

陈宁
著

素描速写

中国美术学院

专业基础绘画精品课程教学法

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN ZHUANYE JICHU HUIHUA JINGPIN KECHENG JIAOXUEFA
SUMIAO SUXIE

河北美术出版社

素描 速写

SUMIAO SUXIE

陈宁 著

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN ZHUANYE JICHU HUIHUA JINGPIN KECHENG JIAOXUEFA

中国美术学院专业基础绘画精品课程教学法

河北美术出版社

策 划 田 忠
责任编辑 杨怀武 齐炯明
版式设计 梁 洁
作品翻拍 张梅芙
责任校对 齐少楠

图书在版编目(CIP)数据

中国美术学院专业基础绘画精品课程教学法. 素描、
速写 / 陈宁著. — 石家庄 : 河北美术出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5310-4831-2

I. ①中… II. ①陈… III. ①素描技法—教学法—高
等学校②速写技法—教学法—高等学校 IV. ①J2-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第196519号

中国美术学院专业基础绘画精品课程教学法 素描 速写
陈 宁 著

出版发行: 河北美术出版社
地 址: 河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编: 050071
电 话: 0311-87060677 0311-85915007
制 版: 石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷: 河北新华联合印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 7
印 数: 1~3000册
版 次: 2012年12月第1版
印 次: 2012年12月第1次印刷

定 价: 28.00元

目 录

第一章 素描概论	001
----------------	-----

第二章 素描基本要则	002
------------------	-----

一、素描训练的方法及问题	002
--------------------	-----

1. 形体结构与特征	002
------------------	-----

2. 外形和内形的对应关系	002
---------------------	-----

3. 明暗调子与节奏	004
------------------	-----

4. 绘画性的表达	004
-----------------	-----

二、整体地观察和表现	006
------------------	-----

1. 整体关系与完整性	006
-------------------	-----

2. 素描“大关系”	008
------------------	-----

3. 视觉中心的把握	009
------------------	-----

第三章 素描技法与表现	010
-------------------	-----

一、线的表现力及线、面关系	010
---------------------	-----

线、面结合	011
-------------	-----

体面塑造	012
------------	-----

二、素描绘画肌理	013
----------------	-----

素描肌理	014
------------	-----

三、受光、逆光如何表现	016
-------------------	-----

逆光青年女子肖像	017
----------------	-----

第四章 静物写生	018
----------------	-----

一、线性结构素描	018
----------------	-----

二、色调素描	018
--------------	-----

三、多种对比关系与表现	019
-------------------	-----

第五章 石膏像写生032

- 一、石膏像写生的意义032
- 二、石膏像小卫写生步骤033
- 作品赏析035

第六章 人物肖像写生050

- 一、肖像写生的步骤：050
 - 体面作业中间步骤：051
- 二、带手肖像写生要点052
- 三、肖像写生应关注的问题053
 - 1. 素描本质问题053
 - 2. 合理的时间安排054
 - 3. 有关“花”“灰”“平”“板”“糊”054
- 四、作品赏析057

第七章 谈速写084

- 一、速写基本要则084
- 二、角度的选择与构图088
- 三、作画步骤090
- 四、速写赏析092
- 五、人体素描与速写105

第一章 素描概论

素描通常是指单色的图画，它是造型艺术的基础，是绘画者对物象外部特征和内在结构规律性认识与研究的重要手段，是个人对客观事物独特感受能力的反映，也是写实能力的重要体现。是考察绘画者全面造型能力的根本手段。优秀的素描具有其独立的艺术价值和艺术表现形式。

素描按其功能来说，又可分为研究性素描、创作性素描、表现性素描和速写四种不同的形式。

1. 研究性的素描，也就是指为达到基本训练目的而进行的习作写生（通常在较充裕的时间里对物象进行细致、深入的研究，以充分地理解对象取得一种写实造型能力）。2. 创作性素描是指主观创造艺术形象的素描或为创作做准备和深入生活中收集素材时进行加工的慢写之类（也包括创作草图）。3. 表现性素描，是指在充分理解和把握对象的基础上，满怀激情地、充分概括地把对象生动地表现出来（既具备了客观对象的真实和典型，又表现了作者的个性和风格）。4. 速写，则是在短时间内表达自身感受快而便捷的一种绘画方式（速写的基本练习能够使手、眼、脑三者协调统一，最终达到具有全面的造型能力）。

素描是用线条、明暗来表现物象的形体、结构和空间的，在学习素描过程中首先应理解整体与局部的关系，培养整体的正确观察方法。其次要建立立体观念，同时也要注意艺术表现力、艺术创造力的培养。

当今国内美术院校绘画专业的基础教学大都沿袭现实主义创作原则而展开的，立足于传统具象写实的原则，进行造型规律，形式规律的探索、研究与教学。引导学生以对客观物象的研究作为素描入门之本。

