

基础理论

素描概述

素描是造型艺术的最基本形式，是绘画表现的一种重要手段和基础。它的起源可以追溯到远古时期的洞窟壁画，在洞壁上描绘有狩猎、欢庆等场景，反映了人们对所处时期的自身生活和所处自然环境的一种认知，同时也成为传达情感的一种手段（图 1-1）。

❖ 图 1-1

素描就是朴素的描绘，是单色绘画。它借助单色线条或块面塑造形象，是一种对客观物象的形态结构特征作朴素表现的绘画形式，即用单色的线条把观察到的或想象到的物体形象地描绘在纸或其他媒介上（图 1-2）。

本课程研究的素描是针对设计类学科的，与传统教材有所区别。本课程中的素描更加侧重于空间的经营，培养读者的设计意识和创意能力（图 1-3）。

❖ 图 1-2

❖ 图 1-3

1.2 工具材料

素描的工具、材料品种名目繁多，加上自制的、借用的，更是丰富无比。它们的性能为创造出新的形象打下了基础，所以，对素描工具和材料的研究，在造型表现上有着举足轻重的作用。

1. 铅笔

铅笔是最常用的一种素描工具，主要原因是铅笔在用线造型中可以十分精确而肯定，容易修改，同时又能深入细致地刻画细部，产生的色调层次丰富而细腻。绘图铅笔根据笔芯的软硬程度分为不同的型号。硬铅用字母“H”表示，如H、2H、3H、4H、5H等，数字越大，硬度越强，所绘线条色调越浅。软铅用字母“B”表示，如B、2B、3B、4B、5B等，数字越大，软度越强，所绘线条色调越深。在素描中画暗部使用软铅较多，画亮部一般多用相对较硬的铅笔来完成。铅笔线条可以有多种不同走向，也可叠加使用以增加画面的层次感。运笔时应该起笔与收笔较轻，中间行笔较重，这样便于线与线之间的自然衔接。初学者一般选用2H～4B的铅笔即可。

2. 炭笔

炭笔包括炭铅笔、炭精棒、木炭条等。炭铅笔和炭精棒的着色性很强，且不易反光，可以大面积迅速涂黑，快速完成作品；缺点是容易掉色和把画面抹黑，难以用橡皮擦干净，画面层次不易掌握。木炭条的附着力较低，所以一般用来起稿。炭铅笔以不脆不硬为度，炭精棒软且无砂为上品，木炭条以烧透、松软、黑色为佳。由于炭笔笔芯较粗，线条粗细不易控制，在基础素描训练的初始阶段不宜采用。

3. 钢笔

钢笔笔尖的形状和表现效果有细有粗。钢笔的线条没有轻重和虚实的变化，所以需要线条的疏密排列来表现色调和形体。其特点是风格明快，节奏感强；缺点是色调层次少，不易修改。钢笔分为普通钢笔和美工钢笔两种。美工钢笔笔尖有向上翘起的弯头，可以画粗线条，也可以将笔尖反过来画较细的线条。钢笔携带方便，常用来画较小的素描作品或速写，记录生动的形象。

