

SHAOERMEISHUJIAOSHI

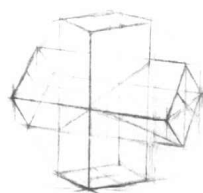
少儿美术教室

基础素描

曲涛 编著

江西美术出版社

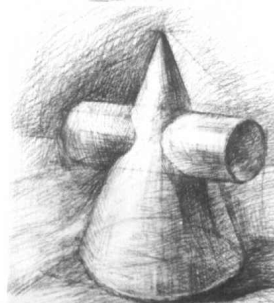
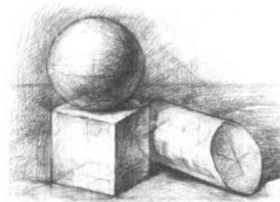
SHAOERMEISHUJIAOSHI

少儿美术教室

曲涛 编著

基础素描

江苏工业学院图书馆
藏书章

江西美术出版社

《少儿美术教室》丛书

主 编：曲 涛

编 委 涂小华 邹明华 霍 标

刘 逸 李 辉

图书在版编目 (CIP) 数据

基础素描 / 曲涛编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2003.10

(少儿美术教室)

ISBN 7-80690-226-0

I. 基... II. 曲... III. 素描—技法(美术)—少年读物 IV.
J214-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 066716 号

少儿美术教室·基础素描

曲涛 编著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

邮编: 330025 电话: 0791-6565832

全国新华书店经销

制版: 江美数码科技有限公司

印刷: 深圳宝峰印刷有限公司

2003 年 10 月第 1 版

2003 年 10 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张: 4

印数: 1-6000

ISBN 7-80690-226-0/J · 1103

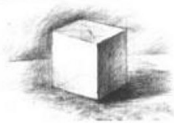
定价: 12.00 元

序 言 / 1

学习素描须知

素描用具的性能与使用方法 / 2

学习素描应注意的一些事项 / 3

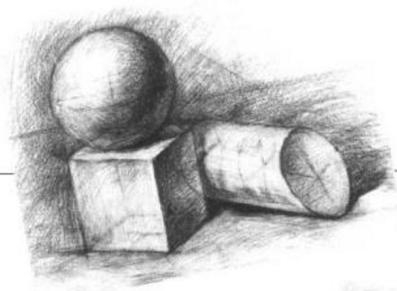

素描基础知识

造型基本因素 / 4

画面构成 / 9

各种线条的组织练习 / 10

石膏几何体写生

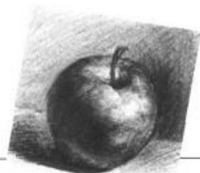
简单几何体的结构和画法 / 11

复杂几何体的结构和画法 / 12

两个几何体组合画法 / 20

三个几何体组合画法 / 21

多个几何体组合画法 / 22

静物写生

多面物体的结构和画法 / 24

球形物体的结构和画法 / 26

圆形物体的凹凸结构和画法 / 28

静物写生的构图 / 30

静物写生的形体结构 / 31

静物写生的明暗画法 / 32

静物组合的虚实画法 / 34

不同质感的静物画法 / 36

静物组合写生 / 38

石膏头像写生

石膏五官写生 / 40

石膏块面像写生 / 44

风景写生

风景写生的工具 / 46

树木的结构和画法 / 48

树木的形态和画法 / 50

树叶的画法 / 52

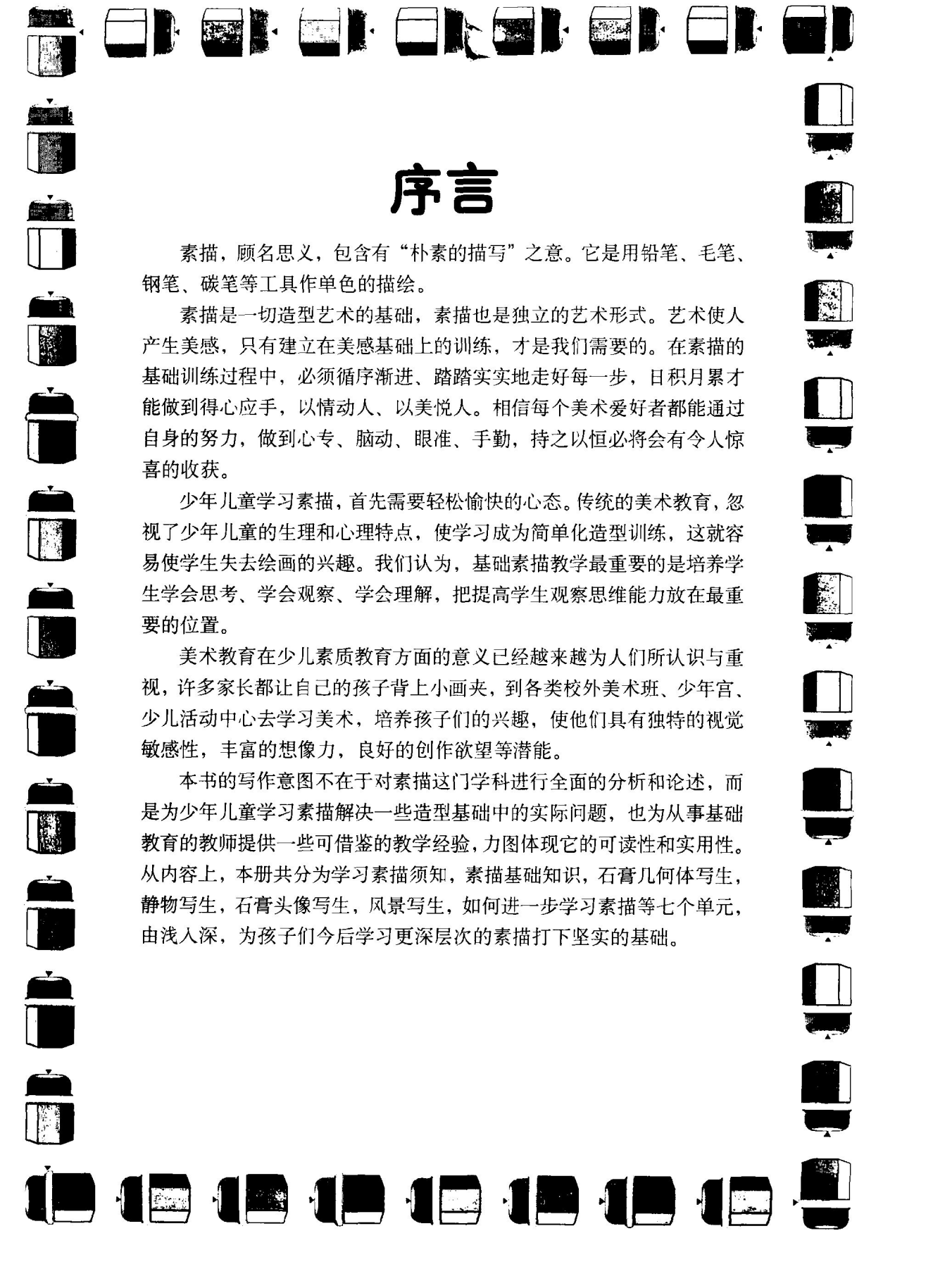
山石的画法 / 53

自然风景画法 / 54

建筑风景画法 / 56

如何进一步学习素描 / 58

序言

素描，顾名思义，包含有“朴素的描写”之意。它是用铅笔、毛笔、钢笔、碳笔等工具作单色的描绘。

素描是一切造型艺术的基础，素描也是独立的艺术形式。艺术使人产生美感，只有建立在美感基础上的训练，才是我们需要的。在素描的基础训练过程中，必须循序渐进、踏踏实实地走好每一步，日积月累才能做到得心应手，以情动人、以美悦人。相信每个美术爱好者都能通过自身的努力，做到心专、脑动、眼准、手勤，持之以恒必将会有令人惊喜的收获。

