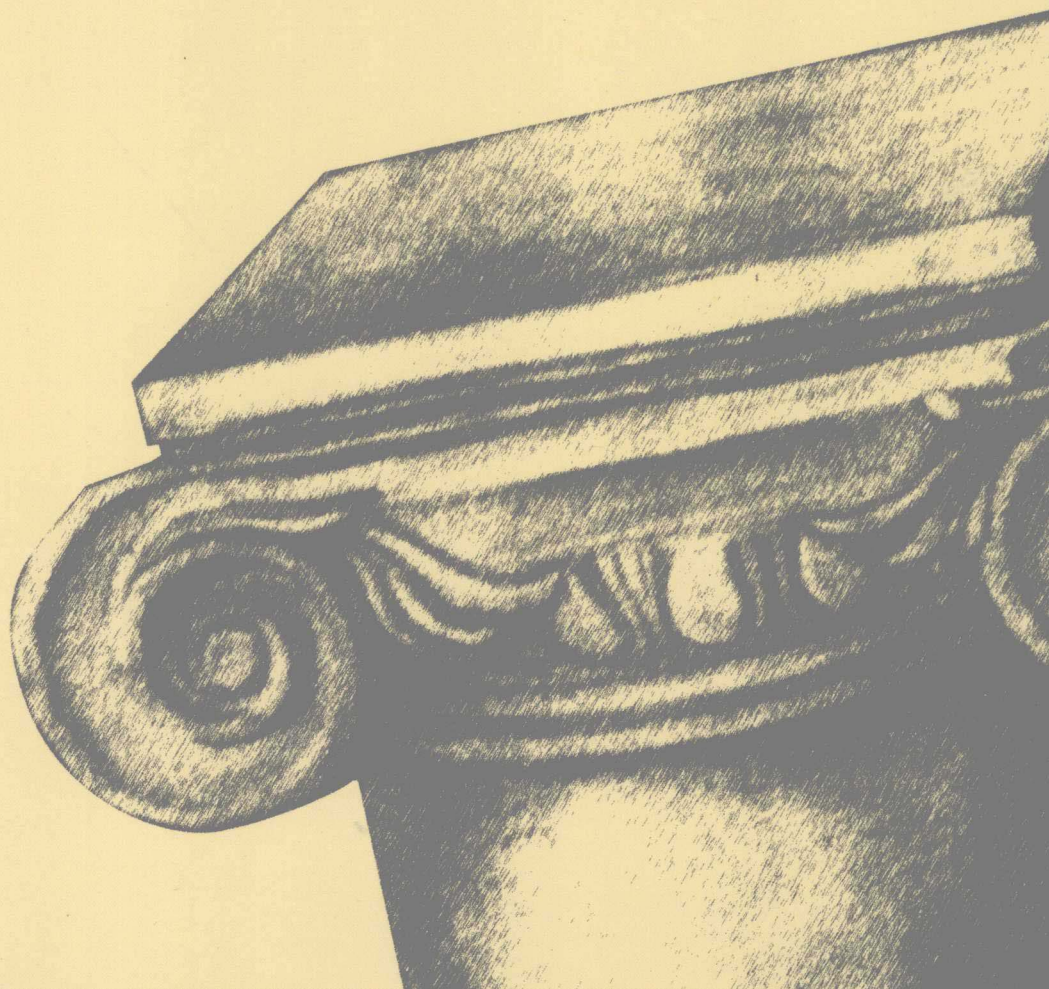


福建美术出版社

素描基础

石膏几何体
静物
石膏头像

Keys to Drawing



图书在版编目(CIP)数据

素描基础/本社 编. —福州:福建美术出版社,
2009.4

ISBN 978-7-5393-1943-8

I. 素… II. 本… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第033931号

素描基础

出版发行: 福建美术出版社

印 刷: 福州青盟印刷有限公司

开 本: 787×1092mm 1/16

印 张: 3

版 次: 2009年5月第1版第1次印刷

印 数: 0001—5000

书 号: ISBN 978-7-5393-1943-8

定 价: 12.00元

素描基础

石膏几何体 静物 石膏头像

Keys to
Drawing

素描的定义

素描：绘画术语，主要以单色线条和明暗块面来塑造物体的形象。他是造型艺术的基本功之一，以锻炼观察方式和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。（《辞海》）

人们一般认为，用单色造型的艺术均可以称之为素描。素描解决了除色彩之外的所有造型因素。它是培养造型能力的主要途径之一，是现代绘画的必由之路。素描既是一种训练手段，又是一门独立的艺术形式，具有独立的地位和欣赏价值。从古至今，人们对素描的认识和理解随着时代变迁而不断改变，素描的表现形式也伴随着文明的进步而出现了多种多样的变化。

素描的表现形式

目前我国基础素描教学中的训练形式（表现形式）主要有以下几种：

1. 全因素素描。也就是常说的光影素描，在表达手段上注重明暗表现，通过不同轻重层次的明暗色块表现对象的体积及周围环境关系。全因素素描严格的教学体系有其素描训练的科学性，尤其在初学阶段，对于深入细致的观察能力的培养、造型技能基础的扎实有不可替代的作用。因此也是我们在素描教学中最主要的训练手段。

2. 结构素描。又称形体素描，这种素描的特点是以线条为主要表现手段，不施明暗，没有光影变化，而强调突出物象的结构特征观察常和测量与推理结合起来，透视原理的运用自始至终贯穿在观察的过程中，而不仅仅注重于直观的方式。结构素描要求把客观对象想象成透明体，把物体自身的前与后、外与里的结构表达出来，这实际上就是在训练我们对三维空间的想象力和把握能力。由于结构素描重在理解，因此在素描训练中是一种极其重要的辅助训练手段。

3. 研究性素描。这种素描渊源以久，但没有明确的界定，一般指学生在课堂上对客观物象的单一因素进行有目的的研究练习。这种训练手段在我们对物象局部的训练中将会经常使用。

素描学习的目的

素描是造型艺术的基础，素描学习训练的目的在于

培养学习者正确的认识能力、观察能力、造型能力、表达能力和审美能力。

在初学阶段，素描训练的目的有三：

1. 眼。培养正确的观察方法。

正确的观察方法是画好素描的基石，所谓正确的观察方法就是指整体观察。通常指整体与比较，从局部到整体的观察，全面周到的进行比较，归纳局部与整体的关系，将局部的细节溶入整体之中，通过这一比较认识的过程，对物体形成一个较客观全面的认识。

2. 脑。建立基本的体积概念。

体积概念的建立对于任何一位初学者来说都是一件非常困难的事情。在素描训练中，作画者应该时刻关注物体的纵深，通过分析、概括、总结，找到物象的三个面——正面、侧面、顶面（或底面）。只有正确的在画面中反映出物象三大面的面积、形状、角度及明暗轻重关系，才能真实的再现对象。

