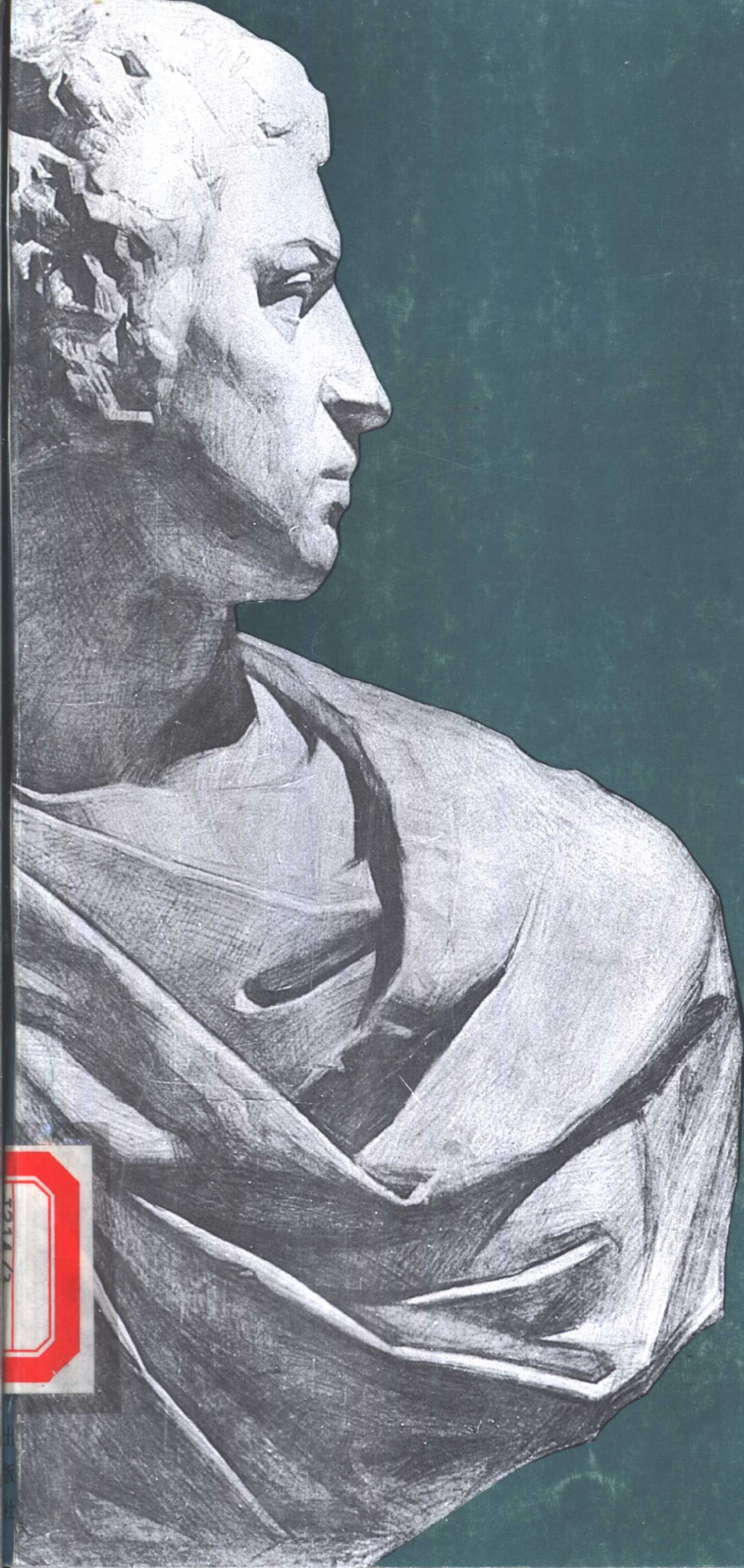

胡巨湛 陈秀裁 编著

石膏像 · 静物 · 人像

素描教程

胡巨湛
陈秀裁
编著

石膏像 静物 人像

素描画法

河南美术出版社
155021

编 者 的 话

素描是一切造型艺术的基础。目前,广大美术爱好者和报考各类美术院校的青年们都渴望能得到正确、全面的素描学习指导。广州美术学院付教授胡巨湛、陈秀莪多年来在素描教学过程中积累了丰富的经验。他们所编著的这本《石膏像·静物·人像素描画法》,论述了素描训练的重要性,结合图例详细地讲解了石膏像素描、静物素描、人像及人体素描的基本规律、方法、步骤及各种表现技巧,并向读者介绍了国内外各种技法的素描作品50余幅,是一本较完整的、图文并茂的素描技法理论指导书。

