

中 等 学 校 美 术 辅 导 用 书

素描 画法

浙江摄影出版社

中等学校美术教学用书

342/344

素描画法

戴伯乐 编著

J214
36

素描之形体是创造了大量的艺术作品，这些作品是我们学习素描的宝贵财富。本书是作者多年素描教学经验的总结，也是作者多年素描创作的结晶。本书力求做到：一、深入浅出，通俗易懂；二、循序渐进，由浅入深；三、注重实践，强调写生；四、注重基础，强调造型；五、注重线条，强调表现；六、注重构图，强调整体；七、注重色彩，强调对比；八、注重光影，强调体积；九、注重透视，强调空间；十、注重比例，强调和谐。本书可作为中等学校美术教材，也可供美术爱好者参考。

本书由戴伯乐编著，浙江摄影出版社出版。本书共分十章，第一章为绪论，第二章至第十章分别为素描的基本原理、素描的技法、素描的构图、素描的色彩、素描的光影、素描的透视、素描的比例、素描的写生、素描的临摹、素描的欣赏。本书可作为中等学校美术教材，也可供美术爱好者参考。

浙江摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描画法 / 戴伯乐编著. —杭州: 浙江摄影出版社,
1999.12 (2001.7 重版)

中等学校美术辅导用书

ISBN 7-80536-667-5

I. 素... II. 戴... III. 素描-技法(美术)-专业学校
- 教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 53252 号

封扉设计: 陈子劲 曾国兴

责任编辑: 杨秋林

责任校对: 程翠华

责任出版: 徐爱国

* 扉页图: 假寐的少女 [荷兰]伦勃朗

* 书内图例除署名外均系作者绘制或提供

中等学校美术辅导用书

素描画法

戴伯乐 编著

浙江摄影出版社出版、发行

(杭州市葛岭路1号 邮编: 310007)

经销: 全国新华书店

制版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷: 杭州钱江彩色印务有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 7

字数: 151 000

印数: 8501 — 11500

1999 年 12 月第 1 版

2001 年 7 月第 5 次印刷

ISBN 7-80536-667-5/J · 375

定价: 18.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

前言

所谓素描是指用单色材料绘制的图画,常见的铅笔画、炭笔画、钢笔画及一些水墨画等都可以被称为素描。由于素描的材料和手段简单经济,它不仅可以作为“一切造型艺术的基础”(俄罗斯美术教育家契斯恰科夫语)用来训练作画者对事物的观察、分析和表现的能力,还可以作为一种独立的艺术形式来进行艺术构思和创造,所以素描可以反映出从一个初学者到一个大艺术家所经历的艺术活动的轨迹,也是初学者叩开艺术大门的必经之路。

艺术史上有不少艺术家如意大利的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔,佛兰德斯的鲁本斯,德国的丢勒、门采尔,荷兰的伦勃朗等,运用素描艺术体裁创造了大量的艺术珍品,这些作品是我们学习素描的优秀范本,初学者应该细心琢磨与体会。作为中级教材,本书没有把素描本身当作惟一的目的,而着重于将其作为一种提高造型能力的手段,在引导初学者掌握素描基本知识的同时,使其在感觉、技能诸方面获得训练,以起到联系初学者和艺术大师的桥梁的作用。

学习素描应以写生为主、临摹为辅,努力使自己达到以下几点:

一、培养对事物特征、情态、趣味等感觉的敏锐性,训练对事物的美作出迅速判断和捕捉的能力;

二、养成整体观察、整体表现的观念与习惯。整体观念是观察力和表现力的集中体现,是从对象获得灵感并将其熔铸到艺术形式中去的前提;

三、掌握透视、解剖、几何、投影等自然科学知识在绘画中的应用,使自己在理性分析中把握秩序与规律的能力得到发展,从而使表现技巧由被动上升为自由主动的境界;

四、在训练过程中要重视自己主观能动作用的发挥与创造能力的发展。

在教学过程中,我们遵循由浅入深、循序渐进的原则,强调初学者要有刻苦精神,以求实的作风来对待素描学习。

在本世纪西方艺术运动中,流派林立,风格各异。新的艺术思潮也相应给素描画风带来了勃勃生机,人们对素描训练的目的、对素描技法的表现手段,以及对素描的美学观念都发生了变化。现代素描主要的特色可以概括为审美的多元化、手法的多样化、材料的复杂化和语言的单纯化。素描基本功的训练被引向侧重形式因素的运用和主观创造力的发挥这一课题上。本书依据我国画界的现状与青少年学画的实际需求进行编撰,侧重于写实,所以关于现代素描,本书不作讨论。

戴伯乐

1999年8月

目 录

第一章 学前告语与工具材料的准备

- 第一节 关于素描学习 1
- 第二节 工具材料与使用方法 2

第二章 石膏几何形体与静物素描

- 第一节 线条、明暗与形体的关系 8
 - 一、线条与形体 8
 - 二、形体与结构 9
 - 三、明暗与形体 14
- 第二节 石膏几何形体和静物素描构图 18
 - 一、什么是构图 18
 - 二、构图的要素 18
 - 三、构图法举例 18
- 第三节 石膏几何形体与静物素描写生过程 21
 - 一、大体阶段 21
 - 二、深入阶段 22
 - 三、调整阶段 22
- 第四节 透视画法 27
- 第五节 整体观察与目测的方法 29
 - 一、整体观察 29
 - 二、目测的方法 29
- 第六节 空间感与质量感的表现 31
 - 一、空间感 31
 - 二、质感 31

第三章 石膏头像素描

- 第一节 石膏头像素描写生过程 34
 - 一、画前准备 34
 - 二、大体阶段 34
 - 三、深入阶段 35
 - 四、调整阶段 35
- 第二节 石膏头像素描写生要则 38

- 一、形体分析 38
- 二、石膏头像写生的布局 38

第四章 人物素描

- 第一节 人物头像素描写生 45
 - 一、写生方法与步骤 45
 - 二、人物头部结构与特征 51
- 第二节 人物胸像与半身像素描写生 58
- 第三节 人体素描画法 61
 - 一、人体结构 61
 - 二、人体重心与运动 64
- 第四节 人物速写、慢写、默写 70
 - 一、速写画法 70
 - 二、慢写画法 71
 - 三、默写画法 78

第五章 风景素描

- 第一节 人类对自然美的追求 80
- 第二节 风景素描取景与构图 80
 - 一、取景 80
 - 二、构图 80
- 第三节 风景素描透视及空间感表现 85
- 第四节 风景素描写生要则 87

