

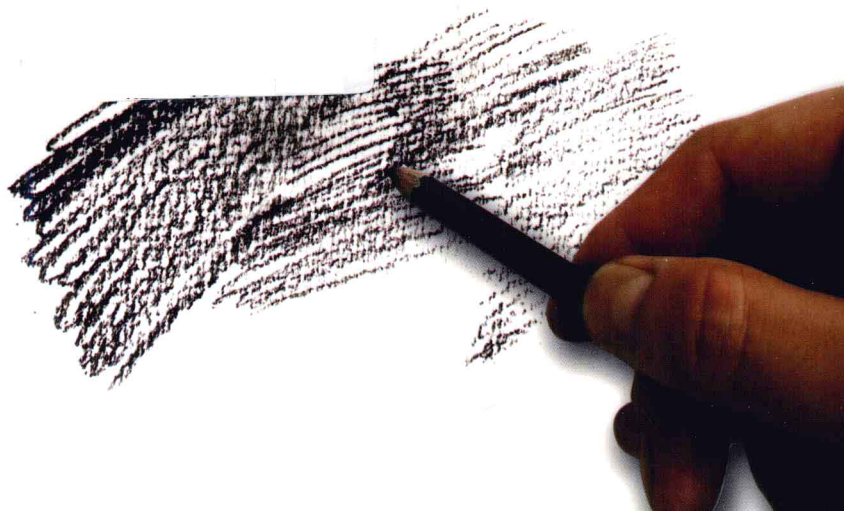
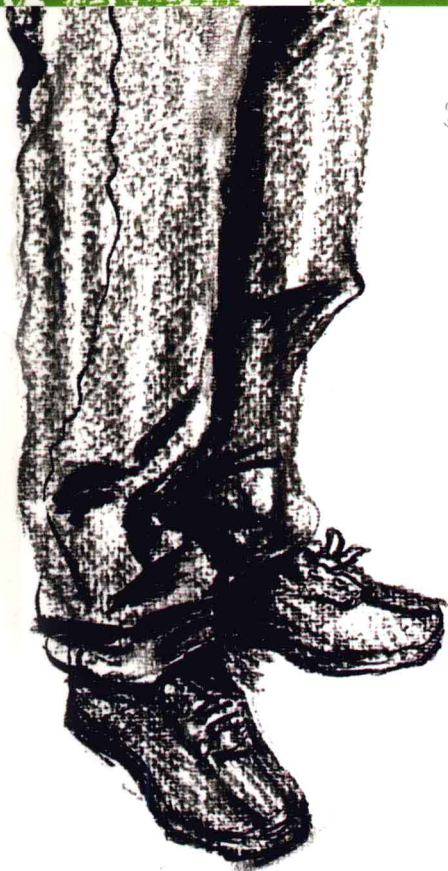
素描表现技法系列

