

美术基础教学丛书·素描

MEISHU
JICHU
JIAOXUE
CONGSHU

素描石膏像[1]

天津杨柳青画社

素描头像石膏像[1]
吕敬书

序言

什么是素描？素描是使用木炭、铅笔、钢笔等工具，以各种形质的线条描绘出物象结构和明暗的单色画。素描是一切绘画与设计的基础，并作为一门艺术具有独立的地位和价值。它借助单色线条来表现直观世界中的事物，表达作者的思想感情，它不像其它画种那样重视色彩，而是注重结构和形式的描绘。素描原是为绘画、雕塑等艺术服务的，后因其流畅、充实和美观的形式，发展成为一门独立的艺术。其题材可以取自任何事物，有着广泛的表现领域，诸如：人物、静物、植物，体积、空间、深度和运动。文艺复兴以后，素描不再只有实用的价值，而是成为能够表现人类创作力的艺术品。美术家们认为：线条本身意义与表达的特质、线条的运动、线条在画面行进的痕迹，是来自创作者内在的、自发性律动影响，是画家内在情感的抒发及独立于被描绘的物体之外的形式美要素。凭借线条形式美感可以唤起观者的审美联想与想象，人们可以从线条的变化中感受到生动的形象。如达·芬奇、米开朗基罗、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、杜米埃、德加、凡高等大师，不仅仅将线条的功能作为古典传统绘画的线稿，而是把个人情感强烈地注入在线条的运用上，将素描提升为纯粹的、独立的绘画艺术，从而奠定了现代素描发展的基础。在我国，公元前二世纪就已出现了中国式的素描。到汉朝末年，以线描为特色的壁画已有很多；北魏和唐朝以后，逐渐发展起来的水墨画可以理解为一种艺术性很高的素描，那种潇洒的、逸笔草草的用笔，气韵生动的风神深深地打动着欣赏者。

素描的要素是线条。但是，线在实质上却是不存在的，它只代表物体、颜色和平面的边界；用来作为观者对物体视觉的表现。美术家通过运用素描的线条手段，以单纯的勾勒创作成完美精到的素描作品。其魅力在于，画家借助线条区分立体与平面，以单色表现色彩、明暗、物体结构、边界的消失与中断等造型语言。

素描使用的工具很多，如炭笔、铅笔、粉笔、毛笔、钢笔等。工具的选用取决于画家所想要达到的艺术效果。工具的不同影响着素描的性质与趣味，亦关乎画家的情绪和技巧。以作品尺寸而言，大幅素描作品适宜用木炭和铅笔来画，可以长时间的对物体进行仔细研究、推敲，而钢笔则往往在小幅画上使用。素描也可用多色画笔作为基本材料，以加强效果及素描的艺术性。对于初学者，学习素描不是一朝一夕、唾手可得的事情。开始阶段，往往感到比较枯燥，进展缓慢，但是，只要持之以恒，按照系统的、循序渐进的学习方法，从写生石膏几何形态逐步过渡到写生静物、人物的训练，就能够达到严谨和扎实的素描造型能力。

综上所述，针对当前各美术院校及社会上的需求，我社编辑了这套“美术基础教学丛书”，分为素描、色彩、速写等系列。我们将分门别类地出版，以满足广大美术工作者和爱好者学习之用。

素描的工具及使用

素描的工具比较简单，一般需备有笔、纸、橡皮、画板、画架等常用工具。是否能正确熟练地使用这些工具，发挥它们的长处，会直接影响到作画情绪和表现效果。因此，在学习素描过程中，不断摸索、熟悉并掌握这些工具的性能和用途，对加强画面艺术表现力起到一定的作用（图1）。

图1

1. 画笔

初学素描应采用较容易控制、又便于修改擦拭的铅笔来作画。铅笔一般可准备2H~6B之间的绘图铅笔。软型铅笔适合暗部色调的描绘，在铺大色调时，能轻松快捷地拉开亮部与暗部的色调差别。但软型笔铅附着力量差，容易弄脏画面。硬型铅笔适合亮部调子的描绘及细节刻画，如果使用时用力过度，易损伤纸面破坏画面效果。另外，铅笔色度还和铅芯削的粗细、执笔的力度、画纸的型号都有直接联系。

素描用笔，除铅笔以外还有木炭条、炭精棒、炭铅笔、毛笔、钢笔等。

2. 画纸

可以用来画素描的纸张有很多，常用纸有素描纸、绘图纸、水彩纸、卡纸、白报纸和有色纸等。长期作业最好选用素描纸或绘图纸，它的质地洁白坚实平整，对铅笔和橡皮的反复涂改都有一定的承受力，不致“起毛”或划痕。而质地光滑坚实的卡纸更适合用钢笔画素描，但画幅不可太大。

3. 橡皮

画素描常用橡皮有，塑料材质的白橡皮和可塑橡皮两种。白橡皮擦除笔痕比较彻底，将它切成三角形可擦除画面细微的部位。可塑橡皮适于大面积的擦除不留痕迹，画面色调过渡自然。橡皮不光是改错的工具，还具有“笔”的作用，白橡皮能擦出很细的白线条与黑色

线条交相辉映并形成一定的笔触效果。所以对橡皮的巧妙运用，也是丰富画面艺术效果的一种手段。

4. 纸笔的使用

纸笔是用宣纸卷成卷儿做经过刀削形成的。纸笔可以帮助铅笔所涂的色调更加细腻润泽，有助于表现不同物体的质地、高光和过渡面。也常配合木炭条、炭铅笔一起使用。用之不当则容易弄脏画面，所以纸笔的运用要恰到好处，不可过多地依赖。

5. 画板、画架

画板以四开尺寸为常用。板面需平滑，质地柔和的椴木板为好。三合板、画夹也可替代，有灵活便携的特点。画架一般是简易三角画架，其角度与地面约呈80度为宜。

6. 作画姿势

正确的作画姿势是素描写生顺利进行的保证。开始握笔一般为棒式执笔，这样可使腕、肘、肩协同释放出臂部的运动力量，摆动范围比较大，可环顾画面整体效果。给人以轻松自然的感觉（图2）。随着作画逐步深入也可变换执笔方式，以利于细节的刻画。眼睛与画板平面呈近似垂直状态，最好是画板与实物的方向一致，写生时画者一般与实物的距离是实物的两倍或两倍半（太近易变形，太远模糊）。

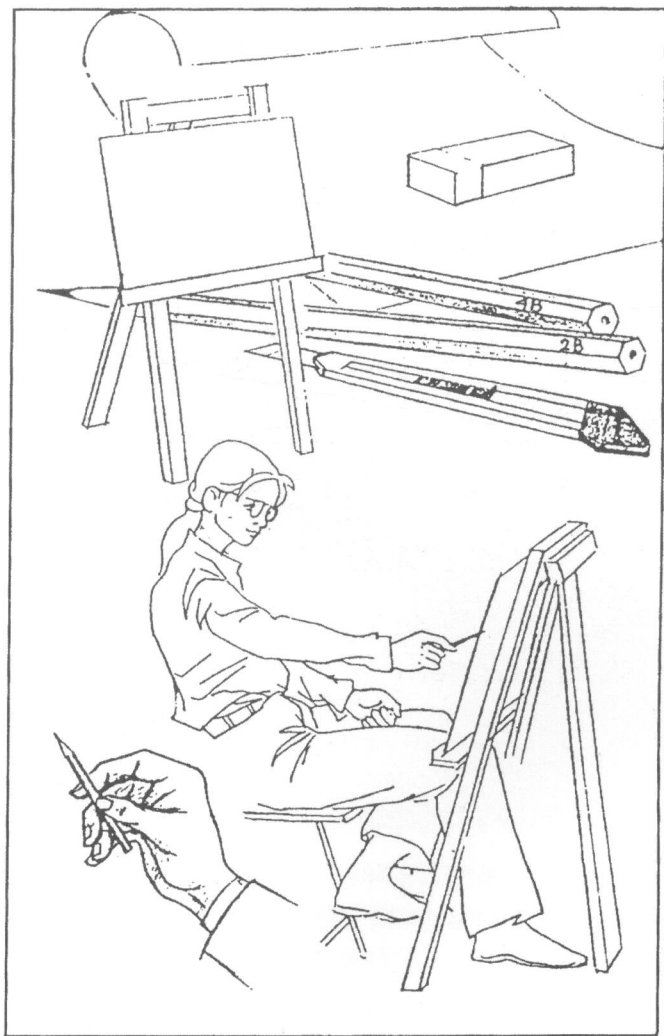
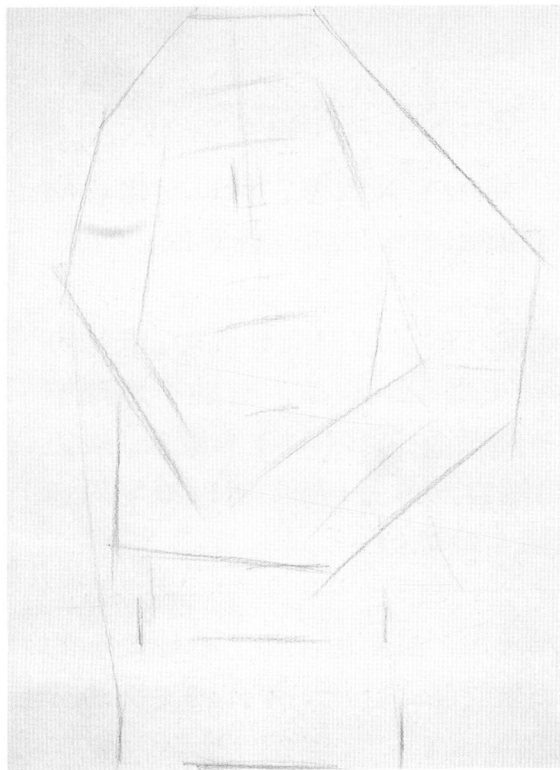

