

SU MIAO

素描

基础教程

JI CHU JIAO CHENG

第二册



西泠印社

现代社会发展日新月异,绘画造型艺术越来越广泛地应用于社会各个领域。社会发展需要更多的具有全面素质富有创造力的人才,培养这样的人才以满足社会的需要,艺术教育又是必不可少的一门基础课程。

绘画造型艺术的基础是素描,它是一门用单色描绘景物的绘画艺术。它充分利用线条、明暗来表现物体的体感、质感及空间感,不同的素描作品会展示不同的意识情感。素描基本内容是培养造型能力,即在平面的纸上塑造立体的空间;素描的基本要求是树立正确的观察方法和分析方法,掌握构图、透视等法则,因而它是绘画的基础课程。为了帮助有志于绘画艺术的青少年掌握绘画基础知识和技能,我们编著了这套《素描基础教程》。从简单的几何体、静物、风景至复杂的石膏头像、真人头像素描共四册。规范而深入浅出地讲述素描写生的要求、内容和方法,循序渐进地设置了由易至难的写生练习课程,希望爱好绘画的青少年们能从中得到绘画知识,掌握素描基本功,为今后在绘画艺术道路上进一步深造打好基础。

目 录

静物素描基础知识	1
静物透视知识	2
构图知识	4
画法研究	6
静物部分内容	7
苹果画法	9
陶质器皿画法	10
玻璃器皿画法	16
金属器皿画法	17
布褶画法	18
几何体与静物组合	19
静物组合	34
静物组合写生步骤	48
风景画知识	52
风景画透视知识	53
树的知识	54
建筑知识	56
线条在风景画中运用	57
风景画构图知识	58
风景画练习	60
风景画范例	62

静物素描基础知识

静物素描是素描基础训练内容之一,它选择对象的范围很广,例如食用品中的蔬菜瓜果、水产禽蛋、中西食品等;日用品中的花卉器皿、文具乐器、服装衣帽等;生产用品中的劳动工具、家用电器等。静物写生练习对于训练初学者的构图能力,处理空间层次,表现不同质感以及掌握不同色调等方面都有很大益处,同时对复杂形体的概括能力,理解复杂形体的透视原理也是很好的训练过程。通过静物写生,既能掌握物体明暗造型的一般规律,又能研究不同物体所体现的特殊规律,使我们的表现手法从单一向丰富多变的方向发展。

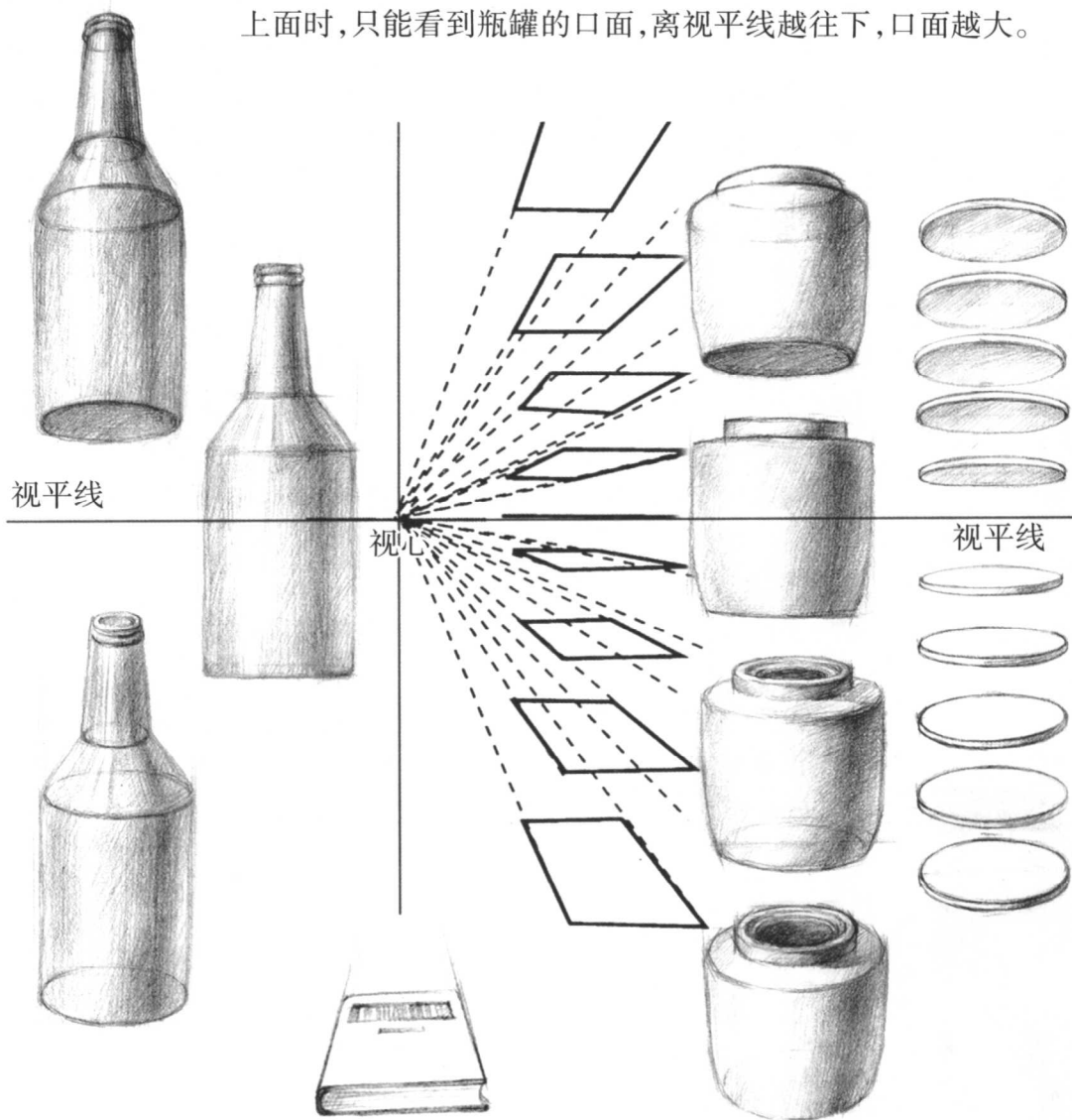
静物素描同样需要有正确的观察方法和表现方法,必须以整体作为构图的出发点。不论是观察写生对象,还是在画纸上进行描绘,都要从整体出发,然后再研究写生对象各个部位之间的关系,确定它们各自应处的地位,这样,才能正确生动地表现对象,并为以后学习色彩绘画打好基础。