少年儿童学习素描，首先需要轻松愉快的心态。传统的美术教育，忽视了少年儿童的生理和心理特点，使学习成为简单化造型训练，这就容易使学生失去绘画的兴趣。我们认为，基础素描教学最重要的是培养学生学会思考、学会观察、学会理解，把提高学生观察思维能力放在最重要的位置。

美术教育在少儿素质教育方面的意义已经越来越为人们所认识与重视，许多家长都让自己的孩子背上小画夹，到各类校外美术班、少年宫、少儿活动中心去学习美术，培养孩子们的兴趣，使他们具有独特的视觉敏感性，丰富的想像力，良好的创作欲望等潜能。

本书的写作意图不在于对素描这门学科进行全面的分析和论述，而是为少年儿童学习素描解决一些造型基础中的实际问题，也为从事基础教育的教师提供一些可借鉴的教学经验，力图体现它的可读性和实用性。从内容上，本册共分为学习素描须知，素描基础知识，石膏几何体写生，静物写生，石膏头像写生，风景写生，如何进一步学习素描等七个单元，由浅入深，为孩子们今后学习更深层次的素描打下坚实的基础。

学习素描须知

素描用具的性能与使用方法

1. 用笔的要求

初学者画素描一般用铅笔，铅笔的型号很多，有软硬之分。“B”表示铅笔芯的软度，“B”前面数字越大表示铅笔越软，色越浓；“H”表示铅笔芯的硬度，“H”前面数字越大，表示铅笔越硬、越淡。画铅笔素描的铅笔可选用 HB 至 4B 之间。另外还有碳素铅笔、碳精条、钢笔、圆珠笔、毛笔等，都可以作为素描工具。

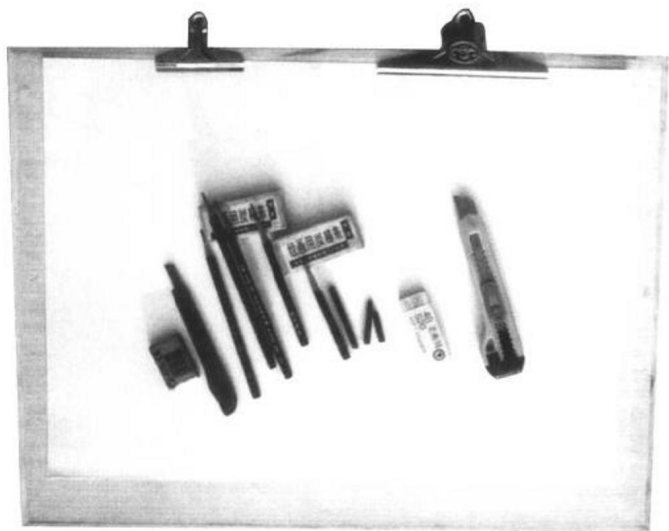
2. 用纸的要求

选用素描纸时，要注意纸质坚实、平整、耐磨、纹理细腻、不毛不皱、易于修改，如素描纸、铅画纸，而太粗、太薄、太光滑的纸都不适宜铅笔画素描。初学者使用的纸张大小以 8 开或 4 开为宜，16 开大小的铜版纸和复印纸，则适合用钢笔、圆珠笔画素描。

3. 其他用具的要求

橡皮是修改绘画的辅助工具，使用得当能擦出一些特殊效果，它可以成为铅笔表现对象的补充材料。购买时尽量选择厚的和柔软的橡皮，现在，市场上还有一种叫橡皮泥的，它的吸附力很强，便于修改画得太浓的暗部。刀可以选用美工刀，削铅笔时注意不要将铅笔削得太尖。

除了纸、笔、橡皮、美工刀外，学习素描还要准备夹纸用的夹子、画板、画架等工具。

学习素描应注意的一些事项

1. 位置的选择和作画姿势

正确的写生姿势，有助于整体观察和表现方法的运用。在绘画时身体应与画板相距一臂左右。画架一般放置在绘画者的右前方。画者与写生对象之间的最佳距离，通常是对象高度或宽度的3倍至5倍之间，良好的习惯有助于绘画技能的提高。

2. 握笔方法

握笔的手要内空而松，是持棒式握笔，以利于最大限度地调动指、腕、肘、肩的活动范围。掌握轻松自如的握笔方法，才能保证画素描时运笔流畅，速度平稳、轻重自如。

3. 作业时间控制

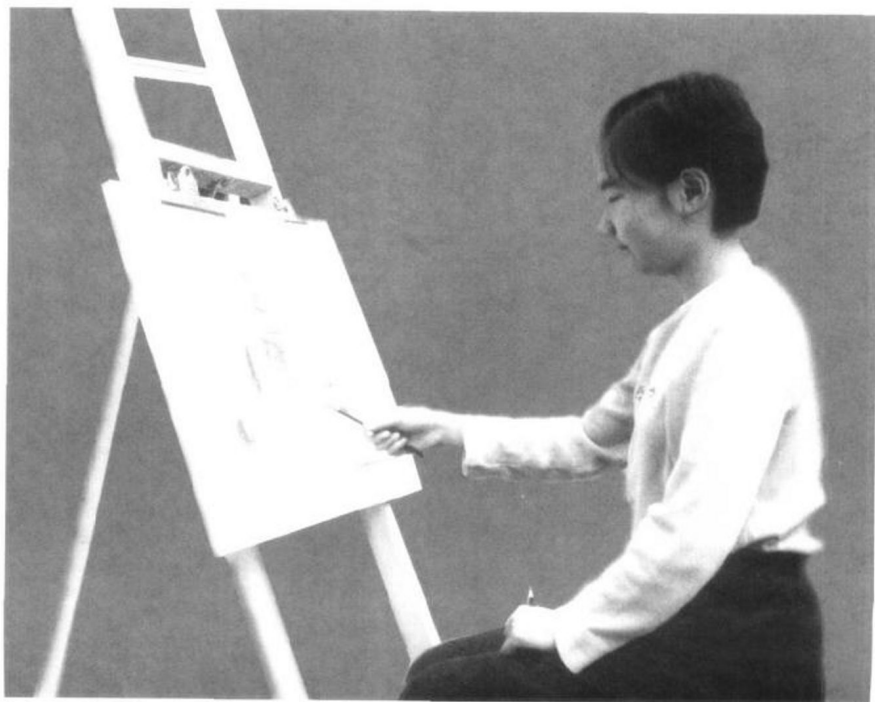
通常一幅素描一般安排在2~3小时之间，若是画面复杂，一次不能完成的，可以用多次来完成。

