

素描的理论与实践

SU MIAO DE LI LUN YU SHI JIAN

谢投八 著

福建人民出版社

素描的理论与实践

谢 投 八

福 建 人 民 出 版 社

一九八四年·福州

素描的理论与实践

谢 投 八

*

福建人民出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 4.1875印张 24插页 91千字

1985年3月第1版

1985年3月第1次印刷

印数: 1—33,060

书号: 8173·900 定价: 1.50元

作者近影

作者简介

谢投八，原籍福建海澄，1902年生于厦门。

1919年赴菲律宾，入菲律宾大学美术学院绘画系，1925年毕业，留校继续研究。1928年赴法国，入巴黎朱亮艺术学院(ACADEMIE JULIAN)绘画专业深造，1934年毕业回国。

谢投八自幼爱好绘画，前后十五年在海外，勤奋学习，造诣很深，作品曾多次参加学院竞赛，获得首奖，深得同行赞誉。回国后，长期从事艺术教育工作，历任厦门美专、福建音专、福建师专、杭州艺专、福建师院、福建师范大学等校教授，兼艺术系主任职务，至今已五十年。办学经验丰富，教学认真负责，为我省内外培养了大批美术师资和美术骨干力量。

本书运用辩证唯物主义观点，就素描教与学的一些基本问题，结合作者数十年教学实践，由虚到实，深入浅出，提出了一些宝贵见解，可供学习参考。篇后所附名作插图，多采自各家专集，对初学绘画者和从事美术造型基础教学的教师，均有指导作用。

目 录

一、绪论

- (一) 素描的产生与发展…………… [1]
- (二) 什么是素描…………… [4]
- (三) 素描在绘画上的作用…………… [7]

二、素描的要素

- (一) 物体的特征…………… [12]
- (二) 素描的要素…………… [14]

三、构思与构图

- (一) 什么是构思…………… [31]
- (二) 什么是构图…………… [38]
- (三) 形式美问题…………… [40]
- (四) 形式美原理在线、形、明暗上的运用…………… [48]
- (五) 构图的基本形式…………… [60]

四、用唯物辩证法来指导素描实践

- (一) 用唯物辩证法的世界观和方法论来指导素描
实践…………… [65]
- (二) 紧抓对象精神特征，以形写神，求得形神兼
备…………… [66]

- (三) 树立整体观点, 辩证地处理整体与局部、部分与部分之间的关系…………… [71]
- (四) 分清主与次、主导和从属、本质与非本质、必然与偶然…………… [73]
-

五、素描学习的方式和方法

- (一) 写生画…………… [78]
- (二) 速写…………… [84]
- (三) 记忆画…………… [88]
- (四) 想象画…………… [90]
- (五) 小构图…………… [91]
- (六) 钢笔画…………… [92]
-

六、一些实际问题

- (一) 画前准备…………… [101]
- (二) 描写方法和步骤…………… [104]
- (三) 正误方法…………… [121]
- (四) 工具和材料…………… [122]
-

附 素描作品44幅

一、绪 论

(一) 素描的产生与发展

要想对一个事物有较全面的了解，就必须知道它的过去。

在世界上许多地方，从西班牙、法兰西到南非、西伯利亚，都发现不少史前的洞窟壁画，从而证明，早在原始社会，素描就已先于文字出现在世界上了。

我们的祖先在几千万年前由猿类进化为人类的过程中，逐渐使手的动作适应生活和劳动的需要，制造出各种生活上和生产上用的工具，从制造简单粗糙的石器，进步到制造尖锐细致的骨器，后来又锦上添花，在这些工具上刻划线条，以资装饰。

石器时代，人们穴居野处，时常在生活环境的周围运用线条描写人物和图案。用有色的泥土在壁上描写，用石器在骨片上和石块上刻划。洞窟壁画便是这样产生起来的。这个时代，素描、图案和雕刻三者还没有明显的分家。根据文字记载，我国的图画开始于黄帝时代（公元前2692年开始）。黄帝有臣仓颉、史皇二人，仓颉造文字，史皇作图画。文字的结构称六书，即象形、指事、会意、形声、转注、假借。象形文字简直和图画没有什么两样。我国四千年前新石器时代的陶器上所描绘的图案已具有匀称而繁复的美。殷商制造的陶器，线条极为细致，能把自然界的现象和

