

The background of the book cover is a detailed pencil sketch. The top half shows a cup and a bowl, while the bottom half shows a large, dark, textured shape, possibly a bowl or a piece of clothing, with some highlights and shadows.

SKETCH

素描入门

◀ ■
SU MIAO RU MEN

基础篇

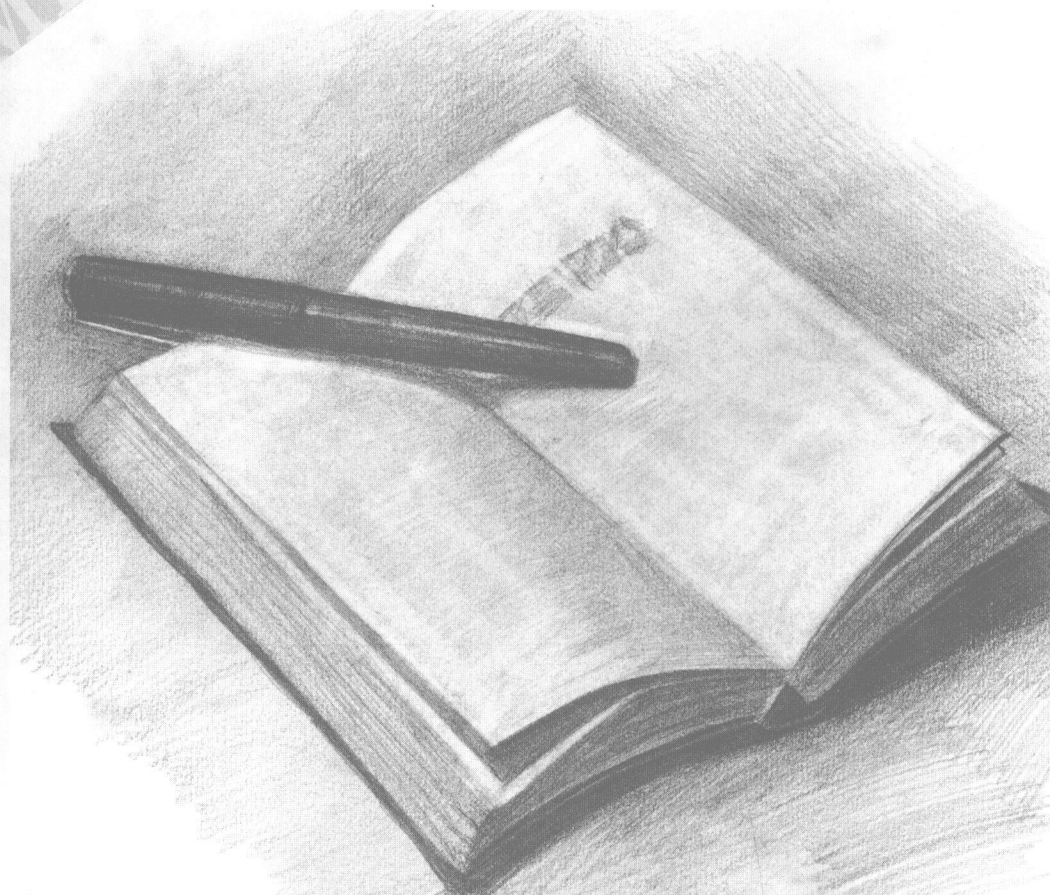
编著：杨华 ■

黑龙江美术出版社

素描入门

基础篇

杨华 编著

黑龙江美术出版社

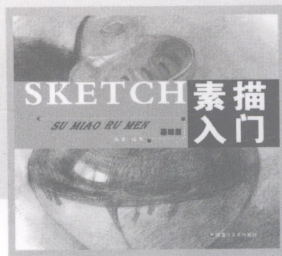

整体策划：崔亚敏

SKETCH 素描入门

SU MIAO RU MEN 基础篇

编著：杨华

基础篇

提高篇

ISBN 978-7-5318-1776-5

9 787531 817765 >

图书在版编目 (CIP) 数据

素描入门. 基础篇/杨华编著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2007. 2

ISBN 978-7-5318-1776-5

I. 素... II. 杨... III. 素描—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第005068号

书 名 素描入门—基础篇

Su Miao Ru Men Ji Chu Pian

作 者 杨华

出 版 黑龙江美术出版社

地 址 哈尔滨道里区安定街225号

邮政编码 150016

经 销 全国新华书店

责任编辑 赵立明

装帧设计 王进华

发行电话 (0451) 84270514

网 址 WWW. HLJMSS. COM

印 刷 西安艺盟印务有限责任公司

开 本 1/24

印 张 2

字 数 30千字

版 次 2007年2月第1版

印 次 2007年2月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5318-1776-5

定 价 16.00元 (全2册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

杨 华

西安美术学院研究生学历。现为西安工业大学艺术与传媒学院讲师。曾出版《素描石膏技法指南》《儿童美术入门—素描篇》《学画素描画》等多部著作。常年致力于美术教育事业,有着丰富的指导学生学素描的经验,多次组织学生参加国内展览并获奖。