4. 作业目标安排

按造型因素作分解练习，有目的地集中解决难点，如：形体概括练习、比例和结构分析练习、透视与结构练习、结构与色调练习……作业目标应明确，以利于学习和掌握技法表现规律及艺术表现规律。

5. 培养科学思维方法

造型规律的掌握与运用是培养正确的思维方法的过程。在素描训练过程中，应充分体现学生解决各种关系的思维能力，如正确把握主观与客观、感性与理性、整体与局部的关系等。

素描基础知识

造型基本因素

1. 形体的点、线、面

我们所描绘的物体都是立体的，而最基本的形体是立方体、球体、柱体与锥体。素描写生可从这四类形体出发，去研究主体构成的基本因素与形体塑造的关系。

点 点表示位置，是形体塑造的标记，对于造型有着特定的数量意义。先看位置点，找出它的基点与顶点、右点、左点、近点和远点，这些点规定着物体的整体范围和各面之间的大小比例关系。再看转折点，这些点如同交通枢纽，联系着形体中的线与面。

线 线由点的定向运动而成。线条是点运动的延续，连结起点与终点的是线，任何一幅素描都是由无数的线组合而成。线是形体塑造的中坚，线有着无穷的魔力。

辅助线 是指在形体塑造的过程中所借助的假设线。这些线，有助于我们把握形体的动势和形体的整体特征，有利于我们表现形体时能做到从整体到局部有序地进行。

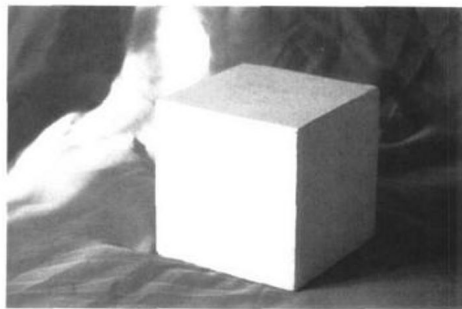
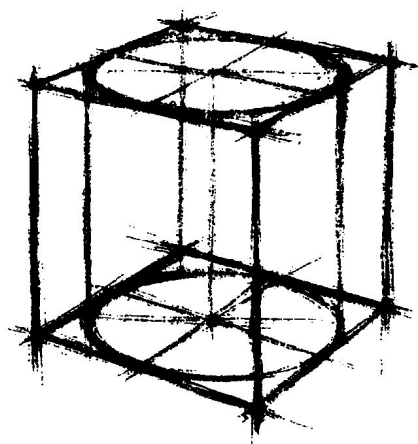
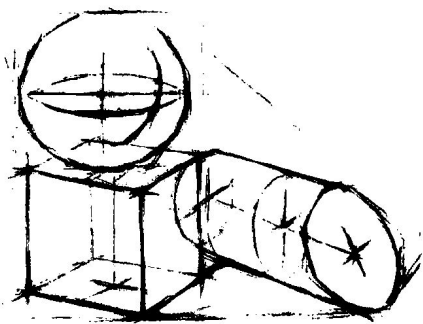
轮廓线 轮廓线反映的是形体转折部分。在绘画过程中，轮廓线的表现要求由直线到曲线，由外轮廓到内轮廓，从而形成物体的立体框架。

面 无数点的组合或无数线排列后的效果，在视觉上形成了面，而面运动产生了体。在造型过程中，面可分成两类，即直面与曲面。

直面 立方体在画面上一般是以正面、侧面、顶（底）三个面呈现。

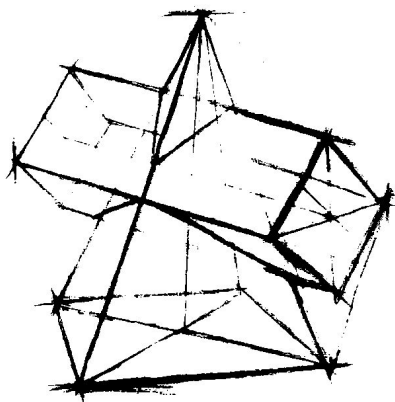
曲面 球体借助于光线，在画面上以亮面、暗面、明暗交界线（面）、反光面和投影组合而成。

任何一种复杂的形体，都可以由立方体、球体体面关系去分析与理解。

2. 比例与分割

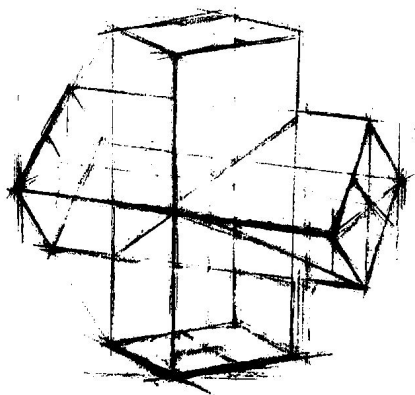
比例是指物体间或物体各部分的大小、长短、高低、多少、宽窄、厚薄、面积等诸方面的比较。不同的比例关系形成不同的美感，观察与表现比例关系有个较好的方法，如先抓住相比关系因素的两极，再确定中间部分，依次分割下去，就可以确定出任何复杂的比例关系。

3. 特征与基本形

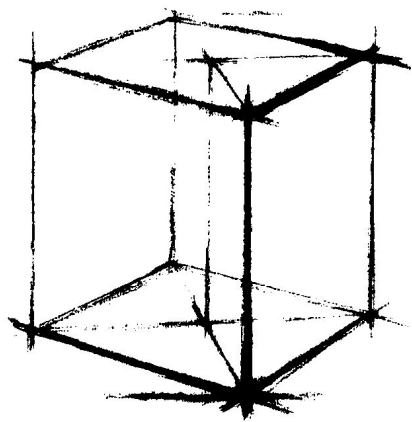
物体的形体特征，是指物象都有自己的特征，使之相互之间得到区别。我们要对形状进行概括与归纳，形成了一个基本形的概念，如圆形：人脸、苹果、罐子、太阳；方形：课桌、书籍、电视机、房子等。因此可以说，抓住了基本形就基本上抓住了形体的主要特征。

从形体总体出发，对物体的原形进行简化，省去琐碎的细枝末节，以形成简单的几何形状。首先是抓住它的平面形，是方、是圆还是角；再看它的体积特征，属于立方体、球体还是柱体。在具体作画时，先目测高度，再目测宽度，最后作上、下的宽窄比较，就能把握住形体的基本特征。

