

新编

素描

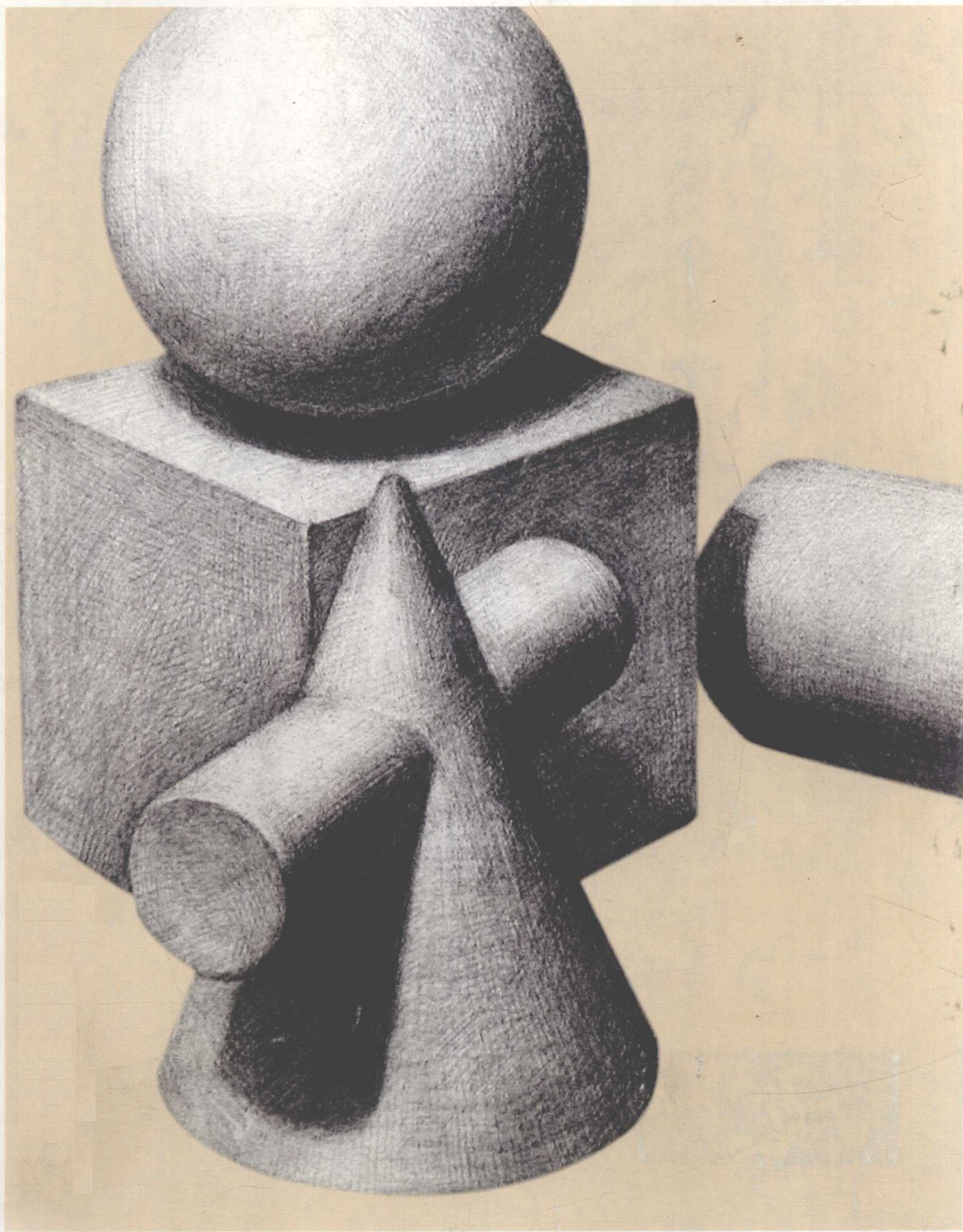
1

静物

美术基础教程

编著 陆毅迪 张依楠

SH 上海画报出版社

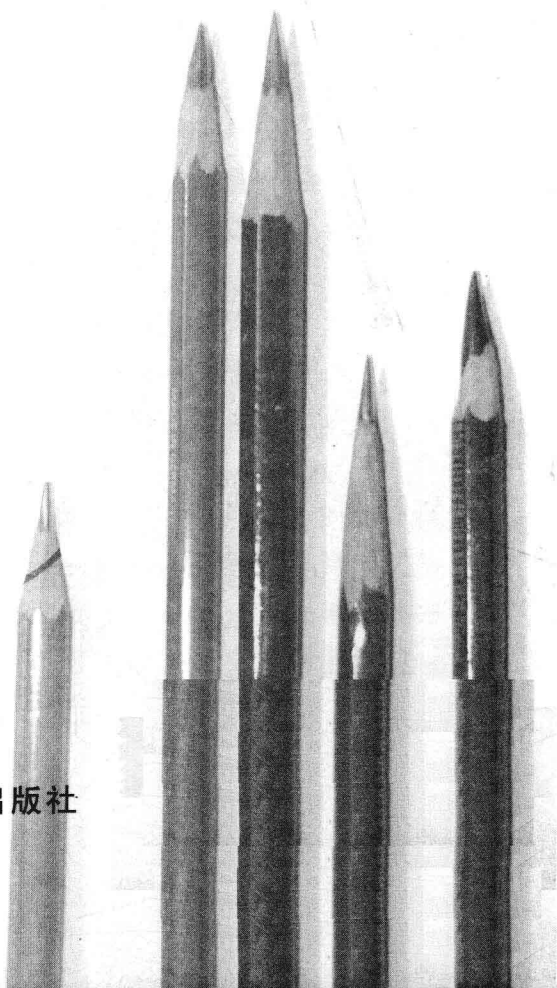

新编美术基础教程

素描静物

陆毅迪 张依楠 编著

SH 上海画报出版社

上海业余美术教育教材

《新编美术基础教程》

主编 邓 明 宋建社

● 《新编美术基础教程·素描静物》

陆毅迪 张依楠

○ 《新编美术基础教程·素描石膏像》

朱 颖 刘 双

○ 《新编美术基础教程·素描人像》

唐砚勋 邬斯琪

○ 《新编美术基础教程·速写》

○ 《新编美术基础教程·色彩静物》

○ 《新编美术基础教程·色彩风景》

○ 《新编美术基础教程·色彩人像》

图书在版编目(CIP)数据

新编美术基础教程.1,素描静物/陆毅迪,张依楠
编著. —上海:上海画报出版社,2005

(上海业余美术教育教材新编)