写实素描的学习应按照由浅入深、从简到繁的教学原则，从石膏几何体、静物写生过渡到石膏头像、石膏胸像、石膏全身像，再由真人头像到半身带手肖像及人体写生构成教学体系，循序渐进、有条不紊地实施教学。教学中，前期着重引导学生弄清比例、结构、明暗、解剖、透视、运动、节奏、体积感等写实基本规律。使学生认识几何形体的体积、结构和在空间中的透视原理，以及几何形体的普遍意义在其他物体上的反映；引导学生由摹写过渡到造型语言的思考和把握，从自然法则中获取艺术法则，完成对素描认识上由感性到理性的飞跃。

本教程结合自己近三十年的教学实践，就学生在素描训练中出现的认识问题和教学对策，谈一些看法。

第二章 素描基本要则

一、素描训练的方法及问题

方法,是到达彼岸的桥梁。素描学习应提倡用比较的概括写实写生方法,摒弃自然主义抄袭对象和主观主义歪曲对象的方法,使学生能准确地描绘形体结构,表现出对象的体积、质感、空间感和神态等,能初步地掌握透视与解剖的基本规律,并注意绘画的生动性和对审美效果的把握。一幅优秀的素描作品,除扎实的基本功外,艺术表现力、审美趣味表达均十分重要。而那些自然主义抄袭对象的做法,只会使作品缺乏艺术感染力,也体现不出作者自身的艺术感受力,而主观主义地歪曲对象,更将导致基本形体失准。有鉴于此,我认为在素描强化训练中,应侧重解决下列几个问题:

