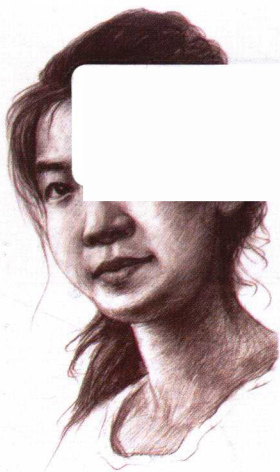
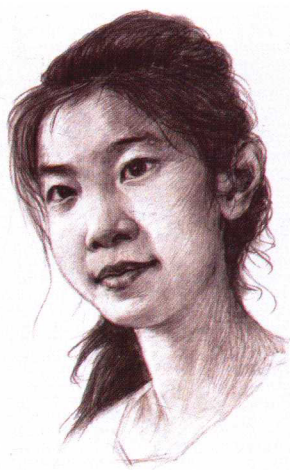

· 少儿素描基础 ·

综合基础篇

张恒国

编著

清华大学出版社

· 少儿素描基础 ·

综合基础篇

张恒国———编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

素描是一切造型艺术的基础。素描的目的在于培养我们对外界的观察分析能力、对画面的整体把握能力及对物体的塑造能力,从而较熟练地运用素描的艺术语言,概括而生动地来表现对象。

本书是学习素描基础的入门图书,系统地介绍了素描知识、基本技法和步骤要领。从素描静物、结构素描、素描石膏像、人物肖像和速写的绘画方法,完整地讲述了素描入门学的基础课程和技法的画法与要点。本书的重点是加强素描基本技法训练,从而提高学习者的综合素质与实践能力。通过本书的学习与基础技法的训练,可以打下良好的美术基础,提高读者的美术造型能力及绘画水平。

本书以大量的素描作品为范例,配之以详细的作画步骤和技法讲解,特别强调实用性和可操作性。整个教学、学习过程严格遵循由浅入深、循序渐进的原则,适合初学者使用,是一本很好的素描基础学习工具书。

本书语言简明易懂,绘画步骤清晰易学,是美术爱好者和初学者学习素描基础的好助手,也是美术培训机构及院校相关专业非常适用的教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

少儿素描基础.综合基础篇/张恒国编著. —北京:清华大学出版社,2018

ISBN 978-7-302-47663-4

I. ①少… II. ①张… III. ①素描技法—少儿读物 IV. ①J214-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第155301号

责任编辑:贾小红

封面设计:刘超

版式设计:刘艳庆

责任校对:赵亮宇

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:三河市铭诚印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:4.25

字 数:52千字

版 次:2018年4月第1版

印 次:2018年4月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:29.90元

产品编号:073935-01

前 言

少儿时期是接受艺术教育、学习美术技法的重要时期。在这个时期施以美感教育，逐步使他们具备一定的艺术修养，这对培养高尚的情操，提高艺术修养，奠定美术基础，提高综合审美能力，以及形成正确的人生观、世界观，成为全面发展的一代新人有着至关重要的作用。

针对上述情况，我们从学习素描基础课程要点入手，精心编写了“少儿素描基础”丛书，该丛书包括《少儿素描基础——石膏几何体篇》《少儿素描基础——静物篇》《少儿素描基础——风景篇》《少儿素描基础——综合基础篇》4本图书，该套书既可单独成册，又可以形成一个完整的体系。该丛书的内容理论和实践结合，由浅入深，通俗易懂，它们是学习素描基本功的基础，是锻炼观察能力、分析能力、表现能力和审美能力的重要绘画形式，是初学者进入美术领域的必经之路。

该套图书编排科学合理，步骤清晰，讲解透彻，重点加强基本技法的训练，以提升少儿朋友的实践能力为目的，通过大量优秀的作品范例，详细、系统地介绍了学习素描基础的观察分析方法和绘画步骤等内容，重点在提高少儿的动手能力和学习能力，旨在引导热爱艺术的少年朋友走上专业、正规的学习道路，为进一步学习美术打下良好的基础。

该丛书十分适合广大少年朋友和热爱艺术的初学者使用。也适合初学者和爱好者自学入门；同时也可以作为美术培训机构及美术学校的适用教材，为广大初学者提供学习参考。

最后，衷心希望该丛书能够为广大少年朋友提供帮助，也祝愿广大少年朋友学有所成。

由于时间仓促，作者水平有限，不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编 者

第一章 素描基础..... 1

1. 素描 1
2. 素描工具 1
3. 握笔的姿势 1
4. 排线的方法 2
5. 素描观察方法 2
6. 素描绘画步骤 2
7. 三大面五大调 3
8. 素描的构图 3

第二章 素描静物..... 4

1. 柠檬的画法 4
2. 南瓜的画法 6
3. 茶杯的画法 8
4. 酒瓶的画法 10
5. 苹果和梨子组合的画法 12
6. 水杯的画法 14
7. 花瓶的画法 16
8. 陶罐的画法 18

