

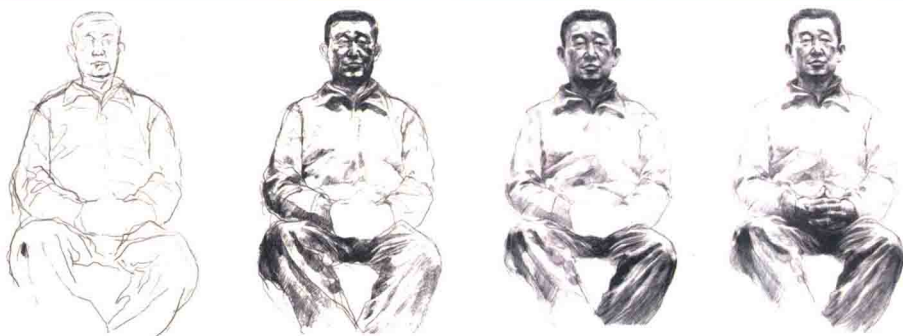
素描表现技法系列

怎样画铅笔素描

HOW TO DRAW PENCIL SKETCH

李勇 著

上海人民美術出版社

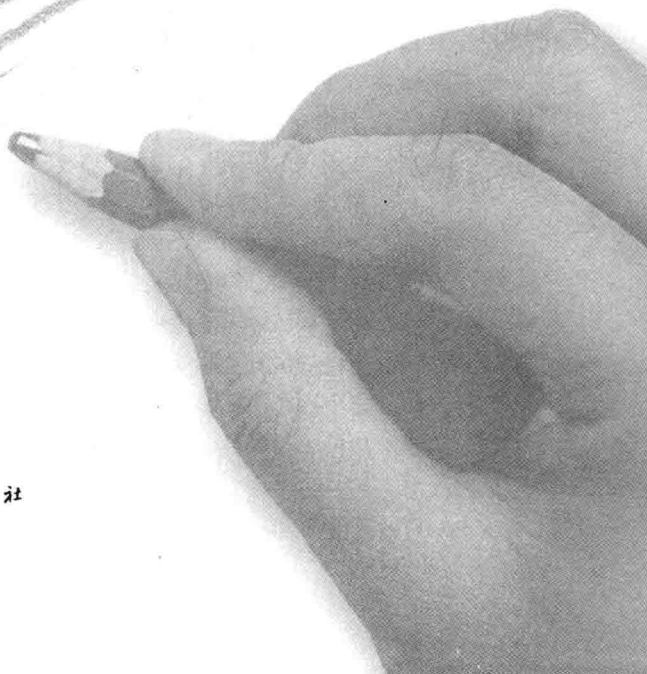

素描表现技法系列

怎样画铅笔素描

HOW TO DRAW PENCIL SKETCH

李 勇 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画铅笔素描 / 李勇著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.2

(素描表现技法系列)

ISBN 978-7-5322-8229-6

I. ① 怎… II. ① 李… III. ① 铅笔画—素描技法 IV. ① J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 305490 号

素描表现技法系列

怎样画铅笔素描

著 者: 李 勇

责任编辑: 竺世堃 霍 覃

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美術出版社

上海市长乐路 672 弄 33 号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8.5 印张

版 次: 2014 年 2 月第 1 版

印 次: 2014 年 2 月第 1 次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8229-6

定 价: 29.00 元

前言

现在有关素描理论、技法、解剖以及高考素描、结构素描等的素描书越来越多，这一方面说明学习素描的人越来越多，人们有着提高自身素描水平的各种学习需求；另一方面则有可能面临着一些困惑，关于如何在这些素描书里选择适合自己需要的，尤其是对于初学者或者具有了一定素描能力的学画者，其难度不亚于画一张好画。首先要明确自己学习的目的，这是很重要的。例如，如果学习素描是进一步提高素描知识与技巧，那就选择技法类的素描书；如果是想进行素描研究，则以相关理论方面的书为主；针对高考学习，我想选择一些考试类的实用性素描也是有帮助的。其次，对于有一定素描能力的学习者来说，每个人对于素描的理解和感觉是不同的，可根据自己的兴趣和爱好去选择。同样，在各类的素描书中对于问题的看法和关注点会有着截然不同的不同。这当然要根据自己的兴趣和理解去选择哪一种方式。最后，我认为作者的理论与实践水平也是很关键的，尤其是在艺术实践方面，这体现了素描这一技艺表现的本质。素描中所有的理解和认识都是从实践中来，我们相信一个成熟或老练的画家对于素描的实践，对于提高我们理解和认识一定是具有可读性，可以带来有益的解读和指导。

