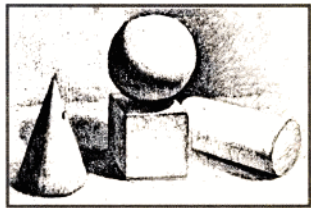

素描

关涛 邵闯 著

辽宁美术出版社

SHAONIANXUEMEISHU

少年学美术

44

J214
11

●关涛 邵闯 著

少年学美术——素描

辽宁美术出版社

策划: 郭治国

图书在版编目 (CIP) 数据

少年学美术: 素描/关涛等著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 1996. 12

ISBN 7-5314-1415-5

I. 少… II. 关… III. 学前教育—美术课—素描 IV. G613.6
中国版本图书馆CIP数据核字 (96) 第10887号

少年学美术——素描

SHAO NIAN XUE MEI SHU — SU MIAO

关涛 邵闯

辽宁美术出版社出版 沈阳市第三印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 1/16 印张: 9 字数: 45千字

印数: 18001—30000

1996年12月第1版 1997年11月第4次印刷

责任编辑: 振华 丽洁 治国 装帧设计: 石川 小女

责任校对: 侯俊华

ISBN 7-5314-1415-5/J · 646

定价: 20.00元

前言

少年朋友们，你们好！

我知道，你们当中很多人喜欢画画，而且还挺痴迷，有的还总做梦，要当个画家。于是背着画夹子到处学，画夹子背旧了，掌握了一些技法，觉得有本领了，学到了“真经”，到美术学院一比试，却没有考取，自己还有些不服气，哎！差哪呢？

我见过好多这样的少年朋友，他们没明白差哪，就是说还没有学明白，基本功还不扎实，当然，还要努力学习。我编这本书，就是帮你一个忙，让你能学得明白，找到差距，坚定信心，实现梦想。

我长期从事青少年美术教学工作，我知道你们学画的毛病，编这本书，是给你们诊治毛病，是举一反三。我把素描的全面因素拆开讲，然后再合上，好像一部机器，你弄懂了每个部件，你就熟悉了整个机器。

我画的每幅画都考虑到你们的欣赏习惯，欣赏水平，尽可能让你能看得懂，看得清晰，你不要把我的这些画当成范画，其实，只能算是示意图吧。我只是想把你们领进门，入了门以后的修行如何，那就靠你个人了。

画画挺好玩，可真学起来，也挺苦的，你必须有这个思想准备，能够坐得住，能够画进去。还有，素描是艺术，不光是技术性的训练就能学好素描，素描是科学，需要研究，需要激情。

我的水平有限，如果这本书对你们有所收益，那是我最高兴的了。

作者

1996年5月 沈阳

作者简介

关涛，辽宁省特级教师、高级美术教师（副教授）、沈阳市和平区少年宫专职美术教师。中国美术教育研究会会员、中国儿童少年造型艺术学会理事、中国校外教育儿童美术爱好者联谊会常务理事、辽宁省美术家协会会员、沈阳市美术家协会常务理事。

从事青少年美术教育工作三十余年，培养了大批美术人才，仅以近年计算，他的学生就有六名考入中央美术学院附中，有四人考入浙江美术学院附中，有三十余人考入鲁迅美术学院，还有多人考入师范院校美术系。他教的小学员，有近百幅作品在国际儿童画展中获奖，三百多幅作品在全国儿童画展中获奖。他先后两次在北京举办美术教学展览。

全国有十几种报刊杂志介绍并专题采访他。省、市电视台多次报导他，中央电视台播放了他的专题片《儿童艺术天地领路人》，还有他和他学生的专题片《辽宁小画家摇篮》。他被入选《中国当代艺术家名人大辞典》、《当代世界书画名家大辞典》。

主要著作有《儿童学画》、《学画教程》、《儿童学画一百例》、《儿童学画二百例》、《儿童学画入门》、《儿童学画套书》、《智力游戏》等九本，在全国发行二十多万册，深受欢迎。

