

新方向 第4辑

学院派技法丛书
XUEYUANPAIJIFACONGSHU

张 勇·主编 都兴跃·著

※ 源自中央美术学院 清华美术学院教学体系

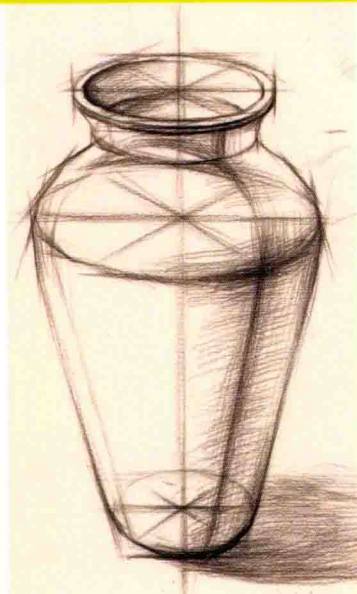
※ 感受中国最高艺术殿堂的思想教育

※ 经典示范 学院派系

※ 展示绘画过程 领略画面细节

素描初步

SUMIAC CHUBU 【基础篇】

新方向

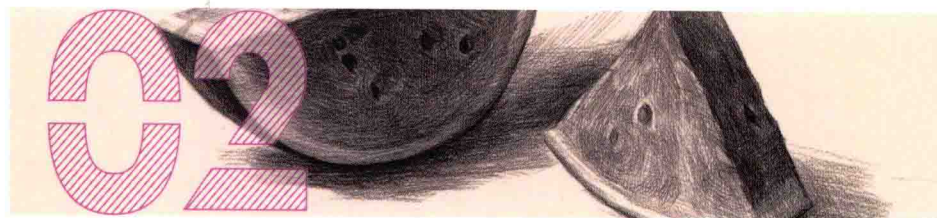
学院派技法丛书

XUEYUANPAIJIFACONGSHU

第4辑

素描初步

SUMIAO CHUBU 【基础篇】

征稿启事：征集优秀的美术高考作品（素描头像、素描静物、素描石膏像、石膏几何体、人物速写、色彩静物），以专集或合集形式出版，如有意者请将稿件样图和联系方式发送至 602618353@qq.com 或 zy.0809@163.com，我们将及时与您取得联系。

图书在版编目（CIP）数据

素描初步 / 都兴跃著. — 哈尔滨：黑龙江美术出版社，2012.10
（新方向学院派技法丛书·第4辑）
ISBN 978-7-5318-3725-1

I. ①素… II. ①都… III. ①素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 231675 号

责任编辑：林洪海 步庆权

主 编：张 勇

本书策划：张 勇 刘微微

刘 柳 严 玲

装帧设计：景创文化
JINGCHUANG WENHUA

出 版：黑龙江美术出版社

地 址：哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮政编码：150016

发行电话：(0451) 84270514 84270529

网 址：www.hljmcsbs.com

制 版：北京华联印刷有限公司

印 刷：北京华联印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：889mm × 1194mm 1 / 16

印 张：3

字 数：50 千字

版 次：2012 年 10 月第 1 版

印 次：2012 年 11 月第 1 次印刷

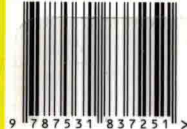
书 号：ISBN 978-7-5318-3725-1

定 价：18.00 元

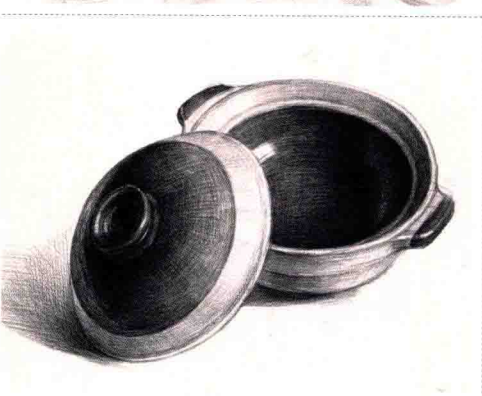
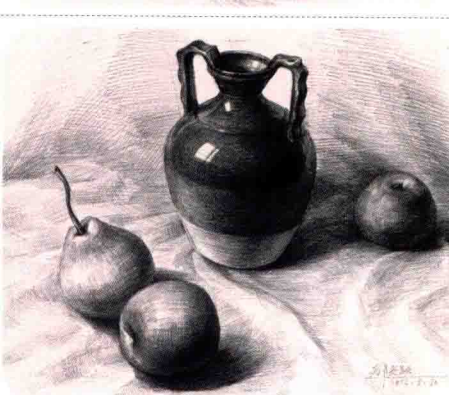
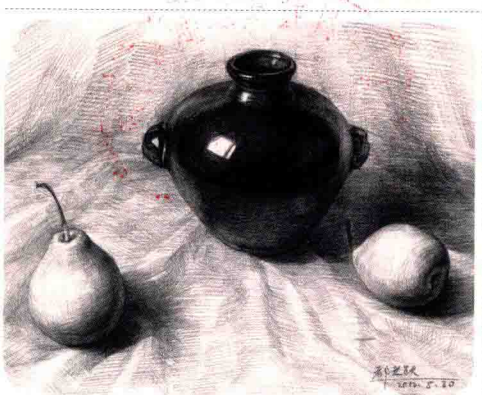
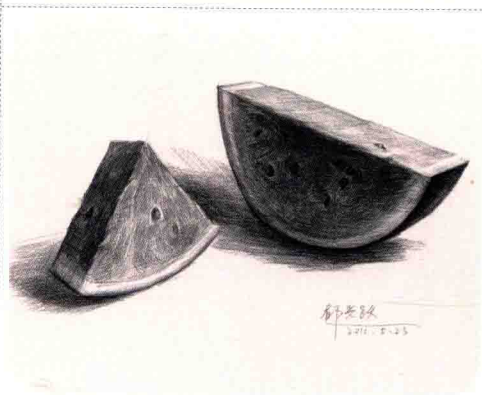
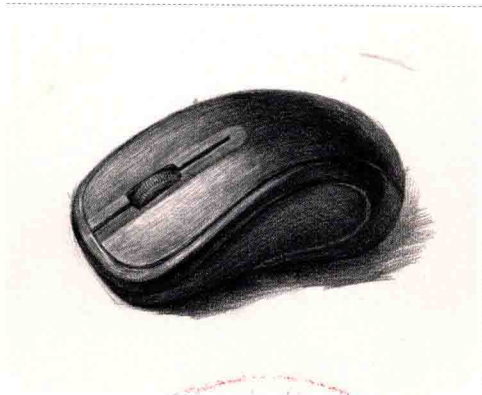
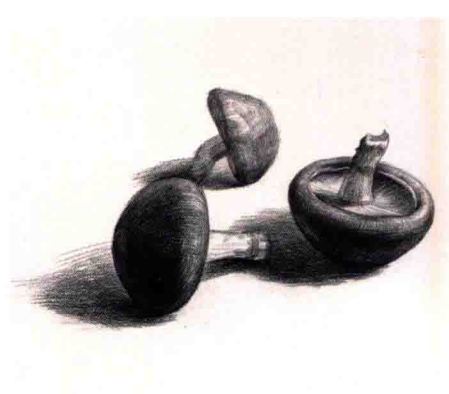
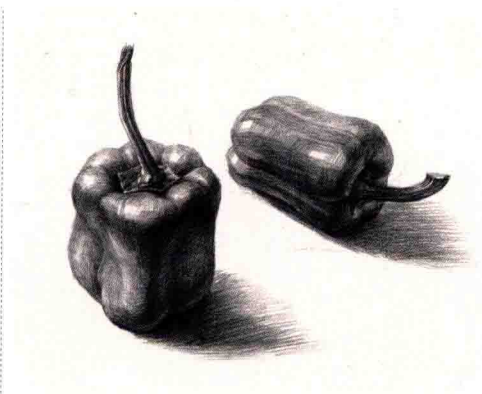
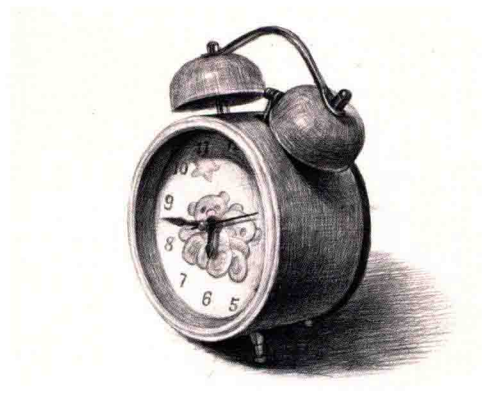
版权所有 侵权必究

