

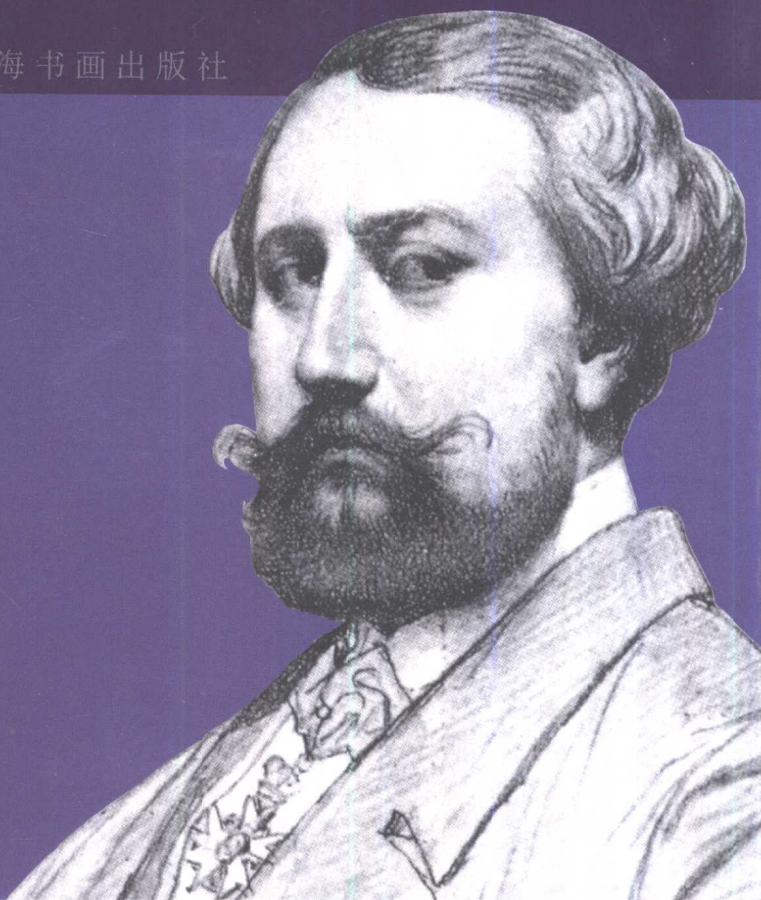
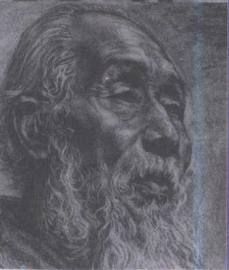
Sumiao Xuexi

素描学习

临摹与写生

Linmo yu Xiesheng

上海书画出版社

素描学习

临摹与写生

本社编

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描学习. 临摹与写生/上海书画出版社编. —上海:
上海书画出版社, 2002. 1
ISBN 7-80672-049-9

I. 素... II. 上... III. 素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 081075 号

素描学习——临摹与写生

编 者 本 社

策 划 马荣华

责任编辑 李诗文

技术编辑 钱勤毅

封面设计 王 峥

出版发行 上海书画出版社

(上海市钦州南路 81 号 邮政编码: 200235)

经 销 全国新华书店

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

规 格 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 3

版 次 2002 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1—5,000 册

书 号 ISBN7-80672-049-9/J·043

定 价 10.00 元

MAR 78 / 06

版权所有 翻制必究

序

在维根斯坦时代，观念与经验缔连的价值体系，具有很强的“理论”和“实用”的双重性质。它可以表述为：任何抽象的东西，都是一种已被我们高度认知、概括的“存在”，同时，它又可以被我们的经验展示而产生现实意义。

绘画素描亦然。它不仅属于认知的范畴——点、线、面的切换转化，明和暗的交替重叠，物与像的空间整合等，而且还是一种直截了当的、魅力无穷的、趣味盎然的艺术表现载体。

虽有俗说“鬼魅易画，犬马难就”，但就素描来讲，忽略了事物的本质结构就难以勾画出事物的体貌。对一切造型艺术而言，“素描”是建筑的桩头、植被的土壤。事实上，其本身就是在“黑、白、灰”韵律间起伏跌宕，充分展示自己外在美丽的线条、明暗、体积、层次和空间。

