

美 术 技 法 从 书

素描

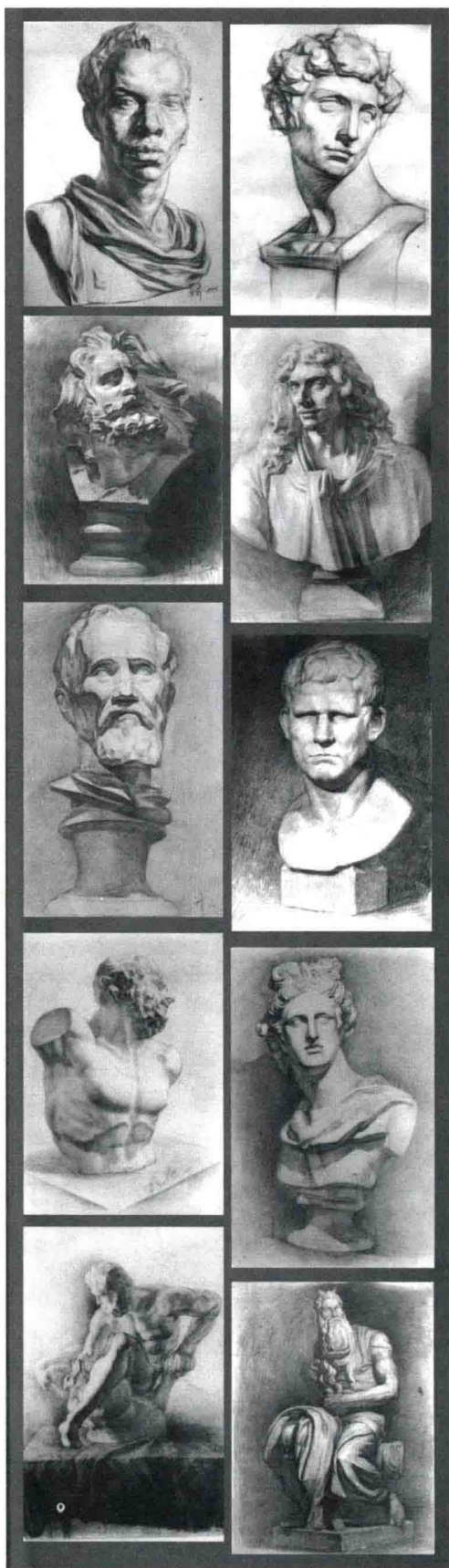
2

中国民族摄影艺术出版社

■ 吴泽锋 陈子昂 著

主编 汪晓曙
副主编 吴泽锋、徐志伟

目 录

学习目的与意义

观察方法和表现方法

造型要素及技能

训练方法和学习途径

材料、工具和训练方法

原则和要求

作画方法、步骤

作品欣赏

前言

汪晓曙

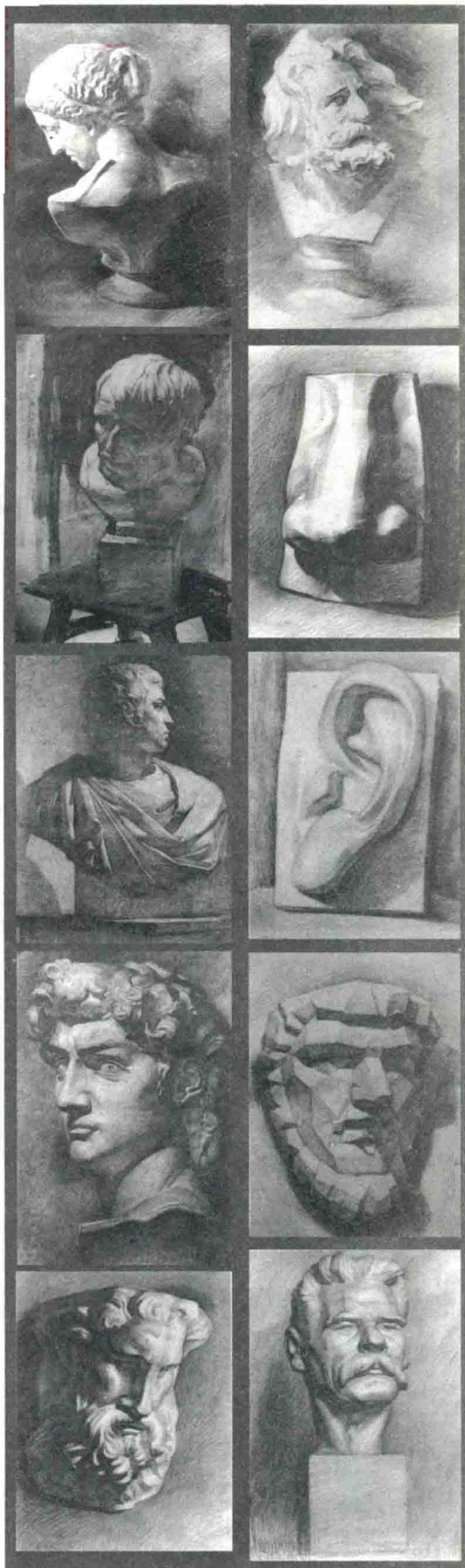
素描是一切造型艺术的基础。是画家和美术爱好者进行绘画基本功训练的最好手段。

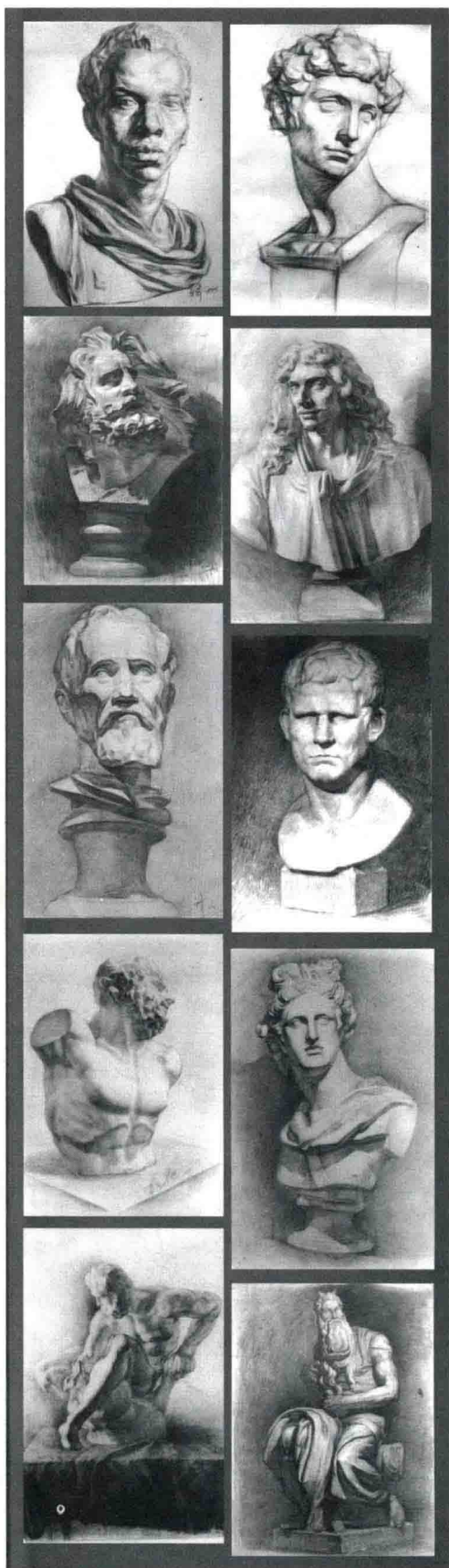
所谓素描，是指用单一颜色来进行表现的绘画。因此，铅笔、炭笔、木炭条和炭精棒在素描中运用得比较多。素描的表现形式是多种多样的：线条、明暗，或者以线带面的表现方法，都属于素描的表述手段，当然也包括速写。

素描是一个独立的画种，很多大师的素描往往都成为他们最具代表性的作品。素描是绘画学习与训练的重要手段，所有画家的成长都是从素描的学习开始，又是一切画种进行表现与研究的基础，是画家对事物进行观察、探索和分析的承载形式，画家通过素描的过程来进行明暗、光影、造型、结构、质感、层次感、空间感等绘画要素的研究；同时，素描是绘画创作的第一个步骤和收集创作素材的重要方法，创作的构图和画面的布局均是由素描来完成的。