上架建议：美术学习辅导资料

ISBN 978-7-5318-3725-1

9 787531 837251 >

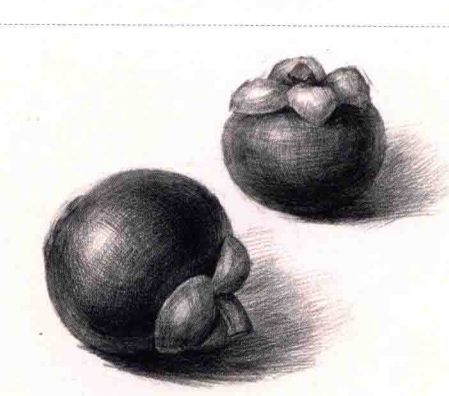
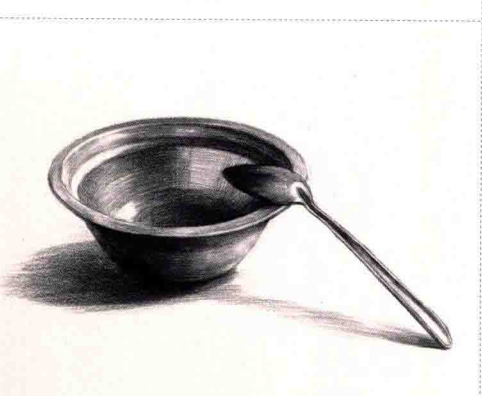
都兴跃

2004年毕业于东北师范大学美术学院。

同年就职于广东省顺德区陈村职业技术学校。

从事美术基础教学工作至今，辅导的学生多次在省级、国家级比赛中获奖。

出版有《基础教学——素描静物》《百例百析——素描静物单体》等。

作者 / 都兴跃
责任编辑 / 林洪海 步庆权
装帧设计 / 景创文化

素描初步 02

SUMIAO CHUBU 基础篇

目录

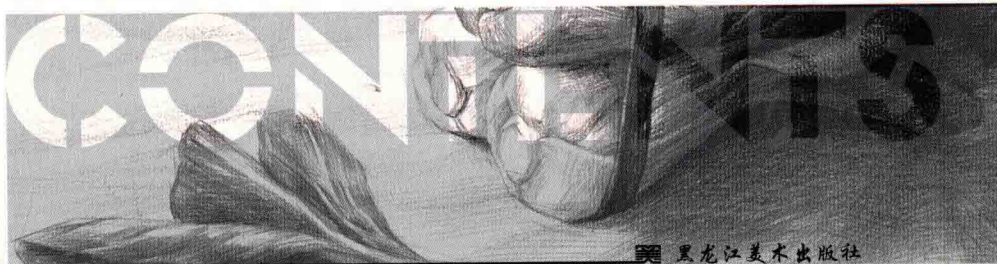
第一章 基础知识 02 >>>

- 一切从素描开始 /02
- 素描工具 /02
- 如何用笔 /03
- 单个素描静物写生的观察方法 /03
- 结构素描 /04

第二章 步骤详解 06

- 水果类静物详解 /06
- 蔬菜类静物详解 /14
- 陶瓷类静物详解 /24
- 金属器皿类静物详解 /28
- 玻璃器皿类静物详解 /34
- 生活用品类静物详解 /40

第三章 组合静物 47 >>>

黑龙江美术出版社

作者 / 都兴跃
责任编辑 / 林洪海 步庆权
装帧设计 / 景创文化

素描初步 02

SUMIAO CHUBU 基础篇

目录

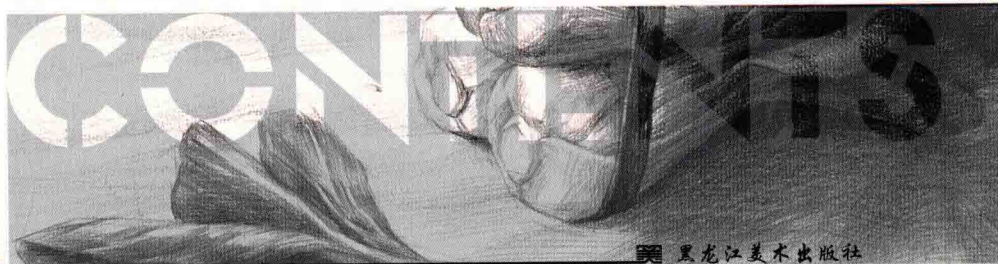
第一章 基础知识 02 >>>

- 一切从素描开始 /02
- 素描工具 /02
- 如何用笔 /03
- 单个素描静物写生的观察方法 /03
- 结构素描 /04

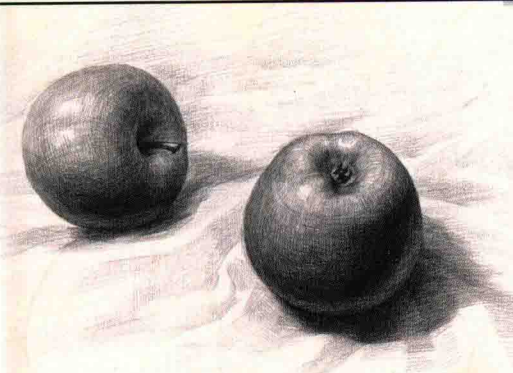
第二章 步骤详解 06

- 水果类静物详解 /06
- 蔬菜类静物详解 /14
- 陶瓷类静物详解 /24
- 金属器皿类静物详解 /28
- 玻璃器皿类静物详解 /34
- 生活用品类静物详解 /40

第三章 组合静物 47 >>>

黑龙江美术出版社

第一章 基础知识

一切从素描开始

素描是造型艺术最基本的表现形式，它是一切造型艺术的基础。素描，泛指一切单色的绘画，它摒弃了色彩关系的因素，可以解决一切的造型问题，它是绘画者学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯绘画的一种训练过程，对于素描知识的理解与素描技法的掌握，也是一个长期的、艰辛的过程。因此，素描被称为“一切造型艺术的基础”，绘画必须先从素描开始。

