

★ 基础绘画实用丛书 ★ Q20万册青少年绘画畅销书作者新作

快乐素描

kuàilè sùmiáo

刘金成 等/著

让你轻松快乐地学素描

金盾出版社

快乐素描

KUAI LE SUO MIAO

刘金成 吕趁华 刘茗 刘洁 著

金盾出版社

内 容 提 要

本书介绍了学习素描需要用到的形体结构、构图基础知识、明暗基本知识、素描基本技法、写生方法图例和大量范画图例，既可作为广大青少年朋友轻松、快乐学习素描的用书，也可作为教师素描教学的参考书。

素描

S um i ao

图书在版编目(CIP)数据

快乐素描 / 刘金成等著 —北京：金盾出版社，2015.7
ISBN 978-7-5186-0325-1

I. ①快… II. ①刘… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第109920号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)

邮政编码：100036 电话：68214039 83219215

传真：68276683 网址：www.jdcbs.cn

中画美凯印刷有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本：889×1194 1/16 印张：8

2015年7月第1版第1次印刷

印数：1~4 000册 定价：25.00元

(凡购买金盾出版社的图书，如有缺页、
倒页、脱页者，本社发行部负责调换)

编 者 的 话

素描是一种单色画，是绘画种类之一。

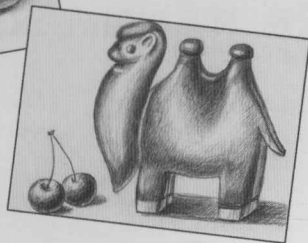
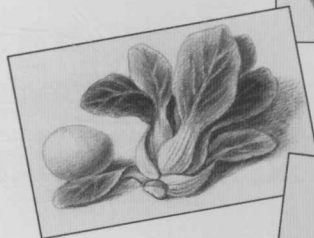
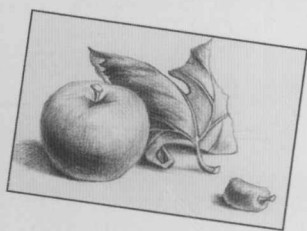
铅笔是学习素描最简便的工具材料之一。用铅笔作画，既能精细地刻画形象，又能涂画大面积的明暗色调，同时也便于修改，不仅可以随心所欲地把自己喜欢的形象和美好的记忆描绘在纸上，还能培养我们的创造力，提高文化素质，陶冶情操。

《快乐素描》是为帮助广大青少年朋友轻轻松松、快快乐乐学习素描基本方法，掌握素描基本技巧而编绘的。

本书内容力求贴近广大青少年朋友生活中和身边的事物形象。有由浅入深的基础绘画知识和基本绘画技法，有大量由简到繁的单个物体和组合物体的图例、绘画步骤，是广大青少年朋友学习素描的指导用书，也可作为中小学教师素描教学的参考用书。

素描

Sumiao

目 录

一、素描基础知识	1
二、素描的工具材料准备	2
三、素描线条练习	3
四、物体的形体结构和比例	4
五、物体的明暗规律	5
六、素描的表现形式	7
七、构图基础知识	8
八、选择与摆放静物	10
九、光线的应用	11
十、水果 食品图例	13
十一、蔬菜图例	44
十二、动物图例	61
十三、文具 生活用品图例	76
十四、花卉图例	99
十五、玩具图例	110

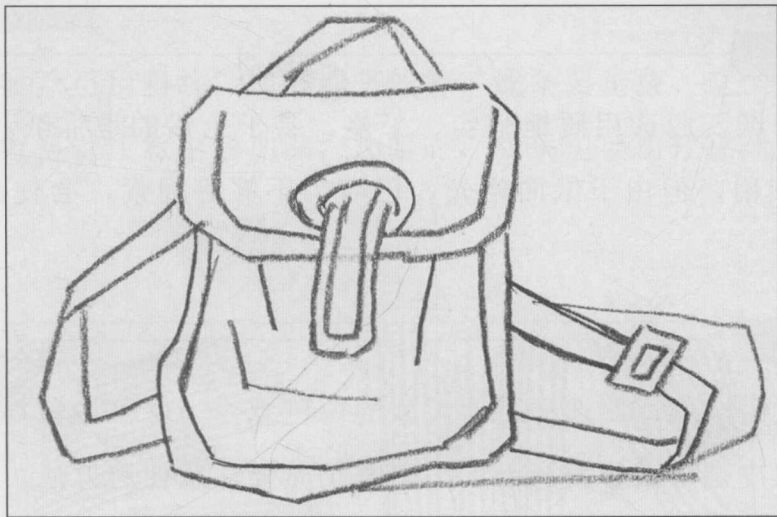

1. 什么叫素描

用单色线条或明暗调子来塑造物体形象的一种单色绘画形式叫素描。我们用铅笔、碳铅笔、钢笔、木炭条、毛笔等工具画出来的单色画都可以称为素描。

2. 铅笔素描

虽然素描使用的工具材料是多种多样的,但初学素描的大、小朋友最好、最方便的工具材料就是铅笔及画纸等。铅笔画出的素描线条可轻可重、可长可短、可粗可细,明暗调子可深可浅、可亮可暗、可虚可实,画面层次丰富细腻。因此,铅笔素描应该是初学者的首选。

用铅笔线条画出的素描

用铅笔线条和明暗调子画出的素描

3. 什么叫写生

写生是直接对照面前的实物作画。当我们拿起铅笔时,首先要对面前的实物进行观察、分析、比较,对物体的形体、比例、空间等有了初步的认识、理解和掌握后,再进行真实、准确的描绘。

二、素描的工具材料准备

1. 铅笔

初学素描应该使用铅笔。铅笔既便于修改,又可以深入刻画物体形象。铅笔上标有H的是硬性铅笔,H数越大笔芯越硬,铅笔色泽也越浅淡。标有B的是软性铅笔,B数越大笔芯越软,铅笔色泽也越浓黑。选择铅笔一般在H到6B之间较合适。使用铅笔要根据素描纸的质地而定,纸质坚实有细纹的则适用稍硬铅笔,而质地光滑或松软的则应该用软铅笔。

