

实用素描

基础与入门

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

中国出版集团
世界图书出版公司

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

实用素描 基础与入门

YZLI0890039052

艺术素质是充实人生的必需，是通向成功的桥梁。版有时书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

实用素描基础与入门/《新世纪青少年艺术素质培养丛书》编委会编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2009. 6

(新世纪青少年艺术素质培养丛书)

ISBN 978 - 7 - 5100 - 0653 - 1

I. 实… II. 新… III. 素描—技法 (美术)—青少年读物 IV. J214 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 101773 号

实用素描基础与入门

责任编辑: 张梦婕

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E-mail: pub@ gdst. com. cn, edksy@ sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2009 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 8 月第 1 次印刷

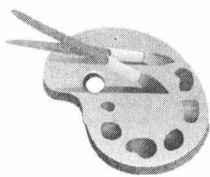
开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 0653 - 1/J · 0070

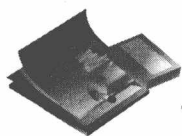
定 价: 23. 80 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

目 录

第一章 素描概论	1
第一节 何谓素描	1
第二节 素描的地位	2
第三节 素描的技法和种类	3
第四节 素描艺术风格	4
第五节 初学者应注意的几个问题	8
第二章 素描简史	12
第三章 素描基础	20
第一节 素描前的准备	20
一、素描用笔	20
二、素描用纸	24
三、画板与画架	25
四、橡皮	27
五、定着液及其他	29
第二节 作画基本姿势	30
一、执笔的姿势	30

二、使用其它工具的姿势	32
-------------------	----

第四章 素描的基本知识与技巧 35

第一节 素描的基础知识	35
-------------------	----

一、点	35
-----------	----

二、线条	35
------------	----

三、面	38
-----------	----

四、调子	39
------------	----

五、基本形体	42
--------------	----

六、结构	43
------------	----

七、体块	44
------------	----

八、比例	45
------------	----

九、质感	48
------------	----

十、立体感	50
-------------	----

十一、空间感	51
--------------	----

第二节 结构素描	54
----------------	----

一、正确处理整体与局部的关系	54
----------------------	----

二、透视规律	55
--------------	----

三、圆的透视	62
--------------	----

四、几何模型的结构写生	63
-------------------	----

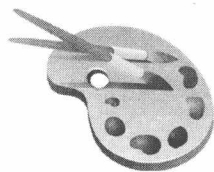
五、多个几何模型组合写生	69
--------------------	----

第三节 明暗素描	71
----------------	----

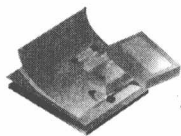
一、名词解释	71
--------------	----

二、影响物体各个面明暗强弱变化的因素	72
--------------------------	----

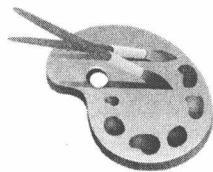
三、明暗素描的关键	75
-----------------	----

四、明暗素描的基本表现手法之一——排线	75
五、几何模型的明暗写生练习	76
六、明暗造型的重要因素——光源	81
七、明暗素描常见的问题	82
第五章 素描写生	84
第一节 写生的意义	84
第二节 题材的选择	86
第三节 写生的一般方法	87
一、观察	87
二、打轮廓	93
三、构图	95
第四节 写生分类讲解	101
一、石膏几何模型	102
二、静物写生	106
三、石膏头像写生	115
四、人体写生	123
五、人物头像写生	125
六、风景写生	127
第六章 习作举例	131
第七章 素描作品欣赏	141
第八章 世界著名素描大师简介	156
第一节 达·芬奇	156

第二节	居斯塔夫·库尔贝	159
第三节	保罗·高更	161
第四节	马克·夏加尔	163
第五节	米勒	165
第六节	巴尔蒂斯	166
第七节	列宾	169
第八节	鲁本斯	172
第九节	毕加索	176
第十节	徐悲鸿	179
第十一节	伦勃朗	182
第十二节	阿道夫·门采尔	183
第十三节	契斯恰科夫	185

第一章 素描概论

第一节 何谓素描

艺术巨匠米开朗基罗曾经说过：“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点，是所有绘画的泉源和灵魂。”

