

张家素 著

SHAO NIAN
HUIHUA
WUSHIJIANG

少年绘画五十讲

上海人民出版社

张家素 著

SHAO NIAN
HUIHUA
WUSHIJIANG

少年绘画五十讲

上海人民出版社

责任编辑 陆凤章
封面装帧 孙宝堂

少年绘画五十讲

张家素 著

世纪出版集团

上海人民出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 上海市印刷一厂印刷

开本 787×1092 1/20 印张 8

1999 年 6 月第 1 版 2000 年 12 月第 2 次印刷

印数 5,001—10,100

ISBN 7-208-02973-3/J·25

定价 22.00 元

序

张家素从事美术教学有20多年了。他在长期的美术教学实践中,勇于探索、积极实践,积累了丰富的教学经验。近年来在《中国美术教育》等刊物上发表论文10多篇,还出版了2本美术专著、6套美术教学挂图。由于他杰出的工作成绩,曾获曾宪梓教育基金全国中等师范教师奖二等奖,并荣获上海市劳动模范的光荣称号。

张家素不仅有丰富的美术教学经验,还有着扎实的美术专业基本功,曾在10多家报刊发表美术作品200多幅,一些佳作还在上海和华东地区获奖。他认为美术教师决不能只动口不动手,应当用自己的画笔作示范,在学员心目中树立良好的形象,增强教学的权威性和指导性。因此,他在教学过程中,总是先给学生作示范,以此启发和指导学生学习好美术。

长期的美术教学实践,使张家素在辅导中学生学习美术方面积累了丰富的教学经验。近10年来,经过他辅导的学生中,考入高等美术院校的多达200多人。今天,他将自己多年积累的教学方法和经验写成书,是为广大中学生自学绘画提供一册实用的教科书。

中国近代著名美术教育家徐悲鸿认为,素描是一种造型的科学,因为它能够非常写实地反映客观真实。学习绘画必须先从学习素描入手,因

为素描是一切造型美术的基础,一定要严格训练。中国和西方美术的演变、发展的历史,无不向人们证明了这一点。学习素描,目的是培养正确观察、分析、综合对象,从中找出美的规律和原则,并把它生动地表现出来的能力,也就是造型的能力。有了这种能力,才能进一步学好色彩,学好其他的美术画种。因此欧洲很早就在古典美术学院中实施素描教学,在19世纪中叶还形成了比较完整的素描教学体系。中国的素描教学虽说起步较晚,是在五四新文化运动以后向欧洲学习的,但是现在我国的正规美术院校中都将素描教学列入各个美术学科的基础教学,成为必不可少的学习内容。

无论是学习素描还是学习色彩,都必须通过对实物写生的方法,来培养和提高观察、分析、综合的能力,只有进行长期的勤学苦练,才能把眼睛练得明察秋毫,把手训练得随心所欲,把思维能力训练得既敏捷又能辩证地对待任何事物。

为初学者便于入门和掌握最根本的造型方法,美术教学中采取的常常是从画石膏几何形体入手。在这本书中,张家素老师从一开始就安排了素描石膏几何形体的写生,接着学习静物写生,再进一步学习石膏头像的写生和速写;在学生初步掌握了素描的基础上,才指导学习静物的色彩写生。书的最后一部分还安排了对中外大师的作

品赏析,以及对中学生的素描、色彩习作的点评,这对培养和提高学生的艺术鉴赏能力有很大的帮助。

这本书在指导中学生学习美术方面采用的教学方法是循序渐进的,作业安排亦具有较强的科学性和可操作性,示范图例详细明了,具有较好的指导性。我认为它一定能给予广大爱好美术的中学生以很大的帮助,成为大家的良师益友。

张定创
丁丑岁末

和少年朋友谈绘画

绘画是人类表情达意的最形象、最动人的艺术语言之一。热爱绘画艺术,学会欣赏绘画艺术,掌握绘画造型技法,不仅能发展自己的特长和兴趣,而且能发展自己的思维能力,培养正确的思维方法,不断增进自己的艺术素养,跟上时代的潮流,成为一个品德高尚、个性开朗、求知欲强、知识面广、有一技之长的社会主义建设事业的接班人。