生物加以图案化而又不失其本来的活跃意态。周代铜器上的素描尤其具有现实主义倾向。汉魏六朝人物画逐渐成熟。到了唐代，画家又神妙地在绢上、纸上利用彩墨画出极其优秀的山水、花卉、鸟兽，为祖国伟大灿烂的文化增添了异彩。五代、两宋以降、流派繁多，名家辈出，进入高度发展阶段。

埃及古代就把素描画在纸草上（纸草是一种生长在埃及尼罗河湿地的草，其茎的纤维可以用来造纸）或石器上，以表现生活。古希腊也创作了许多具有现实主义价值的素描，画家把希腊文明衰落期人们的日常生活画在花瓶上，然后把它刻划出来。

到了意大利文艺复兴时期，由于科学的发展，艺术家探索出透视学、解剖学和明暗造型的科学知识，作为素描科学法则来指导描写。当时名家辈出，杰作如林。他们大多以线条为主体，以明暗为从属，来描绘对象的精神实质和形体结构，形象逼真，造型严谨，在艺术领域中树立了千秋典范。

十八世纪初叶，欧洲宫廷贵族生活穷奢极欲，他们不满意文艺复兴以来的那种谨严庄重的艺术形象，而崇尚纤细轻巧、繁琐绮丽的艺术形式。皇家艺术学院为了迎合上层人物的趣味，在素描教学上便忽视人体内在结构的刻划，而专在人体的一些外在现象如体积、质量感上用功夫。

十九世纪后半叶至本世纪初，在法国陆续出现了印象派和其它一些资产阶级唯心主义绘画流派和绘画方法。它们在艺术风格上各有特色，争妍斗艳，眩人耳目。它们忽视作品思想，认为只有形式才有意义，把绘画的任务归结为表现大量颜色、斑点和几何图形。印象派追求色彩，对结构还只是放松和简化而已，还没有明确的变形理论，德加（1834——1917，法国画家）的群像也还只是取消了表情和精神的联系，使人物以形的单元在画面上出现。到了塞尚（1839——1906，法国画家）就从结构上动摇了

写实的形体观，用几何形组合使表现取得了主观的自由。马蒂斯（1869——1954，法国画家）从画面整体形的需要出发，扭歪了人体。而立体派则更变本加厉，把自然形仅作为破坏平面的依据和重新组合的外壳。其后，抽象主义则更走向极端，完全丢开自然形，使绘画变成“平面形态学”式的纯装饰艺术。这些形式主义绘画不但我们囿于欣赏习惯莫测高深，实际上外国人也多莫名其妙。一九六一年马蒂斯的名画《浮舟》在纽约现代艺术馆展览时倒挂了一个半月竟无人发现，真是大笑话。但是也有这么一种人，他们为了对人表示自己是聪明的人，强作解人，把自己看不见的皇帝的奇异新衣，赞扬得有声有色，把自己看不懂的东西，吹捧得天花乱坠。

这些形式主义绘画是帝国主义时代资产阶级意识形态和文化深刻危机的反映。但是它们的创始人，不论是毕加索（1881——1973，西班牙画家），还是马蒂斯，都具有坚实的素描基础。他们深厚的基本功表明，他们对人体结构了如指掌，甚至对人体每一小块肌肉在动作时的微末变化都能够熟练地把握到。他们正是由于掌握了这样牢靠的写实功夫，才能在后来的艺术创作上进行随心所欲的夸张和自由的变形。

这里简单提一下西方一些形式主义绘画流派，目的在使我们对绘画艺术的发展有一个概括的了解，对于它们的某些表现手法和技巧，甚至艺术思想中的某些可取的成分（如注重形式因素、注重内心描写等），也可以而且应当加以借鉴。但是必须知道的是，无论在什么时候，占主导地位的仍然是现实主义艺术，而且他们艺术院校的教学直到现在也还是循规蹈矩，对基本功抓得很紧。在素描乃至各个画种的学习中，忽视本质的严格训练，而去追求表面的风格，必定要走弯路。

也在十九世纪末，在俄罗斯出现契斯恰科夫（1832——1919，

俄国美术教育家)素描教学体系,它是在学院的传统教学基础上经过周密的思考确立起来的。自一九五二年以来,这一素描教学体系就为我国艺术院校所接受,直到现在还占主导地位。这一体系虽有其可取之处,但不是唯一的体系。理宜博采众长,造成风格的多样化。

