

素描實踐講話

周方白 編著



上海人民美術出版社

素描實踐講話

馬方白編著

上海人民美術出版社

素描實踐講話

周方白編著

*

上海人民美術出版社出版

（上海銅仁路二五七號）

上海市書刊出版業營業許可證出〇〇二號

中科藝文聯合印刷廠印刷 新華書店上海發行

*

開本 787×1092 紙 1/25 印張 3 1/25 插圖 9 字數

一九五七年一月第一版

一九五七年一月第一次印刷

印數 00,001—40,000

統一書號：T8081·1743

定價（10）六角五分

目 錄

一、为什么要学习素描	1
二、素描为何要先作黑白描寫	2
三、材料工具的使用問題	3
四、确定視点与画幅底綫	5
五、对象与作者的距离，画板的安置	7
六、視平綫与对象的关系	8
七、垂准綫	10
八、素描的起稿	11
九、比例及測量的方法	16
十、形狀的分析与構造綫	18
十一、綫条問題	20
十二、重心与均衡	28
十三、明暗的分配	29
十四、物体深淡比較的分析	31
十五、物質感的表現	33
十六、校正錯誤的方法	35
十七、初学时的普通弊病	35
十八、人体寫生	40
十九、精神状态的表現	48
二十、衣折与人体的关系	50
二十一、藝術的删略	52
二十二、置樹的方法	53
二十三、背景問題	57
二十四、画室中的设备	58
二十五、取景框与透明的画面	59
二十六、速寫	61
二十七、默寫(記憶画等)	67

参 考 圖 目 錄

1. 自画像 萊奧納多·達·芬奇
2. 聖母在祈禱時的衣折 萊奧納多·達·芬奇
3. 人体素描 米蓋朗哲羅
4. 樹 提 香
5. 人体速寫 米蓋朗哲羅
6. 人体速寫 米蓋朗哲羅
7. 珍寄的头飾(側面) 米蓋朗哲羅
8. 人体素描 拉斐尔
9. 素 描 拉斐尔
10. 素 描 拉斐尔
11. 人 像 盎格尔
12. 背着袋囊的乞丐 列 宾
13. 巴塔舍娃娃 列 宾
14. 聖母 浦呂同
15. 水 神 埃 納
16. 農 夫 米 蘭
17. 人体全身像 徐悲鴻
18. 湯 陀米埃

本图目“17. 人体全身像……徐悲鴻、18. 湯……陀米埃”，应更正为“17. 湯……陀米埃、18. 人体全身像……徐悲鴻”。

一、为什么要学习素描

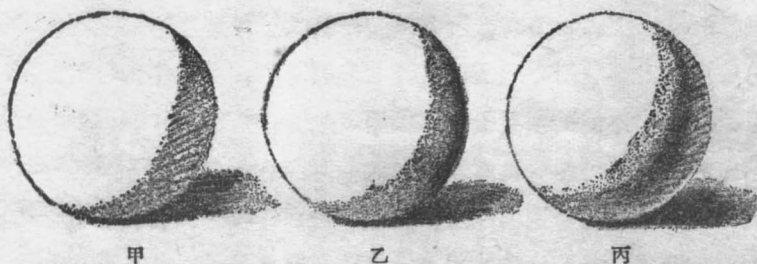
素描是練習描寫自然界一切現象及物体形狀的。它是造型藝術的基礎，不論研究繪圖、雕刻、建筑或圖案等，都要从練習素描入手。在苏联的高等工業学校中的土木建筑类科系，也有素描課，認為“素描是工程師的語言”，它可以表达一个人的思想和感情。

从素描練習中，我們可以認識对象的真正形狀，它的比例、明暗、質感以及透視等；在平面的圖幅上，用线条的深淡，表現一定的立体形象，透視远近等等。所以当一幅繪画，一个雕刻，一个建筑设计，或是一种圖案式样在开始起稿时，必定依靠素描，作者一定要有相当素描修养，才能表达个人的意圖，所以从前法國画家聶格爾說「素描是藝術的真面目」。因之，素描对于學習繪画的人們來說，是一門必不可少的基礎功課。

