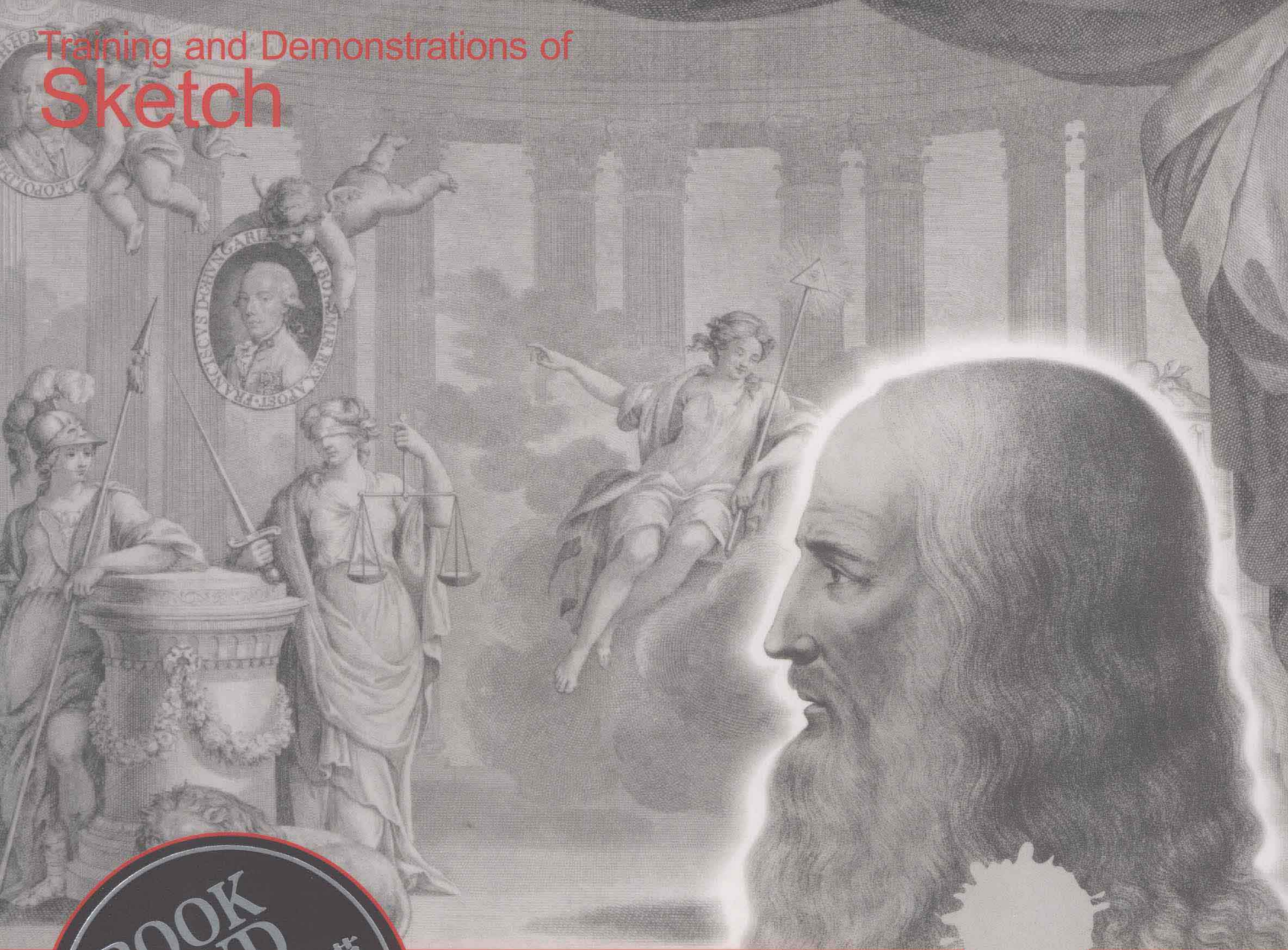

Training and Demonstrations of
Sketch

**BOOK
+DVD**
专业导师 全程示范
轻松掌握 素描技巧
最佳教学方案

素描

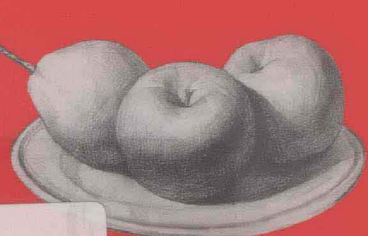
Sketch

基础入门&快速提高

人类最早的绘画形式，最古老的艺术语言之一

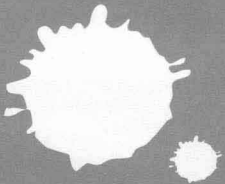
素描，是学习西方绘画和现代美术的基础，
也作为一种近乎完美的绘画形式传达着艺术。

