

策划 吴成槐

SUMIACYUYIANMIAO

素描与线描

尹传荣 著

SUMI
YU
XIAN
MIAO

辽宁美术出版社

LIACNINGMEISHU CHUSANSHE

SUMIAOYUXIANMIAO

J214
V000

素描与线描

尹传荣 著

辽宁美术出版社

LIAONINGMEISHUCHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

素描与线描/尹德荣著, —沈阳: 辽宁美术出版社,
2000
ISBN 7-5314-2516-5

I. 素… II. 尹… III. ①素描 - 技法 (美术) ②线描 -
技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 78393 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 880 × 1230 毫米 1/16 字数: 40 千字 印张: 5

印数: 1 — 3000 册

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 闫义春 李 刚 责任校对: 李 刚

策 划: 吴成槐

封面设计: 闫义春 版式设计: 李 刚

定价: 18.00 元

绪 言

《素描与线描》说的是作为绘画造型的基础素描与中国画造型的基础白描之间的联系与区别。在这个关系的比较中，我们会发现绘画造型的真谛，进而悟出绘画艺术的奥秘。

想用两个司空见惯的图形作为引子：明暗球（图1）与阴阳鱼（图2）。

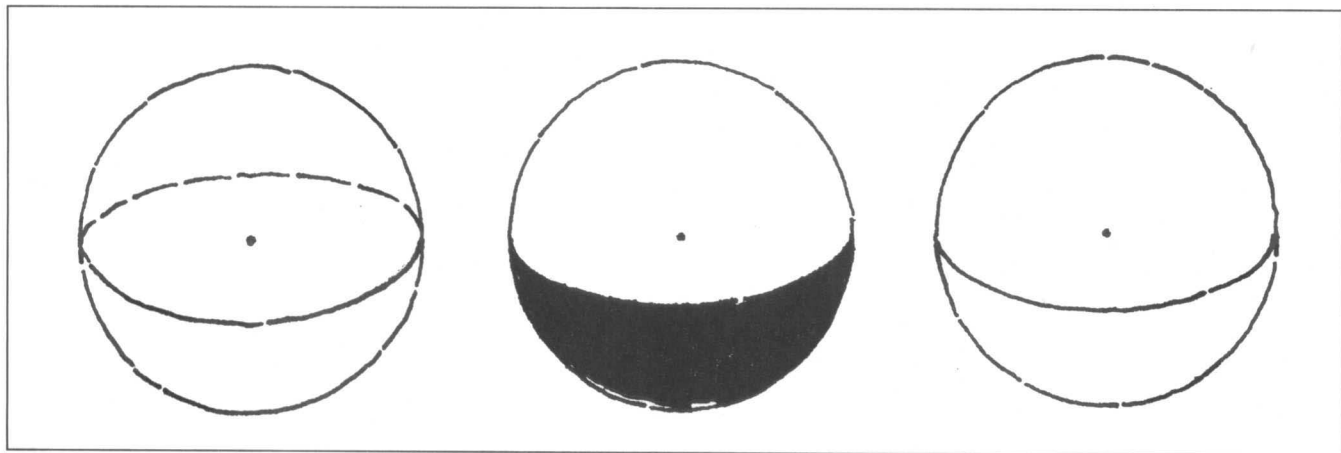

图1 明暗球

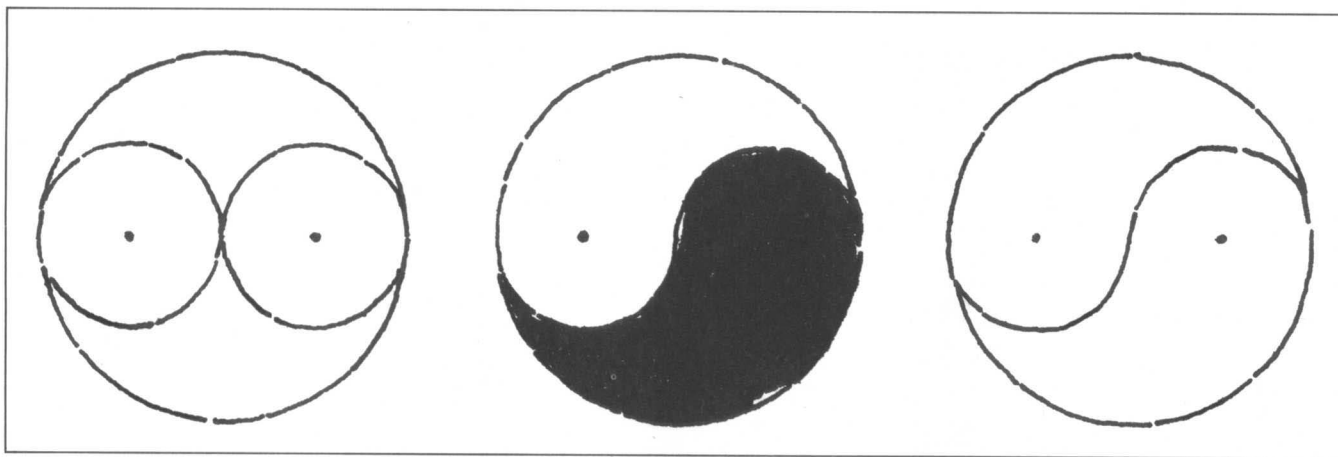

图2 阴阳鱼

一个在空间中由两个圆组成了一个球体，一个是在圆面中罗列了两个神秘图形；
一个是一明一暗，一个是一阴一阳；
一个是用抽象的线说明了具象的形；
一个是用具象的形说明了抽象的理。
希望这两个图形能成为素描与线描的注解。
希望这两个图形给我们的绘画观念以更深的启迪。

