

概述

绘画是美术（造型艺术）的重要组成部分。因其使用的材料、工具不同，以及表现手法不同，故形成了不同的绘画种类，常见的绘画有油画（见图 0-1 至图 0-10）、中国画（见图 0-11、图 0-12）、版画（见图 0-13 至图 0-16）、水粉画、水彩画等。在每一个画种中，又因其表现的对象不同，所用的艺术语言不同，因而又形成了各自不同的艺术风格，依不同的描绘对象，分为人物画、风景画、静物画等。例如，中国画可按技法的工细与粗放和所使用的不同材料、工具，分为工笔画和写意画，而因其所表现的对象不同，分为人物画、山水画、花鸟画等；版画根据不同的版材分为木版画、铜版画、纸版画、石版画等，而依不同的制版和用色技法，分为腐蚀版画、套色版画等。

图 0-1 《筛谷的妇女》库尔贝（法国）油画

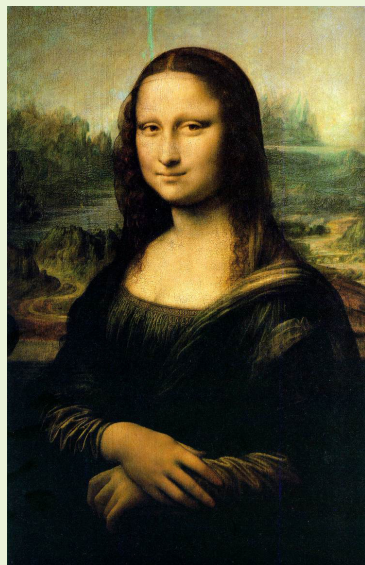

图 0-2 《蒙娜丽莎》达芬奇（意大利）油画

图 0-3 《椅中圣母》拉斐尔(意大利)油画

图 0-4 《向日葵》凡高(荷兰)油画

凡高《向日葵》
欣赏

图 0-5 《春》波提切利(意大利)油画

图 0-6 《倒牛奶的女仆》维米尔(荷兰)油画

图 0-7 《纺织女》委拉斯凯兹（西班牙）油画

图 0-8 《无名女郎》克拉姆斯柯依（俄国）油画

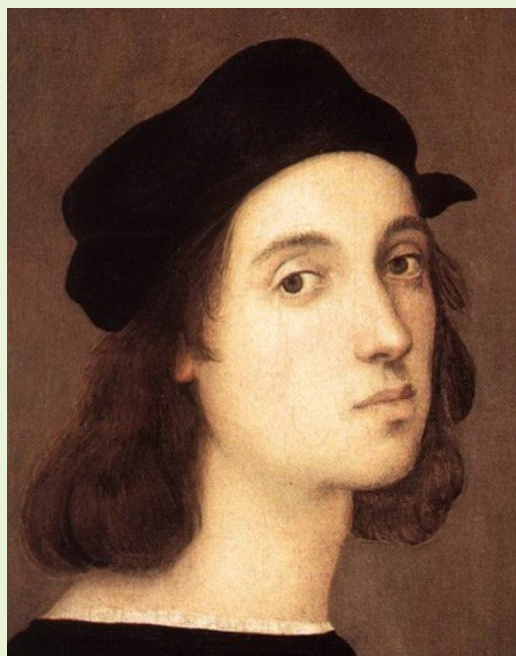

图 0-9 《自画像》拉斐尔（意大利）油画

图 0-10 《教皇英诺森十世》委拉斯凯兹（西班牙）油画

图 0-11 《捣练图》张萱(唐)中国画

图 0-12 《奔马》徐悲鸿 中国画

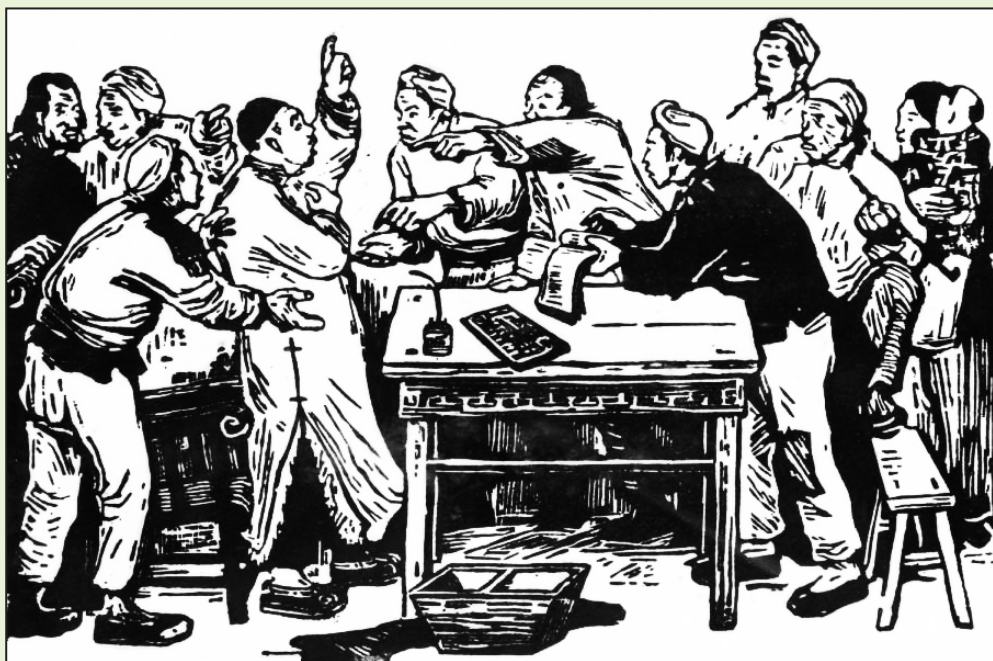

图 0-13 《减租会》古元 版画

图 0-14 《诉苦》彦涵 版画

图 0-15 《秋瑾组画》之一 王公懿 版画

图 0-16 《老羊倌》彦涵 版画

第一章 素描

素描是造型艺术的基础，是用单一色笔（铅笔、钢笔、毛笔等）来描绘对象（静物、人物、动物、景物等）的绘画方法，是研究造型规律、方法的重要手段。素描的表现手法灵活多样，主要分为两大类：一类是用明暗造型的调子素描，突出物像的光影和空间；另一类是以线为主的结构素描，主要表现对象的形体与结构。素描既有长时间精细刻画的习作，也有寥寥数笔勾勒的速写。中国画的白描也可以看成是一种素描。

第一节 素描基础知识

一、素描的材料与工具（见图 1-1）

1. 铅笔

铅笔易于涂改和深入刻画，是初学者易于掌握的工具之一。画素描常用的铅笔有符号为 H 的硬铅，数字越高铅越硬而色越浅；符号为 B 的软铅，数字越高铅越软而色越深。我们最常用的笔的符号有 H、HB、B、2B 等。

2. 橡皮

橡皮以标号为 4B 的较柔软的为好。

3. 素描纸

选用一般的素描纸即可。

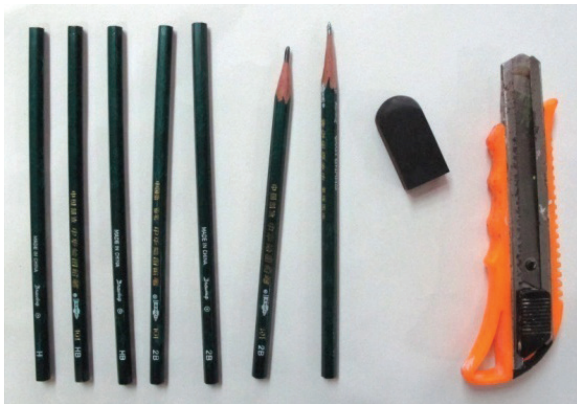

图 1-1 素描的材料与工具

4. 画架

画架是用于作画时放置画板用的。有时也可将画板放置在双腿上作画。

5. 画板

一般选用四开大小既可。

二、正确的坐姿与握笔方法

作画时，坐姿要端正，画板与身体的距离以手臂伸直的距离为宜（见图 1-2）。作画时握笔的方法和写字握笔的方法有所不同。写字握笔的姿态，只能画较小的画面或刻画细部，而不利于把握大画面的全貌。相对正确的握笔姿态为横执笔（见图 1-3），这样的握笔方法，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和形状。

