

Yishu Shejilei
Shiyiwu GuihuaJiaocai
XIANDAI
艺术设计类“十一·五”规划教材

岳亮 主编
魏洁 赵文生 副主编

环艺专业

素描

Yishu **现** Shejilei
Shiyiwu GuihuaJiaocai
艺术设计类“十五”规划教材
XIANDAI

J214/213

2007

素描

岳亮 主编
魏洁 赵文生 副主编

环 艺 专 业

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书系“现代艺术设计类‘十一五’规划教材·环艺专业”之一。

素描是一种视觉表现手段,有着丰富的表现力和不可替代的直接性,它不仅能培养一个人的造型能力也可以开发一个人的形象思维能力,对于设计师来讲,素描更是一种有效的艺术表达手段。本书首先介绍了素描的基本知识,其次从基本绘画方法、写生练习、绘画要素等几方面分别结合实例进行了阐述,最后还精选了一些非常优秀又有启发性的素描作品以飨读者。全书的写作从读者的角度出发,希望能为读者学习素描提供一把实用的钥匙。

本书适合高等院校、高职高专,成人、函授、网络教育,自学考试及专业培训等设计类专业的学生作为基础教材使用,也可用作相关专业工作人员的教学或工作参考书。

策划编辑 李 亮 淡智慧

责任编辑 淡智慧

图书在版编目(CIP)数据

素描/岳亮主编. —北京:中国水利水电出版社, 2007

现代艺术设计类“十一五”规划教材·环艺专业

ISBN 978-7-5084-4217-4

I. 素… II. 岳… III. 素描—技法(美术)—高等学校—
教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第008294号

书 名	现代艺术设计类“十一五”规划教材·环艺专业 素描
作 者	岳亮 主编 魏洁 赵文生 副主编
出版 发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社装帧出版部
印 刷	北京中科印刷有限公司印刷
规 格	889mm × 1194mm 16开本 9.25印张 304千字
版 次	2007年6月第1版 2007年6月第1次印刷
印 数	0001—4000 册
定 价	22.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

编 委 会

丛书主编 郭 谦 (河北廊坊师范学院)

主 编 岳 亮

副 主 编 魏 洁 赵文生

编 委 孙 杰 金玉峰 常笑尘 陈建军

梁 志 宋世成 高建军 宁 刚 姜 南

进入21世纪,我国教育事业呈现出前所未有的发展势头,办学规模和办学质量不断走向成熟。特别是随着社会经济的发展,物质生活水平的提高,人们对自己所处的环境和生活质量愈来愈重视,对环境艺术及设计要求日益提高。与这种需求相对应的,是我国艺术设计专业化程度进一步加强,专业划分更趋于细分化、功能化、科学化。据此,相关院校根据国家教育部“十一五”规划制定的教学大纲,结合学科发展以及本院校的具体教学情况不失时机地组织起来,全面总结日常教学新经验、新方法,并结合大量的实例介绍、案例分析及极具特色的区域特点,理论联系实际编纂了本套教材。

本套教材有如下特点:

(1)教材编写由各院校一线中青年骨干教师承担,坚持“以应用为目的,专业理论知识为必须,注重实践”的原则。

(2)将传统建筑艺术与现代环境艺术设计相结合;将工艺与环境艺术设计相结合;将室内小品与室外环境相结合;将传统表现技法与现代表现手段相结合;将室内装饰、景观设计与城市建筑相结合;将设计与施工组织相结合。全面准确,学以致用。

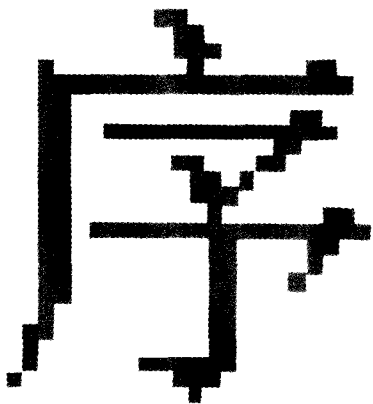
(3)本套教材主要作为应用型本科院校、高职高专院校十一五规划教材使用,亦可作为相关行业专业技术书籍。