第六章 素描创作

- 第一节 构思与素材 92
 - 一、构思与素材的关系 92
 - 二、速写是最好的创作素材 92
- 第二节 素描创作方法 97
 - 一、选材和立意 97
 - 二、创作构图 97
 - 三、画外求画 98

第一章 学前告语与工具材料的准备

第一节 关于素描学习

在接受基础训练之前,有必要与学画的朋友们先谈几个应该注意的问题。

首先,素描与其他艺术门类一样都是以表现美为己任的。虽然过去的艺术家们大多不愿直接谈及对“美”的表现,而是用一个叫“合适”的词来概括其动机,但是通过学习素描的体验,我们将逐步理解到这个“合适”词的广泛含义。我们大家在挑选衣饰和布置房间等日常行为中都曾为追求“合适”而苦心推敲,但在绘画实践中,我们所接触到的这类苦心推敲就要多得多了。因为这个“合适”必须包括艺术作品中诸物体、诸层次、诸色素和明暗、线条等的平衡关系以及艺术家本人的自由创造与审慎的研究分析的平衡。这又势必涉及到一个“度”的概念。无怪乎美国现代美术教育家斯图亚特·珀塞提出:“要把素描学好,诀窍是要知道在自由与控制之间保持一个适当的平衡”,“素描不仅是创造性的表现,也是有控制的创造性的表现”(《现代素描技法》)。“有控制的创造性的表现”涉及到多个方面,例如主观和客观、激情和理智、规律性和非规律性……初学素描者,首先要力求审慎,达到“控制”和技巧上的熟练,但是我们又得意识到自己的主观表现力,在“控制”的同时应“自由”作画,努力使两者“保持一个适当的平衡”。这就是对以上所述的“合适”和“度”的注释。

第二,敏锐的观察力是学好素描的关键。素描学习固然要先匠后艺,从功法到心法,但是从一开始就强调训练观察能力是极其重要的。这是因为艺术家应具有从平常人看来是十分平淡的景象中发现艺术美的能力。有人把这种感知的能力称为是艺术技能的“内功”,是艺术创造中最宝贵的东西。契斯恰科夫曾说:“感觉、认识和掌握,即是艺术的全部。”所以,对于初学者,学画以培养感觉能力为先,“美是到处都有的,对于我们的眼睛不是缺少美,而是缺少发现”(《罗丹艺术论》)。培养观察力的方法主要包括两个方面。一方面是以独特的眼光去观察客观世界,这不仅包括独立地以个人的眼光去观察世界,还包括保持自己的民族个性的问题。契斯恰科夫说:“没有思想,便没有崇高。”世界艺坛之所以丰富多彩,归根结蒂是由各民族、各艺术家多姿多彩的个性决定的。如果素描千人一面,势必会失去艺术生机。另一方面是要认真学习艺术史,仔细揣摩大师们的作品,以提高审美情趣,间接地提高观察力。事实上,艺术作品的美感往往并非简单地取决于对象本身是否优雅妩媚。初看大师素描,有人可能觉得并不“完美”,但仔细体会,你将发现大师所捕捉到的有意思的地方比他所忽略的某些细节重要得多,这就是对美的发现和对事物的取舍,是敏锐观察力的集中体现。人的思维是有习惯性“定势”的,开始训练的一步,最容易给思维方式铸成基本模式。学画若一开始就被写生对象外在的形式所迷住,而进行机械的模拟写生,这样势必会把自

己的感觉成分淡化了,以至丧失了,这是极有害的。许多人学习艺术最终未能成功,关键就在这里。因此,建议初学者,要多画一些形体不规则物体,如稻草堆、田野、衣帽等,画时尽量把注意力用在感觉的表现上,等经过一段时间练习,养成了(至少十分重视了)重感觉表现的习惯后才可转入理性分析的作画阶段。

第三,要学习素描技法的多样性。素描的表现手段并没有“先进”、“落后”之分。初学者应抱着兼容并蓄的态度,多学习多体会,努力掌握多种技法,提高素描的表现力。

另外,为了提高审美能力,增强艺术趣味,除了向古今中外的艺术大师学习外,从姐妹艺术中汲取营养也是十分必要的。在艺术上,厚此薄彼是要不得的。有人自以为掌握了传统的素描技巧,便对探索性的艺术实践不屑一顾,结果导致了固步自封。有人对现代艺术很感兴趣,但没有扎实的基本功底,这同样会阻碍其艺术水平的提高。初学者只有虚心努力,不断进取,才能充分发挥自己的聪明才智。

第二节 工具材料与使用 方法

绘画的工具材料与技法密切相关,它既表现在画笔的性能和画面材料质地的关系上,也表现在工具材料的特性和所描绘对象的特征的关系上。由于各人艺术风格与作画的方法和习惯的不同,画家们往往都十分重视研究与寻找最适合表现自己个性和风格的工具材料。下面简略地介绍素描常用的工具材料(图1)与使用方法。

1. 铅笔

铅笔作为普通的书写工具,每个人从小学到中学都使用过,是初学者最适宜的画具。用

铅笔画素描最容易掌握画面的效果,它既可以表现大体布局,又可以进行深入细致的刻画,并且便于对画面进行修改(图2)。

铅笔原料是石墨和胶泥的混合物。含胶泥多的为硬铅(也叫淡铅),含胶泥少的为软铅(也叫浓铅)。市场上供应的普通铅笔有十多种,从淡到浓的排列依次是6H、5H、4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B。不过,画一幅素描并非所有铅笔都要用上,一般有其中二至四支就够了。图3是一幅用3B至5B铅笔画成的静物素描。

进行石膏物素描写生,用HB、2B、3B、4B最适宜;作人物素描用3B、4B、5B、6B较适宜。用一支尖硬的铅笔(如6H至2H)是很难画出砖块、木板等物体粗糙、松软的质感的,相反,用粗软的铅笔(如4B至6B)又很难表现出玻璃、瓷器、塑料等物体坚硬、光滑的质感。初学者还需明白,素描调子层次的变化不全靠铅笔的浓淡档次来表现,它还需借助于作画者腕力的轻重和执笔角度的变化来达到。用硬铅起轮廓很容易划伤纸面,若用软铅轻轻着纸,照样能画出轻淡的线条,既不伤纸又易修改。用铅笔画素描,一般都是先用软铅,后用硬铅往上加,这样比较省力。另外,削铅笔的方法也很重要,铅笔削得有棱角(图4),所画线条便挺劲有力且具有生动流畅感。如果将笔尖削成圆锥形,所画线条会出现迟钝、圆熟感。

