

Hello~Sketch!

造型基础训练方法丛书
Basic Training on Forming

素描几何体 静物技法详解
Detailed Explanation of Geometry Sketch and Still Life Sketch

湖北美术出版社期待与您合作

如果您有好的作品(素描、色彩、速写、设计或其他美术佳作)

请将其拍成电子文件并刻成光盘寄往

湖北省武汉市雄楚大街268号图书城B座1803湖北美术出版社(光盘不退还)

PC: 430070 E-mail: anyway420@126.com

TEL: 027-87679535 Qq: 1054371436

一经采用 我们将尽快与您联系 联系人: 敖露

 湖北美术出版社
专业之道 尽精尽微

丛书策划/责任编辑:敖露 书籍设计:敖露 技术编辑:李国新

摄影:孙启昕 项玮 祁予博 余佳 周君

感谢余寒老师 陈发清老师提供的部分作品

图书在版编目(CIP)数据

你好素描:素描几何体、静物技法详解/余春景编著.

—武汉:湖北美术出版社,2011.3

(造型基础训练方法丛书)

ISBN 978-7-5394-4014-9

I. ①你… II. ①余… III. ①静物画-素描-绘画技法

-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第035863号

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市武昌雄楚大街268号

电 话:(027)87679522(市场部) 87679535(编辑室)

邮政编码:430070

印 刷:武汉安捷印刷有限公司

网 址:www.hbapress.com.cn

电子邮箱:hbapress@vip.sina.com

开 本:635mm×965mm 1/8

印 张:18

印 数:3000册

版 次:2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

定 价:59.00元

Hello~Sketch!

造型基础训练方法丛书
Basic Training on Forming

素描几何体 静物技法详解
Detailed Explanation of Geometry Sketch and Still Life Sketch

目录

- 一、画素描前的准备—3
- 二、素描基础理论知识—7
- 三、素描学习的方式方法—15
- 四、素描几何体基础技法详解—21
- 五、素描静物基础技法详解—57
- 六、素描静物常见问题详解—91
- 七、范画欣赏—96

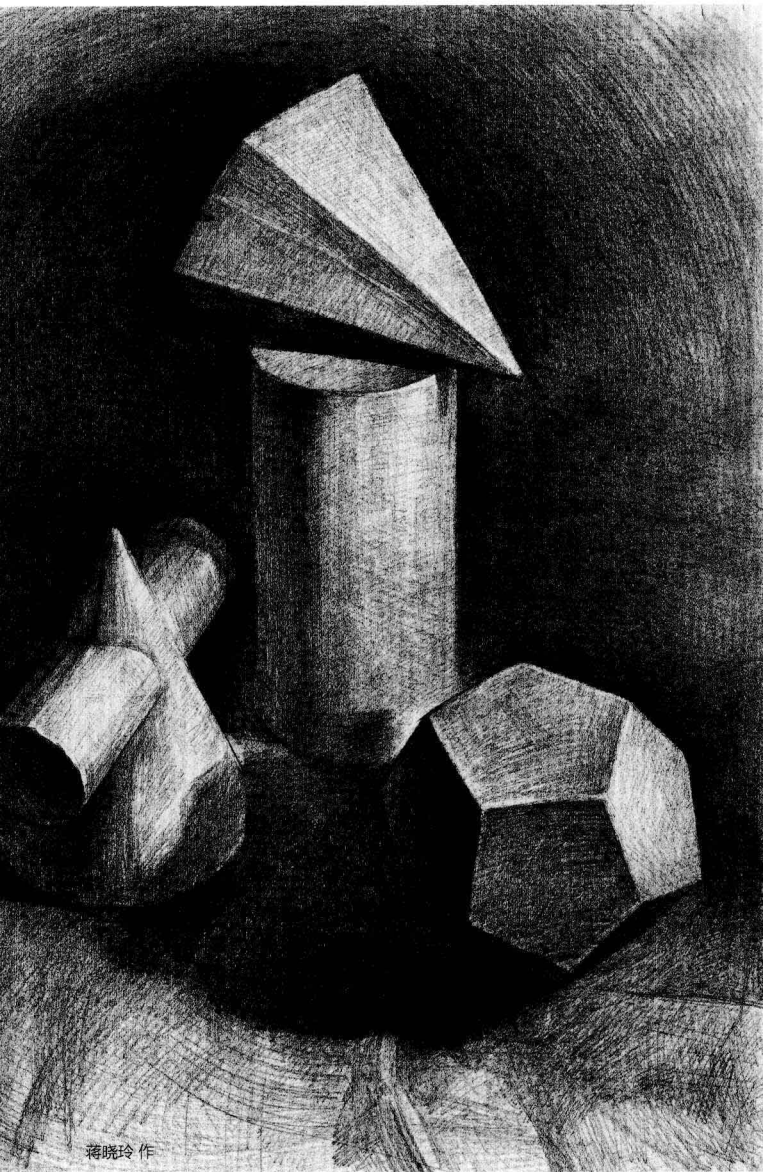
一、画素描前的准备

凡事预则立，不预则废。——《礼记·中庸》

第一节 学习素描的目的及意义

19世纪法国最伟大的古典主义绘画大师安格尔曾经说过：“素描——它还具有表现力，有内在的形，有画的全局，是艺术的雏形。请注意在素描之后将产生什么吧！素描本身包含着全面的四分之三强。”素描的重要性自不必多说。

常规的素描训练，一般经过石膏几何形体、静物到头像再到人体这几个阶段。训练绘画基本功，几何体、静物素描是关键。静物的种类繁多，无论形状、材质、颜色都非常丰富，这就为我们训练表现物象的能力提供了更广阔的空间与可能性。也就是说我们在几何体素描静物的学习过程中，可以多角度、全方位观察、思考和研究造型的基本规律，并对绘画的表现语言有一定的认识和理解。