那么什么是素描？素描的科学定义是什么？

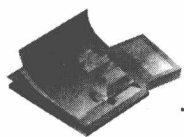
现在比较公认的提法是：

1. 由木炭、铅笔、钢笔等，以线条画出物象明暗的单色画。
2. 轮廓和线条是素描的一般称谓。

3. 素描是一种正式的艺术创作，以单色线条来表现直观现实中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想甚至抽象形式。它不像其他绘画那样重视总体和色彩，而是注重结构和形式。

可见，素描是一门学科，又是一门艺术，被称为造型艺术的基础。素描通常指单色画，以简单的工具，朴素的描绘，准确而生动地表现对象。素描与其他形式的绘画一样发展迅速，在中外历史上涌现了许多杰出的大师，他们的作品成为人类精神文明的重要组成部分。

根据素描的不同功能，分为研究性素描和表现性素描两大类。前者的任务是对物象作深入细致的研究，以充分地理解和认识对

象，并通过不断地实践，训练观察方法和表现方法；后者有明确的表现意图，或是在技巧上做某种探索和创新，在充分理解和把握对象的基础上，满怀激情地把对象概括而生动地表现出来。这类素描在描绘客观对象的同时，往往较多地倾注作者的感受，并运用独特的艺术语言和手法，使作品更具欣赏价值。

第二节 素描的地位

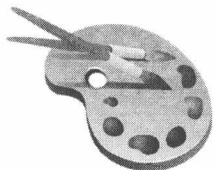
素描是一门独立的绘画艺术，它具有自己独特的地位和价值。

同时素描也是其他艺术的必然基础，尤其是水彩、油画、版画等，另外对平面设计而言，也是画草图的必要基础。素描虽然被视为是两度空间的艺术，不需要颜色及第三度空间，却也同时暗示这两者。

素描具有自己的独特性质，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。往往在作画时预先勾出轮廓作为草稿，然后再用勾彩渲染。素描是画家工作的最终成果，也可以作为复制或摹写的基础。

素描在训练造型能力和表现能力的重要作用表明它是一切艺术门类的基础。

在被描绘的对象面前，我们的眼睛接触到的是它的表面现象，这个表面现象对我们认识这一事物来说是十分重要的来源，我们必须尊重这一表面现象所给予我们的一切最生动、最微妙的视觉感受，敏锐地把握这一表面现象所提示的主要造型特征。无论什么画种都必须有一定的造型能力，否则就是空中楼阁。绘画、雕

刻、建筑、工艺美术都离不开坚实的素描基础，这对于认识和理解客观对象，培养正确的观察方法和工作方法，锤炼艺术语言和探索艺术规律都有重要的意义。由于素描具有简练而又直接地掌握和发挥各种造型因素的性质和功能，所以它是艺术入门和不断进取的必由之路，是不可缺少的基本功。

希望本书能带领读者进入素描那独特的由形状、结构、色彩、明暗、位置、质感所营造的单色的艺术空间。通过对素描深入浅出的讲解带领您步入一个美丽的艺术殿堂，同时也为以后的学习打下坚实的基础。

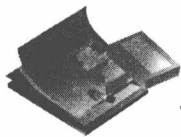
当然，素描本身是一门注重实践的课程，抽象的理性知识和规律必须依赖反复的实践，刻苦训练，通过不断观察写生，并善于思考和总结经验教训，才能真正掌握素描的真谛。

第三节 素描的技法和种类

3

素描用线条来组成物体的形象，并且描绘于平面之上，借由线条形式引起观者的联想。在素描中可以用线条区分立体与平面，至于色彩明暗是为了加强和理清整体与部分的关系。我们可以运用线条的开始、消失和中断来画出边界，并且形成平面，也可使色彩至边界而上。线条的粗细能表现物体的变化，甚至光和影也可以用线条的笔触变化表现出来。

素描的线条技法还需要平面技法的辅助。平面技法在使用炭粉笔时，在明暗对照上可用擦笔法。而更重要的是使用毛笔画法，因为毛笔能发挥笔触的宽度和笔调的强度前且能增加空间感和立

