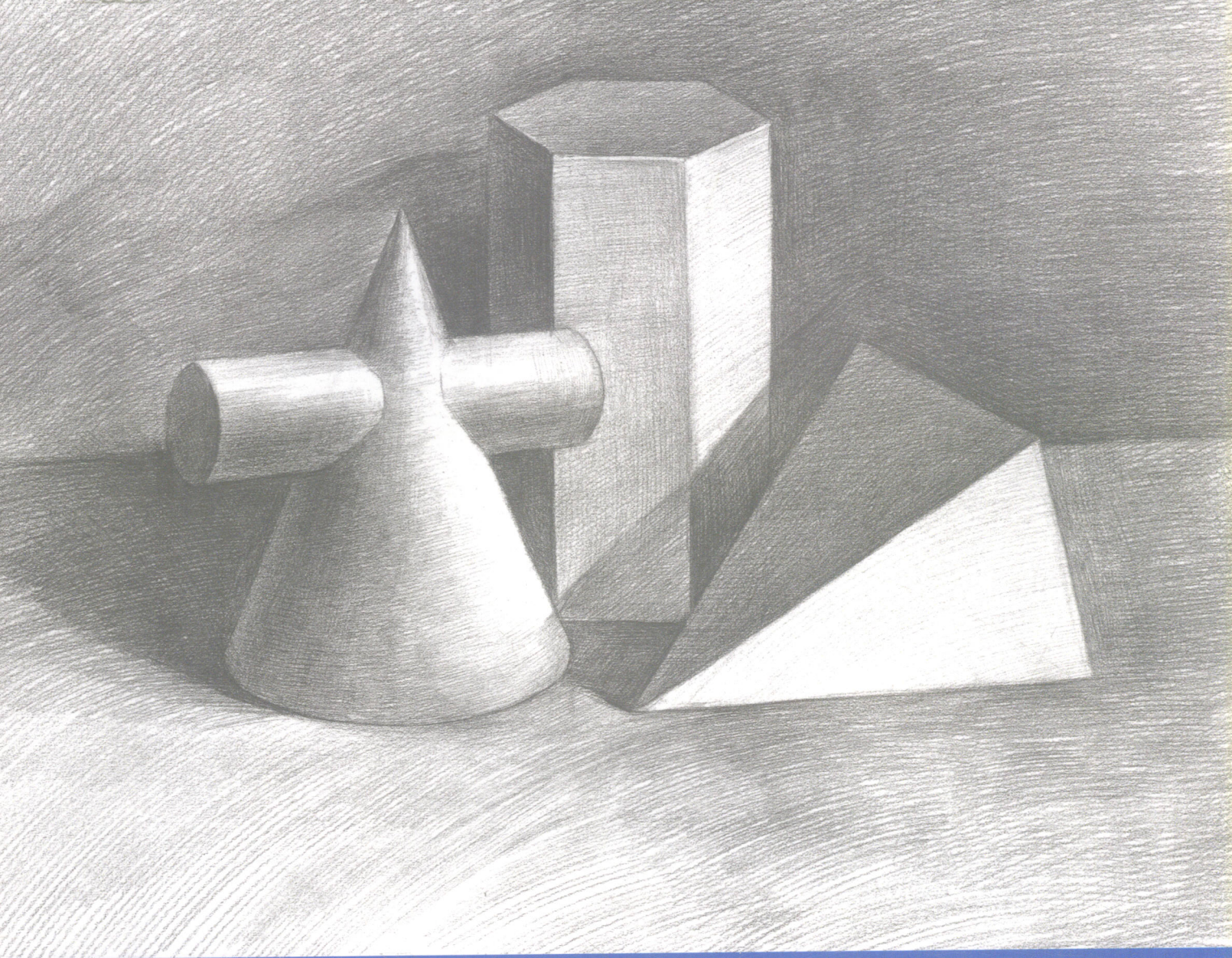

绘 画 一 点 通

素描起步

SUMIAO QIBU

赵锦剑 主编

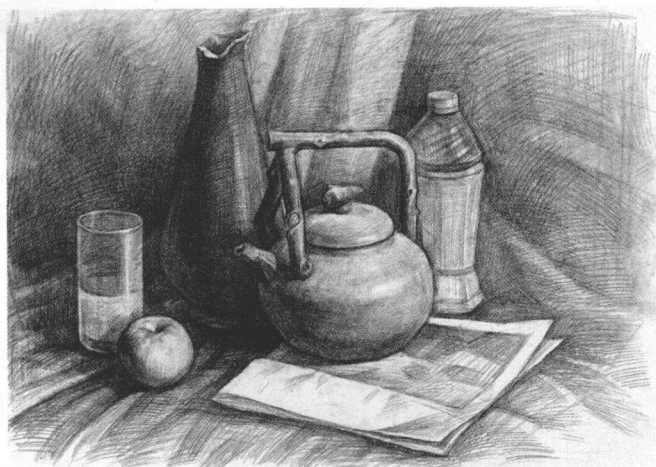

吉林美术出版社

绘 画 一 点 通

素描起步

SUMIAO QIBU

赵锦剑 主编

吉林美术出版社

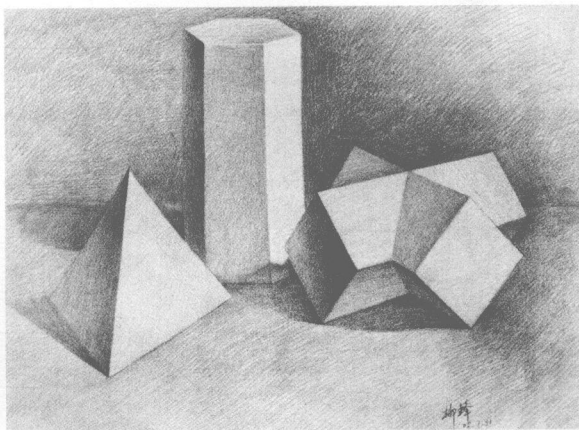
目录

前言	1
作画工具和材料	2
基础透视知识	3
基本概念	3
平行透视	4
成角透视	4
曲线透视	4
基本技法	5
怎样画线条	5
构图	6
表现方法	7
结构素描	7
明暗素描	7
基本形画法	8
正方体写生	10
球体写生	11
圆柱体写生	12
方锥体写生	13
方锥结合体写生	14
圆锥结合体写生	15
五棱多面体写生	16
组合几何体写生1	17
组合几何体写生2	18
组合几何体写生3	19
苹果写生	20
香蕉写生	21
大白菜写生	22
砂锅写生	23
瓷器写生	24
玻璃杯写生	25
组合静物写生1	26
组合静物写生2	27
组合静物写生3	28
作品范例	29

素描从广意义上泛指一切手绘的单色图画。素描是绘画艺术造型语言的基础,除了色彩方面的内容外,素描包含了绘画造型艺术的一切基本法则、规律和要素,同时素描是绘画艺术领域中独立的表現手段和艺术形式,是一个独立的画种。

素描是学习绘画提高造型能力的必经阶段,静物素描写生是整个素描教学中不可缺少的重要课题,素描绘画是从最基本的单个静物写生开始。它可以用铅笔、炭笔、木炭条、炭精棒、钢笔、毛笔等各类单一色彩的工具体进行绘画写生,它所描绘的对象是我们日常生活中所见的各类静态物品,这些物品形体上各种各样,它呈现了客观物体的造型和明暗变化的普遍规律。

素描绘画的起始阶段,由于初学者对形体特征与空间状态缺乏理解,很难画准物体的形状,这是最常见的毛病,所以我们针对初学者的特点,从练习单个静物素描开始,从简单到复杂,从结构到明暗,进行渐进性的练习。

纸

素描用纸是很丰富的，但我们初学者应选择一些较厚、有弹性，以不折、不裂、手感较粗，用指甲按上去较硬的纸为宜。一般在文具店中有铅笔画纸，素描纸出售，这些纸有利于初学者体会笔和纸之间的磨擦，掌握用笔的轻重和方法，太光滑、太薄的纸张最好不用。

