祝凯因素绘画·素描篇（上）

祝凯 著

素描逻辑与材料技法

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

祝凯因素绘画·**素描篇**（上）

素描逻辑与材料技法

祝凯 著

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目（CIP）数据

祝凯因素绘画·素描篇（上）——素描逻辑与材料技法 / 祝凯著.—北京：文化艺术出版社, 2019.8

ISBN 978-7-5039-6744-3

Ⅰ.①祝… Ⅱ.①祝… Ⅲ.①素描技法 Ⅳ.①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第153971号

祝凯因素绘画·素描篇（上）

——素描逻辑与材料技法

著　　者　祝　凯
责任编辑　田　甜
书籍设计　王洪春　赵　矗
出版发行　文化艺术出版社
地　　址　北京市东城区东四八条52号　（100700）
网　　址　www.caaph.com
电子信箱　s@caaph.com
电　　话　（010）84057666（总编室）　84057667（办公室）
　　（010）84057696—84057699（发行部）
传　　真　（010）84057660（总编室）　84057670（办公室）
　　（010）84057690（发行部）
经　　销　新华书店
印　　刷　北京荣宝艺品印刷有限公司
版　　次　2020年9月第1版
印　　次　2020年9月第1次印刷
开　　本　889毫米×1194毫米　1/16
印　　张　13
字　　数　220千字
书　　号　ISBN 978-7-5039-6744-3
定　　价　118.00元

版权所有，侵权必究。如有印装错误，随时调换。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

谨以此书献给

恩师何为民

我的妻子

还有可爱的学生们

感谢恩师的教诲，学生受益终生

感谢我的妻子，使我生活在幸福中

感谢可爱的学生们，没有他们这本书可以完成得更早一些

前言

素描是以明度对比作为主要表现手段传达视觉感受的绘画方法，它既是以科学方式进行观察、认识的学习方法，也是艺术的表现形式之一。本书从素描工具材料入手介绍素描绘画的观察方法、逻辑表现与技法应用。

很多人在学习绘画初期显现得十分聪明。大多数时候，人们将这种在个别行业中具备超凡理解力的才能称为“天赋”，绘画则体现在具备清晰高效的图形表现能力。但这种能力显然还没有成为其本能的习惯，因为他们的绘画逻辑能力从来没有被系统地训练过。至今，大部分人仍仅仅依照图形的准确性（像或不像）对绘画进行评判，但绘画绝不仅是止步于对物象的描摹，画家的创作更需要的是贯串作画过程的思考与绘画逻辑。遗憾的是绝大部分绘画学习者并没有机会进一步深入了解职业绘画者的绘画思维与逻辑，仅仅根据作品呈现出的结果，依靠自己的想象缓慢提升自身对绘画的认识，这是所受教育中的缺憾。事实上，绘画的思维与逻辑是良好美术教育的真正支柱。虽然目前的教育体系中，绘画的思维与逻辑很少被提及，但不可否认的是，它的确是一门综合提高绘画者能力的基础学科，其中涉及神话、宗教、物理、化学、数学、历史等。

一些绘画初学者，甚至部分正在从事艺术创作的读者，可能对大量专业术语和需要记忆的部分理论反感与厌弃。但是，人们没有必要被这种第一印象吓倒。我尽最大的努力将所要掌握的技法问题通过简单易懂的方式展现出来。同时也尽量避免落入简单化的陷阱，在技法的讲解示例中补充了大量实际应用的作品图例。另外，一些读者可能会因书中过多地强调显而易见的基础原理而将它弃置一边。我在本书中使用了大量篇幅强调讲解一些简单的规律与理论，且是有意而为之，这正是因为看似复杂的理论与思维往往是由一个个需深入理解的简单关系综合展现出来的。在基础绘画逻辑与技法部分我通常选择更直观的条目式讲解，并对其花费许多笔墨进行分析，这是我在遵循教学中的基本原则——减少特例、分析共性，尽力避免过多冗长的特例带给读者的复杂印象与可能形成的高高在上的说教感。

