

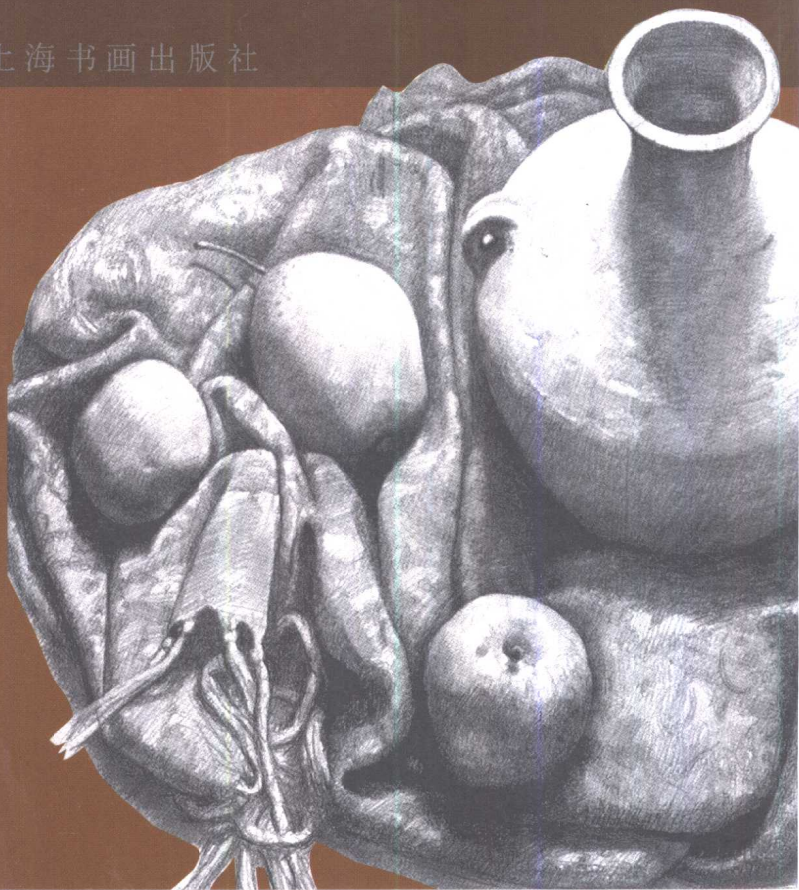
Sumiao Xuexi

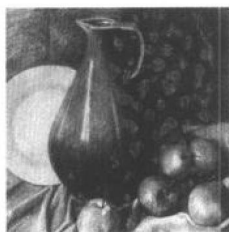
素描学习

光与影

Guang yu Ying

上海书画出版社

素描学习

光与影

本社编

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描学习. 光与影/上海书画出版社编. —上海: 上海书画出版社, 2002. 1

ISBN 7-80672-050-2

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 081074 号

素描学习——光与影

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 ISBN7-80672-050-2/J·044

定 价 10.00 元

N/R78 04

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

- 明暗素描技法的四个环节 庄 皋 1
- 调子与用笔 庄 皋 4
- 素描写生与用光 花 永 6
- 明暗调子的基本规律 舒 华 10
- 铅笔素描材料技法简介 舒 华 12

技法疑难解析

- 石膏挂像明暗素描技法 龙 博 16
- 石膏座像明暗素描技法 韦 英 19
- 静物写生技法及其拓展 李方明 陈克义 22
- 头像写生技法及疑难分析 赵 萌 孟 羽 34
- 半身像、人体明暗素描技法 张忆周 44

向大师学素描

- 大师素描赏析 舒 华 57

习作评析

- 明暗素描习作评析 简 非 66

明暗素描技法的四个环节

庄 泉

在画明暗素描的过程中需要处理好以下四个环节：

一. 整体感的把握

整体感的把握包括四个方面：一是对写生对象总体感受的把握，这决定了整个画面的调子气氛和精神表达；二是对空间距离位置及形体结构穿插关系的整体把握，理清空间前后秩序及形体转折高低起伏的层次关系，有利于准确表现形体及空间；三是要整体地控制黑白两极之间调子深浅的排列顺序及分布位置，并通过明暗交界线将整体的调子层次衔接起来；四是从整体上把握好作画步骤及顺序，并明确每个步骤的具体任务。通常是在以线条确定了大的形体结构穿插关系和调子分布位置后，从最深处开始铺调子，通过逐层地加深深调子向灰调子、亮调子过渡推移，最后留出高光（白纸）。要注意深调子不能一次画到位，亮调子也不能在深调子还没有画深的情况下就去处理，否则就会明暗秩序混乱，破坏画面整体感。作画顺序一定不能乱，一乱整体的形体结构及黑白灰关系就会错位混乱。（参见本册技法步骤图）

