

素描透材

作人題

104289

江苏省图书馆

图书部

藏书

傅植桂编著

1

吉林美术出版社

前 言

多年来，还没有象现在这样，有那么多的人抱着强烈的愿望学习美术，在接连不断的举办各种长短期美术学习班过程中，在无数青年朋友寄来热情洋溢的信件中，都十分迫切的想得到对他们有实用价值的绘画资料，我和同事们的少量画幅远不能满足那么多的需求和愿望。自己学画的艰难经历使我能充分理解这些学画青年们的迫切心情，尽管我能力有限，我还是鼓起勇气，编写这辑教材，如果你们能从中获得那怕是一点益处，我将感到十分欣慰。

借此机会，我想讲一下我对学习素描的基本观点。

素描是造型艺术的基础，所以学习各种画种（国画、油画、版画、雕塑、工艺、舞台美术等）都首先要学好素描。这里编辑的是尽量体现全面因素的素描，即是用明暗色调去表现客观物象的形、光、色、体、质感、量感、空间感的素描。应该说这是素描的一种形式也是目前艺术院校在教学中普遍采用的一种素描训练的体系。

提高造型能力的途经是多样的，素描训练是培养造型能力的一个重要方面，我认为用比较科学的观察方法和表现方法去武装学生，培养学生准确、生动、细致的造型能力，同时还应该把素描写生训练和速写、默写、临摹构图训练结合起来，使之长短期训练结合，室内外作业结合，经过刻苦的训练，才能具备坚实的造型能力。

画册在编选过程中承蒙中央美术学院油画系、中央工艺美术学院和西安美术学院、鲁迅美术学院、东北师范大学美术系、中央美术学院附中有关老师的支持与指导，编者在这里致衷心的感谢。（画页中没有署名的作品均系上述院校和吉林艺术学院美术系学生习作）

傅植桂

一九八六年九月

素描写生的方法步骤

素描是造型艺术的基础课程。学习美术首先从素描训练开始。作为反映客观物象的素描，它要求认识的科学性和表现的准确性，作为艺术地再现自然的素描，它要求在再现自然的同时能充分表达作者的艺术个性，这就要求在素描训练中严格的科学性与生动的艺术感受相结合，因此，素描训练一开始就要强调科学的求实精神，同时又要强调从学生的感觉出发去启发学生的艺术感受能力。这就形成一个公式，感觉——理解——感觉。感觉是指素描的出发点，即从你感觉到的物象出发，你怎么看到，你就怎么画；理解是指运用你的全部知识去理解分析客观物象，包括透视、解剖结构、光的反射、体面构成，以致你的其他科学知识、社会经验等等，对你所看到的物象进行由表及里，由里及表的分析，从而使你看到的物象更具体更准确的反映在画面上；最后一个感觉是指画面的最后效果，你画出来的物象还是你最初看到的物象，但已是经过你的理解分析之后充实了的物象，这样，公式就变成感觉——理解——深化了的感觉。根据这个公式，我们把素描的方法分为四个步骤。现在阐述如下：

1、轮廓阶段，从感觉出发，对描绘对象作大致的观察，如大的形象特征、形体特征、高矮宽窄、比例位置、结构特点、运动节奏等等。并用长的直线轻轻的确在画面上，不要使物象过大过小或过左过右，过大则超出画面，过小则画面空旷，过左过右则画面失去平衡，这一阶段叫构图。构图确定之后，应继续把你看到的物象大的关系用轻松的线在画面上充实起来。在这一阶段，透视观念是至关重要的，因为把立体的物象固定在平面的画纸上，透视上的稍一疏忽往往导致轮廓的失败。

2、大形大体大明大暗阶段。轮廓确定之后，即应抓住明暗交界线，把画面分成明面和暗面两大部分，在暗面又要把投影和反光的部位区分出来，在亮面也即应把最亮面和次亮面区分出来，同时，应照顾到固有色的变化，在画大明暗的同时对物象的深色部分适当加重色调。

形体和明暗是不可分的，形体是通过明暗表现出来的，明暗是为形体而铺设的，检查明暗关系是否确切的唯一标准是你所铺设的明暗关系是否充分的表现了形体。

在表现大形大体时，明暗交界线和外轮廓线是关键，明暗交界线是物象明面与暗面的交界部位，外轮廓线是物象在你的视觉中正面和背面的交界线，也是物象与背景的交界线，因此，明暗交界线和外轮廓线不是用一个简单的线所能概括出来的，它必须要把物象明暗交接部位的形体变化，物象的正面向背面转折中的形体变化表现出来，只有这样才能紧紧抓住物象的大的形体关系。一般说来打轮廓和表现大形大体这两个步骤不占过长的时间，约占一张素描总时数的四分之一左右。

3、深入刻划阶段，在大的形体关系表现出来之后，即应转入深入刻划阶段，深入刻划是素描训练的最重要的阶段，从某种意义上看，素描训练就是培养你的深入刻划的能力。深入刻划实际上是局部刻划，物象的整体是由很多局部组成的，如静物组合是由多个不同形状色彩的器皿、水果蔬菜等组合而成的，人物头象是由颜面部分和颅盖部分组成的，颜面部分是由五官组成的，人体是由头部和躯干、四肢组成的等等。如果说前面两个步骤是从整体着眼，从大处着笔，为局部刻划打基础，那么现在则是从整体着眼，从局部着手，去充实整体。

在深入刻划时，必须抓住对整体起决定作用的局部、抓住决定静物组合主题的物象，在头像写生中，抓住五官的鼻和眼等部位，在人体写生中抓住头或手或决定动态的躯干四肢的某些部位，总之，不是任意一个部位都可以带动整体刻划的。

在深入刻划中，明暗交界线和外轮廓线依然是刻划的重点，因为明暗交界线是形体的转折关键，很多关键性的局部往往在明暗交界线上。而外轮廓线是物象与背景的分界线，物象的内部轮廓变化必须统一在外轮廓线上，因此，深入刻划，某种意义上看，也是使明暗交界线和外轮廓线不断具体和充实。