图 1-2 正确的坐姿

图 1-3 横执笔的作画姿态

三、绘画中线条的运用

线条的轻重变化可以产生极为丰富的层次感（见图 1-4）。用力的大小、线条的疏密程度决定了线的轻重。初学者可根据作画需要，用铅笔画出各种流畅有变化的线条和丰富的层次，并从中体会铅笔的表现力。

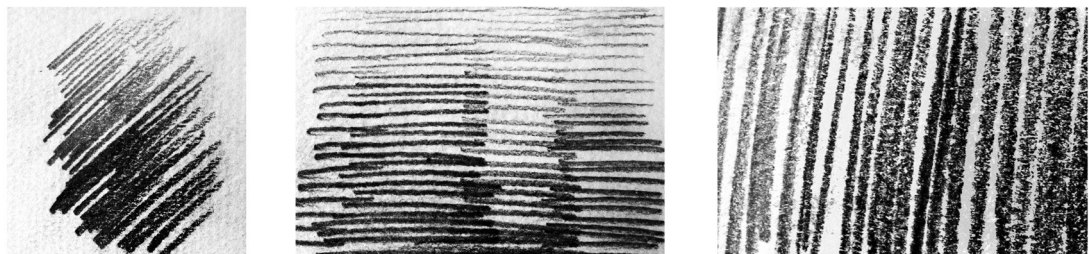

图 1-4 素描中的线条

第二节 透视知识

透视是一种视觉现象，是人们的视觉器官对立体物产生的一种视觉反映。当我们在同一视点，看到物体与视点不平时会产生形的变化，或是同一体积和形状的物体处在不同的空间时，会产生近大远小的感觉，这就是透视现象。

一、平行透视

当物体的一个面与画面平行时，所产生的透视叫做平行透视（见图 1-5）。在画面上设一条视平线，与视点相对的点为心点。此时物体与画面不平行的面产生透视变化，当物体在视平面上的空间位置不同时，所产生的透视变化也不同。如果连接它们的透视线，会发现它们都消失在一点上。这个消失点或许在画面之内，也可以在画面之外。高于视平线的透视线往下斜，低于视平线的透视线向上斜，与画面平行的面除了近大远小外，没有因透视而产生其他的变化。

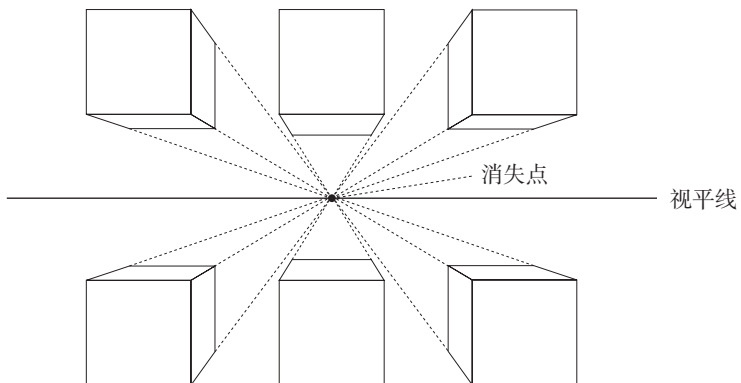

图 1-5 平行透视

二、成角透视

当物体没有一个面与画面平行时，它的每一条线都产生了变化，这种透视现象叫做成角透视（见图 1-6）。成角透视时，物体的透视线分别向左右消失于一点。消失点或许在画面内，或许在画面外。

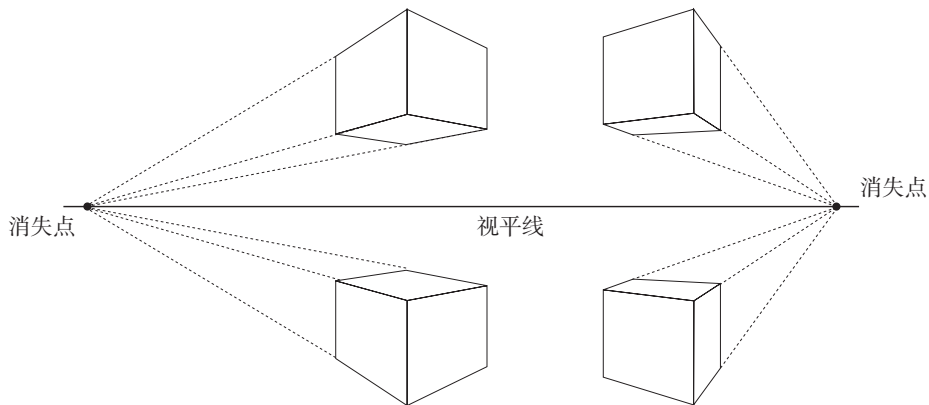

图 1-6 成角透视

知识之窗

关于透视知识的要点

- (1) 凡大小相等的物体，近大远小。
- (2) 凡距离相等的物体，越远，它们之间的距离相对缩短。
- (3) 凡与画者的眼睛等高而水平的线，叫视平线。
- (4) 凡比视平线低的物体，能看到它的上面。反之，则能看到它的下面。
- (5) 凡位置在画者右方的物体，只能看到它的左面。反之，只能看到它的右面。

三、测量方法

测量方法，是人们在用目测难以确定对象比例的时候所采取的一种观察与比较的辅助方法（见图 1-7）。测量时要将右臂伸直，闭上左眼，睁开右眼，用笔杆的一端和移动拇指相对于另一端，来测量物体各部分的长与短、宽与窄的比例。这样，画面上物体的各部分比例有了相对的依据，为我们的绘画提供了关于比例的相对概念。为了训练眼睛的准确性，绘画前要多观察、多实践，逐步提高手、眼、脑协调活动的能力和造型的准确性。当具备了一定的造型能力后，我们就可以得心应手地凭自己的感觉直接来挥笔作画了。

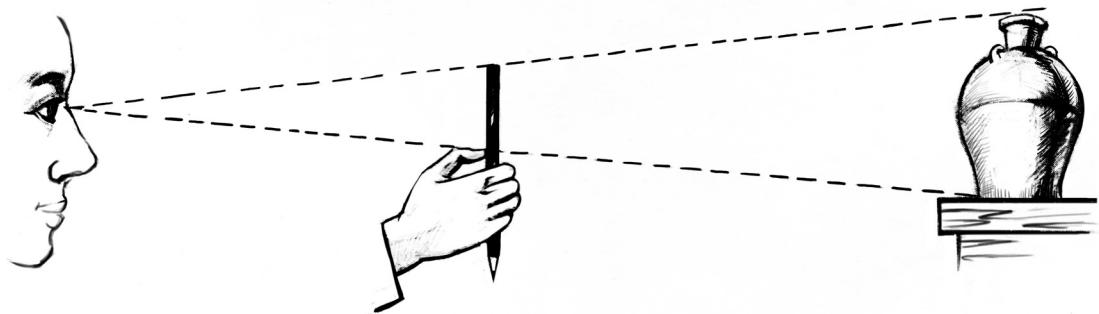

图 1-7 测量方法

四、物体的明暗规律

(一) 三大面 (见图 1-8)

拿一个六面体也就是正方体来说,在固定光源的照射下,出现明暗的不同状态,分为三个大的明暗区域,即亮面——受光面;灰面——侧光面;暗面——背光面。简单来说,就是黑、白、灰三大面。

