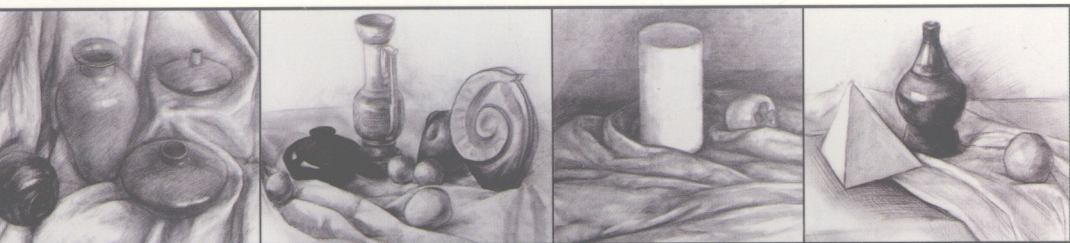

指南针

初级部分

主 编 韩 雪

21 世纪

中国美术基础教育
THE 21ST 规范系列教材
CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

素描初级教程

调子与质感

全晓男 著

辽宁美术出版社

全晓男
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

素描初级教程

调子与质感

初级部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总 策 划 范文南
总 主 编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总 编 审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 蔚
版式总体设计 曾爱军
印 制 总 监 鲁 浪 徐 杰
编 辑 委 员 会
主 任 洪小冬
副主任 申虹霓 童迎强 王 嵘 刘志刚
委 员 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵悍孝
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

调子与质感 / 全晓男编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2006. 9

(21 世纪中国美术基础教育规范系列教材)

ISBN 7-5314-3579-9

I. 调... II. 全... III. 绘画—技法 (美术)—教
材 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 062792 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 12 千字

印 数: 1—3000 册

出版时间: 2006 年 9 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 9 月第 1 次

责任编辑: 孙 扬

图片翻拍: 刘 时 张 雷

版式设计: 曾爱军

责任校对: 张亚迪

定 价: 18.50 元

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

邮购部电话: 024-23414948

<http://www.lnpgc.com.cn>

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书是新世纪新的教学理念、新的美术教材，融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育，已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者，有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的实用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等，在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理并加以诠释。在知识的掌握和能力的培养上，给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密，在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出；音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

目录

CONTENTS

21 世纪

中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

第一章	07	明暗调子
第一节	07	调子的产生
第二节	09	三大面五大调子
第三节	10	表现技法
第二章	13	简单形体的明暗表现
第一节	13	准备工作
第二节	14	写生步骤
第三节	16	石膏几何体与简单静物的素描训练
第三章	27	质感的表现
第一节	27	质感与量感
第二节	30	怎样用调子表现质感

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

学术评定委员会

主 任

宋惠民 鲁迅美术学院（原院长） 教授

副主任

何 杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁 元 中国美术学院基础部 教授

安 滨 中央美术学院基础部 教授

教材编写委员会

主 任

巨德辉

副主任

王传杰

主 编

巨德辉 王传杰 韩 雪

副主编

全晓男 陈 兵 谢 天 冯利源

教材编写统筹

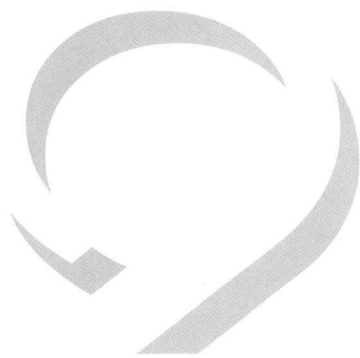
韩 雪

教材内容总体设计

巨德辉

编 委

孙晓毅	刘洪帅	姜复越	刘永雄	张 军
于 健	王珂岳	王 进	韩福营	薛健斌
高 媛	张 艳	鞠 峰	陈金龙	曹建丽
朱海滨	张可隽	冯连生	金勇文	王 丹
何 伟	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰	伊 凯
王闽宁	刘秀芳	李元成	杨 军	解文军

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

**THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION**

第一章 明暗调子

教学目的：1. 了解和掌握关于明暗调子的几个基本概念
2. 掌握并灵活运用调子的几种表现技法

课时安排：本章课程内容理论部分的讲解，以及课后训练及作业共需两课时即可

本章重点：1. 三大面五大调子
2. 调子的三种主要表现技法

第一节 调子的产生

一、光线与明暗调子

我们知道，眼睛之所以能看到各种物体，是因为有光线照射的缘故。如果没有光线，我们就无从观察到周围的一切。

物体之所以有立体的感觉，是由于光线照射上去所产生的明暗变化，让人感觉到它是有形体的转折的，是有一定体积的，是立体的。由此可知，我们在画素描时，要想在纸张的平面上体现出物体的空间立体感来，明暗表现是物体呈现体积感、立体感的重要因素。而在画面上一

般是用线条来表现这种明暗变化的，我们把这种用线条在画面上表现出来的明暗效果叫做明暗调子，简称调子（图1、2）。

这里说明一下，由于石膏体是白色的，光线照射在上面时，明暗的转折最为清晰明确，能帮助我们更快更直接地理解形体的明暗转折关系，所以我们在初识明暗时，一般都以石膏体为例证来解释（图3）。