素描纸也分几种，有的纸用铅笔效果好，有的纸用炭笔效果好些。可多选择几种进行尝试，觉得哪一种表现效果好，选取这类纸。

画板、画夹、铁夹子、图钉、胶带纸、小刀及橡皮、橡皮泥

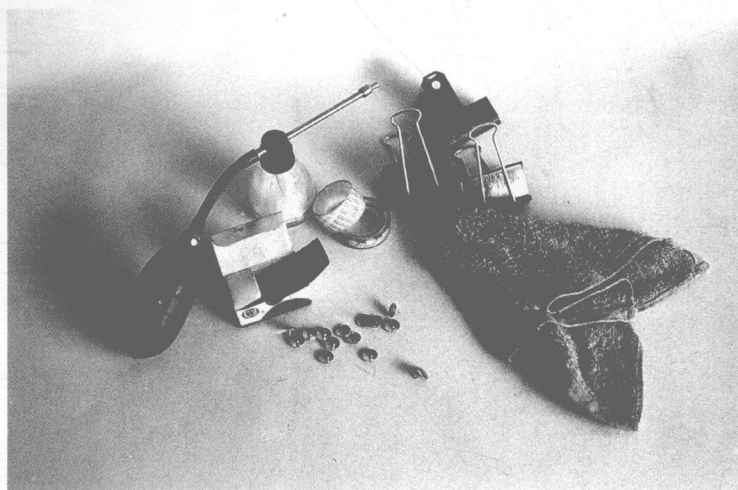
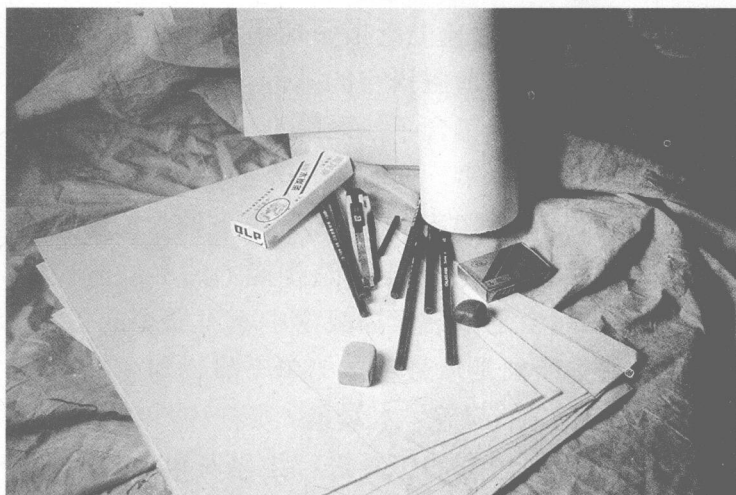
文具店中出售的画板分零号画板、对开画板和四开画板，只要板面光洁，没有凹凸即可画画。

画夹主要是带纸，带画之用，有时用来当画板，但有一小缺点，板面因有层布，画素描时有软的感觉，就较难画深入。

铁夹子、图钉和胶带纸是为固定画纸之用，这里要学生注意的是，按图钉要斜着钉，不要钉死。

小刀用于削铅笔或裁纸用，现在市场上有不同的美工刀，也可使用刀片和学生用小刀。

橡皮除了修改素描错误之外，同时也是一支“笔”，它能提亮高光部分，是画素描必备的辅助工具，但不能用得太多，橡皮一般情况是很少用的，选择橡皮时注意要软。现在有很多进口橡皮，价格也不贵，很好用，还有一种叫美术用橡皮泥，也是用来修改素描用，因能变化各种形状所以擦画时有橡皮所代替不了的功能，广大绘画者较喜欢。

基本概念

视点：作画者眼睛所处的位置。

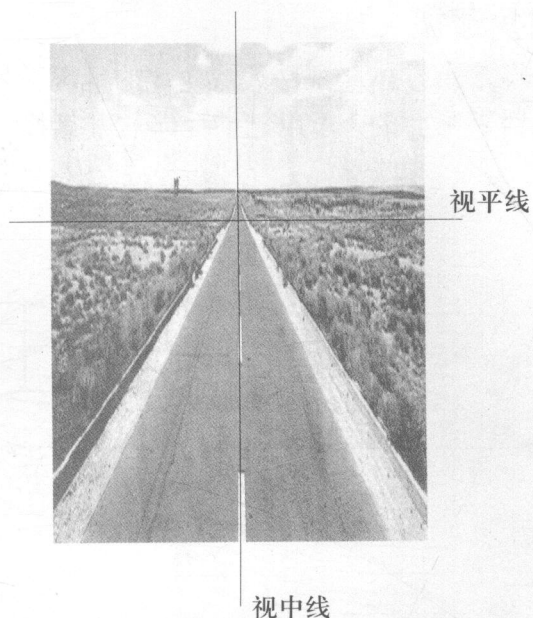
视平线：与作画者眼睛位置等高的水平线。

心点：眼睛正前方在视平线上的一点，即视域的中心点。心点是平行透视中唯一的消失点。

视中线：视点与心点的连线。

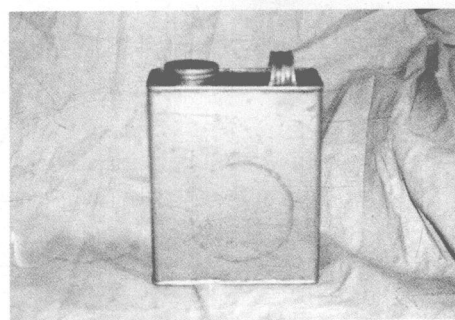
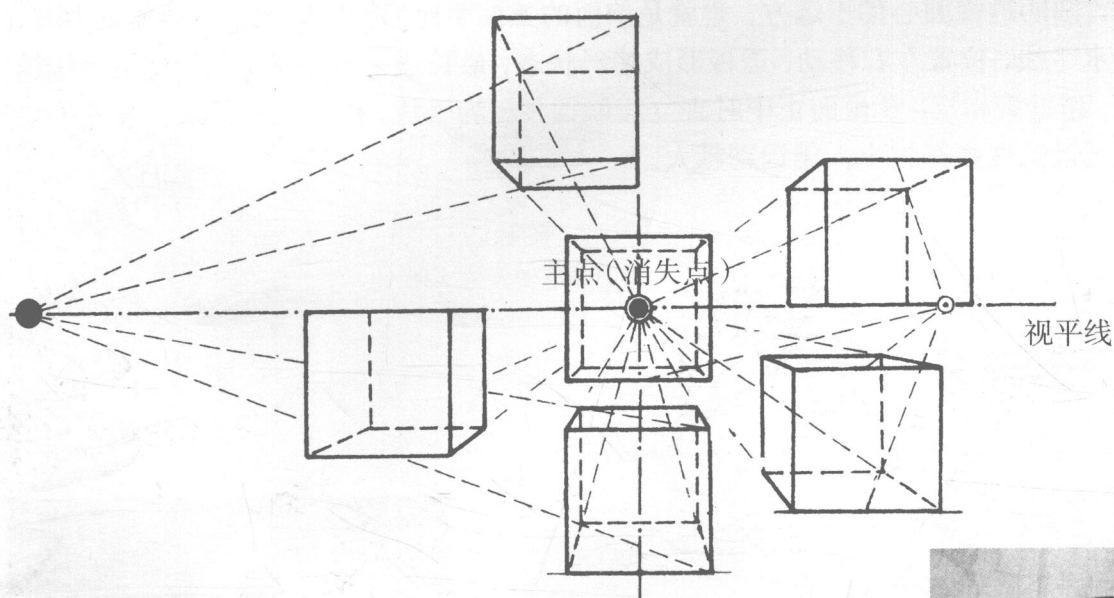
余点：在视平线上两侧成角透视产生的消失点。当立方体与画面成 45° 关系时，两消失点至心点的距离相等的叫左右距点。

变线：产生透视变化的线。

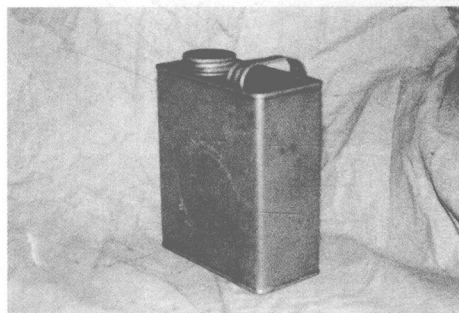
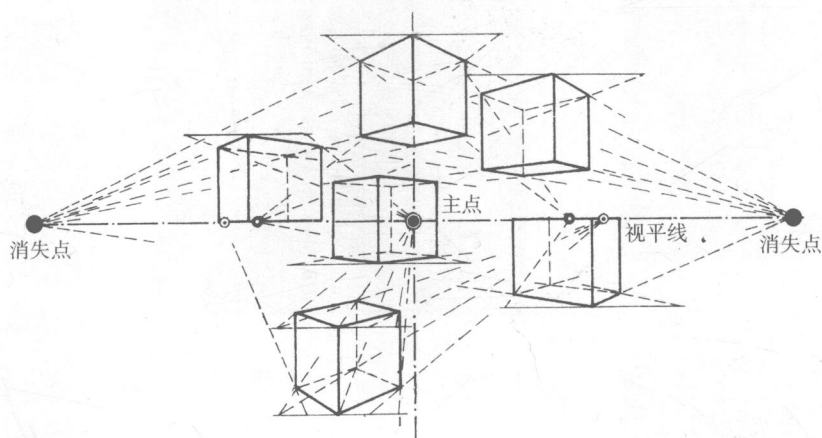
平行透视