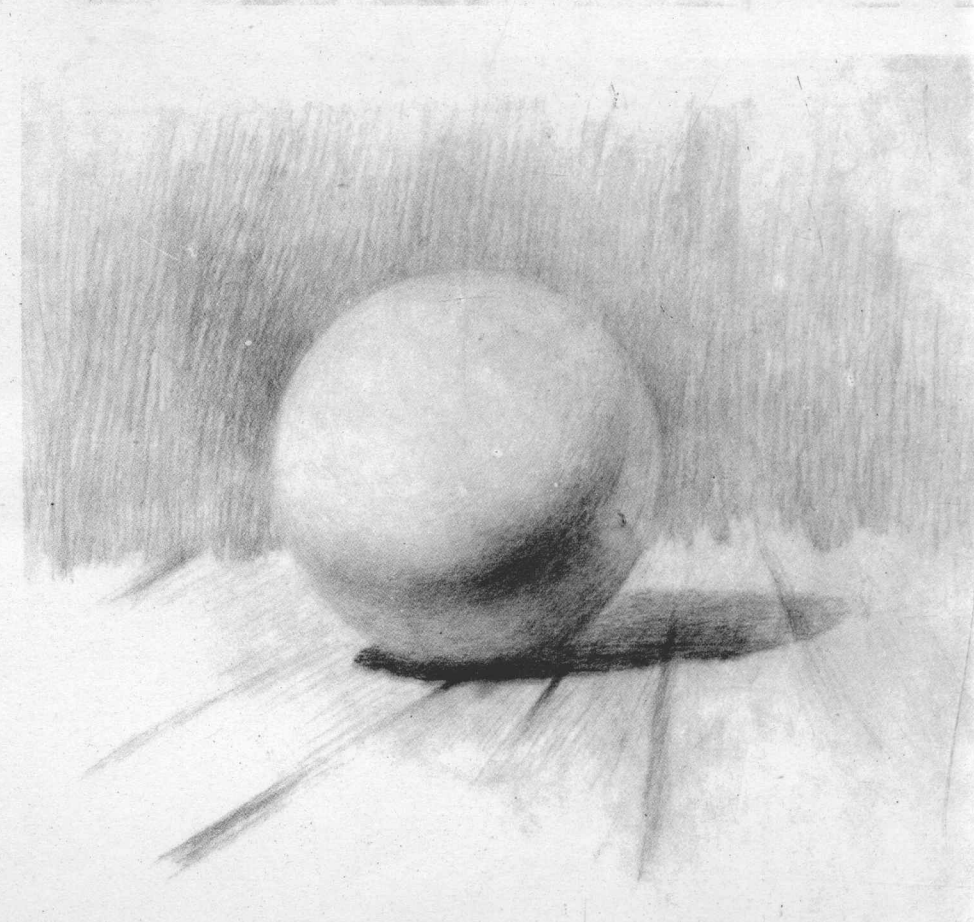
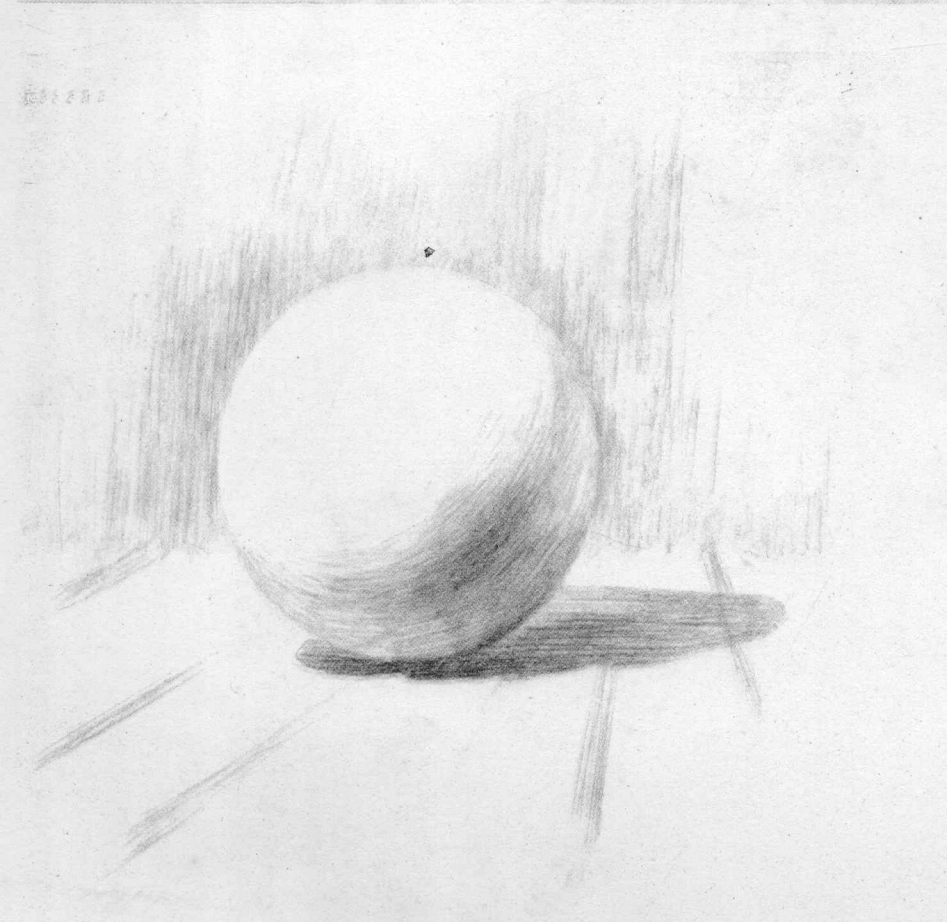
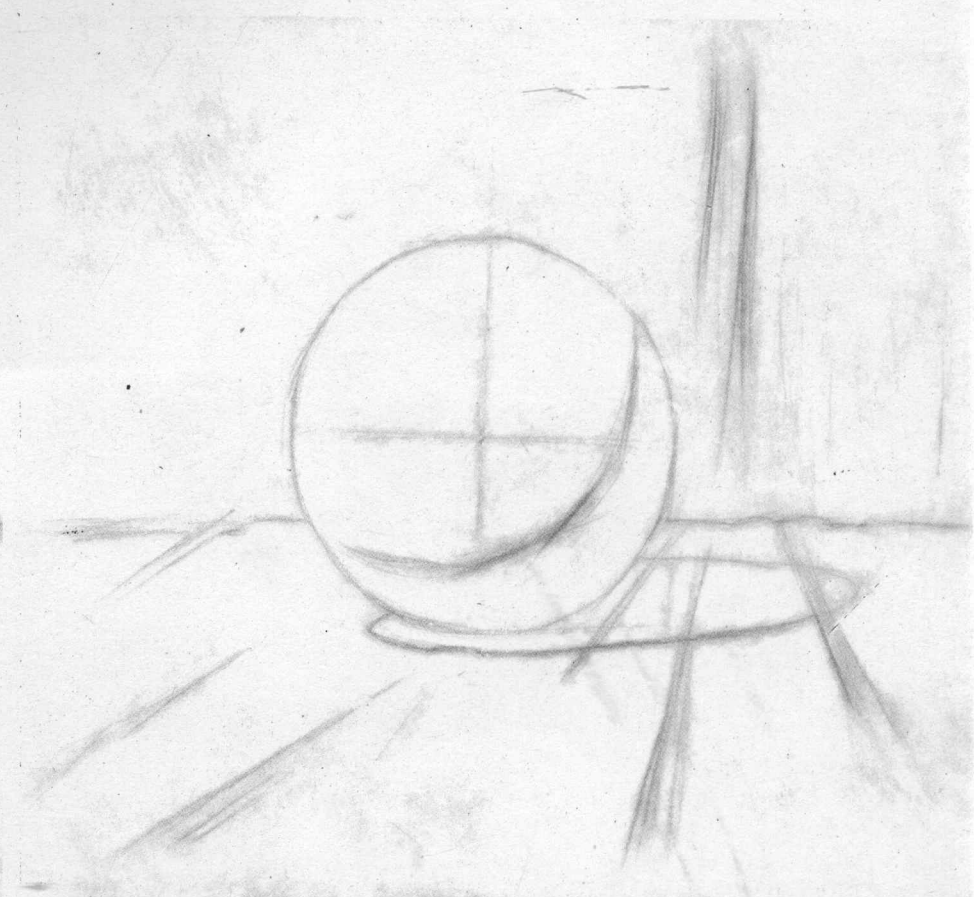
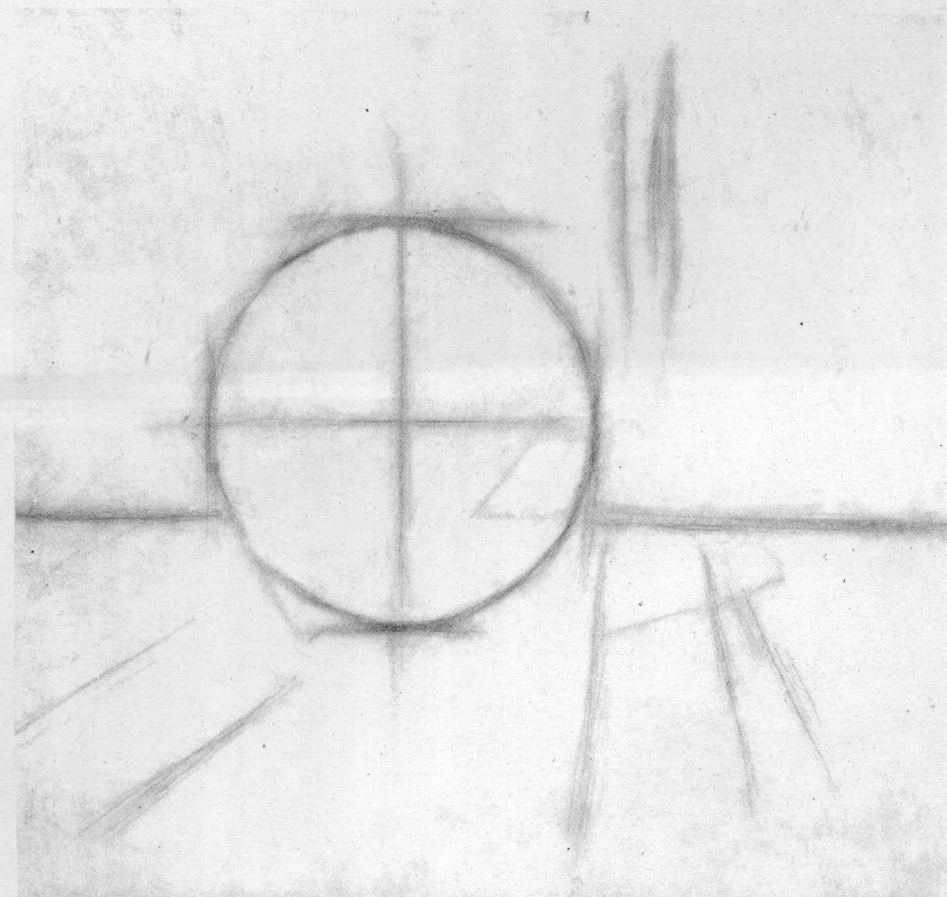
在深入刻划时，对物象体面和光的关系的理解是至关重要的。从形体角度看，物象由其内部结构和外部的体面构成的，而物象又借助于光才成为视觉形象，因此对光和体面的具体分析，是深入刻划时的主要工作，分析每一个面和光的关系，确定其色调的强弱，分析每一个局部形体与光的关系，区别其虚实，从而在分析中把形体刻划充实起来。

在深入刻划中，要始终保持清醒的头脑，尤其在形象刻划上，科学的分析不能代替生动的感觉，因此，一旦发现画面整体关系趋于凌乱或画面效果渐见僵化时，应及时停下笔来，使眼睛得到适当休息，以恢复你的整体的感觉能力。

4、整理统一阶段。随着长时间的深入刻划，我们的眼睛往往被局部的变化所迷惑，容易造成画面形象呆板、色调凌乱、形体主次不分，缺乏空间远近层次等等。整理统一的首要任务，是使画面回到整体感觉上来，用你的感觉去统一画面。整体统一，首先要使你的画面形象生动感人，削弱那些不利于突出形象的琐碎局部，同时，也需要从形体的整体关系和空间关系出发去加强和削弱某些局部，使之画面形体主次分明，空间前后层次清晰。在整理统一中，调整色调是至为重要的，色调是表现形象、形体、空间及质感量感关系的主要手段，因此，调整各种关系都是通过调正色调关系体现出来的。在一般情况下，整体感薄弱在色调上反映出来的是黑、灰、花三种现象，调整的方法是拉开色阶的差距，加强明暗对比，区分出高光亮面、次亮面，明暗交界线反光、投影之间的对比关系，从而使画面的色调对比鲜明，强烈、有节奏感。使画面充满生气。

