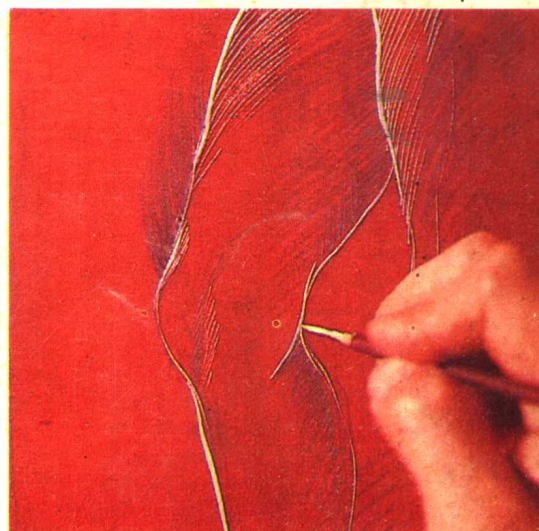
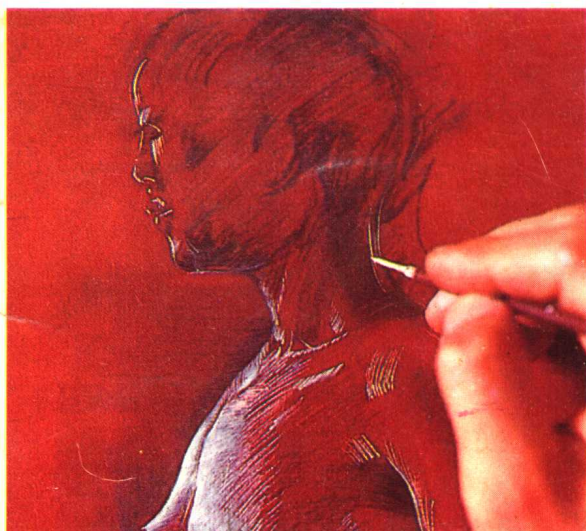
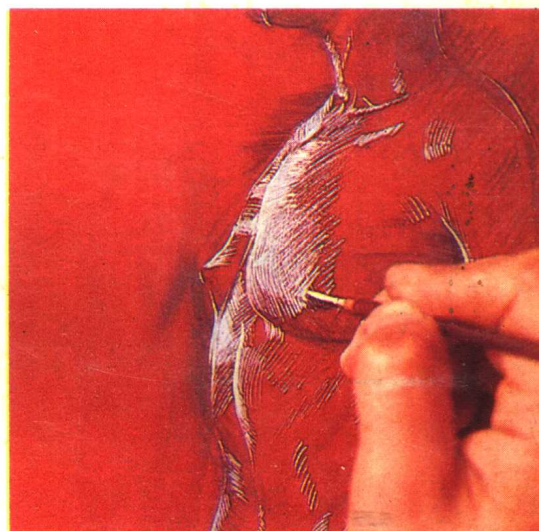
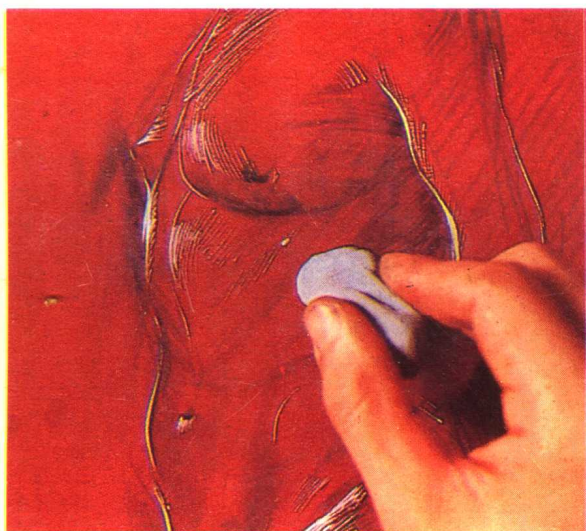

自学成画家译丛

现代素描 技法

〔日〕 安达博文 著
白鸽 译

北京工艺美术出版社

现代素描技法

〔日〕 安达博文 著
白 鸽 译

北京工艺美术出版社

责任编辑: 吴鹏

装帧设计: 李辉

现 代 素 描 技 法

〔日〕安达博文 著

白鸽 译

北京工艺美术出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京百花印刷厂印刷

787×1092 $\frac{1}{16}$ · 8.25

1989年6月第1版 印数: 1—14000

ISBN7-80526-022-2/G·04

定价: 10元

《自学成画家译丛》总序言

朱乃正

通过自学的途径能成为画家吗？许多绘画爱好者都会抱着理想的希望在心底发问。回答应该是毫无疑问的。无论从中外美术史上许多杰出画家的传记里，还是在现实中，都可以列举出大量足以激励人们值得去努力奋斗的事例。