4. 转折与轮廓

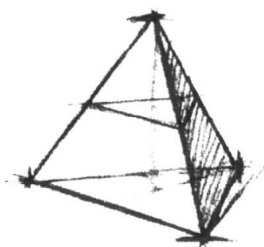
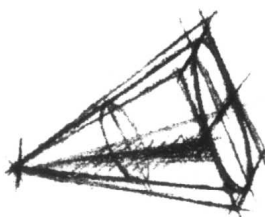
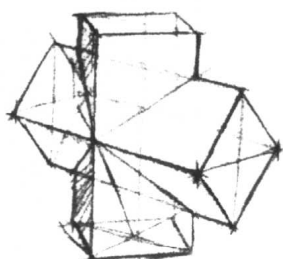
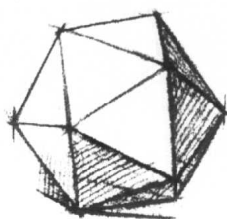
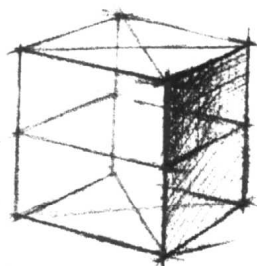
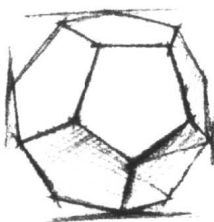
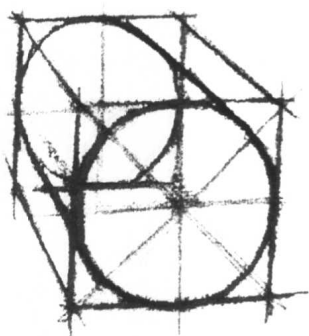
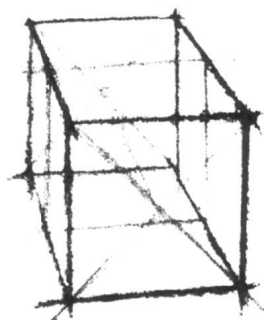
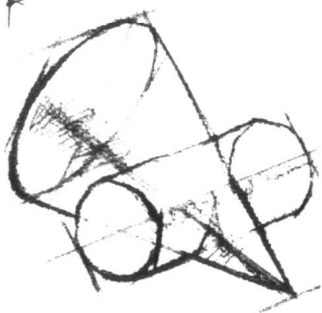
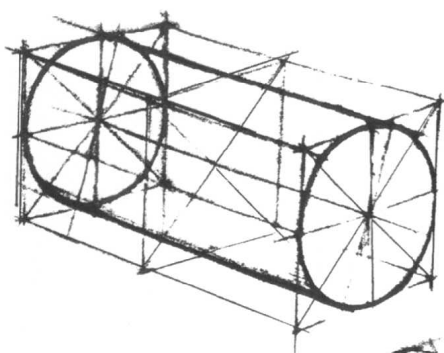
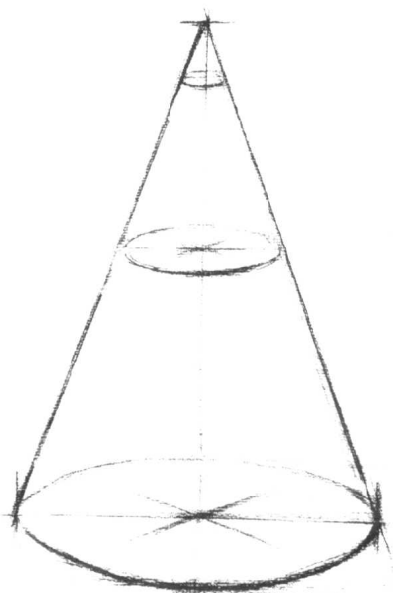
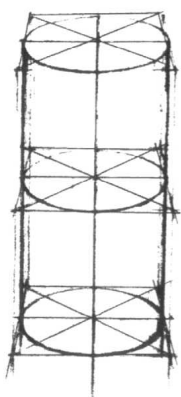
当构成物体的面发生方向上的变化，形体的面就出现了转折。方形物体转折明显，称为折，圆形物体转折缓慢，称为转。一般的物体的外缘可以看作是转折，立方体外缘内的棱为转折，叫内轮廓。球体内侧的明暗交界可视为转折，也属于内轮廓。在造型过程中，当我们以线去体现形体的转折处，即为轮廓线。根据形体转折内外的部位，轮廓线可分为外轮廓线与内轮廓线。在作画起稿过程中，应集中表现物体的轮廓，抓住轮廓的方法可采取由外到里的方法。

5. 结构与构成

结构是指物体本身各部分组合和构造。物体都有内部和外部的构成因素和结构关系，各部分的互相连接、穿插、重叠、相离等决定了物体的形体。在素描训练中，对结构加进一些主观成分和表现手法，反映在画面上的形体结构，可看作一种构成。

6. 透视与空间

一切物象占有一定的空间，物与物之间也存在着一定的空间距离。如画者与写生物的空间距离，被画物体之间的空间距离，被画物本身前后的空间距离，被画主体与背景的空间距离……在素描中，利用物体的透视变化产生距离感，表现空间的技法，其中最基本的方法是透视原理的运用。

