

素描技法自学

素描

SUMIAD

绘画技法自学丛书

素描

陕西省群众艺术馆 编

装帧设计 戴刚毅

绘画技法自学丛书

素描

陕西省群众艺术馆 编

*

陕西人民美术出版社出版

(西安北大街 131 号)

陕西省新华书店发行 西安新华印刷厂印刷

*

开本 787 × 1092 1/32 印张 2.25 插页 34 字数 43,500

印数 1—55,000

1981年9月第1版 1981年9月第1次印刷

统一书号: 8199·208 定价: 0.60元

出版说明

为了满足美术爱好者、文化馆、站美术干部和中小学美术教师在专业学习上的需要，我们编辑出版了这套《绘画技法自学丛书》。本书是其中之一，还将陆续编辑出版《速写》、《色彩》、《透视》、《解剖》等。希望读者对这套丛书的内容和编辑出版工作，多多提出批评和建议，以便改进。

前 言

自然界不存在无形体结构的可视形象，绘画艺术离不开对可视形象的描绘。素描练习的任务，就是着重研究掌握客观对象形体结构及其可视条件：如空间透视，黑、白、灰明暗等造型的规律与方法的。素描的功能，好象基本粒子对于物质似的，构成了各种绘画技法的基础，对每幅作品在技法的成败上，起着潜在的支撑作用。

我们现在提供的，便是一本谈素描技法和中外素描流派等有关常识的书。目的是供有志美术专业的初学者，业余美术爱好者，以及中小学美术教师，文化馆、站美术干部等方面同志，在自学素描或辅导素描练习时，作为参考与借鉴；书中还涉及到一些美学理论问题，也希望与同行们进行交流和探讨。因管见所及，若有不当，恳请绳偏纠谬。

本书一至四部分由王国征执笔，五至七部分由戴刚毅执笔；在编撰过程中，西安的画家、美术学院的师生，诸方有关同志，都曾给予热情的支持和协助，在此谨致谢意。

编著者 1980、5

目 录

前言

一 素描练习应抱的态度…… (1)

二 素描练习的画具及用法… (3)

三 素描练习画的对象和对一
般形体的理解…………… (7)

四 素描练习的步骤和方法… (13)

五 目前国际上在素描教学中
几个主要流派介绍………… (44)

六 素描与中国画…………… (56)

七 素描的几种表现形式…… (62)

附 图 目 次

1	石膏几何体素描	赵志绪
2	静物素描*	
3	静物素描	王海力
4	眼	李明之
5	耳	谢伟
6	鼻	丁金界
7	嘴	宋鸣
8	大卫面像	李永贵
9	头部肌肉模型	崔国强
10	石膏头像	黄申发
11	荷马石膏头像	谢永熙
12	石膏头像	王志刚
13	人像习作	刘文西
14	陕北老农	蔡亮
15	陕北农民	蔡亮
16	关中老农	王子武
17	勃罗特斯石膏胸像	李永贵
18	莫利哀石膏胸像	武永年
19	人体半身素描	彭吕
20	人物半身素描	谢永熙
21	素描人物课堂习作	李永贵
22	羊倌	蔡亮
23	石膏人体残缺素描	黄乃源
24	酒神全身石膏素描	姬国强
25	垂死的奴隶	李永贵

- 26 摩西全身石膏素描*
- 27 人体习作……………李习勤
- 28 人体习作……………尚德周
- 29 人体习作……………刘文西
- 30 人物素描*
- 31 人物素描*
- 32 风景素描……………徐甫堡
- 33 风景素描……选自《德国荷京斯
尼顿作品集》
- 34 泰戈尔像……………徐悲鸿
- 35 人体素描……………徐悲鸿
- 36 人体素描……………徐悲鸿
- 37 人体素描……………徐悲鸿
- 38 裸体女模特素描……(法)普鲁东
- 39 人体素描……(俄)伊凡诺夫
- 40 人体素描……(俄)伊凡诺夫
- 41 人体素描……(俄)伊凡诺夫
- 42 人体素描……(俄)契斯恰柯夫
- 43 人体素描……(俄)列 宾
- 44 人体素描……(俄)苏里柯夫
- 45 京剧艺术家盖叫天
……………(罗)博 巴
- 46 《血衣》人物素描习作…王式廓
- 47 手的练习……………(德)门采尔
- 48 人物素描……………(德)门采尔

