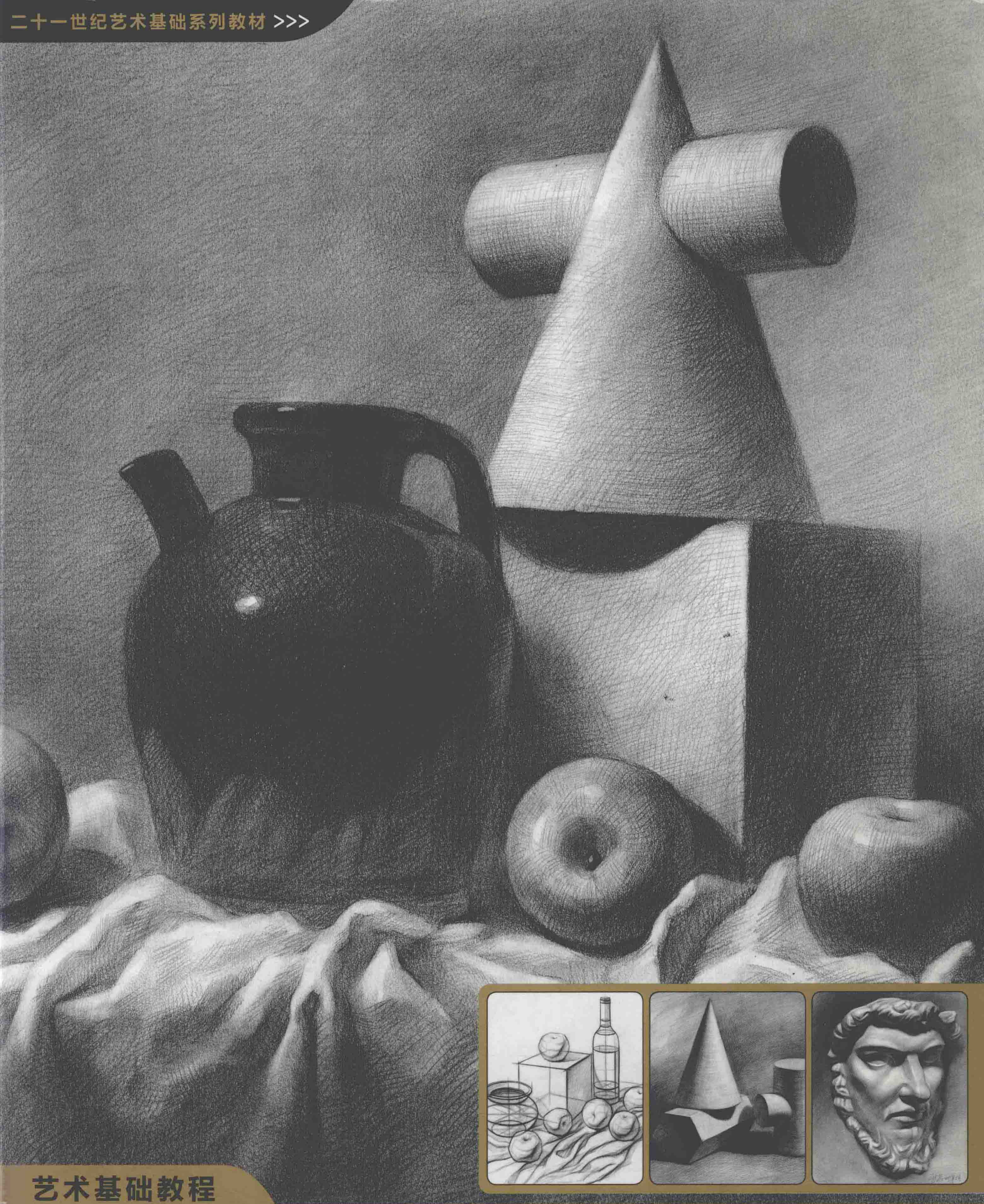
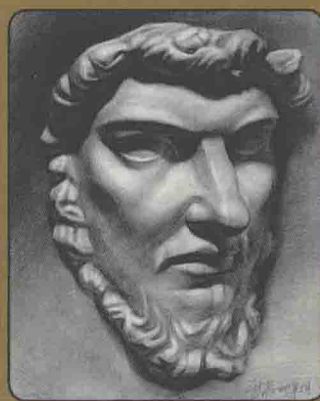
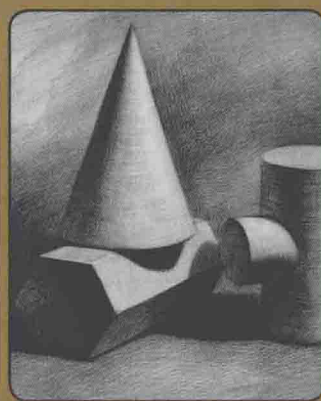
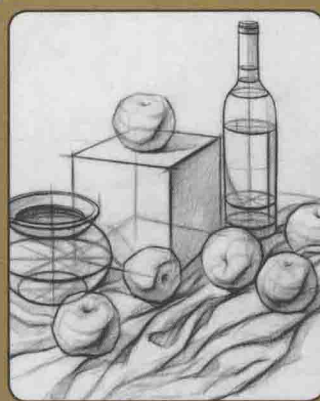

艺术基础教程

素描

/ 著

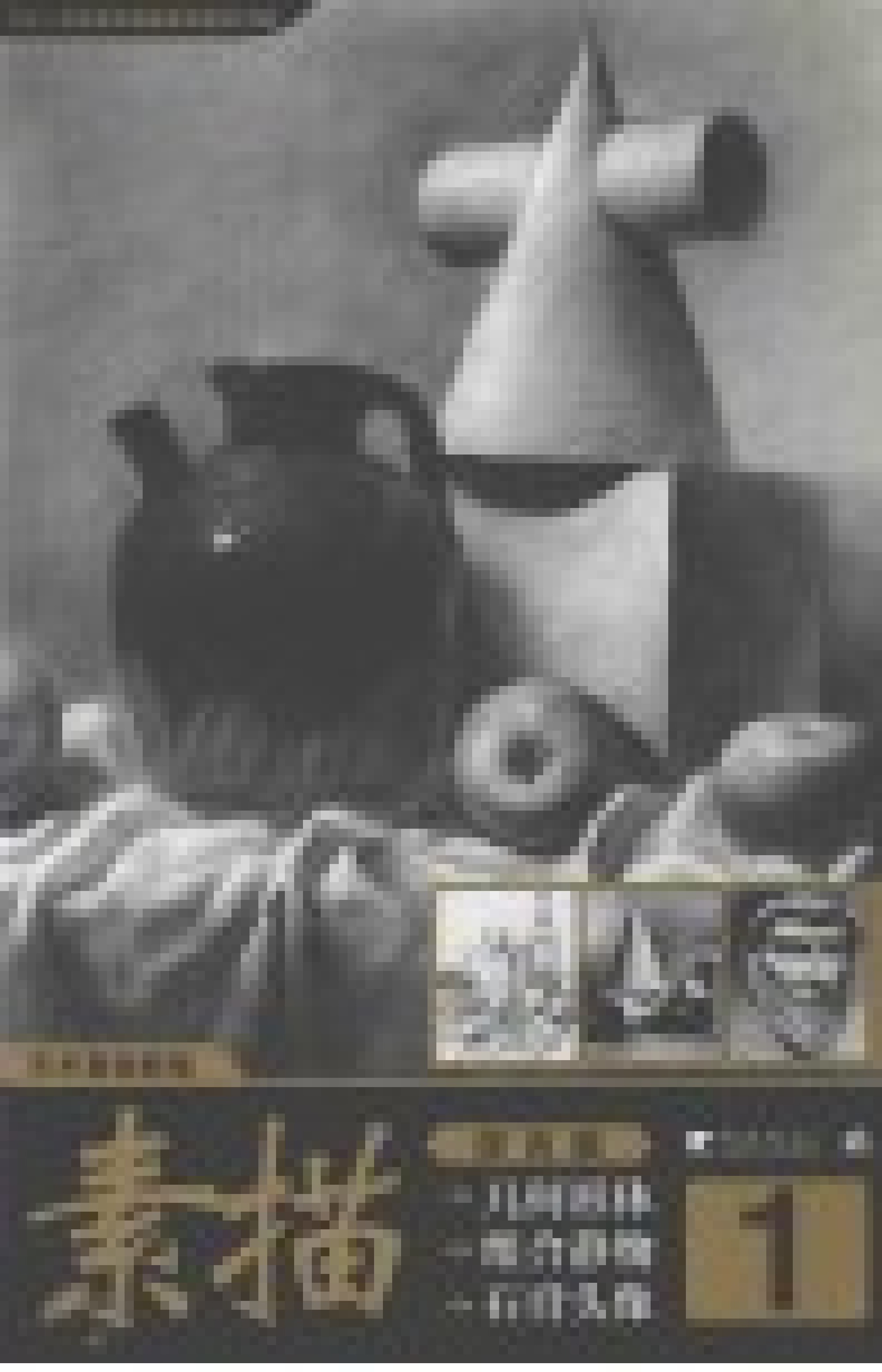
综合版

- 几何形体
- 组合静物
- 石膏头像

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

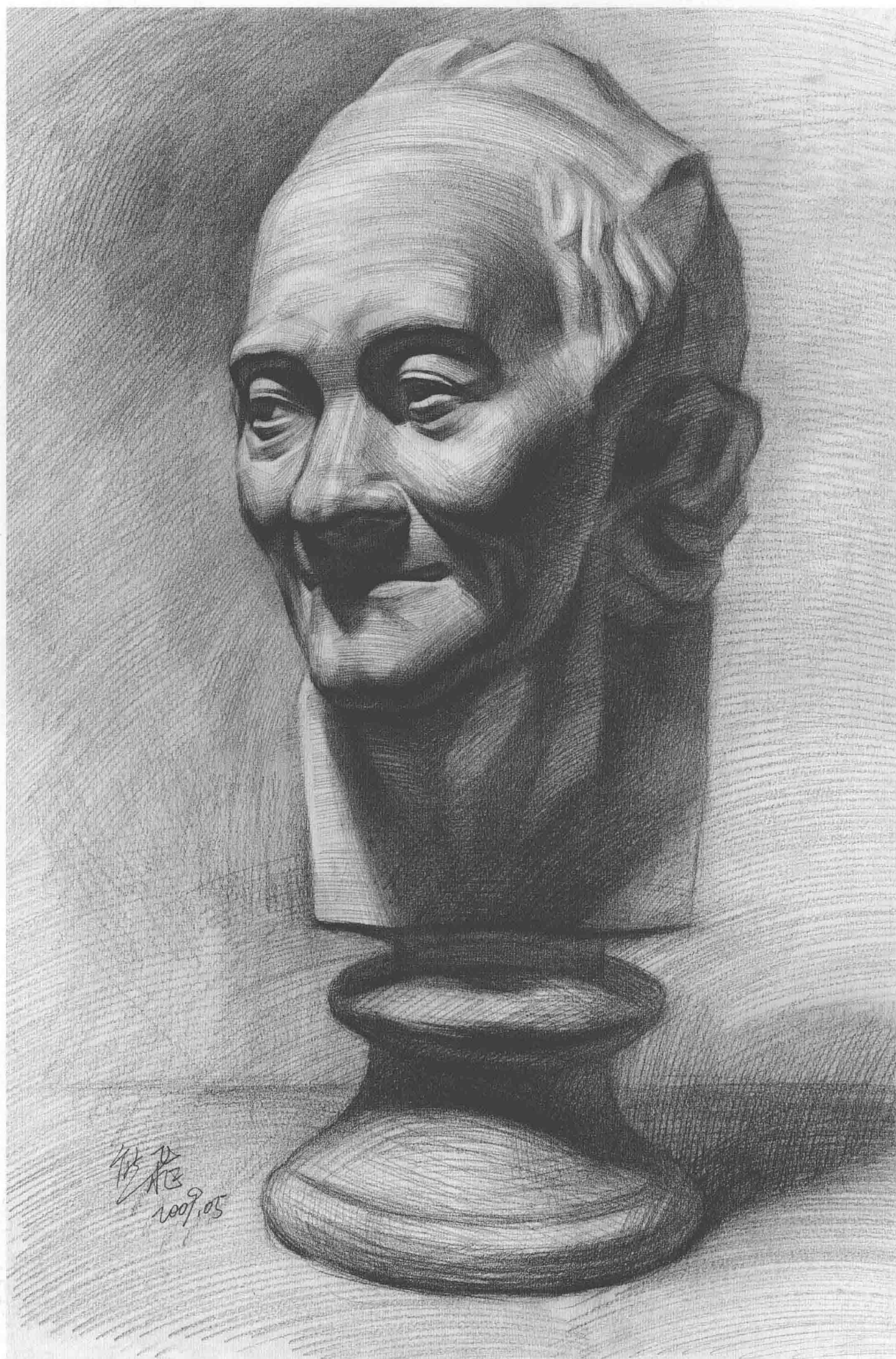
1

作者简介

熊飞，湖北荆州人，毕业于武汉大学数字艺术设计专业，获硕士学位，现为大学教师、中国青年出版社特邀作者。曾多次参加国家、省级专业美术展览，获有各种奖项二十余次。2007年至今，出版专著有《素描石膏几何体技法图解》、《名家精品范例——熊飞素描静物》等系列美术技法基础教材，深受美术爱好者欢迎。

作者博客：<http://blog.sina.com.cn/xiongfei027>

素描写生要点

一、黑、灰、白的构成

素描是一种单色画，在明暗调子素描中，这种“色”是明度变化——黑、灰、白的变化。构图在明暗调子素描中的体现就是不同形式黑、灰、白色的形在画面上的分割布局。

一般情况下，一幅好的调子素描应当有黑、灰、白三种色块的均衡、有序的布局。没有黑色的画面缺乏力度；没有白色的画面缺乏生气；没有灰色的画面显得单调。在黑、灰、白中，灰色是最富有变化的中间环节。明暗调子素描的微妙变化和魅力，主要依赖于分布合理的灰色。

二、“两条线”、“三个面”和“五调子”

“两条线”、“三个面”和“五调子”是明暗调子素描表现的全部规律。

1. 两条线

交界线——受光面与背光面的转折线。

边缘线——物体形态之间的交界。

2. 三个面

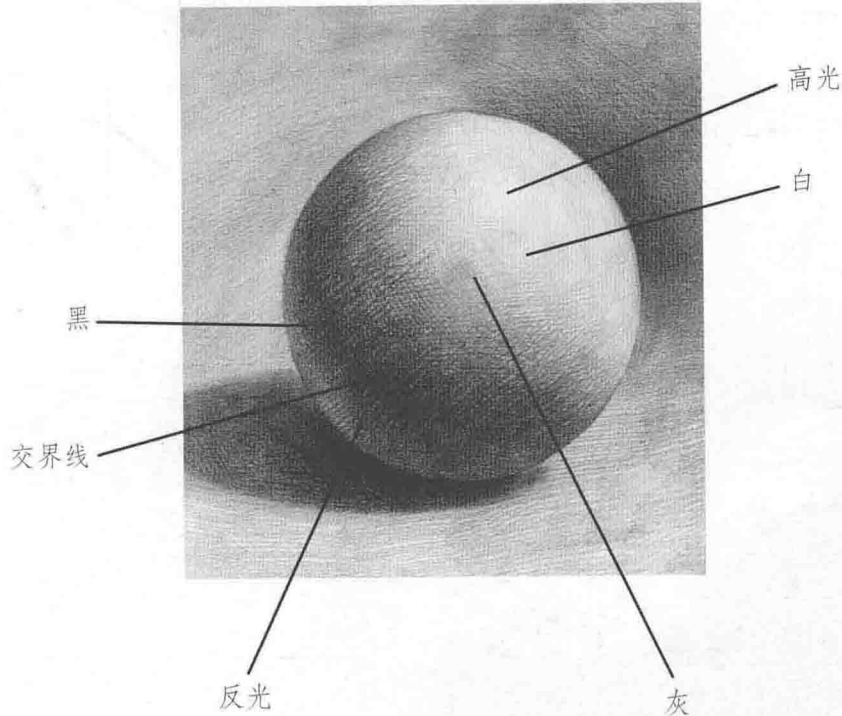
在固定光源的影响下，三维物体的表面可分为背光面、侧受光面、正受光面。它们在色调上也依次呈现为黑、灰、白三个基本色阶。

3. 五调子

调子是由光产生的，立体物象的各个转折面以不同角度接收光源，形成了深浅不同的色阶，这就是调子。物体表面调子的变化是丰富微妙的，但归纳起来可概括为五个层次：亮色调、灰色调（中间调子）、明暗交界线、反光、投影。

三、写生中的光影、黑、白、灰色调规律及其在画面中的表现

没有光，事物就无法呈现视觉形象。有光就有影，光和影构成的明暗关系成为色调深浅变化的依据。光影素描源于西方的写实绘画，它把物象各个转折面以不同角度接收光源形成的深浅不同的色阶分为：亮色调——直接受光部分、灰色调——侧面受光部分、暗部——背光部、明暗交界线——受光与背光的交界地带、反光，称为“五调”。中国传统绘画理论中也有“石分三面”之说，阴、阳、向背，归纳出物象空间立体的表现规律。写实绘画的写实性是一个相对的概念，绝对的照相机式的无个性写实是不存在的。无论多么忠实的写实愿望，最终都只是一种绘画效果的转换，而转换方式的依据是观察方法、不同的艺术观念和审美态度。不同的观察方法和审美态度又引导着视觉选择不同的表现方式和效果表现物象。如以线与明暗调子结合式、体面式、结构式、光影式等。

写生的基本方法和步骤

一、起稿

起稿是在一张白纸上作画的最初阶段，它将决定一幅画的构成关系和轮廓框架。

要求和要点：

1. 静物摆放合理并富于美感。为了避免构图上的盲目和无意识状态，初学者有必要在正式起稿之前，先画几个构图草稿，从中选出一个最佳方案。构图是一幅画的灵魂，必须从一开始就建立起对构图的审美和设计意识。切忌不动脑筋地从上到下、从左到右地直接勾画。

2. 轮廓准确、内外关照。准确把握轮廓需要相互比较、由表及里、相互参照的观察方法。运用结构造型的手段，“穿透性”地将物体外轮廓与内轮廓以及前后物体穿透关系体现出来。切忌死守一线，孤立地去勾画轮廓的外沿。

二、塑造形体

指用明暗色调表达形体的空间结构和体积关系。

要求和要点：

1. 应在整体——局部——整体的循环中把握和调整大的形体关系。为了使画面的整体效果始终维持在一个鲜明和均衡的状况之中，应先从物体最暗的明暗交界线入手。先画出暗部的大色调，再描绘亮部的灰调子。在黑、白、灰“五调子”关系中，灰调子的分寸把握是塑造形体的关键，灰调子画过了，会混淆明暗关系，画得不够又会影响色调层次的浑厚、丰富的微妙关系。因此，应把灰调子作为研究的重点。

2. 同时须注意，即使物体的固有色都是白的，也不能因此而不敢画出重色。调子关系是在对比中形成的，白色的石膏在没有黑色物体与之对比而单独摆置的情况下，其明暗色度的对比应保持足够。否则，该深的深不下去，该白的就白不起来，同时灰调子也会显得“过”和“脏”，最终导致画面总体调子灰弱沉闷，缺乏明快强烈的效果。为此，应避免一开始就使用较硬的铅笔，以3B~6B为宜，因硬铅笔画不出重色，易使画面因铺色次数过多而产生“僵”、“紧”的效果，丧失表现上的生动性。

