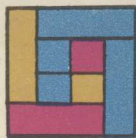

52

初级美术
技法丛书

CHUJI
MEISHU
JIFA
CONGSHU

素描技法初步

初级美术技法丛书

CHUJI

MEISHU

JIFA

CONGSHU

素描技法初步

王佺 编著

上海人民美術出版社

写在前面

素描，是研究造型规律及其表现方法的，是造型艺术的基础。素描又是一个相对独立的画种，它主要以单色线条和块面来塑造物体的形象，以锻炼观察和表达物体的形体、结构、动态、明暗关系为主要目的，素描的要求应包括轮廓、比例、动势、解剖结构、空间透视、明暗色调、质量感、体积感以及节奏、韵律、取舍的视觉审美训练等。它又可分为习作性和创作性两种，例如王式廓的创作《血衣》画了许多人物写生，是属于创作性的。本书讲的主要是习作性素描。

习作性素描有写生、临摹、默写(记忆)、想象、速写四种。这四种方法是贯串一气，可以交叉、互为渗透、互为补充的。有人认为初学者可以从临摹起步，临摹别人的作品能学到别人成熟的表现方法，借鉴别人成功的经验，因此有目的的选择好作品来临摹，不失为一种学习的方法。但是，素描应当是表现直观形象和对事物直接感受为主的视觉艺术，也是一种再创造的劳动，这种直觉感受只有引起作者情绪的激动和共鸣的时候，才能促发作者的思维活动，才能产生表现的欲望。与此同时，又要注重造型美素质的培养，初学者一开始就应懂得如何在描绘对象时，发掘提取各种造型美的因素，这就使素描训练必须面向生活，师从造化，通过直觉感受，能动地表现对象，即经过自身的感受、观察、理解、提炼、概括和审美的启示，以达到艺术地表现对象。由此可见，直接面向生活，面向社会进行素描技法训练的主要途径是写生。在这个无限广阔的领域里，一切客观事物都可成为表现的对象，形形色色的社会风貌和变幻万千的风光均是写生的内容。然而，素描技法的训练如果仅用一种静止写生的方法，也是无法真正掌握这门基本功的。我们应该在写生练习的同时进行默写(记忆)、想象、速写的训练，这对静态素描写生是一个很好的补充，这对培养敏锐的观察能力，开阔思路视野，以及发展想象力都有至关重要作用。因此，我们应该把写生、临摹、默写、速写，作为四个不可分割的环节来综合运用，以促进素描技法的整体训练。

一个初学素描写生的人，开头总要问，怎样写生，其实这和建筑工人盖房子，木工做凳子一样都有一套制作的程序和方法。比如你面对所要表现的物象，必然就要认识它了解它，然后才能用各种造型的手段力求表现它，这是写生练习中一般步骤。

素描写生方法有各种各样，没有一个固定不变的模式可以套用，有的重感受，凭感受去画对象；有的却强调理性用严密的科学分析方法去表现对象；有的强调整体塑造，有的却从局部细部的刻划去东拼西凑；有的用线去造形；有的则用明暗块面来表现，又因工具材料性能不同还可以有其他表现方法等。方法在实践中可以灵活运用，更应该有所发展和创造。但是一个初学写生的人应该先学一种最基本的方法；这和练习我国的书法艺术一样，先练正楷，然后再学行书、草书，不能操之过急，不能随心所欲，固执己见，也不能好高骛远，企图毕其功于一役。因此，第一步要选准走正。特别一个初学画的人，千万不要去抄袭现代各种流派的表现手法，跟着他们的式样去学，是要走弯路的。近代西班牙著名画家毕加索，他的素描已属于创作性素描，具有个人的风格，他早期的习作性素描同样具有严格的造型能力和塑造表现力的（图1），如果跟着他后来画的创作性素描去学就会无法可依，是学不好。所以初学者应尽可能安排一定的学习程序和进度，由浅入深，从简到繁，循序渐进。

男人体(1896)

裸体少年(1896)

