

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 陈雪峰, 宋凯主编. -- 北京: 语文出版社,
2025. -- ISBN 978-7-5187-2221-1

I. J214

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025MP6482 号

责任编辑 姜天琦
装帧设计 江林春
出 版 语文出版社
地 址 北京市东城区朝阳门内南小街51号
电子信箱 ywbsywp@163.com
印刷装订 定州启航印刷有限公司
发 行 语文出版社 新华书店经销
规 格 880 mm × 1280 mm
开 本 A4
印 张 7
字 数 174 千字
版 次 2025 年 9 月第 1 版
印 次 2025 年 9 月第 1 次印刷
定 价 42.00 元

 010-65253954 (咨询) 010-65240052 (购书) 010-65250075 (印装质量)

目 录

Contents

第一章 概 述 / 1

- 第一节 素描的基本知识 / 2
- 第二节 素描的观察方法 / 6

第二章 素描造型的空间意识、结构意识与体块意识 / 9

- 第一节 素描训练的空间意识 / 10
- 第二节 素描训练的结构意识 / 15
- 第三节 素描训练的体块意识 / 20

第三章 静物素描 / 23

- 第一节 静物素描的基本知识 / 24
- 第二节 静物结构素描 / 31
- 第三节 静物明暗素描 / 42

第四章 风景素描静物素描 / 51

- 第一节 风景素描的基本知识 / 52
- 第二节 风景素描的表现技法 / 55

第五章 人物素描 / 61

- 第一节 石膏头像素描 / 62
- 第二节 头像素描 / 65
- 第三节 半身像素描 / 68

第六章 速 写 / 71

- 第一节 速写的基本知识 / 72
- 第二节 速写的表现原理和方法 / 78
- 第三节 速写的练习与创作要领 / 87

附录 作品赏析 / 95

参考文献 / 106

第一章

概述

素描是指学习美术技能技巧、探索造型规律、培养专业习惯的基础绘画能力训练。素描可以表现当代社会的多元主题，如科技发展下的城市新貌、乡村振兴中的田园新景、人民奋斗的生活百态等。通过深入生活、扎根人民，从身边的时代变迁和社会现象中获取创作灵感，创作出具有时代气息的素描作品。素描艺术可以成为记录时代、推动时代进步的艺术力量。

素描是造型艺术的基础，学习素描是我们探索研究一切造型艺术的起点和必经之路。通过系统的素描理论学习和训练可以提高我们学习美术的技能、技巧，为学习绘画、雕塑、设计等美术学科所需具备的造型能力和艺术审美能力做好准备。素描虽然只是使用单色材料进行形象塑造，但同样具备油画、国画、水彩、水粉、雕塑等艺术形式的艺术审美价值，是绘画艺术领域中具有独立艺术表现手段的一种艺术形式。

素描产生于欧洲文艺复兴时期的意大利，是该时期艺术家进行艺术创作的主要手段，素描技法及系统理论在文艺复兴时期已经得到成熟的发展。欧洲文艺复兴时期与该时期后的达·芬奇、米开朗琪罗、伦勃朗、安格尔、门采尔，以及俄国的契斯恰科夫、列宾等美术大师，对素描造型艺术的系统化、科学化作出了杰出的贡献。我国古代工匠运用精湛的素描线描技法，如铁线描、兰叶描等勾勒出佛像、飞天等形象，例如敦煌壁画等。这些艺术瑰宝体现了我国古代艺术家对线条表现力已经高度掌握。