目 录

第一部分 素描基本概念

什么是素描·····	1
用什么工具画素描·····	2
坐姿及执笔方式·····	3
如何画线条·····	4
基本形体 组合形体·····	5
构 图·····	6
面与调子的素描关系·····	8
静物与光线的关系·····	10
物体的质感、颜色的素描表现·····	11
物体比例差异的素描表现·····	13

第二部分 手把手教你如何画素描

单个石膏形体·····	14
小 瓶·····	16
多边形和斜切面石膏形体搭配·····	18
两个小盒·····	20

第三部分 素描范例和步骤概要

同一物体在不同光线下的素描表现

侧面受光的甜瓜·····	22
正面受光的甜瓜·····	23
背面受光的甜瓜·····	24

不同质感的素描表现

木头水杯·····	25
-----------	----

不锈钢盆·····	26
-----------	----

釉质罐子·····	27
-----------	----

单个石膏形体素描范例

圆柱斜切面石膏·····	28
--------------	----

圆球体石膏·····	29
------------	----

单个静物形体素描范例

文具包·····	30
----------	----

书 本·····	31
----------	----

辣 椒·····	32
----------	----

西红柿·····	33
----------	----

梨·····	34
--------	----

苹 果·····	35
----------	----

喷水壶·····	36
----------	----

石膏形体搭配素描范例

方形体与锥形体组合·····	37
----------------	----

多边形与锥形体组合·····	38
----------------	----

圆球体与圆柱斜切面体组合·····	39
-------------------	----

多个静物形体搭配素描范例

西瓜组合·····	40
-----------	----

肥皂与肥皂盒组合·····	41
---------------	----

书与钢笔组合·····	42
-------------	----

糖果组合·····	43
-----------	----

水杯组合·····	44
-----------	----

水果组合·····	45
-----------	----

柠檬与罐子组合·····	46
--------------	----

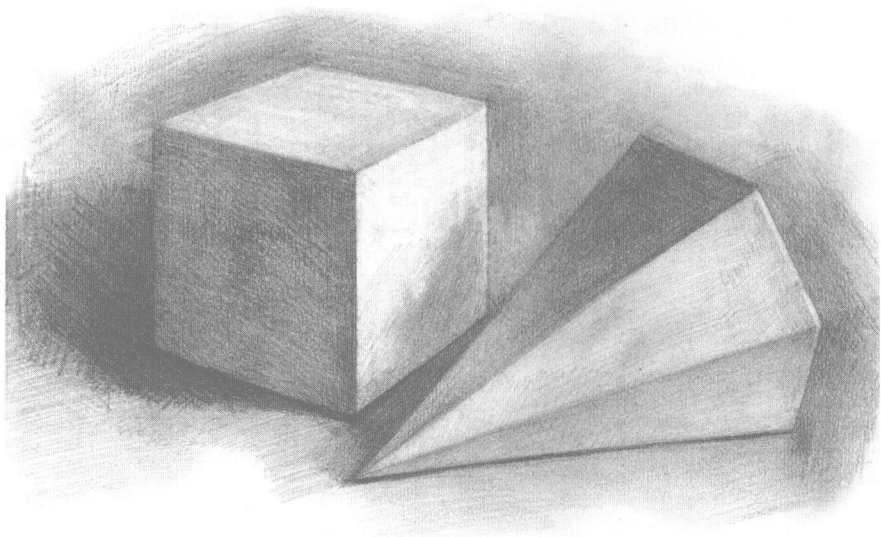
什么是素描

素描是凭借单色线条描绘对象以达到研究物体造型的艺术。作为研究和表现物像的最基本方式，素描是一切造型艺术的基础。一幅好的素描作品不仅具有训练造型能力的基本功能，作为一门艺术，它还具有独立的审美价值。

素描常用语

- 1、**明度**：明亮的程度。素描依据模仿物像在光线下明亮的程度不同，在平面的纸上创造出三维的空间效果。
- 2、**比例**：对象一部分跟另一部分或跟整体在尺寸方面的关系。
- 3、**轮廓线**：用来描绘物体外边沿形状的线条。
- 4、**构图**：是把自然界中零散单个物体有机地组合在一起。这种组合是依照审美规律把物像有机地排列在一起。
- 5、**视觉平衡**：在设计或绘画的构图中，各项元素达到视觉的均衡状态。
- 6、**光影表现**：描绘物体受光线照射形成的明暗反差以及阴影的表现。
- 7、**立体表现**：模仿真实物像明暗的逐渐变化，在平面的纸上创造实体形式效果，使物体有三度空间的特质。

学习素描应该从最基本的形体入手，从简单的单个物体学起，逐步从单个物体到组合物体再到描绘一组场景。这样不仅能够扎实地学到素描的每一个规律，而且在更深入地学习素描艺术的过程中能够举一反三，使学过的规律和新学的规律紧密地融汇在自己的头脑里。

用什么工具画素描

任何一种笔，像铅笔、钢笔、毛笔、彩笔、圆珠笔等，都能在一张普通的白纸上画出精美的素描作品。但是对于初学者来说最好选用铅笔，因为铅笔画图容易修改，而且还具有比较丰富的黑白层次，容易掌握。所以初学者可以按照图示去准备学习素描的工具。

