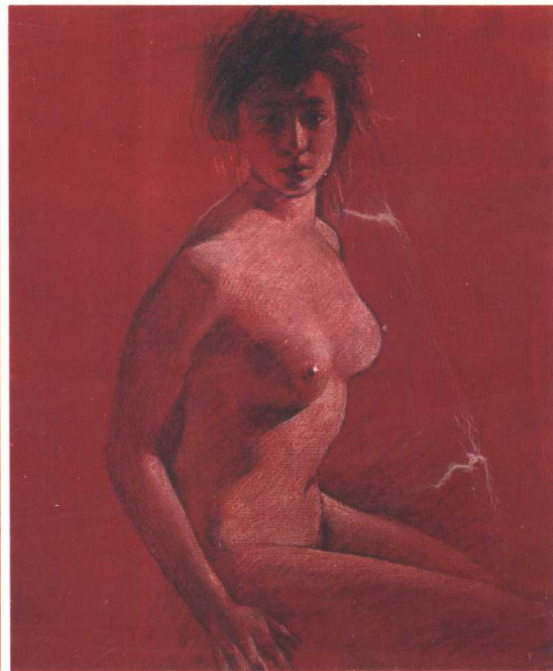
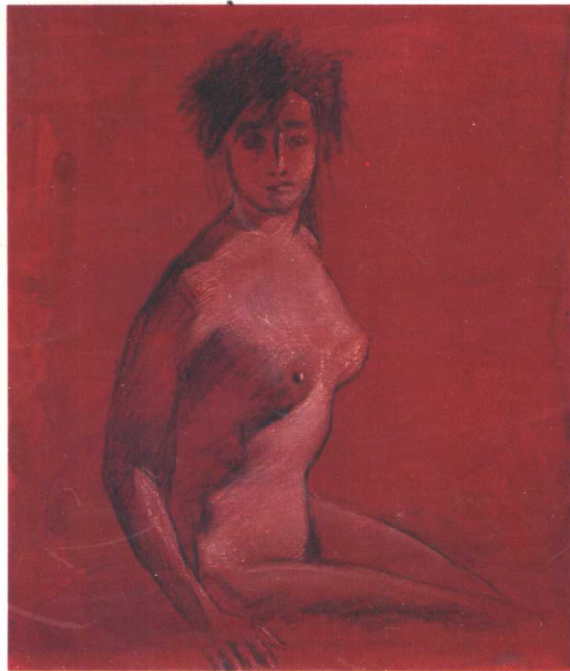
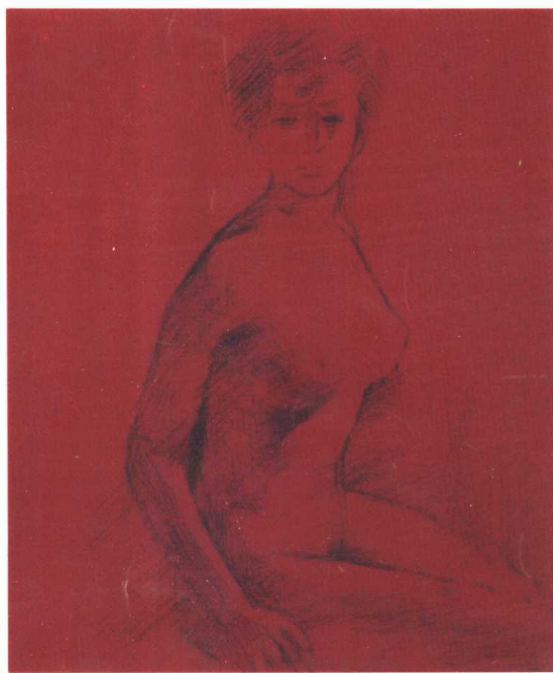
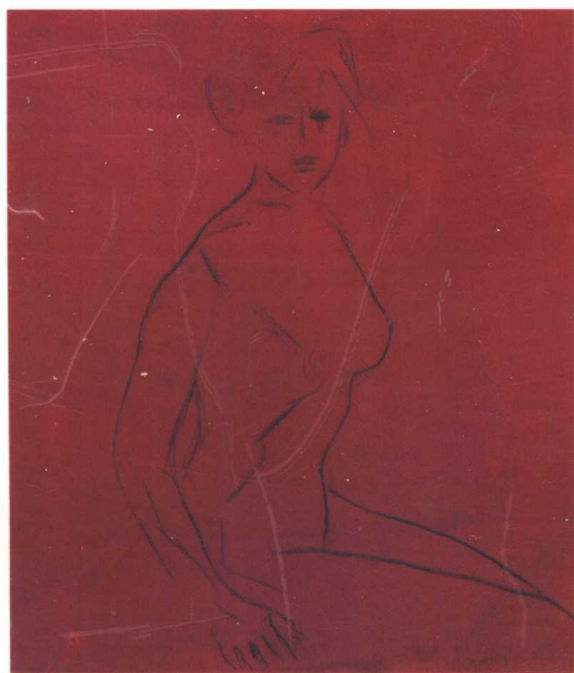

自学 成画家 丛书 ZIXUE CHENG HUAJIA CONGSHU

现代素描技法

北京工艺美术出版社

自学成画家丛书

ZI XUE CHENG HUA JIA CONG SHU

现代素描技法

白 鸽 编著
迟海波 绘
李雪玫

北京工艺美术出版社

(京)新登字 210 号

责任编辑：元 素

装帧设计：粒 子

现代素描技法

白 鸽 编著

迟海波 李雪玫 绘

北京工艺美术出版社出版发行

(地址:北京市东城区北池子大街甲 6 号;

