

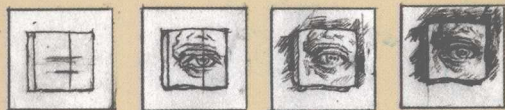
素描技巧新编

• s u m i a o j i q i a o x i n b i a n •

俎翠林 编绘



传统画法



速成画法



金盾出版社

素描技巧新编

俎翠林 编绘

金盾出版社

内 容 简 介

这是一本专门介绍素描技巧的书。本书作者在长期从事素描教学的实践中,探索和总结出快速构图、压缩环节、简约用笔、擦笔铺涂等一系列速成画法,使四五个小时才能画完的素描,用两三个小时就能画好,堪称素描学习的良师益友。美术专业的考生应试必读,入门深造的读者升级必备。

图书在版编目(CIP)数据

素描技巧新编/俎翠林编绘. —北京:金盾出版社,2008.6
ISBN 978-7-5082-5075-5

I. 素… II. 俎… III. 素描-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 053676 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn
封面印刷:北京印刷一厂
正文印刷:北京大天乐印刷有限公司
装订:北京大天乐印刷有限公司
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/24 印张:6

2008年6月第1版第1次印刷

印数:1—11000册 定价:15.00元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

目 录

编者的话 / 封二

一、素描基础 ABC / 1

1. 什么叫素描? / 1
2. 怎样才能画好素描? / 2
3. 素描的工具材料 / 3
4. 线条的种类及应用 / 3

二、透视与构图 / 4

1. 透视的含义 / 4
2. 透视初步 / 5
3. 构图的一般常识 / 6

三、素描技巧新概念 / 7

1. 选好材料, 一路顺风 / 7
2. 两步合一, 减少环节 / 7
3. 放胆用笔, 打消顾虑 / 8
4. 侧锋铺涂, 中锋补充 / 9
5. 擦而不腻, 画龙点睛 / 9
6. 具体问题, 区别对待 / 10
7. 调换思路, 转慢为快 / 10
8. 注重整体, 不拘小节 / 11
9. 先外后内, 先小后大 / 11
10. 有镜可依, 有法可使 / 12
11. 巧用橡皮, 擦改自如 / 12