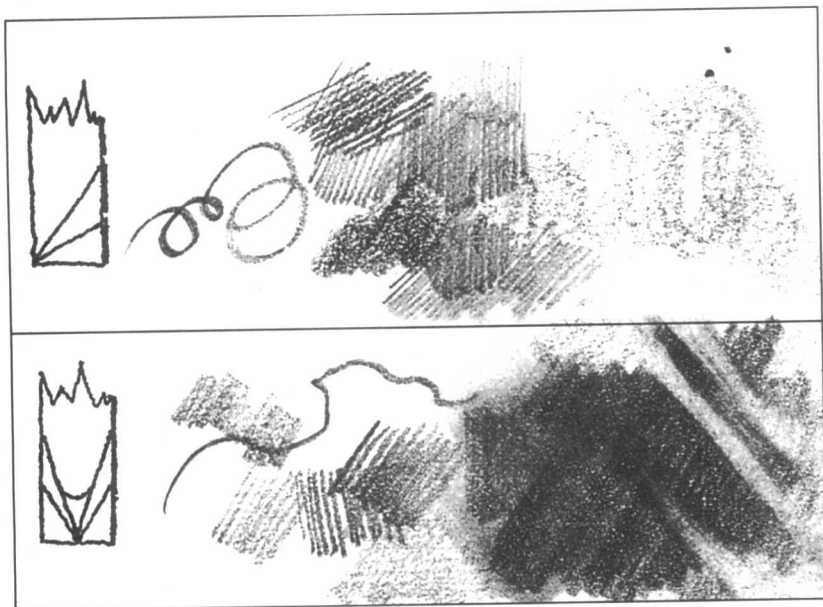

图3 铅笔的使用

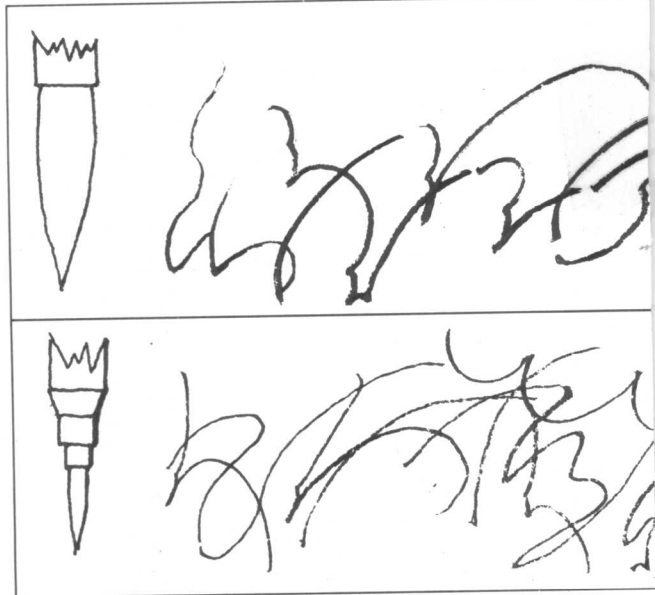

图3' 狼毫笔的使用

第一章 素描与线描工具的互用

素描与线描各自有习惯性的工具。随着素描与线描艺术的发展，它们之间的工具也被相互借用，并产生了令人满意的效果。

第一节 素描的工具

素描是选用单纯色调造型，因此，几乎所有绘画工具，都可画素描，诸如水彩画、水粉画、粉笔画、版画工具都可用来画素描，用线描工具画素描就更不在话下了。不过由于素描造型的特殊性，铅笔利用率较高一些。那些熟练的素描大师画素描往往喜欢粉笔、破精与墨水笔，因为这些媒介会让他们熟练的技巧一步到位。素描还有一种特殊的工具就是橡皮。它可以象笔一样揉擦出铅笔难以画出的柔和效果。

一 笔

1、固体媒介笔

(1) 铅笔

[原理简述]

图3 铅笔的使用

第二节 线描的工具

线描的表现与素描的表现形式比较起来，有相对的局限性。传统的线描对笔与纸都有特殊的要求。线型笔迹要求笔尖出锋。因此以锥体笔型为上乘，而毛笔尤为上乘。虽然现代也多用铅笔、钢笔画线描，追求特殊的表现效果，然而都不及正宗的毛笔那样的地道，具有独立性的线条。毛笔可左右逢源，软硬兼施，无所不能。因为毛笔的性能的特殊，对纸张的性能也提出特殊的要求，宣纸成为首选。

一 笔

1、软笔（毛笔）

(1) 狼毫

[原理简述]

