

素描 从入门 到精通

[法] 多米尼克·弗费勒 主编
罗 茜 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

素描 从入门到精通

[法] 多米尼克·弗费勒 主编
罗 茜 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2012, Editions du Chêne – Hachette Livre. All rights reserved.

© 2009, Hachette Collections – Hachette Livre for the second edition under the title “Cours de dessin faciles”. All rights reserved.

© 2005, Hachette Collections – Hachette Livre for the first edition under the title “Plaisir de dessiner”. All rights reserved.

Publication authorized by Editions du Chêne – Hachette Livre through Dakai Agency.

图书在版编目 (CIP) 数据

素描从入门到精通 / (法) 弗费勒主编 ; 罗茜译 . — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2014. 5
ISBN 978-7-80501-580-4

I. ①素… II. ①弗… ②罗… III. ①素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第264608号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-7153

责任编辑: 董维东

执行编辑: 刘舒甜

责任印制: 彭军芳

素描从入门到精通

SUMIAO CONG RUMEN DAO JINGTONG

[法] 多米尼克·弗费勒 主编

罗茜 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京国彩印刷有限公司

版次 2014年5月第1版第1次印刷

开本 190毫米×240毫米 1/16

印张 12

字数 352千字

书号 ISBN 978-7-80501-580-4

定价 49.00元

质量监督电话 010-58572393

引言

本书新颖之处在于为想要学习素描的人提供一些针对性的课程。在这本非常实用的课本的帮助下，您将会逐步了解所有素描可能用到的绘画工具以及用于实践的素描技巧。在学习的过程中您将会逐步锻炼出敏锐的观察力，充分掌握绘画技法，自由挥洒您的艺术才能。

在学习完本书中的课程以后，无论是炭笔和粉笔的使用技巧，还是实现画面和谐的透视原则，对您都将不再是秘密。之后，您可以根据您个人的喜好选择不同的绘画题材，无论是人物肖像还是静物或风景，您都可以轻松表现。

这本入门指导书将理论与实践相结合，带您逐步掌握素描作品的绘画技巧，为您打开素描绘画的大门，帮助您在作品中充分表达出您的个人特质。

目 录

工具.....1

工具配件.....	2
选择合适的纸张.....	4
铅笔芯.....	6
炭笔素描.....	8
赭红色粉笔.....	10
墨水和蘸水笔.....	14
彩色铅笔.....	16
干粉笔.....	20
彩色粉笔.....	22
油画棒.....	24

技术.....27

采用正确的技巧.....	28
从草图到画作.....	30
练习.....	32
透视法的基本知识.....	34
不同形式的透视法.....	38
练习.....	40
等角投影透视.....	42
实物的透视法.....	44
练习.....	48
远处的地平线.....	50
练习.....	52
仔细观察以理解.....	54
练习.....	56
参考答案.....	57
让我们来复习一下.....	58
取景的选择.....	62
练习.....	64
参考答案.....	65
为一幅作品构图.....	66
练习.....	67
为一幅画作取景.....	68
练习.....	70
照明和环境.....	72
练习.....	76
太阳和阴影.....	78
练习.....	80
透明和倒影.....	82
练习.....	85
素描与材质.....	86
练习.....	88
复制一个画面.....	90

肖像和人物.....93

人脸的比例.....	94
练习.....	96
面部表情.....	98
练习.....	100
容颜的衰老.....	102
练习.....	104
人体比例标准.....	106
人物和姿势.....	110
练习.....	112
活动中的身体.....	114
练习.....	116
人物写生.....	118
练习1.....	122
练习2.....	124
如何画儿童.....	126
练习.....	128

静物.....131

如何组织一幅静物素描.....	132
练习.....	135
花朵和花束.....	136
练习.....	140
水果.....	142
练习.....	144
蔬菜.....	146
练习.....	148
织物：质地和褶皱.....	150
练习.....	152

动物.....155

猫咪.....	156
练习.....	158
犬类.....	160
练习.....	162
骏马和公牛.....	164
练习.....	166
野生鸟类.....	168
练习.....	170

风景.....173

树木和季节.....	174
练习.....	176
如何画渔船.....	178
退潮的时刻.....	182
练习.....	184

工具

工具配件

当我们着手开始素描课程的时候，
最好能够使用一系列简单的工具，
并了解这些工具能为我们提供的效果。

石墨铅笔

我们也叫它黑色铅笔、木杆铅笔、灰色铅笔，或者学生铅笔……这种铅笔的笔芯中的多种元素中最重要的是石墨。

石墨笔芯的硬度根据石墨的含量有所不同：标有“B”的铅笔笔芯序数越大笔芯越软，标有“H”的笔芯序数越大笔芯则越硬（主要用于工程制图），另外有一种介于两者之间的硬度“HB”，这也是使用最为广泛的铅笔。任何时候都请注意选用刻有这些标记的铅笔。在我们的课程中主要使用中度偏软的画笔，以下是四个铅笔硬度的示例效果图。在您选择铅笔时，也请依照下图示例对铅笔效果进行测试。

