

军地俱乐部丛书

总策划：金永吉 主编：金东云

APPROACHING SKETCH
AND IMPROVEMENT

素描

入门与提高

金东云◎编著

蓝天出版社

★ 军地俱乐部丛书
总策划：金永吉 主编：金东云

素描 入门与提高

Approaching Sketch
and Improvement

金东云◎编著

 蓝天出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描入门与提高 / 金东云编著. —北京: 蓝天出版社, 2009. 11

ISBN 978-7-5094-0286-3

I. ①素… II. ①金… III. ①素描—技法 (美术) IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第213505号

出版发行: 蓝天出版社

地 址: 北京市复兴路14号

邮 编: 100843

电 话: 010-66987132 010-66983715

经 销: 全国新华书店

印 刷 中煤涿州制图印刷厂

印 数 1-5000册

开 本: 16开

印 张: 7

版 次 2010年6月第1版

印 次 2010年6月北京第1次印刷

定 价: 19.80元

序

FOREWORD

素描既是造型艺术的基础，又是一种独立的绘画表现形式。学习素描的过程不仅是对视觉物象的认知和表现过程，更是在心理上对自我重新认识的过程。通过素描的训练可以体会到自然物象的生命力与和谐，陶冶审美情操，并且能够丰富和提高人们的想象能力与创造性思维。

素描的范围极其广泛，内容也非常丰富。为了能够更加贴近美术爱好者，特别是素描的初学者，本书特别设计了“学什么、怎么学、怎样才能学好”的进阶过程。全面、系统、循序渐进地阐述了素描的基础知识和基本训练方法。从几何形体、静物、石膏像、人物头像写生过渡到人物半身像写生，并将相关知识、训练要点和写生步骤用图文并重的形式贯穿于各个章节中，以加深读者对于素描的认识和理解，切实掌握素描的训练方法。

本书选入了部分美术教师和学生的范画，同时还精选了部分国内外优秀素描作品供读者欣赏。

□ 达·芬奇 自画像

□ 康勃夫 女子肖像

目录

CONTENTS

第一章 什么是素描

第一节 概念	002
第二节 形式	003
第三节 类型	004
第四节 工具与材料	006
第五节 术语	008

第二章 学习素描的方法

第一节 学习途径	014
第二节 观察方法	015
第三节 表现方法	019

第三章 如何画好素描

第一节 形体结构的认知	024
第二节 比例关系的判断	026
第三节 透视规律的了解	027
第四节 明暗规律的掌握	030
第五节 对比关系的处理	030

第四章 素描单元训练

第一节 几何形体	034
第二节 静物	039
第三节 石膏头像	055
第四节 人物头像	065
第五节 人物半身像	074

第五章 素描作品赏析

087

第 1 章

什么是素描

本章要点

- 概念
- 形式
- 类型
- 工具与材料
- 术语

素描是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术表现形式。正如王菊生在《造型艺术原理》中所述：“语言是表达和交流思想感情的手段。造型艺术语言是美术家用造型艺术方式表达思想感情的手段，它通过造型媒介和语言手法表现出来，而造型媒介是造型语言的基础，这就是形状、色彩、空间、质材。”所以，素描就是造型艺术的一种媒介和表现手段。

