

英国皇家美术学院绘画技法丛书

素描基础

[英]詹姆斯·霍顿 著 马文启 译

诺曼·布拉梅：为《围上披肩》画的手的习作，1967

吉林美术出版社

中国调色盘

中国毛笔

貂毛画笔

绘图钢笔

素描钢笔

绘图墨水

可塑橡皮

卷削铅笔刀

石墨铅笔

炭铅笔

油性炭铅笔

柳木炭条

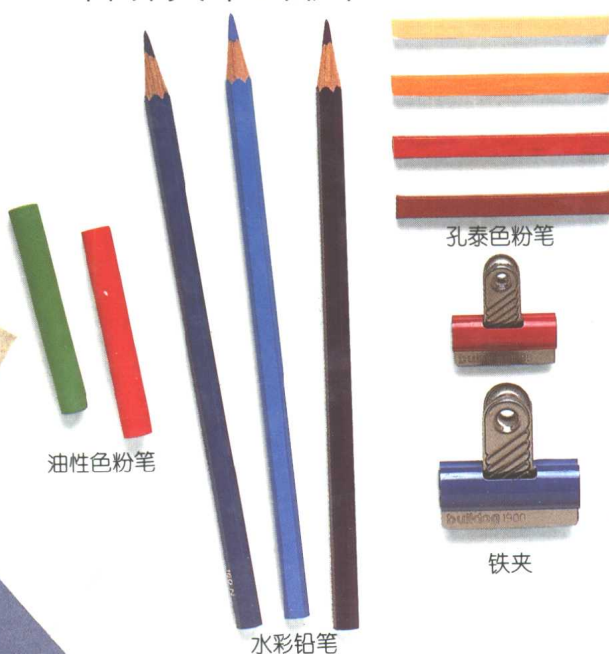
蜡笔

马克笔

工艺笔

各种素描纸

油性色粉笔

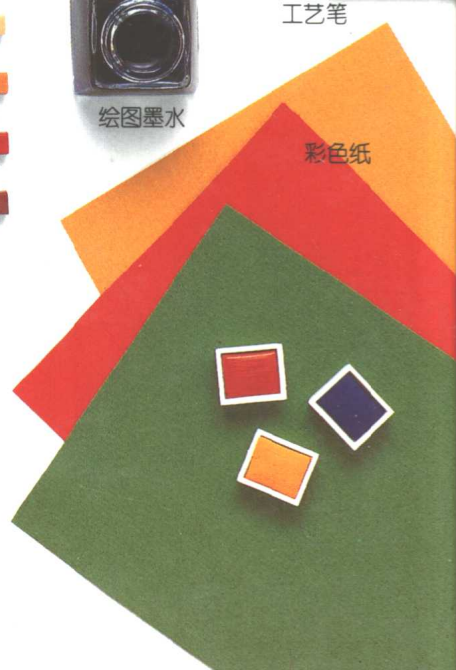
水彩铅笔

孔泰色粉笔

铁夹

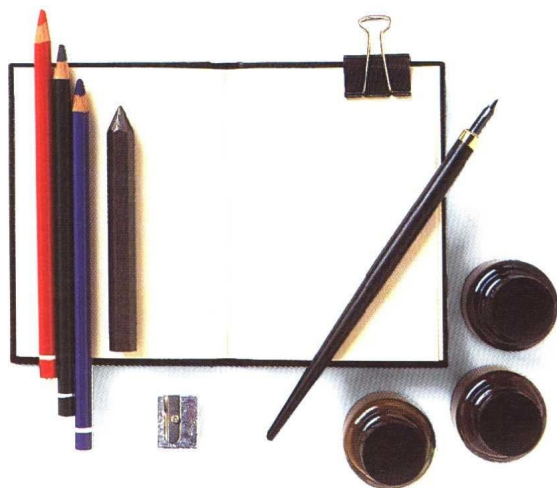
绘图墨水

彩色纸

英国皇家美术学院绘画技法丛书

素描基础

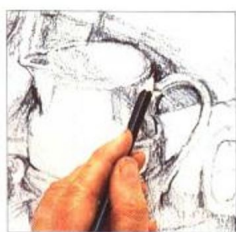
线

英国皇家美术学院绘画技法丛书

素描基础

[英] 詹姆斯·霍顿 著 马文启 译

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

A Dorling Kindersley Book

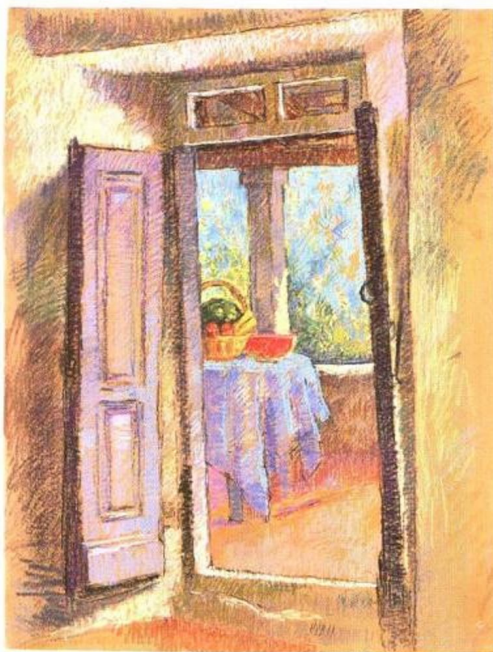
Original title: DK ART SCHOOL: AN INTRODUCTION TO DRAWING

