

“十四五”职业教育国家规划教材

设计素描
(第二版)

主
编 黄三胜 邢莉莉

设计素描

(第二版)

主 编 黄三胜 邢莉莉

北京出版集团
北京出版社

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 黄三胜, 邢莉莉主编. — 2 版. — 北京:
北京出版社, 2022.2
ISBN 978-7-200-16999-7

I. ①设… II. ①黄… ②邢… III. ①素描技法—高等职业教育—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 024461 号

设计素描 (第二版)

SHEJI SUMIAO (DI-ER BAN)

主 编: 黄三胜 邢莉莉

出 版: 北京出版集团
北 京 出 版 社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总 发 行: 北京出版集团

经 销: 新华书店

印 刷: 定州启航印刷有限公司

版 印 次: 2022 年 2 月第 2 版 2023 年 7 月修订 2023 年 7 月第 2 次印刷

成品尺寸: 210 毫米 × 297 毫米

印 张: 14

字 数: 285 千字

书 号: ISBN 978-7-200-16999-7

定 价: 59.00 元

教材意见建议接收方式: 010-58572162 邮箱: jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-82685218 010-58572162 010-58572393

Contents 目录

第一章 概述

第一节 设计素描在专业设计中的运用

- 一、设计素描的由来 / 2
- 二、设计素描的学习要点 / 11

第二节 工具材料

- 一、工具材料及其性能 / 12
- 二、工具材料与技法的综合运用 / 15
- 三、综合训练 / 23

第二章 观察与思维

第一节 观察方法

- 一、整体观察 / 27
- 二、细节观察 / 28
- 三、触觉观察 / 31
- 四、移动观察 / 32
- 五、时间观察 / 33
- 六、动机观察 / 34
- 七、综合训练 / 35

第二节 找比例的方法

- 一、目测法 / 36
- 二、辅助线法 / 36
- 三、平面归纳法 / 37
- 四、二分之一定形法 / 39
- 五、综合训练 / 39

第三节 透视研究

- 一、关于透视 / 40
- 二、常用透视及其规律 / 42
- 三、利用距点、测点求进深的方法 / 45
- 四、透视作图的步骤 / 48
- 五、透视的综合性研究及训练 / 52

第四节 思维方法

- 一、思维方式与绘画意识 / 53
- 二、联想 / 59
- 三、发散思维 / 66
- 四、思维导图 / 75
- 五、综合训练 / 75

第三章 形式与审美

第一节 画面元素

- 一、形——点线面 / 78
- 二、色——黑白灰 / 84
- 三、质——材质肌理 / 87

第二节 构图方法

- 一、画面形式与构图处理 / 88
- 二、取景框 / 89
- 三、小构图 / 90
- 四、视平线 / 91
- 五、基本形 / 92

- 六、正负形 / 93
- 七、运用比例构图 / 94
- 八、构图原则 / 95
- 九、综合训练 / 95

第三节 形式美法则

- 一、对立与统一 / 96
- 二、对称与均衡 / 97
- 三、节奏与韵律 / 98
- 四、比例与分割 / 100
- 五、综合训练 / 101

第四章 创意与表达

第一节 结构素描

- 一、结构素描的教学要点 / 104
- 二、结构素描的多维理解和表现 / 105
- 三、结构素描的作画步骤 / 107
- 四、结构素描的实验性研究及训练 / 108
- 五、作品点评 / 108

