

全国高等教育“十二五”精品教材

素描

主编 易雅琼

SUMIAO

航空工业出版社

全国高等教育“十二五”精品教材

素描

主 编 易雅琼

副主编 夏常蕊 王莹

SUMIAO

航空工业出版社

北京

内 容 提 要

素描是艺术设计专业基础素质教育的必修课。本书深入浅出、循序渐进的讲述了素描基本常识,以及各种典型事物的素描技法。

本书共分九章,内容涉及素描基础知识、几何体素描、静物素描、石膏像素描、人物肖像素描、人物半身像素描、人物全身像素描、风景素描等。

本书非常适合作为高等院校艺术设计专业及相关专业的教材,也可供企业相关人员自学参考。

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 易雅琼主编. — 北京 : 航空工业出版社,
2012.2

ISBN 978-7-80243-915-3

I. ①素… II. ①易… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第013808号

素描

Sumiao

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里14号 100029)

发行部电话: 010-64815615 010-64978486

北京市科星印刷有限责任公司印刷

2012年3月第1版

开本: 787×1092

印数: 1—2000

1/16

印张: 11.25

全国各地新华书店经售

2012年3月第1次印刷

字数: 258千字

定价: 48.00元

前言

QIAN YAN

素描是一切绘画的基础，是所有造型艺术的基本功，是初学者进入艺术领域的必经之路。素描的实质是“造型”，人们将看到或想到的事物画出来，就算是素描了。

素描主要是学习造型中的形体、比例、结构、透视、明暗、空间等知识，目的是培养设计者对形体的把握和塑造能力。

为适应学生学习、社会就业的需要，我们特组织多年在一线从事美术教学的国内知名专家教授及学者精心编纂了本教材，旨在迅速提高学习者的综合素质与实践能力。

全书共分九章，分别介绍了素描基础知识、石膏几何体素描、静物素描、石膏五官素描、石膏像素描、人物肖像素描、风景素描、优秀素描作品欣赏等内容。

本书最大的特色就是内容全面、系统，在吸收了许多先进的知识和理论的基础上，大胆革新、重在实践。在内容、结构上不仅有必要的理论讲解，还安排了启迪性的本章导读、提示及大量的作品范例，这不但增加了素描学习的科学性、通俗性、趣味性，而且还能使本书的使用者在学习开拓视野、陶冶情操、增长美术知识，轻松掌握素描技法，加快步入艺术的殿堂。