第三章 结构素描..... 20

1. 玻璃瓶结构的画法 20
2. 罐子结构的画法 22
3. 水杯和盖子结构的画法 24
4. 绿茶和梨结构的画法 26

5. 静物三组合结构画法 (一) 28
6. 静物三组合结构画法 (二) 30

第四章 石膏像画法..... 32

1. 石膏鼻子的画法 32
2. 石膏眼睛的画法 34
3. 贝多芬面像的画法 36
4. 罗马少女头像的画法 38

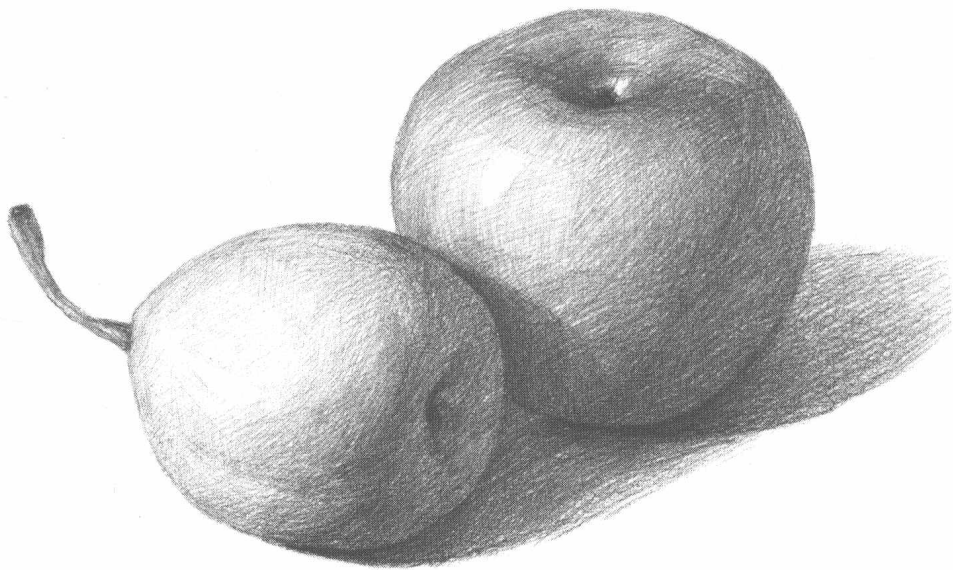
第五章 人物肖像画法..... 40

1. 头部比例 40
2. 头部透视 40
3. 头和脖子的形体 41
4. 头部和五官结构 41
5. 女孩右侧面的画法 42
6. 男生正面的画法 44
7. 女孩肖像的画法 46
8. 男青年正面的画法 48

第六章 人物速写..... 50

1. 人物速写的画法 (一) 50
2. 人物速写的画法 (二) 51
3. 人物速写作品 52

第七章 素描作品..... 56

第一章 素描基础

1. 素描

素描是运用单色线条的组合来表现物体的造型、色调和明暗效果的一种绘画形式。素描是美术中最单纯的造型形式，是基础训练阶段的必修课程，它可以培养造型能力和艺术修养，是造型艺术的认识和技术基础。

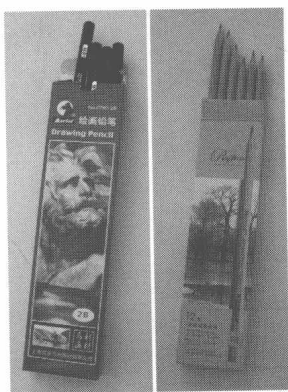
2. 素描工具

(1) 铅笔：铅笔是最简单而方便的工具，初学者素描常从铅笔开始，主要原因是铅笔在用线造型中可以十分精确而肯定，能较随意地修改，又能较为深入、细致地刻画细部，对于严谨的形体要求和深入反复地研究比较有利。同时铅笔的种类较多，有硬有软，有深有浅，比较俱全，可以画出较多的调子，因此，较适合于基础训练开始时应用。现有的铅笔分两种类型，以HB为中界线，H—6H为硬铅，B—6B为软铅，在画画时要各选择一些不同型号的软铅和硬铅一起使用。

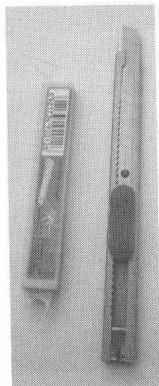
(2) 纸：洁白、厚净、有纸纹的素描纸。

(3) 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。

(4) 橡皮：以平、软的方形橡皮为好。

铅笔

美工刀

素描纸

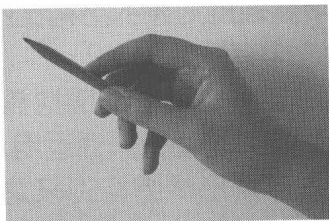

画板

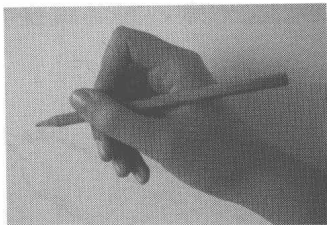
3. 握笔的姿势

素描握笔用中指和食指与大拇指配合，拿铅笔的前端。握笔的时候手指的力度要轻，主要是手腕用力，画长直线的时候要小臂带动手腕。握笔姿势要轻松、协调，这样才会保证线条的流畅性，比如铺大明暗关系时，最好使笔和画纸成 45° 角，尽量让胳膊挥动自如。刻画细部就像平常用笔那样，将笔竖起来，这样能增加准确性。

在素描写生的时候，坐姿要端正，画笔和身体保持一定距离，作画状态以轻松、自然为宜。

画线、排线握笔

刻画细节握笔

画画坐姿

4. 排线的方法

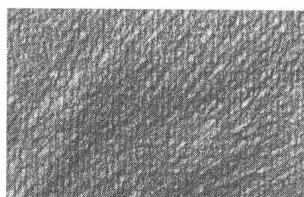
素描是通过线条来表现面和明暗关系的，一个物体由许多面组成，而面是由无数根线条组合的。排线要注意：间距均匀，紧密有致，切忌单一。素描排线时最好一排线与另一排线之间的角度为 30° ，排出的线看上去比较好看。刚开始画时可以做一些排线条的练习，以后有基础了可以随意发挥，只要画面统一美观即可。