二、明暗的变化与哪些方面有关

1. 光源的强弱。物体离光源越远，受光就越弱；反之受光就越强（图4、5）。

2. 物体本身的性质也会直接或间接地影响明暗的变化。比如物体本身的颜色深浅如何、质感如何、透明度如何等，都会影响到明暗调子的变化（图6）。

3. 物体摆放的不同位置、角度也与明暗有关。比如物体接受光线的正面照射、侧面照射以及逆光照射时，物体的明暗变化就各不相同（图7~9）。

4. 物体周边的环境影响也很重要。比如物体与物体之间色彩和光线的相互映射，都会不同程度地影响物体的明暗变化（图10）。

图1

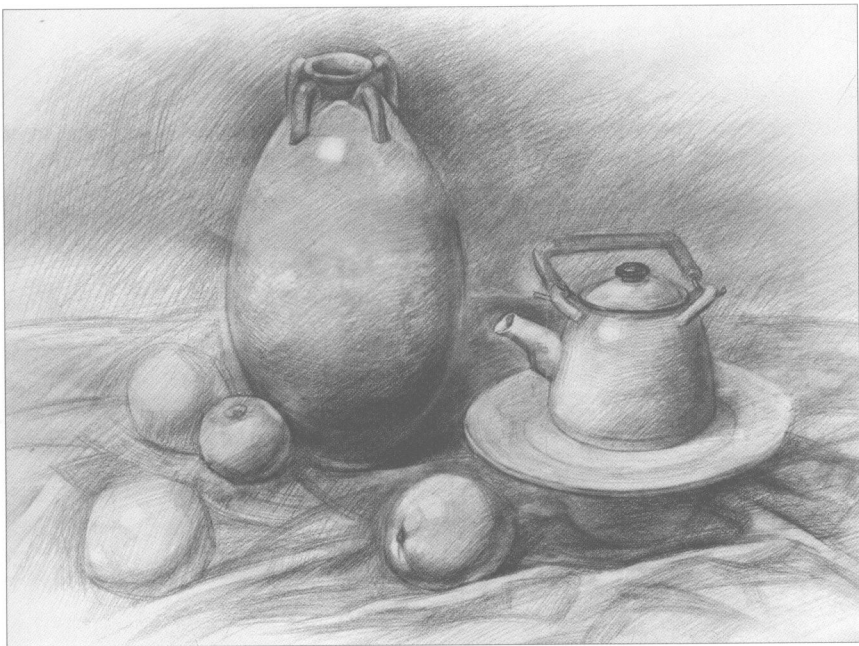

图2

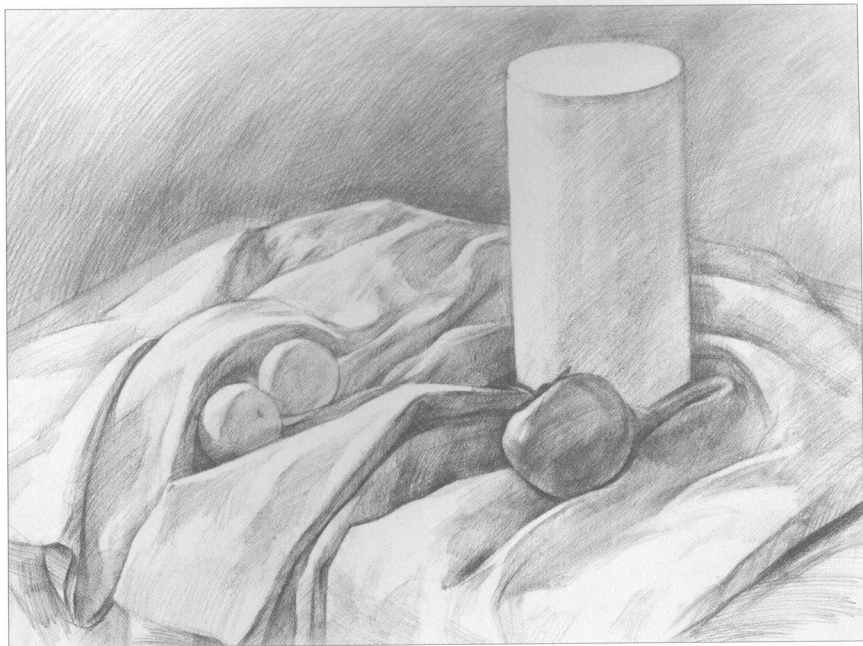

图 3

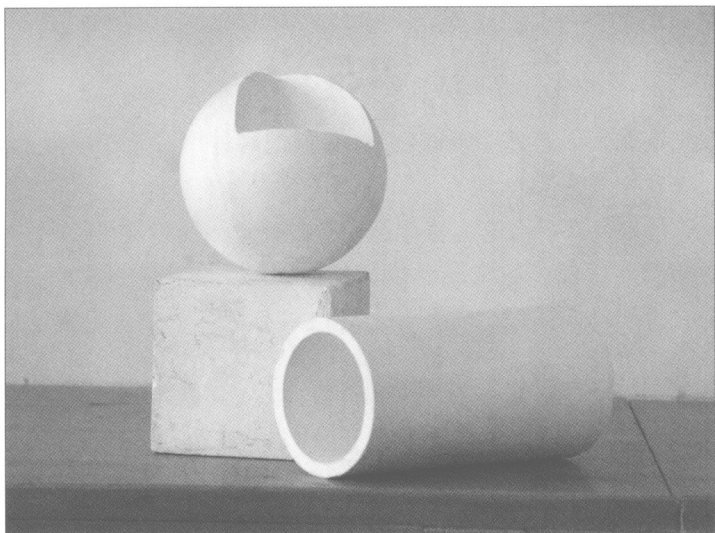

图 4

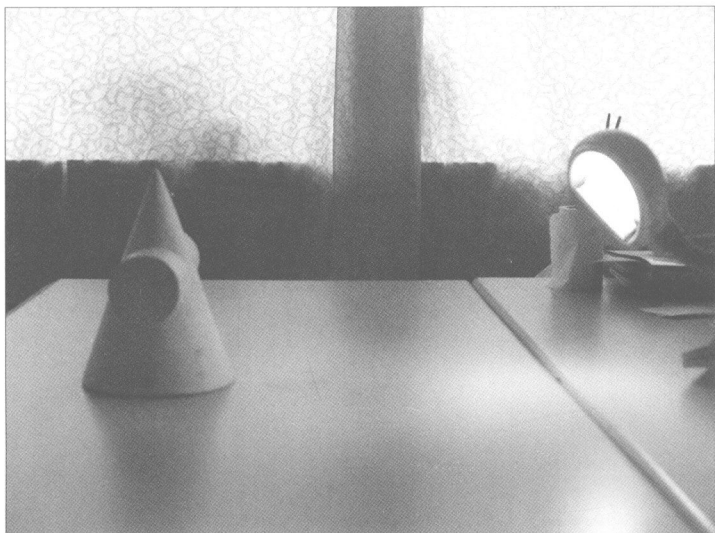

图 5

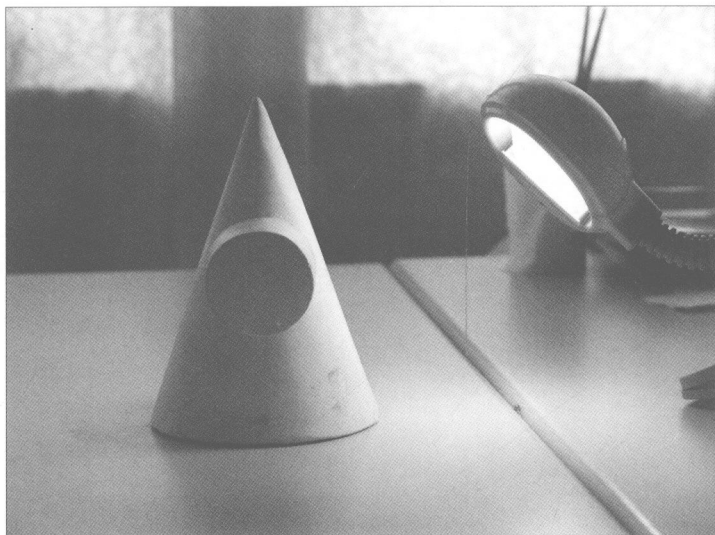

图 6 一组不同质地色彩的组合静物照片

图 7 正面

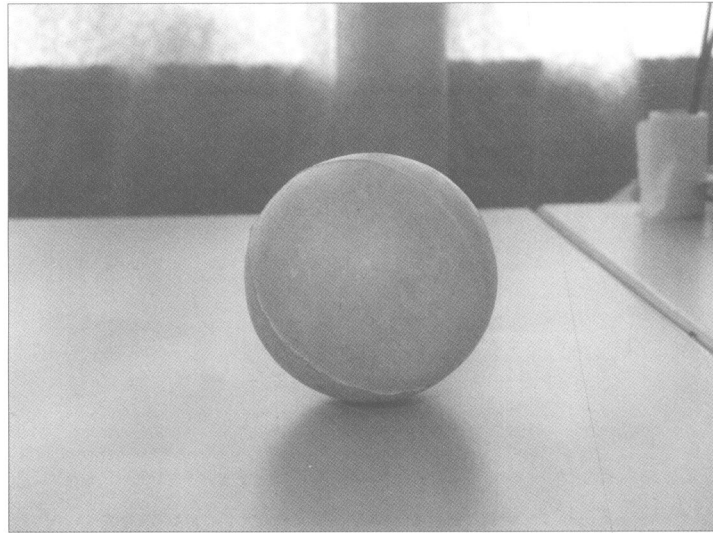

