

素描基础问答

于振平 秦佳 著

中国美术学院出版社

■ 美术基础技法答疑丛书

素描基础 教学问答

于振平 秦佳著

中国美术学院出版社

丛书策划: 杨 英
责任编辑: 杨 英
封面设计: 袁由敏
版式设计: 杨 英
责任出版: 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

素描基础教学问答 / 于振平, 秦佳著. —杭州: 中国美术学院出版社, 2004. 2
(美术基础技法答疑丛书)
ISBN 7-81083-300-6

I. 素... II. ①于...②秦... III. 素描—技法(美术)—问答 IV. J214-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第009175号

书 名	素描基础教学问答	(美术基础技法答疑丛书)
作 者	于振平 秦佳著	
出版发行	中国美术学院出版社	
地 址	杭州南山路218号	邮政编码 310002
制 版	杭州东印制版有限公司	
印 刷	浙江印刷集团有限公司	
经 销	全国新华书店	
版 次	2004年12月第1版	
印 次	2004年12月第1次印刷	
开 本	787mm×1092mm	1/16
字 数	35千	
图 数	230幅	
印 张	11	
印 数	0001—3000	

ISBN 7-81083-300-6/J·286

定价: 25.00元

出版说明

素描书刊虽已琳琅满目，但其内容依旧无法满足读者的需求。

作为绘画基础训练的素描又始终联系着作为艺术表现的素描，这种对基础素描研究的观念与方法，是本书的一个特点。

本书的问题是在教学当中由学生所提出，因此具有很强的针对性。作者从读者的心理接受、阅读期待出发，采用了问答式双向对话的方式，并且通过大量图例，具体而直观地讲解，读者会像是在课堂上听老师释疑解惑，感到形象、生动。在朴素而通俗的语言中可以看出作者较为独特的见解，而把大师的作品与优秀学生习作放在一起比较分析，则便于学生更好地解读大师。相信这种课堂教学式的方法能够受到读者的欢迎。

此书的出版，同时是作者十多年来从事素描教学的一个侧面的展示。它也是本很好的教材。

于振平，山东人，1963年12月13日出生于江苏省吴江市

1983年毕业于苏州工艺美术学校绘画专业

1989年毕业于中国美术学院中国画系人物专业

1993年结业于中国美术学院中国人物画高研班刘国辉工作室

现为中国美术学院绘画基础部副教授、硕士研究生导师、副主任、中国美术家协会会员

1994年9月“于振平素描展”在南京艺术学院美术系陈列馆展出

1995年8月中国画作品《501房间》参加“第八届全国美展”

1995年8月中国画作品《今夜星光灿烂》获“正义·和平—纪念反法西斯战争胜利50周年国际美术作品展”铜奖

1995年10月中国画作品《女大学生》《沙发里的女孩》参加“中国画大潮展”，在韩国展出

1996年8月中国画作品《空间》参加“人类与健康—亚洲美术作品邀请展”，在韩国展出

1996年3月合编《素描》(5、6)，中国美术学院出版社出版

1997年8月中国画作品《窗外依旧吹着风》参加“全国中国人物画展”

1997年8月中国画作品《蝶恋花》入选“第九届全军美展”

1998年6月合编《世界名家素描鉴赏》(3)，中国美术学院出版社出版

1999年9月出版《中国美术学院专业教师速写丛书 于振平讲师速写专集》

2000年10月中国画作品《红》获“2000年全国中国画作品展”铜奖

2001年7月中国画作品《今夜星光灿烂》参加建党80周年“红船颂—全国中国画名家作品邀请展”并获“纪念建党80周年全国美术作品展”优秀奖(不设金、银、铜奖)

2001年中国画作品《蝴蝶梦》《少女与花儿》参加“2001国际中国画年展”

2001年10月《综合绘画基础教学—民族绘画》获中国美术学院教学成果一等奖、浙江省高校优秀教学成果二等奖

2001年11月中国画作品《跑马》参加“第五届全国体育美展”

