

第一章：准备工作

高度的敏感性	1
目的意识	2
充满活力的线条勾画	3
视觉再现的力量	4
运动知觉	5
身体感觉	6

画笔触碰纸面时的敏感性和绘画中辨别细微变化的能力是素描绘画过程中最为重要的构成素质。这些都是艺术家所应具备的必要的基本条件，但是因为它们的精致和耗心费神，也显得复杂而富有挑战性。将大量的精力投入到通常被当做是功利主义的行为中，本身就是一种挑战。集中精力于运用画笔在画纸上圈圈点点这样的固定模式，需要你暂时从周围充满刺激的环境中解脱出来，把注意力都集中到简单的直觉体验上。绘画需要积极和有目的的参与与投入，就像永恒的罗马谚语“把握今日”所说的那样。它是一个劝诫人们积极挖掘、体验和拥抱每一个瞬间的简短忠告。聚精会神的直接体验存在于绘画的整个过程中。

高度的敏感性

千里之行，始于足下。

——中国谚语

罗马的谚语也同样暗指了素描绘画与中国禅宗信条之间的关联。禅宗与素描都涉及鲜活、直接的视觉。它们也有同样的共识，那就是：如果并且当你留意和确定自己的所作所为，精彩与美丽就可以通过简单、固定的行为获得。素描绘画，就像参禅，是积极、投入并且有目标的行为。

素描绘画要依靠建立在触觉和视觉体验上的高度敏感性，特别是通过简单、固定的方式获得的触觉和视觉体验。开始学习素描时，明白这样一点非常重要，那就是素描的所有影响力首先就是由组成素描的符号和线条自身的质量、变化和敏感度决定的。明白、敏感地掌握线条勾勒的特征和纸张表面的质地，这是决定素描生动性的重要因素。由素描作品刺激产生的视觉兴趣首先在于作品的清晰、充满活力、富于变化和节奏，以及最为直接的构成线条。线条正是因为能够体现、保存并且沟通素描绘画行为本身的知觉体验而变得富有意义。在素描绘画中，最初的内容总是线条本身。

关于花朵的布道

据说佛陀乔达摩·悉达多决定在他的一次布道中使用一件道具，也就是一种参禅的工具。走到一个山坡上以后，他静静地拿起了一朵花。下面人群中除了摩诃迦叶尊者以外的每个人都在等待着他开口说法，只有摩诃迦叶尊者露出了微笑，他已经领会了佛陀想要表达的意思。佛陀走到微笑着的摩诃迦叶尊者面前，把手中的花交付给他，并赋予他无上的荣光和权力，成为禅宗最早的传播者。（摘自《万里任禅游》）

美丽是对生命的狂喜的一种表达。

——约瑟夫·坎贝尔

没有生命的艺术只能是件乏味的东西。

——亨利·詹姆斯

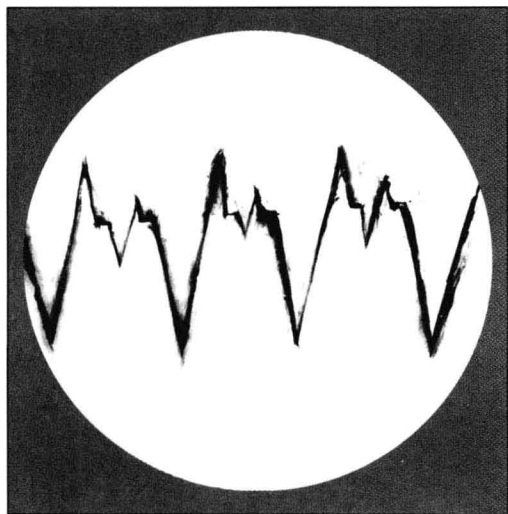

图1.1：示波器，作为监控病人重要生命体征的医疗器械，反映出生物有机体能量的波动和非常规状态。在素描中，线条质量的波动也与能量和活力的投注密切相关。

“素描的所有影响力首先就是由组成素描的符号和线条自身的特征、变化和敏感度决定的。”

确定一个生命体是活着还是已经坏死，测试对感官刺激的灵敏度是率先采用的一个很好的手段。健康的肌体对刺激有反应，坏死的肌体却没有。因此，你从多大意义上讲还活着，很大程度上可以从你对感官刺激的接受和反应情况进行衡量。这两条生命活力的指示剂反映了你对生活的体验程度。它们在你目前进行的素描绘画研究中同样是非常重要的因素。线条的变化与生物体中活力和能量的波动密切相关，就像医院里一台正在实时监控一名病人重要生命体征的示波器上不断变化的信号一样（图1.1），线条从粗到细、从亮到暗、从尖锐到平缓、从粗糙到平滑，这些变化可以为我们感知一幅精心绘制的素描作品带来启发。在绘画过程中投注的体力劳动在素描作品的线条中都会有明确的记录和显现。素描绘画一旦完成，线条就变成了一种媒介，细心的观赏者可以通过对它们的重新组合而感知线条的变化、力量、节奏和特征，体验绘画行为最初的感受。

