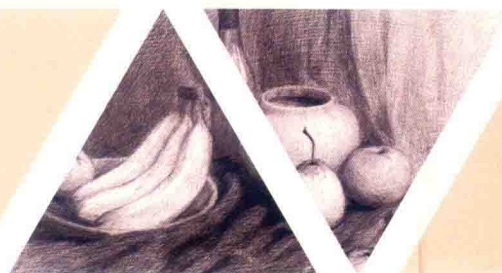

设计素描基础

SHE JI SU MIAO JI CHU

王宏卫 著

设计素描基础

SHE JI SU MIAO JI CHU

王宏卫 著

图书在版编目(CIP)数据

设计素描基础 / 王宏卫著. -- 上海: 同济大学出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5608-5465-6

I. ①设… II. ①王… III. ①素描技法—高等学校—教材
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第061628号

设计素描基础

著 者 王宏卫

责任编辑 那泽民

装帧设计 隋文婧

责任校对 徐春莲

出版发行 同济大学出版社

(上海四平路1239号 邮编: 200092 电话: 021-65985622)

网 址 www.tongjipress.com.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 6

字 数 192000

版 次 2014年4月第1版

印 次 2014年4月第1次

书 号 ISBN 978-7-5608-5465-6

定 价 32.00元

目录

序	3
第一章 速写基础概述	6
第二章 速写的工具材料及基本方法	10
速写工具	10
速写技法处理四种类型	12
速写的学习方法	17
第三章 风景速写	20
风景速写概述	20
画面构图的处理方法	20
风景透视	22
铅笔风景画法	24
钢笔风景画法	30
配景与主体	32
马克笔速写	38
风景速写范例与欣赏	40
第四章 人物速写	52
人物速写步骤	53
人物速写范例与欣赏	54
第五章 素描概述	58
结构素描	60
石膏几何体	62
素描静物写生步骤	69
第六章 人物头像素描	78
石膏头像步骤范例	80
人物肖像步骤图	88
后记	96

设计素描基础

SHE JI SU MIAO JI CHU

王宏卫 著

图书在版编目(CIP)数据

设计素描基础 / 王宏卫著. -- 上海: 同济大学出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5608-5465-6

I. ①设… II. ①王… III. ①素描技法—高等学校—教材
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第061628号

设计素描基础

著 者 王宏卫

责任编辑 那泽民

装帧设计 隋文婧

责任校对 徐春莲

出版发行 同济大学出版社

(上海四平路1239号 邮编: 200092 电话: 021-65985622)

网 址 www.tongjipress.com.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 6

字 数 192000

版 次 2014年4月第1版

印 次 2014年4月第1次

书 号 ISBN 978-7-5608-5465-6

定 价 32.00元

序

本书为综合性大学设计专业学生学习绘画基础而写，同时，也为爱好绘画的初学者入门学习绘画而作。它提供了有关绘画的基础内容，图文并茂地讲解了速写、风景速写、人物速写画法，包括铅笔、钢笔、马克笔等速写工具的使用，以及素描石膏几何体、结构素描、明暗静物、石膏头像与人物头像等创作的过程，全面而系统地介绍了基础概念、作画步骤与画法。并且，精心选择了许多生动的图例与范本，以供学习者临摹。

理论与实践并重，由速写学习入手，循序渐进，强调速写学习的重要性，这是本书的特色。

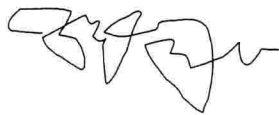
进入新世纪以来，随着新技术革命的突飞猛进，综合性大学里的众多学科面临前所未有的机遇和挑战，也使美术教育观念发生了很大改变。就设计学科而言，其美术教育的目的，不再仅仅是为了使学生获得绘画技巧层面的知识，而更是为了让学生获得与设计专业相关的各种知识以及综合的艺术修养。在此背景下，设计类专业的绘画教学内容，如结构素描、设计素描、创意素描等，得到普遍认可，在建筑设计、园林设计、环艺设计、艺术设计、工业设计等设计类专业里，绘画基础的地位随着时代的变迁而产生了微妙的变化，美术基础教育的侧重点，也从古典绘画和写实绘画训练向现当代绘画转变，画长期作业向画短期作业转变，画美术作品向画设计图纸转变。