6B

2B

HB

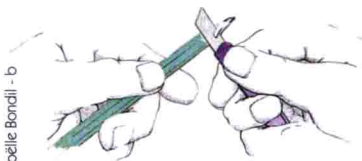
2H

Joelle Bondli - a

如何削铅笔

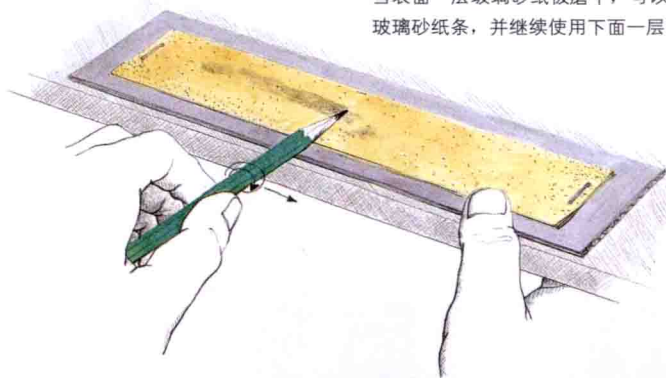
学习素描的第一步就是学会正确地削铅笔。用卷笔刀削铅笔可能使笔头过短，不适应素描的需要。最适宜素描的削笔工具是小刀：一把锋利的美工刀能很好地帮助您完成这项任务。

▲ 如图所示持笔，转动着将笔头削成六面，以露出长短适中的笔芯为标准（笔芯过长容易折断）。

如何打磨笔尖

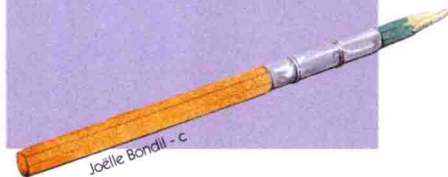
削好铅笔后，您可能还需要借助抛光板磨尖笔头。您可以在美术商店买到这种抛光板，也可以用极细的玻璃砂纸（00型）制作一个功效完全相

Joelle Bondli - d

铅笔过短

当您的铅笔削到过短时，您可以保留它，在绘画以外方面使用。因为过短的铅笔难以掌握，使得您无法画出正确线条。您也可以在铅笔后面加一个延长杆以方便把握线条。

同的自制抛光板。

首先将一张玻璃砂纸裁成一沓3厘米宽的长条，另准备一块宽约5厘米，长度比玻璃砂纸条略长的硬纸板（可用鞋盒制作），然后将四张同样的玻璃砂纸长条叠放，并用订书机将其订在硬纸板上。

▼ 在抛光板上旋转并平移铅笔来磨尖笔芯，当表面一层玻璃砂纸被磨平，可以撕去该层玻璃砂纸条，并继续使用下面一层。

笔芯的使用

当您削好铅笔之后，可以尝试以不同倾斜角度画出以下三种不同宽度的线条。

▲ 铅笔与纸张呈约45°角。

▲ 铅笔与纸张呈约30°角。

▲ 当您转过笔芯时。

小技巧

- 在美术学校，常常可以看到学生们在牛仔裤上擦拭橡皮擦，以达到清洁橡皮擦的目的。
- 大部分用铅笔作画的艺术家都会在手下方垫一张纸或者一块手帕，这样手就可以灵活地移动而不用担心弄脏画纸了。

自动铅笔

依照笔芯的粗细不同，自动铅笔分为两个型号：一种笔芯为正常直径，另一种笔芯更软，直径也要粗许多。使用这种工具我们可以通过上方按键调节笔芯长度。它在笔的另一端配有一个钳口，当需要将笔芯推出时，钳口会松开让笔芯通过。

▼自动铅笔是您可以长期使用的工具，建议您选择质量较好的自动铅笔，以保证长期使用还能保持良好的性能。

自动铅笔可以更换笔芯，您可以使用上一页提到的抛光板来磨尖笔芯。

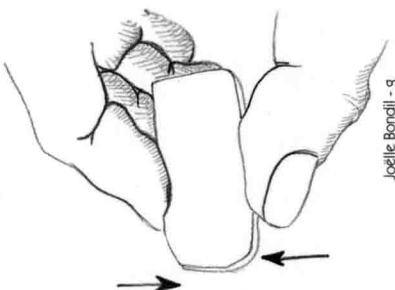
橡皮擦

一块好的橡皮擦对作画十分重要。然而，也不能在作画时过度使用橡皮擦，过度地在同一区域使用橡皮擦会模糊画纸的纹路，甚至破坏纸张。一块橡胶橡皮擦或塑料橡皮擦都能与石墨铅笔相配合使用。