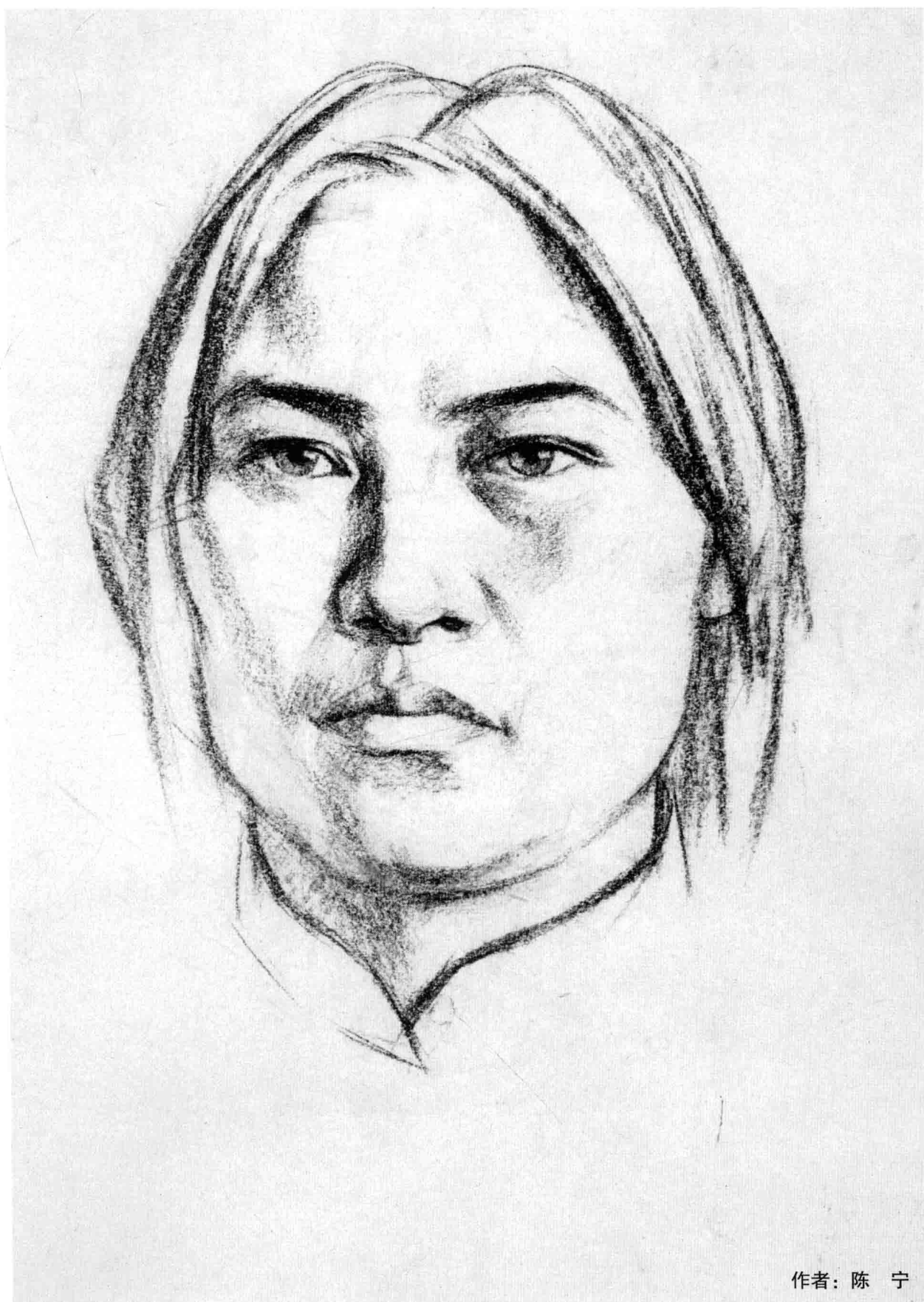
1. 形体结构与特征

对大的基本形及结构特征的准确把握是一张画成败的关键所在,在训练过程中,通常采用正负形的观察方法来关注物象边缘线高点的转折、起止、长短及角度的大小。在物象大形准确的前提下,关注本质形以及形与形之间的关联、左右对称关系、透视关系、结构关系,以及光影状态下所产生的明暗形的关系。应学会利用结构点、明暗光影点的串联概括观察形体的正确观察方法,可适当地夸张形体特征,应该学会漫画家捕捉物象特征的能力,现实生活中物象特征千差万别,从人体型的高、矮、胖、瘦到各种脸型的异同,再到浓眉大眼、凤眼、三角眼、鹰钩鼻、大蒜鼻等等特征差异明显。说白了,画什么就应该像什么。在艺术院校教学过程中,素描形的准确,特征的把握,物象结构的分析、理解是素描教学最根本也是最基本的要求。同时也是教学过程中最基础最重要的一个环节。

在艺术院校入学考试中,素描形的准确、特征的把握占很重要的位置,尽管有些考生能力较强,塑造得比较深入,但走了形,分数仍旧很低,相反有些考生对形、特征把握较好,只需稍加刻画便可取得良好成绩,若再深入一步便可取得优秀成绩了,原因就是把握住了形这一素描本质要素。

2. 外形和内形的对应关系

线和明暗作为素描的表现手段都应该有所侧重地分段进行训练。用线来表现形体,显示肯定、果断、迅速的特性,特别适合于短期作业的使用。明暗,则变化丰富、层次感强,适合于长期作业,反复涂抹研究。线面结合却适合于有一定的深入塑造要求的短期作业。在肖像写生中,用线条表现形体与形体之间的关系时,应关注线条的穿插关系;在关注外形、外轮廓线的时候,更应关注内形、内轮廓线的对应关系。外形明确可一目了然地体现形体间外部边缘的形体穿插关系,内形则相对含蓄。形体间的穿插关系、结构关系、明暗体积关系都是十分微妙、丰富的,需进行理性分析研究,加之感性认识,在概括基础上才能较准确地把握。内形和外形在作画过程中应相互照应,要避免单独看外形或内形。否则,二者合在一起时,形体在视觉上会有错位、不对称之感。