蒋晓玲作

素描几何体

素描静物

通过素描学习，要初步建立一个“形”的概念，并为表达这个“形”想尽一切办法，不择手段。换言之，要逐步摸索、发现、理解和运用造型规律以及表现的方式方法。当然，从另外一个角度说，素描训练在一定程度上对学生的耐性、细心、分析与综合的思维也是一个锻炼。

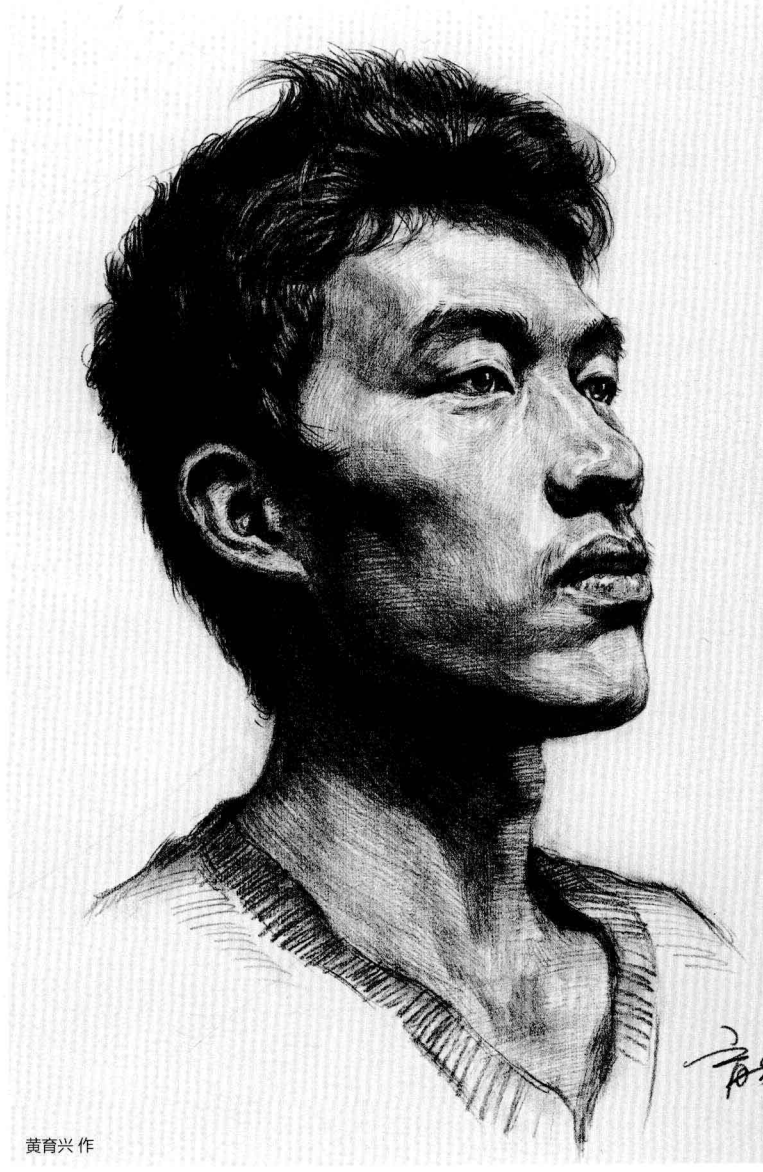
素描是绘画大世界的一扇门，打开这扇门，我们可以看到万千景象，享受视觉审美为我们带来的精神愉悦和心灵洗涤，进而能将个性的视觉、审美、意识通过自身掌握的造型功夫去抒发自己对事物的某种情怀。

学习素描切不可枯燥、被动地接受，只有带着一个目的或以某种意义为出发点，我们才会积极，主动地去探索素描的奥秘，我们才会在学习的过程中有方向感，并会时刻鞭策我们稳健、快速地向目标迈进，向真理靠拢！

林晓明作

素描石膏像

黄育兴作

素描人像

第二节 素描相关工具、材料及其使用方法

一、素描纸

1. 厚薄轻重不同

厚纸耐画，价格稍高；薄纸易破，却相对便宜。

2. 表面粗细有异

细腻、光滑面便于画精致，但很难上铅（画黑）；粗糙面容易上铅，若要画出较细深入的画面效果，上明暗调子时务必严密有序，由浅入深，反复递进。

二、笔

1. 铅笔

铅笔型号多样，铅芯软硬不同、浓度差异大。从8B、6B、5B到5H、6H有若干型号。

“B”表示软，数字越大铅芯浓度、软性越大；H表示硬度，数字越大，铅芯也就越硬、浓度越淡。

2. 炭笔和木炭条

炭笔分为软性炭、中性炭及硬性炭三类。

炭笔画出来的画面效果相对铅笔来讲，不油腻、不反光、黑白明显，但不如铅笔画的色调层次丰富、深入和精细。

木炭条特性松软，可以大刀阔斧式地高度概括

对象的形体特征，快速抓住对象整体感觉。

木炭条画在纸上的明暗调子容易脱落，所以一定要喷上定画液，便于保存。

3. 擦笔

擦笔用宣纸制成，型号大小有别。通过不同的力度和运笔，擦笔可以表现出点、线、面等不同的擦痕效果，可浓可淡，可柔克刚。

三、橡皮

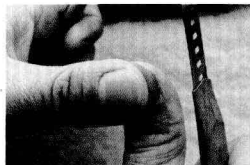
1. 软橡皮（可塑橡皮）

软橡皮因其质地松软有粘性，可用手指将其捏成不同形状，根据画面需要，利用它将画面调整出自己所需要的色调形状与浓淡，有利于细节的调整深入，但不宜大面积修改画面。

2. 硬橡皮

硬橡皮可以将画错或画得不满意的地方擦得干干净净，但硬橡皮的用途绝不是这么一点。在很多情况下，它以其特有的性质帮助我们表现画面（当然，我们也可以对硬橡皮进行再加工，用小刀将其切成不同形状）、增强造型力度，强化形式语言，丰富画面效果。