本书的编写正是从有效的学习角度，提供一种素描实践与思考，为什么画素描，画什么，如何用铅笔去画。在很多情况下，人们对于素描的了解还是比较传统，尤其是在素描作为一切绘画造型基础的认识上，只把它作为一种基础训练的手段，对素描的理解和认识比较单一，使它失去了其他更为重要的作用和意义。在这样一个人人都可以成为艺术家的信息年代，素描作为一种艺术造型形式，它是逐渐从造型学习手段成为艺术家表现手段中的一个重要选择。与此相适应的是在素描的理解和认知上，有着不同见解，写实还是表现，具象还是抽象，观念还是传统，客观还是主观等等，问题的解答不是单一模式的，我们需要了解的是不同时代的社会经济文化背景下，影响艺术发生变化的规律和特征，以及可能面临着各种各样的问题和困惑。

过去我们在素描表现中总是习惯于客观自然地表现对象，认为这是唯一通道和功能，让笔痕囿于物体的表象，情感屈从于理性的分析。而随着时代的发展，人们的观念与意识也逐渐变得开放，素描的表现更为丰富，认识也更加深入。素描过程，是摒除了很多外在因素，直接面对并呈现所关注的形体与结构的实践，通过素描实践，提高对形式、节奏以及感受的能力。素描形式的简洁与直接，使我们更容易在表现时显露出绘画的情感。形体关系的准确是相对的，准确与否也并不是绘画过程中唯一的目标和结果，素描时的体验和感受以及为此留下的笔触痕迹更有意义，你可以去画很写实的绘画，也可以抽象地表现，问题是对对象的理解和感觉是激发我们绘画冲动的欲望，

而不是简单的技法摹写。因此素描的目标必须是明确和有效的，先要了解自己的需要，再去寻找途径和方法，绘画的开始可以是涂鸦或是试错，先是直接而真实的表达，再是对技法运用。我想到了在文具店里试笔的地方，经常会有一些小纸供大家涂抹，一段时间后，纸面上画满了笔触，各种各样的形状，有意与无意的线条，使小纸面具有非常动人的效果。这个生动的例子说明，对于表现的内容和形式，在当代有着更多的可能。这是非常重要的艺术觉悟和训练。

回到原点，往往自己在学习过程中，遇到问题、困惑时做出的一个必要的方向选择，意味着要以事物的源头对自己的问题进行思考与梳理，以期得到问题的解决。在当代艺术表现形式多元化的信息时代，一方面需要我们有跟上时代节奏的艺术新观念和新思维；另一方面还是要在专业技能上，能达到自由表现的能力。尤其是素描作为造型艺术的基础，其形式简洁、直接，便于学习和掌握，进而有益于我们的艺术创作水平与能力的提高。在学习素描过程中，不但要学习和了解素描艺术的发展历史，还要在传统的素描训练中掌握基本的素描技能。

素描是绘画表现中的一个重要手段和方法。古今中外的艺术家对素描及其作用有着很高认识。法国新古典主义绘画大师安格尔曾说：“绘画就是由坚实的并具有个性特色的素描构成，即使是一般的图画，也要靠优美动人的素描来打动观众。仅仅讲素描如何优美还不够，作为基本功，要让它的范围扩大到足以包括一切造型。”因此可以看到素描之所以成为绘画艺术表现中一个重要的学习形式，在于其体现了可以用最简单的艺术表现形式来学习和探索绘画实践的可能。

