

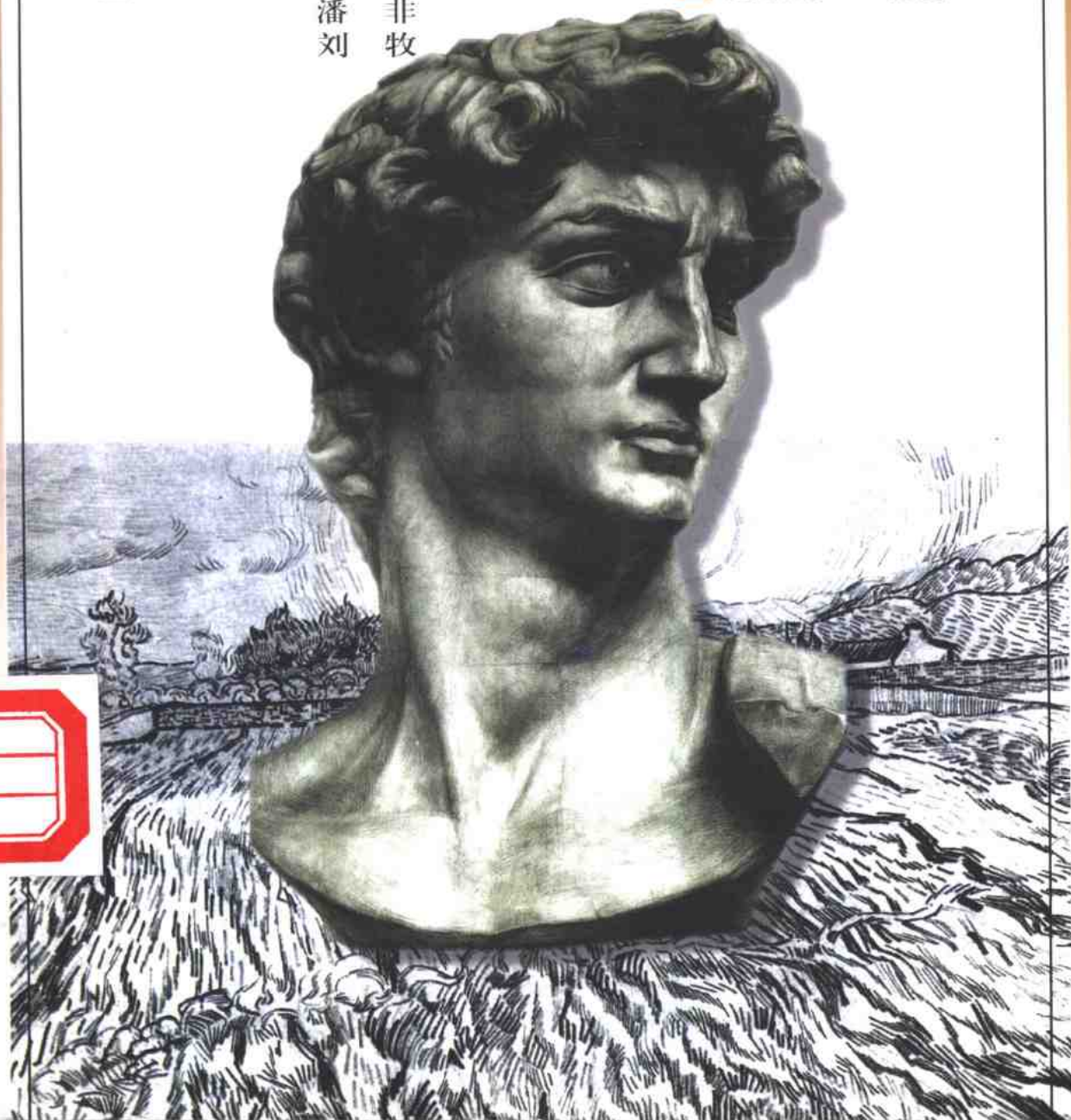

SU MIAO SU XIE JI CHU

素描速写基础

丛书主编：李润生
潘 非
刘 牧

杨沂京 编著

* T 0 0 4 0 7 9 *

选题策划 和 龚

SUMIAOSUXIEJICHU

素描速写 基础

杨沂京 编著

美术与设计基础丛书

丛书主编 李润生
潘非
刘牧

● 中国
社会
出版
社

图书在版编目(CIP)数据

素描速写基础/杨沂京编著. - 北京: 中国社会出版社,
1998.9

(美术与设计基础丛书)