图 8 侧光

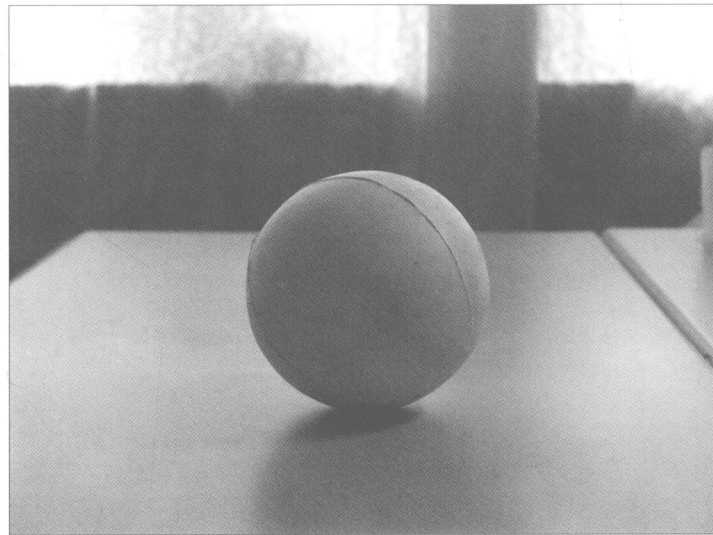

图9 背光

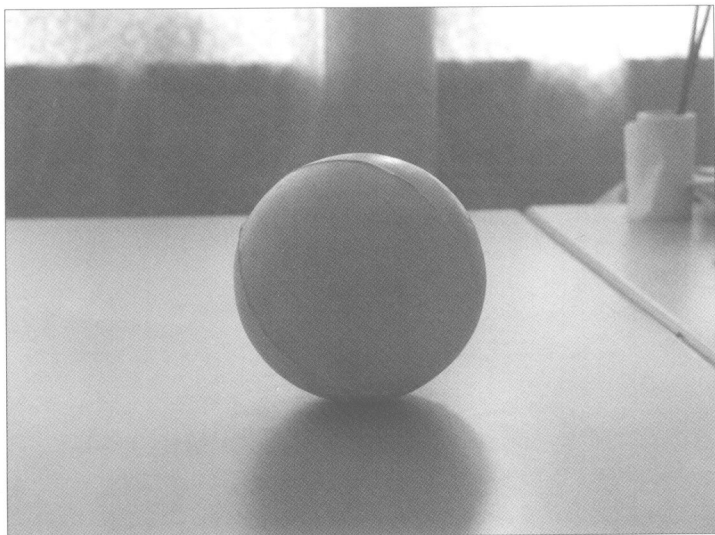

图10

第二节 三大面五大调子

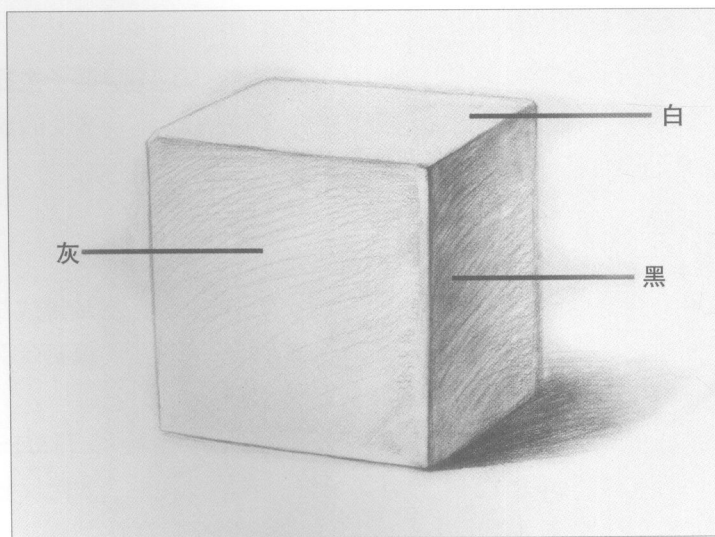
一、三大面

物体在光线的照射下会产生很丰富的明暗变化。这些明暗变化概括起来可分为三个大的层面。首先，明和暗就是两大部分，即是黑、白两大部分，而明、暗之间还有一部分的过渡区，这一区域介于黑、白之间，我们就叫它“灰面”，所以，这明、暗过渡区三个层次也叫黑、白、灰三大面（图11）。

二、五大调子

1. 亮部：即物体受光线照射最亮的部分。是整个物体除高光点外色调最浅的部分。

图11

2. 灰部：这个部分的物体与光线有一定的角度，虽然还是受光，但受光部不如亮部来的那么强烈，属于亮部向暗部过渡的中间地带，所以也叫中间部。

3. 明暗转折线：也叫明暗交界线，是整个物体色调最深的地方，也是形体结构转折上的关键部分。找准明暗转折线，其实就是把握住了形体结构的最大的也是最关键的起伏关系。

