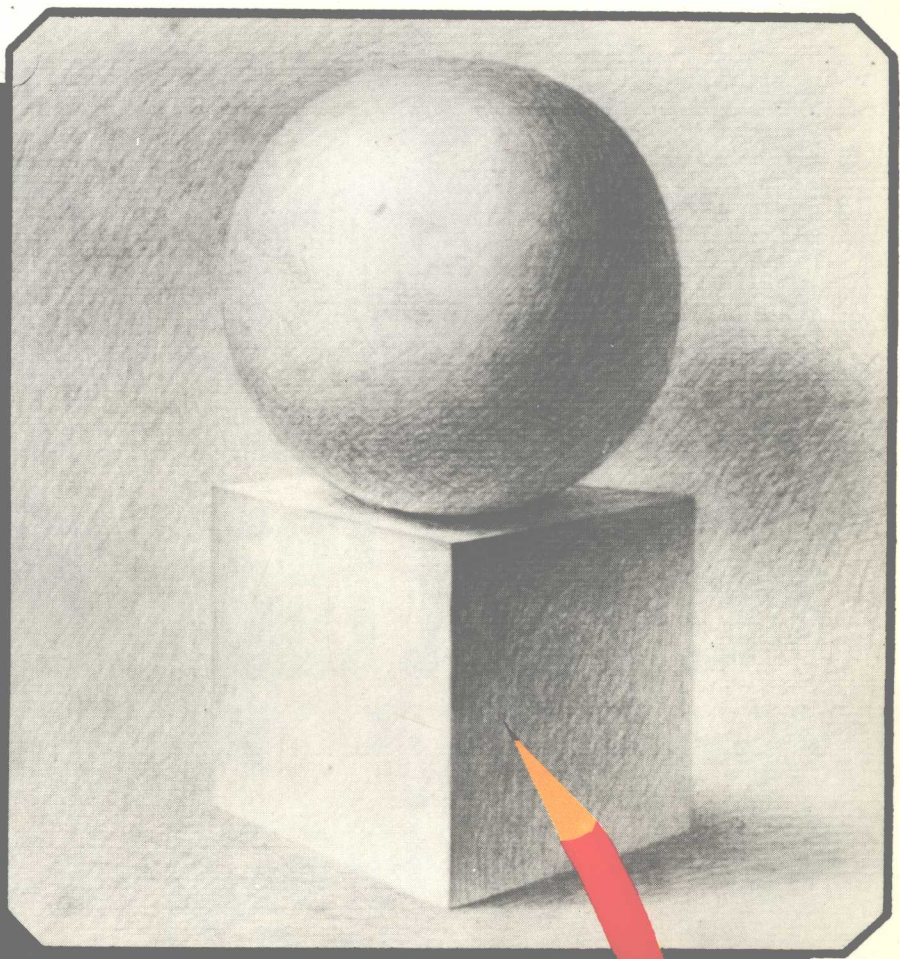


● 中国画报出版社



● 晓单 等编绘

素描基础入门

SUMIAO

美术入门丛书

美术入门丛书

美术入门丛书

素描

基础入门

方法与绘画步骤

· 晓单等 编

素描

江苏工业学院图书馆
藏书章

· 中国画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描基础入门/晓单等编绘. —2 版 —北京:中国画报出版社
2001. 7

ISBN 7-80024-304-4

I. 素… II. 晓… III. 素描-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 01377 号

素描基础入门

晓 单 等编绘

中国画报出版社出版发行

(北京海淀区车公庄西路 33 号)

新华书店总店北京发行所经销

北京市彩桥印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开 3.5 印张

2001 年 7 月第 2 版 2001 年 7 月北京第 1 次印刷

印数:1—5000 册

ISBN7-80024-304-4 定价:10.00 元
J · 305

目 录

素描概论	2
什么是素描 为什么画素描 临摹与写生	
素描用具的准备	3
笔 纸 橡皮 画架画板	
绘画前的准备工作	4
观察表现方法与绘画步骤	5
观察方法 素描的表现方法 绘画步骤	
透 视	12
什么是透视现象 透视现象的分类 透视常用名词术语	
透视在绘画中的运用	
素描写生练习	18
素描写生作品赏析	28
外国名作欣赏	44

素描概论

一 什么是素描：

素描是用最简单的工具,以最朴素的绘画语言及手段来表现对象的描绘方法,是绘画最基本的表现形式,具有广泛的群众基础,历来被学画者所重视,可以说素描是艺术创作的基础。

由于素描简洁而富有艺术表现力,并容易被大众接受,所以产生出千姿百态的艺术风貌和多种多样的表现手法。应该说一幅好的素描作品是能表现出不同时代,不同民族的精神气质及作者的文化修养、艺术情趣、性格爱好等的。

素描本身作为独立的绘画表现形式,也是随着社会的不断进步和发展而完善的。在走过的漫长道路中,素描始终与艺术观念,观察、表现方法联系在一起。从远古洞穴岩画到文艺复兴时期,发展至今艺术家们都在探求通过形体、结构、比例、明暗等来表现对象。而素描作为造型艺术的一门基础学科,也正是以艺术的形象思维来训练绘画者的造型观念

和造型意识的。

在中国传统绘画艺术种类中,“白描”亦可称是素描的一种表现方法。它是通过线条的组织与变化来反映客观对象的。在“白描”法中线条是造型的基础,并通过线条的变化来表达作者的情感。图(1)

二 为什么画素描

西方素描教育在我国的普及是“五四”新文化运动以后,为几代艺术家的成长奠定了良好的基础。在西方传统的“学院式”教育体系中,素描被认为是绘画的基础,有极其严谨的教学方法和完整的训练手段。从静到动,由简至繁,先易后难,通过这一系列的有效练习,能够提高学生的造型能力及审美能力,培养艺术思维能力与观察方法,使感性与理性,直观与抽象达到辩证的统一。

素描练习主要是训练绘画者脑、眼、手的有机配合。从大局出发,整体地观察对象,学会运用线条、明暗、透视等手法表现空间的立体造型,锻炼正确地表达自身感受的能力。

图 1



三 临摹与写生

临摹与写生是素描练习的必要手段。通过临摹可以了解艺术大师的不同风格及表现技法,感受其艺术魅力,提高鉴赏能力。同时使学画者在感受他人时,更重要的是感受到自己,并逐步完善和开拓自己,总结出适合自己发展的道路。

素描写生是直接观察、客观表现对象的一种绘画表现形式。它是通过眼睛的观察、大脑的分析及手的准确表达来完成的。写生的

过程是由感性认识提高到理性认识的过程。也是各种表现技法的运用过程。写生不是摹仿,要融入主观的意识思维,深化感觉,使理性与感性相结合,这样才能深刻而生动地表现客观对象。写生的目的是培养学习者整体的、科学的观察方法及敏锐的形象思维能力,提高对形体造型的表现能力。由于素描写生用时相对较长,便于初学者仔细观察、研究所绘物象的特征及规律,因此是锻炼形象记忆、情感捕捉的有效手段。

素描用具的准备

素描用具包括:笔、纸、橡皮、画架、画板等。作画前首先要了解这些用具的性能,才能发挥它们的最大功效。

一 笔:

素描用笔有铅笔、木炭笔、炭精条、木炭条等。初学者应首选铅笔为主要作画工具。下面分别介绍它们的使用方法。

1 铅笔:初学素描用铅笔比较容易掌握,也便于修改。铅笔的特点是色阶丰富,表现力强,在选用时不要太软或太硬。因为太软初学者手劲掌握不好很容易使画面缺乏层次变化,较暗易脏,也无法细致刻画;太硬又很容易划伤纸面,经过涂擦纸面