ISBN 7-80146-055-3

I. 素… II. 杨… III. ①素描-技法(美术)②速写-技法 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 15987 号

美术与设计基础丛书

李润生

丛书主编 潘 非

刘 牧

选题策划 和 葵

素描速写基础

杨沂京 编著

责任编辑 孟 谦

版式设计 孟 谦

中国社会出版社出版发行

北京西城区二龙路甲 33 号 邮政编码 100032

北京牛山世兴印刷厂印刷

新华书店北京发行所经销

★

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 8 插页: 8 字数: 100 千字

1998 年 9 月第一版 1998 年 9 月第一次印刷

印数: 1-10100 册 定价: 16.00 元

ISBN7-80146-055-3/G·9

第一章 素描概述	(1)
一、素描概述	(1)
二、如何学习素描	(2)
三、素描造型的基本因素	(5)
四、素描绘画的基本形式	(7)
五、素描写生前的准备	(8)
第二章 几何体和静物素描	(10)
一、几何形体	(10)
二、静物素描	(10)
第三章 石膏像素描	(13)
一、石膏像素描	(13)
二、石膏切面像	(14)
三、石膏像素描结构画法	(15)
四、石膏像素描明暗画法	(15)
第四章 人物素描	(17)
一、人物头像写生	(17)
二、人头部解剖	(18)
三、半身像素描	(18)
第五章 速写	(22)
一、速写概述	(22)
二、速写训练的要点	(24)

附图

第一章 素描概述

一、素描概述

近年来,学习绘画的人渐渐多起来,随着社会的发展美术已经成为这个时代青年人喜爱的热门。

学习绘画当然要从素描的基础造型学起。为了适应这部分人的需要,各种素描基础类的指导性书籍纷纷上市,从素描现状到未来发展,从素描教学理论的研讨到创作实践所想以及材料、表现技巧等等都有详尽精彩的论述,也确实影响着一大批初学绘画的人。在此我只想就个人学习素描及从事素描教学的经历与感受,谈谈个人的一点儿认识。我希望能通过交流,成为广大初学者的良师益友。

素描是绘画的一种表现形式,也是一个独立的画种。它以单种颜色作为表现形体、表现空间的手段。它所需工具比较简单,手法也比较直接。素描也是研究造型规律较好的形式,通过对素描造型不断深入的探讨,加强对形体、结构、空间内在因素等诸多方面的认识,加强对造型手段、方法的研究,从而初步掌握造型艺术的基本规律,确立一整套正规、严密、科学的思维方式。提高初学者的审美意识,引导学生对素描语言表达的自身完善,以达到一种理想的目标。因此素描不仅仅是一种艺术的表现形式,同时也是一切造型

艺术的基础学科。

素描,作为一门美术的基础学科是逐步地被人们所认识的。从史前的岩洞人的单色岩画开始就已经形成了最初的素描形式。尽管仅仅是一些简单的图像符号,但这已初步描绘了人类祖先对自然界的真实感受。随着人类文明的不断进步,素描这种艺术形式也以不同的面貌流传下来。在西方素描被称之为“草图”;在东方则被称之为“粉本”。尽管在表现形式上各有不同,但这一时期一直把素描作为绘画的预备手段。

历代艺术大师们,对素描造型的规律性进行了深入的探讨。如人体解剖学在绘画中的应用、透视变化的规律以及光影与形体的塑造等等。他们留下了许多不朽的杰作,使人们对于素描有了更内在、更本质的认识。

古典主义把素描教学置于特殊重要的地位,形成了学院派素描。而后浪漫派、印象派的兴起,打破了学院派素描的僵硬刻板的格局,有了更进一步的发展。他们更侧重于画家个性、情感的表现。随着时代的发展,现代诸流派的产生更多地表现出对造型观点上的分歧,这不仅仅反映了一种学派之争,也代表了各种思潮的不同主张。因此素描不仅是一种技巧性、认识性的

训练,同时也意味着一种观念。

在进行素描造型的学习中,我们始终提倡的是一种再现客观对象的写实的素描风格。但是人们对于“写实”也存在着各种各样的认识。我们要不断完善自己的素描语言,进行更有意义的探索。

二、如何学习素描

素描的造型训练,是通过对客观对象的研究来掌握素描造型的方法和规律的。素描的学习应建立在写生的基础上,写生是素描训练的最基本的形式,是提高素描造型能力的主要手段。

画一张完整的素描写生画并不是目的,关键在于写生过程中对形体、结构的理解。对素描造型手法的掌握,要通过一系列科学、严密的造型训练,建立一套正确的观察方法和表现方法,这是素描训练的宗旨。

进行素描写生的基础性训练的一个基本原则,就是要忠实地表现客观对象。所谓忠实地表现对象,并不是简单机械的模仿,而是运用科学的方法去塑造对象,能够对自然的客观对象有更加深刻的、全面的认识,并进行高度的概括和提炼,进行艺术升华,使之成为更鲜明,更具有艺术魅力的艺术作品。

在素描学习中,不少初学者往往只关心结果,急于在画面上出现一些暂时的表面效果,而忽视了在写生过程中由表及里,由宏观到微观这样一整套的分析过程,因此总是停留在外在感觉性的表现。只在本质外围活动,对形体结构缺少本质的探讨。

在素描写生中,之所以一再强调步骤性训练,因为就是要通过这样的训练过程强化

整体意识,掌握一套科学、规范、系统的学习程序。明确在每个步骤中所要解决的问题,特别是对于初学者这种学习方法显得非常重要。学习方法的正确与否是很关键的问题。

在素描教学中,常常遇到一些在素描写生中存在一定毛病或方法不对路的学生,而这种毛病往往在他们学画初期就已养成,又没有得到及时的纠正,这样周而复始地画了很长时间,一旦想纠正这些毛病就很困难。有时自己心里也很明白,但总是不自觉地又把过去的一套搬了上来。所以常常听到老师抱怨教这种学生还不如教不会画画的学生省力,因为不会画画的学生尽管没有基础,头脑中也没有框框,是一张“白纸”,一开始就很容易接受正确的方法。一旦掌握了,进步也自然会很快。因此在素描学习过程中能够掌握一套正确的观察方法和表现方法是十分重要的。