(4)本套教材努力使用和推广现代教学手段,分步组织编写、制作和出版与实际工作相配套的案例集、课件光盘等。

作为本系列丛书的主编,从业近20年,深感教材建设的作用和重大意义,努力出版无论内容还是装帧均为高质量的教材是我们全体编写者和出版者一致的责任和义务,也是共同的事业和追求。诚挚地希望有关专家学者和广大读者在使用这套教材的过程中提出宝贵意见和建议。

郭 谦

2007年4月

素描，作为一项艺术纯手工作业的技术形式，在科技高度发达的现代社会里，它存在的意义是什么？首先，我们必须承认科技的发展已经大大扩展丰富了我们的视觉感受和表现手段，各种视觉媒介使我们的生活变得绚丽多彩，但是一切的想象最终还是要靠人来完成；其次，手段的丰富不能代替人类对于精神的无限探索 and 追求。素描作为一种视觉表现手段有着不可替代的直接性，它可以迅速地把我们头脑中稍纵即逝的灵感和形象固定下来。有许多伟大的奇思妙想一开始的雏形就是一张素描草图，例如，被誉为建筑史上最美丽设计的悉尼歌剧院就来源于一张随手画的草图。许多的艺术设计大师几乎都是以素描作为他们思考表达的原创手段。同时，素描也有着无比丰富的表现力，它本身就是一种可以独立存在的艺术形式。

素描作为一种造型训练手段也是最为有效的，它可以培养我们具有良好的造型能力，更重要的是它可以培养我们的形象思维能力，这种能力对于一个设计师来说几乎等于一个人的灵魂。因此，在艺术设计领域，最重要的不是技术手段的先进而是我们是否运用了这一手段开启了我们的智慧，在这个层面上，素描无疑是一把最实用的钥匙。

本书第一章至第三章由魏洁编写，第四章中的第一节至第三节、第六节和本书的结论由岳亮编写，第四章中的第三节至第五节由赵文生编写。

前言

岳 亮

2006年12月

序

前言

第一章 素描概论 / 2

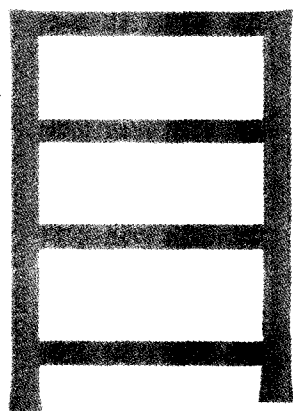
第一节 素描的特性	2
第二节 素描的工具	3
第三节 画前准备	4
第四节 素描的基本术语	5

第二章 素描写生的基本方法 / 7

第一节 整体观察	7
第二节 作画的基本要领	8
第三节 作画的步骤与方法	9

第三章 素描写生练习 / 11

第一节 形体写生概述	11
第二节 静物写生	12
第三节 以结构练习为目的的写生训练	13

第四章 素描的绘画性要素 / 16

第一节 线、形象	16
第二节 体积	28
第三节 空间与透视	37
第四节 质感	52
第五节 构图原则	66
第六节 素描的体裁	78

附录 作品赏析 / 104

结语 / 135

参考文献 / 136

录

第一章 素描概论

素描作为一种绘画形式,它既是美术中的一个重要组成部分,又是一切造型艺术的基础。无论是建筑绘画、构成设计、装饰设计、装潢设计、室内设计、建筑设计、园林设计、工业设计,还是其他各种设计,都必须以素描为基础。

第一节 素描的特性

一、素描的概念

素,可以解释为本色、白色或颜色单纯;描,即描绘;二者结合在一起,即为素描。素描的范围很广,泛指一切单色绘画。具体而言,素描就是用某种单色的线条或明暗的调子来表现对象的绘画。它是一种朴素的描绘。