图3' 狼毫笔的使用

图4 石膏像习作 伊里亚·列宾

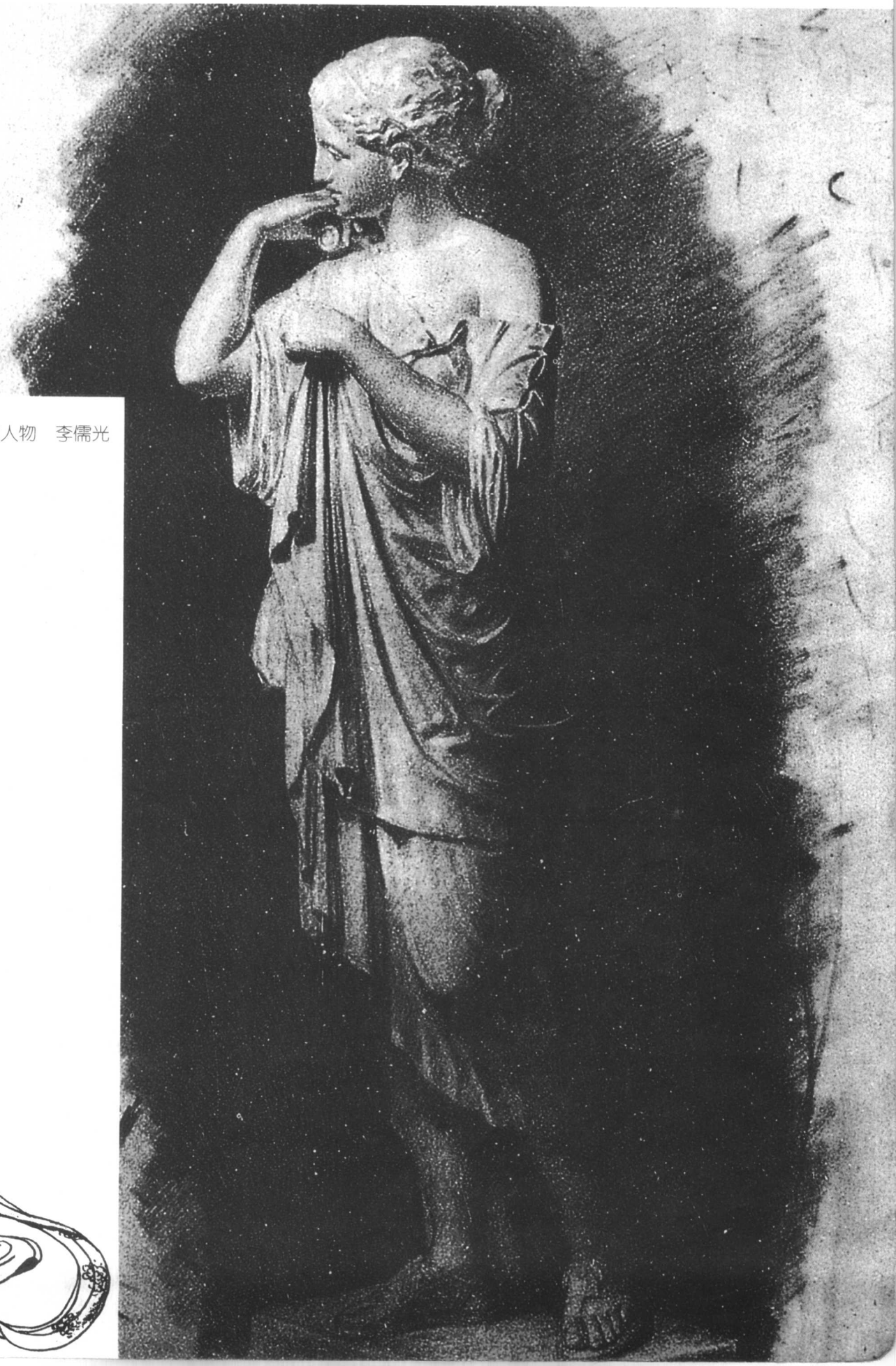

图4' 线描人物 李儒光

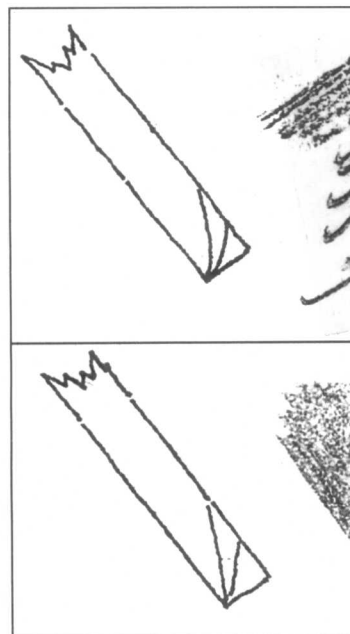

图5 粉笔、破条的使用

图6 站立男子习作 德加

加

图6' 陆游像 任渭长

陆
游

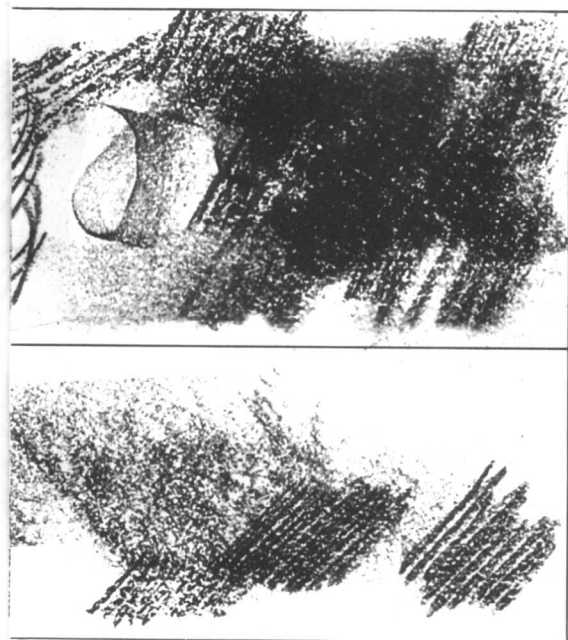

图5' 羊毫兼毫笔的使用

铅笔是素描的主要工具。从6H-6B型的绘画铅笔，自然分出13种深浅不同的色调。使用时，借助用力的变化，还可获得更为丰富的明暗色调。图中所示，把铅笔尖削成直面和曲面运用，也可获得不同的笔触和丰富的肌理效果。铅笔画出来的色调，易于橡皮擦改和揉擦效果。

[作品欣赏]

图4 《石膏像习作》伊里亚·列宾（铅笔）

这幅石膏人像素描写生是用铅笔画成的。背景与人物色调之间的差异说明铅笔色阶的色域之宽，浓重的背景有力地托出石膏的色感。画家借助一些辅助工具的揉擦表现了石膏的质感，铅笔的丰富细腻色调，使素描表现力更加深刻。

(2) 粉笔破条

[原理简述]

图5 粉笔、破条的使用

比起铅笔来，粉笔与炭条不易反复刻画与涂改，但是画起素描色调浓重，摆好色调的对比关系，仍

狼毫笔是线描的主要工具。其笔锋坚挺，弹性好，是勾线首选工具。常用的有画人物的衣纹笔、画花卉的叶筋笔、画翎毛的羽箭笔。此外还有红毛笔，圭笔和花枝梢等等，都可用来勾线。其实作画时不一定将笔的功用分得那么细，要善于熟练运用一种笔，能得心应手表现对象就可以了。

[作品欣赏]

图4' 《线描人物》李儒光

用毛笔画出的线条表现人物，虽然抓住的是人物轮廓线，但是，我们仍然感觉到皮肤和服饰质感的差别和形体特征的不同。无疑，它是来自于毛笔的非凡表现力，深浅的墨色、自如的笔迹，流畅的线条，通过笔端注入人物形象之中。