从 20 世纪开始，单一死板的绘画思维与作画流程已不再是绘画艺术。素描作为艺术学习与创造形式之一，必然要遵循艺术的开放性思维。由此在逻辑的探讨与讲解的部分我将个人见解降到了最低，并尽可能地从正反两方面引发读者的思考。虽然艺术本身没有必然，但作为指导类书籍我必须要让读者在学习过程中明确基础知识，并加强自身的理性分析能力。所以技法部分在引用大量图例的同时，没有避讳可能令人产生反感的教学口吻。

生活中有人误将无知当作个性，他们宣称自己没通过系统的学习就可能达到某一个程度，甚至劝周围的人也向其模仿。例如，声称自己不了解美学、美术史等学科却可以画出并不差的作品，以此证明自己具备某种前人无法达到的“天赋境界”。出现此种现象的原因在于将 20 世纪之后的探索创新精神偏激地理解为摒弃前人的经验并从零开始。为了避免读者受此类观点影响，我在讲解中加入了历史中绘画大师思考

方式的分析，甚至不惜占用一些关于技法的讲解，为的是说明艺术的本质目的与作用，完善自己，认识世界，找到个人与宇宙之间的关系，引发读者的艺术创造力。

全书文字部分我曾做了两个版本，最初的版本中使用了过多我在讲课时更习惯的引用方式以及古典的晦涩字句，考虑到讲解的内容是以文字形式呈现，而并非如我平时带学徒一般有着更自由的交流空间，于是第二版调整成更容易被大众接受的聊天般的叙述。这并非是我对绘画艺术的不敬，正相反，对我来说，能够令读者自然而然地了解绘画才是出版本书的目的，过分刻板、严肃的姿态有时会将人们带离最初的乐趣。

现在，当你看到这本书的时候，人们对艺术的认知依然在一刻不停地更新着，对于部分新近绘画原理我曾一度郁结于如何表述个人的观点。幸运的是恩师何为民给予了我巨大的支持与帮助（何为民在牛津大学任教，身兼大量的学术项目工作），使本书涉及的艺术理论与逻辑更加完善。因此我并没有吝啬对恩师的赞誉之词，世界很大，善良的人很多，但豁达的人却不多见。感谢恩师何为民对本书的贡献。

补充 1

我无意出一本严肃的美术教材，和大多数家长一样——希望自己的孩子更幸福地工作生活，在扩展内容中希望能引发读者的绘画思考与乐趣。为了避免知识断层使读者乏味甚至将本应快乐的绘画状态变成学习的负担，在每个章节中我“任性”地加入了部分美学与美术史，当知识可以连接在一起后，一切会变得轻松一些，但这却需要我们在一开始就付出相当大的耐心，最初步的积累是艰苦的，中国有句老话，万事开头难。

补充 2

唯天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。画家精通工具性能才能尽其性能的发挥，追求极致的过程才有艺术产生的可能。