3. 手。掌握熟练的造型技巧。

素描作品通常是用铅笔、碳笔等工具来完成的。素描造型的关键因素之一就是运用线条，线条排列的疏密，用笔力量的轻重，能够获得不同明暗的色调。

正确的素描作画习惯

在开始素描训练之前首先应该先仔细了解什么是正确的素描作画习惯，这其中包括对素描作画工具的了解、准备，什么是正确的素描作画姿势，铅笔（碳笔）应该怎么拿等等。

1. 画素描最常用的就是各种软硬程度不同的铅笔、碳铅笔、木炭条、炭精条。

a. 铅笔是最简单而方便的工具，初学者常从铅笔开始。铅笔的种类较多，有硬有软，有深有浅，比较俱全，可以画出较多的调子，铅笔的色泽又便于表现调子中的许多灰色层次，对于石膏等基础训练作业效果较好，初学者比较容易把握，因此，较适合于基础训练开始时应用。现有的国产铅笔分两种类型，以HB为中界线，向软性与深色变化是B至6B，为了更适应绘画需要又有了7B-8B，我们称为绘画铅笔，HB向硬性发展有H至6H，大多数用于精密的设计等专业使用，我们称之为制图铅笔。

b. 碳铅笔色素重，明暗对比强烈，适合短时间内

作画，容易出效果，但掌握难度大，控制不好会画的过于简单缺少细节，而且碳铅笔油性大不宜涂改。另外需要提醒的是由于碳铅笔色素轻重远大于铅笔，因而两种工具是不能在一幅素描作品中混用的。

c. 木炭条质地松软，可重可淡，以烧透、松软、色黑为佳。跟铅笔或者碳铅笔都可以混合使用，在素描作画初期可以迅速铺出大体明暗调子，但弊端是附着力不够，容易脱落，作画完成后需要在画面上喷素描定画液固定。

d. 炭精条介于碳铅笔和木炭条之间，色素重，油性大，附着力强，而且四边有棱角既可以画出精细的线条也可以大块面的上明暗，缺点是颗粒较粗，不适合细节刻画，在结构素描练习及速写练习中可以尝试使用。

2. 纸张在素描作画中也是必不可少的工具之一。

素描用纸不能太薄，纸面不能太光，光了容易画腻出现反光，但也不能太粗糙，不利于深入刻画。素描纸大多一面光一面粗糙，光的一面适合于作画时间三四个小时的短期练习，粗糙的一面适合于作画时间七八个小时以上的长期练习。

3. 画板：以光滑无缝的夹板为最好。如果站着面画，还要备一个画架。

4. 素描练习中辅助工具主要有硬橡皮、软橡皮、布、面巾纸、擦笔，另外手指也是相当重要的作画工具而不是仅仅用来拿铅笔。

5. 正确的作画姿势直接关系到造型的准确性，视线应直视画面，画板与身体保持一定距离。

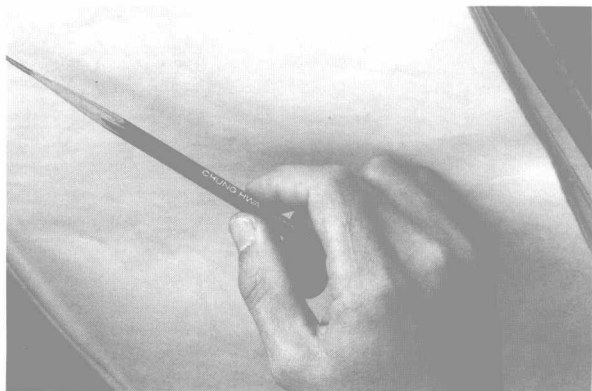
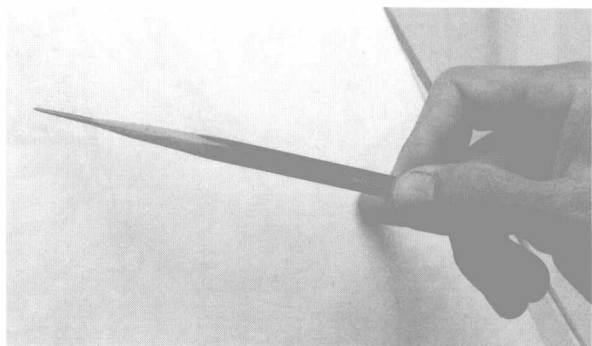
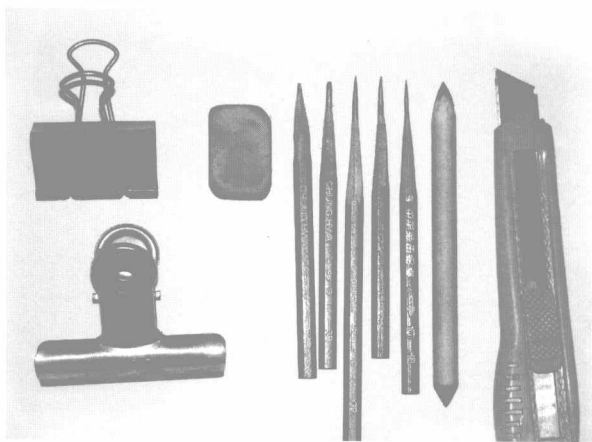
在素描练习中有一点极为重要而又是常常被初学者忽视的问题：退远检查。在作画过程中要经常站起来，画板画架留在远地，作画者退远两三米距离，从远距离检查自己的画面。因为人的视觉很容易陷入细节当中不能自拔，这样就会忽视画面整体效果，而这是素描训练的大忌。

素描工具的使用

1. 执笔（拿笔）

a. 斜握法。有如握钢笔写字那样，也可将小指或小指关节顶住画面作为支撑点，还可根据需要调整笔与画面的角度，便于刻画细部或画大面积色调，斜握法易于掌握，但运笔范围受到一定局限。

b. 横握法。横握执笔主要以手腕以至手臂带动运笔，能自由地伸开手臂作画，便于把握整体效果，而且可以方便自如地调整笔与画面的角度。使用炭笔、炭精条、木炭条作画，多采用横握执笔法。



2. 用笔

用笔的要点是掌握正确的运笔方法，要学会以手指、手腕、手臂不同部位的力量运笔，特别是要掌握以轻重不同的腕力带动运笔的技巧，画出或实或虚、或刚或柔富于表现力的线条，以适应造型的需要。

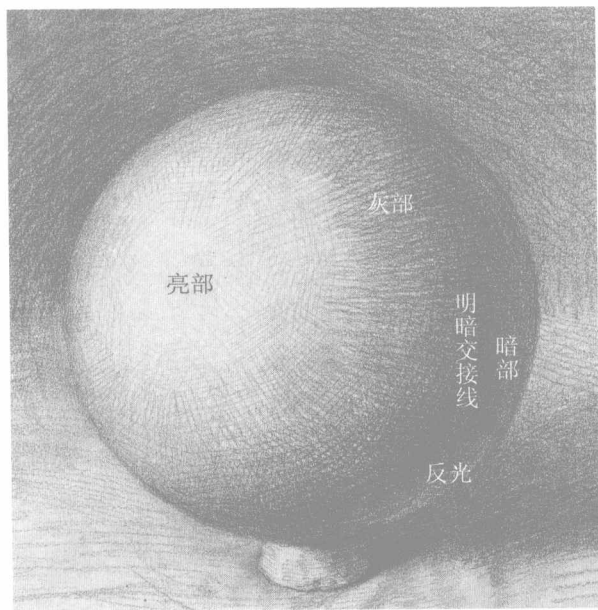
用笔的软硬要适应作画过程各阶段的要求。一般来

讲，打轮廓应使用较软的铅笔，用力稍轻，以便修改。画大面积色调应以较软的铅笔打底色，再用较硬的铅笔深入刻画，使不同软硬的铅笔线条自然结合，色调表现丰富谐调，细部刻画坚实具体。使用软铅笔画色调特别是暗部色调，要分层涂色，留有余地，切忌过分用力“一次到位”。