本书作者王宏卫老师在上海交通大学任教多年，长期从事艺术设计、工业设计、环境艺术设计，以及动画、园林设计等专业的绘画基础教学。其讲授课程，主要包括三个方面：设计素描、设计色彩，以及专业写生。

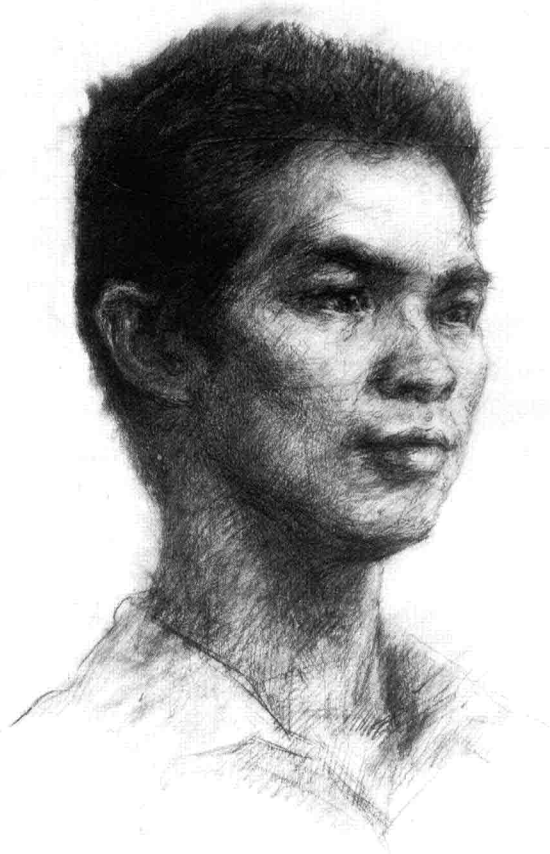
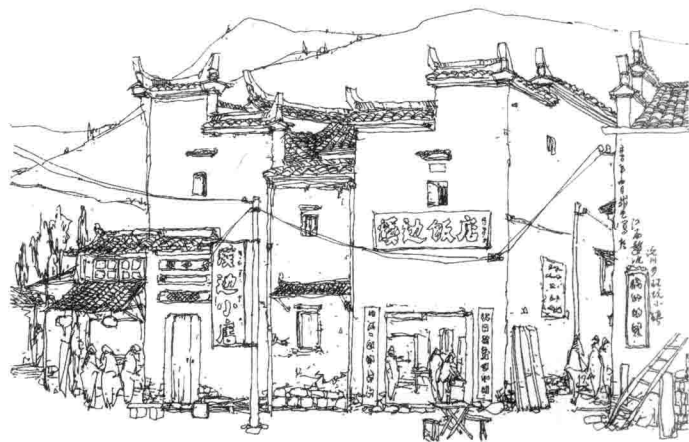
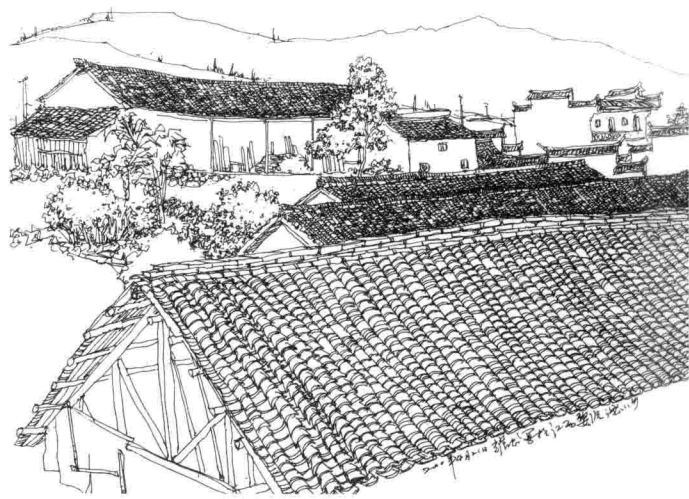
上海交通大学作为一所百年名校，历来以工科见长，近年来，也大力发展人文社会学科，卓有成效，旨在成为世界一流的综合性大学。随着学校教学改革不断深化，王宏卫老师还在全校开设了绘画基础、美术实践与欣赏选修课程，取得良好反响。本书是其在长期从事设计专业绘画教学的基础上，提炼、升华，并从综合性大学各类设计专业学生的特点出发而编写的绘画基础教材，当然，学生也可以根据自己的不同需要，选择不同内容进行修习。