4. 反光：物体没有受到光线照射的部分，由于受到光的反射的影响而形成的一种很微妙的现象。反光的程度一般与其物体本身的材质及其周围环境的影响有关。

5. 投影：就是物体的影子，处于物体的背光处，受光线的影响和物体本身形态的制约，离物体近的部分投影色调深而且实，远则浅淡模糊（图12）。

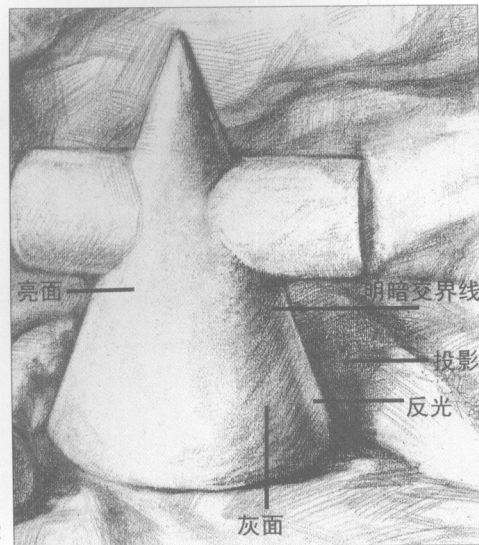

图12

第三节 表现技法

在第一节的学习中,我们了解了在素描中物体的明暗调子主要是用线条来表现的,那么,怎样才能使单纯的线条表现出复杂多变的成面积的明暗调子呢?下面我们就介绍几种调子的主要表现技法。

一、排线法

利用手腕的运动,用笔尖的侧面画出成排的线条,就是排线法。注意,这些线条的排列方向是斜向的,而且排列的要均匀,疏密合度,力度也要适中。

排线在不断地重叠后,就出现了明暗调子。也就是说,排好一排线后,手上稍微侧转点儿方向,再排出一排斜线压在上面,如此反复,明暗调子就呈现出来了(图13)。

注意,排线时的腕部力度、疏密间距、线的粗细程度等,一定要根

图13 排线法的手势照片

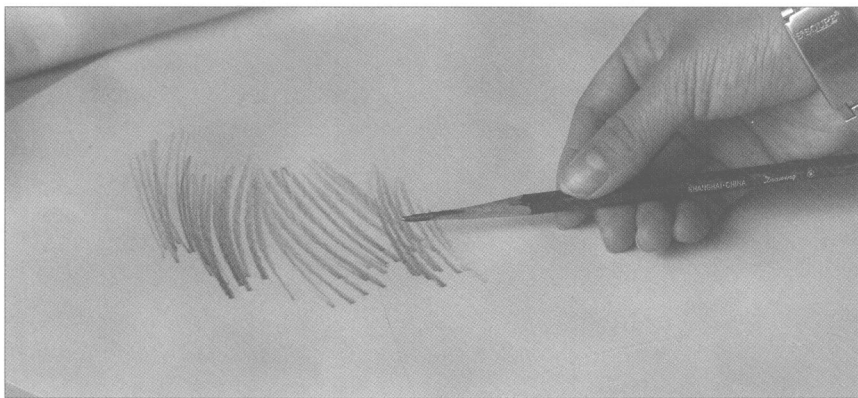
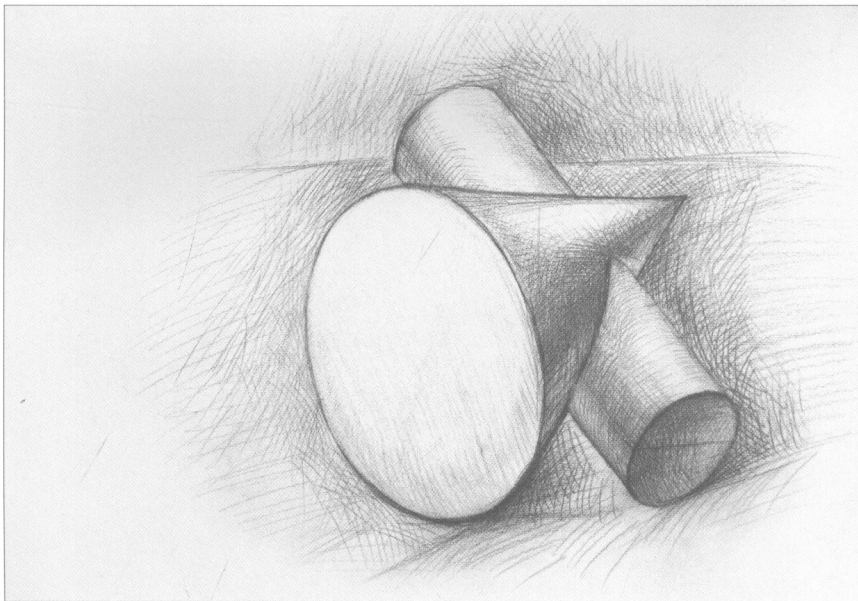

