

素描自学教程

李敦祥 编著

陕西人民美术出版社

素描自学教程

李敦祥 编著

陕西人民美术出版社 出版发行

(西安北大街 131 号)

陕西省新华书店经销 安康印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 7.5 印张 16 插页 120 千字

1991 年 8 月第 1 版 1995 年 4 月第 4 次印刷

印数:15,001—20,000

ISBN 7—5368—0724—4

J·620 定 价:10.00 元

目 录

前言

素描概述

课前准备

①设备与工具

②课前须知

静 物

第一课 茶壶的素描

第二课 石膏几何体素描

第三课 不同明度的组合物素描

第四课 不同材料的组合物素描

第五课 花与花束的素描

第六课 组织静物与主题性静物素描

第七课 带有部分墙壁和地面的静物素描

室内景

第一课 观察室内景的透视结构
用线条作室内景素描写生

第二课 室内景速写和素描

石膏像

第一课 石膏头骨及头部解剖石膏像素描

第二课 眼鼻口耳石膏模型的素描

第三课 石膏分面像和半面像的素描

第四课 石膏像的素描

人 像

- 第一课 真人头像的结构素描
- 第二课 不同动态的头像素描
- 第三课 涂明暗调子的头像素描
- 第四课 不同性别与年龄的头像素描
- 第五课 头像速写
- 第六课 手的素描与速写
- 第七课 带手半身人像素描
- 第八课 肖像素描

人 体

- 第一课 人体结构研究<一>
- 第二课 人体结构研究<二>
- 第三课 人体结构研究<三>
- 第四课 人体石膏像素描
- 第五课 脚的素描与速写
- 第六课 人体素描与速写
- 全身着衣人物素描

风 景

- 第一课 房屋和街景的素描
- 第二课 树的素描
- 第三课 表现广阔空间的风景素描

前 言

随着社会物质文化生活水平的不断提高，爱好美术的朋友越来越多。鉴于我国美术院校招生人数有限，许多青少年美术爱好者走上了自学的道路。“有志者，事竟成”，在现代社会条件下，自学成才之路是一条康庄大道。

素描是造形艺术的基础。在正确理论、方法的指导下，进行严格、系统的素描基础训练，是未来的美术家们走向成功的一条必由之路。

为适应广大美术爱好者自修素描的需要，《素描自学教程》采取由浅入深，由简到繁，由易到难，循序渐进的教学程序进行教学和作业安排。内容包括：静物、室内景、石膏像、人像、人体、风景共六个单元三十一课。每课有目的要求，理论讲授，作业布置，方法指导四个教学环节，全书并附有六十九幅例图。在整个教学过程中，理论与实践相结合，长期作业与短期作业相结合，写生与构图相结合，记忆、想象与速写相结合。按教学进度，通过约两年系统、全面和严格的训练，试图使自学者掌握正确的观察方法，科学的规律性知识和造形艺术的基本法则及一系列素描表现技巧，从而打下较扎实的素描基础。

笔者根据多年素描教学的实践经验编著成本教程，谨以此书献给广大美术爱好者和立志自学素描的年轻朋友们，希望能对未来的美术家们有所帮助。

由于个人水平有限，书中缺点错误在所难免，恳请读者批评指正。

李敦祥 1990、8

素描概述

素描，是朴素地描绘的意思，常采用单色描绘工具来表现对象，如铅笔、炭笔、木炭条、毛笔等等。

素描是造形艺术的基础（绘画、雕塑、建筑、工艺美术），通常作为各种造形艺术的基础训练课程来训练造形基本功；素描也是一种独立的艺术形式，具有独立的艺术欣赏价值。

素描的造形基本因素是：构图、比例、位置、形体、结构、空间、明暗、运动、神态、虚实、质量感等。自学者务必加深对上述诸造形因素的认识与理解，在训练过程中学会运用这些造形因素，在平面的纸上表现出物象的形体结构，三度空间，光感、质量感、虚实及神情动态等，这是现实主义造形艺术的基本方法。

从艺术实践的角度来说，素描可分为两种，即：创作性素描和习作性素描。创作性素描以表现画家内心的情感和感受为基本出发点，不拘泥于作画的程式和规律。习作性素描是以研究造形规律和表现手法为其特征的。两者既有联系又有区别，不能互相代替。作为创作素材和草图的素描系创作性素描，作为基础训练的素描属于习作性素描，它是为创作设计作准备的。

