

美术基础教程

宋守宏
王笃正 编 著
梁百庚

MEI SHU JI CHU JIAO C

美术基础 教程

宋守宏
王笃正
梁百庚

编著

山东美术出版社

1988年·济南

MF15

美术基础教程

宋守宏 王笃正 梁百庚 编著

*

山东美术出版社出版

(济南市经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东济南印刷厂印刷

*

787×1092毫米16开本 14.5印张 26插页 300千字

1986年12月第1版 1988年1月第2次印刷

印数 10000—18500

ISBN 7-5330-0074-9/J·75

定价: 8.00 元

前 言

美是生活。美从来就存在于生活之中，但是，人们从来没有象现在这样强烈地追求着美。对美的追求，自然离不开美术，为了提高自己对美的鉴赏能力，为了使自已成为一个美术专业工作者，或顺利地谋取美术方面的社会职业；为了能顺利地报考美术院校，都离不开打好美术基础的问题。这就是为什么今天有如此众多的人，特别是没有机会进专门美术院校学习的人，渴望着能尽快出版这样一本由浅入深、由简到繁的美术基础教程的书。

本书的编著者都是多年的美术教育工作者。书稿可以说是他们从事美术教学和辅导业余学画者的实践经验之谈。它侧重于美术基础，又作为“教程”编写出来。因此，它对渴求者来说，可谓“好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声”。

本书的主要内容为素描、色彩和图案。

素描是造型艺术的表现形式之一，又是一切造型艺术的基础。任何美术家或美术工作者进行创作，整个准备过程都是和素描紧密相关的；都要事先画素描稿——草图、速写，或完整的素描。素描自然是这本美术基础教程的主要内容之一。

人们是生活在一个五彩缤纷的色彩世界里。美术，作为反映生活和美化生活的手段，自然离不开色彩。当然，色彩画的范围十分广泛，考虑到目前生活的需要和一般美术院校或工艺美术院校的课程设置，本书所介绍的色彩画只限于水彩画和水粉画。

至于图案，在现代生活和现代美术教育中，它都已成为重要内容，或被列入工艺美术院校常设的基础课。明确图案的含义，选择学习图案的正确方法，掌握图案的表现技能，是现代生活和现代美术教育的需要。

这就是说，本书上述内容，对于你报考美术院校或提高自身的美术专业水平，都具有根本性的意义，也是深入学习和研究各种画种、各种美术体裁所必须具备的基础。因此，书中详细叙述了素描的基础知识和静物、石膏像及人物的写生方法；讲述了色彩的基本知识，水彩水粉静物、风景、人物的描绘方法；论述了图案基础、装饰色彩和图案构成的形式、法则等问题。每一部分在论述上除了紧紧掌握理论联系艺术实践外，还都根据学习进程，提出了作业练习和思考题，并附有大量的黑白或彩色图。这些附图，除必要的学习步骤图，可为你明确指出循序渐进的阶段和步骤，还有大量的著名画家的各类范作，它会使你清楚地看到各种不同作品的方法和技巧，以及这些画家们所具有的个性和创作特征。运用此书，你将会体会到：如果你是美术初学者或业余美术爱好者，它可为你的学习指明方向；如果你是中小学美术教师，它不仅可以帮助你提高业

