

李 政 著

素描观察与思考

中国美术学院出版社

素描观察与思考

李 政 著

中国美术学院出版社

责任编辑：徐新红

装帧设计：李 政

责任校对：石同兴

责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

素描观察与思考 / 李政著. —杭州：中国美术学院出版社，2007.7

ISBN 978-7-81083-629-6

I. 素… II. 李… III. 素描—技法（美术） IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第111359号

素描观察与思考

李 政 著

出版发行：中国美术学院出版社

（杭州市南山路218号 / 邮编：310002）

经 销：全国新华书店

制 版：郑州今日文教印制有限公司

印 刷：河南省华彩印务有限公司

版 次：2007年8月第1版

2007年8月第1次印刷

开 本：889mm × 1194mm 1/16

字 数：78千

印 张：6

印 数：2000册

ISBN 978-7-81083-629-6

定 价：38.00元

前言

素描,是美术爱好者、各大专院校美术专业学生以及美术考生所不可缺少的基础课程。特别是对于高考美术考生来说,素描是绕不过去的门槛。现在关于素描的专业书很多,它们的内容丰富、种类多样,赢得了众多美术爱好者的青睐,为学生的自学创造了良好的环境。对于素描的认识虽然有许多不同的观点,但基本认识和规律性是一致的。在笔者看来,它只是一个观察方式的问题,不在于客观被动的接受,而在于每个人个体对素描的主动观察与思考的能力。

本书的特点是通过素描的认识或者思路来探讨素描学习和研究的过程,以便更好地与同仁们进行沟通交流,并让广大美术爱好者从中获得有价值的信息,能从一个明确的方向来理性地认识素描,形成一种主动思考的能力,而不是盲目被动的训练,笔者认为,观察和思考相对素描实践本身来说更为重要。

为什么?

笔者想用“思路决定出路”这句话来阐述自己的观点。思路,即人对事物的认识;出路,即所追求的结果。也就是说,如何认识问题会直接影响其结果。学习素描同样是这样,如何学好素描首先在于如何认识素描,也就是从思路出发再寻求技能的解决。这样做有其直接的针对性和目的性。大家都知道,每一个人都有同样的一双手,同样十个手指头,为什么做出来的事,表现出来的东西不一样呢?很明显,不在于手,而在于大脑思维方式的差异。与其说是训练我们的手,还不如说是训练我们的大脑。当然,同一个人同一时段表现出来的东西也会有差别,但这只是一种“艺术不能重复”的表象差异,而前者却是质的差别。因此,如何思考、思考什么就显得非常重要。

只有在大脑经过不断地思考和判断的训练过程中作出选择,才能在不断地选择中提高自己的认识。而所有这些认识的提高都必须通过中介——手的感觉和眼的视觉,来完成大脑思维的物化。

要使手和眼得到提高,虽说在于大脑思维方式的变化和提高,而要达到这一效果又必须通

过手和眼的传递。由此可见，手、眼和思维的关系其实是一个由实践——认识——实践的辩证关系过程。又只有通过这一过程才能完成思维提高这个从量变到质变的升华。

本书重在从理性的思维出发来阐明自己对素描的认识，有宏观的，也有微观的。深入浅出与读者面对面地沟通，让不同阶段的美术爱好者都能明白自己要做的是什麼，不足在哪里。本书是笔者个人经验的总结，就此以图文的方式献给广大美术爱好者，希望能起到抛砖引玉的作用。

李 政

2007年6月于中国美术学院

作者简介

李 政

1970年10月生于湖南常宁市，毕业于景德镇陶瓷学院雕塑专业，获学士学位。河南大学艺术学院雕塑专业教师，讲师职称。现正在中国美术学院雕塑系攻读艺术硕士学位。中国工艺美术学会雕塑专业委员会会员，河南省美术家协会会员。从事教学以来，有数篇论文先后在国内专业杂志发表。多次参加省内外各种学术活动及美术展览并获奖。主要代表作品有：《李大钊》、《某某年全家福》、《水之梦》。