Copyright ©1994 Dorling Kindersley Limited, London

简体中文版授予吉林美术出版社出版发行

吉林省版权局

图字 07-1997-151 号

素描基础 SU MIAO JI CHU

出版发行 / 吉林美术出版社

长春市人民大街 124 号

责任编辑 / 魏 冰

封面设计 / 魏 冰

装帧设计 / 赵岫山 魏 冰

技术编辑 / 赵岫山

译文审定 / 马文启

印 刷 / 深圳当纳利旭日印刷有限公司

版 次 / 1998 年 3 月第 1 版

1999 年 3 月第 2 次印刷

规 格 / 275 × 215mm

印 张 / 4.5

印 数 / 4001 - 7000 册

书 号 / ISBN 7 - 5386 - 0693 - 9/J·436

定 价 / 40.00 元

(版权所有, 不准翻印)

目 录

素描	6
简史	8

材料

铅笔与色铅笔	12
钢笔与墨水	14
粉笔与炭笔	16
色粉笔的种类	18
水彩	20
素描手段的示范图例	22
画纸	24
画纸的示范图例	26

技法

素描方法	28
素描起步	30
素描基础	32
线条素描	34
形体与塑造	36
有明暗调子的素描	38
形体的示范图例	40
布局与构图	42
房屋与建筑	44
室内与室外	46
构图的示范图例	48
自然形体素描	50
风景	52
自然形体与风景素描的示范图例	54
人物与服饰	56
人体写生素描	58
肖像素描	60
环境中的人物素描	62
人物素描的示范图例	64
动势与姿态	66
用于创作油画的素描	68
术语汇编	70

素描

在 儿童时代，我们都喜欢涂涂画画，但是，越是上了年纪，似乎就越是忽视素描作为交流信息和娱乐的生动来源的重要意义。尽管摄影术日益盛行，但素描仍然是直接传达信息的最佳手段之一。科学家，尤其是考古学家，实际上更喜欢画，因为一幅充满细节的详图可能比照片更精确，更能提供丰富的资料，因为它经过了筛选与加工。许多植物学领域为了鉴别的目的，都是靠详尽的图画作指导。

最佳途径

作为成年人，我们是用与儿童不相同的方法观察世界的。对许多人来说，我们最大的障碍是有更加成熟的眼力，有非常强的辨别力，能认出什么是正确的，什么是不正确的（虽然常常出现很大的误解），但这会经常产生约束。可是，关于素描的技巧，实际上没有什么神秘的，如果他们采取最佳的途径的话，任何人都可以学会素描，正像任何其它学科一样，你可以劲头十足地开始工作，实践是达到最佳效果的必由之路。

表现你的观察所见

从根本上说，素描更多地应当是学习有敏锐感觉的观察，这要比手头上学到完美的技巧重要得多。你在纸上画出的素描质量，完全都来源于你的想象力和你为表现观察所见选择的手法。要有洞察力地观看描画对象，要把你看到的所有素材合成一体，使你的素描具有生气和个性。也不必害怕重复的线条和笔迹，直到素描看上去正确为止。关于素描过程有一个很大的错误看法，即

人们试图擦除他们认为错误的东西，认为它会损害最后完成的效果。正相反，你所画的每一笔迹都反映出你素描的进展，并且常常会增加素描的趣味和生动性。

问题解答

素描大概是最直率的艺术，它具有当场直接作画、即刻完成的特点，这就能使你把自己所见的景物立即记录下来，而且，写生当场作画，既能起激励作用，又能得到回报。任何一个从纵横填字字谜解答中得到满足的人，很可能会成为专心致志于素描实践的人。例如，他会发现如何在一幅风景画中造成透视感，或者怎样使一个斜倚的人物按透视画法缩短。说起来怪得很，一些最好的素描是这样一些画，在这里，一个画家要经过反复推敲，不断观察、修改，其目的就是完成一幅真实生动的图画。

通用的工具材料

这本书中列出的许多工具材料，都是数百年来画家通用的，所以，我们今天使用的工具材料，同五百年前文艺复兴时期画家所使用的几乎一模一样。用一段木炭条在纸上画素描，对我们和对过去的画家要求是一样的，都是需要掌握的绘画技法。我觉得完全可以放心，尽管现代技术日新月异，高级复杂的尖端器材可供我们今天享用，但素描的基本乐趣和益处会永远存在下去，保持不变。