因此，学习绘画必须首先从素描入手。

本套《素描》技法丛书，是根据国家教育部艺术教育的有关标准来编写的，按照素描教学的规律来进行内容与章节的安排。分为四册，从最基础入手，循序渐进：第一册以静物写生为主，第二册以石膏头像写生为主，第三册以人物头像与胸像写生为主，第四册以人体写生和速写为主。编辑时采用了大量优秀的素描习作来进行阐述与分析，强调绘画步骤的演习，同时，对范画进行有目的的、科学的剖析与讲评，是一部非常实用的技法教学丛书。

目 录

学习目的与意义

观察方法和表现方法

造型要素及技能

训练方法和学习途径

材料、工具和训练方法

原则和要求

作画方法、步骤

作品欣赏

学习目的与意义

观察方法和表现方法

素描是一切造型艺术的基础,而石膏像素描是整个素描训练中很重要的一个环节。这些历代雕塑大师的经典性作品的复制品,有利于培养、提高学生的审美能力,也有利于训练学生严谨的艺术造型能力。目前国内、外的艺术院校,都把石膏像素描写生作为初学者基础训练的一个重要部分。

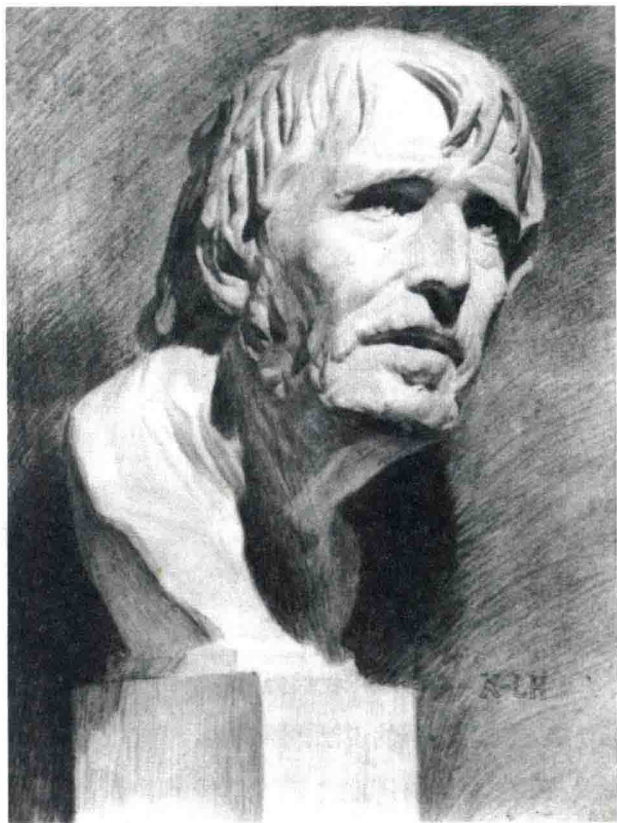
首先,石膏像由于能长期处于固定不变的状态,这有利于学画者可从容地、不受时间限制地去进行研究和刻画,并根据要求达到表现的效果,去作反复的修改和推敲。所以,从培养、掌握严格扎实的造型基本功来说,石膏写生是一种非常理想的训练手段。