(2) 羊毫兼毫

[原理简述]

图5' 羊毫兼毫笔的使用

羊毫笔毛软，初学者不宜使用，兼毫笔兼有狼、羊毫两种性能，软硬

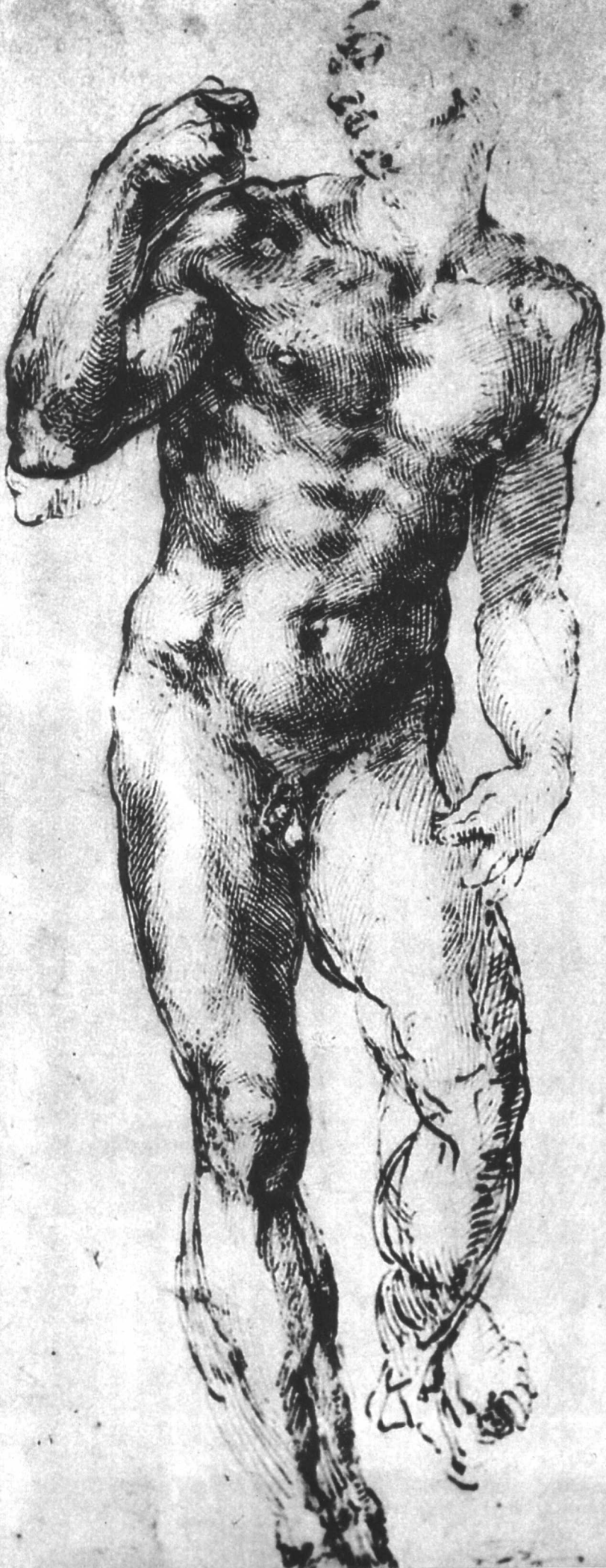

图7 钢笔的使用

图8 站立的男人体 米开朗基罗

可以取得丰富的色调效果。它的笔锋使用灵活多样，或直、或斜、或倒用，十分利于画线画面。破类笔还有破铅笔和破精条，它们多被大师们采用。

〔作品欣赏〕

图6 《站立男子习作》德加（木炭条）

法国素描大师德加擅长使用粉笔、木炭条画素描，作品令许多画家佩服得五体投地。他用线造型准确一步到位，木炭条在他的手中使用即浑厚又凝重，会呈现出水墨画般洋洋洒洒的效果令人叫绝。

2、液体媒介笔

(1) 钢笔

〔原理简述〕

图7 钢笔的使用

钢笔的特点是笔锋硬朗、书写、绘画线条流畅。竹笔、针管笔均有上述特点。既能够画出刚柔相济的鲜明线条，也可以把线条排列成色调，塑造物象的体积与空间。为了增加其色调块面的宽度，可将笔锋弯曲，画出块、面、线。米开朗基罗、丢勒、伦勃朗等都画出过许多精彩的钢笔素描作品。

〔作品欣赏〕

图8 《站立的男人体》米开朗基罗

用钢笔画出的体面色调，具有鲜明的肌理效果。米开朗基罗用弧形细线排列，来表现明暗转折，把肌肉体面的走向及解剖关系，细致入微地刻划出来。

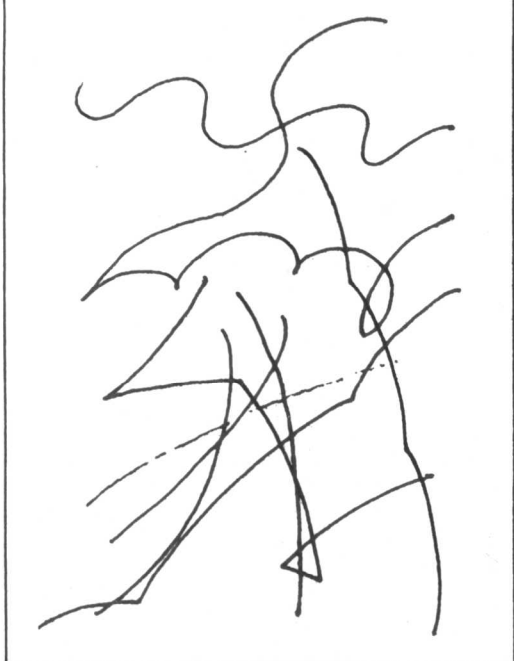
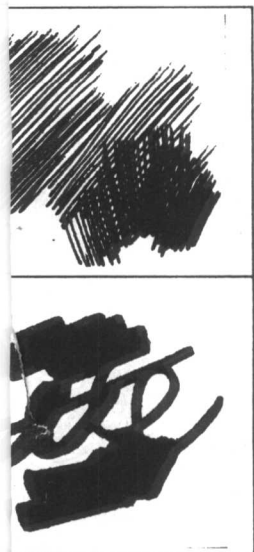

