

跟我学

画素描

方园编

内蒙古文化出版社

跟我学美术丛书(1-8)

《画素描》

方园 编

出版发行 内蒙古文化出版社
(海拉尔市河东新春路08号)
激光排版 内蒙古文化出版社微机室
印刷装订 湖北日报社印刷厂
责任编辑 占柱
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 32 **字 数** 800 千字
2000 年 2 月第一版
2000 年 3 月第一次印刷
印 数 1-5000 册

ISBN 7 - 80506 - 718 - X/J·43
定价:118.40 元(共 8 册) 14.80 元(单册)

跟我学

画素描

方 园 编

目 录

材料、工具及技法	2	高空透视法	31
画纸	2	圆与圆柱的透视	32
铅笔、纸笔、橡皮擦	4	平行透视的深度空间分割	33
炭笔及其相关工具	8	成角透视的深度空间分割	34
赭红色粉笔与色粉笔	10	阴影的透视	35
笔、竹管笔与画笔	12	明度：如何比较及分析色调	36
色铅笔	14	光与影	38
薄涂——淡彩素描	18	对比	40
粉彩的神奇	20	气氛	41
基础素描技法练习	22	素描练习	42
主题的选择与构图	22	用炭笔画肖像速写，用白色粉笔打光	42
尺寸和比例的测量方法	23	薄涂——两色水彩淡彩素描风景画	44
加框：三度空间的问题	25	以色铅笔作肖像画	48
画静物	27	以粉彩绘一束花	54
正确的透视法——平行及成角透视法	29	以色粉笔画裸体画	59

内蒙古文化出版社

画 纸

理论上任何形式的画纸，不管是白色、彩色，纸质光滑、粗糙，草稿纸或包装纸，都能用来画画。但是，如果这些纸是专为素描而做，即使不是最好的品质，画出来的效果也比一般的纸要好得多。

无论是纯浆糊，或和木浆混合，还是再生纸等，画纸的品质基本上取决于制造时所采用的原料。纸的胶质也是关系品质的重要因素，因为纸的韧度就靠它了。用什么纸会造成什么样的颗粒和效果也很重要。纸分细颗粒、中颗粒、粗颗粒纸三种。细颗粒和中颗粒纸可以应用在任何技法上，而粗颗粒纸则是特别用在淡彩和水彩画上。你会注意到纸两面的表面颗粒不同，但是因为纸的两面都上胶，所以此时就无正反之分，只是画家的选择不同而已。

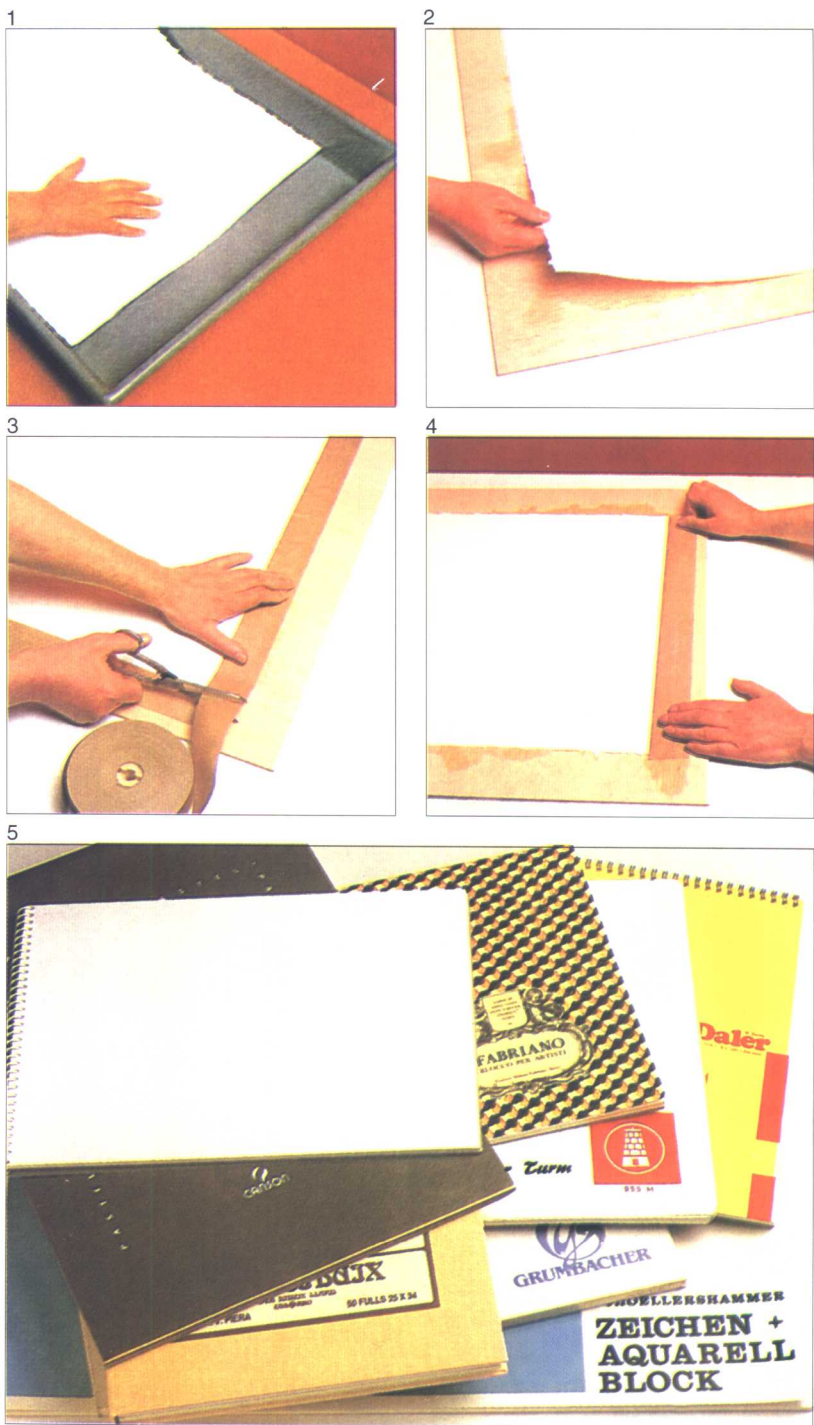
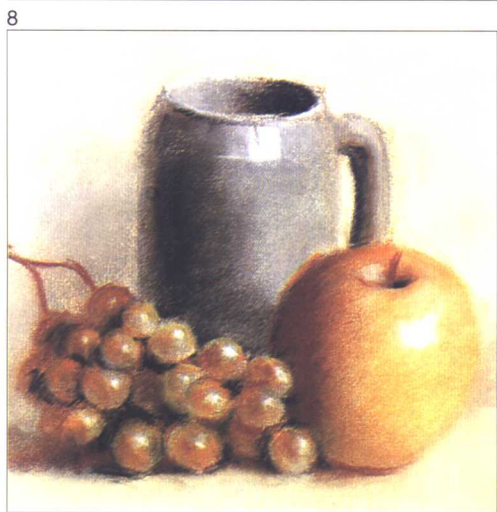
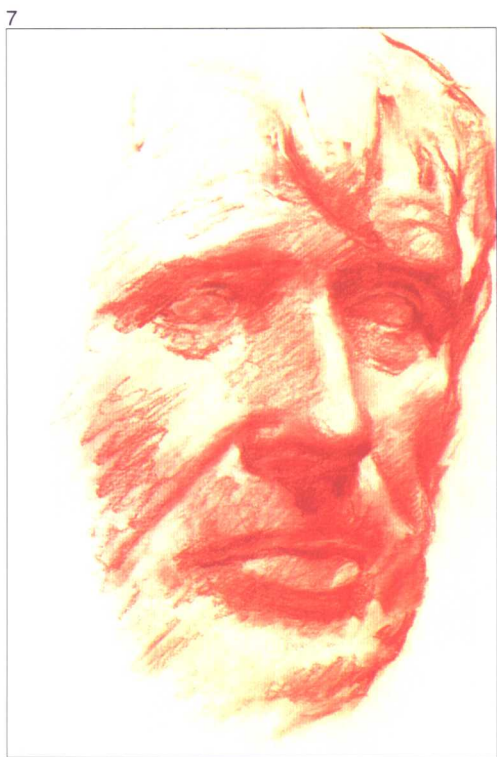