从表现形式来说素描有三种：①勾线的素描，在这种素描图幅上，物象的轮廓、结构、体积、神态等完全用线条的浓淡、粗细、疏密、虚实、刚柔等表现。特点是概括、肯定。②有明暗关系的素描，这种素描图幅上物象的形体、空间主要是用明暗调子来塑造。运用明暗层次的变化和体面转折来表现物象的立体、空间感和质量感。被描绘对象中最亮的部分留出纸的空白，次亮的部分以中间调子表示，暗部则涂上密集的代表阴影的线条。这种素描的特点是明暗层次丰富，形象强烈逼真。③线面结合的素描，这种素描将上述两种素描形式结合运用。以线为主结合体面关系衬些大体明暗调子以表现物象的结构和立体空间关系。具有以上两种形式的特点。

学习素描，首先必须树立起立体观念，体面转折观念，空间观念和整体观念。素描的基本原则是从整体到局部，然后再回到整体；观察认识物象是从感性到理性，然后再回到感性。在素描基础训练中要学会运用正确的、唯物辩证的观察方法，即整体的、比较的观察方法。培养观察的准确性与敏锐性，培养空间想象力、形象记忆力，加强对物象内部结构的认识和理解。在深刻理解的基础上学会进行综合与归纳、分析与判断、提炼与取舍。要能够正确认识和处理好主观与客观、现象与本质、感性与理性、局部与整体等方面的关系。

素描基础训练主要是眼睛的训练，要训练出一双异乎常人的画家的眼睛。眼、脑、手的协调配合是很重要的。眼要看得全面、概括，看得准确；脑子要全面考虑问题，分析对象，理解对象；手要画得机动灵活，准确生动。此外还要培养和训练耐心细致、艰苦深入，有始有终和有条不紊的作画习惯。

素描训练不仅是培养具有照着对象摹写的能力，更重要的是培养和提高理解、记忆、想象、创造能力、美的感受能力和欣赏能力，不要只以记录自然为满足。在技巧训练的同时，要加强对艺术的认识和领悟，发挥自我特征的独创才能和求索精神，通过科学的规律和准确的造形去找到艺术的规律，以美的法则去研究对象，用艺术语言去表达自己对客观对象的理解和感受。

课前准备

一.设备与工具

素描写生之前，应认真作好设备、工具、材料、场地、描绘对象等方面的准备工作，这些事情如果安排得不好，会直接影响作业的质量，因此要引起高度重视才行。

铅笔：是画素描的主要工具，能使色调柔和，线条清晰明确，色阶变化大，使用方便；既能作精细刻画也能渲染大片调子，无论是画长、短期作业都比较适用，而且铅粉不易脱落，作品便于修改和保存。

画素描多使用“中华绘图铅笔”。铅笔过硬容易伤纸，过软则容易使画面发脏。一张素描大部分可用“HB”或“B”号铅笔画出来，某些较深的地方可用“2B”或“3B”号画，最亮的高光部分，明度变化微妙的地方则用“H”号铅笔来画。打轮廓时可用较软的“3B”号铅笔，画时轻轻着纸可画出轻淡的线条，既不伤纸又容易修改。衬阴影时，可一边画一边慢慢转动笔杆，这样容易涂得浓，又可保持笔端尖利，随时可竖起来作精细的刻画。画线条或画阴影的调子不能光靠使用不同浓淡的铅笔，而应靠手腕用力的轻重变化来把握，即使是一支铅笔也能画出浓淡强弱不同的线条和明暗，正确生动的表现对象。

炭铅笔：用法与铅笔相同，画时不如铅笔流畅，也可画得深入细致，但色泽较黑不便于擦抹修改。炭粉较易脱落，初学者开始时不易掌握，待有一定经验后方可使用。

木炭条：质地松软，能使黑白层次丰富，便于较快地涂出大面积的调子，又可以勾勒出各种不同的线条进行深入刻画，且便于擦抹修改，使用时较铅笔画得快，容易出效果，宜画较大幅的素描。但炭粉易脱落，画完后须喷上定画液。

定画液：可用聚醋酸乙稀乳液（俗名乳白胶）加水稀释；也可用松香捣成粉末后加适量的酒精浸泡搅匀，待有点粘性即可使用。

喷画吹管：是由两根小铜管按 90° 直角焊接而成。其中放在口边吹的一根有粗细变化，类似毛笔笔套。大城市的美术服务部或画店均有出售，也可以自制。喷画时，将画幅平放，将吹管的一端插入装有定画液的小瓶内，用口一吹即出现雾状水气，水气落在画面上即可起固定炭粉作用，但吹时应站在画的侧面，离画面有适当的距离。用力也不宜过猛，否则，容易将画上炭粉吹跑。而且一次不宜喷的过多过湿，若画上水渍过多，容易使炭粉游离破坏画面效果。酒精容易挥发，可以分两三次喷，直到干燥后用手抹不掉炭粉为止。

画纸：一般采用绘图纸或素描纸。也可选择表面不太光滑，质地坚实的其它纸来画。最

好是选择那些用橡皮容易擦去铅粉而纸面又不留痕迹、不起毛的纸。纸面过滑对铅粉的附着力极低、既不易画也不会产生丰富的色阶变化的纸质很好的绘图纸或铜版纸，不宜用着素描练习。

