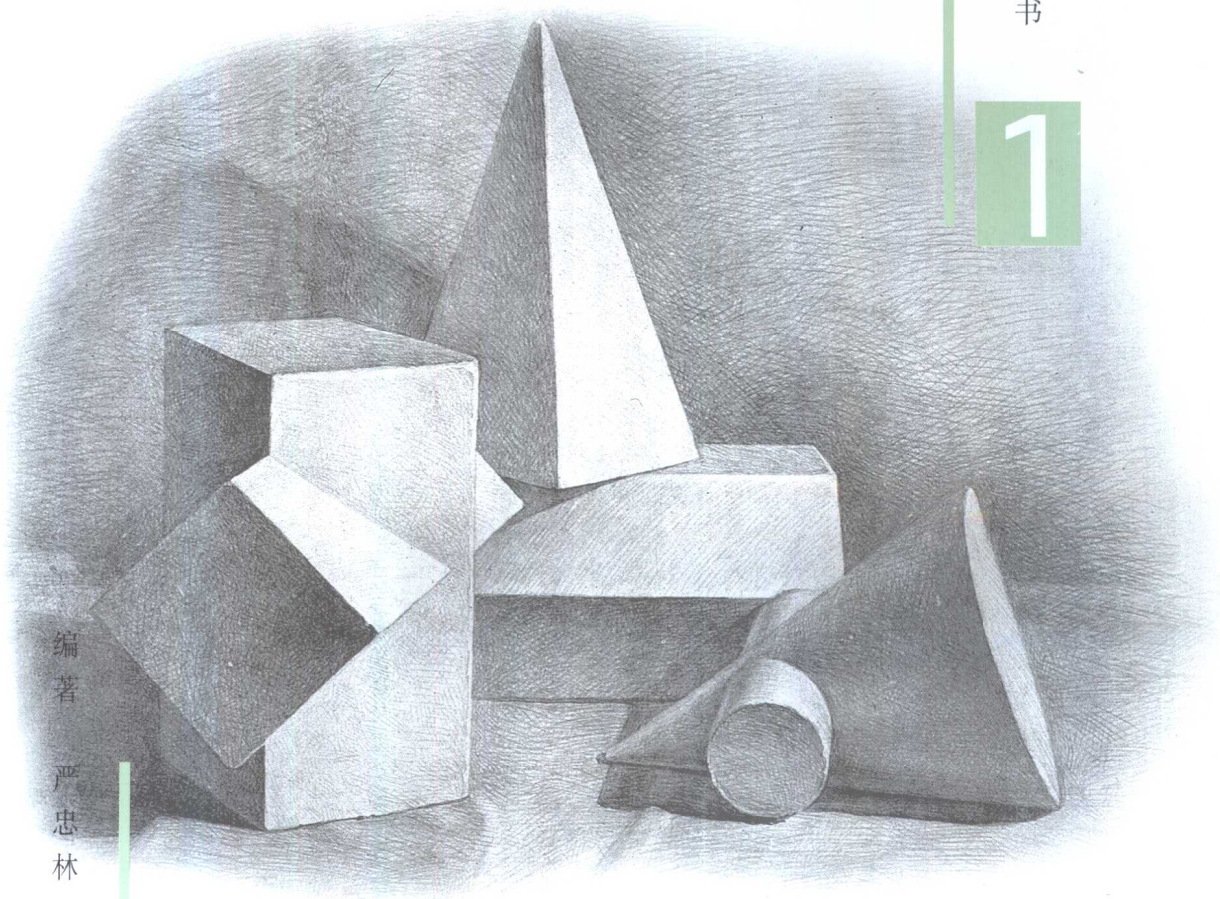

素描

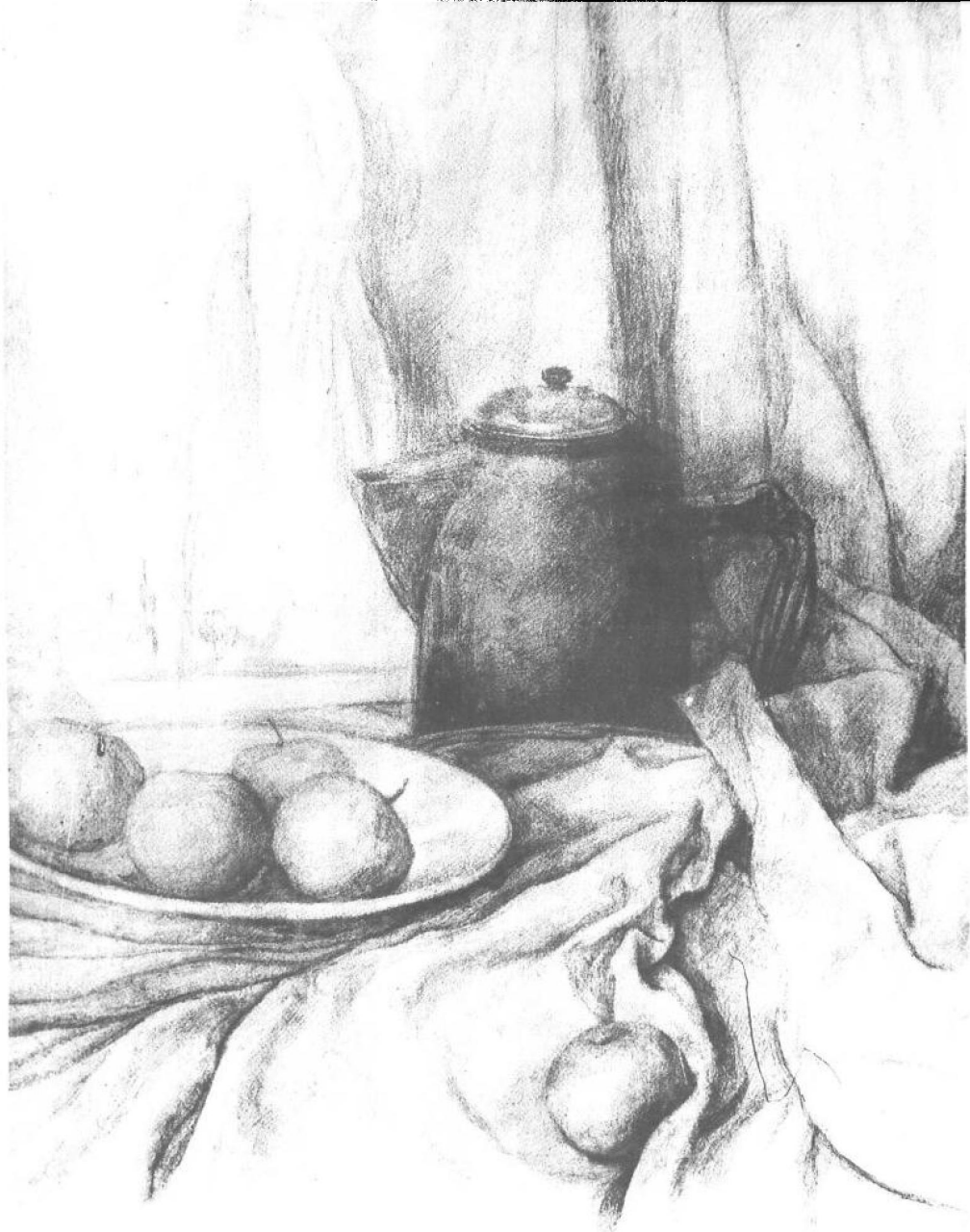
少年儿童美术技法丛书

1

编著 严忠林 马丽敏

上海画报出版社

金晶石作

作者简介

严忠林:

1941 年出生

1958 年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）附中

1963 年毕业于浙江美术学院版画系

现为:

同济大学建筑城规学院建筑系美术第二教研室主任、副教授

中国美术学院上海设计艺术分院兼职副教授

中国美术家协会会员，中国版画家协会会员，上海美术家协会会员

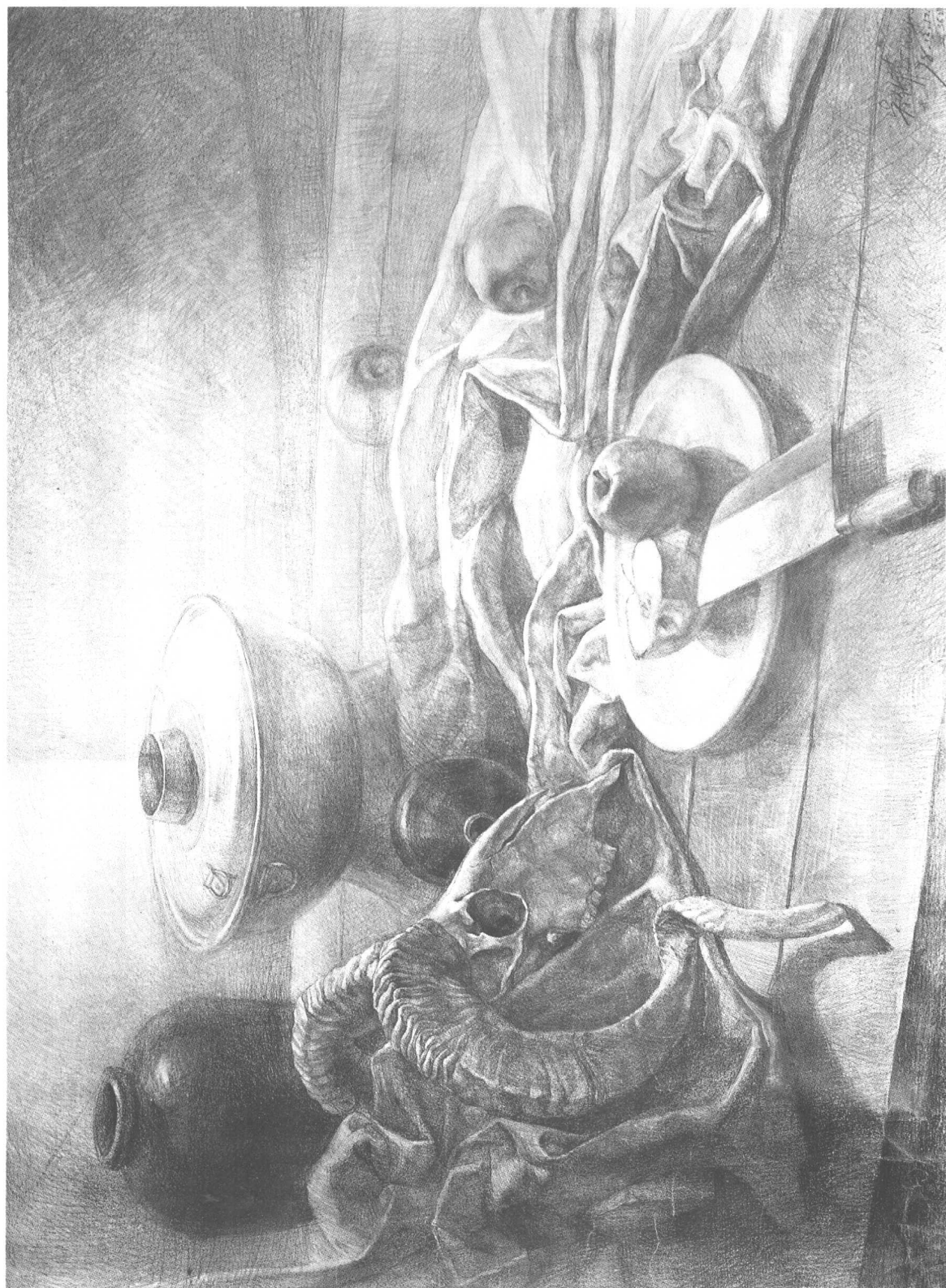

马丽敏:

1947 年出生

1967 年毕业于上海纺织工业学校美术专业

现在同济大学党委宣传部任职

吴仕德

序

新版《素描》教材是应广大爱好美术的青少年的迫切要求,在原《素描》教材的基础上更新、提高的全新版本。近五年来,《素描》教材把成千上万青少年带入艺术殿堂,引进艺术院校的大门,产生了广泛的影响。为了更准确地体现《全国学校艺术教育总体规划》,我应邀主持这辑《素描》新教材的编写。尽管教材主要的对象仍然是青少年学生,但我们力求艺术教育质量上的一丝不苟,即叙述上的循循善诱和示范上的高品位。为此组织了上海大学美术学院、同济大学的四位具有丰富教学经验的资深教师共同编写此书。新版《素描》顺应青少年心理及艺术认知规律,针对当前中等、高等艺术院校各类专业考试范围、考生要求,分“几何体石膏静物”、“石膏挂像”、“石膏头、胸像”、“头像写生”四分册,由浅入深,循序渐进,十分有利于初学者的入门训练。我希望看到更多的美术爱好者同我们一起开启素描艺术的大门,在新世纪的艺术队伍中看到他们的身影。

