

苏联列宾美术学院

素描教程

[苏]贝洛乌索夫

柯尔布等著

卡别依金

曹春生 译

中国文联出版社

苏联列宾美术学院素描教程

[苏]贝洛乌索夫 柯尔布 卡别依金 著
曹春生 译

中国文联出版公司出版、发行
(北京农展馆南里10号)
人民美术印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销

787×1092毫米 16开 7印张
1990年4月第1版 1992年2月北京第2次印刷
印数: 1601—4600册

ISBN 7—5059—1262—3/J·324

定价: 8.70元



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

СССР МОСКВА—1960

前 言

苏联高等美术院校培养具有高等专业技能的造型艺术专家,为达到这一目的,学院应该使学生在校学习期间打下坚实的专业知识与专业技巧基础。素描正象是一切造型艺术的基础一样起着主导的作用。

素描在美术院校是特别重要的一门学科,它是绘画、雕刻、版画及其他任何造型艺术形式表达思想和感受的重要手段之一。

为顺利地掌握素描,必须使学生掌握规律性的实际知识,在此基础上确立对形体的研究,首先应该学会表现人,表达人的造型结构和反映他(她)的内心世界。

用写实的和立体的造型方法来表现空间中的形体是俄罗斯素描学派的基础。尽管在不同的时代为适应艺术所面临的不同目的与要求,这种方法曾有过明显的修改,但在今天它仍然是我们高等美术院校每个学生所必须遵循的法则。

我们试图通过教学安排和某些已经完成的学习作业来阐明素描教学方法。本书只能看作是现有教学大纲的教学参考资料。

由于大学生在入学之前已经获得中等美术学校的业务知识,所以本书只计划介绍在空间中立体造型的问题。

本参考书是以高等美术院校教师为对象的,当然它对中等美术学校和业余美术班的教员以及绘画工作室也将会是有益的。

目 录

前 言	1
关于素描习作的性质	1
石膏头像素描	5
有动态和俯仰透视的头像素描	6
人物头像素描	8
头像解剖素描	10
二年级习作	11
乌东的解剖人体	12
裸体素描	13
手和脚的素描	17
带手半身像	18
着衣人体素描	20
双人体习作	22

关于速写	24
关于四、五年级的速写	27
短期素描	28
附 图	31
后 记	100

关于素描习作的性质

课堂习作在素描教学中起着重要作用,在一个相当长的时间里,由于不同时代在艺术界盛行的学派和风格有着重大改变,素描也随之发生过改变。十八世纪学院派的素描表明了美术学院给课堂习作赋予了重大意义。那时学院就已力图培养出不是简单训练有素的画匠,而是培养善于表达时代思想的艺术家的,而课堂习作却恰恰培养和教育的这些艺术家。以寓言和神话为题材的绘画表现了或是裸体或是披着优美挂布的英雄们,都要求艺术家有良好的人体知识及善于美妙的处理衣裳的能力,并善于使整个画面统一在一个格调中,画幅中的人体应该表现得十分优美,人群也极富有表现力。从学院毕业的画家要完美地掌握素描和透视艺术,了解人体各部分微妙所在。

十八世纪和十九世纪初,习作基本上有着一种英雄状的特征,往往把模特摆成复杂的姿态,同时带有大胆的透视效果及强烈的运动。模特大都有着十分漂亮的体形、发达的肌肉和比例十分均称的身材。那时挂布的练习与研究是单独在模型上进行的。素描和构图的训练在当时确定为一切训练的基础。所用的模特儿全部是男人。

随着对于艺术功用看法的变化,十九世纪末美术学院对素描习作性质的看法也急剧地发生了变化,这时的习作获得了风

俗色彩,过去习作中那种英雄状的情节已经十分罕见。模特的选择改变了,所摆的姿势也很单纯。十八世纪时那种为习作所摆的强烈动作几乎不见了。挂布研究不只在模型上进行,也在真人模特儿身上进行。

在我们这个时代给习作赋予了新的含义和特征。苏维埃艺术所面临的任务要求我们研究现实生活中的人,研究他们是如何生活的,并力求在作品中如实地表现出来。这就出现了油画与素描中肖像习作。对现今艺术所提出的新要求改变了在习作中对形体本质的看法。我们现在选择模特对其形象特征和服装要求都与旧美术学院有着完全不同的态度,我们课堂所画的双人人体习作就带有风俗性的特色,和情节的内在联系。

