

素描教程

完全自学教程

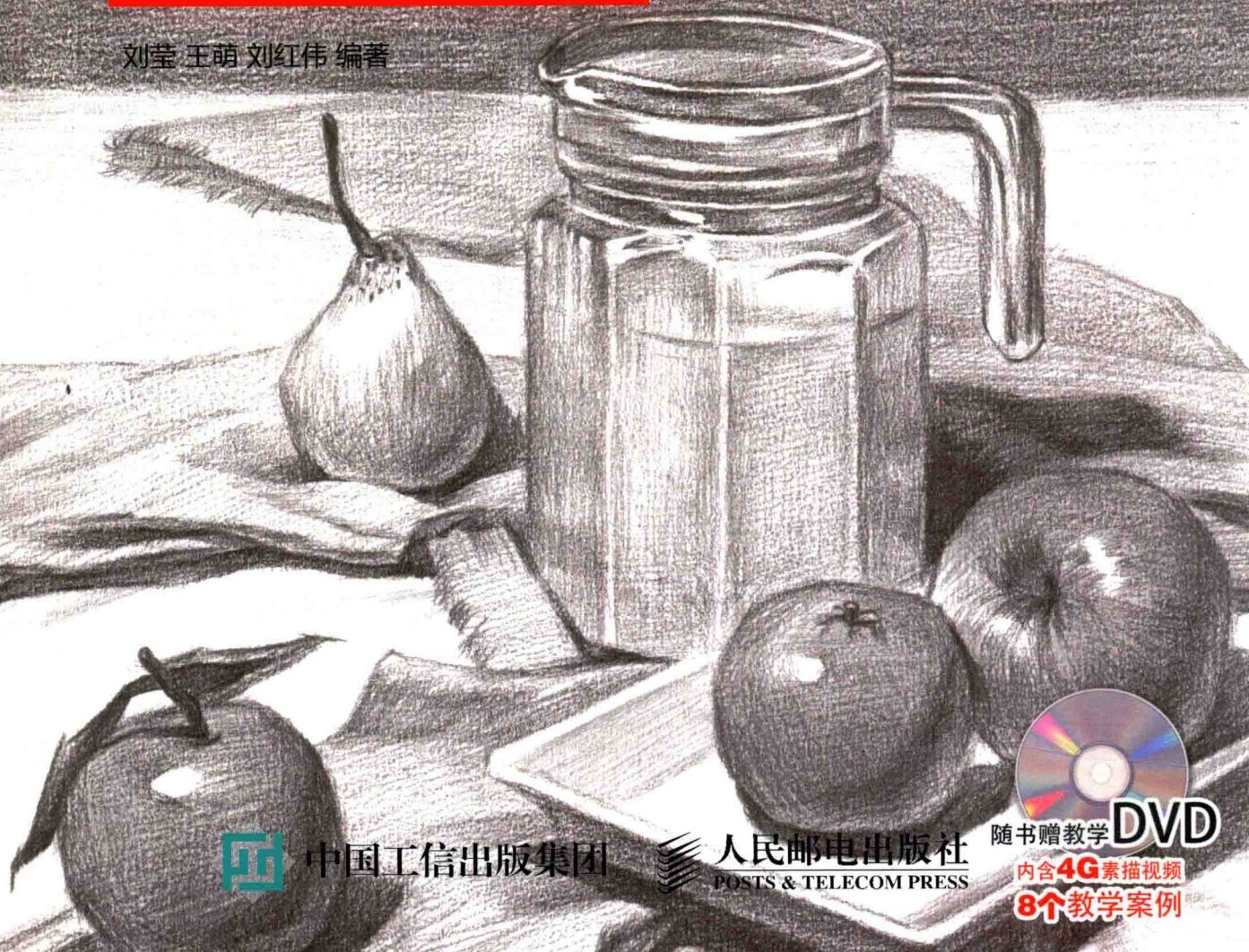
刘莹 王萌 刘红伟 编著

提升素描绘画水平，激发绘画创作激情

石膏体+静物+石膏像+人像

近1000种素描基础技法详解

38个案例详解，1064个详细步骤

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

随书赠教学 DVD

内含4G素描视频
8个教学案例

零基础入门

完全自学教程

刘莹 王萌 刘红伟 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

铅笔素描完全自学教程 / 刘莹, 王萌, 刘红伟编著

· 一 北京: 人民邮电出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-115-40520-3

I. ①铅… II. ①刘… ②王… ③刘… III. ①铅笔画—素描技法—教材 IV. ①J214. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第229469号

内 容 提 要

你是不是以为素描枯燥无味呢? NO! 当铅笔在素描纸上移动, 随之出现一张张或大或小, 或完整或局部的画面时, 你一定也会被这些黑白灰的世界所吸引。

在本书中, 我们首先和大家一起从最基本的线条、排线及各种绘画基础开始练习, 接触后你会发现它们非常简单易懂。有了前面的基础, 之后我们会循序渐进地一起画石膏几何体、画静物、画石膏像的局部、画石膏像和人物头像。通过本书的学习与基础技法的训练, 可以为读者打下良好的美术基础, 提高读者的美术造型能力及绘画水平。

本书语言简明易懂, 绘画步骤清晰易学, 是美术爱好者学习素描的最佳入门教程, 也是美术培训及院校相关专业非常适用的教材。

-
- ◆ 编 著 刘 莹 王 萌 刘红伟
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 22.25 2015 年 12 月第 1 版
字数: 676 千字 2015 年 12 月北京第 1 次印刷