以上所说的四个步骤，在实际作画中没有严格明确的界线，步骤之间的交叉和穿插有时是难免的。

素描的流派很多，这里能介绍的仅仅是目前被美术院校普遍采用的一种素描体系。供初学美术的同志参考。

学习素描是从最简单的石膏几何形体开始，这便于初学画者理解掌握物体的结构规律、透视规律和明暗规律，为研究和表现更复杂的形体打好基础，画几何形体要注意下述事项。

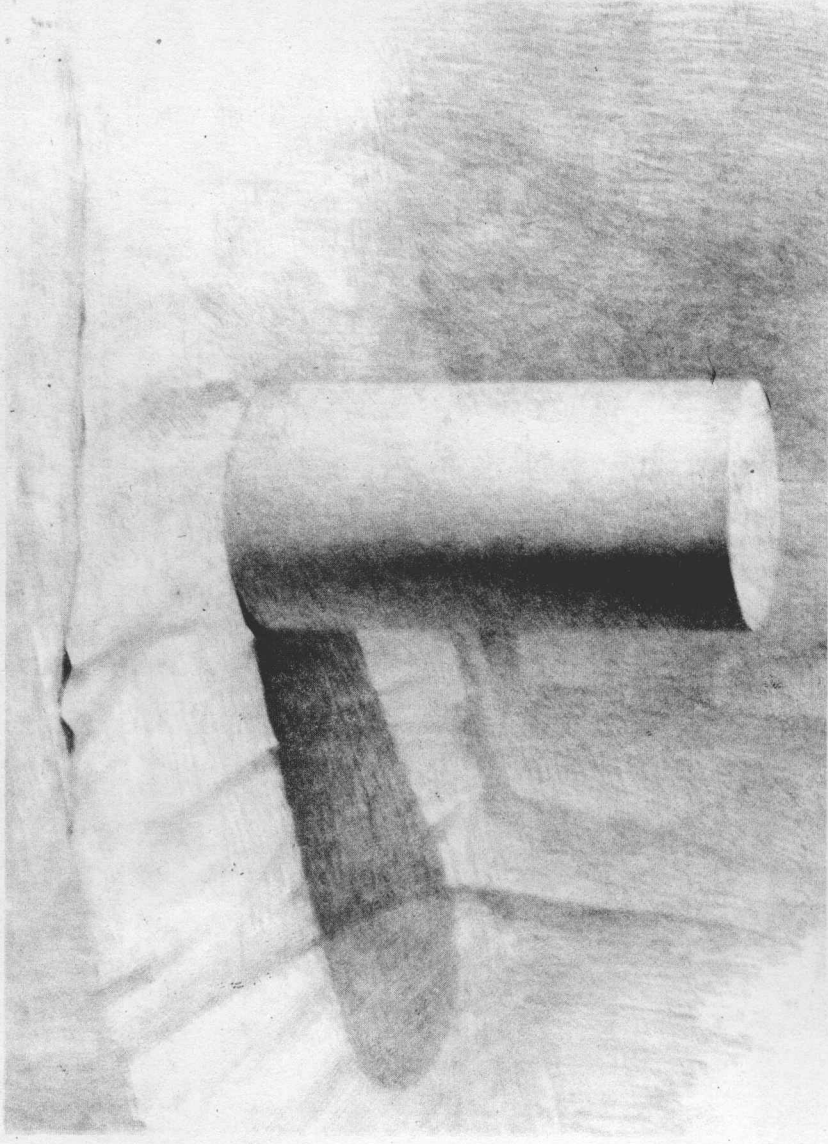
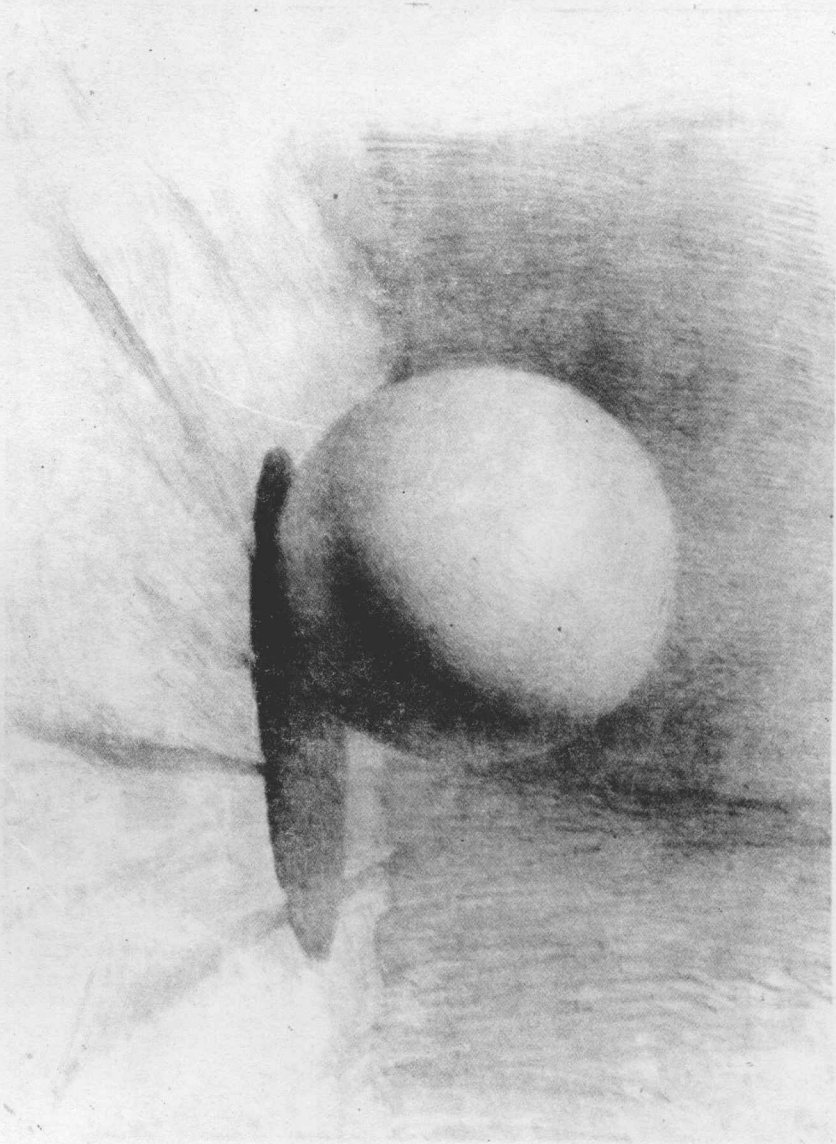
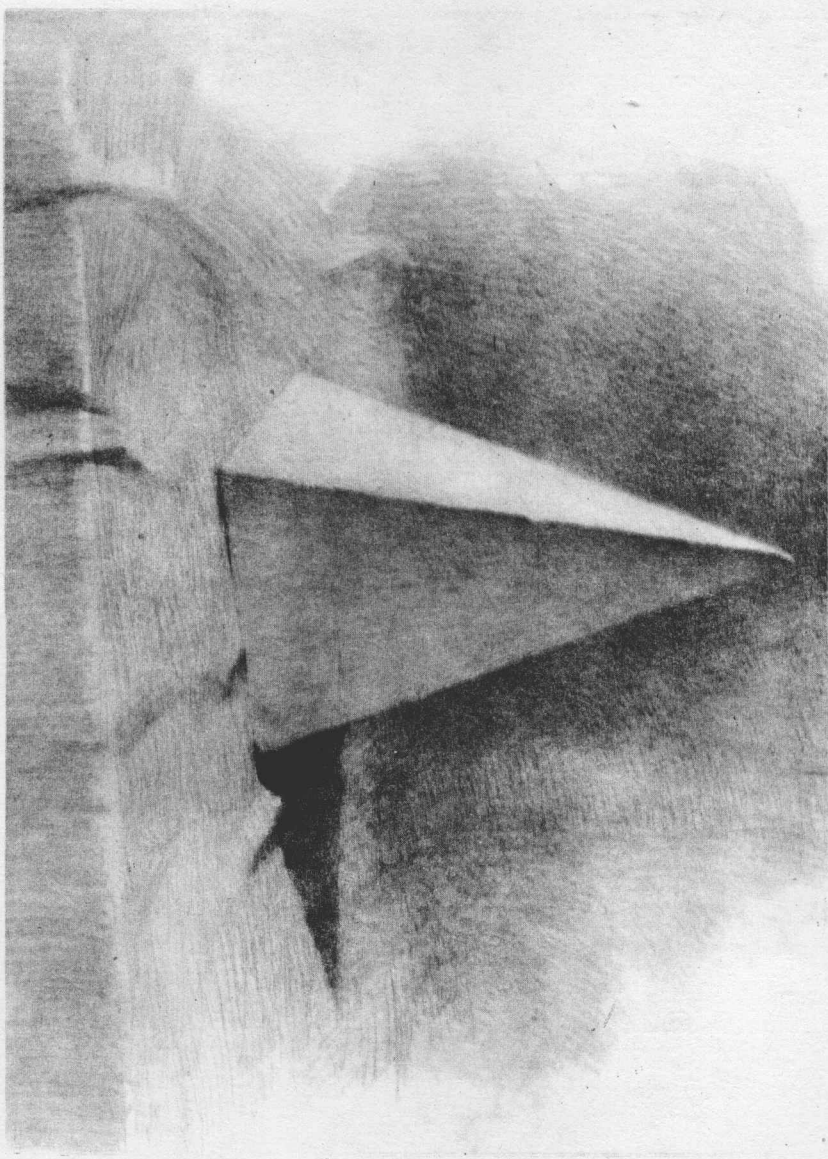
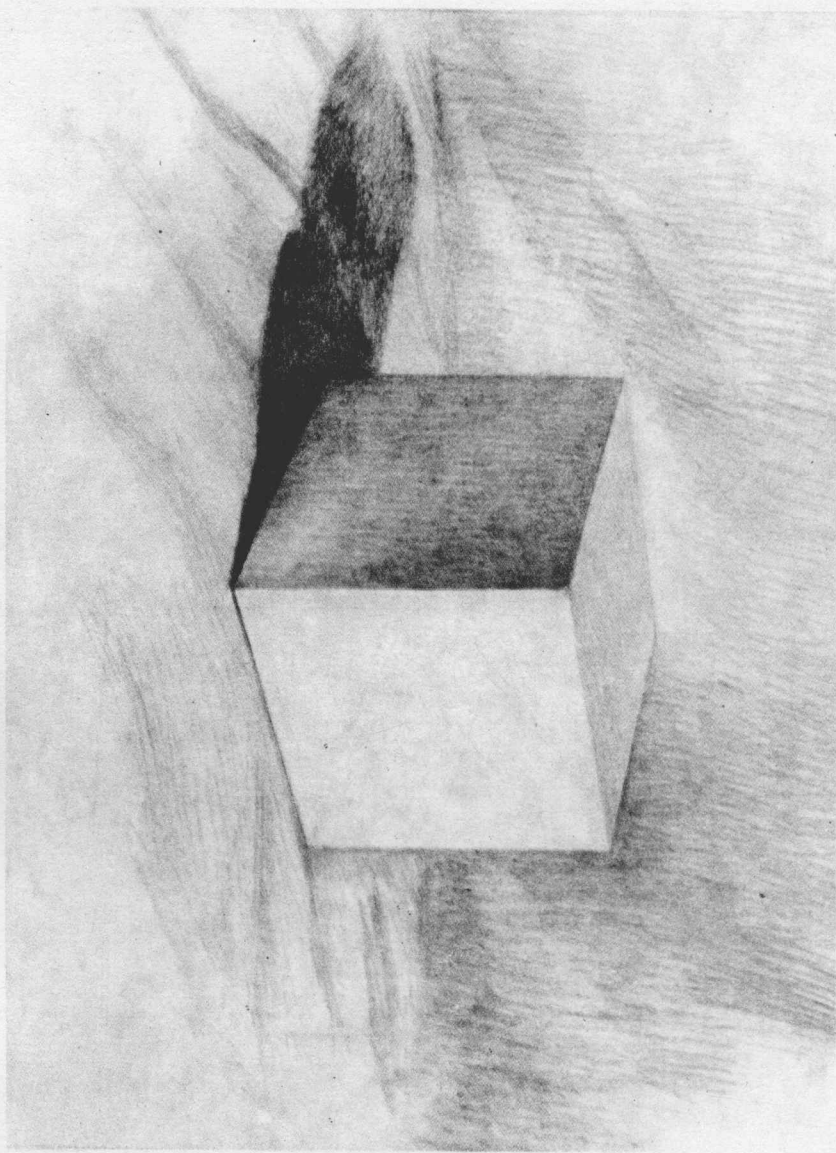
1. 几何形体写生练习一般从单一几何形体开始，逐渐向多种几何形体组合过渡，由易到难，由简到繁，用灯光或方向固定的自然光，使几何形体或组合几何形体的三分之二面积受光。背景不宜用重色衬布。