2001年12月“于振平素描作品展”在中国美术学院陈列馆展出

2002年11月“于振平作品展”在云南艺术学院美术学院陈列馆展出

目 录

一、引领篇

1. 问：学画一定要从素描入手，是这样吗？ 1
2. 问：素描和速写是种什么样的关系？ 1
3. 问：初学素描如何避免走弯路？ 2
4. 问：素描训练中最容易犯的错误有哪些？怎样克服？ 2
5. 问：进行默写训练，用什么样的方法比较好？ 3
6. 问：为什么画好了石膏像却不一定能画好人像？ 3
7. 问：明暗素描是比较正规而更能体现工夫的，是吗？ 4
8. 问：造型能力与画准对象是个什么关系？ 5
9. 问：如何避免基础素描学习中“认真，但不见效果”这一现象？ 6

二、工具篇

10. 问：怎样选择素描用笔？ 7
11. 问：选择纸的时候应注意些什么？ 7
12. 问：橡皮泥和橡皮及其他一些辅助工具，应该怎样选择使用？ 8
13. 问：选择哪种固定液比较好？ 9

三、技法篇

14. 问：临摹优秀的大师作品往往和写生联系不起来，怎么办？ 10
15. 问：写生的步骤是否很重要？怎样安排比较合理？
每个阶段应注意的问题是什么？ 14
16. 问：打轮廓时是不是一定要用直线？ 16
17. 问：头像写生的构图怎样才算适当？ 18
18. 问：如何理解形、体、结构的关系？ 21
19. 问：仰视和俯视头像应注意的透视问题主要是什么？ 21
20. 问：头像素描基础阶段，怎样处理好科学的、理性的
形体解剖知识和画面的绘画表现性因素的关系？ 25
21. 问：怎样把结构画好？ 29
22. 问：怎样表现体积感？ 32
23. 问：我总是表现不好眼睛的体积感和厚度，应注意些什么？ 34
24. 问：怎样刻画明暗交界线？ 37
25. 问：经常在作画过程中随模特儿神态和角度的变化而不经意地
改变了自己的画面，怎样才能保持对模特儿的第一感受？ 39
26. 问：如何做到刻画不多仍然能表现出较充分的体量感？ 42
27. 问：怎样处理好头和颈的关系？脖子与胸的关系？ 45
28. 问：表现手法如何与模特儿给人的感受紧密结合？ 48
29. 问：体现空间感的关键是什么？是明暗关系的处理吗？
如何处理细部与整体空间的关系？ 52

30. 问: 怎样处理高光?	54
31. 问: 在什么情况下可以弱化甚至舍弃投影不画?	56
32. 问: 怎样画好头发和胡子?	58
33. 问: 何为深入? 是一味“细化”还是追求感觉?	61
34. 问: 画老人头像如何做到既刻画具体又不失整体?	64
35. 问: 遇到正面的平光, 怎样才能处理得不平?	66
36. 问: 如何评判一幅画“不够”、“太过”, 怎样适当控制?	69
37. 问: 如何把握对象的特征和气质?	72
38. 问: 形似和神似的关系怎样?	76
39. 问: 素描画“油”了、“概念”了, 到底是什么意思?	78
40. 问: 画得“笨”好还是画得“活”好?	81
41. 问: 画到一定程度很难深入, 越画整体感越弱, 怎样解决这个毛病?	83
42. 问: 如何体现质感? 男女皮肤的质感刻画应注意些什么?	86
43. 问: 以明暗为主的表现方法的特点是什么?	89
44. 问: 怎样理解“调子不能是照抄对象”?	93
45. 问: 是否一定要先画暗部?	95
46. 问: 画“花”了怎么来调整? 经常会画“灰”了, 怎么办?	95
47. 问: 以线条为主的表现方法的特点是什么?	101
48. 问: 以线为主的方法从表现空间和质感来说相对明暗方法要困难些, 怎么解决这个问题?	104
49. 问: 画时不敢用太肯定的线条来刻画轮廓, 怎么办?	105
50. 问: 线面结合的表现方法的特点是什么?	108
51. 问: 画面常常没有新鲜感, 不精神, 这是怎么回事?	109
52. 问: 用笔的随意、轻松与被画物刻画的结实、严谨程度 是否存在根本的对立? 怎样才能使形体塑造得结实?	112
53. 问: 头像的画面中心应如何确立?	116
54. 问: 头像素描的背景怎么处理?	118
55. 问: 怎样强调画面节奏感?	120
56. 问: 如何使素描语言更单纯、更鲜明?	123
57. 问: 可否通过对具体作品的分析来说明画面的“形式感”?	125
58. 问: 最后怎么调整画面效果?	130
59. 问: 局部作画法可取吗?	130
60. 问: 怎样理解具像写实素描中的抽象因素?	131
61. 问: 怎样变形?	135
62. 问: 对某些大师作品的好坏看不懂怎么办?	136
63. 问: 怎样发挥个性因素更好地表现自我?	148
64. 问: 如何运用材料来表现肌理质感、进行素描训练?	151