素描的基本规律与法则

素描的基本元素

在光影素描中任何物体的表现都离不开光线，光线照射在物体表面会随物体体积变化而产生丰富多样的明暗变化，在光影素描中正是通过表现这些明暗变化来对物体进行塑造。物体表面的明暗变化基本可以概括成五种，即五大调子：亮、灰、明暗交接线、暗、反光。再加上物体亮部最亮的高光区，物体的投影以及物体背后的背景共同构成了一幅光影素描。在五大调子里，灰部的变化是最多也是最难处理的。灰部从亮部至明暗交接线又会产生亮灰，浅灰，暗灰等等层次丰富的变化。明



暗交接线一般出现在物体最为明显的形体转折处，是塑造物体体积的重点区域，也往往是物体上明暗最重的区域。反光区域的处理需要谨慎，即要比暗部亮又必须保持在暗部大的明暗色调下，不能太亮。

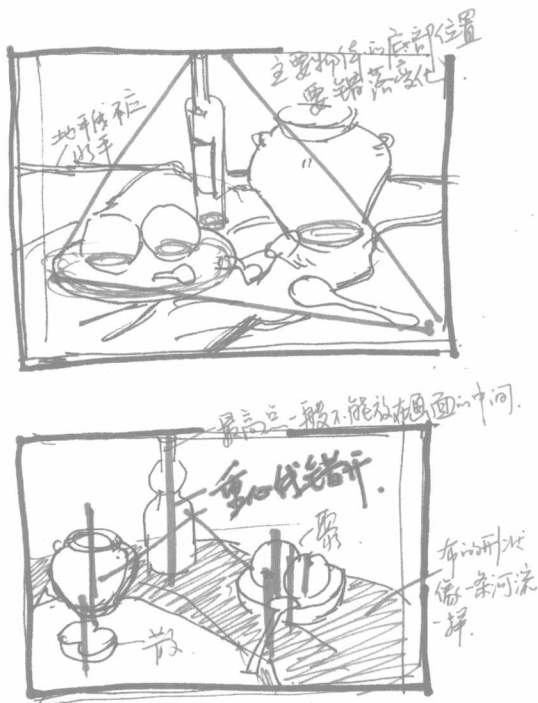
结构素描中主要的语言是线条，用线条来表现体积和空间。这就需要每根线条上的明暗都要产生适当的变

化，一般表现靠前的物体用线适当较重，后面的物体用线适当减弱。

构图

构图就是在画纸上安排好各个物体的空间位置关系。包括了高低、远近、大小、前后、疏密等，以及衬布、台面的角度，走向等问题，是观察和调整的综合结果。

1. 物体边缘线不可重合，应错开或遮挡。
2. 物体底部位置变化，不应处于同一水平线。
3. 物体重心线不可重合。
4. 先注意大的物体摆放，小的则可变通。
5. 布纹走向十分重要。
6. 注意物体间的面积比例，画成一样不好。
7. 画面亮部多留空间，暗部可稍挤。



透 视

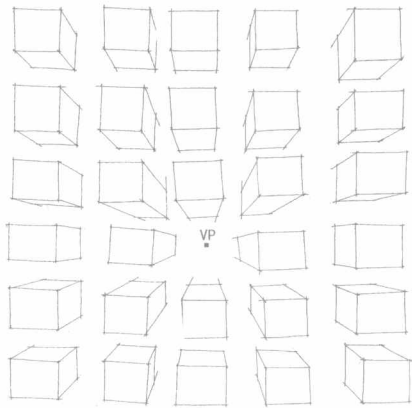
透视的基本术语：

视平线：就是与画者眼睛平行的水平线。

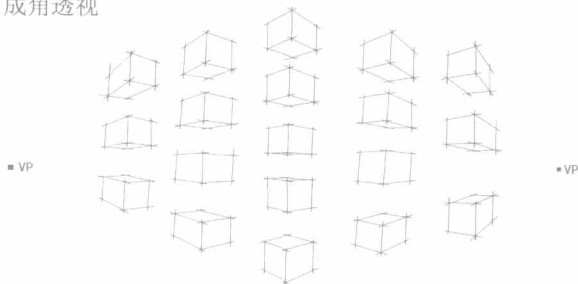
心点：就是画者眼睛正对着视平线上的一点。

视点：就是画者眼睛的位置。

平行透视



成角透视



视中线：就是视点与心点相连，与视平线成直角的线。

消失点：就是与画面不平行的成角物体，在透视中伸远 到视平线心点两旁的消失点。

天点：就是近高远低的倾斜物体，消失在视平线以上的点。

地点：就是近高远低的倾斜物体，消失在视平线以下的点。

平行透视：就是有一面与画面成平行的正方形或长方形物体的透视。这种透视有整齐、平展、稳定、庄严的感觉。

成角透视：就是任何一面都不与平行的正方形成长方形的物体透视。这种透视能使构图较有变化。

仰视：视平线位于物体下方。

平视：视平线位于物体中央。

俯视：视平线位于物体上方。

透视图中凡是变动了的线称变线，不变的线称原线，要记住近大远小，近实远虚的规律。

比 例

每张素描所描绘的一组对象之间或者一个对象的不同部分之间都存在着固定的大小比例关系，这些比例关系是不会随着画幅大小的改变而改变的。它直接决定着物体造型的准确性，也就是我们俗称的像不像。比例的确定是通过全方位的比较产生的，在作画过程中首先应该在画面上找到一个参照物，所有物体或物体的所有部分都和这个固定参照物进行比较，得出他们之间的倍数关系，再把这个关系复制到画面之上。比例的准确确定是一个复杂过程，需要对单个物体、不同物体、单个物体不同部分之间的长、宽、深度经过交叉反复比较而得出。熟练的作画者肉眼直接目测是可以得出正确的比例的。

体 积

体积的塑造在素描训练中占据了很大的比重，在对象的外形准确确定之后，主要的任务就是如何将物体塑造得具有体积感，让其更加真实可信。能否塑造出对象的体积是素描考试中的重点考核标准。

通常物体的体积塑造主要靠光影明暗的表现，通过对“三大面，五大调子”的塑造、调整表现出物体对象的体积感在塑造时要注意保持住画面亮灰暗的层次关系，就是三大面的关系，亮灰暗三块明暗区域通常也就代表着物体正面、侧面和底面（受光、侧光、背光），只有表现出三个块面的感觉才能塑造出物体的体积感。在塑造时紧紧抓住明暗交接线尽全力刻画，因为这里是物体转折最强烈的地方，也是最能体现物体体积的区域。

