

素描与素写卷

世界艺术经典 ART WORLD SUTRA

[主 编：侯书健]

吉 林 音 像 出 版 社
吉 林 文 史 出 版 社

·素描与速写卷·

世界艺术经典

ART WORLD SUTRA

[主 编：侯书健]

吉 林 音 像 出 版 社
吉 林 文 史 出 版 社

目 录

上 篇 素 描

第一章 素描简述	2
第一节 素描的意义	2
第二节 素描的艺术价值	3
第三节 素描的技法和种类	4
第二章 素描基础知识介绍	5
第一节 素描前的准备	5
第二节 作画基本姿势	12
第三章 素描常识与技巧介绍	16
第一节 素描常识介绍	16
第二节 结构素描	25
第三节 明暗素描	37
第四章 素描写生	47
第一节 写生的概念	47
第二节 写生基本步骤	48
第三节 写生分类讲解	58
第四节 人体结构	72
第五节 风景写生	73

下 篇 速 写

第一章 速写概述	77
第一节 速写的概念	77
第二节 速写是对生活的直观反映	78
第三节 如何画好速写	79
第二章 速写基本理论	81
第一节 明暗	81
第二节 透视	82
第三节 构图	84
第四节 速写分类	89
第三章 速写的表现形式及技法	93
第一节 速写的表现形式	93
第二节 速写的练习方法	96
第四章 人物速写	101
第一节 人体整体结构	102
第二节 头部结构及头像的画法	107
第三节 人物半身像速写的画法	119
第四节 人物全身像速写的画法	124
第五节 静态速写	131
第六节 动态速写	132
第七节 场景速写	137
第五章 动物速写	141
第一节 兽类动物速写的画法	141
第二节 鸟类动物速写的画法	142
第三节 虫鱼动物速写的画法	143
第六章 风景速写	145
第一节 如何画风景速写	146
第二节 树、石的画法	151
第三节 建筑的画法	154

上 篇 素 描

第一章 素描简述

第一节 素描的意义

艺术巨匠米开朗基罗曾经说过：“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点，是所有绘画的泉源和灵魂。”

那么什么是素描？素描的科学定义是什么？

现在比较公认的提法是：

（一）由木炭、铅笔、钢笔等，以线条画出物象明暗的单色画。

（二）轮廓和线条是素描的一般称谓。

（三）素描是一种正式的艺术创作，以单色线条来表现直观现实中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情幻想甚至抽象形式。它不像绘画那样重视总体和色彩，而是注重结构和形式。

可见，素描是一门学科，又是一门艺术，被称为造型艺术的基础。素描通常指单色画，以简单的工具，朴素的描绘，准确而生动的表现对象。素描与其他形式的绘画一样发展丰富，在中外历史上涌现了许多杰出的大师，他们的作品成为人类精神文明建设的重要组成部分。

根据素描的不同功能，分为研究性素描和表现性素描两大类。前者的任务是对物象作深入细致的研究，以充分地理解和认识对象，并通过不断的实践，训练观察方法和表现方法，后者指有明确的表现意图，或是在技巧上作某种探索和创新，在充分理

解和把握对象的基础上，满怀激情地把对象概括而生动地表现出来。这类素描在描绘客观对象的同时，往往较多地倾注作者的感受，并运用独特的艺术语言和手法，使作品更具欣赏价值。

第二节 素描的艺术价值

素描是一门独立的绘画艺术，它具有自己独特的地位和价值。

同样素描也是绘画艺术的必然基础，尤为水彩、油画、版画等最为重点，另外对平面设计也是一个画草图的必要基础。素描虽然被视为是两度空间的艺术，不需要颜色及第三度空间，却也同时暗示这两者。

素描具有他自己的独特性质，单从性质而言，它是独特的。虽然各种艺术不一定都要先绘出素描稿，但素描却是一切观赏艺术的基础。往往在作画时预先勾出轮廓作为草稿，然后再用勾彩渲染。素描为画家工作的最终成果，也可以作为复制或摹写的基础。

素描在训练造型能力和表现能力的重要作用表现在它是一切艺术门类的基础。

在被描绘的对象面前，人的眼睛接触到的是它的表面现象，这个表面现象对人们认识这一事物来说是十分重要的来源，必须尊重这一表面现象所给予的一切最生动，最微妙的视觉感受，敏锐地把握这一表面现象所提示的主要造型特征。无论什么画种都必须有一定的造型能力，否则就是空中楼阁。绘画、雕刻、建筑、工艺美术都离不开坚实的素描基础，这对于认识和理解客观对象，培养正确的观察方法和工作方法，锤炼艺术语言和探索艺术规律都有重要的意义。由于素描具有简练而又直接地掌握和发挥各种造型因素的性质和功能，所以它是艺术入门和不断进取的必由之路，是不可缺少的基本功。

