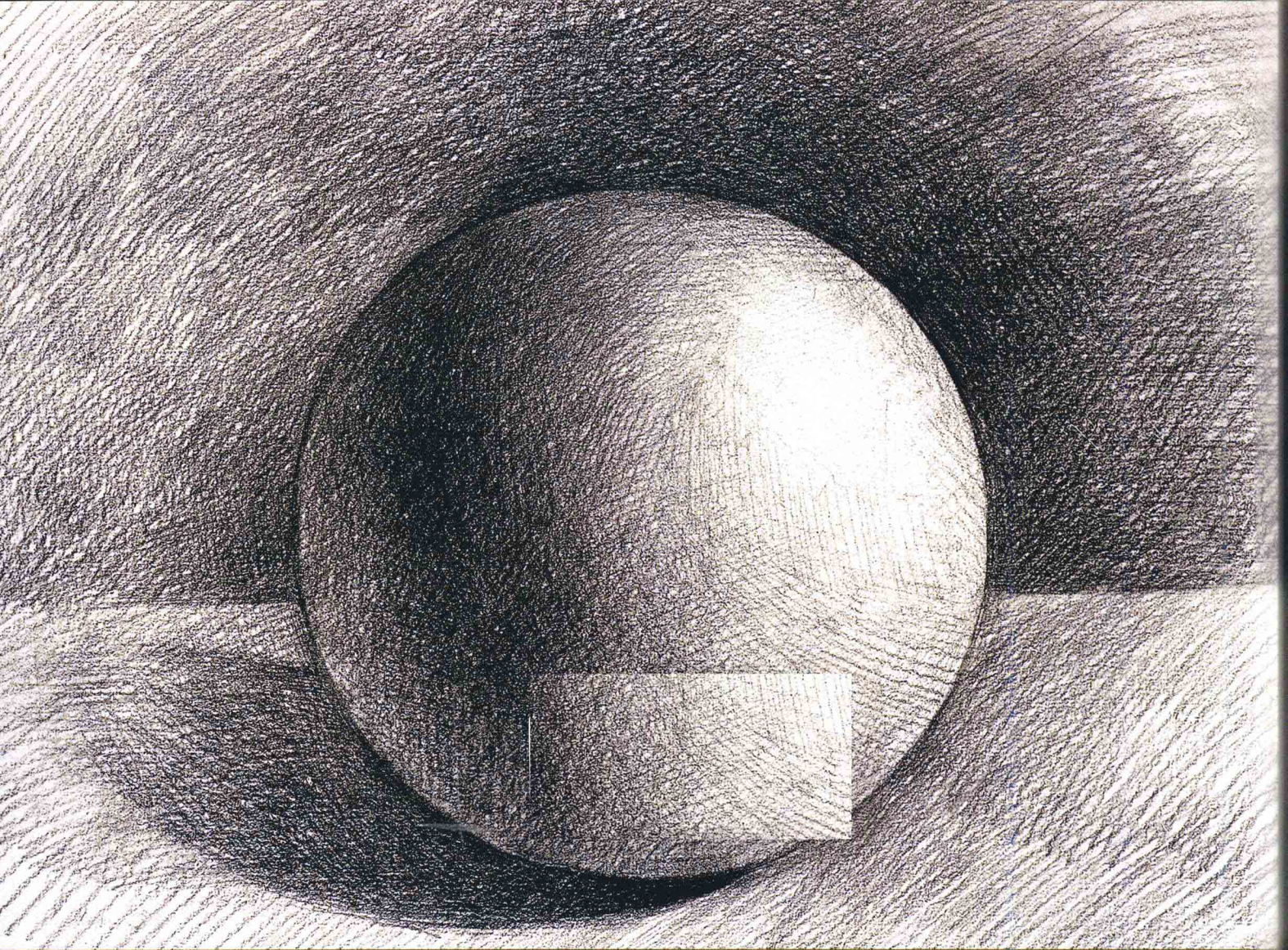

基础美术技法学习教程 SHIGAOJIHETI

素描

第一册 · 石膏几何体

胡飞 柳锋 主编

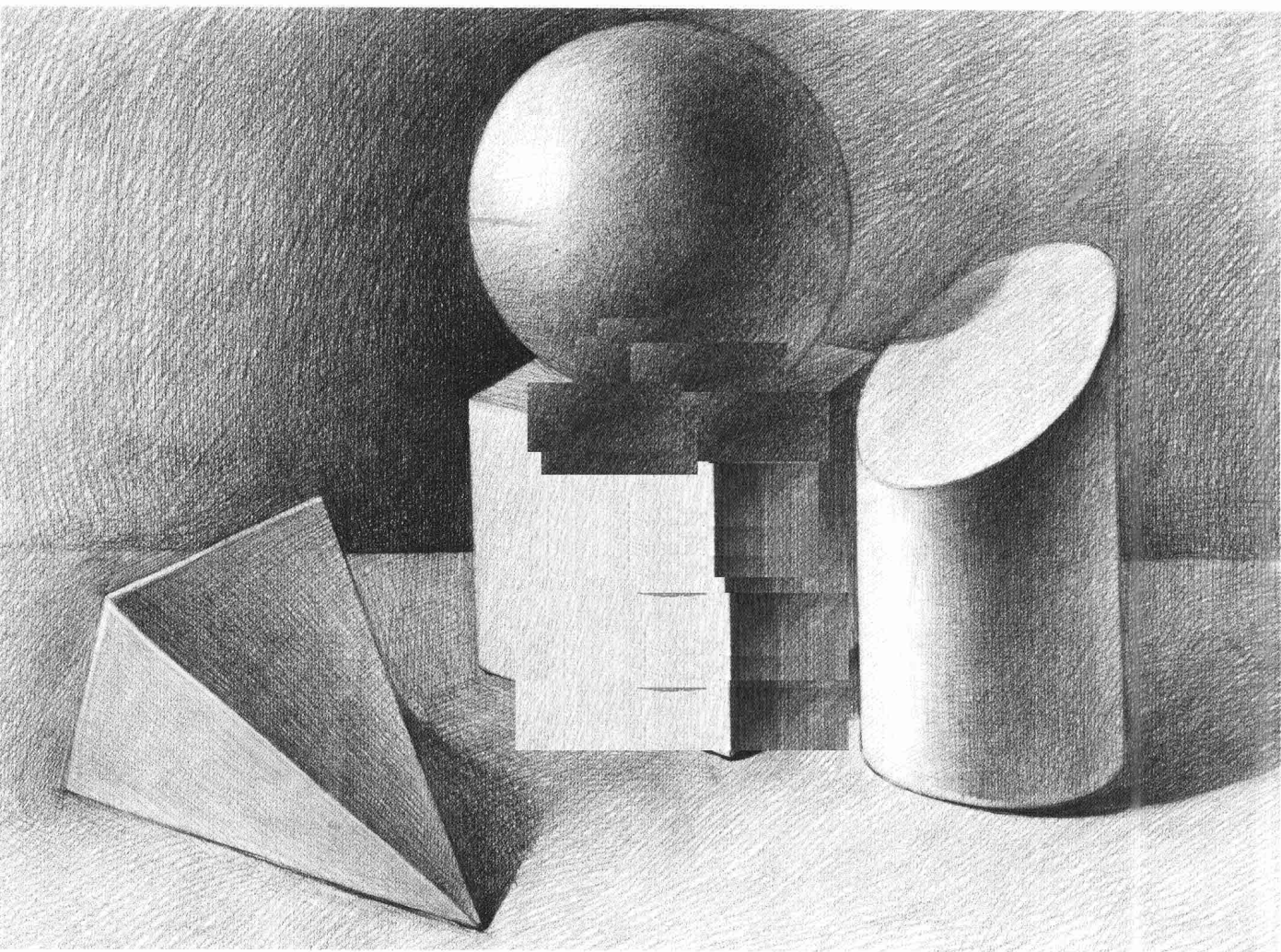
 吉林美术出版社

新版教材

素描

第一册·石膏几何体

胡飞 柳锋 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

素描. 第1册 / 胡飞, 柳锋主编. — 长春: 吉林美术出版社, 2009.2

基础美术技法学习教程

ISBN 978-7-5386-3091-6

I. 素… II. ①胡…②柳… III. 素描—技法 (美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第010321号

基础美术技法学习教程

素描 第一册·石膏几何体

胡飞 柳锋 主编

出版人 / 石志刚

出版 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

责任编辑 / 尤 雷

发 行 / 吉林美术出版社图书经理部

印 刷 / 杭州艺华印刷有限公司

出版日期 / 2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷

开 本 / 889×1194mm 1/16

印 张 / 3

印 数 / 1—30 000册

书 号 / ISBN 978-7-5386-3091-6

定 价 / 11.80元/册

目 录

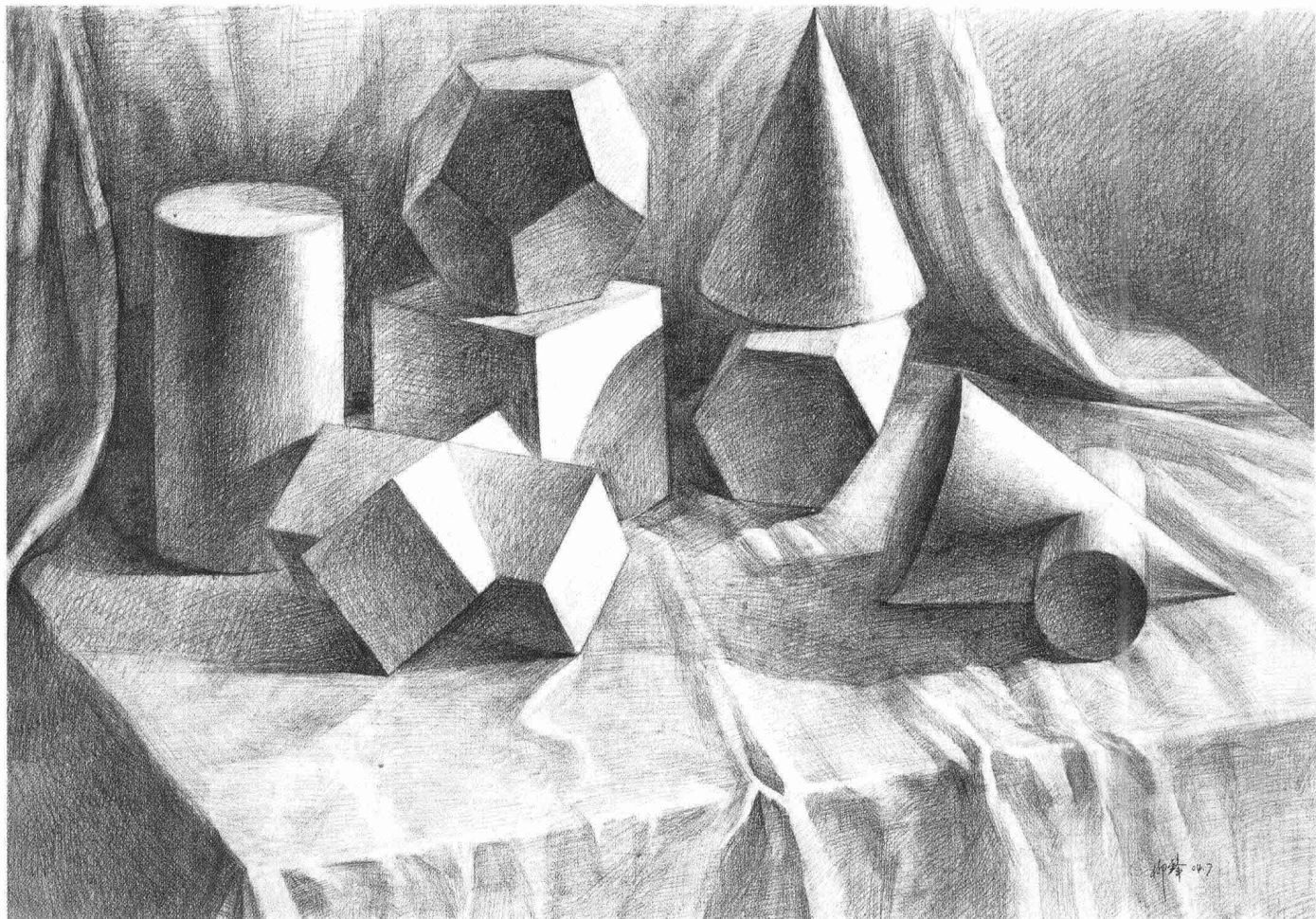
第一章 概述	1
第二章 素描的工具与材料	2
第三章 作画姿势与握笔方法	3
第四章 基础透视知识	4
一、基本概念	4
二、平行透视	4
三、成角透视	5
四、曲线透视	5
第五章 素描的表现形式	6
一、结构素描	6
二、明暗素描	7
第六章 素描线条与技巧	8
第七章 构图	9
第八章 正方体写生步骤与解析	10
第九章 球体写生步骤与解析	12
第十章 圆柱体写生步骤与解析	14
第十一章 圆锥体写生步骤与解析	16
第十二章 斜切面圆柱体写生步骤与解析	18
第十三章 六棱柱写生步骤与解析	20
第十四章 八棱柱写生步骤与解析	22
第十五章 四棱锥写生步骤与解析	24
