

绘画基本知识丛书

素描

长安美术出版社

登記号_____

• 繪画基本知識叢書 •

素 描

陝西省羣衆藝術館編

長安美術出版社

一九五七年·西安

• 繪画基本知識丛书 •

素 描

陕西省羣众艺术馆編

*

长安美术出版社出版(西安北大街109号)

西安市书刊出版业营业許可証出字第003号

陕西省印刷厂印刷 陕西省新华书店发行

*

787×1092 1/36 • 1/2 印張 • 插頁3 • 8,400字

一九五七年八月第一版

一九五九年五月第四次印刷

印數：31,001—59,000 定价：(9) 一角四分

統一书号：8094•78

出 版 者 的 話

許多沒有上過專業美術學校的業余美術愛好者和一部分小學美術教師、文化館干部，他們極需要一些適合自學水平的美術基本知識書籍。希望這些書籍，既不要過於簡單，也不要過於複雜。但目前出版的這類書籍很少。為滿足這種要求，本社特出版這套小叢書。這些小冊子，包括透視、解剖、素描、速寫、色彩等五種內容。在取材上和編寫上，都盡量適應初學專業知識的需要和接受能力，使其切合實際，避免空泛的說理。由於缺乏經驗，可能還有許多缺點和錯誤，希望讀者提出意見，以便必要時修改、補充。

1957.2.

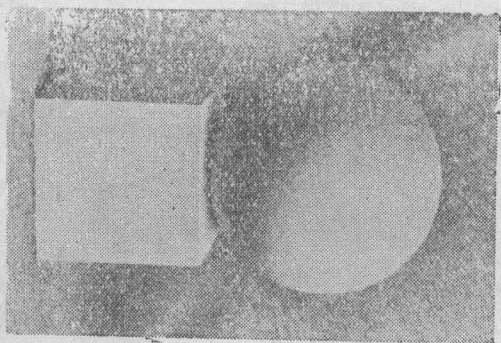

圖 一 几何图形

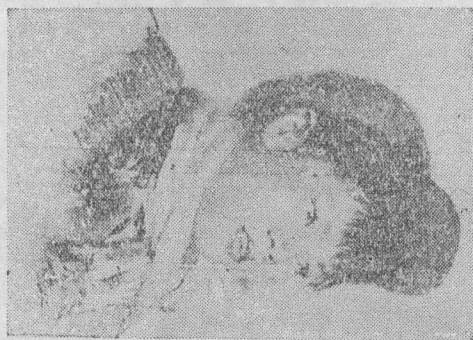

圖 二 头像

圖 三 (1) 胸像

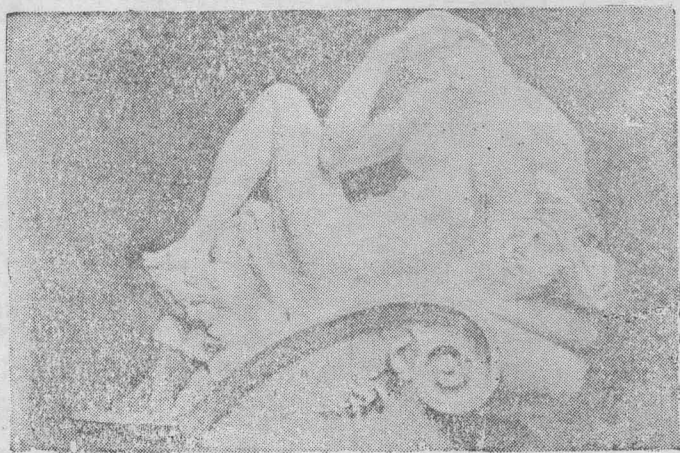
圖 四（1） 全身人体

圖 三（2） 胸像

圖 四（2） 全身人体

目 次

一	素描練習的準備.....	(1)
	①練習的對象。	
	②工具。	
	③採光。	
	④畫面的要求。	
二	素描練習的過程.....	(3)
	①輪廓與結構。	
	②明暗與分面。	
	③明暗的一般規律。	
	④色調與質感。	
	⑤整體與局部的統一。	
	結束的話.....	(13)

