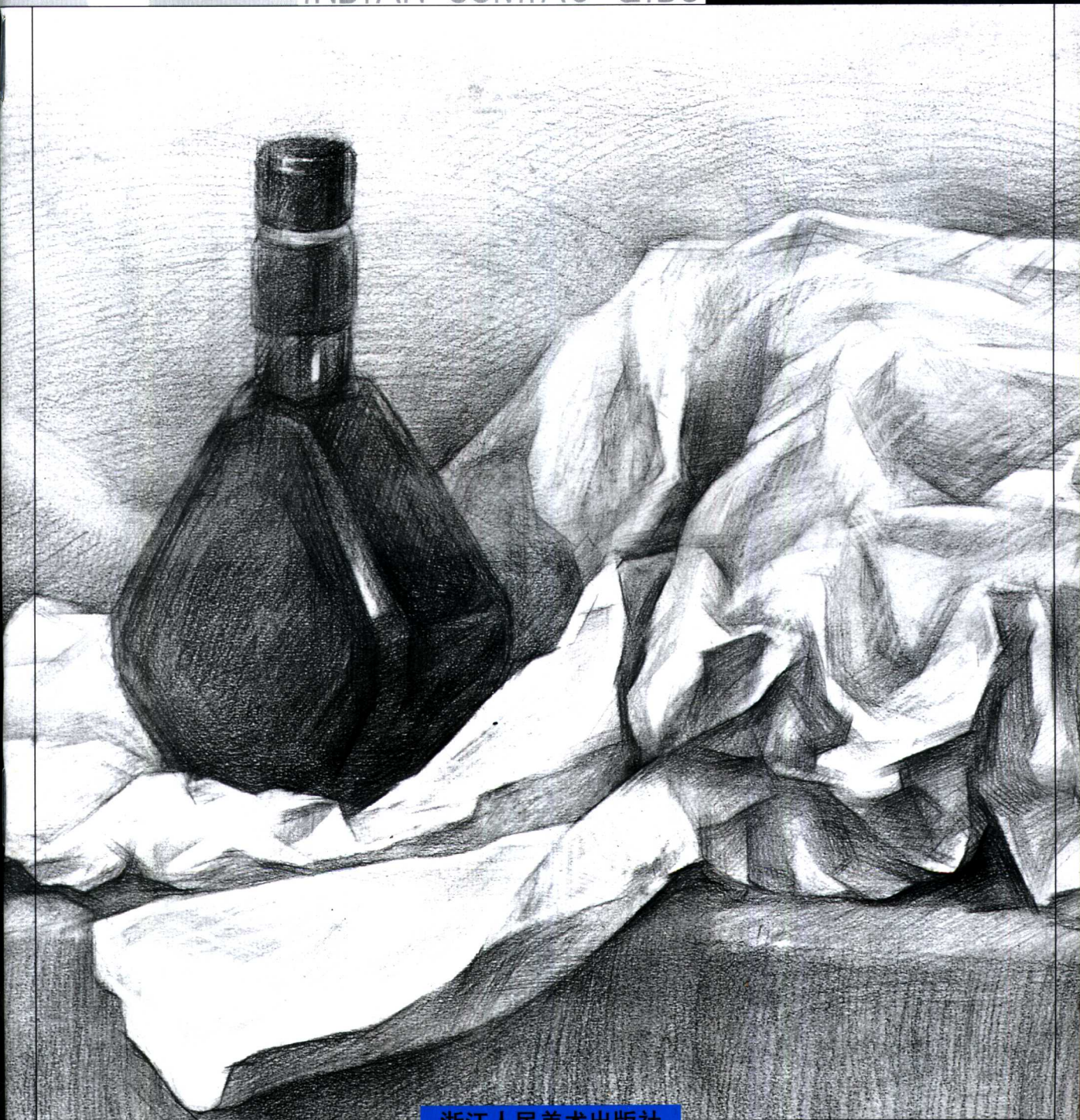

· 美术起步丛书 ·

新编

素描起步

INBIAN SUMIAO QIBU ● 金建萍 杨家珏 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编素描起步 / 金建萍, 杨家珏编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2001. 8 (2002. 9 重印)

(美术起步丛书)

ISBN 7-5340-1176-0

I. 新… II. ①金… ②杨… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第031325号

编 著 金建萍 杨家珏
图版作者 金建萍 杨家珏 朱 熠
主 吉 杨际 钱 伟
薛 源 王建芳 尹 凡
林 晗
供 图 杨家珏美术启蒙学校
责任编辑 管慧勇
装帧设计 继 承 樵 客
责任校对 王素一
责任出版 胡国林

新编素描起步

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号 310006)
全国各地新华书店经销
杭州海洋电脑制版印刷有限公司制版
浙江兴发印刷厂印刷
2001年8月第1版·第1次印刷
2002年9月第1版·第5次印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 2
印数: 28,001-36,000
ISBN 7-5340-1176-0/J·1025

定价: 10.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行科联系调换。

目 录

- 一、什么是素描 1
- 二、工具材料 2
- 三、基本形 3
- 四、比例 5
- 五、透视 6
 - 1. 基本透视知识 6
 - 2. 平行透视 7
 - 3. 成角透视 8
 - 4. 圆面的透视 9
 - 5. 圆柱体的透视 10
- 六、素描写生的基本知识 11
 - 1. 摆放静物 11
 - 2. 构图知识 12
- 七、结构 13
- 八、明暗 16
 - 1. 石膏几何体写生 17
 - 2. 静物写生 26
 - 3. 明暗调子常见的问题 31
- 九、如何进一步学习素描 32

一、什么是素描

素描，顾名思义，一般指单色画。我们通常所见用毛笔、钢笔、铅笔等工具画的黑白画，都可以称为素描。但是，本书所指的素描，是从美术训练的角度而言，区别于速写、白描等表现形式，它是指用相对较长的时间，表现对象相对深入、细致，以铅笔、木炭为工具，以写实的方法画出对象的结构、明暗的一种较正规的美术造型训练方法。

就目前而言，大部分美术专业都需要有较强的造型能力，而素描是学生掌握造型能力的最佳途径。这种基本训练从简单到复杂、由浅入深，用分析、比较的方法，协调手、眼、脑的活动，能全面提高观察事物、分析事物的能力。

素描按其表现方法，可以分为两类：一类侧重用线条来表现物体的结构，称为结构素描；另一类是表现物体的光线明暗的，称之为明暗素描。按其表现内容，则可以分为静物素描、人物素描、景物素描等。

