

素描

ABC

朝华出版社

考学必读

考学必读

考学必读

考学必读

考学必读

考学必读

- ◆ 素描作品赏析
- ◆ 美院教授点评
- ◆ 考学准备要点

考学必读

素描 ABC

马 虹 谭 鹤 民 著

朝华出版社

(京)新登字 138号

素描 ABC

马 虹 谭鹤民 著

朝华出版社出版

中国北京车公庄西路35号 邮政编码100044

人民教育出版社印刷厂印刷

中国国际图书贸易总公司发行

中国北京车公庄西路35号

北京邮政信箱399号 邮政编码100044

新华书店经销

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 9

1999年第1版 第1次印刷

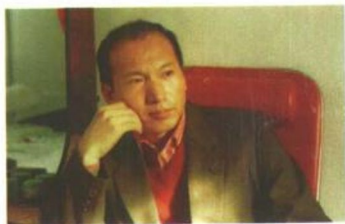
ISBN 7-5054-0578-0/J · 0297

定价: 24.80元

马虹简介

1959年生、1982年毕业于河北师范大学美术系，1991年结业于中央美术学院油画研修班。现任教于承德民族师专美术系，是河北美术家协会会员。作品曾入选《第七届全国美展》。

谭鹤民简介

1960年生、1980年毕业于河北平泉师范美术班，1986年毕业于河北师范学院美术系油画专业。现在承德师专美术系任教。作品多次参加全国及省级展览。从事美术教育十余年，有较丰富的美术教学经验。

摄影: 严钟义

责任编辑: 许 桁

美术编辑: 张文清

封面设计: 曾 磊

图 1

图 2

图 3

图 4

目 录

引 言	(1)
第一章 素描的基本原理	(3)
一 光与影	(3)
二 形、体、结构	(5)
三 透视	(7)
四 素描的观察方法和表现方法	(9)
第二章 静物素描	(19)
一 几何形体练习	(19)
二 静物写生	(22)
第三章 人物写生	(31)
一 头像写生	(31)
二 人物半身像写生	(63)
三 素描中常见的毛病及纠正的方法	(71)
四 人物速写	(79)
作品欣赏	(98)

引言

素描主要是以单色线条和块面来塑造物体形象的绘画,有些绘画,为记录颜色或追求某种韵味而略施淡彩,但因其手法朴素,近于单一色彩的描绘,人们通常把这种绘画也称为素描。

用不同的标准可以把素描分出不同的类别。根据使用工具的不同可以划分为铅笔素描、炭笔素描、钢笔素描、毛笔素描及综合材料素描等等;按照表现方法,可以分为线描(图1)、线面结合素描(图2)、明暗素描(图3);从功用上还可以分为习作性素描(图4)、创作性素描(图5)、素材性素描(图6);从作画所用的时间上,还可分为长期素描(图7)、中期素描(图8)、短期素描(图9)、速写(图10)。

素描不仅是独立的艺术门类,同时也是美术或一切造型艺术的基础,是造型艺术的一项基本功,它可以有效地训练人们敏锐的观察能力,辩证思维能力和完美的表现能力,让人们排除事物表面色彩的影响,去更直接、更单一地思考事物的形体、结构、空间等造型艺术的基本问题。它是人们认识生活、艺术地表现生活的最简捷的手段。一个人要成为美术家,素描是必修课。世界上许多绘画大师和雕塑大师,同时也是素描大师。