第二节 明暗素描

- 一、明暗素描的基本造型方法 / 110
- 二、黑白灰的认识与运用 / 112
- 三、明暗素描的多维理解和表现 / 115

四、明暗素描的作画步骤 / 118

五、明暗素描的实验性研究
及训练 / 119

六、作品点评 / 120

第三节 质感素描

一、关于质感素描 / 122

二、质感素描的表现技巧 / 123

三、质感素描的作画步骤 / 124

四、质感素描的实验性研究
及训练 / 125

五、作品点评 / 126

第四节 线表现

一、线的形式 / 129

二、现代审美意识下的线表现 / 134

三、线的组织方法与拓展 / 136

四、局部勾线逐步推进的作
画步骤 / 139

五、线表现综合训练 / 140

六、作品点评 / 140

第五节 面表现

一、面的形式 / 143

二、现代审美意识下的面表现 / 143

三、面表现的方法 / 143

四、局部刻画逐步推进的作
画步骤 / 144

五、面表现综合训练 / 145

六、作品点评 / 146

第六节 创意素描

一、关于创意素描 / 148

二、主题、题材和形象的创意 / 148

三、构图的创意 / 151

四、创意素描的表现技巧 / 154

五、局部推进的作画方法与
步骤 / 154

六、创意素描综合训练 / 156

七、作品点评 / 156

第七节 触觉表现

一、用触觉画画 / 160

二、从任意一点开始盲画
的作画方法 / 162

三、触觉表现的综合训练 / 164

四、作品点评 / 164

第八节 默画与快速画

一、默画 / 166

二、快速画 / 167

三、默画与快速画综合训练 / 170

四、作品点评 / 170

第九节 空间表现

一、二维空间表现 / 172

二、三维空间表现 / 176

三、空间表现综合训练 / 182

四、作品点评 / 182

第十节 具象到抽象

一、具象与抽象 / 183

二、抽象的元素 / 184

三、抽象艺术创作的方法 / 189

四、艺术作品构成分析图例 / 197

五、具象到抽象综合训练 / 199

六、作品点评 / 199

第五章 设计素描与专业设计

第一节 设计素描在专业设计中

的运用

一、设计素描与产品设计 / 202

二、设计素描与环境艺术设计 / 203

三、设计素描与服装设计 / 204

四、设计素描与动漫设计 / 205

五、设计素描与视觉传达设计 / 206

第二节 设计素描在专业设计中

的隐性作用

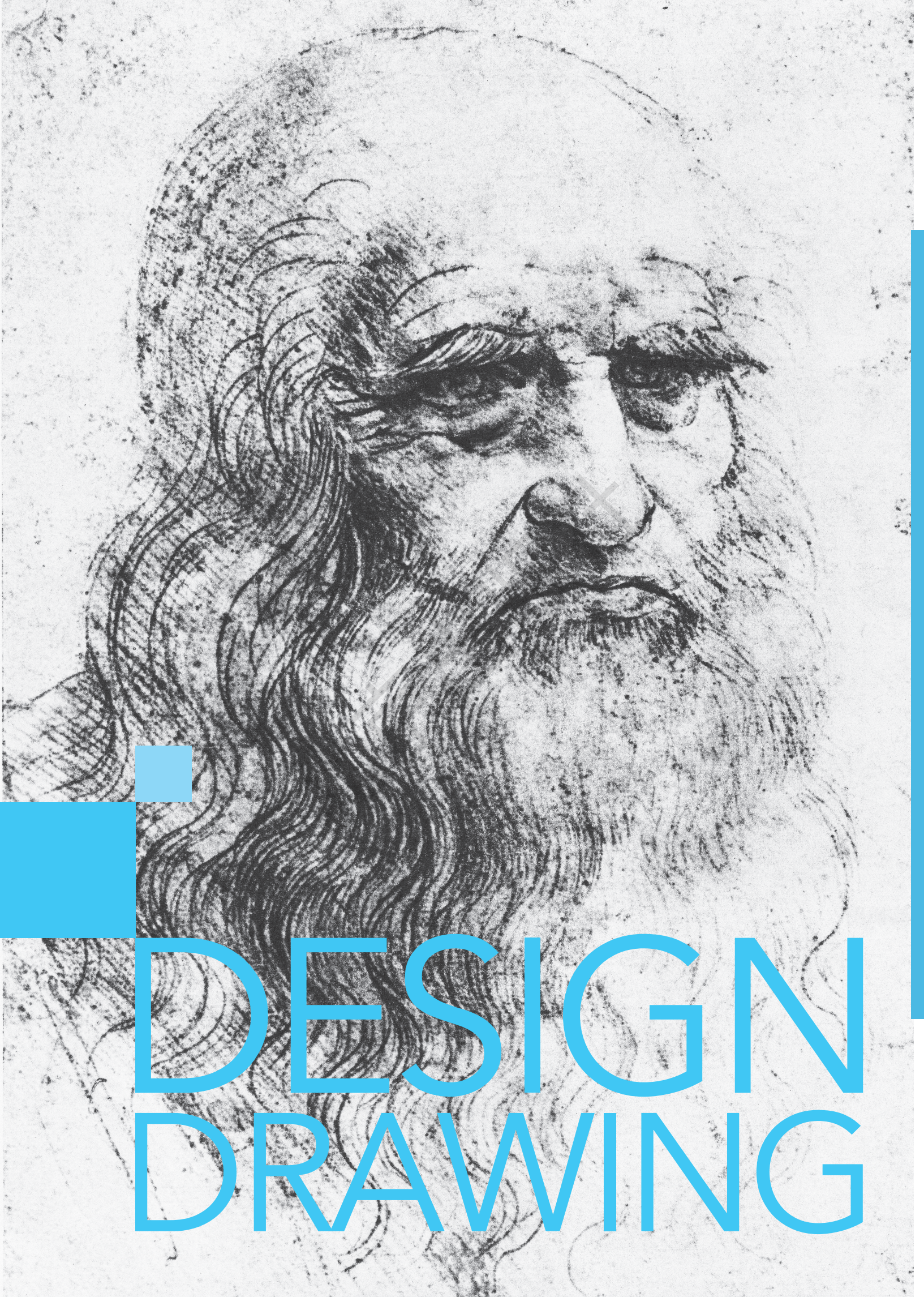
一、观察能力与专业设计 / 207

二、思维能力与专业设计 / 209

三、表达能力与专业设计 / 210

四、创意能力与专业设计 / 213

五、审美能力与专业设计 / 214

DESIGN DRAWING

PART I

第一章 概述

作为现代艺术设计教学训练的基础，设计素描被引入国内各高校艺术设计专业教学已有 30 多年的时间。现代艺术设计涵盖专业广泛，包括了建筑设计、环境设计、景观设计、服装设计、工业设计、动画设计、视觉传达设计等多个专业，各专业性质和特点彼此有所不同，这也推进了设计素描教学内容和形式的丰富性和多样化。

设计素描教学，本质上等同于素描教学，仍以观察、思维、表达、创意、审美等能力的培养为重点，它包容性大、针对性强、灵活度高、实践性强，既能培养扎实的艺术根基，又能应对各个艺术设计专业不同的教学需求，可以为专业设计打好坚实的基础。

本章主要介绍设计素描的由来、学习要点和工具材料。虽然设计素描的教学理念需追溯至德国包豪斯学校的设计教学，但我国自 20 世纪 80 年代末引进“设计素描”教学到设计教育中已有 30 多年的历史，积累了大量的符合我国国情的相关教学经验，并产生了很好的教学成果。在当前实行科教兴国战略、创新驱动发展战略的大背景下，深入研究和學習设计素描，必将对我国艺术设计事业的发展起到有力的助推作用。

第一节 设计素描在专业 设计中的运用

图 1-1-1 云南沧源崖画

图 1-1-2 自画像 达·芬奇

图 1-1-3 人体习作 米开朗基罗

一、设计素描的由来

设计素描源自素描。何为素描呢？应该说“素描是一种思维方式，素描是一种表达手段”。在《美术辞典》第9卷中，素描的定义为：“既是指在画面上所展示出来的画线行为，也是指这种行为所产生的手绘作品，一幅素描作品是否完成，不完全取决于深入程度，而要考虑到它的工具材料和绘画语言，在处理线条、形体、明暗及质感中，更多强调的是线条和明暗而不是色彩，素描自古就有审美与实用两种功能，素描被用来记录、勾勒和表现画家所观察、想象、回忆、临摹的形象。”我们看到的许多素描作品就是这样的，比如早期的素描形式——原始时期的岩画（图 1-1-1），就是用最质朴的语言来记录形象和表达思想的；还有许多画家也是用素描来记录形象，或者对形象进行观察、分析和研究的，他们还把这些素描作为创作的素材，比如达·芬奇、米开朗基罗等画家的作品（图 1-1-2 ~图 1-1-8）；有一些素描是用来记录构想和表现创意的，比如达·芬奇就画了大量设计性的手稿（图 1-1-9 ~图 1-1-11）；有些素描是对绘画语言进行探索 and 研究的，比如修拉、维克斯等人的作品（图 1-1-12 ~图 1-1-15）。