图7' 钢笔的使用

图8' 站立的女人体 周东申

适宜, 掌握好能画出多变的线条来, 白云笔就是人们常用的兼毫笔, 它的笔头外围是羊毫, 内裹狼毫, 用起来软硬随意。纯羊毫的笔勾线不多用, 但是画鸟的羽毛却能事半功倍。

[作品欣赏]

图6' 《陆游像》 任渭长

堪称线描大家的任渭长, 线条风格多变。用软毫画线条韵味更足, 极具弹性的曲线, 转折自如, 象人物性格一样富有诗意。用软毫画线条富于变化。直至后来启用侧锋而有写意。

2、硬笔

(1) 钢笔

[原理简述]

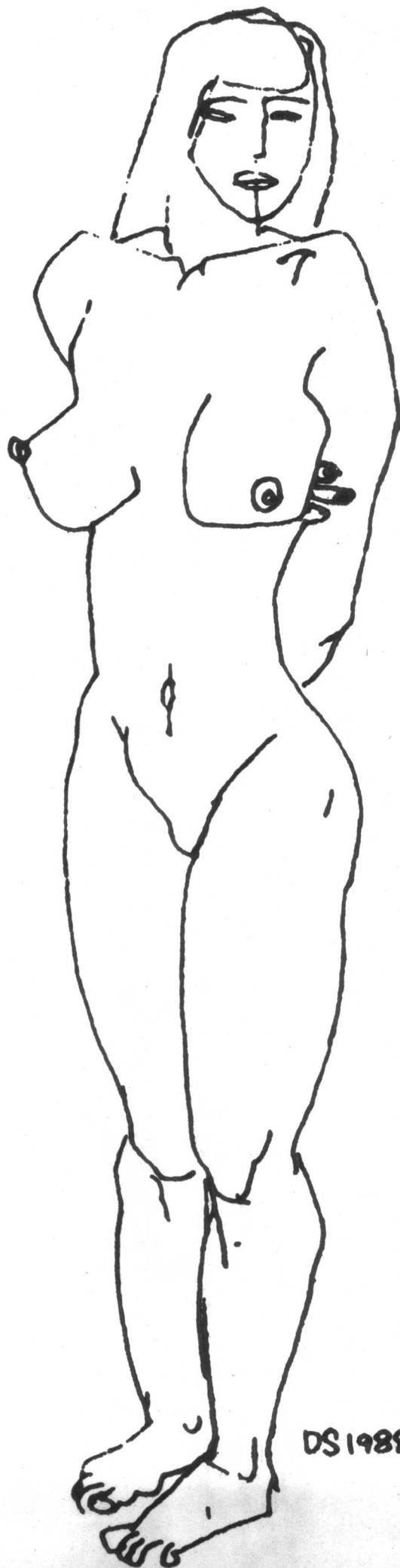
图7' 钢笔的使用

象硬笔书法的崛起一样, 用钢笔画线描, 不仅其线描特质不减, 还会产生钢笔线条的特殊意味。钢笔笔锋坚硬, 使用方便, 线条粗细易于控制, 运用起来可强化线条方向上的曲直变化。在用笔力度的变化上, 也能画出一定程度上的线条粗细变化, 而且线条的端点也能显示出鲜明的藏锋与露锋的痕迹。

[作品欣赏]

图8' 《站立的女人体》 周东申

画家用速写式的线条勾勒出女人体的轮廓。更能发挥钢笔特性, 线条方向上的变化稍有拙味与那收拢的整体动势相一致。因力度、速度的变化, 使硬笔锋画出软笔锋线条的韵味。

DS1988.5.9

Moule

图9
毛笔的使用

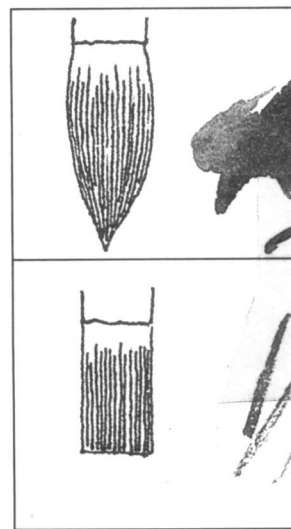

图10 站立的女人体习作
亨利·摩尔

图10' 秋暝 何家英

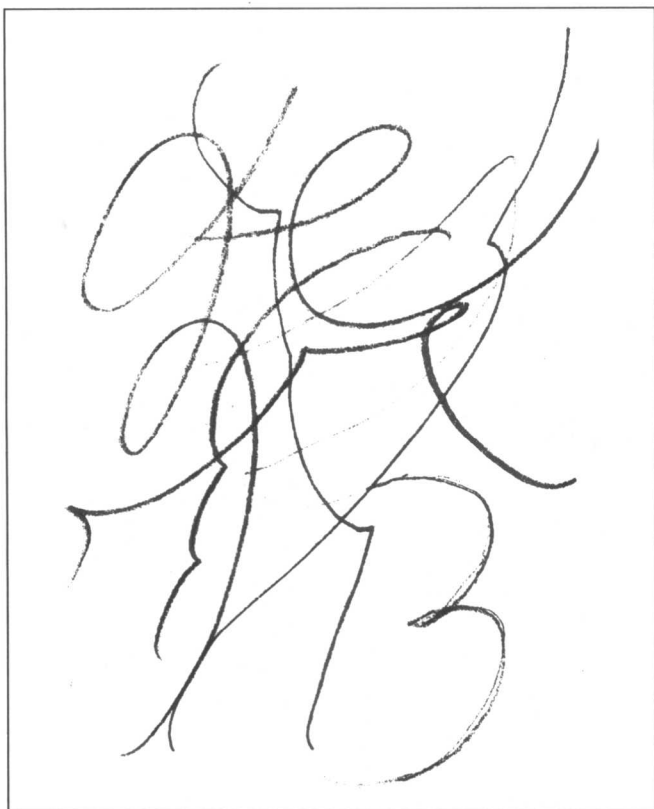

图9' 铅笔的使用

(2) 毛笔

[原理简述]