素描静物的训练是一个非常重要的环节，它是石膏几何形体的延伸与发展。作为提高我们的素描认识和素描修养的一门必需课程，静物一般指的是适合于室内进行写生的用具，如：小型家具、文具、炊具、食品、室内装饰品、艺术品、玩具等。与几何体相比，静物更加富有生活气息和亲切感，静物的各种造型、质感、色彩、用途以及美感更加丰富多彩。

素描静物写生可以训练我们的构图能力和造型能力，从而使我们获得丰富的表现技法，积累更多的作画经验。可以说，素描静物是艺术面向生活，走向生活和学会表现生活的开端。

素描工具

一般使用的工具有：铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、橡皮、纸笔、画纸、画板、画架等。

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。铅芯为石墨和胶泥混合制成，软硬以字母H、B来区分，H型硬，B型软。容易着色，容易擦改，

柔和细润，能刻画出深浅不同层次的丰富调子，易掌握。型号有6H（硬型）、5H、4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B（软型）。

2. 炭笔：芯为碳粉与粘合剂制成，分为软、硬、中性三种，炭笔质地比铅笔松脆，颜色深重，画出来效果强烈，表现力丰富，着色强，难擦改。

3. 炭精条：它与炭笔笔芯为同一材料，但没有木杆，有黑色、棕色两色，性能与炭笔大致相同。它可以利用侧面进行大面积涂抹，能迅速地表现对象。

4. 木炭条：它是用很细的木枝条密封燃烧炭化而成，质地松脆，色调柔润丰富。但附着力差，容易掉色，难以深入刻画，作画时可以用手或纸巾等进行涂抹、擦改，形成丰富的浓淡变化，可以配合炭笔、铅笔等工具进行作画。

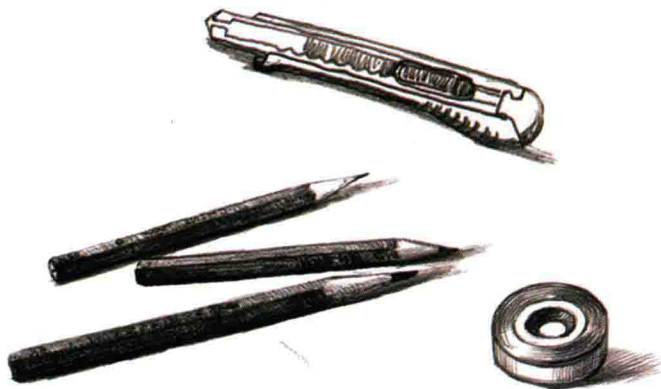
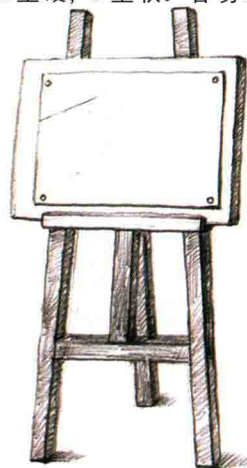
5. 橡皮：有硬橡皮与软橡皮（橡皮泥）的区分。有两种功能，一是用于修改形体与色调的错误，二是在铺设的浅色底上作为画笔使用。

6. 纸笔：用以擦、揉色调，也可以借助黏着的颜色，画出细腻丰富的色调效果。

7. 画纸：可以根据自己的喜好选择不同薄厚、不同质地、不同纹理的纸张来进行作画。常用的有素描纸、卡纸等。

8. 画板：以光滑、无缝、平整为好，有大小型号多种。

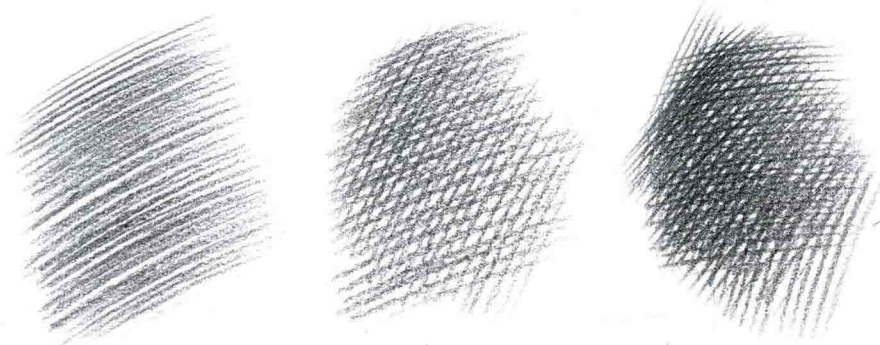
9. 画架：有简易便携型的折叠画架，也有固定的三脚架。

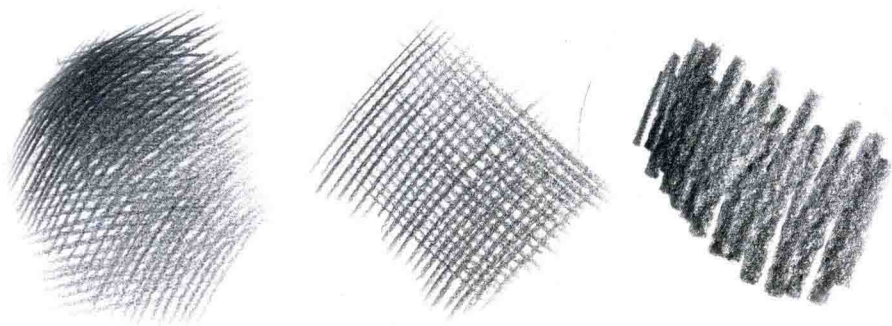
铅笔与橡皮的使用

掌握常用绘画工具，可以丰富我们的表现手段，深化造型表现能力。一般作画中，常用的基本工具有铅笔与橡皮。铅笔是建议素描初学者使用的工具，在取得较高的素描水平后也可以继续保持铅笔作画。因为使用铅笔的好处很多，主要体现在作画过程中它可以反复操作。它软硬适度、色泽丰富、刻画细腻、易于修改，在画面的深入表现中，它的附着力强，线条可以反复重叠，可以形成不同色层、不同疏密、不同方向的肌理效果。初学者可以选择HB、2B、4B和几支6B以上的铅笔作画。作画前将铅笔削长些，6B以上的铅笔用于起稿和铺明暗，因为这种型号的铅笔，铅芯软而黑，可以对画面进行快速的大面积铺色，能使画面迅速达到一定灰度。画面容易修改，不会伤害纸面。接着用4B到2B的铅笔深化暗部和灰色调，最后再使用HB的铅笔表现亮部。关于橡皮，橡皮有软、硬两种，它不仅是修改工具，也是造型的绘画工具。硬橡皮多用于完全擦除，软橡皮（如橡皮泥）多用于减弱线条或色调的对比度，按压画面也可产生肌理的效果。应用时根据需要将硬橡皮切成三角形状供细节刻画时使用，多用于提高光与收拾边缘细节的时候。

