

目 录

第一章 素描基础	(1)
第一节 什么是素描.....	(1)
第二节 服装设计专业为什么要学习素描.....	(1)
第三节 怎样学习素描.....	(2)
第四节 素描的种类.....	(2)
第五节 铅笔素描的工具和画前准备.....	(3)
第六节 素描造型的基本手段.....	(6)
一、用线条造型.....	(6)
二、用明暗调子造型.....	(7)
第七节 素描的观察方法和表现方法.....	(9)
一、眼、脑、手三者紧密配合的训练.....	(9)
二、树立立体的空间概念.....	(9)
三、树立整体观念,运用整体比较的方法.....	(9)
四、透过现象看本质.....	(10)
五、善于学习.....	(10)
第八节 素描的步骤和方法.....	(10)
一、一般的原则.....	(10)
二、分阶段进行.....	(10)
第二章 人体造型结构	(13)
第一节 人体外形的区分.....	(15)
第二节 人体的骨骼.....	(16)
一、脊柱.....	(17)
二、胸廓.....	(17)
三、骨盆.....	(18)
四、上肢骨骼.....	(18)
五、下肢骨骼.....	(21)
第三节 人体的肌肉.....	(22)
一、颈部肌肉.....	(23)
二、胸部肌肉.....	(23)
三、腹部肌肉.....	(23)
四、背部肌肉.....	(23)
五、上肢肌肉.....	(23)
六、下肢肌肉.....	(23)

第四节 人体的外观形态.....	(24)
一、人体的皮肤.....	(24)
二、骨骼、肌肉与外形的关系.....	(24)
第五节 人体的比例.....	(24)
一、全身.....	(24)
二、躯干部.....	(31)
三、上部.....	(32)
四、下部.....	(32)
五、儿童身高比例.....	(32)
第六节 男女外形特征和差别.....	(34)
第七节 人体动态规律.....	(36)
一、人的形体基本规律.....	(36)
二、人体动态规律.....	(37)
第三章 透视常识.....	(41)
第一节 透视的涵义.....	(41)
第二节 透视在写生和服装绘画中的作用.....	(41)
第三节 透视学基本常识.....	(44)
一、透视学基本名词解释.....	(44)
二、透视的主要类别.....	(48)
第四节 透视在风景写生中的应用.....	(54)
一、地平线与视平线的关系.....	(54)
二、视平线或地平线的测定办法.....	(54)
三、视平线的位置在风景构图图中的意义.....	(54)
第五节 透视在人物写生中的应用.....	(54)
一、头部的透视变化.....	(54)
二、人体的透视变化.....	(56)
第四章 人体速写.....	(60)
第一节 速写的定义.....	(60)
第二节 速写的特点及作用.....	(60)
第三节 简易时装人体画法.....	(61)
一、人体各部位的画法.....	(61)
二、人体各部位的组合.....	(65)
三、作画步骤.....	(69)
第五章 色彩写生.....	(76)
第一节 装饰色彩与写生色彩.....	(76)
第二节 写生色彩学的色彩问题.....	(77)
一、常用色彩名词.....	(77)
二、色彩调子.....	(79)

三、色彩的空气透视规律·····	(80)
四、色彩的冷暖变化规律·····	(80)
五、色彩的强弱变化规律·····	(81)
第三节 水粉画技法·····	(81)
一、水粉画的特点及其应用·····	(81)
二、水粉画的工具材料和性能·····	(81)
三、水粉画的作画步骤·····	(83)
四、水粉画的表现方法·····	(85)
五、水粉画写生·····	(87)
第四节 水彩画技法·····	(92)
一、水彩画概述·····	(92)
二、水彩画的用色特点·····	(92)
三、水彩画的几种基本技法·····	(92)
四、水彩画技法在服装设计中的应用·····	(93)
第六章 服装图案基础·····	(95)
第一节 图案的基本原理·····	(95)
一、图案的基本知识·····	(95)
二、图案设计的基本规律·····	(96)
第二节 服装图案的基础训练与表现技法·····	(98)
一、点、线、面的基本训练·····	(98)
二、服装图案的表现技法·····	(103)
第三节 图案的组织·····	(106)
一、单独组织纹样·····	(106)
二、连续组织纹样·····	(107)
后记·····	(111)

第一章 素描基础

本章着重讲述作为服装设计人员所必须具备的素描基础知识,使服装设计人员学会正确运用科学的观察方法和造型手段,努力掌握带共性的造型原理和造型规律。并结合服装设计专业的特点作认真严格的训练,以提高审美能力、造型能力,这是服装设计必

不可少的基本功。有没有素描基本功,是大不一样的,它直接关系到服装设计效果的好坏。只有明确到这一点,才能产生学好素描的真正动力,也只有做到这一点,才是素描教学的真正目的。

第一节 什么是素描

素描是一种绘画形式,是现实主义造型艺术的基础。无论是专业美术工作者,还是业余美术爱好者,都应当重视掌握素描的规律和技法。无论是从事绘画、建筑、雕塑,还是服装设计,都应具备相应的造型能力。素描教学就是训练这种造型能力的基础课。

素描,从广义上说是一种单色画。就是用某种单色的线条或明暗调子来表现对象的形体、结构、比例、动态和神韵。它是以洗练、概括的手法,艺术地去表现对象。它排除了色彩的因素,为的是更集中地观察和表

达物体的本质特征、形体结构及空间位置。所以,素描既要求准确、真实、充分地表现对象,又要求生动、艺术地概括对象。我们要把忠实于对象的写生与自然主义的描摹区分开。初学时必须强调忠实于对象,即忠实于对象的本质的刻画,忠实于从对象实际出发的真实感受。那种目的不明确、盲目照抄照录的做法,连同那种信手涂鸦的主观主义做法都是有害无益的。而现实主义造型艺术的素描基础训练则要求准确、生动,也就是要达到科学与艺术、内容与形式的完美统一。

