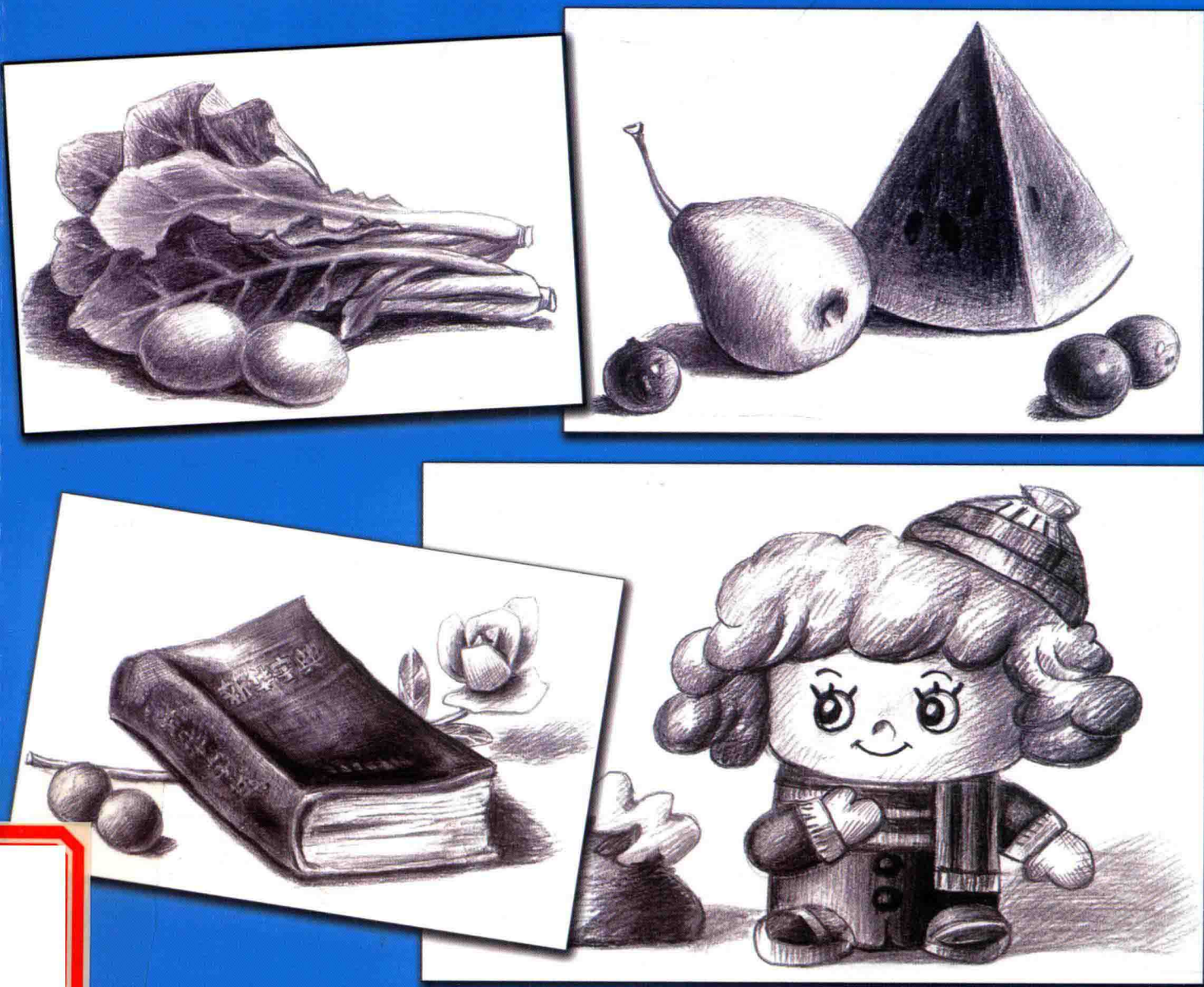

★ 基础绘画实用丛书 ★ 920万册青少年绘画畅销书作者新作

开心素描

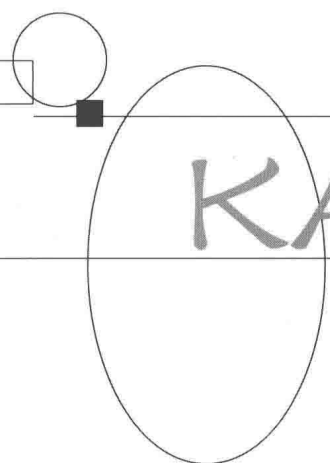
kāixīn sùmiáo

刘金成 等/著

让你轻松开心地学素描

金盾出版社

开心素描

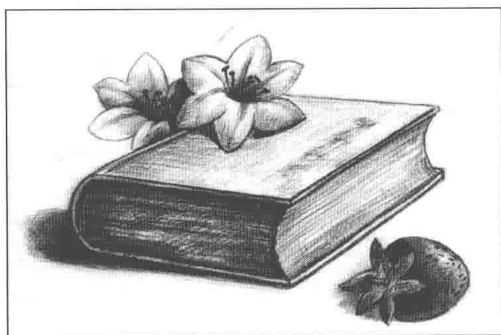
KAIXIN SUMIAO

刘金成 吕趁华 刘茗 刘洁 著

金盾出版社

内 容 提 要

本书介绍了学习素描需要用到的基本理论知识, 透视基础知识, 构图基础知识, 素描基本技法, 写生方法、步骤和大量范画图例, 既可作为广大青少年朋友学习素描的用书, 也可作为教师素描教学的参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

开心素描 / 刘金成等著 — 北京: 金盾出版社, 2016. 1
ISBN 978-7-5186-0572-9

I. ①开… II. ①刘… III. ①素描技法—青少年读物 IV. ①J214-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第251675号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号 (地铁万寿路站往南)

邮政编码: 100036 电话: 68214039 83219215

传真: 68276683 网址: www.jdcbs.cn

中画美凯印刷有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本: 889×1194 1/16 印张: 8

