

教学名师教你快速掌握素描诀窍

中小學生素描基础技法

ZHONGXIAOXUESHENG SUMIAO JICHU JIFA

吴雅楠 著

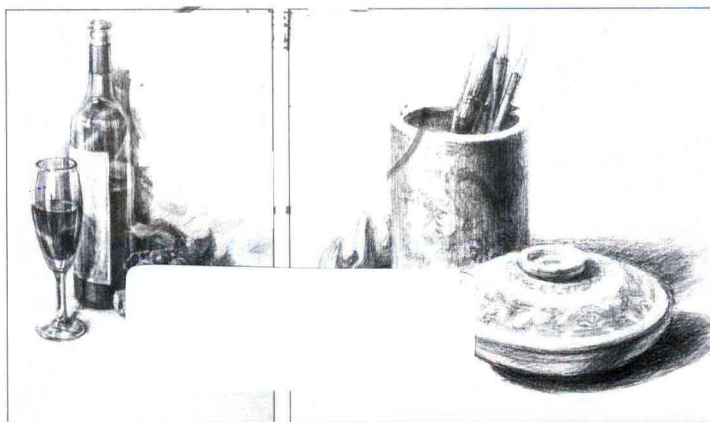
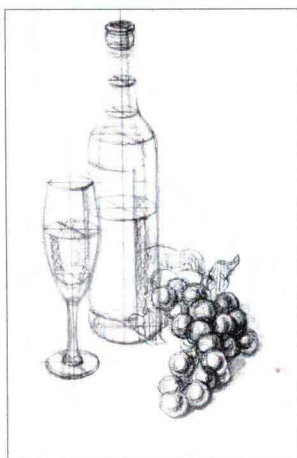
金盾出版社

JINDUN CHUBANSHE

教学名师教你快速掌握素描诀窍

中小學生 素描 基礎技法

吳雅楠 著

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本为中小学生学习素描编写的实用性图书。本书作者根据多年教学的成功经验,将素描技法概括为便于记忆和掌握的口诀,循序渐进地指导学习者把握素描要领和作画技巧。全书主要内容包括:素描要领、排线技法、透视、素描五忌、绘画比例和透视中常见的错误、素描静物、石膏头像、人物头像、结构与全因素几何体等。

本书素材丰富,技法讲解精练,实用易学,是中小学生学习素描的良师益友。

图书在版编目(CIP)数据

中小生素描基础技法/吴雅楠著. -- 北京:金盾出版社,2013.4
ISBN 978-7-5082-8097-4

I. ①中… II. ①吴… III. ①素描技法—中小学—教学参考资料 IV. ①G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 027995 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn
封面印刷:北京精美彩色印刷有限公司
正文印刷:北京印刷一厂
装订:海波装订厂
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:6.75

2013 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~8 000 册 定价:17.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

编者的话

素描，是指用单色的线条或块面塑造物象的形体、结构、质感、空间、光感的绘画形式。素描是一切造型艺术的基础，艺术大师米开朗基罗说：“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点；素描是所有绘画种类的渊源和灵魂，是一切科学的根本。”中小学生学习素描，可学会理性、科学地认识事物，培养敏锐的观察力、造型能力、绘画能力和艺术表现能力，对孩子的成长、进步有着不可替代的作用。