目 录

●方法杂谈	5
笔法练习	7
构图练习	9
透视练习	13
布光	15
●石膏几何形体素描	16
六面体画法	17
圆柱体画法	19
圆柱体透视练习	20
圆柱切面体练习	21
圆球体画法	22
圆锥体画法	23
方锥结合体画法	24
光源练习	25
圆柱体、圆球体组合练习	26
几何形体结构分析	27
●静物素描	30
结构素描静物练习	31
明暗交界线附近的画法	37
近实远虚	38
色彩感的表现	39
质感的表现	41
玻璃瓶子的表现	42
粗糙物体的表现	43
光滑物体的表现	44

铝制品的表现	45
蒜头瓶的画法	46
整体观察整体画	47
桌子的画法	48
高调作业练习	49
六面体、圆球体画法练习	50
圆柱体、六面体、圆球体组合练习	51
圆柱体组合练习	52
加强和减弱	53
实和虚	54
黑、白、灰的关系	55
罐的表现	56
书与圆瓶的素描关系	57
圆柱体、六棱柱实物练习	58
画法实例——想法	59
画法实例——情调	60
深色罐和浅色罐的表现	61
画法实例——构图练习	62
玻璃杯的表现	63
画法实例——黑、白、灰	64
画法实例——动物标本	65
画法实例——点、线、面	66
组合静物的虚实关系	67
对比和比较	68
衬布的表现	69
笔法和质感	70
画法实例——组合静物的对比关系	71

画法实例——全面因素	72
画法实例——节奏	73
●石膏像素描	74
头部体积和块面	75
头骨和解剖头	76
基本体块理解练习	77
嘴的表现	78
耳的表现	79
鼻子的表现	80
眼睛的表现	81
局部练习——口	82
局部练习——鼻	83
手的练习	84
足的练习	85
维纳斯石膏像速写	86
阿波罗速写	87
阿波罗头像结构素描	88
结构素描石膏胸像	89
哭孩半面像	92
亚历山大石膏半面像	93
罗马青年石膏像	94
阿克利巴石膏像	95
菩萨石膏头像	96
少女石膏头像画法	97
罗马王石膏像写生	98
美第奇石膏像	99

高尔基石膏像	100
勇士石膏像	101
荷马石膏头像	102
布鲁特斯石膏像	103
●人物头像素描	104
头部外形特征	105
骨相“八格”	106
头部的差别	107
结构素描头像	109
线面结合素描练习	111
头像速写	112
研究性素描	114
男青年头像	115
戴帽子的头像	116
女青年头像	117
艺术处理方法	118
中年人头像	119
老人头像	120
●病卷分析	124
素描静物剖析	125
概念	126
“花”的修改	127
灰脏	128
人物头像剖析	131
石膏像剖析	132
●名作欣赏	133

●方法杂谈

1. 铅笔

铅笔有软硬之分，H表示硬，B表示软，6B最软最黑，6H最硬最浅，HB不硬不软，适于刻画细部。素描多用2—4B铅笔起稿打轮廓，尽可能少用6B，以免控制不住画得太黑。

2. 橡皮

橡皮不光是改错的工具，也是一支笔。目前的橡皮有两种：一种是硬橡皮，它的优点能改能画，改错时擦得干净，还可以当笔用，擦出面的亮部，留有笔触。软橡皮擦暗部较好，可以轻轻粘出暗部里的变化，使暗部透明。这两种橡皮应配合使用。使用橡皮可用下列方法：擦、扫、粘、提、画。

3. 抹擦

抹擦不仅是修改画的基本方法，也是素描中常采用的技法。抹去过跳的色调与细节，以加强整体。抹去暗部、半暗部的接头，抹去强的线条，加强空间层次，抹出大关系，可用手抹，也可用布抹擦。如画一个坚实的陶罐，你就可以用抹擦法，画一遍抹擦一遍，这样反复抹擦反复画，使陶罐质感更加结实，厚重。但是不要滥用此法，不能画什么都抹擦。

4. 构图

构图的形式可以有多种变化，我举几种说明：一是普遍用的三角形构图，有稳定、均衡感；二是水平线构图，有平稳、开阔感；三是垂直线构图，有严肃、宁静感；四是曲线构图，有优美、丰满感；五是折线构图，有动荡、压抑感。还有多种形式，不管采用哪种构图，都是一个原则：既要多样统一，又要均衡。

