



NEW START

新起点

基础素描图鉴

上

● 编 著 翟欣建

● 人民美術出版社

上册

基础素描图鉴

NEW START

新起点



翟欣建 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

新起点：素描教学图鉴 / 翟欣建编著.

—北京：人民美术出版社，2001.9

ISBN 7-102-02413-4

I. 新… II. 翟… III. 素描—作品集—中国—现代

IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 060818 号

新起点——基础素描图鉴

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 9 月 第 1 版 第 1 次印刷

2003 年 12 月 第 1 版 第 3 次印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/8

印张 15.5 印数 6001-9000

定价 68.00 元 (上、下)

子曰：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”

——孔子《论语·雍也》

孔子说：“对于学问来讲，知道它的人不如爱好它的人，爱好它的人又不如以爱好它为快乐的人。”

编者的话

朱熹在《性理情义》中讲道：“读书之法，莫贵于循序而致精。”就是说，学习必须循序渐进，以至才能达到高深精通的境界。

《基础素描图鉴》的宗旨，就是强调基础教学的重要性。遵照学习要循序渐进的原则。就像盖房子一样，打基础是一个不可逾越的阶段，而基础的好坏又直接影响整体建筑的成败。

纵观艺术史的发展千变万化，不乏看出蕴藏在这之中的素描作为最基本的绘画语言是永恒的。只是随着历史的推移而不断发展演变着。素描不单只是打轮廓画结构，更主要的是通过对客观物象的研究和描绘，表达出一种对生活感受和艺术的感染力，基础素描是艺术的雏形。

学习基础素描，必须按其客观规律，从初级简单开始，向高级复杂发展，由浅入深，由表及里地循序渐进。要经过科学和系统的严格训练，认真刻苦地探索，还要有一种“不问收获，只问耕耘”的精神，才能逐步掌握素描的造型能力，以便将来自由地驰骋在艺术的天地里。而急功近利式的学习，不愿踏踏实实地做学问的人将会一事无成。

古人云：“善学者尽其理，善行者究其难。”善于学习的人要深刻地理解其中的道理，善于实践的人就要探究事物的艰难之处。在素描学习中更是如此，一些基本概念必须清楚明白，知其所以然。

“观察方法和表现方法”是指要对客观物象进行整体的观察和认识，用联系与比较的方法去分析研究和反复深入地表现客观物象的形体与结构。

“全因素素描”是指造成客观物象在画面上显现出一种虚拟的立体造型的诸多因素。如形体结构、空间透视、明暗调子、质感和黑白灰关系等。

“明暗交接线”是指客观物象在一定的光源下所显现出明暗转折和相互衔接的过渡关系。这条若隐若现，从上到下，从前到后把千变万化的客观物象天衣无缝地贯通起来的线。这称之为造型的“生命线”是需要精心研究和反复实践的。

“造型能力”是指把握客观物象的形准、结构、比例、动态、质地及透视空间的表现能力。在这里需阐明的是：“形”在词典中为“形状”“图形”的意思，“型”在词典中为“模型”“原型”的意思。所以，“造形”多指创造图形。“造型”多指再现原型。

“审美意识”是指运用艺术家的审美眼光，观察和研究并通过艺术语言经营组织画面的能力。

“整体与局部”是指画面整体感的把握和局部具体的深入，使二者之间协调和统一的一种造型理念。

“黑白灰关系”是指客观物象在光源的照射下，显现出三大面和五种调子而表现出丰富的层次变化，最后统一归纳在大的黑、白、灰色调范畴之内。

“想象力和记忆力”是指在基础素描学习中，必须加强对记忆默写和想象力的训练，扭转完全依靠客观物象为写生的单一方法，锻炼一种拆开和重新组合客观物象的造型能力。

“眼与手的关系”是指在素描练习中，形相地把观察方法和表现方法比喻为眼和手的一对矛盾关系。一般应处在“眼高手低”的一定距离之中，离的远了，说明手需要多动笔，离的近了，说明眼睛需要提高了。

如此等等。许多问题需要在不断的学习中逐渐体会和实践。



最近，随着教育改革的深入发展，中央美术学院在入学考试中，减去“创作”这一考试科目，重点加强艺术基础水准的考查，其中包括绘画基础造型能力和文化知识水平。随之，中央美术学院附属中等美术学校也减去了入学考试中的“创作”科目。同时，为与中央美术学院形成一条龙的教学体系，在素描专业的教学中还减去了《大卫》石膏像作业，以便有更多的时间放在基础素描的教学中。这些变化是美术教学的一个重要举措。