第二节 服装设计专业为什么要学习素描

我们做任何一件事,都应当首先明确它的目的和任务,学习素描也一样。素描,是一门实践性很强的课程,素描教学离不开对素描技法的探讨和练习。但是,素描教学并

不是单纯的技法传授。素描教学以研究客观物象为前提,通过眼、脑、手三者紧密相连的严格训练,旨在提高我们对客观事物的观察能力、分析理解能力和艺术表现能力。同

时也提高我们的审美能力。素描作为服装专业的基本功,归根到底是要为服装设计专业的创作设计打下造型基础。只有掌握了造型艺术的规律,才能得心应手地为服装设计的创作去记录形象、收集素材、表达设计意图直至作品的最后完成。

虽说素描是造型艺术的共同基础,但不同的专业对素描还有着不同的要求。服装设

计与人体的关系极为密切,因此服装设计专业的人物素描教学,就应该侧重于对全身人像的比例结构、动态变化的研究。

时代对服装设计的要求越来越高,作为一名服装设计者,学习并掌握素描的技法是必不可少的。所以,设计人员决不可轻视素描的学习。

第三节 怎样学习素描

学习素描必须遵循“由浅入深”、“从简到繁”、“循序渐进”的原则。应该把慢写、速写、默写和临摹有机地结合起来,把人物、静物、风景等写生课题,在突出重点的前提下穿插进行。在时间的安排上要有阶段性,长期作业与短期作业结合进行。在经过一段时间的素描基础知识学习和基本功训练之后,再结合服装设计专业的特点,加强

人物写生的训练。配合写生,适当临摹和经常翻阅一些古今中外优秀的素描作品,也是很有益的。素描造型的方法,涉及到许多科学知识,如人体结构知识,透视学知识,体面法则、明暗调子法则以及有关表现质感、立体感、空间感的知识,都有必要系统地学习和掌握。

第四节 素描的种类

素描不仅仅是造型艺术的基础,它同时又以本身独立的艺术价值而存在。素描的种类可以按所使用的绘画工具来区别。素描的绘画工具一般有铅笔、木炭笔、炭精条、钢笔、毛笔及色粉笔等。这样就分别有了铅笔画、炭笔画、钢笔画、毛笔画及粉笔画等不同的素描种类。素描还可以从表现方法上来区分有单线素描、明暗层次素描、线与明暗相兼的素描,并有速写与慢写的区别。素描的种类从描绘的内容上又可区分为人物素描、风景素描、动物素描、静物素描、石膏模型素描等。素描若根据不同的专业性来区别,还有

“设计素描”、“结构素描”等。

服装设计时用素描表现的服装画,是表现人着装后的一种效果。这种表现形式与一般的写生习作不一样。它要求线条流畅,结构清晰,突出服装的款式特点,尤其是对比例、轮廓、接合、缝制等工艺要求应交待清楚,力求做到“新、挺、清”。“新”指服装款式新颖,画得新而无陈旧感;“挺”指服装穿着效果挺括,画面要体现出服装面料的最佳质地感;“清”指服装结构交待清楚,画面简洁明了,没有不必要的折皱,使操作人员一目了然,便于制做成衣。

第五节 铅笔素描的工具和画前准备

铅笔画是素描教学中最基本的练习，因为它较之其它素描画更便于线条的运用和明暗调子充分表现。作为初学者，使用铅笔有利于训练观察、理解和表现对象的能力。

1. 铅笔 铅笔画使用的是绘画专用铅笔，如中华绘图铅笔。铅笔有软芯、硬芯的区分。软芯铅笔以“B”表示，硬芯铅笔以“H”表示。一般说来，铅笔素描主要使用软芯铅笔，从B到6B，B数愈高铅笔芯愈粗、愈软、愈黑。至于“H”类硬芯铅笔，即使在画石膏模型时也不多使用。因为“H”类铅笔的笔芯太硬，既不利于表现大的黑白效果，又容易损伤纸面。

用同一支铅笔可以画出深浅不同的色调来，这种深浅不同的色调（或称色阶）完全是靠落笔时的轻重来掌握的。落笔重时画出

来的线条就浓，落笔轻时画出来的线条就淡，铅笔的线条是可以反复添加的。一般说来，铅笔的深浅层次比较容易控制，也容易修改。因此，铅笔画可以画得比较精细，适宜于画时间较长的素描习作。

铅笔的削法：铅笔由笔芯和木质两部分组成，削铅笔时要注意平整、均匀，削好的铅笔以木质层坡度较小，笔芯的笔尖部分长度适中，大约1cm，太短不利于用线条刻画，太长则容易折断。一般削后的木质部分加笔尖的总长度约4cm为适中。其中B数高的铅笔笔芯比较粗，不要削得过长、过细、过尖；一般只要稍削一下就用于画画面上的大面积的明暗调子，一边画一边顺着笔势转动，可以相对保持笔芯的尖度，这样既不必经常削，也不至于造成浪费（见图1）。

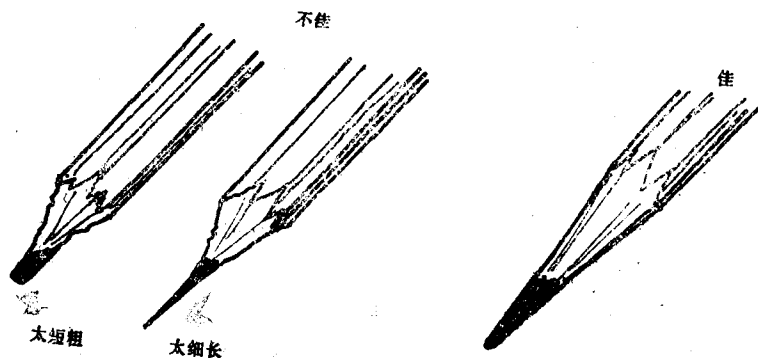

图1 铅笔的削法

2. 画纸 铅笔素描的用纸，一般以质地坚实、表面略粗的为好，具体选用时还以所画时间的长短和作画要求而定。长期作业的铅笔画不能用太松软的纸，也不要用过光滑的纸。太光滑的纸不吃黑，上铅笔线