对素描中线条的变化、力量和节奏的最初涉及并不仅仅是一种隐喻。无论真实还是想象中的视觉刺激，都能影响个体的精神和肉体。印度托钵僧（印度的苦行修道者，以其严酷的精神戒律著称，图1.2）能够通过强烈的观想使肉体的某部分功能发生变化，然而西方的科学长久以来却不能使人自主地控制意识。在一次示范中，一名僧人通过聚精会神的观想使一只手的体表温度升高而另一只手的温度却降低。他想象自己的双手分别握着火和冰，这种感觉如此之真切以至于身体随之起了变化。托钵僧通过非凡的观想方式达到对通常被认为是“无意识”功能的控制，我们也有类似的经验和体会。眼泪、寒战、汗湿的掌心、鸡皮疙瘩、脸红、胃痛、头痛、心跳加速、定向力障碍，或者对幸福、安宁的感受等都是对内化影像的常见反应。伴随我们的肌肉、韧带、关节和器官的明显反应，这种对视觉刺激的反应能力，实际上也是审美学敏感的核心关键所在。

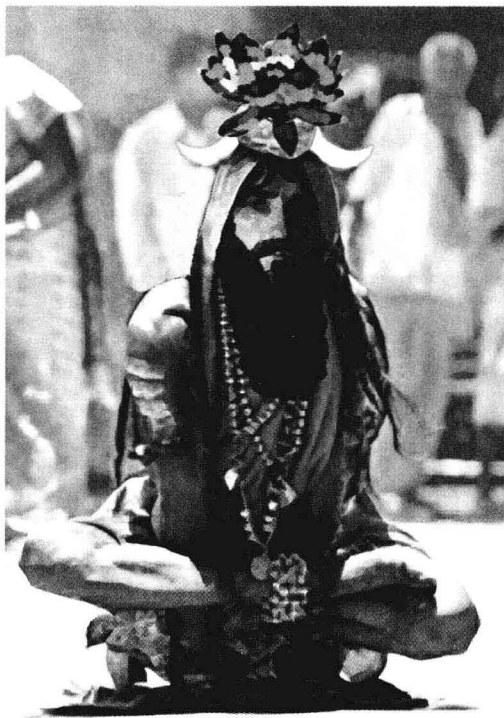

图1.2：苦行僧，印度苦行修炼者或者禁欲主义者，是依靠施舍度日、精神戒条尤为严格的一群人的最早发端。他们奉行极为严格的养神法，包括禁欲、睡眠剥夺、禁食等。

“苦行僧”一词，就来源于阿拉伯语中含义为贫穷的字眼。然而，这个词语也常用来指那些居无定所的印度巫师。他们声称当自己神志不清时具有超自然的能力，那时候他们能表演印度绳术（攀爬上一根没有任何支撑的绳子）以及悬浮。而这些所谓的超自然能力，则是表演的成分多于精神的成分。

图1.3：线条的变化（线条的粗细、深浅、方向）在观察者的身上能产生真实的物理感受。人类的眼睛能够被流畅的线条表现出的粗细变化、密集程度以及运动方向所吸引。线条的变化越多，它们就越有魅力。当相同的线条变化被熟练地运用到一张写实图画中时，对图画中物体的认知增强了视觉体验的愉悦度。

kinesthesia：名词，运动感觉，动觉；
肌肉运动知觉

除去天生因素，智力从很大程度上讲就是一种独立、勇气和生存的功能发挥。

——埃利切·弗罗姆

内化的影像产生肌体的物理知觉，这可以同时生物学术语（运动知觉）和心理学术语中予以探讨。这些知觉可以如此地强烈，就像我们回想起高速公路上遇见的某位邻家女郎时感觉心跳加速一样。这些知觉也可以如此地细微，就像感受炭笔在绘画表面上运动时画出的流畅线条一样。

也许是因为本身如此简单，线条成为了触发运动知觉并传递到我们的肌肉和关节的最为直接和有效的视觉方式之一。当我们的目光随着线条流转时，我们内化了运动、速度、活力、加速、厚重感、节奏以及肌理等非常真实的感受，同时也体会到了伴随这些感受而来的愉悦和兴奋（图1.3）。当我们说出对素描的“感觉”时，所指的正是这些感受而不是某些含糊的冥想。