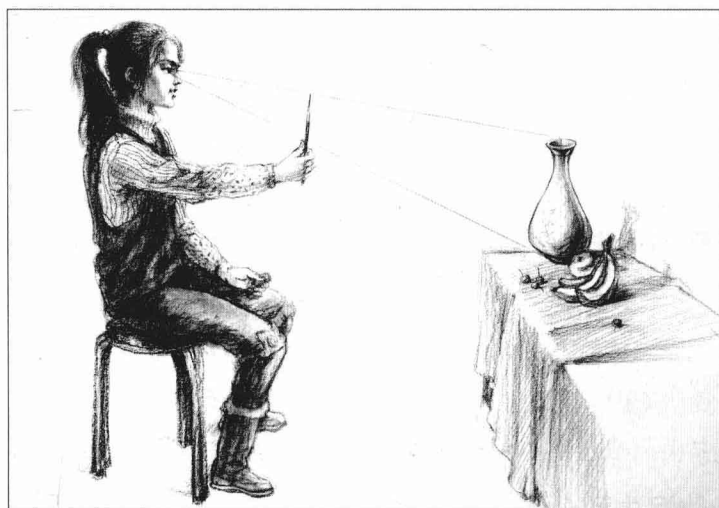
学习素描，一定要把握好形体、结构、比例、透视、明暗等基本要素的关系。形体是物象的大关系，只有准确地把握好物象的形体特征，才能为进一步造型奠定好的基础。结构指物象的内部构造和组合关系，主要在于用面体现其基本形体特征，便于理解和把握复杂的结构关系，有利于物象体积的塑造。比例在素描写生的起始阶段尤为重要，对形体比例的观察要注意立体物象在一定的角度和透视变化中的比例关系，在相互比较中抓住物象的比例关系，特别是大的、整体的比例关系，而不应停留在局部、细节的比例。初学素描可用测量工具达到基本比例的准确，随着观察能力的提高，再凭感觉、眼力描绘准确的比例。在素描中，透视的运用是在画面上确定物体的远近关系，即物体及其各部分在画面中的空间位置，是绘画中表现物体的立体感和空间效果的基本因素。掌握透视的基本原则是准确观察、真实描绘物象空间关系的基础。明暗是素描的基本要素之一，是描绘物象立体与空间效果的重要因素。物体的明暗层次可概括为“三大面，五调子”。明暗表现物象的立体感，是表现整体空间效果的主要因素，明暗的层次处理及虚实、强弱的对比是深入刻画、表现空间关系和整体效果的基本手段。

学习素描一定要抓住事物的本质特征，完整、全面地表达物象，具体绘画时，要

从整体入手，先勾画出物象的外形比例，根据结构画出明暗交界线，然后画出大体的明暗，再详细刻画局部，调整明暗关系，使画面产生强烈的艺术效果。

本书根据中小学生的学习特点编写，按照从结构几何形体——全因素几何形体——结构素描静物——全因素素描静物——结构石膏头像——全因素石膏头像的编写顺序组织安排内容。为了让中小學生快速掌握素描规律及绘画技巧，作者根据多年的教学与实践经验，用科学的创新思维，将美术理论概括为便于记忆和掌握的“口诀”运用到素描实践之中，给学习者以规范化的指导，让他们少走一些弯路，为提高素描绘画水平奠定坚实的基础。真诚希望本书能为中小學生及美术特长生学习素描提供帮助。书中不足之处，敬请广大读者、同行批评指正。

吴雅楠

目 录

一、素描概述·····	(1)	八、素描五忌·····	(30)
二、使用画具·····	(1)	九、素描的“五个调子”·····	(31)
三、素描要领·····	(2)	十、结构几何体组合范例·····	(32)
四、排线技法·····	(4)	(一) 圆柱与多面体·····	(32)
五、透 视·····	(5)	(二) 多几何形体组合一·····	(33)
(一) 景物透视·····	(6)	(三) 多几何形体组合二·····	(34)
(二) 平行透视·····	(7)	(四) 多几何形体组合三·····	(35)
(三) 成角透视·····	(9)	(五) 多几何形体组合四·····	(36)
六、在画比例和透视时常见的错误 ·····	(11)	(六) 多几何形体组合五·····	(37)
七、结构与全因素几何体范例··	(12)	(七) 几何形体静物组合·····	(38)
(一) 圆柱与圆锥结合的画法·····	(12)	(八) 八角柱与多面体组合·····	(39)
(二) 球体的画法·····	(14)	十一、结构静物写生·····	(40)
(三) 八角柱的画法·····	(16)	(一) 对称静物画法一·····	(41)
(四) 圆柱的画法·····	(18)	(二) 对称物体画法二·····	(42)
(五) 长方体的画法·····	(20)	十二、结构静物组合写生·····	(43)
(六) 圆锥的画法·····	(22)	(一) 净水器·····	(43)
(七) 方锥结合体画法·····	(24)	(二) 文房之宝一·····	(44)
(八) 多面体画法·····	(26)	(三) 文房之宝二·····	(45)
(九) 六面锥体的画法·····	(28)	十三、结构室内环境写生·····	(46)
		(一) 办公室一角一·····	(46)

(二) 办公室一角二	(47)
------------	------

十四、结构厨房静物写生 (48)

(一) 厨房一角一	(48)
(二) 厨房一角二	(49)

十五、全因素石膏静物写生 (50)

(一) 作品一	(50)
(二) 作品二	(51)
(三) 作品三	(52)
(四) 作品四	(53)

十六、结构素描静物写生和全因素

素描静物写生范例 (54)