图1(西班牙)毕加索早期的素描2幅

目 录

写在前面

- 一、素描的工具使用及注意事项·····(1)
 - (一) 笔、纸等用具·····(1)
 - (二) 对象与光线的配置·····(1)
 - (三) 画者位置、画板与视点·····(1)
 - (四) 执笔方法与作画姿势·····(2)
- 二、素描写生的基础技法·····(6)
 - (一) 整体观察·····(6)
 - (二) 构图落幅·····(7)
 - (三) 勾划轮廓·····(10)
 - (四) 光线与明暗·····(16)
 - (五) 表现明暗关系(包括素描笔法)·····(17)
 - (六) 刻划调整(包括质感、量感和空间感)·····(22)
- 三、素描写生·····(32)
 - (一) 石膏模型写生·····(32)
 - (二) 静物写生·····(38)
 - (三) 人物写生(头像、胸像、半身像和全身像)·····(46)
 - (四) 风景写生·····(98)

一、素描的工具使用及注意事项

(一) 笔、纸等用具

素描画的工具比较简便，铅笔、木炭条、炭铅笔、炭精条等。另外素描画又不限于单色，有时可用一二种有色笔作画，加强画面的生动感，但初学者以用铅笔为宜，铅笔用B、2B、3B等，画纸的种类很多，选择画纸一定要与画笔的质地联系起来考虑，用铅笔画的，使用一般的铅画纸就可以了，而如粗粒子的炭类画笔，则应选用有一定纹路或纸面较毛糙些的，画起来能显出它的特殊效果。橡皮在素描画中也是必备的，它不仅仅是用来擦掉无用的线条、笔触和污迹，而是一种表现画面的辅助工具。作画时可备多种橡皮，如胶质橡皮、塑料橡皮(俗称香橡皮)，绘画橡皮(一种软性可随意揉捺的)，圆柱型橡皮等，数种橡皮在作画中可选择使用。常用的胶质橡皮含有粘性，擦抹时易损纸面，去迹效果不如塑料橡皮，也可用一小块白馒头用手轻轻揉捺一下，做成团块代替橡皮，去迹作用更佳。

画架：可自做，但宽度要与画板大小相配，且站或坐时应都能使用。没有画架也可用靠背椅子代用，作小幅画时也可把画板或画夹放在膝上作画(图2)。

(二) 对象与光线的配置

写生对象按内容可分为静物、石膏像、人物、风景，作画前如何布置、摆放写生作业，要适应学习要求，最好先易后难，从简到繁进行安排。在具体作画时会碰到各种各样的问题值得我们随时注意。

对象与光线的配置是否得当，是影响画面的效果的，最好在固定光下作画，以免初学者因光线的变动影响作画。初学画人像应采用明暗对比稍强烈的光线，画起来比较容易，画面效果也好，要避免大片背光、出现大的黑团等(图3)。

(三) 画者位置、画板与视点

画者与描绘对象之间要有一定距离，两者相隔至少为对象本身高度的两倍。作画时，画者需离开画板一臂之长的距离，这样不仅能使手臂得到自如运笔锻炼，又便于全面观察画面，把握整体。画者视点与画板角度要保持垂直。

开始作画，作者、画幅和对象三者之间呈一直线，因为面向对象，可以直接观察对象，也可随时对照检查画面的效果，及至发现问题又能很快调整角度或进行修改，这道理却很容易被人忽略，有的人甚至背着对象作画，这样就不能随时发现问题及时得到纠正。图4画者与对象的距离，执笔方法等。

(四) 执笔方法与作画姿势

写生作画与书写执笔不同，要求也不一样，作画执笔它要求上下左右挥笔运转幅度大，握笔时手掌要倾斜向上，用拇指和食指中捏住笔杆，笔杆横向手心，无名指小指只起辅助作用，作画时无论立或坐，躯干要保持垂直，手臂伸直，手腕悬空，不能俯身在画板上，这样就便于用笔，眼睛又能兼顾全局，使画面整体一目了然。自然，用笔的方法也不能局限一种，随着各人实践经验的积累，可以有各种手法的运笔(图2、4)。