2016年1月第1版第1次印刷

印数: 1~4 000册 定价: 25.00元

(凡购买金盾出版社的图书, 如有缺页、
倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

编 者 的 话

在现代素质教育中，美术教育是不可或缺的重要组成部分，也是一个创造性学科。

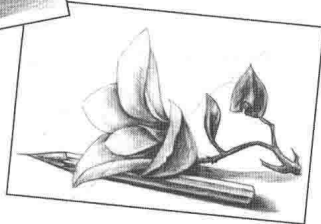
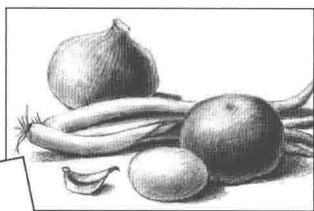
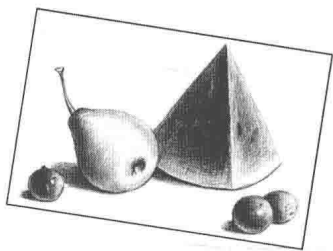
素描是美术学习中最基本的绘画形式之一，是美术教育的一个内容。虽然素描是单色绘画，但通过线条的长短、曲直、粗细、深浅等变化，可以将不同形象的形体、立体感、质感等充分地表现出来。

《开心素描》是为帮助广大青少年朋友更轻松、更有兴趣地学习素描基本理论，掌握素描基本技法而编绘的。

本书内容不但有简明易懂的素描基本理论知识，透视基础知识，构图基础知识，还有逐步深入的明暗色调规律，绘画技法及步骤，大量贴近生活的范画图例，是广大青少年朋友学习素描的用书，也可以作为中、小学教师素描教学的参考书。

K AIXIN

Sumiao

目 录

一、素描基础知识.....	1
二、素描的工具材料准备.....	4
三、透视基础知识.....	5
四、素描的表现形式.....	8
五、立方体的明暗调子.....	9
六、球体的明暗调子.....	10
七、作画距离、姿势和握笔方法.....	11
八、练习画线、排线涂色调	12
九、构图基础知识.....	13
十、光及光的应用	15
十一、选择与摆放静物	16
十二、水果、食品图例	17
十三、蔬菜图例	45
十四、文具、生活用品图例	62
十五、花卉图例	93
十六、玩具图例	111

1. 素描的概念

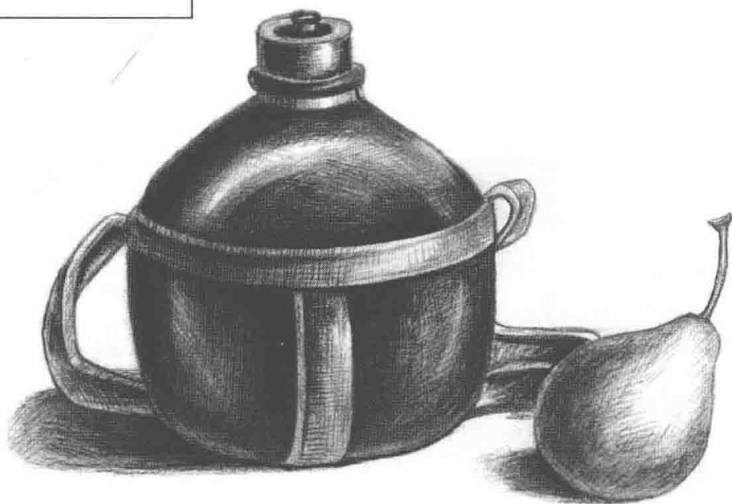
用单色线条或明暗调子来塑造物体形象的一种单色绘画形式叫素描。我们用铅笔、碳铅笔、钢笔、木炭条、毛笔等工具画出来的单色画都可以称为素描。

2. 写生

写生，是指直接面对实物进行观察、描绘的一种绘画形式。写生要求我们对物体形象的形体、比例、透视、质感、体积、色彩、明暗等进行较真实和准确的描绘。

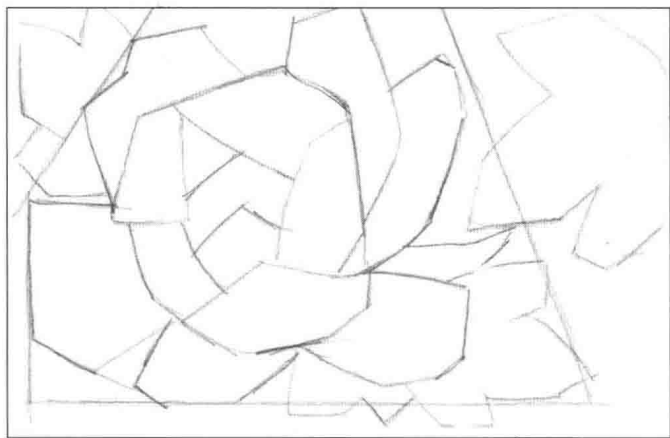
3. 静物

所谓静物，一般是指适合在室内写生用的较简单的物品，如植物、食品、文具、玩具、装饰品、器皿等。由于物品的形状、大小、色彩、深浅、质感、体积等不同，加之摆放在室内可以相对静止不动，光线不变，因此，很适合初学素描的青少年朋友描绘。

4. 形体结构

形体结构，是指物体的形状、体积和构成的组合方式。在静物写生时，既要画出物体形象的外部轮廓和内部穿插衔接的构成组合关系，还要用明暗色调画出它的体积厚度，即立体感，这样画面形象才会更完美。

