

上海画报出版社

导师 张定钊

素描

石膏几何体

石膏人像

静物

人物头像

美术院校应考指导

我

自一九六四年开始从事素描教学工作,至今已有三十三年了。如果从我考上浙江美术学院(现改为中国美术学院)附中的一年五五年算起,那么就有四十多年了。在这四十多年中,无论我是在美院作为一名学生去学习素描、探索和研究一些素描上的问题,还是作为一名教师在课堂向学生们传授素描的技法,以及在从事艺术创作活动和新技法的探索中,我都深深体会到严格的素描训练对培养从事美术工作者的造型能力和将来的发展是至关重要的。

如今学习素描的人越来越多,可是当我看到有的初学者因为训练方法的不正确、对素描的错误认识和模糊的观念,在学习上走了弯路、影响了学习的效果,我觉得作为一名老教师,有责任也有义务将自己在长期的素描教学中的心得和体会、初学者容易出现的问题和错误以及如何解决这些问题的方法写出来,汇集成这本册子,提供给广大的习画者。如果这本书能对大家的学习有所帮助,我将感到十分欣慰。

目录

1—4

石膏几何形体组合写生

抓形的方法

石膏几何形体组合写生作业
有关空间的表现

5

静物写生

静物写生要点

6—9

石膏解剖头像写生

头部形体结构的理解
头像明暗分布的规律
石膏解剖头像写生作业

10—14

石膏头像写生

石膏头像写生要点

朱理亚诺·美迪奇石膏头像写生作业

15—19

人物头像写生

老人头像写生作业

关于边线的处理

五官的理解

脸部色区的分布

关于头发的表现

素描作业要克服的几个问题

20—33

写生示范作业

石膏头像: 阿格里帕

石膏头像: 罗马王

石膏头像: 塞尼加

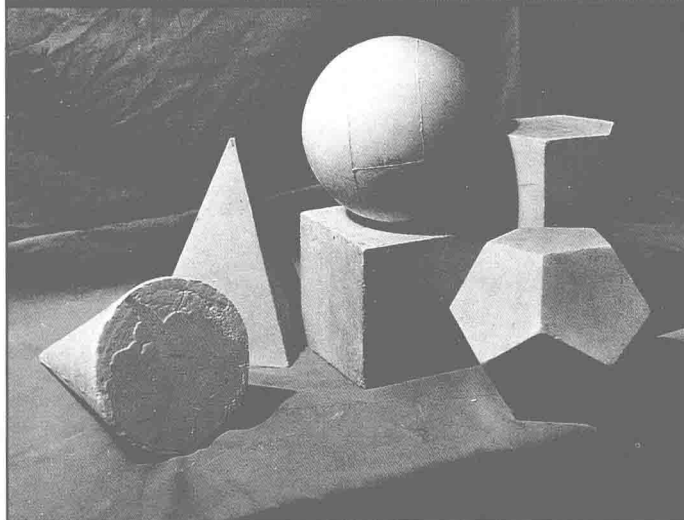
石膏头像: 伏尔泰

石膏头像: 荷马

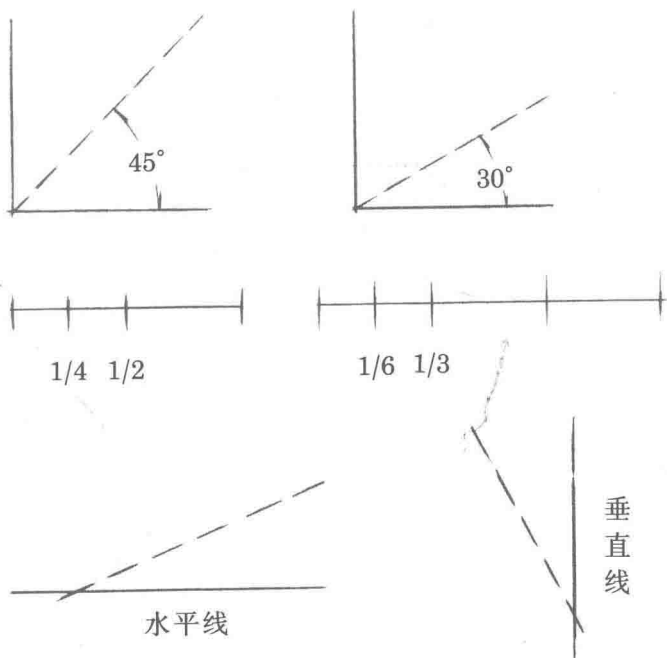
人物头像: 男青年

人物头像: 女青年

石膏几何形体组合写生

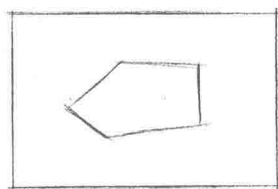
抓形的方法

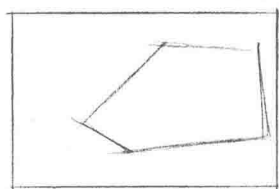
- 要有垂直线和水平线的概念,因为一切精美的、富于变化的造型艺术,便是从这两条线开始的,或者说是由它们派生出来的。必须用好这两把尺。
- 斜线的准确来自于垂直线和水平线,而斜线的准确为造型的准确奠定了基础。
- 如果我们心中有直角线、 45° 角线和 30° 角线的存在,那么测量各种斜线时就更容易准确了,因为 45° 角线在直角线的 $1/2$ 处, 30° 角线在直角线的 $1/3$ 处。请见附图。
这种方法我们可以把它称为“寻找斜线的优选法”。
- 另有一种寻找线条的长短比例的“优选法”,即线条长短的 $1/2$ 、 $1/3$ 、 $1/4$ 、 $1/6$,请见附图。
如果去找线条的 $1/5$ 的点,只需去找 $1/4$ 或 $1/6$ 的地方,那就相差无几了。
- 测量的方法
横的斜线用水平线去量
竖的斜线用垂直线去量

石膏几何形体组合写生作业

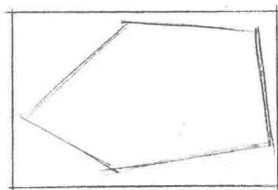
附图①

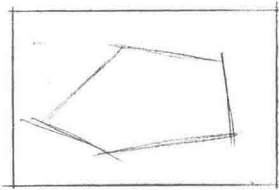
太空

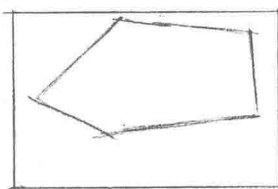
太偏

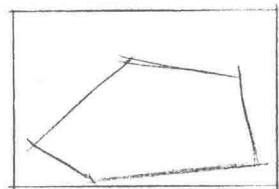
太满

太中(四面距离相等)

