

画好素描 的关键

高宗英著

画好素描的关键

(修订本)

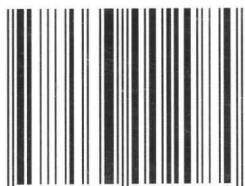
高 宗 英 著

山 东 美 术 出 版 社

鲁新登字04号

责任编辑 耿本清

ISBN 7-5330-0208-3

9 787533 002084 >

画好素描的关键

高宗英 著

山东美术出版社出版发行

山东新华印刷厂德州厂印刷

1992年12月第1版 1996年12月第4次印刷 印数:12,451—17,450

787×1092毫米

32开本

4印张

定价:4.80元

ISBN 7-5330-0208-3/J · 209

前 言

素描是绘画的基础,素描底子薄要想在创作中塑造出生动感人的形象来,是难以想像的。

要想画好素描,特别是当素描已经画到一定水平的时候,如何更上一层楼,这是许多人经常遇到的问题。应该怎么办?仅仅从技法上去研究是远远不够的,关键在于提高画素描的指导思想,解决对素描的认识问题。

本书作者高宗英教授在中央美术学院任教多年,他在指导学生素描作业中,遇到许多不是技法上的而是认识上的问题。他酝酿多年要写一本书来解答这些问题。这犹如一条河,如不能跨越,则只有徘徊不前。

许多人画素描只知道“三大面”、“五调子”,认为只要依此多画、多练,功到自然成。其实不然,由于对“三大面”、“五调子”缺乏高层次的认识,只知其然,不知其所以然,结果劳而无功,进步甚微。

如何解决上述问题,作者提出了四个关键性的问题:一、有无理解意识;二、有无结构意识;三、有无整体意识;四、有无表现意识。这四个问题各有侧重又相互贯通。同时他又提出了重理解、重结构、重整体、重表现的十二字诀,做为画好素描的要领。

关于画好素描的许多关键性问题,在许多素描技法书中,有的虽然已经涉及到,但像本书这样系统而具有独创见解的精辟分析还是不多见的。它有助于我们开阔思路,探求蹊径,以便登堂入室进入新的境界。

编 者

1989. 6. 20

目 录

前言

引言

第一章 重理解	(3)
(一)急待解决的问题	(3)
(二)为什么抄袭法绝不可取	(5)
(三)理解与长期作业	(6)
(四)理解与感觉	(7)
(五)理解与实践	(9)
(六)学习与诚心	(11)
第二章 重结构	(14)
(一)什么是结构	(14)
(二)结构与人像	(17)
(三)死与活	(29)
(四)结构与深入	(32)
第三章 重整体	(41)
(一)整体何所难	(41)
(二)两个整体	(43)
(三)整体和局部的反复	(46)
(四)观察与比较	(47)
(五)整体与思维	(48)
(六)整体与艺术	(49)
第四章 重表现	(50)
(一)主动与被动	(50)
(二)忠实与表现	(52)

(三) 艺术与继承	(54)
(四) 从有法到无法	(56)
(五) 醇酒与白开水	(60)
(六) 第六感觉和潜意识	(61)
(七) 表现手法的多样性	(62)
第五章 轮廓	(72)
(一) 选位	(72)
(二) 构图	(73)
(三) 抓好四条线	(74)
第六章 立体形与透视形	(85)
(一) 立体观念	(85)
(二) 面的理解	(85)
(三) 要抓住转折不放	(90)
(四) 透视形的意义	(92)
(五) 对称形的透视	(92)
(六) 重叠形	(97)
第七章 亮部与暗部	(98)
(一) 光与明暗关系	(98)
(二) 如何避免画乱	(100)
(三) 可变的光, 不变的形	(102)
(四) 光与色感	(103)
(五) 亮部与暗部的视觉特点	(105)
(六) 重要的明暗交界线	(111)
(七) 主体与背景	(113)

引 言

有的青年学习素描多年无大进步,求助于我。我问:“学习素描究竟要解决什么问题?”他听了觉得问题提得很可笑,可是他思考许久又回答不出来。由此可见,看来许多自认为不成问题的问题,却是似懂非懂的,这必然带来学习上的盲目性。

我又问:“学习素描什么是关键问题?”他更感到很难回答。这些反映了在学习上的不求甚解,只知动手画不愿动脑想的毛病。这也是盲目性。盲目性是影响学习进步的主要障碍。在学习素描中要解决的问题很多,但关键问题主要有四个:

第一,是有无理解意识。

不提高对客观物体的理解能力,不提高对理解意识重要性的认识,养成在学习中遇事多问几个为什么的习惯,不提高理解的自觉性,就难以克服盲目性。

第二,是有无结构意识。

要把结构的重要性提到高度去对待,以克服被动地描摹和抄袭对象的坏习惯。

第三,是有无整体意识。

只有不断提高把握整体的能力,克服局部观察对象的片面思维方法,才能逐步树立整体意识。

第四,是有无表现意识。

要不断提高表现对象的能力，提高艺术修养，逐步确立顽强的自我表现意识。

这四个问题相互连贯，互相渗透又互相独立，缺一不可。在学习中如果抓住这四个关键问题，才能自觉地不断提高研究能力，理解能力，对画面的组织能力和艺术表现对象的能力。这样，其它许多具体问题就会迎刃而解。

在学习中一定要记住12个字：重理解、重结构、重整体、重表现。这就是在学习素描时要解决的根本问题。

学艺术不同于学科学。学艺术要靠感觉，靠悟性，靠实践，靠主观能动，靠灵气。

在学习中，“知法”不等于“得法”，知法并不难，得法则必须通过自己的艰苦实践，劳其筋骨，伤其皮肉方有所得。得到法还要去“悟法”，把法消化了才算真正把法据为己有。在悟到法之后还必须不拘于法，进入自我表现的最高境界，因为艺术是不能循规蹈矩的。

“知法”必须“得法”。“得法”还要“悟法”，“悟法”后还必须“无法”。这是学习中必经的四步曲。初学者无法绝对不成，有了法不通过大量艰苦实践去得到和悟到法也不成，而学法的目的又在于最后丢掉法，成为“无法之法”，把法为我自由所用。

对学习素描的规律认识不足，对其深奥性认识不足，对其艰苦性认识不足，必然带来学习上的浅薄。基于这种认识，我把自己素描教学的实践和主要经验，整理成文，希望能对读者有所启发和帮助。

第一章 重 理 解

——画面反映作者的感觉，也反映作者的理解意识。理解得深就感觉得充分，感觉充分才能画得深入。素描是锻炼思维能力和提高视觉能力的手段。

（一）急待解决的问题

在我教过的许多学生中，在我业余辅导过的许多人中，使我感触最深的问题是他们在画素描时，对所画的对象缺乏应有的理解，或者没有深入理解的欲望。这种通病是普遍的也是可怕的。它不但浪费了自己的宝贵时间和精力，而且还学无所获劳而无功。

众多有志于绘画的青年，画素描甚为用功，但颇见成效者少，成绩甚微者居多。为什么？用功不能只用在手上，重要的是要用头脑去画画，通过思维去理解对象。学习就是用脑子去消化和理解更多的知识与规律，以指挥自己的眼睛。用脑者事半功倍，不用脑者则事倍功半。

评价一幅素描作业好坏的标准是什么？不是表面精细，线条排列有序，不是画面的洁净和是否“画完”。标准是看你通过画面所反映出来的理解程度，以及在理解基础上的视觉能

力和表现能力。

譬如，有的学校在入学考试时，摆的素描考试作业是多光源，无明确亮面与暗面，又是白色的石膏头像。怎么画？想一下为什么出这样的考题？目的是什么？

这是测验考生对物体的结构观念如何，对结构的理解程度，对体面认识的能力，以及在理解基础上的表达能力，考核考生是否只会抄袭表面现象。如果平时在练习中只会抄袭对象的表面黑白光影，不理解这些深浅变化的丰富而又复杂的内涵，我看面对这一考题就会束手无策。

作为以研究为主要任务的学习素描的初级阶段，是以理解为中心任务的。要通过训练，准确地在作业中反映对象的结构、形体、明暗、空间、调子的各种关系。

“师造化”，简言之就是要以万物为师，画什么要研究什么。白石老人画虾养虾，吴作人先生画金鱼养金鱼，而山水画家要走遍名山大川，无不如此。

古人云，作画要“十日一石，五日一水”。这不是要你十天画一块石头，五天画完一片水，而是要求认真地去研究和理解对象，那怕是较简单的物体也要拜其为师，苦心经营，百虑而不怠地去对待。