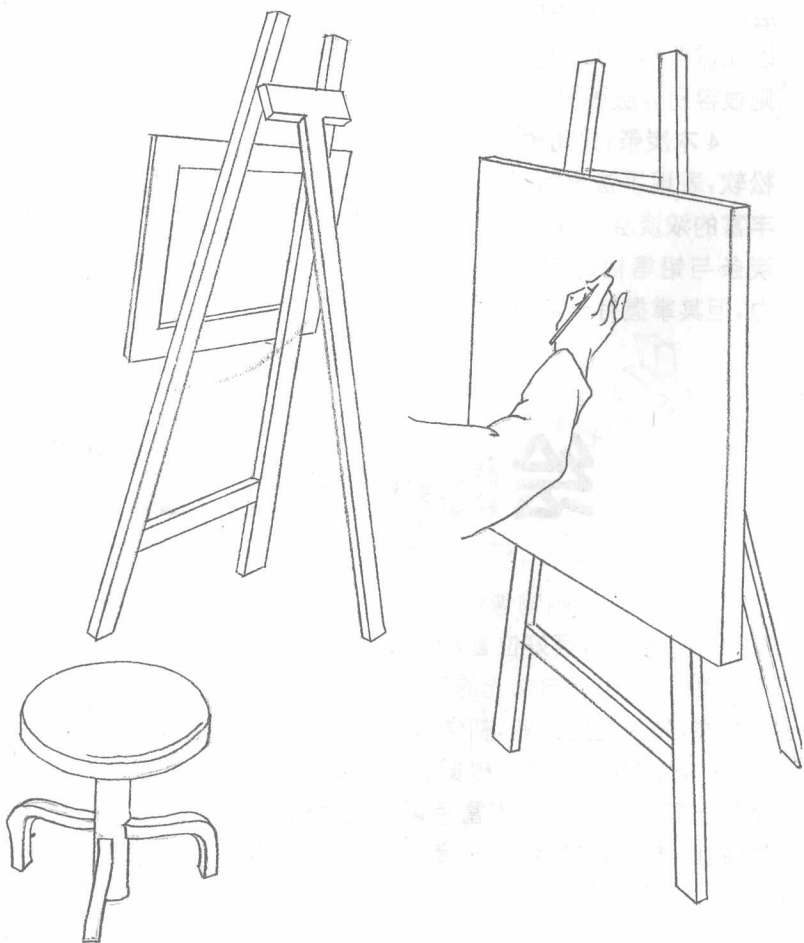


图 2

易起毛,影响画面效果。所以,一般选 H 到 4B 之间就完全够用了(H 表示硬铅,从 H~6H 数越大铅的硬度也越大。B 表示软铅,从 B~6B 数越大铅越软)。在绘画时亮部(受光部)可用 H、HB,中间灰色部分用 HB、B,暗部(背光部)用 2B、3B、4B。另外,画时还要注意手握笔的压力所造成的轻重、浓淡的变化,握笔不可太僵硬,手腕需灵活自如,这样才能取得较满意的效果。

2 木炭笔:是用木炭粉加工制成的笔。其质地较为松脆,介于铅笔与木炭条之间。能表现很好的明暗层次关系,黑白对比强烈,在使用上既可精琢细画,又可大面积涂抹来营造较好的效果。在初学者掌握了一定的技巧后,木炭笔也是较理想的素描工具。

3 炭精条:是用炭粉加工制成的棒状工具。质地比铅笔松软,表现力较强,其色阶的层次表现是靠手的压力在纸上反映出来的。因此需要有良好的表现技能后方可选用,否则很容易弄脏画面。

4 木炭条:是用树木烧制而成的。质地很松软,表现手法灵活,用勾、涂、抹、擦可画出丰富的浓淡层次,能很好地营造素描效果。木炭条与铅笔相比有着更大的优越性及表现力,但其掌握有一定的难度,所以需有较强的

绘画能力后再选用。

二 纸

素描用纸应选用纸面不光滑,略粗糙,质地坚实的纸张。美术用品店卖的素描纸、图画纸均可作为初学者的绘画用纸。另外,白版纸(粗面)、水彩纸、糙纸版等也是可以做素描用纸的。由于这些纸的纹理差异,还能产生特殊的艺术效果。

三 橡皮

也是素描必不可少的用具,可以修改画错的地方。一般选购橡皮要挑质地柔软,不宜擦伤纸面的那种。如市面所售的可塑橡胶橡皮,绘图橡皮。

另外,在画素描时还可通过橡皮来作画。如高光部分用擦、粘的方法提亮画面,反光部分用橡皮轻按,使其淡化,达到所需效果等。

画架、画板

选购画板要求板面平滑,重量适中。画架以稳、结实为选购要求。在使用时画架的倾斜度不易过大,作画者应距画面一臂的距离,这样便于画面的整体处理。图(2)

绘画前的准备工作

首先选好所画物像(初学者应选简单一些的几何形体),摆好位置,可利用自然光,也可布置灯光。由于自然光的日照变化较大,不易掌握,做为长期作业,初学者应首选灯光照明。这样光照稳定,还可根据需要调整光线角度或配置多个光源来丰富色调变化,增强形体特征。其次,选择绘画角度。绘画者的视线

最好略高于所绘物像。角度的选择,应注意不要使物像的特征部分相互重叠,否则不利于体积及空间的表现。再有作画位置与所描绘物像的距离要掌握好,太近,太远都不好,太近容易使画者忽略整体造成局部观察过细。太远则不易进行细致、深入的刻画,应以能看清对象又不影响整体的观察为宜。

观察、表现方法与绘画步骤

一 观察方法

观察先于绘画。

观察、分析、研究是认识客观事物的根本。每当在准备绘画之前,都应先对所绘物象有一个感性的认识与理性的分析。不从理性的分析、研究中去认识客观,也就无从表现客观事物的本质。只有经过我们大脑的观察、分析、理解后,找出其特征和规律再动手描绘,才能从根本上解决素描与造型之间本质上的相互联系,才有利于今后的进步与发展。

1 怎样观察：

在现实生活中,客观物象的形状,形态是多种多样,各具特色的。但其组成因素不外乎方和圆这两个最基本的形体,可以说在自然界中方圆是物体造型的基础,图(3)中的千姿百态都是方圆在物象中的演变。因此观察初

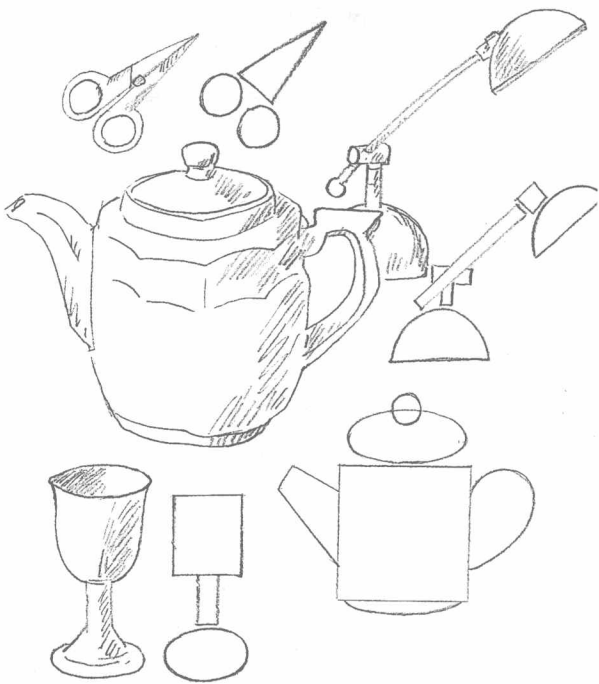


图 3

始首先从方、圆这一基本形状入手,以基本形入画。

2 立体造型:

多维的立体空间是物象反映到人脑思维中最基本的特征。由高、宽、深组成的立体形状,正是素描作为造型艺术的基础学科所要表现的内容。形成空间体积的概念有助于绘画上的表现。因此,要养成对多维空间的观察习惯,从立体中去认识客观。图(4)是物体基本体积形状的演变组合。