邮政编码:100006;电话:5230675)

全国新华书店经销

民族印刷厂制版印刷

787×1092 毫米 1/16 开本 印张 7.5

1995 年 8 月第 1 版 1995 年 8 月第 1 次印刷

ISBN7-80526-154-7/G·54 定价:18.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

现代素描技法/白鸽编著. —北京:北京工艺美术出版社,
1995

(自学成画家丛书)

ISBN 7-80526-154-7

I. 现… II. 白… III. 素描—技法(美术)—现代
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 09080 号

图书在版编目 (CIP) 数据

《自学成画家丛书》总序言

朱乃正

通过自学的途径能成为画家吗？许多绘画爱好者都会抱着理想的希望在心底发问。回答应该是毫无疑问的。无论从中外美术史上许多杰出画家的传记里，还是在现实中，都可以列举出大量足以激励人们值得去努力奋斗的事例。

除了坚定执著的追求可以开掘并有力地促使人的艺术才能不断成长、发展外，对自学者有启导借鉴价值的书籍与学习材料的选取、吸收、运用，也是一个关系到如何造就自己的重要问题。当然，任何一本介绍绘画基础和技法的书籍都会提供自学入门的“A、B、C”。但是真正优秀的书籍，对绘画的基本概念、技法等知识的介绍与讲授，不能完全是经验性的，因为那将导致自学者受到某种经验局限的禁锢而裹足不前；与之相反，一本提供给自学者真有价值的绘画书籍，应当具有在讲解绘画艺术的基本概念、基础要求、技法步骤乃至具体工具使用方法的同时，还特别注意启发读者自己的潜能，使自学者从中真正领悟到绘画语言形成的规律。而自学者的个性与创造意识在体现规律的过程中是尤为重要的。如此，可以使自学者不断产生独自的思考，并在掌握具体技法的实践过程中，也能随之不断加强对于绘画艺术语言规律的认识能力，同时也必然会提高对绘画艺术作品的鉴赏层次。

正是由于上述宗旨，我们向大家推荐《自学成画家丛书》。本丛书在分别而系统地介绍每类画种、画法的前提下，除详细讲解其一般基础规律与具体技法之外，还更着重于启发读者对绘画艺术的认识能力，并由此而形成本丛书的系统构架。这就是它与一般纯技法类书籍所不同之处。它不会使自学者总在技法阶段中徘徊受阻；它能使读者感受到包含有多种方法相互比较的课程配置结构，以此来引导自学者由此及彼的融会通悟，而不至于视规律为僵死的程式与教条。因为那样恰巧是与艺术的规律相悖的，而且给真正有志于学艺者带来贻害。

古人论兵法时有言：“阵而后战，兵法之常。运用之妙，存乎一心。”其要义也在于把一般规律的掌握与个人的创造意识有机地融和起来，从而发挥出个人的创造潜能。一切有价值的艺术创作之生命魅力，正是在此基点上树立的。

如果这套丛书能使有志自学的读者确立上述的认识，那将是我们最大的幸慰。说明我们奉献的是可以自觉掌握与自由运用的艺术规律，是一把开启艺术大门进入广阔创造领域的钥匙，而不是僵硬的拐杖。

目 录

总序

朱乃正

第1章 素描的基础技法

如何理解物体的造型	2
1. 物体的构造——人体、静物、风景的构造解释	2
人体的构造解释	
静物的构造解释	
风景的构造解释	
2. 物体的观察方法——由于视点移动,观察方法随之变化	6
由于头部的倾斜,面部所产生的相应变化	
根据透视图观察圆柱体的变化	
圆柱体观察方法的图解	
3. 物体的比例与特征——恰当地观察对象的重要性	10
男女的形体比例与特征	
儿童与成人的比例和特征	
手的比例与特征	
4. 用面掌握物体——素描的表现要点	12
用面掌握物体的要点	
用面掌握头部的要点	
例如脸的各部分	
关于构成	14
如何在画面上配置对象物体	14
静物 人体 风景	
为了对物体进行自由地表现	16
1. 素描调子与空间感——用调子的变化表现光的方向、 明暗与强弱	16
明暗调子的对比	
圆柱体的描绘——光与影的效果	
明暗表现——用线的方向适应形态	
背景调子的处理方法	
2. 素描调子与质感、量感——用线或明暗调子表现 质感、量感	22
玻璃的质感表现	
金属的质感表现	

布的质感表现	
在同一画面中的不同质感要有差别	
3. 素描调子与色彩感——设定基准调子及其范围	
并表现出色味	28
不同色味的素描表现	
白色石膏像的素描画例	
4. 素描表现的实践——分析形态与决定调子	
表现的要素	32
观察方法——透视图法	

第2章 现代素描的方法

关于现代绘画	38
不同绘画材料并用的含义与问题	38
绘画材料并用的现代画法画例	
制作实践1	40
使用各种材料进行静物素描的画例	
制作要点	
制作实践2	43
使用各种材料进行人体素描的画例	
制作要点	
制作实践3	47
细致画法	
制作要点	
有色底的意义	53
在灰色纸板上进行静物素描的画例	54
制作要点	
银笔描画的效果	58
用银笔制作底子的方法	
带有底色的人物画的画法	59
制作要点	
观察与临摹	66