上海大学美术学院副院长

张培础

目 录

素描叙要	1
素描作画前的准备	3
素描造型的基本要素	6
素描的整体原则	13
形体的透视变化	15
石膏几何体写生	20
立方体写生	21
圆球体写生	23
圆柱体写生	26
圆锥体写生	28
相贯体写生	30
几何形体组合写生	32
静物写生	38
静物的组合要领	38
静物的构图原则	39
用明暗表现的静物写生	41
以线条表现为主的静物写生	45
测试组合能力的静物素描	47
半命题式静物写生	49
范例	51

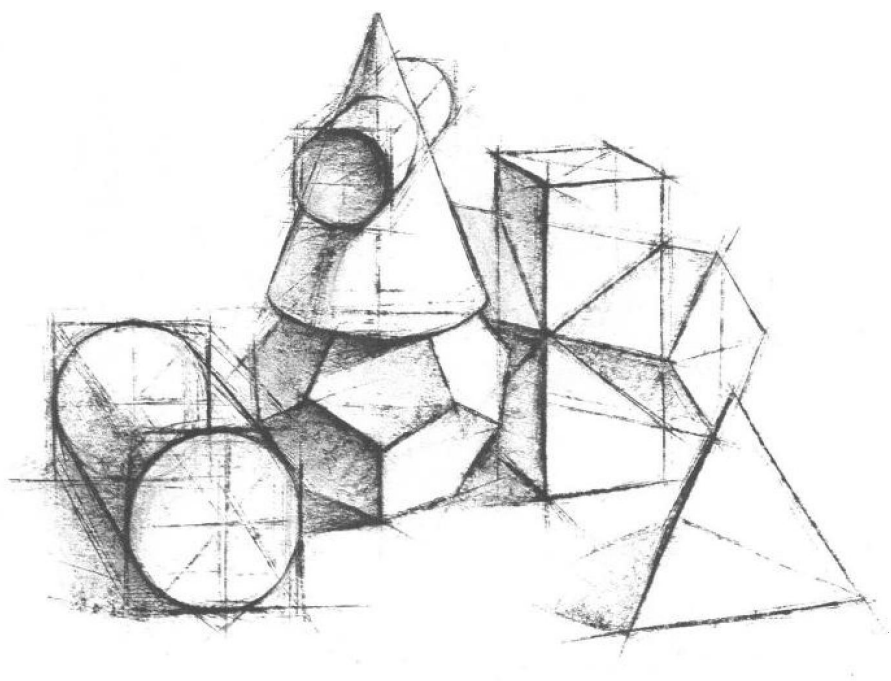
素描叙要

林荔菁(木炭画)

杨萌(铅笔画)

素描，顾名思义包含“朴素的描写”之意，是除了色彩画以外的所有单色绘画，如铅笔画、木炭画、单色水彩或单色水粉画以及钢笔画都可称为素描。

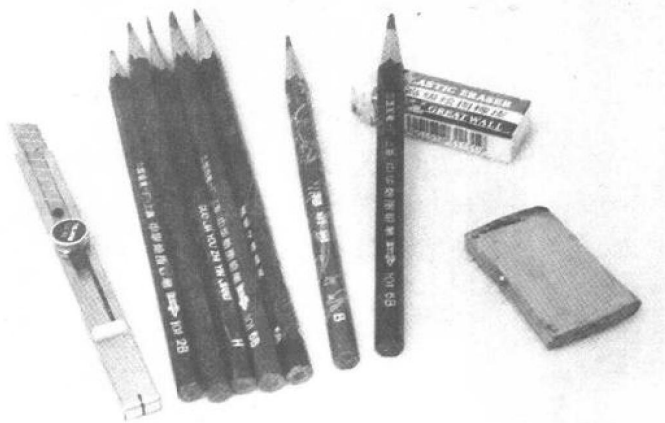

邵恩华（单色水彩）

张波涛（钢笔画）

学习素描必须从尊重客观，研究客观开始，要通过一系列基础训练。训练过程要遵循“由易到难、由简到繁”，“由浅到深、循序渐进”的原则，逐步培养扎实、严格的造型能力；要用正确的观察方法，分析认识对象，从而不断提高表现对象的能力，使脑、手、眼同时得到锻炼。

素描作画前的准备

(1) 材料与工具

素描的作画工具与材料比较简单，有铅笔、炭笔、炭精条、钢笔、毛笔等，初学者一般都先选用铅笔作画，因为它具有价格便宜，作画简便，易涂改，表现力丰富诸特点。在经过一定时间的学习和熟悉铅笔表现基础上，可以选择其他材料作画，发挥各自材质表现特性，对烘托画面艺术表现力也有一定作用。

铅笔素描需准备软（5B、6B）、中（2B）、硬（HB）类型铅笔各1支。在作画过程中，应根据画面需要选择不同的铅笔，一般打轮廓阶段选用中类铅笔，涂大体明暗、画面阴影及最深处，一般选用软类

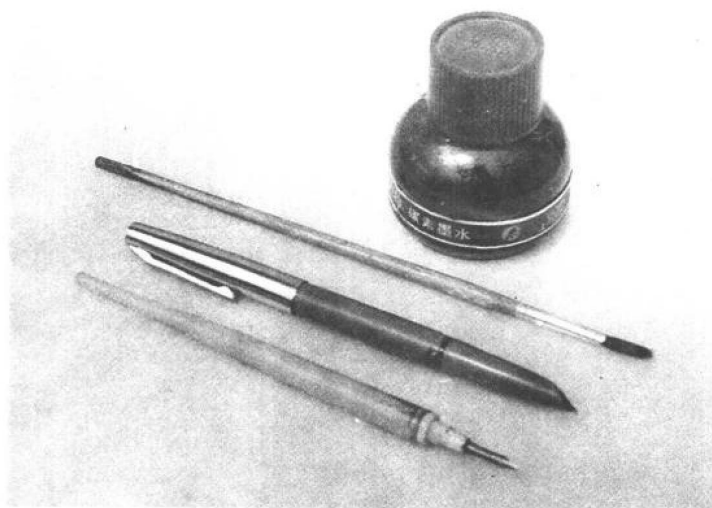
铅笔，表现固有色较淡物体和进行细部刻画，一般选用硬类铅笔。铅笔素描可选用可塑橡皮和绘图橡皮共两种。铅笔素描纸张可采用铅画纸、绘图纸等，以纸质坚韧而带纸纹为宜，不可采用表面光滑太薄的纸张。