4. 素描纸

素描纸纸质密实，纸表面略粗糙不光滑。密实便于多次擦拭修改而不起毛，不留笔触痕迹；其微小的颗粒是为了使色调容易附着，从而表现出层次的丰富性。

除了专用素描纸外，水彩纸、有色纸、铜版纸、水粉纸、硬卡纸等都可以用来画素描。

纸张的性能不同，所表现出来的效果也不一样。

5. 辅助工具

素描辅助工具包括橡皮、水胶带、定画液、美工刀、画板和画架等（图 1-4）。

❖ 图 1-4

1.3 基本要求

1. 位置的选择

画者与物体之间需保持一定的距离，才能整体且清晰地观察所要表现的物体，过近则看不清全貌，过远则看不清细部。一般来讲，画者离所画物体的距离为物体高度的2~4倍为佳。

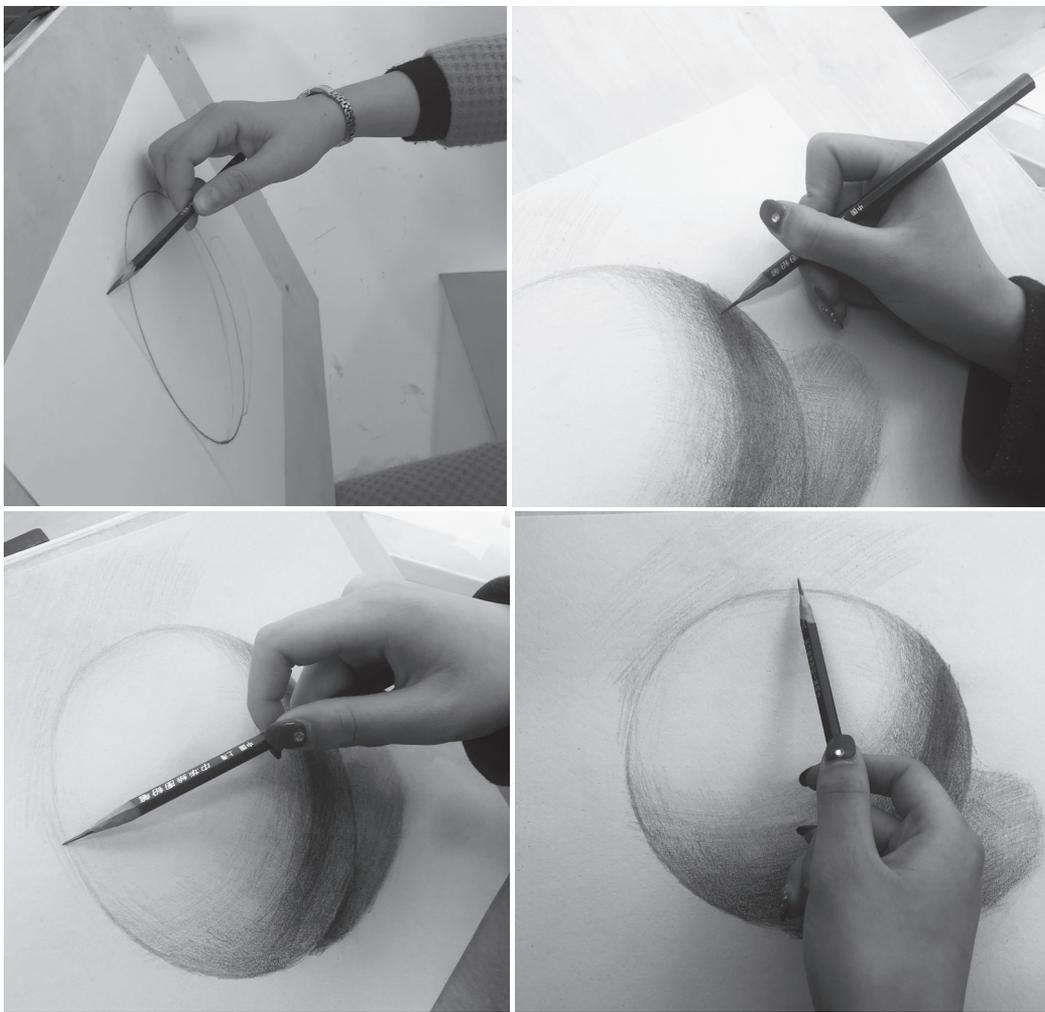
2. 执笔方式

素描通常采用横式执笔和斜式执笔两种方式。横式执笔主要以手腕及手臂带动运笔，笔杆应握于掌下，用拇指、食指和中指握笔，笔尖和手指应有一寸左右的距离。作画时，笔杆和画面保持30°，手掌和手腕都不接触画面，也可以用小拇指抵在画面上作为支撑点。

此种执笔方式主要在用直线打轮廓或是画大面积色调时应用得较多。斜式执笔和握铅笔写字一样，根据需要调整画笔与画面的角度。此种执笔方式易于掌握，但用笔范围有一定的局限性，多用于用短线条刻画细微局部。

