

解码当代艺术家作品集

素描艺术

蔡恭亦 著

岭南美术出版社

FLORILEGIUM ABOUT
DECODING THE WORKS OF
THE CONTEMPORARY ARTISTS

FLORILEGIUM ABOUT DECODING THE WORKS OF THE CONTEMPORARY ARTISTS

解码当代艺术家作品集

素描艺术

蔡恭亦著

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描艺术 / 蔡恭亦编. —广州: 岭南美术出版社,
2007. 8

ISBN 978-7-5362-3716-2

I. 素… II. 蔡… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第115535号

策 划: 阎义春
责任编辑: 陈展东
责任技编: 许骏生 许伟群
责任校对: 虞向华
装帧设计: 罗文轩 蔡恭亦

素描艺术

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2007年8月第1版
2007年8月第1次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 10.75
印 数: 1-2100册

ISBN 978-7-5362-3716-2

定 价: 35.00元

看不清

拿起画笔
却看不清模特
走出画室
却看不清世人
面对镜子
却看不清自己

这
难道是我们的世界
不敢相信的
是一颗圣洁的心
但愿失去的
是画家的一双眼睛

—— 蔡恭亦

感悟素描

素描啊
缤纷的世界
因你而变得如此单纯
素描啊
繁乱的世界
因你而显得多么简单

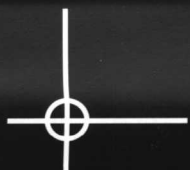
我
感激素描
因为是你
让迷失的心灵得以回归

我
感恩素描
因为是你
让艺术的真谛得以顿悟

抛开虚伪与无知吧
让我放纵
让我高歌

我
信手而挥
我
一蹴而就
我
无处不画
我
自由地画
我
就是素描
素描
就是我

——蔡恭亦

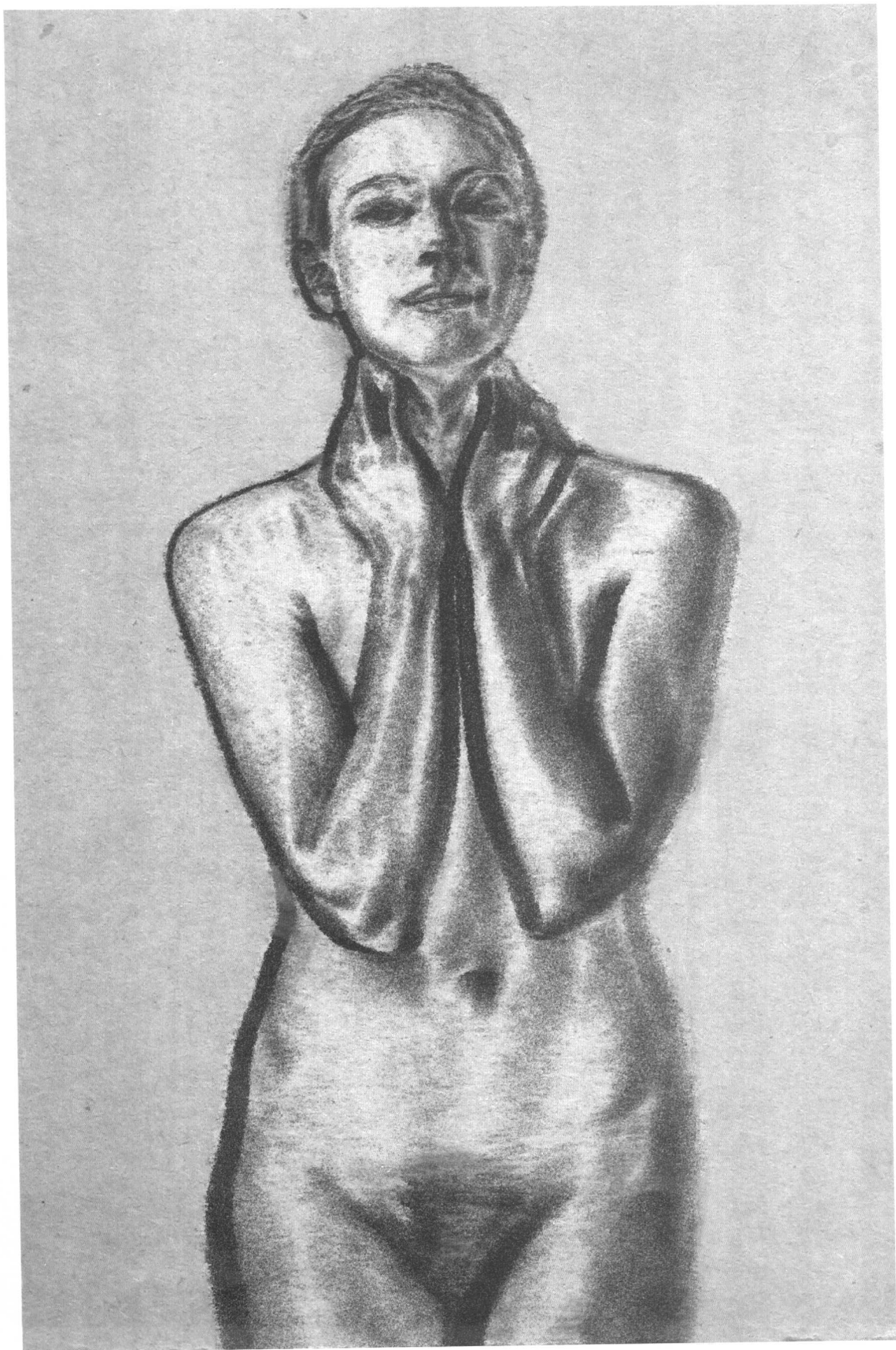

J214/225

2007

二零零五年二月／英国 伦敦

本书谨献给真正热爱艺术的人们。

——蔡恭亦

目录

概述素描艺术