木炭素描需准备木炭铅笔、炭精棒、擦笔、可塑橡皮及定画液若干。木炭铅笔和炭精棒都是用炭粉掺和黏合剂，经压缩加工而成，其特点为黑白对比强，有较丰富的明暗层次，与铅笔相比，能加强表现力度，且作画速度可提高，但由于修改不易，故需要有

较好控制力，以增强表现准确性。作品完成后，还需喷上适量定画液以便保存。

纸卷擦笔在木炭素

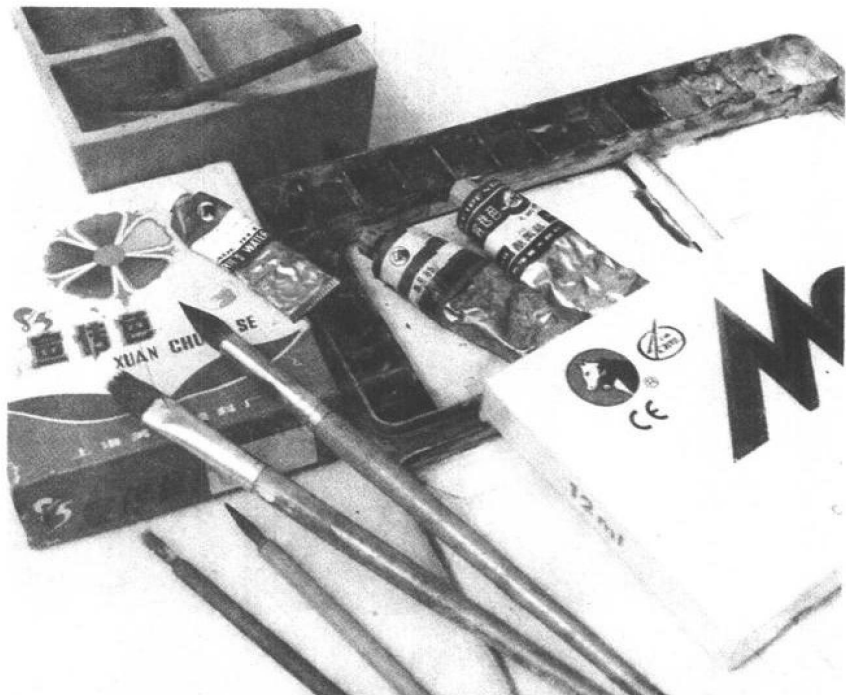
准确、快速表现对象的造型能力。钢笔素描通常画幅不大，选用质地坚韧又光滑的纸质，如铜版纸、卡纸、道林纸、胶版纸等，钢笔素描也可以将钢笔画与水墨综合使用，能增强画面艺术表现力。

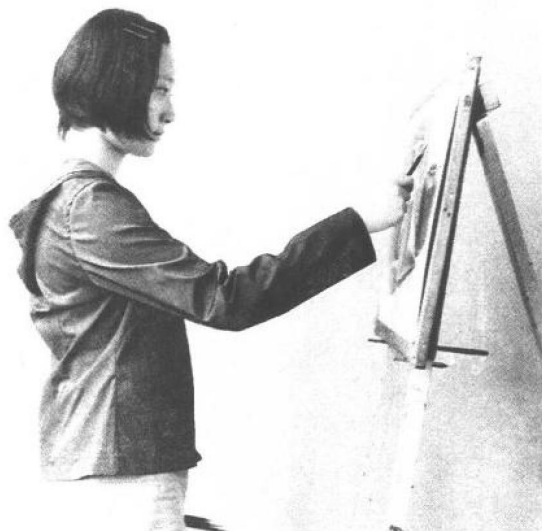
单色水彩、水粉素描需准备赭石、蓝色或其他深色水彩、水粉颜色、调色盒、毛笔或不同类

描中是配合表现微妙的明暗层次和物体质感见长，它也是铅笔素描的辅助工具，经常运用在画面的阴影及反光部分，能增强柔和、朦胧感。木炭素描的用纸，为木炭纸、水彩纸、白报纸、宣纸等。如选用灰色的木炭纸，作完画后可用白色或浅色颜料表现高光和亮部，常有特殊效果产生。

型水粉笔、水彩笔。在教学上，它是素描训练过渡到色彩训练的重要环节，因为这类训练既可用单色，按素描的要求表现物体的体感、空间感和质感，也可逐步熟悉和掌握水彩、水粉的工具和水分的合理使用，为色彩训练打下必要的基础。它的用纸是选用水彩纸和水粉纸，不能使用纸面太光滑、吸水性太强、纸质太薄太松的纸张。

钢笔素描需准备翘头钢笔、蘸水钢笔、黑墨水等，钢笔线条与铅笔线条相比，无深浅之分，其明暗层次主要依赖于钢笔线条疏密、刚柔、长短、粗细的有机排列而成。翘头钢笔即市场供应的美工钢笔，可画出粗犷的笔触和块面，蘸水钢笔可画出细腻层次和流畅的线条，两种钢笔综合运用，使画面更富异趣。经常使用钢笔作画，能培养