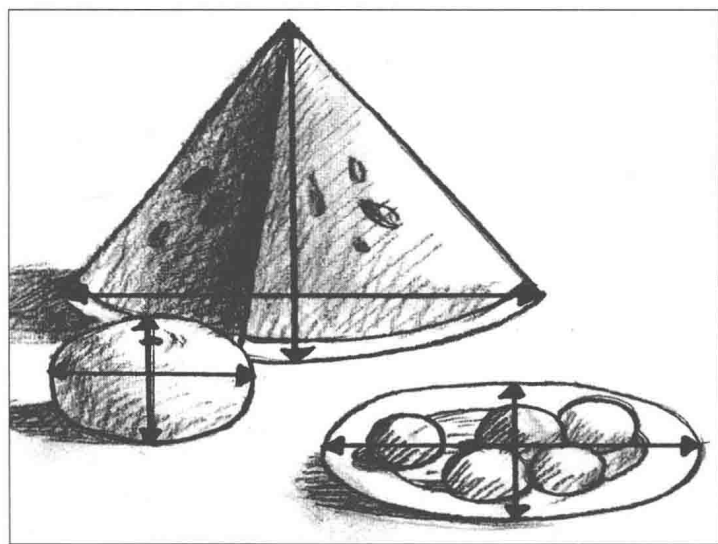
用线画牡丹花的外轮廓
和内部构成组合关系

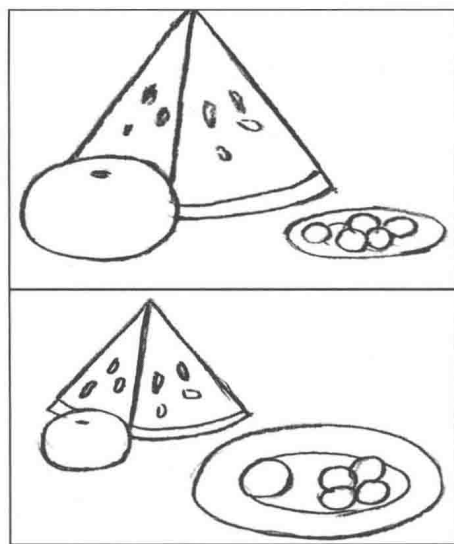
用明暗调子画牡丹
花的立体感和质感

5. 比例

比例，是指物体自身各部分之间和物体与物体之间的高低、宽窄、大小、长短的对比关系。在静物写生时，应先从整体观察，做到从大到小，从整体到局部逐一比较，然后找出物体与物体之间、物体自身各部分之间的比例关系，才能将物体形象表现得更准确、更完整。

比 例 正 确

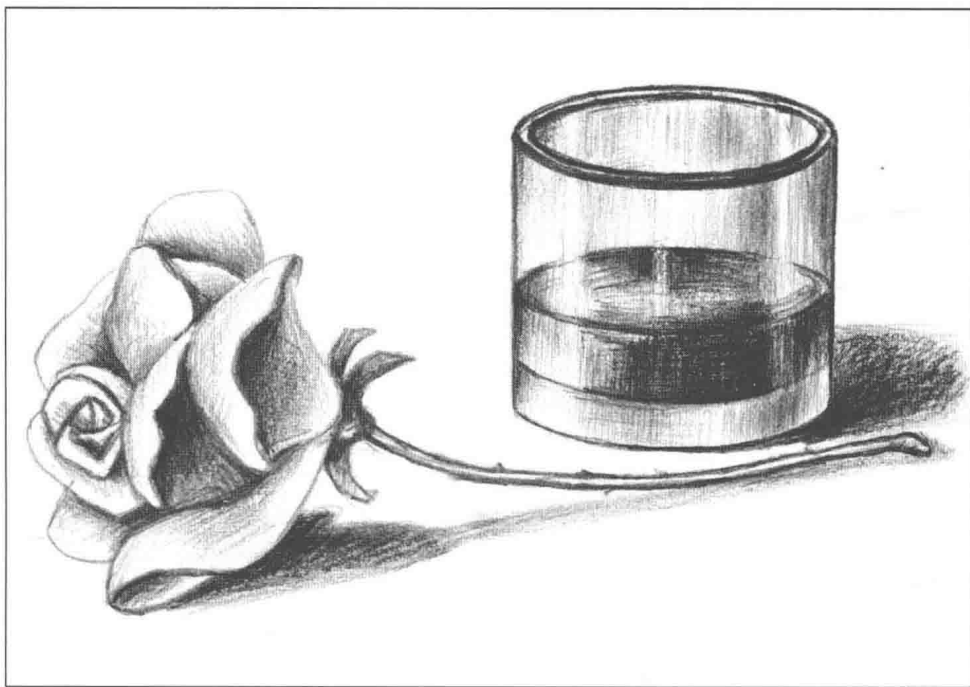

比 例 错 误

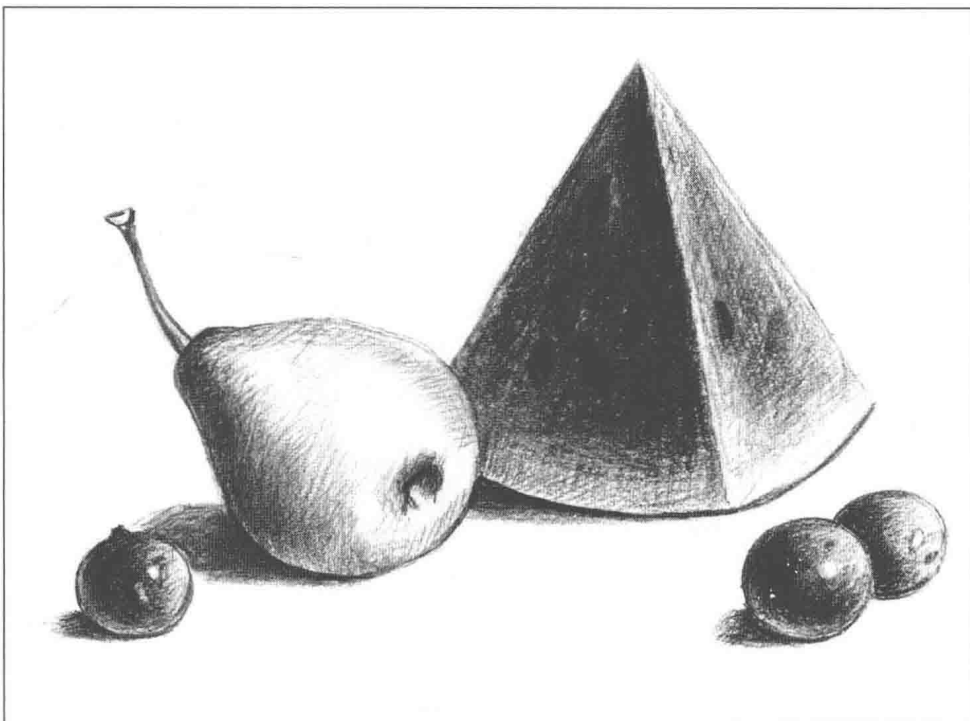
6. 质感

质感，是指物体所具有的特质，如坚硬、柔软、光滑、粗糙等感觉。不同的物体，受光后有不同的质感。刻画质地坚硬、透明、光洁的物体，要用细密、挺直的线条，并注意高光 and 反光的强弱。刻画硬度适中，反光不强或柔软的物体，可用多层次或轻松的线条表现。