第十六章 六棱锥写生步骤与解析	26
第十七章 方锥结合体写生步骤与解析	28
第十八章 圆锥结合体写生步骤与解析	30
第十九章 十字结合体写生步骤与解析	32
第二十章 正十二面体写生步骤与解析	34
第二十一章 三棱锥、六棱柱与十字结合体组成	36
第二十二章 球体、方锥结合体、正方体、六棱柱组成	38
第二十三章 球体、圆锥结合体、正方体与正十二面体	40
第二十四章 不同光线的画法	42
第二十五章 不同角度的画法	43
第二十六章 写生范例	44

第一章 概述

素描是造型艺术的一种形式,泛指用单色描绘对象的绘图。素描一词源于西方绘画体系,在欧洲早期绘画中,往往是以单色描绘轮廓和明暗底子,然后罩染透明颜色,这种最初以单色为主的画样被称为“素描”。素描艺术出现之后,大大地推动了西方绘画艺术的发展。20世纪初徐悲鸿、林风眠、刘海粟等艺术家把西方素描带入了我国美术院校的学习课堂,培养了一批批具有扎实写实能力的现实主义画家。

为什么先要强调素描的训练呢?因为素描训练是绘画的基础,素描包含着丰富的视觉艺术修养,通过手绘的方法在线、明暗、构成等方面进行训练研究,能够增强绘画者敏锐的观察力,开拓思维提高审美修养。对于初学者来说,一定要牢牢地掌握最基础的方法,打下扎实稳健的基础。

本书总结了一套严谨的素描初步训练方法,从构图、形体、透视、到明暗的深入刻画与表现,由浅入深,循序渐进,均作了详细的分析并直观的体现在作画步骤中。使初学者能在绘画学习中一步一个脚印地前进。当然,素描本身是一门实践性很强的课程,在学习了一些基本技法后,要通过不断观察,写生,并要善于思考和总结经验教训,把感性认识和理性知识结合起来,才能真正掌握素描真谛。

第二章 素描的工具与材料

铅笔：绘画用的铅笔有B、H两种型号，带B字母的铅笔是软铅，B数越大，铅笔越软、越浓。带H字母的铅笔是硬铅，H数越大，铅笔越硬、越淡。画素描要用不同硬度的铅笔，一般暗部用软铅，亮部用硬铅。软铅不会损伤纸面，便于深入刻画。硬铅刻画时应利索、肯定，切忌来回改动。画素描的握笔方法与平时写字的方法不同，用大拇指和食指握主笔杆，其余三指虚握。画画时手臂和手腕要放松。

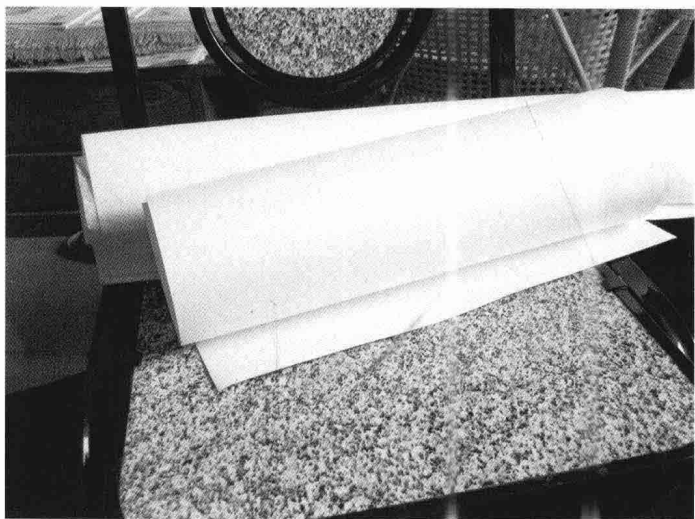
橡皮：绘画用的橡皮有软硬之分。硬橡皮可以彻底清除画面上的铅笔线条，软橡皮或可塑橡皮可以减弱线条的浓度。橡皮也可以当笔用，铅笔能画出黑线，橡皮相反则能画出白线。

