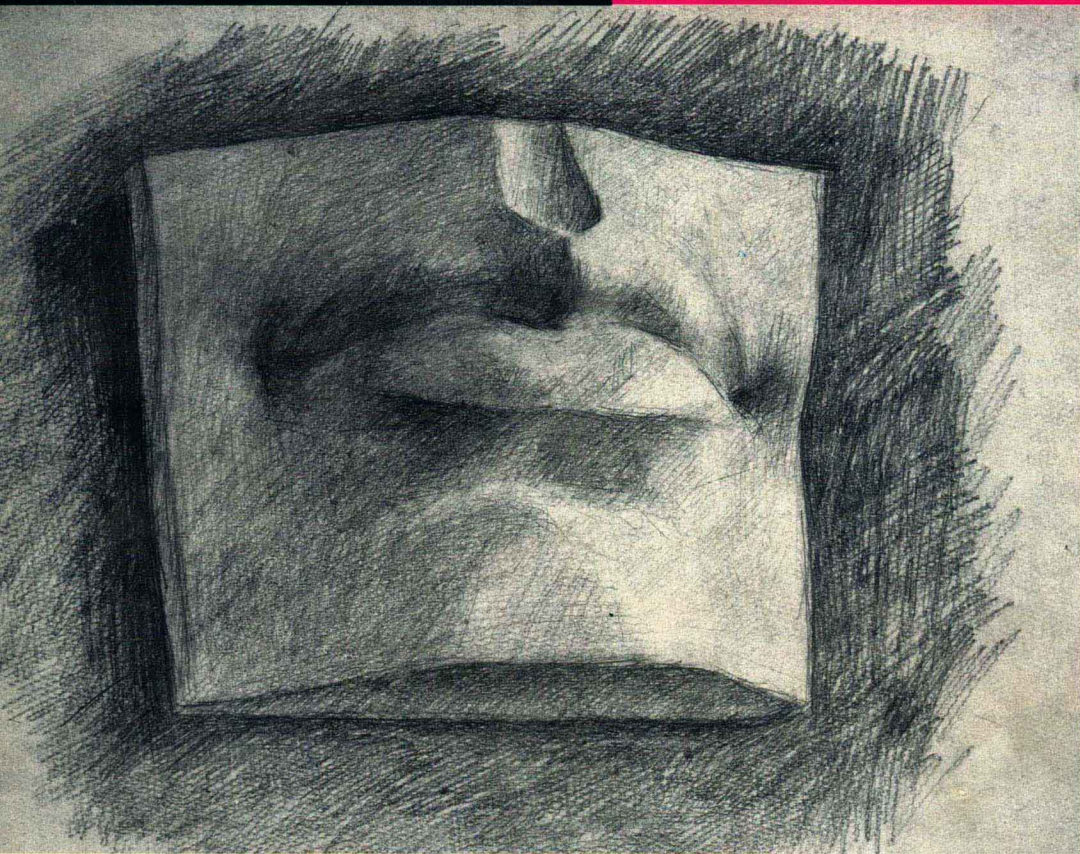

美术院校素描
教学示范系列

基础素描

朱 春 秧 编 著

广 西 美 术 出 版 社

美术院校素描教学示范系列

基础素描

朱春秧 编著
广西美术出版社

图1 朱春秧 作

美术院校素描教学示范系列

基础素描

朱春秧 编著
广西美术出版社

图1 朱春秧 作

基础素描学习的目的和方法

素描作为造型艺术的基础训练来说是一门主课。通过基础素描的练习，使初学者启开慧根，将一双常人的眼睛变成为“法眼”，不仅具有敏锐的观察、判断力，更重要的是经过不断培养观察能力，提高审美的认知和欣赏水平，开阔自身的眼界，去拥有作为一个艺术家所必备的“心眼”。

一、要点

1. 绘画艺术首要解决的是造型问题，因此，对各物件在形状结构上的研究尤为重要。素描这种表现形式，削弱和去掉了色彩对视觉的冲击，能够更明确地显示出物体的构造。在素描练习中，观察、理解并显现出物体的结构是个重要的课题。当我们描绘物体时，都是从一个固定的角度去表现的，但作为了解并掌握物体的整体结构就需要从各种不同的角度去观察，通过观察还要学会默写物体的基本构造，并能举一反三。经过分析、理解之后描绘出的物体，还应具有体积感和空间感。

2. 古今中外的艺术家们，在素描的表现手法上可谓丰富多彩。作为基础训练与艺术创作之间应该是没有有一个明确界线的，事物总是从幼稚、不成熟慢慢趋向成熟的，所以说每件作品都存在作者对事物的认识与表达痕迹，因而初学者从一开始就要重视自身审美能力的培养。当我们临摹和欣赏他人的示范作品时，要尽可能选择一些优秀的作品，或对自己有独到益处的作品，体会他人的表现手法，感受作品表达的艺术境界。艺术不只存在于美术方面，艺术涉及的领域非常的广，广泛地理解和欣赏各类艺术是很有必要的，对整体艺术的充分感受将十分有益于眼界的提高。

二、观察方法

表现造型的方式，在很大程度上受观察方式的影响，其中比较有代表性的三种方法是：

1. 明暗色调的观察方法。

顾名思义，明暗色调观察法较注意光线照射在物体上所产生出

亮部和暗部的形象特点。素描中一般称之为明暗五调子，即亮部、中间色、明暗分界线、反光、投影。在基础素描训练过程中，掌握这个方法有一定的必要性。明暗素描的观察表现法还与传统油画的观察表现方法有着许多相同之处，属同一种体系。另外，也有运用了这一观察体系，而将表现方法绝对化，强调出黑白变化，并加入了对比、呼应、均衡等技巧，在许多版画作品中可以看到这类效果。

2. 块面结构的观察方法。

结构观察法较注重造型本身的特点和变化。诠释“造型艺术”的含义使我们认识到，艺术不仅体现在表达方式上，造型本身也蕴涵着艺术。如欧洲古代雕刻和建筑的精确、典雅的造型，中国古代雕刻的浑厚、简洁带有装饰趣味的造型，印度雕刻的粗放、生动的造型，埃及雕刻的单纯、古朴的造型，黑人雕刻的原始、独特的造型，以及现代雕刻的富有激情、力量和个性的造型，从雕刻艺术中我们可学到丰富的造型知识。素描中像拉长线搭脚手架似的方法就是运用几何因素的造型方法，它与结构观察方法是一致的。用几何形和几何体对千变万化的形体作归纳和抽象的概括，排除物体上各种琐碎偶然的因素，使物体的基本形、比例等关系更容易把握。这一观察表现方法不只被雕塑艺术所运用，在环艺建筑、工艺造型、装潢设计、服装设计等专业中也得到了广泛的运用。

3. 抓轮廓线的观察方法。

抓轮廓线观察法比较注重物体的组织结构、生长规律、运动状况等。中国传统绘画中白描写生法就强调这一观察方法，并把握了物体的轮廓加以描绘的产物，以至发展了线条的技巧与审美情趣。雕刻艺术同样也重视外轮廓，因为外轮廓对雕刻整体感产生的变化最大。在素描和速写的练习中，利用动态线、轮廓线因素，结合结构块面、明暗因素，并相互衔接，这种兼容并蓄的手法既组合了结构又强调出动势，是一种非常富有表现力的形式。

图2 朱春秧 作

图3 楼笙华 作

三、基本功练习

1. 几何体

石膏几何模型的练习，主要为解决初学者对形体结构的理解，对物体块面的明暗变化原理的理解，以及掌握在平面纸上表现物体的空间感等。

众多复杂的物体，概括到最后均可以视为各种几何形体构造，同时，也可视各种几何构造是众多复杂物体的基本构造。这一观察认识方法可使初学者在复杂的物体面前不被琐碎细节所左右，较容易地抓住物体的基本构造。

在抓住了物体的基本构造以后，进一步检查物体的结构、透视是否正确，而后画上暗面和投影的明暗，并逐渐加强明暗对比，运

用不同深浅的明暗调子表现出物体的块面。概括地讲，这种明暗调子含有五个方面：即亮部、中间色、明暗交界线、反光、投影，俗称明暗五调子。

在画物体构造的块面时，切忌一个面一个面地拼凑；在画多个物体的画面时，也切忌一个物体一个物体分别去画，而要整体地去观察，整体地去表现物体之间的关系。可通过对物体的大小比例、透视（近大远小）、明暗五调子、前实后虚等表现手法，将物体的空间立体感表现在平面的画纸上。

