

■ 李济民 / 编著

素描基础

SU MIAO JI CHU

古吴轩出版社

素描基础

李济民 编著

古吳軒出版社

序

素描是一个炒热了的话题,学画的人真多,自然成了热点。要我在前面写几句,真想不出适合的切入点,谈什么呢?这么多的书、文章,讲得好而全面,包括李济民先生的这本,求学的同好,细细读、慢慢消化就是。况且我一直以为素描的以往经验,似乎没有更多的可讲的了,起码对我来说是这样。

其实素描的道理并不十分复杂,重要的是实践。一个概念的运用和掌握,往往是长期反复实践的结果。譬如整体与局部,形体与结构,便是素描中永恒的课题。以我看,学画的过程是一种提高,更是一种积累。尤其是对形体结构知识的积累,至于如何表现,如何画法,是不必太拘泥的。这由各人的素养、爱好、趣味所规定,是不能也不必强求一致的。

把素描界定在现实主义且以写实为特征之内,形体结构无疑是研习的本质,我想这不会有什么分歧,但是一旦联系着实际,例如一张画或一类画的判断,理解上常有差异,至于对形体结构知识的内涵,差异可能更大。当然这也无关大局,是不必统一,也无法统一的。各有各的阐发嘛。

大致我们评定一幅好的素描,除表现了对对象的本质特征、形体结构以外,也还得兼备色调、比例、虚实、构图等艺术因素的综合运用。运用好,就是一张好作品,这是一种境界。假如从知识的角度,从形体结构知识积累的角度看,画好这一张那一张固然好,但显然是不够的。很多人就在“门槛”滞留打住,于是照着写生,像模像样,离开对象,寸步难行,处于会画(写生)又不会(默画)的尴尬境地,这不是事实吗?问题在那里?首先是把素描研习仅当作画好这一张画而已,忽视了知识的积累。其次,到并不能说一点也不理解对象。重要的是不有意识、积极主动去记忆,简单重复着个别,没有对照众多的个别形体(男女、胖、瘦、特殊的),联系结构(解剖、普遍、一般的),以及以往的经验,加以联想、对照、思索,然而上升为对形体结构普遍意义上的把握。这使我联想到中国画的传统教学,其方法是从普遍到特殊,是从体系完备的图式(程式)规范入手,以获得造型普遍性,然后再“师法造化”,“以法致道”的,这和西洋的素描教学正好相反。这也反衬出素描研习中从特殊到普遍对于造型知识积累的重要性。只有能画好“这一个”,又通晓普通意义上人的造型规律,这知识才可算是全面的,才完成了由必然王国到自由王国的飞跃。这便是第二个境界了。

“素描决定一切”,过于绝对,但素描的研习确可以造就人。形体结构固然重要,但大致也只能算技能吧。自八十年代改革开放以来,画坛的变迁也影响着艺术的教学。素描在打破禁锢之后,有了广泛和多样的选择。素描对于将来,依然是个说不完的话题。联系大师们和成熟画家的作品和素描,在品位、格调、风格上无不保持完美的一致,这是值得换个角度再研究一番的。譬如构成问题。老是没有背景,画一个头,一个人体,行吗?把人放在特定环境空间中去把握,这有道理,组合、构成是有学问的,决不是以往所谓构图的重复。再如手法语言问题,上面已经谈到。初学应该有规矩,“磨”得“死”一点。但如何尽早地进入自己的“语言”系统,用自己的“语言”说话呢?语言当然要注重品位。习作与作品的区别,在我看就在于“语言”的格调和品位。再有要不要注意过程?以往的传统是“按步就班”,恐怕将来不能如此划一,过程也体现了个性。以上这些都涉及到创造作品的很多重要因素,是有待在今后素描实践中密切加以注意的。

韩黎坤

一九九五年八月于杭州

一、导 言

什么是素描

素描是指用简便的工具所作的单色绘画。它是造型的基础,同时又是一种独立的艺术表现形式。除了色彩,素描是包罗万象的。

法国画家安格尔说:“素描是可以使艺术作品取得真正的美和正确的形式的唯一基础。”(图1)

根据素描不同的功能,可分为研究性素描(基础素描)、表现性素描(创作素描)、速写(素材素描)这三种不同的形式。其中研究性素描,也称习作素描,是素描艺术中的基础,也是此书的重点。

图 1

安格尔(法)

素描的目的

素描的目的,是通过朴素的描绘,准确而又概括地、生动而又深刻地表现物象。这是一个从感性认识到理性认识,然后再到感性认识阶段的升华、辩证的过程。通过学习素描使我们的脑、眼、手各器官有机地协调起来,使我们的思维和视觉行为更加默契,从而使学画者能熟练掌握造型艺术的基本手段。

