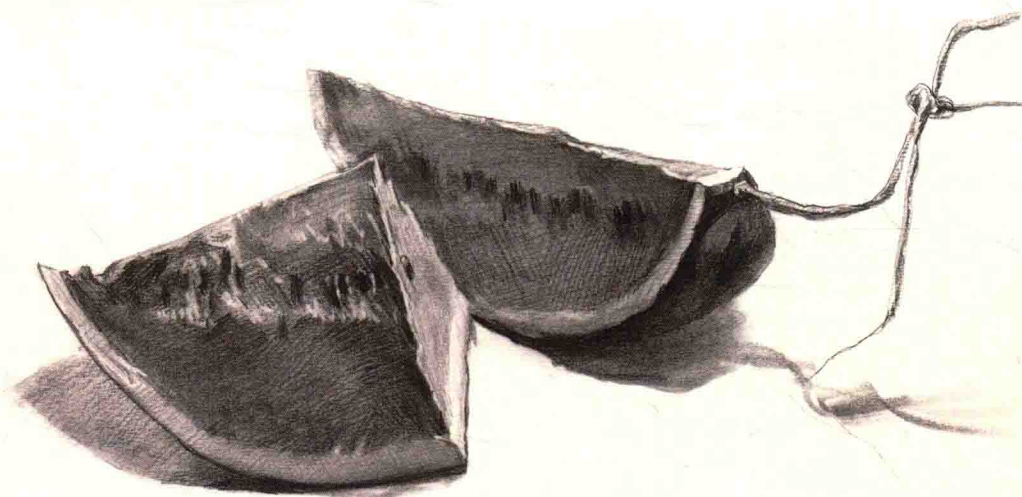

ZHUYUANLU
主旋律
—— 素描艺术丛书

※ 全国青少年美术辅导推荐教材 ※

张勇·主编

技法教程

**素描
初步**

基础篇

JIFA JIAOCHENG SUIMIAO CHUBU JICHUPIAN

 中国纺织出版社

主旋律美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于躯体，所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神具备、精神饱满、栩栩如生的效果，打动人们的心灵，敞开成功的大门。

本书策划：张 勇 刘 柳 王 蕾 赵金海 严 玲

名誉编委：张延平 高 强 贾孚冈 韩丁虎 于广明 张 华 郭艳丽 庞 源 王 雷

李鹤鸣 陈奇妙 吴 军 任立娟 王 辉 陈久玲 郑国艳 孙明珠 马鹏翔

装帧设计： 景创文化
JINGCHUAN WENHUA

图书在版编目（CIP）数据

技法教程．素描初步．基础篇 / 张勇主编．—北 京：
中国纺织出版社，2016.1
（主旋律美术系列丛书）
ISBN 978-7-5180-2191-8

I．①技… II．①张… III．①素描技法—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV．①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 283794 号

策划编辑：胡 姣 责任校对：余静雯

责任设计：胡 姣 责任印制：王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京博海升彩色印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本：889 × 1194 1/16 印张：3

字数：70 千字 定价：20.00 元

CONTENTS

素描初步

认识素描 02

什么是素描	02
素描工具	02
铅笔与橡皮的使用	02
画前准备	03

结构素描 04

什么是结构素描	04
单个静物结构、明暗训练	05
单个静物结构分解训练	12

单个素描静物的画法 14

水果类	14
蔬菜类	20
陶罐类	26
玻璃器皿类	32
金属器皿类	38
生活用品类	42

作品欣赏 48

CONTENTS

素描初步

认识素描 02

什么是素描	02
素描工具	02
铅笔与橡皮的使用	02
画前准备	03

结构素描 04

什么是结构素描	04
单个静物结构、明暗训练	05
单个静物结构分解训练	12

单个素描静物的画法 14

水果类	14
蔬菜类	20
陶罐类	26
玻璃器皿类	32
金属器皿类	38
生活用品类	42

作品欣赏 48

认识素描

什么是素描

素描是造型艺术最基本的表现形式，它是一切造型艺术的基础。素描泛指一切单色的绘画，它摒弃了色彩关系的因素，可以解决一切的造型问题，它是绘画者学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯绘画的一种训练过程。对于素描知识的理解与素描技法的掌握，也是一个长期的、艰辛的过程。因此，素描被称为“一切造型艺术的基础”，绘画必须先从素描开始。

素描静物的训练是一个非常重要的环节，它是石膏几何形体的延伸与发展，是提高我们的素描认识和素描修养的一门必需课程。静物一般指的是适合于室内进行写生的用具，如小型家具、文具、炊具、食品、室内装饰品、艺术品、玩具等。与几何体相比，静物更加富有生活气息和亲切感，静物的各种造型、质感、色彩、用途以及美感更加丰富多彩。

素描工具

铅笔：铅笔是最简单而方便的工具，铅芯为石墨和胶泥混合制成，软硬以字母H、B来区分，H型硬，B型软。它容易着色，容易擦改，柔和细润，能刻画出深浅不同层次的丰富调子，易掌握。型号有6H（硬型）、5H、4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B（软型）。

炭笔：芯为碳粉与黏合剂制成，分为软、硬、中性三种，炭笔质地比铅笔松脆，颜色深重，画出来效果强烈，表现力丰富，着色强，难擦改。

炭精条：它与炭笔笔芯为同一材料，但没有木杆，有黑色、棕色两色，性能与炭笔大致相同。它可以利用侧面进行大面积涂抹，能迅速地表现对象。

木炭条：它是用很细的木枝条密封燃烧炭化而成，质地松脆，色调柔润丰富。但附着力差，容易掉色，难以深入刻画，作画时可以用手或纸巾等进行涂抹、擦改，形成丰富的浓淡变化，可以配合炭笔、铅笔等工具进行作画。

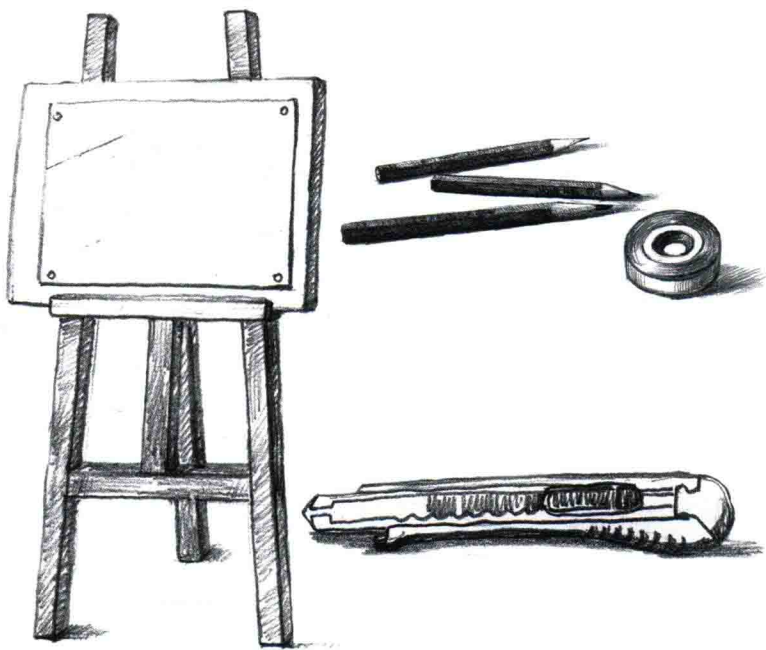
橡皮：有硬橡皮与软橡皮（橡皮泥）的区分。有两种功能：一是用于修改形体与色调的错误，二是在铺设的浅色底上作为画笔使用。

