

QUAN GUO SU MIAO MEI SHU KAO JI YI SHU YUAN XIAO CONG SHU
全国素描美术考级·艺术院校丛书

1-3JI JI HE PIAN
1—3级 几何篇

素描

毛冬华 主编

■ 考试必备 ■ 高分秘籍 ■ 名师推荐 ■ 考试必备 ■ 高分秘籍

SH 上海画报出版社 SHANGHAI HUA BAO CHU BAN SHE

全国素描美术考级·艺术院校丛书

QUAN GUO SU MIAO MEI SHU KAO JI YI SHU YUAN XIAO CONG SHU

上海画报出版社

SHANG HAI HUA BAO CHU BAN SHE

毛冬华 主编

被列为

“上海市教委教育高地建设项目”推荐书

素描

DRAWING

1-3级 几何篇

图书在版编目 (C I P) 数据

全国素描美术考级艺术院校丛书. 几何篇: 1~3级/
毛冬华等编著. —上海: 上海画报出版社, 2006
ISBN 978-7-80685-696-3

I. 全… II. 毛… III. 静物画—素描—技法 (美术)—
水平考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第156676号

策 划: 孙洁涵
编 著: 毛冬华 丁蓓莉 姚舰 秦音华
整体设计: 上海福莱达数码科技有限公司
责任编辑: 叶 导

全国素描美术考级艺术院校丛书

几何篇 1~3级

被列为“上海市教委教育高地建设项目”推荐书

毛冬华等 编著

出 版: 上海画报出版社
地 址: 上海长乐路672弄33号
发 行: 全国新华书店
印 刷: 上海建工印刷厂
制 版: 上海彩世电脑制版印务有限公司
版 次: 2007年7月第1版第1次印刷
开 本: 889×1194 大16
印 张: 4
印 数: 1-8000
书 号: ISBN 978-7-80685-696-3
总定价: 54.00元 (1-3册)

编者的话

我们将出版一系列全国性美术专业丛书。整套丛书内容涵盖素描、色彩、速写、国画等。首批推出素描系列共分三卷。

内容按照全国美术等级考试的要求（共分九级），同时结合美术学院附中的教学体系，由浅入深，循序渐进地进行进阶训练。通过对教案个例的讲解和大量优秀作品的解析，使读者清晰地了解全国美术等级考试以及艺术院校专业学习的具体要求。

素描分三卷。第一卷树立对素描的基础理论的认识，通过单个到多个几何形体的塑造，确立并掌握正确的观察方法和处理方法。第二卷增加对象的数量和不同质感的物体，通过各种表现手法掌握它的质感表现。第三卷以石膏头像为主，在形体要求以及空间意识上增加难度，通过系统学习，能够掌握描绘各种物体的表现能力，为今后从事各种艺术行业打下扎实的基础。

本书最大的特点是帮助考生及学子在规定的时间内对时间合理分配，能够成功地夺取高分。

这套素描教材是完整的美术学院附中的素描教学的汇编，也是二十多年素描基础教学的成果展示，同时结合当代上海及全国其他优秀基础教育的精华，是一套完整的、系统的、适应性较强的素描基础教学丛书。这套《全国素描美术考级·艺术院校丛书》能引领学子开启艺术之门，步入艺术殿堂。

整套丛书列为“上海市教委教育高地建设项目”。

毛冬华

目录 CONTENT

01

关于素描的几个问题
素描的工具准备
作画姿势及执笔方式剖析
素描的表现方式
素描的用线
构图的方法及常见的错误
比例问题及测量方法
素描的几个常用名词
透视需要注意的问题
素描绘画过程中常见的几种错误

一 级

14

考场实战 (一) —— 正方体
考场实战 (二) —— 正方体
四棱方锥体
六面棱柱体
五边形切面球体
三边形切面球体
十字锥体
十字柱
球体
圆锥体
圆柱体
倾斜切面圆柱体
圆锥交圆柱
范例