四、作品鉴赏	154
后 记	170

一、引领篇

1. 问：学画一定要从素描入手，是这样吗？

答：记得米开朗基罗说过：素描，它是构成油画、雕刻、建筑及其他种类绘画的源泉和本质。安格尔则说，如果要我在自己的门上挂一块匾额，我将在上面写上：“素描学派”四个字，因为我相信，一位画家是靠什么来造就的。

大师们说得很绝对。素描除了它本身作为一种独立的艺术表现形式外，它的直接性和简便性无疑是初学绘画进行造型基本规律研究训练的最好的形式。我们现在所惯用的这种写实写生素描的训练，它能使初学者的眼和手的协调性得到锻炼，进而把自然中的物象有序地组织到自己的画面上来。这是绘画基本功的一个很重要的部分，因此，也成了考生进入艺术院校美术专业的敲门砖。当今艺术院校专业考试科目虽不断改革，但只要还考专业，一定考素描。

马蒂斯说过：我从不把素描看作是获得特殊熟练的一种训练方式，相反，我主要是把它当作表现内在的情感和描述心境的一种手段，而且是精心简化以使表现具有单纯和自发的性质的一种手段，它流利地直接向观众的心灵讲话。当然，马蒂斯说得更绝对。不过，从素描自西方引进以来，由于某种原因，使得我们忽视了通过素描来不断地追寻艺术语言、培养自己的审美意识这一功能。它应该是伴随艺术家始终的。

由此可以说，学画，学习具像绘画，应该是从素描入手，并且从一而终。

2. 问：素描和速写是种什么样的关系？

答：素描和速写之间没有一个绝对界线，因此，这个问题说不贴切，借句套话：素描和速写是相辅相成的。按照艺术学院招生考试的惯例，大部分学校都把素描和速写列入同一科目中，只是试题要求不同。中国美术学院近年实行高考科目改革，大部分专业都取消了速写考试，这使考生的考前准备变得更加单纯。

但是对于考生来说，也不该由此放弃速写的训练，特别是肖像速写。以我们习惯的对素描和速写的分类而言，长期素描比较注重对形体结构、明暗关系的层层深入的刻画与研究，初学者把握不好，往往容易落入观察方法和表现方法上的教条主义。重者支离破碎，轻者呆板缺乏生气，久而久之，会变得感觉迟钝。