怎样画炭笔素描

HOW TO DRAW CHARCOAL SKETCH

金丹 著

上海人民美術出版社

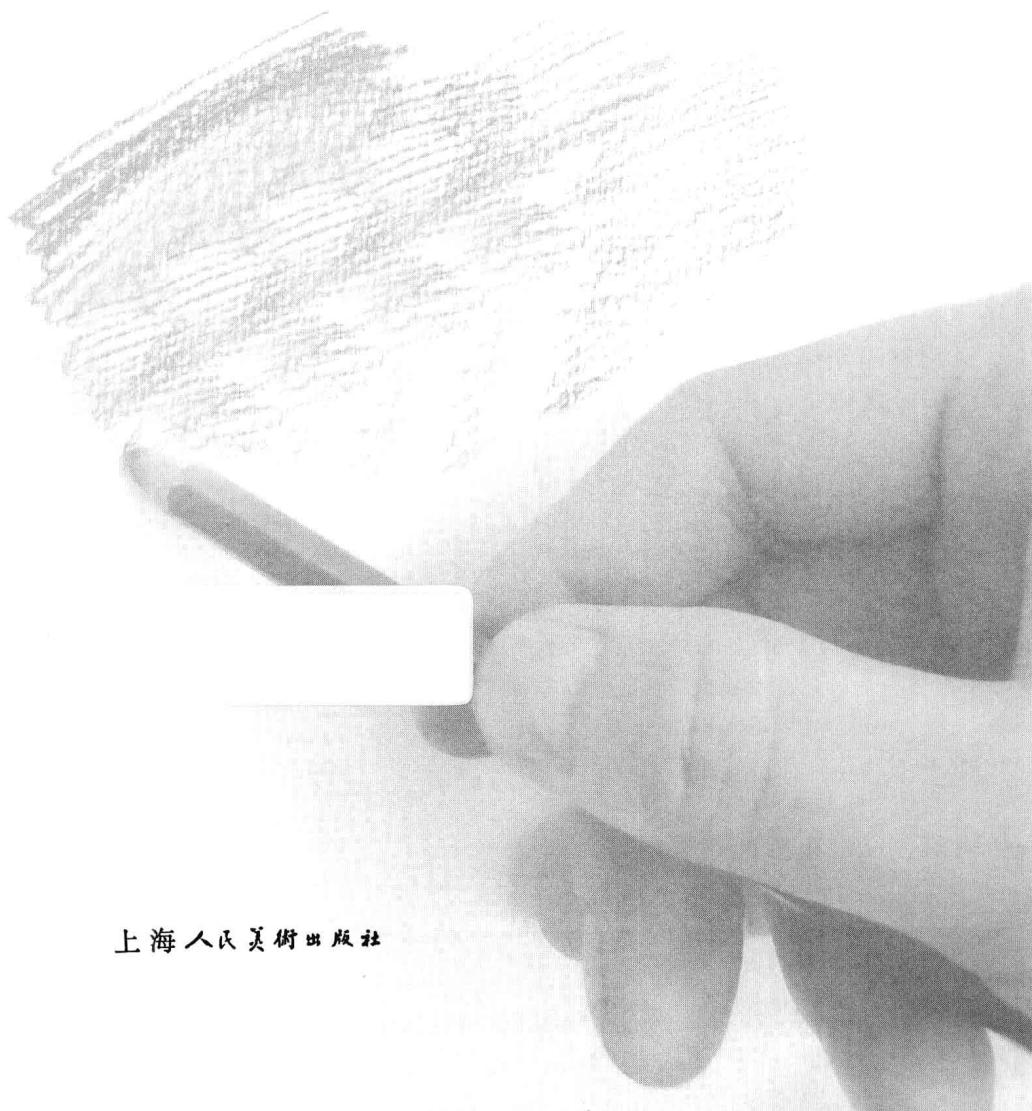

素描表现技法系列

怎样画炭笔素描

HOW TO DRAW CHARCOAL SKETCH

金丹 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画炭笔素描 / 金丹著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2013.1

(素描表现技法系列)

ISBN 978-7-5322-7747-6

I. ①怎… II. ①金… III. ①炭笔—素描技法 IV. ①J214.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第267395号

素描表现技法系列

怎样画炭笔素描

著 者: 金 丹

图书策划: 薛建华

责任编辑: 竺世堃 霍 覃

装帧设计: 张彦颖 竺世堃

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8印张

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7747-6

定 价: 29.00元

前言

炭笔素描可以追溯到远古时期的洞窟壁画，当时的原始人就利用火烧后的树枝（木炭）在石壁上作画，来描绘与巫术图腾崇拜有关祭祀和祭物用到的狩猎对象。这些留存至今的木炭壁画，就是最早的木炭素描。

然而，西方真正意义上的炭笔素描是从意大利文艺复兴时期开始的。

炭笔素描，顾名思义就是运用炭笔、木炭条或炭精条进行创作的素描。由于工具的特性，炭笔素描的表现力极为丰富，用途也是极为广泛的。它可以横扫画面的笔触来记录，也可以像讲悄悄话般亲密无间；它可以很随意、强烈，也能够表现细腻、温和；既能用来打稿，也能够绘制完整的作品。线条的多变和快速表达的明暗更赋予炭笔素描无限的魅力。当今世界，炭笔素描教学体系各有不同，炭笔素描作品更是千姿百态，但作为教学和创作，整个过程都贯穿着对各有关自然规律和艺术规律的关注及体现。初涉炭笔素描，正确的学习态度是首要的，坚持不懈地向“传统”和“自然”学习，并在尝试、实践中充分了解与体会炭笔的特质。

为使初学者充分了解、更快上手炭笔素描，本书集中探讨了“怎样画炭笔素描”。从炭笔素描用具及其功能、炭笔素描的要素（线条、明暗、空间、透视、比例、构成）、炭笔素描的各种表现手段与情感（写实性炭笔素描、表现性炭笔素描、结构性炭笔素描、抽象性炭笔素描）、炭笔素描的构图与形状（图形——基底、正负形的运用，“真实”空间和绘画空间，形、体的节奏与律动、变形的规律）到炭笔素描的实践与创作以及作画步骤与方法等多方面展现给读者。为了便于直观感受与理解，本书精心选用了中西方不同时期的名家作品，它们是对炭笔素描所能达到效果的典型例证，也是用来临摹、欣赏学习的最佳材料。

本书从编辑到出版历经一年多的时间，由于编写水平有限，难免有不足之处，希望专家、学习者提出宝贵意见，以求不断完善。

目 录

导 言	1
什么是炭笔素描?	2
炭笔素描经历了怎样的发展历程?	6
炭笔素描造型语言有什么特点?	19
第一章 炭笔素描用具及其功能	21
第一节 柳木炭条、炭铅笔、炭精条、索斯	22
一、柳木炭条	22
二、炭铅笔	23
三、炭精条	25
四、索斯	26
第二节 纸张	28
一、炭笔素描用纸	28
第三节 明暗对比与质感	29
一、明暗对比	29
二、质感	29
第四节 橡皮、纸擦笔和画具附件	32
一、橡皮	32
二、纸擦笔	32
三、面团	33
第五节 定画液	34
一、定画液	34
第二章 炭笔素描的要素	35
第一节 线条	36
一、选择适当的造型工具和材料	37
二、把握用笔的轻重和快慢	37
三、抓住线条组合的构思和巧妙	37
四、吸收、运用各种优美的表现形式	37
第二节 明暗	45
第三节 空间	47
第四节 透视	50
第五节 比例	52
第六节 构成	54
一、形的知识	55