(一) 作品一	(54)
(二) 作品二	(56)
(三) 作品三	(58)
(四) 作品四	(60)
(五) 作品五	(62)
(六) 作品六	(64)
(七) 作品七	(66)
(八) 作品八	(68)
(九) 作品九	(70)
(十) 作品十	(72)
(十一) 作品十一	(74)

十七、结构与全因素石膏头像写生

	(75)
--	------

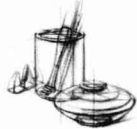
(一) 作品一	(78)
---------	------

(二) 作品二	(79)
(三) 作品三	(80)
(四) 作品四	(81)
(五) 结构石膏切面写生	(82)
(六) 结构石膏头像一	(84)
(七) 结构石膏头像二	(86)
(八) 结构石膏头像三	(88)
(九) 结构石膏头像四	(90)
(十) 结构石膏头像五	(92)
(十一) 结构石膏头像六	(94)
(十二) 结构石膏头像七	(96)
(十三) 全因素石膏头像	(98)

十八、世界艺术大师素描作品欣赏

	(99)
--	------

(一) 作品一 (美术大师布雷沃 超写实素描作品)	(99)
(二) 作品二 (世界艺术大师 米开朗基罗素描作品)	(100)
(三) 作品三 (美术大师安格尔 素描作品)	(101)
(四) 美术大师丢勒作品《九十三 岁老人像》	(102)

一、素描概述

素描是一种绘画造型语言，是用单色将三维空间立体形象的表象认识在二维空间的画面中进行可视性表现的绘画手段。素描是学习绘画的基本功，是一切造型艺术的基础。

许多有成就的美术大师都有着非凡的素描功底，给我们留下了许多珍贵的素描作品，包括象征、幻想、印象、抽象、写意、思维等作品。成功的作品离不开良好的造型能力和素描基础，要学好素描，首先要热爱艺术，对绘画有强烈的兴趣，并要业精于勤，刻苦钻研，才能获得成功。

对初学者来说，也许对没有接触过绘画而感到陌生，这是因为缺乏对物体结构的认识，对素描不能充分理解造成的。为此，笔者用科学的创新思维，将美术理论概括为便于记忆和掌握的“素描口诀”，运用于实践之中，帮助初学者在较短的时间内掌握素描规律和作画要领。初学者可像说快板书一样将“口诀”背诵下来，在画素描的过程中按口诀进行绘画。无论是画几何形体还是素描静物、石膏头像、人物半身像、人物头像等，大致分为两部分：一是结构素描，结构素描是以理性、科学的分析，观察和理解物体结构，“圆弧切角列程式”用“扁线”画出体面和结构关系。本书通过范画对结构素描深入讲解，这对初学者来说画好结构素描是至关重要的，只有理解结构透视关系、翻转关系以及比例、内在结构关系，才能掌握素描要领。二是全因素素描，“全因素”是指对素描中“三大面，五个调子”以及空间、体积、质感、特征等绘画表现形式。素描时，要求学生以饱满的激情对构图、结构形体等有较深的认识，不断提高立方体意识，准确控制黑白灰关系，加强表现手法和技巧的运用，提高画面的处理手段和深入刻画能力。

二、使用画具

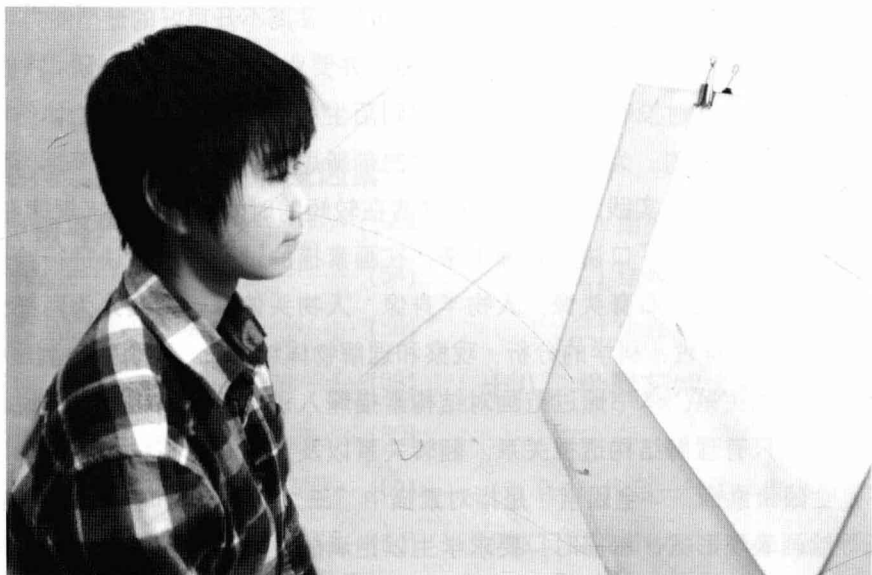
画素描使用的工具有画板（画夹子）、素描纸、铅笔（H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B、10B）、软硬炭铅笔、全铅笔、擦笔等，软硬橡皮、可塑橡皮、铅笔刀、纸夹子、图钉。削好的铅笔的笔尖尽量锐一些，这样既方便画出“扁线”又方便排线条。

