

素描技法

Drawing Techniques

格雷格·基伯特 雷切尔·沃尔夫 / 编著 王健昌 / 译

素描技法

Drawing Techniques

格雷格·艾伯特 雷切尔·沃尔夫 / 编著 王健昌 / 译

万卷出版公司

著作权合同登记号：图字 06-1999 年第 163 号

图书在版编目 (CIP) 数据

素描技法 / (美) 沃尔夫 (美) 艾伯特编著; 王健昌译. — 沈阳: 万卷出版公司, 1999.6

ISBN 7-80601-320-2

I. 素… II. ①沃… ②艾… ③王… III. 素描 - 技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 26514 号

DRAWING TECHNIQUES

copyright © 1991 by North Light Books

本书由美国 F&W 出版公司授权万卷出版公司(原辽宁画报出版社)出版发行

万卷出版公司出版发行

沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码: 110003

沈阳新华印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 字数: 63 千字 印张: 8

印数: 1~5000 册

责任编辑: 邢和明

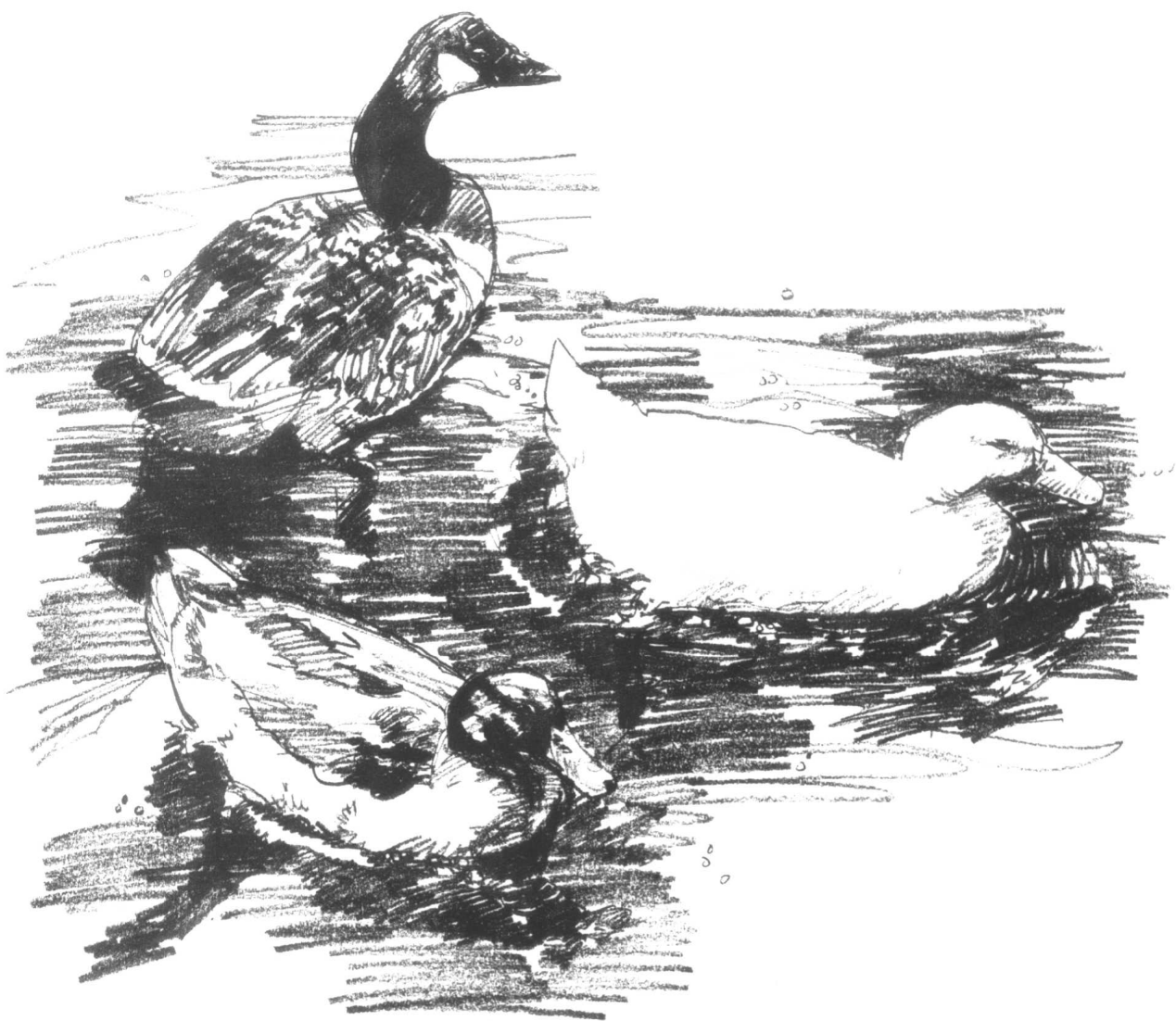
责任校对: 大 庆

译文审定: 马文启

文字编辑: 晓 风

定价: 58.00 元

湖畔三重奏

特丽·普莱斯耐尔

B 型铅笔、白色铜版纸

鸣 谢

本书的编著得到了许多艺术家的大力支持，并为此书提供了大量示范作品，没有他们的参与是不可能成书问世的，特在此对这些艺术家表示衷心的感谢，他们是：

罗伯特·卡特·克拉克

伯特·都德森

简·埃弗雷特·德雷珀

卡西·约翰逊

特丽·R·普莱斯耐尔

查尔斯·索维克

弗兰克·韦布

素描基础技法

前言

1

第一章 材料

- 画纸
- 石墨铅笔
- 橡皮
- 木炭笔
- 粉笔
- 墨水
- 钢笔尖
- 工艺笔
- 圆珠笔
- 软头笔和标志笔

2

第二章 素描过程

- 内心的对白
- 观察 把握 绘画
- 反复摹写
- 感性与理性——一对矛盾
- 感性与理性——形成心理模式
- 色彩的相互关系
- 色调模式
- 透视法缩短

32

第三章 明、暗 和色调

- 大面积阴影
- 简单的图形和光
- 暗部设计
- 光线的方向
- 选择视点