要培养这种鲜活的敏感性并且将之变成一种可以留存并分享的固定形式，素描绘画是独辟蹊径的有效而且可以实现的方式。恰好这也是本书关注的主题。

世界真正的神秘在于可见的部分，而非不可见的。

——奥斯卡·王尔德

触发运动知觉

想象刺激产生的物理知觉的力量常常令人惊讶。这并不罕见。当你坐在火车上感觉你的列车在向后运行时，不料实际上竟是旁边轨道上的列车在向前运行。伴随视觉错觉而来的是物理运动的真实感觉。这种虚幻的感觉在观看宽银幕电影时也能体会到。观众站在房间中央，360°的环幕电影被投射到墙上。这种电影院中有一排排的扶手，供观众抓握以保持身体平衡，因为他们通常会前后摇摆，尽管是他们自己在随着银幕上的图像运动。

第二章：材料

素描绘画工具	7
木炭绘画工具	8
工具的维护和保养	9
其他工具	10
绘画纸张简史	11
关于纸张的专门用语	12
擦子	13
物品清单	14

为了培养高度的敏感性，增强对素描绘画过程中线条勾勒的控制能力，我们建议你在开始着手素描绘画时认真选择绘画材料。尝试各种各样的绘画工具和纸张表面毫无疑问是长期从事素描绘画不可缺少的部分。然而，试着了解某一种绘画工具在某一种纸张表面产生的效果就已经够你忙活了，特别是你还得同时专注于一大堆绘画技巧和大量的绘画理论。为了让问题变得尽可能简单，本书中的每一课都采用炭化笔这种绘画工具，使用新闻纸这种绘画纸张。这两种材料价格适中，特别适合用来画素描。如果你有足够的精力和热情，我们认为，只有在领会了本书课程中提及的技巧和理论，并且掌握了使用炭化笔画线条的技巧以后，你才可以尝试使用其他的绘画材料。

缺陷不是软弱的根源，而是艺术力量的真正来源。

——恩斯特·贡布里希

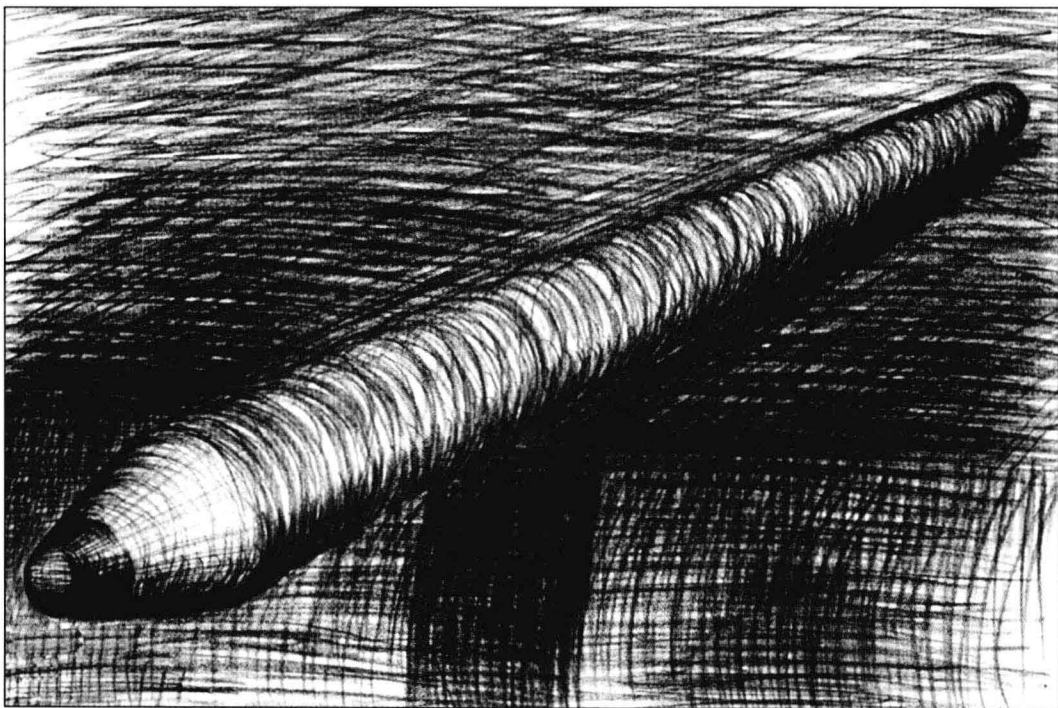

图2.1：炭笔中包裹的材料是木材制成的炭。其名称来源于中世纪的一个单词charren，其意为燃烧。要制作成笔芯，木柴燃烧后的炭还要与黏土（增加硬度）和黏合剂（让炭黏合在一起并能附着在纸张上）混合。