图2

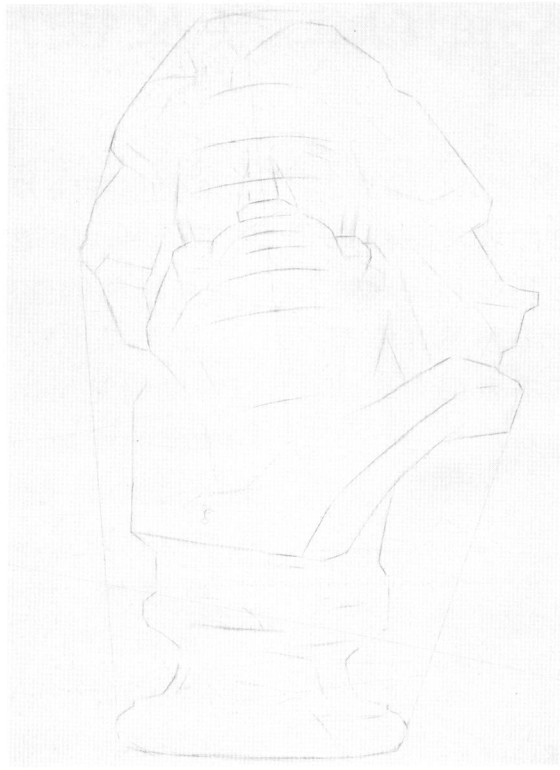
马赛石膏像 I

画法步骤

作者：冯家驊

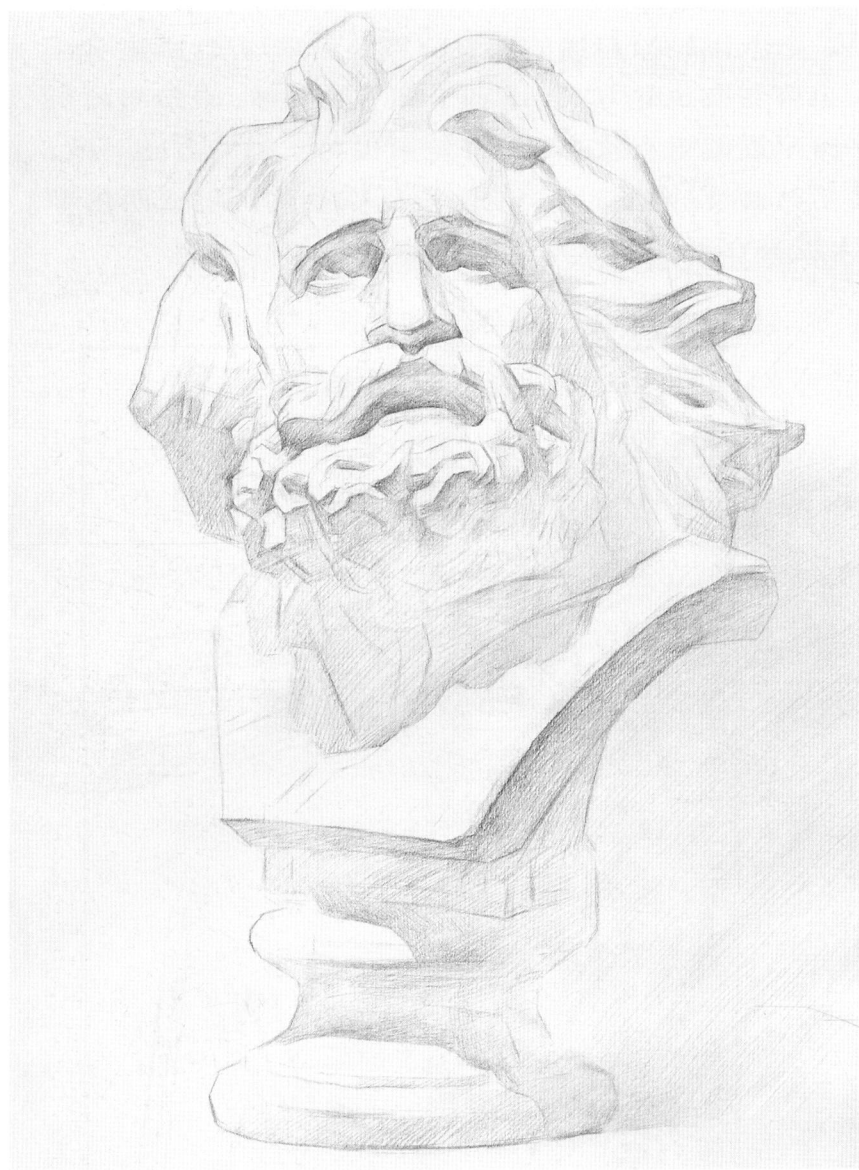
一、确定构图，定出石膏像在画纸上的位置，画出大体轮廓。

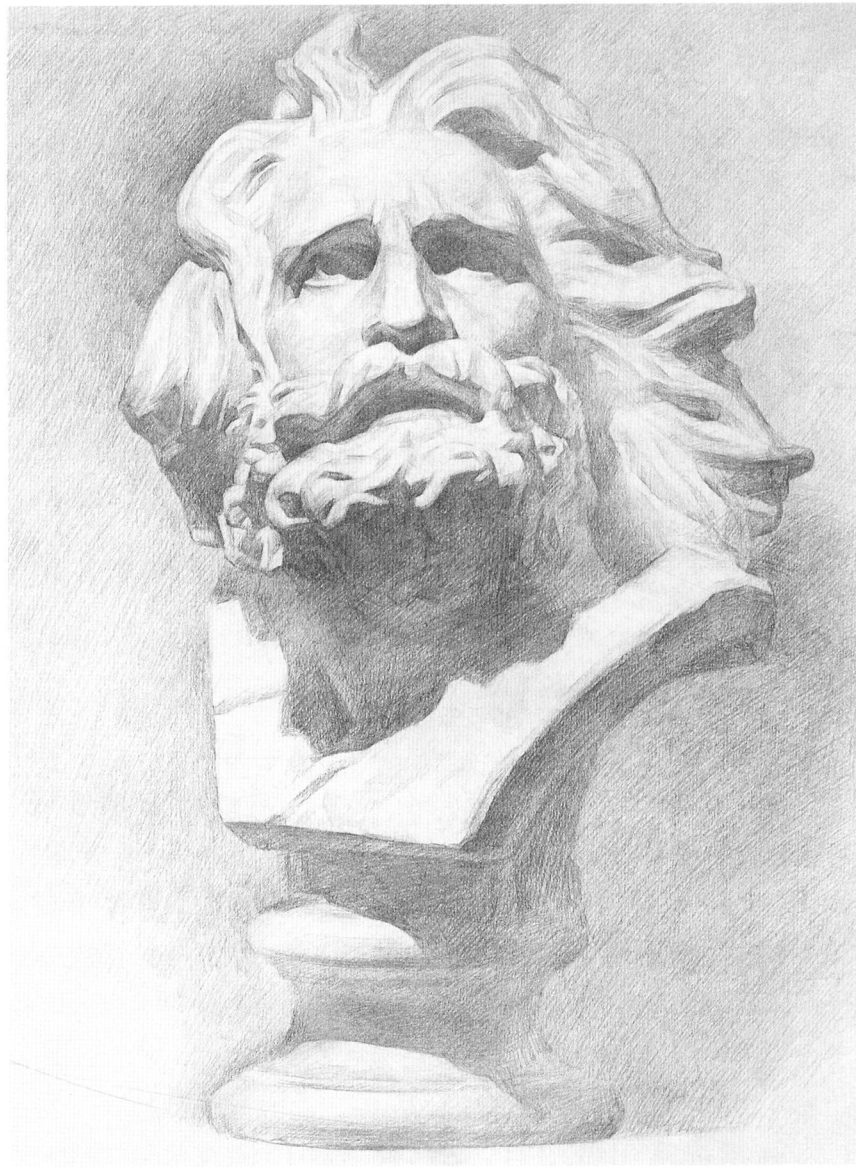
二、画出头部的基运动势和透视关系，并用直线画出头、胸、基座的大致形体，同时定出五官的位置。完成石膏像轮廓大框架。