技法是素描中的重要内容，技法学习是一个从简单到复杂，由实践到理论再到实践的循环往复的认识过程。素描技法可以从描绘一根线开始，逐渐地转移到对周围事物形象的观察，用眼睛去选择，用大脑去分析，用心去比较，摒除了外在因素，直接面对并呈现所关注的形体与结构。通过实践，提高素描意识与素描技巧。我们也要看到技法在素描绘画中的重要性，从古到今，技法的作用是毋庸置疑的。绘画是一种技巧，任何的表现都需要相关的技法与方法来进行绘画。不同的技法就有着不同的表现，唯有通过对技法的学习，才能提高素描表现的能力。当然技法不是素描绘画重要的目的，而是达到目标的手段。

综上所述，我觉得每个学习素描的人都始终面临这三个问题，即为什么画，画什么，怎么画。

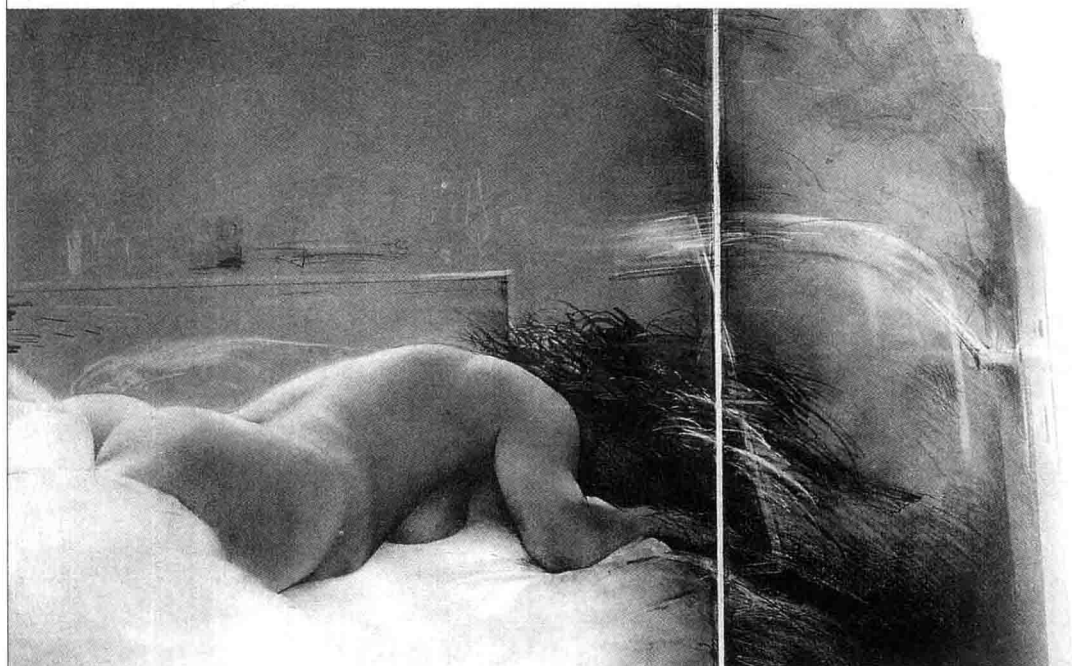
目录

导 言	1
素描的基础知识	2
素描的功能	7
目的与手段	7
第一章 铅笔素描的材料与工具	9
第一节 铅笔	11
一、木杆铅笔	12
二、无木铅笔	13
三、彩色铅笔	13
四、自动铅笔	14
五、其他石墨类工具	15
第二节 纸张	16
第三节 辅助工具	18
一、橡皮	18
二、柔化工具	19
三、卷笔刀与美工刀	20
四、定画液	20
第二章 铅笔素描的线条与明暗调子	21
第一节 线的造型	23
第二节 明暗	26
第三章 铅笔素描的笔触与表现	29
第一节 笔触的多样性	31
第二节 控制铅笔	33
第四章 铅笔素描的空间与质感	39
第一节 空间	40
第二节 质感	43