第3章 局部与整体的把握方法

——素描画例讲评

素描实践——风景——	70
画例讲评	
素描实践——树木——	73
画例讲评	
素描实践——人物——	77
头骨结构写生	
画例讲评	
素描实践——静物——	86
画例讲评	
素描实践——花卉——	90
画例讲评	
素描实践——蔬菜水果——	97
画例讲评	
素描实践——鱼——	100
画例讲评	
素描实践——牛——	101
画例讲评	
素描实践——羊——	103
画例讲评	
素描实践——薄涂技法的运用——	104
画例讲评	
写生实践——	107

第 1 章 素描的基础技法

素描是绘画中最重要的一项基本功。画素描是培养、训练造型能力的基础课程。

什么是素描？素描就是运用线条、面(块)来忠实地描绘或创造性地塑造对象物体的形象。从大的方面来说，素描的描绘包括以下方面：对象的形体空间、块面结构、质感与量感、调子与色彩感，以及动态、明暗关系等。要想达到运用素描进行绘画造型的能力，就要对素描的这些知识与技法进行系统地学习与掌握。

读者在学习这些具体的技法的初期，需要注意到，不要局限于对象的某一细部的描绘，更不要陷入其中。因为这往往是一幅素描失败的开始，而应当灵活地运用线、面、明暗、调子等，把整体形象描绘出来。换言之，要心、眼、手相谐地进行素描。因此，在学画素描的过程中，还需要经常领悟的是：学习素描，不但是在学习绘画的基本造型语言，也是在学习绘画的最基本的思维——表达方式。这一由素描所概括了的思维——表达方式，将始终存在于在今后的绘画造型之中。

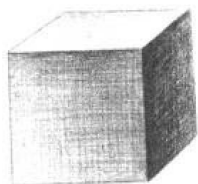
如何理解物体的造型

1. 物体的构造——人体、静物、风景的构造解释

不论人们看到的物体形状是什么样的，或者它是由某几种形状所组合成的复合体，其实都可以把它进行分类。也就是说不管什么样子的形状，立方体、球体、圆形体、圆锥体都是构成的基本几何形体。用人体来举例，