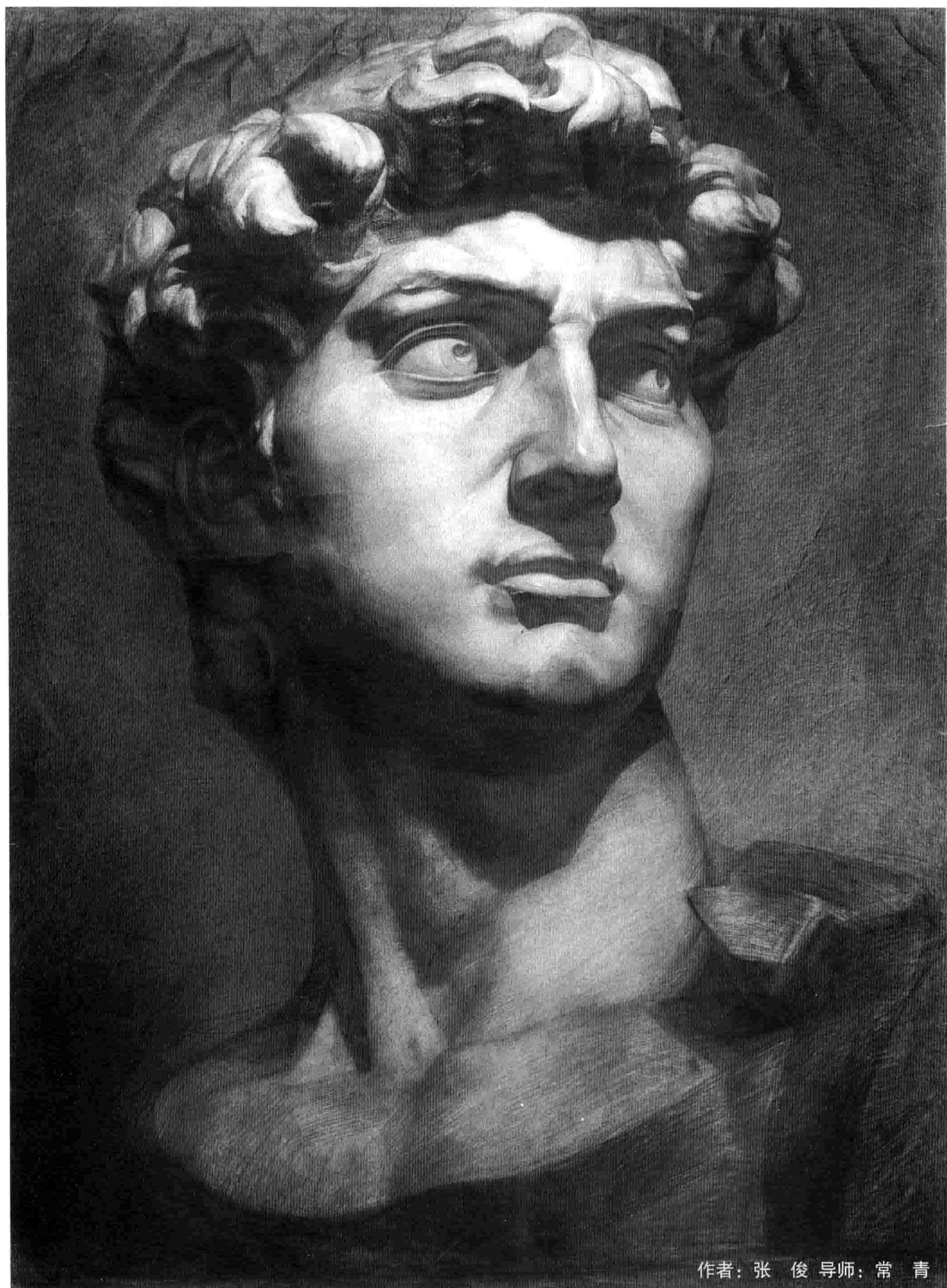
3. 明暗调子与节奏

全因素素描中对质感的表现、空间关系、体积关系以及神态诸方面问题均要求顾及，而充分表达这些方面的重要因素之一便是注意明暗色调的节奏。通俗地说，就是在对象中首先要明确最亮之处与最暗之处都只能有一处。通常在画调子关系时，要先看出对象最亮部、次亮部、再次亮部……最暗部、次暗部、再次暗部等有序的规律性变化。尤其学油画的同学，一定要学会通过细微的调子变化关系表现出对象丰富的层次感和色彩感觉来。关注对象自身的色素差异（如嘴唇除了结构、形体之外，它的色素与面部的肤色、头发的颜色都不相同）等。

4. 绘画性的表达

在作画过程中，有些同学画面形、结构、体积等方面均没有什么问题，但作为一张好的作品，总欠缺些什么。原因在于画面过于呆板、僵化。有些是外轮廓线过死，没有依光线、结构上的变化而致轻、重、转、停；或是形体之间缺少线的穿插关系；也有些是画调子时大的节奏没有拉开，过于简单化；再则线条在画调子时不够松动，运笔过死所致。绘画要求松动，是因为不论用什么工具（毛笔也好、钢笔也好、铅笔、木炭条等）画出来的画本身就是艺术作品。这里的松动，不是形体结构的松散，而是要求对画味、韵味的把握，轻松、愉悦感的体现，一种绘画性的表达。