图1至图4 当作画时需要用到水，而纸又不够厚的时候，可先打湿并拉平这张纸以免产生皱折。将纸放在水龙头下或盘子里用水打湿，然后将纸的边缘用胶带固定在你的画板上，让它风干四五个小时就可以了。

图5 画纸可以单张买，也可以整卷买。

国外优质画纸厂牌

阿奇斯(Arches)

坎森(Canson)

法布里亚诺(Fabiano)

格伦巴契(Grumbacher)

RWS

斯克勒(Schoeller)

怀特曼(Whatman)

瓜罗(Guarro)

法国

法国

意大利

美国

美国

德国

英国

西班牙

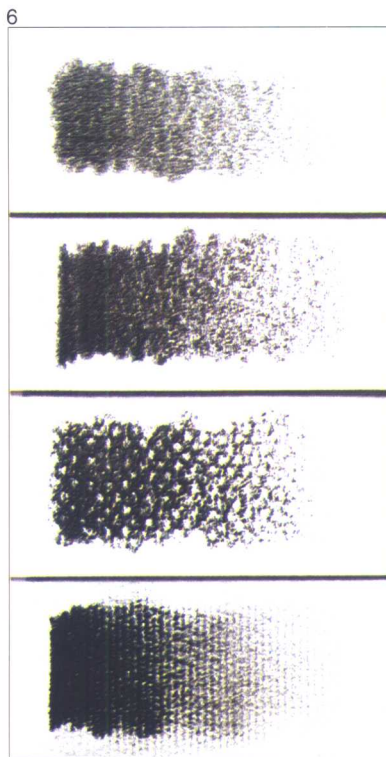

图6 不同种类的画纸——由上而下分别是细颗粒、中颗粒,以及粗颗粒的画纸,可由铅笔画出的渐层中看出。而最后一张纸,是用炭铅笔画出渐层的效果。

图7和图8 此二幅为以色纸为底,用赭红色粉笔及色粉笔,并以白色粉笔打光的色粉笔画。上面的那一幅是对塞内卡头部的石膏像所画的习作。

图9 法国坎森·米-田特彩色画纸样本,适合作炭笔画、色粉笔画和粉彩画。

铅笔、纸笔、橡皮擦

素描是所有的造型艺术、建筑、装潢及商业艺术等的根源。素描的媒材范围从炭笔到水彩，其中包含了赭红色粉笔、色铅笔、粉彩笔、钢笔及最基本的铅笔。而纸的种类则从较劣质、中等到最好的品质，白色或各种颜色的纸都有。作画时，画纸可以用夹板或画板固定，有没有画架都可以。

总之，只要有一支铅笔和一张放在平坦表面上的纸就可以开始画画了；至于其他的工具都是为你的作品锦上添花罢了。

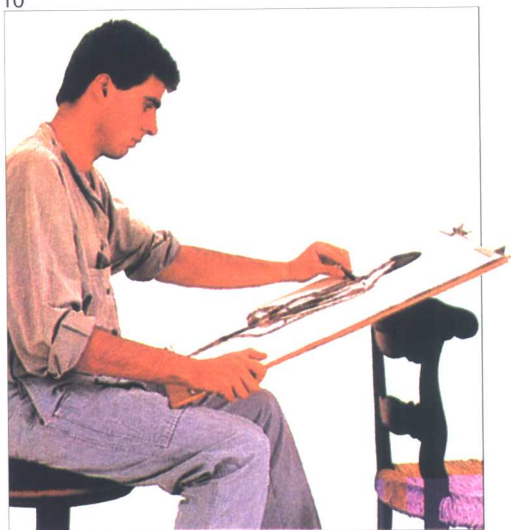
开始作画前有几点是我们要考虑的：首先，让自己置身在一个使自己感到舒服的环境中，最好是坐着，除非我们选择的物体复杂到让我们必须站着画。然后，替画纸找个固定的地方，在画室就找画架，在山林或大海边就固定在石头上、树干残枝或任何类似可作画架的物体上。尤其是那种可以同时支撑画板及画纸的特殊画架是很有用的。而附折叠颜料盒的画架，主要是用来绘图，但也可以作为在室外绘画时，一个实用的辅助工具。