太高

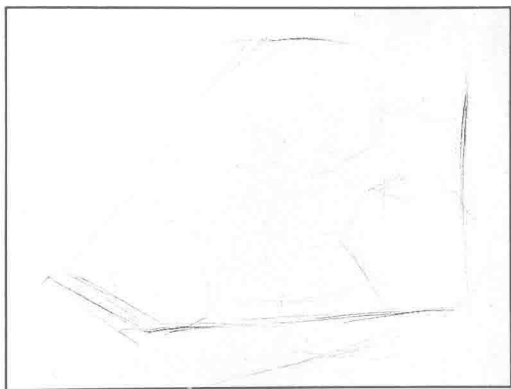

太低

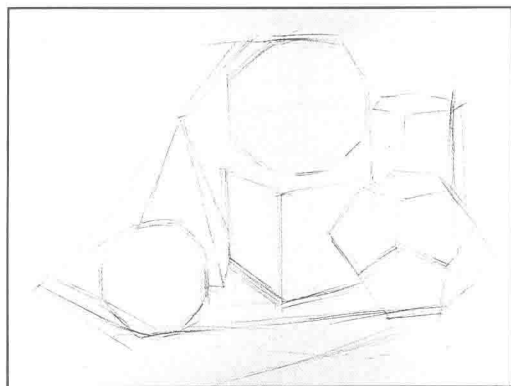
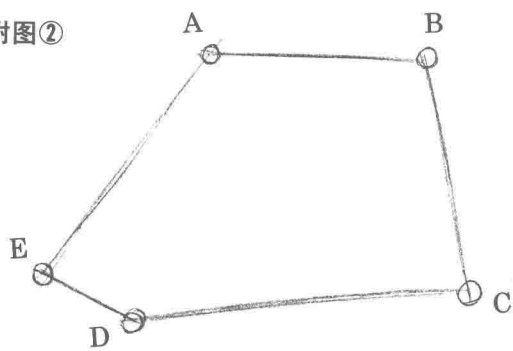
1

- 不要小看它!
- 没有它就没有造型,也就没有造型艺术的存在。
- 它包含了造型艺术最根本的要素:点、线、面,以及由它们延伸发展所产生和形成的形体结构,形体结构是造型的基本内容,是本质。因此,千万不要小看它!
- 如何落幅(构图):
先把要画的对象组合概括成一个大的几何外形,放在画面合适的位置上。(见附图①)
- 构图法则: ①均衡 ②变化

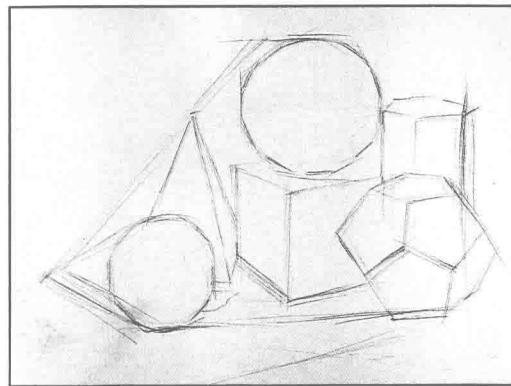
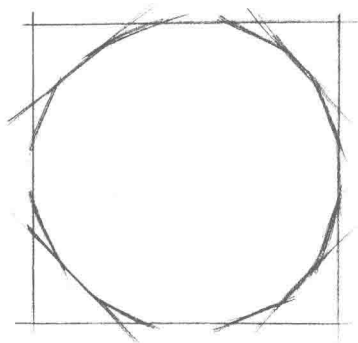
1

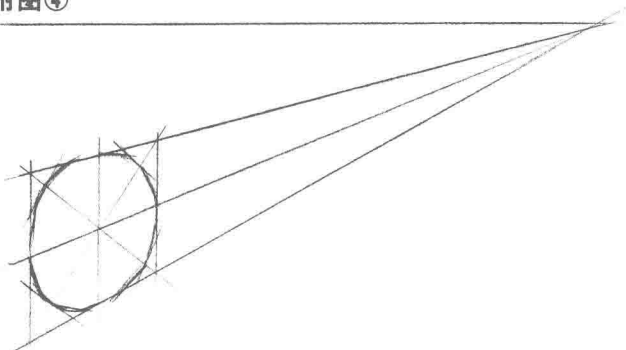
附图②

附图③

附图④

然后再把这些对象一一放进这个大的几何形中。

● 如何画准几何外形

几何外形的产生有赖于这些线：垂直线、水平线以及不同程度倾斜的斜线。（例如附图②中的AB、BC、CD、DE、AE）

这些线的产生又有赖于这些点：A、B、C、D、E的位置的确定。因此，点的位置的确定是造型的最根本的手段。

点的位置在线与线的转折和交汇处。点——即转折点和交叉点。

要学会运用这两把尺：垂直线和水平线。

2

● 如何运用垂直线和水平线

每一条斜线的倾斜度都可以用垂直线或水平线这两把尺测量出来。

垂直线和水平线在你的眼中：你画到哪条斜线，它们就贴近哪条斜线。

贴近水平线的斜线要用水平线去测量它，而贴近垂直线的斜线就用垂直线去测量。

● 这一阶段一定要很耐心。因为如果这一步走错了，下面就都会跟着错。从这个意义上说，素描作业的每一阶段都是如此。所以素描作业的训练要求一定要严格、认真、一丝不苟。

● 关于圆形

圆形是从正方形中切割出来的。（见附图③）

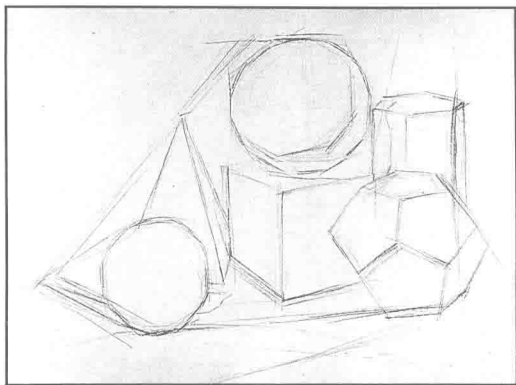
从图中的圆形中可看出它的正方形外壳。

3

● 图中的圆形已从正方形中基本完成了切割，显现出圆形的面貌。

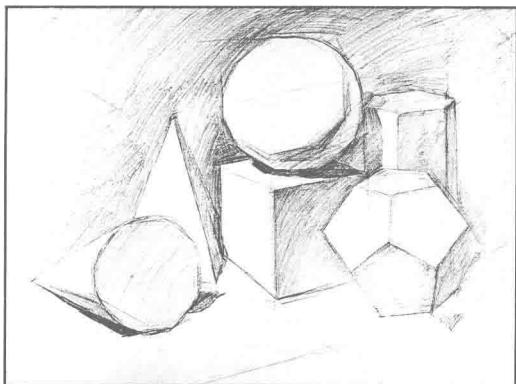
● 圆锥体的底部是圆形，但这个圆形是略向右后方倾斜的，因此它就产生了远近的透视空间变化。

● 圆形的透视变化是根据正方形的透视变化再进行切割的。（见附图④）

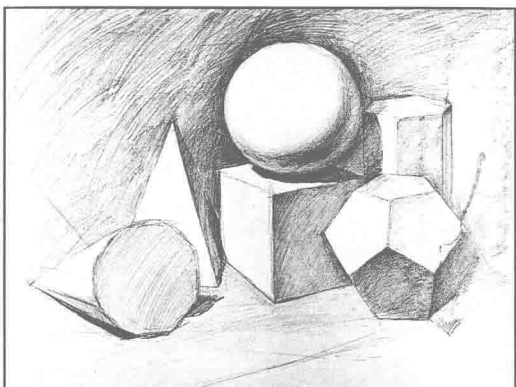
4

- 画出圆球体的明暗交界线,圆球体就有立体感了。注意:要用切线,不要用弧线!