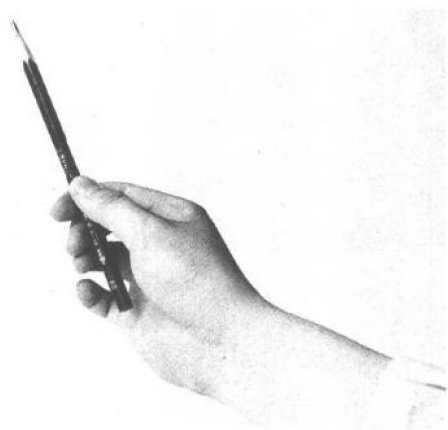
正确的作画姿势

（2）位置的选择和作画的姿势

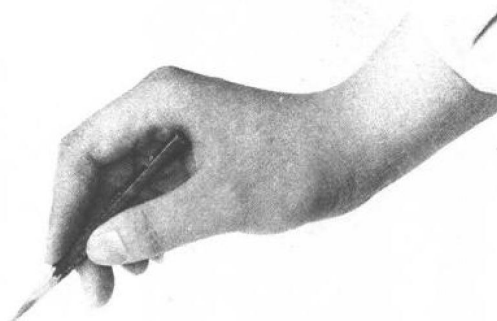
为了对写生对象有整体、立体和全面的认知，初学者在写生前，应从各个不同角度观察与感觉对象，去寻找对象的造型要素。在构图上选取富有对象特征，主次分明，疏密得当，虚实有致的角度。

画者与写生对象最佳距离，通常是对象高度或宽度的三倍至五倍之间，太远虽能看清对象某些细部，但因对象处于不正

常视域范围之中，会给初学者的整体观念带来极大妨害，从而导致画面比例失调；太远，则因看不清结构细部而难以深入描绘。无论坐着或站着写生，画者中视线与画纸最好保持垂直状态，画板与画者距离为手臂伸直或微弯为宜。铅笔素描的执笔方法，和我们平时写字状态有所不同，如图。掌握了正确方法，无论画幅大小，都能灵活运用笔，直到在刻画细部时才允许执笔姿势与写字相同。

正确的执笔手法

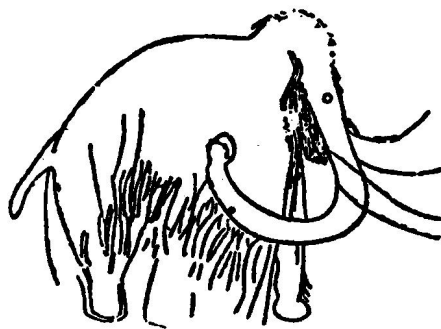

速 写 (法) 马蒂斯

(法) 马蒂斯

素描造型的基本要素

史前洞穴壁画

徐悲鸿

作为造型艺术的基础和造型艺术的表现形式之一的素描，其核心就是学习和研究造型规律。为了培养和提高造型能力，具备造型的观念和造型手段，故十分有必要阐述造型的基本要素。

素描造型要素为：

- (1) 线条 (2) 比例 (3) 结构 (4) 空间 (5) 明暗 (6) 质量感

(1) 线条

点在空间定向移动便形成线，如同夜幕中点燃的香头，移动香头会形成红线的感觉。在实际的三维空间中本不存在线，但由于长期来人们对形的认知是从线条开始，久而久之，线的存在并运用已成为造型不可少的要素之一。无论是史前人的洞穴壁画，还是当前现代造型艺术的

短线条练习

作品，无论是中国画，还是书法艺术，线条依然发挥艺术表现中不可替代的重要作用。

点的扩散 正确 或线的横向运动便形成面，实际上世界上万物形体都是由不同大小和形状各异的块面组成的。从视觉思维分析，线条不过是物体面与面转折的视觉感受而已，如物体形象的轮廓线，当人们的视点移动时，物体边缘即轮廓线也随之移动，任何时候的停顿，物体的边缘都可成为轮廓，反映出线条极大的随应

不正确

不正确

性和象征性。线作为造型艺术的形式手段有极强的模拟性，它可以表现大至形体起伏、透视方向、质地、运动及周围环境等，小至表现物体精确的细部，能传达物体的肌理纹路。如果再加上各种粗细线条的运动方向，运笔的速力和排列组合方向，线条能产生与作画者心手相应的千变万化来。

