

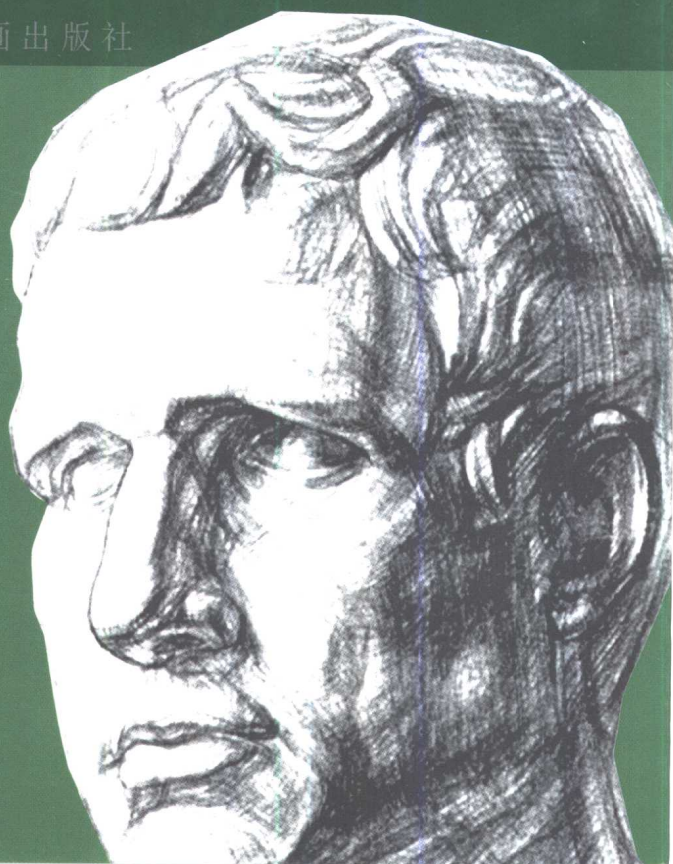
Sumiao Xuexi

素描学习

形体与结构

Xingtì yú Jiégòu

上海书画出版社

素描学习

形体与结构

本社编

② 上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描学习.形体与结构/上海书画出版社编. —上海:
上海书画出版社, 2002.1

ISBN 7-80672-051-0

I. 素... II. 上... III. 素描—技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 081073 号

素描学习——形体与结构

编 者 本 社

策 划 马荣华

责任编辑 李诗文

技术编辑 钱勤毅

封面设计 王 峥

出版发行 上海书画出版社

(上海市钦州南路 81 号 邮政编码: 200235)

经 销 全国新华书店

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

规 格 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 3

版 次 2002 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1—5,000 册

书 号 ISBN7-80672-051-0/J·045

定 价 10.00 元

版权所有 翻制必究

序

在维根斯坦时代，观念与经验缔连的价值体系，具有很强的“理论”和“实用”的双重性质。它可以表述为：任何抽象的东西，都是一种已被我们高度认知、概括的“存在”，同时，它又可以被我们的经验展示而产生现实意义。

绘画素描亦然。它不仅属于认知的范畴——点、线、面的切换转化，明和暗的交替重叠，物与像的空间整合等，而且还是一种直截了当的、魅力无穷的、趣味盎然的艺术表现载体。

虽有俗说“鬼魅易画，犬马难就”，但就素描来讲，忽略了事物的本质结构就难以勾画出事物的体貌。对一切造型艺术而言，“素描”是建筑的桩头、植被的土壤。事实上，其本身就是在“黑、白、灰”韵律间起伏跌宕，充分展示自己外在美丽的线条、明暗、体积、层次和空间。

