

素描 技基 法础 教程

罗镜泉 编著

广东高等教育出版社

素描基础技法教程

罗镜泉编著

广东高等教育出版社

素描基础技法教程

罗悦来 编著

*

广东高等教育出版社出版

广东省新华书店发行

国营揭阳县印刷厂印制

787×1092 毫米 16 开本 6.3 印张

1990 年 7 月第 1 版 1991 年第二次印刷

ISBN 7-5361-0481-2/J·11

定 价: 9.60 元

作者简介

罗镜泉

华南师范大学艺术系副教授。

中国美术家协会会员。

1937 年生于广东省兴宁县罗丙岭 1956 年读于湖北艺术学院附中 1964 年毕业于湖北艺术学院美术系。大学毕业后一直从事美术教育工作。

名字被载入《中国美术年鉴》、《中国美术辞典》、《中国当代美术家人名大辞典》

目 录

第一部分 素描常识

一、概述	1
二、素描术语浅析	3
三、素描工具介绍	5

第二部分 素描写生程序

一、石膏几何形体写生	6
(一) 单个几何体写生	6
(二) 组合几何体写生	8
二、静物写生	13
三、石膏像写生	22
(一) 石膏眼耳口鼻写生	22
(二) 石膏切面像写生	26
(三) 石膏头像写生	29
四、头部的造型、结构	33
五、人物头像写生	35
六、石膏人体写生	52
七、人体写生	60
八、速写	69
附 图	77
后 记	94

第一部分 素描常识

一、概述：

素描，简言之就是朴素描写。素，“白致缙也”（《说文解字》），本义为白色的生绢，引申作质朴，不加修饰解。描，则是“摹画”“描写”（《集韵》）。因此，素描就是客观事物形象的朴素描写，它是用单色线条或块面来塑造物体的形象、结构、质感、空感的一种绘画形式。在绘画作品中，除彩色画以外的单色画，均可称素描。

素描在艺术实践中有创作性素描和习作性素描两类。创作性素描是直接为各种体裁的美术创作做准备的作品，如素描稿、草图及独立成幅的素描创作。习作性素描，主要是为提高造型能力为目的的各种基本练习。近年来，还有提出“动向素描”“意象素描”“结构素描”等见解和主张的，那是从另一种角度对素描进行的分类。

素描是现实主义的造型艺术基础，历来受画家们的重视。罗马尼亚著名美术教育家博巴教授说：“造型艺术的基础，它的全部秘密就是素描。”又说“素描最能看出一个人的绘画水平。”苏联著名画家约干松甚至认为“画不好素描是祸根”；就是德拉克洛瓦那样的大画家，在成名以后，每天早上还坚持在绘画工作前先画石膏。人们称素描是“绘画的生命”，是一点也不过份的。

在素描学习和训练中，有两个非常关键性

（俄）列宾

的问题，必须认识和掌握：一是观察方法问题，二是表现方法问题。

1. 观察方法

素描学习是通过严格的、科学的写生实践，使学生掌握正确的描写方法。在学习过程中要一个由简单到复杂，由低级到高级的循序渐进的过程。

素描写生从打简单的轮廓到明暗关系的处理，从对质感、空间、体积的塑造，到对象的概括提炼，以至其它各种艺术加工，都始终体现着作者的认识水平。正确的认识来源于科学的观察，正确掌握、认真贯彻科学的观察方法，是整个素描训练过程中之关键所在。

我们在素描作业中经常发现“花”、“碎”、“死”、“不整体”等一类毛病，究其实多是由于观察方法有问题。在观察对象时没有从整体观念出发，不是全面地看、联系地看、比较地看，而是孤立地看、片面地看、分割地看，缺乏相互之间的关系比较。

如果我们认识水平提高了，在观察、分析

1
HAA 30/22

对象时能全面地分析比较，那末，画面的“花”、“碎”、“死”、“不整体”等问题就不难解决。

观察不离分析与综合。所谓分析就是找差别，分析地、比较地看问题。只有看出各部的差别、特点，才能表现鲜明的差别和特点，分析得越深入越细致，画出的作品就越能“尽精微”。所谓综合，就是找出对象各细节之间的联系，综合地、联系地看问题。画明部时要看到暗部，画左边时应看到右边，画上部时要看到下部，切忌将目光死盯住一点或局部细节上。只有这样才能抓住对象的本质特征，从根本上掌握观察对象的全貌，才不致把画面搞成支离破碎。

② 表现方法

表现方法在绘画中是一个广泛的概念。任何一个画种都有它特有的表现方法和作画程序，素描也不例外。

初学者往往不懂得素描写生的具体程序，常发现他们拿起笔不加思索就乱画一气，结果很快就陷入一片混乱的状态之中。试想作画程序的混乱，能画出一幅好作品吗？

就象写文章、首先要整体构思。要有开头、中间、结尾的全过程一样。素描写生也有一套程序，这就是通常所说“三段公式”，即“整体—局部—整体”的过程。

一接触写生实物，其外形、光影、体积、空间，甚至不同的色泽，不同质地的物体就会一下子呈现在你的眼前。这时候，我们应该从何入手去表现它们呢？究竟是从一个个的局部开始呢，还是从大处、整体入手？这的确是一个十分重要的问题。

表现与观察息息相关，紧紧相连。有什么样的观察方法就有什么样的表现方法。

前面我们已经讲过，观察对象时必须从整体的、全面的观念出发，去观察、去比较。因此在描绘、处理画面时，也必须从整体着手。

当你开始作画时，即需从大的关系入手，先确定其构图位置，然后对各物体的大小、比例、前后等确定好，并逐渐把各个形体之间的比例、结构画准确，这是“三段公式”的第一步，即第一阶段的整体。接下来是涂大的明暗关系，以至一步步深入细部、把各个部位的质感、体积、空间、层次表现出来，这是第二阶段。最后进行调整、综合、分析、比较。使画面主次分明、层次丰富、整体感强，这是第三个阶段。