第一次排线

第二次排线

多次排线

5. 素描观察方法

(1) 整体观察：要始终抓取一个明确的整体印象，排除琐碎的局部信息。

(2) 相互比较：对象之间相互比较，观察其造型特点、确切位置、色调比例、质感特色等，将对象的每一个视觉信息都纳入一个相互关照、互为依据的观察系统中，而不是孤立、片面地理解对象。

(3) 由表及里：表即物体的外部现象和形态，里即物体的内部构造，表面的东西总是由内部的构造呈现出面的。立体地理解对象，对掌握造型规律是至关重要的。

整体观察

整体比较

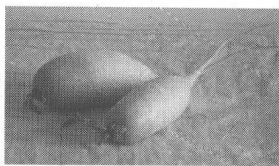
6. 素描绘画步骤

(1) 观察：要先对所表现对象的结构比例、明暗层次、透视关系进行仔细分析，对画面的整体布局要做到心中有数。

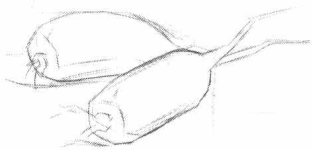
(2) 起稿：要做到形要准，要求准确地捕捉对象形体、形状特征，其次要掌握透视、比例关系，根据对象的具体特点来灵活运用，注意刻画形体在空间透视中的变化。

(3) 深入刻画：深入了解形体结构的来龙去脉。在深入刻画这一环节中，要多动手，在画面中反复推敲、不断完善。

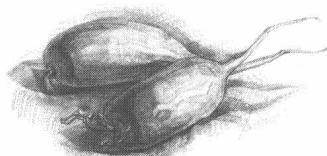
(4) 整体调整：根据画面效果，整体调整明暗关系、空间关系、虚实关系等，使画面更加完美。

观察对象

画轮廓

深入刻画

7. 三大面五大调

物体的形象在光的照射下，产生了明暗变化。在学习素描的过程中，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的，物体明暗调子的规律可归纳为“三大面五大调”。

三大面：物体在受光的照射后，呈现出不同的明暗，受光的一面叫亮面，侧受光的一面叫灰面，背光的一面叫暗面。这就是三面。

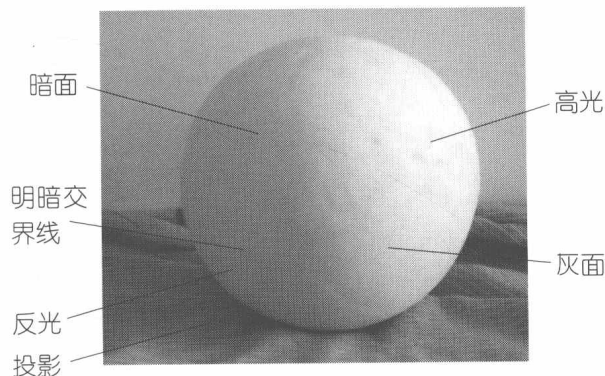
受光面（亮面）：是物体受光线直射的地方，这部分受光最大，调子较淡，亮部的受光焦点叫“高光”，一般只有光滑的物体才能出现。

中间色（灰面）：是物体受光侧射的部分，是明暗交界线的过渡地带，色阶接近，层次丰富。

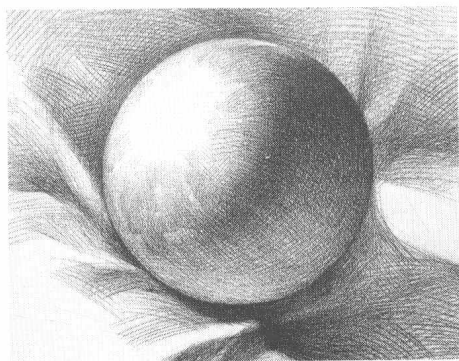
明暗交界线：物体暗面和亮面的交界地方，由于又受到环境光的影响，给人的感觉调子最深。

反光部：暗部由于受周围物体的反射作用，会产生反光。反光作为暗部的一部分，一般要比亮部最深的中间颜色要深。

投影：就是物体本身影子的部分。它作为一个大的色块出现，也算五调子之一。投影的边沿近处清楚，渐远处模糊。

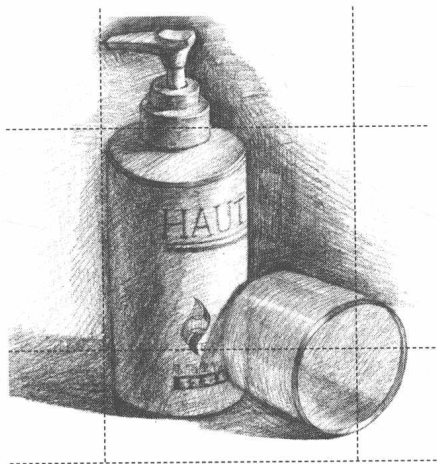
三大面五大调

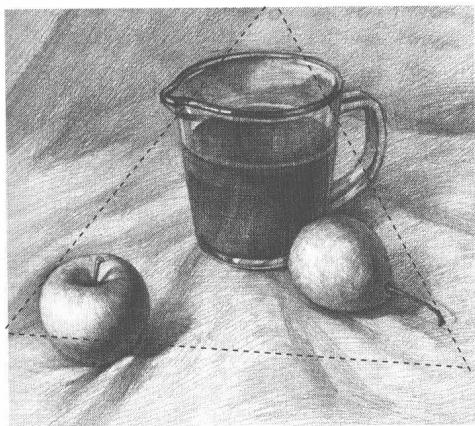
球体明暗

8. 素描的构图

构图是对画面内容和形式整体的考虑和安排。在写生时我们常常采用的是三角形构图。三角形构图是以黄金分割定律原理确定的位置，即以 $1:0.618$ 的比例分割画面，得出画面中的4个相交位置，这4个位置即是接近画面中心的“构图中心点”。我们将写生对象的主要部分置于其中任何一点，即可得到优美的构图形式。

