

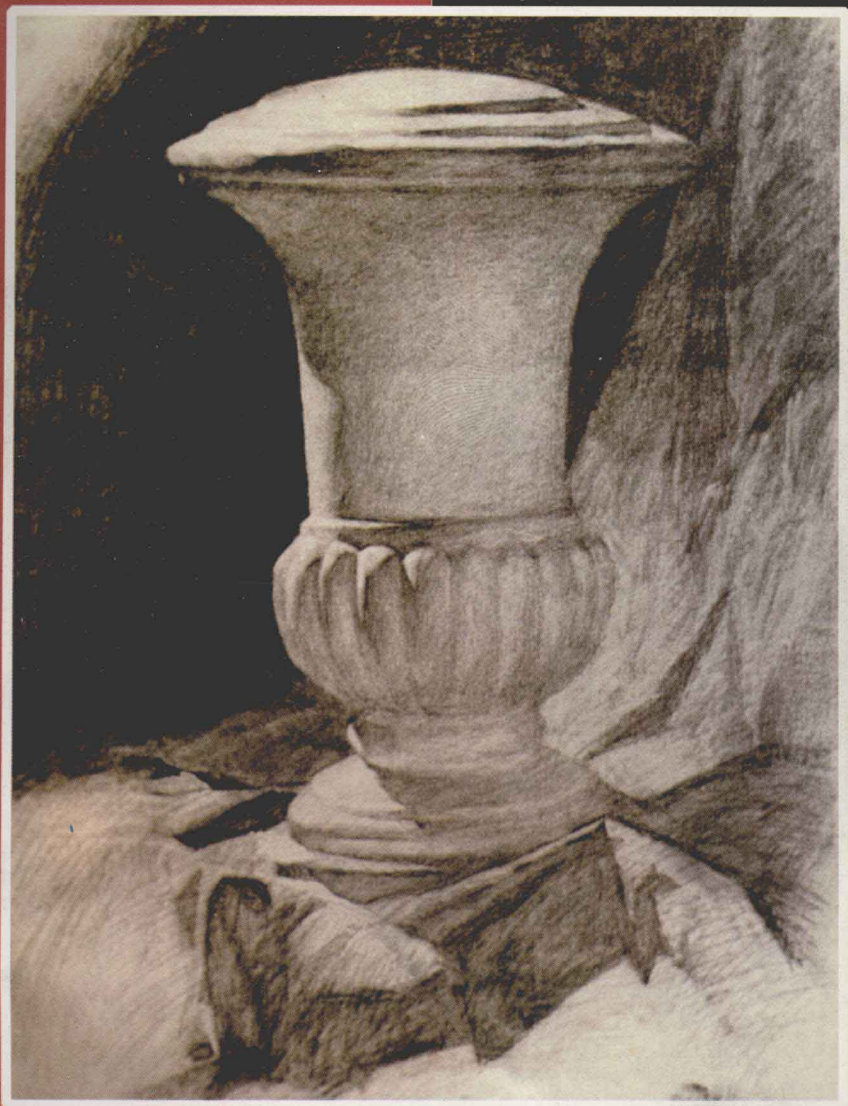
新世纪版 绘画基础教程

主编 陈 延 陈 莹

素描入门

■ 张海如 著

汕头大学出版社

前言

传统中国绘画教学是临摹起步，西方的美术教学没有芥开始就是石膏几何形体写生训练。两者侧重不同，然而要学悟具体的绘画技法与艺术的审美道理，这一点是相同的。绘画的最大特征就是它的直观性，文字语言无法表述的繁难道理，看作品就一目了然。这也是历来美术院校学生以看画册、画展为主要学习途径的原因。即使为初学者编写入门的技法丛书，也仍然要按艺术规律办事，把重点放在风格多样表现技法丰富的作品选择上。芥子园中选用一些名家的作品给初学者示范也是这个道理。配图文字的重点是临摹学习的引导。初学者应该多运用自己的头脑思考，从作品中领悟更多的道理，好的美术作品是无言的老师。它所传达的信息是语言和文字的表达不可企及的。

这里再特别提示初学画的朋友，动手画才是最重要的事。本丛书选择尽可能多样的范画给你临摹、学习、提高你的审美眼光，引导你开始写生创作，进入绘画艺术的殿堂。而成就属于不怕辛劳，持之以恒，勤学苦练的人。

素描艺术简介

素描既是一切造型艺术的基础，又是一个独立的画种，有它自己独特的审美价值。无论学习油画、国画、版画、雕塑还是工艺美术、平面设计、工业设计、环境艺术、建筑艺术等，都要具有一定的绘画造型能力，而素描则是培养这种造型能力的最主要手段，因此素描是各类造型艺术的必修课程。

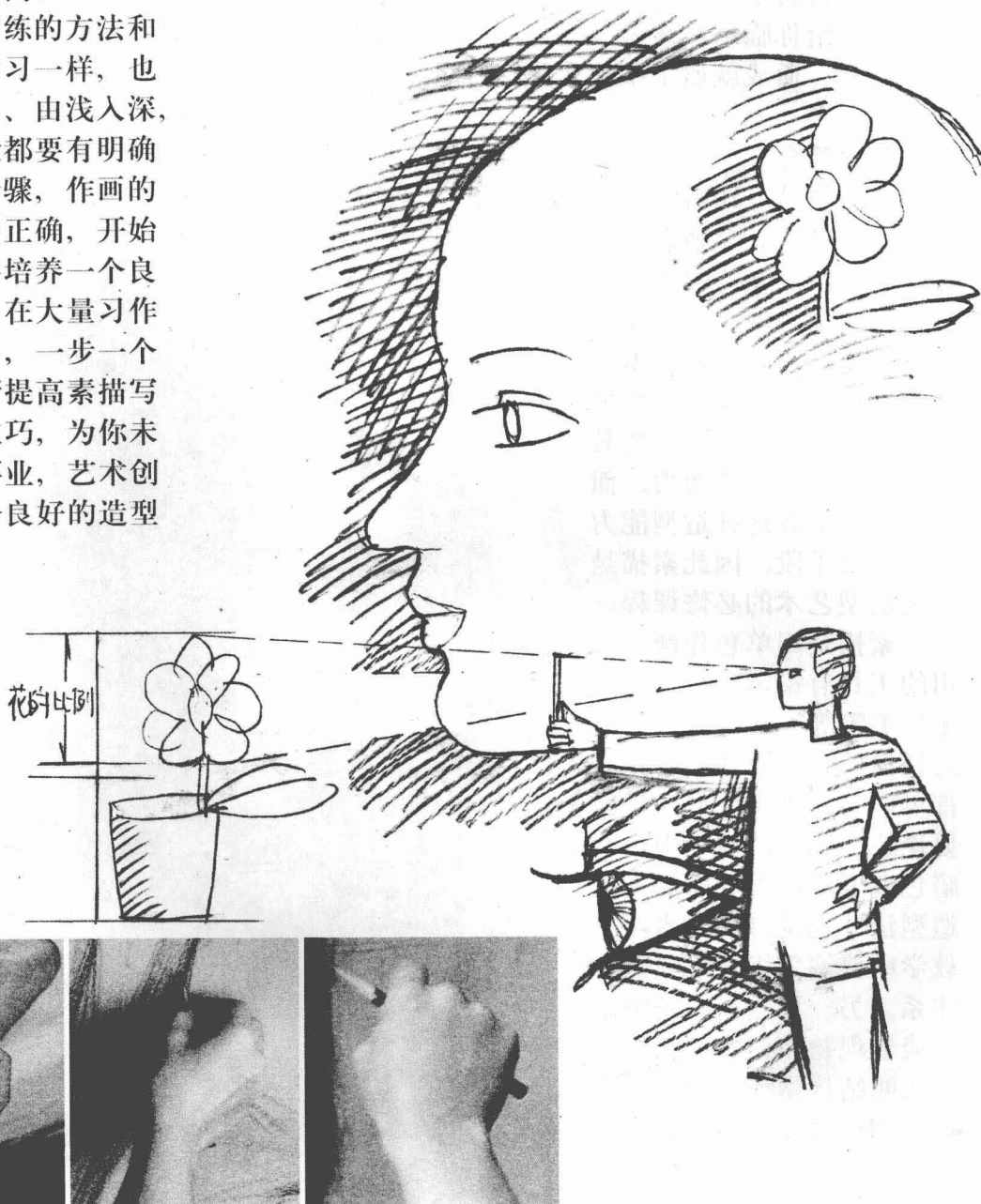
素描是用单色作画。常用的工具有铅笔、炭笔、钢笔、毛笔等。这些工具画出的任何形式的单色绘画作品都可以叫素描。我们这里所要论述的是绘画教学中用明暗色调表现体积空间的素描造型法，也是目前艺术院校教学中普遍采用的素描训练体系。另一种是用线条粗细、浓淡表现物体形状、结构的方式叫结构素描。设计类专业基础训练多用结构素描

