

ER TONG SU MIAO SU CHENG

儿童素描速成

童行侃 武强 / 编著

华文出版社

(京)新登字 064 号

责任编辑:陆士华

封面设计:童行侃

版式设计:陆士华

儿童素描速成

童行侃 武强 编著

华文出版社出版

(北京西城区府右街 135 号)

全国各新华书店经销

北京科普印刷厂印刷

开本 787×1092 1/24 印张 3.5 字数 20 千字

1994 年 8 月第 1 版 1994 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—10000 册

ISBN 7—5075—0249—X/J·12 定价: 4.90 元

写给家长和小朋友的话

当前,广大少年儿童学习美术已成为一个热门,许多家长愿将自己的孩子送进各种美术训练班,学习绘画。这确实很有必要,因为学习儿童画对于开发孩子的想象力、创造力,提高他们对绘画的兴趣都起着十分重要的作用。但是,不少孩子在美术班中取得了一定的成绩之后,绘画水平却一直停留在“儿童画”的水平,随着年龄的增长,他们画的画却始终带着“儿童画”的影子。据了解,有些曾在国际国内儿童画展中获奖的孩子,后来在报考中等美术学校或美术学院时,却连连受挫,这是为什么呢?

这是因为他们在具备了画儿童画所需的任意变形和丰富想象力之后,没有进一步接受更正规的基本功训练。美术院校所需的学生,应具有初步的绘画基础,掌握基本的绘画手法,并能对物体进行正确的观察、分析,同时还要具备准确表现物体的能力。因此,有了儿童画基础的孩子,在适当的时候(大约小学中年级)应开始进行严格、正规的绘画基本功训练——素描。

然而目前出版众多的素描教材都较深,孩子看不懂,有些书中还附有不适合于儿童看的人体素描,这些都给初学素描的孩子带来了困难。为避免以上问题,我们编著了这本浅显易懂的素描初级教材,为孩子掌握扎实的素描基础,从幼稚的“儿童画”过渡到成熟的“正规画法”起一个桥梁作用。

本书用通俗易懂的语言解释各种素描专业术语,由几何形体入手,教小朋友们如何观察、分析复杂的物体,浅谈透视的一般规律,同时教给小朋友们快速掌握素描的简单方法。本书是广大儿童学习素描的一本必不可少的好教材。

目 录

写给家长 and 小朋友的话

第一章	素描术语解释	(1)
	轮廓	(1)
	比例	(1)
	线条	(2)
	调子	(2)
	体积感	(3)
	质感	(3)
	形和形体的结构	(4)
	透视	(4)
第二章	素描写生的主要工具	(7)
	铅笔	(7)
	炭笔和炭精条	(8)
	纸	(8)
	橡皮	(8)
	画板	(8)

第三章	素描写生的方法	(9)
	采光	(9)
	距离和角度	(9)
	测量的方法	(10)
	握笔的方式	(10)
	构图	(13)
	应注意的几个问题	(13)
第四章	几何形体与静物写生	(15)
	学习的目的及方法	(15)
	几何石膏体素描的步骤及方法	(15)
第五章	风景写生	(26)
	目的和任务	(26)
	方法	(26)
第六章	人物头像素描	(33)
	构图	(33)
	基本轮廓	(33)
	深入刻画	(33)
第七章	学习素描写生与临摹的关系	(50)
第八章	范画评析	(51)
第九章	外国画家论素描	(62)
第十章	画家作品欣赏	(66)

第一章 素描术语解释

轮廓:

轮廓就是研究表现形体结构特征的结果。轮廓包括外轮廓和内轮廓。什么是外轮廓和内轮廓呢?比如:画正面人像时,耳朵属于外轮廓,而鼻子属于内轮廓。如果画侧面人像时,鼻子属于外轮廓,耳朵就属于内轮廓了。

所有的外轮廓和内轮廓,必须内外结合,它们之间的大小比例关系必须准确。

在写生的过程中,外轮廓与内轮廓应结合起来画,相互比较,一旦发现问题,随时纠正。画面的明暗应该围绕准确的内外轮廓进行。

比例:

自然界各种物象之间的大小对比关系,我们称它是比例。

在素描绘画时,从开始到结束,为了画得准确,就要不断地进行比较。拿我国的人体来讲,以头的长度为单位,站着的人体,一般是七个半头长,坐着是五个头长,蹲着是三个头长。这个比例关系编成口诀就是:立七坐五蹲三。在素描写生中,如何确定比例?有什么规律呢?确定比例的准则应该是从大到小,由近到远。从大到小,就是先从确定大的比例关系开始,再逐步深入到局部和细小的比例关系。有的小朋友画人,不是头大身子小,就是头小身子大,这就是没掌握