豫新出字(04)号

石膏像·静物·人像素描画法

胡巨湛 陈秀莪 编著

河南美术出版社出版

河南第一新华印刷厂印刷

全国新华书店发行

1987年6月第一版

1996年5月第4次印刷

印数:

40,000—50,000册

ISBN 7-5401-0006-0/J₂/4 定价 9.80 元

目 录

- 一、开头的话
- 二、素描
- 三、素描有关术语的基本概念
 - 1. 形体
 - 2. 结构
 - 3. 空间与透视
 - 4. 线条与明暗调子
 - 5. 整体观察
 - 6. 构图
 - 7. 速写、默记与素描
- 四、静物与头像素描基本方法、作业目的要求
 - 1. 静物写生
 - a. 几何形体的透视观察
 - b. 石膏静物写生步骤分解
 - c. 静物写生步骤分解
 - 2. 头像写生
 - a. 头部形体结构的基本常识
 - b. 石膏头像写生步骤分解
 - c. 人物头像写生步骤分解
- 五、人体写生
- 六、画例

当今的青少年中,喜爱美术的为数不少,是一种可喜的现象。艺术的“美”能潜移默化地熏陶人们心灵,使之纯洁,情趣高尚。“美”是“德”的基础,“德”则是“美”的深化与升华。在以往的教育中把美育放在无足轻重的地位,是件非常遗憾的事。

素描实践中,始终应包括造型能力的训练与审美力的培养,以此二者的结合为基本。素描教学不仅要使学生对造型基础中基本规律的理解、表现方法的掌握,并要引导学生去发现认识客观世界中的“美”。作为艺术教育,后者的重要性不会低于前者。

由久以来有一种误解,似乎学美术,就只需懂得如何画就行了,其它则可以不顾。在青少年朋友中,有这样一些情况:一是喜爱美术,孜孜不倦地学画,轻视文化课学习。另一种是在中学期间,文化课学习差,转向学美术,这些学生们认为学美术可以不需要文化知识。众所周知,艺术是一种精神创造,艺术家本身文化修养的深浅,知识的厚薄,人品的高低,对艺术的创造将起主导性作用。就以美术来讲,画家最终不能仅仅靠造型能力取得成功,作者的心灵,意识,修养,情趣,对生活的洞察力的深度,是艺术创造不能缺少的各种因素。也就是说,造型能力的掌握,对一位美术工作者应是必备的,但仅掌握造型规律与技能,并不一定能进入艺术创造的境界。即使在素描中,作者的文化修养、意识、感情等因素往往也决定着素描的深度、格调,和趣味的高低。以上这些话,虽不能直接解决如何画素描问题,但对于决心献身于美术事业的青少年朋友,明确全面要求自己的重要性,是有所帮助的。

本书目的是向喜爱美术的青少年朋友们讲解关于静物素描，石膏像素描，人物头像及人体素描的基本规律与方法，并介绍各种表现方法的素描范例。希望它对更为复杂物象的表现起基础作用。所写的仅限于自己的认识与体会，因此是浅薄的，更不是唯一的。若对青少年朋友们有点滴的帮助，并有幸能听到一些批评意见，就感到欣慰了。

二 素描

素描是一切造型艺术的基础。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必需的。我国古代在《论语》中提到：“绘事后素”，其意即绘画之事后于素，现在的说法是在素描的基础上进行绘画，因此，素描就成为造型艺术中的基础科学。

素描作为造型基础科学，最根本是培养正确的观察、分析、综合对象并把它生动地表现出来的能力，是一种造型的科学。诚然，在素描训练中有许多具体技术性问题。但正确的观察、分析、综合的方法，不能缺少辩证的思维力去正确的指导素描的整个过程，这样才能解决由感觉到理解、由理解到感觉，由整体到局部、由局部到整体，由表及里、由里及表，由简到繁、由繁到简等既是认识，也是方法等一系列问题。

素描的表现形态是多样的，它本身就是造型艺术形成的一种。作为造型基础的素描，必须要循规蹈矩，根据学习者各不相同的程度，在尽可能的条件下严格地按由浅入深，循序渐进的原则，作到心要专、脑要动、眼要准、手要勤的造型训练，这样日积月累，才能逐步做到得心应手。任何取巧、满足于一知半解都不能为打下扎实的造型基础有任何帮助，素描基础是一项没有捷径可走的严肃课目。