ISBN 7-80685-339-1

I.新... II.①陆...②张... III.静物画—素描—
技法(美术)—教材 IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第142728号

责任编辑:邓 明

技术编辑:鲍 屹

图版摄影:刘 双

封面设计:张依楠

版式设计:邬斯琪

新编素描(1)静物

编 著:陆毅迪 张依楠

出版:上海画报出版社

社址:上海长乐路672弄33号

发行:全国新华书店

印刷:上海市印刷二厂有限公司

版次:2005年1月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:4

印数:1-11000

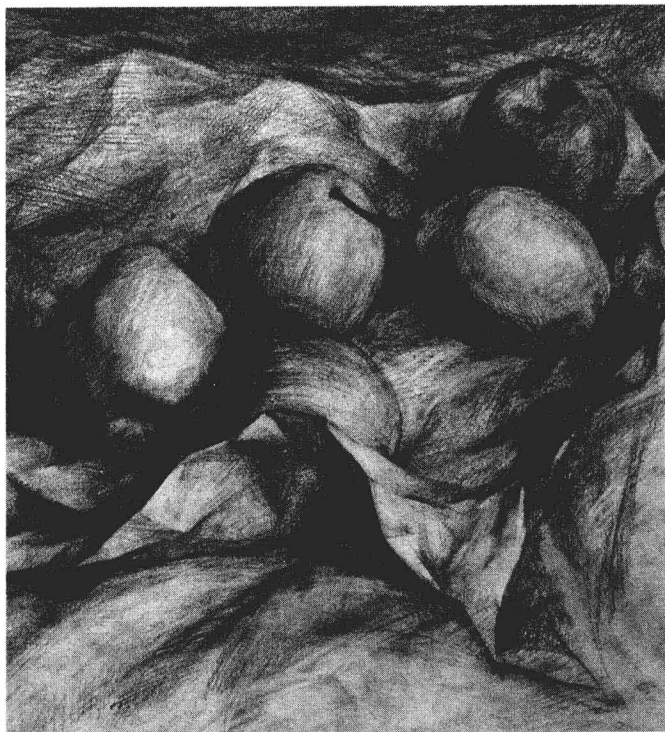
书号:ISBN 7-80685-339-1-J.340

ISBN 7-80685-339-1

9 787806 853399 >

定价: 10元

目 录

序言.....	1
第一章 素描概述.....	2
第二章 素描的工具与材料.....	4
第三章 素描的基础知识.....	12
第四章 石膏几何体写生步骤.....	28
第五章 静物写生步骤.....	42
第六章 作品欣赏.....	56
后记.....	63

序

一九九四年九月起,根据《全国学校艺术教育总体规划》精神编写的上海市业余教育教材《美术技法丛书》由上海画报出版社陆续出版。十多年来,这套教材培养和造就了一大批美术人才,成为许许多多热爱艺术的青少年朋友的美术启蒙书,取得了良好的社会效益。

十多年过去了,艺术教育事业在不断地发展,艺术教育教材也在不断地更新。用今天的眼光来看,《美术技法丛书》还有许多可以完善和丰富的地方。为适应新形势下艺术教育的需要,本着对广大读者负责的态度,在继承旧版丛书许多长处的基础上,我们决定出版这套《新编美术基础教程》。

《新编美术基础教程》与旧版《美术技法丛书》的不同之处主要有以下几个方面:

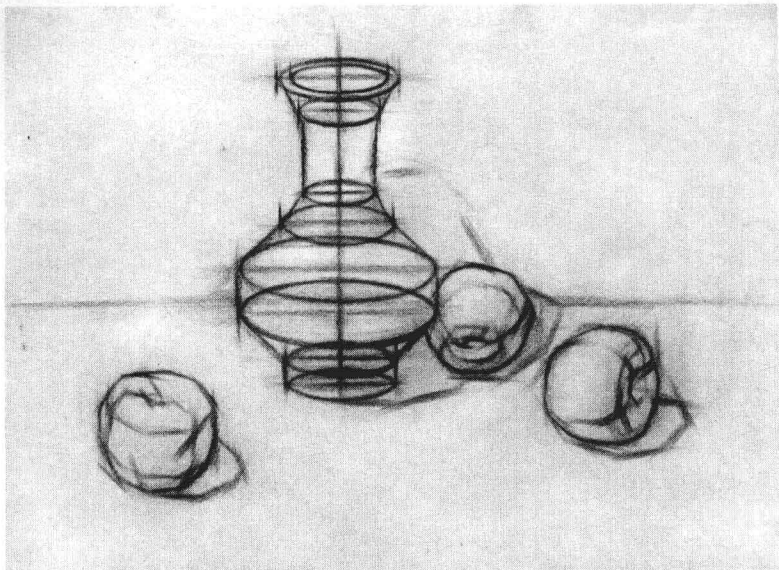
首先,《新编美术基础教程》更加强调对整套教程的总体安排,在每一个系列的编写过程中,要求作者更加注重系列写作中的整体性和连贯性,减少前后交替重复,使整个系列成为“一本书”。同时,适当增加和拓宽了绘画表现的层次和难度,使教程的针对面更加广泛,不仅可供初次学习美术的青少年入门使用,也可以给参加各级艺术类考试的考生自学,还可以作为美术专业在校学生的绘画基础参考书。

其次,将旧版《美术技法丛书》中的1-4册素描压缩为三册,分别改为《静物写生》《石膏像写生》和《人像写生》。压缩后的教程主题鲜明,内容丰富而集中,使读者对素描的学习更具条理性,更加符合艺术教学的规律。

