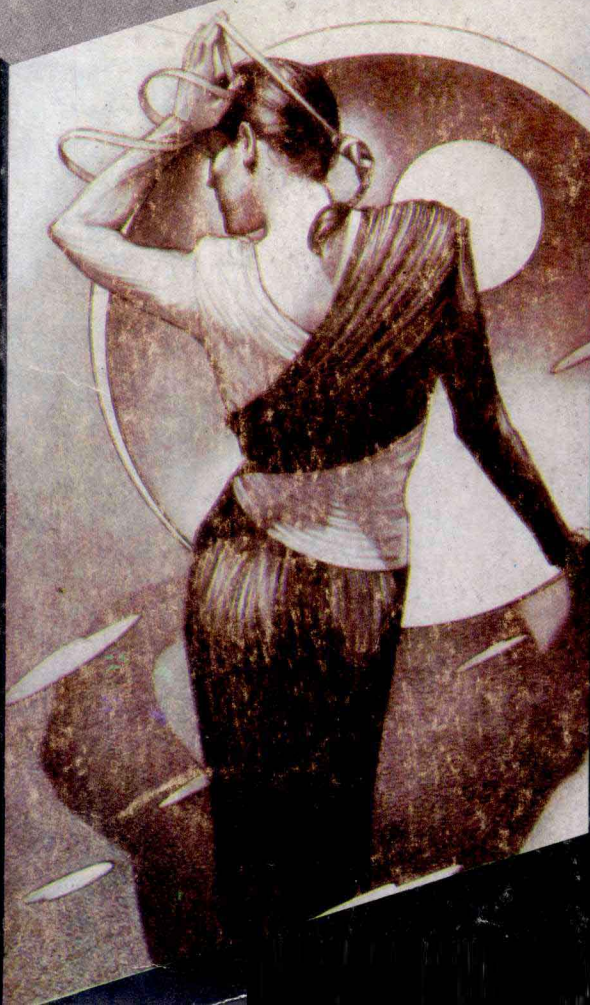

美术家●之路

MSTZL

素描
·
速写

江苏美术出版社

中级美术自学丛书

中级绘画自学辅导丛书
画 家 之 路

素描 · 速写

柴 海 利 著

江 苏 美 术 出 版 社

前言

在我的画室里，挂着三种类型的学生作业，每当我望着它们，常常给我带来美好的回忆。这些学生中有的已成为画家，有的正在大学学习，有的……

我想，虽然他们的年龄及学画起步的时间各不相同，然而他们最终都能如愿以偿。剖析一下他们学画成长的过程，相信对初学者是一个有益的启迪。

学画的学生中有多种层次：有些是上课须由家长陪同前来听课的低年级小学生，我最喜欢和他们在一起，看孩子们画画真是一种享受。我让他们把自己看到的和想到的美好事情编成故事，然后画出来，从中选出一幅进行加工，有机会就参加儿童画比赛，不少作品都获了奖，给孩子们很大的鼓励。暑

假中教他们画速写和默写，每天交十张，经过一个假期的练习，进步很大。

有些是初中生，他们学画的目的很明确，打算毕业后报考美术学校或走上正规训练的道路，为以后进入高等美术院校打好基础。在素描正规训练前，要求他们先画速写和默写，在暑假里，规定交五百张，他们真的完成了，使我很受感动。

还有的学生就是我现在任教的建筑系学生。他们都是以最优秀的文化成绩考上大学的。理解能力和接受能力很强，但缺乏绘画基础，必须从头开始。在学习中同样表现出刻苦的精神，他们是很可爱的青年一代，使我很受鼓舞。

但不论哪个层次，他们都有着共同的特点：就是在作素描基本功练习时，都坚持每天画速写和默写，因此观察力、形象记忆力较强，想象力也很丰富，并都表现出一种坚强的意志和刻苦学习的精神。

学习艺术贵在坚持，一分功夫，一分本领，没有捷径可走。所以学画开始就要打好素描基础，勤画速写和默写，画得多，画得快，在画中思，在思中画。我想，这大概是实现愿望的最主要原因。

就素描基础训练而言，不同学派有不同的训练方法。本书是在近年来所写的素描教学笔记基础上整理而成，仅作为我在素描教学中的一种尝试和体会。书中除部分图例外，全部采用学生作业，借此机会向他们表示衷心感谢。

限于水平，不妥之处难免，恳望读者、同行和前辈批评指正。

海利

一九八八年六月于南京北极书屋

目 录

■一 如何观察	
(一) 看立体·····	1
(二) 看基本形·····	1
■二 如何理解	
(一) 形体结构·····	5
(二) 素描与你·····	5
■三 如何表现	
(一) 写生练习的画具和用法·····	8
(二) 表现方法·····	9
■四 线条画法	
(一) 线条画法的观察方法·····	10
(二) 线条画法的课程内容·····	10
第一课 线条练习·····	11
第二课 方形物体写生·····	14
第三课 圆形物体的写生·····	20
第四课 方形和圆形物体的组合 写生·····	22
第五课 石膏几何模型组合写生·····	27
■五 明暗画法	
(一) 观察方法·····	31
(二) 基本步骤·····	31
(三) 课程内容·····	32
第一课 单体石膏几何模型写生·····	33
第二课 石膏几何模型组合写生·····	38
第三课 静物写生·····	43
第四课 石膏头像写生·····	58
■六 速写·····	68
■七 结束语·····	77
■图例及作品欣赏·····	78

你想当画家
你想当工艺美术家
你想当建筑师
你想当雕塑家
你想当……

那么请您首先学会观察周围事物的方法，也就是说在学画之前首先要学会看，学会用艺术家的眼光观察世界。我们的素描学习就从这里开始……

一 如何观察

(一) 看立体

看一下室内，再看一下室外的周围物体，它们的形状和大小都是不同的。室内大的物体如：桌子、大衣橱、写字台、书橱等。小的物体如：火柴盒、饭盒、收音机、苹果、鸡蛋等。由此我们可以发现物体形状有圆形、方形、长方形、椭圆形等等。