3 整体观察

在对立体空间进行观察时,从整体出发仍是首要的问题。只有从整体的体积结构去观察才能准确地表达出物体的形象特征及比例关系,在绘画时,正确的观察方法是局部始终服从于整体,在我们的头脑中要时刻遵循整体——局部——整体这个规律。

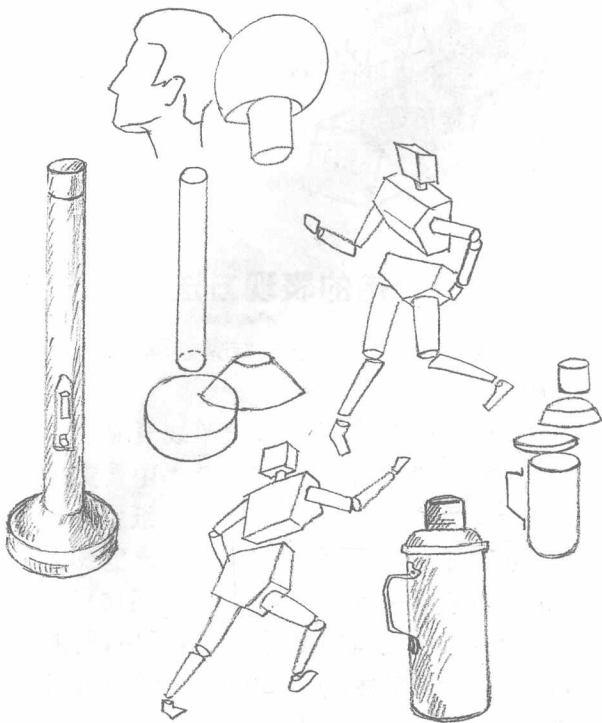


图 4

图 5B

可以说整体的观察与造型能力是决定一幅作品成败得失的首要因素。

以画几何形体为例:动笔前要先了解其形状的体面变化及结构原理。分析所处角度的透视关系(后文有透视一节),做到心中有数,才能使作品形象逼真、生动。图(5)A 四面锥体与四面柱体的体、面变化与透视关系。图(5)B 圆锥体与圆柱体的体、面变化与透视关系。

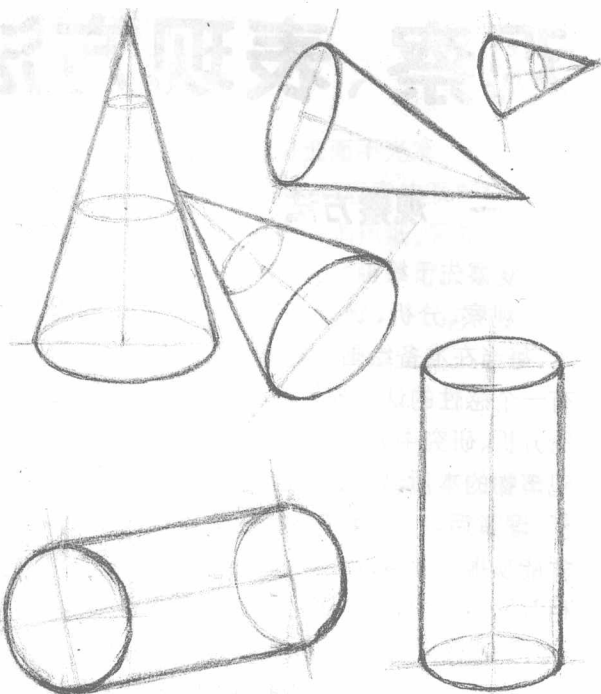
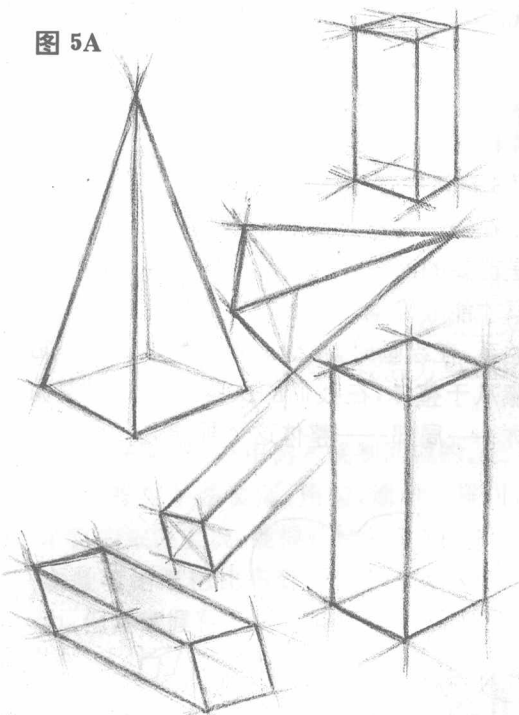


图 6



图 5A



二 素描的表现方法

表现方法分为三大类:线条表现法,明暗表现法,线条加明暗表现法。

1 线条表现法:是强调用单线表现形体结构特征的表现方法,是造型艺术中重要的表现手段之一。用此画法所反映在纸上的是准确的线形物象,它是通过准确的造型线及透视线来完成一幅作品的。图(6)

线条作为绘画的最基本表现手段,要求初学者应熟练掌握,学会运用线条的变化(粗细、深浅、浓淡等)来抒发自己的情感。

2 明暗表现法:任何物体的存在都有体积,反映到人脑中的是多维空间的立体造型,不论是在灯光下或自然光下受光线的作用均会产生明暗的变化,在素描中将这变化真

图 7

实地反映在作品中,就是明暗表现法所达到的目的。

明暗顾名思义即有明有暗,明为受光部,暗为背光部。在用明暗表现法作画时要注意色阶的变化,及色调的统一。

物体受光影响产生的明暗变化一般分为五部分,即亮部、灰部、明暗交界部、暗部、反光部。图(7)

3 线条与明暗表现法:是最常用的表现手段,它是以线条为造型的基础,通过明暗调子的渲染,使得主体突出。线条与明暗在绘画过程中相辅相成,相得益彰,使作品更加完美。图(8)

三 绘画步骤

在讲绘画步骤之前先谈一下握笔的方法。画素描的握笔与写字时的握笔方法是有很大的区别的。正确的握笔方法为:将笔横握于拇指与食指之间,轻轻捏住,其余三指可根据需要在下面起辅助与支撑的作用。同时掌心要空,肩、臂、腕的运用要灵活,不可僵硬。用笔要有色度的变化,刻划细节部分也可采用写字时的握笔方法。总之,握笔不是一成不变的,应以活动自如,方便绘画为准则。图(9)是被广泛采用的握笔方式。

绘画的步骤是在实践中总结出来的,其程式化、理性化、科学化的方法能使初学者尽可能少走弯路。具体的绘画步骤是:构图,打轮廓,画大关系,深入刻画,画面效果调整。

1 构图:任何画种在绘画时首先应考虑的问题就是构图,也称经营位置。构图的好坏直接影响着作品的成败。对于所绘物象占据纸面的位置图(10)初学者可多做几种不同的构图试验,体会其中的变化效果。在不是出于特殊的表现方式时物象画得过大,过小或上、下、左、右偏出都是构图不完整的表现。图(11)

