

从零起点到美院

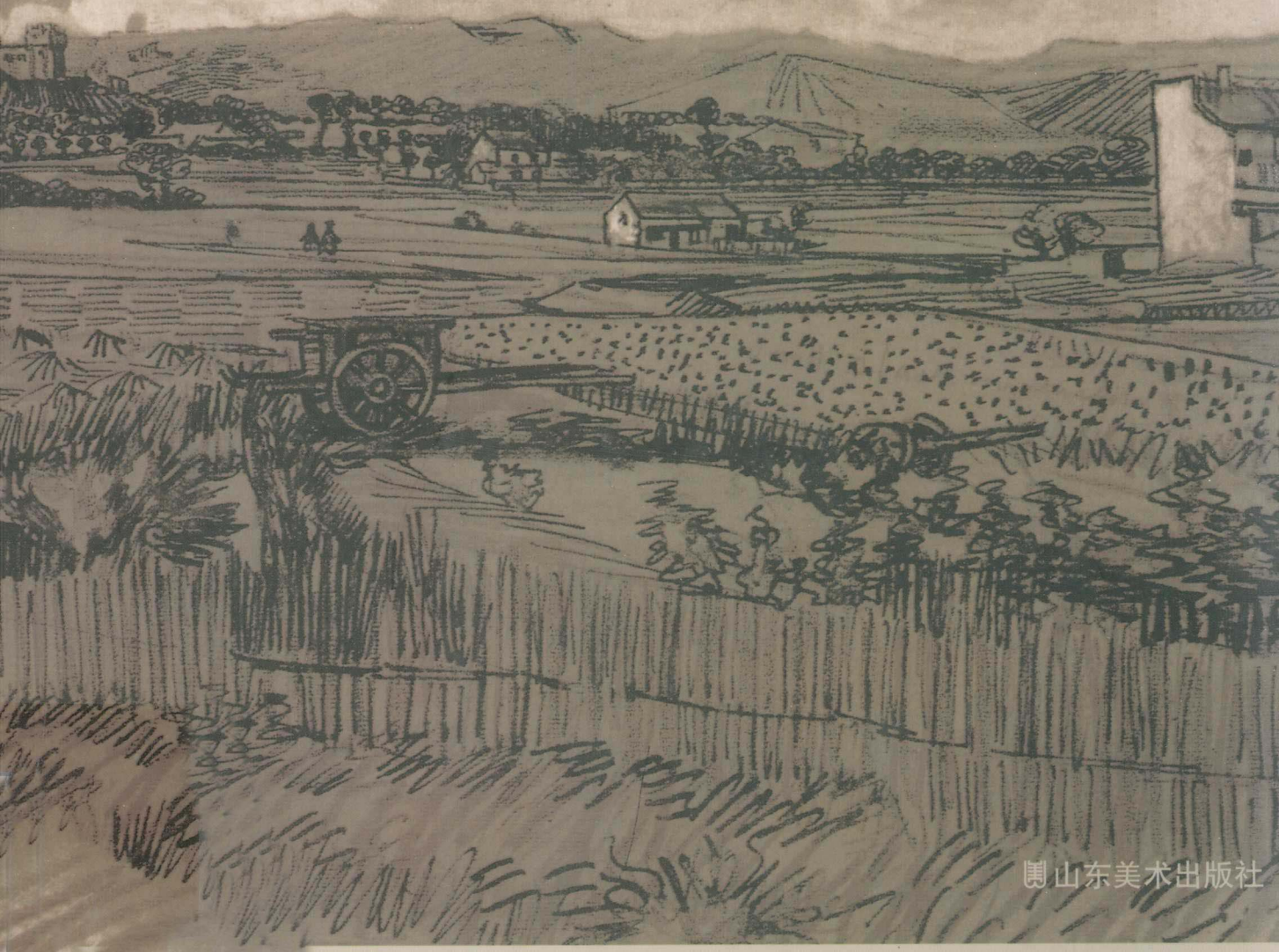
Sketch

A Course Book
of Fine Arts

素描

美术教学全程

聂鸿立 张磊 著

山东美术出版社

从零起点到美院

Sketch 素描

A Course Book
of Fine Arts

美术教学全程

聂鸿立 张磊 著

图书在版编目 (C I P) 数据

美术教学全程.素描/聂鸿立,张磊著.—济南:山东
美术出版社,2009.12

ISBN 978-7-5330-3034-6

I. ①美… II. ①聂…②张… III. ①素描—技法(美术)
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第227770号

策 划:李 晋

责任编辑:曲佑苇 翟宁宁

装帧设计:曲佑苇

出版发行:山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮编:250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail:sdmscbs@163.com