12. 常清纸面, 心静画洁 / 13

13. 艺术组合, 相得益彰 / 13

14. 用笔讲究, 粗细搭配 / 14

15. 改制毛笔, 揉擦助画 / 14

16. 竖线出马, 以一当十 / 15

17. 临机处置, 主动发挥 / 15

18. 一目定线, 纠弯顺直 / 16

19. 默写难题, 临场应变 / 16

20. 广集信息, 有备无患 / 17

四、速成画法例谈 / 17

1. 石膏部分 / 18

三面体 / 18

圆锥体 / 20

六棱锥体 / 22

圆柱体 / 24

立方体 / 26

球体 / 28

六棱柱体 / 30

长方结合体 / 32

长方, 方锥结合体 / 34

多面体 / 36

圆柱, 圆锥结合体 / 38

半圆锥体 /40

六棱柱与方锥体 /42

长方方锥结合体与圆锥体 /44

六棱锥、六棱柱与长方结合体 /46

三面体、圆柱与圆锥圆柱结合体 /48

圆锥、立方体与球体 /50

六棱柱、坛子与长方方锥结合体 /52

圆锥、多面体与长方方锥结合体 /54

六棱柱、方锥与三面体等 /56

圆柱、圆锥与立方体等 /58

鼻子 /60

嘴 /62

耳朵 /64

脚 /66

眼睛 /68

手 /70

儿童头像 /72

成人头像 /74

2. 静物部分 /76

苹果 /76

桃子 /78

梨 /80

罐子与小黑碗 /82

花纹罐与衬布 /84

水杯与瓷碗等 /86

铁锅与勺子等 /88

笔筒与笔砚 /90

羊骨头与小香炉 /92

花纹罐与瓷瓶 /94

水桶与水瓢 /96

西瓜、栗子与花生 /98

鼓与唢呐 /100

白菜、茄子与黄瓜 /102

香蕉与桔子 /104

梅瓶与黑罐 /106

电饭锅与西红柿等 /108

水壶与茶缸等 /110

金瓜与菠萝 /112

奶罐与玻璃瓶 /114

书包与羽毛球拍等 /116

葱头与山药 /118

3. 头像部分 /120

女青年头像 /120

老人头像 /122

男青年头像 /124

老人头像之二 /126

女青年头像之二 /128

老人头像之三 /130

男青年头像之二 /132

女青年头像之三 /134

老人头像之四 /136

男青年头像之三 /138

一、素描基础 ABC

素描是美术爱好者走向成功的桥梁,每一个优秀画家都曾在素描练习方面下过苦功。

1. 什么叫素描?

素描是一种绘画的手段和门类,是指用线条或明暗来塑造物象的一种表现形式。换言之,用单一颜色画成的作品都可以称为素描。素描是一切造型艺术的基础,是学习绘画必须练好的基本功。学习国画、油画、版画、雕塑、工艺美术,都必须从学习素描入手。对于平面设计而言,素描也是画草图的必要基础。

素描主要以单色线条表现直观世界中的事物,但也可表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象的形式。素描不像其它绘画那样重视总体和色彩,素描强调结构和形式。

好的素描作品也可以成为独立的艺术佳作。安格尔、列宾、门采尔等许多美术史上的大师,不仅在基础素描上功夫独到,而且都曾留下珍贵的素描作品。

2. 怎样才能画好素描?

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。要学好素描,必须坚持勤学苦练。多学。初学者面对从未用绘画形式表现的物体时,往往会感到陌生和茫然,感到束手无策。为什么?最根本的原因还是对这些物体缺乏认知。所以学习绘画,应当广泛学习,不断丰富自己,包括学习借鉴优秀的参考书。市场上的素描书籍种类繁多,良莠不齐,初学者要善于选优择优,用有利于提高绘画水平的书籍指导自己。

多看。学习素描是畅游绘画长河的第一步,不能操之过急。写生前,要静坐凝思,仔细观察被描绘目标,把握全局特征,包括比例、结构、前后、明暗、主次、虚实等方方面面的关系。既要看到物象的外表,又要理解物象的本质,巧妙地将一组色彩斑斓的静物,用黑白色调呈现在画面中。这一过程,既是写生,又是创作。只有观察到位,理解深刻,才能心中有数,从容对待。

多练。写生绘画过程,是理论与实际相联系、相结合过程。由于素描是单色绘画,色彩单调,线条乏味,绘画时容易产生急躁情绪。绳锯木断,水滴石穿。只有潜下心来,集中精力,坚持练习,才能攻克这一难关,进入一个新的境界,百画不厌。

3. 素描的工具材料

工具材料不同，画出来的素描作品效果也不同。所以，选好、用好绘画材料是画好素描作品的前提。在平常的练习中，就要注意了解和掌握工具材料的产地、性能和质量，逐渐发现自己得心应手的优质产品。

笔。初学者一般用铅笔较多，因为铅笔容易掌握。铅笔的笔芯有软硬之分，软的有1B、2B至6B；硬的有1H、2H到6H；系数越大，软硬度越高；HB为介于软硬之间的中性铅笔。此外还有自制的擦笔，本书在讲述素描技巧时会具体加以阐述。

纸。纸的使用也有一个选择的问题，一般应当选择有一定厚度、纸面坚硬、有利擦改的纸张。专用素描纸的鉴别，也应注意厚度、硬度和韧性。

橡皮。一般选用软度大一些的橡皮，因为软一些的橡皮用起来比较柔和，去污力强，而且不容易损坏画面和纸张。

4. 线条的种类及应用

素描主要用线条来完成。线条大致可分为长线、短线、粗线、细线、软线、硬线、大弧线、小弧线、中锋线、侧锋线等几种。画前应多多练习这几种线条，做到熟能生巧。线条要排列有序，从疏到密，层层加深，线与线交叉之处要呈斜格状，不能出现方格。使用哪种线条进行绘画写生，