是指方形物体的一个面与我们正对，也就是它有条边线始终与视平线平行。在这种情况下，方体的高度和宽度两组平行线是平行于画面的，所以仍保持平行。长度的两组平行线是垂直于画面的，所以发生透视变化，向远方互相靠拢，并交于主点。方体平行透视的特点是有一个面与画面平行，发生透视的线只有一个消失点，就是主点。

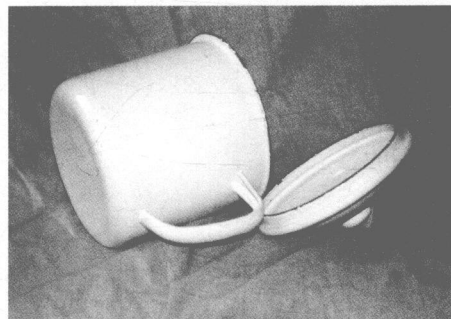
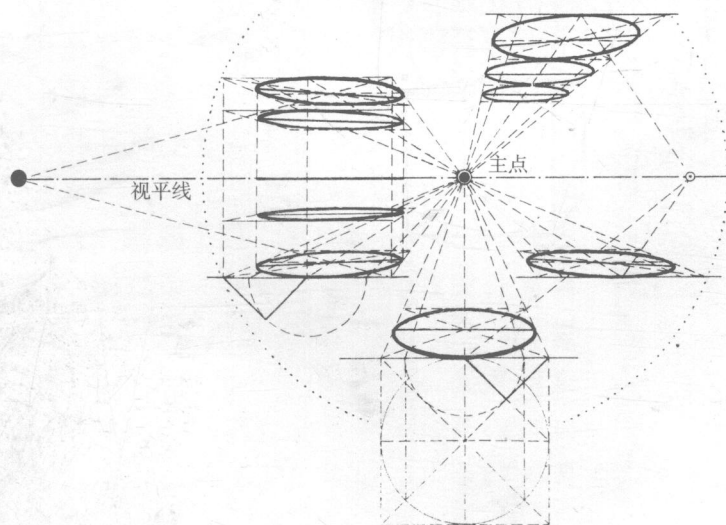
成角透视

是指方体和视平线成角度的情况下发生的透视现象。在方体的三组平行线中,长度和宽度是倾斜于画面的,所以它们要向这方靠拢,并在主点两侧各交于一点,而垂线仍然保持垂直平行。

曲线透视

除了直线会发生的透视现象以外,弧线也会发生透视现象。特别在圆形透视中,透视圆形会成为椭圆形,平置圆的透视圆心偏于远方,也就是前面的弧度要比后面的略大。在画面正中时,最长透视直径为水平线,位置左右移动,透视形成偏斜状态,最长透视直径成斜线。离视平线越远弧度张开越大,越近则相反。在画面正中时直立圆最长直径为垂线,位置左右移动也会发生倾斜,离主点垂线越近弧度张开越小,越远则越大。

怎样画线条

线条具有非常丰富的表现力,因为作画有运笔的用力大小、运动方向、速度快慢,画出的线条有轻重、曲直的区别,初学者作画时握笔方法要得当,运笔要平稳,下笔要轻,线条交叉不可杂乱、平板,前后重叠要改变方向,画面要清晰、干净。下面是常用的线条画法。