一、解码素描 2

二、大师名句 3

解码表现技法

一、解码线条 4

二、解码构图 8

三、解码形体 14

四、解码角度 17

五、解码材质 24

六、解码常色素描 30

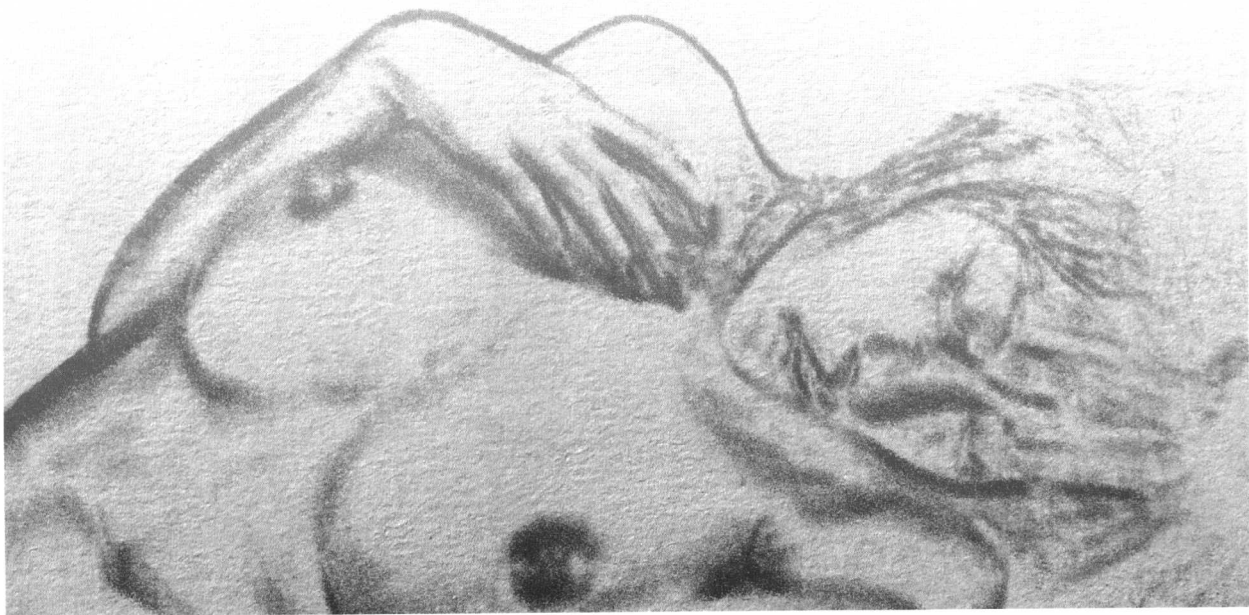
作品欣赏 32

一、解 释 素 描

素描是一种最朴素、最悠久的艺术形式，法文称之为DESSIN，英文称为DRAWING或SKETCH（含速写之意）；而中文中“素”字的含义即有本色、白色、单纯之义，“描”又包括了绘、写、画、摹、描等意思。

从广义上讲，所有的单色画均可以认为是素描。极端的说，它包括了国画的白描、水墨和单一颜色的水彩画、油画等等。而从狭义上看，素描主要是指铅笔画、炭笔画、钢笔画等艺术形式。

纵观历史，可追溯最早的“素描”是公元前约5万年前（旧石器时期）画在残墙碎瓦上的人、兽图像。之后，在漫长的美术历史上出现了无数的素描大师，他们本身也是美术史上杰出的人物。如：达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、伦勃朗、安格尔、罗丹、凡·高、高更、德加、列宾等等不胜枚举。