恰值此时，我编写了《基础素描图鉴》一书，愿它为艺术教育事业贡献微薄力量。
在此，感谢我的同仁杜新建先生的帮助。

于逸心

2001.2 于逸心舍

●石膏 —— 几何形体写生

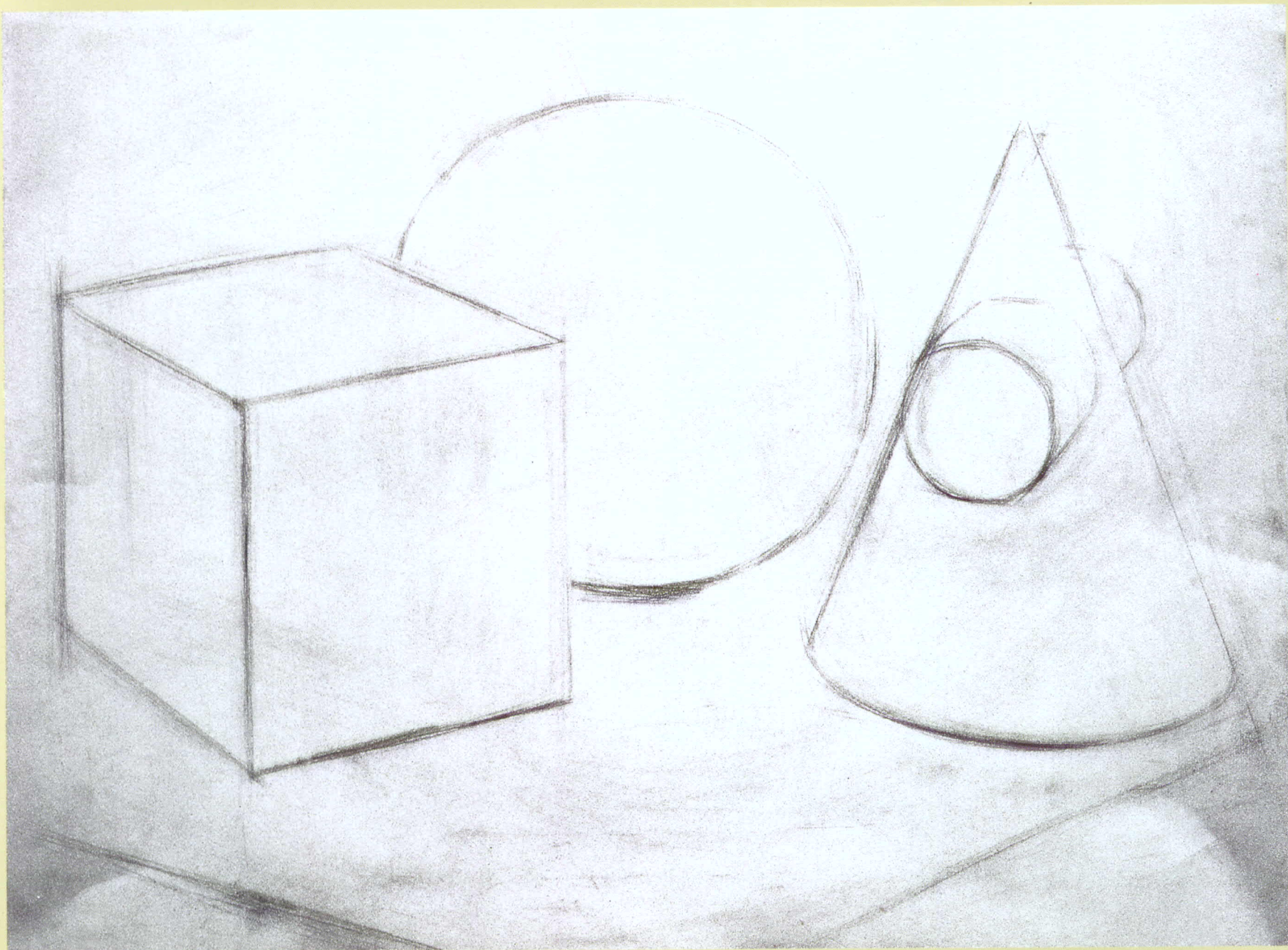
年级：一年级

课时：12 课时

工具：铅笔、橡皮

尺寸：四开

材料：素描纸（裱在画板上）



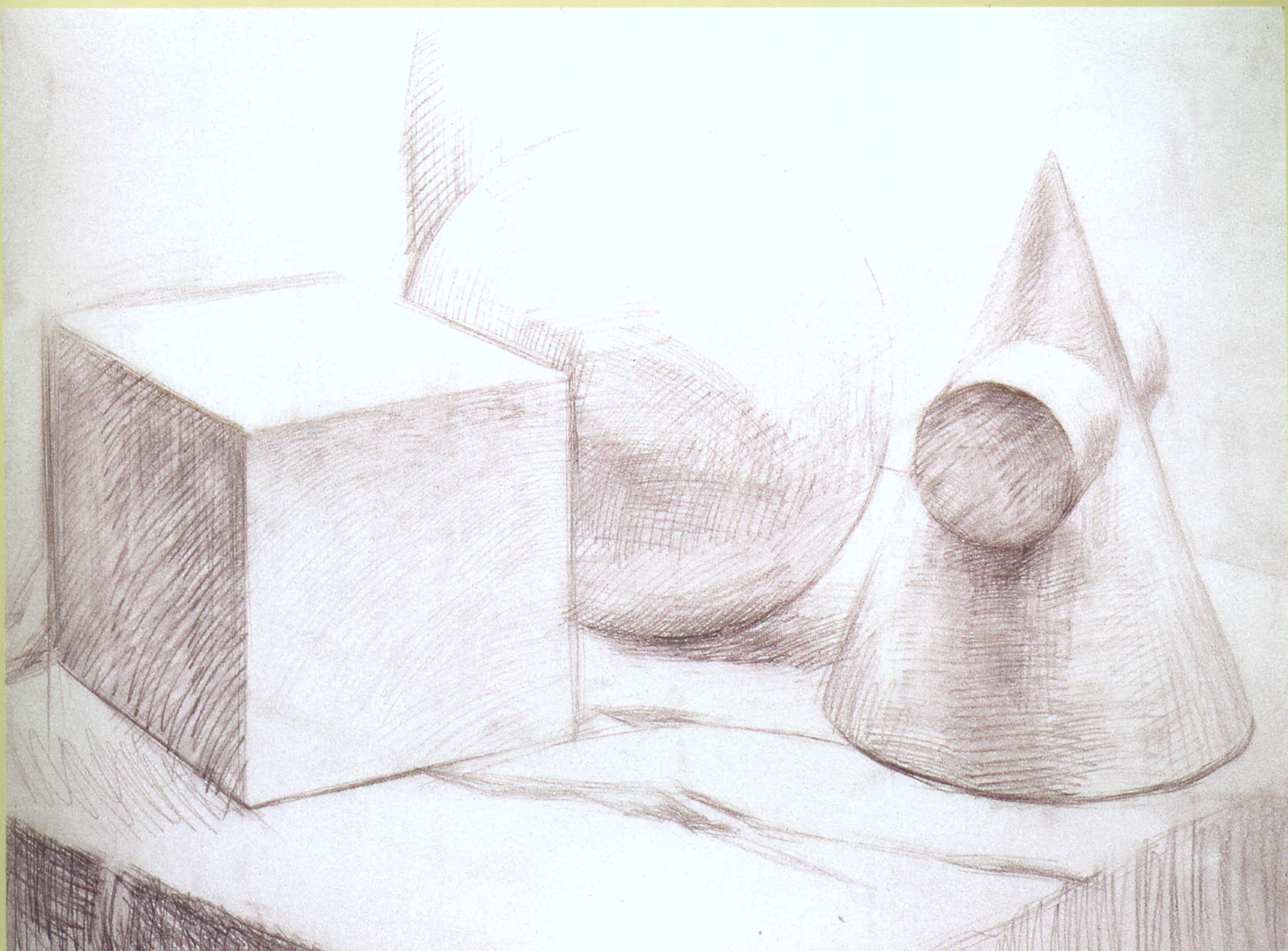
第一步：定构图·起轮廓

素描学习中的石膏几何形体作业，是认识和描绘复杂客观物象的最初课程。一是因为石膏的质地单纯呈白色，而且形体固定不变，这样便于仔细观察和深入描绘。二是石膏几何形体的结构关系一目了然，而这恰恰又是世间千变万化物象形体的核心所在，无论是现在的学习研究，还是将来的艺术表现，都要从这最基本的几何形体的结构关系上发展和演变。