5. 结构

结构是指物体的内部构造，是理解真实形体的基本出发点。形体的外部可变，但是内部结构不会变。所以，学画一开始就必须抓住结构，从里向外画，里外结合，才能画结实。可是要抓住结构，又是复杂的。在观察你描绘的对象时，要从几个角度去看，走近看，退远看，要善于画透视图，用线条去勾画内部的结构关系，从而确定外部轮廓。要善于推想各部的横切面特征来认识并概括基本形。我建议你们在学画初期多画些研究性的结构素描。

6. 调子

调子是画面上的黑白层次，调子越丰富，层次越多。明暗素描中的调子是光照的结果。素描的调子有轻重、强弱、疏密、聚散、最黑最白等节奏变化。不同的素描作品有不同的调子区域和特点，如较亮的高调素描、较暗的低调素描。我们的铅笔不可能画出太多的调子层次，所以必须控制调子范围，就是先控制住黑、白，其余色调便是丰富的灰色调了。

7.黑、白、灰

物体在光照下呈三种状态，那就是背光、迎光、顺光。背光是黑，迎光是白，顺光是灰，这便是黑白灰的由来。这三大调是处理画面调子的主要内容，你在作画中，要时时注意这三大调的大关系。如暗部的黑，也有深浅变化，但是只能在暗调里变化，亮调的变化也是这样，灰的变化最多，要在灰部画得最细、最实。因此，黑白灰是对立统一的三个方面。

8.点、线、面

形体是由点、线、面构成的，离开点、线、面将无法去造型。可是，在作画中，我们又不能将这三元素到处使用。如画一个陶罐，罐上部有黑、白、灰调子变化，也有点、线、面的使用，这样，罐上部才能突出，罐下部才能被减弱，黑白灰的变化也就弱了，或者只有接近的黑、深灰、中灰（这其实也是暗部的黑白灰），但是这部分只有大块的面，不见点、线，所以形体就弱了。

9.空间

空间是指物体或环境的三度空间。即高度、宽度、深度，是创造一种“幻觉空间”，使人产生如临其境的效果。要产生空间，一是用光影明暗。如离光源近则亮，画得清晰、具体，离光源远则暗，对比模糊，近实远虚的画法，便体现出了空间；二是用透视法制造空间。焦点透视的主体突出强烈，其余对比则模糊，视觉透视的近大远小、近清远虚都是在营造画面的空间。

10.透视

以正方体为例。它的透视现象一般有两种变化规律，即平行透视、成角透视。透视不仅是帮助你把形体画准确，也是营造画面空间的重要手段之一。

11.明暗交界线

明暗交界线是明暗转折处一段色调最暗、面积狭窄的面。这个面有空间位置、宽窄、浓淡、虚实、刚柔等变化。若要画立体，明暗交界线附近就得画实些，突出些。

12.反光

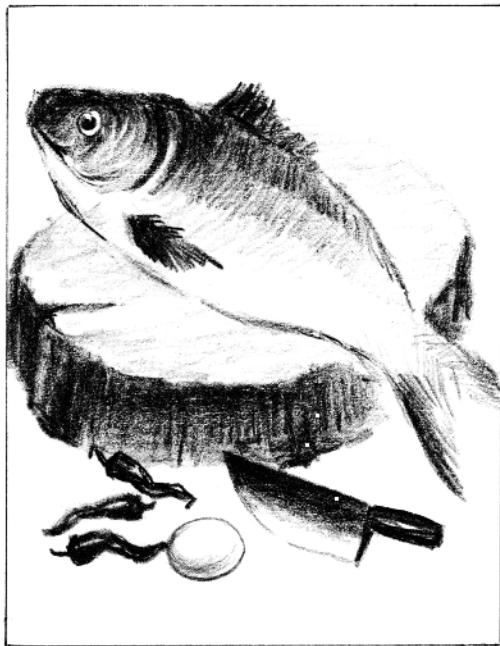
反光属于暗部色调，是暗部受环境光最强的部位。适当增强反光可增强立体感，然而，这部分也容易画得过“跳”而破坏整体，因此，反光不能画得太亮。表面粗糙的物体不必画反光，物体越亮反光越强。

13.线的组织方法

用线条组成不同的块面色调是明暗素描常见的表现方法。作画时，应顺手运笔，轻松甩开，多用直线，排列均匀。如画陶罐、火锅时用线要规矩，反复排线画。线条的方向可按结构运笔，也可按质感运笔，避免华而不实或杂乱无章。