橡皮：可用来在画面上擦去不要的部分以便重画，也可用来擦出高光或反光等。橡皮宜选用软质的、不损伤纸面而又能彻底擦去铅粉者为佳，如绘图白橡皮与可塑橡胶橡皮等。每次擦后要用布将橡皮上残留的铅粉抹干净，保持清洁，以免再擦时弄脏画面。

写生背夹：文具店里有各种规格大小的写生背夹出售，可选择一个小合适的备用，以便用来进行室外写生。

画板：可根据习作大小准备几块能画八开、四开和对开画纸的画板，板面应比画纸略大，文具店买的绘图板最理想。若条件不允许时，也可用板面平滑的胶合板代替，但三合板易变形，制作时须加框带固定。写生时可将画纸用图钉平钉在画板上，也可用胶带纸将画纸裱在画板上使用。

画架：可用木材制一个简便画架，尺寸可根据画板的大小和作画者站立写生时的需要来决定。画架前面左右两根木条上，钻有若干相对成水平高度的等距离小孔，以便插上大铅钉搁置画板，后面撑杆木条是活动的，可根据需要调整画板倾斜的角度。

画室：可选择一间北面采光的房间作为画室，因为北面来的光线比较稳定，整天不会因阳光照射角度的转移而造成室内光线强弱的巨大变化，因此便于作画，画室以有较大空间为宜。写生时，画者与模特儿的最佳距离应是模特高度或宽度的两倍半。过近容易产生视觉变形，不易掌握整体；过远则形象细节模糊不清容易画得空洞概念。

二.学前须知

画室布光：画室布光可分为自然光和灯光两种。室内自然光（天光）射入的角度最好是 45° 的斜顶光，它接近天光的角度。在 45° 光线照射下的物体因各不同朝向，体面受光程度差别较明显，立体感较强。

初学者应选择比较集中的光线下进行写生。室内靠近窗子处的光线比较集中，离窗户越远光线越分散、越弱。在集中的光线下，物象的明暗变化明显，便于看清体面的转折变化。相反，在散光（多光源照射）和平光的情况（正面受光）之下，明暗变化较模糊混乱，容易看错，不易掌握。

画室里除自然光外，还可设置一灯光，照像用的带罩子的射灯，可以调节方向与高矮，光线也比较集中，是较理想的写生灯具。因为灯光最稳定集中，灯光下的物体明暗层次分明有利于初学者理解物象受光时明暗调子分布的规律性。

布光时应注意调整好灯光射照的角度和强度，物象受光的明暗对比不宜过强，应使其有中间过渡层次（中间调子）显得和谐统一。若暗部过黑结构不清时，可设置辅助光源，如利用白纸的反射光照在暗部可减弱暗部的黑度。

素描写生中，灯光作业不宜画得过多，其一是灯光下往往不易看清物象体面转折的变化妨碍对物象结构的认识和理解，其二是灯光下作画次数过多，时间过长容易造成对眼睛的伤害。

作画位置：作画的位置应和描绘对象要保持一定的距离，比较恰当的距离是相当于描绘对象高度（或宽度）的两倍半。这样既能看得清楚全面，又有一定空间、距离的感觉。

作画者的位置在作画过程中要相对固定。眼睛所在的位置——视点，既使略有变动也会导致描绘对象形体透视的变化，容易画错。为了固定视点位置，可在放画架的地面上用粉笔画上记号，也可以在描绘对象上面和背景中找出与自己眼睛成一条直线的两个点，经常保持三点成一线，这样就能随时矫正作画的位置。

画板放置：画小幅素描可把画板（画夹）放在膝盖上面，用左手扶着画板的右上沿即可。画较大的画幅，须将画板放在画架上或靠背椅上进行。要将画板对着描绘对象放置以便将画面与对象对照检查，但以不挡住视线为宜。画板上要明亮，受光要均匀和谐。画者与画板之间应保持一手臂长的距离，以便于伸直手臂作画，把握整体与全局。

写生时，画板的中心点应与画者视线成 90° 直角。画一般的画幅，无论是坐着或者站着画，画板的中心点通常略低于眼睛的高度。画板应略倾斜一些，以保持与视线相应的角度，这样就不会因透视变形而造成错觉，才容易看得准画得准。