体感。素描也可用多色画笔作为基本材料，用来加强素描效果以及素描的艺术性。

素描的工具种类很多，如石笔、炭笔、铁笔、粉笔、毛笔、铅笔和钢笔等；也有用钻子和金刚石作画的。工具的不同关系着素描的性质和构图，而且工具也能影响画家的情绪和绘画技巧。

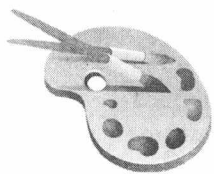
工具的选用取决于画家所想要达到的艺术效果。一般认为，干笔适宜作清晰的线条，水笔宜于表现平面；精美的笔触可用毛笔挥洒，而广阔的田野则可用铅笔或粉笔去勾勒。炭笔是两者都可兼用的。

以作品尺寸而言，大幅素描作品适宜用木炭来画，对于轮廓、照应等可经长久的时间细细研究、分析。至于铅笔，适合较小尺寸，很少有大张的铅笔画，而钢笔画则更少了，往往在插画上用得较多。

第四节 素描艺术风格

法国古典绘画大师安格尔说：“素描是纯正的艺术。”即使是尺幅很小的素描，它都应有分量感和作品感。

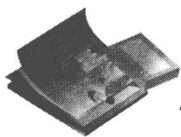
大师们的作品与众不同，在于他们风格上的极大差异，如果你对大师的作品进行剖析就会有所体悟，每位大师的素描都有其独特的风格，诸如在表现人的手指、耳朵等次要的部分时，他们都能表现出某种不同的“笔势”。意大利著名艺术评论家基奥瓦尼·莫勤热衷于在平凡的作品中找出大师真正的形式风格，他把每位大师的素描作品进行剖析，就连作品中极其次要的部分也不放

过。他注意到每位大师的素描都有其独特的地方，这种特殊性类似于他们作品的签名，就像我们在签名时也能体现出自己的面貌特征一样，有的用笔粗些，有的用笔细些，有的字体圆些，有的字体倾斜些，而有的把字挤在一起，所写的笔迹清楚地表达出——这就是我，因而在不知不觉中表现出了自己的风格。

不管什么风格的素描，其基本要求是一致的，只是对素描造型诸要素各有侧重而已。要想形成素描风格及形式有多种途径，然而有一种最容易被我们忽视，就是在严格训练的基础上，依现实主义的手法，根据对象抓轮廓、抓比例，时刻注意整体性，从而形成素描艺术独特的形式风格表现力。

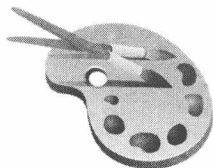
在基础素描教学中遵从现实主义的原则，其作品应以客观物象为依据，根据特定的认识和感受，用写实的手法表现对物象的真实感受，艺术地表现一定环境与光影下的具体物象。素描训练培养的是对物象的认识能力、观察能力、表现能力和审美能力，必须达到基础训练所具备的各项要求，且掌握好基础知识和基本技能。同时，也应以客观物象为依据，真实地表现物象，以写实的手法表达对物象的真实感受。“在作画时，我们应该装作对所画物象一无所知，只根据观察到的去画，至少应该暂时如此，这是使作品栩栩如生、贴近现实的诀窍，明白了画一样东西并不存在特定的规则也就可以理解这个道理。”我们会遇到这样的问题，我们画的并不是“事物”而是线条，这种线条不同于“飘逸洒脱”的线条，是看似局部实际却是整体的色阶、色块、色域……是环环相连的色感，与以往的素描观不一样，以往只注意明暗深浅的变化、忽视形体的变化，因此就不能很好地塑造形体。为了把看到的形

体再现到画纸上，就要把所看见的事物转化成一种有用的语言，我们称这种语言为线条语言，这种语言包含着角度、形状、色调以及大小等。

在作画时要求轮廓、比例准确是克服造型似是而非的主要办法，是必须培养的严格的作风和求实的态度。这里所说的准确并不是说要在素描的第一阶段就细抠轮廓。笔者认为，第一阶段打轮廓时能做到构图恰当、比例准确、要点鲜明、形象明了，就应该说是轮廓准确了。在素描训练过程中，应当要求学生在每一阶段都不断使轮廓、比例更加精准，特别是不要迁就轮廓、比例上的错误，那种明知有错而凑合了事的态度是非常有害的。如果在基础训练中老是犯轮廓、比例不准的毛病，就不能获得结构上的知识，就会造成不能敏锐准确地表现物象特征的缺陷。所有有天赋的画家都有一个共性，那就是有精准判断的眼睛。虽然不一定能达到天才画家的那种风格、那种优雅、那种娴熟，但却能相当精确。实际上，在素描基础的训练过程中都应有精确的轮廓比例，因为准确的轮廓是提高造型能力的关键。