我期待并相信，它将受到莘莘学子的欢迎。

上海交通大学特聘教授
全球传播研究院院长
张国良

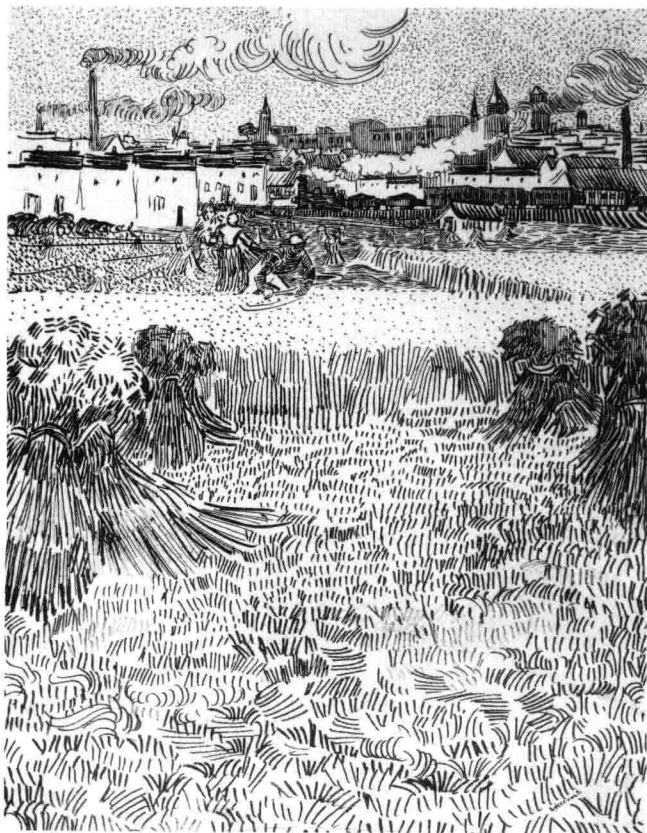
2014年元月

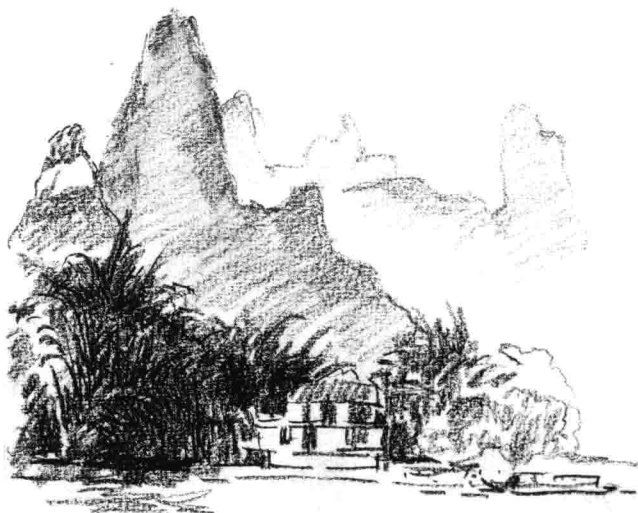
目录

序	3
第一章 速写基础概述	6
第二章 速写的工具材料及基本方法	10
速写工具	10
速写技法处理四种类型	12
速写的学习方法	17
第三章 风景速写	20
风景速写概述	20
画面构图的处理方法	20
风景透视	22
铅笔风景画法	24
钢笔风景画法	30
配景与主体	32
马克笔速写	38
风景速写范例与欣赏	40
第四章 人物速写	52
人物速写步骤	53
人物速写范例与欣赏	54
第五章 素描概述	58
结构素描	60
石膏几何体	62
素描静物写生步骤	69
第六章 人物头像素描	78
石膏头像步骤范例	80
人物肖像步骤图	88
后记	96

第一章 速写基础概述

梵高 绘

速写是指在短时间内,用简单的绘画工具与概括的手法,快速地刻画出描绘对象的主要形式特征与精神面貌的一种绘画形式。也是初学绘画者培养形象记忆力和表现力的一种重要手段。速写是运用素描的规律来刻画对象,在较短时间里,多角度、全方位地对客观对象研究,并用最简洁的线或面把形象的整体感受生动地表现出来。