简史

素描的历史，也许如同人类自身一样古老。已经发现的洞窟画属于公元前1万年远古时期，看来，那时的人类好像已经对描绘形象感兴趣了。到了意大利文艺复兴时期，艺术家们逐步开发出深奥的素描技巧，于是，素描艺术就成为所有其它艺术学科训练的基础。

为什么在这个时期素描有如此高的水平，其中一个原因就是，它与崇高的绘画职业有直接关系。一位雕塑家或画家在社会中会有高贵的地位，而且优秀的艺术家们都经常不断地工作。文艺复兴时期的艺术家，如米开朗基罗（1475—1564）就雇用了为数众多的助手，并且经营一个很大的作坊，来应付许多委托画作。令人遗憾的是，这些艺术家们为绘制油画作准备的许多素描——这在今天凭他们本身的头衔我们会认为是很重要的——一旦计划完成就都毁掉了。

大量精致完美的素描都作为投标送给了委托人，为的是争取得到委托绘制肖像的工作。荷尔拜因（1497/8—1543）有一次曾接受一件不明确的任务，让他画一幅可能成为亨利八世妻子的人的素描，为了她能被英国国王承认。

北 欧

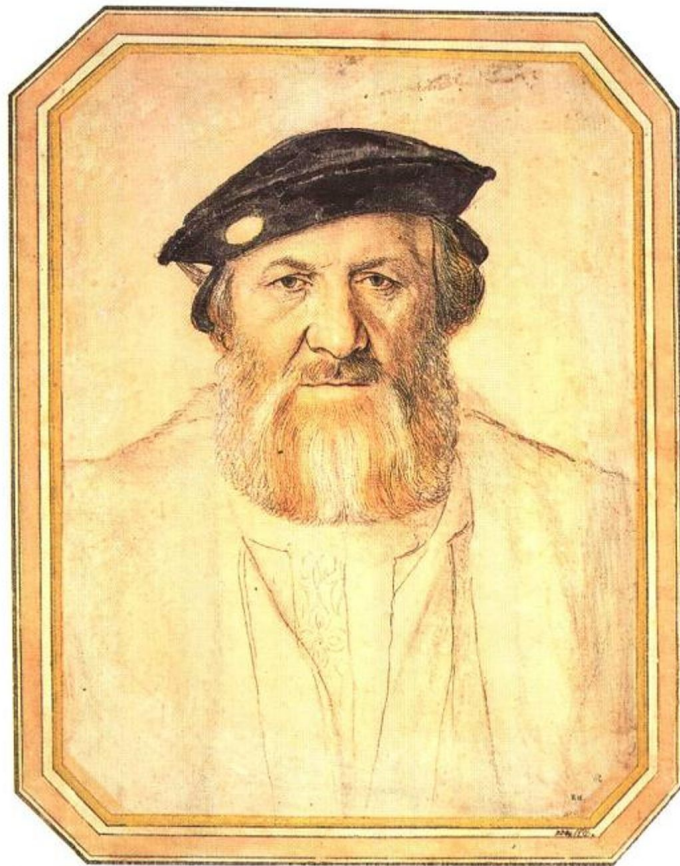
佛兰德斯画家皮埃特·勃鲁盖尔（1525—69），远离意大利的优秀的古典艺术，用素描来表现他周围的日常生活，他的写实农民形象为他带来莫大的赞誉。勃鲁盖尔是16和17世纪时期荷兰和佛兰德斯为数众多的画家之一，他培育出一种以普通老百姓生活为基础的风俗画。尽管这个所谓荷兰绘画的“金世纪”一点也不能归功于意大利，但对画家的训练以人物素描为基础，这毕竟还是要到意大利去找他的祖先。

蓬托莫：

为《圣母领报》中的天使画的习作

约1525—30，391×215cm（154×84英寸）

蓬托莫被普遍认为是伟大的文艺复兴素描画家之一，尤其对他的肖像画更是给予高度评价。这幅习作，用的是粉笔和水彩两种材料的精妙混合技法，尽管人物的形体和他周围杂乱的衣饰是单色的，但具有很高的审美品位。

