

SUMIAO
ZIXUE
FUDAO

[苏] 阿·捷依涅卡 主编

素描自学辅导

马文启 李克 译

辽宁美术出版社 1984

SHIJI
ZILIE
FUDAO

东垣自学辅导

中国医药出版社

素描自学辅导

主编 [苏]捷依涅卡

翻译 马文启 李克

辽宁美术出版社

J214
31

目 录

- 1 前 言
- 5 素描的开头练习
- 19 石膏头像素描
- 29 真人头像素描
- 49 古代雕像人体素描
- 57 真人人体素描
- 81 建筑素描
- 99 速 写
- 117 材料与技法
- 131 素描与构图
- 185 译 注
- 189 附 图

前言

美术家创作的整个准备过程和素描紧密相关。油画、宣传画、壁画稿、建筑设计图等，通常都要事先画素描稿——画草图，画速写，甚至也可能要画完整的素描。所以，为什么在美术和建筑教育的系统中，素描是基础课程之一。系统地画素描可积累经验，丰富知识，锻炼技巧。从事任何一种专业的美术家，不论是画家或雕刻家、建筑师或插图画家、纪念碑雕塑家或舞台装饰美术家、宣传广告画家或工艺美术家，都需要掌握素描的技巧。

画写生素描能理解在两度空间平面上构成立体形态的规律，发展描画周围现实的专业创作才能。

这本教材的目的是，在素描上提出一系列建议，培养画者能熟练地、准确地表现自己的创作构思和想象，学会用各种方法进行描画，掌握构图的基本规律和法则。

教材分为建筑局部模型素描、石膏头像素描、真人头像和人体写生素描、室内景和外景素描等各章。

考虑到，使用我们教材的是已经具备画最简单的几何形体（立方体、圆柱体、锥体等）初步知识的人，所以我们建议从画建筑局部模型——花饰、柱头、花瓶开始，因为这些东西在比例以及整体与局部的关系上是很清晰的；在这上面最容易理解轮廓的意义和明暗的法则，而且能掌握各种涂阴影的方法。有几个课题是画石膏头像，而后是画具有简单和复杂动势的人体。这时学生接触到的是单一颜色的对象（石膏像），或者相反，是有各种不同颜色的真

人，这就要求掌握不同质感特征（颜面、头发、手、衣服、）的表达方法。

在讲解头像素描过程中，叙述了头部解剖方面的基本知识，涉及到不仅表现头像的体积问题，而且也涉及到表现被画者的性格及其年龄特征问题。在教材中指出了在孤立的白色背景上画头像素描的法则，这时画者的任务是在于正确地拟定动势（头部和肩胛带关系上的某种姿势），表现出头像本身的比例和明暗造型。在以后的一些习作课题中，要在真实的环境里画真人头像：在帷幔和墙壁的背景上，在各种不同的光线下——自然光、人为光、复杂光（例如两面受光）。在每一种这样布置的课题习作中，画者都能学习到应当掌握的某些法则。

在教材的每一章里，都附有教学示范图，这些图例明显地指出画素描循序渐进的阶段。

初学素描的画者，应当首先掌握一条规律：素描要求在工作中要有一定的次序。所以，建议在学习素描过程中，不要从习作的第一阶段就跳到第四阶段，而不经第二、第三阶段。

书中除附有学过二年素描课程的学生画的素描习作图例外，还附有大量的著名画家的素描作品，根据这些第一流的范作，可以清楚了解素描的各种不同方法和技巧，以及这些大师具有个性的创作特征，而那些学生画的习作素描，则可使初学画者用来对照自己，从而确信，对每个希望学会画素描的人来说，画出高水平的习作是完全可能达到的。从初步的课题开始直到最后的复杂构图为止，你都会看到学生的和著名画家的素描。

在专门的一章中，我们讲述了速写、减笔画、记忆画和草图。我们列举了大量的速写，为的是让年轻画家了解短时间的速写本身具有的重要意义及其表现力。在这里你将看到轮廓线速写和上面有精确的、表明深度空间明暗层次的短时间素描，以及作为复杂的构图——油画、宣传画、插图、壁画等的辅助材料而画的速写。

我们建议初学画者不仅要完成本参考书中指出的习作课题，而且也要采取一种很有用的好方法——对所有习作课题都画记忆素描，也就是经过短时间后再根据记忆重画前段时间已画过的人体，可画在单独的纸上，也可画在写生素描的旁边。这种练习对你的视觉记忆是个很好的检验和锻炼。在凭记忆的速写和素描中，也可以画建筑，画人的外貌的明显特征，画人的具有特点的姿势或动作，以及光线效果等等。

在书中明确地划分出两类素描：一种是习作素描（在教室里画的），这时模特儿在稳定的光线条件下，不变动姿势地站着，而且这种布置有时要继续不止一周的时间；另一种是随时随地实际写生的素描。比如说，在树林里，在工人村里，在俱乐部里，画写生素描，在这些地方画者会遇见许多偶然发生的和出乎意外的情况。例如象所画光线的改变和人群的重新组合布置等。本书的目的是，说明什么样的手段较为方便适用，以及在这种情况下可以采用什么样的方法才能使素描画得最有说服力。

