

怎样画素描

美术基础知识丛书

怎样画素描

秦岭编写

山东人民出版社

一九八二年·济南

怎样画素描

秦 岭 编写

*

山东人民出版社出版

济南经九路胜利大街

山东美术学院在友社 山东新华印刷厂印刷

*

78 1 1 2 厘米 2 开本 1 2 5 印张 8 插图 8 千字

1982 年 6 月第 1 版 1982 年 8 月第 2 次印刷

印数 9 0 1 2 6 0

书号 8099·2193 定价 0.48 元

出版说明

美术工作者要搞好造型艺术，塑造出生动的人物形象，除了深入生活，熟悉所描绘的对象外，还要学习美术理论知识，努力掌握素描写生的表现技巧和方法。

素描是美术工作者的重要的基本功，是提高造型能力的一种重要方法。因此，为了帮助初学、自学美术的同志解决学习素描的技法，我们特请中央美术学院秦岭同志编写了这本《怎样画素描》，以供读者做为学习素描的辅导读物。

由于我们受水平所限，在本书的编辑方面缺点在所难免，恳请读者批评指正。

目 录

一	为什么要学习素描·····	(1)
二	写生前的准备·····	(5)
	(一) 工具及其使用·····	(5)
	(二) 写生前应注意的几个问题·····	(10)
三	素描写生的—般方法、步骤·····	(18)
	(一) 构图阶段·····	(19)
	(二) 打轮廓阶段·····	(25)
	(三) 明暗阶段·····	(41)
	(四) 深入阶段·····	(52)
	(五) 整理阶段·····	(56)
四	关于静物和石膏像写生·····	(62)
	(一) 几何形体和静物·····	(62)
	(二) 石膏像·····	(74)
五	关于人像写生·····	(78)
	(一) 头像·····	(78)
	(二) 半身像·····	(107)
	(三) 人体·····	(117)
六	其 他·····	(129)

一、为什么要学习素描

初学美术的人，要获得较好的造型能力，首先应该学好素描。素描，从广义上说，就是用单一的颜色表现对象。素描练习，主要是通过单色写生来训练我们的造型能力。这是学习各种美术专业一项重要的基本功。

有些初学者不画写生，只是临摹别人的作品（创作或习作的印刷品），这样，经过一段时间的临摹，也可以摹仿得很相似，有的还由此“探索”出一套作画的程式和固定的形象，“演化”出自己的作品，好象已经掌握了一定的造型能力。其实这种“造型能力”是很不可靠的。他们画出的东西往往比较概念，不真实，不准确，特别是表现现实生活中具体形象的能力很差。因为美术创作中的形象，大多是作者根据自己记录的现实生活加工、提炼、创造出来的，如果不经过程，没有这些实践，只是把人家的画面移到自己的纸上，这样，对于观察、理解和表现“现实”的能力就得不到锻炼，也就很难依据现实生活进行创造。而且一旦形成了一套主观的作画固定程式，再来观察现实生活的时候，往往带上许多成见，不能忠实地表现对象。要克服这种缺点，往往需要花费很大的力气。因此，初学美术者最好不要从临摹入手，应该先画写生。

当然，有了一定的写生基础，理解了别人为什么那样表现对象之后，根据个人的需要，有选择地临摹一点好的美术作品，做为表现手法方面的借鉴，也是可以的。但是，不能把临摹当做提高造型能力的基本方法。

还有一些初学者，虽然也认识到写生练习的必要性，但是，觉得只用单色描绘对象太单调。他们一开始就搞色彩写生。认为，既然色彩画本身就包括素描上的要求，比如形、体、深、浅等等，不是可以在色彩练习中一并来解决吗？事实上这是很难做到的。我们知道：各种造型艺术，总是以“形”的塑造为基础的。素描练习可以摒开各种色彩，集中精力训练这方面的基本能力。这种基本能力是需要一个努力实践的过程才能获得的。没有这种集中的训练，只画色彩写生，往往事倍功半。正如有的初学者画面上所表现出来的那样：由于形体不准影响了色彩效果；又由于颜色不准而歪曲了形象。结果，顾此失彼，收效甚微。当然，这也不是说，一定要把素描画得十分纯熟之后，才能画色彩画。而是说经过一些素描练习，有了相当的基础再结合着画色彩写生，那就更好一些。