素描使用的工具有纸张、铅笔、炭笔、木炭条、钢笔和橡皮擦等。

第一节

素描的基本知识

要点提示

1. 素描的概念
2. 素描的分类
3. 素描的工具与材料特性

理论模块

一、素描的概念与分类

（一）素描的概念

广义的素描泛指一种单色的绘画。狭义的素描指绘画造型训练中用于学习美术技能技巧、培养造型能力、探索造型规律的基础绘画训练过程。素描属于单色画。用水墨、单色水彩和其他单色材料创作的绘画作品可称为素描。素描是绘画技能训练的重要手段，同时也是正式的艺术创作形式，同样具备油画、国画、水彩、水粉等艺术形式的情感、态度和价值观表达功能，具有其独特的艺术审美价值。素描过程是一个综合思维活动过程，是笔触、线条、调子关系、空间、结构等要素的综合协调运用的过程。优秀的素描作品能展示画家对形体、结构、空间、体块、节奏、韵律、生活体验的艺术感悟（图 1-1、图 1-2）。

素描作为艺术基础形式，在当代中国艺术语境下可借鉴传统美学理念，如传统绘画的线条运用、造型观念等，从本土文化中汲取养分来丰富素描创作的内涵。从创新理念出发，当代素描艺术可以在材料、表现手法、主题表达等方面进行创新探索，素描训练要突破传统素描的局限，勇于尝试新的艺术表达形式，培养创新思维。素描学习不仅是技能训练，更是审美素养、观察力、创造力等多方面能力的培养途径。

素描是造型绘画的基础，素描课程是油画、国画、版画及雕塑等美术、设计专业的基础课程。除了色彩方面的内容，素描囊括了艺术的全部基础。

图 1-1 静物结构素描（一） 陈雪峰

图 1-2 静物结构素描（二） 陈雪峰

（二）素描的分类

素描可以从艺术体系、绘画风格、目的和功能、表现手法、题材等几个角度进行分类。

1. 按照艺术体系划分，素描可以分为西方写实素描和中国写意素描。
2. 按照绘画风格划分，素描可以分为写实素描、超写实素描和写意素描。
3. 按照目的和功能划分，素描可以分为基础素描、创作素描和设计素描。
4. 按照表现手法划分，素描可以分为明暗素描和结构素描。
5. 按照题材划分，素描可以分为静物素描、人物素描、风景素描等。

二、素描的工具与材料

要画好一幅成功的素描作品需要采用合适的技法和运用合理的工具材料，因此我们要对素描工具材料的性能有所了解。通过对素描工具材料性能的了解，充分发挥其性能，掌握技法与工具材料的配合技巧。素描的基本使用工具包括铅笔、炭笔、木炭条、炭精条、钢笔、毛笔、擦笔、色粉笔、橡皮擦、橡皮泥等，使用的材料包括墨汁、单色水彩等，使用的纸张有素描纸、制图纸、新闻纸、宣纸和一般的纸质材料。

1. 铅笔——铅笔是素描最基本的绘画工具，铅笔的笔芯是由石墨制成的，其软硬分别以字母“H”和“B”区分，H表示硬度，B表示软度。字母前面的数字表示软硬程度，H前面的数字大表示硬度大，数字小表示硬度小；B前面的数字大表示软度大，数字小表示软度小；HB表示软度为中度。

铅笔笔触柔和、细腻，着色修改容易。铅笔的技法表现空间大，既可粗犷表现又可细腻刻画。由于铅笔的笔触颜色深度有限，因此铅笔素描画面的黑白对比会相对较弱。

2. 炭笔——炭笔笔芯的成分是炭粉，根据软硬程度分为软性、硬性、中性三种。炭笔质地松脆，笔触颜色较重，表现效果强烈。由于炭笔着色容易且不容易修改，色阶变化控制相对困难，因此素描初学者对炭笔的控制不容易掌握。

3. 木炭条——木炭是木材或木质原料（柳枝）经过在隔绝空气的条件下不完全燃烧制成的，呈圆柱形条状，颜色为深黑色。木炭条质地松软、炭粉细腻、表现力强、笔触易于修改，因此用木炭条可以表现丰富、细腻的调子效果。由于木炭粉附着力弱，因此用木炭条绘制的素描作品需喷定画液，以便于作品存放。