2. 纸

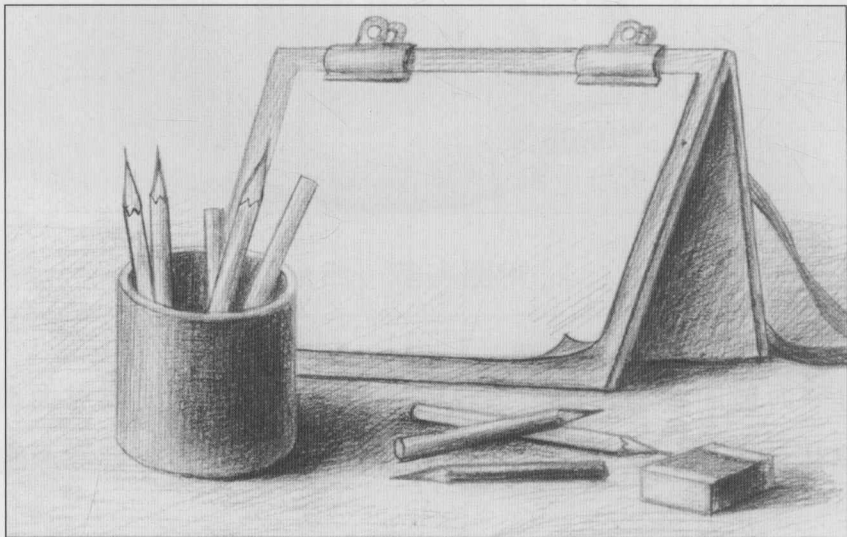
素描用纸,应选用质地坚实、平整、易于上铅的素描纸。其他如绘图纸、复印纸等,虽可临时代用,但由于纸面略光,附着力不够等因素,会使画面上物体的明暗层次显得不够丰富。

3. 橡皮

素描使用橡皮,要选择质地柔软的白色橡皮为好,如塑料橡皮、可塑橡皮、绘图橡皮等。虽然橡皮是用来修改画面的,但是仍然要注意使用方法。对形体结构画得不准确的部位,应该用橡皮的边、角轻擦;对明暗色调画深画过的部位,则要用可塑橡皮逐渐轻沾轻吸,不可用橡皮在画面上来回硬擦,以免损坏纸面或将画面上的铅粉擦得更腻更黑。

4. 画板、画架

画板可选用四开规格、板面平滑、质地柔和的木制绘画板,或者中号布画夹(便于携带)。初学素描写生,画架宜简易、稳固,用一般的三角支架就可以。

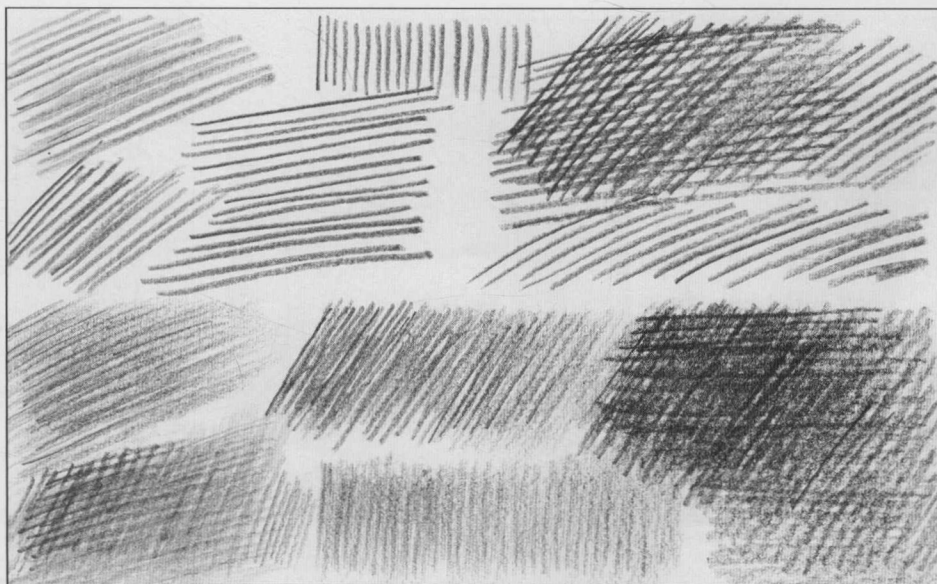
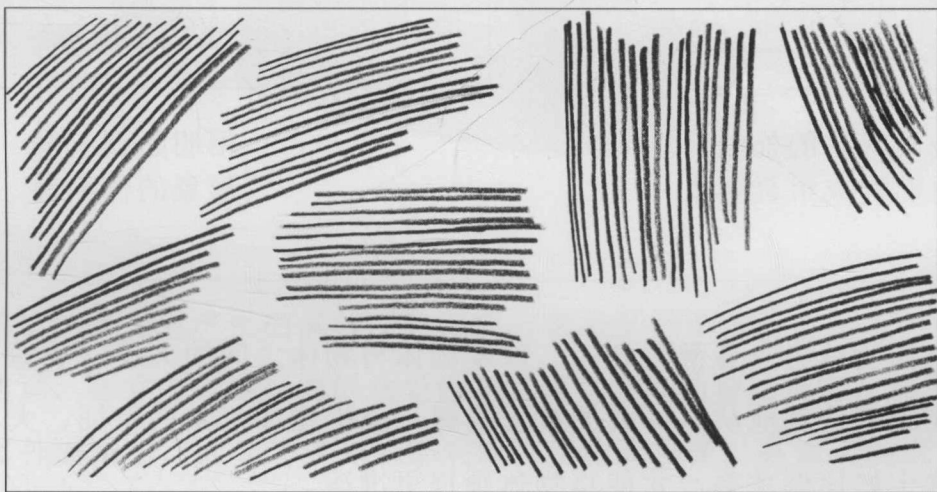