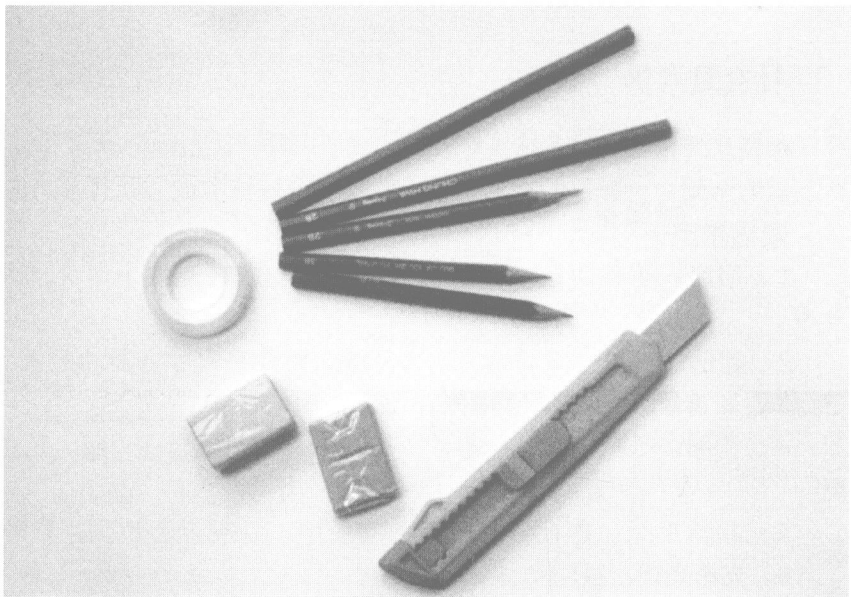
1、画板和素描纸：画板以光滑无缝的夹板为最好，如果站着画画，还需要备一个画架。不同质感、不同色彩的纸张会产生不同的效果，对初学者来说，选用白色的绘图纸和素描纸较好。

2、铅笔：铅笔的型号有很多，有软（如B、2B、3B、4B、6B）、硬（如HB、H、2H、3H）之分。硬铅笔画的线条细而淡，软铅笔画的线条则粗而浓，在初学时尽量准备软硬不同的几根铅笔，在画重颜色的时候用软一点的铅笔，画较亮颜色时，用硬一点的铅笔。

3、白橡皮和可塑橡皮：白橡皮较易擦干净，但是质地较硬，画面中的高光可用它来擦。可塑橡皮质地较软，并可做成各种形状。画面中，有的地方不需要全部擦掉，只需要擦得淡一些，这时可塑橡皮就可灵活地完成此项工作。

4、胶带或小夹子：我们在画一幅画时首先需要把纸固定在画板上，可以选用夹子和胶带固定纸张。

5、小刀：刀子和转笔刀相比，用刀子削的铅笔露出来的铅更长一些，这样有利于画线条。一般情况下，最好用美工刀，因为这种刀子比较锋利，削铅笔的效果比较好。

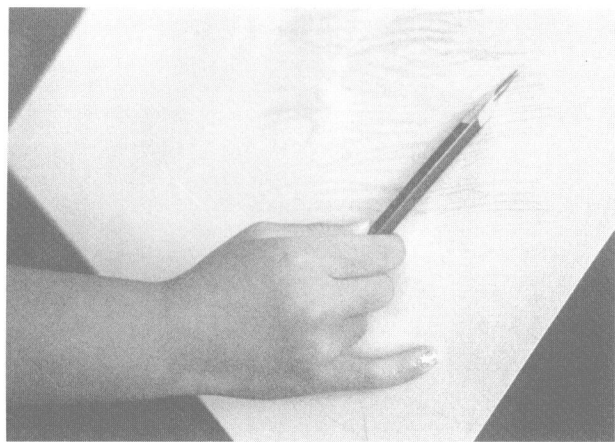
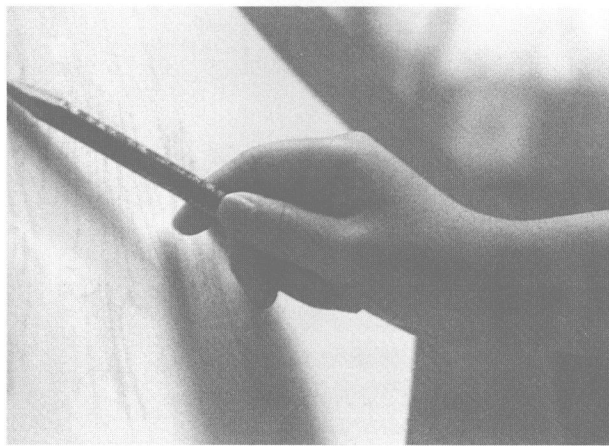
坐姿及执笔方式

正确的坐姿

上身坐直，身子自然挺起，将画板竖起放在大腿上。左臂伸直，左手扶住画夹的上端使纸面与视线保持垂直，这样有助于看全整个绘画区域(如左图)。初学绘画的人很容易像写字一样趴在桌子上，把画板平放在大腿上作画，这样是不对的。因为这样会使视线与画面不垂直，画出来的形体易变形。