二 级

44

考前课堂训练——切面体与圆面体的组合训练
考试作画过程分析——切面体与圆面体的组合考试作画过程分析
范例

三 级

54

考前课堂训练——三个以上切面体与圆面体的组合训练
考试作画过程分析——切面体与圆面体的组合考试作画过程分析
范例

关于素描的几个问题

什么是素描

以线条和块面来画出物象明暗的单色画，称做素描。通常铅笔画和炭笔画，轮廓和线条是素描的一般称谓。素描为一种独立的艺术，具有独立的地位和价值。素描是其它艺术的必然基础，它有着广泛的表演范围，能表现体积、空间、质感、质感和动作。文艺复兴以后，素描已不仅具有实用地位，而是成为能代表人类创作能力的艺术。

素描的工具准备

素描的工具种类很多，如石笔、炭笔、铁笔、粉笔、毛笔、铅笔和钢笔等。

工具的选用取决于画家所想要达到的艺术效果。但对于初学者来说铅笔是最主要的使用工具，因为铅笔比起其他的工具来说较易擦拭也较易掌握其使用方法。

素描的单色表达使工具变得十分随意，而且常常可以综合使用几种工具造成多种画面效果，所以是一个有着极广阔的天地。

铅 笔：铅笔是最简单而方便的工具，初学者学习素描时常从铅笔开始，主要原因是铅笔在用线造型中可以十分精确而肯定，能较随意地修改，又能较为深入细致地刻画细部，同时铅笔的种类较多，有硬有软，可以画出较多的调子，初学者比较容易把握，因此，较适合于基础训练开始时应用。

铅笔的种类比较多，但是基本分为软性铅笔和硬性铅笔，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，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。

炭 笔：一般使用炭笔作画的画面黑白对比参差比较明确，画面强烈，容易产生视觉冲击力，但是炭笔较铅笔而言不容易擦拭，对绘画功力有很高的要求。

炭精条、木炭条：木炭条这类工具使用时比较难掌握，你可以在考试的过程中使用这两种工具，这两种工具使用起来比起铅笔比较刺激，但有时会难以驾驭。

橡 皮：橡皮是素描主要的修改工具，橡皮的种类也很多，主要分为硬橡皮和软橡皮。

橡皮其实也是一种作画工具，橡皮有一个调整作用，它可以加强画面的虚实效果。用橡皮将部分单调和缺乏空间感的线条擦虚，形成物体的虚实对比的效果。

硬橡皮：硬橡皮现在主要有标示“绘图橡皮”以及标示有“4B橡皮”的这两类橡皮。倘若需要处理一些比较小面积的局部时，笔者建议将“4B橡皮”削出一个尖角，这样容易达到效果。而“绘图橡皮”则可以在清理纸面时运用。

软橡皮：软橡皮俗称“橡皮泥”，原因是软橡皮可以根据作画者的需要捏出需要的造型，以此可以容易的清理任何细小的部分。

炭 笔

铅 笔

素描定型液

软橡皮

炭精条

硬橡皮

木炭条

纸张：对于纸张其实并没有绝对的规定。

擦布：我们在作画的时候，有时因为线条过粗或是整体色素过深而需要使用擦布，一般我们选用餐巾纸或纤维布作为擦布。在使用纤维布时考生必须注意，选用纤维布干净的一面在需要清理的部位轻轻地将画面上的铅粉弹去即可，可以往返几次但不要一次用力过多，这样可能不好控制。

图钉：图钉是把纸张固定在画板上的工具，考生也可以使用夹子或者是带有粘性的胶带。

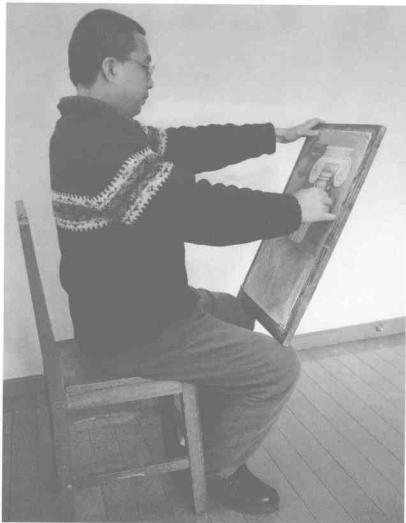
画板：画板以光滑无缝的夹板为最好，一般尺寸为8开、4开、对开和整开这几种，一般使用4开的画板就足够了。