附
图
目
次

- 49 工人……………(德) 门采尔
- 50 《清明上河图》(局部)
……………(宋) 张择端
- 51 花卉……………齐白石
- 52 阿Q像……………蒋兆和
- 53 卖唱……………蒋兆和
- 54 老人……………王子武
- 55 巴塔舍娃像……………(俄) 列 宾
- 56 人物素描……………(俄) 波列诺夫
- 57 关中老农……………周 正
- 58 女青年……………钱绍武
- 59 青年农民……………(罗) 巴 巴
- 60 街头艺人……………(罗) 巴 巴
- 61 小孩……………(美) 尼古拉·菲钦
- 62 老人像……………(美) 尼古拉·菲钦
- 63 尼科洛·帕格尼尼…(法) 安格尔
- 64 《战争与和平》插图
……………(苏) 施马里诺夫
- 65 《扎根边疆》素描稿……………刘文西
- 66 有这样一个党……………(苏) 基布里克
- 封面素描……………王 瑛

(注) *表示选自全国第二次素描教学座谈会观摩作品。

一 素描练习应抱的态度

学画有啥“诀窍”？初学者经常这样疑问。学画的过程包括了两个方面：一方面是通理、一方面是苦练，要说“诀窍”的话，“通理苦练”就可算作唯一的“诀窍”了。

“通理”，就是通过读技法书、听老师讲、欣赏临摹优秀作品等办法，弄清技法的道理；“苦练”，就是自己刻苦地坚持写生锻炼。两者之中，“通理”固然需要，但更要靠“苦练”，否则，即便读书很多，甚至把技法背得烂熟，仍然不一定能画得了画。只有使技法理论和实际结合，坚持进行艺术实践，才是最可靠的学习办法。

初学者常常因为嫌自己画得“丑”，或者怕别人讥笑而怯于下笔，也有人甚至怀疑自己是否有绘画的“天才”等等，这些都是不必要的。事实上，学画起步的踉跄与趑趄，就是许多有成就的画家，也是多多少少经历过的。重要的是首先要树立起信心、鼓起勇气；同时，也应知道，艺术的道路同样是充满着艰难险阻的，思想上应有愿意吃苦的精神准备。

在这里，介绍一下中外两个大画家“画蛋”的故事，对初学者大概不无益处：

我国唐代的大画家吴道子，后代人称誉他为“画圣”。他十二岁开始学画，五十多年里没有间断过艰苦的艺术实践。他画的人物画，同代人张彦远在《历代名画记》中称赞说：“虬须云鬓，数尺飞动，毛根出肉，力健有余”；宋代

苏东坡在《书吴道子画后》中，也高度评价说：“所谓游刃余地，运斤成风，盖古今一人而已”。传说他初期学画，画过许多鸡蛋。因此，后来画起圆圈来，信笔一挥，就象用圆规画成的一样，令人惊叹！

文艺复兴时期意大利著名画家达·芬奇，画过《最后的晚餐》、《莫娜丽莎》等许多世界名画。据说他小时候学画，也是从画鸡蛋、苹果等开始的。他的老师总是要他画这类东西。达·芬奇画得不耐烦了，他的老师就告诉他说：

“别以为画蛋很简单，很容易，要是这样想就错了。在一千只蛋当中，从来没有两只形状是完全相同的；即使同一只蛋，只要变换一下角度看它，形状便立刻不同了；例如把头抬高一点，或者把眼睛看低一点，这个蛋的椭圆轮廓也大有差异。所以，如果要在画纸上准确地把它表现出来，非下一番苦功不可。多画蛋，就是训练眼睛去观察形象，训练手随心所欲地表现事物，等到手眼一致，那时，对任何形象就能应付自如。这个基础工作，必须首先做好。”达·芬奇听了老师的话，下苦功夫一步一步地努力，终于取得了光辉的成就。

晋代书法家王羲之，“临池学书，池水为墨”；当代京剧表演艺术家盖叫天，七十五岁仍“夏练三伏，冬练三九”。古今中外优秀艺术家勤学苦练的故事脍炙人口，数不胜数。其思想内容对那些勤于艺术事业的人们，都有一定的鞭策作用和不断进取的感召力量。高尔基说过：“天才就是劳动；人的天赋就象火花，它既可以熄灭，也可以燃烧起来，而逼使它燃烧成熊熊大火的方法只有一个，就是劳动，再劳动。”