素描中所描绘的人物及其他对象,其明暗变化往往要比一个六面体复杂得多,为了把握住对象的基本形体,一般都把它归纳概括为三个基本的大面。把握住这三大面的明暗基本规律,就能比较准确地表现较为复杂的形体结构了,同时会使画面显现出立体感和空间感。

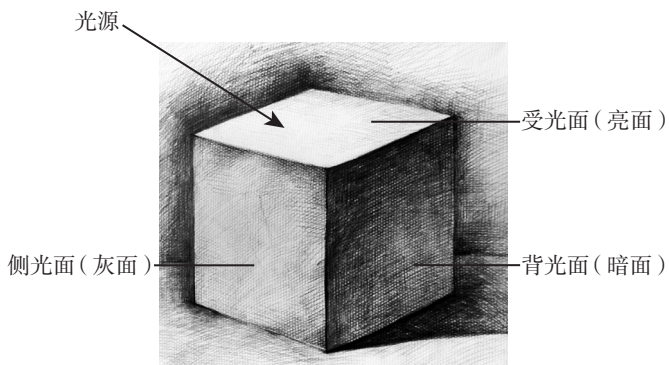

图 1-8 三大面

(二) 五调子 (见图 1-9)

球体在固定光源的照射下,形成了丰富的明暗色调,产生了很强的立体感,并具有一定的规律。一般来说,物体的受光面称为“亮面”,背光面称为“暗面”。在明面与暗面相交的部位,有一条狭长的最暗部分,这部分称为“明暗交界面(线)”。在这里它不仅仅是一条

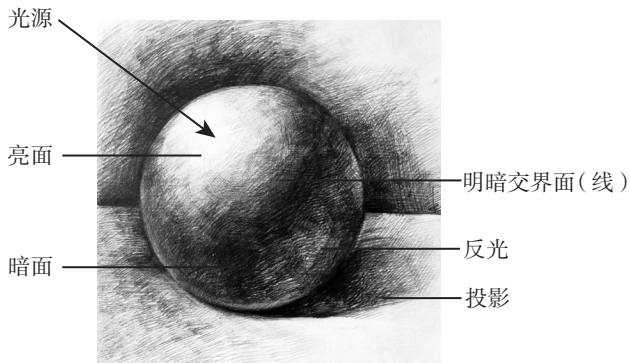

图 1-9 五调子

界线，而是细细的一个块面，是一个单独的调子。它处于形体转折的部分，常常很少接受正面光源，因此，明暗交界面（线）通常是物体表面最暗的部分。

在物体暗面的终端，有一块发亮的部分，这是由于周围的环境反射光线所致，被称为“反光”。由于物体的表面肌理、颜色及所处环境的不同，反光会有强弱的变化，它的形状不规则常常有很微妙的变化。反光会使画面看起来透明，有光线感、空间感，不至于使暗部死黑一片。“投影”是物体本身遮挡光线后在空间中产生的暗影。

知识之窗

关于物体明暗的要点

- (1) 面与面的组合，就形成了物像的立体效果。
- (2) 面与面相交所形成的棱，就是绘画中所要表现的线。
- (3) 高光，是物体直接受光部分。因其在画面中最为明亮，所以又称“亮点”。

第三节 石膏几何体写生

石膏几何体写生是素描学习中基本功训练的重要内容之一，是掌握正确的观察与绘画方法，探索和掌握规律，有效地提高造型能力的重要训练课程。

一、绘画方法与步骤

（一）定点定位

整体观察和分析对象的结构特征。根据构图需要，确定物体在画面中的位置。同时，考虑物体的总高、总宽及各部分的比例关系（见图 1-10）。

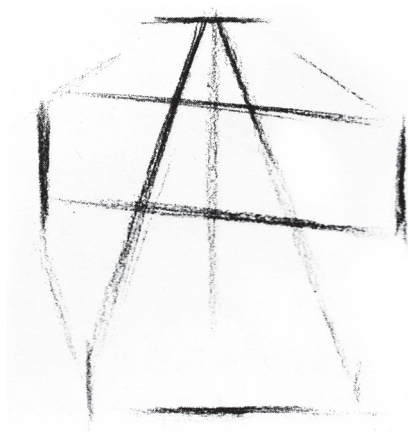

图 1-10

（二）大体轮廓

根据物体的比例关系，用轻淡的长直线画出物体的基本形体和结构。具有对称特征的物体可轻轻地画出中心轴线，以保证对称物的正确比例关系（见图 1-11）。

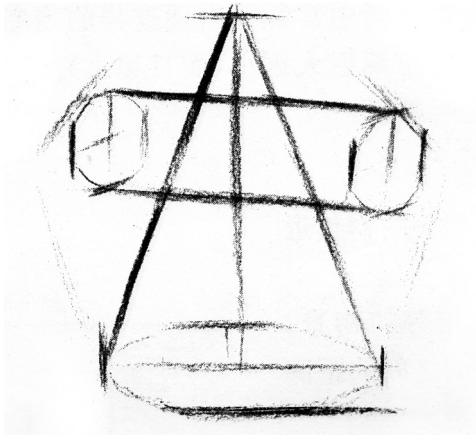

图 1-11

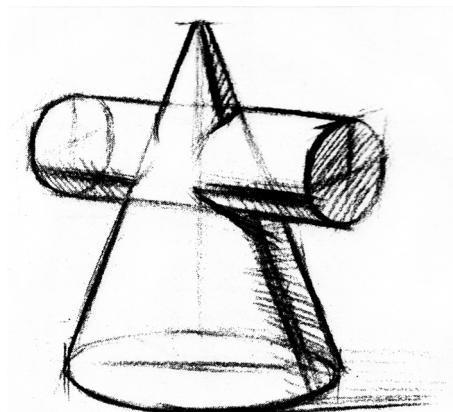

图 1-12

（三）形体的结构关系

从物体的立体空间出发，进一步分析各部位的结构。运用线条的轻重、粗细、虚实表现对象形体结构的连接关系和穿插关系（见图 1-12）。

（四）深入刻画，调整统一

深入刻画各个部分的不同调子，注意明暗交界线与暗面之间的关系。对画面做整体的观察与比较，并做整体的调整，使画面形成统一、协调的色调关系（见图 1-13）。

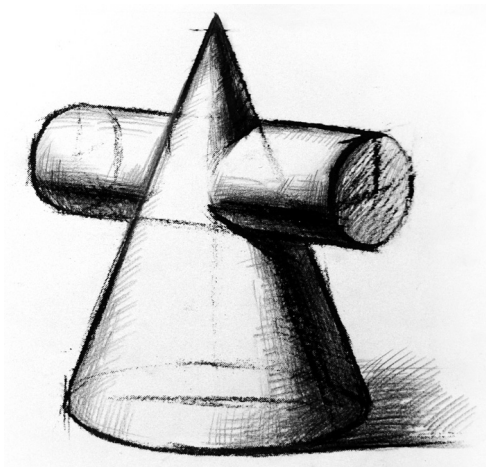

图 1-13

二、图例 (见图 1-14、图 1-15)