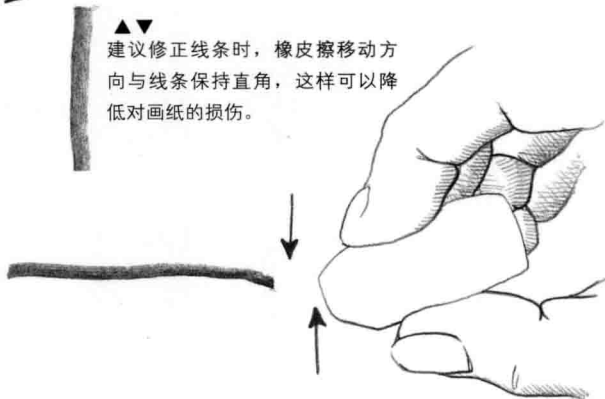
请注意保证每次使用前，您的橡皮擦都是干净的。您可以准备一小块亚麻布或者棉布贴在一块较为

坚硬的支持板上，这样可以帮助您清洁橡皮擦。

在修正垂直线条时请水平方向移动橡皮擦，而修正水平线条时则需要用橡皮擦以垂直方向擦除。

▲▲建议修正线条时，橡皮擦移动方向与线条保持直角，这样可以降低对画纸的损伤。

选择合适的纸张

市面上有数十种不同质地的纸张，
一种比一种有吸引力！作为初学者，
您应该以画起来顺手为标准来进行选择。

选择一个合适的载体，是素描的重中之重，它很大程度上决定了您是否能画出想要的效果。画纸根据其质地、重量、颜色和规格的不同给我们提供了很大的选择空间。每一种绘画手法都有与之相适应的纸张。

对于铅笔画而言，最好选择表面光滑的纸张，或者颗粒细腻或更平整的纸张。

纹路

纸张表面的纹路体现在它的外观和表面。我们可以用肉眼观测，最好是能亲手触摸。有完全光滑的纸张，也有细致颗粒、中等颗粒、网状纹路、蜂窝状纹路，甚至很浅的条纹纹路的纸张等。没有一种纹路的纸张可以称为最好的，每一种纹路的纸张以自身的方式呈现绘画的线条，展示出独特的效果，也需要以不同的绘画手法与之相适应。

• 表面光滑的画纸：它能细腻地呈现素描的笔触，然而这种光滑的纸张上的线条很难完全用橡皮擦去。

• 细致颗粒的画纸：轻度的颗粒能够提高线条展现的质量，但颗粒不会太明显。

• 中等颗粒的画纸（依照康颂的分类）：它的表面看起来和摸起来都更为粗糙。它的材质能给快速果决的线条带来气势。

• 大颗粒的画纸：不太适合刚接触素描的初学者。

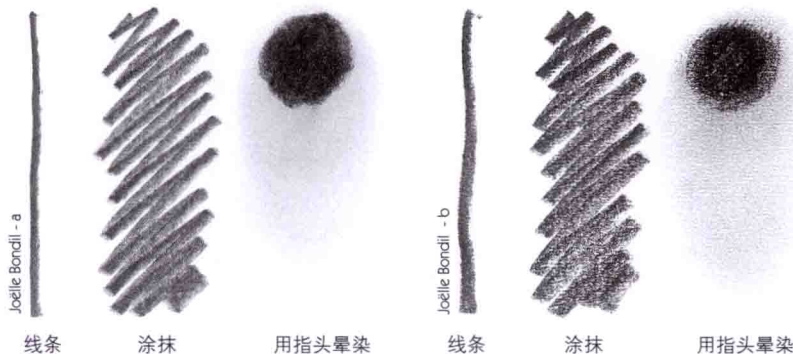
纸张效果测试

为了进行这项测试，您需要用到一支笔芯较软的6B铅笔以及两种纸张：表面光滑的画纸和中等颗粒的画纸。

- 线条：以“理想方式”握笔，笔芯要几乎与画纸成水平方向，用力拉出线条，感受纸张表面质地。
- 涂抹：以相同方法持笔，慢慢在纸上以之字形来回涂抹，线条尽量接近，笔芯保持倾斜状态。
- 晕染：始终保持同样的握笔方法，以圆形涂抹，直到纸上沾上一定面积的石墨。随后用食指以弄脏画纸的方式抹开。

光滑的纸张

中等颗粒的纸张

厚度和重量

画纸的重量通常会表示在素描纸的包装袋、速写本封面或者是整箱售卖的纸张的包装箱上。同样的标识您也可以在传真纸的纸筒或是整沓信纸上找到。

纸张的重量从80克到850克不等，这当然不是指单张纸的重量，而是指一平方米同类纸的重量。

通常来说越重的纸张厚度也越大。是不是纸张越厚就越好呢？显然厚度大的纸张更为耐磨，然而同时也更为昂贵。

规格

最常见的纸张规格是：A4（21厘米×29.7厘米）、A3（29.7厘米×42厘米）、50厘米×65厘米纸幅。除此以外还有许多不同的规格。在美术商店通常售卖的素描本通常是略微大于A4标准的。而单张售卖的纸通常是50厘米×65厘米纸幅的纸张，但也有大于这个规格的纸张。素描本则有多种规格。