这套书，正是基于这个缘由，在如今某些“时尚”的素描说法之中，它拨歪匡正、脱颖而出，予以莘莘学子指点迷津，不失为一部较好的素描绘画理论与技法实践的契合之作。

谭根雄

2001年7月于华东师范大学艺术系

目 录

规律与经验

师法经典，师法自然	孟 羽 1
写生，就等于看谱唱歌	舒 华 4
教你摆静物	米奇斐 7
写生构图方法简介	苏 冰 11
观察能力的训练法	庄 皋 12
素描的短期作业与长期作业	花 永 13
常用石膏教材简介及写生指导	苏 冰 17

技法疑难解析

石膏挂像明暗素描技法步骤	谢历恩 34
素描石膏胸像写生步骤	花 永 37
头像素描线面结合画法	陈 忠 40

向大师学素描

大师素描赏析	舒 华 55
--------	--------

习作评析

素描习作评析与临摹指南	简 非 63
-------------	--------

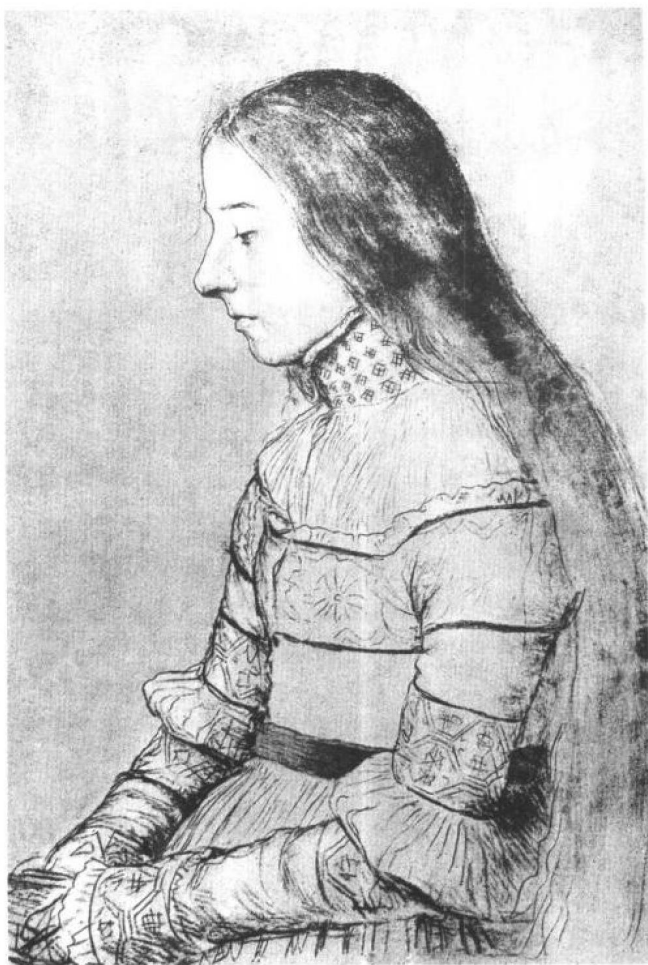
师法经典，师法自然

——谈临摹与写生

孟 羽

艺术的学习离不开对传统经典作品的借鉴。著名画家杨飞云认为：“所谓学习就是必须和传统的经典常常联系，有一颗仰望的心，有一个高起点……经典是由历代大师受了某种启示后实践创造的伟大成果累积而成的……”向传统经典学习就是将前人优秀的经验据为己有，这是一种非常便捷有效的学习手段。向传统经典学习的方法很多，但最主要的方法是临摹。中国人学习绘画向来就有临摹的传统，西方人也不例外。达·芬奇对于绘画的学习就是从临摹开始的，他曾说：“年轻人应当首先学习透视和比例，而后就是临摹大师的作品，从中熟悉娴熟的表现技巧，然后面对自然，以印证那些学到的东西（写生）。在再一次认真研究大师的作品以后，才可能习惯于运用自己的知识来实践自己的艺术。”达芬·奇的这段话非常精辟地阐述了绘画学习的一般方法：学习基础知识后，一边临摹，向传统经典及他人的优秀作品学习；一边写生，研究自然，消化临摹所得，然后结合自己心中的感受进行艺术实践。概括地讲，也就是向传统学习之后，“外师造化，中得心源”，进行艺术实践，最终形成自己独特的绘画语言。历史上，德加、凡·高、巴尔蒂斯等著名画家都非常注重临摹，注重向前辈大师学习，很多画家都是走着一条临摹与写生相结合的学习道路而成长起来的。