第五章	铅笔素描形体的构造比例与透视	47
第一节	比例	48
第二节	形体构造	50
一、	立方体与透视	51
二、	圆柱体与透视	52
三、	圆锥体与透视	53
四、	球体	53
第六章	铅笔素描的观测与构形	55
第一节	几何形的运用	57
第二节	测量点与辅助线	58
第三节	目测正负形	59
第四节	目测的方法	60
第七章	铅笔素描的问题与解决	63
第一节	切勿在乎画“好素描”	65
第二节	整体意识的体现	66
第三节	比例与形体的理解问题	66
第四节	脏、乱、灰等问题	68
第八章	提高铅笔素描能力的途径	69
第一节	临摹与效仿	70
一、	临摹	70
二、	效仿	73
第二节	摄影手段的利用	75
第九章	铅笔素描的写生与表现	77
第一节	素描静物写生	78
第二节	素描石膏像写生	84
第三节	素描肖像写生	88
第四节	素描半身像写生	95

第五节	素描人体写生	98
第六节	素描风景写生	102
第七节	铅笔速写	110
	一、风景速写	112
	二、人物速写	115
第十章	铅笔素描实践主题的探索与表现	117
	第一节 写实型铅笔素描	119
	第二节 表现型铅笔素描	123
	第三节 探索研究型铅笔绘画表现	124
	参考文献	125
	后记	128

导言

导言

素描的基础知识

想要画好铅笔素描，首先要学习好素描基础，了解和掌握素描的基本技能与基础知识。素描的基础知识包括对素描的基本理解和认识，以及对素描的材料与工具等方面的认识，并要从对形体的认识中研究素描的基本规律。其次是对铅笔这一工具的了解与掌握，并通过实践掌握素描的绘画语言与表现技巧，从而提高自己的素描水平。

素描的历史与理解

纵观素描艺术的演变历史，素描形式最早可以溯源到公元前五万年前的旧石器时代，残存在洞窟石壁上或是陶器上的朴素图形。在古希腊、古罗马的艺术中，我们可以看到陶画和雕刻中的流畅线条与生动的形象，更加注重事物与人体的比例及关系。在文艺复兴时期，随着人文主义的复兴，出现了一批世界上最杰出的

图1 《少女像》 银笔 达·芬奇

绘画巨匠，如达·芬奇（图1）、米开朗基罗、拉斐尔（图2）等。素描艺术在这一历史时期受到了艺术家的高度重视，画家们已十分熟悉线条与明暗造型的规律与手段，他们通过素描展示出对现实世界的真实再现与研究，尤其是表现在解剖学与透视学等方面，他们塑造了各种不同性格的人物情境和空间关系，明确了素描的基本概念，为素描艺术拓展了广阔的视野，也奠定了素描在造型艺术中的深厚基础。同时，素描作为探索造型规律与研究的一种手段，这一时期的形式主要是为绘画、雕刻等艺术服务的，其在绘画方面的作用，更多是作为艺术创作的草图而出现的，是处于从属地位的、尚未独立的艺术形式。

文艺复兴后期的素描艺术是素描发展的重要阶段，在继承前辈的艺术大师，如达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等素描艺术的优秀传统后，又沿着大师的艺术道路分道而行，进行各自的探索与研究，并在解剖、透视、光影等方面获得了新的进展。如丢勒(图3)、萨托、提香、丁托列托、荷尔拜因(图4)等就是这一时期杰出的代表人物，他们创作了大批具有鲜明艺术特点的素描作品，一方面继承了前期的素描艺术及其科学精神，另一方面体现了各自的文化传统与人文精神，极大地推动了素描艺术的发展与面貌。

随后在17世纪，受巴洛克时期的艺术风格影响，素描艺术呈现多样化的趋势，传统的典雅、庄重的艺术审美受到了挑战，而充满生命之感以及追求真实和内在精神表现的素描成为了这一时期素描的风格面貌。代表人物有贝尼尼、鲁本斯、委拉斯凯兹等。同时期，荷兰画派中的哈尔斯、伦勃朗(图5)等大师的素描作品，通过真实地描绘荷兰人的社会生活，传达出自己的真实感受，并赋予对象活生生的永恒的真实美感。尤其是在伦勃朗的艺术中，素描已逐渐成为独立创作的一种艺术形式，而不仅仅是其油画、版画创作的草图。显然，可以看到大师对素描艺术的意义有了更深的研究与理解。