图5

图6

MAS 97/128

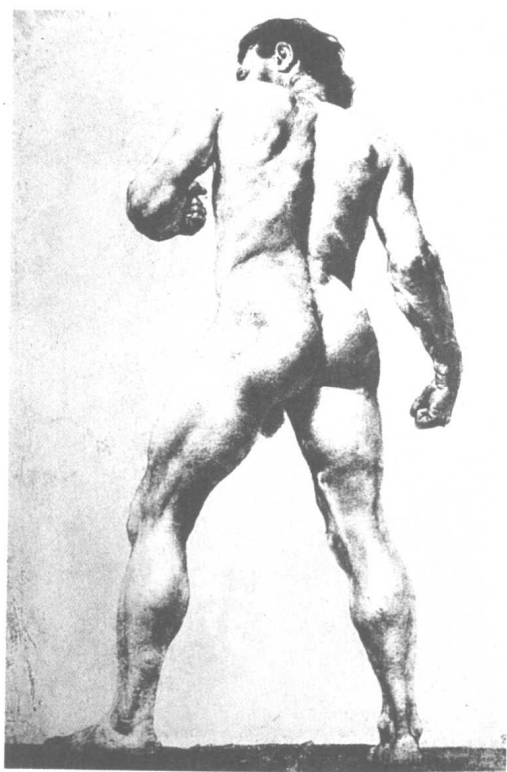

图 7

图 8

图 9

图 10

第一章 素描的基本原理

一件艺术品的产生，其构成因素十分复杂。物质条件、文化素养、心理因素、生理因素、社会环境、自然环境等因素，无不对艺术品的形成产生直接或间接的影响。初学者学习素描，应从最简单的、最基本的素描构成因素着手，由简到繁，循序渐进。

素描由光影、透视、形体结构、质感、量感、表现方法和情感传达等重要因素构成。在素描绘制过程中，这几大因素必须全面考虑，统筹安排。

一 光 与 影

光

光是世间万物赖以生存的物质条件之一，没有光的世界便没有了温暖，漆黑一片。我们通过视觉感知这个世界的先决条件就是光的存在。因此对光的研究和理解是素描入门的重要环节。无论是光影素描、结构素描，还是纯粹的线描，画者所表现的都是光线照射下的物体形象。线描和某些速写虽然没有直接表现光感，这是由于画者在写生过程中，抽掉了外在的光影只留取了结构因素。初学者一定要记住，决不能因为有线描、结构素描的存在而忽略了对光的研究。

阴影

光线照射在物体上会形成受光与背光。受光部分我们称之为亮面，背光部分则为阴影，称为暗面。亮面与暗面的对比关系，称之为明暗关系。

阴，是光的缺乏；影，是光的遮断。阴影的浓重与轻淡，是由光源的亮度及物体固有颜色决定的。物体的亮部和暗部相对立而统一，它们之间不是孤立存在的。初学者画素描之前，必须对它们进行深入分析，仔细观察，反复比较，以准确把握明暗对比关系。

明暗关系与结构

光线照射在不同的物体上，会产生不同的明暗关系。也就是说，这种不同的明暗关系的形成，是由物体不同的形状、结构决定的。同一个物体，当光线的角度发生变化，

明暗关系也随之变化，但物体的形体结构是不变的。

三大面和五大调

光照射在物体上会产生极其丰富的明暗变化，前人为了便于把握复杂的明暗关系，将其归纳为三大面、五大调。

三大面：一个方形的六面体受光之后，由于各个面与光源形成不同的角度，人们在观察这个物体的时候，能看到三个不同明暗层次的面：亮的、灰的和暗的，也称黑、白、灰三大面。在实际作画的时候，我们所要表现的并非都是立方的六面体。有些物体有很多转折面。这时我们就要对这些物体进行整体的归纳、概括，找出它们最主要的三个转折面。这样我们所画的物体就有了立体感。在三大面的基础上，再深入刻画其他小的转折面，使我们所表现的物体既具有整体感，内容又很丰富。如画头像，我们首先把头概括成三大面（图11），然后再进行深入的刻画，才能较好地把握住头的整体效果。这就是徐悲鸿先生所说的“方中求圆”的意思。

五大调：调子一词，是从音乐中借用来的。它在音乐中表示音阶、音调，在素描中表示黑、白色阶，而在色彩中则表示色调。光线照射在圆球形物体或圆柱形物体上的时候，会产生极丰富的明暗变化。为了便于把握这种变化，我们将其归纳为五个不同的明暗色阶，称为五大调（图12）。它们分别为亮、灰、明暗交界线、暗、反光。在金属、玻璃、瓷器等表面光滑物体上会出现最亮的光点，我们叫做高光。高光一般不算在五大调子之内，因为并非所有物体都有高光。

同理解三大面一样，五大调也是人们在观察物体过程中总结出来的基本规律。初学者在写生的时候，要认真观察，认识并且运用这一规律。在表现更为丰富、复杂的形体时候，对这些形体进行归纳、概括，在五大调的基础上，表现出更为丰富的色调。