图14

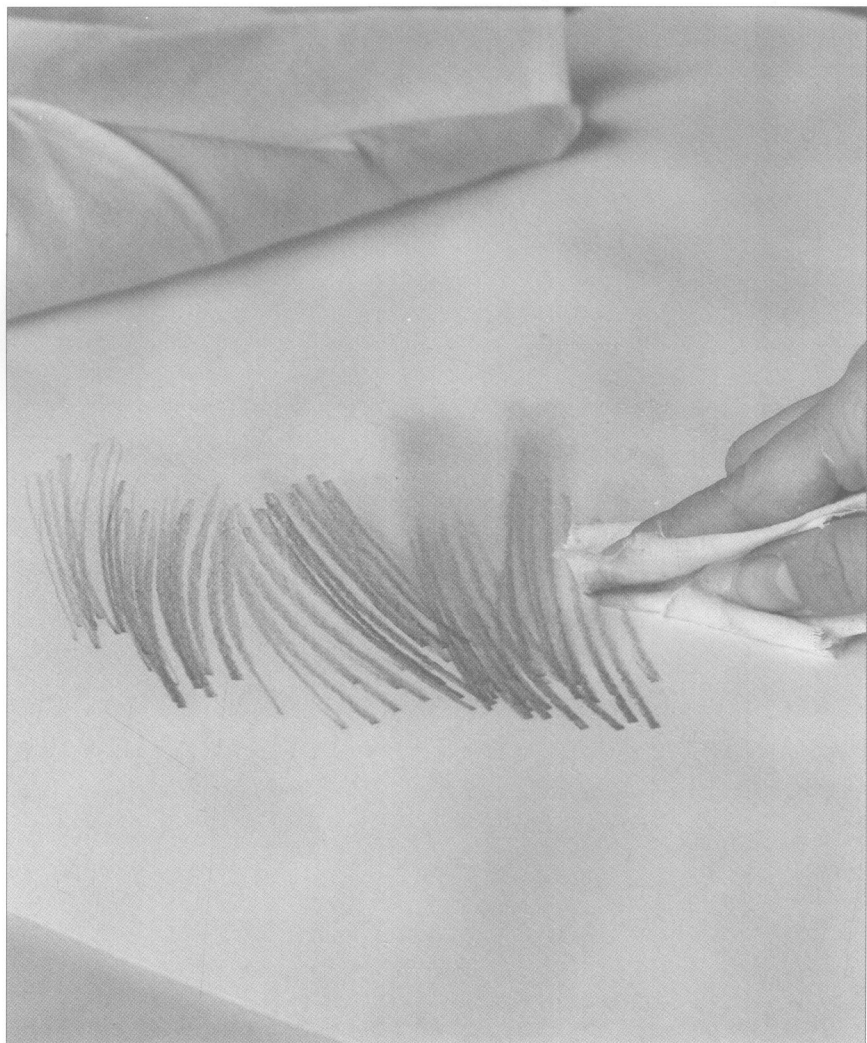
据物体本身所需调子的明暗情况,来作出合理的调整。尤其在大面积的上调子时,边排线边要注意调整手腕的力度、排线的方向、线条的疏密,特别要注意线条的自然流畅。当然,熟能生巧,随着我们作画训练的不断深入,自然而然就会熟练到运用自如了(图14)。

二、擦抹法

擦抹的工具很多,比如橡皮、抹布、纸巾,还有我们的手指等,都可以用来擦抹画面的效果。

一般来说,擦抹法是在排线法的基础上进行的,也就是说把排线所表现出来的调子部分再进行擦抹,使线条模糊,形成一片灰面。其实擦抹法更多的是用在调子的过渡或形体的转折部分的衔接上,适度的擦抹会使过渡或衔接看起来更加生动、自然、细腻、柔顺(图15)。

图15 擦抹手势照片

注意,对于初学者来说,我们不大赞成擦抹法的大面积使用,因为大面积使用擦抹的话,把握不好往往会使画面发灰,有油腻感,或者说画面看上去糊掉了,所以我们还是尽量使用线条的排列来表现调子的明暗变化为好。而擦抹法一般适用于局部或细节的处理上(图16)。