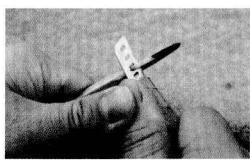
四、削一支漂亮的铅笔

1. 首先用左手的拇指按住右手的拇指。控制削笔力度的关键在于左拇指推的力度。

2. 刀口的角度控制在8度左右，再次提醒是左拇指用力，均匀地削掉木制的部分。

3. 铅笔芯削出的长度一般控制在13毫米左右。用刀片轻轻地笔芯刮细，力度要均匀，否则前功尽弃。

4. 削笔是绘画过程中一个重要的环节，笔削得好坏也可以影响到你作画时的心情，只要平时多练习，相信你能削出漂亮的铅笔。

五、教你一招

将露出的铅笔芯削成长方形，这样便可以保证在露出的铅笔芯画完之前总有一个角度是尖的，并且不易折断。

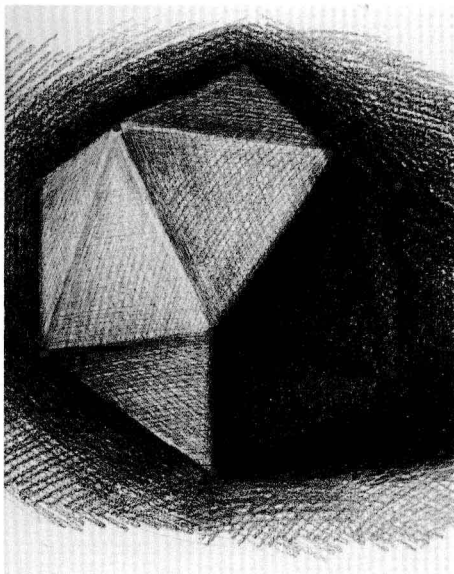

二、素描基础理论知识

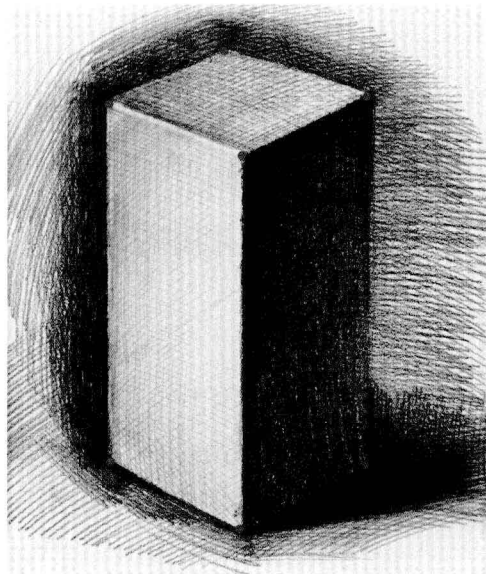
谁想献身绘画，谁首先就得通晓语言。——马蒂斯

一、点、线、面

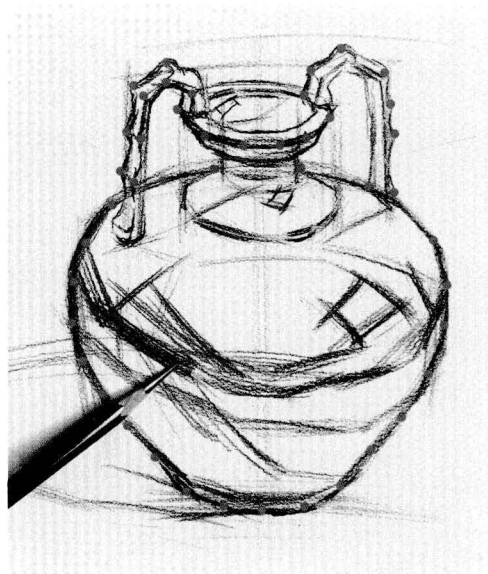
1.点

①点是素描乃至整个造型艺术的最基本也是无处不在的因素。素描一开始就讲究定点定位，素描的整个过程中无时无刻都在寻找点，如凹凸点、起落点、转折点等等。

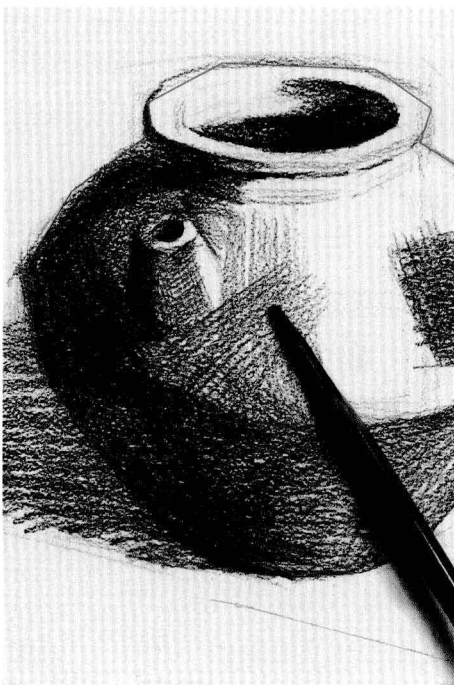
②点有丰富的形状变化，还具有长、宽、厚的特征。点可小小到超过针尖，大可大到充满画面。点可成圆形、三角形、多边形等，规则或不规则形皆有。点还有轻重、浓淡、黑白之不同。

