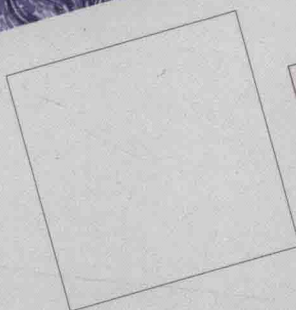

“十三五”普通高等院校艺术设计类专业规划教材

素描

SUMIAO

主编 程丽颖

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

“十三五”普通高等院校艺术设计类专业规划教材

素描

SUMIAO

主 编 程丽颖
副主编 刘丽为 王蕤 李欣

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

素描/程丽颖主编. —西安:西安交通大学出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5605-9284-8

I. ①素… II. ①程… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 316289 号

书 名	素描
主 编	程丽颖
责任编辑	贺彦峰 林建程

出版发行	西安交通大学出版社 (西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
------	---

网 址	http://www.xjtupress.com
印 刷	三河市骏杰印刷有限公司

开 本	850 mm×1 168 mm	1/16	印张	11	字数	331 千字
版次印次	2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷					
书 号	ISBN 978-7-5605-9284-8					
定 价	52.00 元					

联系电话:400-615-1233

版权所有 侵权必究

“素描”单从字义上解释是“朴素的描写”，从所用的工具上讲是指单色绘画。它是一种以单色为主的表达人的认识和思维的绘画形式，其因在训练造型能力方面的重要作用而成为一切造型艺术类的基础。作为基础训练的素描是对眼、脑、手能力的综合训练，旨在培养学习者对事物敏锐的观察感受能力和创意思维。

针对以上特点，本书每一章均设置了相关的知识链接和课后思考，以帮助学生学习多元化和掌握素描知识；书中还制订了相应的训练内容和学习计划，从认识素描、掌握透视规律、了解构图要领、学习结构素描和光影素描到鉴赏作品，以期学生通过系统学习取得较好的教学效果。

本书由程丽颖任主编，由刘丽为、王蕤、李欣任副主编。本书第一章由李欣完成，介绍素描定义及基础知识，以世界绘画大师的素描作品为案例，让学生认识素描、了解素描；第二、三章由刘丽为完成，通过实际案例分析让学生掌握透视知识和构图要领，两章融会贯通，可为学生进一步学习素描打下坚实的理论基础；第四章由程丽颖完成，通过大量的范图让学生认识事物的结构、比例，并结合第一、二、三章的知识点完成对形体认识的训练；第五章由王蕤完成，在前四章学习的基础上，进一步强化对素描造型能力、结构塑造的训练，加强学生的空间想象力和形体创造意识；第六章由程丽颖汇集学生作品，提出个人观点，指出作品中的优缺点，以帮助提升学生的艺术鉴赏能力。

当然，素描本身是一门实践的课程。抽象的理论和规律必须依赖反复实践和刻苦训练，只有通过不断观察、写生，并思考总结经验教训，把感性认识与理性认识结合起来，才能真正掌握素描的真谛。

本书在编写过程中得到四川建筑职业技术学院建筑与艺术系、园林系

和易森文化艺术学校德阳教学点广大师生的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。由于编者的水平有限，本书可能存在一些不足之处，敬请读者批评指正。

编 者

第一章	素描基础知识	1
第一节	素描的定义	2
第二节	素描常用工具	7
第三节	素描的表现形式和分类	12
第四节	素描的起源与发展	30
第二章	素描的透视	45
第一节	透视的基本原理	47
第二节	透视的分类	50
第三节	曲线的透视及其画法	53
第四节	素描中透视的运用	54
第三章	取景和构图	59
第一节	取景	61
第二节	构图	64
第四章	结构素描	77
第一节	结构素描的意义与概念	81
第二节	结构素描的训练方法	89
第三节	结构素描的作画步骤和要领	111