三、综合法

也就是排线和擦抹两法并用,适度把握,互相取长补短,可以使画面表现得非常生动自然。但也要注意运用得当,切忌使画面杂乱(图17、18)。

图16

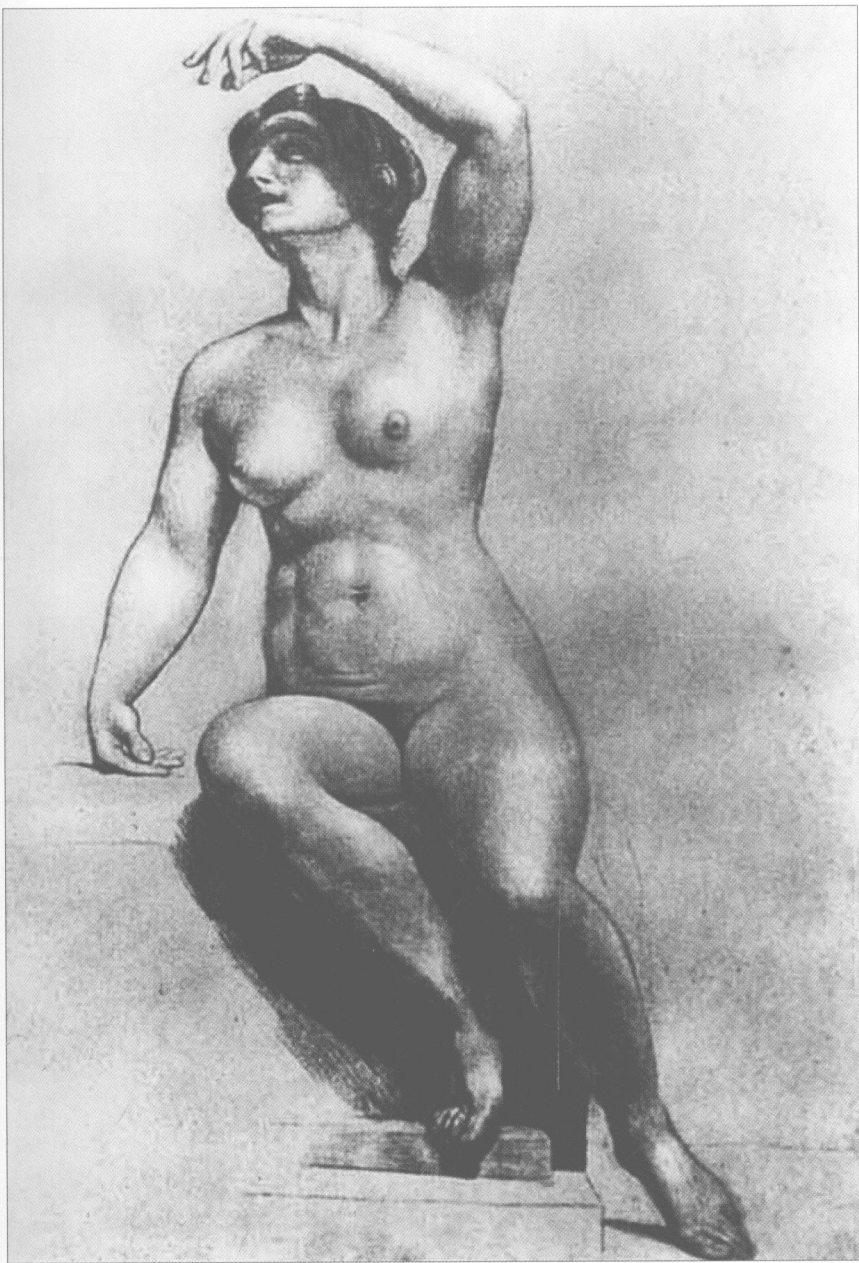

图17

图18

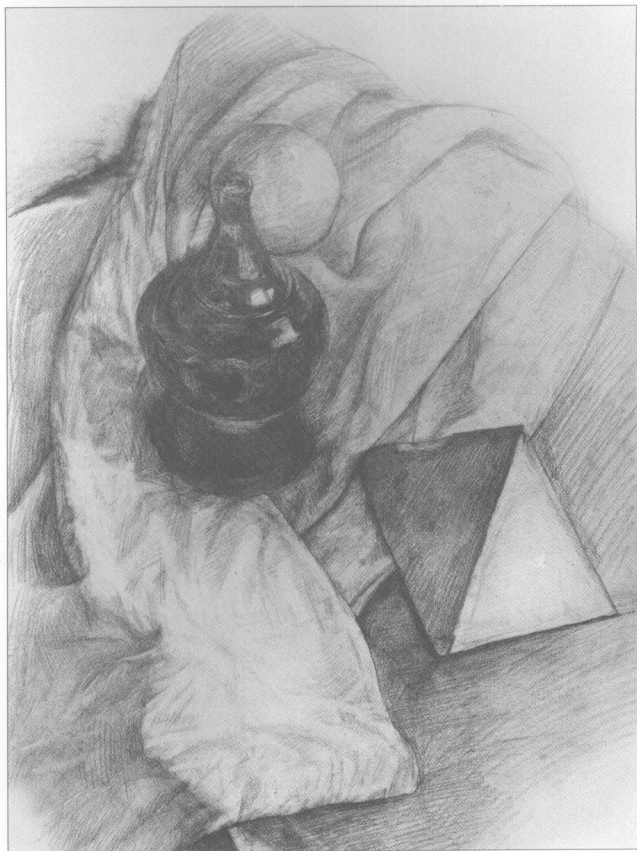

图 19

图 20

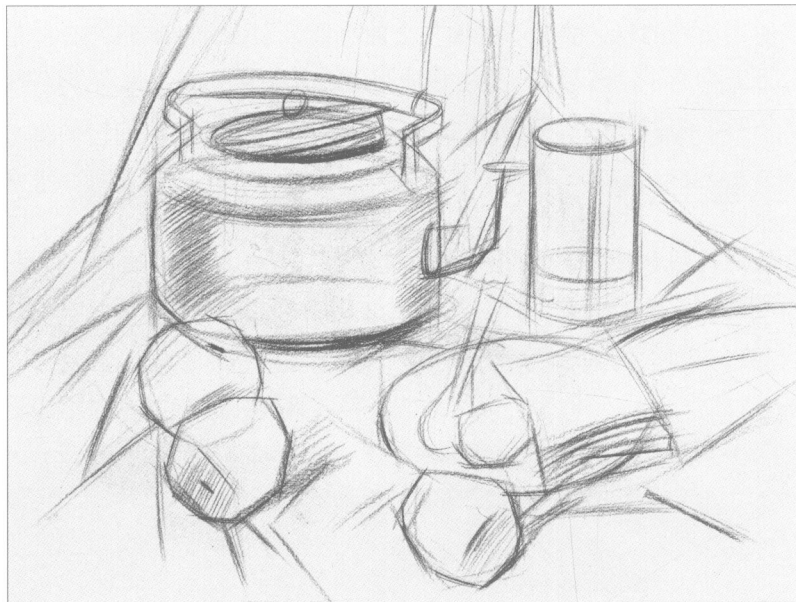
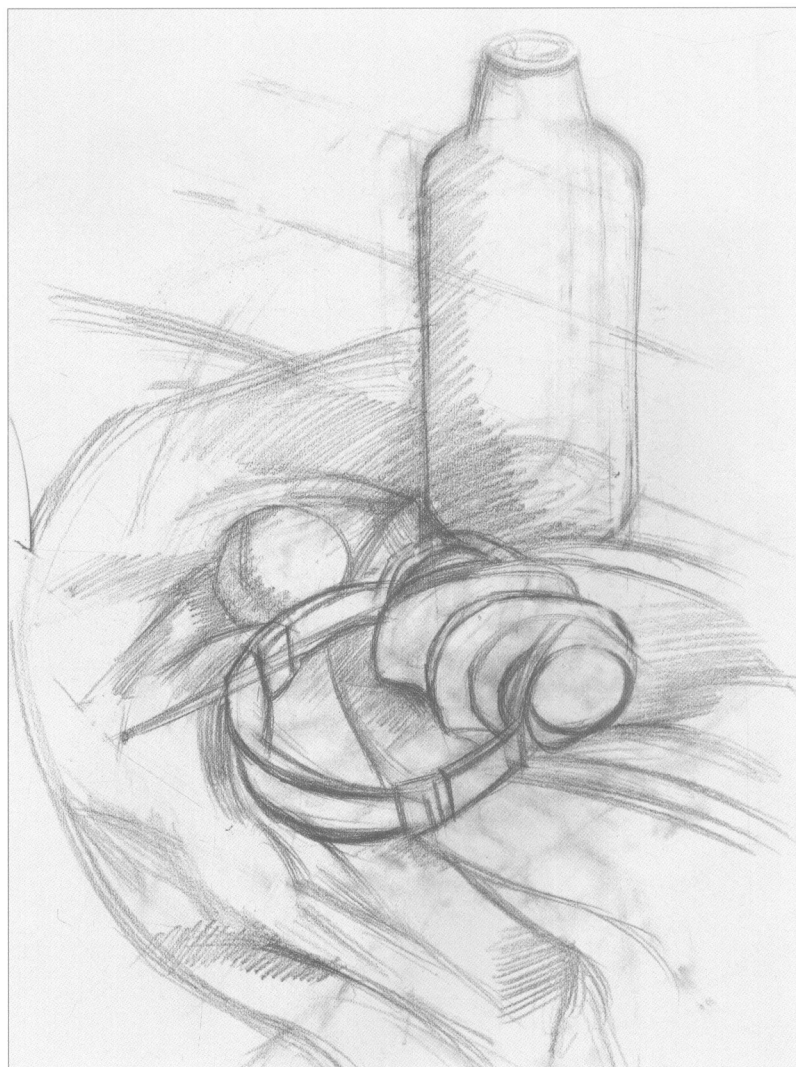

图 21

小贴士：

1. 线条的表现宁直勿弯（图 19）。
2. 形体的表现宁方勿圆（图 20）。
3. 调子的表现宁脏勿净（图 21）。

作业：

1. 三大面五大调子的概念是什么？联系周围的一些简单形体，分析并指出它们的三大面和五大调子。

2. 结合本章第三节所学的调子的表现技法的内容，认真细致地观察和理解一些完整的素描作品中，是如何运用各种技巧来表现调子的，同时自己在笔头上多加练习。

第二章 简单形体的明暗表现

教学任务：1. 了解作画前的准备工作以及正确的作画过程
2. 通过对简单形体的明暗刻画，理论联系实践的不断理解，从构图到完成的过程中，应该怎样整体进行，调子应该如何铺设，在深入刻画中应该怎样把握整体与细节的处理

课时安排：本章课程内容理论部分的讲解需一到两课时即可，作画时每个形体的刻画时间按具体的难易程度来调节课时，一般单个形体刻画需要4课时左右时间，简单的形体组合大概需要8课时左右完成

本章重点：1. 形体的转折与明暗调子的关系的处理，调子为形体而服务，形体通过调子来表现