为什么学习素描

学习素描的目的是通过素描基础训练，培养扎实的造型能力，学会面对所描绘的物体正确的观察对象，分析对象和表现对象；培养绘画必须具备的正确思维能力；锻炼我们的眼睛观察对象并做出正确判断的能力；训练我们的手能够准确的表现所看所想的物象，从而表现自己思想感情的能力。经过漫长的发展历程，素描已经形成一个完整的、科学的训练体系，可以使脑、眼、手的协调运作同时得到训练和提高。

素描训练的方法和一切绘画学习一样，也是从简到繁、由浅入深，每一个阶段都要有明确的要求和步骤，作画的方法一定要正确，开始打基础就要培养一个良好的习惯。在大量习作练习过程中，一步一个脚印，逐渐提高素描写生的艺术技巧，为你未来的绘画事业，艺术创作打下一个良好的造型功底。

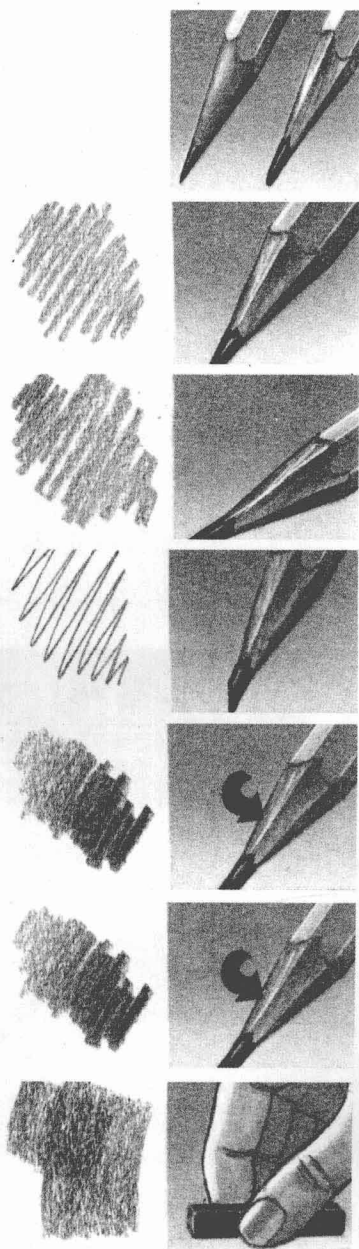
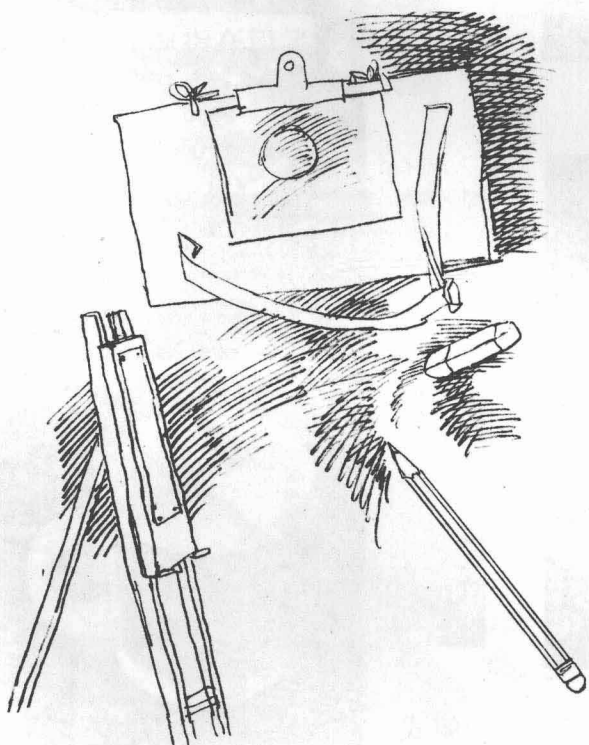
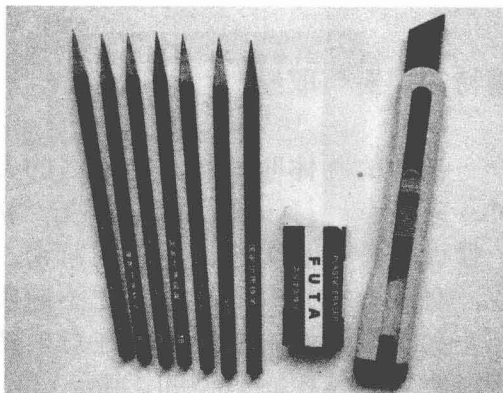
素描工具

画板：简便的方法是用三合板自己裁制一块简易的画板，四周用白胶布粘住以便利使用。常见的画夹出外写生携带方便，也可以做初学者画素描使用的画板，画夹有大、中、小号，可在文具商店购买。

纸张：素描纸要求，纸质坚实，有一定厚度，可反复修改，纸张表面不要太光滑，耐磨擦，如水彩纸和专用的素描纸等。

画笔：有铅笔、炭笔、钢笔、毛笔。初学素描时应选用铅笔作画。铅笔依照硬软程度分“H”和“B”型两种，H型铅笔主要是绘图用，B型铅笔是用来刻划局部的。画素描时最硬的铅笔是H 2，最软的是B 6，打轮廓一般用HB或B 1、B 2为好，画亮面时用较硬铅笔H 2、H 1、HB；画暗面时用软铅笔，从B 1依次排列至B 6。炭笔、炭条也是常用的画素描的工具。

橡皮或橡皮泥：可修改画面，擦掉不需要的部分，同时也可以用这种擦的方法作画，橡皮削尖了可以擦出白色的线条，提亮过于暗的色调生动的表现对象，丰富了素描的表现手段。

模特的摆置与取景

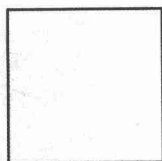
被画的物体叫模特。初学画的人在选择模特时，应注意选择一些简单、美观、易表现的物体。摆设模特要有美感，不要太紧密，也不要太松散，有疏有密，有高有低，把不同质感的物体放在一起加以对照，还要特别注意模特的角度和光线对物体的体积感造型的影响。

摆放模特时应注意适合表现体积感的角度，如：立方体的摆放不能只看到一个面或两个面，一定看到三个面才能表现出它的立体感。

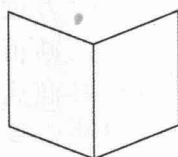
杯子的摆放位置最好是在视线以下，能看到杯子口的角度为佳。

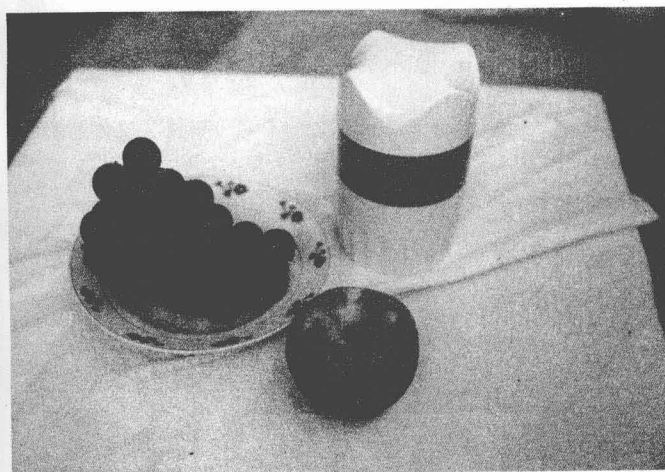
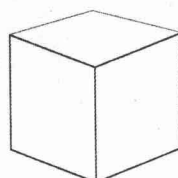
一个面