时易打滑，而且橡皮一擦往往会成黑团，影响画面效果。太松软的纸经不起橡皮擦，一擦即毛，再擦就破。目前文具店出售的素描纸和绘图纸可供选用。

3. 橡皮 以选用软橡皮为宜，文具店出

售的约3cm×4.5cm规格的白色塑料橡皮比较好用。橡皮要保持清洁，特别要防止沾上汗水。否则，擦脏了画面就再也擦不干净了。橡皮的作用有两个：一是修改画面时擦去画错了的地方；二是用橡皮可以擦出一些特殊效果以及丰富微妙的中间层次来。橡皮的这种妙用产生的效果往往比用铅笔画出来的还好，有的甚至是铅笔线条达不到的。所以，怎样正确使用橡皮值得注意。初学者常常画错一条线就急于用橡皮去擦，其实没有必要，这种习惯应该改一改。发现画错了的地方不要急于去擦，可以暂时先留着，作为检查和修改的依据，等画准以后再将错画的地方擦去。有的甚至用不着擦去就可以统一到背景或其它色调中去。

除了橡皮以外还可以备一块柔软的小布头，需要的时候轻轻擦一擦，可使画面产生柔和、细腻、丰富的层次，能加强空间和质地感的表现效果。有时候，暗部画得过深了，如果用橡皮擦，往往会擦得不可收拾。这时如用小布头轻轻一按，将画面这部分的铅粉吸掉一点，既可不伤纸面，又有柔和的效果。

4. 画板 文具店出售的画板有大小不同的规格，一般可以使用四开大小的画板。画较大的习作就需要用对开的画板。写生时可用图钉把画纸固定在画板上，注意画纸的边要与画板的边平行。画板可以放在画架或椅子上使用，或者将画板竖放在膝盖上面，一手伸直把住画板的上沿，另一手执笔描画。

5. 光线的选择 室内对物写生时要选择有利的光线。光线太强、太弱、太散或者变化过大都不利于写生。所以室内写生时最好选择北面光。因为朝北窗口进来的光线比较稳定，不像其他方向入射的光线那样易变。选择北面光，可以避免因为光线的变化而造成反复修改画面的情况。另外，写生时要求一面进光，这样的光线比较集中。如果光源

过多，多面进光，则会造成光线太散，使人不易看清体面变化。再有，光源与写生物之间的距离也应该根据光线的强弱情况作适当调整。如果光线太强，则写生物可以远离光源一些，如果光线太弱，则写生物可以尽量接近光源。

由于光线入射的方向和角度的不同，以及画者与写生物的位置不一，因而有正面光、侧面光、顶光、逆光等不同情况。画者要注意选择有利于突出形体结构的光线效果。一般情况下，写生时的光线来自左侧与右侧的斜上方为宜。

6. 距离的选择 写生时，画者应与被描绘的对象之间保持一定的距离。这个距离以不转动头部，不斜视就能一眼看全整个对象为宜。距离太近看不到整体，透视变化也太大，距离太远又看不清对象的相互关系。为此，比较合适的距离相当于被描绘对象高度的二倍半至三倍。这样的距离，使被描绘的对象处于画者的正常视域范围内。一般说来，人的正常视域指的是60°的视角范围，这时所看到的整个对象是清晰正常的。否则看到的对象就模糊并且变形了。所以，假若要画一个1.60m左右身高的人的全身像时，就需要在4m左右的距离去画。

不但画者与被写生的对象物之间要有合适的距离，就是画者与画板之间也须保持适当的距离。这个距离以一臂之长为宜，这样，便可一眼看清全部画面，作画时就能照顾全局。如果画四开以上画幅的画面，画者就应该经常离开画面，退远数步观看，以便检查画面的整体效果。

另外，画者的视线应该与画面垂直，并且视点要能落在画面的中心。因此，放置画板时不可过高或过低，也不要过于倾斜或过于垂直，要使画板有一个适当的倾斜角度，以避免画面线条和形体因透视而变形(见图2)。