14.学习方法

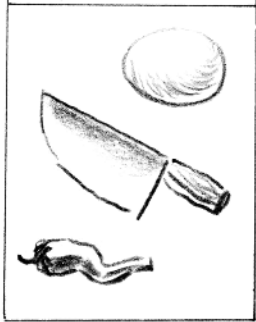
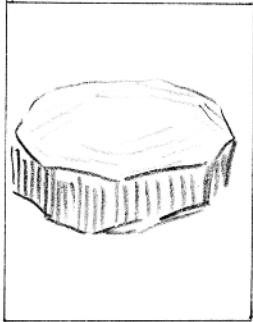
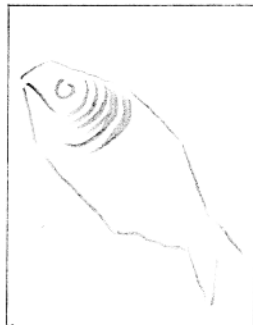
你可以把长期作业和短期作业结合训练；还可以加上默写、速写、想象、记忆训练，以及多角度快画，结构素描训练等。我还教你个临写结合的训练，你先临一幅画，再照这幅画摆一组静物或其他描绘对象，然后画写生。你会发现，它们怎么不一样呢？为什么自然是这样，为什么绘画是那样呢？原来，自然要经过科学研究，才画成了画。原来，画中有许多因素是看不见的，是根据道理“编”的，是根据道理画的。看起来，绘画不是临摹自然，而是创造自然，把自然美的本质画出来。所以它比自然更美、更像。

笔法练习

1. 要根据物体结构画。如这幅画中的鲤鱼，肚子呈圆面变化，脊背暗，肚子白。从背到肚子用三排斜线画：第一排线排得密些、黑些；第二排线浅些，线稍轻；第三排线更浅，线稀疏。注意三排线之间的关系和方向，背部黑反复涂，厚重些，肚子处浅，少涂。

2. 根据物体面的走向画。如菜板，上面以横线为好，而且快

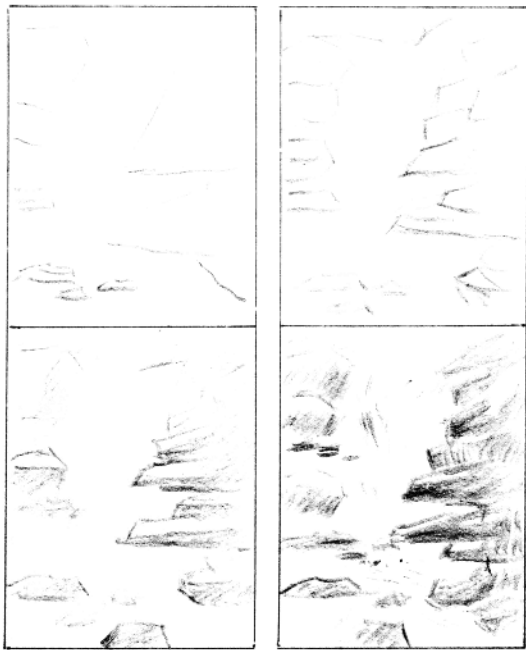
“扫”，即轻快用笔，不重复，不涂实。而菜板下面是粗厚的树皮，以竖涂为好，用笔有力，线条粗重，要反复画。由于它不反光，调子接近，明暗变化与圆柱体相同。