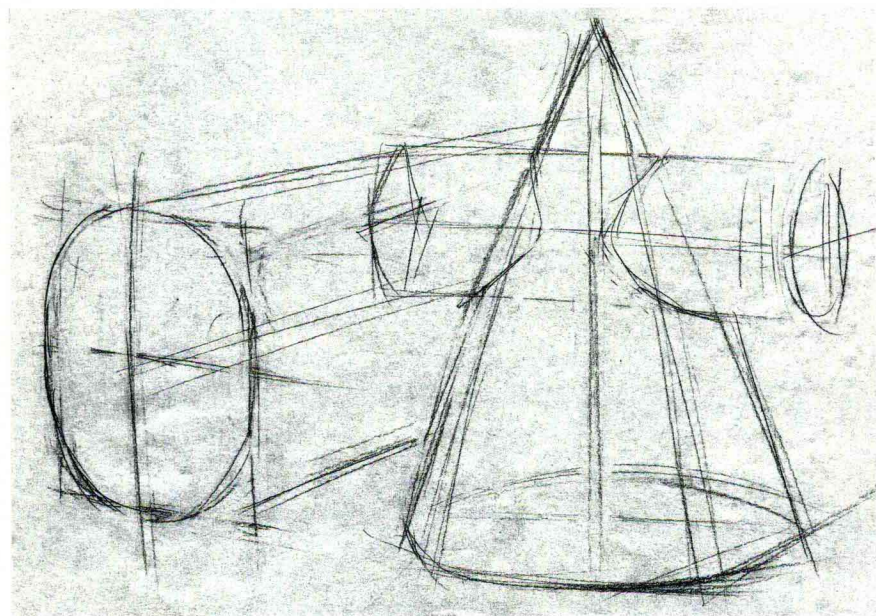

图4 朱春秧 作

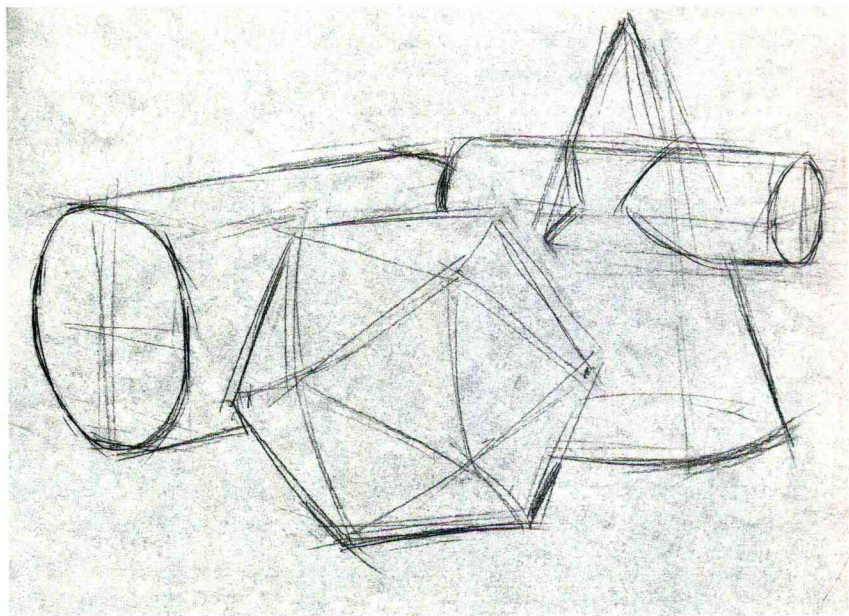

图5 朱春秧 作

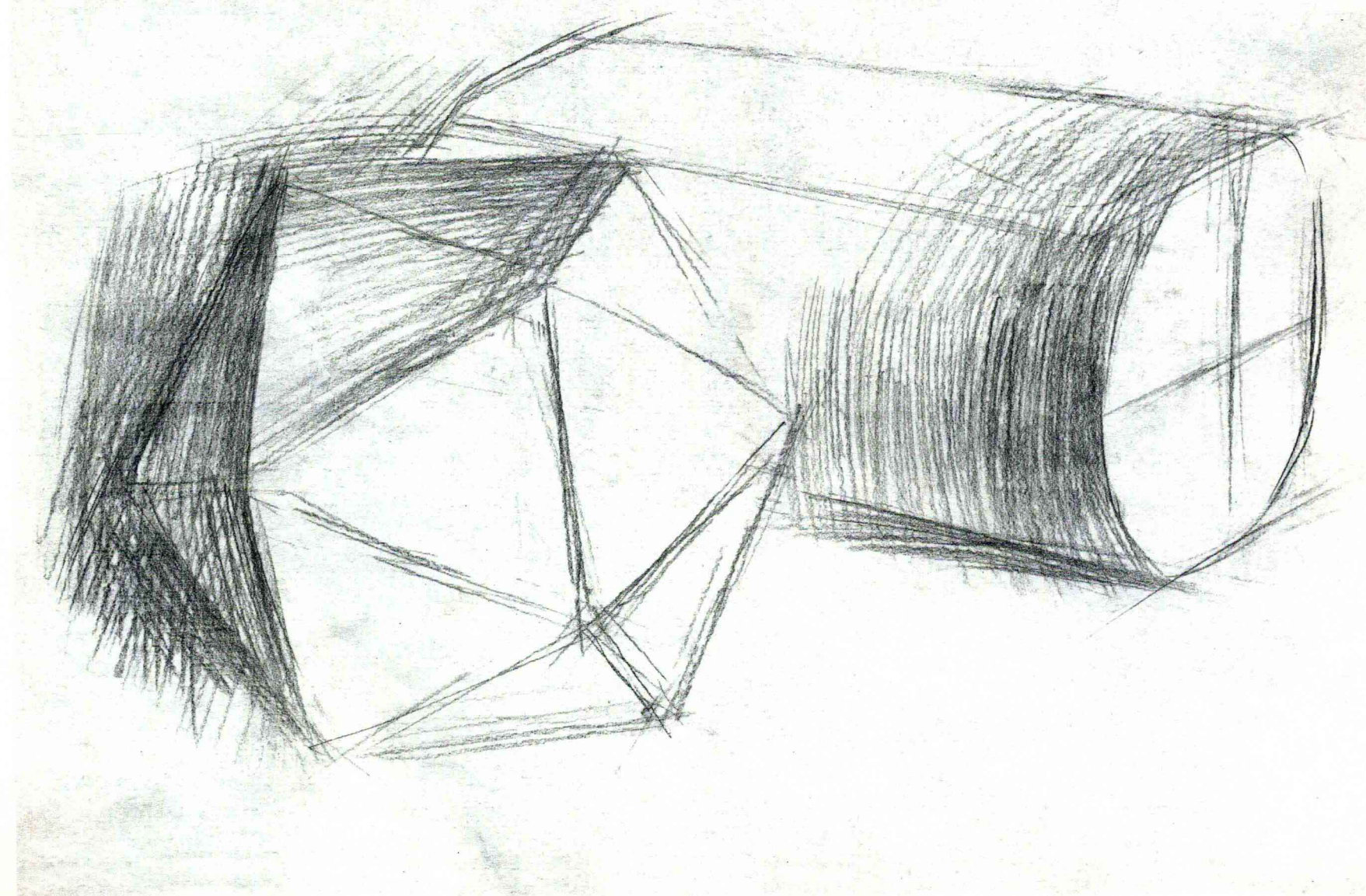

图6 朱春秧 作

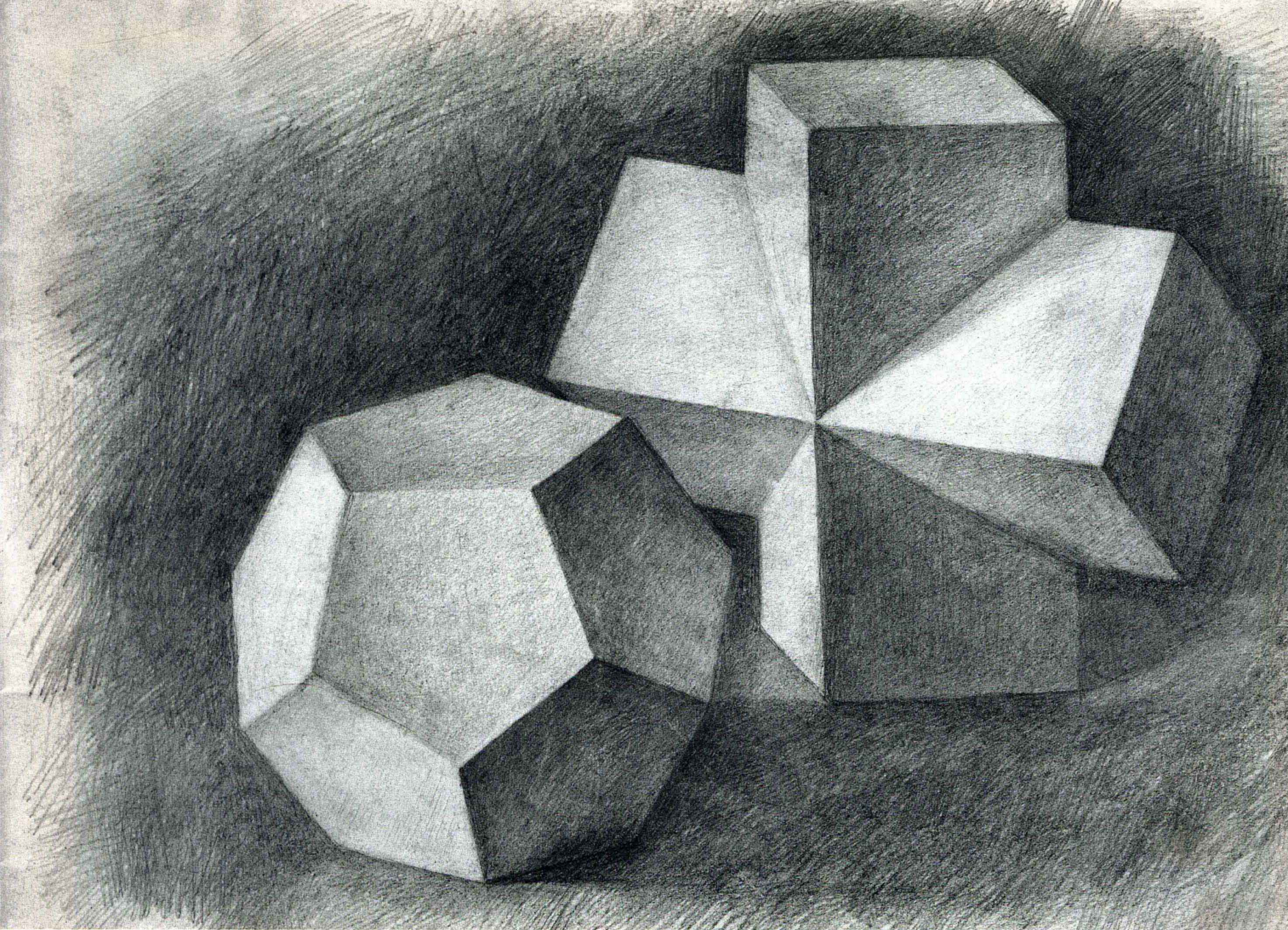

