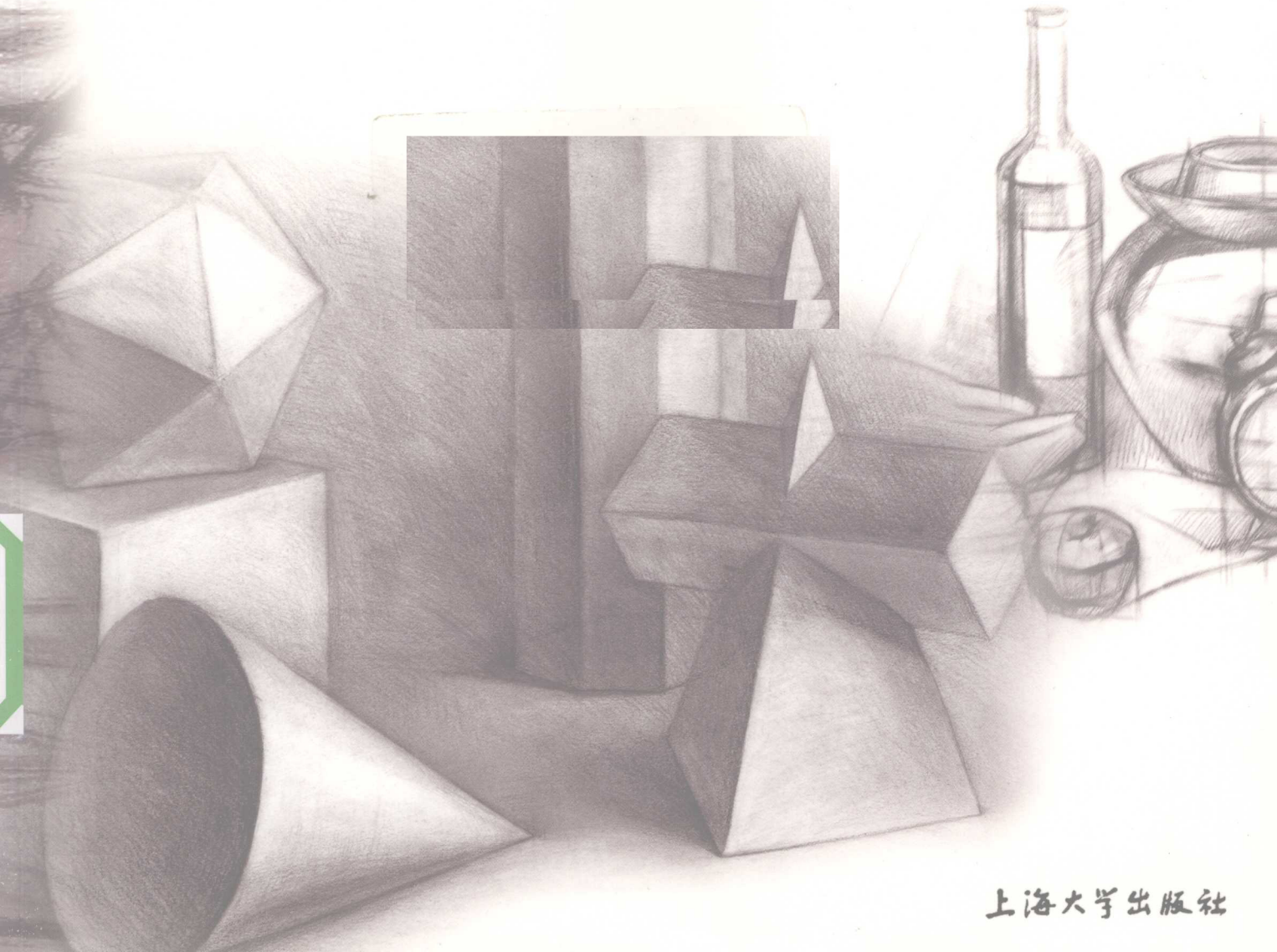
金牌美术基础教材系列

SUMIAO JIHETI YU JINGWU JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

素描

几何体与静物教程

刘兆君 钱楷 著



上海大学出版社

素描

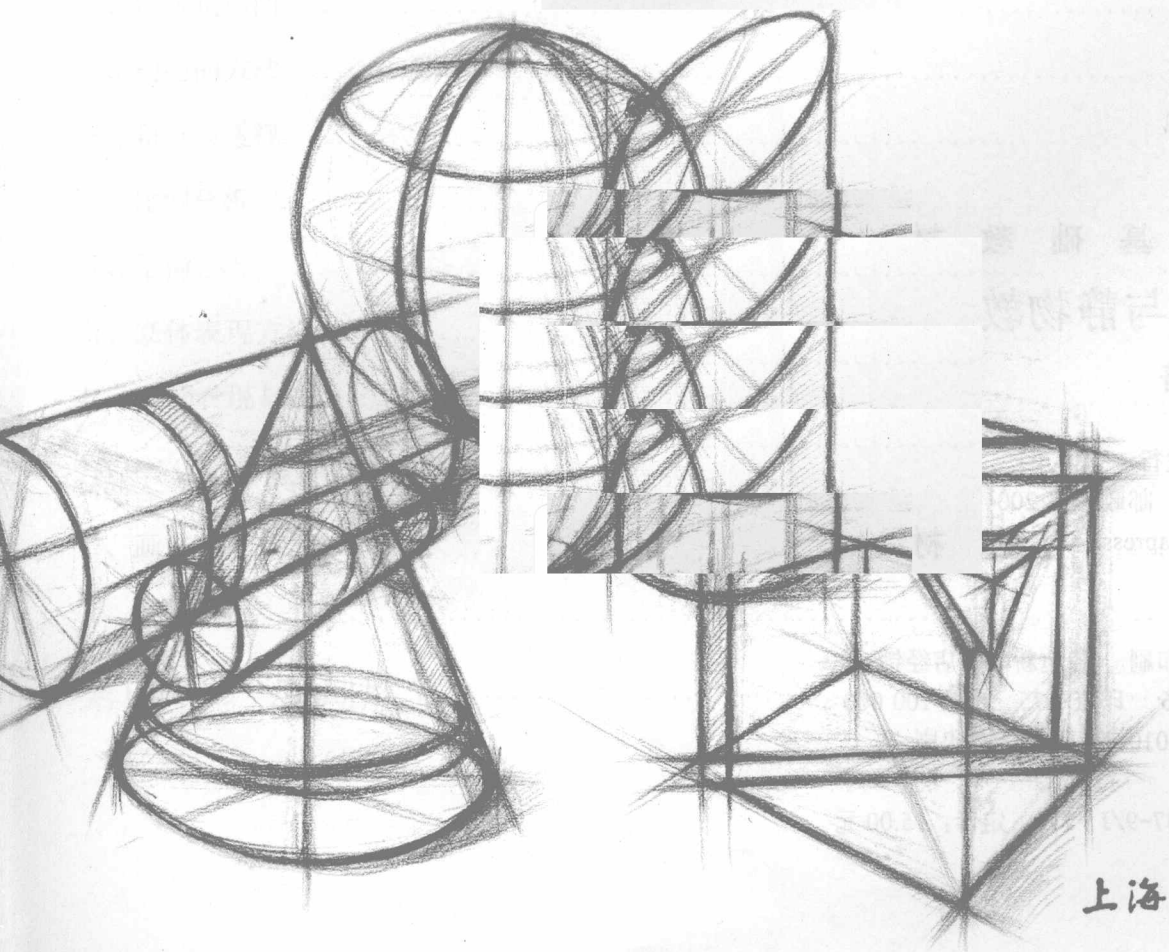
SUMIAO JIHETI YU JINGWU JIAOCHENG

金牌美术基础教材系列

JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

几何体与静物教程

刘兆君 钱楷 著



上海大学出版社

版权所有　翻印必究

丛书主编：张天志

图书在版编目（CIP）数据

素描几何体与静物教程／刘兆君，钱楷著.——上海 ：上海大学出版社，2010.1(2010.6重印)