二、素描的基本要求

学习素描能培养学画者的“感觉、知识和技能”，并提高和巩固形体比例的感觉，调子与空间的感觉。根据结构、透视和解剖学的规律，提高感觉的准确性。

在初学素描时，就要逐步树立起立体观念，注意对体积—空间的认识。（图2）

物体的体积形式决定于它的构造。如果不了解物体的构造，就不可能正确地画出它的形体来。

立体观念—体积感与三度空间

体积包含高度、宽度与厚度（即深度）被称为造型艺术的“三度空间”。如果描绘一件物体，在画面上只表现高度与宽度，而不表现厚度或深度，这只能反映物象的外形，不能表现出体积的感觉。由此可见，“形”仅仅是指“平面轮廓”概念，“体”才是指三度空间的立体概念。（图3立方体）体与面：从平面表现到立体表现，是人们对形象认识深化的结果。以立方体为例。一个立方体有六个方形的面，写生时在一个点上最多只能看到三个面。须将每一个细部的形体视作三大面的过渡汇合，为了深入地比较分析，需在两大面之间画出各种中间灰面来衔接，这种平面范围缩小，便于形体的形成，称为“分小平面”，其目的在于平面上塑造立体的形象。体面的转折，应该是有硬有软，有方有圆，从“宁方毋圆”到“先方后圆”，最后使素描完整而准确地表现出物象的立体感。（图3）

整体观念：素描训练的目的就是培养学生整体观察、整体思维的良好习惯。一幅素描的成败，有赖于他的整体关系是否协调、准确、统一、概括。不能总盯着一个细节，而忽略了整体观察。写生时应先抓大动势，大的比例关系，大体块穿插和明暗对比。经验丰富的作者在作画中的任何时刻停下来，作品都是整体的，统一的，富有概括力。

素描的过程一般都是经过：

大体阶段——局部深入阶段——整体恢复阶段

（感性阶段） （理性阶段） （感性阶段）

这三个阶段在时间安排上须合理，其规律是短—长—短。从总体的处理到局部的确定，再从局部的丰富细节到揭示对象的本质，从而体现出素描的辩证关系。

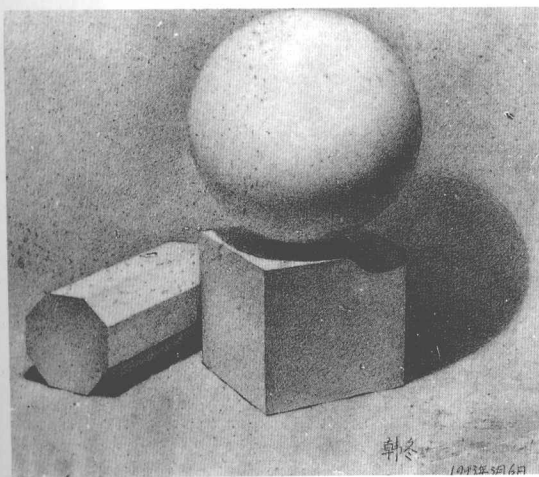

图2

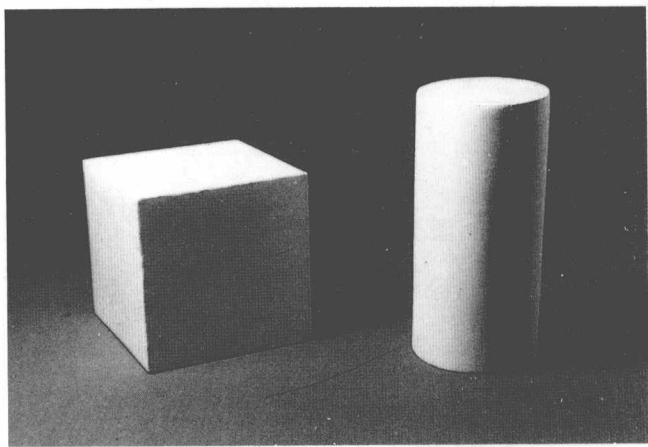

图3

分析与综合观念

分析与综合在素描中是建立在理解的基础上的，需要掌握解剖、透视的知识。在素描过程中分

析与综合应该是贯穿始终的。(图4)

素描训练前的准备

工具和材料:分固体和液体两种。固体工具有铅笔、炭笔、炭精棒等;液体工具有钢笔、毛笔水墨、铅笔淡彩等。

在基础素描训练中通常多采用铅笔、炭笔、炭棒。铅笔需备软(6B、5B)、中(4B、2B)、硬(HB、H)各类铅笔各两支,橡皮一块。如画木炭素描,可备木炭条、炭笔、软橡皮、干布各一。