二、变形的必然	56
三、形的动态	56
四、线条的功能	58
五、空间深度	58
第三章 炭笔素描的表现手段与情感	59
第一节 炭笔素描的风格演变	60
第二节 写实性炭笔素描	60
第三节 表现性炭笔素描	63
第四节 结构性炭笔素描	65
第五节 抽象性炭笔素描	68
第四章 炭笔素描的构图与形状	69
第一节 图形——基底	70
第二节 正、负形的运用	71
第三节 “真实”空间和绘画空间	72
第四节 形、体的节奏与律动	73
第五节 变形的规律	74
第五章 炭笔素描的实践与创作	75
第一节 炭笔素描写生应理解的几个概念	76
一、观察与表现	76
二、结构与调子	76
三、速写与临摹	77
四、内容和形式	78
五、平面与立体	78
第二节 炭笔素描写生应把握的一些方法	80
一、静物写生炭笔画的表现	80
二、人物肖像写生炭笔画的表现	85
三、风景写生炭笔画的表现	105
四、人物速写炭笔画的表现	110
第三节 炭笔素描创作与材料的表现	117
一、炭笔素描作为创作的准备阶段	117
参考文献	121
后记	122

导 言

导言

什么是炭笔素描？

炭笔素描，顾名思义就是运用炭笔、木炭条或炭精条绘制的素描作品，称做炭笔素描。

炭笔或炭精条是由压制在一起的炭粉制成的，色泽深黑，有粗、细、软、硬之区别，因画面效果不同而区分使用；作画开始一般用木炭条打稿，因其易于擦掉，可反复修正，不伤画纸，修饰细部时再用较硬的炭笔。炭笔作画可涂、可抹、可擦，亦可做线条或块面处理，能做出很丰富的调子变化，所以传统素描作品，不少以炭笔为作画工具。木炭条则是通过炭化柳树枝制作而成的，圆柱形条状，颜色深黑，因木炭粉末一掸即落的特性，广泛应用于油画、国画的起稿。有的画家把木炭条当做单一的绘画工具；有的画家则将其与铅笔、色粉笔、水墨和蛋彩结合使用，能产生特殊的效果。

“炭笔”这个概念的界定，在牛津大学出版社出版的《牛津高阶英汉双解词典》中，英文“charcoal”的解释是“炭、木炭（可做燃料或供作画），由烧制木头而形成的黑色物质”，并举例说“a black charcoal 意为木炭画”。另外，英文“chalk”的解释是“（白色或彩色的）粉笔”。在一些画作中，我们发现说明绘画所用材料时，常出现“black chalk”、“red chalk”，按照字面意思为：黑色粉笔、红色粉笔，但在很多书籍复制的经典作品使用材料的翻译里则将其译为“黑色炭笔”、“红色炭笔”。比如，全山石先生编著的《意大利古典人体素描》（山东美术出版社，1999年出版）一书，米开朗基罗的作品《圣母子》（图1）、抱腿的人体习作“亚当在战斗状态中”（图2）和帕多尔莫的《小男孩》（图3）、“男裸背

图1 《圣母子》 黑、红炭笔加白粉 米开朗基罗

习作”(图4)等作品中,则分别译为“黑、红色炭笔”、“土红色炭笔”、“红棕色炭精笔”、“棕色炭精笔”、“土红色炭精条”和“炭精”。因此,在本书选用的经典作品中,涉及“black chalk”、“red chalk”的材料说明,也即将其译为炭笔之类的作品。

文艺复兴时期意大利杰出画家米开朗基罗说:“素描,它是构成油画、雕刻、建筑及其他种类绘画的源泉和本质,并且是一切科学的根子,那种已经掌握了这种东西的人,可以相信自己占有着一笔巨大的财富。”

20世纪现代派画家马蒂斯说:“如果素描与理性相联系,而色彩与感性相联系,那就应当画素描,以求发展理性并沿着理性的道路引导色彩。”

我国著名美术教育家、画家徐悲鸿说:“研究科学以数学为基础,研究艺术以素描为基础。”

作为“基础”,我们理解:它不仅仅是指掌握素描的知识和技能,更重要的是奠定艺术素养的基础。因为在素描基本功训练过程中,必然伴随着锻炼视觉敏感、发展感知能力、开拓审美思维、提高鉴赏水平、启示创作灵感、培养人文精神、陶冶高尚情操以及理解艺术与科学的关系。

那么,炭笔素描的定义究竟该如何概括呢?实则上,炭笔素描是素描种类里的一种,以其明显的炭性材料为特质,从素描的广义上来表述:炭笔素描是以单色的线和面等造型语言,把自然形象转化为艺术形象的一种作画形式。

单色即素色,是相对于彩色而言的。素色具有涵盖绘画的直接、单纯、洁净、简约、朴素等特点:只要一笔(木炭条、炭精条、炭笔等)在手,面对素色之纸,便可以直接作画;其画面表现单纯而不艳丽,洁净而且清澈。古人把“绘画”一词分为两义:画,指以线勾即“线描”、“白描”或“双钩”来描写物象之形;绘,指以五彩之色润饰于画。即:绘画,先是“应物象形”,然后是“随类赋彩”;素描,则指“除了色彩,包罗着一切”之画的本身。素描最早的意思是指绘画前的素材和草稿,现在也还有简略地画了一些形象的局部或全部。作为创作的素材或草稿,其“不完整的作品”都有其生动变化和神奇美妙的效果。所以说,素描不只是朴素的描写或仅作为创作的辅助,而且还是具有独特艺术审美价值的一个画种(达·芬奇《圣母像》图5)。