要依描绘的对象而定。如光洁度比较高的物体和表面粗糙的物体,所用的线条就必须有所区别。要点在于,哪一种线条最能表现对象的质感和特点,就用哪一种线条,要因物制宜,不能一概而论。

二、透视与构图

1. 透视的含义

透视在绘画中是指在平面上再现物象空间感、立体感的方法,或描绘物体、再现其空间感的线性方法。

人与物体之间因所处的距离、位置、角度不同,在视觉上形成的图像也不同。

透视一般分平行透视、成角透视和曲线透视三种。我们在平常的观察中,用透视的眼光面对形状各异的物体,会发现它们的透视关系不是永恒不变的,而是处于随着环境和角度的改变而相应变化的状态。或者说,物体给予人的视角成像是变幻无穷的。

透视知识,尤其是一些基本概念,是进行素描绘画必备的知识。首先要懂得视点,即观察者眼睛所在的位置;其次要知道视域,即收入眼睛的空间范围;还要了解视平线,它是指呈现在写生者前方并与视点等高的一

条横线。

2. 透视初步

进行素描绘画，起码要掌握以下几点最基本的初级知识。

一是平行透视。平行透视是指物体的一面与画面平行时所产生的透视关系。一个由六个正方面组成的立方体，朝前那一个面的上下横线与两边垂线分别与画面上下横边、左右竖边相平行；同时，无论它处在视平线的中间、上方、下方还是左方、右方，都被称为平行透视。平行透视只存在一个消失点，也叫主点。

二是成角透视。物体和视平线形成一定角度时所产生的透视关系，叫成角透视。成角透视通常有两个消失点，也叫余点。我们画一个立方体，让其正面向左或向右侧过去一些，就会发现它与画面已不平行，两边直线依然垂直，但其上边和下边的直线已经倾斜于画面的上下横边，产生了一定的角度，两边的平面分别向视平线上的余点集中、消失。

三是曲线透视。曲线透视也称圆形透视。瓶罐、碗盆等类物体，均属圆形物体。当目击者在较高的俯视角度观察圆形物体时，其弧度就比较小，而如果降低俯视角度再看圆形物体时，其弧度则比较大。这种现象，

就是曲线透视现象。

3. 构图的一般常识

一幅完美的素描作品，不仅要讲究透视关系，而且要讲究构图。构图是素描的第一因素，无论表现多少种物象，都要注重其整体布局，合理组合，相互照应。我们欣赏一幅美术作品，首先看到的是画面的外部轮廓，这就是它的构图形状，也是给人的第一印象。组织好写生目标，既是一个构图过程，也是一个创作过程。下面分别简要介绍一下静物、风景、人物头像的构图要领。

静物构图。一般要采取大配小、长配短、高配低、圆配方、深配浅的构图搭配方式。

风景构图。要有起伏变化，不能一马平川，要避免制高点如山岩、树木等出现在画面的正中间，要自然一些，不要出现对称。

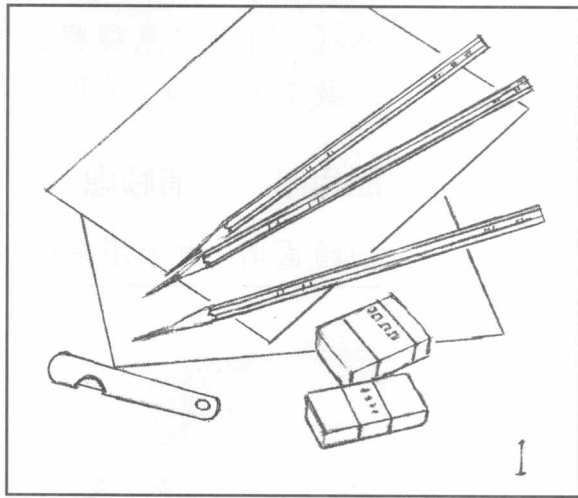
头像构图。正面头像一定要画到纸面中间，不要左右偏离。头顶空间要小，头部下方余地要大于顶方。画侧面头像，人物前方的空间一定要留大一些，背部留小一点。