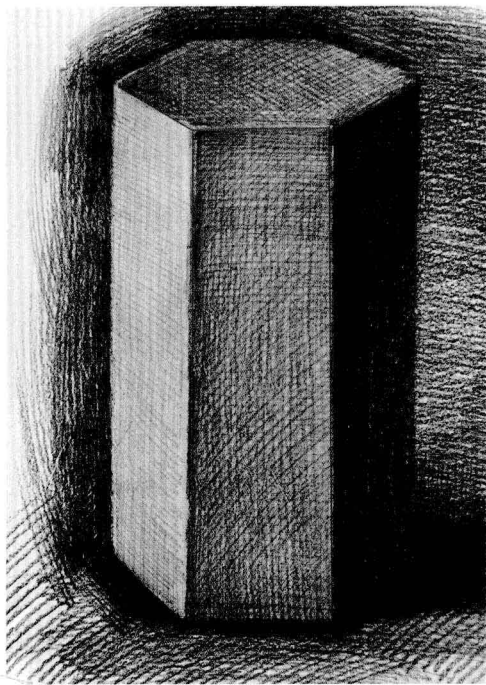
③点可以引领我们不断深入画面，表现出更加丰富的内容，更加精致入微的画面效果。例如：我们将轮廓线、结构线或者某个面视为是点在运动、点的集合。点每挪动一个位置，它在黑白、形状、与周边的对比上，都会发生变化。

2.线

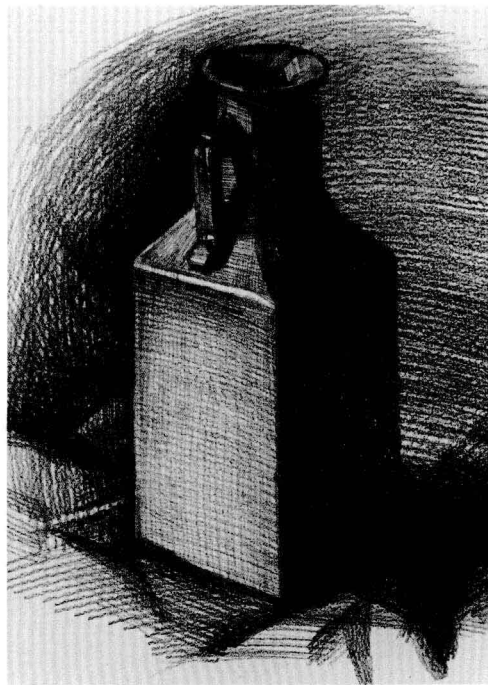
对初学者来说，一开始就是学画线条。你会发现画一条很直的线并不容易，因此需大量练习。下面说说线的几个作用：

①线条暗示物象边界（轮廓线）

②线条区分颜色边界（如白色石膏几何体上的污垢）

③线条表示面与面的交界（结构线、体面转折线）

线可以是单线，也可以将其均匀排列成组合线。组合线其实就是面，这在我们上明暗调子的时候应用广泛。

3.面

一个形象是由若干个面组成，从而形成体积。面是实在的，但它往往与其他的面形成一定的关系，来构成一个形象的全貌。“面”具有如下特征：

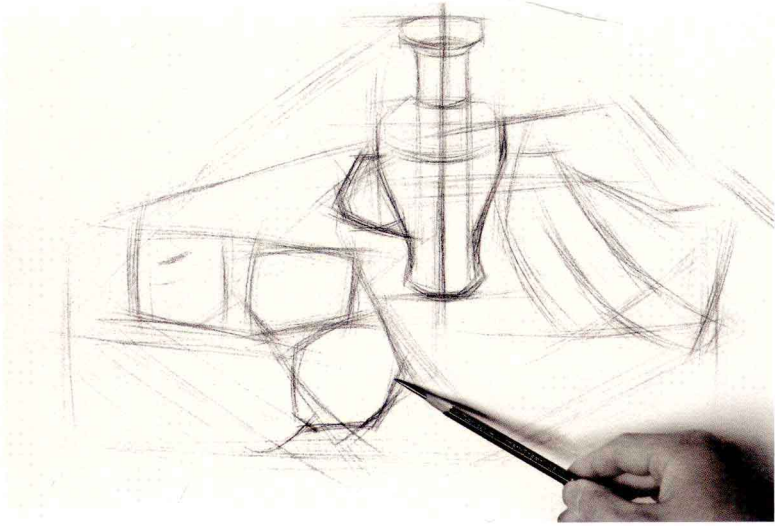

平时常说的黑、白、灰三大面是对变幻莫测的光影色调的高度概括，或是作者对画面本身所作的黑、白、灰色块的分布与设计。

①面的形状：大小、方圆、规则或不规则。

②面的朝向：指面的倾斜度，与画者或光源有着什么样的角度关系。

③面与面的衔接：衔接得是突然还是缓和，是尖角转折还是圆角转折，这对我们的表现有着很强的联系。

二、比例

对比例这个概念我有两次非常清晰的记忆，第一次是刚学画画的时候，放一个长方体在桌子上画，要么画长了，要么又画矮了，就是对长方体的高度和宽度之间的比例关系把握不好。第二次是我读大三的时候，我的雕塑老师谈到比例的重要性，他说要将一个人雕得准确首先要做到对象的长、宽、厚的比例准确。万物各有其状，亦有各自比例，形象地讲，高矮、胖瘦都各有尺度。