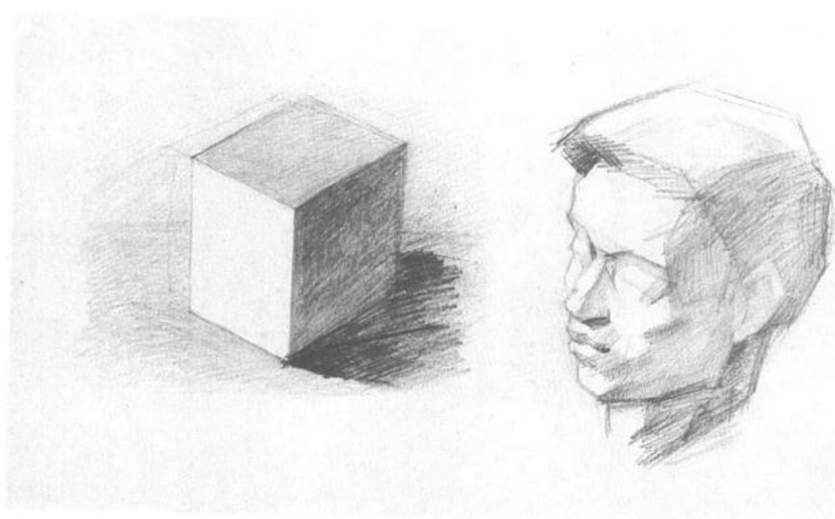

图 11

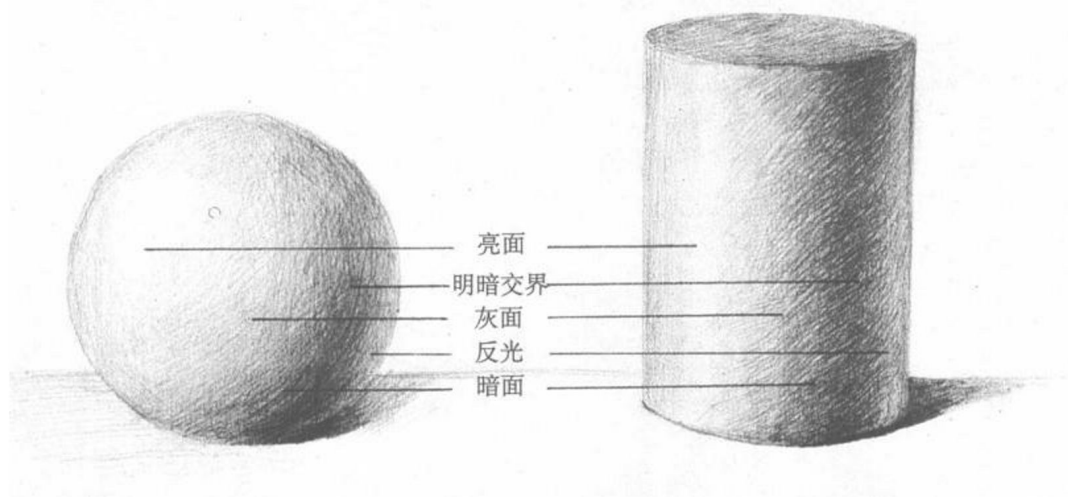

图 12

二 形、体、结构

形体结构，人们常把它们当成一个词语，其实，形体结构包括了既相互区别，又相互关联的三个不同的内容。初学者必须深刻领会其不同的含义，才能把握住物象的实质，由表及里地进行刻画。

形

形，是物体外在的形状及各部分之间的比例关系，它只有高与宽的内容。比如圆形、方形、三角形、多边形等等。日常生活中，我们常习惯把人的脸看成是圆脸、长脸等。这种观察的出发点就是外部轮廓的大体形状。它是二维的，平面的。

形，在素描中有着十分重要的意义。它是我们把握自然形态特征的重要环节，也是一幅作品成败的关键。不论是画人像、静物，还是画风景，大自然中的一切，无不以自己特有的形态存在着，正如一位哲人所说，世界上没有两片完全相同的叶子。

如何训练我们的眼睛能够敏锐而准确地把握物体的形象特征呢？观察方法我们将在后面章节里详尽讲述，这里只强调以下几点：

1. 要善于把握大的外形，由大到小，由长到短，由直到曲，由方到圆地进行刻画。切忌一点一点地看，一点一点地画。比如画一个圆，拿起笔来直接勾勒是很难画准的。

如果改用先确定一个方形，再在方形中找出几个可参考的点，先用长直线，再用短直线进行切削，就能比较准确地将圆画出来（图13）。如果画其它更复杂的形象，对于初学者来说，也可以应用上述方法进行刻画。

2. 注意内、外形各部分之间的比例关系的呼应，运用辅助线，使物体各部分之间安排更加合理。有的人为了使形象准确，一味盯着外轮廓来画，结果越画越不准，原因就是处理外部轮廓时，没能和内部的形象联系起来。比如画人像，不能只注意外轮廓的凹凸，而不看这些凹凸变化与眉、眼、鼻、口之间的联系。