素描既包括用固体材料(如铅笔、木炭、炭棒等)所作的各种单色绘画,又包括用液体材料(如水墨、水彩、水粉、钢笔等)所作的各种单色绘画。

任何物体在光的作用下,都会呈现一定的色彩。为了正确地理解形体,同时也为了造型的方便,在作画的开始阶段即素描阶段,往往有意避开色彩,而只用单色的线条或黑、白、灰不同层次的明暗调子来塑造形体、描绘形体。例如,照片有黑白和色彩之分,黑白照片就是用黑、白、灰不同层次的明暗调子来表现形体的,它避开了色彩。同样,素描也是用黑、白、灰不同层次的明暗调子来表现形体的。

素描强调以洗练、概括的手法艺术地表现形象。它之所以排除了色彩因素,目的是为了更集中地观察和表达对象的本质特征、形体结构和空间位置等。因此,素描既要求准确、真实、充分地表达对象,又要求生动、艺术地概括对象,追求科学与艺术、内容与形式的完美统一。

这就要求我们必须把忠实于对象的写生与忠实于自然主义的描摹区别开来。初学素描时,必须强调忠实于对象,即忠实于对对象本质的刻画、忠实于从对象实际出发的真实感觉。那种目的不明确、盲目照抄照录的做法,对初学者有害无益。

二、素描的种类

素描不仅仅是造型艺术的基础,它同时又具有独立的艺术价值。素描的种类很多,可以从不同的角度来划分。

(一) 根据绘画工具划分

根据绘画工具的不同,素描可划分为铅笔素描、炭笔素描、钢笔素描和毛笔素描等。

(二) 根据绘画内容划分

根据绘画内容的不同,素描可划分为静物素描、动物素描、风景素描、人物素描和人造物象素描等。

(三) 根据造型方法或表现方法划分

根据造型方法或表现方法的不同,素描基本可划分为结构素描和明暗素描。

(1) 结构素描,又称“单线素描”或“勾线素描”,主要是指略去明暗、肌理等因素,以研究形体结构为目的,以线条造型为主要表现手法的一种素描方法。它是中国写意传统的素描。结构素描洗练而纯净,它不注重明暗的对比和变化,而是通过线条粗细、浓淡、虚实、长短、曲直、刚柔、疏密的变化来表现对象的形状、结构、体积、质感和空间等的变化。因此,结构素描十分重视线条本身的形式美,具有高度的概括性和装饰性。

(2) 明暗素描,又称“调子素描”,指以明暗手法来表现形体结构的素描,也是西方写实传统的素描。明暗素描通过明暗调子的深浅、虚实、强弱等多种对比和变化的手法来表现和塑造对象的立体感、空间感、质感和光感等,具有较强的直观效果。因此明暗素描是一种比较复杂的绘画方法,它涉及的基础知识全面,便于初学者按部就班地学习。

(四) 根据是否具有创造性划分

在艺术实践中,根据素描是否具有创造性,素描还可以划分为创作性素描和习作性素描。后者不仅是为前者做准备,同时还是各种造型艺术的基础。这两类素描既有联系,又有区别,不能互相代替。

(1) 创作性素描包括各种直接为美术创作做准备的素描作品,如素描稿和素材速写等。其特点是大胆取舍、重点突出、笔法洗练,注重艺术概括。

(2) 习作性素描包括各种基本联系素描和辅助性学习素描。习作性素描的各种基本练习主要是通过写生的方式,对各种物象的形态、变化进行观察、感受、分析和研究,以培养对生活的观察能力和对艺术的表现能力,并在实践中掌握素描技法,从中理解造型艺术的一般规律。习作性素描除了长期和短期的写生之外,还有速写、默写等练习。