纸笔：用以擦、揉色调，也可以借助黏着的颜色，画出细腻丰富的色调效果。

画纸：可以根据自己的喜好选择不同薄厚、不同质地、不同纹理的纸张来进行作画。常用的有素描纸、卡纸等。

画板：以光滑、无缝、平整为好，有大小型号多种。

画架：有简易便携型的折叠画架，也有固定的三脚架。

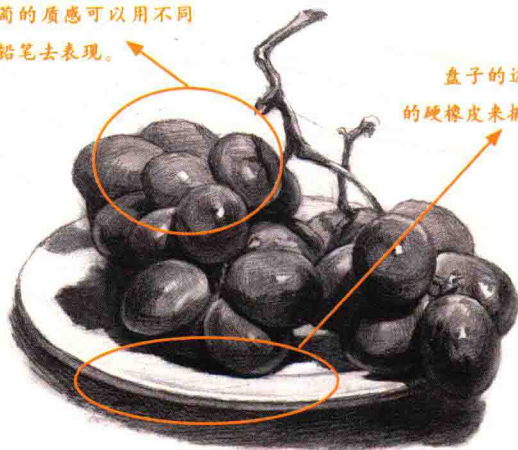
铅笔与橡皮的使用

掌握常用绘画工具，可以丰富我们的表现手段，深化造型表现能力。一般作画中，常用的基本工具有铅笔与橡皮。铅笔是建议素描初学者使用的工具，在取得较高的素描水平后也可以继续保持铅笔作画。因为使用铅笔的好处很多，主要体现在作画过程中它可以反复操作。它软硬适度、色泽丰富、刻画细腻、易于修改，在画面的深入表现中，它的附着力强，线条可以反复重叠，可以形成不同色层、不同疏密、不同方向的肌理效果。初学者可以选择HB、2B、4B和几支6B以上的铅笔作画。作画前将铅笔削长些，6B以上的铅笔用于起稿和铺明暗，因为这种型号的铅笔铅芯软而黑，可以对画面进行快速的大面积铺色，能使画面迅速达到一定灰度。画面容易修改，不会伤害纸面。接着用4B到2B的铅笔深化暗部和灰色调，最后再使用HB的铅笔表现亮部。

关于橡皮，橡皮有软、硬两种，它不仅是修改工具，也是造型的绘画工具。硬橡皮多用于完全擦除，软橡皮（如橡皮泥）多用于减弱线条或色调的对比度，按压画面也可产生肌理的效果。可将硬橡皮切成三角形状，用于提高光或收拾边缘细节。

葡萄的质感可以用不同型号的铅笔去表现。

盘子的边缘可以用切开的硬橡皮来擦出高光。

画前准备

执笔方法有以下两种：

1.直握法：类似写字一样执笔，直握时手指与笔尖距离较短。

2.横握法：大拇指放在笔一边，其他四指放另一边。作画时让笔在拇指与食指间灵活转动，以保持笔尖不被磨粗。横握时食指与笔尖的距离较长。

用线要求：可用各种线条来完成物体的塑造。可用线条来画结构素描，也可用线条来塑造光影素描。线条的种类包括横线、竖线、斜线、交叉线，但运用最多的是斜线与交叉线。排线遵循的原则有：