线和面是素描用来造型的主要手段。西方的素描,

图2 抱腿的人体习作“亚当在战斗状态中”草图
棕色炭精笔 米开朗基罗

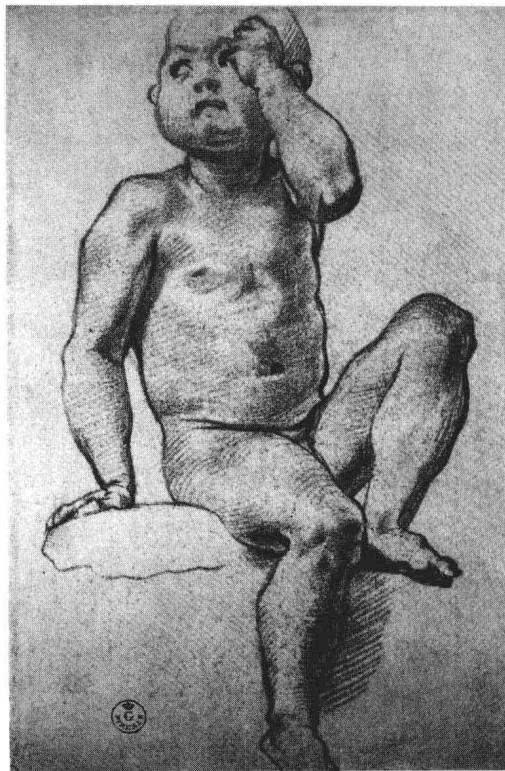

图3 《小男孩》 土红色炭精条 帕多尔莫

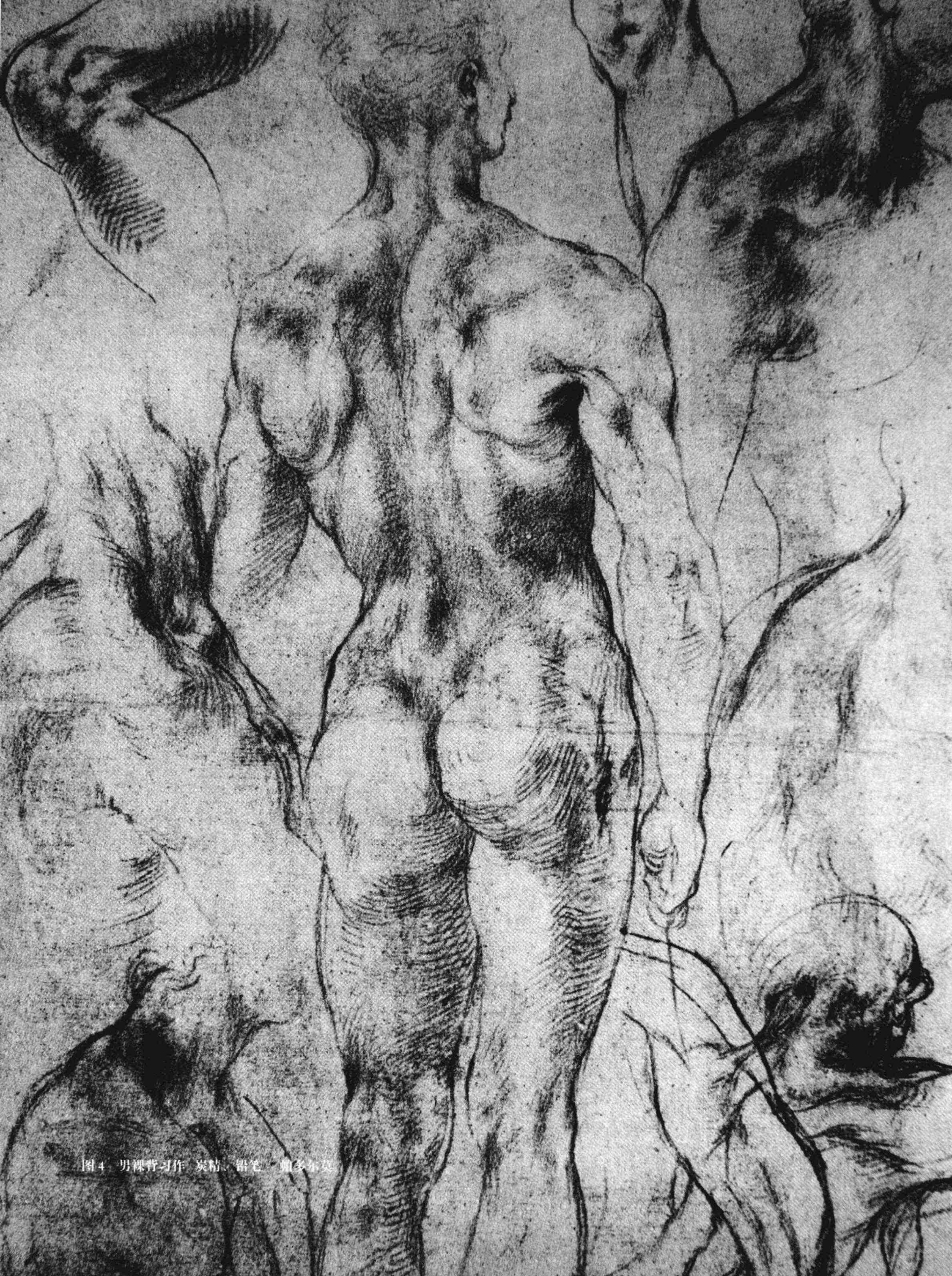

图4 男裸背习作 炭精、铅笔 帕多尔莫

图5 《圣母像》 炭笔、纸本 达·芬奇

大多采用体面明暗造型和线描造型。如：马蒂斯的素描，以线条优美著称；荷尔拜因的肖像画，以其洗练概括的线条，表现丰满、细腻的感觉；而罗丹更是天才地发现了线条美的价值，其素描作品充分运用了线的神趣。其实，物体表面本无线的存在，但中国画家早就把纷纭万象统一于线，认为线是“众有之本，万象之根”，用它作为作画的根本手段，已有几千年历史，直至明人肖像和任伯年的人物，才有在面部表现上用某些明暗体面造型。现在看来，在世界范围内，画素描都离不开“线面结合”的运用。

炭笔素描的分类方法，实际上是与素描的分类是一致的。传统上炭笔素描往往是创作一件完整艺术作品的第一步，同样在现代艺术中炭笔素描则更强调的是它本身是一门独立的艺术并且可以成为完整的艺术品。

在炭笔素描的写生上，则可以分为静物、人像、人体、风景、各种速写等。

根据不同内容，炭笔素描可以分为四类：

1. 研究看得见的实体世界的作品。
2. 记录现实和存在着的事物的作品。
3. 反映作者思想的作品。
4. 根据意念、记忆和印象，把想象的世界用素描方式表现出来的作品。

炭笔素描表现手法的不同，分为以下几个类别：

1. 写实性炭笔素描。
2. 表现性炭笔素描。
3. 结构性炭笔素描。
4. 抽象性炭笔素描。

炭笔素描的表现力很丰富。由于工具的特性，炭笔素描能赋予脆弱的物质以概念性的强度，它能以横扫画面的笔触来记录事物瞬间的动态；炭笔素描可以像讲悄悄话似的亲密无间，可以像画家的笔触那样富有个性，也可以像艺术家的签名那样有独特的风格。炭笔素描作品可以是传记性的、政治的、争论的、说教的、嬉笑的、戏剧化的、诗意的、使人增长见识的，或者是概念化的。