为什么要学绘画?有些同学仅仅以为是为了考取美术院校。其实,学习绘画的目的,是为了提高自己各方面的素质,掌握绘画这一艺术语言去歌颂社会上的真善美。古今中外的画家,无一不是美的天使;他们用自己的作品去感染人,激励人,给人带来美的享受。我国著名画家齐白石笔下的河虾栩栩如生,使人享受到生活中的悠悠情趣;徐悲鸿的奔马,给人以勇往直前、奋勇拼搏的力量和克服艰难险阻的勇气;刘海粟用泼墨绘就的黄山,令人深切地感受到祖国山川的磅礴气势和宽广胸怀……

本书开头要向少年朋友介绍的是世界名画《伏尔加河的纤夫》以及它的作者列宾,让少年朋友体会下一幅优秀的美术作品对欣赏者心灵的震撼力量,以及从它的诞生过程中去体会艺术作品源于生活、高于生活的道理,去体会画家在创作过程中所付出的艰辛劳动,从而使我们在开始学习绘画的时候,就有一个明确的奋斗目标,确立吃

苦耐劳的思想准备和刻苦钻研、顽强拼搏的勇气。

《伏尔加河的纤夫》(图1)是俄罗斯画家列宾的成名之作。他从学生时代起,就被彼得堡涅瓦河上的纤夫的沉重劳动所感动,并开始酝酿这一题材的作品。他曾多次到伏尔加河两岸观察纤夫那古老的奴隶般的强制劳动,听着纤夫们拉纤时的沉重号子,并且情不自禁地作了大量纤夫劳动的速写(图2)。经过长达3年多的努力,几经反复,才完成了这一杰作。他以卓越的艺术技巧,深刻地描绘了11位纤夫不同的性格特征和内心世界。虽然他们个个衣衫褴褛,形容憔悴,但蕴藏着一种无可抗拒的力量。作品展出后引起了很大的震动,在当时对帮助人们正确地认识现实,鼓励人们的斗志具有重要的现实意义。作品显示了这位刚刚走向社会的年轻艺术家鲜明的爱憎、强烈的责任心和杰出的艺术才能。

“人品好,画品才高”,这是列宾和他的作品给予我们的启示,也是古今中外一切优秀艺术家的共同特点。我们希望广大少年美术爱好者明确学习目的,在努力学习绘画技巧的同时,不断地磨练自己的品行意志,在学会做人和学习绘画两方面都取得进步。

1997年6月

张永青

图 1

图 2①

图 2②

目 录

序	张定钊
和少年朋友谈绘画	张家素
素描篇(一) 石膏几何体写生	
第一讲 素描概述	1
第二讲 石膏立方体的写生	4
第三讲 石膏圆柱体的写生	9
第四讲 石膏球体切面与球体写生	13
第五讲 结构素描与结构规律	16
第六讲 明暗素描与明暗规律	20
第七讲 明暗素描——石膏几何体组合写生	22
素描篇(二) 静物写生	
第八讲 单件静物(陶罐)的写生	26
第九讲 单件静物(苹果)的写生	29
第十讲 两件静物(酒瓶和酒杯)的写生	32
第十一讲 两件静物(铝锅与不锈钢杯)的写生	35
第十二讲 静物的构图与审美情趣	37
第十三讲 三件静物的组合写生	41
第十四讲 四件静物的组合写生	44
第十五讲 五件静物的组合写生	46
第十六讲 复杂的多件静物的组合写生	49
素描篇(三) 石膏头像的写生	
第十七讲 头骨的写生(灯光)	51