虽然研究和理解对象是素描学习中的第一重要课题，可是许多人并不认识它的重要性。为什么？很值得深思。这首先是因为把素描学习看得过于简单，不知其中之深浅，可能认为是个技术不熟练问题，觉得多画自然生巧，生巧就可成功。因此，不愿花费时间做更多更充分的研究，岂不知不理

解对象就连大的轮廓也难画对，只能做到似是而非，把虎画成猫。

作为美术院校主课之一的素描课程的要求，其实是很高的。它要通过反复地理解对象从浅入深，由简到繁，再由深入到提炼，由精细到概括，从而把素描能力一步步地提高到高级层次。这是由会到能，从能到精的必然经过。在这个过程中，都是以理解程度的深与浅、高与低、粗与精为前提，以思维能力和视觉能力的提高作为基础的。

要把理解贯穿到学习的一切方面，把思考贯穿到作画的始终。画面就是自己理解程度的一面镜子，理解多少才能画出多少，不理解等于瞎画。

（二）为什么抄袭法绝不可取

使用“抄袭法”是学习素描中存在的普遍现象。它象瘟疫一样严重地影响着学习的提高。

抄袭法的根源在于观察上的概念化与表面化，不分析研究，不问问自己所画的每一笔究竟反映的是什么。

抄袭法所以那么容易被接受就在于它可以不经过脑子去分析、综合和理解就可以抄出个“模样”来。要知道，任何一种学习都是脑力劳动，否则就不可能进入学习的广阔领域，只能在绘画大门之外徘徊。

不能只把眼睛停留在表面现象上，做只知其表不知其里，不知其然也不知其所以然的极简单的抄袭与描摹。只会抄个“模样”是不能正确表达对象的。

为什么有的老师宁愿教没怎么学习过素描的学生，也不愿教学了多年后养成了抄袭习惯的学生呢？原因在于这种坏习惯一旦养成改之很难，不下大决心是改不了的。丢掉抄袭法恶习之时，才是进步的开始！

（三）理解与长期作业

为什么必须要画素描长期作业？不是所有学画的人都很了解。

物体的形状是由它本身结构决定的，对于物体的结构做到透澈的理解是件很不容易的事。形体的变化产生了体面关系、阶梯关系、透视关系和重叠关系等。这些变化之源——结构，变化之脉——形体，变化之流——体积、运动、明暗、空间、色调、质感、量感等，都不是在很短时间内所能被理解被认识和被把握，并且梳理出头绪以后把它表现于画面之上的。

“长”就在于给学生以充裕的时间去观察、分析、研究、思考、修正，深入到对象的结构中去，弄清各种表面现象变化的依据，寻找最佳方式，把各种关系和变化表现出来。结构是复杂的。明暗和运动有自己的规律也复杂，体面要根据结构去分析，最后还要想尽一切办法使出九牛二虎之力，才能画出来。没有足够的时间去反复推敲，反复修改，反复加工企图一蹴而就，是不能深入而准确表达对象的。素描作业要求精到，做到准确已不易，做到精到是很难的，如果不在素描上花费时间力求完美，那么学习的意义又何在呢？

在看来简单而实际上很复杂的对象面前，最忌表面化和简单化。比如画人像，没有人体解剖知识就不能具体而深入地从各种角度看清形体变化，并抓住其特征。在深入过程中，不断地请教老师，不断地研究大师们的素描作品很重要，否则就无法进一步提高。当你的理解力不断提高了，从对象中发现的东西越来越多了，确实感到越画越难了，那就是有了进步了，也就会感到画作业的时间不够用了。

只有理解了的东西才能更深刻地感觉到它，才能够更深入地刻画它。只画速写画短期的慢写不可能在素描上获得很深的造诣。

提倡在没有模特儿时多画自画像，这也是一种深入研究素描的好办法。自古至今，许多画家都画了大量的自画像，这既可做到笔不离手又可以弥补长期作业之不足。遗憾的是，今日学习素描的人大都很少对着镜子研究一下自己，这也从另一个侧面反映研究空气之不足。