不论创作性素描还是习作性素描,素描都含有思想认识和表现技术两个方面。这两个方面是互相制约、不可分割的统一体。有些学生虽然努力练习素描,但是放松了对素描认识方面的锻炼,没有认识到素描是我们观察与表达的一种方式,只热衷于表面技术的学习,因而降低了对素描练习的要求,陷入了片面性,耗费了时间,进步也不大。我国清代画家沈宗骞曾说过:“胸无卓识,笔习恒奚,见之所不到,力之所不能。”(沈宗骞《芥舟学画编》)这说明思想认识对于实践的重要性,认识不到,功力也不会提升。

三、学习素描的重要性

素描是一切造型艺术的基础,是造型艺术中的一门基础学科。中外美术史的发展也证明素描对于造型规律的研究和表现技能的训练是非常必要的。《论语》中提道的“绘事后素”,意思就是说绘画之事后于素描,用现在的话说,就是在素描的基础上进行绘画。建筑设计、室内设计、装饰设计、规划设计、园林设计、工业造型设计等专业,都包含着大量的造型艺术因素。因此,学习这些专业,培养艺术修养,提高造型能力,必然要从素描这一重要基础开始。造型艺术的核心是形与色,形是主导,色是表达语言,说明形的因素很重要,无形的色彩造型无意义。要想解决画什么像什么的问题,东西方的经验都告诉人们,必须从素描写生学起。

由此可见,素描在造型艺术中的地位和它担任的角色是不可忽视的。素描作为造型艺术的重要基础,是无法用其他方法来代替的。忽视了这个基础,色彩表现和设计创作就会受到很大影响。

素描作为造型艺术中的一门基础学科,其最重要的作用就是培养初学者正确地观察、分析、综合对象,并把它生动、形象地表现出来的能力。

当然,在素描学习过程中会碰到许多具体的技术性问题,但是只要能够掌握正确地观察、理解和表现对象的方法,严格按照由浅入深、循序渐进的原则,做到心要专、脑要动、眼要准、手要勤的造型训练要求,日积月累,就能逐步得心应手。任何取巧和满足于一知半解的做法,都不会对打下扎实的造型基础有任何帮助。

第二节 素描的工具

一、铅笔

在素描学习的基础阶段,一般首先是多画铅笔素描,然后再用木炭等其他工具材料进行素描。各种材料都有自己的优越性和局限性,因此需要根据每一个人的习惯和实用性去选择。

铅笔能表现丰富细腻的层次,调色域宽、固定,而且又易擦拭、修改,也能大笔涂抹。

铅笔有软芯铅笔、硬芯铅笔和一般铅笔之分。软芯铅笔用字母“B”表示,硬芯铅笔用字母“H”表示,一般铅笔用字母“HB”表示,字母前的数字表示铅笔的软硬程度。

一般来说,铅笔素描主要使用软芯铅笔,从B到6B,B数越高铅笔芯越粗、越软、越黑。在起稿、勾画轮廓时,用2B铅笔较适宜,作画时手不要太用力,轻松地上、下、左、右自由挥动即可。亮面一般适合用H铅笔或HB铅笔刻画,暗面适宜以B系列铅笔刻画。在刻画大体明暗阶段,可以用3B或2B铅笔;若物体的固有色很深,有时也使用4B或5B铅笔。5B或6B铅笔不经常使用。2B和3B铅笔削尖了用力去画,也能画得很黑。

二、纸

有理想的笔而没有相适应的纸,同样画不出好画。纸除了颜色的差别以外,还有质地的软、硬、粗、细、厚、薄之分。

初学者以使用市场上出售的专用素描纸为最好,纸质以坚硬、平整、不起毛、不打滑为宜,即对铅笔和橡皮有承受擦划

的能力。过滑的纸，对铅的附着力太低，作画困难；过软的纸，容易划伤或无法改动，但可以画速写，下笔肯定，不易改动。

画长期素描作业，应选用质地比较厚实、纸面较为粗糙的纸为佳。这种纸便于反复刻画和涂改，适合画色调丰富的素描。

在素描学习中，许多同学不注意纸的选用与研究，只知道把纸买来往画板上一钉，就开始作画，画坏了擦掉再画，很少考虑纸的性能以及利用纸的特点。这就给素描的深入和提高带来不少困难。例如，有的同学开始往纸上画时非常从容大胆，由于不了解纸的性能及着笔效果，不久画面上就一塌糊涂了，结果使自己垂头丧气，以致失去作画的信心。其失败的原因，除了造型功夫不够以外，还有对所选择的工具性能及使用方法不了解的原因。