三.素描技巧新概念

在限制的时间内完成素描作业是每一个考生都感到紧张和困难的事情,如何应用好考场上的宝贵时间,减小压力,达到事半功倍的目的,需要掌握一些有效技巧和方法。

1. 选好材料, 一路顺风

绘画材料在考场上就像作战的武器,一旦哪个环节出现问题,就要延误时间,影响战局。所以,选好、备足绘画材料是应考学生的第一件大事。这就需要在日常练习中,掌握和认识绘画材料的性能、特点、耐用程度和生产厂家,将质量过硬的铅笔、橡皮、素描纸等素描必用品常备身边,事先作好充分的准备。(见图 1)



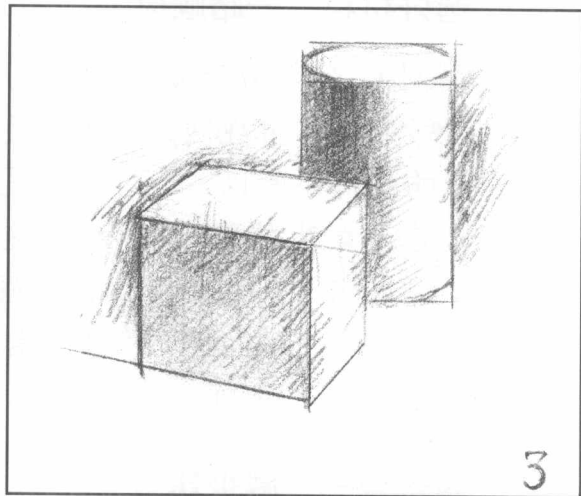
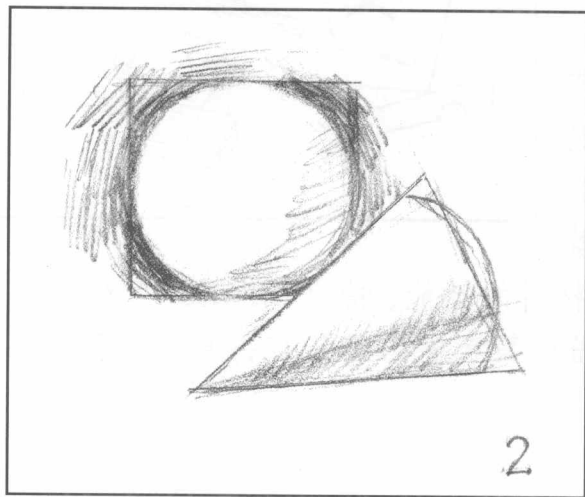
2. 两步合一, 减少环节

在常规的素描写生中,一般先用细线起草,画得非常精确时,才转入

铺涂调子阶段。而在时间有限的特殊情况下，就有必要改变一下常规习惯，少在找形体结构中浪费时间。可采取边勾画轮廓、边铺涂调子的并二合一画法。对关键部位可用粗细不等的线条确定，对其它部位可用深浅不一的块面体现。同时注意观察目标的比例关系和透视结构，如无错误，应马上进入细致刻画阶段。（见图2）

3. 放胆用笔，打消顾虑

一般画暗面时，由于用笔过快，容易有少量线条滑入其它不应该画深



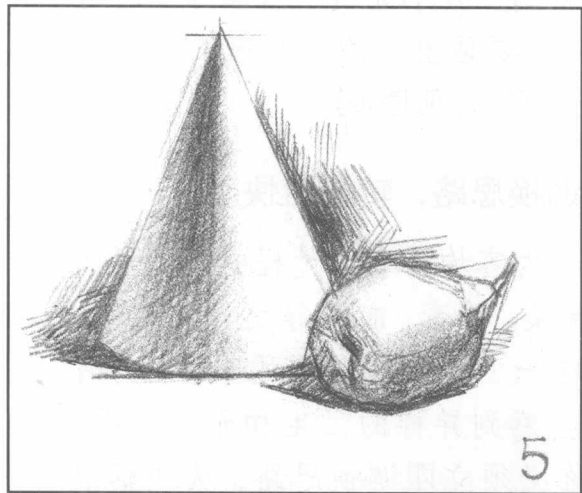
的部位。这时候，不要因此放慢刻画速度或者拘谨用笔，影响进程。要旁若无物地继续画下去，直到满意时，再将滑入别处的线条擦去。（见图3）