静物素描练习以铅笔为宜,在有了一定的造型能力之后再逐渐选用其它的笔来作画。铅笔有很多软硬不同的档次,涂画在纸上,可体现较为丰富的浓淡层次。一张素描的调子由浅至深,色阶愈多愈好,表现越充分。虽然铅笔的不同软硬能画出丰富的色阶层次,但还要重视手的训练,以轻重不同的腕力和用笔的变化,画出浓淡、强弱不同的线条和色块,最终取得满意的效果。



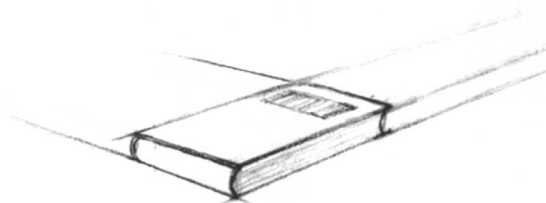
静物透视知识

视平线高低之分：当视平线在瓶罐的下面时，能看到瓶罐的底面、瓶罐离视平线越靠上，底面看见得越大。当视平线在瓶罐的上面时，只能看到瓶罐的口面，离视平线越往下，口面越大。



平行透视：当书本的一个面与画面平行时，产生的透视现象叫平行透视。

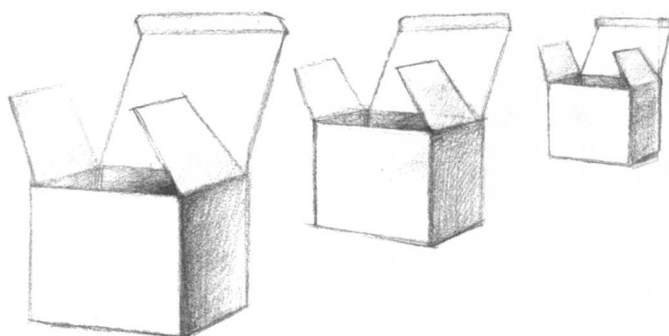
成角透视：当书本与画面成一定角度时，产生的透视现象叫成角透视，成角透视有两个消失点分别消失在视平线心点的两侧。



这里讲述的静物透视是根据透视学原理与绘画的关系而言,静物透视既要掌握透视学的一般规律,又要研究在绘画中不同物体所体现的特殊透视规律。可分为三个部分:第一部分是缩形透视,也称线的透视,研究物体在不同距离处的大小,即距离越远,形状越小。第二部分是色透视,研究物体的颜色的淡褪,也就是物体在近处看颜色浓重,距离越远颜色越淡。第三部分是隐没透视,研究物体在不同距离处清晰的程度,也就是距离近的物体看起来清楚,距离远的看起来模糊不清。