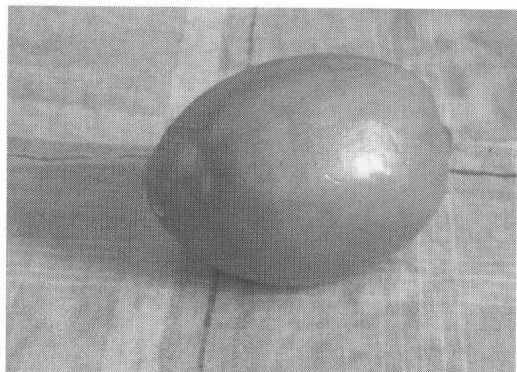
比例分割线

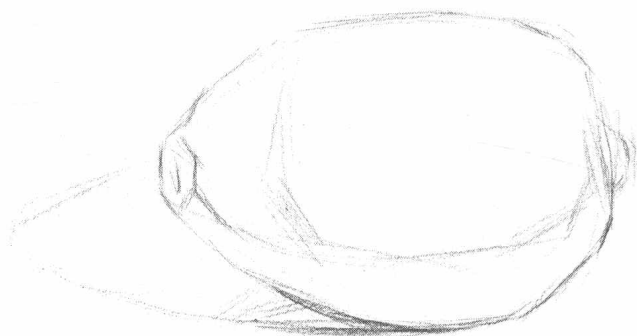
三角形构图应用

第二章 素描静物

1. 柠檬的画法

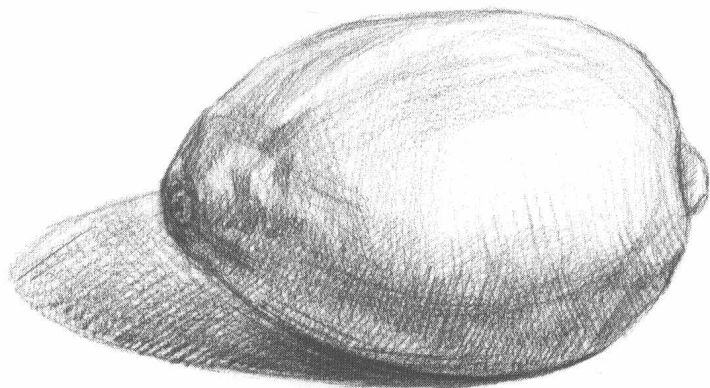
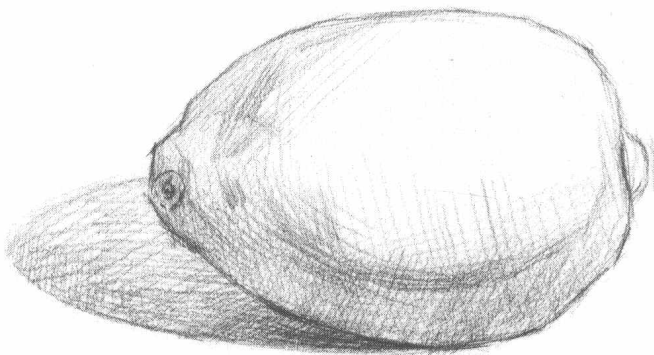