电话:(0531) 82098268 传真:(0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号(邮编:250001)

电话:(0531) 86193019 86193028

制版印刷:山东新华印刷厂临沂厂

开 本:889×1194毫米 16开 16.5印张

版 次:2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

定 价:39.00元

序 言

学习绘画是一件好事，绘画可以提高人的自身素质，增强感受力和审美能力；绘画可以培养人的主动意识，增强控制力和创新能力。绘画可以作为终身的事业追求，也可以作为业余爱好充实我们的生活。现在有很多人在学素描，各种教材层出不穷。但近十年来有一股特殊的力量，产生了一批新的学习者，“艺考热”像一个强大的推动器，把成千上万的人推向学艺的队伍，在社会上出现了前所未有的学绘画的热潮。遗憾的是这股热潮并没有起到繁荣艺术和美化生活的作用，也没有使学习者感到有益和快乐。最终，这股热潮形成了一个巨大的漩涡，吞噬了许多人的精力、时间和钱财。距离漩涡中心最近的人往往是那些丢失得最多、得到得最少的人。因为，推动器能量的来源与绘画的本质没有一点关系。可见，大家都忽视了一个很重要的问题，甚至可以说是教育者有意回避了这个问题：不能搞实用主义，实用主义是美术学习的大忌！换句话说：没有兴趣，就学不好美术。面对无知的学艺者，我们的教育者和教科书首先要排除实用主义，其次要向兴趣方面引导。不需要回答太多的为什么，因为这是历史的证明和经验，而我们也已经看到了足够多的失败者。艺术与金钱、名利、投机永远走不到一起。

一方面是教学的严重不足和偏离，另一方面是社会的责任和需求。如何解决这个现实的问题是本书编写的出发点。当然，解决社会问题不能靠某一个人或某一本书，但是问题的解决总要从某一个点和某一件事做起。

一、本书的观点

1. 艺术不是天才的专利。本书是为大众服务的，或者说是培养“天才”的。
2. 艺术不等于长时间的磨练，而是关键时刻的全心投入。
3. 艺术最重要的品质是谦虚，最大的保证是知错，最大的障碍是习惯。
4. 艺术最大的特点是相对性和极端化。

5. 艺术最需要的是兴趣和勇敢。

二、本书的对象

初中阶段以上的素描爱好者、素描教育工作者。

三、本书的目的

1. 使零起点的学习者在最短的时间内掌握素描的造型方法和技巧,能够达到基础考核标准,拥有继续学习其他应用专业技术的资格,有完成简单的实际工作的能力。

2. 使具有一定绘画基础的学习者认识造型原理,理解绘画的性质和特点,掌握形式变化规律。

3. 为美术教师提供一部详尽的教学参考书。

4. 为自学者提供一本全面的自学课本。

5. 为美术爱好者提供一本有趣味的观赏书。

四、本书的特点

1. 完整与系统。本书采用授课的方式,将造型的方法规则按照造型的顺序和人的接受能力编排到每一节课中,使学习者在实践中应用和领悟绘画的道理,做到:作画有图可依,思索有据可查;作业做完,道理讲尽。

2. 详细与全面。本书在立足于全面系统地介绍绘画专业知识的同时,从各个方面对重点和难点问题反复、详尽的讲解,并提供图示,希望学习者不但画得好,而且要画得明白。

3. 适用与适量。本书对所学内容进行了精选,用“重点突破,以点带面”的方式贯穿全书,对不必要的课程做了大的删选,对重点课程和方法进行了反复和详尽的说明。目的是使学习者用“勤动脑”代替过去“拼数量”的学习模式。

4. 灵活与多样。本书的结构紧密,前后关联,学习者可相互参照、举一反三。在很多作业中,本书为学习者提供了多种解决的方式方法,能够满足不同爱好和不同目的的需要。在不同方式的比较中,学习者能够对造型和自身的需要进行更准确的判断。

