

认识素描

Teaching and Studying Drawing

● 编著 翟欣建

● 人民美术出版社

THE VISUAL ART'S TECHNOLOGIES SERIES

绘画表现丛书

认识素描

Tenching and Studying Drawing

编著 翟欣建

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

认识素描 / 翟欣建编著. — 北京: 人民美术出版社,
2001.5
(绘画表现丛书)
ISBN 7-102-02325-1

I. 认… II. 翟… III. 素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 029043 号

认识素描 ● 绘画表现丛书

出版发行 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 100735)
制版印刷 人民美术印刷厂
经 销 新华书店总店北京发行所

2001年8月 第1版 第1次印刷
开本: 889毫米×1194毫米 1/32 印张: 4
印数: 1-5000册 定价: 20.00元

写在前面的话

屈指数来，已从美院毕业二十年了。在这段时间里除了画画就是教书了，尤其是教基础课里的素描为多。随之也就有了一些职业上的习惯，经常思考和不断纪录教学中出现的问题和想法，研究和揣摩学生作业中的长处与不足，同时，也使自己进一步认识了素描。

造型艺术发展至今，不论表现形式如何层出不穷和种类的繁多演变，但最基本的造型能力还是依赖于对素描的认识和学习。而且，素描又是一门独立的绘画形式，在艺术发展史上与其他画种是同步发展的。一个人的素描能力是支配着他的艺术表现水准的。

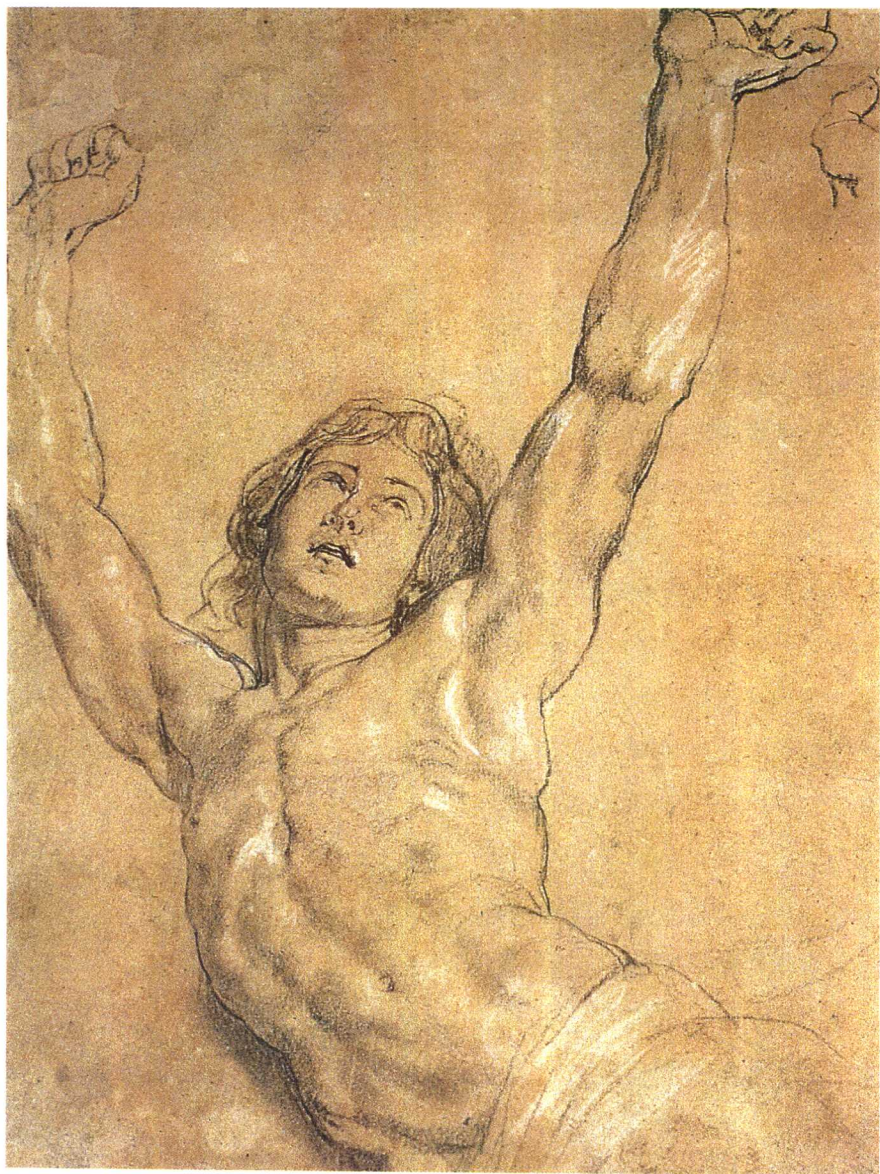
《认识素描》是为有一定素描基础的人而写的。说老实话，现在书店里的各种有关素描的书已有许多，大同小异、各有千秋，每位作者都是从自己的感悟中，在不同的切入点上展开论述的。我试图把一个问题掰开来仔细看，再揉起来总体把握的方法去认识和学习素描。