第五章 光影素描 121

- 第一节 光影与物体的明暗关系 122
- 第二节 色彩与黑白灰的关系 124
- 第三节 物体质感与量感的表现 128
- 第四节 物体的空间表现 133
- 第五节 明暗素描的表现步骤 138

第六章 学生作品赏析 145**参考文献** 169

第一章

素描基础知识

知识纵观

- ▶ 第一节 素描的定义
- ▶ 第二节 素描常用工具
- ▶ 第三节 素描的表现形式和分类
- ▶ 第四节 素描的起源与发展

学习要点及目标

掌握素描的基本概念。

熟悉素描常用工具。

了解素描的表现形式和分类。

了解素描的起源与发展。

- 核心概念

素描的定义、素描常用工具、素描的表现形式和分类、素描的起源与发展。

- 工具材料

铅笔、炭笔、钢笔、橡皮、画板、素描纸。

第一节 素描的定义

素描诞生于艺术活动之初，是人类艺术历史最年长的参与者和见证人。早在欧洲文艺复兴时期，素描就被冠以“艺术之父”的美名，成为各类造型艺术——绘画、雕塑、建筑，包括各种实用美术的开门之旅、必修之课。长期以来，素描一直在艺术教学中扮演着引路者的角色（图1-1、图1-2）。

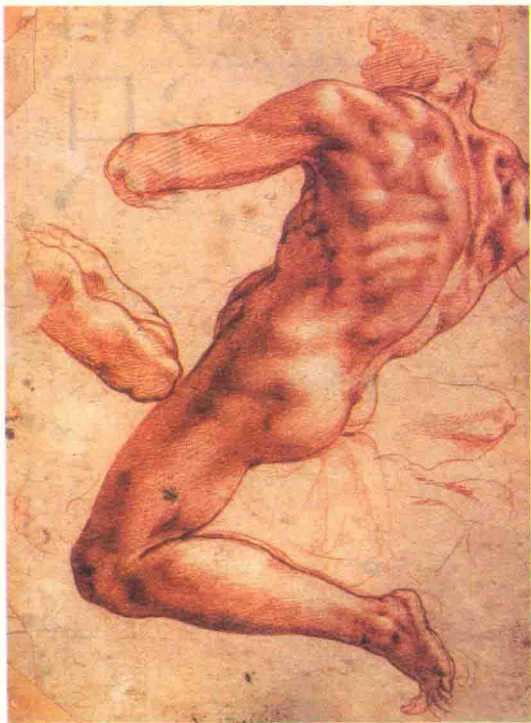

图 1-1 素描手稿 1/ 米开朗琪罗

图 1-2 素描手稿 2/ 米开朗琪罗

知识链接

素描是绘画、雕塑、建筑的最高点，是所有绘画种类的源泉和灵魂。

——米开朗琪罗

米开朗琪罗·博那罗蒂 (Michelangelo Buonarroti, 1475—1564)，意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家、建筑师和诗人，文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表，与拉斐尔和达·芬奇并称为文艺复兴三杰。

米开朗琪罗最重要的绘画作品是梵蒂冈西斯廷教堂的天顶画《创世记》。天顶画的面积是 14 m×38.5 m，中部由九个叙事情节组成，以圣经《创世

记》为主线，分别为《分开光暗》《划分水陆》《创造日月》《创造亚当》《创造夏娃》《逐出伊甸》《挪亚祭献》《洪水氾滥》和《挪亚醉酒》。天顶画分为两个创作阶段，第一阶段从 1508 的冬天至 1510 年的夏天，第二阶段从 1511 年 2 月到 1512 年 10 月，历时四年。米开朗琪罗把自己封闭在教堂之内，拒绝外界的探视，从脚手架设计到内容安排，从构图草创到色彩实施全部由他一人完成。

