

美术基础学堂

素描初步

张恒国 ◎ 编著

打下良好基础，提升绘画技法
提高初学者的美术造型能力和实际应用能力
80 余幅优秀作品展示
帮助初学者快速成为素描达人

教学光盘

光盘包括 32 个案例的视频教学文件，总时长约 10 小时

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

美术基础

素描初步

张恒国 © 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

素描初步 / 张恒国编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2013.1
(美术基础学堂)
ISBN 978-7-115-30184-0

I. ①素… II. ①张… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第284972号

内 容 提 要

本书是一本素描技法的入门书,介绍了石膏几何体、静物、结构素描、石膏像、人物肖像和速写等的绘画方法,以及素描基础技法和要点。本书将美术理论与实战练习相结合,通过大量范例,介绍了学习素描写生必备的知识。本书内容丰富,图文并茂,结构安排合理,实例针对性强,读者通过学习本书,可以为学习美术打下良好的基础。

本书适合美术初学者阅读,同时也可以作为美术培训班的教材。

美术基础学堂:素描初步

- ◆ 编 著 张恒国
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫正大印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/16
印张: 9.25
字数: 287千字 2013年1月第1版
印数: 1-4000册 2013年1月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-30184-0

定价: 35.00元(附光盘)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目 录

第一章 素描概述 7

一、素描 7

1. 什么是素描 7
2. 学习素描的意义 7
3. 素描的分类 7
4. 素描的表现手法 8
5. 素描学习的原则 8

二、素描要素 9

- 素描造型的基本因素 9

第二章 素描工具与技法 10

一、素描工具与用法 10

1. 素描工具 10
2. 执笔姿势 11
3. 画架、画板的摆放 11
4. 作画姿势 11
5. 画轮廓线的方法 12
6. 排线的方法 12
7. 用笔 12

二、素描的明暗 13

1. 三大面和五大调子 13

2. 明暗的重要性 13

三、构图 14

1. 什么是构图 14
2. 素描构图的方法和要求 14
3. 构图的原理 14

四、透视原理 15

1. 透视 15
2. 透视在绘画中的特性 15

五、素描基础技法 16

1. 素描的观察方法 16
2. 素描写生 16
3. 橡皮的使用 16
4. 素描绘画步骤 16

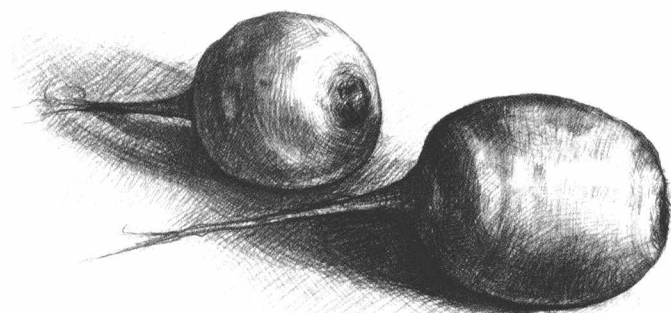
第三章 石膏几何体 17

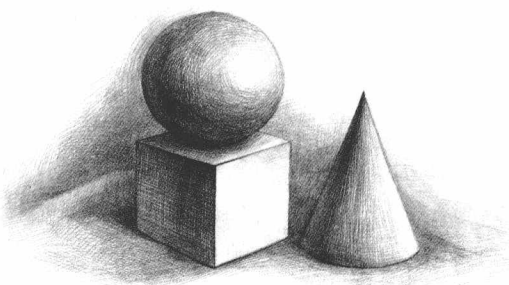
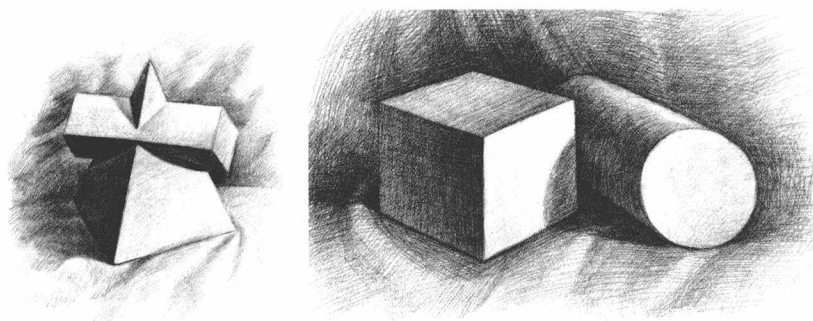
一、石膏几何体概述 17

1. 学习石膏几何体的意义 17
2. 怎样画好几何体 17

二、单个石膏几何体写生 18

1. 立方体 18
2. 球体 20

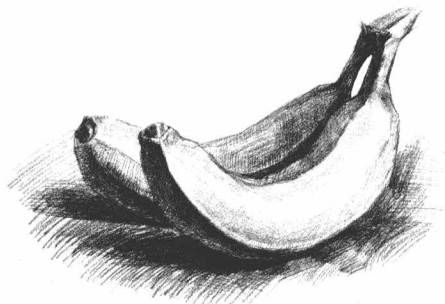
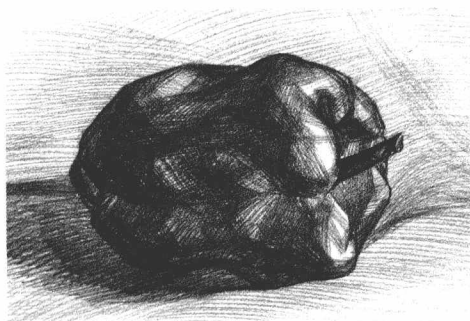

3. 多棱锥.....	22
4. 六棱柱.....	24
5. 十字椎体.....	26
三、石膏几何体组合.....	28
1. 两个组合1.....	28
2. 两个组合2.....	30
3. 两个组合3.....	32
4. 三个组合.....	34
四、石膏几何体写生范例.....	36
1. 范例1.....	36
2. 范例2.....	37

第四章 单个静物写生.....38

一、素描静物概述.....	38
1. 静物素描的重要性.....	38
2. 怎样画好静物素描.....	38
二、素描静物入门.....	39
1. 鸡蛋的画法.....	39
2. 苹果的画法.....	40
3. 碗的画法.....	41
4. 小罐子的画法.....	42
三、素描静物写生.....	44
1. 杯子的画法.....	44
2. 小陶罐的画法.....	46
3. 罐子的画法.....	48