3. 在铺设色调的过程中，绝不能简单地仅凭直觉浮光掠影地捕捉色调的表面现象。应研究色调关系的成因，即须观察与分析形体结构这一本质因素怎样在光和影的影响下产生出深浅色调，从而从本质上掌握光影色调的规律。一旦掌握了规律，即使在没有对象的情况下，我们也可以根据所掌握的造型规律和经验创作出素描作品。这也是我们训练的最终目的。

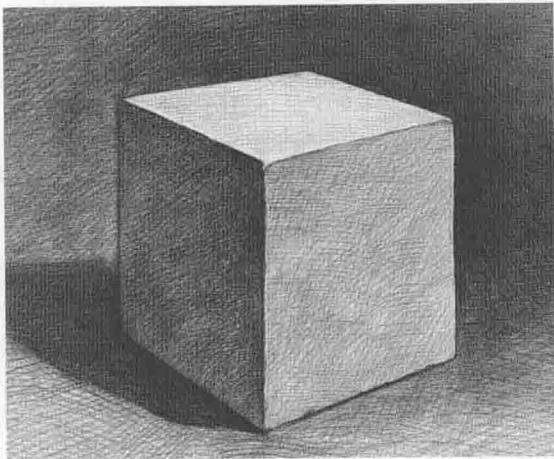
三、边缘线与背景

边缘线的处理是至关重要的。三度空间素描要求边缘线根据物体的前后关系与形体转折关系，结合背景色调的处理，表现得虚实相映，强弱有致，从而表现出物体的体积效果与空间效果。

四、深入刻画与整体调整

局部的深入刻画可训练敏锐的观察力和细腻的表现力。需静下心来细细地观察对象，捕捉细节的丰富与生动。但同时为了避免过度地陷入局部变化中，失去适度的分寸，还需时时回到大关系的审视调整中，这时应从几个方面检查画面：

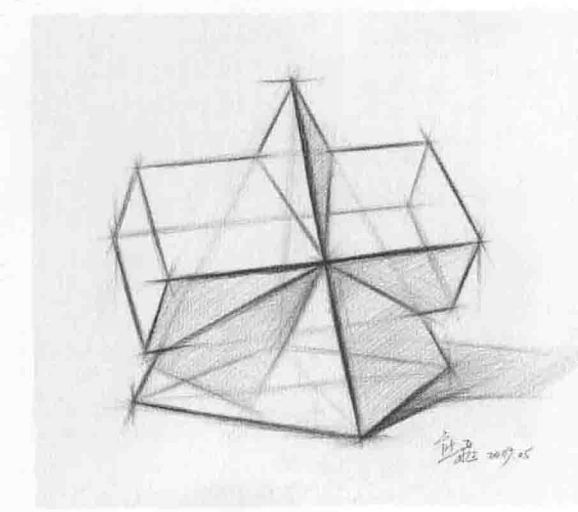
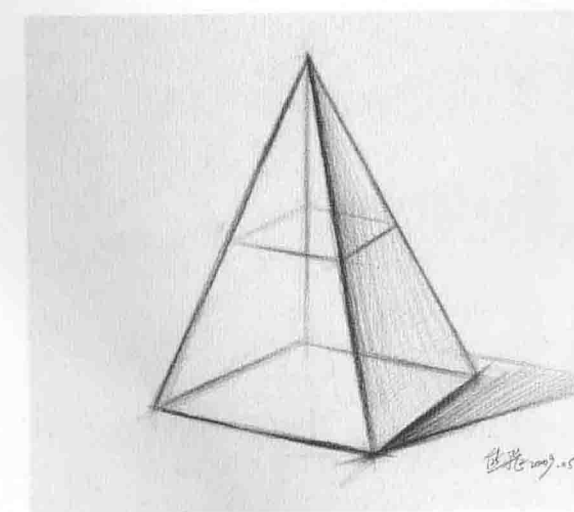
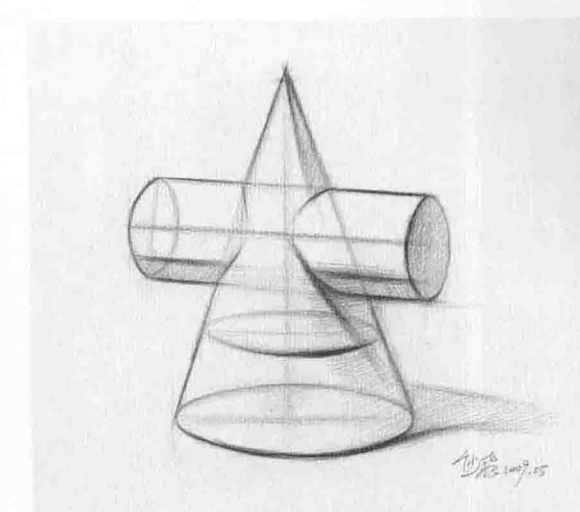
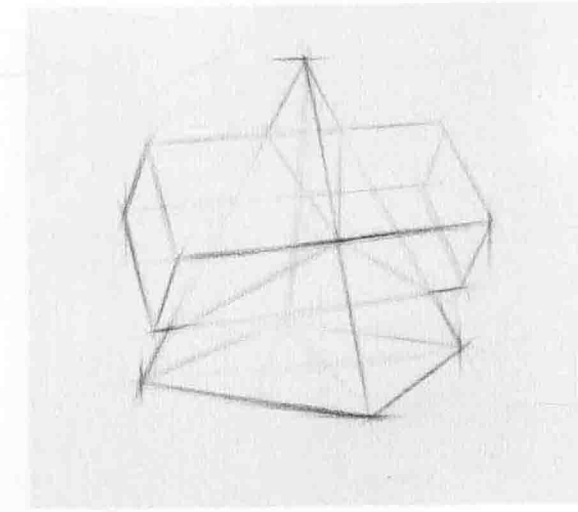
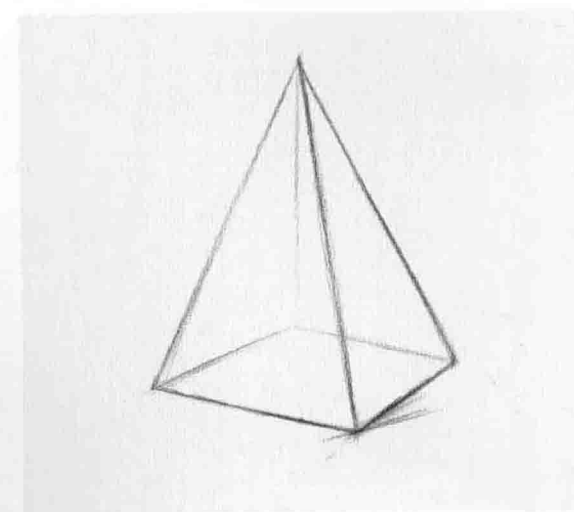
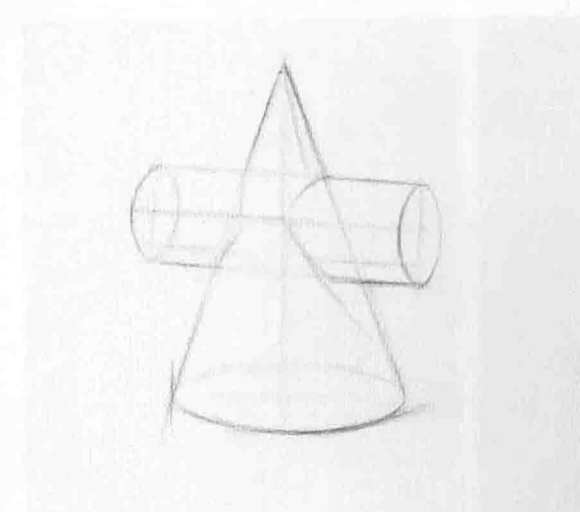
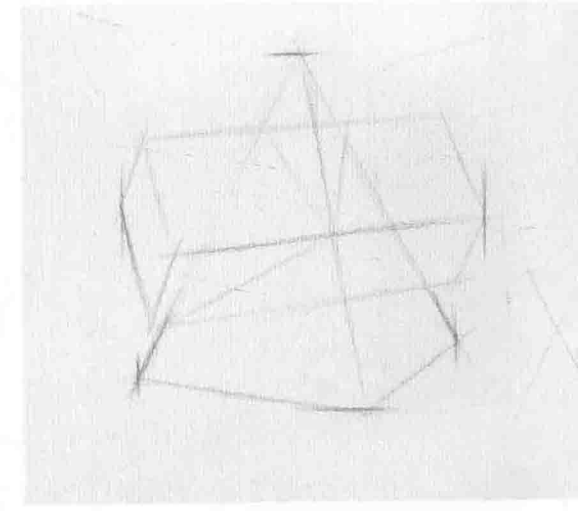
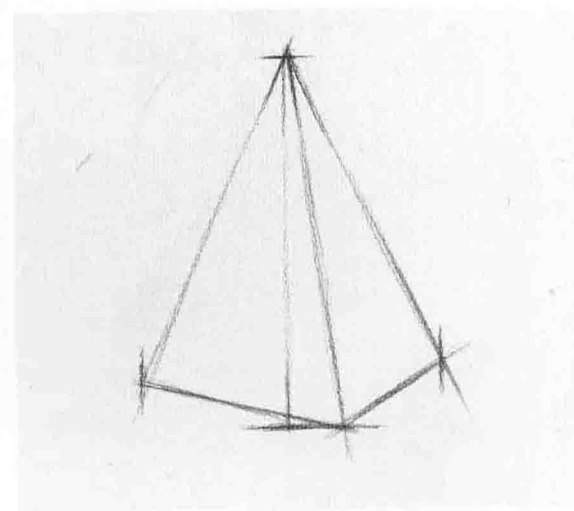
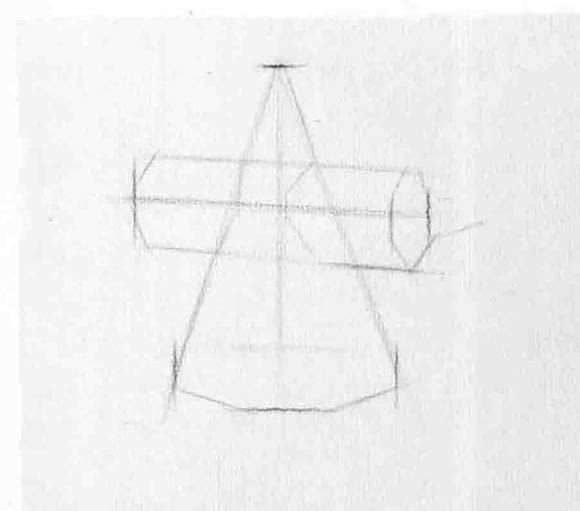
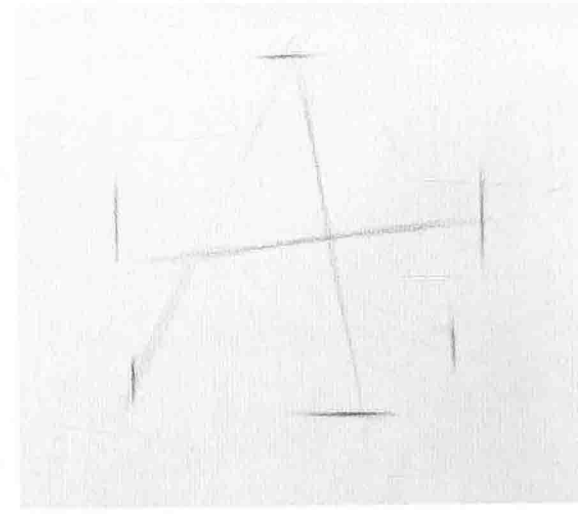
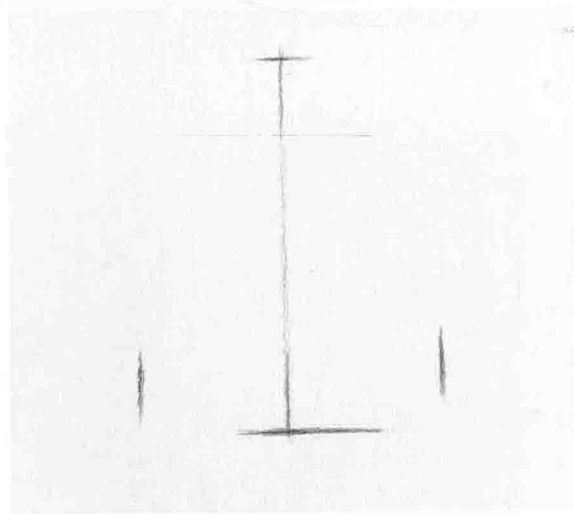
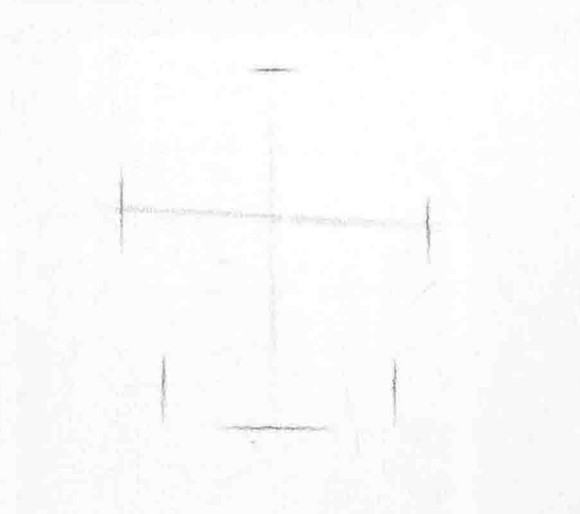
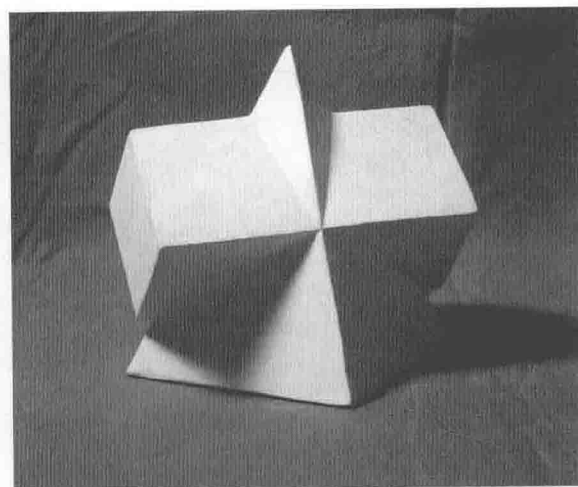
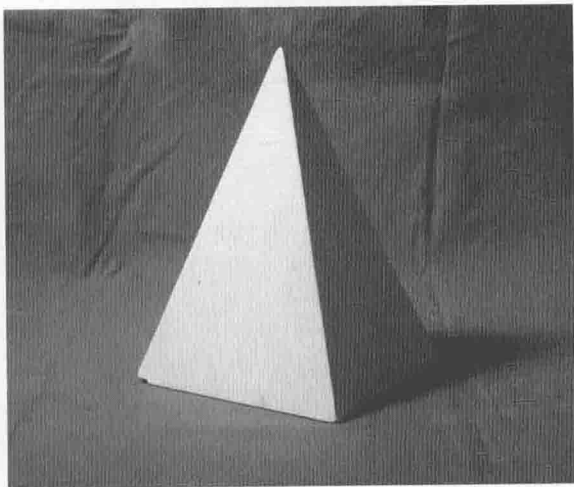
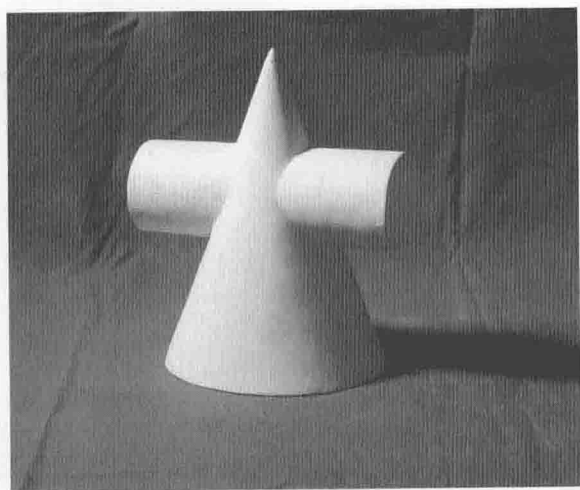
1. 整体黑、白、灰关系是否明确，灰调子是否太过或不足；
2. 物体前后空间的虚实与强弱是否合理；
3. 细节刻画是否到位，是否因刻画过度而显得太过；
4. 用笔表现是否得当，线条排列是否显得杂乱无章。

