

素描要

黃覺寺編

素 描 述 要

黃 覺 寺 編

1958年修訂本

商 務 印 書 館

素描要

黃覺寺編

商務印書館出版

北京東總布胡同10號

〔北京市書刊出版業營業許可證出字第107號〕

新華書店總經售

商務印書館上海廠印刷

統一書號 8017.4

1935年12月初版

開本 787×1092 1/32

1938年3月12版(修訂本)

字數 101,000

1960年2月上海第3次印刷

印數 96,001—111,000

印張 5 14/16 插頁 12

定價：0.85元

修訂前言

一、本書修訂，本來只想把几处錯誤的名詞修正一下；但一开始整理，愈动手愈觉得以前錯誤的地方多。曾經有过一个相当長的时期，因为沒有明确認識关于素描教学上的步驟、方法等，难于动手，而把整理工作擱下来。以后，讀者的督促还是不断的有，也有个别同志的鼓励。其中最增加我勇气的是在工作中，有机会學習了一次契斯卡關夫的教学方法，并結合了这次學習，参加討論素描教学的各种問題，特別关于方法和步驟，明确了素描學習的几个必要阶段。另一方面，更閱讀了若干有关素描學習的几篇論著，如 B. B. 約干松的‘論繪画与素描教学法’，柯斯企的‘几个繪画技巧問題’等；为华东人民美术出版社和中央美术学院华东分院編譯的美术参考資料；还有丰子愷、丰一吟譯的孔达赫强著的‘中小学圖画教学法’。此外，更听到一次宋秉恒先生对素描教学的期終总结报告，尤其接触到对素描教学的实际經驗。以上都促使我进行修訂，而具体地得到了很大的帮助。

二、有关人体画法的一部分，在修訂中，仍參酌 Richard G. Hatton 的‘人体画’一書，及部分摘自 Harold Speed 的‘素描法’等。

三、本書原来为八章，現在把以前的最后三章，并为一

章，故改为六章。第五章增加一节‘衣褶法’，篇中及篇后均添加了若干素描参考名作，故份量上，反比原书要增多了一些。

四、篇中及篇后所附参考名作，多数采自各家专集，以便学者直接观摩名画。

五、本书为便于初习绘画者的参考，故内容力求概括，也扼要一些；当然，为了简要，就不够详尽，这是非常抱歉的事。作者因为学习不够，修订工作中对有关教学方法的认识上，错误的地方一定很多，希读者随时给我提出，以待以后修正。

六、修订后，得颜文樑先生的指示很多，附此致谢。

1955, 3, 21 杭州

附 言

本书在1955年修订以后，承读者的爱护，提供我很多宝贵的意见。当已于1956—58年重印中，考虑接受，作了适当的修正和补充，并把第六章略加扩充，仍分为六、七、八三章。

1959年3月和这次重印，又就原有文字和图版，作部分的修订和调整。

爱好艺术的同志，今后更希望您随时提供我更多的意见，帮助提高本书质量。

著 者

五九, 六, 于衍美

目 录

修訂前言

附言

第一章 总則	1
第二章 素描的种类	5
(1) 鉛笔画和木炭画	6
(2) 水墨画	15
(3) 鋼笔画	16
(4) 蛋笔画	22
第三章 素描的一般画法	24
(1) 方法、步骤和几个課題	24
(2) 速写和默写	43
(3) 肖像画	48
第四章 素描与石膏模型的写生	49
第五章 素描与人体模型的写生	60
(甲) 圖解	
(1) 整体比例	60
(2) 头、頸部	66
(3) 額面部	75
(4) 面部表情	87
(5) 軀干部	98
(6) 上肢部	113
(7) 下肢部	121
(8) 全身的描述	132
(乙) 衣褶法	136
第六章 素描与靜物写生	144
(1) 論形体	146
(2) 論明暗	146
(3) 論影	150