- 素描的色调明暗关系
- 色调模式的研究

48

第四章 户外速写

- 作为工具的速写本
- 野外速写
- 局部习作
- 构图
- 组织色调变化以表现层次、效果和构图
- 变幻的光线

62

第五章 动物素描

•
动物园里的动物

•
自然背景下的动物

72

第六章 人物素描

•
人体的比例

•
素描写生

•
垂线

•
足部的画法

•
手部与腕部的素描

•
下肢结构

84

第七章 人物速写本

•
速写本与照相机

•
速写用具

96

第八章 肖像素描

•
成人头部：侧面

•
成人头部：正面

•
儿童头部：正面

•
嘴

•
画嘴，正面和侧面

•
画耳朵，正面和侧面

•
画眼睛，正面和侧面

•
画鼻子，正面和侧面

106

素

素描是视觉艺术的基础，这么说或许有些牵强，但我对此深信不疑。在这方面，没有别的艺术形式能够替代素描。即便是抽象派作品，在很大程度上也得益于素描的基本功。令人欣慰的是，任何人都可以学习素描。当然，要成为出色的画家，你就应敢于尝试、勇于实践。我相信好的开始会令你不断体会到成功的喜悦。

人们普遍认为素描很难，很多人相信只有极少数人有素描的天赋，这实在不足为凭。只要努力学习就能掌握素描技法。

素描成功的关键在于通过对一种构思的领会及不断练习，以达到对不同素描材料的理解，掌握它们的特性。本书将向你介绍常用的素描用具以及如何利用其特性获得好的素描效果。同时还将介绍一些方法，使你的所见、所想简明化，更好地表现在画纸上。

我们采用最好的素描教学资料编纂这本书。但求尽善尽美，使每一部分都有利于初学者顺利地开始学习。第一章，我们将介绍一些素描材料和用具，并向您传授一些基础的绘画知识，例如：光的特性，根据自然景观画素描，色调变化，捕捉动感，运用透视学原理画素描，人体和面部素描等。对于初学者而言，不断实践最为重要，兴趣和努力将会克服所谓天赋上的不足。

材 料

画纸

画纸的表面是你艺术创作的直接对象，碳笔、铅笔、墨水笔能在它上面留下痕迹。画纸的纹理对于素描的整体视觉效果有着重要的影响，巧妙地加以利用，会使你的构思充满创造力。不同类型的纸，有不同的绘画用途。画笔在一定类型的画纸上才会产生最佳的效果。有时画纸会对绘画的成功与否产生重大影响。因而，画纸的选择对绘画十分重要。

画纸的纹理通常是指它表面的粗细程度，纹理是生产者通过以下两种方式获得的：1. 改变纸张的原材料，如木材、棉花、碎布、甚至玻璃纤维(添加玻璃纤维可以减少纸张的折皱)。2. 通过巨大钢滚挤压生产不同类型的纸张，如纸板、印纹纸、粗呢纸、亚麻纸、直纹纸、贝壳纹纸等。