纸张可采用素描纸(铅画纸)、绘图纸等一般纸质坚韧耐磨而略带纸纹的,不太光滑者为佳。

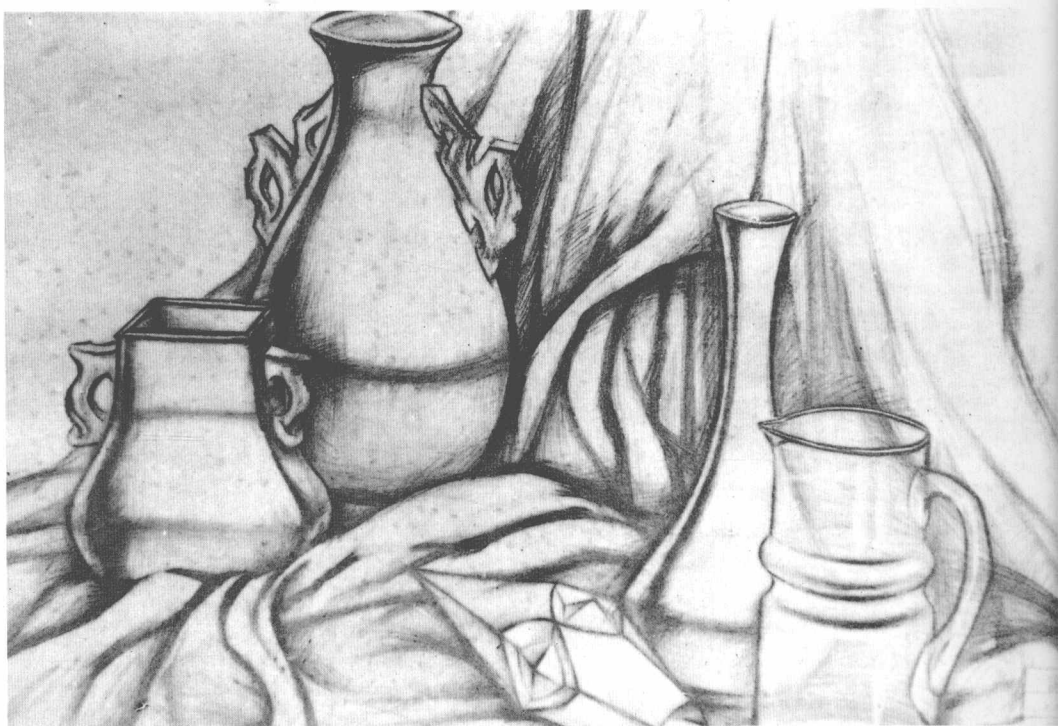

图4
学生作业(山艺)

作画前位置的选择和作画姿势

为了对写生对象有一个整体的认识,作画前应绕对象观察一周,选择自己感兴趣的角度后再着手作画。以石膏像、头像为例,初学者一般选3/4侧面,视点略低于对象,这样能看到至少三个面以上的转换层次,易于表现出空间透视的效果和动势。(图1、2)

作画者与写生对象的距离应是对象高度或宽度的两倍半左右,所画的物象越大,距离应越远。画家的视线与对象最好成垂直状,以免作画时频频转身。(图5)

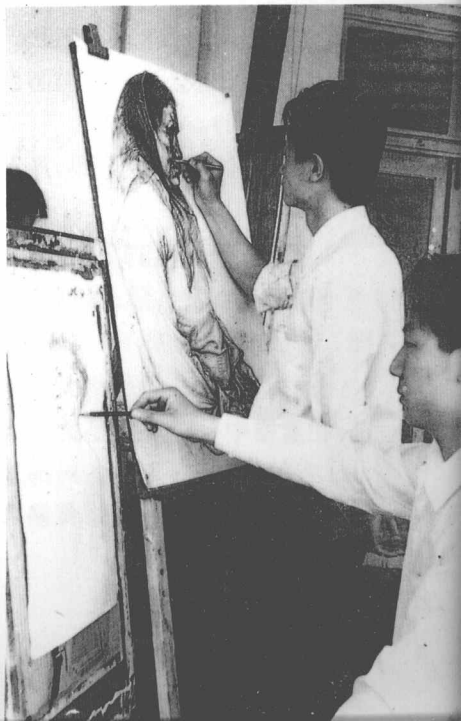

图5

三、素描必须具备的技能

进行素描技能训练,对绘画能力的培养是非常重要的。素描应具备:①准确的描绘能力,②结构分析能力,③明暗表现能力,④构思设计能力。

作画者要准确地观察形体和理解形体,并将其描绘出来,需要通过理解物象的形体结构,抓住轮廓,校正比例构图,了解物象有关的解剖结构,准确细致地将物象的明暗层次和空间位置刻划出来。这也就是造型的一般规律。

立方体、球体的透视画法

作素描时通常是以对三个面所进行的观察来决定立方体的表现。面与面的分界形成角度,体现出物体的空间深度。

球体只能用调子和轮廓线来描绘。但是应意识到球体之中有作为量感表现的立体观察方法。

透视图法

①一点透视法

立方体被放置在水平的面上,前方的面(正面)与画面平行的时候,上部朝向纵深的平行直线与视线的一致,消失成为一个点,而与画面本身相互平行的正面则为正方形。(图6)

②两点透视法:

立方体被水平地放置在画面上,立方体的四个垂直面相对于画面倾斜的时候,往纵深平行的直线产生了两个消失点。在这种情况下,与上下两水平面垂直的平行线也产生了长度的缩小,但没有消失点(线条都是垂直的,又相互平行),(图7)随视点的高低发生变化。立方体的上方面与下方面结构的表现方法如图所示(图9)。面与视点高度相等时,会变成一条直线。(图9)