(4) 論反光·····	152
(5) 論反影·····	153
(6) 怎样組織靜物·····	153
第七章 素描与动物写生·····	156
(1) 論比例·····	157
(2) 动物的行走动态·····	162
(3) 鳥类特征与动态·····	167
(4) 动物的心理状态·····	172
第八章 素描与風景写生·····	174
素描参考名作	
一、列帝圖中的陈宣帝像·····	閻立本作 183
二、人像·····	佚 名作 184
三、肖像·····	胡尔拜固作 185
四、素描裸体·····	吉普林斯基作 186
五、素描裸体·····	伊凡諾夫作 187
六、素描裸体·····	布留諾夫·卡尔作 188
七、素描裸体·····	浦留洛夫·亞历山大作 189
八、头像·····	丢勒作 190
九、头像·····	蓋格爾作 191
十、裸体(女)·····	蓋格爾作 192
十一、圖稿(女)·····	蓋格爾作 193
十二、肖像(綫描)·····	蓋格爾作 194
十三、圖稿·····	蓋格爾作 195
十四、老人·····	赫勃耶作 196
十五、老人·····	戴米埃作 197
十六、肖像(一)·····	列 宾作 198
十七、肖像(二)·····	列 宾作 199
十八、素描(一)·····	徐悲鴻作 200
十九、素描(二)·····	徐悲鴻作 201
二十、动物素描(馬)·····	徐悲鴻作 202
二十一、动物素描(松鼠)·····	丢 勒作 203
二十二、小孩手臂(綫部)·····	克萊蒂作 204
二十三、四种姿勢的屈指·····	門采尔作 205
二十四、赤着的脚·····	門采尔作 206

第一章 总則

素描是什么？素描是一种繪画方法，它是以单色或少数色借线条、明暗和色调来描绘事物的形态、结构等为主的繪画。和我国传统的白描，意义上有共同点。各种造型艺术如油画、版画（包括水墨、水彩、粉画等）、雕塑以及工艺、舞台、建筑美术等，都以此作为制作繪画的初步阶段而为入手的基础。

它又是以简练、纯朴以及通晓描绘事物的法则，从艺术的高度思想性、人民性以达到现实主义的创作方法，故又是现实主义造型艺术的基础。

忠实描写实际环境中所看到的具体物象，从观察事物的能力通过我们的技术达到高度的表现能力，这是素描学习最主要的原则。

素描学习，除一定的熟练的技法外，必须锻炼我们对于客观事物的观察、分析、认识和理解的能力。只有这样，才能为新现实主义艺术打好表现事物的基础，才能符合创作表现上的需要，而与创作密切联系。

专门性的美术院校，在素描教学上，人体，是研究和描写的主要对象。人是最富于线条变化的，最复杂的造型对象。人体以外，自然界的一切现象如动物、静物、风景、室内等，也都有研究的必要。此外，观摩古典艺术名家的素描作品，吸收作

品的精華所在，使學習得到進一步的提高和發展，也有一定的需要。

人體解剖，為使人物素描得到必要的熟悉和準確性，故同時必須實際研究。

速寫、默寫和想像作畫，是素描鍛煉不可缺少的一面。它不特在素描上起很大作用，而且是進行創作時收集素材的重要基礎。我們已經知道，生活為創作的源泉，那麼作為記錄生活最好的武器，便是速寫，它是生活體驗和創作間的橋梁。默寫和想像作畫，可以幫助記憶，一方面鞏固你所得到的體驗，同時還發展思想，使生活素材達到豐富與深刻性。