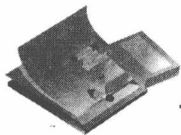
整体观察是造型艺术的根本法则，它的实质是在于比较。学生能否把所要刻画的物象整个地控制在自己的视域之内，在处理局部时能否考虑到整体，是教师在教学中需要不断提醒和强调的重要方面，要让学生养成自觉地进行整体观察的习惯。但这并不是说只强调整体而忽视局部细节的深入刻画。整体和局部是对立统一的关系，并不存在纯粹的“整体”，整体的丰富性有赖于对局部的深入刻画。整体——局部——整体，素描的整个进程大致是这样，但在深入描绘各个局部的过程中，自然地形成了很多小的

阶段。应当要求学生在习作的每个阶段都要考虑整体，并为掌握整体而调整整个画面，使每个阶段停下笔来都是一张形象生动的画。所以，掌握整体是对局部而言，在一定阶段必须把主要精力用于刻画物象的整体性特征，有了具体物象的整体性才有提高的前提。

在素描基础练习中，不要采用变形的手法，在打基础的阶段，“变形”容易养成主观随意的习惯，但并不因此反对有些素描对对象的结构进行一定程度的夸张乃至艺术地表现。所谓“艺术地表现”是指概括、取舍、加强、减弱等艺术处理，通过观察对象，记下轮廓或形状，然后在还存有记忆时把它画下来，事实上，可以把绘画看作是一个不经思索的过程。画家、作家弗雷德里克·弗兰克在他的著作《我的眼睛在热恋》中是这样表达的：“手所要做的就是要像不问是非的地震仪一样，记下一些东西，而对其意思却无须了解。画家有意识的个性介入得越少，作品就越为真实，越为贴切。”

“表现”是指学生用主观的想象和新的发现来不断激起表现的愿望，激起类似创作的激情。学生进行素描训练，不仅是描摹现象，而且也是艺术地再现，所画的那部分不仅是物象的一部分，也是构成画面的有机组成部分。不仅要看这部分是否画对了，而且还要看是否有表现力。表现就是要讲究线条，讲究黑、白、灰，讲究概括，讲究画面的构成和组织，要力求形神兼备，要像写文章那样讲究文采，像戏剧那样讲究韵味。通过表现使素描成为创作性的艺术活动，教师要在教学中注意发挥学生的个性特点，由于学生受教师的影响比较大，要求他们做到风格多样是不容易的，

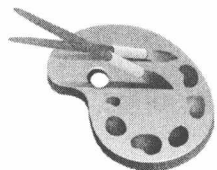

教师可以让学生从“精确到位”、“比例准确”、“结构合理”这类要求中逐渐脱离出来，夸大对象中重要的特征。另外，考虑自己的情感通过手流露出来，画出自己的动态天性，目标就是用表现自己的方式作画，探讨夸大比例的方法，偶尔放纵一下，夸张一些，寻找明显的特征强调突出，同时把自己的情感与对象本身之间的交互作用表达出来，这样才可刺激作画才能。不必要求自己的风格必须和别人一样，而应寻找适合于他们自身的表现方法以及发展的方向，同时，也要提醒他们，在基础未打好时不要过分地热衷于风格的创造。此外，感受在素描作品的表现力方面也具有非常重要的作用。主观感受是来源于客观物象，关键还是教师要正确引导学生学会观察物象和处理画面。观察是第一位的，在规则与观察相互冲突时，按照观察作画，这就是所谓的保留“纯视觉”。