1. 练习画线

素描是借助线条的长短、曲直、粗细、强弱、浓淡等变化来塑造物体形象的，因此画好各种不同的线条是一项基本功。练习画线条时，要一笔一笔地排列，方向要一致，起笔、停笔、轻重尽量一致，不能连笔。

2. 用线组成不同的明暗层次

画物体形象的明暗调子时，可用斜线、横线或竖线等，线条要重叠、交叉，但交叉线条只能画成斜格，不能画成方格。注意由浅加深，加暗时，线条也要由轻逐渐一层层地加重加深，不能乱涂。

四、物体的形体结构和比例

1. 形体结构

形体结构，是指物体的形状、体积和构成组合方式。我们在画物体形象时，不仅要画出它的外部轮廓，内部相互穿插和相互衔接的构成组合关系，还要用明暗色调画出它的体积厚度，即体积感，画面形象才会更完美。

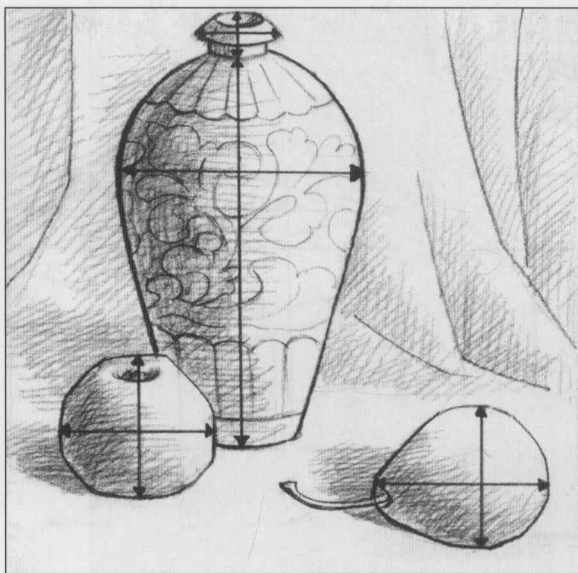
用线画形象的外轮廓
和内部构成组合关系

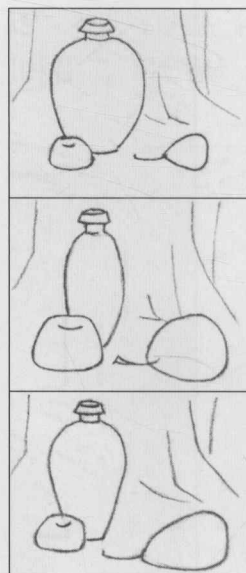
用明暗调子画
形象的体积感

2. 比例

比例，是指物体自身各部分之间，以及物体与物体之间的大小、长短、高低、宽窄等对比关系。绘画前认真地从整体大关系去观察，分析物体形象的特征、大小、位置和比例关系，只有确定好比例关系，才能将物体画得更准确。

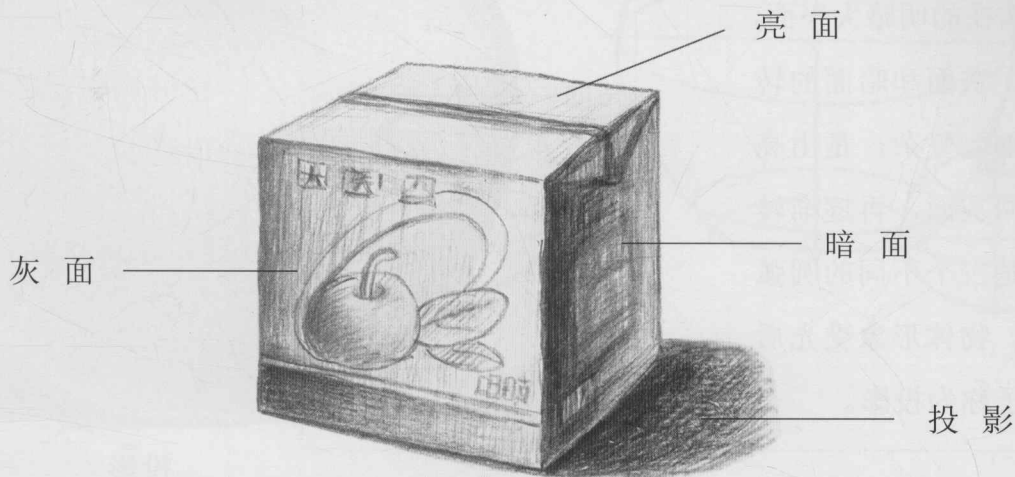
比
例
正
确

比
例
错
误

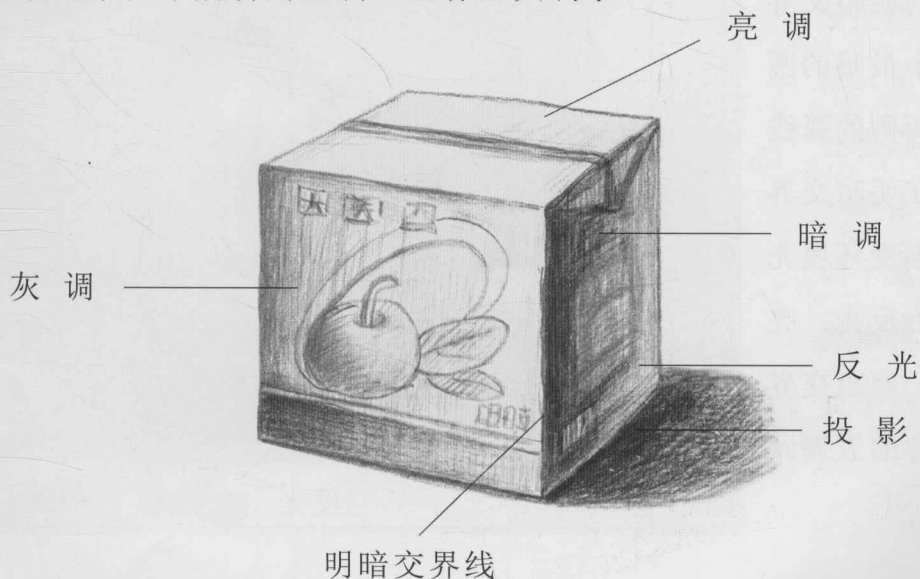
1. 立方体的三面

明暗，是指物体在一定的光线照射下，产生的受光（亮部）和背光（暗部）两大系统。比如，在光线照射下，立方体特征的纸盒直接受光的面称为亮面，直接背光的面称为暗面，另一个既不直接受光，也不直接背光的面称为灰面。那么亮面、灰面、暗面就是素描中常讲的三面，也称三大面。物体形象受光后产生的影子称为投影。