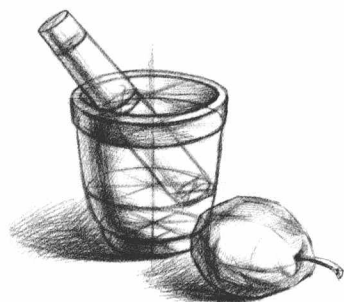

第五章 组合静物写生.....50

一、素描静物概述.....	50
二、简单静物组合写生.....	50
1. 香蕉.....	50
2. 碗和苹果.....	52
3. 壶和苹果.....	54
4. 白酒瓶和梨.....	56
5. 罐子和梨.....	58
三、复杂静物写生.....	60
1. 瓶子、杯子和苹果.....	60
2. 罐子、杯子和苹果.....	62
四、静物写生范例.....	64

第六章 结构素描.....66

一、结构素描概述.....	66
1. 什么是结构素描.....	66
2. 结构素描的画法.....	66
二、石膏结构素描写生.....	67
1. 多面体和斜面柱体组合.....	67
2. 十字圆锥和六棱柱组合.....	69
三、静物结构素描写生.....	71
1. 蒜白和梨.....	71
2. 罐子、杯子和鸡蛋.....	73
3. 壶、杯子和梨.....	75
四、结构素描范例.....	77

第七章 石膏像局部 79

一、石膏像局部概述 79

1. 石膏像写生的意义 79
2. 石膏像局部画法 79

二、石膏像局部写生 80

1. 石膏鼻子 80
2. 石膏眼睛 82
3. 石膏耳朵 84

二、石膏面像写生 86

1. 亚历山大切面像 86
2. 亚历山大像 88

第八章 石膏头像 90

一、石膏头像概述 90

1. 石膏像写生要点 90
2. 石膏像的两种表现手段 90
3. 石膏像写生画法步骤 91
4. 石膏像结构素描 91

二、石膏像结构画法 92

1. 阿格里巴结构素描 92
2. 伏尔泰结构素描 94

三、石膏像明暗画法 96

1. 阿格里巴 96
2. 男青年 97
3. 戴帽男子 99
4. 马赛 101

四、石膏头像范例 103

1. 伏尔泰头像 103
2. 阿格里巴头像 104
3. 海盗头像 105

第九章 人物肖像 106

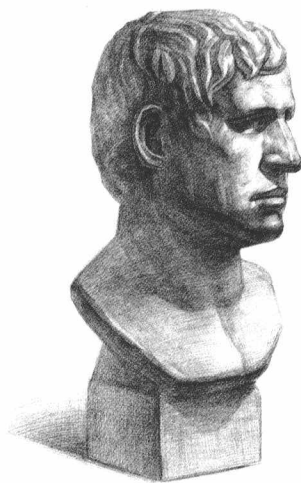
一、人物肖像概述 106

1. 头部比例 106
2. 头像写生要点 106
3. 头部骨骼 107
4. 头部肌肉 107

二、五官的画法 108

1. 眼睛的画法 108
2. 嘴的画法 109
3. 鼻子的画法 110
4. 耳朵的画法 111

三、人物头像写生 112

1. 女孩半侧面的画法112
2. 男青年正面的画法114
3. 女青年半侧面的画法116
4. 戴眼镜男青年正面的画法118
5. 女中年正面的画法120
6. 老年人肖像的画法122

四、人物肖像范例 124

1. 女孩半侧面肖像124
2. 男青年侧面肖像125

第十章 人物半身像 126

一、半身像概述 126

1. 人物半身像126
2. 衣服的画法126
3. 半身像写生要领126
4. 半身像绘画步骤126

二、半身像写生 127

1. 男青年半侧面127
2. 男青年正面129
3. 男青年半身像131
4. 男青年半侧面133

三、半身像写生范例 135

1. 男青年侧面135
2. 老年男性半侧面136

第十一章 人物速写 137

一、速写概述 137

1. 速写137
2. 如何练习画速写137
3. 速写的工具与材料137
4. 人物速写的表现形式138
5. 衣纹的画法138

二、人物速写常识 139

1. 人体比例和男女体型特征139
2. 人物的重心与动态140

三、人物速写画法 141

1. 坐立速写画法141
2. 站立速写画法143
3. 女孩背面速写144

四、人物速写范例 145

第一章 素描概述

一、素描

素描是造型艺术的重要基础。由于它是美术中最单纯的造型形式,所以成为每位习画者和美术爱好者基础训练阶段的必修课程。在学习素描的过程中,我们可以培养造型能力和艺术素养,是对自身进行高层次的形象思维训练。

1. 什么是素描

广义上的素描,指一切单色的绘画。素描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。素描通常意味着可于平面留下痕迹的方法。素描是一切绘画的基础,这是研究过程中所必须经过的一个阶段。素描是一种正式的艺术创作,以单色线条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。它不像绘画那样重视总体和彩色,而是着重结构和形式。

素描是用单一颜色来描绘对象的一种绘画。常见的素描画是利用黑白的层次描绘的,素描是用单一颜色的线条或明暗描绘对象的外形、比例、结构、体积、空间、质感和色彩的浓淡,运用这些造型艺术的基本因素来综合表现形象的绘画。由于素描集中运用造型艺术的基础因素去表现对象,所以它是造型艺术的基础。素描基础训练,已经成为学画者的必经之途。

学习素描是为了认识和研究对象,然后表现对象。只有通过系统的学习和严格的艺术思维能力练习,才能有效地积累认识生活和表达生活的技术能力,并使之应用于艺术创作。

2. 学习素描的意义

素描是绘画的开始,可以说它既是绘画的最初形式,也是学习绘画的基础,同时它还是开始作画的第一个步骤。所以学习绘画首先应从素描入手。学习素描的目的是为了研究造型规律,写生中首先遇到的问题就是如何正确地认识和表现客观世界中的对象,素描基础练习就是怎样准确地抓住对象的特征和形体结构关系,并加以正确表现的方法。

素描是造型艺术的基本功之一,尤其是绘画的基础,同时也是一种独立的绘画式样。素描作为一门独立的艺术,具有独立的地位和价值。素描的目的是为了造型,它是一种把客观对象或想象,用绘画形象记录下来最简单的手段和最直观的表现手法。素描也是一切绘画的基础,尤其是水彩、油画、版画、雕刻(浮雕)等绘画基础,这是研究绘画艺术所必须经过的一个阶段。