初学者还须学会正确的执笔方法。画小幅素描或刻画细部,可以与平时写钢笔字执笔法相同。画大幅素描,得将笔卧倒横贯手心,由食指、中指、大拇指紧夹笔管,无名指、小指作辅助,笔尖与画纸要保持一个斜面(图5)。这样执笔手臂灵活、伸屈自由,作线挺直,而且可以使身体与画面保持一定的距离,有利于观察整体而不钻局部。

2. 炭笔

图1 素描的工具材料

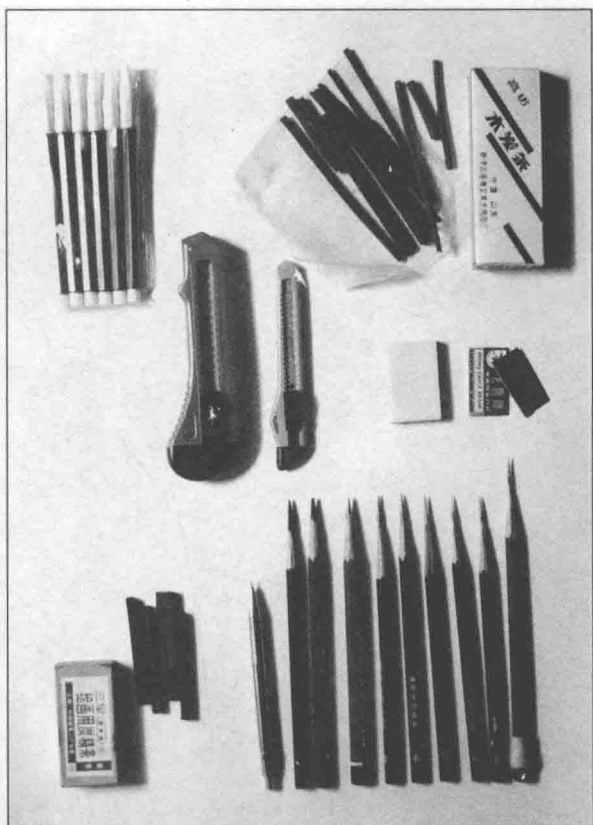

图2 瓶·罐·水果(铅笔)

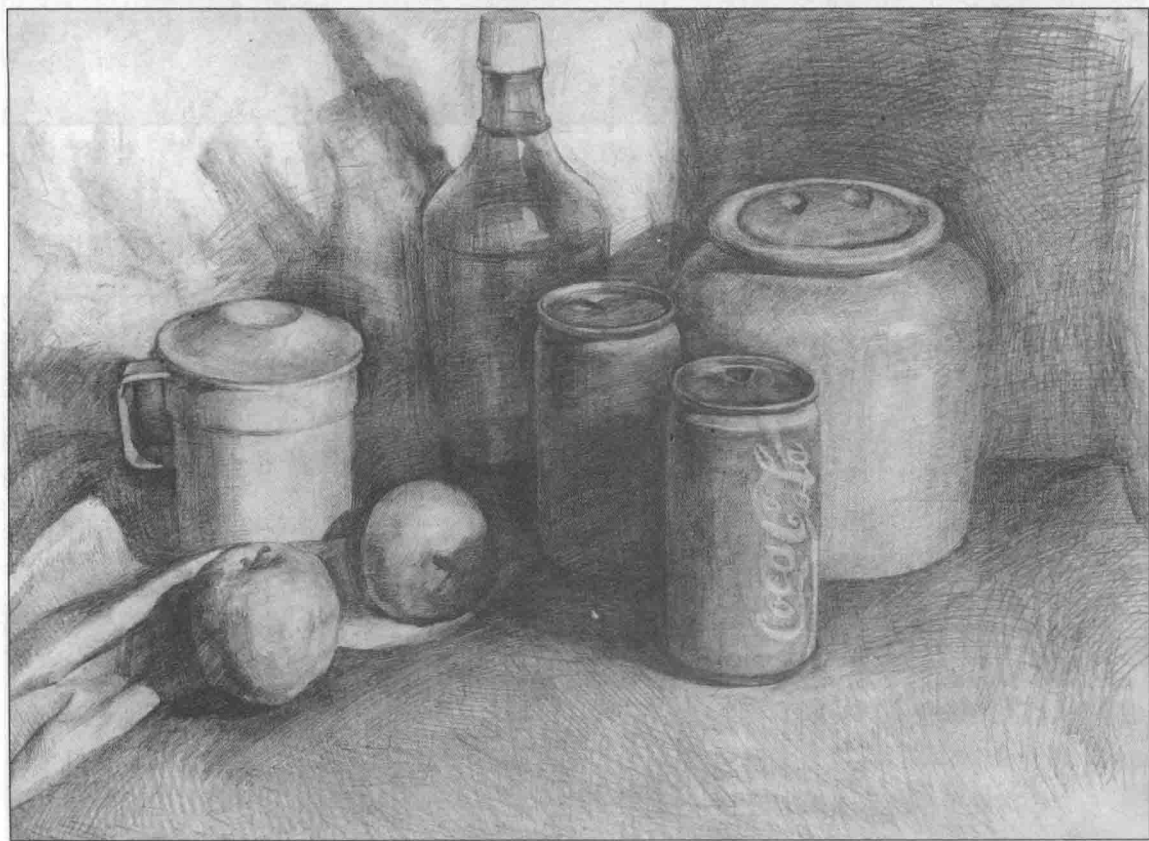

图3 餐具(铅笔) 戴昱

图5 素描写生执笔方法

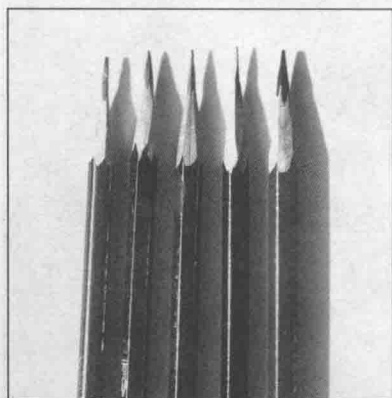

图4 铅笔削得有棱角,所画的线条会有挺劲、流畅感

炭笔分木炭铅笔、炭精条和木炭条等几种。木炭铅笔用法类同铅笔,只是没有浓淡挡次之分,画面的浓淡层次全靠腕力的轻重来表现(图6)。炭精条是用炭粉加工制成的,方柱形,较粗,色泽分深黑和棕色两种,运用腕力的轻重可以画出多种浓淡层次,既可进行细致的刻画,又可作大片的涂抹,使用方便。

