

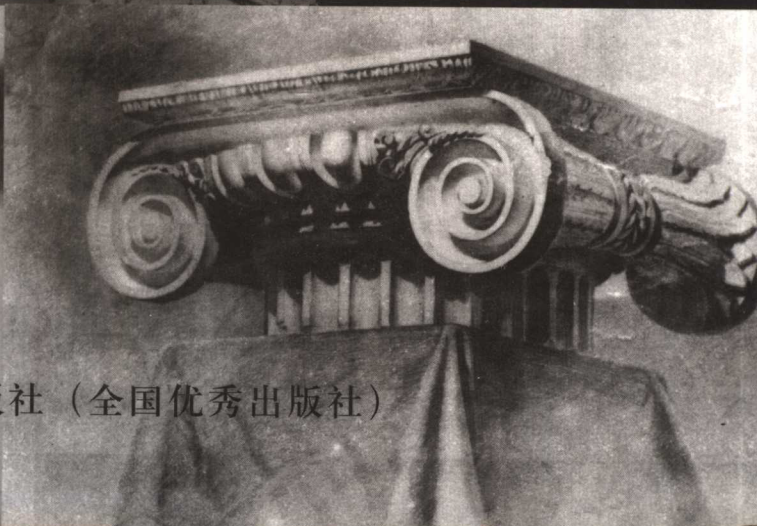
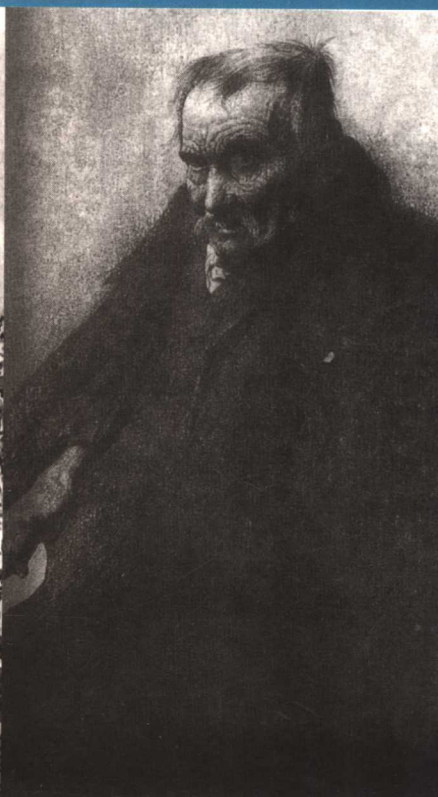
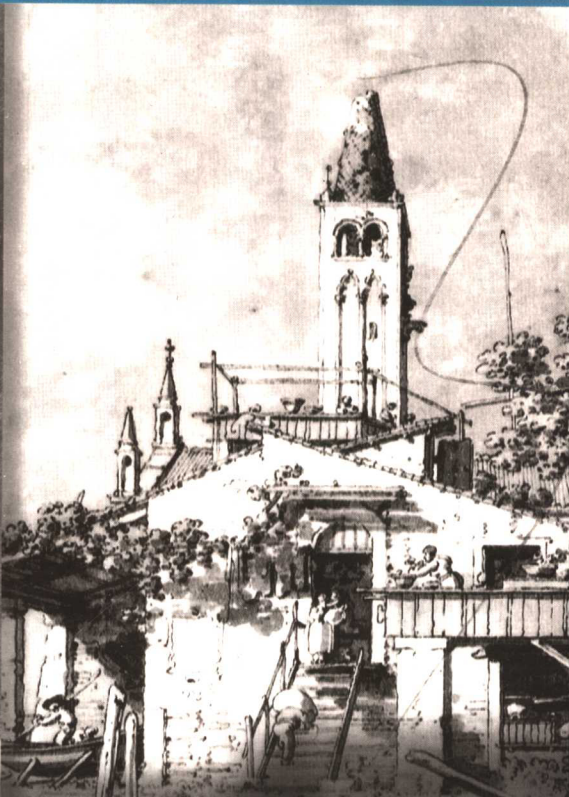
高等院校美术专业基础课教程

素描写生

SUMIAOXIESHENGJICHUJIAOCHENG

基础教程

王炳耀 编著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

高等院校美术专业基础课教程

素描写生基础教程

王炳耀 编著

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描写生基础教程/王炳耀编著. —天津: 天津人民
美术出版社, 2005
ISBN 7-5305-2860-2

I. 素... II. 王... III. 素描—写生画—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第025590号

天津 人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津圣视野彩色印刷有限公司印刷

新华书店

天津发行所经销

2005年6月第1版

2005年6月第1次印刷

开本:889 × 1194 毫米 1/16 印张: 17

印数:1-3000

版权所有, 侵权必究

定价:39.00元

前言

素描是一种视觉艺术。在方法上,它是用单色在平面上表现物体的可视形态。素描可作为绘画的一种独立表现形式,又可作为绘画与造型设计专业教学的基础训练。

素描所涉及的绘画造型问题十分广泛。它是在平面中塑造可视形态。而素描写生不仅是素描当中的一种重要的表现形式,并且又是画家造型能力必不可少的基础。素描写生的实践说明,素描写生的过程是要在透视、视觉比例、解剖、体面结构、明暗等规律控制下进行的。要想主动地画好这些造型因素,就必须对这些规律有所认识和研究。除此以外,素描写生作为一种视觉艺术,就必须具备艺术的特点。任何一种艺术,都是要靠其艺术语言形成的艺术结构形式和艺术形象,来表达艺术家对事物的审美意识的。无疑,艺术结构形式和艺术形象又取决于艺术家对生活内容的选材和情感。