现实生活中的物体形状是多种多样、千姿百态的，总的归纳起来不外乎是由两种基本形体即方和圆组成。（所谓形体就是指物体的形状，如方和圆等，体是指体积，有体才有形，有形必有体）另外，还有些物体方中带圆，圆中带方，其实它们都是在方和圆

的基本形体中演变而来的。因此说万物离不开方和圆是千真万确的。

我们还可以看到物体的立体形状是由高度、宽度和深度组成的，又称三度空间。其中深度在造型艺术中便称之为物体的空间性。这是物体的最基本的特征。（所谓造型艺术即是指创造能引起人们喜爱和感动的具有艺术价值的形体。绘画、建筑、雕塑均属造型艺术范畴）又由于组成物体的材料不同，有光有糙、有硬有软、有紧有松，形成了不同的质感，这是物体的又一个特征。因此树立立体的观念，养成从深度中去观察物体的习惯，是初学者认识物体的第一个方法。

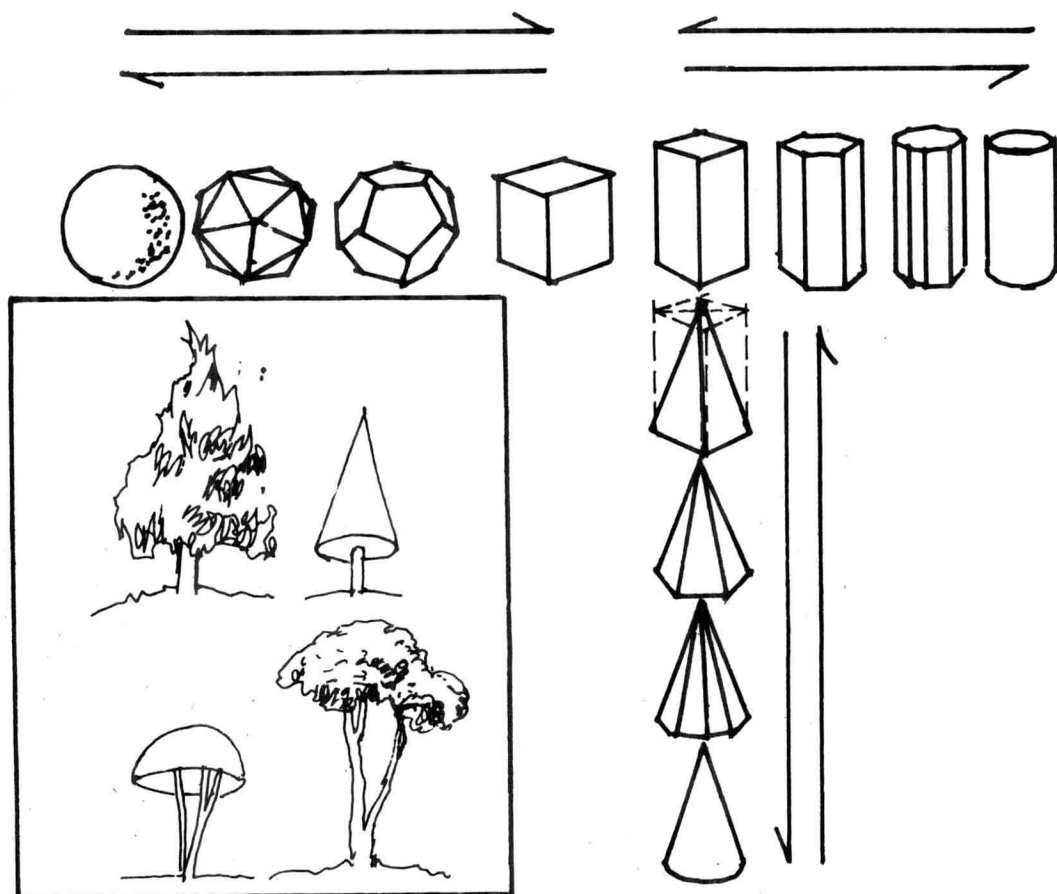
(二) 看基本形

物体的形状多种多样，经过概括将它简化成基本几何形体（简称基本形），这是初学者要树立的第二个认识物体的方法。

让我们从方圆几何形体演变图中来认识物体的基本形。（图1）

立方体有六个面，将它如（图1）切削成十二个面的时候使我们感觉到立方体逐渐变圆了，当切削成十五个面的时候，已基本接近圆了。用同样的方法可以使长方体演变为