形体、空间、结构、明暗、比例、透视……
全程示范指导，系统掌握素描技法

本书为素描爱好者自学教案
艺术特长生专业辅导

梁山 编著
成都时代出版社

素描

Training and
Demonstrations
of Sketch

梁山 编著
成都时代出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 梁山编著. -- 成都 : 成都时代出版社,

2013.4

ISBN 978-7-5464-0882-8

I. ①素… II. ①梁… III. ①素描技法 IV.

①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第058682号

素描

SUMIAO

梁山 编著

出品人	段后雷 罗 晓
责任编辑	张 旭
责任校对	曲 骥
装帧设计	●中映良品 (0755) 26740502
责任印制	干燕飞
出版发行	成都时代出版社
电 话	(028) 86621237 (编辑部) (028) 86615250 (发行部)
网 址	www.chengdusd.com
印 刷	深圳市华信图文印务有限公司
规 格	787mm×1092mm 1/16
印 张	8
字 数	223千
版 次	2013年4月第1版
印 次	2013年4月第1次印刷
印 数	1-15000
书 号	ISBN 978-7-5464-0882-8
定 价	35.00元

著作权所有·违者必究。

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系。电话: (0755)29550097

梁. N.
2010年12月書於上海
T:15019454320

素描

素描是通过线条、色块的深浅，把物象的体积和空间感真实地表现在平面媒介上的绘画形式。它不仅是绘画、建筑、雕塑等造型艺术的基础训练学科，也是初学者进入艺术领域的必经之路。

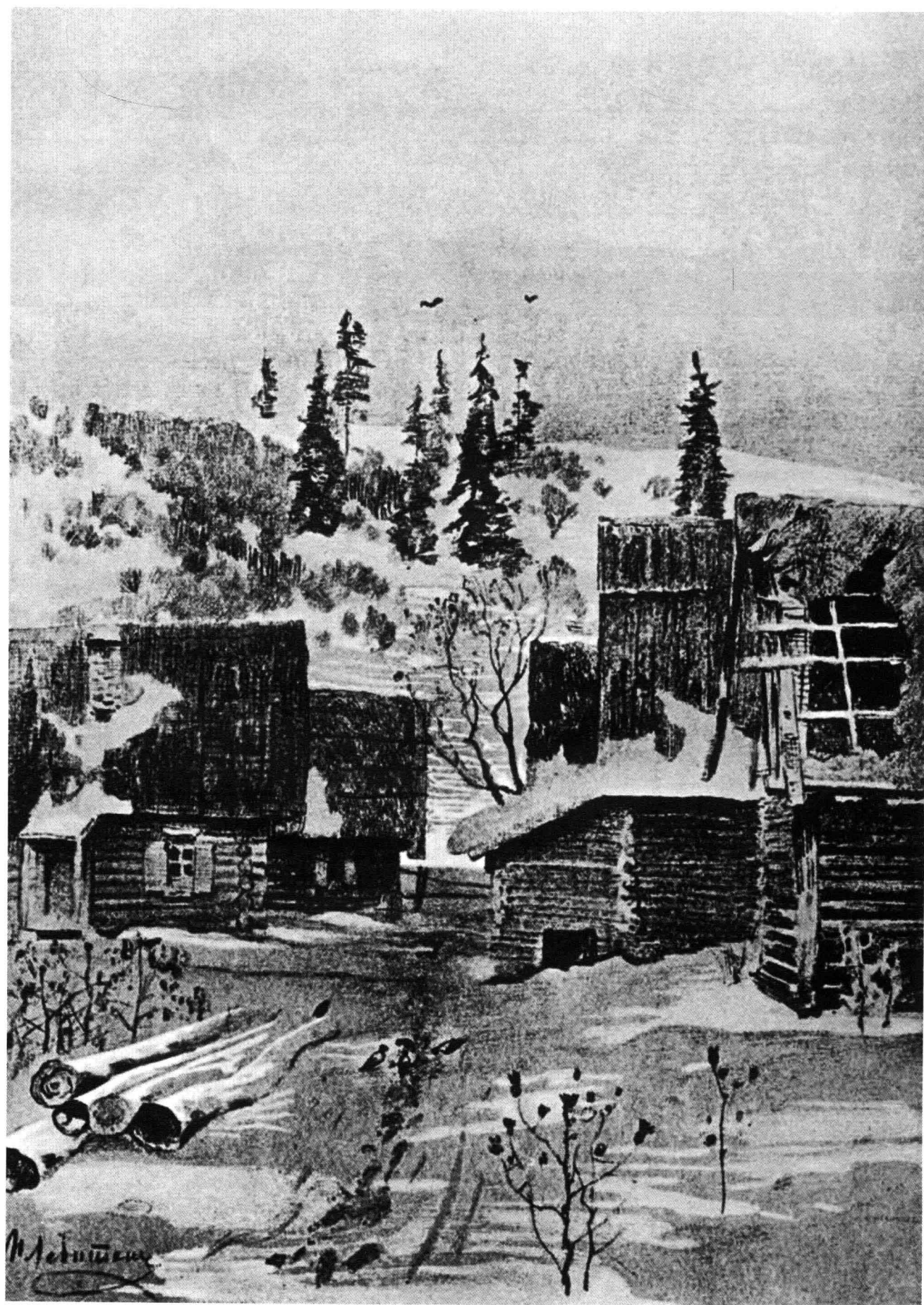
作为一项基础美术技能，素描决定着—个绘画者的技巧和造型审美水平，同时也是创作生动而富有表现力的艺术形象的源泉，优秀的素描作品本身也极具审美价值。毫不夸张地说，一个出色的画家首先应是一个素描家，正如历史上几乎所有的油画大师都是素描高手，例如伦勃朗、安格尔、鲁本斯等这些古典油画巨匠的构图草稿和素描习作，都已成为名垂画史的素描艺术珍品，而艺术天才达·芬奇学画之初被反复地训练画鸡蛋素描的故事，还成为了流传至今的励志故事。由此可见，素描基础与能力培养对于绘画者在观察能力、思维能力、动手能力，以及对形体、结构、动态、明暗关系的表达能力等诸多方面的开发与训练，都发挥着多么重要的作用。即使是对于非专业人士，素