除了坚定执著的追求可以开掘并有力地促使人的艺术才能不断成长、发展外，对自学者有启导借鉴价值的书籍与学习材料的选取、吸收、运用，也是一个关系到如何造就自己的重要问题。当然，任何一本介绍绘画基础和技法的书籍都会提供自学入门的“A、B、C”。但是真正优秀的书籍，对绘画的基本概念、技法等知识的介绍与讲授，不能完全是经验性的，因为那将导致自学者受到某种经验局限的禁锢而裹足不前；与之相反，一本提供给自学者真有价值的绘画书籍，应当具有在讲解绘画艺术的基本概念、基础要求、技法步骤乃至具体工具使用方法的同时，还特别注意启发读者自己的潜能，使自学者从中真正领悟到绘画语言形成的规律。而自学者的个性与创造意识在体现规律的过程中是尤为重要的。如此，可以使自学者不断产生独立的思考，并在掌握具体技法的实践过程中，也能随之不断加强对于绘画艺术语言规律的认识能力，同时也必然会提高对绘画艺术作品的鉴赏层次。

正是由于上述宗旨，我们向大家推荐《自学成画家译丛》。本译丛在分别而系统地介绍每类画种、画法的前提下，除详细讲解其一般基础规律与具体技法之外，还更着重于启发读者对绘画艺术的认识能力，并由此而形成本丛书/system构架。这就是它与一般纯技法类书籍所不同之处。它不会使自学者总在技法阶段中徘徊受阻；它能使读者感受到包含有多种方法相互比较的课程配置结构，以此来引导自学者由此及彼的融会通悟，而不至于视规律为僵死的程式与教条。因为那样恰巧是与艺术的规律相悖的，而且给真正有志于学艺者带来贻害。

古人论兵法时有言：“阵而后战，兵法之常。运用之妙，存乎一心。”其要义也在于把一般规律的掌握与个人的创造意识有机地融和起来，从而发挥出个人的创造潜能。一切有价值的艺术创作之生命魅力，正是在此基点上树立的。

如果这套丛书能使有志自学的读者确立上述的认识，那将是我们最大的幸慰。说明我们奉献的是可以自觉掌握与自由运用的艺术规律，是一把开启艺术大门进入广阔创造领域的钥匙，而不是僵硬的拐杖。

手的关节也很多,带有各种各样的表情在进行微妙的变化。首先,不必去掌握细微的动态,重要的是反映出大的整体感觉。

目 录

总 序	朱乃正
-----------	-----

第一章 系统地学习素描基础	5
---------------------	---

如何理解物体的造型	6
-----------------	---

1. 物体的构造——人体、静物、风景的构造解释	6
-------------------------------	---

人体的构造解释

静物的构造解释

风景的构造解释

2. 物体的观察方法——由于视点的移动，观察方法是有变化的	10
-------------------------------------	----

由于头部的倾斜，面部所产生的变化

根据透视图观察圆柱体所起的变化

圆柱体观察方法的图解

3. 物体的比例与特征——细致地观察对象的重要性	14
--------------------------------	----

标准男女的比例与特征

儿童与成人的比例与特征

手的比例与特征

4.用面掌握物体——表现的要点·····	16
用面掌握物体的要点	
用面掌握头部的要点	
脸的各部分的要点	
关于构成·····	18
· 位于画面上的物体的配置 ·····	18
· 静物 ·	
· 人体 ·	
· 风景 ·	
为了对物体进行自由的表现 ·····	20
1.调子与空间感——用调子的变化去表现光的方向、明暗	
与强弱 ·····	20
明暗调子的对比	
当圆柱体被光所照射	
明暗——用线的方向适应形态	
背景的调子	
2.调子与质感·量感——用线或明暗调子表现	
质感·量感 ·····	26
玻璃的质感表现	
金属的质感表现	
布的质感表现	
〔质感的表现是经过比较而显出来的〕	
〔群体与它的实际调子〕	
3.调子与色彩感——设定作为基准的调子及其范围并表现	
出色味 ·····	34
不同色味的表现	