图 1-1-4 《正在作战的男人们》拉斐尔

图 1-1-5 素描习作 达·芬奇

图 1-1-6 骑士习作 凡代克

图 1-1-7 圣希罗尼摩斯头像习作 萨伏尔多

图 1-1-8 《农民战争：反抗》 珂勒惠支

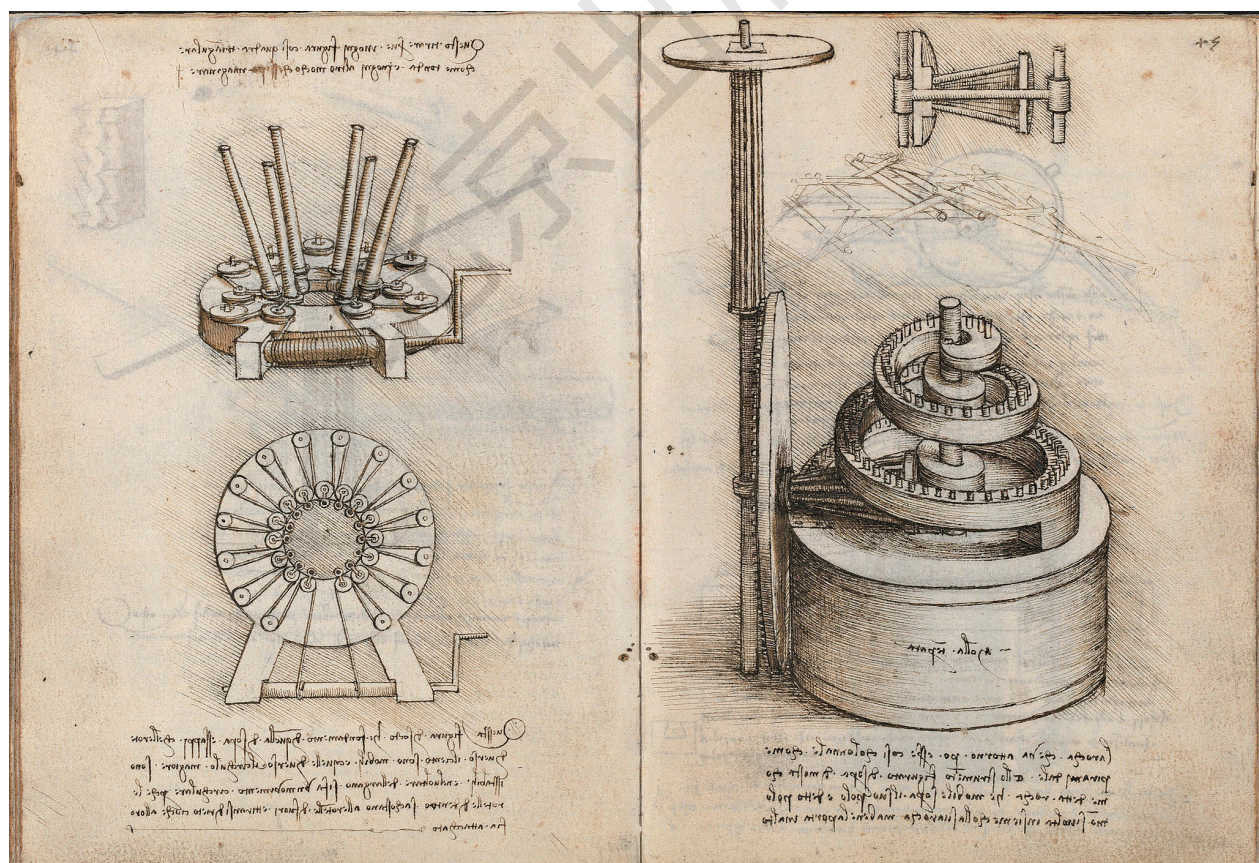

图 1-1-9 素描手稿 达·芬奇

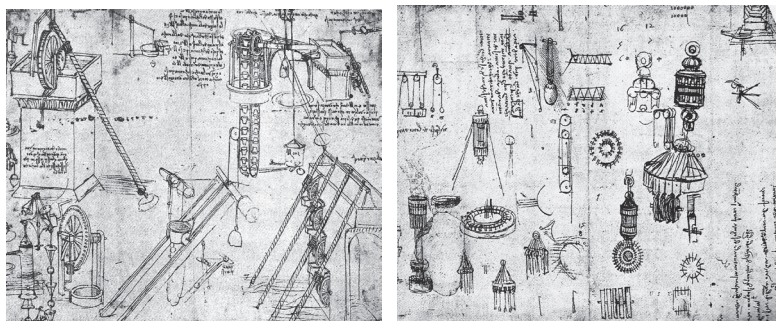

图 1-1-10 素描手稿 达·芬奇

图 1-1-11 素描手稿 达·芬奇

图 1-1-12 《画家阿芒-让》 修拉

图 1-1-13 人物素描 维克斯

图 1-1-14 人物素描 巴克斯特

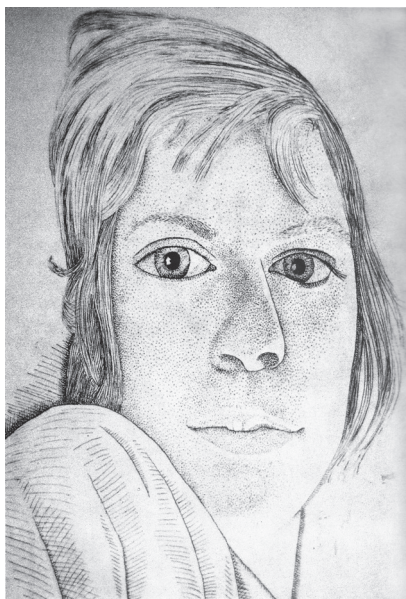

图 1-1-15 人物素描 弗洛伊德

图 1-1-16 人体素描 徐悲鸿

图 1-1-17 男人体习作 契斯恰科夫

我们常讨论的素描主要是指国外的素描，在我国，开设素描课程的时间大约是在 1902 年。随着中国向国外派出多批美术留学生，对于美术教育以及素描的研究也日渐兴起。那时，徐悲鸿融合西方造型艺术语言与中国民族艺术创作手法于一体，建立了系统的素描教学体系。我们从徐悲鸿的作品（图 1-1-16）中就能体察出当时的情形。中华人民共和国成立以后，苏联的素描教学体系被引进，这对我国 20 世纪五六十年代的美术基础教学产生了深远影响，素描课程从那时起成为我国美术基础教学的重要课程。但随着时间推移，在全国各高校艺术设计基础课教学中出现了设计素描，并变得比较普及。那么设计素描是怎么来的呢？这要追溯到 20 世纪 80 年代初期全国高校素描教学的一次大讨论。

中华人民共和国成立初期，国内美术教学是单方面地接受苏联和 19 世纪俄罗斯美术（图 1-1-17 ~ 图 1-1-19）模式，当时的素描基础教学基本是苏式

契斯恰科夫素描体系。由于“一边倒”地学习苏联，又没有很好地结合我国的实际，造成了我国素描教学“单一化”“狭窄”等问题。1979 年底，文化部召开了“第二次全国高等艺术学院教学素描座谈会”，这也是“文革”十年禁锢以后具有重要意义的艺术研讨会。这次会议的最重要之处在于思想的解放，它打破了过去长期单一的思维倾向和素描教学模式，提出了素描教学的多样性主张。

在这种环境下，南京艺术学院于 1980 年率先开始了素描教学的改革。该校装潢专业的素描教学开始强调结构训练，以“形体结构”“解剖结构”“明暗结构”贯穿始终，并以短期作业为主，同时重视速写和默写能力的培养。在技法上将“点、线、面三者结合”，三种造型方法都学，以利于广泛吸取中外历代绘画艺术中的精华，打好全面的造型基础。课程上先安排以线为主和线面结合的画法。因为，一个物象的形体和解剖构造不会因为其位置或者角度的不同而变化，但是同一物象的明暗效果却会

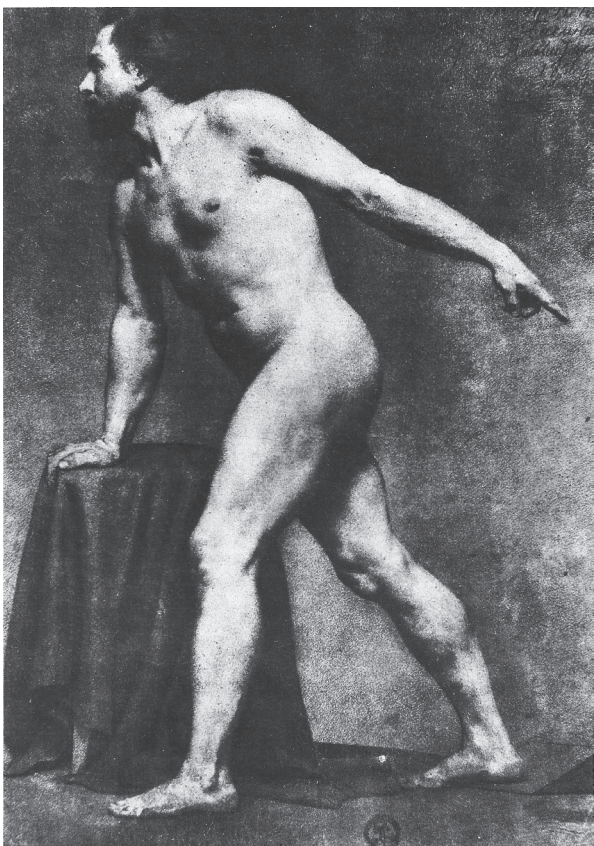

图 1-1-18 男人体习作 契斯恰科夫

图 1-1-19 男人体习作 苏里柯夫

因光照角度或位置的改变而产生很大差别。也就是说，物体的自身结构是根本，明暗只是物体受光照射后产生的表面现象。1987 年，冯健亲教授编著了《素描》一书，由江苏美术出版社出版。书中详尽讲述了三部分内容：形体结构、解剖结构、明暗结构，这应是我国最早提出的设计素描教学理念及其教学实践的尝试，不过该书并没有提及“设计素描”一词。