素描定型液：在作画完成后需要对素描作品进行保存，可以用素描定型液将画面固定。

作画姿势及执笔方式剖析

作画姿势：作画姿势对于绘画是一个十分重要的问题，笔者在观察了许多学习绘画的人，其中作画姿势不对的人并不占少数。

首先，要注意保持眼睛于静物写生台的距离，最好是离静物写生台有三步或是三步以上的距离。这样能够有利于检查画面的整体效果；坐的时候以不转动头部，目光稍稍转动就能够看清楚对象即可；在作画的时候挺直上身，双腿端坐，画板架于双腿之间，左手手指抓住画板并尽量伸直，尽量保持上身不动，头部不动，只有目光在对象与画面之间移动，眼睛离画面距离不要太近，保持画质的中心与视点高低大致相同，画面必须与作画者的中视线垂直。

执笔姿势：正确的执笔姿势对画好画也是十分重要的。我们常说的绘画的执笔方式不同于一般写字的执笔方式，正确的执笔方式是：

- 用大拇指和食指捏住铅笔从笔尖算起全长的 $1/3$ 处，中指、无名指和小指托住铅笔剩下的部分。
- 在画较长的线条时，手腕不需转动只要手臂来回拖动即可。
- 如果是画较短的线条则可以用手腕的力气来画。

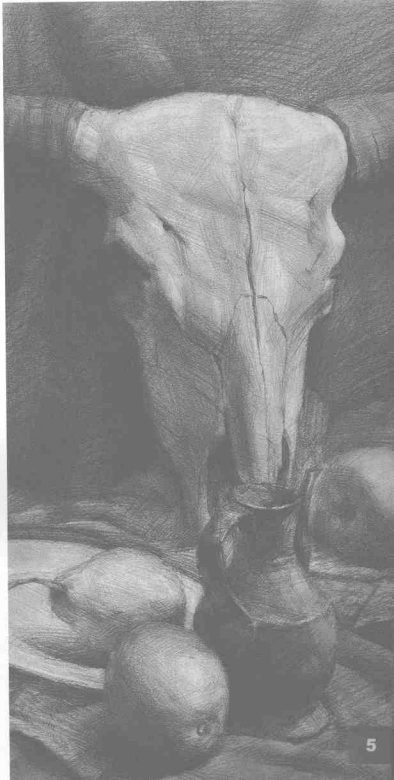
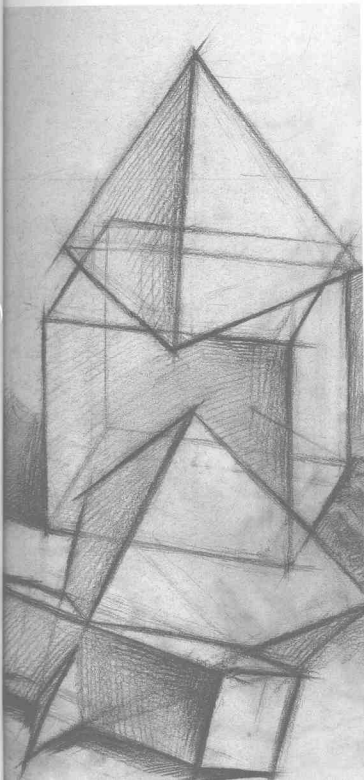

素描的表现方式

素描的表现技法很多，但作为造型的基本手段不外乎两种，一种是以线条为主要表现方式的结构素描，另一种以明暗为主要表现方式的明暗素描。

结构素描：结构素描就是我们一般常讲的以线条做為主要表现方式的素描形式。结构素描顾名思义就是注重写生对象的内部结构、造型，因此这种素描表现方式比较单薄明暗的因素，在作画的时候强调作画者把对象的外在结构和内部看不见的结构统统以线条的方式表现出来，这种表现方式是锻炼作画者对形体结构理解得很好的写生方式。