这套书，正是基于这个缘由，在如今某些“时尚”的素描说法之中，它拨歪匡正、脱颖而出，予以莘莘学子指点迷津，不失为一部较好的素描绘画理论与技法实践的契合之作。

谭根雄

2001年7月于华东师范大学艺术系

目 录

规律与经验

- “抓形”的诀窍 范 月 1
- “看”与“画”的诀窍 庄 皋 4
- 绘画透视基础 米奇斐 6
- 头部的形体与结构 舒 华 8
- 石膏像五官的形体与结构 庄 皋 15
- 概念辨析四题 李方明 陈克义 22

技法疑难解析

- 静物造型技法步骤 田 辛 26
- 石膏挂像造型技法步骤 朱 兵 28
- 石膏座像造型技法步骤 朱 兵 31
- 头像造型技法步骤 林发平 34
- 半身像、人体造型基础技法 韩巨良 40

向大师学素描

- 大师素描赏析 舒 华 51

习作评析

- 素描习作评析和学习指南 简 非 58

“抓形”的诀窍

范月

熟练地运用透视及解剖知识，是“抓形”的重要前提和基础。除此之外，“抓形”也有一些其他的小窍门，现介绍如下：

一、认真观察，强化感受；先感性，后理性，交替深入

在动笔画素描写生之前，应该认真地从多角度观察对象，以获得对写生对象一个全面而深刻的感受。明确了对象的形象特征、形体结构特点和精神气质特点之后，我们才能有的放矢。在画的时候，应先凭感受大胆落笔，再通过理性分析比较调整，二者反复交替，直至形体关系准确为止。切忌只顾凭感觉画而不进行分析比较，或比较来比较去不敢下笔。

二、找准基本形，力求比例、位置不出错

找基本形，是“抓形”非常关键的一个步骤。基本形是对整个写生对象总体的概括，基本形出错，就是大错，会导致一幅画整体的失败。抓基本形时，要凭着感受，大胆果断下笔，忽略写生对象的细节，用大的直线和弧线来概括写生对象的基本范围与大的动势。大的基本形确定之后，进而在其中分割小的基本形，通过反复比较确定各局部位置与比例，之后再回到大的基本形上来核对局部与整体大形的关系，直至准确为止。这一过程并不难，需要的是大胆与耐心，如果草率行事导致出错，那是非常可惜的。

三、发现形体结构规律，借助辅助线抓形

学习好绘画透视与解剖知识，发现和理解形体构造规律，依据这些规律来打形。比如有的物体是对称型的，那么左右、上下可以联系起来，根据透视规律来理解它的形体转折变化以准确造型。抓形时，可以画一些辅助线，帮助我们理解和判断形体的变化。如：将被遮蔽的部分根据想象和理解补充出来，画出物体的纵横中轴线或动态线，借助画纸的垂直和水平的边线来画出各种角度的斜线等等。（图1）

四. 特征突出、容易画的形先画

抓形的过程,常常是先画出一个形作为参照物,再依照参照物去确定其他的形。特征突出、容易画的形可以先画出来,以它们作为参照,去画更复杂的形。

五. 复杂的形体简单化,简单的形体复杂化

要善于将复杂的形体概括,舍弃无关紧要的细节,分割出大的块面后再各个击破。而对于简单的形体,则要通过细心观察交代出它的特点和细节,处理得耐人寻味些,不能简单化。

六. 要有大局观,不能死抠局部

抓形的过程,是个不断否定错误形走向正确形的过程。初学者不可能一笔到位。为精彩的细节所吸引,过早地死抠局部,反复涂改会丢掉整体的关系;并且被局部捆住手脚后会患得患失,不敢果断下笔,这样就不可能抓准形;要记住,最精彩、最准确的形应在收笔阶段确定。抓形时,要先协调好局部与局部、局部与整体的透视、解剖、比例、位置等关系,确定无误时才可深入刻画,刻画时要整体推进,“全面开花”,不可“一枝独秀”。