其实，设计素描的教学理念可追溯至德国包豪斯学校，它提出了“艺术与技术的新统一、设计的目的是人而不是产品、设计必须遵循自然与客观的法则来进行”三个基本观点，并注重基础课的理论与实践并举，通过一系列理性、严格的视觉训练程序，重塑学生观察世界的崭新方式，并培养精准的实际操作能力。包豪斯第一任校长格罗庇乌斯重视这种思想，他设计的德绍时期的包豪斯校舍（图 1-1-20），按照建筑的实用功能，采用非对称、不规则、灵活的布局与构图手法，充分发挥现代建筑材料和结构的特性，运用建筑本身的各种构件创造出令人耳目一新的视觉效果。第三任校长密斯·凡·德罗也重视新的设计理念，他设计的西班牙巴塞罗那国际博览会德国馆以及馆中的巴塞罗那椅（图 1-1-21~ 图 1-1-22），成为现代建筑和设计的里程碑。包豪斯重要的代表人物马塞尔·布鲁尔，创造性地使用新材料和技术，制造了著名的钢管椅——“瓦西里扶手椅”（图 1-1-23），开辟了现代家具设计的新篇章。包豪斯的这些思想渗透在他们的教学体系中，开启了现代的设计教育，并影响至今。

“设计素描”一词的来源，主要和瑞士巴塞尔设计学校拟定的《设计素描基础教学大纲》有关，“大纲提出了许多同样重要并相互关联的课题，其科目包括素描、色彩、立体研究、材料与工

图 1-1-20
包豪斯德绍时期校舍 格罗皮乌斯

图 1-1-21
巴塞罗那世界博览会——德国馆
密斯·凡·德罗 1929 年

具、形式练习、美学概念等，所有这些科目旨在促进学生的视觉与技巧上的敏锐感、形式感，以及手头的灵巧，使他们对设计程序有一个清晰的认识，同时能就此表现出学生的个人天赋”，该大纲在“素描”前加上了“设计”二字，从此确立了“设计素描”这一概念。在我国，1985年，由吴华先译、王受之校的瑞士巴塞尔设计专科学校基础教学大纲《设计素描》，由上海人民美术出版社翻译出版。此书反复再版，深受业内人士的好评。该书的教学特点是强调视觉语言的发现和设计意识的培养，研究的主要对象不再是人而是产品，它突出了素描诸因素中的结构因素，而弱化了明暗色调因素，以这种方法表现对象的结构关系，说明对象是什么形态构成的，它关心的是对象本质的特征——形体和结构。由于这种素描以理解和分析形体结构为最终目的，强调对三维空间的理解，

重视透视和结构的准确，要求把对象画成透明的形体，加之它以线条为主要表现手段，因此有人就把这种类型的素描叫“设计素描”或“结构素描”（图 1-1-24 ~ 图 1-1-27）。从此，设计素描的提法在我国逐渐传播开来。20 世纪 80 年代末，随着艺术设计类专业在全国各高校逐渐大量开设和发展，这种素描教学的新认知和表达方式，也开始逐步深入到各高校的素描教学之中，并产生广泛影响，流行至今。

设计素描教学从最初引进我国到现在已有 30 多年，产生了较好的教学成果，积累了一些有关教学目的、训练方法的有益经验，比如重视观察、分析、结构理解、表达技能为目的服务、审美培养、艺术与生活结合、创造性等，这对我国艺术设计的蓬勃发展起到了相应的推动作用。不过仔细审视设计素描的教学主张及其实际的教学过程和结果，再对照人们为了有所区分而定义的“传统素描”，我们发现设计素描同“传统素描”所要解决的问题和要培养的能力并没有深层次的差异，从根本上讲是一致的。我们现在编辑的这本教材仍叫《设计素描》，是因为大家已经接受了这个名称的缘故。