图9 毛笔的使用

用毛笔画素描不多见。因为毛笔的笔迹不易涂改,且墨色与水分又不易掌握。技巧较为熟练的画家例外。毛笔画素描,可线面结合,通过重叠用笔,增加墨色的层次变化。有时也可辅助以扁形笔。当画面色调出现水流痕迹时,不要过于纠缠,顺其自然更妙。

[作品欣赏]

图10 《站立的女人体习作》亨利·摩尔

用毛笔画素描,不同于中国画中的水墨写意,它还是着眼于形体的塑造,依赖光影表现形体。用毛笔塑造的形体,给人以简率豪放的效果。

(2) 铅笔

[原理阐述]

图9' 铅笔的使用

铅笔笔锋易磨损,线条色调轻淡。正是因为这样,毛笔线描和工笔画的白描稿常常用铅笔起稿。它既可以画出细致流畅的线条,又可以不断地提炼和推敲线群,还可以利用线条的反复重叠画出丰富的色调变化来。

[作品欣赏]

图10' 《秋暝》 何家英

看了画家何家英的工笔铅笔线描稿,除了对画家技巧的赞叹之外,我们还会对铅笔线描肃然起敬。我们也会深有体会的说,这是中国画的素描。线条疏密、长短、粗细的变化是对素描语言的转译。

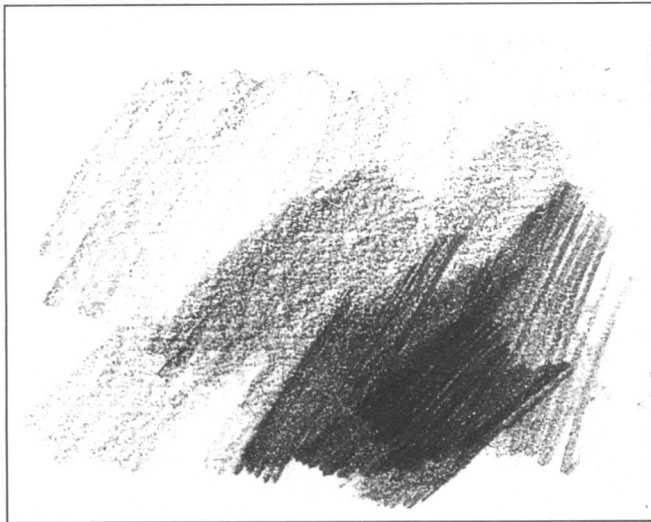
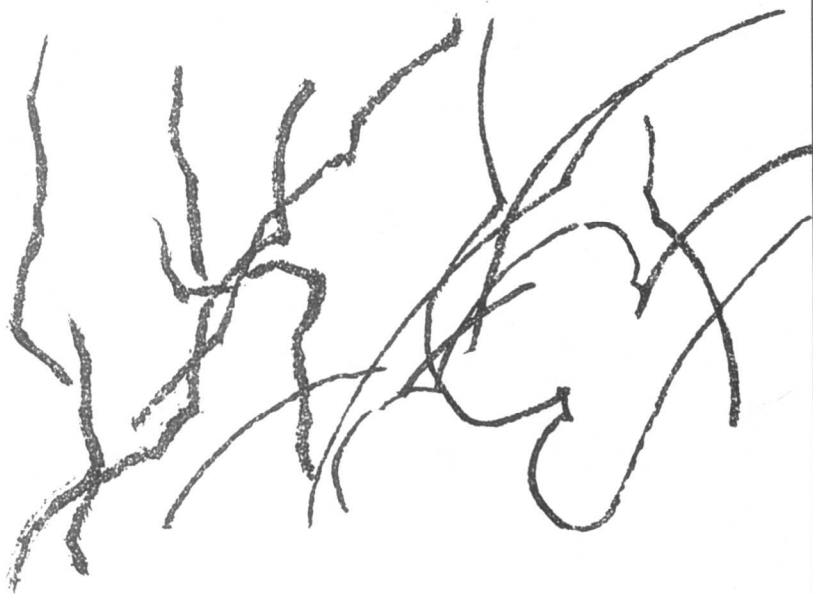

图 11 素描纸的使用

图 11' 熟宣纸的使用

图 12' 角巾道人 任渭长

二 纸

1、素描纸

[原理简述]

图 11 素描纸的使用

素描纸是专为画素描物制的。纸质耐磨耐擦，易于深入作画。纸的表面纹理粗细适宜，适合表现各种物象的质感，初学者最好采用这种纸。

[作品欣赏]

图 12 《两个站姿男裸体》A.N 索科洛夫

画家发挥纸张质地性能，表现了人体的光感与质感。首先是明暗两大系统鲜明对比，然后亮面色调细腻，借助揉与擦的技法，以突出强光下的肌肉感。在暗面以粗松的笔调与纸纹结合起来，以示暗面的透明感。

二 纸

1、熟宣纸

[原理简述]

图 11' 熟宣纸的使用

写意画的生宣纸矾后，失去吸水的性能成为熟宣，画工笔线描易于控制。熟宣纸质地柔软，纸面有些毛涩，运起笔来阻力相当，是线描的首选纸品。熟宣纸有质量的差别，画线描也因人而异而有所选择。

[作品欣赏]