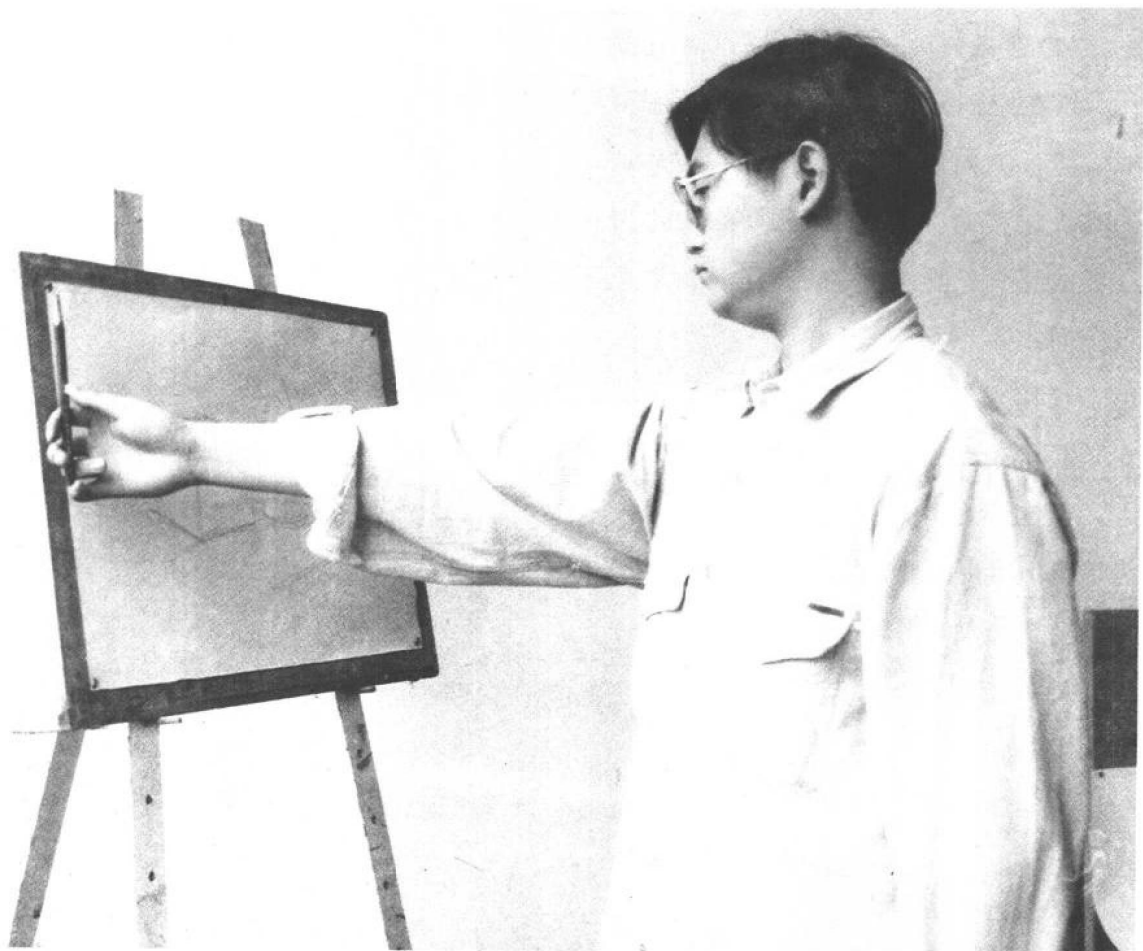
线条单向练习

线条双向练习

线条多向练习

以铅笔为测棒，测试对象的比例大小

(2) 比例

作画离不开比例。要正确画出物体的形状与周围相关物体的关系，不但要正确画准其动势，更要正确画准对象的比例。

严格地说比例是造型中量化的因素，它包含着同类造型因素之间量的比较所形成的和谐关系。例如：形体的大小之比则表现为形状、长短的比例关系，物体明暗深浅的比较，则得出色调深浅的比例关系。要正确表明物体比例关系的有效方法，首先是确立物体高与宽的大比例，再依次比较小比例。这样由大到小，由小到

大反复比较和检查，做到有错必纠，不厌其烦，则可确定任何复杂的比例关系。

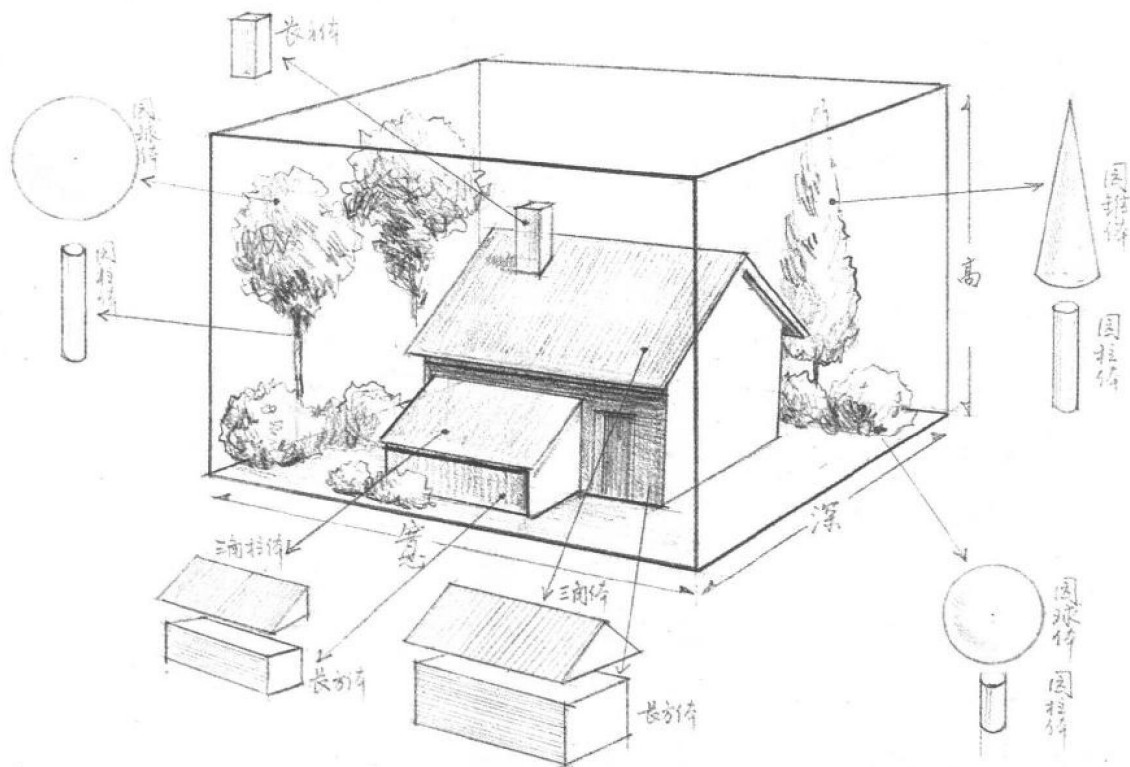
不同的比例关系形成不同的美感，古往今来公认为美的比例关系是“黄金分割律”，就是把一条直线分成大小两段，大段和小段之比等于全段与大段之比，即近似于 $1:1.62$ 或 $3:5$ 、 $5:8$ 。黄金分割律的普遍应用，为历代人们受益。

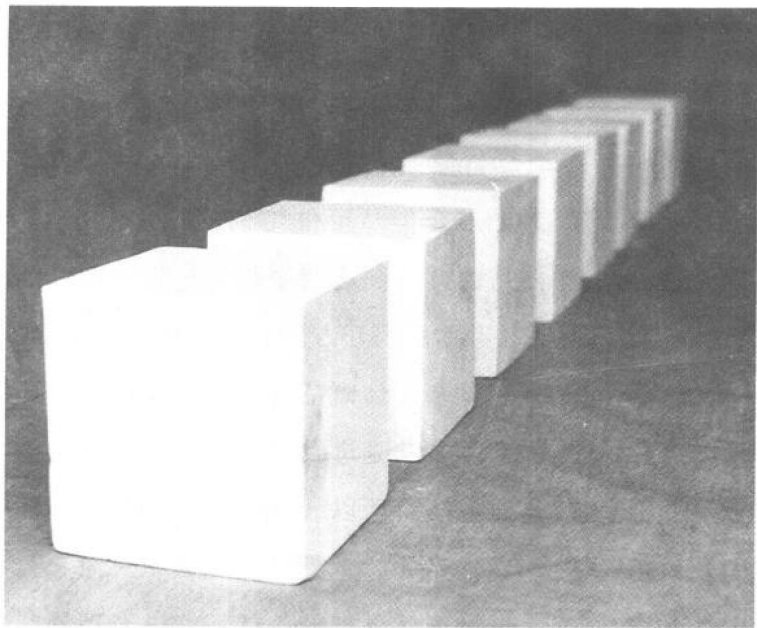
(3) 结构

结构是指物体的构造组合方式，比如建筑、桥梁、钢笔和扇子，无不有各自的结构。由于某些特定的构造，就形成某种物体独有的造型和特征，使人一目了然，所以结构是理解物体真实本质的基本出发点。与物体内部结构比，物体外部的形状会随观察角度或明暗变化而变化，具有可变性和随意性，而物体本身结构不会因观察角度或光线的改变而变化，具有稳定性和永久性。因此，把握物体的结构，就等于把握了形体的根本。把握了结构，就获得组织

