

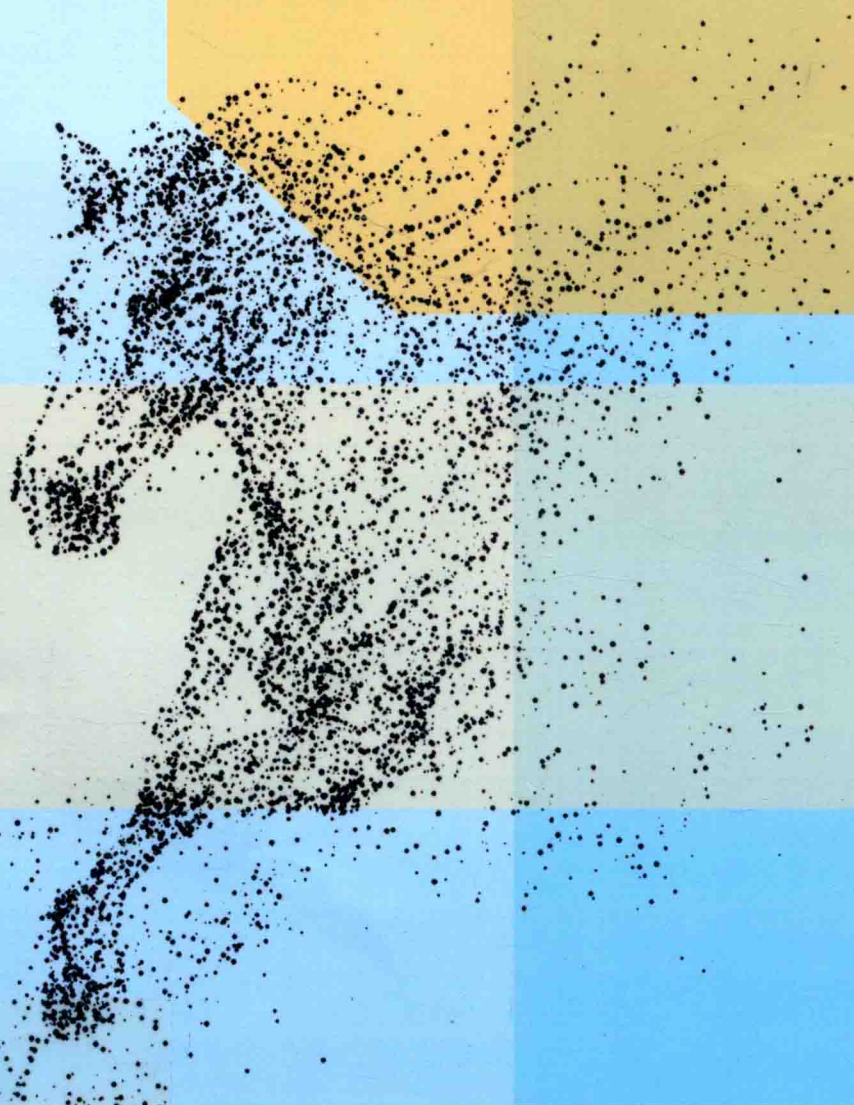
“十三五”美术绘画系列教材

素描

SU MIAO

总主编 刘五华

主 编 胡晓琛 蔡逸鸣

zjfs.bnup.com | www.bnupg.com

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

“ 十 三 五 ” 美 术 绘 画 系 列 教 材

素描

SUMIAO

总主编 刘五华

主 编 胡晓琛 蔡逸鸣

副主编 顾文佳 江心语

京师职教
jingshi vocational education

zjfs.bnup.com | www.bnupg.com

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 胡晓琛, 蔡逸鸣主编. — 北京: 北京师范大学出版社, 2017.5
(“十三五”美术绘画系列教材)
ISBN 978-7-303-20022-1

I. ①素… II. ①胡…②蔡… III. ①素描技法—中等专业学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第016623号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com>
电子邮箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京市海淀区新街口外大街19号
邮政编码: 100875

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司
经销: 全国新华书店
开本: 890mm×1240mm 1/16
印张: 7.75
字数: 198千字
版次: 2017年5月第1版
印次: 2017年5月第1次印刷
定价: 26.80元

策划编辑: 姚贵平 于晓晴	责任编辑: 陈佳宵
美术编辑: 高霞	装帧设计: 高霞
责任校对: 陈民	责任印制: 陈涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

前言

素描是造型艺术的基础，是最基本的绘画手段，也是造型艺术的表现形式之一。素描发展到今天，已有广泛的内涵与外延，其形式与风格更趋多样，它既可以是习作，也可以成为创作。其一般以铅笔、炭笔、炭精条、钢笔、单色颜料等为工具来作画。素描可以画得具象，也可以表现抽象。素描可以采用客观写实手法，也可以采用夸张、创造的意象手法，其表现力异常丰富，如线描、明暗素描、线面结合素描、黑白团块素描、结构素描、设计素描等。一方面，它作为一种单独的绘画形式，以其独特、难以代替的审美价值立于艺术之林；另一方面，它以手法简便、工具简单、易于修改等其他画种所没有的特点，进入各种造型艺术的领域，成为其重要组成部分。学好素描要通过一系列科学的造型基础训练，要养成整体观察对象的方法，立体地分析对象的结构特征，艺术地概括处理对象的习惯，使脑、眼、手共同得到锻炼，逐步具备较强的造型能力。