正确的执笔方式

画素描的执笔方式不同于一般写字时的执笔方式，正确的执笔方式如下图所示：用大拇指、食指握笔于虎口之下，这样的执笔方式有助于灵活地运用到手腕和胳膊的力气，可以画出不同方向排列整齐的直线来。描绘细部时，可用小拇指支撑在纸上固定手部力气，这样有利于画得更稳、更准。初学素描者只要多练习，就能画出排列细腻的线条组。

如何画线条

如何画线条

掌握了正确的坐姿及执笔方式就为学好素描奠定了良好的基础。

素描是借助线条的排列来表现空间感和立体感。

①两组不同方向排序的线条叠加在一起就比单独的一组线条看起来颜色重一些，三组不同方向排序的线条叠加，颜色则更重。我们在画较为重的颜色时，可采用多组不同方向排序的线条叠加在一起的方式表现。

②在画素描时有意识地使每一组线条的方向跟随物体表面伸展的方向绘制，更利于增加物像立体感的视觉效果。

正确的线条排列如图1：方向一致、用力均匀、轻起轻收、疏密得当。

不正确的线条排列如图2：用力不均、排列无序、前后连笔、扫线不直。

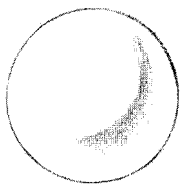
图 1

图 2

基本形体

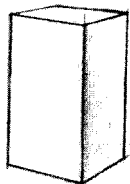
人们通过对生活的长期观察，发现世界上最基本的形体状态有圆球体、圆柱体、长方体、圆锥体、正方体和方锥体六种（如图所示）。