颜色

除了纹路，纸张有着丰富多彩的底色。对于素描的初学者而言，最好选用白色或者象牙色的画纸。太过明显的底色容易让人忽略绘画作品的重点。

选择什么样的画纸

作为初学者，在纸张的选择上以简单为标准。可以参照以下几点：

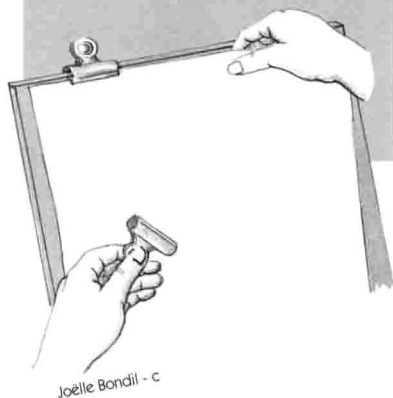
- 选择光滑或细纹纸，比较易于使用。
 - 无论如何请选择白色、米灰色和其他浅色。
 - 选择较轻的纸（80克到120克）。
 - 太过厚重的纸张比较昂贵，会让您过于注重节省纸张而违背我们尝试多种速写效果的目标。
 - 纸张规格至少为A4甚至更大尺寸。
- 这个规格最初可能让您觉得有些恐怖，但随着课程推进，您会因此感到更能自由发挥。

固定纸张

如果您在使用活页纸作画，您需要将它们固定到一个硬质支撑板上。您可以在专业商店找到素描专用的木质画板。但您也有更加经济实惠的解决方案：

- 一块不至于过软的厚胶合板
- 一个画夹

无论如何要用绘画专用夹子或者图钉固定画纸。

纸张种类介绍

• 袋装纸

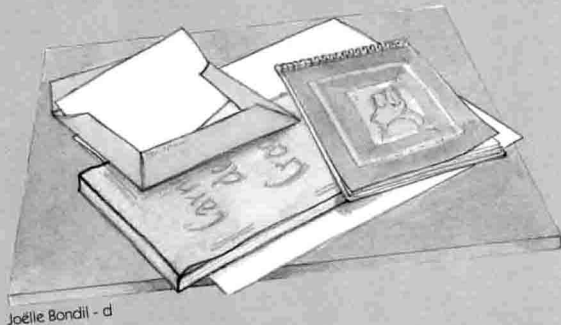
您很容易在商店里找到这类画纸。它的缺点是：价格相对较高，而且通常一包纸张数量很少。它的优点是您可以在包装上找到画纸质地相关的所有标识以及合适的所有绘画方式。

• 速写本

这是一种在室内和室外作画都很方便的包装。有了它，您无需再准备另外的硬质支撑板，因为速写本封底自带了卡板，速写本能够帮助您把不同的速写作品保存在一起。请注意选择专供素描使用的画本。

• 单张画纸

您可以在文具店或者专业美术用具店买到这种画纸。您可以买到50厘米×65厘米或者更大尺寸的画纸。优点：可以适应较大尺寸绘画的需要，也可以让您尝试不同的质地的画纸，比如说胶版画纸、廉价纸、超白纸、光滑纸和适于速写的画纸。而且大尺寸的纸张可以由您按自己需要剪裁。可以将单页纸保存在画夹里。

铅笔芯

铅笔芯有多种多样的用途，用它既能勾勒出具有生命力的速写，又能够通过浓淡色调的差异和深浅变化刻画出细节细腻完整的作品。

铅笔芯和我们通常说的美术铅笔一样主要由石墨构成，规格也和普通铅笔一样，但它的外观与我们通常听到它的名字所想到的形象有所不同。最大的区别在于它并没有木质笔杆包裹，而是由一层塑料薄膜包裹，防止手指弄脏。