“画蛋”练功的精神，不但对学画初期至关重要，就是从事绘画的整个一生当中，也是少不了的。

二 素描练习的画具及用法

绘画作为人类一项精神活动，自始至终都要以客观存在的物质作为前提。绘画作品的生产离不开工具，绘画作品能够得以固定下来离不开材料。伴随绘画发展史的是一部绘画工具和材料的发展史（当然，也是生产发展史）。用什么样的绘画工具和材料，怎样使用工具和材料，对作者思想意图的体现，对作品完成效果的好坏，关系是重大的。学画的人，不应当作自己手中工具和材料的奴隶，而应当学会灵活自如地掌握工具和材料，使工具和材料得心应手地为表达自己的思想意图服务。同时，应在艺术实践过程中，努力发展工具和材料。

素描练习，是用一种颜色或有限的几种颜色来描绘客观对象的，是比较单纯的绘画语言，通常使用铅笔、炭条、炭笔、钢笔等较多。但是如果以为只有这些工具所画的画是素描，那是不确切的。因为，一方面，这些工具还能和别的画笔结合使用，用来画象铅笔淡彩等其他形式的绘画；另一方面，用水彩笔、水粉笔、油画笔、国画笔等结合各自画种，也可以画单色的素描。从素描练习的任务和内容出发，各种画笔都是可用的，不应限制得太死。但是初学阶段，对各种画笔没有必要一一尝试，它们之中，比较起来，铅笔最容易弄到也较容易掌握，所以首先应学会使用铅笔，以后随着技巧水平的提高，再逐步选用炭条等其它工具。

国产铅笔中，以目前市场上出售的中华牌绘图铅笔作画性能较好。它从最硬到最软的多种型号里面，作画常用的是在 2H—6B 之间的几种，2H 以上过硬，容易在画纸上面划下硬痕，因此一般不用。

通常作画握铅笔姿势和握钢笔不一样。握钢笔时，笔杆是放在大拇指上边的虎口里的。（插图 1）这样握笔，只能

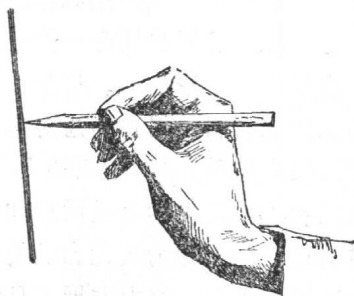

插图 1

画较小的画和画面微细部位。但画较大的画，特别是在倾斜的画纸上或墙壁上作画，不仅会引起手腕和胳膊的酸疼，而且还会由于视角狭小不能把握大画的全貌，这就有碍准确地作画。

正确的握笔姿势应将铅笔杆放在大拇指下部的手心里，大拇指在上边压住，下边四个手指均能托着铅笔。（插图 2）这样作画较为方便，胳膊能伸直，手腕活动范围不受限制，能够在大幅画面上有把握地画出各种线条。

插图 2

此外，铅笔和画纸应保持在锐角范围。（插图 3）这样铅笔在纸上比较容易滑动，笔尖也可以在画的过程中经常保持锐利；如果成了直角，画出的

线条往往生硬死板，笔尖也容易磨秃折断，还容易划破画纸。

素描练习中除了要用铅笔，还要准备橡皮、画纸、擦笔、画板、画架等画具。

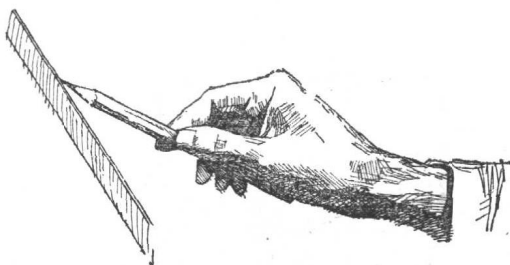

插图 3

橡皮一般使用松软一点的较好，用时宜切成斜角形状；橡皮太硬，容易擦脏和擦破画纸。如果画炭条素描，还可以用不干不湿的馒头或面包代替橡皮，用时撕一小块放到画坏处，指头一搓、擦得比橡皮还要干净。

画纸最好用专门制造的素描纸，若临时须拿别的纸代替，最好挑韧性强，表面不要太光，比较厚的纸张为宜。

擦笔在素描当中用途很广，它可以和铅笔、炭条、炭铅等一起作画，塑造形体，但素描练习的开始阶段，画者主要应使用铅笔来直接画出效果，如果铅笔画出的暗面、灰面等感觉不够统一，可以用它轻微擦擦，以利加强画面的统一和虚实感。擦笔可以根据自己的需要来制造，用裁得一样宽的宣纸等纸张用力卷成瓷实的纸棒，粘住接口处就成了。用擦笔时，应象削铅笔一样将头部削成尖锥形，擦腻了以后可以再削。