本书由易雅琼担任主编，夏常蕊和王莹任副主编。由于时间仓促，书中疏漏、错误之处在所难免，恳请广大师生批评指正。

编者

2012年2月

目录

MU LU

001/第一章 素描基础知识

002/本章导读

002/第一节 什么是素描

002/一、广义的素描

004/二、狭义的素描

005/第二节 素描基础工具

005/一、笔

007/二、纸

007/三、其他工具

009/第三节 素描的造型要素

009/一、线条

010/二、形体与结构

011/三、明暗

012/四、空间

013/五、质感与量感

014/第四节 构图与透视

014/一、构图的形式与方法

015/二、透视的概念与类型

021/第五节 素描的表现形式

021/一、明暗素描

022/二、结构素描

025/第二章 石膏几何体素描

026/本章导读

026/第一节 常见石膏几何体分析

026/一、立方体

026/二、球体

027/三、圆柱体

028/四、圆锥体

030/第二节 石膏几何体素描的画法与步骤

030/一、构图

031/二、铺大色调

032/三、深入刻画

033/四、整体调整

033/第三节 石膏几何体写生范例

033/一、两个组合

036/二、三个组合

038/三、多个组合

041/第三章 静物素描

042/本章导读

042/第一节 静物素描概述

042/一、什么是静物素描写生

043/二、静物的形体与结构

044/第二节 静物素描的塑造技巧

044/一、静物的摆布

047/二、静物素描质感的表现

050/第三节 静物素描的画法与步骤

051/一、布局轮廓

目录

MU LU

051/二、大体明暗

052/三、深入塑造

052/四、整体调整

053/第四节 静物素描写生范例

053/一、四个静物组合

055/二、多个静物组合

058/三、复杂静物组合

060/第五节 静物结构素描的表现

063/第四章 石膏五官素描

064/本章导读

064/第一节 石膏眼睛

067/第二节 石膏耳朵

069/第三节 石膏鼻子

072/第四节 石膏嘴巴

074/第五节 面部比例与头部透视关系

074/一、面部比例

074/二、头部的透视关系

075/第六节 石膏分面像

079/第五章 石膏像素描

080/本章导读

080/第一节 石膏像素描概述

080/一、石膏像素描写生的意义

081/二、石膏像写生中灯光的布置

082/三、石膏像的表现手法

083/第二节 石膏像素描的画法与步骤

083/一、构图与确定基本形

084/二、画出大体明暗关系

084/三、深入刻画

085/四、整体调整

086/第三节 石膏像素描写生范例

086/一、伏尔泰

088/二、塞内卡

090/三、马赛

093/第六章 人物头像素描

094/本章导读

094/第一节 人物头像素描概述

094/第二节 人物头部造型知识

095/一、头部的骨骼与肌肉

097/二、五官的刻画

100/第三节 人物头像的画法与步骤

100/一、起轮廓

101/二、五官的定位

101/三、铺就大体明暗

102/四、深入刻画

103/五、调整完成

103/第四节 人物头像素描写生范例

104/一、男青年四分之三侧面

106/二、女青年正侧面

107/三、小女孩正面

111/第七章 人物半身像及全身像素描

112/本章导读

112/第一节 人物素描基础知识

112/一、人体基本比例

113/二、人体特征

115/三、人体解剖知识

119/四、人体块面关系的概括

120/五、人体动态关系

121/第二节 人物素描的画法与步骤

121/一、起轮廓

122/二、大体明暗

122/三、深入刻画

123/四、调整完成

123/第三节 人物素描写生范例

123/一、老年人正面半身像

125/二、中年男子半身像

127/三、女青年正面全身像

131/第八章 风景素描

132/本章导读

132/第一节 风景素描基础知识

132/一、怎样在写生中选景

132/二、风景素描的透视规律

136/三、风景素描的构图

138/第二节 风景素描的表现方法

138/一、线画法

139/二、明暗画法

139/三、线面结合画法

140/第三节 风景素描中的细节刻画

140/一、树木的刻画

141/二、山石的刻画

141/三、云朵的刻画

142/四、水面的刻画

143/五、建筑物的刻画

144/第四节 风景素描的画法与步骤

144/一、起稿构图

145/二、画大体明暗

145/三、深入刻画

145/四、调整完成

146/第五节 风景素描写生范例

146/一、古旧的城堡

149/二、林中的纪念碑

149/三、农场

153/第九章 优秀素描作品欣赏

154/本章导读

第一章

素描基础知识

素描既是一切绘画的基础，又是一种正式的艺术创作，它以单色线条和深浅色块来表现客观世界中的事物，也可表达思想、观念、态度、情感、幻想等。素描不像带色彩的绘画那样重视整体和色彩，而是着重结构与形式。

第一章 素描基础知识

【本章导读】

素描既是一切绘画的基础，又是一种正式的艺术创作，它以单色线条和深浅色块来表现客观世界中的事物，也可表达思想、观念、态度、情感、幻想等。素描不像带色彩的绘画那样重视整体和色彩，而是着重结构与形式。

第一节 什么是素描

素描是对物体进行的简单刻画，它用黑、白、灰三色将物体的亮面、阴影和投影画出来，即在平面的纸上勾勒出一个多面的物体。素描不仅是一切造型艺术的基础，更是一种独立的艺术形式。下面就让我们从广义和狭义两个方面对素描加以理解。

一、广义的素描

从广义上讲，素描包含有“朴素的描写”之意，它是用铅笔、毛笔、钢笔、炭笔，甚至是现在流行的手写板的画笔等工具做单色的描绘，常见的铅笔画、炭笔画、钢笔画，中国的白描、水墨写意画，西方的单色粉笔画、铜版画、石版画等都可以被称为广义的素描，如图1-1至图1-4所示。