3. 素描的分类

素描是造型艺术的一种,属于绘画的范畴,泛指单色绘画。

(1) 从表现手法上分,可以分为光影(全因素)素描、结构(分析)素描、白描和速写。光影(全因素)素描:用明暗调子来表达被画物体,比较接近客观事实,可表现的内容较丰富。结构(分析)素描:主要采用线来表现物体的结构关系,偶尔使用简单的调子来表现体积及空间。

(2) 素描从目的和功能上说,一般可分为创作素描和习作素描两大类。

- (3) 写生素描在表现内容上分为静物、动物、风景、人像及人体素描等。
- (4) 素描从使用工具上分为铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、水墨或两种工具穿插使用的素描等。
- (5) 素描从作画时间概念上说,素描可分为长期素描、速写等。
- (6) 素描从绘画传统的角度说,素描又可分为中国写意传统的白描和西方写实传统的素描两种。

4. 素描的表现手法

(1) 线条。线是素描的一种重要造型手段,用来勾画物体的外形轮廓。生动确切的线条还能表现物体的体积感和质感。线条可以分为单线和复线。单线是指笔在纸上画过,留下单一轨迹形态的线条。复线是指笔在纸上反复画过,留下重复轨迹形态的线条。复线的效果比单线显得丰富、厚重,更容易与调子结合。在起形阶段或草图阶段我们往往使用复线。

(2) 明暗关系。明暗光影的方法是基础素描训练的基本造型手段之一。光线与物体的距离影响物体的明暗关系。物体离光线越近,明暗对比越强烈;反之则越弱。在明暗素描中,画者经常会有意识地加强近处物体的明暗对比,或相应地减少远处物体的明暗对比,来更好地表现画面空间。调子线条的密集排列会产生面的效果,在素描中我们称之为“上调子”。上调子的笔触与所描绘对象的客观特点,与所要表现的特定情境有关。

5. 素描学习的原则

素描作画要求比例结构准确,形象表现概括而具体,用线生动,富于表现力。写生能力是基本的能力,它包括了临摹的能力,也是素描训练的主要途径。

学习素描的基本原则,就是要忠实地描绘客观对象,养成整体观察、整体表现的良好习惯,遵循整体—局部—整体的作画程序。素描要始终把结构放在第一位,因为,结构是素描的根,只有树立明确的结构意识,才能进入素描之门。

素描的本质是解决形体问题。“形”主要是平面的概念,是二维空间。“体”是指物体的体积,即立体的概念,是三维的空间。主要是指在平面物质上用单色线条和块面来描绘物体的形体。是造型艺术的基础。学习的核心,就是锻炼眼、脑、手,即观察能力,认识分析能力与表现能力的准确性及熟练程度。

(1) 由简到繁:学习素描一般先从简单的石膏几何体入手,然后逐步学习复杂一些的静物、石膏像、人像等内容,每个阶段学习的内容和难度不同。

(2) 从大到小:客观物象的外轮廓归纳为简单的大型,要着眼于大的形态,从宏观上观察这个物体的大形象特征,并从大的基础上着手局部,逐渐画出细部。

(3) 从外到里:先画出对象的外部轮廓,然后在找出分析对象的形体结构。

(4) 从方到圆:第一是起形要先方后圆,第二是物象的起伏转折也要用块面画。

(5) 整体为主:在绘画过程中,始终保持画面的整体感,局部要服从主体,要有主次和松紧。

(6) 素描就是在二维的纸上塑造三维的空间——纸上的雕塑。要想塑造三维的空间、就要研究结构和体块,结构和体块如同骨架,也就是说,我们要立体地观察,表现对象。

二、素描要素

素描造型的基本因素

(1) 线

线是对形体的概括,在写实绘画中,线条主要包括轮廓线和用线条排列交叉组织明暗调子的两个方面。线条是重要的造型要素之一,它具有非常强的表现力,通过线条的强弱、轻重、粗细、缓急、浓淡、虚实和疏密等可以表达形体的质感、质地以及透露作画者的个性特征。

(2) 形体

形体是客观物像存在的外在形式。形体属于素描造型的基本依据和不变因素。对形将其分解为外形和体积两个因素。外形指平面的视觉外像;体积指空间的立体体量。在素描中这二者是相辅相成,不可分离的一对统一体。对造型因素中的形体的认识,要树立起立体空间的观念。

任何复杂的形体都可以概括为几种基本的几何形体,这就是:立方体、圆球体、圆柱体、圆锥体。在我们的日常生活中更多的是多种几何形体按不同形式组合而成的物像。

在观察物像时,应首先注意其整体呈现的基本形。把握住对象的基本形,就抓住了其形体特征。而准确地把握物像的形体特征便奠定了素描造型的基础。

(3) 结构

素描中的形体,主要指物像的外形特征,结构主要指物像的内部构造和组合关系。形体与结构是外观与内涵的关系。结构是形成物像外貌的内在依据。

在素描中,结构包含两方面内容:一是解剖结构或构成结构;二是形体结构。人体和动物的骨骼、肌肉所构成的解剖关系,是解剖结构。了解解剖,是人物造型的基础。其他物体的内部构成框架及其构成关系称构成结构,是物像形体的内在依据。绘画中对物体结构关系的把握,主要在于用面体现其基本形体特征,这样便于理解和把握复杂的结构关系,有利于形象体积的塑造。

(4) 比例

物像不同的尺度关系则表现为一定的比例关系。任何物像的形体都是按一定的比例关系连结起来的,比例变了,物像的形状也就变了。在素描写生中,画面形象的准与不准往往是比例关系的正确与否所致。素描中比例的概念还可以指各物像之间的大小比例关系;同一物体中局部与整体、局部与局部之间的比例关系;色调的明暗深浅层次的比例关系等。

(5) 透视

我们看到的自然界物像呈现近大远小的空间现象,就是透视现象。用科学的原理和方法把透视现象准确地表现在画面上,使其形象、位置、空间与实景感觉相同,这就是绘画透视。

在素描中,透视的运用是在画面上确定物体的深度,即物体及其各部分的形在画面中的空间位置,是绘画中表现物体的立体感和创造空间效果的基本因素。所以说,透视法则是写实造型的重要依据,掌握透视基本原则是准确观察,真实描绘物像空间关系的基础。