缩形透视

物体距离眼睛越远形状越小



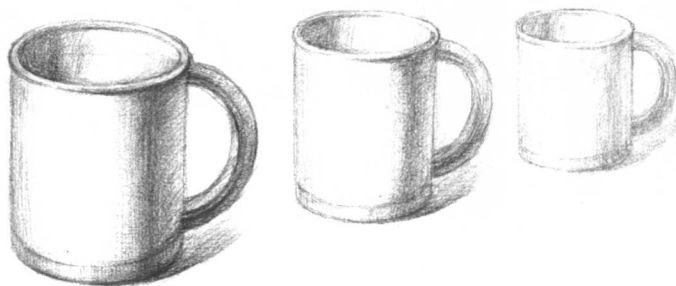
色透视

物体距离眼睛越远颜色越淡



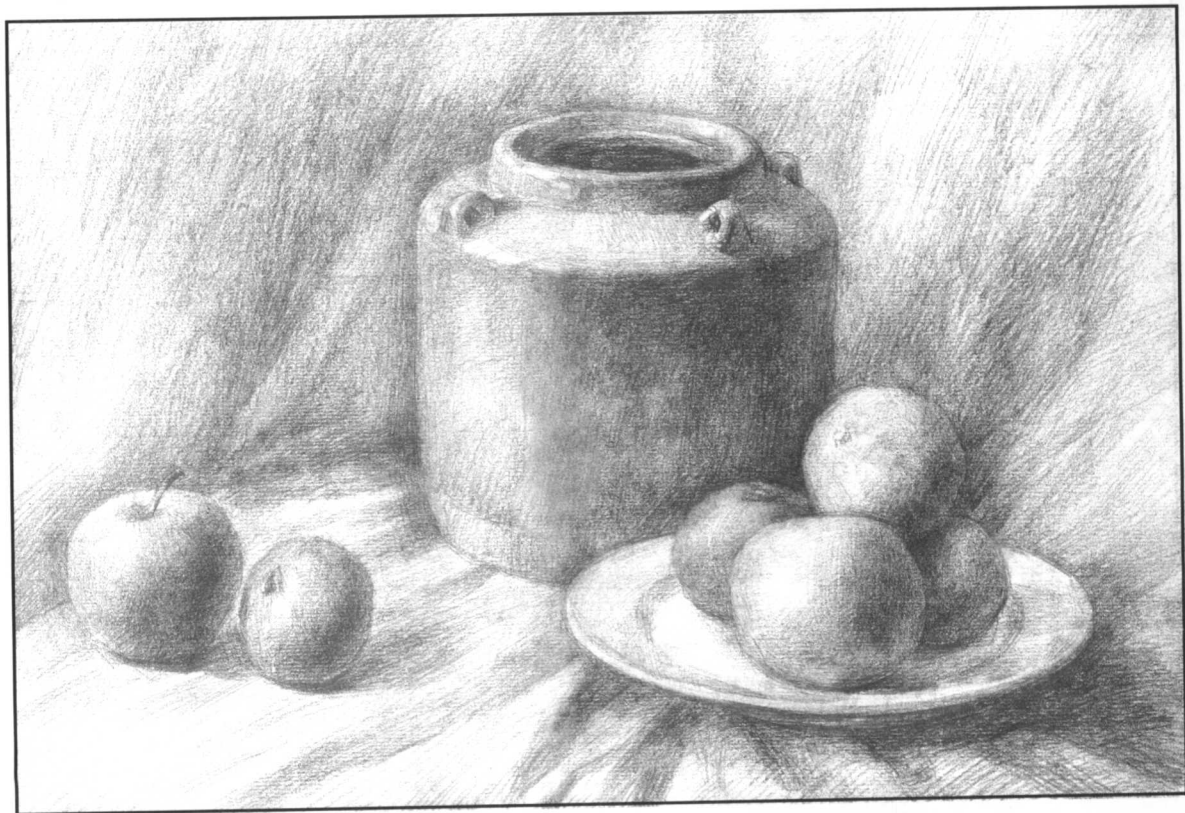
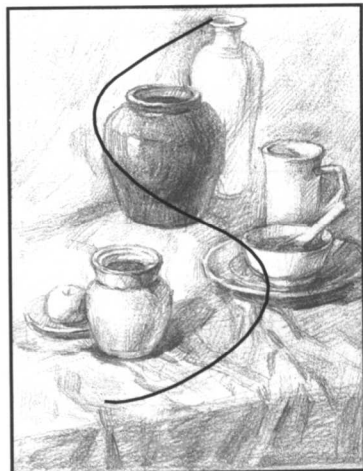
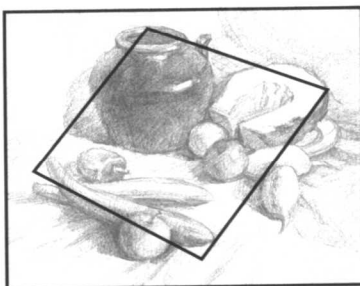
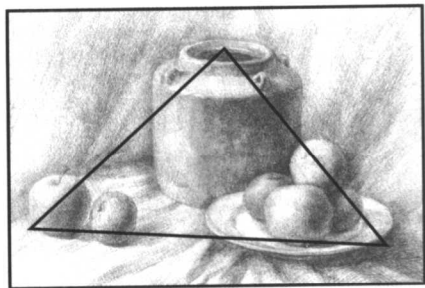
隐没透视

物体距离眼睛越远越模糊



构图知识

物体在画面上排列可连接成各种形状的图形：三角形、四边形、圆形、椭圆形、S形等等。如果这些图形或者它们之间的组合显得匀称并带有一定动感和变化,就能给画面提供美的感染力,使物体的组合产生美感。一般构图以三角形为主,这里用了三角形稳定性的原理,但是不能生搬硬套。构图时还要注意上紧下松,这样可以使画面显得开阔、生动。