轻的直线
用于打形

轻的重复直线
用于打形

较重的直线
用于打形强调

较轻的排线
用来塑造面

重复的排线
用于加重及过渡

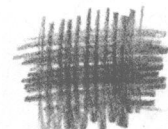
侧锋用笔
用于表现不同面积的暗部

线面结合
用于边线的体面变化

重的排线
用于加深

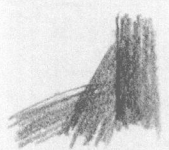
较重的交叉线
用于加深及表现一些交叉线

手擦
便于表现细致的过渡
及虚实的变化

由轻到重或由重到轻
用于表现线的变化

交叉排线
用于表现比较硬朗的面的
过渡变化

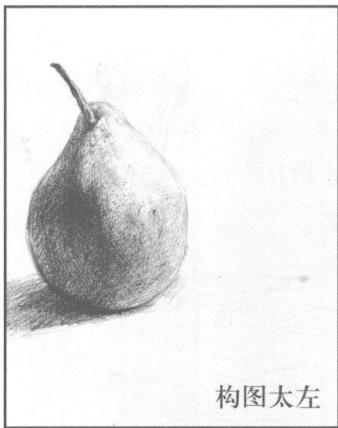
反复地重画
用于深入或重点加深的
地方

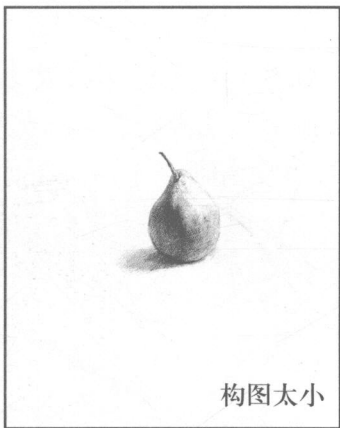
较重的排线
用来塑造面

炭铅笔的表现力丰富,而且对比较强烈、颜色较深,对作画熟练的人比较适合,初学者不容易掌握。其线面的运用与铅笔差不多,但不宜修改。

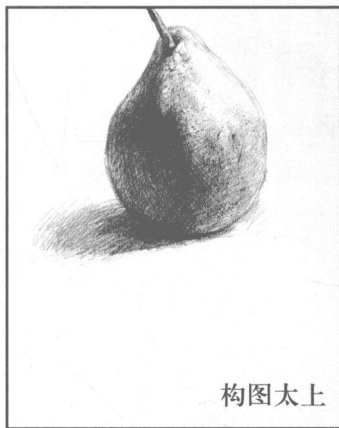
构图

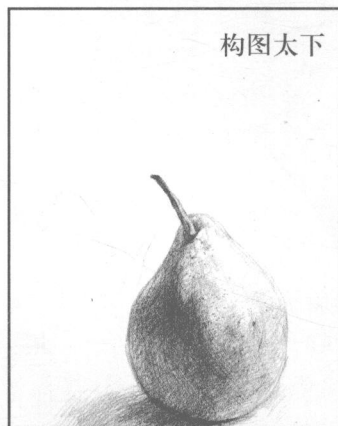
构图太左

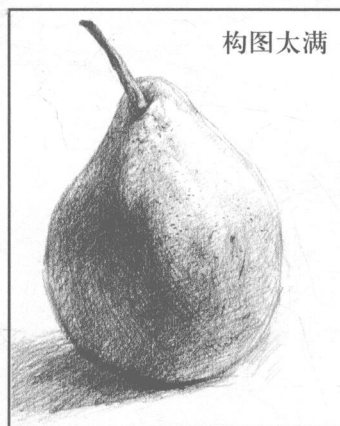
构图太小

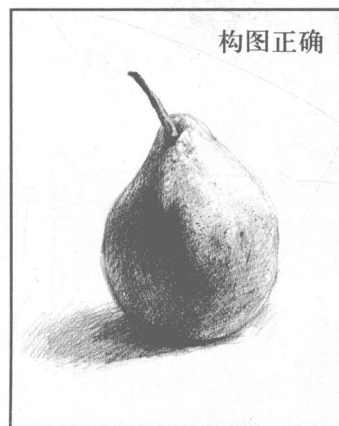
构图太上

构图太下

构图太满

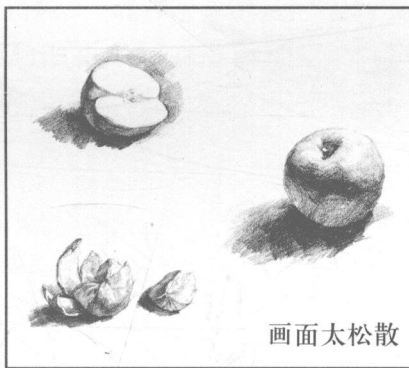

构图正确

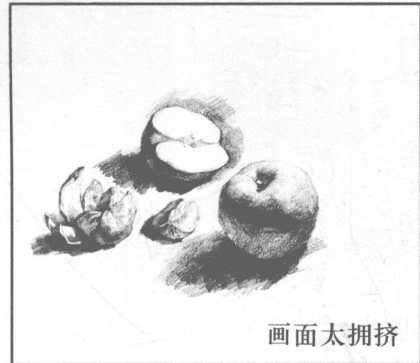
一张优秀的作品，必须有一个完整的构图，构图是造型艺术的一块基石。

素描静物表现的对象一般选择器皿、水果、蔬菜、文具和常见的生活用品，它们特点各异，每个物体都有自己的形体特征，把它们精心组合搭配，都可以构成有趣的写生画面。

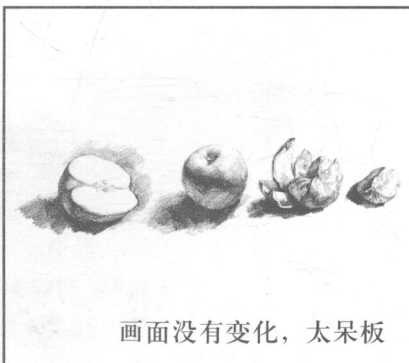
物体组合要讲究形式美，要选择大小、色调深浅、高低不同、形状各异的物品进行搭配，达到相互映衬，既有变化又和谐统一的效果。绘画者要善于发现身边一些不被注意的物品所呈现的自然美。

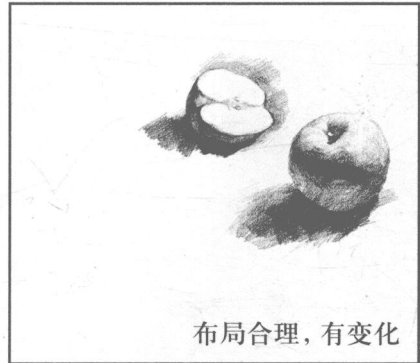
画面太松散

画面太拥挤

画面没有变化，太呆板

布局合理，有变化

结构素描

结构素描的画法是学习素描的初级阶段，其主要目的是训练初学者对形体的认识。着重从物体形状的结构关系来描绘对象，在结构素描训练过程中一般应由单个物体的表现逐步进入到组合物体的表现。

结构素描的作画要点

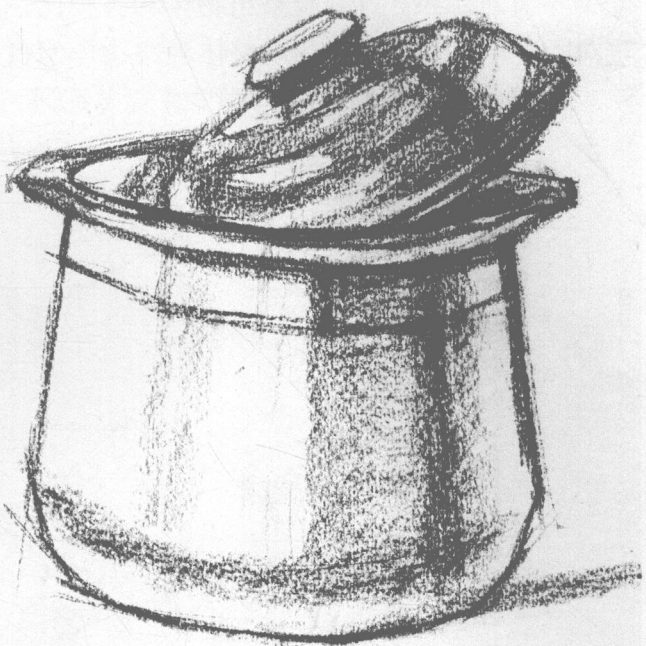
1. 准备：观察所画物体的整体框架，分析明暗及物体固有色的黑白布局。观察写生物体的基本形，如：立方体、圆柱体、圆球体、圆锥体。