当然，素描本身是门实践的课程，抽象的理性知识和规律必须依赖反复的实践，刻苦训练，只有通过不断观察写生，并要善于思考和总结经验教训，才能真正掌握素描的真谛。

第三节 素描的技法和种类

素描是用线条分别来组成整个物体的形象，并且描绘在平面之上，借由线条形式引起观者的联想。在素描中可以用线条区分立体与平面，至于色彩明暗是为了加强和理清整体与部分的关系。我们可以运用线条的开始，消失和中断来画出边界，并且形成平面，也可使色彩至边界而上。线条的粗细能表现物体的粗细变化，甚至光和影也可以用线条的笔触表现出来。

素描的线条技法还需要平面技法的辅助。平面技法在使用炭粉笔时，在明暗对照上可用擦笔法。而更重要的是使用笔画法，因为毛笔能发挥笔触的宽度和笔调的强度前且能增加空间感和立体感。素描也可用多色画笔作为基本材料，用来加强素描效果以及素描的艺术性。

素描的工具种类很多，如石笔、炭笔、铁笔、粉笔、毛笔、铅笔和钢笔等；也有用钻子和金刚石作画的。工具的不同关系着素描的性质和构图的不同，而且工具也能影响画家的情绪和绘画技巧。

工具的选用取决于画家所想要达到的艺术效果。一般认为，干笔适宜作清晰的线条，水笔宜于表现平面；精美的笔触可用毛笔挥洒，而广阔的田野则可用铅笔或粉笔去勾勒。炭笔是两者都可兼用的。

以作品尺寸而言，大幅素描作品适宜用木炭来画，对于轮廓、照应等可经长久的时间细细研究、分析。至于铅笔适合较小尺寸，很少大张的铅笔画，而钢笔画则更小了，往往在插画上用得较多。

第二章 素描基础知识介绍

第一节 素描前的准备

古人云，“欲先善其事，必先利其器”，合适的器材可以给作画者带来很大的方便，但是对于初学者来说必须从简易的方法入手，过于复杂材料工具，可能会使学习者产生更大的障碍，因此，素描工具与材料的简易性，是必然追求的目的。

一、素描用笔

素描用笔是绘画最重要的工具，透过笔的运用，使造型活动顺利展开，在早期制造业不发达的时代里，大部分素描使用的画笔，都依赖自然界的供应，而石墨与炭就是最常用的两种画材；然而在今天，由于科技文明日新月异，各种美术器材不断创造开发，其最大的特色是可以因应造形美术中各种不同的需求，因此，现代素描的画笔，已扩展到很大的范围，在这里着重介绍一下常用的铅笔与炭笔。

（一）铅笔

铅笔可以说是全世界使用最多的素描用笔，这是因为铅笔具有以下几个通性：

1. 价格便宜携带方便。
2. 与文字书写方法相同，最容易控制用笔。
3. 用笔轻重自如层次分明。
4. 易于擦拭及修改。

由于上述这些通性，使铅笔早已成为具有长久历史的素描用笔。在今天，无论是写字训练或各种造型活动，起草阶段的练习非铅笔莫属。

铅笔直立地以尖端来画时，画出来的线较明了而坚实；铅笔斜侧起来以尖端的腹部来画时，笔触及线条都比较模糊而柔弱。笔触的方向要整理才不致混乱。

铅笔的外缘是以木材制造，木材有保护笔心的作用，铅笔心材料分为石墨与炭精两种，石墨铅笔质料较软，着色时较流畅，是最普遍的素描用笔，市面上销售的铅笔以这一类最多；炭精铅笔色泽比石墨铅笔要黑得多，炭精因浓度高又黑，所以有不易更改擦拭的特性，对初学者较不适用。最好能先使用石墨铅笔一段时间后，再使用炭精笔，比较能够驾驭材料工具。