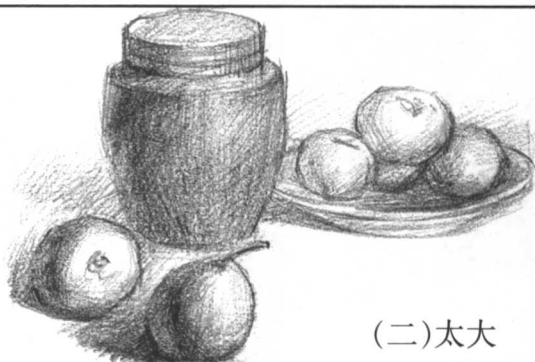


常见错误：

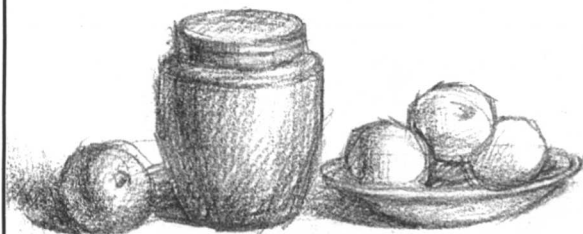
- (一)这组静物在画面中占的位置太小,有空洞之感。
- (二)这组静物在画面中的位置太大,有拥挤闷塞感。
- (三)这组静物画成了一线排列,显得太板、太单调。
- (四)画面太结集居中,没有疏密变化。
- (五)画得太偏,画面显得不稳定,不平衡。
- (六)静物放得太散,好像互不相干,缺少联系,没有主次之感。



(一)太小



(二)太大



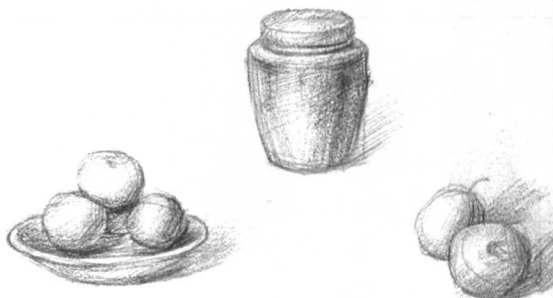
(三)太平



(四)太集中



(五)太偏



(六)太散

画法研究

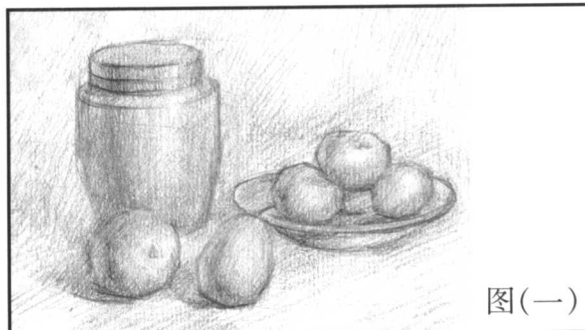
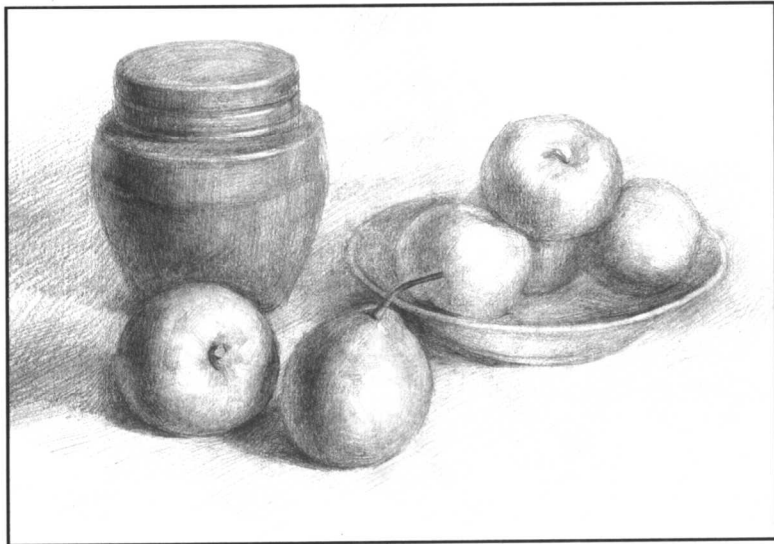
用线条组成不同的色块色调是明暗素描常见的表现方法。作画时应顺手运笔,轻松排线,多用直线,排列均匀。画陶罐、苹果时用线要考虑结构与体面关系,反复排线,加深时线条的方向要按结构质感运笔。要注意线条粗与细、松与紧、重与轻的变化,避免线条排列杂乱无章。在色调处理上要防止出现以下偏向:

图(一)画面不敢强调明暗对比,物体的交界线、投影模糊不清,亮部暗部分不清楚,画面都处于中间色,显得平淡,整个调子不够丰富,没有立体感、质感。

图(二)画者过于严肃,对物体的边缘线外轮廓勾画得太浓、太实、太板、太硬,没有质感,没有主次,没有前后虚实的变化,调子不丰富。

图(三)所画的物体没有黑白灰的比较,亮部都画得黑乎乎的,苹果、罐子的质感像铁做的,明暗调子没有变化。

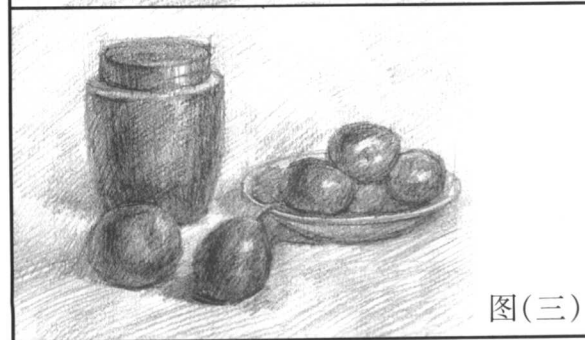
图(四)画面调子不统一,观察表现太局部,看一点,画一点,拼拼凑凑,暗部反光画得与亮部差不多亮,没有黑白灰统一的调子处理。