（金牌美术基础教材系列／张天志主编）
ISBN 978-7-81118-537-9
Ⅰ．①素… Ⅱ．①刘…②钱… Ⅲ．①静物画－素描－技法（美术）－教材 Ⅳ．① J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 209037 号

责任编辑　张芝佳
　　徐丽华
封面设计　钱　楷
技术编辑　金　鑫　章　斐
助理编辑　罗　阳

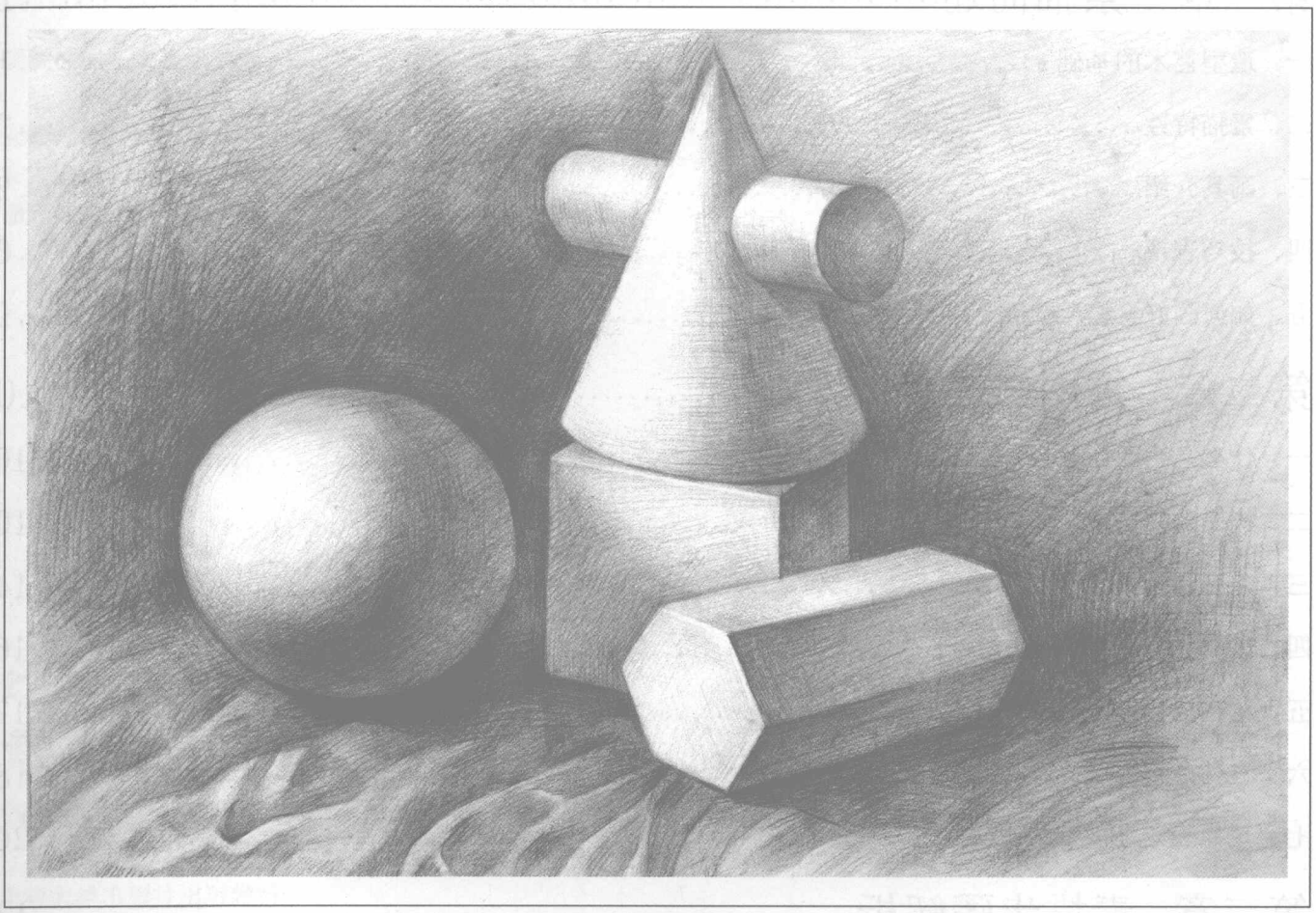
金 牌 美 术 基 础 教 材 系 列

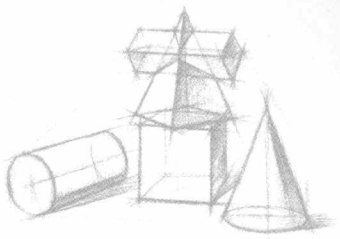
素描几何体与静物教程

刘兆君　钱　楷　著

上海大学出版社出版发行
（上海市上大路 99 号　邮政编码 200444）
（http://www.shangdapress.com　发行热线 66135109　66135112）
出版人：姚铁军