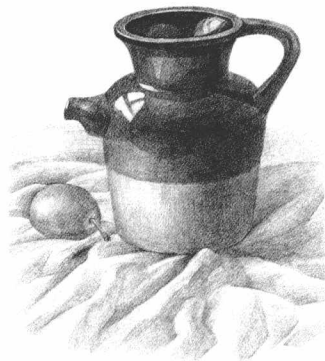
(6) 明暗

明暗是描绘物像立体与空间效果的重要因素。任何物体在光的照射下都会呈现一定的明暗关系。光是物体明暗形成的先决条件,也是物体明暗变化的外在因素。明暗变化是由形体的结构起伏、转折而产生的。明暗的调子变化也就是在表现结构的起伏转折变化。结构是内在的、本质的因素,明暗是外在的因素,形体结构需要通过明暗来表现,而明暗关系中又处处体现着内在的形体起伏和结构变化。

物体在一定角度的光照下,会产生受光部分和背光部分两个既相互对比,又相互联系的明暗系统。物体的明暗层次可概括为三个大面和五种调子,它们以一定的色阶关系联结成一个统一的整体,这就是明暗变化的基本规律。

(7) 构图

构图是画面中众多形象因素间组织关系的总体框架,是画面最基本的形式特征,它关系着整个画面的形式美感和意趣的表现。

第二章 素描工具与技法

一、素描工具与用法

1. 素描工具

素描的工具种类很多，工具的不同，关系着素描的性质和效果。工具的选用取决于所想要达到的艺术效果。一般认为，干笔适宜作清晰的线条，水笔宜于表现平面。素描的单色表达使工具变得十分随意，而且常常可以综合使用几种工具造成多种画面效果。素描的工具、材料包括：画板、画架、凳子、铅笔、炭笔、木炭、炭精条、硬橡皮、软橡皮、纸、刀子等。

(1) 铅笔，初学绘画一般先用铅笔。因为铅笔较易修改，易固定，色调层次丰富而细腻，有利于深入刻画。铅笔有软硬之分，一般情况下分为8B、7B、6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、H、2H、3H、4H、5H、6H等。B的型号越大铅笔芯就越软，H的型号越大铅笔芯就越硬。越软的铅笔画出的线条颜色就越深，越硬的铅笔画出的线条就越浅。在用铅笔上调子的时候要注意用笔的先后次序，一般情况下先软后硬、先钝后尖。就是先用软铅笔后用硬铅笔，先用未削尖的笔后用削尖的笔。因为铅笔上调子，颜色的深浅需要层层叠加很多遍才能达到所要的深度。而硬铅笔和削的太尖的笔画几遍之后容易打滑，不好深入刻画，容易“腻”。

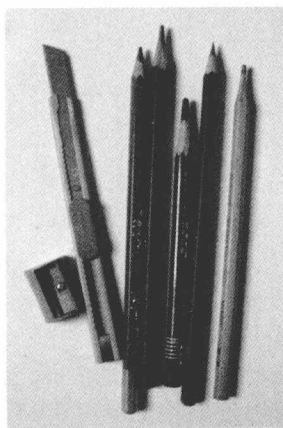
(2) 橡皮，橡皮用来擦掉画坏的部分，要质地柔软富有弹性，既能擦掉笔迹，又不损伤画面。用时可以将橡皮从中间割开，留一个相对尖的角，用起来更方便。作画时尽量少用橡皮，以免将纸表面擦毛弄花。另外橡皮还可以作为工具皴擦画面，可丰富画面层次感。

(3) 纸，绘画所用的纸张品类繁多，不同的纸表面纹理、薄厚不同。初学者一般采用150克到200克素描纸为宜。铅笔画用纸一般应以纸质密实，纸面纹理较粗糙的为好。纸质密实，能多次擦拭修改，不易起毛，不留笔道痕迹。纹理较粗糙，易显现线条笔触及深浅轻重的色调变化，利于深入刻画形象。

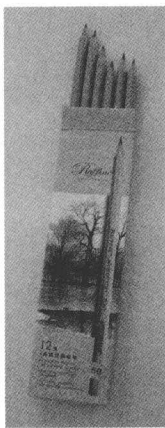
(4) 炭笔，炭笔的笔芯较粗，其质地较铅笔软，颜色深黑浓重，附着力强，难于用橡皮擦净，不易修改，且易弄污画面。由于笔芯较粗，线条粗细不易控制，在基础素描训练的初始阶段不宜采用。

(5) 炭精条，炭精条分黑色和棕色两种，一般为方条形，特点是既可进行较细致的刻画，又便于大面积涂抹，可表现丰富的浓淡层次。黑色炭精条颜色深黑浓重，棕色炭精条颜色较为柔和。炭精条与炭笔一样，难于用橡皮擦净，不易修改，容易弄污画面，初学者不易掌握。

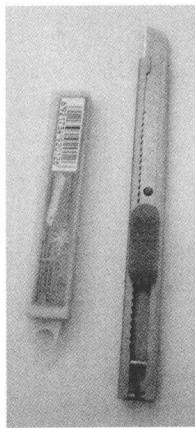
(6) 木炭条，木炭条一般以柳条烧制而成。质地松软，颜色浓黑，使用方便，表现力强。既可表现强烈的黑白对比，又可表现柔和的色调，既适合表现以线为主的结构造型，也适合表现层次丰富的明暗光影。木炭条是基础训练和素描创作普遍采用的工具，一般选用质地较结实，平直均匀，粗细适中的为宜。但是木炭条的颜色附着力不强，极易脱落而弄污画面，为便于保存，完成后必须喷上定画液。