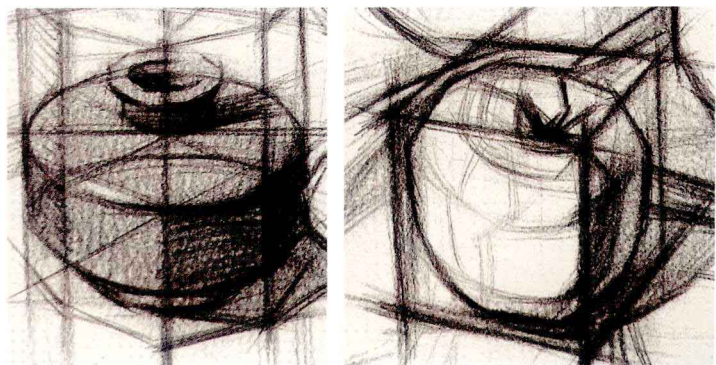
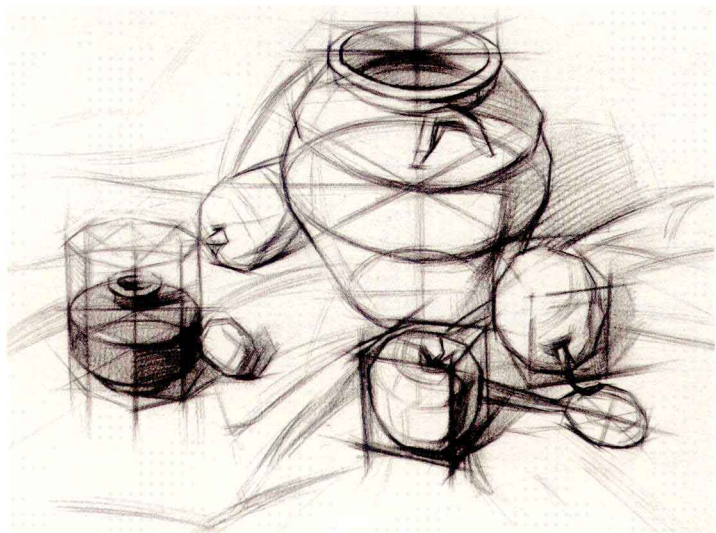
因此，比例的准确程度与对象形体的准确与否有着密不可分的联系。

三、形体、结构

1.形体

形体指物象的形状与体量（体积感与重量感）。形体又是人为设定的一种认识和表现对象的造型手段。（塞尚曾说，世间万物都是由几何形体构成的。）复杂的形象是由若干简单的形体通过某种方式组合连接构成的。而这种组合连接构造的方式，就是这个复杂形象的结构。