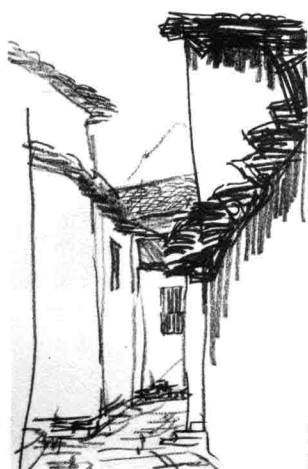
在学习绘画过程中,速写有其重要的地位,它是锻炼造型能力的重要手段和基本功。它训练我们观察对象,概括对象的能力,并且训练作画者的造型塑造能力,形象记忆与默写能力及想象力。长期的速写锻炼,能使绘画者的脑、手、眼统一,使造型能力得到全面发展。

艺术创作需要艺术家到生活中去感受,提炼生活中的精华,速写不受时间、场地的限制,材料简便,它能激发作画者创作灵感。速写是表达画家感受,记录、积累生活素材最好的一种方式,它是创作与生活之间的桥梁。为了捕捉快速多变的生活,速写经常被艺术家用来搜集创作素材的手段。

艺术家也用它来快速记录下在头脑瞬间闪过的形象。速写是表现生活的一个重要方式。许多优秀艺术作品都跟速写有着密切的联系。我们通过大量的练习,掌握由慢到快,简要概括的表现方法,了解和熟悉对象的形体结构及其运动变化的规律,就能掌握塑造形体和刻画形象的能力,平时坚持观察研究对象,就能培养成生动深刻的造型能力和很强的形象记忆能力,大大提高艺术创作能力和水平。