2 打轮廓:一般构图的同时也是起稿打轮廓的开始。轮廓线主要依据所绘物象的形

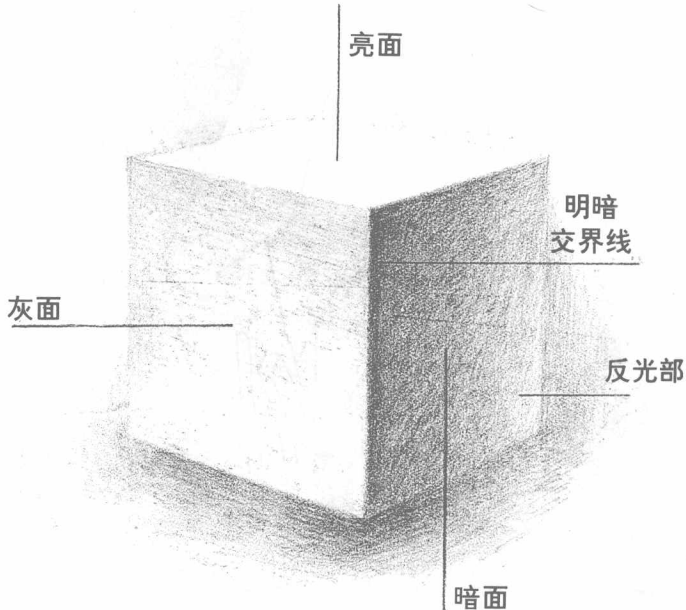
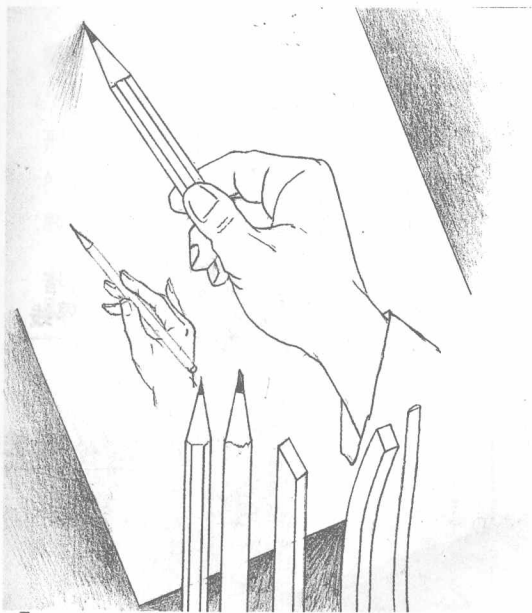


图 8



图 9



体结构,用直线与斜线来表现(注意不要用尺子),这时用笔不要太重,用线要活,这一阶段主要解决好基本形体的比例关系就可以了,用笔过重不利于进一步修改与描绘,这一点请初学者注意。图(12)

在这里需要说明的是,如何将所绘物象的比例关系正确地反映在画纸上是有方法可循的。初学者可采用“量比”法。具体办法是用手将画笔竖起握住,见图(13)胳膊向前伸直,笔杆上端对齐物象顶端,用拇指在笔杆上滑动找出准确的高、宽比例见图(14),然后再画到纸上,这样其比例关系就基本上是准确的。(局部和整体均可用此法测量)

不过,学习素描主要是锻炼眼的观察能力与手的表现能力。因此“量比”法,只能是作为辅助手段,不要有过分的依赖性。

画轮廓阶段不要急于涂明暗调子,要尽量找准形,复杂的物象要多比较。局部与整体的比例关系,组合物象之间的比例关系等都应考虑到,要认真对待,反复检查,尽量准确,这样可避免下一阶段涂明暗后再做大的修改。另外,画轮廓时不要面面俱到,要有省略,从整体出发,细部留待后面去完成。

3 画大关系:就是涂明暗色调。这一阶段

图 10

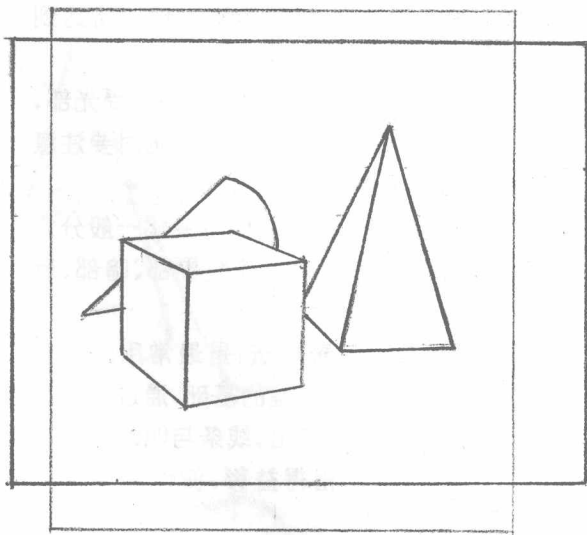


图 11

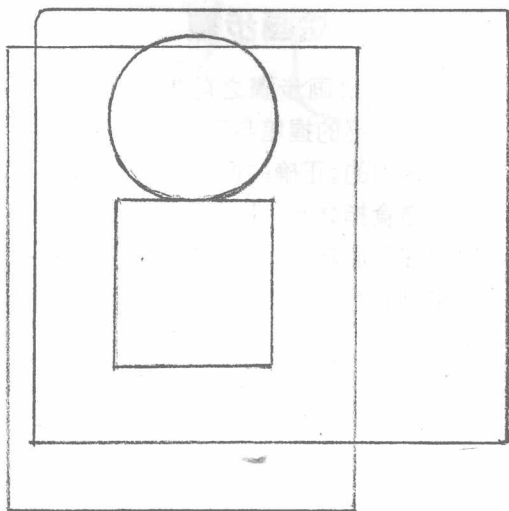


图 12A

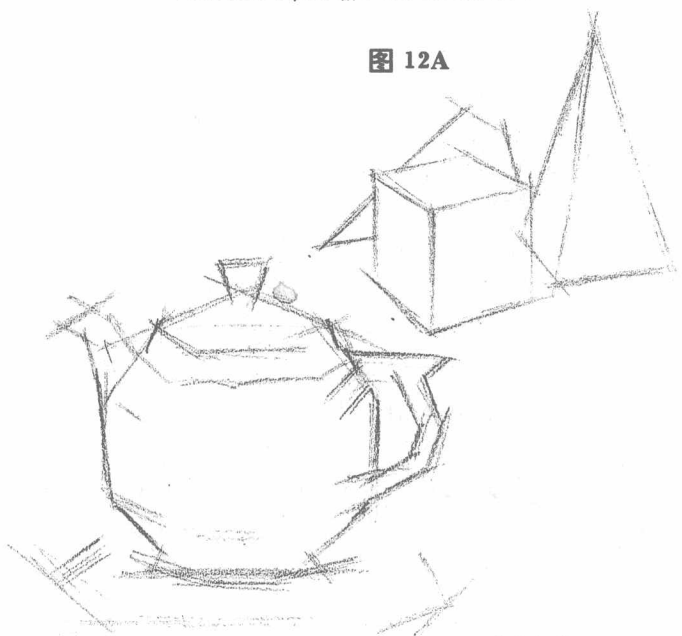
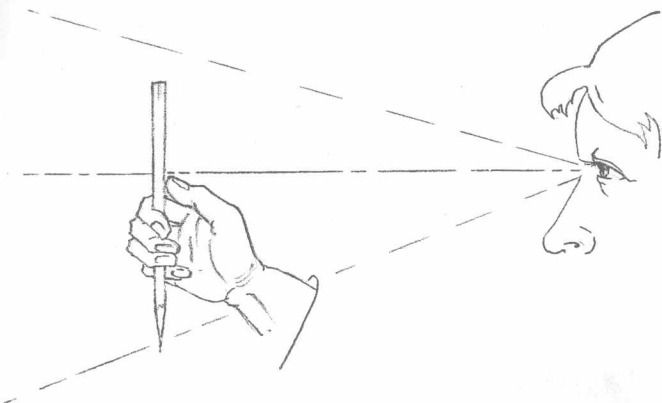


图 12B

图 13



主要是画物象受光照的影响所呈现出的大的明暗关系。既然是画大关系就要抓住主要的结构特征,根据光照的不同部位,用色调的深浅变化反映出物象的体面,明暗关系及空间效果。见图(15)这时的色调不要画得过重,应从整体出发,不断进行明暗对比,以保持大的整体关系不被破坏。注意,这一阶段仍是在完善形体的准确度,通过比较边修改,边深入。

下面是画大关系时如何用笔的示意图(线条的组织)。

斜线排列图(16),交叉线排列图(17),横线排列图(18),竖线排列图(19),注意画交叉线时不要出现十字交叉现象图(20),线条的排列要有序,不要乱涂,起笔与收笔要轻,这样便于与下一组线相衔接。