三个阶段中第一阶段的整体，是属于第一印象。这时的印象往往最新鲜、最深刻，但也最笼统。然后进入细致分析和处理。当局部的细节描绘之后，再回到整体上来。这后来的整体则已是经过了深入细节、局部之后综合起来，并经理性化处理后的整体，属高级阶段的统一。因此后一阶段的整体是高级阶段的整体。这种作画程序，必须严格遵守。

以上所谈的在素描写生学习过程中两个至关重要的问题，必须时时记住并贯彻始终，这样才能尽快地掌握素描表现方法的一般规律，提高素描的写生能力。

下面谈谈素描写生训练中需注意的几点：

①要理解和掌握规律性的东西。这里所指的理解，就是要研究和掌握其全面知识，如果对理论性和规律性知识不懂或不感兴趣，那末就谈不上理解，更无法去掌握它。常见到许多学美术的学生，他们拿起笔就画，画完就忘。虽然基本练习搞了很长时间，但基本功总是过不了关。究其原因就是对写生事物不理解，对规律性的东西没有掌握。

②积极主动地表现对象。所谓表现就是指其艺术实践——画画。在实践中要强调积极、主动，要有创造性。不要糊糊涂涂、懵懵懂懂毫无激情在那里“磨洋工”。

③要把默写当作素描训练的有机一环。徐悲鸿先生在教学上，要求每画完一张素描之后

能够背得出来,这就是要脑子里有形象。日后形象储存多了,便能举一反三。

最后谈谈在安排课堂作业中的几点建议:

①素描训练中的课堂作业应把长期作业与短期作业穿插进行,而应以短期作业为主。过去美术专业学生在习作练习中,每幅作业时间安排都比较长,有的达七、八十个课时,更甚者有100多课时。这样的作业一个学期下来也就那么2~3张。虽然有些作业画得也还充分,达到“精雕细刻”的程度,但大多数作业都毫无生气,画得很“死”“呆”“刻板”。因此以长短期作业交替进行为好,而且要有多个数量的短期作业。这样才能使学生放开手脚去画,发挥学生大胆精神,发掘他们的灵性以及艺术上的想像和追求。

②在摆写生物象和布光时,作多种尝试:利用侧光、顶光、逆光、平光等,以突出写生物象为根据。多年的实践证明,平光作业对锻炼和提高学生理解和表现各种不同的形体结构大有好处。因为平光作业不仅能较好地突出形象的结构和形体特征,而且是人们最常碰到、最实际、最可能的采光形式。有些学生因长期画单一的灯光作业,当写生对象摆在自然光或平光下时,便束手无策,不知从何下笔。

另外,平光作业可以避免学生盲目照搬明暗光影效果,有利于学生从本质上认识对象,根据对象训练学生在复杂条件下的造型能力。

③把速写安排进课堂作业中去。

速写是素描写生练习中的基本功之一,不能缺少。它是课堂训练的必要补充。如果没有它,素描训练是不完善的。画家们的得意之作,许多生动有趣的画面,往往得益于小小的速写本中。速写不仅可以使我们捕捉时机,录下瞬息万变之事物中最美好的动作及构图,而且可以锻炼学生对事物反应的敏感,这是培养未来有成就的艺术家所不可少的一项训练。

④多作默写、记忆、想像画的练习。过去

素描教学只强调对物象的直接写生,没有把默写、记忆、想像结合到素描写生训练中。因此许多刚出校门的美术学校毕业生,离开模特儿便不能作画。

默写不仅可以检查一下学生对所画对象是否理解,是否能积极主动地表现对象,而且可以加强学生的形象记忆能力。

在对想像画的练习中,可在对象多侧面的写生练习的基础上,学会在画好正面的时候,即能联想画出其背面的形象。此外,还可对模特儿的特点进行强化个性特征以至变形的练习。

通过以上多种方法练习,就不会再把对象看作是临摹的样板,而是作为艺术的再现的依据。同时在训练中一定要理解和感受相结合,在理解的基础上强调感受。素描的训练也是技术与艺术的结合,而技术又必须服从于艺术的表现,决不是如实的描绘。它是画家的感情的流露,因此,素描写生训练中,自始至终必须保持满腔热情,感情充沛地表现对象。

素描在美术专业的学习中,是一门非常重要的课程,绘画的基本规律,大半都可在素描中探索出来。因此素描写生训练必须引导学生对素描的因素、规律、原则和方法进行探讨,切忌不加取舍的模仿自然,片面地追求线条的节奏、优美,死扣轮廓、细节等等陋习。

二、素描术语浅析

〔形体、结构〕任何物体都有其特有的形状(方、圆、扁、阔、窄)及构成其形状的结构因素。写实的素描造型有多种因素,包括明暗、点、线、面,但其最本质的因素是结构和形体,不论其光线,明暗如何变化,其造型的本质因素和不变因素是结构。

〔比例关系〕在对物象写生时,物象与物象之间有大小、长短、宽窄等不同,因此在表

现物象时就要有互相比较的观念，即使单个的物象自身也有高与宽之间，长与短之间的比较关系，这就是比例关系。在世界万物中只有相互比较方能定出其中正确关系。写生为了能准确的画出对象，必须从比较中得出，因此比例关系在写生中能否掌握好，极其重要。

〔三大面〕一个物体能给人以立体感受，因为有高度、宽度、深度。这些是构成物体体积的三个因素，如立方体，光源从左边来，右边的面背光而成为暗面，左边受光为亮面，而上方面因倾斜光而成为灰面。这三个面非常清楚。要在平面的纸上表现立体的物体，认识这种规律很重要。进行任何物体素描，要使描绘的对象具有立体感，最主要的还是要表现物体的深度。因此，在打轮廓时，不仅要看到物体在画面上的长与宽是否准确，还要联系深度一齐观察。