临摹的方法有很多种：有追求逼真的仿制临摹，从用材到制作都要求与原作一致，仿制后的效果与原作几乎一模一样，难辨真伪；有对临，看着原作临摹，不追求绝对肖似，只求技法的学习借鉴；还有背临，对原作细心揣摩之后记在心中然后再默写出来，不求形似而取其神韵；有整体临摹，也有局部临摹。但是无论采用何种临法，都必须先对原作细心揣摩，甚至引用其他的一些资料、史料来了解和分析作者的表现意图、风格特征、工具材

雅各·梅尔之女
贺尔拜因

料、绘画技巧和技法程序，然后确立一个临摹的目标（通过临摹究竟想获得什么），最后才是按照自己分析的结果动笔临摹。如果偏好某一画家的作品，也可集中一段时间去临摹这位画家的作品，还可就某一专题临摹众多画家的作品，从而较为广泛地学习到大师们对于这一题材的处理技巧。值得注意的是，临摹他人作品时，不要盲目学习表面的表现方式和个性较强的风格，初级阶段的素描训练，要保持对客观物体的敏锐直觉，恰当地借鉴和吸收优秀素描作品中的造型技巧。学习他人，是为了树立自己；自己的见解和体会是重要而必须的，是不可代替的。

临贺尔拜因作品
凡·高

临摹之后，还有着将学到的知识消化的过程。最好的方法就是仿照原作者的构图，用尽可能相同相似的材料、模特、光线和技法重画一张，在画的过程中体会原作者的匠心与技巧。我曾经见过青年画家毛焰学生时代的一些习作，这些习作都是在大师作品启示下仿照写生的，几乎每幅作品都能从“大师素描作品集”里找到“原型”。毛焰先生后来在油画创作中所显露出来的深厚的素描功底，应该是与他以前勤于善于向经典作品学习分不开的。