实物照片

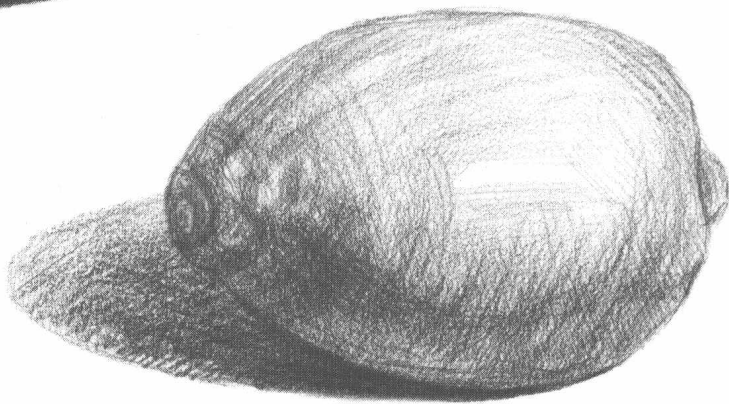

步骤一：整体观察柠檬，然后用线条画出柠檬的外形轮廓，并找出明暗交界线和阴影轮廓。

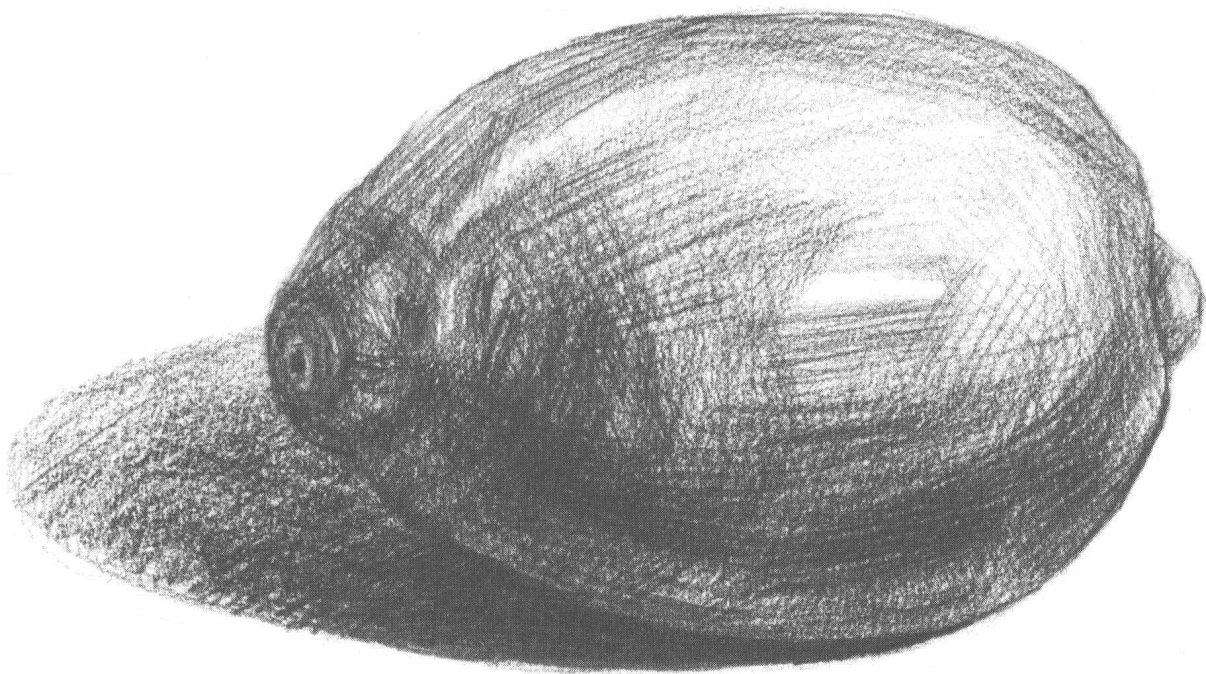
步骤二：确定物体的光源方向，从明暗交界线开始上色调，画出柠檬的暗面和阴影的色调。