③三点透视法

立方体的面及棱线都不平行的时候,面的边线可以延伸为三个消失点。即立方体成俯角与仰角时,或在不把视线大幅度地上下移动就几乎看不到较大的立方体的时候,就产生了这三点透视。(如图8)

球体

椭圆的画法及应用

圆是随着眼睛的高度产生变化的。椭圆形的外观形状如图所示(图10)。当椭圆越接近眼睛的高度视平时,越呈扁圆状。

与上图比较,下图的椭圆所标出的O点没有在上图形的椭圆长轴上,要注意到椭圆的长轴两端的弧不是尖的。(图10)

在立方体上画的正圆,显示了由于两点透视的作用,正圆产生变化。画椭圆时加入对角线就容易画了。(图11)

参考——圆的素描画法

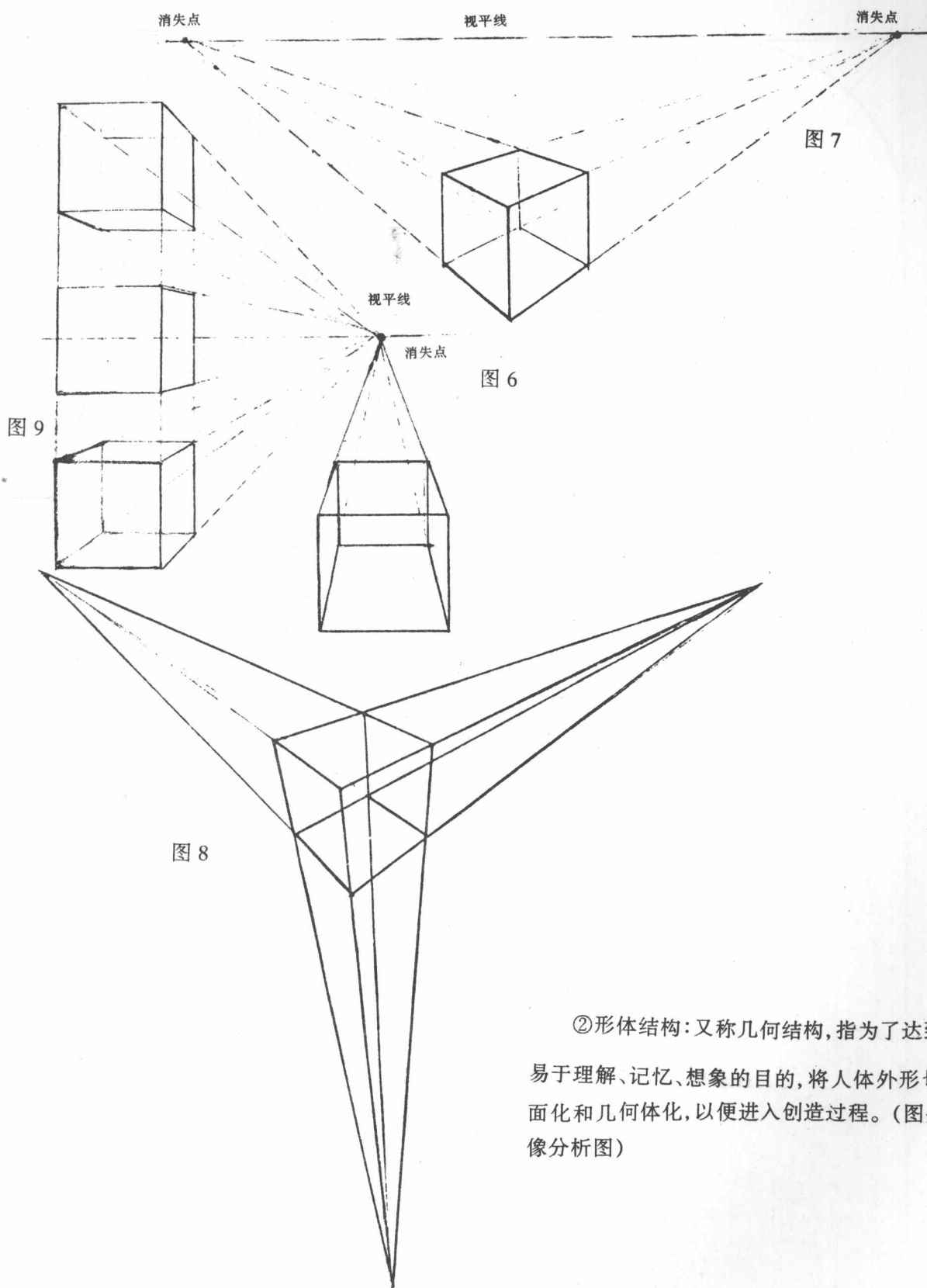
先画一个正方形,尽可能用直线去掌握大的形,再慢慢地切割出圆形。(图12)

结构和明暗

结构:通常指物体各局部的构造及其组成。掌握对象的结构,懂得如何分析和综合对象的局部,在素描中是至关重要的。

人的结构,指人体各局部的构造与它们的结合。在以人体为主的素描教学中,结构包含:

①解剖结构:指人体骨骼和肌肉的生长规律,它们的外形特征和组成以及在运动中的变化。(图13、14、15))

②形体结构:又称几何结构,指为了达到易于理解、记忆、想象的目的,将人体外形切面化和几何体化,以便进入创造过程。(图头像分析图)

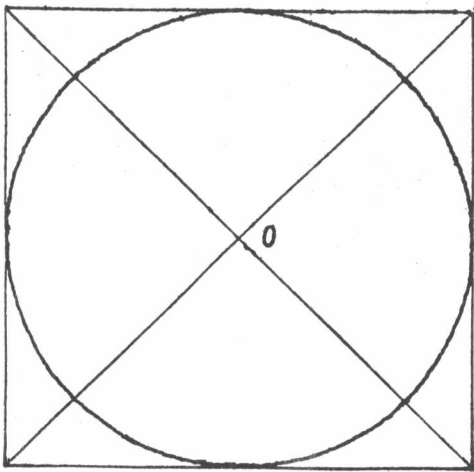

图 10

O

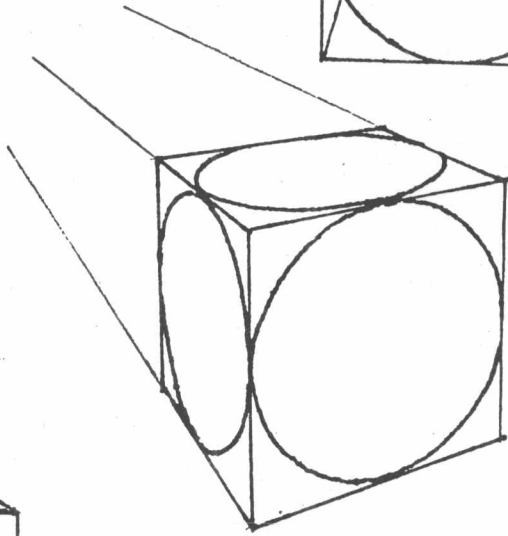
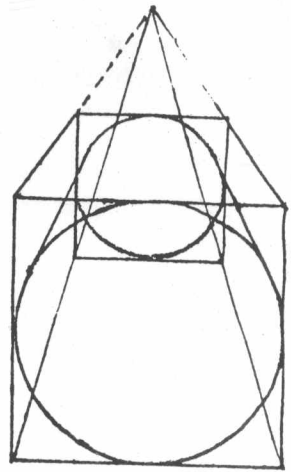

图 12

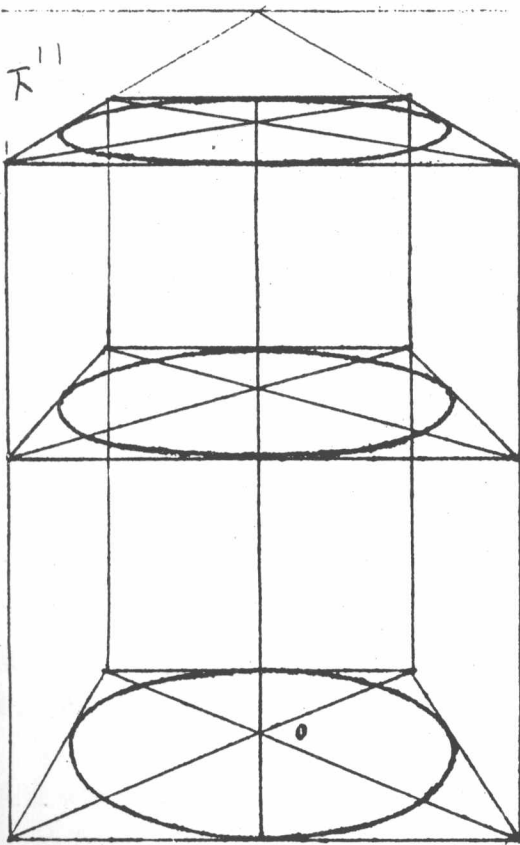
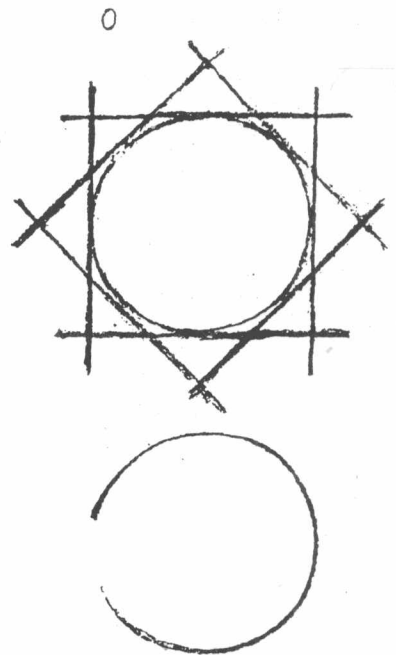