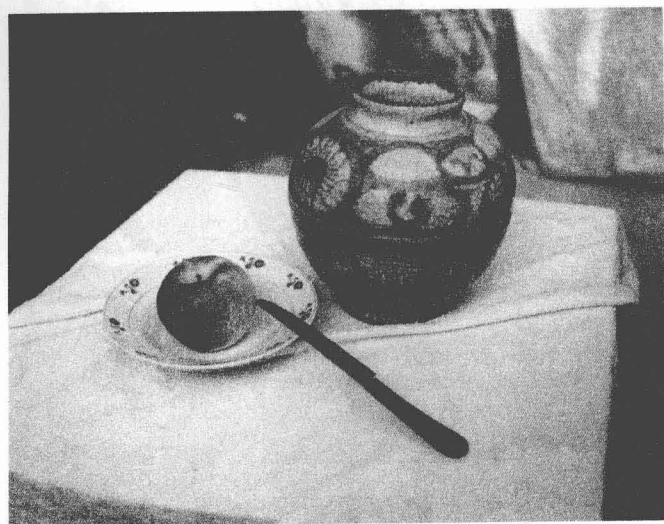
两个面

三个面

模特摆置 (一)

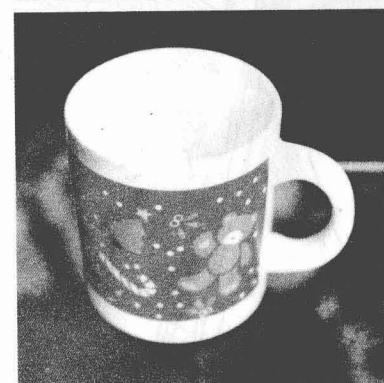
模特摆置 (二)

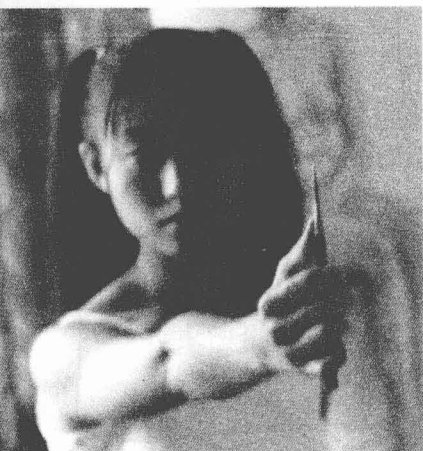
仰式

平式

俯式

画前准备:

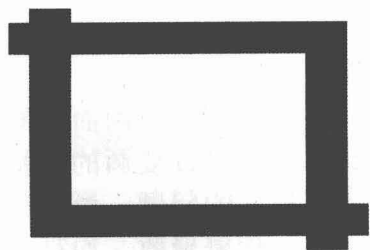
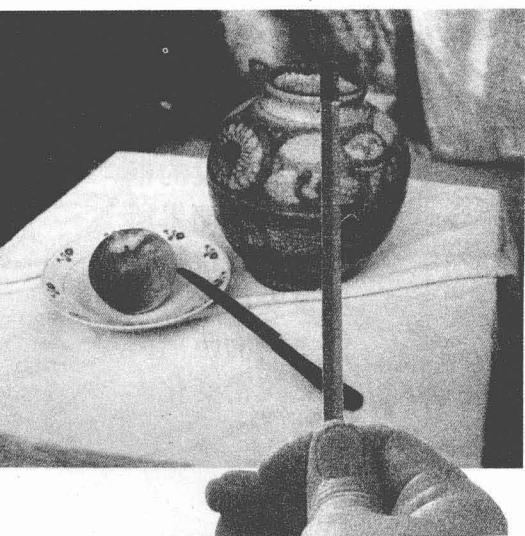
1 仔细观察所要表现的模特, 同时在画纸上确定一条水平线和一条垂直线, 两条线在画面中心交叉, 构成一个大“十字线”。

2 在画面上确定模特的最高最低位置和模特的左右宽度的比例。

3 完成模特在画面整体比例位置。

模特尺寸和比例的测量方法:

图 1: 利用一只铅笔去量模特最高和最低点。铅笔尖是在最高点, 把拇指在铅笔上滑动, 到模特的最低点, 也就是模特的高低点。

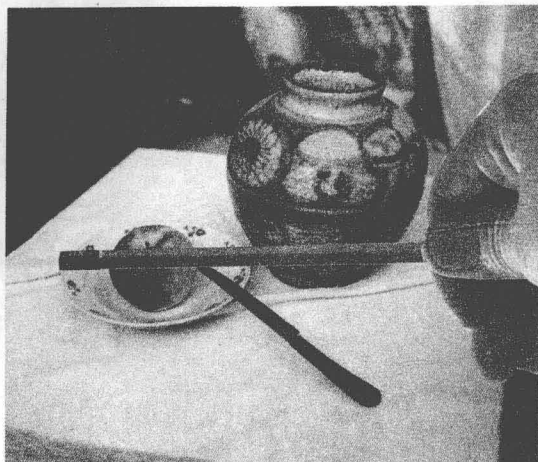

作画前的思考准备过程中, 可用两个黑色“L”型的直角纸板组成取景框, 以便确定画面的描绘物体的大小、位置的最佳方案。

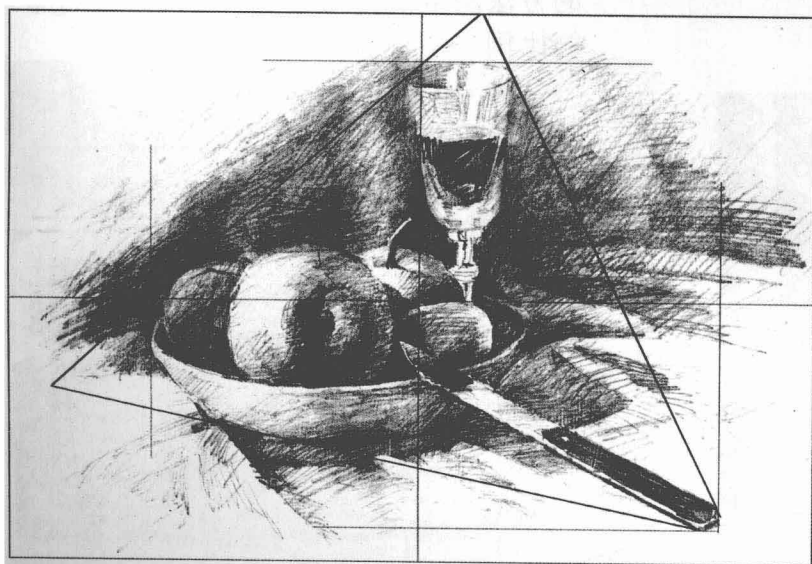
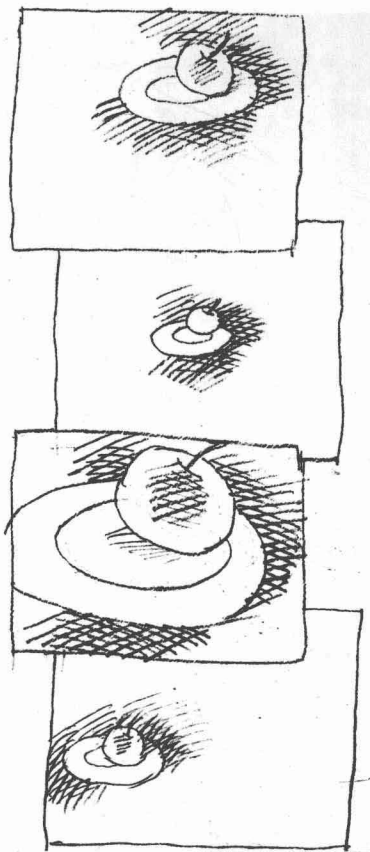
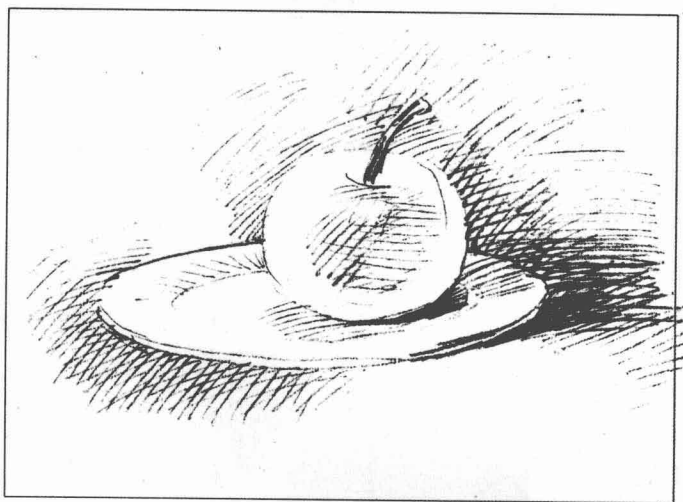
更简便实用的方法是用两只手各做简单的一个直角, 组成一个简易的取景框。