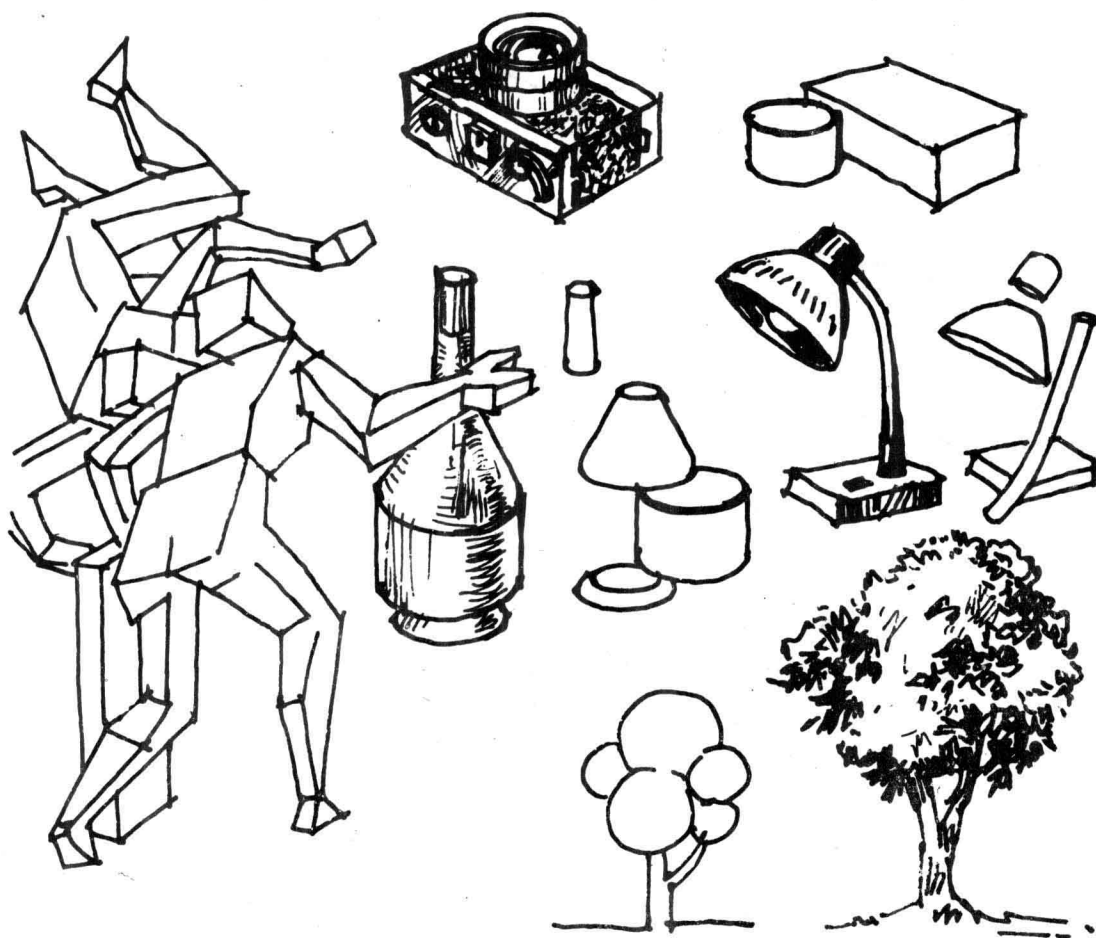
(图1)几何形体的演变

多面体，再演变为圆柱体；也可以使长方体演变为方锥体，再演变为圆锥体。反之，又可以使圆演变为方。这一简单的过程明确地指出了立体画法造型的原理和方法。任何物体都可以从图中找到它们的基本形。例如大白菜类似一个多面柱体或圆柱体；雪松类似一个多面锥体或圆锥体；苹果类似一个十二面体；桔子类似一个球体。有了这个观念，

我们在写生的时候，只要先准确地画出这个基本形体的透视和比例关系，然后再深入画细部就能够准确地画出这个物体来。（所谓比例是指物体的整体与局部、局部与局部之间的一种量度关系。任何物体都是按一定比例关系衔接起来的，如果作画时忽视基本形的比例关系，那么即使局部画得很精采，也是毫无意义的）

(图2) 几何形体的相加

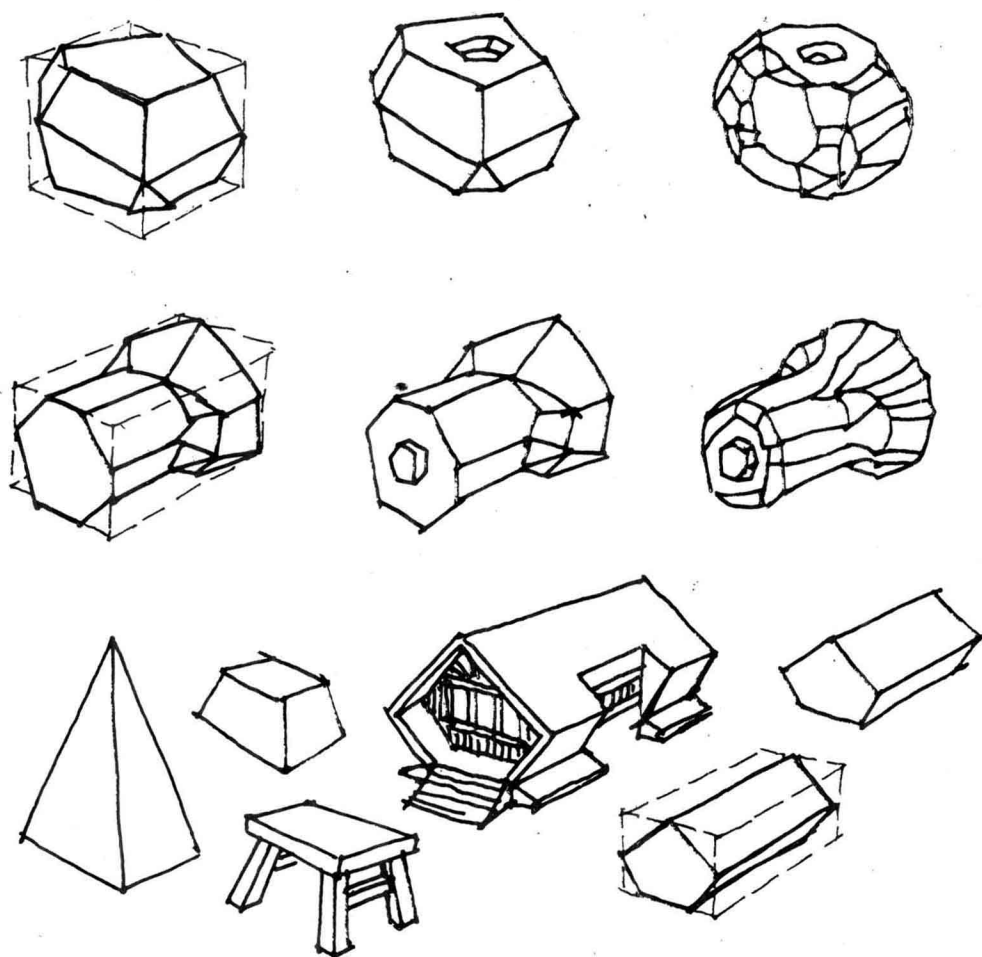

1. 基本形的加法

我们应该充分认识方圆几何形体切块演变的重要意义，正是这一形体平面切块的过程，从而奠定了立体画法的基础。因此初学者必须牢固树立起基本形的观念，来认识基本形，作画时运用基本形。