白色石膏像的画例

4.表现的实践——形态与调子的要素 38

观察透视图法 42

第二章 彻底阐明现代素描的方法 43

关于现代绘画 44

有关绘画材料并用的含义问题 44

工笔画法 45

有色底的意义 45

绘画材料并用的现代画法的画例

工笔画法的画例

制作实践 48

按照画材并用的画法描绘静物 48

过程解说

按照绘画材料并用的画法描绘人物 58

过程解说

工笔画法描绘静物 66

过程解说

带有底色的人物画的画法 74

过程解说

观察临摹的作品 80

· 临摹作品

· 临摹作品

依靠银笔临摹 82

用银笔(银点)制作底子的方法

第三章 素描的画例和解说	83
风景 整体描绘与局部描绘	84
建筑物	85
庭院	87
树木(I)	89
树木(II)	91
树木(III)	92
洗澡池	93
人物 整体描绘与局部描绘	94
肖像(I)	95
肖像(II)	97
全身像	99
参考画例	100
静物 整体描绘与局部描绘	102
布	103
花(I)	104
花(II)	105
花(III)	106
花(IV)	107
花(V)	108
洋葱	110
箱子与石头	112
鸟	114
石膏像	118
参考画例	122

第一章

系统地学习素描基础

诸位大概熟知“素描”这个词吧。但是，当重新被再问一遍：“所谓素描是指什么？”不是可以说仍觉得有些不明确的地方吗？如果稍稍墨守陈规的讲，素描就是把要描绘的物体的形状、特征、性质等，进行简洁地表现的一种方法。也就是说，素描是形成绘画的最重要的要素。就像是建筑房屋的梁架一样重要，一旦最初的一条线失败，即使说是万事休矣也不过分。

当进行素描时，一定要注意不要局限于对象的细部，要灵活地用线或面、明暗、调子等等，把整体的感觉确切地表现出来。

第一章为基础篇，从物体的基本构造开始到表现方法的实践，使用各种各样的素材把在素描上必不可少的要素分阶段掌握，以达到提高表现的领域与能力为目的。

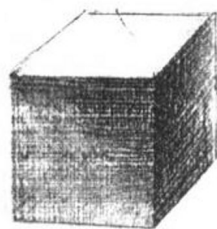
如何理解物体的造型

1. 物体的构造——人体、静物、风景的构造解释

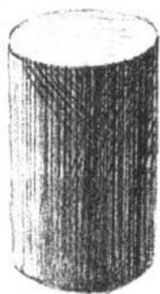
不论自然存在的四种基本形状的哪一种，或者是由这些形状所组合成的复合体，都可以进行分类。也就是指不管作为什么样子的形状：立方体、球体、圆柱体、圆锥体都可以构成基本的几何形体。用人体来举例，可