七. 先出体积,后出轮廓

在打形的过程中,不能过早地确定某些轮廓和边线,否则,已经被明确的,我们花了很大气力画出来的自以为很准确的轮廓和边线,会成为我们进一步打形的束缚。我们不敢轻易修改它,并且还会以它为参照物去打其他的形,但这已经确定下来的线究竟准确与否,尚不得而知。正确的方法是:先从体积空间出发,通过大胆分析体块组合,由大及小,反复比较来准确地交代出物体的体积结构关系,之后再将分析过程中留下的线条稍加整理,有的予以清除、有的予以勾勒,明确下来,成为轮廓线,这种轮廓线是和物体的体积结合得非常紧密的线。这种方法,即所谓:先出体积,后出轮廓。

八. 及时发现错误,善于修改

在画的过程中,要经常从画面中抽身出来,像一个旁观者那样冷静地挑出形的错误并认真修改。修改时要注意:(一)不能就事论事。有的局部形不舒服,有可能并非这部分的形本身的错误,

或许是旁边的形与它的相对关系出错,修改时要找到错误的原因,对症下药。(二)先画出正确的形,再擦去错误的形,错误的形可以作为画正确形的参照物。检查错误的方法有很多种:1.离开画面一段距离,退远看。2.将画倒过来看。3.从镜子里看“负形”,或取下画纸,正面对着亮光从背面看。4.请老师和同学指正。

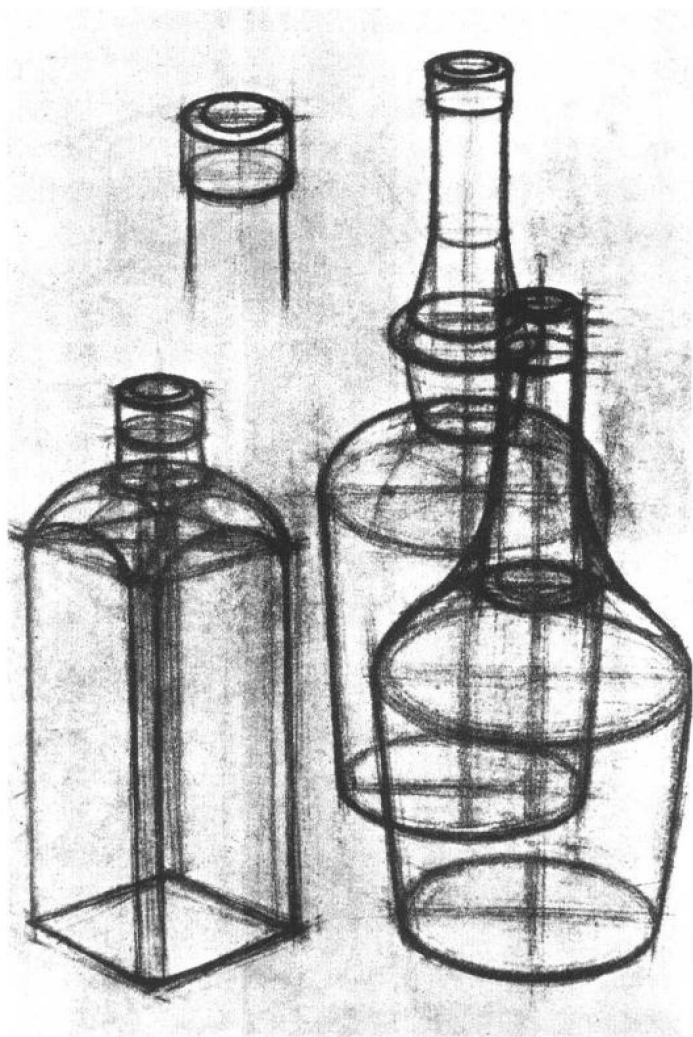
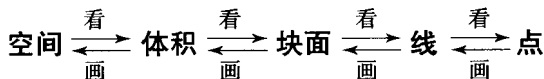