2. 立方体的五调

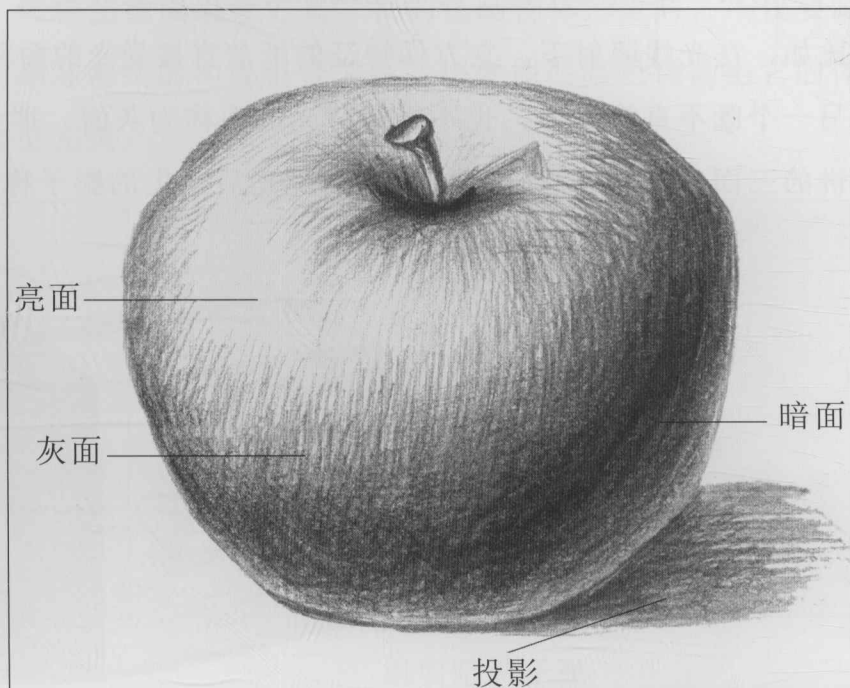
调子，是指物体受光后产生的深浅变化。立方体特征的纸盒亮面、灰面、暗面，也称亮调、灰调、暗调。在立方体特征的纸盒受光和背光交界处的棱线最暗，称为明暗交界线，在明暗交界线以外的暗面，因受环境光的影响渐亮，称为反光。亮调、灰调、暗调、明暗交界线和反光就是素描中所讲的五调，也称五大调子。

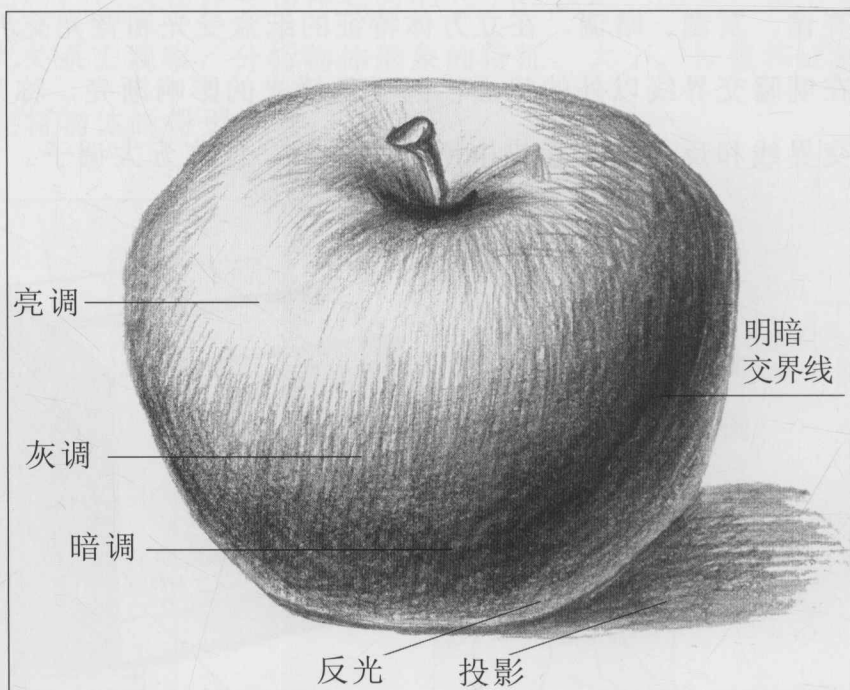
3. 球体的三面

球体无论从哪个角度去观察都是一个圆形轮廓。比如球体特征的苹果受光后，没有明显实在的明暗大平面，它的亮面、灰面和暗面的转变极其微细、复杂，是由亮面逐渐转向灰面，再逐渐转向暗面，是三个不同的圆弧形过渡面。物体形象受光后产生的影子称为投影。