定价: 59.80 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

目录

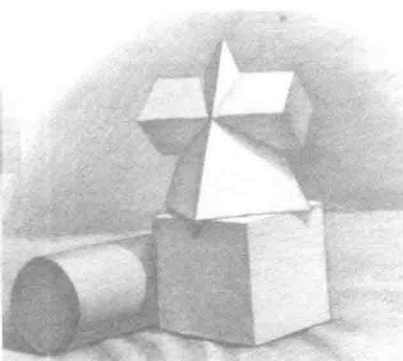
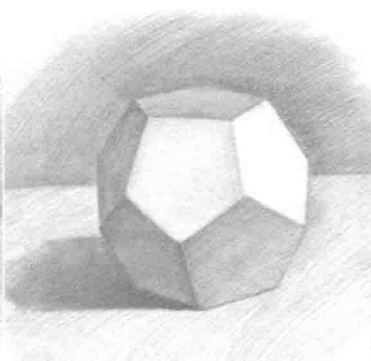
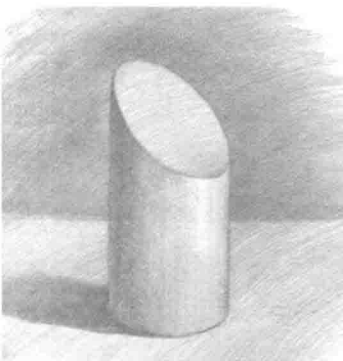
第1章 素描入门

1.1 素描基础知识	009
以人物肖像为主的素描	009
以日常静物为主的素描	009
以自然风景为主的素描	009
以实用性和技术性为主的素描	009
1.2 素描工具和材料的使用	010
1.2.1 素描用笔	010
铅笔	010
炭笔	010
色粉笔	010
1.2.2 素描用纸	011
普通素描纸	011
牛皮素描纸	011
速写纸	011
速写本	011
1.2.3 素描橡皮	012
普通橡皮	012
可塑橡皮	012
高光橡皮	012
1.2.4 素描辅助工具	012
画板	012
画架	012
纸巾	012
透明胶带	012
削笔刀	012
图钉、夹子	012
1.3 素描的学习目的、要求及方法	013
1.3.1 学习目的	013
1.3.2 学习要求	013
1.3.3 学习方法	013
1.4 削笔方式及技巧	014

1.5 橡皮的切块方法及使用	016
1.5.1 切块方法	016
1.5.2 使用方法	017
普通橡皮的使用	017
可塑橡皮的使用	017
高光橡皮的使用	017
1.6 画纸的装裱	018
1.6.1 装裱工具	018
1.6.2 装裱方法	018
1.7 执笔姿势	019
1.8 作画姿势	020
1.9 作画视角	020

第2章 素描绘画的基础要素

2.1 线条要素	022
2.1.1 线条的种类	022
水平直线	022
垂直直线	022
斜线	022
曲折线	022
弧线	022
绕圈线	022
2.1.2 线条的质感表现	022
平滑质感	022
粗糙质感	022
毛发质感	022
纹理质感	022
2.1.3 不同纸张上的线条	023
素描纸线条	023
速写纸线条	023

