

50

绘画基础知识

黄 筌 源
张 文 博

岭南美术出版社

绘画基础知识

黄堃源 张文博编著

淮南美術出版社

绘画基础知识

黄望源 张文博

※

岭南美术出版社出版

广东省新华书店发行

江西赣南印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 3.75印张 19插页 65,000字

1984年9月第1版 1986年3月第2次印刷

印数100,900—131,500

书号: 8260·0934 定价: 2.10元

前 言

如果这也算一本书的话，这本书是献给广大的青少年美术爱好者和他们的指导老师的。因为他们是未来的画家和画家的启蒙者。这也算是我们对过去的启蒙者的报答和对未来画家的希望！

美术爱好和美术教学，是美育的重要组成部分。即使不当画家，人们也是离不开美术的熏陶和修养的。如果当一个建筑师，设计、造型，完全离不开美术；对于一个工程师来说，美术就是他造型的想象力的基础；工艺师的制图必须有美术的助力；理发师的审美观来自美术；服装设计师的工作本身就是美术活动；园艺师的培植、管理工作也就是在创造美；摄影家构图、取景、用光、配色等等无不属于美的范畴；在日常生活中，家庭的陈设、布置，头上的发型，身上的花布，手上提的袋子，脚上穿的鞋子……，都表现着一个人的美育水平——审美能力的高低。当然，举日常生活的例子，旨在说明美育的渗透程度，它是无孔不入，无处不见的。

美育的作用，古人有“成教化，助人伦”的说法，我们今天的提法是：为社会主义服务，为人民服务。作为美育的重要手段——美术，主要是通过潜移默化的创作和欣赏的过程，让人们进行美的创造和美的追求，沉吟美的向往和美的

享受。我们学习美术，首先在于让美感化自己，而后让美也共鸣于别人。

学画有没有秘诀？

“没有！”恐怕每一个画家都这样回答。我们说，秘诀是没有的，但“明诀”倒是有。其一，“读万卷书，行万里路”。虽然，书不一定读够一万本，但一定要多读书增加知识，提高思想，熟悉社会，热爱生活。其二，多看、多画、多想。多看，就是注意周围事物，观察各种生活，从学校到家里，从工厂到农村，从宁静的公园到繁华的街道，从一山一水到一树一石，都能激起我们对祖国的热爱。多画，就是勤学苦练，和演员练嗓子，武术家练拳术一样，天天练，做到“拳不离手，曲不离口”。多想，作画前后都要想，想的范围很广，比如，对自己和别人的作品多问几个为什么，研究其成败得失，总结经验教训，以便画出更好更美的画。其三，循序渐进。青少年不可能一下子成为画家，一切艺术家的成长都经过“知、会、熟、用、创造”这样几个阶段。耳闻目睹为知，心领神会为会，心灵手巧为熟，结合实际为用，别出心裁为创造。

以上所谓“明诀”，实际就是习画的基本规律，体现这些规律的基础知识，就是本书要分章分节讲的内容。另外，本书在讲述基础知识的过程中，渲染上一定的理论色彩，那是给指导老师作阐发的参考的。

编 著 者

目 录

前 言

第一章 素描

- 一 关于素描..... (1)
- 二 铅笔画..... (3)
- 三 几何模型..... (6)
- 四 静物..... (7)
- 五 石膏像..... (—8)
- 六 人像..... (—12)
- 七 速写..... (14)

第二章 色彩

- 一 色彩知识..... (19)
- 二 静物画色彩练习..... (24)
- 三 风景画色彩练习..... (25)
- 四 人物画色彩练习..... (26)

第三章 构图

- (一) 构图知识..... (—29)

二 静物布置.....	(32)
三 选景与取景.....	(33)
四 构图(创作)练习.....	(34)

第四章 透视

一 透视原理.....	(37)
二 几种透视现象.....	(39)
三 人物透视.....	(40)

第五章 人体知识

一 人体比例.....	(44)
二 人体结构.....	(45)
三 面部表情.....	(46)
四 运动规律.....	(48)