上海华业装潢印刷厂印刷　各地新华书店经销
开本 889 × 1194　1/16　印张 3.75　字数 100 000
2010 年 2 月第 1 版　2010 年 6 月第 2 次印刷
印数：5101~8200
ISBN 978-7-81118-537-9/J · 170　定价：15.00 元





目 录

第一章 素描简述……1

一、造型艺术的基础……1

二、素描特性……2

三、画具介绍……2

四、技巧表现……6

五、如何画好素描……9

第二章 构图与表现……10

一、什么是构图……10

二、构图的方法……10

三、角度与透视……14

四、比例分析……16

五、结构分析……17

六、立体表现方法……18

七、质感表现与光……20

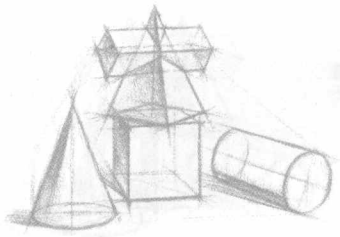
第三章 素描步骤解析……23

一、画前的准备……23

二、步骤解析……24

第四章 范画欣赏……46

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com



第一章

素 描 简 述

素描是人类造型艺术活动中最早的、最基本的形式，其产生是人类视觉文化进步的一个标志。广义上的素描，泛指一切单色的绘画，起源于西洋造型能力的培养。狭义上的素描，专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。

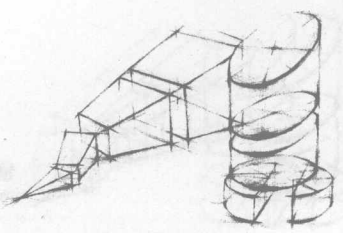
素描是其他艺术的必然基础，尤其是对水彩、油画、版画、雕刻(浮雕)而言；另外对各种设计学科来说，素描也是其画草图的必要基础。素描作为一种正式的艺术创作，可以用单色线条（也可以用两种或两种以上的颜色）或涂抹成面等方式来表现直观世界中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。它重视结构和形式。

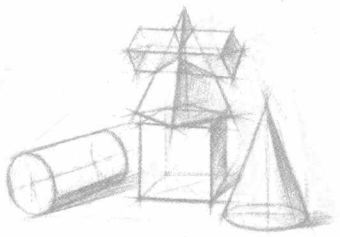
素描的概念源于西方绘画体系，但从单色画的角度来看,中国画的白描、水墨画亦属素描的一种形式,具有一般素描的各种基本功能。在20世纪的中国，素描主要是作为美术教学的基本功训练手段，以锻炼整体地观察和表现对象的形体、结构、动态、空间关系（包括明暗、透视关系等）的能力为主要目的。

素描的题材涉及肖像、静物、风景、人物及非具象的点、线、面的组合等。

一、造型艺术的基础

作为研究和再现物象的一种方式，素描是一切造型艺术的基础，同时是训练造型能力的基本手段。造型是美术的基础，艺术造型是人按照自然方式进行的复杂劳动，是一项需要长期训练才能形成的特殊技能。艺术造型不只是塑造孤立静止的物体形态，更重要的是表现物体中各种形式的有机关系。掌握艺术造型的方法，需要恢复人的自然思维方式和操作方式，需要研究自然物体的形式特点和认识它的变化规律及条件。素描是解决这些造型问题的最佳途径，这在艺术造型的实践中得到了完全证明，因此，素描被称为“造型艺术的基础”。





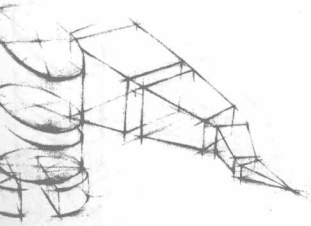
二、素描特性

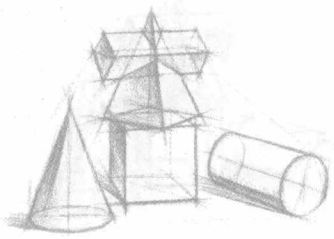
就绘画的效果而言，素描有别于水彩、油画的便是重线条表现方式，以线条的粗细浓淡来描述物体的明暗深浅，并且无须顾虑物体细节的色调色值，借由明暗光影的衬托来突显画面主题；同时，由于失去了彩度的考量，素描在明暗的阶调上，分层非常详细，从而能通过不同的、微细的明暗变化，展现物体的立体感，具有更为充裕的塑造空间。

三、画具介绍

素描使用的工具非常广泛，包括铅笔、炭条、钢笔、毛笔、色粉笔、石笔、金属笔、芦杆笔等。绘画的平面多为纸面，也包括羊皮纸、布料、木头、金属、陶瓷乃至墙面、玻璃、沙面等。

以下介绍了基础素描常用的一些基本工具及其挑选方法：



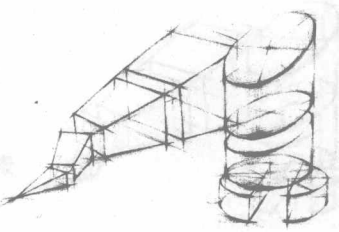


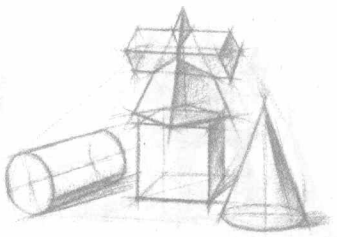
素描简述

1. 铅笔的选择

绘画铅笔根据笔芯的硬度，分为13个等级，以英文字母H、B相区别。在石墨中掺入的黏土比例不同，生产出的铅笔芯的硬度也就不同，颜色深浅也不同。“H”即英文“Hard”（硬）的开头字母，代表黏土，用以表示铅笔芯的硬度。“H”前面的数字越大（如6H），铅笔芯就越硬，也即笔芯中与石墨混合的黏土比例越大，写出的字越不明显，常用来复写。“B”是英文“Black”（黑）的开头字母，代表石墨，用以表示铅笔芯质软的情况和写字的明显程度。以“8B”为最软，画出来也最黑。（如右图）素描学习中，经常使用的只有2H到2B共5个等级铅笔。H级的铅笔色浅，也便于修改，适用于素描的起草；B级的铅笔，可以画物体的深色，以节省作画时间。