3. 用笔要领

除执笔方式正确外，用力恰当也是画好素描的关键。正确的方法：依靠手腕的灵活运动和手腕的力量带动画笔作画，手指把握笔锋及线条的运动方向，这样画出来的线条气力通畅、灵活生动、虚实随意、神形兼备。错误的方法：用手指死死捏紧笔，作画时只靠手指用力和行笔，画出来的线条会呈现出呆板、生硬、滞涩的状态。不同的工具材料具有不同的视觉表现效果，在素描的基础训练中，了解、熟悉和灵活运用常用的绘画工具，便于在造型训练中对形体的结构和基本技能、技巧的掌握（图 1-5）。

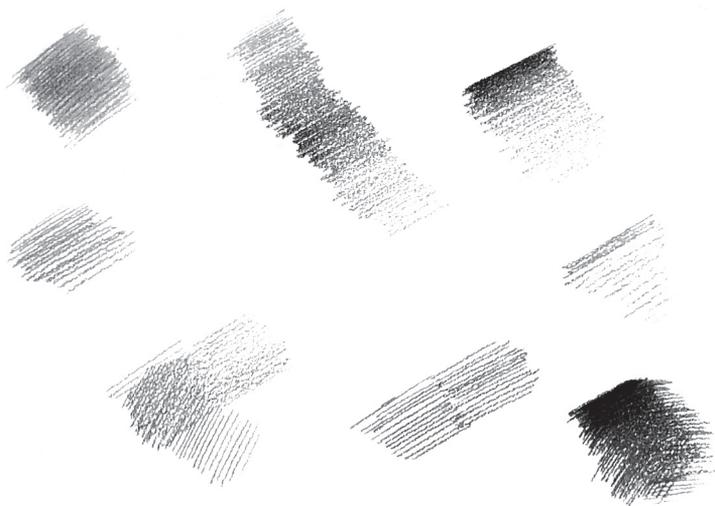

❖ 图 1-5

1.4

线条表现

线条是素描训练中塑造对象的主要手段。在练习画线条的过程中,要注意用笔的要领,应用手、腕、肘的运动对线条的影响,画出轻重、深浅、疏密不同的线条。正确的线条排列表现为两端轻、中间重,疏密均匀,层层加深,根据物体不同面的转折与质感,可灵活使用线条,切忌胡乱涂鸦(图 1-6)。

❖ 图 1-6

1.5

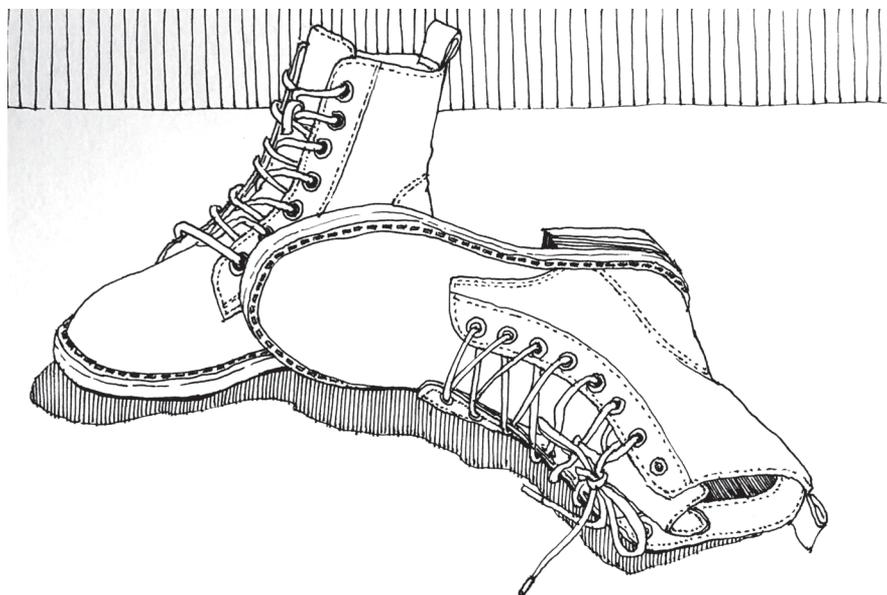
构图

物体本身并不是一成不变的视觉形象,而是随着视觉的不同给人以不同的印象,如果再加上空间的因素,它就可大可小,可左可右,可上可下,从而产生远近、大小、动静的效果。所以研究构图也是学习素描必不可少的一个步骤。