一 素描練習的準備

素描基本練習是造型藝術的基本課業之一，它是造型藝術的基礎。素描練習的目的，是為了鍛煉作画者的觀察能力和表現能力。素描練習的工具比較單純（單色的），因而可以使初學者集中精力來觀察和研究對象的型的複雜變化，了解塑造形體的基本方法而不必去考慮對象的色彩學上的問題。所以，無論學習那一種美術專業（繪畫、雕塑、圖案等），都必須進行素描基本練習的學習。

怎樣進行素描基本練習呢！各種程度不同的美術工作者各有不同的標準；在畫面要求上——對物體明暗質感的認識上，都有一定的差別。這些差別是由淺入深的上升過程。這裡針對美術愛好者的程度和需要，談一些基本方法：

①練習的對象

練習的對象包括石膏制品和真人象。最初是幾何形體（圖一），以至頭象（圖二），胸象（圖三），半身象（到腰際為止）全身象（圖四）。由簡單到複雜地進行。其他盃、瓶、器皿和着衣人物也可以畫。

②工 具

初學者宜使用2B至2H的中華牌鉛筆，筆鋒要尖。程度較高的，可以選用其他工具；如炭筆、炭條等。畫前，可

用四条半寸寬塗漿糊的紙條，將画紙平裱在画板上。再用干淨毛巾在正面擦上清水，平放在干燥通風的地方，三四小時后，画紙既會平展，画起來也比較舒服。（如图五）

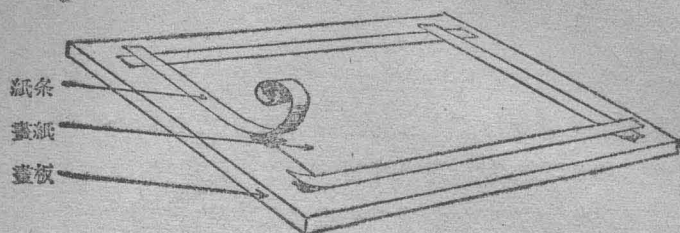

圖 五

橡皮要用軟的，一端可以切尖，以便擦細部。要經常保持橡皮的清潔，可隨時用布擦淨。大片的地方可用草紙擦，這樣會更均勻。

③採 光

用來作練習的「對象」，最好放在向北的天窗下。這樣的光源比較固定。初學的人用燈光更為適宜，因為燈光光源最固定，而且明暗清楚變化較單純，晚上也可以畫，對業余美術愛好者會更方便一些。

（灯泡要用六十瓦至三

圖 六

百瓦的)画者与对象的距离,至少应保持在对象高度的两倍以外。画者与画面之间也要保持一市尺左右的距离,不然会因透视关系难以全面观察对象。(图六)此外,画面上的光线也不能过亮或过暗。

④画面的要求

初学的人,应该一丝不苟全面地表现对象。把看到的東西如石膏象及背景等,都准确地表现出来;当然,这不是說不分主次地同样对待石膏象的每一部分,而是指不要象速寫那样只表现对象某些部分。忠实地描繪具体环境中的具体对象,把那些在表现上有用的主要的和次要的东西,都如实地描繪下来,这是素描基本練習的画面要求。

二 素描練習的过程

素描練習進行的一般过程,大致可分为观察对象、構图佈局(輪廓与結構,即大体关系)、体面比例(各部分結構的关系;其中包括型体的特征、解剖关系、透视关系等)、肖似刻画(細部的刻画;其中包括光、色、質、虛实关系等)、整理統一等階段。但各階段主要解決的問題又互相影响;如「分面」是表現結構的手段之一;色調是根据結構而变化的;只不过在作画的过程中,不同的階段特別容易接触到某一方面。为叙述方便起见,按照作画的步驟,分別講述結構、分面、色調等几个部分:

一 ①輪廓与結構

素描基本練習的第一步是構圖打輪廓，把對象大體的形和部位描繪在畫面上。

在正式畫以前，可先畫一張小圖。這可以幫助掌握大的動態、比例、特征、明暗關係，對對象作一次全面的觀察，安排它在畫面上縱橫的位置，明暗分布；要把對象的主要部分放在畫面的主要部分，使構圖具有表現力，能概括對象的基本型體。以後可以參照小圖來打輪廓避免多次更改構圖。開始畫時，可先用輕淡的綫條勾出物體大型，並注意落幅——不要把對象畫的過大或過小，一般上下留一寸邊較為適宜。

素描練習應該是嚴格的、科學的、完整的；一開始就應該全面地觀察和理解對象，不能不看就畫。一般物體都具有三度空間，即高、寬、深，他們是構成立體的基本條件。繪畫的基本技術特點之一，也正是在平面上表現立體的空間物體；因此，我們在進行技術鍛煉的時候，從打輪廓開始，就應該貫串立體的觀念和對三度空間準確性的嚴格要求。从圖七可以看到；一個立體的鼻子，除長度和寬度之外還有深度的面。畫任何物體，都要注意觀察對象的深度。

我國古代繪畫中也有「石分三面」的說法，我們常說的「三大面」，就是由它發展而來的。這正是說：我們觀察任何立體的練習對象，至少可以看到它的三個基本面（當然也有特殊的情形，如從上面俯視一本平放在桌上的書，就可能只看見一個面，但這情況在繪畫中是很少見的）。

因此在打輪廓时，不光要看物体在画面上長与寬是否准确，还要联系深度一起观察；把对象压缩看成平面，只注意長度与寬度的观察方法是不科学的；即使在塗了明暗以后，会产生一些立体效果，但这效果只能似是而非，对提高造型能力的作用也不大。所以说，輪廓綫不是描摹物体的边缘，它应该具有象柱梁对房屋一样的作用，是物体的骨架；把深度的透視縮短面，当成平面来描繪是不对的。

(参看图八)

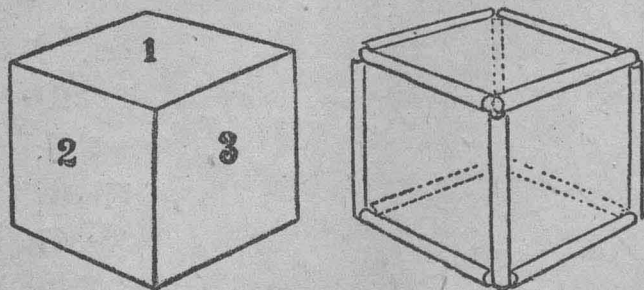

圖 八

圖中1,2,3,各面，不能看成是三个菱形的平面，应该看成是有透視变化的立方体的各面。而左面輪廓綫，正如右圖搭成立方体的圆柱一样；是骨架，而不是边缘。

打輪廓一般都用直綫，因为直綫更容易肯定地确切地表达对象的位置和体积关系，容易比較斜度和兩点距离，有概括作用，也容易发现錯誤，找到大的变化。(图九①)

在打輪廓时，应用透視輔助綫对初学者是很必要的，它可以帮助作画的人較快地勾出对象的形状；如画一个半侧头像，我們不能把兩只眼睛画在一个平面上，要注意兩只眼睛的体积和它們所在头部的圓弧形体积，并用透視輔