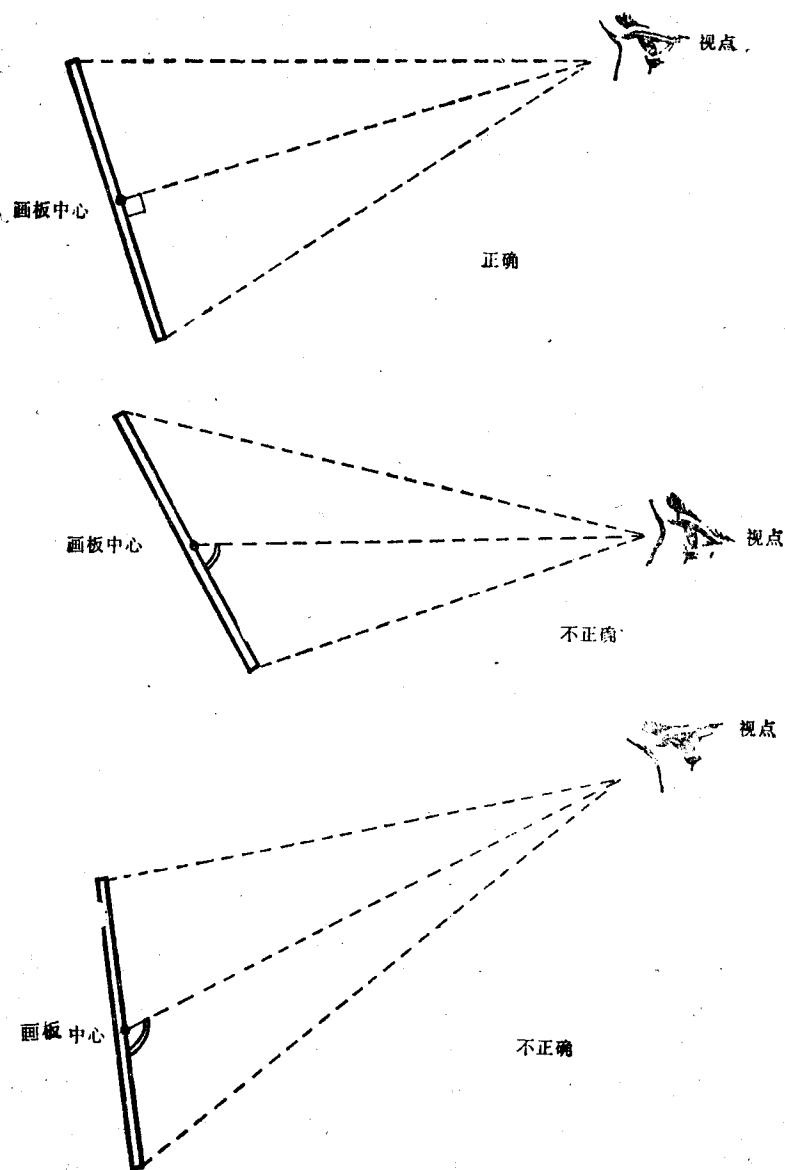

图2 画者的视线与画面的角度

作画的姿势 画者应该采取正确的作画姿势，不论是站着画还是坐着画，都要保持上身挺直，千万不要俯身于画板之上。执笔的手臂也要自然伸直，手腕不要按在画面上，应该悬空，有时也可以用小指尖顶在画面上画细部。

保持良好的作画习惯和正确的作画姿势

是很必要的。人的上肢的四种关节：肩关节、肘关节、腕关节、指关节，各有着不同的用途。一般画长线、直线，画大的形，大的画幅需要多用肩关节或肘关节。如果站着画，更可以挥洒自如。一般在画细部时多用腕关节和指关节。

8. 执笔的方式 画素描时的执笔方式应

区别于写字。一般是把铅笔横过来,用拇指和食指捏住,其他几指辅助自然摆动。尤其是画大轮廓需要拉长线,或者是画大的明暗关系时需要排线,那时必须用横着执笔的方式。否则,线就拉不直,画不挺,明暗涂不

匀。当然,画一幅素描也不一定要自始至终都横着执笔,往往在深入刻画某些细部时,也要以写字那样竖起铅笔的执笔方式去画(见图3)。

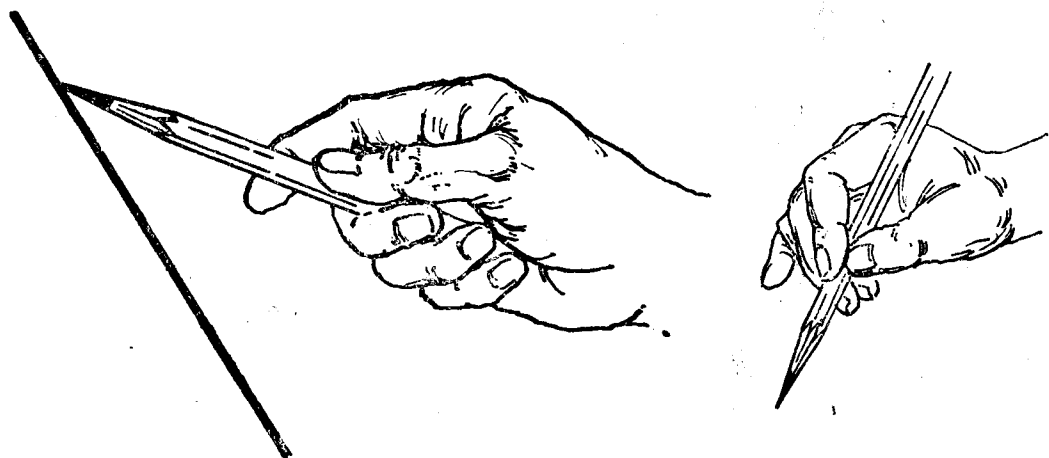

图3 执笔的方式

第六节 素描造型的基本手段

线条和明暗是素描造型的最基本的手段。它们不仅自成体系可以单独用线条或明暗调子来表现对象,而且还可以两者结合起来表现对象。至于采用何种方法表现?则要根据具体对象和作画的具体要求来决定。不同的对象有不同的特点,如果画人物的话,就要根据不同的精神气质,决定需要运用的表现形式和手法;同时,不同的作者对于对象的认识感受程度不尽一致。对于素描工具的运用也各有所长,因而又产生了不同的表现技法和风格。

一、用线条造型

线条是一种富有表现力的造型手段。它是造型艺术不可缺少的形式。

1. 线描 以流畅严紧、富有美感的线

条、准确地概括对象,表现对象的形体比例、结构特征、透视虚实。同时通过线条充分抒发了作者对于物象的认识与感受,灵感与激情。

2. 线是面的转化 组成物体体积的面,在不同的角度看会呈不同的形状。往往在这个角度看是一个面,而换一个角度看去就成一条线。物体的外轮廓就是由“面”转化成的“线”组成的。这些“线”完全是由物体内在结构决定的。

3. 线与结构 线出现在面与面转折和交接的地方,研究线就要研究物体的体积结构与透视变化。线的准确性是建立在对物体体积结构和透视变化的理解上。线又是对形体概括的结果,它要求简练、明确和果断。“结

构素描”就是以结构为中心，以线为主要表现手段的素描方法，在艺术上有自己独特的表现力。

线条要能表现不同的质感和量感，所以运笔也大有讲究的，它的快慢轻重、能表现出刚柔巧拙、浓淡虚实等不同的效果。用线表现人体，要建立在研究人体解剖结构的基础上。大量的用线去表现人体解剖结构的训练是理解和记忆人体结构有效的办法。用线表现人体结构时要注意多用概括的直线，或近似直线的弧线。直线、弧线各有各的表现力。一般地说，人体上硬而挺的骨骼关节部分宜用直线，富有弹性的部分宜用弧线或近似直线的弧线。线在形体的要害部分、在关节上还必须作一定的强调，才能具有更为强烈的艺术效果。例如，在人体突出的骨点上，在腰、肘、腕、膝等部分都要注意作适当的强调。