炭笔据说是最古老的素描绘画工具，以许多种不同的面貌出现。炭条由干燥的木炭（木材燃烧后形成的物质）构成。它虽然干燥易碎，但很容易在各种表面上画出痕迹。最高档次的炭条是葡萄藤炭条。它纤细而质地平滑，适合速写并体现细微的差别。但是，由于其色彩暗淡并且不能永久保存（容易从纸张表面脱落），使它未能成为素描绘画的常用工具。

注意

千万不要让你的炭笔掉到地上

●炭笔非常易碎，如果掉到地上，里面的炭会摔得粉碎。

●如果用手动卷笔刀削炭笔，很容易折断笔尖。通常炭笔是用锋利的小刀或者美工刀削的。（在你用一把锋利的小刀削笔时要特别注意——让刀刃的方向远离你身体的任何部位。）质量好的电动卷笔刀也可以使用。

●一些用纸张包裹的炭笔有一条沿着木炭铺设的细线，拉动细线就可以露出更多的笔芯。通常这类铅笔是不需要削的。

葡萄藤炭笔在素描绘画中的局限性恰恰成为油画绘画中的优势，因为很容易就能将它从画布上擦除，很好地防止了木炭与油画颜料混合。与此相比，炭精条却是用途甚广的素描绘画工具（图2.1）。它由炭混以不同比例的黏土和黏合剂制成。其中的黏土越多，炭精条就越硬。黏合剂帮助炭精条中的各种构成成分牢牢地附着在纸面上，使黑色显得更加丰满。炭精条通常用木材或纸包装后制成铅笔，也可以直接做成圆柱体或长方块。

石墨（来源于希腊语graphein，意思是“写或画”）于1564年在英格兰被发现。开始它被当做铅的一种，用它制成的笔也被指称为铅笔。这种普遍的误会存在了近五百年。直到1795年，一个叫尼古拉斯·孔泰的法国人将之制成木质外皮包裹的铅笔后，石墨才成为素描绘画中常用的工具。同炭一样，石墨也添加不同分量的黏土以形成不同的硬度和黑度。其硬度从最黑最软的8B到中等硬度的HB和F，10H则是最硬并且颜色最浅的。

同大多数的素描绘画工具一样，不

同厂家生产的石墨铅笔有不同的特征。石墨笔可以是没有经过包裹的长方形长条，可以是非木材包裹的长方形笔，也可以被研磨成粉末状，使用时直接涂抹在绘画表面（图2.2）。

孔泰蜡笔也是孔泰发明的一种由石墨与黏土制成的长方形的硬蜡笔。这种蜡笔有黑色、白色、灰色、橙红色、黑褐色和一种很暗的褐红色。根据硬度不同也区分为HB（较硬）、B（中等硬度）和2B（较软）。孔泰蜡笔是一种非常光滑并且用途广泛的绘画工具。

纸张有多种尺寸、重量和表面质地，通常用棉花或者木材的纤维制成。碎布优质纸用棉花纤维制成，用途广泛并且耐久性好。如果使用非酸性的绘画工具并远离化学污染的话，它的保存时间最长。用木质纸浆做成的纸张较为便宜，如果在制作过程中经过了化学处理，也具有较好的耐久性。新闻纸是最便宜的纸张，用未经化学处理的木质纸浆制成，非常容易发黄变质。