务水平，还是你教学中一本有用的参考书，如果你是工艺美术设计者，它会帮助你提高设计能力和鉴赏水平。我们相信，当你从书店得到此书之后，你就会感到如获至友，不虚此行。

如上所述，本教程只限于美术基础方面的知识和训练，至于国画、版画、油画、雕塑等的学习，限于篇幅，书中就不能一一讲述了。

本书在编写过程中，得到了山东艺术学院吕品教授、著名装饰画家韩美林同志的悉心指导，在成书之际我们谨致谢忱。

编者

1986.5济南

目 录

素 描

一、素描的基础知识	
(一) 概述.....	1
(二) 素描的工具性能及使用.....	2
(三) 素描术语.....	4
(四) 明暗与立体造型.....	7
(五) 造型不准确的因素.....	9
(六) 素描练习应注意的问题.....	12
(七) 思考题.....	13
二、透视知识	
(一) 透视术语.....	14
(二) 方形景物的透视.....	14
(三) 圆面的透视.....	17
(四) 圆形物体的透视.....	19
(五) 仰视、俯视的透视特征.....	21
(六) 人的透视变化规律.....	21
(七) 思考题.....	21
三、解剖知识	
(一) 人体比例.....	22
(二) 结构与造型.....	24
(三) 人体运动规律.....	41
(四) 思考题.....	44
四、静物写生	
(一) 静物写生的目的.....	45
(二) 如何布置静物.....	46
(三) 作画方法步骤.....	47
(四) 质感的表现.....	50
(五) 作业练习.....	51
五、石膏像写生	
(一) 方法步骤.....	55
(二) 思考题.....	65
(三) 作业练习.....	65
六、人物写生	
(一) 头像写生.....	69
(二) 半身像写生.....	75
(三) 全身像写生.....	78
(四) 作业练习.....	79
七、速写	
(一) 速写的目的和意义.....	79
(二) 速写的方法.....	80
(三) 动态速写.....	81
(四) 场面速写.....	82
(五) 作业练习.....	83
八、主题性绘画创作	
(一) 生活体验.....	84
(二) 确定题材.....	85
(三) 构思.....	85
(四) 构图.....	86
(五) 画素描稿.....	86
(六) 制作过程.....	87

色 彩

一、色彩知识	
(一) 色彩的形成.....	89
(二) 色彩学中常用的术语及其含义.....	90

(三) 怎样调色·····	93
(四) 色彩的冷暖·····	93
(五) 色彩的对比与调和·····	95
(六) 色调·····	96
(七) 写生色彩的观察 与表现·····	97
(八) 色彩练习·····	98
(九) 思考题·····	98
二、水彩技法	
(一) 工具性能·····	99
(二) 水彩画的特点·····	100
(三) 基本技法·····	101
(四) 技法练习·····	105
三、水粉技法	
(一) 水粉画的工具性能·····	106
(二) 着色方法·····	106
(三) 水粉写生中易产生 的弊病·····	108

四、静物写生	
(一) 构图问题·····	109
(二) 前后空间的表现·····	110
(三) 质感的表现·····	110
(四) 静物写生的方法步骤·····	112
(五) 作业练习·····	113
五、风景写生	
(一) 概述·····	116
(二) 风景的光色特点·····	117
(三) 风景画的构图·····	118
(四) 主要景物画法概要·····	119
(五) 季节与气氛的表现·····	122
(六) 风景写生的着色步骤·····	124
(七) 作业练习·····	125
六、色彩人物写生	
(一) 人物色彩的表现·····	128
(二) 写生方法·····	128
(三) 作业练习·····	130

图 案

一、图案概论	
(一) 什么是图案·····	133
(二) 什么是基础图案·····	133
(三) 图案的形态·····	134
(四) 图案的艺术特征·····	134
(五) 图案创作的原则·····	135
(六) 学习图案的意义·····	136
二、学习基础图案的正确途径	
(一) 要有目的地学习·····	137
(二) 要有一定的绘画基础·····	137
(三) 要结合不同专业学习·····	138
(四) 要临摹和借鉴·····	138
(五) 要进行写生变化·····	139
三、图案形象的塑造	
(一) 图案的写生·····	139
(二) 图案形象塑造 的几种手法·····	150

(三) 作业练习·····	160
四、图案的基本组织形式	
(一) 单独纹样·····	163
(二) 连续纹样·····	166
(三) 适合纹样·····	178
(四) 作业练习·····	182
五、装饰色彩基础	
(一) 什么是装饰色彩·····	184
(二) 关于色彩三个要素 的应用·····	186
(三) 同类色的表现·····	188
(四) 类似色的表现·····	189
(五) 对比色的表现·····	189
(六) 装饰色彩的配合·····	191
六、图案形式美的法则例话	
(一) 图案形象、图案色彩的 形式美·····	192

(二) 图案组织、图案构图的形式美.....193	(二) 装饰画的艺术特征199
(三) 图案形式美的构成原理.....194	(三) 装饰画的应用范围200
七、装饰画略谈	(四) 装饰画创作要点200
(一) 装饰画的产生199	八、平面构成、立体构成简说
	(一) 平面构成202
	(二) 立体构成203