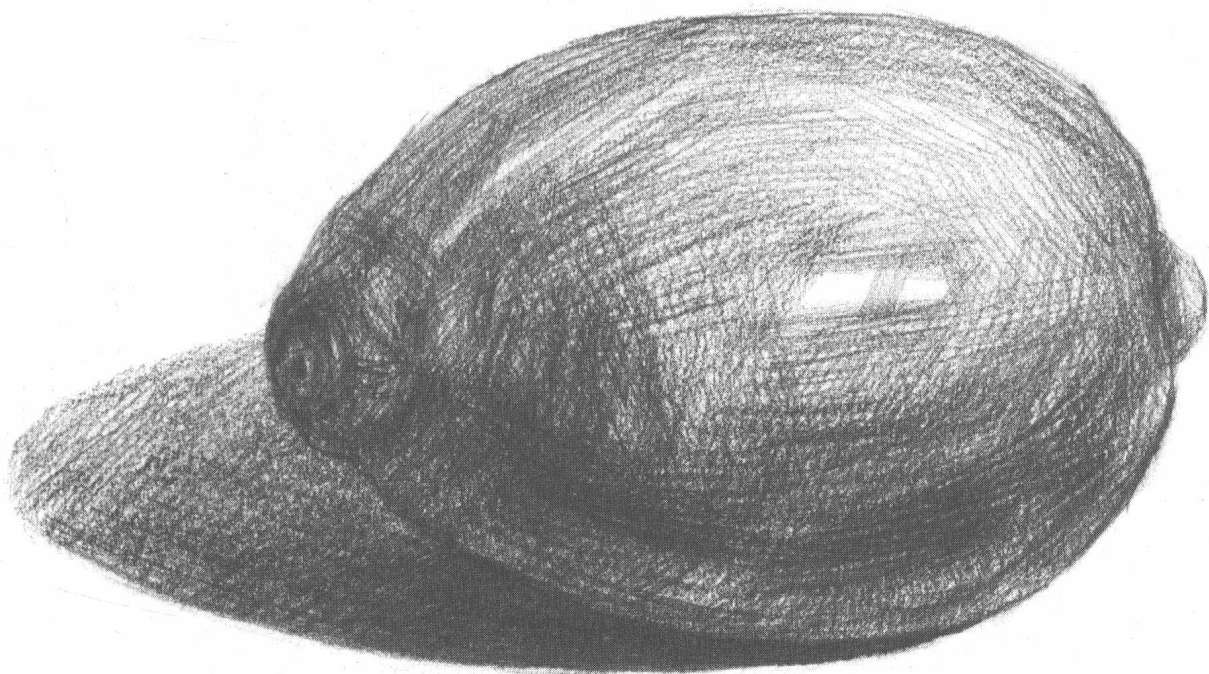
步骤三：强调明暗交界线，并增加灰面，增强柠檬的立体感。

步骤四：进一步上色调，拉开柠檬的黑白灰层次关系，加重亮暗部的对比。

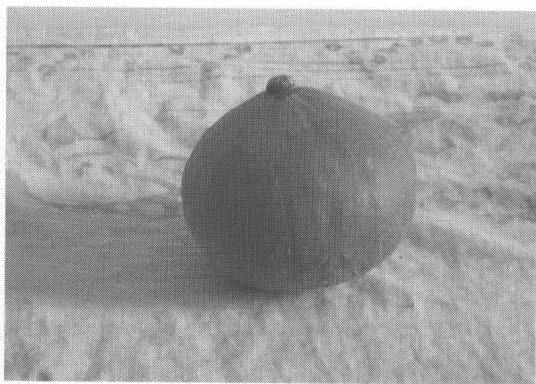

步骤五：进一步深入，强调明暗交界线，加强暗面色调，并留出高光。同时加重柠檬的投影。

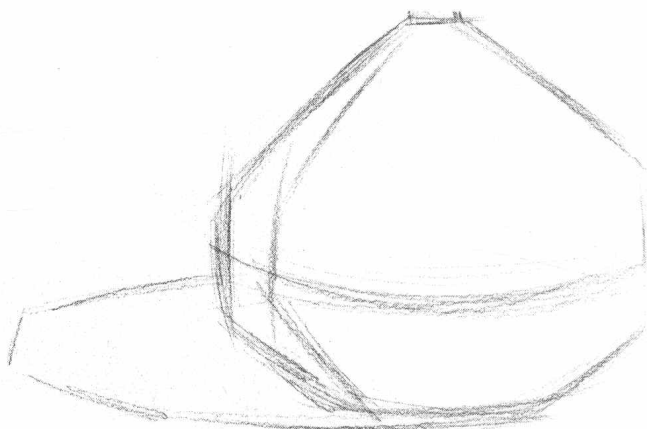

步骤六：着眼整体，注意协调各细节的关系，调整并完善画面，将柠檬画完整。

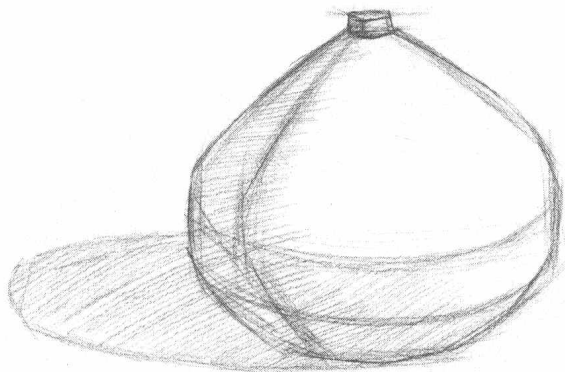
2. 南瓜的画法

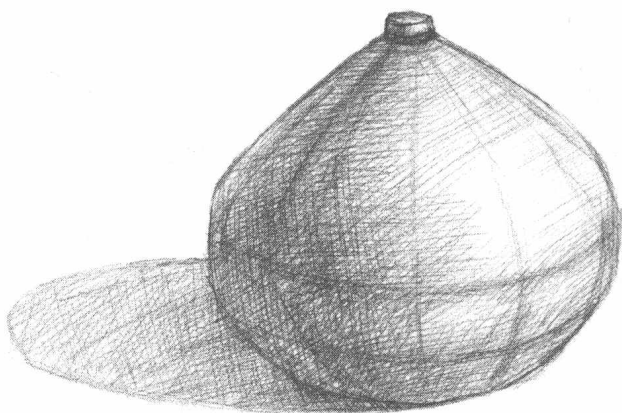
实物照片

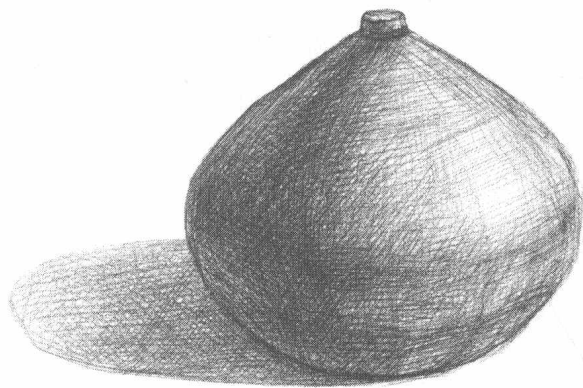
步骤一：观察南瓜的外形，用铅笔画出南瓜的外轮廓和阴影轮廓，以及南瓜上的明暗交界线。