2019.03

祝凯

作者简介

祝凯：油画工作者，出生于中国黑龙江省哈尔滨市，现定居北京。师从何为民学习素描油画、雕塑版画。毕业于鲁迅美术学院。

目录

比画画更重要的事

心态 系统 知识 经验 3

第一章 绘画观念与材料系统的形成

一 原始绘画材料 8

（一）从洞穴壁画到早期希腊审美 11

（二）“像”与“愚” 12

二 观念与表现形式 14

审美矛盾 15

三 传统工具与现代绘画 18

第二章 观察与因素逻辑

一 质感与感受 24

二 从涂鸦到绘画笔触 26

（一）平滑的笔触 27

（二）粗糙的笔触 28

（三）视觉的肌理差异 29

三 从涂鸦到绘画基底 30

四 从涂鸦到绘画媒介 34

（一）水彩主要媒介 35

（二）油画主要媒介 36

（三）素描主要媒介 37

第三章 绘画工具与技法

一 观念与技法 40

二 硬笔素描工具 42

（一）握笔方式 44

（二）铅笔工具绘制明度与精度基本原理 45

（三）铅笔与炭笔性能对比 46

（四）铅笔 48

（五）蜡性笔 50

（六）炭笔 51

（七）炭精条 52

（八）木炭条（柳炭条） 53

三 素描的线条 54

（一）勾 55

（二）勒 62

（三）描 76

（四）痧 84

四 炭笔面的表现（排线） 90

（一）知道与掌握 91
（二）排线刻画的目的 94
（三）信仰、宗教与艺术 96
（四）人与艺术的成长 98
（五）表现观念 100
（六）局部与整体 104
五　炭精条面的表现 106
（一）线的表现形式 108
（二）“确定”的面积表现 111
（三）“不确定”的面积表现 116
（四）不同属性面积的观察与表现 118
（五）客观物象与绘画表现 126
六　木炭条面的表现 128
七　肌理辅助工具 130
（一）磨笔器 132
（二）磨粉器 136
（三）擦笔 140
（四）纸巾 144
（五）辅助工具练习注意事项 148
八　基底 150
（一）素描纸 150
（二）版画原理 154
（三）综合材料基底 160
（四）基底肌理的制作方法 166
（五）基底肌理制作的思考 168
九　媒介 170
（一）水媒介 171
（二）稀释剂媒介（丙酮） 174

第四章　素描综合材料

一　工具准备与画布做底 178
二　基底肌理制作 180
三　工具应用 182
四　素描画的保存 194

附录

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

ZHUKAI FACTOR PAINTING

比画画更重要的事

虽然人们多数时候必须通过学习获得自由探索外在事物的思考能力与执行能力，但对于大部分人来说学习是枯燥的，那些生硬、严肃，甚至是呆板、教条的知识令我们痛苦不已。所以，在学习前需要做一些准备。