另外一种常用工具是炭笔（如右图），其是以炭精作笔芯的木杆笔，特点是笔色黑浓，附着力稍差，与纸的摩擦力大，不易涂改，并且碳颗粒容易脱落，多用于速写和人物肖像。建议初学者用绘画铅笔。





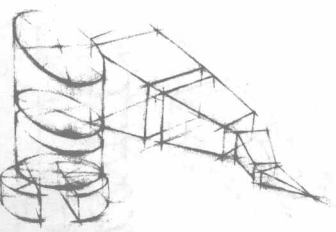
2. 纸品的选择

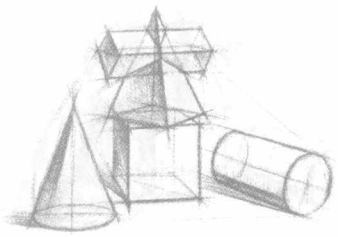
素描纸的质量好坏，首先看的应该是纸的重量。专业的美术工具店都会告诉你，这一款是多少克的，一般来说单位重量越大，纸就越厚，质量也越好。其次看纹理，其实不同的纹理有不同的用途，可呈现不同的机理效果。但是，总体上说，纸的密度越高，纹理越细腻，颜色越自然，纸就越好。当然价格也贵，这样一张纸的价格相当于普通素描纸的十几倍甚至几十倍。一般的素描纸是正反两面的，一面纹理粗一面纹理细，如果想表现细腻的效果可以选纹理细的一面。如左图）

但是，并不是说纹理细，就能画出细腻的效果。绘画功力跟纸张没有太大的关系，如果水平没达到，再好的纸也不能达到效果。

3. 橡皮的选择

橡皮也有软硬之分，大体包括白条橡皮、塑料橡皮、可塑橡皮（如上图）。不同的橡皮能够辅助铅笔达成素描画面的不同效果，塑料橡皮可以擦得干净，白条橡皮不如塑料橡皮擦得干净。在素描学习中，最常用的为4B橡皮，它的质地较软、弹性强，不易将纸擦破。另外，可塑橡皮也是初学者的很好选择。这种橡皮很软，与橡皮泥相似，可以随意捏拉；具有一定黏性，可以在绘画深入阶段粘擦涂画较厚的调子；并且可以像擦布一样擦出柔和调子。





素描简述

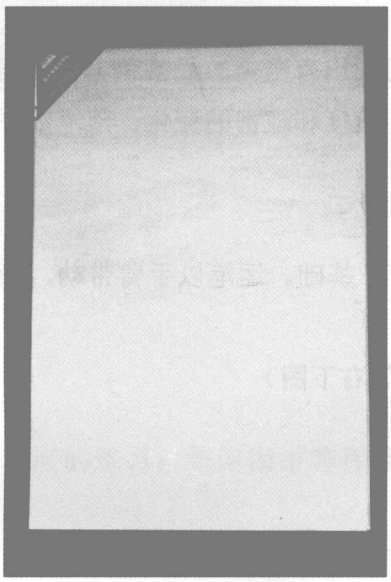
4. 其他必备用具

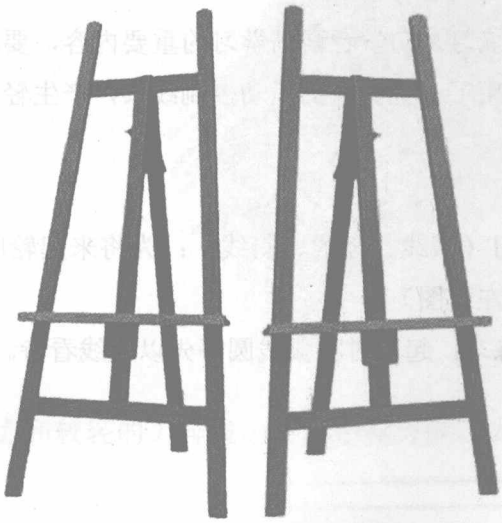
画架：用于固定画板便于作画，有框式木画架、折叠三角架等。

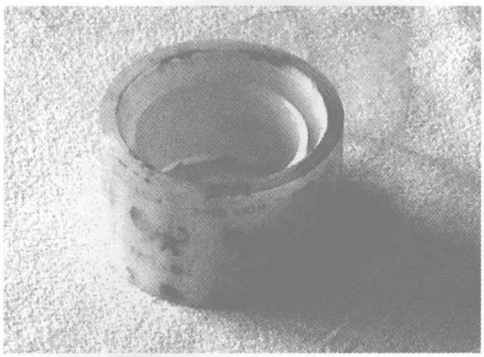
画板：用于摆放画纸。以平整、软硬适度为宜。

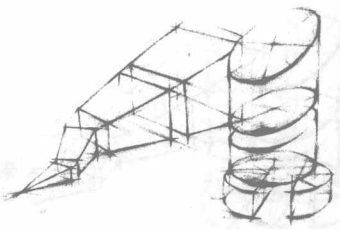
图钉：用于将素描纸固定在画板上。

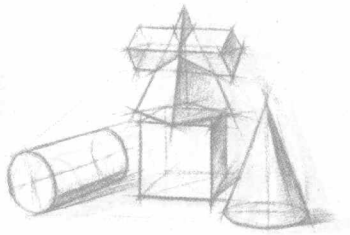
除此之外还有铅笔刀、胶带、夹子等，根据绘画者和各地产品供应的不同要求不一，这里不做具体介绍。（如下图）