图10 素描的基本材料包括一个可携带和支撑画纸中等大小的夹本簿，以及一二个大型金属纸夹。你可以坐在椅子上画，将夹本簿放在大腿上，或将它靠在另一张椅子的椅背上。

图11 在画架前描绘时，你所坐的椅子要跟画架有相当的距离，这样你握着笔时，你的身体可以自由地靠近画架，且伸直手臂时不用移动椅子。

图12 握笔三法：A的握法适合描绘轮廓或细节。若想同时画较粗的基本线条、轮廓和整体素描，那B是不错的握法；而C的握法则适合画阴影与涂黑。

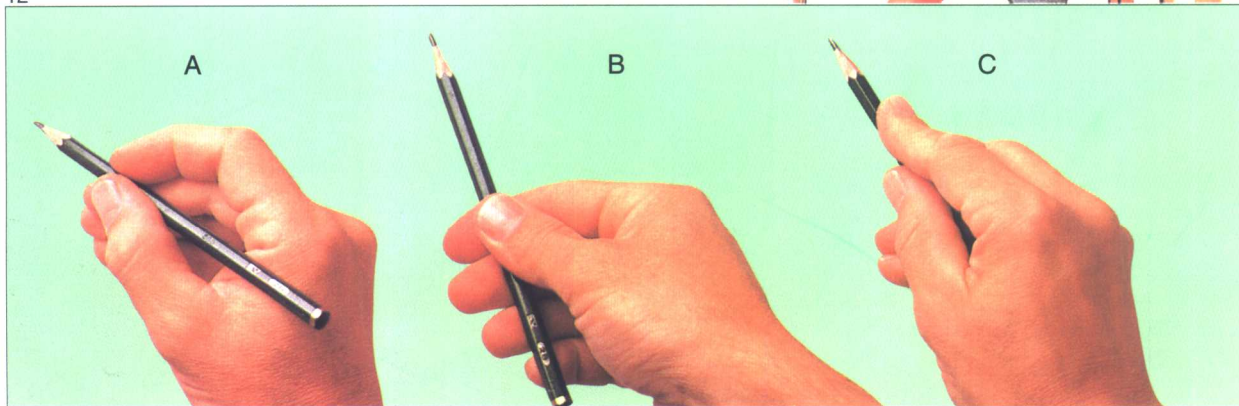
10

11

12

最常见的素描工具是以石墨或黑铅制的笔，也就是所谓的铅笔。

今日，制造商能提供一系列品质更多及浓淡程度不同的铅笔。

要画铅笔素描，一个好的选择应包括一支供一般使用及描绘较淡阴影的铅笔，2B、4B和8B铅笔各一支，则可用来画深黑的速写和草图，及用以描绘素描中较暗的区域。

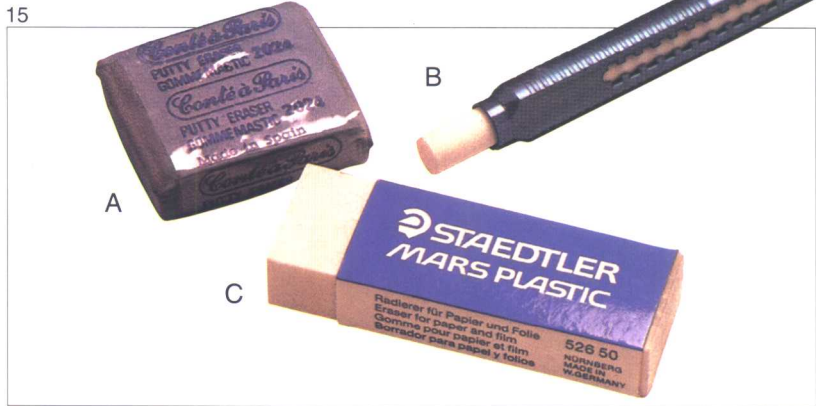
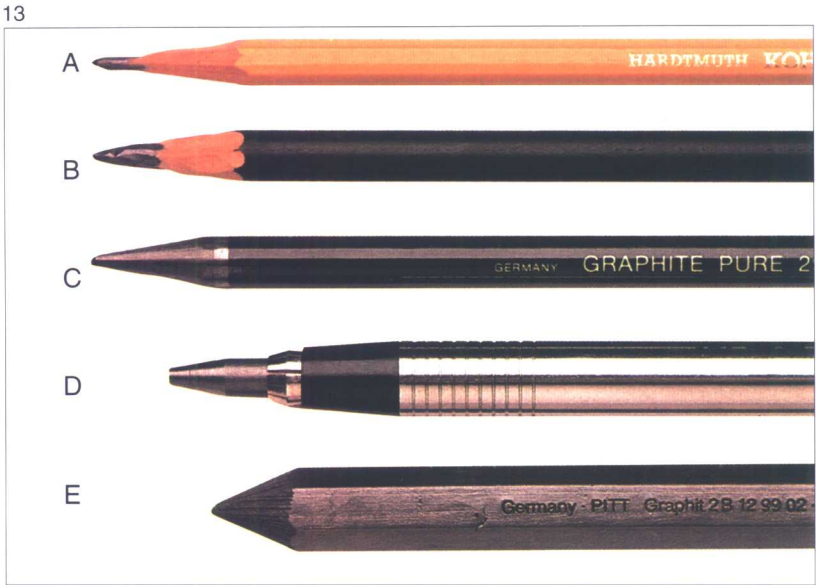

图 13 A 是石墨铅笔；B 为水溶性石墨铅笔；C 是纯石墨笔；D 为软芯、工程用铅笔；E 为石墨条。

图 14 两种不同尺寸大小的纸笔。

图 15 不同种类的橡皮擦：A 为可揉式橡皮擦；B 为工程用铅笔上端的橡皮擦；C 为结实的塑胶橡皮擦。

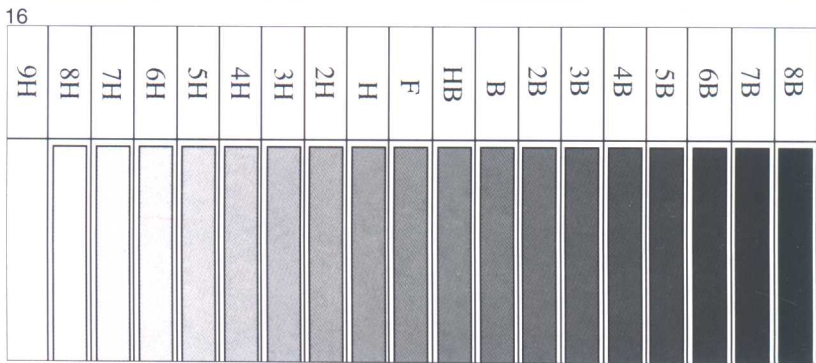
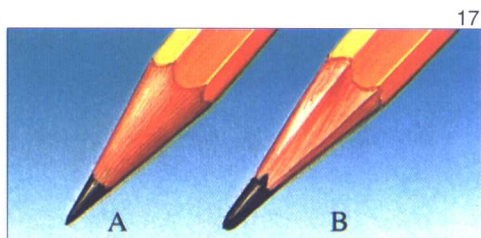