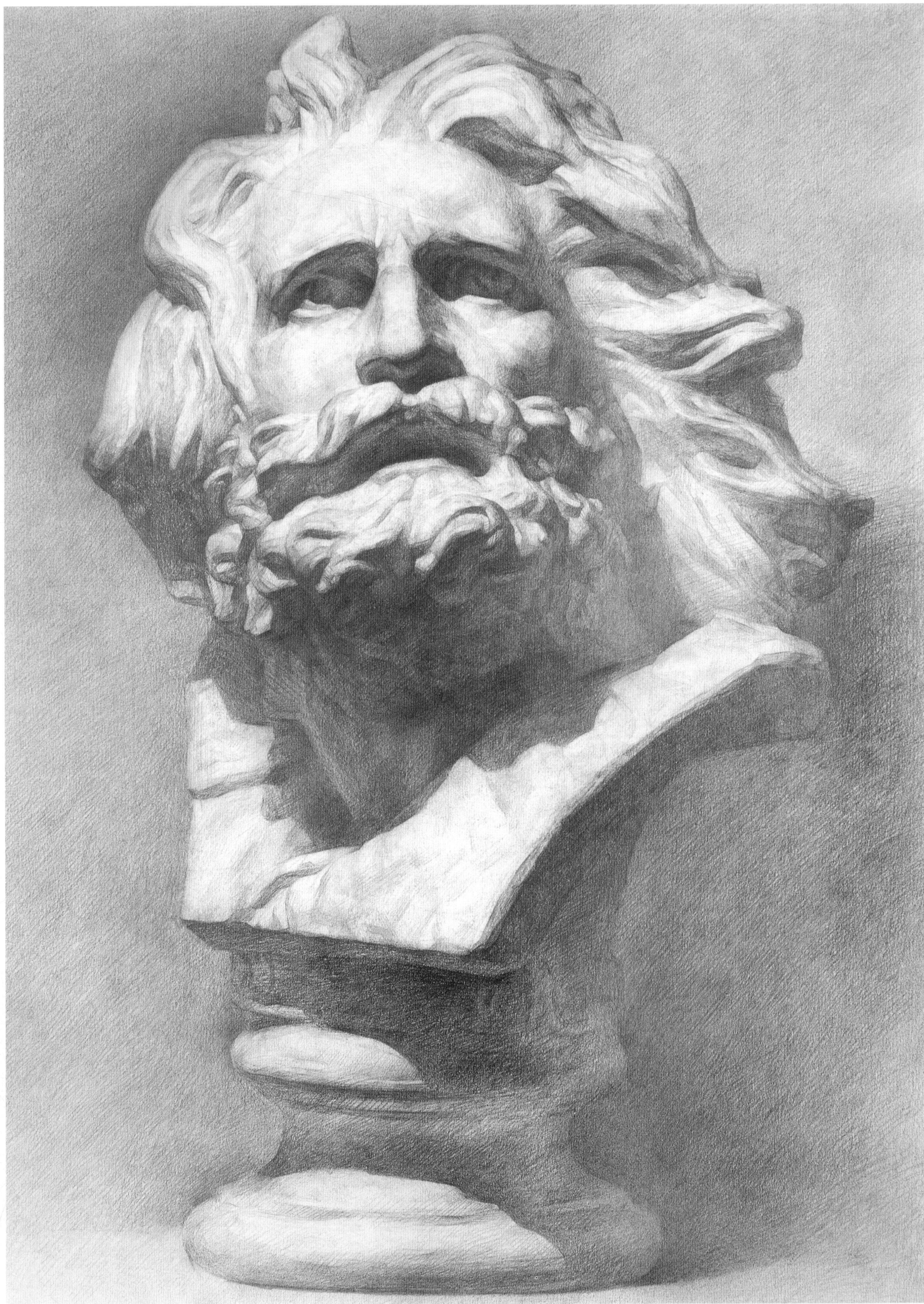
三、大体轮廓画准后，进一步画出更具体的形体结构，同时注意局部形与整体的关系，做到结构清楚、比例正确。这一步完成，已初步显现石膏像的基本特征。

四、用线条画明暗来塑造形体。先从暗部入手，明暗交界线、反光、投影三个层次的调子要明确，做到画面黑、白、灰关系清楚响亮。画明暗关系应先看形体，用明暗塑造形体。随着明暗关系的不断深入，形体、结构也随之被强化、充实。

五、继续加强暗部的调子，并把背景的灰层次画出。画面的黑、白、灰关系趋向完整。石膏像已有了充分的空间感和体积感，形体结构基本准确，人像特征鲜明。背景的线条排列要均匀细密。线条的“粗细”、“疏密”、“虚实”与空间感、质感密切相关。

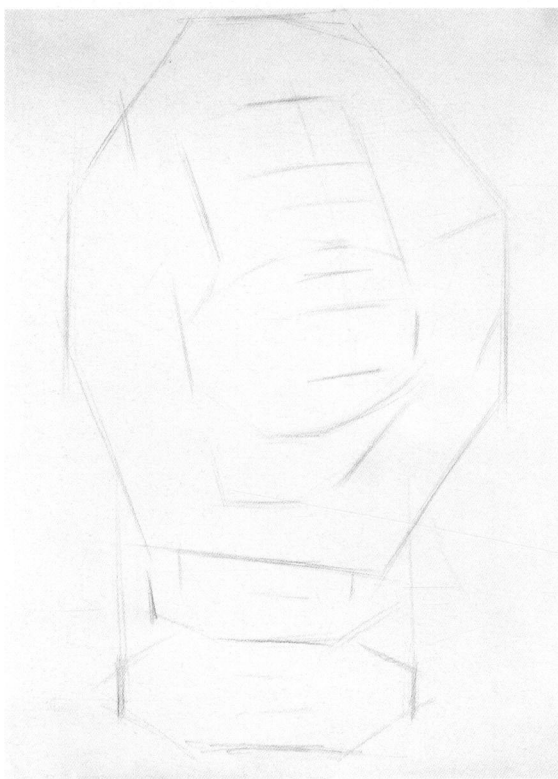

六、深入刻画主要的细节。五官部位及胡须的形体、头发的造型都与人物的个性与心理特征有关。石膏像是艺术品，虽不是真实的人像，但都具有各自的个性和精神特色，深入刻画时要加以注意。亮部及亮部的灰面，形体清晰，但调子很浅，刻画时要保持白色的感觉，不可画灰。明暗法素描在形体、结构准确的同时，也要体现光影及黑白灰关系，它们是一个完整的统一体。