2. 在深入刻画的过程中，如何处理好整体与局部的关系，整体进行

第一节 准备工作

初学者在学习明暗素描时，作画前的准备工作一定要注意以下几点：

一、时间的安排

初学者的素描训练，在观察上和表现上都需要有足够的时间，即使

是一个简单的几何体的明暗素描，一般也要花上2~5个小时来完成，所以作画时间一定要充裕。

二、光线的照射

明暗素描对于光线的要求很严格，特别是对初学者来说，充分地理解光照下物体的明暗调子变化是十分重要的。再加上一张素描需要一定的时间才能完成，所以，光照时间一定要充足，而且光照的角度不能变化太大。

一般来说，光照分自然光和灯光两种，这两种光线对于初学者的素描写生是有不同帮助的。

如果是在自然光线下写生，最好是在上午作画。上午作画时的光线比较充足，物体明暗转折也比较清晰。不过因为日光是在不断地推移变化的，所以物体的明暗也会跟着不断地产生微妙的变化。尤其在中午过后，光线会使物体的明暗逐渐向相反的方向转化，是不利于写生的。

而灯光是人为设置的，可以长时间稳定地进行观察与作画，而且由于物体距离光源比较近，所以明暗对比会更加强烈，层次也更清晰明了。因此，最初阶段的学习，往往是用画灯光照射下的物体来完成初学者的明暗素描写生的（图22、23）。

图22 自然光下的静物

图23 灯光下的静物

三、物体的摆放

物体的摆放位置也很重要。因为要适合初学者更好地理解形体结构与明暗关系,所以初学者要选择一些结构简单、转折明确的物体来画。在摆放位置时,最好选择侧光的角度,这样使物体的受光面占三分之二,背光面占三分之一,大的形体转折、明暗交界线等能够使人一目了然,增强初学者对于物体结构以及光线照射下的明暗关系的理解,更好地塑造物体在画面上的立体效果(图24)。