5. 恢复与探索。本书从人的学习能力和造型的基本法则出发编排教学,努力清除非造型观念和非科学思想的影响,努力还原造型和学习之本原性质和目的。

本书从社会实际和读者需求出发,借鉴艺术科学最新的研究成果,努力使本书适应现代社会发展的需要,使读者掌握最新的专业知识,能够创作出反映社会进步的优秀作品。

张 磊

2009年6月

目 录

前言 / 1

素描教学大纲 / 4

第一单元 几何模型素描 / 6

第一课 从临摹一张画开始造型 / 8

第二课 通过画一个简单物品学习写生 / 16

第三课 通过画几何体学习透视 / 21

第四课 通过画球体学习明暗和虚实 / 28

第五课 通过画分面体学习体面与结构 / 35

第六课 通过画几何穿插体学习整体观察 / 40

第七课 通过画两个几何体学习关系和对比 / 47

第一单元测验 / 52

第二单元 静物素描 / 53

第八课 通过画陶器学习形式和审美 / 56

第九课 通过画瓷器学习质感 / 62

第十课 通过画玻璃器皿学习刻画 / 68

第十一课 通过画苹果学习体感和空间感 / 72

第十二课 通过画复杂物品学习主次和概括 / 78

第十三课 通过画一组静物学习构图与平衡 / 85

第十四课 通过画一组静物学习背景处理和画面组织 / 89

第十五课 通过画一组静物训练色调和层次 / 94

第十六课 通过画一组静物训练调整和完整 / 98

第十七课 通过构成的方法表现静物 / 104

第十八课 通过默写的方法表现静物 / 109

第二单元测验 / 113

第三单元 石膏像素描 / 114

第十九课 通过画分面嘴学习“三大面”表现 / 116

第二十课 通过画分面眼学习分割比例和图形连接 / 120

第二十一课 通过画分面像学习结构面——平面 / 124

第二十二课 通过画石膏眼学习投影表现技术 / 128

第二十三课 通过画贝多芬面像学习明暗交界线技术 / 132

第二十四课 通过画解剖挂像训练头像的结构画法 / 137

第二十五课 通过画伏尔泰头像学习特征的观察和表现 / 143

第二十六课 通过画高尔基头像学习动态的观察和表现 / 149

第二十七课 通过画阿格里巴头像学习个性观察和表现 / 154

第二十八课 通过画海盗头像学习综合表现方法 / 157

第二十九课 通过画荷马头像学习整体表现方法 / 162

第三单元测验 / 165

第四单元 人像素描 / 166

第三十课 正面像 / 168

第三十一课 侧面像 / 174

第三十二课 半侧面像 / 181

第三十三课 老人和儿童 / 188

第三十四课 动态头像 / 192

第三十五课 半身像素描 / 196

第三十六课 全身像素描 / 207

第四单元测验 / 211

第五单元 速写 / 212

第三十七课 人物慢写 / 215

第三十八课 人像速写 / 221

第三十九课 动态速写 / 226

第四十课 场景速写 / 231

第四十一课 风景速写 / 236

第四十二课 建筑速写 / 243

第四十三课 动物速写 / 247

第四十四课 默写 / 251

第五单元测验 / 255

前言

我曾经想摹写下自然,而我未能做到,无论我从哪一方面来下手。
人们不需再现自然,而是代表着自然。

——塞尚

图1 手印

手印是洞窟艺术中经常出现的形象。手印有三种形式:阳纹手印、阴纹手印、描画的手印。手印出现的时间比摹仿造型要早,而且一直存在。手印的出现可能是人对野兽留在泥地上的爪印的模仿,也可能是自发的一种行为,它的出现就具备了丰富的意义。手印经常出现在动物形象附近,这是巫术活动中一种控制力量的表现。人们对手印有如下解释:把手印画在壁上以增强精力、祛灾除病;手印是某种神秘仪式的记录或古老神祇的象征;手具有一种特殊的力量。手印中阳纹少,阴纹多,右手少,左手多,大概为制作方便。