在素描教学实践中，因专业不同而产生不同教学方式和素描样式，如国画注重结构和线性白描、框式素描；油画注重明暗的表现；版画注重对比强烈的转折素描；设计注重讲求形体构造的设计素描等。素描教学只有适应不同专业的特点，才能更有效地与专业教学接轨，达到全面提高造型基本功的目的。虽然今天纯粹的抽象绘画不必以写实素描作为基础，但追求意象的绘画仍要求通过

素描来完成对刻画、夸张和概括能力的培养，简化、变形也需要先熟练掌握形体，而后才能进行自由的发挥。

今天素描所面对的环境较以前更为宽松，同时素描教学面对的问题也更多，过去的体系如果不作变更便难以应付。

本教材融知识、技能、创造、艺术于一体，将素描的理论教授与实践操作相结合，旨在让学生掌握基础文艺理论和美学知识，培养学生的素描造型能力和画面处理能力，使学生了解比例、结构、调性等基础概念以及科学的、比较的观察方法；培养一定的绘画基础表现能力，线条的塑造表现力，掌握构成的造型要素和形式，重点训练学生对构成形式法则的掌握与创造性的运用，培养从事艺术创作的基础造型能力。在技法的训练过程中，通过逐步改变观察方法、转换思维模式，可以训练学生的视觉思维能力，使其学会将具体物象通过观察、发现、归纳和提炼的过程转化为意象，创作出抽象的形态样式。同时，培养学生基本视觉思维能力，且为今后复杂的视觉创作打下基础。

本教材在编写过程中注重与课堂绘画创作紧密结合，注重与实际社会生活建立联系，这将有利于培养适合社会生活发展需要的合格的艺术创作工作者。

本教材作者队伍兼顾了理论教学与实训指导两个方面，既有来自专业美术院校的一线教师，也有艺术创作领域的从业者。本教材具体编写分工如下：由中国美术学院上海设计学院的胡晓琛老师、蔡逸鸣老师担任主编，顾文佳老师、江心语老师担任副主编。特别感谢教材编委会主任刘五华老师为此书编写提出的宝贵意见和建议。此外，杭州托月轩艺术培训中心的老师为本教材实训内容的编写提供了很大帮助，在此一并表示感谢。

由于本书编写时间仓促，资料整理工作量较大，难免存在疏漏之处，欢迎广大读者给予批评指正。本教材若能使读者在艺术创作方面有点滴获益，我们将倍感欣慰。

以下为各单元的建议课时，供教学参考。

单 元	内 容	理 论	实 训	总学时
一	素描基础性训练	4	80	84
二	画面节奏的控制	6	72	78
三	画面效果的控制	6	96	102
四	画面感觉的控制	4	80	84
五	画面的总体把握	4	80	84
随机训练		0	30	30
合 计		24	438	462

编 者

目 录

第一单元 素描基础性训练 / 1

- 第一课 素描的基础理论 / 2
- 第二课 调性训练 / 7
- 第三课 形体结构训练 / 9
- 第四课 体块空间训练 / 13
- 第五课 质感表现训练 / 17
- 第六课 组合物体相互比例把握的训练 / 27

第二单元 画面节奏的控制 / 36

- 第一课 对象固有色的概括训练 / 37
- 第二课 画面的黑、白、灰处理训练 / 39
- 第三课 画面正、负形的安排训练 / 47

第三单元 画面效果的控制 / 54

- 第一课 线条表现力训练 / 55
- 第二课 对象的边缘线处理训练 / 65
- 第三课 光影效果的处理训练 / 69

第四单元 画面感觉的控制 / 75

- 第一课 画面显与隐的主观处理训练 / 76
- 第二课 画面的空间感训练 / 80

第五单元 画面的总体把握 / 89

- 第一课 综合运用素描因素的写生训练 / 90
- 第二课 综合运用素描因素的创作训练 / 99

第一单元

素描基础性训练

1. 了解素描的基本概念和范畴。
2. 了解素描的发展历史。
3. 了解素描在生活中的运用。
4. 了解素描的工具材料的特性和使用方法。
5. 学会表现素描五大调子。
6. 掌握对物体形体结构的把握能力。
7. 掌握塑造物体体块空间感的能力。
8. 学会表现物体的质感。
9. 学会观察和正确表现组合物体间的相互比例关系。

单元导言

素描是一门实践课，但无论我们用何种方式践行，都必须先知道自己要往哪个方向前进。因此，在下笔之前，我们有必要先搞明白素描是怎么一回事，然后再动手创作。

第一课 素描的基础理论

素描的定义

素描作为造型艺术的基础，是最基本的绘画手段，也是造型艺术的重要表现形式之一。如今我们所用到的“素描”的概念源自于西方绘画。原词出自法文“dessin”和“ldessein”，原为设计之意，译者根据绘画的特征和汉语的词义译作“素描”，成为绘画中的特定名词。“素描”一词的