再次,《新编美术基础教程》将大大充实和增加对色彩写生方面的内容编排,对写生色彩原理、静物写生、风景写生、人物写生以及不同画种、不同内容、不同表现形式和表现技法等都将以分册形式作详尽的阐述和示范。

美术教材的编写是一件很难的工作,一不小心就会将规律性的知识概念化,从而扼杀学生的艺术个性和创造性;另一方面,艺术的多样性又使得艺术教学的方法多种多样,很难用一套书涵盖所有。《新编美术基础教程》也会存在各种缺点。我们的愿望是:尽可能地在原有基础上把教材编写得更好,多给我们的读者一点帮助。

编 者

张依楠 作

素描是绘画、雕刻、
建筑的最高点。

——米开朗基罗

第一章 素描概述

素描一般指以铅笔、木炭等单色表现材料为主的绘画艺术形式。

素描是一切造型艺术的基础。任何造型艺术都离不开结构、明度、空间等要素的组合，而素描一开始就为人们掌握造型要素的组合提供了最直接、有效的学习方法。素描训练是加深我们对客观事物认识的重要途径之一，它能使我们跨越对客观事物的表层印象，深入到其形体内在结构与本质。素描训练，不仅要学习如何表现客观对象的形体与结构关系，还要学习如何通过表现对象来提高我们对客观对象的感知、判断、认识等能力和审美水平。因此，素描是学习美术不可或缺的重要一课。

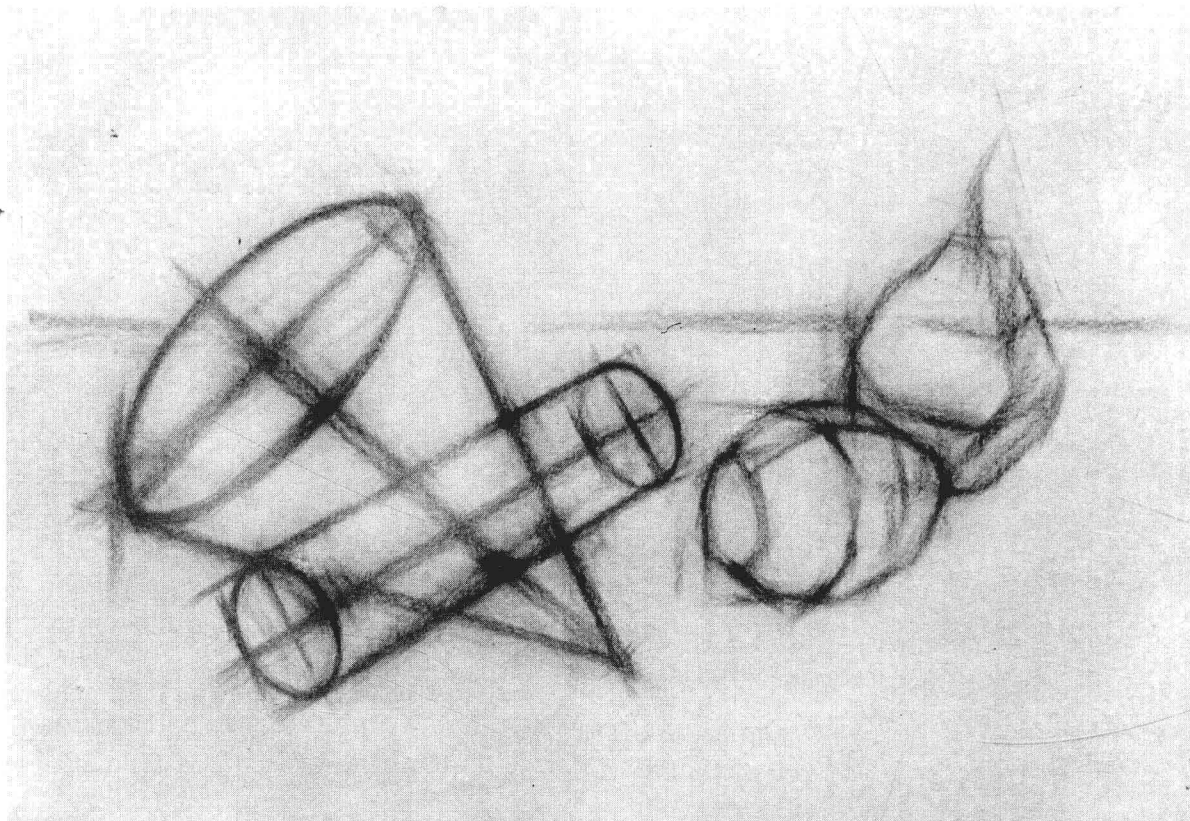
素描的形式有多种多样：从表现工具来分，可以有铅笔素描、钢笔素描、毛笔素描、木炭素描等等；从表现内容来分，可以有静物素描、石膏素描、人物素描、风景素描等等；从表现方法来分，可以有以线为主的素描、以面为主的素描、线面结合的素描、点面结合的素描等等；从表现时间来分，可以有长期素描、短期素描、慢写、速写、默写等等；从表现形式来分，可以有写实素描、写意素描、变形素描、抽象素描等等；而从专业课程的教学上分，又有全因素素描、结构素描、设计素描、意象素描等等；从某种意义上可以说，有多少种造型，就有多少种素描。