1. 初学者往往会有一个坏毛病，就是画一笔不满意时，就马上用橡皮擦除，第二次画得不对时又继续擦除，这样反复修改的过程中容易伤害画纸，越往下画就越没有把握，所以最好极力避免这样的行为。
2. 当第一笔画得不太准确的时候，可以以第一笔为参照标准，画出第二笔，这样容易修正，待一切都画好之后，再把多余的铅笔线用橡皮轻轻擦去，这样，作画的效率会高很多。
3. 其实画面上一些多余的线痕，通过画面的不断深入，到最后也都会被遮盖消失，即使有多余的线痕，有的时候也会无形地衬托主体，增添一点画面效果。

正确的排线方法是：两端轻，中间重的线条，方向一致，疏密均匀，能够变换排线方向，逐层加深，切忌杂乱无章的线条。交叉不要太大，45°左右斜线交叉便好，切忌用“十字”交叉线条，两头也不要出现笔锋所带出的“勾”状线条。背景处的线条，可以画的简洁，不要有太明显的接痕。亮部的线条的画法，按结构走向轻轻打，层层叠加，线条排列要整齐，要见笔痕（根据实际表现对象的固有色、质感来掌握打线条的力度和疏密），暗部的线条紧紧贴着结构、明暗的变化走向，逐步加重或者减弱。

如何用笔

（一）执笔方法

1.直握法：类似写字一样执笔，直握时手指与笔尖距离较短。

2.横握法：大拇指放在笔一边，其他四指放另一边。作画时让笔在拇指与食指间灵活转动，以保持笔尖不被磨粗，横握时食指与笔尖的距离较长。

（二）执笔要领

自然，运笔能灵活自如。

（三）用线要求

作画可用各种线条来完成物体的塑造，如用线条来画结构素描，也可用线条来塑造光影素描，通常有横线、竖线、斜线、交叉线，但运用最多的是斜线与交叉线。排线遵循的原则有：

- 1.触笔轻触轻起，不能有钉头；
- 2.用力要均匀，不能粗细、深浅不一；
- 3.排线方向应一致；
- 4.排线距离均匀，疏密得当；
- 5.交叉线每组线条应均匀，运笔方向要一致；
- 6.对暗部加深要一层一层地排线，不能随意改变线条的方向，同时线条的方向要与结构走向一致。

单个素描静物写生的观察方法

掌握整体观察方法，是基础素描写生的良好开端。“从易到难、由简入繁、循序渐进”，这是学习的基本规律，单个静物素描写生也不例外，整体观察方法的培养同样遵循这个规律。正确的观察方法，即先“看到”、再“认识”、后“表达”，奠定准确地表现物体的基础。运用整体观察方法其实是由物体的基本特征决定的：物体由外形特征、内部结构和局部细节特征组成，如果脱离整体的认识，那么就无法充分描述该物体。就单个静物素描写生而言，首先应关注其外形比例特征，也就是“基本轮廓”，再看对象的形体结构，然后以概括基本形入手，从整体予以表现。整体观察方法的一般规律是：从整体到局部，再由局部到整体，反复比较，循序渐进，逐步深入地观察和表现对象造型特征。初学者在观察对象时，往往“一叶障目”，喜欢盯住一点，而忽略物体的“大轮廓”、“大结构”，不能正确地把握整体关系。因此，我们在写生中要整体观察对象，整体经营自己的画面。

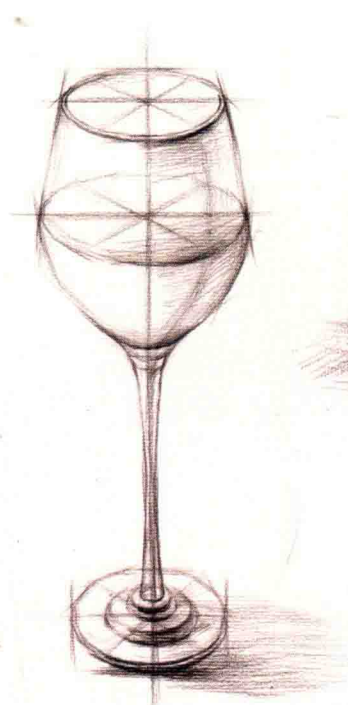
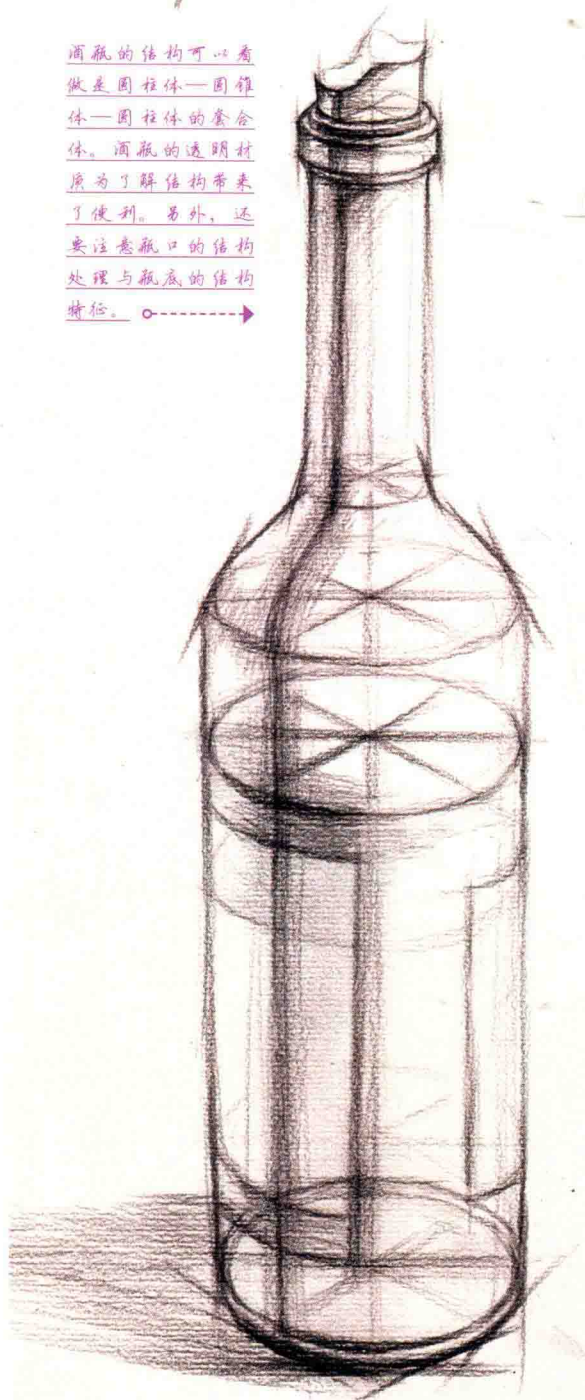
素描结构

结构素描，又称“形体素描”。这种素描以理解和表达物体自身的结构本质为目的，以通透法为观察物体的方法，以线条为主要表现手段，不施明暗，没有光影变化，而强调突出物象的结构特征。这种表现方法相对比较理性，可以忽视对象的光影、质感、体量和明暗等外在因素。作画时应对物体进行概括处理，把物体概括为标准的几何形体，如方体、柱体、锥体、球体等，反复深入地比较物体的大小、高低、前后、主次、透视、