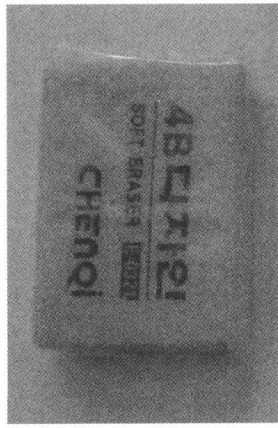
不同型号的铅笔

铅笔

美工刀

橡皮

定画液

(7) 画架：用于固定画纸，固定与写生实物的位置，利于作画时观察和表现画面效果。

(8) 除了上述工具，还应具备削笔刀、图钉、擦布等工具备用。

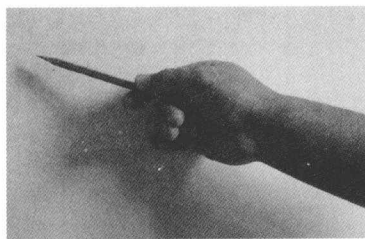
2. 执笔姿势

掌握正确的执笔姿势与运笔方法，是素描入门的基础，要学会以手指、手腕、手臂不同部位的力量运笔，特别是要掌握以轻重不同的腕力带动运笔的技巧，画出或实或虚、或刚或柔、气韵贯通、富于表现力的线条，以适应造型的需要。握笔一般有两种方法：

(1) 横握法。通常的握笔方法是拇指、食指和中指捏住铅笔，小指作支点，支撑在画板上（或悬空），靠手腕的移动来画出线条。横握执笔主要以手腕以至手臂带动运笔，能自由地伸开手臂作画，便于把握整体效果，且可以方便自如地调整笔与画面的角度，既可刻画细部，又可迅速而流畅地画出大面积色调。一般情况下作画多采用横握执笔法。

(2) 斜握法。就是平时写字的握笔姿势，只在细部刻画时才会采用像平时写字的握笔姿势，但依然是靠小指的支点来移动手腕完成。斜握法还可根据需要调整笔与画面的角度，便于刻画细部或深入局部刻画，这种易于掌握，但运笔范围受到一定局限。画速写的时候，通常使用这种方法。

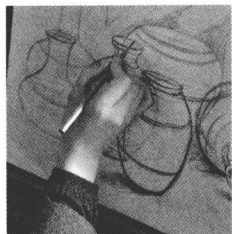
握笔的时候手指的力度要轻，只要能夹住笔即可，主要是手腕用力，画长直线的时候要小臂带动手腕。

握笔姿势——横握法

握笔姿势——斜握法

局部刻画

握笔和姿势要尽量保持身体的协调，这样才能保证流畅性，比如铺大明暗关系，最好笔和画纸成 45° 角，尽量让胳膊挥动自如。刻画细部就像平常用笔那样，将笔竖起来，这样能增加准确性。

3. 画架、画板的摆放

(1) 画架摆法：画板的摆放应和视线垂直，画者和画板之间，应保持一定距离，画板应摆放到可伸直手臂的距离，这样在画的过程中，始终能照顾到全局。

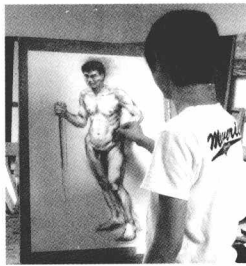
当画架位置确定后，在画的过程中就不要再移动，避免因角度的变化影响画的透视关系。在写生作业的深入刻画阶段，因为需要对物体细部进行仔细刻画，可以把画架适当拉

画架的摆放

画板的用法

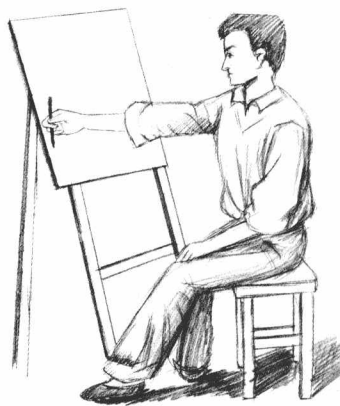
站立画素描

近，同时改用与书写相同的执笔方法，只有这样，画出的线条才会更加精细、更加准确。

(2) 画板执法：右手执笔时，左手握画板左上端，手臂尽量伸直；画板下端放于大腿上，角度与脸平行，画小画或细部时可放在腿根处。原则是使我们能够一眼看到画面的全部，并使眼睛尽量与画面保持平行；如使用画架，应使眼睛正对画面中心。

4. 作画姿势

两眼视线与画板画面成直角，便于准确观察以免画面发生透视造成形不准。画者与写生物体之间的距离，应不少于物体高度的两倍（如宽度大于高度，则应不少于宽度的两倍），才能清晰正常地观察对象。画者离写生对象应稍远一些，避免局部细节的干扰，有利于整体观察。画者与画面的距离以一臂之长为宜，便于描绘刻画物象，有利于掌握画面的整体关系。

绘画时的坐姿

5. 画轮廓线的方法

线条是一种明确的富有表现力的造型手段，能直接地、概括地勾画出对象的形体特征和形体结构，它具有丰富的表现力和形式美感。线条在素描中不仅可以有效地把握形体，还能对所表现的对象作出有力的判断。素描训练无论采取哪种手段，开始都要用线确定所有的关系。用不同的线条来寻找形体，也用多条重要的辅助线划分比例和定位置；用长直线画大的形体关系；用切线画出小的结构转折关系；用重线、实线表现近处和暗部；用淡线、虚线表现亮部和稍远的部分。不要把线仅仅理解为形的外轮廓的边界，我们所描绘的线，实际上主要是物体边缘上那些即将消失的面。画轮廓线要：

- (1) 用笔以“宁方勿圆，宁拙勿巧，宁脏勿净”的方式来指导自己的用笔；
- (2) 用笔的方向随形体为主；
- (3) 用笔训练应以直线训练和调子训练为主。

6. 排线的方法

素描是借助线条的粗细，强弱，浓淡等变化来塑造物体形象的，因此画好各种不同的线条是一项基本功。练习画线条时方向要一致，起笔、停笔、轻重尽量一致，不能连笔。线条可以重叠，交叉，但交叉线条要成斜格，不能成为方格。开始画线条的时候，手不灵活，可能画不直，也不规范，但是只要多练习，就能逐步由慢到快、由生疏到熟练，由生硬到流畅。线的画法是落笔轻，中间重，收笔轻，整个动作形成两头虚中间实的线，这样画出的线容易衔接，画的过程中也容易把握整体的效果。

素描排线时最好一排线与另一排线之间的角度在 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ ，排出的线看上去比较整齐美观。排线要注意：间距均匀，紧密有致，切忌单一。一个物体是由许多面组成，而面是无数根线条组合的。当打好基础就可以随意发挥，只要画面统一美观即可。线条练习要求：