〔五大调子〕在一般情况下，圆柱形，或类似圆柱形，在光的作用下，形成明部、暗部、高光部、反光部、明暗交接部五个基本的明暗关系。这种深浅不同的明暗关系，称五大调子。明暗关系的描绘，使物体更具有体积感。

〔质感〕各种物体都有不同的质地和重量，例如棉花轻而柔软，钢铁则坚硬而厚重。不同的物质有厚薄的不同，其表面有光滑、粗糙的不同。在光的照射下，产生透明、光滑、坚硬、轻柔的不同质感。因此在描绘对象时，一定要认真加以分析对比，把不同的质感加以区别，表现出不同物体质地和重量。

〔空间感〕任何物体本身，在环境中都占有其一定的位置。这些物体与物体之间只要不在一个平线上，都有相应的距离，在描绘物象时，必须真实地表现各种空间关系。

在室外写生，我们可以看到凡前景的东西都比较清晰，愈远愈模糊。室内写生虽没有像室外那样大的空间距离，但物与物都有相应的

（美）萨特金

距离和空间。素描写生之作品必须体现这种空间距离的关系。

〔立体感〕要想把物体表现得真实，在描绘时必须注意：一切物体都具有其高、宽、深三度空间的体积范围，在表现时，必须体现这方面的体积关系。这三度空间范围和体积能表现好，立体感也就表现出来了，也就给人以立体的而不是平面的感觉。

〔线条〕线条有长短、粗细、强弱、虚实、刚柔、浓淡、疏密、光毛的对比变化。运用不同的表现手法，表现物体的质量、空间、体积。初学者往往提出如何用线条作画？什么样的线条排列才好看？或提出能不能用擦笔擦的问题。

综观古今素描大师的作品，有的很强调用线条；有的则用线条不多，画面非常洗炼，但同样能表现自然形象的美质。因此，不管你用什么样的线，只要能深入地刻划形象，从对象本身的质地出发，运用有利于表现对象的质感空间和整体关系就是好。什么地方需要强调线，什么地方减弱线，什么地方需要用粗线，什么地方需要用细线。或用面来表现，甚至用

擦笔擦，需要作者认真地思考、分析，以使作品达到较完美的艺术效果。

〔整体感〕所谓整体感也就是画面效果。从哲学角度来看，世界乃是对立的统一的一个整体，是相互矛盾又相互制约的。

一件艺术作品完成后，应能给人以完整的和谐的统一效果，而不是支离破碎的、各自为政的分割局面。这就是整体感问题。

有些作品，单个的物体表现得很好，但整体来看，就感到“乱”、“花”、“碎”，物体之间相互“打架”。这就是整体感不好的具体表现。

在作画过程中，常常需要站起来退后观察画面，其目的就是为了观察画面整体关系。

整体是靠许多局部来组成的，但局部的表现必须服从于整体关系，从某种意义来讲，画画就是画整体。

三、素描工具介绍

无论干哪一行，首先必需熟悉工具性能，才能逐步掌握和运用它。下面介绍几种常用的素描写生工具：

铅笔：一般绘图铅笔上面都标有记号。凡“H”型为硬性，“B”型为软性，“HB”为中性。素描写生有“HB”、“2B”、“4B”、“6B”就可以了。

木炭条：木炭条文具店有售。自己也可以烧制，其方法简便：把嫩柳树枝条取下，把它裁成二、三寸长，然后整齐地装进铁罐里（一般用过的罐头盒亦可），最后用胶泥把口封死。放在煤炉里烧，并时时翻动铁罐。待铁罐密封胶泥口处不断冒出白烟时即可取出，然后把封口打开取出柳枝条即成。

木炭条作素描写生，其最大的优点是能较快地涂出大面积的调子，浓淡变化多，层次丰富，还可勾勒各种不同线条，进行深入的刻

划。由于木炭条在使用上较其它工具自由，长期以来为素描练习的主要工具。

不过，木炭条因质地较松，附着力差，往往画好后，稍不小心触摸画面时，炭粉即易脱落，因此不宜用光滑的纸张。另外作业完后，一定要喷上定着液，以便保存。（定着液可用白乳胶加水适量搅匀，或酒精加适量松香〈10比1〉，用喷雾器均匀地喷在画面上即可。喷时注意，最好分几次喷，一次喷得太多，画容易被酒精液等冲坏，使画面变黄。）

木炭铅笔：一般画头像习作或室内外速写炭铅笔用得更多些，画完后仍需定着液固定，以便保存。

钢笔：在收集素材，进行速写练习或创作插图之时钢笔画用的较多。其笔较细、尖，只能用线条的疏密变化表现物体的明暗、层次。要求用笔肯定，不允许涂涂改改。完成的画面往往给人以生动、活泼、流畅的感觉，所以画钢笔画用光滑的纸配合最适宜。

纸卷笔、擦布：纸卷笔，也有叫擦笔，文具商店有售。也可以自己做。方法是：用质地细柔的纸或宣纸把它卷紧如笔，外部用胶粘牢，然后用刀片削尖，即可当笔用。擦笔擦布均为铅笔、木炭条、木炭铅笔的辅助工具，使用得当，能加强质感和空间的表现，特别是有一些光滑柔软的物质和远景，利用它能产生层次丰富、柔和滋润的效果。

橡皮：初学者橡皮是必备的，以白色质软者为好。有的人作画，画一笔擦一下，这习惯不好，画错的地方待把画基本改好再擦不迟，因为素描纸经过多次橡皮擦后，再画明暗调子时，纸上出现许多白毛点点，影响画面的美观。