如今，炭笔成为极好的媒介：简明——寥寥数笔即可以把构思或印象画出来；灵活——可以用做各种图像实验手段。新的技术把它的用途扩大了更多，炭笔素描的潜力还远远没有用尽。事实上，炭笔画具和材质给人的感觉是非常吸引人的。通过对炭笔素描的学习，可以使你的经历有另一个用处。它提供新的模式来陈述你所知道的世界。它训练了你对世界的新认识或新回应，训练了你观察和区别事物并把它们联系起来的能力。

炭笔素描经历了怎样的发展历程？

历史是人类创造的，是反映人类社会进化和文化积累的历程。绘画的历史是在人类历史发展过程中，画家承前启后及其作品风格演变的历史。

史前，约在公元前 50000 年至前 5000 年之间从旧石器时代开始的远古时代。那么远的年代，又无历史记载，怎么知道当时的艺术？这是从原始洞窟出土的壁画、石板画、陶器纹样、石刻纹样、骨刻纹样等等的原作进行分析而得知的。人类从进入母系社会，结合着原始巫术信仰，以自然现象、动物、植物作图腾崇拜，而开始了造型艺术的创造。其目的是借助形象，传达某种神秘观念，寄托着对自然的认识。其内容是与巫术图腾崇拜有关的祭礼和祭物用到的狩猎对象，也有与生死有关的古老哲学命题。远古的画家也有到野外写生，他们的写生工具是以磨尖的石块或火烧后的树枝（木炭）作“画笔”，把石板磨平作“画纸”。在石板上刻画出的形象，作为壁画或器皿纹样的素材和草稿，这就是我们现在说的素描。

法国马赛海湾的索尔缪洞穴岩画（图 6）的动物壁画是人类美术史上最早的绘画记录之一，距今已有 25000 年左右。动物的轮廓线相互重叠，简单的五官加上优美的外形组成了栩栩如生的画面，洞中有多种动物形象。虽然洞穴画家的本意与现在的涂鸦不同，但它们突显了生动活泼和充沛的活力。人类常常陶醉于通过留下痕迹来证实自己的存在。绘画的自然本性是直接和物质的，留下痕迹是创作这些画的主要意图。在洞窟的地面上发现了作画用的木炭、颜料和雕刻工具等，可以说这是有记载以来使用木炭作画的最早记录了。在中国，新石器时代的“大地湾地画双人图”也记录了这是一幅地面炭绘作品。