2. 比例：观察物体各部位的比例关系，定出物体的最高点，最低点的位置。

3. 各部位定位：空间划分与各部位位置，完成各部物体的基本形。

4. 刻画：根据形体的特点，结构关系，运用线条造型手法，按结构部位前后，主次关系分轻重进行描绘。

5. 完成：画出受光部、背光部与明暗交界线和投影位置，整理完成画面。

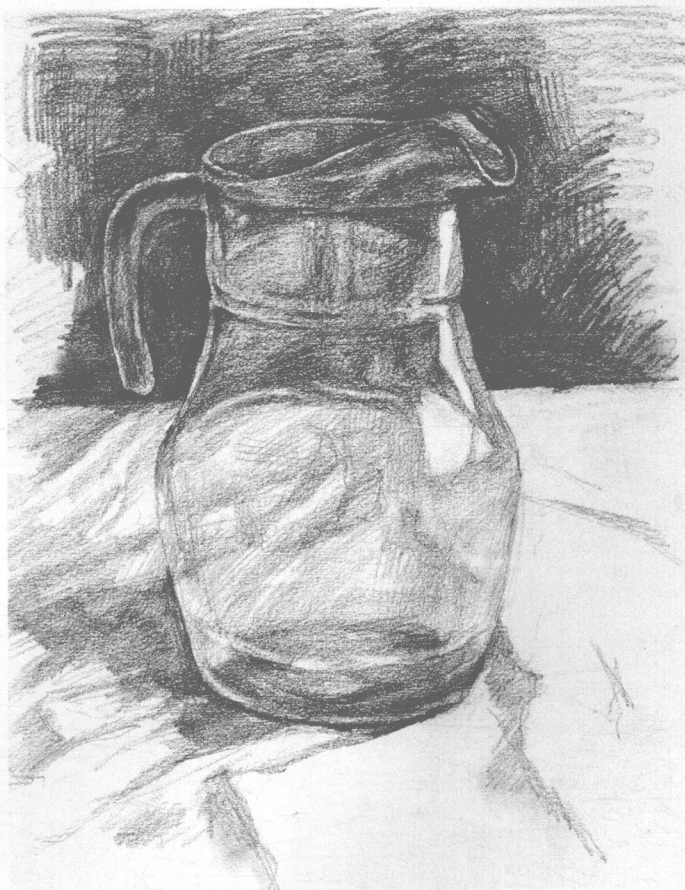

明暗素描

明暗素描的画法是写实性的绘画表现方法，明暗素描在训练过程中要注意表现形体结构关系、明暗关系、空间关系、物体质感等等。

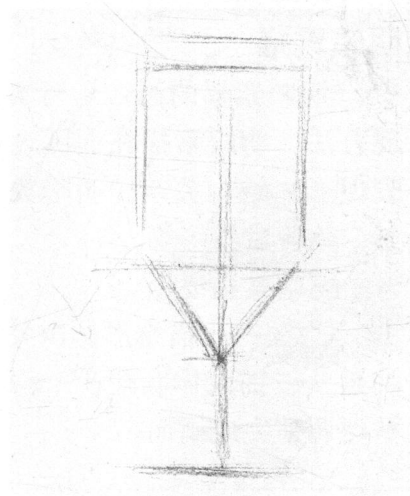
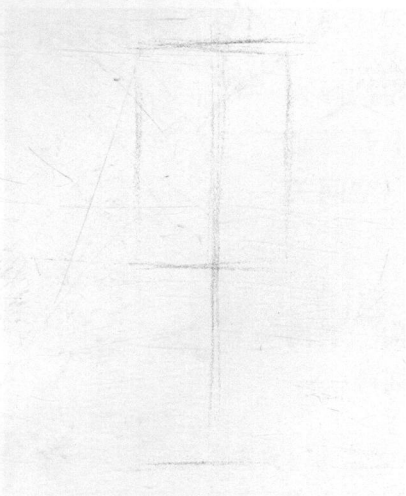
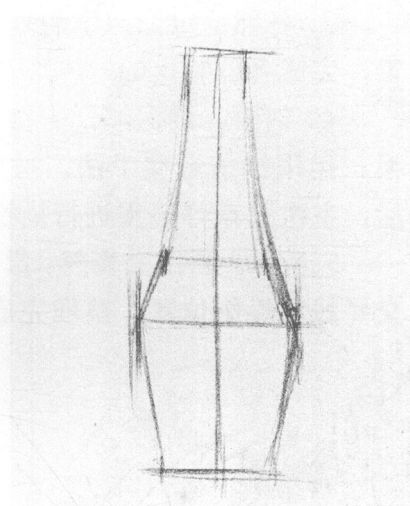
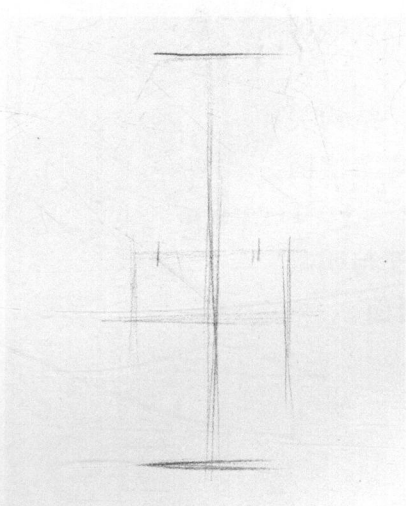
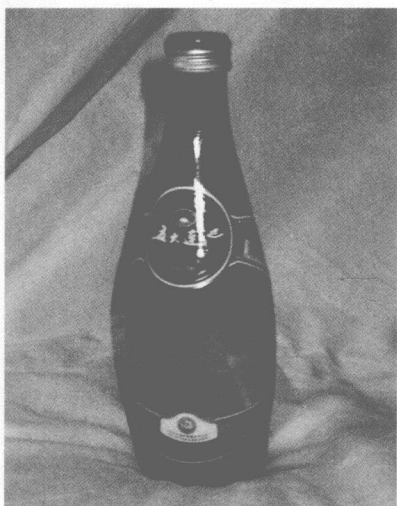
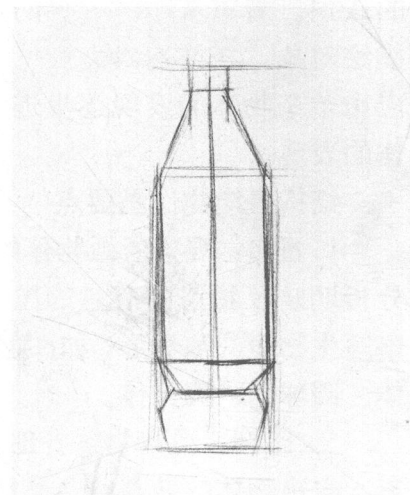
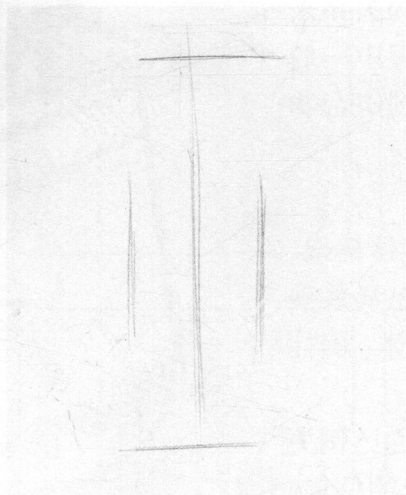
明暗素描要领

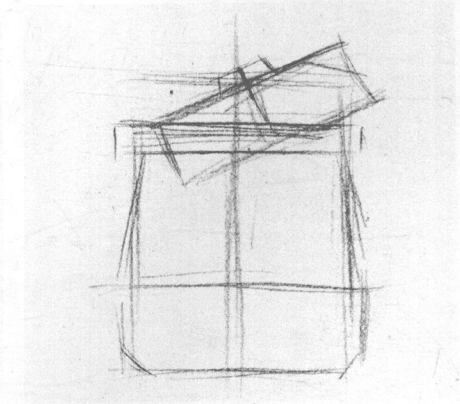
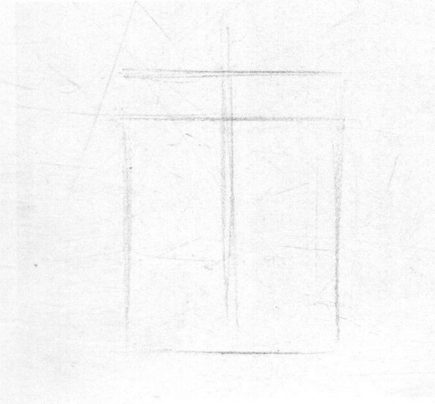
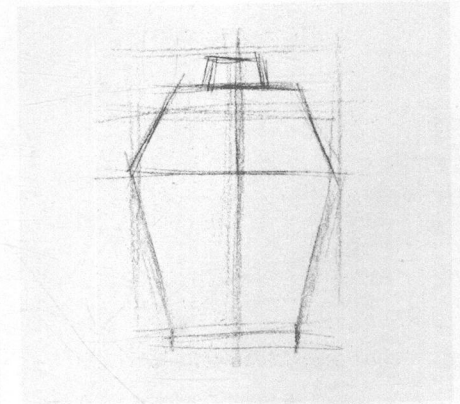
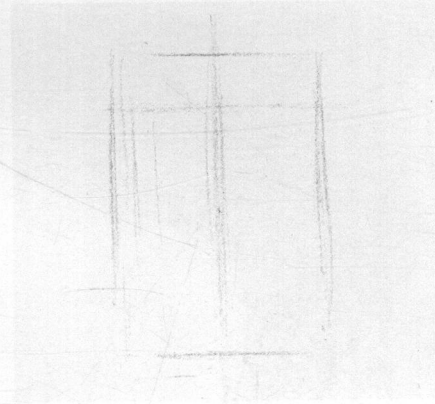
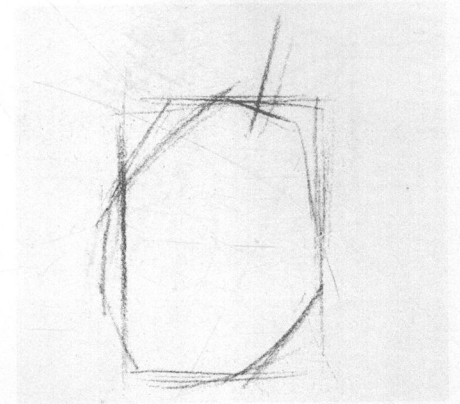
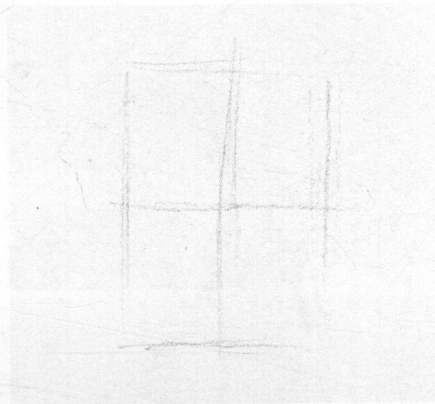
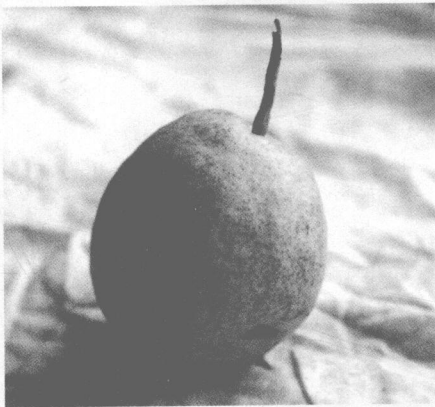
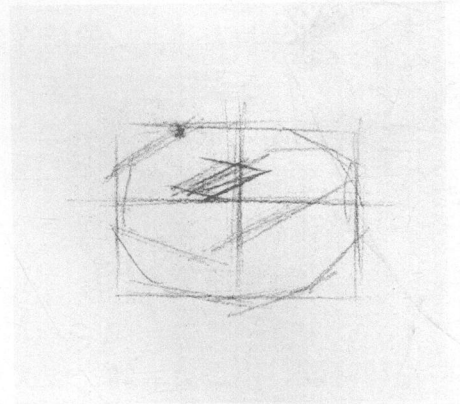
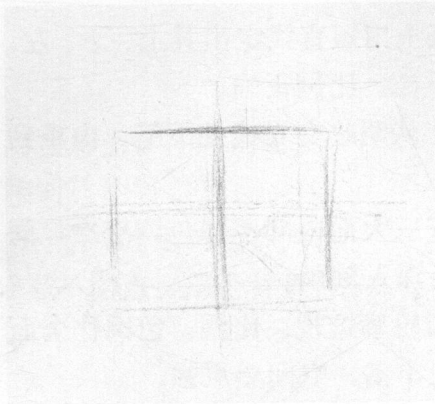
构图——描绘形体内外结构、块面关系——铺大体明暗——深入刻画——整理调整完成画面。