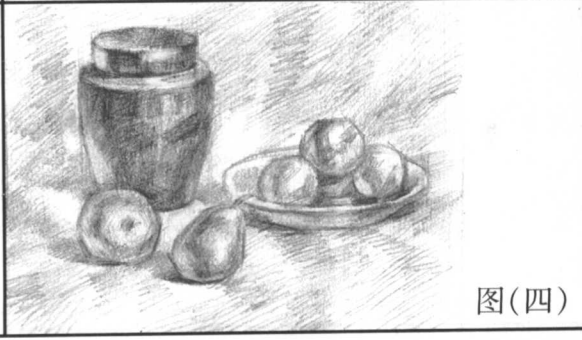
图(一)



图(二)



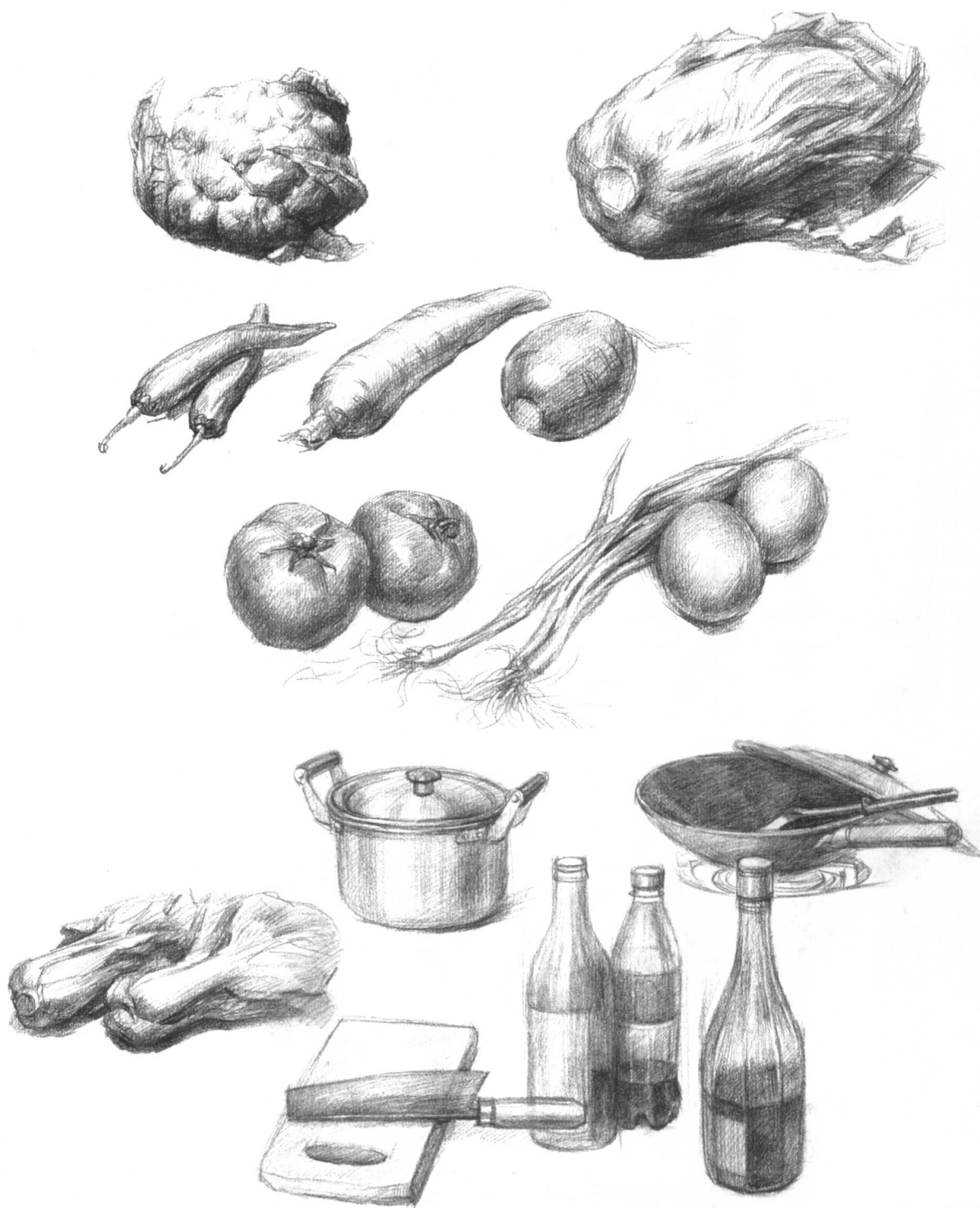
图(三)