四、技巧表现

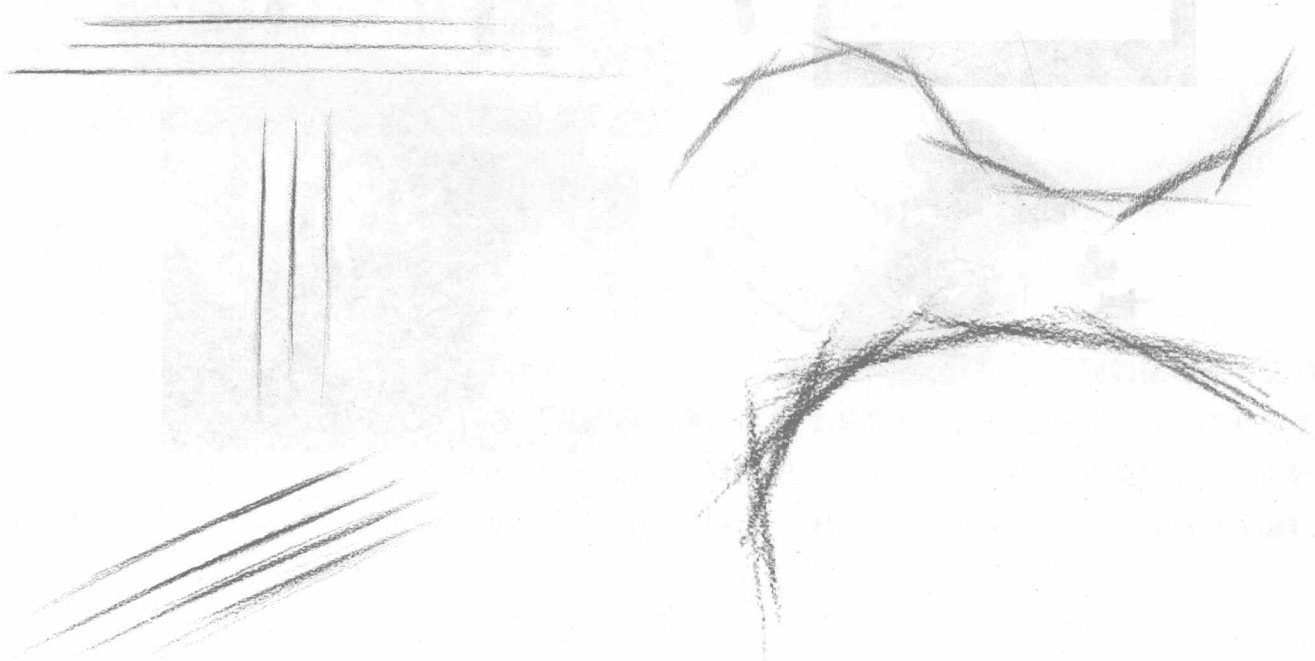
素描的技巧相比其他造型艺术比较容易掌握，因为素描是一种用线与面来表达的表现方式。掌握基本规律就很容易上手，一般情况下，每一个物体在光照下都有亮、灰、暗三部分，从最深到最亮依次是明暗交界线、暗部、反光、灰部、亮部。

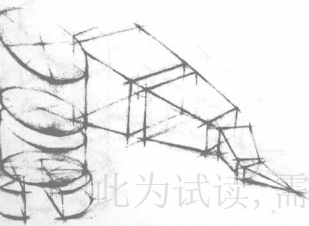
1. 线条的表现与练习

进行必要的线条练习是初学者素描学习的重要内容，要练习画出有变化的线条和丰富的层次。在练习时注意握笔的方式，用手、腕、肘的运动控制线条，产生轻重、速度和疏密的变化，落笔以平稳、顺手、轻松为宜。

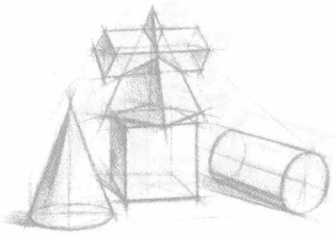
（1）点对点练习（横线、竖线、斜线）：为将来起轮廓打下基础。运笔以手臂带动，画直线，也叫做起形线练习。（如左下图）

（2）曲线直画练习：起形时将弧线圆等先以直线看待。（如右下图）



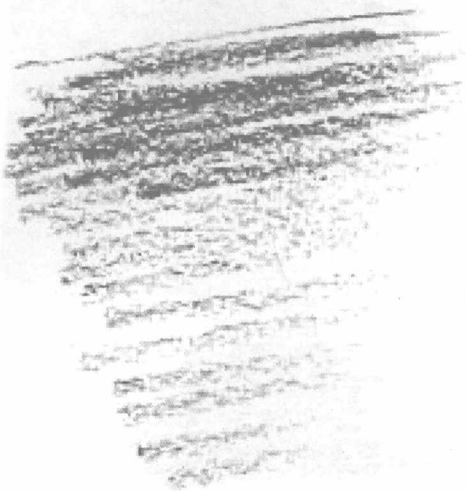


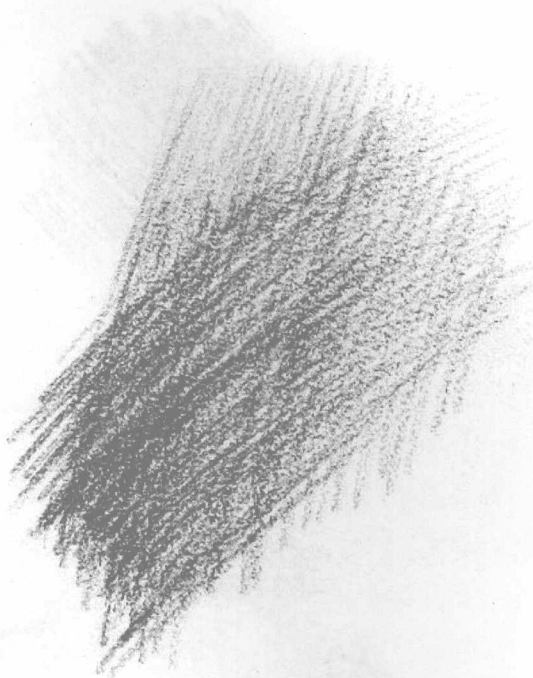
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com