三、橡皮

橡皮在素描中既是一种涂改工具，又是一种特殊的绘画工具。

在一些初学素描者的眼里，橡皮仅仅是用来涂改的。即使是一些很有绘画能力的人，也有这样的认识。实际上，橡皮也是一支笔，它不仅仅是涂改的工具，也不仅仅是在画面上帮助人们减去什么，更重要的是橡皮能够帮助人们取得一些笔所达不到的效果。

如果说铅笔一类属于硬笔，那么橡皮就是一支软笔。橡皮的功效能达到油画一样的笔触，木刻一样的刀锋，水彩画一样的湿润，以及雕塑般的肌理。对橡皮这支软笔的巧妙运用，会使铅笔有更充分的发挥余地，并达到丰富多彩的效果。

四、画板

市场上出售的画板有大、中、小多种型号，初学者使用中号画板（60cm×45cm）最为适宜。也可以用一块木板或五合板自己制作，只要板面平滑即可。

第三节 画前准备

一、光线的选择

在室内写生时，要选择有利的光线。光线太强、太弱、太散或者变化过大，都不利于写生。所以室内写生时最好选择北面的光。因为北窗口进来的光线比较稳定，不像其他方向的入射光线那样易变。选择北面光，可以避免因为光线的变化而造成反复修改画面的情况。

另外，写生时要求一面进光，这样的光线比较集中。如果光源过多，多面进光，则会造成光线太散，使人不易看清体面变化。

再者，光源与写生物之间的距离，也应该根据光线的强弱情况作适当的调整。如果光线太强，写生物可以远离光源一些；如果光线太弱，写生物要尽量接近光源。

由于光线入射的方向和角度不同，以及画者与写生物的位置不一，因而有正面光、侧面光、顶光、逆光等不同的情况。画者要注意选择有利于突出形体结构的光线效果。在一般情况下，写生时的光线以来自左侧与右侧的斜上方为宜。

二、距离的选择

写生时，画者与被描绘的对象之间应保持一段距离。这个距离以不转动头部，不斜视就能一眼看全整个对象为宜。距离太近，看不到整体，透视变化也太大；距离太远，又看不清对象的相互关系。为此，比较合适的距离相当于被描绘对象的高度的2.5~3倍。这样的距离使被描绘的对象处于画者的正常视域范围内。一般说来，人的正常视域指的是60°的视角范围，这时所看到的整个对象是清晰正常的；否则，看到的对象就会模糊并且变形。所以，假若要画一个身高1.60m左右的人的全身像时，就需要在4m左右的距离去画。

不但画者与被写生的对象物之间要有合适的距离，就是画者与画板之间也须保持适当的距离，这个距离以一臂之长为宜。这样，便可一眼看清全部画面，作画时就能照顾全局。画者背后最好留有一定空间，便于观察画面的整体效果。

另外，画者的视线应该与画面垂直，并且视点要能落在画面的中心。因此，放置画板时不可过高或过低，也不要过于倾斜或过于垂直，要使画板有一个适当的倾斜角度，以避免画面线条和形体因透视而变形。