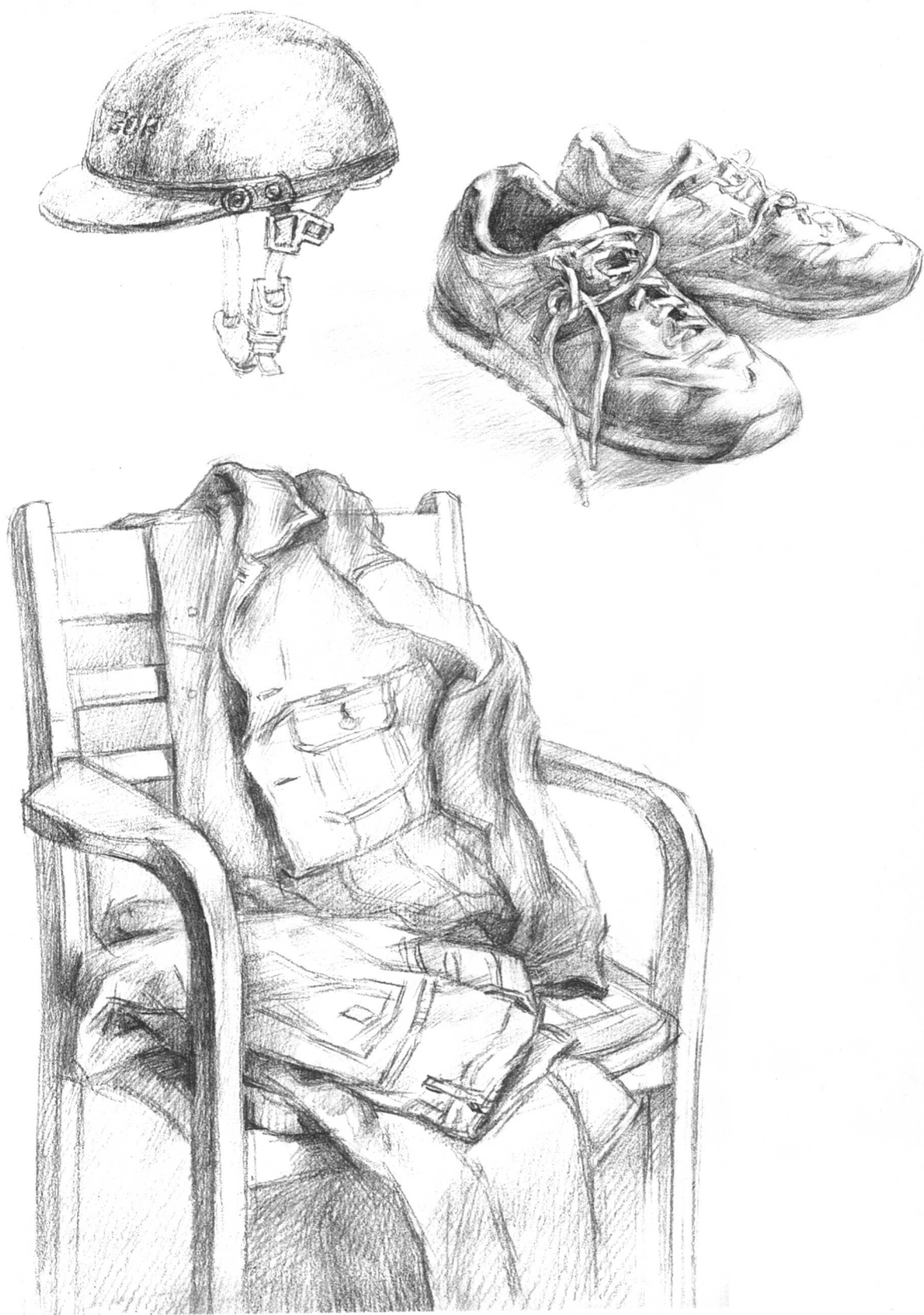


图(四)

静物部分内容

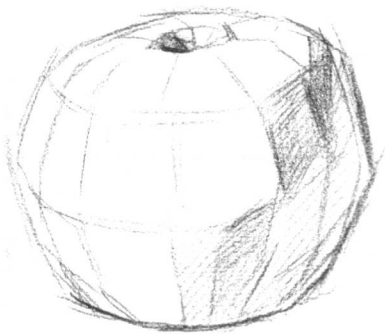
瓜果、蔬菜、日常用具、各类器皿、服装鞋帽等,都是初学者练习写生的对象。





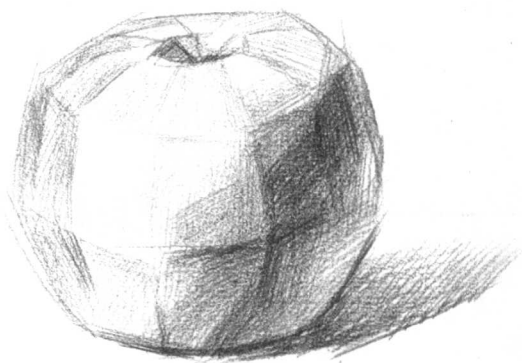
苹果画法

将苹果理解成用小刀切削成的一个多面球体。让每个切面处在不同的光照下,分析哪几块面处在明暗交界线处,哪一块是高光,哪几块是灰面,哪几块是在暗面,反光应该留多少。作画时,用线条组成不同的块面色调,排线均匀,线条的方向可按结构运笔,也可按质感运笔。