如果读者能在此书中得到收益，哪怕只是点滴的，我将感到欣慰。

在此，十分感谢王少伦、李帆、刘欣、于明四位同仁的帮助，我们有幸在一起经常交流教学经验。感谢我的家人郭凌云和翟博，他们对此书也付出了努力。

唯做建

2000年通州逸心室

习作 185×130cm 鲁本斯

绘画表现丛书

● 认识素描

人体粉画的活力

舞台速写技艺谈

水彩的艺术表现

水彩人物画讲谈

记录灵感的线

铅笔下的梦幻

铜版画的魅力

探索中国水印木版画

策 划

赵大鹏 韩亚洲

责任编辑

赵大鹏

装帧设计

乔 辛

责任印制

傅秀山

编 务

李红星

目 录

什么是素描	1
如何认识素描基础训练中的形体	2
如何认识素描基础训练中的结构	6
如何认识素描基础训练中的空间	8
如何认识素描基础训练中的立体感	9
如何认识素描基础训练中的造型问题	10
如何认识素描基础训练中的线造型	14
如何认识素描基础训练中的全因素	15
如何认识素描基础训练中的点、线、面	19
如何认识素描基础训练中的黑、白、灰	20
如何认识素描基础训练中的明暗交接线	22
如何认识素描基础训练中的光影明暗色调	26
如何认识素描基础训练中的形准	28
如何认识素描基础训练中的变形	29
如何认识素描基础训练中的观察方法	31
如何认识素描基础训练中的审美意识	35
如何认识素描基础训练中的艺术表现	36
如何认识素描基础训练中的局部与整体的关系	38

如何认识素描基础训练中的完美性	39
如何认识素描基础训练中的背景空间	41
如何认识素描基础训练中的试验性习作	42
如何认识素描基础训练中的阶段性学习	46
如何认识素描基础训练中的多样化问题	47
如何认识素描基础训练中的眼和手的关系	48
如何认识素描基础训练中的个性	51
如何认识素描基础训练中的临摹	52
如何认识素描基础训练中的记忆画	56
如何认识素描基础训练中的想象	60
如何认识素描基础训练中的画面要素	61
如何认识素描基础训练中的生活速写	65
素描写生头像的要点	66
素描写生大卫头像的要点	71
素描写生人体的要点	74
如何掌握人体运动的规律	77
如何处理素描基础训练中的衣纹	79
如何运用素描的工具和材料	82
崔欣建素描作品欣赏	85-117

什么是素描

素描一词在《辞海》中的注释为：“绘画术语，主要以单色线条和块面来塑造物体的形象。”在《牛津现代高级英语词典》中的注释为：“Drawing The art of representing objects, scenes, etc by lines, with pencil, chalk, etc.”中文意思就是：素描是一种用铅笔、粉笔等媒介、以线条来描写物体或是景象等的艺术。从西方的字词中，原本没有“素”字这个意思的，只是在东西方文化艺术交流中，最早从日文中选用了素描一词，正好这个素字包含并表明了素描的特点、具有简朴单纯和便捷的意思，可以在面对客观物象进行艺术创作时而运用的最理想的手段。

从中、英文的结合解释中可以看出，中文解释着重于单色和线条。而英文解释着重于用媒介的线条。可见，西方人的素描概念中使用工具材料是丰富的。中国传统绘画的白描是以笔、墨为主也就是用线条和墨色来描绘客观物象。西方绘画的素描是以黑色、土红色、深褐色或辅以少些的光影渲染来描绘客观物象的。两者因地域、民族的不同而有所差异，但在功能和表现上又是相近的，所以说同属素描这一大的概念范畴。