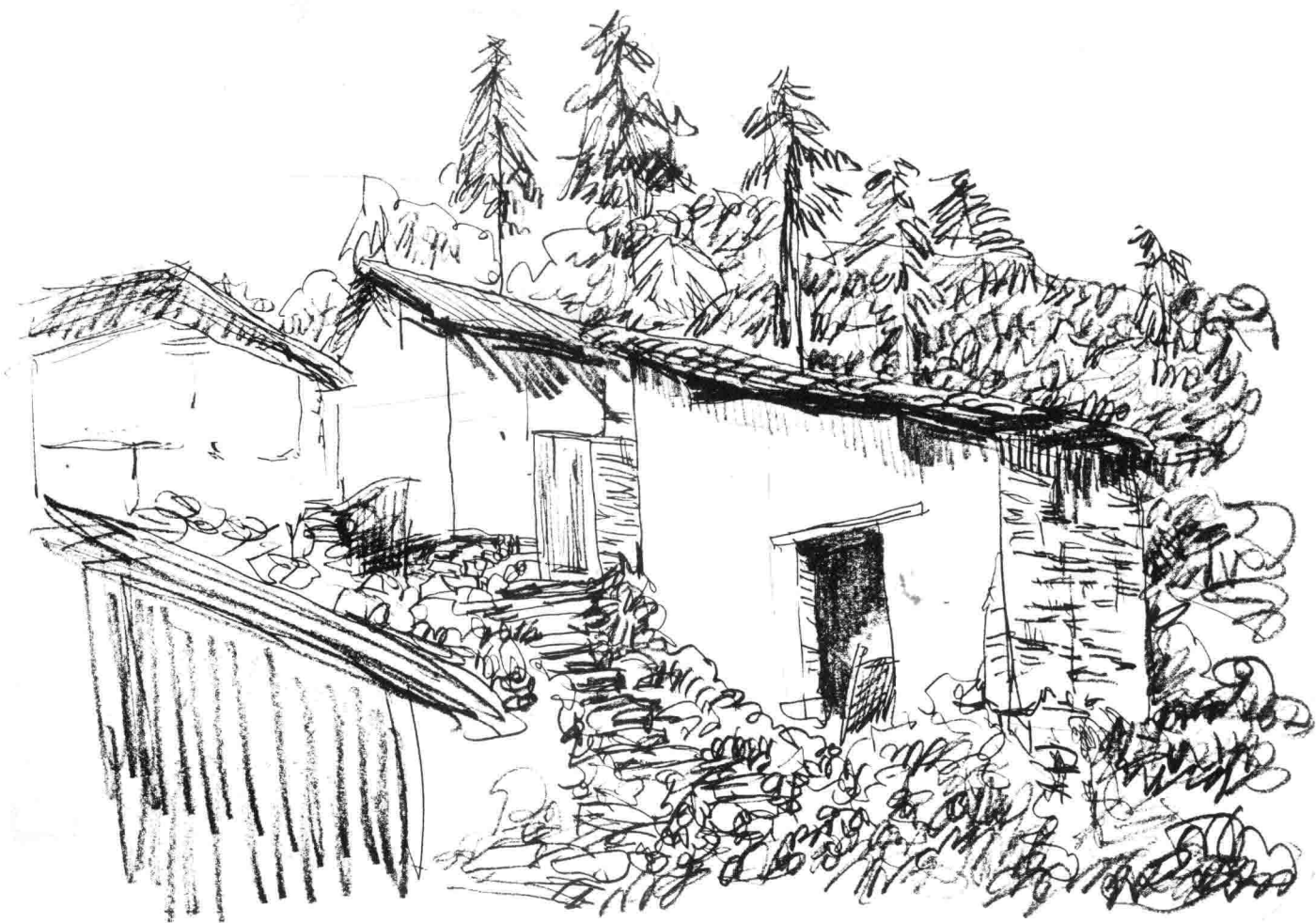
速写的形式多样,从使用工具来说有铅笔速写、炭笔速写、钢笔速写、铅笔淡彩速写;从表现手法来说,有以线为主的速写,以明暗为主的速写,以线与明暗结合的速写;从题材来说,有人物速写、风景速写、场景速写、动物速写等。人物中有头像速写、人物动态速写、人物组合速写、人物场景速写,是我们造型基础训练中的主体,也是我们速写学习的主要对象。

初学速写者需要从慢写到快写与动态速写,从简单易学到画比较繁琐的。慢写到快写也是需要持之以恒。速写本和

笔要随身带，看到打动自己的人与物，就可以马上拿出纸和笔，画上几笔，把它记录下来。初学者也需要好的速写临摹本，从临摹入手到速写写生学习。学习速写方法有很多，学习者应慢慢地积累，掌握速写的基础技法。

第二章 速写的工具材料及基本方法

速写工具

速写工具是最容易买到或找到的,这些工具有各自的特点,作画者要熟悉不同的作画工具,从入门开始就要掌握绘画、设计工具,每种工具有各自的使用方法,不同工具、材料可以产生不同的艺术效果,下面介绍我们速写常用的工具。