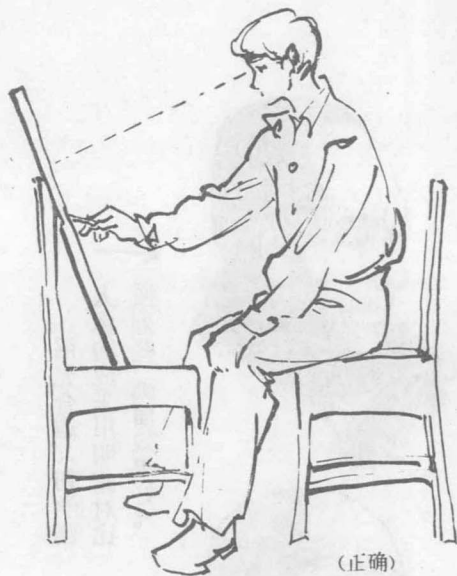

图2 作画姿势正误比较

用光合适（初学画人像的应采用明暗对比强烈些，画面效果好）。

用光不合适（脸部大片背光，很难处理，初学者要避免）。

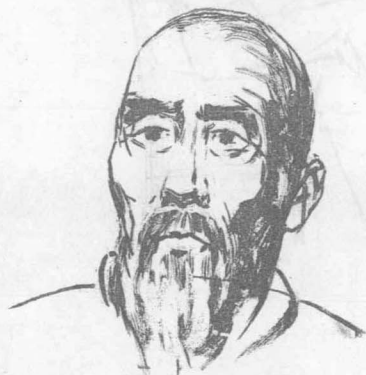
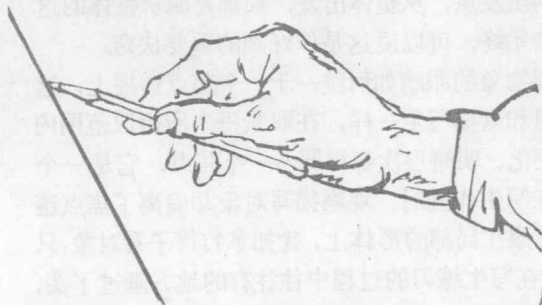
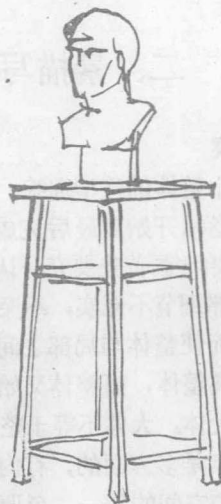

图3 画人像用光效果示意图

(姿势正确)

(执笔正确)

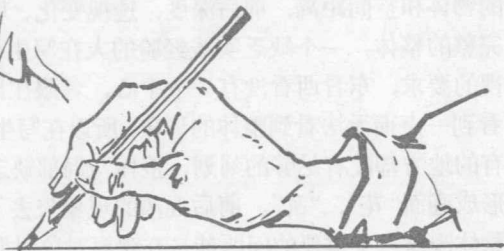

图4 画者与对象的距离、执笔的方法

二、素描写生的基础技法

(一) 整体观察

写生训练是一个整体的造型训练，它是通过各种造型手段综合运用来达到造型目的的，一幅画从落幅开始到最后完成必须经过从整体出发到局部，再从局部到整体的塑造过程。开始学画首先要充分认识这一关系，一幅完整的素描习作不能因整体画得很好，而局部细节不充实，不深入，这样画面就会显得空泛；有的画过了头，有的却不敢画，从而使整体与局部之间处理不当造成矛盾。局部的刻画始终要处在整体之中，不能脱离整体，而整体又始终是由局部构成的，如果脱离了局部的正确刻划，那只能说是大体。大体不等于整体。