为了掌握素描造型的基本规律和表现技能,在训练中要注重脑、眼、手的结合。把理性的分析与感性的表现结合起来,才能较好地领悟和掌握素描的基本要领和表现技巧。在写生中要勤于思考,注重脑、眼、手的统一协作,是画好素描必备的主观条件。

素描造型训练,既有一定规律性,也有较强的个性思维活动。在学习既要遵循素描造型规律性的准则,又提倡个性主观的认识和创造。这就要求经常给自己提出问题,并发现问题,随时调整自己不利于形体表现意识和观念,使自己始终保持着清醒的头脑。学习素描的过程也是认识自我的过程,要善于克服自己的弊端,不断完善自己

的观念。

1. 观察

观察是学习绘画的开始,是素描造型的主要依据。是否具备敏锐的观察力,是否能够掌握一套正确、严谨的观察方法,是能否搞好素描造型训练的关键。

素描造型训练也和学习其它艺术一样。搞声乐的要每天练习发声技巧,使声音既圆润而又有穿透力;搞舞蹈的要天天训练体形;搞器乐的除了要训练演奏技法之外,还要训练耳音,因为他们从事的是听觉艺术。据说一个优秀的乐队指挥能够在庞大的乐器演奏中找出某些个别配器中的错音,因为在他长期的训练过程中,练就了非同常人的耳音反应。学习素描也是如此,要通过日常科学、系统的造型训练,培养正确的观察方法和思维方式。使他们具有敏锐的目光,能够透过物象繁杂的外表抓住造型本质性的东西,能够全面地、联系地认识形体。这是学习素描至关重要的先决条件。

对于一些初学者来说,他们往往把观察简单地理解为“看”,看到什么就画什么。局部地观察,局部地表现,缺少对大的形体的整体把握,总是停留在表现浮光掠影的抄袭。结果琐碎的细节布满画面,常常把自己搞得眼花缭乱。

“看”是直观的、感觉性的。但观察已经不仅仅是“看”了,而是通过“看”来进行比较、发现。在这个过程中有一定的思维运动,这并不是搞文字游戏,因为这是学习素描中很关键的问题。在素描造型训练过程中除了要提高造型能力和表现技能之外,就是要掌

握这种整体观察,整体地进行比较的方法。

在进行形体表现之前,应当全方位的、“按模式”的观察所要表现的客观物象。一直“摸”到视线看不到的背面,既要看到可视的一面,同时也要想象一下看不到的另一面的形体关系。力求要把它“看”透,“读”懂。然后无论画哪一部分,都要把这部分和其它地方来进行比较,摆好这个部位和整体的关系。从画素描写生开始,这种比较和调整将贯穿于整个过程中,观察要以“读”懂形为要。只有先能“读”懂,做到心中有数,然后才能概括地、提炼地表现它。

在素描写生过程中除了要掌握一套科学、系统的观察方法之外,还要在观察中善于发现所表现对象特有的形象魅力,善于挖掘形象中内在的美感。罗丹说“对于我们的眼睛不是缺少美,而是缺少发现。”古人云“意在笔先”,所谓“意”来自于你的发现,就是指你在表现客观对象前的意图,对所描绘对象的充分感受。这种感受愈深,表达才会愈鲜明、愈生动。

2. 步骤

步骤是素描写生的基本程序,是初学绘画者必须严格遵循的基本法则。在每一步骤中要着重解决哪些问题,应该怎样去进行,都应该很明确。素描不仅仅是一种简单的写生训练,同时也是一种对思维方式的理性的、辩证的、逻辑严密的培养,素描与速写尽管在形式上没有多大差别,但也有所不同,前者是一种理解性的、方法上的训练,而后者则是一种感觉表达性训练。

比如我们穿衣服总是要先穿一支袖

了,再穿另一支袖子,然后再扣扣子,不然就会觉得别扭;兴建一栋大楼也总是先从地基开始,然后再建立大楼的框架结构,最后才是内外墙装修,玻璃门窗的安装等。在生活中我们都是严格遵循最起码的步骤来进行的,那么在素描写生过程中也要讲基本程序。

不少学生(特别是初学绘画的人)往往忽视这个过程。他们不注意对形体结构严密的分析过程,甚至对于形体的准确与否也不进行细致推敲,却常常喜爱追求一些表面效果,浮光掠影的摹拟,琐碎细节的堆砌。因为大的骨架结构没有建立起来,所以这些表面东西也自然会显得零乱。

为了使初学者尽快掌握素描造型的基本规律,明确在每个步骤中的主要内容,加强对形体、空间以及表现手段的进一步的认识和掌握,可以把素描写生大致分为三个基本步骤。

起稿

对于起稿有许多不同说法,有的称为“构图”或是“布局”,总而言之就是在进行素描写生之前,首先要考虑的是在画面中怎样安排你所表现的对象。既不要画得过大也不要画得太小,比例要适中。构图的好与坏直接体现了绘画者本人的造型的基本素养。