纸：绘画用的纸种类很多，有铅画纸、素描纸、水粉纸和水彩纸等。不同质地的纸可以体现不同的表现需求。铅画纸和素描纸比较细腻，适合充分深入地刻画。水粉纸和水彩纸比较粗糙，适合画表现力强的、粗犷的作品。初学者使用的纸张大小以8开或4开为宜。

定画液：用铅笔和木炭条完成的作品如要长期保存，就要用定画液喷涂。可以用素描专用定画液，也可以用发胶代替。

画板和画架：画板和画架可以固定画纸，调节眼睛和画面的距离以及角度。

除此以外学习素描还要准备小刀、胶带和图钉等材料 and 工具。

第三章 作画姿势与握笔方法

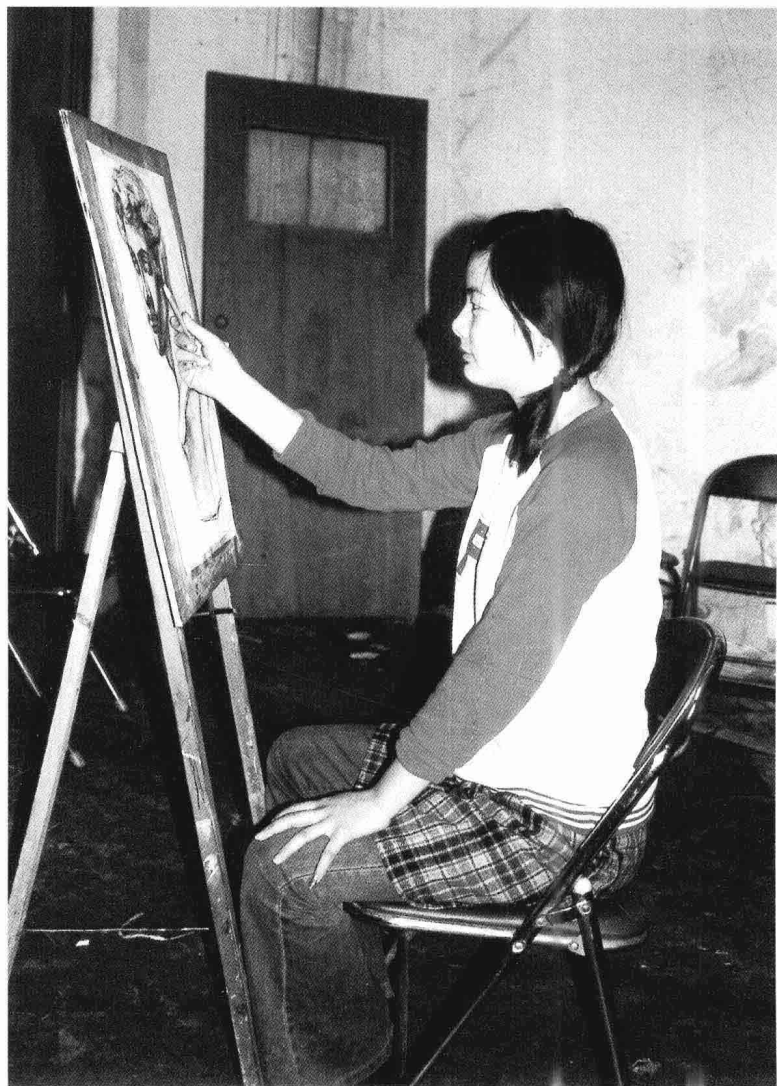
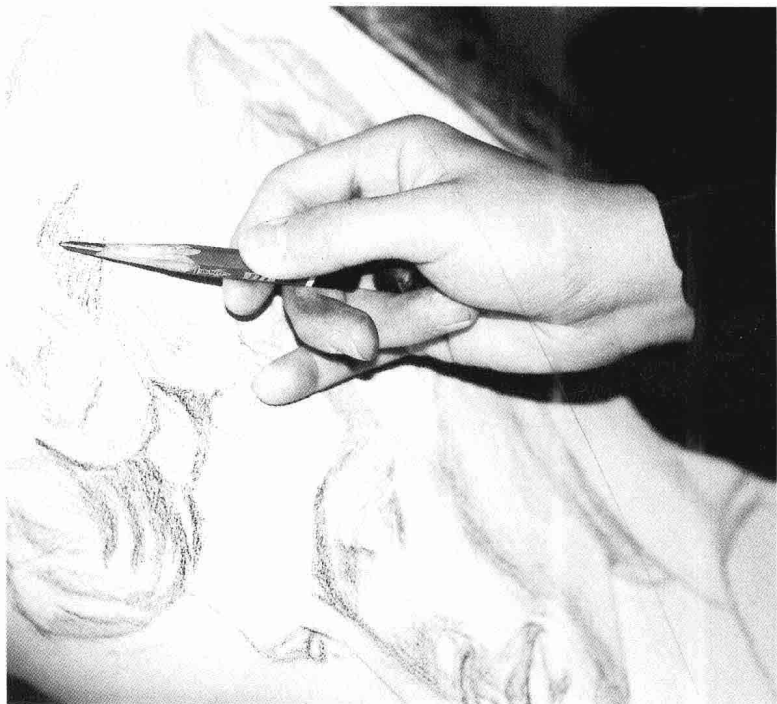
当决定好素描的主题,材料和用具也都准备齐全后,就要开始实际作画了。初学者通常只将精神集中在画面上,而忽略了姿势和一些应注意的事项。

平常的姿势另当别论,多数画家在作画时的姿势都非常端正,这是为什么呢?当然是为了消除工作的紧张感,细心凝视整个画面,或为了远离画面观察其效果所致,但也可说是一种习惯。而这种习惯是在学生时代练习素描时,为正确观察以便作画所养成的。

首先,画幅不要遮挡被画的物体,画幅和被画物体应处于画者同一视角(60°)范围之内,角度不要过大,以利于作画时能够兼顾被画物体的形象和画面的效果。

其次,画幅和画者的眼睛(视点)也要保持一定的距离,以利于全面和清楚地观察画面的效果,其距离标准以自然伸直手臂、画笔能碰到画面为宜。在这个距离之内,画幅和眼睛应保持垂直关系,即以眼睛到画面中点的视线和画面成垂直角度,否则画幅本身将处于透视变形的影响之中,从而无法画准形象。