附 美术院校升学常识

一、引 言	(四) 考场应注意的问题211
二、考试前的准备	四、主题性绘画命题创作
(一) 时间的限制204	五、色 彩
(二) 光线的限制205	(一) 考试前练习215
(三) 位置角度的限制205	(二) 试题解析216
(四) 图案与命题创作的限制205	六、图 案
(五) 画纸的适应205	(一) 图案考试前的准备218
(六) 画具的准备205	(二) 图案试题分析219
(七) 思想准备206	(三) 图案考试中应注意的问题221
三、素 描	(四) 基础图案试题示例222
(一) 素描平时训练要领206	(五) 专业设计介绍与专业试题解析223
(二) 素描考试要求208	
(三) 素描试题分析208	

素描

一、素描的基础知识

(一) 概述

素描是造型艺术的表现形式之一,又是一切造型艺术的基础。无论学习油画、国画、版画,还是学习雕塑、工艺美术、建筑艺术等美术专业,都需要具有一定的造型能力,而素描则是培养造型能力的最主要手段。因此,素描是诸类造型艺术的重要基础课和必修课。

素描基础训练的表现方法是多种多样的,但是作为造型艺术的手段,可归纳为线、面、线面结合。不管采取什么表现方法,要真正画好素描却并非一日之功。学习素描和学习其他艺术一样,是有规律可循的,它并不那么神秘;只要有正确的观察方法和表现方法,下苦功努力实践,是可以画好素描的。

从绘画的表现形式来讲,素描是用线条和明暗(即黑白灰层次)调子来造型的一种方法,可以称之为单色画,如铅笔画、炭铅笔画、木炭画、钢笔画等。另外,用笔蘸一种颜色来画,也可称为“单彩素描”。

当你拿起画笔时,你是否想过,究竟为什么画素描?初学者必须弄清楚学习素描的目的和任务。

学习素描,是通过素描基础训练,培养坚实的、严格的造型能力,为创作服务,更好地反映四化建设的风貌,描写人们在物质文明和精神文明建设中的风姿。

通过素描基础训练,还可培养我们正确的观察能力,也就是说,可培养我们具有正确观察对象、分析认识对象和表现对象的能力;培养正确的思维能力;锻炼我们的眼睛正确观察对象和判断对象的能力;训练我们的手正确地表现对象和表达自己思想感情的能力。因此素描是一个完整的训练体系,它可以使脑、眼、手同时得到锻炼。

素描写生作为基础训练,应着重培养写实能力,如果没有扎实的写实功力,也就没有高超的艺术手法,因此,在启蒙阶段不能过早强调变形。安格尔说:“素描,这是高度的艺术诚实。”忠实地表现对象,并不等于自然主义,不等于照抄对象和复制对象,艺术的真实绝不意味机械摹仿,这里有作者的感受和激情,有取舍,有主次,有虚实艺术处理。

素描的整个过程是一个从观察对象(低级认识阶段),到分析对象(理性分析阶段),再到表现对象(达到高级的认识阶段)的过程。其中理性分析阶段是十分重要的,它包括各种规律的研究,如结构、形体、解剖、透视、运动、构图、明暗、表情等基本规律。掌握并学会了运用这些艺术语言,才能准确地表达客观对象。因此,在学习

基础绘画过程中，应该高度重视艺术理论的学习、研究与探讨。文艺复兴时期意大利艺术巨匠列奥纳多·达·芬奇曾说：“那些作画时，单凭实践和肉眼的判断，而不运用理性的画家，就象一面镜子，只会抄袭摆在面前的一切东西，却对它们一无所知。”“热衷于脱离科学而专搞实践的人，正如一个水手，登上了一条没有罗盘，没有舵的船，永远拿不准船的去向。实践必须永远建筑在坚实的理论之上……少了它，在绘画上将一事无成。”达·芬奇形象地阐明了理论的重要性及理论与实践的辩证关系。

科学和艺术是紧密联系着的，艺术可以利用科学，而科学又可促进艺术的发展。如解剖学、透视学、构图学、色彩学等，都是科学知识，都有自己的科学规律。只有熟练地掌握这些科学规律，才能更好地为艺术实践服务，提高和丰富艺术的表现力。脱离科学规律性的艺术是不存在的。但是我们必须防止忽视提高艺术表现力的公式化、概念化的倾向。