西方真正意义上的素描是在文艺复兴时期起步的。文艺复兴以意大利为发源地，是西方美术发展的一个具有历史意义的丰碑，对整个世界的艺术发展有深远的意义。

意大利文艺复兴时期，出现了三位著名的杰出画家：达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。

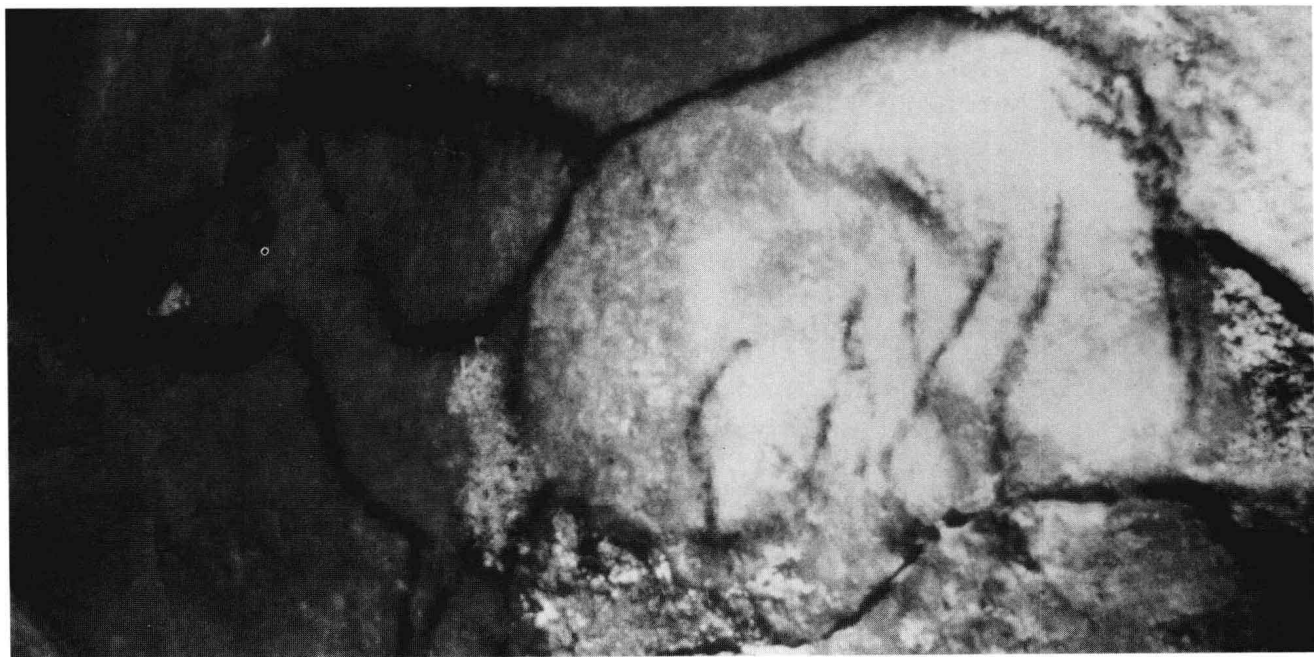

图 6 索尔缪洞穴岩画

达·芬奇

Leonardo di ser Piero da Vinci

1452 ~ 1519

全名列奥纳多·迪·瑟皮耶罗·达·芬奇。他是一位多项领域的博学者，是画家、寓言家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑工程师和军事工程师。

图7 《没胡须的男人头像》 红色炭精笔 达·芬奇

达·芬奇不仅是意大利而且是整个欧洲文艺复兴时期最卓越的代表人物。他是将科学引入艺术的第一人，对人体解剖、空间、透视、明暗变化均作了精湛的研究，把中世纪流行的以线为主的二度空间，发展为以明暗对比、色阶变化为主的三度空间，奠定了绘画科学法则的基础。以他为代表，把素描造型观念和表现方法推进了一个崭新的阶段。在他笔下的人物，现实又理想、生动而崇高，散发出人文主义的精神气质。他在米兰创作的《岩间圣母》、为圣玛丽亚修道院食堂

画的《最后的晚餐》以及在佛罗伦萨完成的名作《蒙娜丽莎》等，都是人类文化史上最为珍贵的遗产。他还画了许多影响世界的素描作品（《没胡须的男人头像》图7）。在他的素描中，他用的最多的就是铅笔、木炭条和炭笔（《长胡须的人》图8）。

图8 《长胡须的人》 红色炭精笔
达·芬奇

图9 《人体结构习作》 红色炭精笔、铅笔、
钢笔和墨水 达·芬奇

- 怎样画炭笔素描
- 导言

据记载，他为了探索人体的奥秘曾解剖过三十多具尸体，并用画笔记录人体的结构。例如，在一幅解剖研究《人体结构习作》（图9）中，他使用的绘画材料是红色炭精笔、铅笔、钢笔和墨水。

米开朗基罗

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni

1475 ~ 1564

全名米开朗基罗·迪·洛多维科，1475年出生于佛罗伦萨加柏里斯镇，是一位雕塑家、建筑师、画家和诗人。他与达·芬奇和拉斐尔并称“文艺复兴三杰”，以人物“健美”著称，即使是女性的身体在描画肌肉时也显得健壮有力。

