

美术技法丛书

素描技法

黄源熊编著

上海书店出版社

美术技法丛书

素描技法

黄源熊编著

上海书店出版社

美术技法丛书

顾问:

朱屺瞻 任意

刘海粟 张充仁

陆抑非 陆俨少

孟 光

编委:

王克文 叶 飞

卢象太 步欣农

张桂铭 陈达林

龚继先 墨谷子

素描技法

编 著 黄源熊

责任编辑 俞子林 吴伦仲

技术编辑 毛志明

封面设计 俞 任

出 版 上海书店出版社(福州路 424 号)

发 行 新华书店上海发行所

印 刷 上海市印刷七厂

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 9

印 数 12001-27000

出版日期 1996 年 9 月第一版 1997 年 8 月第二次印刷

书 号 ISBN 7-80622-093-3/J·38

定 价 18.00 元

目 录

素描概论

第一章 素描画技法

- 一 工具和材料 (15)
- 二 作画前的几点准备 (17)
- 三 素描画的形式 (18)

第二章 人物头骨结构 (22)

- 一 头骨 (22)
- 二 头部形体结构 (26)

第三章 素描石膏头像的方法与步骤 (32)

- 一 阿戈利巴石膏头像 (32)
- 二 伏尔泰石膏头像 (42)

第四章 人物素描的方法与步骤 (50)

- 一 女青年人物头像(铅笔) (50)
- 二 男青年人物半身像(炭精条) (57)
- 三 手部形体结构 (63)
- 四 颈部的形体和运动 (67)

第五章 关于速写训练 (68)

- 一 速写工具 (68)
- 二 速写方法 (68)
- 三 速写要求 (69)

第六章 素描考试的若干问题 (70)

- 一 光源、效果 (70)
- 二 考前的心理准备 (70)
- 三 常见病与克服方法 (70)

结束语 (72)

考入美术院校的学生作品 (73)

作品欣赏 (95)

素描概论

素描是造型艺术的基础，无论是绘画或工艺广告美术，还是服装及装潢设计，素描是一门必不可少的课。经过严格和科学系统的素描训练，培养学生创造性地、深入地、扎实地掌握造型能力。这本新的素描技法书，它既是一本青少年报考专业美术学院的自修书，又是一本艺术类学生素描画学习的教材或参考书。

素描在造型艺术中有一个极为广阔的领域。就其基本的功能与目的来说，它既是一种独立的艺术表现手段和绘画形式，也可以作为研究物体造型基本规律的一门学科，又可以作为绘画创作起草画稿、收集素材的手段等。

素描画在世界上已有悠久的历史，它的演变与发展经历了一个漫长的时期。古希腊的艺术家只能用一些简单的线条来塑造物体，同时从观察形体凹凸入手，运用明暗调子的衬托来增强体积感。到了文艺复兴时期，素描作为对实物写生的研究，已达到了一个很高的层次，出现了很多素描大师，如意大利的列奥纳多·达·芬奇（1452-1519）。这位文艺复兴时期最伟大的艺术大师，在构图学、透视学、解剖学及绘画理论诸方面均有杰出的贡献。他的《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》等是世界艺术宝库中

的不朽巨作。他的素描习作，造型准确，技巧全面，线条的虚实与轻重非常优美（图一）。同时期另一位伟大的画家、雕塑家、建筑师和诗人米开朗基罗（1475-1564），在表现手法上与达·芬奇一样，造型严谨，生动完美，有很强的力度，线条的前后穿插很有节奏，画面非常漂亮。他留给我们印象最深的雕塑作品有《大卫》、《摩西》及西斯廷教堂壁画《最后审判》等（图二）。

进入十七世纪，出现了伟大的佛兰德斯画家彼得·保尔·鲁本斯（1577-1640）和荷兰杰出的现实主义画家、铜版画大师伦勃朗（1606-1669）。鲁本斯才智聪颖，学问渊博。他的画受威尼斯画派，特别是提香的影响最大；他的素描作品画得概括、轻松，笔法娴熟、精湛（图三）。伦勃朗创作以肖像画为主，能深刻地刻画人物的性格。伦勃朗的素描作品有很多是反映当时下层人民生活的。伦勃朗在当时西欧现实主义绘画中有很大的影响。他的代表作有《夜巡》、《戴金盔的人》等（图四）。十九世纪法国古典主义和学院派绘画大师安格尔（1780-1867），是一位多年执掌美术学院的领导人。他的名言是“素描是真正的艺术。”在大量的肖像作品中，我们可以看到他的画风极为精彩，细腻而生动。