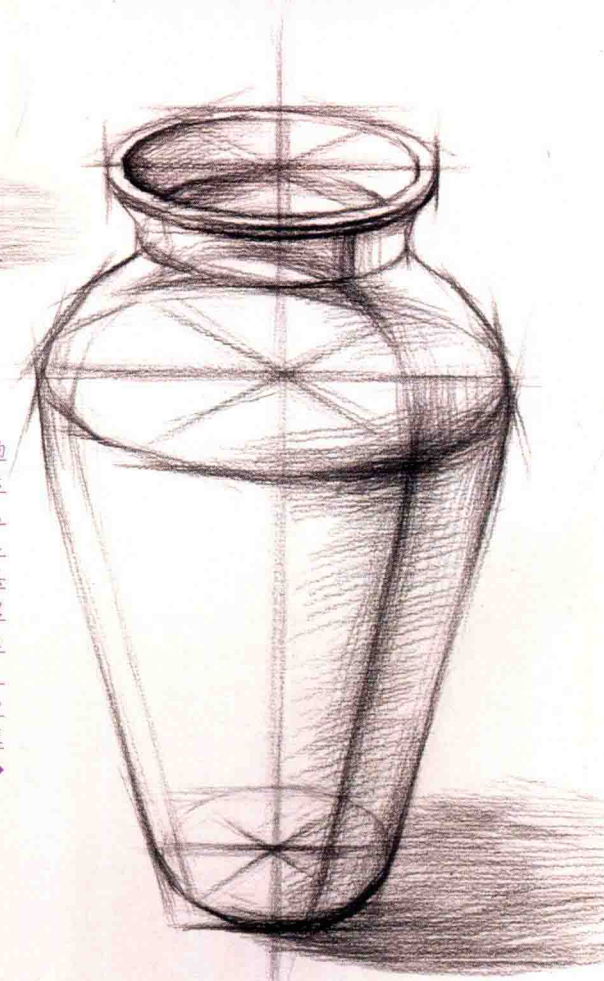
虚实等。作画者应排除光线的干扰，尽量做到线条简练而概括，达到每一组线条都有很强的表现力，通过利用线条的虚实来表现形体的虚实。一般情况下，明暗交界线、转折部位、前面的物体、深色物体、主要物体、受光部位、外轮廓等表现时应用力度强、色泽深、严谨的线条来表现“实”的艺术效果；反之，反光、投影、次要物体、浅色物体、远处的物体、内部结构等用线要轻而虚。

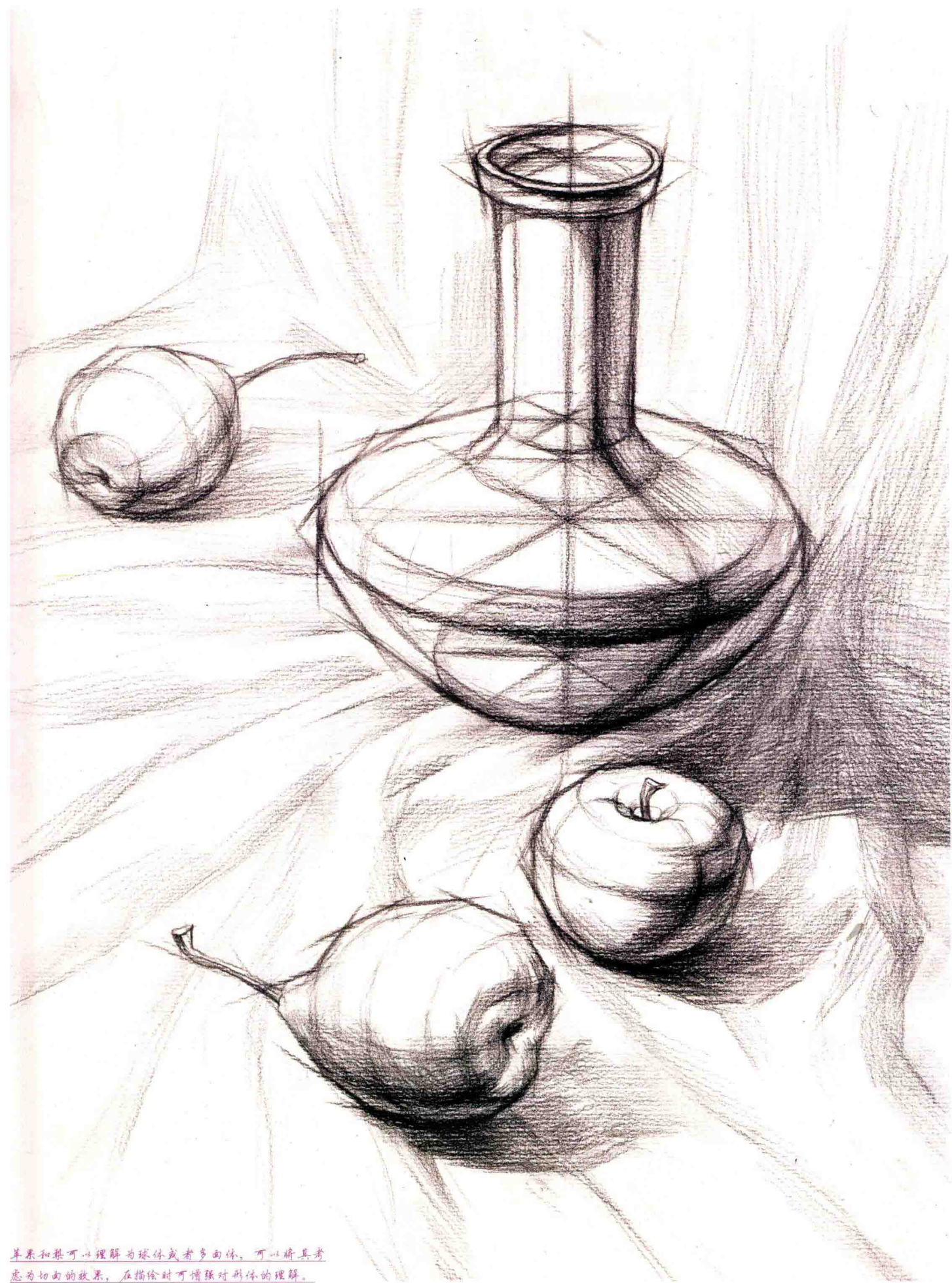
结构素描画法以表现物体外形，内部结构为最终着陆点。它仅能表现物体的位置关系、大小关系、空间关系、结构关系，无法像明暗画法那样利用光在绘画中的作用来表现物体的质感、明暗、细节等。在绘画入门的初级阶段，应多安排结构素描的练习，帮助初学者抛开静物中的细枝末节去深入了解物体的构造和块面关系，这样才不会在明暗画法中犯造型不到位、色调不准确的毛病。

酒瓶的结构可以看成是圆柱体—圆锥体—圆柱体的套合。酒瓶的透明材质为了解结构带来了便利。另外，还要注意瓶口的结构处理与瓶底的结构特征。○----->

酒瓶与罐子的结构其实就是无数个大大小小的圆圈的套合，形态也因此变得比较微妙，需要对其结构明显变化处理认真把握。还要注意罐子口的结构，许多同学在这方面不太注意，会使罐子因此而变味儿。○>