图 21

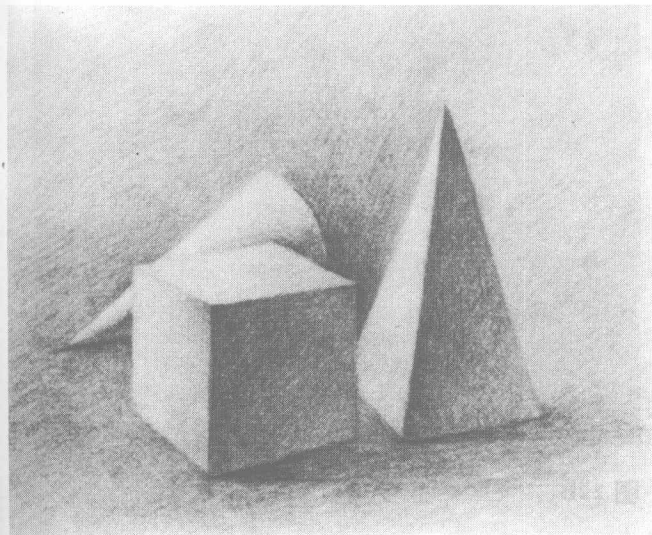


图 14

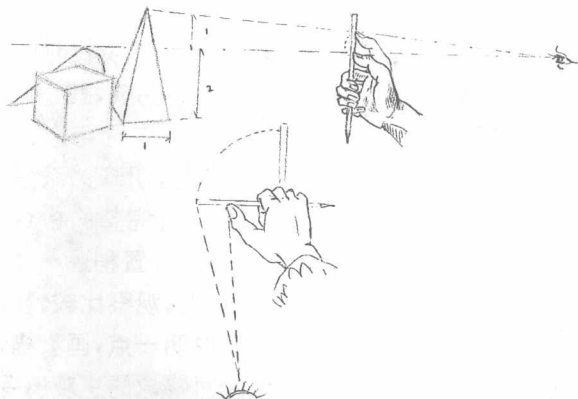


图 15

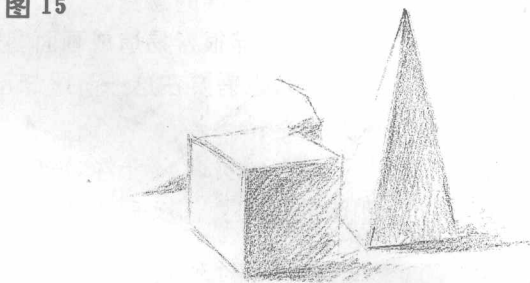


图 17

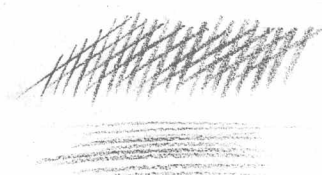


图 16



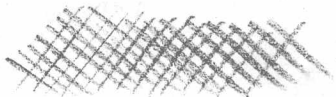
图 18



图 19



图 20



4 深入刻画:通过对整体的不断比较,我们会发现,受光线距离的远近,及周围环境的影响,每一个体面的色调变化是非常丰富的,图(21)。在深入刻画阶段,就是要将观察分析到的这些变化表现在画纸上,使其更具立体感及空间感。

在深入刻画时同样要强调整体的对比与观察。这个阶段虽是局部塑造,但不要将眼睛紧盯在某一部位上,因为这样做就会破坏统一的画面效果。对于初学者来说正确的方法应是从明暗交界处入手,暗面画完后与受光面做比较,调整后继续深入。灰面,反光面,

亮面,暗面,要始终保持统一的整体关系,要反复比较,逐步深入。

5 画面效果调整:一幅经过较长时间描绘的素描作品,细节刻画已经完成,其整体面貌已跃然纸上,但画面的效果是否与自己对所绘物象的认识及感受相符,明暗关系是否正确等,这就需要我们再进行完整的检查及调整。一般的做法是将作品放置稍远一点的地方或放在所绘物象的边上,观察比较,找出问题进行修改。这里还需说明一点,画素描追求的是艺术效果,是作者对物象的主观感受。它不是照相,如果是照葫芦画瓢,不做取舍,只能给人零乱,不分主次的感觉。

再有,初学画素描很容易造成画面“脏”、“花”、“灰”的毛病,也需要在这一阶段修正。

修正的方法是:

“脏”指画面色调灰暗,不干净。造成的原因是由于明暗的层次变化没有掌握好,亮部

画得过重,暗部缺乏变化。解决的办法是:提亮受光部位,丰富暗部色调的层次。图(22)A 修改前图(22)B 修改后

“花”指画面色调零乱,缺乏整体感觉。造成的原因是局部观察过细,没有从整体出发,主次不分。解决的办法是:从新调整色调关系,突出重点。图(23)A 修改前图(23)B 修改后

“灰”指画面色调缺乏层次,对比较弱。造成的原因是明暗反差不明显,该深的地方不深。解决的办法是:大胆一些,将暗部色调加重,加大反差力度,使色调更加富于变化。图(24)A 修改前图(24)B 修改后