好比例关系。

画人的头像,如果一开始就画五官,这样的画法就缺乏确定比例关系的先决条件,不容易进行比例上的对比,很难进行下去。

在素描练习中,如何探索正确的比例关系呢?那就是要有意识地锻炼自己对比例关系的敏感能力,主要是依靠目测。如何提高目测力呢?一句话,就是要学会整体地观察和比较的方法。

线条:

素描中的线条表现方法是多种多样的。浓、淡、虚、实、曲、直、刚、柔、粗、细、疏、密等,线条需要有这样的对比变化,作品才可能生动。

如何运用线条的变化呢?这主要看表现的对象是什么和所画对象的每一部分的不同处理。

另外,我们在使用素描工具时,要熟悉各种工具、材料的性能,这样,在你表现不同物体的性质时,才能充分发挥工具材料的性能,表现出物体的质感。

调子:

就是指在素描写生中,用铅笔画出的不同深浅、虚实及强弱的层次变化,即明暗调子。它是素描写生的基本手段。

明暗调子受光线的强弱、角度、距离、远近及固有色等因素影响。并且,明暗

调子层次变化,有它的一般规律。

物体在受光后,我们发现色调很丰富,经过归纳总结有“三面五调,七个层次”。三面就是受光面、背光面和这两面中间的过渡面。过渡面常称它是“灰面”。五调就是指明暗交界线、投影加上黑、白、灰,合称为五调。七层次是指亮面、灰面、暗面、明暗交界线、高光、反光及投影七个变化层次。“三面五调,七个层次”概括了明暗调子的主要变化。

体积感:

体积感就是立体感。爱画画的小朋友,在你观察物体的时候,应当看到物体的高度、宽度和深度,也就是物体所占据的“三度空间”。

只有立体地观察和理解物体,用目光“穿透”地去看物体,你才能立体地表现它。

质感:

我们所画的物体都属于某种物质,不同的物体要画出不同物质的感觉,这就是质感。

有了质感才能感人,比如:棉布与金属的质感就很不相同。只要把线条表现得得当,认真观察和思考,强调不同物体的特点,就能很容易地表现出物体的质感。

形和形体的结构:

在素描写生的过程中,首先要讲的是“形”的问题。所谓“形”就是指你所写生的物体对象的形体结构。

不管什么物体,都有它自身形状结构的特征,比如一个方纸盒,就有它自己的形状特征。如果你用硬纸照它的样子,重新折一个相同的盒子,虽然使用的材料不同,但是形状却必须符合这个方纸盒的特征。

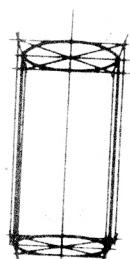
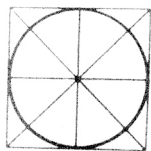
说到结构,你应当立体地去理解你所画的物体,这样,你才能画得真实。

大千世界,各种物体千姿百态,但是都有它的规律性。素描写生应该努力表现出你所要画的物体的结构本质和特征。

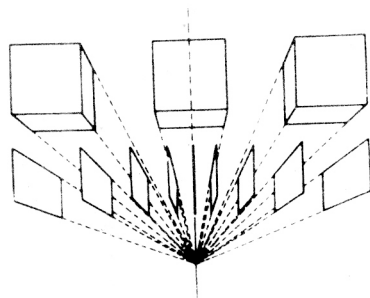
透视:

·绘画透视学就是讲形体透视变化基本规律的一种学科。

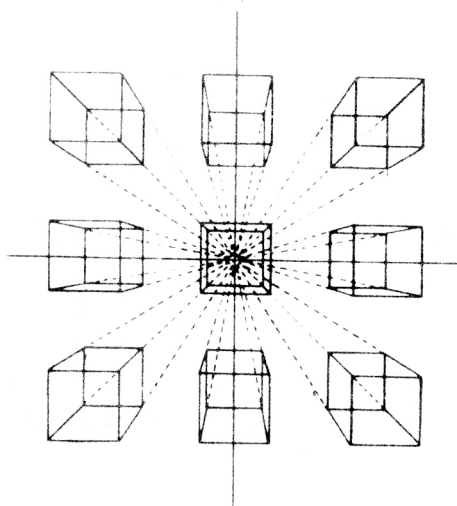
初学素描的小朋友,只需了解大概的绘画透视规律就行了,比如:方形透视;近大远小原理;作画时自己视点高低、观察到的物体的变化等等。下面用几个图解使小朋友对绘画透视规律有一个大致的了解(图例 1A、B)。