铅笔作画，画面效果比较细腻、丰富、层次多，画面的色感表现自如，但其与铅笔的质地有很大关系，一般以铅笔心细腻、色黑，不容易断为佳。素描使用的铅笔一般可分为软、中、硬三种规格。可用等级来划分其类别，英文字以 H 为代号的，是质料硬、色泽浅的铅笔，英文字以 B 为代号的，是质料软、色泽深的铅笔。一般厂牌出产的铅笔，以 2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B 九种铅笔为最多，这种性质的铅笔比较适合素描使用，当然，也有制造硬度较高的 3H、4H、5H、6H、及软质的 7B、8B、9B、10B 铅笔，最硬质的铅笔通常为设计师、工程师、建筑师常用的素描笔，一般用较硬的铅笔（H、HB）画最亮或较淡的部分。

较软的铅笔（2B、3B）画暗部和中间灰色层次。

软铅笔（4B、5B、6B）画较暗的部分。

（二）炭笔

炭笔是继铅笔之后，在素描练习中，最常用的工具材料。早期炭笔的制作，是以木材裁切成棒状，再运用制炭的烧制技术，使木材炭化而成，因而，最初用以制炭的材料，并未加以筛选，所以炭笔品质好坏无法有效控制，而烧制的过程一有疏忽时，常会导致失败或品质参差不齐的情况。因此，后来许多画材专家，

努力加以研究分析，经过一段时间的试验，发现柳树的枝干，最适合烧制成绘画专用的炭棒，这种材料的使用，一直到今天还不曾更改，可见柳树的材质与纤维，确实为一般画者所认可的。

粗细在 0.5 厘米到 1 厘米大小的炭条，其质料均匀细致，在烧制成品时，其品质较容易控制；而其大小适中，画者握笔时也较为方便，可以说是最为实用的尺寸，现在市面上贩卖的炭条，大都是这一类型的产品。

炭笔依其烧制时间的不同，仍然有软质与硬质的区别，烧制时间较久者，其炭化较多，所以质料较松软；反之，烧制时间适中或较短的情况，其炭化较少，因而质料较坚硬，有些炭条坚硬，画出来是暗褐色的，那就是说这种炭条烧制时间太短，还未完全炭化的缘故（图 3—1）。

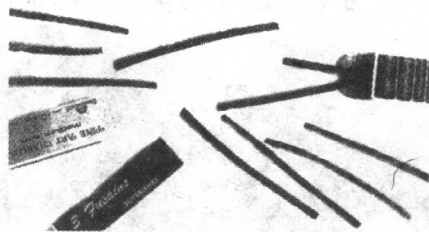

图 3—1 柳条烧制成的炭笔

好的炭条，应该是节少、平直、色泽均匀，如果拿来敲打，声音清脆的，就是好的炭条。到材料店购买时，应仔细挑选，当然，炭笔的选择，应以作画者自己的作画习惯为标准，哪一种性质的炭笔都会有它本身的作用。

炭笔最大的特性，就是比较容易制作较大幅的画面，以及较为深入研究绘画性素描的本质，因此为美术界所采用为最重要的练习媒材，炭笔具备了可涂、可抹、耐压、耐擦的优点，相当适合于长时间的素描训练，自西方文艺复兴以来，炭笔的研究，几乎是每一位有志于绘画者必须的工作。至于炭笔的画法，通常炭笔要与手、橡皮、布等材料通力合作，才能产生较大的变化，一般打轮廓时，最好先用硬质炭条为之，因为硬质炭条较不易断裂，可以有较佳的连贯性，使作品能一气呵成免于顿挫；软质的

炭条，可用作涂色及做大面积上色之用，能够节省时间及增进作画效率。目前国内大专院校美术科系的素描考试，仍以炭笔为主，因此，有志于美术研究者，应多了解炭笔的性质与画法（图3-2、图3-3）。

图3-2 炭笔具备可抹可涂耐压耐擦的特点

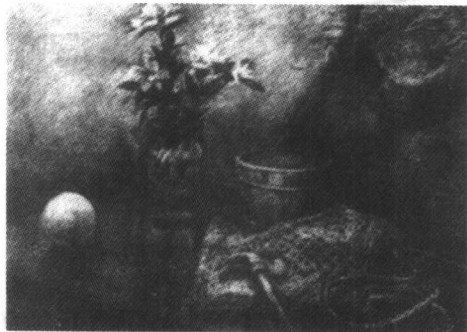

图3-3 炭笔素描作品（赖欣成作）

二、素描用纸

素描用的纸张，是所有绘画活动最为简易与单纯的，可以说只要任何白纸一张，便可以拿来当为素描着色的画面材料。然而，经过了长时间经验的累积，什么样的纸张适合哪一种性质的用笔，逐渐被画者领悟出来，现代的造纸术十分发达，各种纸质制造更分门别类，画者可以依自己的喜好去选择素描用纸。