米开朗琪罗的代表作还有《哀悼基督》《大卫》《昼》《夜》《晨》《暮》《垂死的奴隶》《被缚的奴隶》《摩西》《布鲁特斯胸像》等 (图 1-3、图 1-4)。

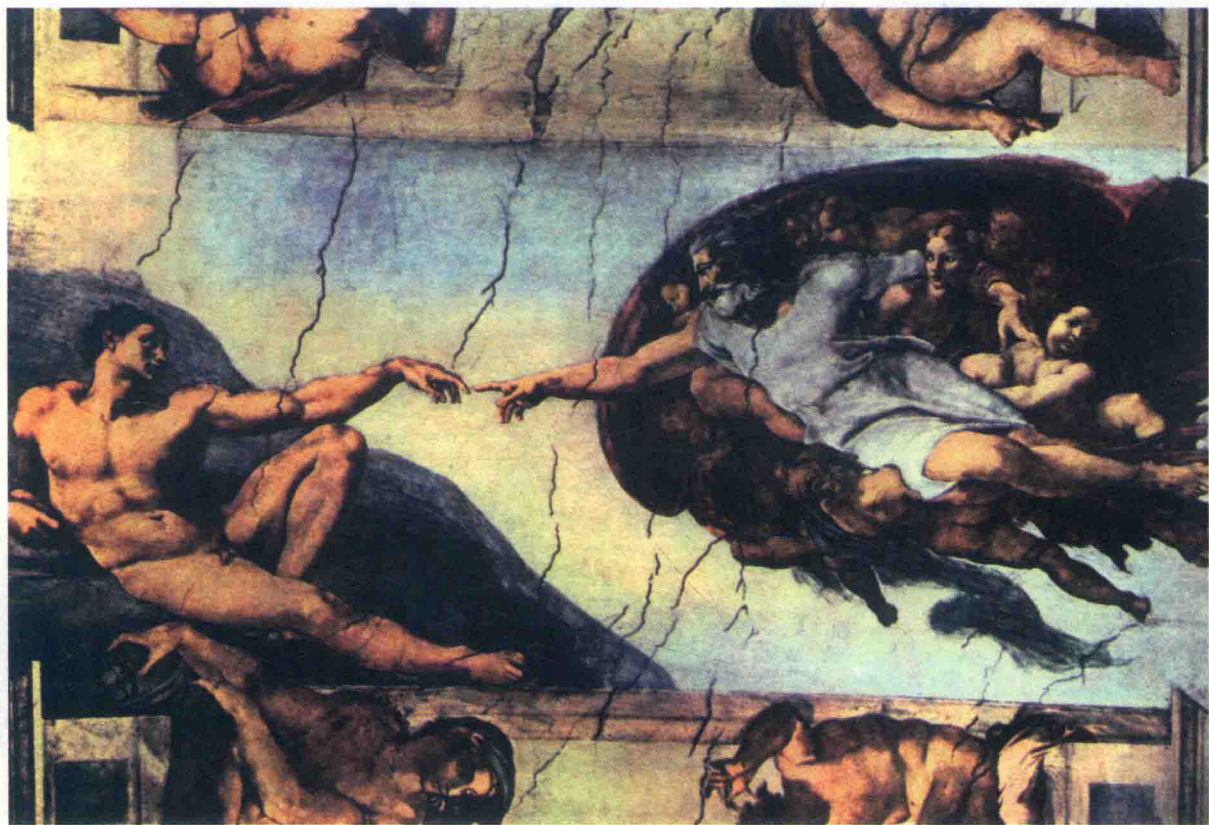

图 1-3 创造亚当 / 米开朗琪罗

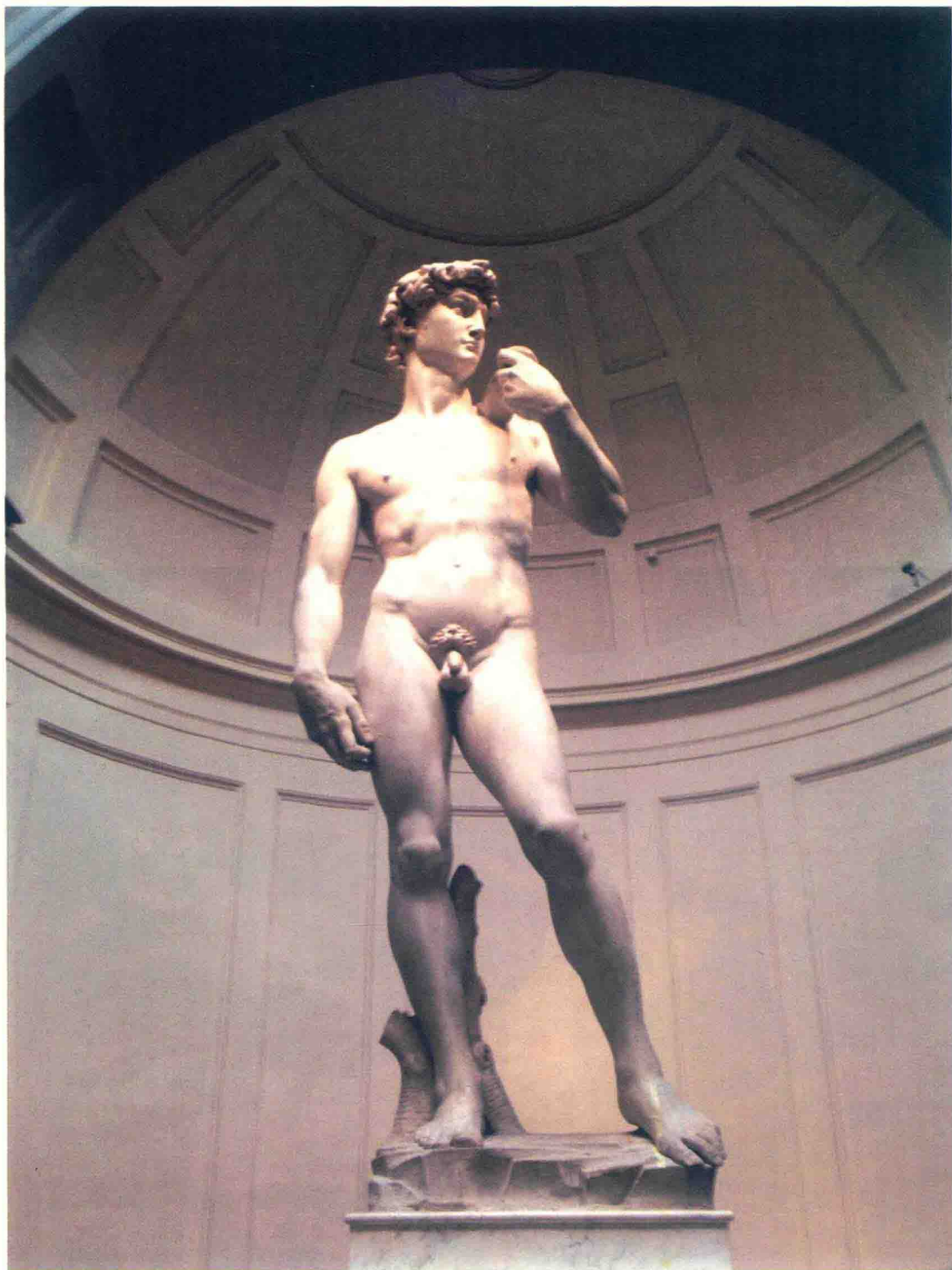

图 1-4 大卫 / 米开朗琪罗

素描,从广义上来讲,泛指一切单色的绘画。狭义上的素描,是用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练课程。从形式上讲,它可以在白纸上用不同程度的黑白灰造型,也可以在色纸上用另一种颜色的不同明度来造型。从材料上讲,它可以是常见的素描材料,也可以是其他艺术形式使用的材料,如铅笔、炭条、色粉笔、彩色铅笔、水彩笔、钢笔、毛笔、擦笔,以及墨汁、墨水、水彩、水粉、油彩、丙烯等;各种各样的纸和布、木板等;甚至还有喷枪等,没有任何限制。从内容上讲,它可以是对客观物象的写实性表现,也可以是艺术家创作灵感、艺术冲动的直接外化。素描是一种正式的艺术创作,以单色线条来表现直观世界中的事物,也可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。