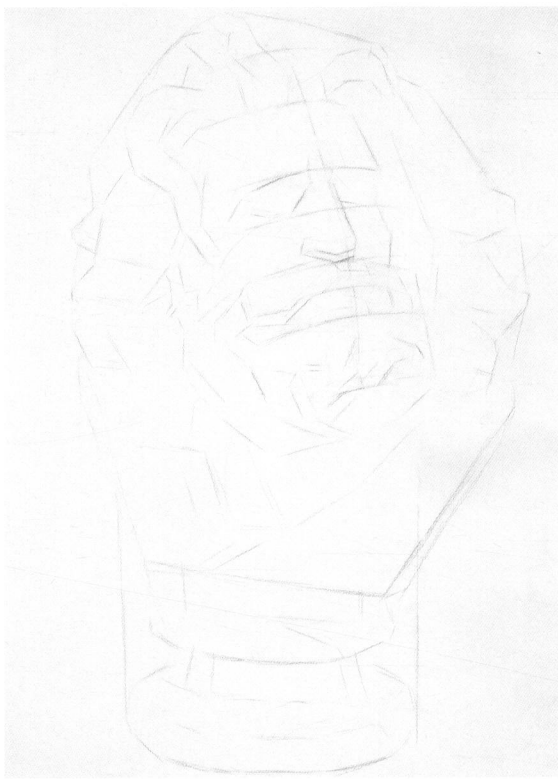
马赛石膏像 II

画法步骤

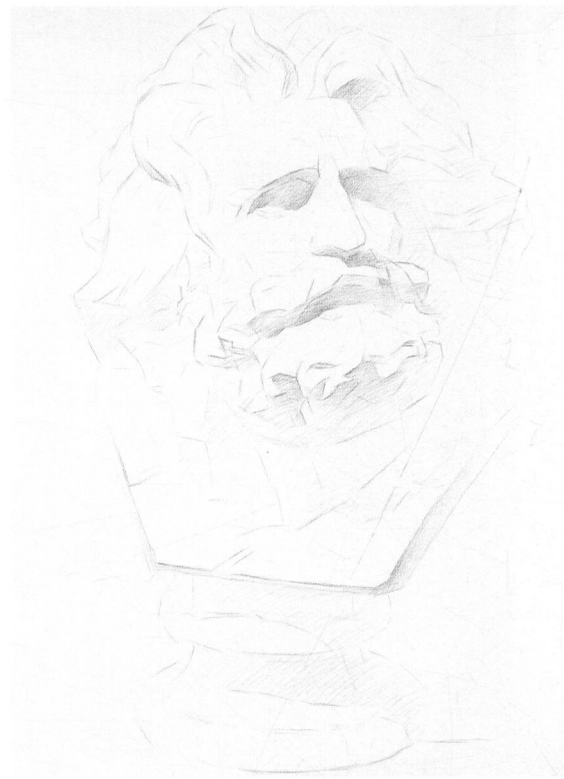
作者：冯家驊

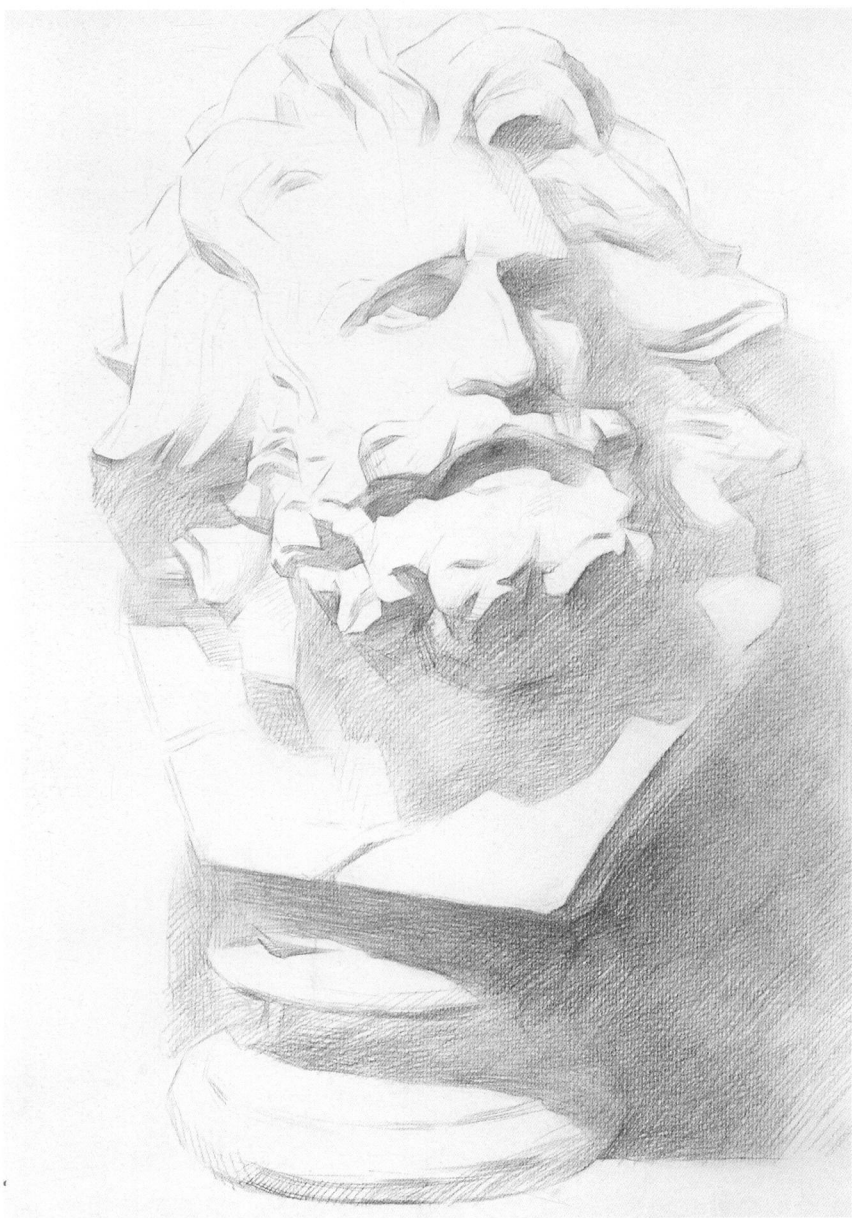
一、确定构图，画出大体轮廓。

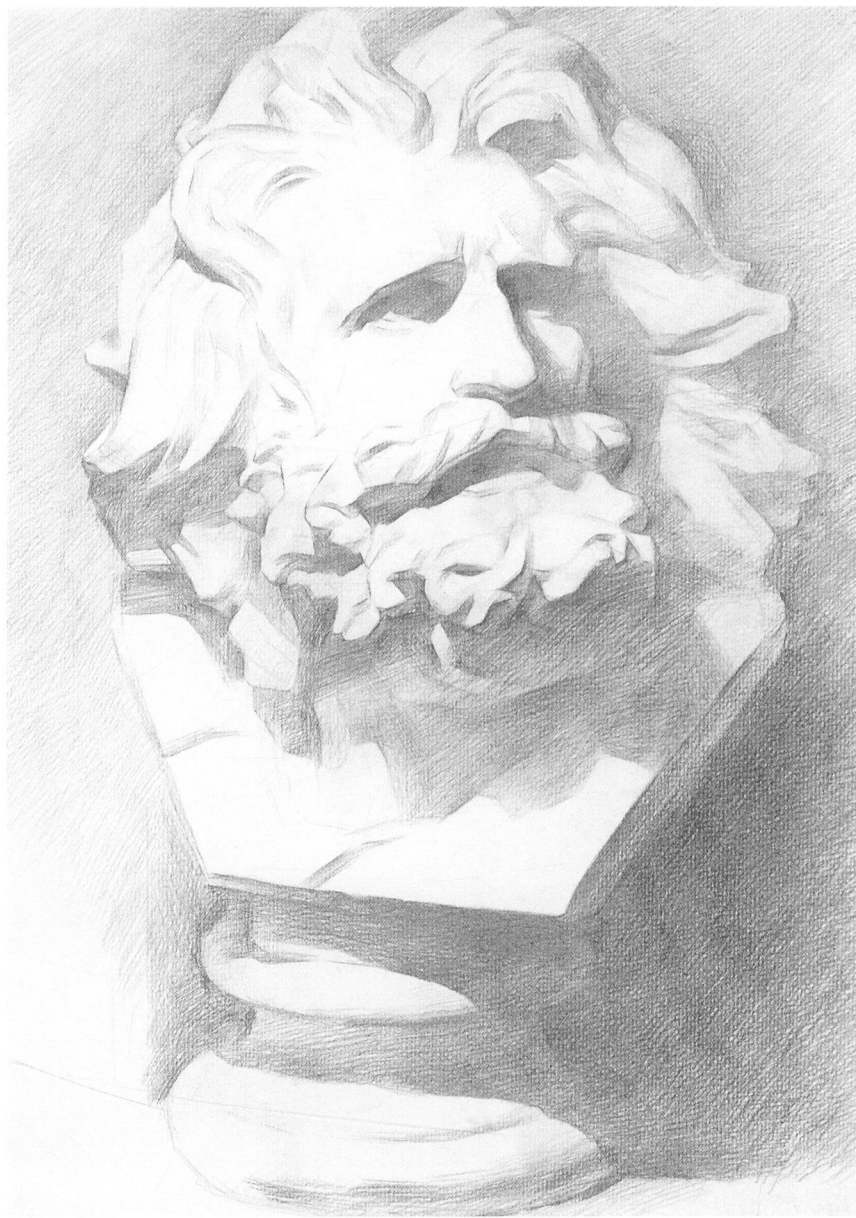
二、用直线概括画出石膏像的准确形体，注意线条的长短、比例、方向，以及点与线的关系，关键部位点的位置要定准。这一步主要解决基本形体的比例、透视、动态与结构。

