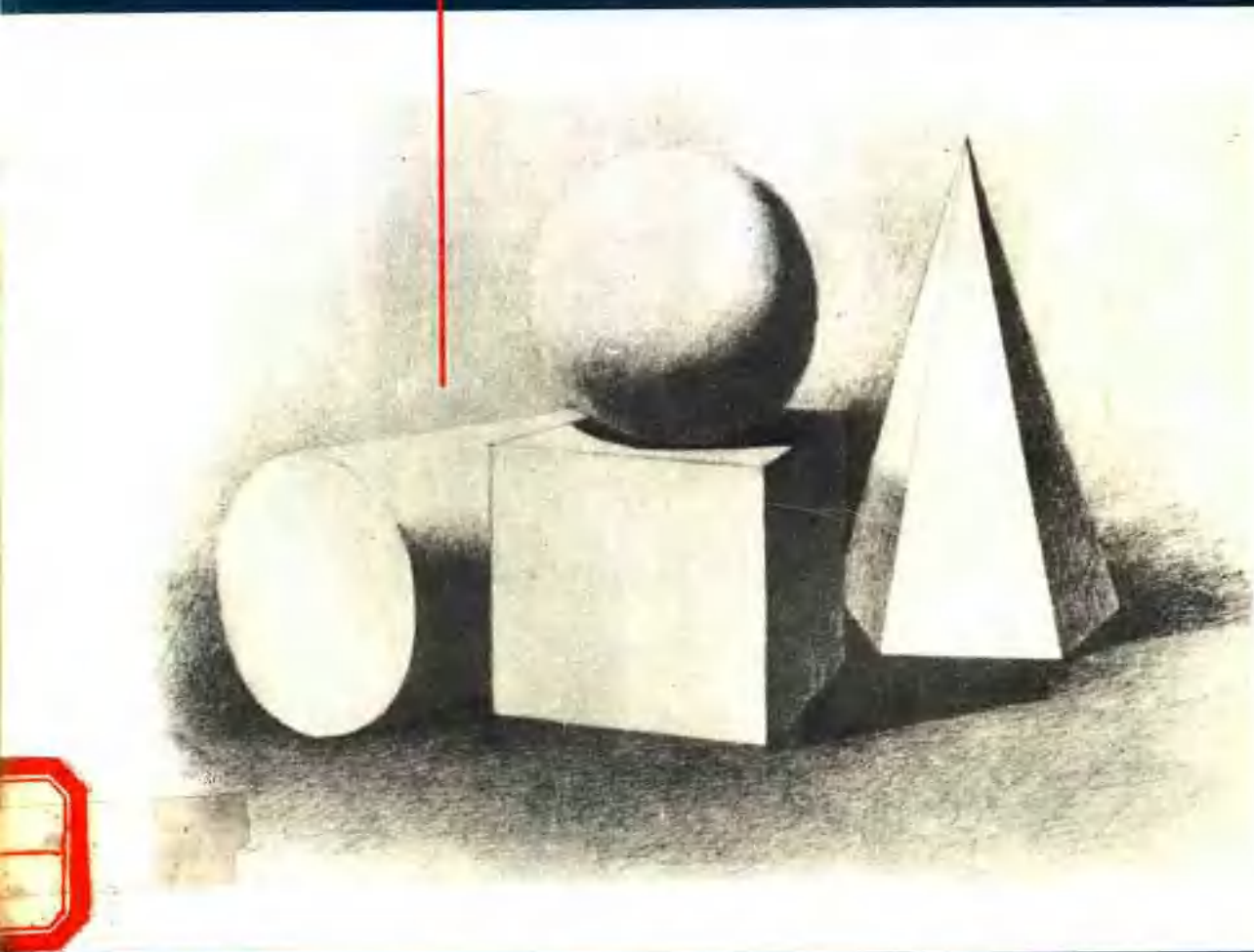

美术技法系列丛书

素描训练

孙敬 张翔 叶曙光编著

天津人民美术出版社

素描训练

孙敬 张翔 叶曙光 编写

天津人民美術出版社

天津 人民美術出版社 出版发行

新华书店 天津发行所经销 山东滨州新华印刷厂印刷

1990年7月第1版

1991年8月第3次印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:4.25

印数:18001—33000

ISBN 7—5305—0067—8/J·0067

定价:7.80元

目 录

概 论	1
第一章 作画前的准备工作	2
第一节 几种主要工具的性能	2
第二节 注意的事项	4
第二章 观察方法和写生步骤	5
第一节 观察方法	5
第二节 步骤方法	7
第三章 几何形体和静物写生	14
第一节 透视常识	17
第二节 明暗调子规律	18
第三节 关于静物写生	19
第四章 石膏头像写生	24
第一节 要有理解和感受	24
第二节 要有分析和研究	25
第五章 头像写生	26
第一节 要培养敏锐的观察力	26
第二节 理解	28
第三节 步骤	30
第四节 关于作画时的一点具体说明	33
第六章 半身和全身人像写生	35
第一节 半身和全身人像的内容	35
第二节 半身人像和全身人像相比, 其要求和不同点	35
第三节 人物和环境道具的关系	40
第七章 人物速写	42
第一节 人的比例	42
第二节 慢写	43
第三节 速写	43
第四节 记忆	48
第五节 大众与速写	48
图 例	50

概 论

什么是素描？概括的说，素描就是使用简单的工具，借助单色的线条和色块，准确、概括表现对象的一种朴素的描绘。也可以说，素描是一种单色的绘画。在古代人类居住的洞穴中，那种以简单的线条、单一色调所描绘的壁画，也可以说是早期的素描。随着人类的物质、文化生活的不断发展、进步，在造型艺术这块绚丽多彩的天地里，出现了众多完美的绘画形式，同时素描也在不断的得到发展和丰富。