- (1) 应力求流畅明快，自然而有力度感；
- (2) 注意线的曲直、虚实练习，重点练习直线；
- (3) 线条要求是宜复不宜单、宜虚不宜实、宜长不宜短；

(4) 排线条要一组一组地排，且每组线条方向、粗细、长短要一致，线条之间距离越密越好；

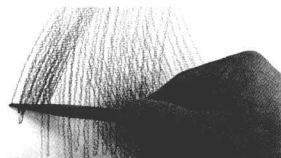
(5) 涂整体明暗调子时要一遍一遍加深，组与组之间的线条要打交叉线，重的明暗调子线条要多涂几遍，反之少涂几遍，不能一遍涂完、平涂或乱涂，保持画面干净、整洁，这是整体线条排法。

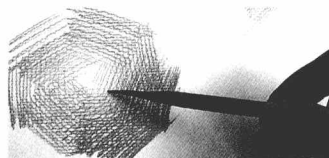
第一次排线

第二次排线

绘画时的排线

塑造形体时的排线

7. 用笔

明暗习作的用笔排线要均匀、轻松而有弹性，要遵循原物的质地和纹理，运用什么方法涂明暗，应以表现特定的对象为依据，不应有固定的形式。

(1) 练就一手好调子、好线条对画素描来说应该是很重要的。在给画面上色调的时候，要求两边虚中间实，有利于线条与线条之间的衔接。线条与线条之间的距离大体平行。长度相等排列成面。层层叠加，线条叠加可不同角度的交叉呈网状。尽量少用手涂抹。透气感的形成就是要面中有线。

(2) 掌握用笔的软硬类型。在用铅笔上调子的时候要注意用笔的先后次序，一般情况下先软后硬、先钝后尖。

(3) 掌握笔迹效果。铅笔的笔迹效果，是塑造形体和构成造型形式的重要因素。线条笔迹应力求随意自如、流畅有力。线条的组织可斜向排列，水平排列，垂直排列，圆弧排列、交叉排列。但是线条交叉的角度不宜太大，方向变化不宜太多，行笔速度要均匀，衔接要自然。

用线随形表现质感

二、素描的明暗

1. 三大面和五大调子

物体的形象在光的照射下，产生了明暗变化。光源通常包括自然光和灯光。由于光的照射角度不同，光源与物体的距离不同，物体的质地不同，都将产生明暗色调的不同感觉。在学习素描中，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的，物体明暗调子的规律可归纳为“三大面和五大调子”。

三大面：物体受光照射后，呈现出不同的明暗，受光的一面叫亮面，侧受光的一面叫灰面，背光的一面叫暗面。这就是三大面。

五大调子：调子是指画面不同明度的黑白层次，是指面的深浅程度。在三大面中，根据受光的强弱不同，还有很多明显的区别，形成了五个调子。当然实际画起来，不仅仅是这五个调子，还要更丰富。但在初学时，我们起码要把这五种调子把握好。在画面中树立调子的整体感，即画面黑、白、灰的关系，运用好这五大调子来统一画面，表现画面的整体效果。

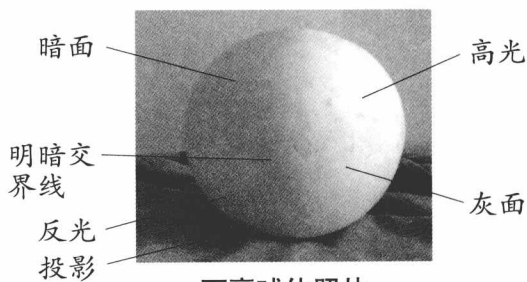
(1) 亮面：是物体受光线 90° 直射的地方，这部分受光最大，调子淡，亮部的受光焦点叫“高光”，一般只有表面光滑的物体才能出现。

(2) 灰面：是物体受光侧射的部分，是明暗交界线的过渡地带，色阶接近，层次丰富。

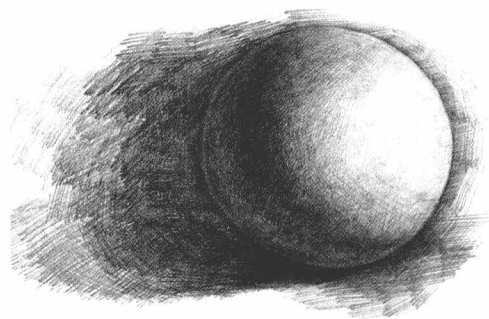
(3) 明暗交界线：由于它受到环境光的影响，但又受不到主要光源的照射，因此对比强烈，给人的感觉最深。

(4) 反光部：暗部由于受周围物体的反射作用，会产生反光。反光作为暗部的一部分，一般要比亮部最深的中间颜色还要深。

(5) 投影：就是物体本身影子的部分。它作为一个大的色块出现，也算五大调子之一。投影的边沿近处清楚，越远越模糊。

石膏球体照片

石膏球体素描

2. 明暗的重要性

光照明暗造型的关键是抓住明暗交界线。它把物体分成明和暗两个大面，黑白分明，在视觉上很分明。明暗交界线的形状与特征体现了物体的结构和体积特征，所以一幅明暗素描，明暗交界线的描绘至关重要。物体的切面明暗交界线强烈清晰，与亮部形成截然不同的明暗差别，明暗关系呈突变状态。物体的曲面上的明暗交界线呈较宽的带状，向亮部和暗部的变化丰富而微妙。

五大调子在实际临摹或写生中缺一不可。只有处理好这些层次关系，才能表现出物体的立体感空间感。五调子的规律是塑造立体感的主要法则，也是表现质感、量感、空间感的重要手段。素描造型正确地表现出这种关系，就可达到十分真实的效果。明暗交界线是由亮部向暗部转折的部分，这个最暗的部分我们不能简单地理解为一重重的线，它有宽窄、浓淡虚实等变化，其特点是由光源的强弱和物象的形体特征所决定。在绘画过程中，要非常重视明暗交界线的变化，因为它在造型中起着十分重要的作用。明暗交界线是区别物象体面的不同朝向和起伏特征的重要标志。暗部与反光是一个整体。反光部很自然地统一在暗部。过亮或过暗都会影响物象体积和空间的塑造，画得过亮，同亮部的中间色重复，显得孤立，影响整体。