（二）素描的工具性能及使用

素描的工具很简单，使用起来也比较方便，象铅笔、木炭条、炭精条、木炭铅笔等。下面就几种主要工具作简单介绍，可根据个人喜爱和习惯选择使用。

1、铅笔

铅笔有软硬之分，B~6B为软，HB为中性，H~6H为硬，平常所用，2B、4B、6B、HB、2H就足够了。

铅笔的表现力强，能够画出丰富的明暗层次。由于它的笔触比较纤细，适于作深入细致的刻划。

铅笔的色阶有限，之所以能画出丰富的层次和空间的深度，主要靠手的力量。以轻重不同的腕力和用笔变化，可画出浓、淡、强、弱不同的线条和明暗。打轮廓和涂大体明暗，最深处与阴影部分，使用较软铅笔为宜，切勿使硬铅笔，以免损伤画面。硬铅笔深入刻划细部，特别是质地光滑、洁白的物体更为适宜。

由于铅笔纤细，使用时不能用力过猛。软铅笔不宜削得过尖，涂大调子时倾斜使用，自然也就磨尖了。竖起来可以刻划细致部分。

纸卷和擦布是铅笔、木炭铅笔、炭精条的辅助工具，适当地使用，能加强空间和质感的表现，使画面产生丰富的层次与柔和滋润之感。但是应用时一定要适可而止，不宜过多使用，象擦炭像一样软绵绵的就不好了。

有丰富经验的人，可以任意选择适合自己习惯或者适宜创作需要的工具。但是初学素描的人，则应选择既便于使用，又便于改动的铅笔为好，不宜选择难度较大的工具。在使用铅笔时，须注意执笔方法，画素描和写字的拿笔不同。正确的执笔法如（图1）

图1

所示，将拇指和食指摄住笔杆的后端，中指起支撑作用。这样可以充分发挥手部腕关节和肩关节的灵活性，活动范围较大，运笔自如。作画的姿势要端正，与画面保持适当的距离。

2、木炭条

木炭条是柳条烧制而成。文化用品商店均有出售。为经济起见，也可以自制，将柳条剥皮，截成约15厘米长，装在铁制罐头桶里，用黄泥将桶密封，放在火里烧红为止（约半小时），冷却后取出即成。因为碳化的程度不同，故有软硬之别，可根据需要选择使用。

木炭条优越性多，有粗有细，有松有软，使用方便。黑白对比效果强，浓淡皆宜，表现力较强，可画出丰富层次。适于大面积涂，也可细微刻划，大小画幅均可用之。

木炭条作画应用极为广泛，成为各画种素描基本练习的主要工具，长期与短期作业都很适宜。由于木炭条质地松软，附着力差，便于修改不当之处，因此最适宜画大幅创作素描稿。

为了防止炭粉脱落，必须将画面喷上固定液。喷时将画平放，吹力均匀，水点象雾一样。切勿竖喷，以免流淌，损坏画面（固定液可用乳胶以水冲稀搅匀使用；酒精加适量松香溶化亦可用之）。

3、炭精条

炭精条是用炭粉和其他材料加工制成的。颜色有黑、褐、赭色。质地松脆，黑白对比强，表现力丰富。伸缩性大，使用方便自如，既可大面积涂色，表现粗犷的效果，也可以细致描写。画人物头像及速写最为适宜。

4、木炭铅笔

木炭铅笔是用炭粉加工制成的。质地松脆，黑白对比效果强烈。多用于画速写，亦可作长期作业，但用纸不宜过粗，因为纸质粗，画面易产生枯涩之感。

5、橡皮

橡皮色白而质软，宜吃铅，不会损坏画面。橡皮可当白笔使用，将其切成斜面，如亮面中间色过头了，可用斜面排线提出，高光细微处可用橡皮尖擦出。

使用木炭条作画，用去皮的馒头擦提，也可以擦出笔触效果来。

6、擦笔

擦笔是用较软的纸（如宣纸等）卷制而成。可以自制，用裁成约15厘米宽的宣纸长条，用力卷成实心的纸棒，粘好接口处，然后用快刀削成尖锥形，就可以使用了。

素描写生时，擦笔可配合木炭铅笔、炭精条等工具一起使用。可做成画笔使用于亮部中间色调的描绘，以表现出柔和而丰富的明暗层次。但是不宜使用过多，避免脏、腻。擦笔多用于人物头像写生，根据体面转折关系，笔触浑厚有力，能够表现出不同的质感。

7、画纸

画纸的种类很多，素描写生所用画纸应根据素描工具性能选择使用。铅笔画以选用有韧性而不光滑的纸质为宜。木炭条因为炭粉容易脱落，因此多适用于纸质较粗糙的画纸，如水彩画纸、宣纸等。木炭铅笔、炭精条用纸不宜过于光滑或粗糙，一般使用有韧性的图画纸、白报纸、各种灰色的包装纸等。使用灰纸时，画完之后可用白色提亮高光，并以恰当准确的点睛之笔，使画面更加丰富和生动。