构成整体的因素是多方面的，有内容、形式、表现手段等等。画人画景都要考虑人与环境、景物与空间的统一，色调与光线的统一，大体与局部的统一，视觉与表现的统一，认识与实践的统一都是写生整体性的内容，也是绘画造型的整体性包含的内容，任意的违背立体造型的视觉规律原则，就会破坏整体的统一性。只有在思想上牢固地树立从整体出发，既对立又统一的辩证关系，才能为塑造形象，具体作画时打下认识基础，也是思考问题的出发点，从整体出发，局部要服从整体的这个指导思想在整个作画思维活动中贯彻始终，可以说这是作好画的重要诀窍。

整体观察一个重要的问题是使观察物象的眼睛如何统一于一个焦点透视上，这和照相机拍照的原理有相似之处，拍照和素描写生一样，在取景框中所摄取范围内的物体和空间距离、前后深度、透视变化、明暗层次都得服从一个焦点，它是一个完整的整体。一个缺乏实践经验的人在写生作画时，观察描写对象却偏离了焦点透视的要求，东看西看没有一个中心，着眼在局部的形体上，犹如拿竹筒子看对象，只看到一点而无法看到整体的形象，所以在写生练习的过程中往往有的地方画过了头，有的地方却没有足够的刻划，整体与局部缺乏有机的联系，使局部与整体脱节分离，形成画面“花”、“乱”，前后混淆的现象失去了整体的效果，一幅画有一个视觉中心。整体观察一个重要的问题就是在观察对象时服从于视觉规律，使自己观察的眼睛如何统一于焦点透视上，画幅的近、中、远深度顺序变化都要由近及远向焦点消失，统

幅画的各个局部或细部都不能背离视觉规律而孤立存在，物体的深度变化也有其一定规律、近的形体清晰而具体，远的形体隐伏而模糊，前者实、后者虚，近的形象体积感强，远的形象体积感弱，明暗对比近的强、远的弱。如图5的两个陶罐一前一后，近的就清楚，远的模糊。如果以上种种因素前后倒置，远近相悖，既违反了视觉规律又颠倒或混淆了空间深度的顺序，就失去了整体统一。再如画一个头像你就得按照立体造型深度变化去观察头部的整体构造，把每个部位恰当的表现由近及远的深度中，也就是说从鼻子到耳朵之间以及到最后枕骨边缘的深度依次表现出来，那末在观察时一定要从鼻子为起点作为观察整个头部的依据、在观察的过程中，要把眼睛前后反复地在各个层次中比较着看，要顾前盼后地看，这是整体观察的要领，只有把眼睛训练成符合空间深度变化才能准确无误地看准每一部分在整体中的效果，前面的鼻子与后边的枕部边缘才会拉开距离，较后面耳朵也不至跳到鼻子前面来，破坏了整体，整个头形的立体感才能得到充分的表现。

作者与对象之间存在一定距离，物象本身每个部位也有着深度变化，面对写生对象反映在我们视觉感觉上前后空间差距是不同的，我们就要按照物象的结构前后不同次序联系起来看，区别前后层次，决不前后倒置。整体观察没有什么诀窍，更无神秘之处，关键是善于比较。学画的过程，其实也是不断端正观察方法的过程。绘画的表现不仅要有观察的整体性，还要求描绘的整体性，但主要是观察的整体性，只有看得准，才能画得准，画人物如此，画景物也如此，均存在一个整体观察问题，在整个素描写生基础训练过程中时刻不忘整体才能取得良好的效果。我国古代画论：“相之大概不外八格”，将人物头部用“田、国、由、用、目、甲、风、申”八个字的形状加以概括地观察，这也是整体观察的方法（图6）。

（二）构图落幅

写生构图练习包括两个方面，一是作画的主题内容，二是构图的形式。若要把描绘的内容如何完美地按照形式美的规律把它组合在一起，这里就有一个构图问题，构图的好坏影响着作品的完整和艺术的质量，同时也说明作者审美能力的高低和反映作者的艺术素养。

写生构图练习要求与美术创作中的构图要求是相一致的，都要符合美学原则。写

图5 物体前后关系图示
(同样的两个陶罐，前面
的清楚，后面的模糊)