基本形画法

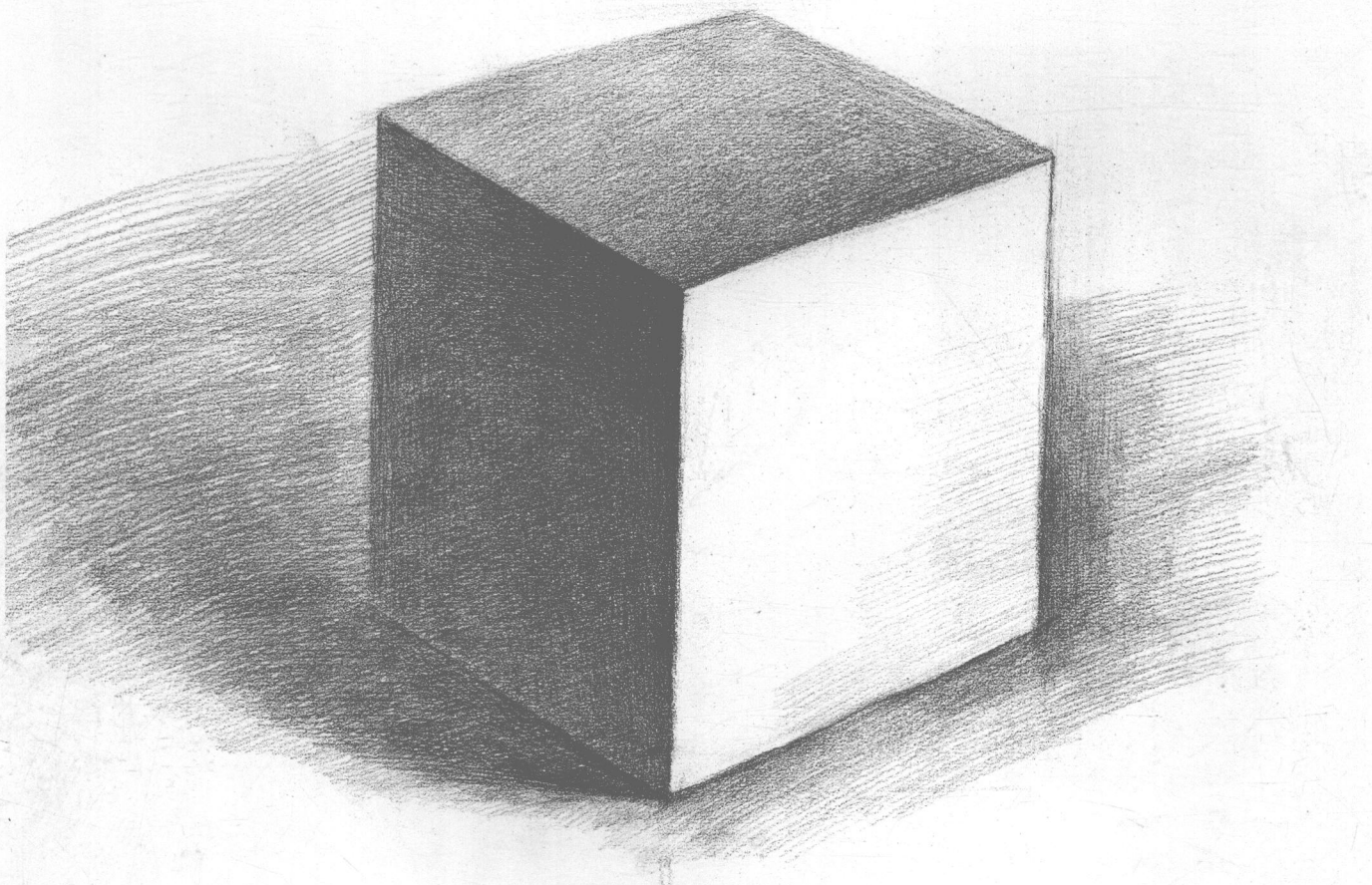
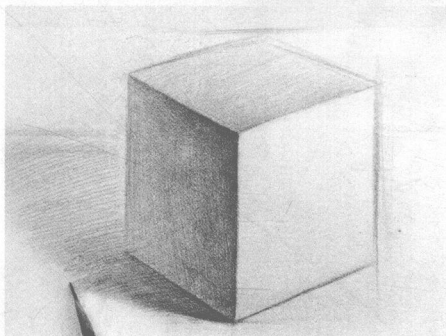
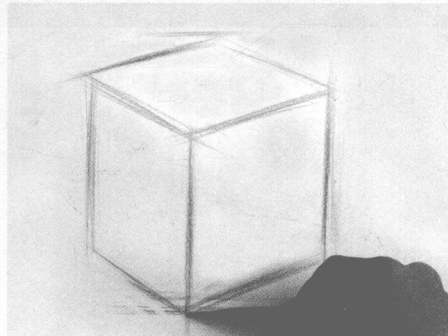
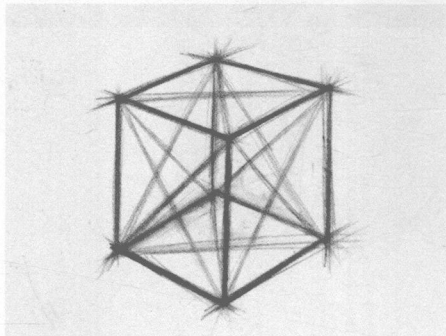
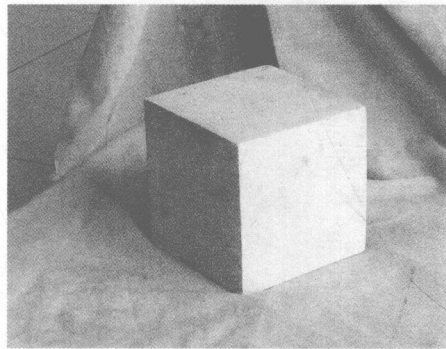
物体的基本形就是指物体概括后形成的平面化原形，初学者通过中轴线、中垂线、水平线、斜线等辅助线条，可以观察出物体的各种比例关系，从而能准确地表现物体的形态，加强基本的训练，有助于初学者养成整体观察物体的良好习惯，不断地把握物体的形体特征。下面是几种常见物体的基本形画法，初学者应多练习，做到熟能生巧。