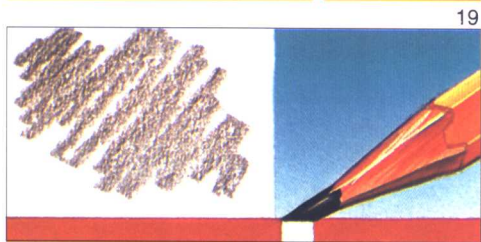
图 16 十九种由软(B级)到硬(H级)的高品质铅笔所呈现出的渐层表。

17

18

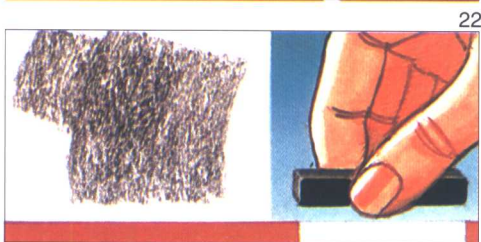
19

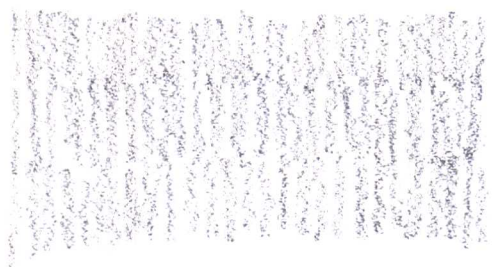
20

21

22

23

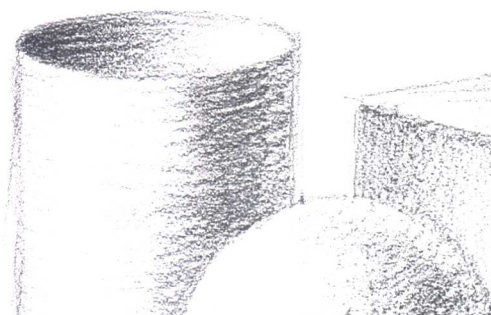
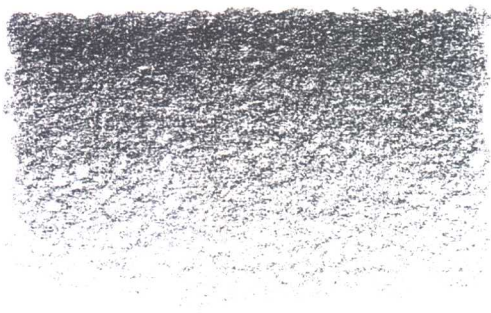

图 17 铅笔可以用圆锥状的削笔器(A)或刀子(B)削尖。

图 18 此图显示,当笔以 45° 角握住时,就会产生粗线条。

图 19 将笔杆握在手心里,笔心的斜切面接触画纸,笔和纸的夹角会比较小,此时即产生较粗的线条。

图 20 画完粗线条之后,我们将笔转过来,用斜切面的尖端接触纸面,就会画出更细的线条。

图 21 若想架深线条,我们只要把笔转个圈再画即可。

图 22 要同宽的中间调和渐层,可以用石墨棒平的那一侧来画。

图 23 这些是在中颗粒画纸上,用 2B 铅笔所画的线条、中间调与渐层的效果。

24

图24和图25 大多数画家利用手指，甚至用手掌来擦拭。

25

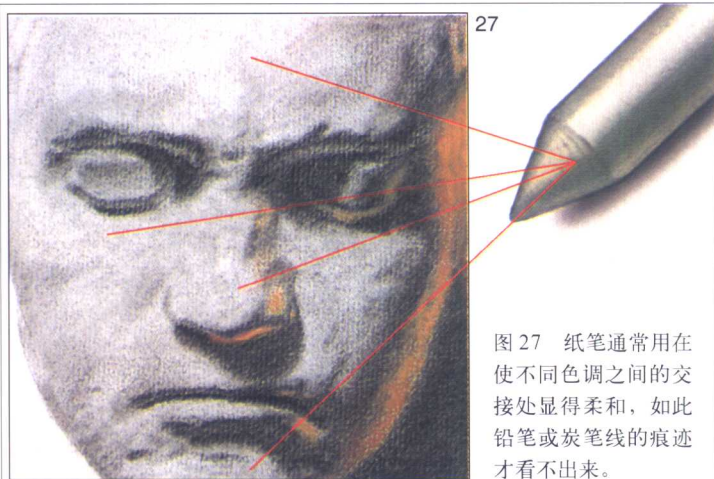
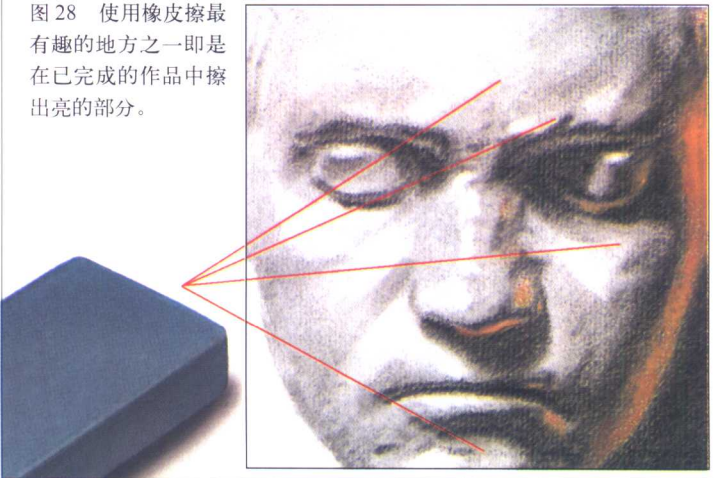

图27 纸笔通常用在使不同色调之间的交接处显得柔和，如此铅笔或炭笔线的痕迹才看得出来。

28

图28 使用橡皮擦最有趣的地方之一即是在已完成的作品中擦出亮的部分。

26

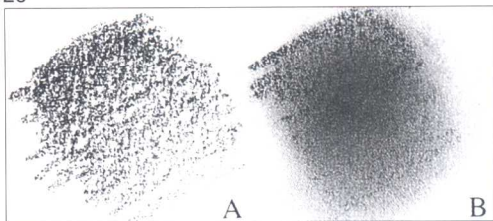

图26 A是用铅笔画出的渐层和中间调的效果；B则是手指用力抹擦在粗糙的纸上、手指上的油脂所造成的更暗的效果。

橡皮擦也是素描的基本工具，但应避免使用，因为过度使用会伤害到画纸的纤维。

橡皮擦有两种基本型，硬的那种由塑胶或橡胶制成，另一种则为软性并具延展性，材质近似于塑像用的粘土，可以揉成各种形状来涂擦特别的形体。

然而，橡皮擦不只是用来修正错误，在描绘的过程中，它可以造成阴影或亮光的效果。例如在人物肖像画中，它可用来加亮鼻子与下唇、额头的部分。（从图27与图28可看出使用前与使用后的差异：前者的贝多芬头像经纸笔擦过后是模糊的；后者用可揉式橡皮擦“画”过后，则显出脸部受光较亮及不受光较暗的部分。）

纸笔对摹写线条也有帮助。纸笔是种两端由海绵质状的纸所制成的工具，它可用来涂擦或将铅笔、炭铅笔、炭笔、赭红色粉笔、色粉笔、粉彩笔等产生的线条或区块变得模糊。一位画家的画具里通常会有二三种粗细不同的纸笔，每一笔端能使一幅画里的内容达到不同的强度表现。