三、执笔的方式

画素描时的执笔方式与一般写字时的执笔方式不同，应为持棒式。即把笔横过来，手握于笔的中间，用拇指和食指把笔

握住,其他几指辅助自然摆动。尤其是画大轮廓时需要拉长线,或者是画大的明暗关系时需要排线,必须用横着执笔的方式;否则,线就拉不直,画不挺,明暗涂不匀。这种执笔方式可使腕、肘、肩协调一体,行笔稳健、自如。但是,拇指和食指不能捏在靠近笔尖处,这样会造成运笔僵硬、呆板。刻画细部时,握笔的方式与写字握笔的方式相同。作画时,应根据线条方向的角度不同,来变动手在画板上的位置,将握笔的手调整到最适合刻画那根线条的地方。这就要求手腕要上、下、左、右不停地移动。

四、作画的姿势

画者应该采取正确的作画姿势。不论是站着画还是坐着画,都要保持上身端正,腰要挺直,不要驼背,不要跷腿。执笔的手臂也要自然伸直,手腕不要按在画面上,应该悬空,有时也可以用小指尖顶在画面上画细部。

保持良好的作画习惯和正确的作画姿势是很有必要的。人的上肢的肩关节、肘关节、腕关节、指关节等四个关节各有不同的用途。一般画长线、直线,画大的形,大的画幅时,需要多用肩关节或肘关节。如果站着画,更可以挥洒自如。一般在画细部时,多用腕关节和指关节。

五、选择好写生角度并确定视点

同一个描绘对象,从不同的角度去表现,造型效果和难易程度就不一样。描绘对象的造型特征与质感,从某些角度看比较鲜明,而从另一些角度看就不一定突出。因此,在画前应仔细观察和研究,当角度位置选择好后,视点应固定下来。

同样,不同的视点,也会使同一个描绘对象的形状产生变化。初学者往往对这些不常注意,作画时头部移动,变化位置,引起视点不固定,使画面上出现透视不统一的毛病。

应当指出,这里所讲的要有一定的绘画位置与视点,是指在作画时画面上不能有多视点。当然,这并不排斥从各个不同角度去观察、分析和研究形体。

第四节 素描的基本术语

一、形体

“形”指物象的形状。就造型艺术范围来讲,“形”是指物象的形体特征,如圆形、方形、三角形等。然后,再进一步研究它是如何圆、如何方,以及千变万化的形态特征。“体”指物象的体积。客观世界的一切物象,都是有体积的。

“形”、“体”两方面的因素是联系在一起的。所有物象有“体”才有“形”,有“形”必有“体”。任何物象都是有具体特征的、有体积的“形体”。认识客观物象这个基本特征,强调“形”与“体”不可分割的统一性,目的在于纠正对“形体”认识的片面性。仅把“形体”理解为高和宽,而忽视“形体”存在于空间的深度是错误的。任何物象都由高度、宽度、深度组成,也称“三度空间”或“三维空间”。在学习素描的开始阶段,只有对“形体”有正确的理解,才能养成立体地观察和描绘客观对象基本特征的习惯。

二、结构

素描中的结构指物体是如何结合构成的。各种物体都有自身的构成规律。骨骼、肌肉的组合,构成人体的解剖结构;自然界的鸟、兽、树、山、花等,都有各自的结构组织。熟悉研究它们的构成规律,以及在运动中的结构变化,是区别物象的实质与表面、偶然与必然的依据。因此,分析、研究物体的结构关系是素描训练中重要的基本内容和环节,同时也将最初的感性认识推向深化。这种由表及里的研究,目的在于使形体得到充实和准确的表现,减少或避免浮光掠影、似是而非的倾向。因此形体的准确需要依附于结构关系的准确,而结构关系的准确并不能代替形体的准确。正如素描中的感性认识有赖于理性认识去深化,但在造型艺术中理性认识不能代替感性认识而独立存在一样。

三、轮廓

物体的轮廓是由物体的体积空间、形态特征决定的。轮廓与形体结构是一致的,是从属于整个体积的一部分。在素描中,轮廓不仅表现物体的外形,而且具体地体现它的结构特征。素描轮廓有内外之分,必须把二者结合起来画,才能说明问题。