序 言

观察与思维

德加指出“素描画的不是形体,而是对形体的观察。”所谓的观察实际上是一种思维方式,因此,观察是对物象结构、特征、肌理、光线等物象造型元素的一种认识,透过一张素描完全可以感到画者的观察和思维的角度。

本书作者立足于“能力培养”的素描训练出发,从视知觉和心理学的角度,提出了“一条路线和一个概念”的训练方法,清晰地阐述了当一个初学者面对物象如何观看,如何从一个自然物象复杂有机的形体走出来,观看物体的本质结构,从大的基本框架着眼,然后进入到对丰富的形体的塑造,最后回到对物象的再认识的过程,在这个过程中是利用点、线、面的造型语言来实现完成对物象的刻画,作者从方法论出发,精确的解释了素描属于视觉思维的特征。阿恩海姆说:“艺术乃是一种视觉形式,而视觉形式又是创造性思维的主要媒介”。因此,在素描训练的过程中,首先培养的是如何看的问题,通过对物象的观察训练而达到刻画、表现对象,以训练学生创作性思维为目的。

“一切知觉中都包含着思维,一切推理中都包含着知觉”。

作者从艺术视知觉的角度大胆的提出“形体=外轮廓线+内轮廓线,外轮廓线构成‘形’,内轮廓线构成‘体’”的看法,用简洁的语言道出了在画面中形与体的关系。形体是物象的根本属性,作者所指的内、外轮廓线,是指画面结构。在运动的视阈下,没有绝对的内外轮廓线,因此作者是站在如何表现形体、物象和认识画面结构与实物的关系,大胆的提出了自己的观点,直接的面对视觉思维、画面结构、物象表现的本质,同时也体现了作者在教学过程中对造型艺术的思考。

此书具有开拓性亦富于开放性,有自己的见解同时也容纳了新的信息,对初学者,此书是一本具体可感、行之有效的素描辅导书籍,在学生们的实践中会发挥她的重要作用。

木子(李秀勤)

2007年7月于海月阁

目 录

序言

前言

第一章 素描概说	1
第二章 素描基础知识的思考与运用	7
第三章 素描观察方法与表达技巧	16
第四章 关于动态速写的思考	25
第五章 素描步骤解读	30
第六章 作品欣赏与分析	36
后记	85

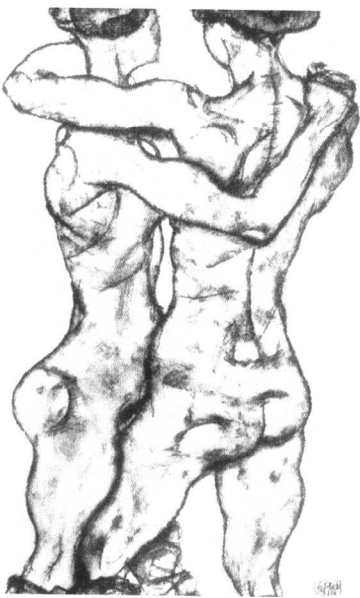
第一章 素描概说

首先,素描是什么?顾名思义,就是用单色描绘事物的形象。但这只是文字上的理解,仅此一点是不够的。关键要知道其目的是什么?无疑,素描的目的是为了培养艺术工作者的造型能力并为创造能力和审美能力打下基础,而绝非简单描摹对象。当然,素描也是一门独立的艺术。

《辞海》对素描的解释是这样的:“素描主要以单色线条和块面来塑造物体形象。它是造型艺术基本功之一,以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。”这里有两层意思,一个是手段问题,一个是目的问题。在笔者看来,手段是可以多样的,目的却都是一致的,《辞海》中所谈到的素描目的只是一方面,即以培养观察和造型能力为目的。笔者认为这只是素描训练的直接目的,而它的另一方面就是其间接目的,即培养审美能力。当然,造型能力和审美能力是不可分割的,在训练造型的同时也是审美能力的提高,在审美提高的过程中也会促进造型的成熟。