2. 用直线打轮廓要十分重视轮廓的透视变化，切不可把正方体画成扁方体或长方体，圆球画成扁圆或椭圆形，画好轮廓的透视关系，是画好几何形体的关键。

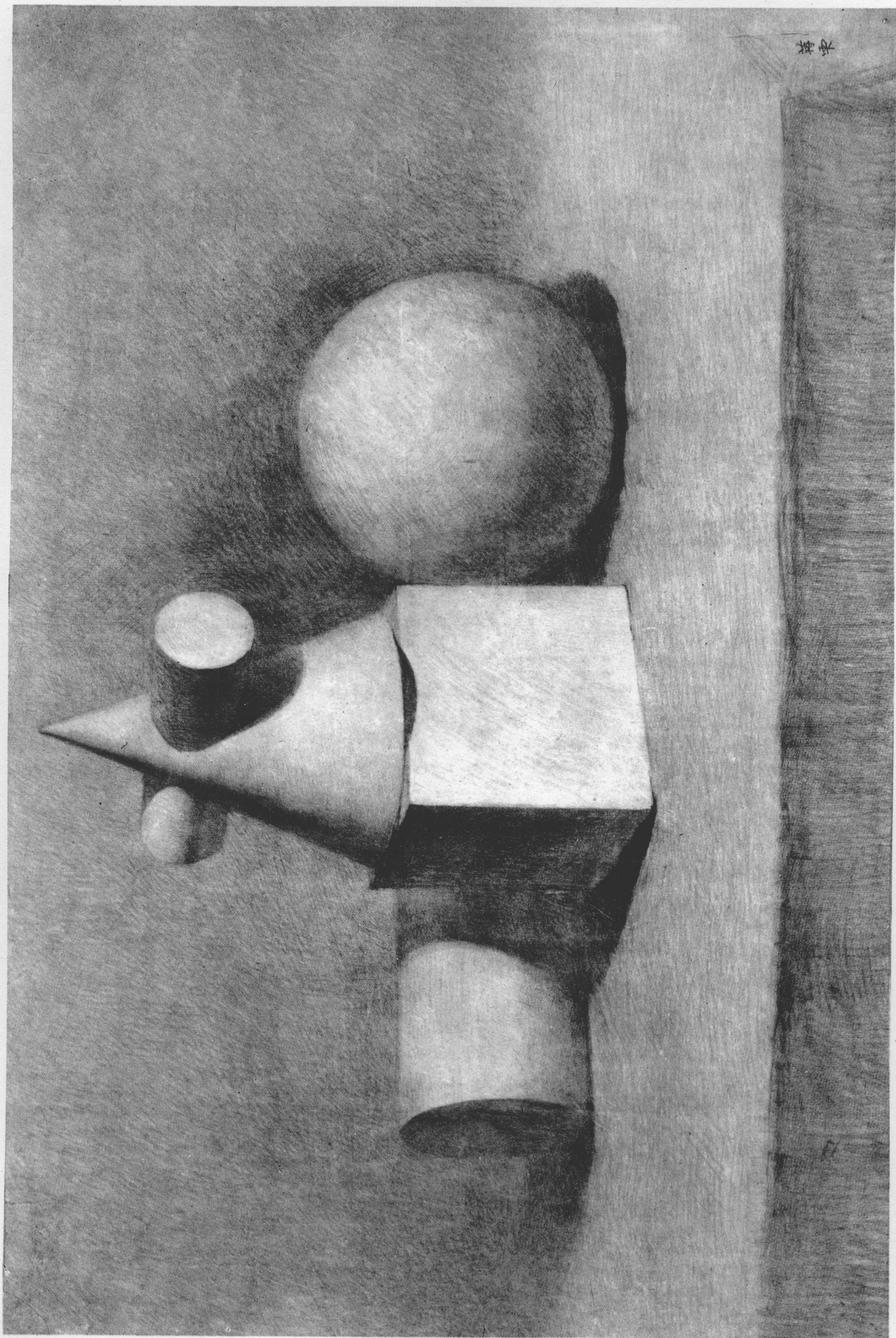
3. 要重视光的作用，光是使物体成为视觉现象的客观条件，没有光世界便一片漆黑。光的反射原理，是素描研究物象的重要依据，光的照射把几何形体分为受光面和背光面两大部分，又可具体分为高光、亮面、明暗交界线、反光、投影等几个局部，正确的处理这几部分关系，是画好几何形体的重要手段。

4. 几何形体是最基本的形体，任何复杂形体都可以运用几何形体的原理去分解和概括。因此，描绘几何形体不仅仅是一种练习，而是学习运用几何形体（基本形体）的观察方法和表现手段，为今后表现更复杂的形体打好基础。