将临摹与写生结合起来，一边师法经典，一边师法自然，不断努力，反复实践，日积月累，我们的学习就会有实质性的进展。

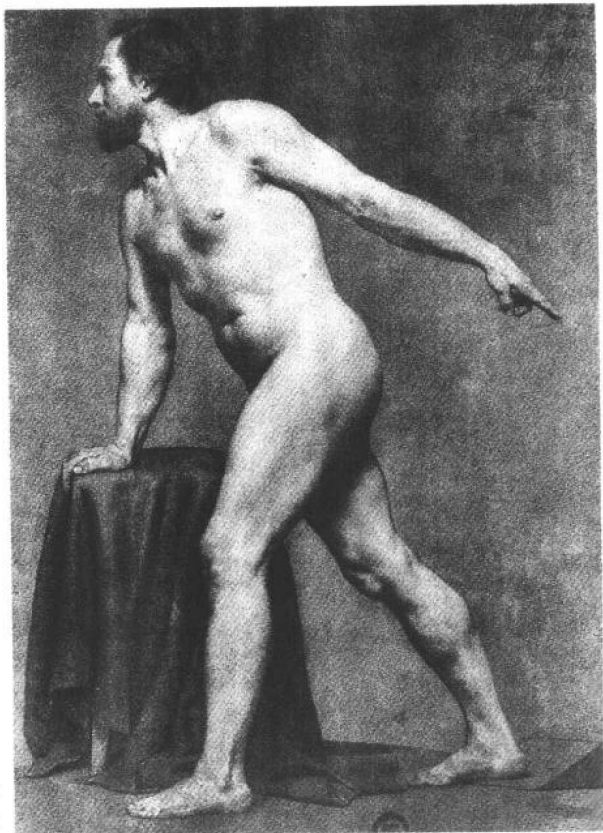
写生，就等于看谱唱歌

舒 华

在素描学习中,我们应该以一种非常严谨的态度去研究自然,要忠实于自然去表现,但这并不等于是我们要抛开自己的感受,完完全全地服从于自然的一切。在写生过程中,追求与自然物象一模一样的想法是不切实际的。因为人的眼睛之所以能够看到物体,是由于眼睛接受到物体所反射的光,光线时刻在变化着,人的感觉也时刻在变化着,所以我们看到的物象不可能是永恒不变的。即使是机械的相机拍摄出来的照片,也不可能与自然物象完全一致。在绘画中,不存在绝对的写实,写实是相对的,不写实才是绝对的。因此我们在写生时,千万不可为追求绝对写实肖似,而陷入一味照抄的泥潭,为物象及其细节所迷惑,成为物象的附庸和奴隶。