橡皮还有一个用处是，能帮助擦出光亮的地方。

纸张：一般文化用品商店出售之素描纸均可用。

第二部分 素描写生程序

一、石膏几何形体写生

素描训练一开始就要强调科学性和系统性，要强调求实精神。

根据学习上由浅入深、循序渐进的原则，素描写生应从简单的石膏几何形体入手。石膏几何形体的特点是：形状简单，色泽单一，在一定的光源下，轮廓清晰，明暗层次分明，便于初学者理解掌握。

几何形体有正方形、三角形、长方体、六面体、圆锥体、球体、锥体、多面体等。它是根据我们日常所见的各种物体的外形、经过概括提炼，制成的几种较简单的形状。任何复杂的形体都可沿用几何形体的原理去分析和理解，通过几何形体写生，为今后研究复杂的物体打下良好基础。

（一）单个几何体写生

我们首先安排一件圆球体进行写生练习。当开始这件形体素描时，对初学者提出的任务和要求是：

1. 构图：所谓构图就是画面安排，所画的对象必须恰当地安排在画面上。

图1(1)：画得太大，感到壅塞。

图1(2)：画得太小，感到空荡。

图1(3)：画得太偏左，感到左重右轻，

(法)马蒂斯

不稳。

图1(4)：画得太偏右，感到右重左轻，不稳。

图1(5)：画得太高，感到上重下轻，摇摇欲坠。

图1(6)：画得太低，感到下垂上空。

总之，物体应摆在画面的适中位置。(图2)

在落笔前最好能画几幅小图，从中挑选较为适合的构图，然后再往画纸上画。有的作业，物象描画得不错，但因构图不佳，画面效果大受影响，所以刚开始素描写生就要重视构图。

2. 形体比例：构图确定后，用直线把大的形体画出。然后削成球体，圆球的高与宽长度大致相等。在检查轮廓时应侧重注意其最高点、最低点、最左边点、最右边点，以及它们之间的高低、长短等关系。如果这些点的位置都定的正确，那末其基本形就准确了。(图3)

3. 涂大体明暗关系：单个几何体明暗关系比较好找，画时可以沿着明暗交界线先画出

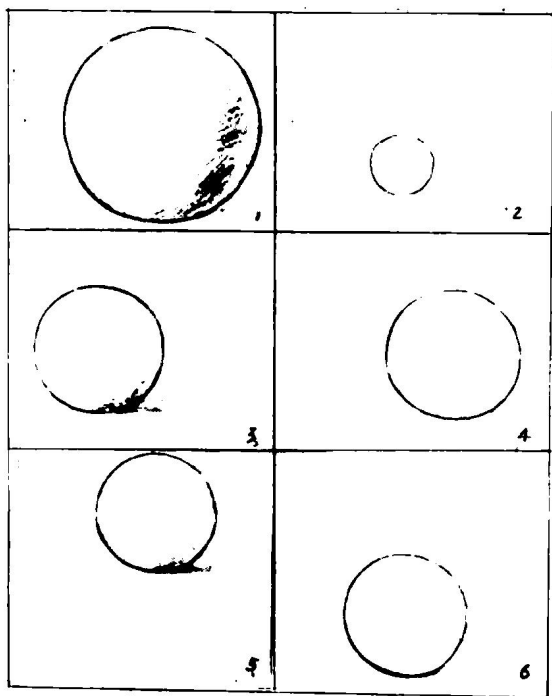

图 1

暗部、投影、背景的大体色调。在涂大体明暗时还可检查其外轮廓是否正确。涂色时应掌握先淡后深，一步一步地加深的原则，千万不可一次涂成。根据前面介绍的“五调子”的明暗规律，我们可以看到：在石膏中最深的色调是在明暗交界处，然后逐渐往反光处过渡，并渐渐变浅。投影处也是这样，明暗交界处最深，然后逐渐减弱。在画背景时，看衬布是否有颜色，如有颜色，整个衬布可画一层灰调子，与白色石膏形成对比关系。这样石膏、衬布的质感也就容易表现出来。（图 4）

4. 深入刻划：当大的关系画出来后，就要进一步描画物象的细部。离画者近的地方要刻划得细致、清晰。衬布的皱纹转折要如实描绘，色调的深浅应细心研究，亮部和暗部的色调对比要准确，明部和暗部两边过渡的灰色要认真加以对比描绘。这个阶段必须把写生对象的立体感、空间感表现出来。（图 4）

5. 调整完成：作画的最后阶段为调整、统一阶段。这一阶段的主要任务是解决画面的整体感和艺术效果问题。

在这个阶段，画者一定要细致地思考和分析，纵观全局，看一看有哪些局部和细节破坏了整体？哪些线条在画面上乱窜？当分析清楚后，即进行调整，使局部服从整体，最后达到完美统一的效果。（图 5）