其次,由于石膏像质地洁白,比较其它物体来说,没有太多的色彩、肌理、质感的变化,这有利于初学者把精力集中于把握整体特征、比例关系和对体积、结构的塑造。另外,繁简、难易程度不一的石膏像,有利于我们根据自己的实际水平,作灵活的选择训练。对初学者来说,一般应循序渐进地合理安排和利用这些

教材,才能达到较理想的训练目的。

要使石膏像素描达到它在造型基础训练中的作用,就必须对造型的知识有所认识。

素描造型基本规律,是建立在总结前人无数素描实践经验的基础之上。对初学素描石膏像的人而言,其指导作用是很重要的。有人认为,传授规律性的知识和技能会束缚

谢伦和

和抹杀作画者的艺术创造性和个性,这种说法是片面的。我国古代画论把绘画的基本规律性知识和技能称之为“法”、把学画的过程称之为“从有法至无法的过程”,这对我们很具有启发意义。石膏像素描也应当有它的“法”。我们应当通过实践,认识和掌握这些基本的规律。它主要包括以下几个方面的关系:

1. 主体和客体的关系。
2. 感觉和理解的关系。
3. 观察同表现的关系。
4. 整体同局部的关系。

一、主体同客体的关系

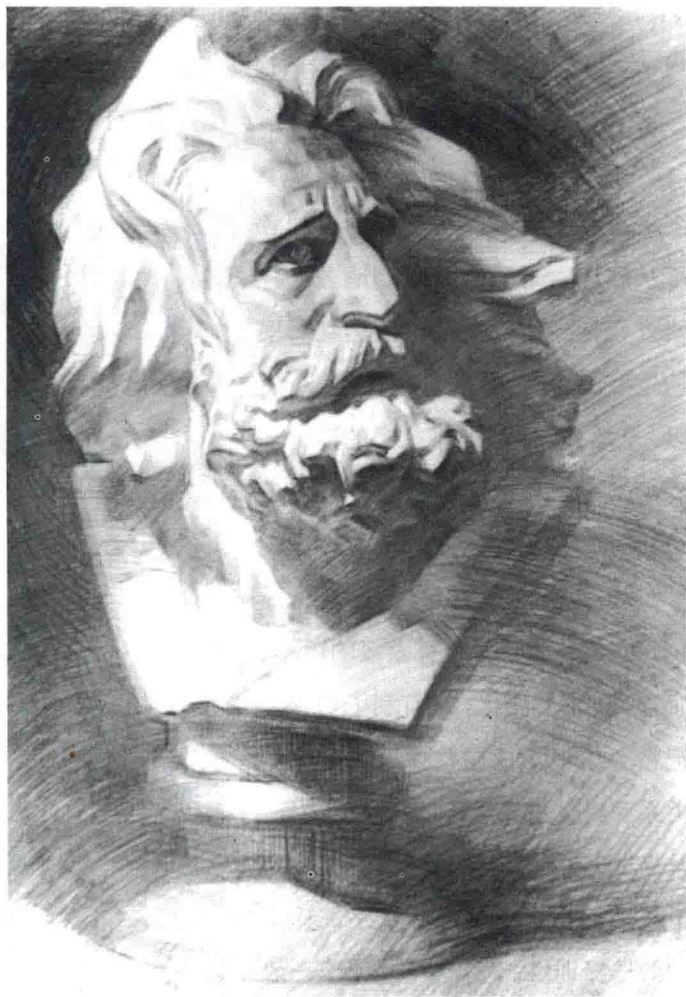
石膏写生要求如实、逼真的塑造对象,需要我们(也就是“主体”)对石膏像(“客体”)具有如实地再现对象一系列造型特征、因素的能力。但这并不意味着我们要始终处于一种被动的状态,不能充当它的奴隶,只满足于描摹、照抄对象而失去对物象深入的研究和表现,因此要求我们每个作画者必须辩证的处理好主体同客体的矛盾与关系。

二、感觉和理解的关系

在学画的过程中,我们经常听到感觉和理解的说话。感觉是指我们看到物体时给人留下的印象,它是表面的,感性

的;而理解是指我们对物体做一个整体的分析、概括(包括动态、结构、明暗、空间等),它是理性的思维过程,指导着我们的作画过程的正确性,是常被初学者所忽视的,因此必须处理好这两者的关系。

单靠眼睛看到的而去描摹对象是远远不够的,还必须用理性去把握控制画面。例如,在写生时,如果能对形体结构有所理解,那么必然能更好地表现出形体的转折关系。对头部的几个主要块面、大形特征的刻画,如果不理解其内容的骨骼、肌肉就很难区分和表现出其真实的形体感。