单个几何形体结构

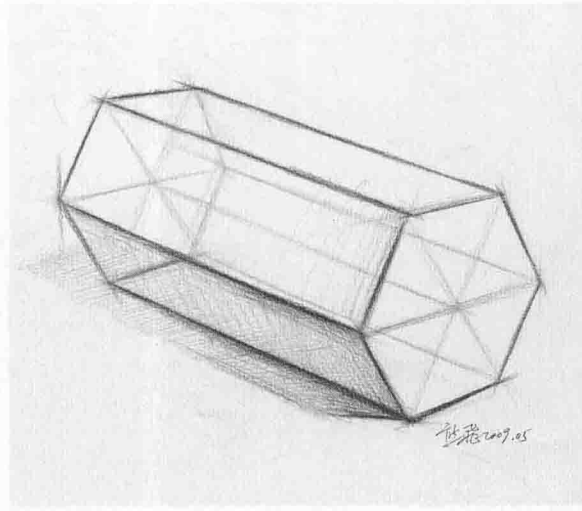
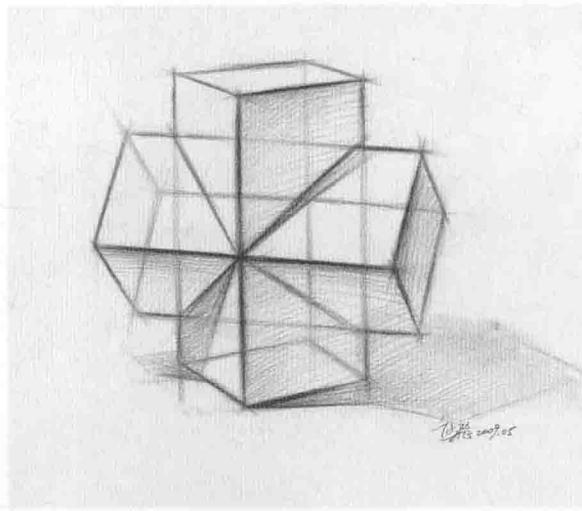
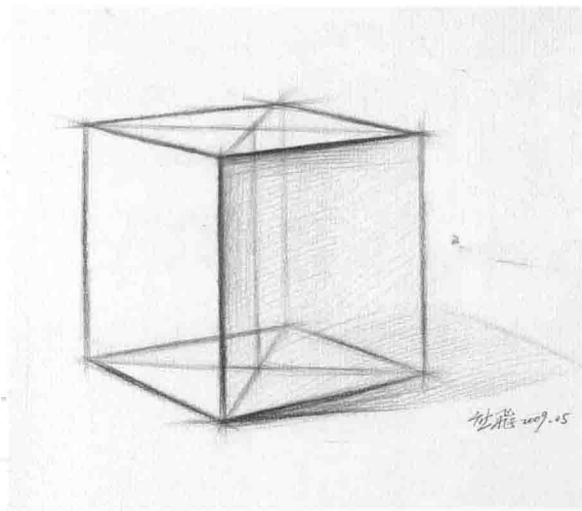
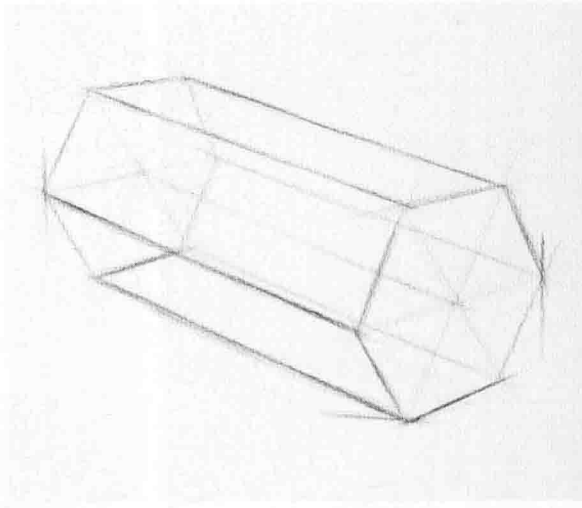
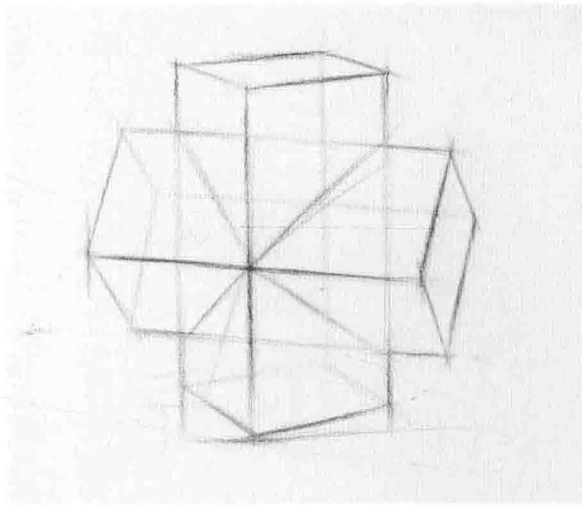
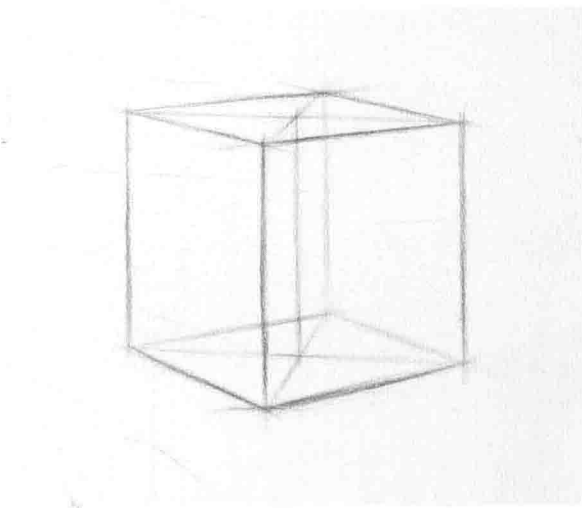
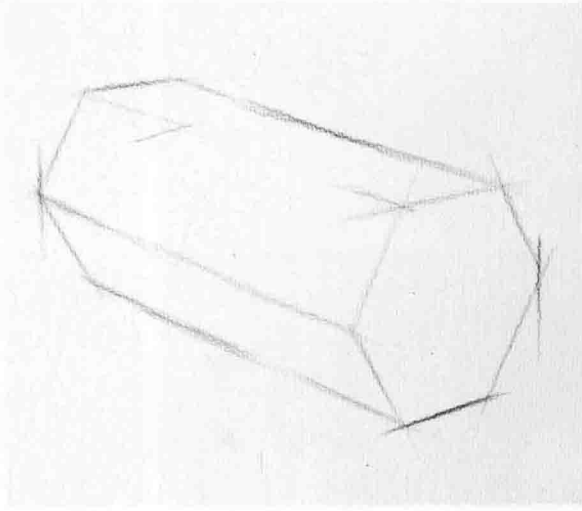
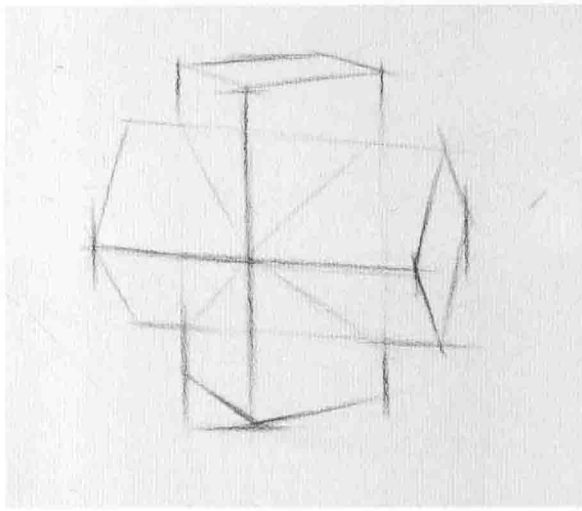
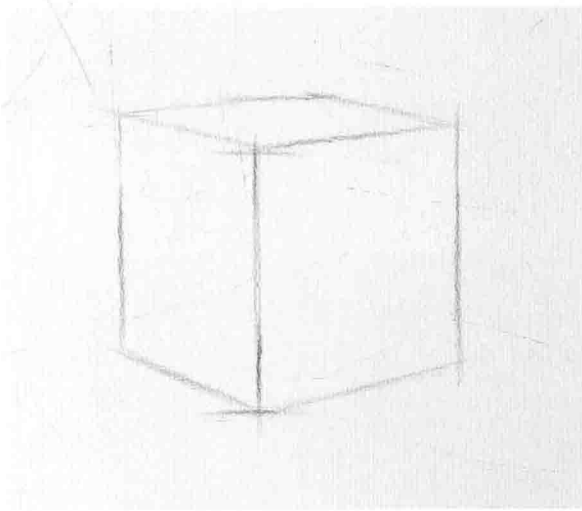
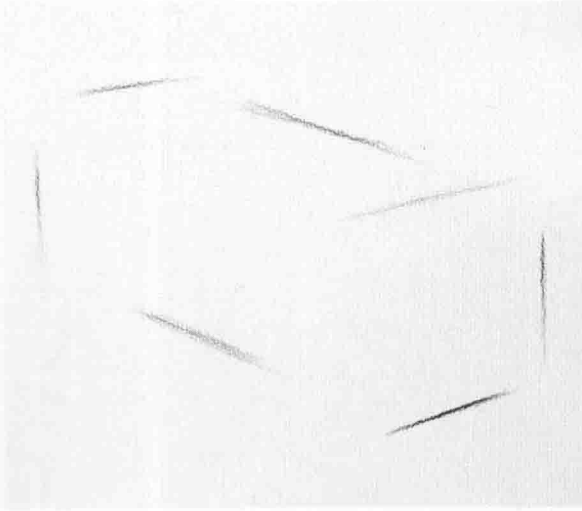
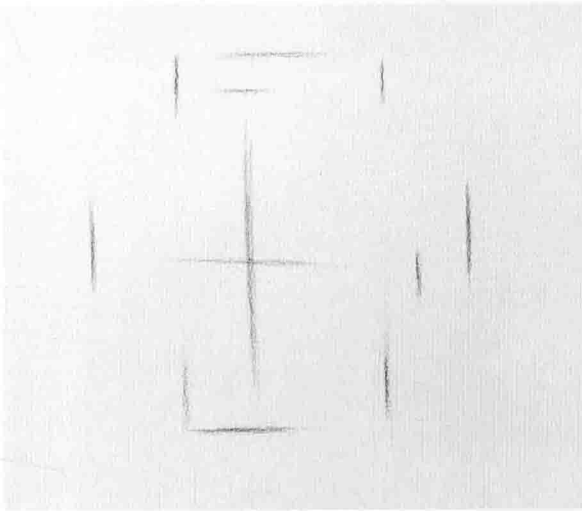
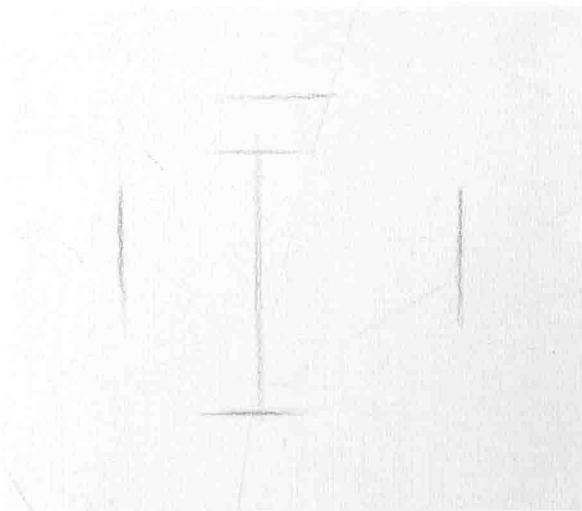
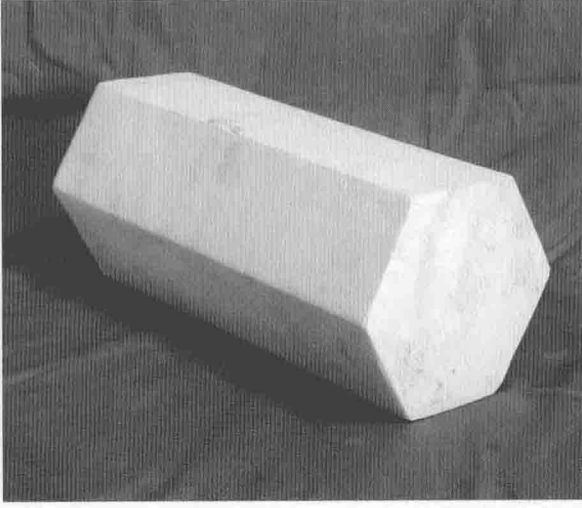
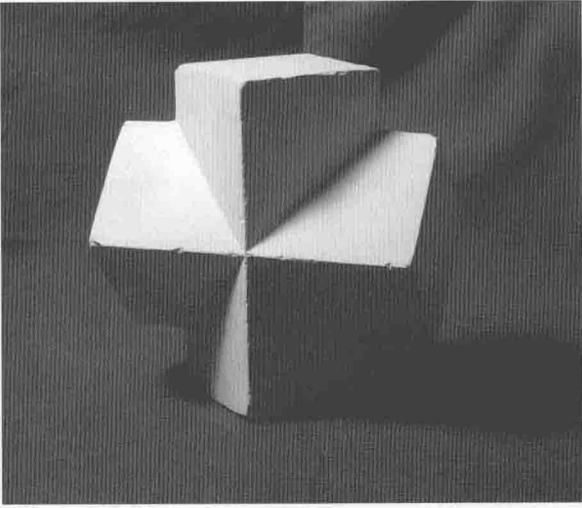
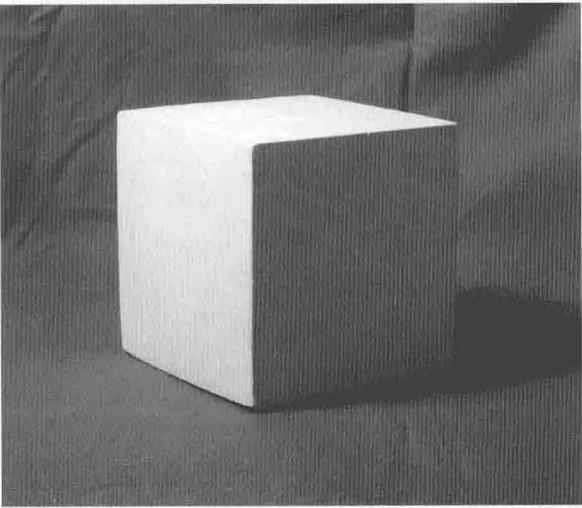
几何体可以说是所有造型体结构的基本单位，在描绘其结构的过程中，要多多理解被遮挡部分的形体结构与穿插关系，而不是简单的外轮廓描绘。另外一个重点就是近大远小的透视规律在几何体描绘中的作用，经

过透视变化后的几何体形态上发生了变化，深入刻画时应认真分析每一条边和其他边的空间关系。

看似熟悉而简单的几何体经过重新组合，即可给我们带来新的视觉感受和空间体验，例如下图中间的几何体形态。贯穿体的特点是具有很强的空间

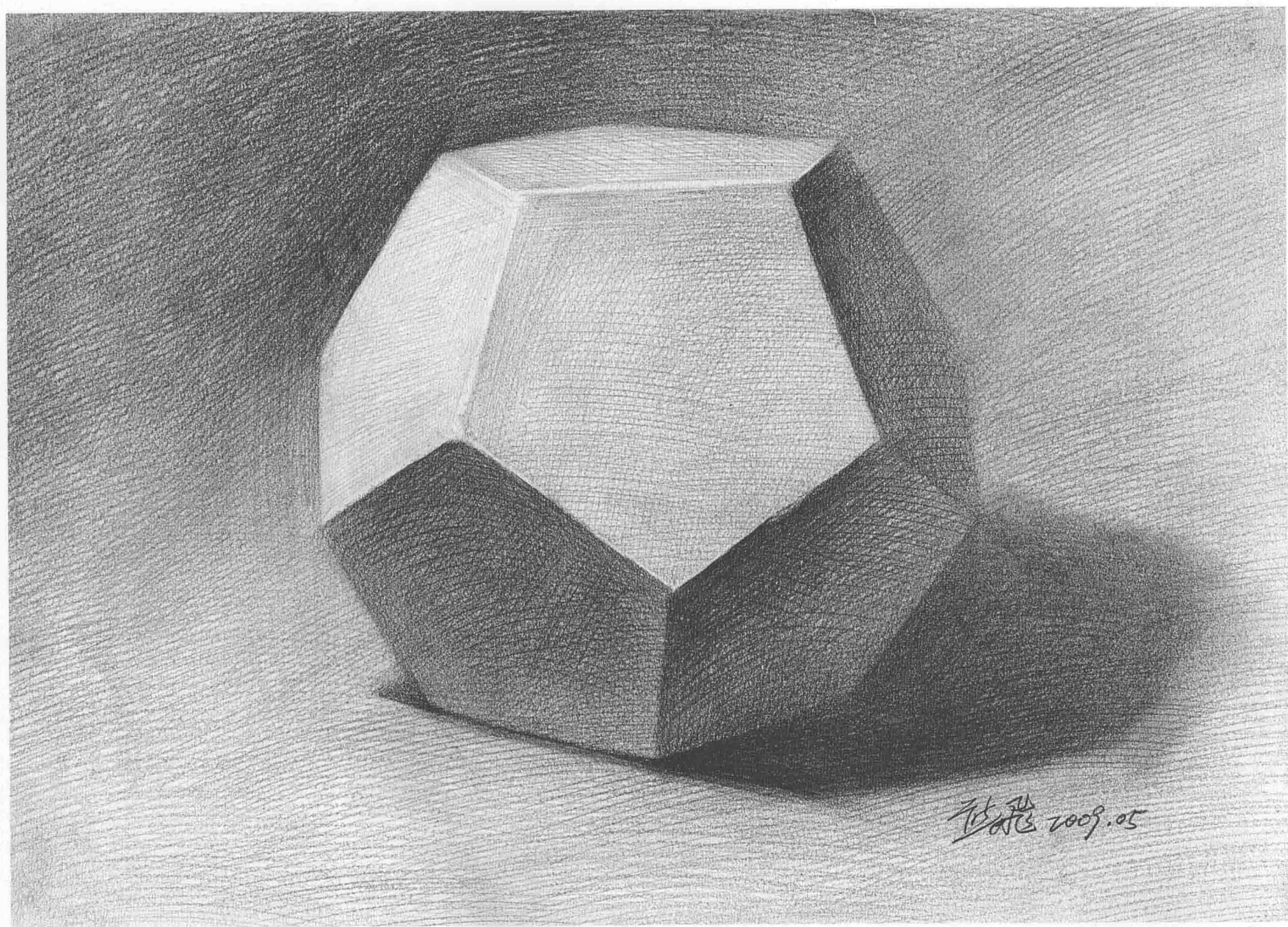
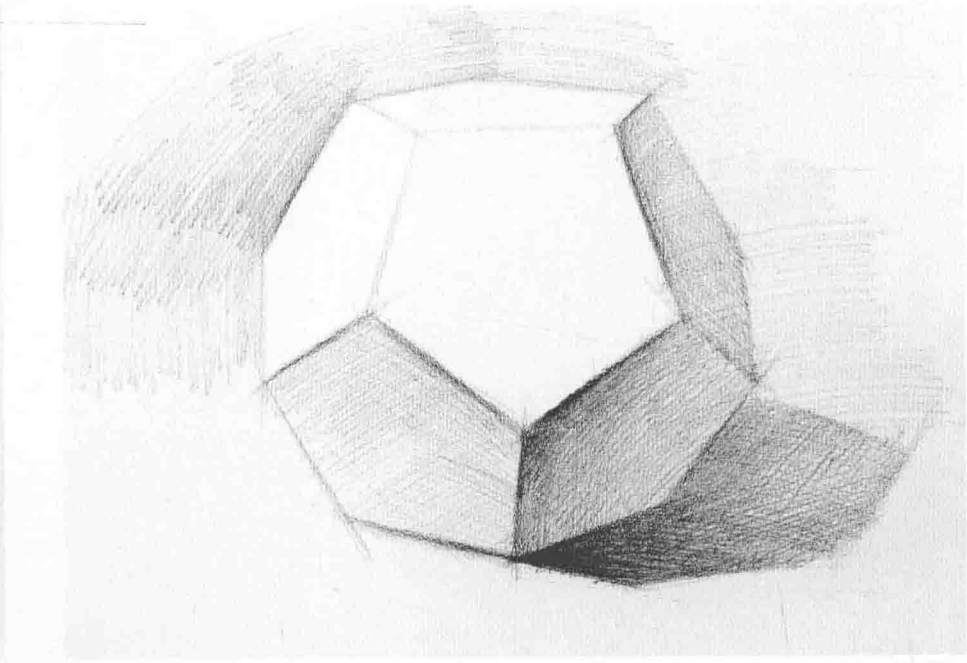
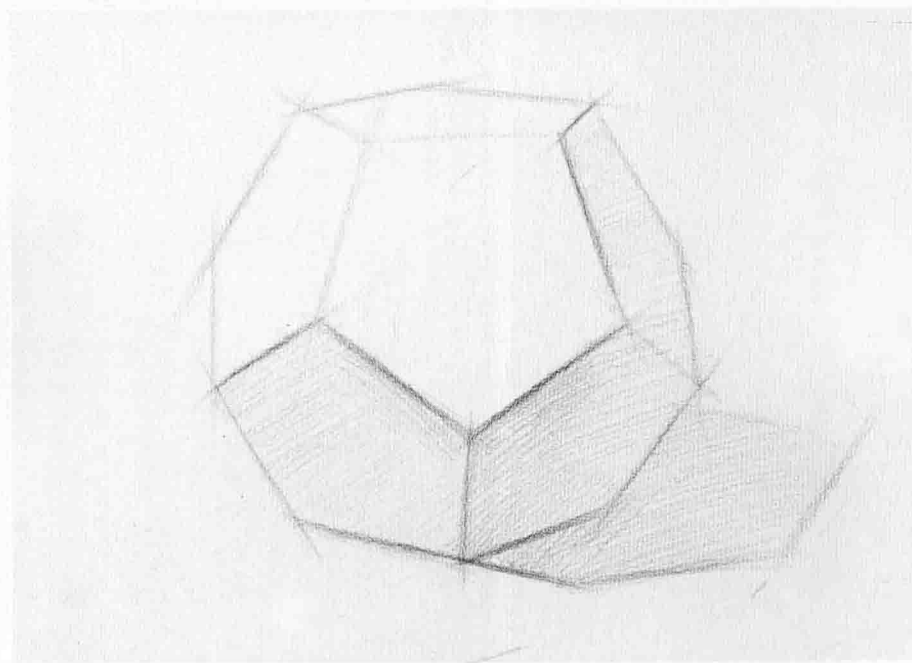
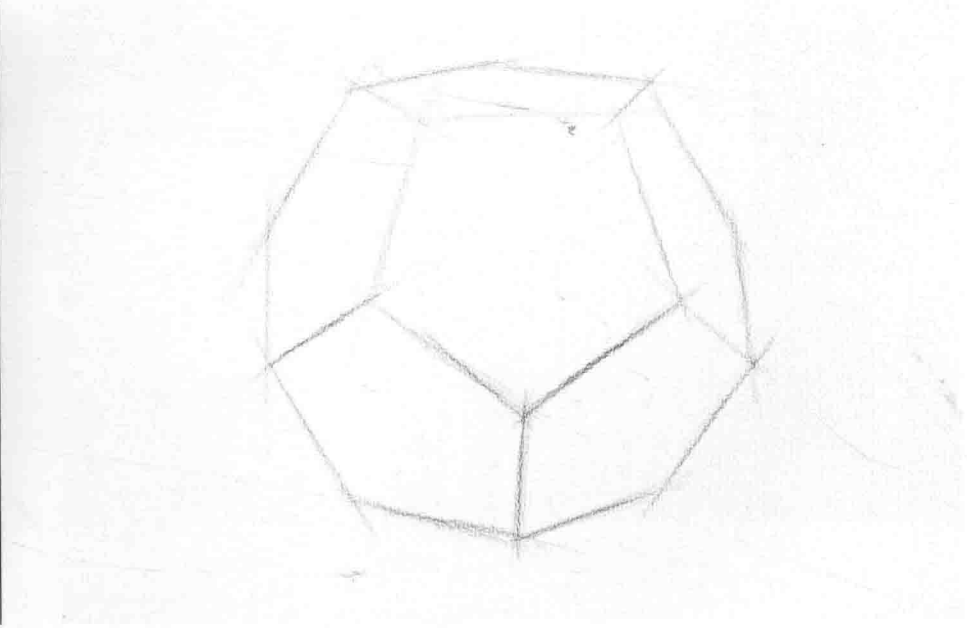
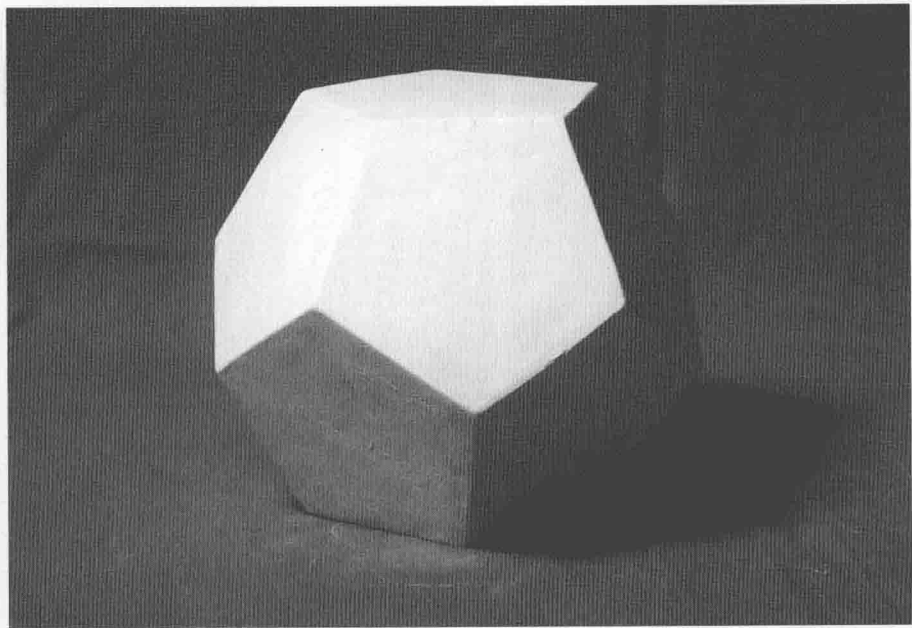
变化，穿插在一起的长方体相互榫榫，刻画时着重比较各个交叉点的位置和透视关系，加强线的强弱和虚实对比变化。