教师摆放作业，要使学生能明确领会教学意图，同时，这也是在施实素描教学大纲的目的和要求。作业一般选择三件石膏几何形体，其中有圆球体，立方体和与它们之间有衔接过渡关系的形体。采用天窗的自然顶光，使之即有大的黑白对比关系，又要呈现出丰富灰色调的过渡关系。在石膏形体的下面垫有浅灰色的衬布，加上柔和的背景环境空间，组成了即有整体感，又有丰富的层次变化与节奏感的石膏几何形体画面。（没有条件时，可以设固定灯光源）

第一步：定构图·起轮廓

当教师摆好作业以后，同学们便可选择角度定位置了。尽可能地选择能表现几何形体透视关系的，形体轮廓错落有致变化的，黑、白、灰关系明确的位置。不要急于坐下来就画，要多观察，多思考，想一想画什么，再想怎么画，先在心里构思出一幅画面，也可以在速写本上画些草图小稿，把大致的位置和黑白关系画一画。这样做到胸中有数，便可在画纸上定构图，起轮廓了。首先，先用不太实的线条，用直线的方法，勾画出几何形体大的位置轮廓，注意不要把几何形体画小了，这样画面显得空旷，也不要画大了，以至显得拥挤而琐碎，要考虑到几何形体的外轮廓

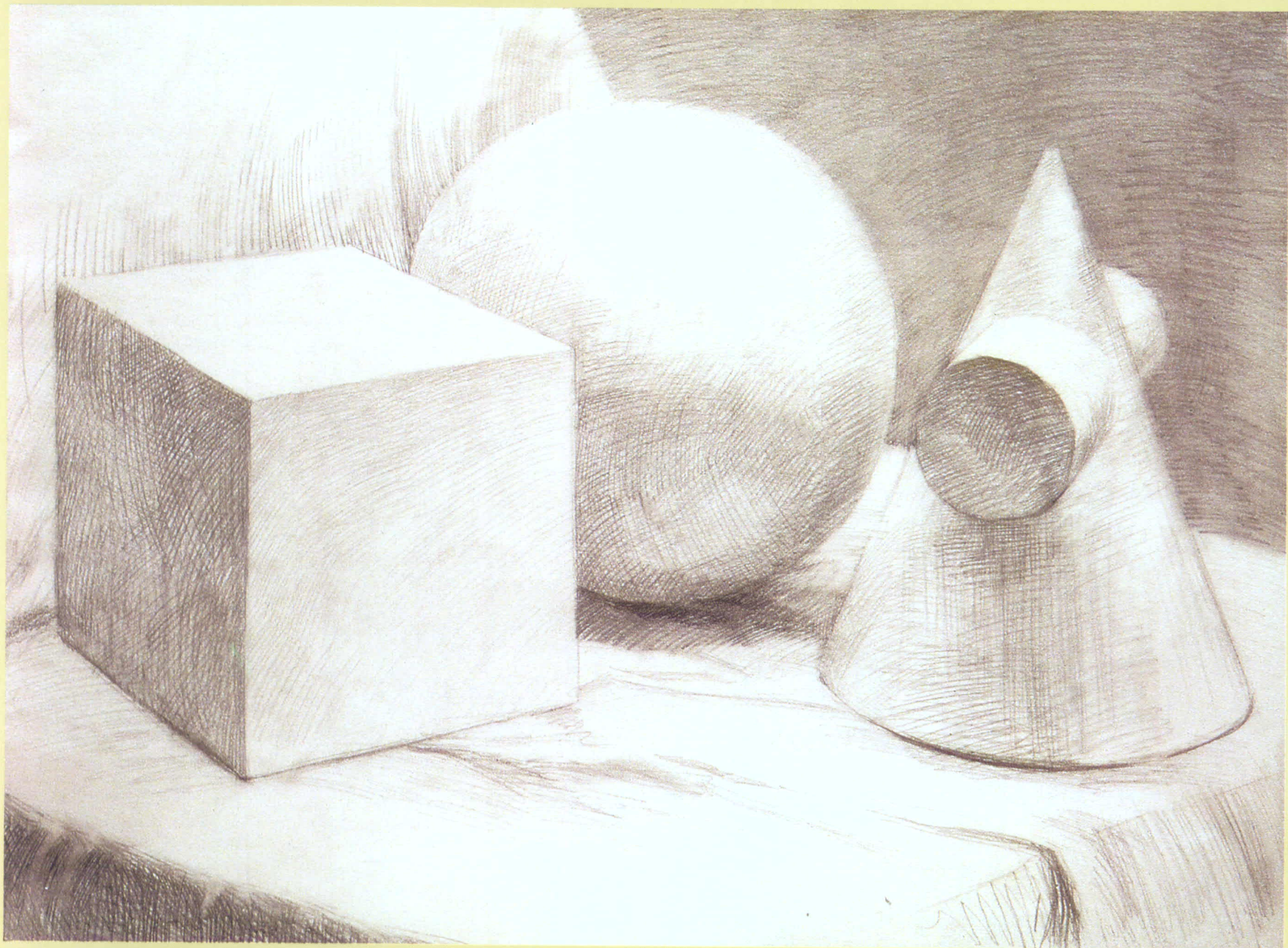


第二步：深入刻画 (1)

与画面四边的距离关系,尤其在几何形体的前面要留出适当的空间来。比较它们之间的比例关系,它们之间的距离空间和它们与台面的堆放关系,要把它们画在同一个台面上,不能出现高出台面或陷进台面的现象。总之,多用比较和联系的办法。画一个部位就要注意它与周围的衔接关系,始终着眼于形体的结构关系上,着手于形体的明暗交界线上,这样,就可以准确地描绘出几何形体在空间透视中的远近大小变化来,同时,要引导学生们在观察时要认真,但画起来要放松,不要担心画的不准,画错了再画,也不要急于把错的擦掉,画多了自然就会留下准确的了,只要眼睛看对了,手就可以画出来。素描的学习,其本身就是一个不断修改和提高的过程,要相信自己直觉的感受加上理智的分析,这样就能从被动的学习转变为主动的学习。