素描是一门独立的艺术,具有独立的地位和价值,它是一切造型艺术的基础。现代造型艺术入门,都须经过严格的素描基本功训练,它包括对透视学、投影学、解剖学等自然科学规律的认识和掌握,也包括对造型的观念、造型的美学原则、造型的诸形式要素和各种艺术表现方法的实践和认识。

素描是画家工作的最后成果,也可以作为复制或摹写的基础,但以它的性质而言,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。起初,创作者在作画时往往预先勾出轮廓作为草稿,然后用色彩渲染,当艺术作品完成时,素描稿常被销毁。因此,素描只是一种技术准备。到14世纪末,素描不再仅是附属品,而成为一门独立的艺术。它有着广泛的表现范畴:能表现体积、空间、深度、实质和动作。文艺复兴以后,素描已不仅只有实用地位,而是成为能代表人类创作能力的艺术品(图1-5、图1-6)。

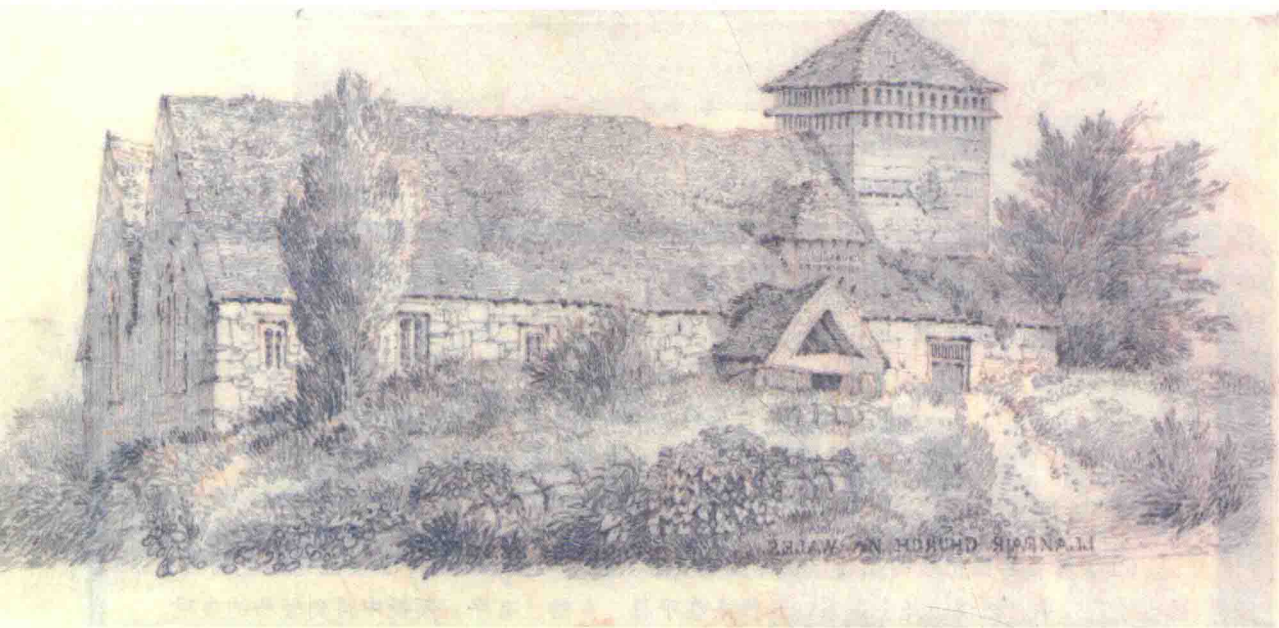

图1-5 素描手稿 / 大卫·考克斯 / 英国