现在,素描习作和油画习作正处于紧密地相互联系之中。应该改善中等美术学校的教学,希望素描习作和油画习作有更多联系,因为素描本来就应与油画或是在前或是同时进行。

对素描习作任务有一个清晰而明确的概念有助于我们使逐渐复杂的作业能在严格的序列中进行。

一年级的素描习作是从画希腊雕刻头像的石膏复制品开始的。古典雕刻是广泛观察自然界并高度总结概括的结果,是不可替代的典范,它便于说明形体结构的基本规律。古典雕刻的比例与现代解剖学也很接近。由于石膏像是不动的,便于解释人体习作的一般原则和它的比例及空间透视结构。熟悉古典雕刻人物及其局部形体处理,有助于我们对真人结构及其局部的理解。

石膏像的单一色调和静止状态使人们有可能细致地研究它的形体,而画真人模特儿的素描时这样做是很困难的。画石膏像便于我们运用明暗、中间色、反光、高光色调来掌握立体造型的方法。这时应使学生把注意力转向对石膏质感的表现,并告诉他

们,不要去表现那些石膏像表面的不必要的颜色。这样石膏作业能更有效地过渡到下一个作业:画头骨和有俯仰透视变化的人物头像。这些作业要选择那些结构清楚的模特儿。在肖像习作中新的要求是表现人物特有的个性,为此,要挑选面部有特点的模特儿。

研究人体在二年级进行。第一学期画石膏人体,第二学期画真人模特儿。二年级的教学安排应本着由简单到复杂,由对人体表面的研究到进一步深入细致的研究原则。

三年级的安排应大体上是男人体和两个带手的肖像作业。与合适的女模特儿相比,男模特儿更受欢迎。要选择比例正常和善于摆动作的男模特儿,课程次序必须遵守素描教学大纲中已确定的顺序。

四、五年级应进行肖像练习和双人体的习作。首先做到肖像的肖似和对人物心理的刻画。双人体作业(着衣习作、裸体习作均如此)提出的要求包括表现空间深度及人体之间的造型联系。两个模特儿的安排应该做到构图完美,形成有衔接的和有机的整体。这些作业可帮助我们显示现实环境并把人物置于其中。这些习作的任务是为大学生毕业创作做准备的。在双人裸体习作中,人体之间必然有某种活动的联系,因而应研究形体的俯仰透视、人体特征和他们的空间结构诸问题。

这样,在任何一个习作中都必须随时提出非常明确的任务。明确的和力所能及的任务,一般说来学生是可以完成的。作业的复杂性是随着年级的升高而加深的。作品的成果在很大程度上取决于正确的选择模特儿和经过深思熟虑而安排的姿势。要选择有鲜明造型特点、形体清楚而明确的模特儿。习作的安排应该朴实而富于表现力。对模特儿的照明应最大限度地显现出形体

和它的造型美感,而不是仅仅为了搞些显眼的色块。在前三年,用灯光照明是适宜的,采用自然光线只有在高年级才会有好效果。

在素描进行之前,应建议学生画些预备性的速写,以便找好构图。为了取得较好的成果,还要注意画幅大小。

从工作一开始学生就必须力求表现出空间来,要使人感到是在纸的深处进行描绘,而不是浮在它的表层上。素描中的光、空间、周围气氛、质感和物体的表现手法、体积的全部明暗变化,都是通过调子的交往关系表现出来的,而素描的整体感也全在于正确地把握住色调。

在学生的习作里,往往可以看到他们不善于感觉和表达那些能使众多内容丰富的局部统一起来的大的亮面和大的暗面。

色阶在素描中有它自己的界限,所以应该向学生说明我们所表现的不是绝对的明暗强度,而只能是他们之间的正确关系,为此要以适当减弱邻近色阶强度的办法来表现自然的色阶。

工作的全过程都应该从整体到局部进行,从对局部细节作认真的研究到揭示模特儿的本质。教员应该把学生的注意力引向更具有实质性的细节,使学生善于强调那些不是破坏而是加强整体感的细节。

画衣服的时候,学生应该选择更有特征的能显示形体的衣纹。

教师应力求发展学生的创造性,多予以口头的指导。只有十分必要时,才动手给学生改正错误。

石膏头像素描

研究头像，一般是从古典雕刻头像的石膏复制品开始的。多年的实践证明这些石膏头像是习作最好的范例，如《赫利克里斯》、《阿波罗》、《拉奥孔》、《安提诺亚》、《留茨·维拉》和米开朗基罗的《大卫像》等。

这些头像的形体特点是处理手法的概括性和比例的典型性。在工作室里最好把石膏像摆成比学生坐着看的视线稍高一点并打上灯光。灯光照在石膏像上不应该破坏和分割形体，相反反应突出它的特征和雕塑感。事实上把光源布置在上方稍侧一点是更为有利的光线，使学生得以仔细观察光源照射范围之内光线逐渐减弱的情况，同这种减弱相联系明暗对比也随着消弱了，这样的光线使头部伸进去的面也很清楚。