三 素描有关术语的基本概念

1. 形体

“形”，指物象的形状。就造型艺术范围讲是形体特征，例如圆的、方的、三角形等等。再进一步研究其如何圆？如何方？以及千变万化的形态特征。

“体”，指的是体积。客观世界的一切物象都是有体积的，一般情况，是各种体积复杂地组合在空间中。因此，“形”、“体”二方的因素是联在一起的，所有物象，有“体”才有“形”，有“形”必有“体”。“形体”是指任何物象都是有其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”理解为高与宽的本面，而忽视“形体”存在于空间的深度是错误的。任何物象都有高度、宽度，深度组成，也称“三度空间”。在学习素描的开始，对“形体”有正确的理解，才有可能培养立体地观察和描绘客观对象这个基本特征的习惯。

2. 结构

结构这个术语最初使用于建筑，以后更广义地应用到绘画、音乐、甚至于文学之中。素描中的结构指物象是如何结合构成，各种物象都有其自身的构成规律。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、石等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象、偶然与必然的依据。因此，分析研究物象的结构关系，是素描训练中重要的基本内容和环节，从而将最初的感性认识推向深化。这种由表及里的分析研究，目的在于

使形体得到充实准确的表现，减少或避免浮光掠影、似是而非的倾向。因为，形体的准确需要依附于结构关系的准确，而结构关系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独立存在一样。

3. 空间与透视

空间与透视是相互依存的两个方面。在造型艺术中既可统称空间透视，也可作各自的解释。空间可指无限大的宇宙空间，而存在于空间的任何客观物象，都是起透视变化的形体，称为透视。例如铁路的二条同样的铁轨，二条铁轨之间的距离也一样宽，它们向地面延伸于空间，铁轨就由粗变细、铁轨之间的距离由宽变窄。简单地讲，这种近大远小的变化，称为透视。绘画是要求在平面上表现形体与空间为其特征的艺术，又称“空间艺术”。

透视包括两个方面

a. 形体透视。指物体各部位的基本形状的透视变化，及其在空间中的位置，包括物体与物体之间，或更多物体之间的前后、远近穿插关系。这种基本形体的近大远小、物与物之间大小变化都属形体透视。

b. 色彩透视。由于大气层空气微粒被光线照射后所产生的影响，在人们视觉上的反映是同样基本色的物象在不同距离内所产生的变化，即为色彩透视。一般规律表现为近者清楚，远者模糊；近者鲜明，远者灰暗。在素描上表现为黑白灰层次与调子的变化。

就二者的关系而言、形体透视是基本的，色彩透视是从属于形体透视而在，但它又是丰富形体表现的一种生动的艺术语言。在素描的实践过程中，应正确认识两者的相互关系，并把它们统一处理于画面的整体之中。

4. 线条与明暗调子

线条与明暗调子是素描造型的二种基本表现手段。线条与明暗调子的准确性，首先取决于对物象的感受与理解，侧重用线条作为表现手段，或主要以明暗调子表现，以及二者结合作为表现手段，都有各自的特色。采用那种表现手段，有时决定于对物象的感受，有时因作画时间的长短去选择合适的表现手法，也由于各人的偏爱。作为素描基础训练，则以全面要求为宜，尤其在初级阶段，同时应该研究学习各家各派不同的表现手法，增长见识，提高欣赏力。

线条是一种艺术概括性很强的表现手段，用线条造型，在我国有悠久历史，和丰富的艺术表现力。明暗调子是素描造型的另一种手法，不同的光照射在不同的形体上，产生各种不同的明暗变化，是客观存在的物理现象。用明暗调子表现物象具有真实效果，通过客观存在的现象去理解物象的内部结构关系，采用明暗调子结合线条应用，是学习期间去理解对象表现对象一种较为合适的手法。中国古代也有用线条旁加以渲染的凹凸法，无论采用哪种手法表现、都要根据对象结构、透视形体、空间各因素的规律，表现