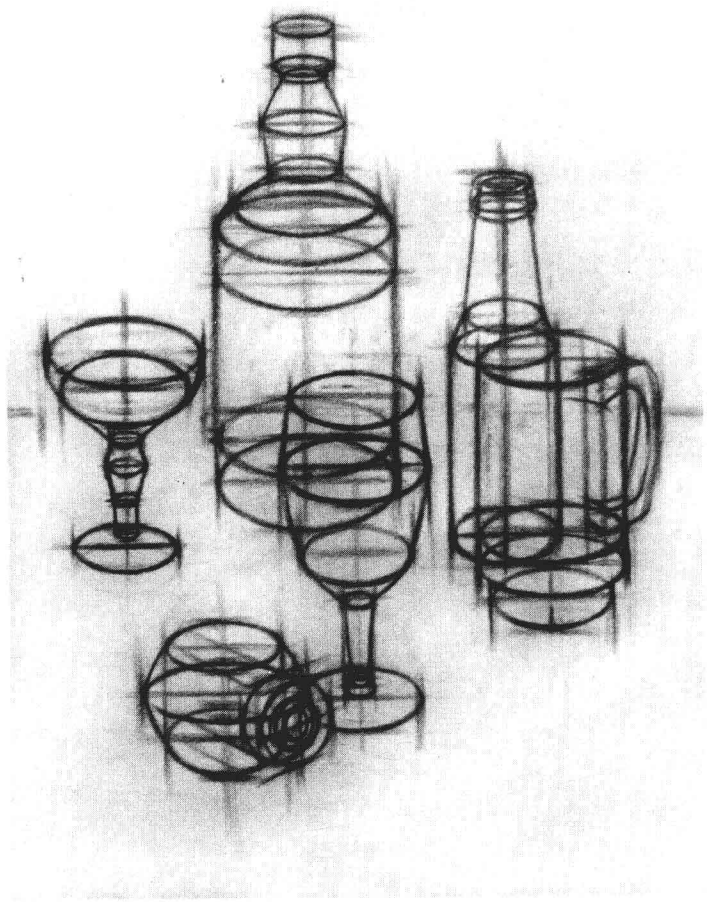
素描作为一种视觉语言能力，首先要培养正确的观察方法：要学会画画，先要学会观察。正确地观察世界、观察事物，是素描要解决的第一个问题。其次，素描要培养人们正确的思维方法。大脑通过对外界形象的综合分析来寻找各种形象的内部联系并掌握它们的造型规律，而这些造型规律常常是人们的作画依据。只有对对象有了深刻、本质的理解，才能更好地感觉对象和塑造对象。再次，素描要培养人手的造型能力。素描是通过手来塑造的一种技艺性劳动。只有经过一定时间的训练才能熟练而生动地运用工具将对象准确、完善、优美地表现出来。

眼睛的观察，大脑的思维，手的表现，是学习素描必不可少的三要素。

素描学习和其它知识的学习一样必须遵循“由易到难，由简到繁”、“由浅入深，循序渐进”的原则，逐步培养扎实、严格的造型能力。对初学者来说，从一开始就培养起严谨、认真的作画态度非常重要。急于求成，囫囵吞枣是一切错误的作画习惯的温床。作画时做到眼动、脑动、手动，只有学会正确的观察方法、正确的思考方法与正确的作画方法，才是绘画快速入门和提高了的捷径。

张依楠 作

张依楠 作

要经常及时画速写，不论是用画笔或是其它工具，哪怕是钢笔也好，画不完也可以。我现在力求把被画对象的最本质的东西尽可能显示，让它们更具表现力，而把一些次要的部分留在阴影中。

——凡·高

第二章 素描的工具与材料

素描的工具与材料很多，笔有铅笔、炭笔、毛笔、钢笔、粉笔等等；纸有铅画纸、卡纸、牛皮纸、素描纸等；还有橡皮、削笔刀、画板等工具材料。不同的工具与材料有不同的技法，能产生不同的艺术效果。工具与材料的选用取决于作画者所需要的表现效果。以下是人们在素描学习和表现中常用的几种工具和材料：

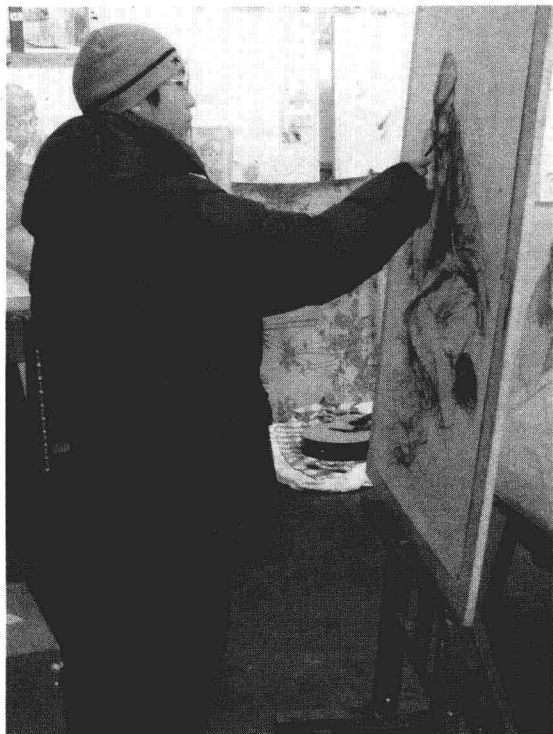
一. 笔的性能与运用

1. 铅笔

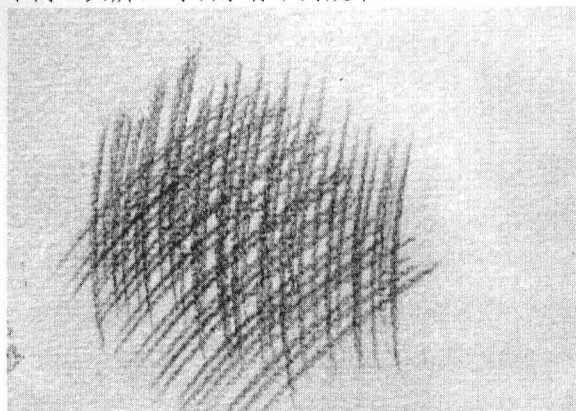
铅笔是最简单而方便的工具，它能很好地表现出层次丰富的明暗调子。初学者常用铅笔开始素描学习，是因为铅笔在造型中可以比较准确地表达形体，比较容易地修改错误，又能较为深入细致地刻画细部，有利于对形体进行深入反复的研究。铅笔的种类很多，有硬有软，有深有浅，可以画出较多的调子，对于用来进行静物、石膏等基础训练效果较好，初学者比较容易把握。现有的国产铅笔一般以HB为中界线，向软性与深色变化是B至6B，为了更适应绘画需要又有了7B-8B，我们称为绘画铅笔。HB向硬性发展有H至6H，大多数用于精密的设计等专业使用。