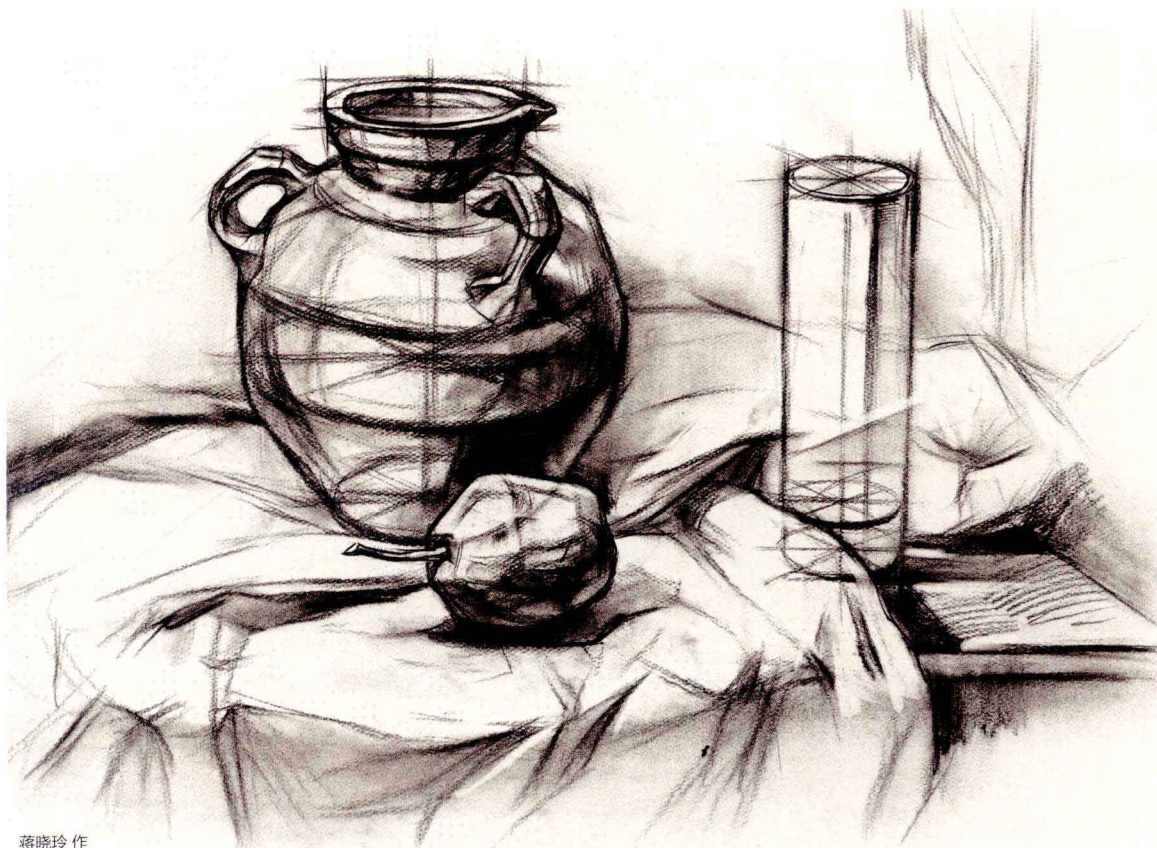
2. 结构

①结构与形体是分不开的，特别在我们这本书阐述的内容里。

②结构线是暗示物象结构的常用方式，结构线往往是面与面的交界或是一个简单形体与另一个简单形体的连接处。

③结构是物象的骨骼，是视觉形成的框架。

④结构的运用小到物体，大到画面，是我们要踏踏实实分阶段去学习、研究与探索的重要知识点。

蒋晓玲作

四、空间

1. 空间是一个容纳体量的范围

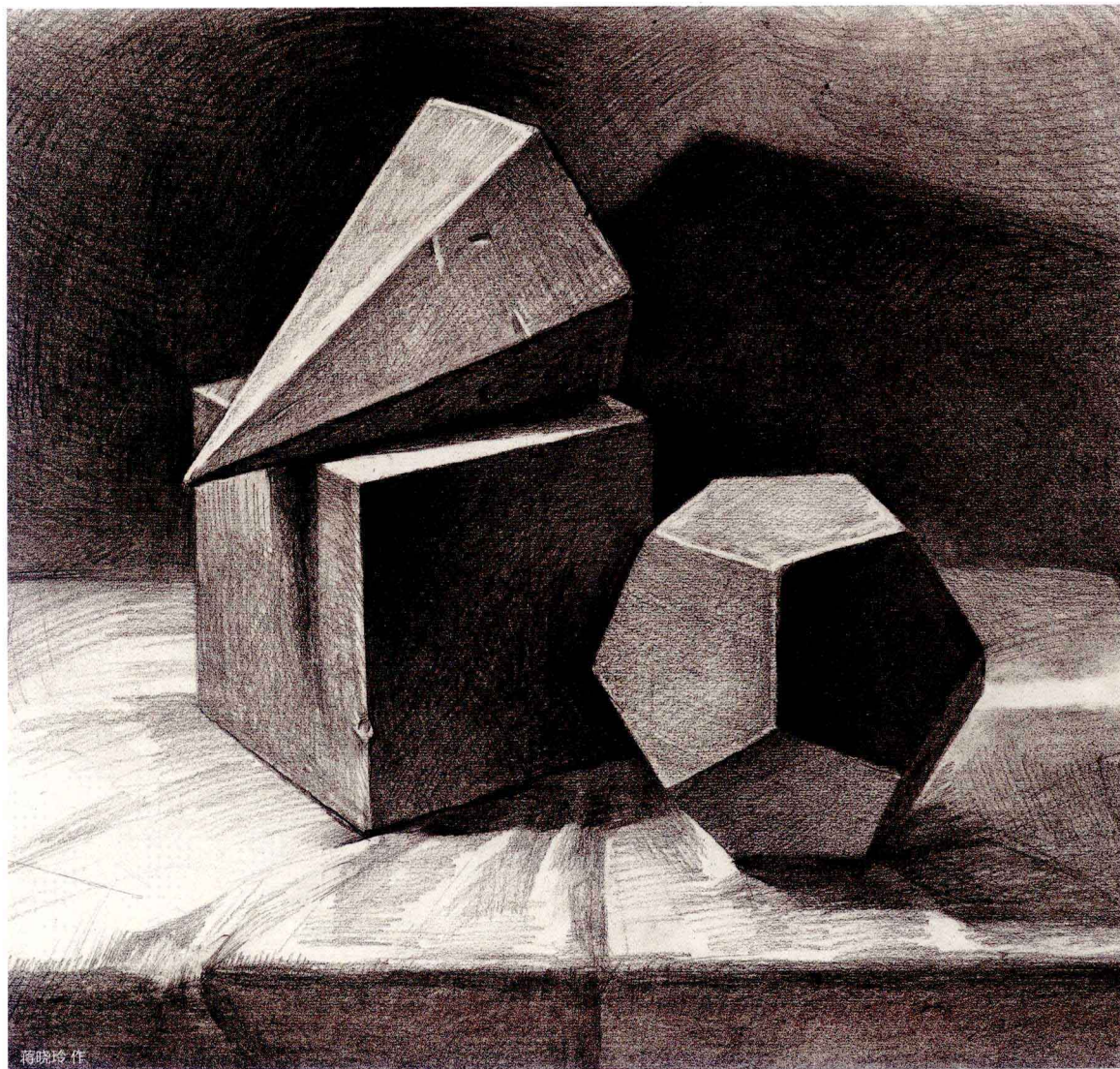
任何物象都必须依存在某一空间里，只有空间里“空”得足够的时候，适当的体与量才能挤进去。换句话说，画面若没有很好空间感的话，形象在里面要么落不住，要么显得堵。

2. 空间是一种距离

空间的距离包含了物与物之间的距离和画者与被画对象的距离两方面。理解了那个，在画的时候，我们就应该注意如何画出空间感。

3. 画出空间的方法

画纸是平面的，它没办法容纳任何东西进去，也没有纵深（远近）的距离。怎样在平面的纸上画出具有空间的感觉来呢？这也是素描最神秘的地方。其一，利用穿插（遮挡）关系；其二，利用透视法（详见第13页）。

