

上海科学普及出版社

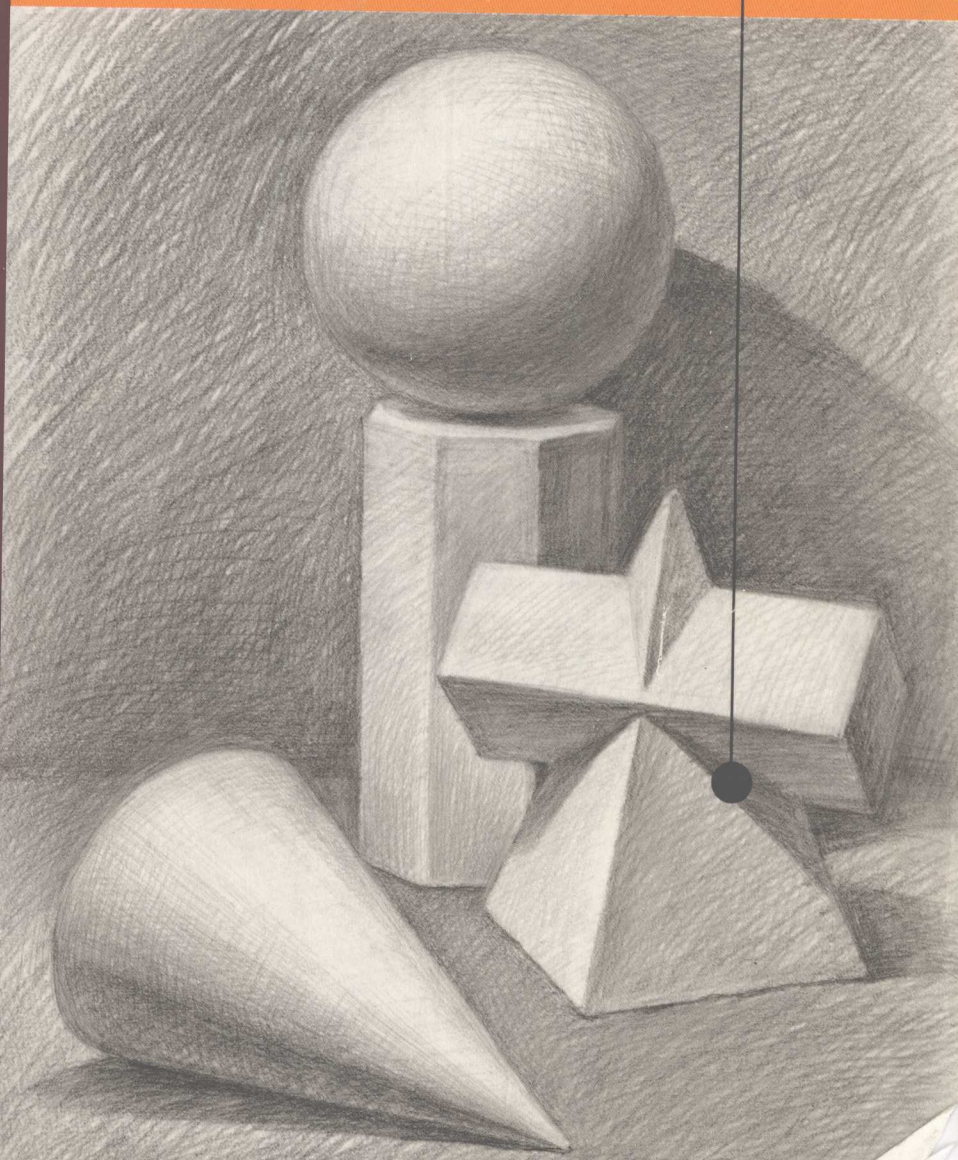
新概念

主编 朱正刚

编者 阎敏

基础素描

1

图书在版编目 (CIP) 数据

新概念基础素描 (1-4册) / 朱正刚 主编. - 上海: 上海科学普及出版社, 2005.5

ISBN 7-5427-2954-3

I. 新... II. 朱... III. 素描-技法 (美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 037355 号

策 划 韩建三 陈 芸

责任编辑 毛增南

助理编辑 诸黎敏

封面设计 洪 健

新概念基础素描 (1)

主编 朱正刚

上海科学普及出版社出版发行

(上海中山北路 832 号 邮政编码 200070)

<http://www.pspsh.com>

全国新华书店经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 4

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

印数 1-6000

ISBN 7-5427-2954-3/J · 89

全套 4 册总定价: 48.00 元

初学素描的意见

很多人喜欢绘画，尤其是少年儿童，可是究竟从何学起？到了真想正规学画、认真思考这个问题时，就觉得需要深入研讨一番了。

就绘画而言，其使用工具、材料不同、表现方式变化多样，产生了油画、水彩画、中国水墨画等等不同画种。这些画种特征明显，情趣各异。少年儿童直接学习油画、水彩画等，也未尚不可。可是从教育的科学性方面来论证，就显得直接学习这些画种，掌握特殊的画法难为了他们，即教学目标设置过高。学习要讲究学者可接受性，要讲究效率。因此，我们必须遵循顺序渐进原则。十岁左右少年儿童其写实表达的心理逐渐形成，对三度空间的理解有了心理和生理基础，因此学习绘画物体立体成像的方法有了一定的兴趣。针对这一些特点，我们可以在各种绘画中梳理出适合这个年龄层次学生学画的共同要素，找到与年龄段相适应的绘画类别。

我认为，“素描”是合适的。

素描教学的目标是让学生掌握绘画多种类中共性的基础知识与技法。抽去色彩，剥离画种特殊要求，将立体成像的造型元素分层、分类，进行教学与训练，降低了学习的难度，让学生循序渐进不断提升对绘画的认识，掌握表现的方法。

素描教学有观察敏捷、准确的训练课程，有整体概括的教学要求，有情趣性表达的宽松空间，有多样工具的练习使用的机会。素描教学注重构图平衡有趣，形体结构分析正确，立体造型技术多样。

素描相对而论是单纯的，但简单的体块造型中隐含着绘画的本义；素描教学相对而言是基础性的，但在三大面五大调中显露出高深的造型能力。学了素描，可以敏锐我们的双眼，人物的传情达意、居室的黑白色调，服饰的图案组织，我们都可以运用素描的语言去剖析理解；学了素描，可以丰富我们的情感，眼睛隐含的神态，嘴角体现的表情，我们都可以通过素描来传递。因此，执手绘事、静心论画，字字句句，都能体现人们的心境素养。