对绘画来讲,艺术语言就是画家使用的绘画材料和表现技巧;艺术结构形式和艺术形象就是画面画出的可视物态化。

从艺术来讲,素描写生作品决不是对客观事物单纯的照抄,而是画家在通过对客观事物的不断认识、艺术实践的反复体验、审美感受的不断深化基础上,对艺术结构形式和艺术形象的创造结果。素描写生作品所表现出的艺术结构形式和艺术形象应比客观事物的视觉形态要概括、本质、富有艺术审美的感染力;而艺术语言又是构成艺术结构形式和艺术形象的必备条件,优良的绘画材料和高超的技艺,是构成可以震撼人心的绘画艺术结构形式和艺术形象的重要因素。因此说,画家的审美感受的深刻性和技巧性,又决定着素描作品质量的高低。总之,素描写生作品不仅具有画家对客观事物认识的客观性,同时又带有画家主观审美和技巧的特殊性,具有浓厚的个性特征。再加之,由于艺术思潮的历史性、地域性、时代性和个人偏好等因素,素描写生作品的风格面貌必然存有多多样性,如或偏重于再现,或偏重于表现,或偏重于形式等等。

对于学习素描写生来讲,不仅要重视对视觉规律的认识,更要重视对审美表现手法的研究和扎实的基本功训练。并且作为基础教程来讲,应是全面素质培养的教学过程,为学生奠定个性不同发展选择的可能。

为了开展好素描写生基本功训练教学,本书是在广泛系统研究和探索素描基础教学的历史实践经验基础上,并重点参阅了〔前苏联〕著名画家阿·捷依涅卡主编的《素描自学辅导》、《苏里科夫美术专科学校素描教学总结》和列宾绘画、雕塑、建筑研究院素描教研室编写的《科学素描教程》等有关专著汇编而成,以提供素描写生基础教学与自学者参考。在此,对帮助本书出版的各界人士致以衷心的感谢,并望同行予以赐教。

王炳耀

2005年1月

目 录

素描概述	1
1. 素描是什么	1
2. 素描的基本形式	3
一、静物素描写生	7
1. 透视最基本的法则	7
(1) 什么是透视	7
(2) 透视的基本术语	8
(3) 平视中的透视直线	10
① 透视原线种类	10
② 透视变线种类	10
(4) 平视透视规律	10
① 平行透视	10
② 成角透视	11
2. 明暗规律	14
3. 素描写生基本种类	16
(1) 光影素描	16
(2) 轮廓线素描	24
(3) 结构素描	26
关于石膏几何形体素描写生训练	27
关于透视设计素描	31
(1) 视线法	32
(2) 量点法	34
二、场景素描写生	42
1. 室内景素描	42
2. 户外景素描	44
3. 透视法则	49
(1) 透视线法则	49
(2) 光影透视法则	52
① 阴与影	52
② 阴影透视	52

(3)反影透视法则·····	54
①反影构成的原理·····	54
②反影透视·····	55
水平反射面反影透视·····	56
垂直反射面反影透视·····	56
倾斜反射面反影透视·····	56
(4)大气透视法则·····	57
4.艺术表现·····	58
5.场景素描作品欣赏·····	63
 三、人物头像素描写生·····	70
1.石膏头像素描写生·····	70
(1)石膏头像光影素描写生步骤·····	70
(2)石膏头像结构素描写生·····	81
(3)石膏头像五官模型素描写生·····	82
2.真人头像素描写生·····	83
3.真人头像素描作品风格参考·····	90
4.人体头部造型解剖结构·····	99
(1)颅面造型骨点·····	100
(2)五官结构特征·····	105
①眼的外形结构·····	105
②眉的外形结构·····	106
③鼻的外形结构·····	107
④口的外形结构·····	107
⑤耳廓外形结构·····	109
(3)头部肌肉结构对外形的影响·····	110
肌肉的形态和构造·····	110
①颅顶肌·····	111
②面部肌·····	111
 四、人体素描写生·····	117
1.石膏人体模型素描写生·····	119

2.真人体模特儿素描写生·····	126
3.人体素描教学参考·····	138
(1)以轮廓为主的人体素描·····	138
(2)以光影为主的人体素描·····	148
4.人体躯干和四肢的造型解剖结构要点·····	158
(1)躯干外形肌肉结构和主要造型骨点·····	164
(2)上肢外形肌肉结构和主要造型骨点·····	165
(3)下肢外形肌肉结构和主要造型骨点·····	173
人体造型结构综合要点·····	180
5.人体素描默画和创意·····	187
 五、着衣人物素描写生·····	 197
 六、人物速写与构图·····	 228
1.人物速写·····	228
2.美术创作中的构图·····	241
(1)再现性构图·····	242
(2)表现性构图·····	249
(3)形式性构图·····	255
中国画传统构图·····	260

素描概述

1. 素描是什么

安格尔谈素描

现今，人们当给“素描”作定义时，经常会引用19世纪法国著名油画家安格尔对素描的建树：“素描——这是高度的艺术诚实。”“画素描决不单纯是打轮廓，素描不是仅由线条组成的。素描——它还具有表现力，有内在的形，有画的全局，是艺术的雏形。请注意在素描之后产生什么吧！素描本身已包含着全画四分之三强。如果要我在自己门上挂一块匾额，我将在上面写上：‘素描学派’四个字，因为我坚信，一位画家是靠什么来造就的。”“除了色彩，素描是包罗万象的。”