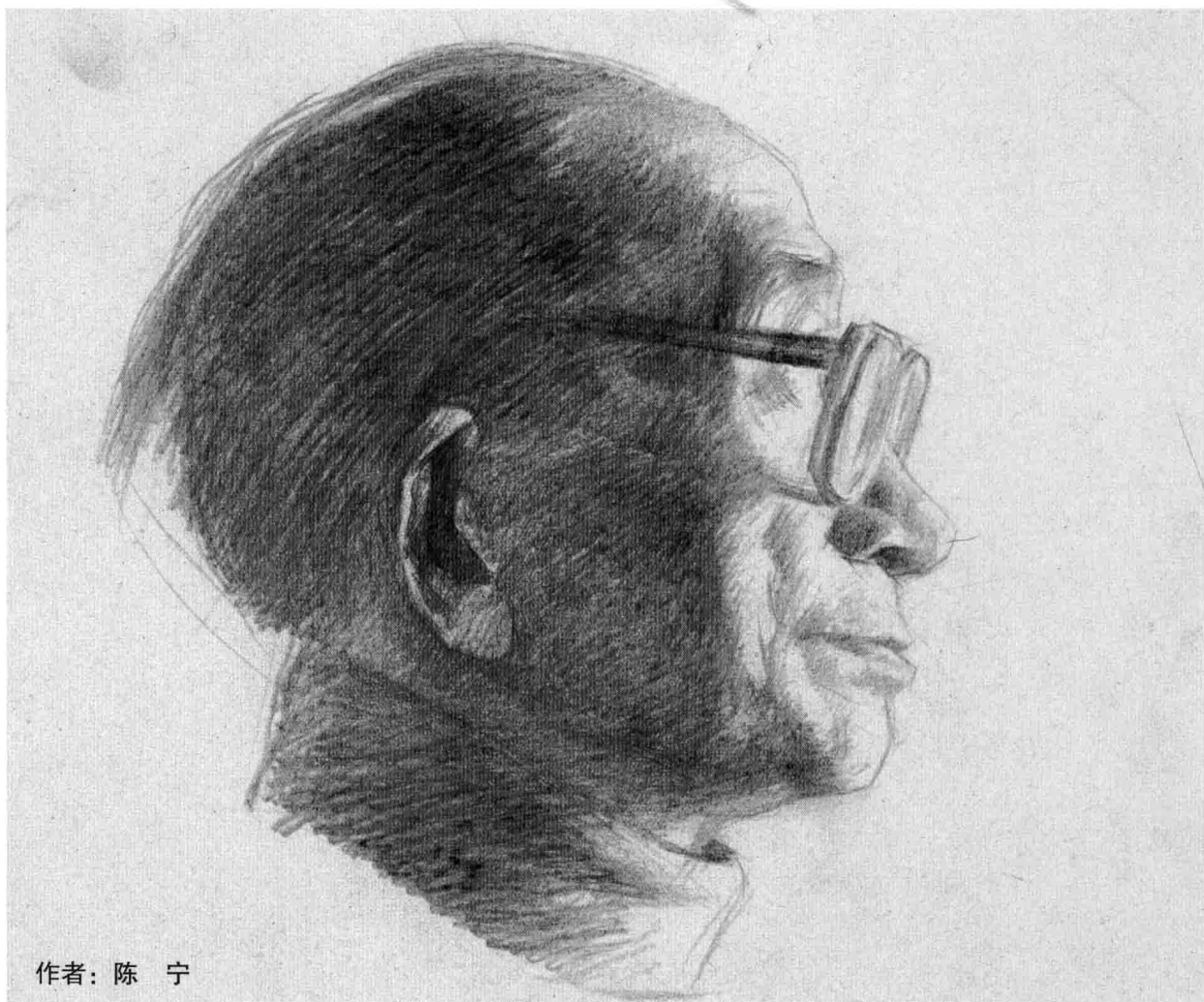

作者：张俊 导师：常青

二、整体地观察和表现

观察物象应有全局观念，不能孤立、片面地观察，要使次要的从属于主要的，使局部从属于整体，这一方法必须贯穿于作画的始终。

“最好是让模特儿一下子使你震惊，而你们则能立即产生深刻印象。如果谁无视奉行这种方法，他只能在纸上搜索未定，什么肯定的东西也树不起来。你们蓄意要表现形象，应该先在你的头脑里整体地呈现在眼前，当你们描绘形象时，才能和你们早在构思中已经掌握好的形象一样得到充分的体现。”安格尔的这段话道出了整体的观察和整体表现的要害所在。也就是动笔之前，做到胸有成竹。在整体地观察和表现时应关注以下几个方面：