第六章 水彩画

一 水彩画的工具材料.....	(50)
二 水彩画习作的方法步骤.....	(51)
三 水彩画的基本技法.....	(52)

第七章 水粉画

一 水粉画的特色.....	(55)
---------------	--------

二 水粉画的基本画法.....	(55)
-----------------	--------

第 八 章 油画

一 油画的工具材料.....	(59)
二 油画习作的方法步骤.....	(62)
三 油画制作技巧锻炼.....	(63)

第 九 章 中国画

一 中国画的类别.....	(71)
二 中国画的工具材料.....	(73)
三 中国画的基本技法.....	(74)
四 中国画的绘制过程.....	(79)

第 十 章 版画

一 画稿.....	(80)
二 刻作.....	(82)
三 拓印.....	(83)

第十一章 宣传画

一 宣传画的构思.....	(85)
二 宣传画的构图.....	(86)
三 宣传画的色彩.....	(87)

四 宣传画的文字.....	(88)
---------------	--------

第十二章 连环画(附: 年画)

一 怎样画连环画.....	(89)
二 关于年画.....	(91)

第十三章 漫画

一 漫画的主题和题材.....	(93)
二 漫画的常用手法.....	(94)

第十四章 图案

一 关于图案.....	(96)
二 图案基础.....	(97)
三 图案色彩.....	(100)

第十五章 应用美术

一 环境美.....	(102)
二 外在美.....	(106)

图 例

第一章 素描

一 关于素描

什么叫素描？

素描就是用单色画的画。如铅笔画、炭笔画、钢笔画等；单色水彩和单色油画也可以算作素描；中国传统的白描和水墨画也可以称之为素描。通常讲的素描多指铅笔画和炭笔画。

为什么初学画的人都要学素描？

因为素描是一切画种的基础。通过素描练习，可以培养表现对象的造型能力，熟悉绘画的整体方法和绘画的作业程序，同时也初步掌握艺术的取舍和夸张的手法。这也就是说，通过素描练习，能够自如地运用线、面、色来表现对象的体积、空间、光感和质感；运用绘画的手段来表现人物的形和神，借以抒发我们对生活，对自然和对人民的热爱的情感。

画素描需要什么工具？

铅笔：有软、硬标记的铅笔共达十几种，“H”型为硬性，“B”型为软性，“HB”型为中性，其中“6H”最硬，“6B”最软。画铅笔画多采用B型铅笔，一般备有HB、2B、4B和6B几种就可以了。

炭笔：炭笔以不脆不硬为度，炭条以烧透、松软呈黑色为佳，炭精棒以软而无砂称上品。

钢笔：包括一切自来笔型硬质笔尖的笔。使用日常书写的钢笔绘画也可以，一般都作一点加工，将钢笔尖用小钳子往里弯30度左右，令其正写纤细流利，反写粗细控制自如。

纸：洁白、厚净、有纸纹的纸。铅笔画纸不宜纸纹太粗，炭笔画纸表面不能太光滑，而钢笔画纸却要较光滑的纸面，还要有一定的吸水性。

画板：以光滑无缝的夹板为最好。如果站着画画，还要备一个画架。

橡皮：以平、软的方形橡皮为好。

削笔刀、图钉、擦布等工具也要备用。

画素描需要注意些什么？

姿势：姿势要保持正常，手要基本伸直（图1），画板要与眼睛视线成直角（图2）。

距离：画板要与景物垂直摆放（图3），与描写对象的距离一般是它的宽度或高度的两倍半以上（图4）。太远了看不清楚物象的细部，太近容易由于透视原因引起变形。

执笔法：画素描一般不用平常写字的执笔法，通常用铅笔不穿过虎口而置于掌下的横握的素描执笔方法（图5），画出的线条平直、流畅，还由于腕力与肘力得到发挥，线条也显得额外有力。初学者开始时可能会不习惯这样执笔，习惯了就会感到自然。

线条：铅笔画的线条有长短、粗细、浓淡、疏密、交叉

等变化（图6）。一般来说，画背景和大件物体用长线条，前景和细节用短线条；次要物和暗部用粗线条和浓线条，主要物和亮部用较细和较淡的线条。铅笔画常用交叉线条作画，交叉以顺手随意为度，切不可十字交叉。平时要多作线条的练习，使线条自然流畅，疏密有致，浓淡适宜和层次清楚。