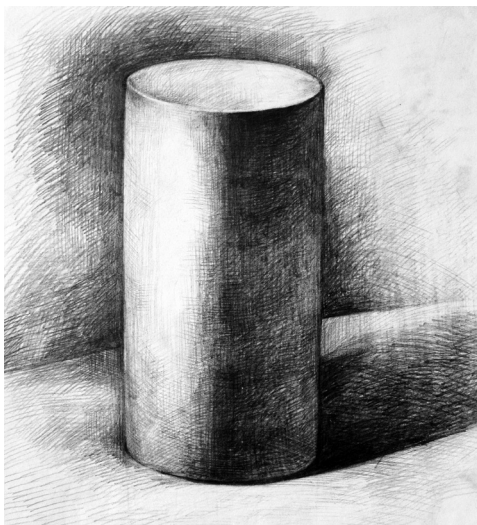

图 1-14

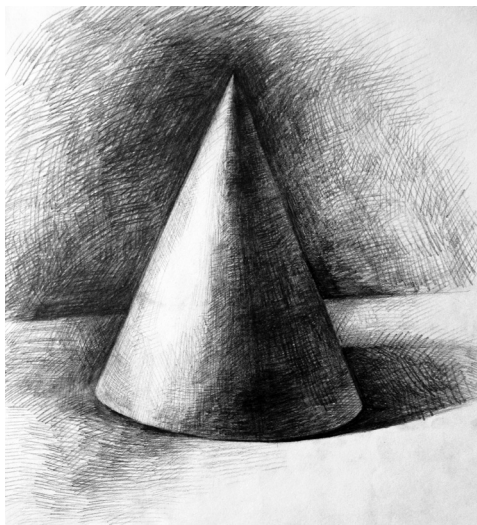

图 1-15

第四节 石膏几何体组合写生

进行石膏几何形体组合写生时,要注意一般主体物象要放在主体位置上,其他物体可围绕主体物摆放。另外,绘画过程中要进行整体的观察与比较,做到先大后小、先长后短、先直后曲、先方后圆、先轻后重,并始终遵循整体—局部—整体的观察与表现的原则和方法。

一、绘画方法与步骤

(一) 定点定位

起稿阶段,根据构图需要,确定两个物体在画面中的位置。同时,还要考虑两个物体的总高、总宽及各部分的比例,切忌将两个物体分割开来处理,而是要将它们作为一个整体来对待(见图 1-16)。

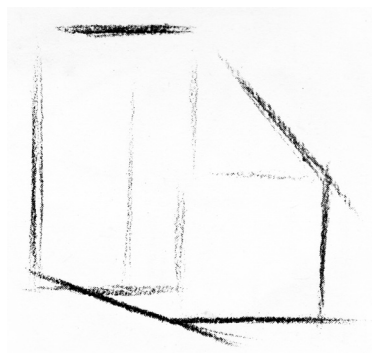

图 1-16

（二）大体轮廓

根据物体的比例关系，用轻淡的长直线画出两个物体的基本形体和结构。可以将结构线和明暗交界线画的实一些，以突出对象的基本特征（见图 1-17）。

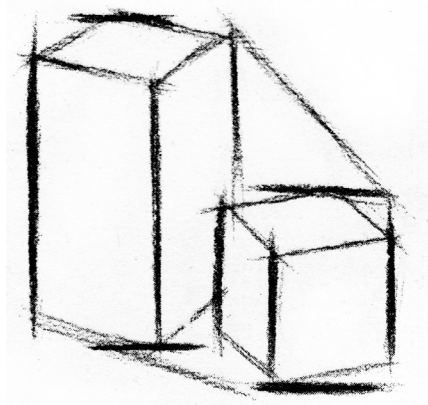

图 1-17

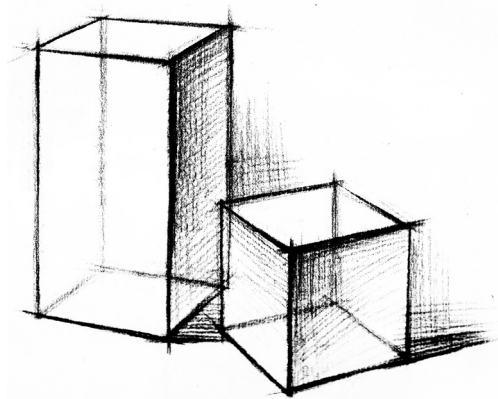

图 1-18

（三）形体的结构关系

画基本大调子，主要是将暗面及投影的大体色调画好，注意立方体和长方体的转折部分的明暗关系，并始终保持两个物体间相互依存的关系（见图 1-18）。

（四）深入刻画，调整统一

在整体上进行深入的刻画，注意暗面、灰面、亮面、投影的表现，调整统一，使画面形成协调、统一的艺术效果（见图 1-19）。

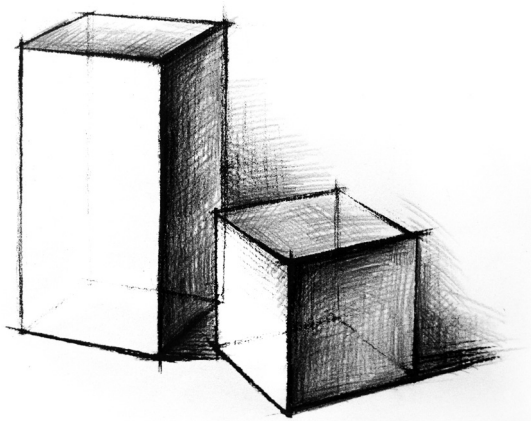

图 1-19

二、图例 (见图 1-20 至图 1-25)