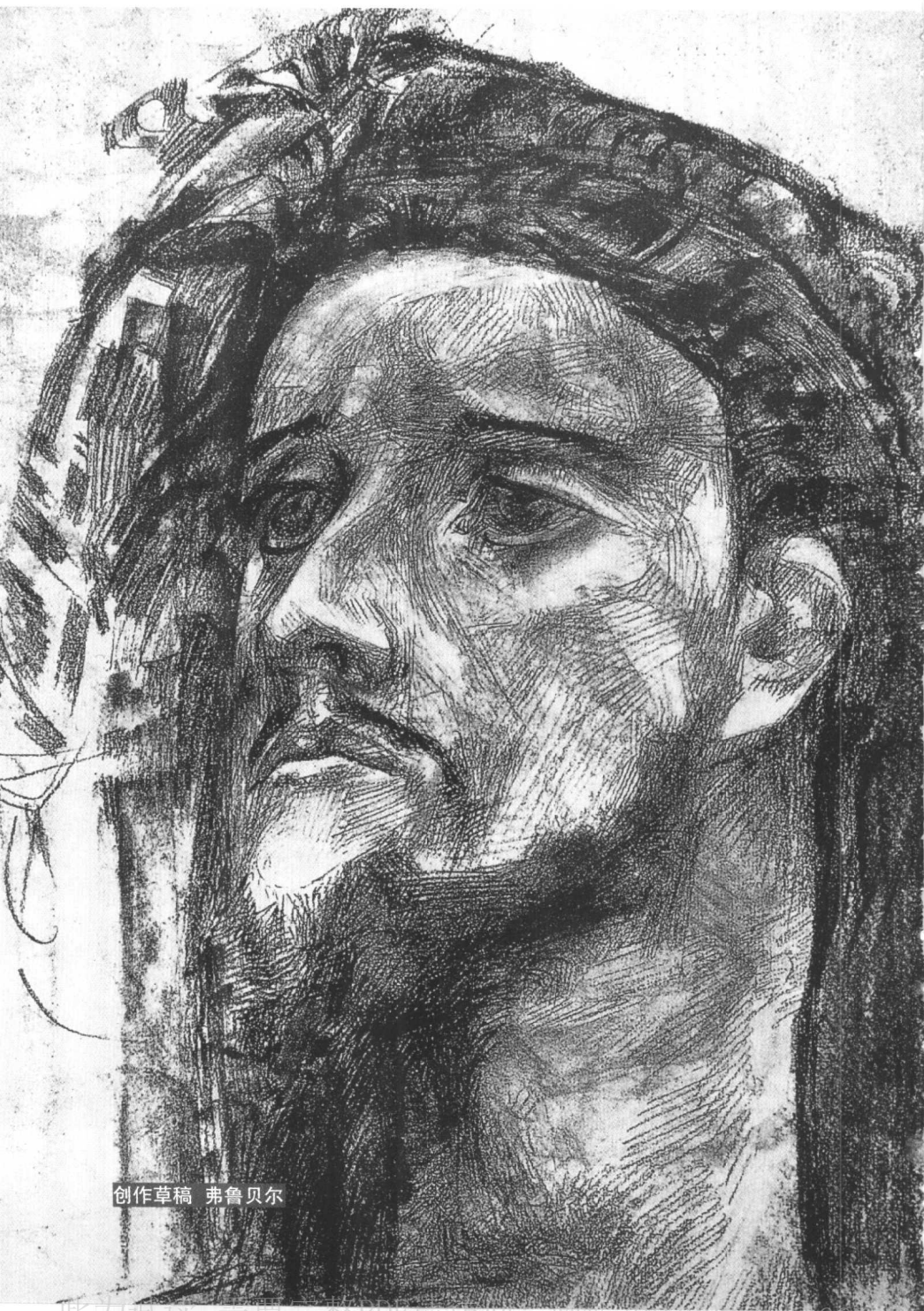

习作 德拉克洛瓦

侧站的男人
契斯恰柯夫

俄罗斯著名画家，素描教育家契斯恰科夫说：“写生，就等于看谱唱歌，靠写生而学会画一切，就等于学会不看谱唱歌。”这个比喻非常形象、精辟。看谱练习演唱，是对乐谱再一次创作和演绎的过程，其中包含着歌唱者对乐曲的理解和情感的投入。同样，绘画写生也不是一个被动地照抄写生对象的过程，而是绘画者参照写生对象来主动表达自己对物象的理解和感受的过程。法国浪漫主义画家德拉克洛瓦说：“画素描不是把事物表现得像真的一样，而是表现得像那样的样子。”这句话告诉我们，画素描写生时不应以追求形似作为最终目的，而是要注重表达自己对事物的感受。写生是我们认识客观世界，练习绘画技巧，积累情感经验的一种非常好的方式，当我们通过绘画写生具备了一定的技法、文化和情感修养后，就应该学会创作，也就是学会“不看谱唱歌”。

创作草稿 弗鲁贝尔

教你摆静物

米奇斐

摆静物的过程其实也是个构思创作的过程。每组静物都有一个明确的主题或训练意图,根据主题和写生训练的要求来选择物体进行组合。静物素描写生取材广泛,陶瓷器皿、蔬菜瓜果、书籍文具、生活用品等皆可入画。对于初学者通常是选择几样形体简洁、大小有别、色泽质感各异的物品配上合适的衬布,在稳定的光源下,摆出一组静物组合。在摆设静物组合时要注意以下几方面:

一.各物体的搭配要合理。如鲜花与花瓶、蔬菜与厨具、安全帽与扳手等。(图1)

二.注意构图的平衡与变化。各物体的高低、大小、色泽、质地要有区别,要考虑黑、白、灰的布局效果,做到高低错落,疏密相间,黑、白、灰相互映衬,平衡而和谐。(图1)

图1

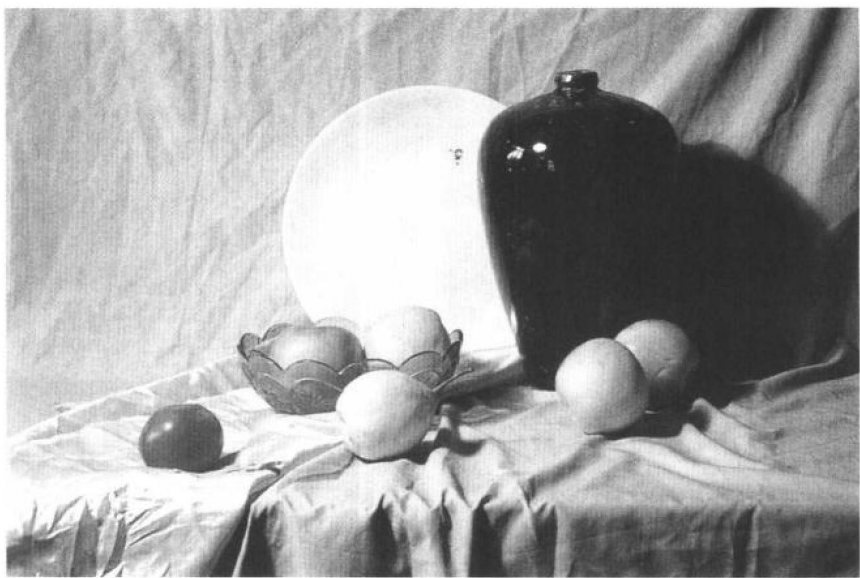

图2

三.主次要分明。摆设静物时要注意有主有次,大的物体一般放置在靠中间的位置上,然后配置一些中、小型的物品。一般来说,大的、黑白对比强烈的、靠前的物体易吸引观者的视线而成为画面的主体。(图2)