学一点素描，有益一生。

朱正刚

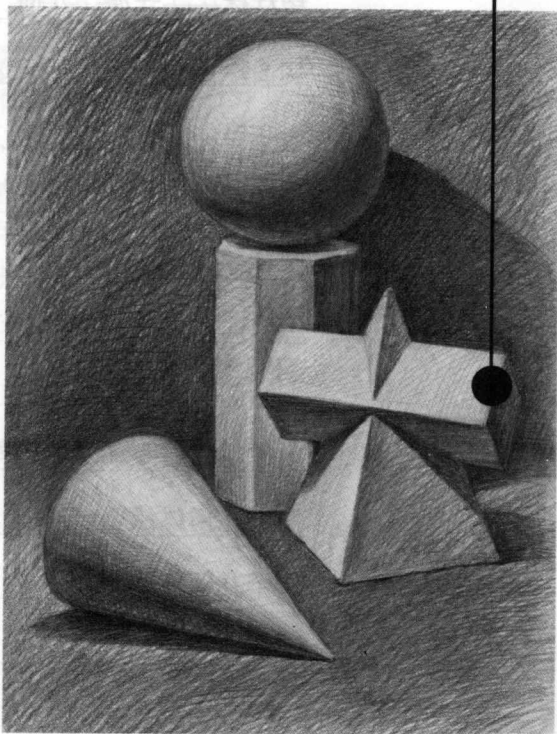
J214
Z890

新概念

主编 朱正刚

编者 阎敏

基础素描

上海科学普及出版社

1

学习素描的目的和表现方法	3
素描的工具和准备	4
执笔方法和作画姿势	4
透视的基本原理	6
测量及分析比较的写生方法	9
棱锥体——四边、五边	10
棱柱体——六面、八面	13
切面球体——五边、三边	19
十字锥体	23
十字柱体	24
圆柱体	27
三大面的形成	29
明暗的三大面和五大调	30
掌握明暗五大调及明暗写生的步骤	32
两个几何体组合	40
三个几何体组合	44
三体方圆组合	46
四体方圆组合	52
后记	64

学习素描的目的和表现方法

“素描”是一种单色画，通常用铅笔或炭条来作画，也可用一种色相的颜料作画。素描学习的主要功能是学习绘画、雕塑、建筑、现代设计等专业的基础教学活动，素描作品也是独立的艺术作品。从艺术历史角度来看，许多著名画家的素描作品，艺术价值为世人认同，如门采尔、安格尔、列宾等等。由于素描教学的重要地位已被人们认识，在长期的艺术教学中已有较为成熟的教学体系。本书是初学素描的启蒙教材，旨在解决素描入门的问题，要求初学者学习运用透视原理来观察世界，科学地认识透视现象，较准确表现物体和环境的结构；使初学者懂得构图的一般知识，能主动地运用构图知识布置画面，使画面主次分明，分布平衡而具美感，有创新的思考；要求学会辨别纸、铅笔、橡皮等不同工具的性能，培养适当运用工具的能力；重视物体结构的理解，让初学者能透过现象看本质，抓住物体根本的组织结构，运用速写方法或结构素描表现方法表达自己的认识和组织的的能力；理解光对物体造成不同明暗、质感、空间感的原理，初步掌握“三大面、五大调”的明暗表现方法。

无论用什么方法去表现画面都要认真学习观察、比较的方法，要提高整体把握对象的能力，要能认真细致地分析、比较物体的特征和结构，培养并提高自己对形体的感受能力，学习作画步骤和具体表现，提高自己艺术修养。

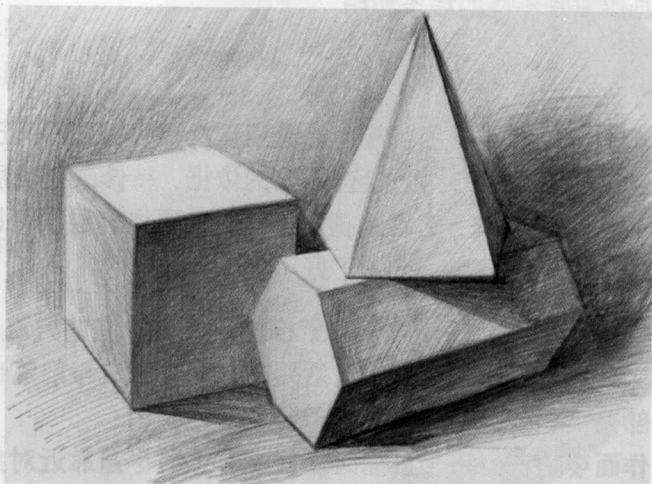
素描的表现技法很多，但作为造型的基本手段不外乎两种：线条和明暗。在绘画过程中可以完全用线条作画或者完全用明暗作画，也可以用线与面相结合的方法来表现物象。但在绘画学习的初级阶段，往往运用以线条为主，略加明暗的表现物象方法。

以线条为主的表现方法

以线条为主表现方法是一种富有表现力的造型手段，它能直接概括地勾划出物象的形体结构和特征。它依靠线条的组合和粗细、轻重等变化来表现透视关系。它能着重描写物象的形、比例和结构，也称“结构素描”。是初学者所必须掌握的。

以明暗为主的表现方法

明暗是素描造型的另一种手段，明暗现象的产生是光线作用于物体的结果。因此只有通过研究对光的研究才能理解景物明暗特点。借助明暗光影来塑造形体，表现出对象的体积、空间、质感、量感，作画时间较长，表现问题较全面，也称“全因素

素描”。当物体受到不同方向光源的影响会产生不同的效果。用铅笔塑造形体通常是通过线和由线组成的面来实现的，因此线的运用是铅笔画重要内容之一。初学者要通过练习，能根据作画需要用铅笔画出各种流畅的有变化的线条和丰富的层次，并从中感受到铅笔线条的可塑性。

在初学素描时要注意握笔的方式，用手、腕、肘的运动对线条产生影响。在练习时要控制好线条的轻重、速度和疏密，落笔时要平稳、顺畅、轻松。

素描的工具和准备

素描的工具种类很多。对初学者来说一般是用铅笔，因为铅笔比较其它绘画工具更容易细致刻画，也容易掌握。

铅笔：一般我们使用中华牌铅笔，铅笔上标有2H、H、HB、2B、3B……等字母、数字，“H”代表硬性、色素浅、不易擦去痕迹，笔划反复画后，纸面会发亮、打滑，以后较难再添加暗层次。

“B”代表软性，如4B、5B、6B铅笔芯很粗、很软，色素浓重，很容易折断，所以要轻削轻放这类铅笔。

用4B—6B等铅笔画的淡轮廓很易被擦去或修改。相对来讲2B、3B就较中性了，所以初学者打轮廓往往用2B、3B为多，就是这个道理。当然在学习时不能只靠各种深浅不同的铅笔画线条和明暗，而应着重注意手的训练，以轻重不同的腕力和用笔变化来画出深浅不同的线条和明暗。

橡皮：是修改的工具。

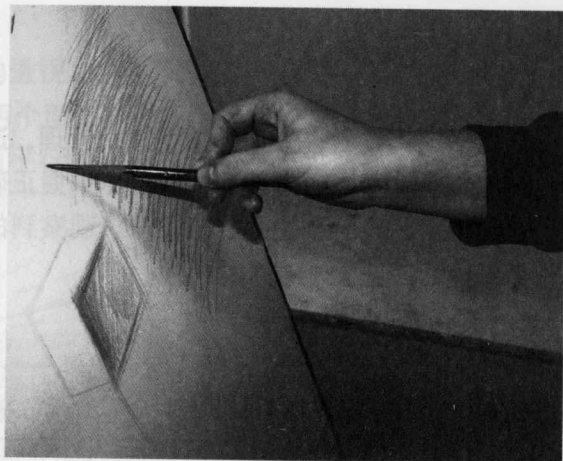
初学者发现画错了常常会急着用橡皮擦去，这是不正确的方法。如果发现哪些地方画得不好，可以把画错的地方作为检查修改的依据，待修改正确后再将它轻轻擦去。橡皮种类很多，初学者一般用4B橡皮，它容易擦干净，如果要提亮层次可以用软橡皮。避免使用劣质橡皮，擦伤了纸面，但痕迹仍在，这就不好了。