3. 持之以恒地进行速写练习。实践证明，速写可以培养我们敏锐的观察能力及表现能力。速写工具简单，占用空间小，占用时间少。也正因其时间短的特点，往往使画者无暇顾及那些琐碎的局部，而把着眼点很自然地转移到的外形和比例上。久而久之，便可形成我们对形象的整体把握能力。

体

体，是物体高、宽、深三度空间的总和。有深度才有体积。大多数绘画都是在平面上描绘出具有空间感觉和立体感觉的自然景物，中国画论中的“尺幅千里”之说，就是对绘画的空间感的一个精辟的描述。

把一个正方形（图14A），加上几条斜线和直线后，便产生了立方体的感觉（图14B）。从这个图形中，我们可以体会到体积的内涵以及体积与平面的区别。

绘画过程中，无论物体大与小，繁与简，我们都不能忽略对空间深度和体积的观察认识。对待一切形象，都必须从体积着眼。比如画双眼皮，不能简单地处理成一条黑线，应画成上下左右都有体积转折的面。画眼睛，不能忘记眼睛球体的感觉。头，可以看成圆球体。颈，可以看成圆柱体。

结构

结构，是指物体各部分之间的穿插与组合。不同形体的组合，构成不同的实物。比如，几个长方体，可以结构成一张桌子或一把椅子。一只瓦罐，由不同形体的口、颈、身、底、耳构成。一棵树，有根、干、枝、叶。一个人，有骨骼、肌肉、脂肪、皮肤等。这些不同部分的有机组合关系，称之为结构关系。

绘画中所谈到的结构，又可分为解剖结构和形体结构。解剖结构是指一个物体由哪些部分组成，它是怎样穿插组合的。比如一个人体，有多少块骨头，多少条肌肉，都在什么位置上，骨骼是怎样连接的，每一块肌肉的起止点在何处等。形体结构则指分析物体各个部分是什么样的形体。画一个人体，我们首先对他的骨骼、肌肉要有一个了解，然后通过不同的形体把他表现出来。

写生时要正确表现结构关系，须注意以下两点：

1. 认真学习解剖知识，仔细分析理解物体各部分的形体结构。如对布纹的处理，许多人不能从其结构关系着眼，而是见黑画黑，见白留白，结果使画面僵硬、死板，又凌乱不堪。

2. 画结构要画结构感觉，而不是画解剖结构。有些人学到了一些解剖知识，便在人的脸上大肆解剖，结果使作品看起来像是一幅解剖图，这实际上是对结构的不理解。

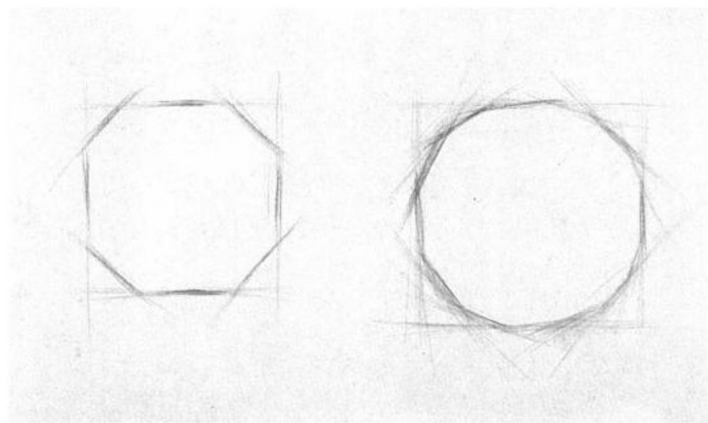

图 13

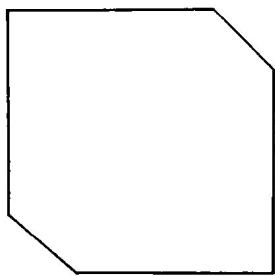

图 14A

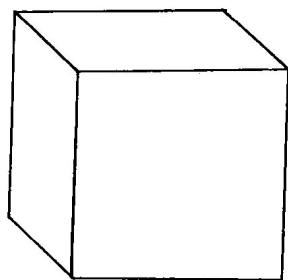

图 14B

三 透 视

素描中的透视是造型准确与否的重要因素。同一件物体，从不同的角度上看，会发生长短、高矮、宽窄的变化。近大远小，近宽远窄，近高远低等现象叫做透视现象。

名词解释

1. 心点：画者眼睛平视前方，正对画者眼睛的一点。
2. 视点：画者眼睛的位置。
3. 视平线：与画者眼睛等高的水平线。
4. 视线：画者眼睛与心点的连线。
5. 视域：画者在不变换视线的情况下所能看到的范围。