可以把全身掌握为正方体的变形——长方体。再进一步，像头、手臂、腿等处都是圆柱体，上身是立方体。对所有物体都可以试着进行类似这种单纯形体的分解与转换。

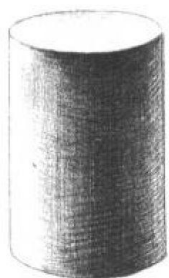
人体的构造解释

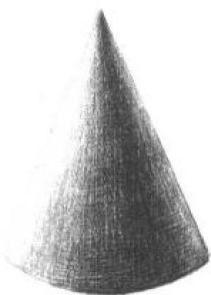
立方体

球体

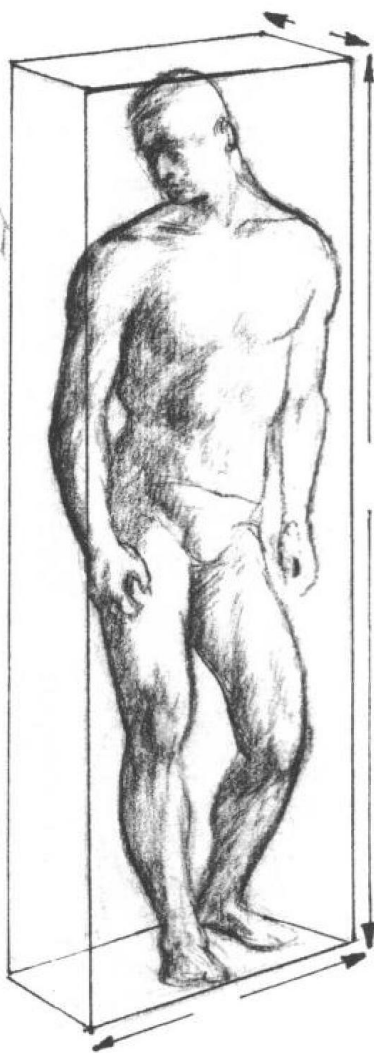
圆柱体

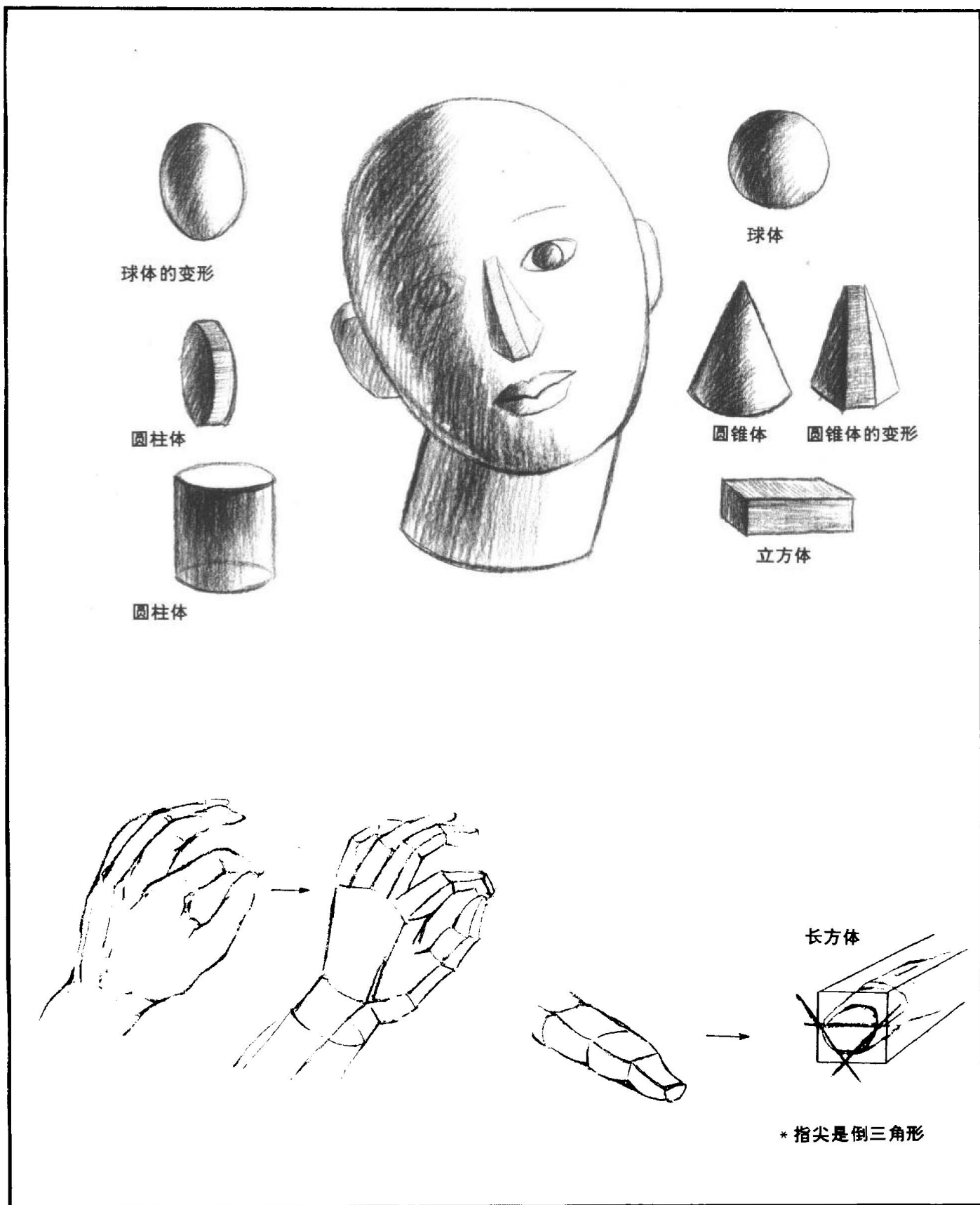
圆锥体

①头、臂、腿是圆柱体；上身是长方体；头部是球体。像这样来考虑立体的人体，以便于联系起关于量感的意识是非常重要的。在这个阶段，对脸部表情或身体的细微表现等，不要作为问题，以免分散素描时的考虑。

②人体是有长、宽、高的三维立体形体。因而，对人的全身造型可以掌握为正方体的变形——长方体。

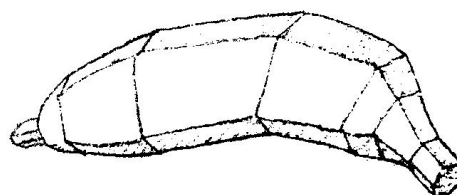
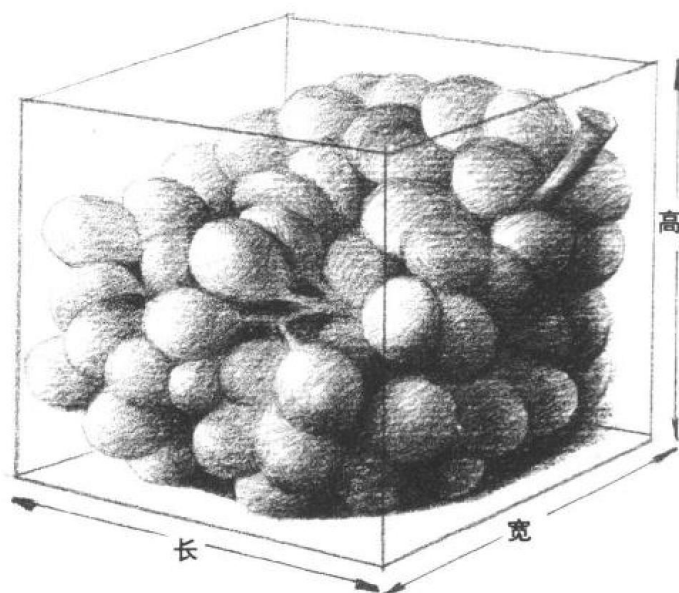