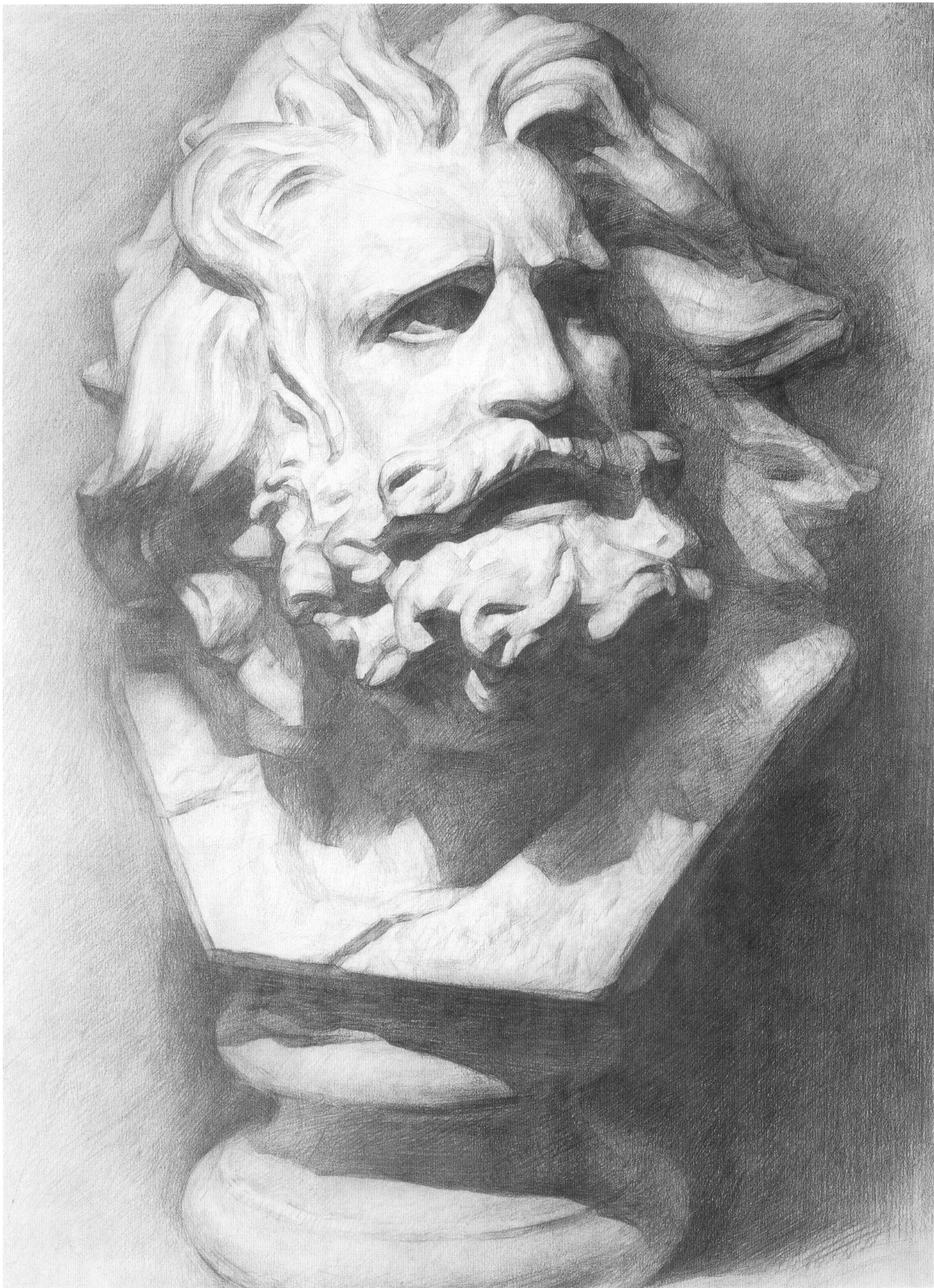
三、大形画准确后，继续用直线画出更具体的形，对五官部分的结构、比例关系应仔细观察。轮廓线要有虚、实、浓、淡的变化。在暗部轻轻画出明暗层次，以显现大体明暗。

四、继续深入刻画暗部形体，并加深色调。画明暗应从暗部开始。暗面色调达到一定深度，再向灰面、亮面过渡。随着调子的加深，形体、结构也逐渐具体、丰富。

五、不断重复画暗部的同时，画出背景的灰层次，继而画出亮面的亮灰层次，主要是沿着明暗交界线向亮面画灰层次。画中间层次，要注意明暗面形体的内在联系，不可分割为互不关联的两个部分。这一步完成，石膏像的整体感、空间感都已趋完整。

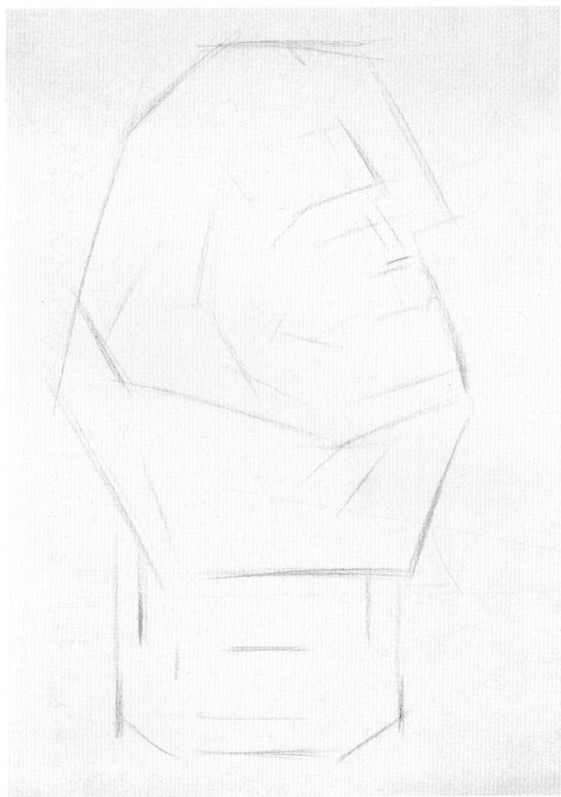

六、亮面的亮灰层次是一种细微的差别。常称之为“微差”。对亮面的刻画，极易画过、画灰，应特别加以注意。深入刻画阶段需要耐心和细心，要仔细地区分、比较每一个细微的形体，刻画的过程也较缓慢，费时、费力，不能着急。要随时注意整体感，并不是所有地方画得越细越好。何处画细，何处画粗，都服从于整体。