4. 炭精条——炭精条是由炭粉、胶合成的，颜色有棕色和黑色两种，质地比木炭条硬、颗粒相对较粗。由于炭精条炭粉的附着力强且笔触不易擦拭、修改，因此需要绘画者对笔触效果有充分的预判能力。炭精条的表现效果粗放、大气、肯定，画面黑白对比清晰、强烈。

5. 擦笔——擦笔（又叫纸笔，卷纸擦笔）是用质地柔软的纸卷制而成的，可以在画面上表现朦胧、柔和的效果。擦笔也可以当画笔使用，将纸擦笔蘸上碳粉（色粉）可进行色调的描绘。擦笔可以表现丰富的明暗层次，但不要过分依赖和使用，以防止画面出现灰、脏、腻等问题。

6. 橡皮——橡皮有白橡皮和可塑橡皮两种。橡皮既可以用来除掉笔迹，还可以用来表现作品的画面效果，如用于表现高光、反光等。可塑橡皮比硬质橡皮清洁能力强，可用于清除画面发亮、发腻的笔触以及用来吸去大面积画过头的调子。

7. 素描纸——素描用纸一般选择质地结实的纸张。常用的素描纸有铅画纸、新闻纸和水彩纸等。铅画纸质地粗糙，适合画短期作业，可以体现笔触深浅浓淡的变化。光滑的新闻纸、道林纸适合表现精细的笔触和丰富的画面层次。

要提高素描造型的能力，需要做到以下几点。

1. 在思想上重视，在态度上端正。

在思想上要重视素描基础训练的意义。学习素描没有捷径，要从感兴趣的题材入手，坚持勤画、多思考，注意找到适合自己的素描学习方法。

2. 扎实练好基本功。

学习素描要练好扎实的基本功，首先从简单的几何体练习开始，然后到静物、石膏像和人物的练习，素描学习要一步一步推进，不要急于求成。

3. 注意学习方法。

在素描写生过程中要对描绘的物体结构和造型进行深入分析、理解，明确三大面、五调子的客观原理，遵循“整体—局部—整体”的表现规律。

4. 重视理论指导。

素描技能的掌握不仅依靠技法技能的实践，还要对理论进行深入理解。如透视理论、构图知识等都要系统明确。实现素描能力的提高不仅要靠勤奋，还要多思考。掌握了素描的基础技能并坚持不懈地努力，相信素描能力一定会提高。

铅笔的生产过程如下。

1. 制作笔芯：将石墨粉、白色黏土粉和水混合后，经过机器压制、打磨、烘烤和定型，制成铅笔芯。

2. 木材处理：选择合适的木材并切割成适当的板条，在板条上刻出凹槽并注入胶水以便放置铅笔芯。

3. 组装笔芯：将铅笔芯放入凹槽中并盖上另一块木板条，经过压制成型。

4. 切割和整理：将组装好的木板切割成六边形的铅笔形状，并清理表面的木屑。

5. 上漆和包装：铅笔通过喷漆机喷上各种颜色，并印刷型号和商标，根据需要安装橡皮擦或笔帽。

我们要珍惜素描的工具与材料，避免浪费。艺术创作过程中要有节约、环保的意识，肩负起合理利用资源的社会责任。

思考与练习

1. 通过与素描写生实践结合，熟悉素描的各种使用工具的性能，了解各种笔、纸张的特性。

2. 创作石膏几何体结构素描写生作品 2 幅，纸张规格为 4 开，注意画面的构图、透视、形体比例关系的把握。

第二节

素描的观察方法

要点提示

1. 素描的观察方法
2. 感受素描对象

理论模块

一、观察方法

绘画需以自然为师，同时融入绘画者内心感悟与情思，达到主客观的统一。

艺术创作不能脱离实际，要观察生活、尊重自然规律，从生活中汲取素材与灵感。在面对外界多元的信息时，要坚守内心的思考与判断，不盲目跟从，形成独立人格与正确价值观，在创作过程中体会尊重客观与表达自我的平衡。