单个几何形体造型

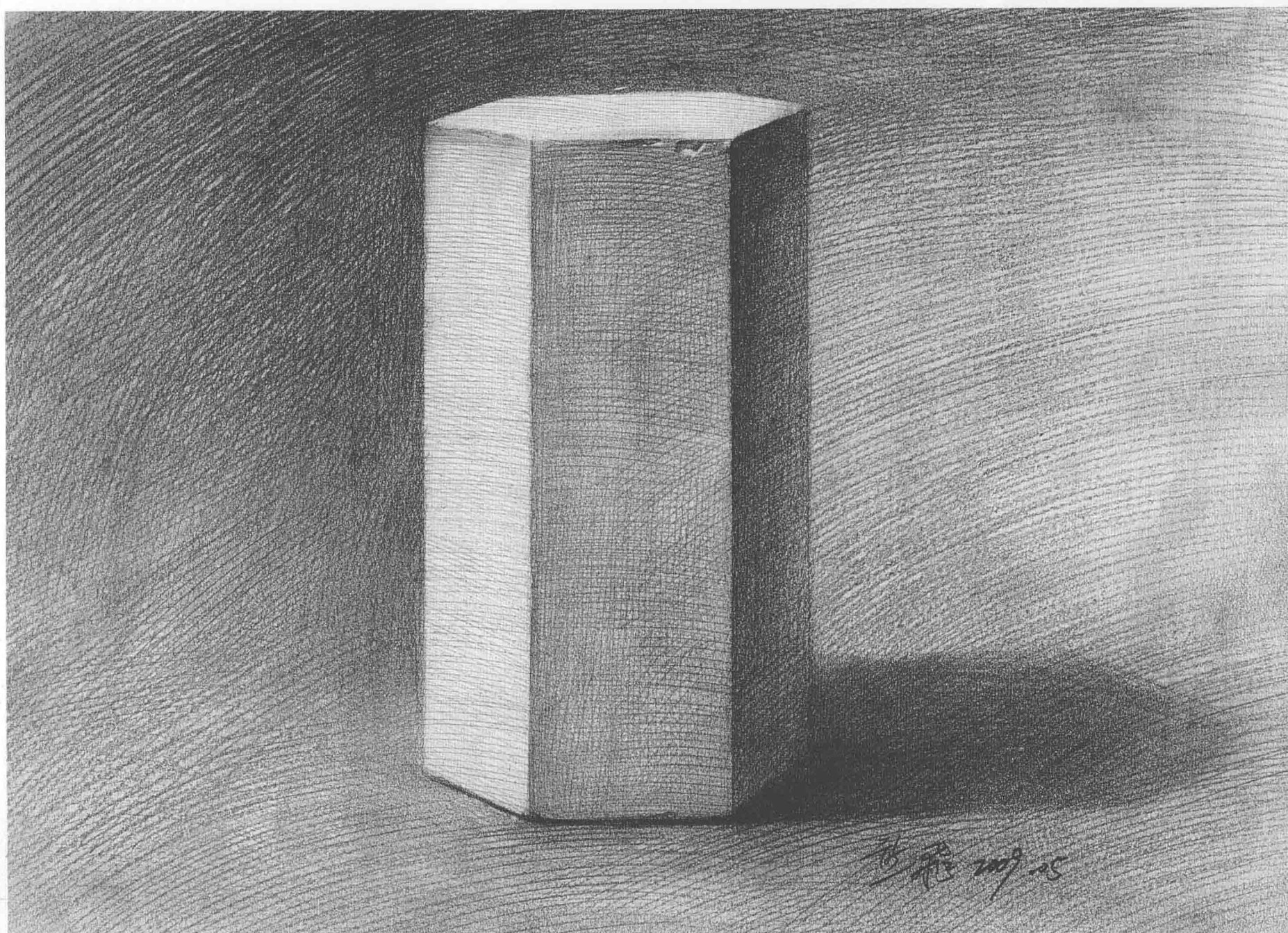
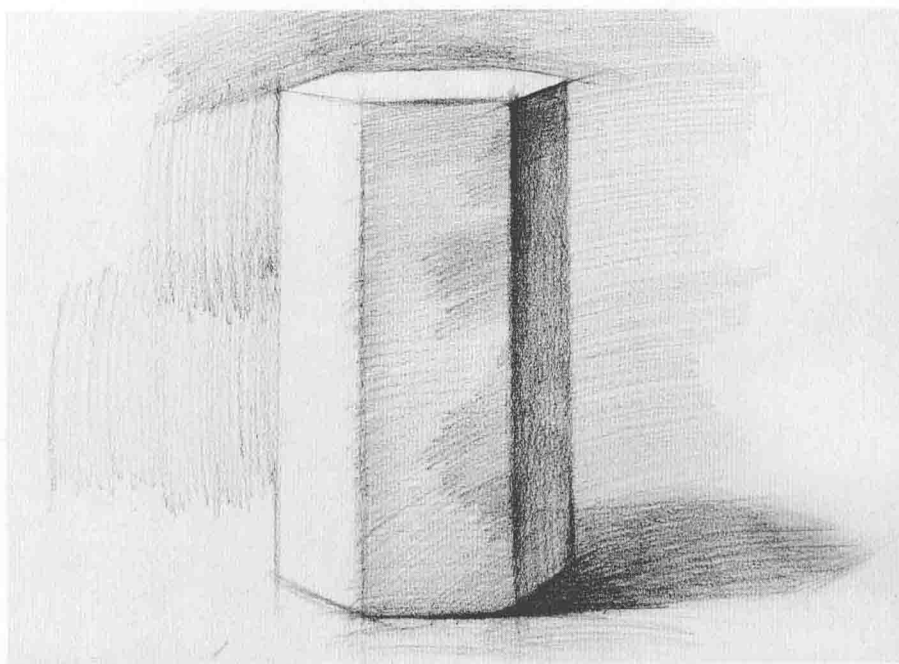
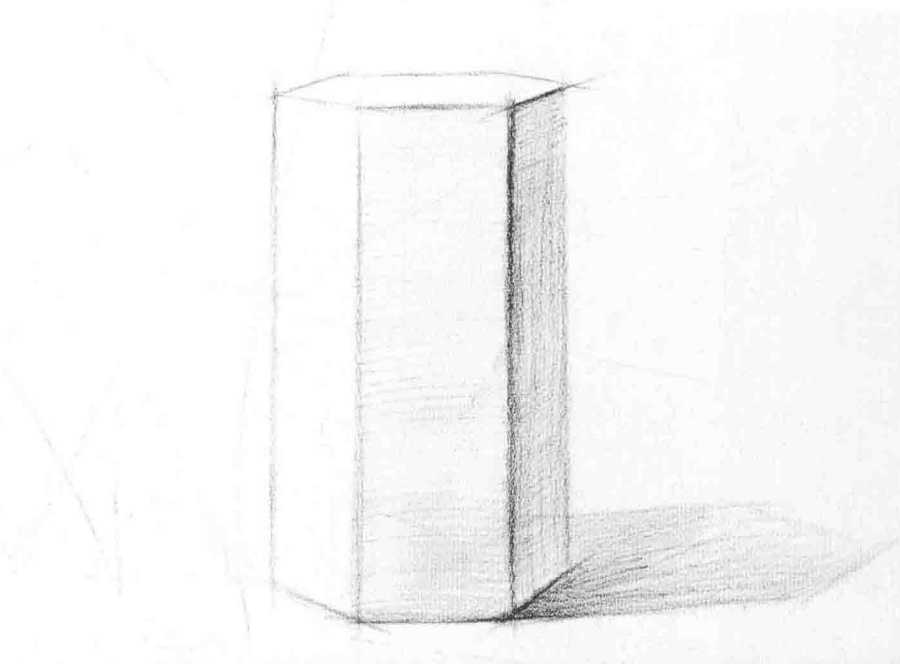
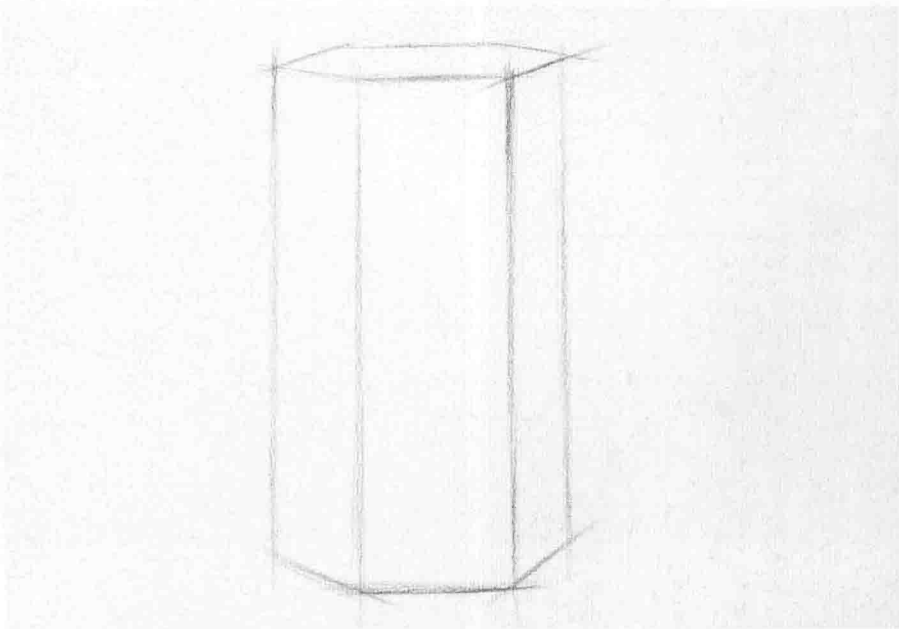
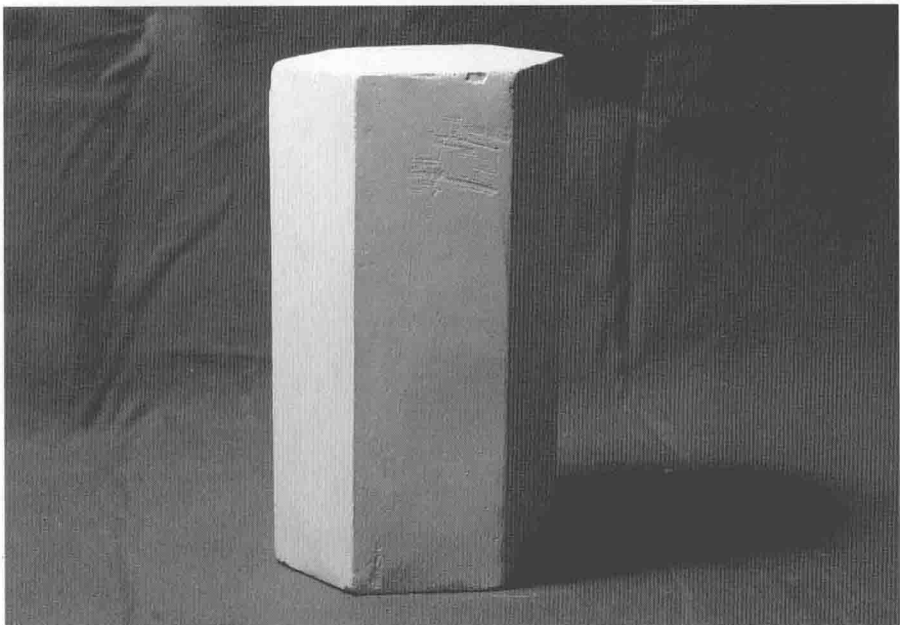
单个几何体造型写生步骤说明：1. 首先要画出上下左右的位置、比例与透视关系。2. 由暗部到亮部开始依次上调子，理解几何体在光源环