素描用纸分三类：粗面纸、中度纸、光面纸。光面纸有时不利于素描，因为纸太光滑，不利附着。常需要把中度纸贴于其表面，才利使用。另外，用木炭笔、铅笔或墨水笔在粗面纸上绘画时，画笔只是在纸表面掠过，很难充分接触画纸，因而，这类纸主要为水粉画家采用。热压纸是一种质地坚实、表面非常光滑的绘画用纸。湿性画笔(墨水笔)或干性画笔(铅笔、木炭笔等)在这种纸上会画出明快、干净、细致准确的线条，这是因为它的表面坚实而光滑。湿性材料在这种表面很光的纸上，不易渗入纸内，所以

画的线条容易模糊。(在中度纸或热压纸上，由于纸面光滑、纹理细腻，要费一定时间才能画出细致准确的线条。)热压纸还有一些类型，如：布里斯托尔(Bristol)纸板、绘画用纤维板和书写用纸等。

冷压纸表面有一些纹理，略粗，适合各类绘画材料(湿性或干性材料)。由于冷压纸(或纸板)与热压纸的纹理不同，表面光滑程度不同，画上去的线条没有那么明快、精确。冷压纸粗细适度的表面使它较之热压纸对粉底性的绘画材料更好一些，一些冷压纸更适合于干性绘画材料，如新闻纸，布里斯托尔牛皮纸、碳画纸、铜片纸及Ad Art纸(Ad Art是商品品牌。该类型纸极白、极轻，100%由布纤维为衬底，是可视性很好的一种画纸。这种纸有两种类型：粗面和光滑面。粗面的Ad Art纸对所有干性材料都适用。)而对于湿性绘画材料而言，各种类型的水彩纸和表面粗细适度的纤维板效果都很好。

水彩纸由100%布纤维构成。所以，使用水墨材料时，颜料透过画纸表面渗入到下面的纤维中，就如同透过一层薄海绵。水彩纸对于墨水或者至少是掺了墨的水有吸湿性，淡墨的渗透效果很好。画面干的速度取决于颜料中水分的多少、纸的厚度和空气的湿度。一旦水彩纸达到水分饱和，干燥速度会变得极缓慢。但是有时也会因此受益。水分饱和的画纸便于渗开颜色，固定和控制色调。如果色

光滑纸：用铅笔画在钢笔用的 Pentalic 纸上

中度纸：铅笔画在 Struthmore 300 磅纸上

粗糙纸：炭笔画在水彩纸上

纸张的选择对作品的最后效果影响很大，上述三幅作品选自插图的局部，展现了不同绘画材料在不同纸上产生的不同纹理。

质量最可靠而且使用广泛的是布里斯托尔纸板，实际上这种纸板适用于所有类型的绘画材料和各种技法，从水彩、素描、墨水、铅笔和炭笔到单色印刷或亚麻油毡浮雕印刷都可以使用。

如这幅素描所示，光滑的布里斯托尔纸板非常适合于圆珠笔，使圆珠笔的线条更加流畅自如。

FirstPic，在波斯顿乡村市场卖土豆
特丽·普莱斯耐尔作
黑色衬纸、中度笔尖、圆珠笔、双层布里斯托尔纸板

调太浓，你可以用棉纸吸掉，然后重新画上较淡的色调。

你可以买各种颜色的素描纸，但是白色和柔和的中色调纸更适合画素描和插图。(暗色纸最不适合，这种纸会令素描黯淡无华。)我们标作“亚白色”的纸实际上也属于白色系列，有蓝白色和黄白色。光滑的铜版纸偏蓝

白色，而用于画速写的中度纸是黄白色的。粗画纸也是黄白色的。布里斯托尔纸板有几种重量，并带有多种柔和的色彩。

国内各地纸张的商标名称可能各不相同，但较大的纸张生产厂家如Strathmore、Arches、Aquabee和Bienfang生产的纸张，各地均可买

到。它们一般都标明纸的型号、纹理、用途，如水彩纸、素描纸、描图纸、或碳画纸。厂家商标旁的号码是标明纸张类型的，有助于零售商订购。如在Strathmore纸中，Strathmore300系列是专门为学生设计使用的，包括素描纸、炭画纸、速写纸和水彩纸。Strathmore400系列主要用于速写。

固定剂

一般都是在画纸上画素描，如果你用炭笔、铅笔、色粉笔、坤太色粉笔，那么画完之后要涂固定剂，这样可以防止作品被弄脏或者被弄模糊，而且如果用手触摸，颜料也不会脱落。薄薄地涂上一层或两层就足够了。注意，不要弄湿作品，而且在第一层完全干了以后再涂第二层。

固定剂有两种类型：简易型的和永久型的。当你绘画时，用简易型的就可以保护作品。这种类型的固定剂能形成无光涂层，绘画时薄薄地涂一点，能防止画面模糊。

永久型固定剂是防水的，干得很快，有光泽，能迅速“封住”画面。所以只有作品完成以后，才能使用。当画面涂上永久型固定剂后，铅笔、坤太色粉笔、炭笔或色粉笔都不能再附着在画面上。用简易型固定剂来最后固定素描画面效果就很好。一些画家不喜欢用永久型固定剂来固定画面，他们认为没有必要。