图 1-1-22 巴塞罗那世界博览会——德国馆——巴塞罗那椅 密斯·凡·德罗 1929 年

图 1-1-23 钢管椅作品——瓦西里椅 马塞尔·布鲁尔 1925 年

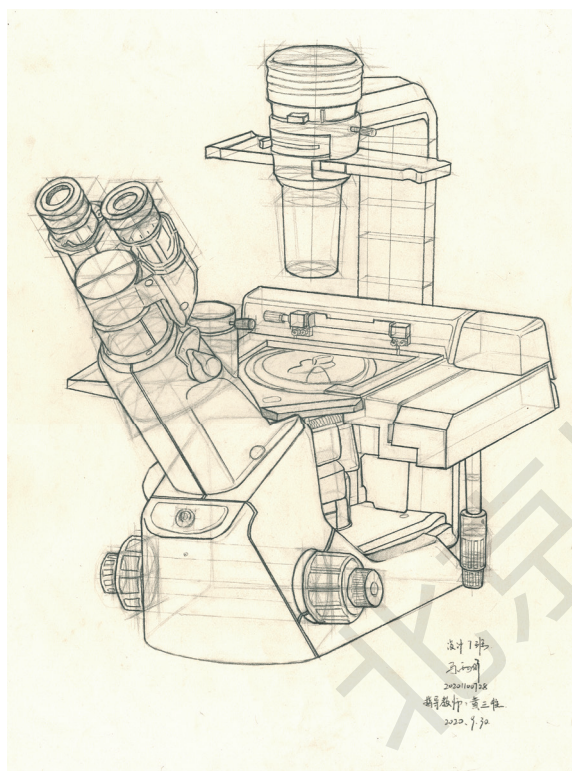

图 1-1-24 结构素描 马雨昕

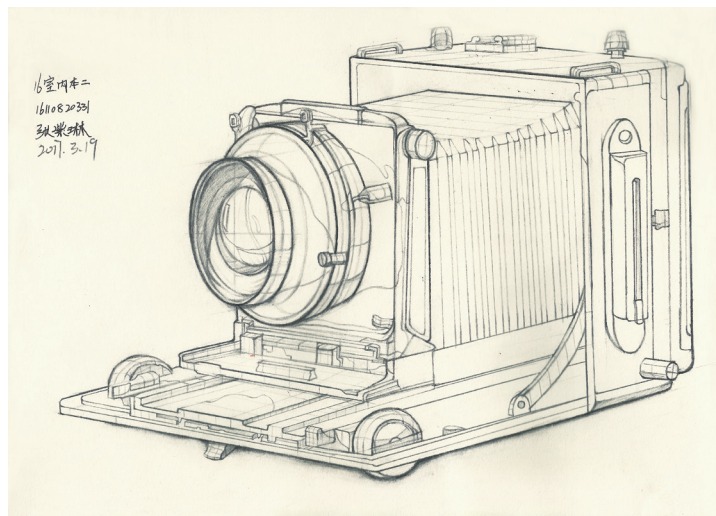

图 1-1-25 结构素描 张紫琳

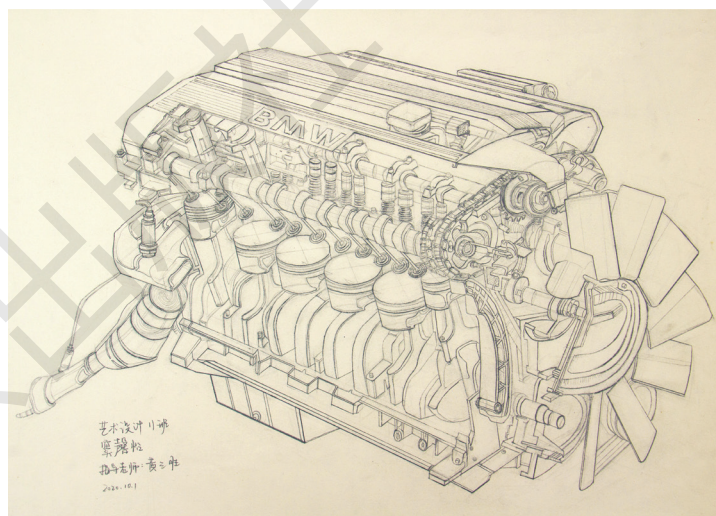

图 1-1-26 结构素描 窦馨怡

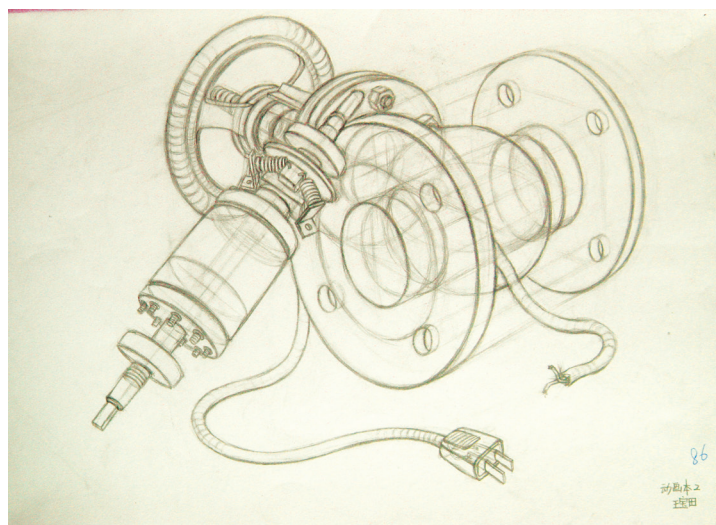

图 1-1-27 结构素描 王宝田

二、设计素描的学习要点

现在, 高校艺术设计专业基本上都以设计素描作为专业基础课, 那么, 设计素描的学习要点是什么呢? 谈这个问题, 一来我们要看艺术设计专业对这个课程的能力需求, 二来还要看这个课程本身要解决的本质问题。结合这两个方面, 我们发现设计素描要培养五个方面的基本能力, 即观察能力、思维能力、表达能力、创意能力和审美能力。这五项能力就是我们学习设计素描的要点。

观察能力, 是指大脑在观察事物过程中, 发现新奇的事物, 获得新的认识的能力, 也就是怎么“看”。观察能力具有理解性、敏锐性、准确性等特征, 正确的观察往往带有目的性, 有明确的观察对象、观察要求、观察步骤和方法。观察能力对于从事艺术、设计等学科学习和研究的人来说很重要, 没有观察或者没有正确的观察都会影响人们对事物的认识, 制约对事物创造性的表达。但观察能力并非与生俱来, 而是在学习中培养、在实践中锻炼起来的。作为基础课, 我们就应该通过它来训练艺术设计所需要的观察能力。

思维能力, 指人们在工作、学习、生活中遇到问题时的思考能力, 它通过分析、综合、概括、抽象、比较、具体化和系统化等一系列过程, 对感性材料进行加工并转化为理性认识从而解决问题。它是整个智慧的核心, 是学习能力的核心。设计素描虽然只是一门普通的课程, 但是同样会遇到许多思维方面的问题, 比如画一幅作品, 是按照这种方法画, 还是按照

那种方法画? 哪种方法好? 还有没有更好的? 这些都体现了思维的问题, 思维的问题解决了, 课程就有可能学好, 其他的事情也有可能做好。

表达能力, 即表现能力, 是指一个人把自己的思想、情感、想法和意图等, 用语言、文字、图形、表情和动作等清晰明确地表达出来, 并善于让他人理解、体会和掌握的能力。表达能力就像一个人说话, 表达能力强, 就能把对对象的认识、体会和感受, 全面、贴切地表现出来。我们都知道, 电脑只是艺术设计的一种工具, 其背后的源头是一个人的思想和语言, 一个人的电脑三维场景表现得很好, 或者电脑动画造型表现得不错, 其实和这个人空间和造型规律的熟悉度有关, 而这些都是从设计素描中得到的。

创意能力, 就是在一定知识的前提下, 充分发挥主观能动性, 积极调动智力和非智力因素进行创造性思维的能力。创意能力包括观察力、想象力、分析力、预测力四个要素, 根据一定的逻辑关系组成创意能力产生、发展、实践的全过程。创意能力是一个人适应客观世界发展变化所需要的能力, 现在已成为提升生产力、促进社会发展的重要因素。

审美能力, 是人们认识美、评价美的能力, 它既具有鲜明的个性特征, 又具有社会性、时代性特征。一个人会审美, 不仅会改变他的学习, 而且会影响他的生活。设计素描是一种造型艺术, 它总和审美紧密联系在一起, 因此, 长期训练设计素描, 会使人受到美的熏陶, 逐步培养起审美能力。

第二节 工具材料

工具的选择，往往决定做事的效率。做同样的事，选择的工具不同，做事的方式就不一样。在战场上杀敌，武器是选择大刀还是长矛，决定了杀敌的动作是砍还是刺，当然长矛也可以当大刀砍下去，但功效会大减，失去了长矛自身的优势。因此，合理有效地利用工具是必要的，画画也是如此。

或许我们会发现，东西方绘画方法的不同，可能就是源于最初使用的绘画工具不同。我们不妨做这样的联系和推想：东方有丝绸（材质顺滑），西方有棉麻（材质粗糙）；东方的常用绘画工具是毛笔，西方的常用绘画工具是排刷；东方绘画以水和墨作为媒介（用线造型），西方绘画用油和颜料作为媒介（用块面造型）……总之，对于一定的绘画媒介一定会有最适合的工具来匹配，所以合理有效地利用工具，决定画面的最终效果，也决定个人的绘画风格（人会因为意识观念不同，也会不自觉地选择有个人偏好的绘画工具）。

另外须注意的是，画画首先是要有画的愿望，先要动手画起来。不一定准备好所有的工具材料，最好是在画画的过程中，勇于尝试，逐步找到自己喜欢和适合的材料工具，熟练地运用，发挥挖掘工具材料的性能。这样不仅避免浪费，又能充分挖掘材料的潜能。

一、工具材料及其性能

设计素描训练可选用的主要工具有：铅笔、炭笔、炭精条、木炭、擦笔、签字笔、圆珠笔、钢笔、色粉笔、水粉、水彩、丙烯颜色、墨、彩色铅笔、马克笔、喷笔、画板、画夹、画架、夹子、图钉、胶带、美工刀、铅笔刀、板刷等。

1. 铅笔（硬铅、软铅）

铅笔是最常见的素描工具之一，在绘画中容易掌握，也便于修改和深入刻画。铅笔有硬、软之分，分别由 H 和 B 表示。H-hardness 是硬，代表硬铅，H 前面的数值越大，表示铅笔越硬，画出的线条细而淡；B-black 是黑，代表软铅，B 前面的数值越大，表示铅笔越软，画出的线条粗而浓。铅笔的色阶细腻均匀，变化丰富，是上好的素描工具。

铅笔的使用有个口诀：扫帚起形，针尖细部。也就是说，开始画画前得先削铅笔，在起形阶段铅笔头要修得长又粗，这样画出来的线条，像附着在纸上一样，并容易擦改；在画结构形状的时候，笔头宜是圆形且稍尖，以便找形；在最后刻画阶段，则要把铅笔削得很尖，以便于深入地进行刻画。