素描本身是绘画的一种形式，它具有独立的审美艺术价值。素描和其它造型艺术形式(如国画、油画、版画、壁画、雕塑……等)一样，也可以反映生活中的情趣。王式廓的《血衣》这幅革命历史画，就是以素描形式出现的。此外，素描还是造型艺术的基础学科，它是一项积极的艺术思维活动和造型艺术表现技术的基础。它在其它造型艺术形式中起着支撑作用。因此，素描的基础训练的功能有着特殊的意义。要提高绘画的水平，就必须提高素描能力。

作为基础训练的素描，是通过形体、结构、比例、运动、空间位置、明暗光影……等等造型因素体现的。素描所使用的工具材料简单，色彩单一，它便于研究、掌握造型基本规律，培养正确地观察、分析、综合对象和生动表现对象的能力。素描写生的过程，是运用各种技法表现对象的过程，要通过磨练取得熟练的表现技能。同时也是直接研究对象的过程。因而要培养敏锐、深刻的观察分析能力、形象记忆力以及培养艺术的想象力、感受力、创造力等等。艺术的造型能力则是这些因素的综合体现。所以素描是一项综合的训练。作为造型艺术的基础训练来说，素描是一门重要的课程。

素描作为一种造型艺术基础的学科，它需要培养敏锐的感觉，要勤于思考。在素描造型过程中，需要敏锐的形象感觉和冷静的科学头

脑，必须学会把理性分析和感性认识结合起来运用。这两者的结合运用，就是又分析又综合的过程。而形象思维的这两个组成部分是在多次反复中得到形体的最终概括和完善的。只有学会正确的逻辑思维方法，才能深化感觉，才能深刻而生动地表现对象。事物的整体是由许多局部组成的，细节又是纷繁多样的，而要把种种细节和局部统一成一个完整的整体，就要认真观察、仔细研究和艺术综合才能达到。通过训练，目的是为了发展正确的思维，正确的观察和判断，正确的表达感受能力。素描的过程是脑、眼、手有机配合的过程，通过写生认识规律、研究规律，以达到掌握并灵活运用规律的目的。

素描的表现形式是多样的。就所使用的工具来说，常见的有铅笔、木炭条、木炭铅笔、钢笔、毛笔……等。使用不同的工具，其形态也就有所差异。从表现手法而言，也是千姿百态，各具特色的。概括起来，大致有以下三种：

一种是以线条勾画来塑造形体的，不施明暗或极少皴擦一点明暗的。线条在造型艺术里，是一种极为重要的手段，它以精炼的笔墨，肯定、鲜明、概括地表现对象的多样特征。还具有某种假定性，它有很高的审美价值。用线造型，更能抒发作者的感情，它们风格多样，各臻神妙而不相攻讦。

另一种是运用明暗光影塑造形体的素描。这种方法基于对物体的体积结构的理解，用明暗光影色调，表现对象的除色彩以外的多种因素。它具有某种程度的真实感，有较强的直觉效果。这种方法需要把素描中的明度调子和形体结构造型规律原理密切结合。在开始学画素描时，用这种方法进行学习，对研究造型的多种因素是有益的和必须的。

再有一种是线面综合的手法。这种方法是把前两者有机的结合运用，充分发挥两种方法的长处，在两种手法中又可以有所侧重，既互

相依存，又能发挥各自的特点，使两者融合成一个整体。这种手法的形式最为多样。

总之，形式是表现内容的手段，不论用什么手法，首先还是要表现内容，一切从形式出发，单纯从技术出发，都是本末倒置的。

作为基础训练的素描所要解决的任务，在造型艺术中有着不可忽视的重要意义，而且是一个技术性很强的课题。因此，必须有刻苦勤奋磨练的精神和老实的态度，以求达到掌握规律，运用规律的目的。

学习素描，重在认识规律，掌握规律，不

应醉心于个别具体的描绘方式，否则难以举一反三。当然规律需要通过个别和具体来体现，然而只有始终紧紧抓住对各种造型因素的认识和理解，弄懂带有规律性课题的原理，通过描绘去体现规律，才能逐步掌握规律。

此外，学习目的要明确，要重点突出，紧追不舍，在大事上不糊涂。不被某些表面的、廉价的所谓“效果”所迷惑，对基本问题要解决的深透，这样才能学通学懂，不断深化，从而获得深厚的造型能力。

第一章 作画前的准备工作

在素描写生之前，应准备好所要使用的工具，还要对所使用的工具有所了解，这是必要的准备工作。要在作画的实践过程中逐渐熟习、掌握工具的性能，扬其长、避其短，发挥它们的最大效力。此外，还要做好环境布置工作，

诸如布置好被描绘的对象、选好写生的角度、做好采光的准备……等。

下面对一些主要的工具和一些准备工作分别作些介绍。

第一节 几种主要工具的性能

一、笔：能够画素描的笔很多，如铅笔、木炭铅笔、木炭条、炭精条、钢笔、毛笔……等。用不同的笔画出来的素描，其画面形式、情趣也就有所不同。最初练习以铅笔为宜，在有了一定的造型能力之后，再逐渐选用其它的笔来作画。

铅笔：用铅笔画素描比较容易掌握，也容易修改。它既可以布置大体，又可以深入细致的刻画。

铅笔有很多软硬不同的档次，涂画在纸面上，可分出较为丰富的浓淡层次。画素描不宜使用太硬或太软的铅笔，一般在2H到3B之间也就可以了。一张素描的调子由浅到深，色阶愈多愈好，表现的也较充分。可是我们不能专靠铅笔的不同软硬档次画出丰富的色阶层次，还要重视手的训练，以轻重不同的腕力和用笔的变化，画出浓淡、强弱不同的线条和色块，从而取得满意的效果。被描绘的对象质地和本身色调深浅不同，所使用的铅笔也应有所区别。