中间色是物体固有色中心区域，也是比较细致、复杂的，它是明暗分界线向亮部的过渡面，是个不易观察清楚而又要认真研究和刻画的重要部分，同时，它应和暗部自然地衔接起来。投影在塑造物体的体积感和空间感中具有重要的作用，所以在素描学习中，应注意掌握投影的形体变化和虚实关系。

另外，平时要注意欣赏名作，从名作中体会以上知识的运用，然后勇于实践，勤学苦练才能进步。

三、构图

1. 什么是构图

绘画是根据题材和主题思想的要求，把要表现的形象适当地组织起来，构成一个协调的完整的画面，一幅画如何安排好所表现物象的位置，以及几种物象的组合关系叫构图。

构图也叫布局或经营位置，对于初学者，面对画纸，第一个问题就是画多大，放在什么位置，刚开始在没有把握的情况下，不妨先画几张小稿，在小稿上大概画出对象的长宽比例及雏形，选出利用画纸空间的最佳方案，然后依据小稿的构图在画纸上布局，定出对象位置的最高点和最低点，然后根据两个点画出运动线（可以是垂线，也可以是大的动势方向线），在纵线上找到最宽部位的横轴线，依此宽高作参照，找出对象形体的大的走势和雏形。

构图是研究在一个平面上处理好三维空间——高、宽、深之间的关系，增强艺术的感染力。构图处理是否得当，是否新颖、简洁、有艺术感染力，对于艺术作品的成败关系很大。从实际而言，一幅成功的艺术作品，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，没有章法，缺乏层次，整幅作品不知所云。

2. 素描构图的方法和要求

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。构图方法有三个要点。

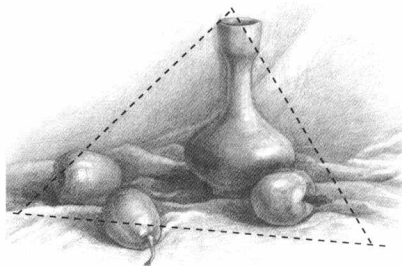
- (1) 画面主题图形的位置。
- (2) 非主题图形的位置以及与主题图形的关系。
- (3) 画面底形的位置以及与图形的关系。

在三个要点中，第一要点是构图的决定因素，它在画面中的位置决定了画面的样式。构图的样式分为两大类：对称式构图和均衡式构图。

对称式构图：主形置于画面中心，非主形置于主形两边，起平衡作用，底形被均匀分割。对称式构图一般表达静态内容。对称构图的变化样式有：金字塔式构图、平衡式构图、放射式构图等。

均衡式构图：主形置于一边，非主形置于另一边，起平衡作用，底形分割不均匀。均衡式构图一般表达动态内容。其构图的样式有：对角线构图、弧线构图、渐变式构图、S形构图、L形构图等。

素描写生构图的应用相对简单，只要将对象的主要部分置于画面中心，将对象整体与边框距离处理得当，背景底形不重复，就是成功的构图。需要注意的是，“画面中心”并不是画面的等分中心，它是以人的视觉方式确定的。这一中心，是以黄金分割定律原理确定的位置，即以 $1:0.618$ 的比例分割画面，得出画面中的四个相交位置，这四个位置即是接近画面中心的“构图中心点”。我们可以将写生对象的主要部分，置于其中任何一点，即可得到优美的构图形式。

三角形构图

3. 构图的原理

(1) 安排上下左右关系。一般情况下，静物前空间较宽较大，背后较小。正面物体居中间位置。

(2) 布局要有主次，疏密，前后的变化，画面要均衡协调。

(3) 画面构成要形成一个稳定的三角形。

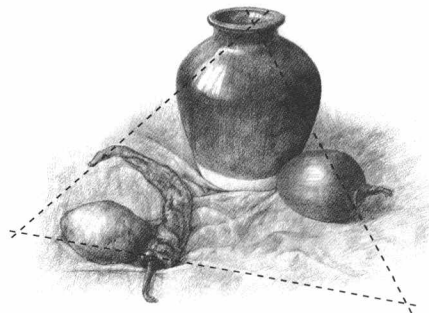
(4) 构图不能太小，否则会让人觉得画显得不够饱满、小气。

(5) 构图时应注意重心的平衡。

(6) 构图不能太偏，太偏会让人有一边重的感觉，造成构图不稳。

(7) 构图应注意透视的变化及比例关系。

(8) 构图中视觉重心应在画纸的物理中心偏上一些。

三角形构图

四、透视原理

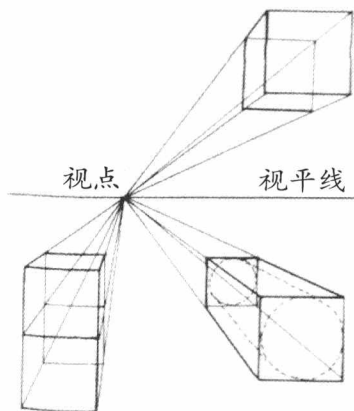
1. 透视

在平面画幅上根据一定原理，用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影的科学称为透视学。透视的基本原理是由眼睛的视觉作用所形成的物理现象，与传统照相机拍摄的原理相似。由于距离、位置不同而使物体产生近大远小的现象，我们就把这种现象叫做透视。根据透视变化的基本规律，可以把透视分为：一点透视（又称平行透视），两点透视（又称成角透视）及三点透视三类。

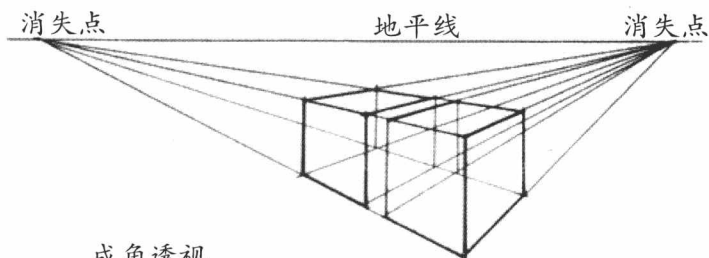
（1）一点透视就是说立方体放在一个水平面上，前方的面（正面）的四边分别与画纸四边平行时，上部朝纵深的平行直线与眼睛的高度一致，消失成为一点，而正面则为正方形。

（2）两点透视就是把立方体画到画面上，立方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时，往纵深平行的直线产生了两个消失点。在这种情况下，与上下两个水平面相垂直的平行线也产生了长度的缩小，但是不带有消失点。