①对于葡萄、香蕉等静物，也可以掌握为立体的形体。

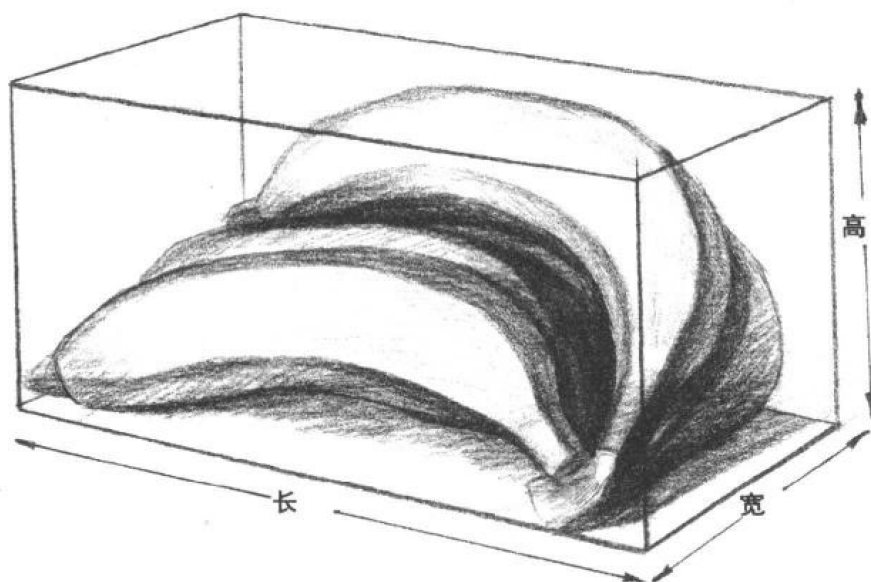
②如果把葡萄或香蕉进行形体的分解去考虑。可以看到它们是球体或圆柱体，以及长方体所复合成的物体。