画面秩序的保证。

尽管世上万物结构各异，有大小之别，简繁之差，但从形体结构的变化组合上，却都是由方与圆这两个基本形构成的。俗话说，万物离不开方圆，方圆可造万物。这种先把复杂形体概括成几何形体，从中还原出来的方法是进行形体结构分析和表达的重要方法，所以，当我们描绘物象形体时，不能光凭感觉想当然地认识对象，要努力透过形体外部的起伏，通过合理的联想、分析、推理等方法，深入理解物体结构。

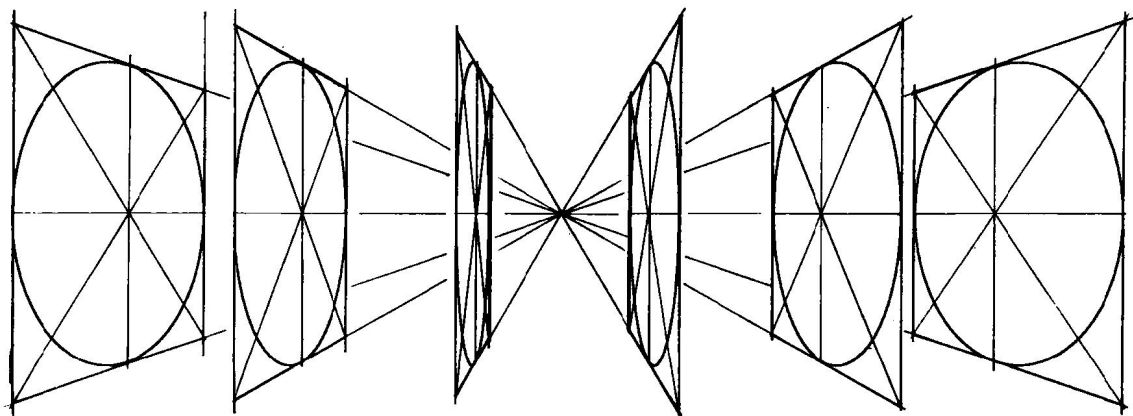
形状及所处位置的交叉、重叠、再组合的透视变化，产生缩减、渐变的适度空间效果。明暗规律即是利用光造成的透视变化，产生物体与物体之间近处清楚、远处模糊的现象。在素描上经常运用实与虚的表现手法正是基于以上客观事实。

在素描学习中，要在画纸上表现出富有空间感的物体，

关键在于一方面要把画纸看成具有空间透视的观察窗，使自己认识到不仅仅是在平面的画纸上作画，而是在画纸的深层进行塑造和感知。另一方面还要强调用主观意识来处理对象，即从画面艺术要求和画面效果出发加以处理，如：画面前面的物体，明暗关系清楚，与其相比后面的物体明暗关系模糊；画面主要物体形体处理要清楚强烈，次要物体处理要模糊柔和，只有这样才能使画面具有生动、真实的空间效果。

(4) 空间感

空间是指物体的存在形式，包含着高度空间、宽度空间、深度空间。这称为艺术的“三度空间”，空间感是指物体给予人在空间位置上的远近距离和大小关系的感受。更明确地讲，空间感是一种距离感，要取得距离效果有两种：一种是用透视规律，另一种是用明暗规律。透视规律即按物体近大远小的原则，利用物体

(5) 明暗

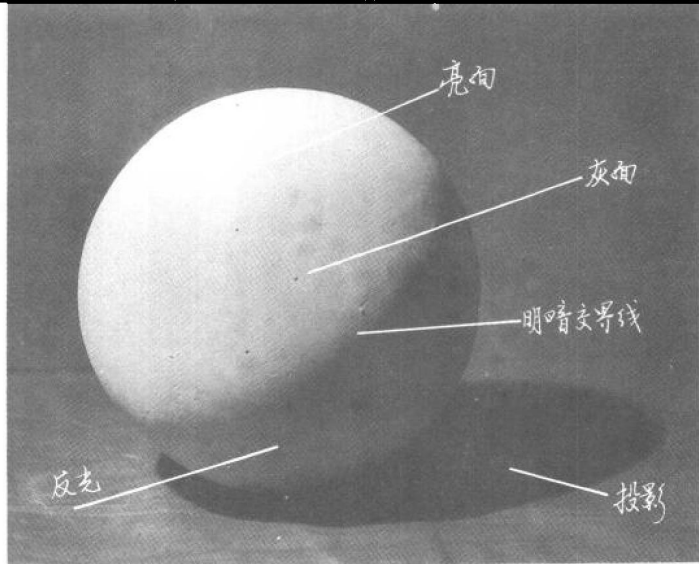
明暗是指物体受光线的照射，呈现出受光明，背光暗的自然现象。素描学习中表现明暗是为了获得物体立体效果的手段之一。

我们在素描上所指的明暗，一般概括为三大面和五调子。三大面即物体受光后会呈现亮面、灰、暗面等明暗色调不同的三部分。五调子即在三大面中根据受光强弱不同，再分成五调子，即亮部(含高光)、灰部、明暗交界线、暗部、反光和投影等五部分。

1. 亮部：是物体受光部分，在物体表面呈光滑状态下，物体某部分与光源为90度时，该部分会呈现出强烈灼目的反射光，这部分我们称之为高光，其余部分与高光相比呈细腻的浅色调。

2. 灰部：仍然受光，但与光线处于倾斜角度，也称半受光面，是受光面向暗面过渡的中间地带。灰部的明暗层次最丰富和微妙，在表现这部分层次时，必须反复和亮部、暗部以及其他中间层次比较确定。