由最基本的几何形体相加，可组合成各种各样的新形体。这是认识和创造形体的基本方法之一。例如，照相机是由圆柱体和长方体相加组合而成；一辆小轿车可概括为由二个长方体组成的车身和二一个圆柱体组成的车轮相加而成；我们写生用的石膏几何模型有些也是相加组合而成的。(图2)

(图3) 几何形体的相减

2. 基本形的减法

由最基本的几何形体相减，亦可以组成各种各样的新形体。这是认识和创造形体的基本方法之二。例如，杯子是由一个圆柱体减去一个小于它的圆柱体而成；大白菜的基

本形是从长方体中减去多余部分而成；由方演变到圆即是减法的过程。在我们周围还有较复杂的物体，它们也是由多种几何形体相加和相减混合组成的。(图3)

二 如何理解

(一) 形体结构

任何物体的外部形体都是由不同大小、不同方向的平面或曲面按物体的内部结构形式组织和连接起来的。因此我们还必须搞清楚物体的内部结构，对几何形体的内部结构进行分析和比较，可以进一步帮助理解物体的外部形体特征及其组合关系。例如，一个正方体、圆球体、几何相关体的外部形体是和它们的内部结构所关连的。(图4)

一正立方体是由相同大小的六个平面按垂直关系所构成，因此其相对的两个面平行，相对应的三个面相互垂直。例如：建造一幢房子，先要架起建筑物的骨架，然后在这个骨架基础上砌砖块，铺屋顶，而这个骨架的结构以及连接的方式是决定这幢房子外部造型的特征。这个例子就说明了内部结构与外部形体的关系。圆球体的内部结构是从球的中心到球的表面任何一点上都是等距离的，即是说从圆心到球面的半径相等。这就决定了球的表面必然是均匀渐变的特征。对于几何相关体的理解除了要分析内部结构的连接

方式以外，还应该理解外部几何形体之间的连接方式。我们在造型中讲的形体结构就是指的这种关系。简单的物体是这样，复杂的物体也是这样。当我们对以上问题理解后，在写生时候，就会比较容易发挥想象力，将物体背面的部分也画出来，以检验看到的外部形体的准确性。因此说，物体的结构是最本质的因素，无论光线怎样变化，只会引起物体表面明暗配置的变化，决不会改变物体本身的结构。所以理解结构，在素描造型中有着十分重要的意义。综上所述，对素描学习来说，首先要树立一个立体的观念，学会观察基本外形，理解物体的内部结构，在写生时还应该把这几方面有机地联系起来考虑，这样才能够画出好的素描来。

(二) 素描与你

1. 素描写生

写生——是素描学习的最基本形式，是绘画艺术入门并不断进取的必由之路。通过写生，在平面的纸上表现物体的立体感是素描学习的基本任务。

如何观察？如何理解？如何表现？只有面对实物，在视点和光线相对不变的前提下，通过写生才能解决。

观察——理解——表现
(看) (想) (画)

这个过程是眼、脑、手互相配合的过程。

素描基础训练就是用科学的方法，围绕着要训练出画家有一双整体观察的眼睛、正确思维的头脑和准确表达的手腕而进行的。

在基础训练中，大量进行的是习作性素

描练习。目的在于打好写实的造型基本功，提高造型能力，从而搞好创作。所以，学习绘画、工艺美术、建筑、雕塑首先要学好素描。本文探讨的即是习作性素描的理论和技法。

从广义上讲，素描是单色画的统称，又可叫单色画。既可用铅笔、木炭笔、炭精条、毛笔及其他工具画习作，又可以进行创作（包括素描组画、连环画、插图和构思草图，设计方案等）。

素描教学是一个完整的训练体系，先掌握线条画法，后学习明暗画法，自始至终贯穿着以培养正确的观察方法为前提，表现形体结构为中心的原则，是本教程教学内容的总程序。学习方法则以写生为主，长、短期作业交叉进行。将默写作为入门前的起步，先默写后写生，再凭想象默写出物体的各种角度。这一过程是发现问题，纠正错误的过程，也是提高观察力、记忆力和创造力的过程。这一过程是掌握知识和技能的最好方法，它能培养独立思考、解决问题的能力。而这方面的能力正是掌握任何一门现代科学知识所需具备的最根本的素质。有了这个基础，再学习明暗画法将会顺利得多，在学习时间上也会相应地缩短。

《透视学》，《解剖学》是与素描相配套的科学知识。尤其是《透视学》。处在空间的任何物体，都会产生透视现象。我们常常发现：在初学阶段，画面上的错误大部分是透视上的错误，应予以相当的重视。为此，建议在