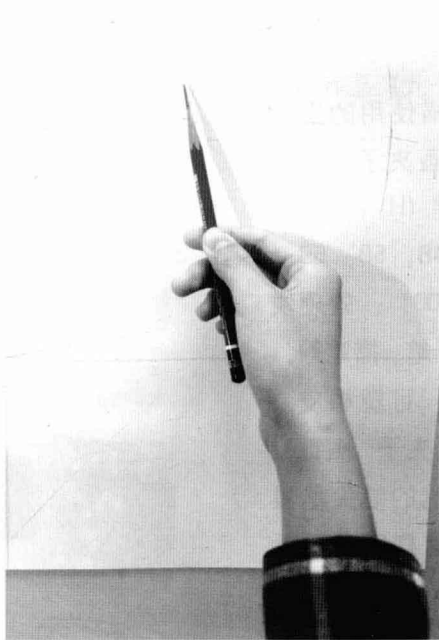
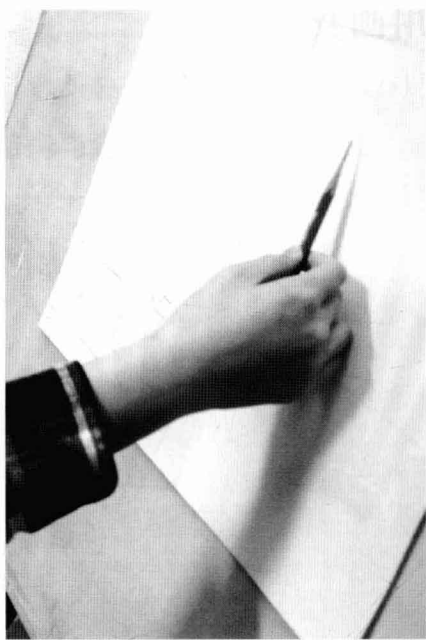