如画石膏像一类的物体，就可以使用稍硬一点的铅笔，如果是画的人物或静物等其本身有一定深度色调的对象时，就可以根据不同色调层次来选用不同软硬的铅笔。但也不能使用极端软或硬的铅笔来画，要根据所画的对象的色调来确定。在打轮廓阶段，可以使用不软不硬的铅笔，如HB或1B的，在安排大体明暗时可以使用稍软一点的，而且在涂第一遍调子时，要涂得均匀，手腕的用力要均衡，不要轻重差别过大，以免画花，难以深入刻画。当进行细部刻画时则可以使用稍硬一点的铅笔了。特别在刻画亮面时，尤其是其中的关键的细节部位，要使用稍硬的铅笔，必要时还应把铅笔尖削尖，这样可以使某些部位的描绘具有一定的力度。但不论使用软或硬的铅笔，用力都不能超过一定的限度。例如不能用软铅笔使劲去涂，那样涂出来的效果是一片死黑，象一块铅板，由于反光作用，不但不黑，反而发亮了。

铅笔很适宜初学者使用，它易于掌握，易

于修改。它的笔触比较纤细，可做较细致的刻画。但是，也由于同样的原因，再加上它的黑白对比又不及木炭条，所以不宜画太大的画面。

木炭条：木炭条比铅笔有更大的优越性。它色泽较黑，画出来的黑白对比响亮，可以画出更为丰富的浓淡层次来。木炭条比铅笔芯粗，有圆柱形和方柱形两种。它既可以把木炭条平放在画面上，涂出浓淡不同的大面积色调，又可以用笔锋勾勒出各种不同的线条和进行深入精细的刻画，在表现手法上有更大的灵活性。木炭条质地松软，涂在纸面上的调子，可以根据需要用手指涂抹，使之呈现一种晕润的感觉。用木炭条画素描，可以用一块馒头或面包用手捏实，用它修改画错了的地方，或在深色调中擦出亮部来。由于用木炭条作画，要求尽可能下笔准确、肯定，不能多次修改。木炭条不象铅笔那样容易掌握，所以，初学者还是在有了一定的造型能力之后再使用为宜。木炭条质地松软，附着力较差，画在纸上的炭粉很容易脱落，所以要用纸面较粗、具有一定韧性的画纸，并且在画完之后，必须喷上定画液，使炭粉固定在纸面上。定画液是以酒精加适量的松香粉末制成的，使松香在酒精中溶解后酒精溶液呈淡黄色，或用聚醋酸乙烯乳液（俗称白胶）加水稀释至淡薄的奶状，即可使用了。定画液要用喷嘴喷洒，（图1）喷画时应把画好的画平放，离开一定的距离，从上侧面均匀地喷上去，每一次不要喷的太多，喷二、三次即可。

木炭铅笔和炭精条：这两种笔的质地比铅

笔松软，比木炭条坚实，介乎铅笔和木炭条两者之间。它们的色阶比较丰富，黑白对比也比较强，能画出较多的浓淡层次。这两种笔的表现力较强，既可以进行较细致的刻画，又便于大片涂抹。很多人用它作短期素描，效果很好。同时画长期作业也是很理想的工具。画好之后也需喷一喷定画液，以便保存。

二、纸：画素描的纸需要质地坚实，纸面略粗为适宜。纸质坚实能使画笔落笔后的笔迹有力坚实，多次描绘不致使纸面起毛或腻结成一团黑，并且能画出锋利的线条来。纸面略粗不但可以吃住炭粉或铅末，而且用笔不同还可以有不同的感觉，增添画面效果。

三、橡皮：作画的过程，难免出现画错的地方，这就要用橡皮来修改，但是不能因为有了橡皮，作画时就粗心大意。我们应该每画一处，都尽可能看准、画对，因为这关系到严格作画的习惯和提高观察能力的问题。在修改前后，认真思考错在哪里，怎么错的，弄清原因，以求后来少犯类似的错误，这才是使用橡皮的道理。

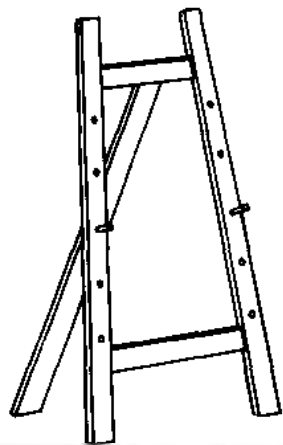

图2 画架

图1 喷嘴喷洒定画液

图3 把画板放在膝盖上作画

至于画板、画架等工具，不一定用多么好的，只要有一块木板或五合板，板面平滑就可以了。画架子在有条件的情况下可以准备一个，

(图2)如果没有，也可以把画板放在椅子上，如画小幅写生时，也可以把画板放在膝盖上面作画。(图3)

第二节 注意的事项

一、采光：通常可采用阳光、灯光等光源。光源有强弱、集中、分散之分，又有角度、方向变化的问题。在室外采用阳光作画比较困难，因为地球在不断的运转，光线的方向和强弱都在不断的变化。初学者最好在室内画，选择比较稳定的光源。比较起来，朝北的窗子和向北的天窗进来的光线稳定。用灯光作光源也很稳定，还可以按需要来调配光线的方向、角度。无论采用那种光源，光线照射到对象上面时应使形体结构、造型特征更加明显。为了加强立体感，有时可以打上反光，使物体的暗面透亮。在灯光下摆放对象，容易使物体的黑白对比比较强，中间色调较少，物体本身丰富微妙的体面现象就会大大地减弱了，而背光面往往又黑成一片。因此，在灯光下写生，要把灯光的强度、距离和角度调配好。