有的初学者从画速写入手，有的还画记忆画。在这些练习中，可以扼要地表现出许多生活当中的生动形象，记录下各种形象的特征，这对于提高造型能力是很必要的。不过，在这同时也不能忽视素描练习。速写虽然可以抓住生活当中转瞬即逝的形象，这是素描所不及的。但是，素描练习可以更深入、更充分地刻画形象，这又是速写难以做到的。二者

应该结合起来进行练习。有些没有经过素描训练，速写却能画得比较生动的人，在深入刻画形象的时候，往往由于素描技巧上的问题，把原来速写或记忆画中的一些生动的形象破坏了。因此，搞好素描练习，不仅对于搞好创作是必要的，同时，也可以帮助我们速写或记忆画画得更准确一些，提高得更快一些。

另外，也有的人反对初学者画素描写生。他们认为：写生就是照抄对象，把学画的人训练成照像机，只有照葫芦画瓢的能力，不会“艺术”地表现对象。他们甚至认为：画好素描就不会画创作了。这种想法是不符合事实的。我们知道：素描写生要求准确、真实、充分地再现对象。但是，这并不是—种无意识、无目的、机械的摹拟活动。在写生过程中，需要眼、脑、手互相配合，才能逐步提高我们观察对象、理解对象、表现对象的能力；同时，要把客观对象准确、鲜明、生动地表现出来，就要对它进行分析、概括、加工和取舍，从而可以使我们逐步掌握造型的一些基本的科学规律和艺术规律。现实主义艺术的基本训练的实践证明：真实、科学、艺术是统一的，不应该使它们互相对立和互相排斥。因此，有了好的素描基础，并能正确地运用它，只会帮助艺术形象的创造，而不会妨害它。

另外，素描做为一种基本功练习，它是服从于创作需要的。现在，我们是在现实主义艺术的基础上谈素描练习的。在这个前提下，不同的美术专业，虽然有不同的画种、不同的创作形式和风格，因而对于素描习作有着某些不同的要

求，但是，初学者应该进行素描写生，应该“师造化”、“师法自然”，关于这一点是共同的。因此，我们要学好美术，就应该首先打下素描的基础，练好这个基本功，以便掌握造型的基本技巧。

二、写生前的准备

画素描写生之前，应该准备好作画的工具，布置好描绘的对象，选择好作画的位置，放置好画板等等。这些事情虽然看起来很简单，但是，如果不加以重视，将来在作画中可能造成一些不必要的麻烦，甚至影响画面效果。所以，我们应该在客观条件允许的情况下，把各项准备工作尽量做得充分、合理。为此，以下分别做些介绍。

（一）工具及其使用

铅笔：铅芯有不同等级的软硬区分。硬的以“H”代表，软的以“B”代表，印在铅笔的一端。铅笔芯愈软愈黑，愈硬愈浅。画素描主要使用“HB”——“2B”就行了。本来，一张素描的色调由浅到深，色阶愈多愈感到充分。可是，我们不能专靠太硬或太软的铅笔去画很浅或很深的色调。因为，多“H”的、太硬的铅笔虽然颜色很浅，但容易把画纸画出凹痕，不易擦改，多“B”的、太软的铅笔，虽然很黑，但质地粗松，不易涂匀，画得次数多了，容易弄脏画面。所以，我们应该采用软硬适中的铅笔，主要靠落笔的轻重画出由浅到深的色调来。一张素描大部分可以用“HB”或“B”铅笔画出