3. 根据质感画线。如菜刀，以平涂为主，刀背暗些，显得重些。轮廓整齐有力，与菜板用线相比，显出刀的锋利。鸡蛋和辣椒的笔法是根据其表面走向用笔，呈圆弧和折线。

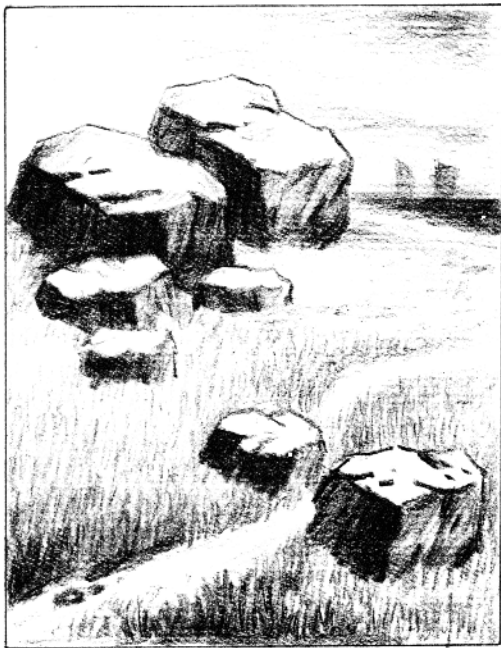
笔法练习

1.画岩石，要注意它由远而近的变化。如近的几堆石块能看出体面来，暗面用笔粗重有力，灰面略浅些。要注意，面的方向不同，用笔也不同，有横、有斜、有直。既要一块一块画，又要一堆一堆比，要总体的比，画出总的强弱关系。越远越灰，线的变化少，方向也少，几乎是一种浅灰、中灰。右侧一堆岩石比左侧的

实，左侧比远侧又实些，要把握住这三层大的关系来画，时时加以对比。

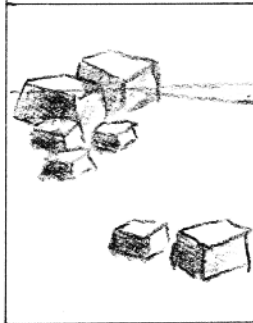
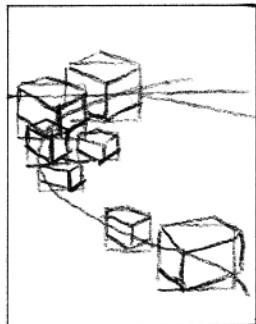
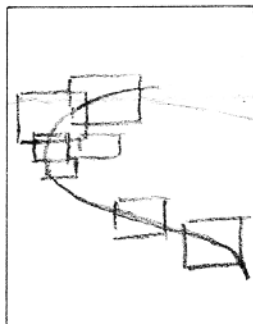
2.画水，仍是一组一组排线，但是线要画得细，画得轻，以斜线为主，既能表现水流的方向，又能使水不会像生硬的石头一般。画水时要和石头对比着画，别画得像石头那么黑。

构图练习

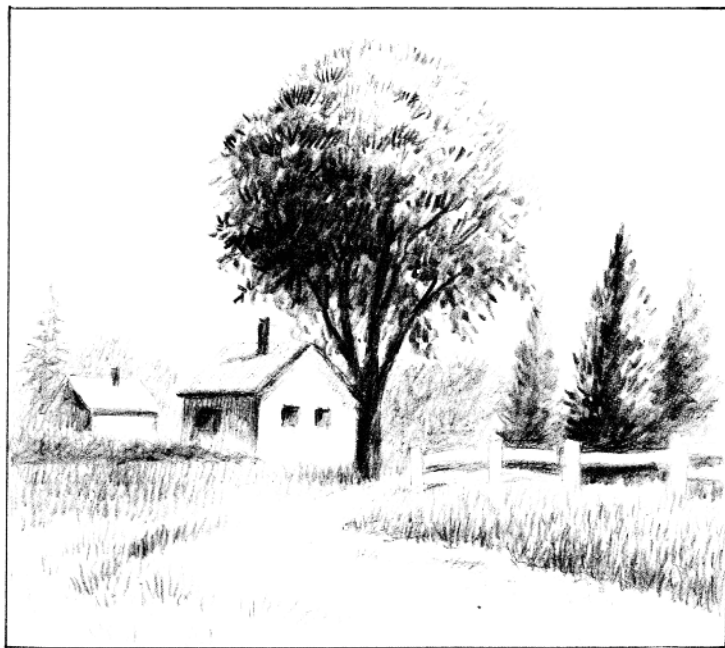
1.在构图上,这堆石头有紧有松,有主有次。左边是很紧凑的一堆,右边是一块较大的石头,旁边的一块小石头把整堆石头联系起来。几块大石头刻画细致,大石头旁的小石头刻画得简单些,这就有了主次。

2.整堆石头有大小方圆等特征,排列成一条曲线,由近及远。

这样,构图就美了,就均衡了,就饱满了。

3.打轮廓时,把石头看成是一堆大小不同的长方体,光从右上方来,因为石头的表面光滑,石头的上面直接受光,很亮。石头表面光滑,所以反射光也强。各个面都有较深的石头裂纹,暗面能使石头更有分量,有坚实、沉重的质感。草地总的色调是灰,近实远虚,近处竖画为主,远处可用笔横扫。