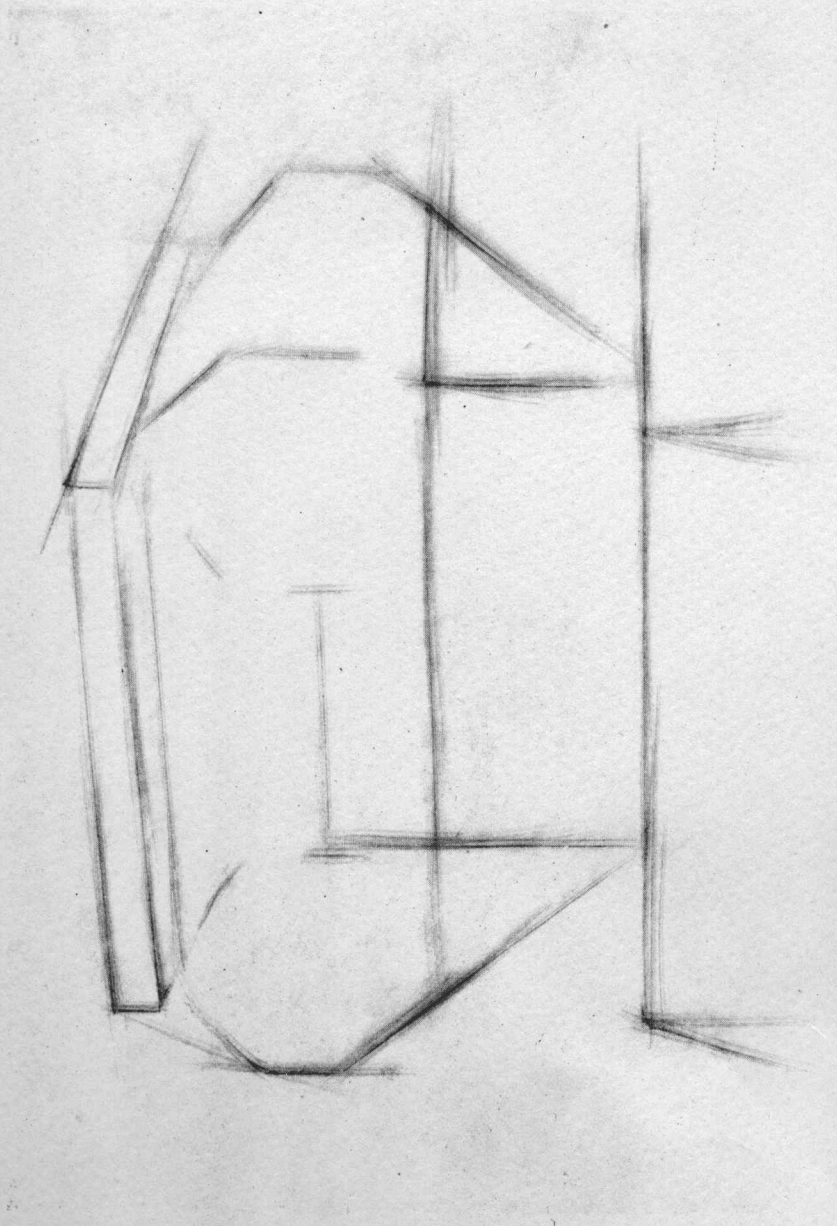
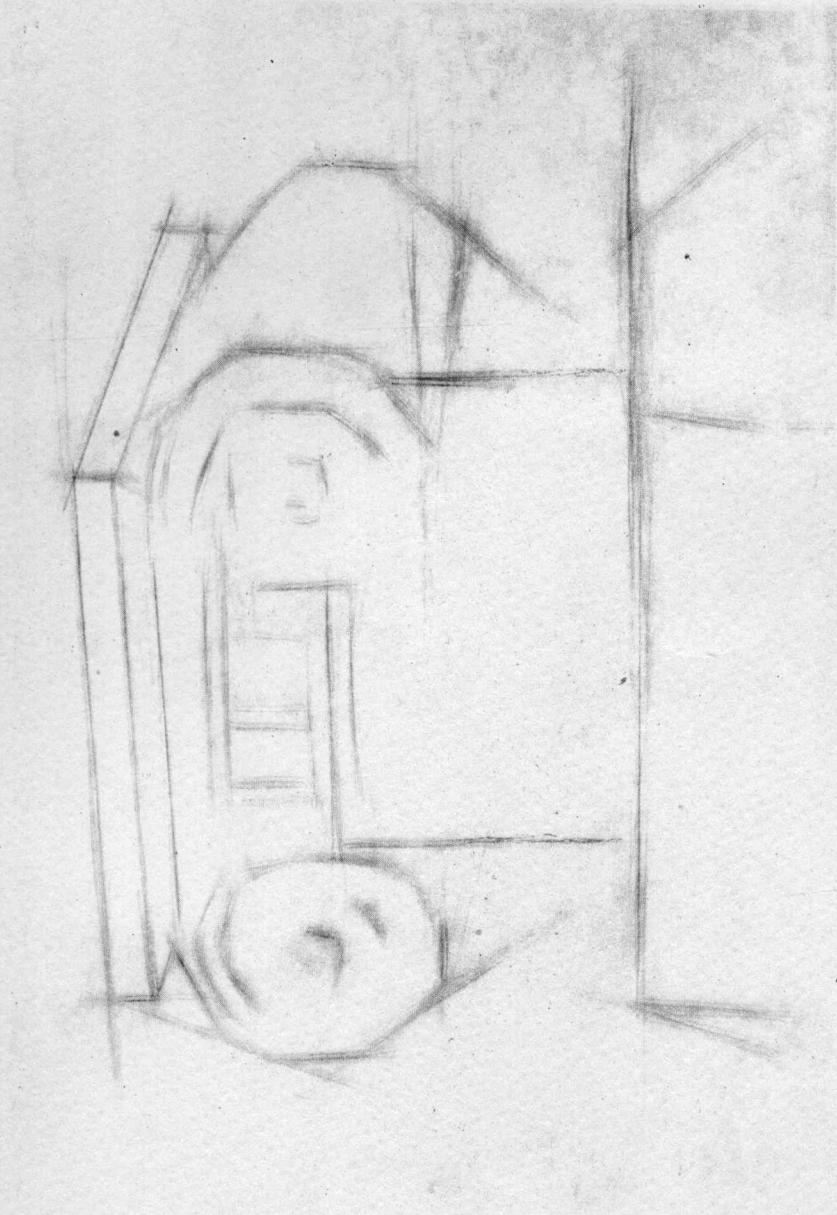
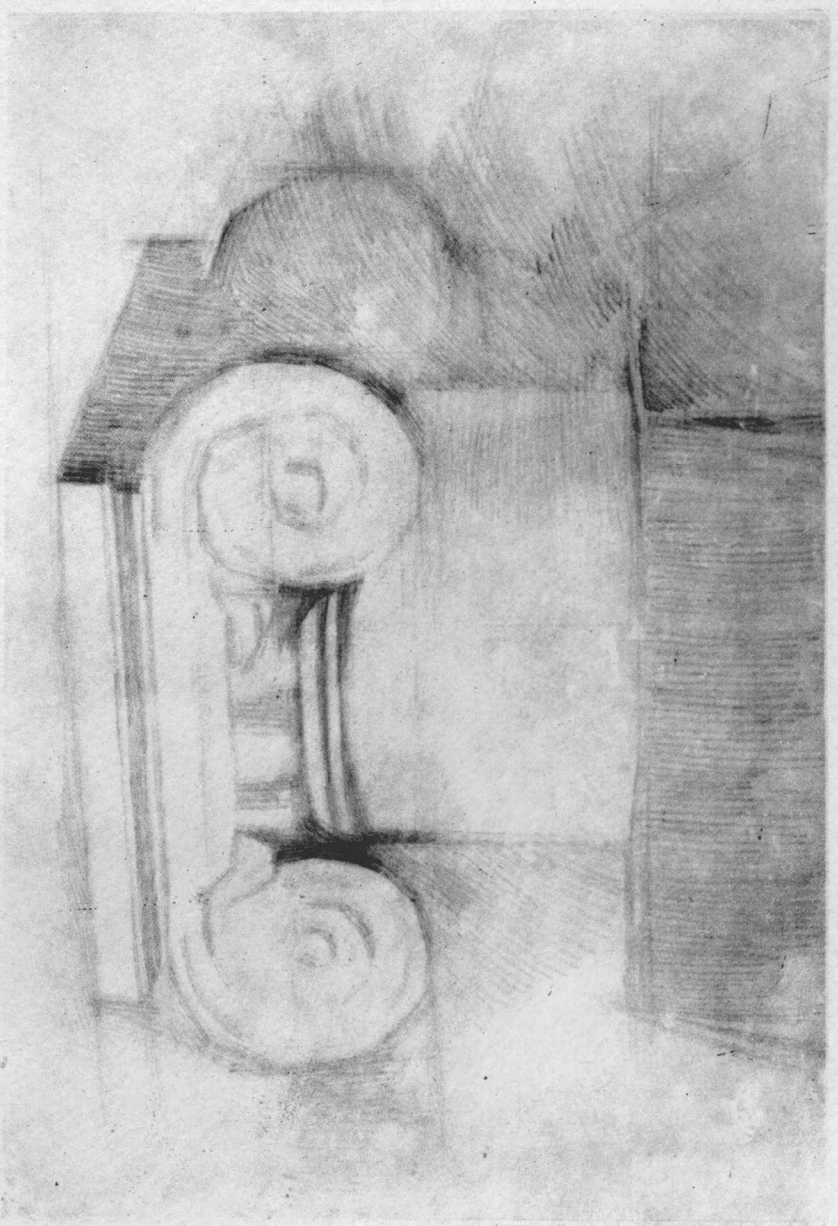
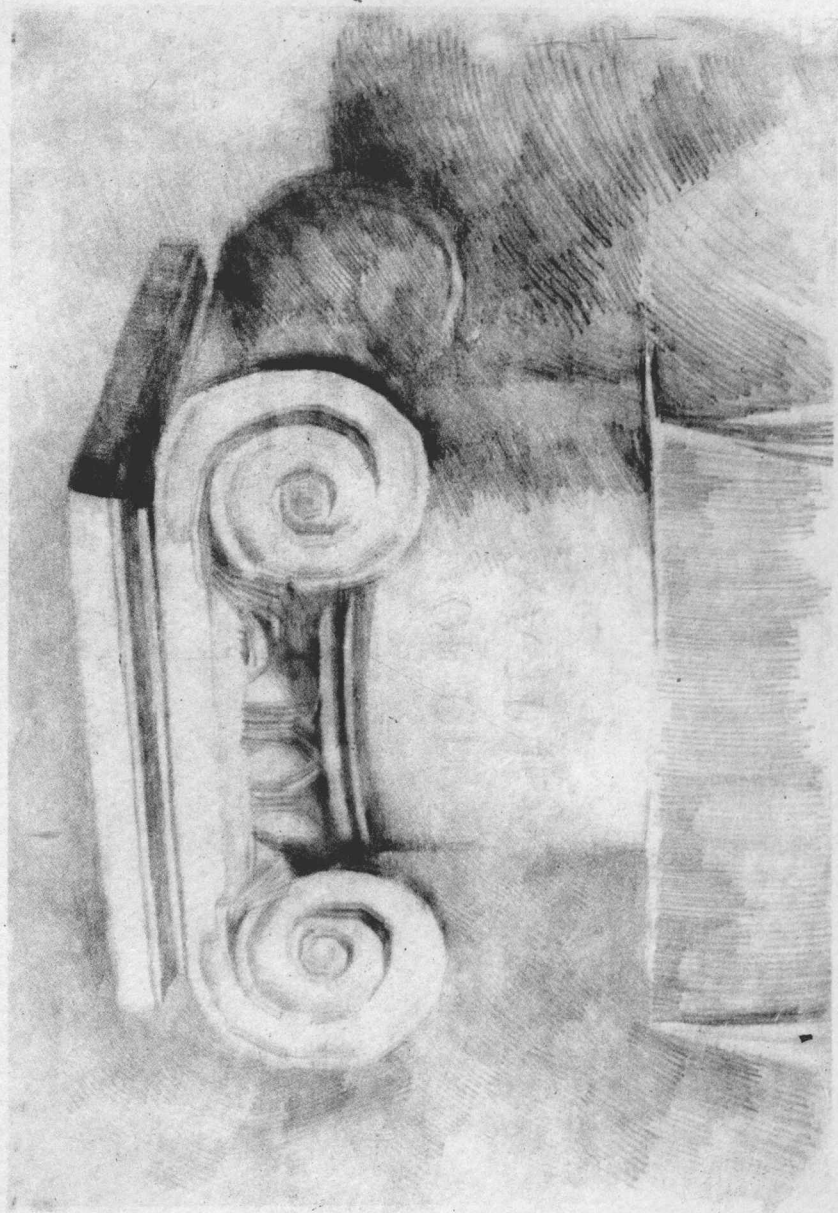
几何形体步骤图