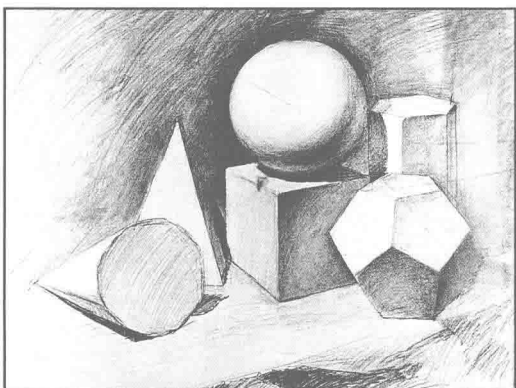
5

- 关于明暗交界线
当一个物体受到光照之后,就会产生亮面(受光面)和暗面(背光面),而亮面与暗面的交界处即是明暗交界线。
明暗交界线实际上是一个面——明暗交界面。
明暗交界线是物体暗面的最深处,原因有二:一是由于它受不到旁边物体的反光;二是由于它与亮面的对比。(不包括固有色、缝隙和黑洞。)
- 用铅笔淡淡地涂出暗面,再涂出背景。这样一来,这一组石膏几何形体便呈现在我们的面前了。

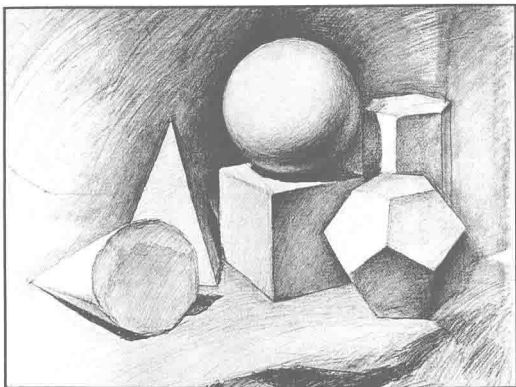
6

- 加强亮部与暗部的对比度。
- 在涂中间色之前应先做的工作
首先应加深暗部,让亮部与暗部的对比度在感觉上要超过对象的明暗对比度;第二步才能着手对中间色的描绘,否则一涂出中间色,画面就会有“灰”的感觉,这种“灰”感会给你接下去要进行的表现带来麻烦。
- 涂出中间明暗之后,你的画面就有了1、3、5的音阶和音域了,也就有条件成为一首曲子了。

7

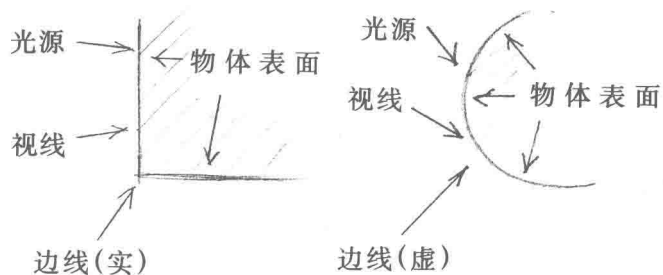
- 使中间色更加丰富
然而,要使这首曲子更动听些,就必须增加、丰富和扩展它的音符、音阶和音域,并使其具有拍子(节奏)、轻重等各种变化,从而形成一种情境感,最终产生较强的艺术感染力,这才不致于使你的素描习作陷入纯理性之中。在初学时就要注意感性的培养,在素描训练中理性与感性的有机结合,这才是我们所要求的。

8

- 如何深入刻画
这个问题是初学者关心的问题,因为他们在进行深入刻画时,往往不知道该画什么,也不知道该如何去画。在深入刻画阶段,除了加强对象的形体结构以外,还要表现出对象的量感、质感、色感和空间感。例如在这幅作业里,应画出石膏几何形体的厚度、物体边线的虚实变化、明暗的丰富、细微的层次变化等等。
- 关于虚实
虚实是相对而言的。
亮部是实的,暗部是虚的。
边线的虚实变化是由面的转折强弱和结构的穿插来决定的。(请见附图⑤)

附图⑤

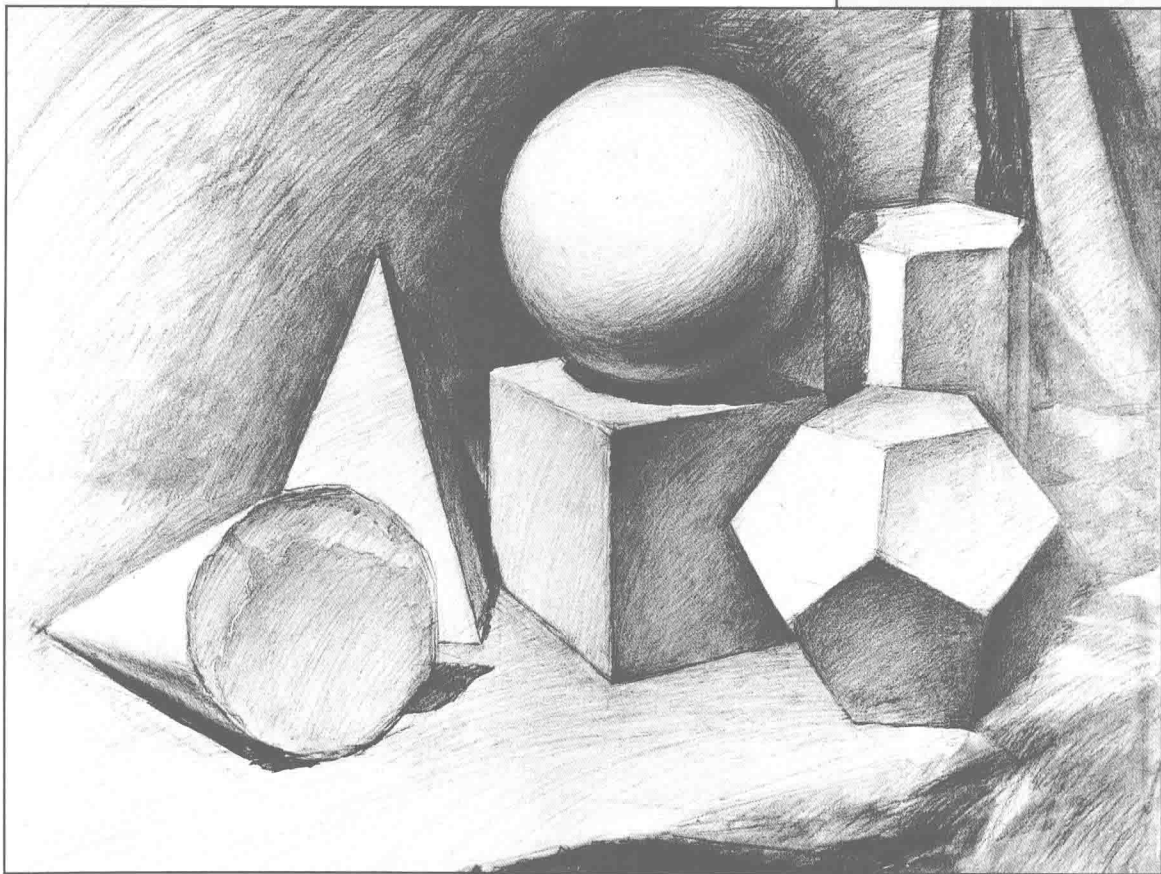

9

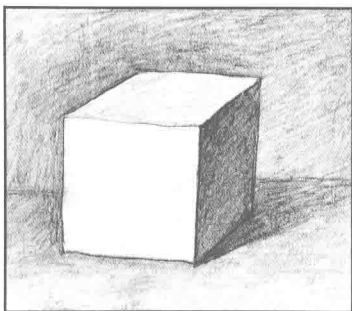
- 如何使画面的明暗层次更富有变化
可以采用互相比较的方法：暗的和暗的进行比较，亮的和亮的互相比较。这样就能分辨出它们之间的细微差别和丰富的层次。
- 在使明暗层次丰富、变化的同时，切记要保持画面的整体明暗大关系。我们可以通过整体观察方法，来获得对象的整体明暗大关系：一是把双眼眯缝起来看对象，就能舍去对象的细节部分，而只看到对象的明暗大关系；二是在作画的过程中，要经常把画放到较远处，最好把画放到靠近对象的地方进行审视。