图7 朱春秧 作

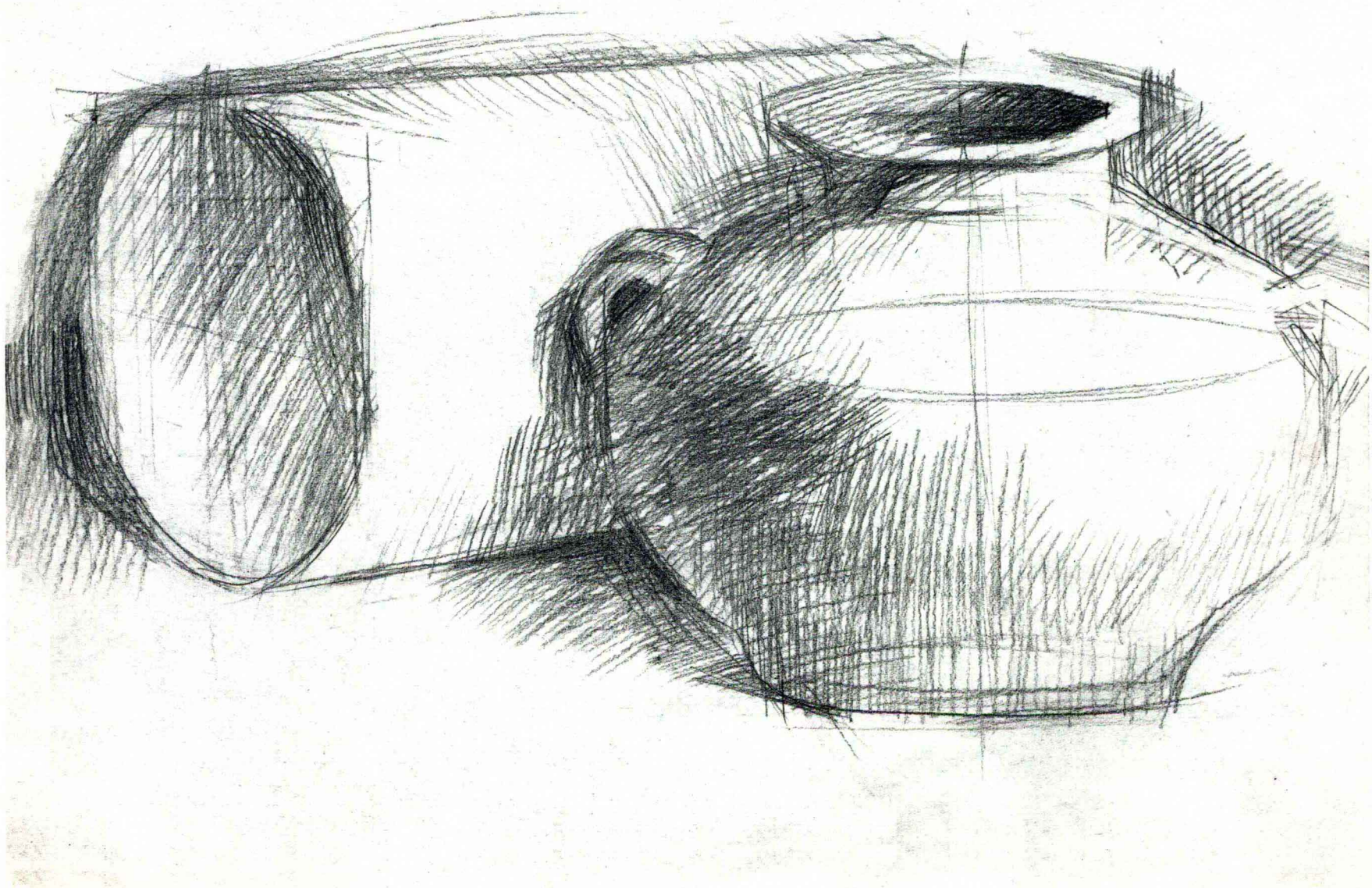

图8 朱春秧 作

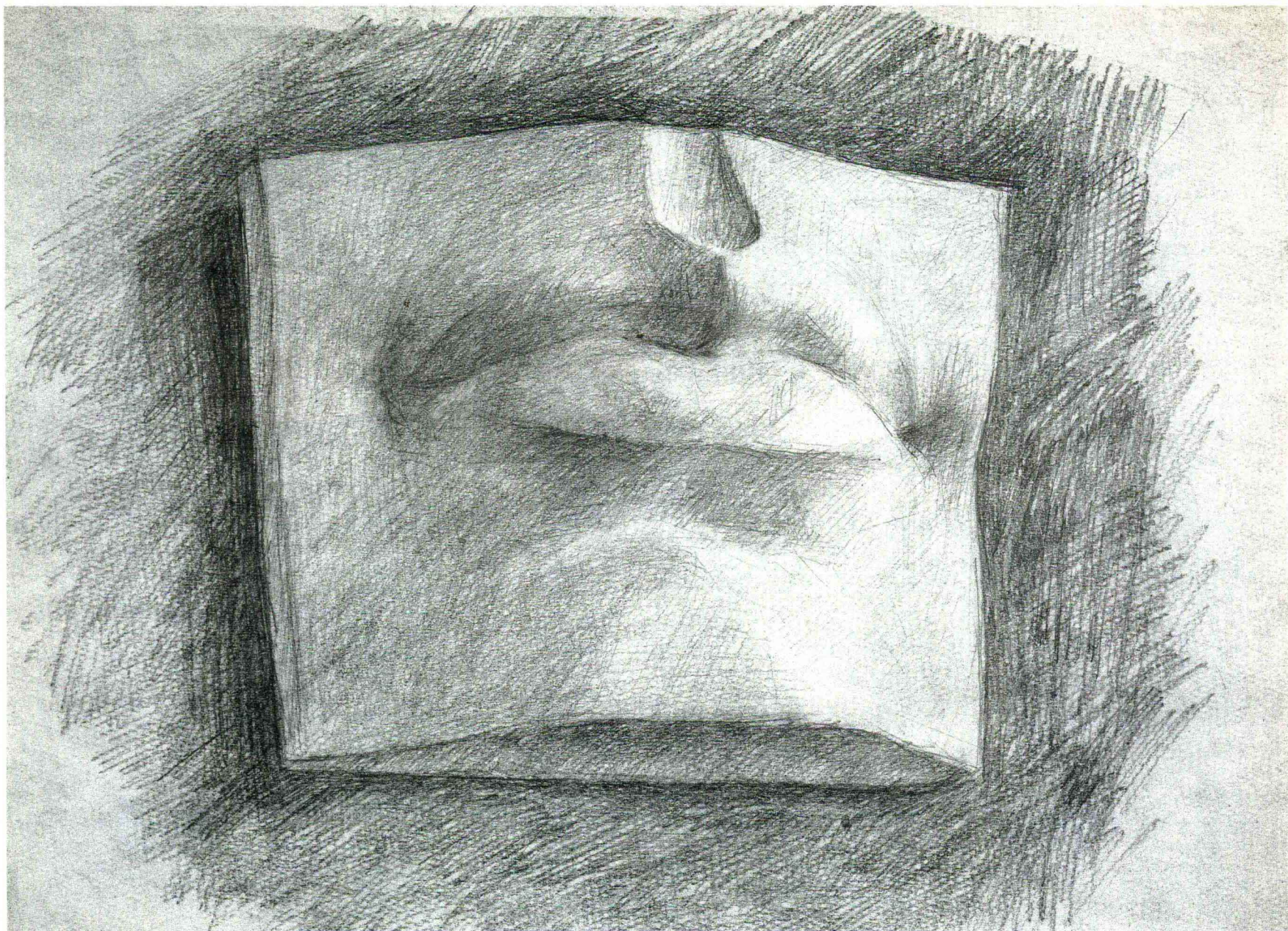

图9 朱春秧 作

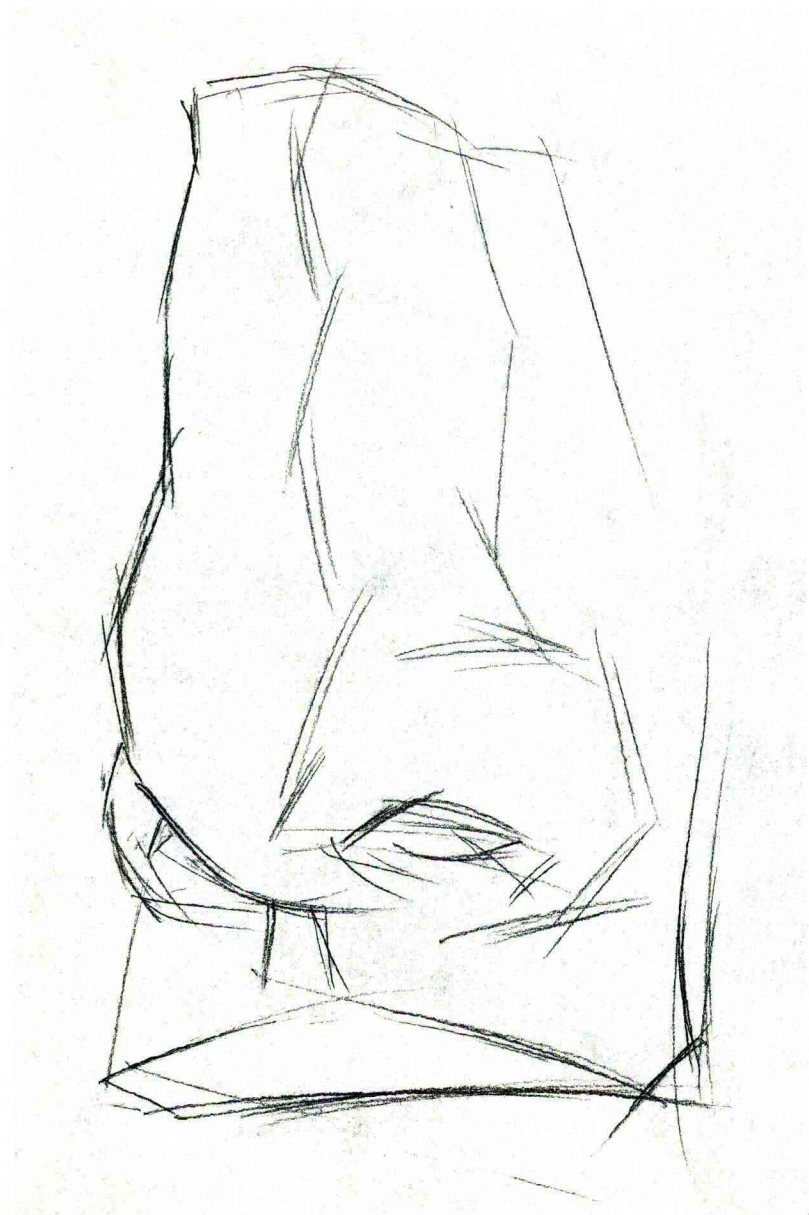

图10 朱春秧 作