握笔：画素描握笔通常是持棒式。把铅笔横过来放在拇指与其他四指之间，用拇指和食指轻轻捏住铅笔杆的中部，另外三个手指在下面辅助摆动。用铅芯的侧面接触画纸，画出的线条宜轻、长、流畅。打轮廓和画较长的线条时应尽量将手臂伸直，铅笔要放平，以肩关节或肘关节为轴心挥动手臂，悬臂运笔。深入刻画某些局部时，多属于短线条，可以腕关节或指关节为轴心用一般写字握笔的方法画，用笔尖去画。这样活动范围小，可以画得很精确必要时可以用第四指或小指去撑在画面上保持稳定、准确，但要小心不可将画面弄脏。在画某些松散的，虚的和浅的线条时，也可以用拇指食指、中指捏住铅笔的末端用铅芯侧面轻扫画面。总之，握笔的方式要以方便作画和便于画出效果为原则。

习作保存：从一开始就必须按学习进程来保存好自己的习作。可做一些厚纸夹，把图画按先后秩序放在里面妥善保存。每张作业必须写上课题，作业时数和完成日期，必须保持画面整洁。

在以后的学习过程中，随时都要翻阅检查自己的成绩及作业存在的问题。每当一个阶段课程结束时，可将本阶段的全部习作张挂起来查看比较，总结经验，明确今后努力的方向。即使是自己不满意的作品也不要随便扔掉，因为它是你每个阶段学习水平的真实反映。

长期作业与短期作业：长期作业一般指人物、石膏像、静物、人体等作业中时间较长、分多次完成的习作。这种练习要求静止的物象作比较细致深入的研究和表现，籍以锻炼深入扎实的造形基本功。在静止的物象面前画长期作业，往往会因时间长而失去对物象的新鲜感觉，画得呆板和缺乏生气，因此，在作业进程中必须要求画得主动灵活，按计划进行，始终保持观察的敏感性和作画的激情。

短期作业是指在一两个小时内画完的人物速写或风景速写等。这种作业是为了锻炼迅速

捕捉形象特征和动态的能力。长期作业和短期作业的训练相辅相成，必须结合进行，只有这样才能培养全面的造形能力和表现技巧。

写生：写生是素描基础训练的主要方法。写生是对着所要表现的对象进行描绘。这种描绘是在观察、认识、分析、理解对象的基础上进行的。写生是向自然学习，掌握自然规律，但不是只将认识始终停留在感性认识阶段，机械地、凭眼睛所看到的，无动于衷地照抄和拷贝自然的表象，或是脱离客观对象的实际进行主观臆造。素描写生时必须表达出自己的观察、理解和感受。

默写：默写即凭记忆画。生活中有许多瞬息万变动态和场景，当场写生是来不及的，只能靠默写来完成。凭记忆默写能迫使画者摆脱对象的束缚，不至于被对象繁杂偶然的现像和琐碎的细节所局限，变被动的摹写为积极主动的表现，有利于培养画者在头脑里储存完整艺术形象的良好习惯，是锻炼敏锐的观察力和形象记忆能力的好办法。

画者记忆中的形象感受，不是直观对象的翻版，而是能记住的头脑里印象最深，感受最强烈的东西；实际上是往往渗透着画者情绪或带无形流露感情的色彩，升华了的形象。

写生后及时默写习作，用以检验形象感受力与把握整体的能力，有利于艺术创造能力的培养和发挥。默写训练是素描基本训练中很重要的一环，是造形基本功重要的体现。

临摹：临摹也是锻炼造形能力的重要手段。临摹是对别人写生，创作经验的学习与借鉴。从临摹中能够受到大师的艺术熏陶，学习技法，提高艺术感染力，丰富艺术表现手段。临摹时必须认真地分析、理解别人的作品，从中获取教益。临摹要以提高自己的写生能力为目的，不可满足于复制别人的作品。

想象画：艺术家塑造艺术形象时，并不只是原原本本地再现客观物象，而是还要通过主观意识（审美态度、思想感情）的渗透和表现。由于幻想是艺术家的第一个优点，所以绘画不仅要画能看见的东西，而且还要进一步能画所知所想象的东西。艺术的生命在于创造，在于发展，在于独特的个性，想象力又是匠心独运的核心，因此想象力的培养提高是素描基础训练的重要课题之一。

想象画要求以个人生活经历中印象、感受最深的真、善、美事物为题材，用素描形式表现出来。例如：用素描作日记，把一天中最有意义的事情或最感兴趣的东西，凭想象画下来。坚持这样做对提高想象力、形象记忆能力、构图审美能力将会有莫大的好处。