(图1)“素描要不断地画，当没有机会用铅笔画素描时，就用眼睛画。在你们未能确切观察到的事物画出来之前，你们是创作不出真实美好的事物的。”“在开始上颜色之前，素描应该占更多的时间。只有当你打好了坚实的基础之后，你才可以安稳睡觉去。”“一幅画的表现力取决于作者的丰富的素描知识；撇开绝对的准确性，就不能有生动的表现。掌握大概的准确，就等于失去准确，那样，无异于在创造一种本来他们就毫无感受的虚伪人物和虚伪的感情。要使形象极端的准确，只有借助最充分的素描知识。所以，文艺复兴时代的美术家们的卓越表现技巧证明了他们是伟大的素描大师。请注意一下拉斐尔的画吧。”(图2)“色彩是装饰绘画的，打个比方，它不过像个宫廷小姐，仅仅对艺术的真正完美起些促进作用，所以她往往显得格外迷人一些。”

图1 [法国] 素描 安格尔 画

图2 [意大利] 素描 拉斐尔 画

图3 [唐] 工笔重彩 周昉画

由安格尔对素描的建树来分析,一幅色彩绘画作品的形式结构,分为两部分,一是素描,二是色彩。而这形式结构中最重要的一部分又是素描,色彩仅仅是对绘画的装饰,素描是绘画的主体。这一说法,很像中国传统工笔画中的线描表现内容,是画面形式结构的主体部分,这一主体部分的内涵即是绘画的素描。(图3)

当今的素描概念

从绘画实践的普遍认识来讲,在过去的很长时间里,绘画素描的概念还未有从科学的角度来认识它对绘画的实质作用,而是把它作为某种绘画形式创作的草图或形象记录等感性概念。

由于绘画实践的深刻体验和素描本身长期不断的发展和完善,在最近的几个世纪中,尤其是20世纪后,人们逐渐清楚地认识到,素描不但是绘画形式结构的灵魂和主体,而且可以成为一种独立的绘画表现形式。在方法上,它是用单色在平面上(二度空间)表现物体的可视形态。素描可作为绘画的一种独立表现形式,又是绘画和造型设计专业教学的基础训练。

概括地讲:素描是一种视觉艺术,它是在二度空间(平面中)用单色塑造可视形态。

人对形态的认识,源于人的自身感觉体验,而眼睛是重要的感觉器官之一;人对形态的表述,又必须通过自身的手借助工具来表达。从这一分析来讲,素描的基本功必须建筑在画者对形态的自身感觉体验和手对工具的运用能力上,而且画者对形态的自身感觉体验又是第一位的。

2. 素描的基本形式

从历史遗迹分析, 古代素描的发展经历了一个漫长的发展过程。在14世纪前, 素描基本局限在简单的视觉感受和主观表现融合的表现形式上。(图4~图7)对深入刻画视觉感觉缺乏应有的理性分析。到西欧文艺复兴时期, 在这一方面发生了突变。(图8~图10)主要表现在对透视、解剖、光影、色彩等方面的研究, 并取得了成功的经验, 使素描画法面貌一新, 并逐渐形成了欧洲写实素描的传统。

图4 [埃及] 壁画(局部) 公元前1900年

图5 [希腊] 瓶画 公元前400年前

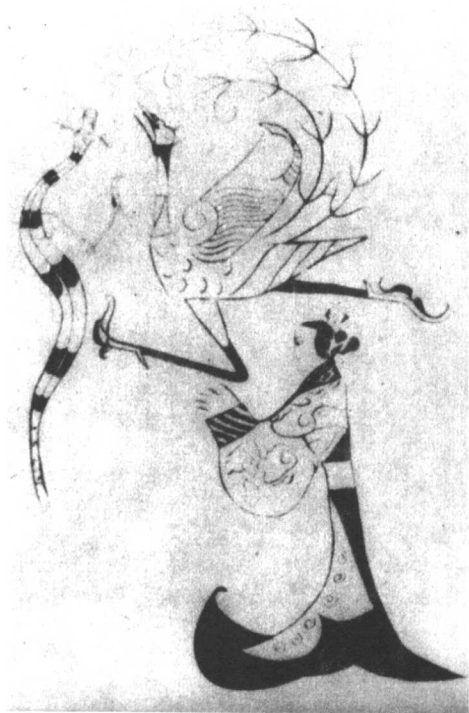

图6 [中国] 帛画 公元前200年前

图7 [意] 壁画 乔托 1306年前

图8 [意] 油画《哀悼基督》 曼特尼亚
(1431-1506)

图9 [佛兰德斯] 素描《母与子》 鲁本斯(1577-1640)