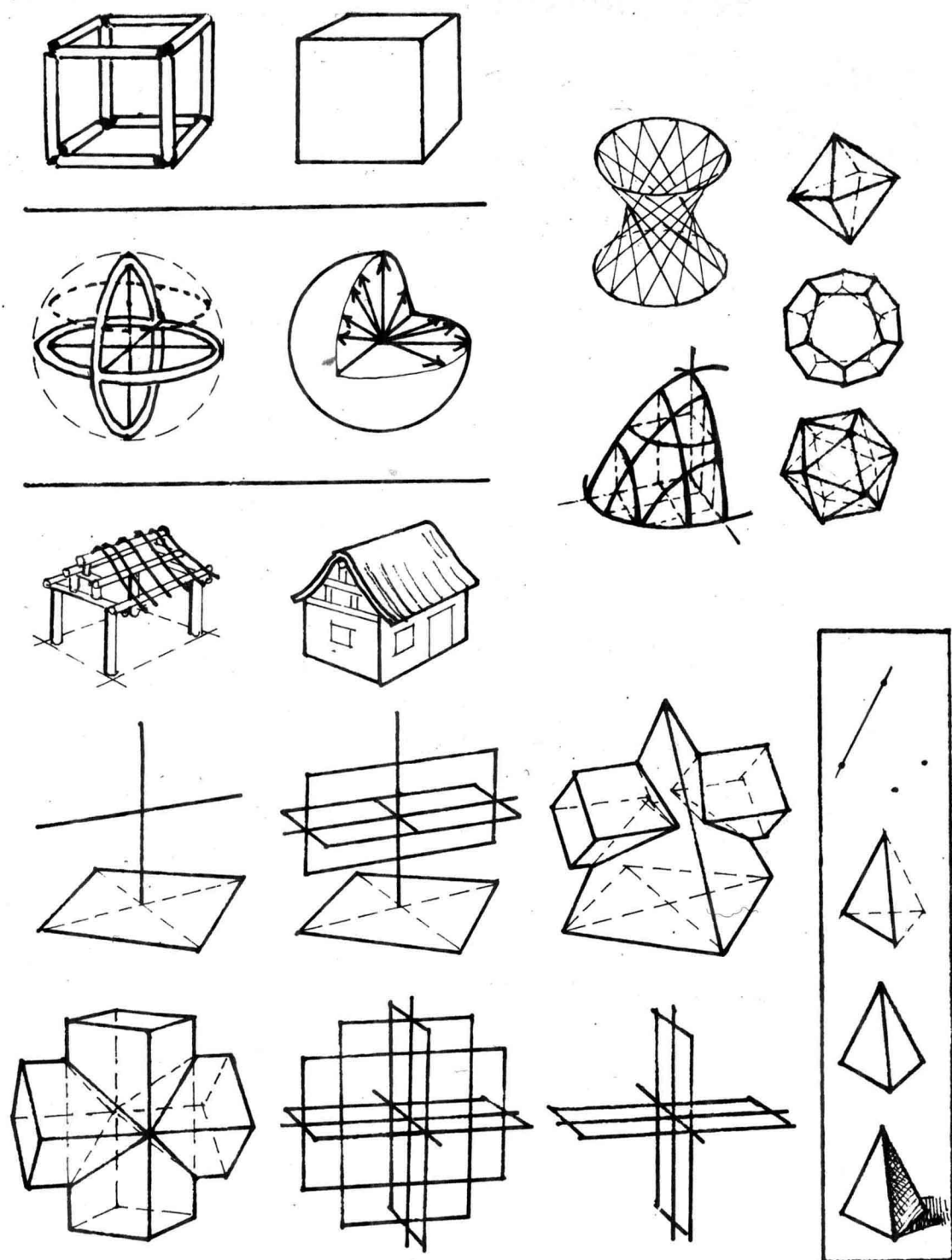
素描写生之前，最好先学习一些有关《透视学》的书籍，因为它可以帮助我们在不同的角度上，准确地画出处在空间中物体的立体形象。

实践证明：把默写、写生、想象和速写有机地结合起来，对于培养记忆力和创造力都将起到积极的作用，收到较好的效果。

2. 教程安排

教程内容共有十课（含速写），包括四十个练习作业，总学时为200小时。其中线条画法五课，二十个练习，学时为60小时；明暗画法四课，二十个练习，学时为140小时。以每周作两次练习，每次3小时计算，学完本教程全部课目需要8个多月时间。书中全部采用按教程方法练习，缺乏绘画基础学生的作业可作参考习作，尽管这些学生习作也许不太令人满意，但能在短期内掌握一定的素描、造型的基本功，应该说是迈出了一大步。有了这样的素描、造型基本功，不仅能顺利地通过各美术学校素描入学考试而且在此基础上多画石膏胸像、人像、半身像和速写，继而迈向通过高等美术院校的素描入学考试，可以说是能够顺利达到的。只要我们树立信心，充分认识素描学习是一项艰苦的劳动，在思想上做好刻苦用功、磨练意志的精神准备，这样素描会帮助你早日实现你的理想，成为画家、工艺美术家、建筑师和雕塑家。

(图4) 外部形体和内部结构

三 如何表现

当我们懂得了正确观察事物的方法，也知道素描的基本知识以后，但未能使之实现画面的能力，就是说还不会表现，那么要想成为画家、工艺美术家、建筑师和雕塑家仍然是一句空话。牢固的素描基础，精确的造型能力，只能靠不断地画，并且还要在熟悉和灵活应用素描画具的性能特点中才能得到。

初学素描要了解作画的步骤和方法，经过实践逐步有所掌握，这是从无法到有法。待有了相当的经验，在现实生活中，不满足于已有的技法知识，而能用自己的感受来创造新的方法来表现生活时，这便是达到了从有法到无法的境界，即由“技”而“艺”了。从入门到出门是历史上一切有成就的艺术家必由之路。沿成法而不执着，贯通基本方法而力求创新，这应该是我们学习时应抱的态度。

(一) 写生练习的 画具和用法

铅笔——型号很多，又易买到，便于修改和作细致的描绘，是初学者首先应该熟练掌握的作画工具。铅笔上字母H表示硬铅；B表示软铅，字母前的数字表示铅笔的软硬程度。作画常用的是2H~6B之间。2H以上因太硬容易划伤纸面，所以一般都不太使用。在作线条画法的练习时，最好使用一支4B或6B铅笔作画，学会掌握控制笔压的轻重，并做到随心画出线条的曲直、深浅、粗细、快慢不同的线质。在作明暗画法练习时要求铅蕊削成长而尖，并分类选用软硬不同的铅笔。例如画暗面可用2B~4B，局部最深几处用6B。画亮面选用2H~HB，画灰面选用HB~2B。待熟悉后应学会整幅画面采用一支4B或6B铅笔表现。