用笔在素描中是很讲究的,主要是排线和刻画,初学者对画直线和排线要经常训练,这样才能做到让画出来的线听话。

第四章 基础透视知识

透视是研究视觉与所视物体接触过程中产生变化的一种学科。看物体时,由于距离不同,位置不同,我们就会有近大远小、形状改变的感觉。

透视分平行透视、成角透视、倾斜透视、曲线透视、阴影透视、反影透视等,而我们在学习几何体素描时,则一定要弄懂其中简单的透视法则。

一、基本概念

视点:作画者眼睛所处的位置。

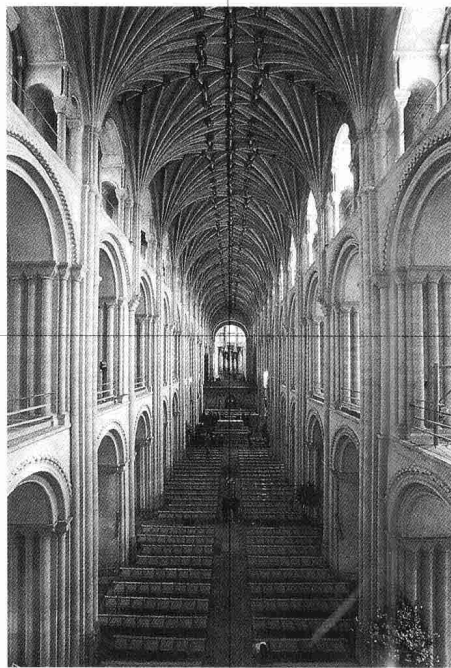
视平线:与作画者眼睛位置等高的水平线。

心点:眼睛正前方在视平线上的一点,即视域的中心点。心点是平行透视中唯一的消失点。

视中线:视点与心点的连线。

余点:在视平线上两侧成角透视产生的消失点。当立方体与画面成 45° 关系时,两消失点至心点的距离相等的叫左右距点。

变线:产生透视变化的线。

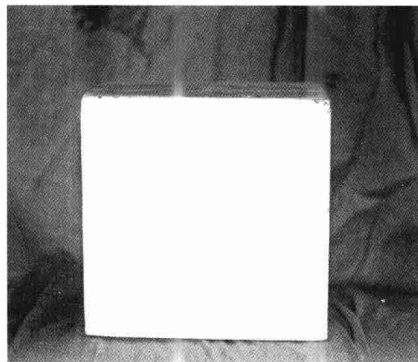
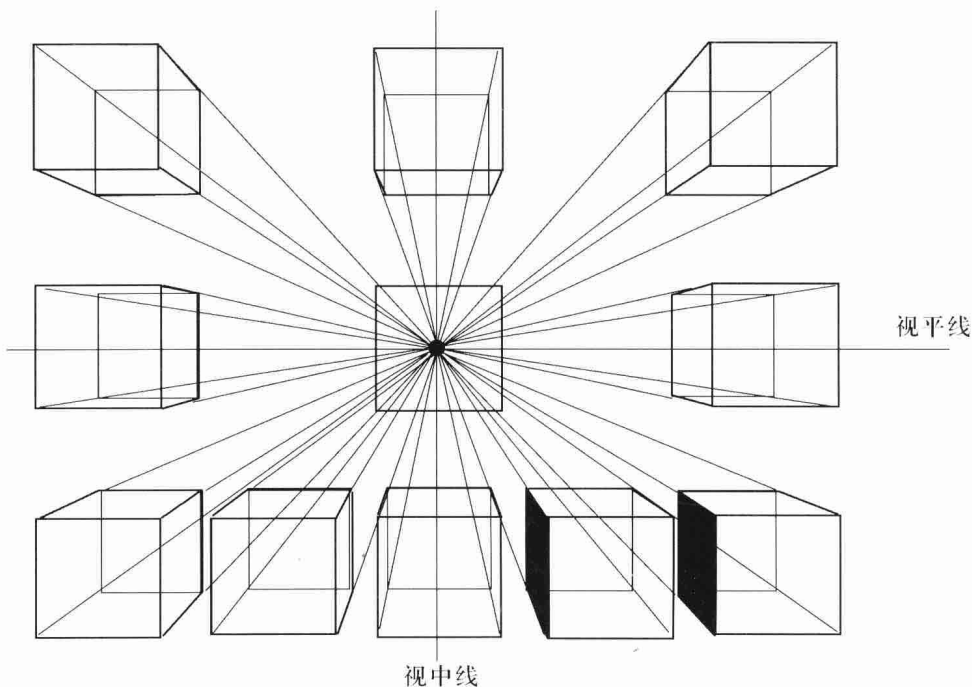

视平线

视中线

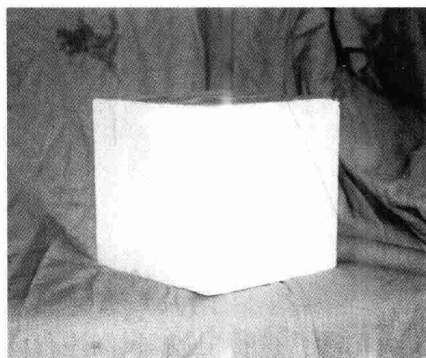
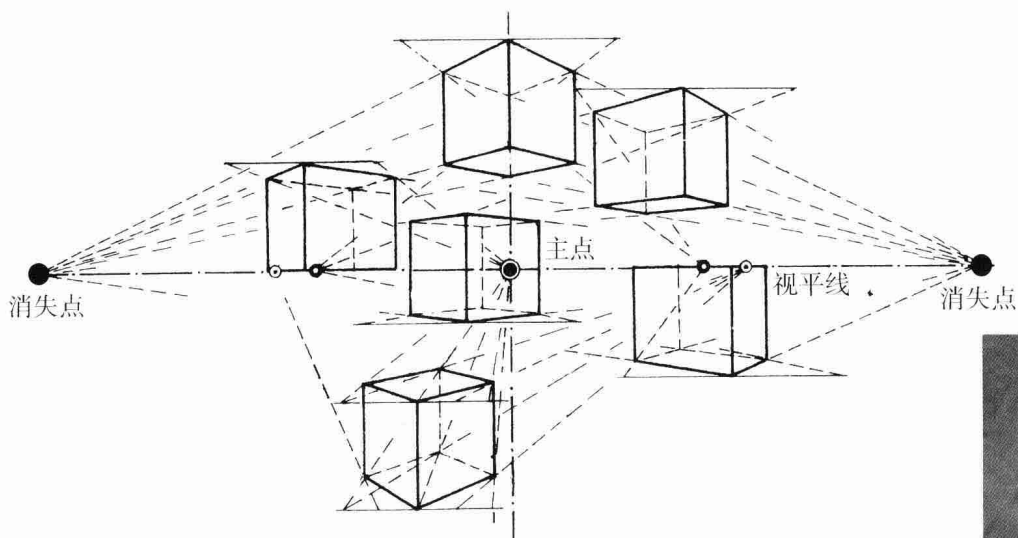
二、平行透视

平行透视是指方形物体的一个面与我们正对,也就是它有条边线始终与视平线平行。在这种情况下,方体的高度和宽度两组平行线是平行于画面的,所以仍保持平行。长度的两组平行线是垂直于画面的,所以发生透视变化,向远方互相靠拢,并交于主点。方体平行透视的特点是有一个面与画面平行,发生透视的线只有一个消失点,就是主点。

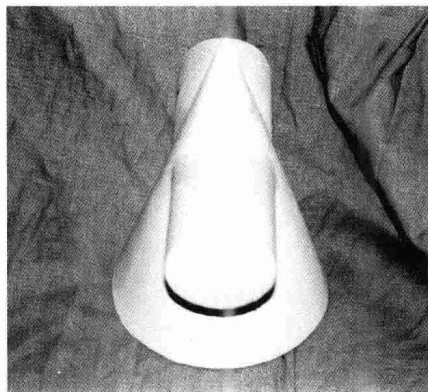
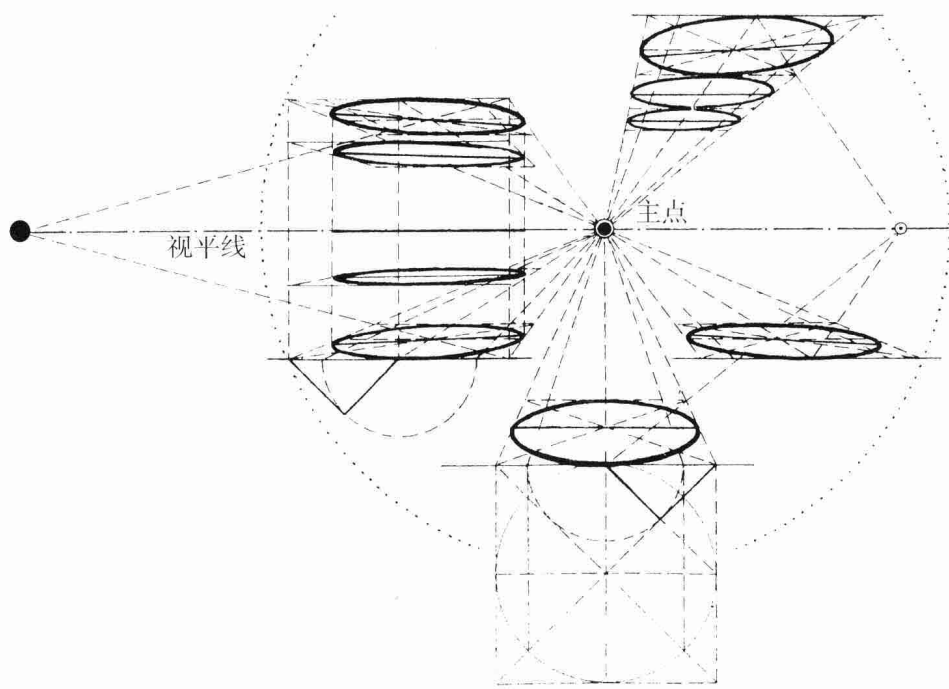
三、成角透视

成角透视是指方体和视平线成角度的情况下发生的透视现象。在方体的三组平行线中，长度和宽度是倾斜于画面的，所以它们要向这方靠拢，并在主点两侧各交于一点，而垂线仍然保持垂直平行。

四、曲线透视

除了直线会发生透视现象以外，弧线也会发生透视现象。特别是在圆形透视中，透视圆形会成为椭圆形、平置圆，透视圆心偏于远方，也就是前面的弧度要比后面的略大。在画面正中时，最长透视直径为水平线，位置左右移动，透视形成偏斜状态，最长透视直径成斜线。离视平线越远弧度张开越大，越近则相反。在画面正中时直立圆最长直径为垂线，位置左右移动也会发生倾斜，离主点垂线越近弧度张开越小，越远则越大。

第五章 素描的表现形式

一、结构素描

结构素描是从物体的形体、结构出发，在准确描绘对象的同时，注重对象结构的分析。除了形体本身的解剖学(人物或动物)和几何学的分析，更着眼于结构所启示的潜想的体现法以及形体与空间之间的关系。