（3）三点透视就是立方体相对于画面，其面及棱线都不平行时，面的边线可以延伸为三个消失点，用俯视或仰视等去看立方体就会形成三点透视。

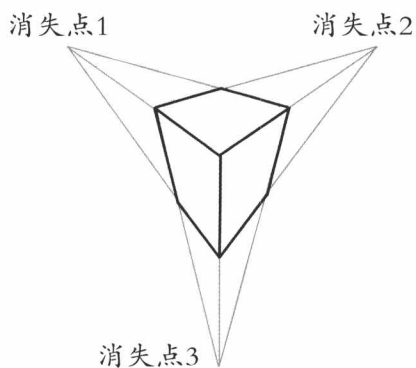

一点透视

成角透视

二点透视

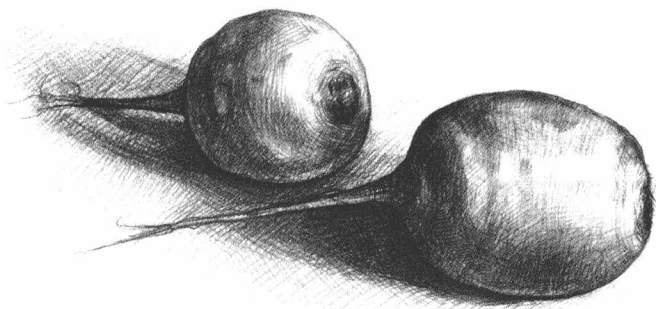
消失点3

三点透视

2. 透视在绘画中的特性

（1）近大远小：近大远小是视觉自然现象，这种性质有利于表现物体的纵深感和体积感，从画面上来表现出三维的体积空间。

（2）近实远虚：由于视觉的原因，近处的物体清晰，而远处的物体感觉会有些模糊，这一现象也经常用来表现物体的纵深感。在绘画中，往往会对近实远虚更加强调。

近大远小

近实远虚

五、素描基础技法

1. 素描的观察方法

素描画的不是形体，而是对形体的观察。素描是表现形体，是代表着作者对物象的观察思考、对视觉信息的反应和处理，在画素描时，要调整观察方法。

(1) 概括地观察：把复杂的物象概括成简单的几何形，把不规则的边线概括成直线，感受物象的整体大形。

(2) 立体地观察：素描是一种造型艺术，它的基本特征就是在二维空间的平面上表现出三维或多维的立体形象，正确分析立体物象的边线透视方向，表现在平面上时要理解其中的空间关系。

(3) 联系地观察：每组物象都是不可分割的整体，事物的整体与局部，局部与局部都有着内在的联系，物体相邻近的边线，对应的边线都需要联系起来加以比较才能分辨，比较就是联系地看。只有反复地比较才能准确地表现事物的特征。

(4) 想象地观察：“外师造化，中得心源”，就是说简单地再现事物的表面是远不够的，只有认真地观察对象，感受对象，想象对象，体悟到对象的全部内容之后，才有可能达到艺术创造的目的。

2. 素描写生

素描写生是素描的主要学习手段。写生是指直接对照实物、实景进行客观描绘的一种表现形式。素描写生，是用单色工具在“二维”的平面画纸上，摹写客观物体“三维”空间的绘画方法。写生表现的三大要素是：形体、质感、空间。形体，是指物体的比例形式。质感，是指物体的材料质地。空间，是指物体的透视形式和视差作用。写生的直接性和客观性特点，突出了素描学习的观察作用，为认识物体客观的形式以及变化规律提供了条件，使初学者通过实践找到把握表现本质形式的方法。写生本身即是个实践的过程。学习者通过操作，一方面可以记录对客观物体观察和认识的结果，另一方面可以表达对客观事物的态度，从中得到造型能力的训练和提高。

3. 橡皮的使用

橡皮是一种修改工具，它可以轻易擦掉不需保留的线条。大量地使用橡皮，是初学者在学习阶段最普遍的现象。初学者往往觉得有些线条不好看或不愿意让别人看到自己的错误，迫不及待地要将那些“无用”的线条擦掉。事实上，在素描的草图阶段，不要计较线条的好不好看，因为随着作业的深入，会将那些线条覆盖住。你认为“错误”的线条，还能起到重新修正的参考作用，一旦擦掉，刚刚犯过的错误，容易重犯。为了减少橡皮的使用，我们应该做到。

(1) 下笔之前认真观察，做到画前心中有数。

(2) 控制好作画动作，做到下笔准确。

(3) 不要急于求成，下笔时要先轻后重。

(4) 从最终效果出发，考虑前后步骤。

橡皮不光是可以去掉不必要的线条，还可以调整画面的明暗对比。当我们觉得某一处色调太暗，需要增加亮度时，可以用橡皮减色，以达到满意的对比效果。橡皮还有一个调整作用，它可以加强画面的虚实效果。虚实是表现视觉空间的主要手段，在绘画的过程中，往往因为强调形体结构，造成了体面衔接和轮廓表现的呆板，使形象单调和缺乏空间感。碰到这种情况，可根据需要，用橡皮将一部分线条擦虚，形成物体的虚实对比和变化，马上会使画面产生生动和富于空间的效果。在橡皮的使用中，可能会发现，在某处用橡皮擦过的地方，会产生出一种特殊的痕迹，它可能是一种意想不到的奇妙效果，这说明，橡皮除了它的修改作用以外，还有一种表现的功能。但初学者不要对这种偶尔产生的效果频繁使用，应该把注意力放在表现的必然性训练上。

4. 素描绘画步骤

(1) 确立构图：推敲构图的安排，使画面上物体主次得当，构图均衡而又有变化，避免散、乱、空、塞等弊病。

(2) 画出大的形体结构：用长直线画出物体的形体结构（物体看不见的部分也要轻轻画出），要求物体的形状、比例、结构关系准确。再画出各个明暗层次的形状位置。

(3) 逐步深入塑造：通过对形体明暗从整体到局部的描绘，逐步深入塑造对象的体积感。对主要的、关键性的细节要精心刻画。

(4) 调整完成：深入刻画时难免忽视整体及局部间相互关系。这时要全面予以调整，主要指形体结构、质感、空间、主次等，做到有所取舍、突出主体。