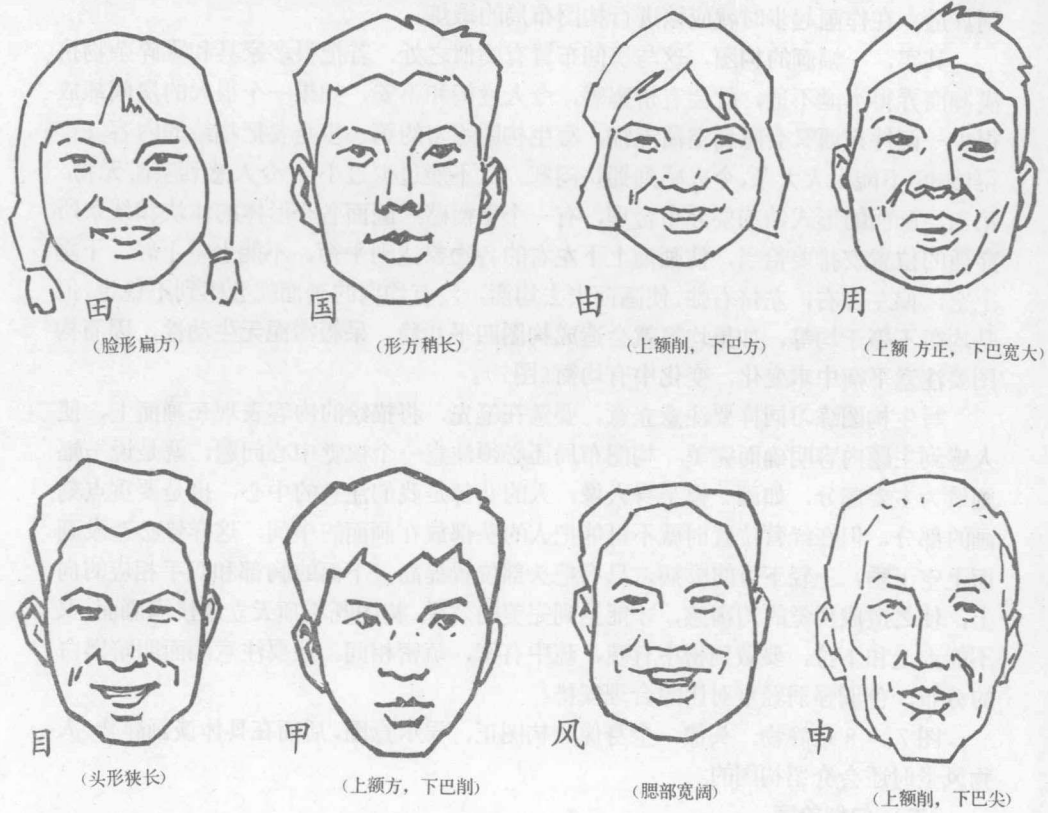

图6 整体观察——脸形“八字格”

生构图练习描绘的对象比较单一，内容有具体的特定要求，构图要求较为简单，但是要规范。画一组静物或画一个头像，都要考虑构图，从形式上感到美，心理上感到舒适，在作画起步时就应该进行构图布局的锻炼。

其实，一幅画的构图，这与房间布置有类似之处，若把很多家具和零碎杂物挤满画面弄得水泄不通，就会有挤塞感，令人发闷和不安，如果一个很大的房间却放很少一两件东西又会感到空荡无物，写生构图练习的第一步是要把描绘的内容安排得体，既不能太大太杂，令人感到拥挤闷塞。又不能过少过小，令人感到空旷无物。第二，画面的形式结构要分布合理，有一个平衡感。画面各个形体的体块和线条所穿插的位置安排要恰当，使画面上下左右的各物象达到平衡，不能上重下轻，下垂上空，偏左舍右，左挤右弛，使画面失去均衡。没有均衡的画面就会感到不稳定，但是均衡不等于均等，如果均等就会造成构图四平八稳，呆板滞泥无生动性，因而构图要注意平衡中求变化，变化中有均衡(图7)。