有一章专门谈素描的技术。我们在这里自然是不仅仅谈画纸的质地和种类，谈画素描用的铅笔、炭精棒、红垩笔（这当然也是很重要的）——我们要向学画素描的人提出更复杂的问题：如何根据一定的目的来运用画素描的材料，怎样用这种或那种材料以最好的方法画织物、画物体的各种不同的质感，用什么手段正确地描画复杂的风景画中的空间、远景以及室内景中的空间环境和明暗变化等等。

我们顺便还提出一些建议，说明在某种情况下如何创造性地运用透视法则。究竟什么是创造性地运用透视法则呢？那就是完全有意识地容许自己例如在画中有两个消点或两条视平线；同时，将使画素描的人知道，怎样才能合理地画出天花板的透视空间，因为在这里可

以有好几个消点和一些透视缩短的描绘。本书还向读者介绍了直角（正投影）透视画法。

在学习素描的过程中，构图因素具有重要意义。构图是从往画纸上布置被画形体的初步法则开始的，逐渐使学素描的人对一些构图规律，如对称、节奏、静、动、主次从属关系等有所了解。对构图的法则和规律缺乏认识，是创作不出思想内容和形式上鲜明的素描以及任何造型艺术作品的。

随着素描课题的愈益复杂化，构图的作用也在不断增强。特别是当画家要着手创作油画、宣传画、壁画等作品时，表现得更为明显。

构图的原则不论采取何种形式，总是在画家的工作中出现：这就是在画纸上布置形体，这就是选择适合的画纸幅面，这就是形象优美地表达主题。

探索出生动、真实、完美的独出心裁的构图——是艺术作品创作过程中最困难、也是最有趣的一部分工作。“……我完全埋头于工作中。虽然已经写出了许多东西，但仍然还有许多问题要思考，而且进行这些思考需要花很大的精力。必须把一切都结构好，使其成为一个严谨、和谐的整体。”——格林卡就是这样来讲述对其音乐作品的完整结构的探索。

美术具有与众不同的特性——再现过去和预示将来。所以，油画家、雕刻家、插图画家应当拥有善于想象的才能和成熟的构图本领。

在美术史上有很多例证，说明画家在进行写生素描的同时，总是画一些短期的不完整的草图，在那上面去探索以后将体现在油画创作主题中的造型优美的形象及表现方法。这种用草图去探索艺术形象的方法，通常总是通过素描来进行。值得回忆一下伦勃朗、提埃波罗、普桑、扎哈罗夫、马尔托斯、勃留洛夫、苏里科夫和其他大师的素描。在他们为准备创作而画的素描和初步草图中，都包含有探寻未来完整作品的形象处理过程。

凭想象构图作画——这是艺术创作的一个最困难的方面。

没有事先的写生素描，没有对必需的材料进行选择和研究，很难想象能对任何构图作到成功的处理。只有在对所描绘的主题和与一定题材有关的那个时代的文献资料加以研究的过程中，画家才能找到独具风格的描写形式，并达到预期的结果。

如果说重要的是知道想要画什么，那么更为重要的就是善于巧妙地把想要画的表现出来。手应当与思想协调一致。所谓技巧，应当理解为不是外表的装潢，而是创作过程一切因素的总和，其中也包括作者的世界观。有才干的美术家可能以其某种熟练掌握的手段完成漂亮的素描、雕刻或插图，但他同时也可能远远脱离真实，如果他的处理是浮光掠影、非常表面，没有深入触及被画现象的思想内容的话。所以说，熟悉和了解时代的主导思想，能明辨出过去和现在的好与坏、正面与反面的东西，是非常重要的。

