

SUMIAO
SUXIE

美术知识百问百答手册

素描
速写

山东美术出版社

素描 速写

美术知识百问百答手册

图书在版编目(CIP)数据

素描 速写 / 张磊著. — 济南: 山东美术出版社, 1999

.7

(美术知识百问百答手册 / 孔新苗主编)

ISBN 7-5330-1326-3

I. 素… II. 张… III. 速写—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 32568 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街39号 (邮编: 250001)

印刷: 山东新华印刷厂德州厂印刷

规格开本: 787×1092毫米 48开本 5印张

版次: 1999年7月第1版

印次: 2000年8月第2次印刷

印数: 4001—7000

定价: 8.80元

目 录

素描

1. 为什么美术学习要从素描开始?..... 1
2. 学习素描有什么实际用途?..... 3
3. 素描学习难不难?..... 5
4. 为什么有的人学的快, 有的人学的慢?
..... 7
5. 学习素描从多大年龄开始为好?..... 10
6. 什么是素描写生?..... 11
7. 素描学习有哪些课程?..... 12
8. 应考素描有什么特点?..... 14
9. 怎样使素描学习不走弯路?..... 17
10. 素描学习需要什么工具?..... 18
11. 初学者应该用什么笔?..... 21
12. 初学者怎样用好橡皮?..... 22
13. 素描作画的姿势有什么要求?
..... 24
14. 初学者怎样拿笔?..... 25
15. 眼睛应该距离物体多远? 27
16. 素描写生中有哪几种常用的光线?
..... 27

17. 怎样保存素描稿?28
18. 素描构图有哪些方法和要求?29
19. 素描透视有哪些方法和要求?33
20. 怎样把素描画得整体?35
21. “打线条”有什么重点要求?37
22. 画轮廓有什么重点要求?38
23. 画结构有什么重点要求?38
24. 怎样使画面具有空间感?39
25. 怎样使画面物体具有体积感?39
26. 什么是素描的“色调表现法”?40
27. 什么是素描的“结构表现法”?42
28. 什么是素描的“线面结合法”?42
29. 素描基础训练为什么要从画几何体开始?
..... 43
30. 怎样画“第一张”素描——石膏几何体?
..... 46
31. 如何安排石膏几何体素描学习课程?
..... 48
32. 如何利用几何形体表现“对称”?50
33. 如何利用几何形学习透视?51
34. 如何利用几何形学习素描的步骤? 53
35. 怎样做好第一步——熟悉选定?55
36. 怎样做好第二步——构图起草?56
37. 怎样做好第三步——铺涂明暗?60
38. 怎样做好第四步——定形刻画?62

39. 怎样做好第五步——调整结束?.....	64
40. 怎样画暗部?	66
41. 怎样画中间灰部?	68
42. 怎样画明部?	69
43. 怎样画好简单石膏几何素描?.....	71
44. 怎样画好复杂几何体素描?.....	72
45. 怎样认识和克服石膏几何体素描学习中的 常见错误?	75
46. 怎样画 “第二张” 素描—— 静物?	77
47. 如何摆放静物?	79
48. 如何安排静物素描的学习课程?	81
49. 怎样使用不同的表现手段画静物?	82
50. 怎样画水果?	85
51. 怎样画陶器?	88
52. 怎样画玻璃器皿?	91
53. 怎样画纺织品?	93
54. 怎样 “看准” 形体?	95
55. 怎样 “画准” 形体?	95
56. 如何找比例关系?	96
57. 如何找明暗关系?	97
58. 如何找局部与整体的关系?	98
59. 怎样画出 “色感”?	100

60. 怎样画出“色调”? 100
61. 怎样画出“质感”? 101
62. 如何把素描静物画“完整”? 102
63. 怎样避免静物素描学习中的常见错误?
..... 104
64. 怎样画“第三张”素描——石膏头像?
..... 107
65. 素描学习常用的石膏头像有哪些? 其造型特点是什么? 109
66. 石膏头像如何摆放和布光? 114
67. 石膏头像素描使用什么样的工具和表现手段? 115
68. 学习石膏头像素描需要具备什么条件?
..... 116
69. 如何安排石膏头像的学习课程? 117
70. 石膏头像素描的步骤特点是什么?
..... 118
71. 怎样快速完成一张石膏头像素描作业?
..... 124
72. 怎样表现石膏头像的五官? 125
73. 怎样表现石膏头像的“须发”? 128
74. 石膏头像素描学习中的常见错误有哪些?
..... 130
75. 石膏头像素描的学习要求是什么?
..... 133