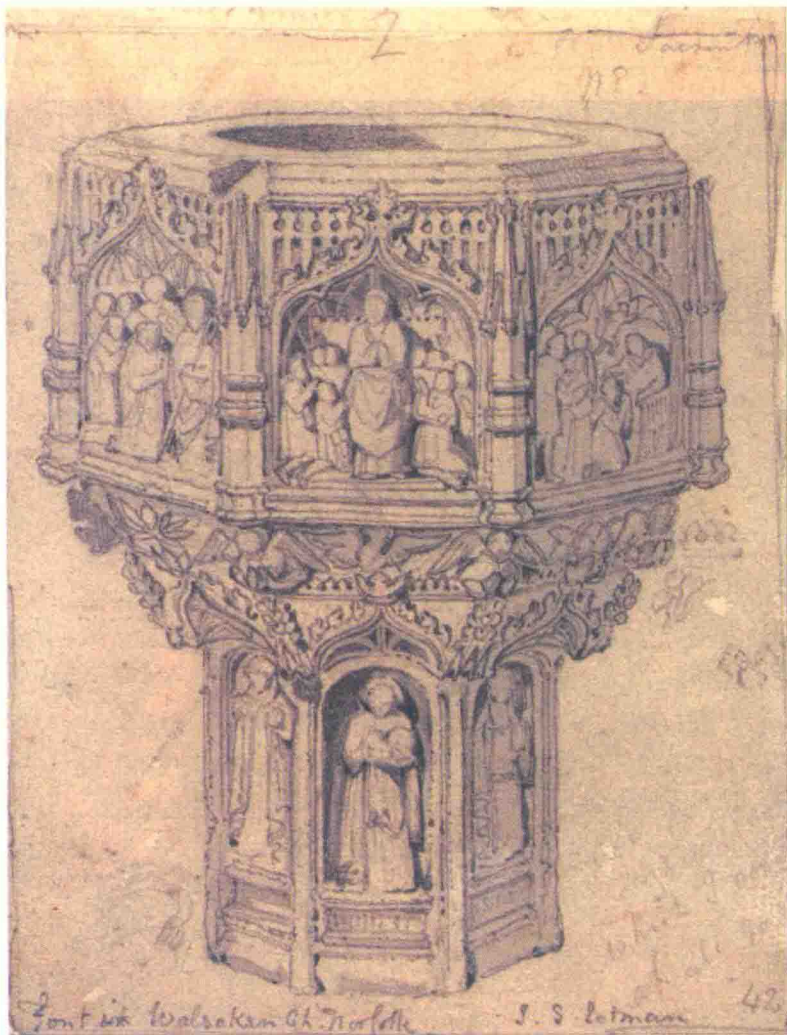

图 1-6 素描手稿 / 科特曼 / 英国

思考与练习

- (1) 什么是素描？
- (2) 素描在整个绘画艺术中起到怎样的作用？
- (3) 文艺复兴三杰指的是哪三位画家？他们的代表作分别是什么？

实训课堂

- (1) 练习素描排线的正确方法与握笔姿势。在练习线条过程中，要注意用笔的方式，画出线条轻重、浓淡、疏密关系，让线条在平稳、自然、有序、顺畅中得到轻松的展现。
- (2) 选择你喜欢的素描作品，从画面构图、光影、物体结构、线条等方面进行观察和分析。

第二节 素描常用工具

用于素描的工具种类很多,各种各样的笔都可以用于素描创作,如铅笔、钢笔、中性笔、圆珠笔、铁笔、竹笔、纸笔、毛笔,甚至是石笔、钻子、喷枪、火焰枪等。各种各样的媒介都可以作为素描的载体,如纸、布、木板、石板、玻璃、金属板、皮革等。不同工具的使用,对画家的情绪和技巧的表达,对素描作品画面质感和艺术效果的表达都有很大的影响。