明暗素描：明暗素描是素描表现的又一种形式。由于光线作用产生了明暗关系，明暗素描正是借助明暗光影来塑造写生对象的形体结构，表现出写生对象的体积、空间、质感、量感。明暗素描不仅要求处理好各个物体之间的明暗层次的问题，而且还要求作画者可绘画出写生对象的任何一个细节，这个要求就相当高了，对于初学者来说就要多加训练了。

素描的用线

什么是正确的线条：

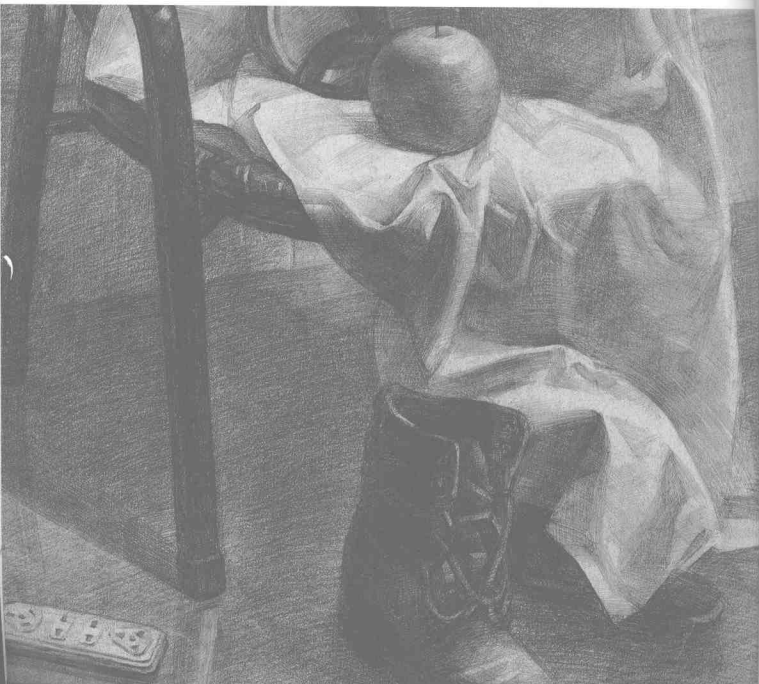
正确线条的评判标准很简单就是“两头轻，中间重”，“两头轻”便于线条与线条之间的连接。

线条的具体使用：

粗长线：我们通常在起稿阶段使用粗长线，因为在这一阶段打型时，我们往往绘画错线条，可能需要反复的修改，所以，为了保持画面的平整，我们使用这种粗长线，一半粗长线是作为辅助线使用的。