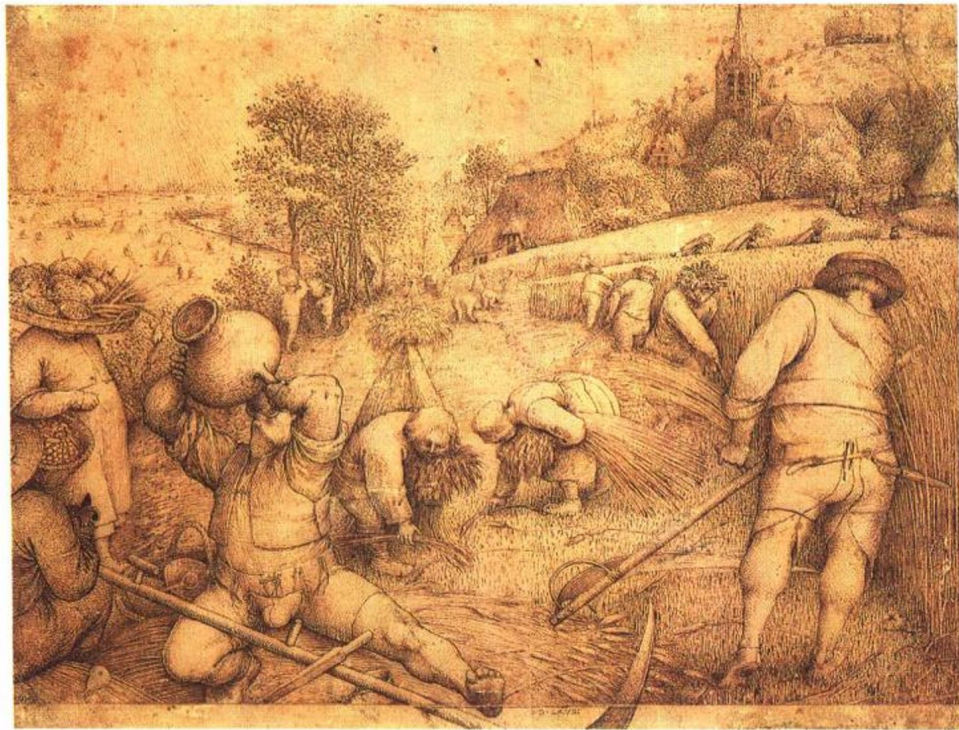

汉斯·荷尔拜因：
查理·德·索里埃
尔，西尤尔·德·莫
莱特，约1534—
35，33×25cm（13×
10英寸）

荷尔拜因经常画真人写生肖像。他画出的线条非常美，既能画得比本人的面孔漂亮，又能给他以庄重的权威感。

有一位荷兰画家，从未到意大利去旅行过，那就是伦勃朗（1606—69），当今他特别以其纸上的版画作品而闻名。作为一个肖像画家，他以惊人的洞察力废寝忘食

地画任何一个使他感兴趣的人，从老乞丐到贵族——常用的工具材料是他所喜爱的鹅毛笔、画笔和深褐色颜料（一种用煤烟制作的透明褐色颜料）。

(老) 皮埃特·勃鲁盖尔：

夏，1568，22×29cm (8½×11½英寸)

这幅优美的16世纪佛兰德斯农民生活素描习作，画得相当正规。它用两个主要人物的长柄大镰刀，形成对角斜行线，将视线引向构图的中景和远处。勃鲁盖尔同样也喜欢在其幽默的生活描绘中传达出强有力的社会信息。

艺术上的同龄人

在佛兰德斯有一位伟大的伦勃朗艺术上的同龄人，那就是鲁本斯(1577—1640)。作为一个素描画家，他的确是无与伦比的。他还是画起素描显得毫不费力的少数画家之一。他的素描作品非常丰富，他不仅要为完成大量委托作品画预备性习作，而且还要认真地进行个人的提高。他全神贯注地描绘他的家人和佣人，直接写生，从而提高了他的素描水平。

奇怪的是，17世纪的一些最伟大的人物，如维米尔(1632—75)、卡拉瓦乔(1571—1610)和委拉斯开兹这样一些画家，几乎没留下素描作品。要说这些画家从未画过素描，这恐怕不大可能，可能的情形是，他们更喜欢直接在画布上按画家的方式解决自己的问题。

卡那列托：

从萨默塞特广场眺望伦敦大桥，

约1750，60×185cm (23½×73英寸)

卡那列托以画精细的建筑风景油画和素描著名。这幅明澄的全景构图的素描作品，笔法细腻，令人惊叹。这幅画先是用铅笔画，而后涂以褐色墨水和灰色水彩。

伦勃朗：莎斯吉亚在梳妆

约1632—34，24×18cm (9½×7英寸)

伦勃朗在画一个瞬间即逝的情景时，经常是处于最佳状态。在这幅素描上，他先用钢笔，后用蘸满颜色的画笔熟练地描绘，表现出画家的敏锐观察力。这是一幅描绘家庭场面的既清晰、精确又引人入胜的素描。

肖像素描

虽然没有产生前世纪那样的巨人，但18世纪仍继续保持委托绘制肖像的活动。在法国，华托(1684—1721)用他喜欢的红、黑、白色粉笔创作出优美的人物、头像和服饰的素描习作。与此同时，在意大利有乔凡尼·巴蒂斯塔·提埃坡罗(1696—1770)，堪称是那个时代的最伟大的画家，他用钢笔和淡彩画的素描一直完好地保留至今。