速写首要准备的工具是纸与笔。

笔有铅笔、钢笔、炭笔、油画棒、色粉笔、炭精条与木炭条、毛笔,还有圆珠笔、水笔、马克笔、针管笔、活动铅笔等。只要能拿来书写的都可以用作速写笔。

铅笔

铅笔也叫石墨铅笔,是最常见、最直接的速写工具,最大特点是可以擦写,是初学者入门首选的工具。铅笔的笔芯是用石墨与胶泥土制成的,它们比例不同,笔芯的软硬度也不同。这种软硬程度不同,用英文字母 B 与 H 来表示。B 表示柔软, H 表示硬。B 与 H 之间常有阿拉伯数字,数字越大则笔芯的硬度或软度越高。笔芯越软画出的线就深,反之则越淡。一般铅笔有 8B、6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、H、2H、3H、4H、5H、6H。我们一般用到 2H、3H—6H 一般不用,笔芯太硬了。在软铅中,我们则选择跳号码用,如 8B、6B、4B、2B、HB、2H。速写者可根据自己的习惯和需求来选择铅笔。

活动铅笔

活动铅笔使用与铅笔一样,可以装入细铅芯,不用削铅笔,

使用、携带起来比较方便,笔尖粗细浓淡变化均匀,可以画细腻风格地作品,笔芯也分浓淡有 2H、HB、2B。

钢笔

钢笔也是速写常用的画具之一,使用方便,易于携带,被绘画者普遍使用,其特点是下笔后不能被修改。钢笔种类也很多,绘画者常用弯头钢笔,特点是能画出粗细变化来,钢笔尖也分粗细不等的类型。钢笔速写的特点是黑白分明,线条刚劲、明确有力,笔触流畅,变化丰富,深受绘画者喜爱。作画者根据画面需要选择钢笔,作画时给予笔尖不同的压力,变换笔尖不同角度,能画出粗细不一的线条,我们也可以把钢笔与其他笔结合使用。

炭笔

炭笔笔型与铅笔类似,也分硬、中、软芯多种。其色浓黑,能画出很深的颜色,适合画色调对比强烈的景物。炭笔与铅笔的区别是,铅笔相对细腻,色泽柔和,炭笔笔触较浓重强烈,炭笔不能像铅笔完全擦干净,因此,炭笔是较熟练的绘画者常用工具。

炭精条

炭精条被生产成条状,由煤加工提炼而成。笔触可画出粗犷硬朗风格。有黑、棕、土红几种颜色,炭精条对于初学者来说,技巧较难掌握。炭精条的使用,可用尖角处画线条,用宽面可画大面积的面。

木炭条

速写中较早使用的工具之一,木炭条是将柳条不充分燃烧加工而成的。其特点是色泽黑而质地松软,在纸面上附着力弱,容易被擦掉,画好后必须喷上定画液。它适合大面积的绘制。

马克笔与针管笔

马克笔是设计专业使用较多的绘画工具,因其笔头方形,另一头圆形,一头粗一头细,有方、斜方、尖圆等笔尖,作画时选择变化使用不同的笔头来处理画面。马克笔笔尖较柔软,具有出水流畅运行自如的特点。马克笔有油性、酒精与水性三种,一笔一色,变化颜色需要通过换笔来表达。它的颜色品种很多,我们一般选用常用色来作画,一幅画可用一种颜色或多种颜色。马克笔的笔尖特点决定了作画者运笔快慢、轻重等的变化,而产生不同的笔触效果,画在不同的纸张上又会产生不同的艺术效果。它也可以与其他的工具结合使用,如钢笔、毛笔、油画棒等,效果更佳。

针管笔

针管笔也称制图笔,是建筑设计师常用的绘画工具,笔尖细小,有0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.2毫米等笔尖。笔尖细小可描绘细腻风格的速写,针管笔笔质流畅,行笔多垂直于画面,这种笔只能画出一样的粗细的线条,通过换不同粗细型号的笔来完成画面的疏密变化,也可与其他笔混合使用。