铅笔中的软铅，一般适用于描绘深色及暗部，用来铺大调子，能轻松、快捷地拉开亮部和暗部的色调差别，并营造画面氛围，但附着力较差，易弄脏画面；而硬铅则能表现亮调子的细微变化，能勾勒变化丰富的线条，产生画面肌理变化。若单一使用软铅，会使画面易闷而腻；若单一使用硬铅，深调子则无法暗下去，反复画又容易划伤纸且画面缺乏变化；若软硬铅结合使用，则可扬长避短，软铅铺调子画深色，硬铅深入画亮部。硬铅如果在软铅上铺一遍，也可以起到固定软铅的作用，效果反而更黑。如果颠倒使用，软铅则无法在硬铅画过多遍的地方深入着色。（图 1-2-1 ~ 图 1-2-4）

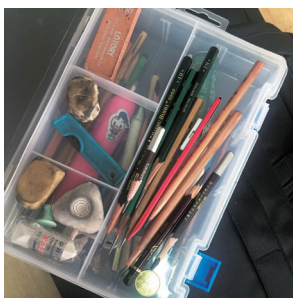

图 1-2-1 工具箱

图 1-2-2 铅笔

图 1-2-3 王连强作品

图 1-2-4 王连强作品

2. 炭铅笔、木炭条、炭精条

炭铅笔画出的效果(图 1-2-5 ~ 图 1-2-6) 色泽更深, 对比强烈, 表现力突出, 但是和铅笔表现效果比, 显得粗糙, 缺乏细腻的变化。

图 1-2-5 炭铅笔效果 佚名

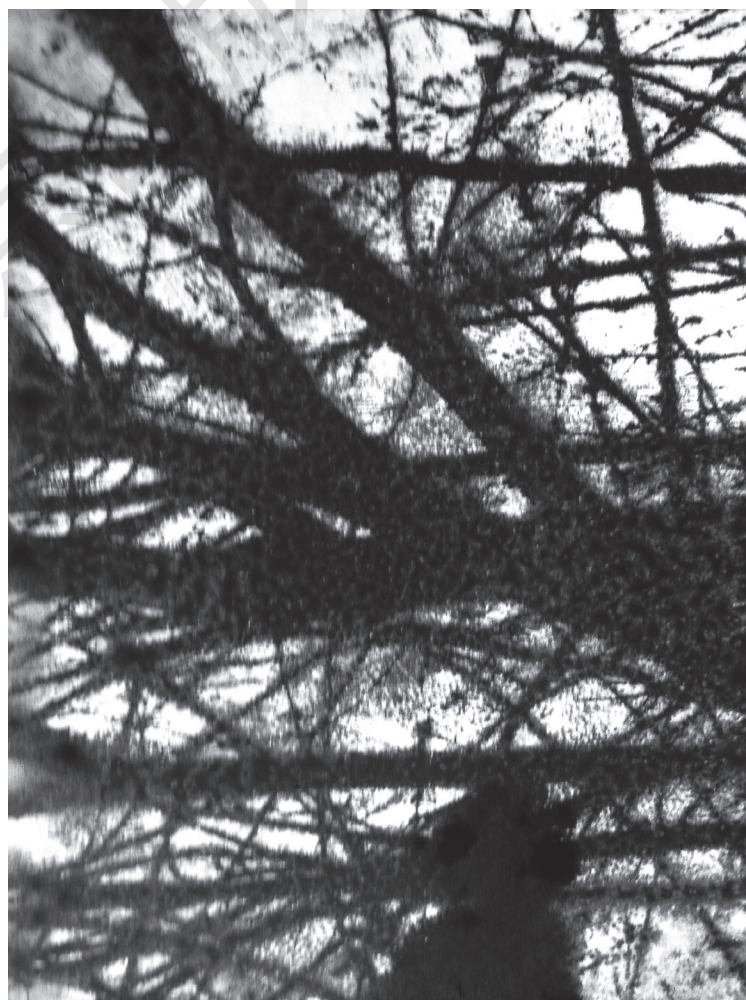

图 1-2-6 炭铅笔效果 佚名

木炭条质地松软，能画出多个微妙的色阶，并且粗细变化大，可以轻易地铺大面积，绘画时可用来打草稿，易于擦除，可反复修正，且不伤画纸。缺点是依附能力差，需要定画液。（图 1-2-7）

炭精条质地较硬，附着力较强，色彩黑，效果强烈，能大面积铺色，但颗粒粗，不细腻，较难掌握，不易擦除笔痕。

3. 其他工具：喷笔、擦笔、橡皮、橡皮泥等

喷笔可以大面积喷色，而且均匀细腻，反复喷涂可变化层次，在超级写实绘画中经常用到，缺点是没有绘画感，容易导致腻俗。

擦笔，是用较软的纸张卷制而成的，它的作用就是在铅笔等笔触上摩擦，以增加画面的整体感，也可用来虚化背景，是素描技法的一种。过度使用擦笔，画面会显得“腻”，给人一种不透气的感觉。（图 1-2-8）

橡皮是擦改工具，有时又可代替画笔，如擦出高光等。（图 1-2-9）

此外，签字笔、圆珠笔、钢笔等线条粗细均匀流畅，明度没有变化。而色粉笔，是指各种有颜色的粉笔，在绘画中通常结合其他媒介来使用。

图 1-2-7 木炭条效果 孙小娥

图 1-2-8 擦笔效果

4. 绘画用纸

从广义上讲，素描纸、绘图纸、水粉纸、水彩纸、宣纸、光面纸、各种色粉彩纸，以及纸张之外的各种材质都可以用来画素描。不同材料会产生不同的肌理效果，在绘画中可充分运用。

素描纸具有独特的纹理，非常容易着色，纸质硬，表面粗糙，耐折度强，纤维拉力很好，可双面使用，反复上铅不发亮、不掉粉、不起毛，易于擦除，适合表现出铅笔画的质感和层次，是素描训练的常用纸。

画画时可用各种材料反复处理画面，建议裱纸。具体裱纸方法：把纸打湿，用喷壶喷匀，或者排刷蘸水均匀刷一遍。稍微过几分钟让纸胀大一些，在画板上均匀刷上水，把纸从一头铺在画板上，排出气泡，逐渐落下另一头，用纸胶带一半贴纸上一半贴画板上，或自己裁纸条，再用乳胶把四边粘好，将四边水分吸干，让四边胶带提前干。然后平放阴干，注意避免太阳光直射。（图 1-2-10）

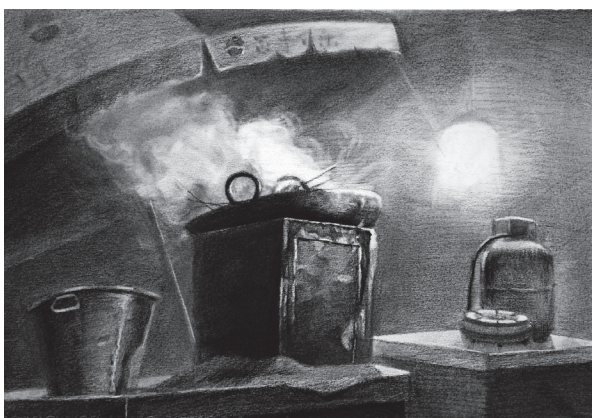

图 1-2-9 擦笔和橡皮结合效果

图 1-2-10 裱纸过程

二、工具材料与技法的综合运用

1. 工具材料的综合运用

在绘画中，各种工具材料结合起来使用，有助于形体的塑造和虚实关系的处理，能极大地丰富画面效果。

铅笔、木炭条、炭笔、炭精条与擦笔等，如能完美地结合使用，就能有效地取长补短。

色粉笔可与多种材料综合运用，如黑色、褐色、棕色、黄色、白色的色粉笔，可结合钢笔和墨水、灰色水性油墨等，通过表面刮擦显现出底层的调子和颜色，甚至底层的纸张颜色。反复运用，通过刮擦和水洗，使颜色保留在纸纹中低洼的部分，加深表面色调，而画面凸出部分调子却能做到较亮。（图 1-2-11 ~ 图 1-2-12）