图1-1-1 德国，阿尔布雷特·丢勒 Albrecht Dürer

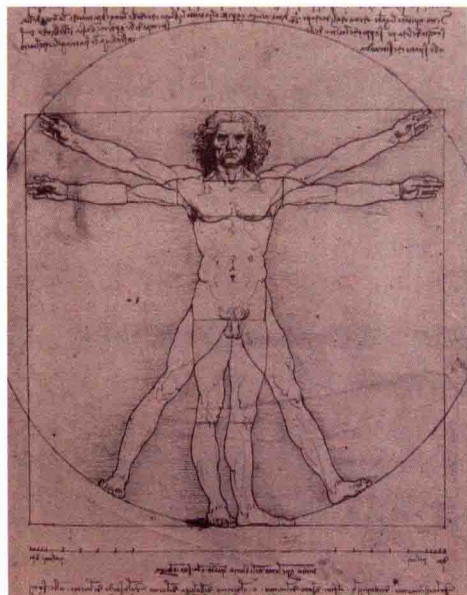

图1-1-2 意大利，莱昂纳多·达·芬奇 Leonardo da Vinci

含义，现在普遍的理解是，凡是用单一色彩画成的画都可称为素描。英语里“drawing”和“sketching”也都被译作“素描”。不过，“drawing”的含义更为广泛，用来泛指几乎所有在二维介质上以各种绘图工具记录的视觉艺术，自然也可以包含色彩。“sketching”来自希腊语“schedios”，指快速徒手绘画的未完成作品，也可理解为通常我们讲的速写。总之，凡以单一色彩对物象作朴素描绘的作品均可称为素描。

素描既可以是习作，也可以是创作，一般采用铅笔、炭笔、炭精条、钢笔、单色颜料等工具来作画。素描可以再现具象，也可以表现抽象。素描可以采用客观写实手法，也可以采用夸张、创造的意象手法，其表现力异常丰富，如线描、明暗素描、线面结合素描、黑白团块素描、结构素描、设计素描等。一方面，它作为一种单独的绘画形式，以其独特、其他任何画种不能代替的审美价值立于艺术之林；另一方面，它以手法简单、工具简便、易于修改等其他画种所没有的特点，进入各种造型艺术的领域，成为其重要组成部分。19世纪法国画家安格尔曾说：“素描包含了一切，除了色彩。”

想一想

想一想素描是什么，请用最简洁的语言解释一下。

以上概念的讲解是为了让同学们了解，素描不仅是用铅笔画石膏像。素描作为各种视觉或造型艺术的基础，作为一种绘画种类，其包含的材料、表现方式、风格可以多种多样，所描绘的内容也极为丰富而广泛，千万不要认为素描有唯一正确的标准。

素描的发展

人类开始懂得绘画是从素描开始的，目前所知世界上最早的绘画是法国岩洞壁画和西班牙北部阿尔塔米拉山的洞窟壁画。文艺复兴破除了中世纪以来基督教神权统治的思想束缚，要求文艺面向现实生活、面向人生、研究自然，促进了文化艺术的空前繁荣。素描在这时也产生了突飞猛进的进步并趋向成熟，其发展和成熟的标志有以下三点。

第一，绘画工具和形式更趋系统化和多样化。

第二，艺术家在广泛实践将科学与艺术相结合的基础上创立了科学的绘画基础理论、艺术理论和素描理论。

第三，科学而系统的培养训练手段随着艺术学院的建立而产生。

17世纪后期，欧洲的艺术中心逐渐转向法国。其中大师首推安格尔，他的素描不仅用线反应形和结构，还能表现物体的质感，具有严谨纯正的线造型的格律美。他严谨的铅笔素描被认为是新古典主义素描的典范作品。

19世纪法国画家塞尚将素描纳入科学的范畴，提出了形体的几何形结构学说，进一步奠定了近代素描造型的科学基础，在造型观念上对现代艺术产生了深远影响。

19世纪德国的两位杰出艺术家门采尔和珂勒惠支将素描提升到一个新的高度。门采尔的素描高度真实而主动，技巧全面精湛，风格平易亲切，却又十分深刻。珂勒惠支的素描线条粗犷有力，刚劲犀利，形象简括而充实，富有真挚的情感和极强的感染力。

19世纪末俄国素描学派的代表人物之一契斯加可夫创立的素描教学体系，发展了自文艺复兴时期以来的写实传统，使素描教学更趋系统化、科学化，造就了列宾、苏里科夫、谢洛夫等一代批判现实主义画家。

20世纪的西方素描被统称为现代素描，毕加索、康定斯基、达利和蒙德里安都是其中极具影响力的代表。他们的素描在反传统观念的基础上，抛弃了古典主义素描的写实造型观念，其作品更注重对画家内心活动的表达以及表现形式和手段上的创新。