由此可见,造型能力是素描之本,对于美术爱好者来说,造型能力直接关系到其艺术的生命力。

要学好素描，除了要具备基本的知识点外，比如解剖、透视等，更重要的是如何理解素描、分析素描、思考素描。如果仅仅停留在能动手画，这是远远不够的，也不能从根本上解决问题，一定要学会思考，学会能给自己找问题，并寻求如何解决问题的办法。有些朋友依赖老师改画的学习方法不能解决根本性的问题，最终还是需要构建一个属于自己的素描思维框架。与其这样，不如自己学会去求得主动，用主动的思维来思考老师授课及在改画时的思路，或许能获益更多。那么如何思考？思考什么？笔者认为最重要的是应该树立对素描的思维框架，就像房屋建造，先构架墩柱和屋梁的框架结构，再来添砖加瓦以及装饰，这些都是以框架为中心进行的，任何脱离这个中心的装饰都会带来安全问题的严重后果。素描同样需要一个思维的框架，以后所有的表现技巧和方法都是为这一框架服务和进行的，任何脱离框架的技巧和方法都会让素描失去存在的根基。那么，树立什么样的素描思维框架呢？

笔者把素描的思维框架概括为：**一条路线和一个概念。**

一条路线。即素描的观察思维路线：**减法——加法——减法**（从简单到复杂，再从复杂到简单）。

一个概念。即点、线、面构成的形体概念：**形体 = 外轮廓线 + 内轮廓线**，其中外轮廓线构成形，内轮廓线构成体。

下面我们按部分来逐一解释：

一、素描的观察思维路线

既然目的明确了，下面我们就要树立一个明确的素描观察思维路线。这是一个指导方针和战略性的问题，就像一场战争，首先司令部要有一个战略部署，然后各级指挥员一定要按部署执行，才能具备打好胜仗的基本条件。素描同样如此，素描观察的思维路线关系到学好素描的“战略部署”，这一点并不被大家所重视，因而才会出现实际操作过程中的混乱状态，从而陷入迷茫。

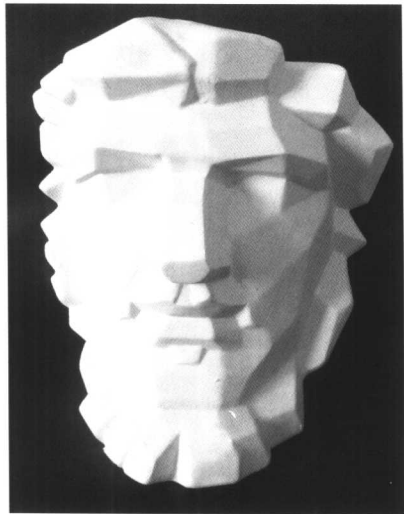
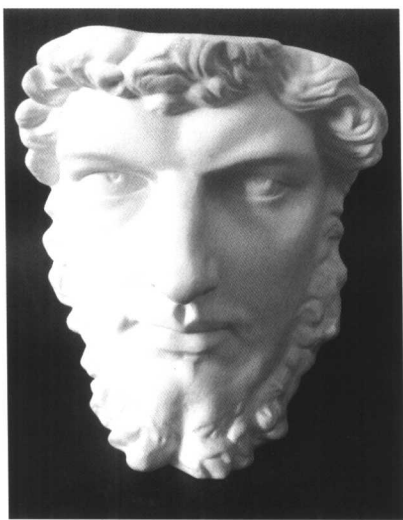

图 1

亚历山大几何化了的概括模型

那么怎样树立素描观察的思维方式呢？我总结一条简单的素描思考的路线：简单——复杂——简单，或者，减法——加法——减法。

所谓减法（简单化），就是要概括地认识对象，把对象看成简练的几何形或几何形体，“艺术的哲学就是概括的哲学，没有概括也就没有艺术”。因此学会概括也是从事艺术的基本功。所谓加法（复杂化），就是把对象各个局部的理解通过技术的手段组装并串联起来，构成一个统一形体。

下面我们来具体谈谈素描过程中这个观察的思维路线：

第一阶段，观察对象时要用减法去看对象，也就是把复杂的形体尽可能地简单化，直到简化成不可再简单的几何形或几何形体。任何一个复杂的形体都可以理解为无数简单的几何形共同构成的。我们看看亚历山大的石膏几何挂面就明白了（图1）。另外，很多朋友可能没有注意到，报刊上的照片是由无数疏密不同的小圆点构成；当一张照片在电脑显示屏上被放大到一定程度时，就会出现马赛克图像。这些都充分说明了任何复杂的形体都可以分割为无数简单的几何形，并且相互构成产生空间感觉。在素描中的造型同样是这个原理，它需要我们经过思考并过滤，也就是大胆地概括，把所概括出来的基本形表现出来。