空 间

在基础素描训练中，一般是利用线条、明暗等造型手段来描绘一个三维立体的视觉空间，也就是要准确地表现画面中物体与物体之间的前后远近关系。在素描练习时，空间一般是通过形体的透视变化和画面的虚实处理来实现的。画面空间的建立依赖与画面明暗的对比，靠前的物体明暗对比强烈，也就是常说的“实”，靠后的物体明暗对比减弱，也就是常说的“虚”。越醒目的东西给人的感受越强烈，在人的感觉上就越靠前。通过虚实的对比产生前后关系，丰富画面层次。

学习素描通常从认识几何体开始。认识并学习画石膏几何形体，是学习素描的初阶段。在所有物体中，几何体的形状是最简单的。常见的几何体有：方体、锥体、圆体、多面体和球体等。

一方面，这类形体形状简单，特征明显比较容易掌握。另一方面，这类形体也基本概括了我们在日常生活中所见到的各类物体的形状特征。石膏几何体是白色的。因此在表现时，不仅要画准它的外形和透视特征，而且在用明暗画法表现时，通常要画出它的颜色特征。

通过系统的学习，我们将掌握对几何形体结构的理解和几何形体透视与明暗规律，重要的是要运用正确的方法去观察和训练自己对几何形体结构的把握，对进一步的素描学习打下坚实的基础。

正方体

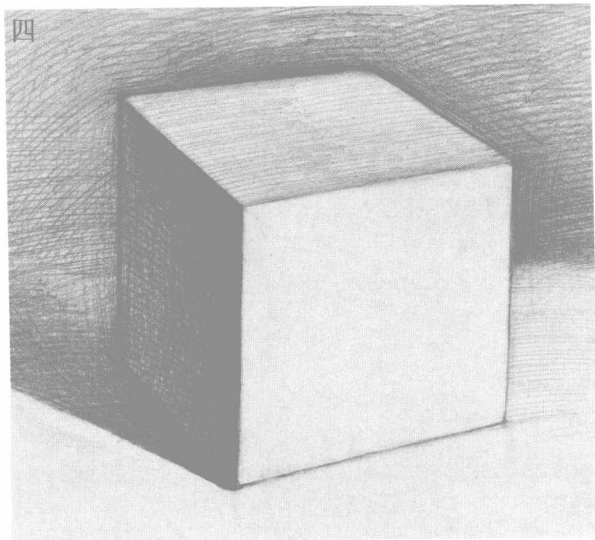
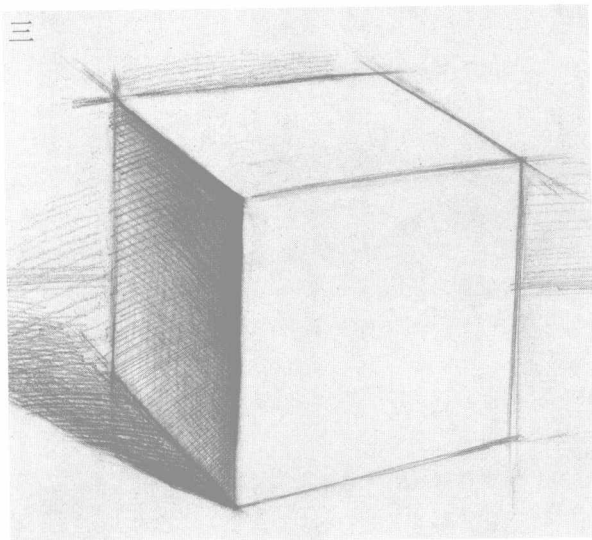
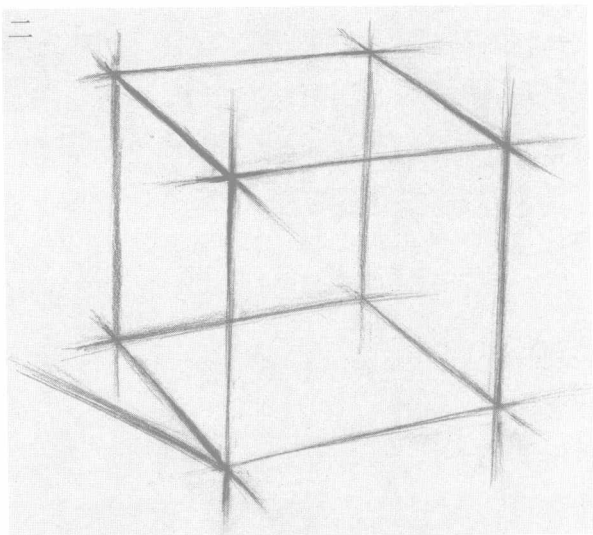
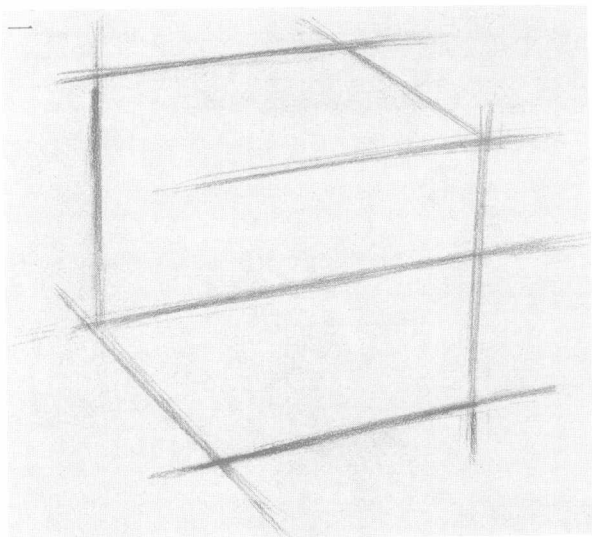
步骤：一、正方体是理解透视最好的参照物。用直线定出上下左右的位置。