马赛石膏像 III

画法步骤

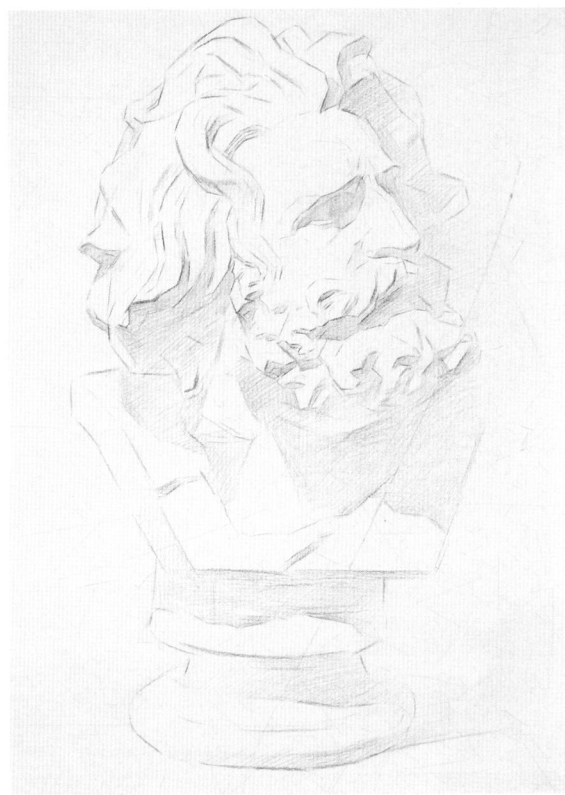
作者：冯家驊

一、用点与线定出石膏像的上下、左右在画纸上的位置，确定构图，画出大体轮廓。

二、确定透视、动态和结构关系。这一步虽简单，但却是素描全过程中关键的一步，要反复画，反复检查，力求把基础轮廓画准。

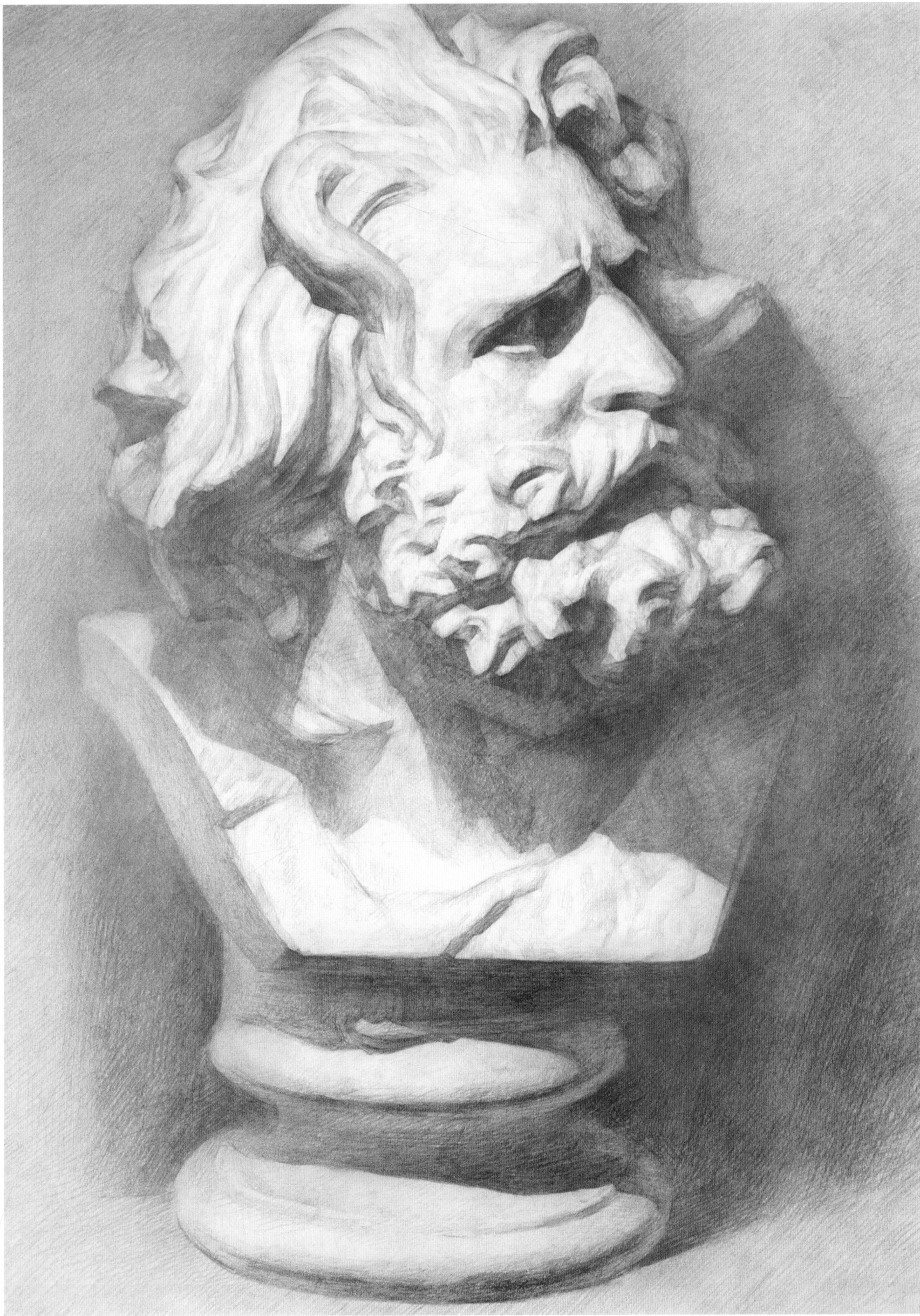
三、随着轮廓进一步具体化，点、线、面、体的关系也渐趋复杂多样，对每一段线、每一个面和形体的比例、透视、结构要仔细观察比较，准确画出。画时应以眼睛观察为主、以铅笔测量为辅助检查的方法。

四、轮廓确定后，用明暗塑造形体。先画暗面，分出大体明暗关系。此时感觉很重要，要观察、感觉石膏像的形体、空间、主次与强弱。

五、继续深入刻画明暗关系及大形体。开始显现画出背景灰层次。亮面的形体也随着浅灰层次的描画而显示出来。这一步完成，石膏像素描整体感便初步形成。

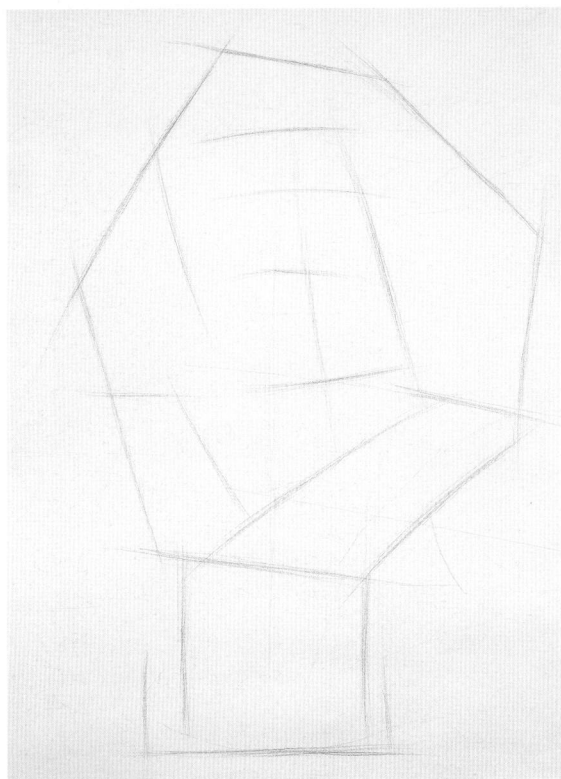

六、加深暗面色调，注意暗部形体结构的变化。在深入刻画的过程中，始终保持着最初的新鲜感。色调的深入同时也是形体的深入，调子越丰富，形体必然越深入。它们应是同步的。石膏像的五官刻画对于理解人物表情一直是一个重要的课题，它体现出人物表情和精神特征，使石膏像素描具有感人的艺术内涵。

