

中国

艺术

Chinese Art Classics

经典全书

素

描

吉林摄影出版社

中国艺术经典全书

之

素描

主编 林 飞

吉林摄影出版社

中国艺术经典全书

出版发行：吉林摄影出版社

(长春市人民大街 124 号 130021)

主 编：林 飞

副 主 编：陈正华 林见闻

责任编辑：李相状

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京泽明印刷有限责任公司

版 次：2003 年 12 月第 1 版

印 次：2003 年 12 月第 1 版

开 本：850 × 1168 1/32

印 数：1 ~ 3000

字 数：3280 千字

书 号：ISBN 7 - 80606 - 521 - 0/Z · 54

定 价：860.00 (全 50 册)

目
录

第一章 概论	(1)
第一节 素描	(1)
第二节 素描是一切造型艺术的基础	(2)
第二章 素描史话	(4)
第三章 素描基础	(9)
第一节 素描前的准备	(9)
一、素描用笔	(9)
二、素描用纸	(14)
三、画板与画架	(15)
四、擦试工具、定著液及其他	(17)
第二节 作画基本姿势	(19)
一、执笔的姿势	(20)
二、使用画板画架画桌的姿势	(21)
第四章 素描的基本知识与技巧	(24)
第一节 结构素描	(24)
一、正确处理整体与局部的关系	(24)
二、透视规律	(25)

三、圆的透视	(32)
四、几何模型的结构写生	(34)
五、多个几何模型组合写生	(40)
第二节 明暗素描	(41)
一、名词解释	(42)
二、影响物体各个面明暗强弱变化的因素	(43)
三、明暗素描的关键	(45)
四、明暗素描的基本表现手法之一——排线 ...	(46)
五、几何模型的明暗写生练习	(47)
六、明暗造型时一个重要的因素——光源	(52)
七、明暗素描常见的问题	(53)
第五章 素描写生	(54)
第一节 写生的意义	(54)
第二节 题材的选择	(55)
第三节 写生的一般方法	(57)
一、观察	(57)
二、打轮廓	(63)
三、构图	(65)
第四节 写生分类讲解	(70)
一、石膏几何模型	(70)
二、静物写生	(73)
三、石膏头像写生	(82)
第六章 习作举例	(86)
第七章 素描作品欣赏	(95)

第一节 素描

素描这仿佛是一个谁都知道，但谁都说不清的问题。我们先来看看以下几种说法：

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。它不像给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的两类。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 素描是一切造型艺术的基础

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。

第二章

素描史话

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，建筑学的图纸都是用素描的形式表现的(图2-1、图2-2)。

但是，逐渐地，素描以它独特的艺术表达效果，渐渐独成一帜。

文艺复兴是西洋美术中大师辈出的时代，由于当时许多造形艺术家精通于各方面的知识，所以举凡建筑、雕刻、绘画甚至工艺的成就，都集中在这些大师与其门徒的手里，像达芬奇(Leonardo da Vinci, 1452—1519)这位人尽皆知的大师，他不但擅长绘画，同时也是一位数学家、解剖学者、机械与土木建筑工程师与天文学家，在现存的达芬奇素描手稿与作品中，我们