出丰富的、虚实、轻重、浓淡、软硬、紧松、粗细等变化。

5. 整体观察

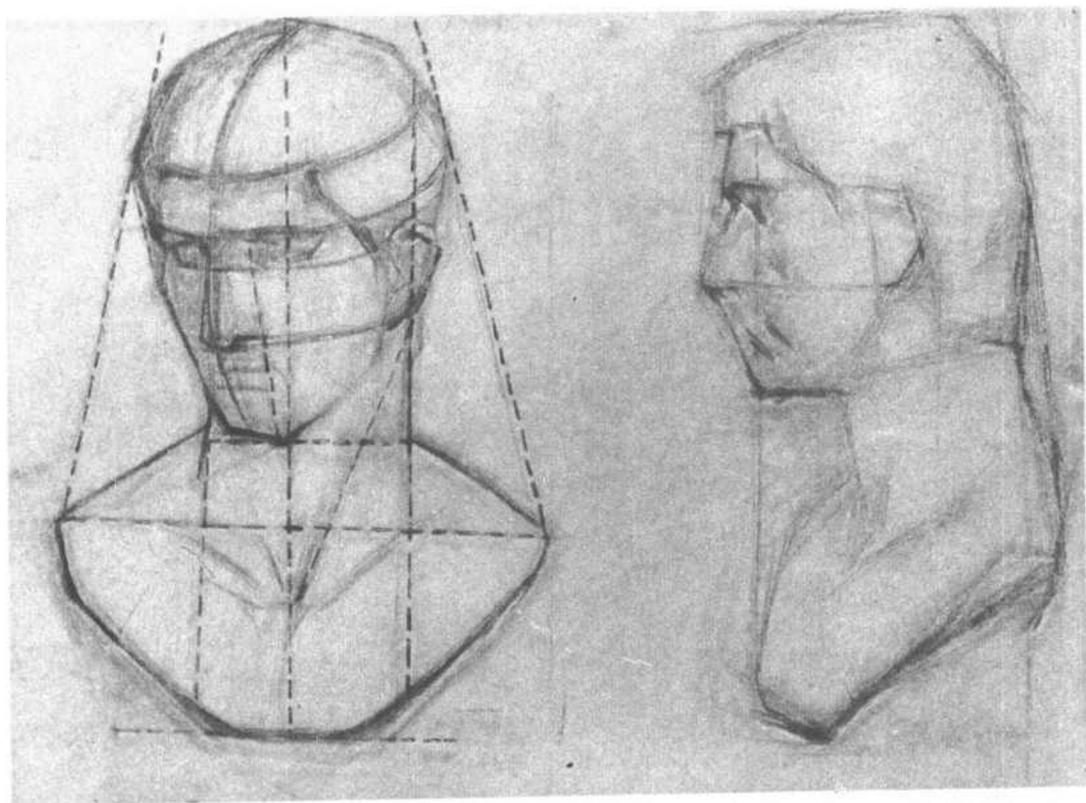
掌握整体的观察方法，是素描训练中重要的基本任务。正确的整体观察方法来自正确辩证的思维方法，而正确的表现方法就决定于正确的整体观察方法。

物象的整体是由局部和细节组成，局部和细节脱离整体的存在是没有意义的。任何物象的结构、形体透视、比例、及运动变化，它们都是相互关联的整体。因此，对物象进行各因素各部分的研究分析之后，素描写生就应以着重于探索整体的表现开始，从整体到局部、局部到整体的多次反复去表现造型的整体感。如果我们看到哪里画到哪里，必然是顾此失彼，因小失大。钻牛角尖能造成形体比例，结构，明暗关系等一系列的错误。而实际写生总是一部分一部分地进行，这就需要胸有全局，眼睛不能停留一点而要时刻注意从整体的范围内正确处理局部关系。作彼此之间反复比较和检查。

在素描作业开始，用几何形体的原理来概括各复杂物象的形体和它们在空间中透视面的转向，便于整体观察，不受复杂细节干扰。将弯曲多变的形体概括为直线，以求得大的转折关系的比例和倾斜度的准确，然后再画具体的变化。以简单到复杂，从大到小地逐步深入。

按物象大的结构形体起伏来区别明暗层次关系。例如头骨结构的凹凸起伏是明暗变化的根据，从整体出发甚至减弱灰色的层次为的是突出头部大的形体转折和起伏。不一定画出光和阴影的绝对强度及明暗层次。但要整体地表现明暗关系的正确比例关系。

画人物头部的动态，可以利用通过鼻梁的一条中心线与眼鼻、口三条平行线成直角相交，除了正面之外的头部各种动态，使这些线也产生透视变化而改变了原来的位置，这种方法也可有效地掌握头部各器管的整体关系。