总之,调整是从整体的艺术效果出发,要掌握好主次、虚实的变化,及时总结经验,发现问题,这样周而复始,逐渐积累,一定会创作出好的素描作品。

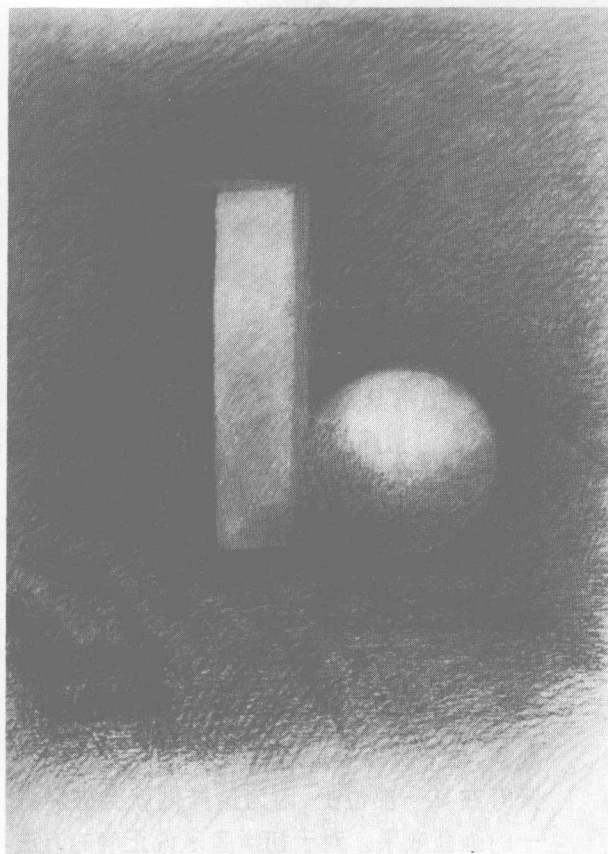


图 22A

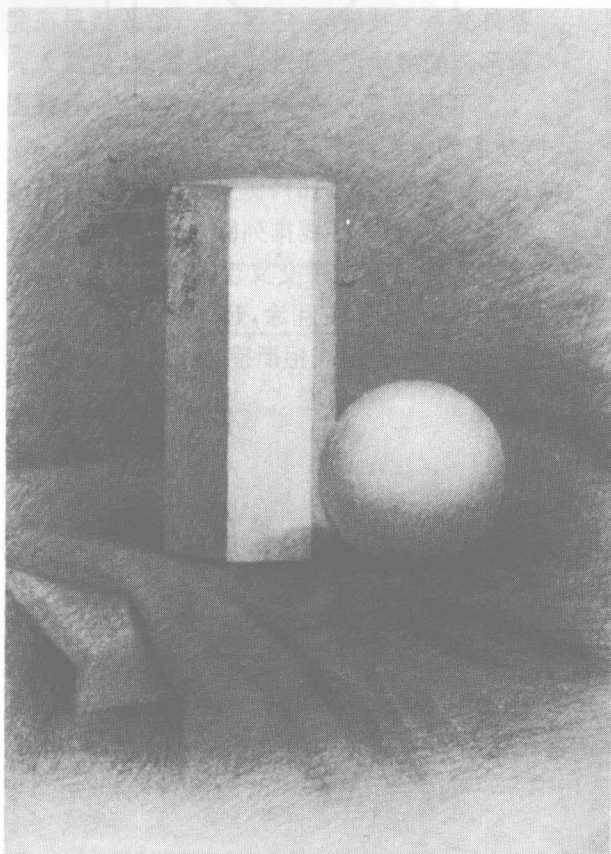


图 22B

图 23A

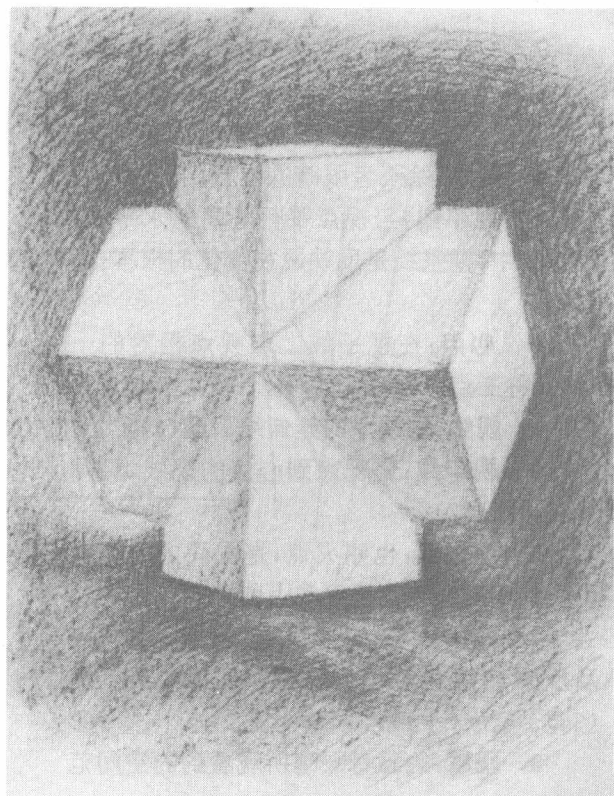


图 23B

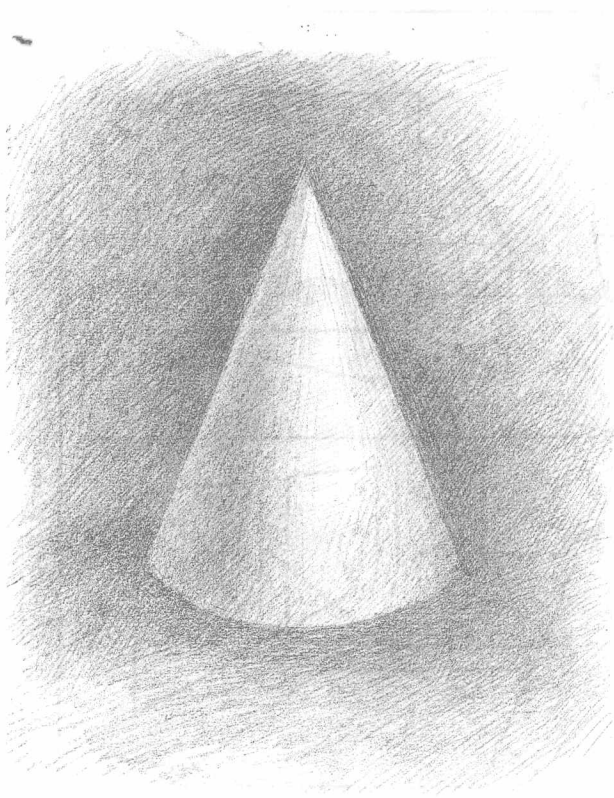
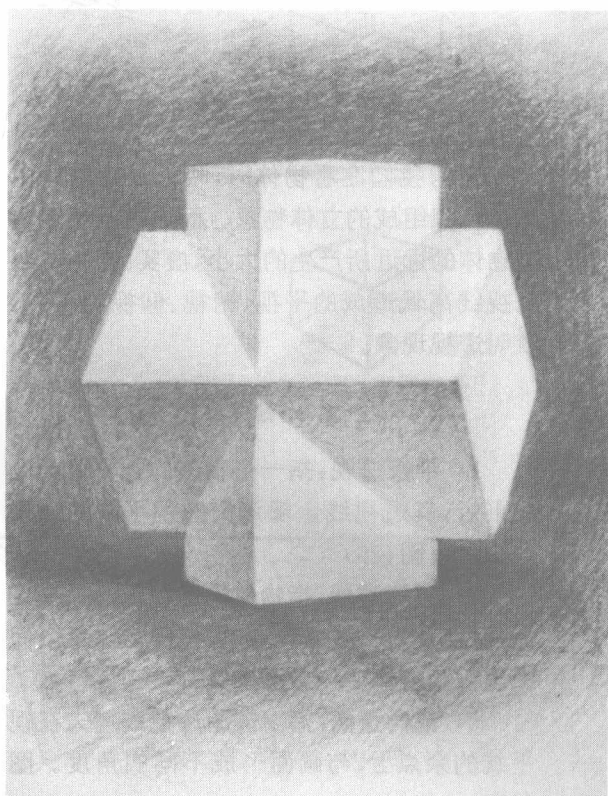


图 24A

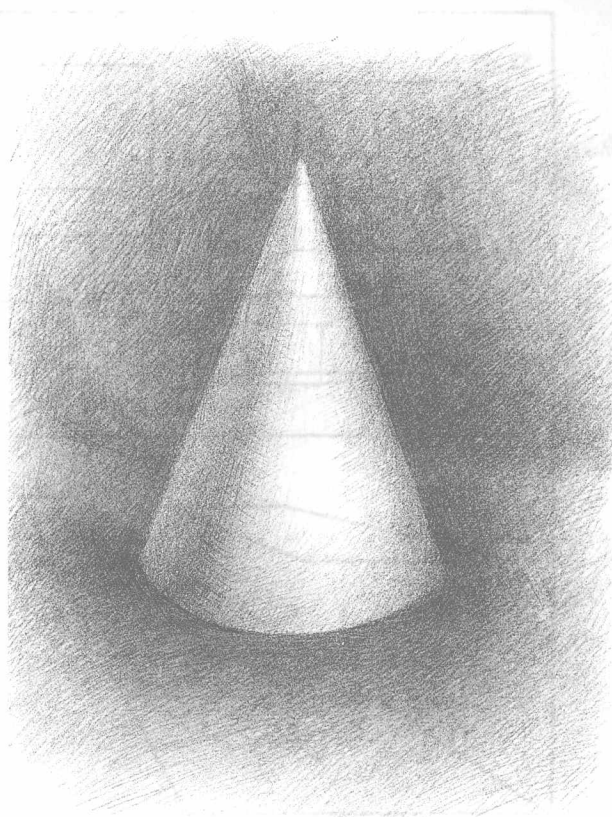


图 24B

透 视

一 什么是透视现象：

通常我们在看物体时，映入眼帘的是由高、宽、深组成的立体物象。而这时由于观者距物体的远近所产生的大小，虚实的感觉，以及视线高低造成的平视、俯视、仰视的现象，就叫透视现象。

二 透视现象的分类：

1 **平行透视**：指一个物体的视平面与画面平行，其透视线全部消失在视平线的一个点位上。图(25)

2 **倾斜透视**：指物体的透视线消失在天点、地点及视平线的余点上，使得物体每个面都发生角度的变化。图(26)

3 **成角透视**：指物体的透视线消失在视平线的余点上，与画面形成不同的角度。图(27)