图1 洛佩斯

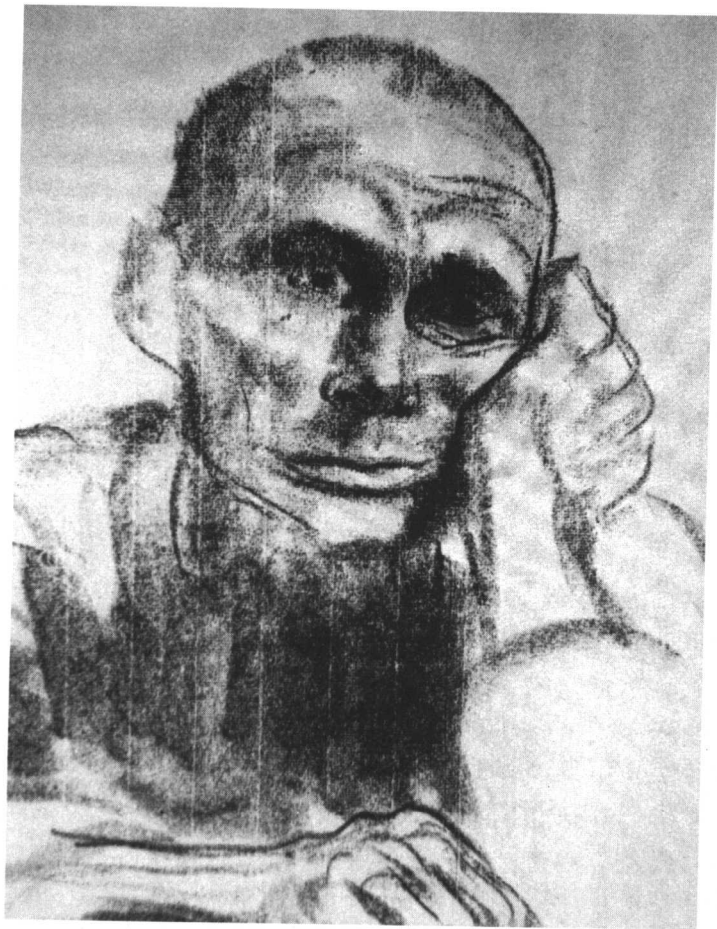

图2 柯勒惠支

速写的感性造型，更注重形象与表现的视觉效果。它的较为快速作画的过程，一定要求你是概括的、鲜活的，而这正是优秀的素描作品应该具备的品质。因此，把素描和速写结合起来训练，往往能使素描学习产生事半功倍的效果，反之也一样。

3. 问：初学素描如何避免走弯路？

答：记得我学画时是走了不少弯路的，那时没有什么资料，大师的东西更难看到，只记得在别人那里看到过几次契斯恰柯夫的素描教科书，印刷很差。后来考上了美校，听一位好心的老师说：浙江美院的全山石老师，是素描权威，他能在一个鼻子上画出几十个面来。于是，这便成了我画好素描的标准。做到这点，到不难，仔细找面，细心和耐心我都行。考上浙美，见到全老的原作后，才知这是对全老作品的误读，对素描的一个误会。好了，同学在学新东西，我却在改旧东西，很累。

现在想来，一开始学画应有一个正确的思维，所谓第一口奶很重要。如今不比从前了，大师的画册到处可见。书店里各种美术高考辅导书、教科书，印刷精良的示范作品早已铺天盖地，当然，不都是好的。选择非常重要，名牌美院的学生及其附中学生的优秀作业一般会是考生们的首选，但在老师指导下挑一些风格较为规范的古典大师作品反复进行临摹，以此来提高自己的品位，绝对是非常重要的，不该冷落了大师。再找个好一点的美术辅导班。我想，这样的路一定是直的。

4. 问：素描训练中最容易犯的错误有哪些？怎样克服？

答：一般最容易犯的错误，大概可以归纳为以下几点：

(1)过分注重细节的“似”，疏忽了基本形体关系。主要是中心线位置及眼睛、鼻子、嘴巴相互间的透视关系拧了。画的过程中应始终清楚头像角度所决定的透视规律，要顾及到上下左右。

(2)没有取舍和概括，整体画面“花”了。主要是缺少虚实变化，亮部和暗部之间的明暗关系混乱。建议宁可舍去某些细节，不断明确亮部中的暗部与暗部中的亮部关系。

(3)只注意局部的明暗变化，大的明暗关系弱，画面“灰”了。主要是亮部和暗部之间明暗关系没有拉开。可拉大亮部与暗部的明暗对比关系，注意画面明暗节奏感。

(4)到处都似是而非，不敢肯定，结构含糊。这种情况下，

首先要搞清楚内在的形体结构关系，弄清楚了就大胆画，错也要错得清楚。特别是形体转折的骨点处不可暧昧，在理解的基础上去感受，再回到理性，也许你就敢画了。

(5)“板”。“板”大都是因为过于教条地理解体块造成的，像石膏分面像了，这就应注意形体起伏转折相交处的明暗关系的虚实衔接，它们相互间都有联系，最终是一体的。分块面的观察方法在脑子里转，有数了，就行了，不要把个人脸搞得太复杂。

5. 问：进行默写训练，用什么样的方法比较好？

答：默写能力对于画家来说的确很重要，近些年有些艺术院校，特别是综合院校中的艺术类，干脆考默写，但同时也给训练方法带来了误区。

拿我曾在某校二次监考说事：一次发现一位考生素描头像默写得相当好，说实话，明暗关系的如此细致入微，我是默不到这个程度。但考上后，她的实际能力却很差，艺术感觉迟钝。据她说，他们那里是个职业中学，平时老师只教他们反复临摹男女各种角度素描作品，直到背出来为止。就这样，每年他们学校的升学率很高。还有一次，那年考题要求默写女青年正面像，结果女生普遍比男生考得好，因为她们可以照着准考证上的照片画。