执笔方法：在开始学习素描时要注意执笔的方法，掌握了正确的方法，才能自由伸展手臂，在画较大画幅时，也能灵活用笔。执笔方法与削笔也有关系，希望把铅笔芯削露出长些，木质部分平坦些，便于准确握笔绘画。

作画姿势：初学素描时往往在写生时尽量靠近对象，希望能看得清楚，但这反而不容易抓住

整体。需要提醒的是在作画时要经常注意眼睛与画幅保持一定距离，以便观察画面的整体效果。素描写生时十分强调观察对象或检查画面时能一眼看到整体，只有整体画准确了，才能求得局部的准确。作画时，以不转动头部、不斜视就能看清楚整体物象为合适。我们作画时眼睛不能距离画面太近，画纸的中心要与视点高低相同，画面必须与画者的中视线垂直。这样做的目的，也是为了能顾全画幅的整体，使整幅画始终在正常的视域范围之内。

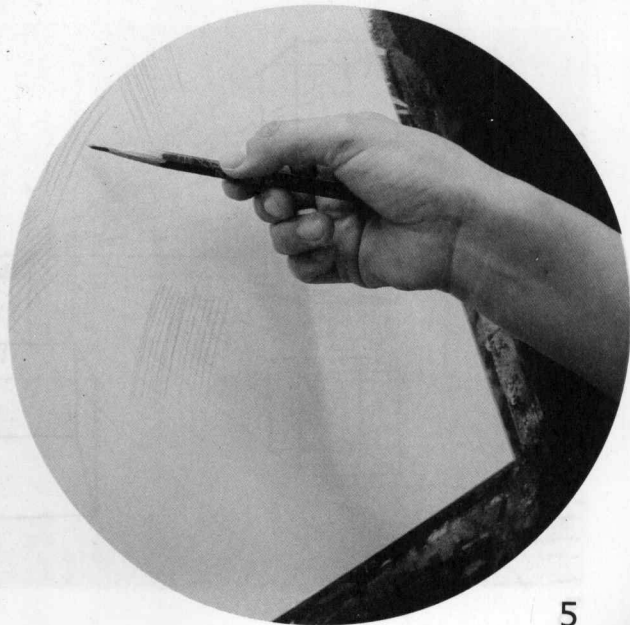
学习素描是为了培养造型能力。掌握正确的作画步骤和方法是必须的，只有经过一段时间的实践才能运用自如地表现物象。

作画时首先要有正确的姿势，身体坐正，握笔的手臂要直一些，使眼睛离开画纸有一臂距离，视线应与画面中心垂直，才能时刻看到整体画面。我们经常看到画家在写生作画时，眯起眼睛伸直手臂用手中的铅笔与实物作比较测量，他们在纠正画面中已画部分的方向与大小，这种测量方法是学习作画的辅助手段。

开始作画，应该凭自己的眼力，去判断线条的方向与形体的大小，迅速地画出大体轮廓。在这个基础上，再用长些的铅笔摆放眼前，成垂直或水平方向，与物体边缘线的方向相交成角，就可以测量出物体边缘倾斜的程度。

在构图初期或对一个部分的长宽比例、两个物体相互大小的比较有困难时，也可以用铅笔测量对象的实际比例与画面是否相附。

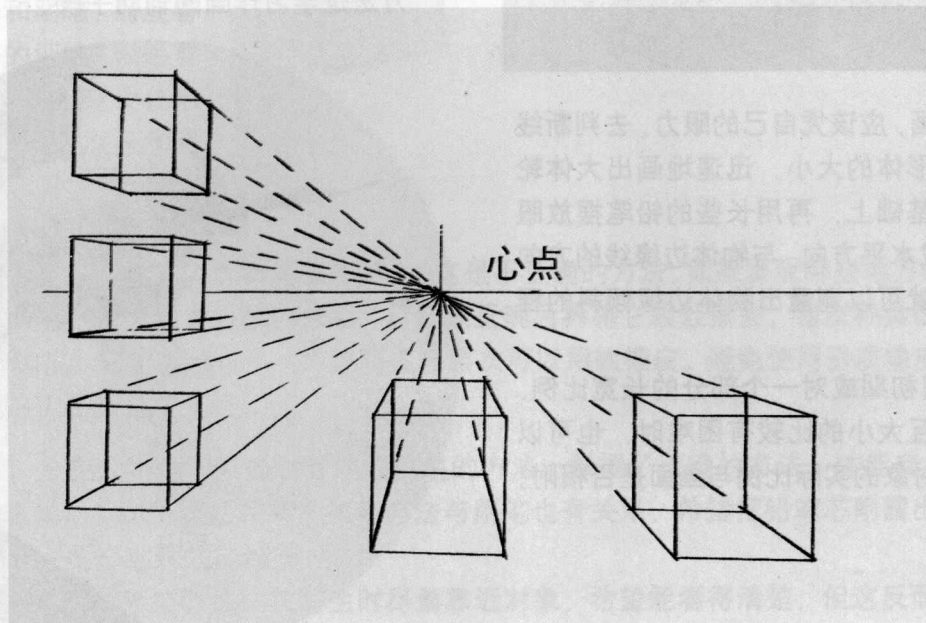
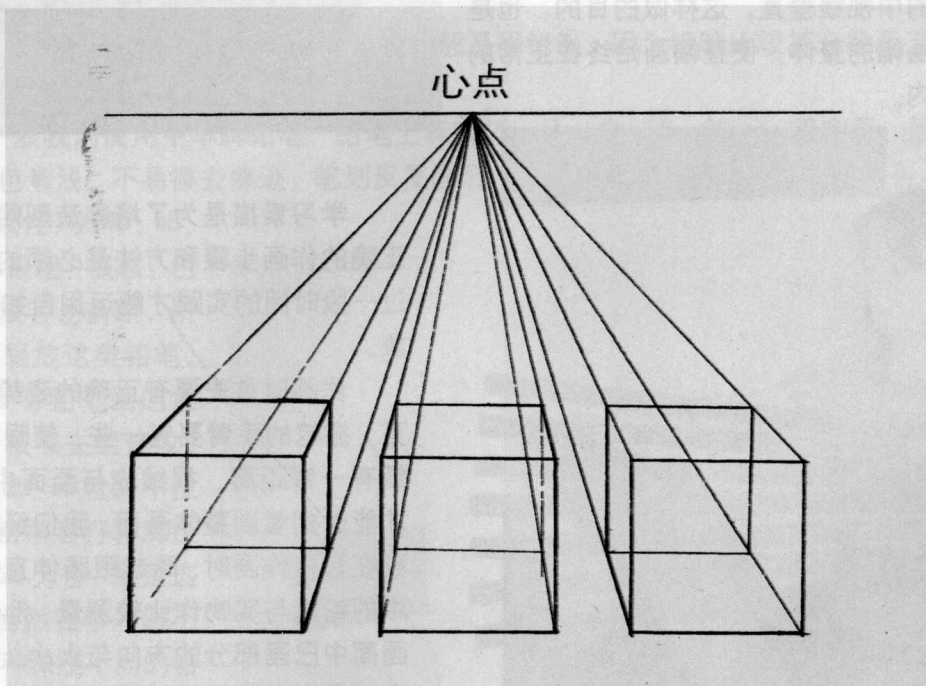