几何透视法

几何透视法产生于数学原理，是把几何透视运用到绘画艺术表现之中，是科学与艺术相结合的技法。它主要是借助于近大远小的透视现象表现物体的立体感。

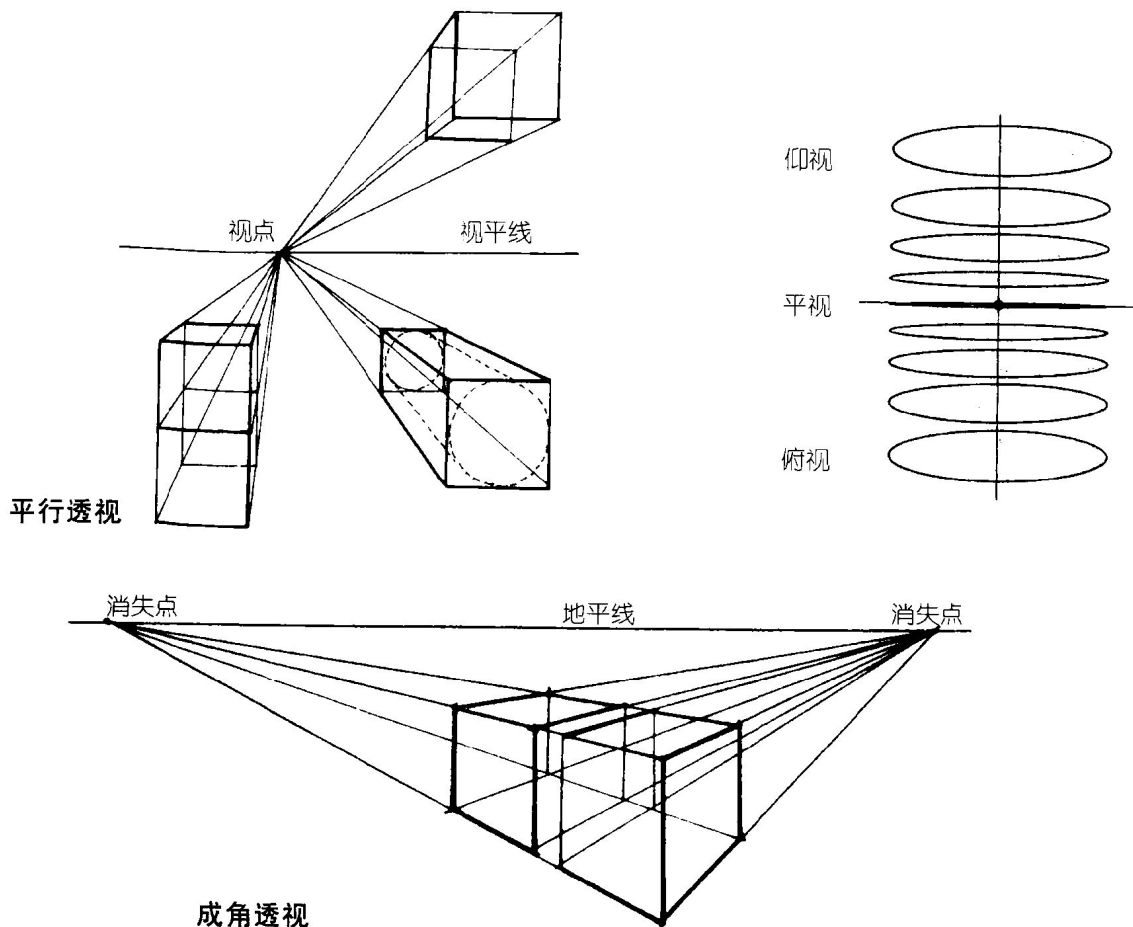
平行透视 当立方体的六个面中，有一个面与画者的位置呈平行状态时，画者所看到的是其它面产生的透视变化。

成角透视 当立方体的一个角正对画者时，立方体所有的面都产生透视变化。

几何透视法包括三个要素：视平线，一般是指画者平视时与眼睛高度平行的假设线。视平线决定被画物的透视斜度，被画物高于视平线时，透视线向下斜，被画物低于视平线时，透视线向上斜。心点，是指视觉中心。它位于画者的核心部位。在平行透视中，一切透视线引向心点。距点，视点至心点的距离叫视距，如果把视距移至视平线上心点的两侧，所得的点为距点。

空气透视法

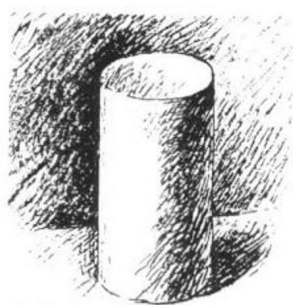
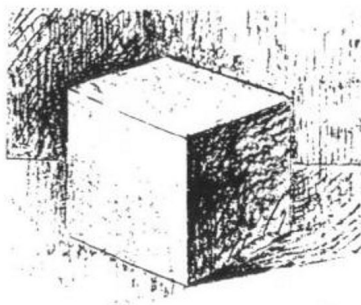
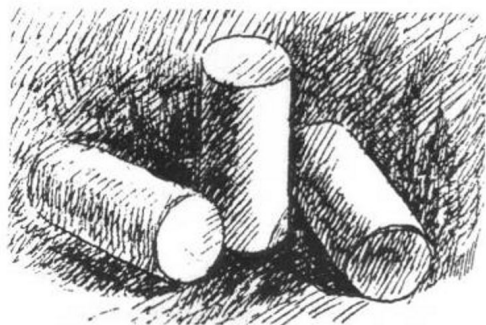
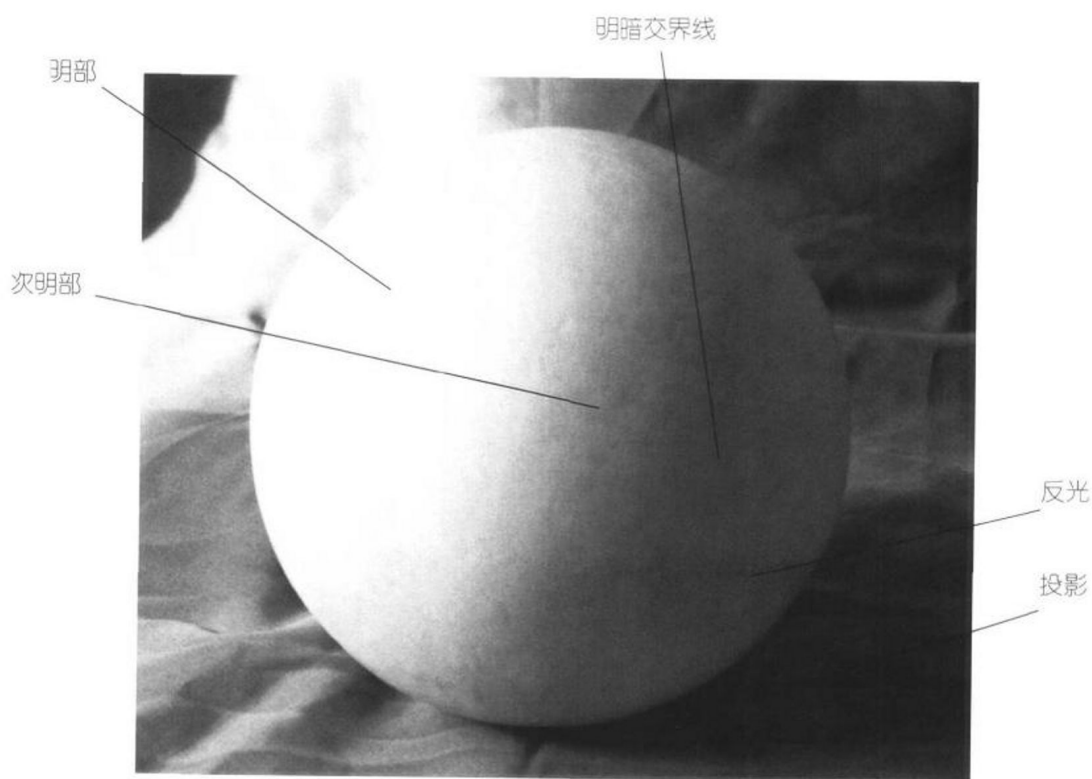
空气透视是借助空气对视觉产生的阻隔作用，表现绘画中空间感的方法。它最主要借助于近实远虚的透视现象表现物体的空间感。其特点是产生形的虚实变化，色调的深浅变化，形的平面化，形的繁简变化。