以方取圆

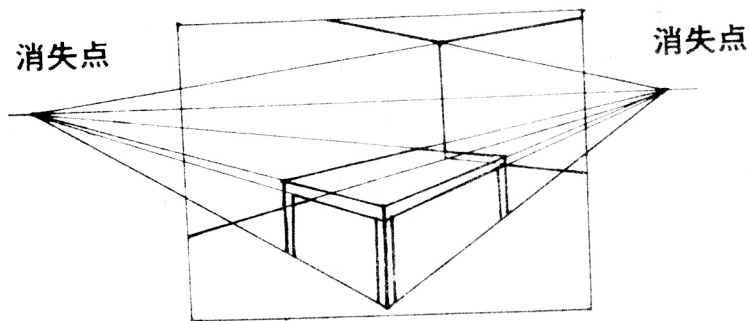

视平线高低之分

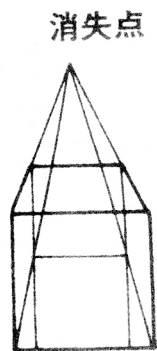

平行透视

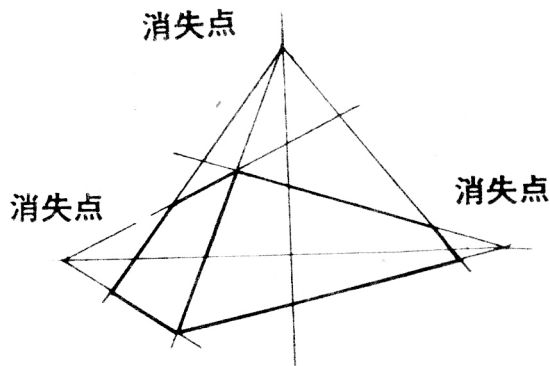
图 1A

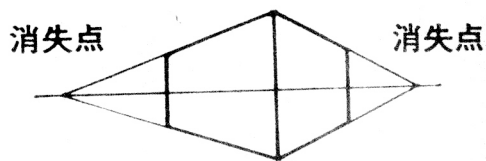
2 点透视法

1 点透视法

3 点透视法

2 点透视法

图 1B

第二章 素描写生的主要工具

在素描写生之前,应当准备好所要使用的工具:画板(或者画夹)、图钉、素描纸、橡皮及铅笔或炭笔。用惯铅笔或是初学者,最好使用铅笔。不同的工具,只有经过一段时间的实践,才能逐渐运用自如地发挥其特点。

另外,还需要做好环境的布置,如果背景杂乱适当用单色的布衬挡;选择好自己写生的角度;坐下后冷静地将所要写生的对象作一番全面的分析。这深刻的第一印象要力争贯穿全部作画过程。

铅笔:

小朋友常常见到铅笔尾部有B或H的字母,B表示软,H表示硬,B前面的数字越大越软,H前面的数字越大越硬。铅笔从软到硬,种类很多,究竟选用哪一种呢?画素描不宜使用太硬或太软的铅笔,一般在2H到3B之间比较合适。打轮廓阶段,可以使用不硬也不太软的HB或B、2B(用软一点的铅笔比较能放开地画,但不能太用力,以免弄脏画面)。画大体明暗时也仍可以用稍软些的铅笔,但是,当进行细部刻画时则需要用稍硬一点的铅笔了,用H或2H、3H就可以了。这种细部的刻画,必须将铅笔尖削尖,这样,那些重点的细部的描绘就会有一定的力度。一张素描的调子由浅到深,色阶越多越好,表现也就越充分。但是,我们不能单靠铅笔的软硬档次,而要用轻重不同的腕力再加上不同笔的软硬的用笔变化,画出浓淡、强弱不同的线条和色块。

炭笔和炭精条：

这两种笔的质地比铅笔松软，颜色深，所以黑白对比就比较强烈，色阶丰富，能画出较多浓淡层次，表现力强，不管是长期作业，还是短期作业，都是比较理想的工具。但是用这些工具作画，要求尽可能下笔准确、肯定，不能反复修改，所以小朋友要在掌握一定造型能力以后，再使用它们，当然也包括木炭条。这里需要提醒的是，如果炭画素描作品需要保存，一定要喷上定画液（酒精中放上少许松香呈淡黄色）。喷时，画面平放，离开一定距离。

纸：

画素描的纸以纸面略粗的为好。

橡皮：

绘画过程中出现错误要用橡皮擦去，进行修改，但小朋友要尽量少用橡皮，这是为了培养自己严格作画的习惯。要提高观察能力，不可依赖橡皮。作画时要认真思考，用笔准确。

画板：

用正式的画板，也可以用写生画夹，同时，用一般的五合板也可以。画板斜放在椅子上，也可以斜放在膝盖上，注意眼睛视线与画板应成 90° 的角度。

第三章 素描写生的方法

采光:

通常可采用阳光、灯光等光源。光源有强弱、集中、分散之分,又有角度、方向变化的问题。在室外采用阳光作画比较困难,因为地球在不断地运转,光线的方向和强弱都在不断地变化。初学者最好在室内画,选择比较稳定的光源。比较起来,朝北的窗子和向北的天窗进来的光线稳定。用灯光作光源也很稳定,还可以按需要来调配光线的方向、角度。无论采用哪种光源,光线照射到对象上面时应使形体结构、造型特征更加明显。为了加强立体感,有时可以打上反光,使物体的暗面透亮。在灯光下摆放对象,容易使物体的黑白对比较强,中间色调较少,物体本身丰富微妙的体面现象就会大大地减弱了,而背光面往往又黑成一片。因此,在灯光下写生,要把灯光的强度、距离和角度调配好。

距离和角度:

写生时,作画人自己、被描绘对象、画面三者之间的距离、角度要摆放合理。

首先,作画人和被描绘对象之间要有一定距离,一般说,这个距离必须是被描绘对象高度的三倍以上的距离。如果宽度比高度长则以宽度为准,以一眼能把被描绘对象的全部收进视域范围以内为宜,这样能够看到被描绘对象的整体,并且是清晰正常、有一定空间距离感觉的。

其次,作画人和画面之间也应保持在可伸直胳膊的距离为宜,这样能够看

清整个画面,也便于掌握画面的整体关系。同时,还要经常把画放在前面,画画本人在较远的地方去观察、检查画面。经常这样做,能很明显地检查出画面上的不当之处,这也是校正视力误差、恢复正常视力的好的和必须的方法。

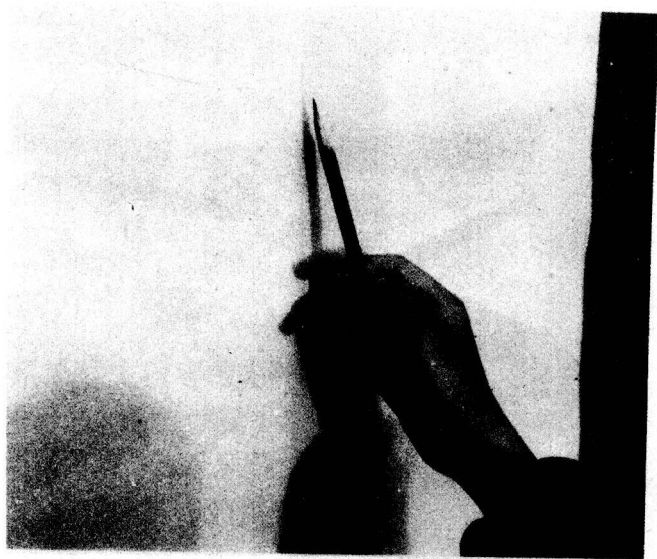
另外,作画人的视线和画面之间的角度也要适宜。作画时的画面应是直立的或稍向后倾斜,不应当放平。视线要和画面之间保持垂直状态,并且视线的高度应在画面的中心区,也就是在画面的长、宽各 $1/2$ 处左右。这样,眼睛看到画面上的形体就不至于产生透视变形的现象了。

测量的方法:

测量是为了准确地表现对象,这里主要是指对物体的长短、宽窄等比例关系而言。对物体的测量,一般应以目测为主,这样,经过不断的锻炼可以提高眼睛观测的准确度。初学绘画的小朋友,可以借助“测箸”来帮助测量,但只是起帮助作用,不能以“测箸”测量为主。“测箸”就是一根细棍,用它来测量时,手握细棍,伸直手臂,眯起眼睛,用细棍的顶端对准对象的起点,用大拇指在细棍上标出要测量的地方,再用所得出的长度,去比较其他部位的长度,从中就可以得出某一部分的长度或宽度是否正确的结果了。

握笔的方式:

画素描时握笔的方式,一般是把笔横放在拇指和其他四指之间,用拇指和食指轻轻捏住,其他三个手指在下面辅助活动(见图2A)。这样的握笔方式,不仅整个手能活动开,并且在需要画大面积或长线条的时候,整个手臂都可以协助摆动,以增大笔尖和画面接触的幅度,又可以在用力上有各种变化,使笔在纸面

把笔横放在拇指和其他四指之间，用拇指和食指轻轻捏住，其他三个手指在下面辅助活动。

图 2A

在刻画某些细节时,也可以用写字时的握笔方式。

图 2B