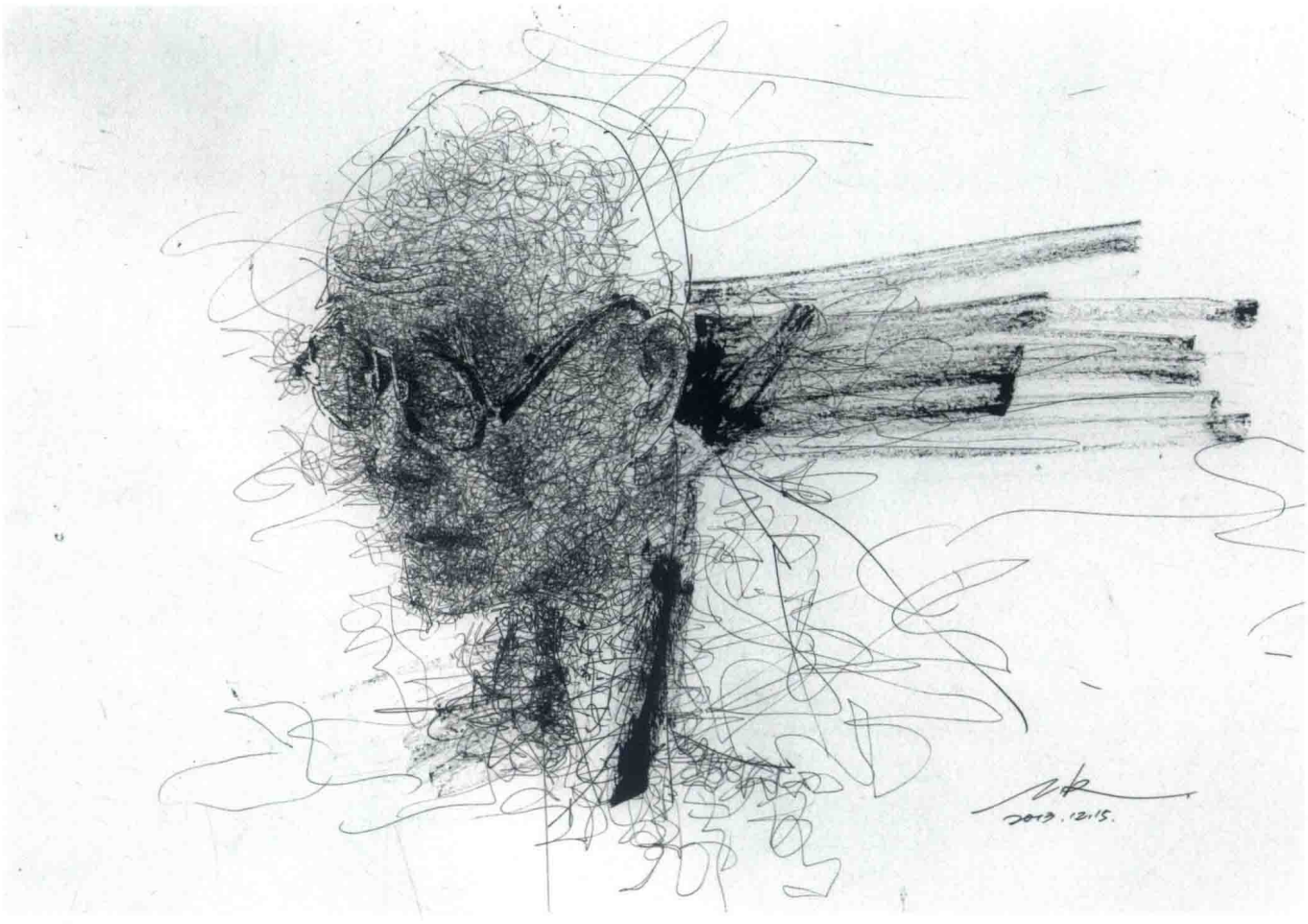

图 0-1 尝试多种表现手段，“玩乐心态”是艺术创新与突破的初期动力

水性笔 / 素描纸 /2013 年 (局部)

心态 系统 知识 经验

一、放松、玩乐的心态

以兴趣为出发点了解事物的发展与变化至关重要。在高速发展的现代社会中，人们乐于用大量时间分析越来越复杂的游戏规则，却不愿去思考解决工作中的一丁点麻烦，这是由于游戏调动了人们放松、玩乐的心态。这当然不是指兴趣与工作在某个阶段不需要严肃与严谨，但玩乐心态却是初期的动力。

二、专业系统

每个人都具有自然的理性，例如，运动法则、平衡法则、吸引法则等显而易见甚至不需要通过论证就能应用的分辨能力，而自然理性在面对专业、复杂的事物时却无法支持人们时刻做出正确的判断。例如，面对一幅古典主义写实绘画时，即便没有受过美术训练的普通人也可以通过画中人物与现实人物进行对比并判断形体准确与否（古典写实绘画的表现不仅仅包含形体）。而面对立体派[①]或野兽派[②]的艺术作品时，在没有美术史、哲学史、美学，甚至科学等综合知识系统的前提下便无法进行准确判断（大部分时候，知识的贯通运用需要老师的引领，这一点个人难以解决），最终的结果只能是看不懂而不看（因为没有判断的基础条件），欣赏与创造也就更无从谈起了。虽然以玩乐心态作为起点，但进一步发展就需要专业系统框架的支持了。