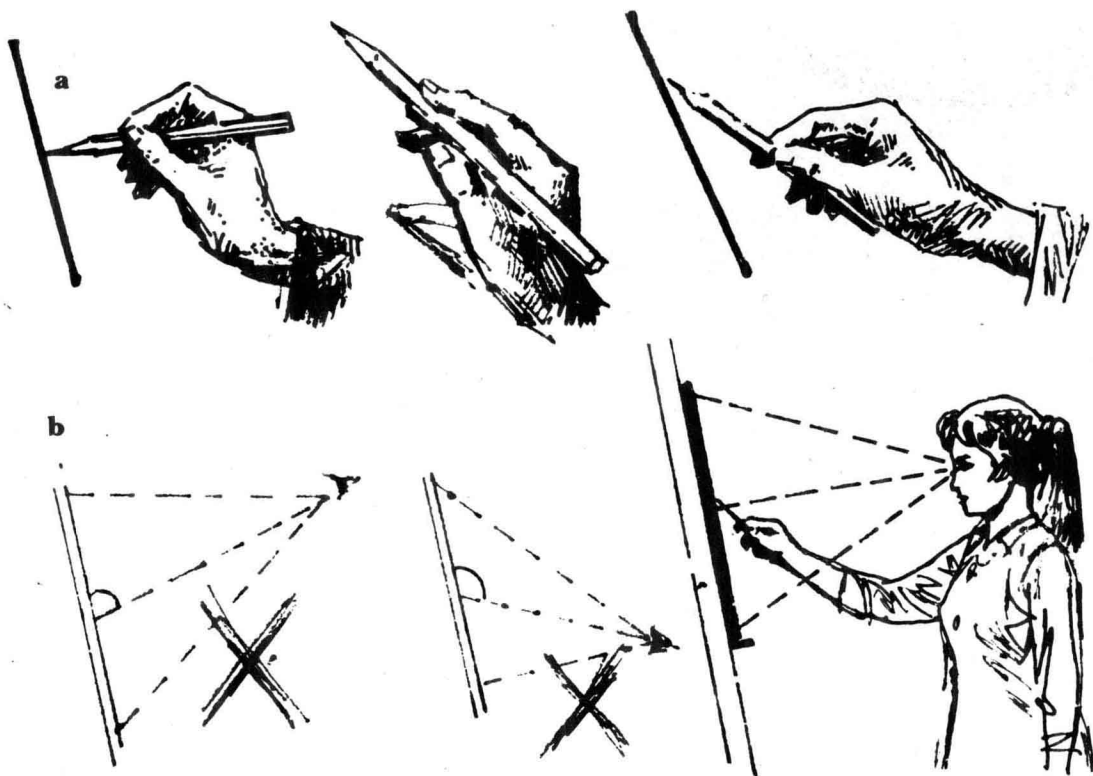
初学时还应了解握笔的方法，画小幅和画细部时与写字握笔的方法相同。如(图5-a)所示。画大幅时，手指握笔应轻松自如，好比手中抓只麻雀，握得太紧会死掉，握得太松会飞掉，既要不死又要不飞掉。这样去体会握笔的力度才能使铅笔与画纸在保持锐角范围时发出柔中带刚的线条。(图5-b)。

木炭铅笔——使用方法接近铅笔的用法。它是用炭粉加工制成，质地比铅笔松脆，用它来表现强烈的黑白对比，丰富的明暗层次，全靠与纸面接触的笔压轻重决定，因此控制好手的触觉是关键。

钢笔(最好选择弹性较强的)——画具简单，容易携带，使用方便。可以画出中等粗细的线条，压力稍重，可画粗线，把笔尖反过来，可画细线。钢笔画就是利用点及线的粗细、疏密变化制造出丰富的明暗层次的。常用它画小幅作品，速写和创作草图。钢笔与毛笔结合使用更是画家、建筑师最常用的手法之一。

画纸——作线条画法的练习时由于要求画得多，画得快，用纸量大，因此选用普通

(图5) 拿笔的方法

的白报纸即可。在作明暗画法练习时，应选用质地坚实、纸面稍毛糙并经得起橡皮磨擦的素描纸和图画纸。待熟练后可选用不同纹理的纸面作画，以追求特殊的画味。

橡皮——一般使用松软的橡皮为宜，太硬容易擦伤纸面。巧妙使用橡皮，可创造画面气氛，表现质感、还可以产生特殊效果。

画架、画板——是初学者不可缺少的设备。使用时应与写生对象形成角度并置于光线明亮而均匀处。画者与画面应保持一臂的距离，使整体画面一目了然。常常可以发现初学者在练习时身体紧靠画架，是造成画面整体性差的原因之一。

作画位置与视点——视点是画者眼睛的位置，写生时作画位置与视点不宜移动，不然画面会出现透视不一致的错误。也就是说

在观察和作画时应保持在一个固定的视点上描绘物体。视点还应与所描绘对象的高度保持三倍以上的距离，太远看不清，太近看不全。

(二) 表现方法

素描的表现方法很多，实际上可概括为两大类：线条画法和明暗画法。在掌握这两种画法的基础上，还有一种混合画法，即线条加明暗，又可称作线面结合的画法。表现在画面上以线条为主加明暗衬托或者以明暗为主加线条。这种画法灵活性较大，运用也很广泛，可根据个人喜爱以及当时的感受而定。

四 线条画法

线条画法是排除自然光对物体的直接影响，用线条表现形体结构的一种画法。对线条的成因了解，将有助于线条的表现。

物体的体积是由不同方向的面组合而成。其中有些面因透视变化缩扁了，视线在它的表面平行地滑了过去，在与环境的对比中，显出明确的外缘，给我们有线的感觉。（称外轮廓线）有些阻挡视线的面，也就是我们看得见的面，由于明暗对比的原因，在面与面交界的地方也会产生线的感觉。（称内轮廓线）又因观察角度不同，内、外轮廓线会互相转换。例如，在这一角度观察时是物体外轮廓线，而从另一角度观察时会转换成内轮廓线。懂得了线形成的原理，就知道物体本身根本没有线，线只是人们的一种想象。由于线能明确、肯定地表示出物体的体积大小、空间位置、轮廓概念及面的转折，并能强烈而鲜明地表现物体的立体形象，因而自古至今，线仍作为优美的艺术语言被巧妙地运用。