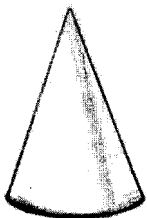
圆球体

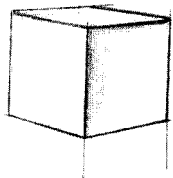
圆柱体

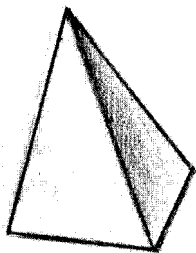
长方体

圆锥体

正方体

方锥体

组合形体

生活中看到的各式各样的物体显示的造型都是由上述六种基本形体组成的，我们把这些形体称之为由基本形体衍生出来的组合形体。

图1—4是我们日常生活中常见的物体的形状。

1、生活中像图1这样的物体形状是很多的，如保温瓶等，通过分解图我们可以看到这个组合形体是由两个圆柱体和一个倒立的圆锥体的下半部组合而成。

2、如图2，由分解图我们可以看出这个物体是由一个大圆柱体和小圆柱体以及圆球的一小半部分组合而成的。

3、如图3，我们可以看出此物体是由方锥体的下半部分和立方体组合而成。

4、如图4，这个形体是由一个倒立的方锥体的中间部分和一个正方体组成。

由此我们可得知基本形体通过不同方式的组合，便组成了世界上千差万别的形体，所以要想画复杂的形体必须先学习基本形体的画法。

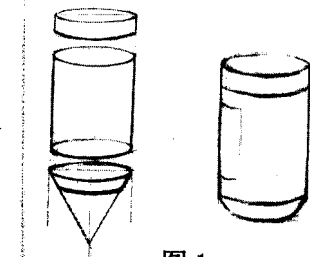

图1

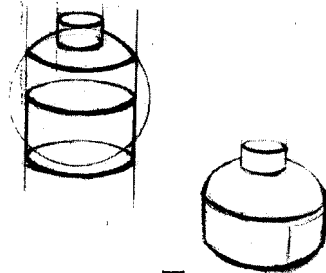

图2

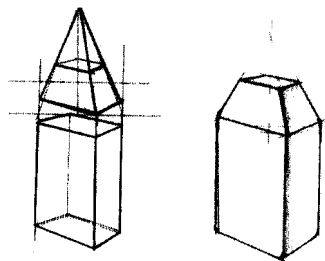

图3

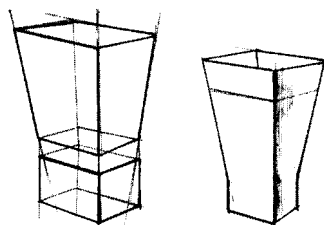

图4

构图

构图就是指如何安排画面。得当的构图会使人看后觉得丰富而有变化。

图1是单个物体的构图

图1-1 构图太小，给人以空的视觉感受。

图1-2 构图太大，给人以过满的视觉感受。

图1-3 构图太偏，通过视觉感受形成的视觉心理印象是画面重心不稳，一边太重。

图1-4 构图太低，给人以下半部分太重的视觉感受。

图1-5 构图太高，使人觉得视觉不平衡，没有美感。

图1-6 构图刚好，这样的人和视觉感受。

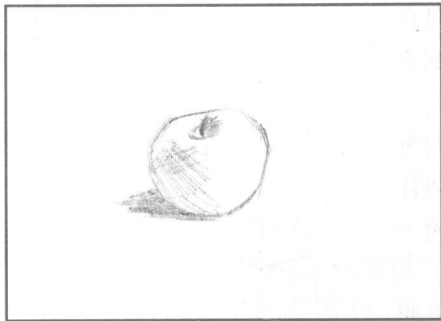

图1-1

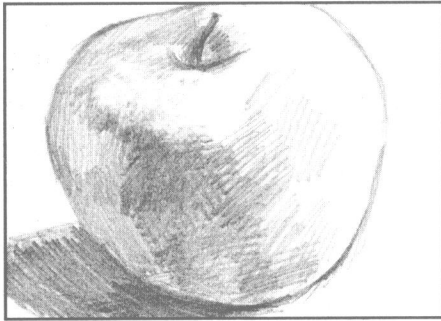

图1-2

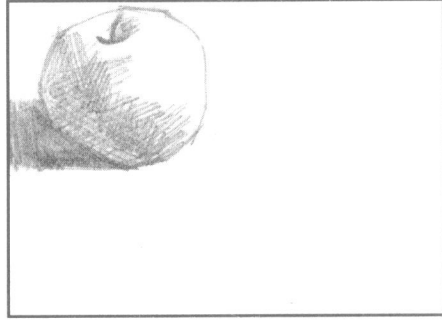

图1-3

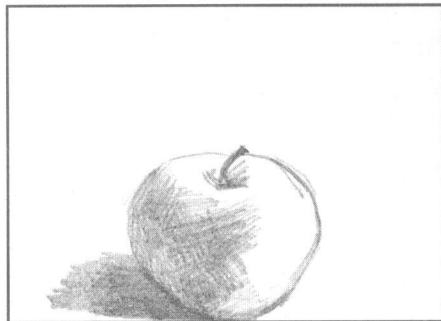

图1-4

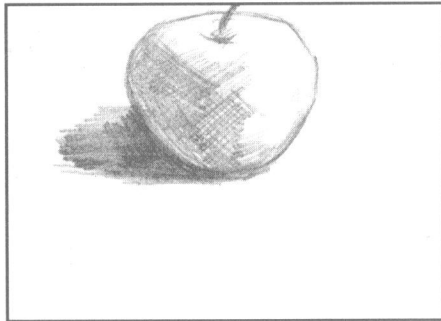

图1-5

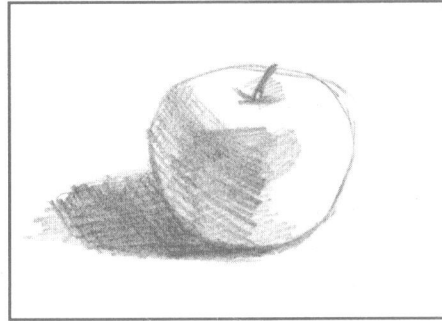

图1-6

图2 是一组静物搭配的构图

好的组合静物的构图也应像单个物体构图一样适中得当，并且一组物体搭配的静物还应遵循物体与物体之间的大小变化、疏密变化、高低变化、深浅变化，这样搭配在一起才会使构图美观丰富，变化统一。