500系列用于炭墨画和素描，是100%的棉纤维纸。

不同画家对画纸和绘画材料的需要不同，所以应去书画店咨询哪种纸更好，例如：告诉他，用石墨铅笔。

布里斯托尔板纸更倾向于蓝色。蓝色使纸显得更亮。素描纸和插图纸的表面几乎没有差别，两者近乎一样。如果一定要找出差别的话，那就是后者的强度更大、材质更重，也更耐用。这两种纸都很受用，但素描纸更便于放在画夹中携带，而纸板则重得多，也不便查阅。

如果你比较生疏，不知哪种纸合适，可以多去几家书画店征询意见。有些纸十分昂贵，犹如去看医生，在你决定购买时应三思后行。

如前所述，纸张对于绘画十分重

要，其原因在于不同纹理的纸适应于不同的绘画材料，如冷压纸或中性纸（或纸板）更适于炭笔，因为这类纸的表面有利于碳末的滞留。在本书中，你会看到在冷压纸和热压纸上画的炭笔素描范例。纸板不会影响你的作品，淡彩丙烯和其他湿性材料无论是在光滑的纸面上还是较粗糙的纸面上，效果都很好，没有什么视觉上的差别。你看不出铅笔和炭笔在中度纸或冷压牛皮纸（或纸板）上线条的细微差别，而粗面水彩画纸，却会加重炭笔线条（见12页贝蒂的肖像）。

画家们经常打破常规。当你在不同纸张上练习时，要留心线条的差别。要勇于尝试，在你想到的各类纸上尝试，从杂货店的包装纸到质地光滑，布里斯托尔纸板。

石墨铅笔

铅笔一词实际上是词意误用，因为这种笔根本不含有任何铅的成分。其主要成分是石墨，是由石墨与陶土烘焙而成。笔芯的软硬度是由添加的陶土数量决定的。陶土越多，笔芯越硬，笔尖产生的色调越淡。反之色调愈深。

硬芯铅笔用字母H标明，从H到8H不等，8H最硬。硬芯铅笔产生的线条发灰，更适合技术方面，如建筑绘图和工程设计绘图。与软芯铅笔相比，硬芯铅笔笔尖可以更长，笔迹的污痕也更少。但这类笔色调太淡，即使用力效果也不明显而且笔迹容易磨灭掉，为此你就得用力描划。而当你发现有错误要改正，或者想放弃原来

手持吉它的老人
特丽·普莱斯耐尔
炭笔、软质、薄擦
Strathmore400 磅纸

该幅作品采用 Strathmore400磅纸绘制，纸面基本光滑，带有轻微的纹络。这种纹络使行笔有些拖曳，有利炭末粘附，也使线条增加一些薄擦的效果。几近空白的区域令视觉闲适安详，勾勒的线条把它与浓重的充满细节的部分联系起来。在直立的画架上画，利于画家把握线条的勾勒。

分析一下作品，首先你的目光被吸引到老人面部色调最重也是细节最丰富的区域，手臂下行的线条把你的目光从前臂引向手部，在手与吉它之间再次形成一浓描重写的区域，稍加注视，目光循吉它向上是另一只手，握着吉它。注视重彩区、空白区域使整幅作品成功地呈现出V形设计。这也是目前所知的一个重要范例，当你想完成作品时，只要把所有无关紧要的背景略去，即告成功。

的工作重新再做时,要擦掉原有的笔迹则很难,在原来的地方重新绘画几乎不可能。

软芯铅笔用字母B标明,从B到8B不等,8B最软。软芯铅笔产生的色调比硬芯铅笔浓重,这是因为笔芯内含有大量的石墨。对于素描而言,软芯铅笔产生色调丰富、线条浓重的效果。色调的浓淡可以通过用笔的力度调控。少用力,色调就淡;多用力,色调就浓重。

一些铅笔生产商也用数字来定义铅笔的类型。No1最软,依次增加硬度。这种分类非常普遍。No2铅笔由于产生的色调暗,硬度适中而被广泛使用。它不需用力就产生清晰的笔迹,这意味着使用者可以不太疲倦地工作很长时间,而且笔尖也可以削得比软芯铅笔长。

典型的素描铅笔或写作铅笔的木管是长圆或六棱形的。雪松木最常用于制作高级铅笔的木管。

要想延长铅笔的使用寿命,可以买一个铅笔延长器。它由一个铝管和一个木座构成。无论笔管是圆的还是六棱形的都可夹持铅笔的尾端。即使铅笔短得无法握在手中,也可以继续使用。