细密线：细密线一般用于铺明暗的阶段，因为，细密线线条细小而密集，有利于画面上明暗的铺设以及层层叠加，使用细密线上明暗后会产生层次丰富，线条也比较好看。

尖细线：尖细线是用于刻画细小的局部，为了使细小的部分变得精细成为画面上的亮点，因此这时就需要考生把铅笔削尖，使用尖细线。

构图的方法及常见的错误

构图是对画面内容和形式整体的考虑和安排，使画面构成的关键。

构图注意的两个要点：

- 画面主题物体突出。
- 陪衬物体的位置与主题物体的关系统一。

在两个要点中，第一要点是构图的决定因素，它在画面中的位置决定了画面的样式。

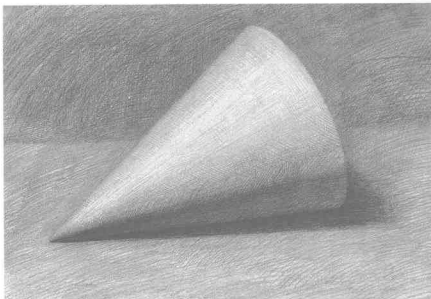
构图的基本要求：

在整个画面中一般保持物体靠上半部分，画面下半部分多留一些空间。

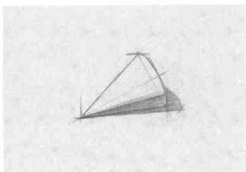
画面左右关系要处理适当，投影的位置不要留得太小。

素描写生构图应用：

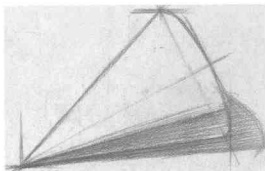
将对象的主要部分置于画面中心，将对象整体与边框距离处理得当，就是成功的构图。

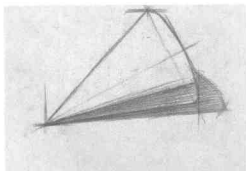
合适构图

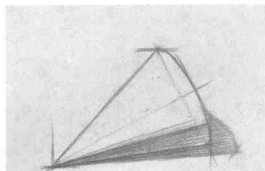
构图偏小

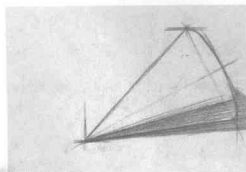
构图偏大

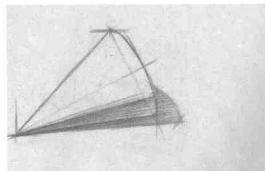
构图偏上

构图偏下

构图偏右

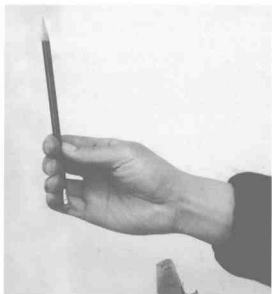
构图偏左

比例问题及测量方法

比 例：比例包括物体自身形体结构的比例，还包括各个物体之间的大小比例、物体与画面间的大小比例，它关系到画面的结构以及物体的形体结构，需要我们掌握。

测量方法：借助铅笔进行测量。在进行绘画的过程中，用铅笔对实物进行比例测量，然后将所测的比例运用到自己的画面上，以此画出比例适当的物体。

目 测：这种方法是作画者达到一定程度后才运用的，单单运用眼睛比较实物的大小比例，然后把这种比例关系运用到画面上。

素描的观察方式及常见错误：

正确的观察方法：素描有它自己的观察方式。所谓正确的观察方式，就是整体的观察、整体的理解、整体的处理，初学者要牢牢记住。

常见错误：把原本组合的物体分开进行单个化的处理，这样会造成画面整体布局受到影响，不利于画面的构图和整体感。

过分注重画面细小的局部，而造成画面整体感淡化、失衡，画面显得喧宾夺主。

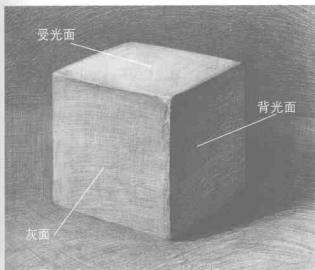
过分看重明暗光影的处理，而忘记物体的形体结构，造成物体的形体结构比例出现问题，影响造型。

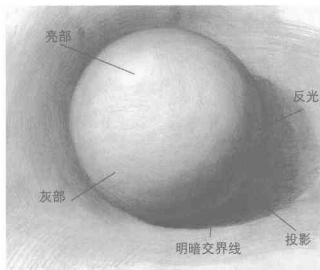
错误

素描的几个常用名词

三大面：即明暗上所说的受光面、灰面和背光面。

五大调：即亮部、灰部、明暗交界线、反光和投影。

虚实：所谓虚实，就是指画面上处理远近空间的一种方法。我们一般把画面的中心物体处理得比较强烈，而远处的次要物体则进行虚化的处理。这样就自然形成了远近空间，而强烈的处理就是我们说的“实”，虚化的处理就是“虚”。虚实实际上也是清晰度的比较。

松紧：所谓松紧是结合虚实而产生的。我们在处理实在的部分时我们一般刻画得比较精细比较实在，而这种实在就是比较紧凑的处理方式，我们就称之为“紧”；“松”是相对于“紧”而言的，虚化的部分我们一般不作强化处理，就处理得比较“松”。