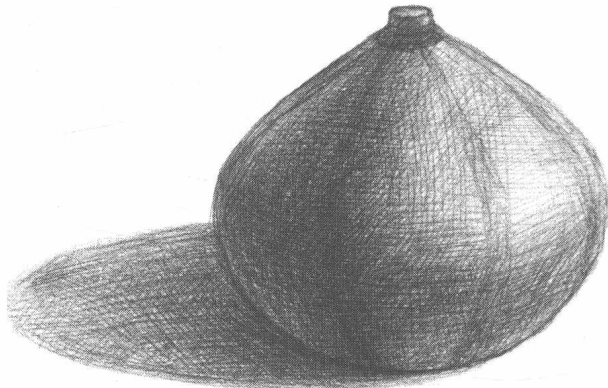
步骤二：从明暗交界线开始排线条，给南瓜的暗面和阴影铺上色调，区分出亮面和暗面。

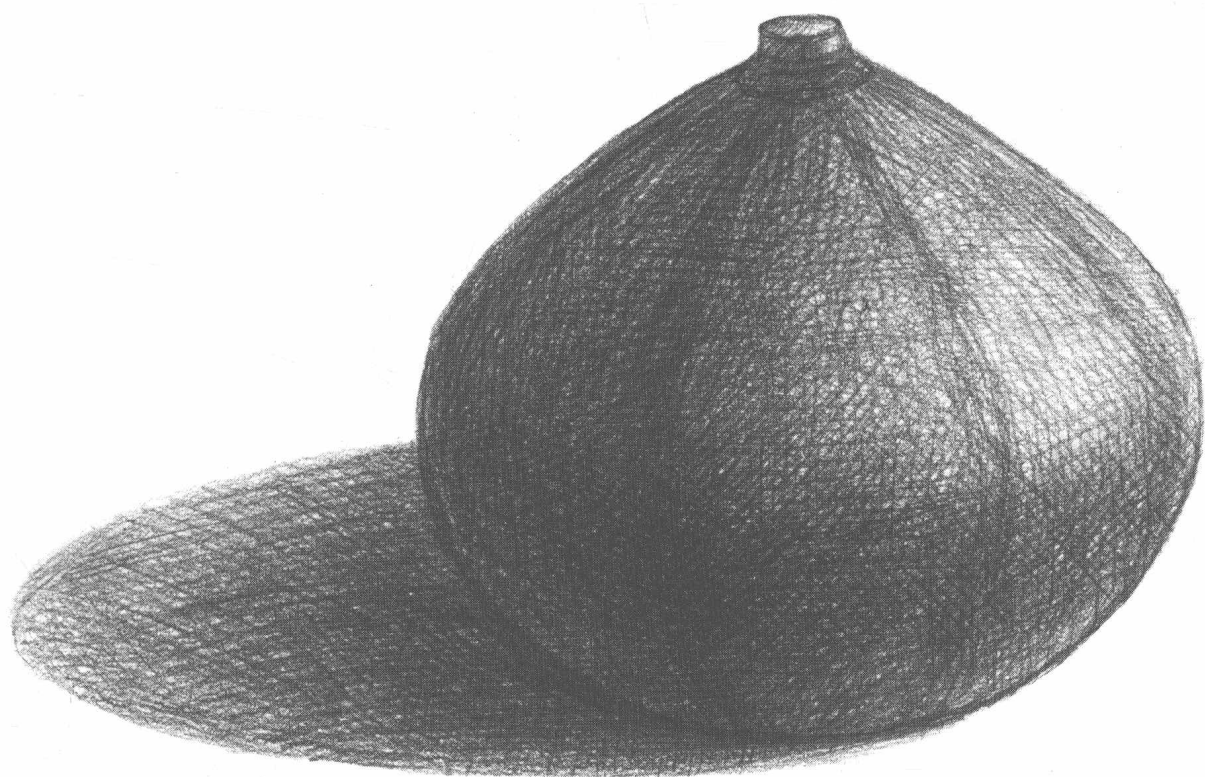
步骤三：从明暗交界线开始上色调，增加暗面色调。画出南瓜大体的黑白灰关系。

步骤四：沿物体的形体结构进一步上色调，并增加灰面色调。

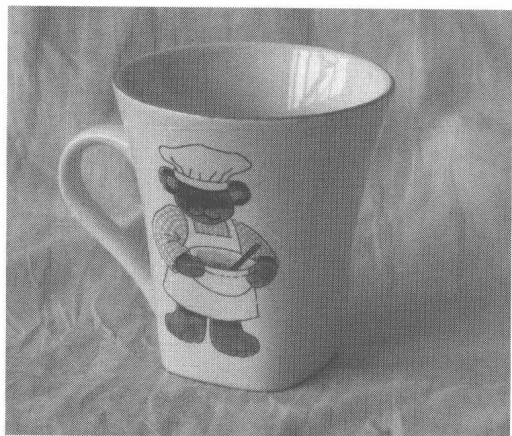

步骤五：强调明暗交界线，并加重阴影的色调，拉开画面色调层次。

步骤六：进一步深入表现南瓜形体和明暗，突出南瓜的特点，将南瓜画完整。

3. 茶杯的画法

实物照片

步骤一：先画出杯子的轮廓形状，然后画出杯口的厚度和把手的转折，再画出阴影轮廓。

步骤二：沿着杯子的明暗交界线和投影的方向整体铺上色调，即分别对受光面和背光面上色调。

步骤三：从明暗交界线开始进一步上明暗色调，然后再画出杯子的背景色调。

步骤四：继续给杯体和背景上色调，逐步拉开色调对比和画面空间。

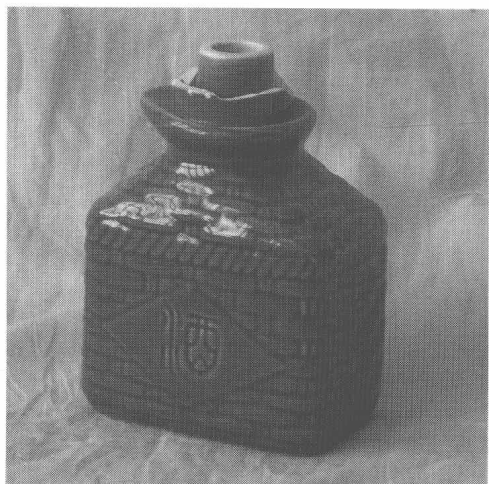

步骤五：丰富明暗色调，强化明暗对比，深入表现对象细节。

步骤六：强调杯子明暗交界线，突出杯子形体和质感，并调整画面整体效果。

4. 酒瓶的画法