二、用明暗调子造型

明暗调子是素描造型的又一重要手段，因此对明暗调子有一个基本的认识是必不可少的。客观世界的物体由于光线的照射产生了明暗现象。同一个物体由于光线的强弱，入射角度的不同会出现不同的明暗效果。光线照在物体上，由于物体结构的各种起伏变化而造成了丰富多变的明暗层次。用铅笔在纸上画素描，不可能表现出白天太阳光的 actual 光亮，也不可能表现出实际的深暗阴影。因为，白色的纸和黑色的铅粉，只能造成比自然中的明暗对比小得多的效果。这一点决定了素描要用概括和强调的艺术处理手法来表现自然中的明暗对比。光线会改变对象的明暗，但不会改变对象的结构。过多地追求明暗层次的表现，往往会影响对象本质结构的表现。总之，明暗调子既是素描造型的重要手段，需要学会运用它，但又不能表现过分，更需恰到好处，适可而止。

“三大面”、“五调子”规律：素描在

描绘对象时首先要研究和理解对象的体面关系，“体面”包含了两个概念，即立体概念和平面概念。处在一定位置上的物体是具有高、宽、深三度空间的立体物，不管是简单还是复杂都是由若干不同深浅调子联系在一起“面”所组成。对这个“面”又可以从两个方面去理解，一是形体上因具体转折而形成的小面；二是通过分析、概括、综合起来的大面。一般要理解形体上的小面是容易的，但要理解形体上的大面却是有点困难的。初学者往往只注意对象上小的体面变化，一个小面一个小面地描画、拼凑，这样会使画面琐碎。为了克服这种弊病，人们总结了一个“物分三面”的办法，即“三大面”规律。不管画多么复杂的对象，只要能分析、概括出三大面来，画面上就具有了基本体积，然后再在这三大面的基础上，分别画出一些主要的、生动具体的小面，这样画面上形体的体积感就更充分了。

所谓“五调子”就是指五个不同深浅的色调层次：即亮面、中间调子、明暗交界线、暗面、反光。如前所述，一个物体受光后之所以会形成千变万化的明暗层次，是由于物体自身体面变化决定的。但不管对象的形体结构和体面如何复杂，总是能够概括出三大面来。同样明暗层次也能相应地概括成五个基本调子。

物体受光后形成明暗两大系统，也叫受光部和背光部。“五调子”中亮面和中间调子属于受光部；明暗交界线、暗面和反光属于背光部（见图4）。

1. 亮面 是物体受光线直射的部分。
2. 中间调子 是物体受侧光的部分。
3. 暗面 是物体上受不到投射光线的部分。
4. 明暗交界线 顾名思义，这是物体受光后明部与暗部交接的部分。这一部分受光少，受反射光的影响也小，所以它是最暗的。

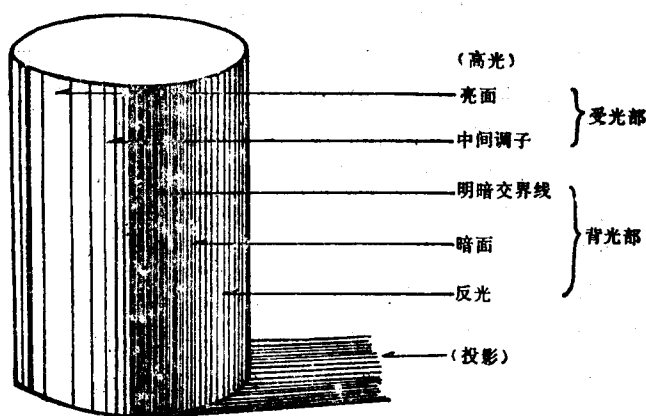

图4 明暗五调子

部分。明暗交界线经常是在对象基本形体的转折处。它不是简单的一条线，而是由许多面连接而成的。明暗交界线在造型上有十分重要的意义。作画时，必须先抓住明暗交界线的位置和形状，以便区别物体的受光与背光这两大部分。明暗交界线的细节是十分生动和引人注目的，要善于区别它的一端到另一端的虚实变化，注意它因结构起伏而引起的丰富的色调变化。

5. 反光 是物体背光部较亮的部分，它是周围物体受光后反射的结果。反光的强弱不一，一方面要看周围物体受光后的反射能力和反射条件。一般说来，表面平滑和色彩鲜明的物体受光后反射力强，而且距离愈近反射愈强。另一方面要看物体本身的质地是什么，一般说来，表面平滑而半透明的质地要比表面粗糙而不透明的质地的反光强得多。例如，瓷器的反光强，陶器的反光就弱。通常情况下，反光再亮也不会超过受光面的中间调子，反光再亮也总还是统一在暗面里的。所以在处理反光时要注意不要让反光“跳”出来，以致破坏了明暗调子的整体

感。

一个物体通常可以概括成以上这五个调子。此外，在亮部还经常出现最亮的部分——高光。高光不是在任何情况下都有的，一般在光滑坚硬的物体，如瓷器、金属器皿上面，高光很明显。而在表面粗糙柔软的物体如毛绒织物上面，高光则不明显，所以，高光不作为基本调子。还有，当一个物体在受光之后也同时产生了投影。投影，是投射光线被物体遮断后形成的物体自身的影子。这“影子”就是投影的简称。物体暗面的简称是“阴”。“阴”和“影”是有区别的。阴，是物体自身的暗面。影，虽也具有暗的性质，但它总是落在其他物体之上的。投影还决定物体在空间的位置。作画时，投影应与物体暗面一起画。投影的深浅随光线的强弱变化而变化。光线强投影也重，光线弱，投影轻而模糊。投影的形状随物体的凹凸起伏而变化，不能随意乱画。投影开始的部分总是较深，愈远就愈浅愈模糊。投影的边缘线较深，作画时不要把投影画成一片同样深浅的黑，要注意投影的透明度。