作者：陈 宁

1. 整体关系与完整性

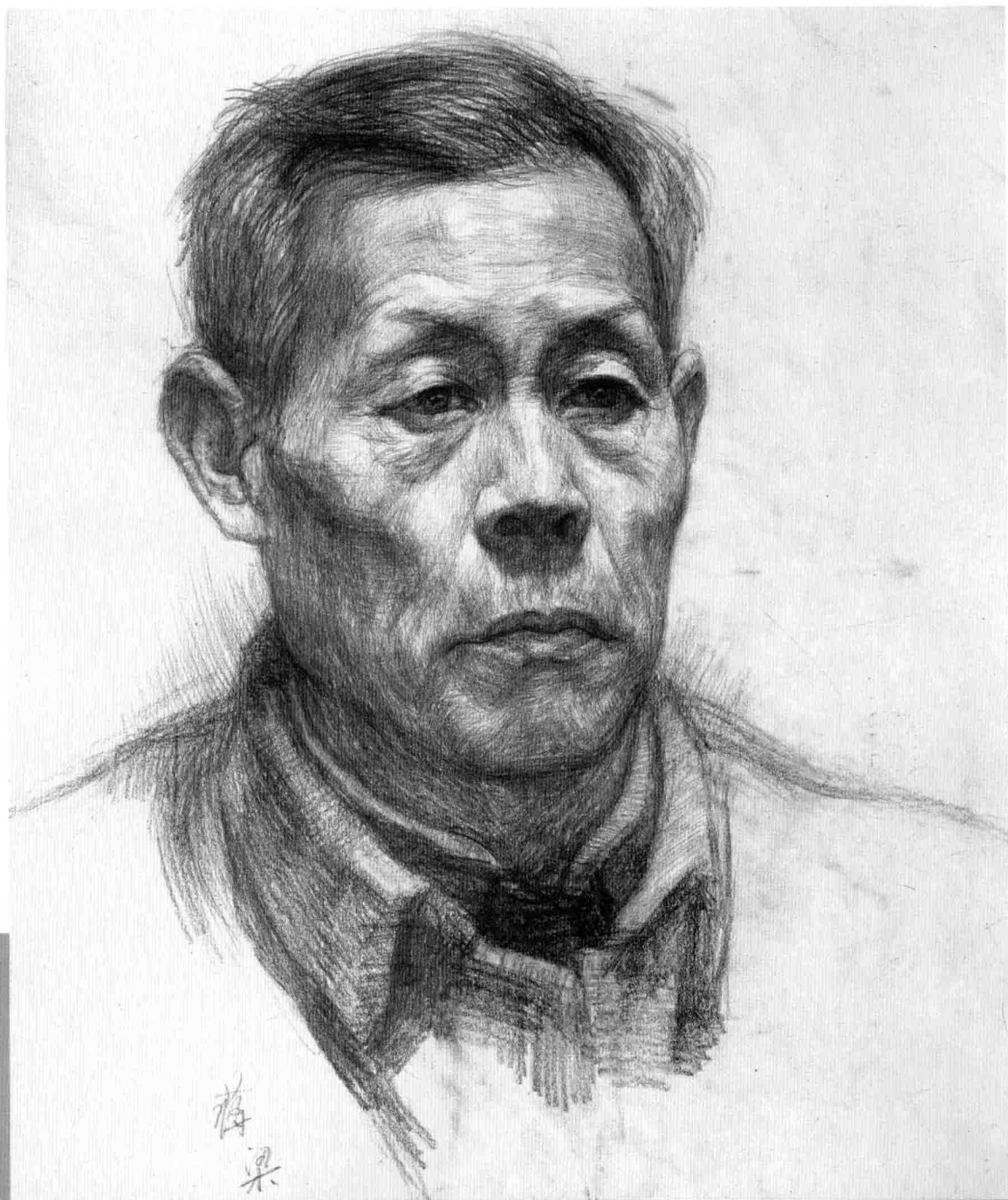
整体关系与画面的完整性是有本质区别的两个概念。整体关系是由正确的观看方式所形成的一种观察方法、一种观念，它作为一种表现手法则是从画面整体入手，从整体上处理结构、形体、虚实、黑白灰等，始终不忘各个局部只是作为整体关系中的一个组成部分，对它们的深入表现与否必须符合与满足物象整体构成的要求和对面画全局气势把握的需要。而画面的完整性则是指画面各部在处理上相对统一的要求程度。

作者：陈彬
导师：周雷

2. 素描“大关系”

素描的“大关系”首先应在基本形上充分体现形象的特征。从起稿前关注物象基本形特点，一直到深入刻画的结束，大的基本形特征自始至终都是最重要的。其次为物象大的内在结构。头像结构是以头骨为基础，加上肌肉等组成，头像外部的形体结构是以内部的解剖结构为依据的，额头、眉弓、颞骨、颧骨、鼻骨、下颌骨等外突的骨点位置构成其外观大的结构关系。再则为黑白灰构成上的大的节奏关系，明暗体面上的大关系以及大的动势、虚实关系等等。

作者：蒋 梁 导师：陈 宁

3. 视觉中心的把握

在绘画写生中，物象与作画者在视觉上产生一种关系，即不论你处于什么角度，在眼前总会呈现出最强烈、最主要的部分，这便是视觉中心。我们应当重视视觉中心下的明暗虚实变化，在作画时，用眼睛盯住主要部分，用余光去看其他部分，这要自始至终地贯穿于整个作画过程。如果看一点，画一点，画面虽也清楚，但是主次不分、虚实不分，便缺乏艺术感染力。