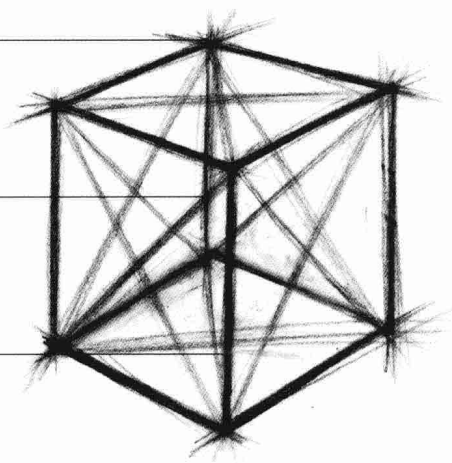
结构素描除了物体本身的形体结构以外，还有物体以外的空间部分，叫“虚空间”，这也是我们发挥艺术创造的空间。当我们能认识到物象之外在形式与内在结构的有机联系，围绕着物象的形式就有了进一步的感觉和体会，并因此发出审美感应，直至导向整体情景的欣赏。

在画结构素描时，也应注意其整体性，在处理前后关系时，也有主次穿插、浓淡虚实等变化，并同时注意线条的表现作用。

外轮廓线

后虚

前实

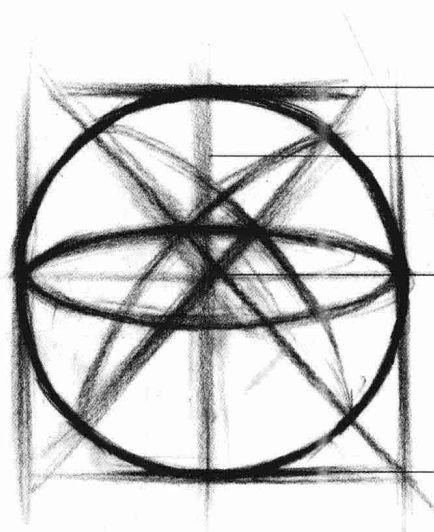

外轮廓线

后虚

中心点

前实

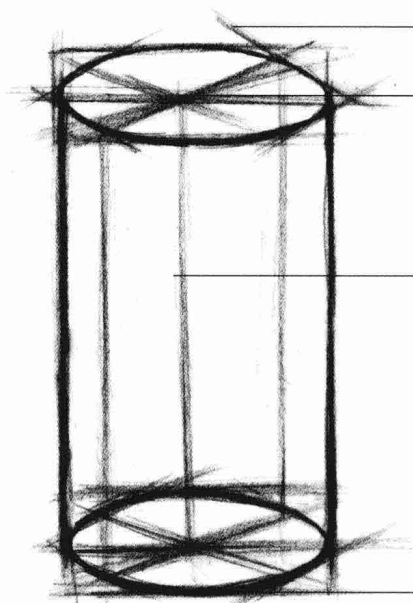

外轮廓线

中心点

后虚

前实

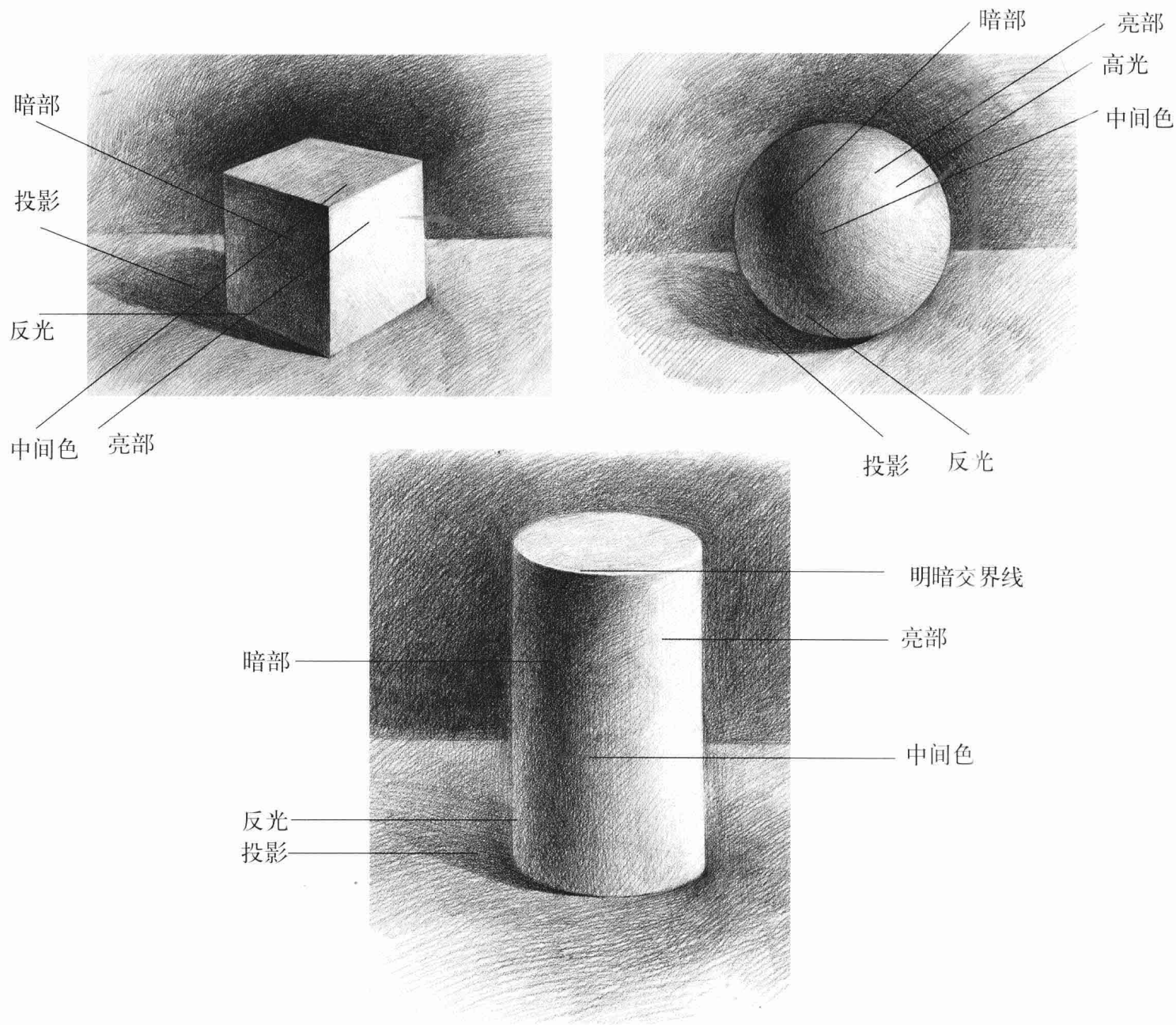
二、明暗素描

在画明暗素描时，应理解物体的基本结构。

在明暗素描学习的内容里包含着对明暗层次的练习和研究，但这些练习和研究都是与对形体的认识和研究紧密联系在一起的。物体的明暗变化起源于形的变化，明暗层次的描写首先应当是表现形体的手段而不是目的。

一个物体在受光后会出现不同的明暗层次。当一个光源照射在物体上，我们看到它呈现出许多不同深浅的色调。我们把这些色调归纳为五种基本调子，即：亮部、中间层次(灰部)、明暗交界线、反光和投影，其中亮部和中间层次属于受光部，明暗交界线、反光、投影属于背光部，它们构成了物体的明暗两部分。我们在花很大的精力画其形体时，已经注意到了物体的立体和空间，而明暗交接线更增强了物体的形和体。明暗交界线并不是一根线，而是由许多不同方向的面组成的暗色带，它是呈不同方向的面，和它与邻近处的连接显得多样和富于变化，有些地方界线分明，有些地方柔和接近，有着虚、实、软、紧、松的变化。这些变化在作画时应注意到，并且要体现出来。

经过对亮面、暗面的整理后，可以画些灰部，但不宜过多，特别是亮部虚而少，最实应该在明暗交接线的地方，经过一番整体——局部——整体的刻画后，物体立体感就跃然在纸上了。

第六章 素描线条与技巧

熟练的线条是素描造型的基本功，线条的粗细、浓淡、曲直、强弱、急缓等变化与组织体现出作品不同的艺术风格，画好线条，能使手听从大脑指挥，对初学者并不是一件容易的事，所以写生之前进行线条练习是必要的。下面是几种常用的线条使用方法：

橡皮泥的使用：橡皮泥是软而黏的可塑材料，作画时的运用方法与橡皮有相似之处。

手指的使用：灵活而带感情的手指，也是一种很好的作画工具。在表现形体自然转折与衔接的造型部分，手指的擦、扫更具有一定的感觉和准确度，这种技法可以随心所欲，一挥而就的感觉是其他工具无法比拟的。