打印纸线条	023
水粉纸线条	023
2.1.4 错误的线条	023
交叉线	023
点线	023
乱线	023
散线	023
2.2 光影要素	024
2.2.1 光照原理	024
2.2.2 光照形成的角度	024
2.3 明暗要素	025
2.3.1 五大调子	025
2.3.2 三大面	025
2.3.3 两条线	025
2.3.4 明暗的产生	026
2.3.5 明暗的变化规律	026

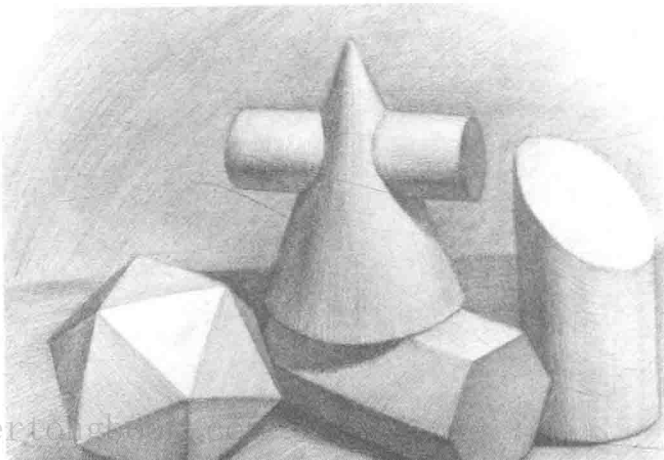
第3章 素描绘画技能提升要素

3.1 色调要素	028
3.1.1 色调的深浅变化	028
3.1.2 色调的绘制	029
排线法	029
纸笔擦出法	029
3.2 形体结构要素	030
3.3 立体要素	031
3.3.1 立体的绘制技巧	031
3.3.2 立体的表现	031
3.4 空间要素	032
3.4.1 空间形式	032
3.4.2 空间边界与内部	032
3.4.3 空间划分	033
3.4.4 视觉空间	033
3.5 透视要素	034
3.5.1 透视概念	034
3.5.2 透视分类	034
3.5.3 透视名词	034
3.5.4 透视特性	034
3.5.5 透视图解	035
一点透视	035
成角透视	036
三点透视	037
透视的运用	038

3.6 质感要素	039
3.6.1 无光物体的质感表现	039
陶制品的质感表现	039
布制品的质感表现	039
砂制品的质感表现	039
3.6.2 有光物体的质感表现	040
釉陶与陶瓷的质感表现	040
玻璃的质感表现	040
金属的质感表现	040
3.6.3 其他物体的质感表现	041
水果的质感表现	041
蔬菜的质感表现	041
花卉的质感表现	041

第4章 构图

4.1 构图	043
4.1.1 概念与意义	043
4.1.2 基本原则	043
4.1.3 取景构图	043
利用取景器构图	043
取景器的制作	044
利用“井”字格构图	045
“井”字格的制作	046
利用几何形体构图	047
4.2 测量形体	048
4.2.1 机械测量	048
4.2.2 对比测量	048
4.2.3 目测	049
目测方法	049
目测姿势及角度	049
4.3 构图的运用	050
4.3.1 解决画面中的“空”	050

4.3.2 解决画面中的“闷”	050
4.3.3 解决画面中的“板”	050
4.3.4 解决画面中的“聚”	051
4.3.5 解决画面中的“偏”	051
4.3.6 解决画面中的“散”	051

5.2.2 简单几何体组合 2	107
绘制线稿	109
绘制调子	109
深入刻画	114

第 6 章 静物素描

第 5 章 石膏几何体素描

5.1 基础几何体	053
5.1.1 正方体	053
绘制线稿	055
绘制调子	056
深入刻画	058
5.1.2 球体	062
绘制线稿	064
绘制调子	065
深入刻画	069
5.1.3 斜面圆柱体	071
绘制线稿	073
绘制调子	075
深入刻画	078
5.1.4 圆锥体	080
绘制线稿	082
绘制调子	083
深入刻画	087
5.1.5 多面体	089
绘制线稿	091
绘制调子	092
深入刻画	096
5.2 石膏几何体组合	098
5.2.1 简单几何体组合 1	098
绘制线稿	100
绘制调子	101
深入刻画	105