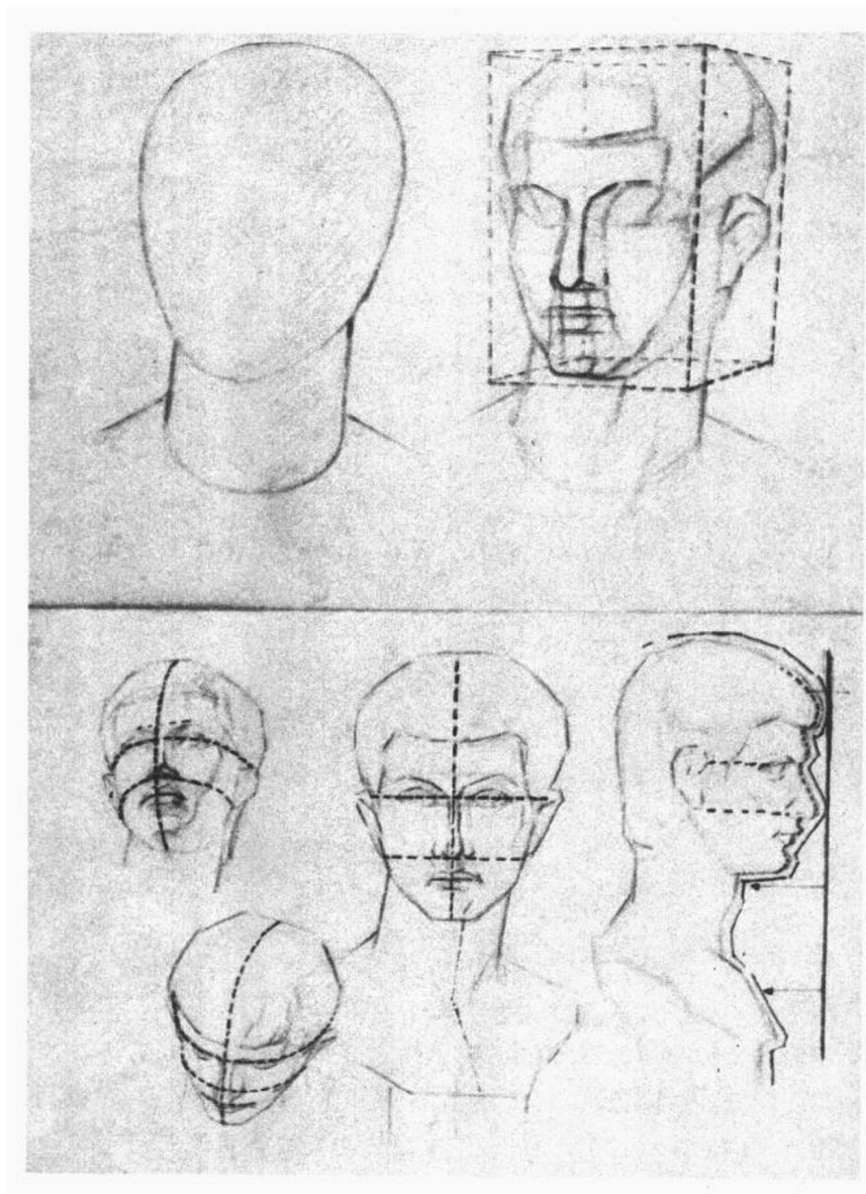
A

B

图一

(图一A) 虚线是表示作者的视线经常以垂直水平或各种角度的倾斜线作上下左右移动, 特别对于对象的主要转折点, 要反复比较求得准确, 可以轻度的画出头, 也可以不画出来。