图 2: 将铅笔横过来就可以用同样的方法测量模特的宽度, 以及各个局部的比例关系。

构图

被描绘物体在画面上的安排叫构图。如何在画面上安排好要画的模特，是动笔作画之初首先要思考的问题，画面结构美观、大方、均衡平稳、疏密聚散，均符合视觉的审美关系，是构图所要达到的目的。构图时不能把模特摆放得过于偏上、偏下、偏左、偏右，模特的形体不能画得太大或太小，要根据模特的具体形状，设计出符合对称均衡、统一变化原则的布局，这样的构图才能产生作品的美感。

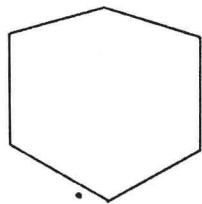
认真的测量比较物体的高与宽和各个局部之间的比例关系，利用垂直与水平线构成的大十字作为参照，矫正形体的倾斜角度，使得所画物体比例正确，大小位置也与预设的框架一致。如果所画的是组合物，应该安排好各物体之间的距离，注意疏密变化。

起稿（打轮廓）

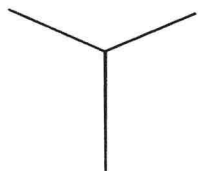
把模特轮廓线简洁准确地画在纸上叫打轮廓。画轮廓过程中必须按照物体正确的比例关系、透视关系、结构关系、明暗关系进行观察比较，要多用直线，不可太多的注意细节，这个作画过程就是起稿或打轮廓阶段。

物体的轮廓是由物体的形体空间特质所决定的，轮廓是不同视角所看到的物体外延，与形体结构是一致的，是从属于整个体积的。素描中的轮廓不仅表现物体的外形，而且也与具体的物体结构特征相关联。因此轮廓有内外之分，如方体的外轮廓线必须和内轮廓线结合起来起稿，并注意它们之间的相互关系和比例透视变化。

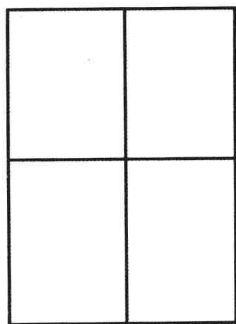
外轮廓线

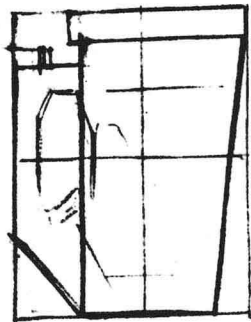
内轮廓线

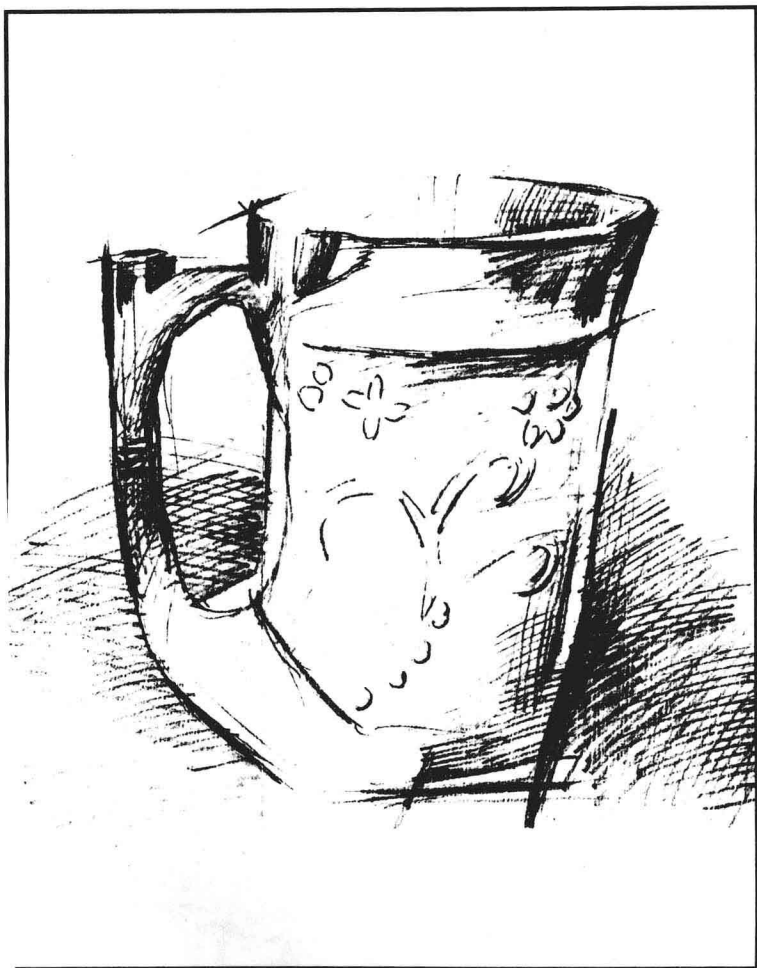
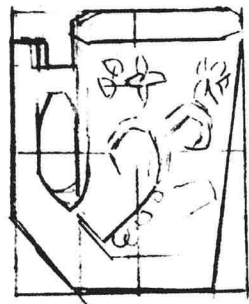
步骤一

步骤二

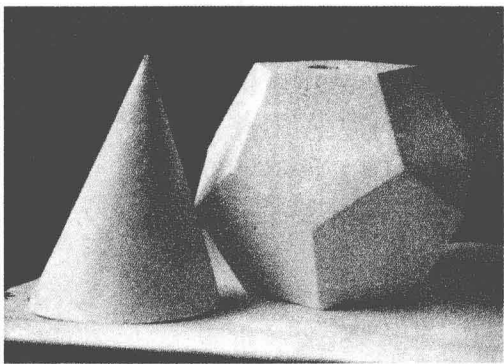
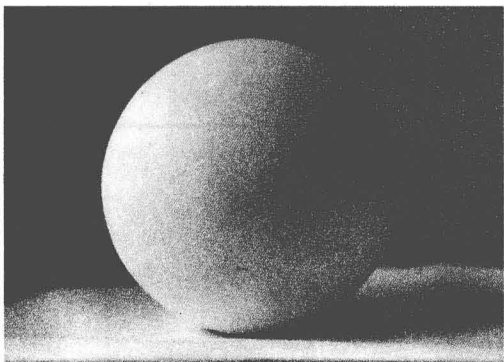
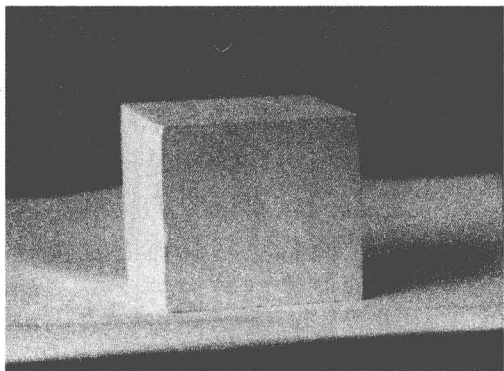
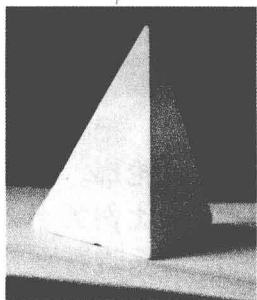
步骤三