米开朗基罗不像达·芬奇那样充满科学精神和哲理思考，而是在艺术作品中倾注了满腔的激情。他的素描使用炭笔、红粉笔等材料，人物动作变得更加潇洒、自如，情绪感变得更加深切、热烈，特别是那种夸张的姿势和超人的壮健，在自然中是找不到的。他能在造型中抓住最富有表现力的关节和体块。他是第一个使人体在整个动作幅度中得以充分的发挥。著名的梵蒂冈西斯廷礼拜堂内的《创世纪》天顶画和壁画《最后的审判》是一项震惊全世界的壮举，在为这巨作所作的草图中，他大量使用了炭笔类画材，包括黑、红炭笔（《男裸体的背部》图10）。

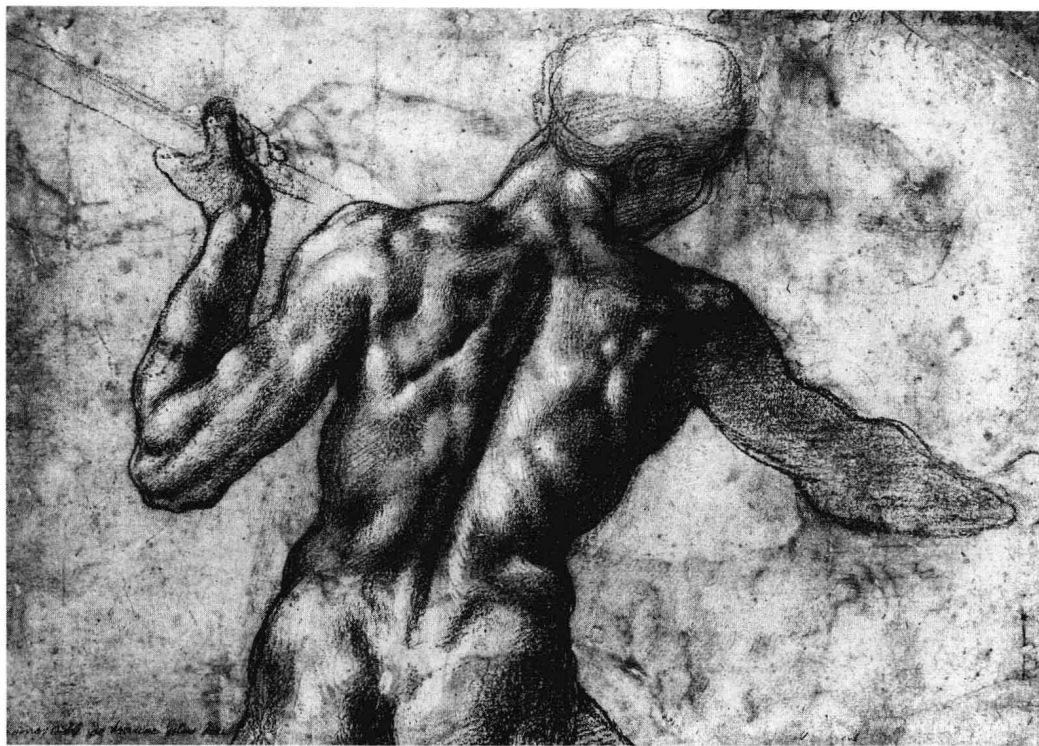

图10 《男裸体的背部》 炭笔、钢笔 米开朗基罗

拉斐尔

Raffaello Sanzio da Urbino

1483 ~ 1520

拉斐尔·圣齐奥，本名拉斐尔·桑蒂，常简称拉斐尔。他是意大利杰出的画家、建筑师，并与达·芬奇、米开朗基罗合称“文艺复兴三杰”，且为最年轻的一位。他出生于意大利西北威尼斯和佛罗伦萨之间马尔凯省的一个小镇乌尔比诺，于1520年高烧猝逝于罗马，终年37岁，葬于万神庙。由于他的勤奋刻苦，共给世人留下了三百多幅珍贵的艺术佳作，其中包括《圣母的婚礼》、《西斯廷圣母》等。

拉斐尔是描绘女性形象的大师，他笔下的圣母是美丽的平民妇女形象，《女孩和手部习作》使用红棕色炭精条作画（图11），在她们身上体现着慈爱、善良及温顺的高尚品质，引起人们对生活的憧憬，表现了对真理和幸福的追求。

同时，拉斐尔的古典西洋绘画对后世画家造成非常大的影响。年仅二十多岁的他曾在梵蒂冈宫签字大厅绘制了代表作之一的《雅典学院》，画面的内容是聚集在罗马大教堂拱顶下的古代哲学家和科学家们正在讨论问题。壁画风格汲取了中世纪宗教绘画的精华，同时也借鉴了古典主义的新语言，借助古代传统来宣扬自己的人文主义理想，奠定了他在罗马的声誉。他为《雅典学院》留下了可观的炭笔素描习作，手法灵活、刻画精致。