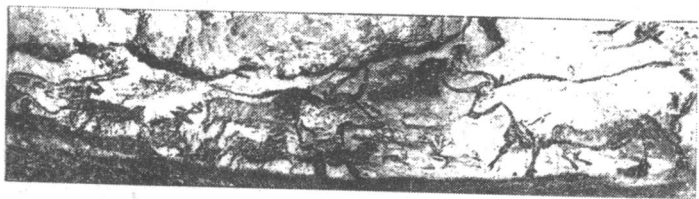

图 2-1 法国 拉斯考洞窟壁画“牛厅” 约西元前 15000 年。

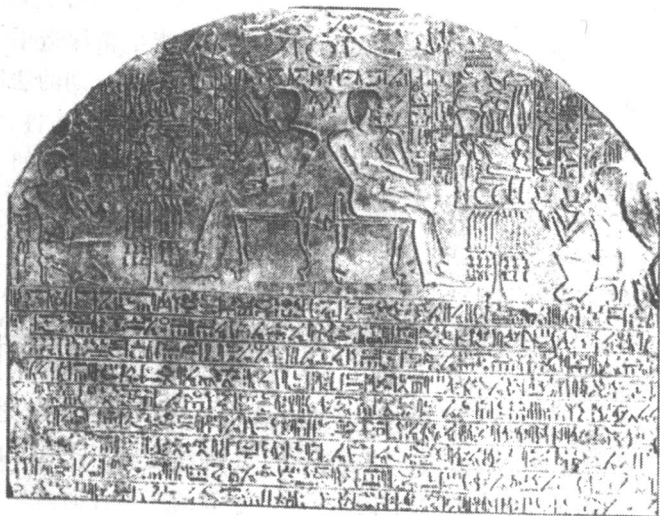

图 2-2 埃及 刻有碑文的浅浮雕 约西元前 1504 ~ 1450 年

的确可以感受到达芬奇在造形上所展现的高度智慧。达芬奇绘画性的素描，往往都是为创作之前所做的大型素描草图（Carton）由于他作品准确完整，从以前单纯的线性表现，进到以

明暗色面表现光影的手法。可见，这个时期的素描研究，已十分有效的运用墨水、炭笔、淡彩、鹅毛笔等材料，素描的活动到此已大致完备。达芬奇之后，杜勒（Albrecht Dürer, 1471—1528）米开朗基罗（Michelangelo Buonarroti, 1475—1564）、拉斐尔（Raphael Sanzio, 1483—1520）、提香（Tiziano Vecellio, 约1476—1576）和矫饰主义（Mannerism）画家，都曾经在素描的研究上，留下不可磨灭的功绩。

十七世纪是素描研究最重的时期，其中值得一提的是，荷兰美术学院正式将素描订为基础造型必修课程，而由于当时荷兰大画家林布兰（Rembrandt, 1606—69）在素描精深造诣的影响，使荷兰在十七世纪的美术成就傲视全欧。同时期的法国画家普桑（Nicolas Poussin 1594—1665）、比利时画家鲁本斯（Pieter Paul Rubens, 1577—1640）等人，由于素描研究的范围从人物、静物一直扩大到风景，使绘画题材的选择更为广阔，其宏伟的气度，造就了威严壮丽的巴洛克（Baroque）美术。

十八世纪的大画家如法国的布雪（François Boucher, 1703—70）及华铎（Antoine Watteau, 1684—1721），西班牙的哥雅（Francisco Goya, 1746—1828），他们一方面深受鲁本斯及林布兰的影响，一方面又将素描提升至更为精致的层次之上，并且在视觉感官的要求，达到令人愉悦神往的境界，这个时期的素描训练方式与人们对生活享乐与歌颂的期望合而为一，因此产生了浪漫华丽的洛可可（Rococo）美术。

十九世纪是造型美术急剧多变的时代，在新旧观念与势力相互消长的情形之下，衍生了许多前所未有的流派，在十九世纪初期最有名的两个派别，就是憧憬著希腊罗马文化传统的古典主义，以及向往自由注入异国风情的浪漫义。法国大革命之后，整个欧洲陷于激烈的动荡，许多人急欲打被过去因袭的作

风，因此新旧之争是必然产生的结果，代表古典主义的法国画家大伟（Louis David，1748—1825）、安格尔（Dominique Ingres，1780—1867）与代表浪漫主义的吉里柯（Theodore Gericault，1719—1824）、德拉克洛瓦（Eugene Delacroix，1798—1863）各有不同的主张，古典主义对造型的明暗肌理有很彻底的研究，使写实绘画，提升到另一种新的境界；浪漫主义追求自由表现的感性形式、所以许多造型方式一反以前含蓄保留的态度，将人们感受最惊心动魄、最狂热的一面活生生摆在观者眼前，浪漫主义的一些想法与做法，可以说是触动新美术运动最大的力量。