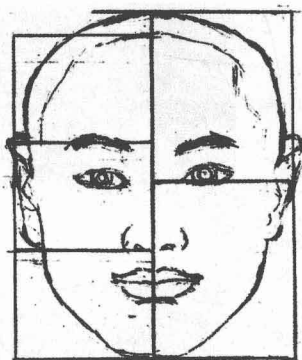
形体结构

每个物体都有它自身的构成特征，也就是一个物体的组成结构，形体是由物体结构和它的组成方式所决定的。

不同形体组成的物体，形成了物体的体积和样貌，形成了物体高度、宽度、深度的比例和它的轮廓线。物体都是由单个和多个形体形成，并存在于空间之中。在写生训练中一定要明确体积的概念，仔细观察比较物体各部分的形状在整体组合中的位置、大小。抓住构成自然界各种物象的形体特征，就可以把所描绘的模特表现得惟妙惟肖。

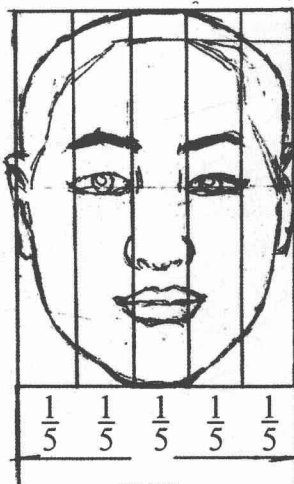
$\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{3}$

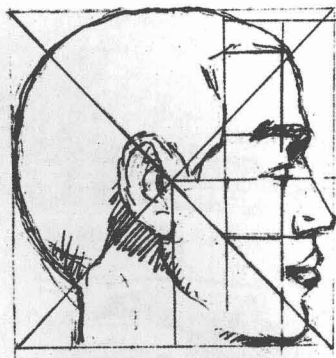
三庭

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

五眼

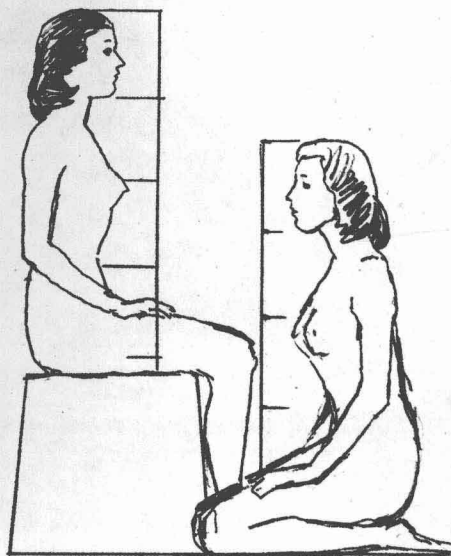
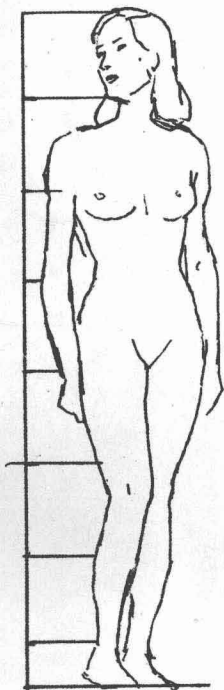

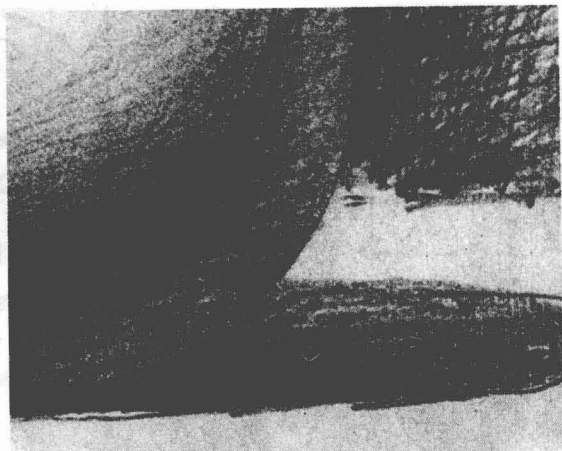
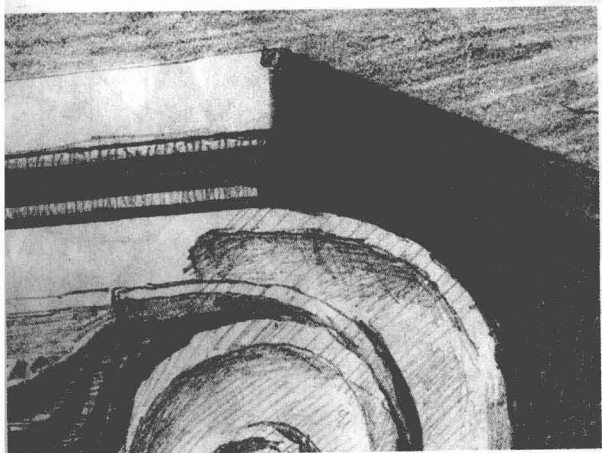
比例

比例是作画过程中首先接触的问题，是素描基础训练中重要的概念。

在写生中确定物体之间的比例关系，应遵循从大到小由近及远的准则。从大到小就是先从大的比例关系的确定开始，逐步深入到局部的细小比例关系。从整体到局部，然后逐步深入的把局部画准确，局部要服从整体。形体的准确靠正确的比例，比例的正确靠准确的观察，观察的方法是反复的比较。

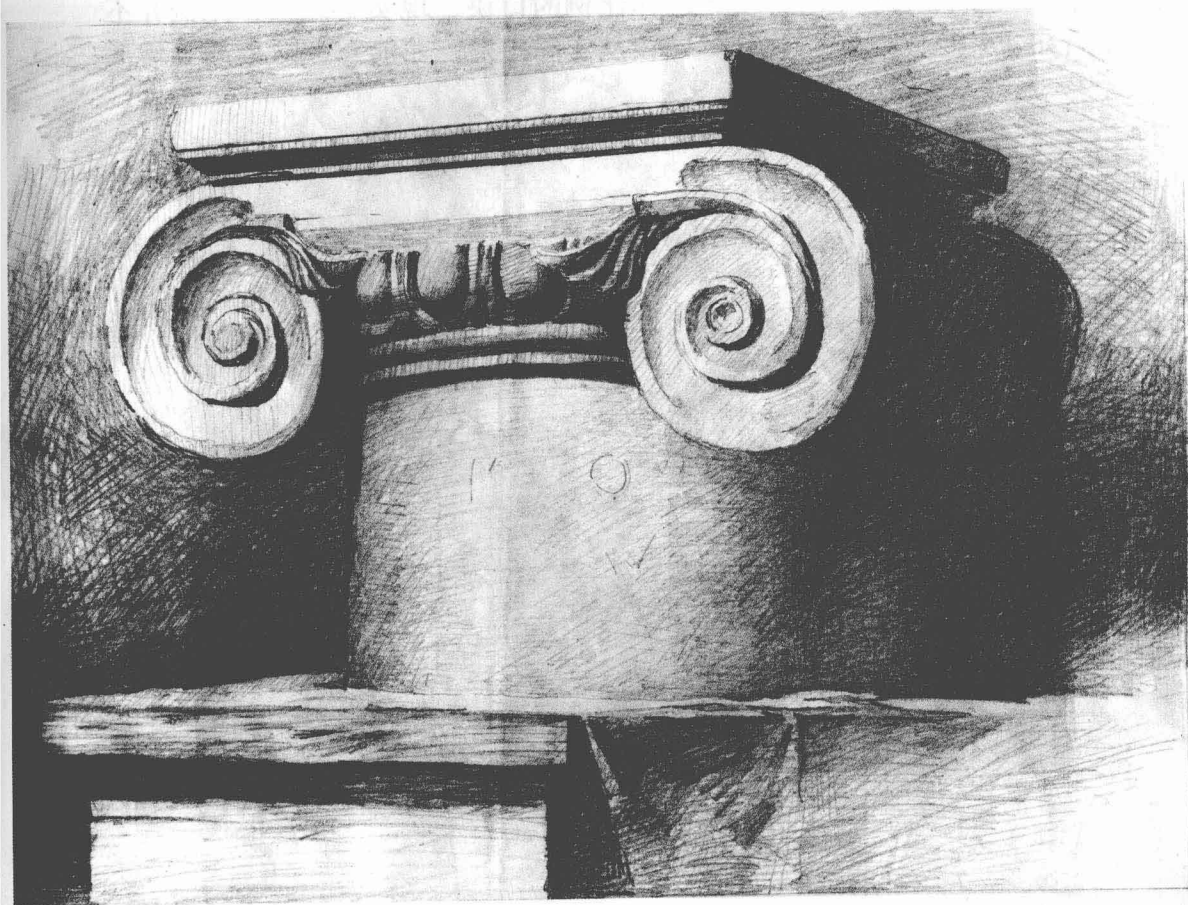
例如，中国人的高度比例是七至七个半的头长。民间有立七坐五盘三半；一个巴掌半个脸等关于人体比例的口诀。现实中的人体比例并不都合乎上述比例标准，作画时应该从实际出发，才能掌握对象的具体形象特点。