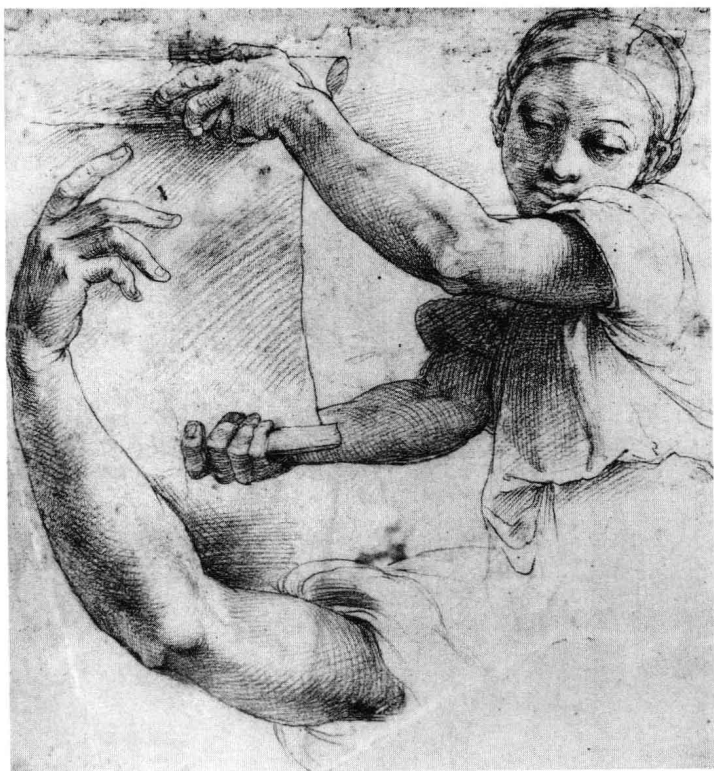

图11 《女孩和手部习作》 红棕色炭精条 拉斐尔

丢勒

Albrecht Dürer

1471 ~ 1528

全名阿尔布雷特·丢勒，生于纽伦堡，德国画家、版画家及木版画设计家。德国文艺复兴时期最伟大的画家。他的作品包含木刻版画及其他版画、油画、素描草图以及素描作品。其中，以版画最具影响力。他是最出色的木刻版画和铜版画家之一。主要作品有《启示录》、《基督大难》、《小受难》。

丢勒的艺术极具理性，和达·芬奇一样对知识充满渴望，他的素描作品生动地反映了作为一名学者刻苦钻研对象并据此剖析人类灵魂的探索精神。丢勒的素描追求明确的结构关系，力求忠实于对象，笔法细致准确，于是每一个细节都被他刻画得结实富有典型、精确富有逻辑（《少女的肖像》图12）。

库尔贝

Gustave Courbet

1819 ~ 1877

全名古斯塔夫·库尔贝，出生于法国东部紧挨瑞士的杜省，是法国著名画家。

库尔贝是19世纪法国写实主义的开拓者，也是写实主义绘画运动的领袖人物。他发表了著名的《写实主义宣言》，积极主张如实地表现现实，反对因袭模仿。他的名言是：“我不会画天使，因为我从来没有见过他们。”他认为绘画本质上是一种具体的艺术，只能描绘现实和存在着的事物。库尔贝的这种主张，不仅对法国写实主义运动有着重要影响，而且也影响到当时的批判写实主义文学。库尔贝创作的全盛时期，正值1848年的法国革命，社会进步思想活跃，他观察社会生活，画了很多来自现实生活的绘画作品。1849年创作了《碎石工》、《奥南的葬礼》等如实反映生活的作品，同时他还创作了许多著名的风景画，并写作了散文和政论文，呼吁民主和自由。由于他坚决反对旧的传统观念和习俗，成为背叛传统画派的新一代艺术家的领袖（《熟睡的女子》图13）。

图12 《少女的肖像》 纸、炭笔 丢勒

图13 《熟睡的女子》 炭笔、卷纸擦笔 库尔贝

米勒

Jean-François Millet

1814 ~ 1875

全名让·弗朗索瓦·米勒，是19世纪法国最杰出的以表现农民题材而著称的现实主义画家。

米勒创作的作品以描绘农民的劳动和生活为主，具有浓郁的农村生活气息（《披着斗篷的牧羊人》图14）。他用新鲜的眼光去观察自然，反对当时学院派一些人认为高贵的绘画必须表现高贵人物的错误观念。他的生活异常困苦，但这并没有减弱他对艺术的酷爱和追求，他常常由于没钱买颜料就自己制造木炭条画素描。他爱生活、爱劳动、爱农民，他曾说过：“无论如何，农民这个题材对于我是最合适的。”他在巴比松的代表作品是《拾穗》草图（图15），目前存世的“拾穗”素描草图就有二十余幅。我们可以看到作者创作思想的深化过程。

印象派绘画是西方绘画史上划时代的艺术流派，19世纪七八十年代达到了它的鼎盛时期，其影响遍及欧洲，并逐渐传播到世界各地，但它在法国取得了最为辉煌的艺术成就。19世纪后半叶到20世纪初，法国涌现出一大批印象派艺术大师，他们创作出大量至今仍令人耳熟能详的经典巨制的同时，也创作了许许多多精彩而生动的木炭素描作品。

图14 《披着斗篷的牧羊人》

炭笔、浅褐色纸 米勒

图15 《拾穗》草图 炭笔 米勒