第七节 素描的观察方法和表现方法

一、眼、脑、手三者紧密配合的训练

素描的基本训练，首要的是注重培养一个正确的观察方法，发展视觉的观察能力。初学时，“训练眼睛”比“训练手”更重要。观察与表现是有直接联系的。眼睛看了以后，反映到大脑，经过大脑的分析再指挥手去画。眼、脑、手这三者是紧密配合的。你是怎样看的，怎样想的，就会怎样去画。只有看得正确，才能画得正确，这是一个前提。

二、树立立体的空间概念

正确的观察方法和表现方法必须树立立体的、空间的概念。要立体地去看对象，立体地去画对象。初学者往往只注意对象的高度与宽度，而忽视深度。所以，怎样用立体的概念在平面的纸上画出立体的效果来，是素描基础训练中一个基本要求。客观世界是立体的，一切有形的物体都有高度、宽度和深度。一切物体都处在一定的空间里。树立这样一个立体、空间的概念，去观察对象，就容易理解它的体积和它的空间位置，然后再运用素描的知识和技巧把对象表现出来。

三、树立整体观念，运用整体比较的方法

正确的观察方法和表现方法必须树立整体的观念，运用整体比较的方法。要正确处理整体与局部的关系，要使整体统贯局部，局部服从整体。把握“整体”是一个十分重要但又是十分困难的事。一定要从学画开始，就强调整体观念，经过长期的严格训练逐步学会把握整体的本领。把握“整体”，就是要遵守“统一”的原则和“一切局部从属于全局”的原则。虽然画者在某个别时

刻，在纸的某处，画的是一条线，可是，他应当考虑到这一个别细节，在整个画面上的地位，它与别的部分的关系。决不可以孤立地看，孤立地画。看对象时始终应该胸有全局，把对象作为一个不可分割的整体；画对象时也应该始终把握全局，把画面也作为一个整体来画。

画素描就是画关系，画整体与局部的关系。不论是结构关系、比例关系、体面关系、明暗关系，它们之间都是互相联系、互相制约的。素描作品的整体效果，是反复比较、检查、调整的结果。初学者往往习惯于画好一个局部后再接着画另一个局部。这种局部拼凑的办法，结果总是使画面支离破碎。局部拼凑的画法是一种很坏的习惯，一定要改。任何一幅素描习作，一定要从整体着眼全面展开，各局部之间的进展始终保持呼应的关系，这叫“水涨船高”法。

在用明暗调子造型时更离不开整体比较。作画时可以先将眼睛眯起来看对象，这样可以概括明暗对比。确定了受光与背光这两大部分的基本明暗比例以后，就可以着手于明暗交界线的变化；接着再向受光部过渡。初学者不会运用整体观察和比较的方法，往往一上来就画亮部，把亮部的中间调子愈画愈深；或者孤立地盯住暗部某些明暗变化，夸大了对比关系，把暗部的反光愈画愈亮。这样的结果，破坏了受光与背光两大部分的基本明暗关系。

初学者往往容易犯比例不当，“灰”和“脏”的毛病，其产生的原因都是由于缺乏整体比较。特别是在用明暗调子造型时，由于只注意局部，不注意大体，各局部之间也

缺乏比较,结果从暗部到亮部都画得差不多。明暗关系拉不开,黑的^①不黑,白的^②不白,画面上就是一片“灰”。或者是不该黑的地方黑了,不该亮的地方亮了,画面上就既“花”又“脏”。克服“灰”和“脏”的办法是把亮部、暗部和中间调子明确地区分开来,在注意这三个部分的大的明暗比例的前提下,还要注意在亮部与亮部之间、暗部与暗部之间、中间调子与中间调子之间进行反复比较。总之,整体比较对象的明暗变化,就是要求看出对象上最深和最亮的部分在哪里?哪些地方是次深、次亮?哪些地方是中间色调部分?落笔以前先做到心中有数。落笔以后就把黑白关系拉开,定好调子,然后以中间色丰富。一边画一边比较。比较的时候,应该注意跨度要大一点,要同时多看几个不同的色调来进行比较,这样才能正确地看出深浅的程度。如果只注意一个色调和一个邻近的色调作比较,尽管也能看出一点小的区别,但这个局部层次与大的色调层次的关系就不容易摆正确。

用明暗调子造型也要十分注意明暗层次的概括,特别是中间色的表现要适可而止。过多的明暗层次会显得繁琐,主次不分,反而失去了对对象的表现力。

四、透过现象看本质

正确的观察方法和表现方法应该透过现象看本质,不被对象表面的和偶然的细节、现象所迷惑。要提炼概括,有所选择,有所集中,有取有舍,有虚有实。力求理解对象本质的东西和表现出对象本质的东西。

五、善于学习

养成正确的观察方法和表现方法不是一朝一夕的事。但初学者一开始就要严格要求自己,坚持“整体—局部—整体”的原则。在严格训练的同时,不断扩大生活知识,提高艺术素养。并且要善于从音乐、电影、文学等姐妹学科中学习,从古今中外的优秀美术作品中学习,学习它们对艺术形式的探求,学习它们的正确的观察方法和表现方法,从而提高自己的。

第八节 素描的步骤和方法

一、一般的原则

素描习作要按正确的方法、步骤来进行,才能收到预期的效果。特别是对于初学者来说,更需要一个正确的方法步骤作指导。但是,事实上一种素描习作的模式并不能适应各种不同的描绘对象和各种不同的描绘要求,所以谈素描的方法、步骤只能是一般的原则。

二、分阶段进行

素描写生过程可分三个阶段进行,也可分四个阶段或五个阶段进行。三段说是指大体阶段、深入阶段和调整阶段。四段说是指

①观察、理解,计划落幅;②画大体明暗;③施加明暗深入刻画;④调整研究。五段说是指①构图,②轮廓,③明暗,④深入,⑤整理。这三种说法其实只是阶段划分的范围有所区别,而所说的内容还是一致的。

1. 观察 作画前的观察、分析是很重要的。首先对对象进行仔细观察,获得最初的感觉,而且要始终保持这最初的感觉。这就是所谓的“第一印象”。“第一印象”往往是很鲜明,很强烈的。但随着时间的推移往往会逐渐减弱,甚至画到后来会把这第一印象丢掉了。所以在整个作画过程中要经常提