二、距离和角度：写生时，作画人自己、被描绘对象、画面三者之间的距离、角度要摆放合理。

首先，作画人和被描绘对象之间要有一定距离，一般说，这个距离是被描绘对象高度的二至三倍即可，如果宽度比高度长则以宽度为准，以一眼能把被描绘对象的全部收进视域范围以内为宜，(图4)这样能够看到被描绘对象的整体，并且是清晰正常、有一定空间距离感觉的。

其次，作画人和画面之间也应保持在可伸

直胳膊的距离为宜，这样能够看清整幅画面，也便于掌握画面的整体关系。同时，还要经常把画放在前边，画画本人在较远的地方去观察，检查画面。经常这样做，能很明显的检查出画面上的不当之处，这也是校正视力误差、恢复正常视力的好的和必须的方法。

另外，作画人的视线和画面之间的角度也要适宜。作画时的画面应是直立的或稍向后倾斜，不应当平放。视线要和画面之间保持垂直状态，并且视线的高度应在画面的中心区，(在画面的长、宽各二分之一处左右)这样眼睛看到画面上的形体就不至于产生透视变形的现象了。(图5)

三、测量的方法：测量是为了准确的表现对象，这里主要是指对物体的长短、宽窄等比例关系而言。对物体的测量，一般应以目测为主，这样不断的锻炼可以提高眼睛观测的精确度。初学者，眼睛的观测能力不高，可以借助

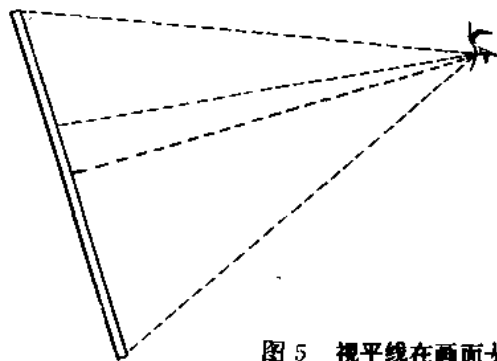

图5 视平线在画面中心处

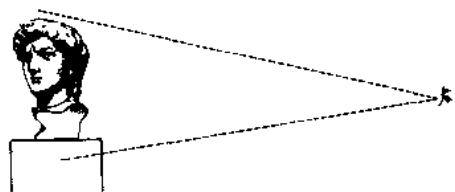

图4 画者与被描绘对象的距离

于测箸来帮助测量，但只是起帮助作用，不能以测箸测量为主。测箸就是一根细棍，用它来测量时手握细棍，伸直手臂，眯起眼睛，用细棍的顶端对准对象的起点，用大拇指在细棍上标出要测量的地方，再用这所得出的长度去比

较其它部位的长度,从中就可以得出某一、二部分的长或宽各度是否正确的结果了。(图6)

四、握笔的方式:画素描时握笔的方式,一般是把笔横放在拇指和其它四指之间,用拇指和食指轻轻捏住,其它三个手指在下面辅助活动。(图7)这样的握笔的方式,不仅整个手能活动开,而且在需要画大面积或长线条的时候,整个手臂都可以协助摆动,以增大笔尖和画面接触的幅度,还可以根据不同的需要调整手臂活动的角度,又可以在用力上有各种变化,使笔在纸面上产生各种不同的力度和效果,这样就可以大小由之,变化自由了。当然不能始终是一种握笔的方式,还应根据需要来变换方式。如在刻画某些细节时,也可以用写字时的握笔方式。不过,上边谈到的横握笔的方式是一种用途很广、表现力很好的方式。

测箸的使用

图6

握笔的方法

图7

第二章 观察方法和写生步骤

方法和步骤,是人们在长期实践中得出的带有总结性的经验,也是人们认识客观世界在方法上的一种结果。初学者仅凭感觉、兴趣和本能画画,浮泛的观察,不作仔细深入的研究,或者热衷于追求画面的所谓“绘画性”“素描感”,甚至是个别的技术表现。没有把精力放在研究和表现造型本质关系上以及从整体出发的

表现程序上,忽视研究过程的具体内容和系统的步骤方法。这种看上去表面华丽,而实质空洞无物、没有解决好基本功的实际问题的作法,都是对作画程序、对基本练习的意义认识不足、心中无数的反映。这种状况有碍于进步和发展。对于方法、步骤虽不能过分、过死的要求,但对初学者仍不失为重要的、须严格对待的问题。

第一节 观察方法

作为基础训练的素描写生练习,是要培养我们的造型能力。客观对象本身存在着带有规律性的各种因素,诸如形体、结构、比例、透视、解剖、明暗……等等。要把客观对象上的这些因素用造型艺术的手段反映出来,要获得这种表现能力,就必须对客观对象有较深刻的了解,了解各种造型因素的具体内容。例如,要

画一个人物头像,就要有关于人物头部的解剖知识,这种解剖知识是观察和描绘的基础,而且还有它自身的规律。所以,就要在作画的实践中观察研究这些因素,并且把这些反映在客观对象上的复杂、纷繁的造型因素,在头脑中形成带规律性的概念。这就需要对客观对象进行观察、分析、研究。观察、分析、研究的过

都必须从整体去找出它们之间的关系。各个局部必须服从整体，而不能各自独立，否则整体也就不存在了。那么怎样在描绘的具体活动中体现这种整体观念呢？这就是在观察客观对象时，头脑要经常想到整体，眼睛要经常到物体的各个部位活动，去研究各个部位之间的关系，确定它们各自应处的地位。不能死盯住一个地方

程就是认识的过程。不认识客观也就无从表现客观了。因此，那种认为，画画不就是照着东西画下来不就行了吗的想法是不对的。不画画的人，也在看各种东西，但在大多数情况下，只是看，而不是观察。观察就意味着去分析研究，而不是浮皮潦草地只看表面，而要深入到对象的内部研究各种造型因素的普遍规律性。这里有两张描画花瓶的图画（图8、A B）A图是不懂得形体结构所画的，只凭感觉直感地记录花瓶的外形，而不懂得物体的外形决定于它的形体结构，所以只看到了四周的边线，而忽视了边线内所包含的形体结构，不懂得造型的形体结构关系。而B图则是通过对花瓶的结构、体积等因素的研究，作了仔细的观察，懂得了花瓶的形体结构关系，所以画出来的花瓶是符合花瓶构造的。从这个例子中可以看出，作画时的观察是非常重要的。但要取得观察的成果，还要有符合造型规律的正确观察方法。下面分三点就观察方法作些介绍：