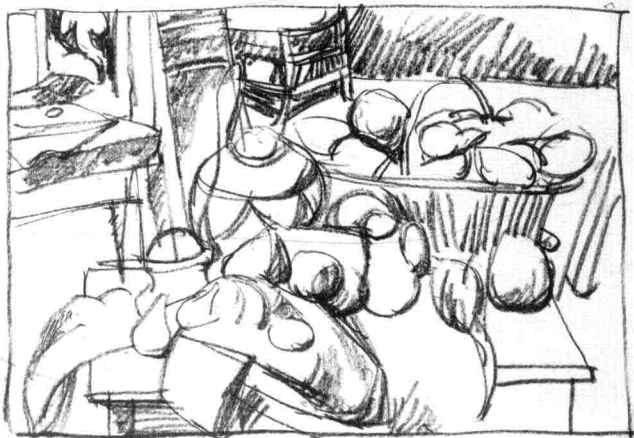
速写用纸

速写用纸有铅画纸、卡纸、复印纸、水粉纸、水彩纸、有纹理效果的纸、灰色卡纸、有色纸、黑色卡纸、软质纸、色边纸、宣纸、生宣、熟宣等、高丽纸等。

速写用纸主要是用速写本。速写本使用和携带都比较方便,市场上可以购买到各种类型和不同纸张的速写本。速写本也有不同大小开本的,如8K、16K、4K,也有横开和竖开本,纸的厚薄不同,质地也有不同,如有铅画纸、新闻纸、牛皮纸等,画出的效果也差别较大,作画者可根据自己的需求来选择。

李跃滨 绘

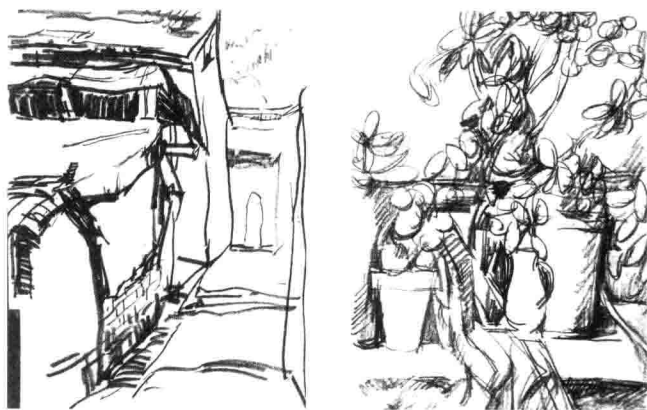
速写技法处理四种类型

线为主速写

线条是风景速写中最基本的造型元素，也是速写的本质所在。线条具有很强的表现力，通过线条的曲直、粗细、虚实、交叉、并列构成画面丰富的效果，线描画法具有高度概括的特点，排除明暗光影的干扰，从对象的结构或外形出发，把对象的形体、结构、转折、层次、质地等用概括的线条表现出来，不需要明暗来修饰，能使画面达到造型严谨、情景交融、形态生动、轻松明快的效果。

线条虽然简单却有很强的艺术生命力，这种艺术表现力是人们将具有形式感的线条结合于物体的想象所赋予的。不同线形的线条也具有不同的性格特点，根据不同对象和作画者的想法，可以运用不同特点的线条来表现物体，使画面产生不同的情感艺术效果，给观者以精神上的愉悦和美的享受。线条有刚劲有力表现，也有柔弱轻盈的表现；有稚拙朴实的效果，还有流畅优美的表现力。

线条的变化取决于运笔，运笔轻快，画出的线条细而流畅；运笔速度慢而用力重，画出的线条就生涩，沉稳坚实的线条有力度感和向前感，可以用于建筑主体轮廓的主题结构的表现，轻细的线条会有后退的感觉，可以用来描绘配景和远景。