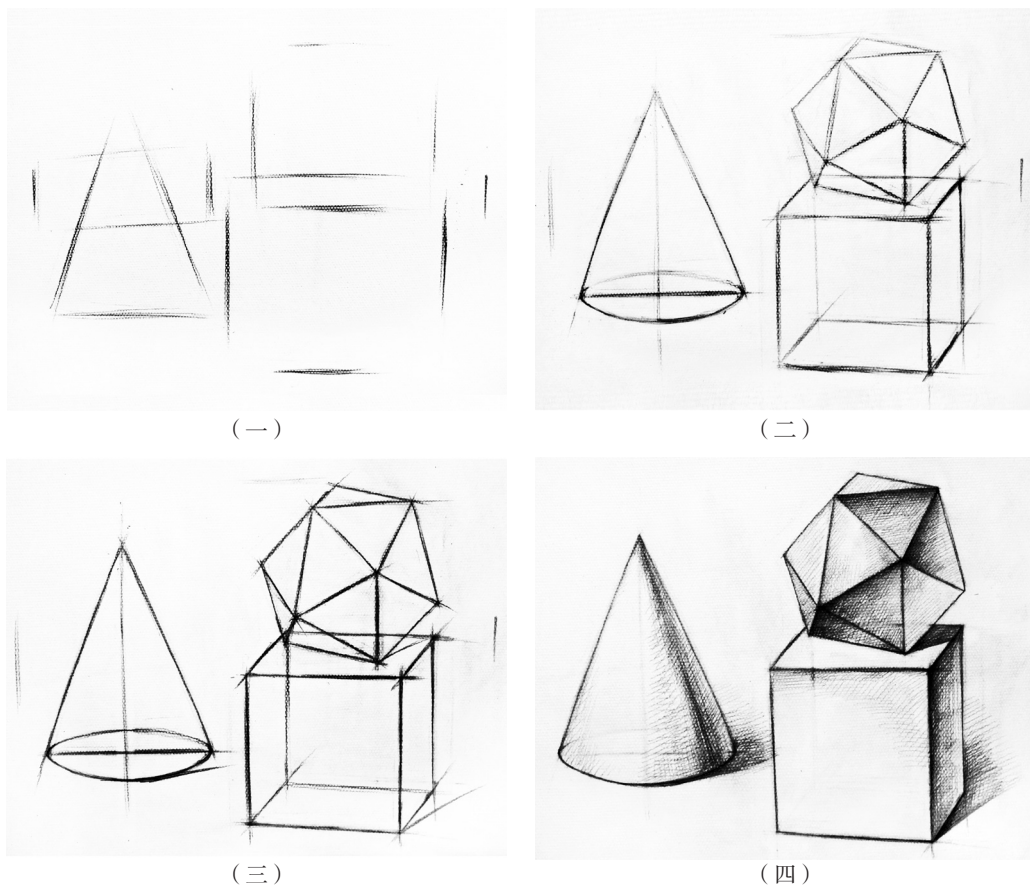
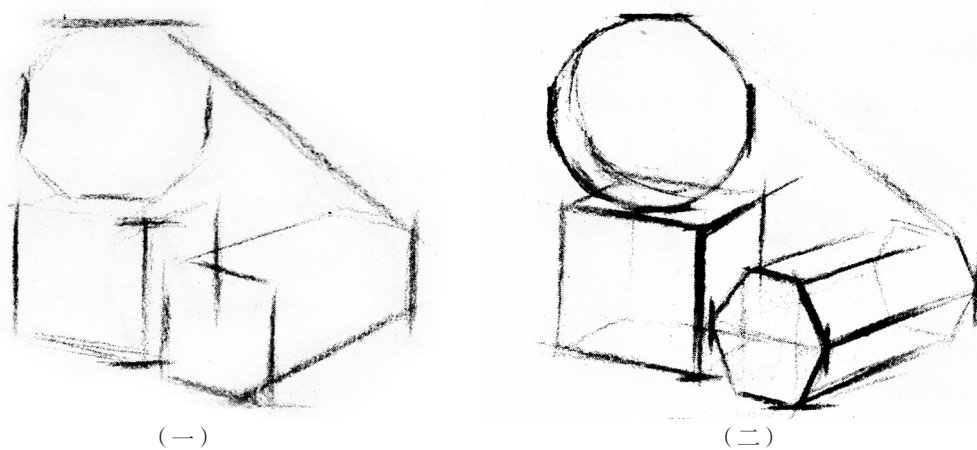
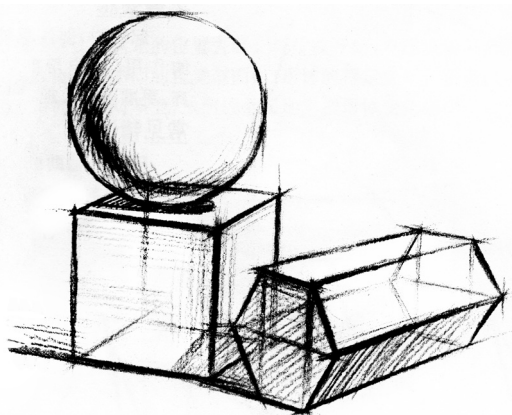
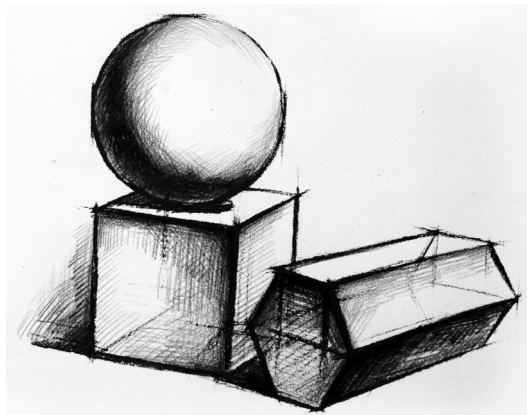

图 1-20 几何体组合步骤图 (1)

(三)

(四)

图 1-21 几何体组合步骤图 (2)

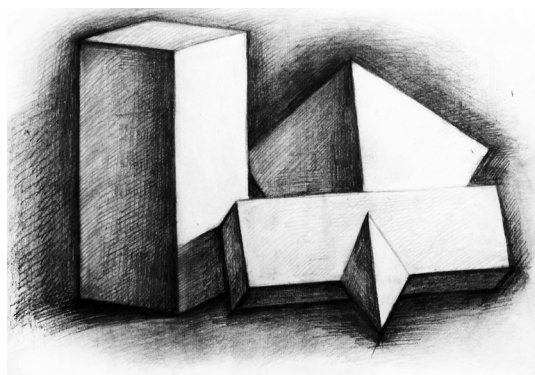

图 1-22

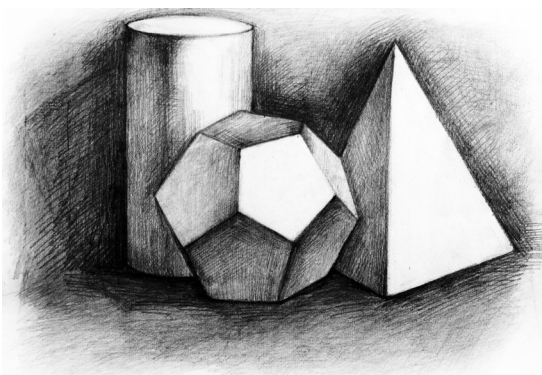

图 1-23

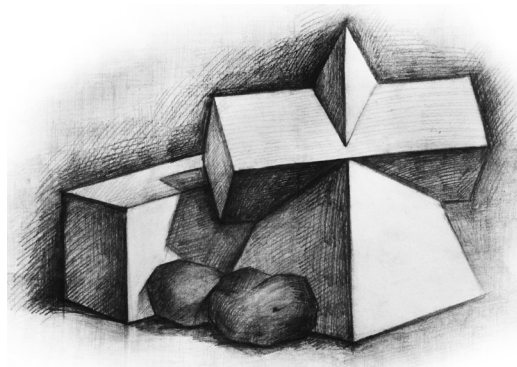

图 1-24

图 1-25

第五节 静物写生

不同物体有着不同的形体特征、质感和颜色。静物写生的对象是由不同质感、不同色彩的各种各样的器具、水果、蔬菜、衬布等组合而成。静物在质感和色彩上都不同于石膏。不同的色彩有不同的深浅差别。比如，黄色比较红色要浅；红色比较蓝色要浅。这许多颜色之间的不同，就是固有色不同，它不但色相有差异，而且在明度上也存在着差别。静物素描正是紧紧把握物体的固有色、质感的不同和受光程度的不同来表现其形体的。在形体上，静物比较石膏几何形体更不规则。在质感上，也是各不相同的：有的看起来比较光滑，反光强烈；有的则比较粗糙，反光较差；有的色彩鲜明艳丽，有的灰暗陈旧，有的透明而单薄，有的则实在而厚重。在写生的过程中，要依各自的特征而区别对待。

一、绘画方法与步骤

静物写生 in 绘画的方法与步骤上与几何形体基本相似。但由于静物的形体和色彩比较复杂，不仅要考虑物体受光的情况，同时更应注意它们的形状、结构以及固有色和质感的不同。