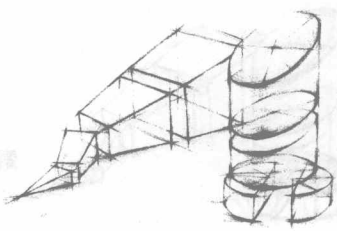
素描简述

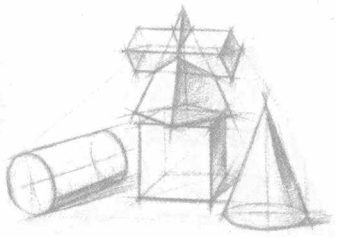
（3）交叉线练习（用以铺调子）：以腕带动，线条平进平出，从纸上擦出，不要有明显的向下的力，而是向两侧擦出。一组一组，用力均匀。（如下图）





（4）变换力度的练习：练习用中等程度的力和较轻的力排线。注意控制力度，太用力线条容易晦涩。（如下图）





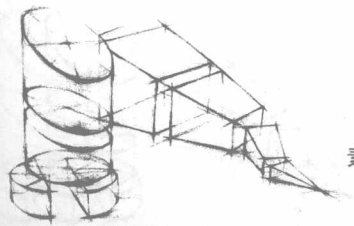
（5）沿直线排线练习：紧靠一条直线排线，画出从深到浅的变化，常用于面与面转折明显的明暗交界线的表现。（如下图）

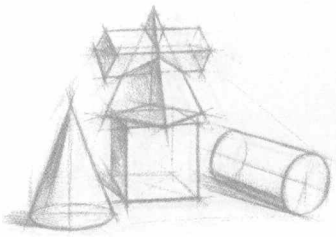
2. 面的表现与练习

（1）方框、圆圈铅笔排线产生渐变练习：手控力度，眼看颜色。（如右图）

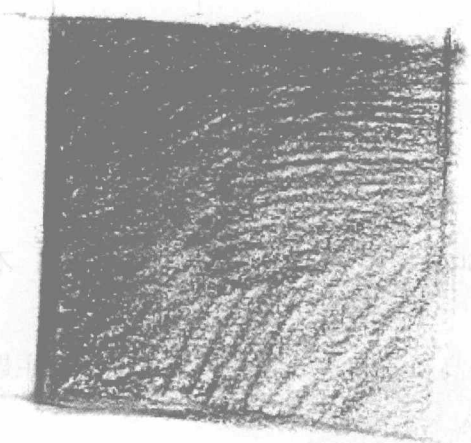
（2）六面体（透视暂不讲究） 画出明部、半明部、暗部。（如右图）

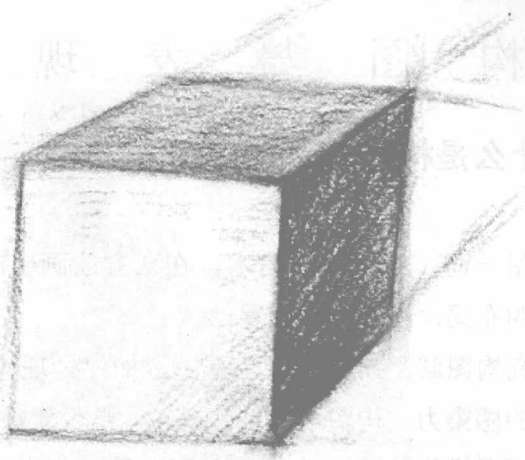
（3）色相、明度、彩度关系练习：用白纸折叠或卷曲贴在板上产生明暗变化，再平贴黑纸、灰纸产生黑白灰的对比。