（一） 线条画法的 观察方法

在平面纸上表现物体的立体形象是素描学习的基本任务。然而对待这张纸的态度与你在做习题、写信时的态度是截然不同的。作画的时候，要求我们发挥想象力，将这张纸想象为具有深度的特殊窗子，再在这个想象的空间中描绘物体。象雕塑家在空间塑造形体一样。将铅笔想象为一把雕塑刀，在纸的空间深处进行塑造。初学者必须培养这种画家所必需的职业习惯。画在纸上的每一根线都是经过思考的，并且应该是有意识的，按照物体的形体结构，空间所在的位置与方向，运用线条的粗细、浓淡和快慢表现前后与主次、整体和局部及局部之间的比例。这样的线称作形体的“空间线”。这样的画面才能具有立体感。

对“空间线”的理解，就能够认识到线条画法是强调结构的。不仅看得到的部位要分析研究，看不到的部位（包括剖面）也要分析研究，并且都要在纸上画出来。在作画的全过程始终要运用透视规律作指导，以检验形体的准确性。这样才能使画面得到强烈、准确、生动的效果。

（二） 线条画法的 课程与内容

1. 教学安排

线条画法包括五课,共二十个练习作业,所需总学时为60小时。在学习时,应根据个人的条件和情况相应地制订出学习计划并严格执行。根据教学内容和总学时以每周作两次练习,每次3小时计算,需两个多月。

2. 练习程序

默写——写生——想象

这一程序的时间大致可作如下分配:

①默写 20分钟包括观察3分钟

要求多角度地对写生物体进行观察和分析,记住基本形体的结构、透视和比例关系。可在4K画纸左上角进行默写。

②写生 120分钟

先按照默写时的角度写生,在写生中要求纠正默写作业中的错误,然后再作两个不同角度的写生练习。

③想象 30分钟

凭记忆默画出不同于写生角度的该物体形状。

④速写练习 10分钟

入门阶段可用铅笔或钢笔写生各种包、鞋子、帽子、剪刀、手表等静止的物体,待熟练后进行人物动态和人像写生练习。

还应当特别强调指出,在未能掌握每一课练习的要求前可以不受时间限止重复练习,重复是学习之母,是一种科学的并能取得不断进步的学习方法。

第一课 线条练习

1. 作业提示

①线条是素描的重要表现手段之一,运线熟练和控制准确将直接影响画面的效果。无论线条画法、明暗画法或线面结合的画法都以线条作为基本构成单位,依靠线与线之连接表现形体,依靠线之集合表现明暗、纵深。利用它才能表现出物体的各种质感;否则,直角六面体的砖和豆腐,鸡蛋和气球也就没有什么差别了。因此,学会运用线条的粗细去表现物体的强、劲和柔、弱;学会运线的快慢和轻重去创造画面的气氛。如柔和、明快、奇险和舒缓、妩媚、流畅等。

②练线是手法、技巧、表达能力的第一步,因此练线时必须耐心。冰冻三尺,非一日之寒。必须花时间刻苦练习,养成在不同时间、不同场地的情况下练习各种线条的习惯。

2. 作业要求

①画长线,画纸为4K或对开普通白报纸。

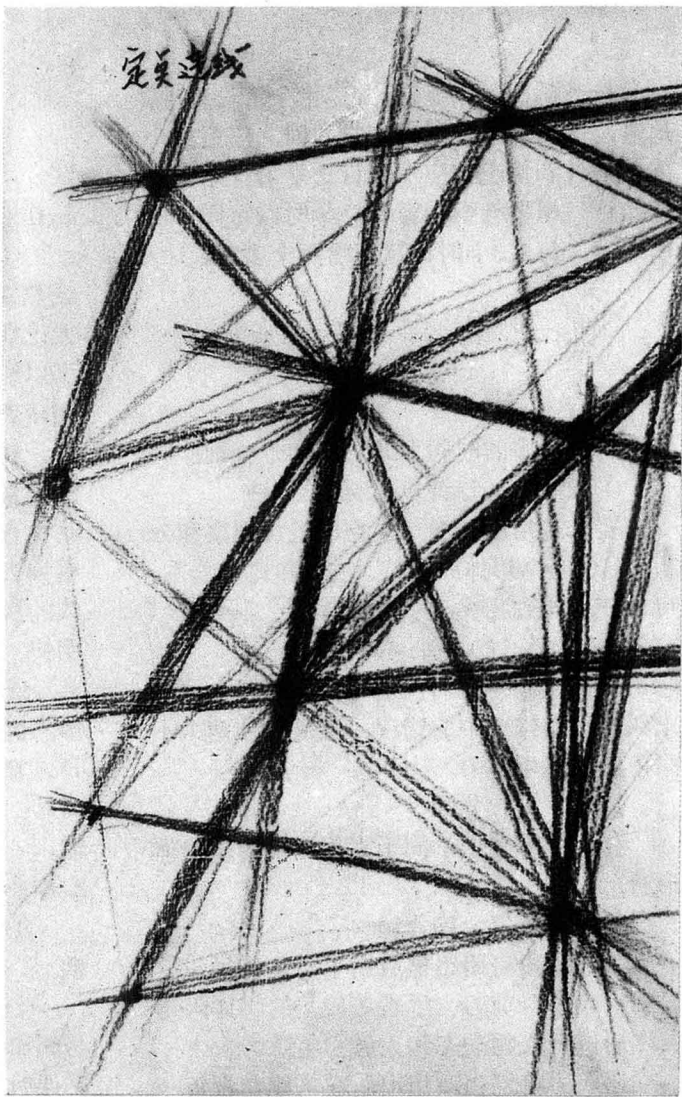
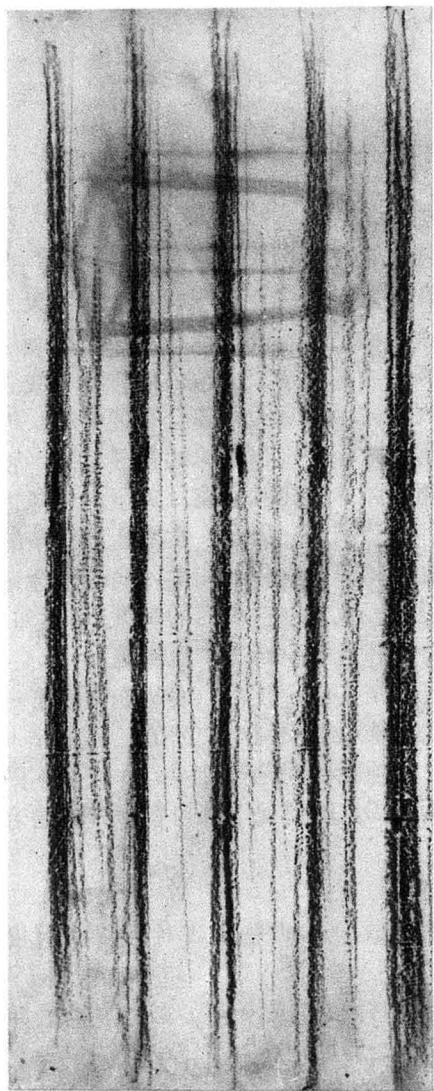
②画线时大臂自然下垂,放松发力,并与画面保持一臂的距离。