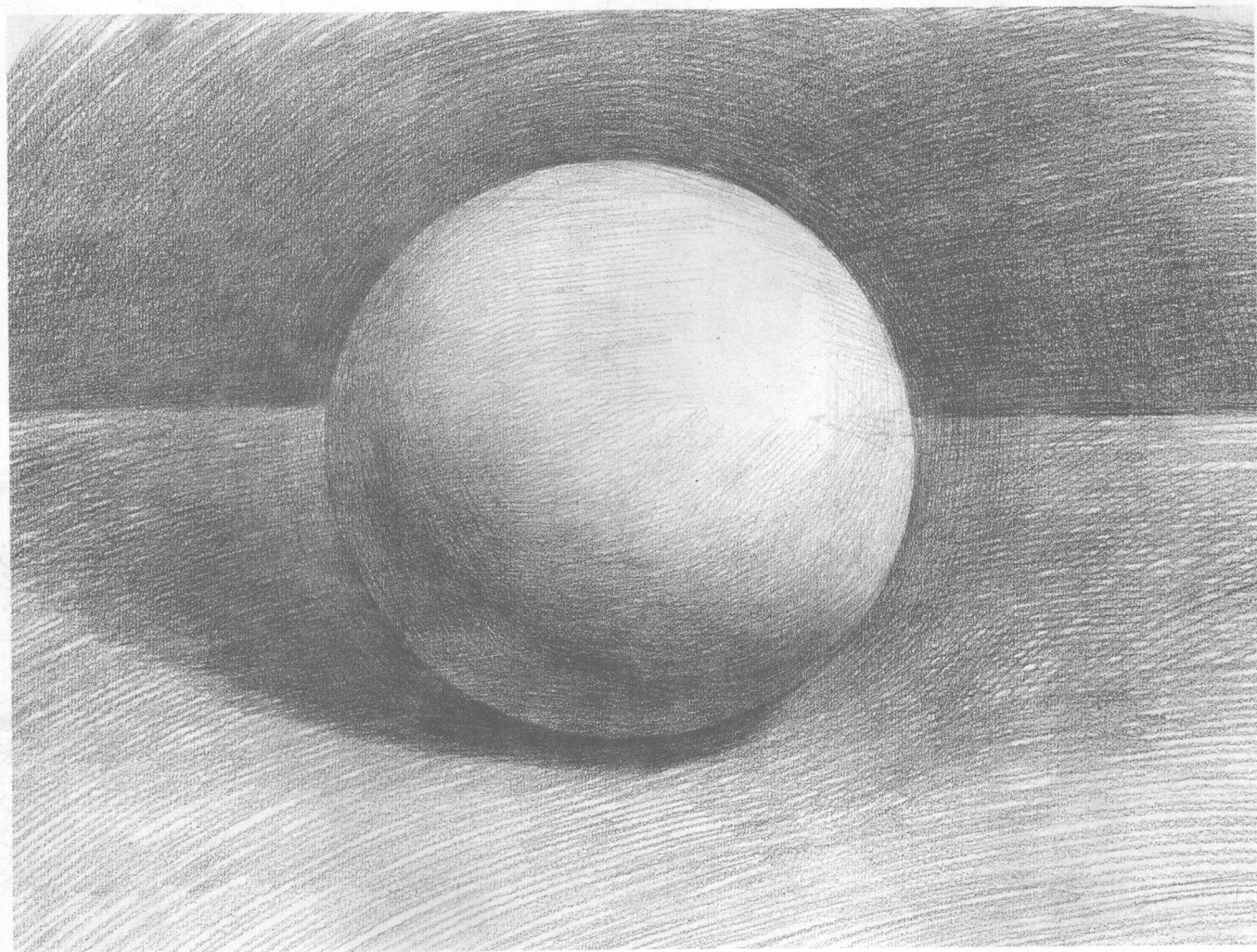
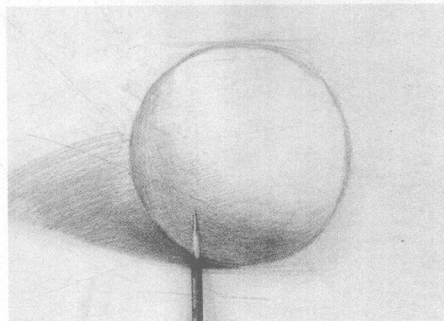
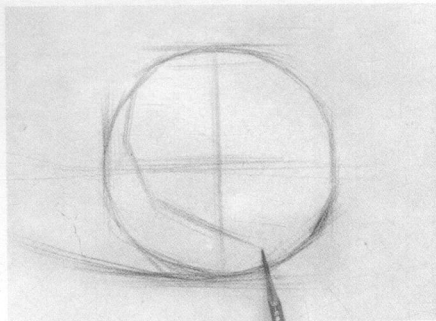
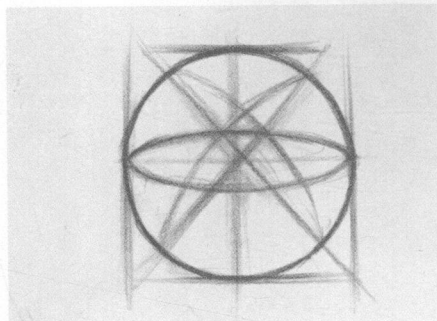
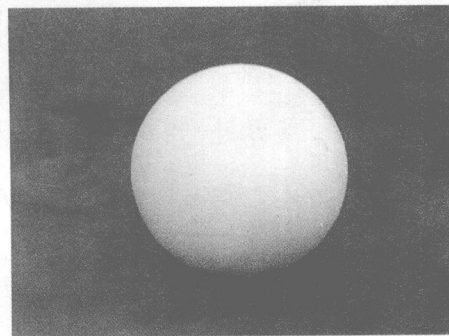
正方体写生

1. 观察其外轮廓基本形，然后在纸上用短直线定出其上、下、左、右的位置，构图大小适当，上紧下松，比例正确。
2. 画大体明暗，依光线照射效果，从明暗交界线处下笔，由重到轻铺出暗面和投影的层次感。
3. 通过整体观察，画出黑、白、灰三大面内部不同色调层次，同时将重点放在明暗交界线周围进行深入刻画。
4. 进一步分析比较，用整体眼光对轮廓透视、比例、色调作全面调整和修改，使之更准确，层次更丰富，空间感更强。

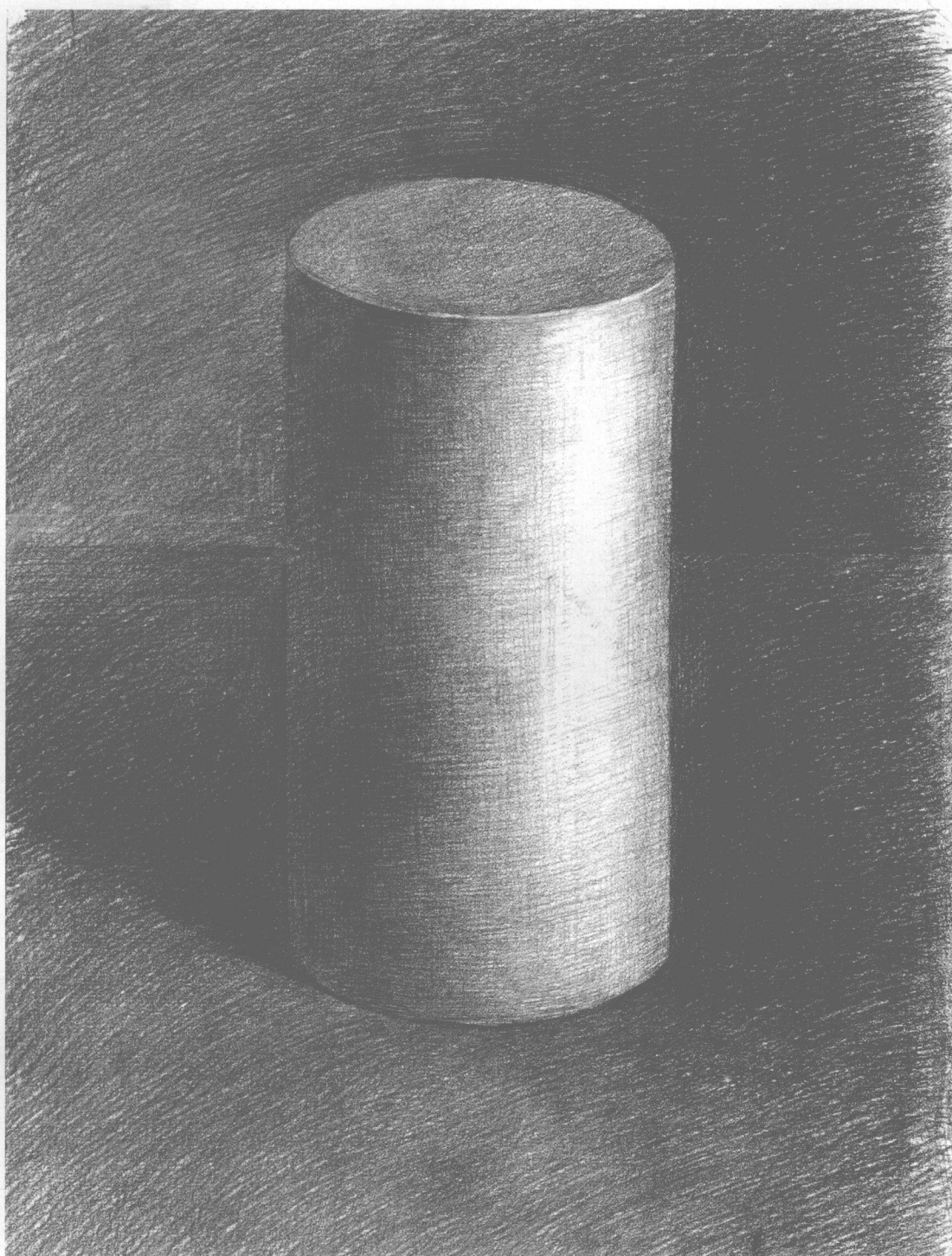
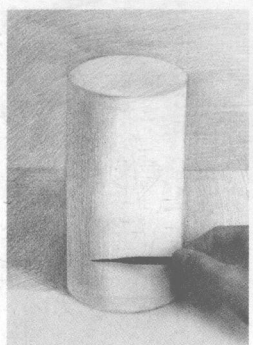
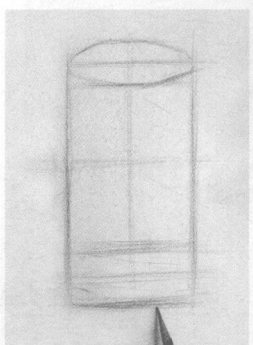
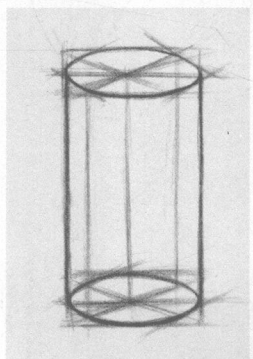
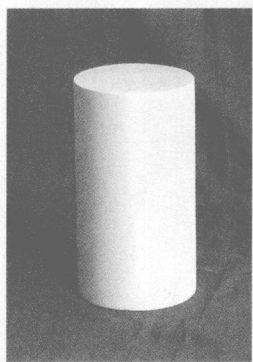
球体写生