1.触笔轻触轻起，不能有钉头；

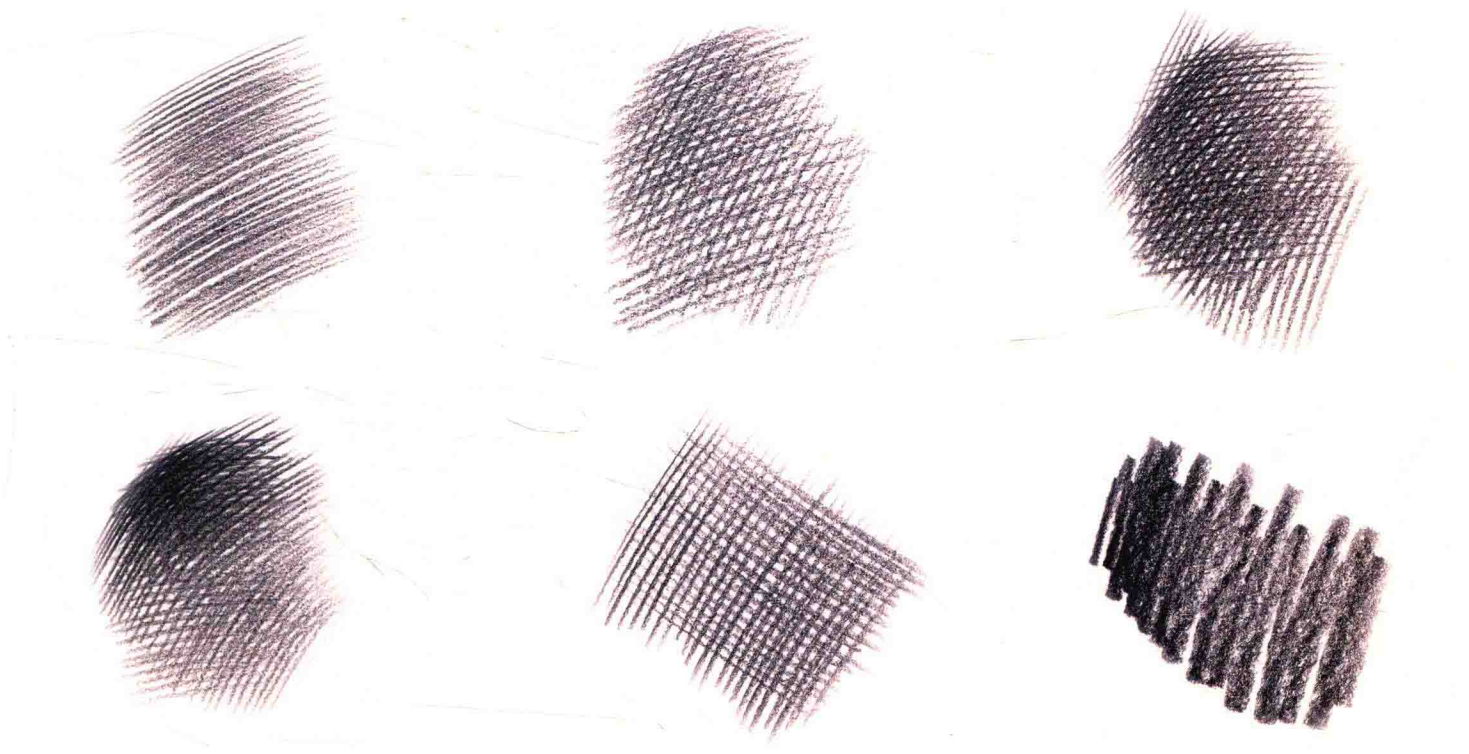
2.用力要均匀，不能粗细、深浅不一；

3.排线方向应一致；

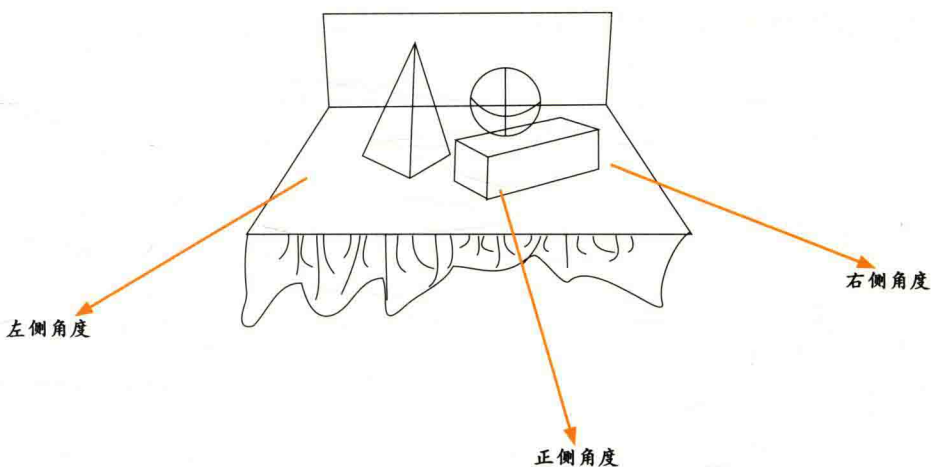
4.排线距离均匀，疏密得当；

5.交叉线每组线条应均匀，运笔方向要一致；

6.对暗部加深要一层一层地排线，不能随意改变线条的方向，同时线条的方向要与结构走向一致。

观察方法：掌握整体观察方法，是基础素描写生的良好开端。正确的观察方法即先“看到”、再“认识”、后“表达”，这是准确地表现物体的基础。物体由外形特征、内部结构和局部细节特征组成，如果脱离整体的认识，那么就无法充分描述该物体。整体观察方法的一般规律是：从整体到局部，再由局部到整体，反复比较，循序渐进，逐步深入地观察和表现对象造型特征。初学者在观察对象时，往往“一叶障目”，喜欢盯住一点，而忽略物体的“大轮廓”“大结构”，不能正确地把握整体关系。因此，我们在写生中要整体观察对象，整体经营自己的画面。

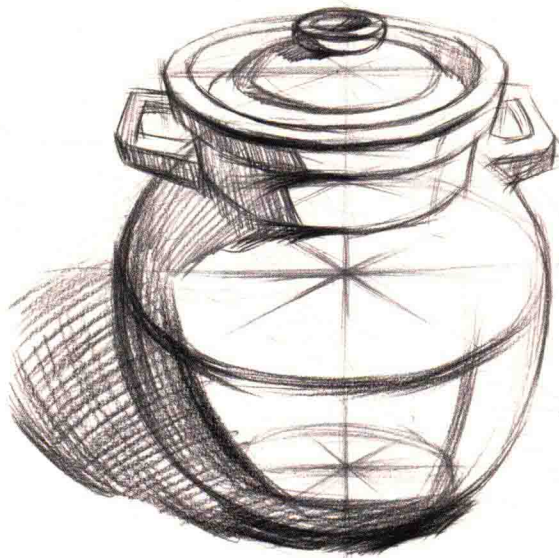
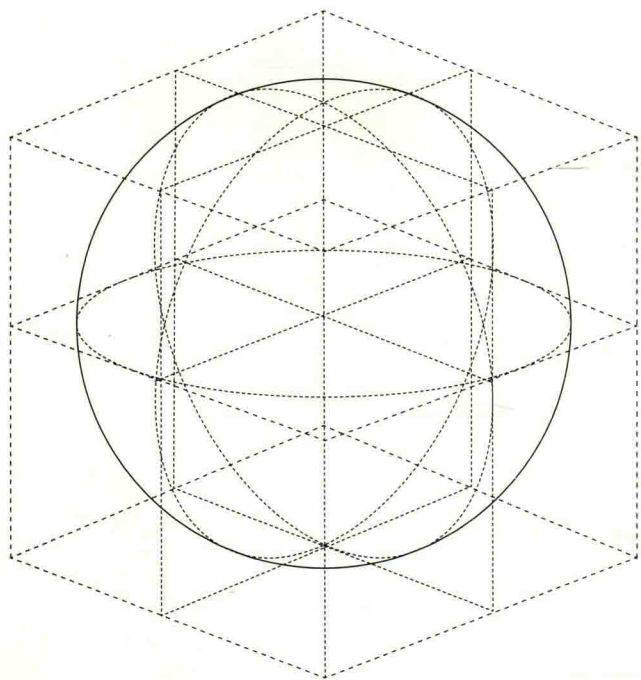
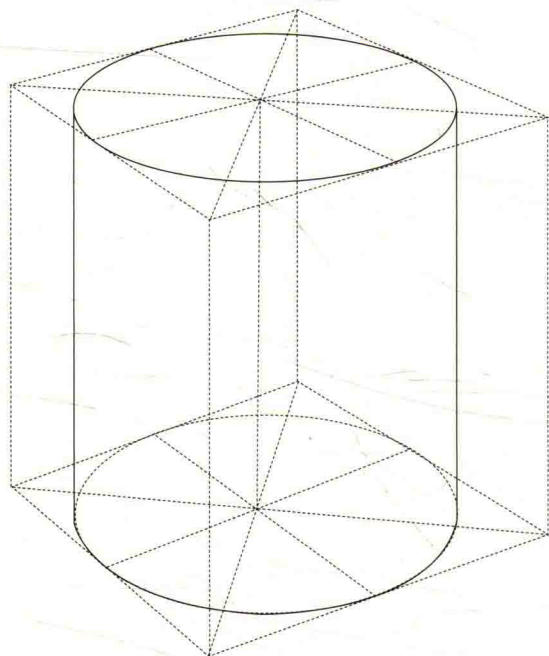
静物的作画角度大部分分为正侧、左侧、右侧三种，当然还有全侧，全侧一般不会用到，构图难度比较大。刚刚入门的初学者在选角度的时候最好选择这三个角度来进行作画。

结构素描

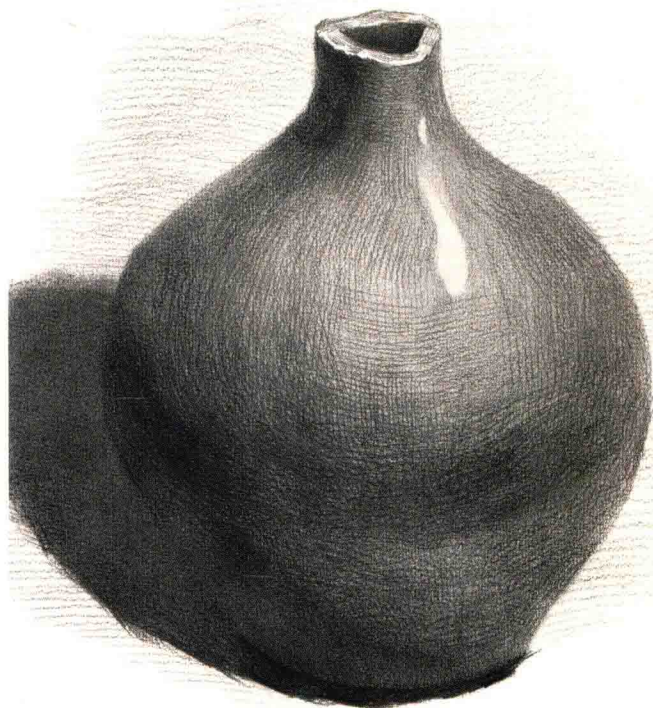
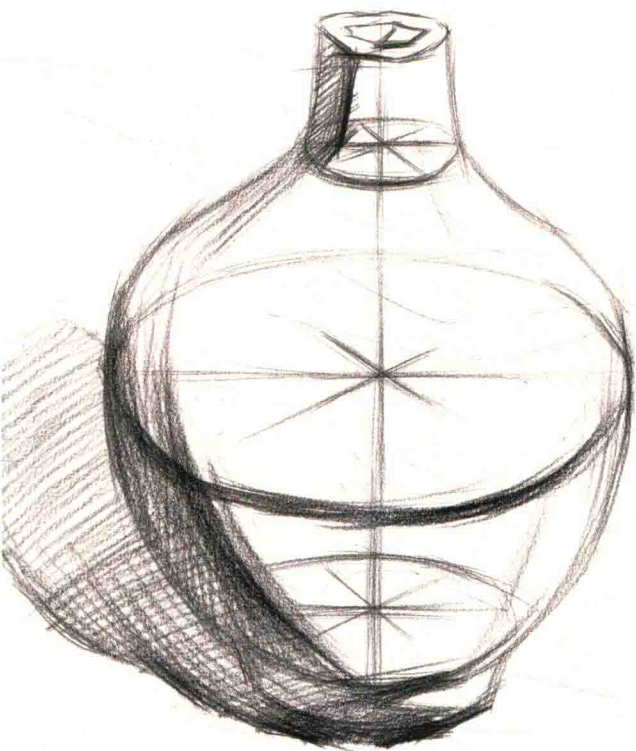
什么是结构素描