如上所述,可以看出素描的历史至为悠久,它的产生和发展是和人类社会的发展密切相联的。

(二) 什么是素描

那么,素描是什么呢?素描是单色画的统称,也叫做单色画,黑白画、白描,是画者根据视觉感受的直观形象,或按照记忆上、思想上的观念,利用一种纯朴沉着的色彩徒手在平面的画纸上表现出立体物的图画。

素描可用毛笔、铅笔、木炭、炭笔、钢笔和其它画具来画,色彩一般要用黑色。速写性的素描,调子要求不繁,也可以利用褐色或其它纯朴沉着的单色来画。

素描可以按照画什么(内容)和怎样画(工具和方法)来分类。按照内容可以分为静物画、动物画、室内画,风景画和人物画等,按照工具和方法可以分为水墨画、铅笔画、木炭画、炭笔画和钢笔画等等。素描还可以按照描写方式和用途分为临摹、写生、草图和创作等等。就素描作品而言,基本上可以分成两大类,一是练习性素描,一是创造性素描。

练习性素描的主要作用,在于研究如何正确观察对象,认识对象,表现对象,积累生活知识,锻炼描写技巧,掌握和运用写实手段来表现周围世界。美术专业院系的学生,一进校门就要从事这种素描的学习。创造性素描系画者根据自己对对象的认识和

理解，充分表现描绘意图，创造性地处理对象。这种素描要求画者象一个优秀的肖像画家那样，从对象本身去探索，画出对象的特殊面貌和性格，求其肖似，而又比对象更美。为了表现特征，采取一定的夸张手法是允许的，尤其是在为了描出和强调美的某一因素的时候。这种素描实属不易，是高年级学生要花大力气去钻研的。

由于各个画家的思想感情、个人修养和对客观对象的感受各有不同，对表现特定的对象，也各有各的主观愿望，各有各的表现手法。因此，在素描上就产生出各种不同的风格。这是好事，应该大力支持，大力鼓励，这样才能百花齐放，异曲同工。但是，这毕竟是画家的素描，创造性的素描，不是一般的练习性素描。学习有个过程，在我们师范院校艺术科系，素描课的学时有限，首先必须学好基础课，练好基本功，不要过分热衷于“个性”，过早地强调独特风格。素描是理性的东西，过早、过多地夹杂主观成份，对深造不利，但表现手法要力求多样化，只有借助于多种多样的、能符合最不同的审美趣味的描写方法，才能在艺术上更真实、更全面地反映现实。法国野兽派画家马蒂斯1948年在美国费城举行个人画展，他怕他的画对青年美术家发生消极影响，在开幕前写了一封《致青年美术家的信》，苦口婆心地希望青年美术家要练好基本功。信里有这样两段话：“美术家如果不能够以工作（这种工作同最终的结果有遥远的联系）来准备自己的繁荣时期，他就将面临可悲的未来。如果已经成名的美术家没有体会到还有必要时常回到土地上去，他就开始原地打转，无休止地自我重复，直到由这种重复所维持的求知心消失为止。”“美术家应当深刻地认识大自然，应当和它的节律合拍。这就要经过努力来使自己掌握技巧，有了技巧，往后就可以用独特的语言表达自己的思想。”这些经验之谈，大可令人深思。

但是，从长远来说，艺术家毕竟贵有自己的特点，有自己

独特的风格。风格是什么呢？“风格就是人”，“风格就是人格”。鲁迅认为，一幅画、一座雕像，都是作者的“思想与人格的表现。”风格在作者选择题材、内容和表现手法时就已形成。一切艺术都不可能是纯客观的反映，都要带上作者的主观意识，渗透着作者的思想感情，受思想感情和内容的制约，所谓“画受墨，墨受笔，笔受腕，腕受心。”我国传统艺术很重视“传神”。“神”，有客观的和主观的。客观的“神”，指的是对象的精神面貌，主观的“神”，说的是作品中流露出来的作者的思想感情，因为在描写过程中，作者与对象之间总不免有某种感受上的默契。由于各人的品格，和修养不同，思想基础和认识水平不同，以及审美意识的差异，对同一具体对象的认识在能动作用的发挥上也就不尽一致。这就是形成各种风格的认识基础。“画如其人”，“风格即人格”，要使艺术格调高，艺术家本身就必须心地玲珑，人品高尚。用墨无法、举止轻浮的人，学识浅薄的人，无论怎样画也厚重不起来。要学艺术，必须先学做人。要端品励学，又红又专；要坚持正确的政治方向，用马克思主义的科学世界观和方法论来武装自己，使自己的作品逐步地具有高尚的格调，独特的风格。