图2-1—2-5 分别也是出现了上述的小、大、偏、太低、太高的构图遗憾。

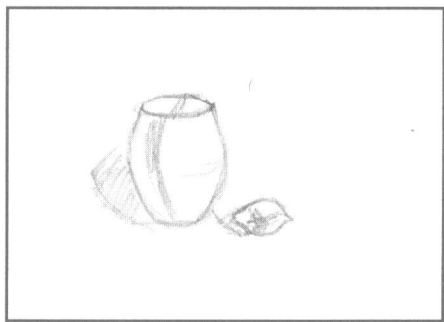

图2-1

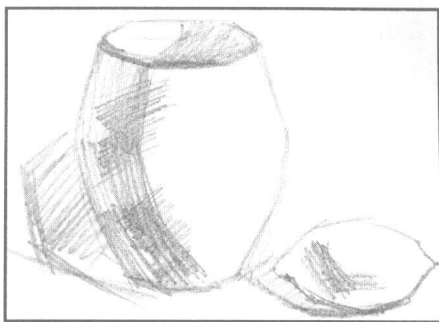

图2-2

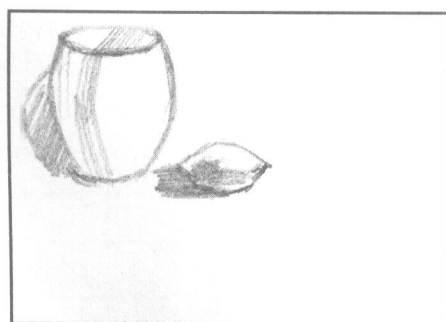

图2-3

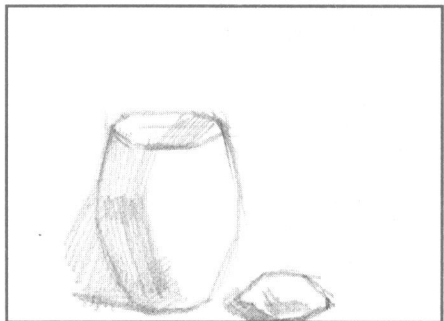

图2-4

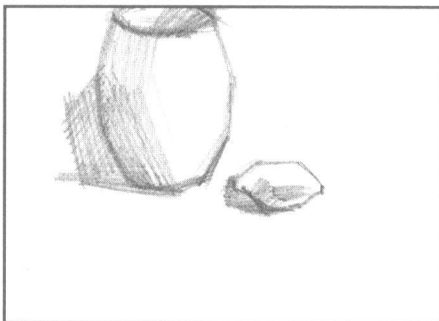

图2-5

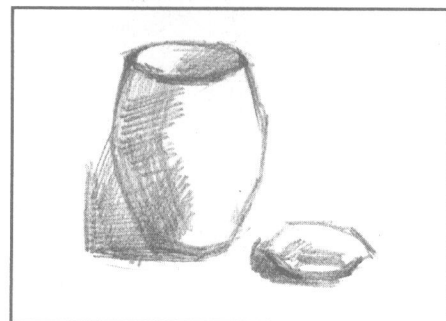

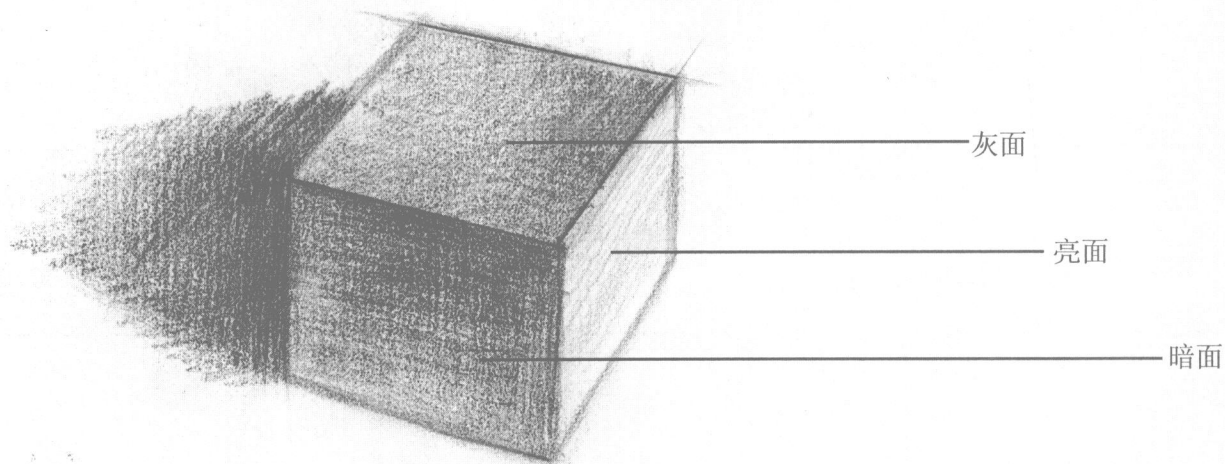
图2-6

面与调子的素描关系

三大面

物体最基本的形体就是方与圆，我们在观察一个方形的物体时，无论从哪个角度看过去，都会发现最多只能看到物体的三个平面。

如图一所示，光线从右侧照射过来，由于光线照射在每个面上的强弱度不同，我们可以看到这三个面分别是受光线照射最强的亮面、受光线照射较弱的灰面和受光线照射最弱的暗面。

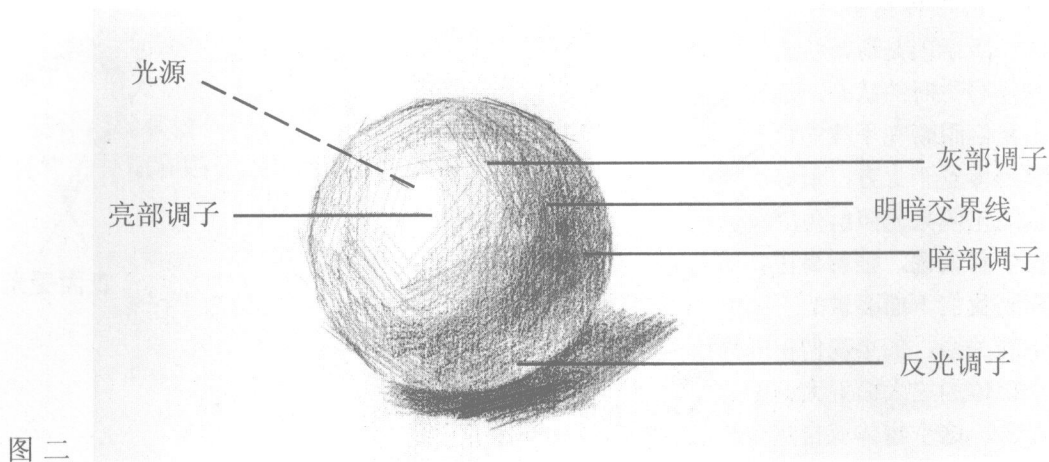

图一

五大调子

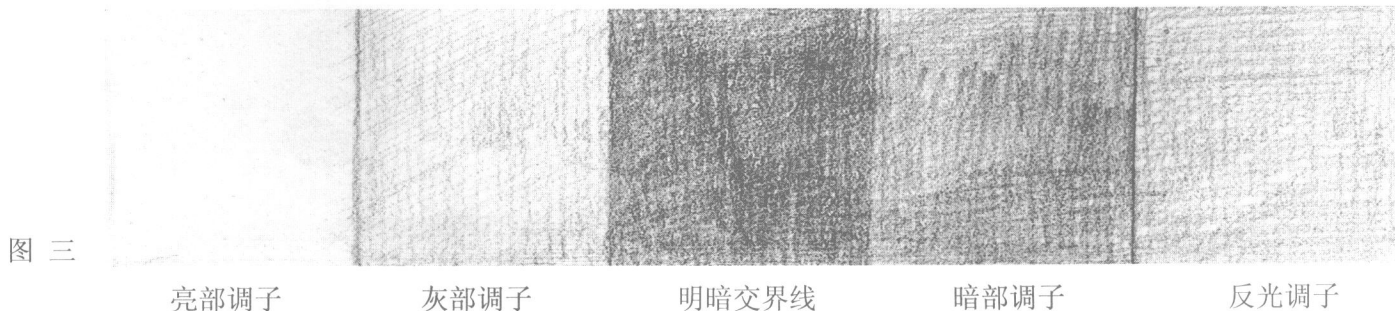