球体与圆柱体

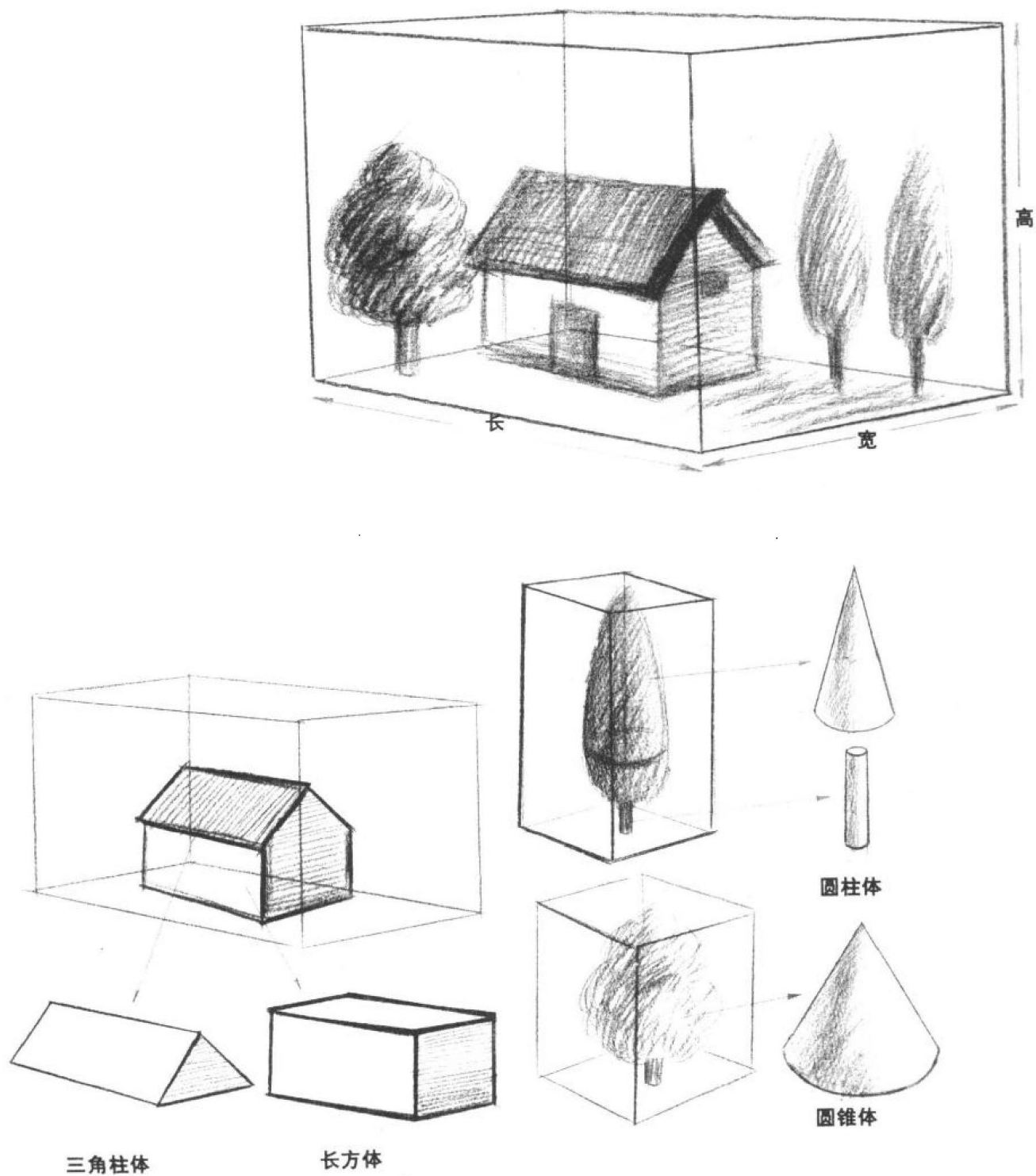

圆柱体与长方体

①如果是观察自然风景或者是观察很大的群体，可以视其为一个集中在一起的立体。

②可以看到树是圆锥、圆柱体；房子被作为三角柱体与长方体所复合的物体。如果对象是复杂的，就把大的形体用量化了的物体去比较与掌握，这点是极其重要的。

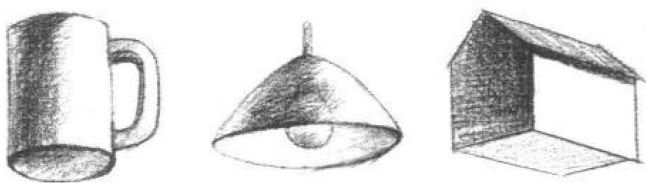
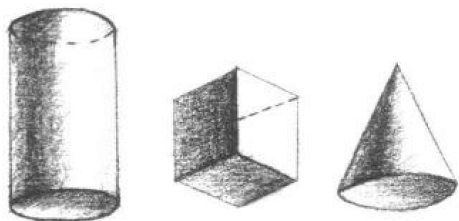

2. 物体的观察方法——由于视点移动，观察方法随之变化

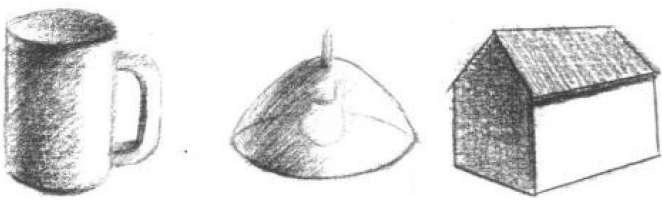
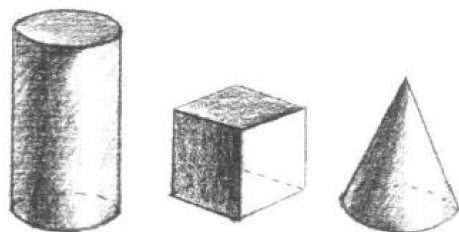
下图利用三个基本形体来表示，由于视点的移动所引起的观察方法的变化。我们希望从这些图中了解到，由于改变了视

点位置，所看到的物体形态也发生了改变。描绘物体时，牢固地掌握住类似于这些情况下的特征是重要的。

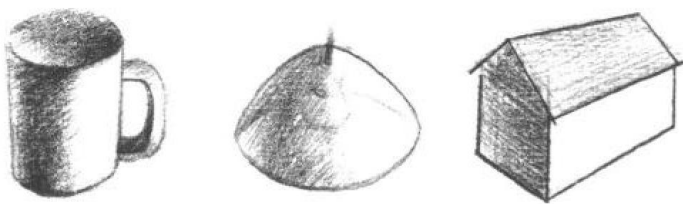
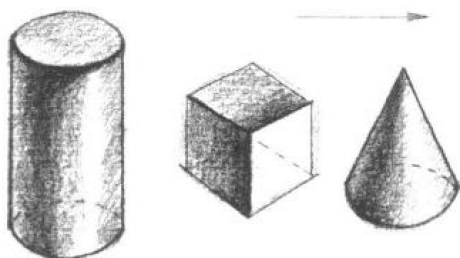
应用