蒋晓玲作

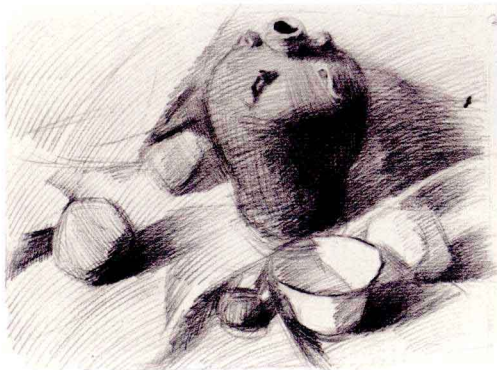
五、明暗

1. 明暗是光照射在物象上所呈现的光亮程度不同的视觉现象。

我们平常见到的东西，有的部分亮，有的部分灰，还有的部分深。像这种光照射在物体上，使物体各部分呈现出不同深浅层次变化的现象，称其为明暗调子。平时老师常说：“三大面（黑、白、灰）、五大调”，多指明暗关系。

形体黑白灰

固有色黑白灰

光影黑白灰

空间黑白灰

2. 明暗的形成是因为光，而光是一门学科，要想在绘画中有所收获，对光的研究是必不可少的。

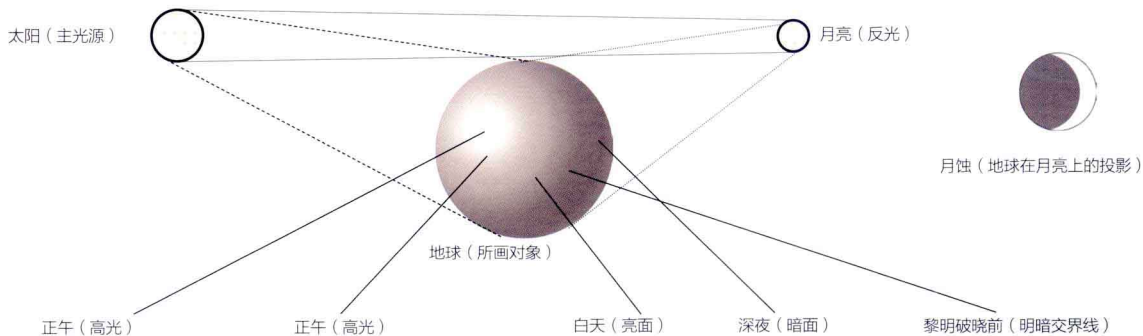
①光源（发光体）的光亮强度，例如200瓦的灯泡要比60瓦的灯发出的光的亮度强多了。

②空间，指两方面：一方面是指画者与物的空间，同一个光源，离画者远近不同的物体，明暗也不同；另一方面指两个或若干个物体与光源的空间，同等条件可以肯定，离光源近的物体与离光源远的物体明暗也不同。

3. 物象形状

在同等条件下，不同形状的物体明暗不同。例如，圆柱体与正方体的明暗关系就很不一样。当然物象的表面光滑与粗糙、颜色的深浅也是影响明暗变化的重要因素。

很多初学者在作画时更多的是去“临摹”对象，看到黑的地方就涂黑，亮的地方就画亮，对一个物体上的明暗不加选择地全部“描绘”下来，但对于产生这些不同明暗变化的原因却不甚了了。我们举一个例子：地球在太阳的照射下形成了白天与夜晚，也就形成了物体的两大面。