当这幅作业完成后，可根据需要继续安排其它单个的几何体写生，视画者掌握了形体、明暗调子等方面的技能后，再转为几何体组合写生。

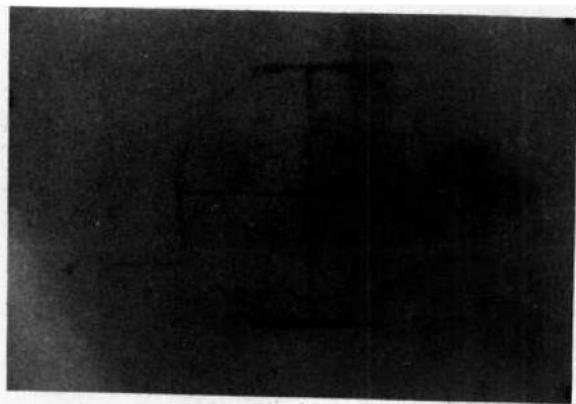

图 2

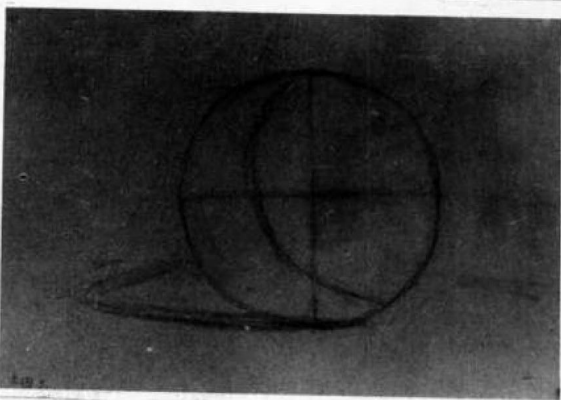

图 3

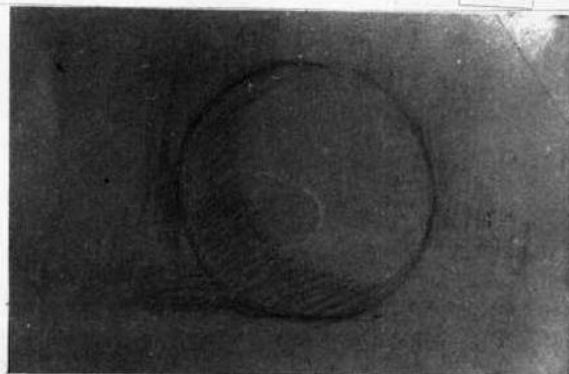

图 4

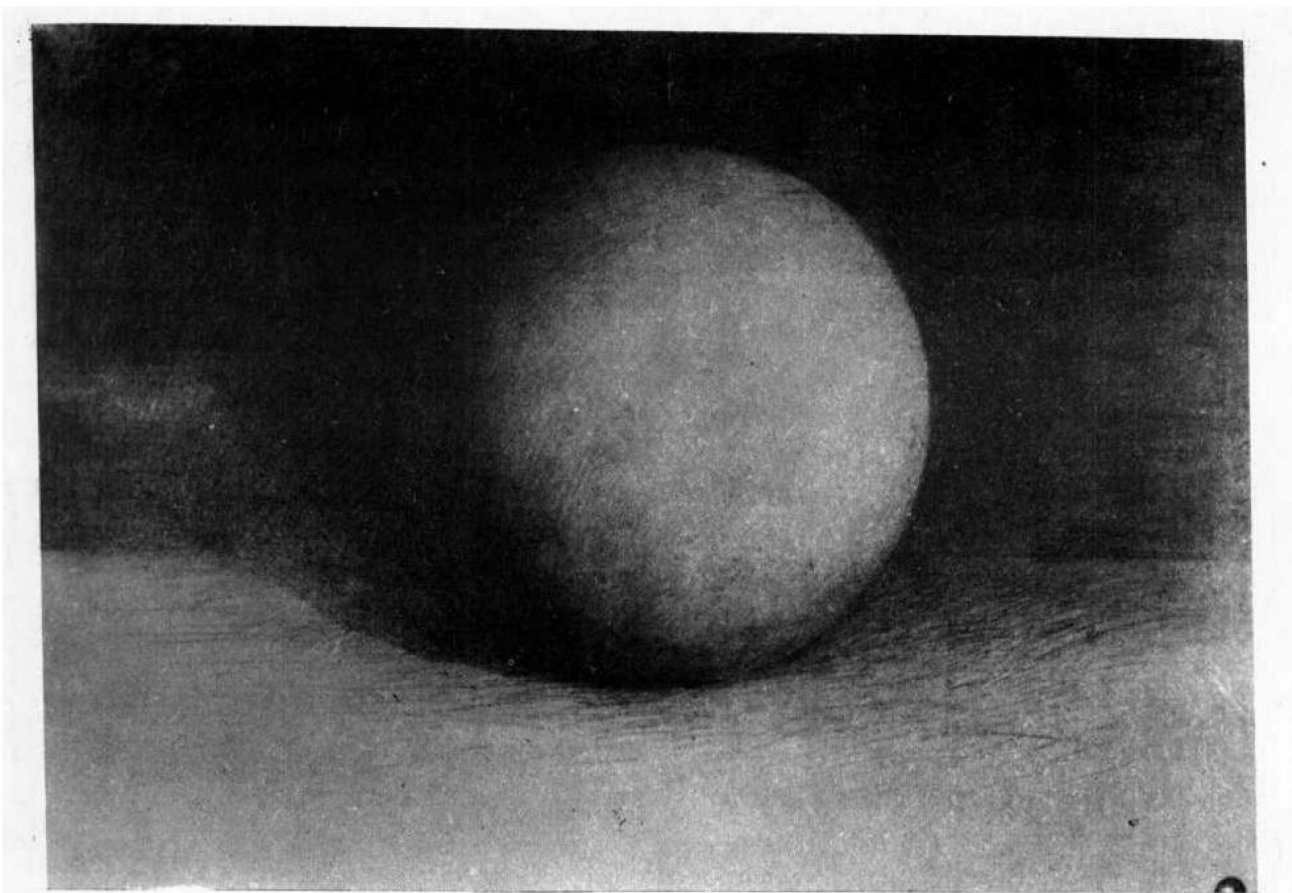

图5

(二) 几何形体组合写生

当单个的几何体作业结束后，画者对形体、比例、明暗调子等方面的知识、技能已掌握了一些，因此，可安排较为复杂的几何体组合素描写生进行训练。

几何体组合写生比单个几何形体复杂，难度也大些。但通过这一单元写生，学者对物体相互之间的联系、比较及物体间的透视变化，将有较好的理解。

下面谈谈作画过程：

1. 开始时和单个几何体写生一样，要注意构图，用轻盈的线条把组合物的大形恰当地安排在画面上，并注意构图的饱满、均衡。

2. 在构图和大形确定之后，接着画出各个形体之间的轮廓细微变化及各物体之间的大小、高低、长短的比例，以至透视关系上的

变化。画时要细心观察，认真对比，力求画准。

接着检查各部分的形体关系。形准确与否关键是看你所画轮廓的线段定点是否准确。线段的定点是根据物体的凹凸部位的转折和线的终点决定的。因此各个物体的轮廓定点如果正确，那末，这个组合几何体的轮廓线各部分的比例关系、物体的透视关系基本上是正确的。