其价格和表面质地使之最适合初学

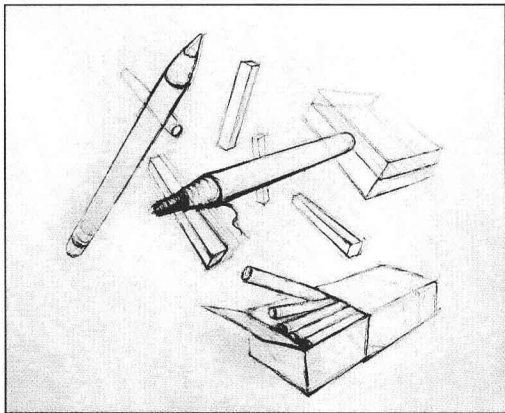

图2.2：尼古拉斯·孔泰对世界素描绘画的贡献包括制作了纸外皮包裹的石墨铅笔，发明了由黏土和石墨混合制成的长方形的蜡笔棒（孔泰蜡笔）。

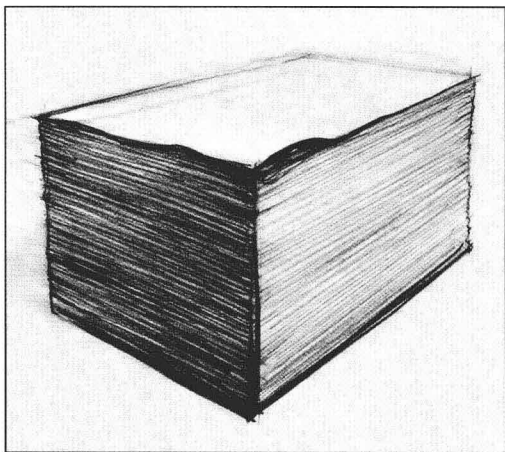

图2.3：纸张的重量是以500张（1令）17英寸×22英寸纸张的分量进行衡量的。

关于纸的简史

“纸”一词来源于“纸莎草纸”，它是公元前2400年左右为古埃及人首先采用的书写和绘画载体。它由捶打交叉叠放的纸莎草茎形成的纤维制成。公元前2世纪左右，在小亚细亚产生了采用动物表皮制造的替代品。最初被称作犊皮纸的纸张，现在叫做羊皮纸，它用处理过的动物幼崽表皮制成。将大学毕业证书称之为“绵羊皮”的习惯反映出中世纪羊皮纸作为书写载体的广泛应用。同我们现代使用的类似的纸张发明于公元105年的中国。但其后的近700年对世界上的其他国家而言，这项技术一直是一个秘密。直到阿拉伯人的传播，才将该项技术传到了中东地区。造纸的过程包括把植物放到纸浆池中分离出独立的纤维，然后平摊在纸筛上晾干。摩尔人于公元12世纪把造纸术带到了西班牙，并逐渐传播到欧洲各地。美国的第一家造纸厂于1690年在费城建立。

者使用，但你必须记住，当它暴露在光线和空气中时，其纤维中的酸性成分很容易使纸张变黄变质。新闻纸的色调是暖灰色，表面有光滑的，也有稍微有点粗糙的。

纸张的重量通常指500张（1令）某种17×22英寸大小的纸张的重量（图2.3）。轻的有13磅（分量很轻的喷墨纸），重的达400磅（厚重的水彩画用纸）。

纸张的表面有非常光滑的，也有极其粗糙的，并且还有介于二者之间的各种各样的表面质地。纸张的摩擦力指的是纸张表面的触觉。摩擦力越高，纸张摸上去就越粗糙。摩擦力非常低的纸张，甚至墨水在上面都很难留下印记。中等摩擦力的纸张表面较为适合使用木炭和色粉进行绘画。冷压纸张较为常见，表面粗糙程度适中，吸收性好，适用于采用各式各样的媒介绘画。粗糙纸张显然表面比较粗糙，大多适用于水彩画或墨水画。热压纸张硬挺光滑，吸收性较弱，特别适合用钢笔或较硬的铅笔进行细节描绘。

文件纸指的是一种可以用来书写、影印和绘画的纸张，在重量、组成成分和表面质地上有多种变化。这类纸张通常是冷压的，用铅笔和墨水笔在上面进行绘画都能达到很好的效果。这类纸张作为素描绘画纸而言适用于大部分较为干燥的绘画媒介。布里斯托尔纸是将两张或更多的单层纸叠加在一起制造出来的（图2.4）。每增加一层就使纸张的分量更重，坚韧性更强。这类纸张可以采用碎布或木材为原料，但通常经过化学防腐和漂白处理。纸张表面因冷压或热压而有所区别。布里斯托尔纸张通常一叠一叠地出售，适用于大多数绘画媒介。炭画纸（粉画纸）的表面粗糙度适中，专为使用较软的炭笔、蜡笔、粉笔绘画而设计。绘图板指的是将绘画纸黏合在某个坚硬的背板上形成的绘画材料（图2.5）。就像纸张一样，绘图板也有不同的质量和表面质地。有些纸张还添加了不同比例的碎布纤维或者经过化学处理的木材纤维。这样做既能增加纸张的耐久性，又能降低纸张的造价成本。