（三）素描术语

在素描基础训练中，我们经常接触到的基本概念有：形体、结构、比例、质感、量感、空间、整体观察、整体感等。对这些基本概念要弄通弄懂，搞清楚这些基本术语在素描造型中的意义和作用，不能含糊混淆。只有正确地、深刻地认识、理解它们，才能做到准确、生动、概括、艺术地表现客观对象。

1. 形体

形体本身包括两种含义，即“形”与“体”。

“形”即客观对象的形状特征。自然界所有物体都具有特定的形状，从造型艺术角度来看，例如球是圆的，但是大圆、小圆还是椭圆？画框是方的，到底是长方还是正方？桶是圆柱形，是粗的还是细的，是高的还是矮的？等等。客观物质存在都有其形状，在素描的基础训练中，必须加强“形”的概念的认识，并且培养洞察、判断每个物体形状特征的敏感能力。

“体”是指对象的体积。任何客观物象都是以复杂体积的组合而存在于空间的。点与点相连成线，线与线组成面，面与面组成体。而这些体积不外乎立方体、球体、圆柱体、圆锥体等。在素描基础训练中，明确“体积”的概念非常重要，观察对象要具有体面概念，而不是平面的。只要我们从体面关系去理解认识对象，表现对象，画面的物体便能立体起来。

形与体是彼此联系不可分割的，形存在于一定的体，而体则必具形，无形的体是不存在的。这就是我们通常所讲的“形体”。

2. 结构

结构是指物体的各部分的结合与构造。自然界任何物象都具有特定的结构特征，例如，楼房有楼房的特定结构，是内部骨架与外部造型的有机组合。如果从绘画角度来理解头像结构，它的结构应从两个方面认识：一是解剖结构，如对象的骨骼、肌肉的造型特征和组合关系，包括它们的生长规律和运动规律；二是形体结构，是对象外部的形体特征及相互联系。任何对象都具有内部结构和外部结构，两者是紧密相关共存的。内部结构决定外部形体。在素描基础训练中，强调抓结构，或者说你的结构画得不准确，就是上面谈的“结构”问题。罗马尼亚著名艺术家博巴在浙江美术学院讲学中，特别注重强调“结构”。比如画人物全身像，从人体的骨骼肌肉开始研究，到人体外部形体结构，然后再给人体穿上衣服，是那样舒适自然。这说明两个问题：一是艺术科学是严肃的，来不得半点虚假；二是结构在素描中是何等重要。因此，初学者在素描基础训练中，要踏踏实实

实实在在地研究掌握造型艺术的客观规律，特别是结构规律。在素描中，结构是核心，是本质，任何情况下都不会改变结构关系。结构是检验形体是否准确的试金石。只有熟练掌握对象的结构，在形体塑造上才能做到“得心应手”。

3. 比例

在素描基础训练中，应强调比例关系的准确性。在探索正确的比例关系的同时，要锻炼自己的眼睛具有正确判断对象比例关系的敏感能力。要善于正确地观察比例关系，准确地去表达这种比例关系。如果我们缺乏正确的比例感，就不可能正确地表现客观对象的形体特征，要达到肖似对象就比较困难。

一切物体的比例关系都是客观存在。例如，形状、长宽、高低、位置、远近、大小、粗细、胖瘦等等。比例是各物体之间、物体自身各部分之间的一种量度关系。物体的比例是在相比较中被发现和鉴别的，任何物体都可以用一个特定的比例去衡量、去判断。

例如，人体比例一般是以人的头高为尺度。我国的人体比例一般为：身高等于七个半头高。我们通常说的“立七坐五盘三”、“三停五眼”，就是指的人体比例关系。这是我国传统绘画中对于人体比例的经验。准确的比例关系，乃是造型的基础。但是也要注意具体情况具体分析，具体对待。若按一般比例去处理个别，就容易公式化，概念化，失去了具体对象的比例特征，个性也就没有了，本来是画张三，结果画成李四。