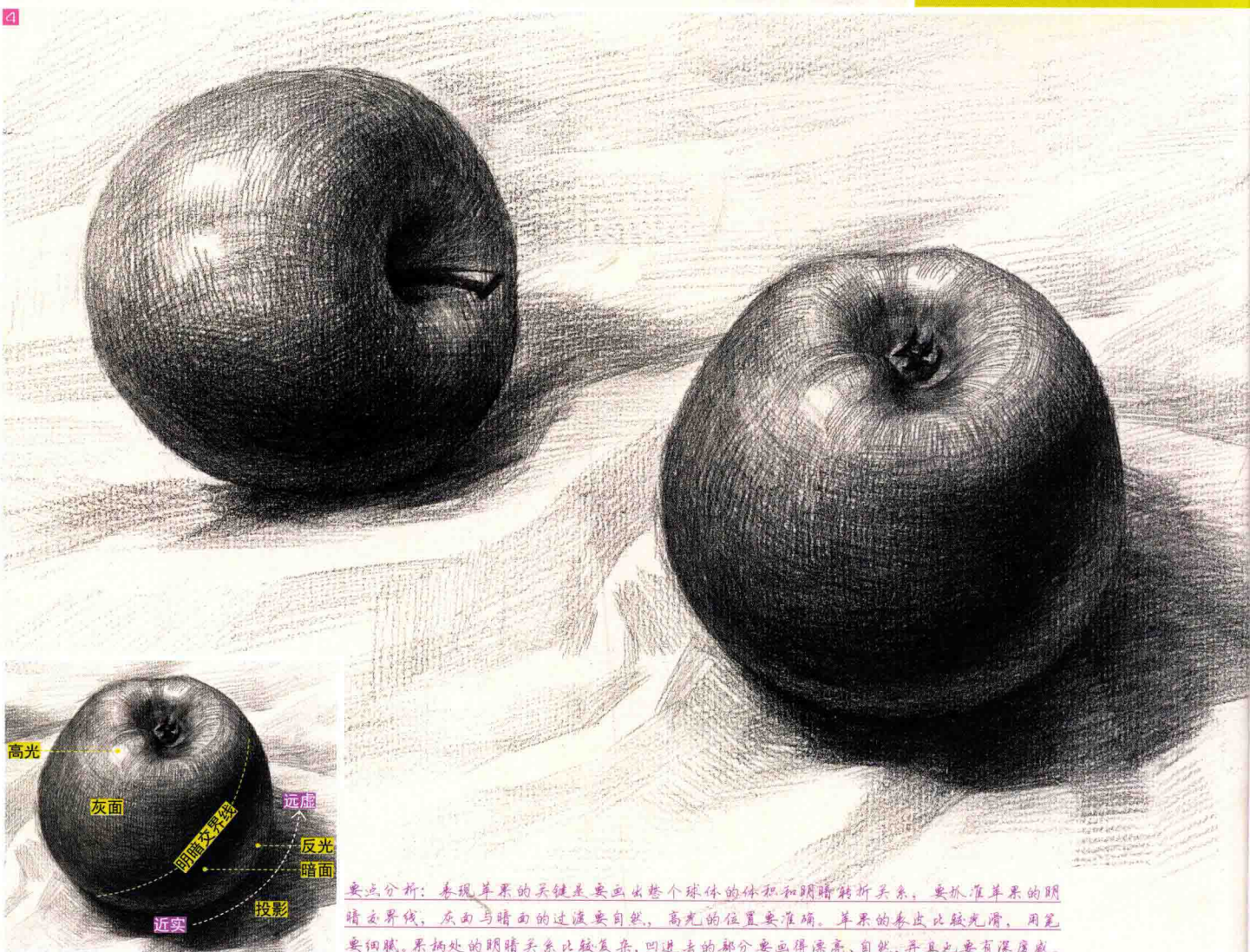
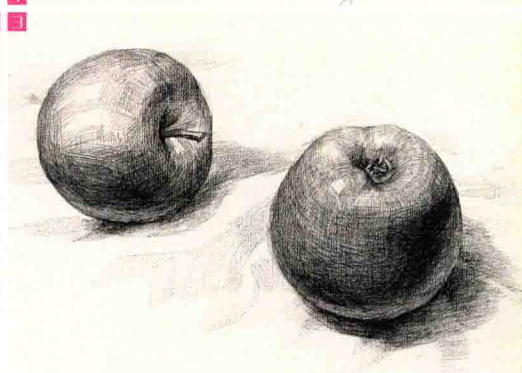
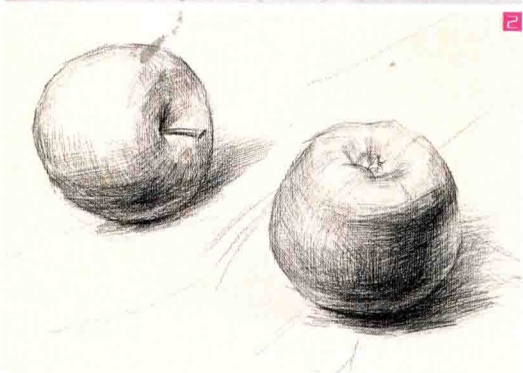
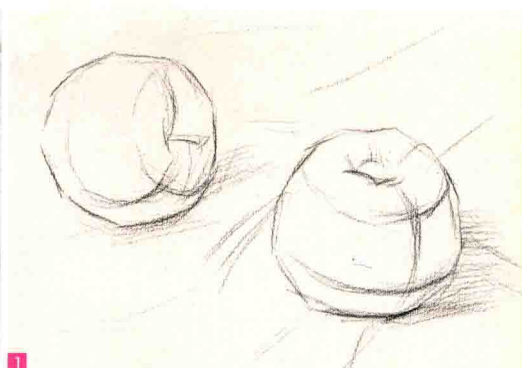

苹果和梨可以理解为球体或者多面体，可以将其考虑为切面的效果，在描绘时可增强对形体的理解。

第二章 步骤详解

水果类静物详解

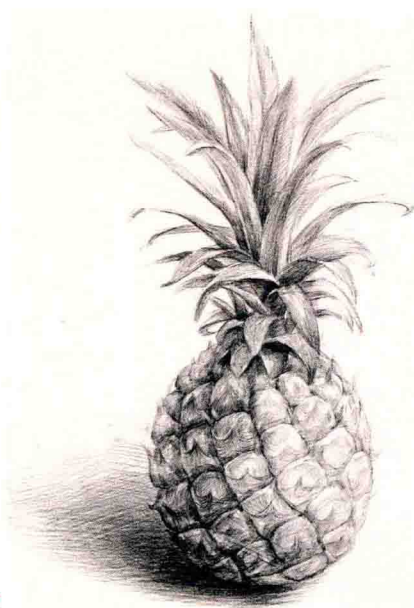
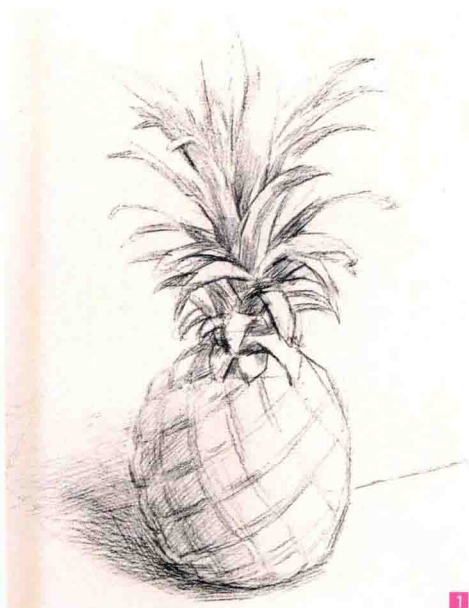
1 仔细观察静物后用直线概括出苹果的外形，简单地交代出明暗交界线与投影。注意两个苹果之间的比例关系。