中国古代素描的历史，也就是中国传统线描和水墨技法的发展史。我国以线造型的历史，可以上溯至史前文化到秦汉时期。如原始社会线条流畅的陶器饰纹、春秋西周的壁画和青铜器、先秦时期的帛画等，无不说明线描早已成为中国绘画造型的基础。魏晋南北朝时期，东晋顾恺之提出“以形写神”的见解。南齐谢赫提出了“六法”，对我国传统素描的实践与发展产生了积极的推动作用。唐末经五代至北宋是中国传统线描艺术发展的高峰时期。五代画家顾闳中的线描达到了写实与装饰的完美统一。宋代画家李公麟将白描技法推进到纯美的艺术境界，显示出画家的卓越技巧和深厚修养。

中国近代素描起始于20世纪初期，由海外留学生传入。民国时期素描分成几派，新中国成立后只剩徐派，后来又加上苏派，这些流派构成20世纪后半叶中国美术教育的基础。

随着美术史的发展，如今素描除了包含自身的独立审美价值以外，还在原有基础上扩充了即兴记录、辅助创作等功能。例如，对于设计专业的学生而言，以简单直接的素描形式来记录尚未成型的构想远比绘制一幅完整精致的艺术作品更为重要，也更具目的性。

素描作为造型艺术教育的基础必修课，从功能和目的方面在各个专业领域中有着明显差异，从而导致在素描教学实践中，因专业不同而产生了各种不同的教学方式和素描样式。如国画中注重结构和线性的白描和框式素描，油画中注重深入研究画面调子的明暗素描；版画中注重直接性和强烈

对比的黑白转折素描,设计中注重形体构造的结构素描等。

想一想

我们在了解了素描的过去和现在以后,是否考虑过素描发展的其他可能呢?

现今,从素描的功能、目的和风格倾向来归纳,可分为以下七类:

1. 结构素描:主要研究物体内部的构造关系,研究内部结构与外部特征之间的整合规律,研究形体结构与空间结构之间的关系和规律。
2. 装饰素描:以素描的表现形式对被装饰物进行着重于形式美感方面的思考和加工处理。装饰素描是在把握物体主要特征的基础上追求形式上的装饰性,是超越自然物象的艺术手段,注重自然物象共性美的表现。装饰素描具有对称、均衡、节奏、韵律、调和等形式美规律。
3. 具象素描:是以现实形态为依据而进行的一种研究、分析、表现的素描造型手段。它区别于传统写实素描,是以主观的表示与表现为目的的。
4. 抽象素描:是从自然形象中抽离出来符合人们的心理感受和有规律的图像符号,是与写实传统艺术精神相对立的。抽象素描的构成因素主要是点、线、面。
5. 表现素描:源于表现主义绘画,在形式上是表现主义绘画的延伸,主要是以艺术家单纯而强烈的情感方式去感知对象、选择对象,表现出一种自由绘画形式,以突出、集中表现事物的本质特征。
6. 意象素描:艺术语言中有一种依赖自然形象,通过联想、寓意而独立存在的形式结构,以这种形式结构为主要表现主题的素描即为意象素描。意象的分类有线条意象、平面意象、构成意象等。
7. 材质媒介综合性素描:即对众多材质媒介自身的物理特性和审美价值进行探讨和有创造性地发现,选择运用不同的材质媒介去构架不同题材内容的形式。材质媒介的选择、运用和表现是素描实践中最能激发创造力和最有探索乐趣的行为之一,材质的自然因素经常会引起创作的冲动与激励创作的灵感。

想一想

我们生活在一个信息爆炸的读图时代,既然素描无需再承担照相写实、还原对象的功能,那它可以向何处发展?

总之,现今我们所见到的各种类型的素描,无论是西方的古典主义风格,还是现在的当代艺术作品,都是艺术家在努力表达与观者的交流、沟通的结果。

素描的作用

素描是从事美术与设计工作者的基础工具,也能帮助我们观察、思考丰富的有形世界。素描教学的目的不是培养艺术家,而是培养有美感的人,让我们能从最平凡的东西中发现美,懂得利用身边平凡的东西创造美,使我们对生活有一种积极乐观的态度,更使我们能以敏锐的审美,影响自己今后的人生。素描教学不仅能帮助我们培养艺术的感觉,还能帮助我们理性的思考。

在素描中，我们通过对物象辩证的观察和理解，用艺术的手法去表现对象的结构、形体、光影、空间、质感等。完成素描的过程，不仅是一种实践过程，也是一种认识过程。通过素描训练，我们可以逐步培养敏锐的视觉把握能力和对形式、节奏、情感的直接感受与鉴别能力，进而养成正确的观察方法和认识事物的方法，获得相应的表现技巧。在素描训练中，几乎包含了所有造型艺术的基本课题，因此，绘画、艺术设计、建筑、城市规划等专业都把素描看作是造型艺术的重要基础。