故素描作者，一方面要不斷在技術上作深刻的鍛煉，另一方面更必需深入生活，——到廣大的勞動人民羣眾中去。深入生活，是加強創作唯一的道路。

此外，不斷地作畫，不斷地研究物象，也是非常必要的。

依着順序作畫，是素描學習一個十分重要的教學方法。蘇聯作家契斯卡關夫^①有過這樣一句名言：‘作畫必須有順序’。就是要在一定的、經過周密考慮的計劃下循序漸進。

素描與民族遺產有什麼關係？我國固有的民族遺產，不可否認是豐富多采的。而絕大部分民族形式的繪畫，都與‘描’是分割不開，而視為非常重要的。尤其綫描，是我國繪畫

^① 帕維爾·彼得羅維奇·契斯卡關夫（1833—1919）是卓越的俄羅斯畫家、藝術教育家。他創造了考慮周密的素描繪畫教學體系，為十九世紀後半世紀俄羅斯畫家作品的現實主義藝術奠定基礎。列賓、蘇里科夫等都受過他的教育。

最大的成就和最偉大的創造，見圖1 顧愷之作的女史箴。素描研究者，我們除一方面吸取西方繪畫的技術以外，另一方面還要繼承我國數千年來民族繪畫的優良傳統，來創造自己獨特的風格。

「沒有高度的技術，是貧弱；沒有思想內容的技術，是空洞和不結實。」

圖1. 女史箴 晉顧愷之作。

契斯卡關夫說：‘實質上，只有在素描里，才顯出高度的藝術。……沒有思想，就沒有高度藝術’。因之，素描學習者，除提高自己的技術外，更必要的是提高思想。

他又說：‘看、理解和作畫，是藝術家的任務’。這是他根據自然的規律，而得出的藝術的規律。

‘從整體到局部’，這是畫素描的基本原則。光注意大體對么？契斯卡關夫講過：‘光畫大體，不會教給學生多少東西。大體，技術純熟的才能辦得到。開始練習，應當從形體的最小凸出部和傾斜研究起’。又說：‘當整塊正確了，位置正確了，那時開始分析比較小的組成部分，然後畫出來’。故整體和局部是互相校正，而局部必須服從於整體。孤立注意一點和脫離全體的細部，都是不對的。這一點，應該是素描研究者首先理解和肯定的。

最後，我再提一句契斯卡關夫對素描作者很切實，並且必須時刻記住的話。他說：‘決不要默然無聲地作畫，而要常常向自己提出課題’。

第二章 素描的种类

素描的种类不一,随使用的繪具而异。有鉛筆、炭笔、鋼筆(圖2为綫条流丽动人的鋼笔画)、毛笔(圖3为簡練明确的毛笔画)及墨笔等。最初練習以鉛筆、木炭为最适宜。以后

圖2. 浦桑(1594—1665)作。

圖 3. 宋李公麟作。

可开始以各种工具来作画。

茲分述各类应准备的工具和使用繪具的簡單常識如下：

(1) 鉛笔画和木炭画

鉛笔画和木炭画，一般为素描教学最初入手的基本練習。主要原因，由于它的簡約扼要，培养学者能于短期中，迅速地、

概括地創造藝術形象，還因為它最便於綫條的運用，明暗、色調的表現，因此被一般研究繪畫者用作最初的、並進一步和創作結合進行作畫。開始作畫，經過鉛筆或炭條的鍛煉過程，往後用各種專業工具作畫。它的用具如下：

鉛筆或炭筆 鉛筆畫用各種硬度的鉛筆都可以。基本練習以 3H 至 4B 為適（畫輪廓用較硬的鉛筆，畫明暗最初用較硬的，至暗部用較軟的）；速寫用硬軟適中的 HB 為適。文具店中有專為繪圖用的各種鉛筆，很適用。選擇鉛筆，也為作畫前畫者所應注意的一件事。選擇鉛筆不特要選鉛質，而且還有必要選擇木質。木質以不過堅硬，易削為原則，過柔過韌都不是最適宜。此外，鉛筆的削削，各人有各人的習慣的，大致筆尖以較長為宜，如削成斜齧式（見圖 4），更有利於運用作粗

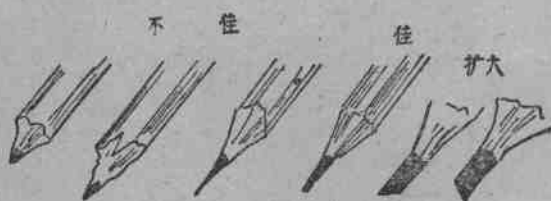

圖 4.