图 11

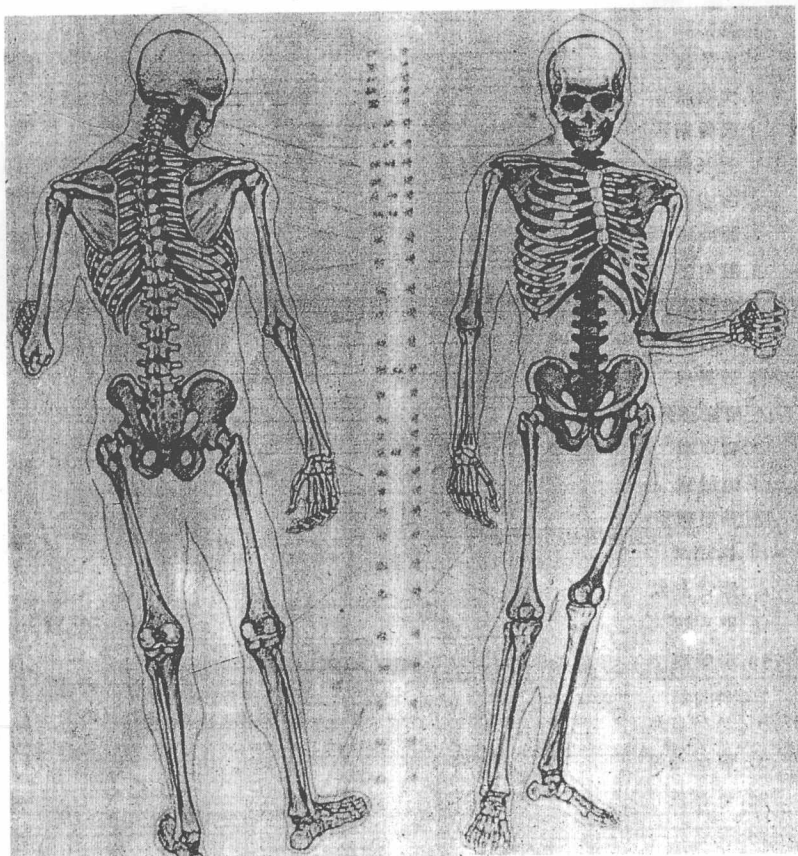

图 13

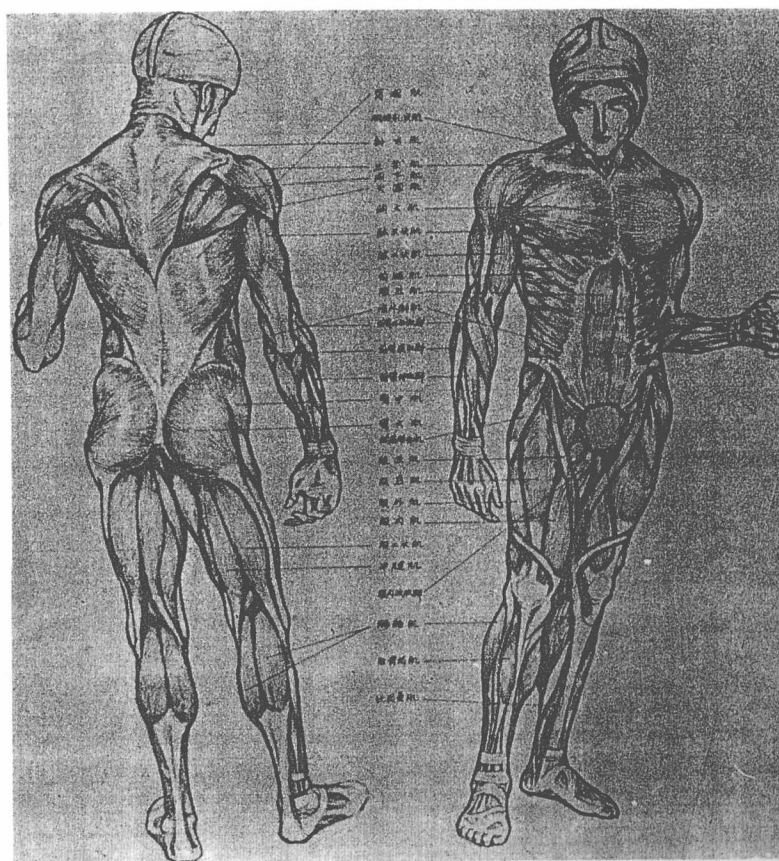

图 14

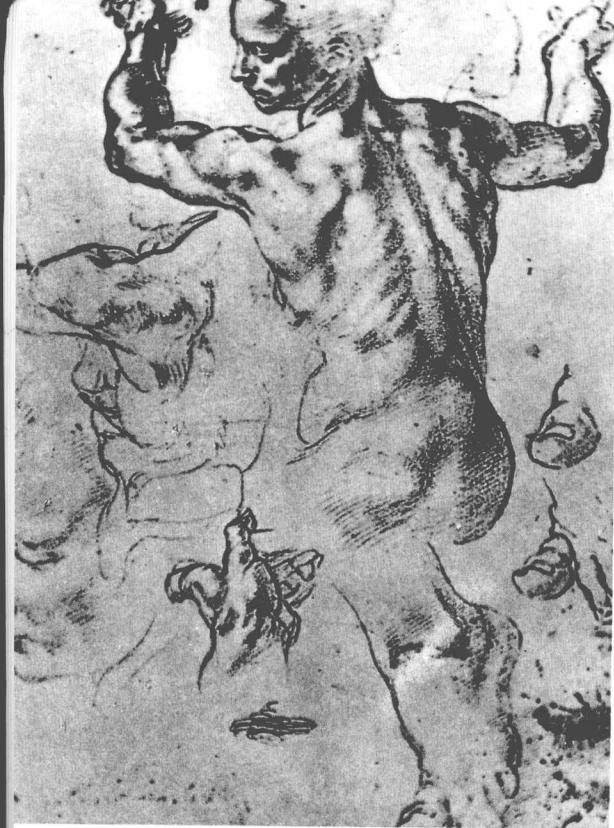

图 15

米开朗基罗(意)

下方小图,是对头部这一立方体的最原始的外形切面化理解和基本的头骨解剖,可进一步理解形体结构和解剖结构的含义。(例图 16)

现代素描尤其重视结构。从图 17、18、19 可看到现代素描对结构的强化、概括与夸张,常采用有力的线条、强烈的黑白关系。它更能刺激人们的视觉感官,表达现代人的心理,并与现代绘画合拍。

图 17

图 18 李济民

图 19 学生作业(山艺)

明暗:调子的基本要素

明暗画法是素描方法的一种,这种画法以块面分析作为观察和表达物象的基础。