四.各物体之间距离要得当。若两物体之间距离太大,就要通过小的点缀物、布纹或投影使相距较远的物体之间有所联系,不至于脱节。

五.衬布要起到烘托整个画面的作用。衬布色度不宜过重,布纹的安排要疏密有致,富于节奏,与物品的摆设和谐统一。

对于训练有素的学习者来说,可以摆设一些复杂的静物组合写生。复杂的静物摆设,其实是在同一主题下,由几组简单组合的重组,也应遵循以上几个原则(图3)。也有许多静物画家常将

图3 傅国忠

静物的题材加以拓展，选择一些特殊的物体作为主体或将一些毫无关联的物品摆在一起进行描绘，从而获得一种特殊的、富有张力的画面（图4）。对于有些画家，摆静物构思所花费的精力，比描绘制作过程多得多。我们可以从老师及前辈大师那里学习借鉴，掌握规律，摆出有创意的静物组合。

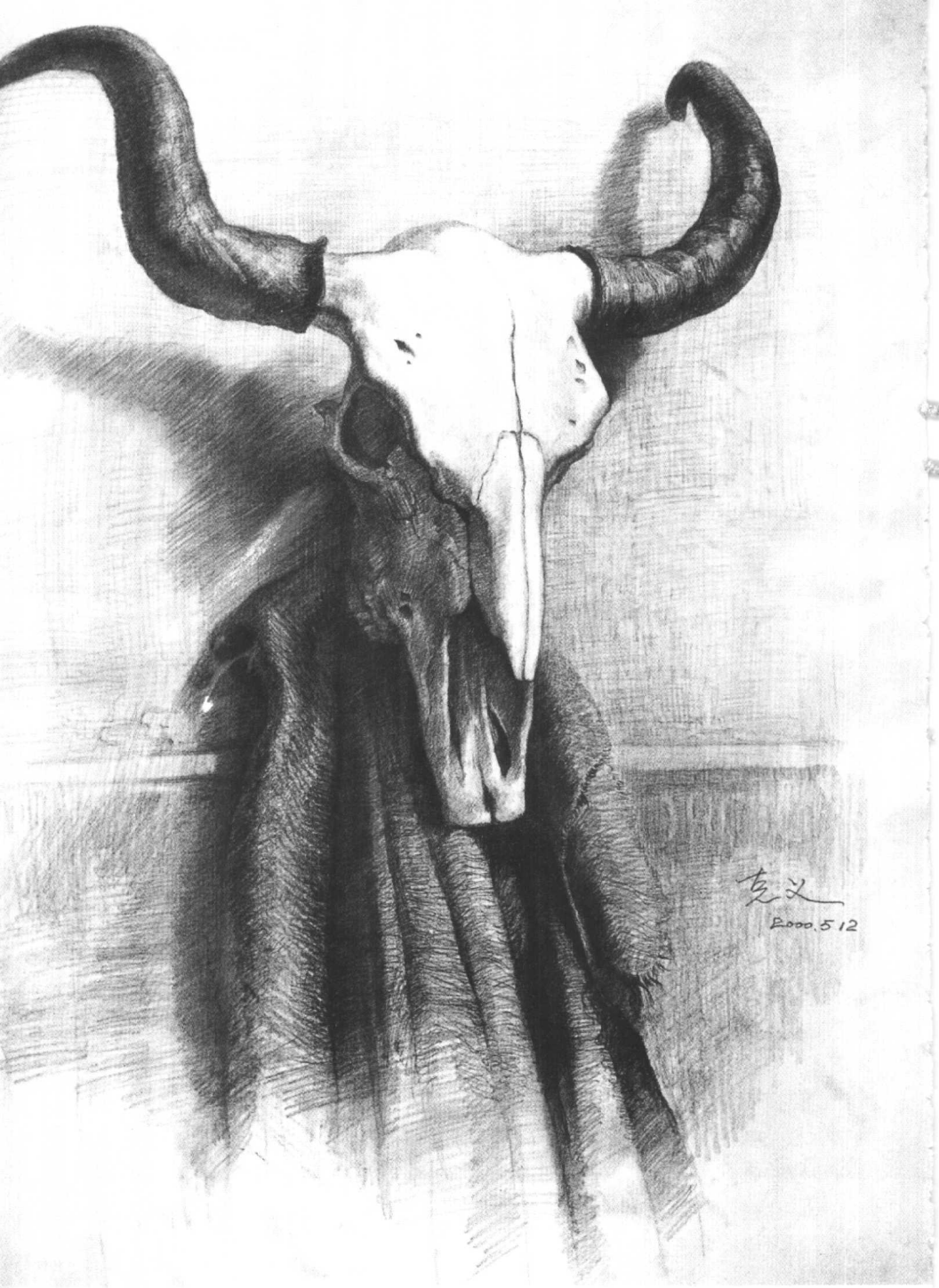

图4 陈克义

写生构图方法简介

苏 冰

构图也称经营位置，就是将被画物体合理地布置、安排到画面上。构图的好坏直接关系到一幅画的成败，它不仅影响到作品的视觉效果，同时也会影响作画者的情绪，因此必须引起我们的重视。

构图的基本法则是均衡、和谐、多样统一。通俗点说就是一幅画的构图要稳定、匀称、有变化（参见题图）。构图时，除了要避免空、满、偏、太对称、呆板等毛病，还要注意以下一些问题：

一. 一般情况下，静物写生多采用俯视构图。因此，主体物在画面中的位置要偏上些，以取得均衡，不使画面重心下沉。

二. 画头像或石膏像时，人物的眉眼位置一般在画幅高度 $1/2$ 以上。眼睛朝向的前方留白要比后脑勺的留白多一些。同样，有方向性物体构图时也应该如此留空，比如带嘴的茶壶等。

三. 要依据对象的特点及表现的需要选择恰当的构图。比如：画头像构图时，肥胖结实的人物头像，构图时把头往稍大点画，可以强化形体的分量感这个特点，画面饱满，合乎我们的直观感觉。较清秀的形象可以把画面画得匀称一些，使画面留白空间大一些，使头、颈、肩关系和谐起来。