4. 侧锋铺涂，中锋补充

用较重铅笔的侧锋铺涂调子是加快绘画速度的有效手段。但用力一定要匀，不能一笔浅一笔深，留下不易清



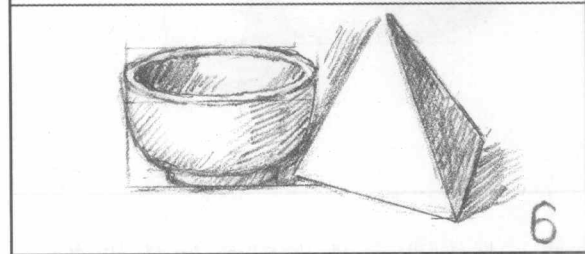
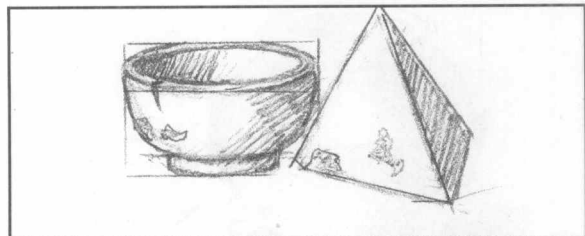
4



除的笔痕。中锋补充是指用较细的线条在暗面尤其是明暗交界线上补笔，加重加密，这样可以使画面产生厚重感和立体感。（见图4）

5. 擦而不膩，画龙点睛

暗面向亮面过渡的部位和反光部位，往往难以处理，浪费功夫。如能用手指在明暗过渡处顺势轻轻擦揉几下，便会产生自然、满意的效果，而且节



省了时间。画反光也要如此。但无论对哪个部位进行擦揉,都不能擦的过多过重,否则将导致局部平坦、死板及匠气太重。(见图5)

6. 具体问题, 区别对待

当画石膏、静物时,对物件上碰撞的创面要有选择地表现,对不属于人为的色斑、尘土、脏物则可视而不见。不要面面俱到,因小失大,喧宾夺主,浪费时间,只要画出物体的本来面目和质感就足够了。(见图6)

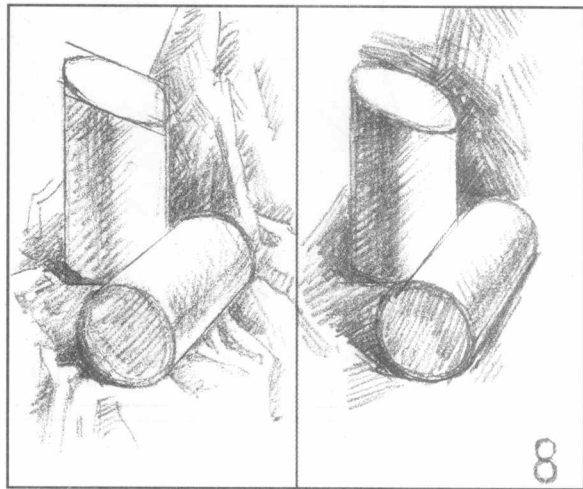
7. 调换思路, 转慢为快

考试内容均为学习过程中写生过的水果、蔬菜、石膏、瓶罐等之类的静物。但当你在一个新的环境中面对它们的时候,却会感到异样的陌生和无从下手。此时,你必须立即调换思路,从观察中

回到记忆中去,再重新去看面前的一切,会感到是那么的熟悉和亲切。发挥记忆的作用,将以往如何作画的本领再演示一次。这样,你就会感受到轻松多了,一跃跨过观察阶段进入下一个步骤。(见图7)