实际上美术创作往往是写生、记忆和想象的相互配合。画家不仅应当具备写实能力，同时还必须善于凭记忆和想象作画。

静 物

素描基础训练一般是从静物写生开始，因为静止的东西便于初学者进行观察和描绘。所以各种几何形体和类似几何形体的日常用品、器物是初级阶段素描练习的主要描绘对象。

对简单物体的各种造形表现方法的理解和掌握是以后描绘各种复杂形体的基础。而学习组织静物和创作主题性静物又是为从事美术创作迈出的第一步。

尽管静物画所描绘的是些普通的东西，但经过画者的艺术表现却包含着深刻的意义。好的静物画常常能够引起人们思想感情上的共鸣，受到大众的欢迎。

第一课 茶壶的素描写生

目的要求：

熟悉和学会使用素描的工具材料，了解素描写生的一些基本方法。

讲授：

1、轮廓

看看你周围的物体，它们都有各自的大小和形状，如：镜子有圆的，桌子有方的，茶壶、杯子也各有各的形状。物体外表的形状就称之为“轮廓”。

观者所处的角度不同，所见物体的轮廓也不相同。观看转动着的物体时，其轮廓随着转动而时刻变化。（圆球体除外）。

轮廓有内外之分。所谓外轮廓是指物体与背景分开的边沿线。内轮廓是指外轮廓线以内的体面结构。

物体的外轮廓的形状特征是由它的形体结构决定的。初学者必须十分重视物象轮廓的描写，把外轮廓的比例、特征尽力画好，为全面深入刻画对象打好基础。同时也要注意发现外轮廓影象的魅力，外轮廓的美的所在就在于完整、单纯、简练、鲜明。

画较长时间的素描写生，通常先从勾轮廓开始。外轮廓必须和内轮廓同时画，不可分割或孤立对待，应通过画好内外轮廓的关系，正确地表现出物象的形体结构。

准确的轮廓是正确表现形象的基础，是克服造形似是而非的主要办法。勾轮廓时要做到构图恰当，比例正确，要点鲜明，形象相似。在写生的每个阶段里都要不断使轮廓更精确。特别是不能迁就轮廓上的错误。素描写生作为基础训练，重点是培养写实能力，不重视轮廓和形体的精确性，或不适当的任意变形，势必带来主观随意的恶果。对基本功的训练是没有好处的。

2、比例

客观物象之间比较起来都存在着形体比例的差异。比例是指各种物象之间或某物象本身各部分之间及部分与整体之间大小长短等的度量关系。写生时，取物象的某一部分来作为衡量其它部分的标准，这就叫比例。例如：确定人体的高度就是以头长为标准来作为比例的。

比例的概念不单是指某个物体本身各部分之间所构成的比例关系，还指多个物体相互之间的比例关系。在色调上，从明到暗的色阶层次，也包含有比例的因素。

造形的基本要求之一就是要求比例准确。形体结构的错误，往往是由于比例不准确所造成的，因此，初学者必须高度重视素描中的比例问题。初学者的眼睛由于没有经过严格地训练，又因为存在着视觉误差的问题，对比例的敏感性与判断力较差，往往在观察比例时产生许多错觉。例如一个物体的两个部分，构造复杂，变化繁多的部分就容易看得比实际上大些，而比较空、平、光的那一部分就容易看得比实际上小些。再如：在黑背景上的明亮物体看起来好像大些，而白背景上的深色物体往往感觉得小些。还有，同样长的一条水平线和一条垂直线在感觉上好像垂直线比水平线更长一些。如果不注意很容易把一件物体的横竖比例画错。总之，要画准比例关系，必须认真观察，反复比较，决不能马虎大意。

初学素描时，可以借助工具测量的办法来求得比例的准确，随着观察能力的提高，应逐步抛弃用工具测量的方法，凭目测比较，有意识地锻炼自己对比例关系的敏感能力。在素描写生中，确定比例的准则是从大到小，由近及远。由整体到局部先从大的比例关系的确定开始，逐步深入到局部的细小的比例关系。如果缺乏正确的比例感觉，就不可能正确地表现物体的形象特征，在某种意义上说比例就是素描的基础。

作业布置：

1、白色茶壶的素描写生一幅（一小时）

要求：

①把一个有盖的白色茶壶放在凳子上使它的位置略低于你的眼睛高度。

②用线条描绘，不涂明暗调子。

③要求构图适当，比例、结构、透视准确。

④用八开纸画。

2、水桶、茶杯、热水瓶的素描三幅（画三小时，每一幅画画一件东西，要求同上）。

方法指导：

首先观察一下，看茶壶的外轮廓像一个什么样的几何形；想一想，把茶壶画在纸上什么位置较好，画多大面积比较合适。可先用小纸试画几遍，然后选定一幅满意的构图。再根据确定的构图将茶壶外轮廓最突出的部位按比例，在画纸上点上小点，并用轻淡的直线将各点连接起来。这样，茶壶在画纸上的基本形状与位置、大小便显现出来了。

在画茶壶的基本形状时，应尽力画准它的高度与宽度的比例关系，这是打轮廓时最重要的关键。对茶壶各组成部分的形状大小与比例也要进行认真的分析比较。比如壶咀、壶肚、盖子、把手，它们各占整个茶壶大体面积的几分之几，各自的长短大小形状如何。应通过比例分析，将茶壶的轮廓、特征画准，使图画与实物相似。