我们现在所学的素描是从西方传入的，也就只有一百年左右的历史。其中包括徐悲鸿等一批从欧洲留学带回的和从前苏联引进的素描教学体系。正是这些被介绍引进的素描教学模式，造就和培养了一大批中国艺术家，目前，中国造型艺术水准就是得益于那个时期前辈人的辛勤耕耘。

素描既是造型艺术的基础，同时又是一个独具魅力的画种。从绘画艺术发展史上看，素描是在与其他造型艺术相互影响与渗透之中演变发展而来的。艺术大师们

认真学习和研究素描、进行草图勾画与写生具有习作性和资料参考性的作品，并因此创造了大量的优秀作品流传至今。

今天，我们欣赏大师们素描作品的同时，也认真研究素描作品中所表现出运用工具材料的技巧，使我们从中悟到艺术的真谛，对提高自己的艺术修养、审美品味及艺术表现力方面是大有益处的。

● 如何认识素描基础训练中的形体

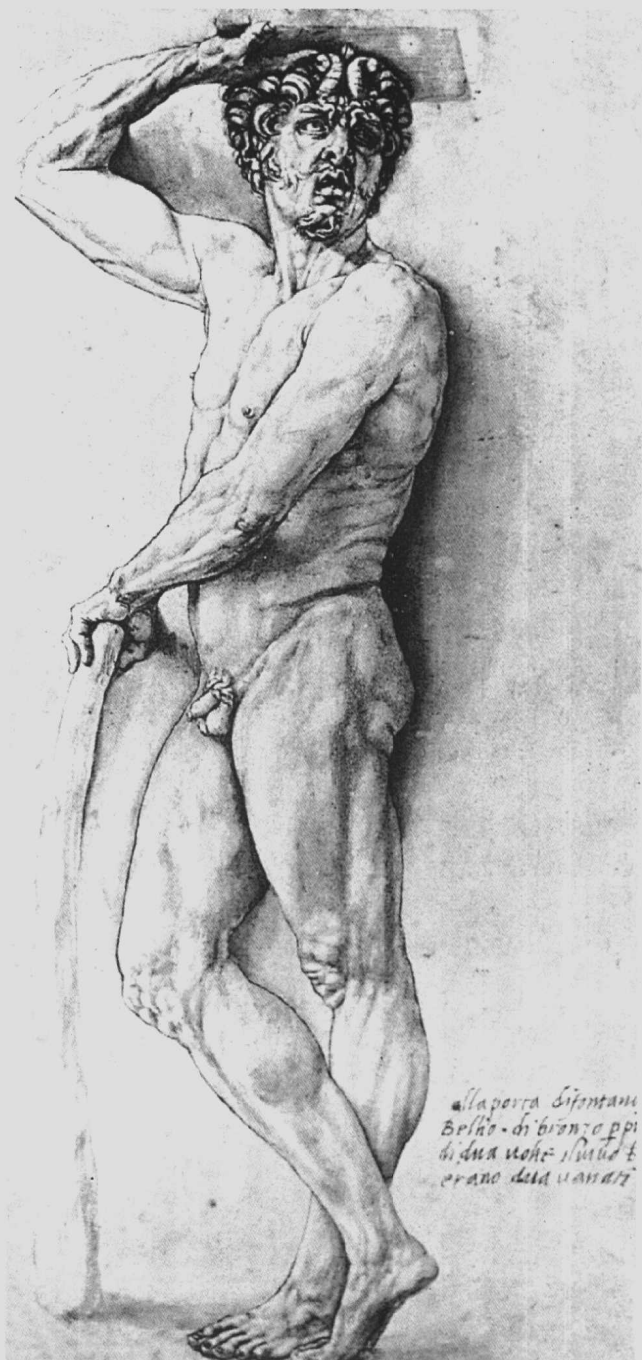
客观物象的形体都是由他的外部形状和内部结构组成的。其形状和体积表现为千姿百态，但在画家眼里，这些纷纭复杂的物象又都是由最基本的立方体、圆柱体、锥体及球体所构成的。

