

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

素描基础

S U M I A O J I C H U

主 编 ◎ 卢 毅

编 著 ◎ 谢遵惠 李光栋 李若青 李晓军 李静静 孔 明

人 民 美 术 出 版 社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

素描基础 / 卢毅等编著. -- 北京: 人民美术出版社, 2021.12
中国高校艺术专业技能与实践系列教材
ISBN 978-7-102-08799-3

I. ①素… II. ①卢… III. ①素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 177898 号

中国高校艺术专业技能与实践系列教材编辑委员会

学术顾问: 应放天

主 任: 桂元龙 教富斌

委 员: (按姓氏笔画为序)

仓平 孔成 孔伟 邓劲莲 帅斌 叶永平
刘珽 刘诗锋 张刚 张剑 张丹丹 张永宾
张朝生 陈汉才 金红梅 胡姣 韩焱 廖荣盛

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

ZHONGGUO GAOXIAO YISHU ZHUANYE JINENG YU SHIJIAN XILIE JIAOCAI

素描基础 SUMIAO JICHU

主 编: 卢毅

编 著: 谢遵惠 李光栋 李若青 李晓军 李静静 孔明

编辑出版: 人民美术出版社

(北京市朝阳区东三环南路甲3号 邮编: 100022)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517602

网购部: (010) 67517743

责任编辑: 教富斌

装帧设计: 翟英东

责任校对: 王赳戎

责任印制: 宋正伟

制 版: 北京禾风雅艺文化发展有限公司

印 刷: 北京鑫益晖印刷有限公司

版 次: 2021年12月 第1版

印 次: 2021年12月 第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 14.25

印 数: 0001-3000册

ISBN 978-7-102-08799-3

定 价: 86.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517812

版权所有, 侵权必究

S U M I A O J I C H U

前言

绘画在人类文明的发展历程中，漫长而久远。在当今的时代，美术教育的形式已经从传统课堂向多媒介的综合方式转型，例如：图书、在线课堂、博物馆参观或户外写生等。在新的历史形式下，要求艺术教育工作者在实践中不断地总结，探索出符合新的时代要求的教程。从我个人角度来看，也希望能有更多优秀教程提供给高校学生、广大美术爱好者及艺考的学生，目的是促进艺术教育的大发展，从而实现中国艺术的伟大复兴。本书的作者用了十年的时间把在教学一线上的经验总结成为一系列的进阶教程，不仅用于课堂教学也可以供美术爱好者自学使用，从对艺术的认识与实践，深入浅出地讲解相关的知识点，并结合视频教学，使得院校学生与广大美术爱好者自学起来更加直观有效。

“尽精微，致广大”是中央美术学院的校训，是由徐悲鸿先生提出的。以精益求精的态度，严谨的治学精神，传达给大家最新的教学理念，这就是一种“传承”。希望本书可以帮助更多的艺术爱好者。