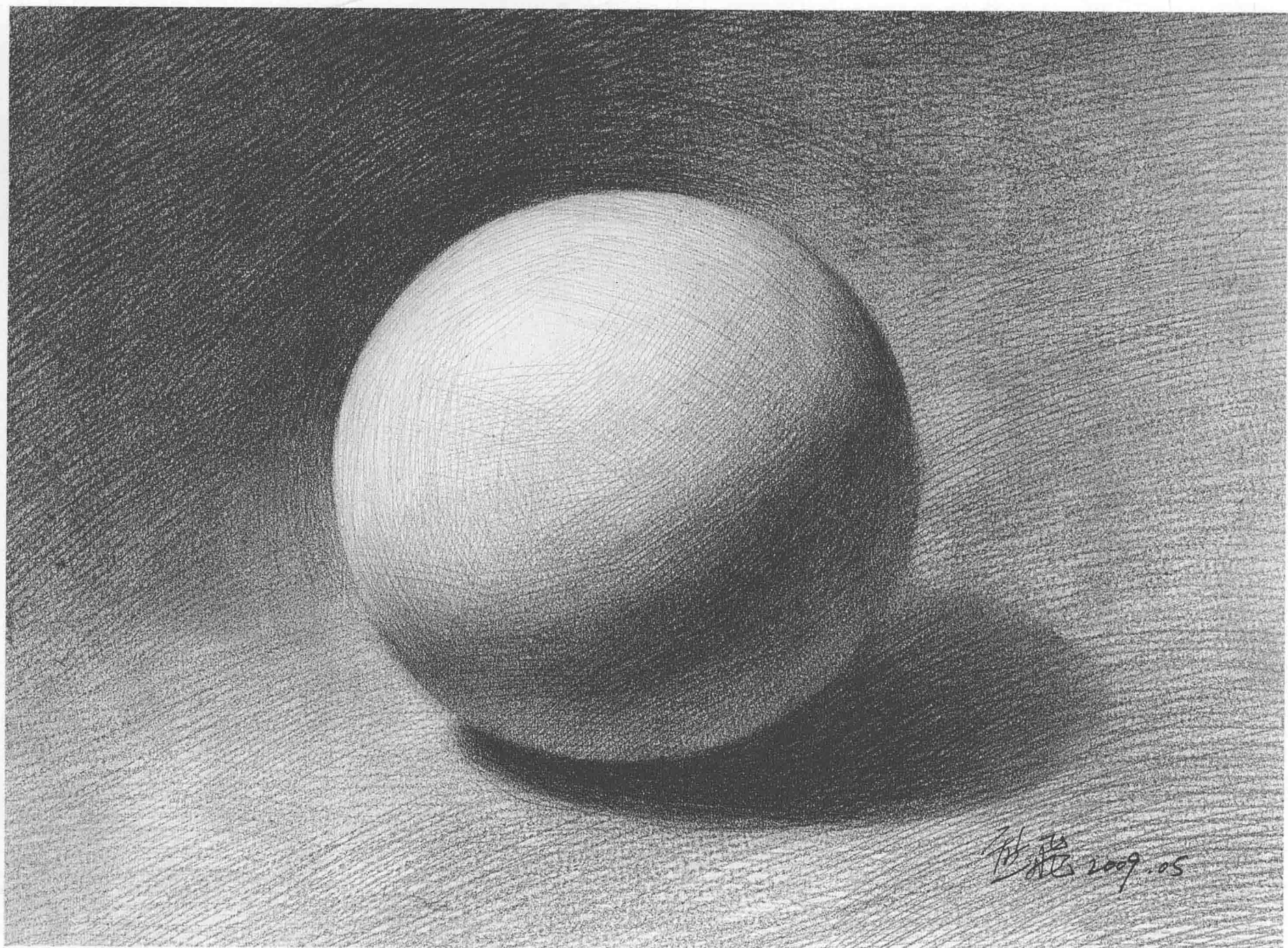
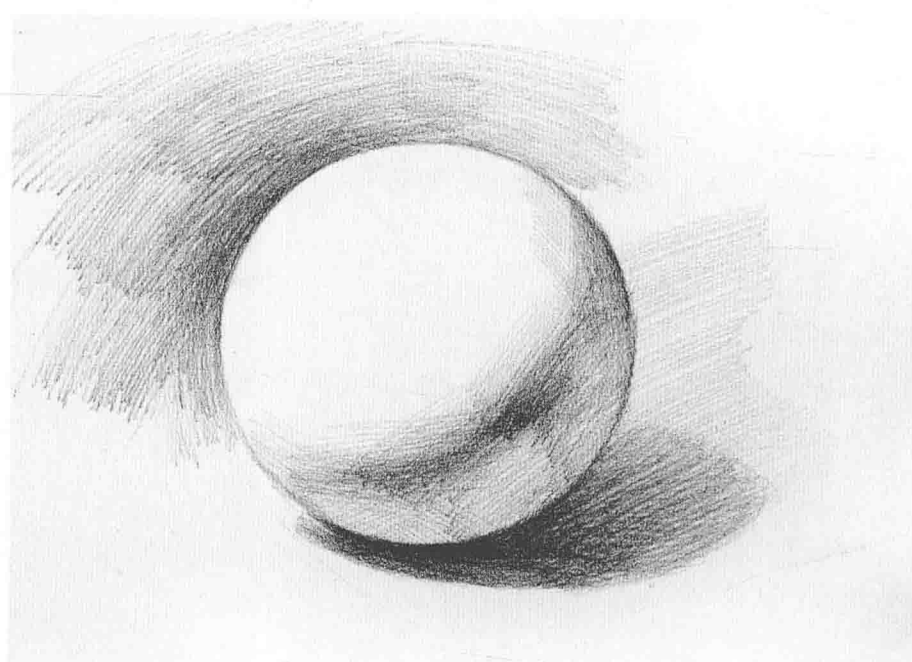
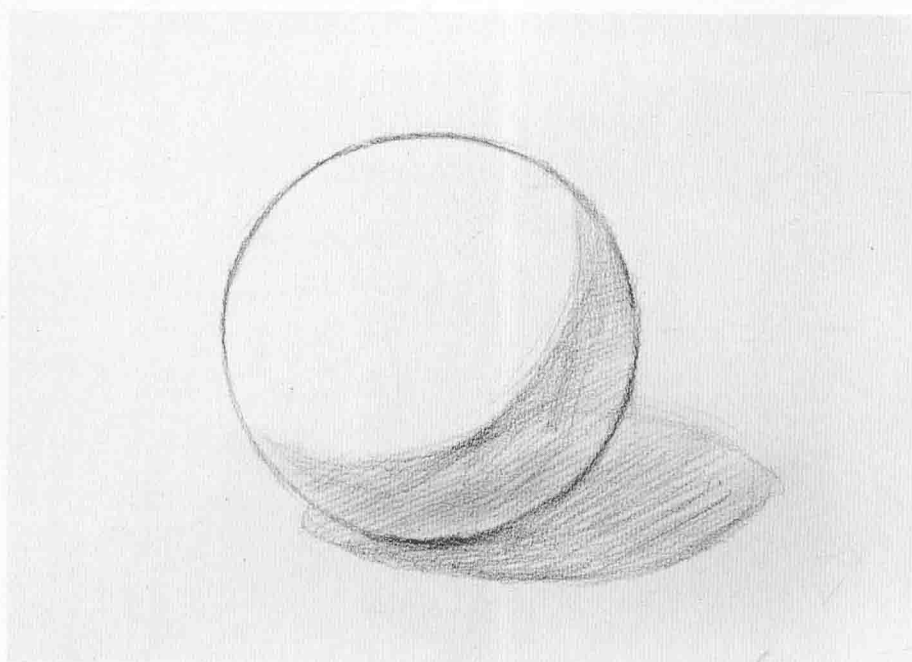
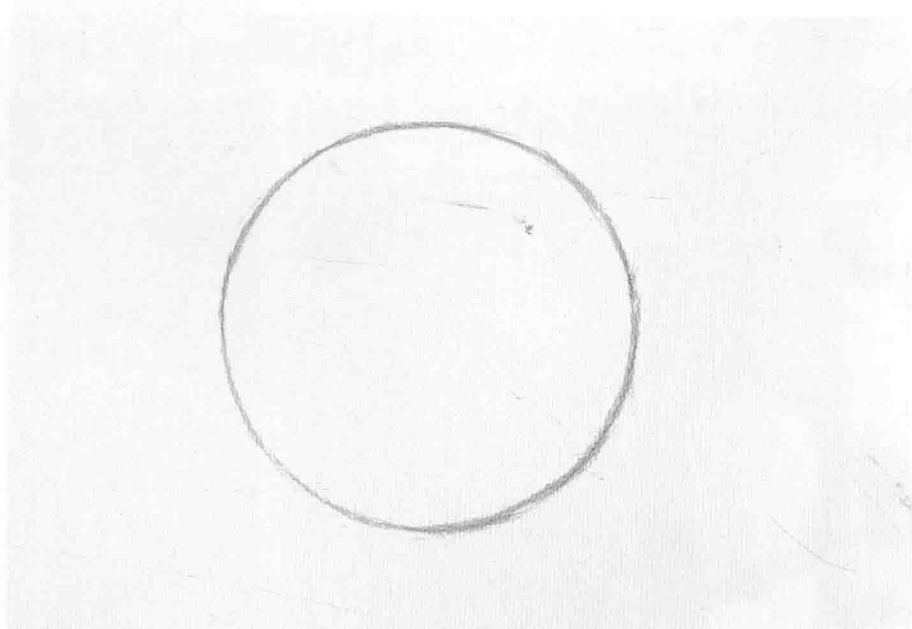
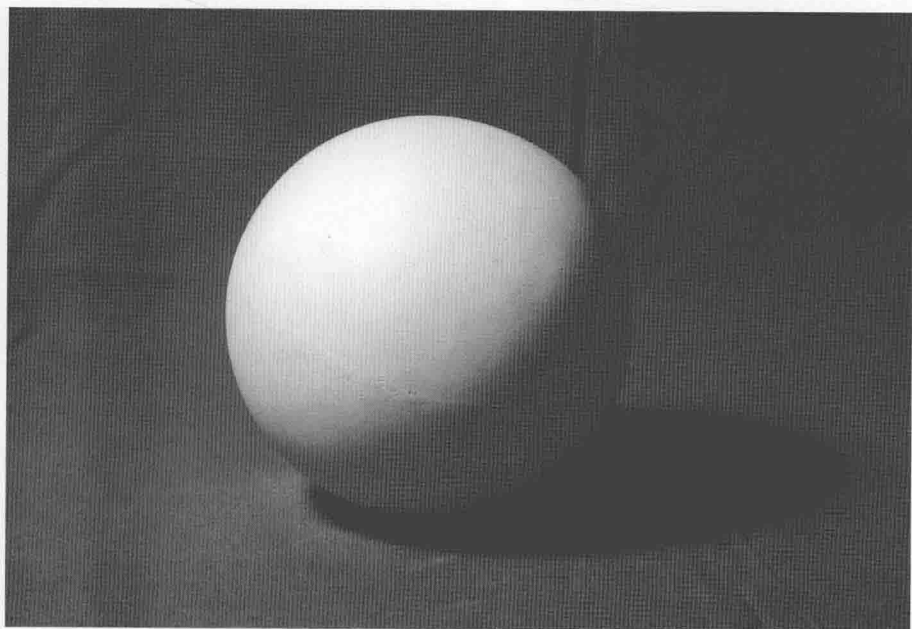
境下的造型变化。3. 继续施加明暗调子，按照几何体实物再现造型、体积与空间。

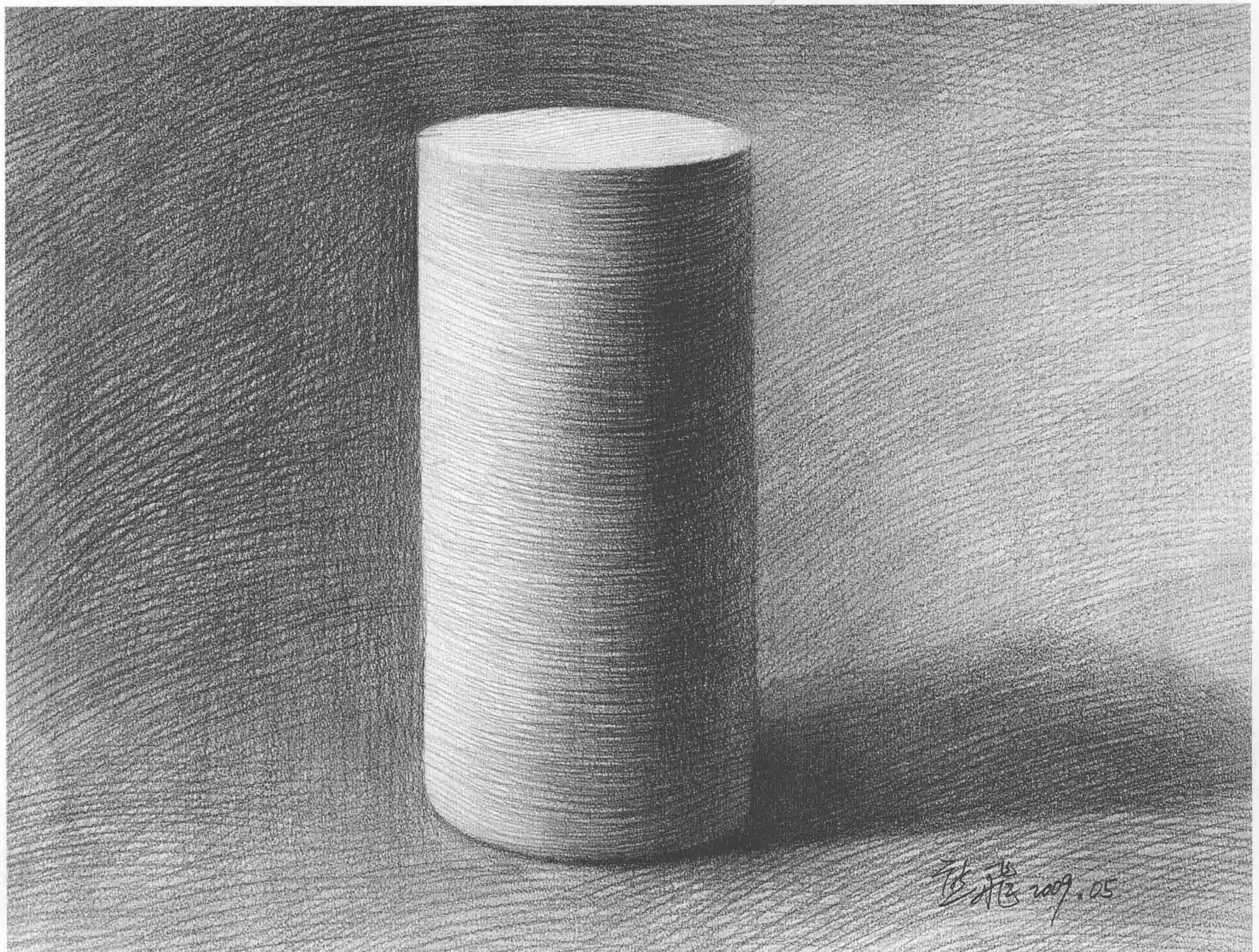
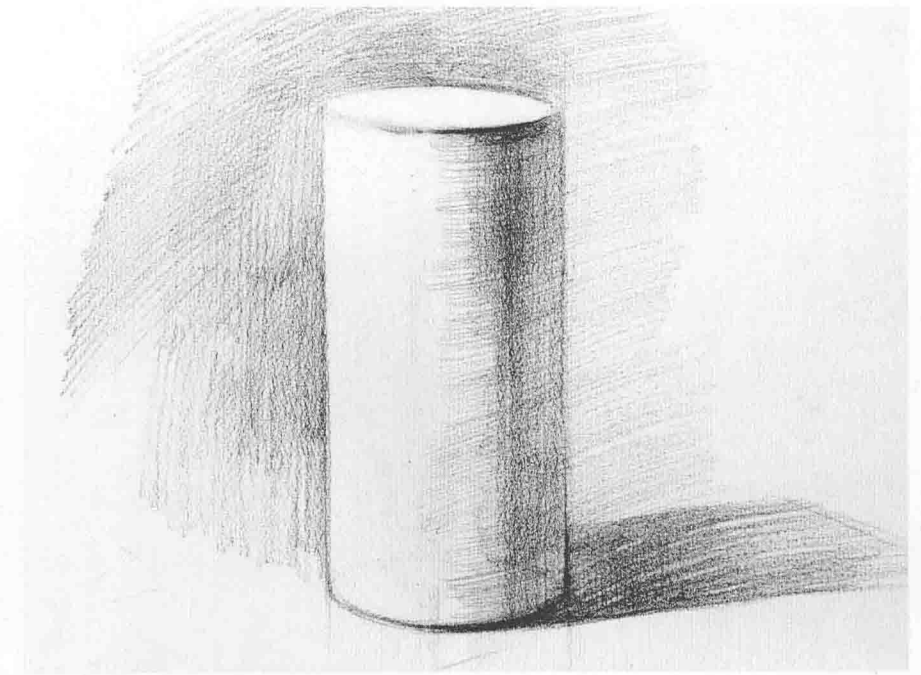
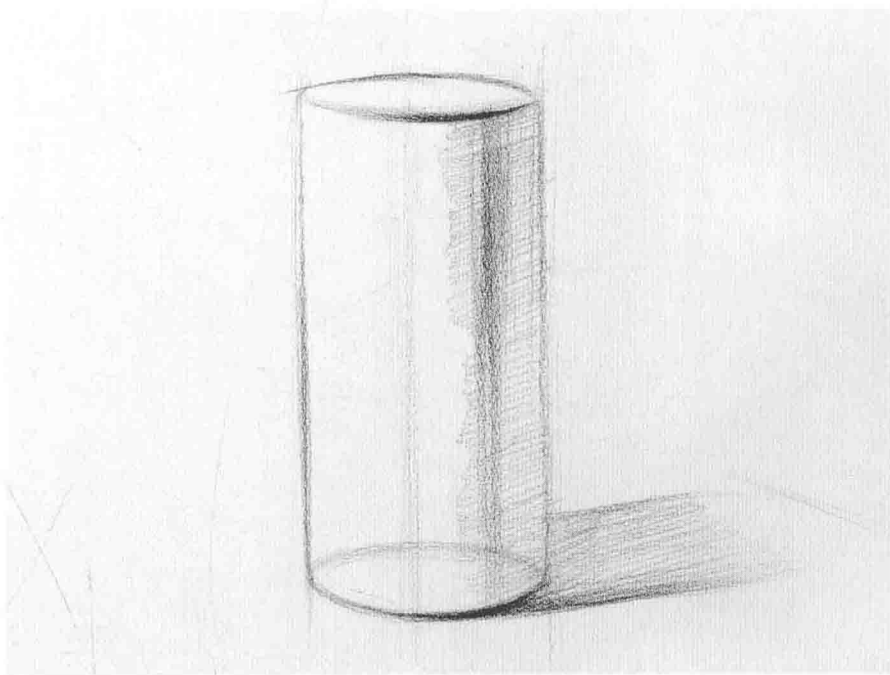
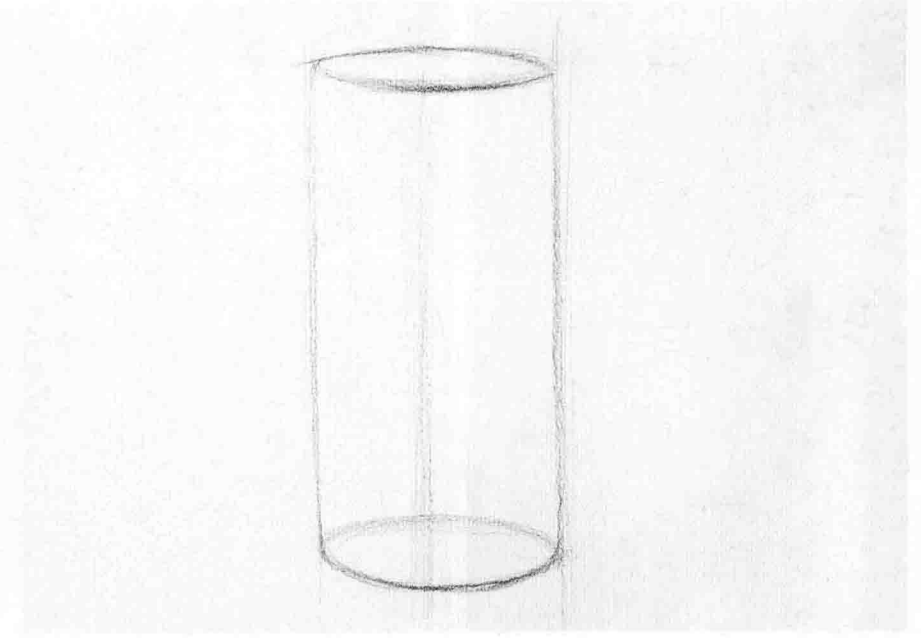
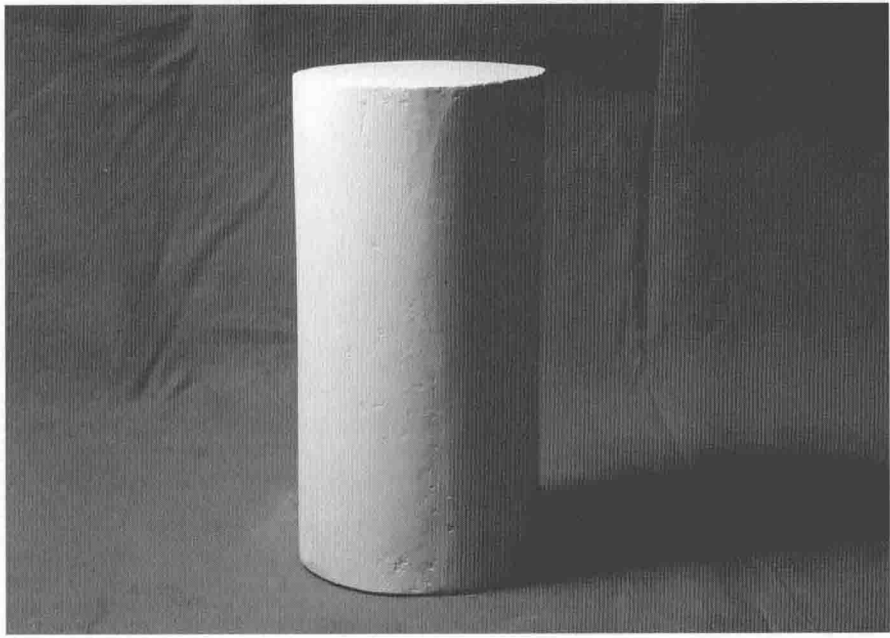