在组合物几何形体的素描训练中，在形体的轮廓上一定要反复比较、检查、培养全局观念。要记住各个物体虽是一个个的单独存在，但当它们凑合在一块当作对象来进行写生时，它们就形成了一个整体，在作画时就要相互联系相互比较，才能画出正确关系。（图10）

3. 画明暗关系：组合几何体的明暗关系比较复杂，色彩层次比较丰富。刚接触这些作业时，可能会产生手忙脚乱，无所适从的心态。这时一定要冷静下来，认真地加以总结研

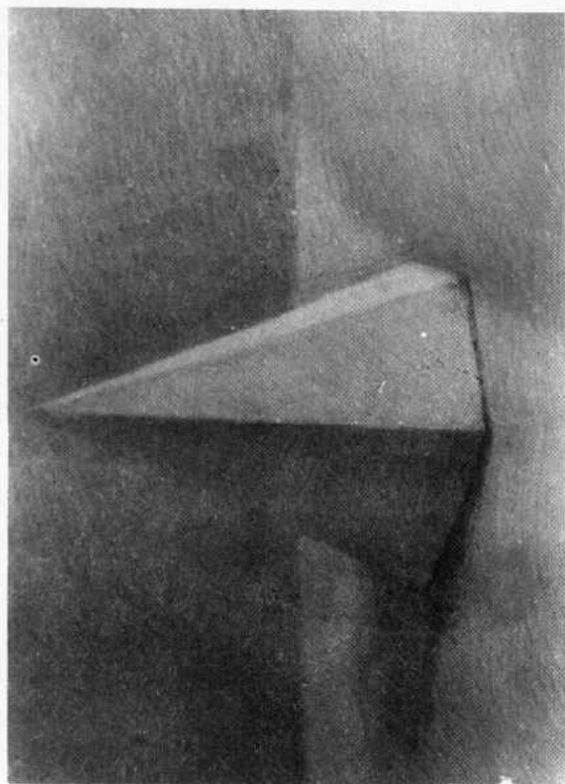

图 7

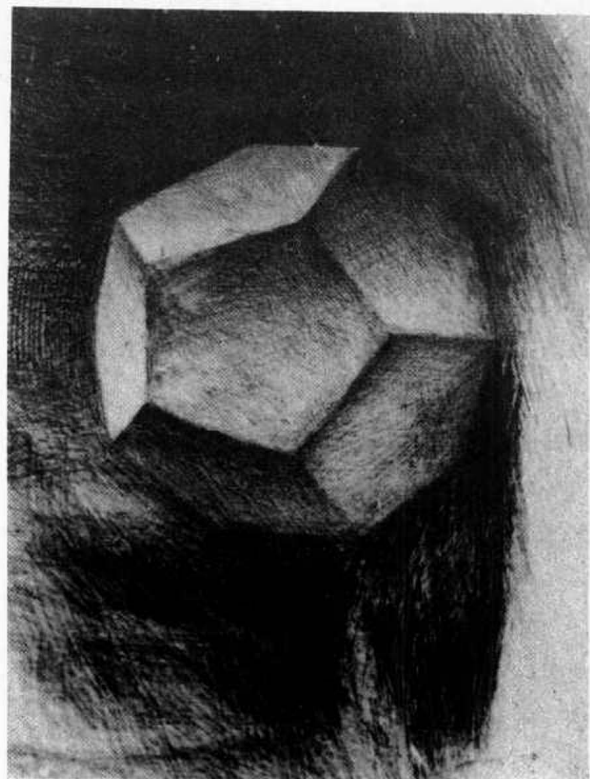

图 9

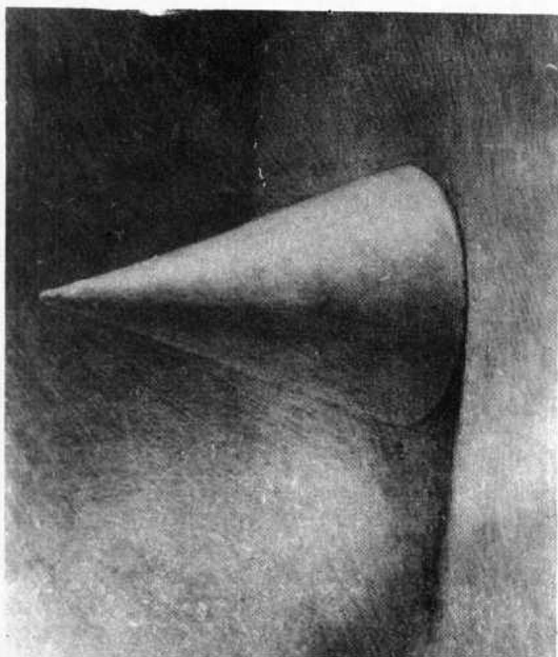

图 6

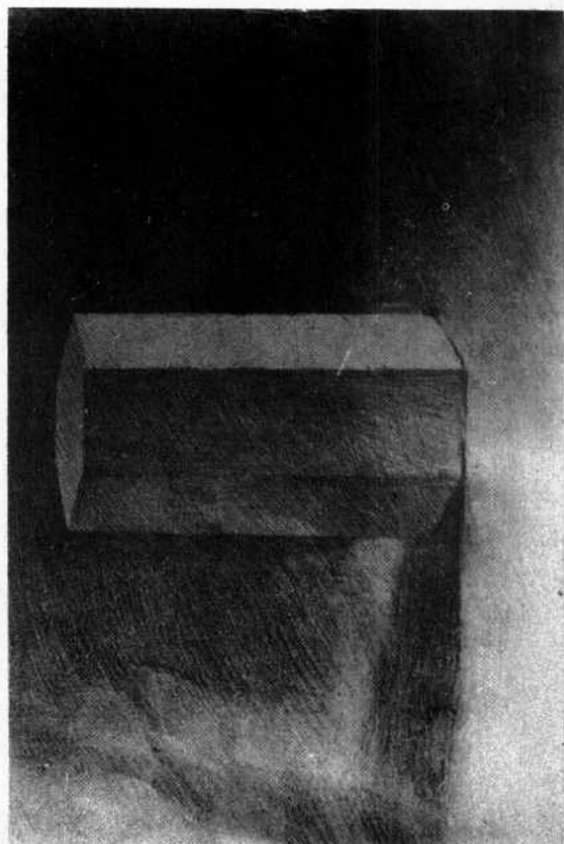

图 8

究、分析、对比、从中找出规律性的东西。譬如单个几何体与组合几何体共同特点是：质地相同、色彩相同（白色），在一定的光源下，它们单个体的明暗调子大致也是相同的；所不同的地方是：物体与物体间相互重叠或相互遮影，造成有的地方清晰，有的地方模糊。这些表面上看去复杂、繁乱的色调，如果认真地加以归纳，不外乎就是那“五个调子”。（图 11）

4. 深入：在涂明暗时不论多么复杂，仍然是要遵循从大的明暗关系入手，一步步地深入，以至把物体的质感、立体感一个个地表现出来。最后把空间的深度，桌面与背景的关系——处理得当。（图 12）

5. 整理、统一关系：几何体组合写生是由多件几何体组成，为了表现各个物体的立体感、质量感，需从其局部和细节画起。因此在深入刻划对象时，往往容易被其细节所迷惑。待各物体画完后，从整体来看，画面可能出现色调散乱、主次不分、形象刻板，缺乏空间层次，因此，调整、统一关系就显得特别重要。

这时主要的任务是：集中精力从整体出发，凡不利于突出整体形象的局部繁琐细节、散乱的线条都需加以调整，加强形体的整体空间关系，使其回到整体上来，最后达到主次分明、物体空间层次有深度、画面明暗调子丰富、有节奏感。（图 13）