类似于我们今天使用的擦子，在18世纪末期才开始盛行。令人讶异的

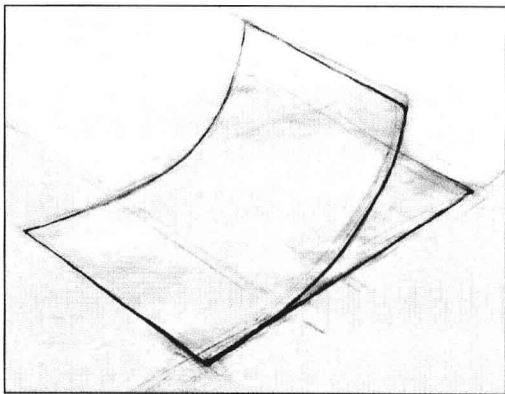

图2.4：布里斯托尔纸张是将两张或更多单层纸黏合在一起制成的。单层纸上的纤维按照一定的方向和角度彼此契合在一起，从而使这种纸张拥有良好的表面稳定性。

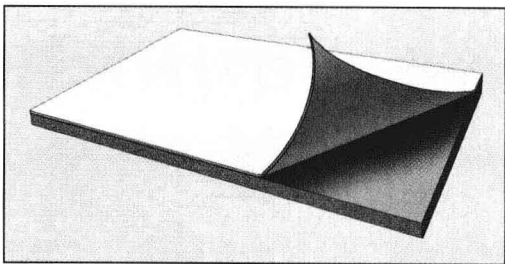

图2.5：绘图板是将一张绘画纸粘贴到一个较为坚硬的背板上而制成的，它的厚度通常介于14到28张单层的文件纸之间。绘图板通常被用作商业制图，因此坚硬的背板常常用不能永久保存的木材纤维制成。随着绘图板在美术领域的应用日益普遍，制造者们开始使用塑料材料做背板，再在上面覆上一层纸或者塑料。虽然同木材背板制成的绘图板相比，塑料背板的绘图板有更多的优点，但是它同样也不能永久保存。因为其核心成分为聚苯乙烯或者聚苯乙烯的变体，随着时间的推移将会自然分解并且据说还会释放出酸性物质。

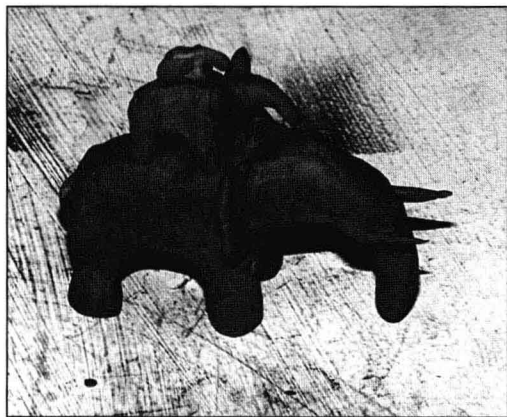
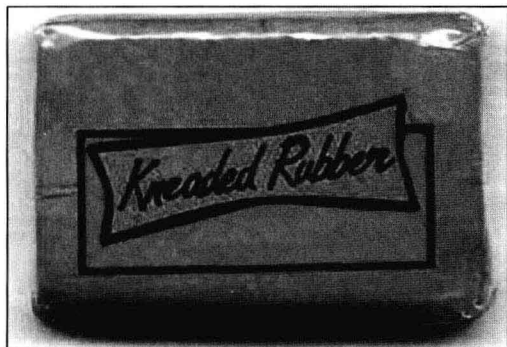

图2.6a-b：新闻纸较为柔软，要擦除柔软表面上的痕迹，需要用柔软的擦子。特软擦胶不仅非常柔软，并且还很容易被揉捏成各种形状，在需要精确擦除时非常好用。由于特软擦胶具备可塑特性，因此也是展示立体物品的良好材料。用它捏成的立体物体能够用来作为素描绘画的对象。

是，在此前差不多200年，人们就已经发现了橡胶能用来擦除纸张上的铅笔印记。在那之前，最为常见的擦子是去掉皮的白面包。

现代的擦子有许多种成分，包括橡胶、人造橡胶、乙烯基、轻石和硫化石油。硫化石油是将石油进行硫化处理后的产物，它使擦子在使用时能产生所需的“碎屑”。

特软擦胶（橡皮泥）在擦除新闻纸上的炭笔印记时最为好用（图2.6a）。特软擦胶能够毫无残留地吸收炭笔印记粉末。因为它既不会产生碎屑，也不会磨损，因此可以使用很长时间。一个更为有用的优点是，它能被随意塑形以满足精确擦除的需要。然而，当需要擦除大面积的印记时，特软擦胶的作用就不那么明显了。当擦胶的表面布满炭粉时，像揉面团一样揉捏一下，它就能恢复吸收炭粉的神奇能力了。但特软擦胶最终也会失去作用，不能再吸收炭粉。此时，它显得异常脏污，不能擦除任何印记，反而还会留下黑色的污迹。