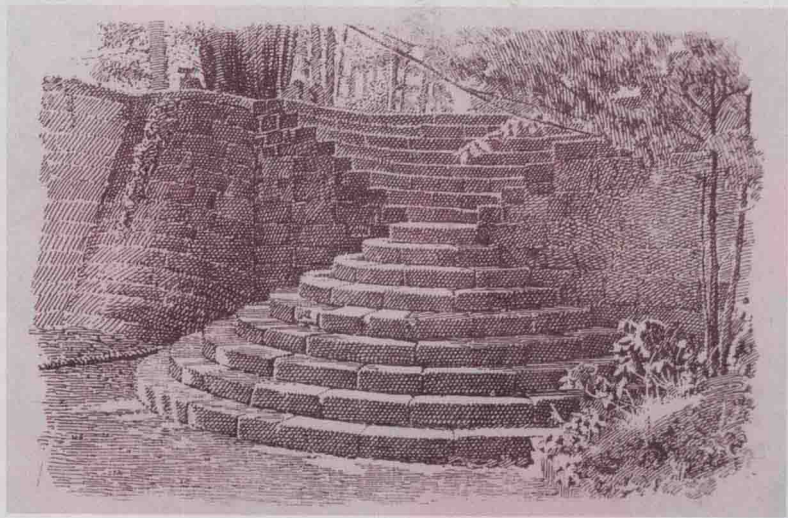

图1-1 钢笔素描

图1-2 白描人物

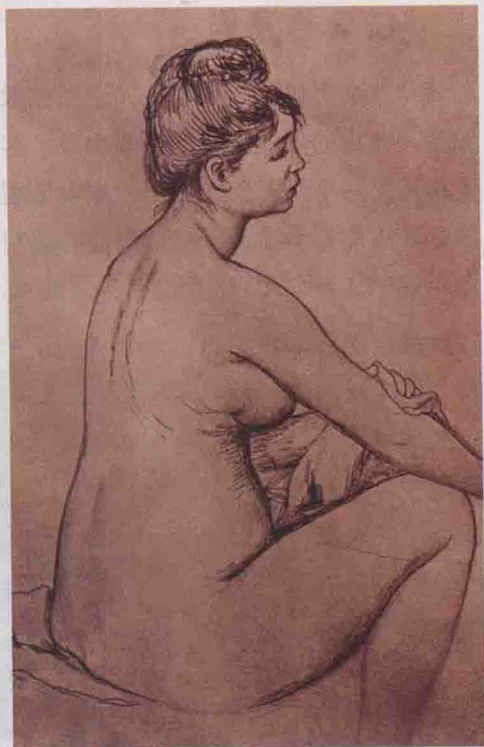

图1-3 炭笔素描

图1-4 铜版画《玛格丽特女王》

二、狭义的素描

从狭义上讲，素描是一切造型艺术（包括绘画、建筑、雕塑等）的基础训练学科，它通过线条、色块的深浅把我们所画物象（客观事物）的体积感和空间感真实地表现在平面的纸上。素描还是用来学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程，造型艺术的全部法则和规律都将涉及，包括形体、线与面、明暗、结构、比例、空间、布局和运动等知识，如图1-5和图1-6所示。因此，要学习美术，就必须打好素描基础。