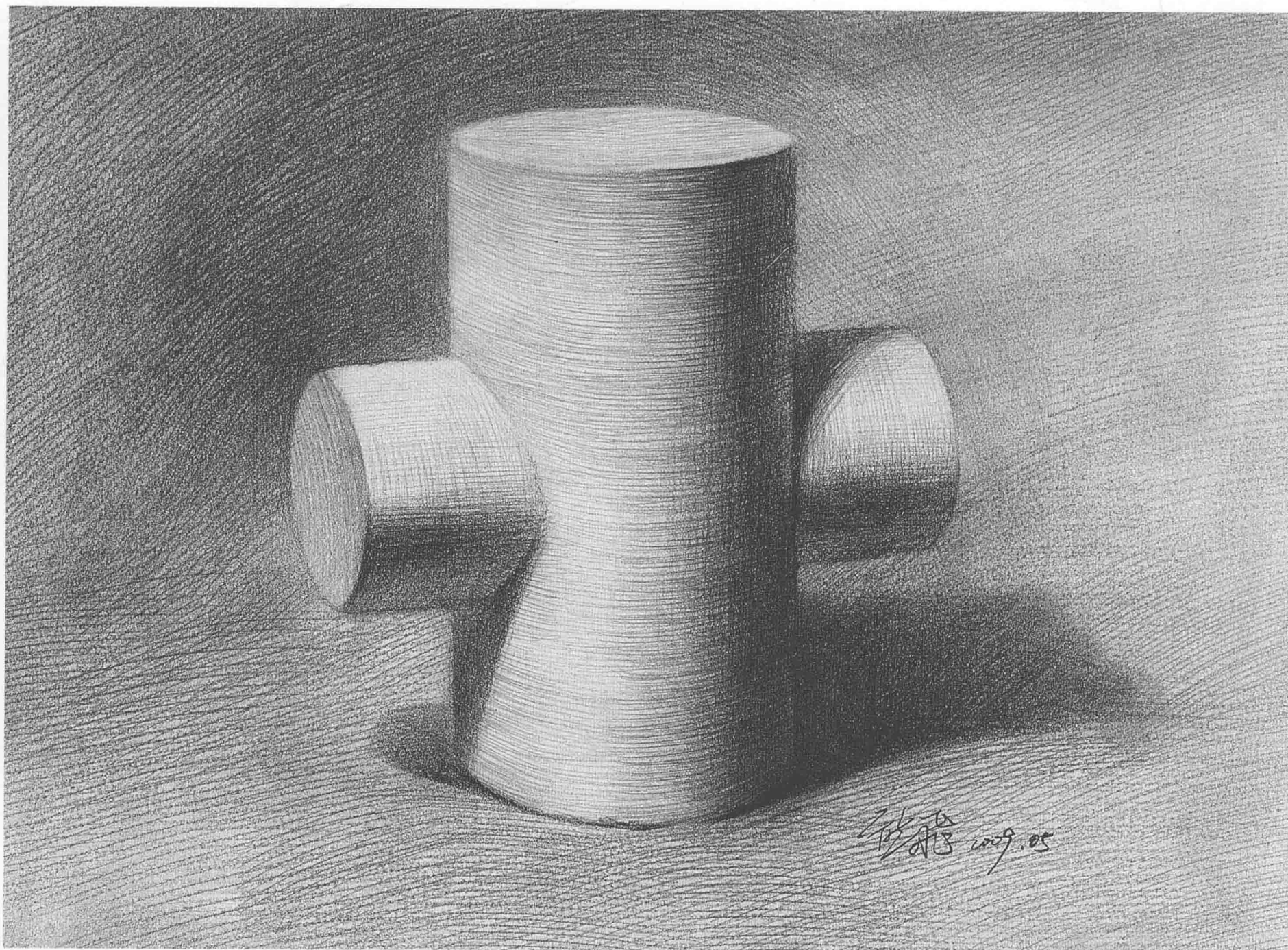
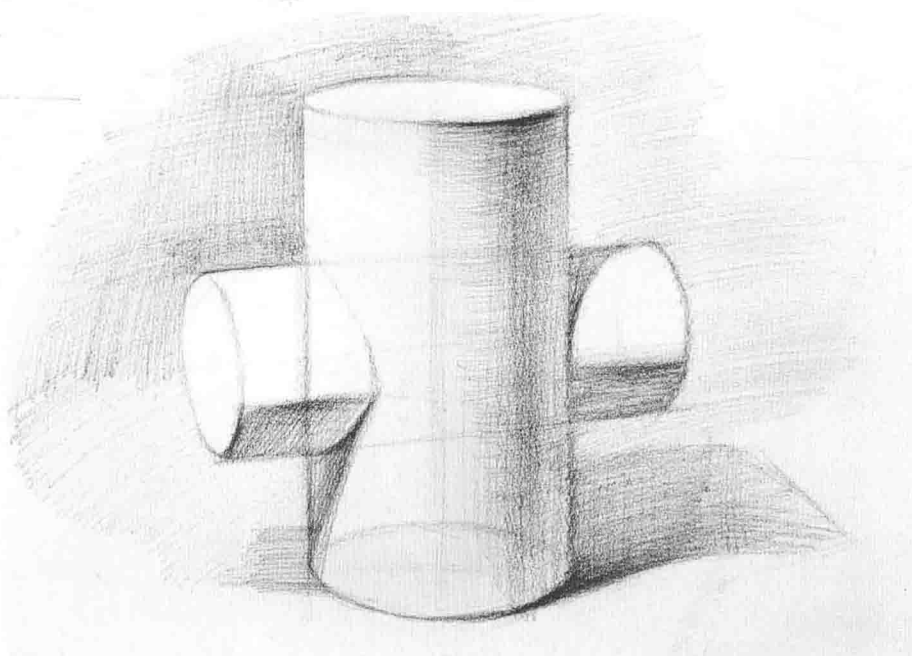
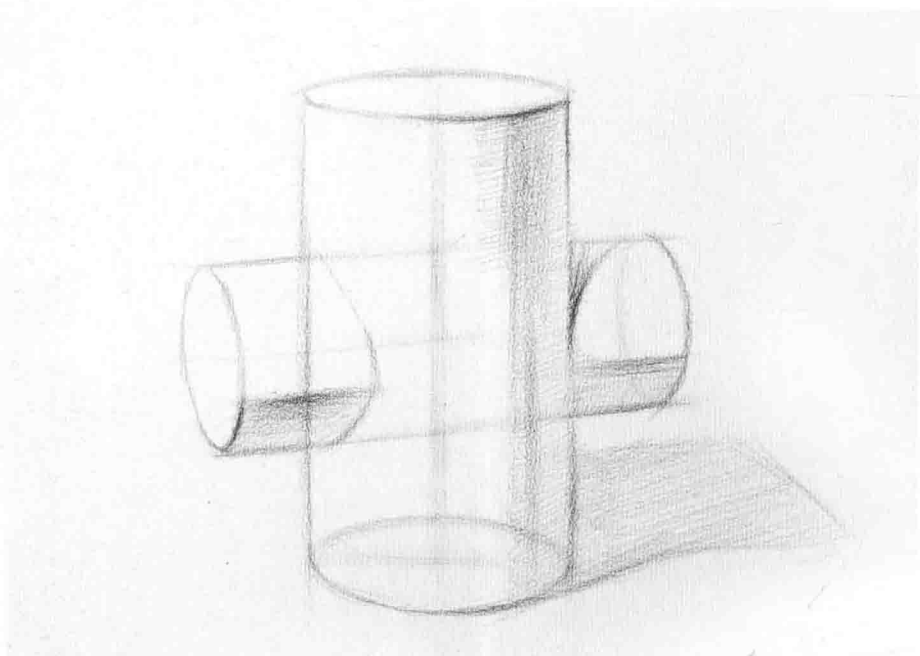
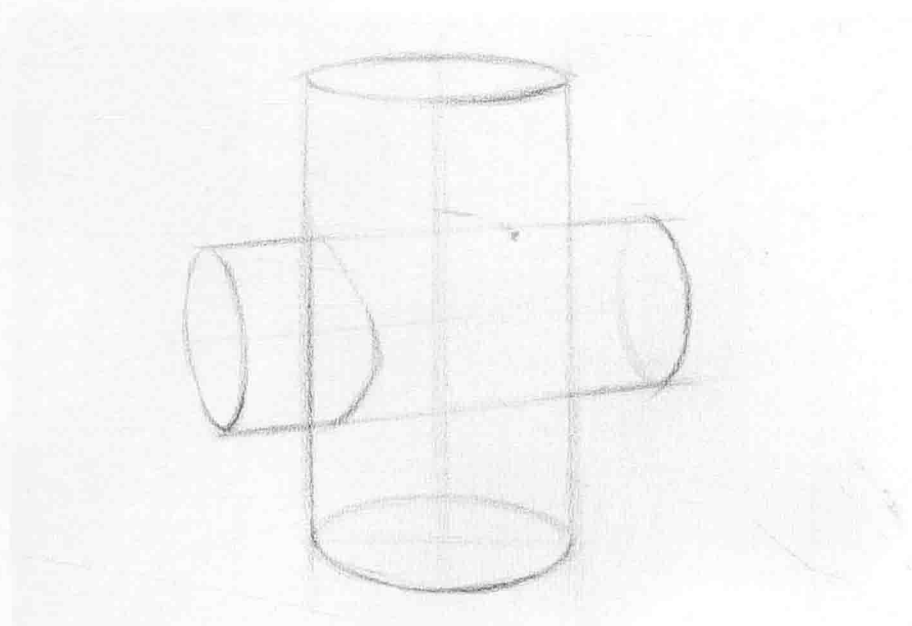
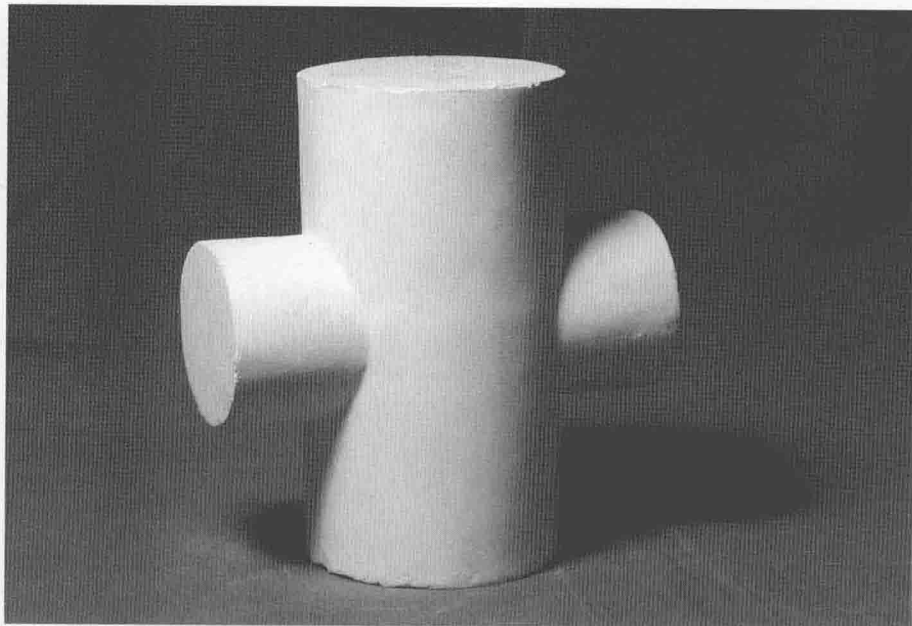
六棱柱的造型主要注意以下几个特征：1. 顶上六边形的透视关系是重点，要求准确。因为六条边的长度是一样的，但经过透视后，视觉效果发

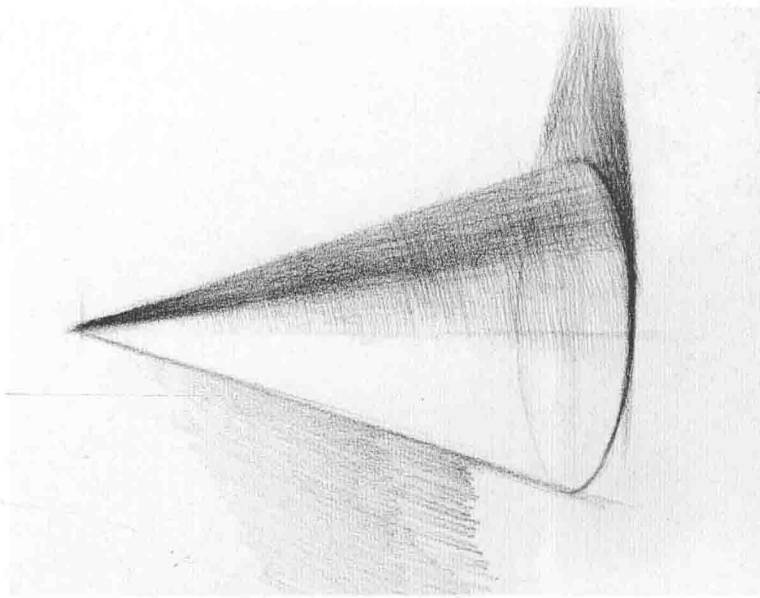
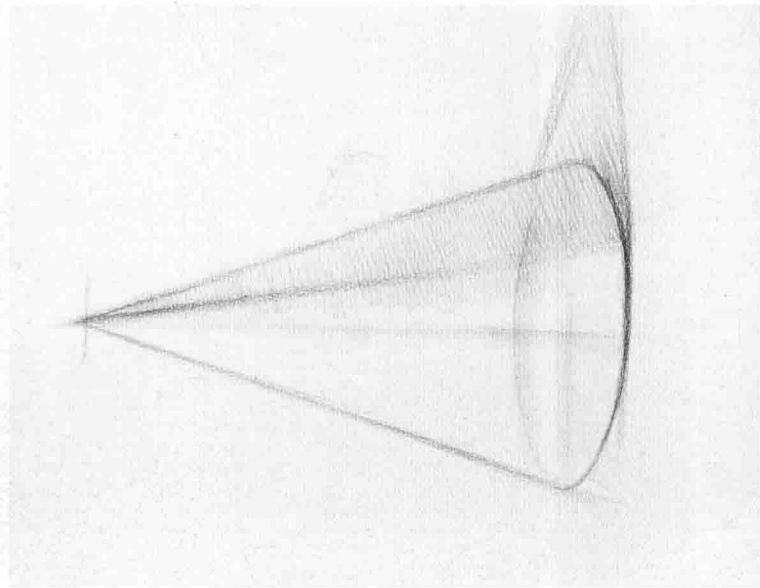
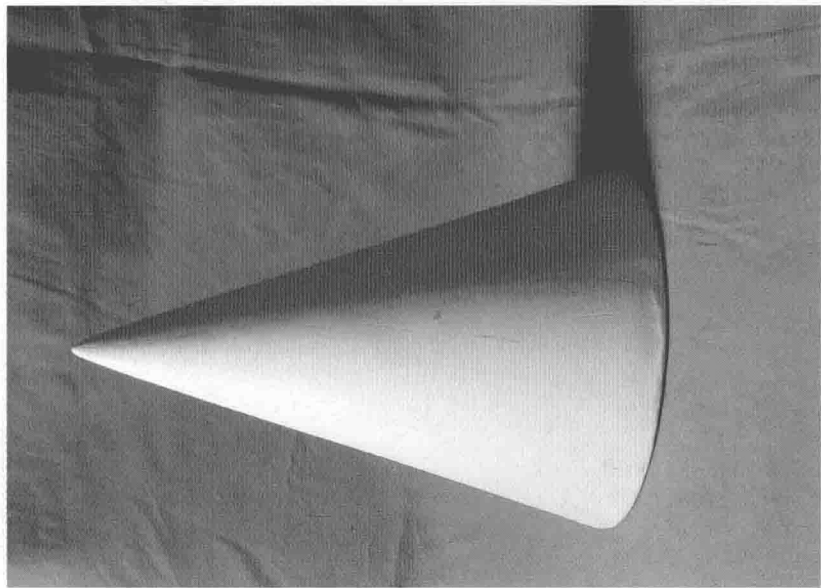
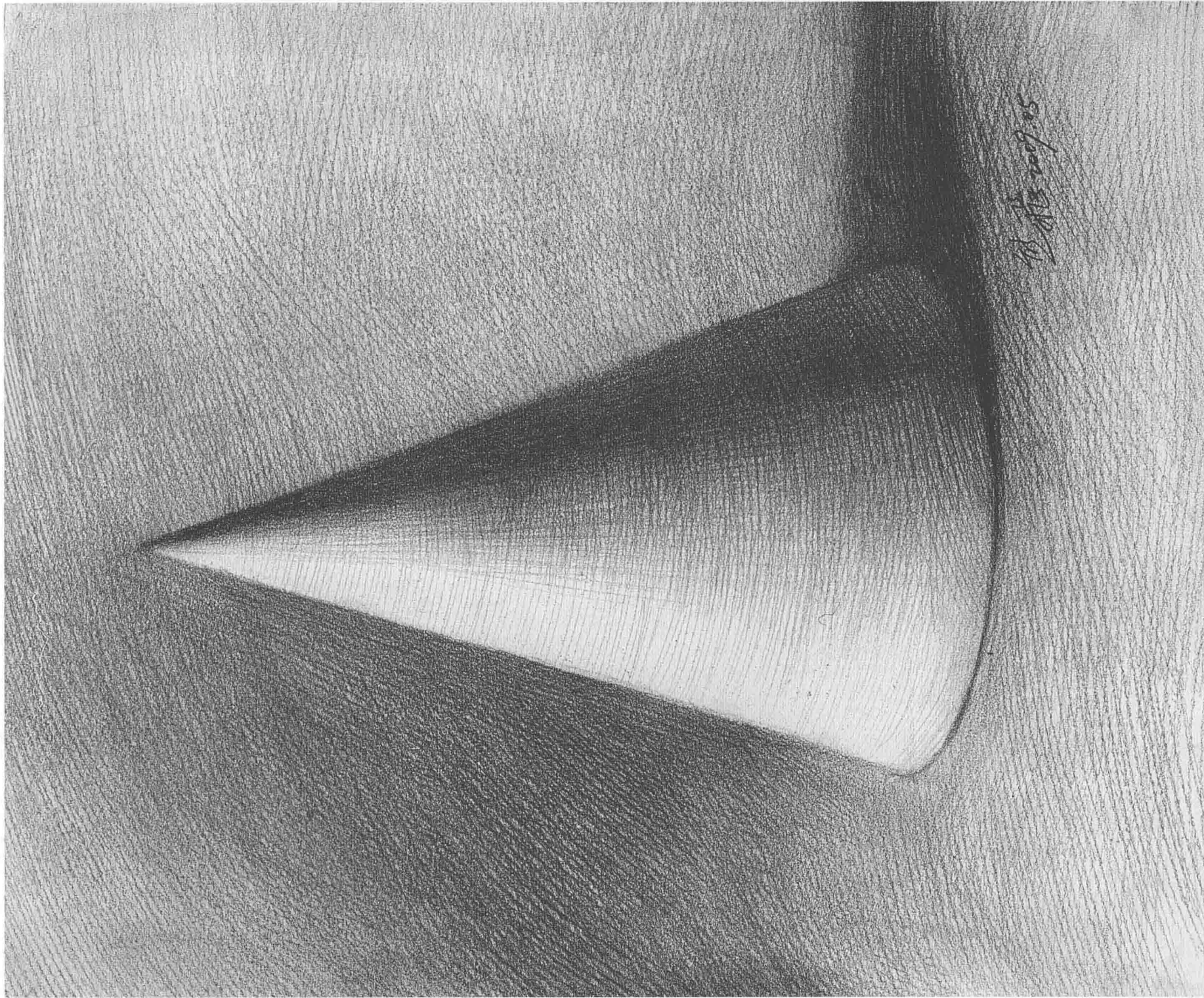
生改变。2. 根据棱柱切面规律，运用辅助线来校正各个边和面，并表现可见面的黑、白、灰关系与体积。