安格尔非常善于表现人物的性格，具有深厚的素描造型能力（图五）。

发展到了二十世纪，素描的面貌、作用、样式发生了极大的变化，以素描为中心而形成的教育体系，经过不断的认识和实践，也变得越来越完善了。在这时期，德国的版画家阿道夫·门采尔（1815-1905）是一位非常杰出的画家。他的父亲是一位石版工人。门采尔自幼学得精湛的素描技艺。他所绘大量素描作品的题材，都是直接从劳动者与平民的日常生活中汲取来的，都是为创作油画而去实地写生的画稿。他创作的《轧铁工场》是历史上第一次成功地用绘画反映了工业革命所引起的社会变革（图六）。还有一位我国画界比较熟悉的德国素描大师阿图尔·康勃夫（1864-1950），他从丢勒、荷尔拜因、门采尔诸大师的严谨、精深而又简扼的素描传统中汲取养料，并融合了“哥德式”的坚实、刚劲和力度，开创了自然而带冷峻气质的表现风格。以结构为中心、用线造型是康勃夫素描艺术的宝贵特色。笔意的起承转合，虚实线的交错与融接，既严格又自然，达到了整体感的高度完整（图七）。

把西方素描引进到中国，是在“五四”新文化运动以后。这时中国有一批留学归国的学子，带来了西方美术的新思想、新形式。到了五十年代，原苏联的一套素描教学体系，和很多著名的绘画大师的作品，对中国的艺术院校曾产生过非常大的影响。伊里亚·叶菲莫维奇·列宾（1844-1930）是伟大的俄国批判现实主义画家、巡回艺术展览协会代表人物之一。他的作品标志着十九世纪后半叶俄罗斯绘画艺术发展到一个新的历史阶段。他的代表作品（油画）有《伏尔加河纤夫》、《伊凡杀子》、《查波洛什人

给苏丹王写信》等（图八）。页瓦连京·谢洛夫（1865-1911）也是一位杰出的俄国画家，幼年时曾受到列宾指导，后进彼得堡美术学院深造。早期作品有《少女与桃》、《阳光下的少女》。这些作品画得轻松自然，色彩绚丽，笔法流畅，是俄罗斯绘画中的经典佳作（图九）。还有深受我国观众欢迎的一对日本夫妻画家丸木位里、赤松俊子。两位画家思想进步，渴求世界和平，合手创作出大型画幅《原子弹灾害图》，一九五三年八月来北京展出。画家的作品使许多美术家深深感动，一致认为这组巨幅的创作，其构思的宏大，主题思想的深刻性，表现技巧的独创性，以及作品所具有的民族风格等等，都是很值得我国美术家重视和研究的（图十）。

随着我国改革开放，中西文化交流更加频繁，国外不少大师的优秀素描作品与我们见面的机会也越来越多，这给我们学习提供了很好的条件。目前，中国的各大艺术院校的一些素描教学，都是经过几代人的不断总结与充实，逐步得到了完善。

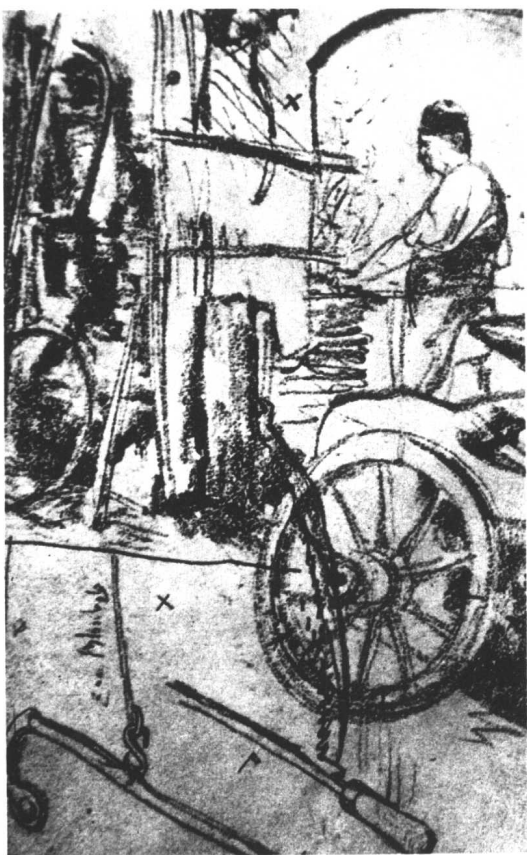
素描基础训练，不仅是训练塑造形体的能力，更重要的是培养学生认识与理解物象形体的能力。学生运用线条和明暗，在画面上塑造物体的结构形象，从中去认识作画的规律，培养正确的观察方法和思维方法，从研究客观物象关系出发，整体地、立体地去描绘对象，形神兼备地表现客观具体对象。