二、大师名句

素描是绘画、雕塑、建筑的最高点，是一切艺术种类的源泉和灵魂。

——米开朗琪罗

绘画中的轮廓和雕塑一样，是一种理想的虚拟形式，它应该以自然而然的方式产生，在正确地安排重要部分的结果中出现。

——德拉克洛瓦

素描画的并非形体，而是对形体的观察。

——德加

不论用画笔还是别的什么，哪怕是用钢笔也好，画不完也没关系。我总是力求将被画对象最本质的东西尽可能表现得更突出一些，而将一般的东西留在阴影之中。

——凡·高

画家要追求的不仅是人的外貌，还要追求其内在的精神，前者易，后者难，而后者必须通过四肢的动势表现出来。

——达·芬奇

应正确地画出线的多样性和对比关系，这是把握动势的唯一方法。应在模特儿的最主要的线条上下足功夫，并力求表现这种线条。

——安格尔

形体或素描，就其表现形式来说是无限丰富的，可以表现得非常充分，而且带有高度的审慎感，或者仅仅利用线条，或者借助于能塑造物体并能表现光线的色调。

——高更

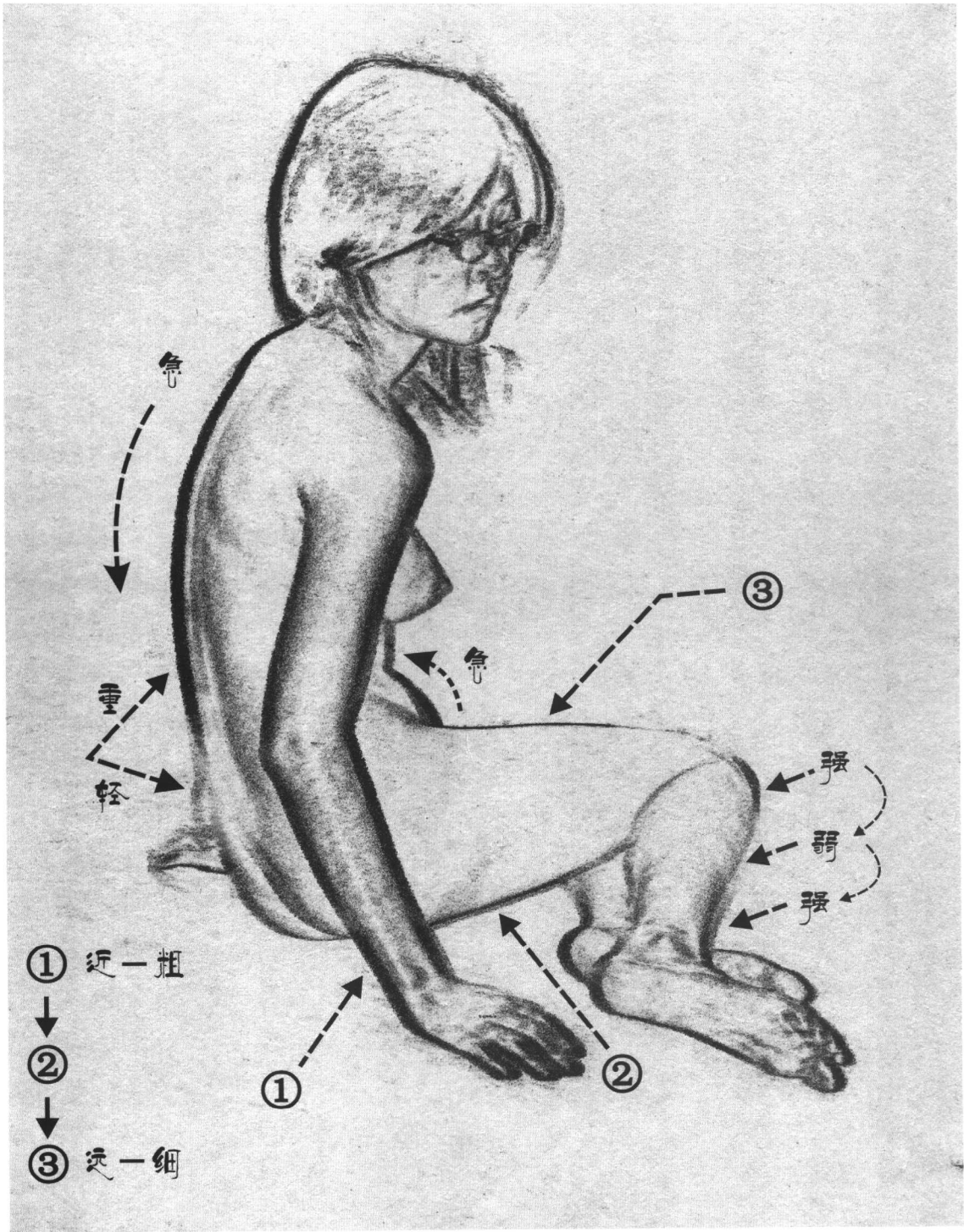
艺术中的素描，就如文学中的文体风格。装腔作势、故弄玄虚的文体都不是好的。好的应该是：让读者忘记这是风格，而是把全部注意力集中在所处理的主题上，所表达的感受中。