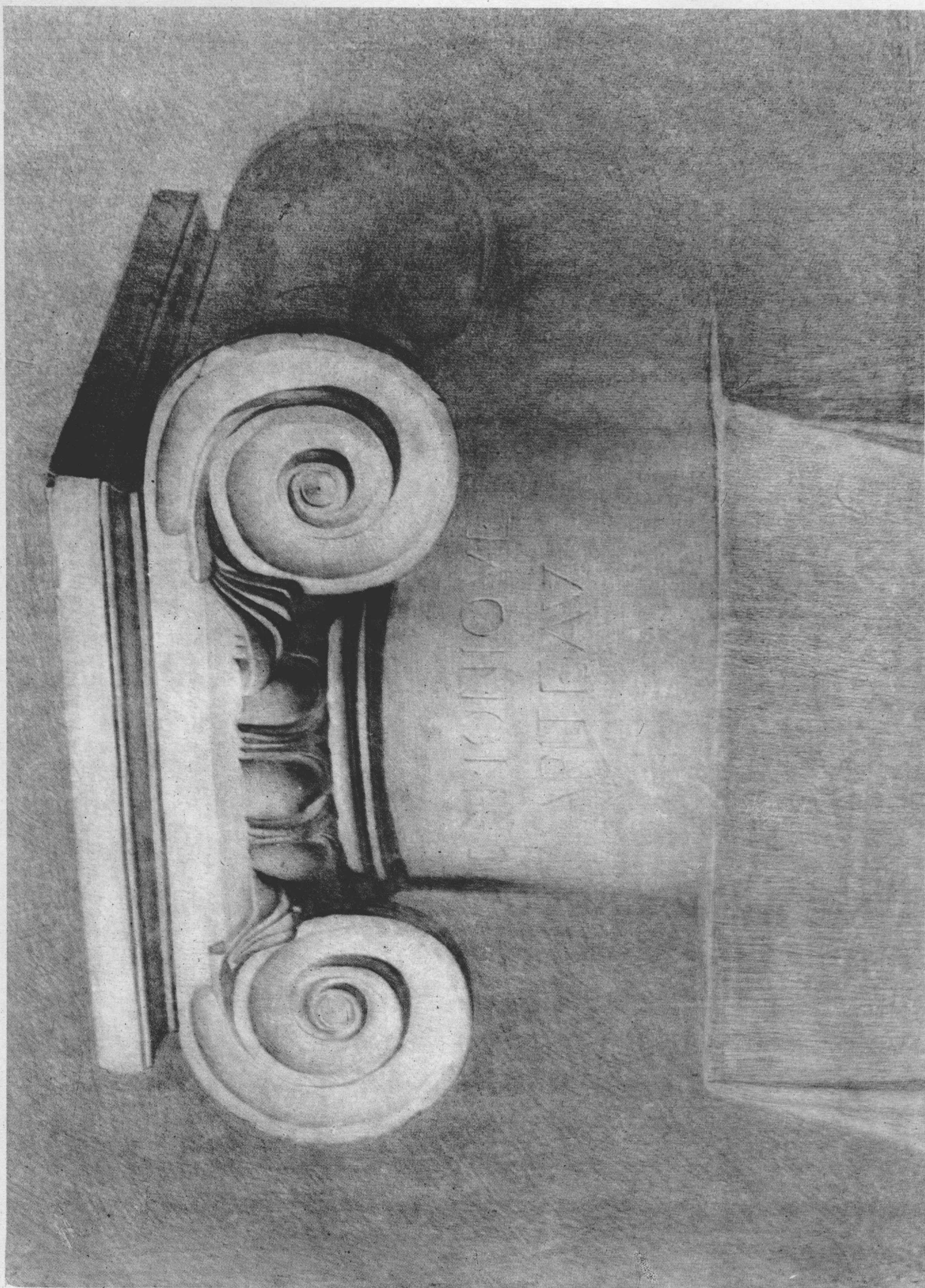

几何形体

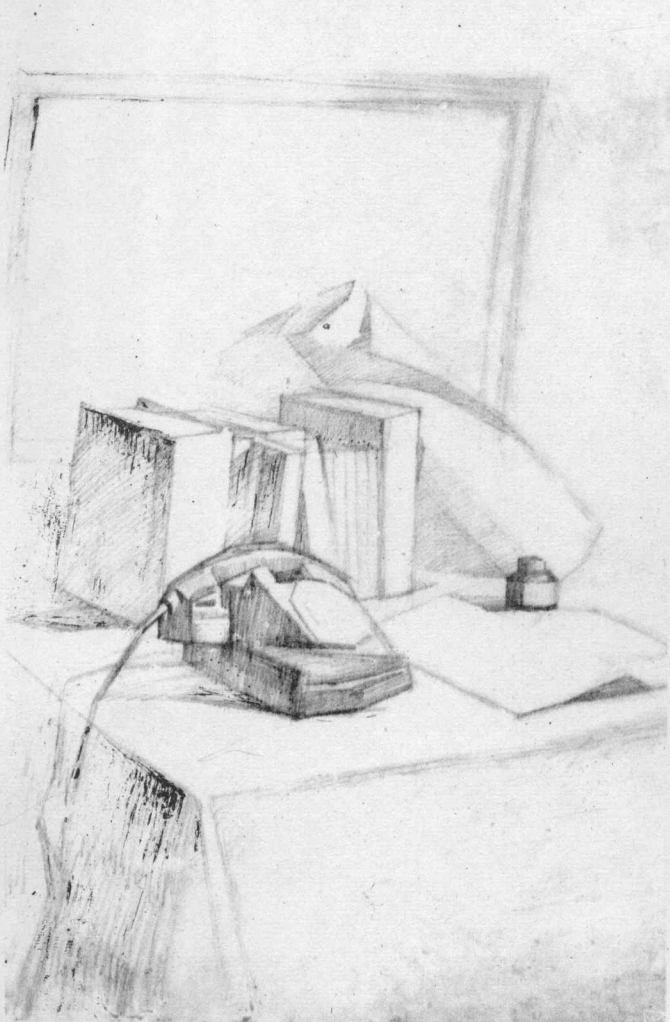
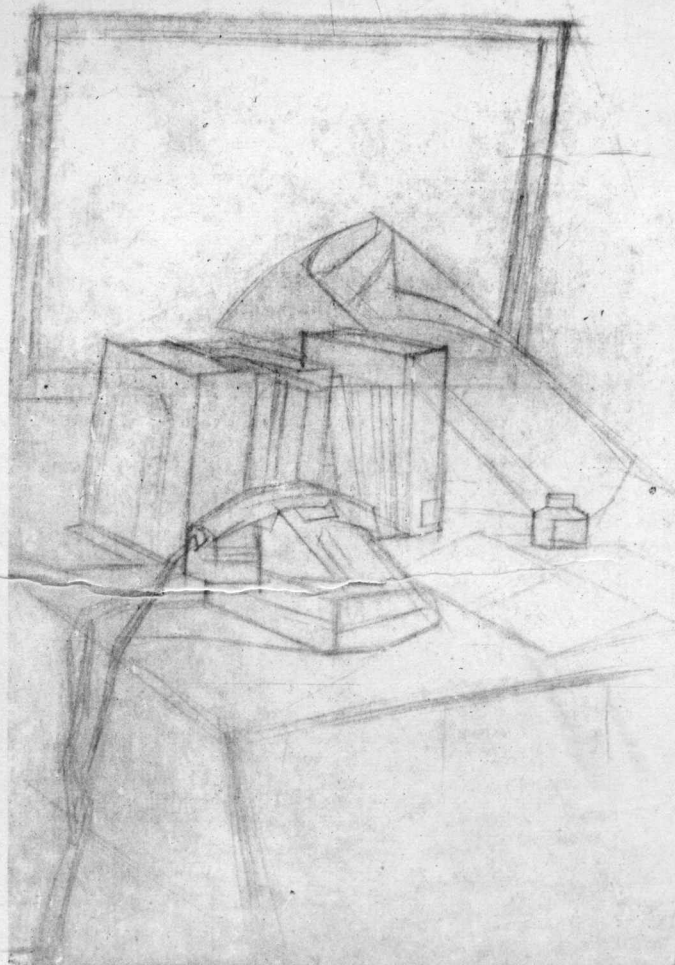
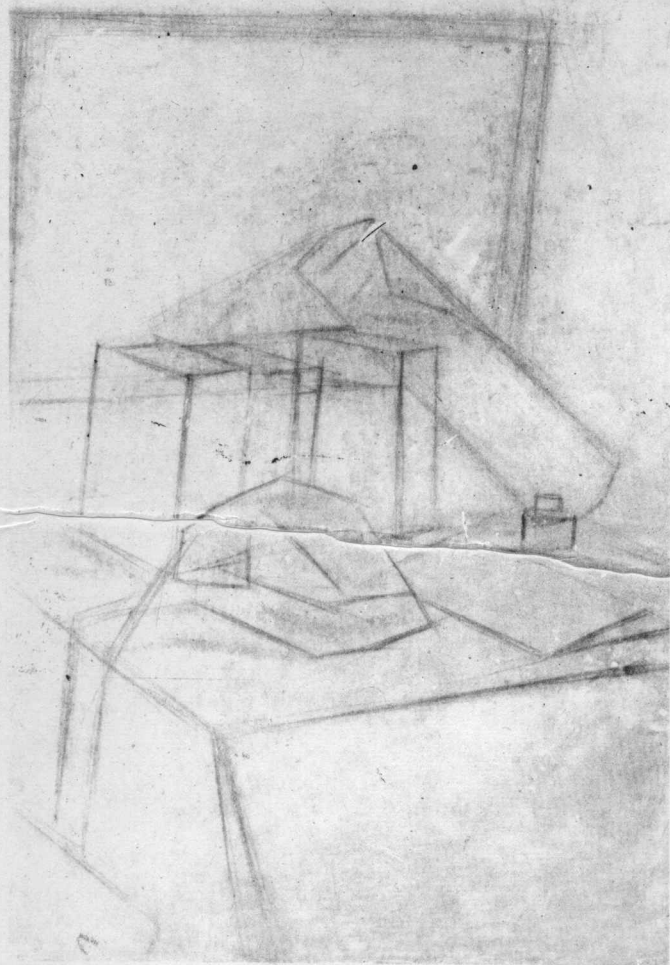