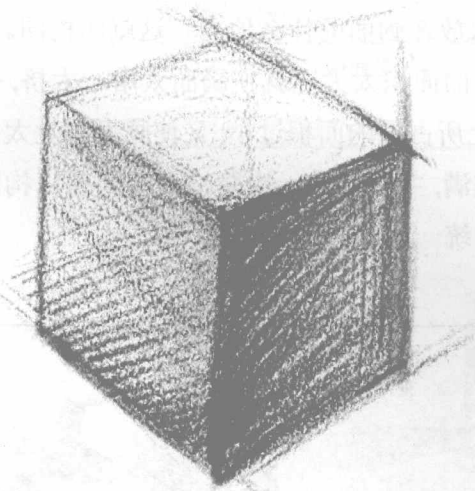


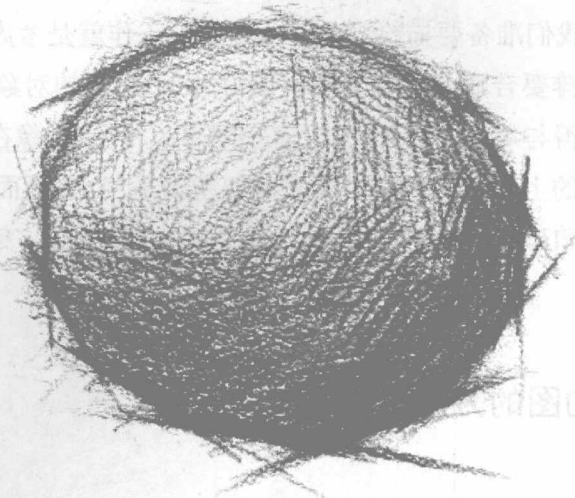


素描简述



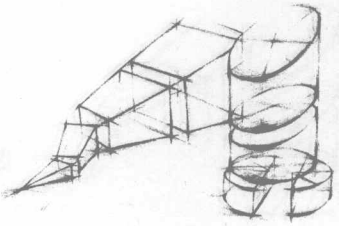


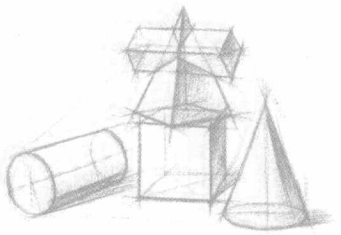




五、如何画好素描

1. 把时间用上——多画
2. 进步最快的方法——临摹
3. 善于运用素描思维观察物体，经常解读优秀素描作品
4. 随时用文字和草稿记录学习心得





第二章

构　图　与　表　现

一、什么是构图

构图一词，源于西方美术。在西方绘画中有一门课程，叫做构图学。在我国国画画论中，不叫构图，而叫布局，或叫经营位置。

研究构图就是研究在一个平面上如何处理好三维空间——高、宽、深之间的关系，以突出主题，增强艺术的感染力。构图处理是否得当，是否新颖，是否简洁，关系素描作品的成败。

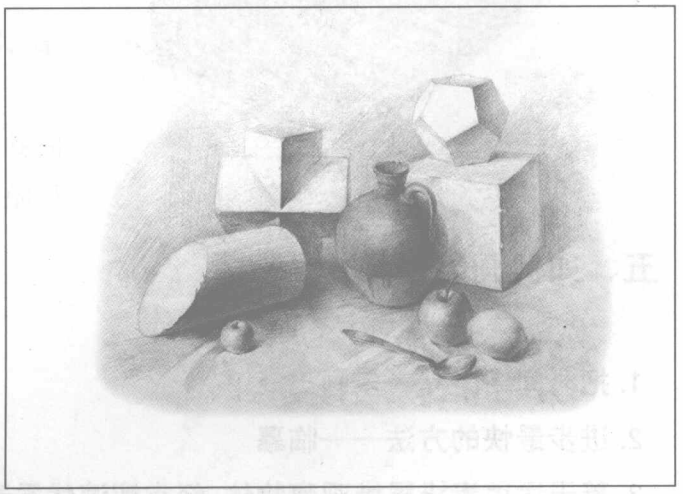
一幅素描作品的成功，首先是构图的成功。成功的构图能使作品内容顺理成章，主次分明，主题突出，赏心悦目；反之，就会影响作品的效果，使整副作品没有章法，缺乏层次，不知所云，各个元素之间混乱矛盾。简言之，构图的最大要义就是“和谐”，“和谐”是大美之源。

当我们准备要描绘对象时，第一件工作就是考虑把对象放在画面的什么地方？这就叫构图。构图时，画面安排要合理、适当。空间留得过小，所画的对象占据画面面积太大，就使画面太堵、太挤，也容易使观者觉得与对象没有距离，没有空间感；相反，图像在画面上所占据的面积过小，又使画面感觉太空旷。所以画面的上、下、左、右的空间要留得适当，使画面构图饱满，主体突出、均衡，有空间感。构图是对画面内容和形式整体的考虑和安排。构图的原则是：变化中求统一。