图 1

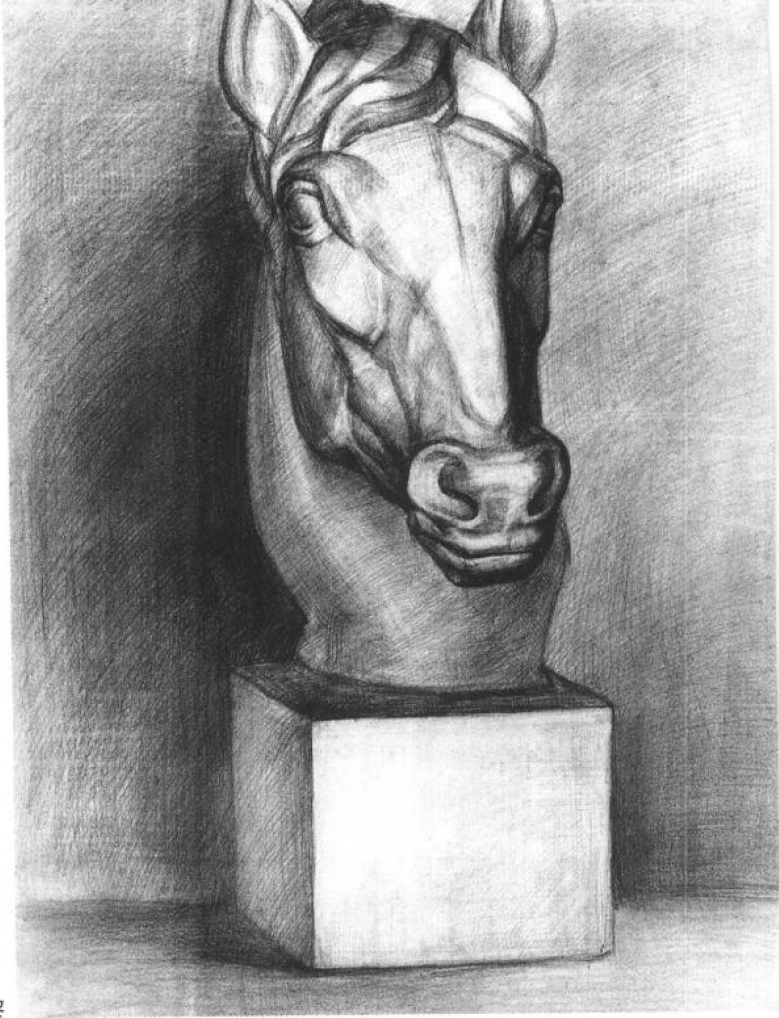
“看”与“画”的诀窍

庄 皋

在素描学习过程中，“看”法（观察方法）与“画”法的背后，起主导支配作用的是画者的想法，即思想观念。我认为，在写实素描的基础训练中，最重要的是树立起强烈的“空间体积”意识。因为，写实素描的最根本目的是要准确地表达出物体的形体结构及其所占据的空间。因此，“看”的过程，就是从总体的大的形体空间出发，首先看到构成空间的各局部体积，其次看到组成局部体积的块面，再次看到界定块面的线，最后看到确定线的关键点。在“看”的过程中，现实的空间体积被分析为最基本的造型元素——点、线、面；而“画”的过程，是将看的结果——分析出来的点、线、面在平面的画纸上重组，以达到“还原”为“看”到的整体的空间体积。点与点连结为线，线与线组成面，面与面组成体积，体积与体积组合成空间。“看”与“画”是个互逆的过程，“看”是“画”的起点又是“画”的终点，“看”到的是现实的空间体积，“画”出来的是虚拟的艺术空间体积（如下图所示）。贯穿这一过程，起主导作用的是画者的体积空间意识。有了这种意识，就能从整体的体积空间出发去理解分析点、线、面；反之也就能把点、线、面组织起来围绕体积空间去运用，去造型。