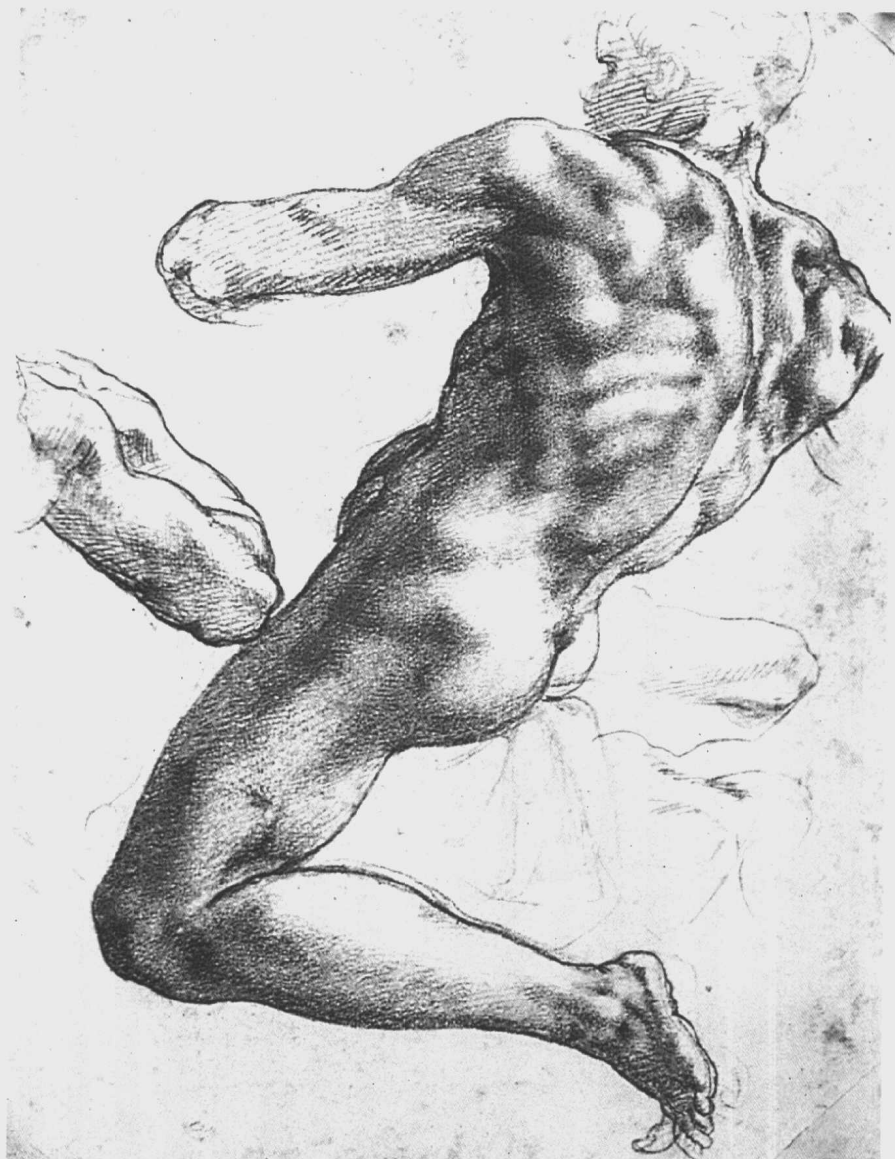
这些最基本的几何形体（包括他们的演变体），可以构成世界万物的客观物象。有时，在客观物象中有些不太明确和不规则的形体，要善于把它们归纳和组成近似的形体，以便更准确地把握其形体特征。在素描基础训练中时常讲的要抓住客观物象中大的基本型，就是要解决这个问题。基本形体的把握可以摆脱许多不太说明问题的细部起伏变化，把注意力放在大的倾向上，给人以更肯定、清晰和印象深刻的形体造型。形体是艺术家表达情感和发挥艺术想象力的载体，是认识客观物象和掌握造型能力的最基本也是最关键的课题之一，没有形体的造型艺术等于无稽之谈。

在素描的实践中，人体是万物中最复杂的形体造

型,我们在学习中首先把各部位的形体简化为单纯的几何形体。如头部是圆球体、胸部是立方体、骨盆也是立方体,而四肢又可归纳为圆柱体,头部、胸部和骨盆是不可自动的三部分,而四肢、腰部和脖子是可以自由转动的,这样他们组织在一起形成了动作各异的人体运动,人体的形体运动和变化因肌肉、骨骼、表面质地和环境色等诸因素的影响而使我们产生不同的视觉效果,使我们在观察和描绘时增加了辨认的难度。只有通过眼睛和大脑的观察分析,才能使我们排除掉那些偶然性的因素,从而把握住人体的实质。当然,作为造型能力的全部,不能只停留在形体的大关系上,还要在此基础上融进最初的感觉,使人体外表的效果、肌肉颜色、肌理效果等围绕人体造型的要求去表现。这种从对象中概括提取的形体,然后再还原于自然的感受,也正是素描基础训练进行反复推敲所提倡的。