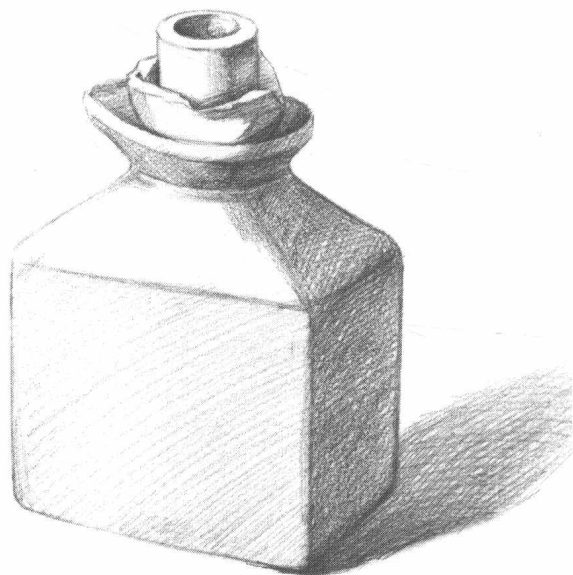

实物照片

步骤一：先用线条画出瓶子的外形轮廓，然后仔细画出瓶口的形体和结构特点。

步骤二：确定明暗交界线和暗部，给瓶子暗面和阴影整体铺上色调。

步骤三：从瓶口开始，加深暗部色调，并给亮面铺上一层色调，塑造瓶子的形体。

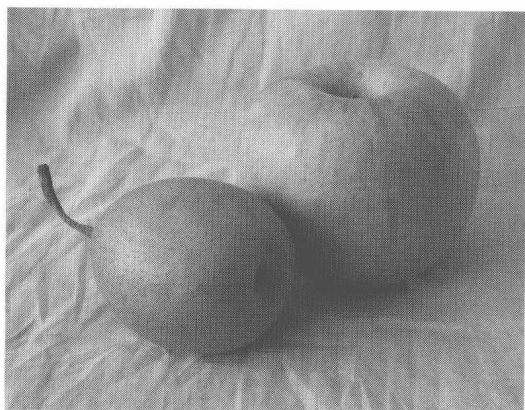
步骤四：深入表现瓶子的明暗，丰富瓶体的色调，并拉开色调的层次，突出瓶子的特点。

步骤五：整体加深瓶体的色调，保持画面的明暗节奏，并刻画瓶口、高光等细节。

步骤六：用铅笔画出瓶身上的纹理细节，然后调整整体效果，将瓶子表现完善。

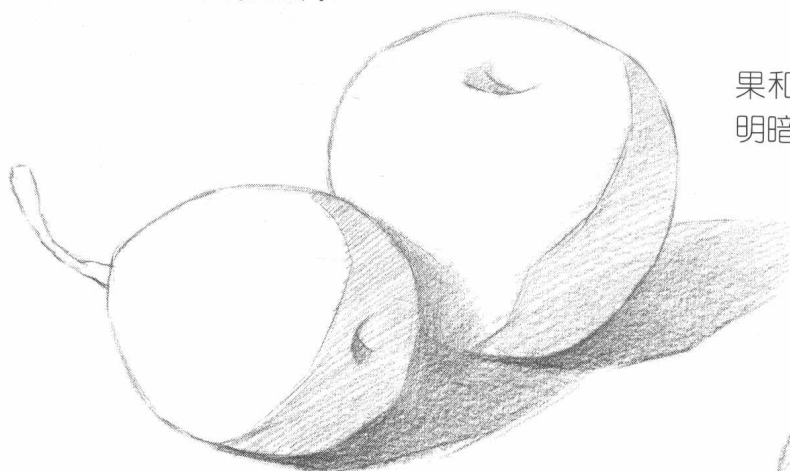
5. 苹果和梨子组合的画法

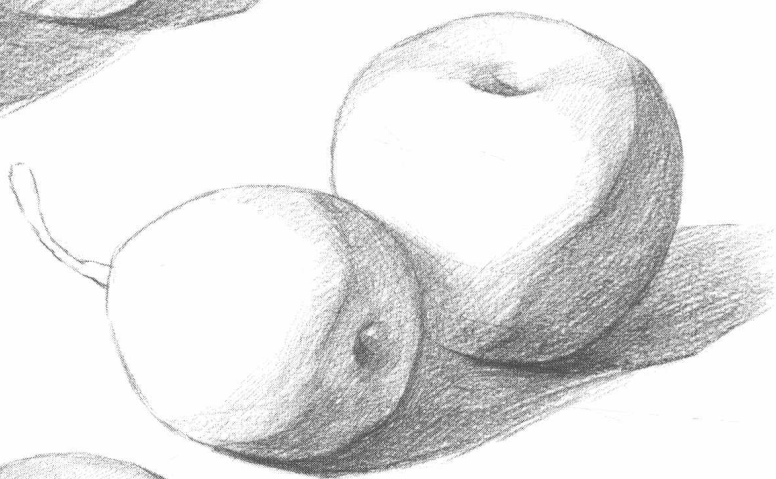
实物照片

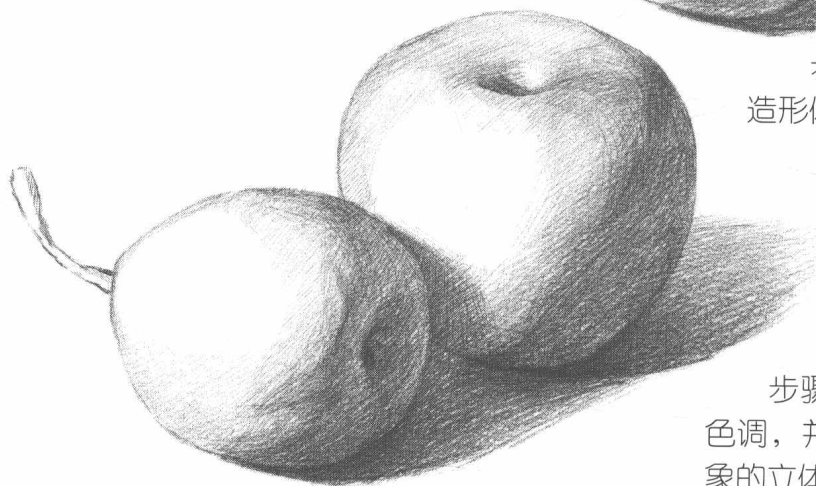
步骤一：从整体入手，画出苹果和梨子组合的外形轮廓，并画出明暗交界线和阴影轮廓。

步骤二：整体给苹果和梨子的暗部和阴影上色调，分受光面和背光面。

步骤三：从明暗交界线开始塑造形体，拉开色调明暗层次。

步骤四：加强明暗交界线和暗部色调，并画出灰色调，表现出两个对象的立体感。