二、素描为何要先作黑白描寫

素描的練習，通常用木炭或鉛筆，先对色彩單純形体簡單的物体寫生。如用石膏几何模型的立方体、方椎体、立方十字体、五角立体等等。因为画几何模型，对于輪廓的准确与否，很容易看出来，对初学的人帮助很大。作初步練習时，僅僅做黑白的描寫，就是把陰影部和受光部認真地分清，其余中間色暫緩描寫（并入受光部）。因为有了受光部与陰影部就可以表现出形狀的立体感觉。但是有一点要注意的，就是陰影与受光部的分界处，应该十分嚴格地去划清，这样，才能得到很准确的立体形狀。如不能做到这一点，那末你虽是把中間色加上，也不能得到准确的立体感的形象。这条陰影与受光部的分界綫，它是受到光綫和受不到光綫的分界，它的色彩，一定比一般陰影部深。如果你把这条分界面得和其余部分一样深淡，那末你就不能把不受光部的斜面与受光部的面很清楚地分別面的方向，一定要把这受光与陰影的分界綫加深，这样，才能使形象更突出，更立体化（第1圖）。例如画一个球形，光从左面來，那末这球上陰影最深的部分，不是在这球的最右面的边綫上，而是在这球中間的受光与陰影的分界处。因为在这球的最右边綫上，可能受到其他东西的反光而减少陰影的深度了。

这一条受光与陰影部的分界綫，有的画家，称之为“素描中的素描”，也叫做內輪廓綫，它和其余輪廓綫同样重要。如果在油画中或其他有色彩繪画中，这一条分界綫，就是受光部的色彩和



第 1 圖

甲乙丙均为圓球寫生，甲圖將陰影部分画得很均匀，乙圖把陰影的最深处放在右面边上，這兩圖对于圓球形的描寫，不能很好地处理，因之不能表現很完整的立体圓形。在丙圖上是最合理的描寫。

陰影部的色彩的交界处，它的顏色，常常比其他部分深而冷些。

黑白的描寫把受光部和陰影部嚴格地分清，使对象的立体感覺准确地表現，然后加上中間色，才能得到好的效果。因为陰影与受光部分清之后，已掌握了最亮和最暗的兩極端，描寫中間色时，可以有比較，中間色最亮不会超过亮光部，最暗不会暗于陰影部，于是全部深淡（明暗），就容易得到准确了。

三、材料工具的使用問題

素描所用的材料，有鉛筆、木炭、鋼筆、木炭筆、墨水、粉筆等等。因为所用的材料不同，于是在表現中所用的綫条也不一样，但是要求和目的是一致的。

在素描練習中，普通用木炭或鉛筆描寫；尤其用木炭來画，

更容易修改，適合一般初學者情況，但圖畫好了必須噴松香膠，不然容易揩去。木炭有軟的和硬的，軟的畫了之後容易擦去，硬的可以削尖之後畫精細的地方。木炭畫有的像平常作畫一樣，依深淡加上去，能不擦就不擦，因為多擦了，可能損壞紙面而影響形象的表現。另外一種方法，在起稿時用軟木炭，再用雞毛翅輕輕掃過，使紙面普遍有一層淡木炭，做成中間色，再在亮的地方用面包擦去，在深的地方再加上木炭。在描寫的時候，有的用干淨的油畫筆，有的用擦筆（用麂皮或紙卷成，小者如小指頭，大者如大拇指，用於擦陰影中，如擦在受光處，則灰暗而失去明朗的感覺），或者用手指擦。對於工具的使用和方法的不同，都可創造性地運用而不受限制，主要能把素描表現的技法搞好。

素描用的圖紙，常常因材料不同而有它的特点，例如木炭圖的紙面上，如果太光滑了，則不能使木炭很方便地加上去，太粗了也不相宜，當然用特制的木炭圖紙最理想，但這是舶來品，現在我國自制的圖紙六十磅或八十磅的都好用的。至於鉛筆圖紙，國內很多，粗的光滑的都有。鋼筆圖紙則以較光滑而堅韌的較好。

通常我們素描用的圖紙，大都是白的。但是我們也可以用灰色的紙畫石膏像，在它最亮的地方加上些白粉；也可用土黃色或淡赭色的紙畫人像，因為人體的顏色比較溫暖些，這樣，可以拿紙的顏色做中間色，黑的炭筆或鉛筆作陰暗色，再加上白粉做亮光，更好看了。使我們工作的興趣，更可增加些。