第一节 概念

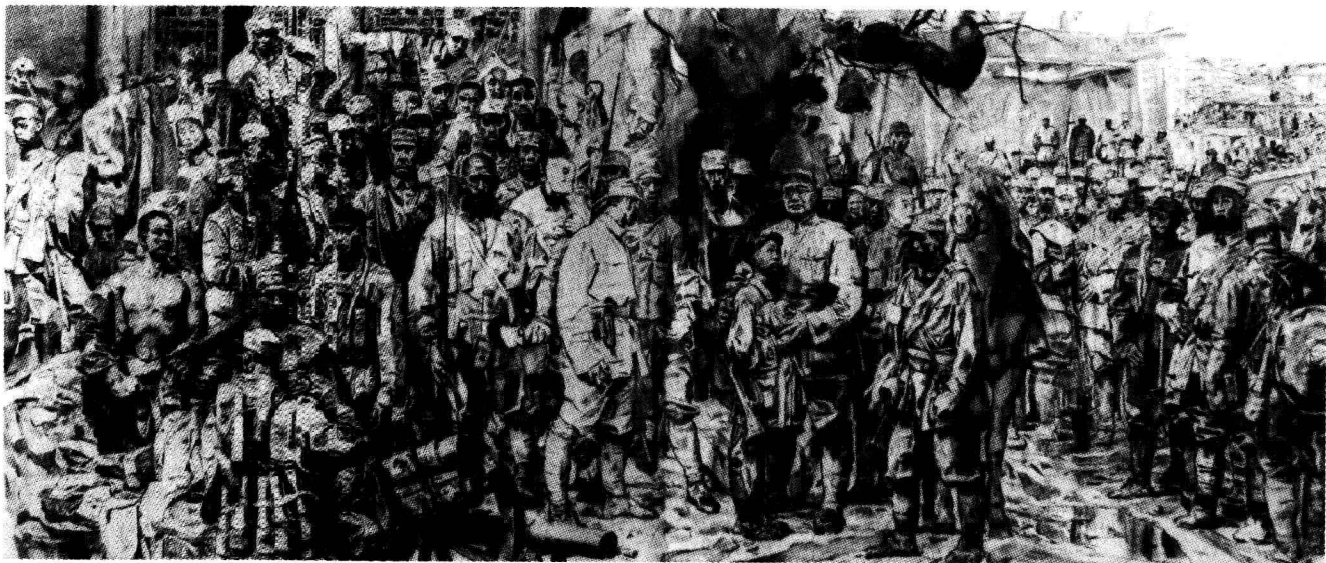
“素描”一词源自法文 (Dessin) 和英文 (Drawing、Sketch), 是我国根据绘画的特点及汉语词义翻译而来的。从汉语词义上解释, 素描可以理解为“朴素的描绘”或“单色描写”。在中国画论中没有“素描”一词, 但在《论语》和《考工记》中有“绘事后素”、“绘画之事后素功”的记载。我国传统绘画以“素”为“绘”的前提和基础, 以线造型而后加以墨色, 用线讲究结构和笔法。因此, 可以说“白描”或“线描”是中国的素描。

●素描是一种以相对单一的色彩, 运用线条或明暗来塑造形体结构、光线、质感、量感和空间感的绘画形式, 是学习绘画的重要手段。

●素描是通过多样的工具和材料 (如: 铅笔、木炭笔、钢笔、蜡笔、毛笔、墨水、颜料、纸张等) 来表现作画者的设计意图、思想情感和客观物象的绘画形式。

●素描和其他绘画形式的区别在于不是十分强调作品的完整性和色彩关系, 而是注重形体结构和表现形式的独立性。

●素描具有极为丰富的表现力, 因此, 素描也作为一种独立的艺术表现形式应用于绘画创作。

□ 骆根兴 油画《大敌当前》(素描稿)

第二节 形式

由于素描在形式与功能、艺术个性与风格等方面体现出的差异，从而使素描呈现出丰富的表现形式。

从形式上可分为：线条为主的素描；明暗为主的素描；线条与明暗结合的素描。

从功能上可分为：研究型习作素描；创意表现型素描；记录书写型素描。

1. 线条为主的素描

东方绘画形式是以线为主要的造型手段，中国传统绘画中的白描就是以线造型的典型。西方绘画多以明暗造型为主，但是对线条的研究和运用也由来已久。

以线条为主的素描表现方法不仅仅使用单线，它还通过运用线条的虚实强弱、轻重缓急等富有表现力的造型手段，概括、简约地表现出对象的形体结构。

以线条造型的素描方式，对学习素描尤为重要。学会用明确、简练的线条来概括表现物象的形体结构特征，对培养正确的观察、分析能力，通过线的变化表现出形体、结构和空间，将起到非常重要的作用。

2. 明暗为主的素描

运用明暗变化来表现在光的照射下物体所呈现的形体特征、质感及空间效果，这一表现形式是西方绘画的基本特征。

明暗为主的素描能够真实表现自然物象的状态，它是以明暗层次变化为主的表现方法和手段再现对象。学习明暗为主的素描对理解、分析形体结构和空间，掌握运用光线变化来表现物体的质量感和明暗规律有着深远的意义。这是学习素描的主要方法之一。