目录

前言

第一章

绘画思维与基本方法

- 第一节 认识绘画 010
- 第二节 绘画的基本方法 013
- 第三节 绘画表现语言 021

第二章

几何形体写生

- 第一节 结构素描 030
- 第二节 调子素描 032

0309 29

第三章

静物素描 基础

第一节 静物绘画概述	040
第二节 单体静物写生	048
第三节 静物组合写生	054
第四节 场景写生及作品赏析	060

第四章

场景素描

第一节 场景绘画概述	076
第二节 场景素描及其种类	082
第三节 室外场景写生与作品赏析	089

39

75

第五章

石膏雕像素描

- 第一节 西方雕塑概述 106
- 第二节 石膏基础素描 116
- 第三节 石膏像素描 136

第六章

人物肖像素描

- 第一节 肖像绘画概述 152
- 第二节 肖像素描 160
- 第三节 大师作品的临摹与赏析 211

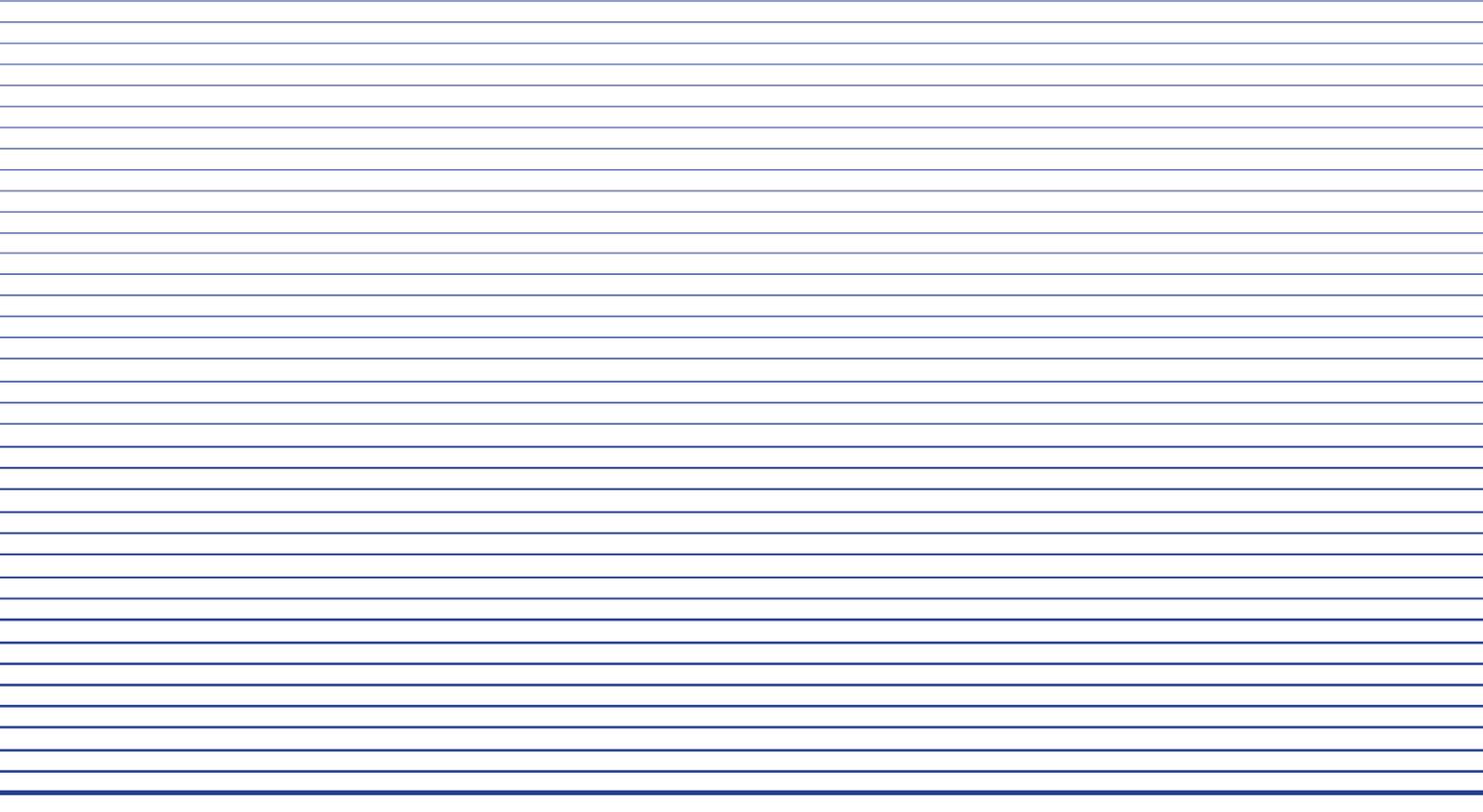
参考书目 237

105

151

素描 基础

SUMMA

素描基础

扫码看视频

第一章

绘画思维与基本方法

UNICHIU

第一节 认识绘画

绘画是视觉语言的表达形式。就像说话与听觉对应一样，每个有视力和手眼协调能力的普通人，都能学会绘画。

儿童各年龄阶段的绘画特点：

3岁 涂鸦阶段：绘画以最基本的符号表达概念和情感。

4岁 叙事阶段：可以表现多个人物关系，对工具和配色有进一步的掌握。

5—7岁 风景阶段：对建筑、风景感兴趣。

8—10岁 复杂化阶段：风景、场景及人物的结合，表达复杂的场景，人物表现依旧以符号的方式表达。

11—12岁 写实化阶段：对于细节有更多的关注和把握，但比例空间关系仍然以符号的方式表达。

未经培训的成年学生画的并不完全是他们看到的景象。他们只是记下要画什么，然后按照儿时的符号系统及对眼前的景象的认知，快速把感知翻译成词汇和符号。

揭开绘画奥秘

画画的时候，绘画者看到的事物与原先不同，画画将他们带到了一个被更改过的意识形态里，在不同的主观状态里，他们的感觉被转移，与作品合二为一，并能够构建主观与客观的相互关系。时间概念消失了，语言从意识中退出。此时绘画者感觉自己的状态是兴奋、清醒、放松、享受、没有焦虑的。

绘画将会激活“适合”绘画的特殊能力，就像画家罗丹说的，成为自然界的知音；把你的眼睛叫醒并看到可爱的形态语言；以及使用这种语言表达自己。想要拥有如此“眼力”，需要以下练习：

1.多看。凡事都要比人多看一些，看得深入一些，仔细一些。时间长了，脑子里对形态、空间、光影等概念就会清晰一些。

2.随时取景。看到舒服的构图，记得取景，提高对“可入画的、有趣味的、有美感的”事物的敏锐度，经过长时间的训练，构图方面的能力自然不成问题。

图1-1 卢君珊 3岁 涂鸦阶段

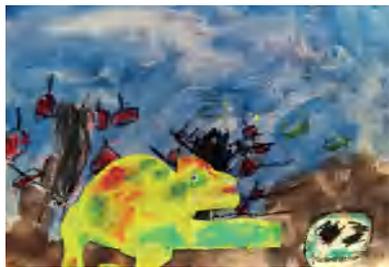

图1-2 赵天朗 4岁 叙事阶段

图1-3 冯歆瑞 5岁 风景阶段

图1-4 朱晨怡 8岁 复杂化阶段

图1-5 张子然 11岁 写实化阶段

图1-6 各种铅笔及其他文具

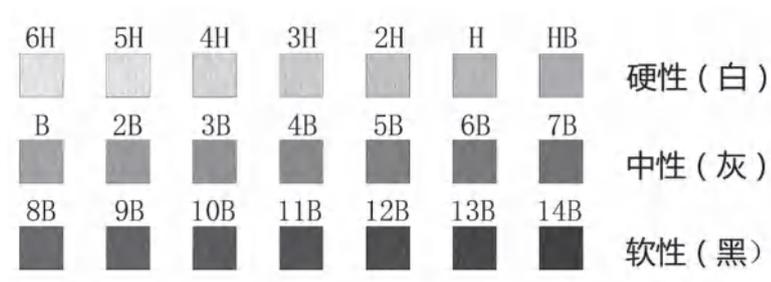

图1-7 铅笔型号色度示例

图1-8 锥形笔尖：笔尖是用HB—2B的笔削成15度锥角，可以画人物的头、手、鞋等细节。

图1-9 顿头笔尖：笔尖是用3B—7B的笔削成15度锥角，在其顶端削成45度坡角，可以画人物的头、手、鞋等细节的外轮廓及衣纹、背景的装饰线，还可以用来铺小面积的色调。

图1-10 马蹄形笔尖：笔尖是用8B—14B的笔削成45度坡角，可以画人物的轮廓主线以及内轮廓的衣褶转折，还可以用来铺大面积的色调。

绘画工具介绍

画架：起固定画板的作用，一般为木制画架。为了外出写生方便，也可以选择能折叠的便携式画架。

画板：以木质材料为主，起固定画纸的作用，一般初学者练习绘画建议选择四开或八开尺寸的画板。

画纸：分别有素描纸、速写纸、水彩纸、水粉纸等。素描纸有光滑和粗糙两个面，粗糙面适合表现画面大色调关系的短期素描，光滑面适合表现细腻细节的长期素描。

铅笔：铅笔是素描绘画中最常用的工具，有二十几个型号。从6H—HB，从B—7B，再从8B—14B，可依次分为硬性铅笔、中性铅笔和软性铅笔三个大类。

橡皮：一般可分为硬橡皮、可塑性橡皮（软橡皮）和电动橡皮三种。硬橡皮：可以将铅笔痕迹彻底清除，适合处理画面的亮部。可塑性橡皮：擦除画面的方式是具有层次的，适合处理具有灰度色阶的画面。电动橡皮：适合在画面的暗部提出白色线条，表现波纹、头发丝、水滴等题材。