圖速寫的紙，普通白報紙已够好了。如圖較詳細之速寫像則用鉛圖紙，以便經得起更多次數的修改。

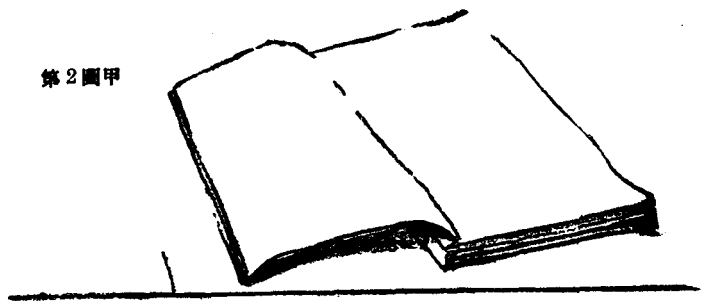
四、确定视点与画幅底线

在繪圖中，第一应确定你的视点，就是你看一样东西的时候，从哪一个角度看去。因为物体的形状会因视点不同，而形状有所变化的。例如从正面看一个人像，耳、目、眼、鼻和嘴五官俱全，但从侧面看去，就只能看到半个鼻子，半只嘴，一只眼睛和一只耳朵了。这是因为从不同方向，有不同的视点，所以同是一个人像，而形状、线条等等，都起了透视的变化。所以我们一定先要确定一个“视点”，一幅画都是从一个视点去描寫对象的，这样，才能准确地把对象表现出来。

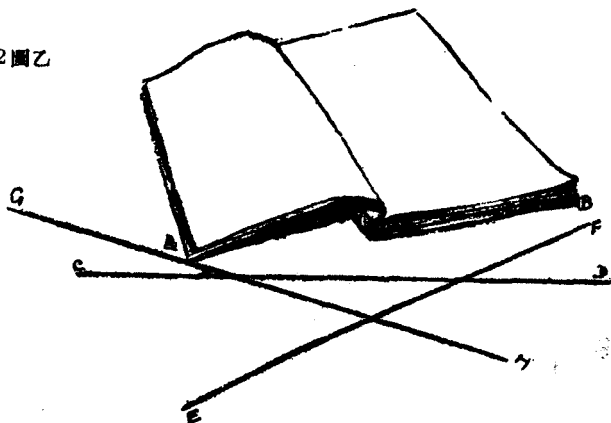
底线是画面上最低的边缘线（第2圖甲）。它应当与作者的身体平行的；也可以說，作者是从这一个角度去观察物体的。我们依据了这根底线，就是从这个角度，去衡量物体的斜度。然后能准确地描寫对象。因为这根底线是和作者的身体平行的，所以当作者的位置左右移动时，底线也随之而改变它的方向，同时它和物体斜度的关系，也随之而变更（第2圖乙）。例如有一册書放在枱上，它一边的斜度和底线的关系是四十五度，但如果作者向左移动一二尺，这时底线和書的一边斜度关系，就不再是四十五度，而一定小于四十五度了（如上圖）。所以底线是确定作者观察对象的角度；你从哪一个方向去描寫对象的斜度，从这底线上可以具体說明的。

平线和直线的运用，在繪圖中作为比較线条斜度的标准，不論初学或者有經驗的画家，都是不可忽視的。如果一根近于平的

第2圖甲



第2圖乙



書的斜度 AB 是固定的，從 CD 底綫面去，從 EF 底綫面去，從 GH 底綫面去，因為作者的位置變動，而書的斜度也變動了。

斜綫，則用平綫比較而得知其傾斜程度。一根近于直的斜綫，則用直綫（即與平綫成垂直的綫）去比較它的斜度，然後能得到準確的斜度。這種標準的平綫和直綫，可以說是畫家的“老師”，因為它們永遠不變而永遠準確的。在我們作圖的時候，這兩根標準的平綫和直綫，就在紙的上下兩邊和左右兩邊可以看到。因之

当我们把紙放在画板上的时候，应当放得很端正，不要傾斜，否則会影响到你看物体斜度的准确性。

五、对象与作者的距离，画板的安置

对象应用于寫生时，不論其为石膏像或靜物，或風景中建筑物，均应与作者有一适当的距离。倘使离开太远了，則观察时不能很清楚。太近了，容易發生透視不統一的弊病。如果我们画一个全身高七尺的石膏像，而作者和此像的距离，只有五六尺，那末一眼看去，一定不能全部看到，势必把头上下移动，才能看到全体。这样，因为头的上下俯仰視平綫不能固定，很容易影响到全体透視的不調和。