平行透视

以立方体为例，当立方六面体的其中的一个面正对着画者时，所产生的透视现象就是平行透视（图 15）。它的规律是：横线是水平的，竖线是垂直的，斜线同向心点消失，平行透视只有一个消失点。

成角透视

比如一个六面体，没有一个面对着画者，而是和画者的视线成一定的角度。这种透视就是成角透视。成角透视的竖线仍是垂直的，而斜线向视平线的左、右两个方向消失。成角透视形成两个消失点（图 16）。

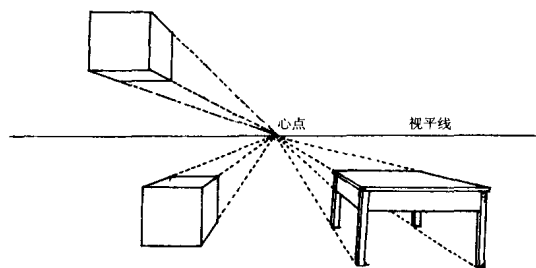

图 15

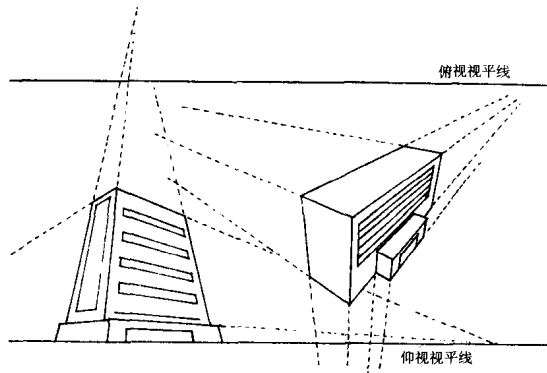

图 16

仰视和俯视

仰视是由视平线向上看，原来的垂直线变成斜线向上方消失。俯视是由视平线往下看，原来的垂直线向下方消失（图 17）。

我们在绘画的时候，近大远小的道理大多数人都能知道，但具体该大多少，小到什么程度，就要靠透视规律才能画得准确。

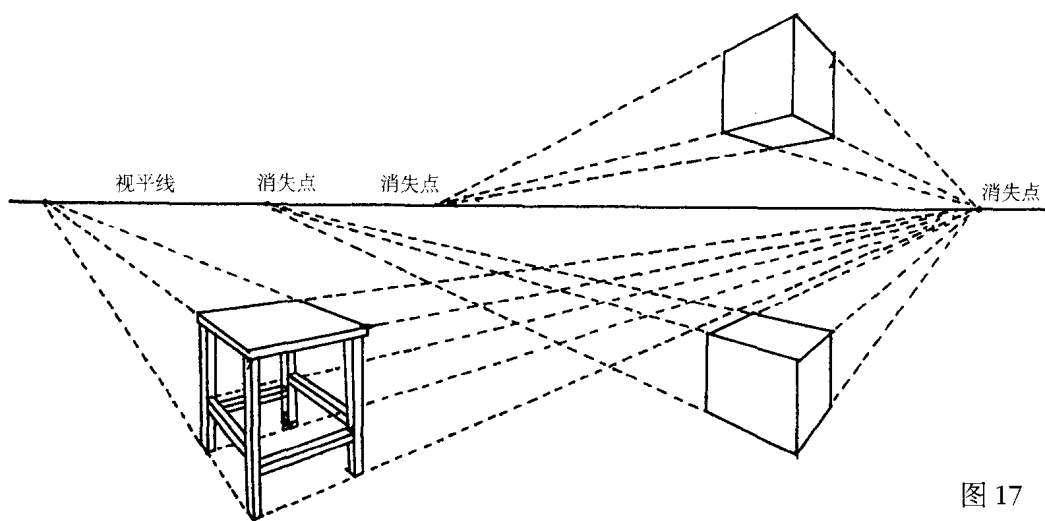

图 17

四 素描的观察方法和表现方法

素描的观察方法

学生常常这样发问：我画得行吗？应该怎样画？如何用各种手法画好一张画固然重要，但更重要的是如何观察。没有正确的观察方法，一切表现技法都流于空泛、肤浅，所以要全面地掌握绘画技巧，必须从培养正确的观察方法做起。