虽然纸笔是画家其中一项有用的工具，但事实上，多数画家较常使用自己的手指或偶尔使用手掌来混合他们作品上的颜色（见图25）。

炭笔及其相关工具

炭笔素描是最古老的艺术表现方式之一。古希腊即利用碳化的柳枝、葡萄树枝及胡桃树枝做成炭笔，就像今日我们所使用的炭笔一样。

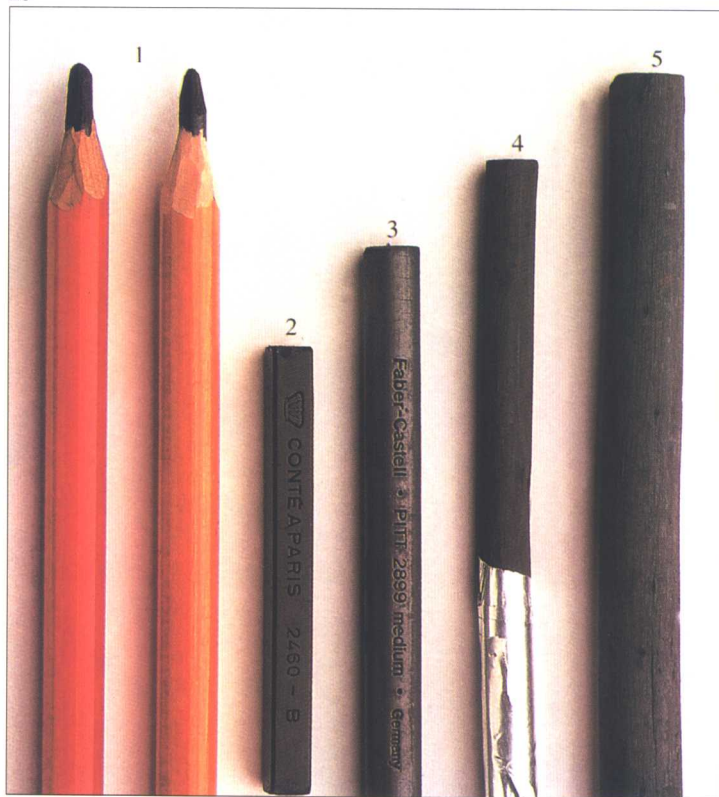
炭笔及其相关工具被认为是画油画前、初步下笔时的理想素材，也适合摹写人物、速写。它是以条状形式出售，长度从13到15厘米不等，有些厂商会提供三种不同硬度的炭笔。

炭笔所衍生出的相关工具也很多。首先，有炭铅笔(图29，也叫炭精蜡笔)，它像炭条一样，也有不同的硬度。

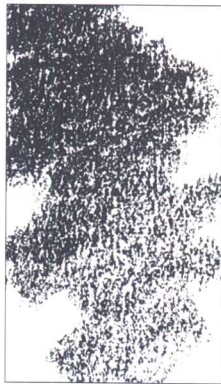
另一种则是人工炭笔或经过压缩的天然炭笔，偶尔以粘土巩固，以加强强调的强度(图29之1、3、4)，并产生如同粉彩素描完成作品一样的效果。