以把全身掌握为正方体的变形——长方体。再进一步，像头、手臂、腿等处都是圆柱体，上身是立方体。所有物体都可以试着进行类似这种单纯形体的转换。

人体的构造解释

立方体

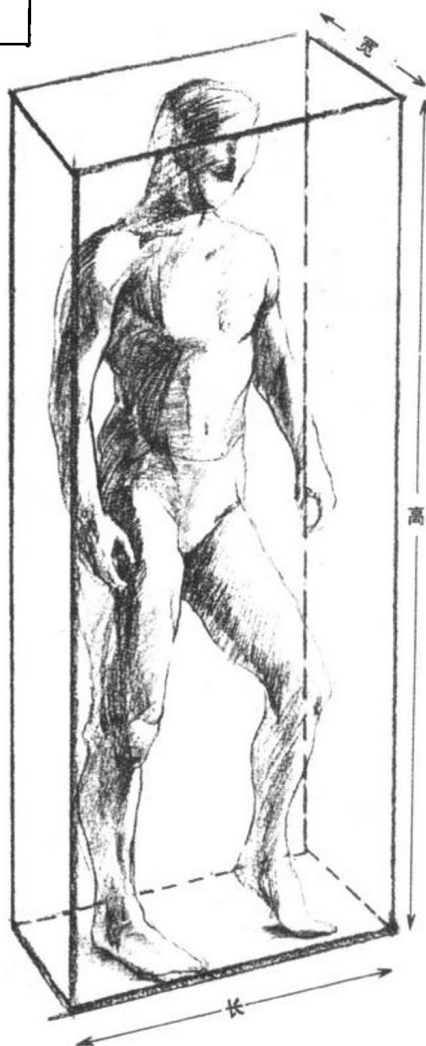
圆柱体

球球体

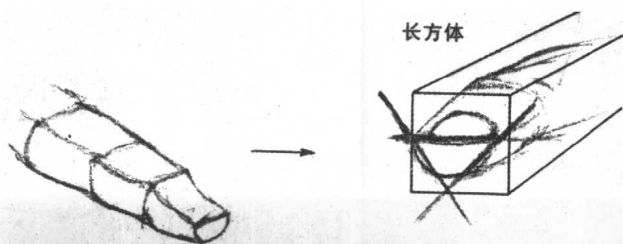
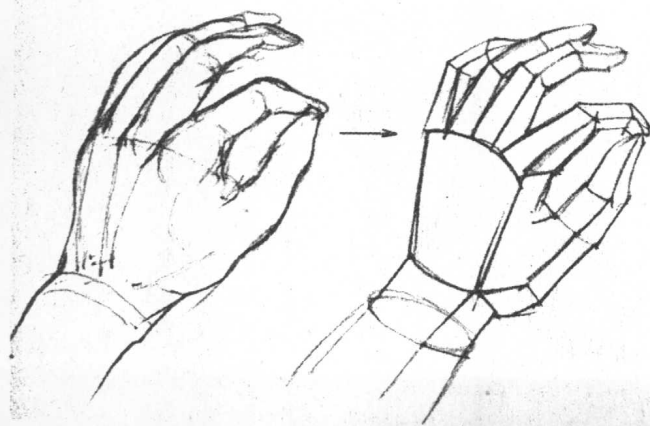
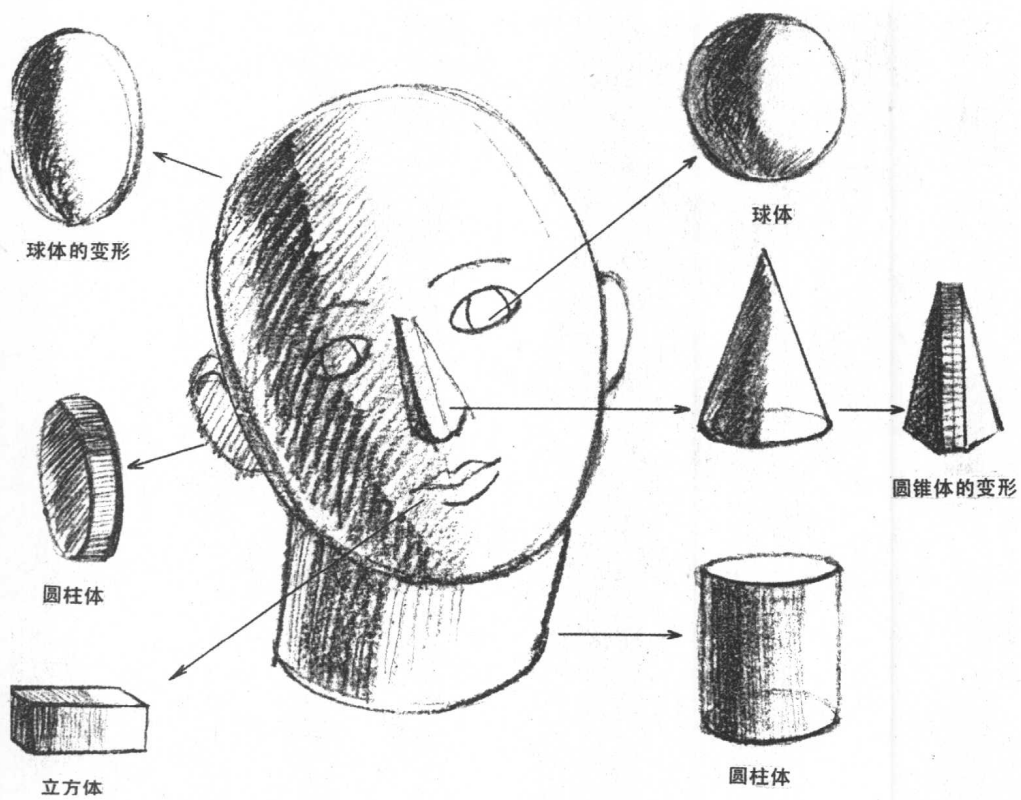