在素描的开始阶段（打轮廓及铺大体明暗），应尽量用软铅笔（6B-4B），而且多用铅笔的横侧面去画，少用笔尖蹭；在中期阶段（深入局部），可以用较硬的铅笔（在3B-B之间），可以适当多用笔尖；刻画明暗交界线，表面亮部、细部，一般用HB-2H；在素描的后期（整理阶段），恢复用软铅笔。这样，画面就会响亮厚重。如果过早地使用硬铅笔，会造成铅笔在纸面画的遍数过多，形成纸面反光。画素描应用小刀将铅笔笔芯削得长一点，笔头部分可稍尖一些，这样就能粗细自如，有利于各种效果的表现。

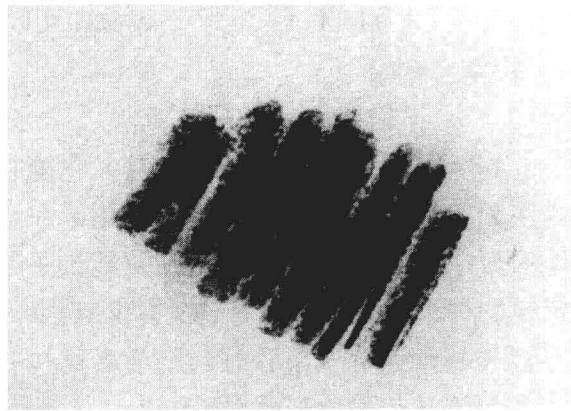
正确的作画姿势

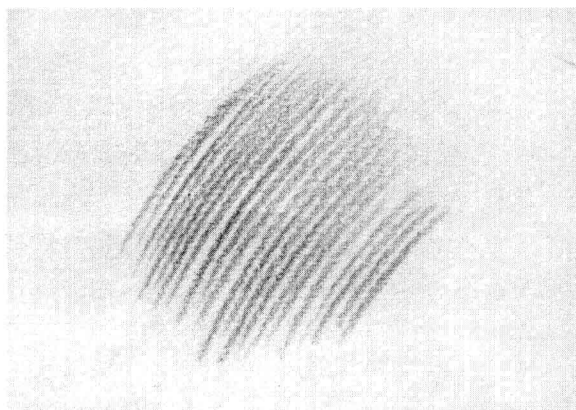
不同工具所画的线条有不同效果:

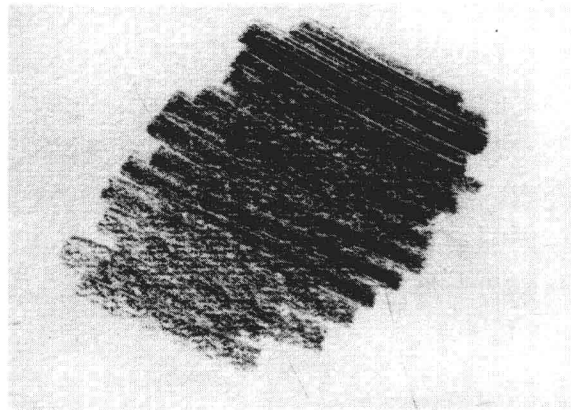
铅笔

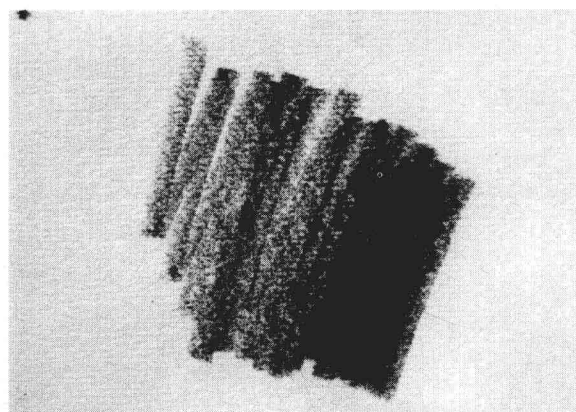
木炭条

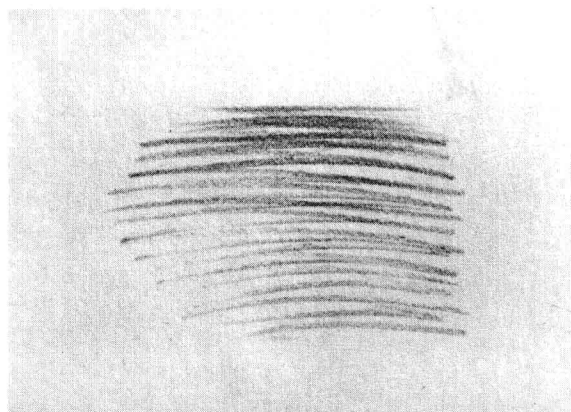
铅笔

炭精条

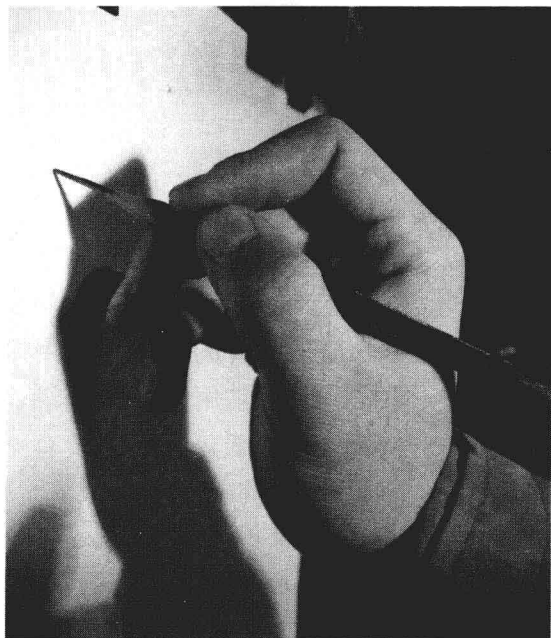

木炭条

铅笔

作画握笔姿势和写字握笔姿势不同。写字握笔姿势能画较小的画面或刻画细部，而不利於大画面的全貌。相对正确的握笔姿势（见图）可以轻松灵活地发挥手腕的作用，从而能在大画面上有把握地画出各种线条。