透视的基本原理

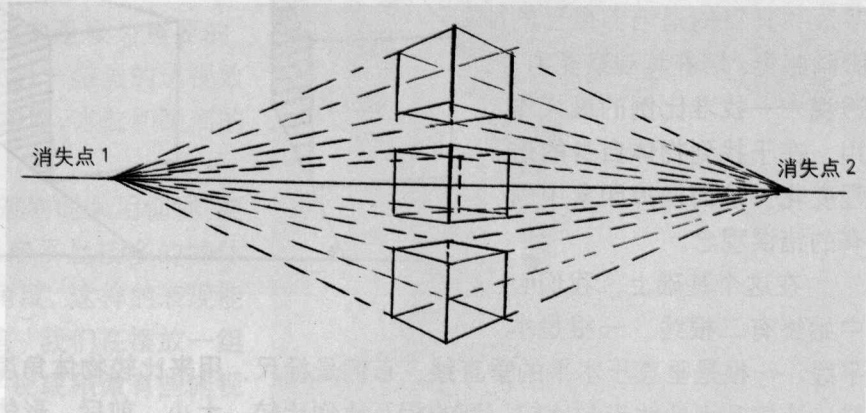
基础知识

在学习素描时，首先要懂得透视原理。透视现象是由于物体与视者之间距离远近不同，方位不同，在视觉中引起不同的反映。掌握正确的透视理论和表现方法，就能在画面中获得物体的空间感。作画时所处的方位不同，观察到的透视现象也就不同。在观察到的透视现象中有成角透视，平等透视，倾斜透视等。

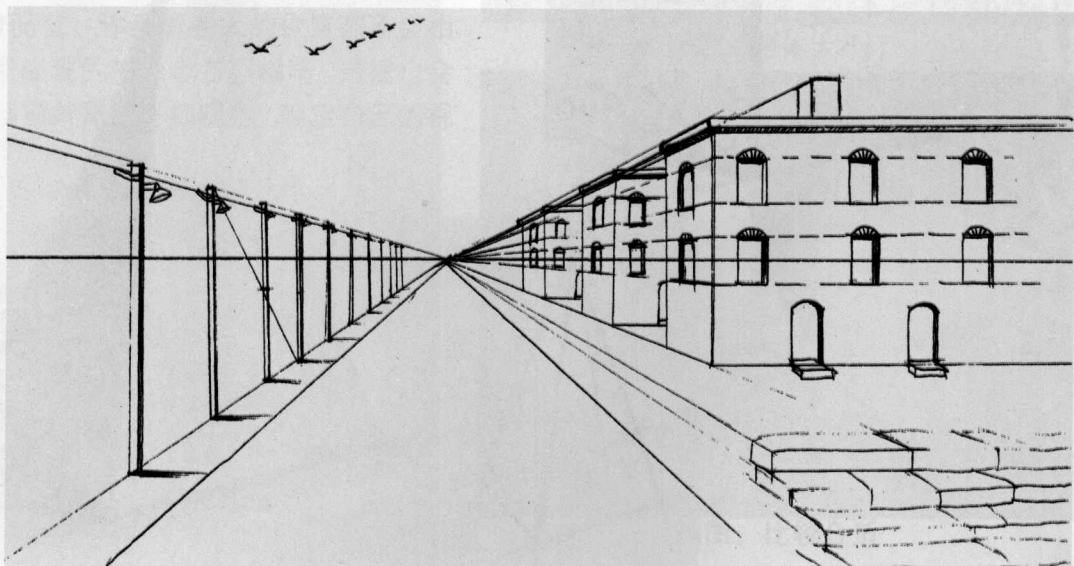
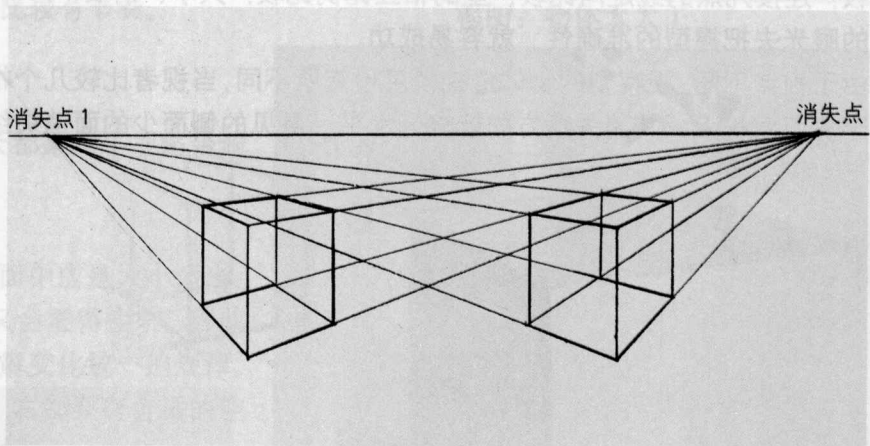
平行透视

有一面与画面平行，同时有一面与地面平行的透视。在平行透视中，正方体处在心点时，能看到一个面；处在视中线和视平线上，可以看到两个面；离开视平线时能看到三个面。在正方体中与画面成交的平行线延长消失与心点，与画面平行的线不变，其它侧面则按“近大远小”的规律发生透视变化。正方体中与水平方向垂直的线永远垂直，与画面水平方向平行的线永远平行。由于视点不同透视线产生不同的方向，视者看见一个侧面越多，消失线的方向越接近水平。

成角透视

任何一面都不与画面平行，但有一平面与地面平行的透视。成角透视中正方体的两组线分别与画面成不同角度的线延长后，所有交点都处在视平线上。另外，画中处在成角透视中，正方体的棱存在两种状