二. 黑白灰布局

在摆静物（模特）和写生时，都要注意整个画面的黑、白、灰三大色调的布局。虽然由于光照条件和选择角度的不同，这三部分在各角度画面所占的比重也大小不一，但就总体而言，不能缺少其中任何一部分，否则画面就不美观。通常，我们将画面中黑占的面积比重比较大，而灰、白面积比重较小，画面比较暗的色调效果，称之为低调；以灰为主的称之为中调；以白为主的称之为高调。定下画面总调之后，依据总调确定黑、白、灰的布局。

三. 调子的渐变与推移

观察物体时，我们会发现随着物体表面由高到低，由前到后的变化，它表面的调子也会随之产生由浅到深或由深到浅的相应变化。物体的体积和空间的变化与其表面色调的深浅变化往往是相一

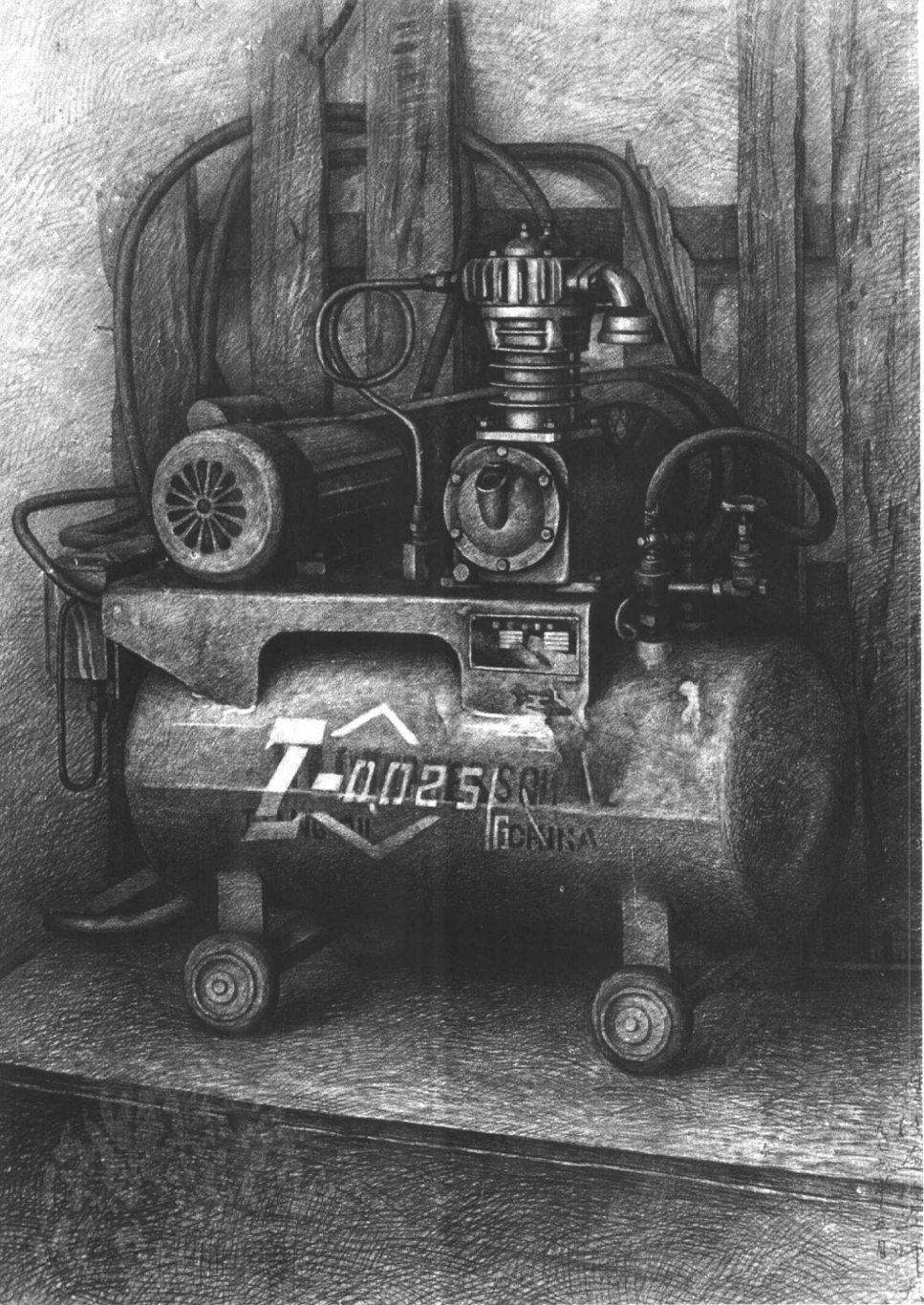

图1 习作 徐应枝

图2 蚀刻版画 伦勃朗

致的。调子的变化显示了空间体积的变化,空间体积的变化又通过调子的变化反映出来(图1)。因此,我们可以依据对形体结构及空间的理解、对明暗规律的把握,通过调子的渐变推移来交代形体结构和空间关系。同时,调子的渐变与推移也是体现画面节奏与美感的一个重要手段。缺少渐变过程的调子显得沉闷呆板,变化太突然,调子又显得生硬、不和谐。

四. 调子的对比

调子的对比会使对比的双方都得到加强。如:黑白对比,白的更白,黑的更黑。由于这一规律的存在,我们往往能在画面最黑的附近找得到最浅的调子。对比的用途有很多:对比强的地方有突前感,对比弱的地方有后退感。依据这一规律,我们可以强化和削弱画面中某一处的对比来拉开虚实和空间关系。