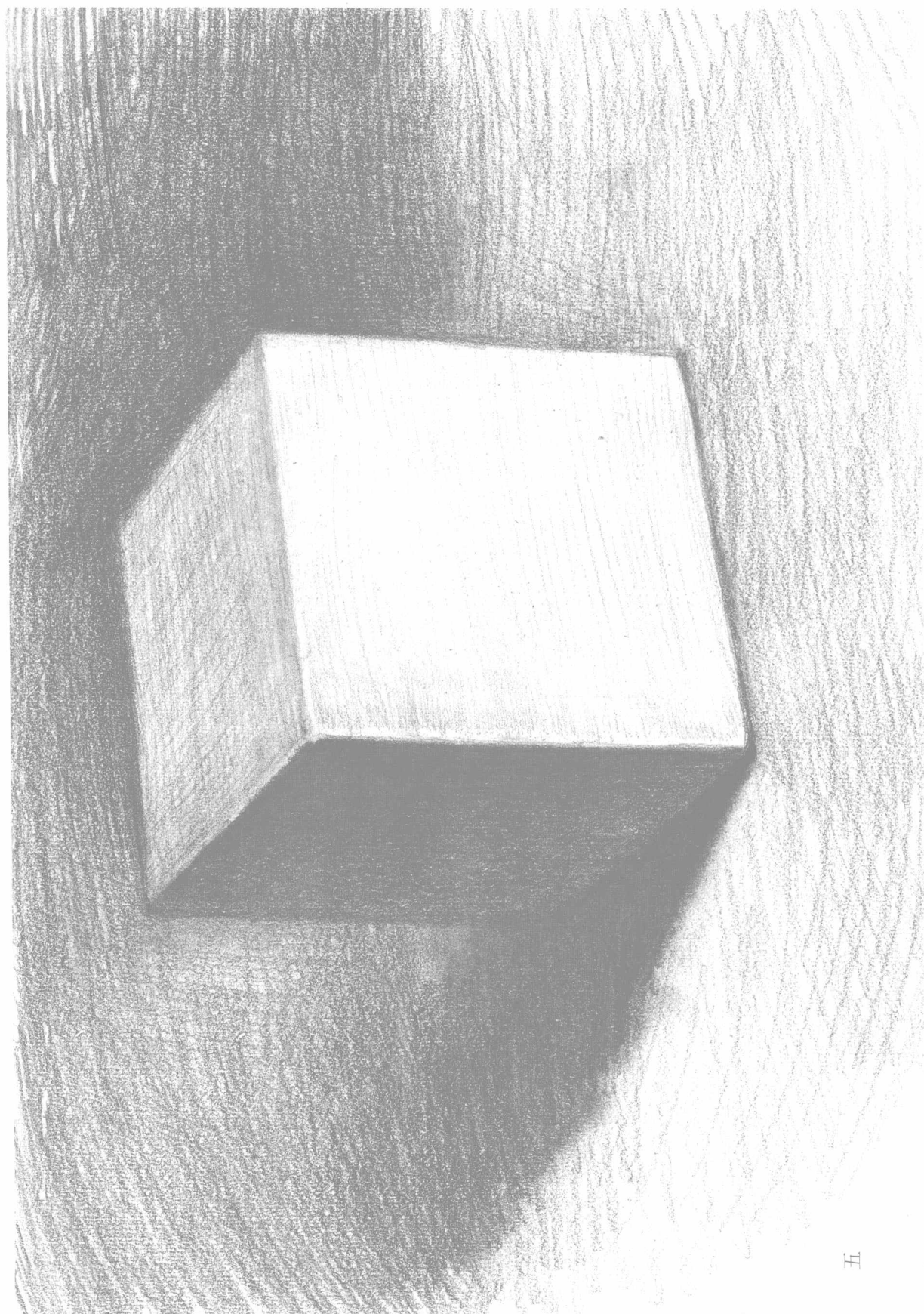
二、透视的基本原理是：近大远小。正方体平行的几条边线延长后消失于视平面上的同一点。

三、视平线下，物体近低远高。画好暗部的基本明暗关系。

四、明暗交界线实，暗部虚。画出顶面的亮灰。

五、投影前实后虚，形状准确。暗明的底部要留有反光，不宜过亮，这样就不呆板，空间强。





圆柱体

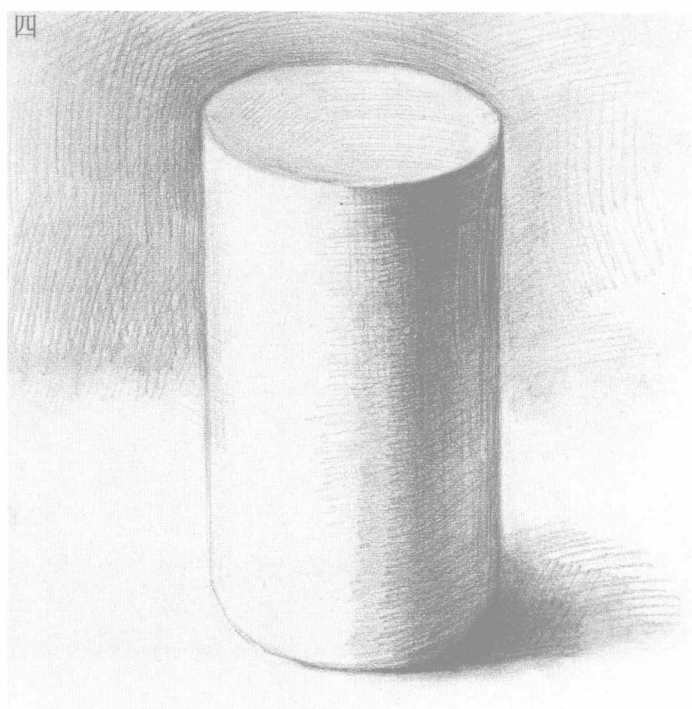
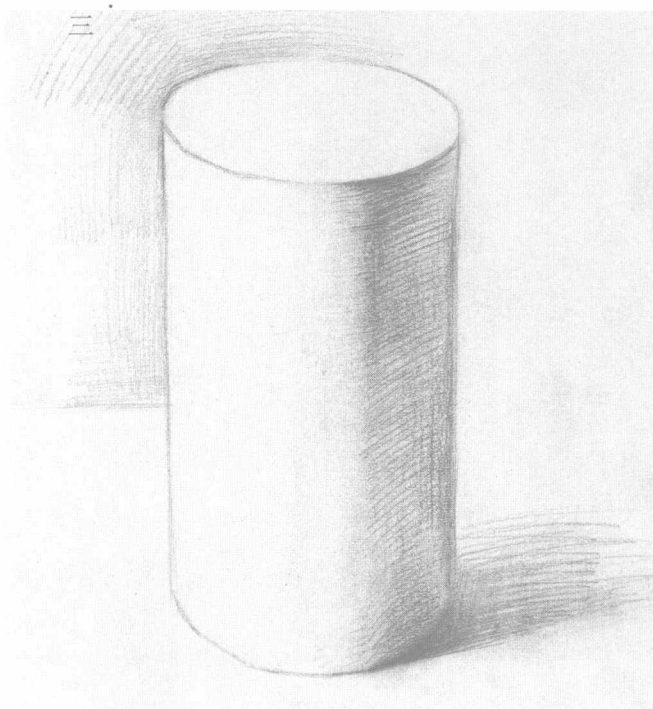
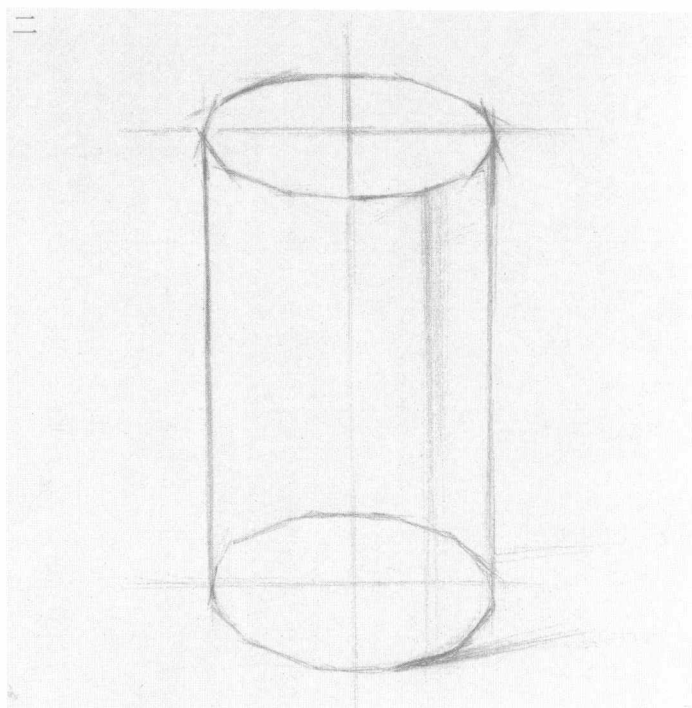
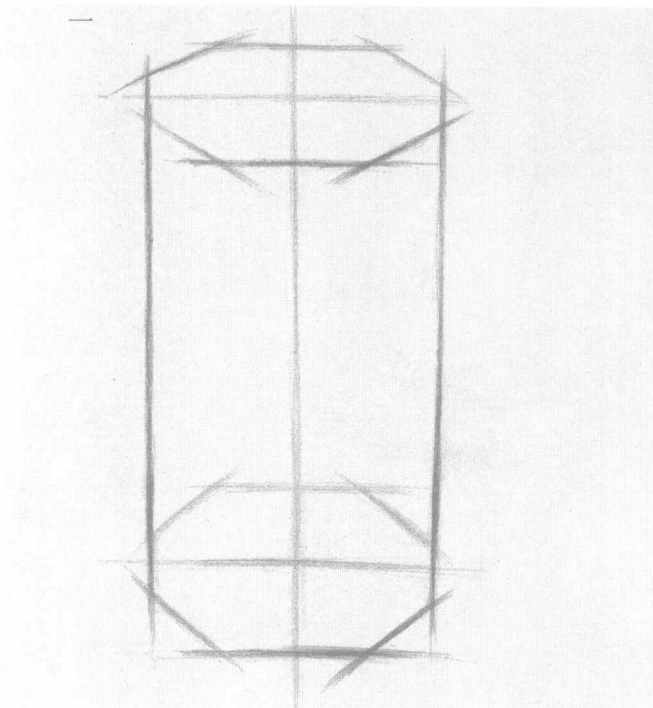
步骤：一、构图要偏上，不宜太下面。用直线概括出圆柱的基本比例。