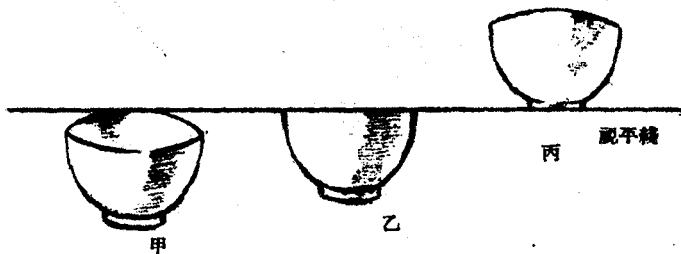
对象与作者适当的距离，应以对象高度的二倍半到三倍为原则。因为这样可使作者观察对象时的視綫角度，成为二十八至三十度，从这个距离看去，便能不移动头的位置把对象全部看到，这样才不致發生透視不統一的弊病。所以一个七尺高的人像，作者应在十七八尺至二十一二尺距离的地方去画，最为適宜。

我們在作寫生画的时候，画板应以近于直立为佳，因为对象是立直的，这样容易得到和自然界相似的现象。倘使画板放得太平了或者太低了，則当你看上去时，靠近身体的一边和远离身体的一边，視觉上有远近的不同，容易產生透視的錯觉。至于画板（即画幅）与作者的距离，最好使作者的手臂，能近于伸直作画为原则。如果作者太近画幅，恐不能看到画面全部，画时往往太注意局部，而忽略整体的統一性。

当你画到告一段落，而想和对象校对时，则你不妨将画板移动至某一种位置，即放在对象的一边，或在对象的下面，则校对时可更方便些，总之，一切应使你于工作有利为原则。

六、视平线与对象的关系

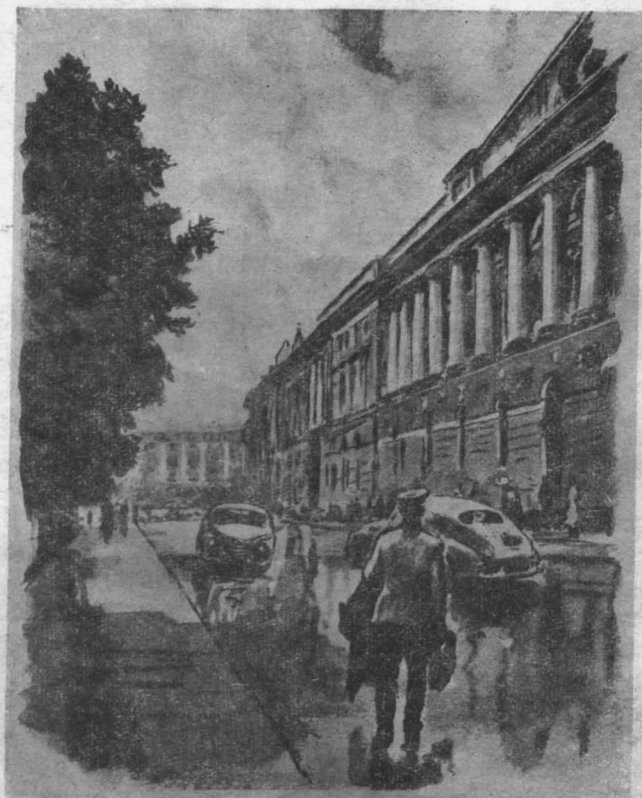
我们画一只茶杯，当茶杯在视平线以上、以下或与视平线同样高低时，它的形状各有不同（第3图）。因为这是从高低不同的视点看去，而同一茶杯的各种形状都是合理的。所以我们要画一件物体，在画面上第一要确定你的视平线在什么地方，这就是决定你的视点。如果一根有远近的平线（就是说，一根线两端是同样高低的，但是它的一端近你，另外一端离开你远些），当它在你眼睛以上（在视平线以上）的时候，则它是近高远低；如果在眼睛以下（在视平线以下）的时候，则它是近低远高；如果正