图 12' 《角巾道人》任渭长

在熟宣纸上画出来的线条，变化幅度不大。靠用笔力度与速度的变化，表现出线条的粗细强弱变化。

角巾道人

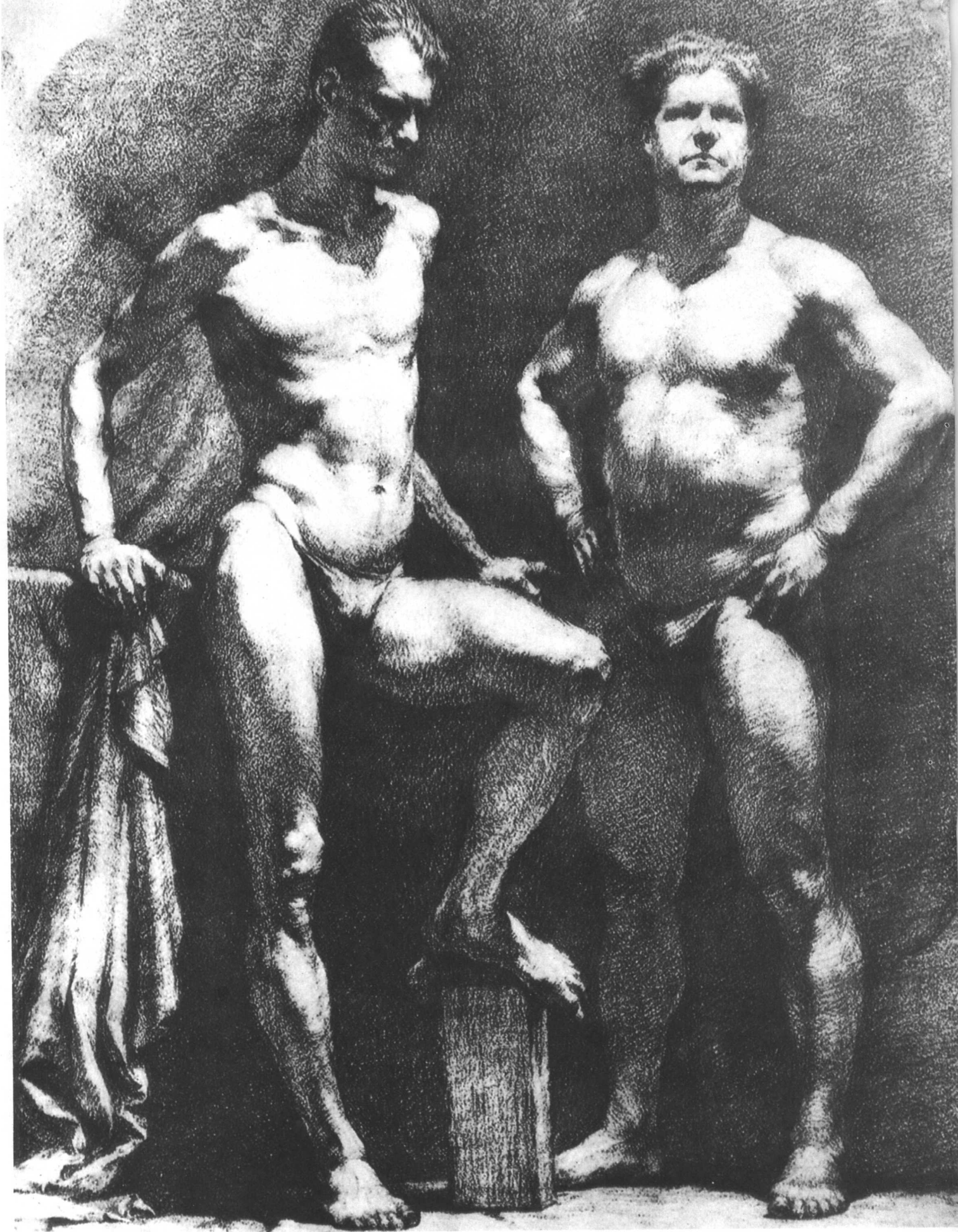

图12 两个站姿男裸体 A.N索科洛夫

图14 舞蹈师
德加

图13' 生宣纸的使用

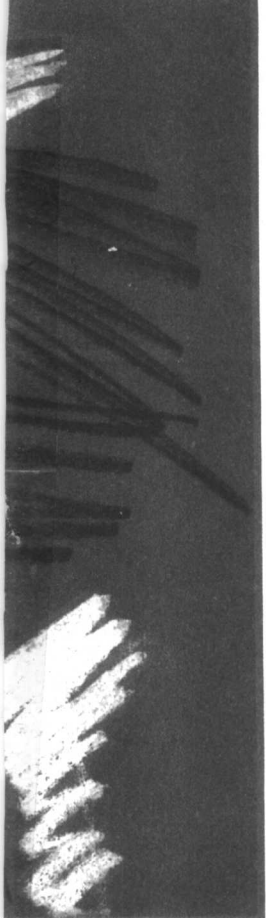

图13 彩色纸的使用

图14' 意笔线描人物
吴山明

2、图画纸

[原理简述]

图13 彩色纸的使用

图画纸也非常适宜画素描，但不易画长期作业。应该提及的是，一些有色画纸画素描别有情趣。纸张的颜色可作物象的中间色调，铅笔画上暗色调，用白色提出亮调。

[作品欣赏]

图14 《舞蹈师》 德加

素描大师德加用粉笔、破笔在有色纸上画了许多脍炙人口的素描杰作。这是他用油彩画在灰绿色纸上，简练的笔法与色纸色调的有机结合，妙趣天成。

2、生宣纸

[原理简述]

图13' 生宣纸的使用

生宣纸的纸面特点与熟宣纸基本相近。不同的是生宣纸有较强的吸水性，画线描不易控制。但是如果掌握其吸水性能后，会画出变化丰富的线条来。如果用焦墨在生宣纸上画线描，也能画出十分理想的线条。

[作品欣赏]

图14' 《意笔线描人物》 吴山明

使用生宣纸画线描，关键是控制和掌握纸的吸水问题，不能让线条墨色走得太过。用焦墨是一种办法，另一个办法是在用笔的速度上做文章，因而线条也就写起来了。画家吴山明的意笔线条就是在生宣纸上“飞”起来的。