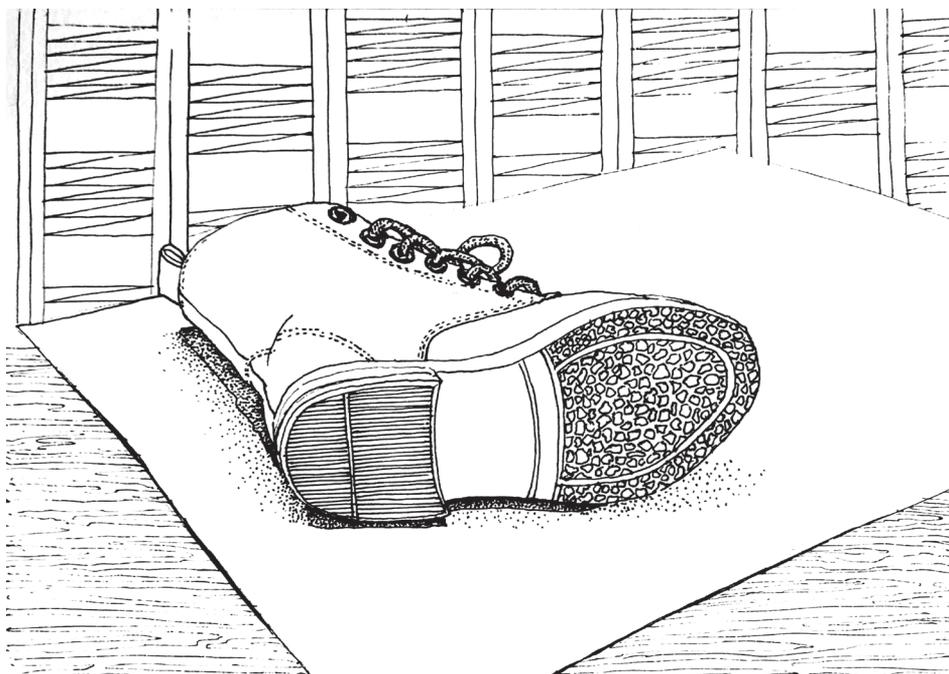
构图也叫布局,面对画纸,画多大、放在什么位置就是构图。总体来说,构图中视觉重心应在画纸的中心偏上一点。构图既不能过小,让人觉得画面不够饱满,也不能过大,让人觉得画面很拥挤(图 1-7 和图 1-13)。