绘画的基本姿势

作画时，面对画板，上身保持直立、挺胸抬头，身体与画板始终保持一臂的距离。目视方向与画板保持90度。作画时，要始终保持良好的作画姿势，为准确的观察提供保障。

在绘画的过程中，根据描绘区域的范围不同可以采用不同的握笔姿势：

横握姿势一：适用于控制画面整体，绘画时需将身体远离画面，用大臂带动小臂完成较长的直线绘制，是画面起稿阶段主要采用的手法。

横握姿势二：适用于控制画面整体，绘画时用小拇指作为支撑点，使得控制线形的方向更为准确，适合处理较长的边缘线。

直握姿势一：适合表现细节，用小拇指作为支撑点，以手腕为轴，适合处理较小范围的边缘线或色调区域。

直握姿势二：适合表现细节，以手腕为轴，控制画面范围较小，是深入刻画时的主要手法，作画时身体需要时常退远以把握整体。

图1-11 横握姿势一

图1-12 横握姿势二

图1-13 直握姿势一

图1-14 直握姿势二

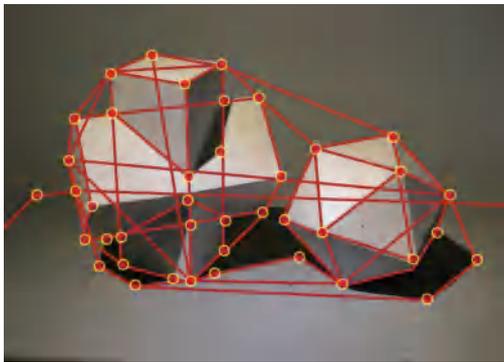

图1-15 整体观察画面

图1-16 剪影观察画面

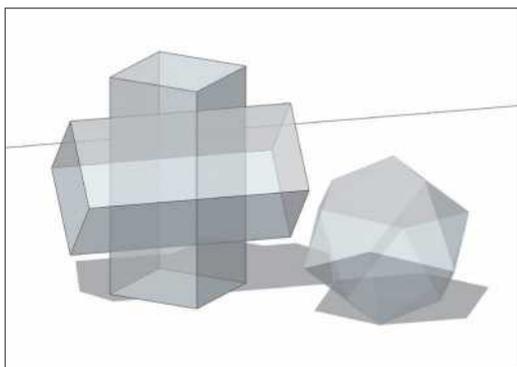

图1-17 结构观察画面

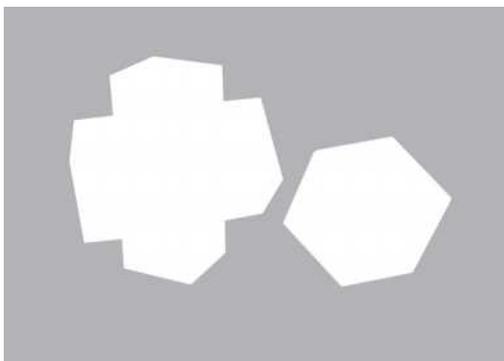

图1-18 负形观察画面

第二节 绘画的基本方法

整体观念、轮廓感知、比例、角度以及透视是绘画最基本的学习方法。

结构素描的观察方法

首先我们要学会先把绘画对象看成一个透明体，把物体对象本身前与后、上与下、里与外的结构表达出来。物体本身不受自然光线的影响。

其次在观察对象时，可以先不管光线在物象上产生的明暗投影，而把主要精力放在物象的结构本身上，去寻找一个物体支撑它的框架，找到框架就找到结构了。不仅对看得清楚的地方要研究分析，对看不清的地方也要研究分析。这实际上是在训练我们的整体观念、三维空间的想象力和把握能力。理解了对象的结构，才能画准对象的造型。

整体观念

我们在观察对象时，眼睛周围的肌肉需要放松，这样才能回归对所画对象的直觉判断。观察需要对对象前后左右快速扫描，而不是将眼光一开始就停留在某一角度。例如，我们在画物体时，物体的长宽比例、大小比例、前后的透视关系比较，每个物体的高低比较和大面小面之间的比较，这些都是我们在观察时需要分析研究的内容。整体观察，整体比较，再整体去画，一下笔就要分清主次和前后关系。

轮廓感知

轮廓观察法，也叫剪影观察法，就是将形象看作二维地图，忽略立体的概念，只关注物体的外轮廓。轮廓线内部剪影的图形就是正形，它是有意义的、可识别的图形。而图形的背景就是负形，它通常是一些无意义的、无法识别的形状。视觉习惯的形成是建立在对正形识别的基础上的。人眼在观察时，通常会很自然地清晰可见的正形作出反应，而本能地忽略围绕在图形周围的负形。因此为了准确地绘画，需要善于关注和识别空洞的负形的能力，尽管这不是一个很自然的过程，但这是一种有效的方法，可以帮助你确定物体的比例、位置、大小和形状。