竖握法

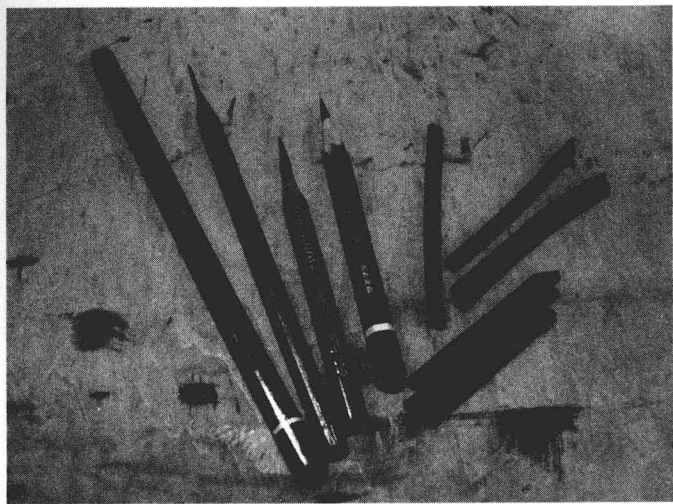
横握法

2. 木炭条

木炭条是画素描非常好的材料，尤其是画大幅素描的时候，具有比使用铅笔更多的长处，美术史上的很多画家以木炭素描的形式留下了无数的佳作。木炭条一般用柳枝条烧制而成，价格低廉，使用方便，比较适宜在表面粗糙的纸上作画。由于木炭条本身质地十分松软，能擦易改，因此很适合中国画的起稿和油画的打轮廓，同时也适合一些作画时心理负担较重、怕画坏，以及容易过度深入局部的初学者。木炭条的缺点是，画完后很容易掉色，因此每次画完以后必须及时用定型液喷好晾干，不然就很难保存。

3. 炭精条

炭精条画素描同样能线宜面，目前市场上有黑色、棕色等数种颜色，由于其明度色阶跨度大，往往有很好的表现效果。对于一些有经验的画家来说，炭精条是画速写的好工具，在短时间内表现人像、风景等，常有独特的情趣。当然也必须用定型液固定，否则很容易糊掉。但是，炭精条相对木炭条质地较紧，不宜反复擦改、反复刻画，对作画者的技巧要求较高，相对初学者的心理压力较大，因此不太适合初学者使用。

二. 纸的性能与运用

几乎所有的纸都可以用来画素描，但最常用的有铅画纸、白卡纸、素描纸、水彩纸及有一定厚度的各类有色纸。

1. 铅画纸

铅画纸是素描最主要的用纸，由于价格便宜，纸质松紧适当，有一定的纹理，因此很适合初学者使用。当然，购买时选择那些纸质较厚、较紧、纸面较粗的铅画纸为佳。

2. 白卡纸

白卡纸纸质紧而硬，明度亮，宜反复刻画，尤其画亮部，用稍硬性的铅笔表现能有较好效果。但卡纸过分光滑，铅笔的肌理控制不好往往会效果浮滑，而木炭条在卡纸上的表现较差。

3. 素描纸

素描纸类似铅画纸，但纸质更紧，纸纹的表现效果较好，适合画长期作业，是一种素描专业用纸，但由于其价格比较贵，一般不适合初学者。绘画纸，纸张略大于普通画纸，价格贵于铅画纸，但表现效果也比较好。各类有色纸，比较适合速写用，色纸的底色运用得好，能产生很好的效果，色纸在素描的表现上通常作为中间色，而高光等部位往往还需用白色色粉笔点出层次。

三. 橡皮的性能与运用

橡皮在素描绘画中的运用不仅仅是修改错误，而且常常在绘画中表现出非常良好的效果。橡皮分为塑料橡皮、可塑性橡皮等。

1. 塑料橡皮

塑料橡皮是素描最常用的橡皮。它最大的特点是能将画面错误的地方（不管深浅）都擦得干干净净，且不损伤纸面。塑料橡皮的缺点是不能长期放置，长期放置会老化。

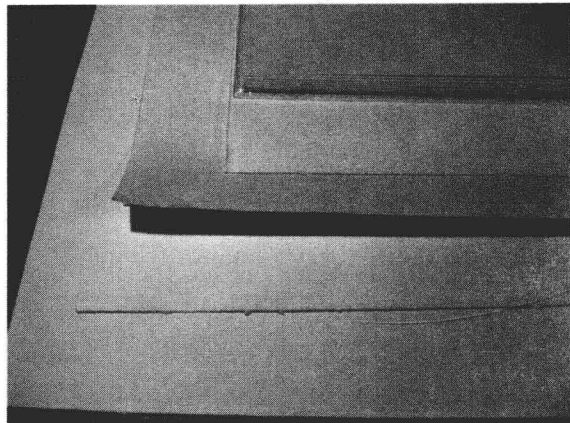

2. 可塑性橡皮

可塑性橡皮是近年出现的新产品，可随手捏成各种形状，看上去很像橡皮泥。可塑性橡皮最大的特点是修改时可大可小，可擦可吸，特别是在既要保持原先画面的笔触肌理效果，又要减低其明度时，这种橡皮有自己独到的优点。吸过之后画面不糊，而且绝不损伤纸面。

铅笔和橡皮是素描写生的两个方面，但橡皮绝不是一种消极的工具，只要掌握和发挥好，橡皮就能为表现素描的各种效果服务，从而创造出许多优美的画面。

四. 其它工具的运用

素描写生的其它工具有：画板、抹布、纸巾、图钉、玻璃纸胶带、美工刀、夹子等。

1. 画板

素描最常用的画板是对开画板和四开画板，初学者一般只要有一块四开画板即可。素描写生的画板要求较高，必须平整，光滑，无凹凸起伏，无裂缝洞隙。画过水粉、油画后不慎在画板上留痕迹污垢的，均不宜画素描，因为在画线铺面时可能会留下印痕而破坏画面。