素描属于视觉艺术的一个门类,但它具有所有造型艺术的基本功能,是造型艺术的认识和技术基础。素描是人类认识自然、进行交流的工具,也是创造发明、探索理想的工具。在西方,素描帮助人们识别环境、传授技能。在中国,素描直接产生了文字,造就了灿烂的东方文化。可以说,素描是人类文明的开端,是社会发展的重要工具。素描不但帮助人类取得了一次次进步,而且还真实地记录了人类成长的过程。这也正是人类社会重视素描教育,并把学习素描作为提高自我创新能力的重要手段的原因。欲造物,先造形。这是人类生产活动的必然途径。人类社会每一栋建筑、每一个物品都直接产生于造型,科学探索和对真理的追求也离不开造型。素描不仅能够帮助人们解决生存的需要,还能够满足人对精神的追求。素描对人们情感的交流,对美好事物的表达和享用方面所起的作用是文字所不能替代的。素描是人类的一种本质能力,是自身生存和发展的重要工具。正因为人拥有能力,才有了素描;因为人的需要才发展了素描;因为人的喜爱才产生了素描艺术。

素描自古以来就是人类一项重要的工具,人类的发现、发明和创造都离不开素描。在逐渐淡忘了它的原始意义的今天,人们更加注重它的审美价值。素描在经历了生活的使用和成为观赏的艺术以后,也许有一天,还将成为解决科学难题的钥匙。(图1)

素描的实质是造型。人们将看到或想到的事物画出来,就应该算是素描了。最早的素描大概是原始的先民们用树枝在沙地上所画的简单的图形。我

图2

图3

图4

们现在发现的距今一万多年前的洞窟壁画和彩陶上的纹饰,其造型技术已经相当成熟。最初的素描都和制造、记事有关,在文字产生以前,绘图比声音的表达更重要。在人们有了社会活动和思想意识之后,造型的作用和意义更加重要,或许那些画得更逼真、表现更丰富的人,就是更有能力和权力的人。当人有了经济活动和审美意识以后,人就摆脱了对造型的神秘感和敬畏之心,造型的实用功能和美化价值获得了极大重视,因此,最早的素描都用于宗教和生活用品的渲染和装饰。

古代的岩画和彩陶,虽然是雕刻和彩绘的形式,但从造型意义上讲,还属于对素描的加工。比较接近绘画的素描,出现在壁画和书籍插图中。虽然它们存世不多,但根据考古发现,在距今3000年至4000年前,无论是东方还是西方,建筑内墙壁上都布满了壁画,而且绘画的形式是崇尚自然写实的。在公元前一世纪,人类的造型能力已经相当成熟。从资料当中可以看出,当时的写实能力已经不亚于现代的超写实风格。(图2、图3、图4)

真正意义上的素描,产生于欧洲文艺复兴时期的意大利。这一时期,由于科学的发展和进步,产生了一大批对绘画技术精益求精的探索者。其中最主要的代表人物是达·芬奇。画家们以科学的态度,对绘画和自然的关系进行了细致、深入的理性思考,发明和创立了解剖学、透视学和明暗渲染法。这些发明和探索都建立在素描的基础之上,使素描成为一种独立的艺术形式。

从14世纪到19世纪,西欧的素描没有太多的变化,主要是以线为主,配合适当的明暗层次。由于照相术还没有发明,素描是艺术家进行创作的主要手段。这一时期,出现了一大批优秀的素描作品和以素描为独立表现形式的优秀画家。其中的代表人物有德国的荷尔拜因、丢勒,荷兰的伦勃朗等。在19世纪的后期,由于成立了美术学院,素描受到广泛的重视,各个国家对素描形式和教学进行了积极的探索和规范。在法国,素描甚至被推崇到至上的地位。法国的素描主要继承了文艺复兴时期的风格,以简练的线条为主,注重形式的自然生动,其代表人物是安格尔。德国素描比较注重物体的质量感,风格强烈、凝重,代表人物是门采尔。俄国素描追求古典的用线,

图2 兽群 法国拉斯科洞窟壁画（前15000）

1940年,法国西南部道尔多尼州乡村的三个儿童在追捕野兔。孩子们进入一个山洞,结果发现了一个原始人庞大的画廊。在它长长的、宽狭不等的通道中,有一个外形不规则的圆厅最为壮观,洞顶画中有65头大型动物形象:有2米到3米长的野马、野牛、鹿,和4头巨大公牛,最长的约5米以上,真是惊世的杰作,被誉为“史前的卢浮宫”。