四. 画静物时，可以在画面上移动个别次要物体的位置以获得最佳的构图。

五. 要依据表现的需要来选择合适的画面尺寸，决定采用横构图、竖构图还是方构图等。不能拿到什么尺寸的纸，就按什么样尺寸的画幅构图，当然考试时纸张有规定的情况除外。

观察能力的训练法

庄 皋

一双锐利的眼睛对于画家来说，其重要性是不言而喻的。训练眼睛的方法有很多，但最重要的是训练手眼合一的能力。现介绍几种简易的方法，供大家参考。

一.要学会熟练地画出垂直线和水平线。训练眼睛敏锐地识别垂直线和水平线，并由此判断出各种斜线的倾斜角度，这种训练对于抓形，把握动势都是非常重要的。当然，在绘画时我们也可以借助画板或纸的边寻找垂直线和水平线。

二.定点连线，三点成圆。经过两点画一条直线，经过三点画一个圆或椭圆。这项练习能使我们准确而熟练地直接画出各种形状的图形和各种倾斜角度的直线。

三.等分线段。把一根长的直线分成三、五、七、十一或十三等分。这种训练可帮助我们提高对物体比例的判断能力。我们平时可以在生活中去寻找一堵墙或一条桌边的等分点，再用尺子检测正确与否。

四.以画代看。画画的时候，要训练自己凭直觉自信果断下笔的能力，以培养手与眼的默契。切忌先测量后动笔，以测量代观察；测量只能用在画好后的检查阶段。测量时要将胳膊伸直，铅笔放成垂直或水平状态，帮助眼睛判断物体上各种线条的倾斜度及点的位置，而不能掐着笔杆量长短。临摹一幅画要比观看一幅画获得更多的东西，有条件的还是要以画代看。

五.多画速写。画速写其实也是一种以画代看的方法。它对于培养心、眼、手合一的能力非常有效。生活中，在没带速写本或不方便画速写的情况下，可在脑海中想象着画速写。

只要我们在日常生活学习中，处处留心，勤学多练，就会练就一双敏锐的眼睛。