结构素描

明暗素描

二、工具材料

笔：初学者画素描一般用铅笔，带B字的铅笔是软铅，B数越多，铅笔越软、越浓。带H字的铅笔是硬铅，H数越多，铅笔越硬、越淡。画素描应用带B字的软铅。打轮廓时可用4B或6B的软铅，因为用软铅轻轻地画，不会损伤纸面，便于深入刻画。画素描时，执笔方法与平时写字的方法不同，用大拇指和食指握住笔杆，其余三指虚握，如图所示。只有在刻画细部时，可以与平时写字时的握笔方法相同。

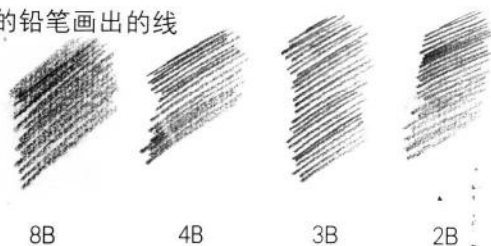
纸：画素描的用纸以铅画纸为主，现在也有专用的素描纸。初学者使用的纸张大小以8开或4开为宜。8开纸相当于两本普通杂志的大小。画纸要平整、干净，切忌揉皱。

定画液：用铅笔、炭笔、炭精条及木炭条完成的作品若要长期保存，需要用定画液喷涂。以前用的定画液是以乳白胶调制而成的，现在则多以发胶或素描专用的定画液来替代。

橡皮：橡皮可以用来擦除不要的画面，但有时也可以当笔使用。买橡皮要选软的，可以擦得很干净的绘画用橡皮，并且不要把橡皮和铅笔长期放在一起，以免粘在一起。橡皮容易老化，所以要经常掉换。现在，市场上还有一种叫橡皮泥的，它的吸附力更强，可以很方便地修改画得太浓的暗部。

除了纸、笔、橡皮外，学习素描还要准备美工刀、画板、画架等工具材料。

不同的铅笔画出的线

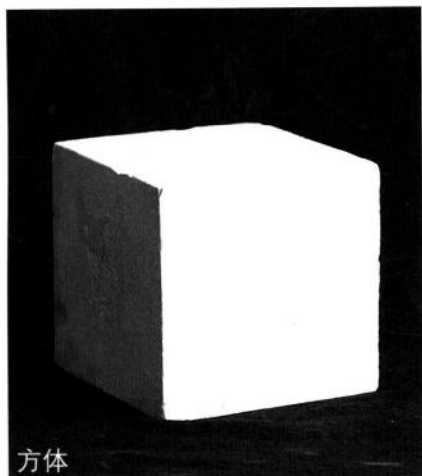

握笔的姿势

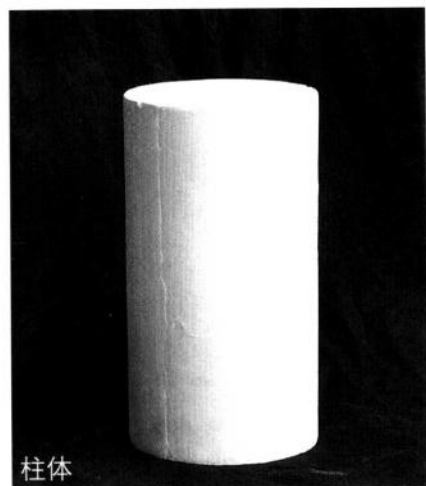

三、基本形

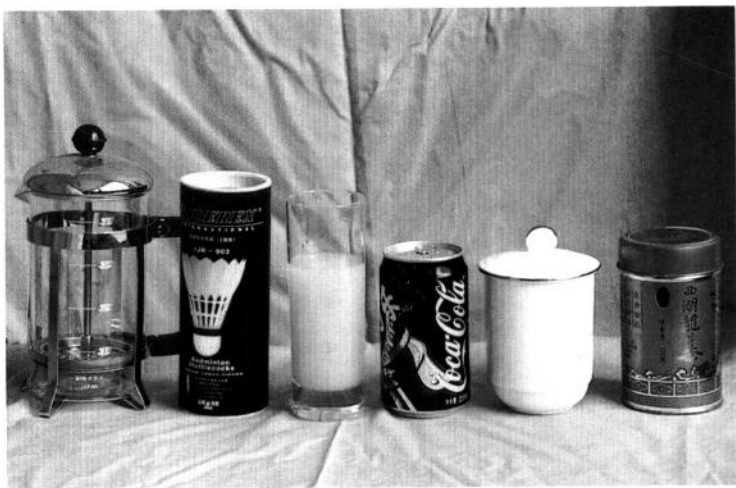
从小朋友玩的积木玩具中，我们可以发现，它基本上是由方体、柱体、球体、锥体等基本形状组成。由这些基本形可以组成各种各样复杂的形，而这些基本形正是绘画中所涉及的最根本的造型。

方体

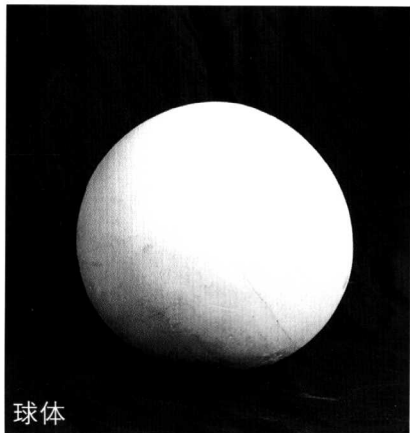

柱体

锥体

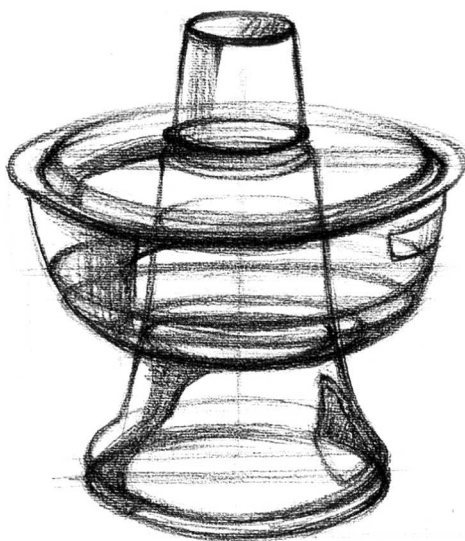
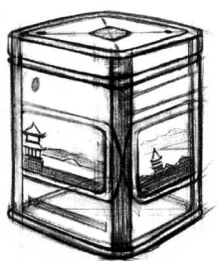