第二步：深入刻画

构图和轮廓基本确定之后,就要深入塑造形体了。在二维的平面上,创造出一种看得见,但触觉不到的三维立体空间来,这便是绘画造型所体现出的艺术魅力。这首先来自于素描最基本因素之一的“三大面、五调子”。画面中的正方体在光源的照射下,清楚地呈现出立方体的三个面来,这也是透视的原理,人在一定的角度下,只能见到立方体的三个面。因面的方向不同而受光照射有强有弱,表现出的色调为暗、亮、灰。在它们之间的交界处,也就是面与面的衔接处表现为对比最强,即颜色较重,反之亮的也就更亮。世间万物在造型上都可归纳在这个道理中。“五调子”在圆球体上能充分体现出来。受光部为亮面,背光部为暗面,它们之间的衔

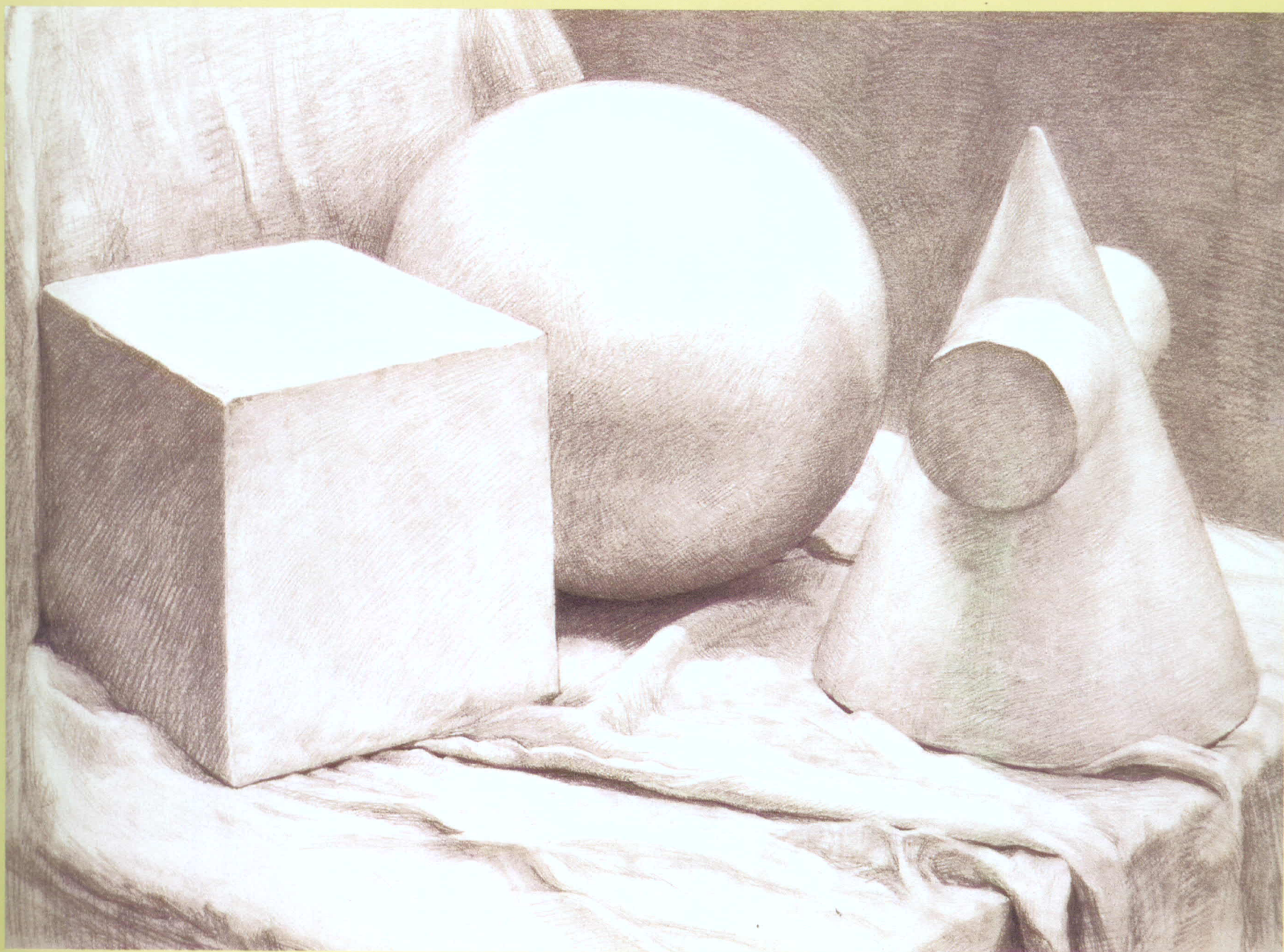


第二步：深入刻画（2）

接过渡处为明暗交界线。在亮面里，因圆球弧度更接近光源处为高光。在暗面里，因圆球弧度使环境反射光源的原因有个较浅处为反光，这样形成的“三大面”“五调子”。三大面即：受光面、背光面、过渡面。五调子即：三大面加上高光和反光组成的五种调子。运用明暗调子的方法，是表现客观物象的最基本要素。当然，要告诫学生形体与色调的关系一定要摆正，形体是不变的，色调是依附于形体而可变的。掌握造型能力，关键还是对形体结构的认识和理解。

在深入塑造形体的过程中，形体结构清楚的，随之明暗交界线容易掌握。有时由于形体的细微起伏变化，明暗交界线时而宽，时而窄，模糊不清甚至还断断续续，很难把握，这就需要认真观察和分析理解，只有理解了的东西，才能在细微的变化中发现它的存在，也还是这条若隐若现的明暗交界线，把复杂的客观物象完美地表现出来。所以说，要想掌握素描的造型能力，就要狠抓明暗交界线并在此大作文章。正可谓是“生命线”的道理，用笔总是画在结构转折的明暗交界线处，并且注意分别向亮部和暗部的衔接过渡。而且，用笔不要太重太死，要考虑到石膏几何形体的质地颜色。灰色调的丰富总是在整体关系协调和制约下的深入描绘，切忌轮廓一画出来就插入局部的死抠。要始终有整体的意识，从整体上着眼，在局部上入手，画整体里的局部细节。