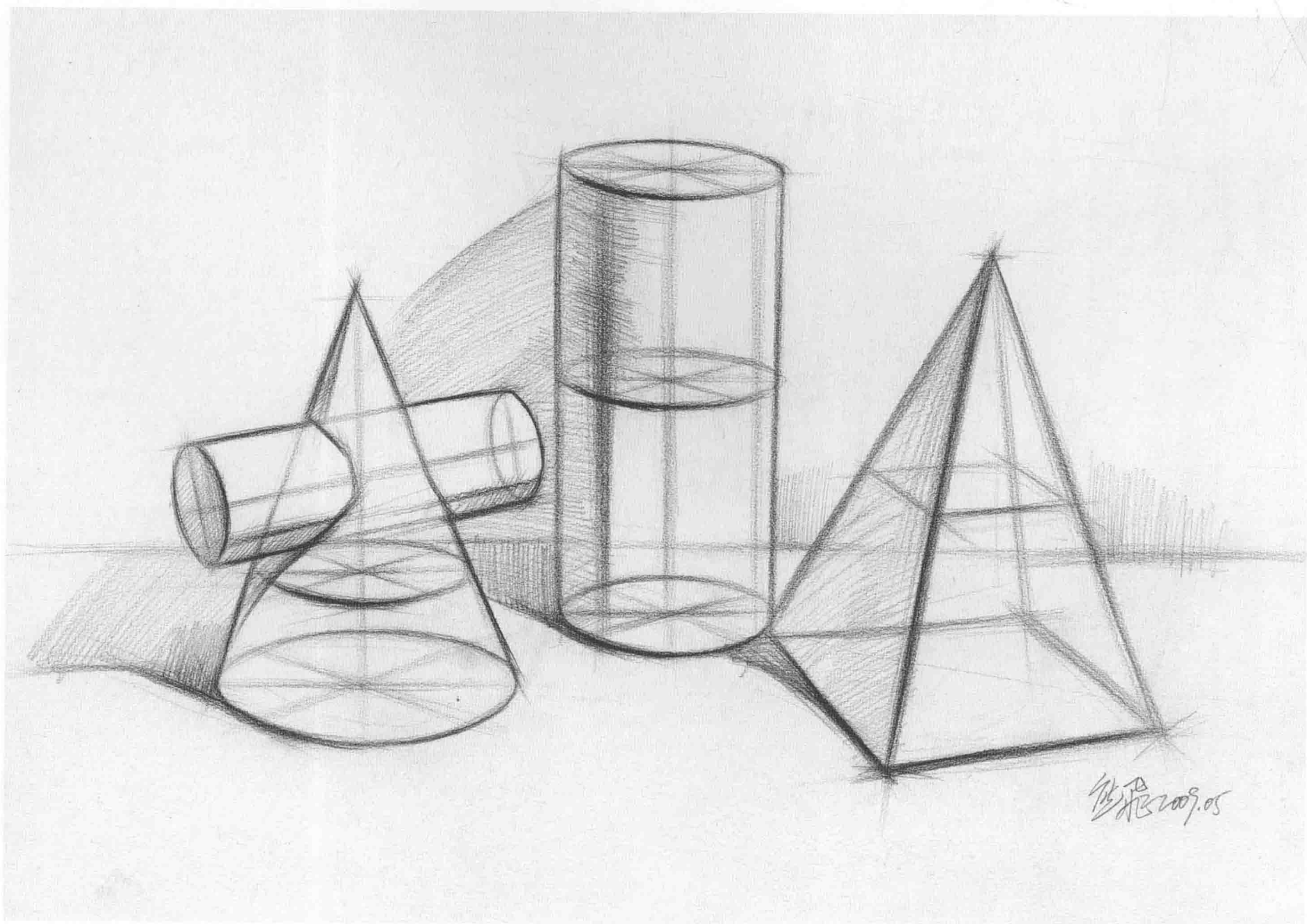
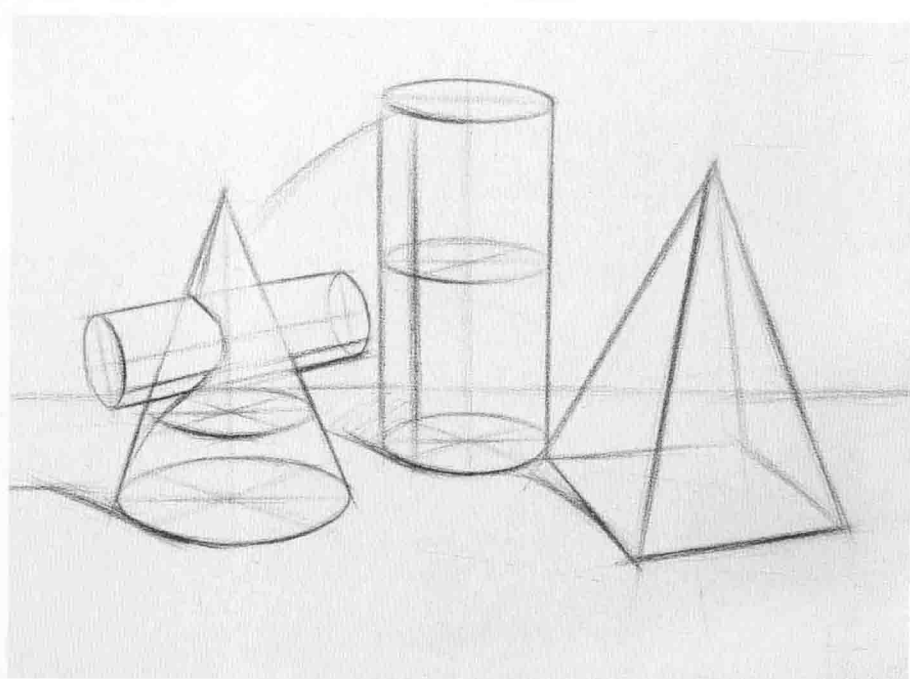
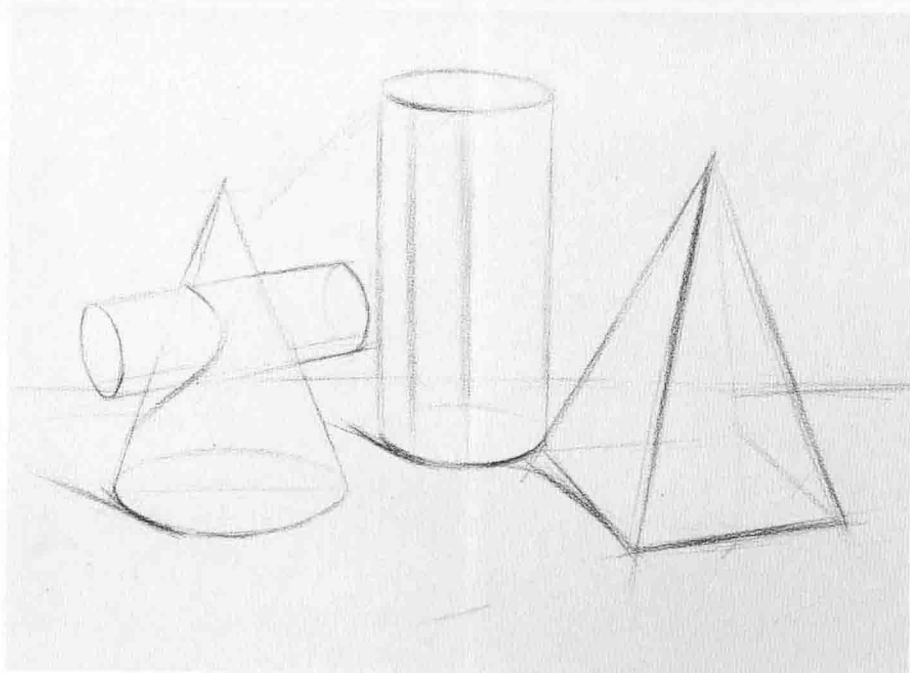
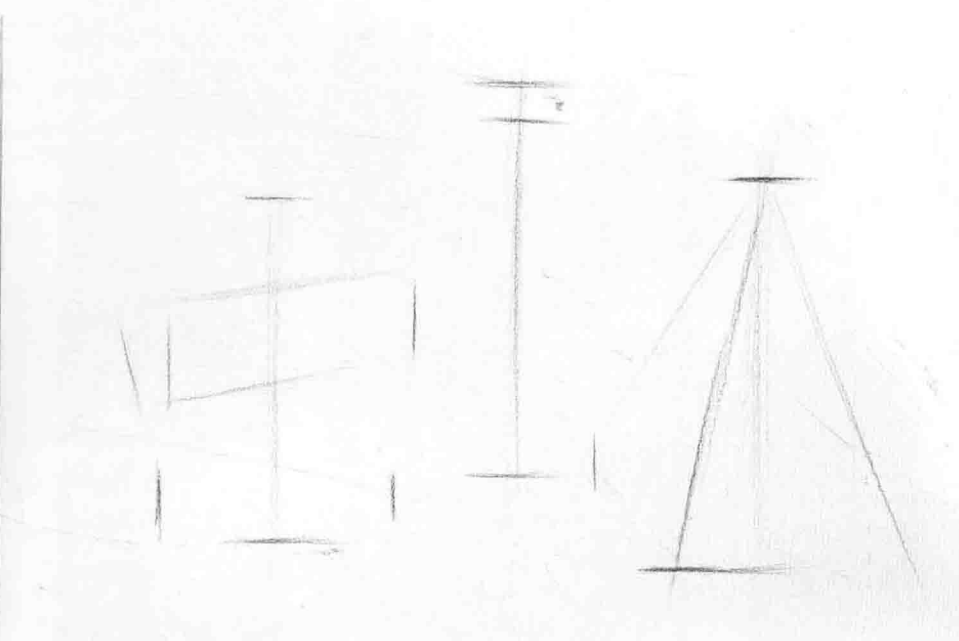
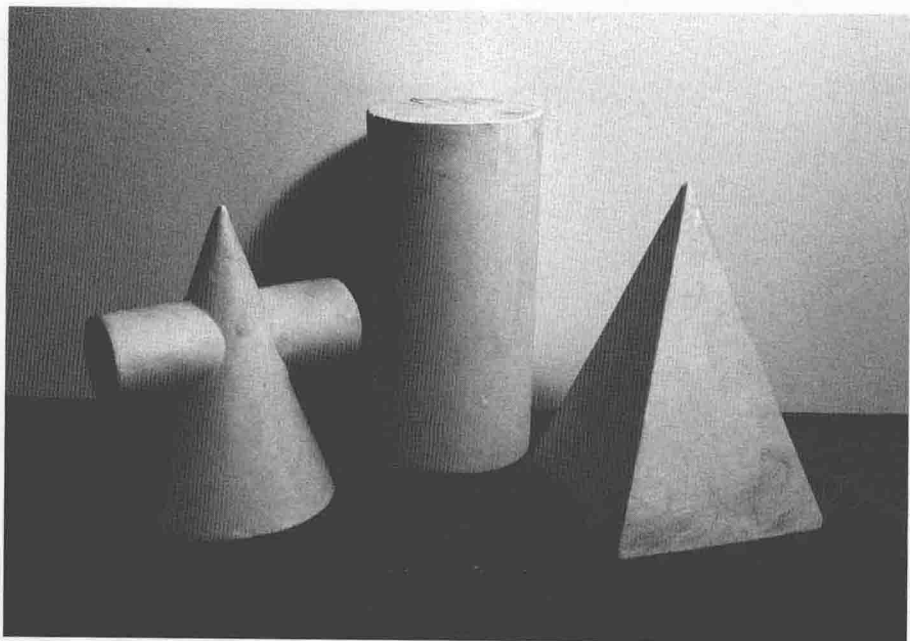

描绘圆锥体时要注意明暗交界线是倾斜着的。从圆锥的顶点向下端圆形呈放射状展开，排列线条时注意这种方向感，亮部后方的背景要加重一些，但不能超过交界线，这样有利于体积的表达。

组合几何形体结构

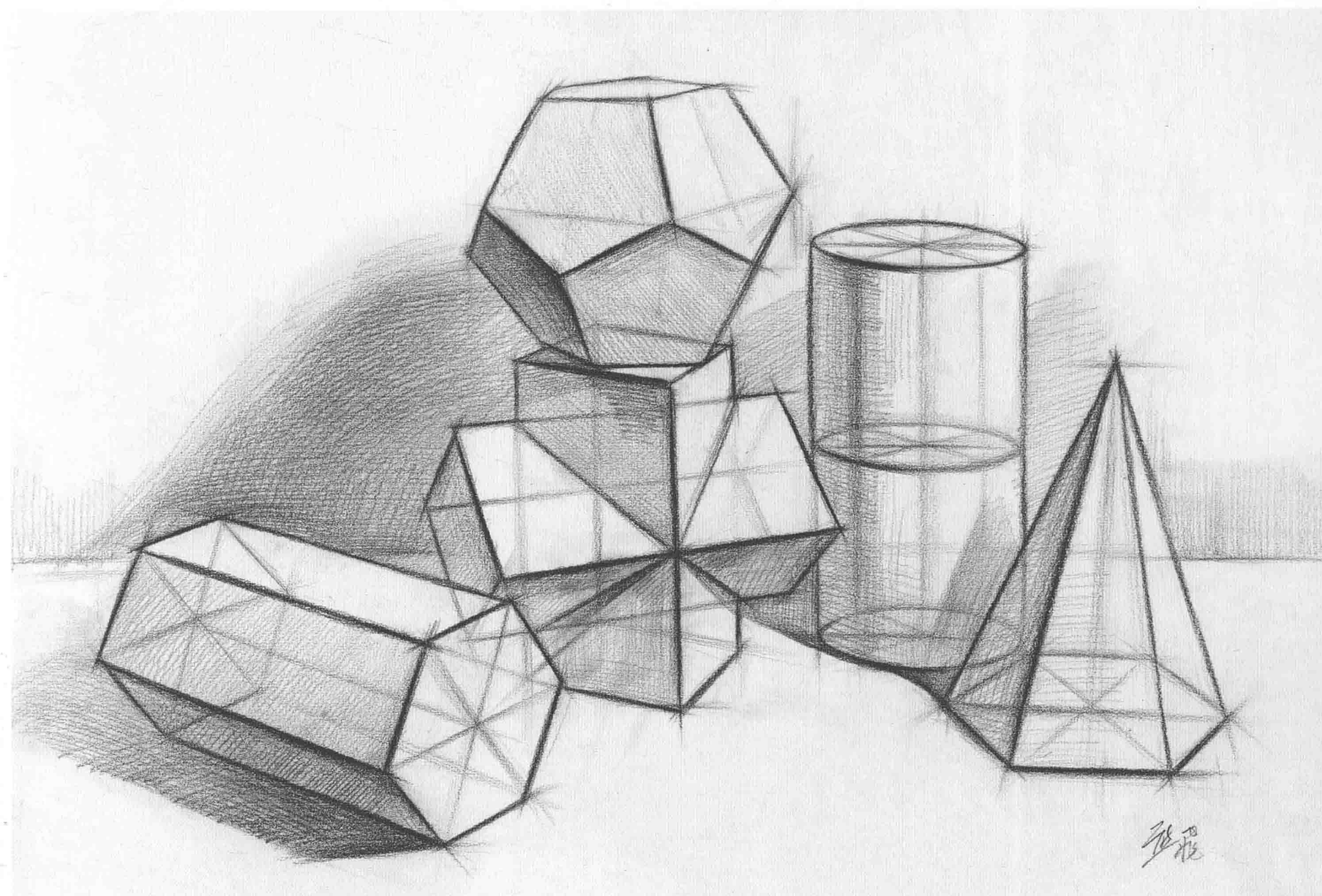
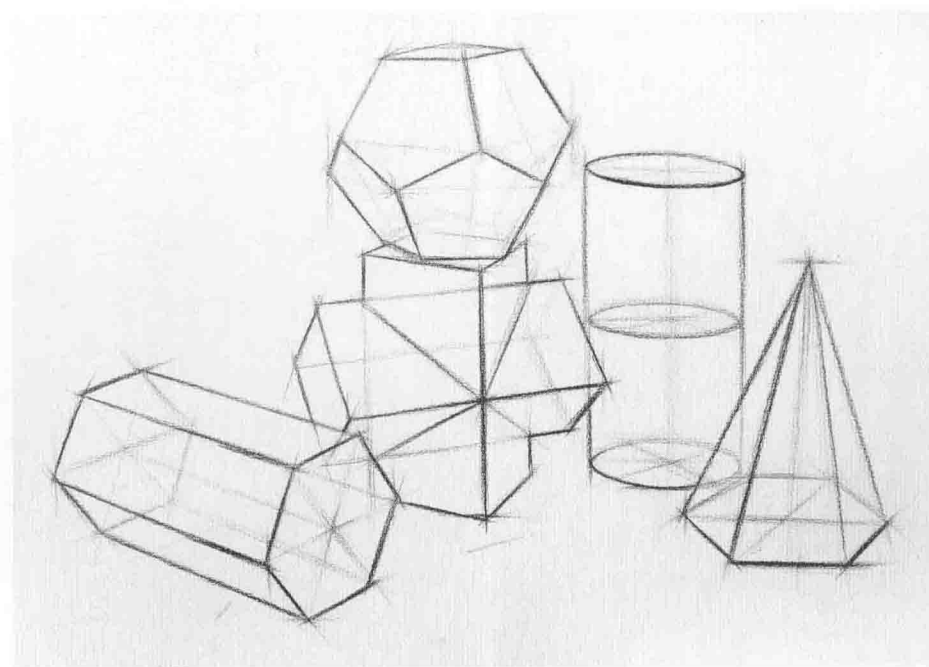
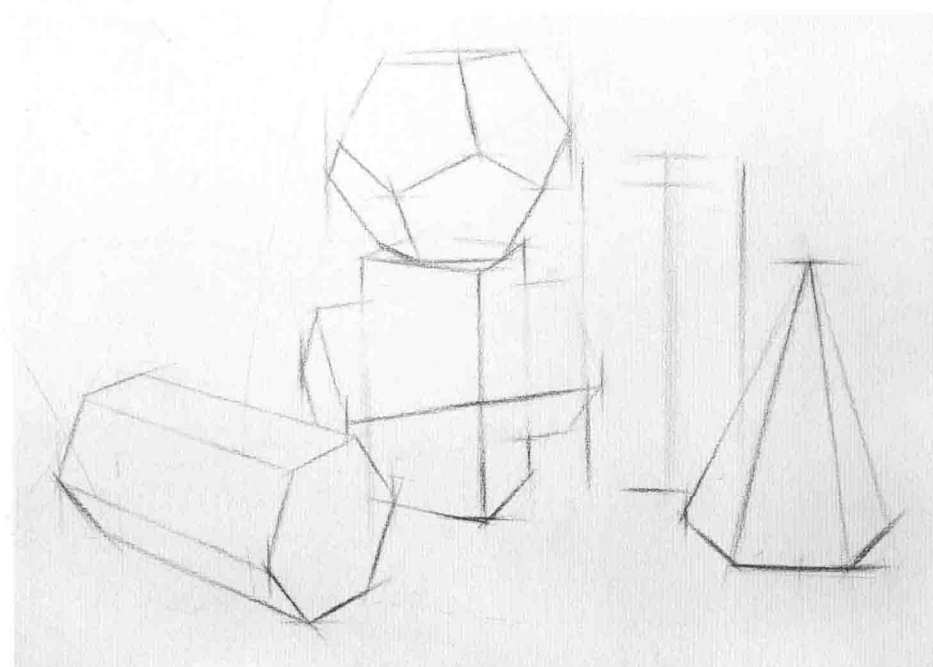
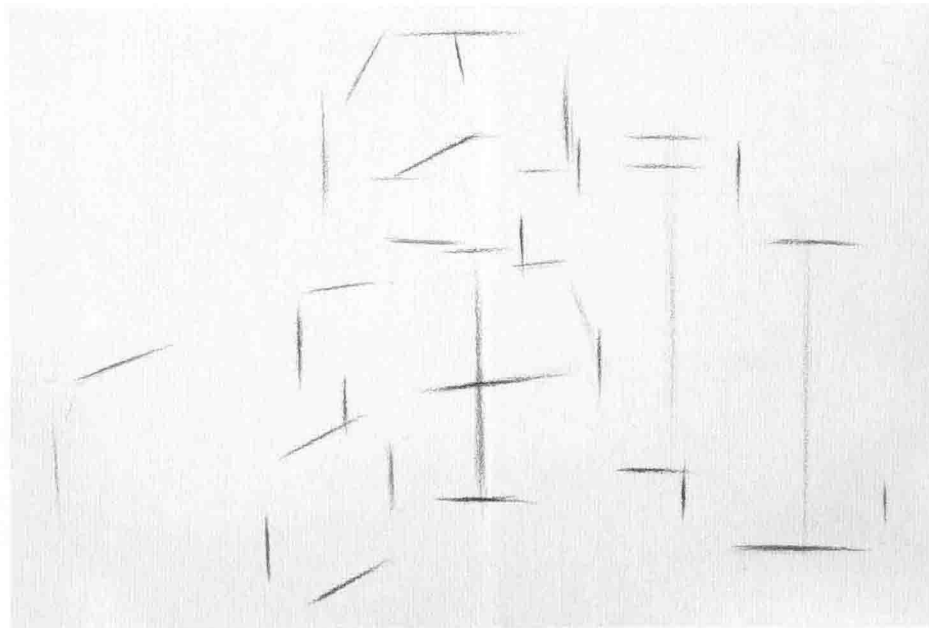
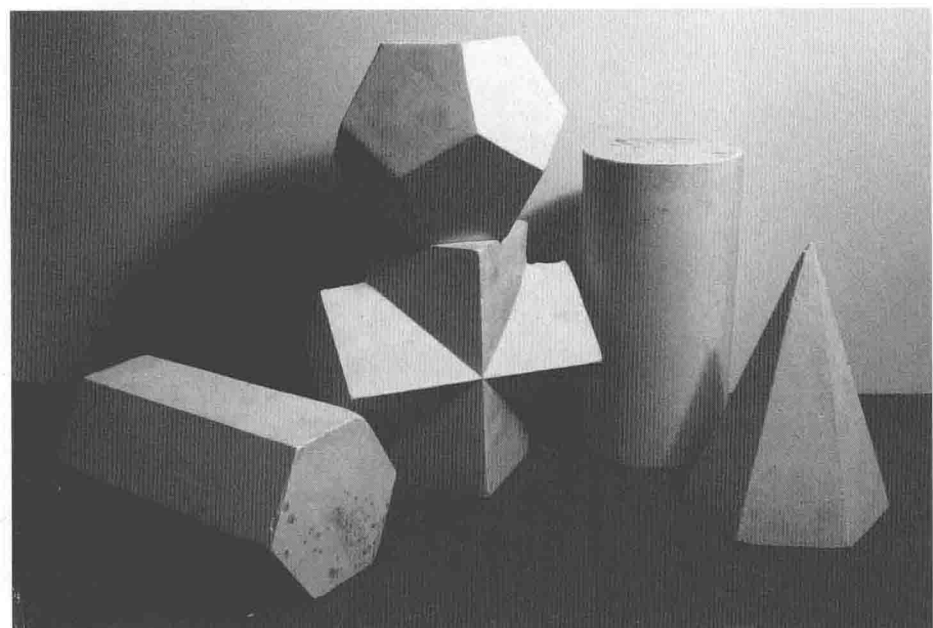
画组合几何体时，要注意相互比例与空间的位置关系，很多画面都是在这个环节出问题。另外，还要充分表现被遮挡的形体部分，这样才能起到结构分析的作用，圆柱体与方锥体都相对简单，描绘圆锥与圆柱结合体