球体

任何复杂的物体都是由前面所讲的基本形体组合而成的。只是有的比较明显，有的需要分析、比较才能搞清楚它们的复杂结构。

四、比例

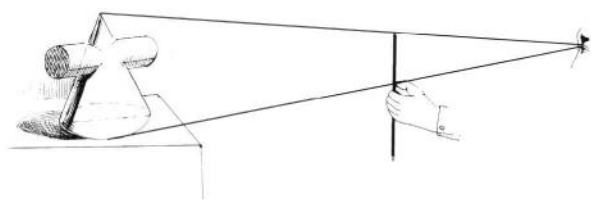
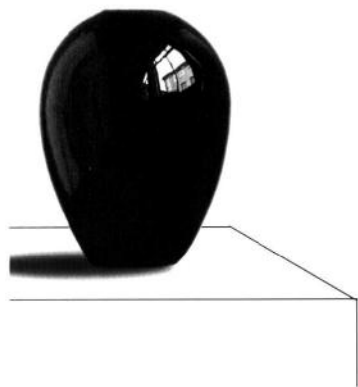
物体比例是物体长度、宽度、高度(深度)的比较和分割关系。长短比例是一个最基本的、最概括的特征。

有许多物体是左右对称或者是上下对称的。画这些物体时,要把物体的中轴线画出来,就容易把物体画对称。

物体比例的测量方法

初学画时,为了准确地测出物体的高宽比例,我们可以利用铅笔作参照物来测出大致比例(如图所示):人坐直,持笔的手伸直,像瞄准一样用一只眼睛观察物体。用笔分别测出物体的高度和宽度,并进行比较,这样它们的比例关系就清楚了。

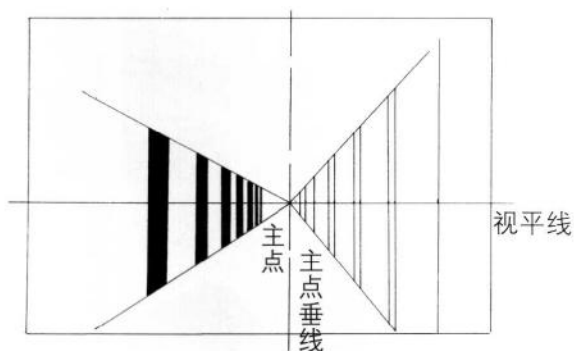
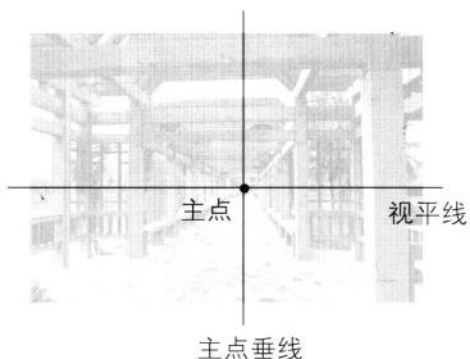

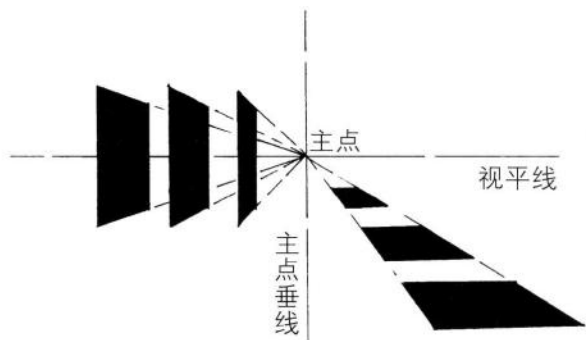
五、透视

基本透视知识

看同样的物体，由于距离不同、位置不同，会有近处的东西大、而远处的东西小的感觉，而且物体的形状似乎也发生了改变。这种现象叫做透视现象。

两旁石柱的透视变化

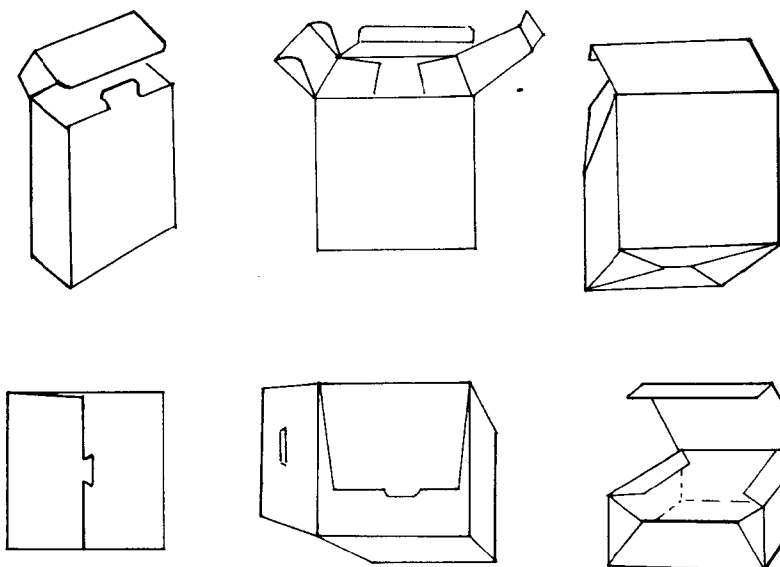
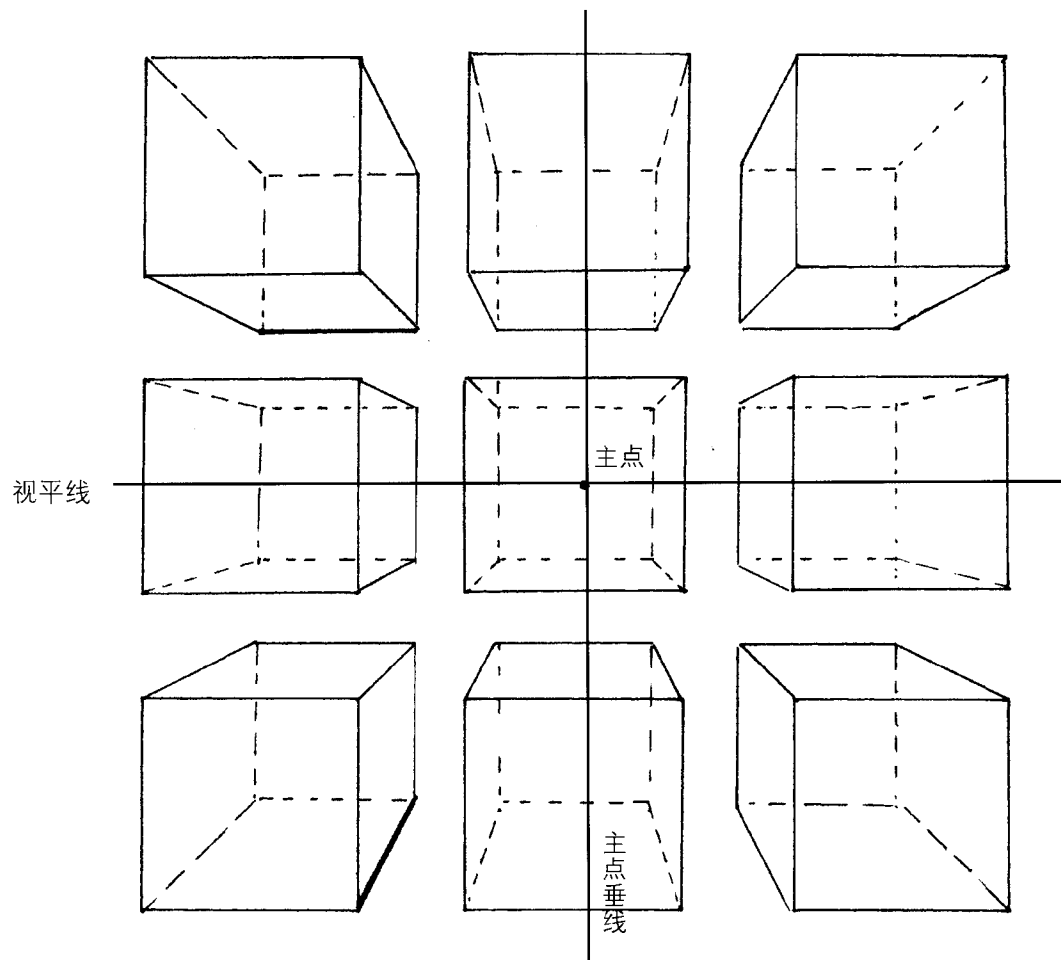