（一）定点定位

静物是由多个物体组织在一起的，所以首先要画面中确定成组物上下、左右、前后的位置。定好大的基本形，以及确定画面的整体构图（见图 1-26）。

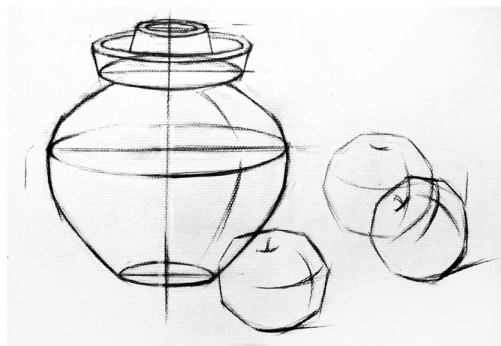

图 1-27

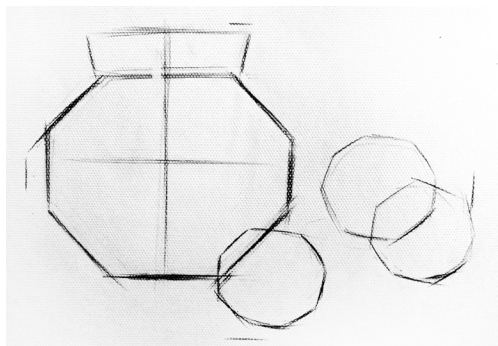

图 1-26

（二）大体轮廓

在大的外形基本准确的基础上，逐个画准每一物象。此时不要单纯、孤立地描绘某一个物象，而是要做整体的观察与比较（见图 1-27）。

（三）整体把握，调整关系

确定形体结构，找准明暗关系，抓住明暗交界线、反光、投影等，进行整体的刻画与描绘。此时要纵观全局，不要孤立地刻画某一细节而忽视整体的效果（见图 1-28）。

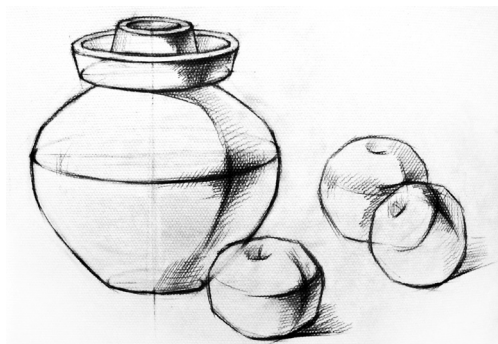

图 1-28

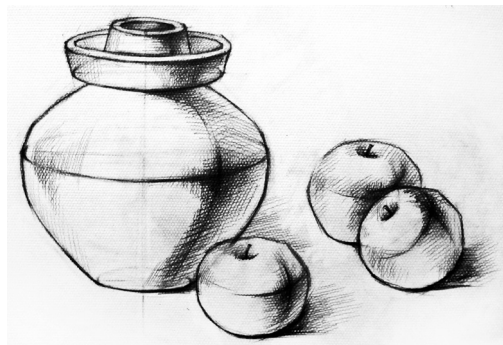
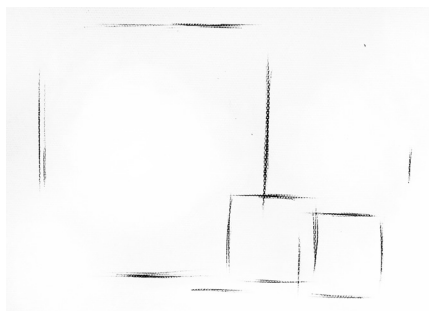

图 1-29

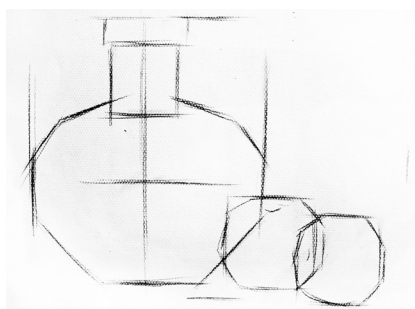
（四）精心整理，深入刻画

对静物进行深入地观察与比较，深入地刻画细节，调整物体间的比例与色调之间的细微变化，表现成组静物的和谐与节奏美（见图 1-29）。

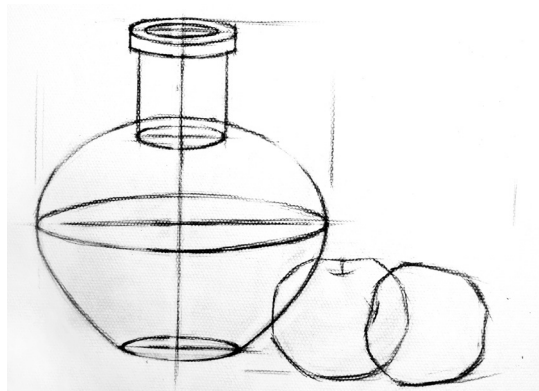
二、图例（见图 1-30 至图 1-36）

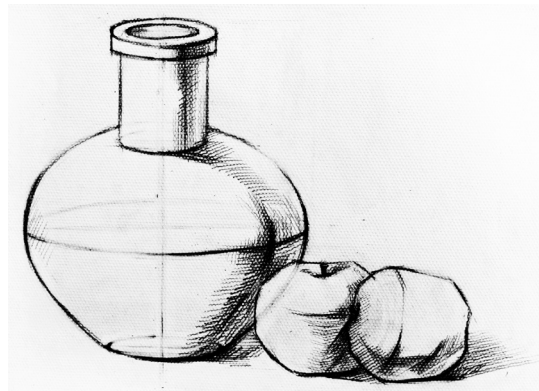
（一）

（二）

(三)

(四)