10

- 在调整阶段，暗部与亮部的比较能使明暗拉开对比度，能避免“灰”的毛病，从而使画面精神起来。
- 在涂明暗时要抓住两头带中间，意思是要抓住最亮的和最暗的，把丰富的中间灰色带起来，使它成为一首动听的曲子。

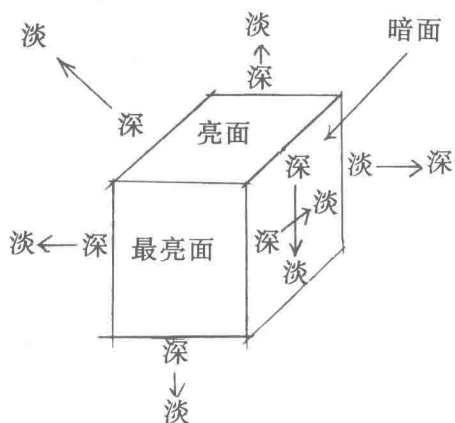

有关空间的表现

附图①

- 线条的前后穿插形成空间关系。
- 明暗对比的强弱体现空间关系。在同一条件下，明暗对比强的物体一般在前面，而在后面或较远的物体则明暗对比弱。
- 与物体的亮部边线交界处的背景显得特别深，随着离边线渐渐远去，背景也由深而慢慢地淡出去。这是因为明暗对比而形成的，并非原来就如此。物体的暗部与背景的明暗关系则正好相反。请见附图①
- 投影也可作为表现空间的一种手段。
- 要学习掌握物体与背景空间表现的明暗变化规律。请见附图②

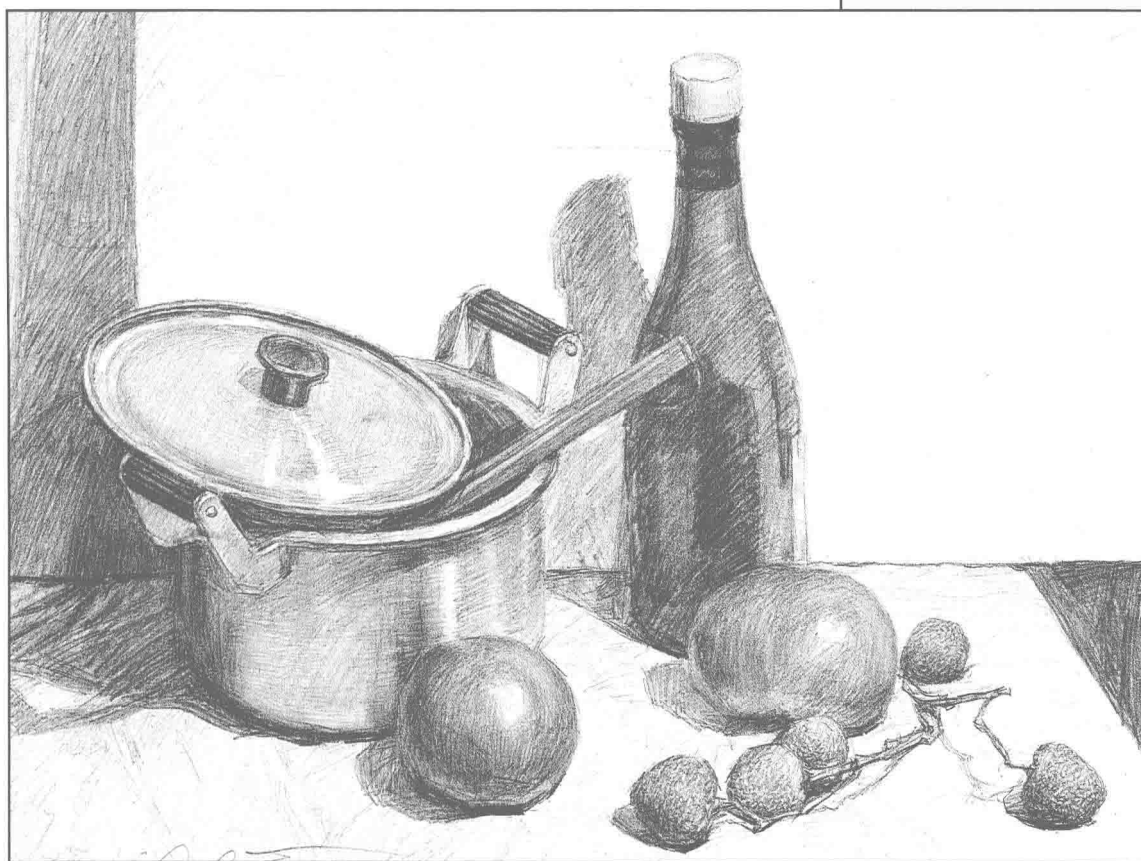
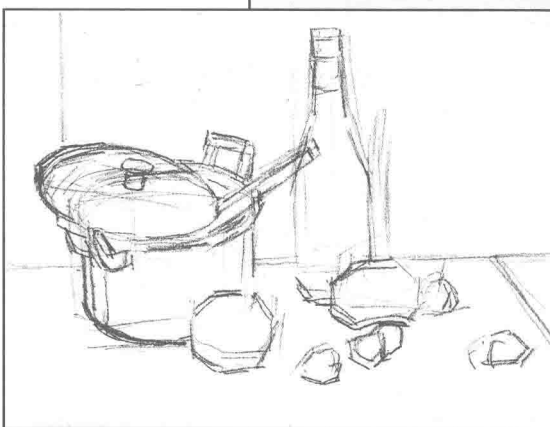
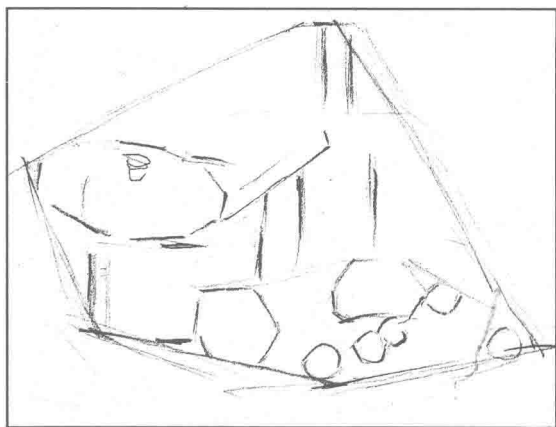