来，某些很黑的部分用“2B”就够了。如果基本画完之后，最亮的部分，很精细的地方用一下“H”铅笔，某些最黑的地方用多“B”铅笔加深一下，也是可以的。使用铅笔虽然落笔有轻有重，但用力重画时不能超过一定限度，特别是不要用软铅笔使劲去涂一片色调。那样，画出的效果会象一块铅板似的，由于反光作用，不但不黑，反而发亮了。

铅笔要选择质量好一点的。质量好的铅笔，画在纸上的时候，感觉圆润，不伤纸面，色泽好，笔迹均匀，不易折断。

木炭条：用质地松软的小木条或树枝烧制而成。色泽较黑，能比铅笔画出更多的色阶来。它比铅笔粗，并可横放在画面上，涂大面积的色调。画细部时，可用细砂纸把木炭条的一端磨尖。画长直线时，可以将木炭

平放在画面上，顺着画下来，容易画准。

画色调时容易在画面上出现一层浮游的

指或擦笔在上面涂抹，使之更好地附着在画纸上，并能出现一种晕润的感觉。画错的地方如需擦掉，或者要在灰色调中擦出亮部，可用一块馒头或面包用手捏结实，当做橡皮，轻抹一下即可。如果某些部分画得过深，需要改浅一层，可用手指在画纸上面用力弹几下，炭末即可脱落一层。若是画过几次，不易弹掉，可用一块布把它用力掸掉。经过几次弹、掸之后，在画面上不免染上一层灰色，先不必擦去，有许多地方可以留做灰色调。

习作画好之后需喷上定着液，把它固定下来。否则，画好的炭色很容易脱落、弄脏，不便保存。定着液或叫定画

液，如果自己制作也很方便：把松香捣碎，浸泡在酒精里，达到饱和状态即可。使用时灌入普通的喷雾器中，把画面平放好，离开一定的距离，从侧面均匀地喷上去。如果离画面太近，用力猛喷，容易把画好的炭迹喷散；如果不从侧面喷，有时漏出的滴液会落在画面上，使炭末游离，产生水点污渍。一张素描要喷两三次，待干燥后，用手指轻轻摸上去不掉炭了，才算固定住了。

木炭条也可以自制，较为简便的办法是：找一些与铅笔杆粗细相近的柳树枝，折断，捆成一束，放在一个罐头铁筒里，把筒口用泥封严，只留一个小孔，放在火中去烧。不久，从小孔中放出气体，可以点燃。待气放完后，小孔口火焰熄灭，即可取出应用。烧出的木炭条常有软硬不同，软的颜色黑，硬的色调略浅，可以在作画时根据需要交替使用。但烧得过火，则过软易碎；烧火不足，则过硬划纸，都不能使用。

炭铅笔：用法和铅笔相似，但运笔时比较涩，不象铅笔那样流畅。色泽黑于铅笔，甚至可以黑于木炭条。因此很不便于涂改，画重了很难擦掉。画出的效果近似于木炭条，但可以画得更细致些。另外，还有一种炭精棒，质地与炭铅笔相似，但没有木制笔杆，制成较粗的方条或圆柱形，用法与木炭条相似，但涂改时和炭铅笔一样困难。使用这类笔画的素描，虽然比木炭条牢固些，但也容易蹭坏，因此，也要喷上定着液。

以上这三种画笔各有优缺点。由于我们的素描练习画得要充分，画的时间也较长，涂改方便这一点很重要。因此，画素描主要是用前两种笔。而这两种笔，木炭条修改起来虽

然比铅笔更方便，但是画起来不象铅笔那样容易控制，而且难以象铅笔那样画得精细，再加上需要喷定着液，比较麻烦。所以，初学者最好先用铅笔画。画过一些习作之后，需要画较大幅的素描时，可以再来试验用木炭条画。另外，炭铅笔虽然有不便涂改的缺点，但也有色泽黑、使用方便的优点。所以，在画短时间的习作时，可以采用。

