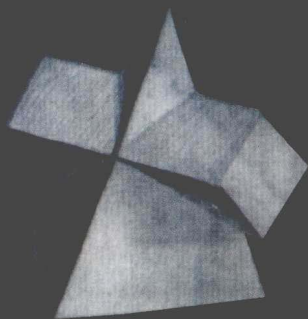

文艺经典荟萃

素描技法与欣赏

SUMIAOJIFAYUXINSHANG

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

素描技法与欣赏

吉林音像出版社

吉林文史出版社

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	(4)
第四节 初学者应注意的几个问题	(6)
第二章 素描简史	(11)
第三章 素描基础	(18)
第一节 素描前的准备	(18)
一、素描用笔	(18)
二、素描用纸	(23)
三、画板与画架	(25)
四、擦拭工具、定著液及其他	(28)

第二节 作画基本姿势	(31)
一、执笔的姿势	(32)
二、使用其它工具的姿势	(35)
第四章 素描的基本知识与技巧	(38)
第一节 素描的基础知识	(38)
一、点	(38)
二、线条	(38)
三、面	(42)
四、调子	(44)
五、基本形体	(48)
六、结构	(49)
七、体块	(50)
八、比例	(52)
九、质感	(55)
十、立体感	(58)
十一、空间感	(60)
第二节 结构素描	(64)
一、正确处理整体与局部的关系	(64)
二、透视规律	(65)

三、圆的透视	(74)
四、几何模型的结构写生	(76)
五、多个几何模型组合写生	(84)
第三节 明暗素描	(85)
一、名词解释	(86)
二、影响物体各个面明暗强弱变化的因素	(88)
三、明暗素描的关键	(91)
四、明暗素描的基本表现手法之一——排线	(91)
五、几何模型的明暗写生练习	(93)
六、明暗造型时一个重要的因素——光源	(99)
七、明暗素描常见的问题	(101)
第五章 素描写生	(102)
第一节 写生的意义	(102)
第二节 题材的选择	(104)
第三节 写生的一般方法	(107)
一、观察	(107)
二、打轮廓	(114)
三、构图	(117)
第四节 写生分类讲解	(125)

一、石膏几何模型	(126)
二、静物写生	(131)
三、石膏头像写生	(142)
第五节 人体结构	(152)
第六节 人体写生的测量技巧	(154)
第七节 风景写生	(155)
第六章 习作举例	(159)
第七章 素描作品欣赏	(169)

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，准确而生动的表现对象。素描与其它形式的绘画一样发展丰富，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建设的重要组成部分。

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，并通过不断的实践，训练观察方法和表现方法，后者指有明确的表现意图，或是在技巧上作某种探索和创新，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。

同样素描也是其实绘画艺术的必然基础，尤为水彩、油画、版画等最为重点，另外对平面设计也是一个画草图的必要基础。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。

素描具有他自己的独特性质，单从性质而言，它是独特的。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。素描为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现在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。

本书希望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，素描本身是门实践的课程，抽象的理性知识和规律必须依赖反复的实践，刻苦训练，只有通过不断观察写生，并要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

素描是用线条分别来组成整个物体的形象，并且描绘在平面之上，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粗细变化，甚至光和影也可以用

线条的笔触表现出来。

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。而更重要的是使用笔画法，因为毛笔能发挥笔触的宽度和笔调的强度并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的不同，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，很少大张的铅笔画，而钢笔画则更小了，往往在插画上用得较多。

第四节 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，可以广泛的阅读、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到所要描绘的对象，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，使素描作品更趋于更有艺术性，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，可借助于图书馆、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：色相明这或沉暗的程度。
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之变化方面的一条断续或连续线。
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。如果想做到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，现将初学者在素描作业中表现明暗调子时，易犯的毛病归纳如下：

灰——原因是只注意局部，忽略大体，缺乏整体比较，各局部之间也缺乏比较，到处都画得差不多，基本的明暗关系拉不开，其中特别是中间色的处理不当所致。克服的办法是把亮部、暗部和中间调子明确地区分开来，而且在亮部与亮部之间，暗部与暗部之间，中间色与中间色之间也要反复进行比较。

脏——原因也是缺乏比较。灰是因为色调处理太接近，到处都画得一样，而脏则是在不应有的地方搞上了颜色，例如在亮部突然出现了一块孤立的黑斑，或暗部出现几处过亮的斑点。有时明暗衔接不好或线条排列草率混乱也会弄脏画面。

糊——不明确不肯定。似是而非，结构不清，骨肉不分。关键问题是对结构不理解或理解不深，明暗层次不分。素描中也有某些地方需要处理得虚一点弱一点，但是结构的含糊则意味着理解分析不够。此外，表现技法不当，画面也会出现模糊。

板——机械地理解对象，看上去似乎很用心，实际上

是辛辛苦苦的事务主义。在表现方法上死抠局部，缺乏灵活的变化，常常在表现中间色的时候失去了大体。用笔涂明暗到处千篇一律，不按对象的变化而变化，该虚的不够虚，该实的不够实。

浮——只注意表面效果，“浮光掠影”。不注意对体积结构作深入的分析研究，不求精神实质。作画时应该要求作深入的观察，认真地思考，不能轻率，不能凭小聪明。

第二章 素描简史

素描其实由来已久，它甚至早于人类文字的出现，最早的素描可以追溯到远古人类在石壁上用简单线条勾勒出的图案。最早的“素描”一语的文献，是源自十三世纪法国巴黎图博物馆内的《图样之书》（The pattern Book 1230—35）这本书正式将素描（Dessin 法语）发展的历史记录下来。也就是说，两欧有关素描的训练早在这之前便已开展好长一段一时了。当时，素描只是其它艺术的必然基础，尤其是油画、水彩、版画、雕刻。另外，它也是一切社会学科的基础如平面设计的图样，医学的图例，建筑学的图

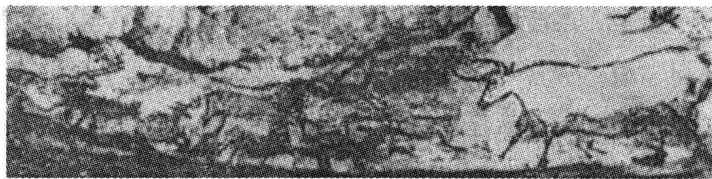

图 2-1 法国 拉斯考洞窟壁画“牛厅”约西元前 15000 年。