结构素描主要揭示物体的结构穿插，用线理性地表现物体的形状、大小、比例、透视关系而忽略明暗关系。素描静物的训练目的并不只是学习表现物象的技巧，更重要的是学会正确地观察和理解物象的造型特征，把握物象的本质结构和普遍的造型规律。这实际上是一个积极的理性思维过程。只有在形体、结构准确的前提下才有进一步研究光影、质感、明暗调子的可能性和必要性。因此，在作画前我们建立了结构观念，也就迈出了成功的第一步。

结构是由物体的整体构造和局部构造相互关联、穿插而成的。物体的凸起和下凹形成了结构转折，可以体现出物体固有的形态特征。在光照下，结构转折处会形成“明”和“暗”的交界线，尤其是当光线直射物体时，会出现高光点。画结构素描时多“中锋”用笔，前面的线“实”，后面的线“虚”。结构训练应从几何体开始，几何体是对物体体面概括的集中体现，几何体结构训练是由基本形向复杂形过渡的认识过程。

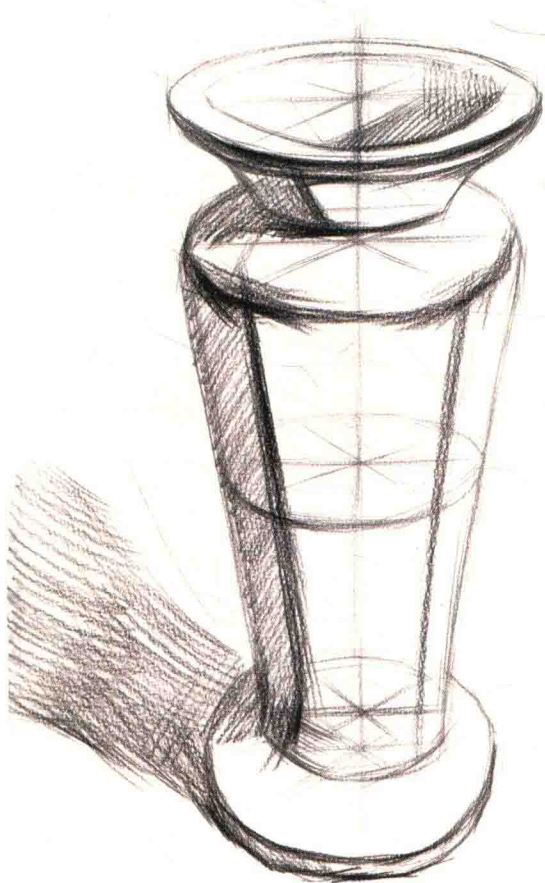

单个静物结构、明暗训练

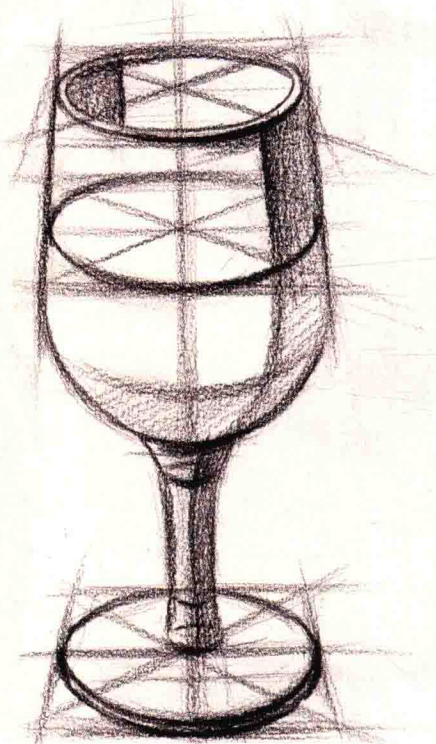
在画圆形罐子的结构时，要注意可以把它看作一个球体来画出它的明暗交界线，同时还要注意罐底的透视。

在画圆形罐子时要注意明暗交界线要找准确，三大面直接的转折衔接要自然。在画这种瓷制品时要注意用硬一点的铅笔来表现其质感。

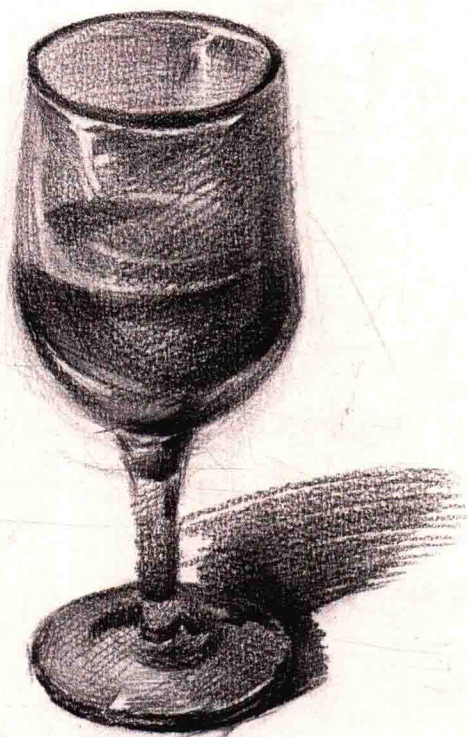

在画图中这个瓷瓶时要注意瓶口与瓶身的衔接以及上下两部分明暗交界线的位置要找准确，在画的时候我们可以把它看作是个圆柱体来进行表现。

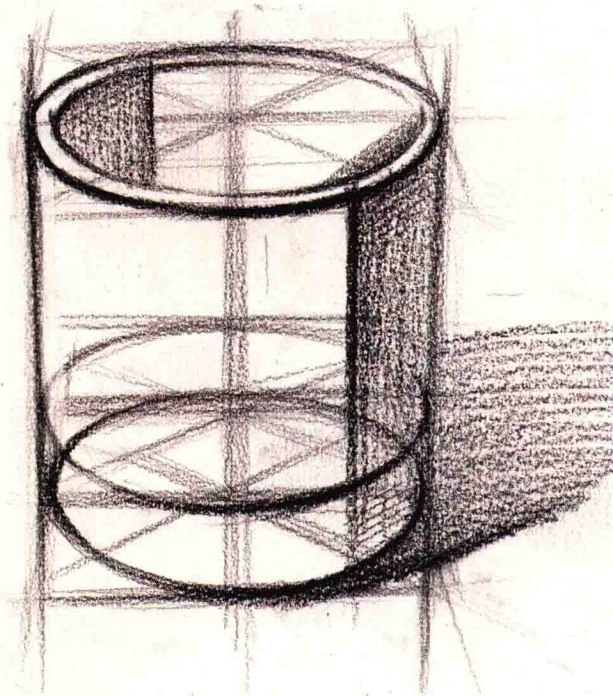
在表现这个瓷瓶的时候，要注意它的质感的表现，用硬的铅笔进行细致的刻画。在表现高光的时候，要注意取舍，挑几处来画就好。