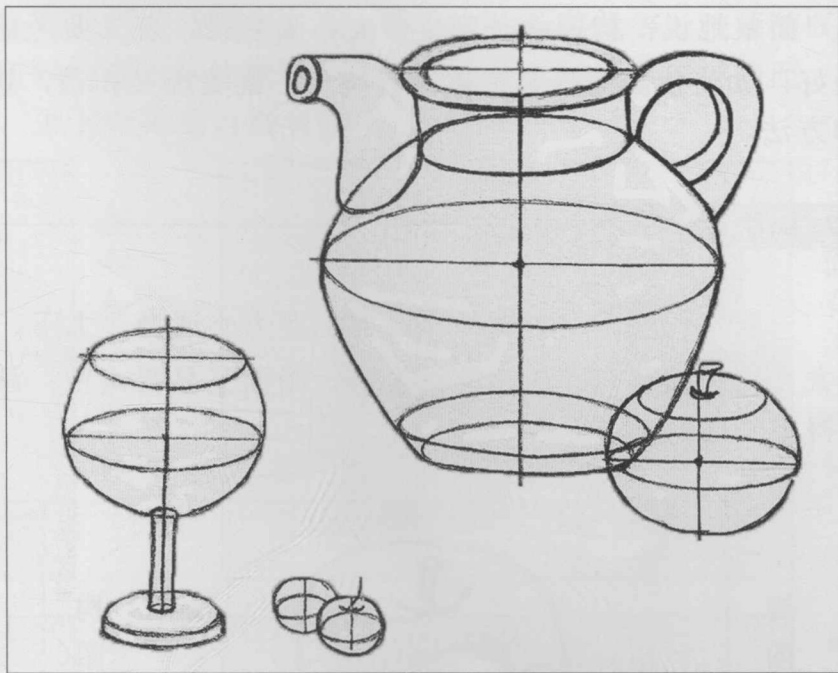
4. 球体的五调

苹果受光后产生的亮面、灰面、暗面，也称亮调、灰调、暗调。苹果的明暗交界线在暗面中是一个最暗的圆弧形带状，它向两侧的弧线是渐渐转亮的。在明暗交界线以外的暗面，因受环境光的影响渐亮，称为反光。亮调、灰调、暗调、明暗交界线、反光称为球体的五调。

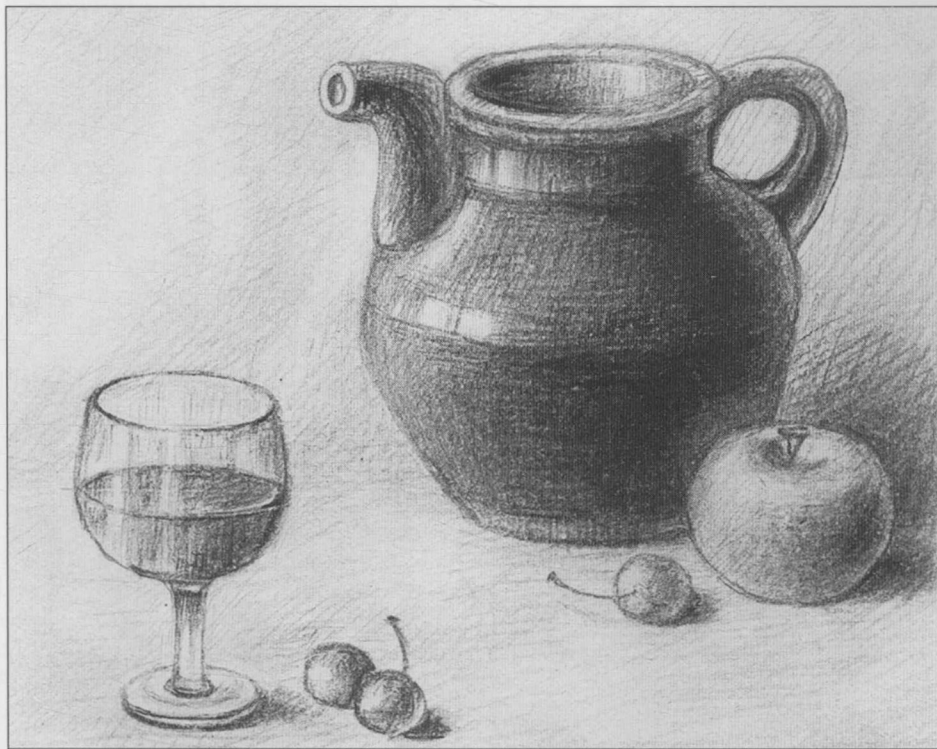

1. 结构素描

结构素描是借助一些几何形体，结合比例和透视的原理，用单线条塑造物体形象的内部结构（如穿插、衔接、组合）、外形轮廓和空间感。结构素描能帮助我们加深理解物体形象的构造组合方式。

2. 调子素描

调子素描是借助光影和明暗的变化，用线条把物体形象的形、色、体、质感、空间感等特征表现出来，统一在一个整体大明暗关系之中。调子素描能帮助我们掌握物体形象明暗调子的科学规律和知识。

七、构图基础知识

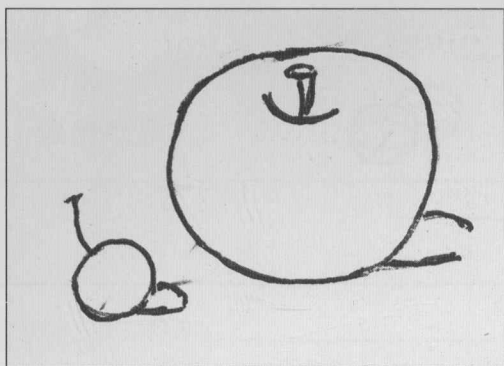
1. 什么叫构图

简单地说，构图就是安排画面。画素描，首先要考虑物体画多大，画在纸上什么位置最好，如何使画面既有变化又有统一，既美观又和谐，这就需要掌握一些构图的基本要求和方法。

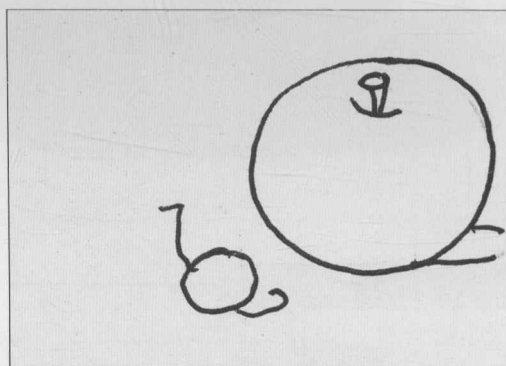
2. 构图要求

一般构图要求是，物体在画面上要大小适当，上下、左右要留有余地。如果把物体画得太大，画面显得拥挤；画得太小，画面又显得太空；画得太高、太低或太偏，画面则又显得不平衡。