木炭条是用削成形的纹理均匀无节的柳条(或山毛榉等)与沙放在密封的铁罐里烧制而成的。木炭条(分圆柱形和方柱形两种)较粗,色泽深黑,质地松软(亦有硬软之分),容易画出丰富的浓淡变化。卧笔可以大片涂抹,竖笔可以画出细巧的线条。如用手指将某部分涂抹,还可出现一种细腻晕润的感觉。所以使用木炭条比使用铅笔更具有灵活性。图7是一幅用木炭条画成的素描。

木炭条画在纸上附着力差,炭粉容易脱落,所以一般还需用定画液喷散固定。定画液以酒精加适量的松香粉制成,也可用白胶加水稀释,用喷筒或喷嘴均匀地喷在画面上。喷时画纸必须平放,注意粒子要细,喷二三次,第一次少喷些,干后喷第二次。

3. 钢笔

用钢笔写字,在欧洲纪元前就出现了,但是把钢笔作为绘画工具则是欧洲文艺复兴之后的事了。我国古代书写工具是毛笔,所以用钢笔画画起始较晚。但如今钢笔已成了最普遍的书写工具,无形中已逐渐代替了毛笔工具,所以日后钢笔画将会更流行。绘画钢笔要比一般书写钢笔略粗些,笔尖着纸面也稍宽,也可将笔尖用钳子钳弯一点,这样作画可粗可细。钢笔画的表现形式主要是运用线条的疏密与积叠层次,或线条辅以墨水渗化,或线条辅以水彩、蜡笔、粉笔等,它的表现力也是很强的(图8、9)。但是,用钢笔工具作画需要有过硬的素描基本功,这不仅是因为线条无粗细、浓淡变

化,而且一旦画错就无法修改。它还有一个不足之处是不能画大幅的作品。

4. 画纸

素描用纸以质地结实、表面略粗糙的为佳。质地结实可使画面几经修改而不会起毛积污,表面略粗糙可使铅末、炭粉容易附纸,笔迹挺健流畅。国产的铅画纸(又称图画纸)、素描纸均是很好的用纸,其他有各类底色的卡纸等,也可以根据需要进行选择使用。从造纸方法上分,有手工纸、模压纸、机制纸三种。手工纸表面较粗糙厚实,作炭笔速写线条粗犷很有力度感。模压纸又有冷压、热压之分,冷压纸最宜作水墨、水彩画;热压纸宜作铅笔素描。机制纸很精致宜用于印刷,因表面太光滑而不太适宜作画。

5. 画板、画架

初学画配备四开纸大的画板最适宜。太小无法搁在画架上,太大没有必要。画板质量以板质坚硬、板面平滑为佳。

画架在美术特色高中、职业技校等绘画教学中都应配备,个人有条件的最好能购置一个,若用木头做一个也很简单(图10)。

6. 光源

素描写生要求照射在写生物上的光线比较稳定,一般都采用日光、灯光等作光源。采用日光时,画室的窗户(或天窗)最好是北向开的,因从东、南、西窗户射进的日光,进光量和角度每日中都有变化,相对来说北窗的进光量和角度稳定得多。灯光光线最稳定,不过光源配置的角度与远近距离是个学问。光源角度配置得好会使物体的形体结构与特征充分显示出来,若摆得不当,形体会平板单调或漆黑一团。光源距离太近,会使物体亮部过亮、暗部过暗,因对比过强而失去微妙丰富的中间色调;光源距离太远,会使物体灰暗一片,趣味索然,因此,在素描教学中要做实验分析。

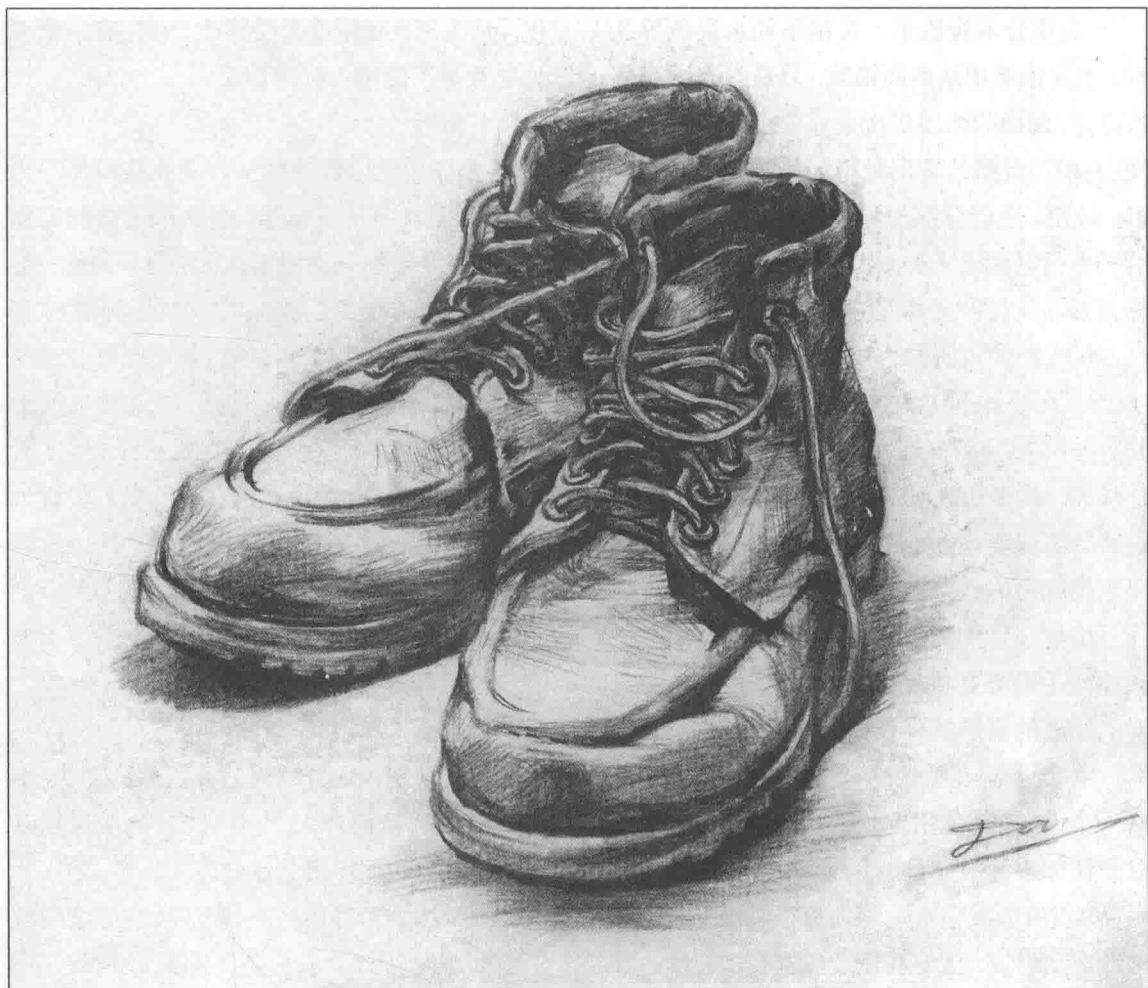

图6 一双旧皮鞋(木炭铅笔)