如在古典主义绘画中,以黑托白的手法(以深的背景对比亮的主体),表现画面中心部分(图2)。在总体调子比较沉稳的画面中,可以通过某一点上的调子对比来活跃画面气氛。在素描写生中,要想表现实物光线的亮度仅仅通过单一的留白是达不到目的的,但是我们可以通过加强黑、白、灰对比的方法获得类似的效果。在素描中调子对比无处不在,因此处理调子时不要死抠某一局部,要考虑对比关系的变化带来的画面总体调子的变化。

调子与用笔

庄 皋

在铅笔素描中，处理调子常有两种用笔方法：一种是铺（图1），一种是刻画（图2）。铺要横握笔，将笔放倒自右上至左下（或其他方向）连排组线，随着用笔力度的变化形成有轻重变化的调子。铺大体明暗、背景以及调整大面积的色调关系时常用此法。铺

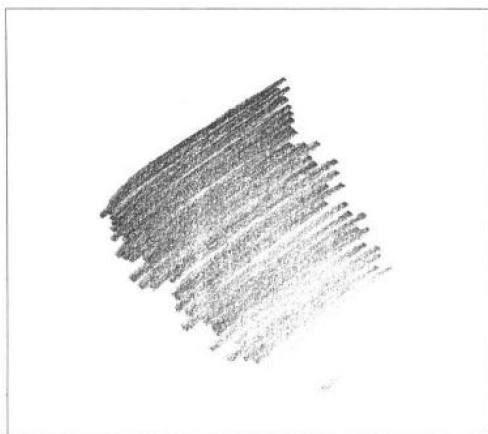

图1

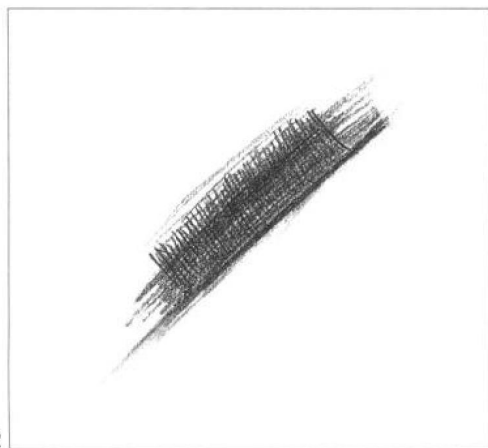

图2

图3 肖像 李方明

的时候要有一种“抚摸”实物的意识，感觉铅笔是在抚摸实物表面。铺（尤其是处理小面积调子）时，要将排线压得密集些，用笔速度要慢而平稳。这样更能将调子画得贴切，不会流于空泛。刻画是在铺的基础上，将笔竖起来在形体转折的地方顺着明暗交界线或结构的走向，以横竖两层排线对结构转折予以强调，以突出转折和表达形体的量感。这样做同时也能形成一种美丽的肌理，既暗示了结构转折，又增添了形式美感。刻画时要感觉笔尖是刻在实物表面上一样，才容易将形体画得结实。铺和刻画两种用笔通常要结合起来，反复交替使用，以获得最佳效果（图3）。