线比块面造型具有更大的自由度和灵活性，它表现形体迅速明确，明暗块面又能给线条以补充，不仅活跃了画面气氛，也增添了画面的层次感与节奏感。

明暗速写

通过线条的排列、交叉、重叠的方法来表现画面的层次和明暗关系，对线条的合理组合表达出景物的光影变化和体量感，充分体现物象的形体结构和三维空间关系，通过黑白

梵高 绘

线与面结合

线面结合的艺术处理方法，兼容了线描与明暗表现方法，是在线描的画法上，在主要的物体如建筑的结构处或者明暗交界处有选择地施以简单的明暗块面的排线。这种方法着重强调明暗两大部分的色调对比，对中间调子要进行归纳或大胆取舍，甚至可以省略，这样既能强调、突出建筑的某一主体或增加空间感、体积感，又可以保留线条的率真与韵味，

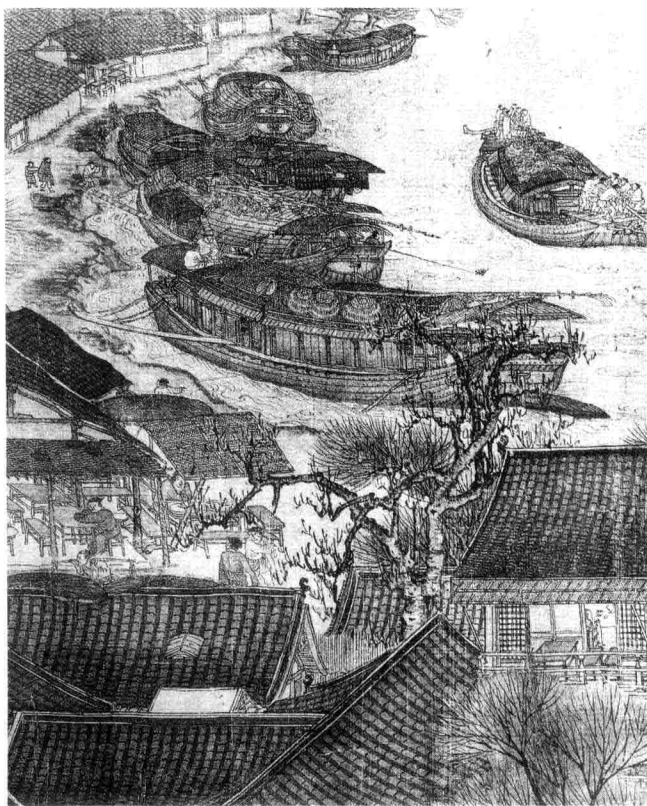

韩金生 绘

灰合理布局使画面产生较强的视觉冲击,因此,这种排线形式擅长表现光线照射下的物象。明暗风格的速写具有层次过渡细腻、柔和的特点,可以表现非常微妙的空间关系和物体的材质美感。特别是画出物体结构同时,要强调明暗交界线的描绘,适当削弱中间层次。仔细观察熟悉物体的明暗关系,既要强调对比,又要做到统一,着重整体气氛的营造。

白描

中国画用线造型的方法,它依靠线本身的粗细、长短、曲直、方圆、轻重、缓急、虚实、疏密、顿挫、刚柔、浓淡、干湿等,在造型上生动运用和有机结合,来表现形体的质量感、体积感、空间感等。白描是中国画的技法,描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色,它也是一门独立的艺术。中国画讲究线条的运用,白描是中国画的基本功,人物画中的十八描是古人对线描的概括与提炼,有柳叶描、战笔水纹描、竹叶描、减笔描、柴笔描、蚯蚓描、高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、马蝗描、钉头鼠尾描、撇头丁描、混描、曹衣描、橄榄描、折芦描、枣核描。我们在训练、学习速写的过程中,有必要临摹一些白描及白描的制作技巧,帮助我们提升对线的认识。

清明上河图(局部)