3. 明暗交界线：不直接面对光源，又受不到反光的部分，这是物体色调最深的部

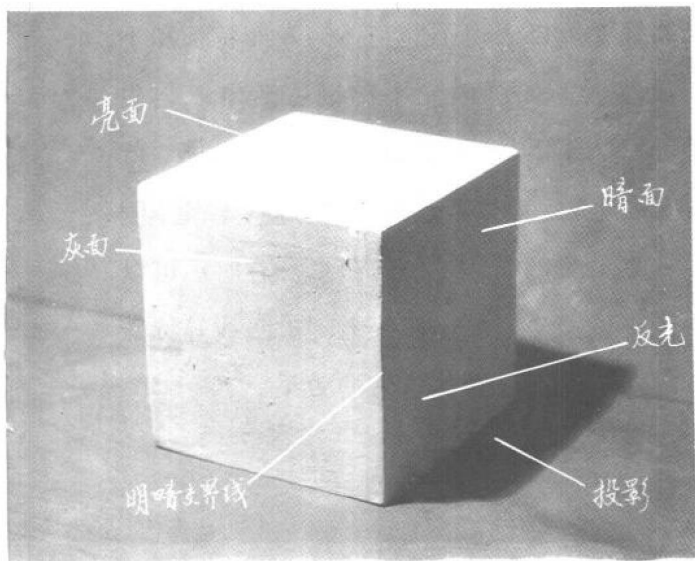
分又是物体形体结构大转折的关键部分。该部分不是简单的线状形，实际上它是狭长而有着转折起伏的地带，即一个面向纵深发展，并向另一个面过渡的部分，因此，把握住明暗交界部的表现，就可正确把握住形体结构的大关系。

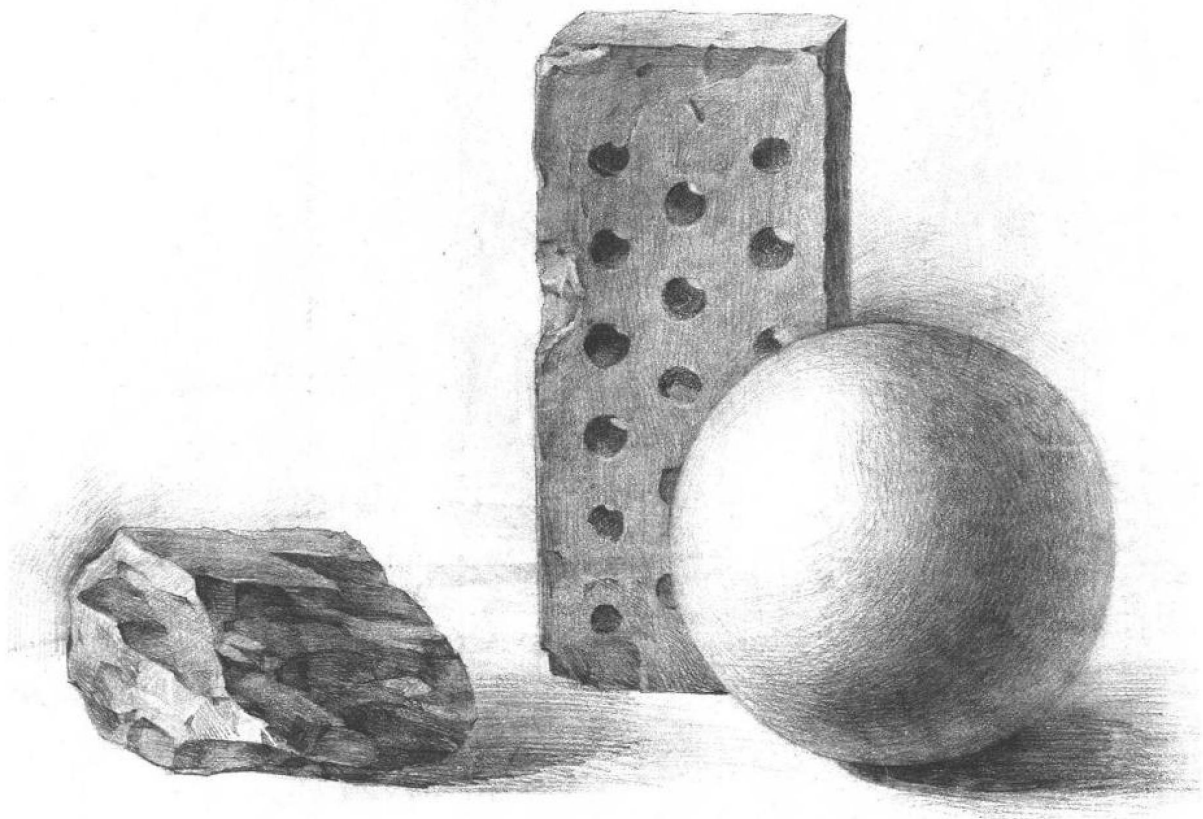
4. 暗部：由于物体形状的转折，以及受到周围环境反射光的强烈程度作用，其相对的亮度各自不同，因此，准确和适度的表现会增强画面的空间感。

5. 反光与投影：反光是自身不面向光源，却受到周围物体反射光间接影响的部分。正确处理反光，可增强画面的空间感、透明度和质感。正确处理投影色度及正确按投影规律画准其形状，可强化物象的立体感。

(6) 质量感

质感是指各种物体的肌理给于人生理上和心理上的感觉：如钢铁给人坚硬冷峻的感受，呢绒给人柔和温暖的感受，玻璃给人以光滑透明的感受。量感是指物体的

阙展

轻重、大小、多少和快慢给人生理和心理上的感受：如建筑物比云朵重，铁块比棉花重等，物体的质感必然反映一定的量感，两者有机统一。

质与量感的恰当表现能反映画面的力度。要表现好物象的质量感，首先要善于观察类比物体的质地与明暗反差。一般情况下，表面光滑的物体明暗反差大，高光与反光明显，固有色不明显；表

面粗糙的物体明暗反差小，高光与反光不明显，固有色明显。其次是注意笔触的运用，不同的笔触可以表现不同物体的表面特征和不同质感，例如画抛光不锈钢生活器皿与生铁，画玻璃制品与花岗岩，画砖瓦与木板，就要区别笔触，可以通过用笔的方向、轻重、刚柔、笔头的粗细、线条的曲直，有时还可以用橡皮、擦笔、硬物在纸上刻出凹线等特殊方法，造成接近物体质感的效果。