由此可见，如果高考素描考默写，上述这一做法，是捷径，但未了，还是害了自己。何况还不一定管用，因为出题的先生说不准会有新招不让你得逞。只是他也该想想：四开大的纸上要默画一个几乎和真人头一样大的像，按你现有水平，你先默个试试！能打多少分？

作为考生，不应该只为了考上学校而急功近利地去学招术，这样，就是考上了，对今后的发展来说也没有好处。更不应该因文化课考不上普通大学，才学美术。没有对艺术的热情和虔诚，混个文凭，可怜。当然，造成这种非常普遍的功利性目的的原因很多，有环境的，有家长的，有大量误人子弟的考前指导书、辅导班，而美术类高考招生的方式也有待进一步完善。

平时凭着写生或临摹时的印象，结合着画些默写练习，未了，再与对象或临本对照一下，找一下差别，不要太在意画面效果怎样，为的是让形体结构在脑子里有个完整的概念，这样做会很有益处的。

6. 问：为什么画好了石膏像却不一定能画好人像？

答：现在学画，一般都是由石膏几何体开始，这种方法首先就能让初学者明白：一切形体归根结底就这么简单。由此过渡到石膏像，而石膏像的单一色又使初学者能够撇开其他因素，较为纯粹地去认识形体、结构的本质，以及在不同光线下的明暗特征、空间特征，以此来熟悉素描的各种因素。在我看来，石膏像写生的目的就是培养一种观察方法及表现方法，注重的是理性分析和研究，有很强的假定性。而真人头像却不同，有固有色的区别、肌理质感

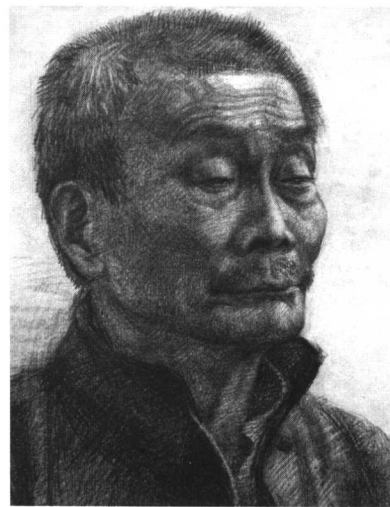

图3（局部） 邱丹丹

图4（局部） 邱丹丹

图5 坎特奈

的差别，是一个有生命的人。完全按照石膏像来画会显得呆板而虚假。另外，头像的运动变化也会产生很多形体结构上的偶然因素，因此，在理性分析的同时一定要从实际出发去感知对象。

学画从石膏体入手无疑是个科学而有效的方法，但画好了石膏像不等于能画好人像。

7. 问：明暗素描是比较正规而更能体现工夫的，是吗？

答：我理解你们所说的明暗素描即是全因素素描。把素描的多种因素结合起来，研究、表现物象，这样一种教学课题要求下画出的素描，我们习惯上称之为全因素素描。它是美术学院用以进行低年级素描基础训练的最常见的一种传统教学方式。把这作为初学者入门时的训练课题，相对比较合适，仅此而已。素描从明暗到线条，中间可以排出多少种样式？谁能指着一种说：这是标准？不能。而且“全因素”也会因对象不同，给人感受不同而有所侧重。不可能做到面面俱到，“全”只是相对的，不能盲目地理解。如果有的学生在画上流露出更多的单因素，比如，较为强调线的表现，只要画得好，一样。当然，我们现在有的学校，有些老师，还是习惯地、片面地认为只有全因素素描才是“正宗”。好在这样的学校，这样的老师，正在减少。

8. 问：造型能力与画准对象是个什么关系？

答：就架上平面绘画而言，造型能力是将自然中的物象通过一定手段来进行审美的处理，最终体现在一种对形状描绘和控制处理上。造型能力包括“画准对象”的能力，另外还有如表现明暗空间、构造画面等等的能力。由此可见，能把对象画准不等于造型能力强。就具像绘画而言，不管风格怎样，“画准对象”或者叫画出视网膜的映像的能力是基本功中很重要的一个部分。它直接或间接地会在作品中显露。