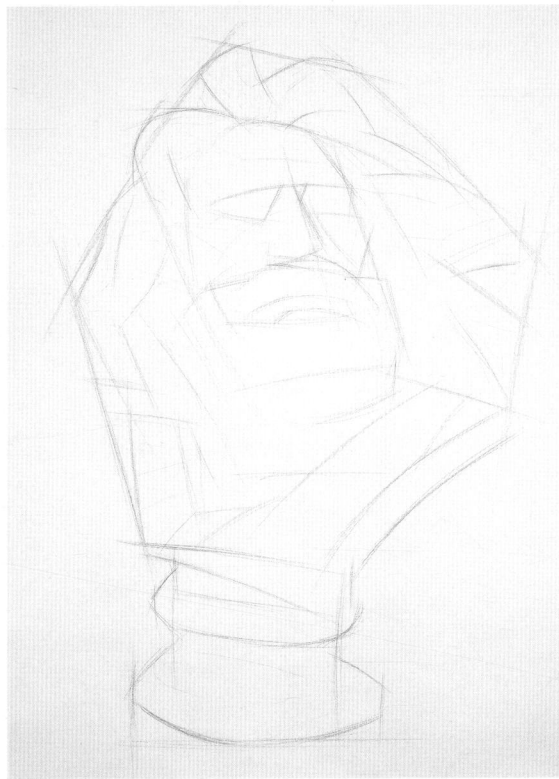
马赛石膏像 IV

画法步骤

作者：吕培桓

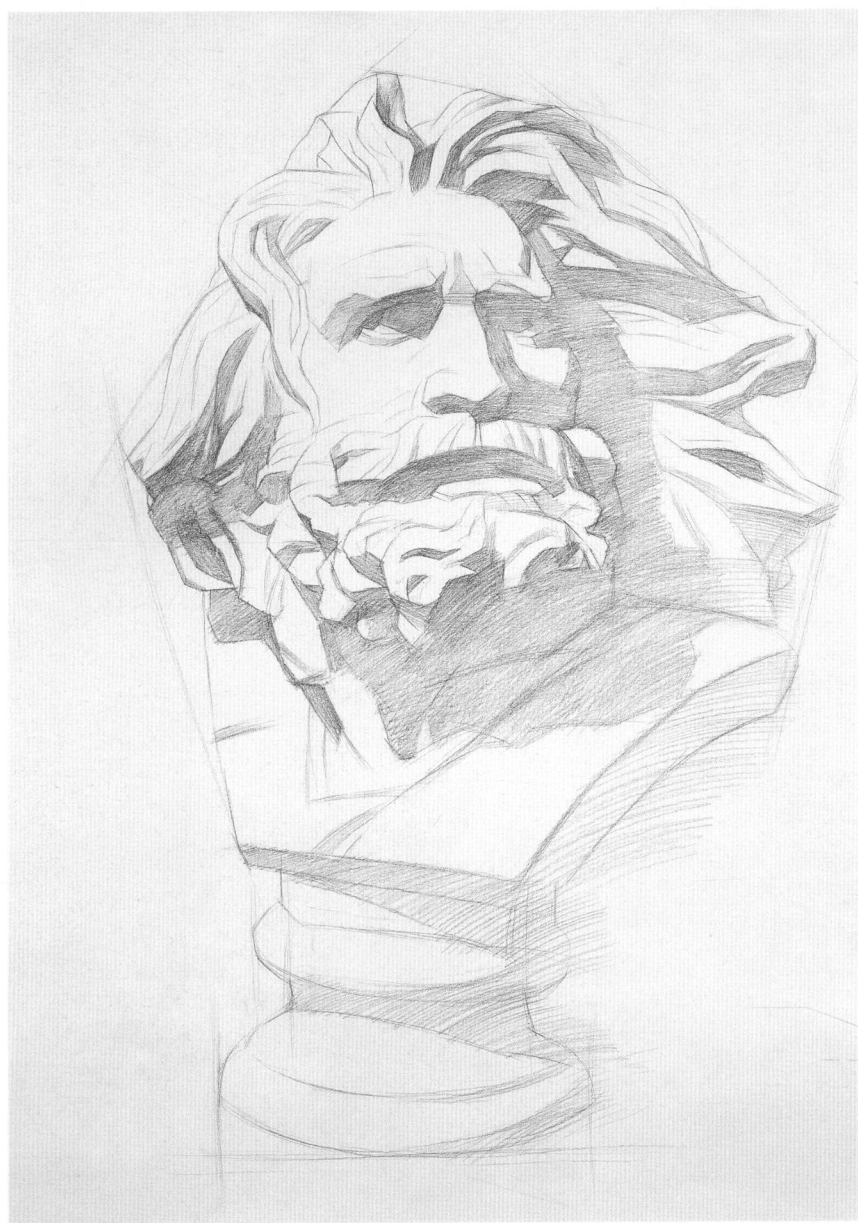
一、用直线起稿确定画面的构图。

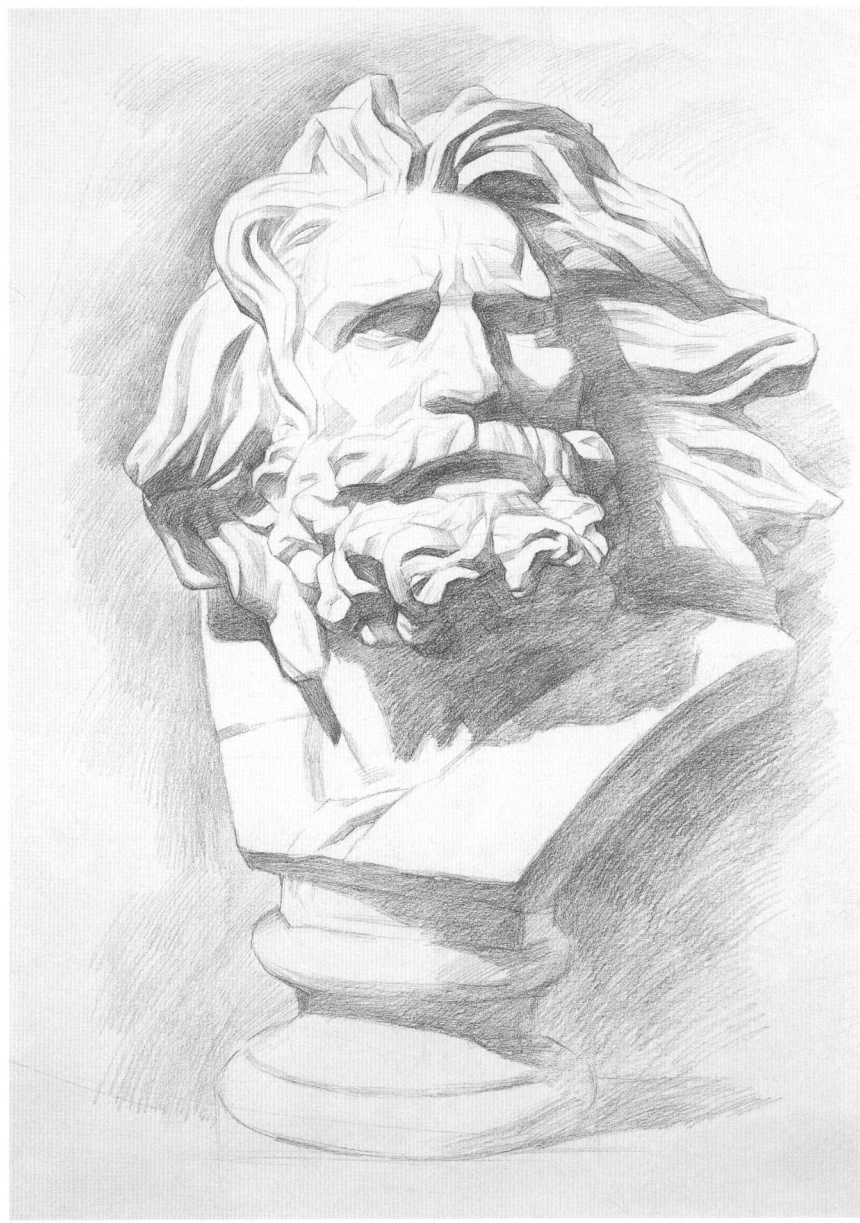
二、定出五官的位置及各部分的比例，注意头部后仰的透视关系。

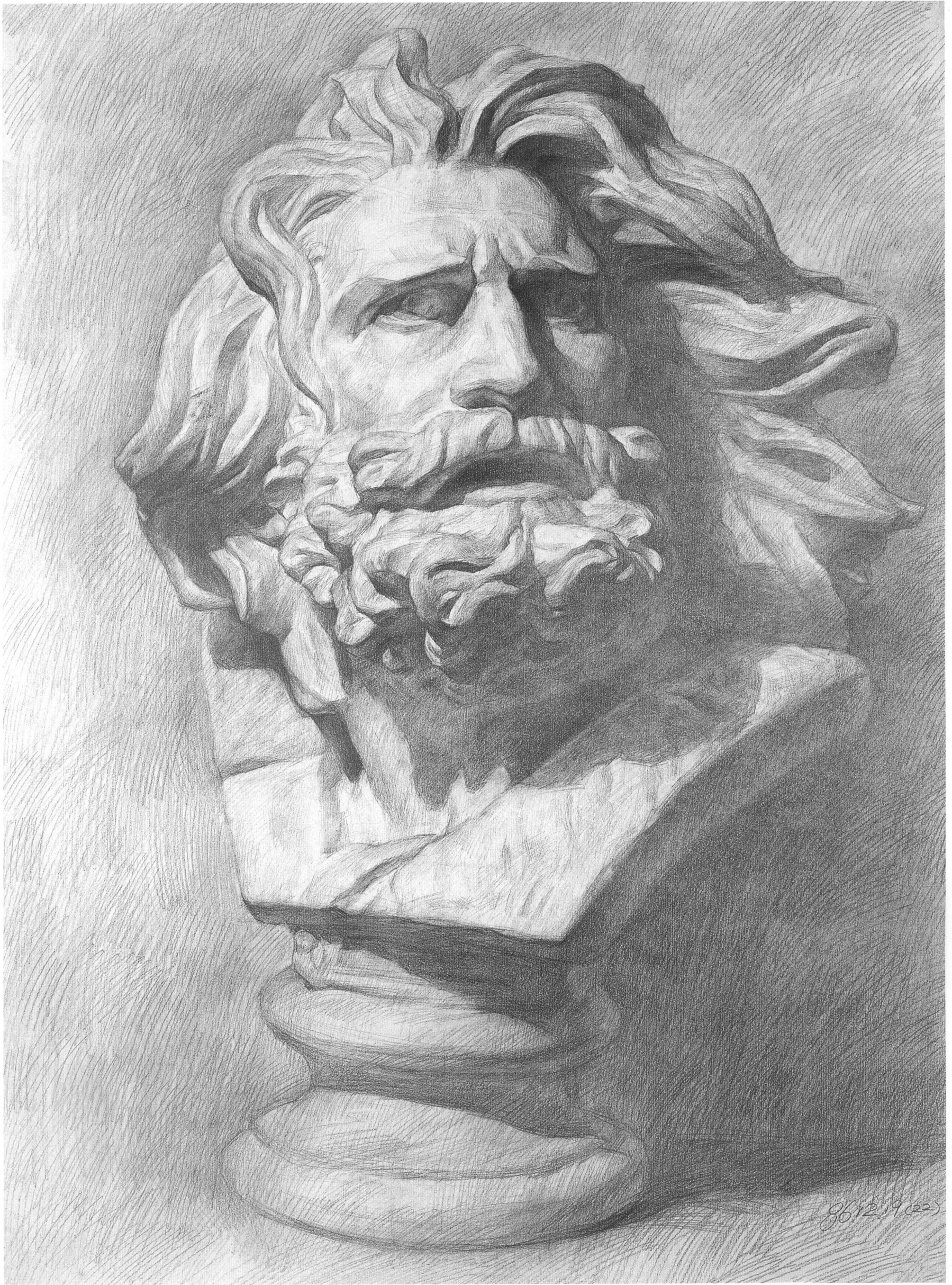
三、具体地画出石膏像的形体结构及转折关系。

四、初步画出大体的明暗关系。

五、进一步刻画石膏像的体积、结构、空间等形象特征。

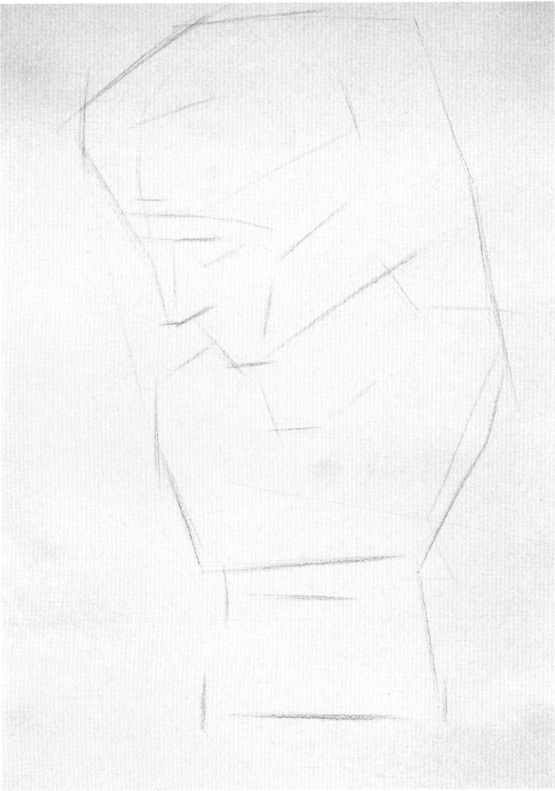

六、深入刻画，注意局部与整体的关系，调整后完成。

阿里亚斯石膏像 I

画法步骤

作者：刘建国

一、观察确定画面的构图，把大体位置定下来。

二、分析对象的比例结构与透视之间的相互关系，用直线概括地画出基本形体的轮廓。

三、用短直线画出具体的形体的结构、比例和透视的变化，注意明暗交界线及结构的转折。

四、根据光的变化，涂大体明暗，明确受光与背光的两大部分调子。

五、深入刻画各局部形体结构、明暗变化等关系，从不同的侧面进行对整体形象的塑造。