同等宽度的石柱由于透视而起的变化

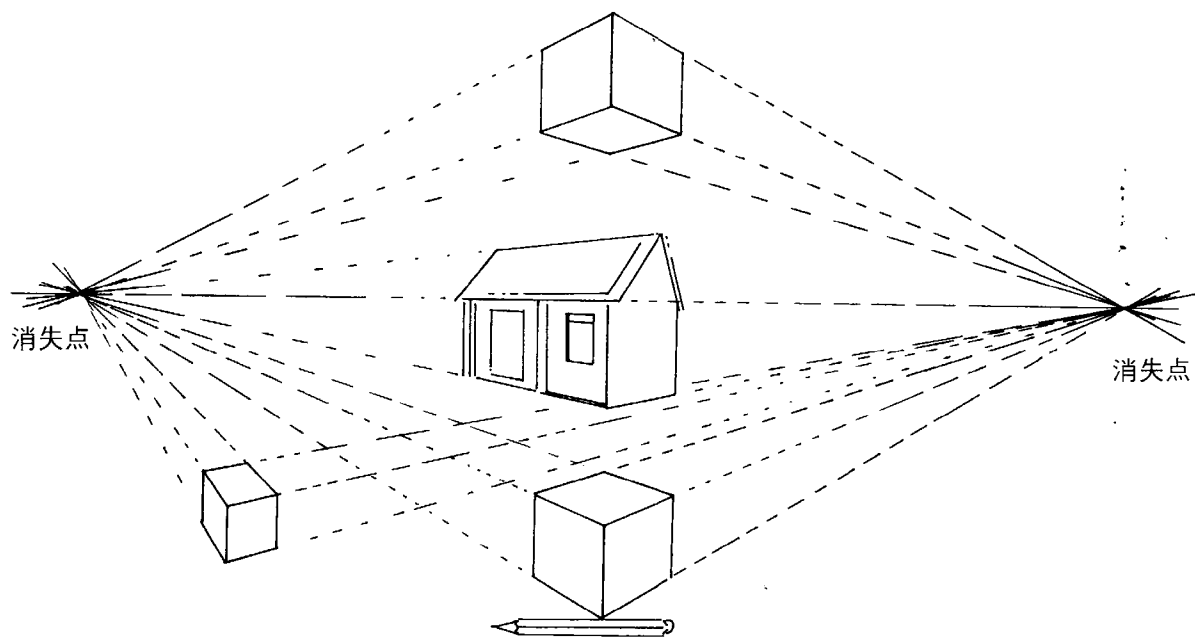
站在一条笔直的马路中心，我们会看到远处的路面和两边的树林、房屋都会集中到一点上。这一点恰恰是我们眼睛正前方的一个点，称为主点。通过主点的水平线，叫视平线。通过主点的垂直线，叫主点垂线。这些线在绘画时是不画出来的，但是常常要用到。