图3 舞蹈纹彩陶盆,马家窑文化(距今约5000多年前的新石器时代)。高14.1厘米,口径29厘米。1973年青海省大通县上孙家寨出土,现藏中国历史博物馆。

内壁口沿画三组舞蹈人,各组均为五人,手拉手,头向一边侧着,两腿稍微叉开,头有发辫,身有尾饰。从发辫和尾饰运动的方向,明显看出这些人正在有节奏地舞蹈着。此盆盛水之后就像一个小小的池塘,人们在岸边歌舞,别有一番情趣。无论从题材、装饰、考古方面,此陶盆都具有不可忽视的价值。

图4 木版插图画 丢勒

丢勒(1471~1528),德国文艺复兴时期最伟大的画家,也是德国艺术的开拓者。

图5 创作草图 达·芬奇

达·芬奇(1452~1519),意大利文艺复兴时期最负盛名的美术家、雕塑家、建筑家、工程师、科学家。

图5

图6 人物素描 梵·高

梵·高(1853~1890),被认为是继伦勃朗之后荷兰最伟大的画家。他和高更、塞尚并称为后印象派。他们吸收了印象派的精髓,却反对印象派纯客观理性的描绘,提倡事物的实质和象征意念,是现代艺术最重要的先驱。梵·高27岁时才开始绘画,在短短十年间,画了八百多幅油画及同等数目的素描,却几乎从未能觅得买家,只能长期依赖弟弟提奥在经济上和精神上的支持。他的一生,正如毕加索所说:“这人如不是一位疯子,就是我们当中最出色的。”梵·高全部杰出的、富有独创性的作品,基本上是在他生命最后的六年中完成的。他最初的作品,情调常是低沉的,可是后来,他大量的作品即变低沉为响亮和明朗,好像要用欢快的歌声来慰藉人世的苦难,以表达他强烈的理想和希望。他的画面上不但充满了阳光下的鲜艳色彩,而且不止一次地顶着烈日描绘令人逼视的太阳本身,描绘向日葵。一位英国评论家说:“梵·高用全部精力追求了一件世界上最简单、最普通的东西,这就是太阳。”

图6

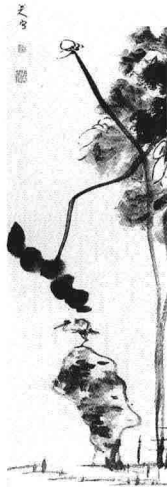

图7

图7 荷花小鸟 朱耷

朱耷(1626~1705),号八大山人,是我国明末清初杰出的写意画艺术大师。

强调表现人物的个性特点,代表人物是列宾。应该说,古典绘画对素描的重视程度大于色彩,作品中素描的表现极尽完美。(图5)

法国印象主义的出现,是绘画艺术的一次革命。印象主义绘画彻底打破了以线条为主要表现形式的古典风格,同时,也彻底解放了受轮廓线束缚的色彩。自印象派之后,绘画已经成为色彩的天下了。(图6)

中国的绘画,有着与西方不同的观念和道路。中国绘画不但讲究造型,更加注重写意。如果站在西方素描的角度上看,国画的造型似乎很幼稚。这个结果,其实是与西方的科技成就联想得出的。如果站在艺术的角度上,中国画的表现性深不可测。东西方绘画最大的差异不在于形式,而是工具。除了工具和观念的差别之外,东西方素描有两个共同点:其一,都是以线造型;其二,都是“师法自然”。西方的绘画秉承了古希腊文化的传统,作品追求细节和感官感受。中国绘画以书法为基础,注重结构和整体,强调“以形写神”。如果用现代眼光来看,中国的“骨法用笔”和“墨分五色”都属素描的范畴。因此,研究素描不应该站在一个狭隘的立场上,而应当从造型本质的高度衡量各方,做到取长补短、为我所用。(图7)