粗细线法：用铅笔或炭笔作画，侧锋线条虚而粗，适合表现颜色较重而虚的暗部，当侧锋画多了，笔尖竖立又适合画细部。画时笔尖不断转动，可得到更多的细线，当线不细时再用侧锋去画其他地方，这样反复使用既可节省时间又能使画面有粗细虚实变化。

卧笔法：侧笔，笔尖、笔身融为一体产生一边重一边轻、一边实一边虚的自然笔触。

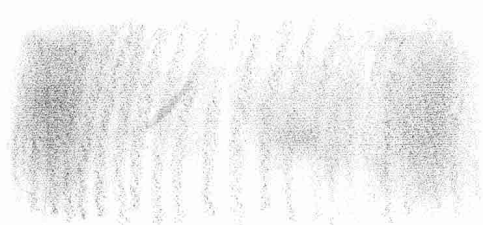
线面结合法：用木炭精条，竖用即得较粗的线，横用则得宽大的面，还可利用方向的改变和炭条边着力的不同取得丰富变化。另一方法是，先横用以铺出大面积的中间色调，然后用线条压出重色，用橡皮提出亮部。此外，木炭、炭精条与炭笔可结合使用，前两者画大关系，后者画小关系。

抹的方法：多用手指，同样的底色比纸笔擦的效果较浅显些，且更虚，常用于较虚的位置及画面调整。

提的方法：多以橡皮为笔，用力侧提，轻擦或加重，有时提一些暗部反光等部位，能收到意想不到的效果。

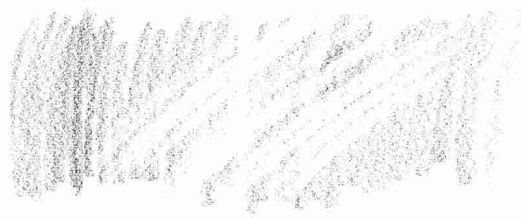
橡皮泥的使用

抹的方法

卧笔涂

提的方法

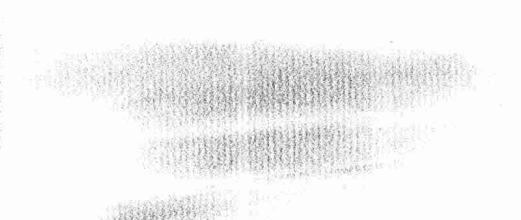
线的粗细法

线面结合法

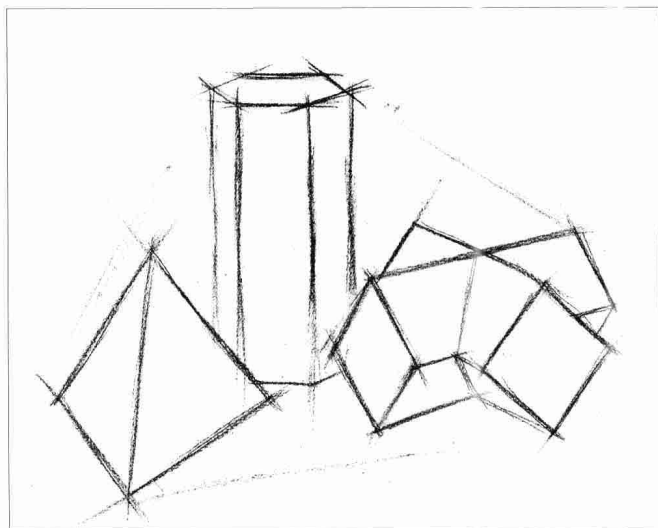
粗细线结合

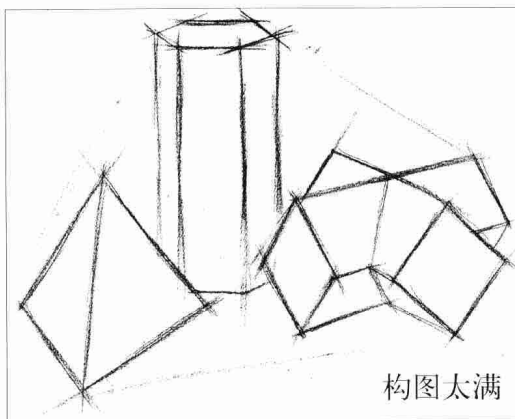
手指的使用

第七章 构图

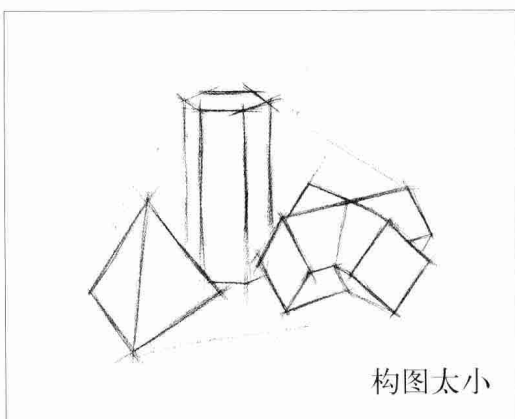
构图是我们初学者准备作画时遇到的第一个问题，构图的恰当与否直接影响到写生对象的表现。物体画得多大，放在什么地方，这是动手画画之前必须要考虑好的，一般构图规律是：1. 主体必须突出。2. 大小适当，给人以饱满之感。3. 两边的空间要左右均衡。