平行透视

平行透视是指正方形有四条边始终是与视平线平行的，另四条边与视平线上下垂直，这些边离我们近的长，远的短（如图所示）。

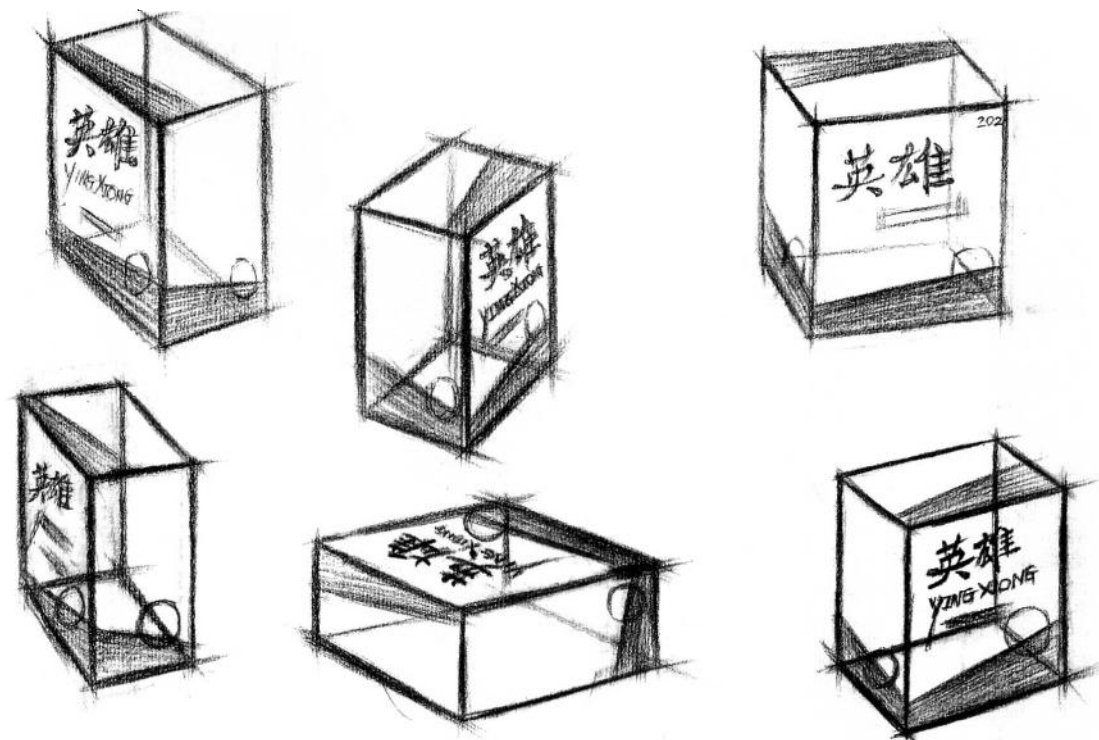

请仔细观察，左图的六个纸盒中有几个不属于平行透视？有几个经折叠后能放入平行透视图的相应方体内？

成角透视

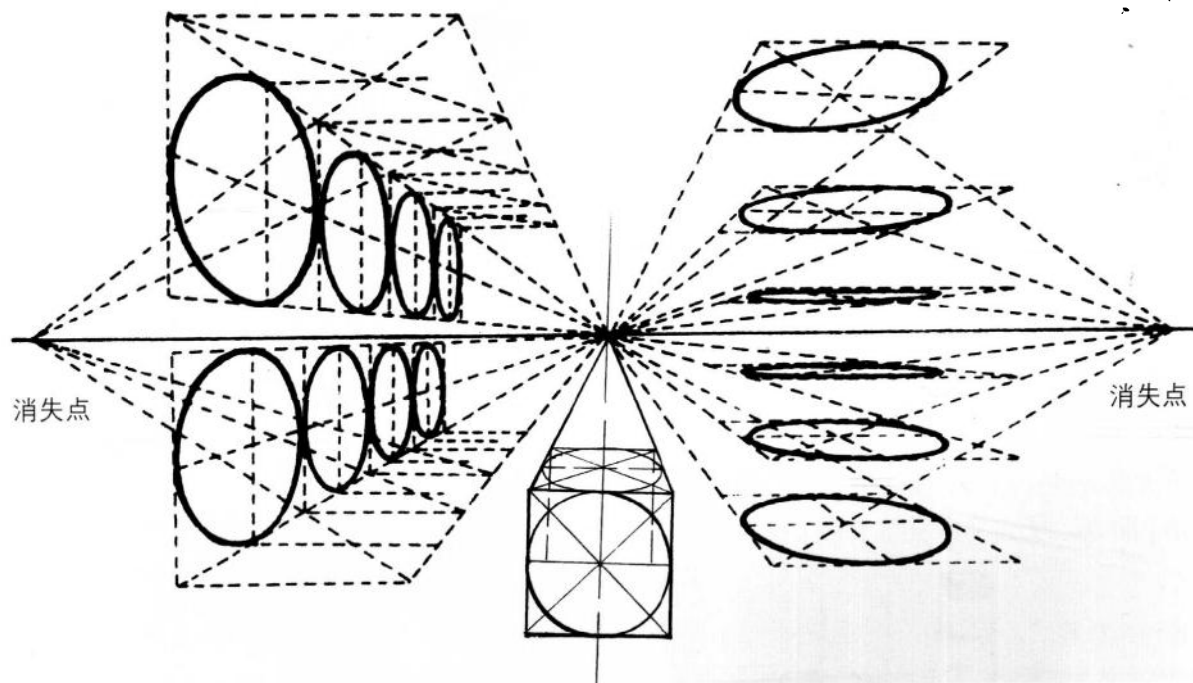
如果正方体和视平线成角度，那么正方体的四条竖线仍是上下垂直的，另外八条边线分别向主点两旁的两个“消失点”集中，这种透视叫“成角透视”。画画时，通常由于画纸的宽度有限，我们往往无法把两个消失点都标在纸上，有时连一个点也画不上。这时就只能根据立方体本身线的长短、面的宽窄、角的大小反复比较，进行估计了。

圆面的透视

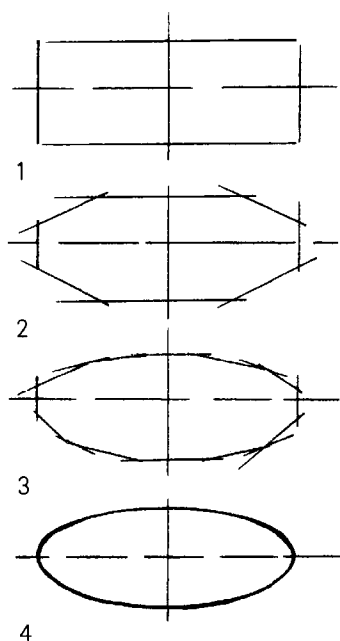
透视正方形会发现正方形看上去像梯形，而透视圆形会发现圆形看上去像一个椭圆形。圆形的透视也是近大远小、近长远短。

圆形离视平线的位置越低，看上去会越圆，越接近则越扁，与视平线重合时，圆形就变成了一条线。

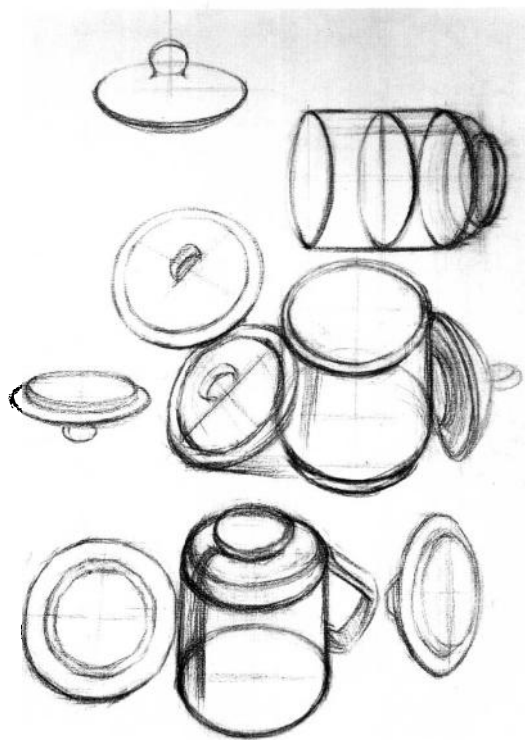
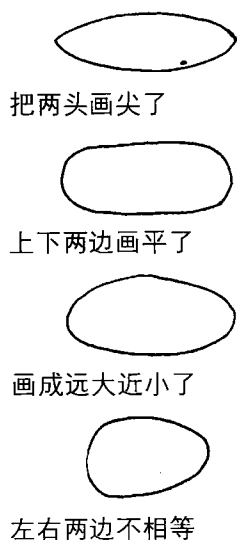