画家常使用的另一种类型的擦子是

物品清单

18×24英寸的新闻纸两叠（共100张）；

画板1块；

用于固定纸张的大夹子2个；

较软或者非常软的炭笔6支；

木炭条1盒（至少4根）；

擦子2块：特软擦胶一块，纯胶橡皮一块。

推荐：“艺术家”品牌的画架。（相对较为耐用的款式价格在150美元到250美元之间。）

更多关于画架的信息，可以按照本书304页提供的网址查询。

绘图橡皮，它是用柔软、粗糙的橡胶颗粒制成的（图2.7a）。同特软擦胶类似，绘图橡皮在纸面上擦除印记时非常轻柔。它非常适合擦除纸面上的大面积炭笔印记。而绘图橡皮的弊端在于，它在擦除时的精确度不够。

绘图橡皮在使用时会产生碎屑，留下大片的橡皮屑。除尘刷在扫除这些橡皮屑时非常有效（图2.7b）。

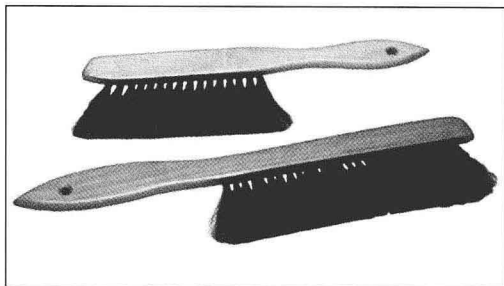
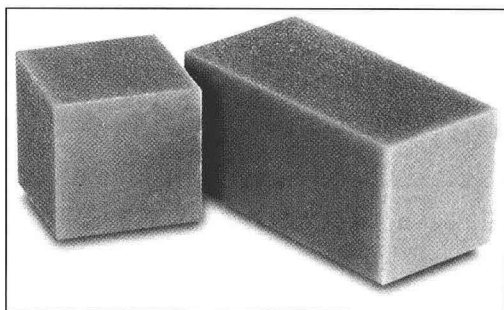

图2.7a-b：另一种柔软的擦子是绘图橡皮。绘图橡皮使用时较为轻柔，适合擦除大面积的印记。由于它同时也留下了大量的碎屑，因此你或许需要使用除尘刷来清除画面上的橡皮残留。

第三章：绘画技巧

预备姿势	15
舞蹈轨迹	16
逐步后退	17
让你的眼睛保持清醒	18
固定的绘画位置	19
竖起画板	20
绘画握笔姿势	21
握笔姿势的变化	22
放置画板	23
手臂动作的流畅	24
线条的变化	25
起伏的线条	26
为线条而线条	27
线条绘画练习	28

虽然我们的教育主要采取写和说的形式，但不是所有的知识都能用文字来表达。画家、舞蹈者和神秘主义者发展了智力中非语言的那一部分。

——罗伯特·奥斯汀

素描绘画工具和纸张的选择、纸张的摆放、握笔的习惯、绘画时身体的姿势等都会直接影响你将要开始的绘画。这些环节常常被忽视，但从最终完成作品的整体感觉而言，它们实际上是很重要的因素。因此，我们要花一些时间对它们进行逐一解释。鉴于前面对绘画的工具和纸张已经进行了介绍，我们直接开始讲述绘画的技巧，这些技巧将帮助你认识后面章节中要实现的教学目标。

绘画是一项躯体运动，就像与它神似的舞蹈一样，需要极其专注的注意力和大量的体力消耗。绘画和舞蹈都是活力和运动的直接表现，都需要其从业者明白如何掌控这两种元素并将它们用艺术的语言和形式表达出来。正因为其相似性，绘画和舞蹈经常借助彼此的手法和特征来描绘或刻画各自的对象，这一点也不令人惊讶。

舞蹈者的“路线”和“流动”类似于素描中线条的“节奏”和“运动”就是它们之间这种紧密关系的明显例证（图3.1）。在舞蹈者中，不会有人对毅力、肌肉状态、适当的技巧等因素的价值和重要性产生怀疑。然而在绘画者中，这些因素却经常被忽略。绘画也需要良好的姿势，需要张弛有道、充满活力的姿态，需要大量的体力倾注和消耗。

我们认为，在完成本书中列出的训练作业时，站在画架前是最好的绘画位置。因为站着比坐着更容易激发活力。站着可以使身体处于较为紧张的状态，肌肉显得有些紧张并且稍微有点不舒服，但却非常有必要。因为这样可以让我们思想和眼神集中在手的运动上。最近，人们开始异常关注身体活动作为一种方法，在提高工厂和公司中工人的专注程度、精力和生产力上的作用。身体活动对提高绘画中的注意力也同样有效。当你站着的时候，你的整个身体都在发挥作用。这个姿势使你的感知器官处于敏感和随时准备做出反应的状态。