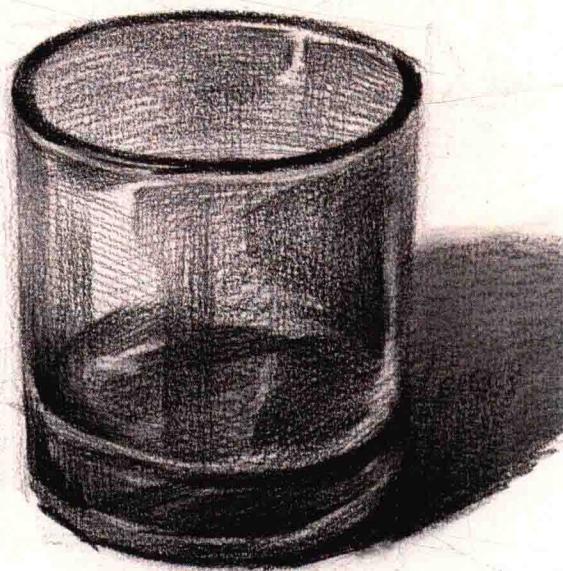
在画高脚杯的结构时，我们可以把它简单地看作是由几个圆柱体经过不同的排列组成的结构，这样来画就会简单得多。

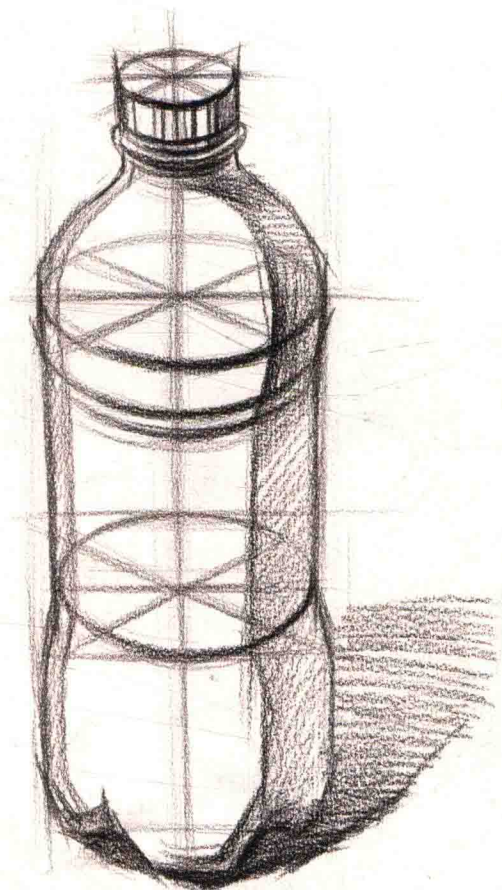
高脚杯是素描静物考试中常见的题材。画好高脚杯不是一件容易的事，在画的时候要注意它的反光、透光、高光，还要注意底座的透视、杯口的厚度以及杯内液体的明暗变化。

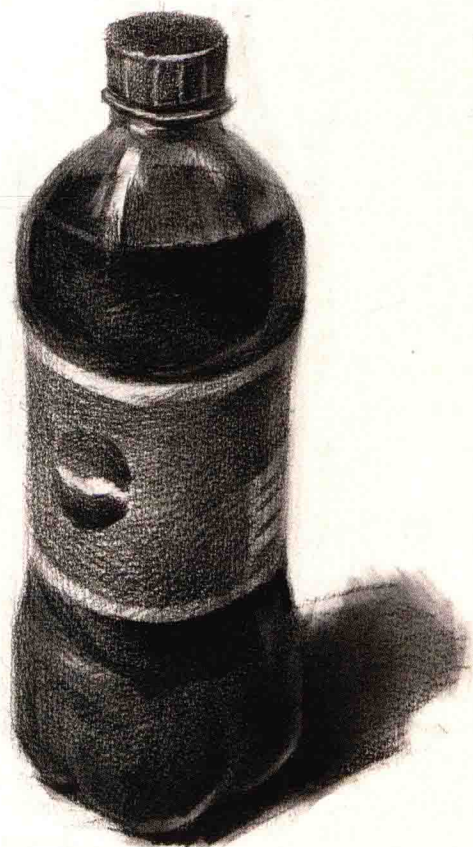
在画这个玻璃杯时，我们可以把它看成一个圆柱体，这样在画的时候可以按照圆柱体的结构来进行表现。

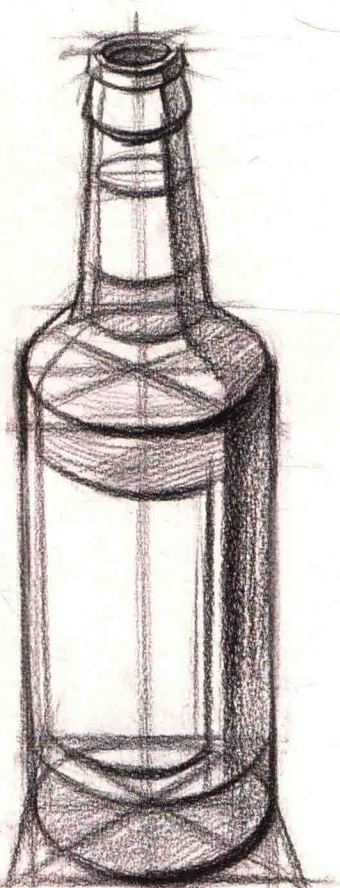
这个杯子的底端在表现时要统一地去画，整体的颜色既要重，又要表现出透光的部分。在画杯口时要注意杯口的厚度。