三 透视常用名词术语：

1 **视点**：绘画者眼睛的位置。图(28)

2 **视平线**：与视点平行等高的水平线。在绘画中，视平线是反映透视变化的根本。图(29)

3 **心点**：在视平线上与视点相对的一点，又称主点。图(30)

4 **视线**：是视点的延伸线。图(31)

5 **视中线**：是视点到心点的视线，又称视轴。图(32)

6 **消失点**：也叫灭点，是画面中同等大小景物逐渐消失在视平线上的一点。图(33)

7 **消失线**：又叫透视线，是连接消失点及反映景物近大远小的透视规律的线。图(34)

8 **视域**：绘画者眼睛所观看到的空间范

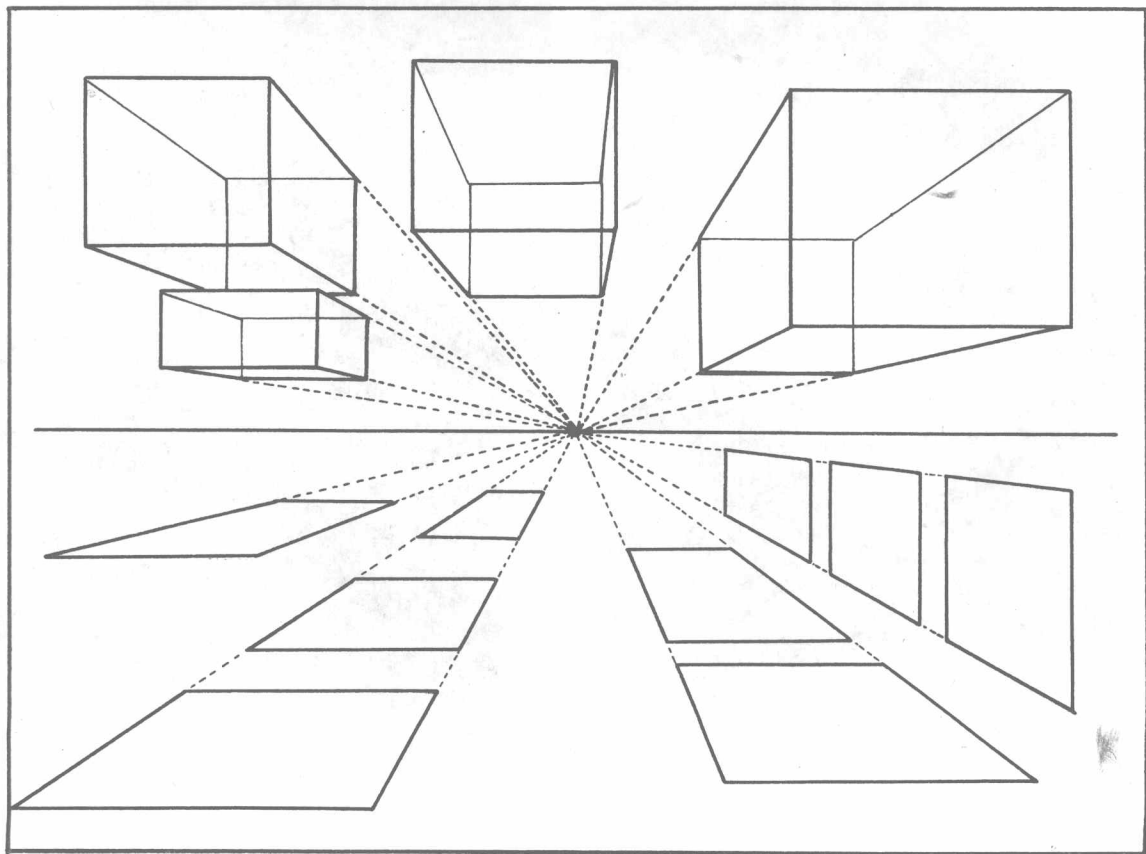


图 25

图 26

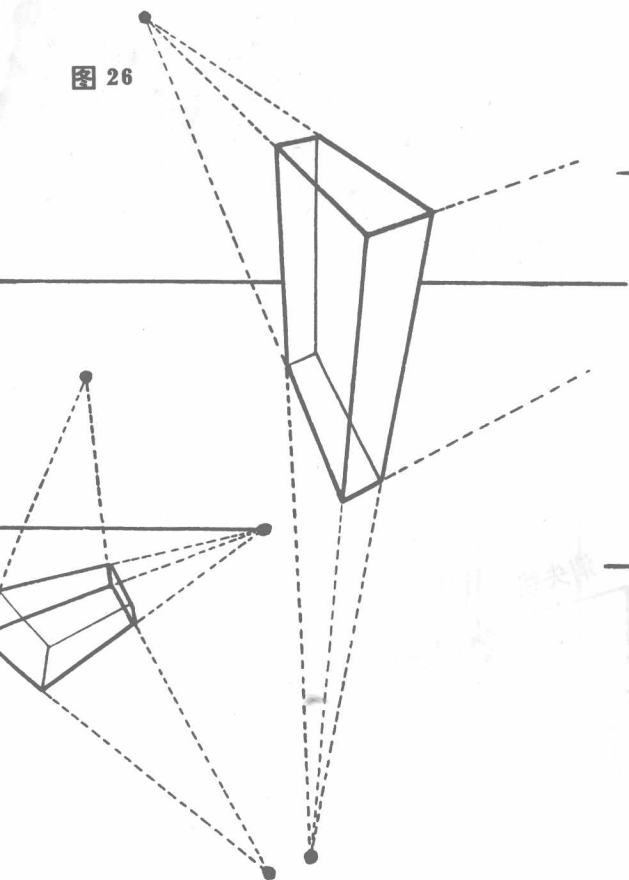


图 27

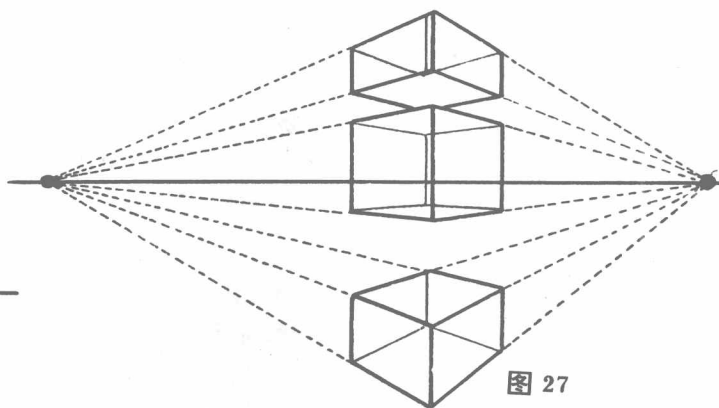


图 28

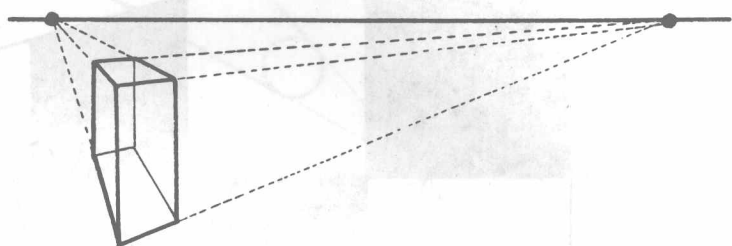
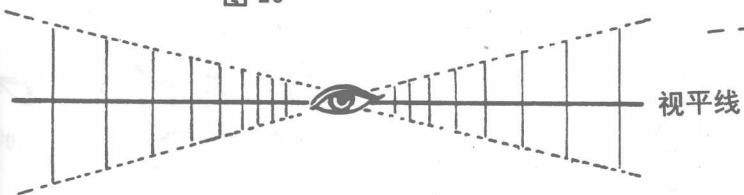