6.1 单个静物	117
6.1.1 梨	117
绘制线稿	119
绘制调子	119
深入刻画	124
6.1.2 罐子	126
绘制线稿	128
绘制调子	130
深入刻画	133
6.1.3 杯子	135
绘制线稿	137
绘制调子	139
深入刻画	142
6.1.4 植物	144
绘制线稿	146
绘制调子	147
深入刻画	152
6.2 复杂静物组合	154
6.2.1 静物组合 1	154
绘制线稿	156
绘制调子	159
深入刻画	162
6.2.2 静物组合 2	164
绘制线稿	166
绘制调子	168
深入刻画	172
6.2.3 静物组合 3	174
绘制线稿	176
绘制调子	179
深入刻画	182

第 7 章 石膏像局部素描

7.1 眼睛	185
绘制线稿	187
绘制调子	191
深入刻画	193

7.2 鼻子	195
绘制线稿	197
绘制调子	202
深入刻画	204
7.3 耳朵	205
绘制线稿	207
绘制调子	212
深入刻画	213
7.4 嘴巴	215
绘制线稿	217
绘制调子	222
深入刻画	223

第8章 石膏像素描

8.1 结构石膏像素描	226
8.1.1 朱利亚诺·美第奇	226
绘制线稿	228
绘制调子	233
深入刻画	234
8.1.2 马赛	236
绘制线稿	238
绘制调子	242
深入刻画	244
8.2 明暗石膏像素描	246
8.2.1 朱利亚诺·美第奇	246
绘制线稿	248
绘制调子	249
深入刻画	254
8.2.2 马赛	256
绘制线稿	258
绘制调子	259
深入刻画	264

第9章 头像素描

9.1 头部基础	267
9.1.1 头部比例	267
正面比例	267
侧面比例	267
9.1.2 头部骨骼	268
正面头部骨骼	268
3/4 侧面头部骨骼	268
9.1.3 头部肌肉	269
正面头部肌肉	269
侧面头部肌肉	269
9.1.4 头部透视	270
结构透视	270
动势透视	270
9.2 五官基础	271
9.2.1 眼睛	271
绘画步骤	271
9.2.2 嘴	272
绘画步骤	272
9.2.3 鼻子	273
绘画步骤	273
9.2.4 耳朵	274
绘画步骤	274
9.3 绘制头像	275
9.3.1 正面女青年头像	275
绘制线稿	277
绘制调子	278
深入刻画	283

9.3.2 3/4 左侧女青年头像	285
绘制线稿	287
绘制调子	290
深入刻画	293
9.3.3 3/4 右侧女青年头像	295
绘制线稿	297
绘制调子	300
深入刻画	303
9.3.4 3/4 男青年头像	305
绘制线稿	307
绘制调子	311
深入刻画	313
9.3.5 正面中年男子头像	315
绘制线稿	317
绘制调子	321
深入刻画	323
9.3.6 3/4 老年男子头像	325
绘制线稿	327
绘制调子	330
深入刻画	333

第 10 章 人物半身像

10.1 女性半身像的绘制	336
绘制线稿	338
绘制调子	342
深入刻画	344
10.2 男性半身像的绘制	346
绘制线稿	348
绘制调子	351
深入刻画	354

铅笔素描

完全自学教程

刘莹 王萌 刘红伟 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

铅笔素描完全自学教程 / 刘莹, 王萌, 刘红伟编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-115-40520-3

I. ①铅… II. ①刘… ②王… ③刘… III. ①铅笔画—素描技法—教材 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第229469号

内 容 提 要

你是不是以为素描枯燥无味呢? NO! 当铅笔在素描纸上移动, 随之出现一张张或大或小, 或完整或局部的画面时, 你一定也会被这些黑白灰的世界所吸引。

在本书中, 我们首先和大家一起从最基本的线条、排线及各种绘画基础开始练习, 接触后你会发现它们非常简单易懂。有了前面的基础, 之后我们会循序渐进地一起画石膏几何体、画静物、画石膏像的局部、画石膏像和人物头像。通过本书的学习与基础技法的训练, 可以为读者打下良好的美术基础, 提高读者的美术造型能力及绘画水平。

本书语言简明易懂, 绘画步骤清晰易学, 是美术爱好者学习素描的最佳入门教程, 也是美术培训及院校相关专业非常适用的教材。

-
- ◆ 编 著 刘 莹 王 萌 刘红伟
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 22.25 2015 年 12 月第 1 版
字数: 676 千字 2015 年 12 月北京第 1 次印刷