可乐瓶是我们画素描常见的静物。在画结构时要把它看作一个圆柱体来画，还要注意它瓶盖，瓶底的透视。

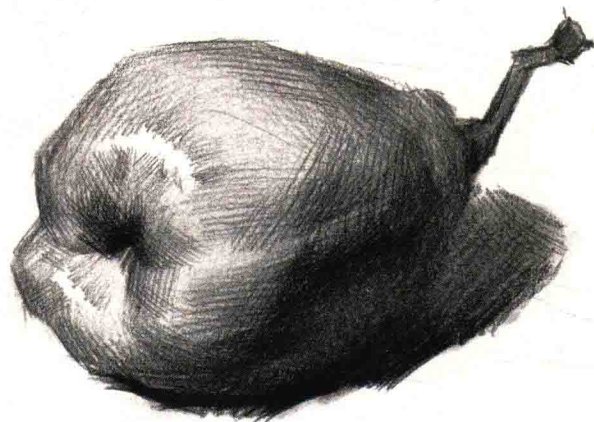
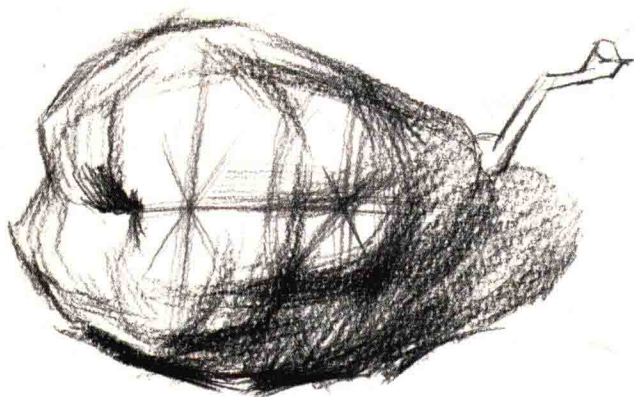
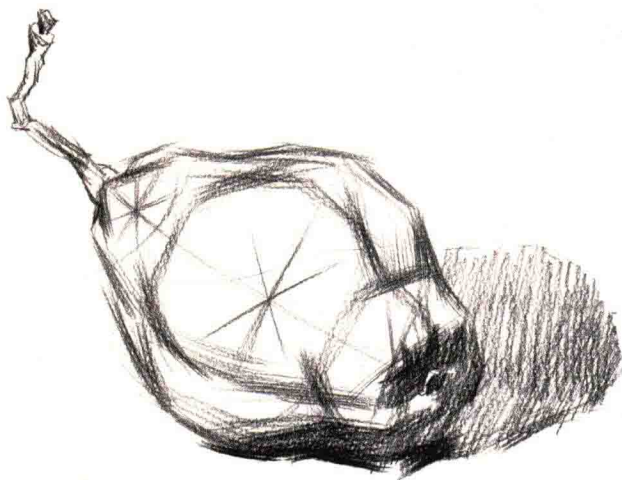
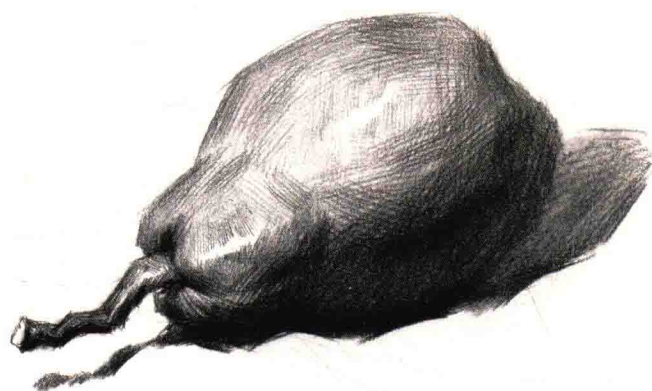
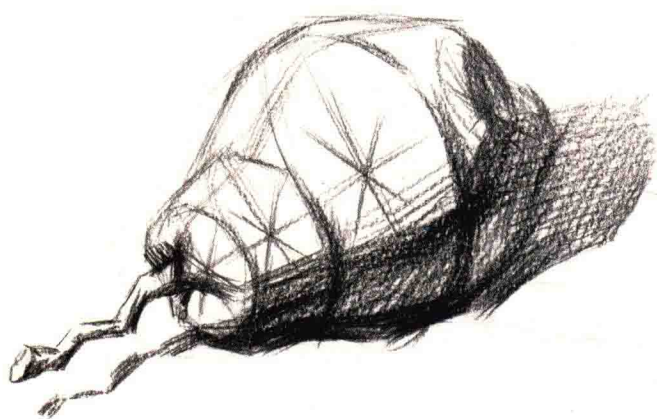
对可乐瓶的表现要注意瓶中是有液体的，且在光源的照射下液体的明暗变化非常丰富。

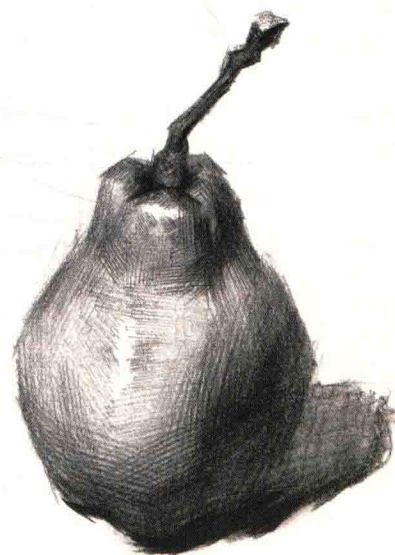
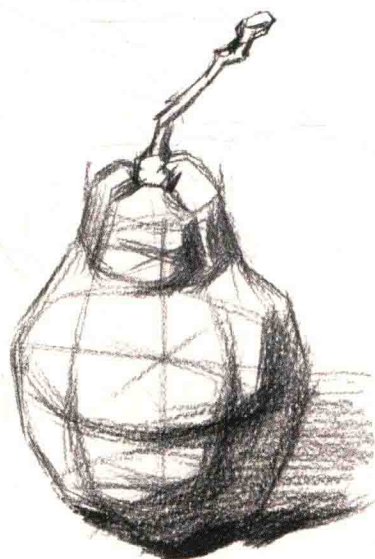
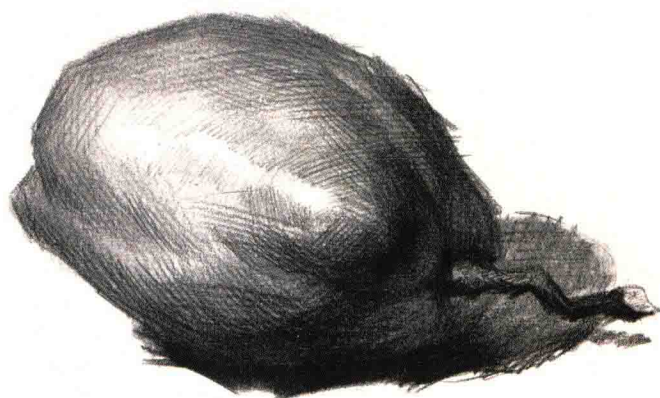
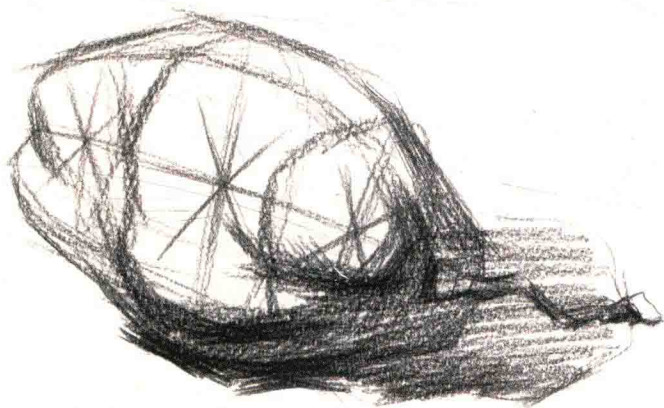
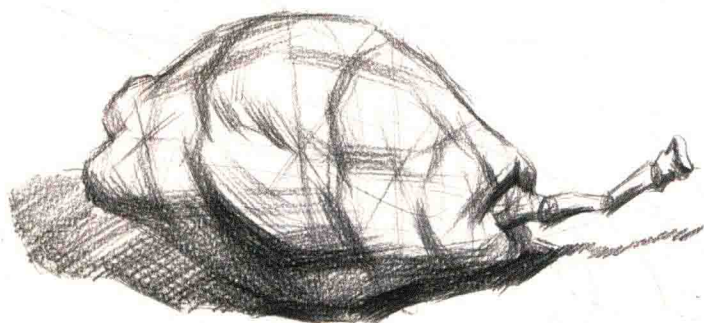