(图一B) 将多变的曲线, 用直线将主要点相连、求大的比例和倾斜度的准确, 图内轻度的直线就是这种作用, 如额到鼻尖、鼻尖到下巴的线、与后脑到背部的直线。

A

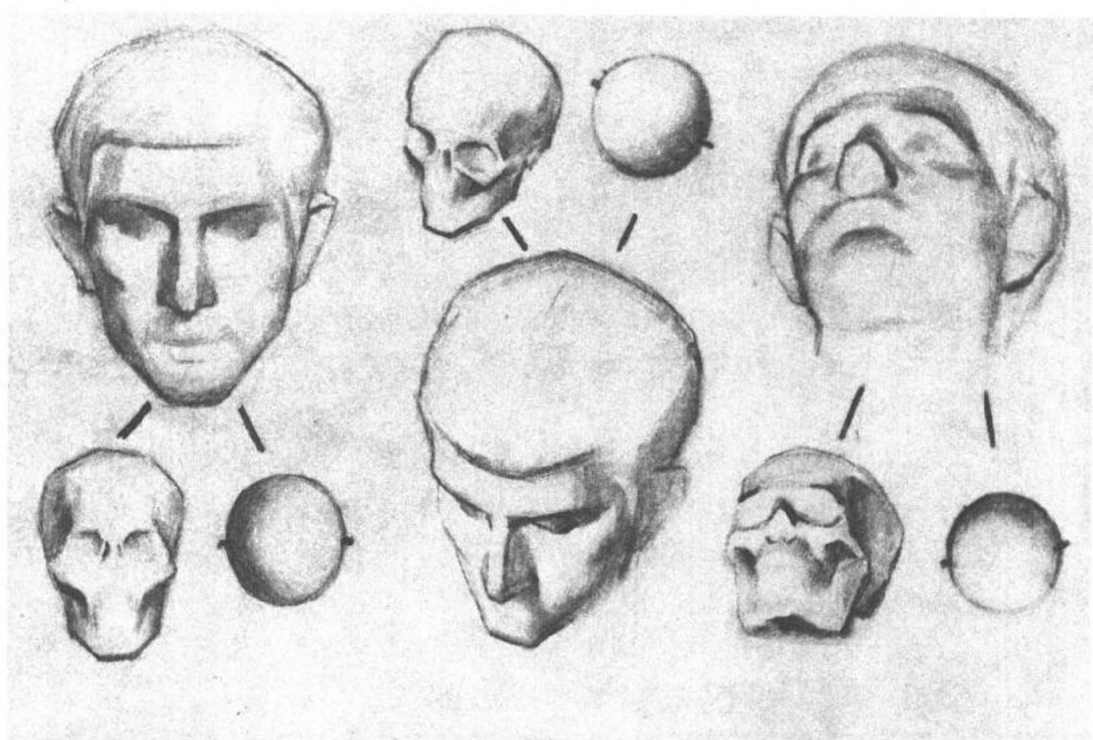
B

图二

将复杂头部概括为简单形体、卵形、方形以使较准确地表现基本形体和透视面的朝向。(图 = A)

利用中心线与眼鼻口横线的透视变化，掌握头部各种动态。

头部的正面写生、要表现出头部侧面的起伏变化。如(图二B)的侧面像、箭头所指则是正面像要表现的深度，而鼻是最突起的。

图三

明暗变化要表现头部主要结构和它的转折起伏。任何细部都不要破坏大的明暗变化关系。

以上是举几种整体现察的方法。要求画者在作画的过程中随时注意比较、把握、处理主次、前后、虚实等关系。愈进行到深入描绘时，愈要作整体性的比较。

6. 构图

绘画任何对象、必须经过观察思考，并将它适当地安排在画纸上，称构图。中国传统绘画中称“经营位置”，构图包含内容与形式，对比与统一，形象思维与逻辑思维等等有关美学原则的专题。这里就仅素描中一般性的构图知识作一点提示。

a. 主次相应

如何安排物象的主次，是构图研究的开始。过去在构图规律方面有关位置线或黄金线之称，就是在画面与边平行三分之一或三分之二处；纵横四条线、在画面相交成井字形，一般将主体放在其中某一根交叉线上，既不太偏也不居中，使主体处于恰好的位置

上。次要部分的安排必须与主体一起考虑，它是陪衬、烘托，不要喧宾夺主，或孤立主体，主次关系要有节奏地协调配合。

b. 均衡

均衡、是指画面左右或上下的比重要适当，避免一边太重一边太轻，画面要有安定感。但不宜用同样的形体或相等的数量来取得均衡。例如在画面左右相同位置上放同样大小的苹果，这样构图呆板。要用不同形体与不同数量来取得均衡。画面中块的分布也能产生均衡的作用。要求画面生动而稳定，变化而统一饱满而不塞挤。

c. 对比

形体的长短、方圆、大小等；色彩上的冷暖；素描上的黑白灰层次、包块；质感上的粗细，软硬；表现上点线、面的虚实、疏密、强弱；空间位置的大小比例等等都是对比因素。研究这些对比关系，使画面处理得生动有活力而引人入胜。

以上仅是构图最一般的规律，远非达到研究构图的要求。在实践中需不断探索，更需要在美术修养上的提高。

7. 速写、默记与素描

素描造形基础的完整内容，除了有较充裕时间对物象进行观察，分析、研究，表现的写生素描之外，速写与默记造型能力的训练必须同时进行。速写、默记与素描才构成素描造形基础完整的内容。正如油画速写被人认为是油画一样，用单色画的速写就应属于素描的范畴。作为全面锻炼培养造型能力，速写和默记是绝对不能忽视的。速写、默记的实践，是发展我们在很短时间内捕捉物象生动的形象与动特征，以及在不可能绘画情况下默记下最感动自己的瞬间印象的能力。对于促进整体观察、提高表现技巧，抒发感情是必不可少的训练手段，从而也能补充长期素描的某些不足。从事速写和默记更重要的意义，在于让我们和现实生活发生密切关系。随着时间的增长积累起丰富生动的速写和默记画为以后创作准备成熟的条件。中外美术家中不乏有这样的例子：许多年之后，画象可以将一幅不大的速写和默记画成为构思深刻的创作基础。

要求全面提高素描造型基础，也就是说不要成为一条腿长一条腿短的跛子，长期素描造形的深入研究与表现必须与生活中的速写、默记的配合，这是相互补充的两个方面，对于提高与锻炼全面素描造型能力是有效的途径。