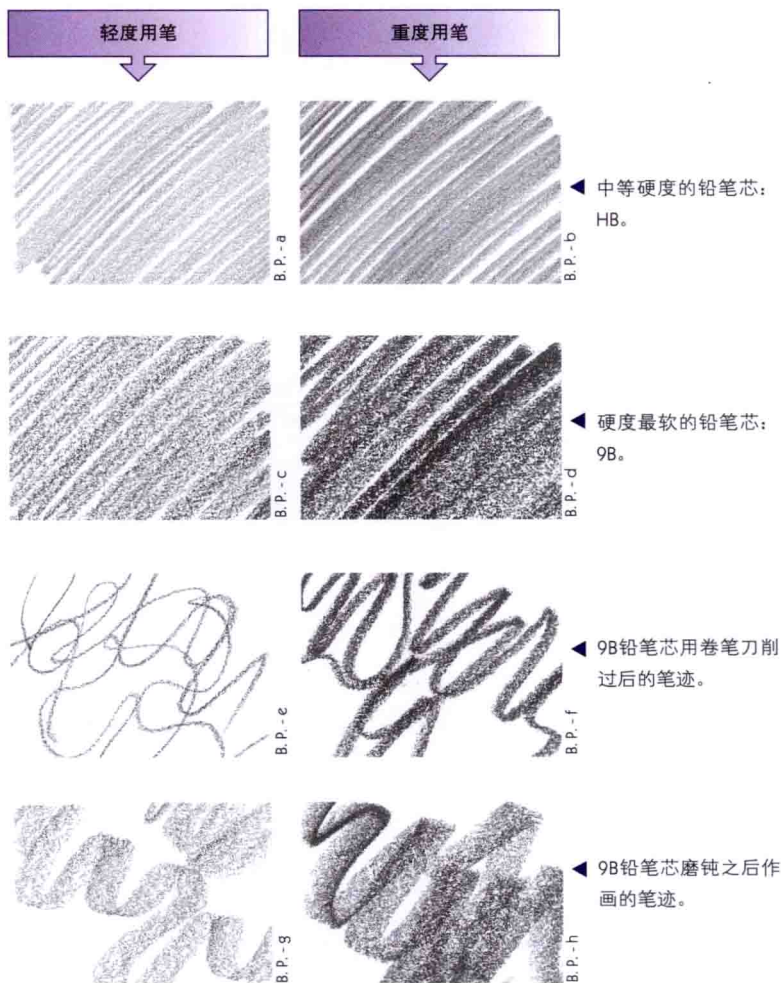
铅笔芯也和普通铅笔一样有不同的浓淡层次和不同的硬度变化：从较硬的H到最软色泽最黑的9B。

介质

使用铅笔芯，您可以在光滑和相对起绒的纸张上获得较好的效果。这样的组合能在创作中展现最为细微的变化。不同于炭笔的浓黑，铅笔芯的线条相对带一些冰冷的金属色泽。为了使画面的色泽“提暖”，您可以选择略带米色或奶油色的画纸。

笔芯的消耗

铅笔芯可以很容易地用普通卷笔刀来削，这样可以画出非常细的线条。但是，随着铅笔芯在使用中变钝，线条会变得特别粗，一直可以达到笔芯直径的宽度。这也是铅笔芯的一大优势。它能让您在在大尺寸素描作品中保留铅笔的线条和特质。在以上图示中，您可以看到用笔力度同样会体现在作品效果之中。

侧面的使用

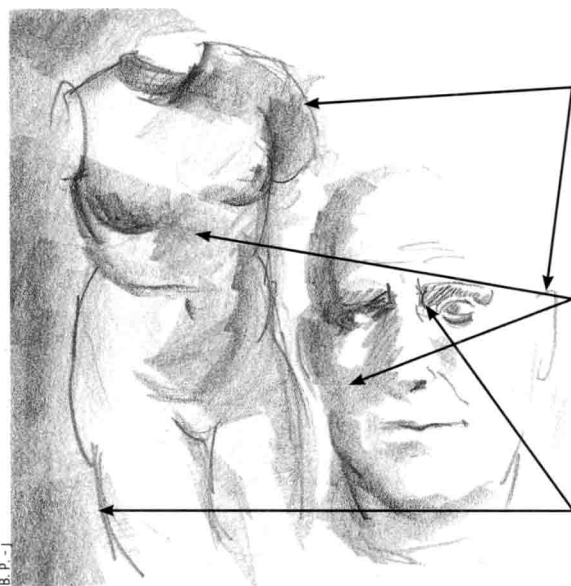
铅笔芯的使用方式是将其截成几厘米的小段用侧面作画。取下外侧保护膜，您可以用笔芯侧面而不是削尖的部分在纸上涂抹，以获得和笔芯长度一样宽的线条。