在素描的学习中,我们不仅从客观上认识和掌握形体,还要强调从主观上去把握形体,不等于有了形体就可以表达出形体美来。形体具有艺术的美是需要画家注入情感才能产生,在观察客观外界时,画家的眼睛比一般人的眼睛所看到的東西要广泛和敏锐得多,因为画家眼中的形体总是带有画家情感的因素,形体被赋予一定意义的情感之后便会有艺术的生命力。因此,在素描基础训练中,学生对客观物象的认真观察与对形体的敏锐反映能力是首先要解决的问题。

米开朗基罗

● 如何认识素描基础训练中的结构

在素描基础训练中，结构有两层意思，一是指客观物象形体的构成和组合关系，二是指画面诸因素的构成与组合关系。

在素描教学中，造型是素描的核心问题，而结构又是造型的核心问题，所以研究和掌握结构是素描教学的最基本和最重要的课题。结构是客观物象内部的构成与排列，而形体是客观物象的外部形象特征，没有结构就没有形体，从内部结构注定了外部特征的形象。作为一个客观物象的整体来讲，这个内、外两个因素是不可分割的。了解了他们之间的相互依存的关系，对于学习素描是十分重要的。没有经过专门训练的人看物象往往只注意外部的特征变化，而经过一定训练的人既注意物象的外部形象特征，还要注意研究其内部的结构特征，只有这样认识和理解客观物象，才能真正全面地掌握和表现。否则，就容易在观察表现时陷入片面被动的局面，只跟着客观物象的外在感觉跑，被一些不说明关键问题的明暗光影所迷惑，当变换了环境和改变光源时就又束手无策而无从下手了。客观物象的形体结构还需和空间透视结合起来进行考虑，因为任何物象都是处在具有高、宽、深的三度空间里，形体的结构必须依赖空间透视的调整，才能适应我们的视觉而表现在二度的平面上。

在研究和掌握客观物象形体结构的同时，还要加强和指导学生对画面构成诸因素的重视和研究。画面的平面分割，黑、白、灰的处理，整个画面的安排及绘画语言的组合运用，其中也包括抽象绘画的画面结构组成关系。不只是画准客观物象的形体结构，还要讲究画面的形式感，画面的装饰性效果等。还有画面中出现的明暗

古代战士的摹本 纸 银笔 28.5 × 20.8cm 鲁本斯

变化；黑白色块线条的排列；点、线、面的构成及几何形体式的概括等均都代表着一种美的因素，这种相互协调、彼此制约，才使画面在矛盾中取得统一；使画面富有生命的活力；产生了丰富多彩的表现形式；使画面更具艺术表现力。

● 如何认识素描基础训练中的空间

空间在词典中的注解为：“物质存在的一种客观形式，由长度、宽度、高度表现出来。”

现实生活里的空间与绘画中的空间是完全不同的。现实生活里的空间是无形无色的，只是一种客观形式，而绘画中的空间是一种纯粹的、视觉的虚幻空间，仅是个创造的可见物，听不见它的声音，触摸不到物象的外表。绘画空间只能由线条和色彩来显现，是一个创造出来的，限定的空间。占有面积的称为二维空间，占有体积的称为三维空间，在三维空间的基础上加上时间的称为四维空间或多维空间。

作为绘画造型训练的素描学习中，主要是在二维的平面上描绘出具有高、宽、深三维立体的客观物象。客观物象的立体感主要取决于空间透视的变化形体向各方面的延伸扩展而表现出来，从而成为空间中的一部分。素描的学习就是要将绘画的空间通过绘画语言来显现出来。在素描基础训练中，主要是以光影的明暗变化和形体的线条重叠变化来创造客观物象的空间再现，利用光线照在客观物象上所产生的不同明暗光影色调的变化来表现空间，是比较直接地接近客观物象所处的空间关系，经过画家精心地安排处理，光线更明确，集中和整体，仿佛使我们置身于这空间环境中。利用线条的重叠表现客观物象的空间深度，要比用明暗光影所显示的空间效果强烈得多和明确得多。画面中表现形体的线条的重叠使前后的秩序发生了空间的幻觉，有了前后的关系，线条相交后被遮住的那部分空间，就被看成了后面，而线条相交后仍可保持完整形象的被看成前面，没有重叠没有空间，这是创造空间的最好办法。线的重叠构成了客观物象的结构体积感，同时，经过线条的重叠和交