态，即垂直和成角型的准确性包括构图、比例、透视。

构图——要求作画者跳出小局部，从整体着眼，这是贯穿于作画始终的一重要的能力。

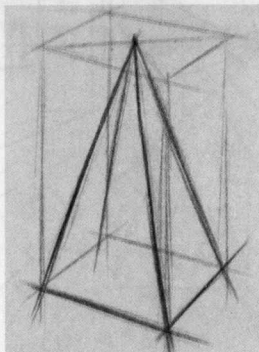
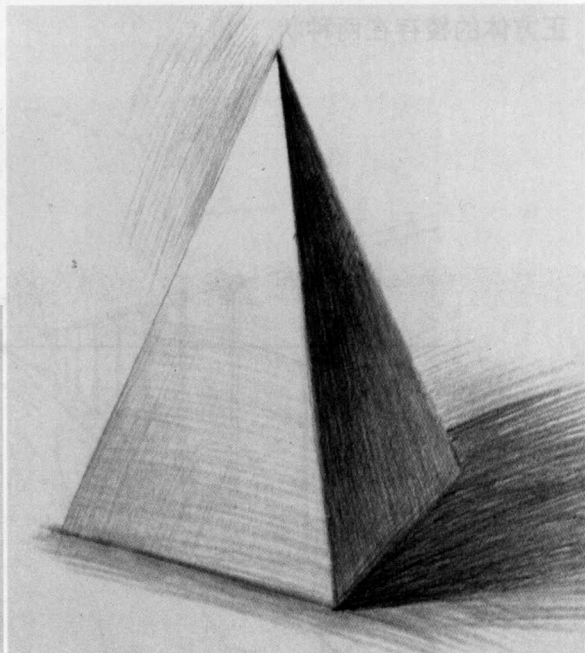
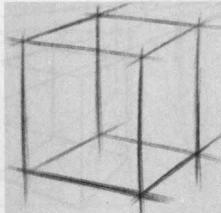
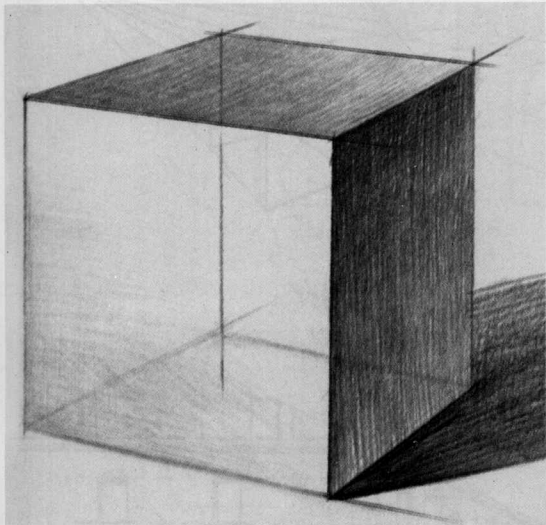
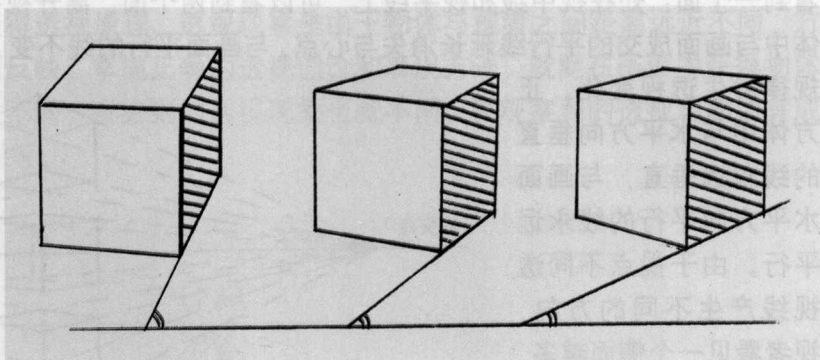
比例——训练时可以借助铅笔进行测量，但这只是入门手段，其目的是培养自己的眼睛感觉，培养其观察能力。

透视——找准比例的最大作用，在于找到物体自身的透视变化，从而抛掉印象中固有的错误观念。

在这个基础上，我们心中始终有二根线，一根是水平线，一根是垂直于水平的垂直线，它们是标尺，用来比较物体角度。

还有如局部相似型的比较；连接几点的线走向比较；型的相互比例比较；大小、前后、形体之间的区别等等。用比较的眼光去把握型的准确性，就容易成功。

由于视点不同，观察到的物体透视角度也有所不同，当视者比较几个相同面积的侧面时，其中一个侧面面积大，其消失线方向就接近水平，看见的侧面少的面消失线则反之。

确定透视和最佳视角

要准确生动地表现一个物象，便需要寻找物象的最佳视角。透视因素就被摆在一个首当其冲的思考位置上。

透视在物象形体变化中是极为重要的，它表现了形体的立体感。通过一幅画的透视效果可以表明作画者的观察角度、方位和距离的远近。

比如在表现高大的建筑物时采用仰视，更能体现高大的感觉。表现扁平且较多的物体时，就可以采用大的俯视角度，这样的表现能使画面更具内容。一般而言，我们在摆放一组物体时，写生比较适合画平视或稍微有些俯视的角度，这样画面组织就比较有节奏。

教学提示：

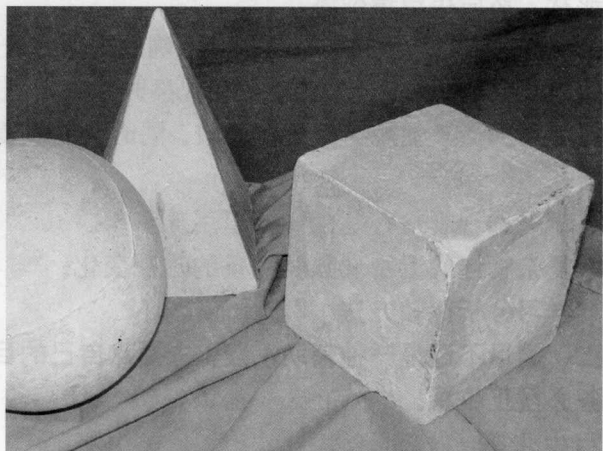
·确定透视和最佳视角

在描绘此类物象时大都采用平视略带俯视的角度。

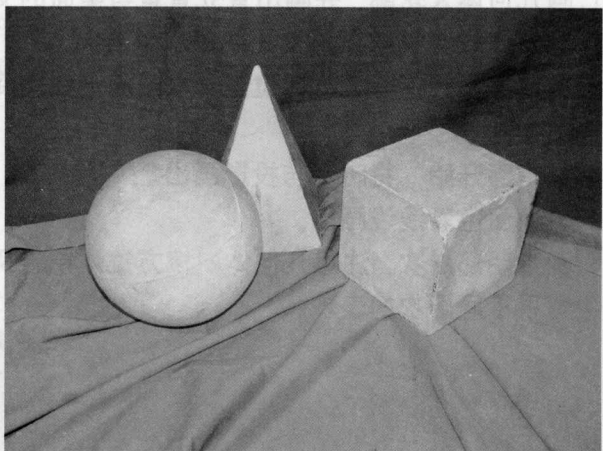
·合理构图、布局适当

一般所画的物体在画面中应是大小适当，过大会显得拥挤；过小，又会显得空旷。因此安排构图时一定要充分理解变化统一的规律。因此，画面的上、下、左、右都要有合适的空间，力求构图饱满，主题鲜明。

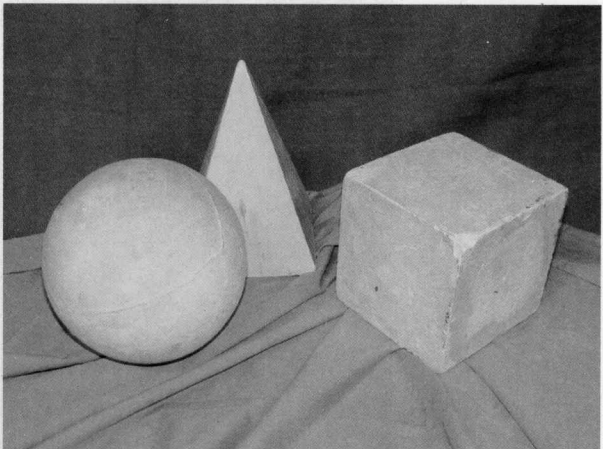
一般而言，作画时各人的位置都不会相同。因此所表现的物象也各不相同；透视也会不同。落画前就需要仔细观察，确定自己的视角。

构图：物体太大了

构图：物体太小了

构图：比较合适

初学者在面对物体时会感到不知如何入手。因此会一条小短线一条小短线地画局部。结果，描出来的型歪歪斜斜比例失调。在写生训练时，首先要培养对形体的准确感受。心中始终有二根线，一根是水平线，一根是垂直线。作画时先确定物体所在画纸上的位置。画上大体的基本形状，然后再塑造型体。