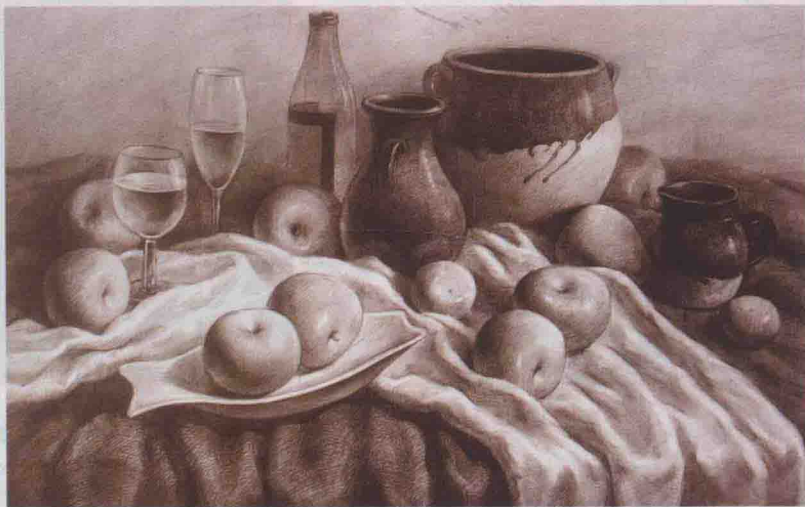

图1-5 静物素描

图1-6 静物素描树根

第二节 素描基础工具

一、笔

素描的画笔很多，常用的有铅笔、炭笔、钢笔等。不同类型画笔具有不同的特点，故分别用于绘制不同特点和类型的素描，也适用于学习素描的不同阶段。

（一）铅笔

铅笔在素描练习中最常用，如图1-7所示。为了适应不同的需求，目前市面上的铅笔款式相当多，有木质铅笔、工程用自动铅笔、全自动铅笔（类似圆珠笔，可以持续不断地书写，笔芯自动出铅）、扁铅笔等，不一而足。

铅笔素描的特点是色调层次丰富而细腻，且易擦易改，故便于层层深入刻画。铅笔笔芯有软、硬之分，分别以字母“H”（Hard）和“B”（Black）表示。“H”的号数愈高，笔芯愈硬愈淡，适合精密描绘；“B”的号数愈高，笔芯愈软愈黑，较适合素描练习使用。字母前面的数字代表软和硬的程度，8B最软、6H最硬，而介于两者之间的“HB”则软硬适中。素描时，2B与6B铅笔最常使用。

图1-7 铅笔

（二）炭笔

炭笔的笔芯较粗，质地较铅笔软，颜色深重浓黑，如图1-8所示。炭笔作画可涂、可抹、可擦，亦可做线条或块面处理，能做出很丰富的调子变化，是画素描（尤其是传统石膏素描）的理想工具。但是，由于炭笔附着力强，难于用橡皮擦干净，因此，在基础素描训练的初始阶段不宜采用。

图1-8 炭笔

此外，炭笔有粗、细、软、硬之分。一般来说，可在开始作画时用软炭笔打稿，因其易于擦掉，可反复修正，不伤画纸，修饰细部时再用较硬炭笔。

（三）钢笔

钢笔包括一切自来水型硬质笔尖的笔，是素描表现中较为灵活方便的工具，如图1-9所示。使用日常书写的钢笔绘画也可以，一般都做一点加工——将钢笔尖用小钳子往里弯30度左右，令其正写纤细流利，反写粗细控制自如。

图1-9 钢笔

钢笔素描的特点是果断肯定，线条刚劲、流畅，黑白调子对比强烈，画面效果细密紧凑，对所画事物既能做精细入微的刻画，也能进行高度的艺术概括，有着较强的造型能力，还可以形成鲜明的艺术风格。不过，钢笔绘制的作品不利于修改，需要绘者有极好的控制能力。

二、纸

绘画需要好的依托物，而最常用的依托物一般是各种纸张。纸有多种，如果按用途来划分，主要有印刷纸、新闻纸、书写纸等。

素描时最常用的纸张是素描纸，其纸质坚实、平整、耐磨、纹理细腻、不毛不皱且易于修改，如图1-10所示。素描纸品种繁多，其厚度（规格）用每平方米纸的重量（单位为克）来表示，常见的素描纸克重主要有150克、120克、90克和50克等，适宜铅笔、炭笔、木炭条、炭精条等工具作画。

图1-10 素描纸

提示

素描时尽可能不要用太厚、太薄或太过光滑的纸张。

三、其他工具

（一）橡皮

橡皮是学习素描必须使用的辅助工具。橡皮的作用是修改错误、吸取过度的暗色、提亮高光等。在绘画时还可以利用橡皮进行绘画，例如，先将纸张用铅笔涂上浓重的暗色，然后用橡皮逐渐提亮，从而获得比较浑厚的绘画效果。

橡皮通常分为硬方形橡皮和可塑橡皮两类，如图1-11和图1-12所示。硬方形橡皮适合彻底