光滑坚硬表面的纸张，比较适合钢笔、自来水笔、针笔、原子笔等细尖用笔之使用，如此，纸张不易破裂，也能将笔触线条

清晰的保留在画面上。这一类的纸张如：卡纸、书面纸、道林纸、单光纸等。

铅笔、炭笔、粉彩、蜡笔使用的纸张，以表面粗糙质料强韧的纸张为佳，炭笔与粉彩因必须与纸张强力摩擦，所以画纸应该厚些以利着色，这一类的纸张如：模造纸、粉彩纸及专用的素描纸。

毛笔的用纸，在中国是以棉纸与宣纸最为普遍，在外国的水墨用纸，一般是沿用水彩用纸张最常见。棉纸、宣纸吸水性强，很容易分出明暗层次，墨色与笔韵可以说是这类纸张最大的特色，不过棉宣纸较容易破损，画的时候要谨慎保护纸纸；西洋水彩纸不具吸水性，水分可在画面停留相当长的时间，这种素描纸张往往产生淋漓尽致的画面。

素描纸固定在画板上，应避免用图钉，因图钉会留下钉孔，画时也会产生四个无法着色钉位，最好的方式是用夹子夹住画纸，也可以用胶布，如此画面比较不会造成缺损。

画完成的纸张，应尽量保持干燥，以免纸张变质或腐坏，最好能放点樟脑丸，以防止蛀虫侵蚀。

三、画板与画架

画板是用来固定纸张使纸张平整的，由于画板坚实的底材，使画者在上面作画时，不会因为底垫弯曲而使运笔受到干扰，纯绘画的画板，由于画面的需要，往往扩展到很大的面积，画板的大小，通常以纸张的标准开数来划分，以2开、4开、8开三种最为普遍，画板面积必须比纸张尺寸大些，也就是说，纸张钉在画板上，四周应还有3—5厘米的空隙，这些空隙是画者拿板子时，手握的地方，如此才不会碰脏纸张（图3—4）。

一般画板的材料，以木质钉制而成最佳，画面的前面是固定纸张用的，而后面可加装木板，成为扁盒装的造形，以便储存纸张及收藏作品，通常厚度以3厘米为宜，太厚的话，会显得笨重而不好使用，画板尽量保持干燥，避免受潮而变形。

使用小画板，可以靠在膝盖及腿上作画，大的画板往往笨重而无法轻易移动，因此必须使用画架。画架的作用，除了上述原

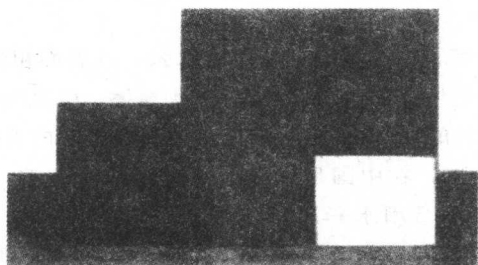
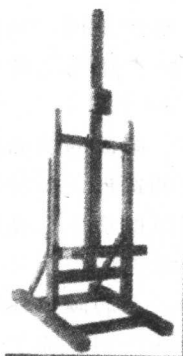

图 3-4 各种尺寸的画板

因之外，更可以使画者两手充分运用，同时与画面成适当距离，更能掌握画面效果达到更高的境界。画架能将画板固定成垂直及倾斜的角度，画者可依其倾斜角度的多寡，适度调整自己的姿势，另外画架可自由调整画板的高度，画者不论站或坐均能应用自如。

画架的种类可分为室内画架与室外画架两种，室内画架大都以木质的材料来制造，室内画架不必考虑携带的因素，因此都做得比较厚实笨重，当然，室内画架功能最佳，可放置各种不同尺寸的画板，从事多方面的制作；室外画架是写生必须的，工具，画者到户外作画不可能带重又大的工具，因此室外画架应求其简单轻巧，才不会造成体力的消耗，室外画架以折叠式层多，体积小、使用方便（图 3-5）。