描学习也对培养艺术修养和审美观大有裨益。

也正因如此，素描在美术设计、建筑规划、产品设计等专业院校科系都被列为造型基础课程，同时也是美术专业高校入学必考项目。在我国美术高考中，素描一项就占据了整个专业考试三分之一甚至更多的分值，其重要性可见一斑。

本书以美术素描的基本理论知识和具体实践练习为主线，规范而系统地介绍了素描写生的入门知识、基本技法和训练创作，并重点加强了素描基本技法的训练，通过大量的范例作品和分步示例，由基本形状石膏体素描开始，通过静物素描、结构素描、石膏像素描到人物肖像素描等一系列阶梯式实践训练，分步详解了素描的技法应用和绘画要点，以提高学习者的综合素质与实践能力。

本书内容简明易学，遵循造型训练的学习规律，由易至难，从理论到实践，非常适合美术爱好者自学使用，同时也可作为各大美术培训机构及高职院校相关专业的辅助教材。

М. Петрович

目录 Contents

Chapter One Outline of Sketch

第一章 素描概论	1
一、素描的基本概念 Definition of Sketch	2
二、素描的主要类型 Main Types of Sketch	4
◎ 根据表现手法分类	4
◎ 根据表现方式分类	5
◎ 其他分类	7
三、素描的三大要素 Three Elements of Sketch	8
◎ 形体	8
◎ 空间	8
◎ 结构	8
四、素描常用工具 Common Tools of Sketch	9
◎ 素描用笔	9
◎ 素描纸张	11
◎ 辅助工具	11

Chapter Two Fundament Knowledge of Sketch

第二章 素描入门基础	13
一、素描姿势及运笔 Painting Posture and Brushstroke of Sketch	14
◎ 一般姿势	14
◎ 排线运笔	14
二、素描规律与法则 Laws of Sketch	16
◎ 明暗规律	16
◎ 透视规律	17
◎ 直线的透视规律	18
◎ 曲线的透视规律	19
三、素描基本训练法 Basic Training of Sketch	20
◎ 观察方法	20
◎ 构图方法	20
◎ “四写”训练法	23

四、素描的一般流程步骤 Common Painting Procedure of Sketch	25
◎ 起稿阶段	25
◎ 深入刻画阶段	26
◎ 调整阶段	27

Chapter Three Gypsum and Still Sketch Training

第三章 石膏体与静物素描训练	29
-----------------------------	----

一、石膏体素描 Gypsum Sketch Training	30
◎ 石膏体写生与明暗画法	30
◎ 石膏体写生训练	32
二、静物素描 Still Sketch Training	50
◎ 静物选择与摆放	50
◎ 静物写生训练	51
三、结构素描 Structure Sketch Training	77
◎ 结构素描必备知识	77
◎ 结构写生	79