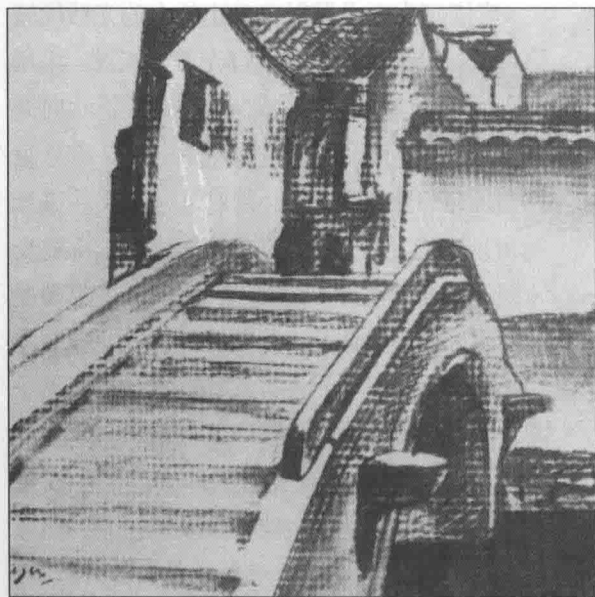

图7 周庄的桥(木炭条)

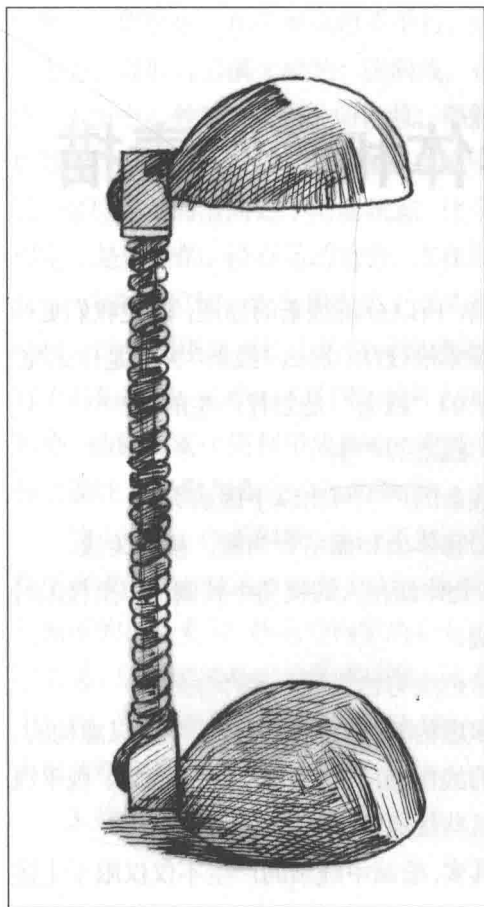

图8 一只造型别致的灯(钢笔画)

图9 俄罗斯女青年(钢笔画)

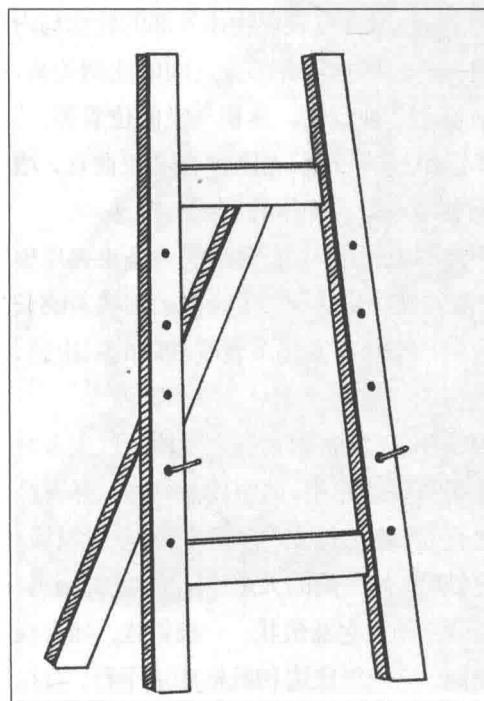

图10 简易的画架式样

第二章 石膏几何形体和静物素描

石膏几何形体与静物素描写生是素描基础训练中最见效的学习手段。通过对几何形体的分析、理解与描绘,可以认识世间万物形体的构成规律以及描绘的法则,从而使我们掌握科学的和艺术的表现方法。静物写生则是几何形体素描训练的进一步实践和深化。

第一节 线条、明暗与形体的关系

学习素描首先是培养感受美的能力,只有发现了美,在美的打动下才会画出一幅美的作品,所以我们说:“感受是第一性的”;至于技巧和理论,只是一种手段,它服从于对感受的表现,所以说:“技巧是第二性的”。这里既有符合科学规律的一面,又有凭主观意识予以人为处理的一面,是主客观的统一。学习素描画法必须重视双轨并进,画一幅素描,一般应从感性进入理性,又从理性返回感性。

对于初学者来说,掌握素描造型基本“语言”是不可忽视的,尤其是作为构成素描艺术基本形式的线条、形体与明暗。

一、线条与形体

运用线条的浓淡、粗细、刚柔、长短等变化,可以表现物体的形体、结构、质感、量感和空间感等。用线条勾画物体外轮廓,能看出物体大体形状,勾画内部则可显示物体的内部结构(图11);线条的积叠可以表现物体的色素

和明暗,所以分析线条的原理,能使我们更好地掌握素描技法。那么“线条”究竟是什么呢?物体上的“线条”是怎样产生的呢?