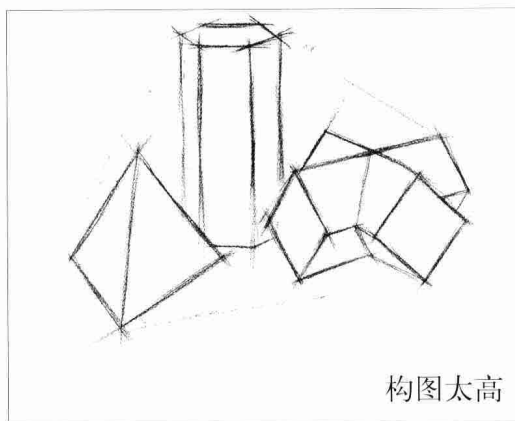
正确的构图

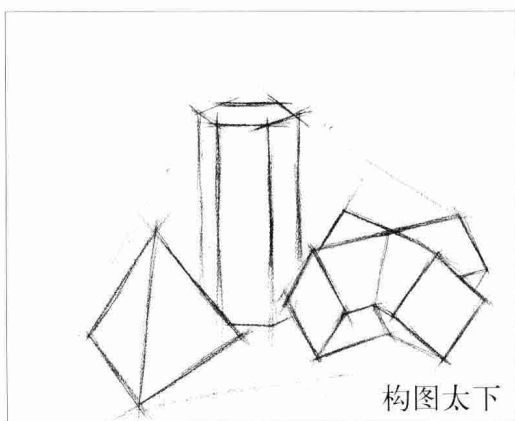
构图太满

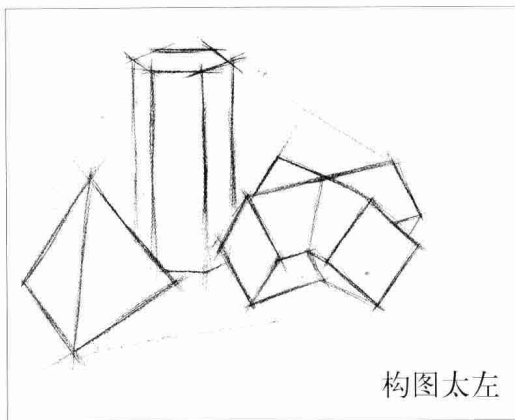
构图太小

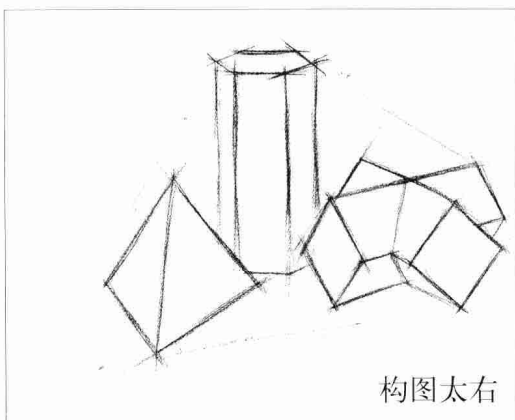
构图太高

构图太下

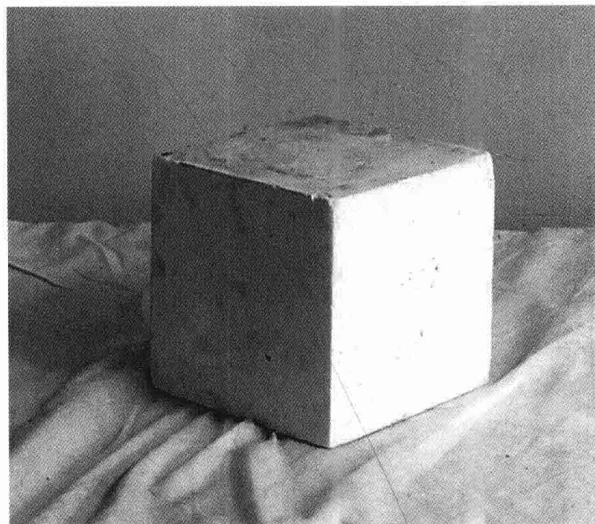
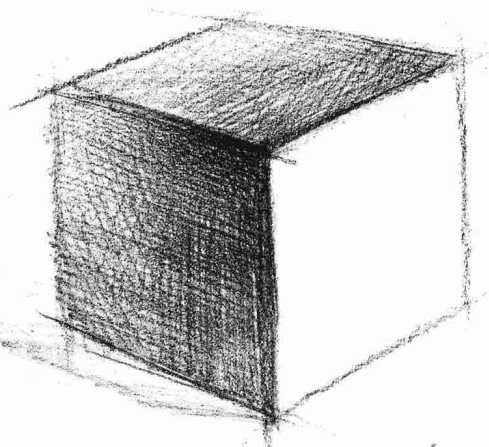
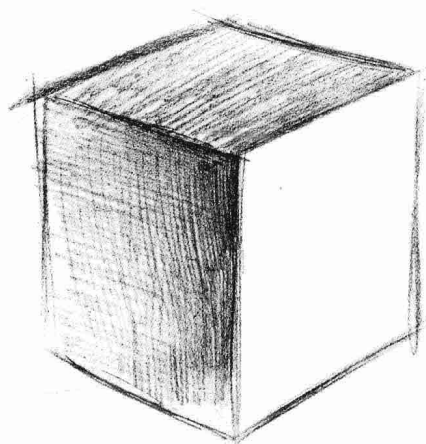
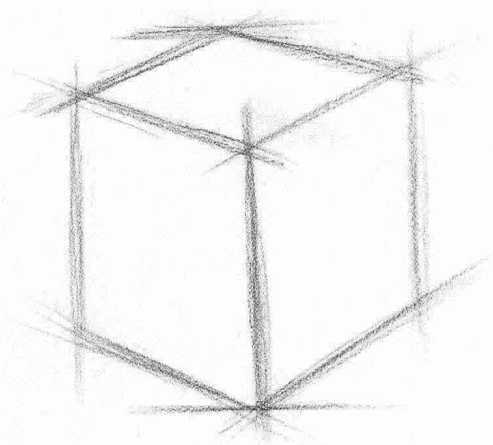

构图太左

构图太右

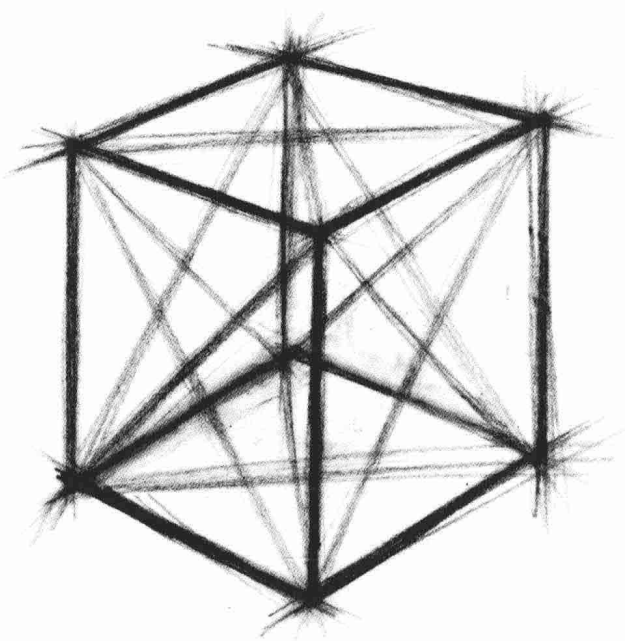
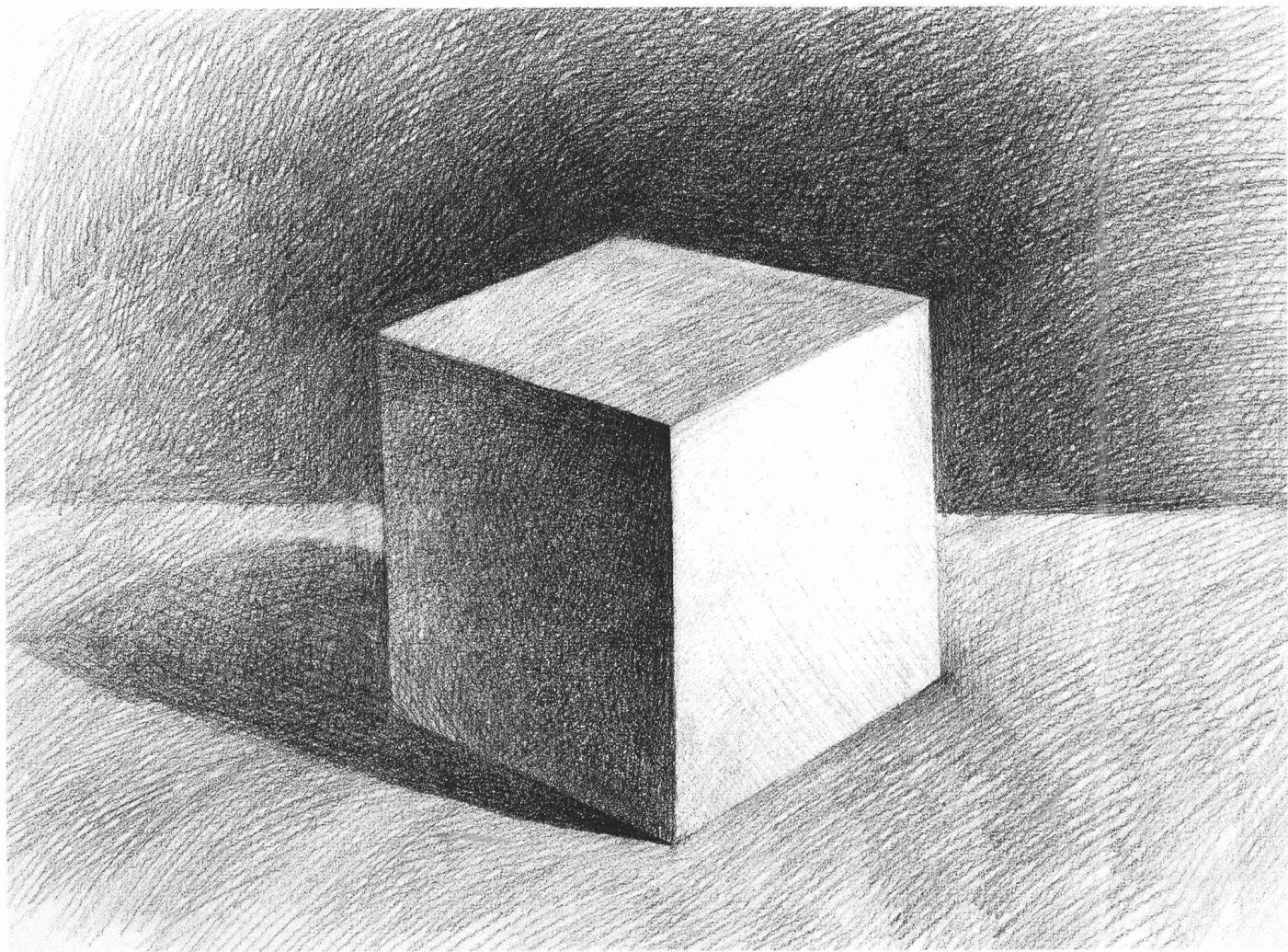
第八章 正方体写生步骤与解析

实物图

作画步骤：

1. 观察其外轮廓基本形，然后用短直线定出其在纸上的上、下、左、右位置，构图大小适当，上紧下松，比例正确。
2. 画大体明暗，依光线照射效果，从明暗交界线处下笔，由重到轻铺出暗面和投影的层次感。
3. 通过整体观察，画出暗、灰、亮三大面内部不同色调层次，同时将重点放在明暗交界线周围进行深入刻画。
4. 进一步分析比较，用整体眼光对轮廓透视、比例、色调作全面调整和修改，使之更准确，层次更丰富，空间感更强。