Chapter Four Plaster Model and Figure Sketch Training

第四章 石膏像与人物素描训练	81
-----------------------------	----

一、石膏像素描 Plaster Model Sketch Training	82
◎ 石膏像基础写生训练	82
◎ 石膏头像写生训练	89
二、人物肖像素描 Portrait Sketch Training	95
◎ 人物头像素描必备知识	95
◎ 五官写生训练	98
◎ 人物素描写生训练	102

Appendix: Other Types of Sketch

附录：其他素描类型概览	116
--------------------------	-----

一、人体素描 Figure Sketch	116
二、风景素描 Scenery Sketch	119

第一章

Chapter One

素描概论

Outline of Sketch

作为一种有着悠久历史的绘画方式，素描对于整个绘画艺术的基础作用是不言而喻的。本章将对素描的基本概念、历史、类型及应用工具进行简要的介绍，让大家对即将学习的这门艺术课程有一个初步的认识和了解。

一、素描的基本概念

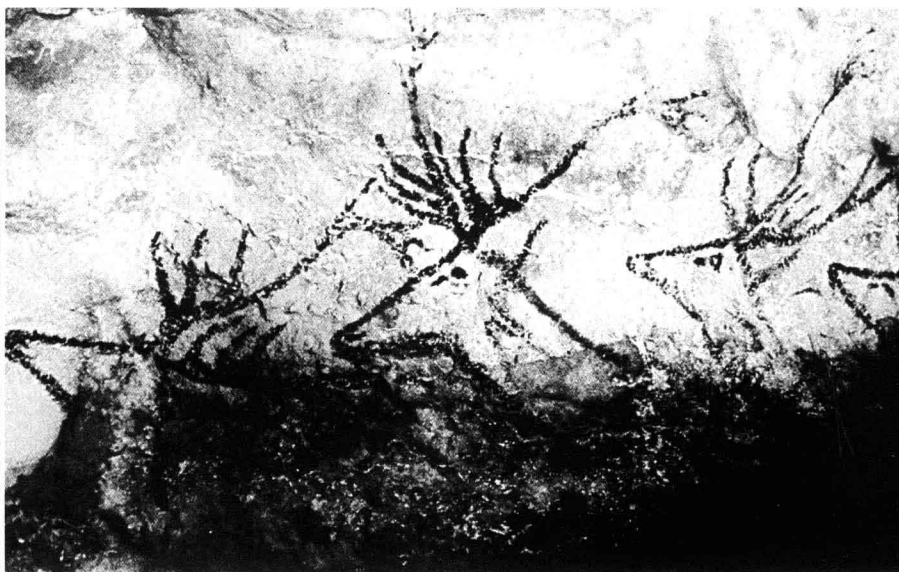
素描是一种与色彩描绘相对的绘画形式，它通常由单色完成（多为黑色），以单色线条和块面来塑造物象，不以色彩表现为目的，而是着重于结构和形式。

从呈现样式来说，单色水彩和单色油画也能划归素描之列，中国水墨与白描也能称为素描，但现代通常意义上的素描，是源于西洋画造型能力培养的基础项目，专指用木炭、铅笔或钢笔，以线条来画出物象明暗的单色画。

作为造型艺术的基本功，素描可以有效地锻炼绘画者的观察力，以及对描绘对象的形体、结构、动态、明暗关系的表达能力。除了造型训练，其他绘画艺术样式的起稿阶段（如油画）也通常用素描形式进行创作。

除了作为绘画训练的基础项目，素描也有其独立的艺术价值。纵观绘画史，从法国拉斯科和西班牙阿尔塔米拉洞窟中的绘画遗迹开始，到古代埃及和希腊的壁画（尤其是古希腊的瓶画艺术），再到文艺复兴时期众多大师的研究和创作，素描逐步地发展并渐渐独立，尤其从达·芬奇、米开朗基罗等巨匠开创的绘画鼎盛时代开始，画家们在广泛实践的基础上所创立的绘画基础理论、艺术理论，有力地推动了素描的发展。