要学好素描，需要通过一系列科学的造型基础训练，需要养成整体观察对象的方法、立体地分析对象的结构特征、艺术地概括处理对象的习惯，使我们的脑、眼、手共同得到锻炼，逐步具备较强的造型能力。所以，作为基础训练，素描可以锻炼我们从“眼”到“脑”再到“手”的协调一致。具体来说素描就是从如何观察有形世界，到如何思考判断、归纳整理，再到最终如何用手控制工具在二维介质上表现的训练。

1. 培养视觉的反应及增强接受视觉信息的能力，即敏锐的感受能力。（眼）
2. 培养分析、洞悉、理解的心智思维，形成对事物特征的深刻把握，即富于理智的认识能力。（脑）
3. 培养想象力，形成对未知领域的自觉探求，即创造意识。（脑）
4. 培养富于技能的适应能力。（手）

素描的题材极为广泛，不夸张地说，所有能看见的东西都可以用来画素描。作为视觉艺术的美术，从观察中寻找感受，再将感受通过画面表现出来，这是美术创作的基本过程。素描在绘画艺术创作中有其独特的地位，这种地位渗透反映在绘画作品的创作中。素描通过自身固有的生命力，表现出完整的内容，因而它本身就是艺术品。素描的整个完成过程是视觉造型的反应能力和表达能力的综合训练。同时，素描与生活紧密相连，我们要自觉自主地关注自然，并持之以恒。素描可以反映我们的造型素质和学习研究的品格。所以，可以肯定的是，素描是艺术学习的重要组成部分，坚持长期的、大量的素描训练，可以培养我们对生活形象敏锐的观察能力、判断能力和丰富的表现能力，可以激发我们熟悉生活、表现生活的热情。随着对自然界物象认识的逐渐加深，完成的画面会越来越丰富，能够不知不觉地创造出更生动的形象。因为不管什么绘画风格，画面上的形式以及色彩都不是凭空想象的，一定是来自眼睛和心灵对自然的感悟。

想一想

在学习素描时，我们不能仅仅将其作为一种技能去训练，我们可以试着去感受一下，素描的学习对我们的思考方式产生了哪些影响。

当然，我们也要意识到，素描应当是一种独立的、丰富的、颇具活力的绘画艺术行为。在教学中，素描训练中那种积极观察生活的方式，能够激发我们艺术上的表现欲望，使我们的创作更加富有生气、更加主动和热情。素描练习是一次次与生活自然的亲密接触，由眼及手直至心灵。不断积淀对生活的认识，是从事艺术创作不失生命力量的重要途径。除了基本功训练与积累创作素材，素描教学中学生还要积极探索艺术形式。过去的素描课程主要注重基础造型能力，如形体、空间、结构、解剖等的学习和训练，而对绘画风格的探索相对较少，如能尝试用更多手法进行一些经典作品

的临摹,借此体会到千变万化的艺术风格,将是一个体验经典作品与大师心路历程的机会。临摹过程中我们更可以充分地发挥想象力和创造力,尝试各种工具和方法,尝试各种风格的表现,把素描学习变成一次艺术的旅行。

素描的材料和工具

我们在画每一张素描前都应该考虑最适合的表现工具、材料和方法。我们有必要在平时的训练中对工具有一定程度的熟悉、了解和掌握。常用的工具包括铅笔、钢笔和墨水、油画棒、彩色铅笔、蜡笔、木炭、色粉笔等。

1. 铅笔。铅笔是最简单且方便的工具,特点是色调层次丰富而细腻。初学素描者常从铅笔开始,主要原因是铅笔在用线造型中可以十分精确而肯定,能较随意地修改,又能较为深入细致地刻画细部,有利于满足严谨的形体要求和深入反复地研究。

用笔的软硬要依据写生对象,还要适应作画过程各阶段的要求。一般来讲,打轮廓应使用较软的铅笔,用力稍轻,以便修改。画大面积色调应以较软的铅笔打底色,再用较硬的铅笔深入刻画,使不同软硬的铅笔线条自然结合,色调表现丰富协调,细部刻画坚实具体。使用软铅笔画色调特别是暗部色调,要分层涂色,留有余地,切忌过分用力“一次到位”。

2. 炭笔。炭笔的笔芯较粗,其质地较铅笔软。颜色深重浓黑,附着力强,难以用橡皮擦净,不易修改,且易弄污画面。由于笔芯较粗,线条粗细不易控制,在基础素描训练的初始阶段不宜采用。

3. 炭精条。炭精条分黑色和棕色两种,一般为方条形,特点是既可进行较细致的刻画,又便于大面积涂抹,亦可表现丰富的浓淡层次。黑色炭精条颜色深黑浓重,棕色炭精条颜色较为柔和。炭精条与炭笔一样,难以用橡皮擦净,不易修改,容易弄污画面,初学者不易掌握。

4. 木炭条。木炭条一般以柳条烧制而成。质地松软,颜色浓黑,使用方便,表现力强。木炭条是基础训练和素描创作普遍采用的工具,一般采用质地较结实、平直均匀、粗细适中的为宜。但木炭条的颜色附着力不强,极易脱落从而损污画面,为便于保存,必须结合定画液。

5. 水墨。水墨是中国传统的绘画材料,也是画素描的良好工具。其特性是可以快速生动地描绘大面积的灰度,在水的作用下还会产生更多的变化。在表现黑、白、灰对比丰富的画面时,水墨将很有帮助,但缺点是不易控制。

在已出现的素描表现形式以外,还有哪些工具材料没有在素描实践中被运用过?