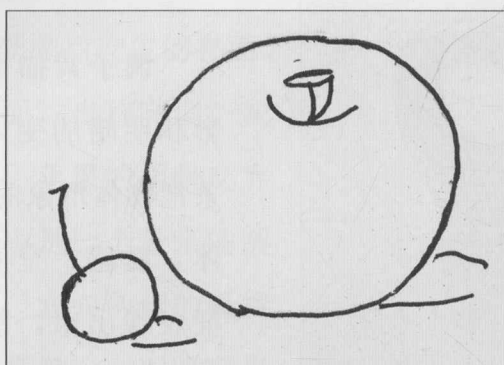
构图合适

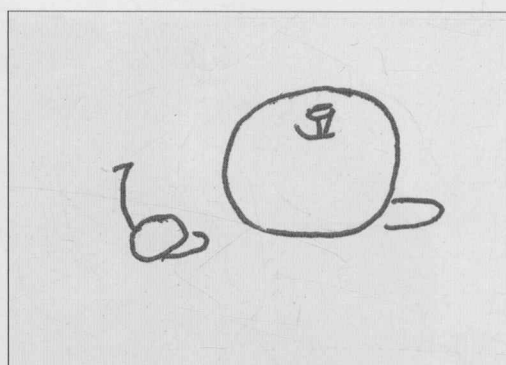
构图偏移

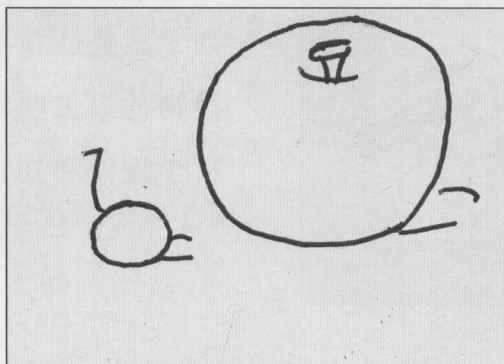
构图过大

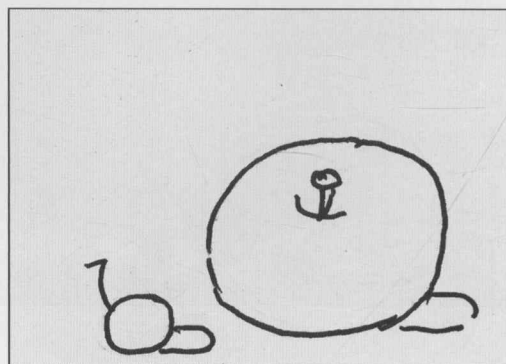
构图过小

构图偏上

构图偏下

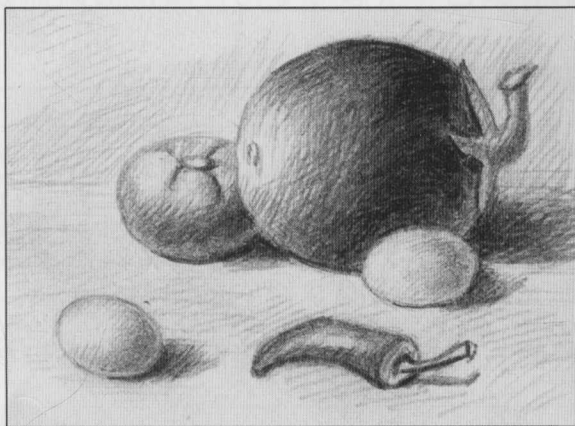

3. 构图方法

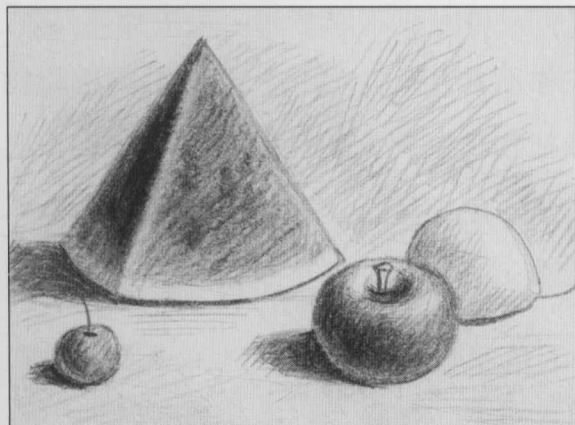
构图时，要注意画面应有大小变化、疏密变化、深浅变化、高低变化等，使画面既有对比变化又和谐统一。构图时，还要根据物体的高低大小，组合排列等灵活安排画面。物体左右距离宽的可安排成横构图，上下距离高的则安排成竖构图。