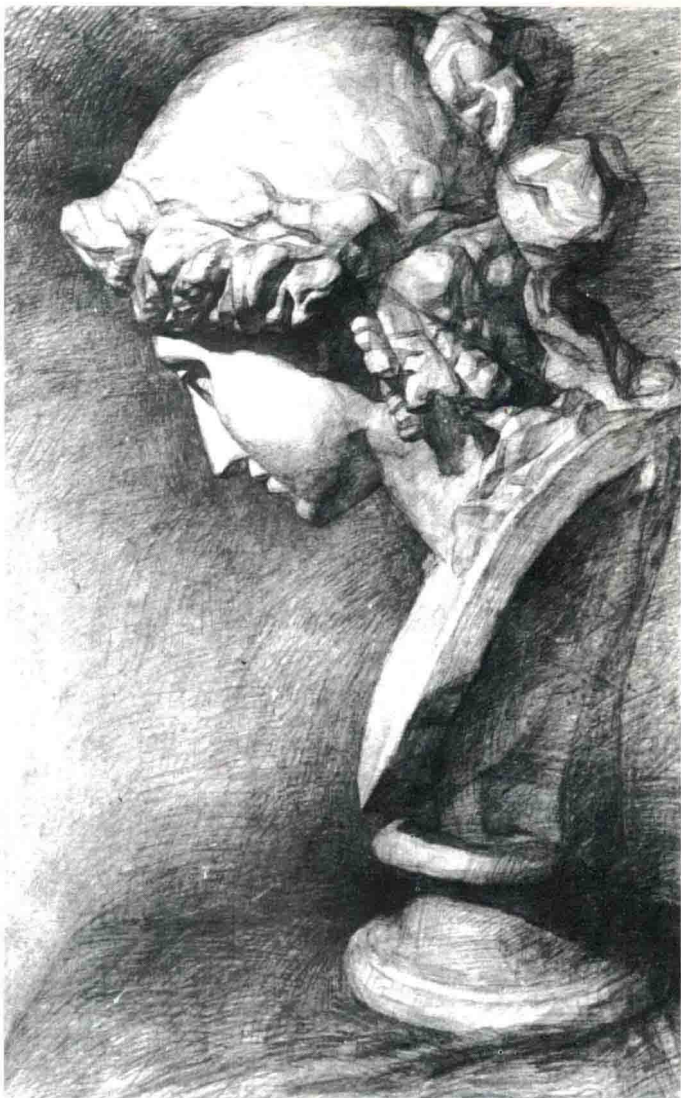
陈子昂

在作画的过程中，我们不能只靠感觉，这会造成作画的偶然性和盲目性，如那些画面有一定的生动表现而没有形体的坚实感觉的，就是缺乏理解造成的。同样，如果片面地强调理解，而缺乏对物象的生动感觉，必然会导致画面的呆板、枯燥感，产生不了真实、动人的艺术作品。

三、观察和表现的关系

在学画的过程中，我们必须有意识地培养自己两个方面的能力，一个是观察能力（即“看”的能力）；另一个是表现能力（即“动手”的能力），眼睛看到的，我们必须能迅速，敏锐，准确地把它表现出来，使手和眼能较好地协调起来。当然，怎样“看”才能怎样“画”，因此，正确地观察，思维方法，指导着作画过程的表现方法，从而决定着画面最后的效果。

一般来说，艺术家和普通人看东西的区别在于：艺术家善于看整体，看它的本质特征；而一般人只是看对象的形的轮廓，表现时总是沿着物体的边缘，一点一点地延续看下去，画下去，这是错误的。这是由于他们不是整体地，本质地，立体地观察对象，而是局部地，表象地，平面的观察它们，这种做法显然违反整体的造型原则，因而无法达

刘菲菲

到训练的目的，严重地妨碍了造型能力的形成和提高。

契斯恰科夫曾经指出：永远不要看笔，而要看形，不要注意线，而要看由线组成的整体，要看整个的动向和多种关系。这句话的含义提出了整体观察的具体要求，并要求初学者改变原来的观察习惯，从而达到对物象的全面感受和把握，对此，艺术大师罗丹曾作精辟的论述：“切勿在轮廓上游想，而要在体积上精思。”

四、整体和局部的关系

从整体出发是学习素描的一个很重要的习惯，初学画的人普遍存在着局部观察，局部表现的错误做法，必须早一点解决这个问题。例如，初画石膏像，很容易一开始就被某一动人、精彩的局部所吸引，成了它的俘虏而不能自拔，“一叶蔽目，不见森林”，而忽视了较为重要的整体比例、大形、五官特征及体积塑造等。可以说，如果整体关系