圆锥体

① 人体是带有长、宽、高的三维世界。因而，全身可以掌握为正方体的变形——长方体。

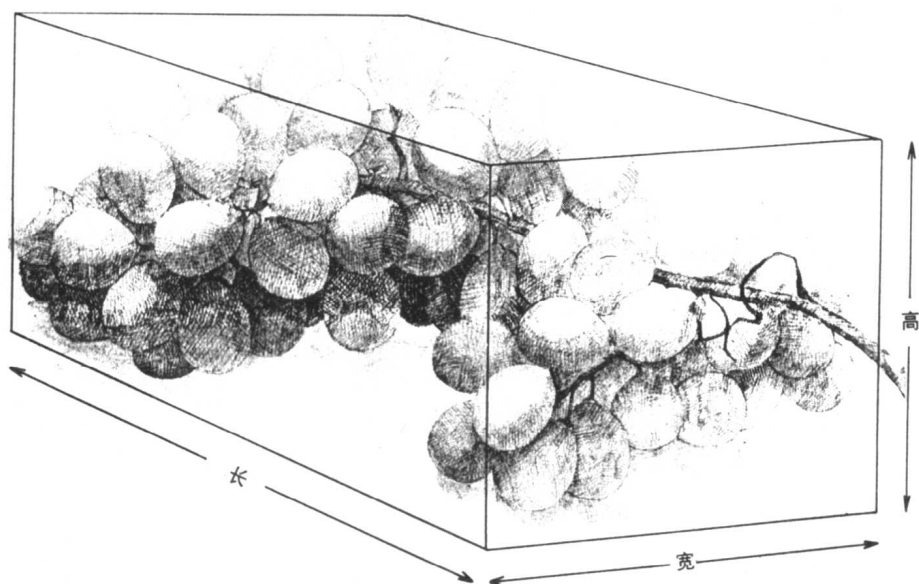
② 头、臂、腿是圆柱体；上身是长方体；头部是球体。像这样来考虑作为立体的人体，联系起关于量感的意识是非常重要的。在这个阶段，脸部或身体的细微表情等，不要作为问题，以免分散素描时的考虑。

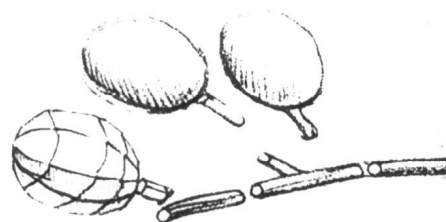
※指尖是倒三角形

静物的构造解释

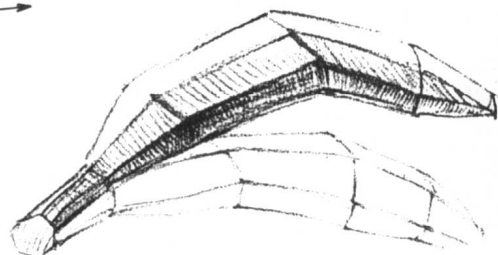
- ① 葡萄、香蕉等静物，可以掌握为立体的形体。
- ② 如果把葡萄或香蕉进行分解去考虑，可以看到它们是球体与圆柱体，以及长方体所复合成的物体。