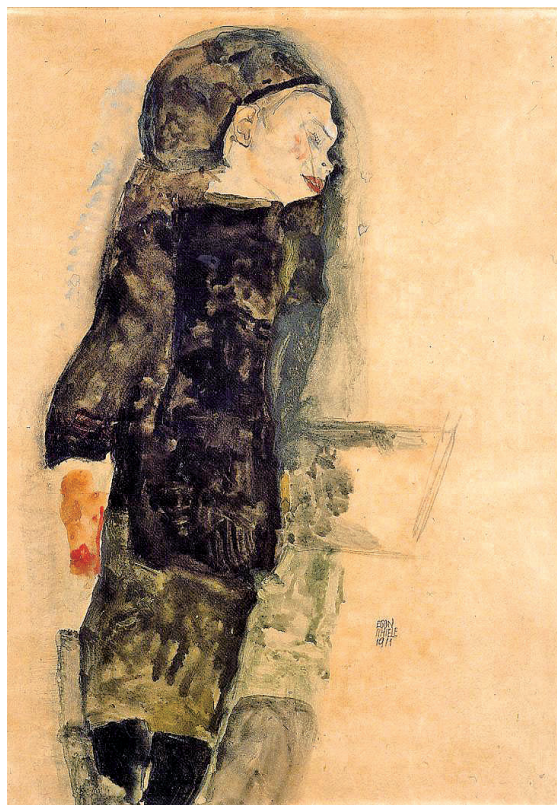

图 1-2-11 综合材料的运用 席勒

橡皮，是用来涂改的工具，因会生硬地消除绘画过程的痕迹，建议少用。但它可以用来当“白笔”，可根据自己创作的需要对画面进行修改，使用方便。在反复画后，可巧用橡皮反复“破”，由此可表现出独特的肌理效果（图 1-2-13 ~ 图 1-2-14），能化腐朽为神奇。

图 1-2-12 墨 纸本

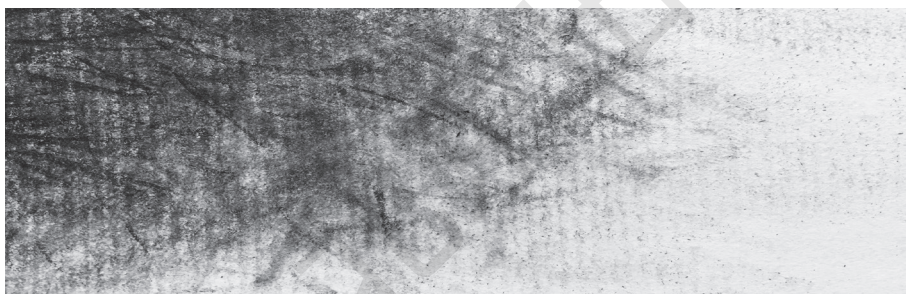

图 1-2-13 橡皮 - 肌理

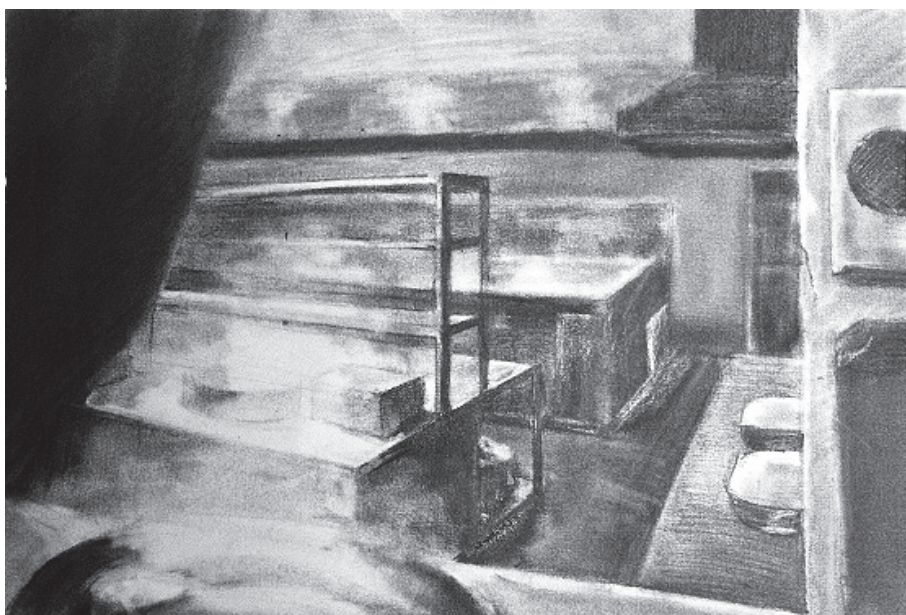

图 1-2-14 橡皮 - 提白气氛

2. 技法的综合运用

下面是运用多种创作方法制作不同肌理的艺术效果。

(1) 描绘法: 用笔进行自由描绘, 产生肌理效果(图 1-2-15 ~ 图 1-2-16)。

(2) 流彩法: 多用水使颜色稀释流淌, 或吹动产生流动的肌理效果。水中滴入油性颜料, 会产生水的流动效果, 再用纸张反印。(图 1-2-17 ~ 图 1-2-19)

(3) 喷绘法: 用喷笔、牙刷、画笔在画面上进行喷、洒、弹, 形成均匀的色点。把炭精条研成粉, 或直接用碳粉, 在画面上胶或者水, 然后进行洒泼, 可制作出虚幻的效果(图 1-2-20 ~ 图 1-2-21)。