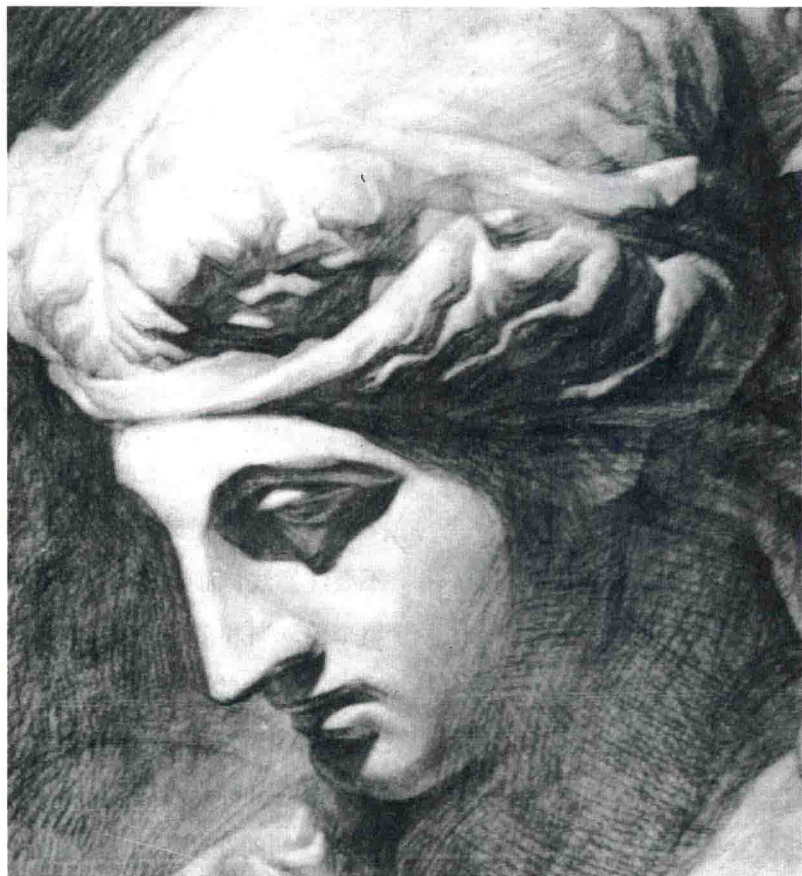
不准确，那么，无论你的局部画得多精彩，准确，它放在整体里面还是错误的。当然，从整体出发并不等于可以忽略、轻视细节，任何整体都是由若干个不同的局部组成，只有局部同样的精彩、准确，才能构成真实、严谨、生动的整体，所以在作画的过程中，既要有从大处着手的全盘观念，又必须有从局部、细节作深入刻画的作画技能。这两者是互为联系，相互影响的。

造型要素及技能

造型要素

现实世界中，由于不同物象内有其独特的形态特征，这使我们能较易地识别它们。

构成这些形态特征的因素有：结构、形体、比例、明暗、空间、质感、重量感等。这些看得见的东西供给我们的感受，观察，并作为

我们作画的依据。他们之间的关系是相互依存，互为联系的。其中结构、形体是最本质，固有的因素，现分述如下作简单的解释，描述：

一、体块

石膏像训练中，初学者容易忽视体块的存在，结果画出来的往往是简单的几条内外的轮廓线，是平面的白描的效果，缺乏应有的体积感和块面感，并且对错综复杂的细部变化无从下

章慧珍

手,不知该怎样表现,这就很有必要训练他们的概括、分析能力,摒弃繁琐的细节而把它们用简单的几何形归纳起来。才能更轻松地画准,画得更有体积感。

二、比例

比例是造型因素的一个重要环节,没有严格准确的比例关系就永远没法画准一个对象。比例是指物体与物体或物体本身各部位的长宽高低、大小、宽窄、厚薄、深浅的比较,根据这些方面的比较就可获得较为准确的物体外观。当然,我们作画中的比例很难百分百地精确,因为它毕竟是靠我们的感觉分析出来的,有一定的误差度,但我们不能因此而忽视比例的客观存在。

三、调子

素描中根据物体接受光的强弱程度的不同,大致分为五大调子,即高光、亮部、中间色调、明暗交界线和反光,它们是表现物体形体、明暗、空间、质感、重量感的重要

因素。通过对调子的把握,能更有效地表现好石膏像的整体关系而不至于盲目地描画摹绘。

四、空间感

空间感是指物体的前后、进退关系。由于空间透视的作用,使我们在视觉上产生近强远弱,近实远虚,近大远小,近疏远密,近高远低的种种变化,既有形的透视变化,也有色彩的透视变化,这就要求我们必须具体地分析物像的前后关系及此产生的种种变化,并把握其中变化的基本规律。

通过以上对造型诸要素的认识,有了一定的作画依据,我们还必须掌握一定的作画技巧,也就是动手能力,而这种功力的形成,有一个循序渐进、由量变到质变的过程。需要经过严格、反复的摸索和积累,逐步形成能力,才能得心应手地、轻松地面对千变万化的对象和错综复杂的形体变化。这又要求我们必须具备以下的几种能力。

吴泽锋

(一) 运用比例观念, 掌握分寸、尺度感, 对物体与物体、物体本身各部位的大小、长短、宽窄等进行比较。

(二) 运用立体的观念以及透视原理, 掌握好体积感和空间感的表现。

(三) 掌握好明暗五大调子, 把握好调子的深浅度, 恰如其份地表现好物象的形体和色调关系。

(四) 掌握正确的作画步骤和表现技能。

(五) 培养整体的观察方法, 掌握概括的表现能力和对局部的深入刻划能力。

吴泽锋

训练方法和学习途径

工具、材料和训练方法

工具、材料

(1) 画笔

初学画石膏者以铅笔为宜, 因铅笔易于擦涂、修改, 可选择较硬、较浅的H型和较软、较黑的B型, 从2H到6B若干支, 有一定基础的也可选择炭笔、炭精棒、炭条、墨汁等工具进行作画。