醒自己,要保持这个最初的感受。

初步观察之后,要有分析、想法和打算,明确要表现什么和怎样表现。这就是立意在先,是打腹稿的过程。

2. 构图落幅、轮廓 有了腹稿以后,就立即把它有计划地移入画幅,但是这时初学者往往容易犯安排位置和主体大小不适当的毛病。究竟如何构图落幅,这是一个不容忽视的问题。一般来说画面要有适当的空间。对象画得太大,画面拥塞不透气;对象画得太小也不行,会显得空旷,主体不突出;对象画得太正中,则画面显得呆板不生动;对象安排得靠下,又有下沉的感觉。因此,在确定构图以前,最好画一些小构图,在几个构图方案中选择一个比较合适的定下来。落幅的工作要求能“统筹全局”,要用较概括的直线、长线把对象的大体外形或称基本形勾出初步轮廓。要确定最高、最低、最宽的位置和上下、左右的大致比例。初学者往往不习惯于用较长的直线来画轮廓和基本形,而是惯用局部拼凑的办法,用较短的、拘谨的线条一段一段地画过来,这是一种错误的方法。打轮廓时,一定要把对象的曲线概括成直线,要抓住对象上主要的转折点,把复杂的形状概括为简单的“基本形”。基本形就是对象的最概括的几何形状,着重抓住形体的倾斜关系和大面的区分。这种把对象形体简化的观察和理解,为的是能一下子抓住要点,而不至被对象形体表面的次要的东西所吸引。抓住了对象各部分的基本形,就为下一阶段的具体塑造打下了良好的基础(见书末图5)。

作为基础训练,在轮廓这一步骤中应严格要求,决不能草率从事。如果轮廓的基本特征,基本比例错误百出,就急于上明暗层次和刻画细部,那末这种工作做得愈多,将来的返工就愈多,就愈费力(见书末图6)。

3. 画大体明暗 打轮廓时就找出明暗交

界线的形状与位置,明确区分出对象的受光与背光的明与暗两大区域。上明暗先从背光部开始,所有的暗部一起处理,把明暗交界线,暗部反光,投影连成一片来画,千万不要将反光部分空出来。画这个背光区域时一般先画到实际深度的七、八成,不要一开始就画得十分深,也不要平涂成简单的一片黑。明暗交界线是体积结构的转折处,要画得深一点,使画面形象始终保持大的立体关系。画这个背光区域时也不要过分小心翼翼地一分一分地加暗,这样的画法容易画腻。而“吃”准明暗比例,一下子画到七、八分深,可使暗部有一种新鲜感,显得有生气。这样的画法也是留有余地的,有待于深入阶段再继续刻画。

画大体明暗的阶段,不必画亮部,亮部就是白纸。中间色调也只要画上一些主要的层次。这样做的目的是为了明确画面的亮、中、暗三个大面的关系。在此同时也应该衬上一层背景的调子,以便把对象与背景的明暗关系比较出来。注意背景不是简单的一个深度,由于黑白对比的关系,而使对象受光面的背景色显得深,对象背光面的背景色反显得浅一些。

画大体明暗时,一定要有整体观念,落笔要大胆,不要停留在某个局部,要上下、左右照顾着画。大的明暗调子铺出来以后,可以用柔软的布头轻轻地暗部和背景处揉擦一遍,使之产生统一、柔和、透明的效果,为下一阶段深入刻画打好基础(见书末图7)。

4. 深入刻画 深入刻画是具体塑造对象的过程,一般还是从明暗交界线画起。然后根据体积结构的转折有顺序地向明部和暗部过渡。深入刻画时要求处理好局部与局部的关系、局部与整体的关系。要始终保持整体观念,多作细致的比较。亮部中间色的处理是较为复杂的课题,刻画的时候要特别注意

结构起伏造成微妙的明暗变化。不要画灰、画脏、画琐碎，不要夸大它的明暗对比。要注意不要把中间色画得比暗部反光还深，以免破坏整体调子。

深入刻画的过程中，始终要突出重点。线条和明暗只是表现的手段，目的是为了表现对象的形体结构，表现对象本质的东西（见书末图8）。

5. 调整 虽然我们始终强调要以整体观念来统率作画的全过程，但是在具体的深入过程中难免会失去统一和谐，或者细节画过头的情况，也有可能失去最初的“第一印象”，也有可能只注意了画面的准确性而忽视了画面的生动性。所以，在调整阶段有必要进行一次全面的检查校正，以使整个画面达到统一和谐的境地，使画面形象既准

确又生动。这里需要更高一级的概括提炼，大胆将已画过头的东西减弱，将还不够充分的地方加强，把已经失去的第一印象再找回来。这样的工作是十分必要的。

调整并非意味着修饰画面。修饰的结果只能是破坏画面的艺术感染力。我国著名的美术教育家徐悲鸿先生说过初学素描要“宁方勿圆”、“宁拙勿巧”、“宁脏勿洁”、“宁过之勿不及”。其中的“宁脏勿洁”就是指作画时精力要集中在表现对象上，而不要用来修饰画面。