对初学者而言，客观形的准确感觉能力的具备会有个从迟钝到敏感的过程，这种能力的培养是首先要解决的课题。

把丢勒和弗洛依德放在一起是有道理的，如果了解弗洛依德的素描作品，你就会知道他与丢勒这位古典大师间的历史渊源，但最终对“画准对象”他们却有着各自不同的理解。（图6、图7）

图6 丢勒(上)

图7 弗洛依德

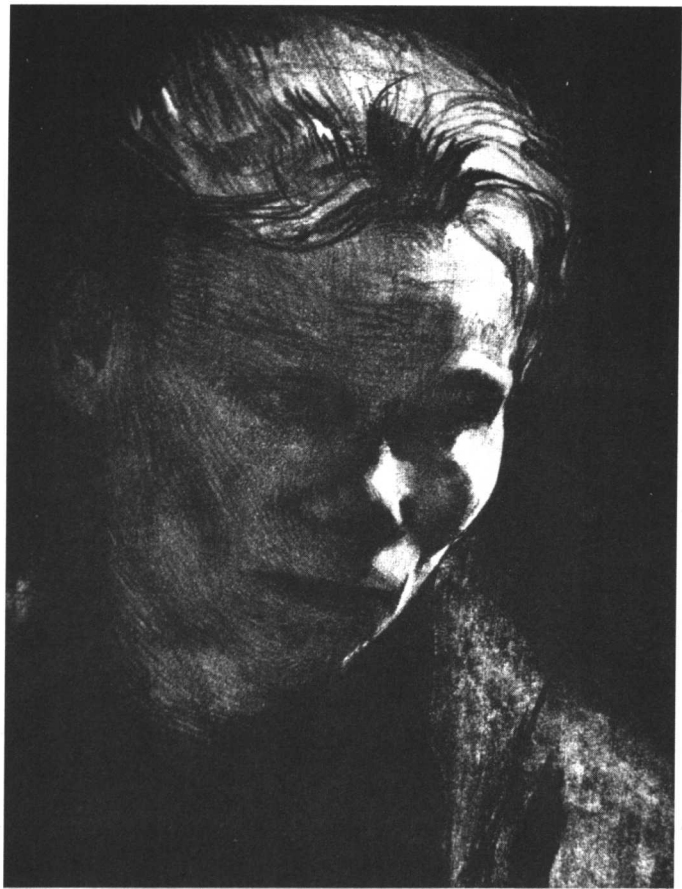

图8 柯勒惠支

图9 富热农(下)

9. 问：如何避免基础素描学习中“认真，但不见效果”这一现象？

答：光有认真是不够的，基础素描学习的过程不是简单的重复，要注意灵活掌握重点、难点，举一反三，才能避免时间和精力浪费而又不见效果。学习方法是关键，长短期作业应该交替进行，互相促进，有些在长期作业中始终难以解决的问题，在短期作业中也许一下便可攻破。不要重复同样的劳动太久，那样容易感觉迟钝，以至画“僵”掉。作画状态一定要主动，多动脑筋。选择好的示范作品，认真读画；选择大师作品，进行临摹，反复揣摩；脑子里积累多了，写生时自然会上用，——这“拐杖”一定得要。如果说有捷径的话，这就是。当然，要小心，别让大师的眼睛完全取代自己的观察和感受。临摹与写生也得交替进行。

二、工具篇

10. 问：怎样选择素描用笔？

答：素描用笔种类很多，主要有炭笔、铅笔、炭精棒、木炭条、毛笔、钢笔等。各有各的特点，从最常用也较易掌握来说，当属炭笔和铅笔。好的炭笔是比较松软的，可以画出丰富的调子。铅笔的好处是易于擦改，并分硬性和软性两种，可以轻易涂出丰富的调子和质感，一般从HB至6B之间比较常用。就算是画石膏像也不需要用得太过硬，不需要手里紧紧攥着大把铅笔，两三支就够了，因为使用时完全可以把握好轻重，及时调整与纸的角度，由此产生的变化已足矣。炭精棒的优势是可根据需要或竖或卧，笔触的质感变化丰富。市场上有两种炭精棒，一种方的，一种扁的，还是扁的好用。木炭条也有两种，一种呈方形，是木条烧制而成，另一种是柳树条烧成，后者好用得多，配合较好的素描纸，可产生细腻而厚实的效果。用惯了炭精棒或木炭条，你会觉得它们其实比炭笔和铅笔更简便，特别是作品幅面较大时；其缺点是不宜太多修改，炭精棒痕迹不容易擦干净，用木炭条画，擦多了容易腻掉。毛笔、钢笔和其他工具一般用得较少，在此就不说了。