在整体的体积空间意识指导下，“看”的方式和“画”的方式有很多种。我们在观察物体时，可以从多角度移动视点来观察、理解形体结构；可以凑近对象近距离深入观察其细节，体味物体质感、体量感；也可以眯起眼睛，有意忽略细节，感受大的形体空间构成和色调关系；还可以跳跃式地观察局部，比较局部与局部、

附图
瞿琳黎

局部与整体的关系。我们在画的过程中，要注意以下几点：一. 要从整体出发大胆落笔，以“试错法”不断地调整画面的造型元素，使它们构成的形体空间逐渐接近真实。二. 在打形的阶段，一定要控制好整体的体积结构框架，理清空间高低、前后的层次关系，不能谨毛失貌，孤立地去“抄袭”局部的形，要打“游击战”，四处落笔，全面开花。三. 要注意调整画面的节奏，通过用笔的力度、速度、方式和方向的变化，造成生动的画面效果，要避免出现呆板、麻木僵化等弊病。一旦画面形成节奏，画者就会越画越有感觉，渐入佳境。

绘画透视基础

米奇斐

绘画中，最常用的透视有两种：平行透视和成角透视。平行透视总有一组边与视平线（与眼睛等高的水平线）平行，否则就是成角透视。平行透视仅有一个消失点即心点（视线与视平线垂直的点）；成角透视有两个消失点，分别位于物体左右两侧的视平线上。在同一个立方体的透视中，不与视平线垂直或平行的同一组边中，位置越靠近视平线的边线越平，位置离视平线越远的边线倾斜度越大。在圆的平行透视中，弧线的位置离视平线越近越平，越远弯曲得越厉害。我们在写生时，要先确定视平线位置，判别物体属何种透视，再依据透视规律来理解形体造型。值得一提的是，在绘画中，只要透视变形基本符合规律即可，不必像工业设计图那样精确。（图1、图2）