6. 素描用纸。素描用纸一般以纸质密实、纸面纹理较粗糙的为好。纸质密实能多次擦拭修改,不易起毛,不留笔道痕迹。纹理较粗糙,易显现线条笔触及深浅轻重的色调变化,利于深入刻画形象。常用的有铅画纸、水彩纸、版画纸、毛边纸等,有色纸易掩饰画面的缺点和弊病,不利于素描造型的严格训练。

随着素描涉及的领域越来越宽,工具和材料的运用更加多样化,如滚筒、压模、拼贴等,工具和材料运用的多样化提供了更多创造的可能性。当然,还有很多的材料都可以成为素描的工具,这

需要我们开动脑筋以及不懈的尝试。

想一想

除了普通的绘画纸张外，还有什么媒材可以充当素描的载体？

材料在通常的素描训练中只是充当工具，而在现代的美术基础训练中则成为创新实验的主体。在材料的选择上需要一定的观察力与想象力，我们要不断注意身边不起眼的事物，小到一根头发，大到整开的锈铁板，都可以是我们作画的工具。慢慢地，我们就会对材料的选用具有一些经验——对质感的经验和对互相配合使用的经验。那样就可以极大扩展我们的想象力，丰富画面，素描训练也会变得更加有趣。

课后练习

1. 收集国内外对素描的认识的资料，对其进行梳理和比较，尝试用简短的话解释“素描是什么”。
2. 查阅有关素描的发展与作用的资料，结合自己的观点，尝试以图文结合的方式写一篇分析报告。
3. 选择10种以上的工具材料进行素描练习，每种材料至少练习4张作业。

第二课 调性训练

对素描的理论层面有了初步了解后，我们便要开始漫长的实践训练了。在课程的进行中，阶段性的练习有助于学习的渐进。在初级阶段，最有效的学习方法是大量的练习，这是素描入门的有效途径之一。在这个阶段，对工具和方法并不需提出特别的要求，重要的是我们必须完成规定的作业量。当然，对初学者来说，很快熟练掌握这么多东西是很困难的。况且，由于手生，我们不可能把想表现的形状精确地画出来；同时我们的手这时显得过于笨拙，也不可能处理好画面所必需的明暗关系。必须清楚地认识到画素描并无捷径可走，只有实践——自始至终的实践，才能使我们掌握素描的方法。

首先，我们要进行一段时间单个物体的调性训练，理解和熟悉组成素描的三大面、五大调子。我们知道，物体的形象会在光的照射下产生明暗变化。而光源一般有自然光、阳光、人造光等。光的照射角度、光源与物体的距离、物体的质地、物体面的倾斜方向、光源的性质、物体与我们的距离等各种因素的不同，都将对画面上对象的明暗色调产生影响。因此在素描学习中，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的，物体明暗调子的规律可归纳为“三面五调”。

三面：物体在受到光的照射后，表面不同位置呈现出不同的明暗状态，受光的一面称为亮面，侧受光的一面称为灰面，背光的一面称为暗面。

图1-2-1 2014级工造
洪逸舒 Hongyishu

图1-2-2 2014级工造 王倩 Wangqian

图1-2-3 2014级工造 张若琦 Zhangruoqi

图1-2-4 2014级工造 赵梦琪 Zhaomengqi

五调：调子是指画面不同明度的黑白层次，是体面所反映光的数量，也就是面的深浅程度。对调子的层次要善于归纳和概括，每张作品可以凭借自身不同的素描调子反映出不同的个性、风格和观念。在三大面中，根据受光的强弱不同，有很多明显的区别，形成了五个调子。除了亮面的亮调，灰面的灰调和暗面的暗调，暗面由于环境的影响还会出现“反光”。另外，在灰面与暗面的交界的地方，它既不受光源的照射，又不受反光的影响，这里会有一个最暗的部分，称为“明暗交界”。这便是我们所说的“五大调子”。当然在实际绘画过程中，除了这五种调子，画面还可以更丰富。但在初学时，我们起码要把这五种调子把握好。在画面中树立调子的整体感，在这一阶段我们不必花太多精力塑造过于复杂的形体，对细节深入的训练也可以先不作考虑，运用好这几大调子来统一画面，表现画面的整体效果。

练一练

我们可以尝试列出我们所知道的所有调子，并找到哪种调子是我们自己比较偏爱的。

我们一开始可以选择简单的几何石膏体进行调性训练。在白色的球体上区分出亮部、暗部、灰部、反光和投影，这是素描里最基本的五大调子。经过一定课时对几种不同结构的几何体的调性训练，我们能够熟练地在任意形状的物体表面对素描调子进行区分并加以表现。