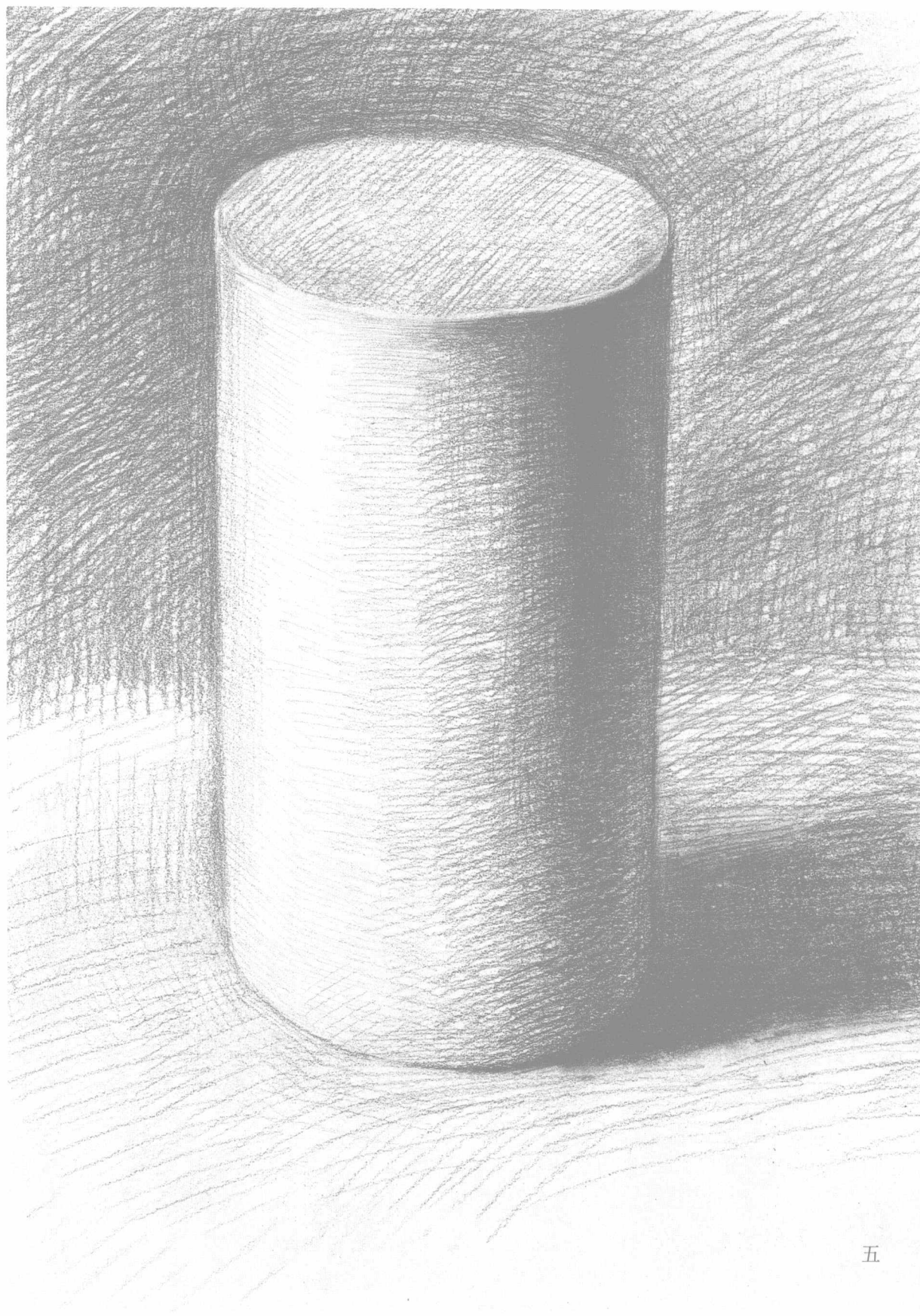
二、圆形的透视视平线以下是上面的圆形比较，越往下形越圆。

三、画好两边的重直线，在第二步骤的基础上将亮面和暗面分出。

四、靠近物体的投影实，离物体远投影就虚。

五、过渡好灰面。灰面不宜画得太重，笔触可明显一点，和暗部形成对比。同时注意空间的表现。





圆 球

步骤：一、首先将圆球理解成方体。再依次切去四个角，成一个八边形。

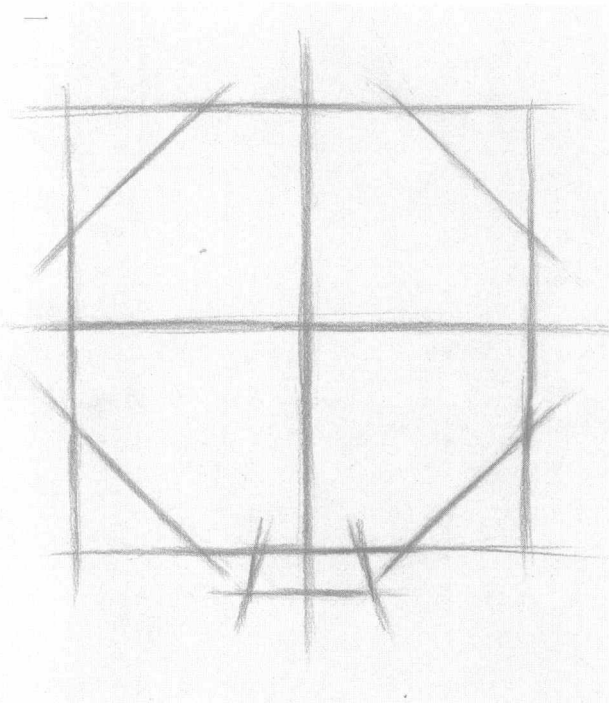
二、再将八边形切成十六边形，这样就比较接近圆形。

三、用同样的方法进行分析，将其画成圆形，同时找出明暗交界线，画出暗部和投影的明暗。