石膏柱头步骤图

石膏柱头

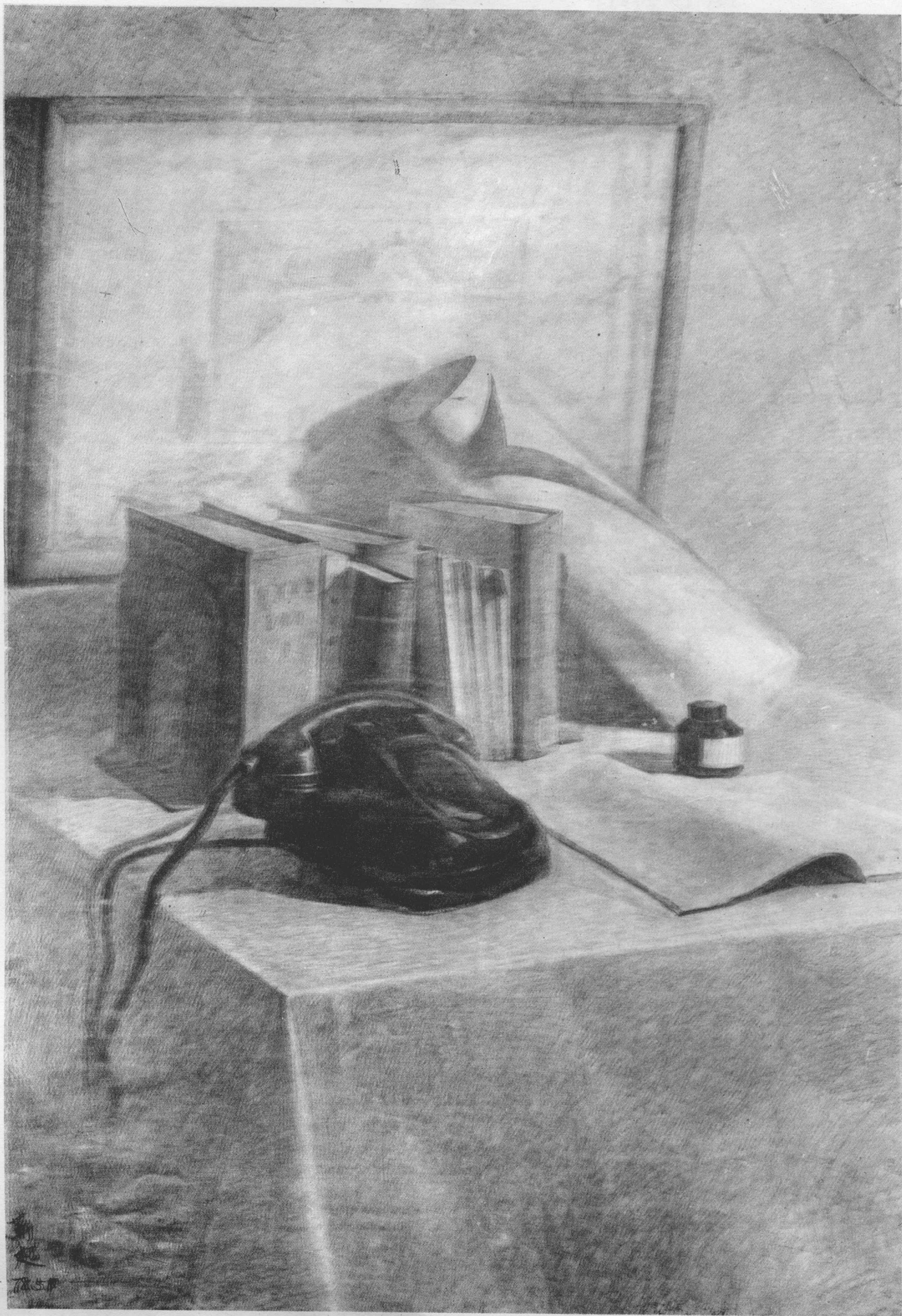
根据循序渐进的教学原则。几何形体单元结束，即开始静物写生，静物写生的内容很广泛。各种生活器皿、小型生产工具，瓜果，蔬菜，花草，动植物标本等均可。静物写生应注意下述事项。

1. 布置静物要有一个明确的主题，应尽量做到生活化、有生气、有新意。要遵循由简到繁、由易到难的原则，由简单的静物组合逐渐过渡到较复杂的静物组合。要精心选择静物，每组静物都应有高低、大小、方圆和长短等结构上的区别和黑白灰色调上的区别，以及质地软硬、光滑、粗糙等质感上的区别。每组静物都应是多样统一的整体。

2. 用灯光或方向固定的自然光，要选择光照的角度。尽量利用光照所形成的明暗变化，加强静物组合变化统一的效果。

3. 要注意构图的完美和轮廓的准确，静物比几何形体在结构上复杂得多，更要重视轮廓的透视变化。在表现上要重视画面的明暗层次。在静物组合中各种物品都有各自的色彩，在统一光照下形成变化多端的色调，要用反复比较的方法，找出最重和最亮的部分拉开色调的黑白差距，在塑造形体的同时，把色调丰富起来。

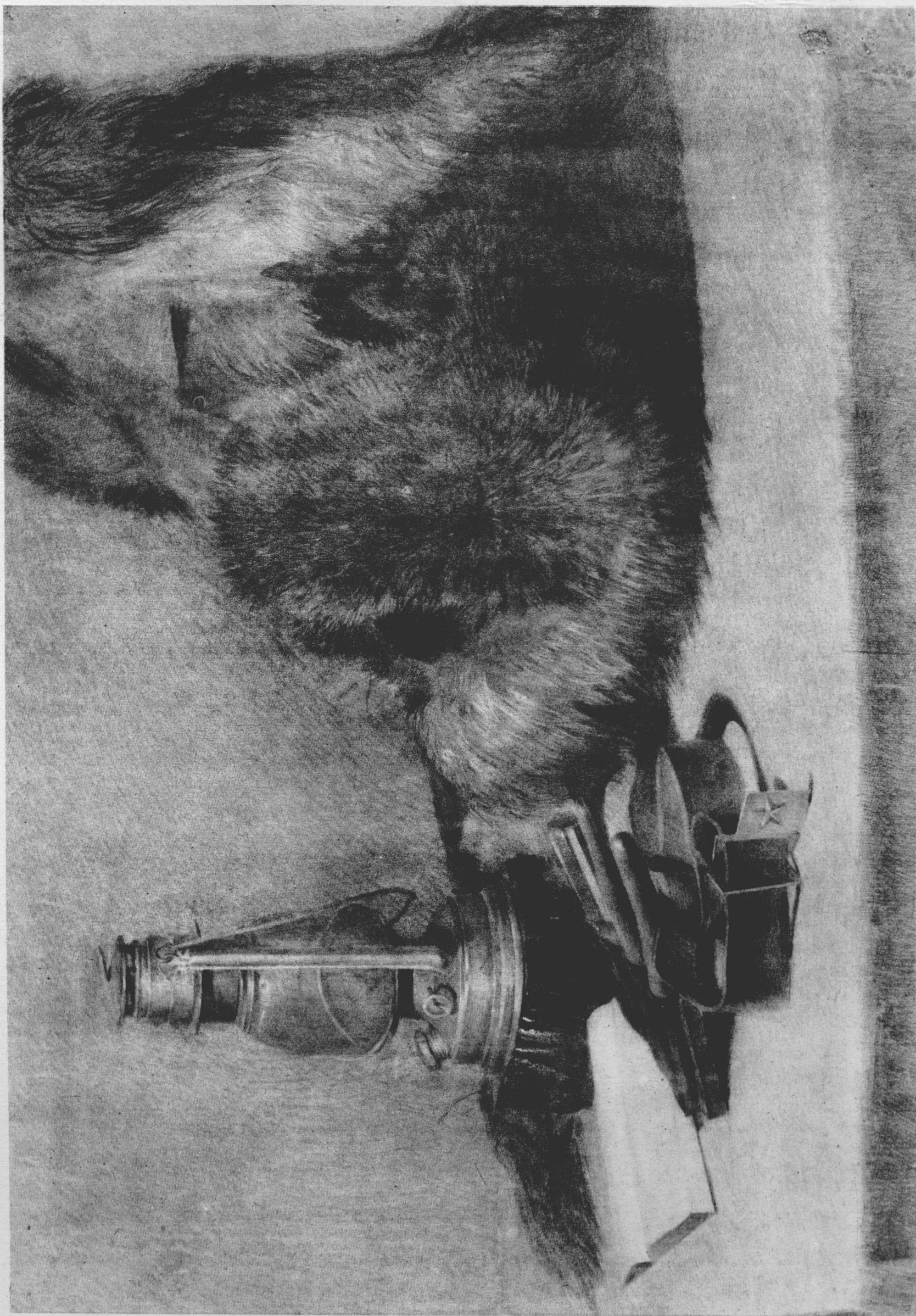
4. 静物写生还要重视对静物质感量感和空间感的表现，静物写生的完美生动，在于在特定空间塑造出完整的形体和他们各自的质量感。