速写有生命力的对象

铅笔芯是一种特别适合快速素描的工具，适于描绘有生命力的对象，如风景、人物甚至是博物馆的雕塑。您可以交替使用笔芯（或粗

或细或侧面）。

笔芯侧面可以用来快速表现阴影，来获得较为粗略的素描效果。

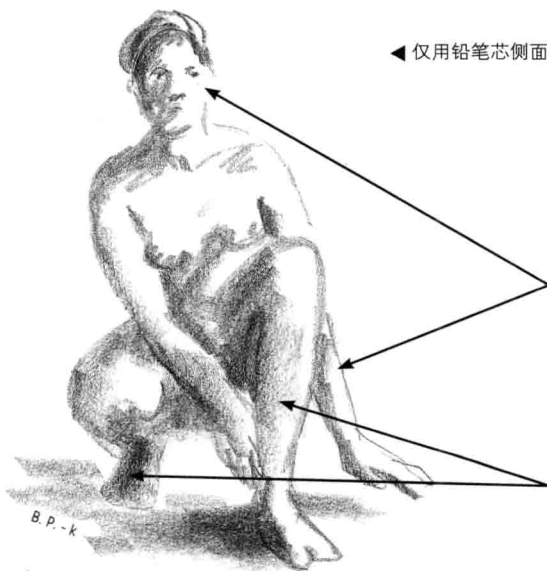
首先用削尖的铅笔芯勾勒出雕塑的大致轮廓。

然后，保持铅笔芯几乎与纸面水平方向持笔，或轻或重地勾勒出阴影部分，这能表现出立体效果。

随后，用笔尖强调部分细节，注意不要重新更改已有画面。

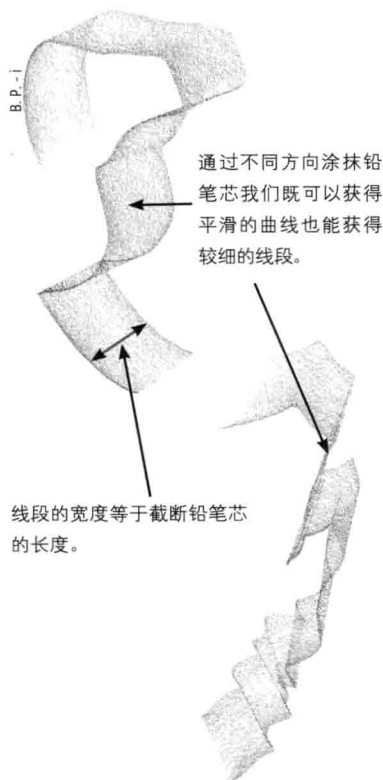
▲ 卢浮宫古代雕塑展厅中完成的速写。

◀ 仅用铅笔芯侧面完成的速写。

铅笔芯的笔尖仅用于强调少量的细节。

通过调节施加于笔芯侧面的力度，我们可以获得不同程度的灰色和浓重的黑色。

通过不同方向涂抹铅笔芯我们既可以获得平滑的曲线也能获得较细的线段。

线段的宽度等于截断铅笔芯的长度。

炭笔素描

在人们尝试过用树枝在沙地上作画
和用小块白垩制成粉笔作画之后，
炭笔便成为最为古老的作画工具。
炭笔画有着极为丰富的表现力。

尽管炭笔从本质上说，不外乎是在封闭的炉膛中用上等白垩条或是柳枝烧制而成的木炭，然而，无论是造型艺术还是平面艺术，最古老、最简洁的方式通常意味着最完美同时又最经济实惠的效果。炭笔画也同样遵循这一规律：这种原材料如此简单而又朴实的原始的画具，却能够提供给画者丰富多样的表现力。

绘画工具

一套炭笔基本的价格在15欧元左右。炭笔有着不同的长短粗细，笔芯的软硬程度也不尽相同。您可以在商店中找到小盒的套装，也可以自行选择几支最适合自己的型号。在通常情况下，不要选择太过坚硬的炭笔，因为它们很难运用。

有些炭笔和铅笔外观相似，它们的优点在于不容易弄脏手，但在削笔时却会遇到不少麻烦。当然在

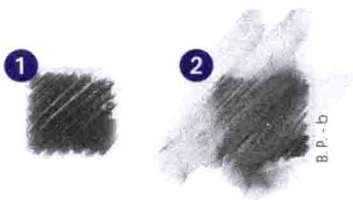
B.P.-a

商店中您也可以买到制成棒状的炭笔，它的色彩比天然木炭条更为浓重细腻，相对的也非常难擦掉。除此之外您还需要准备两个橡皮擦，一个是被称为“白面包”的可塑橡皮擦，如有必要，您还需要准备一支擦笔。

炭笔素描相对而言比较容易损

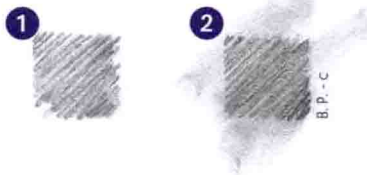
坏，为了让笔触更好地固定，需要使用专业的喷雾定画液或者小瓶木炭画固定剂，通过喷嘴喷射到素描作品上来使画面固着。

炭笔素描的保存需要避免画面与纸之间的摩擦。最好的方法是在两幅画之间夹一张玻璃纸。这种玻璃纸可以以很低的价格在商店里买到。

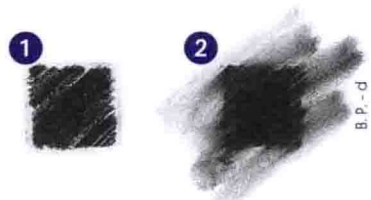
B.P.-b

- ① 软性炭笔效果
- ② 软性炭笔用手指晕染后效果

B.P.-c

- ① 硬性炭笔效果
- ② 硬性炭笔用手指晕染后效果

B.P.-d

- ① 中性炭笔效果
- ② 中性炭笔用手指晕染后效果

画纸的选择

请尝试在便宜的大尺寸纸张上作画，这会让您更为自在创作。

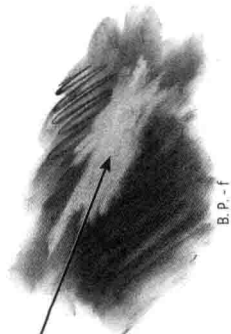
画纸的选择对作品完成的效果有着至关重要的作用。因此您需要在画纸上尝试以下几种笔触的效果。以下我们只展示众多纸质中的几个以供您参考。