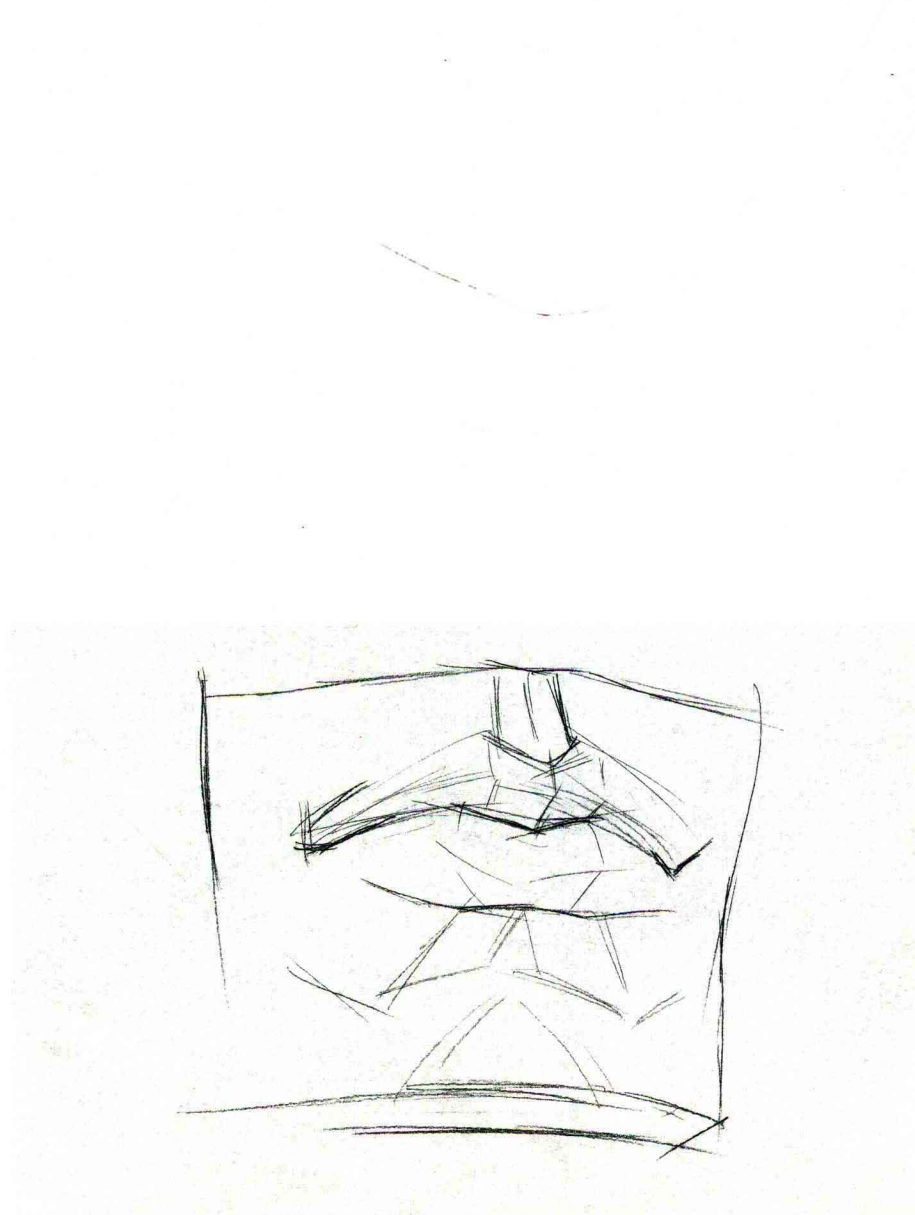

图11 朱春秧 作

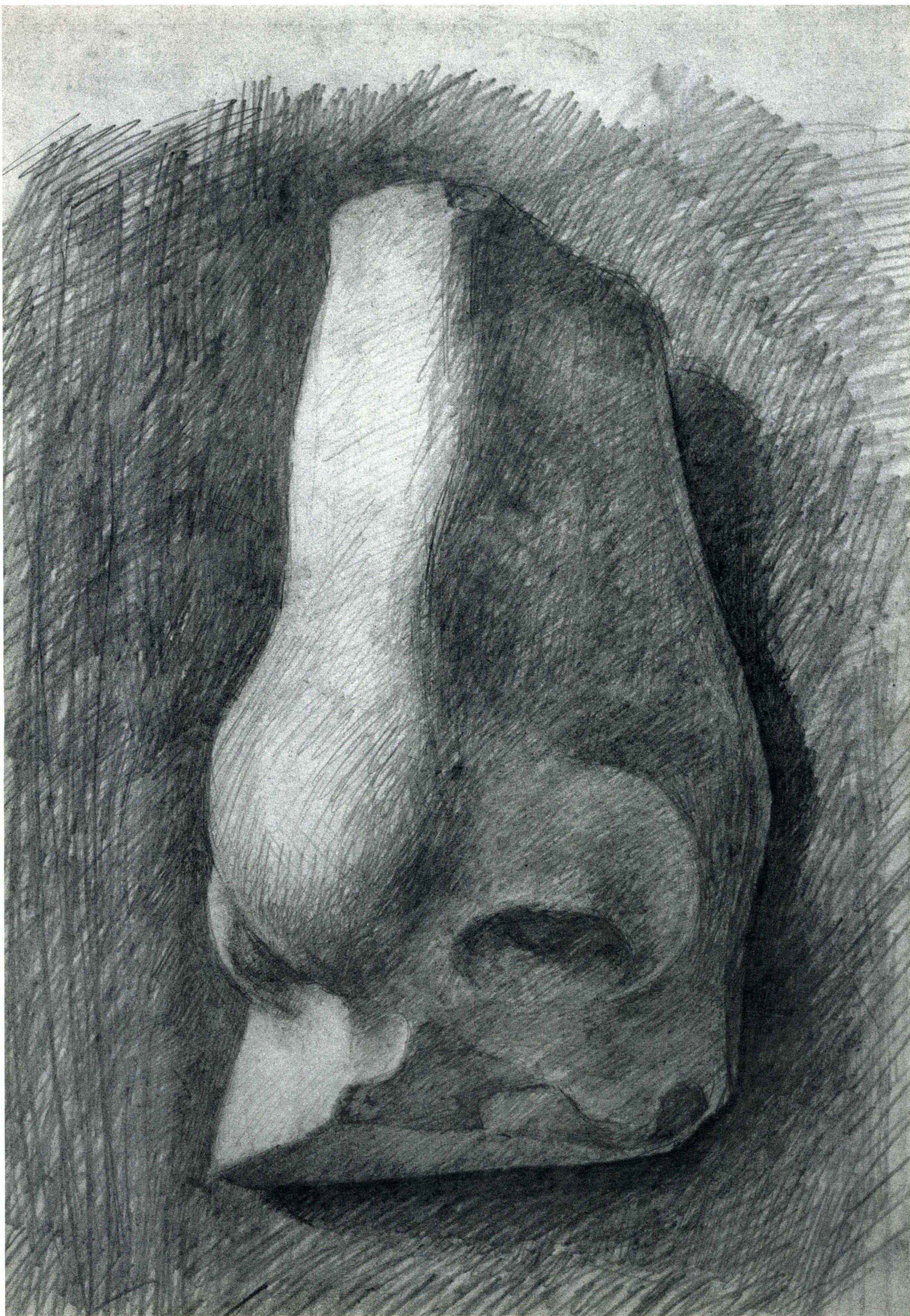

图12 朱春秧 作

2. 静物

静物写生不同于石膏几何模型写生，最大的不同之处在于实物有着不同的造型、固有色、质感和分量感，因而无论从理解到表现都要更进一步丰富和发展，将我们眼、脑、手的综合运用能力不断提高。

首先要整体观察，对物体作全面的比较，加深对物体结构的理解，不仅一个物体自身的比例要正确，与其他物体相互之间的比例也要恰当，并在此基础上确定画面的主次关系。

在对画面施以明暗色调时，先要定一个基本色调，将画面的黑、白、灰关系把握好。表现物体质感时要注意，硬的物体用线要肯定一些，柔软的物体用线则要松。在画深色物体时要注意，不要画得一片漆黑，其中也要有虚实变化，同时在物体的轮廓线处理上也要有变化。