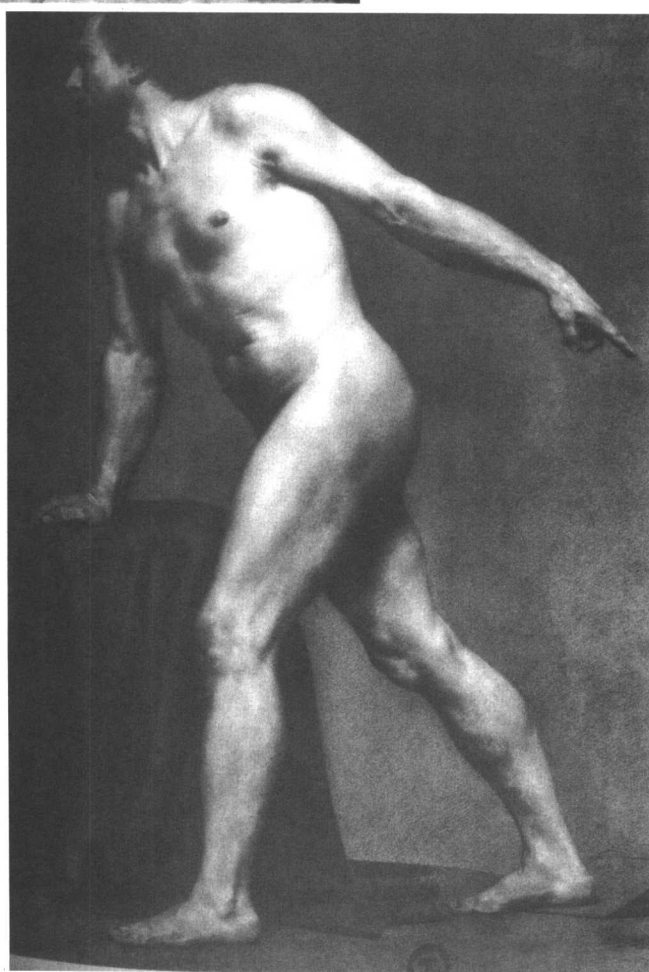

图10 [俄] 素描 契斯恰科夫

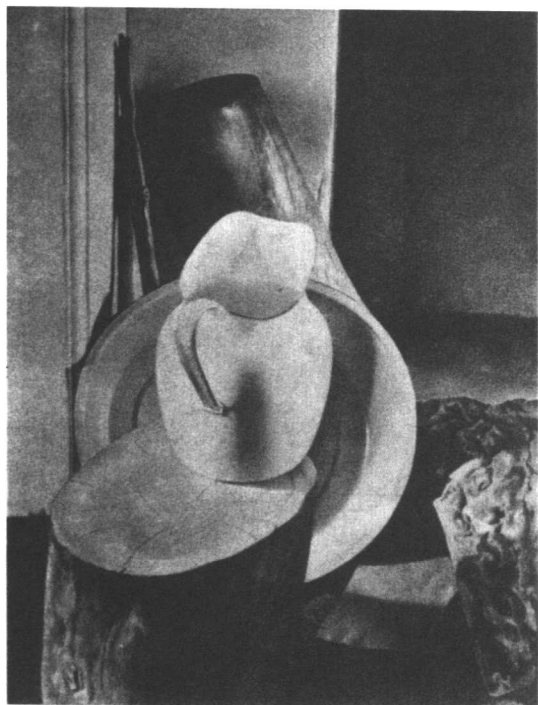

图 11 [美]《家庭用品》 查尔斯·席勒

西欧近代素描，延续了古代文艺复兴时期的写实风格，将再现客观视觉感觉表现艺术推向了完美的境地，并形成了这一时期的素描主要艺术风格，而且影响了世界各民族的文化发展。

素描作为艺术表现，只靠写实风格表现生活，在当今的世界里显得越走越窄。突破写实风格的传统，形成客观存在与主观表现完美结合的追求，是本时代素描的一个突出的实验变革。对素描的解释，已不再是纯客观的“再现视觉感受”了，怎样画素描像是失去了定数，似乎当今素描又和古代素描的原始要重新接轨，但是这种接轨并非是简单的返回，而加载了新的内涵……形成了素描表现艺术内容的多元化。

但是，无论素描表现艺术内容怎样多元化，就其造型表现形式来讲，不外乎徘徊在三种基本形式之中，一是光影素描形式；二是轮廓线素描形式；三是介于其间的素描形式。(图 11～图 15)