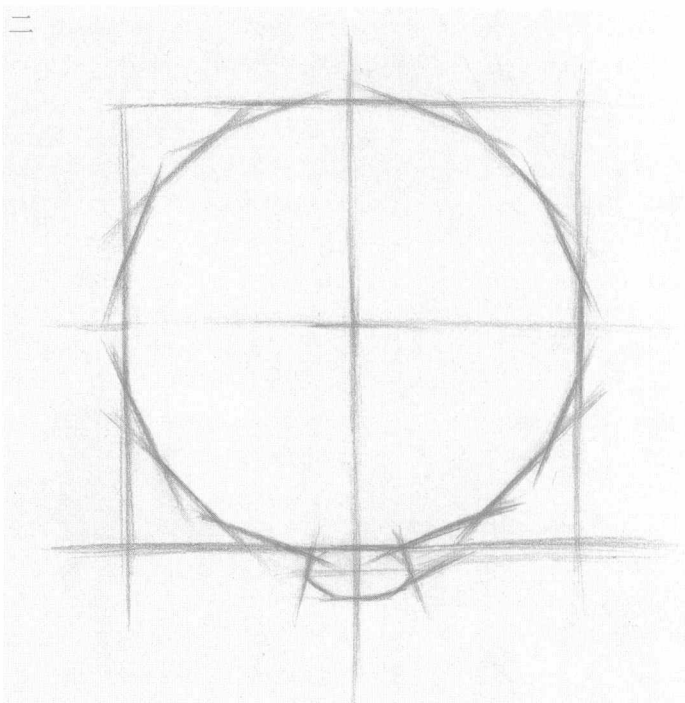
四、过渡灰色调，注重交界线的轻重。背景跟着画。

五、注重用笔的方向来塑造圆球，从暗部到最亮处慢慢均匀过渡，背景要整体，衬托圆球的亮部和暗部的虚实，使圆球立体、空间感强。

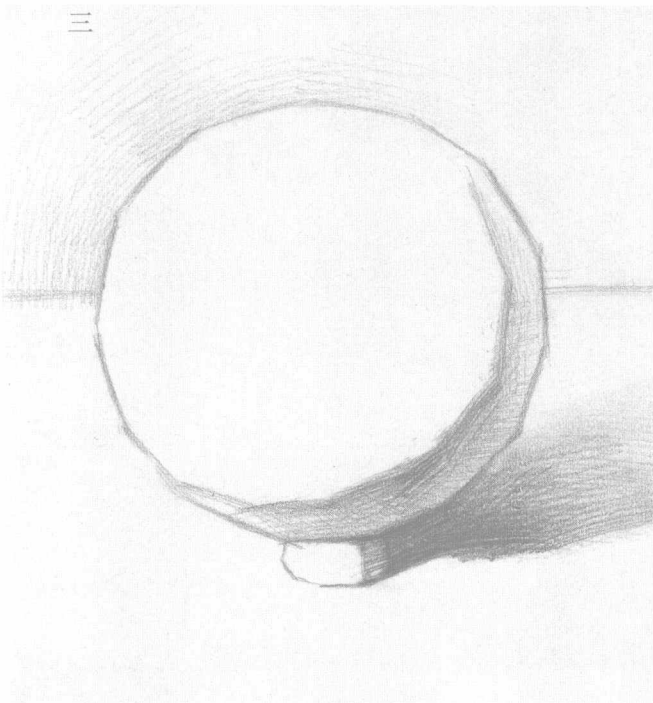
一



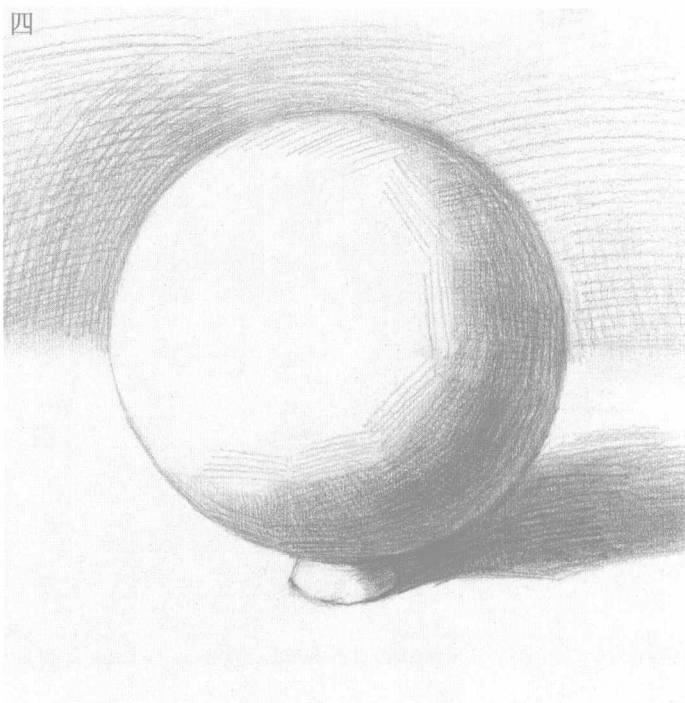
二

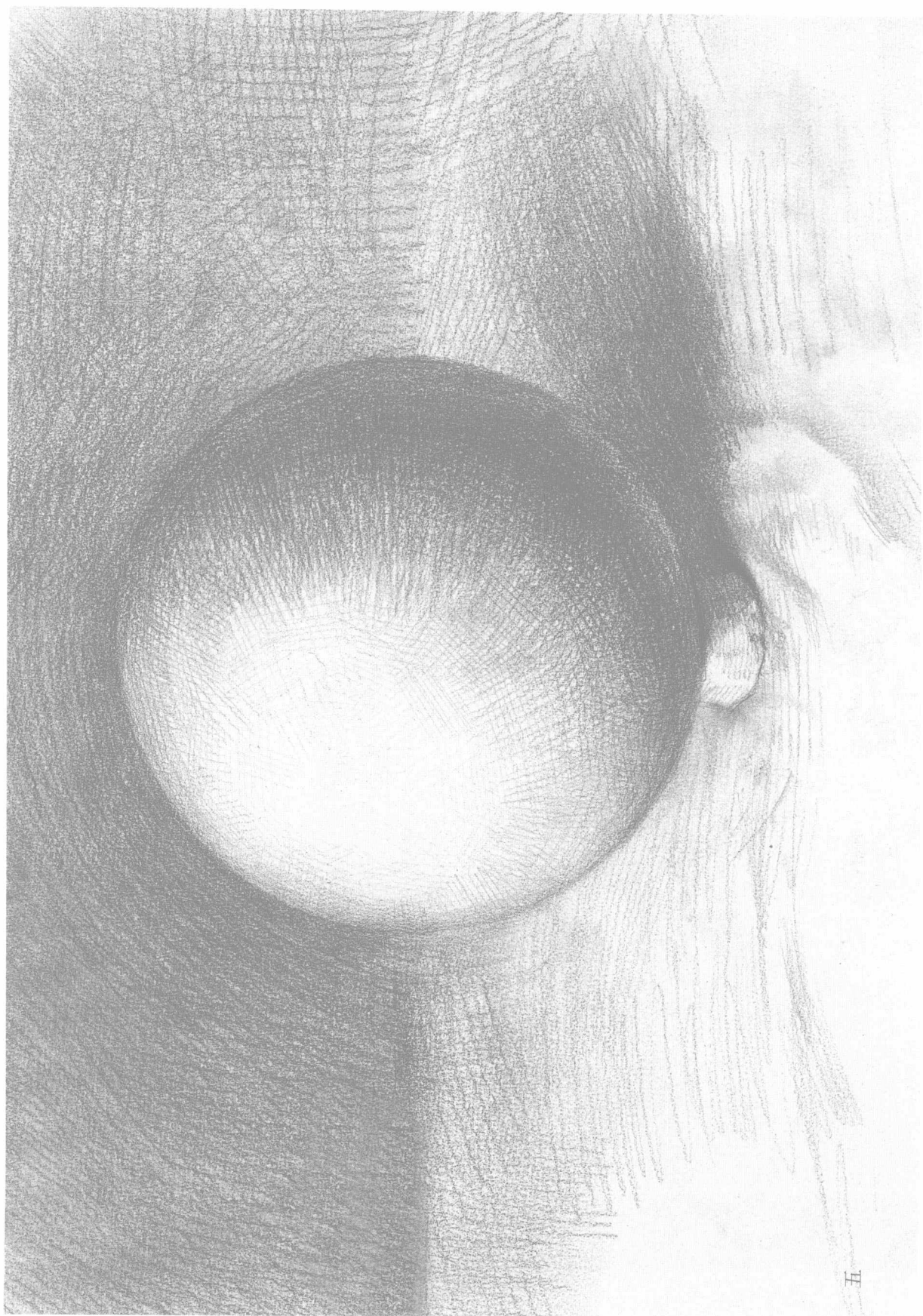


三



四

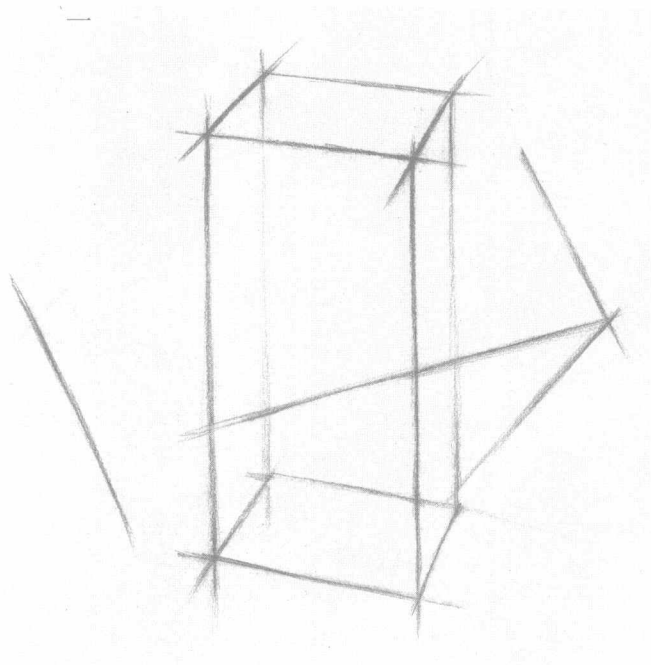