要掌握此法必须做到:第一,了解被描绘对象的形体及解剖结构;第二,了解物象被光照射后所产生的明暗变化规律。

最初的素描训练,应先解决用线,抓准轮廓、形体特征及透视角度,面与面间的结构关系和角度的转换应清晰明了,不因光影而放弃了对暗部结构的分析与描绘。(图 20、21)

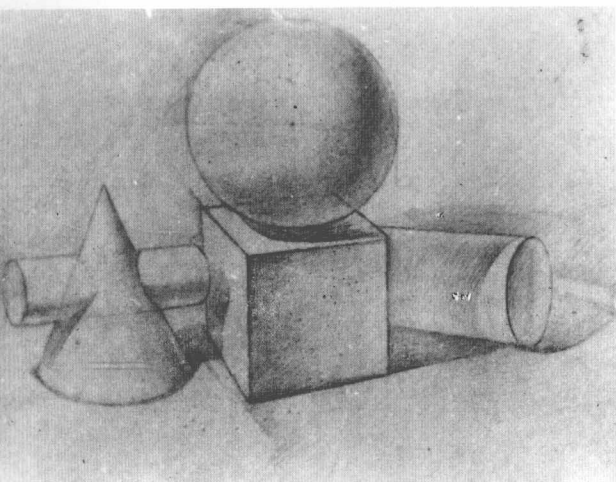

图 20

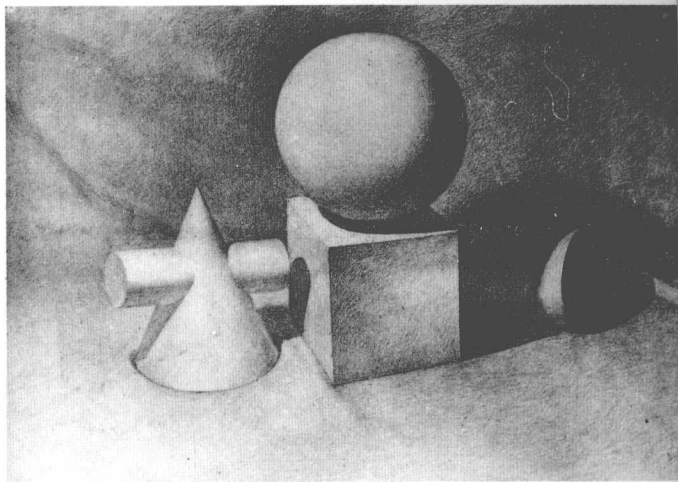

图 21

明暗规律:明暗规律和块面分析是明暗画法的两大要素。

当光线投射在物体表面时,光在物体上反射出来(根据反射角度等于入射角的原理),并以光线的强弱、光源距物体表面的远近和投射角度的不同在各个面上反映出不同的光量,造成不同的明度。光线照不到之处,便产生阴影。这种反映形体起伏关系的不同明度的同明至暗的色阶,在素描中称为明暗调子,简称明暗。(图 22)

明暗现象是由光源、物象及人的视觉三方面因素造成的。三者之间存在着五种可变关系:

- ①光源的强弱;
- ②光源距离物象表面的远近;
- ③光线照射到物象表面的角度;
- ④观者与物象表面的远近;
- ⑤物象本身的不同彩色(固有色)。

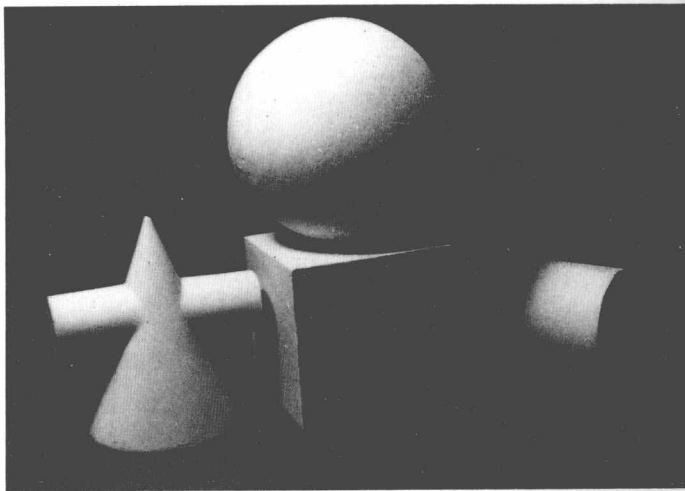

图 22

观者(画者)和物象之间的距离越近则光线的明暗对比越强,越远越弱,此所谓空间感。(图23)。

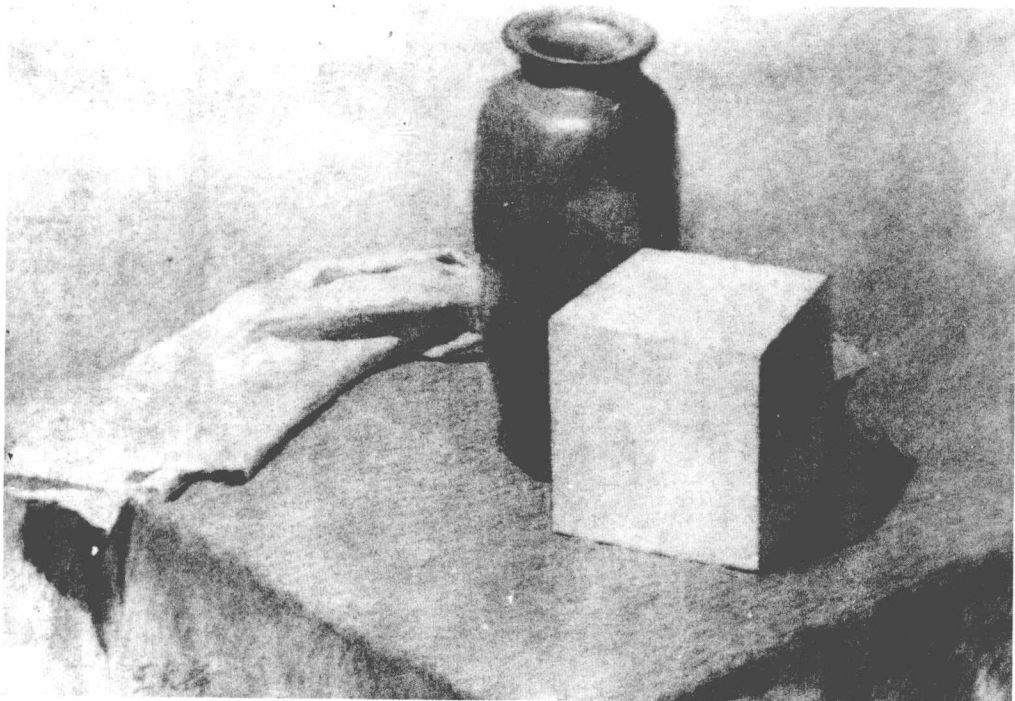

图 23
学生作业(山艺)

三大面、五大调:明暗层次的归纳与概括

画面的明暗层次并非越多越好,调子的丰富有利于充分地表现对象,而过细的调子描绘,会使作品缺乏概括力和力度。

五大调:基于绘画在表现客观时的相对性,我们把物象的明暗关系归纳为五种基本调子,即亮部、中间层次、明暗交界线、反光和投影,其中亮部和中间层次属于受光部(亮部);明暗交界线、反光、投影属于背光部(暗部),基本构成了两大明暗系统。

三大面:从色调块面的转换层次上看,由亮部、中间层次组成白色调区和灰色调区,交界线与反光投影组成黑色调区,通称黑、白、灰三大面。(图3)

素描所指的三大面、五大调,是在对物体进行调子分析时的综合分析方法,它适用于一切明暗法的物体描绘。在教学中便于理解三大面用立方体来观察训练最有典型性,而五大调的理解则可用球体和圆柱体来训练。(图立方体、球体)

机械地、如实地反映对象无限丰富的层次是不可能的,所以关键在于准确地归纳概括出明暗层次的“比率”,方法是归纳和概括。。

物体的明暗变化与受光折角度有直接的因果关系。亮部的层次变化较小,画时要有意识地减少层次差别,保持明暗对比的强度。

中间层次是物象受到光线侧射的地方,此处变化最多最微妙,但也要控制其变化范围,不与亮部和背光部层次混同,否则画面会乱、脏、花。

明暗交界线:即物体受光部与背光部相交接的地方,此处是受光最少也是物象最暗的部份。明暗交界线在素描中对物体的体积、结构的深入刻划和概括表现起着至关重要的作用。