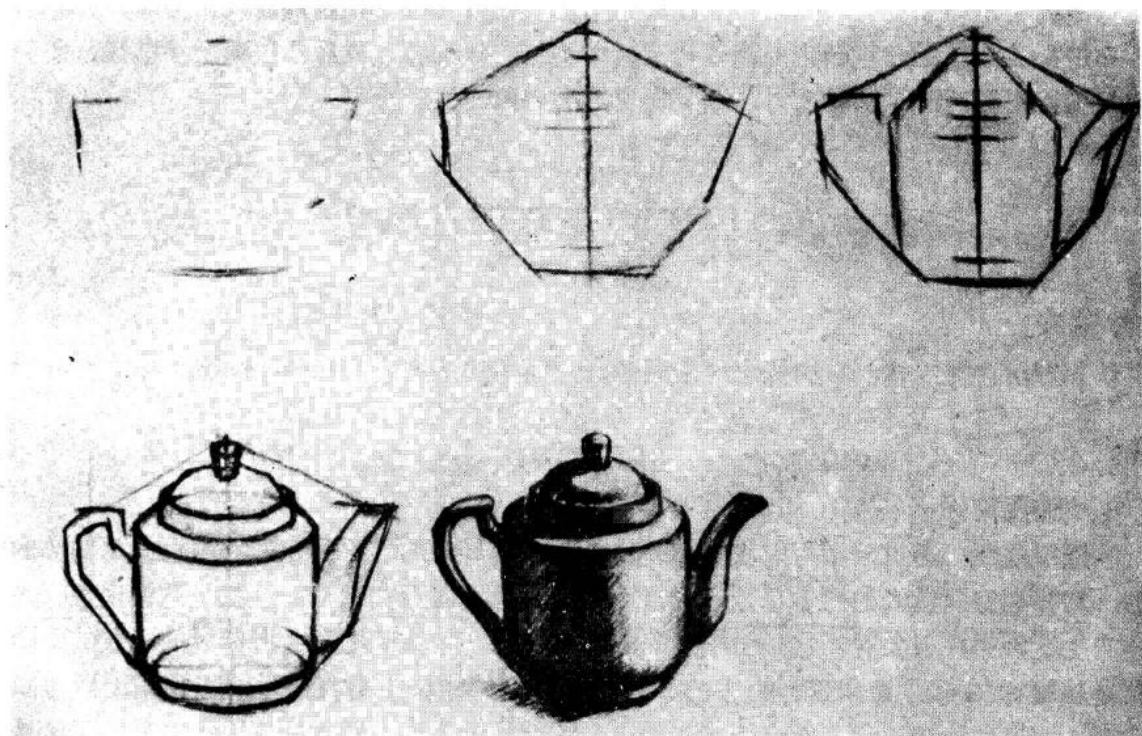
在对茶壶作结构分析时，应将它想象成一个透明的玻璃茶壶来看待。将茶壶上看得见的部分与那些实际上看不见的部分联系起来观察理解和描绘。

茶壶的基本形是个多边形。把手的形体较简单。壶咀像一个下粗上细的弯曲管道，下端与壶肚衔接相通。壶肚一般类似圆柱体或球体。上口与下底是两个大小不一的同心圆。若将两个的圆的心点连接起来作一根垂直的中轴线，则两个圆与中轴线成直角。壶肚在中轴线左右两边的形状大小及轮廓线的弧度与转折位置都是对称相等的。若中轴线不垂直或左右两边不对称相等，壶子就会出现结构比例不准或重心不稳的倾向。

写生时要用直线打轮廓。虽然茶壶的轮廓看起来是由曲线组成的，如果照着茶壶轮廓的曲线一段段地描摹，直接用曲线打轮廓，画出的茶壶体面结构会含糊不清，线条也显得软弱无力。曲线的起止、转折点会很不明确，画得不准的地方很难发现，容易出现高低、大小、斜正、长短等方面的许多错误。因此素描写生从一开头就必须学会“圆从方看，曲从直画”的方法。

要看准对象（茶壶）上每根曲线上改变方向的转折点的位置，把基本上趋向同一方向的一段弯曲弧度不大的（接近直线的）曲线归纳成一条直线。把所有朝向不同的曲线都画成直线的转折，使茶壶的曲线轮廓都变成一段段直线的转折与组合。这样，由直线所组成的茶壶弯曲的轮廓线上，大的转折明显触目，形体显得结实有力（见图1）。

1. 茶壶的写生步骤 李敦祥 作



直线是曲线运动的本质，用直线画可以概括对象外形大的方向；可以在形体转折处自然停顿；能使形象肯定，方向性明确，便于对各段距离的长短比例进行比较；也容易画准形体的对称关系；能较明确地抓住形体的倾斜关系和面的区分；可以把次要的细节概括在整体之中。