写生构图练习同样要注意立意，要意在笔先，将描绘的内容表现在画面上，使人感到主题内容明确而完美。构图布局还必须注意一个视觉中心问题，就是说一幅画最为主要部分，如画一幅半身人像，人的头部是我们注意的中心，也是要重点刻画的部分，但在经营位置时就不可能把人的头部放在画面的中间，这样势必造成画面上空下垂，上轻下重的弊病，只有把头部位置提高，下面的胸部和双手相应的向上，使之造成视觉的均衡感，才能达到完美的效果。构图既不顶天立地挤满画面，又不能太上和下拉。要做到密中有疏，疏中有密，疏密相间。还要注意画面明暗黑白的分布，色调强弱轻重对比的合理安排。

图7、8是静物、头像、全身像的构图正、误示意图，后面在具体谈画静物、人物风景时还会介绍构图的。

(三) 勾划轮廓

勾划轮廓要用先方后圆的方法作画，为的是便于初学者掌握形象的形态，任何物体的构造都有它自身特有的基本形，房屋建筑、家具、器皿等所见一切都可看成简单的几何形体，或者几个形状不同的几何体组成，这样可以使你整体的去看形体，排除细节干扰，更便于找准比例部位。

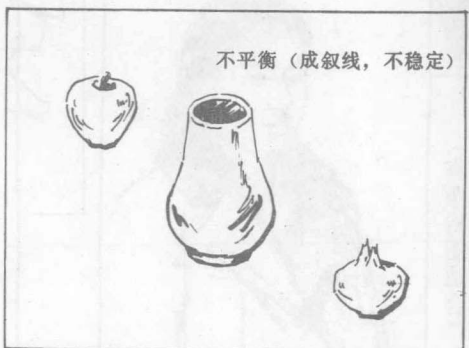
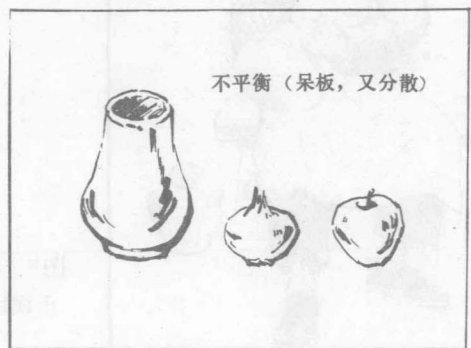
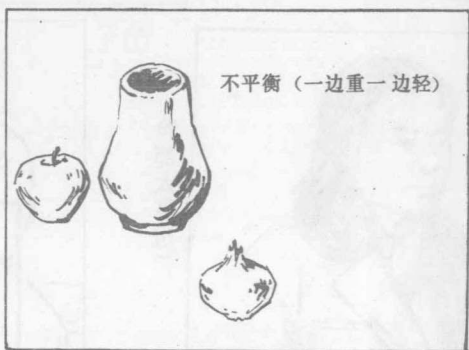
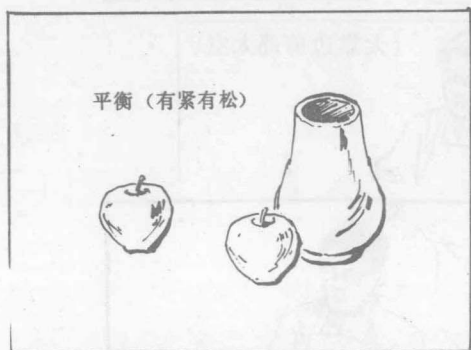
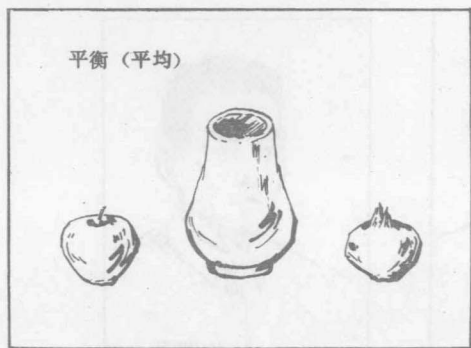

图7 构图平衡与不平衡示意