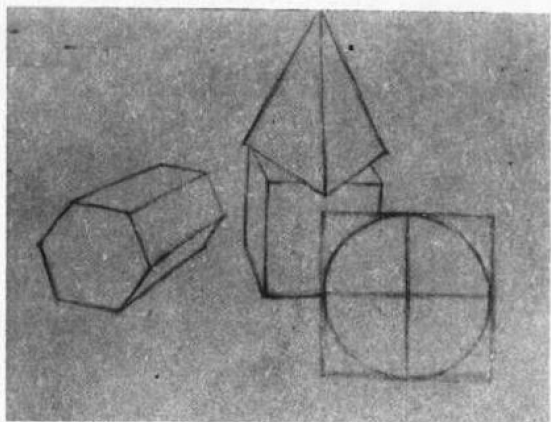

图 10

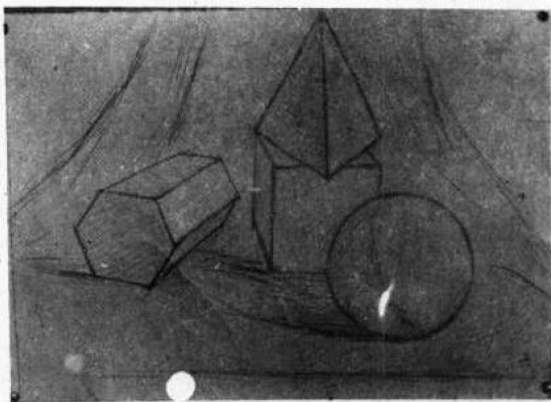

图 11

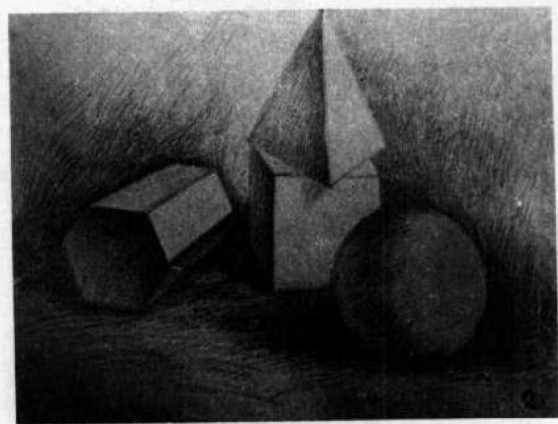