正确的比例关系来自正确的观察与判断、正确的整体比较，只有这样才能正确地表现客观对象。确定比例关系的方法是从整体到局部，先从整体着眼确定总的、全局的、大的比例关系，然后再确定局部的、细小的比例关系。但是局部的比例关系一定服从整体的比例关系。例如，画一个全身坐像，先定出大的动态比例，头与脚画在什么位置，以头为比例单位目测一下，确定头的大小位置与坐的比例关系；膝盖与手的位置也随之而定。如果从局部头开始画起，不注意整体的比例关系，则会头画大而脚冲出画面，头画小则画面下部空白太大。所以必须正确地掌握比例关系，无论是画静物、头像、半身像及全身像，都必须注意整体比例与局部比例的谐调与统一。

形体的准确靠比例，比例的准确靠观察，观察的正确靠比较。初学者在素描的学习中，要不断地提高对客观物体比例特征的敏感和洞察能力，逐步学会整体的观察与比较的方法，才能画准形体。

4. 质感与量感

自然界任何物体都具有一定的质。质是客观存在，没有不具质感的物体；质依附于形体之中。人们通过视觉神经对客观物体的质产生总的感觉，如瓷器光洁的亮度，玻璃体的透明，毛呢的粗糙，等等。一个有生理缺陷的盲人就没有这种质的视觉感受。因此，质感是客观物体给予正常人的视觉感受。

量与质是紧密联系的一体。从艺术造型角度讲，量一般是指物体的重量感觉。同样体积的两个不同物体，如铁与棉花，人们就感到铁重棉花轻。这种量的反映是人们日

常生活中经验（机械的度量）所留印象，通过绘画造型反映出来的感觉。让看画的人说：这块铁画得沉甸甸的，象真的一样。这里，一语道出两点：质感与量感好。

素描基础训练应注意各种物体的质感表现，并去研究如何表现的问题。画面物体没有质量感，就失去了它的真实性、生动性和艺术性，感染力就差了。质量感的表现是建立在形体结构准确的基础之上，如果形体画不准，质感是很难表现的。因此在素描写生中，不仅要正确地表现物体的形体，同时还要深入细致地表现质量感。

5. 空间

在学习素描过程中，你可能经常为“空间”问题苦恼。例如，在你的画面中，处在主要物体之后的背景为什么推不过去？后面的物体为什么会感觉跑出来？为什么物体与背景拉不开适当距离？前面的物体为什么表达不出是处在前面的感觉？要解决这些问题，必须研究“空间”关系。

“空间”是指物体之间的前后、远近和物体自身的高度、宽度与深度。立体是指物体自身的起伏凹凸，厚薄与高低。绘画艺术和雕塑不同，是在平面上（纸或布等）通过描绘表现立体造型，显示物体的立体感。画面上物体与物体之间前后、远近、透视关系的表现以及物体自身前后、远近、透视变化的表现，总的说处在前面的清楚，对比强、实；处在后面的模糊、黯淡，虚。层层推，层层淡，逐渐深远。

“空间”由两个因素组成：

形体空间：就是物体各部位的基本形状、体积及在空间中的位置，物体与物体之间的前后穿插关系，物体形状近大远小的透视关系。

色彩空间：由于大气层空气微粒被光线照射后产生的影响，同一物体在不同距离上所表现的明暗程度不同，近浓远淡，近实远虚。

6. 整体观察

整体观察法是素描训练中最重要方法，因为观察能力的提高，是造型能力的重要标志，也是判断造型方法是否已走入正确轨道和纳入规范的重要标志之一。

所谓整体观察方法就是从整体着眼，观察全局，全面地看大关系，画大关系。而不是局部地看，局部地画。

初学素描者最大的弊病是只注意局部的观察，局部表现，看什么就画什么，看到哪里就画到哪里。例如，画眼睛时，忘了看鼻子；画耳朵时，又忘了看眼睛，使五官安插不在一起，破坏了形体结构内在相互制约的大关系，结果画面显得零乱，失去了整体效果。因此，局部观察是整体观察的一大障碍，必须认真纠正。

在素描的训练过程中，要自始至终遵循着整体——局部——整体的法则。整体是由局部组成的，而局部变化必须统一在整体之中，彼此是相互联系的不可分割的有机整体。任何一个局部都是整体的一部分，决不能孤立存在，不能从有节奏的整体结构中脱落下来。要取得局部与整体的和谐统一，必须依靠整体的观察和整体的表现，因此，素描练习是训练眼睛整体观察的科学方法，也是为其他绘画的观察奠定基础。