接着我们可以尝试练习画一些其他质感的静物的调子，如水果、玻璃制品等。我们要注意的是，例如苹果等不透明且反光度低的静物，它们并不都是纯白色的，所以我们在处理调子的时候也

要兼顾对象本身的固有色。在处理玻璃制品和反光度强的静物时，我们要格外仔细地区分各个反光之间的明度关系。尤其要注意，无论静物本身有多少反光，画面中最亮的部分永远是亮部的高光。

课后练习

完成至少10张包括五大调子的单个物体训练。

第三课 形体结构训练

在这一阶段，我们暂时抛开明暗这一因素，根据对象形体的形状结构，以线为主，尝试准确地表现出物体的内部结构和透视变化。以简练概括的线条为基本语言，着重研究对象造型、空间及内部结构，训练眼和手对形准确度的把握。

在以结构为主的素描训练中，我们需要把注意力放在以下几个因素上：

1. 比例。这是一个关于大小的概念。要在一幅有限的画面中展现大千世界，我们就一定会碰到比例的问题。没有大就没有小，如何控制我们画面上的比例关系其实有很多方法，关键是我们必须在画面中选定一个参照物，可以是一个物体、一个色块或者一根线条。如果在每创造一根新的线条时，都能养成与已存在的参照对象进行比较的良好习惯，比例对于我们来说便不再是难题了。

2. 结构。仅仅依靠轮廓线是无法表现物体的立体感与场景的深度的。这时候我们就需要了解另外两个概念——结构与透视。结构线主要是指面与面交界转折时形成的视觉上的变化，可以将其看作是面与面的交界线。

3. 透视。透视本来是不存在的，是对象与我们的距离在我们的眼球中造成的错觉，画家利用了这种错觉在平面上创造了空间的效果。近大远小是这一错觉的基本规律。

4. 形状。形在我们这里指的是外形，表现外形的线我们称之为轮廓线。影响描绘轮廓准确度主要有两个因素：长度和斜度。长度的控制要依靠比例。当第一条线确定后，之后所有的线都有了一个参照对象。另一个因素是斜度，也就是线与线之间连接时的角度，如果这两点都能做到，对象的轮廓便有可能被描绘准确。

我们在一开始就强调形体结构的训练，是因为素描的优劣主要表现在结构关系是否正确，而不在于细不细。我们在作画时不要总去考虑一张素描完成与否，而应该把重点和精力放在研究对象的结构上。

我们可以先画立方体、圆柱体和球体。这些都是最简单的基本形体，而所有复杂的形体都是由这些基本形体构成，或由这些形体演变而来的。比如一只鸡蛋既不是圆柱体，也不是球体，它的形体是介于两者之间。我们可以设想，不断削去立方体的四个棱边，它会变成一个圆柱体，再削去圆柱体的顶部和底部，就成为球体的模样。用这种办法，我们能感觉这些形体之间的关系，这对之后进行明暗层次关系的研究很重要。