在素描中起主要作用的是轮廓与线条，画者就是利用它们来显示所描绘的东西的立体特质的。素描虽有种种不同的表现方式和方法，但其画法，从广义说，基本上不外三种：一是线描，二是带调子的素描，还有一种介于两者之间的画法，即以线条为主体，明暗为从属的三级明暗画法，这种画法，着重研究形体结构。线描又有两种不同描法，一是用笔力量平均，不分提顿、轻重、疾徐等变化，就象中国画中的铁线描一样，这种描法一般多用于装饰性的画面。二是在用笔力量平均的基础上，根据造物的形体结构而有提顿、轻重、转折等变化，就象中国画的莲叶描描法一样，一般线描多用这种描法。古今中外，画家表现立体形状

的方法，除了使用色彩一法而外，实际上就只有使用线条和明暗这种方法了。

（三）素描在绘画上的作用

十九世纪俄罗斯美术教育家契斯恰科夫在谈到研究实物是艺术家的首要任务时，着重指出了素描的重要意义。他认为：“素描是一切造型艺术的基础，是根基，谁要是不懂或不承认这一点，谁就没有立足之地”。

十九世纪法国画家安格尔（1780——1837）也曾经指出“素描体现艺术的整体性”。

“素描并不是单纯地再现轮廓，也不仅包含线条，它还表现由内在的形式到平面，到体型。有了这些，看一看，还剩下什么呢？四分之三的绘画内容都给素描包括了。假如要我在门上挂一块招牌，我就给写上‘素描学校’，而且我确信，会在这所学校里培养出许多画家”。

“素描包蕴一切，除了色彩”。

契斯恰科夫和安格尔的话，言简意赅，语重心长，深刻地道出了素描的重大意义，是值得我们深思切记的。

素描和其它造型艺术一样，是通过艺术形象来反映客观事物，来使思想形象化的。由于素描的表现手法在造型艺术中具有重大的作用，因此它一向被公认为是一切造型艺术的基础。学习任何一种造型艺术，无论是雕塑，建筑，特别是绘画，都要学习素描，以打好专业基础。

大凡在美术史上垂名的有成就的美术家，无不呕心沥血，穷毕生的精力以钻研素描。他们一致认为，素描是艺术事业的重要工具，不充分掌握素描技巧，艺术家便不具备达到目标的手段。

通观一下西洋美术史，任何一个艺术家，如果素描功底不好，那他肯定不会有这么大的成就，他连同他的作品也不可能被载入美术史册，流传后世。

在绘画上，素描除了为学习各画种打好基础之外，主要任务便是为创作服务。创作之前要收集素材，画成草图，落幅以前还要经过一系列的写生准备工作。素描不过硬，则情节的处理，画面的安排，形象的塑造，乃至各种素描因素的协调，处处都可能发生问题，影响到作品的思想性和艺术性。

就彩色画来说，“素描包蕴一切，除了色彩”。的确，就形式而言，一幅彩色画，剥去它那姹紫嫣红的眩人的外衣，其骨子还不是一件素描？你从丁托莱托（1518—1594，意大利画家）的画上一层一层地擦去颜色，当你还未擦到画布时你就会发现最美的线条，最富表现力的素描。彩色画从其形式来看，素描好比人的身材，色彩好比人的打扮。身材好的，淡装浓抹总觉相宜；身材不好的，任是绫罗披体，恐也难以掩盖陋质。当然一幅绘画最好是素描和色彩各臻其美，造成连璧。

有的同学在做彩色画时，往往只把注意力放在色彩和笔触方面，开始时既不重视起稿工作，描绘过程中又不重视素描因素，认为素描是素描，彩色画是彩色画，两者截然无关，不必把它们结合起来。这是极端错误的。彩色画固然要着重研究色彩，但若忽视素描，色彩何从寄托呢？且不说别的，单说在描绘过程中，应从何处落笔、收笔，应在何处着色？不就需素描作指导吗？