工作开始之前，教师要根据教学大纲向学生提出和讲解以研究头部为目的的作业要求。每个学生在着手画素描之前，都必须从不同的地方，从各种角度认真地观察头部并掌握它的特征。

画石膏头像的过程可以分成若干阶段。

一、画面的构图安排。学生应该用轻轻的细线条简单而概括地确定头部运动的大体特点。在长期作业进行之间画张速写是有益的，在速写里找好构图，这很重要，因为素描常常失败于头部与画面的关系，要么头大了，要么位置过分靠上或靠下，要么过分地跑到一边去了。

二、用线造型。在空间中确定头部运动之后，学生要确定基本比例和找到更准确的形体特征。这个阶段重要的是正确地组织形体，严格遵照它的解剖结构。

三、局部造型。刻划局部时必须注意一个形体向另一个形体

的转折,找到最主要的解剖细节和他们的相互联系,注意正确的色调关系(亮部、中间色、暗部和反光),并在完成阶段使整幅素描习作统一起来。

顺便提一下;素描过程中的每一个阶段都同样是非常重要的,因此教师应该要求学生完全遵守工作的程序。杂乱无章的阴影、黑颜色、形体过分的弄圆、明暗关系的混乱等等现象的出现,其根源在于没有一个正确的指导,没有遵守工作中的顺序。分析形体细节时要注意保持整体地观察对象,经常比较尺寸大小的关系,强光与中间色调和暗面的关系,进而比较与背景的关系。

形体的整体感和表现力是借助色调取得的。很好地理解头部结构特征有助于突出要点和鲜明地表达形体特点。当头部位置处在正面或者四分之三面的时候,脸部全部露出来或者只露出四分之三,而后脑被遮盖了,这时主要的注意力就集中于眼睛、鼻子和嘴了。

作业进行的时候,教师可以顺便讲一些关于头部的解剖知识和指出学生在素描中所出现的错误。研究头部解剖结构,不仅在解剖课上进行,而且也应在素描课上进行。画石膏头像过程中所获得的基本解剖知识,应在随后的人物头像素描中得到进一步的发展和巩固(附图二为一年级学生长期作业)。

有动态和俯仰透视的头像素描

在画“有俯仰透视头像”,作业之前,通常必须进行“有动态的头骨”作业。它对于正常地过渡到画真人模特儿是完全必要的。“有动态的头骨”作业是研究头骨组织结构特征和它所有各部之间的联系。

“有动态的头像”习作是研究从各个不同角度观察头部的结

构,要完成不少于三张素描,即正面、四分之三面和侧面。本作业的任务基本上是训练头部造型,并不要求描绘具体细节,使学生能集中全力于塑造过程的本身,即注意确定比例以及因各种动态和俯仰透视所造成的各个面在空间的变化,同时还要注意各个局部的整体联系。

素描安排的时间不要太多,第一、二张素描用六——八小时,第三张十二——十六小时。第三张素描多给些时间是由于它应该是前两张作业所获得知识的总结。这样的时间分配,实践证明它可以逐渐引导学生进行更难的作业——肖像素描。建议这三张素描用同一个模特儿,这样可以很快明了在不同动势下的结构特征和形体特点。

素描开始时不应急于动手,要先思索一下形体在空间中的状态(特别在有俯仰透视变化时)。在画出头部总体轮廓、它的大小和比例以后,必须严格确定中心线(或是侧面线),引出眉眼、鼻基和唇裂的辅助线,标出他们之间的距离,因为在不同动态下,特别处在俯仰透视变化时这些线条之间的距离就随之发生了变化。在有俯仰透视变化时,这些受形体和空间的面相制约的线条的透视情形也发生变化。所有这些都画出并详细检查比例之后就可以深入刻划细节。在不失画面整体感的同时,应力求最大限度地表现出它的形体来。必须经常思考在头部状态强烈俯仰透视时,一些形体的面收缩了,而另一些面却加大了以及它们是如何发生的。比如,当头部抬起的时候,我们看到额头、鼻子、颧骨等垂直分布的平面压缩了,相反,眼窝上拱、鼻子底面、嘴唇和下颏等底部的水平面却加大了。当头部低下时,所有这些平面的大小也相应地发生改变。