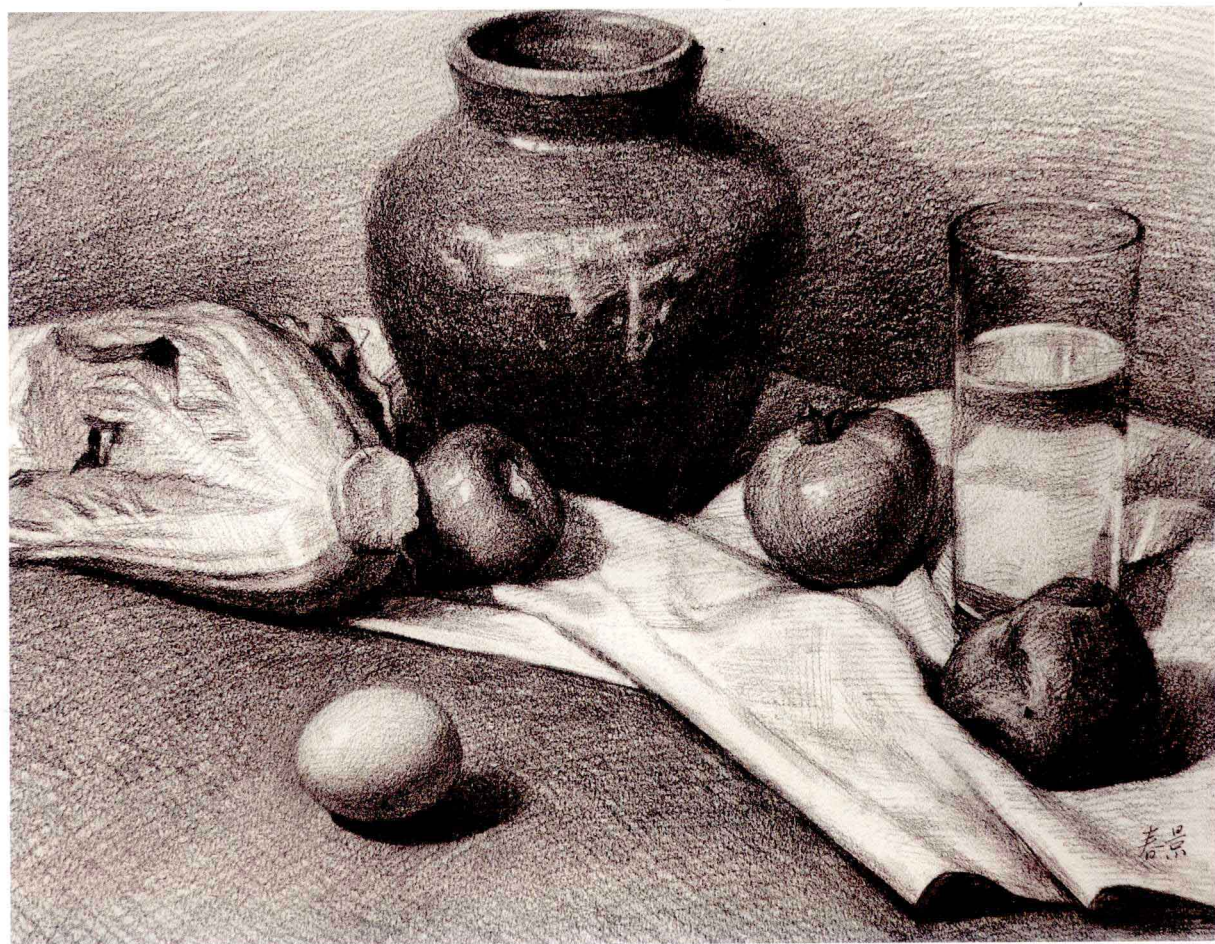
六、质感

简单地说，质感就是我们看到甚至触摸到物象的时候，对物象原材料质地的感受。

例如：木材、钢材、陶等等，看起来不一样，摸起来更不一样。当然除了视觉和触觉，还可以用听觉、嗅觉、味觉等不同方式去感受千差万别的材质质感。素描是视觉艺术，如果能将其它感觉物象的方式利用视觉艺术的方式表达出来，应该是非常伟大的。

质感，要有感而发，无论是听到的、看到的、闻到的或是猜到的，只要是出自内心，你就往上画。

质感，要将工具、材料、技法（手法）、方法融会贯通，才能得心应手。

七、透视

在人的视觉中，物体的形状、色彩和体积因远近距离不同而呈现出透视变化。透视知识的掌握对基础的结构训练来说是一个非常非常重要的环节，特别是在石膏几何体的学习过程中，需要我们要多观察和练习。

1. 透视的基本规律

- ① 近大远小；
- ② 垂直大平行小；
- ③ 近者清晰，远者模糊。

2. 透视的分类透视在绘画中大体可分为

- ① 平行透视（一点透视）；
- ② 成角透视（两点透视）；
- ③ 圆形透视。

3. 作为绘画概念中的透视，则包括两方面

① 缩形透视（焦点透视）

玩过相机的都知道，在平面的相机屏幕中有大自然里的景物，只不过相机里的景物是平面的，而大自然里一样的景物是立体的，具有空间的。再仔细研究一下洗出来的照片，会发现一种现象，就是大小、高低相同的物象会变得“近大远小、近长远短、近高远低”。

我们在素描一张静物的时候，把有立体、空间的实物画到一张平平的白纸上，就如同相机把实物反映到屏幕内一样，这种将立体、空间挪移到平面上，仍能保持原有的立体、空间的视觉感受的方法，就是透视法。而“近大远小、近长远短、近高远低”是缩形透视的基本原理。当然，真知是在实践中得出的。同学们应在每次画画（写生）的时候，去仔细观察、体会透视现象，久而久之，必有大获。

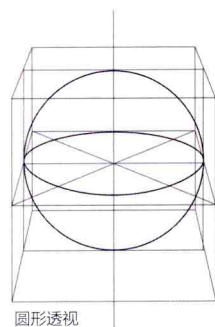
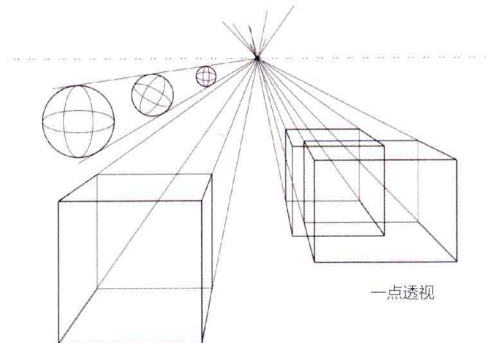
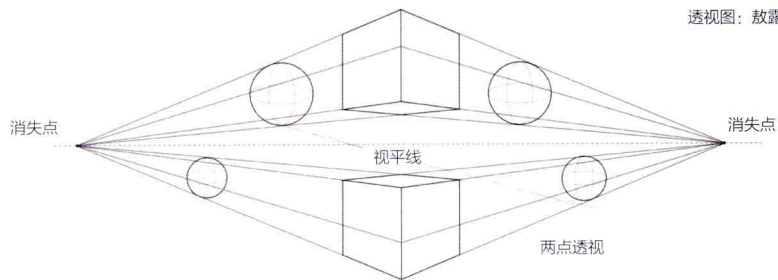
② 空气透视

在大自然里，弥漫着空气，空气里又含混着灰尘颗粒，而随着距离的不断增加，可视景物明度、色彩都会越来越模糊。其原理是“近实远虚、近强远弱、近浓远淡、近清晰远模糊”。

“少年应当先学透视，再学习万物的比例，而后临摹名家的作品，借以养成画好人体各部分的习惯，再继之以自然作品的临摹，以巩固所学的课业。”这是奥那多·达·芬奇教导少年学习绘画的名言。

上述是素描的基本语言，它们共同阐述着素描的神奇与奥妙，我们应该把这些基本语言一一学会，并将它们相互渗透，融会贯通。

透视图：敖露

焦点透视

空气透视

李景文

三、素描学习的方式方法

勤动笔墨勤看书。——陶行知