这就是我们给在素描方面从事实际学习的新手提出的一些事先想到的意见。

捷依涅卡

素描的开头练习

捷依涅卡、吉洪诺夫

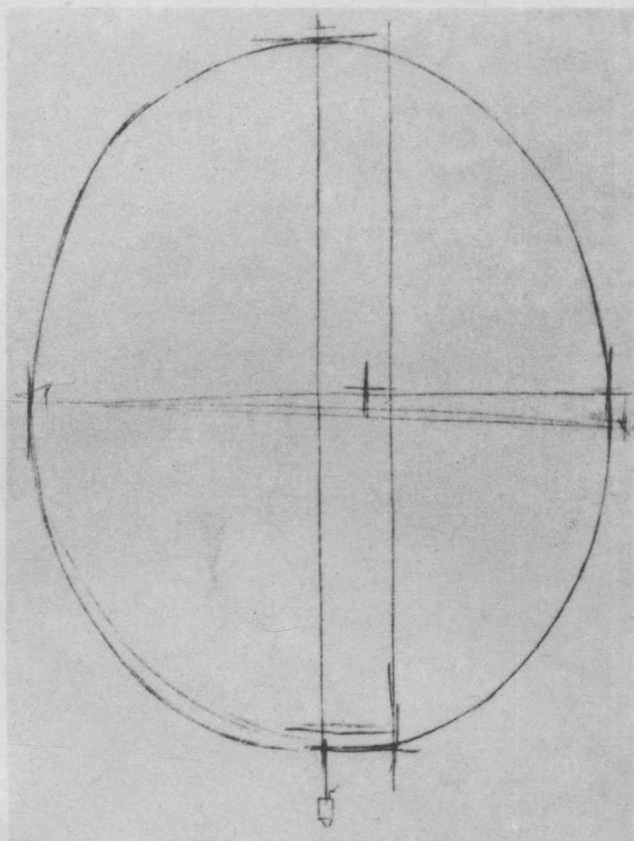

图1 花饰素描第一阶段

我们建议，素描的实际学习过程要从画建筑局部石膏模型（花饰、柱头、花瓶）开始。画建筑局部模型对掌握明暗规律和透视法则方面是非常有帮助的，而且对任何一种美术创作都大有用处。

这些描画对象在画者面前提出什么样的课题？在这些素描中什么应当是主要的？

花 饰

我们拿一个花饰——石膏雕塑的花朵模型，并且研究清楚，当画这件东西的素描时，在初学画者面前会提出什么样的任务。

花朵模型——是浅浮雕，上面有五个同样大小、成环形均匀配置的花瓣。所有的花瓣都具有相同的起伏、纹理和脉络。所以，需要用同样的比例把花瓣画出来。

然而，并不是所有画者都从正面画花朵模型；坐在侧面，从锐角上观察它，画者会发现花朵是立体的，也就是它有高度、宽度和深度。在一定的角度上看花朵，你会看清，它的相同的花瓣将有透视缩短：圆形变成了椭圆，作为花朵基础的方形，成了长方形——大形以及从属于它的细部都起了变化。

画者应当在画纸的平面上不只是单纯地画出三度空间的物象，而且也要画出合乎透视的立体形——表现出形体的明显的变化，而所以发生这些变化，乃是由于形体在空间中的位置起了变化。