在这个步骤中还要注意形体各个部位的比例关系、透视关系。尽管只是一些大的线条,但各部位的比例关系要基本准确,在这个阶段中以画面布局和各部位的比例关系为主。这个时期主要是主体框架结构建立的准备阶段。要特别注意不要过

早地进行某些细节部分的描绘。此步骤就像兴建大厦之前需要挖地基一样,尽管随着对形体不断深入的刻画,最后已找不到最初起稿时粗略的线条了,但它却是“大厦”崛起最初必要的,而且是非常关键的“预备工程”。

大的形体关系的塑造

在前一阶段的初步准备之后,就要进入大的形体关系和空间关系的表现阶段。所谓大的形体关系就是指所描绘的对象是由哪些最基本的形体组成的。素描的一个最基本的要求就是在平面的纸上塑造具有三维空间的立体形象,因此从一开始学习素描时在头脑中就要树立立体的观念。在这个步骤中要透过物体表面琐碎的甚至是很吸引你的生动细节,去进行最本质的大的形体关系的分析,并通过反复不断地比较调整,确立形体和形体之间的结构关系和空间关系。

尽管在这个阶段中没有对形象某些细节进行细微的刻画,但大的形体比例和形体特征已基本确立。通过一切可以进行比较的点、线,横向、纵向反复地联系比较,确定形体与形体之间内在关系、比例关系和空间位置。这是一个科学的、较为理性、严密的分析过程,也是对形体关系最本质的认识,是素描造型中至关重要的认识阶段。

学习素描最根本的目的,不仅是掌握一套科学、严密的观察方法和表现手段,更要对形体、空间有深刻、全面的认识和理解。素描是关于形体、空间的一门学问,对大的形体关系和结构的认识,是标

志着你对素描掌握程度的一个具体体现。不少初学者往往对这个步骤缺乏认识，或是敷衍了事，不去深入细致进行形体间的内在分析和理解。或是知其然不知其所以然地盲目联系，故弄玄虚。其实在他们眼里看到的，仍然是那些琐碎的细节，还是一些表面的东西。头脑中缺少大形体、大空间的概念必将导致绘画过程不能深入。

深入

经过起稿，大的形体关系等一系列准备之后，开始进入深入刻画这个步骤。一谈到“深入”，往往使人会很自然想到那些微妙细节的刻画，但我理解“深入”不仅仅是一些细微部分的堆砌，而是画面整体关系的进一步完善。应该有所选择地概括，有所选择地刻画，使所表现的形体更加具体，特征更加强烈。在深入的过程中，带有绘画者本人对形体，形象特征较强的自我性的理解和表现。要特别注意掌握好画面的整体关系，既不要面面俱到地抄袭自然，也不要简单机械地模仿。要强调你对客观对象主观的认识和表现。要画你理解的东西，而不是画你仅仅看到的东西。画家齐白石说：“太像则媚俗，不像则不是，妙在似与不似之间。”所谓太像是把生活的原样照搬或复制，这样自然会显得乏味。媚俗，是完全脱离了对对象的原貌，搞得似是而非。所谓“妙”，就是把握好既不脱离客观对象的基本形状，同时又有对客观对象的自我性理解。把对象中最富个性特征，最精采的部分加以强调，进一步升华，把不利于整体表现的琐碎多余的东西加以充分的概括。只有这样才能

够使你所表现的形象更生动、更强烈、更具有艺术的感染力。

深入过程是绘画者个人造型能力和艺术修养的具体体现，是永无止境的阶段。也许在某一阶段中觉得画得得心应手，自己也较为满意，但过了一段时间以后，随着个人鉴赏力的不断提高，再回过头来看，又会发现许多毛病。因此在进行素描基本功训练的过程中，一方面要努力提高自己的造型能力，另一方面要注意培养自我的审美意识。

三、素描造型的基本因素

1. 形体

为了使人们对形体有更明了的理解，我们可以将其分解为“外形”和“体积”两种因素。“外形”是指平面的视觉外像而言，“体积”是指空间的立体体量，具有长、宽、深三维空间的立体形式。在素描中二者是不可分离的统一体。“形”是“体积”的外象，而“体积”则必须由“形”来体现。因此我们对素描造型因素中的形体的认识，必须树立起立体空间的概念。

形体和空间是素描造型中的主要研究对象，无论哪一种形式的素描都要围绕着如何来表现形体空间这个主题进行。一张白纸在没有画素描之前可以称之为白纸，一旦在这张白纸上进行素描写生时，甚至仅仅几根线条，那么这张纸就要理解为一个“有限的空间”，它具有前、后的空间深度。

任何复杂的形体都可以概括为几种基

本的几何形体。如立方体、圆球体、圆柱体、圆锥体等等。通过对物象基本形象的研究,能加强我们对物象大形体关系的认识。

2. 透视

自然界的物象呈现出近大、远小的空间现象,就是我们所说的“透视”。绘画本身是一门视觉艺术,当你拿起笔来用眼睛观察这个世界时,首先遇到的就是透视问题。如何用科学的原理和方法把透视现象较为准确地表现在画面上,使所描绘的物象在画面这个“有限空间中”呈现出立体感,这就是绘画的透视要解决的问题。