十九世纪欧洲艺术的重心，逐渐转移到法国的巴黎，由于美术教育逐渐普及，素描训练课程有以学院为主的门派，也有以创作大师的修为方式为蓝本，其中虽有方法上的差异，但目标却十分一致。中期以后，由于新画派——印象派的出现，印象派画家重视掌握物形瞬间的印象，快速而直觉将物形表现出来，他们的素描作品，几乎已脱离以往〔稿本〕的原意，而与实际创作结合，这些画家中最具有代情的画家有莫奈（Claude Monet，1840—1926）、毕加索（Camille Pissarro，1831—1903）、塞尚（Paul Cezanne，1839—1906）、而到了“后期印象派”画家，如梵高（Vincent van Gogh，1853—90）、他们已将素描视为可以单独表现的绘画，他们不再要求以模仿为唯一目标，认为素描是要藉重线条与色面，来表现对物象的感动与理念，所以，素描到了后期印象派画家的手里，已成为一种相当主观的造型活动。

由于后期印象派的影响，导致二十世纪的美术，有了相当大的转变，向来清一色以模仿的写实性素描训练已逐渐不敷使用，而现代美术运动中野兽主义、表现主义、立体主义、超现实主义及抽象主义的相继出现，使旧式的学院素描必须经过重

新检讨与定位，才能符合急变动的现代艺术思潮；而在另一方面，早先为一般美术家忽略的实用美术，也因为时势所趋，素描训练不但被列为必修的课程，同时，其训练的理论与方法，也各自有着一套完备的训练系统。因此，现代素描的理念，已经从以前较为封闭式的观念解放出更大的活动空间，在今日学院教育的内容中，对素描的诠释必须不断增强其包容性与适应性，使素描训练发挥应有的功能。

第三章

素描基础

第一节 素描前的准备

故人云，“欲先善其事，必先利其器”，合适的器材可以给作画者带来很大的方便，但是对于初学者来说必须从简易的方法入手，过于复杂材料工具，可能会使学习者产生更大的障碍，因此，素描工具与材料的简易性，是必然追求的目的。

一、素描用笔

素描用笔是绘画最重要的工具，透过笔的运用，使造型活动顺利展开，在早期制造业不发达的时代里，大部分素描使用的画笔，都依赖自然界的供应，而石墨与炭就是最常用的两种画材；然而在今天，由于科技文明日新月异，各种美术器材不断创造开发，其最大的特色是可以因应造型美术中各种不同的需求，因此，现代素描的画笔，已扩展到很大的范围，在这里

我们着重介绍一下常用的铅笔与炭笔。

1. 铅笔

铅笔可以说是全世界使用最多的素描用笔，这是因为铅笔具有以下几个通性：

- (1) 价格便宜携带方便。
- (2) 与文字书写方法相同，最容易控制用笔。
- (3) 用笔轻重自如层次分明。
- (4) 易于擦试及修改。

由于上述这些通性，使铅笔早已成为具有长久历史的素描用笔，在今天，无论是写字训练或各种造型活动，起草阶段的练习非铅笔莫属。

铅笔的外缘是以木材制造，木材有保护笔心的作用，铅笔心材料分为石墨与炭精两种，石墨铅笔质料较软，着色时较流畅，是最普遍的素描用笔，市面上销售的铅笔以这一类最多；炭精铅笔色泽比石墨铅笔要黑得多，炭精因浓度高又黑，所以有不易更改擦试的特性，对初学者较不适用。最好能先用石墨铅笔一段时间后，再使用炭精笔，比较能够驾驭材料工具。

铅笔作画，画面效果比较细腻，丰富，层次多，画面的色感表现自如，但其与铅笔的质地有很大关系，一般以铅笔心细腻、色黑，不容易断为佳。素描使用的铅笔一般可分为软、中、硬三种规格。可用等级来划分其类别，英文字母以 H 为代号的，是质料硬、色泽浅的铅笔，英文字母以 B 为代号的，是质料软、色泽深的铅笔。一般厂牌出产的铅笔，以 2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B 九种铅笔为最多，这种性质的铅笔比较适合素描使用，当然，也有制造硬度较高的 3H、4H、5H、6H、及软质的 7B、8B、9B、10B 铅笔，最硬质的铅笔通常为设计师、工程师、建筑师常用的素描笔，一般用较硬的铅