最后，还有粉末状的炭(图34)。它是用来沾上手指或纸笔来涂擦用的，适合用在覆盖大范围的区域。

29

30

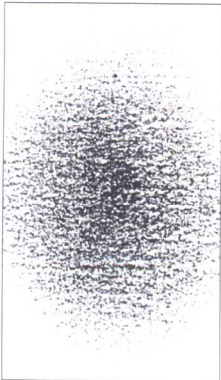
31

32

33

34

图29 可造成不同渐层的炭铅笔：1是人工压缩色粉笔——石膏而成；2和3是人工压缩合成炭笔；4和5是两种不同大小的炭化柳条、葡萄树或是胡桃树枝。

图30至图32 在纸上的表现：图30为炭铅笔较精细的线条；图31是炭笔较

粗的线条；图32则为压缩炭条形成的厚重浓密的线条。

图33和图34 画家用炭粉造成的渐层色调，而不会留下线条的痕迹。粉末状的色料，如赭红色、绿色、蓝色等，也能被运用在赭红色粉笔或色粉笔素描上。

35

图35 就算炭笔尖端很快就被磨平,其边缘仍可以用来画出相当细的线条。

36

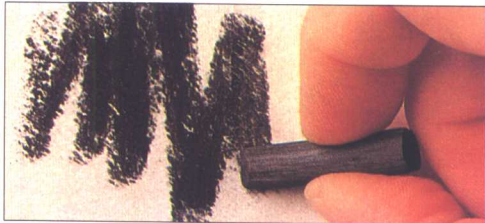

图36 将炭笔尖端磨成斜面,就可以画出表现不同强度的粗线条。

37

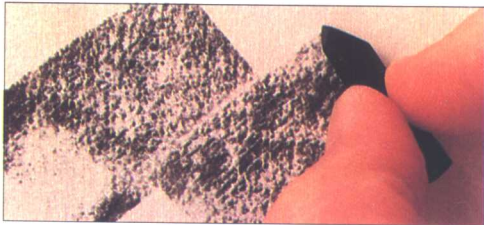

图37 取一小段炭笔,用其侧面即可绘出宽线条,使作品产生中间色或渐层的效果。

38

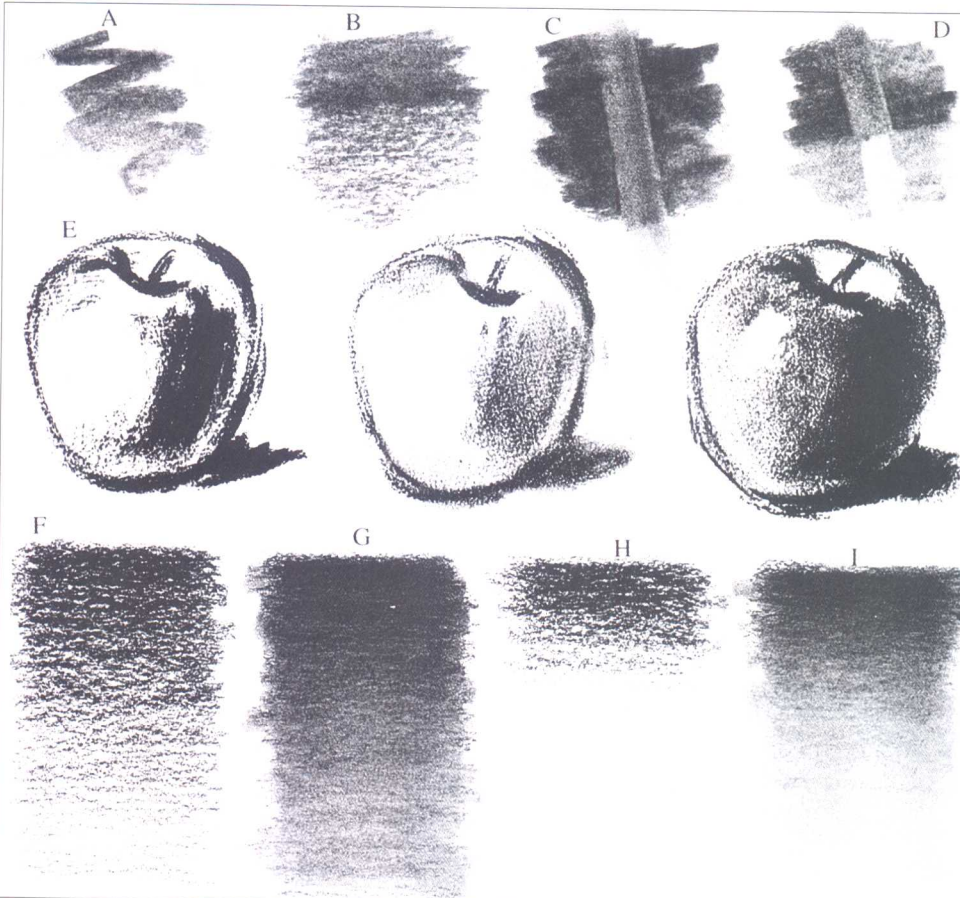

图38 炭笔是不太稳定的素材,如A容易以手指擦掉,或用力吹便可以造成如B的效果。像C则是以手指轻轻画过使其色调强度减弱,或者像D以橡皮擦擦拭,会留下一道模糊的痕迹。但炭笔在绘画方面是用途极广的材料,它能提供相当广泛的色调,如我们看到的苹果所示(E)。炭铅笔或是压缩炭棒则较稳定,且比炭条有更多的绘图功能。F是用炭铅笔画出的渐层效果,G则是经擦拭后,色泽加深而没有渐层的效果。所以应该缩小渐层的范围(H),然后再用纸笔擦拭画纸,效果如I所示。

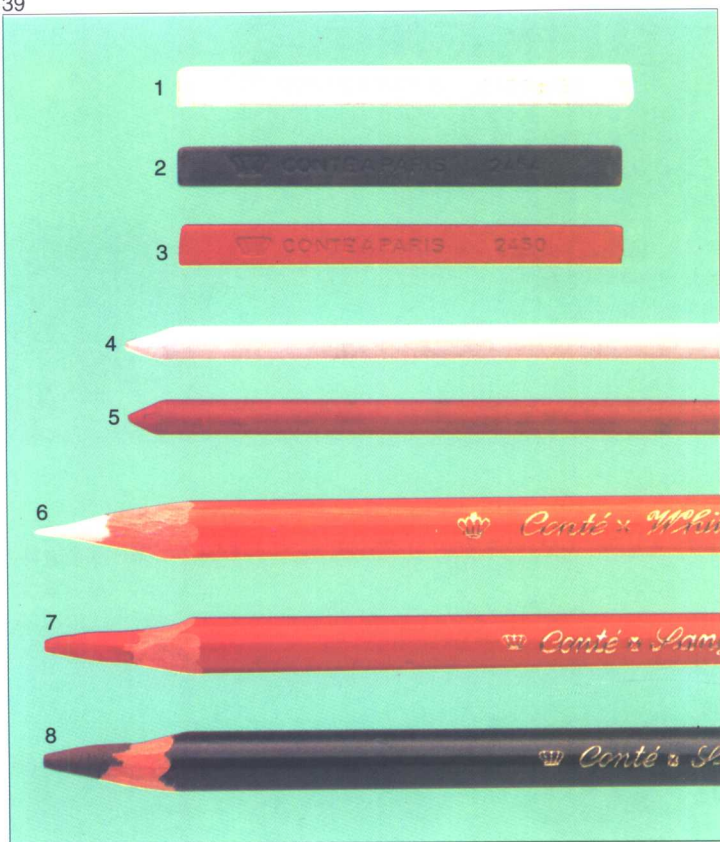
赭红色粉笔与色粉笔

白色粉笔是由石灰石有机原料提炼出来,再加上水及凝固物而制成。市面上出售的以棒状或条状居多,当然也有彩色粉笔。就颜色而言,是完全以颜料做成的笔;中间色则是以颜料混合色粉笔而成。有些牌子的色粉笔为盒装,其内多达二十四种颜色。

图 39 由上至下分别为:白色、深褐色、赭纸色粉笔,1、2、3皆为棒状;4和5为白色和赭红色条状色粉笔;而6、7、8分别为铅笔状白色、赭红色及深褐色色粉笔。

图 40 两盒附画素描用的铅笔及炭笔的色粉笔与相关工具。此图的最下面为一盒土黄色至赭红色的系列,而另一盒为特别选出的色彩系列。

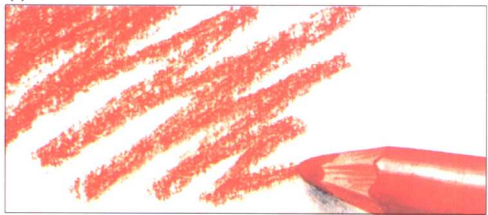
39

40

41

42

43

44

图41至图43 铅笔状赭红色粉笔能在小幅作品或需要细部绘图的作品中,作更精确的描绘(如图41)。赭红色粉笔及深褐色粉笔是很美妙的颜色组合(如图42),尤其是当同时运用在色纸并加上白色粉笔打出高亮度时,能造成最好的效果(如图43)。

图44和图45 分别于乳黄色和灰色画纸上示范三色粉彩画的作品。

45

赭红色粉笔是由铁的氧化物、色粉笔末加上凝固物制成。其名来自本身带有的红色的特色。无论是白色粉笔、赭红色、深褐色粉笔,或是其他色粉笔的基本色,如群青和橄榄绿,都是做成像铅笔和5厘米棒状的样子。