文艺复兴以前，素描的画法主要是以线条为主的，从文艺复兴开始，已经在线条的基础上使用明暗表现物体的立体感，达·芬奇就曾十分完善地提出了明暗五大调子层次的明暗法（这个提法一直沿用至今）。文艺复兴时期的艺术大师们极为重视研究和实践，积极地利用自然科学的进步和新发现来促进艺术创作的发展，使素描在这时候获得了极大的发展，也奠定了素描作为绘画基础训练的重要地位，并且诞生出艺用解剖学、空间透视学等专业学科。至今我们仍可以看到自文艺复兴以来众多油画大师们的构思草稿和专门的素描作品，它们散发着素描所独特的艺术魅力，用简洁线条、明暗光影和构图造型，将别致的艺术审美体验带给每个人。

◇ 洞窟壁画遗迹

这两幅洞窟壁画都已有上万年的历史，前者来自西班牙阿尔塔米拉山洞，后者来自法国拉斯科洞窟。人类的岩壁作画史至今已有4万多年，以单色描绘为主的史前岩壁洞窟画作，纯朴地记录了人类祖先的生产生活情景，是一种原始素描的形式。

◇ 希腊瓶画艺术

希腊陶瓶的瓶画艺术在美术史上占有重要地位，它造型生动，手法写实，构图饱满，刻画对象均以线造型，是线条素描的典型代表。从流传至今的古希腊瓶画中，人们可以清楚地看到当时古希腊艺术的素描水平。

◇ 达·芬奇手稿

素描的基础性与重要性不仅体现于绘画艺术创作与研究，它在建筑学、解剖学上也发挥过重要的促进作用，至今仍广泛地应用。文艺复兴时期的天才巨匠达·芬奇就曾通过解剖尸体来了解人体的结构，继而将这种结构的认知用素描绘画表现出来，艺用解剖学也就是这样而产生的。

二、素描的主要类型

素描的类型通常从表现手法、技法、题材等方面进行划分，但这也并不是严格的划分标准，学习时也不必受限于此。同时要说明的是，在西方美术教育体系中，素描包括了我们习惯所说的“速写”。

◎ 根据表现手法分类

绘画表现手法从根本上来说有三种——写实、写意、抽象，素描据此也可分为写实素描、意象素描和抽象素描三大类。

→ 写实素描

写实素描也称“描述性素描”，它以具象表现为特征，客观纪实地反映现实生活，例如现实日常生活情景素描。还有一种则是艺术化地概括现实生活，以现实为基础而提炼出的“集众美于一身”的理想形象。

库尔贝、门采尔等绘画大师是纪实素描创作的代表，而文艺复兴时期的达·芬奇、安格尔则创作了大量典型美的理想人物形象素描。

◇ 睡着的孩子 [法国]库尔贝

纪实素描是画家通过对现实生活的观察和搜集，以写实描绘的方式来发掘生活之美的一个途径。作为19世纪法国写实主义的开拓者，库尔贝有着大量的写实主义素描作品存世。

◇ 男性肖像 [法国]安格尔

作为新古典主义画派的代表人物，安格尔的人像创作最令人称道。他所创作的人物肖像，无论是素描还是油画作品，都具有一种简练而单纯的古典美。

→ 意象素描

意象素描也被称为“表现素描”，它不以忠实再现客观对象为目标，而是着意于意象的表达，介于具象与抽象之间。

从广义的角度来说，中国传统绘画就是最典型的意象素描，白描、水墨画等“中国式素描”完美地诠释了意象素描；而在西方绘画中，从后印象派开始出现意象素描，代表人物有梵高、马蒂斯。