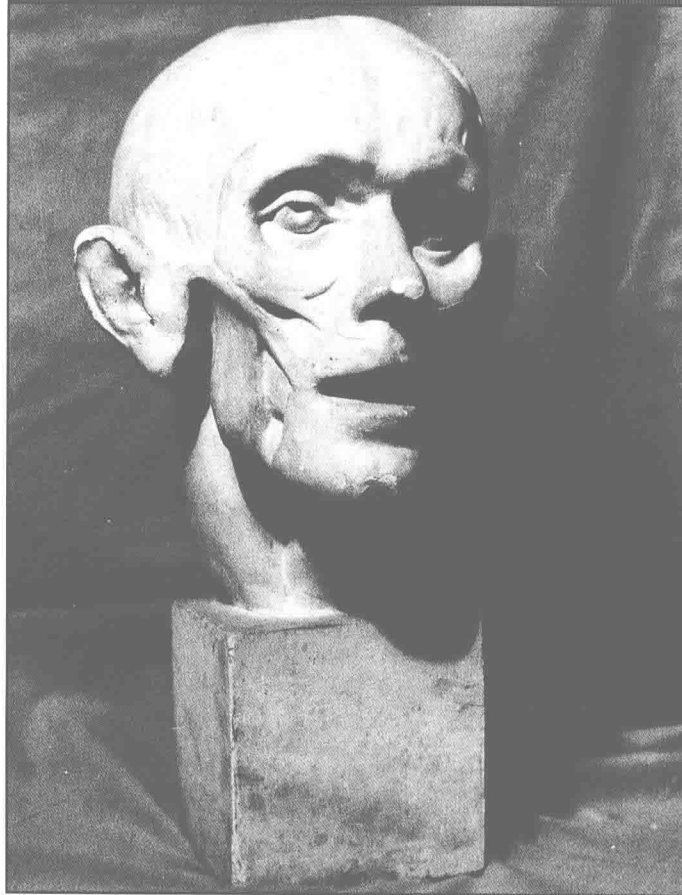
附图②

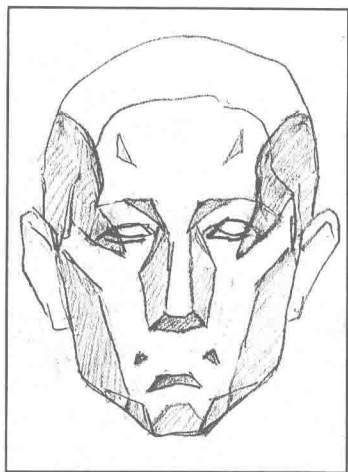
● 静物写生要点：

形体结构当然是造型的主要内容，但一幅完整的素描作业还应包括表现出对象的质感、量感、空间感和色感，这四种感觉的表现方法一般通过静物写生作业来重点学习。

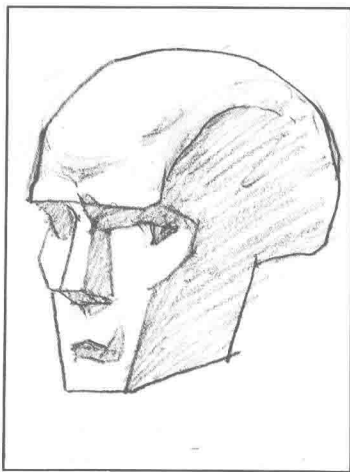

头部形体结构的理解

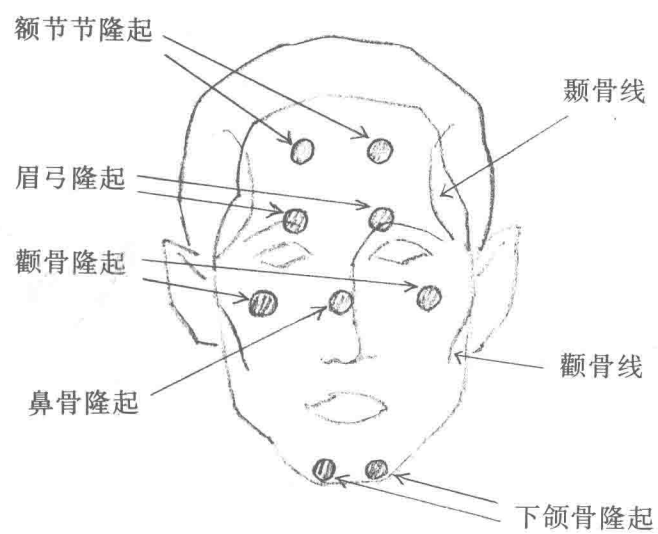

附图①

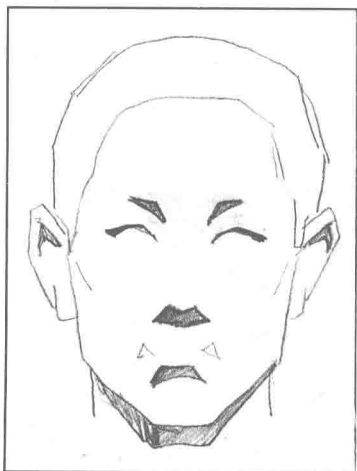
附图②

- 头部的主体面分布图。附图①、②
- 体现脸部骨骼结构的九个隆起。附图③
额部四个隆起,上面两个是额结节,下面两个是眉弓。
颌部两个隆起。
颧骨两个隆起。
鼻骨一个隆起。
- 抓住颞骨线与颧骨线和九个隆起的表现就等于抓住了头像的体积表现。

附图③

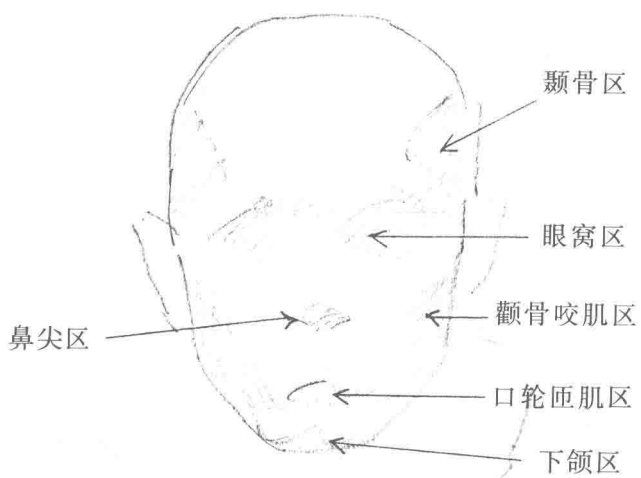
头像明暗分布的规律

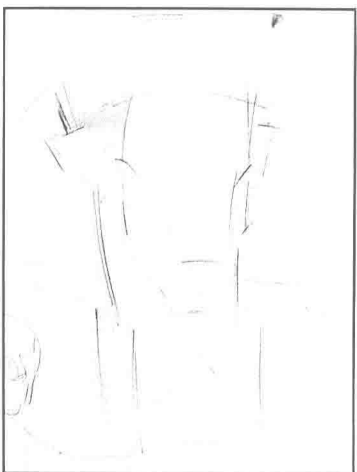
附图①

- 在通常情况的光照下(光源在正前上方或左右前上方),头部(除头发、眼珠之外)和一些明暗交界线的最深处总是在这些“屋檐”下。附图①
- 这些灰色区体现了脸部和头骨的结构。附图②