明暗与体积感

在平面的纸上要表现出物体的高度、宽度、深度，就是说把物体的体积感表现出来，需要依靠形体结构的透视关系，以及光线照射所产生的明暗关系。明暗关系的正确应用，使得物体体积范围占据的三度空间可以重现在二度空间的平面画纸上。因此，作画时仔细观察，深入研究物体的明暗变化在形体上发生的作用，就成为非常重要的绘画技巧。

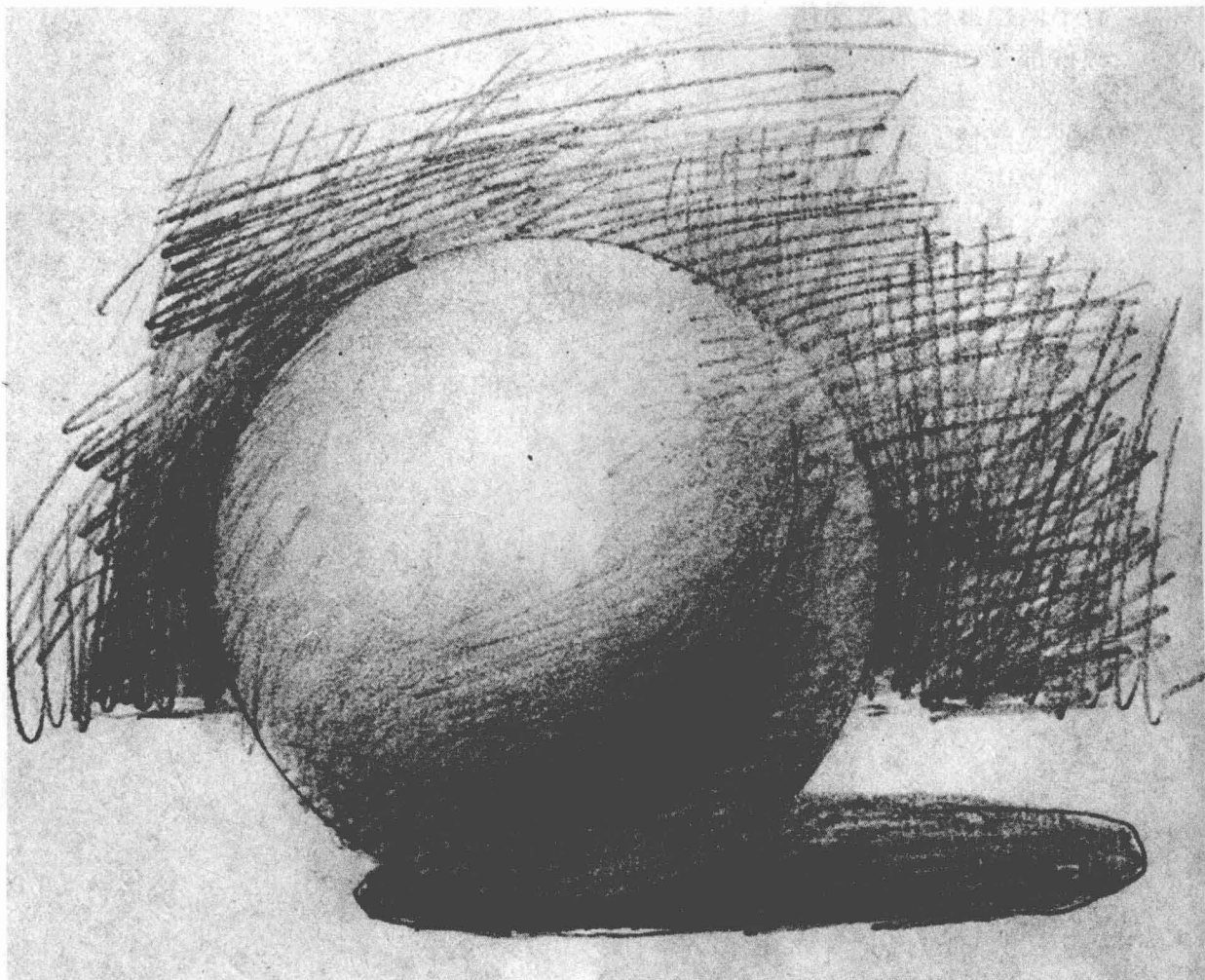
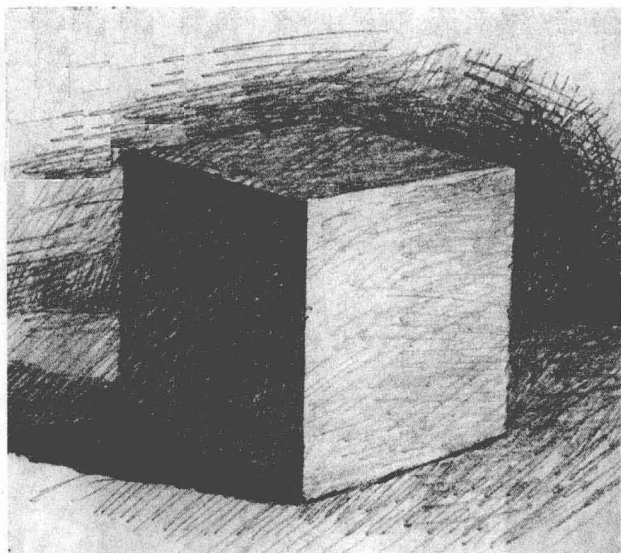

明暗的基本规律

一切物体归根结底都可以简化为“方”和“圆”这两个基本形体。而所有物体的结构变化，无论如何的复杂，它们又都来自方形和圆形的演化。因此我们只要分析光在方形和圆形体积上的表现，就可以抓住素描明暗的基本规律。

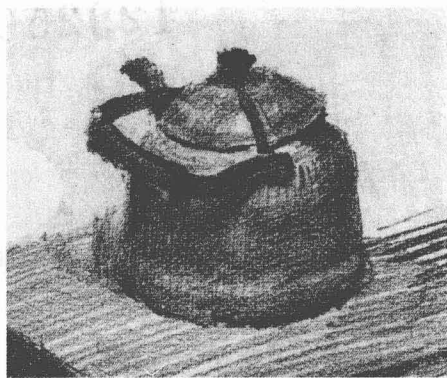
立方体是由六个面组成，但是表现在画面上只需要画出三个面，受光面、背光面、侧光面，形成了黑、白、灰三个面，统称素描的三大面。

圆球体的高、宽、深三度空间是没有边沿线的，光线照到圆球体上，明暗交界线将它分成两部分：受光面和背光面。受光面中有亮面的灰调子、高光；背光面不仅只有暗面灰调子，还有反光。明暗交界处最黑，叫明暗交界线。上述亮面灰调子、高光、明暗交界线、暗面灰、反光统称素描“五调子”。