此外，还可准备一支擦笔。用能吸水而又有一定韧性的纸裁成15厘米左右的长条，用力卷紧实，将纸边贴好，用细砂纸磨出笔尖。在画纸上用铅笔或炭笔画好色调后，再用擦笔在上面涂擦，会使色调更均匀，更细腻。可以加强画面虚的、透明的、圆润的、朦胧的效果；可以表现出极为微弱的色调区别。不过，事先必须用铅笔或炭笔把形和色调深浅画好。用擦笔只是为了加强某些效果，不能靠它去画画，也不能用它去到处涂抹。

画纸：图画纸，要选择纸面不太光滑而质地坚实的。主要是铅笔能够在上面画得黑，又便于用橡皮涂擦，经几次涂改不致起毛或腻结成一团黑的。纸面光滑的不“吃”铅，画不黑，画重色调容易反光发亮。纸质松软的则经不住涂改。至于纸的厚度和洁白程度也要注意，但不一定要求太高。

橡皮：由于画素描习作有的地方要经过多次涂改，同时，画面有些效果需要用橡皮“擦”出来，因此，要尽量采用软橡皮。涂改时，应该轻轻地擦，以免损伤纸面。另外，使用后的橡皮要经常保持清洁。因为用脏橡皮容易擦脏了画面，这样就不容易再擦干净。

画板：自己制做的画板，要注意把板面用砂纸打磨平滑。画纸如果比较薄，最好在下面垫上衬纸，这样，可以避免重画时受到画板木纹的影响。

在用图钉把画纸固定在画板上的时候，要注意画纸的四边与画板的四边相平行，不要钉歪了。如果画纸不平，也可用水把画纸喷湿，将四边用纸条贴牢，干燥后即很平整。不过，这样做往往由于画纸绷得很紧，画起来觉得不柔软，不太好。

画架：如有条件可预备一个画架。简便的画架可以用木条自己制做。尺寸可以根据画板大小及画者站立写生时的需要来决定。画架前面左右两根木条上钻若干小孔，用以插小木棍，支撑画板（见插图1）。前后两部分用“合页”连结，

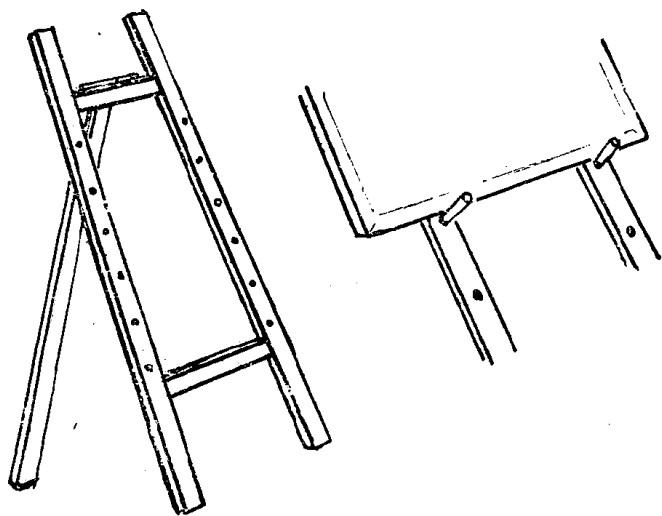

图 1

以便调整画板角度。如果画架一时不便准备，也可以用椅子代替，把画板放在椅子面上，靠上椅背，坐小凳写生。画小幅写生时，也可以把画板放在膝盖上面。

（二）写生前应注意的几个问题

光线的选择——通常采用阳光、室外反射光、室内反射光、灯光等。在这些光线中又有强、弱、集中、分散以及角度、方向等变化。比较起来，室外的光线在一定的时间内，光源方向及强弱变化较大。特别是在阳光直接照射的情况下，更是如此。因此，初学素描者最好先在室内画，选择比较稳定的光线，以免跟着光线的变化反复修改画面。室内的反射光是比较稳定的。比较起来，朝北的窗子进来的光线比朝南的更稳定些；北天窗进来的光线就更稳定些。总之，要根据自己的条件，尽量选择在比较稳定的光线之下作画。