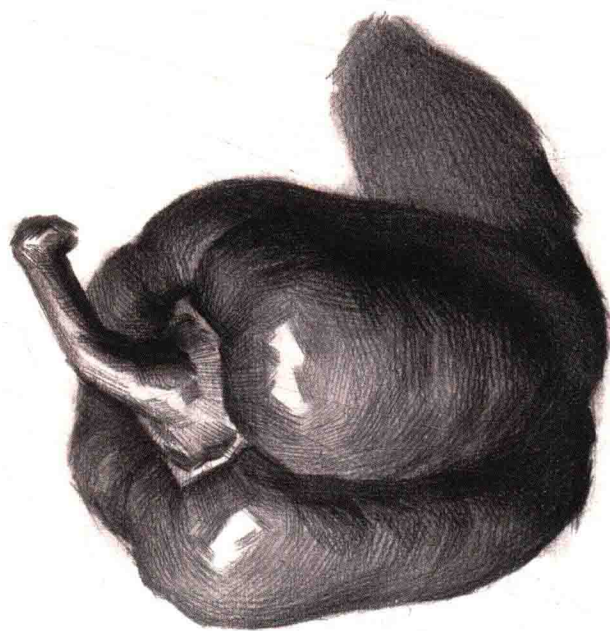
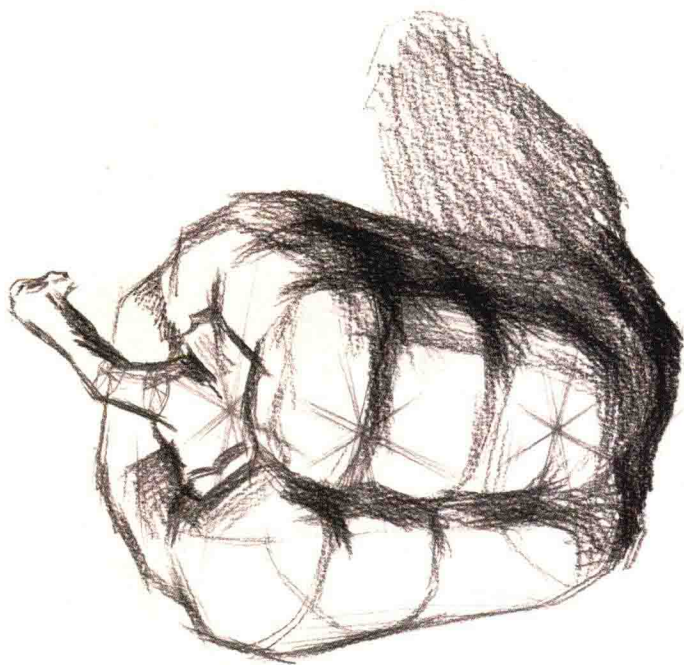
啤酒瓶的结构是由两个圆柱体的叠加变化而来的，在画结构时要注意上下圆柱体交接处两边的弧度要对称，稍有偏差瓶子就会歪斜。