软性炭笔在绒面画纸上的笔迹。▼

用纸卷成的擦笔抹过的部分。

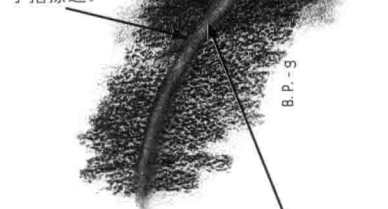
用炭笔在光滑画纸上测试，并用手指擦拭过的示例。▼

这个部分用普通橡皮擦擦过。

用美术橡皮擦拭过的部分。

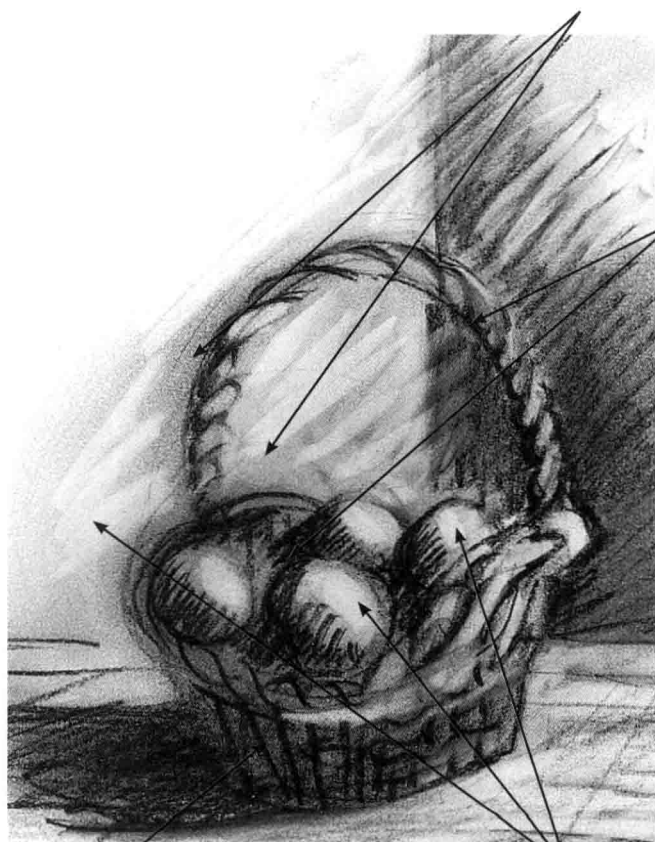
这个部分用右手手指擦过。

炭笔在颗粒状细纹画纸上的笔迹。

橡皮擦擦过的路径。

在奶油色光滑画纸上的作品。▼

在这个部分我们运用了软质炭笔。

请遵循您的直觉

炭笔素描追求一种自由且发自内心的绘画感觉。您必须相信自己的直觉自由发挥。对初学者而言，这是最好不过的绘画工具。它较粗的画笔直径要求您在绘画时不过分追求细节的完美表现。任何我们认为失败的笔画都可以轻松用手背抹去。因此，对准确线条的追求并不会受到那些细小失误的影响。