总体上要求对物体在结构把握上要严谨，而在线条表现上要轻松有变化，画面的整体性要强。

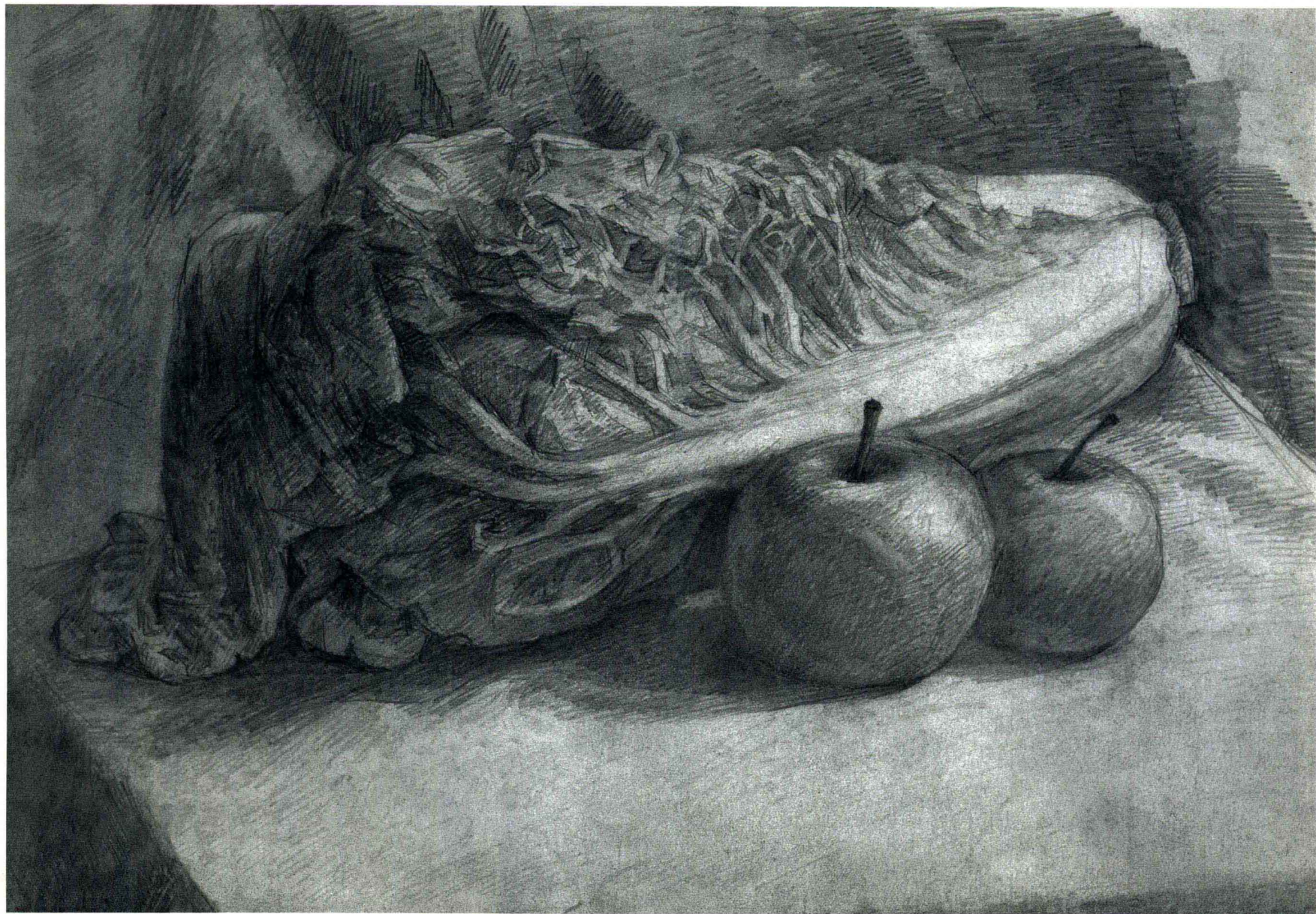

图13 朱春秧 作

图14 向应新 作

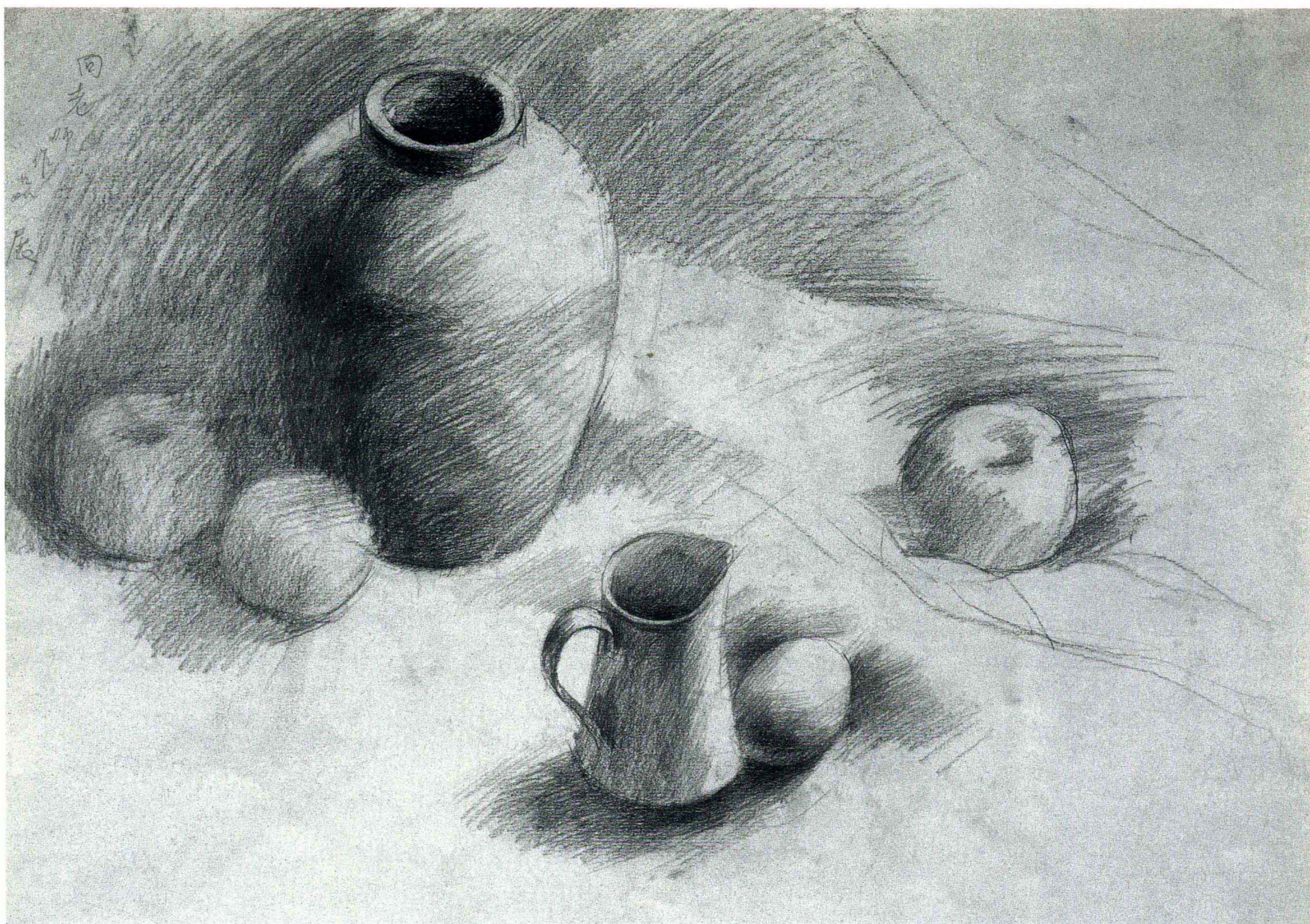

图15 向应新 作

图16 朱春秋 作

3. 透视

透视是有一定规律的，理解并掌握透视知识，能帮助我们理性地审视物体，较客观地去表现物体。特别对一些大型画面或场景的表现，可通过透视法，将画面各个位置上的物体统一安排好。

视平线，就是与双眼平行而视的横线位置，所谓海平线、地平线，也就是透视中所说的视平线。头上辽阔的天空与脚下广阔的大地，都在视平线上合而为一，共同消失，这一特点说明，物体近大远小，直到最远处在视平线上消失。由此得知，在视平线以上的物体，能看到它的底部；在视平线以下的物体，能看到它的顶部；在视平线上视心左边的物体，能看到它的右侧面；而在视心右边的物体，则能看到它的左侧面。