图 0-2 通过透视学习、校验画面

铅笔 / 素描纸 /2017 年（局部）

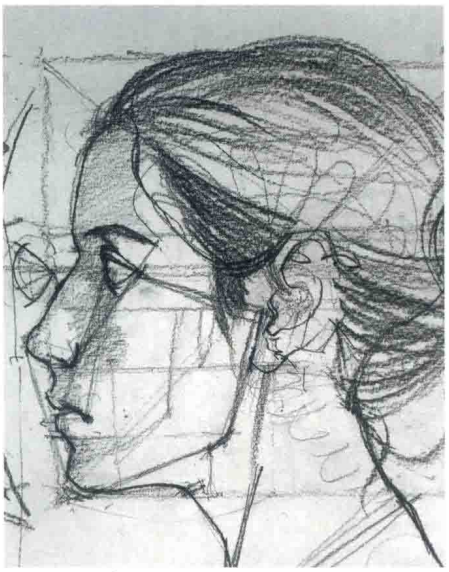

图 0-3 通过比例、结构绘制特定物体

铅笔 / 素描纸 /2017 年（局部）

① 立体派是西方现代艺术史上的一个运动和流派，又称立体主义，1908 年始于法国。立体主义的艺术家追求碎裂、解析、重新组合的形式，形成分离的画面——以许多组合的碎片型态作为艺术家展现的目标。艺术家从多个角度来描写象物并将其置于同一个画面中，以此表达象物最为完整的形象。物体的各个角度交错叠放造成了许多的垂直与平行的线条角度，散乱的阴影使立体主义的画面没有传统西方绘画中透视法造成的三维空间错觉。背景与画面的主题交互穿插，让立体主义的画面创造出一个二维空间的绘画特色。代表画家有毕加索、布拉克、格里斯。

② 野兽派又称野兽主义，始自 1898—1908 年在法国盛行一时的一个现代绘画潮流。它虽然没有明确的理论和纲领，但却是一定数量的画家在一段时期里聚合起来的积极活动的结果，因而也可以被视为一个画派。野兽派画家热衷于运用鲜艳、浓重的色彩，往往直接用从颜料管中挤出的颜料，以直率、粗放的笔法，创造强烈的画面效果，充分显示出追求情感表达的表现主义倾向。代表画家有马蒂斯、弗拉曼克。

三、阅读获取的知识

如果说玩乐的心态是事情的开端与动力，专业的系统是总体框架，那么框架中的内容就是通过阅读所获取的知识。现今，人们可以通过图书馆、互联网、老师的讲解等多方面获取知识。但谨记这些随时可查询到的知识，在没有经过思考的前提下仅仅只是概念，就像电脑可以储存大量的内容，却无法代替人类进行艺术创造。

四、由生活、工作的经历产生的经验

经历为人们提供掌握、试验、检验已有知识的途径。经验是在专业系统知识的前提下通过反复的练习从而掌握的，经验提供稳定的创造条件。从绘画角度来说，在参考书上看到人体比例，这时只是看到。通过思考了解其原理，并随时可以在头脑中提取，这时是知道。经过大量的练习将人物以合适的比例刻画出来并形成自然的反应，这是做到。根据系统知识的综合判断将合适的人物或景物在画面中合理安排，这才产生创造的可能。

生活中人们非常敬佩那些有能力的人，以为知识可以解决一切，却不想能力的得来需要多方面的努力与配合，这正是忽视了以上提到的四个方面。能力是多方面努力付出之后的综合结果，是被具备能力之人传授之后，却仍需付出相同努力才可获得的。这也正是其可贵所在。

★　人们常常被传奇故事误导，以为所有的成果都来自天分。

图 0-4 油画 / 布面油画 /2013 年 (局部)

艺术培养激发人们内心本就存在的高尚品格，提高了艺术修养、审美能力与思维能力，令人们在接触自然、探索心灵的过程中开始追求道德修养更完善的精神境界。

清晰如上才能坚定意志不为外物所累，意志坚定才能沉静心灵、心无旁骛；心灵沉静才能安定自己的内心进行思考与观察；通过观察与思考才能在看似虚无的精神世界里有所见解与总结；有了精神世界的充实与思维能力，才能开始关心自身以外的世界；开始关心周遭的世界，才会真切地和外部世界发生关联。而能和世界产生联系、认识自己不就是人们常说的自然通透吗？