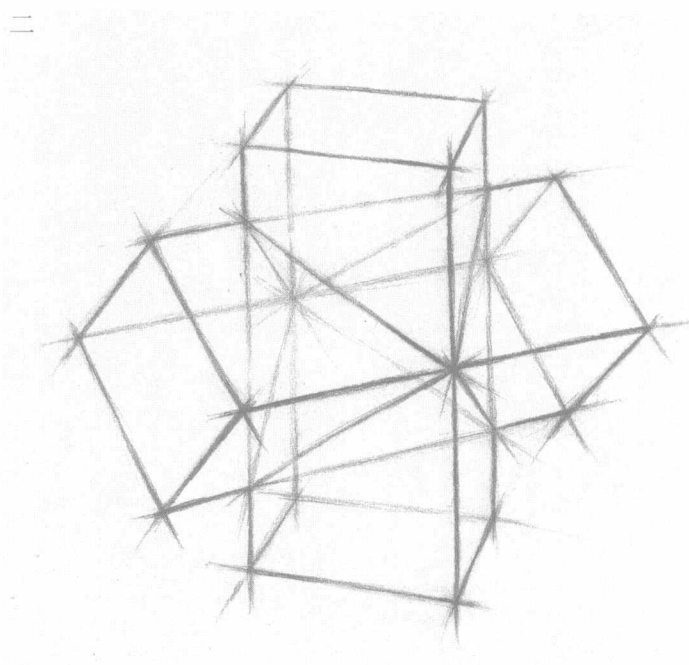
方柱十字架

- 步骤：一、运用长直线概括边线，横在中间方柱体的倾斜度的把握是画好这个物体的关键所在。
- 二、和正方体一样各个体面的透视要准确，不同方向的平行线必须各消失于视于线上的某一点上。
- 三、两个柱体要看成一个整体，画出大体明暗色调及投影。
- 四、画出背景以衬托亮面，同时表现画面的空间。
- 五、画面的完整与生动是始终追求的方向，整体与局部之间的关系在深入刻画中得到统一。

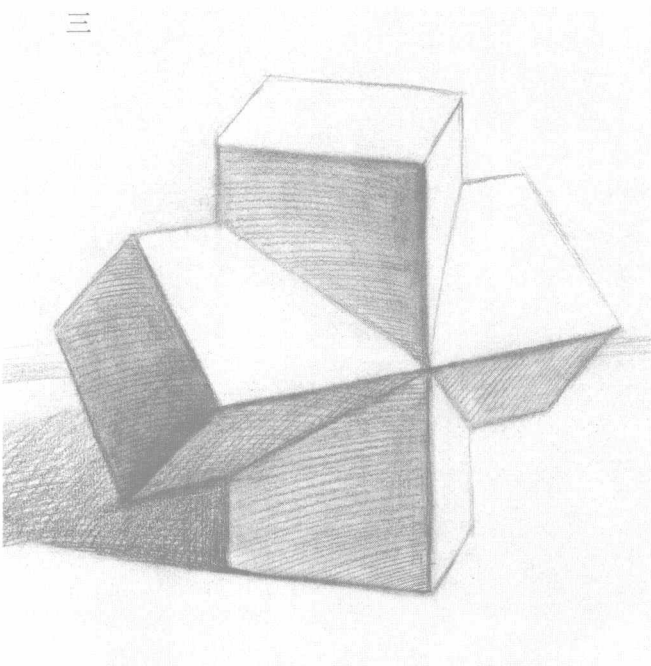
一



二



三



四