1. 线条的产生

线条的产生可由以下因素引起:

- ①物体面和面结合为棱,棱即为线。
- ②物体面在人的视角中转折变窄至极限时出现线。
- ③色块与色块的分界产生线。

④虚构的线。在作画过程中常以虚构的、假设的线作辅助,如动势线、中心线、视平线等,这些线原来是不存在的。

其实,绘画中线条的产生不仅仅限于上述原因,它还可以是作者内心情感的表露。

2. 线条的表现功能

①线与线组合可表现物体外部的轮廓与内部的结构,包括物体各部分之间的比例关系、穿插结构、透视变化、体积与空间位置等。

②运用线的长短、粗细、刚柔、曲直、浓淡、虚实等可表现物体的质感与量感。

③装饰画运用均匀、整洁的线条来表现整齐、均衡的装饰意味;写生画则运用线条的长短、疏密、浓淡等变化来表现较强的层次感、节奏感与韵律感。

④线和任意形块的组合,能让人产生多种心理作用与联想作用。见图12,一根竖直的线,如人之直立、物之挺立,有高耸感;一根横线,如人之躺卧、如广阔的天地,有安宁、宽阔感;一根折线,如人之恭敬状;一根斜线,如人或物之倾倒;三角形底边和纸框底边平行,有稳

定感;三角形底边和纸框底边不平行,则有不稳定感;圆形有圆满无缺感;旋涡线,有运动感,力由中心外延,或由外向内收;辐射线有扩散感,但力不外延;一个黑点在画纸中心位置,它与周围的空间处于均衡状态,这个点在视觉上是停滞的,没有运动趋势;点在画纸的右上方(或左下方),它与周围失去了均衡,有面积大的空间压向面积小的空间的感觉,因此有力的偏移感,这个点有向下(或向上)移动的趋势。抽象画家往往利用线条的这些功效,创造出能让人想象与意会的画面形态。

综上所述,作画用线,不只是限于物象本身所形成的线,它还和物体外部的环境有关,与画面的构成有关,甚至与画家内心意象的表达有关。所以说线条有它的客观性,又有它的主观性,它是极具生命力的东西,这一点,在中国传统水墨画中有充分的体现。

3. 线条运用中的两个问题

①画面上所画的曲线,往往用于表现物体面上的凹凸、曲折变化,或用于表现不在同一直线上的外形,所以这根曲线带有表现复杂形体各个不同方向的面的任务。描绘一根曲线时,可以用多根不同方向和长度的直线来组成曲线的形态。直线越多越短,描绘就越精细,就越接近曲线;直线越少越长,描绘就越概括、越简练。艺术讲究概括,应以较少的直线把握住曲线的大的形态,使线条具有概括力。

②在描绘物体内部结构时,常常会遇到似线似面的情况,这是由面转为线,或由线转为面的视觉现象,画时一般采用线的粗细、虚实变化或用复线,或用调子排列来加以处理。

二、形体与结构

1. 基本形体

世间万物的形体是千变万化的,但为了便于分析掌握,可以将它们概括为六面体、圆柱

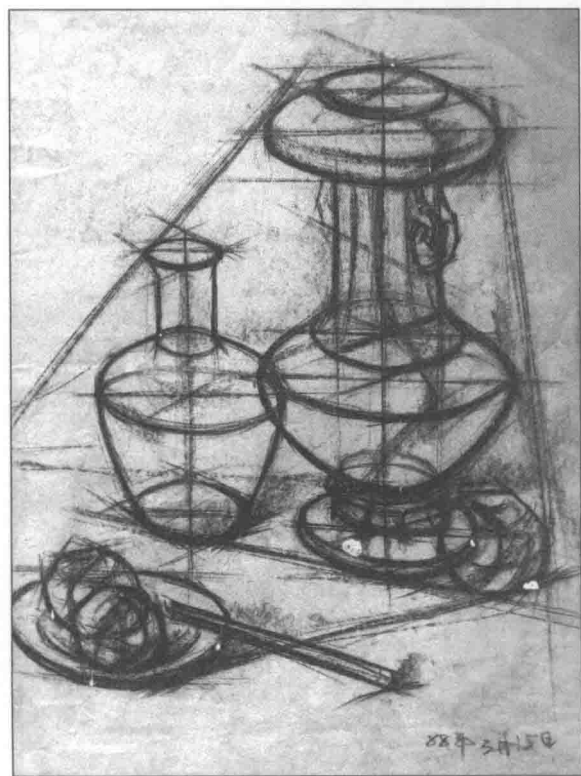
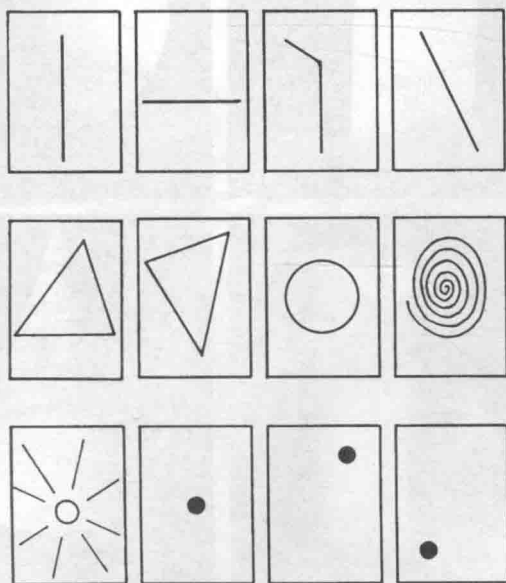

图 11 静物(木炭铅笔) 洪群

图 12 点、线、面的视觉效应

体、圆锥体、球体等几类基本形体(图13)。把握了基本形体的结构、透视等规律,就能较容易地认识复杂物体的形体结构和画法。

一切物体都以它的高度、宽度、深度构成体积,占据一定的空间。绘画只有表现了这“三维空间”(或称“三度空间”)才能在平面材料上产生立体感与空间感。

为了把握结构和所占据空间的准确性,可以把显示结构的部分看成是透明的,像是玻璃制品那样,被形体遮挡的结构要画得虚一些,见图14、15的结构画法。

2. 组合形体

比较复杂的形体一般由两个或两个以上的基本形体组合而成(图16为较复杂形体的静物写生)。组合形体的组合方式大致有四种(图17):

①依轴心回旋组合体;

②穿插组合体;

③切挖形体;