2. 抹布、纸巾

抹布和纸巾的功能是一样的。即通过擦揉，一方面是为了使画得过实的物体变得虚一些，过硬的物体变得柔和一些，过薄的物体变得厚一些；另一方面也是为了画得过散的物体变得整体一些，画得过深的物体变得浅一些。也有一些画家喜欢用手指擦揉，道理是一样的。

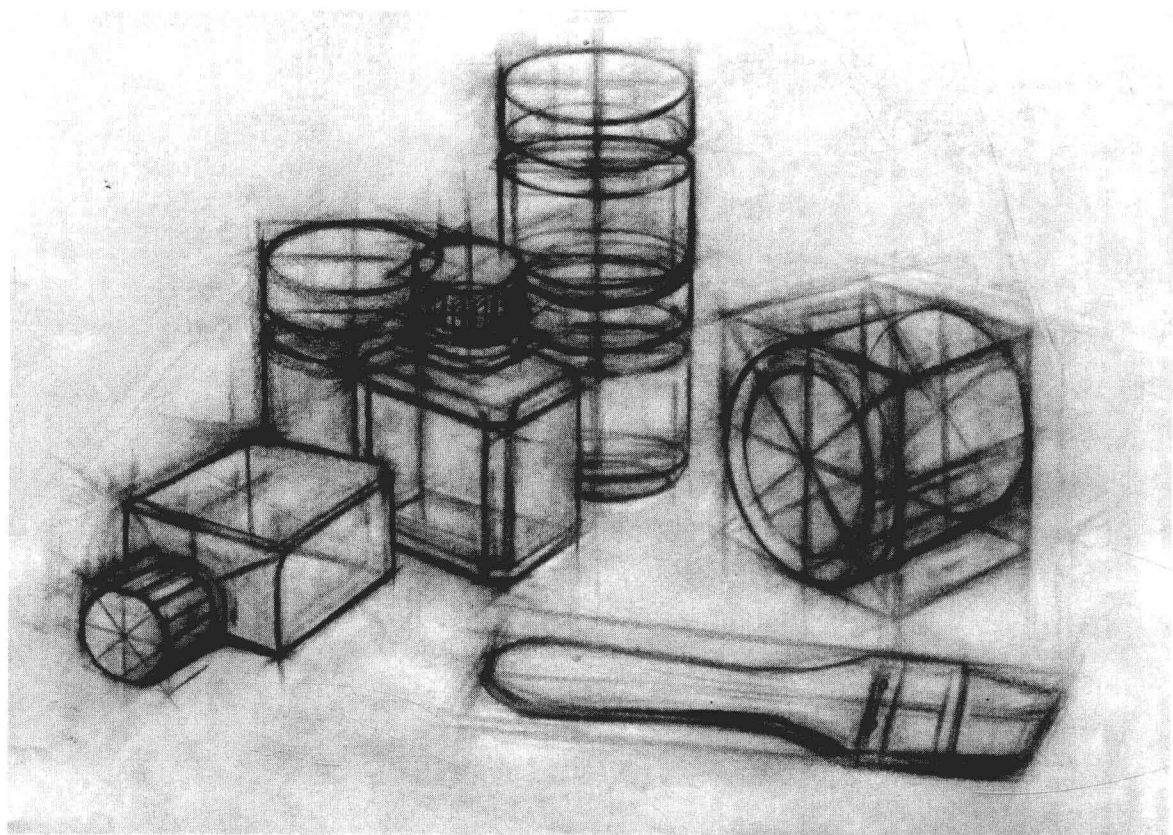
抹布和纸巾是素描写生的重要工具之一，许多效果和质感都是靠它们表现出来，但是写生中万万不能到处都用，滥擦、到处擦的结果反而会破坏画面效果。一般情况下，画暗部时为了使其虚一些，整体一些，往往可以擦一下，但亮部就要尽可能少擦，即使擦过了，也要再铺一层线条，以免使物体画得过分光滑而显得不结实。

3. 图钉、玻璃纸胶带、夹子

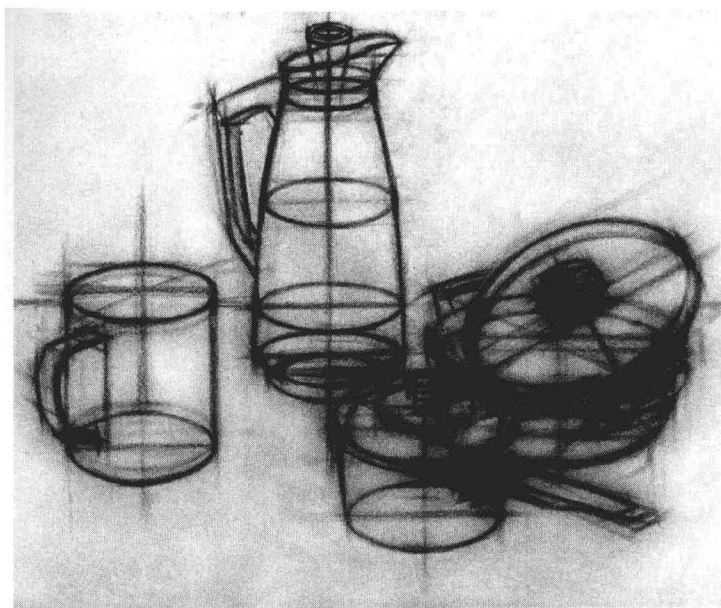
这三者的用途都是为了固定画纸。图钉方便，对纸的固定较好，但四角会留下洞痕。玻璃纸胶带固定画纸整洁，但在湿度较大的天气里纸容易起皱不平，而且不易反复拉紧画纸。夹子既不损伤画纸，使用也比较灵活，但有时容易遗失，画纸也容易移动，而且有时画纸小于画板稍多就会夹不住，夹不到。这些工具可以因人而异地使用，而在画长期作业时，则最好用牛皮纸条、浆糊等将画纸裱托起来画，虽然比较麻烦，但效果很好。