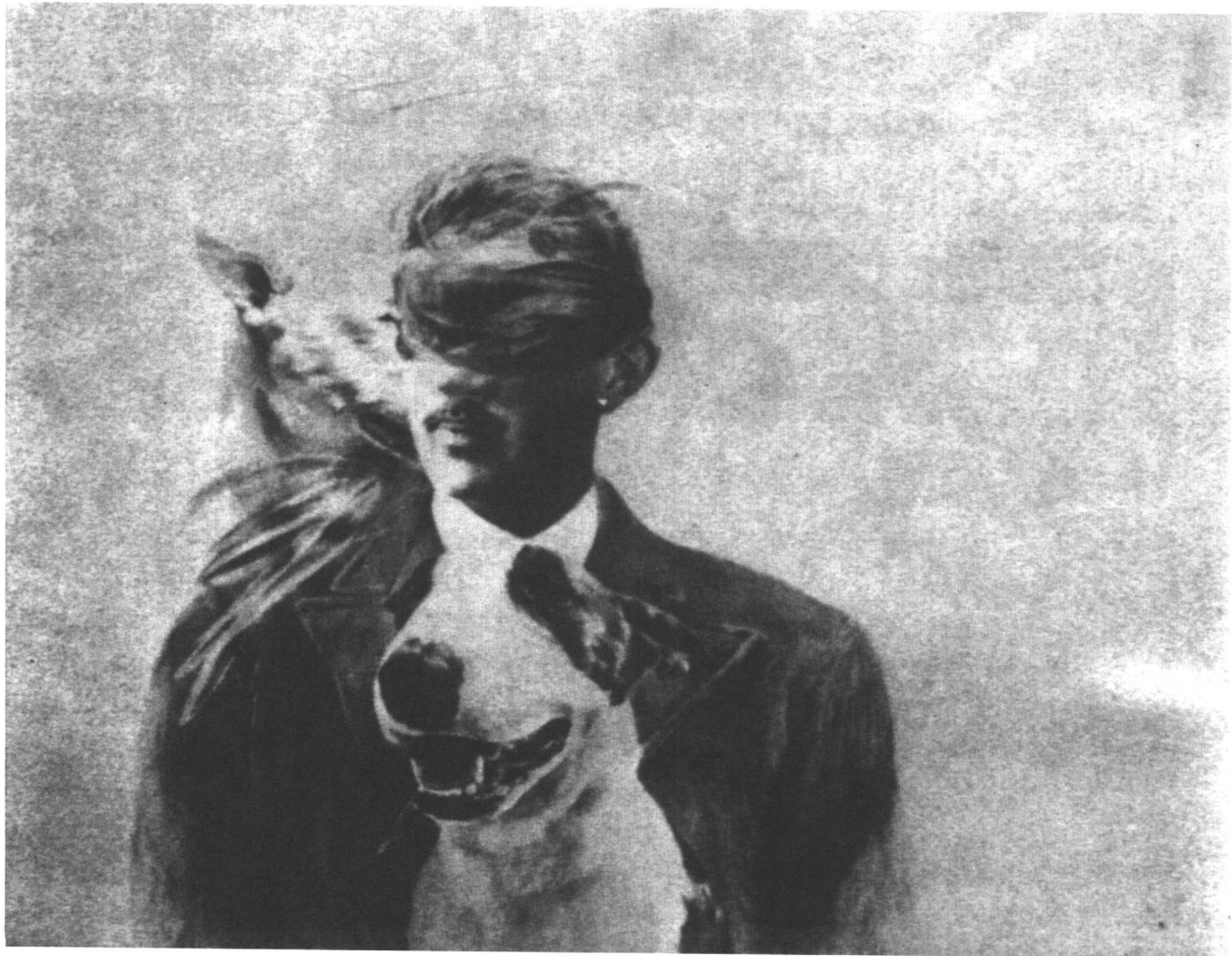

图 12 [美]《特写镜头》 马夏·伊萨克森

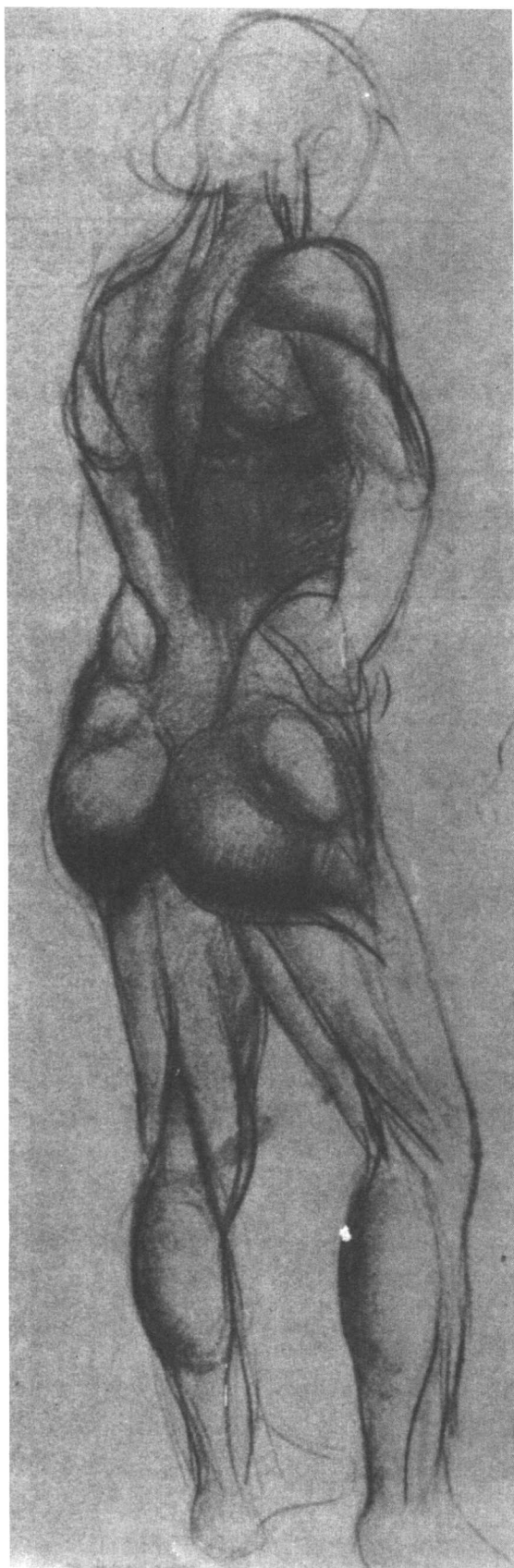

图13 [美]《肌肉解剖》 学生习作

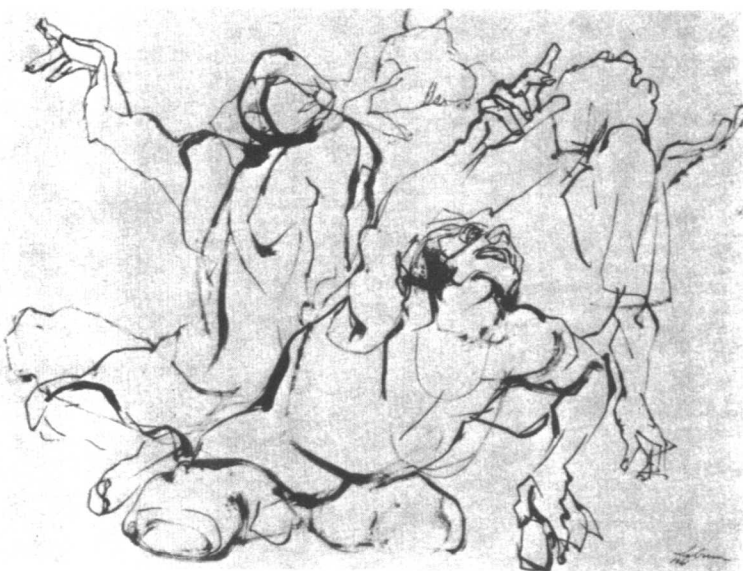