第3图

同样一只杯子，因物体与作者的视平线高低不同，而有不同的形象。甲图视平线比杯子高。乙图视平线与杯子口平。丙图视平线比杯子口低。

在眼睛同样高低，则不拘任何斜度会变成平线（第4图）。如果和画面平行的线，不论直的或横的，只有长短的变化（就是近的



第 4 圖

圖中右边建築物上柱子，因與畫面平行的，它們在有遠近時，只有長短變化，而無斜度變化。

其他屋簷、人行道等與畫面成垂直，而都是平行的綫，所以將消滅在一點。

長遠的短）而沒有斜度變化。如果這一綫條不和畫面平行的，則它們不但有長短的變化，並且更有斜度的變化。這綫條的變化，是依照你的視平綫高低不同而變化的。你了解了這些定義，應用它們來校正你的錯覺，才能使你的輪廓準確了。

視平綫是決定作者用怎樣高低的視綫看物體的，而一幅畫面

上，只应当有一根視平綫。就是在一幅畫中物體，不論多少，必須從同一的視點，同一的角度去觀察描寫，才能統一而不雜亂；圓幅鳥瞰圖等則例外，它是散點透視，可以有很多視點，但視平綫是統一的。

七、垂准綫

垂准綫用細黑綫一根，長約一公尺，一端繫一小錢或金屬重



第 5 圖

物，手執在綫的上端，使金屬物下垂而成直綫，可以用作量對象傾斜度比較的标准。例如一個立着的人像（第 5 圖），他頭上邊綫的一點，應當和腳上某一點在同一直綫上。但一種立體的、複雜多樣的東西，往往會使我們產生視覺上的錯覺，如果不用垂准綫去衡量，是不可能得到準確的觀察的。尤其是初學畫的人，不用垂准

綫，更沒有一個科學的方法去校正他的錯覺。這垂直綫的意義，對一個雕塑工作者，更有重要的價值，因為做雕塑如果重心不準確了，它很容易傾倒下來。在繪畫中，如果畫的人像雖是重心不準，並不會倒下來，但感覺上總是不好的，也是繪畫上的錯誤。

垂直綫是一種很好的科學的工具，但要很好地運用它。有的初學者，作畫的時候，先在紙中央畫上一根垂直綫，然後將對象畫上去，這已是被它所拘束了。日子久了，會因依賴這垂直綫，而失卻你的自信心，甚至沒有這一垂直綫時，就沒有把握畫好它。所以應當先畫了之後，再用垂直綫去衡量校正，培養你獨立思考去工作，這才是正當使用垂直綫的方法。

八、素描起稿

素描起稿時，圖幅應從左面上角開始，往右畫，再往下畫，使你在畫的時候，可以很明白地看到你從開始到正在畫的地方，完全看到而使上下左右相照顧，這樣對於輪廓、比例等都可有統一的全面的觀察。如果你從圖幅右面上角開始，則當你畫到左面上角時，右面先畫的一部分，會被拿筆的手遮着，而畫時不能得到左右呼應全部看到。如果從圖幅下面或者中間畫起，那都是不合理的方法。也有些作者，畫肖像時先畫眼睛鼻子，再加上頭髮，這也是不合乎順序的。另外有人畫面孔時，先畫頭髮和下頷的圓綫，再把眼睛、鼻子、嘴填進去，這也是不合理而難以得到準確的。

素描起稿時，應該用很輕的直綫條，從左面上角開始，重要的陰影，也要同時加上一些，使你的圖稿，因加了一些陰影而有

立体的感觉，使它更肖似于立体的对象（第6圖甲）。如果不把重要的陰影同时画上，僅是几根輪廓綫，沒有陰影就成为缺乏立体



第6圖甲

感的平面。這兩者（画稿和对象）之間有很明顯的不同，是不容易画准确的（第6圖乙）。

素描起稿时，应当从大处着眼，不因小枝節而使視觉錯乱，并且一开始应用輕淡綫条，自头至脚，全身的傾斜度及动作姿势，都扼要画出，这是第一遍起稿。此后再从头开始，并且要認定头上一点（不能有兩点）作

为全身的标准，去衡量左右的傾斜，校正各部有否錯誤，陰影的輪廓綫是否准确，自上到下，一次二次很多次校正补充，并一遍又一遍地观察，这样，才能使画面上輪廓、比例、动作等等趋于正确而有整体关系。如果你局部画成，一些一些接出來，就容易失去整体精神，如果画錯了，也很难修改。我們作画，要像讀