素描绘画建立在运动的基础上，如

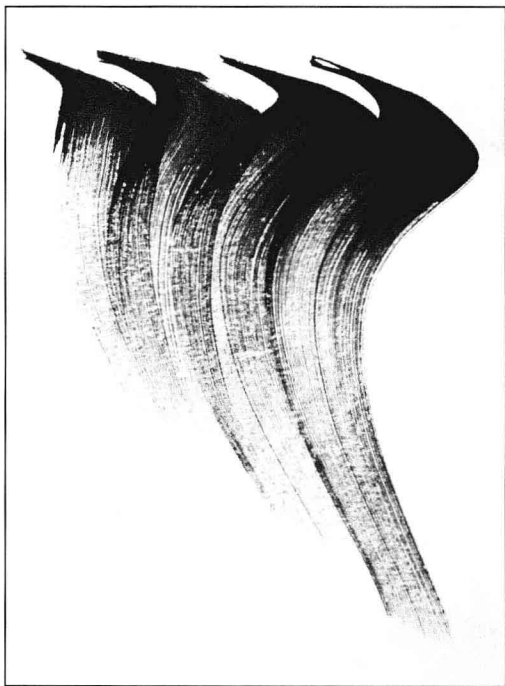

图3.1：一段舞蹈、旋转的路线能够捕捉并且传递情绪和精神的细微变化，这些变化也同样能在绘画的过程中得到体现。

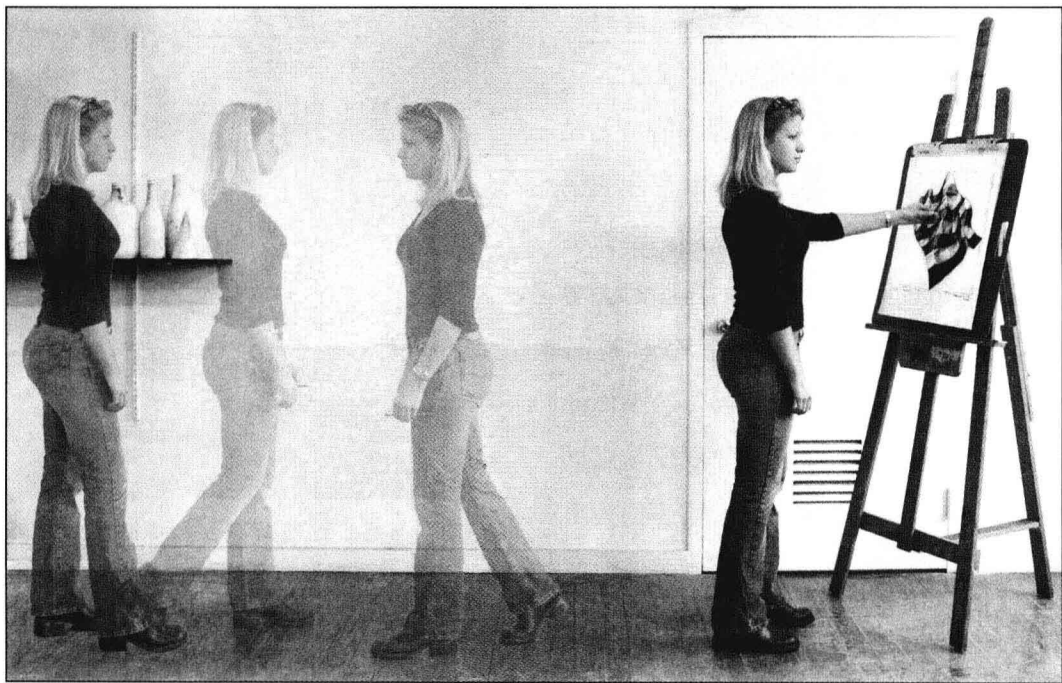

图3.2：从画架位置向后退几步可以改变你的眼睛和画面之间的位置关系。这种变化使你拥有了全新的视角，可以帮助你辨别画面中失真和欠准确的地方。

如果你觉得太累，不能承受素描绘画所消耗的体能，可能是因为你太疲倦而不能保持必须的高度知觉敏感性。

站着绘画也可以让你更自如地从画面位置向后退（图3.2）。这种相对位置的简单变化使你能够用一种全新的眼光观察和衡量自己的作品。从画面位置向后退几步，不仅仅是一种体力上的运动，更可以缓解眼睛由于长时间处于相同状态而产生的视觉疲劳和麻木。