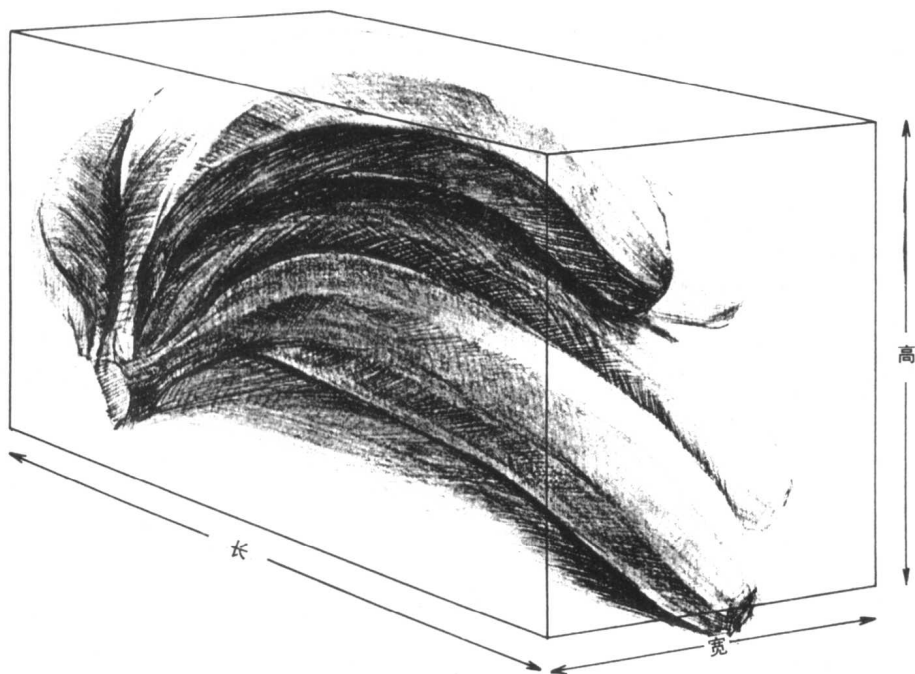
①

球体与圆柱体

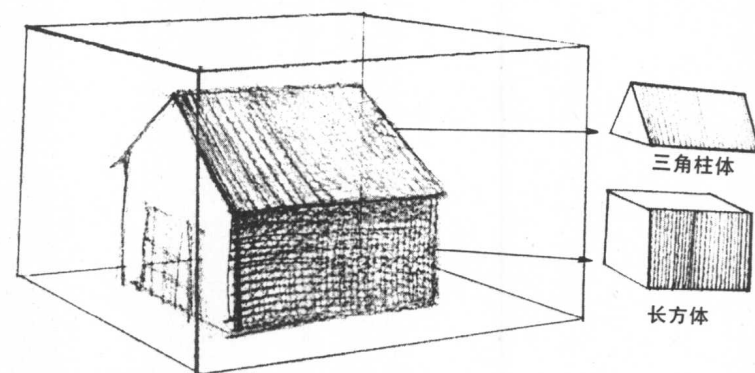
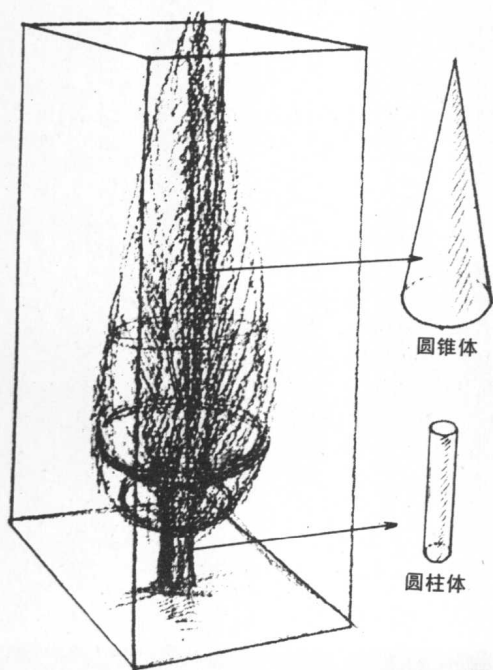
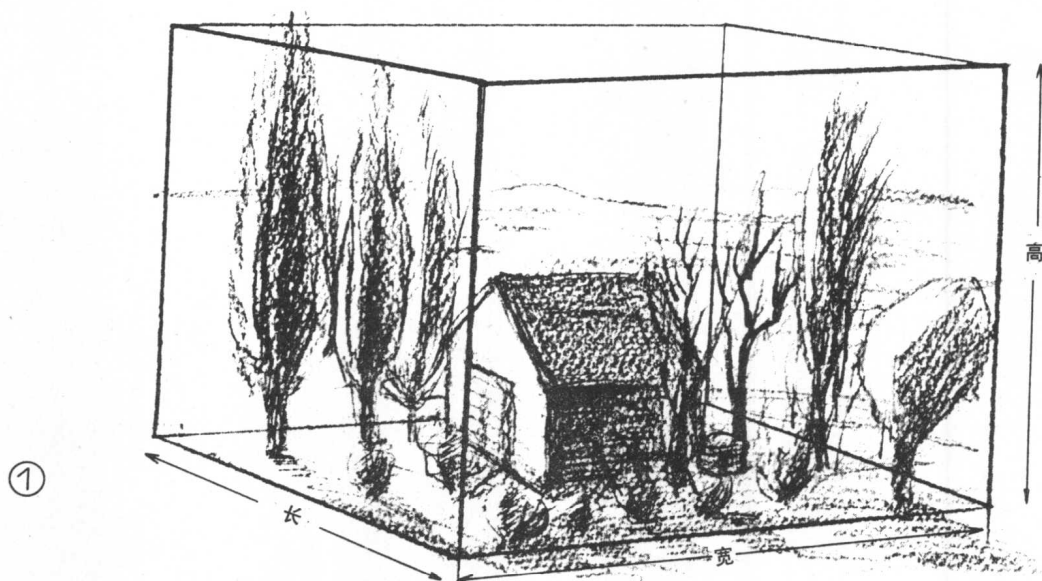
圆柱体与长方体