进行水桶、茶杯与热水瓶等物件的写生时，同样要注意运用中轴线（辅助线）来进行比例、结构分析。也要把这些东西看成是透明的玻璃制品一样，画成能看见它们的内部体面构造的效果图。要注意口与底的圆形的透视缩形变化与椭圆形的长宽比例及上下线弧度的差异。特别是口、底椭圆形左右两边的弧线转折要画准，不要把椭圆形画成两端成尖角的梭子形或纺锤形。

水桶与茶杯不仅只是竖着画，也可把它们横倒着写生，以增加描绘的难度和进行透视研究。

写生时，当你们以轻淡的线条将对象的大体形状、比例、结构、透视关系基本画成后，就可以进一步把它们画得更精确、更肯定。这时绝不可用尺比着画，而应悬臂放笔直取，眼要看得准，手要画得准，线条要力求表现对象的特征及远近虚实关系。不要到处都用一样粗细的、压力均匀的、明晰而不间断的线条，象制图似的或者象用铁丝编织成的外框似的。这种画法会使人感到枯燥无味、不生动，不是艺术。根据描绘对象中的不同的部分、不同的深浅、不同的质地（软硬等），轮廓线都应该有相应不同的变化。在笔触上应有轻重、粗细、虚实的区别。实际上，物象的轮廓线通常是受光处较轻淡、阴影处较浓重，近处较清楚，远处较模糊。

描绘时铅笔要拿得轻巧随便，不能把铅笔用力往纸上按。在精确表现对象时，要胸有成竹，有把握。线条的起止转折要准确肯定，而不是一味旋转，犹豫不决或乱涂乱抹。要防止把线条画得模糊不清、软弱无力，以至表现不出物象的性质。

第二课 石膏几何体素描

目的要求：

认识理解透视规律、结构概念，掌握石膏几何体的结构画法与明暗画法。

讲授：

1、透视常识

①透视现象：透过玻璃可以看到窗外的景物，把景物的形象画在透明面上就是物体的透视形。物体在空间给人的感觉总是近大远小、近高远低、近宽远窄，这就是透视现象。为什么会产生这种透视现象呢？这是由于人的眼睛的视角与物体间的关系所造成的。人的眼睛的视角是从眼球按 60° 夹角延伸出去的，因此同样大的物体距离我们近的在视角上所占的比例就大，距离远的在视角上所占的比例就小，这就是近大远小感觉的原因。但是，无论是画人、画物、画景……都会因为我们所处位置的高低左右角度的不同而产生不同的感觉，出现不同的形态。