仰角：根据仰角的观察方法，视点变为在下方。

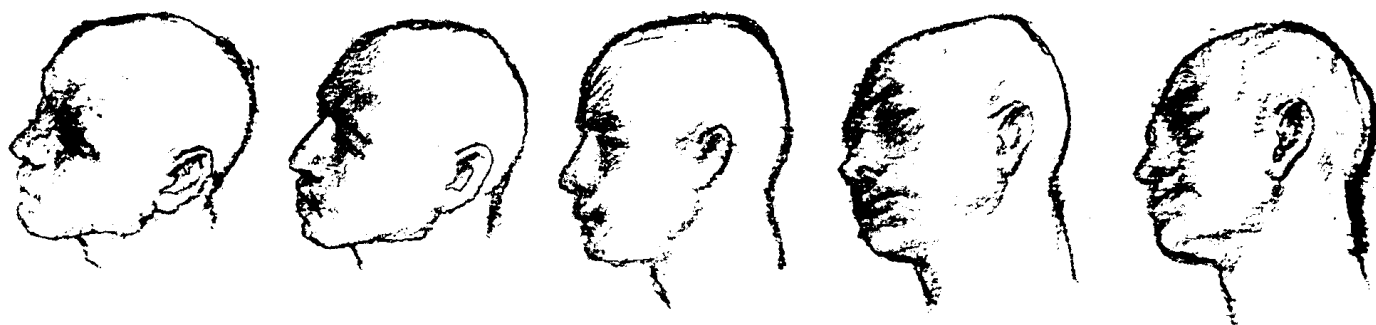

俯角：根据俯角的观察方法，视点在稍上方。

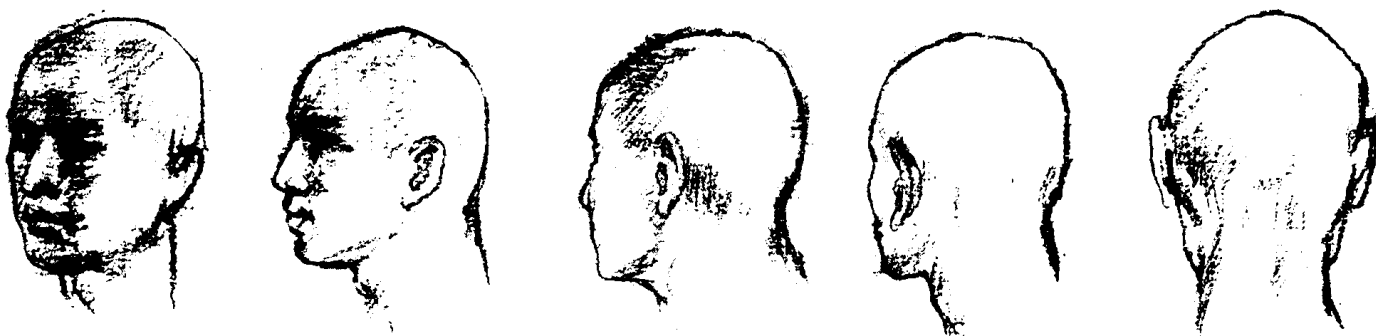

鸟瞰：根据鸟瞰的观察方法，视点位于更上方。

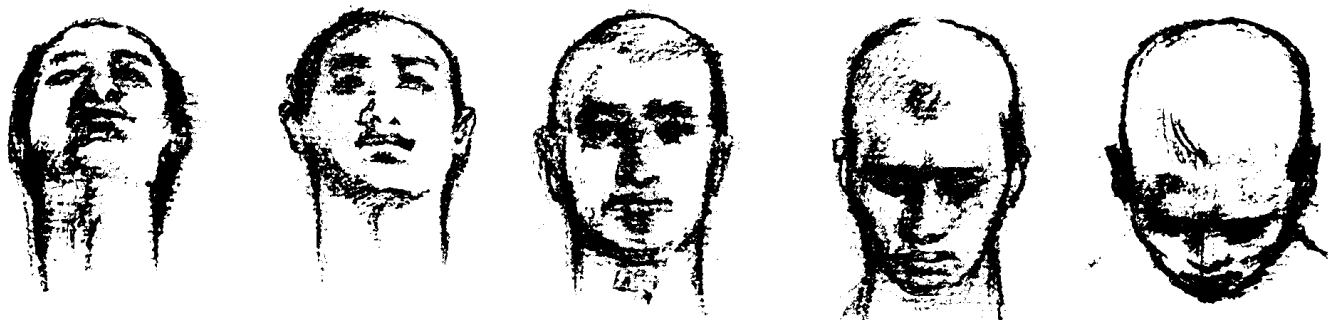
由于头部的倾斜，面部所产生的相应变化

倾斜：俯视着的头部（侧面），由于逐渐抬头往上看，耳朵位置发生移动。

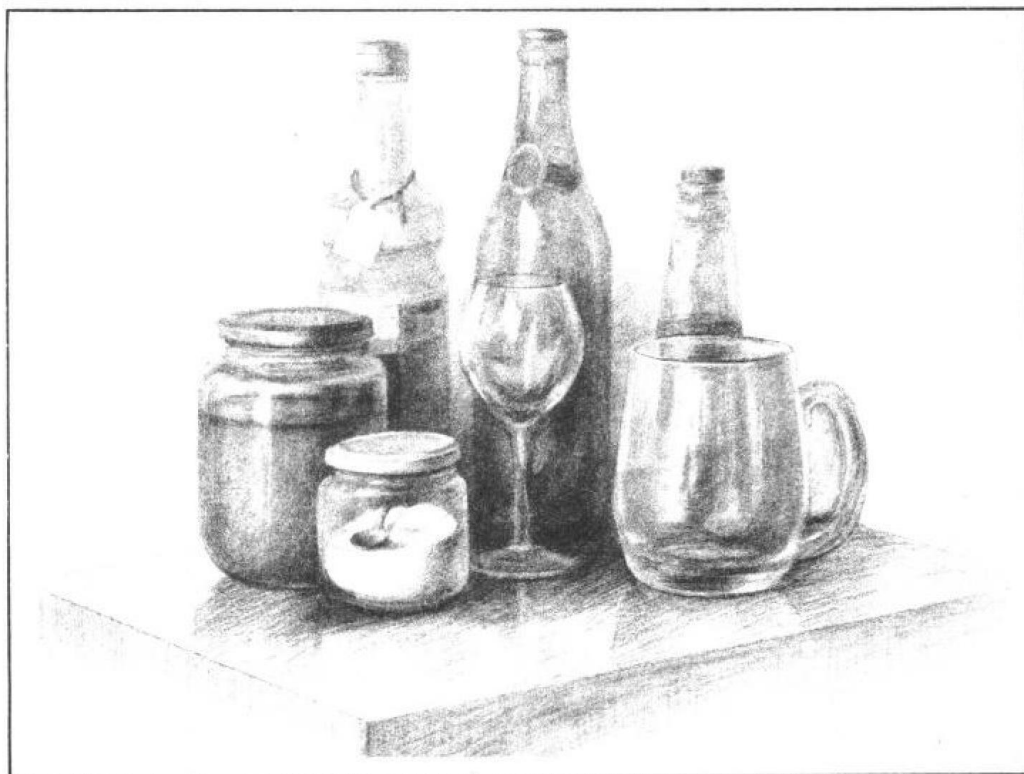
前后：根据头部从前逐渐向后的变化，耳朵位置发生的移动。

上下：仰起头时和低下头时，眼睛位置的上下移动。

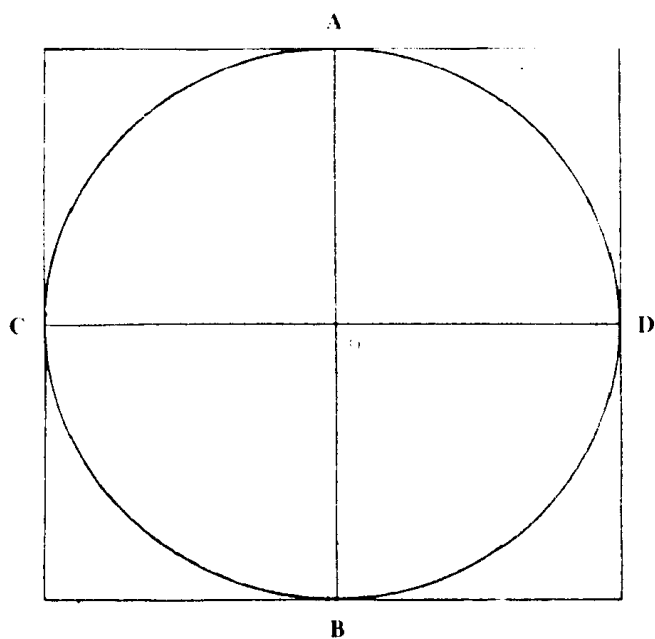