□ 吴道子 八十七神仙图卷（局部）

□ 安格尔 创作素描稿

□ 纳兰霍 半身像

3. 线条与明暗结合的素描

线条与明暗结合的素描表现形式,结合了“线条”和“明暗”的主要表现特点和优势,既注重表现对象的明暗变化,又强调对象严谨的形体结构关系。

这是一种线条和明暗块面有机融合的表现形式,它不过于突出明暗变化和对比,以线条作为表现形体结构的手段,用明暗来表现物体的立体空间和质量感。是以突出表现形体结构关系为主的一种造型手段。

线条和明暗相结合的素描要求具有较强的造型能力和整体控制能力,是一种比较普遍和成熟的素描表现形式。

□ 拉斐尔 圣女卡德利娜

第三节 类型

1. 研究型素描

研究型素描,亦称习作素描。这一类型的素描是通过一定的时间对表现对象进行深入的研究,对不同的对象作局部的分析,以深刻理解对象的形体结构、光影明暗、质感量感等,并加以深入表现。

研究型素描也有不要求画面完整性的专题研究,如对“结构”、“光影”、“运动”、“质量”等独立单元的专题研究。

□ 扎尔茨曼 老妇像

□ 大卫·琼斯 窗后视野

2. 表现型素描

表现型素描是一种在充分感受和理解对象的基础上,通过主观意向来表现的一种素描形式,也称做“意象素描”。这一类型的素描具有很强烈的创意性,能够传递出作者的主观思想。因此,表现型素描完全是独立的创作作品。

3. 记录型素描

这一类型是我们通常说的“速写”或“慢写”。是指在一定的时间内,使用相对概括简洁的线条或线面结合的方法捕捉和记录生活的一种素描类型。它还可以用来表达作者的思想感受、记忆。表现形式可以具象,也可以抽象或意象。

□ 阿道尔夫·门采尔 擦石板的学童

第四节 工具与材料

素描的工具和材料相对其他绘画种类较为简单，但包容性和可能性极大。由于素描的单色表现使工具和材料的运用变得更加随意，使用工具和材料的不同，在一定程度上将影响着画面的效果。

铅笔：是素描最常用的表现工具。也是初学者首选的素描工具。铅笔精确而肯定，较易修改，有利于形体的塑造和调子的深入研究。铅笔款式也很多，有木质铅笔、自动铅笔、全铅笔、扁形铅笔等。铅笔的铅芯有软硬等级区别，软硬度各以“B”和“H”来表示。硬度的铅笔数值越大硬度就越强，色度也就越淡；软度的铅笔则以数值越大软度越强，色度也越黑。初学素描者可从 HB 到 4B 之间选择比较适宜。

木炭笔：又分为炭笔、木炭条。炭笔色泽深黑，有较强的附着力，缺点是不宜擦拭。木炭条是用树枝烧制而成，质地松散，虽然色泽比较黑，但附着力较差，不宜在光滑纸张作画，作品完成后如需要保存，必须在画面上喷以绘画固定液才能保存。

炭精条：炭精条与炭笔材质基本相同，是用碳粉和黏合剂压缩制成的，常见的炭精条分为条块和圆棒形状，颜色有黑色和赭石色两种，质地较硬，附着力较强。缺点是不宜擦拭。

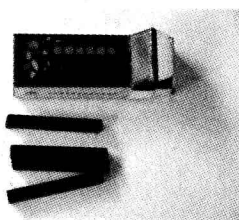
毛笔：使用毛笔和墨水画素描是中外很多素描大师常用的方法，笔墨勾勒线条、晕染明暗是毛笔素描的主要技法。用毛笔画素描的优点是线条、明暗的节奏变化丰富，具有极强的艺术表现力。缺点是不能涂改，初学者不宜掌握。