素描写生与用光

花 永

一. 素描写生用光的基本要求

光与影是重要的绘画语言之一,它在表达物体的色彩、体积、空间感以及营造画面气氛方面,有着其他语言形式不可替代的作用。但并非所有的光线都适合于绘画表现,尤其在绘画写生训练中,对于光线的选择有着严格的要求:

1. 太强、太弱的光不可取。光线过强,亮暗部反差太大,不利于表现物体暗部结构,易使暗部变闷不透气;同时,过强的光线还会减弱亮部的层次,使亮面苍白,不利于体积感的表达。太弱的光线会使物体亮暗部的界限模糊,削减了物体的明暗层次,使很多重要的结构、细节隐没在暗影之中,无法表现。

2. 太散的光线不可取。写生时,画室内出现多个光源时,物体上就会“光怪陆离”,被各种高光、投影分割得支离破碎,色调失去和谐统一感。多光源会造成明暗调子分布秩序混乱,缺少足够经验的学习者容易将画面画花、画碎。

3. 不稳定的光线不可取。不稳定的光线往往会造成物体上的明暗调子各层次分布的位置在写生过程中不断地移动改变,使初学者不易把握,给写生带来困难。

因此,在写生时,我们要选择单一的、亮度适中且位置较为固定的光源布光,如:采用灯光或采用朝北窗口射入的自然天光。通常采用照相用的落地灯配以200瓦的白炽灯泡作为灯光作业的照明。有时若暗部显得太黑,还可在物体暗部附近设置一块灰或白的反光板以辅助暗部的照明,使暗部的结构得以显现。灯光照明时,光线集中,亮暗对比强烈,明暗交界线及各部分调子分布都非常清楚,易于初学者研究和掌握明暗调子规律。当学习者有了一定灯光作业的基础,对于明暗调子规律有所掌握时,再进行自然光的作业练习。自然光较灯光更为柔和,亮暗部对比不是很强烈,能清晰而自然地呈现物体的形状及结构。自然光照射下的

物体，各明暗调子层次之间的过渡比较微妙，这一点需要学习者依据明暗调子规律细心地加以辨析、归纳、提炼，使调子的运用既能呈现美感，营造画面气氛，又能贴切地表达形体结构、空间感与质量感。

二. 客观调子与主观调子

尽管我们强调使用单一、稳定及亮度适中的光源作为素描写生的照明，然而事实上现实的光照条件并非都是合乎要求的。尤其在某些升学的素描考试中，经常是天光及数个日光灯的光线一齐照在模特身上。如果再想按理想状况下的画法处理调子，就可能无法下手。这时我们有两种处理方法：一.选择多光源中最强烈的一种光源作为主光源，有意忽略其余光源的光照效果，将调子归纳到主光源的条件下来表现；二.从形体结构出发，看形体的高低起伏，主观地运用一些调子来表达这种高低起伏及转折。这两种方法都是在客观的光照条件基础上，依据表现的需要主观地处理明暗来表现写生对象的。即使是在理想光照条件下，我们画明暗素描时，也并非全部照抄客观明暗，仍要依据表达的需要，对客观明暗进行提炼、取舍、强化或削弱，以便获得最贴切的表达和最完美的效果。明暗调子只是一种造型的手段而不是目的。一切造型的手段都要服从于表达形体结构的需要。况且，光线是可变的，而形体结构却是不变的。因此，我们可以在造型需要的前提下，大胆地依据明暗调子的规律来主观地处理调子。一幅好的明暗素描应是主客观调子的完美结合。这一点是我们在学习明暗素描时应当牢记的。

三. 写生光线角度及其特点

在素描写生中，最常用的布光方式是顶侧光，当然也有其他布光方式，如：平光、逆光。然而，在任何一种布光方式下，通过改变视点，仍然可以获得侧光、平光、逆光这三种常见的不同角度。现将它们的特点介绍如下：