很快我们就能画出我们想要的任何简单的形体符号，即所谓造型。接着，我们会通过组合简单

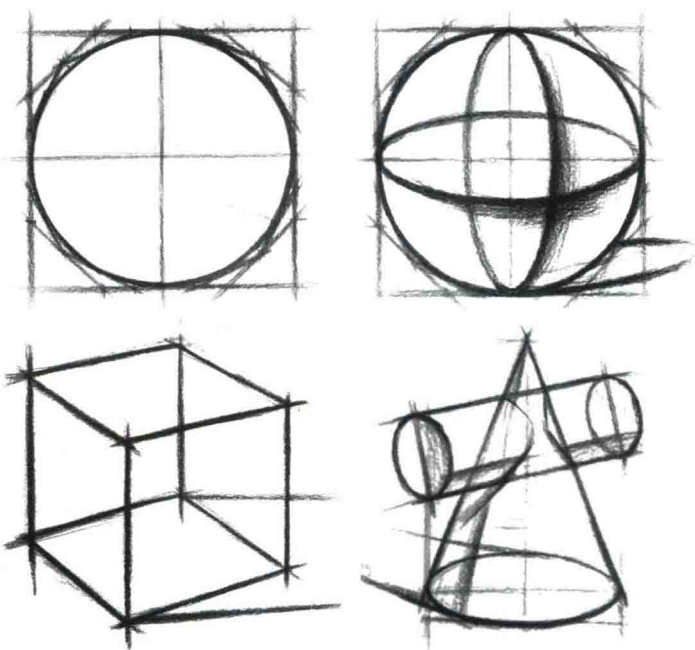

图1-3-1 戴斌 Daibin, 结构素描, 2013年

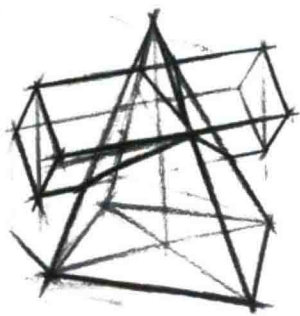

图1-3-2 戴斌 Daibin, 结构素描, 2013年

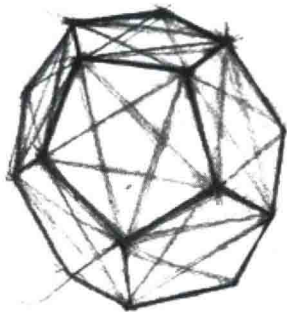

图1-3-3 戴斌 Daibin, 结构素描, 2013年

的形体,或是组合简单形体的局部画出任何复杂的形体造型。

在素描的形体结构训练阶段,我们要培养一种把任何东西都看作是简单几何形体的习惯。坚持这样做可以使我们感受到形体的完整性,克服初学者容易关注琐碎细节的通病,让我们从大体块着眼,增进我们从整体出发的思考能力,这是学素描的学生应当养成的最重要的习惯。具体注意以下几点:

深入观察对象,对对象产生初步的感性认识;

塑造大型结构,用辅助线和长线条确定比例和透视;

从关键部位着手描绘细节,明确机构关系;

深入刻画细节特征,强调明暗交界线;

丰富线条,用粗细不同的线加强效果。

通过学画结构素描,我们能明白线条在创造写实造型中的重要性。很显然,外轮廓线表示立方体的外缘,内轮廓线表示块面相交的位置。线条

可以表示物体的外轮廓、块面交界的位置,也可以表示一块颜色与另一块颜色的交界转折。

在画结构素描的时候,我们会在形体的各块面交界的地方自动画出线条,这就表明线条可以示意面与面之间在哪里结合。同样,线条可以用来表示外部块面的衔接关系。在结构素描中,当暗部与亮部相遇时,我们经常用一条线来表示这种交界。

在这一过程中,我们要尽可能充分说明客观物体的形状。这些练习能够增强我们对形体的感受能力。线条的进一步运用要求我们在线条的运动中描绘出形体更为丰富的形状。但这里我们要清楚,毕竟绘画作为艺术不同于科学研究,我们一直强调的准确到位,绝不是在比例尺下呈现出的数据的准确,而一定是画面感觉上的舒服。

想一想

尝试用分析形体结构的方式观察身边的每个物体,想一想如何以形体结构的方式将它们表现在画面中。

我们同样先从最基本的几何石膏体入手。这一阶段，我们需要无视物体表面的调子，自己研究它的内部结构，并用线条表示出来。通过对棱锥、五面体等复杂几何体的素描训练，我们逐渐养成画素描时透过表面把握内部穿插结构的正确观察方法。

接下来我们可以找很多不同质感的物品进行结构的分析和研究。如，画花卉这类体积感不强的对象，很能训练我们对结构的提炼能力。

为了提高画素描的兴趣，我们可以画一些生活中常见的物品，如图1-3-4，这是一张学生画的自己家中的明式家具。

对动物的结构分析相对来讲难度更大。我们可以在画动物时训练我们对动态对象的细致观察的能力。

描画衬布是画结构素描时必不可少的一个训练阶段，我们要在这一阶段学会用结构素描表现对象的软硬程度。

最后，我们便进入对人的结构的研究分析阶段。先从简单的面部五官入手，明白人的脸部比例，接着是正确把握头、颈、胸的穿插关系，这一阶段我们可以画不同视角的头像。手和脚也是我们画结构素描时经常练习的题材。熟练了以上题材后，我们可以选择性地研究人体全身的结构关系，当然这要与人体解剖课程的学习相结合。

丢勒的绘画以追求绘画对象明确的结构关系而著称。绘画对象的每一个细节都会被精致、细腻地刻画出来，解剖、结构、质感等各种造型元素都被完整地表现。丢勒具有一种犀利的洞察力。他着力捕捉、表现的画面常常会触发人类道德的敏感。他深入到绘画对象的内在真相，并加以深沉关照，他的作品也因此而具有强烈的震撼力。有人说，丢勒的绘画似乎总

图1-3-4 2013级环艺 王恒Wangheng，素描静物，2013年

图1-3-5 2013级环艺 陈军宇 Chenjunyu，素描，2013年

图1-3-6 西班牙，安东尼奥·洛佩斯·加西亚 Antonio Lopez Garcia

图1-3-7 意大利，莱昂纳多·达·芬奇 Leonardo da Vinci

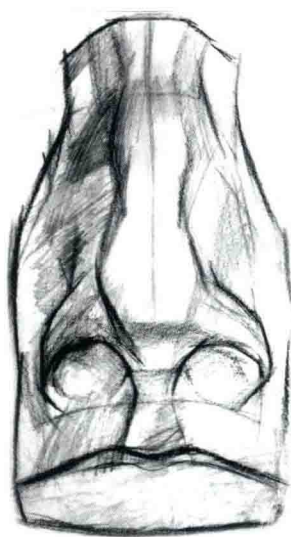

图1-3-8 汪忻玥 Wangxinyue，结构素描，2013年

图1-3-9 法国，奥古斯特·多米尼克·安格尔 Jean Auguste Dominique Ingres