风景的构造解释

① 如果是观察自然风景或者是很大的群体,可以视其为一个集中的立体。

② 可以看到树是作为圆锥、圆柱体;房子被作为三角柱与长方体所复合的物体。由于对象是复杂的,所以把大的形体用量化的物体去比较及掌握就变得极其重要了。

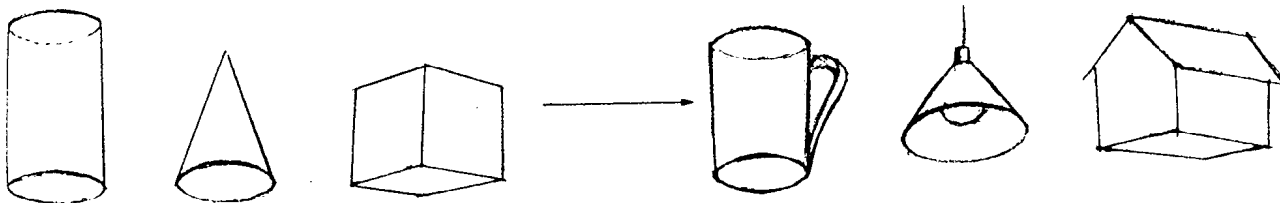

2. 物体的观察方法——由于视点的移动，观察方法是有变化的

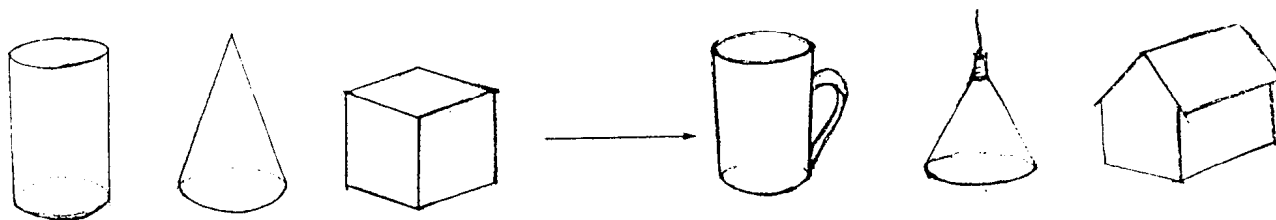
下图利用三个基本形体来表示，由于视点的移动所引起的观察方法的变化。我们希望你能从这些图中了解到，由于改变了视