2 把受光面和背光面区分开来，并强调明暗交界线和重颜色，加强苹果的体积感。

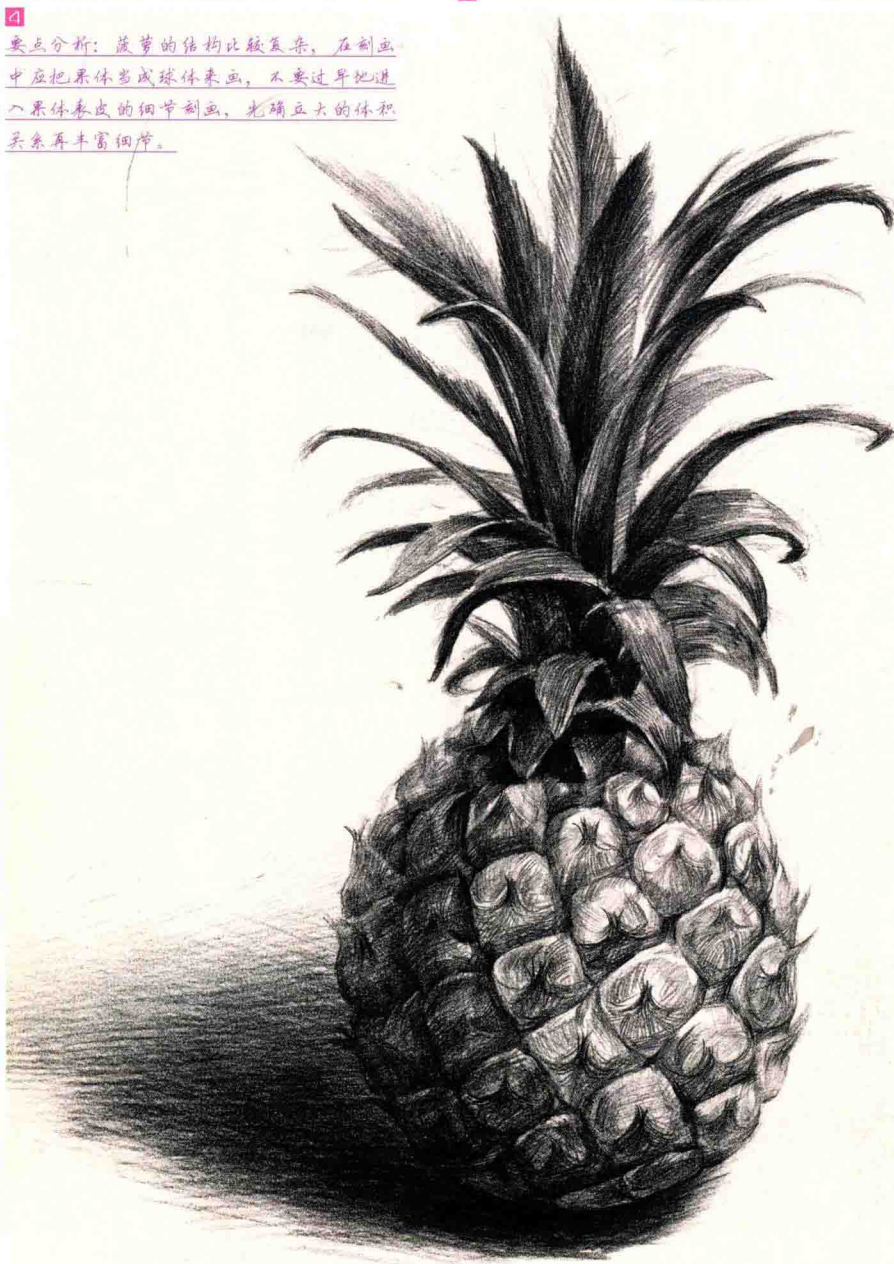
3 重点刻画苹果窝的转折关系。注意要顺着苹果的结构排线。

4 整体调整，强化边缘线的虚实，强调明暗交界线及线条的方向，使形体特征和质感更加强烈。

要点分析：表现苹果的关键是要画出整个球体的体积和明暗转折关系，要找准苹果的明暗交界线，灰面与暗面的过渡要自然，高光的位置要准确。苹果的表皮比较光滑，用笔要细腻。果柄处的明暗关系比较复杂，凹进去的部分要画得漂亮、自然，并且也要有深度感。