文艺复兴时期的画家所使用的最著名的方法,是在色纸上用赭红色或深褐色或黑色炭笔来画素描,再以白色粉笔加强阴影及光亮区域。

鲁本斯以及17世纪和18世纪的画家都常常使用这种方式。法国人称之为三色粉彩画。

笔、竹管笔与画笔

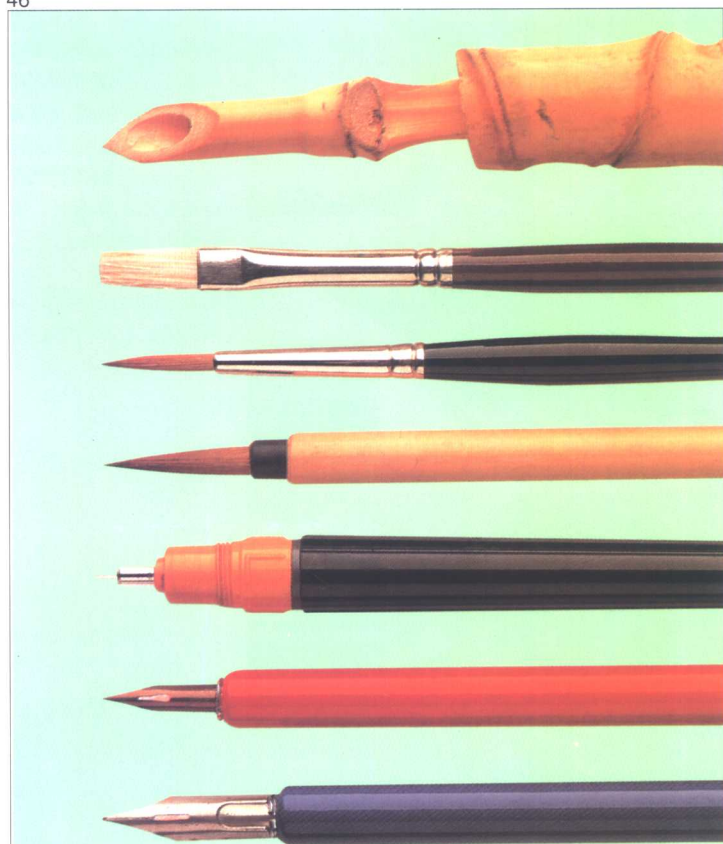
我们所购买的墨有固体(呈棒状)也有液体状的(瓶装)。棒状墨为水溶性,用在以画笔为工具的薄涂素描上;液状墨水可通过画笔或竹管笔、鹅毛笔管来使用。然而,墨也有不同的颜色。

金属尖笔是最常被使用在墨水素描的工具,其可套上一个木制的笔杆,而且笔尖可以替换。

以貂毛或獾毛制成的3号至6号画笔是最好的墨水画笔。而比前两者较硬的猪毛制成的画笔是值得推荐的一项创造擦拭效果的工具。若需要更柔软薄涂用的画笔则可使用日本的圭笔。竹管笔一端削成斜面,有一个缺口,就如同一支金属笔尖端。它所画出来的线条厚度随它的切面的宽窄而有所不同,但通常都较宽。画的时候,装一点墨水在里面,然后擦在画纸上,其所产生的中间色质感,是别的画笔所画不出来的。

最后,如果想描出一些等粗的线条,你可以用针笔,这种笔不但有自动补充墨水的装备,还可以更换笔头。

46

47

图 47 和图 48 素描用笔尖及专用的墨水瓶。若要溶解墨或稀释,一定要用蒸馏水。

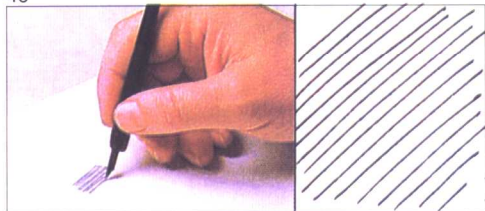
48

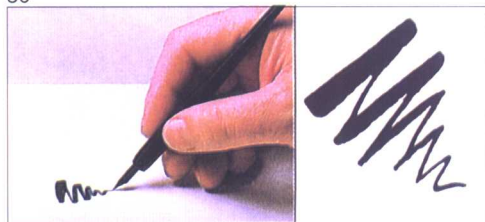
图 46 各种钢笔墨水画和鹿毛制的画笔。日本圭笔、针笔、附笔杆的金属笔尖、墨水笔。

49

50

51

52

54

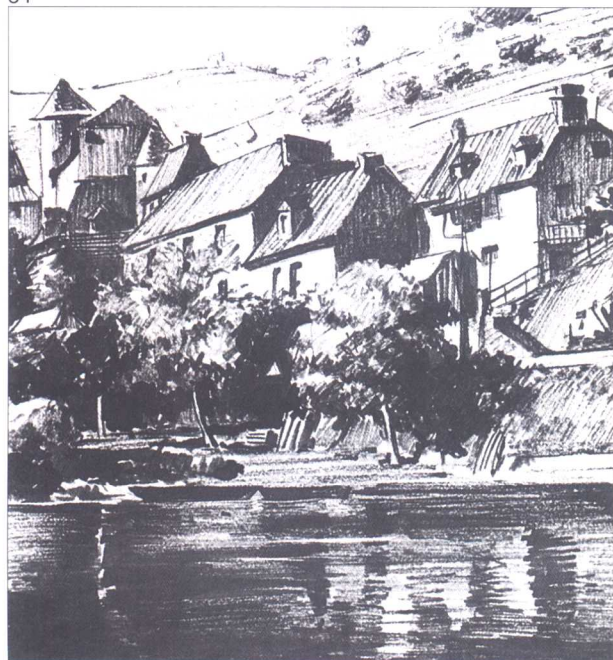

图49和图50 如果要描出细或中等的线条,手握笔的方式应放于正常握笔写字的位置(图49);若想产生粗线条的效果,手握笔的角度就要更大一点(图50)。

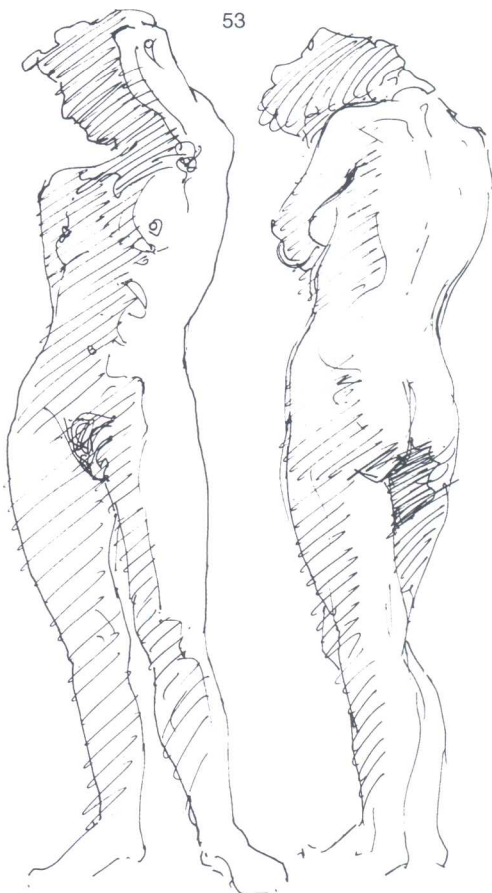
图51 像此画是先铅笔描图,然后用针笔画出同等粗细的平行线。另外,依据阴影的程度用金属笔尖来加厚线条。