8. 注重整体, 不拘小节

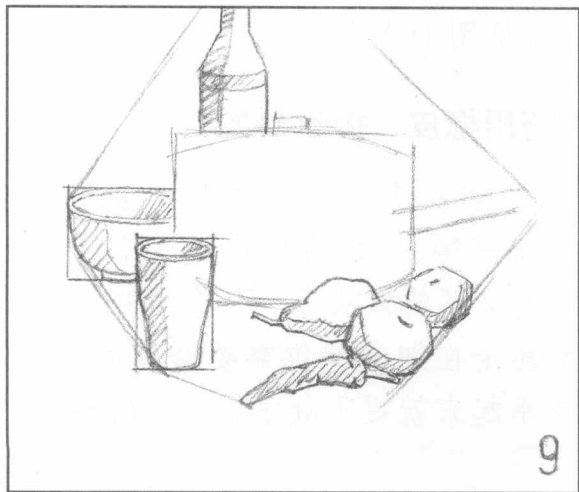
一幅好的素描作品不仅要看它的角角落落,更要欣赏它的整体水平。所以,要减少刻画次要部位的时间,在塑造主体方面下功夫。比如,对一些附属小物件和背景衬布等,要画得

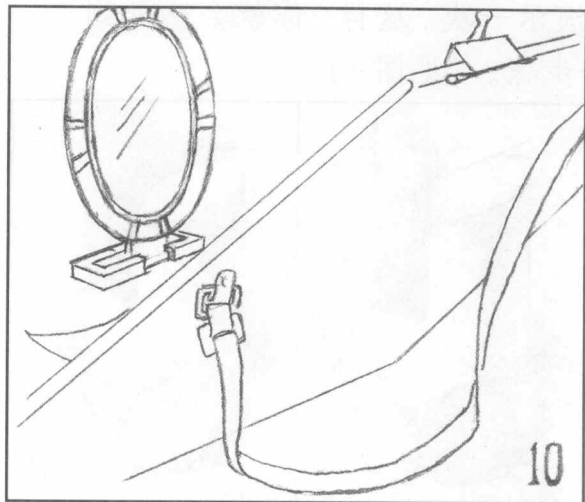


概括虚淡,使画面产生有主有次、不花不乱、全局统一的效果。(见图8)

9. 先外后内, 先小后大

画静物时,有人喜欢先画内后画外,先画大后画小,其实这样容易导致大挤小、内挤外的现象,使构图无法控制在定位的范围内,画面也会非大即小,

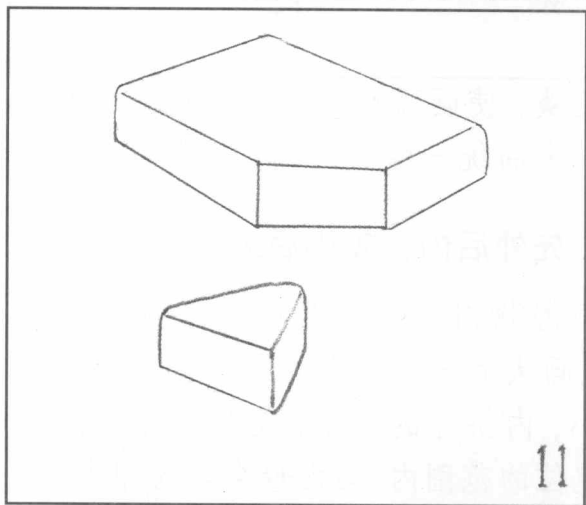




被迫反复修改，浪费时间。如果从周围的东西画起，从外到里，从小到大，各个击破，就不会出现这些问题了。(见图9)

10. 有镜可依，有法可使

一幅成功的素描作品是建立在造型准确基础上的，当用眼睛无法找到形体结构、透视关系等存在的不足时，可用镜子反看一下，这样就会发现问题。最简便的方法是将画纸翻过来对着光察看，这也有助于发现需要修改的地方。(见图10)



11. 巧用橡皮，擦改自如

许多初学者往往喜欢用整块橡皮在画纸上擦来擦去，由于橡皮过大不好控制，致使该擦的擦去了，不该擦的也抹了。尤其是在细小部位需要修改时，整块橡皮用起来就更不顺手。如果从整