要点分析：菠萝的结构比较复杂，在刻画中应把果体当成球体来画，不要过早地进入果体表皮细节的刻画，先确立大的体积关系再丰富细节。

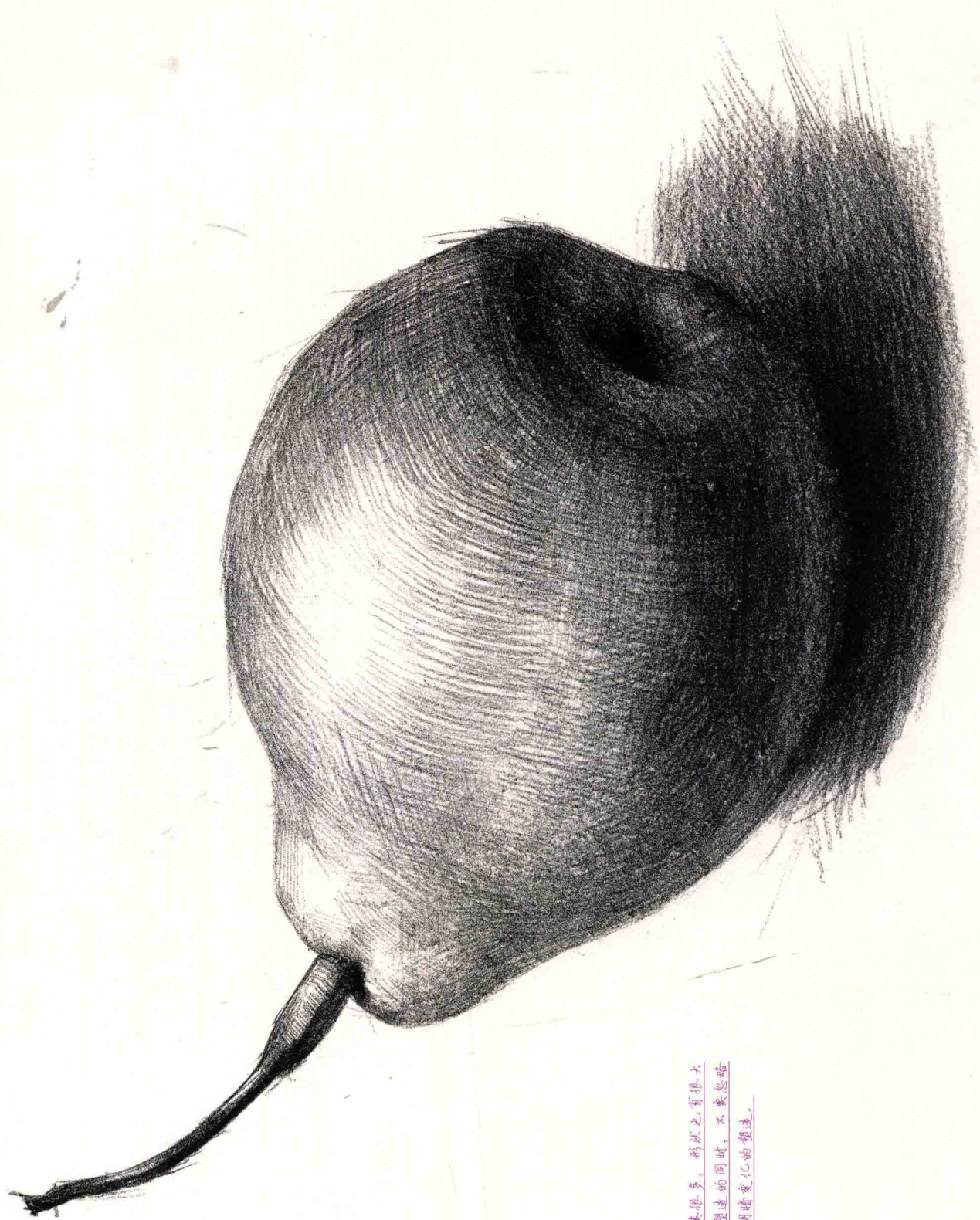

1 用直线定出菠萝上下左右的位置，概括出菠萝表皮上小块的大致位置。简单地交代出明暗交界线和投影的位置。注意菠萝叶子与菠萝的比例关系。

2 快速铺出大的明暗关系，概括出投影的形体。注意菠萝叶子边缘是锯齿状的。

3 着重表现菠萝的块面感，表现出菠萝表皮每个小块之间不同的色调层次。注意整体关系，不能陷入局部。

4 整体调整，在协调大关系的同时丰富每个小块的塑造，表现出菠萝的形体特征。

要点分析：梨的种类很多，形状也有很大不同，在重视体积塑造的同时，不要忽略对果脐深度、果柄明暗变化的塑造。

要点分析：核桃是很富有形体特点的水果，
刻画时要注意每片果肉内的明暗变化，投影
的形状变化，果肉的厚度。

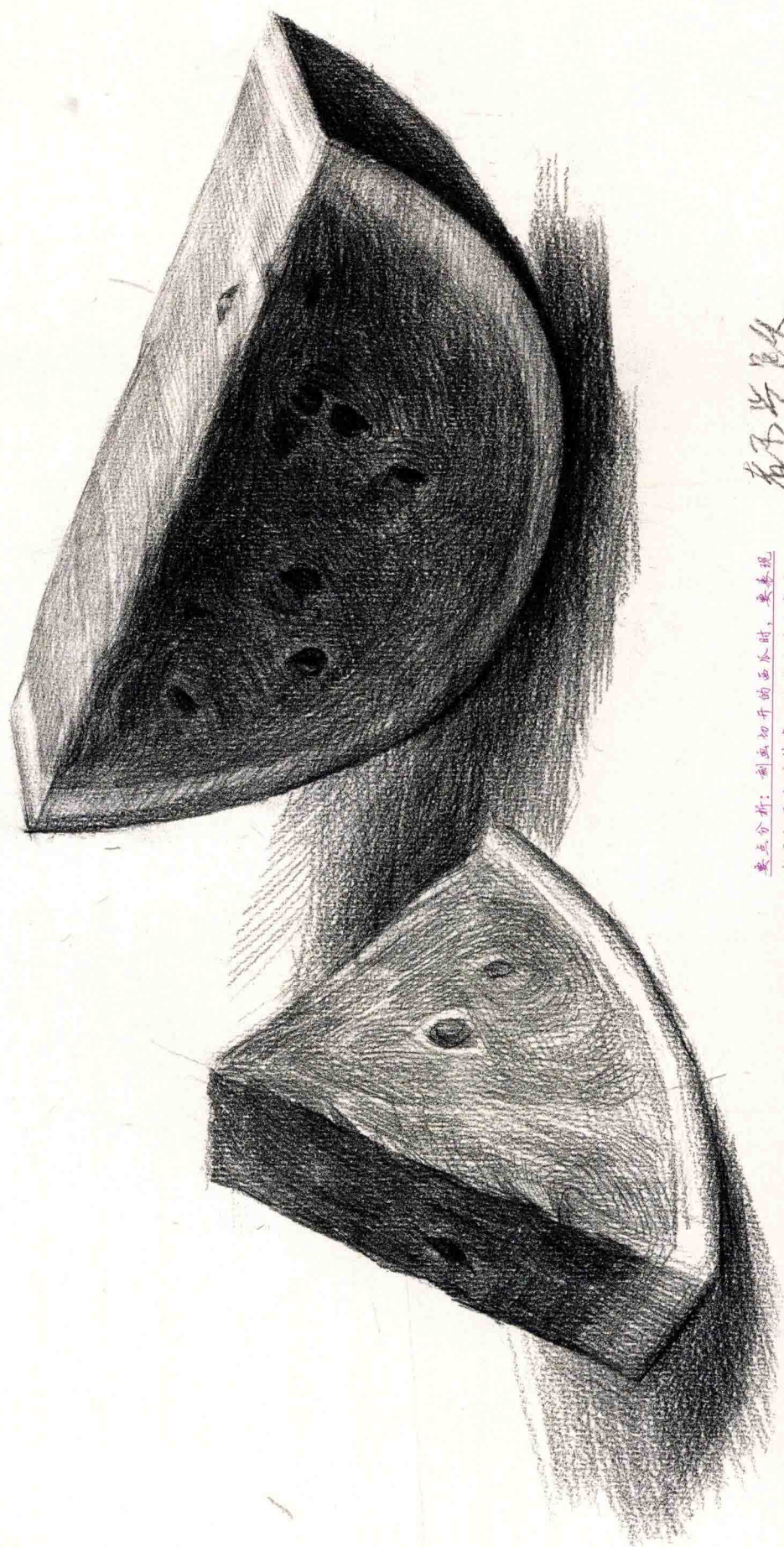

要点分析：山竹的形体结构圆润，质地坚硬，果实、果蒂的色阶差别较大，在果体的塑造中线条要紧密密实体现出质感，果蒂的调子刻画不易过重，要方中带圆，同时要注意果实与果柄的位置关系。

要点分析：西瓜的形体呈球体，刻画西瓜时不要过早地表现花纹，应先画出球体的体积感，再画出深色花纹及西瓜秧的结构变化。

要点分析：刻画切开的西瓜时，要表现出刀切西瓜的棱角，面与面的过度时比较强，画出体积感，同时注意果肉质感的表现，调子的方向尽量与果肉的纹理变化保持一致。

都兴跃

2012.5.23

要点分析：香蕉的形体近似长方体与圆柱体，形体比较简单，每个香蕉中都暗含圆柱体，香蕉头呈锥形，在刻画整串香蕉时，应注意整串香蕉和每个香蕉的前后虚实变化，及香蕉柄处的结构关系。

都美
2012.5.24