粉画笔：是由色粉与黏合剂黏合而成的，其特点是色阶丰富而柔和，附着力较好。使用粉画笔在有色纸上画素描可以获得独特的艺术效果。

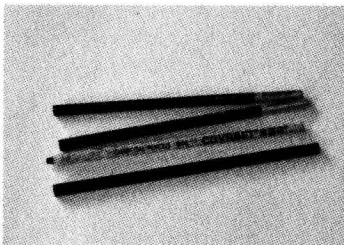
蜡笔：蜡笔作为新型的素描材料也具有很宽泛的表现领域。蜡笔是用色粉和油脂等材料混合而制成的，蜡笔的特点是软硬度较为适中，具有较强附着力和覆盖力，表现效果厚重而透明。

铅笔

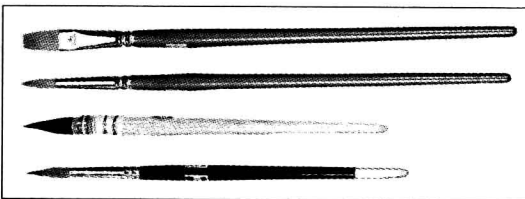
炭精条

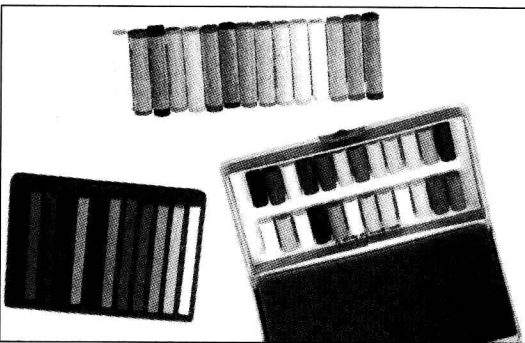
木炭笔

木炭条

毛笔

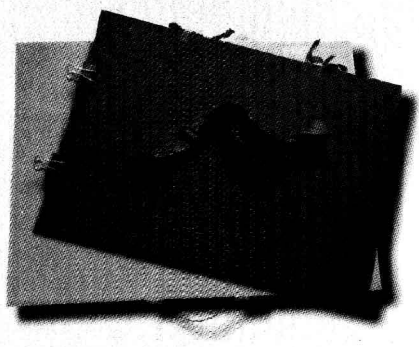
粉画笔

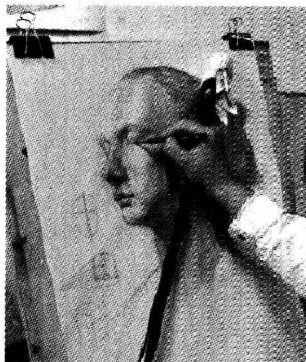
蜡笔

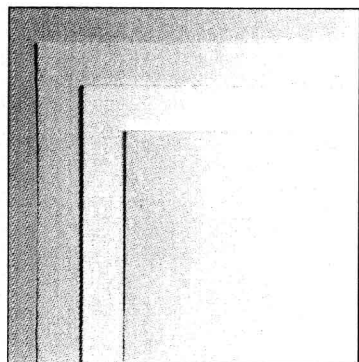
橡皮

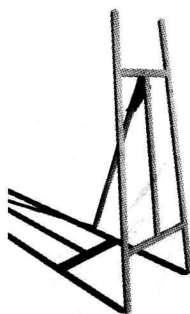
画板与画夹

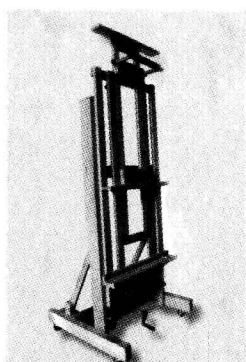
画杖

纸张

三角画架

升降式画架

除上述的笔类工具以外，还有很多可以用于素描的其他笔种，诸如传统的鹅毛管笔、芦苇管笔、竹竿笔以及现在的美工笔、钢笔、签字笔、圆珠笔、水彩笔、油画笔、针管笔等。

橡皮：素描中使用的橡皮分为绘画用可塑橡皮和硬橡皮。可塑橡皮一般适合于调整画面色调的深浅，而硬橡皮适合于完全擦拭。此外，面包、馒头、刀片也可作为素描的擦拭工具使用。