四 静物与头像素描的基本方法、作业目的要求

训练素描的造型能力，需要有正确的整体观察方法与作画步骤，由浅入深，从易到难，顺序渐进的作业安排。方法步骤目的在于通过作业的分解，便于引述素描各阶段的要求和有关规律的应用，对于看图理解其含意有一定作用，因此照搬每个图例是没有必要的。

素描的整个过程，总的来讲大致可分为三个阶段：

开始——中间——末尾

即：整体——局部——整体

感觉——理解——感觉

（作为素描过程的分解说明图可多可少）

另外，明确每张作业的目的要求及每个作画时各阶段的要求，也是重要的。例如有的作业，着重于理解形体透视面的朝向，有些是理解结构和运动的变化，那么就不必作过细的描写。又如作业的开始，假若最基本的形体透视关系不准确，匆忙地画下去，也是没意义的。

1. 静物写生

a. 几何形体的透视观察

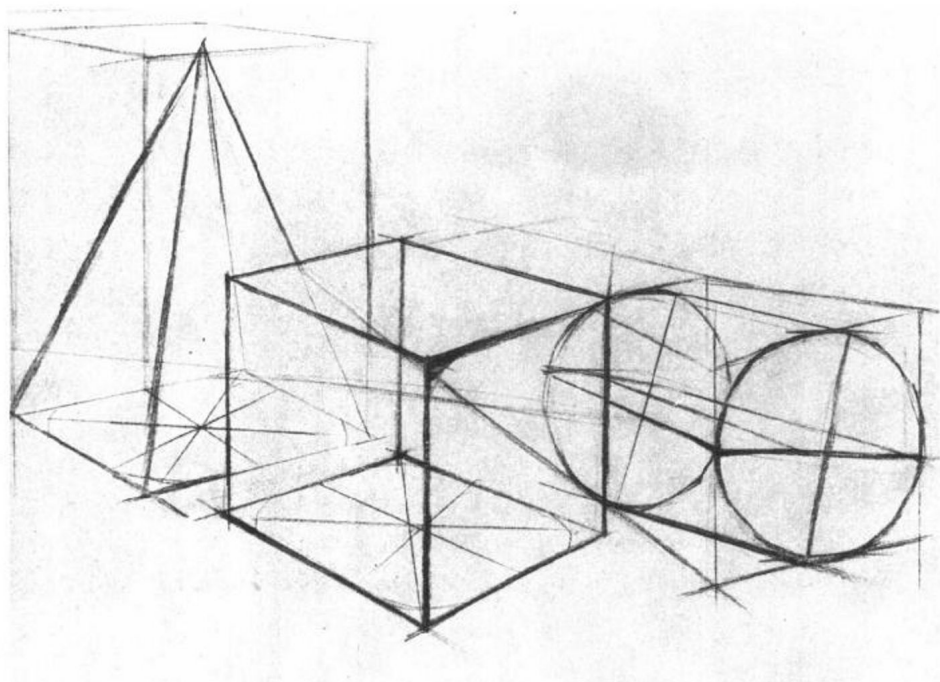
根据学习上由浅入深、由简到繁、循序渐进的原则，在有可能的条件下，素描应从研究石膏几何形体和静物开始。研究简单的几何形体，便于理解物体的形体结构和在空间中的透视原理，以及线条与明暗调子在素描造型中的基本规律。几何形体是最概

括最简单的形体，任何复杂的物象都可以归纳为不同的方、不同的圆和其他几何形体。因此研究几何形体的造型规律，对于复杂的形体具有普遍的意义。结合几何形体的造型可选择不同形体不同质感的静物进行写生。

下面就几何形体、石膏静物、静物写生作图分解说明。

a. 几何形体的透视观察

石膏几何形体的写生，往往认为它们过于简单，忽视在写生时的严格要求。如（图四）对于几何形体的透视形要求严格，从看到的外形到背面看不到的形，作联系比较，以求得立体、角锥体、圆柱体准确的透视形体关系。