第二阶段就是加法，即在基本形的基础上进行不断地充实、丰富（充实、丰富什么后面再谈）。

第三阶段又要回到减法。这一阶段的减法与前面的减法有所不同，它是把所充实了的形体通过整理归纳到所在的体面位置，使其相互协调统一。这一阶段在初学者看来似乎有点晦涩，不要紧，本书后面会具体谈到。这里只需要我们确立一个对素描观察总的思维路线。

二、形体概念

何为形？何为体？什么又是形体呢？形是一个平面的范

畴，如三角形、四边形、圆形等；体则是一个立体的范畴，具有体积（占有三维空间），如长方体、正方体、建筑、生活用品等；当形和体结合时，就是一个新的形式——形体产生了，它既有形又有体，它既包括形，也包括了体。体和形体又是有区别的，有体积的东西不一定有形，比如水、空气；但有形体的东西就一定有体积，如桌椅、书本、玩具等可见实体。形与体的结合又出现新的形，体中有形，形中带体，形成相互依托的形式（图2）。

而绘画中的形体概念却是视觉上的错觉问题，即在平面上通过艺术表现所产生的体积感觉。这也是艺术在视觉上的魅力所在。

任何物体都有空间存在，要把三维的空间反映到平面的纸上，需要有对形与体的再认识，即在平面上制造一个虚拟空间（错觉），让人的眼睛在观察画面时产生空间错觉。这就不仅需要我们从复杂多样的物体中寻找构成形体的基本元素：点、线、面，而且要掌握平面中产生空间效果的透视和解剖知识，此处我们只研究点、线、面。点与点相连构成线；线与线相互组合构成面（形）；面与面的组合构成体。我们不妨可以这样理解：**体积=面+面，面=线+线，线=点+点**。有了这个概念就不难理解要画出形体首先要找到构成形体的各个面以及构