图 1-30 静物步骤图例

图 1-31

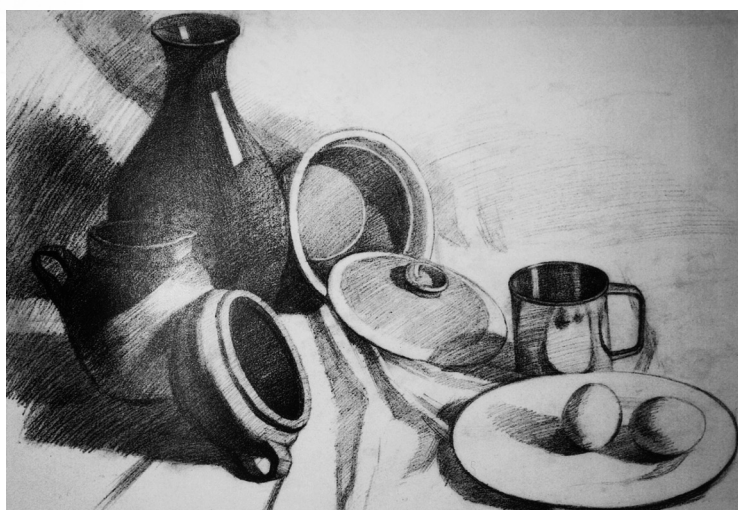

图 1-32

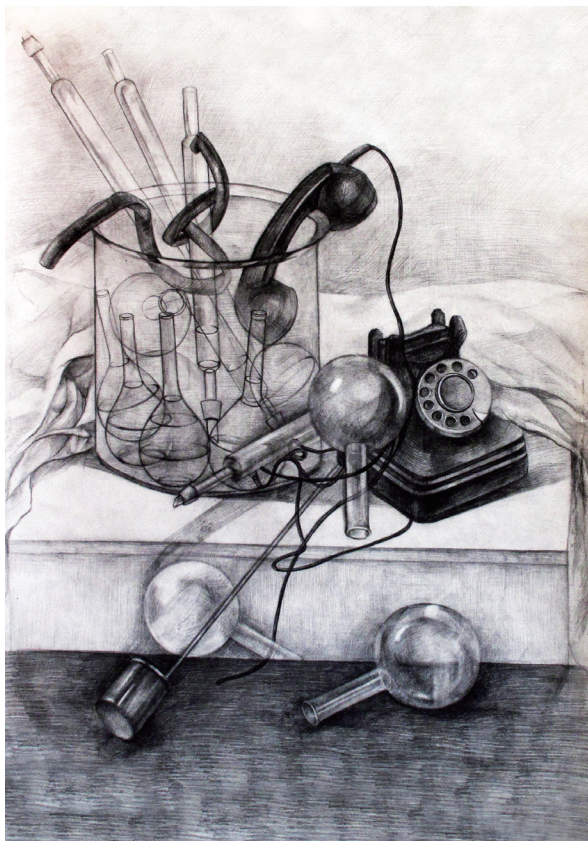

图 1-33

图 1-34

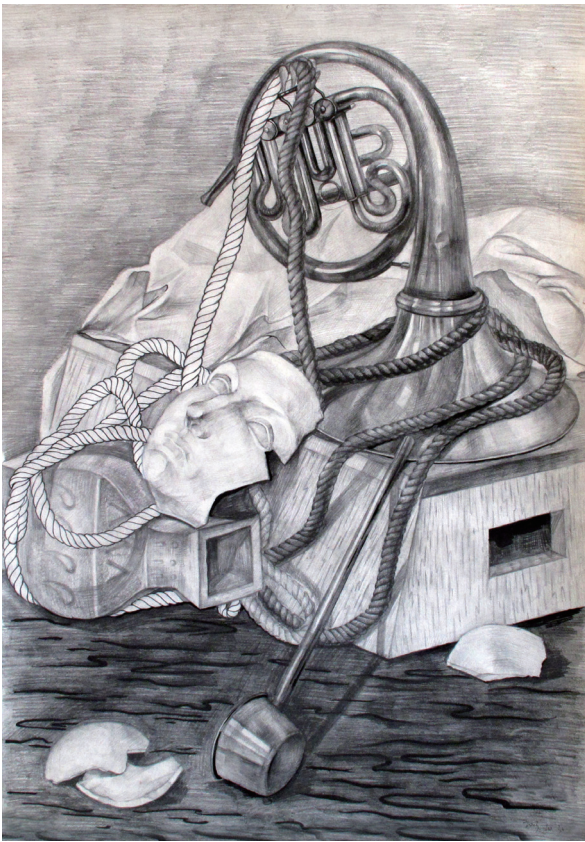

图 1-36

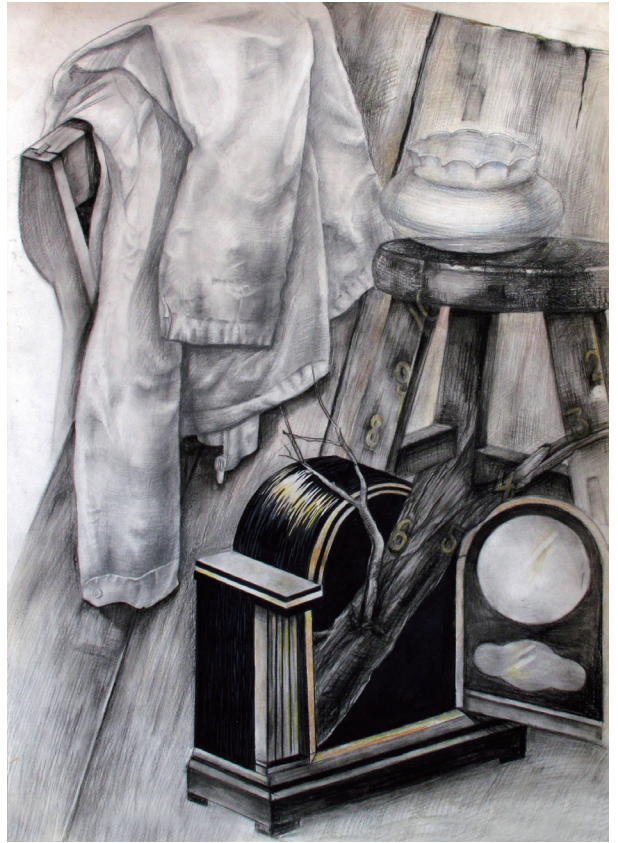

图 1-35

第六节 玩具写生

玩具写生的目的，是为更好地锻炼整体观察与表现能力，同时也为更好地提高绘画兴趣。成组物的摆放要注意物体之间相互呼应的关系。每一个物体都不是一个独立的个体，它们以一定的空间关系组合而成，形成一个整体结构。在表现时，各物体间的位置与比例要通过相互参照才能确定，它们的形状、质感也要通过相互比较才能很好地体现。在画成组物时，不要孤立地看一件画一件，以至于整体比例失调。整体观察与表现的方法在玩具写生中也是至关重要的。

一、绘画方法与步骤

（一）定点定位

起稿阶段，确定成组物在画面中的位置。同时，还要考虑写生对象的总高、总宽及各部分的比例关系，用直线确定其位置及基本形（见图 1-37）。

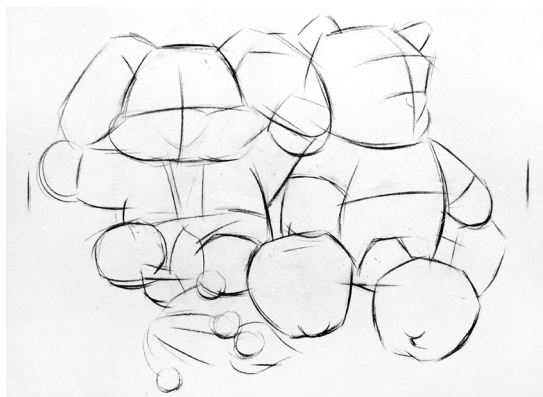

图 1-37

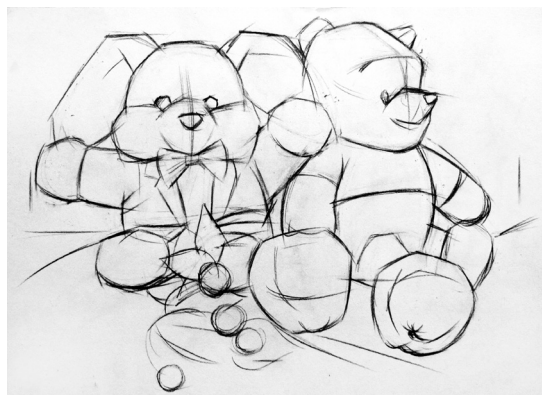

图 1-38

（二）大体轮廓

在大的外形基本准确的基础上，逐个地描绘出每一个物象，做到整体观察与表现，并用线的虚实表现对象的透视关系（见图 1-38）。

（三）整体把握，调整关系

确定形体结构，找准明暗关系，抓住明暗交界线、反光、投影等，进行整体的刻画与描绘（见图 1-39）。

图 1-39

图 1-40

（四）精心整理，深入刻画

对静物进行深入的观察与比较，深入地刻画细节，使画面整体的明暗关系更加协调统一（见图 1-40）。

二、图例（见图 1-41 至图 1-44）

图 1-41

图 1-42

图 1-43

图 1-44

第七节 石膏像写生

石膏像写生是绘画基础训练的重要内容之一。石膏像较之人物模特静止，色彩单一，有利于初学者认真、深入地用较长时间来研究、刻画形象，以此来培养造型能力，提高绘画水平。

一、绘画方法与步骤

（一）动笔之前

动笔之前，对所表现的对象从外形特征到动态进行仔细地观察与分析，在构图上统筹安排。一般来说，头像的位置要略偏于上，侧面头像脸部前面的空白要略大一些，使其产生一定的空间感。构图形式可灵活多样，其目的是为更好地表现对象（见图 1-45）。

图 1-45

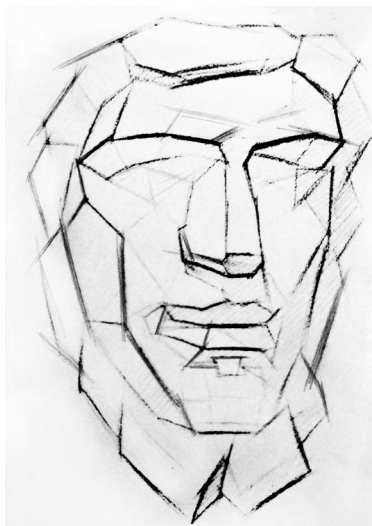

图 1-46

（二）确定构图后

确定构图后，对头像的基本比例和动态进行整体的观察与比较，特别是头部、颈部、胸部的大块体积的连接关系和在石膏像中所占的比例。无论多么复杂的形体，其本质都是各种几何体的组合。起稿时要用直线尽量将石膏像的复杂形体归纳、简化，着眼于大的形体衔接关系，不必太拘泥于某些细节（见图 1-46）。