16世纪后期的学院式的艺术教学体系的建立，对17、18世纪的古典主义与新古典主义艺术的盛行产生了积极的影响，也推动了素描艺术的进一步发展。素描作为古典主义的最原初、最基本的样式，向我们清晰地展示了古典主义的基本特征。普桑是法国古典主义绘画的杰出代表，他的素描作品是油画创作的重要辅助手段，通过素描来勾勒并深化绘画主题，在素描形式上反复体现他的这种思考。大卫和安格尔是新古典主义风格的重要代表，他们的素描结构严谨，形体饱满，比例均衡，线条表现准确有力。同样，这一时期的浪漫主义与现实主义的绘画也对素描的艺术表现产生了深远的影响，也出现了戈雅、席里柯、德拉克罗瓦、库尔贝、米勒、杜米埃、罗丹等闻名世界的大师，他们的素描艺术体现了生命的激情与关注，反映了艺术家自由奔放的个性与深刻敏锐的洞察力，对后世产生了深刻的影响。

从19世纪到20世纪，绘画艺术流派、各种艺术思想观念不断涌现，素描艺术逐渐成为独立的艺术形式，成为艺术家表现情感与现实的重要手段。表现题材广泛，表现形式与技巧丰富，大胆尝试，形成众多不同风格的素描艺术流派。从印象派开始，到后印象派、新印象派，再到野兽派、立体派等，对素描表现的形式与技巧作了更积极的研究与实践，他们虽然大都受过古典学院式的艺术教育，

图2 《两个使徒头和手的习作》 黑铅笔 拉斐尔

图3 《母亲》 炭笔 丢勒

图4 里夏德·苏特维尔先生，粉笔、铅笔、毛笔、综合材料

图5 《河边绿树掩映的农舍》 墨水笔、淡彩 伦勃朗

然而他们的素描不再像前辈那样忠实于形体的精确刻画，而是突出并强化个人的情感，用素描来研究与体现他们对世界的体验，素描本身已成为他们创作的一个重要手段，而不仅仅是对油画、雕塑等绘画形式的辅助。马奈、德加、塞尚、凡·高、门采尔、珂勒惠支、马蒂斯、毕加索、贾科梅蒂等艺术大师都描绘出非凡的素描艺术作品，也使素描在艺术上摆脱了学院派的表现模式，成为独立的一种表现形式，从而拓展了素描艺术的表现空间。

什么是素描？

米开朗基罗(图6、图7)在谈及素描时认为“素描是绘画、雕塑、建筑的最高点，是一切艺术种类的源泉和灵魂”。

我们都知道素描是一切绘画的造型基础，是绘画实践过程中所必须经过的一个阶段，尤其是在传统的造型艺术上，如油画、版画、雕塑等方面的学习与创作过程中，素描是非常重要的辅助手段。在现代，随着对素描认识的提高，素描作为一种单色绘画，其功能和作用不仅仅限于造型基础的训练，而且是艺术家表达情感最直接最有效的手段。可以说素描摆脱了过去的单一模式，逐渐成为最有力的艺术表现形式。