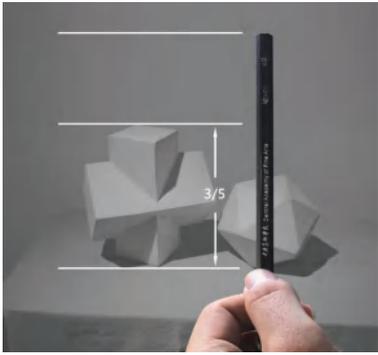

图 1-19 比例测量之一

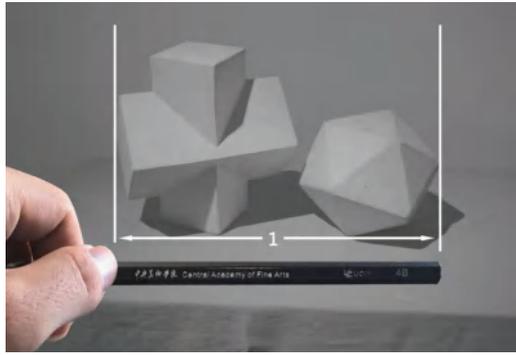

图 1-20 比例测量之二

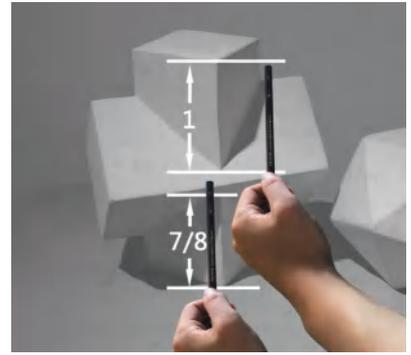

图 1-21 比例测量之三

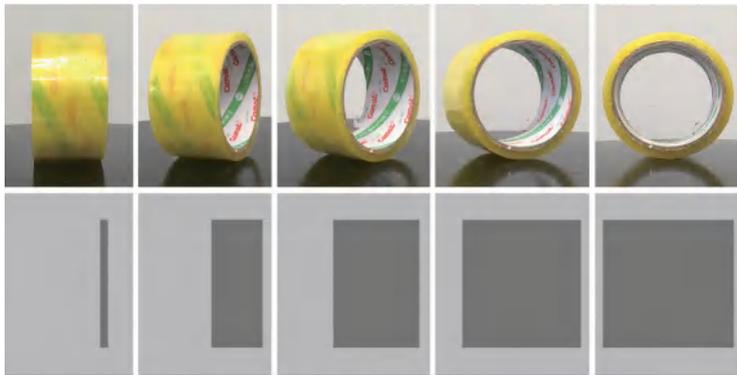

图 1-22 比例测量之四

比例

如图1-22，胶带在空间中正面呈现圆形，圆形观测越接近于正面，它的长宽比越接近于1:1，越侧则它的宽度越窄，形态越接近于椭圆，而转到侧面，圆形消失。

在绘画的过程中可以设定某一最具共性的长度为单位1，也可以设定某一横向或纵向的总边长为单位1。然后再将其他的长度

之间建立起相互的联系。

角度

对于角度的理解会存在平面角度与空间角度两种。当物体的某个面与画面平行时，在此面上的平面角度与空间角度相等。

如图1-23，三角形AOB在空间中与画纸平面平行，因为三角形AOB在空间中为正三角形，所以角AOB无论在空间角度上还是在平面角度上看都是60度。如图1-24，在空间中横向贯穿体的立面为正方形，所以角BOC在空间中为直角，而在平面的特定观察角度上看，如图1-25，角BOC是120度。

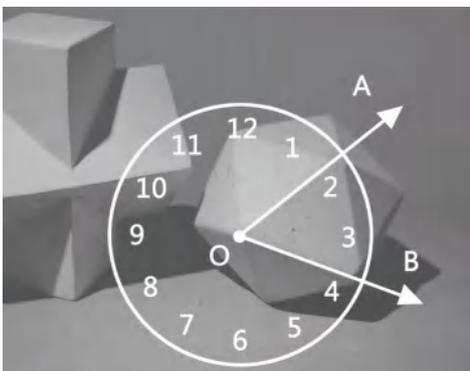

图 1-23 角度测量

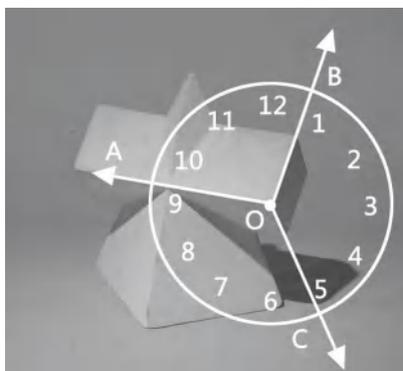

图 1-24 空间角度

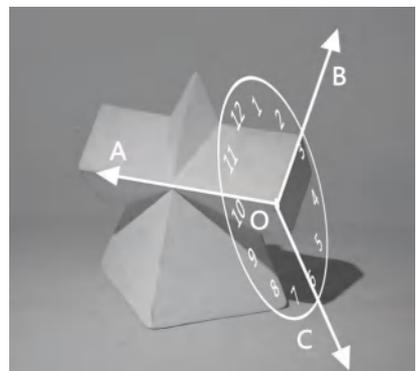

图 1-25 平面角度

图 1-26 丢勒（德国）透视的研究 版画 1525年

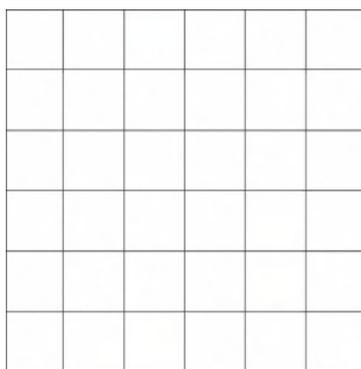

图 1-27 网格坐标系

图 1-28 透视研究

透视

在素描中，透视的运用是在画面上确定物体的深度，即物体及其各部分的形在画面中的空间位置，是绘画中表现物体的立体感和创造空间效果的基本因素。

(1) 透视的基本概念

透视是绘画理论中的术语。“透视”一词源于拉丁文“perspicere”（看透）。最初研究透视是采取通过一块透明的平面去看景物的方法，将所见景物准确描画在这块平面上，即成该景物的透视图。后遂将在平面画幅上根据一定原理，用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影的科学被称为透视学。