第三章 素描技法与表现

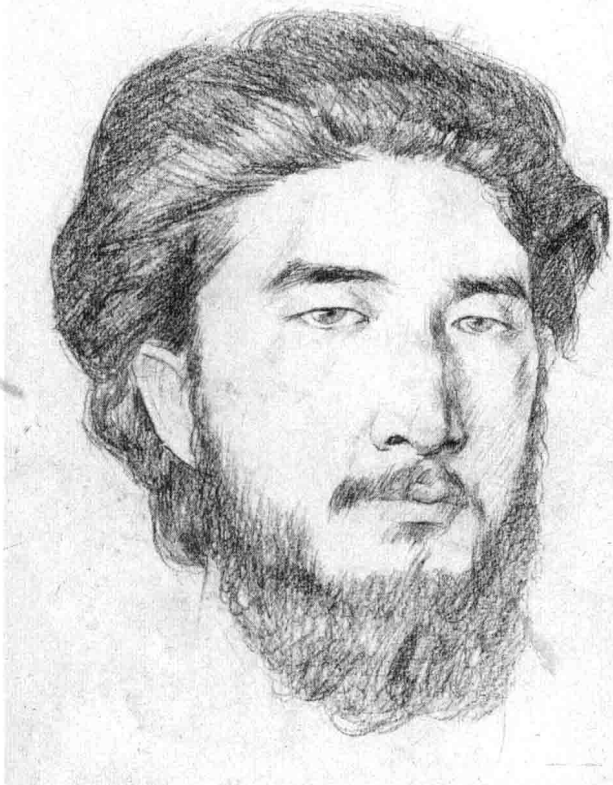
素描基本技法是由点、线、面组成,运用各种不同工具而产生的多种肌理效果,以及通过线、面运用所表达出物体的空间、质感和内在构成关系等等。

一、线的表现力及线、面关系

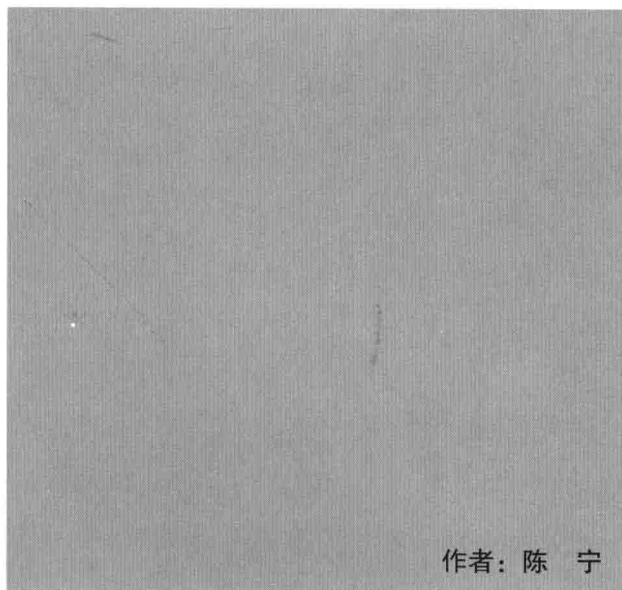
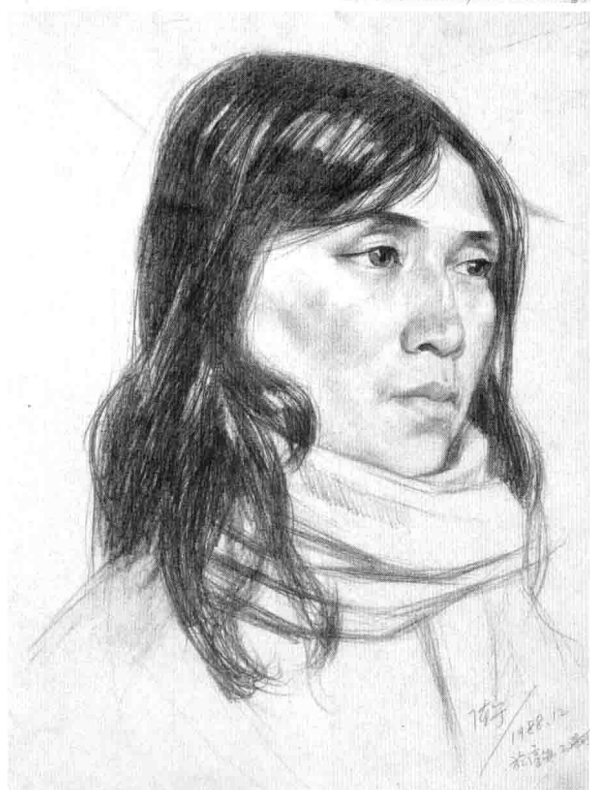
素描中用线来表达形体,显示其肯定、果断、迅速的特性,线的起伏转折随物体形状的起伏转折而变化。线和面是对立统一的辩证关系,它们都从属于体积,是整个体积的一部分,在不同的透视角度下互相转化着,在某个角度看是面,而在另一个角度却成了线,这种线一般都出现在物体的边缘。有时在两个面的转折处和交接处也会出现线。应当牢记,线条不是结构以外的东西,而是物体内在结构的表现,要想准确地用线条表现对象,必须正确地掌握对象体积的透视变化。线有轻重、虚实、刚柔、拙巧之分,线讲力度、讲笔法、讲情感,线的力度与表达形体的肯定与否紧密相连,不肯定的粗重线条与肯定轻细的线条相比之下后者更有力度,甚至后者的线断开了仍有其力度,因为它的气是贯通的,“笔断意不断”就是这个道理,线在表达形体之间的关系时应注重它的前后穿插关系,笔法上应有抑扬顿挫和缓急变化。