一张作业结束以后，应该认真回顾一下，看看整个作画过程里存在什么问题，有什么收获，有什么教训，为下一张作业提出新的要求。这样才会不断提高，不断进步。

第二章 人体造型结构

人是复杂的造型对象，人体是生动富有节奏和线条变化的形体。在素描学习上，人

是被研究和描绘的主要对象。为使人物素描获得准确性，专门研究人体解剖和造型结构

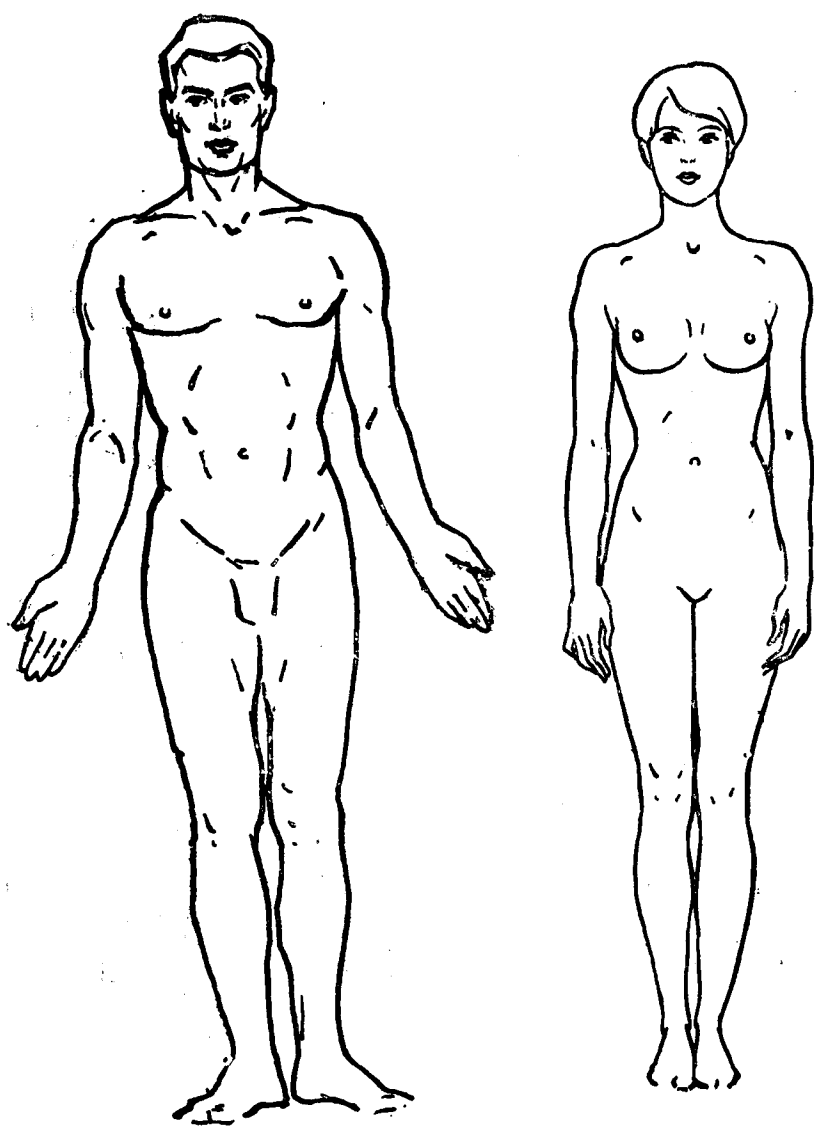

图9 男、女人体(正面)

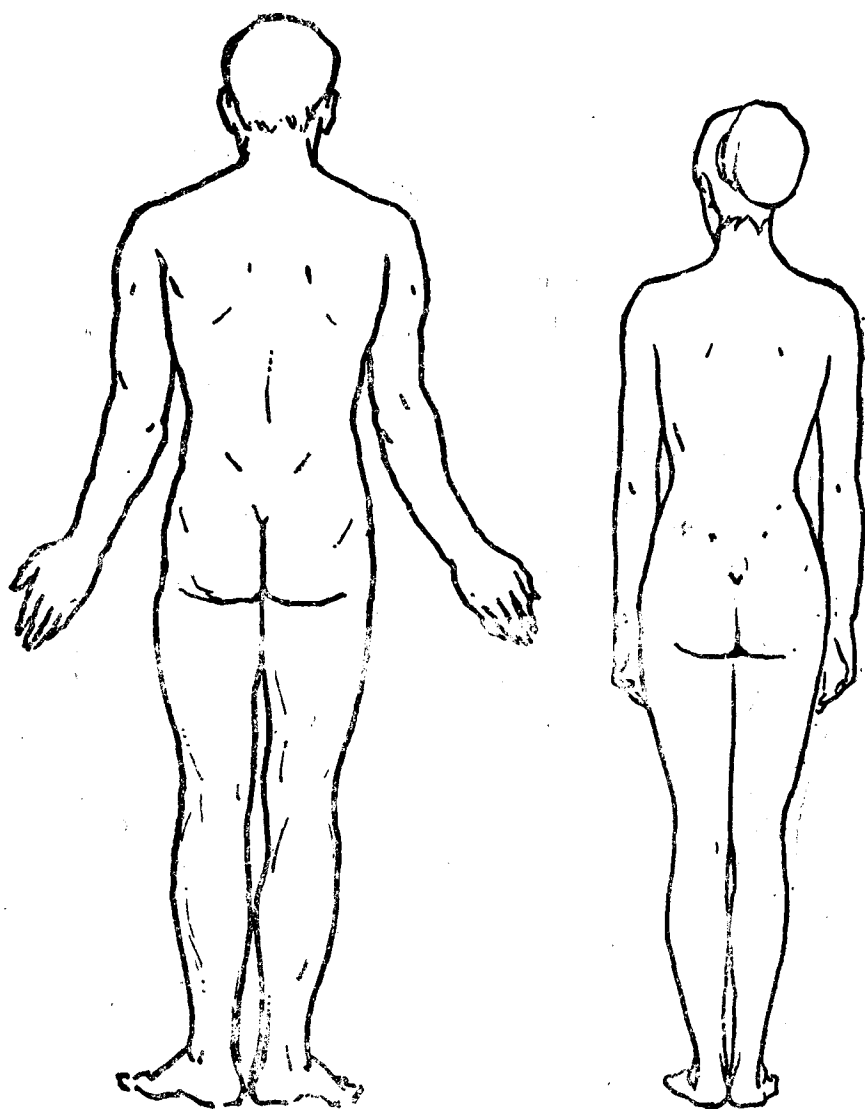

图10 男、女人体(背面)

是十分重要的。服装行业有一句话，叫“量体裁衣”。这“体”就是指人体。衣服穿在身上要美、要舒适，要适合活动的需要。如

果缺乏人体结构和人体活动的规律性的知识，不熟悉人体各部位特征，就不会有美的、合体的服装造型（见图9、图10）。