(2) 纸

一般选用质地较厚的白色图画纸或素描纸。表面太粗糙或太光滑、太软的不宜使用, 这些纸无法作细致的刻划而且较易划破, 无法修改。

(3) 橡皮

要选择涂改力较强、较柔软的橡皮, 并经常保持其干净。

(4) 画架、画板

支放画板的画架有利于作观察对象和减轻手拿的疲劳,画板可根据画幅的大小选择尺寸不同的画板,以平整、坚实轻便为原则。

训练方法

石膏像的训练方法,应当根据自己的实际水平和存在的问题,选择不同的练习对象和采取不同的训练方法。一般可分临摹和写生这两种方式,但要以写生练习为主。现分述如下:

一、临摹

临摹是初学者掌握素描的具体技巧和方法的有效手段。临摹的目的在于研究画者的表现手法,用心揣摩作者的艺术处理方法和对整体、局部的表现技巧,从中吸收对自己有益的营养,理解、体会作者的作画步骤和观察、思维方法,为什么要这样画?这样画的目的意义何在?自己在写生中也能不能这样表现?通过提出这样的问题,就能知道自己不足地方在哪里,那么在写生的过程中就可以有意识地去克服自己在写生过程中存在的问题。

二、写生

写生就是古人所说

的“师法自然”,通过对物像的观察和理解,综合和提炼,重新组织画面。石膏写生有下面几种练习的方法:

1、结构骨架练习

这是初学者应先接触的一种练习,因为它舍弃了很多的明暗调子等复杂的细节表现,而抓住了最本质的内在结构。

2、调子练习

这种练习是建立在前一种练习之后,从而对物象形体、结构有较明确认识的基础上

刘立民

来进行的。它要求全面地表现出造型各要素,如明暗调子、质感、立体感等,并最终达到逼真、生动传神的画面效果。

这种练习由于必须对所描绘的物象作细致深入的观察和刻划,并作适当的概括提炼和取舍,以便达到整体、和谐、统一的艺术效果,所以需要较长的时间才能完成。但它有利于培养严谨、精确的写实功夫。

3、多角度、不同光线的练习

同一石膏像,对其进行多角度、不同光

线的观察练习,有利于我们加深对造型基本规律的认识,加强对某一特定问题的深入研究和理解,也有利于我们造型能力的提高。

4、不同工具的练习

运用各种不同的工具(如铅笔、炭笔、炭精棒)进行写生,有利于了解和熟悉各种材料的性能及其所能产生的表现效果。当然,这种练习是必须在掌握素描造型基本规律和有一定造型能力的基础上进行的。

原则和要求

学习石膏像素描,必须根据自己的实际水平,联系自己存在的一些问题去选择难易不同的石膏像,避免无目的和盲目地作劳而无获的练习。一般应依以下原则进行学习。

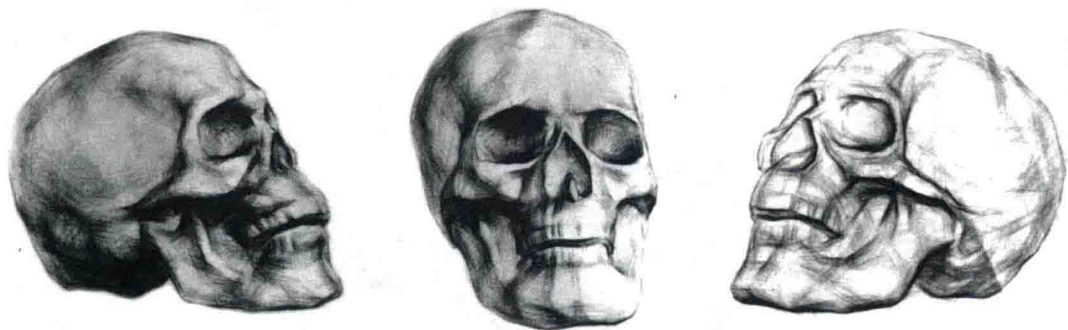
1、方向明确、精力集中

每一个学画的人,都必须对自己的主攻方向、存在问题有所认识,我们经常遇到不少初学者在没有掌握正确的作画方法,甚至连最基本的形象比例都还画不准时,却提出“怎样排线条”的问题,这是由于没有认识到

自己画不好的根源在哪里,其实素描并不完全在于怎样排线,而在于有没有树立正确的观察方法和整体的比例关系所造成的原因。初学者应多做抓大形、画准内外轮廓的练习,而少把精力放在明暗调子的表现上,也就是应多做结构骨架的练习。

2、合理安排,对症下药

对于从未画过石膏像的人来说,学习的途径可以是先看别人是怎样观察表现的,或研究一些优秀作品,再进行有目的的临摹,

孙茜

然后再选择较简单的石膏来进行写生,一般可按从石膏几何形、头骨、块面像、半面像、头像、胸像、全身像这个过程进行训练,千万不可急于求成,须知欲速则不达这个道理。

3、反复巩固,形成能力

对基础较好的人来说,无论碰到怎样复杂的对象,都能从容、轻松地表现出对象的

特征,但要知道,在这种潇洒、轻松的背后,要付出多少精力和汗水,这种技能的形成,同无数次的作画练习和经验积累是分不开的。

“有志者事竟成”,愿一切对造型艺术有兴趣的人,都能发挥出最大的热情,去勇攀艺术宝殿的高峰。(撰文:陈子昂)