从一个简单的方形体的表现可以看到,只勾画它的外轮廓是很难说明方形体的特点的。如果从物体的结构出发,内外轮廓结合起来画,就不难表现它的形体。画人物也是如此,只有内外结合,互相参照,才有利于掌握对象的特点。当然,内外轮廓的组成部分也是相互转化的。如画正面人像,耳朵是外轮廓,鼻子属内轮廓。若改画侧面像时,鼻子则变成了外轮廓,耳朵变成了内轮廓。因此,在画人物时,必须内外结合,探索它们的部位关系、比例关系,以便将人物轮廓画准确。

必须明确,探索轮廓的准确性应贯穿于素描写生的始终,一旦发现问题,应当立即设法纠正。一切明暗变化的表现和细节的刻画都应围绕着轮廓的明确性和正确性来进行。轮廓应是在素描写生过程中,探索形体结构特征的结果。

四、明暗

物体在不同光线的照射下会产生不同的明暗效果。明暗素描的关键在于对形体结构与块面的分析、理解和把握,了解光作用于物体后所产生的明暗规律。光包括自然光和人工光两大类。光源照射下物体的明暗是由其吸收一部分色光、反射一部分色光或透过某些色光的能力及其各个转折面与光源照射所呈的角度所决定的。

(一) 正面光

正面光以亮面为主,光源从物体的正前方照射过来,亮面的明度变化是由近到远逐渐变暗,背光面极少,以投影为主。暗面的明暗变化特点是由近到远逐渐变亮,明暗两面的对比由近到远逐渐减弱,直到伸向视平线时两面重合。

(二) 侧面光

侧面光指亮面占物体的 $1/4 \sim 3/4$,亮面占物体的 $1/2$ 时,称之为“正侧光”;其余的角度则称之为“旁侧光”。亮面的变化是由近到远逐渐变暗,暗面占物体的 $1/4 \sim 3/4$,它的明度变化是近暗远亮,由暗到亮逐渐变化。明暗两面的明度、色调在相互的对比中体现出形体的完整统一。

(三) 逆光

逆光指暗面占物体的 $3/4$ 以上,其暗部色彩由近到远逐渐变亮。当光源与物体同处在一条视线上时,称之为“全逆光”或“正逆光”,这时物体将失去体积感;除此角度外称之为“侧逆光”,逆光的亮面占物体的 $1/4$ 以下。亮面的明度由近到远逐渐变暗,明暗两面的分界线在逆光时会变得强烈和突出。

通过对明暗现象的观察研究,可以发现物体由于光源强度的不同、光源距离和角度的不同、本身质地和固有色的不同、与观察者的远近和角度的不同,会产生复杂多样的明暗变化。诸多因素的制约,形成了物体明度的差异,这种明度差异称之为“色阶”。

(四) “三大面”

物体的直接受光部位称为“亮面”(又称“白面”);斜受光部位称为“灰面”;背光部位由于受环境反光和反射光的影响并不是一片漆黑,人们所感觉的是浓重的深灰色,称之为“暗面”(又称“黑面”)。黑面、白面、灰面这三个层次称为“三大面”,是塑造物象主体感觉的最基本的色阶。

(五) “五大调”

物体由明到暗的变化幅度很大,并且非常微妙。把物体微妙的明暗层次变化归纳和概括为五种基本调子,即亮部、中间色、明暗交界线、反光和投影,称为“五大调”。它们又可以概括为受光和背光两大面,构成物体的两大明暗系统。不管物体形状多么复杂,除多光源照射外,其明暗变化的规律都是不变的。对于五大调子的划分有不同的分法,有的把五大调子归纳为亮面、灰面、暗面、高光和反光。

物体上的明暗交界线是表达体积和空间形象的关键因素。它的变化极为鲜明和丰富。明暗交界线和周围的关系处理得当了,物体的形、色、空间关系就趋于解决了。有光就有影,影分投影和遮影两种,它们有漂浮透明的特点。由近到远深浅依次排列的影,对突破平面向里进伸的空间、体积的塑造,都起着很大的辅助作用。影的明度规律是近实远虚,近投影物实,远投影物虚。影的调子极为丰富,处理不好就会破坏画面的空间感。