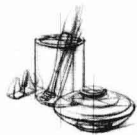
三、素描要领

1. 画板（画夹）与眼睛的距离要适当，不能太远也不能离得太近，眼睛要呈直角对着画面的中心，防止因观察角度不正确而使画面的物体变形。

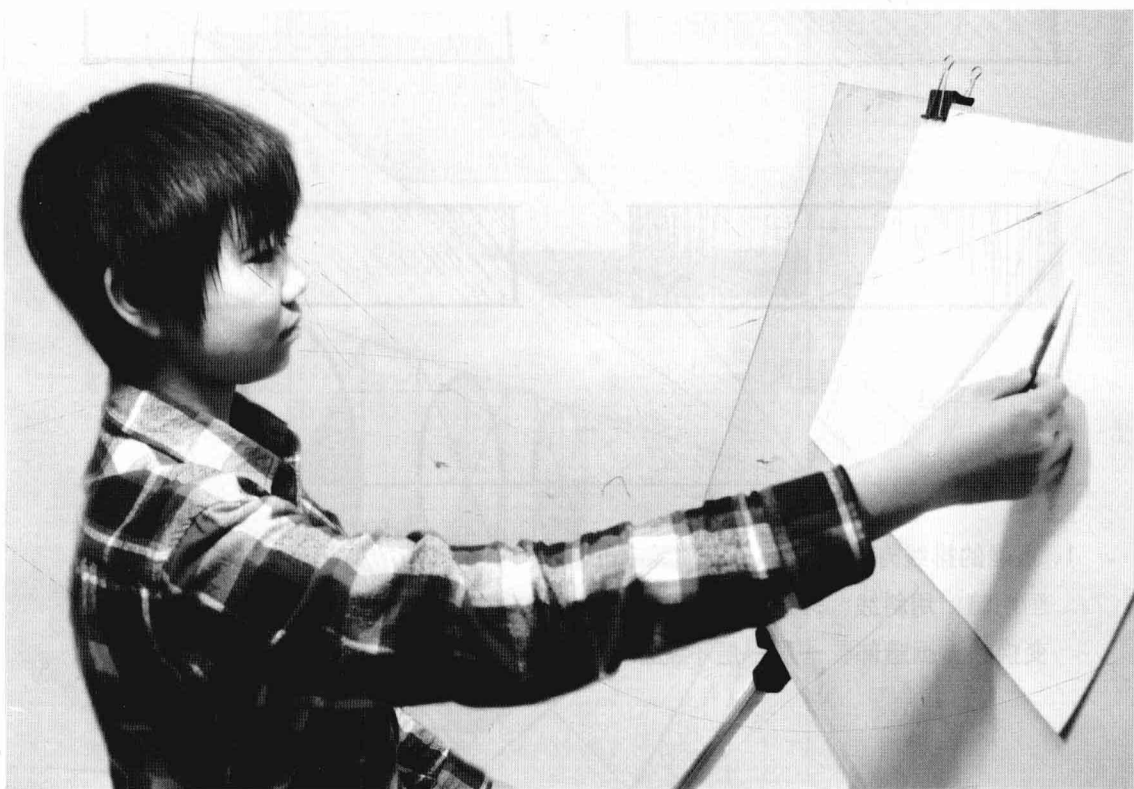

2. 拿笔的姿势要准确、端正，“走偏线”。画直线时，用臂关节行笔，肘和腕关节要控制，不能动，否则会使直线生弧。

3. 作画前将画纸夹在画板上，画板的放置角度与眼睛观察画面成 90 度角，不能左右或上下倾斜，否则会使画面物体变形。拿笔的姿势要准确，“身坐直，出手臂，笔杆部位测高低”只有正确掌握要领，才能画好素描。

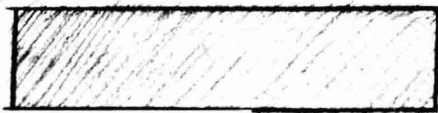
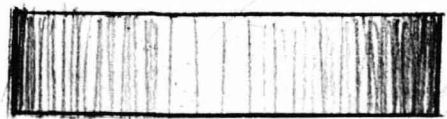

4. 作画时注意力要高度集中，激情饱满，对表现物体要意在笔先，做到胸有成竹，充分发挥主观能动性，以创意思维和艺术灵感对物象进行深入刻画，使素描作品达到最佳的艺术效果。

四、排線技法

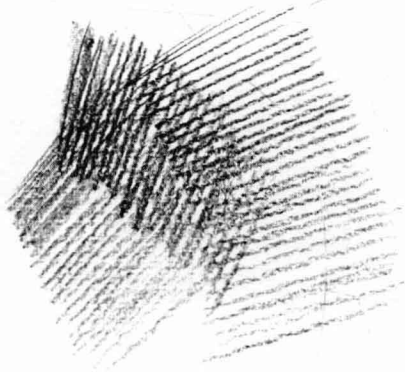
在同樣的長方形中，畫出不同的線條會產生不同的效果。要根據物體的體積、翻轉關係，以及角度排線條。