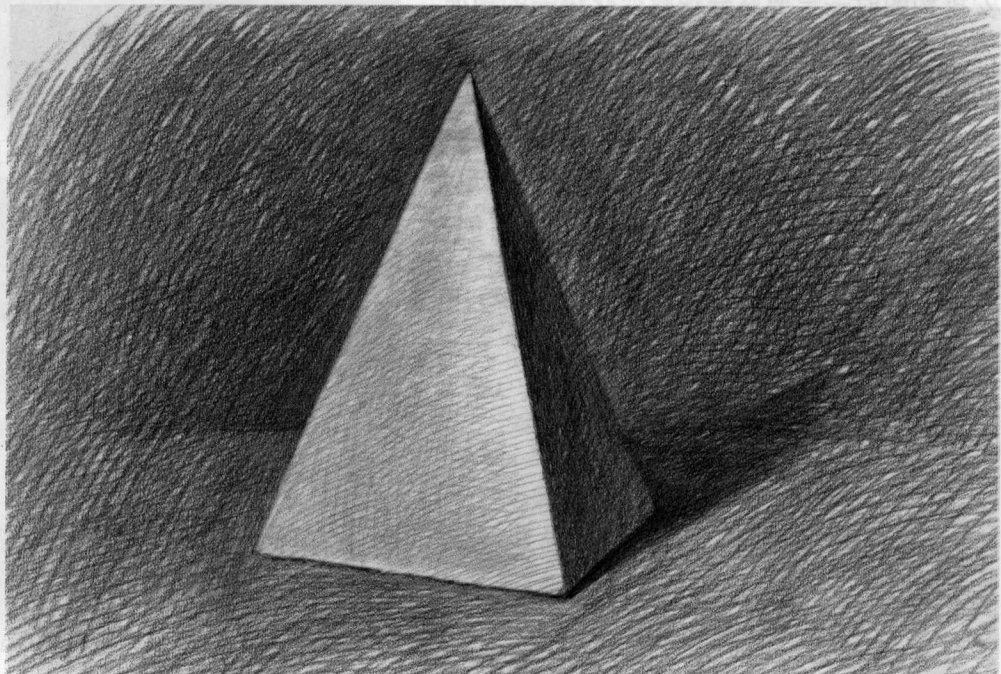
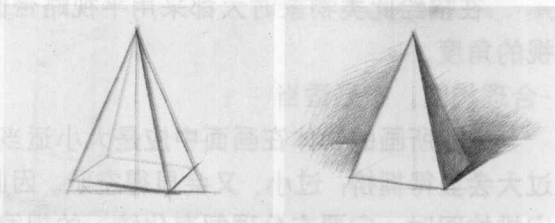
如何培养正确的观察方法？正确的观察方法是素描写生的一个关键环节。正确的观察方法是整体观察和反复比较，也就是在观察时始终看到写生对象的全部，即使在观察某一局部时，也要把一局部与其他所有部分作比较。同时通过反复比较可以使物体的形体表现更准确，色调更丰富。

1. 掌握透视规律在写生中的运用。
2. 复杂物体的透视现象及线条的透视变化。
3. 学习分析比较方法。

测量不过是一种辅助手段，主要靠自己的目测，培养自己敏锐的眼光是根本目标，这一点务必摆正位置。

写生步骤

1. 画几何体大轮廓，并画出直立背景与桌面的交界线，透视方向，本图是作者与写生桌面呈平行透视，故背景与桌面交界线是水平方向。
2. 测定交界线在写生物体位置，本图测定在中间偏上些。
3. 从暗部开始，将暗部与投影画出。
4. 将地面色素浅浅画出。
5. 画半明部层次，注意几何体四棱方锥体明暗两边背景不同层次的表现。

教学提示

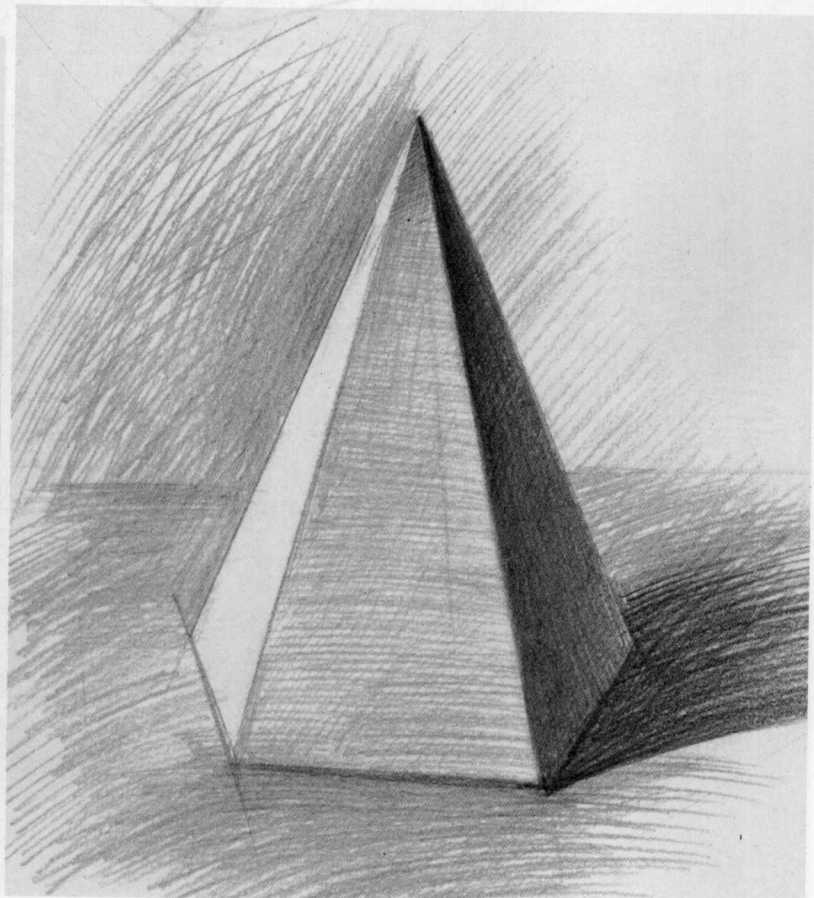
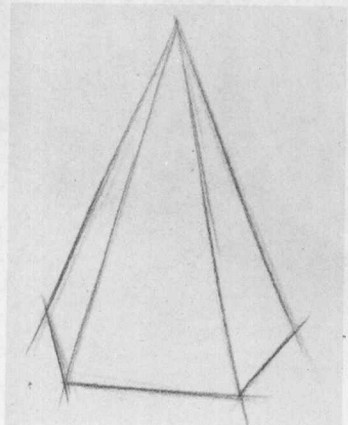
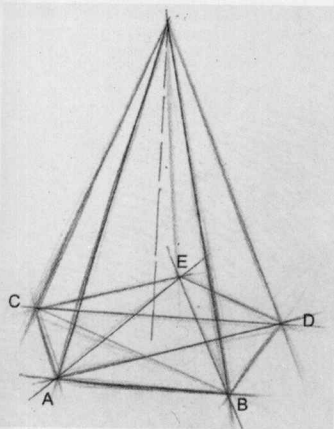
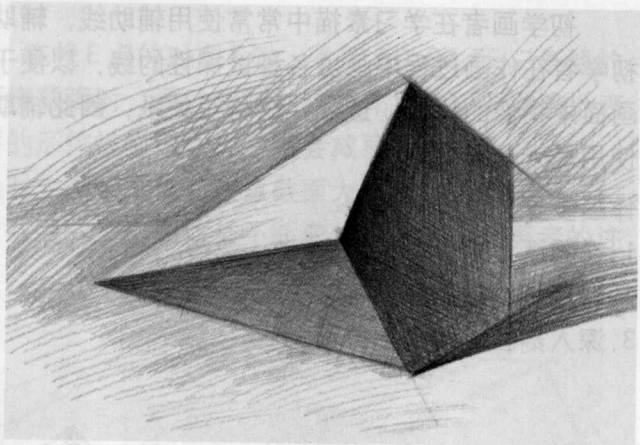
学习素描往往碰到结构素描用线方法与明暗素描用线方法的不同方法。结构素描用线表达形体，应注意结构，凡表现外形与形体内重要转折结构的线要画重些，内部小结构分析用线与向空间深度推移的线画得轻点。起稿时，处理图形的转折结构宜用复线。