由木炭、铅笔、钢笔等作为媒介，以线条来画出物象明暗的单色画，称做素描。

素描既是一种造型训练的手段，也是一种艺术表现形式，在我看来，素描更是一种关乎视觉形式的思考方法。

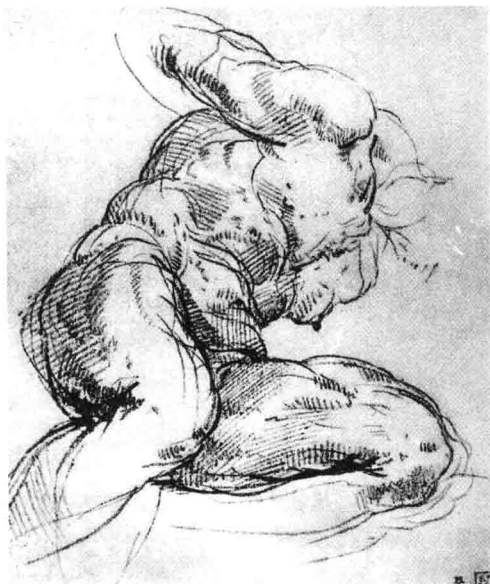

图6 《人体习作》 炭笔、钢笔 米开朗基罗

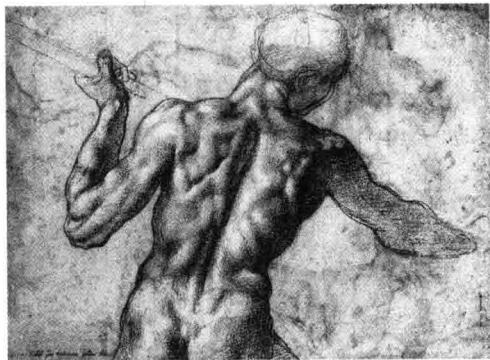

图7 《卡西纳之战》习作 黑色粉笔 米开朗基罗

- 怎样画铅笔素描
- 导言

图8 《最后的晚餐》
人像习作双图关系 红
色粉笔 达·芬奇

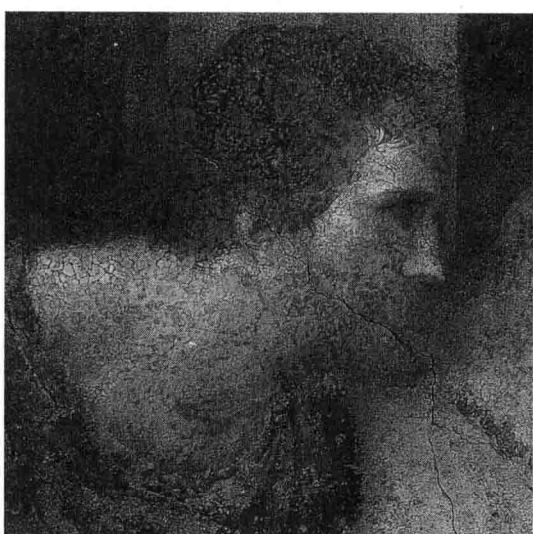
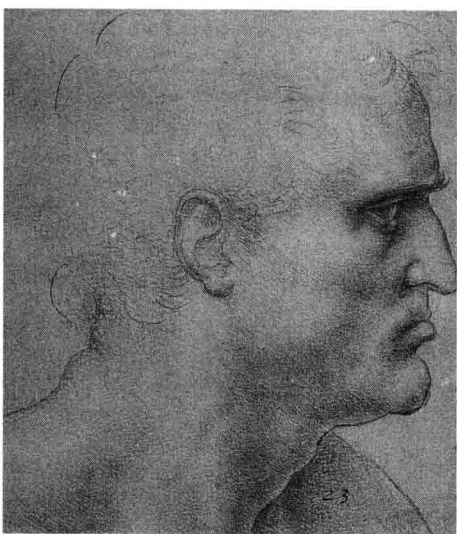

图9 《学步》 黑色
粉笔 米勒

素描的功能

素描通常意味着可于平面留下痕迹的方法，如铅笔、炭笔、钢笔、木炭等在纸面上的痕迹。

素描也可认为是绘画作品的粗略草图（图8），是针对光影、构图和形体结构等要点所作的研究和探讨（图9）；一幅风景画的速写素描通常是一幅小而快的记录，用来表现风景的光线效果，同时也是为了将来重新作画时的构想作准备。

素描也是一种正式的艺术创作形式。以单色线条来表现直观世界中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想或者象征，甚至抽象形式。它不像绘画那样重视总体和彩色，而是着重结构和形式。

另外在艺术设计方面，如平面设计、工业造型、动画设计等方面，素描也是画草图、概念图的必要基础。

素描作为提高造型基础训练出现时，对于初学者的素描学习，强调以描绘客观对象为切入点，一般要以写实型的素描临摹与写生为基本方法，锻炼造型能力为目的，在学习要求上则是要了解素描的基本知识，掌握一定的素描方法和技能，为进一步提高造型能力打下扎实的基础。（图10）