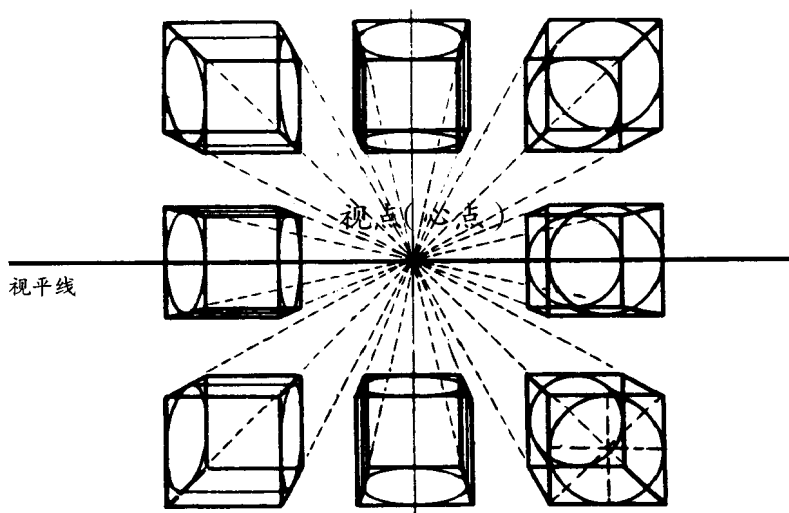

图1 立方体和圆柱体的平行透视

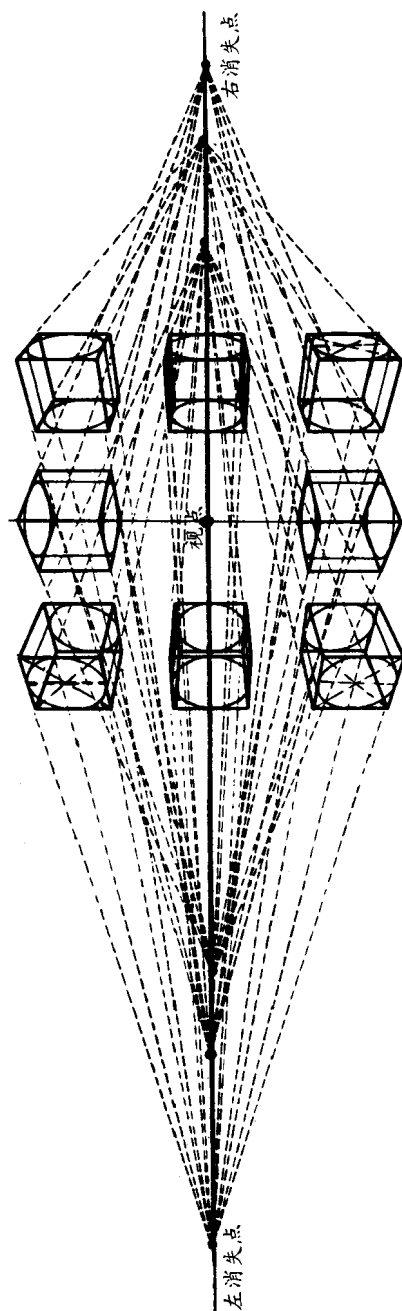

图2 立方体和圆柱体的成角透视

头部的·形体与结构

舒 华

一. 头部的比例 (图 1)