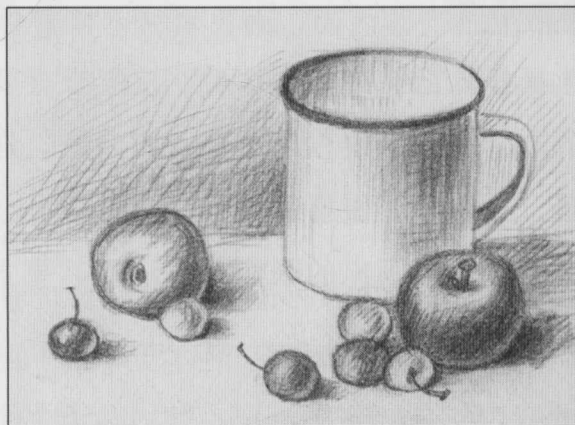
画面有大小变化

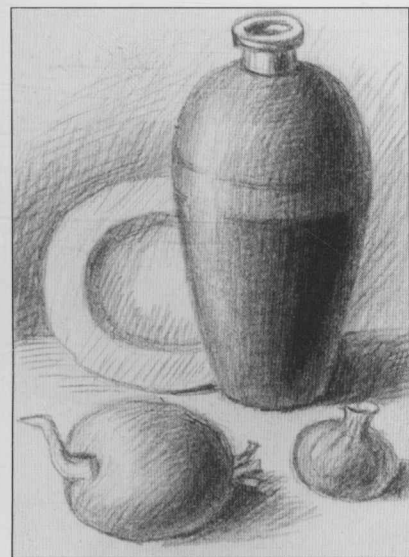
画面有深浅变化

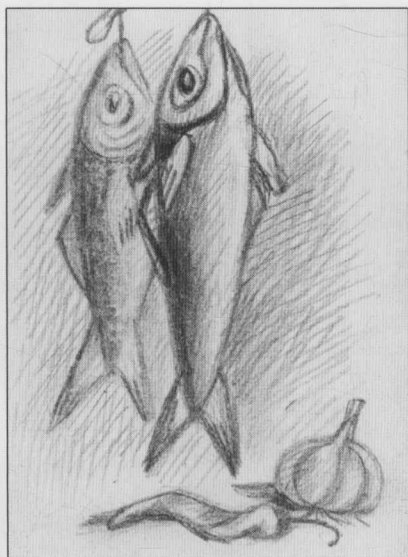
画面有虚实变化

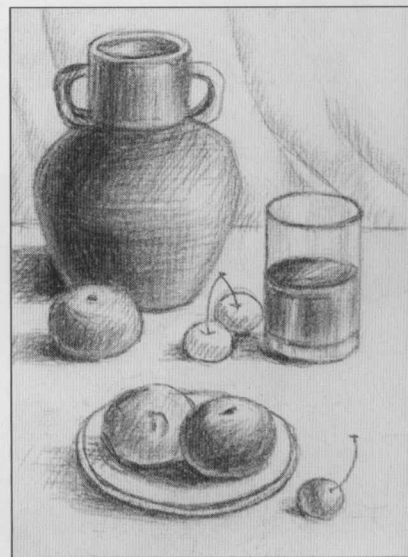
画面有疏密变化

画面有高低变化

画面有主次变化

画面有远近变化

八、选择与摆放静物

1. 什么叫静物

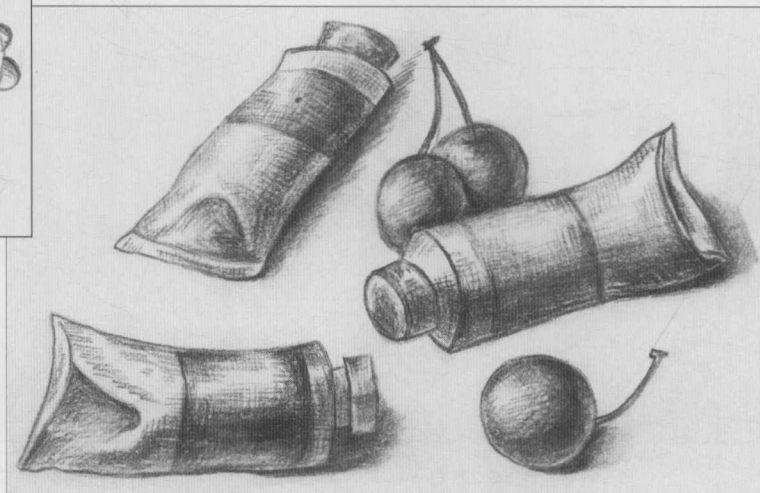
静物，是指适合摆放在室内桌台上、凳（椅）子上进行写生的物品，一般多为相对静止的实物，比如植物、文具、器皿、食品、生活小用品、装饰品、玩具等。由于这些静物的形状、颜色、质感等不同，画出的画面会丰富多彩。

2. 选择静物

当你拿起铅笔，想画点儿什么时，不妨先选择一些形体特征简单的物体，比如近似球体、椭圆形体的苹果、橘子、梨、鸡蛋等，这些形体不仅简单，而且整体颜色也基本一致，你在作画时既能掌握它的形体、比例，还能分辨出它的亮、灰、暗等不同明暗层次。等你绘画技巧熟练时，可逐渐选择一些形体复杂的物体去画。

3. 摆放静物

选择好自己想画的物体后，接下来就要考虑放在你面前什么位置。一般来讲，应将物体摆放在你的视平线以下（低于眼睛），这样既可以把物体画得完整些，又可以表现出它的明暗、立体等。如果画两个以上的静物，应有大有小、有高有低、有前有后、有深有浅、有曲有直，这样画出的画面会更活跃、更丰富、更美观。

1. 光线的作用

绘画离不开光。有了光线，我们才能可视物体的形状、大小、前后、质地、色彩等，因此，光是素描静物写生中不可缺少的元素。

当我们想把面前的物体画成一个形体清晰、有明暗层次、有立体感、有质感的画面时，就要注意光对物体的影响和作用。

2. 光源

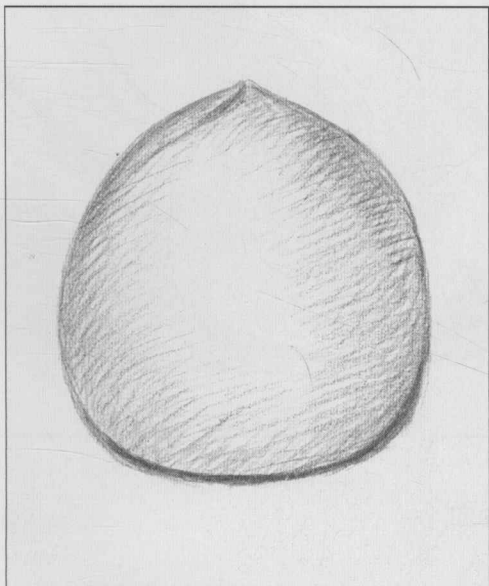
对物体写生描绘，可利用窗外折射进来的自然光（太阳不直接照射物体为好），或者用灯光，比如台灯、灯管、落地灯等。但灯光不宜强烈，应柔和些，这样画出来的物体轮廓、结构、明暗层次等较清晰、丰富。