★ 做一个有趣（审美能力）、有道德（修养）并具备责任心（对自身以及外界负责）的人远远超过被他人认可（拥有艺术家名号）重要得多。

祝 凯 因 素 绘 画

第一章

绘画观念与材料系统的形成

ZHUKAI FACTOR PAINTING

一 原始绘画材料

世界观的建立源自一个个从前的故事。绘画的故事同样发生在很久以前……

在很久以前，居住在洞穴中的人类与生活在现代的人类不同，洞穴人为了填饱肚子，大部分时间要走出山洞狩猎；要保护火种，为山洞不被其他野兽占据，不得不留下一部分人看守——这其中绝大部分是老人和孩子。在某个平静并稍许沉闷的午后，其中一位老人开始讲起他年轻时的故事，每一次狩猎都是对未知生物征服的惊险历程，他手舞足蹈，甚至在每次讲到特别庞大的动物都会顺手拿起火堆边的木炭画出它们的样子，有巨大的野牛、凶猛的狮子、强壮的犀牛、灵活的长角鹿……孩子们在故事中慢慢了解了山洞外面的世界，憧憬着有一天长大和那些巨大的野兽搏斗，成为部族的勇士。

日落前，外出狩猎的勇士们带着战利品归来，看到洞壁上刻画的动物，以为“一定是这些图案为我们带来了运气”。在很长一段时间里，留在山洞中的老人为孩子讲述外面的世界，并通过这些动物的图画为外出打猎的“勇士”们祈祷。直到人们开始学会建造自己的房屋——新石器时代来临。

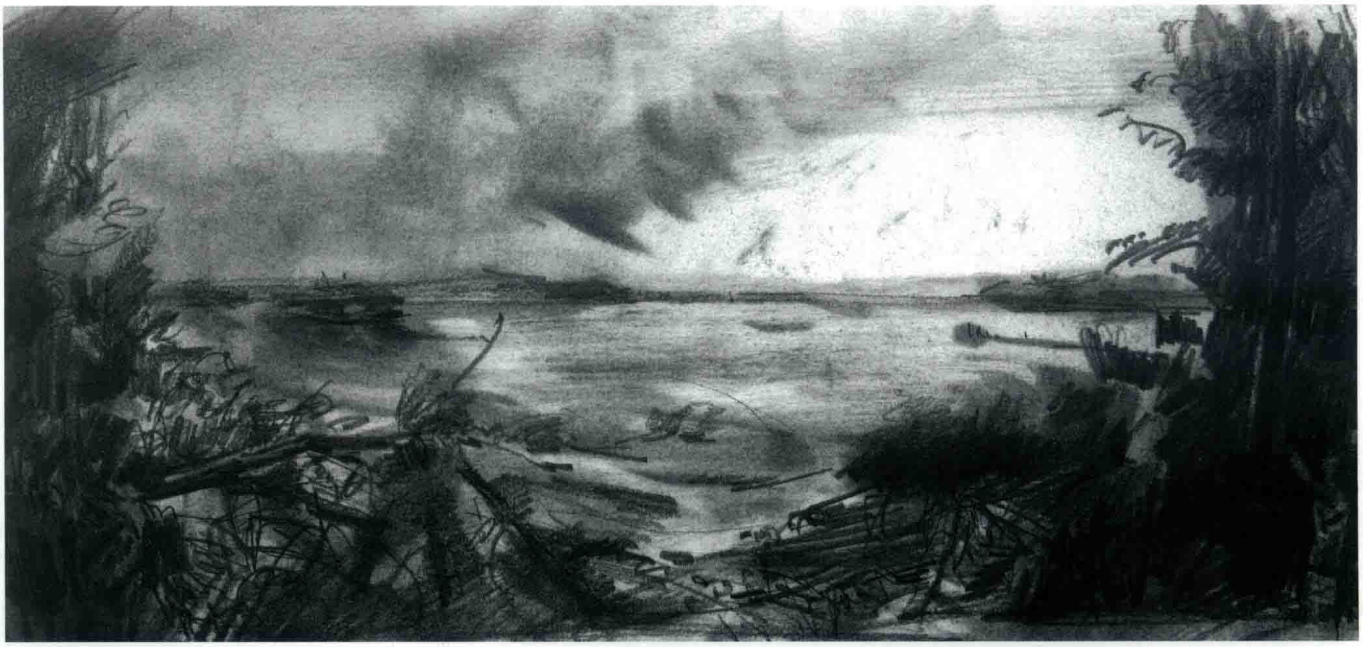

图 1-1《风景》/ 木炭条 / 素描纸 /2013 年 (局部)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com