吴泽锋

作画方法、步骤

五官的作画方法、步骤

五官是人头像的重要部分,也是传达人的思想感情的主要器官。人物面部特征的刻画,除了要注意脸型、五官间距外,还要进行五官特征的具体表现。所以在写生时,必须熟悉和理

解五官的基本结构、造型与脸部的整体关系,把握住眼、鼻、口、耳在不同角度的透视变化规律,才能达到基础训练的应有的目的。

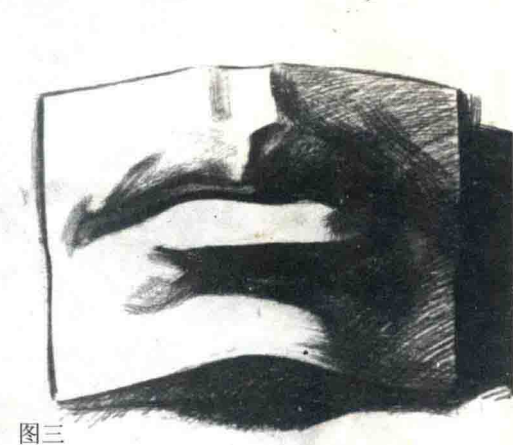
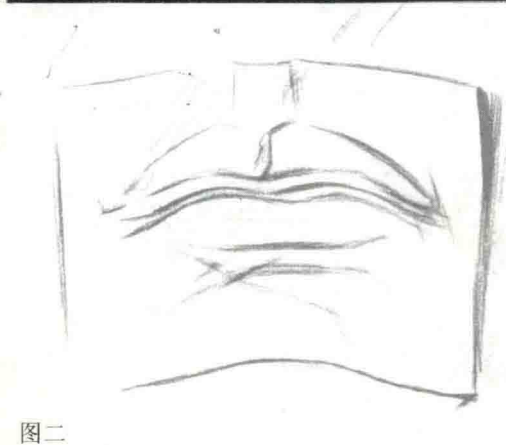
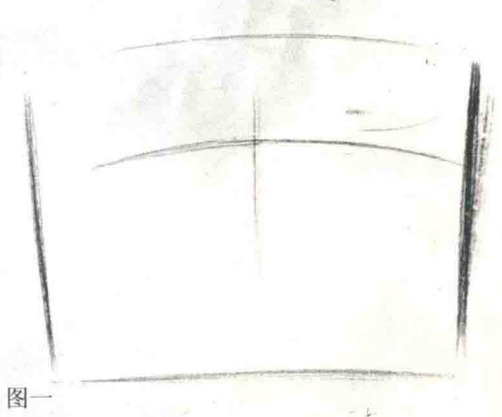
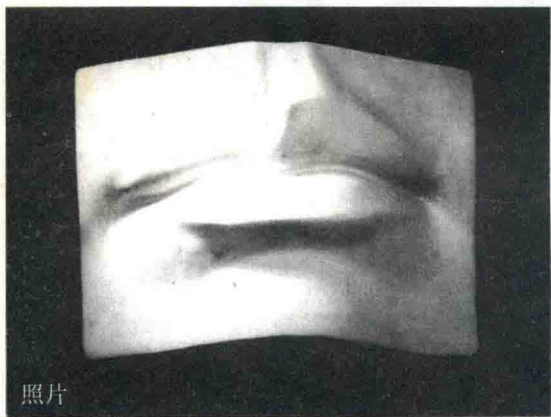
嘴的写生步骤图

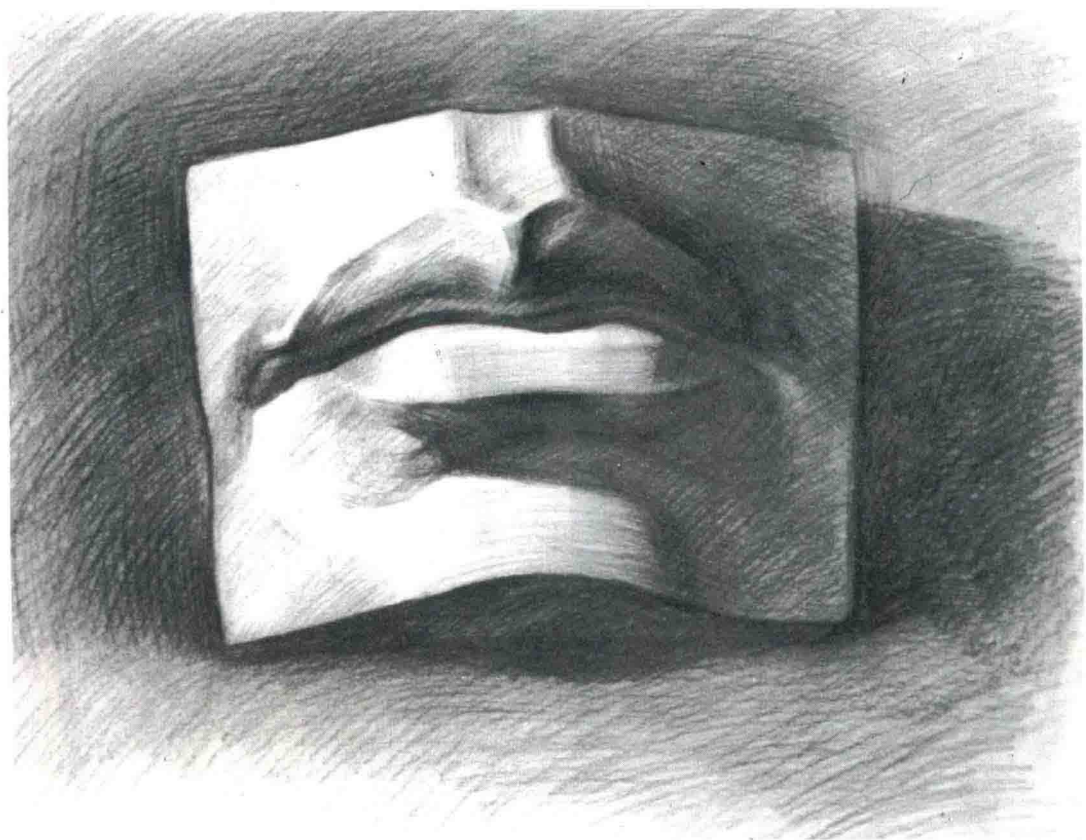
(图一)用直线画出嘴的长、宽比例及简单走向关系。注意摒弃局部的细节变化,把握好线的倾斜度。