(2) 透视的基本规律

①近大远小、近实远虚。

②平行于画面的任何一组相互平行直线的透视仍然保持平行；不平行于画面的任何一组相互平行直线，其透视就不再保持平行了，而是越远越靠拢，最后相交于一点。

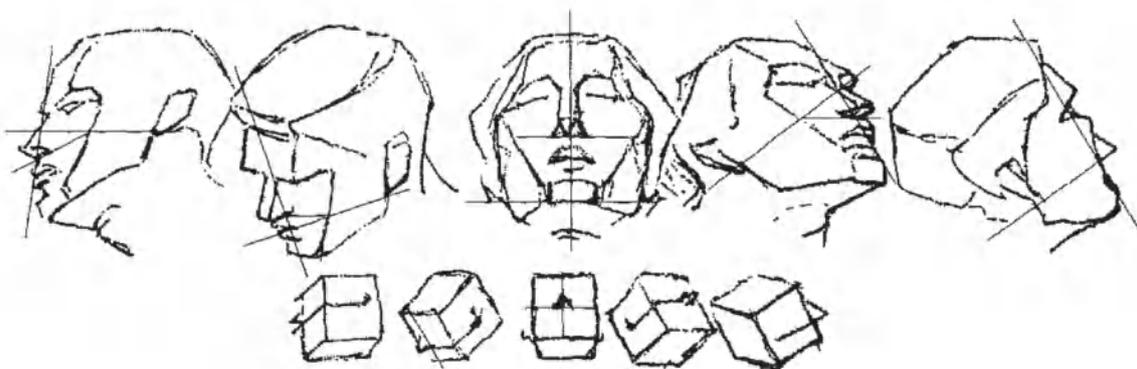

图 1-29 头部透视示例

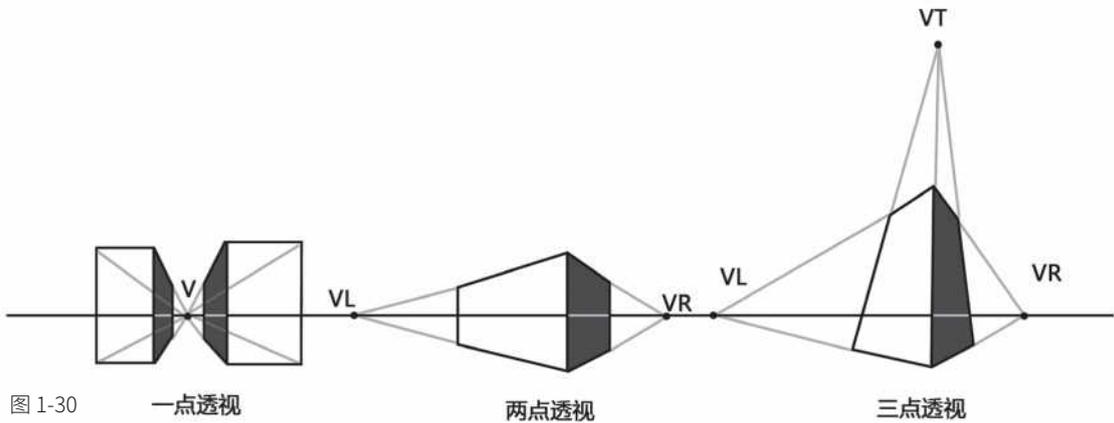

图 1-30

一点透视

两点透视

三点透视

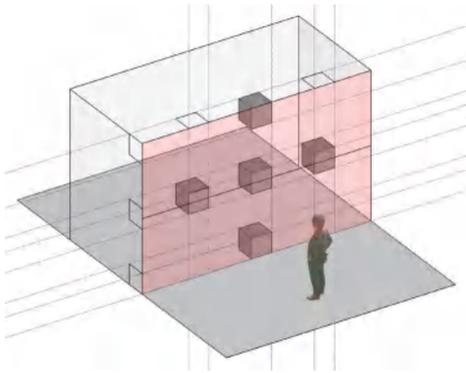

图 1-31 一点透视分析图

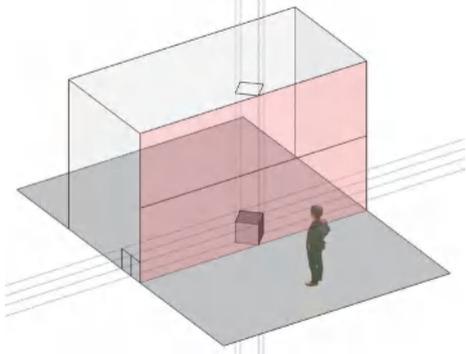

图 1-32 两点透视分析图

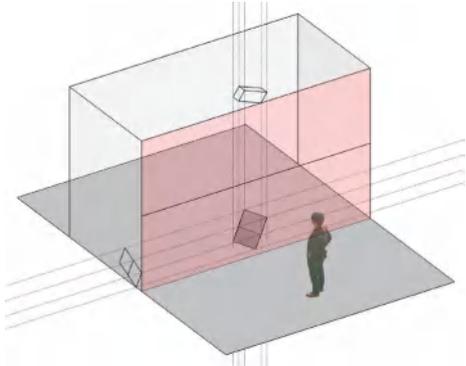

图 1-33 三点透视分析图

一点透视

一点透视又叫平行透视。在一个物体上垂直于视平线的纵向延伸线都汇集于一个灭点（即心点），而物体最靠近观察点的面平行于视平面，这种透视关系叫一点透视。这种透视有层次分明、场景深远、整齐、平展、稳定、庄严的特点，能够充分展现空间环境的远近感。

两点透视

两点透视又叫成角透视。画面中的物体在水平方向上有左右两个消失点，这样的透视关系叫两点透视。在两点透视中，观者从侧斜的角度观察目标物，观者既看到景物不同空间上的块面，同时又看到各块面消失在一条水平线上的两个不同消失点上。这种透视能使构图较有变化，画面效果自由生动。

三点透视

三点透视又叫斜角透视。三点透视的画面中有三个消失点，画面中任何一条边线或块面都不与画面平行。这种透视多用于表现高大建筑和空间场景的鸟瞰图或仰视图以及夸张的形体透视。

由于人是用双眼观察世界的，所以看到的事物会表现为两个不同的图景，这会给绘画时的判断带来困难。我画的是我左眼看到的世界，还是右眼看到的世界呢？其实我们所画的是视觉传入大脑后的图像，是一个将双眼的图像重合后的画面，是具有三维空间的图景。而在画纸上，我们所表现的其实是在二维平面界面上对三维空间图景的模拟，画面本身其实是二维的。

观察时，可以运用以下四种方法：透视观察法、轮廓观察法、形状观察法及明暗观察法。

透视观察法

透视观察法是指运用透视原理进行观察的方法。通过空间中透视对应点的比较，来确定空间中各形体的位置、方向、形状。利用透视原理，也可将画面中看不见的点一一对应，确保绘画的准确性。运用透视观察法可以将所画对象理性精准地呈现出来。