这幅草图用手背擦拭过，这是为了让画面和谐统一。

炭笔用力画下的痕迹用于展现水果的暗面和水果篮的提手。

尽管用擦笔擦拭过，炭笔的线条依旧清晰可见。

擦笔擦拭过后，用橡皮擦掉一些地方，表现亮度较高的区域。

赭红色粉笔

赭红色粉笔是彩色粉笔的一种。

它的颜色介于土黄色和红色之间。

这也是它名称的来历（赭：红土）。

艺术家们用赭红色粉笔作画的历史可以追溯到文艺复兴时期，并在艺术史上留下了光辉的篇章。然而到了近现代，艺术家们似乎已经渐渐遗忘了这种表现方式。

因此我们现在很少能够在画廊看到赭红色粉笔画作品，这不得不说是件让人遗憾的事情，因为它热烈的色彩有着某种令人着迷的魅力。

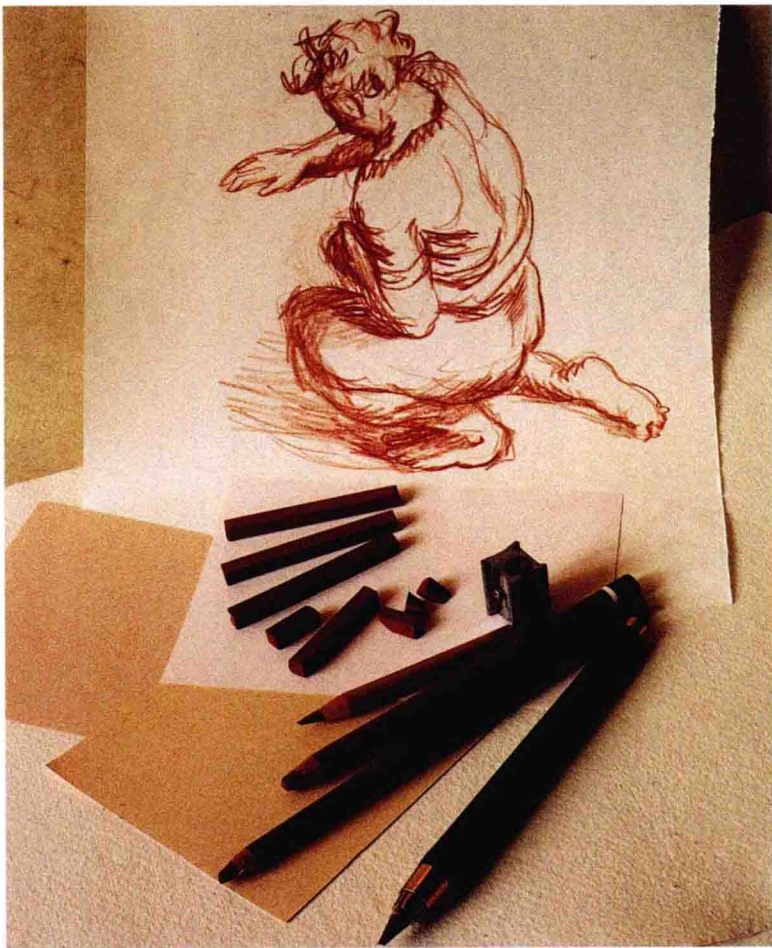
外观和质地

您可以找到和普通粉笔一样小棍形状的硬质压缩赭红色粉笔。当然市面上也有铅笔规格的赭红色粉笔出售，但是如果您没有一把非常好用的卷笔刀，这种规格使用起来就非常困难，因为它的笔芯十分脆弱。还有一种以油脂为基底的赭红色粉笔，分为铅笔和粗笔芯两种，后者配合自动铅笔使用。这种赭红色粉笔较为方便使用，笔迹清晰，适于绘制小幅素描作品。

赭红色的故事

红色，包括赭红色都有准确的编码和完美的排序。但是仍然有三种与之相近的颜色：“华托赭红色（sanguine Watteau）”这是用一位极为擅长粉赭色粉笔画的画家的名字

命名的颜色，它的颜色比赭红色略深：“十三号赭红色（sanguine XVIIIe）”则与前者十分相似；至于“美迪西赭红色（sanguine Médicis）”的颜色就更深了。

根据您选择的赭红色粉笔类型的不同，您的素描作品也会显示出材质的不同。▶

① 赭红色粉笔

棒状赭红色粉笔画的效果与炭笔画的效果十分相似，它线条的轮廓比较柔和。它的特别之处在于手指擦拭过的地方用橡皮擦能擦出光线的效果。

用棒状赭红色粉笔在光滑的画纸上完成的素描。

B.P.-B

②

B.P.-C

▲ 用油性十三号赭红色粉笔笔芯和自动铅笔在光滑纸面上完成的素描。

② 油性粉笔

油性粉笔外观上与彩色铅笔相近，它的笔迹更为尖锐，线条更明晰。然而手指不能在它的线条上擦出模糊的效果。

纸张的选择

从各种角度来看,光滑的画纸都是适合赭红色粉笔素描的纸张。我们可以通过同样画面在不同纸张上的效果对比来证实这一点:一张细腻的纸张,最好是圣经纸(旁边这幅和前页的素描都是在这种纸上完成);另一张为特殊素描画纸,纸面具有较明显的条纹颗粒。我们用完全相同的方法作画,即画好素描,用手指头抹擦,再用橡皮擦提亮光线,并用粉笔磨尖的侧面添加一些微小的细节。

对比之后有什么发现?在素描纸上的画作显得简陋许多:线条很难用手指晕染开来,给人印象是整个画面比较模糊,不太清晰,另外我们也发现赭红色粉笔颜色显得略微深一些,尽管我们用的是完全相同的画笔。

◀ 在圣经纸上完成的素描。阴影的轮廓由手指完美地晕染开,高光的表现十分细致。

在粗条纹颗粒素描纸上,尽管尝试用橡皮晕染阴影部分线条,笔迹仍然十分明显。这让画面显得十分粗糙,缺乏光线变化。

色彩的效果

您可以试着在彩色画纸上作画。在与红橙色系的赭红色的互补色相近的纸张上,您会获得最好的效果,比如说旁边这张图上,这种灰蒙蒙的青绿色的画纸。在这张图上我们使用了

两种不同的赭红色粉笔,以使模特更具立体感。另外还使用了白色硬质粉笔提高光。使用的画纸上的颜料是由褐色染料和蓝色水彩颜料混合,并用排笔涂在纸上,以保留用笔的痕迹。

◀ 赭红色粉笔与创作的画纸搭配十分合宜,显示出一种自然朴实的风格。这种纸张我们可以自行准备。