在画啤酒瓶的素描时要注意瓶口的刻画要细致，要表现出瓶身的透光、反光部分，还要表现出标签的转折关系。

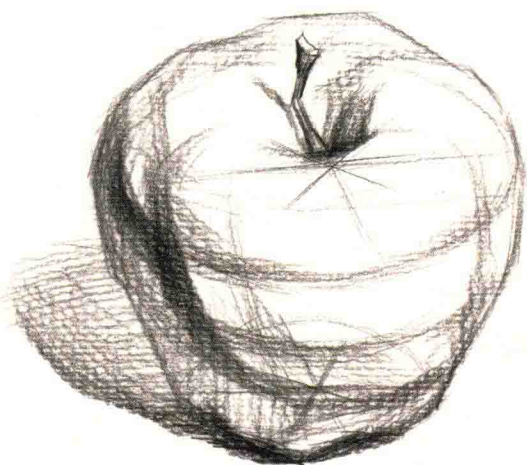

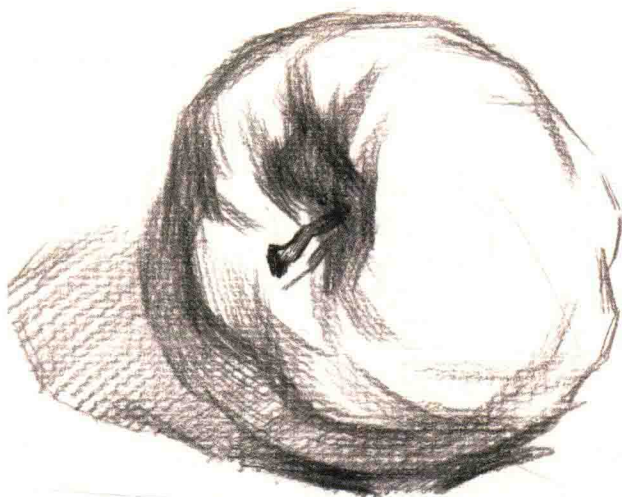

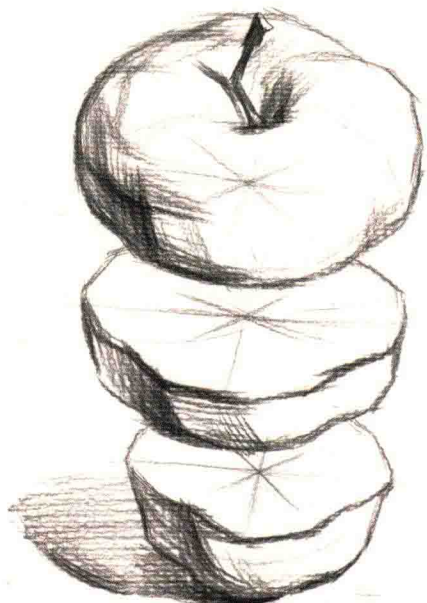
单个静物结构分解训练

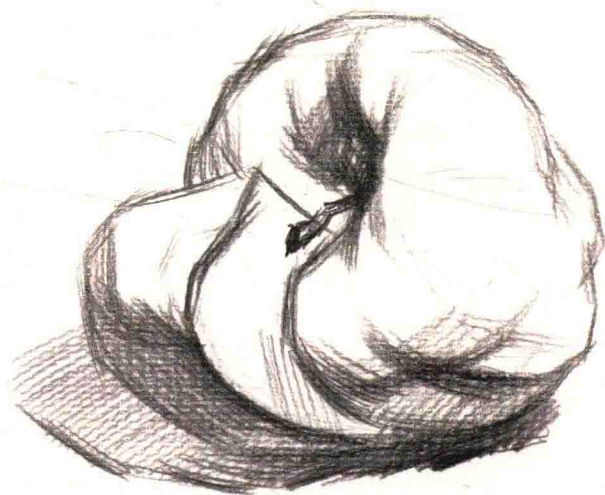
苹果的结构可以把它简单地理解为一个球体来进行表现。

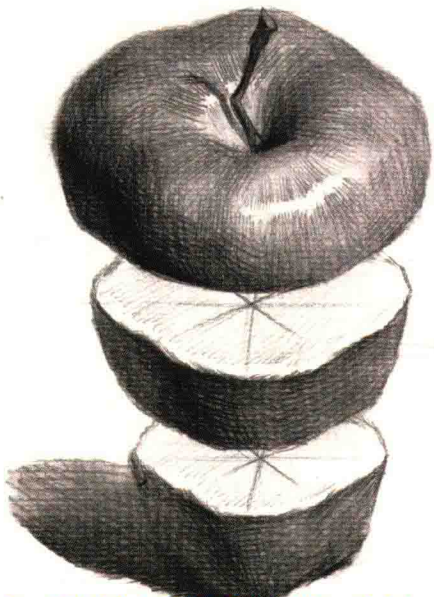
在画这种角度的苹果时要注意苹果窝体积感的表现。

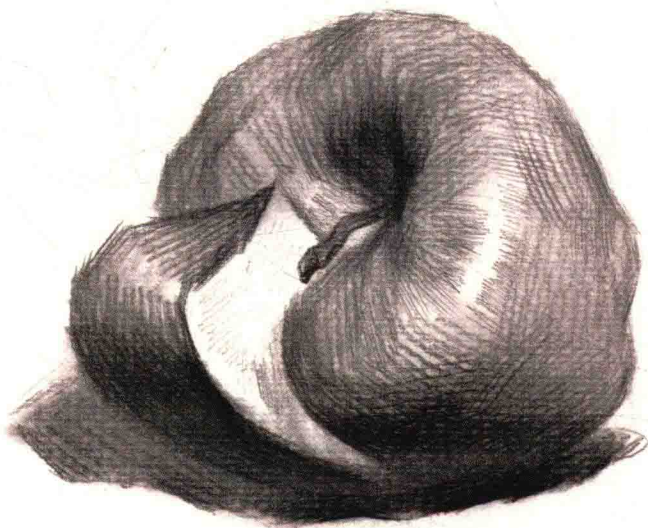
在画分解时要注意苹果每部分之间的关系，要注意明暗交界线的位置。

在画分解的时候要注意分解出来的苹果的透视关系。

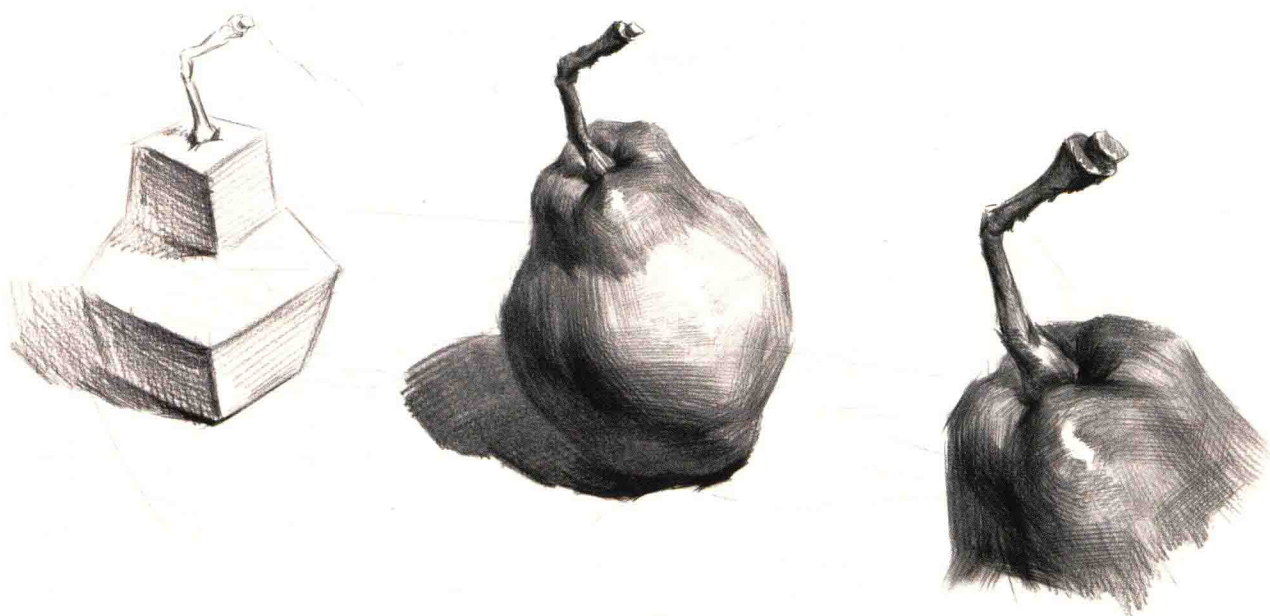
在画最后一步时要注意苹果窝部分的刻画，还有这三部分大的黑、白、灰的把握。

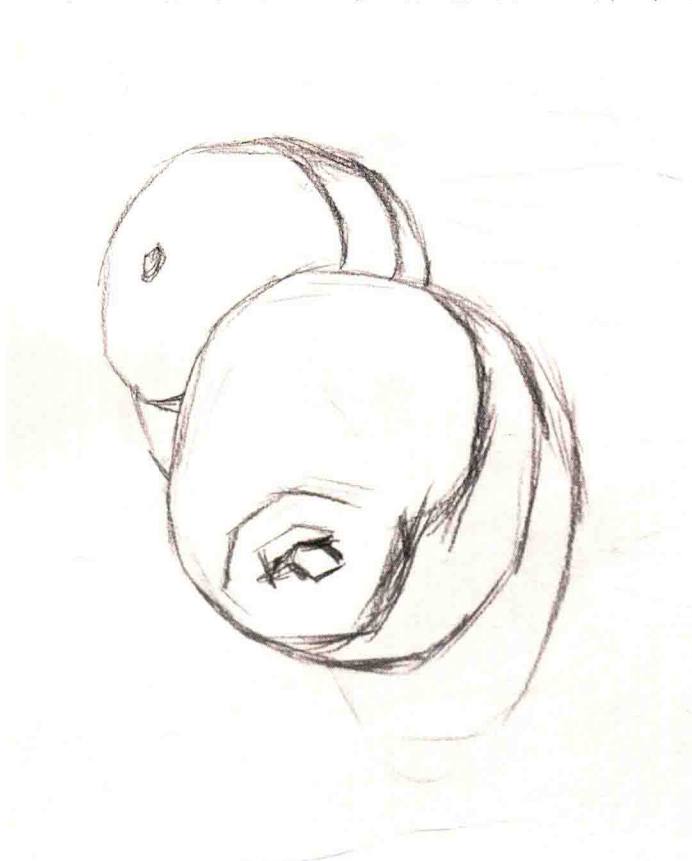
在画这部分的时候要注意，单瓣的苹果跟整体苹果的黑、白、灰关系要统一。

在这幅分解图中我们可以看到苹果可以简单地理解成一个几何体，然后在几何体上做了一定的变化，演化成了第二部分的苹果。第三部分是苹果窝处的细节刻画，在刻画时要分清明暗面，明暗面转折过渡要柔和，苹果把也要仔细去刻画。

在这幅图中，我们可以把梨看成是由上下两个正方体组成的几何体，在画的时候要注意上下两个部分的衔接和过渡。再就是要注意梨窝部分的刻画，一定要画出它的体积感，不然整个梨都会显得不立体，不自然。

步骤一：
仔细观察照片
画出水果的外
形以及明暗交
界线、投影的
位置。

步骤二：
铺设暗面及投
影，调整外形
的透视叠压关
系。

步骤三：
加强明暗交
界、暗面以及
投影，丰富水
果的灰面，细
致刻画水果的
表面纹理。

照片 1
2 3