自动铅笔

自动铅笔有许多好处:无需为削铅笔而厌烦,笔身的长度也不会改变,铅笔芯和笔尖可以自由伸缩进笔

管内便于携带。同一笔管里可以使用不同硬度的笔芯,而且更换也十分便捷。你可用HB或B型铅笔开始素描,中途更换了B型铅笔芯调整色调,反之亦然。有各种粗细不同的笔管。有必要去书画店体会一下各式的自动铅笔,以便找出手感更适合自己的第一款。如果你手指短且纤细,细长的笔管可能更适合你,如果你手指又短又

粗,粗大的笔管可能用起来更方便。

自动铅笔使用的素描笔芯依硬度分为14种,有5种口径:即2mm(.008"),3mm(.012"),5mm(.020")7mm(.028")和9mm(.036")。

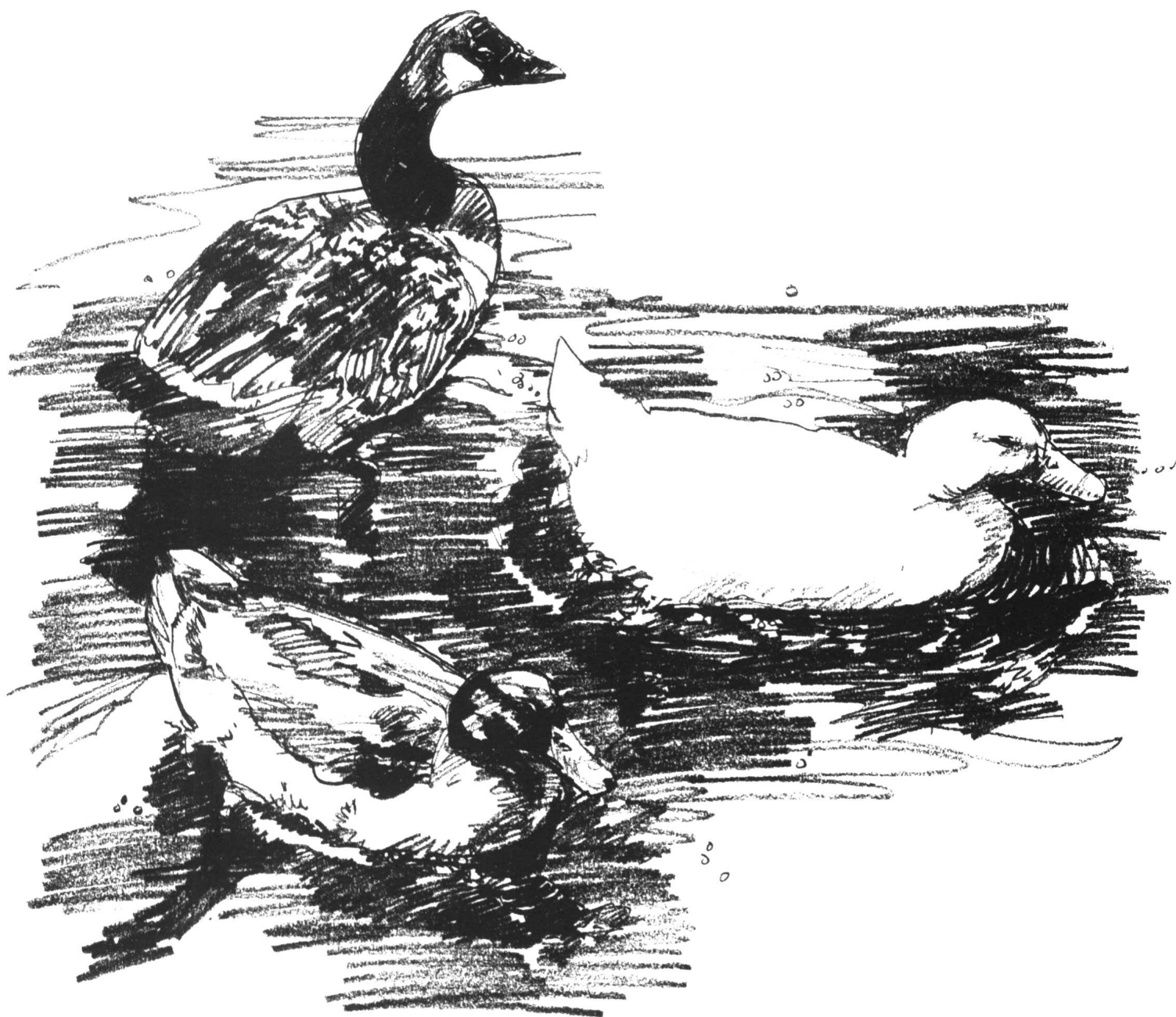
如果你希望始终保持笔芯前端尖细,可以使用铅笔旋刀。把笔放在里边,径快速旋转,就可削好笔尖。