一、从整体出发是正确的观察方法的基础
从整体出发是观察、研究、描绘等活动的出发点。不论是观察客观对象，还是在画纸上进行描绘，都必须从整体出发，这是一个应该确立的极其重要的观念。客观对象是由各个局部组成的一个整体。我们不论是研究它的形体结构，还是比例关系，或是明暗关系……等等，

不动，或者画什么地方就只看什么地方。在描绘过程中也永远是从整体出发，虽然具体描绘时是局部着手，但必须从整体着眼。画局部是为了丰富和完成整体。从作画的全过程来说，可以用一个公式来表示，这就是从整体出发——经过局部——又回到整体。整体才是目的。那种不从整体出发的观察方法，那种局部“正确”，整体错误，到头来只能是全错。因此，整体的观察是观察方法的灵魂。

整体和局部、局部和局部之间，又都是互有联系的。要画准整体和各个局部，就要在整体的基础上互相联系着看，互相比较着看。例如互相间的大小、高低、方圆、黑白、虚实、强弱……等等。不互相联系、比较着看，就不能确定各自的地位和它们之间的关系。此外，还有一个问题需要弄清楚，就是有的人用自己画面上的某一部分和被描绘对象的那一部分去比。例如画一张头像，要画准头像上头发某一部分的明度，就用画面上的这一部分去和对象的那一部分去比。这种比法是不对的。因为我们是画它们之间的关系，只要把头像上各个明度之间的比例关系画对了、画准了，也就可以了。这个彼此联系、比较着看的方法的前提，仍然是从整体出发，否则就谈不上彼此之间了。由此可以看出，从整体出发是观察、研究乃至描绘的前提，是个必须确立的重要观念。

二、理解是深入的前提

感觉到的东西不一定理解，只有理解了的东西才能深刻的感觉到。这是感性经过理性分析之后深化感觉的认识事物的原理。我们在观察客观对象时，也不能停留在表面上的一般的认识阶段。要在具有初步认识的基础上进行分析研究，加深理解。对各种造型因素乃至表现方法都要研究。物体的任何表面现象都有其内在的本质根据。例如人的鼻子，是一个有四个面的椎体，按放在脸的平面上，它们两者相接形成的现象，是由其内在的解剖结构所形成的。要想画准它们的关系，就要了解和研究人物头部的有关解剖知识。明白了它们之间的结构，才能画的正确。因此，必须花脑筋去研究，去理解。弄懂弄通，才能画准画对。

三、建立立体观察的习惯

形是平面的概念，体则是占有空间的立体概念。客观世界的一切可视物象，都有三度空间，就是都有高度、宽度和深度。高、宽、深三度空间缺一就不能成为立体。我们画素描，则要求表现处在一定空间的立体的形。这就要求我们改变平面观察的习惯，建立立体观察的习惯。这个问题解决不好，造型问题就不容易解决。不研究、不懂得形成物体立体的原理，不研究物体深度面的透视现象所形成的原理，是不能在平面上画出有立体感、有空间感的效

果的。

初学者看不出物体的体积是由各个不同方向的面所构成的，也不注意各个面衔接的转折处，以及在特定角度下的面的透视现象。例如人物头部上的五官，耳朵和眉、眼、鼻、口是分别长在头部两个不同方向的面上的，不注意由前额外沿经眼眶外缘、颧骨至下颌骨内侧的这一头部的转折处。结果把五官都画在一个平面上。也就是说把头部画成平的图形了，而不是由几个不同方向的面所组成的体积了。当然也可以肯定，五官也画不出立体感的。这都是由于不懂得关于物体的体积是由不同方向的面构成的原理，和没有立体观念所造成的。因此，必须重视在训练中建立立体观察的习惯。

以上就是观察方法的主要内容，这些内容之间也是相互联系着的。而且也是以整体为前提的。养成正确的观察方法是至关重要的，但也不是在理论上明白了方法也就随之确立了，这是不可能的。这个习惯的建立必须在实践中树立，随时注意，养成习惯。有时开始画的时候很注意，可是画着画着，特别是在深入刻画阶段，就把从整体出发、互相比较等方法忘了，陷入了局部细节之中而不能自拔，或者出现其它问题。这都和没有建立正确的观察方法，或建立得不牢有关，所以养成正确的观察方法也要下很大功夫的。

第二节 步骤方法

在谈画素描的步骤之前，先谈谈整体感问题。所谓整体感是指画面的整体关系是否得当、是否正确的问题。整体感是由整体观察，通过从整体出发的有步骤的描绘，从而转化到画面上的。一种整体效果。从学画的第一天起就要把一切从整体出发作为一条准则来遵循。从画第一根线条开始，就遇到了整体和局部的关系这一矛盾。之后就一直贯穿在作画的全过程中。因而，要在作画的实践过程中，通过科学的作画步骤方法，保持画面的整体效果，改变局部

观察、局部描绘的习惯。

初学者由于不懂得作画的步骤方法和从整体出发的重要性，作画时，往往一开始就画局部而不管整体。例如，画一个头像，开始打轮廓的时候就打算把一个局部画完再画另一个局部，这样一部分、一部分的画。往往把注意力全集中在五官上去，而不管头部的整体。头脑里没有一个人物头部的完整的形象。这样局部的画，当然画不准各种关系的，也根本谈不上什么整体感了，画出来的只是支离破碎的一堆。