在基础未打好之时，对于那种专门追求风格、流派的做法，要适当地加以引导和纠正，要让学生认识到，没有浑厚的基本功作基础，单纯地去追求某些风格、流派的做法是有害无益的。因为学生不仅要具备照着物象摹写的能力，更重要的是要培养他们的理解、记忆和想象能力，这样，才能真正具备全面的造型能力。另外，教师对学生的“画外功夫”要正确引导，鼓励学生多掌握一些课外知识，如：文学、美学、历史等方面的知识，使他们多了解不同素描流派产生和发展的过程，以及它们的主张和特点，这样能够使学生扩大知识面，开扩眼界，有助于提高表现水平。

第五节 初学者应注意的几个问题

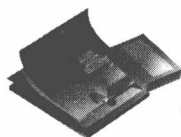
素描是同一时间要考虑许多问题的综合思维活动。现如今各美

术专业都把素描作为基础课。而素描作为独立的艺术种类，自有其独特的艺术价值，虽然专门从事素描的艺术家并不多，但大师们的创作草稿，不论是基础性强的速写还是独立的艺术品，有时随便一条起伏弯曲的线条，都可体现出艺术家对形体、结构、特征、节奏的深刻理解与掌握，而其背后所付出的艰辛是不言而喻的。

素描是造型艺术的基础，素描学习训练的目的在于培养学习者正确的认识能力、观察能力、造型能力、表达能力和审美能力，深厚扎实的基础已经成为进入艺术殿堂必备的素质。初学者学习素描一定得要有耐心，要忍受寂寞，要能吃苦。“冰冻三尺非一日之寒”。打基础不能只是死记硬背、机械重复训练，还需要广泛的阅读、欣赏、交流、比较、想象、创造、逆向思维等，在学习生活中逐渐培养创造力。要有意识地培养自己正确的观察与表现能力，以敏锐的目光判断及感悟所要描绘的对象，从多角度立体地观察物象的结构、特征、转折等；从平凡中发现其独特的美，选择相应的方法加以表现。素描作为一种绘画形式，有其自身的艺术生命力，素描的全部意义不能只凭“基础”来概括，还要培养良好的审美素质，才能为今后的艺术道路打下坚实的基础。

素描的过程是需要人们脑、眼与手高度结合的活动。大脑是总指挥；眼睛偏感性，虽生动、鲜活，但经常出现片面与误差；手只是实现脑眼商量结果的工具。所以大脑要不断地学习与思考，只有思考才会有创新，会思考是人区别于动物的最大特征。首先要学美术发展史，并了解诸多大师独特的艺术理念、技巧表达，如达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、丢勒、鲁本斯等。构图知识的掌握可使素描作品趋于完美和个性化。对点、线、面、结构、形体

特征、比例、对比等要素的熟练运用，使素描作品更趋于艺术性，更完美。几何概念的掌握与塑造技能又起到画面的宏观与微观的调控作用。解剖学、透视学给素描注入了更多的科学理性因素，使每画一条线、一个起伏都能使素描作品更深刻、更完整。学习素描，行动上需积极实践，思维上要勤于探索。学习素描，一定要加入自己的主观感受、理性理解。以自己的目光来观察一切，以自己的大脑来思考问题。学习需要有主动性，可借助图书馆、网络、美术馆、博物馆等学习资源，以各种途径获得更丰富的知识和提高技能的方法，要勤于动脑，在前进中不断学习。

首先还是先让我们了解一下最常见的素描术语吧。

1. 明度：色相明亮或沉暗的程度。
2. 比例：一部分跟另一部分或整体在量或尺寸方面的关系。
3. 构图：各部分的一种配置法，依照经过设计的格式，一致的比例，或重复的体系去安排。
4. 轮廓线：描述前进或后退的形状变化方面的一条断续线或连续线。
5. 平衡：在设计或绘画里，各项元素达到均衡的状态。
6. 线影：平行或靠近得足以形成一个面的断续线。
7. 立体表现法：控制明暗的逐渐变化以创造实体形式的错觉效果，使物体有三度空间的特质。

素描初学者由于对被绘画的物体的整体感觉把握不好，特别是在结构，明暗方面经验不足，常常费力不讨好。如果想完成好一部素描作品，还要注意以下几方面常见的毛病：

为了进一步阐述明暗调子的观察方法和表现方法，现将初学