1. 用直线定出大小。
2. 立体理解，找出其明暗交界线与投影面，同时画出。
3. 丰富过渡灰面的层次，并画出相对比的背景色调。
4. 将球面看成由多面体组成，每个“面”的色调都不同，深入比较黑、白、灰面，仔细区分其不同点，结合背景，将其立体、球形的空间感表现出来。

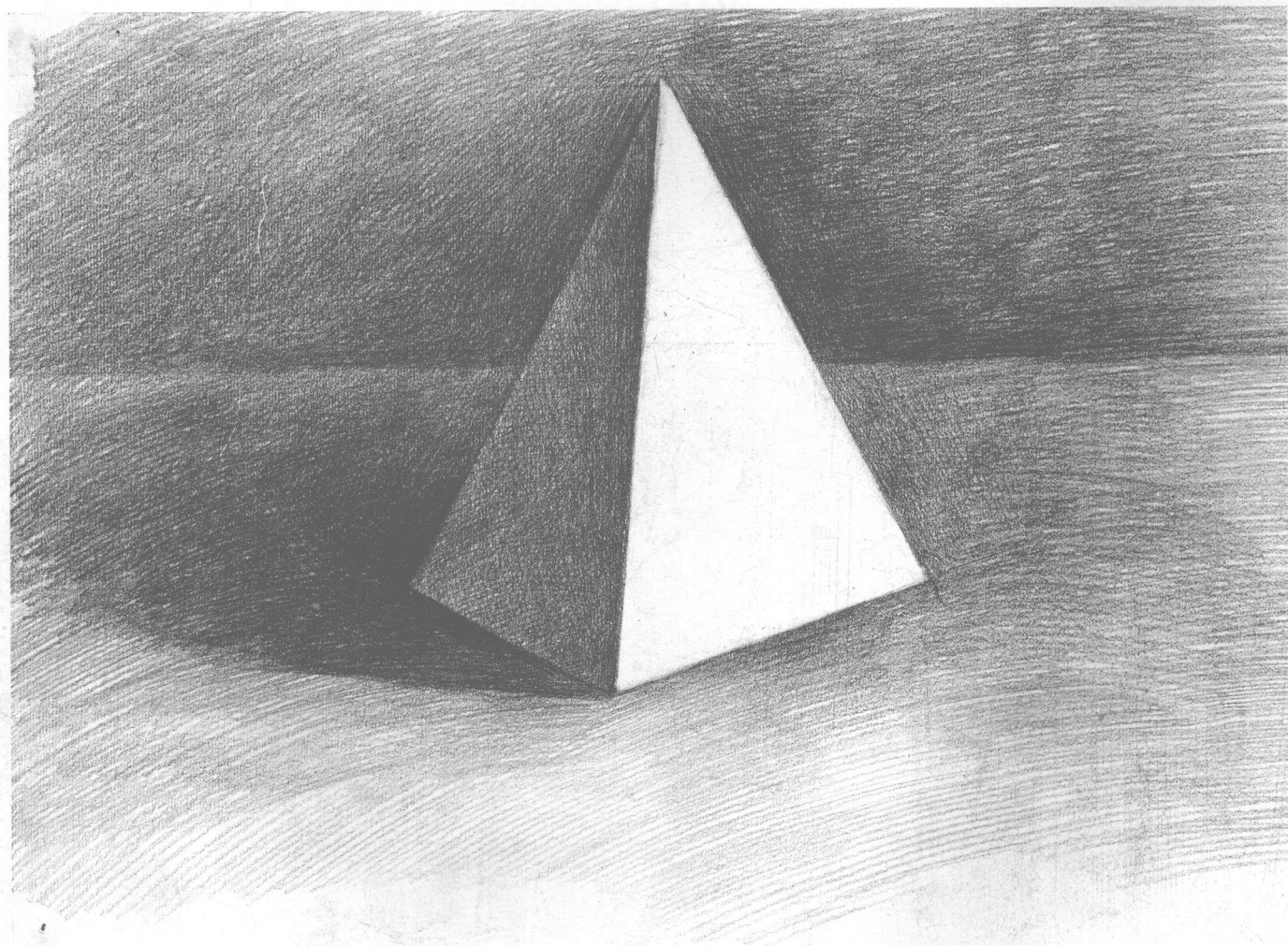
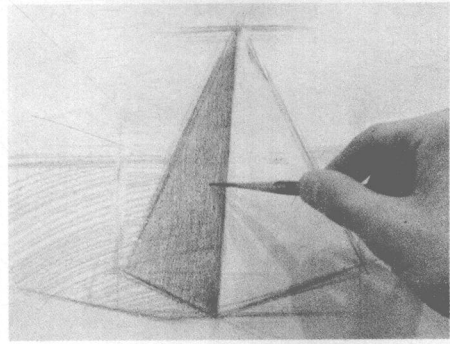
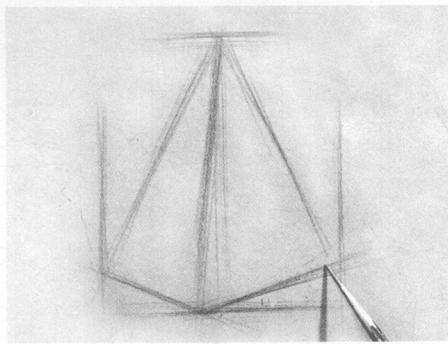
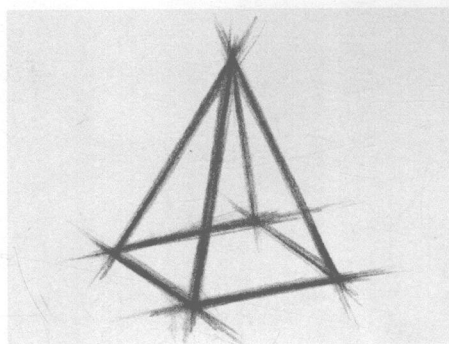
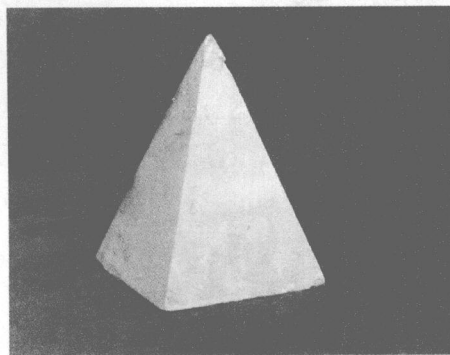
圆柱体写生

1. 用直线勾画出基本外形，并画出中垂线，概括出上、下底圆面基本形。
2. 用短线切出上下底圆、勾出明暗交界线和投影。
3. 先画明暗交界处与投影内的深色调，再画暗与亮部间的过渡色。
4. 对黑、灰两面进一步加深刻画，同时画出对比的背景色。注意色调不能雷同，使圆柱形体更准确，画面更加完整统一。

方锥体写生

1. 确定锥体的高度与宽度的比例，再画出锥体的外轮廓线、内轮廓线及投影位置。
2. 在形体基本准确的基础上，从明暗交界线开始，画出大体的明暗调子。
3. 继续从明暗交界线开始画，进一步塑造形体，注意暗部由反光而形成上重下轻的变化，以及物体与背景的关系。
4. 深入刻画，调整完成。

方锥结合体写生

1. 先确定方锥体的高低位置，长方体的左右位置，然后再画出方锥结合体的轮廓，运用辅助线来帮助找准各部分的形体和结构。
2. 在形体基本准确的基础上，从明暗交界线开始，同时画出各部分的暗部与投影，并把明暗关系区分出来。
3. 进一步从明暗交界线着手深入刻画形体，画好明暗交界线、反光、投影及亮部、中间色调暗部的变化，同时处理好物体与背景的关系。
4. 调整完成，使画面整体统一。