76. 怎样画“第四张”素描——人物头像?
..... 134
77. 如何掌握非静态对象的表现方法? 135
78. 如何掌握快速起草的方法? 136
79. 如何掌握头部的一般结构? 139
80. 如何掌握人物特征的表现方法? 141
81. 如何掌握头像面部细节的表现方法?
..... 142
82. 如何运用素描的线面结合法画头像?
..... 143
83. 如何表现头像的明暗关系? 145
84. 怎样画好眼睛? 146
85. 怎样画好鼻子? 149
86. 怎样画好嘴? 152
87. 怎样画好耳? 154
88. 怎样画好头发? 155
89. 头像素描学习的要求是什么? 158
90. 怎样画“第五张”素描——半身人像?
..... 159
91. 怎样表现躯干? 161
92. 怎样表现上肢? 165
93. 怎样表现手? 167
94. 怎样表现服装? 170
95. 半身人像素描的学习要求是什么?
..... 175

速写

96. 什么是速写? 176
97. 速写的作用是什么? 178
98. 速写有几种表现方法和类型? 179
99. 速写的题材有多少? 179
100. 速写使用什么工具? 180
101. 怎样学习速写? 181
102. 怎样画静态速写——慢写? 182
103. 怎样用“线描法”画慢写? 184
104. 怎样用“线面结合法”画慢写?... .. 187
105. 怎样画慢写人物画? 189
106. 如何画慢写人物的头和手脚? 192
107. 怎样画人物动态速写? 198
108. 怎样画人物头像速写? 202
109. 如何表现人物的“相貌”?..... 204
110. 怎样画风景速写?..... 206
111. 如何表现天空?..... 207
112. 如何表现地面? 210
113. 如何表现树木? 211
114. 如何表现山石? 214
115. 如何表现水流? 216
116. 如何表现房屋? 218
117. 怎样画生活场景速写? 220
118. 怎样画动物速写?..... 225
119. 怎样画默写和想象画? 229

素描

1. 为什么美术学习要从素描开始?

素描，是美术中最单纯的造型形式。广义上的素描，涵指一切单色的绘画；狭义上的素描，专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。

美术是表现事物的一种手段。美术的基础是造型，艺术造型是人按照自然方式进行的复杂劳动，是一项需要长期训练才能形成的特殊技能。艺术造型不只是塑造孤立静止的物体形态，更重要的是表现物体中各种形式的有机关系。掌握艺术造型的方法，需要恢复人的自然思维方式和操作方式，需要研究自然物体的形式特点和认识它的变化规律及条件。素描是解决这些造型问题的最佳途径，这在艺术造型的实践中得到了完全证明，因此，素描被称为“造型艺术的基础”。

素描的基础性来源于制作工具的简单性、灵活性和研究对象的单纯性与普遍性(见图1)。



图1 自画像 (意)达·芬奇

素描的工具是最简单的造型工具，只有纸和笔。初级的素描训练是用铅笔完成的，这种工具使用灵活，便于修改，既可以表现微小的变化，又可以涂成大面积的灰色；既可以进行短时间的练习，又可以进行长期的作

业,很适合初学者对素描造型方法的反复学习和把握。

素描研究的对象是物体的基本形态和一般变化规律,基本形态有物体的比例、形状和明暗等结构形式,变化规律有透视缩变、视差对比等视觉因素。掌握这些形式和规律是造型的前提条件,素描可以利用它训练上的长期性和反复性,将这些条件逐一加以解决。

素描不但可以解决造型的基础问题和一般问题,还可以解决造型的应用和特殊问题。例如造型的变化与统一问题,整体结构问题,观察、操作方式问题,概括美化问题,情感表达问题等等。可以说,素描是一种工具简单、表现丰富的造型形式,它可以完成从初级到高级的造型学习任务,因此,学习美术要从学习素描开始。

2. 学习素描有什么实际用途?