学生在素描基础训练中应循序渐进，不要试图作跨越阶段的学习训练，否则会适得其反，达不到理想的效果。在基础课的训练中，可以把长期的素描作业与短期的速写作业相结合。学生可以通过较长期作业，仔细地观察和理解

对象, 进行反复训练, 并弄清楚素描中三面、五大调子的要素, 以掌握扎实的素描造型基本功。通过短期作业, 则是培养学生积极观察自然的能力, 敏锐地捕捉生活中的新鲜感受, 这是提高表现物象概括能力行之有效的训练方法。除了长期作业与短期作业训练之外, 还要求学生进行默写训练, 从而提高构图能

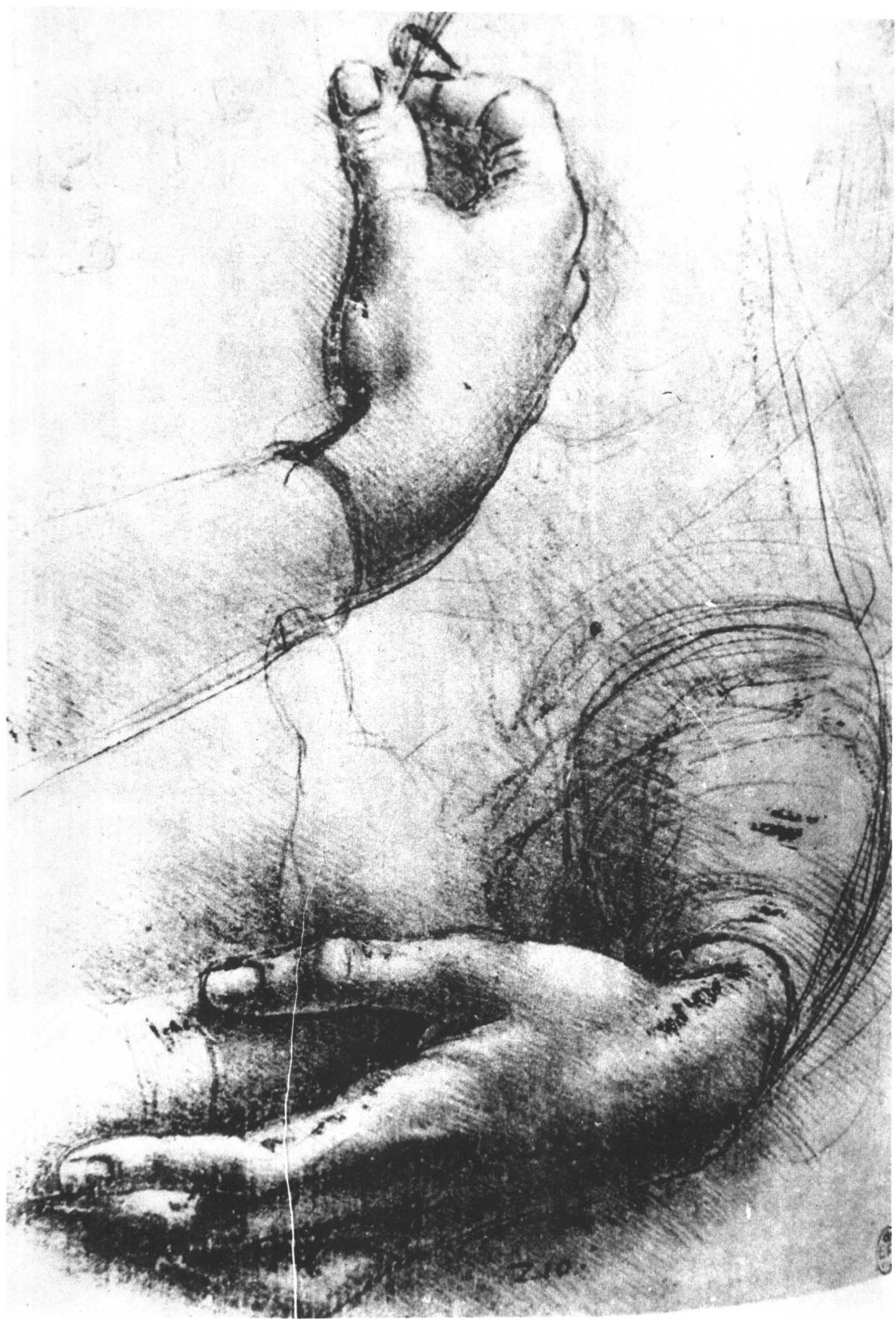
力, 同时把速写与创作挂起钩来, 使学生真正懂得素描基本功训练的重要性。

这本素描技法书, 将通过讲授头骨的解剖结构、画石膏头像、到画人物半身像等一系列技法, 由浅入深、循序渐进地进行素描训练, 达到所要求的教学内容。并使得有一定基础的学生更加完善素描, 为今后创作奠定更坚实的基础。