(4) 渲染法: 在画面上以色彩或水墨层层渲染, 产生多层次的肌理效果(图 1-2-22 ~ 图 1-2-23)。

图 1-2-15 杜米埃作品

图 1-2-16 《静物》莫兰迪

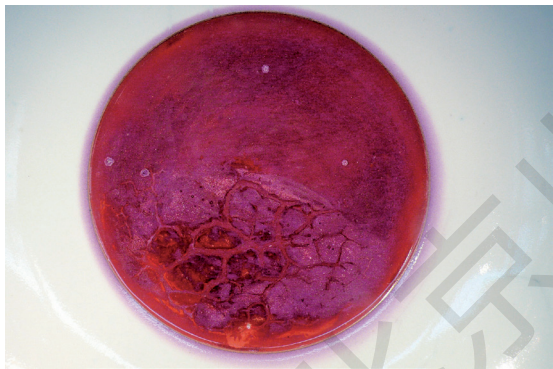

图 1-2-17 流彩瓷器

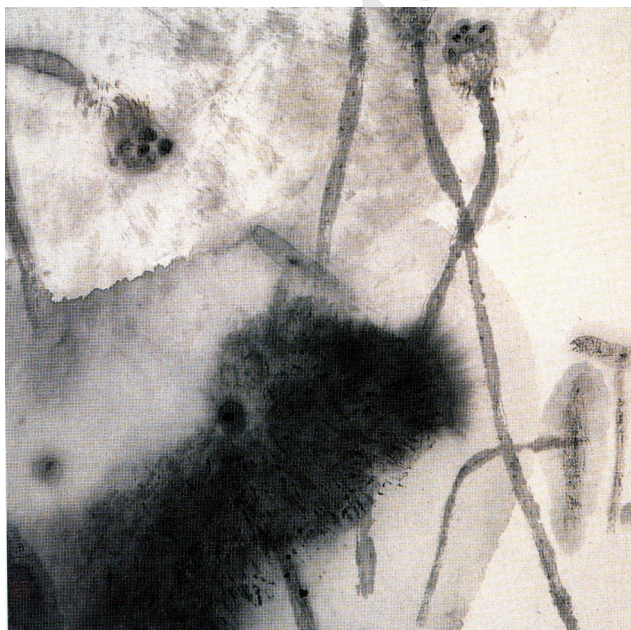

图 1-2-18 周思聪水墨作品

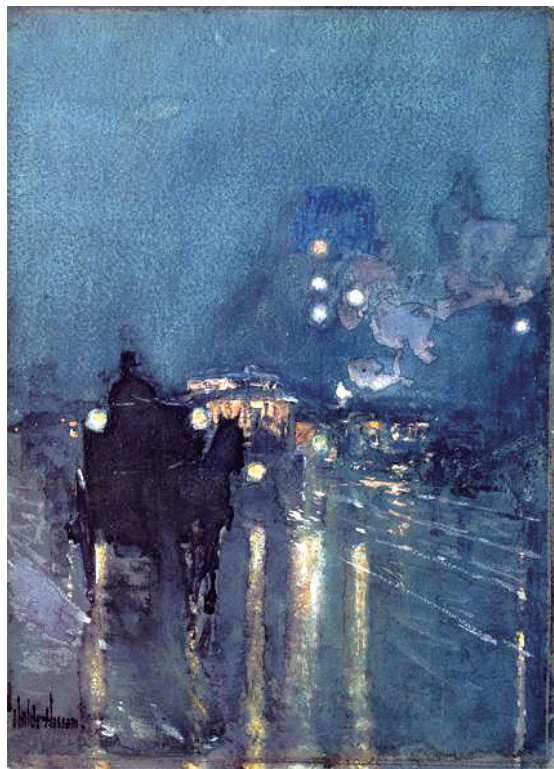

图 1-2-19 运用流彩法表现雨中倒影

图 1-2-20 涂鸦喷绘

图 1-2-21 喷绘 潘月鹏

图 1-2-22 水彩的渲染

图 1-2-23 墨的渲染

（5）拼贴法：利用各种材料进行剪辑拼贴，形成一个画面（图 1-2-24）。

（6）拓印法：将凹凸不平的表面纹样印在另一个平面之上，构成一定的肌理效果（图 1-2-25 ~图 1-2-26）。

（7）刮擦法：用粗糙的材料携带颜色摩擦画面，造成朦胧痕迹，或用尖硬物品刮刻画面，从而产生肌理效果（图 1-2-27）。

（8）熏灸法：用火烤烟熏，使画面产生肌理效果。材料可用普通纸、报纸、布、杂志等（图 1-2-28 ~图 1-2-29）。

- ↑ 图 1-2-24 拼贴
- ↗ 图 1-2-25 画像石及拓片
- ↓ 图 1-2-26 画像石拓片
- ↘ 图 1-2-27 刮擦处理画面

(9) 折皱法：将画面揉折成皱，再以色彩、水墨进行绘制，或者用皱折的纸张之类沾色进行拓印制作（图 1-2-30 ~ 图 1-2-31）。

图 1-2-28 火烤烟熏纸张

图 1-2-30 折皱上色

图 1-2-29 火烤烟熏纸张组合排列

图 1-2-31 折皱上色拓印

随着科技的发展，会有前所未有的全新的工具材料出现；同时由于存在个人习惯的差异和个人需求的差异，以及细分程度的深入，可以说处理方法也不计其数。在此，肯定无法全部列举。列举一二，抛砖引玉，以求启发。如果有一支铅笔，就能来一个“笛子独奏”；如果使用更多的工具材料，就来组织一场“交响乐演奏”。

材料不同，生产出来的东西肯定不同。就如用同样的烹饪方法，菠菜和韭菜炒出来的味道肯定不一样。所以怀着对材料敬畏的态度，顺应材料的特性，驾驭好材料，“为我所用”是极其聪明有效的做法。在艺术发展过程中，虽然因不同的材料发展出了不

同的画种，如油画、版画、国画等，但我们不能因为画种的限定而放弃对各种材料的尝试。一个人喜欢或者是现阶段喜欢用一种材料，熟悉材料的特性，用好材料，画出自己的感受，画出感动自己也感动别人的画，这就是最好的选择。在绘画过程中，允许画者不喜欢某种材料，允许换材料，甚至允许感受改变，这都是合理的。因为一个人的经历变化和内心情感需要，都是通过具体的艺术表现形式表达出来的，而如果我们只局限于某一种材料的话，艺术效果就会受束缚。比如我们都喜欢油画，都用油画色，但是如果使用的材料有差别，比如油画颜料厚薄不同以及画布粗细不同等，出来的艺术效果就会大不一样。

对工具材料与技法的重视，是绘画当代性发展的一个趋势，拓展了绘画的表现领域（图 1-2-32 ~ 图 1-2-36）。完全可以由材料引发艺术冲动，由材料启发表现方法。打破条条框框的限制，启发和调动学生艺术表现的主动性，自由地思考、发现、选择和运用，充分挖掘工具材料的性能。综合材料还可与平面、空间、装置、文学、音乐、戏剧、舞蹈、电影、科技等进行交叉融合，从而大大丰富艺术的形式和表现。

需要补充说明的是，我们对材料需要充分熟悉和掌握，但并非主张材料至上。材料，是为艺术的意图服务的，重要的是我们绘画的感受和意图。绘画是人类本能的冲动，从远古的壁画到孩童的涂鸦，人类拿起笔来顺手画出自己的感受是自然而然的行为。人长大后渐渐不再用笔来表达自己的感受，其原因或许是因为有了更多的表达方式，或是因为世人的种种议论和暗示，自己认为画不好而不再动笔。不过很多人在青年甚至老年时重拾画笔，却还能找到自己独特的艺术感受。

因此，保持本能冲动是绘画最大的动力。但作为现代社会的成人，有时我们过于看重专业技能，过于在意专业水平高低与否的评价，反而压抑了人原始的本能冲动，丧失了可贵的天然绘画表达能力。无论是对业余画家还是专业画家而言，本能的绘画冲动都是至关重要的。

图 1-2-32 版画腐蚀刻 铝板 油漆 金属刻刀

图 1-2-33 顾黎明作品
木炭 铅笔 油画颜色 材料拼贴

图 1-2-34
门采尔作品 色纸 铅笔 黑色色粉笔 白色色粉笔

图 1-2-35
蔡国强作品 黑火药 纸

图 1-2-36
维奇·乔瓦尼作品 水彩 铅白色 羽毛笔 铅笔 墨 棕色墨水

三、综合训练

1. 训练内容

了解设计素描课程的工具材料，熟练掌握，灵活运用。

作业一：运用各种工具，实验各种材料，多多尝试。

作业二：从作业一中选取自己喜欢又有表现力的方法，深入探讨。

2. 要求

通过对课程的学习，结合自身的实际情况，找到适合自己的工具材料，发挥潜能，保持独特性。

3. 作业规格

作业规格不限。