图 12

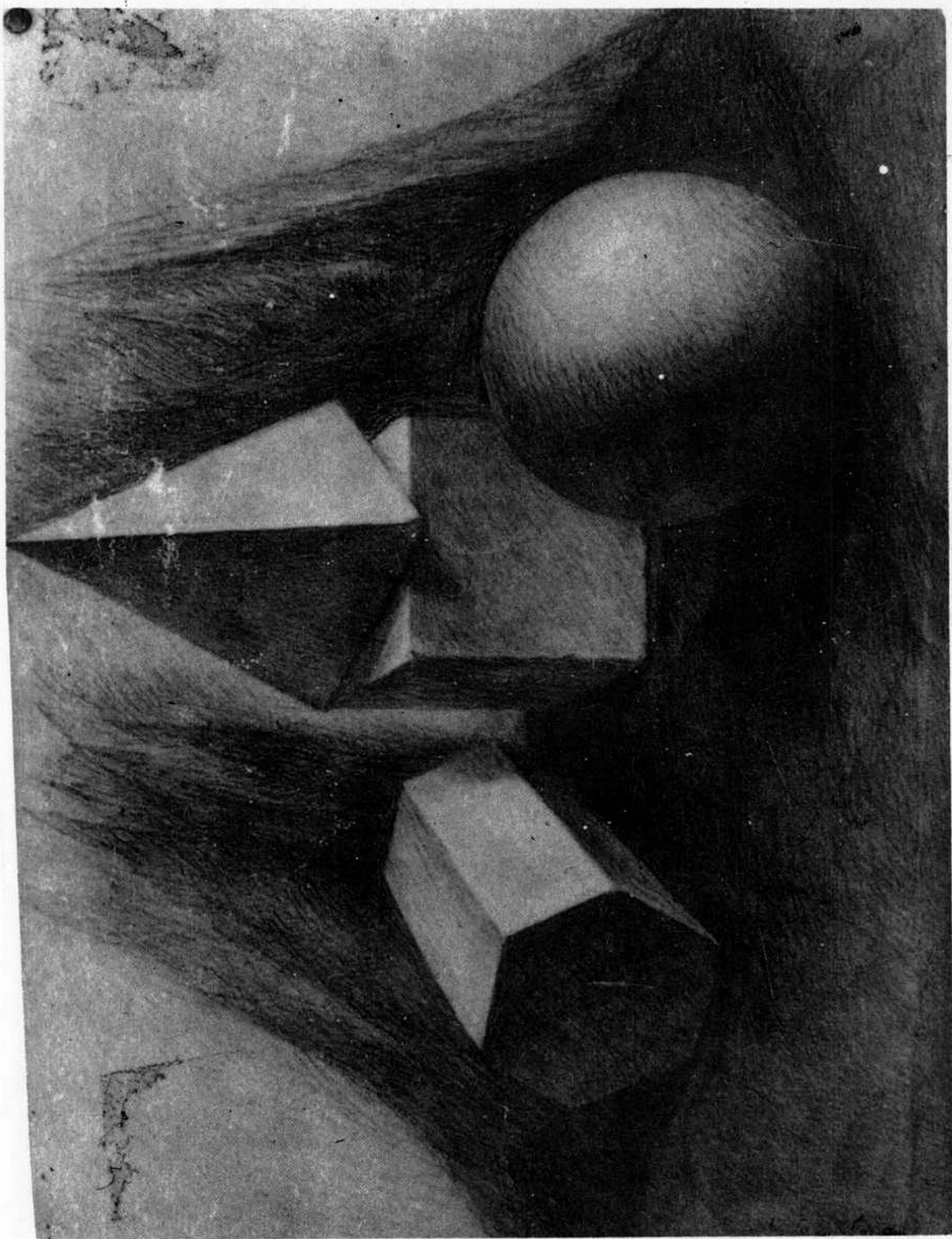

图 13

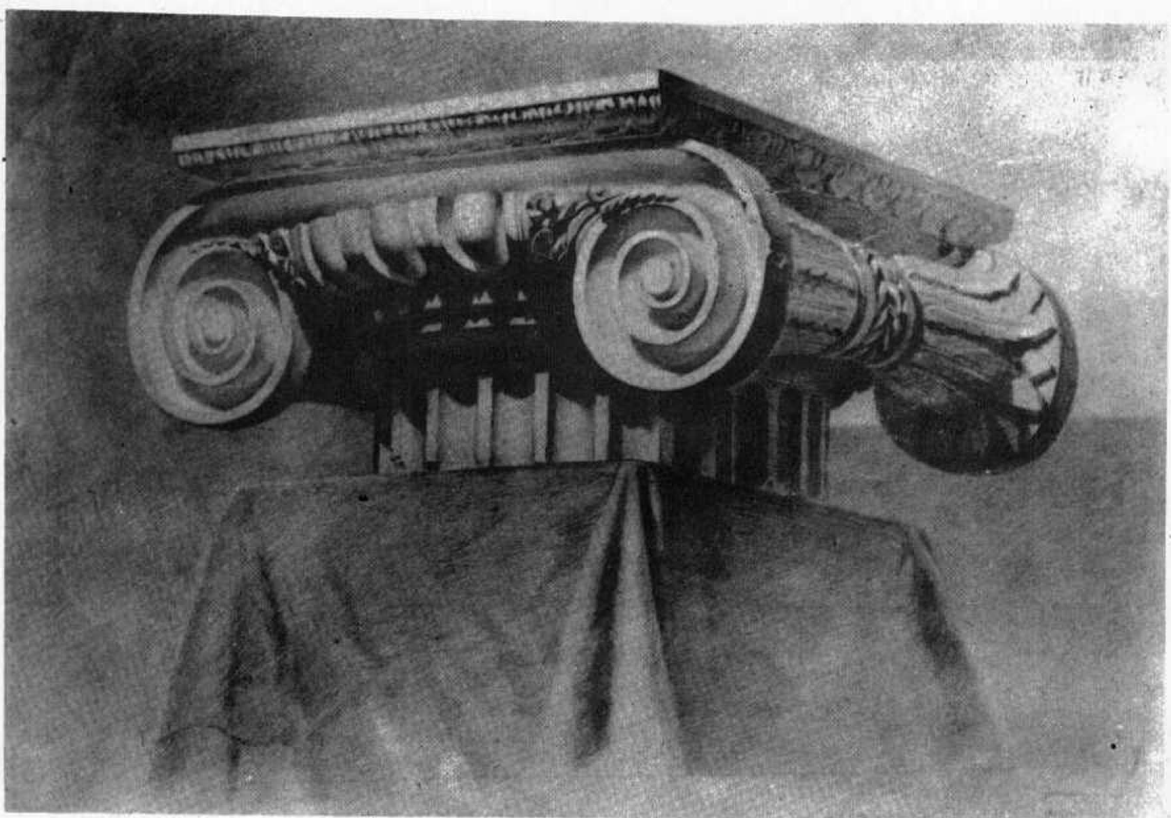

图 14

苏联美术学院学生习作

图 15

袁保林