——罗丹

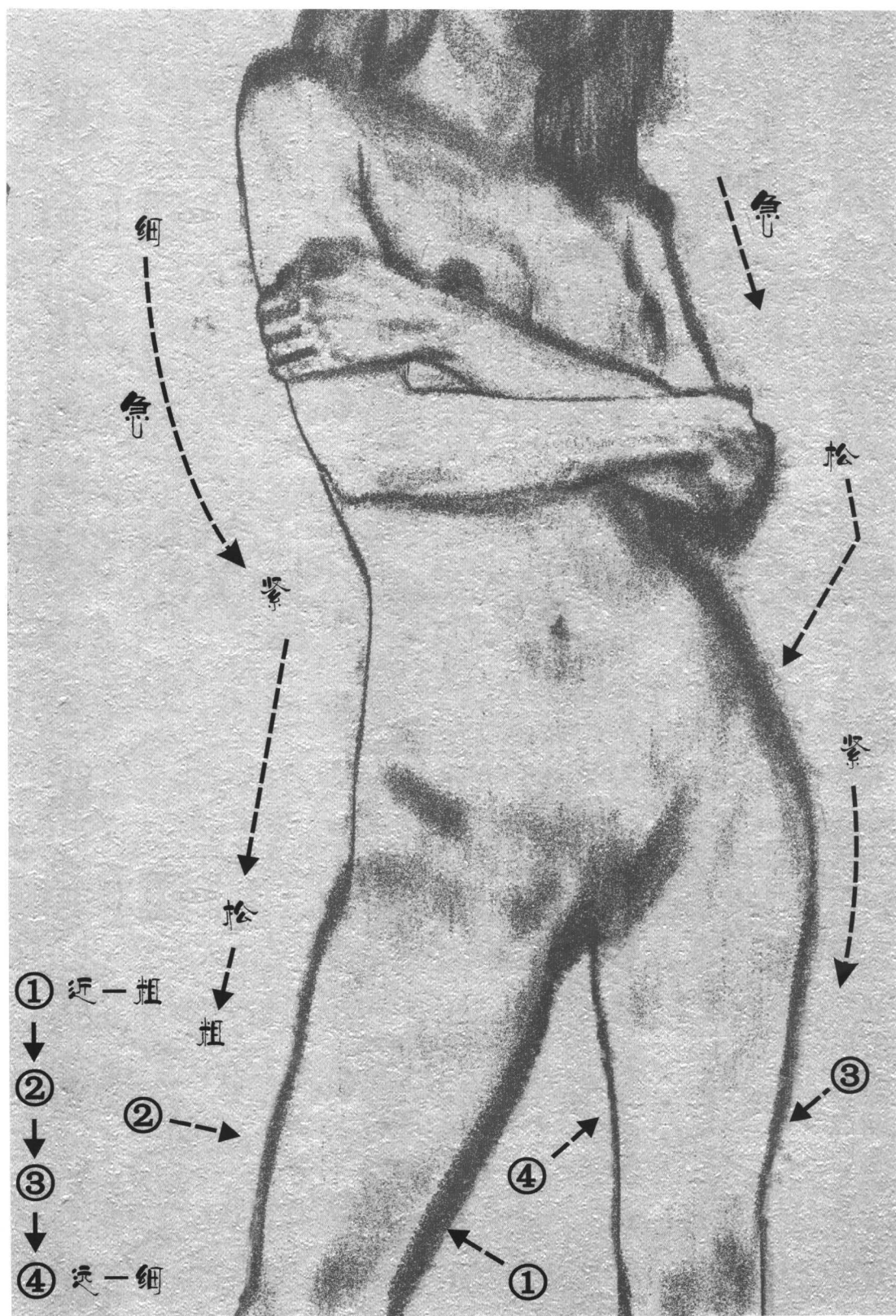
一、解码线条

线条是素描艺术的生命，研究线条是学习素描艺术的关键技能。

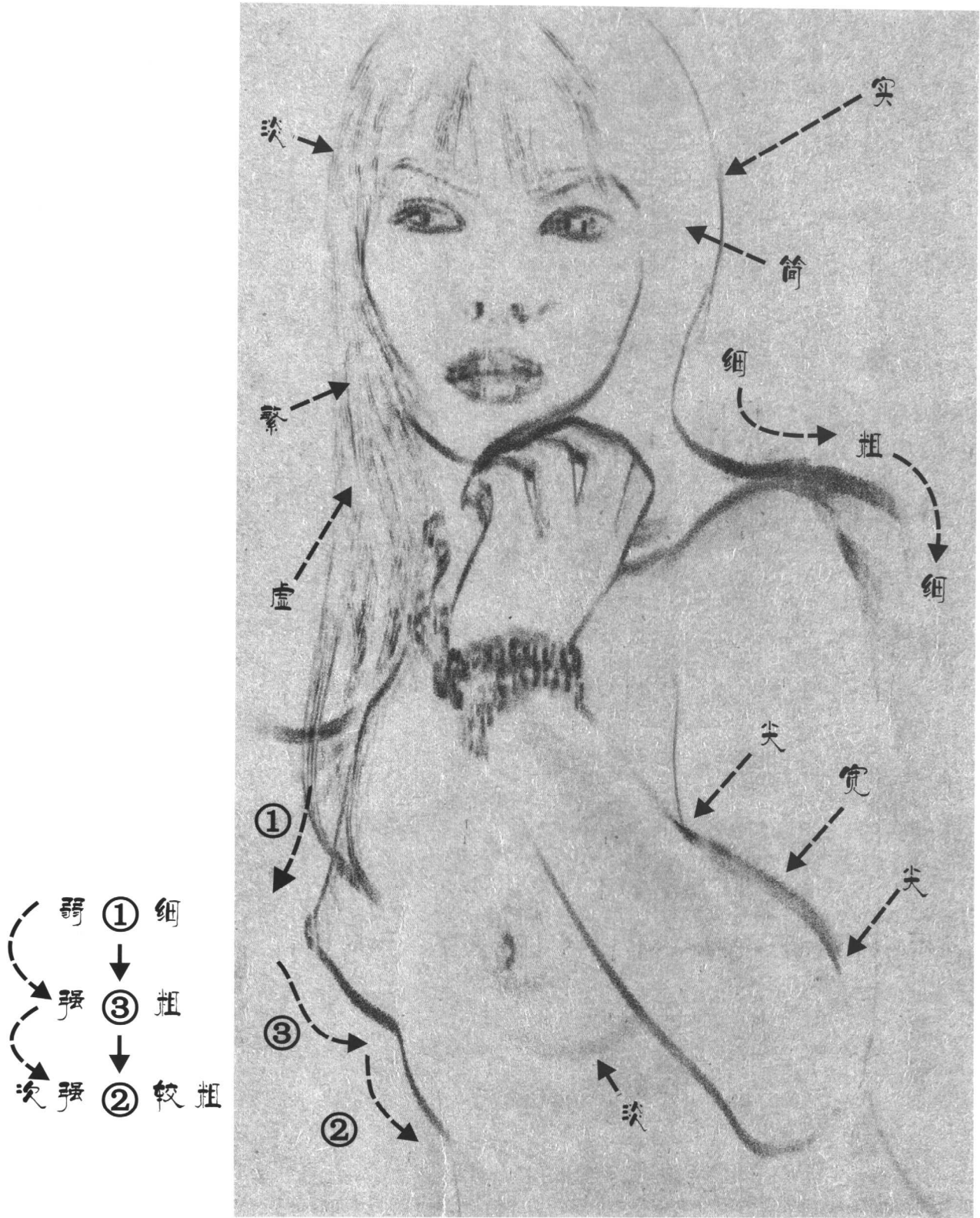