塑造结构阶段并不要求全部的明暗处理,这一步只有在为

表达结构和显示形体成为必需的阶段时才能进行。第三张素描时间可较多些,色调处理应从属于形体的表达。

在这三张素描完成的过程中最好定期地研究头骨,画一些与头部相同角度的短期素描和速写。这样把真人头部同它的骨骼(头骨)相对照,对于研究头部的结构是很有帮助的。

一年级这一课程的指导实践说明,一个学生若没有获得这些知识,就不可能正常地进行下一步难度更大的作业。

在图六里我们从三个角度看到一个渐近老境的妇女头像,学生相当准确地表达了造型特征,头部塑造得很好,认真探求到处在各个不同角度时脸庞特点的变化。

人物头像素描

大学生在一年级时已经研究了头像素描的一般规律,并借助头骨、肌肉解剖知识以及面部细节的帮助,大致掌握了不同角度和俯仰透视时头部的表现,于是就可以进行人物头像素描了。人物头像习作阶段的顺序性应保持和石膏习作一样。

开始画头像时要在纸面上找好构图,勾划出头部的尺寸和它的运动特点,然后找准比例。随之引上确定面部结构的辅助线,在中心线(当头部处在侧面状态时,中心线恰是侧面轮廓线,所以中心线也可理解为侧面线——译者注。)上确定鼻根、鼻底、唇裂和下颏底。可以表明头部处在怎样一种转动之中,而经过眼眶上缘所引出的线则确定头部倾斜和它同水平线的相对关系。以后必须找到头部所有的面(颜面部的、侧面的、颞骨的面等等),并且严格确定他们在各种倾斜情况下的透视压缩。为了更清楚地表现头部的体积,首先应该十分注意表现出头骨外形和它的隆凸处,如:眉弓、眼窝、鼻根;而后找出鼻子的正面的和侧面,鼻

翼、鼓起的颧骨和下颌骨。

确定了脸部的体积、特征和比例之后,就需要用轻淡的线条标出明暗,而后转入细部加工——即仔细研究形体。要从各个方面去观察模特儿,以便找到脸部的特征。接着在逐渐加深色调的同时更加清楚地画出明暗面、中间色,并使他们从属于整体,去掉那些不必要的细节。

画素描过程中要学生的注意力集中在比例、构图和模特的特征上。训练学生习惯于从不同的角度来观察模特儿,让他们任何时候都记住:头部各个面在空间中的状态、头部骨骼和肌肉、脸部在不同表情时各个细节的相互联系,明暗和色调以及对细部的造型研究,所有这些都必须统一于一个整体。

这里介绍的素描(图八),塑造得相当严格而且令人信服,很象模特儿,对形体个性特征有深刻的理解,比例准确,色调明快而富于表现力。但对细节的研究还不够细心和深入,而且在一定程度上削弱了素描的表现力。

另一张素描(图十)对模特儿的特征有同样敏锐地理解,老人头像很有表情,结构也严谨,保持了对空间形体的新鲜感受,成功地找到了适合这个具体对象的色调处理方法。头像刻划得恰到好处。这张素描值得称赞的是:对人物形象有热情,质感结构明确,有空间感和空气感。而不足之处是脑颅部分各个面的状态不够明确,形体也有些松软和琐碎。

所有这些用不同手法完成的素描都说明了学生们对教学大纲提出的课题很努力。如果抛开素描中的不足之处,他们无疑是达到了学校所要求的。

头像解剖素描

在进行长期人物肖像素描的同时,要凭记忆画些解剖素描和速写,这很有意义。它要求学生有坚实而深入的解剖知识,而最主要的是使他们在素描写生中有运用这些知识的实际能力,善于在独自完成的作品中凭记忆运用这些知识。

解剖素描的性质应该是提供更深入的知识,从这一目的出发,在一年级就可以摆这样一些作业,如乌东的头像或慕尼黑博物馆所藏的一个雕像的头部,要使它们的置放和布光能够明确而清楚地看出头部的表层肌肉,使学生最大限度地得到知识,扎扎实实地弄清肌肉本身的结构和造型,它们的作用以及在嚼东西时或面部有表情动作时的变化,弄清肌肉同骨骼附着和联系的情况。

建议画一些处在不同动态角度的素描,比如正面、四分之三面和侧面。素描的数量要根据各个学生的水平而定,如果学生已经比较好地掌握了所研究的这一部分材料,他就可以转向对另外一部分的研究了。而另外一些学生则需要用更多的时间去掌握头部解剖构造,因此要画大量的素描。

素描的尺寸不应超过头部等大的尺寸(指真人模特儿头部的尺寸)。每张素描安排大约二至四小时。素描通常是用铅笔,也可以用另外一些材料,如钢笔、炭精棒、木炭条等。

为发展和巩固视觉记忆,必须在完成写生之后对同一模特儿、同一动态作短期默画的循环实践。默画的素描可以在素描写生进行过程中交替进行。

在进行不同角度头部解剖素描的同时,必须进行一些短期的局部与细节的素描——眼、鼻、嘴、耳及环绕在他们周围的肌