細不等的綫條。圖中有正確的與不正確的兩種削削方式，學者可分別認識。炭筆畫以木炭條為最適宜。制煉木炭條的木材不一：有以白楊燒的，有以胡桃木或櫻木燒的，都可應用。法勒法郎廠制的，分三種硬度，以第三號的為最軟，也最濃。

我們可以自制，方法簡單。用十五公分左右長的各種木材，去皮、去心，劈成一公分左右見方，避免過度的彎曲和節頭，視容器的大小以定木條的多少，植在滿貯黃沙的白鐵罐內。罐的兩端，各在蓋上或兩側鑿許多細孔。植在沙土里的每條枝木，不互相貼近，應略空距離，然後連罐加火燒。如直徑二〇公分左右的鐵罐，約燒二、三十分鐘左右，當然以至適度為佳。炭筆畫也有以炭精筆畫的，但使用時不如木炭條的易于擦拭。

畫紙 描鉛筆畫的紙，以質堅略粗的為適，木炭畫紙以質粗而松的為適，都有專門為了作畫而特制的：如鉛筆畫有象牌、馬牌、瓦特曼紙等；木炭畫有 MBM 牌、康生牌，也有專為紀念素描名家蓋格爾特制的一種蓋格爾木炭用紙等。木炭紙尚有各種有色的如茶、灰、乳黃、淡藍、淡粉紅等色。初練習的以色白為宜。我國民豐造紙廠近制的高級圖畫紙很適用。

橡皮 習鉛筆畫使用的橡皮，以色白而質軟的為適。木炭畫以新鮮麵包代替。將麵包心捏軟，即可當橡皮使用。擦木炭的也有一種專為它應用的木炭橡皮，以膠粘劑制煉的，但效果不及麵包的佳。

畫板或紙夾 畫板是一塊與全張畫紙差不多大小的木板制成。制木板用的木材以質堅而略輕的杉木、銀杏或栗樹等為佳，過于堅致厚重的，也不是最適宜（制時需避免節頭）。紙夾以厚紙板兩張，做成褶疊式，大小如全張畫紙一樣，便于攜帶及保存。

測箸 粗細相等的竹簽，用以校正檢查模型各部的大小、

長短、斜直、距離和比例用的。它的形狀和執法見圖 5 ①。

懸錘 特制的銅錘。用以通過垂直的一綫來校正檢查在它兩側的形狀。用豎綫較用橫綫容易觀察檢查。銅錘見圖 6。

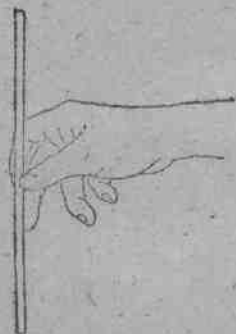

圖 5.

圖 6.

霧吹和定着液 定着液的作用是為了防止木炭畫于完成后，容易擦損、模糊；如果以定着液去膠着，就可以經久保存。霧吹是噴定着液用的。定着液制法：以松香粉三分，酒精七分融和即成。松香具粘着性，酒精為揮發性。松香粉不宜過多；

① 蘇聯美術教育，對初習繪畫的，要求眼的精確性與手的堅實性，因之在教育工作進行上，發展學生的觀察力和目測能力，採用‘目測’。這種目測法，尤其對中小學校繪畫課，是非常嚴格的。在專門研究美術者來講，懸錘和測管，可以利用它在一畫完成后，作為校正檢查之用。我國美術學校，有已經試用目測方法教學的，也有對已經習慣用工具來測量的，用遞減方法來減少它的。

图7. 达·芬奇作：最后晚餐。