——蔡恭亦

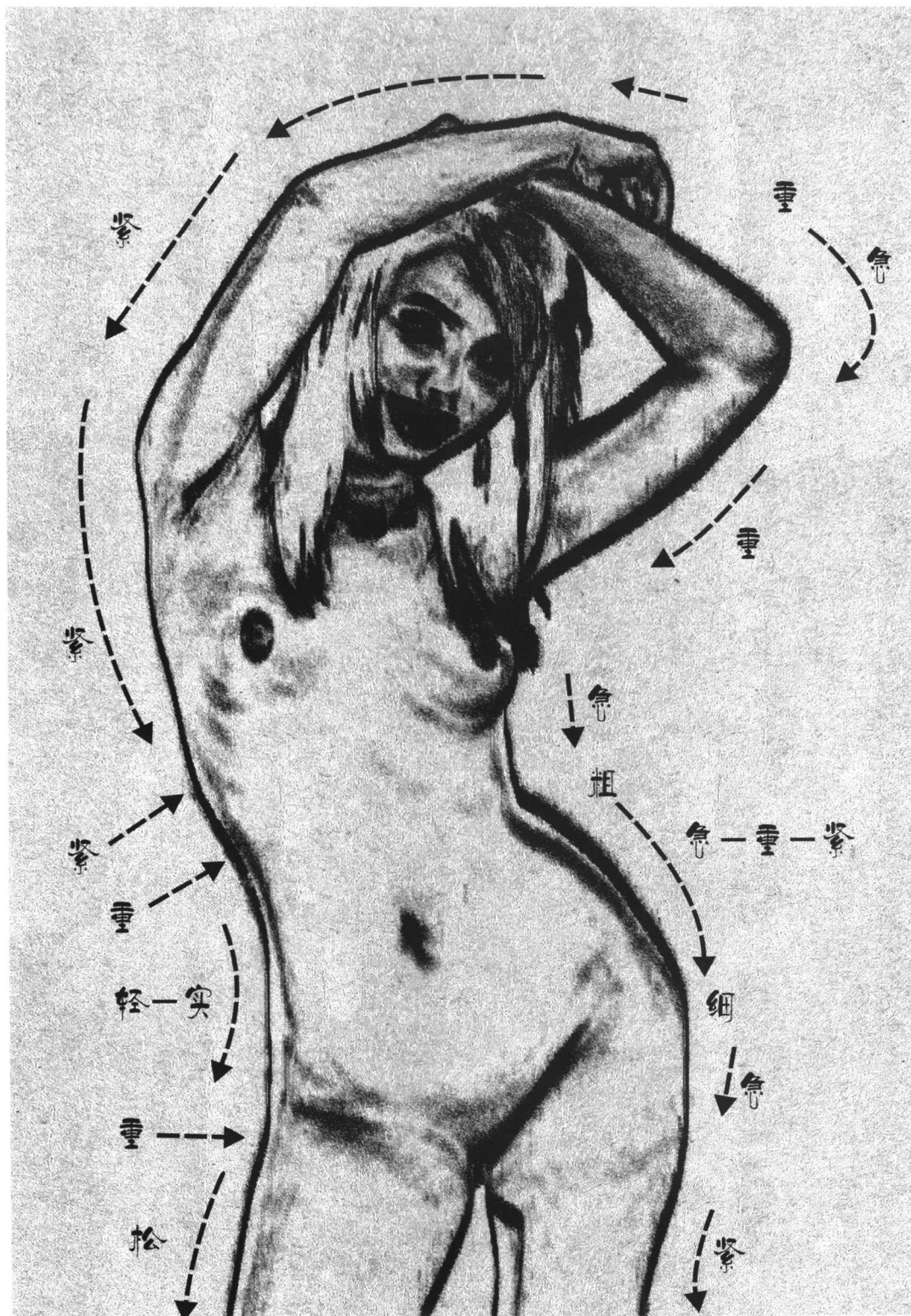
蔡恭亦专业线条解码范例图-1

蔡恭亦专业线条解码范例图-2

蔡恭亦专业线条解码范例图-3