画椭圆形的方法

根据椭圆形的高低和宽窄，画出长、短直径。在边线处不断切角，直至成弧形。

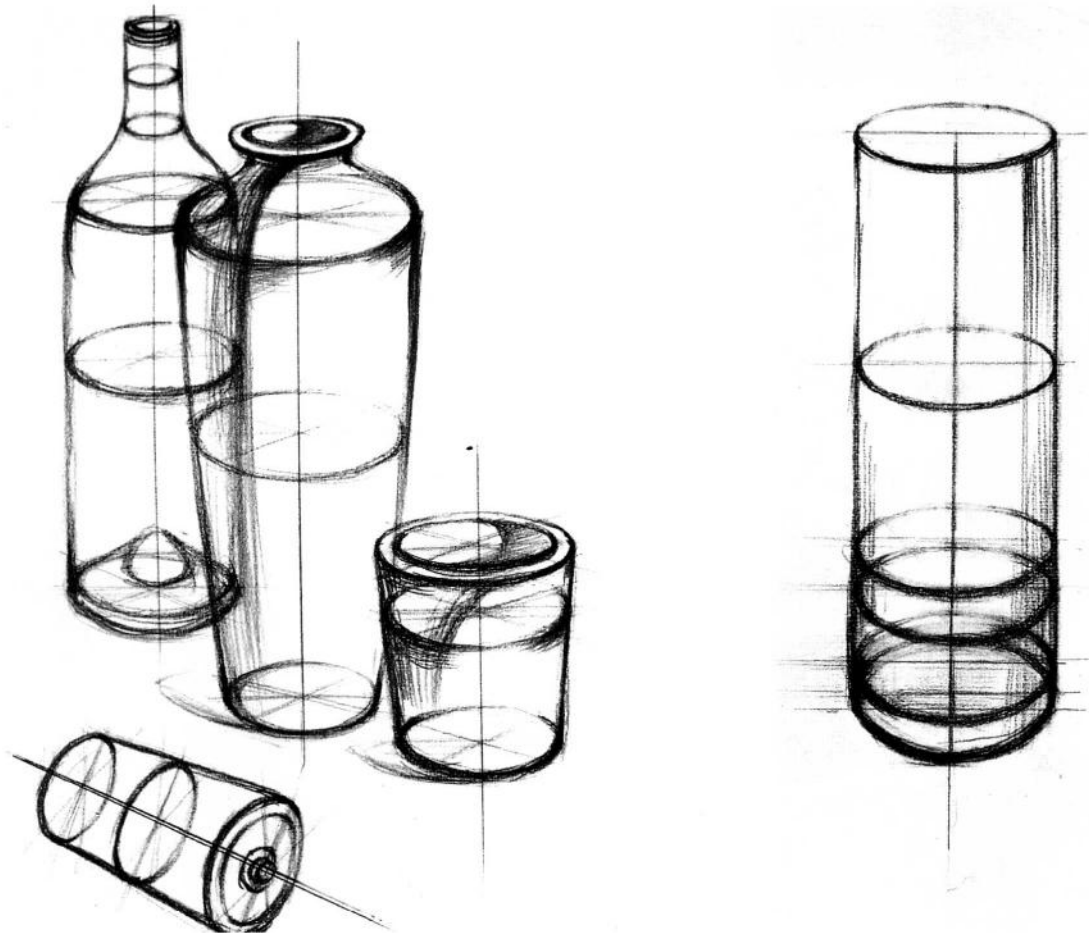
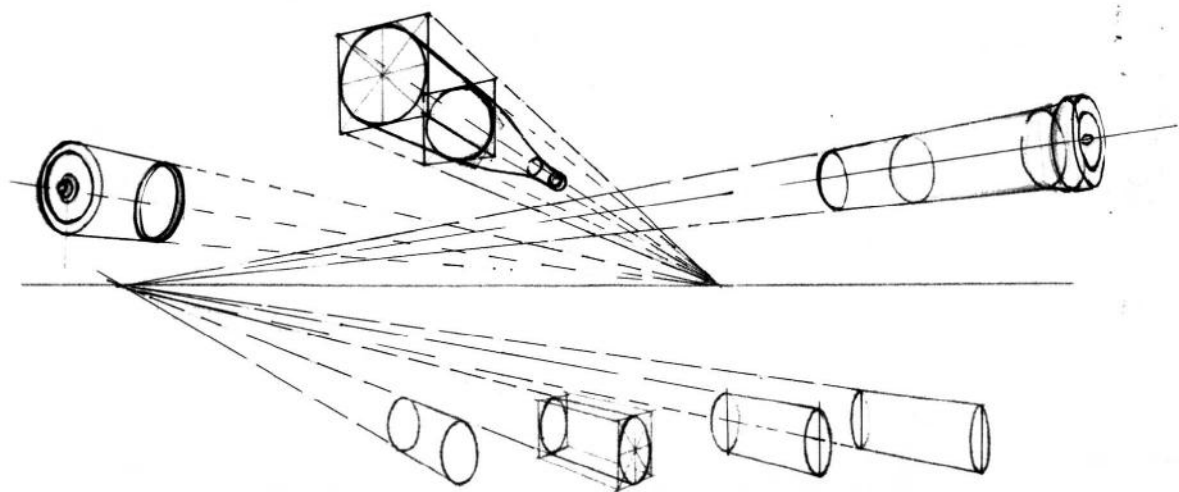

错误的椭圆画法

圆柱体的透视

把圆柱体放进立方体中，就可以发现它的透视变化规律了。当处于平行透视时，两个圆面近大远小，圆柱体的长度变得很短了。当处于成角透视时，圆面也是近大远小。

六、素描写生的基本知识

摆放静物

写生时，离摆放的静物不能太远，也不能太近。太远会看不清物体的细节，太近就看不见物体的全貌了。一般以所画物体最长处的两倍距离为宜。初学者画素描时，可以选择一些容易的角度，不要正对着把柄、壶嘴或者特殊透视角度，以利于入门。