图14 [美]《老兵》 里克·李布伦

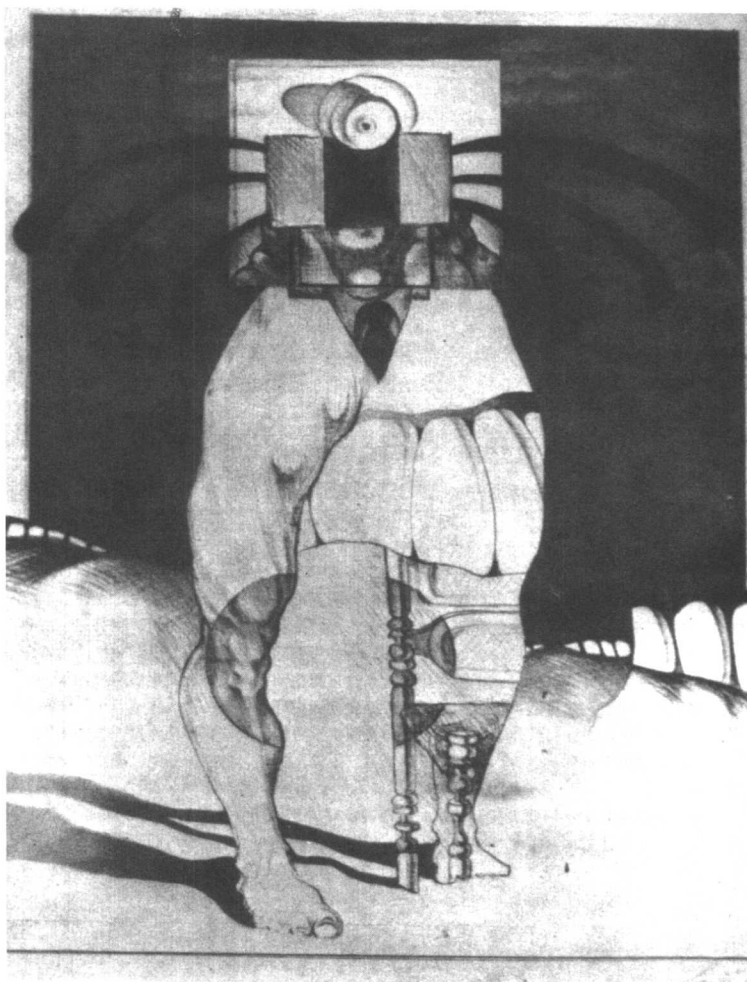

图15 [美]《口景和奔跑的人》 威廉·雪莉

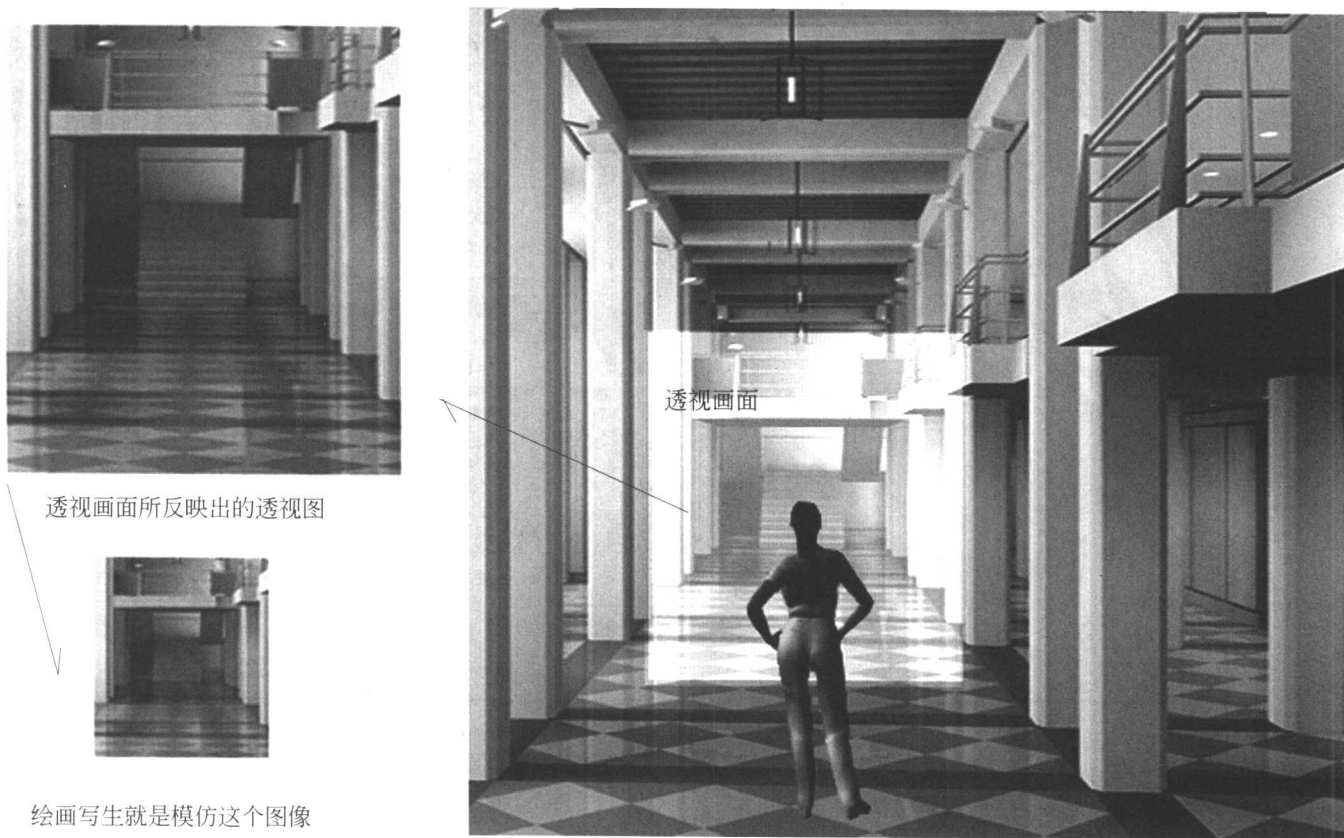
一、静物素描写生

静物素描写生训练前,首先要掌握的问题——“透视最基本的法则和明暗规律”:

1. 透视最基本的法则

(1) 什么是透视

人眼睛所感受到的物体,只是可见光反射到人眼中的一种信息图像而已。在西欧文艺复兴时期,通过研究人们认为,人通过透视画面观察物体,在这个透视画面中所展示的平面图像,就是视觉形态的感受特征,并把通过透视画面观察物体,称为透视。透视画面所反映出的透视图,基本上是一个“中心投影,类似照相机的成像原理”,绘画写生,就是模仿这个图像。(图①-1A)

图①-1 A 平视中的透视画面

怎样理解上述问题呢?①绘画写生,自然也包括素描写生,就是对着实物画像画者看到的那个样子。②人眼看到的实物那个样子,这并非是物体的真实空间形态,而是一种平面的“视觉图像”,像是照相机拍摄的照片。人看物体,不同的观察角度,就会产生不同的视觉图像。为什么会这样?这和光只能沿直线方向传播及人眼睛的生理结构有关。③人的视觉图像,同透视画面上的平面图像是相似的。什么是透视画面呢?可以这样理解,就是在人眼睛和被观察物体之间放置一个和观察者面部相互平行的透明平面(或说与中视线相垂直),只要在这样的透明平面上,在观察者眼睛不移动位置的条件下,在此透视画面上依样重叠画出的物体形态,就是视觉形态。这个描画视觉形态的方法,是西欧文艺复兴时期发现的,那时的德国画家丢勒,曾用过精细的版画表现一些画家写生作画和研究透视的场面。(图①-1B)现在一些人利用照片放大图形,实际和这种方法大同小异。不过专门以图①-1B所示方法描绘视觉图像,尤其是对于绘画创作来讲,是不可取的。那时的绘画大师达·芬奇就讲:“对于那些少了它就不能作画,也不能运用自己的思想分析自然的人,这种发明应该受到谴责。”因此,训练素描写生技巧不能如此画素描,而是在知其原理

的基础上直接在画板上画出,以此锻炼画者的观察能力和手的表现技能。

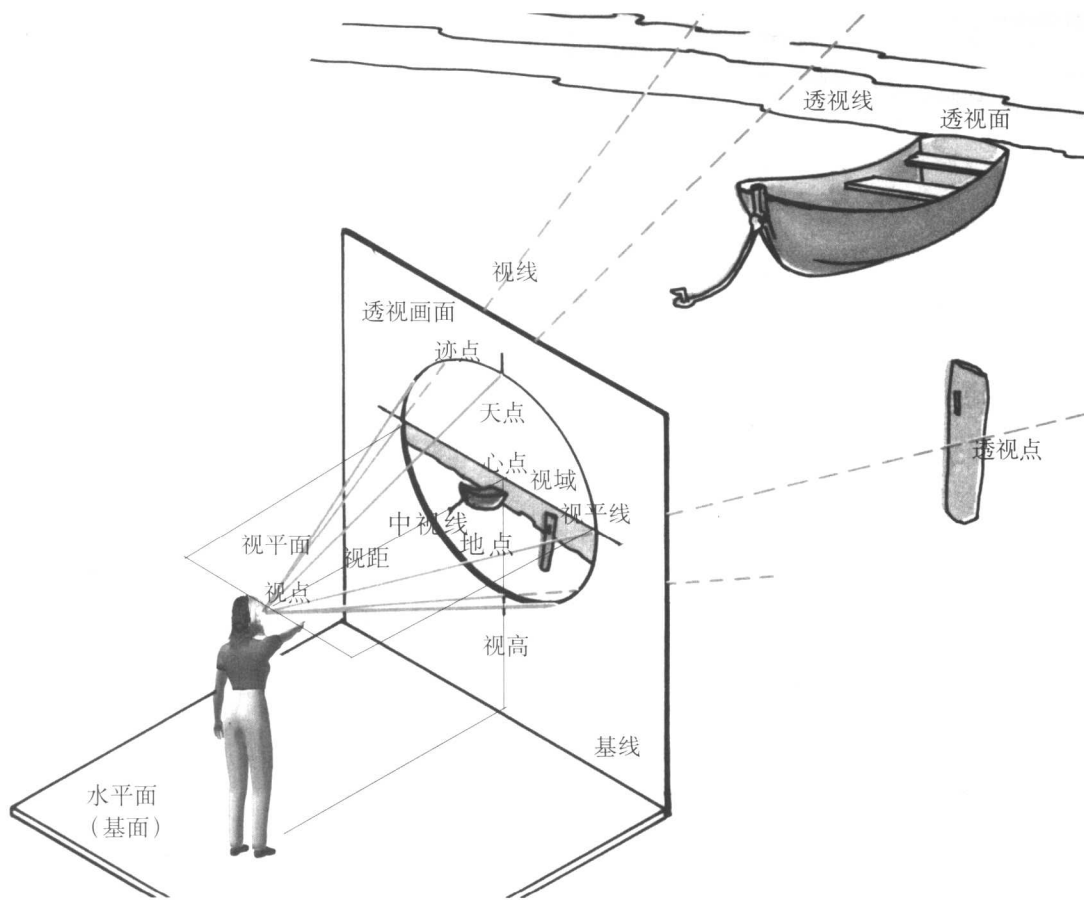
图①-1B [德] 版画 丢勒

在西欧文艺复兴时期,意大利画家达·芬奇曾叙述过如何准确描绘对象:“取一块对开纸大小的玻璃板,将它稳固地竖立在眼前,即在你眼睛和你所要描绘的物体之间。然后站在使你的眼睛离玻璃三分之二臂尺(约76厘米)的地方,用器具夹住头部使之动弹不得,闭着或遮住一只眼,用画笔或红粉笔在玻璃板上描下你透过玻璃板所见之物,再将它转描到画纸上。”图①-1B是同时期德国画家丢勒,为说明这种写生装置所作的木刻版画。这种装置,在文艺复兴时期作为写生器具,曾流行一时。