素描教学大纲

第一单元 几何模型素描（1.5周，90课时）

目的与要求：

了解造型的最基本规则，认识素描的构成形式及作用，掌握素描的基本表现方法。

学习内容：

工具性能、作画姿势、观察方法、线条组织、步骤要求、透视规律、形体分析、对比变化。

第二单元 静物素描（3周，180课时）

目的与要求：

认识自然形态及变化规律，学习整体观察及审美感受，掌握表达观察与感受的方法和技巧。

学习内容：

构图方法、对比规则、形式理解、变化节奏、空间体积、肌理质感。

第三单元 石膏像素描（3周，180课时）

目的与要求：

认识造型的性质与原理，理解造型主客观因素的作用和规则，解决造型的观察和表现方法，掌握各形式间的相互关系和组织处理，完成素描中级课程内容和要求。

学习内容：

造型的基本变化形式、结构形式与作用、透视的作用及应用、虚实的构成及规律、明暗的层次化处理、整体与局部的关系和表现方法。

第四单元 人像素描（5.5 周，330 课时）

目的与要求：

转化应用造型的技术和认识，了解人物造型的特点及要求，掌握五官及人体表现的方法和技巧，学习人物表情及个性的传达与刻画。

学习内容：

人的生理和造型结构、不同人物的造型特征、五官的特点及样式、人物的个性及动态。

第五单元 速写（3 周，180 课时）

目的与要求：

熟练造型技术，提高造型能力，学习掌握人的全身结构和动态规律，锻炼概括和整体表现方法。

学习内容：

全身比例和造型结构、线条表现技术、整体观察和概括技术、默写技术和创作方法。

第一单元 几何模型素描

学画者不一定先画几何模型,但不能不画,而且要画好几何模型。几何模型是对世界上千变万化物体的概括,掌握了几何模型的造型规律和表现方法,有助于表现自然物体的客观状态。(图1)

几何是事物的抽象形式,有助于开发人的抽象思维以及观察事物的规律性变化。

第一个规则性变化是透视。透视是事物外形在各种因素作用下的视觉变化。物体外形根据物体与视觉的距离和角度变化而变化。变化的规则是:近大远小;正面大,侧面小。

第二个规则性变化是明暗。明暗是关于物体体量的变化,是物体表面转折与光线角度不同所产生的明暗变化。变化的规则是,越接近垂直角度越亮,越接近平行越暗。

还有一个规则性变化是虚实。但这不作为几何训练的重点,放在静物训练中再谈。

几何训练的重点涉及造型的最基本问题,那就是画什么,怎么画。

素描研究的最主要对象是形,就是通常我们所说的形状。形状是物体自身的界定,就是通常我们所说的轮廓。形状是一个平面概念,闭合性是它的特征。素描是专门研究形状的学科,素描的目的是研究形状的形式和意义的多样化。

素描的形状由比例变化构成,比例是一个“点”的概念,点与点的连接形成线,线的闭合构成形状。点是形转折的标记,点与点的连接是直线,直线造型是基础素描的基本特征。

几何体是最容易观察比例和直线的表现对象,也是透视和明暗变化最显见的对象。

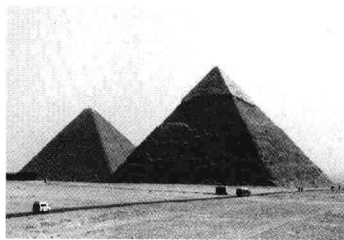

图1 埃及胡夫大金字塔(约前2670)

位于埃及首都开罗西南约十公里吉萨高地的胡夫金字塔是埃及现存规模最大的金字塔,被喻为“世界古代七大奇迹”之一。在埃及境内已发现的110座金字塔中,吉萨高地的祖孙三代金字塔——胡夫金字塔、海夫拉金字塔和门卡乌拉金字塔是最古老的金字塔。胡夫金字塔建于埃及第四王朝第二位法老胡夫统治时期。

胡夫金字塔的四个斜面对东、南、西、北四方,误差不超过圆弧的3分。底边原长230米,由于塔外层石灰石脱落,现在底边减短为227米,倾角为51度52分。塔原高146.59米,因顶端剥落,现高136.5米,相当于一座40层摩天大楼。塔底面呈正方形,占地5.29万平方米。金字塔的塔身由大小不一的230万块巨石组成,每块重量在1.5吨至160吨之间。石块间合缝严密,不用任何黏合物。

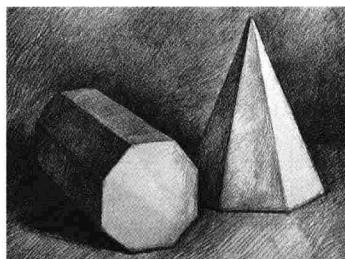

图2 石膏几何体素描作品

比例就是距离和大小，直线就是转折和角度，透视就是大小和角度的改变。比例、线条构成形状，透视构成形状的变化。客观形状是不规则的，透视变化是规则的，两者构成了造型的多样与统一。