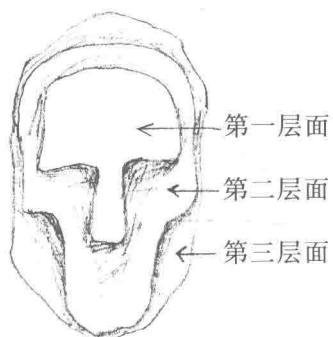
附图②

石膏解剖头像写生作业

正面头部空间的三个层面

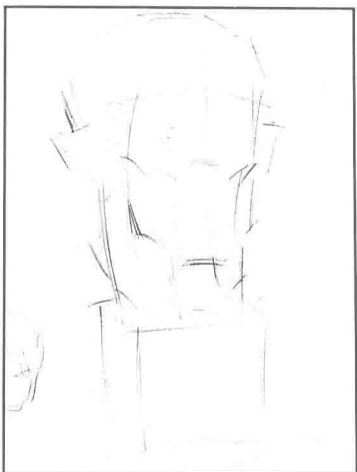
1

- 只有理解了的东西,才能更深刻地去感觉它。
- 进行这张作业有一举两得的意图:一是初步了解对人物头像的外形影响较大的肌肉结构及其与头骨的关系,有助于对头部结构的理解;二是为下一步画石膏头像写生作业做准备。

- 落幅要点:
首先要注意构图和高与宽的比例。
其次找出头部的长度与下颚线到底座的底线长度的比例。
注意整个头部的动态。
注意头部、颈部和底座三者之间的关系。
尽可能正确画出头部的第二层面与第三层面(空间),使所画的轮廓线一开始就有立体感,并出现画面的主体——头部。
- 在画轮廓的过程中,要将直线的斜度画正确,就得依靠垂直线和水平线这两把尺量出来。
- 画面上的直线构成了各种几何形,这些几何形都是石膏像里存在的,我们利用这些几何形来画出轮廓的基本形,不仅很便利,而且容易画准确,这是因为几何形有其规律可寻,显得简易明了。

2

- 画出头部的中线(鼻子的位置),此中线可说明头部的朝向。
- 头部的形体开始走向完善。

3

4

5

6

7

● 形体结构的逐步深入:

眉弓的出现隐约点出眼轮匝肌的位置。

眼窝的出现。注意: 不要过早的画出眼睛。因为有了眼窝, 眼睛就在其中了。

出现鼻子的体面。

嘴形特征也有了。

耳朵的外形开始具体。

部分边线的透视面的出现, 使头像产生一种圆浑感。

- 在逐步深入的过程中, 要注意直线与直线的相交点, 这些点被称作“轮廓的转折点”。这些转折点使轮廓线的正确和错误, 显得十分清楚。因此, 寻找出这些转折点。并画准这些转折点, 十分有利于我们不断纠正轮廓的错误。

● 涂出大体明暗

轮廓线画多了会扰乱你的视线, 此时可以加深明暗交界线和暗部轮廓线的深度, 然后就可涂暗部。这样你所描画的对象就会出现意想不到的效果。

注意: 当你涂暗部时, 千万不要使明暗交界线和主要轮廓线消失, 即暗部的深度不可超过明暗交界线和主要轮廓线的深度。

- 颞骨线的出现加强了脑部的体感。

- 形成了大的明暗关系。

- 在加强或无损大的明暗关系的前提下, 某些地方可以逐步使其具体化。

● 涂出中间色

在加强大的明暗关系的对比度之后, 可以涂出一些中间色。涂中间色是为了丰富大的明暗关系, 而千万不能破坏大的明暗关系。

- 为了突出石膏像, 此时可以涂出一定深度的背景。

● 把握明暗的大趋向

由于光源在石膏像的左上方, 使光源照射下的石膏像形成这样一个明暗的大趋向: 自上而下——从脑部到底座渐灰; 自左而右——从头部的左侧到右侧渐暗。请见附图

- 如果对明暗的大趋向心中无数, 就容易犯局部观察的错误, 表现上就会显得颠三倒四, 接着就出现又花又散的画面效果。

- 只有在加深背景的深度之后, 方可涂出底座的中色。

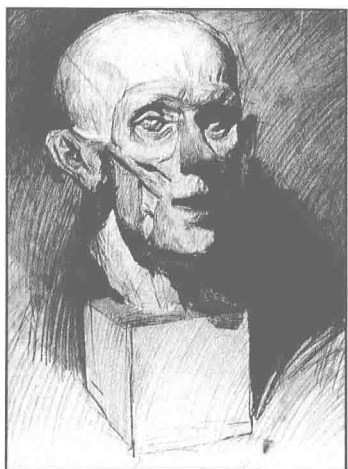
8

9

10

11

● 增强明暗的对比度:

为了深入刻划主体,就必须充分使用中间层次(中间色)。当你画出较多的中间层次后,如果此时不再次增强明暗面的对比度,画面就一定会出现“灰”和“平”的不良效果。

- 要尽可能地增强亮部与暗部的对比度,视觉上要过头一些。因为只有当这种对比度相当强烈时,才会留有充分的余地让中间色去做文章。

● 深入刻划

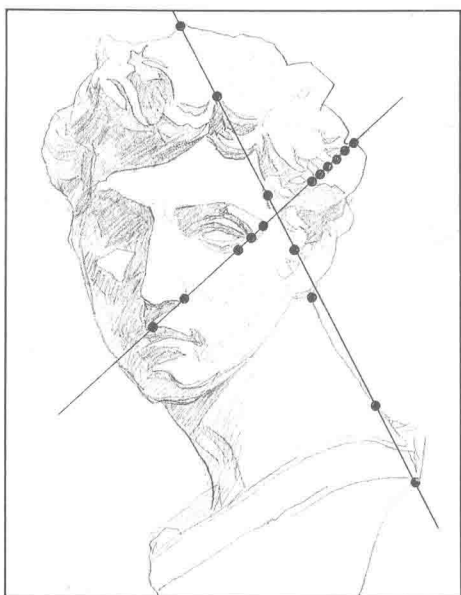
逐步使对象具体、细腻、丰富起来。

- 完成的过程也是一个反复和不断调整的过程。在这一过程中,应时时牢记这一原则:局部必须服从整体。

石膏头像写生要点

- 静止、凝固不变的石膏像可供习画者仔细地、任意地去观察、研究和理解。
- 要从对象中找出各种几何形,把这些几何形搬到画面上,然后再将画面上的几何形还原为对象。
- 抓形的过程就是不断调整的过程。
- “直线串珠法”:所有的点都可以用直线串联起来观察。请见附图。
- 我们目前所采用的石膏像大都是大师们的杰作,通过石膏头像的写生可以体会到大师们是如何观察、理解、处理、塑造和表现形象的方式和方法,收到既写生又临摹的双重学习效果。
- 为进一步写生活生生的人物头像作准备。