平时练习时各种笔都可试着用用，最终选择一种比较适合自己的。有时工具的选择也可以帮助你克服某种缺点，比如，某位习惯用铅笔画的学生，总是画得太局部，太碎，不妨可暂时换用木炭条，木炭条的特性不允许你一点点地抠，这也许会利于你克服缺点，——等你回头再用铅笔时就不一样了。

11. 问：选择纸的时候应注意些什么？

答：铅画纸、素描专用纸、水彩纸、水粉纸、新闻纸、牛皮纸、宣纸、毛边纸、油画纸……只要是纸，我看都能用。还可以根据个人爱好，把买来的纸进行加工，比如涂上乳胶、白颜料等。选择什么样的纸，关键是看用什么笔了，一般用铅笔就不太适合用新闻纸，用木炭条就要用尽量毛糙的纸，而粒子很粗的纸却又不适合炭精棒。平时用的最多的、宽容度较大的、也

图10 周子君

图11 周子君

图12 周子君

是艺术院校招生考试常用的，是铅画纸。

12. 问：橡皮泥和橡皮及其他一些辅助工具，应该怎样选择使用？

答：橡皮泥和橡皮有其各自不同的功用，橡皮可以擦得很干净，但是，如果在涂了很多调子的情况下，只想减弱其中某一部分，就算是用橡皮小心地吸也难免留下不希望出现的痕迹，这时，橡皮泥是最好的工具。它就像电脑图像处理 photoshop 里的减淡工具，有点神奇。

一般情况下尽量多用橡皮泥，因为橡皮有时会破坏纸质。购买橡皮时应注意以软为佳，好的橡皮以牺牲自己来保护纸张，很耐用的一定是差的。另外，还可利用橡皮泥和橡皮做出一些画面所需的特殊效果：虚的效果、灰黑底上的白色笔触等，会使画面变得厚实而丰富；用宣纸卷成筒状做成笔擦，在已经涂上了调子的地方用笔擦，可以使粗浮的用笔变得沉静而细腻。别忘了，手指也是很好的辅助工具，它比橡皮和橡皮泥都要来得圆润，适合于处理

柔和的过渡带。如果使用木炭条的话，那么要准备一块手帕，画错了，抹掉再画。

13. 问：选择哪种固定液比较好？

答：专门的素描固定液，有好几种，价格都太贵，气味实在让人受不了。白乳胶不错，但在纸上消解得较慢，容易冲淡画面。发胶！到美容美发用品市场去买，廉价的即可，但最好要挑选塑料罐的那种，不要选一次性铁罐的，因为它的喷嘴太粗。喷时尽量把画平放，分多次喷，直到固定为止。一般不再遇水，是没有问题的。需要说明的是对考生来说，除了用木炭条画的，其他都不用固定，搞不好会把画搞糊了。我每次监考时都会发现有这样弄巧成拙的考生。

图13(局部) 于振平

三、技法篇

14. 问：临摹优秀的大师作品往往和写生联系不起来，怎么办？

答：临摹实在重要，正如贡布里希所说“没有传统的图式就没有艺术”。换句话说，临摹是表现自我的基础。

大师就是大师，如果谈到临摹，就应该临大师作品。挑选一些较古典的、风格较为规范的大师作品，比如米开朗基罗、达·芬奇、德加等，不要以为大师作品离你们太远，其实只不过与我们近五十年来美术学院所形成的素描样式有所不同而已。其中哪怕是有些东西暂时不理解，只管先临摹。这就像欣赏古典音乐，先是听不懂，听多了脑子里有个旋律了，慢慢也就懂得了。当然先得找那些容易

图14 德加