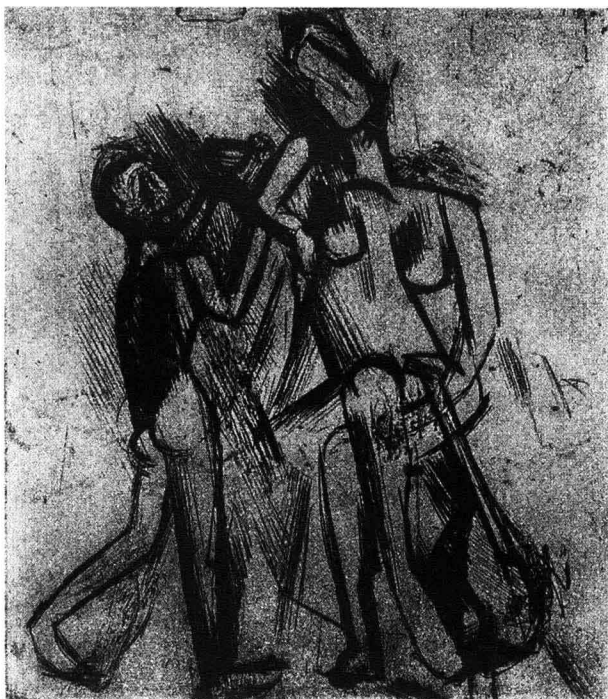
◇ 行走的两个人 [荷兰]梵高

梵高的中后期素描与他的油画风格都呈现出典型的“意象”之风，有强烈的个人风格。

→ 抽象素描

抽象素描是反具象的，强调对形式语言的研究与应用，它有意回避任何可以辨认的真实形体，有鲜明的实验风格。

毕加索是抽象素描最著名的代表人物。

◇ 两个裸体像 [西班牙]毕加索

抽象素描符号化的处理方式是反对再现主题的，它强调以形、色、线、面的抽象本质作为审美对象。人们在解读毕加索的抽象绘画作品时，认为夸张的笔触、几何形状的堆积，表达了画家的一种复杂感情。

◎ 根据表现方式分类

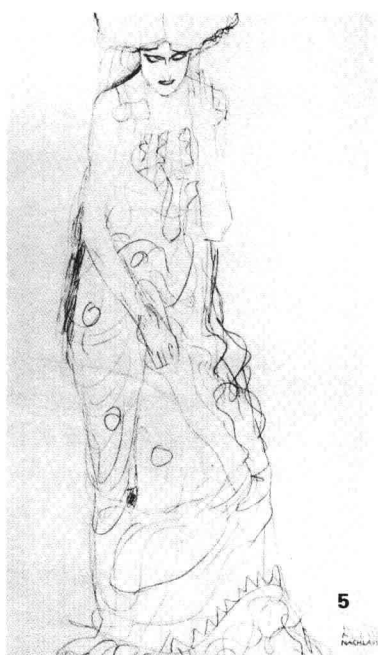
素描的主要构成要素就是线条，以及由此形成的面和明暗层次，据此也可将素描分为线条素描、明暗素描和线面结合素描。

→ 线条素描

以线为主要表现手段，不考虑任何光线影响，用线条将物象的轮廓、结构、比例、动势等描绘表现出来。线条素描的轮廓清晰、结构明确、特征明显，具有一定的装饰性。

◇ 女子正面像 [奥地利]克里姆特

克里姆特是一位非常善于线条素描的画家，人们形容线条在他的作品中拥有呼吸和轻重缓急的张力。

→ 明暗素描

明暗素描是根据光学现象,表现光源照射对物象所形成的明暗关系,从而体现出物象的体积感、质量感、空间感和真实感。明暗素描最显著的特征是,它在二维平面上呈现出三维效果,表现力极强。专业美术院校和培训机构中的素描训练就是以明暗素描为主,这是造型训练的最基本的手段。