构图练习

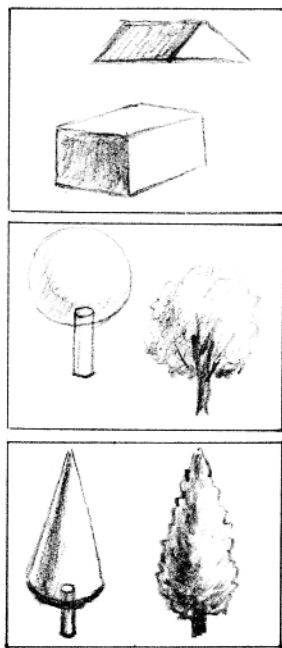
1. 房盖是三角柱，下边是长方体。迎光的墙最亮，房盖灰，侧面墙暗，明暗关系较复杂。明暗交界线处黑，房檐下黑，房檐往下渐灰。

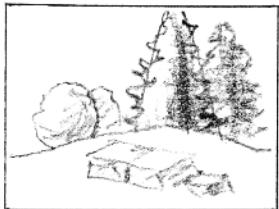
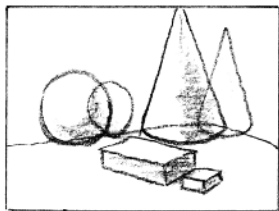
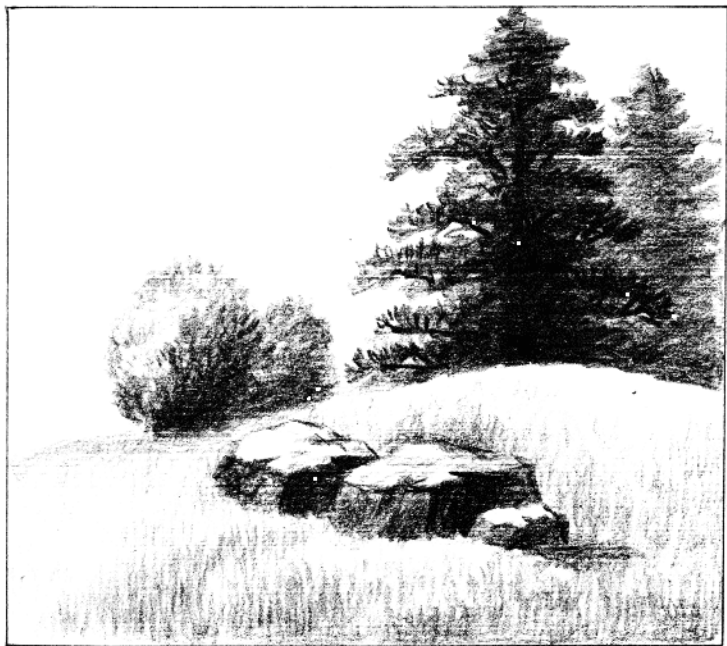
2. 房前的大树是圆球体的树冠，树干和树枝是圆柱体，由于光从高处照射，树的下部暗。树干较粗，要画出立体明暗关系，树枝细，画黑些、平些。树的边缘有点叶，树冠中画些时隐时现的小