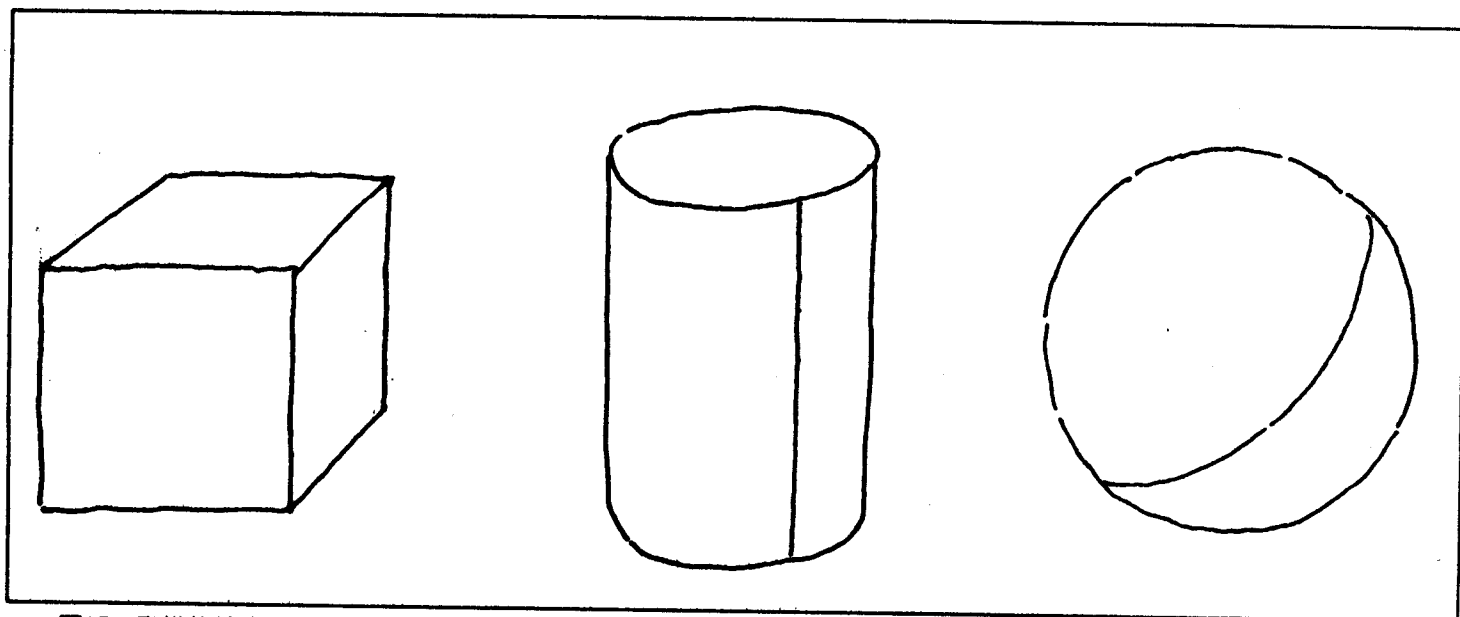

图15 素描的轮廓形

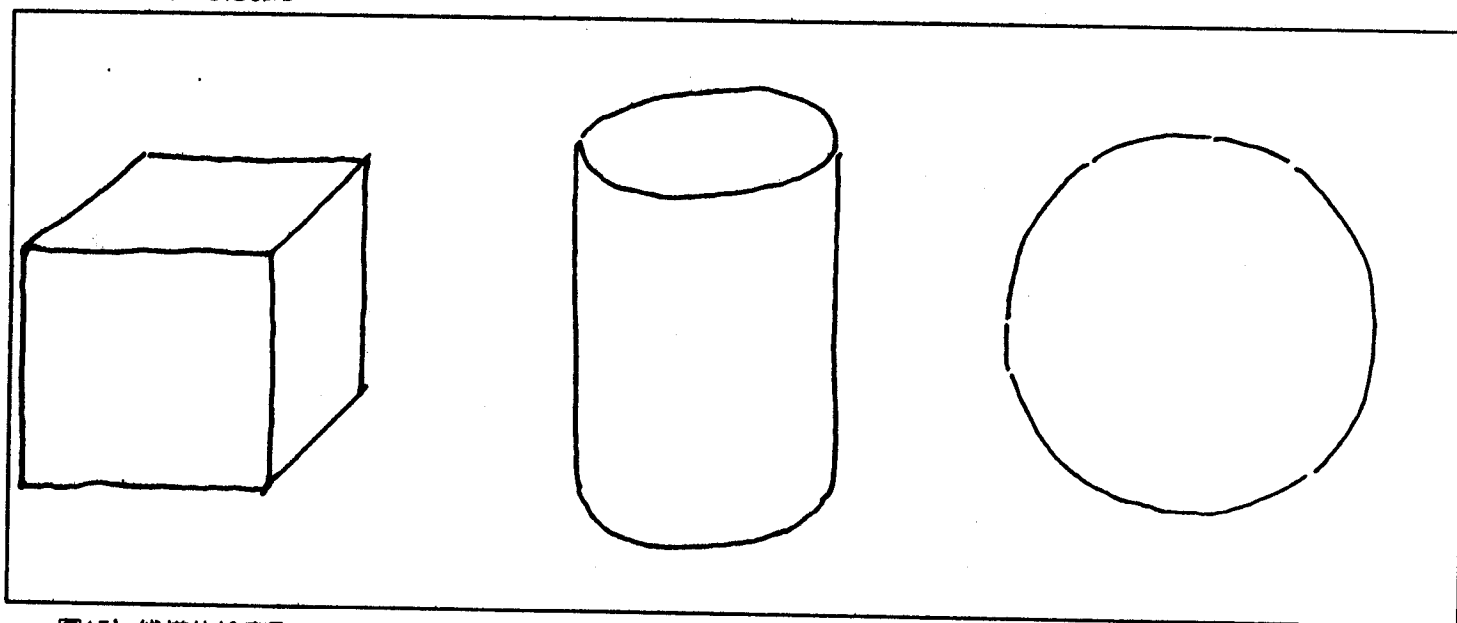

图15' 线描的轮廓形

图16 素描的纵向轮廓形