素描的过程是从整体出发——到局部——再回到整体这么一个过程。这指的是全过程的整体和局部的关系。在具体描绘的时候，不可能每个局部都同时画，而是在描绘各个局部的过程中，自然形成很多小的阶段，每个小阶段都要考虑整体。画局部是为了整体，还要为了整体而经常调整画面上的不当之处，使每个阶段停下来都是一张大关系正确、整体感强的画。

画素描的步骤方法，对初学者来说，是很有帮助的，可以少走弯路。素描的过程大致可分为三个阶段，现分述如下：

一、打轮廓阶段

这个阶段的主要任务是：在对对象有了比较全面的初步的认识之后，安排好构图，画出大的基本形体，重要的结构关系，大体明暗关系以及对象的精神特征等等。这些重要因素都要在画面上表现出来。要求基本形体准确、各种比例关系正确、主要的结构关系要交待清楚、正确。

下而根据一张“大卫”石膏头像的全过程谈谈一些具体画法。

▲落幅（构图）

当我们要描绘的对象有了了解之后，就要进行描绘了，这是一件具体的工作。首先遇到的问题，就是把对象放在画面的什么地方？这个工作就叫落幅，也叫构图。画面安排要合理、适当。空间留得过少，所画的对象占据画面面积太大，就使画面太堵，太挤，也使观者觉得与对象之间没有距离，没有空间感。相反，图象在画面上所占的面积过小，又使画面感觉很空旷。所以，画面的上、下、左、右的空间要留得适当。落幅这一程序很重要，这是一种艺术美感的训练，这就是培养创造美的能力的开始。这里举出几种落幅的方案（图9），看看那一种是比较好的。落幅位置考虑好之后，就可以着手描绘了。例如，我们要画“大卫”石膏头像，首先要把它头、颈、肩看成一个完整的整体，不能把一个完整的整体分割成好

图9 构图方案

多局部，否则头脑中就不能形成一个明晰的、鲜明的、完整的形体影像了。之后，在画面上定出最高点和最低点，再根据高度，按高宽的比例确定宽度，并做好记号。那么这个范围就是所要描绘物象的高宽位置了。同时找出石膏像高度的二分之一处，并在画面上作好记号，或在画面的二分之一处画上一条水平线，以备校正形体比例之用。这之后的工作就要在这已经约定好的范围之内去作了。面不能超出范围或画得过小。这里重要的意义在于严格确定各个方面的比例，有利于训练敏锐、精确的观察力。

▲画大形体

在构图布置得当之后，就可以进一步塑造大的形体了。这时要找出对象的主要凹凸点（也叫支点）和能约定外轮廓基本形的几条主要的线条，用轻微的大直线把基本形画出来。（图10、A、B、C、D、E）基本形既不是全部细节也不是笼统的大概。只有把各支点的位置以及它们之间的关系定准，直线的方向画对，

这个基本形才能成立，才有可以在这个基础上深入刻画的条件。这是打轮廓的关键一环，要认真对待，反复比较，反复检查，作到尽可能准确。同时，画大基本形体要进行分析，把暂时还属繁琐的细节舍去，在复杂的形体变化中，找出准确的大基本形。这就需要培养概括的能力，就要始终从整体去看形体。此外，用直线打轮廓是因为直线方向明确，要求肯定，它逼迫我们必须抓准、画对各种关系，稍差一点，形体就会相差甚远，因而也能克服过分关心局部的习惯。大形确定后，就可以逐步确定头、颈、肩以及五官、发际…等部位的位置及其基本形状了。这样经过反复比较、修改，形象就趋向具体了。这一阶段中的各种形状，方向、高低大小等等关系，都要反复比较。可以用水平线、垂直线来衡量，也可以使用测著去比，但这些都只是协助眼睛的办法，主要还是用眼睛去观测。还要经常把画放在较远的地方去观察，这

是很能发现错误的好办法。

此外，在打轮廓阶段，一定要内外联系着观察、研究对象。我们知道，物体外表的形体变化，都是来源于内在的形体结构和形体运动的。有什么样的内在形体结构和运动，外形就产生什么样的具体变化。要弄懂外形的变化，就要通过外表的形体的变化研究它内在的根据。因此，我们要内外联系着看、联系着画。内外联系是使平面具有深度的立体造型方法，不研究内外的关系，就不能理解三度空间中的深度意义，也不会看出深度在透视上的变化来。内外联系着观察，研究才能画出物体的立体感。

▲涂大体明暗

把形体画完之后，就可以涂上大体明暗了。大体明暗安排好之后，不但使画面形象具有较强的空间真实感，还能反映出形象的体面、明暗调子的基本变化。同时也有了进一步深入刻画的基础和与对象进一步进行比较的条件了。