铅笔素描

19 世纪在艺术发展中出现了巨大的波动,在英国是从透纳(1775—1851)和康斯太勃尔开始的,而在法国是从德拉克洛瓦(1789—1863)和安格尔(1780—1867)开始的。铅笔在这个时期被采用,康斯太勃尔就用这种手段在他的速写本中画了许多极其精美和富有表现力的萨福克农村小景。透纳在青年时代就开始显露出几乎令人难以相信的观察力和技巧,如当时他用铅笔画的一些大教堂和房屋建筑素描。

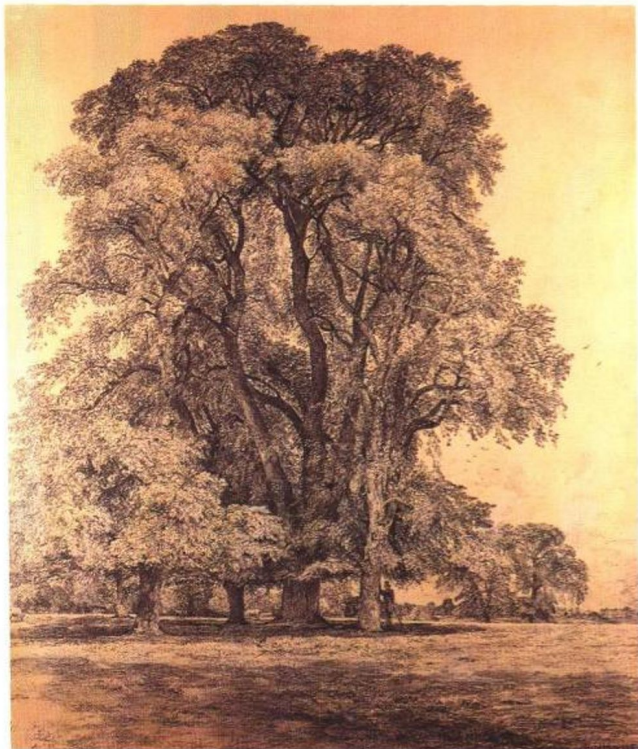
肖像素描仍然为上流社会的人们所欢迎,而且法国新古典主义画家安格尔画的素描习作是如此逼真和栩栩如生,以致被画者对他的肖像画从未有过任何怀疑。德拉克洛瓦是安格尔的同时代人和强大的竞争对手,对比之下他是一个富于浪漫主义自由精神的人。他不仅用传统的模式为宏伟的历史画绘制习作,而且也画那些引起他注目的一切事物。在照片出现之前的时代,素描是使德拉克洛瓦能记录下 1832 年摩洛哥之旅的唯一手段。据同代人传说,他拼命地日以继夜地作画,渴望记下阿拉伯人的丰富多彩的生活面貌。

现代画风的出现

在 19 世纪素描大师中,有一位吸收前人的一切成就锐意创新的画家,他就是爱德加·德加(1834—1917)。他的写生作品,基本上都是素描。当他人到中年,成为被人们公认的画家时,他还临摹其他画家的作品,以加深自己对艺术的理解和进行技术上的练习。德加的大量素描、色粉笔画、独幅版画和蚀刻版画,表现出了惊人的成就,但到 1917 年他逝世时,现代派艺术运动正方兴未艾,并迅速地发展成一种语言,而这种语言德加是不能赏识了。

约翰·康斯太勃尔:
东贝洛特旧霍尔公园
里的榆树, 1817, 59
× 50cm (23¼ × 19½ 英
寸)

与素描手段极其多样的透纳不同,康斯太勃尔更喜欢使用单一的方法去描画他周围的郊区风景。他使用一支铅笔,熟练地捕捉这些榆树,加上令人难以置信的细节刻画,使这些榆树很容易被辨认出来。

素描的历史从这一点来看,可说是盛衰无常、波折不断,而在英吉利海峡的另一边,素描历史的发展却大不一样。当法国风行由亨利·马蒂斯(1869—1954)等画家推动的现代派时,英国却依然保持对素描基础的依恋。世纪初,在英国一些主要艺术学校诞生,它们全都非常重视素描,

欧根·德拉克洛瓦:席地而坐的阿
拉伯人,约 1832, 35 × 46cm (15 ×
18 英寸)