第十八讲 贝多芬切面像写生(灯光)	56
第十九讲 贝多芬半面像写生(灯光)	59
第二十讲 阿格里巴切面像写生(灯光)	61
第二十一讲 阿格里巴半面像写生(灯光)	63
第二十二讲 亚力山大切面像写生(灯光)	65
第二十三讲 亚力山大半面像写生(灯光)	68
第二十四讲 战神半面像写生(自然光)	70
第二十五讲 维纳斯半面像写生(自然光)	73
第二十六讲 阿波罗半面像写生(自然光)	75
第二十七讲 牧童半面像写生(自然光)	77
第二十八讲 伏尔泰半面像写生(自然光)	80
第二十九讲 塞涅卡半面像写生(自然光)	83
第三十讲 哭娃半面像写生(自然光)	86
速写篇	
第三十一讲 记录生活中的美	88
第三十二讲 风景速写——校园一角	92
第三十三讲 风景速写——可爱的家乡	94
第三十四讲 静态人物速写——我的同学	98
第三十五讲 动态人物速写——课外活动	102
第三十六讲 场景速写——校园生活	106
色彩篇	
第三十七讲 写生色彩基础知识	109
第三十八讲 水彩画基本技法	111

第三十九讲	陶罐与砂锅水粉写生(自然光)	114	第四十五讲	组合静物水粉写生范例(灯光)	130
第四十讲	陶罐、酒瓶和苹果的写生(自然光)	117	第四十六讲	组合静物水粉写生范例 (自然光)	132
第四十一讲	带有玻璃器皿的静物的写生 (自然光)	120	鉴赏篇		
第四十二讲	带有金属器皿的静物的写生 (自然光)	122	第四十七讲	大师的素描人物作品欣赏	134
第四十三讲	带有蔬菜的静物的写生 (自然光)	125	第四十八讲	大师的素描风景作品欣赏	137
第四十四讲	色彩静物写生中背景与衬布的 处理	128	第四十九讲	大师的速写作品欣赏	140
			第五十讲	中学生素描色彩习作点评	142
			后记		148

第一讲 素描概述

学习绘画首先要学习素描,要练好扎实的素描基本功。

素描,是使用简单的工具,借助单色的线条和色块准确、概括地表现对象的一种造型方法。由于工具简单,又用单色,排除了多种色彩的干扰,所以作画时可以更加集中注意力研究写生对象的比例、结构、明暗等造型因素,从而掌握物体造型的最基本规律。只有打好扎实的素描基础,才能更好地使用中国画、油画、水粉画、水彩画等表现形式生动地表现对象。所以我们常说,素描是一切绘画造型手段的基础,是学习绘画的必经之途。好的素描作品本身就是一件独立的作品。

一、素描的观察方法

“整体观察法”是适用于一切造型艺术的观察原则。什么叫“整体观察法”呢?就是我们在观察写生对象时要始终看到它的全部,即使在观察某一局部时,也要把这一局部与其他所有部分作比较,不能“见木不见林”。在具体作画时,更要从整个画面出发,每个局部的塑造要同步进行,不能像抄生字那样,抄好一个再抄一个。据此,我们把整个素描的训练过程概括为:从整体出发(即从绘画对象的全部形象着手)→在整体指导下的局部刻画→整体调整画面。整体观察和整体表现是全部作画过程中的最根本的指导思想,在以后的各讲中我们还要结合具体写生对象反复强调。

二、素描的分析比较方法

写生绝不是对着对象照抄,而是在观察的基础上进行分析它,在分析的基础上去理解它,在理解的基础上去表现它。掌握了对象的结构规律和明

暗规律,就能科学地去表现对象,变被动照抄为主动塑造,不仅能把对象画得准确生动,而且在没有对象的情况下也能够默写出来。

比较是写生中达到整体谐调效果的重要手段。在素描训练中,我们强调用眼睛去目测、判断比例、大小等,初学者可借助手中的画笔作标尺(如图3)进行比较。比较的方法是先找大的比例再找小的比例,先看大关系再看小关系。

比较的方法可概括为以下几种:

垂直线法:从对象的某一点作假定的垂直线,找出与另一点的左右关系。

水平线法:从对象的某一点作假定的水平线,找出与另一点的上下关系。

几何形法:把较复杂的对象概括成几何形体进行比较与测量。

斜线法:将对象的某两点连结起来并延长,找出与第三点的关系。

三、素描的使用工具

对于初学者来说,最好使用绘图铅笔、橡皮、刀片和铅画纸。

铅笔的种类:

2H H HB B 2B 3B 4B 5B 6B

← 硬色线

软色线 →

熟练者可用木炭条、碳精条、钢笔、圆珠笔、毛笔等。

橡皮:塑料橡皮、可塑橡皮。

画板:一般使用2号画板(即可放4K大小的纸)。

四、素描的表现形式

用线表现的素描(如图4):着重描写对象的形、比例和结构,泛称“结构素描”。它是初学者所必须掌握的。

用面表现的素描(如图5):借助明暗光影来塑造形体,表现出对象的体积、空间、质感、量感,作画时间较长,表现的问题较全面,一般称之为“全因素素描”。

用线和面相结合表现的素描(如图6):既用线条表现出对象的结构,又略施明暗,概括地表现出对象的体积和空间。

学习素描的过程一般为:结构素描→全因素素描→较为深入的结构素描(线面结合)。

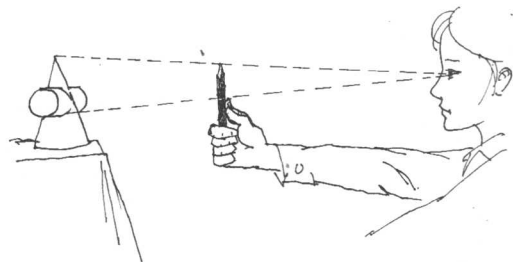

图3

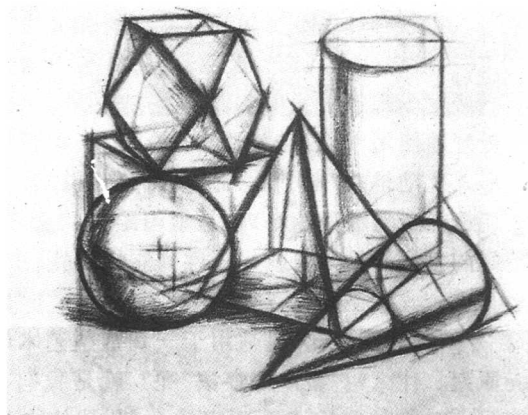

图4

图5

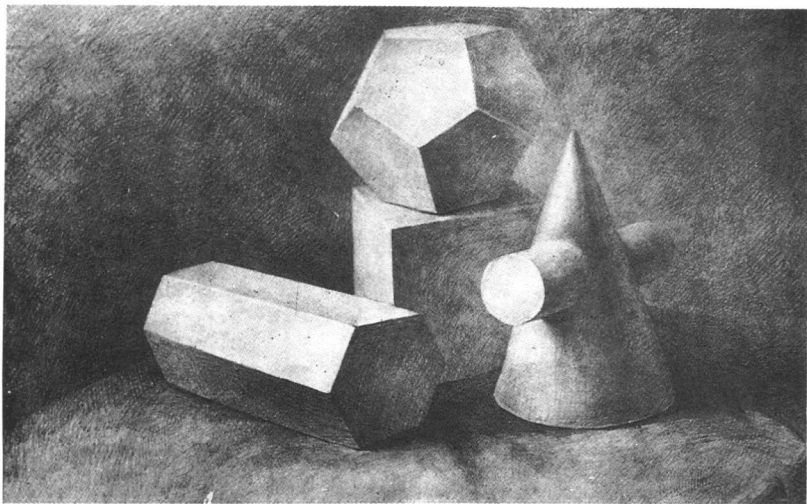

图 6

第二讲 石膏立方体的写生

素描训练应从石膏几何形体写生开始。为什么非要从石膏几何形体写生开始呢？因为世界上的任何物体，其造型都可概括为简单的几何形体及其组合。如：一个普通的陶罐，可以分解为几个几何形体的组合（如图7）；一个石膏人物头像，也是由大大小小的几何体组成的（如图8）。这样，掌握石膏几何形体的造型方法，就成了画好任何复杂形体的基础。