纸张：素描常用的依托材料是纸张，纸张有颜色、薄厚、纹理、质地的区别。素描用画纸要选用纸面不是很光滑，质地较好的纸张为宜，也可以根据个人需要选择用纸。常用的有素描纸、包装纸、卡纸、色纸、铜版纸等。除使用纸张作为素描的依托材料之外，也可以使用经过加工处理的木板、画布、石膏板、金属板等。

画板：画板作为固定画纸的工具需要选择轻便、无缝、平整、坚固的木制画板，可根据画幅大小选用不同规格的画板。画板适用于室内，为了方便外出写生携带，也可以选用画夹。

画架：画架一般用于固定画板，画架的种类较多。有室内用、携带用和固定式与调节式区别。选用画架一般以稳固不移位，调节使用方便为宜。

画杖：画杖主要用于作画时支撑腕臂，便于刻画局部或画直线时作直线尺使用。画杖一般是由两端粗细不同的木制圆棍制成，在较细端套球状圆头并包裹牛皮以防止过于滑动。画杖长度可根据需要而定，材质以坚硬且轻盈的木材为宜，要求外表光滑笔直。如市面买不到可以自制，也可以用桌球杆代替。

第五节 术语

素描的专业术语非常繁多，表述也不尽相同。这里概述素描的基本术语，其他术语将在相关章节中作详细叙述。

线条：客观物质世界本身并不存在所谓的“线”。人们眼睛所看到的“线”实质上是物体在光源的照射下，呈现出物体本身面与面或物与物之间所形成的交界线。因此，线是对客观物象的主观表达。

线条是素描中最为重要的要素之一。绘画中的“线”是相对“面”而言的，是面的高度概括和提炼。是艺术家经过视觉感受，在绘画过程中界定出的物体外部轮廓、形体转折、块面分割和制造空间的手段。同时，线条还能表现不同的质量感和对事物的审美情感。

明暗：是光源照射在物体后所产生的现象。绘画中的明暗是指物体受光后所表现的形体转折以及起伏特征，用明暗色调表现物体的体积、光感、质量感和空间感，具有较强的直观效果。