对于透视,东西方绘画有不同的理解和表现方式。西方绘画一般采用“焦点透视”,遵循自然科学的透视法则,较为真实地再现自然。而东方绘画,则多以画面的整体需要采用“散点透视”,带有创作的主观性。在此我们只介绍焦点透视的基本规律。

在素描写生中,运用透视来确定物体的空间深度,确定物体各部位的空间位置,是绘画表现物体立体感,表现空间效果的基本因素。因此,透视法则是写实造型的重要依据,掌握透视的基本原理是准确观察,真实描绘物象空间关系的基础。

透视是一门较为复杂的学科,为了使大家能更清楚地了解它,这里我们用简单的示意图加以说明(透视示意图图1)。

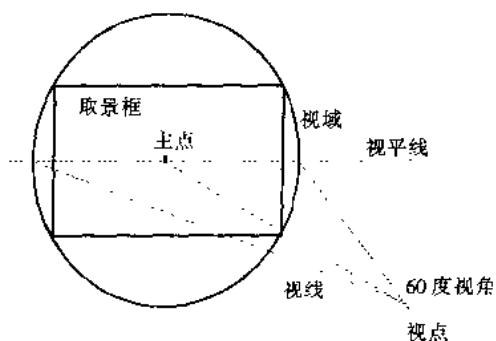

图 1

视点:画者眼睛的位置。

视线:画者视点和物象之间的连线。

视域:固定视点后,视线夹角内所看到的范围。

视平线:向前平视与视点等高的一条水平线。

视平线与图象的关系:高于视平线的时候只能看到底面而看不到顶面;低于视平线时只能看到顶面而看不到底面。如果当视平线与物象处于平行时,底面、顶面则都看不见。当物象高于视平线的距离越高,底部看到的面积越多;当物象低于视平线的距离越低,顶部看到的面积越大。

3. 结构

所谓“结构”是指物象的内部构造的组合关系,“结构”是构成物象外貌特征的内在依据。对于形体结构的分析和研究就是要透过外在因素进行更深层次的内部构造及组合关系的了解,是对形体最本质的认识。

素描中的结构,可以从两个方面进行理解。一是解剖结构,二是形体结构。

解剖结构，主要是指人体和动物的骨骼、肌肉所构成的解剖关系。熟悉了解解剖，是人物造型的基础。通过对人体内在骨骼、肌肉的了解，能够更加准确地把握人物形象的一系列外表特征。

形体结构，主要是指构成物象的基本形体的组合。换句话说：所表现的物象是由哪些简单形体构成的，它们之间的组合关系就是结构关系。从这个角度去观察、认识复杂的客观对象，便于对复杂关系的理解，有利于形象的体积塑造。

4. 比例

物象的结构、形体等造型因素体现在外观形态上必然同一定的尺度相联系，各部位的不同尺度关系则称之为比例关系。

任何物象的形体都有它特定的比例关系。例如正方体，它的长、宽、高的尺度都是相等的，如果把某一部位的尺度加长或缩短那么也就不是正方体了。因此说来如果比例变了，物象的形状也就变了。在素描写生中，特别是对于初学者，能够准确地把握好各部位的比例关系，准确地表现物象的基本特征，显得尤为重要。

在素描写生中除了要进行形体内在结构的剖析外，还要注意调整好各部位之间比例关系。在进行比例观察中不要只孤立地看某些局部，要善于把各部位的比例关系全面地进行比较，可以借助一切横向纵向联系的点反复进行联系，有时也可以借助工具来进行目测，力求基本形体的准确。这是一个相当严谨，周密的分析过程，同时也是一个非常重要的造型准备阶段。

四、素描绘画的基本形式

1. 结构画法

结构画法也可以叫做结构性素描，顾名思义就是从形体的主要结构入手，以突出表现不同体面的透视和结构关系。这种表现形式一般多以点、线为主，以形体的点线之间相互联系来进行形体和形体之间的比较，确立形体之间的透视关系和比例关系。同时利用线与线、点与点之间的虚实、强弱的对比来表现物体之间的空间关系。一旦在一张白纸上进行素描写生时，就要理解为它是一个可视的有限空间，一条线就是一个面，要把这些不同的面的不同变化加以对比，明确它们之间的前后空间层次，还要对形体进行全方位的观察理解。既看到可视的一面，也要想到看不见的那一面是怎样的透视关系。力求把形体看穿，看成玻璃状的透明体。通过这种严密、细致的推敲过程，使形体之间的各种关系更加准确。这应该说是一个相当理性，相当严谨的造型训练过程，也是对形体最本质的认识。如能把形体的透视、比例和空间关系等诸多因素表现得很准确，会为后续刻画打下良好的基础。

这种结构性素描训练的目的性很明确，方法也比较直接。它舍弃一切表面的因素，进行形体最本质的刻画。加强对形体结构、空间、透视等关系最本质的认识。这种方法有点像文章中的缩写，截取文章中最主要的内容加以提炼、去粗取精、去伪存真，使之更具艺术的感染力。因此要想用最简洁的艺术语言，把形体造型诸多方面的关系准确、生动地表达出