透视规律是造型的重要依据。绘画就是以在平面上表现出物象的三度空间（高、宽、

深)为其特征的。进行素描基础训练必须懂得透视变形的规律性。我们常见的透视现象大约有三种规律,即:平行透视、成角透视和倾斜透视。

②透视名词解释

在了解这些透视规律之前,须先熟悉以下几个名词。

视平线:与画者眼睛高度一致的水平线。

心点:画者眼睛正对着视平线上的一个点。

视点:画者眼睛所在的位置。

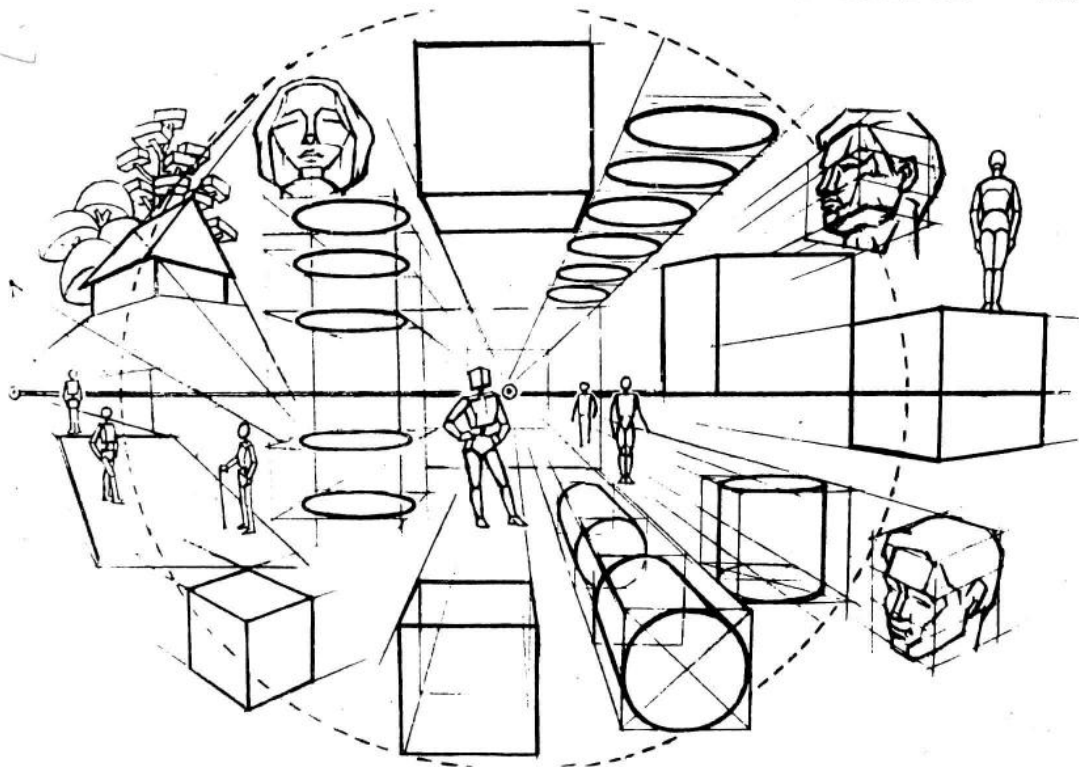
视中线:视点与心点相连时与视平线垂直的线。

消失点(灭点):与画面不平行的成角物体,在透视中其各边的延长线伸远到视平线心点两旁的距点。

天点:近低远高的倾斜物体(如房子房盖的前面或码头向上的阶梯)左右两边的延长线,消失在视平线以上的点。

地点:近高远低的倾斜物体(如房子房盖的后面或码头向下的阶梯)左右两边的延长线,消失在视平线以下的点。

3. 透视缩减图 李敦祥 作



③三种透视

平行透视:即有一个面与画面成平行的正方形或长方形物体的透视。这种透视具有整齐、平展、稳定、庄严的感觉。垂直线、水平线是平行于画面的直线,画出来仍然垂直、水

平，但有近长远短的透视变化。与画面成直角的线（即正对着画者的线）画出来不平行，其延长线汇聚消失于心点。

成角透视：即任何一个面都不与画面平行的正方形或长方形的物体的透视。这种透视能使构图较有变化，有利于表现人物的情节与环境。（见图 3）

倾斜透视：即物体与画面和地面都不平行的直线或平面的透视。如成倾斜角度的屋顶、石梯等。

④ 投影的透视

阴影可分为两大类：一是灯光下的阴影，一是阳光下的阴影。

太阳距离我们非常远，它投射到地面上的光线是平行的，物体映下的影子也是平行的，在透视上与消失于太阳圆盘上的线。方向是一致的。如果太阳在画者背后，那么物体影子的消失点则在太阳对面的地平线上。太阳越高，影子就越短。

影子的形状一方面是物体本身的形状，另一方面又随着所投射到的物体的形状而变化。如一根竹竿的影子，投在地平面上时是平直的，投在圆形物体上时就是弧形的。

灯光向四面放射，以光源为中心，物体的影子也向四方放射。物体在光源的前方，影子就投向前方；物体在光源的后方，影子就投向后方；在左就投向左，在右就投向右。物体比光源高，影子比物体更高；物体比光源低，影子比物体更低。光源近影大，光源远影就小。

2、结构与结构素描

① 结构的概念：结构是指物体的构造，即各部分之间的组合关系，它决定物体的外表形状。如房屋是由梁柱、屋顶、门窗等部分组合而成的；一个立方体的结构是由六个正方形的面，按直角连接组合而成的。

客观物质存在往往是以复合的状态出现，都是各种几何形体结合构造而成，只是繁简不同而已。

结构是物象的本质，是不变的因素。光和影带有偶然性，是物象的表象，是经常变化着的。光影的变化随时都可以改变物象形体上的明暗关系，却不能改变其内在的结构关系。（见图 4）

② 结构素描：熟悉和研究物体的造形结构是素描写生的主要任务之一。分析物象的结构是为了更深刻地认识和理解对象的形体与空间关系，以便掌握其内在的构造规律，为主动地、创造性地表现对象提供依据。结构分析时，要求具有非常明确的形体观念、空间想象力和视觉敏感性。结构分析应排除光影对物体的直接影响，以研究物象本身的构造为中心。以线条为主要表现手段，在充分理解物象的基础上对其形体结构进行抽象分析和规律性分析。面对复杂的形体应将其简化为几何形体来观察和理解。可用截面分割的方法把多种形体逐一加以简化为单纯的几何形体的组合。

结构素描是多年来在美术教学实践中具有显著优点的一种素描表现手法。它剔除或减弱了一般素描中采用的微妙明暗、虚实变化等因素，而着重强调物体本质的、实在的形体结构。其特点是明确、肯定、刚劲有力，具有坚实、强烈的美感。