枝。大树要细致刻画，下边实，上边虚。

3. 三棵柏树是圆锥体的树冠，圆柱体的树干，树冠按圆锥体结构确定明暗交界线。

4. 画草地时，注意虚实变化，控制住色调，线要短，用笔轻快，有疏有密。有的地方层层加重，有的地方画一次即可，有的地方留白。远树和草地调子差不多，要对比着画。

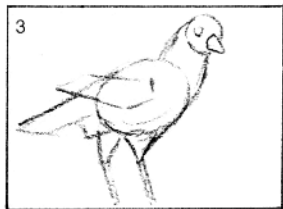
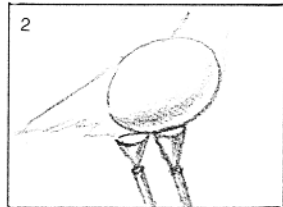
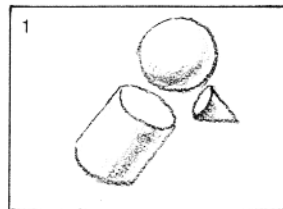
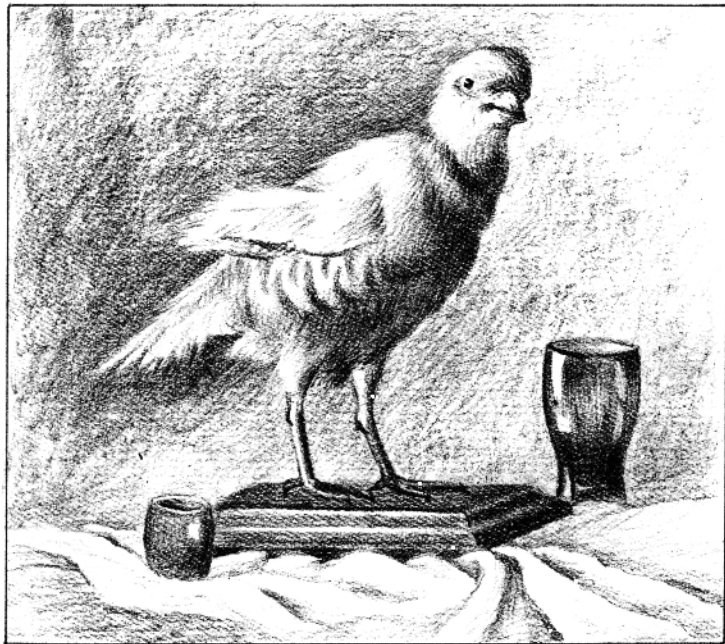
构图练习

1. 两棵大树呈圆锥体，两棵小树呈圆球体一前一后，三块石头是六面体（图1）。

2. 近处的大树比后面的大树画得实，近实远虚。近处小树比后面小树画得实。石头和大树要画得具体些，这是有意加强了主体，小树和后面一棵大树、草地都被减弱了。

3. 画大树时，要把树干、主枝安排好，再画些小枝。干和枝用笔有力，画得干脆，要黑，叶子弱，要灰。画小树时，可用短小而柔和的线配以平涂，不见树枝，只见大形。

4. 画石头时，你要想，这是很硬的东西，很光滑，反射光的能力强，亮面要很亮，有裂缝，有棱角，有力度。特别是石头转角处，少画圆角圆面。草地近实远虚，以竖涂为好，最远处留白。

构图练习

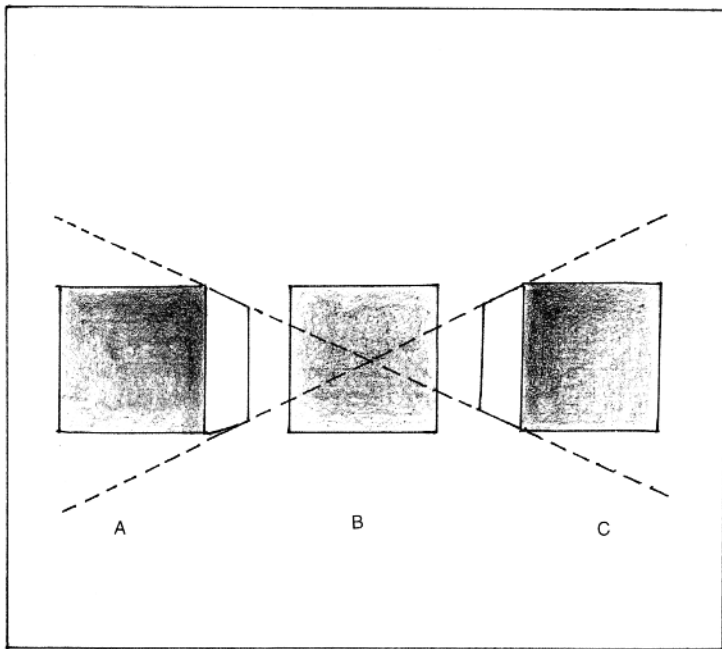
1.动物标本是静物画的好题材，这些动物都有毛，不容易看出其明暗色调。因此，容易犯的毛病是只画毛，不见体，画得破碎，没有立体，缺少研究。