(图二)用粗细、浓淡不同的线画出轮廓

线及明暗交界线。注意线的凹凸、前后关系,使其产生一定的体积和空间感。

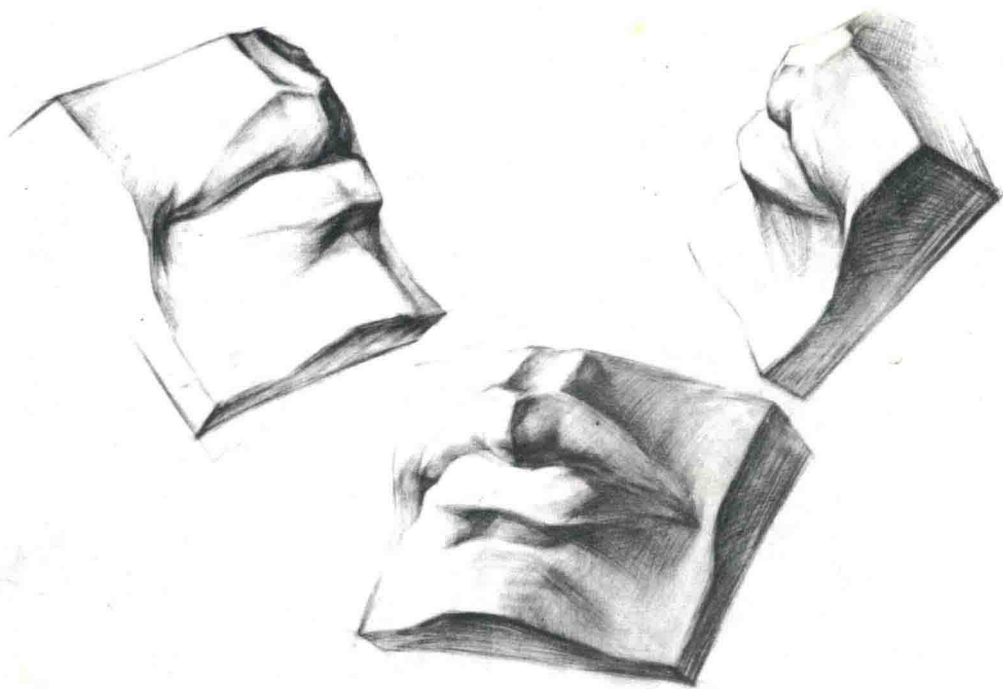
(图三)铺上大体的明暗、调子,可按形体的转折关系的不同来进行排线,产生一定的光影和体积效果。

《嘴石膏模型写生》(铅笔)

陈子昂

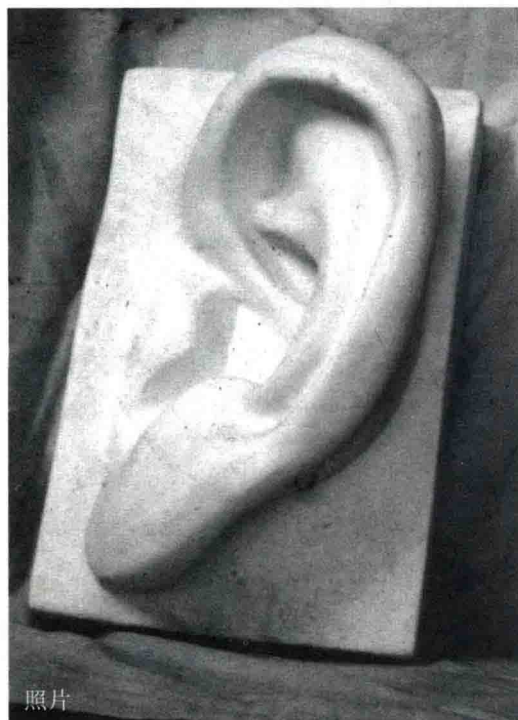
《嘴的不同角度写生》(炭笔)

章稀雄

耳的写生

在进行石膏耳写生之前,要先了解耳的结构,特别要注意耳轮、耳屏、耳垂等部分

的结构关系和明暗关系,同时还要注意耳朵的转折关系及体积关系的表现。

照片

图一

图二

图三