现在，放在我们面前的是一个石膏立方体。怎样正确地把它表现出来呢？

首先，写生时应有一个正确的姿势，身体坐正、挺胸，握画笔的手臂稍直些，使眼睛离开画纸有一臂距离，视线应与画面中心垂直，能时刻看到整个画面（如图9）。其次，执笔方法与拿粉笔方法相同（如图10）。绘画铅笔的笔芯要削出1~2厘米，铅笔与画纸相接触所成角度要小于 15° ，使轮廓线较轻淡。这种线条通常称为较松的线。

写生步骤：

1. 观察分析：一般写生物都应放在视平线以

下，以能较全面地观察到对象的全部结构为好。绘画者要能看到立方体的三个面，才能较好地表现其造型特征。立方体在视平线以下的放置状况有平行透视和成角透视。其透视规律见图11。

2. 构图：立方体的位置应在画幅中心略偏上的位置，太大、太小、太偏都不美（图12）。把立方体在画幅上的位置，即上、下、左、右做个记号。当然，要先确定较长的高或宽，并以此为标准确定其余两点（图13①）。

3. 用长直线打轮廓：借助观察、比较方法确定距离绘画者最近的一条高，再以这条高为标准，定出立方体顶面的位置。打轮廓时，线要拉长，线条要松，不要像画儿童画那样用肯定的单线描下来，而应用松、长的复线打轮廓（图13②）。

4. 整体调整：虽然我们已粗略地画出了立方体的基本形状，但其造型是否正确，还应通过检查、调整，特别应注意是否符合立方体的透视规律，在线的处理上近的实些（色深、肯定）远的虚些（色浅、线松）（图13③）。