7. 空间感

空间，是指物体存在的一种方式。一切物体都占有一定的空间，即三度空间(高度、宽度、深度)。素描的空间感，是指在二维空间(高度、宽度)的平面上，借助形体结构、透视、明暗、虚实等因素，表现物体的三度空间以及物体与物体相互之间的空间感，以体现出物体向纵深延伸的立体效果。

二、素描的工具材料准备

1. 铅笔

初学素描的青少年朋友应该用铅笔作画。铅笔既能精细的刻画形象，又能涂画大面积色调，同时又便于修改。铅笔上标有H的是硬性铅笔，H数字越大越硬，色泽越浅淡；铅笔上标有B的是软性铅笔，B数字越大越软，色泽越浓黑；HB型铅笔属于中性铅笔。选择铅笔一般在HB到6B之间比较合适。

2. 纸

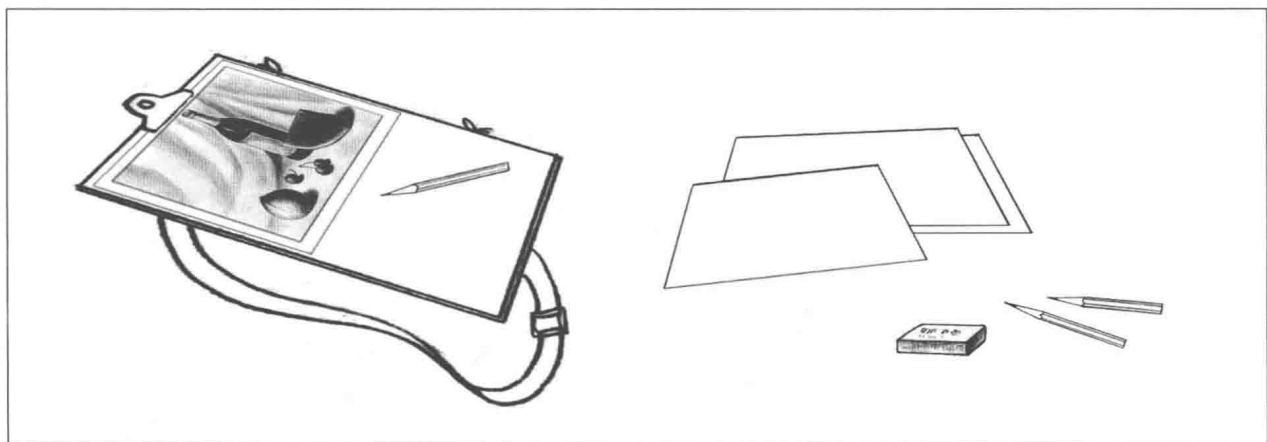
素描用纸，应选用质地坚实、平整的易于上铅的素描纸，这样的素描纸不会产生划痕，用橡皮修改画面时不起毛，能表现出物体形象丰富的明暗层次变化。纸面太光滑或太粗糙的纸，因附着力不够，画出的物体明暗层次不够丰富。

3. 橡皮

橡皮可以修改画面，也可以在暗色调中擦出白线条或者提出高光。橡皮以白色柔软的为好，这种橡皮清除画面的铅笔粉较彻底，又不会损伤纸面。还有一种可塑橡皮，既柔软又不会损伤纸面，适合较大面积涂擦。虽然橡皮是用来修改画面的，但是要注意使用方法，对形体结构画得不准确的部位，应该用橡皮的边、角轻擦。对于明暗色调画得过深或过黑的部分，要用可塑橡皮逐渐轻沾轻吸，切不可用橡皮在画面上来回硬擦，以免损坏纸面或将画面擦得更腻更黑。

4. 画板、画架

青少年学习素描可选用四开规格、板面平光、质地柔和的木制画板，也可用四开大的布画夹。画架宜简易、稳固，用一般的三角支架就可以。

1. 什么叫透视

通过面前的玻璃平面，观察、研究物体形象的形状、位置和空间变化的规律叫透视。如果把看到的物体形象按原样用笔画在玻璃平面上，这个近大远小、近高远低、近宽远窄并具有立体特征的物体形象图，称为透视图。我们写生作画，实际上就是把物体形象的透视图形画在纸面上，进一步讲，就是将立体的物体形象结构和轮廓表现在平面的纸上。