④不规则的组合体。

为了对物体结构作深入理解,作画时可以依透视角度把物体切成一层一层来分析,见图18。

“形体切挖”是造型的重要手段之一。在素描技法训练中进行形体切挖练习,可以培养空间概念与对物体形体结构的理解力。见图19,图中分别要求切挖去六面体的八分之一、圆柱体的四分之一、球体的四分之一、圆锥体的二分之一。这些切挖都须首先找出各个形体的中心线与中心点,再在中心线上按比例画出。

3. 结构素描

结构素描是避开物体外界因素的影响诸如光线、明暗等,以表现物体结构、形体等特征为主的一种表现方式。可以把它看成是素描艺术中的一种独立形式,也可以把它看作为素描

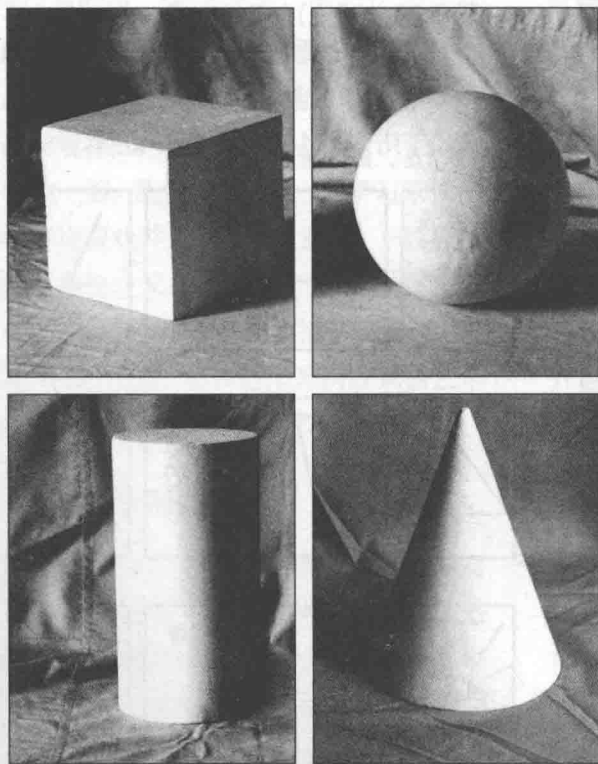

图13 石膏基本形体

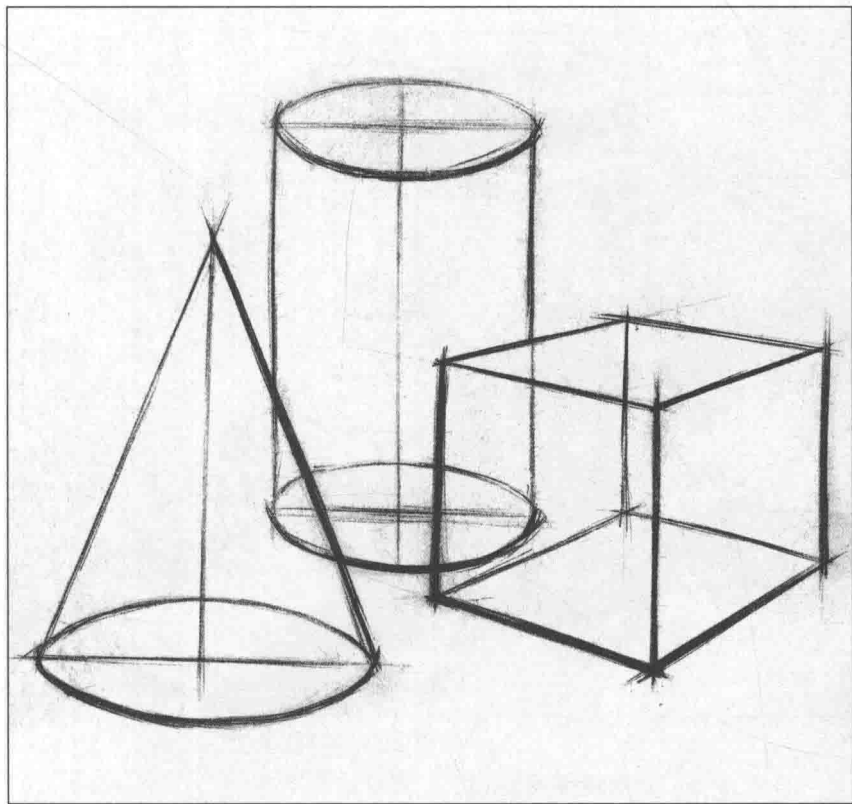
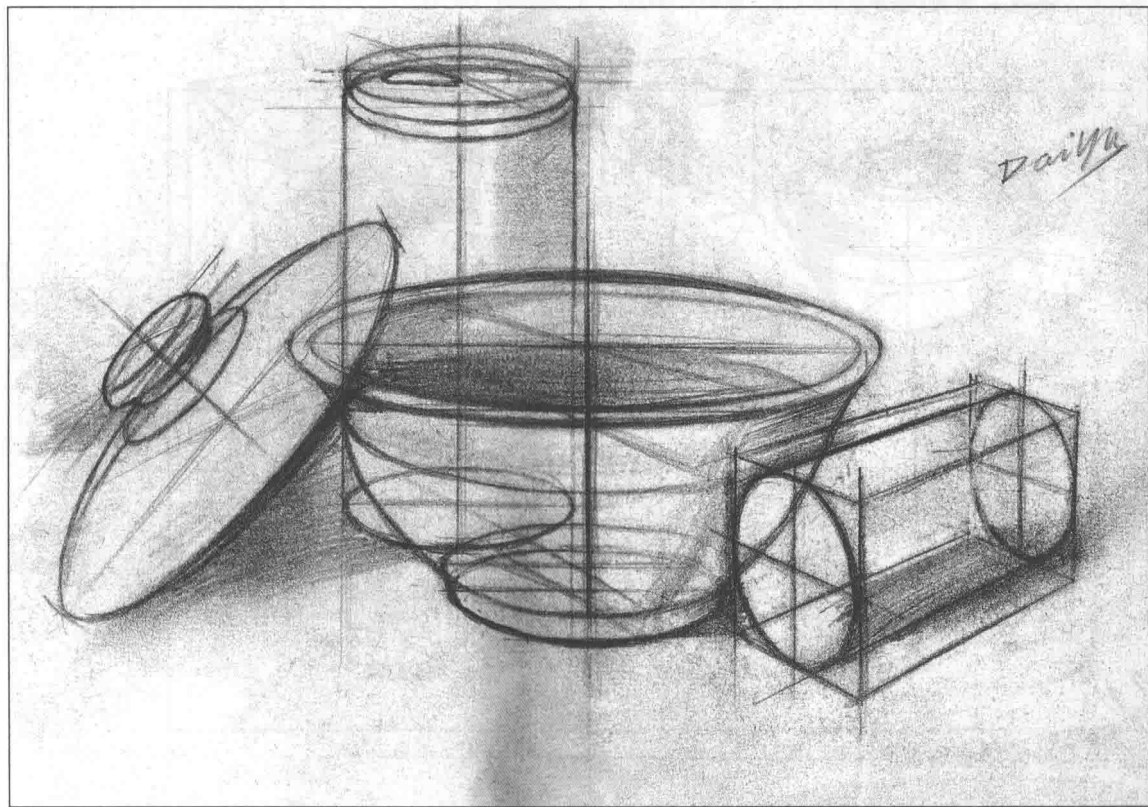