对于不同客观物材质感的描绘，是学生对感受能力表现的极好训练。石膏质地的坚硬，宜用明确的直线条描绘。亮部可用中性稍硬的铅笔，暗部可用中性较软的铅笔。质地粗厚柔软的衬布，可用更软的铅笔。用笔自由放松地随着布纹的起伏来



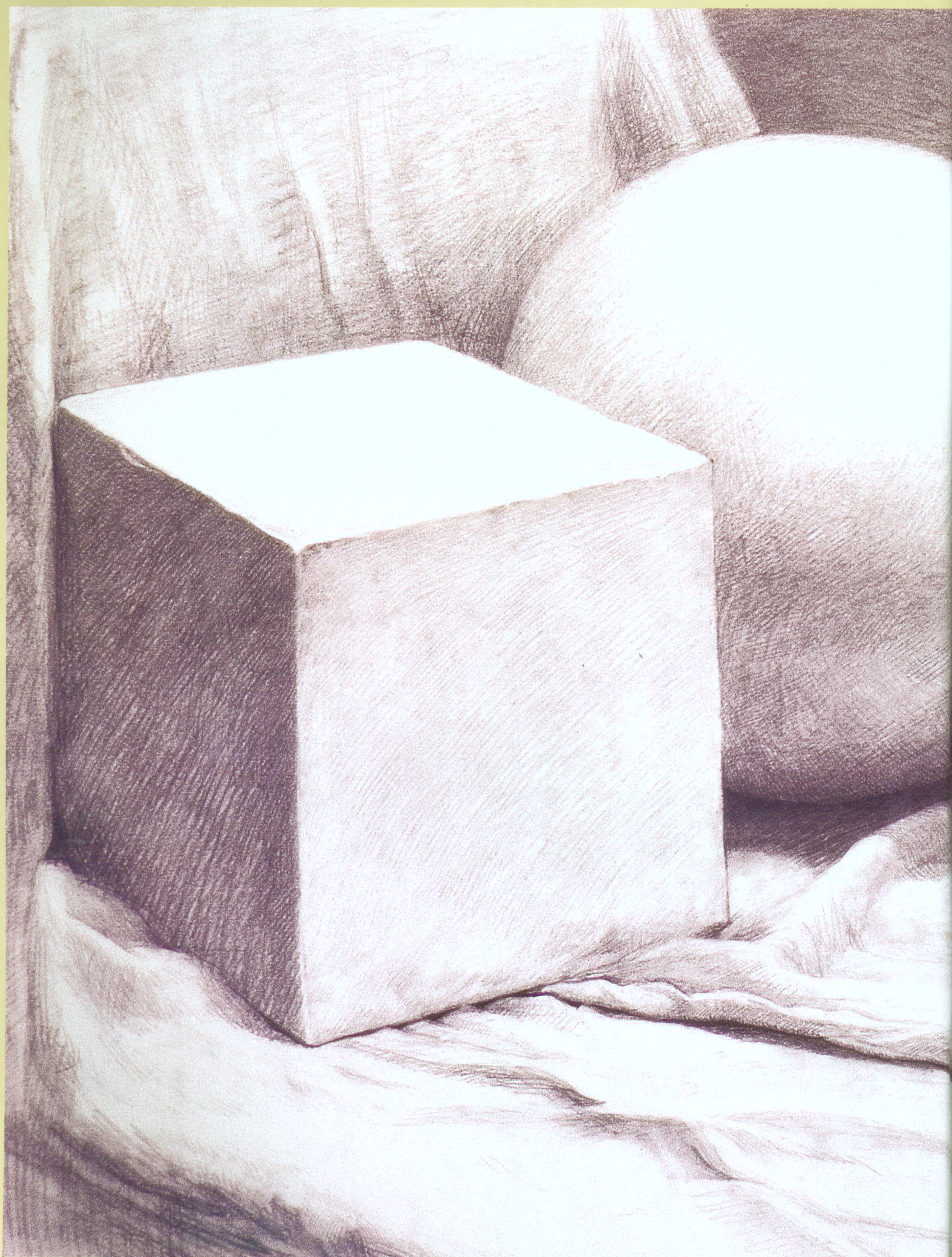
第三步：调整完成

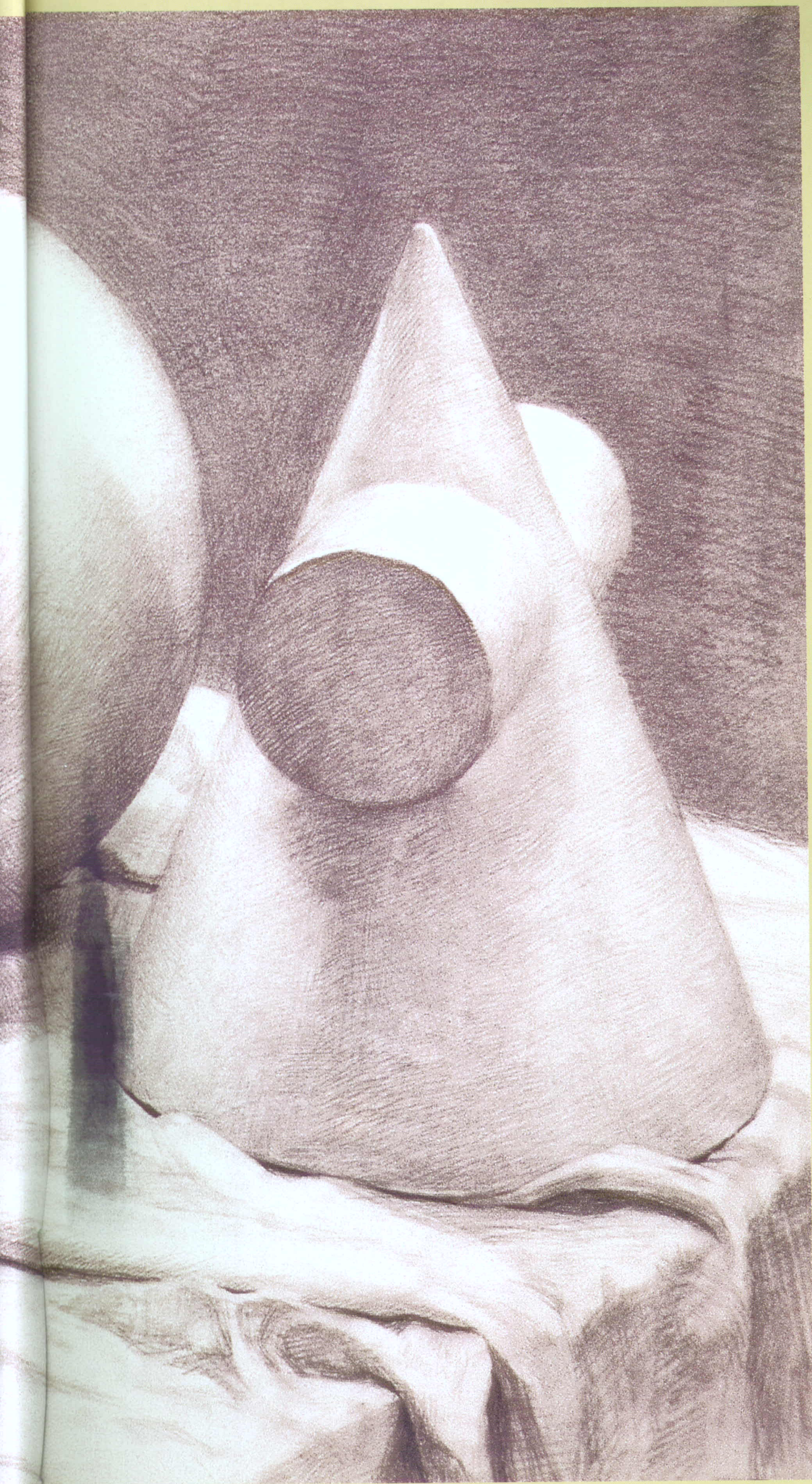
刘宇

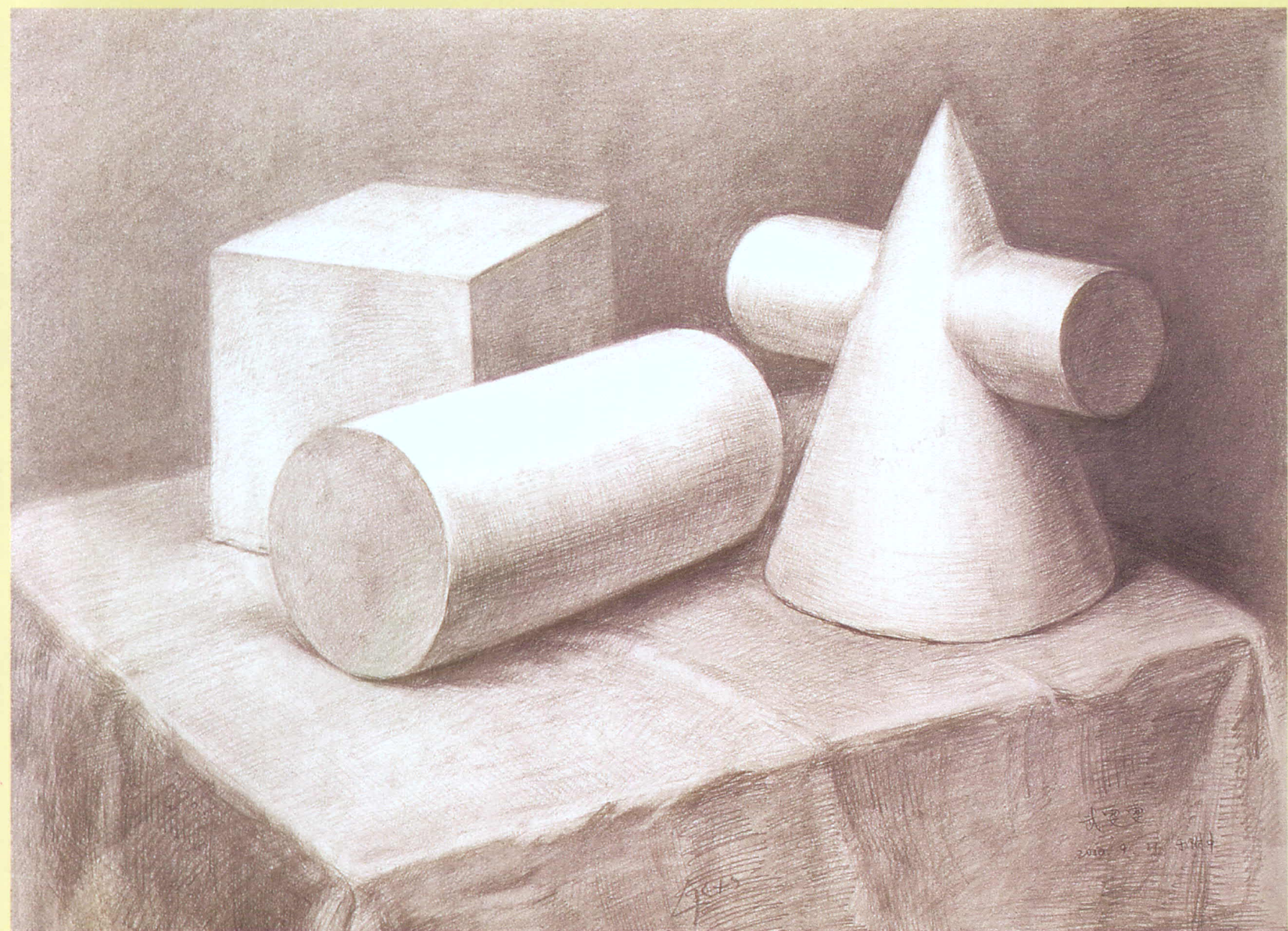
刻画。柔和的背景空间，可用铅笔和布或纸笔结合起来，有擦有画，不要怕画腻了，因为纸基本身就有颗粒而高低不平，腻的原因是由于缺少变化的千篇一律。反复多画可以营造出厚重，平衡和柔和的气氛。背景环境的处理，切忌顺着形体的外边用涂明暗的办法来相互衬托，或是画完了几何形体再画背景环境，要在画几何形体的同时就要把背景环境溶在一起，画形体的这边时就要注意那边的关系。在深入塑造形体时，把前面的部位拉过来，把后面的部位推过去并溶在背景之中，营造一个虚幻的空间，就像手可以绕到球的后面去。