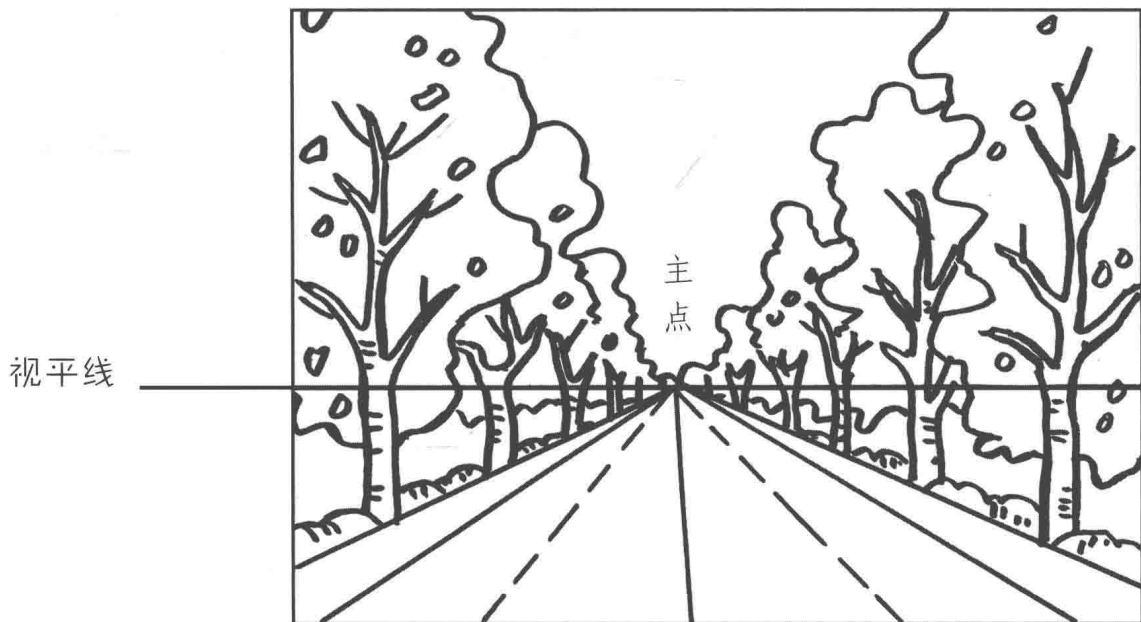
青少年学习一些透视基础知识，既可以对日常生活中看到的一些透视现象有所理解和认识，又可以提高绘画造型能力。

2. 透视常用的名词

透视现象：在我们的日常生活中，常常会感觉到近的物体大，远的物体小；近的物体高，远的物体低；近的物体宽，远的物体窄。如街道两边的树木、建筑物和马路距我们越近越高、大、宽，越远越低、小、窄，渐渐汇集到一个点上消失了，这种近高远低、近大远小、近宽远窄的现象叫透视现象。

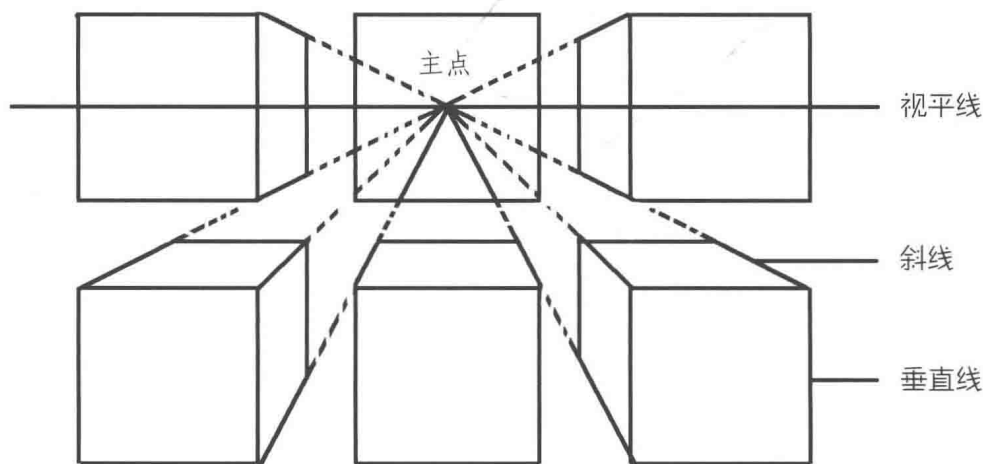
主点：我们看到街道两边的树木、建筑物和马路越远越低、小、窄，渐渐汇集到一个点上消失了，这个点叫主点，又称心点。

视平线：通过主点的水平线叫视平线。也可以说视平线是与绘画作者眼睛（视点）平行的水平线。

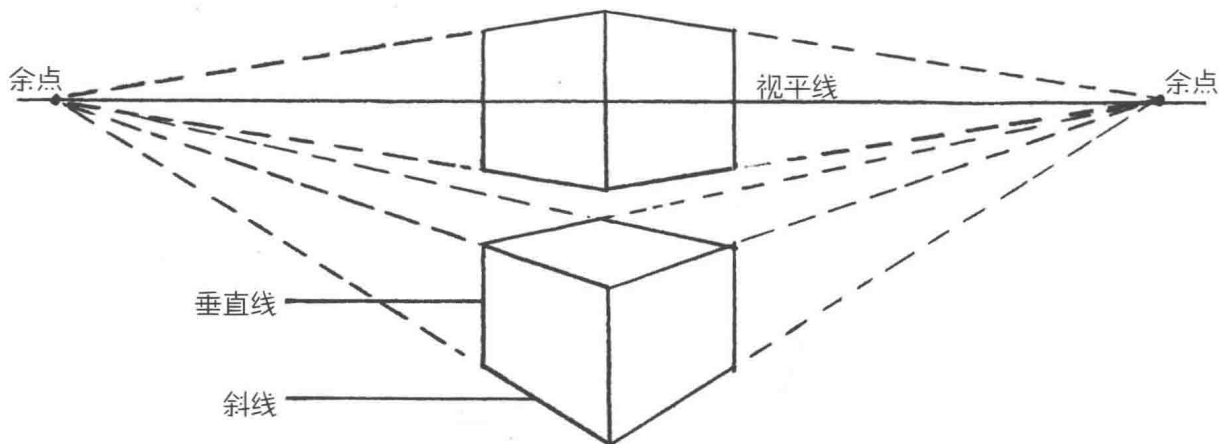
3. 平行透视

我们以正六面体为例，无论放在我们面前什么位置，只要其中一个面和画面平行，那么其他的面则逐渐向画面中心延伸、消失，形成一点消失状态的透视图，这种作图方法称为平行透视。平行透视只有一个消失点叫主点（或称为心点），这个主点在视平线上。

4. 成角透视

当立方体的前后、左右、上下任何一个面都不与画面平行，而与画面形成一定的角度，并且向两侧延伸、消失，形成两点消失状态的透视图，这种作图方法称为成角透视。成角透视有两个消失点叫余点，两个余点都在视平线上。