构图：是指将所要描绘的对象在画面中进行“合理”的安排。在我国古代称做“经营位置”、“章法”和“布局”。

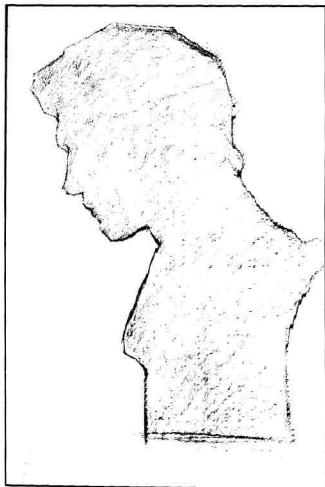
轮廓：造型艺术中的轮廓是指图形或物体外缘的形态，也称做轮廓线。

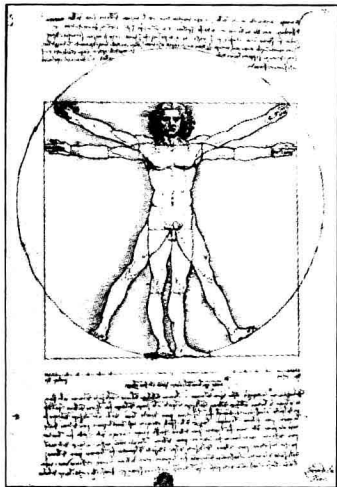
□ 骆根兴 素描草稿

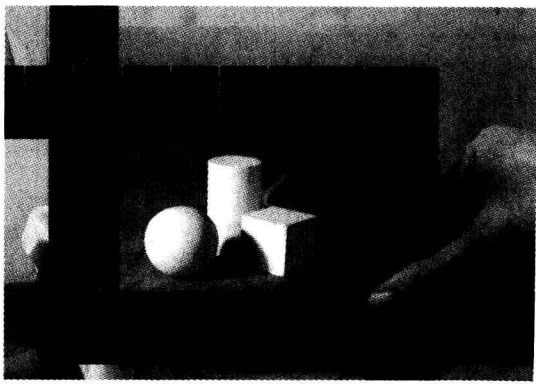
□ 哈伯芬克 钢笔素描

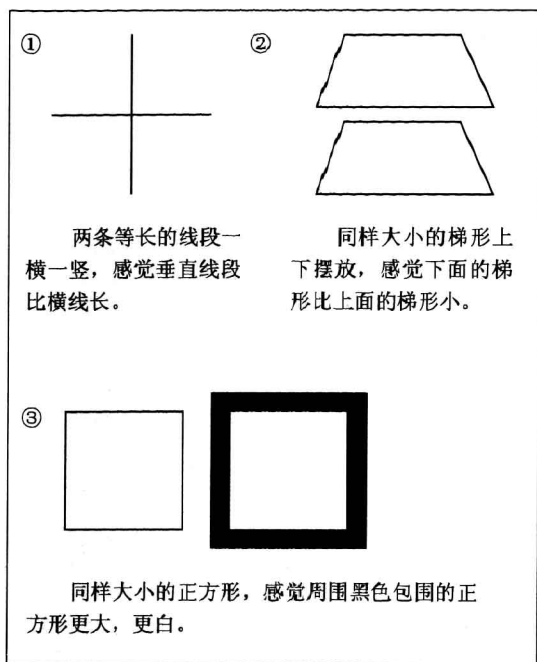
轮廓

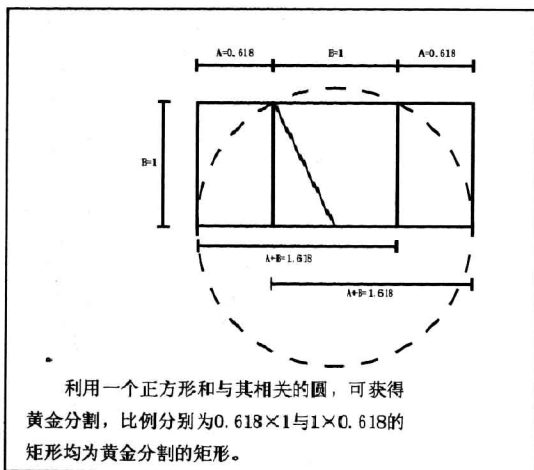
比例

利用取景框进行构图

视错觉

黄金分割

比例：绘画中的比例是指长短、宽窄、高低、大小的比较关系。是画者用眼睛观察和比较物象的依据。

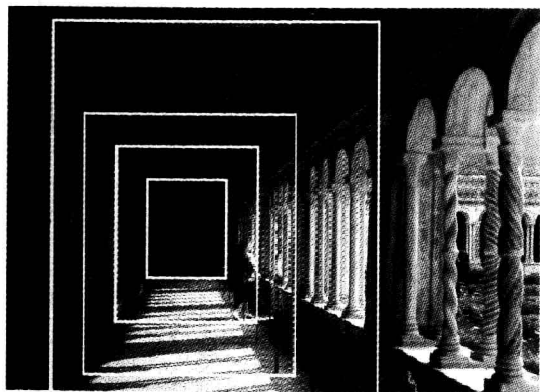
视错觉：也称做视觉幻象。视错觉就是当人或动物观察物体时，根据经验或不当的参照形成错误的视觉判断和心理感知。

黄金分割点：也称为黄金律，是指物体各部分间一定的数学比例关系。将整体按黄金律一分为二，较大部分与较小部分之比等于整体与较大部分之比，其比值为1:0.618。即长段为全段的0.618。这一数字比例被公认为最具有审美意义，所以也被称为黄金分割律。

透视：绘画透视是在平面画幅上根据透视的原理，表现物体的空间位置、形体结构和光影的科学方法。一般情况下，绘画透视包括平行透视和焦点透视。我国传统绘画的透视方法采用的是散点透视，在山水画的表現中尤为突出，散点透视注重“三远”，即：平远，深远，高远。