画手的轮廓

练习目的：训练通过观察将空间中的形体转化成二维图形的能力。

练习说明：用白卡纸和透明塑料板，制作一个取景框。取景框内框的尺寸为：10.5厘米×15厘米，并且在取景框内框的透明塑料面板中心，用直线画出水平垂直分割线。

一只手托住取景框，另一手用黑色水笔在取景框上描绘手的轮廓，注意画的时候要闭上一只眼睛。

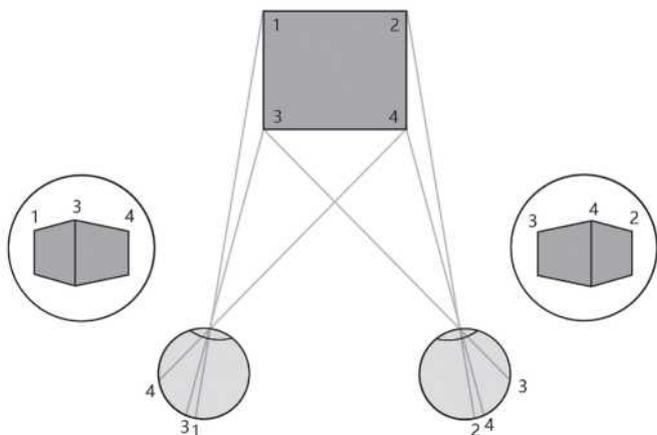

图 1-34 双眼观察模拟

图 1-35 画手的轮廓步骤组图

轮廓观察法

椅子的轮廓

目的：掌握将空间中的形体转化成二维图形的能力。

1.取景框取景构图，观察椅子的轮廓。

2.一只手托住取景框，另一只手用黑色水笔在取景框上描绘椅子的轮廓，注意画的时候要闭上一只眼睛。

3.将画在取景框上的图像等比例放大到画纸上。

4.签上姓名和日期。

时间：20分钟

图 1-36 椅子照片

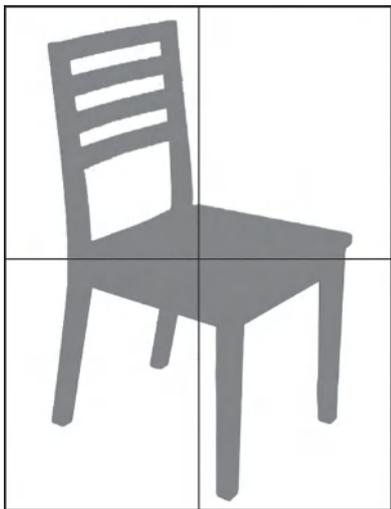

图 1-37 椅子剪影

图 1-38 花卉照片

图 1-39 花卉正形

图 1-40 花卉负形

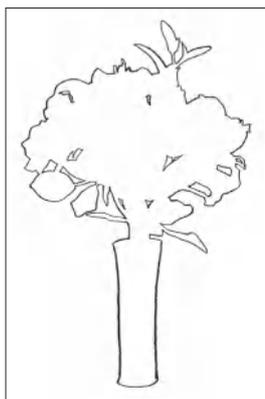

图 1-41 花卉轮廓

画花卉的剪影

目的：训练观察和描绘轮廓剪影的能力。

1.先不要想着画花卉，而是先观察花卉周围空白的地方。把注意力放在空白的地方并首先开始画这个“负形”。

2.把你看到的取景框上所有空白空间的形状画出来。不要想画花卉的空间及颜色。

3.如果有花卉或叶子是重叠在一起的，不用画出它们相交部分的边缘线，你只要关心空白部分的边缘线就可以了。

具象形状观察法和抽象形状观察法

具象形状观察法主要应用于几何体一类，本身具有具象形状的物体上。如在观察一个二十面体棱球时，可以将其轮廓视为一个六边形，其内部形体可以拆解为多个五边形、四边形、三角形或它们的组合，这种观察方法有助于提高绘画的准确度。

棱球的轮廓

目的：掌握通过观察将空间中的形状转化成二维图形的能力。

说明：

1. 以石膏几何形体棱球作为描绘对象，选择适当角度。
2. 用剪影观察法描绘出棱球的外轮廓。
3. 在棱球的内轮廓中有三个交点，准确判断交点的位置是画准其内轮廓的关键。
4. 可以先大体确定这三个点的位置，然后分别检查这三个点分割棱球内形所产生的三角形的形态及比例关系。
5. 在观察时将相邻的三角形成组进行与实物棱球的对比，然后进行画面的调整。
6. 签上姓名和时期。

时间：15分钟

抽象形状观察法是指将一些复杂的、有机的形状抽象概括成基本的几何形状（如正方形、圆形、三角形等）进行观察，以便于整合画面，避免画面琐碎、零乱问题。

图 1-42 周婷 手套 2010年

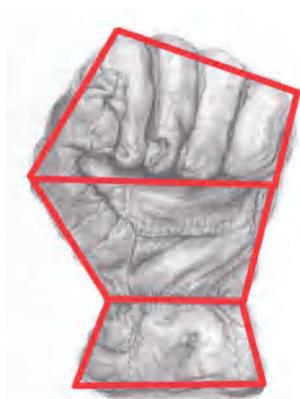

图 1-43 手套基本形

图 1-44 棱球照片

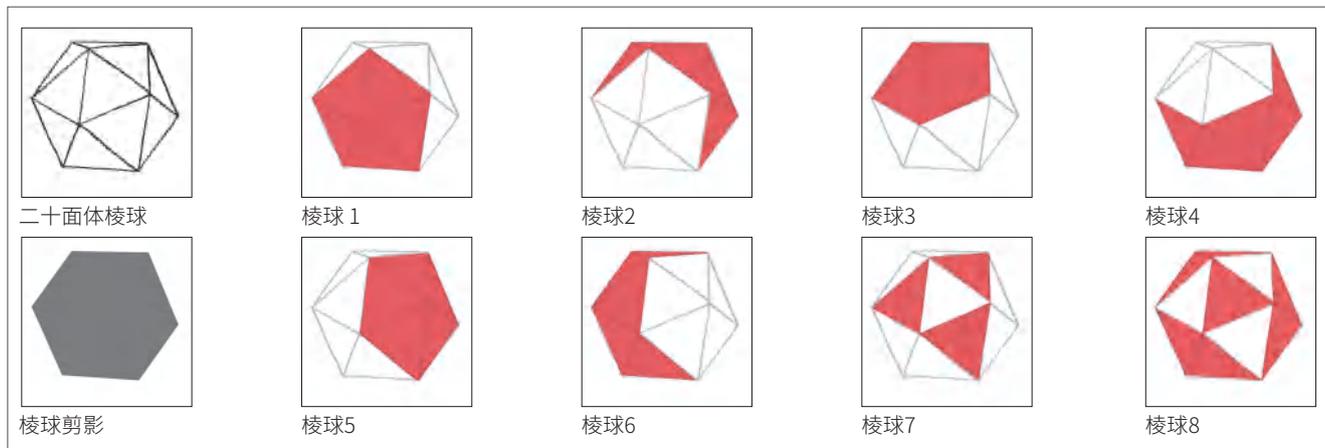

图 1-45 棱球归纳形示例组图

明暗（色域）观察法

明暗观察法注重色调的比较，忽略画面中“形”的概念。以对物体不同色块组合的观察代替对物体线形的观察。具体方法就是平常所说的“眯着眼睛看”：眯着眼睛去看画面色域的布局，而不是看物体的外轮廓和细节。这样做有助于对画面进行整体观察，明确大的黑白灰关系。在此基础上再进行细节的刻画、局部的调整，以免出现大关系的失误。