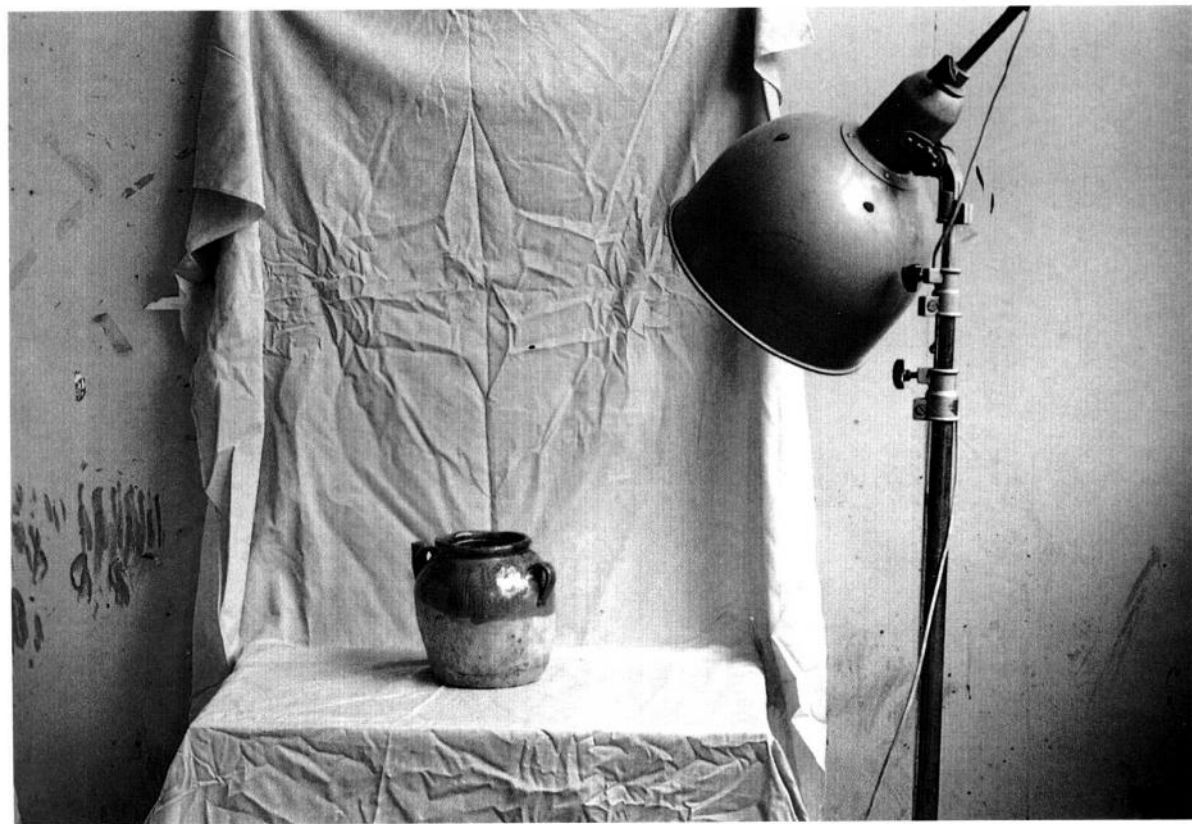
易表现的角度

较难表现的角度

初学写生时，宜把物体放在低于眼睛的位置，这样较容易画出物体的立体感，适于初学。同时，也可以用照相灯来照射物体，便于区分物体的明暗关系。对于初学者来说，稳定的光源很重要。一般把照相灯放在物体的侧上方，这时物体的明暗调子分布均匀，变化丰富，体积感很强，最适宜于表现。如果正面照光，则没有层次感，而背光的难度很大，都不适合初学者。

打灯光的场景

构图知识

在一张纸上，画多大的物体合适？物体摆在什么位置最好？一般来讲，主要物体要突出，整个画面大小适当，不要太小，也不要画出纸外，左右两边空间大致相同，但也不必完全相同，下边画的空间要略多于上边。