7. 明暗与调子

物体的形象在光的照射下，产生了明暗变化。光源一般有自然光、阳光、灯光（人造光）。由于光的照射角度不同，光源与物体的距离不同，物体的质地不同，物体面的倾斜方向不同，光源的性质不同，物体与画者的距离不同等，都将产生明暗色调的不同感觉。在素描中一般将明暗色调归纳为“三大面、五大调”，也是有规律可循的，一般将对象明暗分为受光部（亮面）、侧光部（灰面）、背光部（暗面）三部分。细分则有明部（亮面）、次明部（灰面）、明暗交界线（明暗交界面）、反光、投影。

调子是指画面不同明度的黑白层次。是体面所反映光的数量，也就是面的深浅程度。对调子的层次要善于归纳和概括，不同的素描调子体现着不同的个性、风格、爱好和观念。在画面中要树立调子的整体感，即画面黑、白、灰的关系，运用好这三大调子来统一画面，表现画面的整体效果。

画面构成

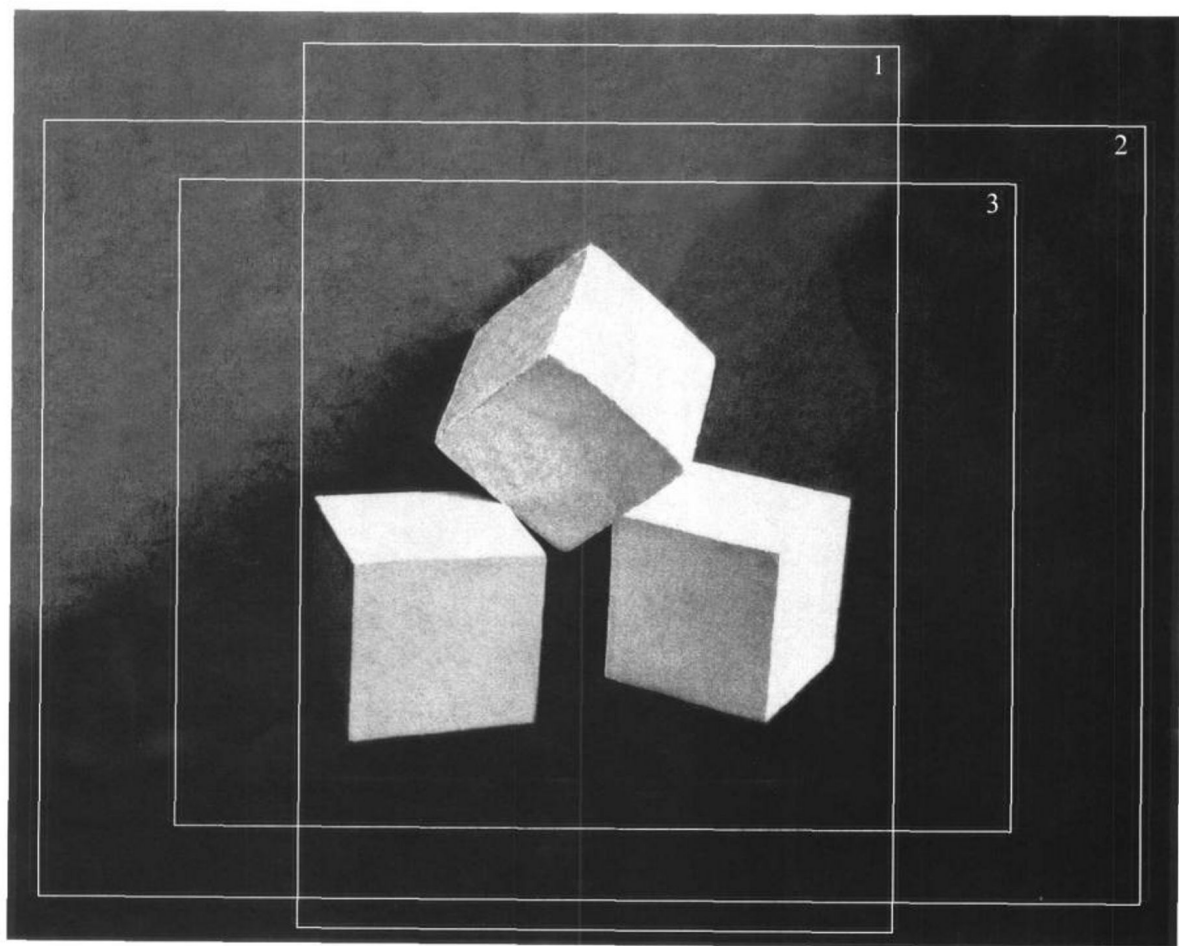
一张白纸无所谓空间，一旦画上了笔触，便破坏了纸面的完整与稳定，即出现画面构图分割现象。若是画上一个物体，纸面就形成了空间，再画上两个以上的物体，就得考虑形体的组合方式。绘画的基本训练是培养学生如何把空间的物体转移到平面的画面上，解决画面构成问题。

1. 形体组合与画面切割

同属于绘画的构图问题，构图是画者根据表达的意图与主题的需要，对画面所进行的整体布局。在形体组合这个问题上，我们要注意：（1）不同位置的组合，（2）不同质的组合，（3）不同量的组合。

2. 角度确定与空间序列

画者与物体的角度主要有两种，即平行透视和成角透视。画面中造型因素均应空间位置的变化而变化，为了使画面中造型因素有条不紊，需要物体在特定的角度下形成明确的空间序列。

这幅作品由三个立方体组成，并以三角形的三个顶点作为三个立方体的整体形位置，从而形成了三角形的构图。画面图示了三种切割变化形式。（1）框太长。（2）框太大。（3）框为宜

各种线条的组织练习

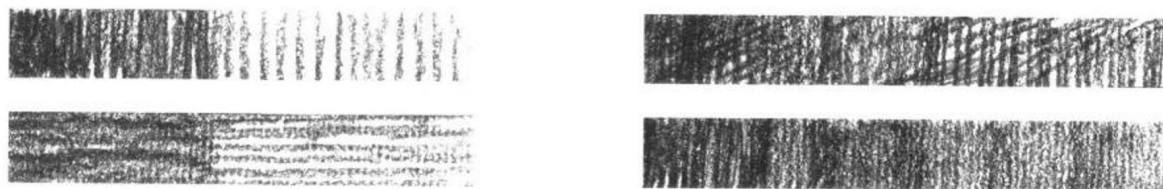
1. 线的表现形式

线条是素描训练中塑造对象的主要手段。对初学者来说，掌握线条的曲直轻重极为重要。在练习线条过程中，要注意握笔的方式，落笔时要体会手、腕、肘的运动对线条的影响，画出线条轻重、浓淡、疏密的关系，让线条在平稳、自然、有序、顺畅中得到轻松的展现。正确的排线是两端轻，中间重的线条，方向一致，疏密匀称，能变换排线方向，一层一层加深，切忌乱涂。