要达到这样的目标，手段必须是多样和有效的。

有助于素描能力与意识的提高。当然这也需要较长的时间进行练习与实践。

目的与手段

每一个人都有自己的习惯，也有自己的观察与认知方法，在素描学习中我们就是要找到自己的方法进行练习。

刚开始时，可能要从临摹中学习别人观察与表现方法，在写生中逐渐找到适合自己的方法。如此才能在目标与手段中找到自己的切合点，掌握素描能力。

在素描学习过程中，目标要明确、有针对性，学习手段要有方法和有效性。素描作为一种绘画的基础，其体现的就是对观察能力、造型能力、表现能力的一种方法训练。

观察能力的训练 眼睛 如何观察

形与形关系的准确性、整体性 脑 如何分析

表现能力的训练 手 如何表现

素描学习有着不同的阶段，从初级到高级，不同阶段的素描学习其目的与要求自然不会相同。初学阶段的素描练习大多以掌握素描的基本造型方法为主要目的，强调以描绘客观对象为切入点，一般要以写实型的素描临摹与写生为基本方法，着重于观察能力的训练，以及提高对形体的准确

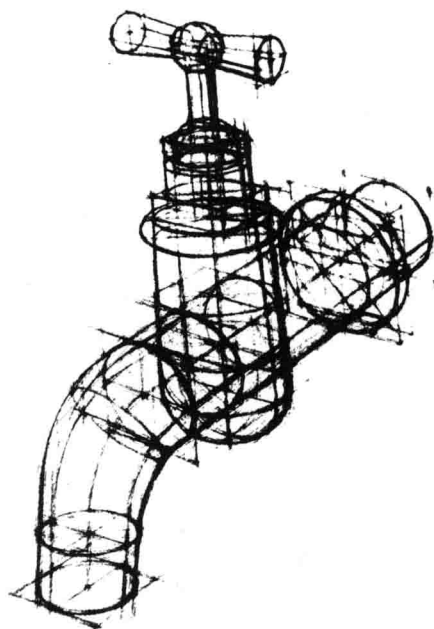

图10 《设计素描》 纸上铅笔 瑞士巴塞尔设计学校学生习作

图11 《绘》 菲格拉斯纸、铅笔 李勇

表现能力。要达到这一目标，必须采取行之有效的手段，可分阶段，有计划地进行练习。开始时可以采取临摹的方法，借鉴和学习优秀作品的造型方法，初步掌握素描的一般造型能力和技法，其间再通过穿插写生或默写练习，巩固和锻炼自己独立完成素描的能力。后期的素描学习，则在前面学习的基础上，继续深入和提高素描意识与理解，尤其是在个人风格与题材表现等方面，要找到它们之间的切点，这个阶段要有一定的阅读量及信息量，注重体验和梳理，从素描的实践中拓展自己在观念、技法、材料等方面的认识。（图 11）

同样，不同绘画专业的素描学习，因其造型表现不同，在素描的学习方法与手段上就会有所区别。例如，我们常看到中国画专业的素描由于表现形式与对象的不同，所以在素描形式上以线条表现为主，强调用生动的线条表现出对象的形与结构，其素描写生的目的是为搜集艺术素材以及了解对象的形体结构与脉络。在这幅户外写生作品中，画家用铅笔来描绘花草树木，线条表现生动，用线疏密有致，结构清晰明确，体现出传统的线描功力（图 12）。针对这样的目标，就要从认识造型规律入手，以造型中的某一个要素进行实践，诸如笔触、线条、质感等，研究造型的基本语言和特点，提高表现能力以及不断深入的形式研究能力。就需要在平时的素描练习中，在多用线、多体会的实践中，找到自己的学习方法，循序渐进地提高与深入，达到学习素描的目的。同样，例如在动画专业的素描练习中，也根据其专业的学习目的，设定阶段学习目标，突出其专业特点，体现概括的表现方法，即对造型的取舍，表现出卡通绘画的生动而夸张的艺术效果。（图 13）

素描作为一种独立创作形式出现时，它的目的就是艺术家表达自己情感意识的一种手段、一种方法，在素描过程中强调艺术家独特的艺术观念与技巧，从中体现了素描学习中的专题研究、形式研究以及方法研究。

左图 12 《竹笋习作》
纸上铅笔 彭德

右图 13 《看狗显灵的女孩》
纸上铅笔、炭笔 爱德华多·纳兰霍

第一章

铅笔素描的材料与工具