为了能正确地把花朵形体画在纸的中心，需要标出垂直的和水平的中心轴线（图1）。

因为垂直线和水平线方向是固定不变的，根据它我们很容易找到所有其它与垂直线和水平线成各种不同角度的方向，同时也能确定花朵的长与宽的比例。

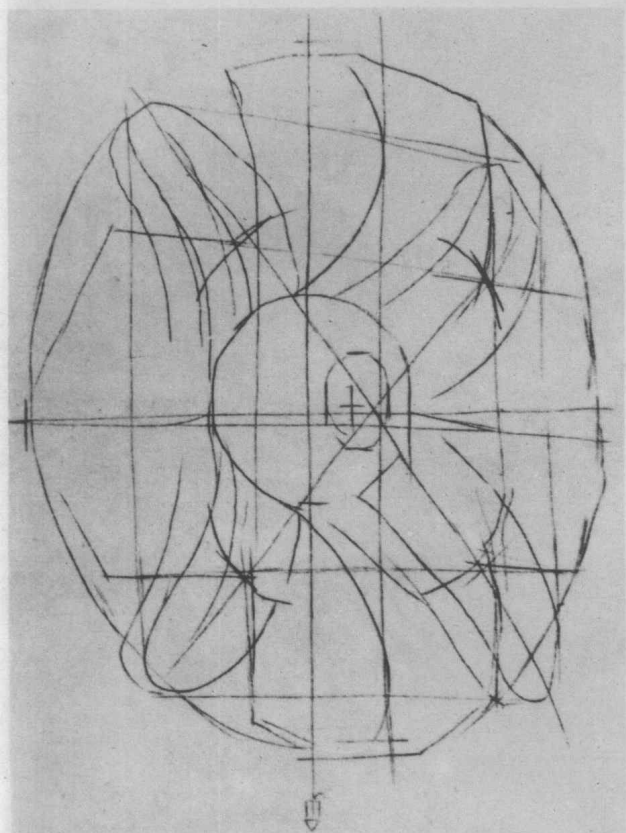

图2 花饰素描第二阶段

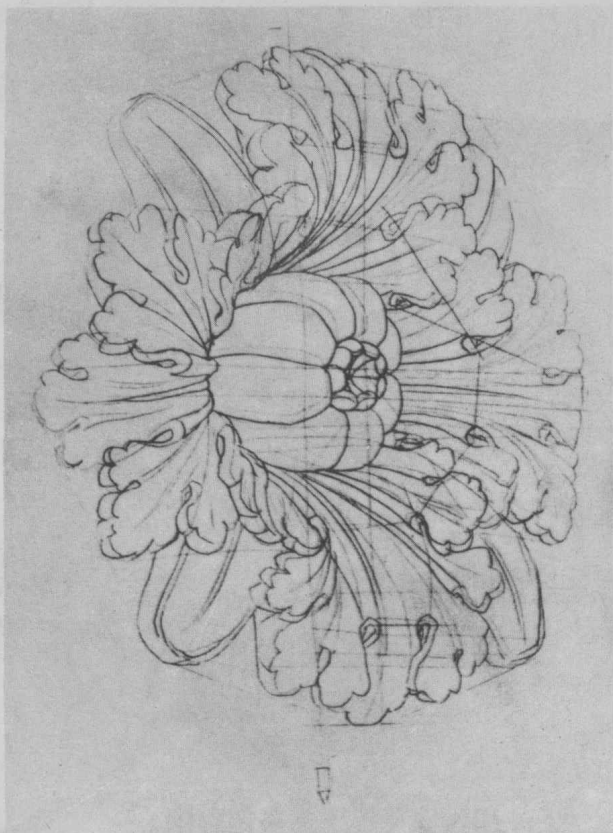

图3 花饰素描第三阶段

就这样，我们在画纸上用轮廓线找出花朵的大形（图2、3）。

在这里谈谈对所有以后的课题来说也都必须遵行的一条法则是适当的，那就是：对物象的大形没确定之前，不能开始画细部——也就是说，在没有确定出整个花朵的边界以及局部与整体的关系之前，不能把花朵形体画得太入细；没有画出整个头部的立体形态，不能画耳朵和眼睛；没有把眼球摆好位置之前，不要画眼睛的细部（眼皮、瞳孔、睫毛）；没有画出鼻子的大形之前，不要画鼻孔。从画第一个课题布置起，就要遵守这条法则。

如同在明确大形轮廓阶段中一样，在明暗层次的描画中，也要保持对被画物象的整体观察；不要孤立地、一个一个地局部地去画它，而是要经常对它们进行比较，轮流地从一个部分转到另一部分，同时要一眼概括整体。画好花朵的轮廓，并找出比例关系（花瓣与整个花朵面积的比例，花瓣的宽度与其长度的比例），之后就可以转入大块阴影的描画了（图4、5）。

轮廓线——只是假定地标示出物象本身和它的组成部分以及色块的边界。轮廓线条在自然中作为真实可感觉到的因素是不存在的。所以，在以后素描的完成阶段，轮廓线应当消失不见，让位于一个形体向另一个形体的从容不迫的过渡。对物象的这种造型表现是用涂阴影的方法达到的，它由一系列描画阶段构成（图6）。画石膏模型，也就是画涂有一样颜色的物体，这时，我们最清楚地看到最亮的地方，其次看到中间调子，而后看到阴影和反光。涂阴影要从最暗的地方开始，但不要把调子的强度画得太足（太彻底），这时，受光部分自己就会显露出来。不要把阴影画黑了，原因是：如果在石膏花朵模型旁边放上某种黑色物体，那你就无法来表现明亮的花朵和暗黑的物体之间的区别，无法表现花朵上的阴影与该物体上的阴影之间的区别，因为你所准备的调子不够用了。