角位置，所看到的物体形态也发生了改变。描绘物体时，牢固地掌握住类似于这种情况的特征是重要的。

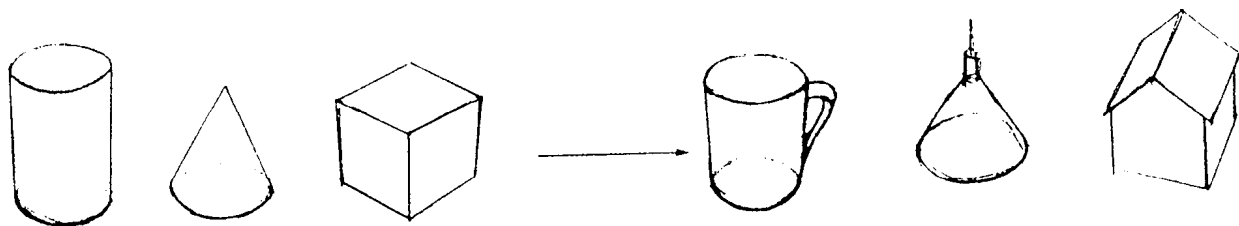
应用

仰角：根据仰角的观察方法，视点变为在下方

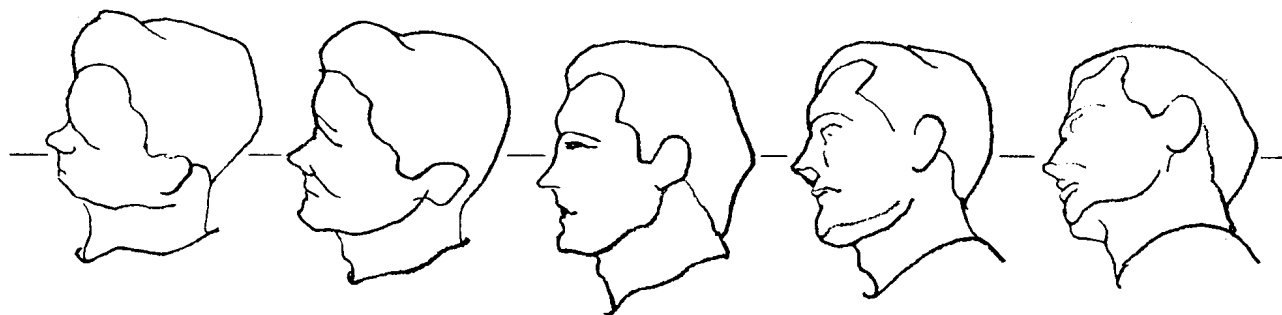

俯角：根据俯角的观察方法，视点在稍上方

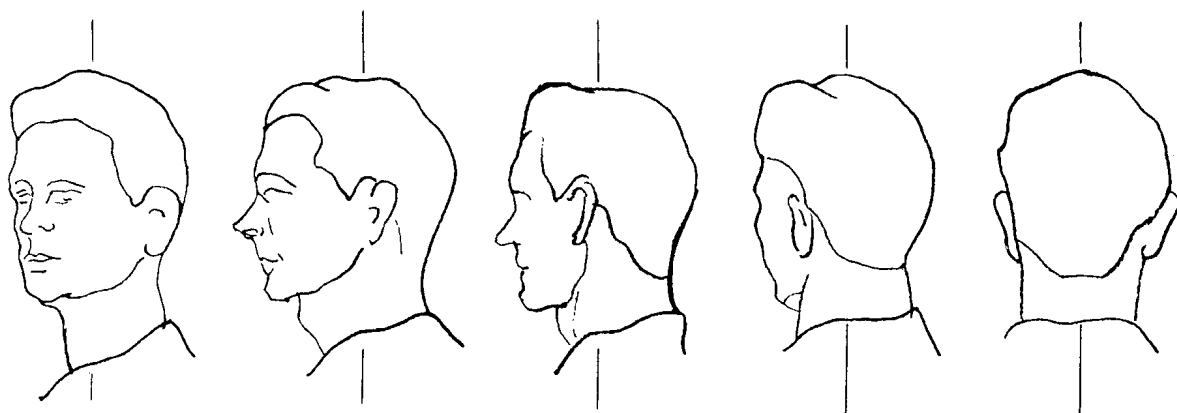

鸟瞰：根据鸟瞰的观察方法，视点位于更上方

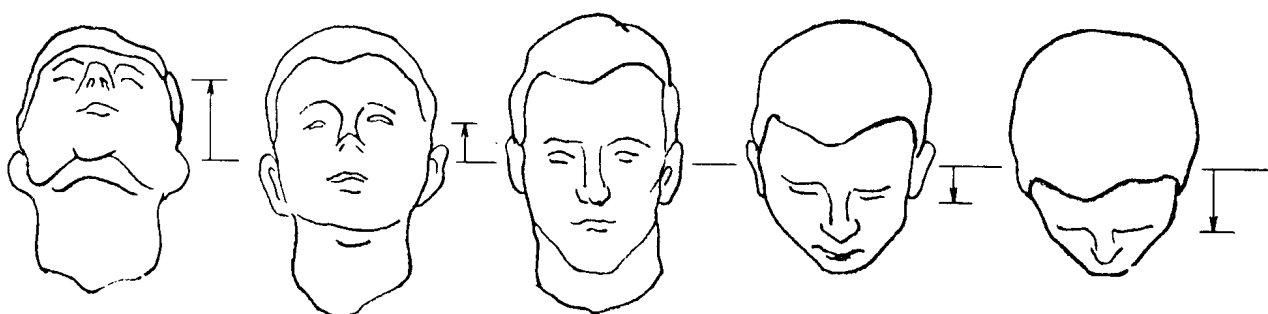
由于头部的倾斜，面部所产生的变化

倾斜：俯视着的头部侧面，由于逐渐抬头往上看，耳朵位置发生移动。

前后：根据头部从前逐渐向后的变化，耳朵位置发生的移动

上下：仰起头时和低下头时，眼睛位置的上下移动。

根据透视图观察圆柱体所起的变化

下图是利用瓶子的断面,由于视线的移动,物体椭圆形的变化多少被夸大地显示出来。使我们能够了解,离水平线越远越呈椭圆形,越近则越为圆形。