事实上,素描是一个自由度非常大的绘画种类,工具的使用也是多样的。为了追求更完美、更高的艺术效果,画家通常会使用多种工具。

一、笔

素描常用的笔有铅笔、炭笔、木炭条、钢笔、彩色铅笔、炭精条、纸笔等,其中尤其是以铅笔为主。铅笔附着力强,容易修改,线条和色调柔和细润,层次丰富,易于把握。

1. 铅笔

铅笔是最简单而方便的工具(图1-7)。素描初学者常从铅笔开始,主要原因是铅笔在用线条表达物体轮廓、结构时可以十分精确而肯定,且容易修改,又能对物体体积、色调及质感等细部进行深入刻画,有利于进行严谨的形体造型和深入反复的研究。同时,铅笔的种类较多,笔芯有硬有软,颜色有深有浅,可以画出不同粗细的线条,可以组合出不同的色调,表现研究对象的多种体感、质感及光感的层次,因此非常适合初学者进行基础训练时使用。

铅笔有软硬之分,现在使用的绘图铅笔,上面都印有标志性的符号,如HB、2B、3B、4B等。H即英文单词hard(硬度)的首字母,B为英语单词black(黑色)的首字母,HB是二者首字母的结合,表示软硬适中的铅笔,F表示硬度在HB与H之间的铅笔。以HB为中心,向软性与深色变化是B~9B,B的系数越大,色调越浓,笔芯越软,画的线条越粗;向硬性与浅色变化是H~6H,H的系数越大,色调越淡,铅芯越硬,画的线条越细。因此,不同硬度的铅笔的使用能很好地表现出素描层次丰富的明暗调子。

铅笔硬度排序如下:6H、5H、4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B、9B。其变化规律为:从6H到9B,铅芯由硬到软渐变,由细到粗渐变,色素由浅到深渐变(图1-8)。

图1-7 铅笔

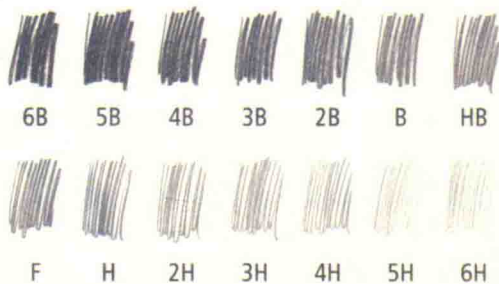

图1-8 不同型号铅笔描绘的线条

图 1-9 炭笔

图 1-10 炭精条

普通钢笔

弯头钢笔

图 1-11 普通钢笔及弯头钢笔

2. 炭笔

炭笔的主要原材料是木炭粉，木炭是木材经过不完全燃烧产生的，一般为黑色，有的炭笔带有木炭的赭褐色，绘画时呈现出更丰富的效果。炭笔也是速描的常用工具（图 1-9）。

炭笔用法与铅笔相似，其黑度大于铅笔，线条力度感较强，画面黑白效果对比强烈，表现力强。炭笔也有粗、细、软、硬的分别，市面上常见的 705# 为软质，112# 为硬质。绘画者会根据画面的需要而选择使用不同型号的炭笔：作画初期用软质炭笔起稿，易于擦掉，可反复修改，不伤画纸，亦表现物体的深处及暗部；硬质铅笔易于刻画物体的细节，但要注意落笔的准确性，因为硬质炭笔不易擦除，不易修改。用炭笔绘画，也可使用擦、涂、抹的方法皴擦出不同的肌理效果，绘出具有丰富调子的作品。

除炭笔以外，还有木炭条及炭精条。炭精条在使用时，可以横卧以便快速、大片地着色，也可竖起，以其角点进行细致描绘。炭精条常用于表现光影调子和物体质感效果，同样适用于速描（图 1-10）。