此外，初学者还应该选择比较集中的光线。一般说室内反射光，靠近窗子就比较集中些，靠近后墙光线比较分散，好象四面八方平均受光一样，称做“平光”。在比较集中的光线下，深浅色调变化明显，初学者易于看清体、面的变化。相反，在平光或多光源之下，就不易于看清楚，甚至容易看错。

当然，最为稳定而又集中的光线是灯光。不过，在灯光下画素描也有它的缺点。主要是在灯光下黑白对比虽然比较强，但中间色调比较少，特别是背光部分，往往黑成一片，

看不清体、面的变化。另外，光线弱或距离远看不清对象，而光线强或距离近又很刺眼，时间长了容易伤害眼睛。因此，在灯光下写生，要特别注意把光的强度和角度调整恰当。

有了稳定而集中的光线，还要把描绘对象布置在合适的位置上。我们知道，由于光源和物体的角度，画者与物体的角度各不相同，会造成正面光、侧面光、顶光、逆光等不同的效果。学习素描，对于各种光线效果，包括平光在内，都应该有所研究和练习。不过，初学者最好选择有利于突出形体的光线效果，不要追求光线本身的特殊效果。比如：光源来自左或右侧上方，使物体有一半多的面积受光，一少半的面积背光，上部分受光强些，下部分受光弱些。这样，色调层次分明，物体的形体清楚，有利于初学者掌握好形体、结构。

作画位置和视点：画一张素描写生，自己的作画位置应和描绘对象保持一定的距离。不要太远，以致看不清楚；也不要太近，以致一眼看不全对象。比较合适的距离是相当于描绘对象高度的三倍左右。这时，我们可以一眼把描绘的对象看清、看全，并有一定空间、距离的感觉。

视点，就是画者眼睛的位置。在我们选择好作画位置之后，在写生的时候，视点也要固定下来，不要任意移动。我们知道，从不同视点观察同一个对象，它的形状往往有许多变化。视点移动范围不大，变化虽然比较小，但是，要把形体画得精确也很困难。特别是有些由于透视而变得倾斜的线，视点略有移动，就很容易画错。有的初学者写生时，头部经常前、后、左、右、仰、俯，不断变化，这种习惯是不

好的。这样，作画时一会儿画过来，一会儿改过去，没有一定的依据，最后画面上还常常出现一些透视上不统一的差错。为了保持视点固定不变，我们可以正对着描绘对象，平视，然后找出描绘对象上面和背景中两个和自己的视点恰好成为一条直线的点。在作画过程中，经常注意保持这三点在一条直线上。另外，如果第二天还要继续画，最好把自己坐或站的位置在地面上做一个记号。

当然，这里说的要固定作画位置和视点，只是说要从“一个”视点上描绘写生对象，并不是说写生时全部过程“脑袋不准动一动”。事实上，在作画过程中，需要从各个角度去观察、研究对象。只是在“画”的时候，在画面上，不能有一个以上的视点。

画板的放置：画小幅素描，把画板放在膝盖上面，用左手扶着画板的上沿即可。画较大的画幅（如四开纸以上的），就要把画板放在椅子上或画架上，为了不挡住观察对象的视线侧着放比较好。同时，还应注意：画板上受光应均匀；画板与画者之间要有一臂之长的距离；画板放得尽量垂直些，它的中心点要与视点高低相适应。

画面受光不均，会影响色调的准确描写。画板正对窗户最好。如果条件不允许，画板可稍侧一些，但不要使画板与光源恰成平行，这种正侧光会使画面产生许多阴影。如果这样，就不如把画板完全调过来，使画板背对窗户。只要画面不是太暗，就比正侧光好得多。特别是右侧光，不但由于画纸的小起伏造成阴影，而且画者的手也有投影。对画色调是