在素描训练的过程中，采用整体的观察方法是行之有效的，也是最基本的观察方法。它要求画者始终如一地对被画物的全貌进行观察。观察过程应是：整体——主要部分——局部——整体。整体观察贯穿于作画的始终。“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。在作画过程中有时自己也会感到某些地方画得不舒服，究竟哪里不对，又说不出。其原因就是“身在此山中”，注意力早已钻到某些局部里去了，忘记了整体观察这个至关重要的环节。从局部看，从局部画，最终使画面支离破碎，这是很多初学者常犯的通病。有些画者可能会说，很多大师的作品也是从局部画起来的呀！但大师都是经过长期的素描训练，早已掌握了整体观察的方法。有些作品虽然从局部入手，但整体的观念始终装在心里。

在素描练习中，怎样进行整体的观察呢？在刚刚开始起稿的时候，首先看比例。比如画头像，模特坐在你面前，你不能先去看那“水汪汪的大眼睛”，要看整个头、胸、颈的动态关系、比例关系，再正确地划分五官的位置，然后才能过渡到下一个步骤。其次，看大体的明暗关系。无论被画物的明暗变化怎样复杂，它都有其造型规律，都

可以整体地归纳为三大面、五大调。比如画一个柳条编制的菜篮，一条条，一根根，密密麻麻，似乎无从下笔。其实就整体关系而言，篮子为圆柱体，篮子或为圆柱或为立方或为半球体。当我们看到这个大的圆或方的物体时，就会发现它具有圆或方的普遍明暗规律。抓住这个规律，让一些小变化服从大变化，就能基本把握住明暗的整体关系了。

在观察绘画对象时，要一眼看全局，要尽可能多地获取物象给予你的瞬间第一印象，也叫第一感觉。比如我们看一尊古代雕刻，第一眼所感受到的是雕刻的整体动态、韵律，是从这个整体中迸发出的力量，然后才是局部，最后可能会看到岁月侵蚀的疤痕。最初的印象，就是整体观察得来的结果。我们所要表现的最终效果，应符合第一感觉，或者说，当别人欣赏你的作品的时候，最初看到的应是整体形象感觉，而不是一个个精彩的局部。

在绘画过程中，还要经常对所画对象的各部分进行比较。在抓住整体感觉的前提下，进行许多局部的处理。对象的黑与白、大与小、主与圆、实与虚、软与硬等都是相对而言的。要正确区别它们之间的不同，必须运用比较的方法。比较，贯穿于整体作画过程，体现在构成物象因素的方方面面。前后比较、上下比较、左右比较，同一物体比较，不同物体相互比较，甚至还要与被画物之外的参照物进行比较。通过比较，我们可以得到更加丰富的整体印象。比较，不是一次就可以完成的。重复的次数越多，就越接近准确。比较的内容也十分丰富，可以比较明和暗，比较形体结构，比较空间位置，比较质感，比较虚实等等。一个正方的石膏六面体，看上去似乎很简单，但是，你若认真地将三个面及面与面之间的转折线不断进行比较的话，就会发现面与面之间、线与线之间、石膏与桌面及墙壁之间存在着许多明暗虚实变化，这些变化是真实的视觉现象。不通过比较是看不出来的，素描就是对这些变化规律进行认识和表现的过程。

素描的表现方法

1. 素描的工具、材料。随着时代的发展，科学技术的进步，素描艺术语言的不断丰富，素描的工具和材料也在不断发生变化，更加丰富。不同的工具和材料，会产生不同的艺术效果。下面介绍一些常用的工具和材料。

铅笔 这是最常使用的素描工具之一。它的特点是层次细腻，色调丰富，便于修改。铅笔上的H表示硬，从6H—H，由硬到较硬，色彩由轻到较重。B表示软，从B—6B，由较软到软，色彩由重到更重。HB为软硬适中。写生过程中最好不要只使用一种型号的铅笔，要根据所画对象色彩所呈现的明暗程度选择不同型号的铅笔。另外，还要根据纸张质地的粗细、软硬来选择铅笔的型号。

炭素铅笔 其特点是可轻可重，可粗可细，而且光线照射画面时无反光，所以表现力很强。但层次不如铅笔细腻，也不容易修改。

木炭条 颜色较深，质地松软，表现力强。尖锋可深入刻画细部，侧面可画出大片色调。常用于较大绘画的起稿阶段。