先画轮廓,用切线将外形切成球状。再分成一个多面球体,找出明暗交界线,用排线画出暗部的调子。

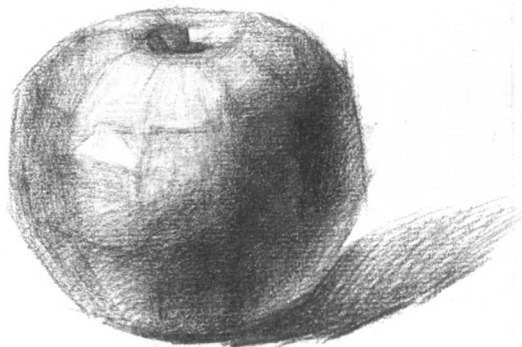
加强明暗界线的对比,再丰富暗部的层次,同时将亮部的灰面画出不同的调子来。



继续深入反复排线画出丰富的调子,但亮部暗部还要保持对比。

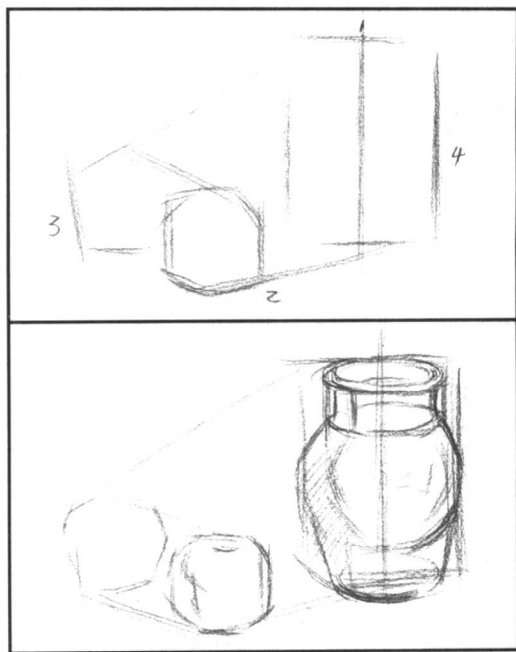


加强苹果质感的刻画,苹果亮部的面与面要衔接好,画出苹果表面有点光滑的质感,铅笔要用硬、尖一点,排线要稍短密一点,保持亮部的明度。

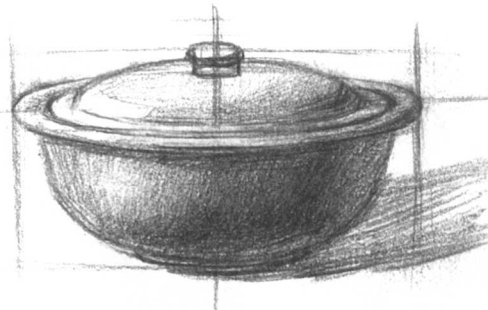
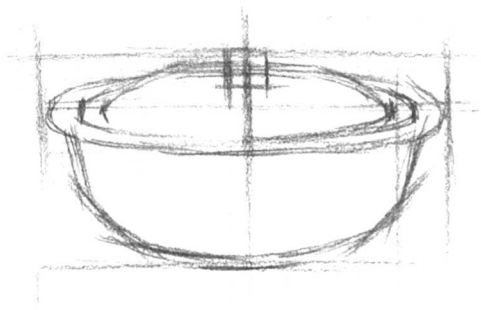


陶质器皿画法

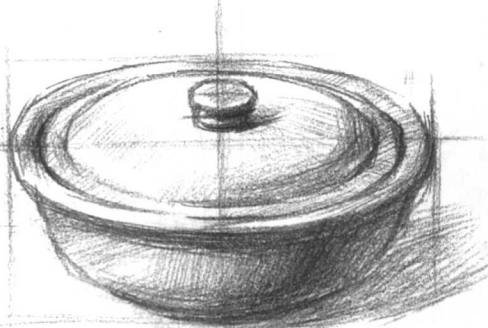
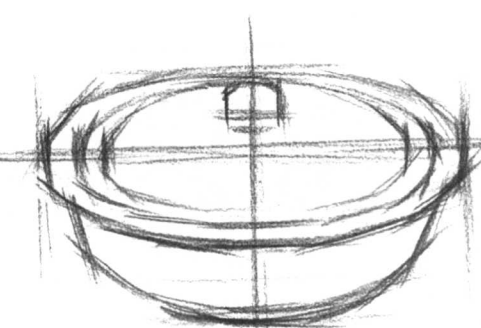
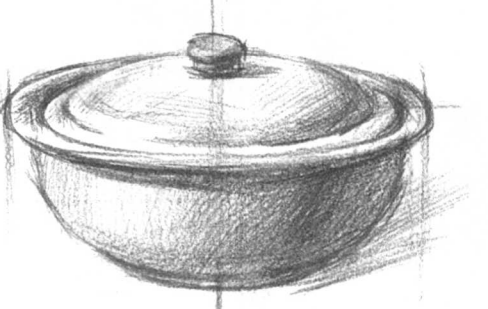
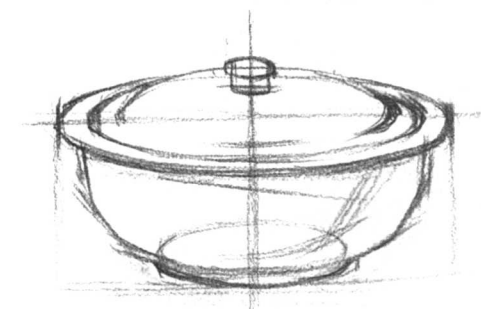
陶制品基本结构由圆柱体、球体、锥体组合构成，中间部分跟苹果的原理相近。所以，在画陶罐时可将其分解成多面球体，然后按画苹果的画法画，再用排线逐渐深入反复加重，画出深色质感。注意轮廓线不要勾死，应考虑环境对罐子的影响，因有各种光线反射上去，适当虚一点，这样罐子的立体感会强一些。