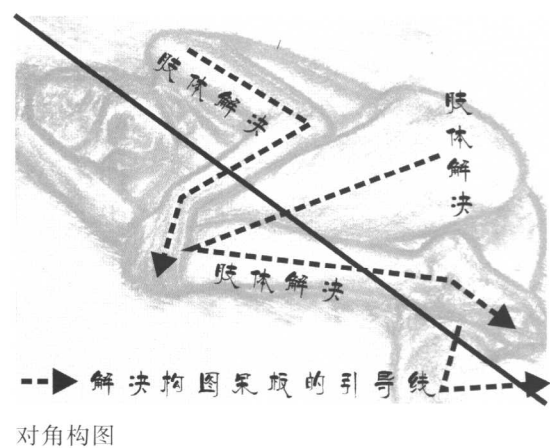

蔡恭亦专业线条解码范例图-4

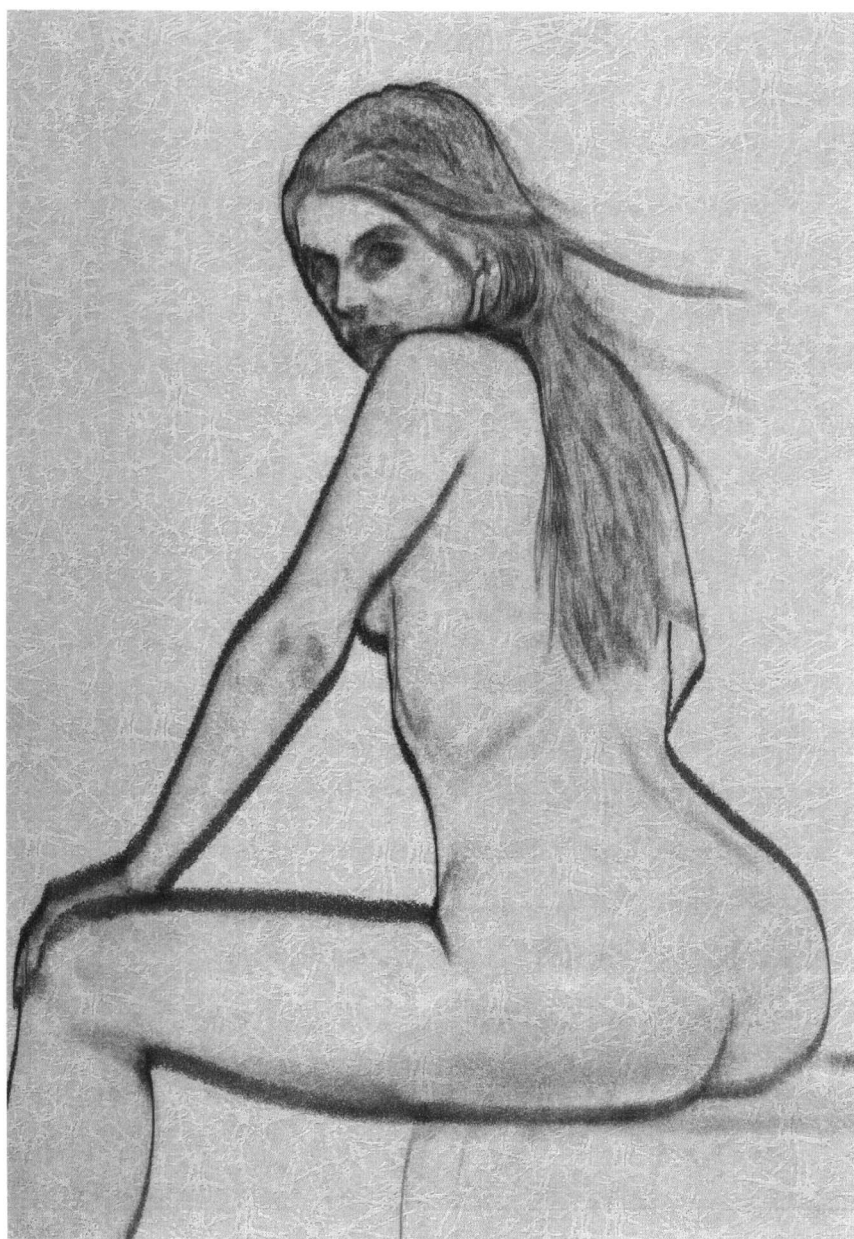
二、解码构图

构图是决定作品成功与否的重要因素之一，感性构图与理性构图的结合才能营造出完美的画面。

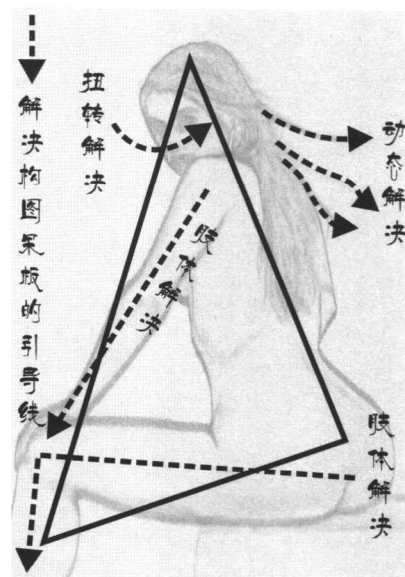
——蔡恭亦

蔡恭亦专业构图解码范例图-1

蔡恭亦专业构图解码范例图-2

三角构图