假如形状是一个容器，明暗就是装在里面的东西。东西是可以改变的，但容器无法改变。明暗层次是永远也画不够的，因此我们只能酌情处理。（图2）

由此我们得出了第一个答案：素描最主要的和首要的任务是画形状。

关于第二个“怎么画”的问题，几何训练也提供了比较直观易行的条件。

“怎么画”涉及两个方面：其一是“怎么看”，其二是作画步骤。

看在前，画在后，画的是看的结果。看很重要。素描的看有其特殊要求：必须是对比地看。“对比看”的方法是选择两个近似的、相邻的或对称的物体或者部分相比较。目的是发现、观察对象的形状、明暗特点。发现对象的特点对表现非常重要，大多数人在这方面天生是有缺陷的，仅有少数人能做到，其他人必须通过专业训练才能掌握。“对比看”要求观者的眼睛像左右摇摆的钟摆，视点从一个对象跳到另一个对象，频率越高，效果越好，直到发现各自的特点。作画步骤是一项极其严格的操作方法，对作画过程提出了一整套技术准则，每个人都要毫无例外执行遵守。作画步骤要求的核心是先画“主要对象”，实际上它是一个反复修改的过程，最终的确定要在最后完成。主要对象通常是大的、强的、黑的、直的和实的，总的来说是以视觉的刺激值和尺度来判定。一般来说，对视觉刺激最强的是轮廓线和明暗交界线，它们是造型的标志点，一个距观者最近，一个最远。两者都是结构转折的极限。

作画步骤唯一的目的是使造型准确，迄今还没有发现有谁用其他方法完成造型。所谓的“天才”只是一个形容词，它对学习者没有任何积极意义。“造型准确”是一个相对概念，与其相对的是一个绝对概念“造型困难”。艺术造型实质上是使“造型困难”合理化的特殊事物，因此，造型准确的正确称谓应是“特征准确”。

“造型困难”来自人与自然的分离，来自人的社会环境和律法意志。学习造型实际上是使人重回自然，教人懂得即使是面对最简单的事物也要尊重它，甚至是崇敬它，就像有些人所讲的：艺术是一种宗教。

几何体是物体的基本构件，因此也是造型的基本对象。在几何体的表现中包含了除色彩之外的所有造型因素。与其他造型对象相比，几何体造型因素表现得更明晰、更规则、更单纯。因此，认真地解决好几何体造型，对以后的学习至关重要，可以说几何体训练是素描基础中的基础。

第一课 从临摹一张画开始造型

本课要点:

素描和造型的概念。

素描的最基本要求和方法——比例的观察和表现。

素描最常用的技术——概括技术。

1. 基础知识

◎ 造型

“造型”这个词让我们想起另一个相似的名词——造物。拥有造物能力的是大自然,包括人在内的所有物质和物体都是自然的产物。作为自然创造的最高级的物种,人类对自然的认识最深刻,劳动和生产的能力最强,但人的所有生产活动都脱离不开自然的影响,人的生产工具和手段都脱离不开客观物质的限制,人的所有产品都来自于自然,服务于自然。人类要创造的型,必然是物的反映。造型就是人类为了满足自身的需要根据自然提供的基础按照自然“形制”进行的生产活动。从某种意义上讲,人类的所有劳动都是造型活动。(图3)

◎ 造型艺术

人类的造型活动可分为两种基本目的,其一是为了满足身体需要,其二是为了满足精神需要。前者产生使用性产品——生产或生活用品,后者产生观赏性产品——艺术品。艺术品通过人不同的感受器官被精神感受,被视觉接受的称为视觉艺术,被听觉接受的称为音乐,被触觉接受的称为雕塑,被味觉接受的称为烹饪。所有的艺术产品必须是物质化和信息化的,必须具有传承和交流的功能。人的精神具有多样化和理想化的特点,人类的艺术产品必定满足精神的这种要求,造型艺术就是人的多样化和理想化的生产活动。(图4、图5)

◎ 素描三要素

找一张中国画、一张素描作品和一张照片。无论是绘画还是照片,都印制在平面的画纸上。无论是绘画还是照片,都有远近距离的真实感,都能够明白无误地表达作者的意图。这说明绘画有两个最重要的功能:第一,可以在平面上表现客观的完整形象;第二,可以完整地表达作者的主观意图。素描学习的初级阶段就是学习如何表现客观形象,我们可以从这些画面中观察