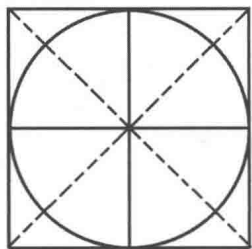

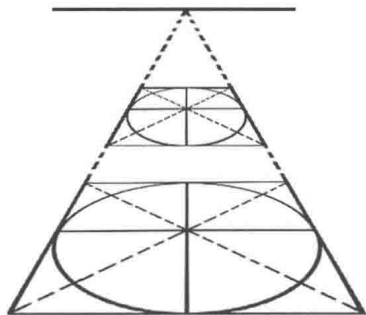
5. 圆面的透视

先做一个正方形，然后在正方形中画圆形，根据透视原理，把这个正方形和圆形平放在我们视平线以下（正前方），可以看到正方形成了一个远边窄（短），近边宽（长）的梯形，而圆形则成了一个上半圆略小，下半圆略大的椭圆形，这个椭圆形就是圆面的透视图。

从下面的右图中，我们可以看到平放的圆面离视平线和心点越近，椭圆形越扁，越远椭圆形越圆。

正方形、圆形平面图

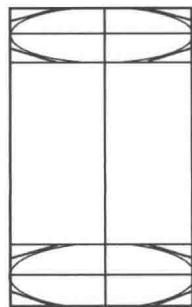
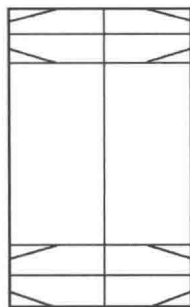
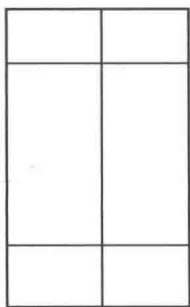

正方形、圆形透视图

6. 圆柱体的画法

在静物素描写生时，常遇到一些上面（口）和下面（底）是圆形，而形体结构起伏各异的瓶、罐之类的物体。面对这些瓶、罐之类的物体，可以先掌握画圆柱体的方法，再练习画其他形体。

画圆柱体的方法：(1)找出它的高和宽的比例，画出一个长方形。(2)找出中轴线，再分别画出上顶面和下底面的位置，根据圆形透视原理，下底面应大于上顶面。(3)分别画出上顶面和下底面的横向直径，并逐渐切除上、下两个面的角。(4)完成圆柱体的形体轮廓。通过练习，既能掌握画圆柱体之类的方法，又能掌握画瓶、罐圆形口沿和底边的方法。

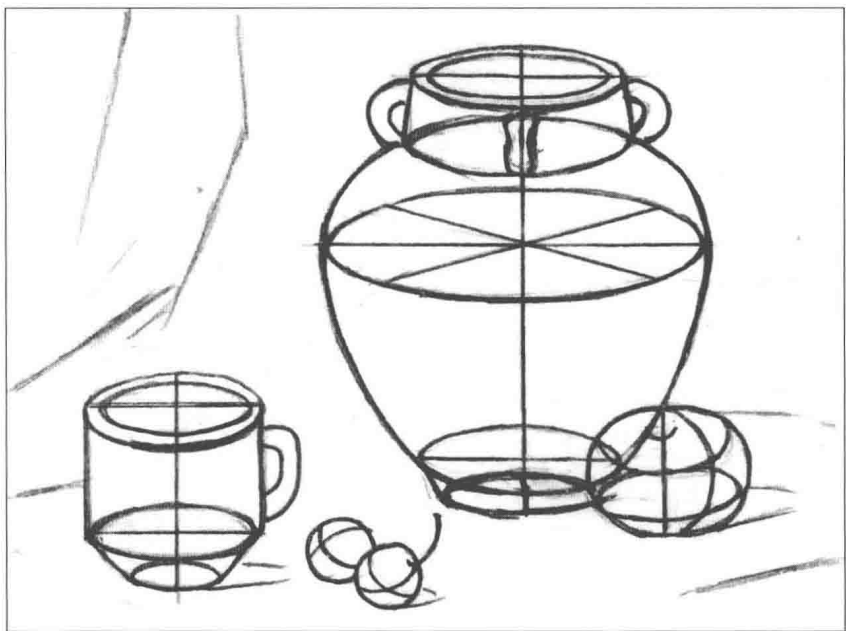
圆柱体轮廓画法

四、素描的表现形式

1. 结构素描

结构素描是借助一些几何形体，结合比例和透视的原理，用单线条塑造物体形象的内部结构（如穿插、衔接、组合），外形轮廓和空间感。结构素描能帮助我们加深理解物体形象的构造组合方式。

2. 调子素描

调子素描是借助光影和明暗的变化，用明暗调子把物体形象的形、色、体、质感、空间感等特征表现出来，统一在一个整体大明暗关系之中。调子素描能帮助我们掌握物体形象明暗调子的科学规律和知识。

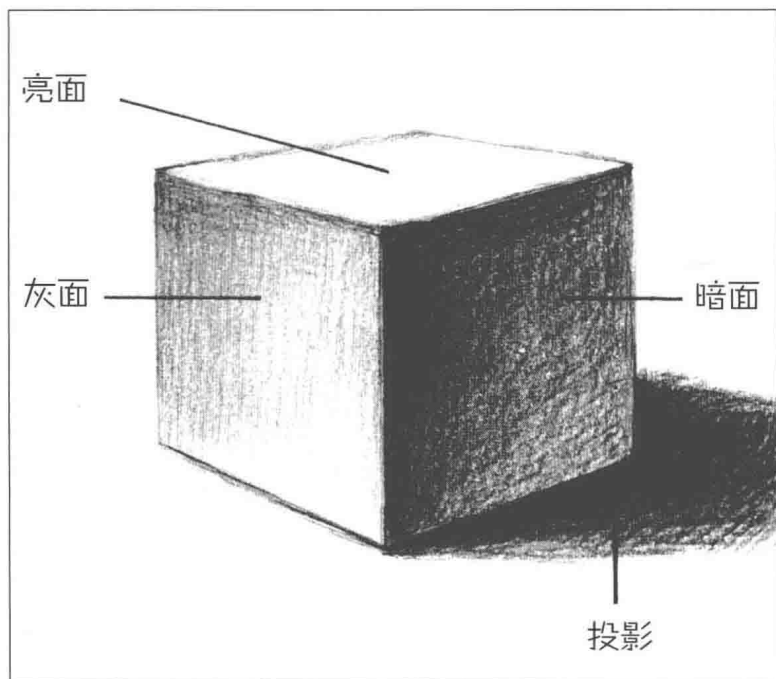
在素描练习中，首先要学会用线条把物体形象的形体结构、比例和透视等画准。然后学习用明暗调子表现物体形象的立体感、质感和空间感。