助綫画出它們的位置。(參看圖九①)其他對稱的地方；如兩眉骨之間、兩顴骨之間等，都可以運用輔助綫。

觀察輪廓的方法，要從整體至細部地進行，從大到小，先掌握「基本形」(把對象假設成較簡單的幾何形体)。

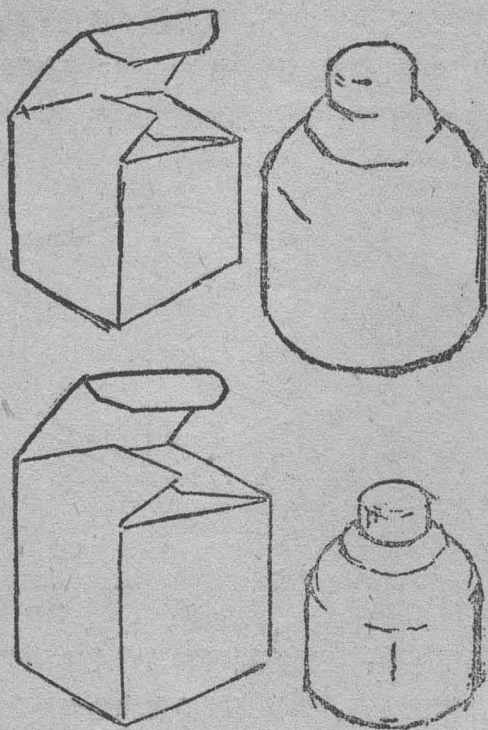

圖 十

上：局部與整體不統一（藍水瓶盒小於藍水瓶）

下：在比較中求得局部與整體的統一。

基本形的特征不正確，細部畫得再像也沒用。每畫一點，都力求能看到全體；只看一處就會一時長一時短，一時高一時低。因為一個形体上的某根綫或某塊面是沒有絕對的正確性的，只有在整體與局部的不斷比較中，才能求得準確的描繪。參看圖解。（圖十）

打輪廓的另一重要問題是觀察對象的大體結構關係；

學習人體解剖可以幫助我們了解人體的構造，以便更準確地掌握對象的型而不致被表面現象所迷惑。但解剖知識只能是我們理解具體對象的手段，絕不能因此忽視不同對象的種種區別和特征，把具體對象畫成概念的解剖圖。

打輪廓還可借助物體的明暗，明暗是塑造形的因素之一。前面已經談過，輪廓與明暗不能斷然分開；因此，在打輪廓時就可以把明暗和投影的記號作上，這樣可以估計到輪廓的立體效果，使輪廓易于準確。

②明暗與分面：

輪廓打好以後，要進一步描繪對象的明暗。有些人以為描繪明暗就象擦炭畫那樣；單憑物體黑白的印象，在輪廓線之間塗抹一些黑炭粉。這樣的畫法，有時也能接近對象，但是不能作到確切的描繪對象。明暗不是單憑視覺的印象就能正確處理的。就是知道一些一般的用明暗表現立體的辦法，如果不認真觀察和研究具體對象；不分析對象所處的環境和所受光線的具體情形；處處如法泡制，也不能達到正確表現對象的目的。

明暗是怎樣形成的呢！任何一個立體的東西都是由很多不同方向、大小的面所組成。明暗由於光從這些不同方向的面，根據這些面接受光和吸收光的多少，以不同強度反射到眼睛中去而形成的。光源從某一個角度射在物體上，該物體受光多、反射強的面就亮；受光少、反射弱的面就暗。受光多少，因面的方向和光源的位置而不同。明暗隨著面的變化而變化。面組成了對象的體積。因此，每

一塊不同明暗的面，都要以結構和他們受光后反射到眼中的光的強弱為根據；每一塊不同的明暗，都是不同方向的面。所以，要把明暗畫的正確，就不能單凭眼睛的感覺，看黑畫黑，看白畫白，而要通過對象給我們的黑白感覺，去分析明暗與結構的關係。