作画步骤

1. 先在画纸上定好上、下、左右的位置，定好中垂线，标地画好三角线。
2. 利用辅助线画好五棱锥的结构。
3. 画上大体明暗，做一个明暗的分析。

形体结构分析

五棱锥体的底面五条边等长，辅助线 AB 与 CD 是平行的，AE 与 BD、BE 与 AC、AD 与 CE、BC 与 ED 也都是基本平行的，经空间透视后，在感觉上仍是一样长，如果仔细观察就会发现有近大远小透视现象。横放的五棱锥体，尖顶和底面的关系不易把握，要掌握五棱锥体的尖顶在底面积中心垂直线上。

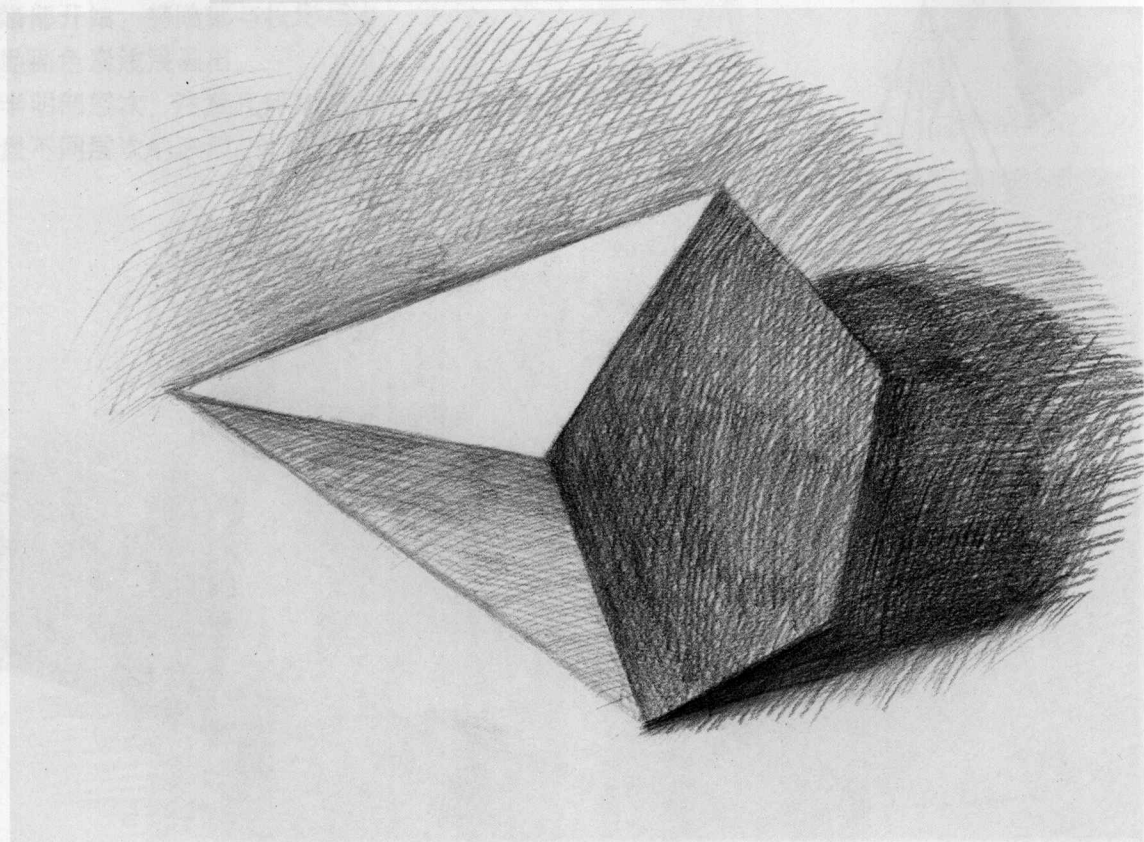
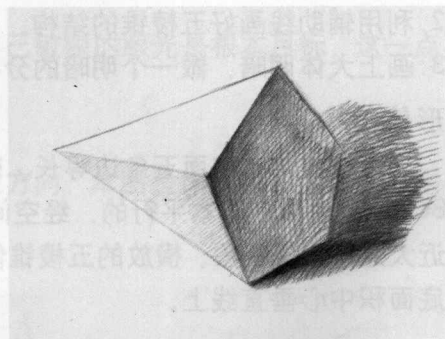
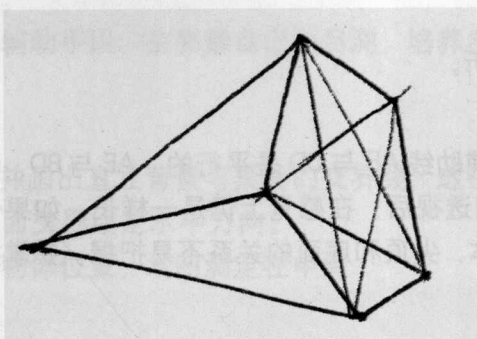
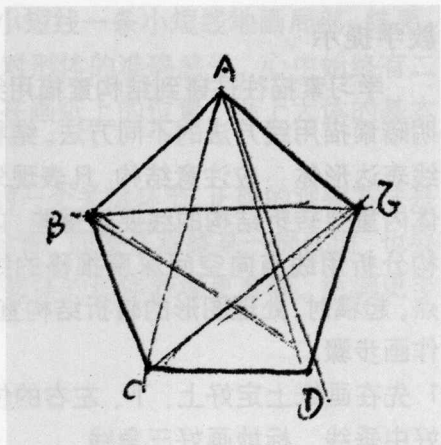