怎样掌握整体观察这把钥匙？关键是要从整体关系着眼，胸怀全局，看关系，画关系。不论是结构关系、比例关系、明暗关系、运动关系、透视关系、大的体面关系、虚实关系等，都要通过观察、分析、比较，找出内在相互联系的因素，然后再准确地、生动地、概括地把这些关系表现出来。睁大眼睛看细部，眯起眼来看整体。例如，画头像时，首先应看到外形特征与内部结构的关系，外部形态与精神气质的关系，头部、颈部及两肩的扭动穿插关系，然后再看其明暗关系，即黑白灰的层次，谁暗谁亮。明与明比，暗与暗比，主体与背景比，分清主次关系和前后虚实关系。只有整体地观察、整体地比较，才会有整体地表现。

7. 整体感

在素描练习中，一定要强调整体观察与整体表现，最后达到整体效果。也就是说画面要具有整体感。所谓整体感强，就是较准确地、生动地、概括地表现了对象的形体特征与精神气质。这是对整体感总的理解。

具体地说，素描练习每阶段也存在着一个整体感的问题，小阶段（步骤）也应保持相对的整体性。例如，打轮廓阶段的主次关系、前后虚实关系等，用线条轻重表示形体转折，是从体面理解表现的，是立体的。而不是面面俱到，平均对待。深入阶段更是如此，如果到处死扣局部，看上去似乎是很深入了，然而正相反，会“谨毛而失貌”，使画面的整体性差。破坏了整体的谐调，整体感也就削弱了。

整体感的另一方面应该是整而不空。例如，一幅好的素描头像，体积感强，重点也突出，亮部处理整体性也好，没有琐碎的东西；中间色过渡得也自然微妙，有的地方虽没有涂色，但感觉上也有了，即“意到笔不到”，恰到好处，看上去有内容，画面整体感强。但有的画为强调所谓“整体感”，只画了个大体效果就自以为整体感强而不深入了。缺乏具体刻划的“整”是空洞的，因此，初学者要正确理解认识“整体感”，逐步掌握整体观察方法和表现方法。可欣赏和临摹整体感强的美术作品，从中获得教益。要采取正确的素描训练方法，提高整体感的表现能力。

（四）明暗与立体造型

自然界一切物体都具有一定的形体结构特征，而且存在于一定的空间之中。

素描的表现技法多种多样，但是归结起来一是线，二是面，三是线面结合。我们应根据客观对象的形体结构特征、精神气质和作者的感受去认识和决定其表现方法。

明暗是立体造型的重要手段。通过明暗显示立体，通过明暗表现空间。决不能为明暗而画明暗。明暗是手段，是为表现对象服务的，因此，明暗是从属于对象的；只有当明暗表现了^①一定内容的质的时候，才能发挥其应有的作用。

在一张白纸上表现出物体的立体感，并不是件容易事，要靠形体结构与明暗规律性的组织，一旦掌握了这些规律，那就不困难了。

表现立体造型靠三度空间，即高、宽、深。高即是上下的空间；宽即左右的空间；深

即前后的空间。这种深度的表现一是靠明暗调子，二是靠透视关系。明暗规律近实、清楚，远虚、模糊。形体透视规律近者大，远者小。

明暗调子的基本规律：

物体明暗现象的产生，是光线作用于物体的结果。光赋物色，形色同存，色调千变万化，颇为丰富。

光线作用于物体而产生了明暗。由于物体形体结构是由许多大小不同的体面组成，当光线照射物体时，根据体面的不同转折，每个体面接受光量的不同而呈现出不同的明度（即明暗的程度）。

1. 光与明度的关系

前面已经讲过，任何物体都是由体面组合而成，我们可将这些复杂的体面，归纳为最简单的几何形去理解它，认识它。

拿一个立方体来说，实际上是由六个面组成，从某个最大可视固定角度去观察，我们最多只能看到三个面。当光线照射这个立方体时，产生了最简单的明度关系：黑、白、灰三种不同明度。受光线直射面最亮，受侧射的面较灰，不受光线照射的面最暗。这就是所谓的“三大面”。由此可知，任何复杂物体都可归结为三大面来理解，以认识其明暗规律。