◇ 菲利普的肖像 [德国]鲁本斯

鲁本斯的素描是古典大师素描中的典范,他不仅承上启下地维护了传统审美在造型上的总体准则,而且创造出了巴洛克艺术生动、豪放而独特的风格。

◇ 史密斯夫人肖像 [美国]萨金特

萨金特是以肖像画著称于世的写实主义画家,其光影明暗的技法表现尤为人所赞誉,曾被英女王称为“世界上最卓越的人像画家”。

→ 线面结合素描

线条素描与明暗素描的结合,集二者之所长,通过线条与块面的补充、对比,既表现出物象的体积和空间,又有造型和结构的体现。

◇ 戴帽子的女青年侧面像 [德国]门采尔

门采尔这幅作品采用了线面结合方法,有明暗形成的体积与块面,也有线条结构的刻画,整体而言,块面和明暗的处理较自由。

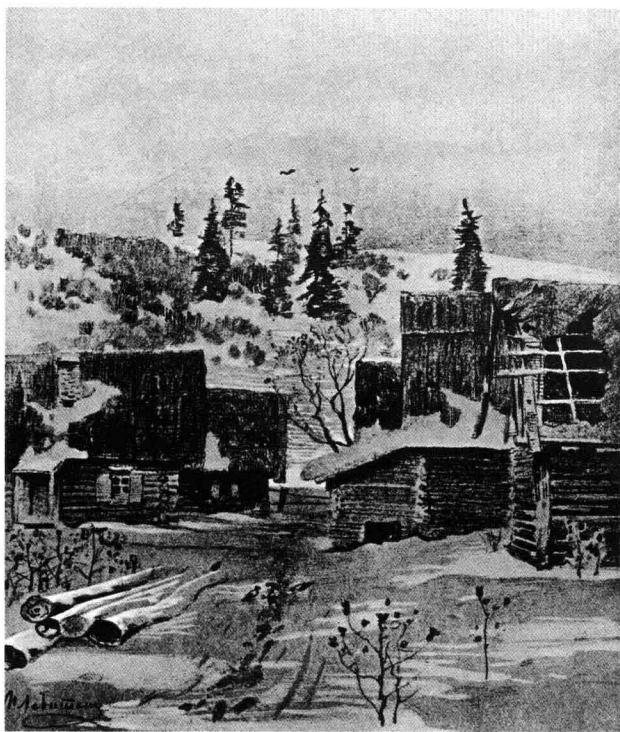
◇ 天使头部 [意大利]达·芬奇

这幅素描作品是达·芬奇素描典范作品之一，采用了典型的线面结合画法，是他为创作《岩间圣母》而绘制的习作，由此也可见素描对于油画、壁画等大型创作的基础作用。

◎ 其他分类

从内容题材上来划分，素描可分为石膏素描、静物素描、人像素描、风景素描、人体素描等；从使用工具来看，又可以分出铅笔素描、炭笔素描、钢笔素描、色粉笔素描、毛笔素描等。此外，还可按其功能进行划分，如练习性素描、创作性素描、应用性素描（例如设计草稿）等。

◇ 村庄 [俄国]列维坦

列维坦是杰出的现实主义风景画大师，他的作品极富诗意，深刻而真实地表现了俄国千姿百态的大自然和描绘不尽的美丽风光。

◇ 嘲弄基督 [荷兰]伦勃朗

这幅素描作品是伦勃朗油画《嘲弄基督》的草稿，画家以素描造型确立了画面结构和人物空间关系。

三、素描的三大要素

作为基础的造型手段，素描要素包括形体、结构、比例、透视、明暗等，其中，以形体、空间和结构为最基本要素。

◎ 形体

形体是素描造型的基本依据和因素，它是指客观物象存在于空间的外在形式。形体的概念即包括两层意思：一是“形”，也就是二维平面空间中的轮廓线，反映的是作画者视觉感知对象的第一印象；二是“体”，是一种三维空间中的立体状态，通俗来说就是除了长和宽外，还有纵深。“形”与“体”紧密相连，构成了平面的形状与立体的体积。

◎ 空间

空间要素就是“体”的表现，主要包括形体透视和空气透视。

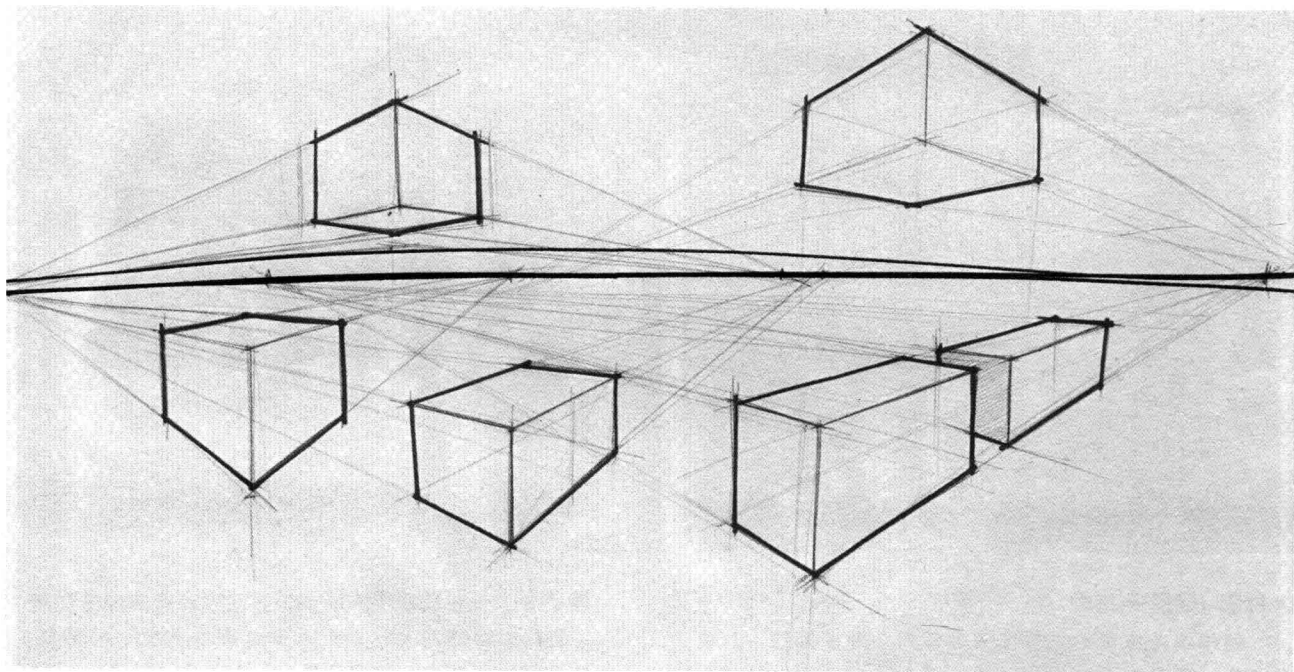
形体透视，通俗来说就是近大远小的空间位置和缩放变化，绘画中要通过形体透视来处理物体不同部位及物体之间的相互关系，制造出纵深空间感。