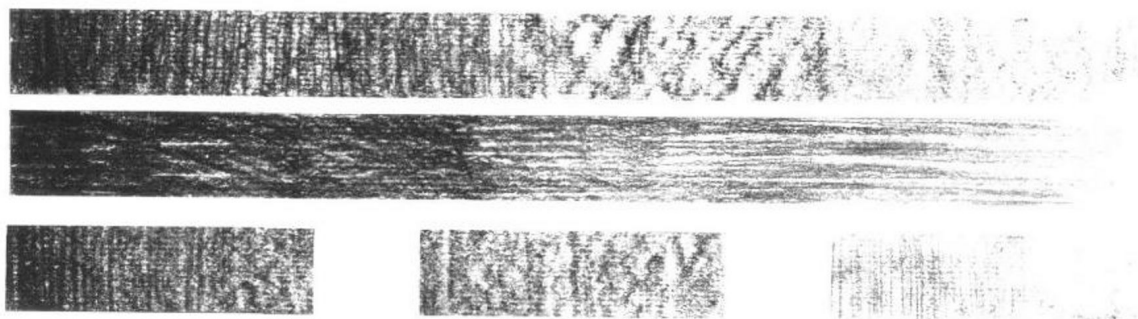
为了表现不同对象，表现不同感受和个性，采用不同的表现形式，同样能够表现面的深浅变化。

2. 表现形式的意义和色调

从近处看，上排色块不等于下排色块，但离眼睛远些，会发现上排色块和下排色块深浅却一样了。这是因为色块和线的排列并置，是在远距离中产生的变化。

表现物体颜色有黑、白、灰三种色调。

石膏几何体写生

简单几何体的结构和画法

辅导要点

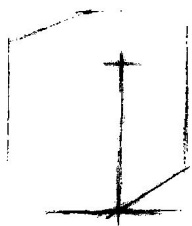
让我们从立方体的写生开始训练吧。立方体本身是一个基本形体，因此具有一定的概括性。正确画出立方体的结构关系，一要通过找中心点连线分析，二要对立方体的所见面综合感觉，从而能从各个视角来把握它的变化规律。

观察提示

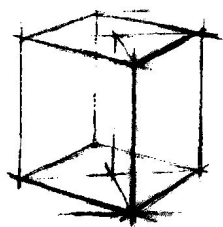
立方体的所有竖线是垂直于基面而且是相互平行的，水平线相互平行于基面，斜线最后交于一点，这三组线是立方体造型的关键。物体在光照射下，呈现出黑、白、灰三种层次变化，从而构成立方体的三大面。

参考步骤

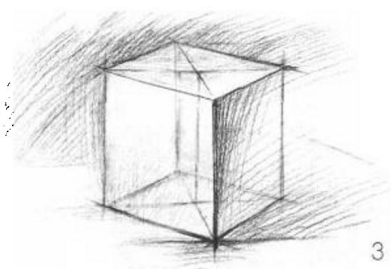
1. 用辅助线画出整体的高度和宽度。
2. 多观察比较，确定比例，用长直线帮助物体确定合理的位置。
3. 按照形体的结构，描绘出它的基本形。
4. 确定明暗关系，深入刻画，调整完成。

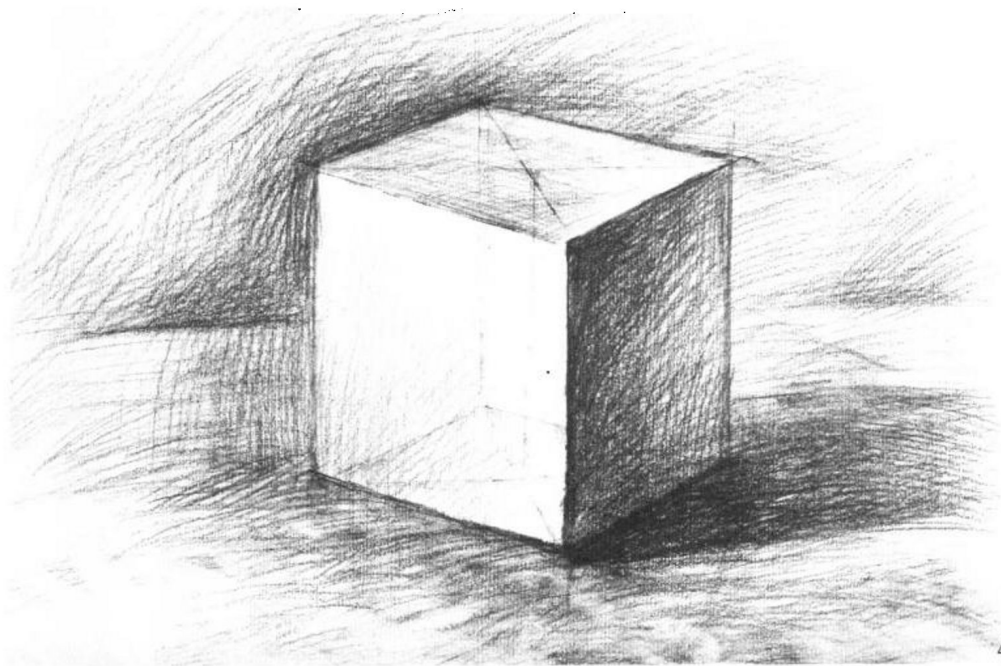
1

2

3

4

复杂几何体的结构和画法

如何掌握透视关系是立体造型必不可少的方法。初学者的认识能力要完全理解物体的透视关系是不容易的,首先用眼睛去仔细观察、分析和归纳概念中的形状变化,用较简单的找透视中平行线的方法来认识对象,理解三维空间的感觉和表现力。此阶段,特别要善于运用各种辅助线来帮助理解和表现物体,使形体的各种形态符合视觉感受。