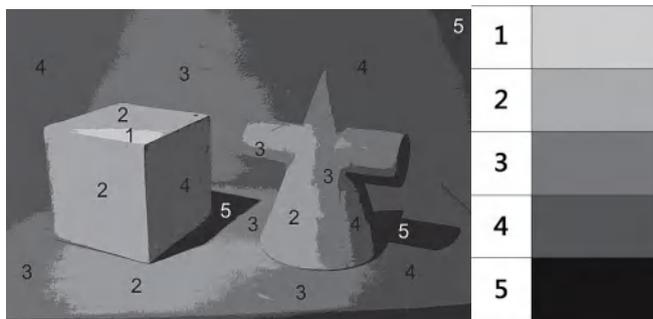

图 1-46 概括色阶

色阶

几何体的色调

目的：训练色阶的转化以及光影的表现能力。

说明：

1. 观察静物的颜色关系，将画面归纳成白、浅灰、灰、深灰和黑五个色阶，分别对应1个—5个数字。
2. 将颜色相近的区域对比进行观察，顺序从颜色深至颜色浅。
3. 起好基本形后，从深色的区域入手涂明暗，5号色阶先一遍，然后将画面中的4号色阶涂一遍明暗的同时将5号色阶加深一遍。
4. 同理，3号色阶涂一遍，同时将4号、5号色阶各加深一遍。2号色阶涂一遍，同时将3号—5号色阶各加深一遍。
5. 最后，将1号色阶涂一遍，同时将2号—5号色阶各加深一遍。
6. 完成。

时间：约15分钟。

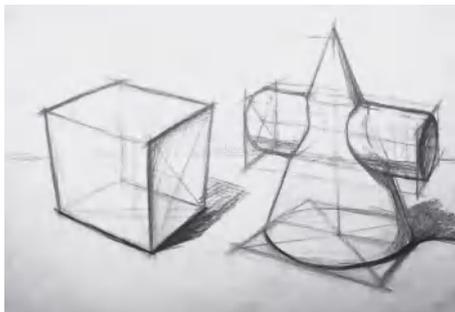

图 1-47 第一遍

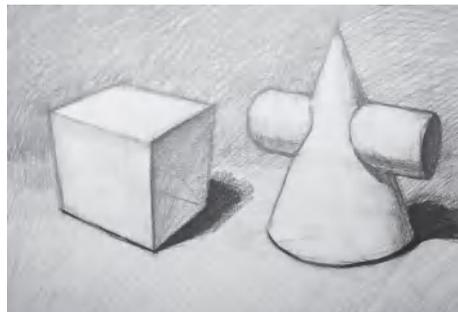

图 1-48 第二遍

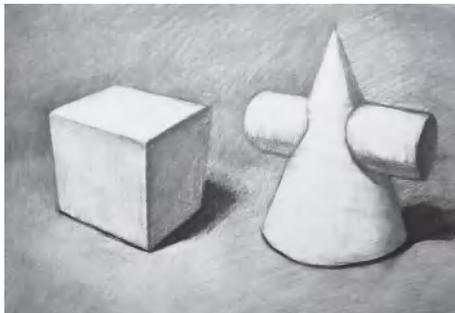

图 1-49 第三遍

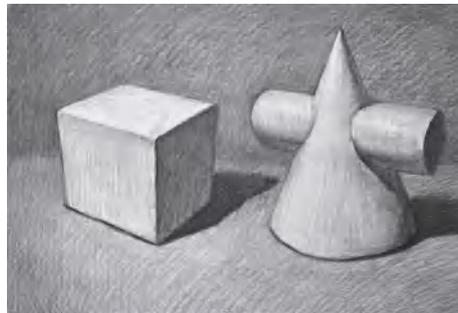

图 1-50 第四遍

第三节 绘画表现语言

线条是速写最基本的绘画语言，线条的表现可以反映出画家主体的性格以及情绪状态。好的线条是饱满、有力、流畅、动感的，中国画对于线条的要求是“力透纸背”，指的就是画线的渗透力，行笔时既有向前的力量，也需要有向下的力。“气韵生动”这是对于线条的流畅、动感提出的具体要求。画线时要注意坐姿端正，气沉丹田，吸气时不要动笔，在呼气时可随呼气缓缓行笔，这样画出的线条会是稳重而有气韵的。

图 1-51 安格尔（法国）一位年轻女子的画像 素描 1816年

线的节奏

速写需要利用线条的抑扬顿挫、粗细深浅、曲直刚柔来组织物象的造型。要求线条流畅、挺秀，不求整齐周全。单线、复线都是腕中见功夫，线条要拉出，切忌描绘，拉则坚挺，描则纤弱。线条按照一定的疏密规律进行组合可以使画面产生韵律感。在画人体的速写过程中，用线要注意符合人体的形态，每一个起伏和转折都需要有适当的停顿，画的时候要注意用线节奏感。具体来说，画形体重要的转折处，如脑颅的颅顶结节、枕骨、肩胛骨等关节转折处，需要用慢线准确地强调形体。而在关节与关节之间的长线，则可以用快线强调动势，表现形体的趋势。

(1) 节奏

节奏原指音乐中的节拍的长短，在绘画的形式语言中是指有规律、有秩序的变化和反复。可以是外在形态大小、轻重、虚实、快慢、曲直的变化所带来的秩序感，也可以是形态内在感觉上的一种变化所带来的秩序感。

图 1-52 安格尔作品解析

图 1-53 安格尔作品解析

(2) 韵律

原指诗歌中抑扬顿挫的感觉，这里是指速写中各元素之间的风格、样式在统一的前提下存在一定的变化，在某种程度上有一定反复性存在。速写中的节奏和韵律是相辅相成的。

对于速写来讲，线的运用的根本目的是为形象服务。线条运用是否完美，应对物象外在形态和内在情态的完美表现为唯一原则。特别是对于速写训练，切不可脱离这一根本目的和唯一原则。对线的自如驾驭和自由运用，需要努力实践、认真总结、不断积累，只有坚持，才能水到渠成。

图 1-54 门采尔（德国）老年女性 素描

图 1-55 门采尔（德国）肖像研究局部素描 1885年

图 1-56 门采尔（德国）一个女人 素描

面的表现

明暗色调作为速写的基本造型语言，运用十分广泛，有丰富的表现力。速写中的明暗色调，或用密集的线条排列，控制线条排列的疏密而构成具有明暗变化的色调，适合对物象作概括或深入的表现；或将笔侧卧于纸面侧锋用笔，调节用笔力度轻重，从而构成深浅不同的块面色调，使物象的表现更为生动而鲜明；或用毛笔蘸水彩颜料大片涂抹或干笔皴擦，也可获得富有浓淡深浅变化的色调，而具有独特的审美趣味和表现力。简练、概括是速写的基本特征。