在素描写生时，常常是线条和明暗调子结合在一起画，这样既有简练、生动的线条轮廓结构，又有丰富、浑厚的明暗层次，画面形象会更完美。

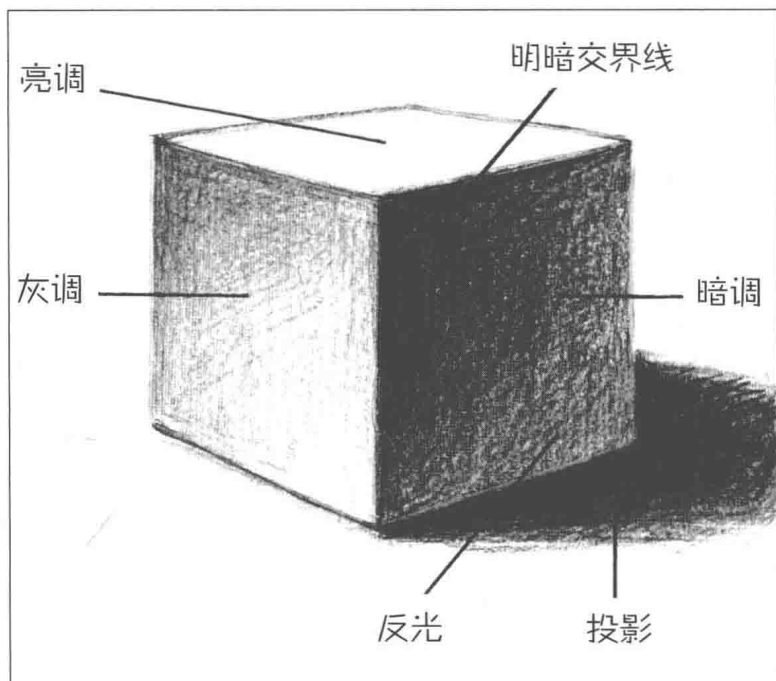
1. 立方体的三面

明暗，是指物体在一定的
光线照射下，产生的受光（亮
部）和背光（暗部）两大系统。
在光线照射下，立方体直接受
光的面称为亮面，直接背光的
面称为暗面，另一个既不直接
受光，也不直接背光的面称为
灰面。那么亮面、灰面、暗面
就是素描中常讲的三面，也称
三大面。

2. 立方体的五调

调子，是指物体受光后产
生的深浅变化。立方体的亮面、
灰面、暗面，也称亮调、灰调、
暗调。在立方体受光和背光交
界处的棱线最暗，称为明暗交
界线；在明暗交界线以外的暗
面，因受环境光的影响渐亮，
称为反光。亮调、灰调、暗调、
明暗交界线和反光就是素描中
所讲的五调，也称五大调子。

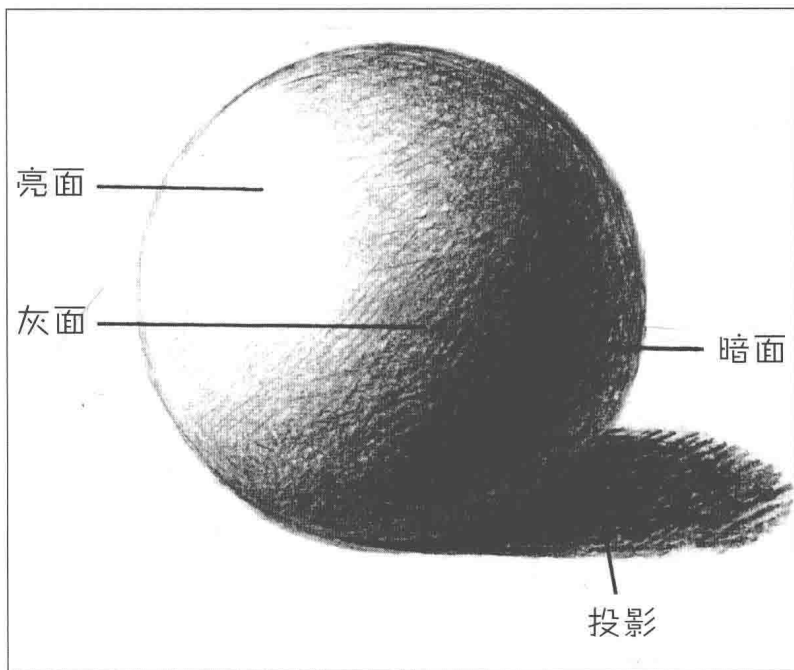
立方体各个面的转向不同，受光不同，其明暗变化也不同。因此，写生时应先画准形体结构、比例和透视，然后从明暗交界线入手，画出暗部大色调，再转向灰色调和亮色调。要重视明暗交界线和灰色调的刻画，明暗交界线分量画不够，体积感出不来，灰色调画深了会混淆明暗关系，画浅了则色调层次不丰富。