空气透视，则是以色调的变化来模仿表现空气环境中的近明远晦，从而产生虚实之感。

◎ 结构

对于具体的描绘对象来说，结构就是形体与形体的组合方式，举个简单的例子来说，就像学习人体解剖知识，就是了解人体内部构造是怎么组合、结合在一起的，各部分的关系如何。

对于绘画的画面来说，画面的结构就是构图，就是线条、形状、明暗等各要素是如何布局安排的，画面各元素是否形成和谐统一的关系和秩序。关于绘画构图，请参阅本书第二章相关内容。

从描绘最简单的几何体到复杂的人物形体与景观实物，都需要形体、透视和空间结构的基础认识。

四、素描常用工具

素描可使用的工具非常多，如铅笔、炭笔、钢笔、粉笔等等，使用不同的作画工具，创作出来的素描作品就会呈现不同的视觉效果。

◎ 素描用笔

→ 铅笔

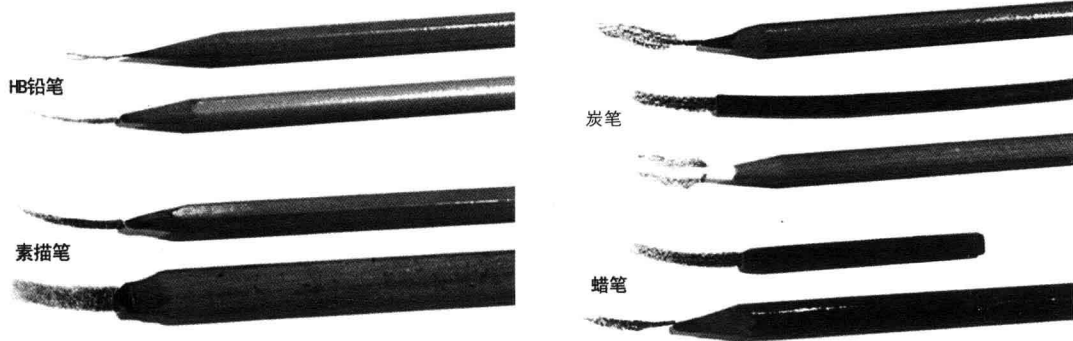
铅笔是素描常用笔，初学者通常从铅笔素描开始，主要是它比较容易修改，而且类型较多，硬软深浅很齐全。同时，铅笔特有的色泽对于表现素描中的灰调很有质感。可以说，在素描基础训练中，铅笔是很适用的。

虽然铅笔易于修正，但建议初学者在学习和训练中尽量不要养成一画错就马上用橡皮擦的习惯。初画时，一笔画不准没关系，可加画第二笔，尽量少用橡皮，逐渐培养自己落笔正确的感觉。

→ 炭笔

炭笔是素描中应用最广的工具，它也分软硬两种。软性炭笔易于画黑，硬性炭笔在刻画细节上独具优势。炭笔笔迹柔顺黑亮，黑白对比强烈，变化丰富，视觉效果较为厚重浓烈，具有较强的视觉冲击力和震撼力。

与铅笔相比，炭笔不易被擦掉和修改，因此初学者需要一个较长的摸索过程，不要操之过急，否则会影响学习情绪。而且若要长久保存，通常都要专用固定剂进行防护处理，不然无法保持最初效果。

画室小百科

□ 认识铅笔的型号标识

铅笔的标识一般有H、HB、B三大基本型号。H类，笔芯硬度相对较高，适合用于界面相对较硬或粗糙的物体，比如木工划线、野外绘图等；B类，笔芯相对较软，适合绘画，也可用于填涂一些机器可识别的卡片；HB类，笔芯硬度适中（笔芯中的粘土和石墨含量对半），适合一般情况下的书写。

H类和B类标识前都会加上数字，数字越大，表示相应特性越突出。H类型号中的数字越大，表示铅笔越细越硬，也就越浅；B类型号中的数字越大，表示铅笔越粗越软，也就越深。