动物皮毛

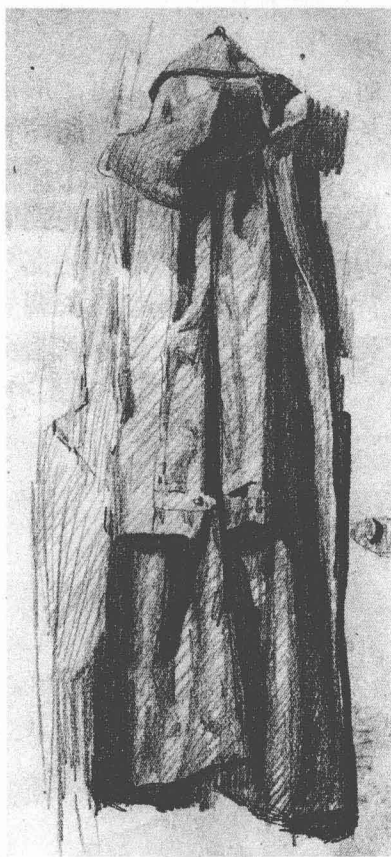
金属物品

质感

不同的物体有不同的质感。质感主要是指一个物体的硬度、表面的光滑度、反光性能及明度等方面。

如瓷器表面光滑而有光泽；玻璃透明可以透过玻璃制品看到周围的物体环境的色彩；毛呢衣料表面粗糙；丝绸柔软有光泽；金属有重量，各种金属有不同程度的光泽变化。上述种种都是物体不同的质感。质感特征主要反映在物体的高光和反光部位，素描练习的深度表现，应注意各种物体质感的描绘。画出物体的质感来，作品才逼真动人。

布料

瓷碗与竹筐

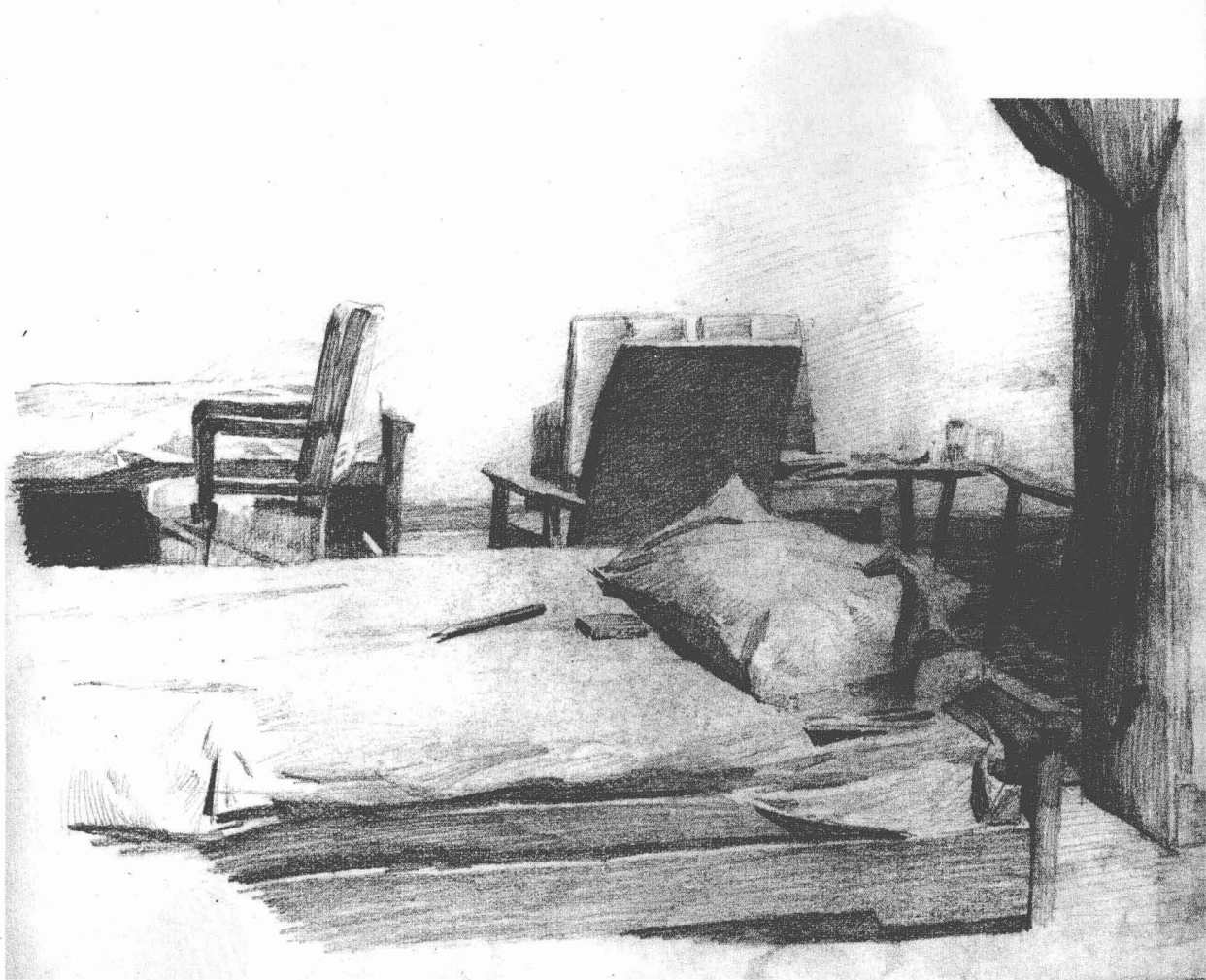
眼镜的玻璃

空间感

物体之间的前后远近关系，物体自身的高度、宽度、深度，物体各部位的形状所形成的体积占有的空间位置，产生绘画的空间感。

空间感是由于物体前后距离的透视关系所产生的视觉效果，近大远小，近处的物体清楚，明暗对比强，有清晰的细部特征，远处的物体模糊不清，只有简单的基本形态等因素所形成的。所以浓淡、虚实、清晰、模糊、对比强、对比弱等方法，是表现画面中物体空间感的艺术手段。

线条

线条的应用是素描艺术的基本绘画方法，起稿打轮廓，表现体积与明暗变化，刻画形体的千姿百态，都是在线条的深浅变化，交叉排列中实现的。线条有直有圆，有刚有柔，同一根线条也常有虚实浓淡的变化，在一幅素描作品中，线条除了表现画物体功能之外，自身也具有了不同的形式美感。成为创造素描形式风格的重要途径，美术史上不同时期的流派画家，都各有他们那个时代和个人的艺术风格，而这些作品的一个重要特征就是线条运用的方式。

线条的排列通常以斜线的方式为多，这和执笔的右手运动角度相关。线条排列应该方向一致，距离均匀，每加重一个层次，排列的线条要调整一下倾斜的角度，使得不同层次的排列产生网状效果。