图 1-47

（三）明暗分界

从明暗交界线开始，将石膏像的背光部分画上大体调子，形成基本的黑、白、灰调子，尽量将暗面连成一个整体去画。明暗交界线的色调要比暗面更重要，在头像上，它的形状比在几何体上更微妙，最好结合头部的结构来理解表现。尽管是在大体明暗阶段，也不可忽视明暗交界线这一重要的调子，它是表现体积的关键部位（见图 1-47）。

（四）深入刻画阶段

一般从明暗交界线的最暗部开始，逐步深入刻画暗面，再由暗部画到亮部。要整体比较每一块色调的形状、位置和明度，整体与局部的关系处理要得当。局部是整体的一部分，许多局部又组成了整体，要始终保持重点突出。就整个石膏头像而言，头部为主要部位，而就头部而言，五官又较为重要。在明暗交界线附近的部分又比其他部分更为清晰。为突出主要部位，要加强这一部分的明暗对比度，画得“实”一些，而次要部位要画得“虚”一些（见图 1-48）。

图 1-48

二、图例 (见图 1-49 至图 1-56)

图 1-49

图 1-50

图 1-51

图 1-52

图 1-53

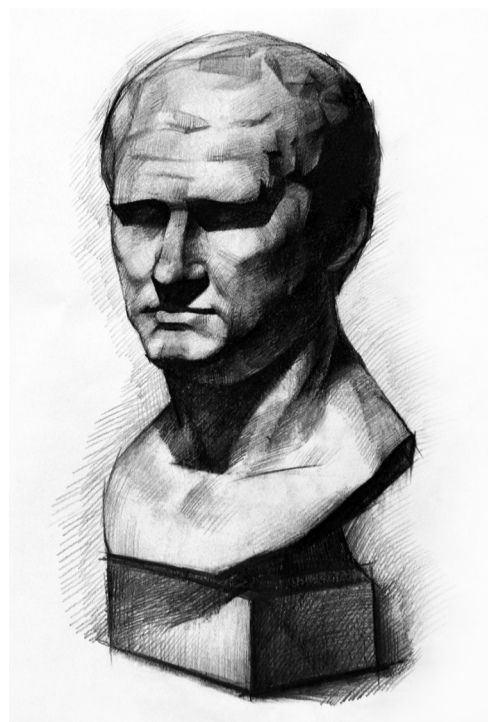

图 1-54

图 1-55

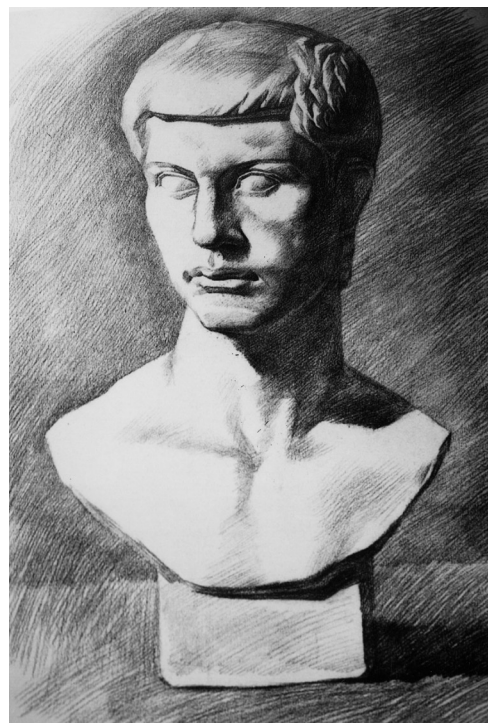

图 1-56

第八节 人物头像写生

画人物头像，既要表现人物的外部形象特征，又要反映其内在的精神面貌，即“形神兼备”。人物头像比石膏像要生动，在色彩和质感上也完全不同。人物模特不但有各种各样的形象，更有不同的神态与内在特质。

构图，在一般规律的基础上，要更多地考虑模特的气质与人物特征。起稿时，要牢牢抓住人物的神态与特征。对模特的基本头形、脸型、五官等进行深入地观察，紧紧抓住模特的神态与特征，使所画人物更加地鲜活与生动。

画人物肖像前，要对模特的年龄、职业、性格等有一个基本的了解，以便更好地表现模特的形象、特征以及内在的特质与精神面貌。

一、绘画方法与步骤

（一）构图及大轮廓

★ 视频

人物头像速写

用直线抓住人像的基本外形，定出人像在画面中的上下、左右的位置，同时确定人像头部、颈部、肩部之间的关系。用直线画出五官的位置及比例关系，同时画出大的结构转折线、明暗交界线（见图 1-57）。

图 1-57

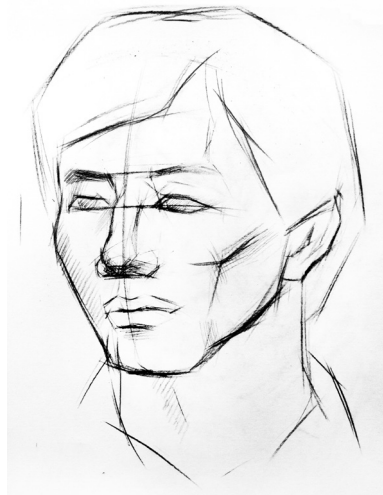

图 1-58

（二）大体明暗关系

先画出头部大体的明暗关系，同时保持原形的准确并通过明暗关系对形体进行进一步的调整。在此阶段不要过分地刻画细节，尤其是暗部的结构变化（见图 1-58）。

（三）深入刻画

从大体着眼，由局部入手，善于“比较”，逐步将对象各局部刻画具体，表现人像的体积感、空间感、质感和神态特征。描绘过程中，各个部分要表现到位，强弱对比、前后层次、虚实关系都应统一在整体关系中（见图 1-59）。

图 1-59

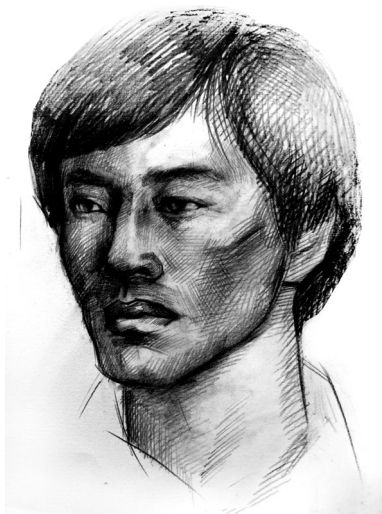

图 1-60

（四）调整完成

调整体面关系，排除一切干扰整体的细节，采取加强或减弱、加深或提亮的方法，强化人像大的体面关系。通过调整，使画面主体突出、空间层次分明、造型生动、准确（见图 1-60）。

二、图例（见图 1-61 至图 1-66）

图 1-61

图 1-62

图 1-63

图 1-64

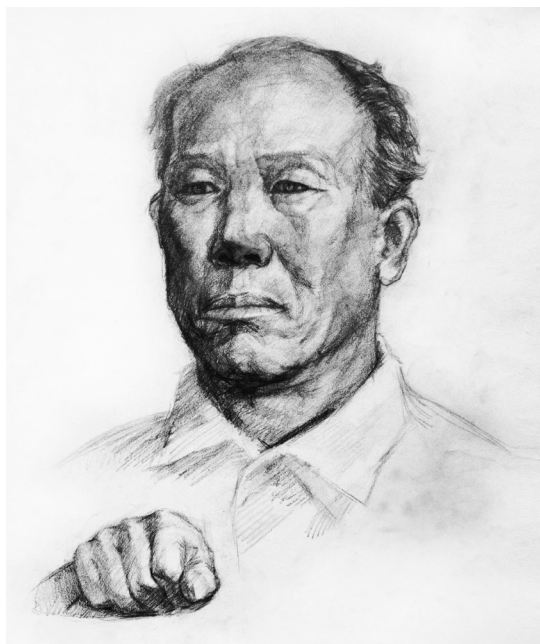

图 1-65

图 1-66