这幅习作是德拉克洛瓦去摩洛哥旅行期间所作速写的代表作。他可能是急速地写生画下这个人物,而水彩是后来加画上的。

都把学习重点放在素描上。尽管各种现代派运动来来去去,但素描作为学生的基础训练科目却雷打不动。

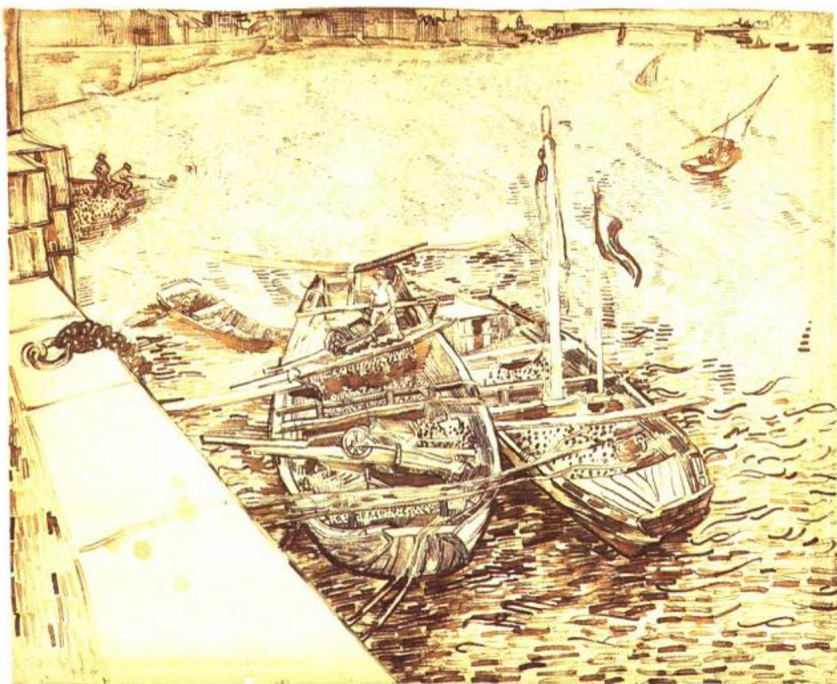
在英国经过 20 世纪初的动荡年代，像奥古斯塔斯·约翰(1878—1961)和后来的斯坦利·斯潘塞(1891—1959)这样一些艺术家的作品，都证明了素描的重要性。

有位画家，他的素描是当代最富有想象力的作品，这人就是大卫·霍克内(1937 年生)。他曾受到巴勃罗·毕加索(1881—1923)的鼓励，毕加索具有非凡的雄浑宽宏的画风，而且从来“不受‘形式’的限制。”霍克内喜欢抒情风格和纯线条的力度，喜欢素描的表现美，而不太欣赏那种更为画家式的处理方法，他的艺术形式远比以前更为广大的观众所接受。

爱德加·德加：

盆中浴女，约 1885，70×70cm (27½×27½英寸)

受过古典艺术训练的德加，发明了用色粉笔作画的方法。分层着色，运用笔触，通过视觉混合，从而产生出色彩异常富丽精美的效果。

文钦特·凡高：

沙滩上的船，1888，49×66cm (19×23½英寸)

凡高在这幅素描中部分利用钢笔的潜力，用十分自然的线条创作出生动的形象。各种各样的笔迹和

符号以及点画效果，共同创造出一个闪烁、流动的水面，由于生动有力的构图而得到了加强。这幅素描上的码头区的有力的对角线和接近上端的地平线，为不断活动的景象创造出一个活动舞台。

斯坦利·斯潘塞：

自画像，1919，36×23cm (14×9英寸)

这幅铅笔素描习作给人以深刻有如雕塑一般的印象，线条以及极为微妙的坚实的明暗调子给人以貌似单纯简单的假象。

铅笔与色铅笔

铅 笔是最简单和最直接的素描工具，它使你能够创造出多种多样无穷变化的生动而又微妙的符号。我们今天管它叫“铅笔”，实际上它是用石墨制成的：把粘土和矿物石墨混合起来做成杆状体，通常把它放入雪松属木料套内。铅笔从很硬到极软有一系列程度不同的级别，但画家们很少使用最硬种类的铅笔，因为在素描时硬铅笔的表现力微乎其微。色铅笔是一个比较新近出现的革新品种，它的蜡质柔软的特性，意味着在交互使用时，能保持它们独自特具的色彩。

银尖笔素描习作

银尖笔亦称银针笔，是一种最早形式的铅笔，流行于文艺复兴时代，正如这幅 15 世纪富凯画的习作所展示的，它是一种极好的工具。银尖笔画的基本原理是让金属下色留迹，用一块纯银在某种予先用中国白水彩颜料处理好的纸上来回慢慢地拖曳，即可留下痕迹。