此外，在高等艺术院校的中国画专业，造型基础能力的训练要不要通过素描，这是多年来艺术教育界经常争论的一个问题。我们认为，中国画的表现方法与西洋画不尽相同，因此，学习中国画一开始就应遵循传统的造型规律，利用中国画的工具、材料，从事临摹和写生练习。所谓传统的造型规律，简言之，就是从描

写对象本身的结构出发，通过“骨法用笔”，即利用线条的变化，来概括形状，以达到“以形写神”、“形神兼备”的最高目的。与此同时，还要利用便于修改的铅笔或木炭条，进行素描写生，通过明暗画法，准确地、严格地全面掌握造型的普遍的共同的规律，接着还要通过以线条为主体、明暗为从属的画法来紧抓结构。这样两条腿走路的造型基础训练，对学习中国画来说是只有好处，而无害处的。

素描除了“为人作嫁”，为学习各画种打好基础和为创作服务之外，它本身也可以自立门户，自显身手，独立进行创作。事实证明，一幅思想性和艺术性并茂的素描创作，自有其独立存在的价值，可为人民服务，为社会主义服务，而却不见得一定要借助于色彩为之着粉施朱，才见生色，才能发挥作用。

徐悲鸿（1895——1953）是一位绘画基础很扎实的画家，解放初，他画了一些劳模头像素描，极为珍贵。还有叶浅予为《子夜》、罗工柳为《把一切献给党》、阿老为《狱中》、张光宇为《神笔马良》等文学作品画的插图，都是很成功的素描作品。再例如，王式廓的《血衣》和中央美术学院附中教师集体创作的《当代英雄》两幅油画的素描底稿，前者深刻地表现出土地改革中农民对地主恶霸的刻骨仇恨，后者生动地描绘出毛泽东同志和建设社会主义的英雄劳动人民以豪迈的步伐大踏步前进，这些都是广大群众所喜爱的素描巨制。又如在群众中普及最广，最受老少欢迎的连环画和版画，也都属素描作品。它们之所以那样受到广大群众的欢迎，那样深入人心，就是由于它们在题材上能及时反映人民日新月异的生活和斗争，表现他们的生活愿望和革命理想，符合广大群众学习和欣赏的需要，同时，对于过去的革命历史题材和中外古今进步的文学作品，也能广泛加以反映。好的连环画、版画的作者都具有坚实的素描基础，能运用各种笔法和刀

法来表现生活，使自己的作品达到思想性和艺术性的高度结合。

附带提一下，素描和其它画种一样，还可以培养人们对现实环境主动的和正确的感受力，发展人们的观察力、分析力、想象力、记忆力和创造力，从而促进人们智力的发展。任何事物都有其共性和特性，为了表现它们就必须仔细地观察它，研究它，“凡操千曲而后晓声，观千剑而后识器”。这样，通过不断的素描实践，人们的智力也就不断地得到训练与发展，专业基础也就不断地得到锻炼与巩固。此外，通过美术对人们进行美育，还可以培养人们的美感，通过写生和创作实践，以及对中外古今优秀作品的欣赏，可以提高人们欣赏艺术作品的 ability，培养健康的审美观点，从而丰富人们的精神文化生活，帮助人们把美的原则应用到日常生活和社会活动中去。在中小学开设一定数量的美术课，对青少年进行美育，对提高整个中华民族的文化水平，对建设社会主义精神文明，都具有重大的意义。

综上所述，可以知道什么是素描，素描的产生和作用。上面所谈的素描的那些作用，也正是我们学习素描的目的与要求。为了达到这些目的，就必须科学、系统地安排学习内容，沿着正确的道路，有计划、有步骤地勤奋学习，苦练基本功，把根基打得扎扎实实。座广才能端尖，根深方能叶茂。没有扎实的根基，就难在艺术上有很高的造诣。要成为一个优秀的美术工作者，在基本练习上不下一番功夫，不练得一手过硬的本领是不行的。

大家都非常赞赏盖叫天（1888——1970）的表演艺术，但对他取得成就的艰难历程可能并不大了解。有人曾向他取经，他回答得很简单明了：“不受一番冰霜苦，那得梅花放清香？”愿一切有志为祖国献身艺术的青年，排除万难，勤学苦练，脚踏实