根据透视图观察圆柱体的变化

下图是借用瓶子、杯子的断面进行说明。由于视线的移动，椭圆形的变化多少被夸大地显示出来。这使我们能够了解到，视点离预定的水平线的上下距离越远越呈椭圆形，越近则越为圆形。

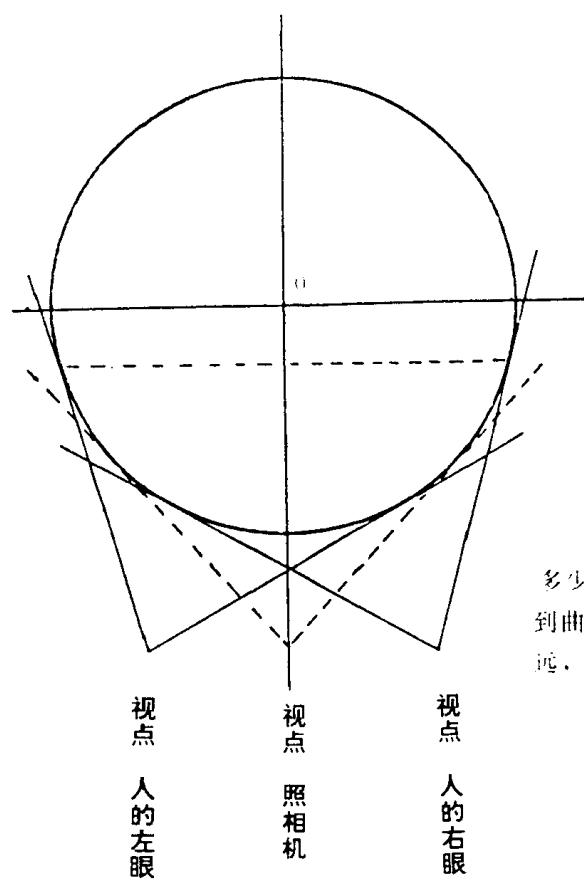
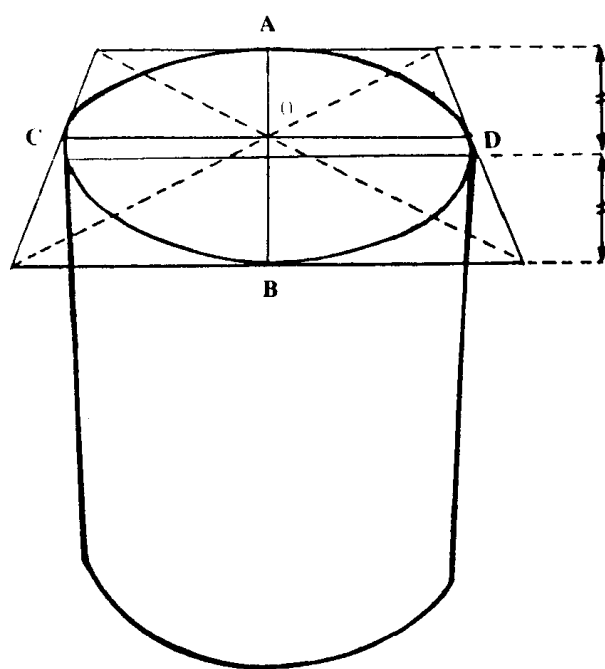

圆柱体观察方法的图解

内接在正方形里的圆形——它也是从正上方俯视所看到的圆柱体的图形

从倾斜的角度看圆柱体的图形——在点O的位置上看就可以明了，这是把原来的外接正方形的对角线给延长了

单镜头的照相机与人眼相比，前者看不到多少圆柱体的曲面——但就是人的眼睛也只能看到曲面的一半以下——然而随着眼睛离圆柱体越远，看到的曲面也就越增大了