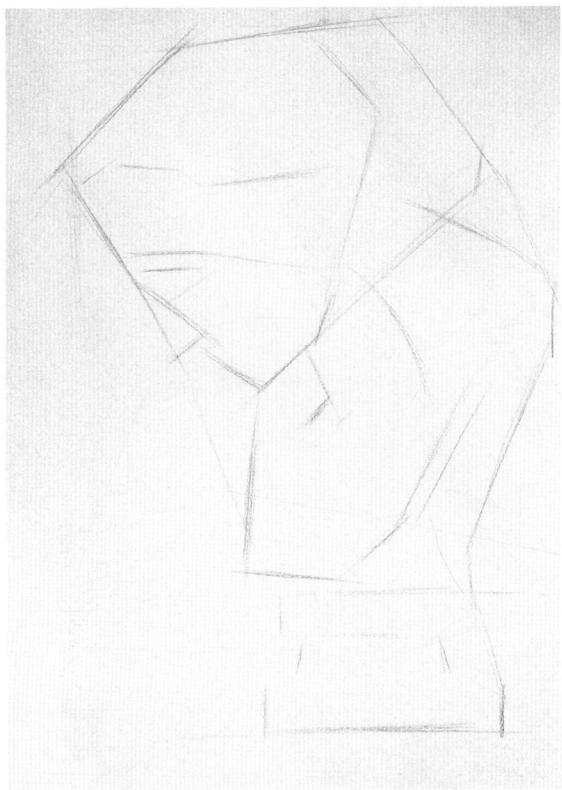

六、统摄全画，从细节中跳出，调整关系，修整画面达到充实完整。

阿里亚斯石膏像 II

画法步骤

作者：刘建国

一、根据整体布局、定出对象的方位。

二、仔细观察，用线的表现方法去完成基本形体的轮廓。

三、以线为主，进一步将形体结构及明暗关系分析布局，根据对象的明暗特点，用线分出轻重变化。

四、涂大调子，除了分清明暗两大面，还应注意色阶的层次变化和虚实对比，避免过早陷入局部细节的刻画。

五、按整体表现原则，有取舍有秩序对各局部形体结构、明暗空间等各种关系和关键细节做深入具体地刻画。

六、从细节中跳出来调整各种关系，使画面统一完整。

阿里亚斯石膏像 III

画法步骤

作者：刘建国

一、认真观察对象形体动态，用直线定出大体位置。

二、根据整体布局 and 比例透视，画出物体基本轮廓。

三、进一步描绘物体具体形，注意五官由于透视因素而造成的倾斜关系，将结构和明暗关系进行分析布局。

四、确定光源，涂上背光调子，使画面形成受光面和背光面两大调子，注意虚实的对比和节奏变化。

五、从整体出发进一步表现明暗交界面的调子的变化。用对比的手段，从实到虚逐渐深入，将对象的结构、体积和空间充分表现出来。