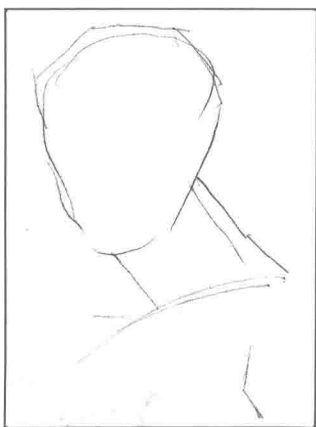

“直线串珠法”附图

朱理亚诺·美迪奇石膏头像写生作业

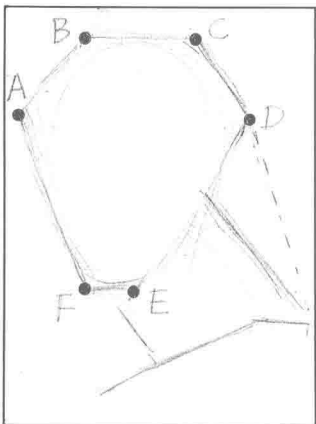
1

- 用速写的方法画出第一步骤,必须做到以下几点:
经营好构图位置
注意对象的动态
抓住对象的大体比例和基本特征

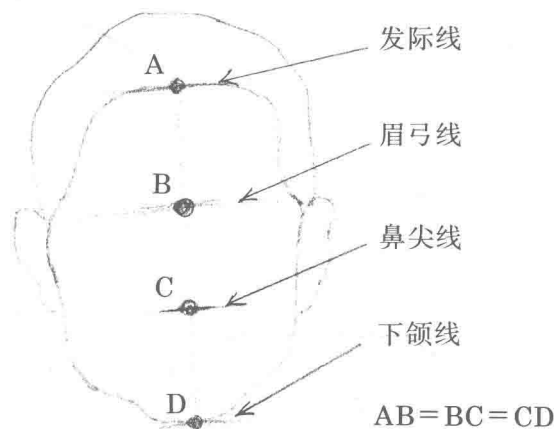
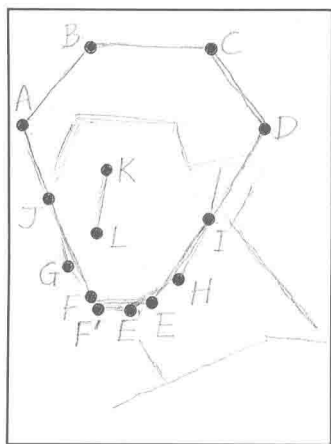

2

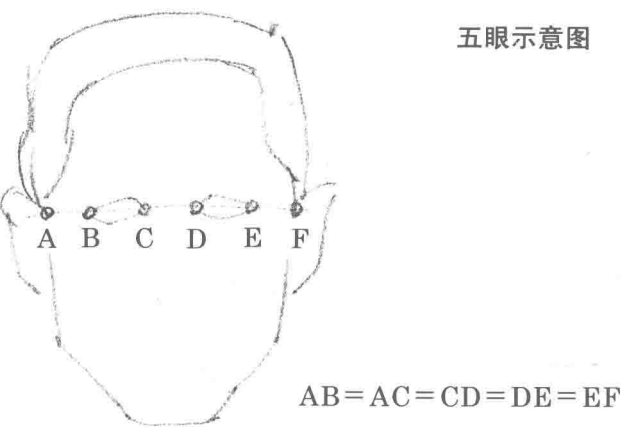
- 抓大体形的要点
首先要抓住几条对石膏像的形、特征、动态起决定、概括作用的直线,注意这些直线的斜度和长短比例,并注意由它们交汇而成的点的高低、远近的位置的正确与否。如图例中A点的位置比D点略高;B点和C点、F点和E点分别在一条水平线上;还有A点和F点、D点和E点之间各自形成的斜度。
由这些直线构成的几何形是否基本正确,关系到能不能准确地反映出所描绘对象的基本形和特征。

3

三停图解

五眼示意图

5

● 找出转折点、纠正点、分割点

在以上画面上进一步深化,再找出一些对于表现形体结构较为重要的转折点(如附图中的G、H)、纠正点(E'、F')和分割点(I、J、)。

● 三停

画代表鼻子的一条直线的长短位置时不可随意,虽然它是一条线,却划分出面部三停的位置:图例中的K点在眉心的位置,K点以上到发际线是额部;L点是鼻尖的位置,L点向下到下颌线的长度和鼻子的长度(K点——L点),以及额部的高度,这三者相等,称之为“三停”,记住三停很有用。请见附图。

4

● 画出五官的大体位置

首先画出眉毛和嘴的位置及宽度,要注意两条眉毛的不同高度而形成眉线的斜度。眉线的斜度与两个鼻翼连成的线以及由两个嘴角连成的嘴裂线的斜度是一致的,下颌线也是如此。此图下颌线的斜度不一致,有待于调整。

耳的长度相当于鼻子的长度,其上端约在眉线位置,下端在鼻尖附近。

眼窝的位置与形状隐约可见。

● 五眼

正面脸的宽度约等于对象的五个眼睛的宽度:即两眼之间的宽度约等于一个眼睛的宽度,而左右两眼的外眼角向外到脸部的轮廓线的宽度,也各等于一个眼睛的宽度。请见附图

● 较准确地完成五官的位置和基本形

这一阶段需要你去感觉你所描绘的石膏像的年龄、性别、身份、性格、气质和表情等是否与对象相符。如不相符,你就得耐心地去检查、找出原因,进行修改。如果这一阶段在形体结构方面还留下较大的问题的话,就会给你下面的步骤带来很多的麻烦,所以说这是一个关键的阶段。

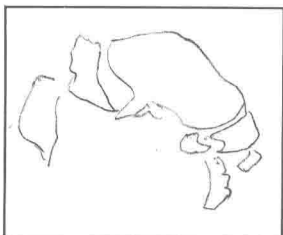
● 可以感觉到石膏像的脸部已经分出了亮部与暗部以及虚实的对比,这是因为用较深的铅笔勾出了明暗交界线和投影的清晰的边线,对比之下,其它的一些线条显得有点虚朦。

● 暗部的颧骨位置画了一笔,它的深度介于鼻梁与脸部轮廓线之间,再加上两个近乎是小三角形的嘴角的描写,还有眼窝的投影线所形成的眼窝轮廓,这一切使脸部的立体感和空间层次的感觉得到了加强。

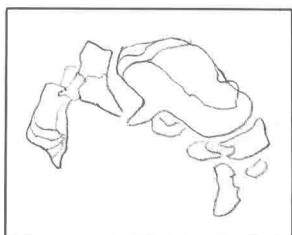
6

附图①

附图②

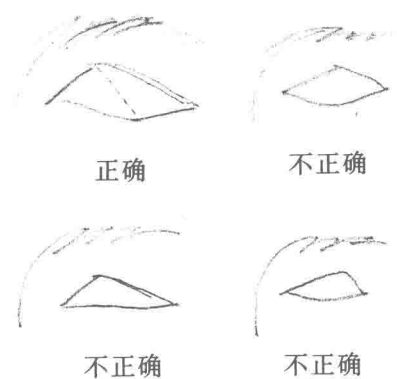
7

- 这一阶段由脸部向头发和颈部扩展开去,从明暗交界线着手,较全面的分出明暗的两大部位,使石膏像增加体感。
- 头发的画法:
繁琐而复杂的头发往往使初学者感到无从下手,其实只要你掌握了方法,就会觉得并不难,而且会感到很有趣。方法如下:
分组块:画头发要先分成大组块,等进行到一定的深入阶段时,再将大组块分成小组块。请见附图①②
抓走向:当你深入一步去研究头发时,就会发现头发的生长结构具有极富于韵律感的走向,艺术家和大师们的作品中往往很成功地利用和表现了这一点。
找穿插:穿插本身就是一种艺术表现的手段。头发的生长结构形成了特殊的穿插美,只要你仔细去观察,就一定会发现和找到它。