四、作画位置

作画者所处的位置或角度会直接影响到画面形体的比例透视等是否准确。作画者距离被画物体不能过近,也不能过远,角度也不能太偏,这样都不利于把握形体的准确度,因此,作画者的位置和角度一定要安排得合理妥当,才能尽可能地把握好物体的比例形态。

图24 拍侧光下的实物照片

第二节 写生步骤

当一切准备工作都安排好时,我们便开始进入绘画实践的过程,这一过程基本上可分为以下几个阶段:

一、观察阶段

当我们开始写生时先不要急着下笔,看得准才能画得准,看就是观察,所以一定要先进行仔细而全面的观察,就像我们以前学到的,要整体与局部、局部与局部比较着观察(图25)。

二、构图定位

动笔之前要有构思,即怎样合理安排构图。抓准大的轮廓,用大的直线将物体大致的长、宽、高以及物体在画面的摆放位置作初步安排。注意布局一定要合理,保持画面的平衡感,物体在画面所处的位置不应该太靠中间。从美感上讲,主体物应该稍微靠上一些,这样构图会使画面有一定的空间感,看起来比较舒服。当然,在画大的轮廓线时不要画得太实太确定,要给自己一个不断调整修改的空间为好(图26)。

三、大的明暗关系的确定

这一步是在构图定位基本找准的基础上,大的形体感觉也基本勾勒出来了,所以接下来物体的大的也是关键的明暗转折也即时跟上,同样是用直线来把这些明暗转折表现出来。

我们前面讲过,明暗交界线对于表现物体的立体感、空间感、层次感等是非常重要的,所以在用线条铺大的明暗调子时,一定同时注意把握好手腕和笔头的力度、方向等,使调子铺在上面不仅要真实地再现物体的形态转折和明暗关系,还要让人感到这些调子的自然灵活和生动流畅。这一步还要注意的是大的黑白灰关系一定要有区别(图27)。

四、逐步深入,整体作画

这一步也可以说是具体刻画的过程。整体作画,对于初学者来说很重要,初学者往往都在刻画过程中陷入一些小细节的抠画,这样很容易使画面因为失去整体感而显得不协调不统一。作画的过程从一开始到最后完成,其实都是在全面观察和整体作画的过程中进行的,从整体到局部,再从局部到整体,循序渐进,不断深入,使整个画面始终都保持在同步进行的状态下。另外,在逐步深入刻画的同时,要随时注意画面调子的铺设,黑白灰要有所区别,尽量避免出现画面发灰、发花、糊、油腻等现象(图28)。

图 25

图 26

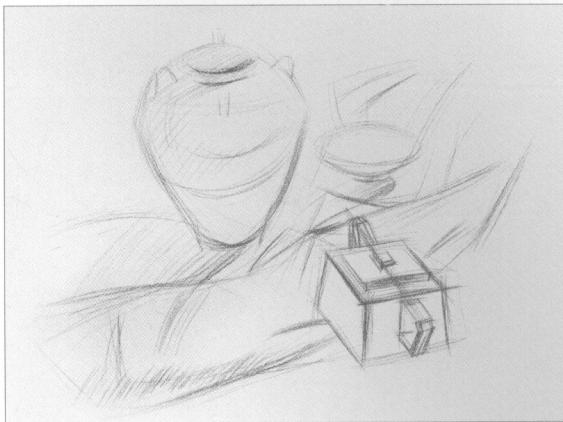
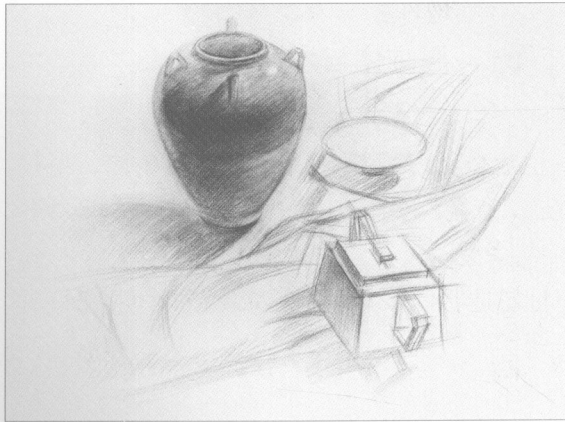

图 27

五、细节调整，画面统一

细节调整是在画面整体感觉基本完成的情况下，对于一些细节或局部的地方，再作较为细致的强调一下，这是为了加强物体的实在感，某些细节或关键部位的强调，会有画龙点睛的作用，使画面更加具体、生动。

整个素描到这一步就基本上完成了，最后再整体地检查画面，看看是否还存在一些忽略的小问题，再作一些相应的调整，一张完整的素描写生就完成了（图 29）。

对于我们初学者来说，一张完整的素描作品要注意以下几点：构图合理、形体准确、转折明确、线条流畅、黑白灰分明、画面统一（图 30）。

图 29

图 28

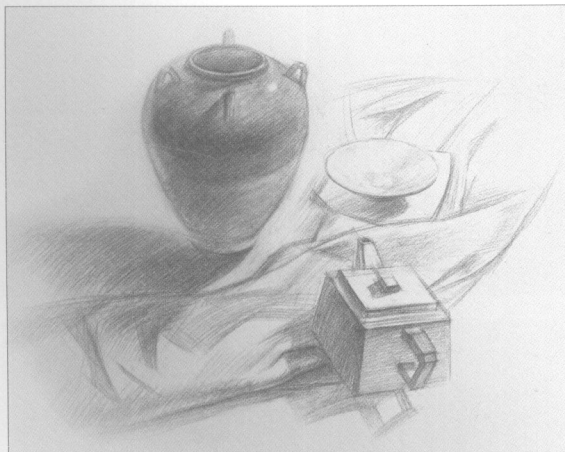

图 30