(2) 透视的基本术语 (图①-2所示)

在透视研究中,为了取得名称上的一致性,规定了以下基本术语:

1. 视点(目点): 观察者眼睛的位置,以点来表示,此点称为视点。
2. 中视线: 观察者眼睛注视的方向称为中视线。
3. 透视画面: 假设在观察者视点与被观察物景之间,所放置的与中视线相垂直的透明平面称为透视画面。
4. 心点: 中视线同透视画面相交的点称为心点。
5. 视平线: 通过心点作水平线,此水平线称为视平线。
6. 视平面: 过视点(目点)和视平线,所作的平面称为视平面。
7. 水平面: 平行于地平面的平面称为水平面。

图①-2 平视透视原理

8. 地平线: 观察者向远方看, 天地之间的连线称为地平线。在透视画面中, 即为过视点所作的水平面同透视画面相交的直线称为地平线。

9. 基线: 透视画面最下的边缘和水平面相交的直线称为基线。

10. 视域:眼睛所看到的范围称为视域。

11. 透视点: 透视画面后的点称为透视点。

12. 透视线: 透视画面后的线称为透视线。

13. 透视面: 透视画面后的面称为透视面。

14. 视线: 视点与透视点的假设连线称为视线。

15. 迹点:透视线与透视画面相交的点称为迹点。

16. 余点: 在视平线上, 心点两侧的所有点称为余点。

17. 天点(升点): 在透视画面上, 视平线之上的所有点称为天点。

18. 地点(降点):在透视画面上,视平线之下的所有点称为地点。

19. 视高:视点同地平面的高度称为视高。

20. 视距: 视点同透视画面的距离称为视距。

21. 灭点: 透视直线向远方消失后所形成的点称为灭点。

22. 灭线: 透视平面向远方消失后所形成的线称为灭线。

23. 基平面: 过基线所作的水平面称为基平面。

24. 基透视:基平面上的透视点、透视线、透视平面(又称为基透视点、基透视线、基透视平面),在透视画面上的透视称为基透视。

2.5. 观察方法: 观察者观察物景的方式称为观察方法。观察方法可分三类:

平视

中视线同地平面相平行时的观察方式称为平视。

俯视

中视线同地平面呈近端高、远端低时的观察方式称为俯视。其中如果中视线同地平面相垂直时称为正俯视。

仰视

中视线同地平面呈近端低、远端高时的观察方式称为仰视。其中如果中视线同地平面相垂直时称为正仰视。

透视所涉及的研究内容很多, 它不仅包括平视、仰视、俯视的透视规律, 而且还包括阴影、反影、大气色彩的透视规律等等, 理论内涵很庞大。在对透视的实际应用上, 不同的美术专业, 对透视理论内涵的研究, 在侧重点上存有很大的差别。对初学美术者和专门从事透视学研究的人来讲, 在透视理论内涵的研究范畴中, 存在的差异更大。

绘画素描基础写生所描绘的对象, 对初学者来讲一般教学仅局限在平视范围。因此首先应掌握平视当中的最基本的透视规律, 这对训练绘画素描基础写生技能和今后学习其它的透视知识是十分必要的。

(3) 平视中的透视直线 (图①-3、图①-4)

在平视时, 空间的透视直线可分原线和变线两大类。所谓原线, 是指在透视画面上的透视形状保持原来的形状, 但是具有近大远小的透视变化。所谓变线, 是指空间透视直线在透视画面上的透视形状要发生变化, 并且也具有近大远小的透视变化。

① 透视原线种类

水平透视原线 平行于透视画面, 又平行于水平面的透视直线称为水平透视原线。(其透视没有消失点, 形状保持原状)

垂直透视原线 平行于透视画面, 垂直于水平面的透视直线称为垂直透视原线。(其透视没有消失点, 形状保持原状)

倾斜透视原线 平行于透视画面, 不垂直、又不平行于水平面的透视直线称为倾斜透视原线。(其透视没有消失点, 形状保持原状)

② 透视变线种类

直角透视变线 平行于水平面, 垂直于透视画面的透视直线称为直角透视变线。(其透视图向心点消失)

成角透视变线 平行于水平面, 不垂直、不平行于透视画面的透视直线称为成角透视变线。相互平行的成角透视变线, 向同一个余点消失。(其透视图向余点消失)

下倾透视变线 和水平面呈近高远低的透视直线, 称为下倾透视变线。相互平行的下倾透视变线, 向同一个地点消失。(其透视图向地点消失)

上倾透视变线 和水平面呈近低远高的透视直线, 称为上倾透视变线。相互平行的上倾透视变线, 向同一个天点消失。(其透视图向天点消失)

根据透视研究说明, 透视规律可分为“平视”、“俯视”及“仰视”三种。在平视透视规律中又可分“平行透视”和“成角透视”两种。

(4) 平视透视规律

① 平行透视

平视时, 如果将物体归纳在立方体之中, 立方体的长、宽、高三个向量中, 只有两个向量平行于透视画面, 其形成的透视现象即为平行透视。在这样的立方体中, 平行透视它存在着三种最基本的透视平面, 即水平、垂直和倾斜透视平面。(图①-3)