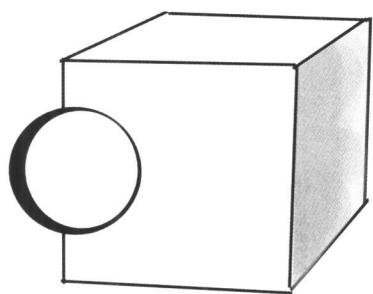

图2
正方体与原形的结合产生一个新形式

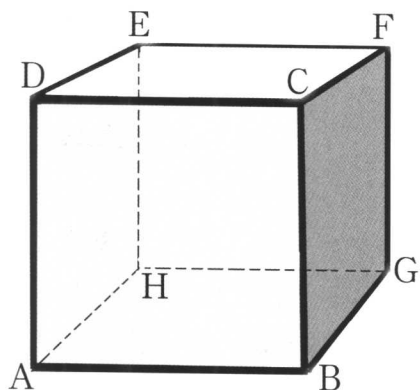

图3
正方体结构图

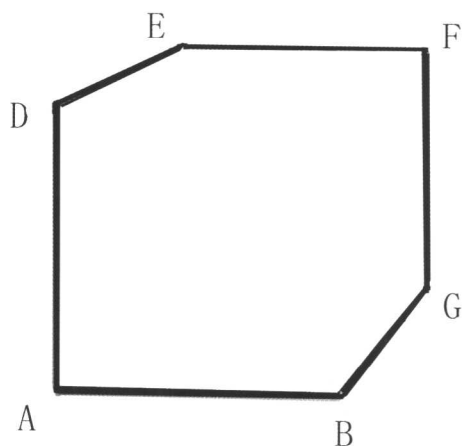

图4
正方体的外轮廓线

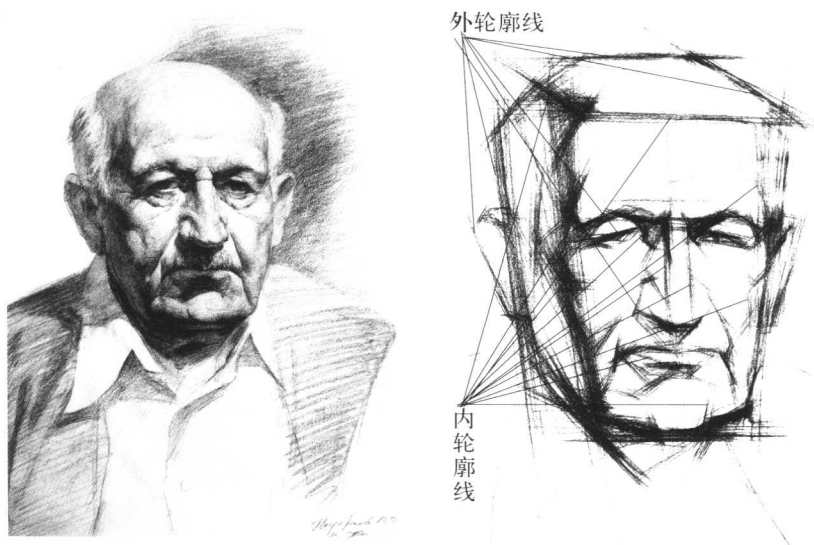

图 6

复杂形体的轮廓线分析之二

成各个面的轮廓线，再往下就要找到构成线的点。

图 3 中，正方形体有六个面、十二条轮廓线以及八个构成线的点。现在我们是否发现这十二条线和八个点都是相邻两个面互为共有的，而我们能看到的只有三个面（ABCD、DCFE、BCFG）、九条线（AB、BC、CD、AD、DE、EF、CF、BG、GF）、七个点（A、B、C、D、E、F、G），这三个面中只有中间三条线分别是相邻两个面公共的轮廓线（我把它称为内轮廓线）即：CD、BC、CF，周边的六条线又构成了一个新的面（六边形）ABGFED（图 4），它的轮廓线我们把它称为外轮廓线。

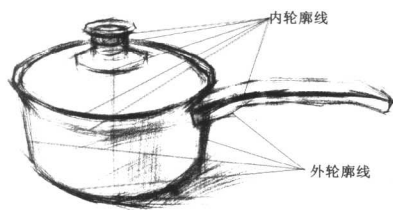

图 5

复杂形体的轮廓线分析之一

现在我们完全可以看出，如果没有中间的三条内轮廓线，如图 4，这个正方体就不成立了，而只能是一个六边形。因此我们可以得出这样一个结论：**外轮廓线构成形，而内轮廓线构成体。**

不仅规则的正方体是这样，由图 5、6 可见，每一个复杂的形体都是这样由外轮廓线和内轮廓线共同作用构成形体的。并且复杂的大形体由很多的小形体构成，小形体又可以由更小形体或几何形构成，它们都有轮廓线，并都互为内轮廓线或外轮廓线（随观察的角度不同而变化）。内外轮廓线没有一个绝对固定的形式，它们之间会因为视觉的不同而相互转换。这样，形

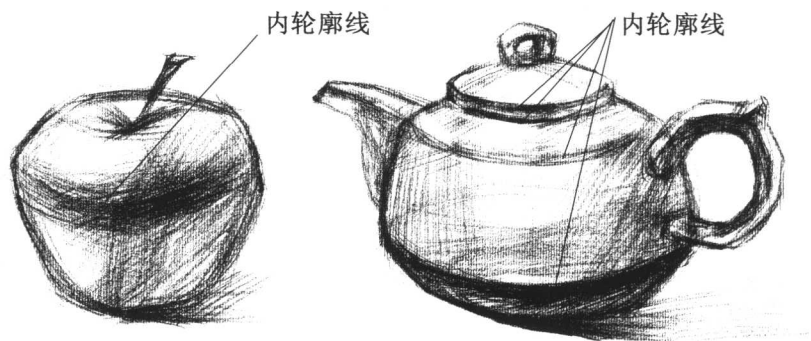

图 7

两种物体内轮廓线的状态比较

与体的关系、形与轮廓线的关系、体与轮廓线的关系现在可以很清楚了。总结起来就是：**形体=外轮廓线+内轮廓线**。其中**外轮廓线构成形**，**内轮廓线构成体**。这就是笔者所要解释的形体概念。