第三步：调整完成

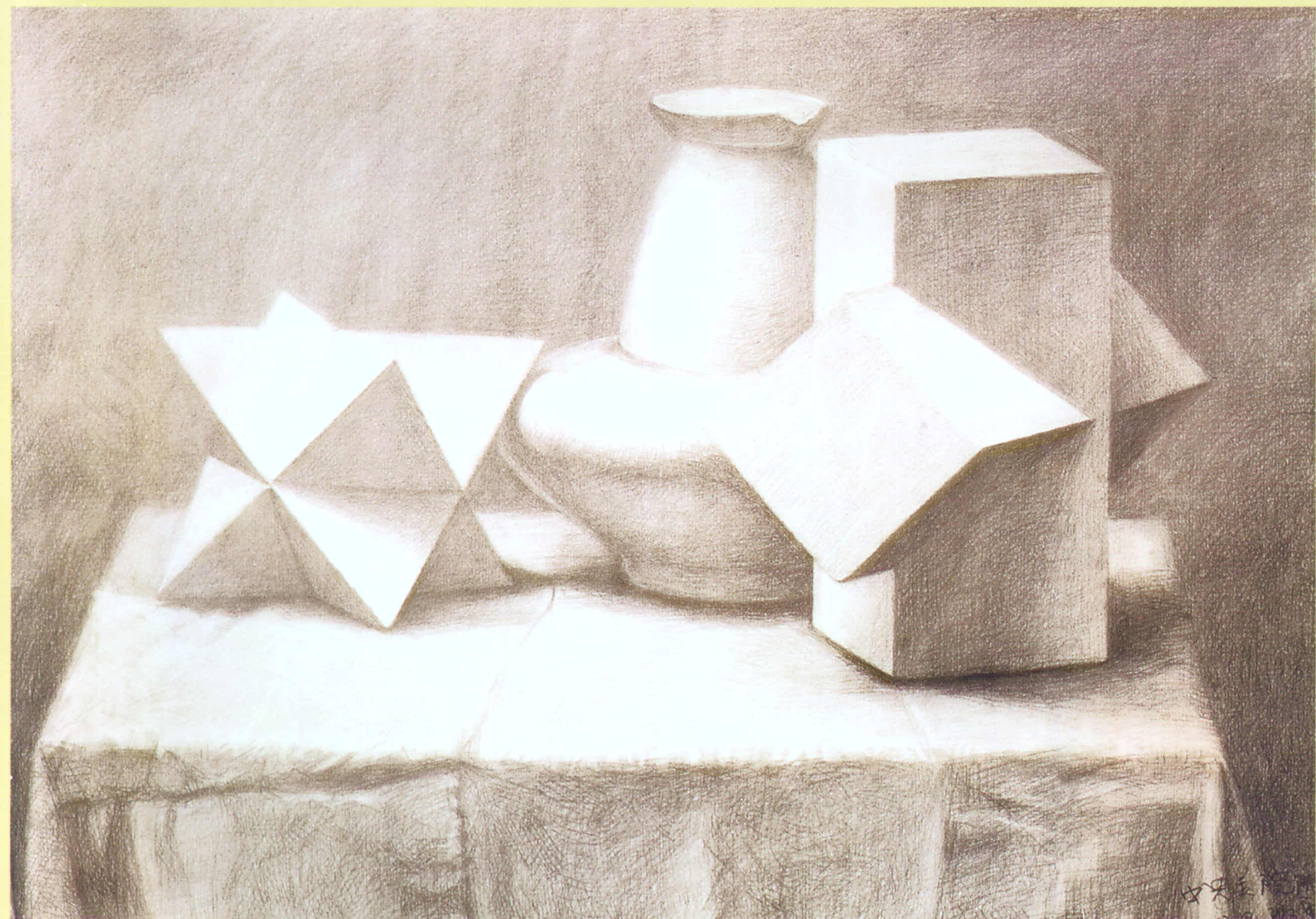
当你认为已经把该画的东西都表现出来后，就需要做画面的统一调整了。要把画放在远处，要求你从前阶段的局部深入中跳出来，更多的注意大的形体，黑白，空间效果，不再去看细部刻画的如何了。检查画面是否有些地方太花，太跳？哪些地方画的还不明确？大的明暗关系合适吗？这时，要努力追忆这组几何形体最初给你的印象和感受，是否已经表达出来了。要动脑思考的多一些，动手画的相对就少了，要给自己的画面挑毛病，找问题。其实，画面的统一调整，也就是学生在审美能力上的一种学习和提高。只有经过不断的反复练习，才能准确把握住客观物象并通过造型手段艺术地表现出来。