懂得了这一透视知识，再观察物体时，视觉中呈现出的透视规律，将帮助我们更容易地把握好绘画的造型，以及场景的安排。

图17 列宾 作

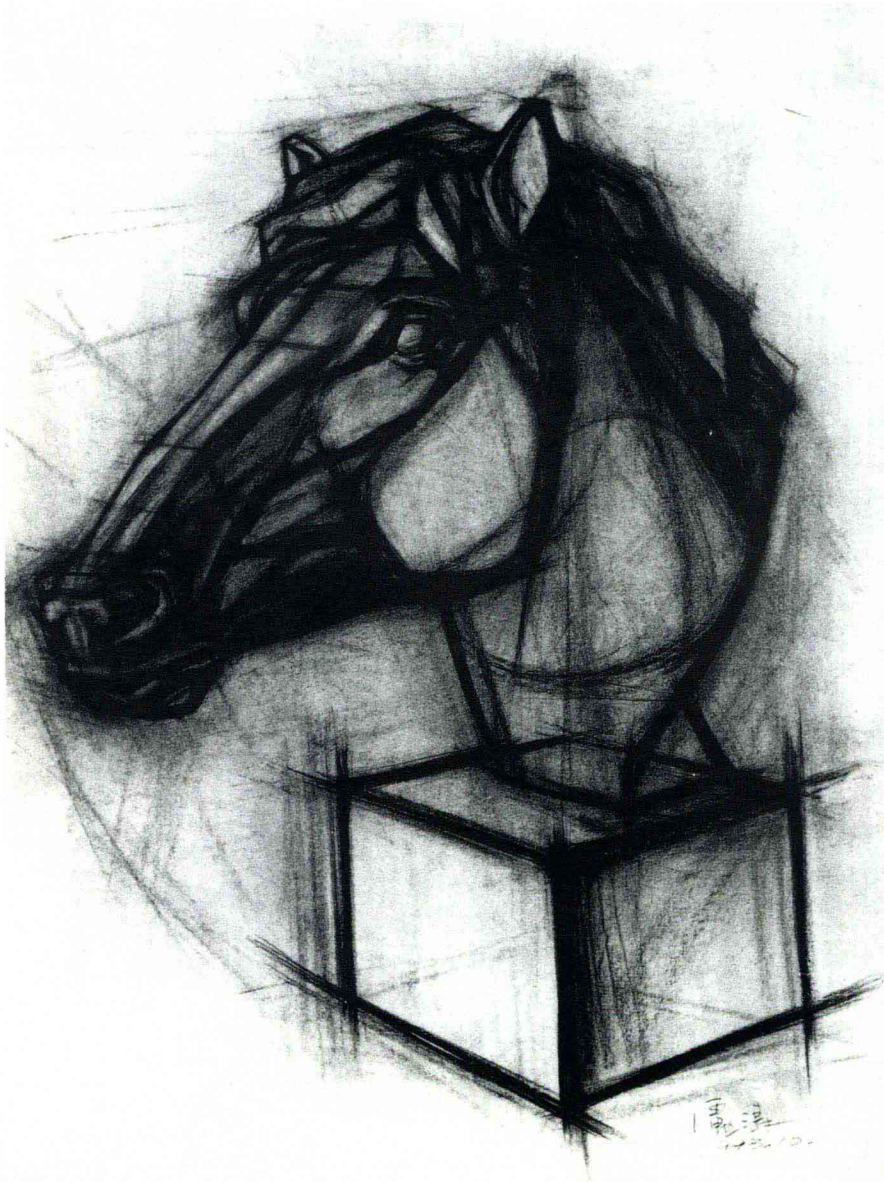

图18 卢涛 作

图19 朱春秧 作

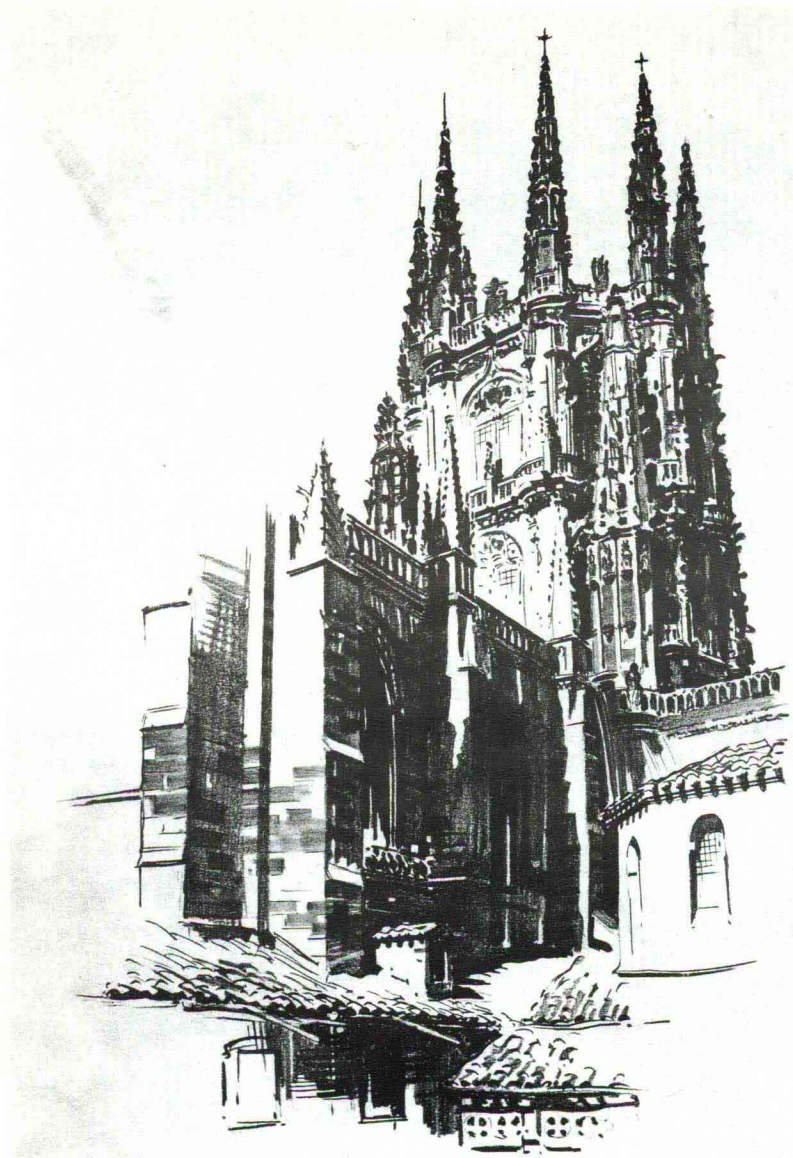

图 20

图 21

图 22 门采尔 作

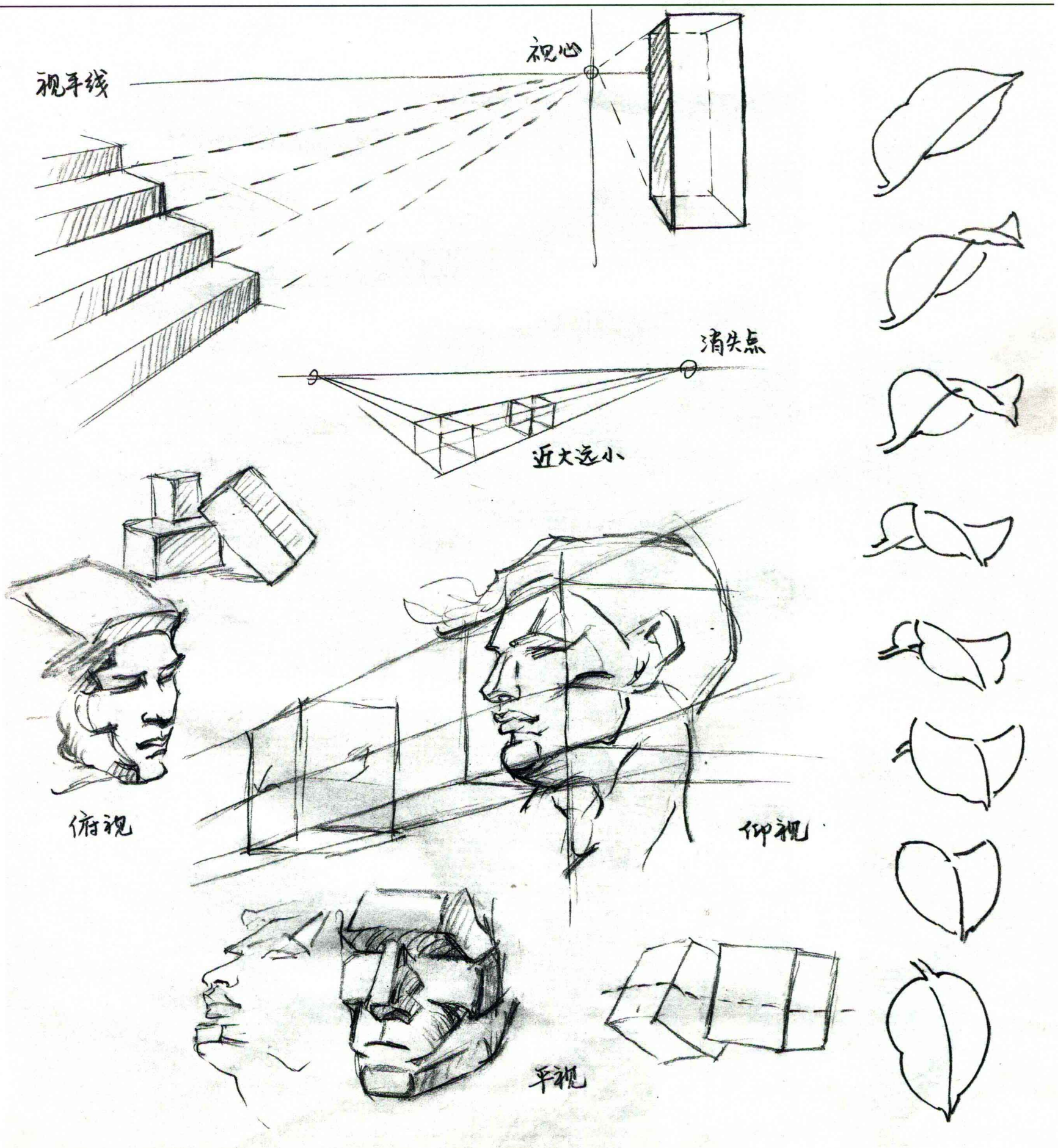

图23 朱春秧释意

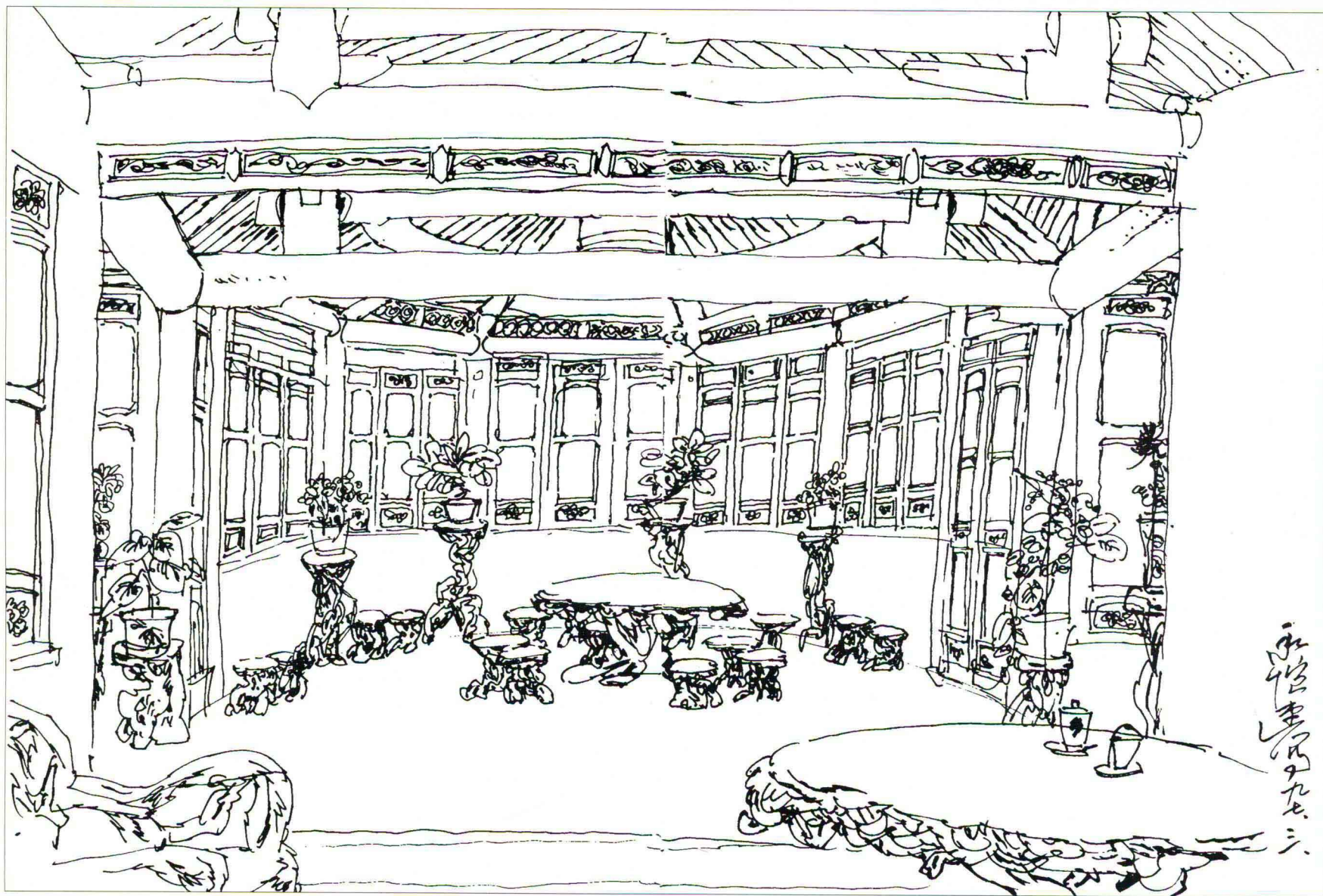

图24 兰承恺 作

图25 列宾 作

图27 朱春秧 作

图26 鲁本斯 作

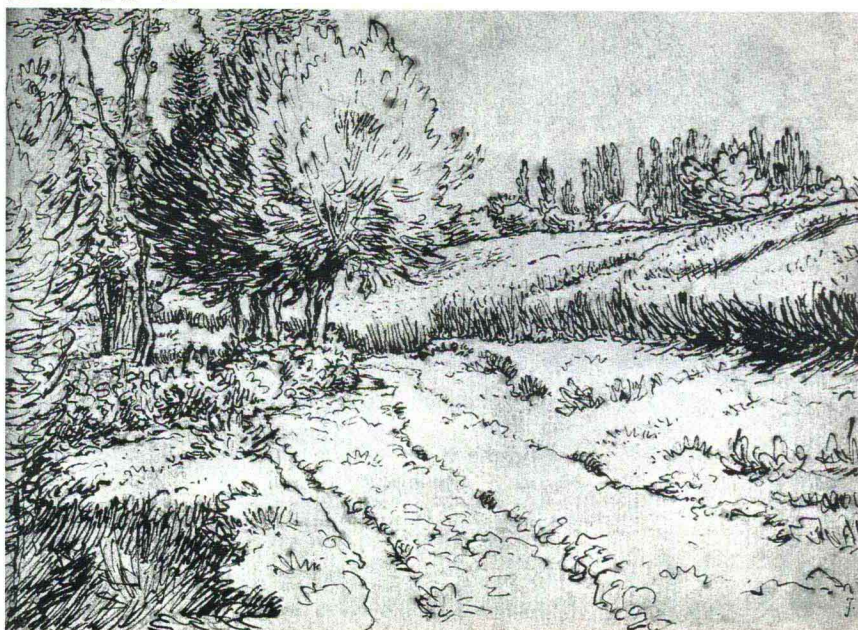

图28 米莱 作

4. 石膏像

石膏像写生的主要目的是训练初学者总体把握复杂形体的能力,以及理解和表现不同特质的能力。因此,石膏像写生也往往作为大、中专院校衡量考生在形体方面的把握、分析、表现等综合协调能力的标准。