在素描写生中，形的确定是通过比较进行判断的。在比较和判断时，应充分运用等分法、水平线比较法、垂直线比较法、斜线比较法和几何形概括法。

作业：用线条写生一石膏立方体或方形盒，用8开纸，时间2小时。

图 7①

图 7②

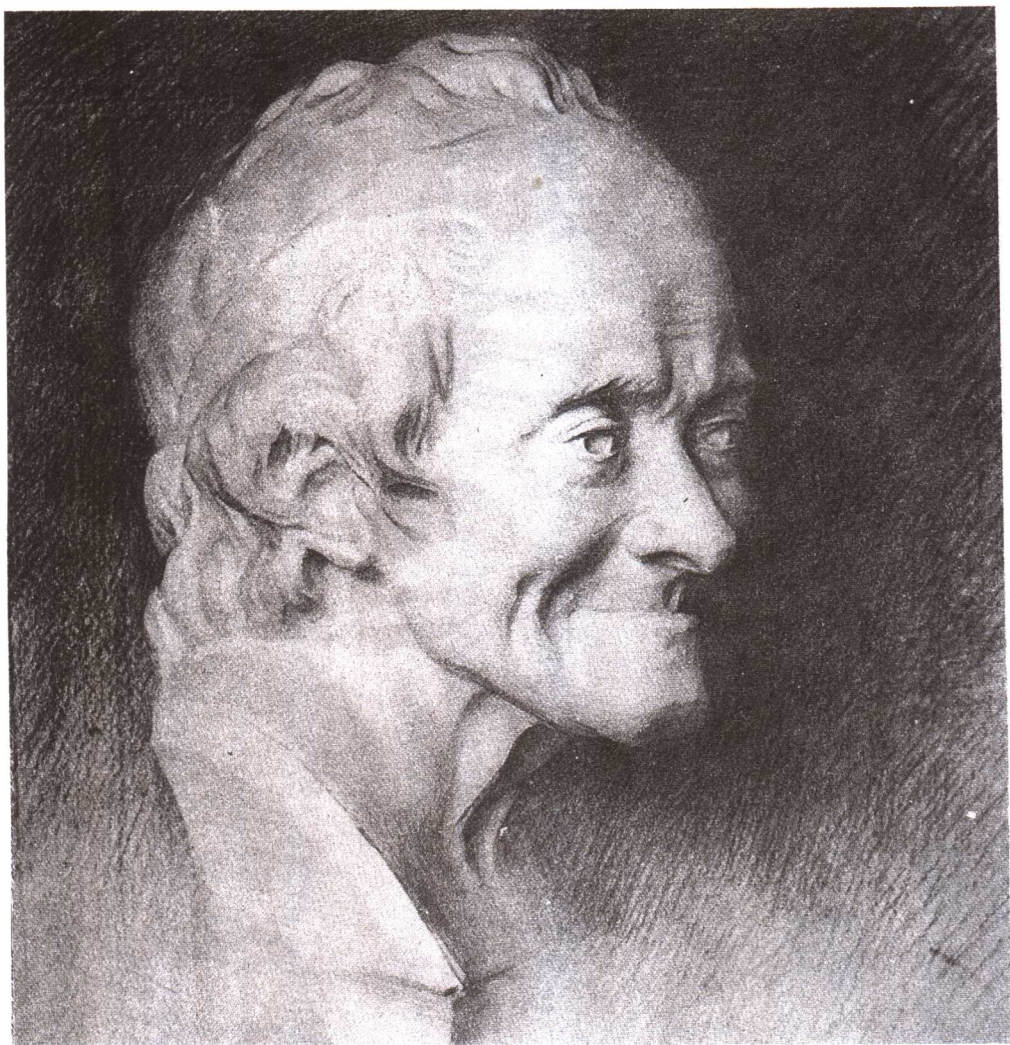

图 8

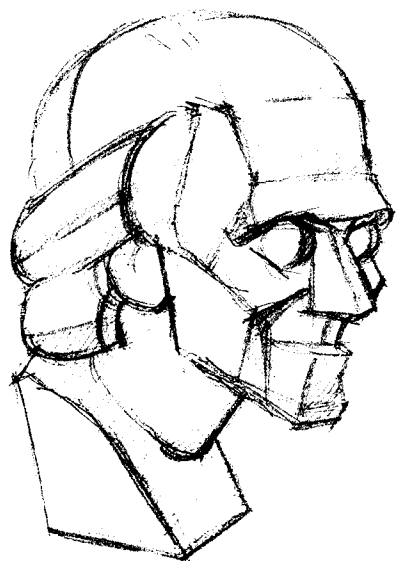

图 10

图 9

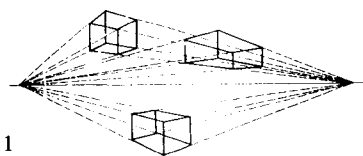
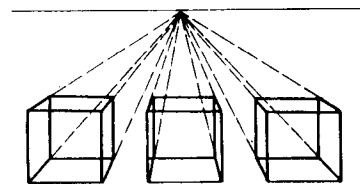
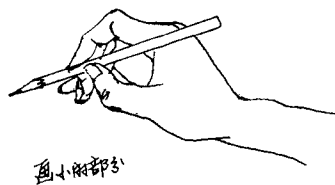
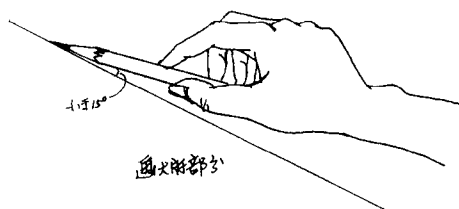

图 11

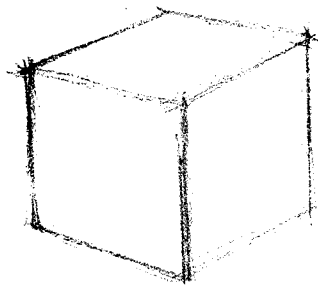

图 13①

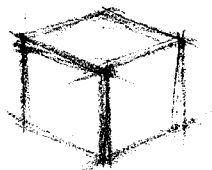

图 13②

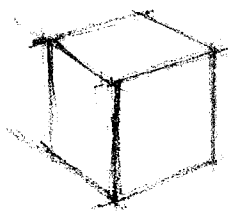

图 12

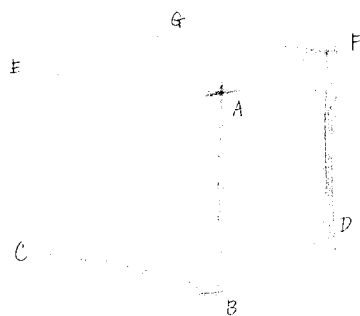

图 13③