那么，了解这个概念对我们画素描有什么帮助呢？有，而且非常重要。画素描时，我们要在平面中表现一个空间效果，就得知道如何才能构成体积，如何使体积感更强或更弱。从以上的形体概念中知道了内轮廓线承担了构成体积感觉的重任，因为内轮廓线往往是由一个面向另一个面转折的交界线（图3），有转折，才会出现形体，另外，转折有强有弱，有方有圆，如何表现这个转折的交界线？很明显，内轮廓线的状态决定了面与面之间转折的强度。如图7的两个形体的内轮廓线，他们之间的强度差异是很明显的。如何表现就要看我们如何去理解，具体我们后面会谈到的。在这里只需要我们建立一个形体概念。

第二章 素描基础知识的思考与运用

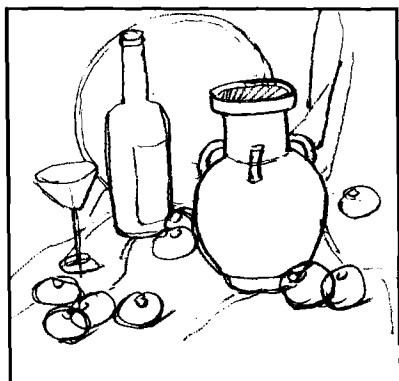
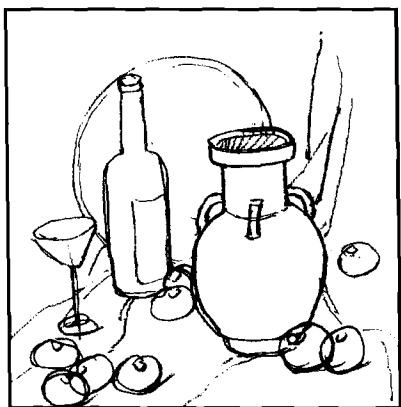