如图二所示，我们以最简单的基本形体石膏圆球体为例，在左上方的光线照射下，石膏圆球体不再是我们曾经惯有的概念，即石膏体应该是纯白一片，它呈现出亮部调子、灰部调子、明暗交界线、暗部调子、以及反光调子五种。其中明暗交界线是表现一个物体调子当中颜色最重的部位，因为它处于物体的转折部位，受光线照射很弱并且不会受到反光影响，所以它的颜色最重。

我们把一个物体按它受光线照射强弱形成的几种不同色块的区域展开，如图三所示。正因为在一个物体上存在着这种光线影响后物体的颜色区别，物体的颜色并不是我们一般意义上理解的橘子就应是一片橘黄，柠檬就是一片柠檬黄。

图二

五大调子展开图

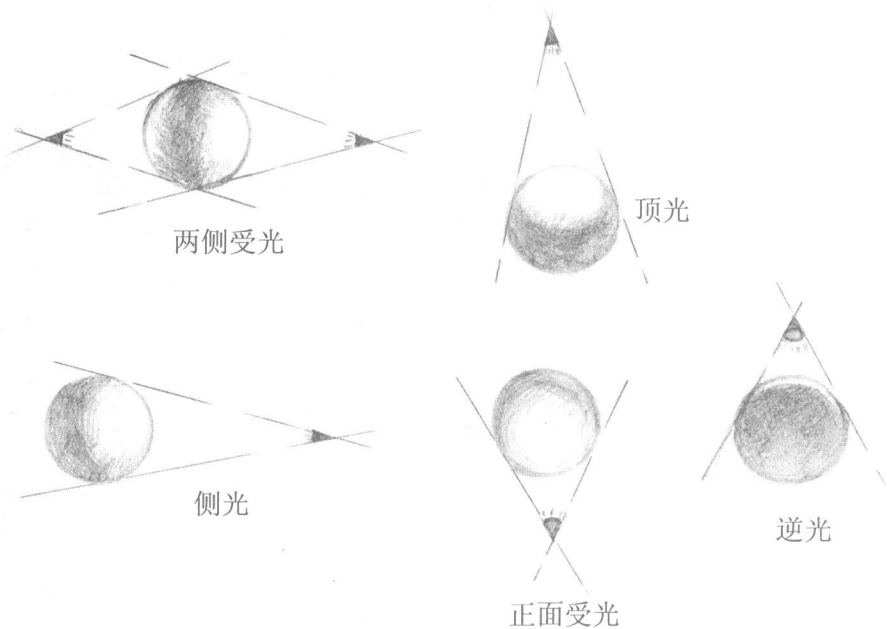

图三

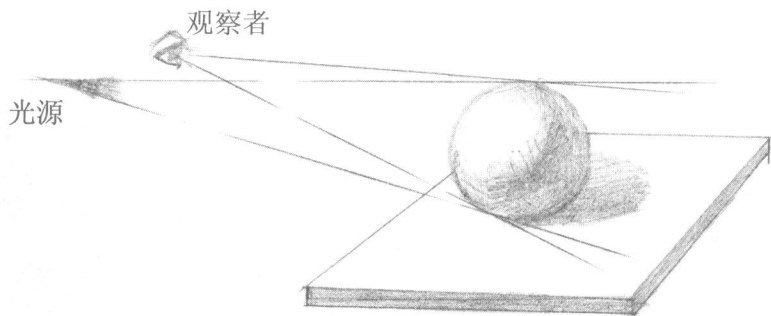
静物与光线的关系

因为有了光线，我们才能看到物体，由于光线的照射，使物体有了受光面和不受光面，又由于光线强弱与照射角度不同，又直接影响到受光面的位置（如图一）。三大面五大调子存在于不同角度光线照射下的任何形体当中。

图二所示的是通常状态下我们观察物体写生时的状态：选择一个略低于我们眼睛视平线的台子，将要画的物体置于上方，最好选用如图所示的正侧来光照射角度。这样对于初学者来说，很容易在物体上面观察到我们下面要讲的三大面五大调子的关系，如果我们正确描绘了一个物体的三大面五大调子的关系，那么，这个物体就自然而然地我们的画面上呈现出它的立体的视觉效果。