眼线位于整个头长的二分之一处。

发际线至眉线，眉线至鼻线，鼻线至颏线三段距离相等，是为“三停”。耳朵上齐眉线，下齐鼻线。

脸宽等于五只眼睛的宽度 (五眼)。鼻宽等于一只眼睛的宽度。

眼线、嘴线分别位于眉线至鼻线，鼻线至颏线的三分之一处。

嘴宽约等于双眼瞳孔之间的距离。

眉头、鼻翼外侧和嘴角三点成一线。

这些头部的比例是前人的经验总结，不是绝对的标准，学习者在绘画时，只能参考，不能照搬。

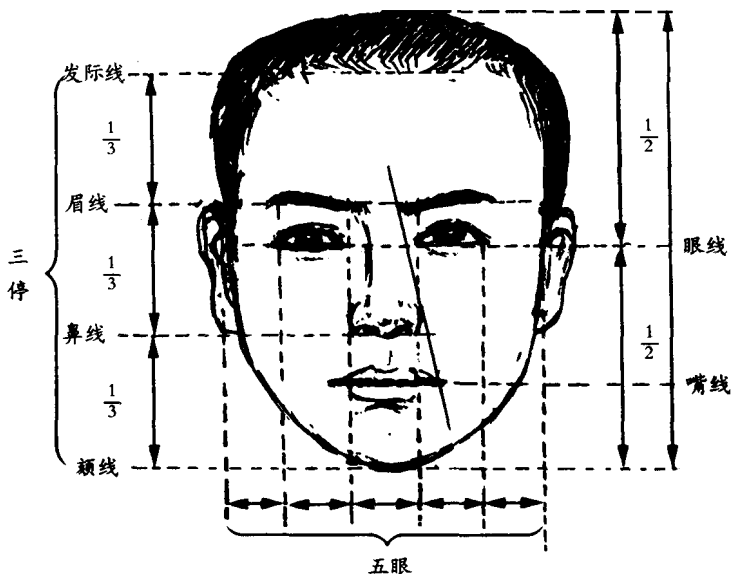

图 1 头部的比例

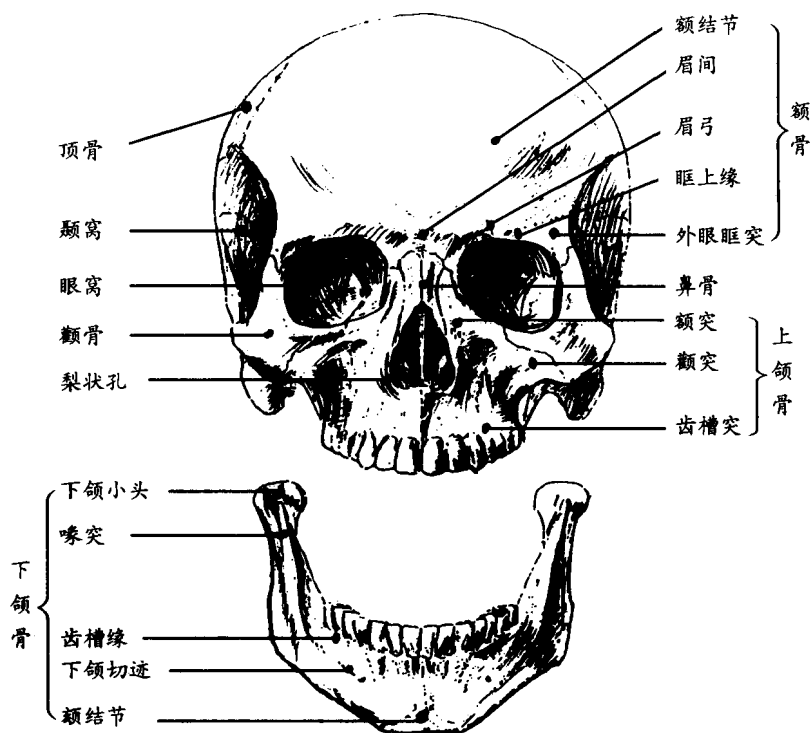

图2 头部骨骼

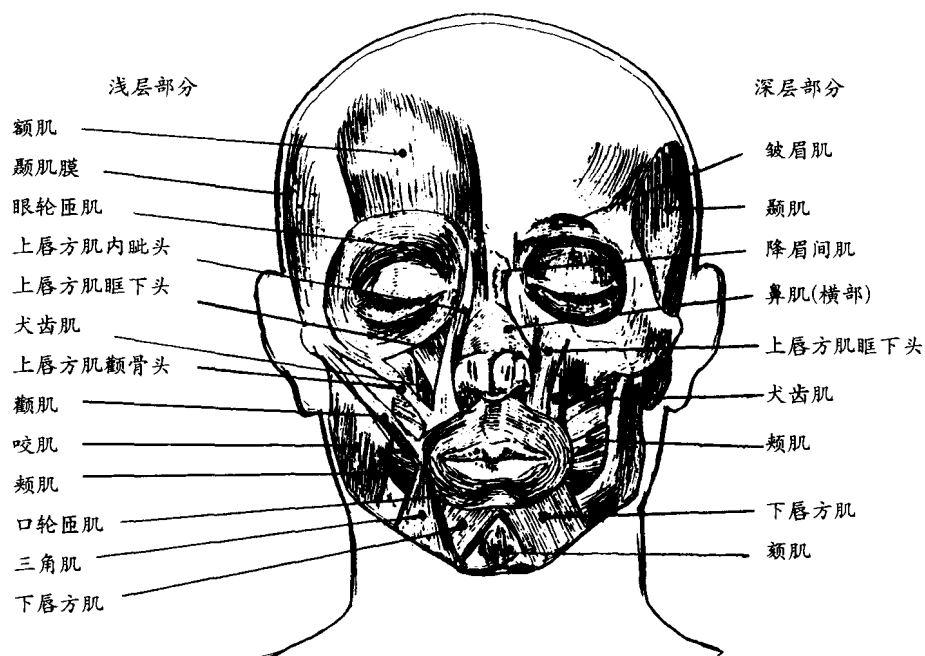

图3 头部肌肉

二. 头部骨骼与肌肉 (图2、图3)

头部的骨骼和肌肉很复杂,我们要记住那些影响外形的肌肉和骨骼,弄清楚它们与外形变化的关系。有些肌肉属于表情肌,与人的表情变化关系紧密,更应牢记。

三. 头部的主要骨点 (图4)