3. 钢笔

用钢笔作画时，可使用普通钢笔及弯头钢笔（将钢笔尖往外弯 30° 左右，正写纤细流利，反写粗细控制自如）灌注或蘸取墨水绘制画面（图 1-11）。

用钢笔作画，因不易擦除修改，故用笔果断肯定，线条刚劲流畅，画面黑白对比强烈。钢笔绘画技法包括点法、平行排线法、交叉排线法等，对所画事物既能做细致的刻画、表达事物的光影及体积，也能做高度的艺术概括。常用作表现肖像、静物、风景等题材。

4. 彩色铅笔

彩色铅笔是一种非常容易掌握的涂色工具，是用经过专业挑选的、具有高吸附显色性的高级微粒颜料制成的。其颜色多种多样，具有透明度和色彩度，在各类型纸张上使用时都能均匀着色，流畅描绘。彩色铅笔有单支系列（129 色）、12 色系列、24 色系列、36 色系列、48 色系列、72 色系列、96 色系列等（图 1-12）。

彩色铅笔分为两种，一种是可溶性彩色铅笔（可溶于水），另一种是不溶性彩色铅笔（不能溶于水）。不溶性彩色铅笔可分为干性和油性，一般市面上买到的彩色铅笔大部分都是不溶性彩色铅笔。其价格便宜，是绘画入门的最佳选择；画出的效果简单清晰，大多可用橡皮擦去；有着半透明的特征，可通过颜色的叠加呈现不同的画面效果。水溶性彩色铅笔又称水彩色铅笔，它的笔芯能够溶于水，碰到水后，色彩晕染开来，可以实现水彩般透明的效果。水溶性彩色铅笔有两种功能：在没有蘸水前和不溶性彩色铅笔的效果是一样的；在蘸上水之后就会变成像水彩一样，颜色非常鲜艳亮丽，且色彩很柔和。

图 1-12 彩色铅笔

二、纸

素描的媒介多种多样，之前提到的纸、布、木板、石板、玻璃、金属板等都可以作为绘画素描的载体。但是，纸是我们最常用的介质，也是初学者练习素描最方便、最经济、最易掌握的介质。

素描用纸最好选择洁白、厚净、有纸纹的纸。铅笔画纸要质地坚实、纸面略粗（不宜纸纹太粗），易着色，耐橡皮擦拭，可显示深浅色调；炭笔画纸要求有一定厚度和韧性，表面不能太光滑；而钢笔画纸纸张厚薄均可，但要求纸面光滑且有一定的吸水性（图 1-13、图 1-14）。

图 1-13 素描纸

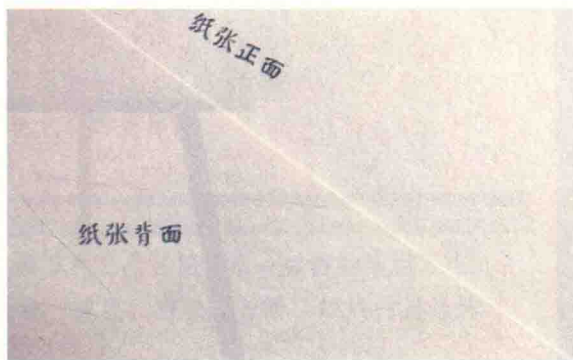

图 1-14 纸

三、橡皮

素描用橡皮，一般用专用美术橡皮和橡皮泥（图 1-15、图 1-16）。专用美术橡皮软而方正，擦除能力强且不伤纸。

橡皮泥可以用来捏成各种形状，蘸取反光和过深的地方，也可以涂改普通橡皮无法擦入的死角。

图 1-15 专用美术橡皮

图 1-16 橡皮泥

四、画板和画架

画板以光滑无缝的夹板为最好。如果站着绘画，还要备一个画架（图 1-17）。

图 1-17 画板和画架