- 在逐步加强大的明暗对比的同时,应使五官具体起来,底座也应随之出现,此时可以考虑虚涂背景了。
- 此阶段看来可以作为一个完整的作品了,因为此时所描绘出的石膏像已有大的形体结构关系,有合适的明暗分布,有画面的形式感,但作为基础作业,我们还没有得到想要达到的全部效果。
- 要画好石膏头像和人像,都必须对人物头部的解剖结构进行研究。如果你没有弄清楚就想混过去,到头来吃亏的是你自己。一些初学者不知道研究和理解结构的重要性,只迷恋于表面的明暗虚实效果,结果画面出现的效果不是“空”就是“糊”。如果长期这样就会形成习惯,以后即使遇到良师也很难救治。因此,学习素描要讲究科学方法,要培养认真严肃、精益求精的学习态度和胆大心细的心理素质。
记住:形体结构要交待清楚。

8

- 眼的基本形状:请见附图
由于篇幅有限,不一一详述。希望初学者自己认真研究对象,并参阅有关艺用解剖结构的工具书。
- 开始涂背景并画出底座的大体明暗。

眼的基本形状

9

- 涂上背景之后,石膏像立即显得没有份量了,这说明有必要进行一番调整。

10

- 如何进行调整:
应着手加深明暗交界线和暗部。现在让我们再来看一看,就会看到石膏像和背景的明暗关系已经相应地协调起来。
- 此时在不破坏大的组块情况下,使头发深入具体起来。

11

- 已经到了该上中间色的时候了。

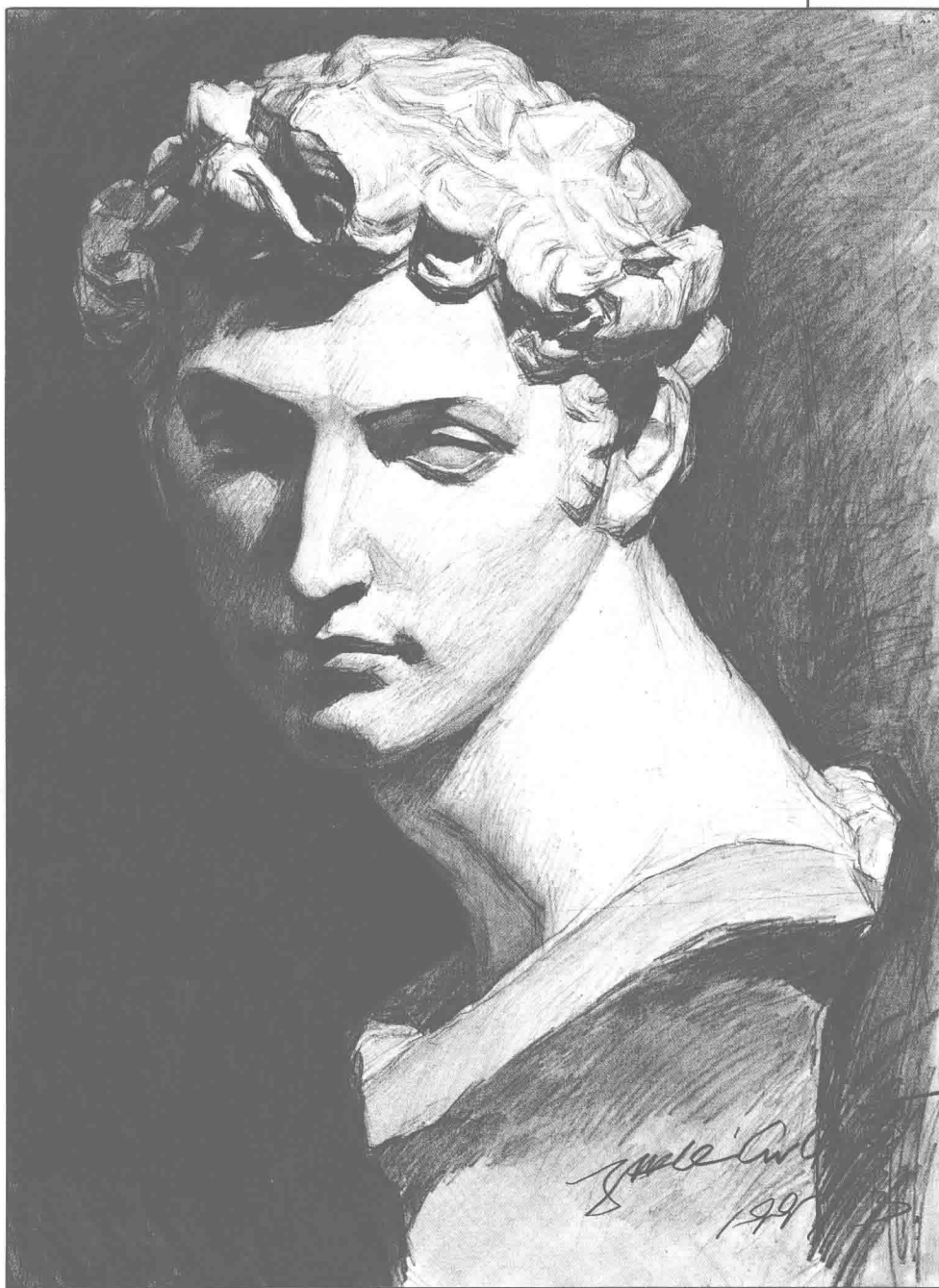

12

- 深入细腻地表现对象。
- 在深入阶段,如果画面出现不协调的情况时,必须及时调整各种关系。
- 请认真看一下这幅图中的边线与转折面有何变化,它们又是怎样变化的。

13

- 在画好的作业上签上名字和日期,一张作业就完成了。但是签名的大小和位置都要服从画面的构图需要,成为画面中的一个组成部分。
- 记住:一张作业完成的过程,也是形体结构的不断调整和完善的过程。

- 活生生的人物头像有血有肉、有精神、有气质、有性格,因而他是最丰富、难度也最高的写生表现对象。
- 人物头像写生是一种全方位的训练:它不仅包括形体结构、空间感,还包括色感、质感、性格刻画、精神气质的表现等等,包括了造型艺术中高难度的训练要求,是培养和造就高水平的造型艺术工作者的必需课程。

老人头像写生作业

1

- 画出头部的的基本形和动态。

2

- 定出眼睛的位置。
- 定出脸部中线(鼻子)的位置。
- 定出头部和肩部的关系。
- 画出耳朵的位置及其基本特征。

3

- 画出人物头像的基本特征。
注意:不要急于画出五官的具体形状。
首先要勾出眼窝的形状。
画出鼻子的宽度与鼻梁的基本结构和面的转折线。
画出嘴的位置与宽度,并利用嘴裂线的弯度表现出嘴的表情。
分出脸部的大的块面。
通常耳朵的上缘与眉弓线齐,下缘与鼻尖线齐。
发际线的轮廓也出现了。