来,如果没有真正的理解是不行的。

2. 明暗画法

明暗画法,也可称之为全面因素的素描训练方法。它与结构性素描相比,尽管在表现手法和效果上各有差异,但并没有本质的差别,二者的目的是-致的,都是表现形体结构、透视及空间。结构性素描的表现手段主要以点线为主,通过形体间点线的相互联系,加强对形体内在因素的理解,侧重于本质性的研究。而全面因素的素描训练方法,除了对以上内在结构进行分析,更侧重于形体外在因素的表现,如形体受光后的光影变化,光感、质感等等,它主要以光影色调的明暗对比作为表现形体、表现空间的基本手段。由于二者在训练中的切入点不一样,因此所达到的教学效果也有所不同。

在素描写生训练过程中应该有意识地以各种不同方法来进行写生训练。特别是这种全面因素素描,要求表现的技巧性更高一些。因此在具有一定的造型基础以后,可以适当地安排一些这种技巧性较强的练习。应该引起注意的是一些初学者,往往对光影、色调这些表面效果产生浓厚兴趣,顾此失彼,从而忽略了对形体、空间、结构这些最本质的认识,过早地进入到表面浮光掠影的摹拟。“知其然不知其所以然”,这种现象在教学中是比较常见的。

色调的明暗对比是全面因素素描的基本造型手段,但绝不是为了画调子而画调子,而是要用调子和调子之间的对比这种造型手段最终达到表现形体、表现空间的

目的。调子好比是文章中的形容词,当它能恰如其分地表达所描述的内容时,它是美的、动人的,否则就会使人觉得多余,甚至有故意卖弄之感。画素描也是如此,对形体是否理解,不在于调子画得多少,而是看是否表现得准确,是否能把调子和形体、空间等诸多造型因素结合在一起。因此无论是结构性素描,还是全面因素素描,都要求对形体、结构有深刻的认识,有本质性的理解。只有在这个前提下,才能更好地运用不同的表现手段生动、准确地表现对象。

五、素描写生前的准备

1. 工具材料

①笔

笔是素描写生中最重要的工具,不同的笔会产生不同的绘画效果。因此在进行素描写生之前,可以根据对所表现的客观物象的不同感受,素描风格的设想以及素描写生时间的设定(是长期作业,还是短期作业),选择合适的工具。素描主要是用铅笔、炭笔、木炭条等等。

一般初学者多以铅笔为主。铅笔线条比较细腻,色调丰富、利于修改,既能大面积渲染,也能进行细微的刻画,是素描基础训练中的常用工具。铅笔分软铅、硬铅,可根据素描练习的具体情况适当选择。根据情况可一开始使用一些软铅(3B至6B之间),随着素描的不断深入选用一些硬铅(HB即可),也不必选择过硬的铅笔。炭精棒的色调比铅笔要强烈一些,也相对粗犷一些,比较适合中短期作业,有较强的表现力。木炭条虽然层次也比较细

腻，但容易脱落，必须马上用定画液固定，一般多用于创作性素描的起稿。总之，关于笔的使用还需在素描写生中不断尝试，逐步掌握，按自己的习惯进行选择。

②纸

素描纸一般不要选择过于光滑的纸面，要选用质地坚实平整，能承受铅笔和橡皮的摩擦而不致于起毛的白纸。通常可选用商店出售的素描纸较好。在进行长期作业时，应选用结实、细腻的纸；而画短期作业时，可以根据不同情况适当选用能够有利于表现手法发挥的纸。

③橡皮

橡皮在素描写生中是必备的工具，它不仅仅是用以清洁和修改画面的工具，同时也可以作为一种与铅笔互补的绘画工具。画素描过程的开始，也是调整画面的开始，需要从整体关系全面地观察、比较，随时调整画面的某些与整体不相谐调的部分，也许减弱某些部局会起到加强其它局部的效果，因此橡皮能帮我们减去画面多余的东西，帮助我们来谐调画面的整体关系，起到笔所达不到的效果。因此掌握好橡皮的使用也是绘画技巧的一个很重要因素。

目前市场中橡皮种类很多。有一种是可塑橡皮，柔软得像橡皮泥一样，它比较适合减弱画面某一局部的关系，但是要想用它把画面擦干净不是很容易。还有一种是塑料香料橡皮，它也很柔软细腻，能把画面擦得很干净，比较适合改错。还有一些进口橡皮，绘图专用橡皮等等，可以根

据自己的情况进行选择。

④画板、画架

画板、画架也是素描写生所必备的工具。“功欲善其事，必先利其器”，学习绘画没有一套相应的绘画工具，必然会对绘画效果有所影响。写生一般以半开画纸大小的画板为宜。这样四开、半开纸的都可以画。画板要板面平整，不变形。画纸一般可用图钉和铁夹固定在画板上。画长期作业，应将画纸裱在画板上为好。裱糊的方法是先将少量的水刷在画纸上，待纸伸展铺平后另用2公分左右的纸条刷上浆糊，把画纸四边贴在画板上，待干后画纸会平整如板。