图中所示的主要骨骼隆起处及骨点要牢记住,因为这些点是外形上的高点,几个块面的汇合处和外形上的转折点。颧骨线是前额与脑颅侧面的分界线。颧骨线在外形上也是非常显要的,它是颧弓处分面的重要依据。外形的凸起处的骨点和颧骨线、颧骨线相联结,可以将头部分成几个大的体块。

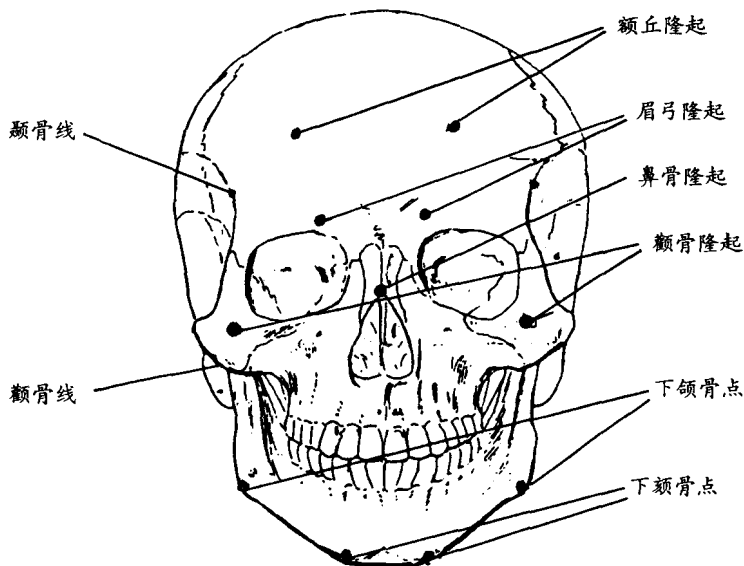

图4 头部隆起点及主要结构点示意图

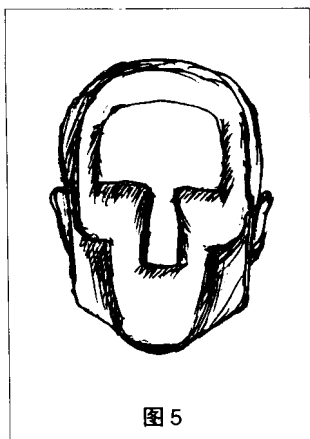

图 5

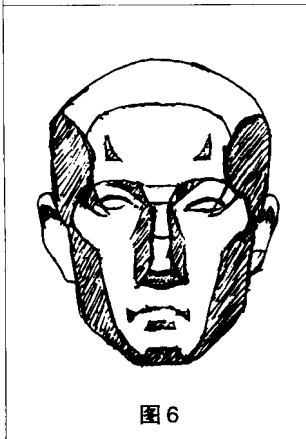

图 6

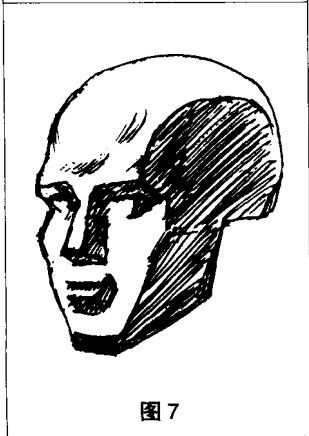

图 7

四. 头部的空间层次与体块

从正面看，头部的空间深度可以分为三个层次，绘画时应注意拉开这些层次关系。（图 5）

头部正面的体块分割：颞骨线、眉弓、颧弓、颧骨线和下颏点界定了头部正面的大体块。这种内连的骨点线，左右对称，但又不显露为外轮廓，人们将它称为内轮廓线，它成为抓形分块面的重要依据。（图 6）

头部的四分之三侧面的体块分割：脸部右侧的颞骨线、眉弓、颧弓、颧骨线和下颏点连成内轮廓线，分开了头部的正面与侧面。内轮廓线与左侧的外轮廓线是相互对应的。（图 7）