(四) 理解与感觉

学画需要良好的感觉，没有好的感觉就学不好绘画。感觉好是天赋天赋，如同学声乐有个好嗓子一样。好感觉好嗓子只能是学画和学声乐的好条件，不好好锻炼也是不会成器的。

要使感觉敏锐，有深邃的洞察力，必须要经过严格的理性训练才能得到。从儿童画中可以鲜明地看到儿童对形象的感觉是天真的直觉。学习素描后，随着理解力的提高，认识

到物象的具体性和复杂性，感觉也不再是原始的了，就会越来越感到被认识的东西太多了，不知道的天地太大了。可见，感觉不经过理性的训练是不会深化的。

感觉的提高有自己的规律：

认识事物首先皆从感觉开始，经过理性的分析和辨别，把感觉提到理性阶段；然后，再用提高了的感觉进行再理解再认识，使感觉又进一步得到提高。这样，从感性到理性，从理性又回到感性，如此循环往复，一次比一次深化，每次反复都是对感觉的一次提高和锻造。画素描的过程，就是感觉和理解多次反复的过程。谁违背这个规律，不愿去做多次反复的探求，并从探求中发现新的认识，那么，谁的感觉就不会变锐利，就不会看得深画得准。

理解虽重要，但它必竟不是目的，目的在于提高感觉能力。这里所说的感觉是指艺术的视觉，理性是不能代替艺术的视觉的，就像逻辑思维不能代替形象思维一样。理解只是提高视觉能力的不可少的手段和途径。

提高艺术视觉的规律是：

从最生动的直觉开始，然后进入理性认识对象的研究阶段，使感觉不断得到提高，这是一般的感性与理性认识的规律。作为提高艺术视觉能力的全过程，这只是走完了它的一半路程，还必须经过必然理解的阶段之后，逐步完善那些受理性和规律所约束着和支配着的感觉，使之走向自由的视觉境界。这就是艺术视觉发展和形成的过程。不最后抛开纯理性认识，就会被各种清规戒律、条条框框所束缚，不能达到

艺术视觉阶段。

素描虽然科学性很强，但它终归不是科学而是艺术。故反对只凭道理按规律作画的倾向。艺术依赖于感觉（虽然它是经过理性锤炼后深化了的感觉）而不是直觉。在长期作业中，在对同一物体的反复研究过程中，始终把握最初的最生动的第一印象也是重要的。

画家的眼睛和普通人的不同，普通人没有必要从事这种从感性到理性的多次反复的视觉训练。既要作画家，就必须具备画家的“眼力”。一幅素描作业反映作者的眼力，反映作者的理解的深度和广度。没有理解作基础，眼力永远是原始的，不提高艺术视觉能力，眼力又永远会停留在理性阶段，并受理性的控制。

（五）理解与实践

有人说：“我不是不理解，而是画不出来。”也有“眼高手低”之说。这里提出的问题是：理解了也感觉到了，是否就能画出来？也可以这样反问：你画不出来，是否是真正地理解了和感觉到了呢？

“知道”不等于“得道”，“知法”也不等于“得法”。知不等于能，要能必须练，也就是必须实践，所以说“实践出真知”嘛！只有通过反复地练习才能真正理解，才能真正感觉到，才能真正知道。

在知法与得法，知道与得道之间必须通过一座桥梁，这座桥就是实践。认为只要看看书，听听讲座，不动手或少动

手画就什么都懂了，就可以画好素描了的想法是天真的，无益的。真知不是看来的，听来的，而是要经过艰苦的反复实践才能得到手的。

有的人懒于实践，怕苦怕累，天热了不画，屋里冷了些，不画，总想舒舒服服。有的人取得了一点点进步被学校录取后就不再吃苦了，手也不勤了。有的人怕在众人面前“丢丑”，好虚荣也不愿意画。也有的自以为才气横溢而不肯下苦功夫，结果半途而废……这一切皆属目光短浅，缺乏大志，归根到底是不了解实践的重要。

我也认识很多重于实践，千里寻师，寒窗彻夜，几经落榜几经磨炼的有心人，他们无不通过长期艰苦实践而得真知，无不练就真功，不但考取高等学府而且功成名就。

实践固然重要，然而不能盲目实践。盲目实践同样得不到真知。实践有它的自身规律，即：实践（作画）——认识（理解对象）——再实践——再认识（深入理解对象）——再实践，如此循环往复使实践能力不断提高。

实践和认识多次反复的规律也和感性和理性的规律一样。脱离理性指导是盲目的实践，不经过多次反复的实践，能力不会提高。

徐悲鸿先生不只一次讲过：“不画一千张素描是学不好的。”这是他亲身的实践体会，反映了没有数量就没有质的变化的真理，反映了实践与认识要无数次地反复的规律的正确。

作画有“九朽一罢”之说。“九朽”者是多次反复修改推敲自己的画稿，在不断地修改推敲中，才能最后“一罢”而