画架，一般可以选用市场上比较简易的为好，首选是不占空间而且便于携带。

2. 作画姿势

作画时，人的视线与画板平行，只有这样画面才不会发生视觉变形错误。绘画者与表现对象一般相距二至三米即可，这要根据所描绘形象的大小及个人情况而定，通常细节能看得很清楚，整体也能看得很全面较为合适。

绘画者距画板至少要有一臂远的距离，有些初学者往往不太注意这一点，离画面很近，这样视觉范围较小，总是看到画面中的某个局部，势必会影响绘画效果。一定要拉开距离，只有这样对画面才能全方位地进行比较审视，有时画更大的画时还需要加长笔杆，这也是为了拉开绘画者与画面距离。

第二章 静物素描和 几何形体

一、几何形体素描

在刚刚开始学习素描时，一般总是先从几何形体开始。任何物象的形体结构都可以归纳到几何形体的概念上来认识。通过对简单的几何形体的写生训练，可以初步掌握素描立体造型的基本规律，形成一套科学、严谨的观察方法和表现手段。这是对于初学者最好的造型训练方式。无论是正规的艺术院校，还是业余美术学习班大都遵循这样一种教学模式。

在学习中有有的初学者不重视几何形体素描写生的训练，不了解这个阶段写生训练的重要意义。他们认为这些形体似乎过于简单，没有什么可画的，在写生过程中不是很认真地去进行观察、比较，常常依葫芦画瓢，敷衍了事，出现一些比例失调，透视关系明显不准确或主观编造形体的毛病。直到老师把这些问题指出来后，才恍然大悟。

对石膏几何形体的写生训练，是学习素描的开始，一旦当几何形体摆在一起时，它们彼此就构成了一个整体关系（即比例关系、结构关系、透视和空间关系等），因此不要孤立地看某一个形体，而是把这个形体与其它的形体有机地联系在一起进行比较，从整体关系上进行反复调整，确定它们彼此的空间位置。这个过程是最初

素描造型，必须具备的整体观察意识。

石膏几何形体的写生应先从简单的基本形体画起，然后再由少量的组合到较复杂的组合，循序渐进地进行训练。在写生过程中，一方面要注意观察方法的培养，确立整体意识，养成良好的观察习惯。另一方面还要侧重于表现手法和技巧性的训练，不断丰富艺术表现语言，以提高造型能力为主要目的。

为了达到不同的训练目的，可以结合自己的学习情况选择不同的训练形式。

二、静物素描

如果说画几何形体素描写生，仅仅是素描学习的开始，那么静物素描则是在几何形体素描训练的基础上对客观对象进行更深层次的表现。在静物素描的写生训练中，除了要掌握素描造型的基本规律，建立一套科学、严谨的观察方法之外，同时也包括构图、质感、光感、色调、线条、透视、韵律等诸多因素表现的训练。因此静物素描是一项综合性的造型训练，是初学者必不可少的素描训练课题。

静物素描所描绘对象是固定不动的，便于作较长时间的观察和描绘，有利于初学者掌握。静物素描写生包含很多表现因素，如光感、质感、色调等等。静物画是一个永恒的表现主题，古今中外历代艺术

家都曾以此为题材，进行过深入的探索，并创作了许多不朽的杰作。

1. 静物的摆设

静物的摆设，一般可以根据学画者的作画水平和训练目的去设置。程度好一些的可以摆得复杂一点儿，程度差一些可以摆得相对容易一些。如果是以形体结构训练为主，可以重点设置一些与形体结构有关的静物。通过对这些结构复杂的形体的写生练习，加强对于形体内在结构方面的理解。如果是以全面因素素描为主，要求要适当地考虑一下静物的质感、光感，整体空间和环境的布置。另外还要考虑一下物体形状的搭配，黑、白、灰色调的变化等。

总之，静物的布置都应根据作画者的训练目的、创作者的个人表现意图，有意识地进行摆设。

2. 素描静物写生的步骤

素描静物写生在训练方法上也有结构素描和全面因素素描两种不同的表现形式。尽管在形式和方法有很大差别，但写生的基本步骤和表现意图是一致的。绘画步骤可大致分为“起稿(构图)”，“大形体关系塑造”，“深入”三个阶段，在每个步骤中都有其主要的表现内容，每个环节都是一环扣一环紧密联连的。是对物象从观察到理解，从宏观到微观，由表及里的认识过程。

当一组静物摆在你面前时，首先要考虑的问题是如何表现(以什么形式来进行表现，并先设想一下完成的最后效果)，要选择观察静物的最佳角度来进行构图。在构

图过程中要注意画面的整体效果，既不要把物体画得过大，使画面有涨满的感觉，也不要把物体画得过小，使画面显得过于空旷。要根据静物的具体情况，把构图安排得大小适中，既要突出主体造型，又要有一定空间层次的变化。为了做到心中有数，也可事先画几个构图小稿，从中选择一个最佳方案。构图的好坏往往会直接影响到画面的最终效果，不少初学者在写生过程中总是急于追求画面的最后效果，而忽视了构图阶段的推敲。构图能力的培养也是素描造型训练过程中的重要环节，是绘画者造型素养的具体体现。