光与明度关系规律可归纳为：

- (1) 光源距离物体远近，决定物体的明度强弱（近强远弱）。
 - (2) 光源的强弱，决定明度的高低。
 - (3) 光线直射面明度高，侧射面明度低。
 - (4) 暗部反光与明度关系为：光源离物体远近，决定反光强弱和明度高低（近，反光强则明度高；远，反光弱则明度低）。
- 环境明度高低，决定折射光的强弱。强则反光明度高，弱则反光明度低。
- (5) 对象与画者的距离远近，决定明暗对比的强弱。距离近对比强，远则弱。
 - (6) 对象颜色、质地不同，其明度不同：粗糙明度低，光滑明度高。颜色深淡也决定明度高低：固有色深则明度低，淡则明度高。

2. 结构与明暗的关系

不同角度的光线照射在物体上，产生不同的明暗变化，例如，顺光、逆光、侧光、顶光，分别照射同一物体时，物体明暗调子产生了不同的变化，但是，物体结构不会改变。因为物体结构是固定的、永恒的。不同物体结构，明暗变化不同。明暗随光线而改变，是渐渐的、是表面的。因此，结构是内因、是根本；明暗是外因、是条件。前者是本质，后者是现象。在素描训练中，应分清现象与本质，不能混淆。如果将现象当本质，颠倒关系，是错误的。要紧紧抓住本质，而不应该被光影所迷惑。

明暗是有规律可循的。

3. 明与暗两大系统

光线照射物体之后，即分出受光部和背光部两大系统。具体分为五调子：受光面、受光面中间色、明暗交界线、背光面中间色（反光）和投影（图2）。

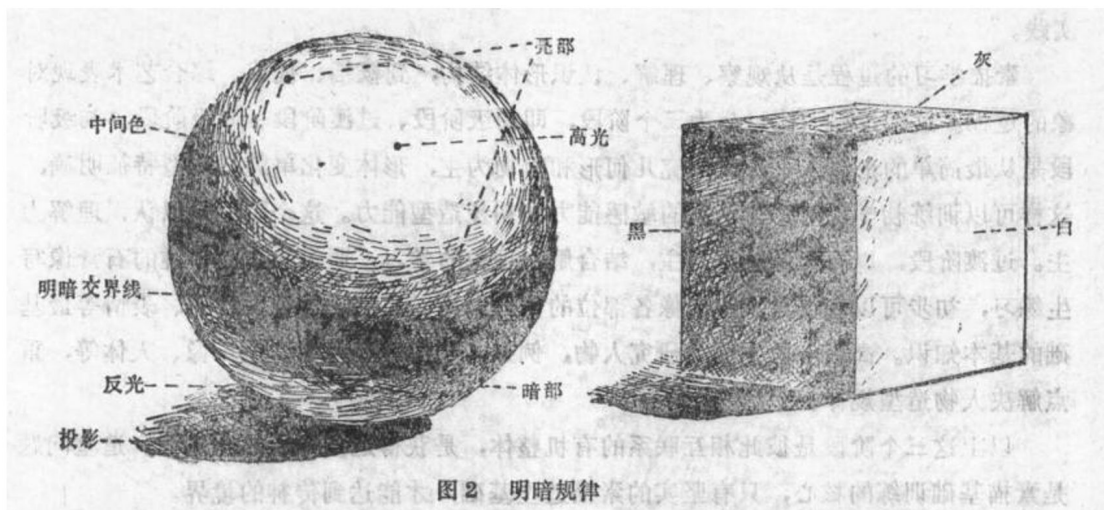

图2 明暗规律

受光系统：

（1）受光面

包括高光，即光线直射之处。高光（也叫辉点）不单列为调子，一是因为高光面积较小，二是因为有的物体反射不出高光。

（2）中间色

受光面中间色是物体受到光线侧射的地方。与暗部交接，是从明暗交界线转向亮部的过渡地带，色阶接近，层次丰富。

背光系统：

（1）明暗交界线

物体受光部与背光部相交接的地方，称之为明暗交界线。这是最暗色带，因为它既不受光照射，也不受反射光影响。

（2）背光面中间色（反光）

暗部由于受周围物体的反射作用，产生了反光。由于暗部不同体面的起伏与转折，反光程度不同，我们称其为背光面中间色。中间色的明度很接近，是暗部中的亮调，但不能与受光面中间色重复。

（3）投影

即物体本身影子部分。它作为一个大色块出现，故也算五调之一。投影的形状及透视变化，是根据投影着落不同物体形状起伏而产生的不同变化。投影边沿离你近处清楚，渐远模糊。

（五）造型不准确的因素

素描是研究造型规律的科学方法，这种造型规律，通过基本训练完全可以认识、理解