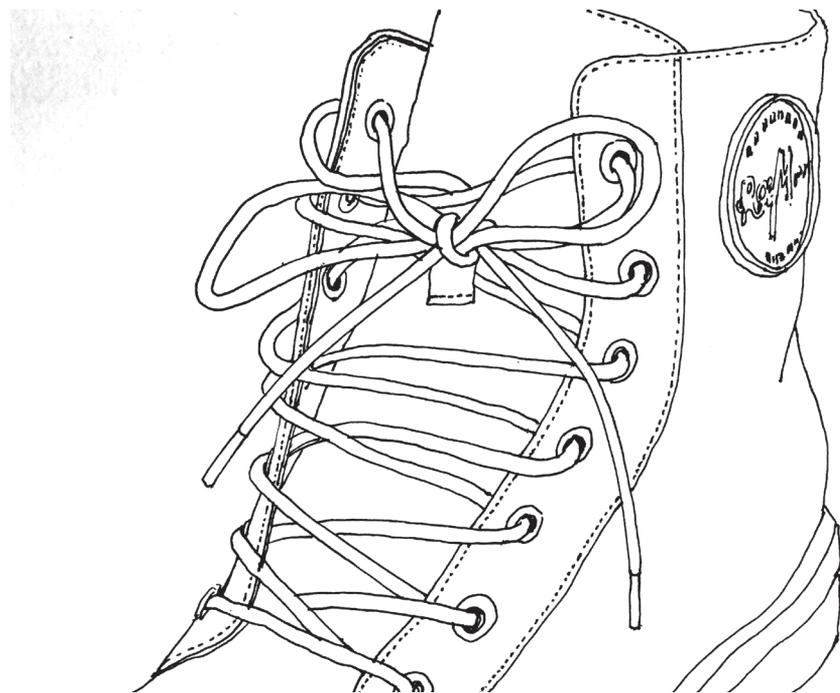
❖ 图 1-7

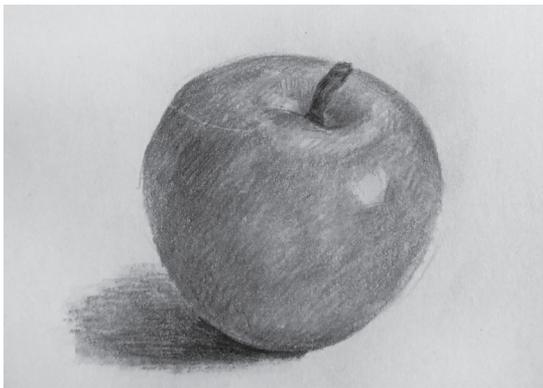
❖ 图 1-8

❖ 图 1-9

❖ 图 1-10

❖ 图 1-11

❖ 图 1-12

❖ 图 1-13

1.6 透视

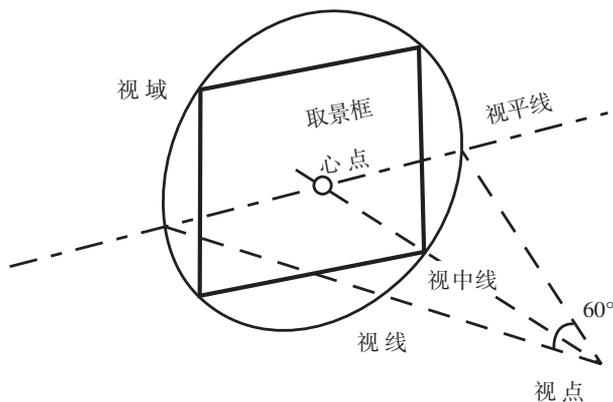
在素描造型中，透视法则是非常重要的表现依据，是表现物体立体感和空间距离感的重要手段。透视是绘画过程中的一种观察方法。客观存在的一切物体，只要被视觉所感知，都会受到透视规律的支配和制约。

早在 15 世纪，意大利文艺复兴时期的画家玛萨乔为了研究通过画面表现景物远近距离的空间变化，用玻璃作为画面放在眼前，用线记录看到的物象，由此发现了远近透视的变化规律。

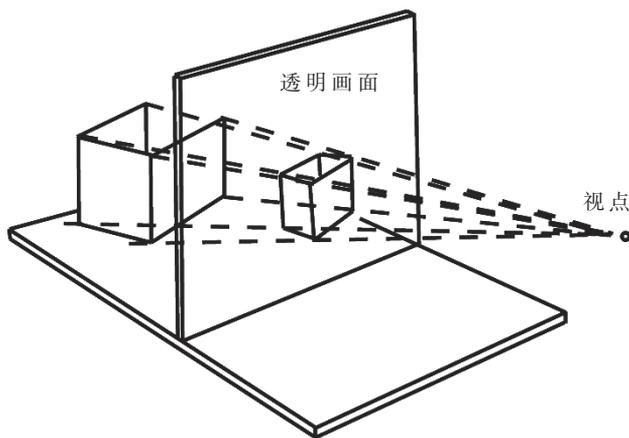
透视是一种视觉现象，人眼观察到的物像通过瞳孔反映在视网膜上，距离不同的相同事物，距离越近成像越大，距离越远成像越小。这种近大远小、近高远低的视觉效果和如见此物、如入此境的高度真实感的现象，称为透视现象（图 1-14 和图 1-15），即

客观物象 + 透视现象 = 视觉物象

对视觉物象的认识 + 素描表现技法 = 素描物象

❖ 图 1-14

❖ 图 1-15

1. 基本术语

基本术语如图 1-16 所示。

视点 (EP) ——指作画者眼睛所在的位置，以一点表示。

心点 (CV) ——指作画者眼睛正对视平线上的一点。

视平线 (HL) ——指人眼睛向远处观察时与视点高度相同的一条假设的水平线。

视中线 ——指由视点向画面引出的一条垂线。