对于构图的安排，需要根据绘画者本人对所描绘对象的个人感受、表现意图等诸多方面的因素灵活地进行安排。在这个步骤中不仅要考虑到物体、空间整体的布局，同时物体之间和各部位之间的比例关系、透视关系、空间关系等方方面面的因素也都需在这个步骤中开始形成。因此在头脑中要始终保持着整体观察、整体比较的造型意识，力求把所描绘的自然物象进行最大限度的简化，高度地进行概括，抓住主要的东西，使画面有很强烈的造型意识和空间效果。这是这个步骤中的主要问题。

在构图阶段准备工作基本完成以后，下一步的任务就是如何在这张白纸上(在这个有限的“空间”里)，建立起大的框架结构，大的空间关系。这个步骤是素描写生的关键。无论是结构性素描，还是全面因素素描，也都要从这个步骤开始。

所谓大的形体关系，主要是指构成画

面总体的各个物象间的形体关系。如形体之间,形体各部位之间的比例关系、结构关系及空间关系等等。我们在观察时不要孤立地只看到某一个形体就匆匆动手,要善于把这组静物中每一个形体都有机地联系在一起,进行总体的观察和比较,在画面中反复地进行调整,摆好它们之间的各种关系。在这个阶段中要舍弃形体表面琐碎的细节,进行大形体的归纳,大的空间调整,建立坚实、准确的框架。

一般结构性素描在这个步骤中多以点、线为主要表现手段,通过点线之间的联系,加强对形体内在结构的理解,利用线与线、面与面之间的虚实对比,表现整体的空间层次。全面因素素描则以大的明暗关系做为塑造形体、表现空间的手段。一方面要注意内在结构的理解,同时还要进行外在因素的描写、刻画。在这个阶段中要尽可能避免小范围的局部刻画和表面化的自然摹拟。

深入刻画是素描写生的最后步骤,也是至关重要的阶段。“深入”不是仅限于细部的刻画和面面俱到的复述,深入刻画的目的主要是整体关系的完善,把不利于整体表现的因素要尽可能地概括起来。这种概括要与画面整体相协调,把画面中的主体很鲜明、生动地展示在众人面前,使画面更具感染力。这不仅需要有一定的造型基础,同时还需要有一定的艺术修养,也是审美意识的具体体现。这需要我们在长期的艺术实践中不断探索,逐步地完善。

静物写生一方面要使绘画者在写生中掌握素描造型的基本规律,建立一套科学、严密的思维方式。另一方面,要在写生过程中,通过对各种不同质感、光感静物的描绘,提高绘画者的表现技能。静物素描是一项综合性的造型训练,是初学者必不可少的训练课题。

第三章 石膏像素描

一、石膏像素描

石膏像素描的写生训练是进行人物头像素描写生前的准备阶段。石膏像一般要比静物形体结构相对复杂,但是由于石膏像是白色的,能排除色彩的干扰,又具有静止的优点,便于较长时间的深入观察、分析和研究素描造型的各种关系。

以石膏像为写生教材进行素描造型训练,在欧洲大约已有数百年历史,在中国大约由 30 年代初期才由外国留学生引进的。实践证明,它具有其它训练手段无法取代的优点,对于加强对人物骨骼结构的理解,对形体结构及空间的认识,掌握素描造型的基本规律,都起着重要的作用。素描石膏像的写生训练是学习素描的重要手段,目前许多美术院校在入学考试中也都将石膏像素描作为一项重要的考试内容。

现在我们作为素描训练的石膏像教材,多是古希腊和文艺复兴时期艺术大师们的雕塑复制品。这些作品一般都具有造型考究、形象生动、手法概括的特征。通过对这些古典主义大师杰作的写生研究,不仅在造型技能上得以锻炼和提高,而且也会受到大师作品崇高审美情趣的启迪。

石膏像素描训练要本着循序渐近的原则,一般应先从较为简单的半面像开始,

然后画头像或半身像。也可以根据初学者在写生中的具体问题,有目的的进行某种专门性训练上的安排。因人而异,有较强的灵活性。在训练中要注意长、短期作业,包括临摹、默写方面的练习。

在石膏像素描的写生训练中一方面要加强对人物骨骼结构的理解,熟悉并掌握人体的解剖,只有这样才能更好地表现外部形体。一般可以结合人的骨骼造型和解剖示意图参照进行。另一方面要注意正确的观察方法和表现方法的培养,就是要遵循从整体到局部,而又使每个局部服从于整体的关系之中这样一个基本原则。我们经常发现在初学者作品中出现的花、灰、平、腻等弊病。从表面上看这只是一些画面效果问题,但究其原因,主要还是在观察方法和表现方法上存在一定问题。下面就这些问题的产生,谈一下认识。

花(画而琐碎):从画面效果上看,画面显得琐碎、零乱,主体部分不突出。这说明绘画者缺乏整体意识,往往总是被石膏像具体的细节(局部)所吸引,而忽视了大的整体关系的归纳。让那些不必要的细节显得过于突出,而破坏了整体关系。这就像戏剧中主要人物的戏被次要人物夺了一样。素描写生在画面上要始终保持造型主体的完整。所谓主体,就是构成石膏像