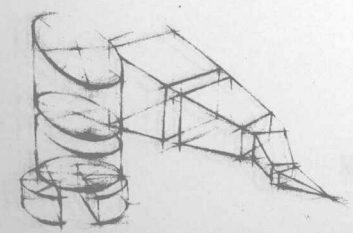
二、构图的方法

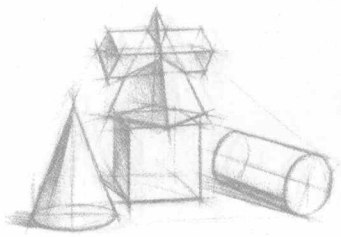
1. 构图三要点：

（1）主要图形占画面的面积应在70%---80%为佳。

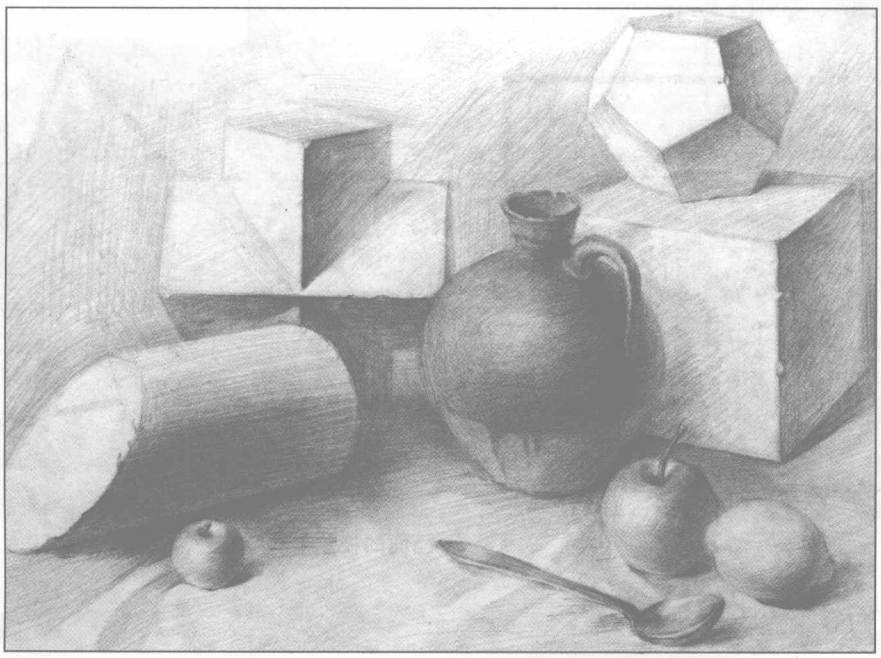


构图主体偏小，画面略显局促

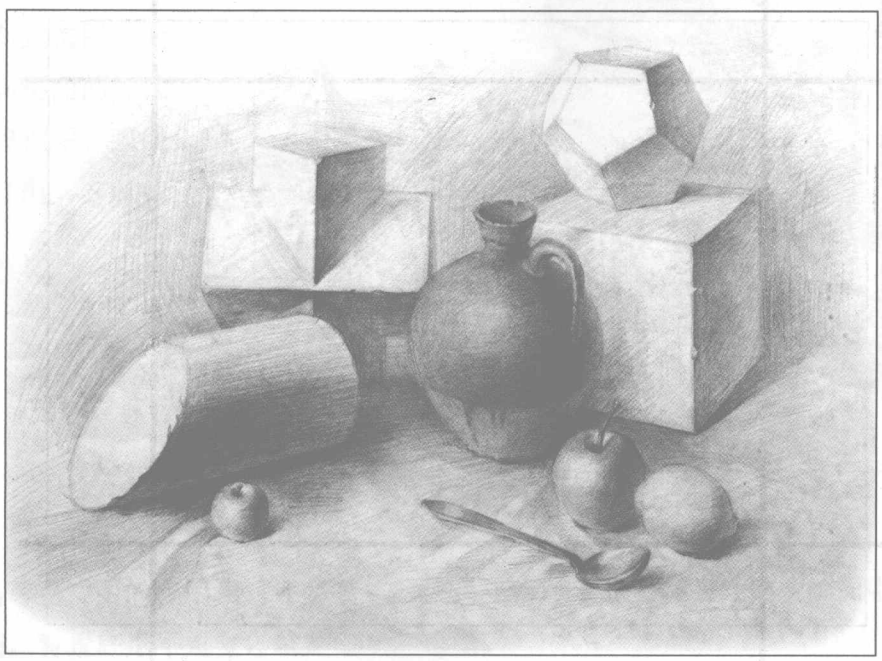




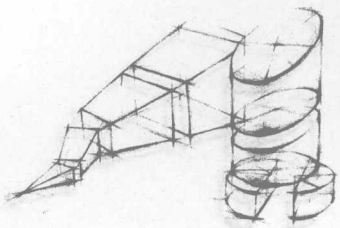
构图与表现

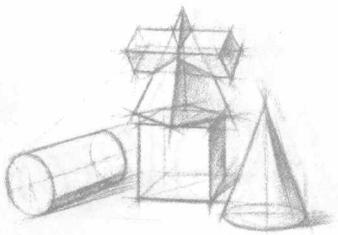


构图主体太大，画面显得压抑

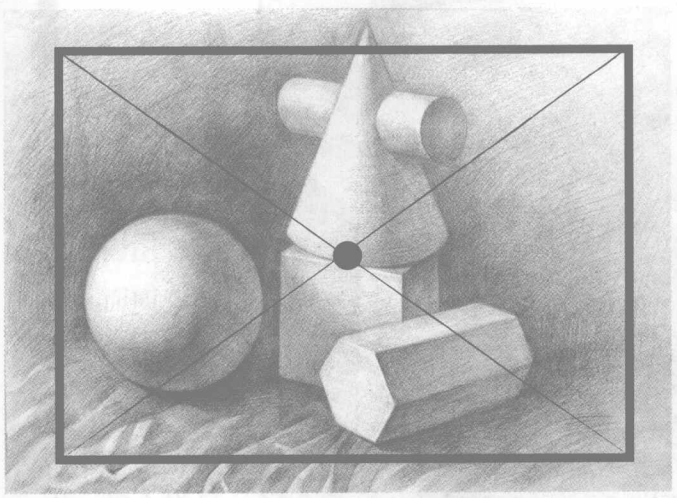


构图主体适中，画面和谐美观

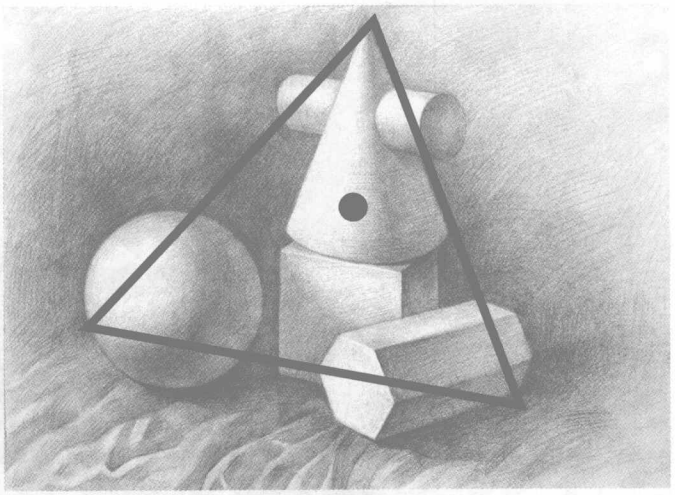




（2）主图的位置应在画面的视觉中心而非几何中心。

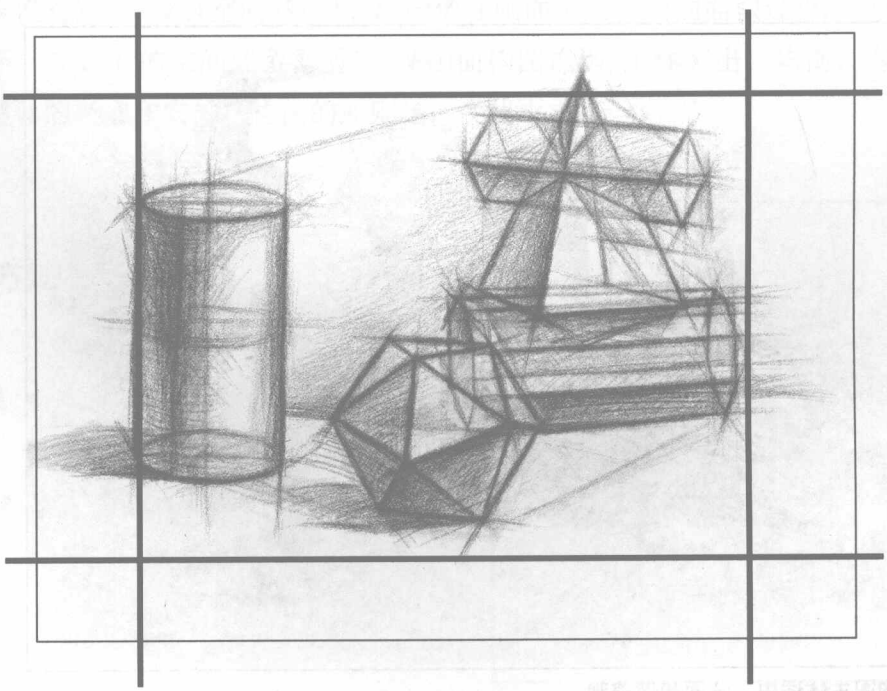


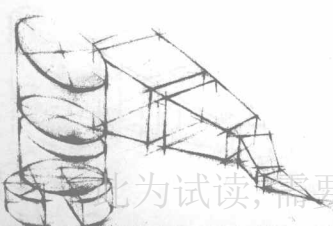
画面的几何中心



画面的视觉中心

（3）画纸四边空白宜上少下多左右均衡。





此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com