图52 此图先用金属笔尖描轮廓,另外再用干画笔在细或中颗粒的纸上,绘出阴影的部分。

图53 以墨水笔完成的裸体画。

图54和图55 (左图)利用竹管笔及以水稀释的墨完成此素描。(右图)这幅钢笔素描是在一张粗颗粒的纸上,用墨与画笔完成的。

53

55

色铅笔

你可能会感到惊讶，一些伟大画家的大作皆是以色铅笔完成，但这是千真万确的。色铅笔能创造出用其他种类的画具所绘的相同品质的画作。对于初学者而言，色铅笔是帮助初学素描者学习如何选色、组色、混色的理想工具。这项技法并不像画笔、竹管笔或调色刀使用时造成不知所措的情况，也不像一些如水彩、油画那种较困难的技法，需要对于水、油和颜料的混合有某种程度的认识。

接下来看看色铅笔的样式、等级和品质。这些棒状铅笔都是在外表涂上蜡、油漆，并以木质物包住。最常用的是盒装12色，而其他还有高品质的，像一盒有12、24、36、40、60、72、80色等不同的色彩。

图56 分别为纯色铅笔芯。

图57至图59 图57为盒装色铅笔，共80色；图58为盒装色铅笔，共30色；图59为盒装色铅笔，共72色。

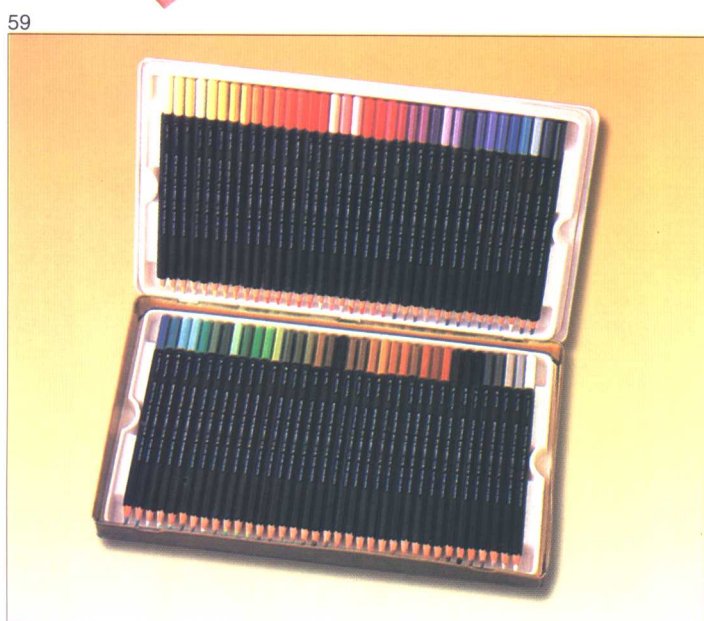
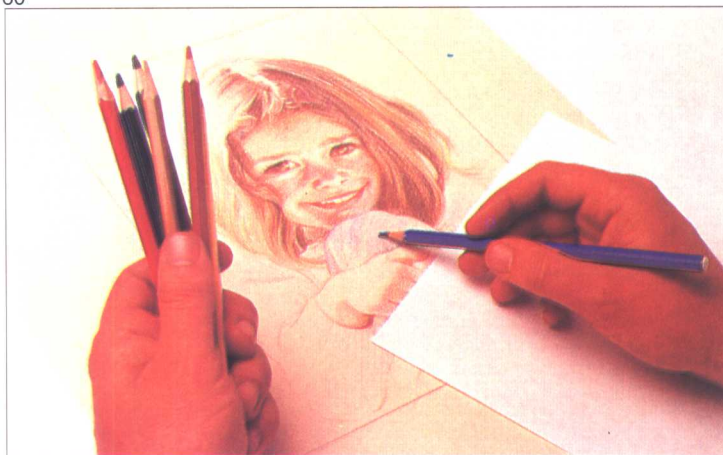
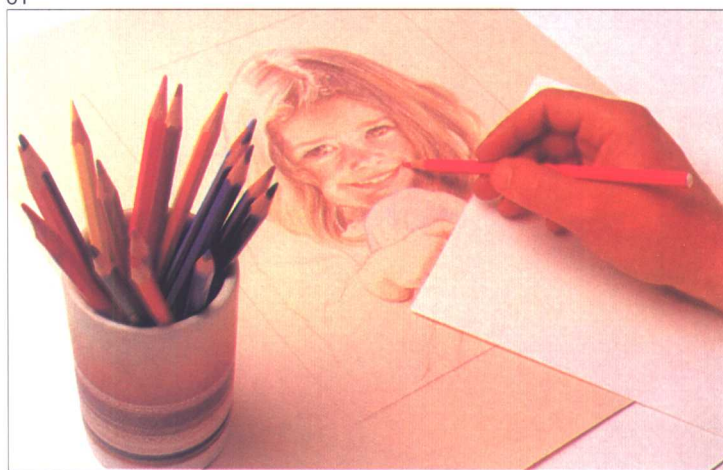

图60和图61 在使用色铅笔作画时,另一只手可握着同色系或你最常用的笔,或者将常用的笔放在笔筒中,摆在旁边以方便取用。

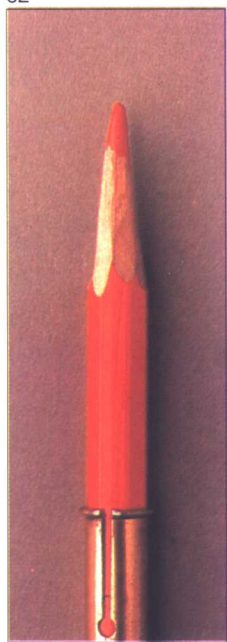
60

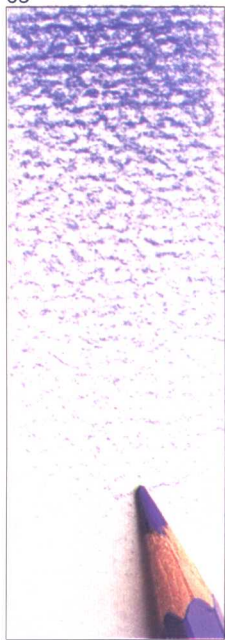
61

62

63

64

图62 由于笔变得较短时很难正常地掌握,此时若以笔夹夹住,则可物尽其用。

图63和图64 水溶性铅笔的范例。图63是在干粗颗粒水彩用的画纸上,以水溶性中间蓝色铅笔画出的渐层。而图64则是用湿画笔涂在同一渐层使其稀释的效果。