几何形体写生
(4开)
武雯雯



几何形体写生
(4开)
张雨怡

●石膏 —— 柱头写生

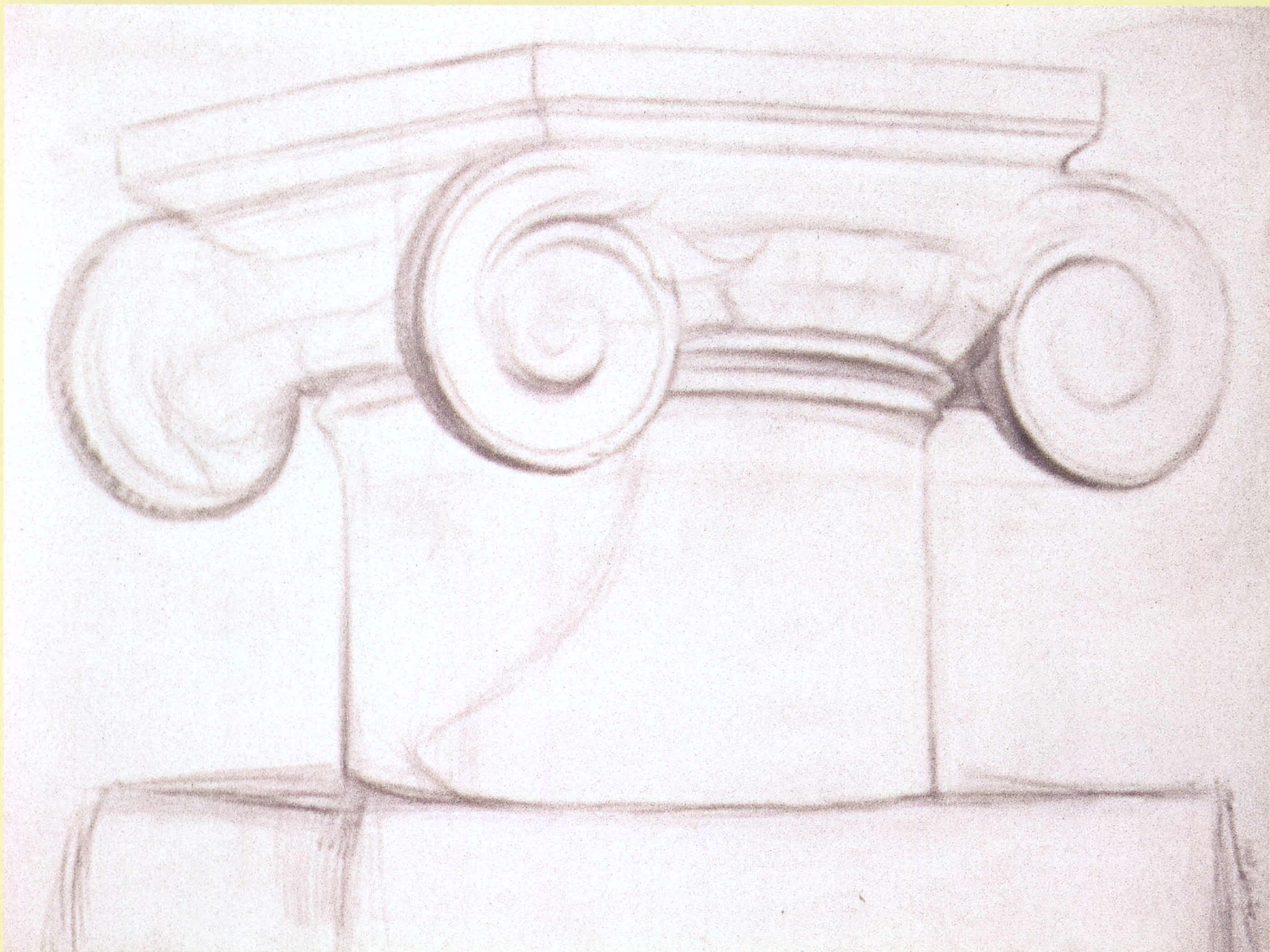
年级：一年级

课时：24 课时

工具：铅笔、橡皮

尺寸：四开

材料：素描纸（裱在画板上）



第一步：定构图·起轮廓

在基础素描学习的同时，对同学们潜移默化进行艺术审美意识的培养是至关重要的。现在学校里所选用的柱头样式，属于公元前五世纪古希腊的多利克拉式。在这个柱头中充分体现了古希腊的古典主义美学精神。丰富变化而又简洁大方的造型特点表现出柱头的庄重与和谐。

作为教师，安排和摆放作业是其贯彻教学大纲的要求，体现教师的教学思想的关键一步。一般把柱头放置在顶部有自然天光的环境里，用一块浅色衬布罩在静物台上，静物台的位置可以适当提高一些，使柱头置于人的视平线之上，可以产生一种稍仰视的透视效果，有利于表现出古希腊建筑雕塑的风格和美感。

作为学生，从一开始便积极地按照教学的要求和安排，从不同的角度去观察和选择出最佳的位置，并构思营造自己心里的画面，先不要急忙动手就画，而是先整体的感受和体会柱头给你的印象，观察和认识柱头的形体结构特点，光影的明暗层次变化及黑白灰在画面上显现的效果。要求同学们在速写本上构画几个构思的小草图，以便确定一个较完美的构图，画面的构图能力对于初学者尤为重要，构图有时影响着作业最后的成功与否。因为一个欠缺的构图，随着画面的深入完成，就越显现出它的先天不足了，通过这一过程的学习，其实还是训练和培养学生的一个良好习惯，即一动笔，就要有画面的绘画意识。

一张作业的完成，在步骤的安排和侧重点上还是要做到心中有数。可以把它分为三个过程，即定“构图，起轮廓”、“深入刻画”、“调整完成”，还可以把这比喻为：“慢—快—慢”三个步骤。也就是说，构图起轮廓时多动脑，动手相对少，画面上就表现为“慢”些。“深入刻画”时，在轮廓的基础上大刀阔斧地描绘，相对动手多。画面上自然显现得“快”些，当把该画的都表现出来时，需又要多动脑思考来调整时，相对动手又少了，就再次表现出了“慢”。

第一步：定构图·起轮廓



第二步：深入刻画

首先在画面上构画出柱头的大体基本形，柱头与模特台的衔接位置，柱头与画面四边的高低左右距离，即不能把柱头画小而使画面空旷，又不能把柱头画的过大，甚至还画出了画面，使画面显得不完整。一开始就要学会掌握控制画面的能力，不能被动地顺着画面而任其发展。构画柱头的轮廓时，要从整体着眼，从局部入手，要比较着、跳着画。因找形体结构的关系所以在画面上不能死抠一点，而是上下左右来回的找着画，要注意形体在透视空间里的变化，有些形因透视的关系而重叠在一起，或逐渐变小和变大，要注意柱头最基本结构的组合，就像盖房子把地基，四个立柱和横梁解决好一样，表面的饰物只是局部的变化而已。再有，就是要把柱头与模特台的衔接处理好。就像人站在地面上一样。把柱头的底部与台面平稳的表现出来。

开始起轮廓时，宜用中性的铅笔，在画面上画出较明确但又较虚的线条来，画的太重容易把纸面划出硬迹，不宜修改和涂抹。

第二步：深入刻画

当柱头的轮廓确定之后，便可以进入深入具体刻画的阶段了。这一步是要学会和掌握塑造形体的能力。只有理解认识了的东西，才能更准确的表现出来。所以，深入是进一步的分析和表现，精到的细节刻画可以使丰富的客观物象更加充实和可信。柱头的圆形柱与方形体的相接及过渡中的花纹图案，旁边的四个小圆形袋饰，所有这些局部细节都要把其结构关系的来龙去脉交待清楚。只有静下心来，有认真思考的精神，才能得到掌握塑造形体的能力。在这过程中，一定要重视对明暗交界线的认识和运用。因为明暗交界线就是客观物象的形体结构和它们之间转折与相互衔接的边缘与过渡，把笔总集中在明暗交界线处，也就是抓住了结构的关键部位，画在实处了。在深入过程中，必然碰到黑白灰的色调和光影问题，柱头所呈现出的光影明暗变化，完全是光线照射下的一种被动反映，所以，光影的变化取决于形体的结构关系，光影是可