用软芯铅笔画速写

理想地看,速写应是发自内心的不受任何干扰的创作活动。尝试一下这种状态,看看是否有利于你的创作。削好3支或4支同型的铅笔(B、2B或3B)。用软芯铅笔是因为它能赋予线条更厚重的感觉。画速写时,尖细的笔尖可以画出纤细的线条,而圆钝的笔尖可以画出粗大的线条。你应保持工作的连续性,中间不能有片刻中断。因为一旦中断,创作冲动和注意力都会受影响,削铅笔会浪费你宝贵时间。

画速写时,案面是否舒适也十分重要,它不宜太硬也不宜太软。如果太软,很难在上面画,笔尖有画在海绵上的感觉。如果太硬,用笔时稍一加力就会使笔墨太重而难于控制色调的变化。如果案面不太光滑平整,绘画时就会不时碰到案面上的凸凹、划痕、纹络等,例如:用一张铜版纸在木质案面上绘画,会碰到案面上的木质颗粒,如果在这张纸上用力太大,则会戳露纸面或者划破画纸。

如何解决这一问题?可以在案面与画纸间垫几张同型号的画纸,这样铅笔在画纸上的效果就会很好。

乌木铅笔

埃伯哈德·法伯(Eberhard·Faber)乌木铅笔是非常受欢迎的,用于对石墨铅笔作品的最后加工。这种笔芯比普通铅笔芯略粗,质地细腻柔滑,颜色黑亮,产生的线条极其流畅。

用乌木铅笔很容易控制线条的宽度,因为笔迹格外浓重,所以运笔时不需太用力。绝大多数纸面都适合

乌木铅笔。试着用它在冷压插图纸板、冷压布里斯托尔纸、Strathmore300速写纸、新闻纸和100%布质衬底纸上面轻轻划一下,你会发现纸面上的纹路有助于着墨,铅笔上的石墨很好地粘附在纸面上,另外纸面纹路也赋予线条一定的特色。

湖畔三重奏
特丽·普莱斯耐尔
B型铅笔、白色铜版纸

手工削制铅笔

有许多理由需要你学会手工削制铅笔。首先是美术材料费用贵，这迫使大多数画家对费用都得考虑。其次，削制妥当的笔尖对很多素描和插图都至关重要。另外一点是，有时你在现场创作，会发现带的旋笔刀既累赘又不好用。