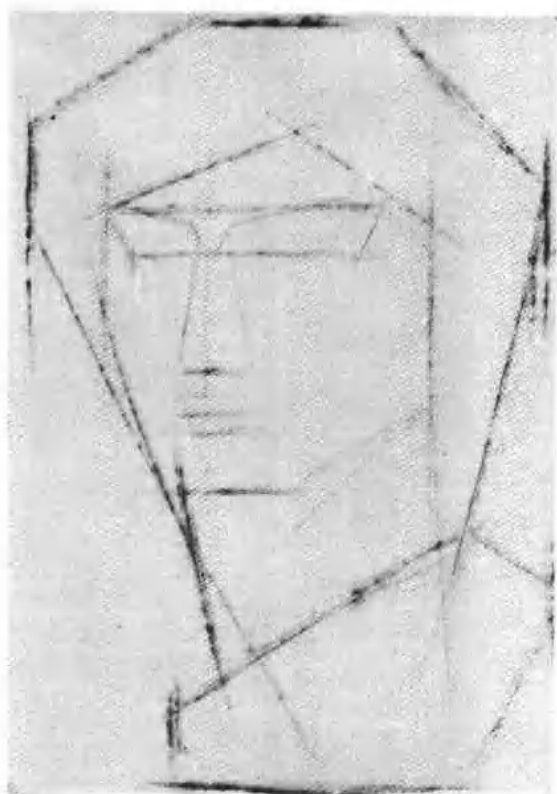

图 10 A

图 10 B

点、线、面（明暗调子）是表现形体视觉效果绘画手段。明暗调子具有具体表现形体的起伏转折、充分表现形体结构、立体感、空间感的作用。物体的体积是物体本身由不同方向的面组合而形成的。例如一个立方体，它是由六个不同方向的面所组成的，在一定光线的照射下，六个方向不同的面受光强度不同，因而产生了明暗不同的调子。在打轮廓阶段，重要的是要分清受光和背光两大部分，在受光面和背光面两大部分的交接处，是明暗交接线，面明暗交接线正是形体重要的转折之处。抓住明暗交接线，就能较概括地把握住形体大面的转折和大的形体空间变化。明暗交接线不是一条象刀子切的一样齐、黑白十分分明的线。说它是线，其实它是有着宽窄不同，转折变化丰富的面。简单的形体（如立方体）的明暗交接线是比较分明的，面复杂的形体（如石膏头像）

的明暗交接线，就要复杂得多，变化丰富得多了。它既有纵向的，还有横向的，并且在一条主干下还有许多支干。这就有赖于对形体结构的分析理解，要从内在结构出发，去研究明暗产生的原因，把转折处的宽窄、缓急、强弱……等情况表现出来。在这方面任何含糊必然导致形体走样、结构松散。在确定明暗交接线后，把受光面部分空出来先不画，从明暗交接线向暗面发展，把背光面部分涂上调子，不过要区别几大部分暗面的不同明暗程度，但也不能过早的、过多的画出暗面的各种变化，先要归纳成几块有大区别的暗面。并且涂调子的时候，不能过重过黑，要留有余地，以利继续深入。

二、深入刻划阶段

轮廓打好、涂上了大体明暗之后，做好了深入刻划的准备工作，就可以进入到对各个局部进行具体刻划的第二阶段了。深入刻划阶段，主

图 10 C

图 10 D

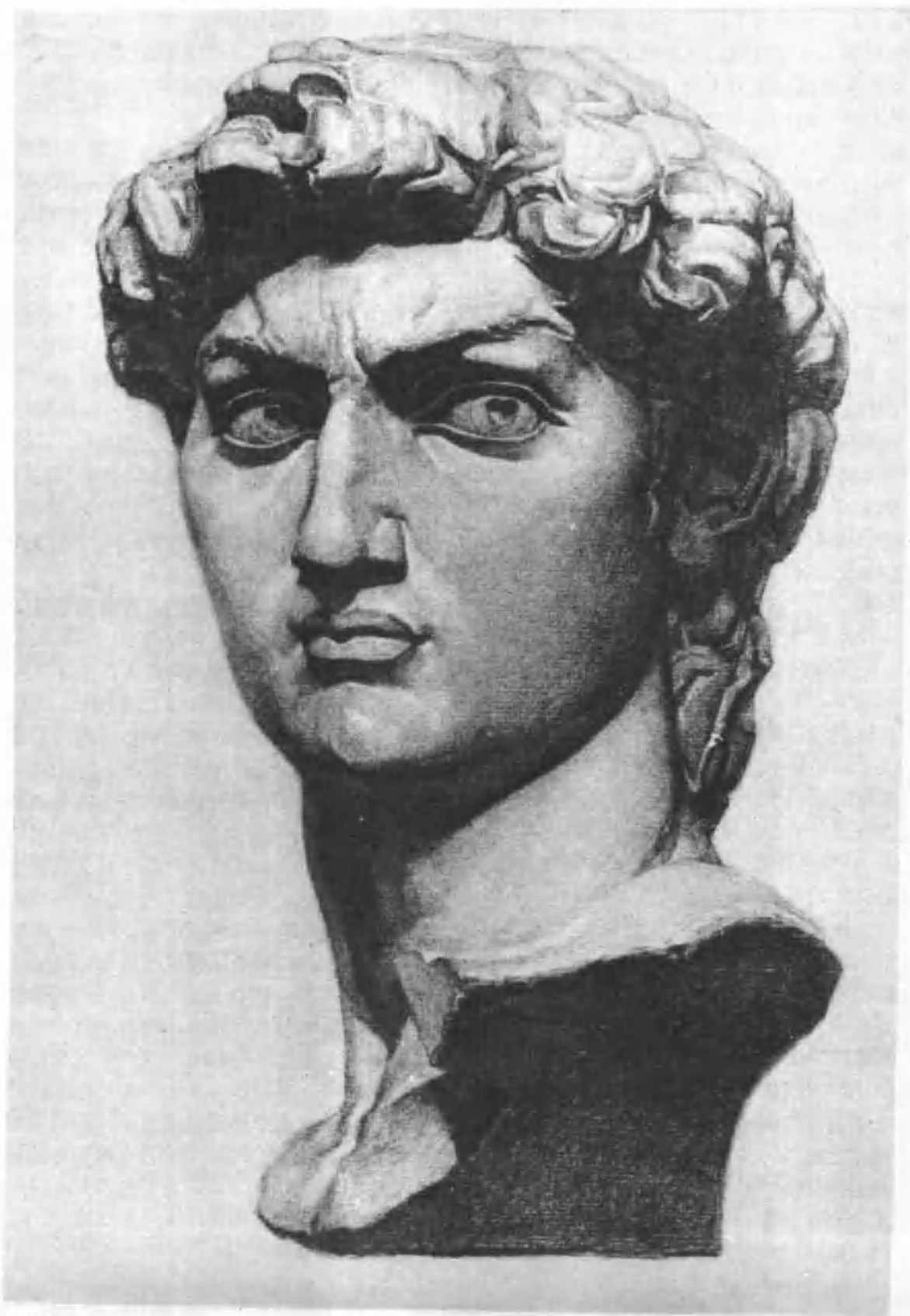

图10 E

要是具体的表现整体中各主要部分形体结构、体积关系以及对象的精神特征。同时对对象的精神状态也要进行表现,对自然属性的因素和社会属性的因素结合观察、研究、才能更好的画准形,才能画出神。《画论六法》中说:“象物必在于形似,形似须全其骨气”;法国雕塑家罗丹也说:“素描所以美,完全是由于表达的真实和感情”等等,正是这个意思。