石墨铅笔

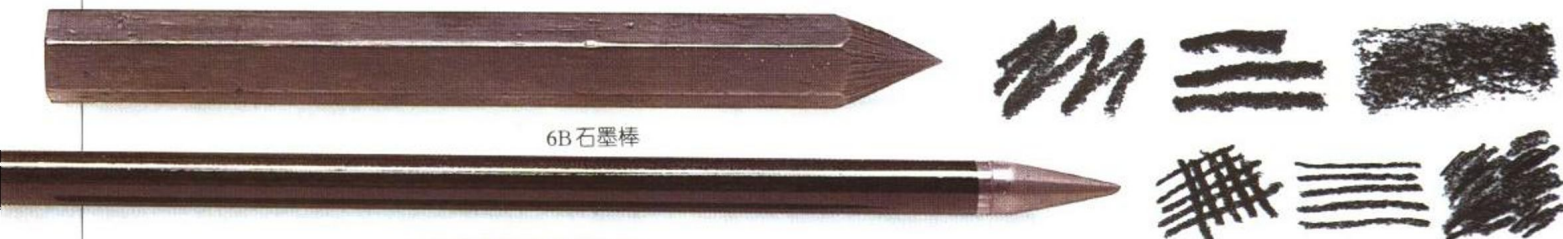

石墨铅笔

石墨铅笔由硬 8H 到软 8B 构成系列，并有属于硬软两者中间的 HB。实际上，你选用少数几种铅笔，如 2B、4B、6B 和 8B，即可达到好的效果。另一种选择是水溶性铅笔，它能产生浓黑的笔迹，而且还能用水稀释成透明的颜色。

石墨棒

水溶性铅笔

石墨棒

石墨还可以做成石墨棒，可以把它固定在笔杆上或用塑料薄膜包起来。软硬程度的级别同正常使用的石墨铅笔，最适合于画大幅作品。

石墨棒和笔杆

色铅笔

色铅笔

色铅笔不同于色粉笔，因为色铅笔的颜色不能混成一体。画出的层层交叉影线，会产生如大家所知的色彩的“视觉混合”——涂上的颜色看上去好像混合在一起（见上图）。

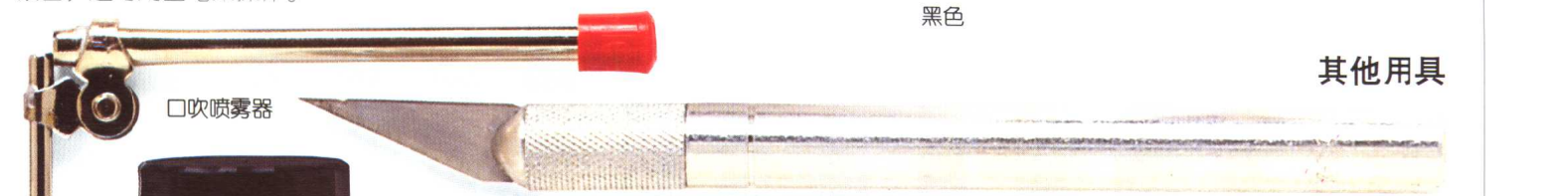

水溶性铅笔

水溶性铅笔是种新改革的产物，是水彩颜料的替换物，可供选择或交替使用。它的着色笔迹和水接触后会溶解，产生如水彩样的稀薄颜色，这可用画笔来操作。

液体固定剂

口吹喷雾器

卷笔刀

你的铅笔始终要保持削得很尖。一把手工刀比卷笔刀更能把铅笔削成成长的逐渐变细的锥形尖。

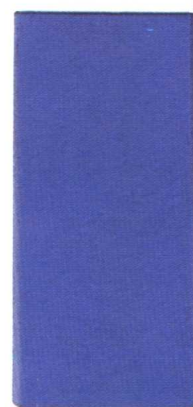
卷笔刀

固定剂

用固定剂把你所有完成的素描画面封住，以防止作品被弄脏。固定剂是树脂制品，要溶解成液体，当这液体在纸面上干了，树脂就成为一层保护层继续存在。固定剂有两种可用：一种是瓶装液体型，带一个口吹喷雾器；另一种是大小罐装型喷雾器。

可塑橡皮

塑料橡皮

橡皮擦

可塑橡皮擦比塑料橡皮擦更适用，你可以把它弄尖来除掉任何不需要的笔迹。

手工刀

其他用具

钢笔与墨水

钢 笔和墨水是数百年来最通用的素描工具之一。在过去，尽管也用芦苇杆和竹子做画笔，但几乎总是多用羽毛管制作。今天有丰富多样的钢笔可供选择，其中多数可供画家使用，可是墨水的质量却非常低劣，用于钢笔，经常不好使，而且过时还会褪色。用墨水画素描始终是一个大的挑战，因为墨水不可能擦掉，所以在许多方面能体现出作画的情绪。每一笔迹都可成为素描进展中的极其重要的一部分，任何错误都可经常被当作有建设性的和有意义的手段。