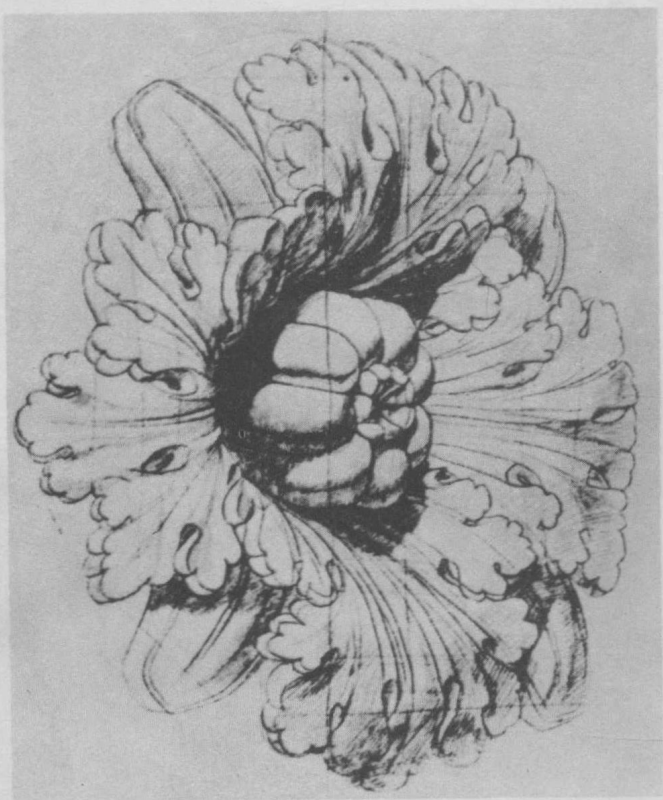

图4 花饰素描第四阶段

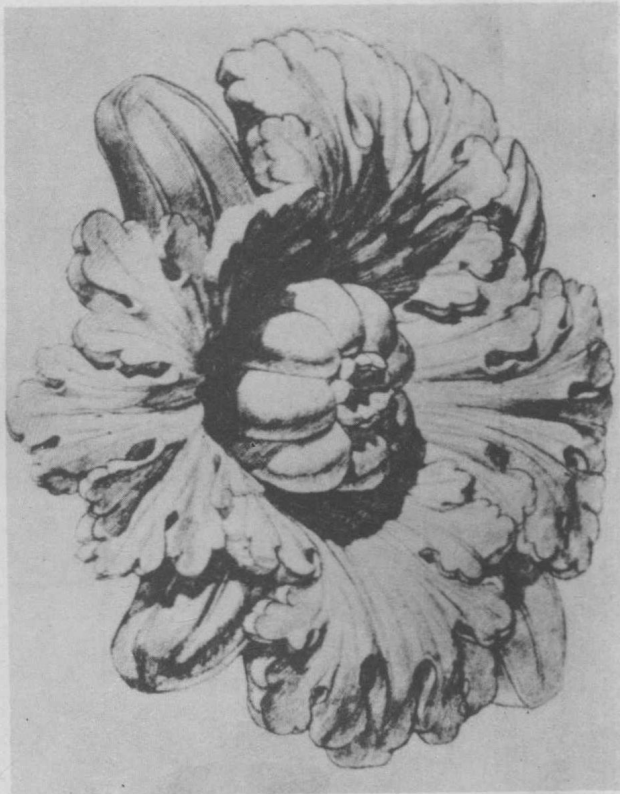

图5 花饰素描第五阶段

要习惯于看出整幅画中调子的强度，和所谓的中间调子的强度。要估计象细线条和涂阴影这样一些描画方法的功能。要注意，光线是如何按不同的方式照射在无光泽的、发光的、擦亮的和不光滑的表面上。

这里提供的一些图例，介绍了画素描的方法，当然，不能认为它们就是十全十美，彻底解决了学习素描的问题。自己亲身的经验，大量的实践，会使画者拥有自己的手段和自己的技法，而这些图例也只是对最初阶段的素描练习有点用处。

认真地对待画素描用的材料——是素描进步必需的先决条件。应当把画纸很平整地绷紧在画板上，作画之前要试验一下它的质量，看看是否适合于画素描。要使自己养成使用各种不同规格画纸幅面的习惯，要能从中选出适合于当时的课题布置特点及其任务的那种画幅规格。不要一开始就用铅笔使劲画出粗黑的笔道，要少用橡皮，特别是在作画的一开始，要避免对画纸采取漫不经心的马虎态度。

素描不能容忍不整洁和粗制乱造。用细线条涂阴影有特殊的好处，因为细线条经不住脏污，而且只有当画纸表面没有被无休止的改画和过分的橡皮擦拭时，涂阴影的铅笔线条才能表现出调子的鲜明、过渡的柔和以及背景的透明感觉。

许多将要使用我们这本教材的人，很自然地希望跳跃着学，例如从第1图跳到第4图（即在画完习作的第一阶段之后就跳到第四阶段，从而破坏了掌握被画形体的循序渐进的过程），或者是画完花朵模型之后，立刻就开始画人体。青年人的天性就是这样。然而，在学习素描中的这种不按次序的做法，只能得出否定的不良结果。