橡皮用法：使用橡皮时要保持橡皮清洁，用后要用布或细砂纸擦干净，否则再用时会弄脏画面。画中细部闪亮部分可用切成三角状的橡皮尖端擦出。有经验的画家除了用橡皮修正画面错误外，还将橡皮当作“白色的笔”使用，以擦出高光、边光等。

角度选择：画画要选择理想的角度。初学时不要选取缺乏暗部表达的完全受光面，也不要选取没有亮部，缺乏立体感的全背光面，不要坐在太低的位置上画画，视平线低于桌面时画出来的画容易缺乏空间感。

二 铅 笔 画

如果说素描是绘画的基础，铅笔画也就是素描的基础。因为铅笔画线条清晰，层次分明，又容易修改，铅笔比之炭条、钢笔更容易控制。

铅笔的基本画法（图7）如下。

1 **定位。**把对象的最高点，最低点，左、右位置大致确定在画纸上、下、左、右各方，使画面的构图看起来很舒服，即对象在画面上不大也不小，不过高也过低，不太

偏也不绝对居中（这些还将在构图的章节内详细地谈）。定位置时的线条多用复线（图中A）。

2 定比例。比例就是画面物象自身以及物象之间的长短、阔窄、肥瘦、高低的关系。比如说画花瓶与苹果，瓶身有多大，瓶颈有多长，瓶子的高与宽及它与苹果的对比关系如何等。定比例的过程也就是大致勾画轮廓的过程，因此也要注意透视的变化（透视法还将专节谈及）。定比例时运用的基本上是长直线。

3 大体处理。大体处理从如下五个方面进行。

大结构：分清物体的各个组成部分，分清组成物体的各个面块（图中B），必要时还可以略施暗部色块，使结构分得更加清楚。

大明暗：找出对象的大块暗部（亮部用不画或少画的办法就可以保持）。暗部是由物体的本影和投影组成，所以确定暗部即是找出对象的明暗交界线至投影线以内的位置。为了造成明暗两大系统，此时不要考虑暗部中的反光。

大色块：使亮部与暗部在画面上分别成为色块，同时，各物象的不同明度的固有色，包括背景色，也是大体处理的范围。

大空间：大空间指的是对象的前后关系。重要的是处理背景色块及其与物体亮部、暗部的对比关系。同时，处理物体投射在桌面或背景上的投影也是大空间的绘画因素。

大虚实：由于受光有强有弱，物体（及物体之间）有前后、主次、转折等关系，画面处理就要将强光的部位，前面

的部位，主要的部位和转折的部位作稍稍的强调(图中C)。至此，可转入素描的深入阶段了。深入阶段以前，可用较软的铅笔作画。

4 深入。深入是细致描绘的阶段。上述的几个方面确定以后，就可转入对细部的刻画，即体面的细致表现与连结，色调的微妙变化与层次，边线（轮廓线）的虚实与转折等。通过认真的对比，找出差异，深入塑造，反复加工，画面物象的体积感、空间感、质感就逐渐产生了。如果画人物，形似和神似都应在深入阶段中完成。

5 调整。调整就是整理在深入过程中被不同程度地破坏了的大体关系，从四方面着手。

色调调整：整理暗部与整理亮部，把暗部中的深色加以统一，把亮部中的灰色限制在受光的基础上，使画面的色调关系都按最亮、亮色、淡灰、深灰、最暗的层次排列。

形体调整：调整深入过程中强调得过了头的局部，把太显眼的部分减弱，把不足之处画够，把平列的分清主次等。

空间调整：将所有的物象纳入画面空间的正常位置，突不出来的要加强，“跑”出来的要推后，接近主体物象的背景要定准其对比关系，这样，空间感就会加强。

笔法调整：太跳动的笔迹会影响深远感，太杂乱的用笔和太单调的笔法（比如单一方向的用笔）也会影响到画面效果，都需要作笔法调整，可以用布巾或用手来拭擦生硬的线条，也可以用较硬的铅笔加强软弱的线条（硬铅笔不会过分加深色调）。在调整阶段，要经常地离开画面看远效果，这