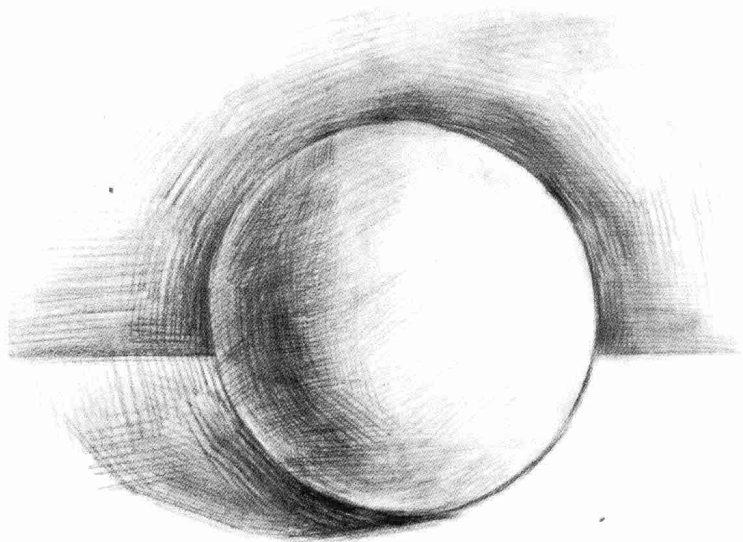
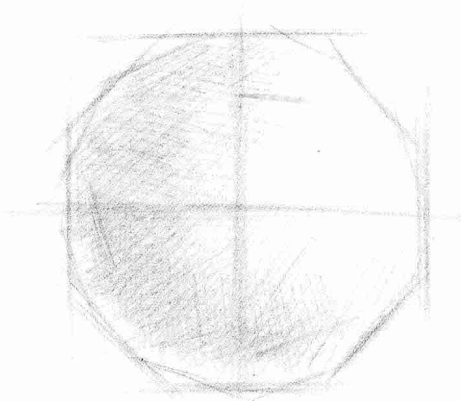
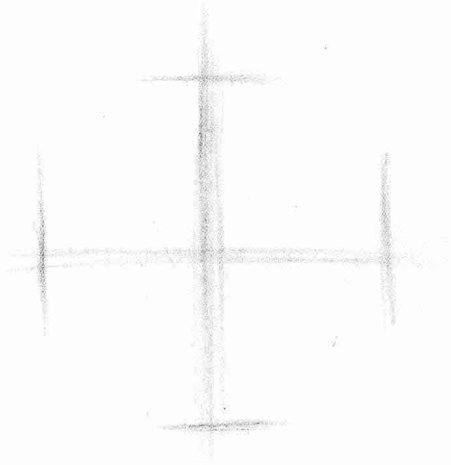

结构图

学习要点：

一切立体的形体，无论是简单的还是复杂的，都必须由前后、左右、上下六个方向不同的面组成。而在此有形体中，立方体是最为典型的六面体。初学者应正确地理解立方体的构图、比例、透视、明暗、空间等造型规律。

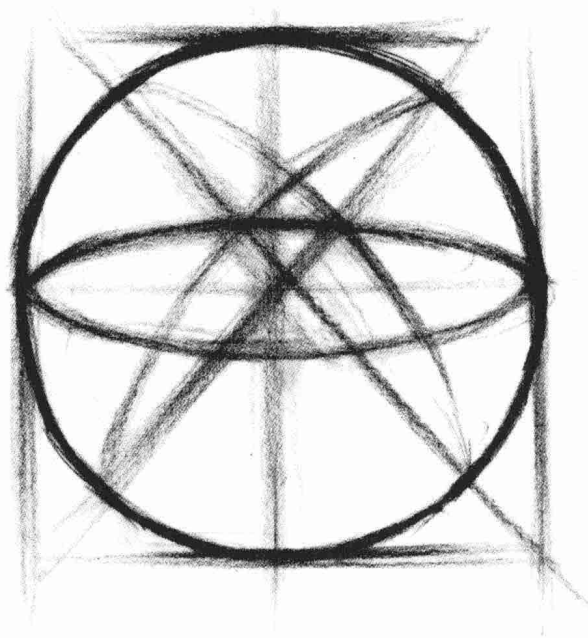
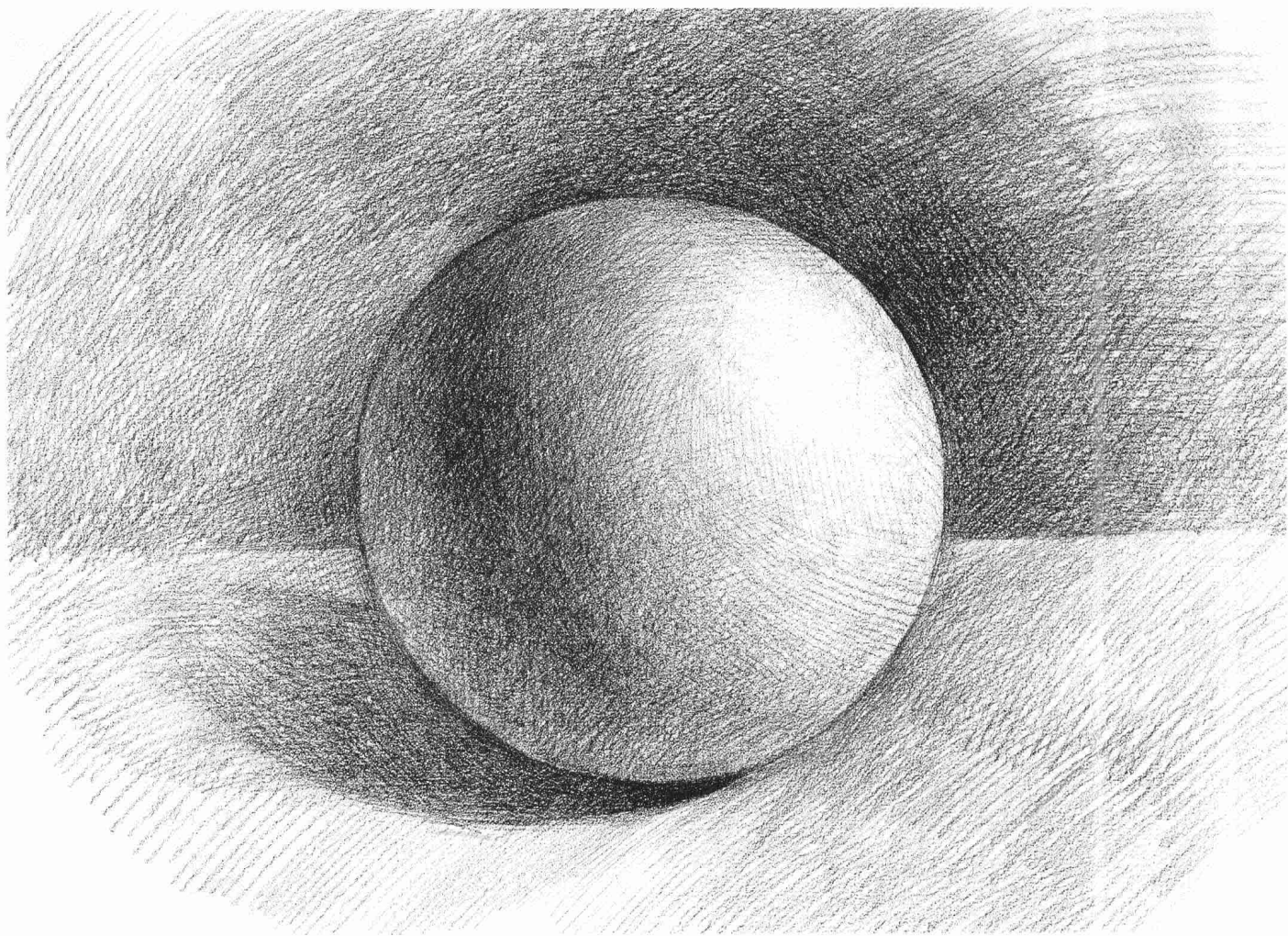
第九章 球体写生步骤与解析

实物图

作画步骤：

1. 用直线定出大小。
2. 立体理解，找出其明暗交界线与投影面同时铺出。
3. 丰富过渡灰面的层次，并铺出对比的背景色调。
4. 将球面看成由多面体组成，每个“面”的色调都不同，深入比较暗、灰、亮面，仔细区分其不同点，结合背景，将其立体、滚圆的空间感表现出来。

结构图

学习要点：

球体是由均匀光滑的曲面组成，面与面之间看不到明显的折线。球体在光照下呈现典型五大色调。画好五大色调是球体练习的重点。