正确构图

太高

太低

太正

太偏

太大

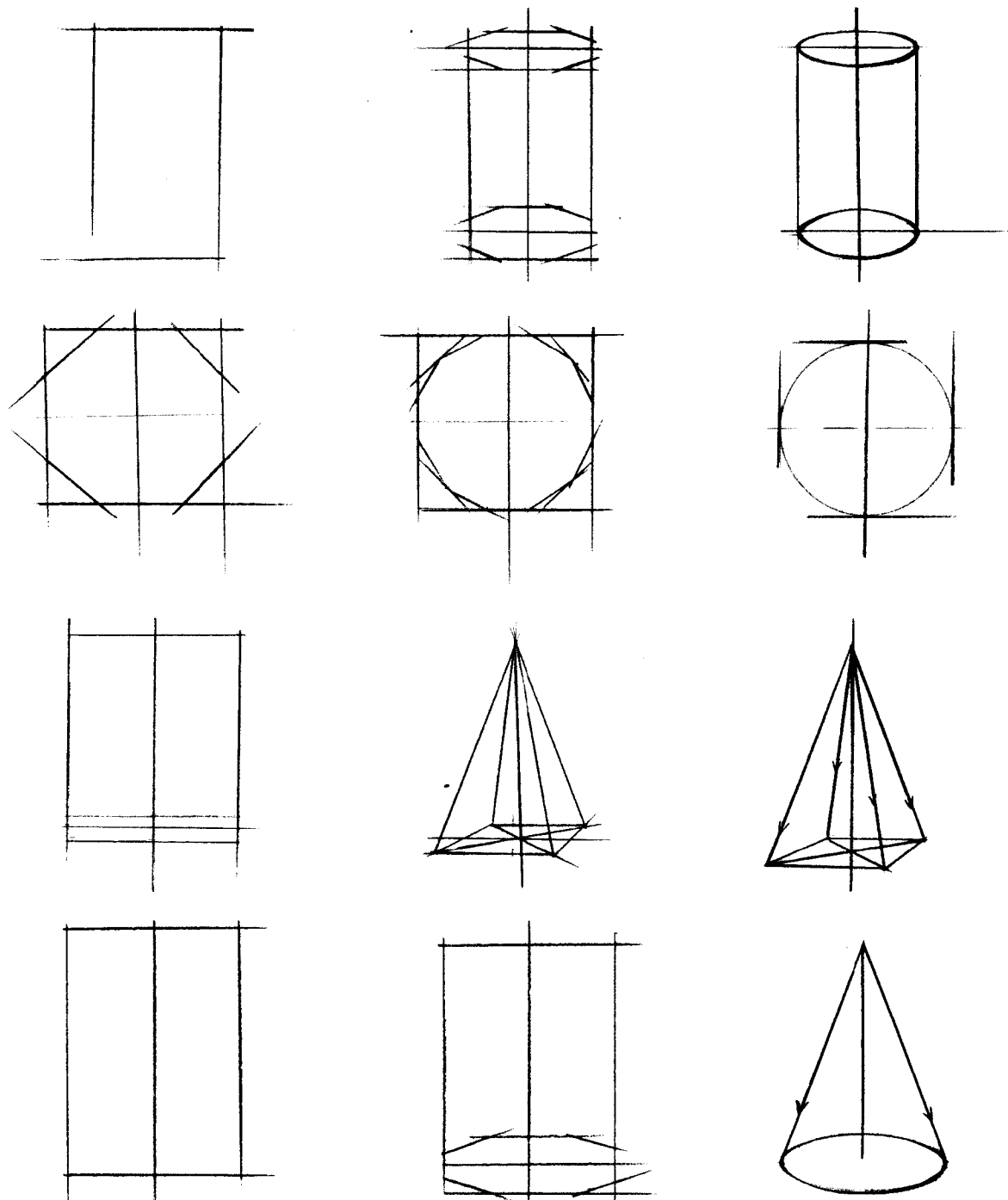

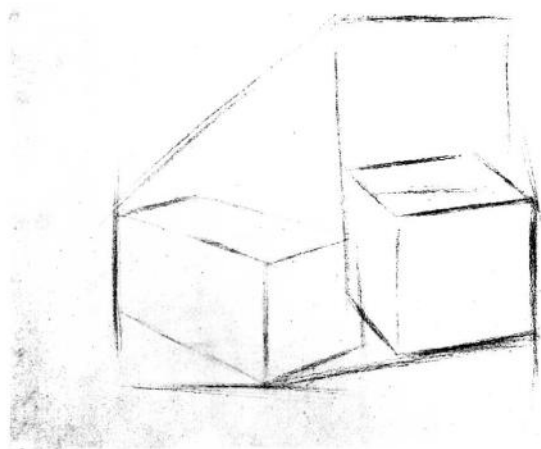
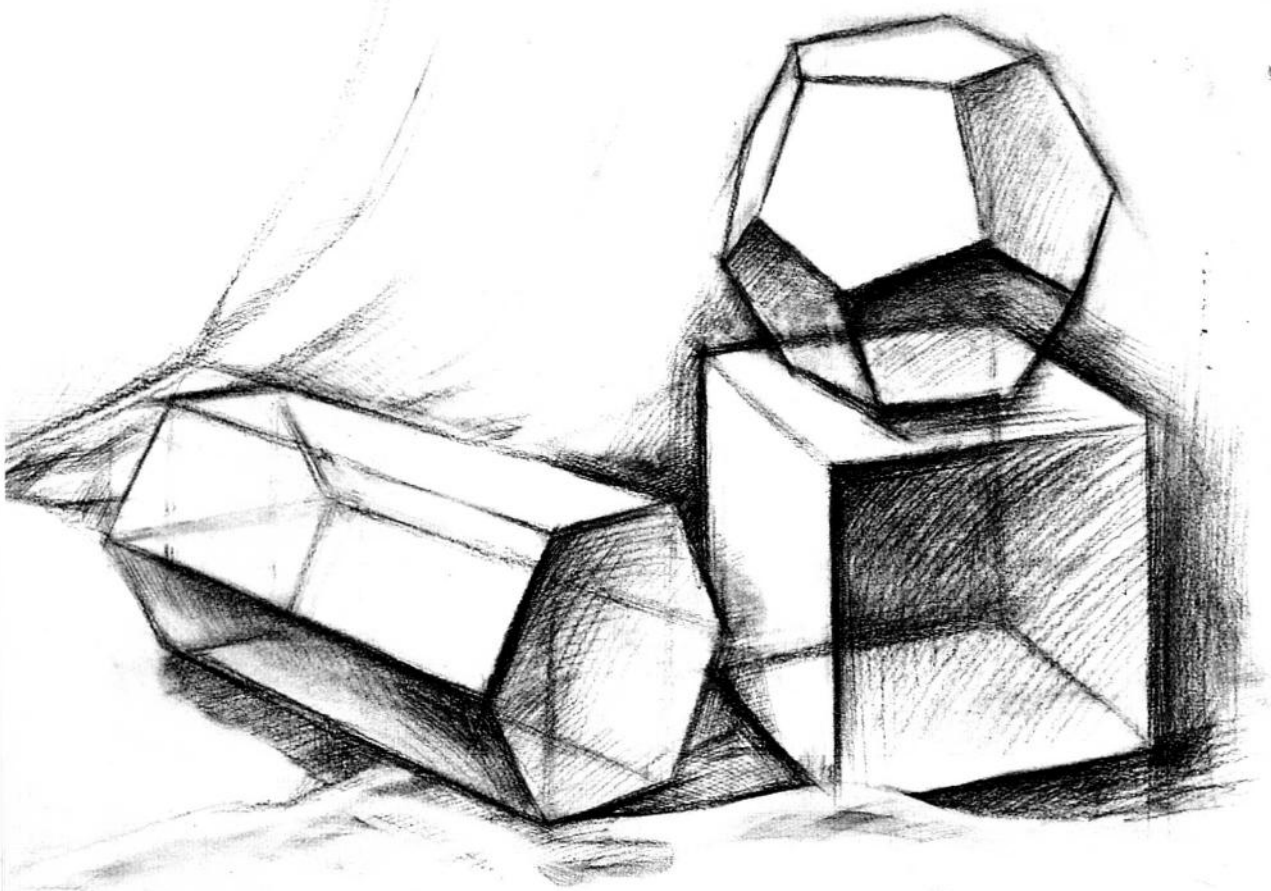
太小

七、结构

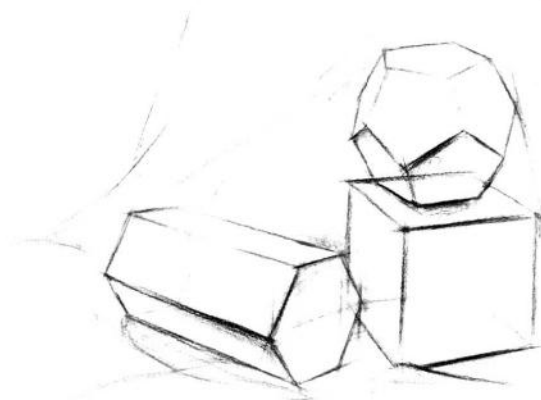
要把物体画得像，关键是要正确理解物体的结构。在打轮廓时，通常可以把物体看成透明的，把被遮挡的部分淡淡地画出来。这样便可以检查物体的透视是否正确，而且可以更好地理解和把握物体的结构。

对于一些很复杂的形，要善于运用前面所讲的基本形的观念去分析，因为再复杂的物体，都是通过对基本形的组合、切割而形成的。因此，绘画时可以把这些复杂的形还原为基本形，用线条把它画出来。

量出物体高和宽的大体比例，在画纸上确定物体的大致位置。把物体概括为一个基本的几何图形，如方形、圆形、三角形等，并轻轻地画在纸上。

根据物体的结构，把整体分成若干部分，再逐步深入，直至画准确。