图 8
同一静物的两种构图形式的比较

一、关于素描构图和思考

构图在初学者的习作中常常出问题，也并不为他们所重视。尤其是在静物素描中，出现的问题更多，下面我们总结几个构图要点：

1、上紧下松

在画面中，重心应当略微往画面上方偏移，让画面下方宽松一些，这样的构图在视觉上会感觉到更舒服(图 8)。

2、前松后紧

这一条适合人物素描的构图，即人物前面的空间要宽松一些，后面的空间要紧缩一些，目的是让画面在视觉上更为舒服(图 9)。

3、左右平衡

不管是静物、石膏或人物，在构图时都得注意画面左右在视觉上感觉平衡(图 10)。

4、避免规则

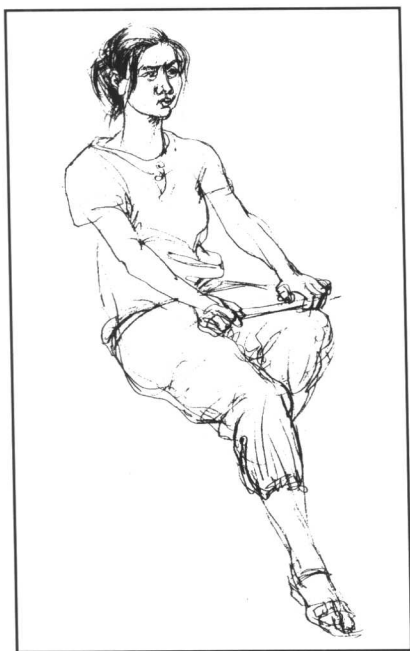

图9
前松后紧图解

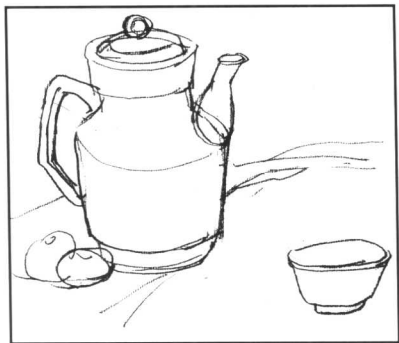

图10
画面平衡图解

在静物素描中，物与物之间容易形成规则的几何形，或三个物体之间相互构成直线，这种规则形式在构图中是忌讳的（图11）。

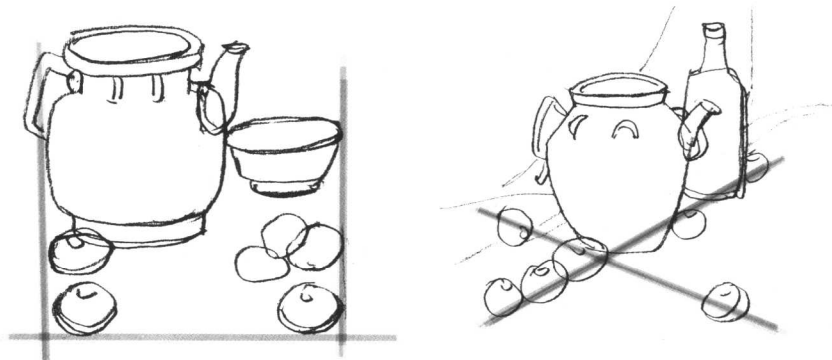

图11
规则化的构图

5、避免数量相等

静物的数量在写生时常常遇到，特别是在默写时需要自己安排位置，这就需要我们有很好的构图意识，其中在每组静物数量的安排上要避免一致。特别是水果的数量分组时，在画面中要有多有少，避免均等地在画面中出现。

6、适当调整，酌情增减

在构图需要时，要调整物体之间的距离、空间、大小，增减就是增减数量，没有时可以加，多了时可以减，视画面实际需要而定，使之达到视觉上的平衡、舒服。

7、有聚有散，有藏有露

前面谈到静物素描中物与物之间的关系除了避免规则和数量相同的问题，另外还要注意物与物之间应该聚散皆有，相互衬托，并且和谐统一，要有遮掩的东西，即有藏有露。不是均匀排列或杂乱无章，让人不知看什么好。

8、大小适度，稳中求奇

就是说画面的大小要适度，在稳步中求得构图上的新奇。这样的构图一旦被创造出来，就会给人留下强烈的视觉冲击力

图 12
突破常见的构图形式

(图 12)。不过一般初学者难以做到。

二、关于素描结构的思考

结构是基础素描离不开的话题。它具有很强的技术性，没有结构的素描就谈不上一张成功的素描(素描创作除外)，同时也说明了素描的技术性知识(基础)不过关。我们常常会谈到结构不准或形不准，就是技术的问题还没有得到很好的解决，就更谈不上艺术和审美了。

素描写生练习是为了提高认识形象、理解形象和表现形象的能力。我们所以要求从形体结构出发来观察和表现形象，正是为了准确理解和掌握形象的本质特征，获得概括地刻画其本质特征的能力。相反，不从形体结构出发，则无法理解和掌握其本质特征，也就必然失去刻画其本质特征的主动权，而陷于描摹其表面现象的被动状态。

结构问题存在着两方面的因素：第一方面是解剖。对解剖不理解，或不到位，就会使素描成为无本之木，犹如空中楼阁一般，它属于认识的问题，是基础性的；第二方面是经验，如果表现时的处理不到位，同样面临有劲使不出来的尴尬，它属于技术的问题，是经验性的。

结构其实是一个机械的(客观的)概念，而形体认识是一个是一个主观的概念。准确的结构不一定能表现出理想的素描形体效果，或者说，准确的结构并不是形体认识的理想状态。因此，要使机械的解剖概念和主观的形体概念相结合，需要一个探索和经验积累的过程。而在这个过程中，还需要我们清楚地认识一个问题：

在素描的表现中，对结构这个机械概念的认识往往需要建立在形体的概念之上，即结构服从于形体。

如果我们认真去品味和分析众多素描作品时，一定能发现这样一共同规律：当解剖概念服从于形体概念的表现时，画面