1. 正確的排線方法

畫明暗，用斜線，輕起輕收疏密間。

變換線，畫暗部，一層一層不亂塗。

2. 錯誤的用線

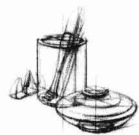
扎鉛

打鉤

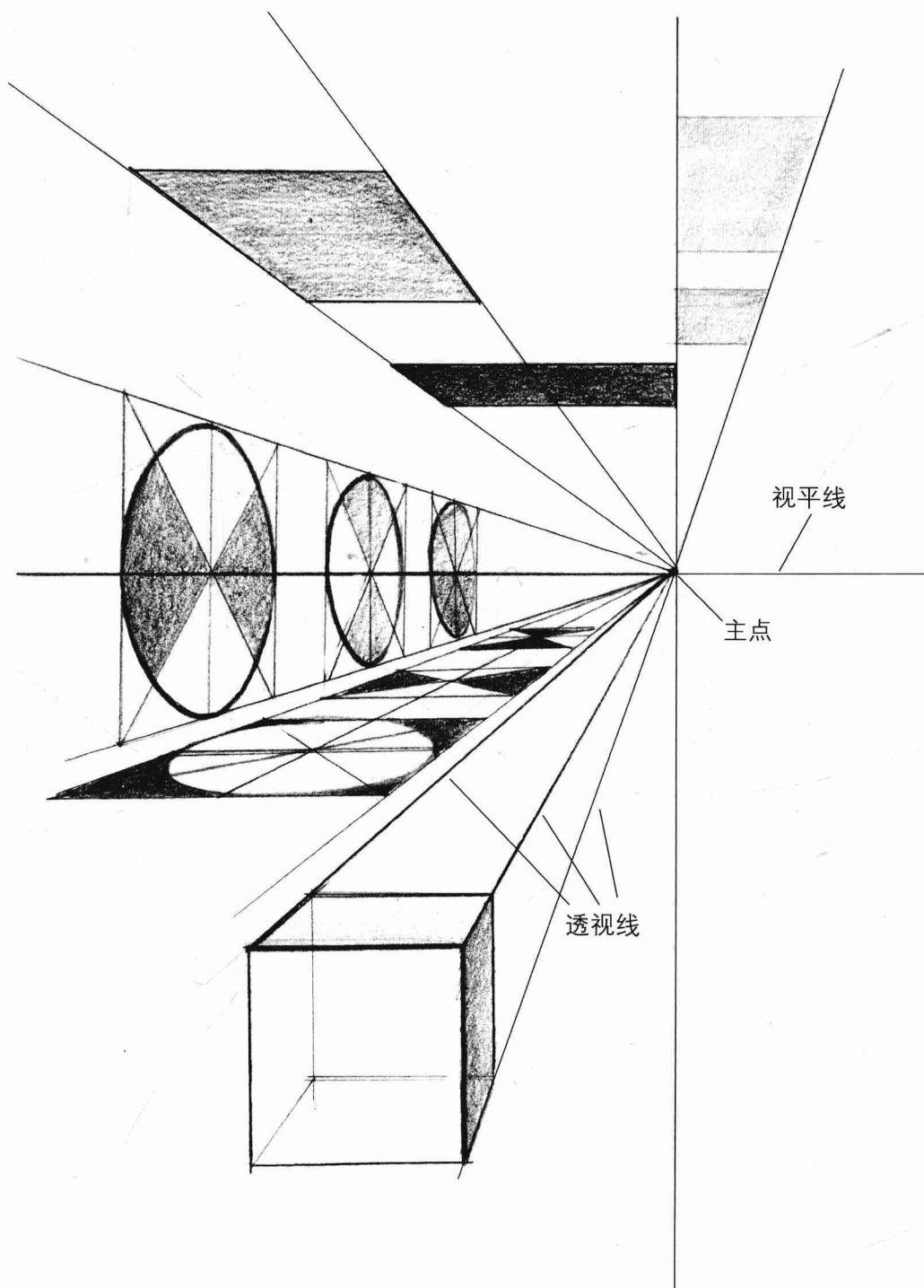

畫十字線

五、透 視

“视平线，有主点，平行成角透视线”。物体的位置不同，透视角度会有不同程度的变化。

(一) 景物透視

景物之間都存在透視關係，這種近大遠小的變化，是因為所有的透視線都追到主點上。沒有交到主點上的線不能稱為透視線。

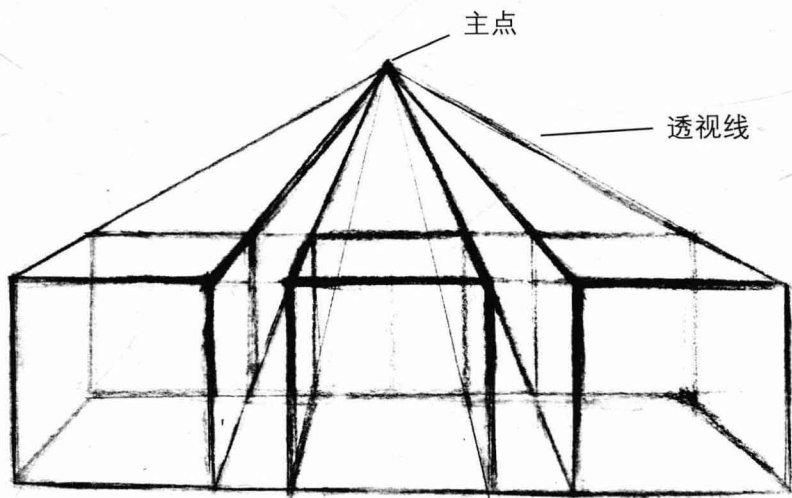
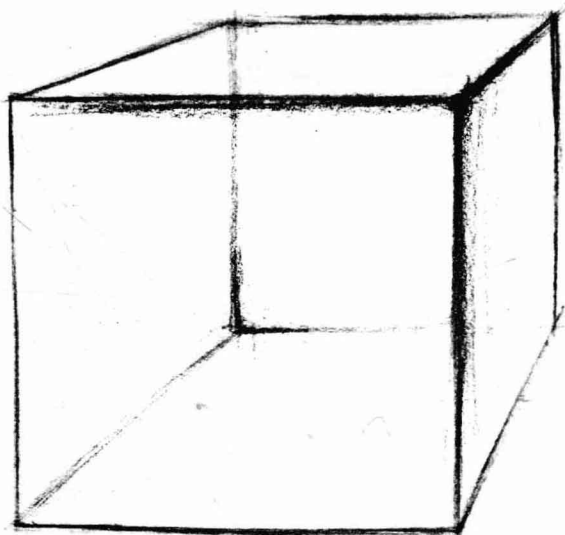