2.这只鸟，头是圆球体，嘴是圆锥体，脖子是圆柱体，肚子是一个圆球体的变形，大腿是圆锥体，小腿是细圆柱体。要分析它们

之间的穿插关系。

3.画羽毛用线要注意排列，特别要注意边缘部分画齐，用橡皮棱角擦出一些细线，既有羽毛特征，又有柔软的质感。但是也别四边都是毛，那会使形体模糊，像个棉花团，缺少量感。

4.画鸟嘴、腿、爪、垫板、杯子时，要画得边缘整齐，画得坚实，与羽毛的蓬松成对比。

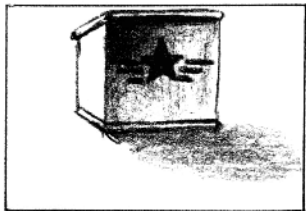
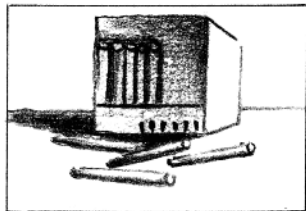
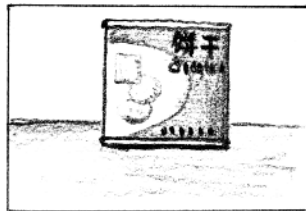
透视练习

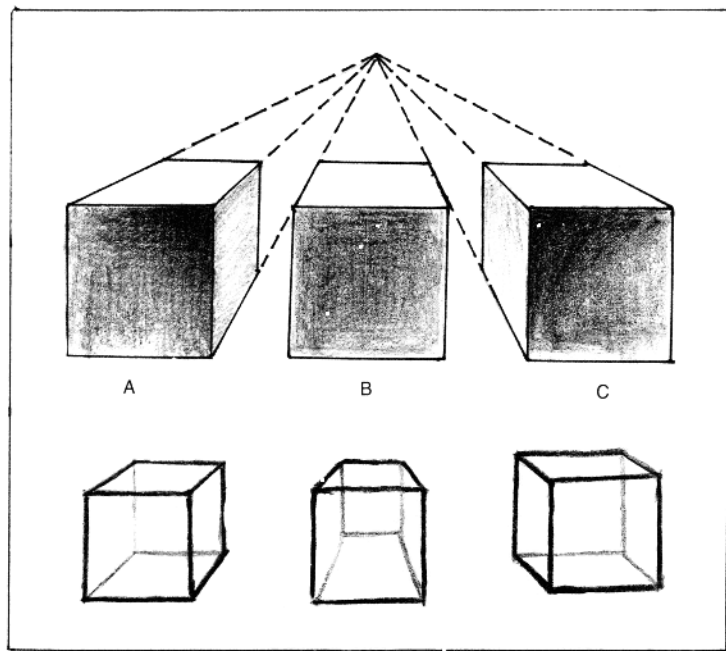
1.这是平行透视，三个正方体正对着你，与你的视线等高。这时，中间的正方体只看见一个面，成了一个正方形，而不是正方体了。显然，它不宜于你写生作画，而正方体只见一样长的四条边，没有加长，也没有缩短。

2.图A正方体在视平线左，你能看到一个正面和一个侧面（右

面），这时能看到七条边线，而且这七条边线有了透视变化，有的变长，有的变短，正面边线没变，侧面向里（远）收缩，竖线和斜线都缩短了。

3.图C正方体在视平线右，你也看到两个面，正面和左侧面，能看到七条线，侧面线不但短了，也弱了，要比正面线虚而细。

透视练习

1.这三个正方体在画者的视平线下，在低处，我们可以看到物体的上面，静物写生多用俯视图。

2.图A正方体在画者左边，能看到这个正方体的上面、侧面、正面。这三个面的色调关系是黑、白、灰。上面最亮，侧面次之，正面最暗。正面边线长，侧面边线短。

3.图B是正方体正对作画者，在视平线下边，能看到正方体的顶面和正面。顶面成了很窄的梯形，两个侧边最短，光照时，上面很亮，正面很暗，反差强烈，这种角度不适于作画。

4.图C正方体在作者右边，和图A相同，不再重复。如果光都从右上方照，图C上面亮，正面灰，侧面暗。图A和图C的角度都适于画静物写生。