素描的过程是眼睛、大脑和手三者高度配合的活动。需要经过眼睛的观察、大脑的分析、思考，然后再通过手把画面表现出来。观察是素描过程的第一步，也是最关键的一步，观察方法正确与否直接影响素描作品的表达效果。素描的观察包括以下几个要点。

（一）整体观察

整体观察是绘画者与所画对象保持一定距离，对素描对象的整体进行全方位的观察。观察过程要忽略局部和细节，先看到的是整体和全貌，通过整体的观察并进行全面比较，取得对素描对象的整体认识。整体观察是一种感性的感受过程，不需要过多的分析，追求的是对素描对象的整体印象。素描初学者最常出现的问题是眼睛总盯着局部观察，缺少整体观察的意识。

（二）多角度立体观察

观察的过程要从不同角度审视对象，判定物体之间的空间位置、距离、透视关系和比例关系，以达到能准确理解和表现素描对象客观的空间状态的目的。

（三）比较观察

观察过程中只有通过比较才能准确了解、把握对象的各种关系，需要通过比较才能获得对素描对象的大小、高矮、前后、亮暗等对比要素的认识。比较观察方法贯穿整个素描过程，比较的要素是全方位的，如整体与局部比较，物体之间的比较，主体物与背景比较，物体的前后、左右比较，点、线、面的比较，黑、白、灰的比较，以及质感、量感的比较，等等。比如用横竖对比来寻找点的准确位置或者检查点的位置准确性：在视觉中设虚拟的水平线和垂直线，并借助手中的铅笔体现虚拟线的存在。观察的时候将铅笔移动并停留在物体的某个点上，沿水平线或垂直线观察，明确沿着水平线或垂直线该定哪个点、各个点离水平线或垂直线的距离是多少等，通过比较推敲出各个点的正确位置。

（四）理解观察

素描的观察是一个理性的分析过程，尊重客观并不是把观察对象不加分析、不加取舍地搬到画面上。我们要将对象进行归纳整理，把对象的形体结构用方体、球体、柱体、锥体等几何体概括，以简洁、概括的形象来表现物体形象。

二、感受素描对象

素描不是单纯地对对象的摹仿。面对同一个对象，不同的观察角度会有不同的观察体验，每个人都会有不同的观察感受，这种观察感受的差异会体现在画面上。我们在观察和作画的时候，要有感而发，绘画者要善于运用艺术的观察角度和眼光去感受事物，避免把对象不加处理照搬到画面上。

物体的空间状态是稳定的，但不同的观察方式所得到的感受是不一样的。比如眼睛在观看事物的时候，当我们视野焦点固定的时候，余光周围是模糊的；当看面和结构关系的时候，如果眯起眼睛来观察，这时候细节可能看不清楚，但是视觉感受非常完整；在细致描绘的时候，我们会睁大眼睛盯着一个部位，可以达到精彩的局部效果，但又容易陷入局部，而忽略画面的完整性。所以我们对物体的观察方式要不断地调整，反复对比，找到对对象空间状态的真实感受，这样才能在画面表现的时候达到有机统一、主次分明。

实训模块

构图练习（图 1-3、图 1-4）

分别对以下两幅图片的内容进行构图练习，要求每幅图片都要进行三种以上的构图尝试。构图要求：①简洁、统一；②有表现力；③主体突出；④有较强的形式感和构成感。

图 1-3 渔归

图 1-4 汉陂古村

思考与练习

1. 观察练习：对身边的物体（如客厅一角、书桌面、厨房用品等）进行观察。要求要从不同角度审视对象，判定物体之间的空间位置、距离、透视关系和比例关系，并以小稿的形式把观察结果概括地画出来，可以用文字对一些物体的特征、特点加以注释。

2. 创作石膏几何体组合结构素描写生作品 2 幅，纸张规格为 4 开，注意画面的构图、透视、形体比例及空间关系的表现。