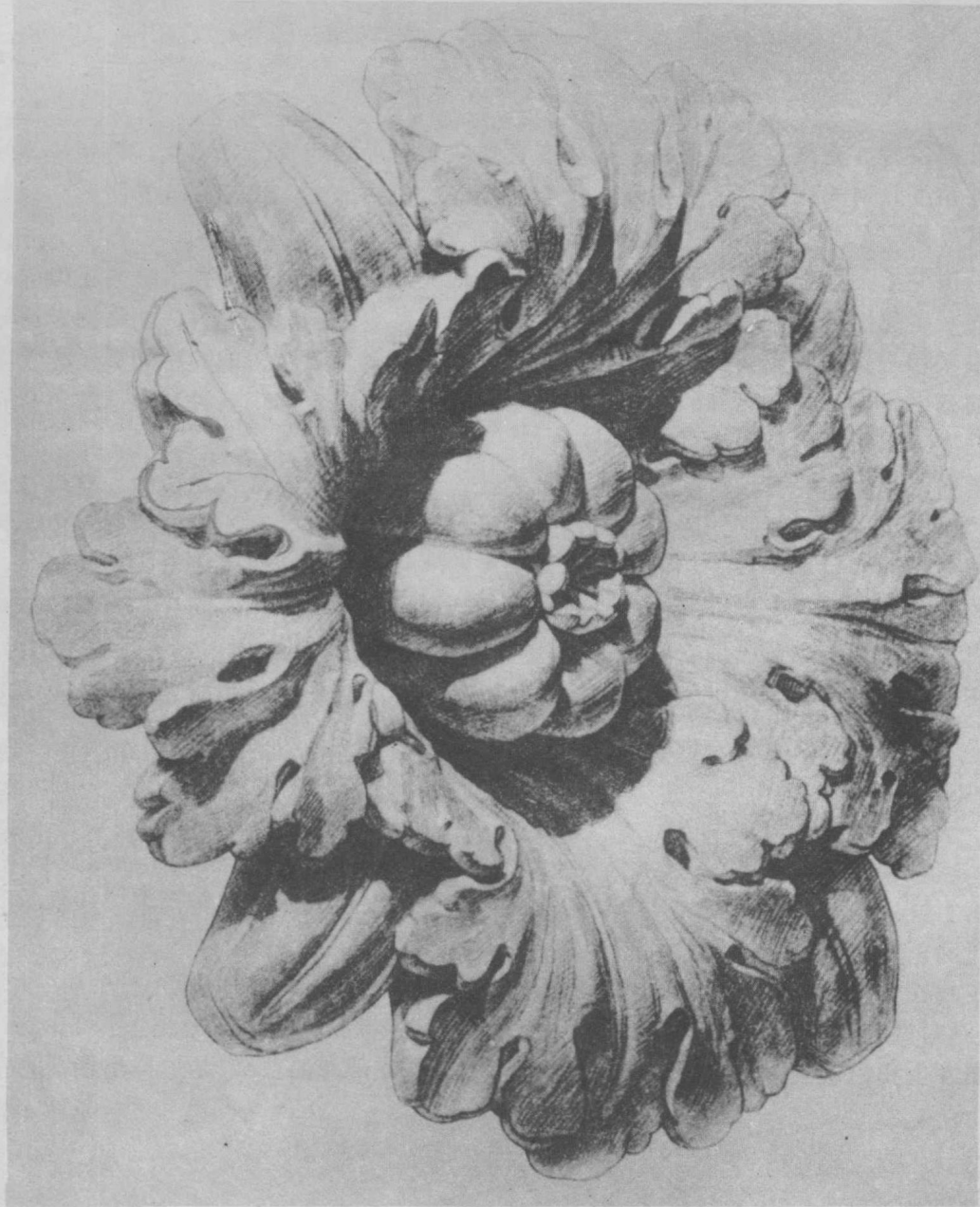

图6 完成的花饰素描

我们现在详细谈谈如何理解画家们经常使用的一些名词术语。术语“结构”源出自拉丁语Constructio，它的原意是“构造”、“布局”；按照一定计划的组合。结构是任何形体的本原。在画纸上能正确合理地画出物体的结构，也就画出了好的素描；在结构上如果弄出错误，不论用什么样的最高超的涂阴影调子的技艺也掩盖不住这一点。掌握住被画人的结构上的（解剖的）原理，就能正确地画出处于某种动势的人。

在素描中使用“空间”一词来表示三度空间环境中的物象的相互联系。

画法几何学和透视学法则详细地分析了空间的种类及对它的描画方法。

“调子”一词出自希腊语tonos，它的意思是表示强度。调子——是光线强度的物理特征。

素描中的调子取决于光线的数量和特点，也就是以物象表面的照明度和光源为转移。调子在自身上把光线的强度和物象本身的颜色结合在一起。光强度取决于物象在空间中和光源关

系上所处的位置：光线垂直照射在上面并成直角向观者反射的那部分表面，将是最亮的；成某种另外角度照射的光线，形成半暗；没有被光线照射的地方，将是深暗的阴影；反射的光线则形成反光。

坚持用调子画素描——这就意味着要遵循从最亮，经过中间调子到最暗的正确的对比关系，为的是避免出现那种破坏整体和谐的“招摇过市”令人刺眼的地方。明暗的对比可能很强烈或很柔和，这要看光线的强度、物象本身的颜色以及画者所采取的中间调子的强度来决定。在油画中，调子还有另外的意义：用这个词来表示寒暖色调、各种色彩（颜色）的调子的统一强度、不同的色调层次、固有色调等等。

当我们谈到物体的表面特征——不发光的或发光的，光滑的或不光滑的，这时在素描中就使用“质感”一词。纸张、织物、植物、建筑材料等等，都会有不同的质感。色彩和调子由于质感不同而变得不一样了：例如，不发光表面的红色就不同于不光滑表面的红色，而光滑表面的红色，由于它有反射的性能，将会影响到邻近物体的颜色，而且它自身还反映出其它的颜色，在反光中创造出混合的调子。可见，物体的不同质感也要求对它采取不同的画法。

“构图”一词，在专门讲《素描与构图》一章中详细地作了分析研究。

柱头

画完花朵模型之后，学生就转入到画柱头的素描，按次序描画的基本规律，与画花朵一样，只不过形体比较复杂一些。柱头是圆柱形，要求画者始终要记住柱头的细部与圆柱体基本大形的相互关系。

着手画柱头素描时，要引一条垂直轴线，并在最简单的外形大框中拟定出柱头基本大形边界的轮廓。这时要在主要形体周围留下一些空地，这对画柱头的一些突出部分是必不可少的（图7）。