在表达明暗光影时,亮部线条轻细,暗部线条重粗,线、面结合时暗部的线条与暗部色调融为一体,线、面的运用在衬明暗调子时有各种各样的排列、皴擦方式,因此而产生不同的艺术效果。众多优秀的素描作品其用线方式、方法都不一样,只要能贴切地表达对象、表达情感和意愿便可,最重要的还是画面的协调统一。

第11页中呈现在同学面前的都是短期作业。短则一课时,长的也仅两课时左右。此两页中4幅画注重线面结合,外轮廓线随形体、结构穿插其中,内形与外形对称关系也是作者重点关注的部分。12页里的4幅画则重纯明暗体面塑造、关注明暗节奏的有序变化,同时概括地表达了对对象的个人感受。

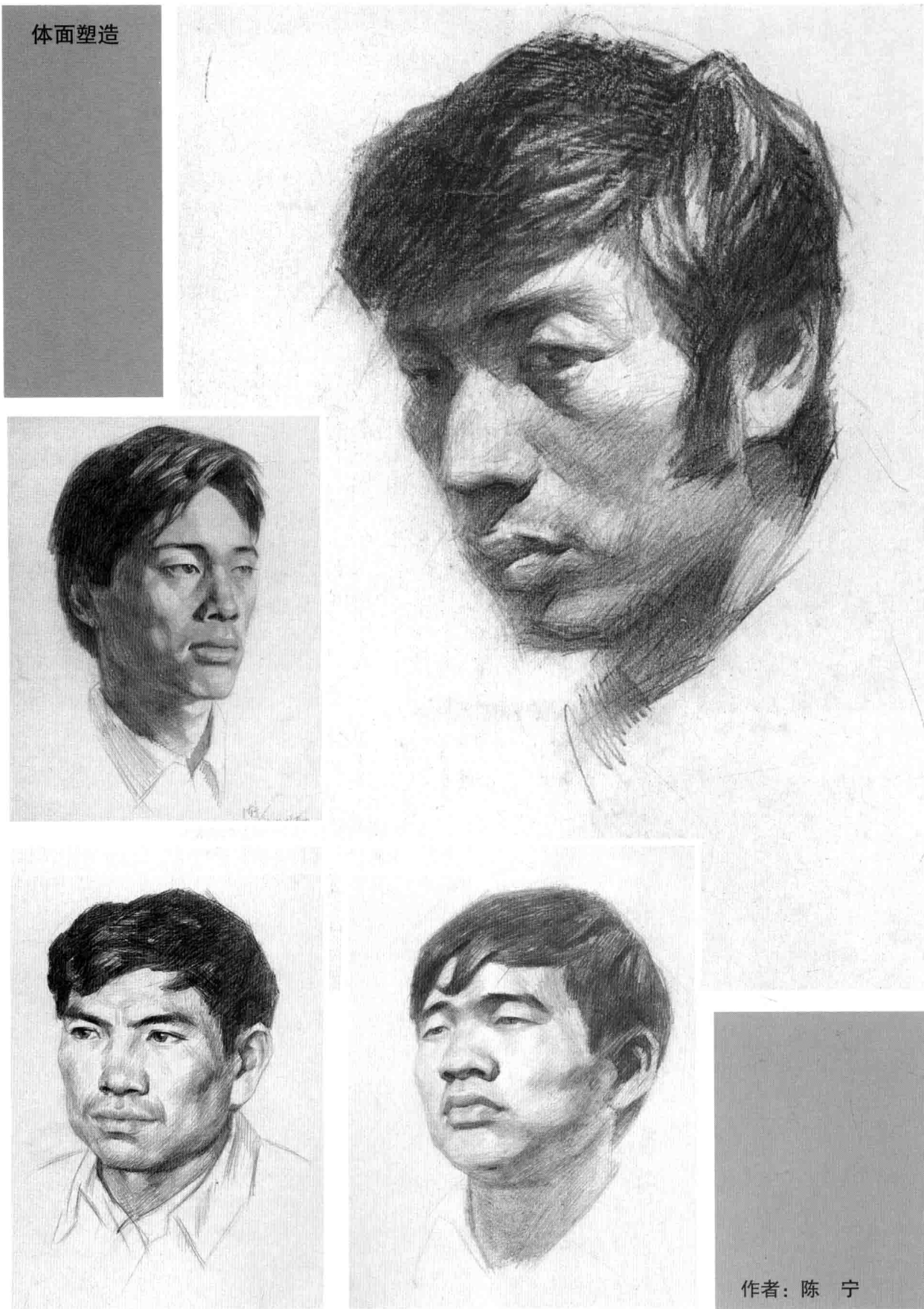

线、面结合

作者：陈 宁

体面塑造

作者：陈 宁