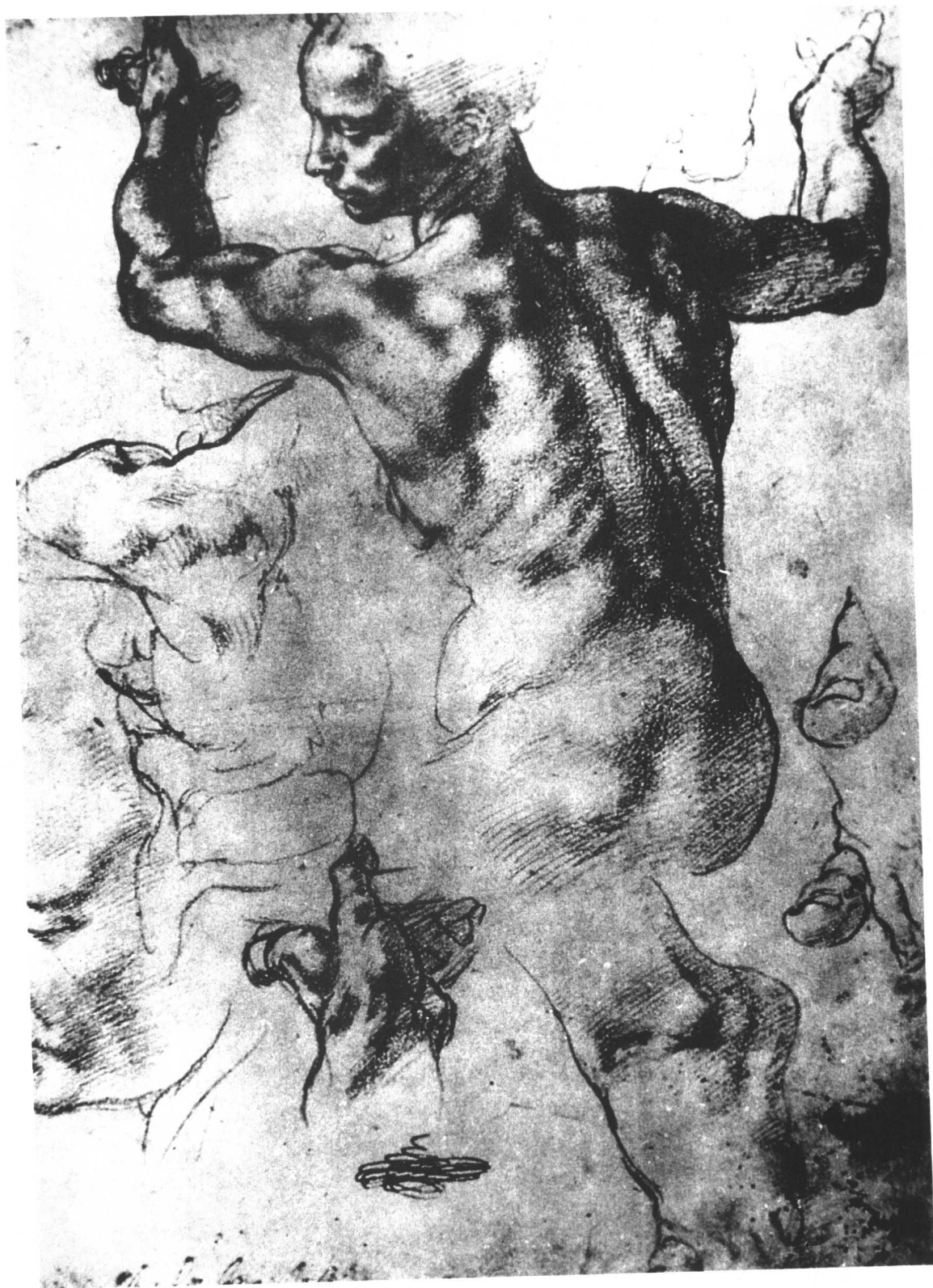

轧铁工场习作速写

【德】门采尔

图一 手的习作 【意】达·芬奇

图二 利比亚的巫女习作(红粉笔) 【意】米开朗基罗

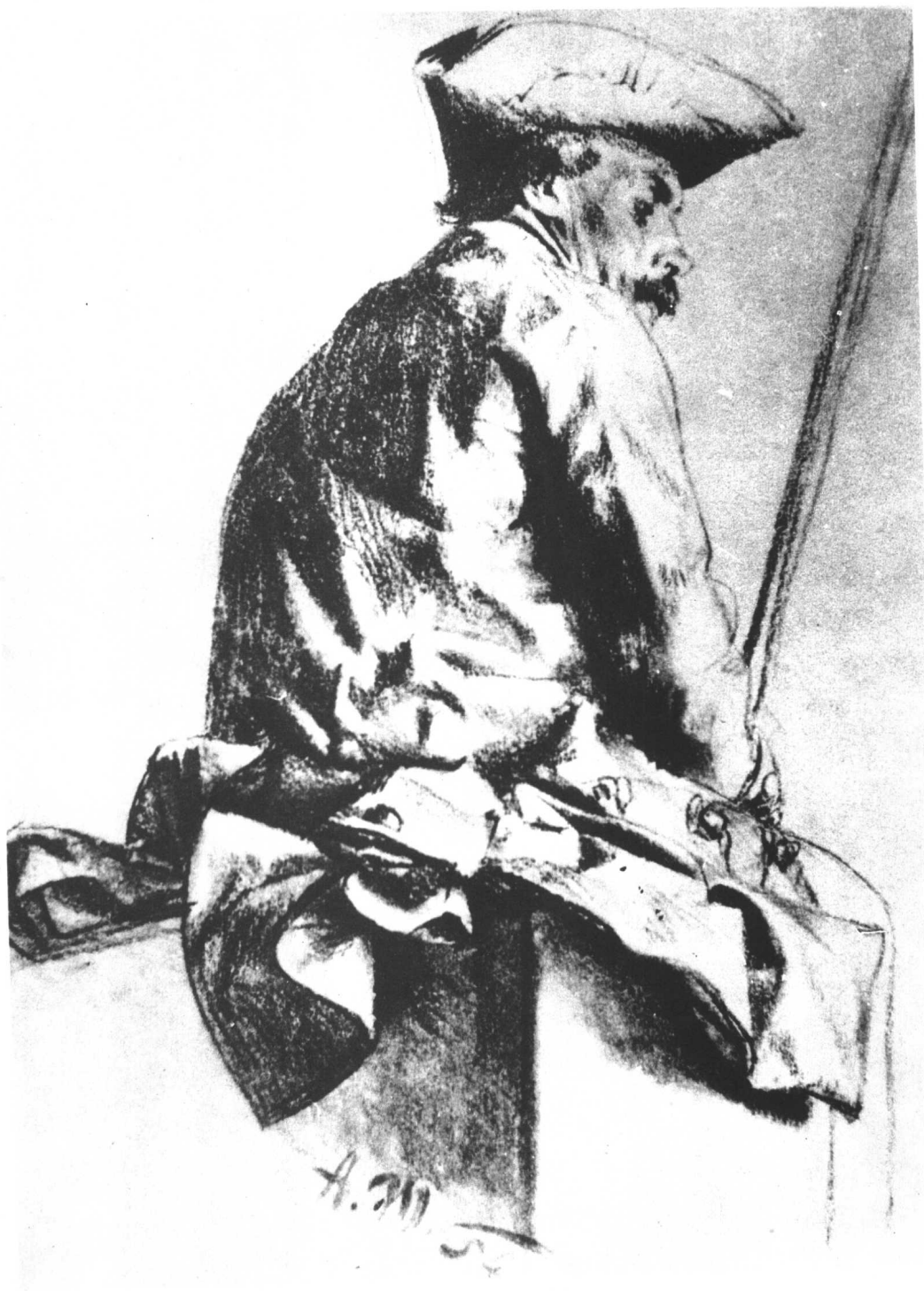
男子的背面像习作(木炭) 【佛】鲁本斯

图四 坐着的老人(红粉笔)【荷】伦勃朗

图五 帕格尼尼(铅笔) 【法】安格尔

图六 身着 18 世纪装束的马车夫(木炭) 【德】门采尔

图七 炼钢工人(铅笔) 【德】康勃夫

素描人物头像 【德】康勃夫

图八 拉琴斯卡娅(木炭笔) 【俄】列宾

图九 塔玛拉卡尔萨温娜(木炭笔) 【俄】瓦连京·谢洛夫