图 29

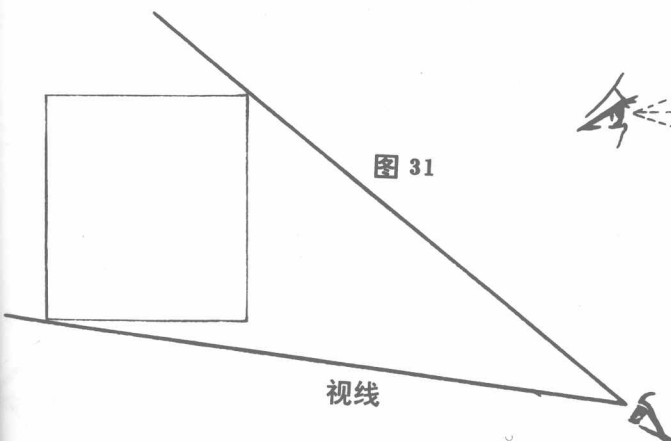


视点



视平线

图 31



视线

心点



图 30

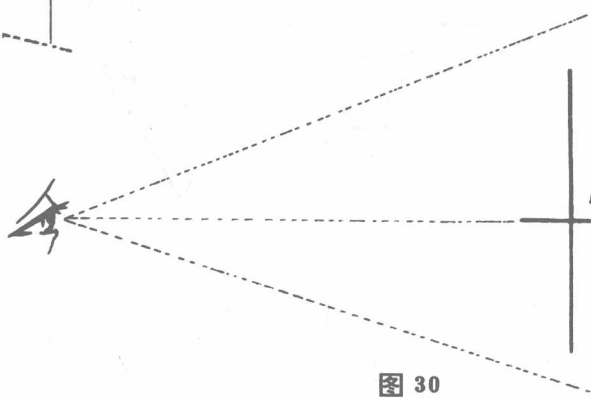


图 32

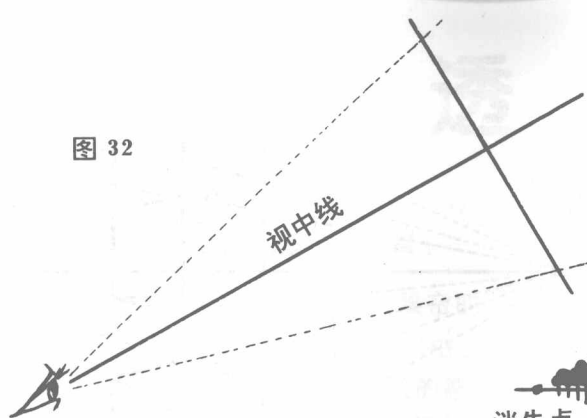


图 33

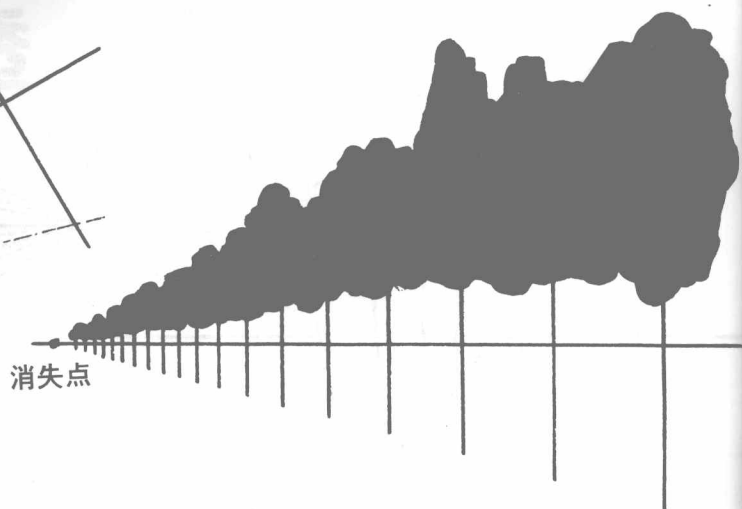


图 34

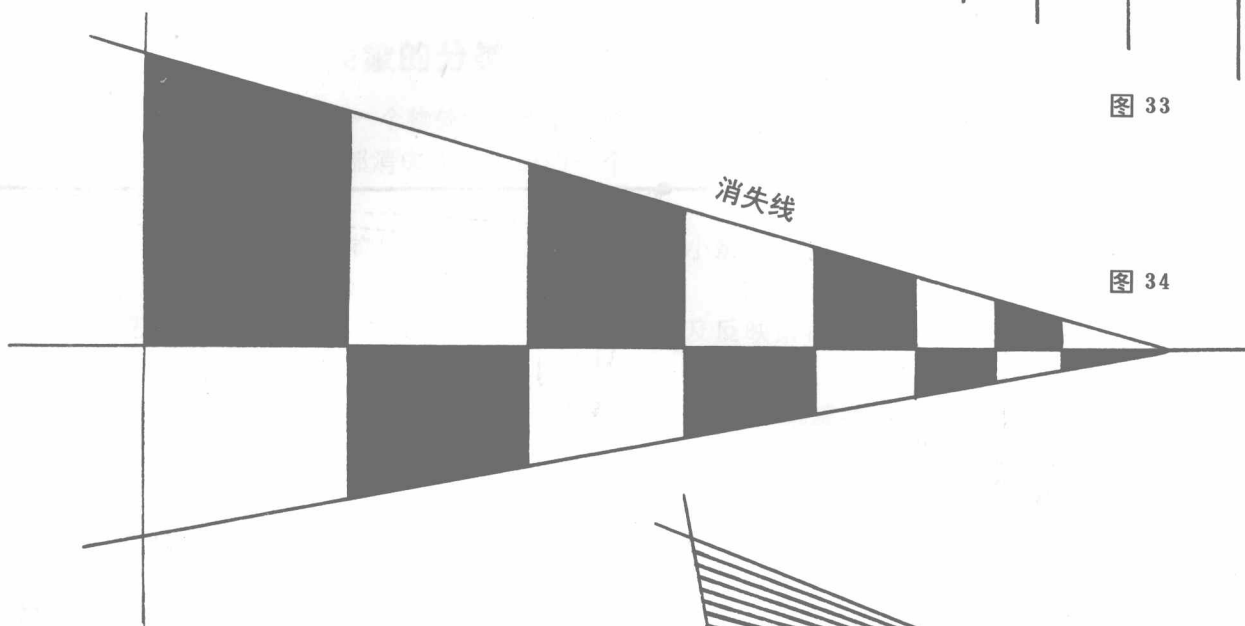


图 36

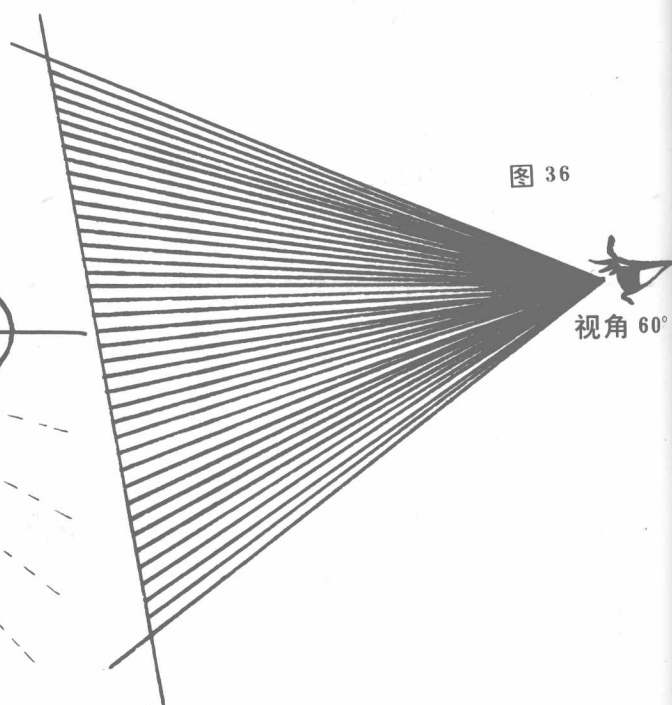


图 35