在图8上看到，柱头的基本结构和它的主要组成部分的凸缘，是怎样用轻盈的轮廓线

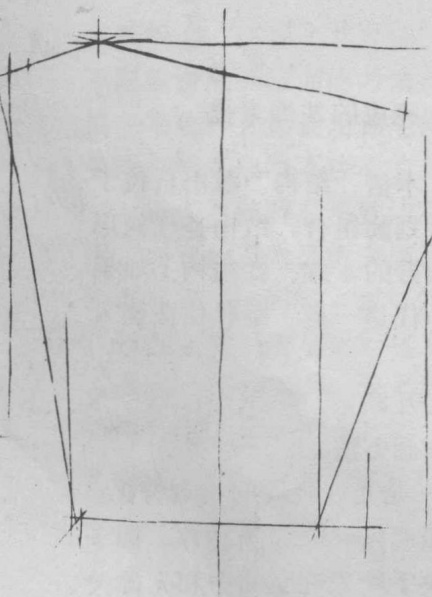

图7 柱头素描第一阶段

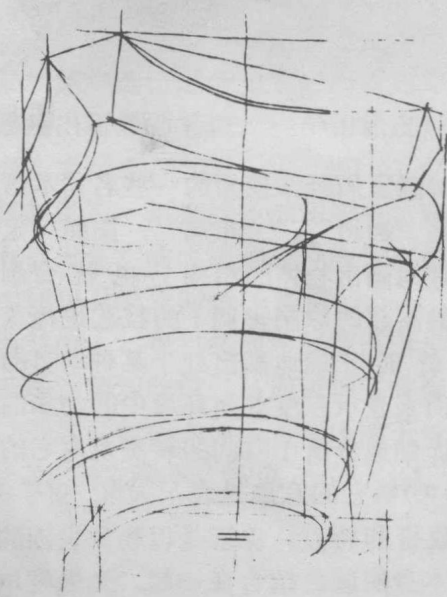

图8 柱头素描第二阶段

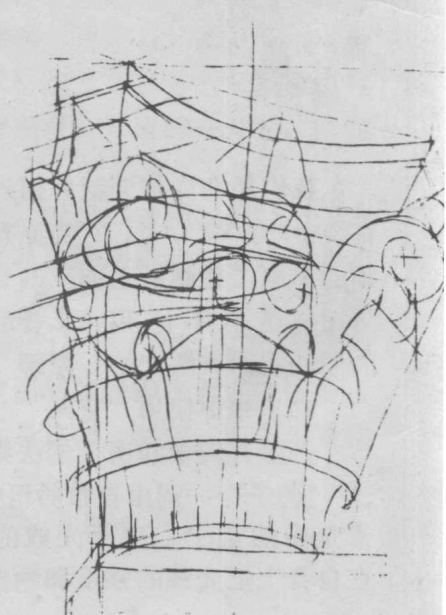

图9 柱头素描第三阶段

画在标出的图象边界之内。这里,在骨架的图形中明显地表示出视平线和向消点消失的透视缩短。

正确地、合乎透视地画出柱头的基本大形之后,在作画的第三阶段,要在柱头的凸缘里画上装饰涡纹,在涡纹和花瓣中拟定出支点来。这时的素描是全用轮廓线画的(图9)。

然后,在柱头的基本大形上增画细节,进一步明确装饰花纹的比例和特征(图10)。

素描的下一步骤,要画完装饰花纹的细部,再一次检查柱头的透视和比例关系。把一些辅助的线条收拾干净,于是我们就会看到一幅用轮廓线画的完整的柱头素描(图11)。

在已经正确地拟定出被画对象的受光面和阴影面的完整的轮廓图中,用较弱的调子画出柱头凸出地方和凹陷处的大的结构(图12)。

要注意,涂明暗调子总是从阴影处开始,而不是从受光的亮地方开始。建议用细线条画阴影,而不要用纸卷笔涂阴影,因为用细线条画阴影的这种方法,将给你带来方便,特别是在下几个阶段,使你能够根据圆的与平的大块形体的不同来安排线条的画法。任何时候也不要先把一个细部彻底地画完阴影,而其它的细部仍然留在轮廓线阶段。要记住,深暗的程度是相对比较出来的,要看柱头各个部分距离光源的不同远近来决定。

在你以后画柱头阴影的进程中,要把阴影的强度搞清楚,要表现出柱头最暗的凹陷和中间调子。要表现出滑过物体表面的掠光——它是柔和的,由暗到亮。要在整个柱头上同时进行描画。要不断地把各个细部的调子强度同其邻近部分的进行比较。仔细研究阴影,能使素描更富有表现力,能表现出反光,反光要画得恰如其分,因为,它任何时候也不会象受到来自光源光束直射的地方那样亮。

我们可以认为图13是一幅完成的素描。尽管柱头的装饰很细碎,但素描却完整地表现了这个复杂的建筑形体,给人以整体感。这是画建筑局部模型长期素描的一幅成功的范作。到处的细线条都是按照形体的趋势画的。在闪光最亮地方使用橡皮很有分寸,这里没有不响亮的、用橡皮擦脏的地方。