样，才容易看出需要调整的地方。

调整完了，铅笔画也就算画完了（图中D）。

三 几何模型

几何模型（石膏）对于初学绘画的人来说，是理解物体结构，光线变化的最好表现对象。世界上一切可视的物体，无不简化成某一种或某几种几何形体。如花瓶，它是由圆柱体（瓶颈）与球体（瓶身）组成，建筑物，大多数为方块和锥体组成等。也就是说，花瓶与建筑物，都可以从圆柱体、球体、正方体和圆锥体的结构中寻找规律性的光线变化。所以说，几何形体是物体造型的基础，也是艺术造型的基础。

怎样画几何体？其程序与铅笔画要求的五点是一样的。这里提出的是要特别注意几何形体中的长、宽、高的比例问题，其次是要注意通过几何形体去加强对物体结构和色调变化的理解。

对物体结构的理解，可以概括于“三大面”。四方形的物体一般呈六面状，而可见面只有三个，所以三大面是绘画的造型基础。由于光线照射的角度与各个面的方向不同，三大面的色调之间一般呈亮、灰、暗的关系（图8）。

对色调变化的理解，可以概括为五色调。特别明显的是圆柱形物体的色调变化，即亮部（包括高光）、灰部（光线平行扫过的地方，也称扫光面）和暗部（包括反光）的亮、

灰、暗、高光和反光五种色调变化（图9）。

以上两者，习惯通称为**三大面、五色调**，它们是素描的要点。

四 静 物

作为描画对象的静物，其实就是几何形体的综合表现；画静物也是进一步体会几何形体组成物象的阶段。**这个阶段要学会判断物象的比例和色块的明度，要表现出物象的立体感、空间感和质感。**比如，画中一组静物，高大的花瓶与扁平的瓷碟构成不同的比例，各有不同的颜色和质地；苹果与果刀在这些方面又有不同的变化。所有这些，由于反光率的不同，又会各自呈现出不同的明度；区别出各自不同的明度就能决定素描中色块（调子）的不同表现；从而，也把不同的质（硬与软，光滑与粗糙），不同的形（方形、条形、扁形、圆形、不规则形），不同的距离（前与后）表现出来了。所以，立体感、空间感和质感，特别是质感的表现，是画静物的重要课题。

一组静物，必须由相关联的物品组成，如花瓶与果碟，饮料与玻璃器皿，书与笔，菜与果等。

画静物画的要领是：要永远记住静物是由几何形体组成的。它的色调变化原理和结构组成原理相同，但更突出了反光和高光两个问题。

五 石 膏 像

画石膏像是画人物画的准备。石膏像练习可以分三个阶段：五官像和分面像为第一阶段（图10），石膏头像为第二阶段（图11），胸像和全身像为第三阶段（图12）。

画石膏人像是素描练习的最重要课程，在基本训练中占的时间也长。石膏人像课的任务主要是进一步去掌握“整体——局部——整体”的绘画方法，以严谨的造型和丰富的色调表现对象的立体、空间和质感，达到形似和神似。其绘画过程同样是分大体、深入和调整三个必要的阶段。

虽然石膏人像是几何形体的引伸和发展，但其组合是有机的，并且也是十分复杂的，所以，练习时各项要求也就更严格了。

1 要有严格的比例、重心、动向观念。这些观念是在反复感受，不断对比中确立的，所以特别强调画者的感觉，什么地方大，什么地方小？什么地方长，什么地方短？什么地方宽，什么地方窄？哪里正，哪里斜？重心在画面的什么地方？因此要求画时严格地把握对象的重心线、中轴线、中心线、十字线的变化关系（图13）。为此，还可以运用一些辅助的画面检查法以修正感觉的错误或证实感觉的正确。

一 画面检查的方法（图14）有如下六种：

线检法：取画上任何两点连作一虚拟线段（图中A—B），以检查这两点的垂直度和倾斜度；