(二) 平行透視

1. 結構素描

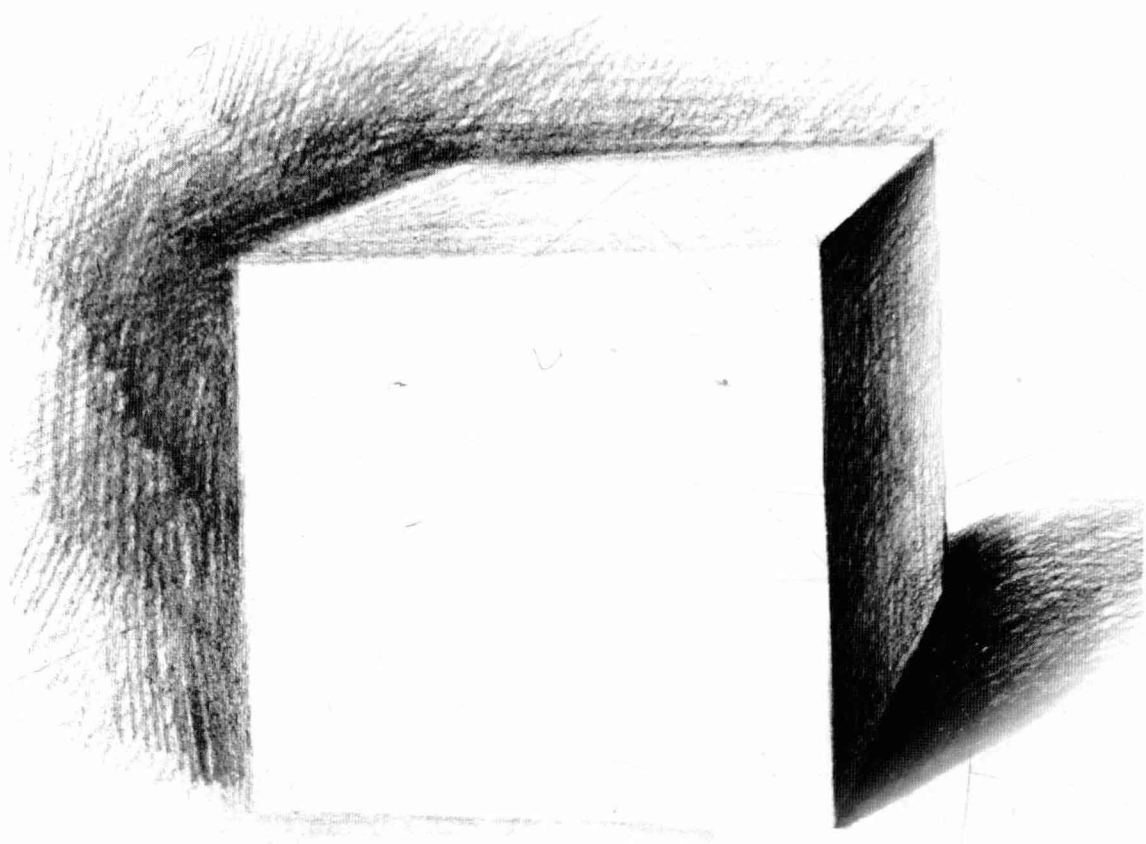
我們所觀察到的六面體，上下左右的邊線與畫面邊緣是平行的，只有出現近大遠小的透視線時傾斜並交到一個主點上，才叫平行透視。“一主點，是平行，邊垂直平視集中”。