石膏像多数翻制的是古希腊和罗马时期的雕塑类胸像,这些雕塑本身已经过当时艺术家的创造,具有较高的审美价值和完美的艺术表现形式。在写生过程中,不仅要对其复杂形体进行整体把握,同时还要求感受并表现出不同石膏像的个性特质和风貌来。

石膏像素描作为长期作业,首先要以敏锐的感觉,捉住对象最鲜明的特征,将其保持到最后完稿。而后还要有一个相应的总体计

划,从开始到最后分哪几个步骤。再考虑画面上的石膏像在哪个位置适当、空间大小等等做到胸有成竹后,才开始作画。作画时要有整体观念,设基本形时要运用好透视知识,定眼睛位置时要两只眼睛同时观察、比较,当主要部位都定好后,要作反复检查,检查造型是否准确,大体比例准确后就可以对各个局部进行一次次地自上而下的定位和深入描绘。在画面深入到五成和八成,以及完稿前,都要进行全面的调整,检查一下造型是否准确、主次关系是否得当、整体色调有否偏离、个性特质能否显现。在整个作画过程中贯穿着感性认识与理性认识,体现一个整体—局部—整体的辩证法则。只有把握好了这些基本原则,才能较顺利地画出完整而准确的石膏像素描。

图29 楼笙华 作