要削好铅笔，你需一个单刀，刀片和一把锋利的小刀。锋利的刀用起来更顺手。但如果你在现场创作，一把弹簧铅笔刀可能更安全适用。

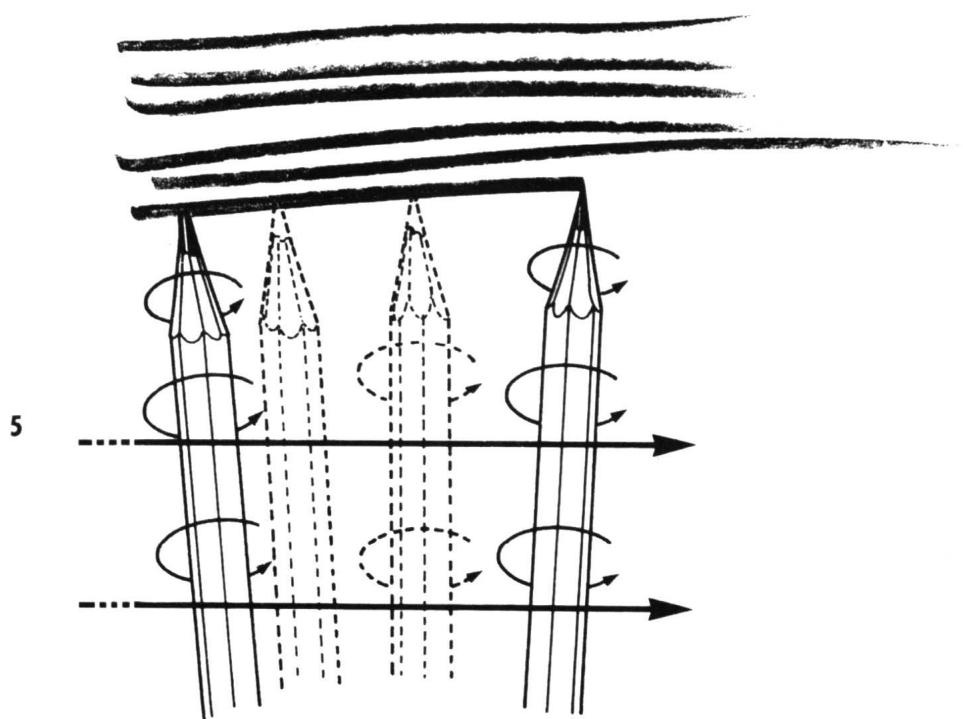
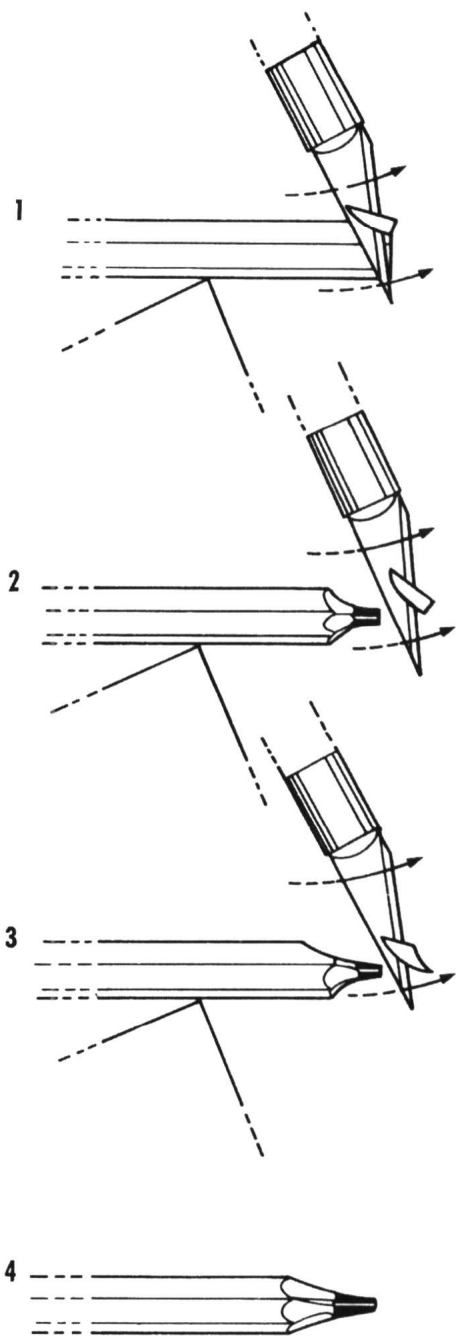
1. 把笔放在一支持物上，固定住，然后用刀来削。笔尖端削成 $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ 英寸长。

2. 笔尖端应保留足够木质以利支撑笔芯。如果木套削掉太多，笔芯容易折断。另外，削笔时不必用太大力，否则也会弄断笔芯。

3. 把笔尖下方 $\frac{1}{4}$ 英寸的木套削去仍要注意别弄断笔芯。

4. 笔削成后，可以用刀刃削或砂纸磨制笔尖。

5. 一定要注意，千万不要把笔身上的标志符号磨掉，否则更换铅笔时，你可能记不住先前用的型号。

橡皮

橡皮有时可以拯救作品。它的基本作用是擦除错误及缓和色调，也有一般的清洁作用，为擦除污迹或擦除墨水描绘后的原铅笔线条。现在市场有各种橡皮，每一种都有一定的用途。一些像铅笔杆一样，是棱柱形的，一些是四方形的，一些是我们熟悉的斜长方形或长方形的，还有一些是任意形的(如可塑橡皮)。另外，还有一种外层裹着纸的橡皮笔。一些橡皮由柔韧延展性的配合组成(如柔韧橡胶)或由去污配方组成(如Rubbkleen)。还有一种印度化学擦拭墨水，含有乙烯基橡胶。有一些还加有塑料成分和非燃烧性液体。还有很多其他类型的橡皮。经过反复尝试后你会发现你偏爱用哪一种。当你选好喜欢用的橡皮后，不管怎样都应该坚持下去。很多画家喜欢用可塑橡皮、粉色珍珠牌橡皮和电子橡皮。首先可塑橡皮既柔韧又没有油腻感，它能把纸面上的残渣粘起来，从而擦净纸面。而且它形态各异，适用的范围很广。从画面的大背景到小的面部细微处都可应用。你确实可以把它作为一种有效的素描工具。另外，由于这种橡皮不会留下污痕，也不会造成纸面磨损(柔软的材质不会损伤纸面)，它对于铅笔、炭笔、碳铅笔和色粉笔都很适用。