透视

空间感

空间感：是在绘画中根据几何透视和空间透视原理，在平面上表现物体或物体之间的远近虚实、穿插联系、结构层次等关系，传达出具有一定深度的立体空间感觉。

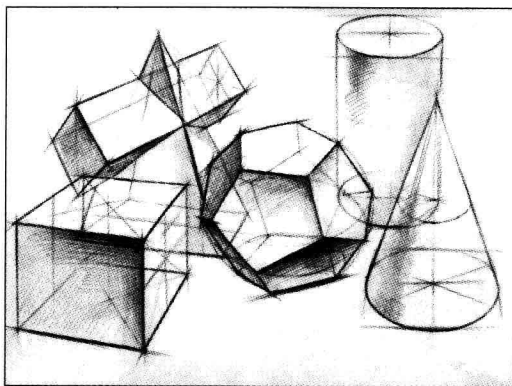
二度空间：是指由长度和高度组成的平面空间，亦称二维空间。

三度空间：是指由长度、高度和深度构成的立体结构空间，亦称三维空间。

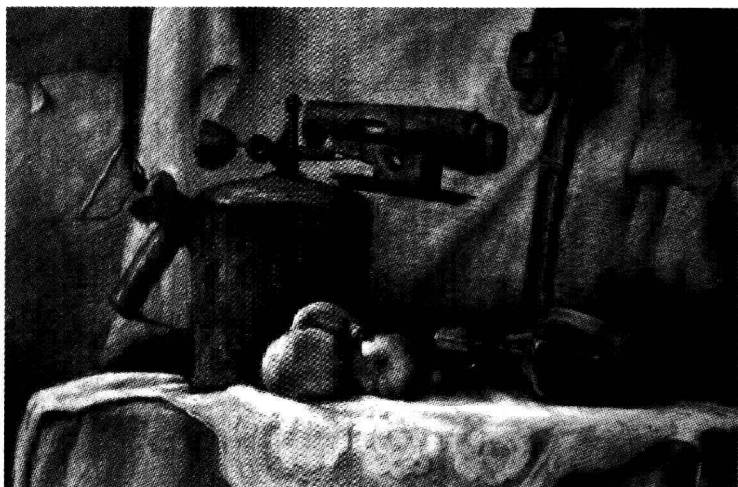

形体结构：是物体的外部形态与内部结构的构成关系，是物体的空间形态。“形”指的是形态，如正方、圆、三角形等。“体”是指体积，如正方体、球体、圆柱体等。有形就有体，形与体是相互联系而不可分割的，形体结构决定了物体的形体特征。

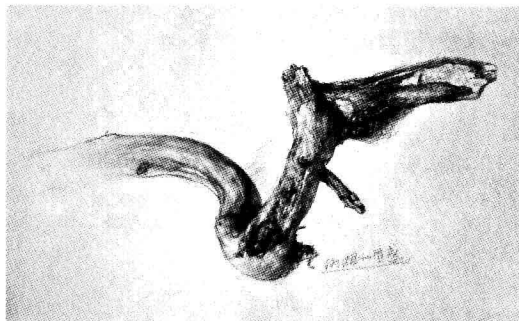
体积感：物体所占有的高度、宽度和深度空间就是物体本身的体积。体积感是指在绘画平面上通过表现对象的形体特征和结构关系，实现物体给人以真实的三维立体视觉效果。

形体结构

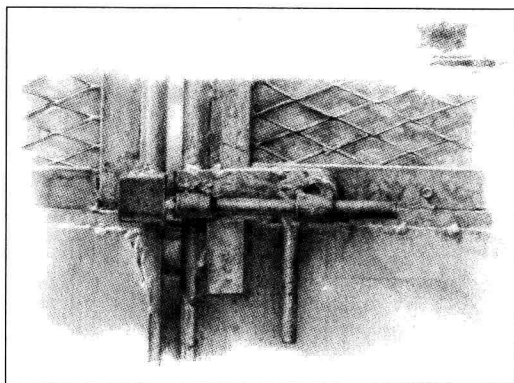
体积感

质感

质感：自然界的客观物象都属于一定的物质，每一物质都具有自身独有的特质。绘画中通过不同的表现手法表现出各种物体所具有的特质，如肌肤、金属、布料、岩石、树木等物体的粗细、软硬等不同的质地和材料特征，给人以真实感和美感。

量感：是通过线条、明暗、色彩等因素，在绘画中表现物体的轻重、薄厚、大小、多少等视觉效果，使人能够感受到表现对象所特有的重量感。

量感