将要进入素描学习的人,都会想到这样一个话题:“素描学习对我们有什么帮助?”这不是个容易回答的问题。因为第一,素描

学习是一个长时间的训练过程，它所起的作用，要随着学习的进步逐渐表现出来。素描学习是阶梯式的，我们每完成一个学习阶段，就能掌握一部分技能，就能使用这部分技能改变我们的生活环境。比如，我们学习了素描的“线条”技巧，就可以用它出版教室里的黑板报，装饰我们的家庭。第二，素描的价值是多方面的，每个人在学习中，都可以根据自己的需要有所侧重，比如，有的同学可以通过对自然的仔细观察，描绘出“第二个自然”；有的同学会关注自身的体验，传达出自己的“情感世界”。

尽管如此，我们还是可以从几个大的方面说出素描的作用：

(1) 素描可以使你更加热爱自然。素描的学习对象就是自然中的物体。在与自然面对面的观照中，你会发现这些平凡的物体充满了有机的运动和神奇的秩序。

(2) 素描可以使你更加热爱知识。知识是打开“自由王国”的金钥匙。在学习中你会发现，你所拥有的全部知识和经验，都会

帮助你解决素描学习和训练中的难题。

(3) 素描可以使你更加热爱生活。素描训练了我们的大脑和眼睛，使你重新认识了生活的价值，你可以将身边普普通通的物品，通过你的手，变成一幅与他人不同的艺术作品。

(4) 素描还可以使你热爱劳动。学习的过程是富有探索和发现的，做画的过程是兴奋和愉快的，素描的成果是优美和具有观赏性的。你会在素描学习中忘掉疲劳，忘掉孤独。

总之，素描锻炼了你的大脑、眼睛和双手，教会了你施展个人才能的技术和方法，增强了你自尊独立的信心。

3 素描学习难不难？

这是每一个准备开始学习素描的同学或同学家长经常提到的问题。对这个问题的回答是：学习方法对了，不难，反之会难；学习有兴趣，不难，反之也难。

怎样掌握正确的学习方法呢？

(1) 方法要规范。初级阶段的素描技术

要求简单、明确。比如，步骤技术的主要要求有两条：第一，是先画大，后画小。第二，是先画黑，后画白。如果能完全严格按照要求去做，学习就不难。

(2) 方法要理解。素描的方法有一定的规律性，需要学习者多动脑子思考和判断，多动眼睛观察分析，多动手反复实验。要做到脑勤、眼勤、手勤，勤思考，勤总结。例如，素描中的虚实变化，我们发现它是一种由视觉引起的节奏变化，处理起来就不难了。如果只是一味照抄照搬，不动脑子，就会感觉素描难画，进步就会变慢。

(3) 改变旧习惯。素描学习遵循的是一种自然的方法，很多要求与我们生活习惯不一样，比如，生活中我们已经习惯睁大眼睛去观看物体的某一部分，而在素描学习中，则要求我们眯着眼睛观察物体的全部。再比如，生活中我们习惯一开始就去抓物体的细节，素描的细节却要求最后去抓。因此，生活中的某些习惯，会或多或少地妨碍我们正确方法的运用，如果能在训练中注意到这些影响，就能使素描课程的完成大大提前。

怎样提高学习的兴趣呢？

素描学习是一个较长时间的训练过程，每一张素描作业，短则2~3个小时，长则十几、几十个小时。没有兴趣的同学会产生厌烦的情绪，将直接影响学习效果。怎样解决问题呢？首先不要急于进入正规的学习课题，也就是写生课程。可以先进行简单的绘画练习，比如让孩子画些他们喜欢的漫画，创作儿童画，参加展出和比赛，培养他的学习兴趣，提高他对绘画的爱好，然后再进入正规的素描学习课程。

解决学习的方法问题，要培养孩子养成动手、动脑的习惯，教给他们客观对待事物的观念，提高他们性格的开放性。当然，选择一个有经验的教师也是非常重要的。

4. 为什么有的人学的快，有的人学的慢？

这是一个实际存在的问题。在不同的学习条件下会出现这样的问题，在相同的学习条件下也会出现此类问题。

影响学习进步的原因有很多，上一节我们提到的学习方法和兴趣问题是其中的两个

方面，其他的原因还有：

(1) 学习时精力不集中。这是一个在集体学习条件下容易出现的问题。据我们观察，凡是在学习中交谈多的同学，作业完成得都不好。因为素描训练需要思维高度集中，过多的谈话会影响思考。

(2) 课程安排不合理。学习内容的安排与学习者技术掌握的程度关系很大，难度大或难度小，都不利于学习的效果。因此，素描对象的选择、角度的选择、光线的选择、手段的选择都要经过认真的考虑，必要时可以单独开些“小灶”。

(3) 不能深入完成作业。相对来说，每一张素描作业都可以进行无止境的表现。再简单的对象，也能画出深刻的內容。如果你能抓紧抓好每一个训练内容，就会起到“事半功倍”的效果。

(4) 学习方法单调。素描学习是一个感性和理性、经验和实践、主体和客体相互作用的过程，作画中存在着大量可能性。虽然素描基本技术规定得很严格，但它不限制你