图 14 几何形体(为把握形体结构和所占据的空间的准确性,把被形体遮挡的部分也画出来)

图 15 静物(结构画法, 可以加强学画者的空间概念, 避免所画物体之间的空间矛盾)

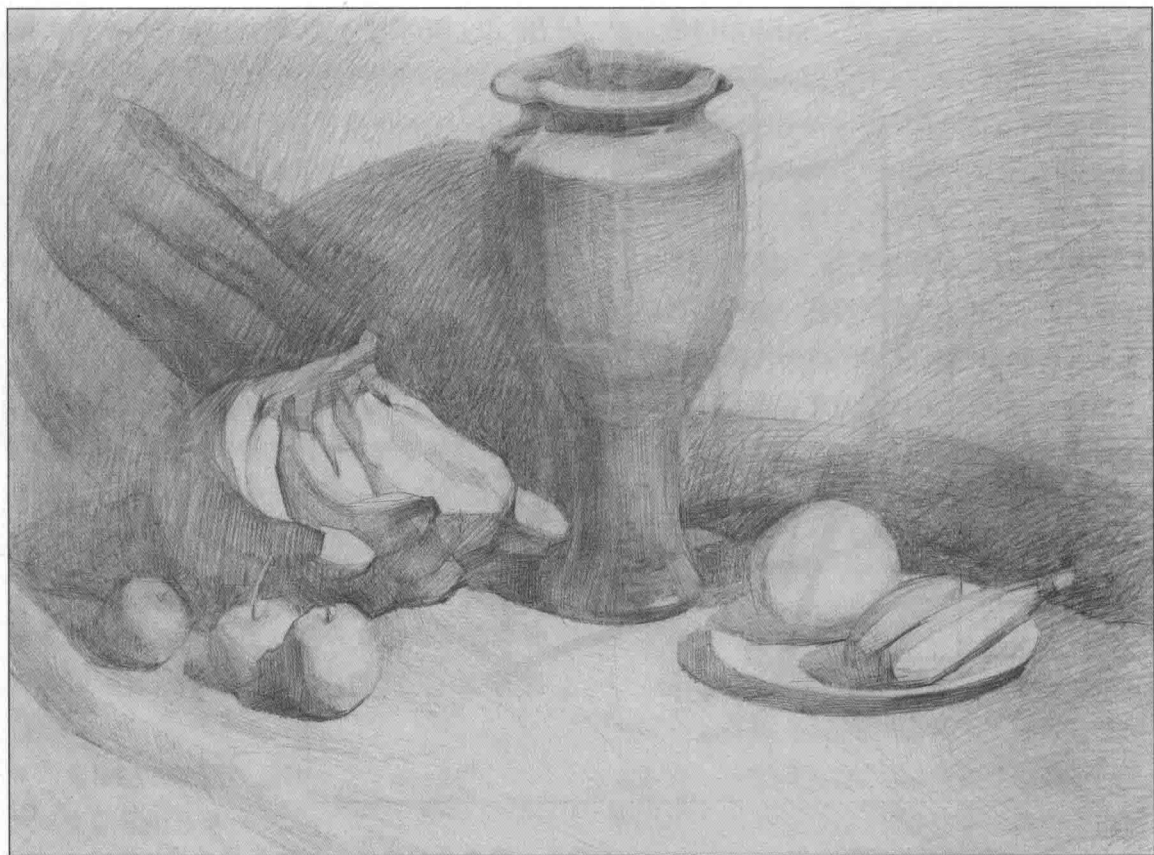

图 16 花瓶与水果(铅笔)

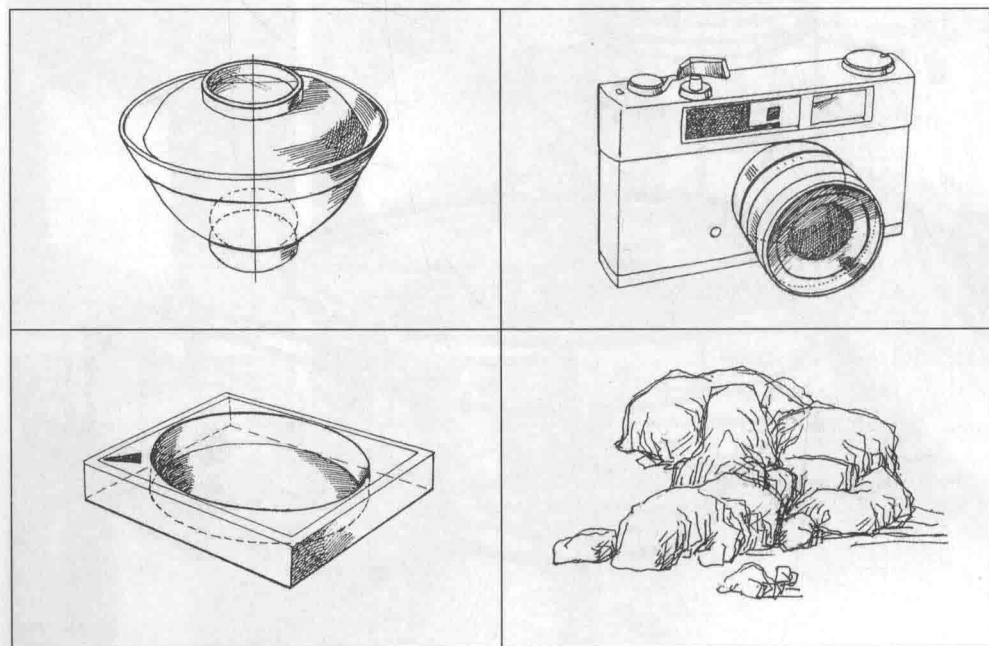

图 17 形体组合的四种形式