侧光(图1)。从这个角度看，物体上的明暗五调子较为全面，分布比例较为均匀，各色调层次之间的衔接与过渡比较清晰，最能显示物体的体积，容易把握。初学者大都是从这个角度入手学习明暗素描，理解明暗规律的。这也是一个最常见的绘画角度。

图 1

图 3

图 2

平光(图2)。这一角度,物体的大部分面积都处在亮部,暗部极少,并且基本都压缩在外轮廓的四周。由于物体上的色调差别比较微妙,因此不易表现。但如果表现得好的话,这一角度最能表现物体的形体的坚实感及精彩的细节。德国画家贺尔拜因(图4)、法国画家安格尔、中国画家杨飞云都喜欢画这一角度的物象。从这一角度作画时,可以通过处理背景与物体的对比来显示体积、空间与平衡画面的黑白灰布局。

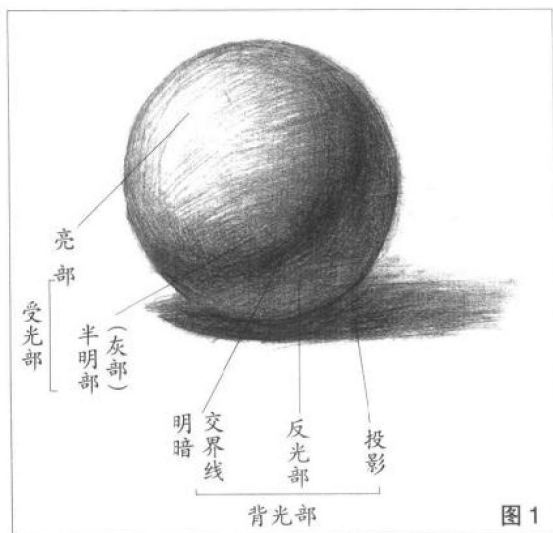
逆光(图3)。这一角度使物体的大部分面积都处在暗部,亮部面积很小。物体的主要体积和大部分细节都笼罩在暗影之中,朦胧且富有诗意。因此,有些画家很喜欢画这一角度。处理这一角度时,要注意加强亮部与背景的对比,以拉开空间距离,抓住

图4 肖像 贺尔拜因

明暗交界线、反光及暗部里由于反光照射产生的“明暗交界线”来刻画，并做好这几个层次之间的过渡，就能将暗部处理得含蓄而透明。

在写生实践中，学习者可以先从侧光的作业入手学习明暗素描技法，掌握调子的基本规律，然后再作一些平光、逆光下的练习，从而全面掌握明暗素描技法。

明暗调子的 基本规律

舒 华

物体在光线照射下呈现出一定的明暗关系，它表现为深浅不同的调子。调子就是物体表面所反射的受光量，即明度。观察物体受光量的大小和调子变化的依据是：1. 光源的强弱（强亮弱暗）和距离的远近（近亮远暗）；2. 物面与光线所成的角度，垂直照射最亮，倾斜照射暗，斜角越小越暗（图2）；3. 物体离画者的远近（近亮远暗）；4. 物体固有色的深浅（深暗浅亮）。

物体受光照射后所产生的明暗变化基本可以概括为：亮部、半明部（中间调子）、明暗交界线、反光部和投影。亮部和半明部属于亮面。明暗交界线、反光部和投影属于暗面。它们构成明和暗两大系统，又统称为“明暗五调子”（图1）。

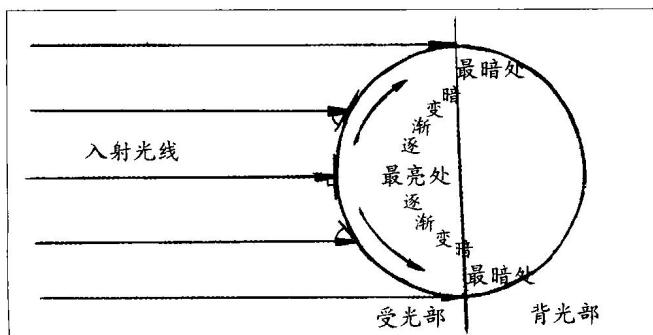

图2

亮部：是物体受到光线直射的地方，受光量大，调子淡。亮部受光的焦点叫“高光”，只有在表面比较光滑的物体上才会出现，由于它的面积较小，一般不列入基本调子。

半明部：又叫中间调子，是物体受光侧射的部分，清晰鲜明，调子变化复杂而微妙。半明部与亮部、暗面结合在一起，统称为灰、白、黑“三大面”，是概括地表现立体感的基本方法。