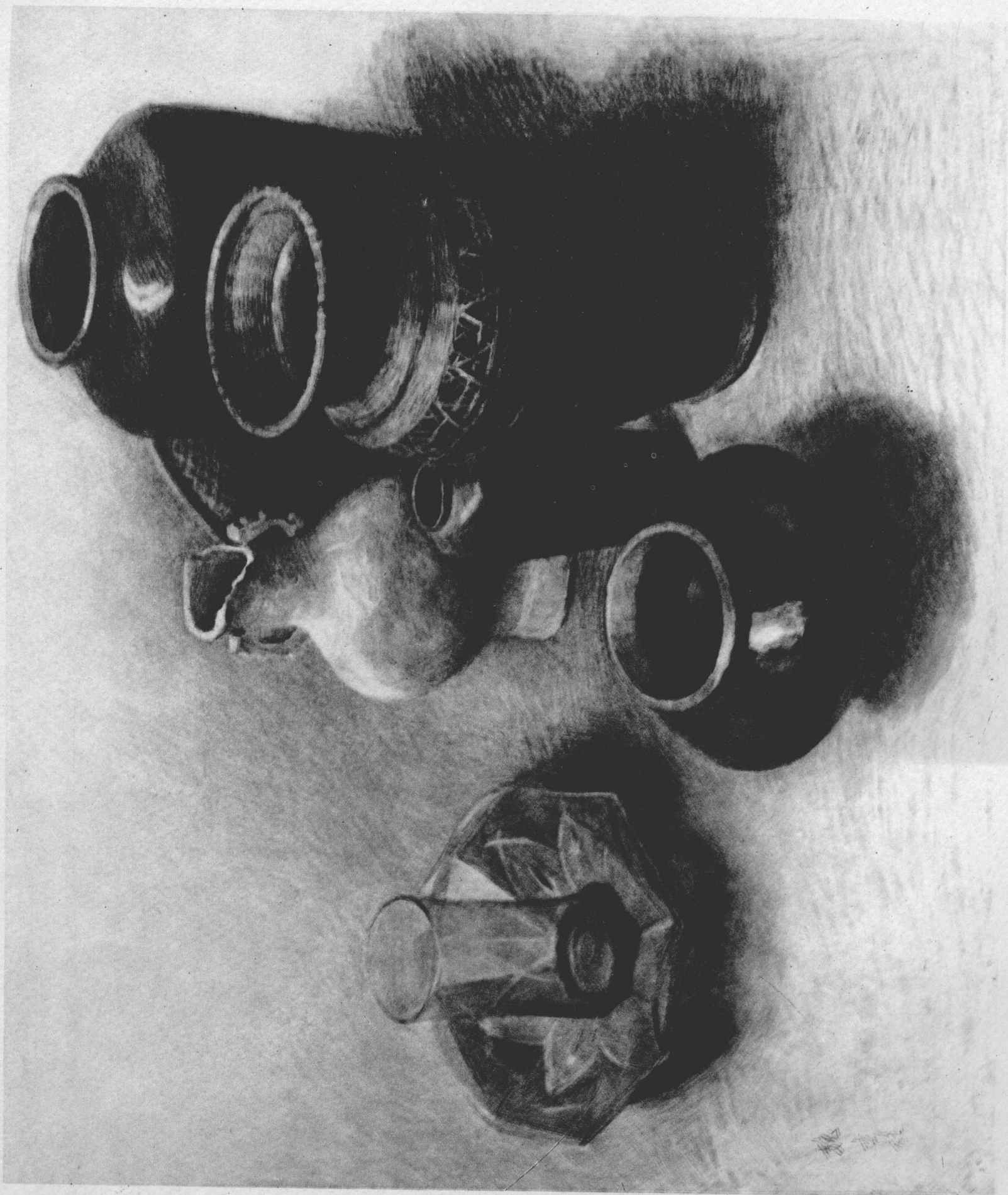

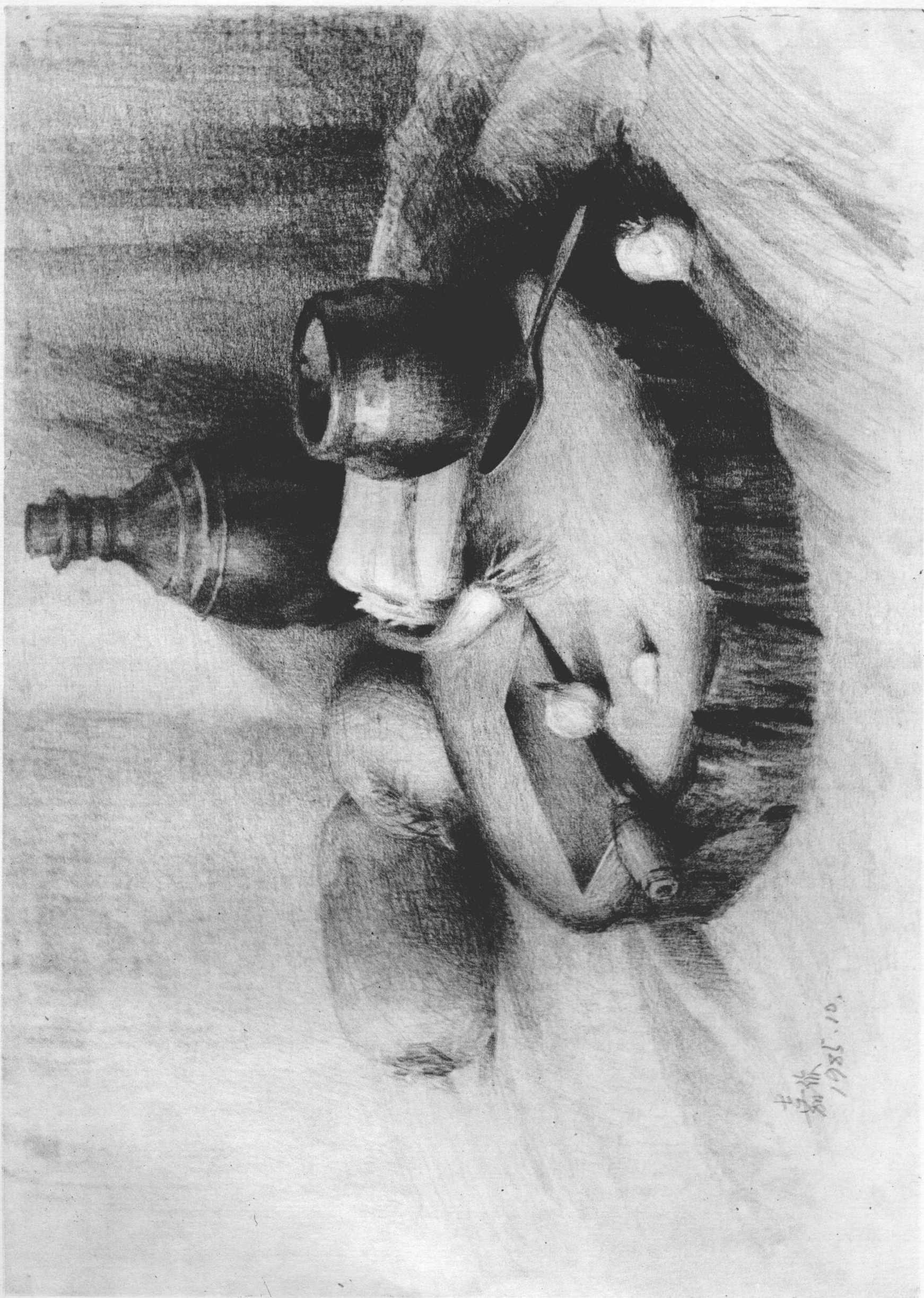
静物

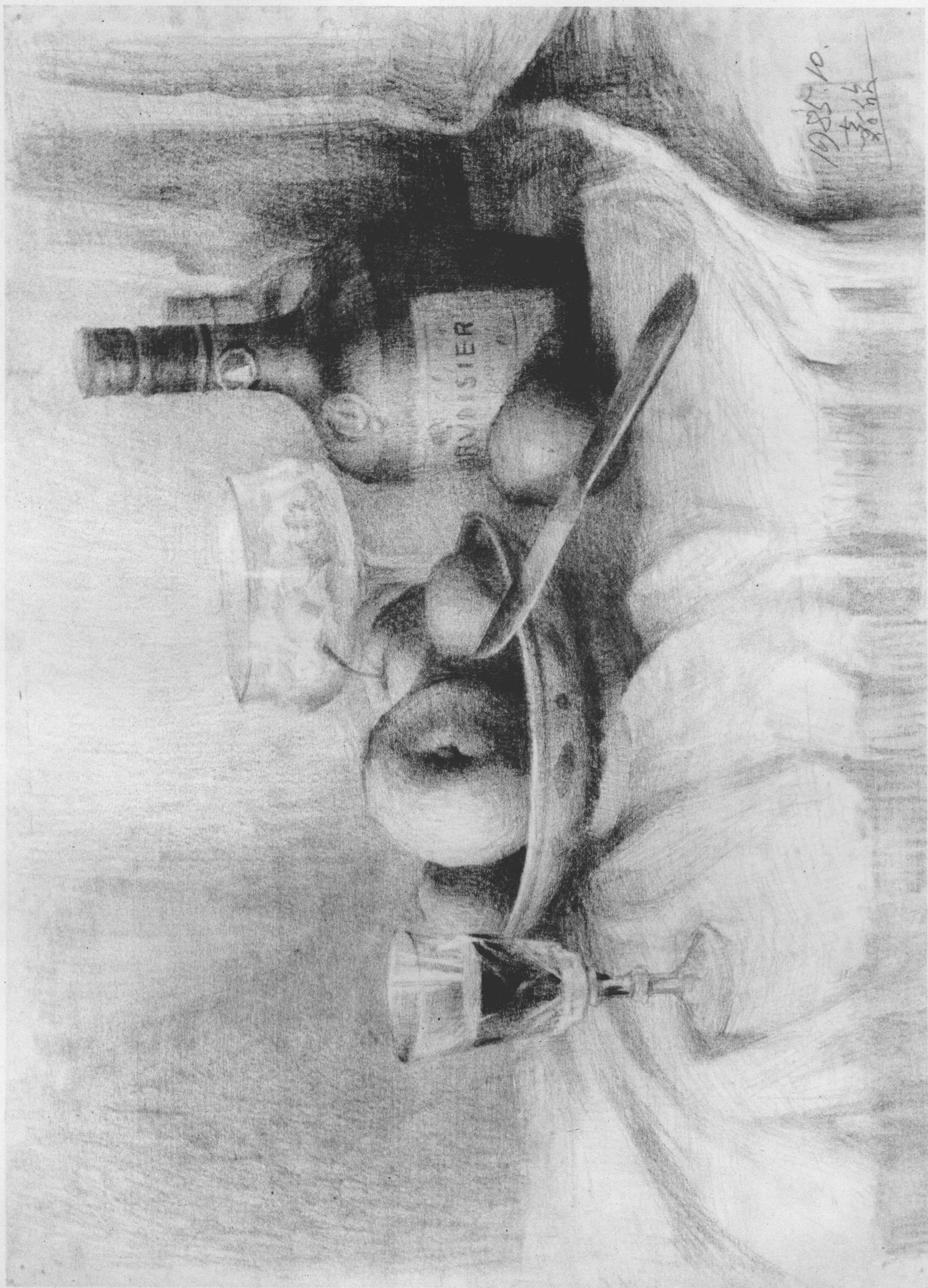
静物

廿一
1985.10.

静物

静物

石膏头像和胸像写生是从静物写生到人像写生的过渡。写生要求的石膏头像或胸像，必须是形象典型，结构严谨，造型生动的艺术形象。写生的光源一般用灯光或固定不变的自然光。在石膏头像或胸像写生中要注意下述几点。

1. 不能以冷漠的态度对待石膏头像或胸像，因为选用的教材大多是历史上的著名雕塑作品，要充分理解石膏象的精神境界和造型特征。

2. 石膏头像一般用四开纸，石膏胸像一般用对开纸较为合适，要将石膏头像或胸像从头顶到底座适当的安排在画纸上，构图是基础，构图安排不妥很难使作业继续下去。

3. 用直线打轮廓，要充分重视中心线（从头部眉心、鼻梁、人中、下颌到喉头、颈窝、胸窝等头部及胸部中心点所通过的线）和对称点额丘、眉丘、颧丘、颌结节、锁骨等）所形成的透视变化，紧紧抓住中心线 and 对称点的关系，就是紧紧抓住了石膏像的结构关系。

4. 用基本形体的观念去理解石膏像的形体关系，抓住明暗交界线，区分开大明大暗关系，然后随着画面的深入逐渐区分出亮面、高光、亮部的灰色面、明暗交界线、暗部、反光、背景、投影等关系。深入阶段切忌不顾整体只看局部。要始终保持清醒头脑、牢牢把握住整体关系。