六、球体的明暗调子

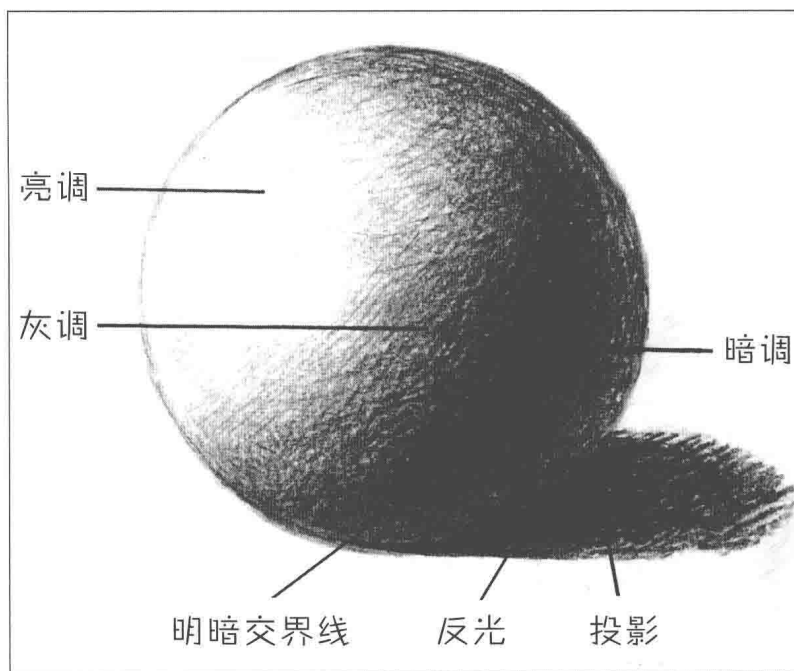
1. 球体的三面

球体无论从哪个角度去观察都是一个圆形轮廓，因此，球体受光后没有明显实在的明暗大平面。它的亮面、灰面和暗面的转变极其微细、复杂，由亮面逐渐转向灰面，再逐渐转向暗面，是三个不同的圆弧形过渡面。物体形象受光后产生的影子称为投影。

2. 球体的五调

球体的亮面、灰面、暗面，也称亮调、灰调、暗调。球体受光后，明暗交界线在暗面中是一个最暗的圆弧形带状，它向两侧的弧线是渐渐转亮的。在明暗交界线以外的暗面，因受环境光的影响渐亮，称为反光。亮调、灰调、暗调、明暗交界线、反光称为球体的五调。

球体的三面、五调不像立方体那样分明、显现。它的明暗交界线虽然是一个圆弧形带状，但并非单一的暗色调，它向灰面和暗面的弧线是逐渐转变的。明暗交界线的分量画不够，体积感出不来，如果画得又暗又孤立，则缺乏整体感。所以，球体的明暗色调转变是极细微的，是由亮到灰、到暗、到反光，是一个逐渐转变的过程。

1. 作画距离

写生时，为了整体及清晰地观察面前的物体形象，应根据物体的大小、高低等，与其保持不同的距离。距物体太近，观察不到物体的整体大关系；距物体过远，则看不清物体的细节。通常来讲，作画者与物体形象较合适的距离是物体高度的两倍到四倍之间。

2. 作画姿势和握笔方法

画素描要离开桌面，坐在椅子上，上身自然放松挺起，把画板（或画夹）稍斜着放在大腿上，左手扶住画板的上端，右手执笔。要注意上身和画板保持一定的距离，不能俯着头紧靠画板。也可以将画板稍微斜着放在画架上作画。

画素描与写字的执笔方法不同，握笔时，要用大拇指和食指握住笔杆，其他三指在下边。如画细小的局部，可像写字那样执笔，但是要小手指尖抵住纸面，以防弄脏画面。

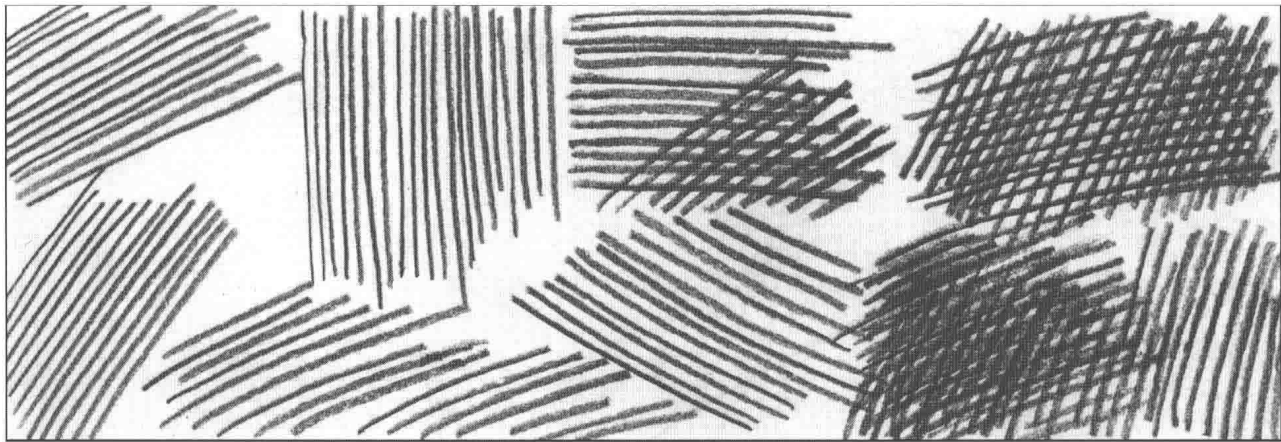

在素描写生时，不仅作画姿势和握笔方法要正确，手指、手腕的灵活运用与恰当的用力也不可忽视。画物体形象的细小部位时靠手指、手腕的运动，画略大的部位时，应依靠手腕、肘，甚至臂的力量带动画笔作画。总之，应根据物体形象的不同，用不同的握笔方法，灵活地运用线条的长短、曲直、深浅等，将物体形象完整地表现在画面上。

1. 练习画线

素描是借助线条的长短、粗细、强弱、浓淡等变化来塑造物体形象的，因此画好各种不同的线条是一项基本功。练习画线条时，要一笔一笔地排列，方向要一致，起笔、停笔、轻重尽量一致，不能连笔。线条可以重叠、交叉，但交叉线条应画成斜格，不可画成方格。开始画线条时，手不灵活，可能画不直，也不规范，但只要多练习，就能逐步由慢到快、由生疏到熟练、由生硬到流畅。

2. 练习排线涂色调

当你用线条画出物体的形体结构后，要想表现出它的立体感和质感，则要用直线或曲线进行密集的排列，由轻而重、由浅而深，层层重叠，反复加强，涂出亮、灰、暗不同的色调。要注意线条相互重叠时，成倾斜交叉，排线应均匀细腻，色调才会柔和而丰富。