第二章 素描写生的基本方法

第一节 整体观察

绘画艺术通过画者对物体的观察和认识，将对象多方面的对比变化用艺术的手法在画面中表现出来。不会正确地观察对象，就不能准确地表现对象；眼睛看不到变化，手就画不出变化；眼睛看不到统一，手就画不出统一；眼睛看不到本质，手就画不出本质。因此，要学好素描，学会全面地、整体地、深入地观察对象的方法就显得特别重要。

作画时，为了有利于整体观察、全面比较，不可离写生对象太近，一般应选择相当于写生对象高度约3倍的距离为宜。观察物体要求认真仔细，但不失整体感。切忌将目光只盯住一些局部细节，要把眼光放在对象身上，在画面上反复参照观察、对比，上下、左右、前后全面照顾。即画左边时要照顾右边；画上边时要照顾下边；画前面时要看后面。只有如此观察，才能克服只顾局部、不顾整体的毛病。观察方法的正确与否，完全要通过素描实践来检验。正确的观察方法也只有通过素描实践多学多练，才能逐步掌握。不少初学者素描的缺点，多数是由于观察方法的不正确而产生的。

一、观察与理解

观察与认识、理解对象是绘画写生的前提条件，二者紧密地联系在一起，统率绘画的全过程。物体的形态都有整体与局部的关系，局部细节具有丰富、生动性，而整体具有统一、完整性。失去与整体相联系的局部，必然杂乱无章；缺少局部的整体，必然空洞、单调。整体与局部之间客观地存在着既对立又统一的辩证关系。

在素描写生过程中，要贯穿感性认识和理性分析的结合，形象思维与逻辑思维的结合。提倡整体地观察与本质地认识的方法，就是要把上述各方面的关系有机地结合在一起，不仅要求画者对对象的形体结构、明暗变化等各种关系有一个透彻的认识，而且要力求达到经过自己主观加工后的画面的艺术美和整体美。

二、整体概括观察

客观物体是复杂多样的，不妨将其简化、概括，先看构成对象的基本几何形体，也就是它的“大”形，会容易抓住对象整体的主要特征。民间艺术将人物面部形象概括为“国”、“目”、“申”、“风”等，就是从整体上简化，突出人物面部的主要特征，进行简明扼要的概括。在现实生活中，物体的轮廓都是由不规则的曲线与直线相结合构成的，其长、短、方向的变化不甚明确。若将曲线演变成直线看，则容易从整体上明确对象形体的体面转折方向与比例关系。

画面如同建筑施工，基本框架形成之后，其余构件方可有立足之地。抓住构成物体的基本形体，先简后繁，先大后小，即使很复杂的形体结构也就容易把握了。

观察对象的明暗调子也必须先看黑、白、灰的关系，摄取简捷、明快的印象，然后再通过比较，看到亮部、暗部及中间调子的深浅变化。

三、相互比较观察

整体观察并非只看大体，不看细部，而是在看细部时注意到它与整体的联系以及与其他细部的区别。形体的比例、体量的大小、空间位置的确定、明暗调子的变化、质感的区别，都是通过比较才得以区分的。物体的个性特征即区别，不经过比较是无法辨别其差异的。而局部的观察方法之所以是孤立地看对象，原因就在于在观察中没有进行比较。教师在辅导学生时，经常提醒“画左边时要看看右边、画前面时要看看后面、画上面时要看看下面”。由此可见，比较是十分重要的，如果不注意比较，会使画面里许多次要的部位被刻画得过于细致，从而喧宾夺主。

长与短、大与小、曲与直、黑与白、虚与实、远与近，都是互为参照的对象。同时观察两个或几个形体，才能进行全面的比较，区别异同。比较地看，易于区别形象的特征、局部的变化，增强表现的准确性和完整性。