以明暗色调为主要表现手段的速写，在明暗色调的运用上与一般素描相比较，在色度上要注意简练与概括。无论是运用色调表现物象的形体结构、动态特征，还是运用明暗色调表现物象的空间关系、情绪气氛，都必须做到简练、概括。要注重抓好黑、白、灰的大关系，控制或减弱中间灰色层次，切忌不可被动地对物象明暗色调做客观的如实描摹。

速写中明暗色调的简练、概括与控制的依据：

1. 要依据物象的形体结构特征，抓好明暗交界线的色调关系。
2. 依据物象固有色的深浅程度，处理好明暗色调层次。
3. 依据画面的需要，运用明暗变化规律，能动地调整和控制明暗色调。

线面结合

以线条与明暗色调相结合为表现手段的速写，又称为“线面结合的速写”，作为速写的表现要素，将线条与明暗色调结合起来，有利于发挥二者的造型优势，又弥补其二者的不足，是一种普遍采用的速写方法。

线条与明暗色调相结合的速写方法，为速写形式带来更为多样而丰富的变化，以及更为自由的创造空间。

而对于速写的表现要素来讲，既能充分发挥线条捕捉形体迅速、造型肯定、表现灵活的优点，又能充分发挥明暗色调丰富表现、强化形体、渲染气氛的优势。

因此，将线条与明暗色调有机结合、融为一体，将增强速写的表现力。

在线条与明暗结合的具体运用中要注意：

1. 线条与明暗色调要有主次，切忌主次不分而相互“打架”。
2. 线条与明暗色调要紧紧围绕形象的表现有机地结合为一体，切忌如实描摹。

图 1-57 门采尔（德国） 老年女性 素描

图 1-58 正画蒙娜丽莎

图 1-59 倒画蒙娜丽莎参考图

右脑绘画思维

绘画是通过手与脑配合而完成的，大脑分为左脑和右脑两个半球，两个半球分别有不同功能。左脑主要侧重词汇性和分析性，右脑则主要侧重空间性和总括性。大脑的工作模式为左右脑协调并用，以其中一个为主导。在画之前，左脑会对所画之物进行合理的观察与分析，在得出结果后，手再通过右脑观察模式的掌控进行“画”的动作。因此，在绘画的整个过程中，右脑起着主导性的作用。

因此，可以通过对左右脑思维模式的调整，合理运用左右脑的不同特点，提高绘画能力。下面介绍一种调整左右脑思维模式的练习：倒着绘画。

颠倒着绘画

练习目的：这种练习的目的是要降低大脑半球思维模式之间的冲突，使大脑的语言思维在作画的时候尽量不发生作用。语言思维会受不熟悉的颠倒的图像所阻碍而不起作用，因为它无法为看到的图像定义或将其符号化。它就像在说：“我不会看颠倒了的图像”，然后把主导权让给大脑的视觉思维。这种练习的目的就是要锻炼右脑思维。

练习说明:

1.被选择的画作以颠倒的方向印刷，练习时要画出一幅方向颠倒的画作。将作画的页面和颠倒的原作品复印件放在一起。从任何局部入手都是可以的。注意：最好不要一开始就把整个轮廓画出来，因为如果在画轮廓的时候出现了一点差错，可能导致各部分无法接合而画不下去。这会影响右脑思维，因为右脑的思维模式擅长的就是感知各元素的组合形态。

2.在画邻近的线条和空间时，要注意一边画一边把各部分接连起来。不用边画边想所画的是哪个部分，只要按照看到的线条形状画就行。画到某些非常熟悉的部分的颠倒图像时，例如：手和头，试着专注于这部分的线条，忘掉它的名称。

3.画完以后，把画作倒过来，摆正，一定会很惊喜。但切记没画完之前不要把画摆正。

一般来说，画颠倒的图像比画摆正的图像要容易。当一个图像被倒放时，大脑的文字处理思维就会被迷惑而无法定义和分类所看到的事物，此时视觉思维掌握主导权。在现实中，我们无法把所有事物都颠倒过来，我们必须学习的是面对摆正的事物，让视觉思维充分发挥作用的方法。

左右脑功能图

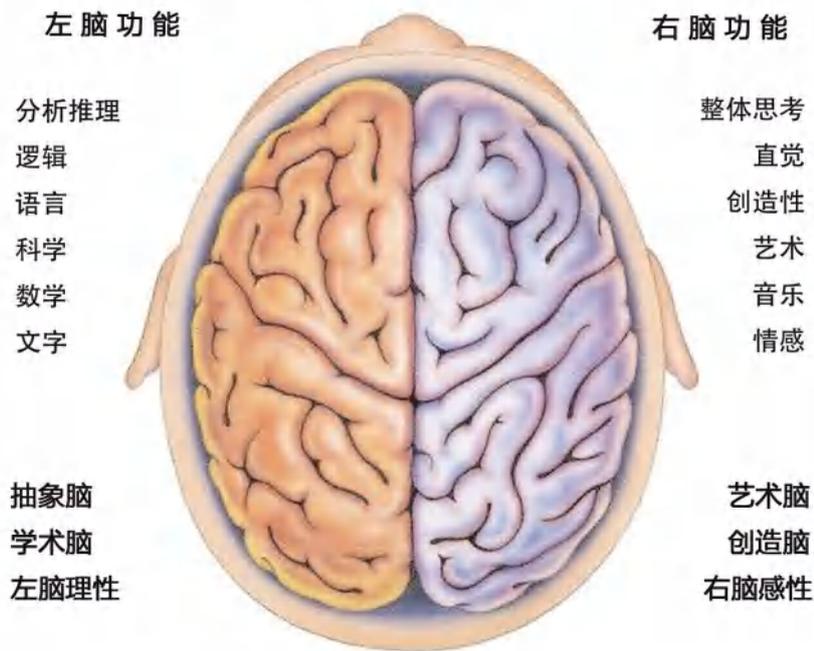

图 1-60 左右脑功能图

本章小结

- ①通过学习，认识客观事物符号性理解的思维方式。
- ②初步了解了四种基本的观察方法：透视观察法、轮廓观察法、形状观察法和明暗观察法。
- ③了解右脑的思维方式，练习转换思维方式绘画。

图 1-61 毕加索素描作品

图 1-62 倒画毕加索作品参考图