笔（H、HB）画最亮或较淡的部分。

较软的铅笔（2B、3B）画暗部和中间灰色层次。

软铅笔（4B、5B、6B）画较暗的部分。

2. 炭笔

炭笔是继铅笔之后，在素描练习中，最常用的工具材料。早期炭笔的制作，是以木材裁切成棒状，再运用制炭的烧制技术，使木材炭化而成，因而，最初用以制炭的材料，并未加以筛选，所以炭笔品质好坏无法有效控制，而烧制的过程一有疏忽时，常会导致失败或品质参差不齐的情况。因此之故，后来许多画材专家，努力加以研究分析，经过一段时间的试验，发现柳树的枝干，最适合烧制成绘画专用的炭棒，这种材料的使用，一直到今天还不曾更改，可见柳树的材质与纤维，确实为一般画者所认可的。

粗细在0.5公分到1公分大小的炭条，其质料均匀细致，在烧制成品时，其品质较容易控制；而其大小适中，画者握笔时也较为方便，可以说是最为实用的尺寸，现在市面上贩卖的炭条，大都是这一类型的产品。

炭笔依其烧制时间的不同，仍然有软质与硬质的区别，烧制时间较久者，其炭化较多，所以质料较松软；反之，烧制时间适中或较短的情况，其炭化较少，因而质料较坚硬，有些炭条坚硬，画出来是暗褐色的，那就是说这种炭条烧制时间太短，还未完全炭化的缘故（图3-1）。

好的炭条，应该是节少、平直、色泽均匀，如果拿来敲打，声音清脆的，就是好的炭条。到材料店购买时，应仔细挑选，当然，炭笔的选择，应以作画者自己的作画习惯为标准，哪一种性质的炭笔都会有它本身的作用。

炭笔最大的特性，就是比较容易制作较大幅的画面，以及

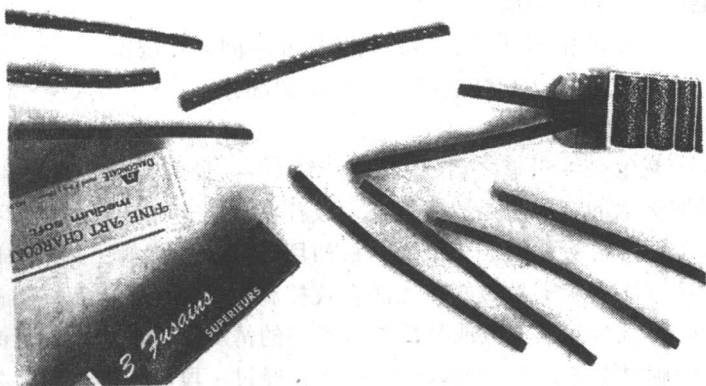

图 3-1 柳条烧制成的炭笔

较为深入研究绘画性素描的本质，因此为美术界所采用为最重要的练习媒材，炭笔具备了可涂、可抹、耐压、耐擦的优点，相当适合于长时间的素描训练，自西方文艺复兴以来，炭笔的研究，几乎是每一位有志于绘画者必须的工作。至于炭笔的画法，通常炭笔要与手、橡皮、布等材料通力合作，才能产生较大的变化，一般打轮廓时，最好先用硬质炭条为之，因为硬质炭条较不易断裂，可以有较佳的连贯性，使作品能一气呵成免于顿挫；软质的炭条，可用作涂色及做大面积上色之用，能够节省时间及增进作画效率。目前国内大专院校美术科系的素描考试，仍以炭笔为主，因此，有志于美术研究者，应多了解炭笔的性质与画法（图 3-2、图 3-3）。