钢笔的选择

可用的钢笔多种多样，各不相同，但唯一要确定的是，要按照适合于你的画法风格去作任意选择。一个标准的用于安笔尖的笔杆能安上多种不同宽度的笔尖，所有这些笔尖都会依据你按压的力度不同而产生多样变化的线条。另一方面，也有一系列大小型号区别的专用的素描钢笔，笔尖是硬的，不能弯曲，不管按压力度如何，都能产生宽度始终如一的线条。自来水钢笔是很方便的，而且能产生出种种优美的、变化多样的线条。

羽毛管笔

传统上用鹅毛管制作的羽毛管笔，从柔韧性和多功能方面来说，仍然是难以超越的。每个羽毛管笔在性能上都会有变化，这是由管杆的强度和耐力决定的。

做 笔 尖

1 芦苇杆、竹子和鹅的羽毛管等，全都适合做成笔尖。用一把手工刀把芦苇杆的一端整齐地切掉。

2 把背面削出一个曲形截面，把正面削成一个两个45°角相交的尖。切一个小的切口，使笔尖裂开。

芦苇笔

普通的芦苇杆可用来制做芦苇杆笔，像羽毛管笔一样，都能使自己产生独具特色的笔迹。芦苇笔的做法是取其自然结构，需要在笔尖的末端切开一条纵长的裂缝，使它像一条水道一样起吸住墨水的作用。

意大利笔尖 绘图笔尖 书写笔尖 素描笔尖

蘸水钢笔

钢制笔尖对按压力度反应灵敏，能产生不同粗细线条。标准笔杆能安多种笔尖，绘图笔尖则需单独的笔杆。

速写钢笔

有一个柔韧易变曲的钢笔尖，是自来水钢笔。

速写钢笔

圆珠钢笔

像圆珠笔一样好使，出水稳定。

圆珠钢笔

毡头钢笔

纤维尖能画出光滑流畅的细线条。

毡头笔

工艺钢笔

这种钢笔既好控制，又能使线条连贯一致。

工艺笔

中国毛笔

中国墨

用中国毛笔和墨（左图）画富有表现力而又有节制的素描。

使用优质墨水

有两种基本类型的墨水——非抗水型和抗水型，非抗水型墨水几乎最终都将在曝光的情况下褪色。你可以很容易地对褪色做检验：用不同的墨水在一张纸上画一些线条，然后遮盖住一半，剩下另一半使其曝光几个月。

用栎树五倍子墨水画的栎树叶素描。

制做墨水

你可以用栎树上的栎五倍子制作永久性的深棕色墨水。把五倍子碾碎，将粉末放入水中煮沸 2 或 3 小时，直至液体达到足够的深暗程度然后进行过滤。

有色的墨水

有许多你能买到的有色墨水。画素描最常用的颜色是黑色和一系列褐色。在过去，墨水通常是用磨过的灯烟或红赭石以及胶水或树胶溶液制做，用模子做成干硬的棒或块，用水混合。用类似方法精制的墨水是炭黑和水的混合，它是靠一种碱性溶液如阿拉伯树胶或虫胶（一种用于制造清漆的树脂物质）来稳定。

黑色墨水

深棕色墨水

生赭色墨水

粉笔与炭笔

血红色粉笔

可通过把一块红色粉块削成尖头，固定在笔杆上，以其自然状态被原样使用。经加工的血红色粉笔是用氧化铁和白垩粉制作的，而后用模子做成棒、条或做成铅笔形。

白色粉笔是最古老的素描工具之一，数百年来以其自然状态被用于加强画家们的素描。红色粉笔，如众所周知的“桑根”（sanguine，即用赤铁矿制作的血红色粉笔——译者）是一种铁锈色的土，这种土可能在中部意大利的一些地方找到。现今，经过加工的有色粉笔或蜡笔，都是通过石灰石与颜料、水和一种粘合剂的混合手段生产的。炭笔是另一种自然材料，通常是用烧焦的柳条做的，是一种高度灵活、多方面适用的工具，它同样也是被使用了数百年。今天，这种材料常常被压缩成坚实的固体条棒。

柳木炭条

压缩炭笔

炭笔

炭笔的浓重、天鹅绒般的黑色品质，使它成为一种最粗犷有力和最吸引人的工具。出售的炭笔有不同的硬度和粗细。压缩的炭笔具有比柳木或葡萄藤炭条更强烈的表现力。

血红色孔泰粉笔

褐色孔泰粉笔

蓝色素描粉笔

白色素描粉笔

孔泰粉笔

孔泰粉笔是粉笔硬度上的变体，它不易折断，颜色种类繁多。

素描炭笔

在结构和外貌上类似色粉笔，素描炭笔比粉笔更能留下微妙的笔迹。白色粉笔只在有色的纸上或在另一个颜色上才有效果。

炭铅笔

比木炭条硬，而且有硬度不同的级别划分，这种铅笔能削出细尖来画要求精确的素描。

色粉铅笔

色粉铅笔用于画细线条和精致的描绘是很理想的。

6B 炭铅笔

4B 炭铅笔

血红色色粉铅笔