

第一章 素描介绍

第一节 素描概述

素描作为视觉艺术的经典形式与理解世界的思维工具，其发展贯穿人类文明史，内涵与技法随时代持续演变。传统意义上，它以铅笔、炭笔等工具勾勒形体轮廓与光影结构，多呈黑白或简色，在艺术训练与创作中占据核心地位。素描早期并非独立艺术门类，主要具有两大功能：一是作为基础训练工具，如达·芬奇的人体解剖手稿以科学视角拆解造型规律，助力画家专注轮廓构形与本质把握；二是作为创作草图，在摄影技术诞生前，画家借素描预研构图、动态与表情，为油画、雕塑奠基，文艺复兴时期的速写式草稿兼具功能性与技巧性，承载纪实价值。其历史演进从原始雏形起步，可追溯至法国、西班牙岩洞壁画，历经古埃及程式化造型、古希腊工艺性探索与中世纪禁欲风格，至文艺复兴迎来质变，艺术家融合解剖学、透视学成果，构建起古典写实训练体系。17—19 世纪，巴洛克的戏剧性、古典主义的严谨规范推动技法趋于成熟，法兰西学院确立了写实标准，伦勃朗、鲁本斯展现了光影与笔触表现力。19 世纪科学与文化碰撞，催生多元流派，安格尔、德拉克洛瓦、库尔贝等分别以不同风格推动发展。印象派后，塞尚开创几何化造型，转向形式本体。在 20 世纪现代艺术浪潮中，素描突破传统边界，毕加索、康定斯基将其转化为观念载体。当代，素描更融合装置、影像等媒介，成为跨领域创作的“视觉基因”。中国虽无“素描”之名，传统线描与水墨皴染暗含造型智慧，在清末西学东渐后于 1902 年正式进入美

术学府，徐悲鸿“新七法”融合中西理论，新中国引入契斯恰柯夫体系强化写实基础，改革开放后形成多元方向，兼具传统意境与当代意识。从岩壁符号到数字屏幕，素描始终以简洁语言探索视觉本质，其双重功能的延续与突破，见证艺术史演进，预示未来跨媒介表达的无限可能。

第二节 材料综述

铅笔是最具代表性的素描材料，使用也最为广泛，除了铅笔还有多种材料可以用来进行素描创作，如炭精条、色粉笔、彩色铅笔、油画棒、蜡笔等，每种材料都有着不同的特点，也都存在着各自的弊端。

1. 铅笔：铅笔最大的优势就在于它的易改性，画在纸上的痕迹很容易就会被橡皮清理干净，这也是初学者大多选择铅笔作为绘画工具的最主要原因；铅笔还有一个明显的特点就是种类多，这也就造就了铅笔素描丰富而细腻的层次感。铅笔上面的B（英文“blackness”的首字母）衡量的是黑度和软度，B前面的数字越大就意味着画在纸上的效果越黑

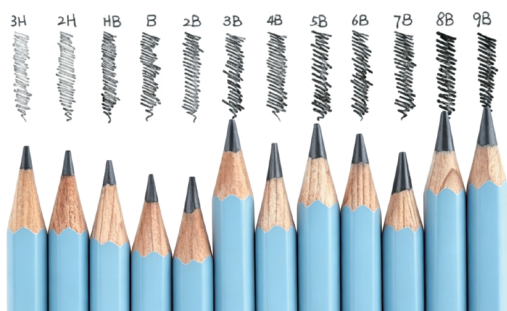

图 1-1 铅笔示例

越重，同时越软越容易磨损；H（英文“hardness”的首字母）用来表现铅笔的硬度，H前面的数值越大就说明铅笔的质地越硬，同时画在纸上也越来越浅，笔尖也不容易磨损，通常用来画比较细腻的调子。而

HB 介于软硬之间，笔芯硬度与颜色深浅都比较适中，是日常书写和基础绘画都常用的型号。

铅笔的使用要讲究一定的方法和顺序，如果想让画面中的层次稳定，那么就一定要按照硬性覆盖软性的顺序来进行绘画，反之则会造成表面色层容易脱落和上铅困难等问题，这是铅笔自身的材质特点所造成

的；当然以上只是铅笔的普遍用法，如果创作者需要不同的画面效果则另当别论。

2. 炭笔：炭笔分为软、中、硬三种质地，画到纸上呈现亚光效果，作画过程中用笔的顺序与铅笔相似，其实炭笔的性质在铅笔和索斯之间，它既有一定的层次又有一定的重度。

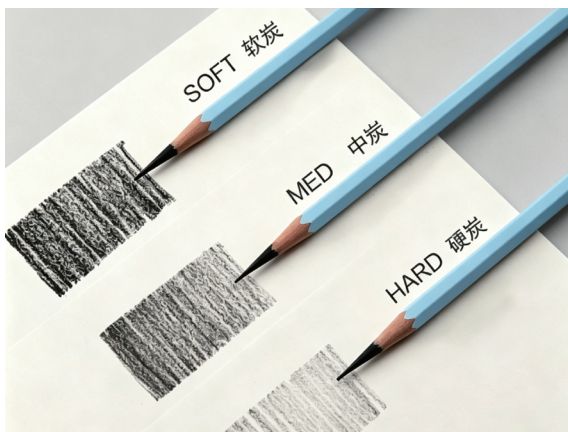

图 1-2 炭笔示例

3. 木炭条：木炭条是素描绘画中最早被使用的工具，它由树的枝干通过一种特殊手段焚烧而成。焚烧后的枝干发生炭化，质地非常柔软，并且有非常高的黑度。画国画时，起稿阶段经常会用木炭条来勾出大体轮廓，近代它也成为了画素描的常用工具。黑和软是木炭条最大的特点，许多创作者选择使用木炭条进行绘画，正是基于其高黑度和质地柔软这两个显著特点，它不像炭笔那样需要用很大的力度才能达到最大重度，木炭条只要稍微用力就可以画出很重的颜色；同时它的弊端也是十分明显的，附着力弱是它最大的弊端，用木炭条涂上的颜色很难百分之百保留在画面上，用手一摸或者用嘴一吹就会有大量的粉尘和颜色脱落，因此想要用它来进行一个长期的、深入的素描是有一定难度的，这需要对材料和颜色有很强的控制力，并且需要通过长期的实践来摸索出此材料的上色和掉色规律，也可以在每画完一层之后用定画液来

图 1-3 木炭条示例

固定；有的人会用它来进行铺色，之后再用纸巾揉匀，深入部分则选用炭笔或其他材料。

4. 索斯：索斯材料源自俄罗斯，很多苏派的艺术大师运用这个材料创作了许多佳作，它是由粉状材料黏合而成的固体色块，拇指般粗细，通常有五种颜色，它的运用方式相对前几种材料更为丰富。

图 1-4 索斯示例

首先，索斯可以直接画在画纸或者其他绘画载体上，其效果与炭笔和色粉相近；其次，索斯可以被研磨成细腻的粉末，可通过布或者纸巾蘸上索斯粉末进行揉擦作画或者做干性有色底；最后，这种材料还有溶于水的特性，将研磨好的索斯粉末与适量的水相结合，便得到了带有颜色的液态材料，可以使用刷子或者毛笔进行创作，但是它并不具备液体材料的稳定性，它的稳定性只是相对的，待画的表面完全干燥以后再用橡皮或纸巾揉擦还是会留下一定的痕迹，这也是索斯材料独有的特点。