深入刻划的顺序是:先把受光面空出来,抓住明暗交接线向背光面发展,先画明暗交接线,暗面和反光部分 背光面画到一定程度,亮面的灰色调也要画上。受光面和背光面要交替着画。这是为了明暗之间永远有个比较,永远掌握住它们之间的比例关系。深入是从大的形体结构向小的形体结构逐步推进。而且始终抓住重点部位,如形体的关键转折部位;关键的结构关系以及五官和某些表达对象情感变化的部位。不能不分主次,否则,形不成完整的形象。经过刻划,就会达到真与美的效果。

▲始终从整体出发

深入刻划的难点不在于具体画出某些局部的细节,而是不因细节的深入而失去整体。在具体刻划局部的同时要经常注意局部和整体的关系。局部永远不能超越整体,超出了,就要按次序退回来。在刻划各局部时难免由于对局部的过分关心或疏忽而破坏了整体,那时就要一边刻划具体形象一边调整,始终保持住画面的整体关系不被局部的过分而破坏。

▲分析综合、由表及里

素描的过程就是分析与综合的过程,从内部的分析出发,逐渐到外部的综合。通过感性、理性再到感性多次反复,加深对对象造型因素的理解,达到较完整地、纯朴地表现对象的特征。深入刻划就是这样的一个过程,要有热情,又要有理性的分析。要理解形体构造的规律,懂得它的结构关系,否则是画不正确或画不深刻的。画复杂的形体时,尤其如此。例如画“大卫”石膏头像,它的眼睛,是在深深的眼眶里,

凸出来的只是圆球体的一部分。光是画它的表面现象,而不理解它的构造,是不能画得正确的。要画出它的正确构造状况,就要懂得这一部位解剖结构,了解眼睛周围的骨骼构造,是由眶上缘、眶下缘,外侧缘、内侧缘所组成的深陷的眼眶。而它的四周又和其它部位衔接,如眶上缘向上即是眉弓,内侧缘向外则是鼻骨……等等。而且眼眶四周的骨骼又有几个既重要又微妙的转折。形成一个四周由几个方向不同、大小不同、形状不同的面组成的眼眶,而眼球的大部分深嵌在眼眶之中,眼眶外所露只是整个球体的一部分,这部分又有一部分被上下眼睑所覆盖……等等。这就是眼睛所处地方的构造。不了解它的构造,就画不出它的关系来。了解了,理解了,画起来就会是自觉的了,目的就明确了。所以,深入刻划不是见黑画黑,见白画白。而是要分析、要理解。做到心中有数,才能下笔有形。

▲形体结构是绝对的,明暗调子是相对的

深入刻划是通过明暗调子这一手段来表现形体结构的。调子的逐渐丰富,形体内容也就逐渐具体和完善。描绘调子的变化,正是为了表现形体。描绘明暗调子不是目的,而是表现形体内容的手段。

物体上明暗调子变化的产生,是由物体的结构所决定的。再用“大卫”的眼睛作例子(图11),“大卫”的眼睛有一部分处在暗影里边,而另一部分则处在亮部,同时这两部分都有变化丰富的灰色调。所以形成这样的色调变化,是因为眼眶四周不同程度的凸起,眼眶下陷,眼从深深的眼眶中凸起一部分,这些凸起和深陷的体积状态,都是由不同方向的面集合而成的。在一定光源照射下,就产生了受光和背光的明暗调子多层次的变化。如果光源的角度变了,明暗调子的形式也就变了。但对象的形体结构是不变的。因此,画明暗调子必须从内容出发,描绘明暗调子是为了表现形体内容。形体结构本质地体现着形体的外观特征,它是绝

图11 大卫的眼睛的明暗现象

对的，是物体的本质。而光线照射所产生的明暗关系变化，则是形体结构特征的表面现象，是相对存在的，是非本质的。明白了这个道理，在描绘过程中仔细研究分析造型的各种因素，就能使我们深入的刻划处于一定光线照射下的形体结构特征。

三、调整完成阶段

在较长时间的深入刻划工作中，很可能出现整体和局部、各局部之间处理不当之处，或

重点不够突出，或形象不够鲜明，或明暗关系有失完整等等现象。这就需要作调整的工作。

调整也应从整体出发，从大局着眼去调整、处理不当之处。调整的目的是为了使形象更鲜明，整体感更强，使明暗层次既丰富又统一，使形体结构上的某些错误得以改正。调整是使重点突出，整体感更强，而不是修饰画面。

调整工作要胆大心细，必须审慎，要少动手，多动脑。鲁莽从事，容易顾此失彼，会使画面出现更多的问题。还应明确一点，整理工作，应是加强重点，把不必要的细节，或过头的部分削弱或删除。所谓加强重点，一般是指相对加强的意思。加强重点，也可能是需要削弱其它来增强主要之处。当然也有需要直接加强的地方。总之，调整是为了整体，是为了重点突出，是为了和谐统一。

上述这三个阶段的重点各有侧重，但它们之间是紧密联系的，绝不能截然分开的。此外，步骤方法本身就是一种约束，最初的约束是为了后来的掌握和运用。因此，要领会其精神，而不能生硬套用。