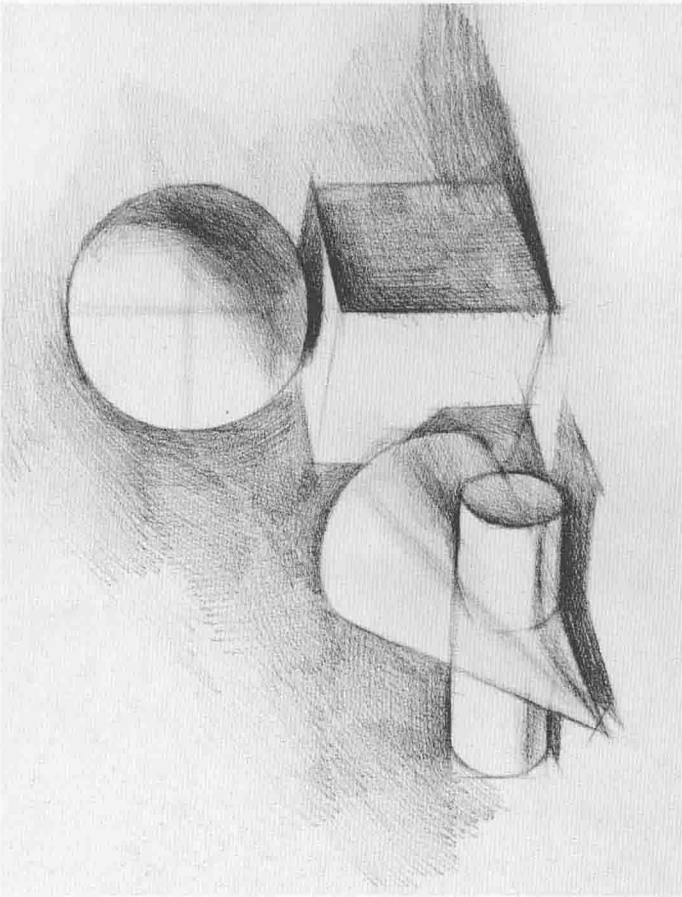
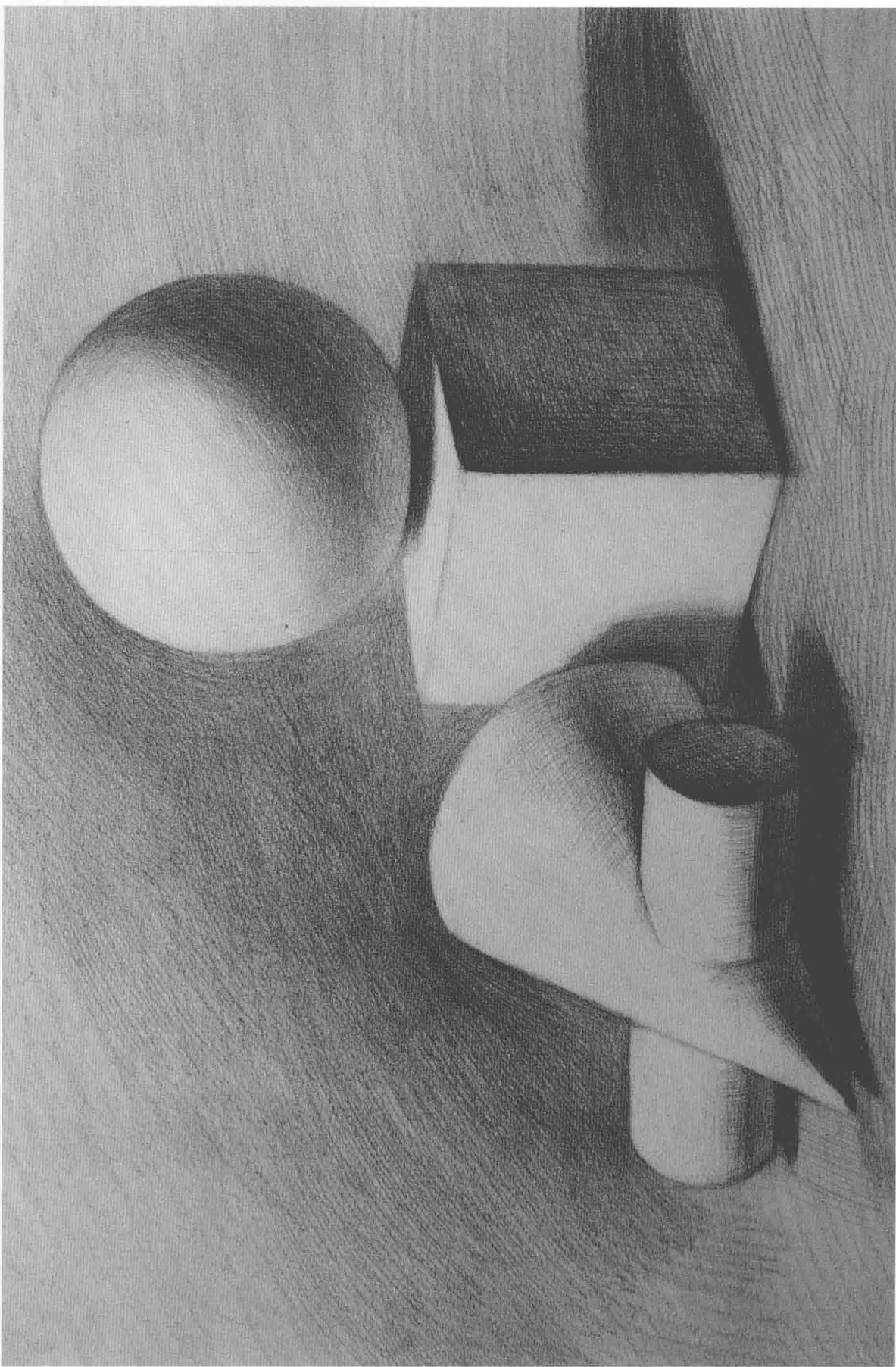
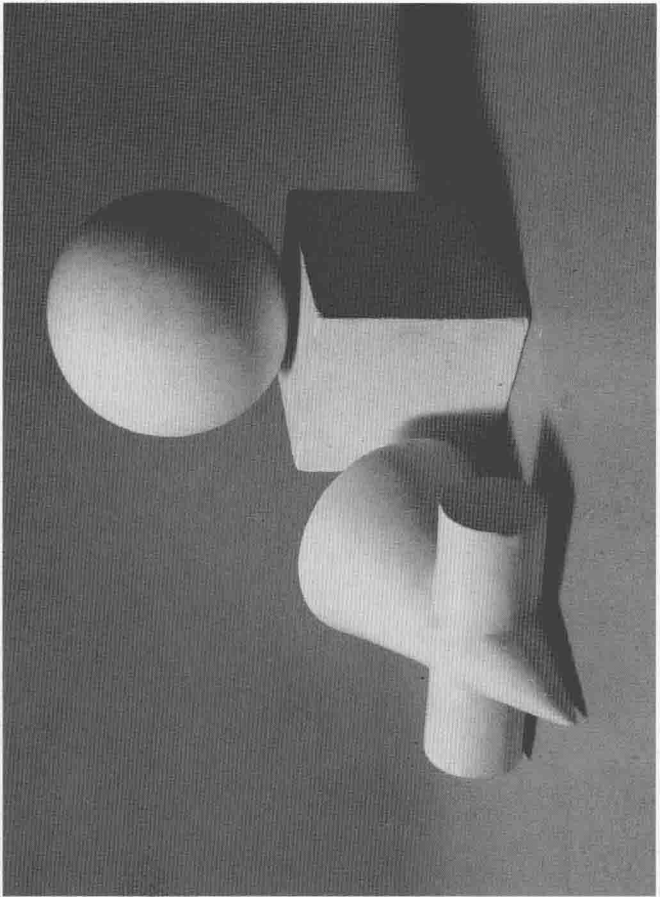
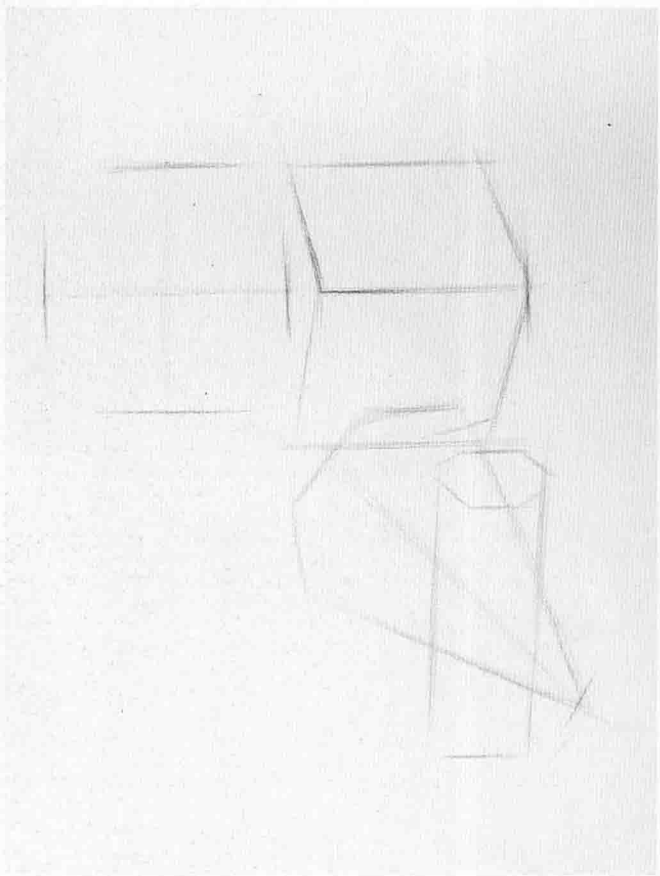
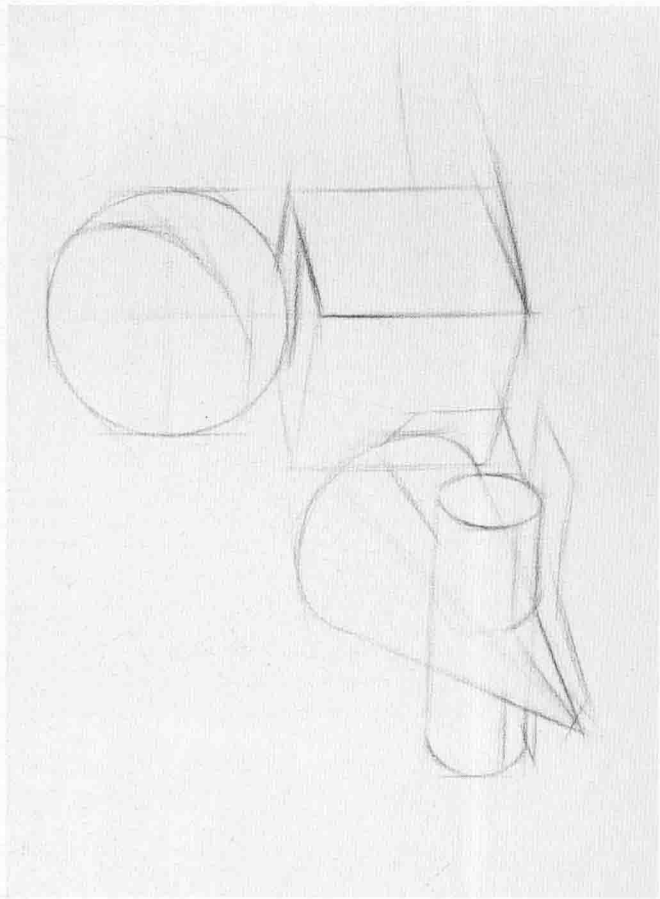
时，要注意相连接部分的透视关系与内在结构，可以明确地标出来增强对结构的理解。

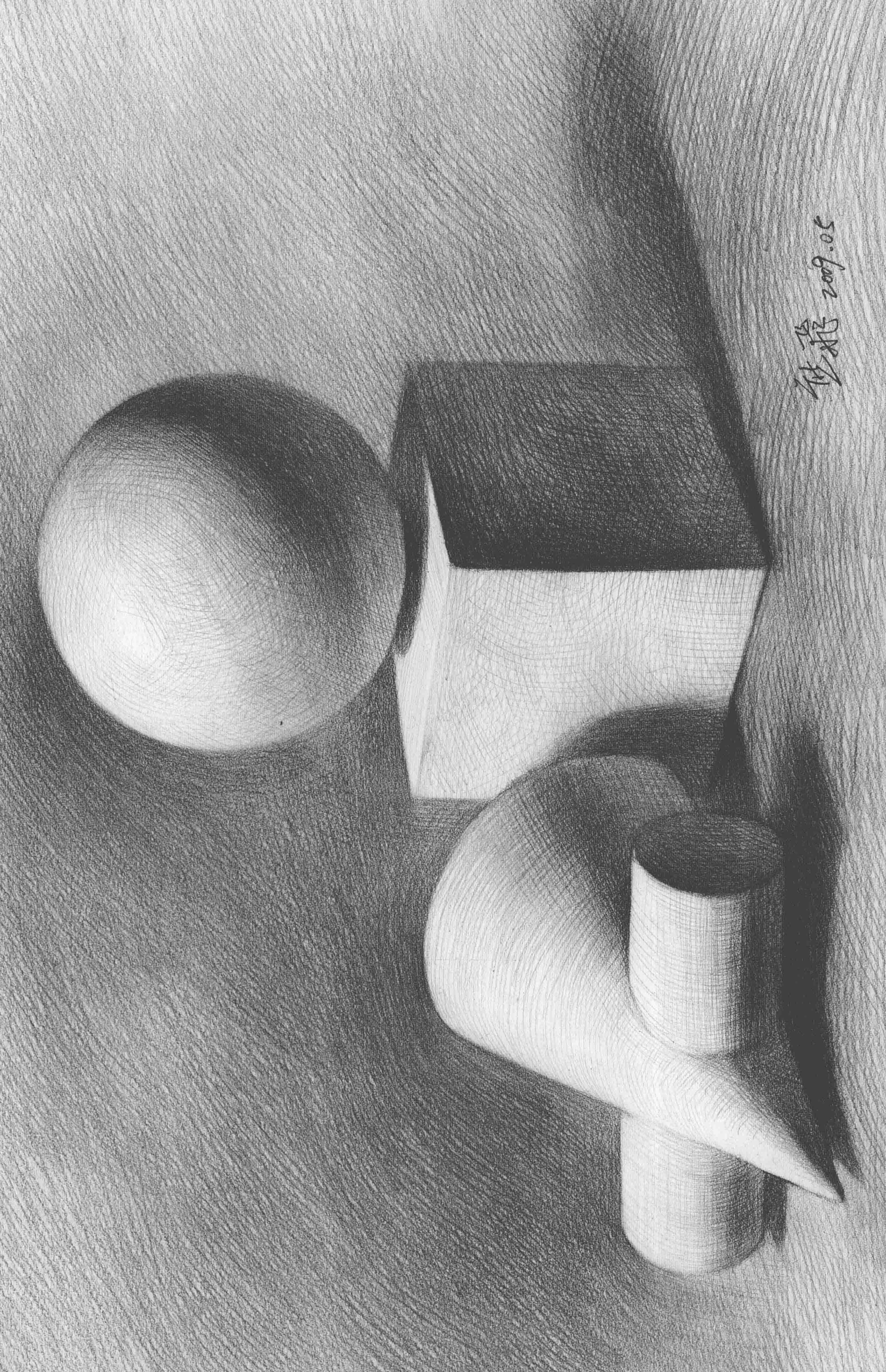
在组合几何形体中，我们集合了万物的初始形态，有一种纯粹的、归纳的美。其中我们可以看到圆柱的曲线平滑之美，六棱柱的俊朗结构之美，还有五面体的智慧——拼接的结构之美，以及两个等同长方柱结构

的数理之美与宗教之美，这些结构的美都需要我们在绘画过程中去理解和体会。

要点：1. 构图注意前后、上下、左右的位置关系。对于这样一组几何体组合静物，有很多种摆设方法和构图方法。不论如何进行构图设计，总的来说还是要求画面要具有一定的美感即形式感，要避免单一摆设。2. 石膏体材质本身适合用硬质的铅笔来表现，画面有虚实关系、主次关系才会生动起来。3. 深入细节过程中不可避免地会出现细碎、灰、花等弊病，尽管要求画得细腻，但还要把握大关系。

徐飛 2009.05