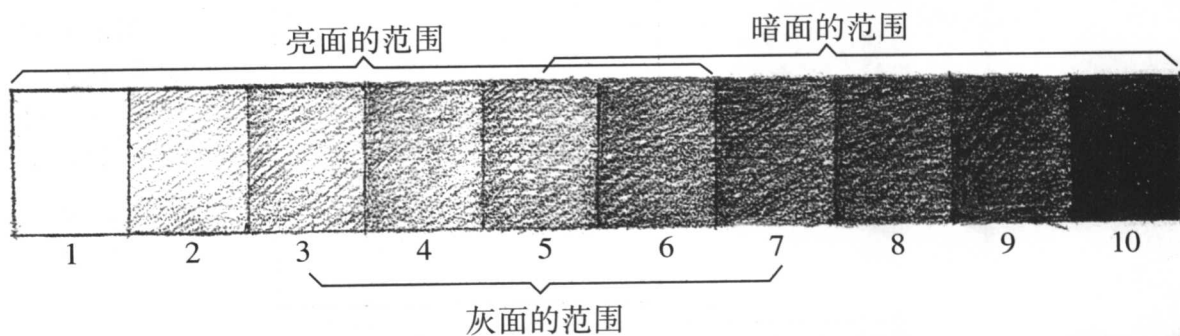
陶质器皿画法



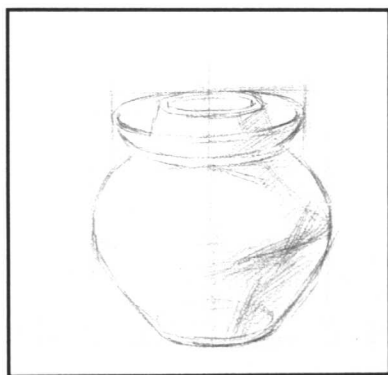
画圆的透视时,必须注意离视平线近,圆要画得小一点。



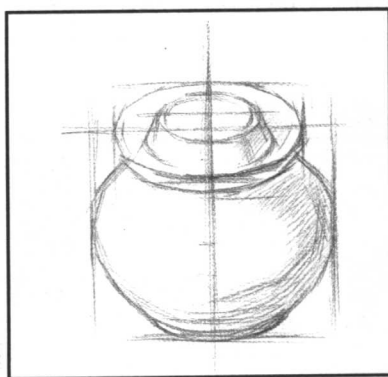
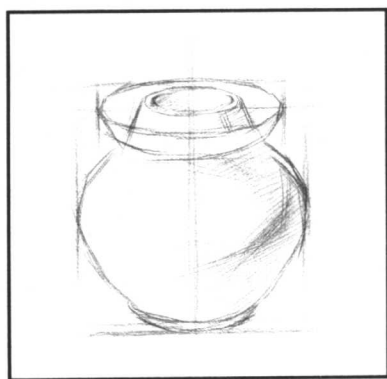
离视平线远,圆要画得大一点



陶质器皿画法



离视平线近，陶罐上面的圆要画得小一点。

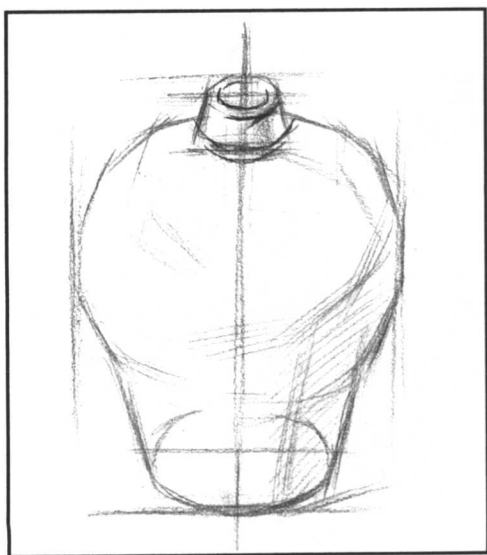


离视平线远，陶罐上面的圆看到大一点，初学者可以上下移动进行观察比较。

陶质器皿画法



用圆锥体、球体去理解陶罐的结构与立体感。



陶质器皿画法

在画圆形物体时，要先方后圆，用立方体去理解与表现，然后再逐渐切削成圆形物体。