第二种橡皮即粉色珍珠牌橡皮，主要用于擦除画纸上大面积的材料色(如铅笔、炭笔、色粉笔)，也用于惟可塑橡皮才能擦净的那些地方。如果你要把大范围的素描擦掉，那就使用这种软质橡皮，只是会有一些细小的残留物留在纸面上。但如果使用胶质橡皮，会有更多的残留物，用力吹并不能把擦试后产生的残留物全部从纸面上吹掉，必须用手或大刷子轻轻地擦掉才行，这样就可能使画面污痕片片，最后弄得一团糟。

第三种是电子橡皮。这是一种手用工具，把柄上有开关。它采用标准的 $7 \times \frac{1}{4}$ 英寸擦杆，容易更换。有八种擦杆可供使用。它们用不同颜色标明，以便识别。一般来讲，电子橡皮主要用于擦铅笔和墨水笔的笔迹。电子橡皮护板可以与电子橡皮合用，效果很好，而且非常方便。护板由不锈钢制成，上面有不同规格和各种形状的镂空的图形。用上它们之后，即使很棘手小块地方也可以擦。它们必须与电子橡皮配合使用。

一种有效的液体“橡皮”叫Pro白，P20实际上是商标名(也有其他不同商标，但产品都一样)，是水溶性、不透明的白色液体。白色涂层可以有效地涂在醋酸纤维材料、照片和纸张上，而且也容易被水溶性绘画材料和其他渗合物稀释，并且不随时间变黄。当你润色、修正、修改深色或黑色绘画材料的错误时，该液体更是必不可少。

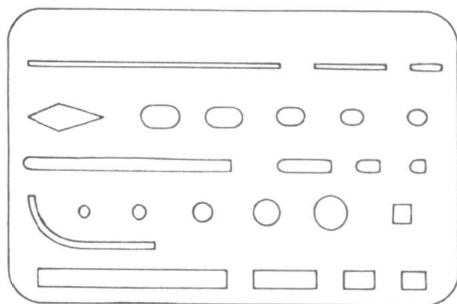
Pro 白

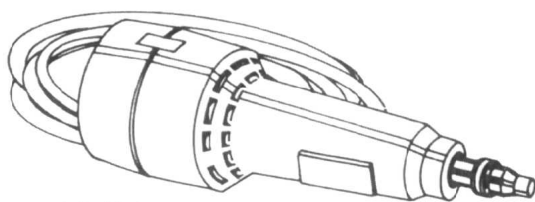
粉色珍珠牌橡皮

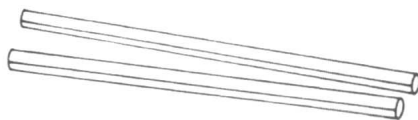
可塑橡胶橡皮

电子橡皮护板

电子橡皮

电子橡皮条

木匠用铅笔

木匠用铅笔或称板形速写笔,是长长的方形,尖部扁平。它常被人们看作板状速写铅笔,是因为其形态独特, $\frac{1}{8}$ 英寸厚的石墨层覆盖着 $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ 英寸宽的木质材料。这种笔更适合速写,打底和标字母,分为三种:2B、4B和6B。

拿笔方式与其他的一样,用笔边画线条。相对纸面,笔的位置应保持一致这样才能产生出连贯的线条。这

种笔画出的线条平直,有些僵硬。削板状铅笔,要用锋利的单刃刀片。万能削笔刀因为其形状独特而不适合使用。把笔端削成不同形状可产生出不同厚度的线条。你甚至可以把笔芯刻成V形,从而一笔画出一对平行线,可用于画粮仓四边的木头板条。

表面光滑适度的纸最适合这类笔。通常,用质地优良的速写纸效果也很好,但是比这粗糙或比这光滑的纸或纸板如布里斯托尔纸板,则效果

欠佳。在太光滑的纸面上,画笔容易打滑,它画出的线条就能证明这一点。与热压纸不同,Strathmore300型纸(冷压纸)纹路好易于接受铅笔线条,画出的效果就好。因为这样,非常容易控制暗色调。凿子形铅笔是一种规格更小的板状铅笔,它的边并不是凿子形的但你很容易把它削成这种形状。凿子形铅笔的规格与普通铅笔一样,也是木质管的书写用笔,唯一不同的是笔芯呈长方形,只能手工削制。

板状铅笔(木匠用铅笔)

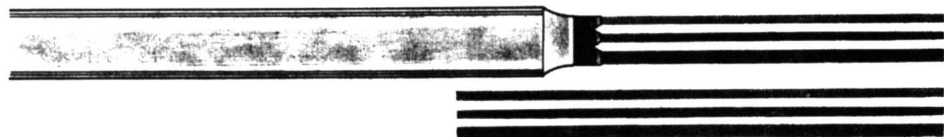
中度板状铅笔线

V形槽口笔芯画的宽、窄组合线

V形槽口笔芯画的一宽两窄线条

凿形铅笔

中度凿形铅笔线