教学提示

初学画者在学习素描中常常使用辅助线，辅助线是初学者在作画过程中画出各种试探性的线，以便于寻找画面中物像的比例、透视、结构等关系，因此辅助线的使用是十分必要的。

作画步骤

1. 在画纸上定大体位置。
2. 利用辅助线画好结构。
3. 深入刻画出明暗的分面。

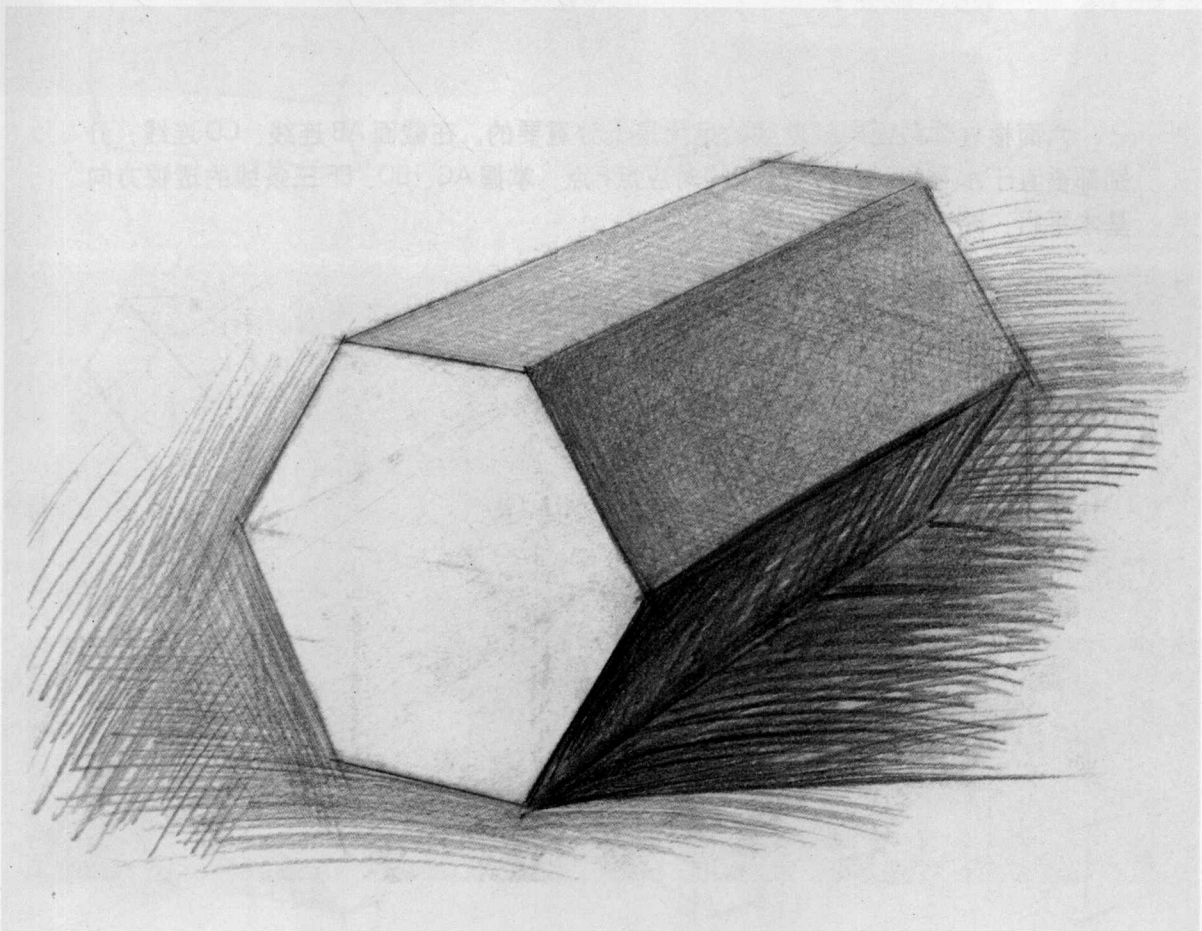
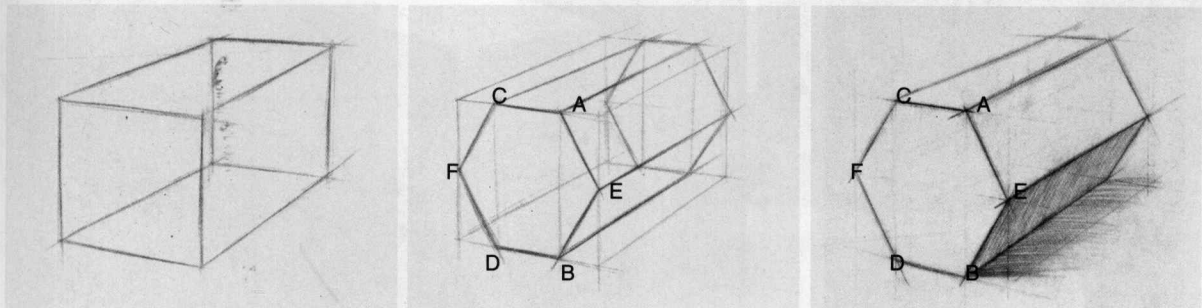
形体结构分析

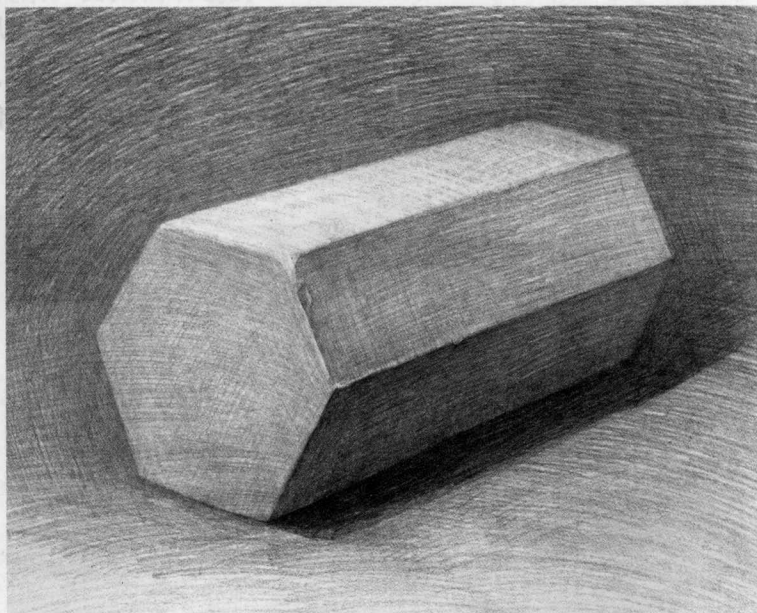
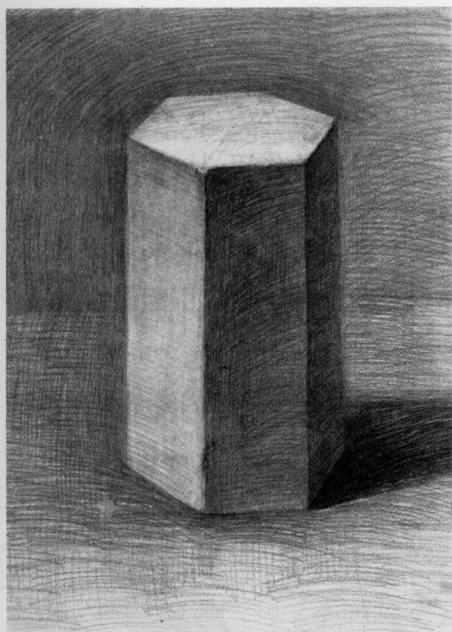
1. 六面棱柱体截面的画法

大截面上A与B, C与D分别在一条垂线上, 在找E点的对应F时, 掌握AC, BD, EF三条线的透视方向基本平行, 略有透视变化。在分析横截面时, 要注意辅助线的作用, 以便准确地表现对象, 在画辅助线时应画得轻点, 当主要的形体被强调后, 它就会减弱。

2. 六面棱柱体是由长方体切挖而成的, 作画时先画长方体, 注意截面大小与体长的比例。

在画横放的六面棱柱体时, 由于视点不同, 截面的大小和体长不断变化, 这应引起画者的注意。

六面棱柱体截面中辅助线的运用是十分重要的。在截面AB连线、CD连线，分别都垂直于水平线，再找到E点的对应点F点，掌握AC、BD、EF三条线的透视方向基本平行，略有透视变化。