图一

图二

物体的质感、颜色的素描表现

质感

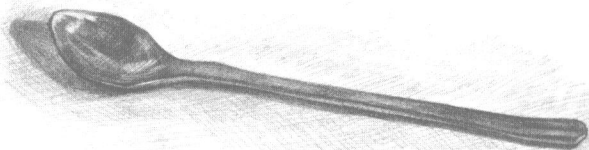
质感就是指物体因制作的材料不同而呈现出不同的视觉感受。

如下图分别是不锈钢勺子、塑料勺子、木勺子，虽然它们都是勺子，但是由于质感不同，我们很容易就辨认出它们的材质。所以，在写生中，能否正确地表现材质感，是判断一幅素描好坏的关键。

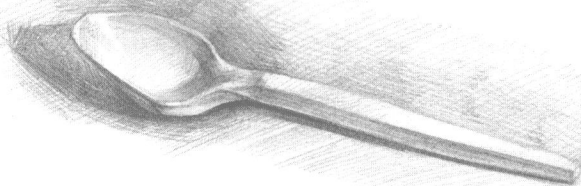
不锈钢勺子 它的质地比较坚硬，表面光洁度很高，所以它有着较强的反光和高光，我们在描绘的时候要注意仔细观察不锈钢材质的高光和反光的形状，这是表现不锈钢材质的关键。

塑料勺子 塑料的表面也比较光洁，但它的硬度不如不锈钢，所以它没有不锈钢那样强烈的反光，但是它还是有很亮的高光的，所以我们在描绘塑料材质时应尽量注意把线条排列整齐，这样可以增加它的塑料光洁感的视觉表现力。

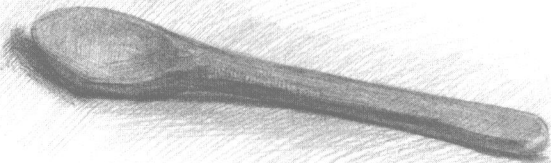
木勺子 木头材质的物体，没有很强烈的高光和反光，我们在描绘木头质地的材质时，应注意它不仅没有很强烈的高光和反光，而且它的亮面和暗面的反差也不会很大，观察到这一点才是表现好木头材质的关键。

不锈钢勺子

塑料勺子

木勺子

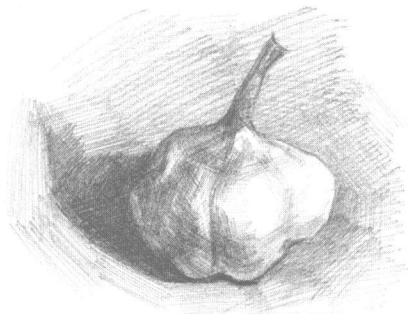
颜色

不同的物体有着不同的色彩，如黄色的梨、红色的苹果、绿色的西瓜、紫色的葡萄等等，这些真实的色彩如何用素描的颜色表现也是素描学习的一个重要课题。我们前面讲过物体的立体感是用明暗调子表现的，但这与现在讲的颜色并不矛盾，因为所有色彩在光线照射下，只要是立体的物体，都会存在三大面五大调子，只是固有颜色重的物体亮面、暗面在颜色表现上相对白色的物体都要显得重一些。

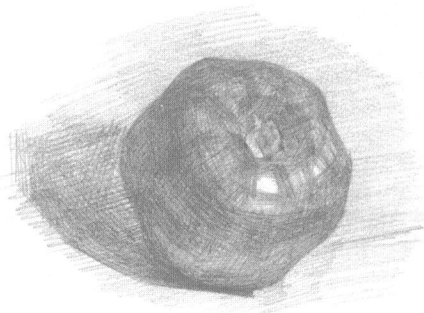
大蒜 由于大蒜的颜色是白色，所以我们画它的颜色时，便可根据白石膏的明暗反差度来表现它。大蒜有着明确的亮面、灰面、明暗交界线、暗面、反光。

西红柿 由于西红柿的表面是暗红色，如果我们把生活当中的暗红色拍成黑白照片，会发现它和大蒜的颜色比较起来，无论是受光面还是背光面，整体颜色都比较深，但是它自身在光线的照射下，仍然有较深的亮面、灰面、明暗交界线、暗面和反光。这一点是表现时需要注意的问题。

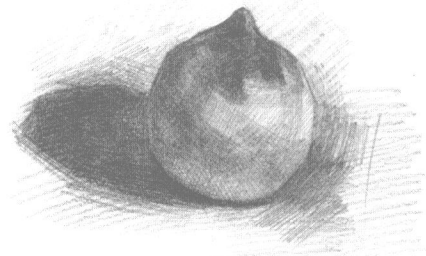
桃子 桃子的颜色是淡淡的黄色并且尖上有不规则的红色，所以我们在表现上要注意两种颜色的差别，在同一光线下，红颜色部分的亮面要比黄色部分的亮面暗得多，并且红颜色部分的明暗反差不是很大，而黄色部分反差相对大些。

大蒜

西红柿

桃子

物体比例差异的素描表现

从形状比例角度来看，同一个苹果分别和酒瓶、纸杯搭配在一起时，有纸杯的画面中苹果显得大，而在有酒瓶的画面中苹果却显得小。为什么同一个苹果在不同的画面中会出现这样的视觉差异？这是因为每一个物体在画面当中的比例只有通过和画面当中其他的物体比较才能确定。我们绘画时一定要注意这个问题，运用对比的方式来确定画面当中每一个物体的比例关系。