画板、画架，都以适用、轻便、易于搬动为好。初学者使用画板、画架写生，一般不宜正对着写生对象，应侧放成九十度为宜，这样既不遮挡视线，又利于锻炼视觉记忆；画者和画面之间，应保持到可伸直臂膊的距离，这样不仅可以看清整

幅画面，也便于
作画。(插图 4)

作画之前，
画纸一般宜裱在
画板上。裱法是
先将画纸平铺在
画板上，用四条
涂了浆糊的纸条
少许压住画纸四
边，和画板粘牢，
然后用干净毛巾
给画纸正面擦上
清水，放到通风
处，数小时以后
画纸就干燥平展，
画起来比较
舒服。(插图 5)

插图 4

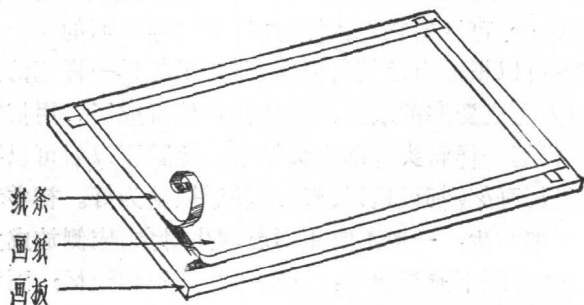

插图 5

三 素描练习画的对象和 对一般形体的理解

按理，现实当中多数可见物体都能作为素描写生的对象（也叫模特儿），但是，由于表现起来有难有易，而且不是样样都有代表性，所以进行素描练习的时候，应经过必要的选择。

一般的作业，开始选的是石膏立方、圆球等几何形体，同时将接近几何形体的实物作为补充，经过这样一段时间的练习之后，才转入对人物的研究；研究画人是从头部开始，选画石膏五官、头骨、头部肌肉模型、石膏头像、真人头像等；头部完了后，再由人物半身进到人物全身。在这阶段，也是尽量以画石膏人体模型作为画真人的准备。

这种从画几何形体开始的练习顺序，既在难易程度上，含有由简到繁的意义，更有使初学者首先学会对形体结构如何观察理解的道理。初学者绝不要以为几何形体画起来单调，就不愿画或轻视它。

“文原于道”，“标自然以为宗”。绘画艺术是画家根据一定的世界观和一定的社会理想及审美理想对现实的反映。这种反映，当然不是对生活现象和自然现象的机械摹仿。以发明创造和摹仿相比，那怕创造一个小小螺丝钉，都要更有价值；而且如果绘画仅仅是为了摹仿，那么，照相技术早就可

以将它取代了！绘画反映出的现实生活，是通过画家思想感情加工创造以后的现实生活。画家在反映生活的过程中，“冲动是以对象为媒介的”（马克思），因而同时就体现出画家的思想感情，是画家思想感情的抒发。《文心雕龙》中有句精辟的话：“岁有其物，物有其情，情以物迁，辞以情发”。这也正是客观现实必须通过主观才能表现为绘画的很好说明。因此，在同一件绘画作品里边，必然要包含生活形象和主观思想情趣这两重因素。在一幅好画中，两者水乳交融，就象一个人一样，既有躯体、又有灵魂，二者高度的统一。为什么当我们看古今中外各类优秀美术作品的时候，不仅能看到它们所在的特定历史时期的生活状况，而且可以体察到作品作者及其所代表的人们精神旨趣，其原因就在这里。

绘画当中的精神作用，不但表现在画家创造艺术形象的时候，同时也贯穿于画者直接对着客观对象进行写生的时候。写生时，仅就画家对物体外形的观察理解来看，其角度也和普通人大有区别。

任何写生对象作为现实中的一种存在物，它都是多种特定部分的综合体，是多样性的统一。人们在看它的时候，一般都是各取所需的，例如：“伯乐相马”，不注意马的毛色、性别，看的只是马能否日行千里的特征；“庖丁解牛”，把活牛看成死牛，看的只是肢解牛体的刀路……即使从审美观点出发，普通人也只注意对象的外表或细微末节等，而不考虑把对象如何画下来的问题。但是，画家却有自己的着眼点。他必须分清对象现象和本质的区别，须要本质地观察对象，认识对象的形体与结构的实质。形体，指的是对象的体积；结构，是指形体的组合关系。画画的人，如果不认识对象的形体结