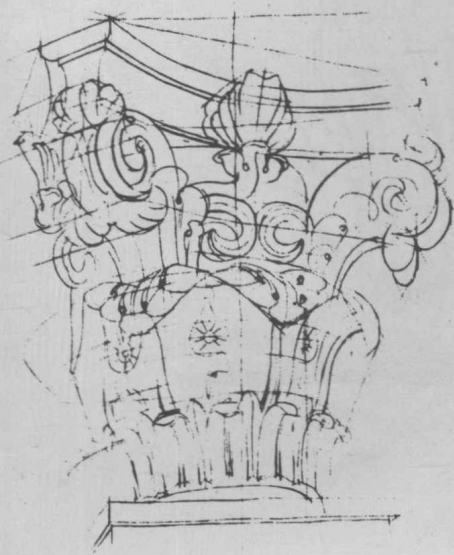

图10 柱头素描第四阶段

图11 柱头素描第五阶段

图12 柱头素描第六阶段

图13 完成的柱头素描

花瓶

画完简单的表面光滑的花瓶（例如，本章附图20那样的素描）之后，我们建议画几幅周身具有浮雕式人体复杂装饰的花瓶素描习作。最初阶段的描画步骤，也和画花饰、柱头或简单的花瓶一样；首先用轻盈的轮廓线拟定出花瓶的大形；垂直的中心轴线有助于保持花瓶的对称，而视平线则有助于在空间中找到大形的方位。将花瓶把手的透视缩短核对正确，特别是远处被花瓶口遮住一部分的把手（图14、15）。

在描画的第三阶段，就象你在图16中所见到的那样，画最重要细节的同时，顺便表现出人体的轮廓。

在这里应当把主要的注意力放在什么地方呢？

首先应当注意花瓶和饰带在结构上的相互联系。瓶身上的饰带是浅浮雕。分布在花瓶周围所有人物的动作都从属于复杂的节奏。只有围绕其轴心转动花瓶，才能看到整个饰带。不要忘记，在圆形花瓶向后远去表面上的右边和左边的饰带屈从于透视缩短——人物变得瘦小了。以视平线为转移，饰带的上部边缘和下部边缘可能形成球形，而这球形与视平线（高的或低的——都一样）有关系。它要求画者特别要注意各个浮雕人物的透视缩短。在画花瓶及其上面浮雕的受光和阴影地方的明暗调子过程中，也将观察到同样的相互联系，因为它们都受同一光源的照射。

图17指出了对人物及其动作和衣着特征的描画。与此同时，也画了花瓶的所有细部。垂

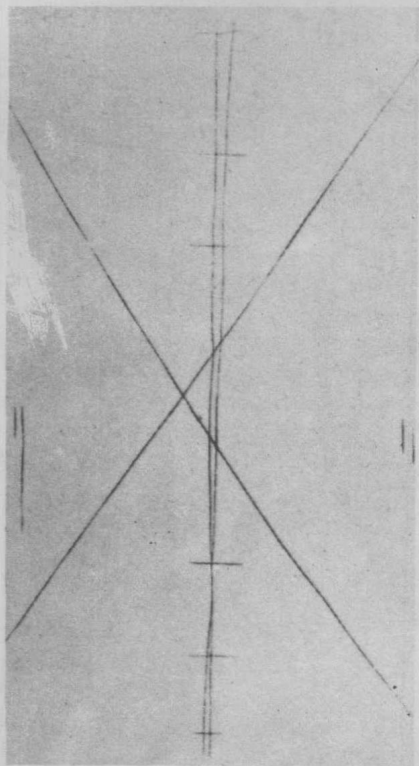

图14 花瓶素描第一阶段

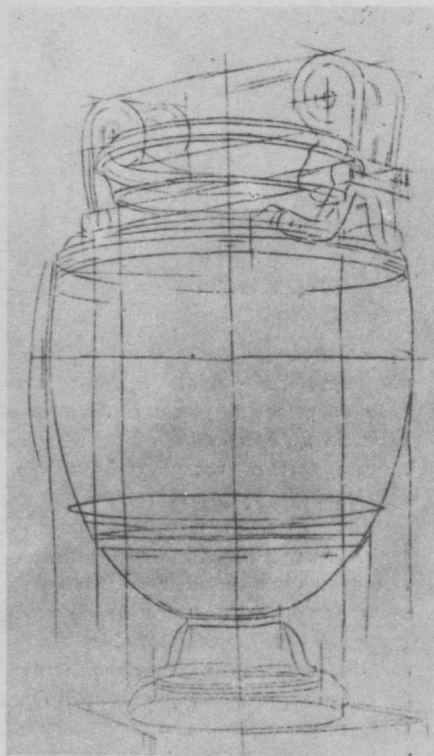

图15 花瓶素描第二阶段