层次：层次有多方面的含义。

指画面前、中、后的关系，也就是前景、中景和背景。这是画面空间关系的三个关键因素。

指物体本身处理时候的明暗层次，就是“三大调”和“五大面”的关系处理是否得当。

透视需要注意的问题

什么是透视：

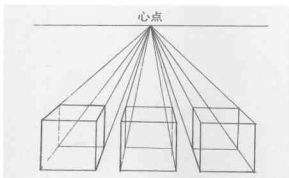
在绘画的过程中我们发现由于我们的视角的变化，对象的位置就会发生相应的变化，经过前人无数次的总结我们得出了这种变化的一定的规律，这种规律就是透视。

透视的基本原理：

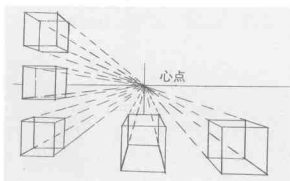
鉴于透视的种类繁多，而且有些透视原理比较复杂，这里我们就讲一些平时运用较多的两种透视，但要注意透视中关键的四个字“近大远小”。

平行透视：平行透视就是对象有一面是平行于作画者视线的一种透视现象。

以下面三个正方体为例，三个正方体的一个面都平行于我们视线，而再观察一下处在两侧的两个正方体的透视变化，我们发现画面中只有一个消失点，原因在于正面是不存在近大远小的透视变化，而只有顶部及左右的侧面是受透视规律影响。

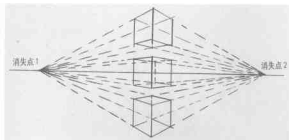

观察处在不同位置的五个正方形，虽然它们的上下位置关系不同，但是它们的一个面都平行于作画者的视线，因此，不论它们的位置怎样变化，他们都属于平行透视。

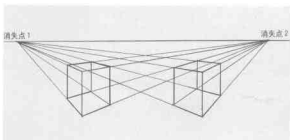

成角透视：成角透视就是所画的对象与作画者的视线是成角度变化的一种透视现象。

观察处在同一上下位置正方体的透视变化，画面中出现了两个消失点左侧面消失于消失点1；右侧面消失于消失点2。

观察处在两个不同位置正方形的透视变化，两个正方形都是属于成角透视。

特别注意圆形的透视规律：

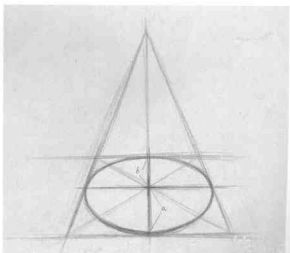
记住正圆有透视变椭圆，近半径长，远半径短。

不能画成两头尖。

不能画成扁圆，并远半径与后半径。

素描绘画过程中常见的几种错误

脏：指画面过脏。在刻画的过程中没有注意画面的清洁，手在画面上来回摩擦次数过多。

解决对策：在作画的过程中可以用小指点在画面上，以此减少手在画面上来回摩擦的次数。

腻：指画面在刻画时擦的次数过多，造成画面看上去不爽气，画面上线条由于刻画过多而变模糊。

解决对策：在刻画时要注意保留线条，不要擦得过多，增加画面的线条感。

灰：画面上黑白灰关系没有处理好，黑的不够黑、白的不白，色素间差别太小，色素间没有拉开距离。

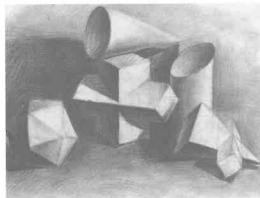
解决对策：提亮明度较淡的色素，加深明度较暗的色素，分开画面中灰层次之间的差异，以此拉开色素间的距离。

散：指画面的刻画只注重细小的局部而忘记整体的调整，造成画面显得太散，不整体，中心不够突出。

解决对策：抓住主要的东西进行再次的深入刻画，对次要的东西减弱其对比关系，进行虚化处理。记住整体——局部——整体来进行作画。

脏

灰

脏

散