2. 全因素素描

我們所看到的平行透視立方體有黑、白、灰三個面，再加反光和投影是五個調子，這種明暗調子可舉一反三地運用到其他各種形體的繪畫之中。

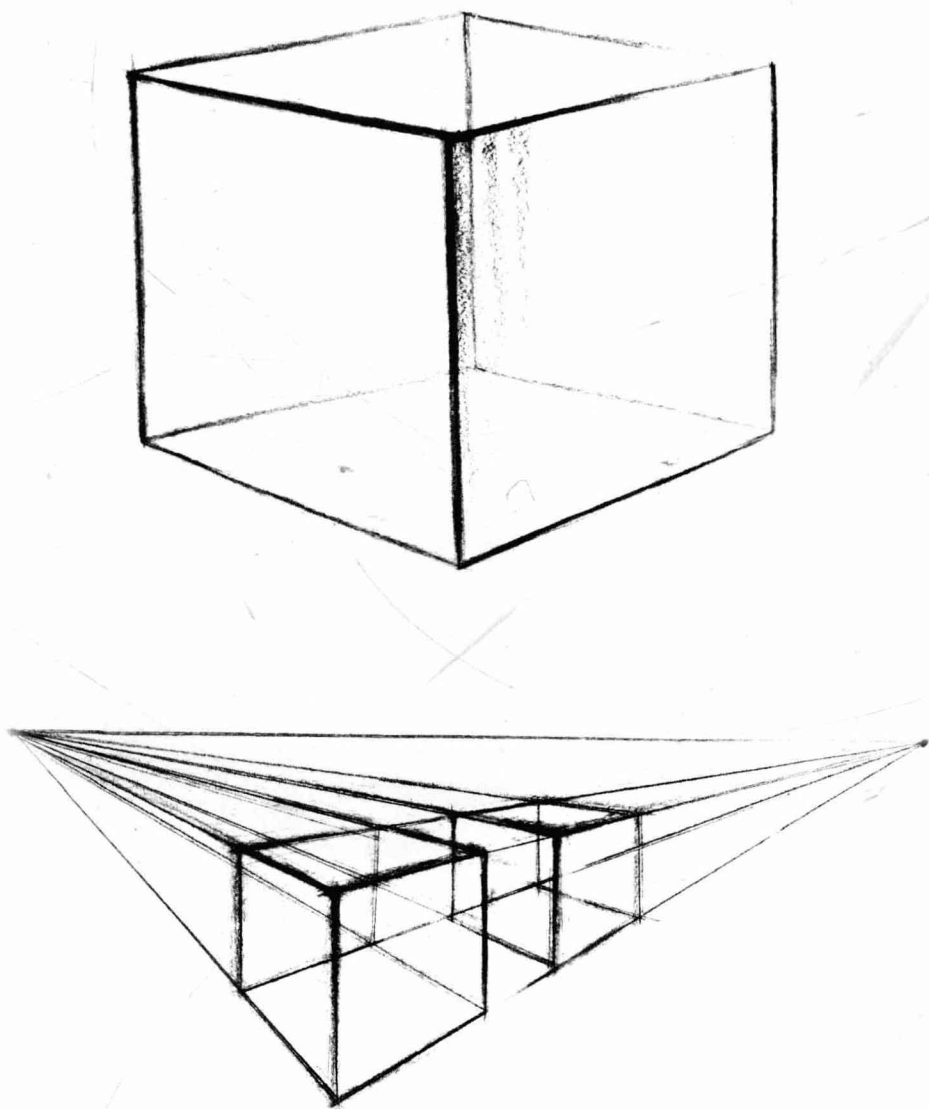

(三) 成角透視

1. 結構素描

在觀察物體或景物時會發現有近大遠小的變化，這種變化在繪畫語言中叫透視。“八條邊線兩邊跑”是指六面體追到兩個主點上，近大遠小並且追到主點的透視線，也就是說，只有透視線能追到主點上。“二主點，是成角，八條邊線兩邊跑”。

2. 全因素素描

“画明暗，用斜线，轻起轻收疏密间”。打好轮廓后，要对黑与白、明与暗进行对比，从整体出发，不能乱涂乱抹，在同一个面上也有变化。“靠暗亮，亮边暗，明暗比较重表现”、“黑白灰，三大面，五个调子在里边”。排线要均匀。