明暗交界线：是明部与暗部的分水岭，是一个比较狭窄的面和较深的调子。由于它不受光源照射，受到的环境光很弱，又与受光部接近，对比较强，因此给人的感觉调子最深。写生时抓准明暗交界线，有助于明暗基本调子的概括和立体感的表现。

反光部：是侧面环境光影响的结果，画好反光部有助于立体感的表现。在一般情况下，反光部的调子再亮也比半明部的调子暗得多。

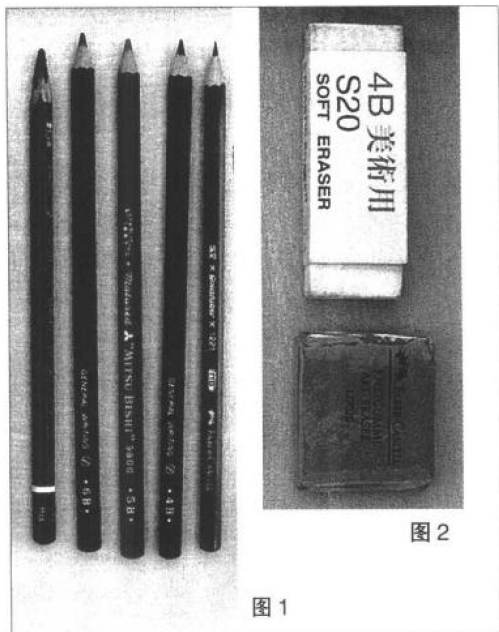
投影：物体阻挡了正面光源而产生的影子。画好投影有助于物象立体感和空间感的表现。一般情况下，投影的调子较深，投影接近物体处的界沿较清楚，渐远渐淡，界沿也渐模糊。

物体根据自身的结构而呈现出不同的体面，调子的差异与变化是依据体面变化而形成的。光线是可变的，结构是稳定的、本质的、不变的。所以要准确表现明暗调子，必须做到理解结构，理解光影变化与结构的关系。在运用明暗技法进行写生中，决不能机械地套用明暗的“三大面”、“五调子”。要以整体的观念来理解、表现对象，要以立体的、结构的观念和对比的方法来进行观察对象和表现对象。

明暗是素描造型的一种基本手段，利用它可以增强素描的视觉效果，突出主体造型，表现物体不同的立体感、质感、色度、空间感并营造优美的画面氛围。素描运用的明暗有两种：一种是客观明暗，即我们眼睛看到的真实物体上呈现的明暗调子；另一种是主观明暗，即画家根据表现需要，对明暗调子进行主观处理，来完善素描的明暗光影效果，增强视觉感染力。客观明暗是主观明暗的基础，主观明暗是客观明暗的提高与完善。

铅笔素描材料技法简介

舒 华

在铅笔素描中，通常要备齐以下几种工具：铅笔（6B-2H）（图1）、橡皮（可塑橡皮和白橡皮两种）（图2）、擦布（纸）以及纸张。了解这些材料的性能，掌握使用它们的技巧，能提高作画效率，取得良好的画面效果。现介绍如下：
铅笔：

从6B至2H的铅笔各有用途。软铅用作铺大调子时，能轻松快捷地拉开亮暗部色

调差别和营造画面色调氛围。它宜用于描绘深色及暗部，但由于它的笔灰附着力差，易弄脏画面。硬铅在处理画面肌理，勾勒变化丰富的线条以及表现亮调子的细微变化方面能起到软铅难以企及的作用。但如果使用时用力过度，易损伤纸面，破坏画面效果。画素描时，单一地使用软铅，易将暗部画闷、画腻；单一地使用硬铅，深调子无法暗下去，重复遍数多了，又容易画腻及伤纸。两者结合起来使用时，就可扬长避短，发挥各自的优点。使用时，通常以软铅铺调“打底”画深色，以硬铅深入、压肌理画浅色，遵循先软后硬的顺序。如果顺序颠倒，软铅就无法在硬铅画过多遍的地方深入。天阴雨时，纸张软，宜多用软铅画；天晴朗时，纸张硬挺，2B的铅笔就能画出很深的调子。