分析物體是由那些面所構成的過程稱作分面。同樣，分面是否正確，要以各面的相互關係為根據；只有從整體來看部分，才能分析出面的正確與否。

分面是認識和表現對象明暗的手段，在學習中要防止片面追求分面，忽視表現形象的傾向。

在描繪對象明暗時，要從大體到細部地進行。畫了大體，對全盤有個概括了解，再畫細部時就會意識到它在整體中的位置。我們不可能一眼就看出對象有多少明暗層次；弄清對象每一個微妙的起伏變化，只有先求得大的關係，然後再在這個基礎上進行每個局部的精細描繪。當然這些大體的明暗是從具體對象中產生的，要做到即使沒有描繪細部，也看得出這個骨架是屬於這個具體對象的。（如圖九②③）

③明暗的一般規律：（參看圖十一）

這裡要談的一般明暗規律，是我們在描繪物體時經常能感觸到的。掌握了它，可以幫助我們迅速掌握對象的明暗層次。

甲、物體在受光后可分為：受光面（亮面）和不受光面（暗面）兩個大的對照面。但是這樣的分法還是很不夠

的和不完全的。

乙、因为，在明与暗交接的地方的那些面，受光最弱，形成最深的颜色。这明暗转折的地方，通常称为明暗交界线，它常常是表现体积的重要部分。随着体面凹凸的变化，明暗交界线有着深、浅、宽、窄、虚、实等区别。

丙、同时，在受光部分的那些与光线射向大致平行的面——一边接着最亮面、一边接着明暗交界线——又形成了中间调子的灰颜色。这些部分的层次很多，区别很细微，但这都是表现对象很重要的部分，要细心分析掌握它。

丁、在受光的面中，除去灰色的中间调子外就是亮于它的亮面调子，这个调子占的面积不大，容易掌握，但它有时并不是最亮的，在那些有光泽的物体上它略带浅灰色。

戊、比它更亮的部分是反射光源的地方。在素描中称作「高光」。它经常出现在球体和面与面转折尖锐的部分。因为它本身是一块能将光源反射到我们眼中的一定角度的小面，所以从不同的角度看，高光的位置也会变动。而且物体本色深，质地坚硬光滑，高光和亮面的色阶距离就大，如深色的瓷瓶。物体本色浅，质地较软，如白绸缎。高光和亮面的色阶距离就小。

己、而在暗面，除了暗灰色外，受环境光照射的那些面就显得亮于暗灰和明暗交界线。但这些面在光源弱，又没有适当的反射物在周围时，往往看不出变化的程度。而当光源强，并有反射力强的环境物体时，也能亮过亮面最深的灰调子。

度、除物体本身的明暗变化外，附在其他物体上的突出的物体还有投影。投影的描繪可以增加立体感，它的顏色常深于反光和暗面；但在受环境光的照射及依附物本色淺的情况下它的顏色也会淺些。

除去高光和投影，我們又可以把一个物体受光后基本的明暗变化，分为：亮面、灰面、明暗交界綫、暗面、反光等五个順序的明暗調子（通常称作「五調子」）。物体受光后，不少于五个調子（透明和半透明体例外），一般物体都可用这五个調子加以归納。在开始处理明暗时，首先应抓住明暗交界綫和投影，分出暗面与亮面，淺淺地画上暗面（便于校正），然后再画亮面的灰調子。这样一次一次地輪流反复地画，逐次加深，修正各調子之間关系的正确，到有一定眉目时，再画亮面調子及高光等最淺的顏色。先画亮面容易把亮面画得过深，等到画最暗部时，往往沒有更深的顏色可用。

④ 色調与質感：

素描習作除了表現对象的型，还要求表現对象的質。要把对象画得美和真实，質的描繪是很重要的，而表現質感必須借助色調。关于色調的处理方法，除了在「明暗与分面」一节中所敘述的几点，还要注意以下三点：

甲、客觀物体对光的反射程度：如鏡子与光滑的瓷器等，反射光的能力强。深色的布，反射光的能力就弱。（參看图二、三人象的鬚髮）。

乙、光源是从什么方向射来的；是太陽光还是灯光