透视

视点位置不同（正视、侧视、平视、仰视、俯视等）其视觉形象各不相同。

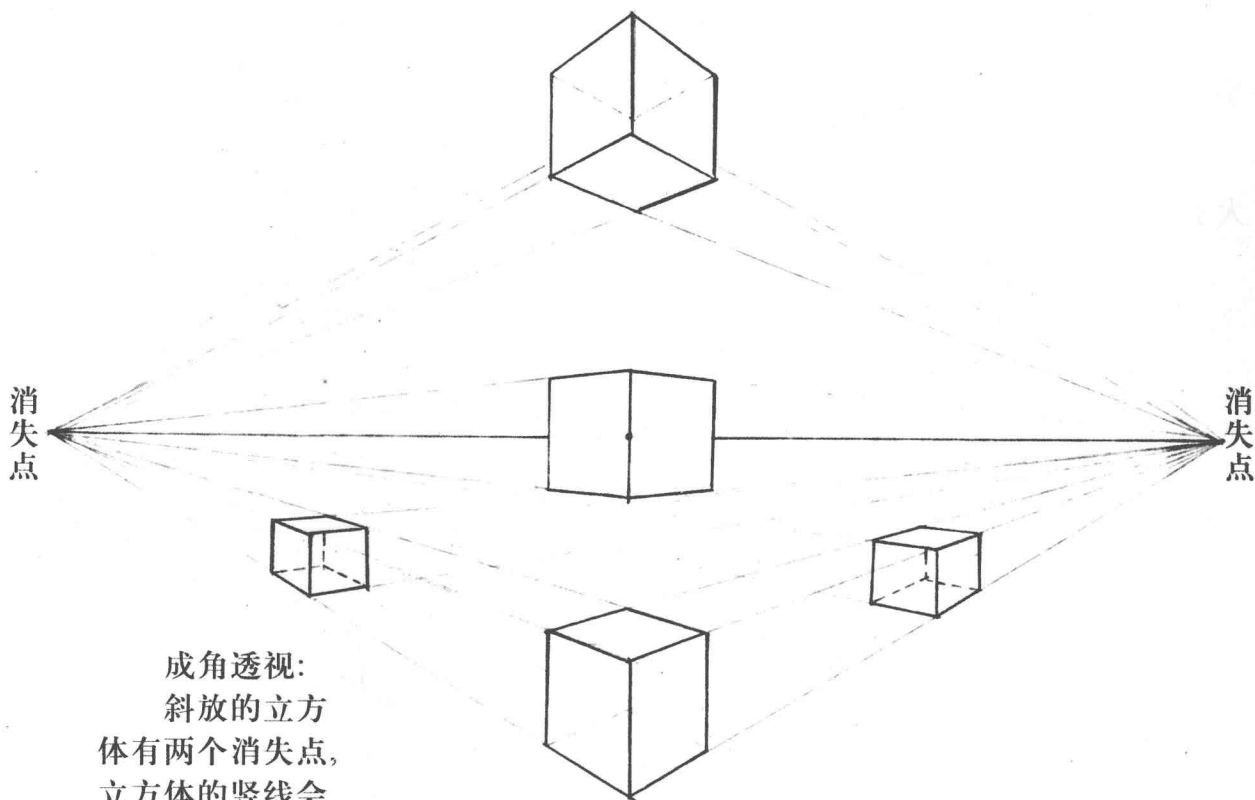
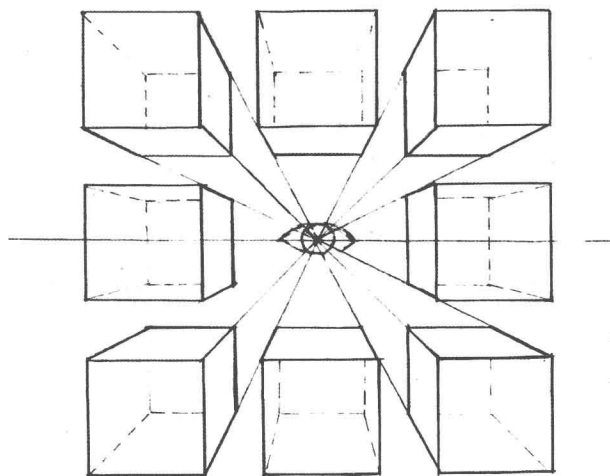
以视点（眼睛）为准，物体由近及远呈现由大到小，由长到短，由宽到窄的视觉变化，产生一系列形体透视现象。

比例与透视密切相关，掌握了透视规律可以更好地描绘物体的视觉特征，使物体更具有空间感、纵深感和距离感。

平行透视：

立方体由六个面组成，画面上表现它的视觉形象，只需画出三个面即可。

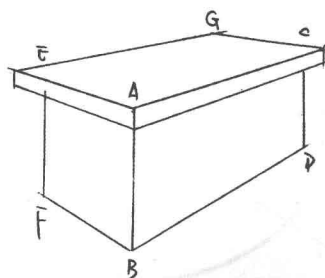
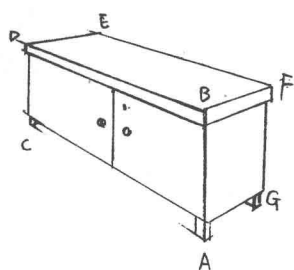
由于立方体的位置不同，观察的角度不同，立方体就会出现不同的透视变化。

成角透视：

斜放的立方

体有两个消失点，立方体的竖线会向各自方向的消失点消失。

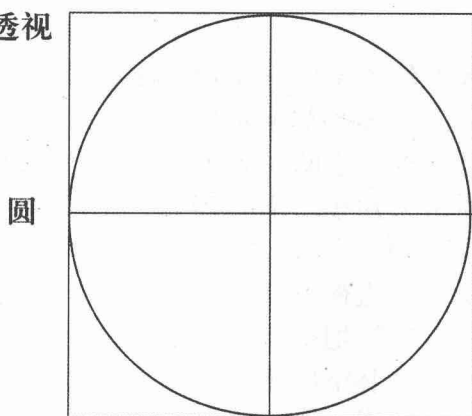

圆的平面透视

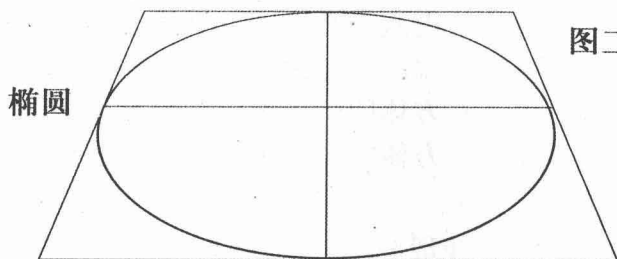
绘画中圆的平面透视在物体上出现的机会很多，所以对圆的平面透视变化应该有清楚的认识。在作画时我们通常把圆假设成一个方的平面，便于更简洁的了解、掌握圆的平面透视变化（图一）。

正方形平面透视会成为梯形，圆形平面透视则成为椭圆形（图二）。但是在平常作画时，为方便也可将透视之后的圆（椭圆形）设定为一个长方形，用如（图三）所示的方式将长方形的四角切去，逐渐完成由方到圆的变化。特别应该注意的是，透视的椭圆也是近大远小，所以近距离的半个圆应大于远处的另外一半。

圆的透视

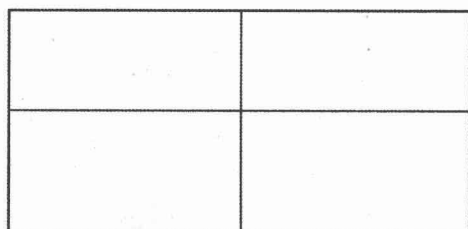

图一

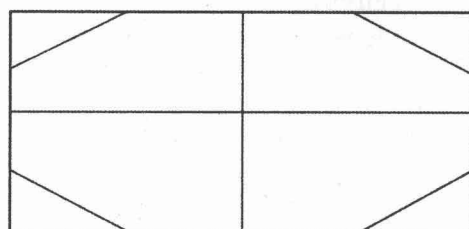

图二

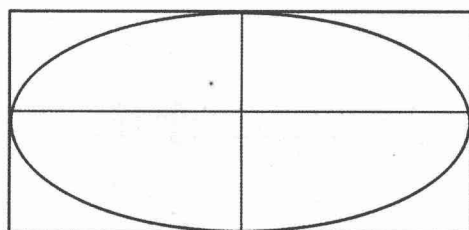
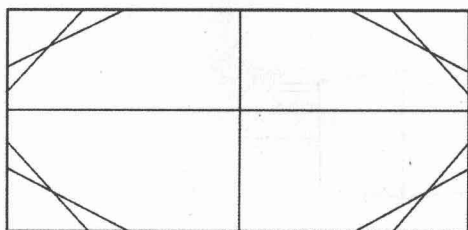
小于二分之一

大于二分之一

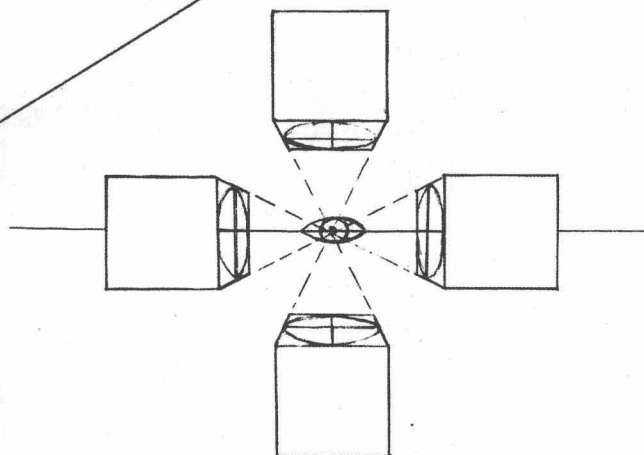

图三

灭点

视平线

视点上下左右不同位置的圆的透视