3. 不顺光画

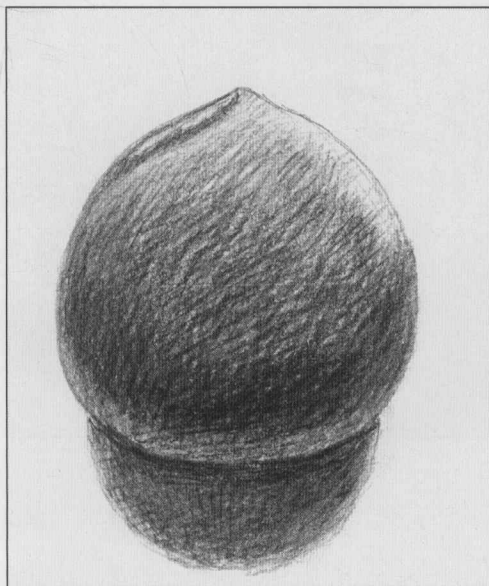
不顺光画，就是你不要在射入光源方向的位置对着物体去画。因为顺光位置你看到的物体大部分是受光面（即亮面），灰面、暗面和投影看到的不多，所以顺光画出的色调将会很单调，不适于初学者。

4. 不逆光画

逆光画，就是面对物体的背光部位去画。你可以试验一下，如果在物体的背光位置去画，你看到的则是物体大部分的背光面（即暗面）和投影，亮、灰、暗层次不清晰、不丰富，不但没有立体感、质感，画出来的形象也不美观，因此，逆光画物体的方法也不可取。

顺光
画面

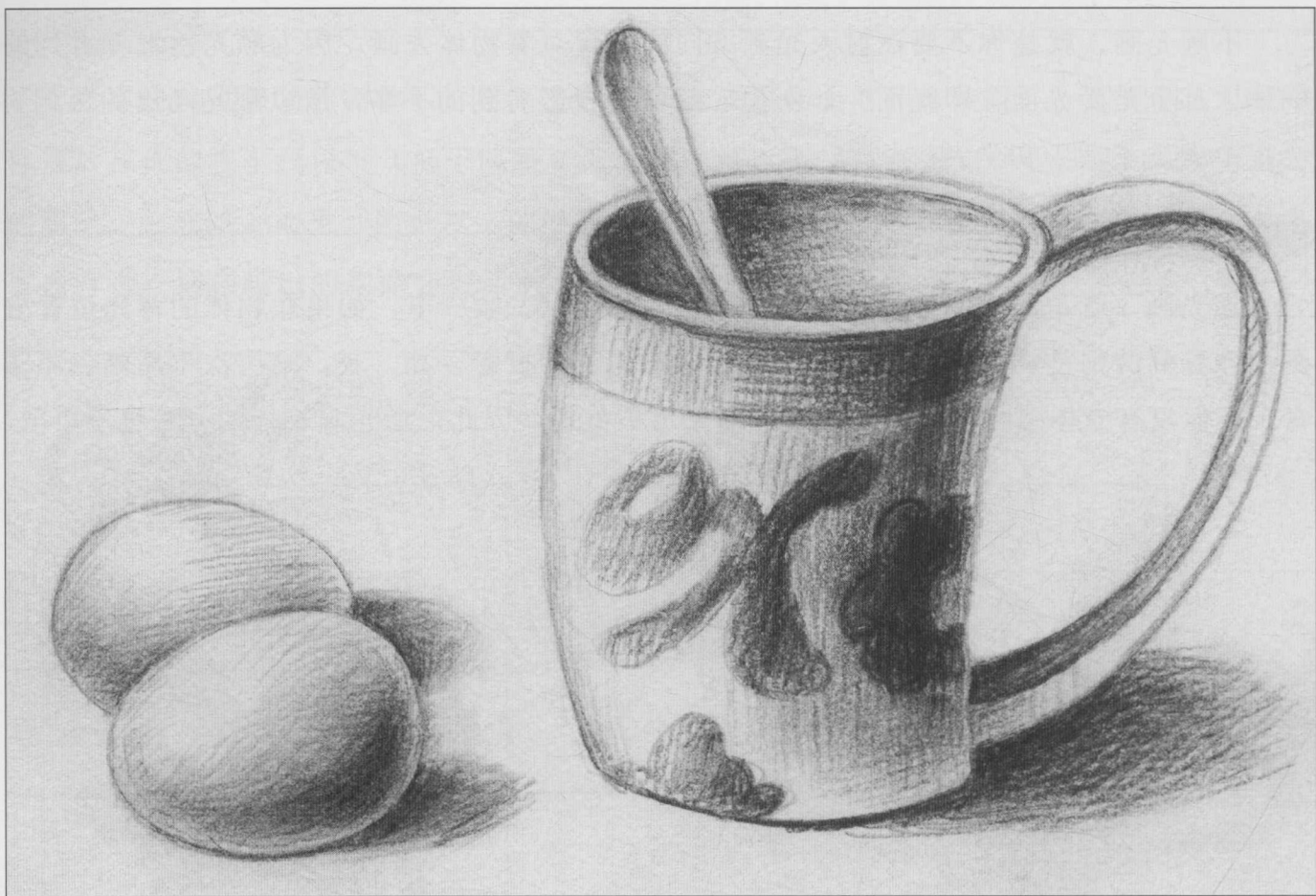
逆光
画面

5. 用顶侧光画

写生时将物体放在光源的左侧下方或右侧下方较好，也就是说光源从物体的左上方或右上方射来，由于物体接受光线与反射的光量不同，便会产生亮面、灰面、暗面、明暗交界线、反光、投影等丰富的层次和深厚的体积感变化，物体的明暗五调子也十分明确和典型。选择顶侧光画物体形象，画面会更具有立体感、质感，也更真实。

需要注意的是灯光的强弱、距物体的远近，对物体上的明暗层次变化有直接原因。写生时，如果用灯光不宜太亮、太强，也不宜距物体太近，否则被照射的物体上亮、灰、暗等层次就不够丰富，因此，写生用灯光照射物体，光源应柔和些。

顶侧光画面