室内用画架

户外用画架

四、擦拭工具、定著液及其他

将画错的地方，用擦拭工具擦去，是画者在练习过程中，最常做的一件事。现代素描用的擦拭工具种类相当多，橡皮擦可以说是最为常用的，橡皮材料分为硬式与软式两种，铅笔画错时，大都使用硬橡皮擦去再画，硬橡皮的形状有的呈块状，也有的制成与铅笔相似的造形。软橡皮是晚近才出现的画材，软橡皮大部分用来擦拭炭笔素描用，它不但可以擦去画错的部位，也可以借着其压擦的特殊方式，制造画面的调子与肌理。以前还没有软橡皮之前，画者都用食用的馒头或海绵来作为擦拭工具，虽然还有人用它，但这些材料不够稳定，究竟不如新产品的效果。

使用橡皮擦时的注意事项：

（一）初学时往往总觉得画一笔不满意时，就马上用橡皮擦去了，第二次画得不对时又再擦去，这是最不好的习惯。一则容易伤害画纸使纸张留下疤痕，再则画时就越画越无把握了，所以应极力避免。

（二）当第一笔画不对时，尽可再画上第二笔，如此画时就有一个标准，容易改正，等浓淡明暗一切都画好之后，再把不用之处的铅笔线，用橡皮轻轻擦去，这样整幅画面就清楚可爱多了。

（三）其实画面上许多无用的线痕，通常到最后都会被暗的部分遮没了，我们只需把露出的部分擦去，这样也较为省力。同时不用的线痕，往往无形中成为主体的衬托物，所以不但不擦去无害于画面，有时反而收到无形的效果，这是我们不可不注意的地方。

粉彩、炭精笔所用的擦拭工具，大抵与铅笔、炭笔相同，但粉彩着色之后不易擦掉，橡皮无法做到时，只好用白色颜料加以处理；钢笔、自来水笔、原子笔、麦克笔、毛笔等，属于渗透性色料，根本难以擦拭，所以画者要十分小心着色，以免造成无法挽救的错误。

其他的材料还很多,如夹子、纸笔、胶布、图钉、抹布、刀片、色纸等不胜枚举,只要使用方便,符合素描者需要,都可以自己去寻找一套适用的工具材料(图3-6)。

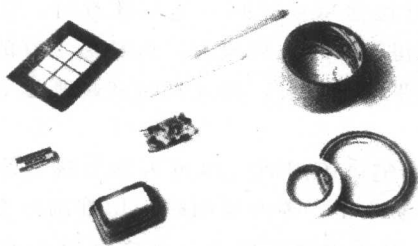

图 3—6 取景框、纸笔、橡皮、图钉、胶带等用具

第二节 作画基本姿势

每个人从受教育开始，便被要求如何使用笔写字与阅读方法，这当中有关姿势的培养是极为重要的事，因为写字或看书的姿势，对学生的学习效率而言，是有互为因果的关系存在，经过调查，握笔姿势正确者，其字体自然有较好的成绩；画画也是一样，学习者因为一切刚起步，不免有手足无措的慌乱现象，因此，在入门的同时就应有一定的规范，学习者才不会无所适从。

素描一向是学习绘画的人认为最容易入手的工作，也因为如此，将基础作画姿势忽略的人比比皆是，因为他们都直觉认为，一支铅笔或一条炭笔，随意的纸张，就能画出一张张精彩的作品，至于有关拿笔的方法或是如何使用各种作画姿势等等，往往被轻视甚至于忽略，这些问题的发生，是由于初学者还没有认识到，正确的作画姿势与学习效率是相辅相成的缘故，当然，正确姿势的优点逐渐发挥出来，也就是使学习者就范的时刻。

作画的姿势，可分为两方面，一是执笔的姿势，一是使用画架、画板、画桌的姿势。

图 3-7 第一种方法

图 3-8 第二种方法

一、执笔的姿势

拿笔的方式，可以铅笔与炭笔两种为代表加以研讨。

铅笔的执笔法有两种，其中以平常写字的握笔法最为常见，这种执法最容易把握轮廓，发挥线条的准确性，由于与写字方式类似，使得作画的人会有有一种像平常写字的顺畅心情，而在情绪笃写的情形之下，画者比较不会产生恐惧感，这也是这种执笔法最大的优点。这种执笔法，是以拇指、食指、中指三指的指尖顶住笔杆，铅笔左右移动的力量靠拇指与食指，上下移动则使下方中指与上方拇指、食指的力量摆动。这种执笔方式，是所有人认为最为省力简便的方式，但是因其全凭手指活动，画面上下左右的范围较狭窄，只能从事小面积的画面，这也是其缺点所在（图