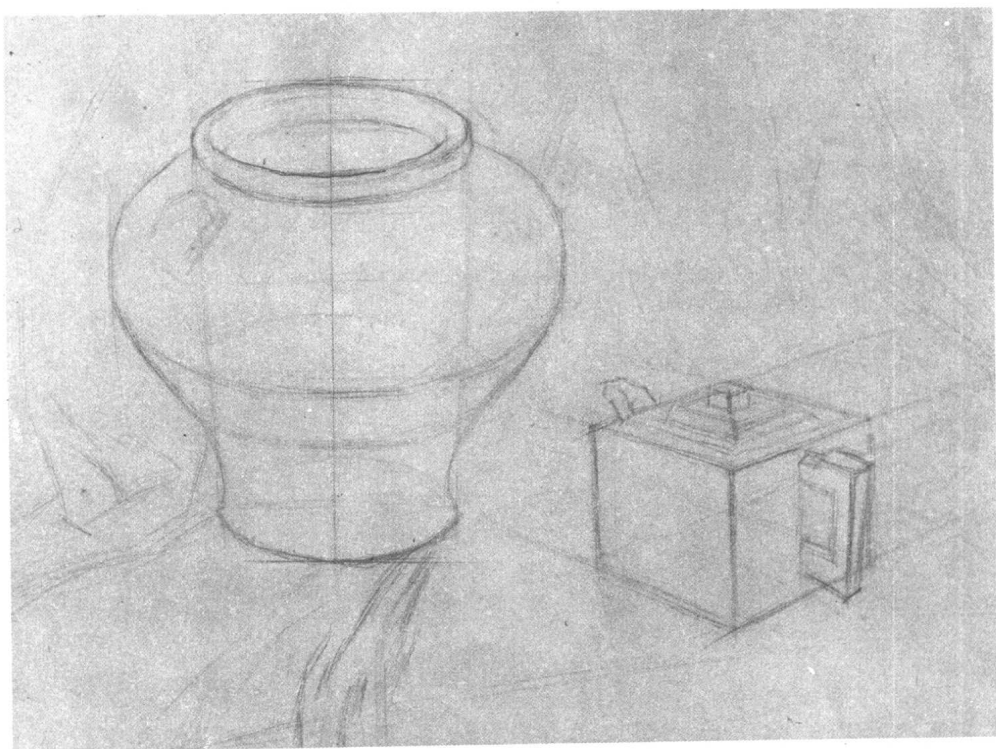

图四

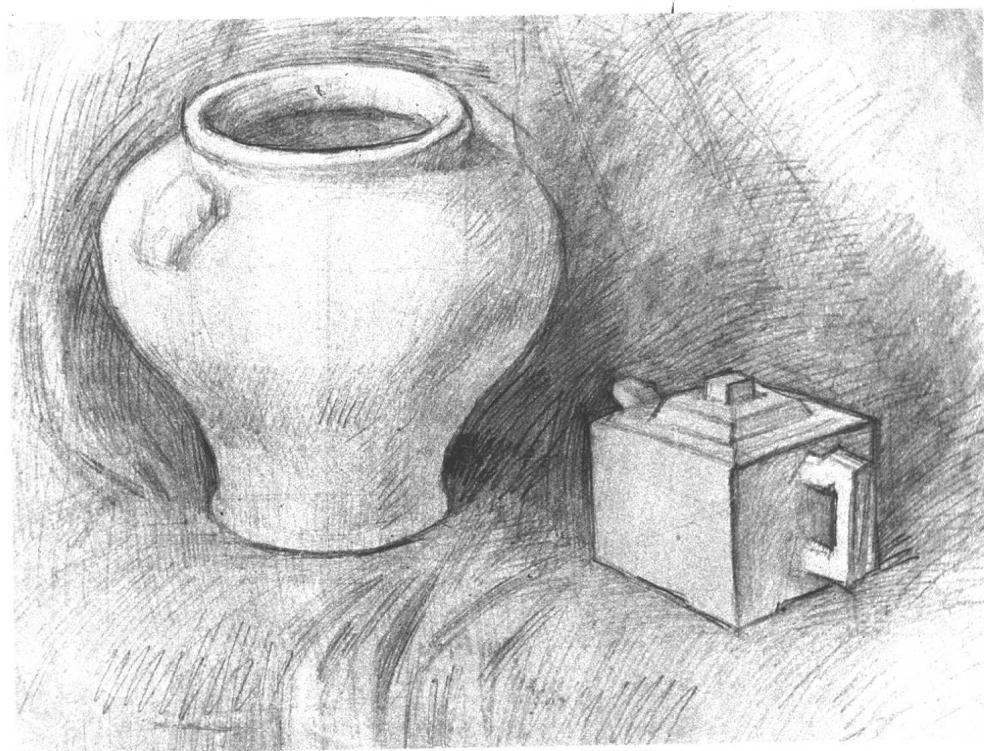
在以后的各种简单或复杂的对象描绘时，都要特别注意这个基础阶段的重要性。

b. 石膏静物写生步骤分解

石膏静物的原理与几何形体相同，造型上比几何形体有变化，下面是这一课题作业过程的分解。

图五

图六