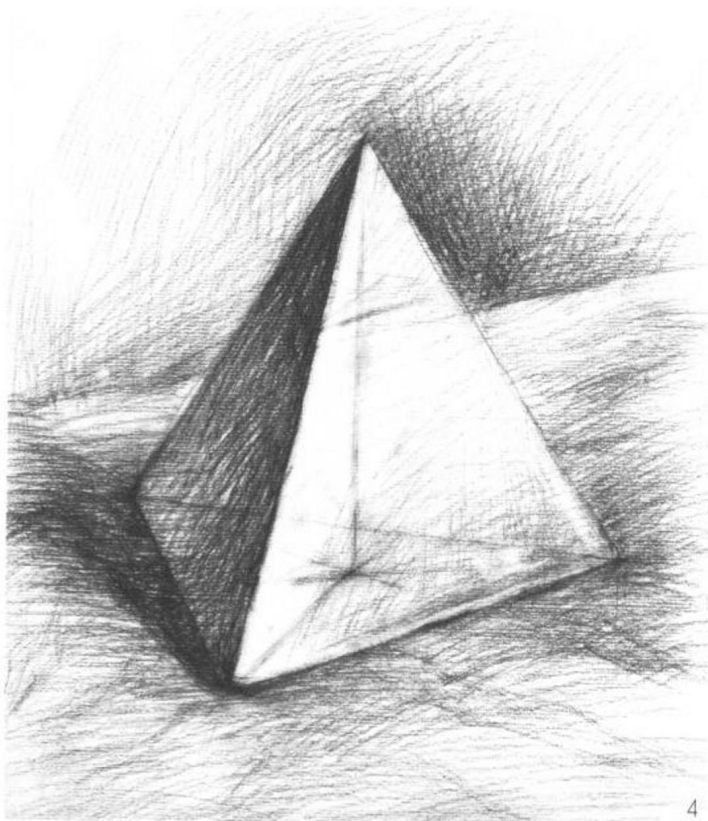
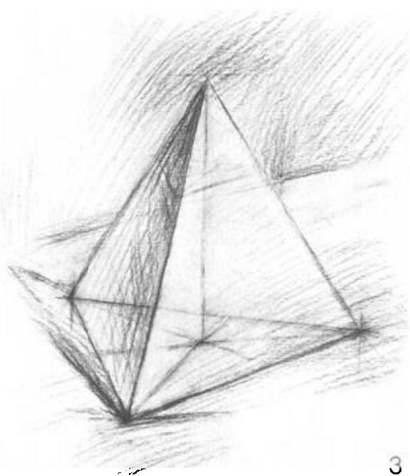
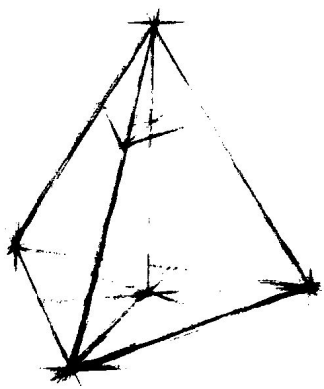
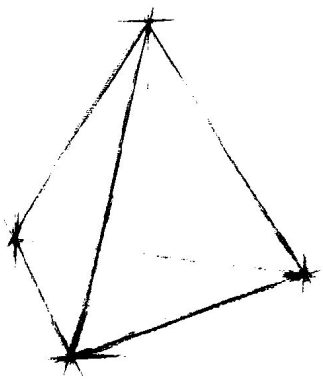
三棱锥体的结构和画法

辅导要点

三棱锥体的四个面都是等边三角形。在特定的视角下,形体可视的面都是不相同的,要注意它所包含的透视变化和结构组合关系。

参考步骤

1. 根据形体特征,画出它的高、宽的比例,确定各顶点的位置。
2. 用辅助线能帮助我们准确地表现对象结构。
3. 主线要画得重些,辅助线可画得轻些,整体地铺设线条,确定形体明暗关系,投影与物体要有联系。
4. 整体地协调画面中黑、白、灰的层次关系,始终把握好画面的体积感与空间感。

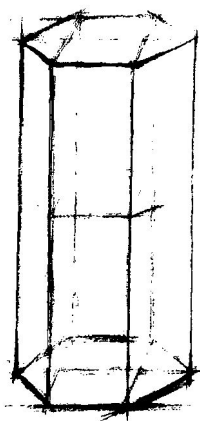
六棱柱体的结构和画法

辅导要点

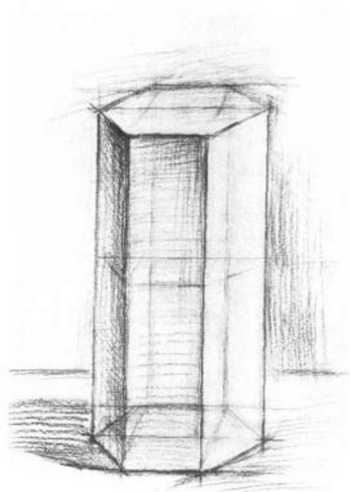
六棱柱体通常只能看见四个面，在光的作用下四个面的明暗各不相同，要学会整体观察比较，确定对象的基本关系。

参考步骤

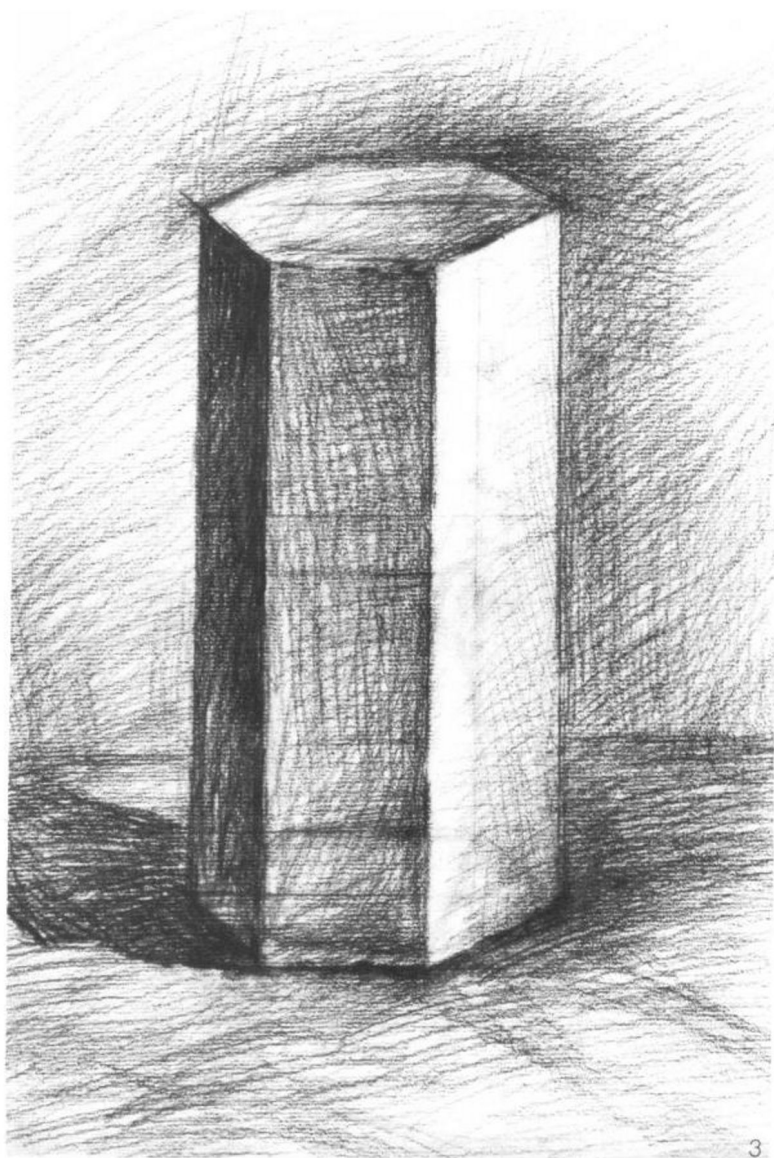
1. 先画出总的高与宽的比例。
2. 再画出顶面高低，分出三个竖面宽窄的基本型。
3. 然后画出它的形体结构，每一面的方向和透视变化，特别是顶部六边形的透视变形，最后画出形体的明暗变化，加强空间感、体积感。

1

2

3