4. 美工刀

削铅笔不要用卷笔刀，卷笔刀削出来的铅笔不适合画素描。过去一般用单面刀片，削铅笔效果较好，但有时不安全。美工刀既有单面刀片的优点，又比较安全，在一段刀片削钝以后，可以用尾部的塑料夹折断那部分，再推出新的刀片，因此是削铅笔的好工具。

张依楠 作

张依楠 作

如果你是一个初学者，想学好素描并取得成效，那么你就要习惯于慢慢地描画。要判断出哪些光线更亮，哪些阴影更暗，它们是如何相互混在一起的，它们的比例大小如何。

——达·芬奇

第三章 素描的基础知识

一. 观察方法

绘画观察不同于一般人生活中的观察，而是一个作画者通过眼光去看，去分析，去研究的过程。由于人们生活习惯、文化环境和思维方式的不同，决定了人们观察方法的不同。一般而言，人们的观察习惯往往具有局部性、有限性、零碎性的特点，这就会给素描学习带来一定的困难。因此培养正确的观察方法是画好素描的前提。只有具备较强的观察能力，才能有较强的理解能力和感受能力，也才能通过刻苦练习，使手头的表现能力得到提高。因此，我们要特别重视培养自己的观察能力。作画时，不要急于动笔，对所画对象要有足够的观察，要始终把观察放在第一位，而不能把动手放在第一位。

那么什么是正确的观察方法呢？

1. **整体地观察** 是对包括环境在内的所有被画对象的整体进行全方位的观察，目的是“胸怀全局”（千万不要使眼睛只停留在一个地方或盯着一小块地方孤立地去观察），

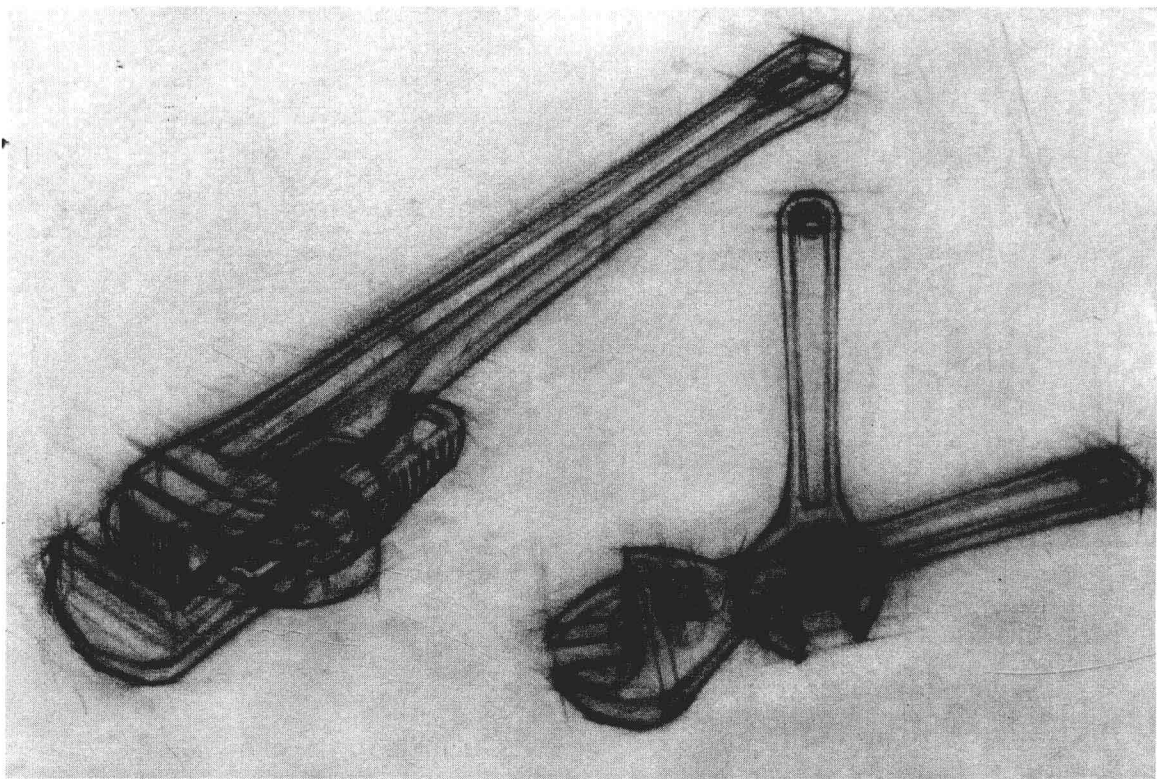
对所画对象的全貌和整体关系进行感觉和理解是自始至终需要保持的最根本的观察方法，也是保证画面整体感的根基。

2. 比较地观察 在比较中观察，以避免认识的片面性。眼睛不要只盯住一处看，要前后、左右、上下全面兼顾，协调所画对象各种因素之间的关系，如大小长宽、比例、前后关系、明暗关系、虚实关系、疏密关系等。比较是素描写生时唯一有效的方法，只有不断地、反复地进行比较，才能找出问题，改正错误，不断完善；这个工作做得越认真细致，越深入，那么画面就会越完美，越准确。绝对的准确是不可能的，只要达到一种共识的准确程度就算可以了。

3. 立体地观察 用三维立体的观念观察所画的对象及其空间环境，以及分析理解物象的形体结构和透视关系。

4. 理解地观察 理解观察是相对感觉观察而言的，感觉观察认识表象的生动效果，理解观察认识内在本质，如形体、结构、透视规律等。理解和感觉的完美结合，才能画出真实而生动的作品。

5. 艺术地观察 绘画不只是对自然物象的单纯摹仿，而是要融入艺术表现的内容。要学习用艺术的眼光去感受事物，尝试以自己的艺术语言去表现客观对象。

陆毅迪 作