3. 课时安排

一个月内坚持每天练习10至15分钟。正如学习小提琴坚持每天作空弦运弓练习,才能获得优美的音色一样。

(图6)垂直线的练习

(图7)定点连线的练习

●练习一 直线练习

1. 作业内容

垂直线练习

定点连线练习

2. 作业要求

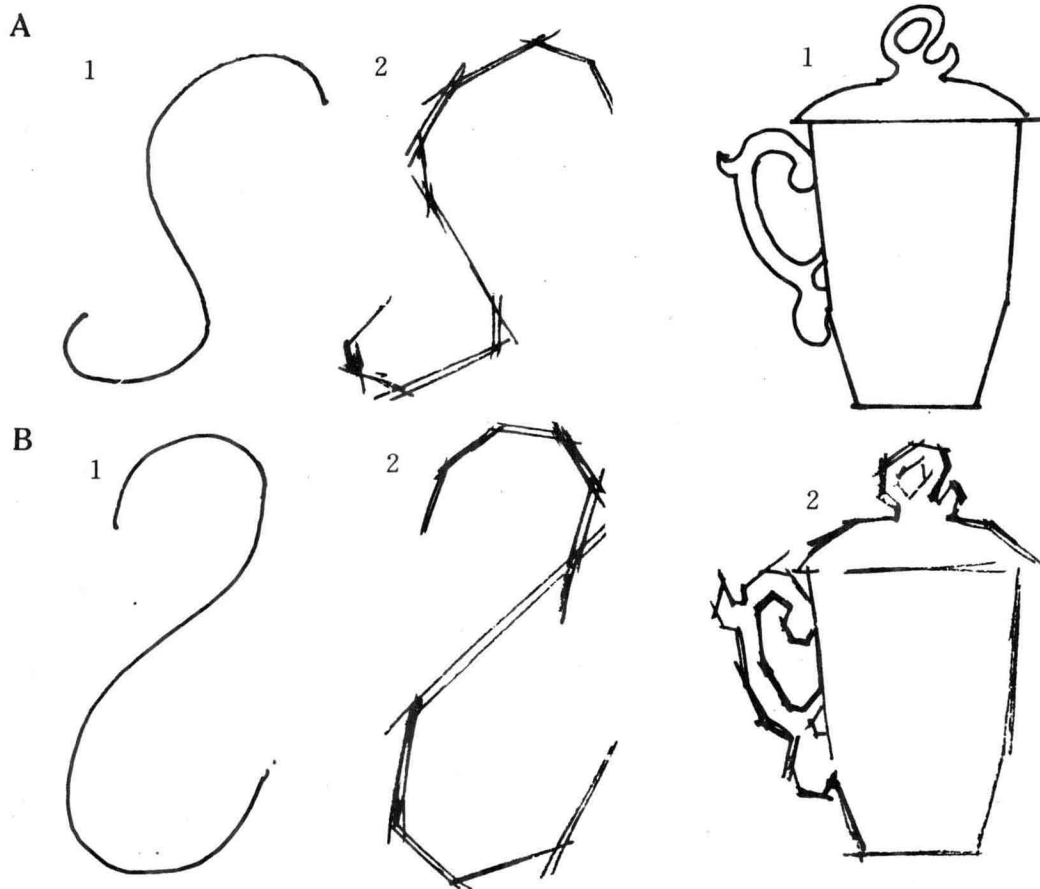
垂直线练习: ①每条线上重复画7~8次。
用眼睛控制线条方向,在重复练习中求垂直。

画线时不要注视铅笔,应努力去体会铅笔是手的延续,好象是自己身体的组成部分。

②画右边的线条应以左边的线条为依据并始终保持垂直与平行。

定点连线练习: 在纸上任意定数点,然后进行点与点之间的连接练习。

要养成经常退后远看的习惯,只有远看才能发现画面上的错误,这一点在明暗画法时同样应该重视。发现不垂直的线条应及时纠正。(图6)(图7)

(图8) 曲线直画的练习

● 练习二 曲线直画练习

1. 作业提示

曲线直画是与立体画法的原理相配套的描绘形体的方法。它明确指出了画球体先用直线打轮廓，画球面先概括成平面的转折去表现。就是说画任何物体都先用长直线打轮廓，画大形，画基本形然后用短直线切削的方法逐渐接近原型使作业上的形体表现得圆中寓方，明确而肯定，概括而有力。

2. 作业要求

- ①在纸上先画一条任意自由曲线。
- ②用直线沿着曲线作较自由的切削练习。
- ③每条直线应重复画5~6次。(图8)