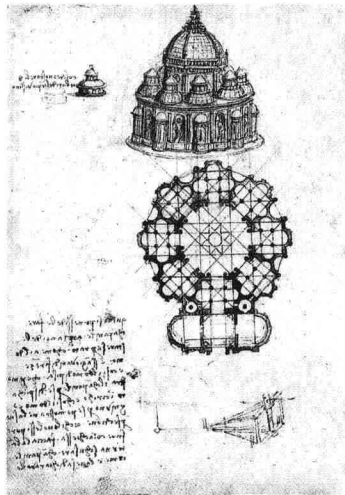

图3 建筑设计草图 达·芬奇

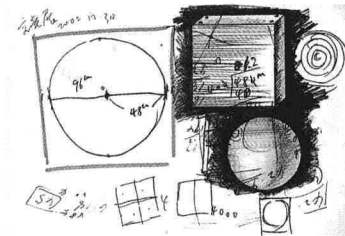

图4 地方天圆 设计草图 吕胜中

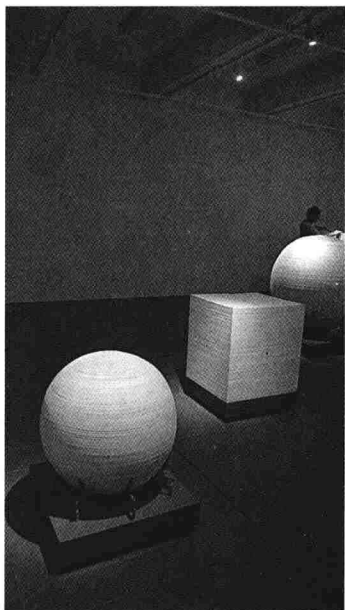

图5 地方天圆（装置艺术） 吕胜中

图6

图7

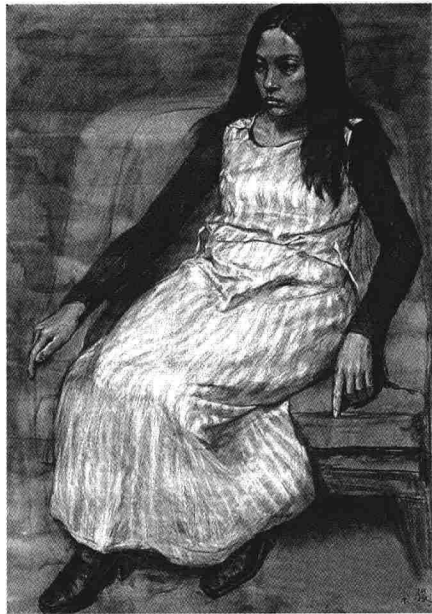

图8

图6 工笔人物 张磊

图7 人物照片

图8 人物素描

素描是如何做到这一点的。首先来看中国画，中国画仅用单线描绘事物的形状和形态。无论它描绘的是汽车楼房还是飞禽走兽，都具备一定的客观真实性，一目了然。再来看照片，照片是在形状的基础上增加了光影变化，使物体产生了体积感。最后看素描作品，素描在形状和明暗的基础上增加了虚实变化，使画面更适合视觉的观看习惯，因而物体看起来更生动、真实，更好看。以上三个环节解释了素描的三个构成要素——形状、明暗和虚实，素描的初级训练主要是围绕这三者进行的。(图6、图7、图8)

◎ 形状

物体的主要特征是素描的第一要素，是造型的最基本形式。形状由闭合的边界线构成，分为规则形态和非规则形态。自然界多见非规则形状，人造物多见规则形状。构成形状的因素有比例、线条和面积。探索形状的多样性是素描的主要任务，写生是完成这项任务的主要手段。形状是素描其他要素的载体，它是明暗形式的容器，世上没有无形的明暗；形状是虚实的母体，虚实变化是在形状不改变的前提下，对形的主要成分——线条进行最大化的多样处理。形状更是思维识别和思想交流的基础，在长期的进化中，人的心理与形状产生了密切的关系，一些形状已经演化成符号，这些符号承载着观念、情感等更丰富的主观因素，使形状具有了意义和意蕴。

形状是人把握外部世界的一种方式，是人感觉和判断的基础，也是一切科学研究的基础。与其他学科相比，只有造型把形状作为自己的主要研究对