定价: 59.80 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

目录

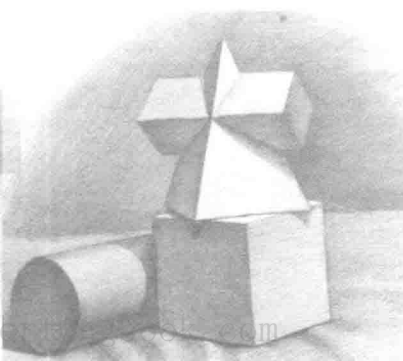
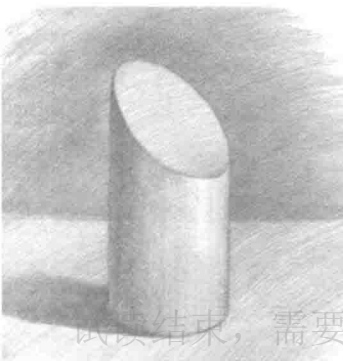
第1章 素描入门

1.1 素描基础知识	009
以人物肖像为主的素描	009
以日常静物为主的素描	009
以自然风景为主的素描	009
以实用性和技术性为主的素描	009
1.2 素描工具和材料的使用	010
1.2.1 素描用笔	010
铅笔	010
炭笔	010
色粉笔	010
1.2.2 素描用纸	011
普通素描纸	011
牛皮素描纸	011
速写纸	011
速写本	011
1.2.3 素描橡皮	012
普通橡皮	012
可塑橡皮	012
高光橡皮	012
1.2.4 素描辅助工具	012
画板	012
画架	012
纸巾	012
透明胶带	012
削笔刀	012
图钉、夹子	012
1.3 素描的学习目的、要求及方法	013
1.3.1 学习目的	013
1.3.2 学习要求	013
1.3.3 学习方法	013
1.4 削笔方式及技巧	014

1.5 橡皮的切块方法及使用	016
1.5.1 切块方法	016
1.5.2 使用方法	017
普通橡皮的使用	017
可塑橡皮的使用	017
高光橡皮的使用	017
1.6 画纸的装裱	018
1.6.1 装裱工具	018
1.6.2 装裱方法	018
1.7 执笔姿势	019
1.8 作画姿势	020
1.9 作画视角	020

第2章 素描绘画的基础要素

2.1 线条要素	022
2.1.1 线条的种类	022
水平直线	022
垂直直线	022
斜线	022
曲折线	022
弧线	022
绕圈线	022
2.1.2 线条的质感表现	022
平滑质感	022
粗糙质感	022
毛发质感	022
纹理质感	022
2.1.3 不同纸张上的线条	023
素描纸线条	023
速写纸线条	023

打印纸线条	023
水粉纸线条	023
2.1.4 错误的线条	023
交叉线	023
点线	023
乱线	023
散线	023
2.2 光影要素	024
2.2.1 光照原理	024
2.2.2 光照形成的角度	024
2.3 明暗要素	025
2.3.1 五大调子	025
2.3.2 三大面	025
2.3.3 两条线	025
2.3.4 明暗的产生	026
2.3.5 明暗的变化规律	026

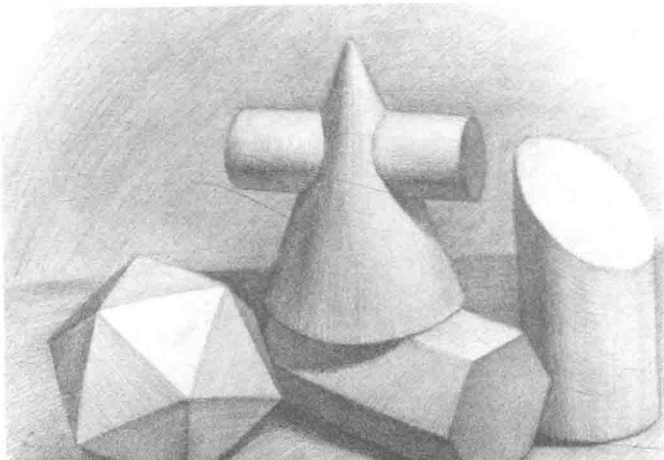
第3章 素描绘画技能提升要素

3.1 色调要素	028
3.1.1 色调的深浅变化	028
3.1.2 色调的绘制	029
排线法	029
纸笔擦出法	029
3.2 形体结构要素	030
3.3 立体要素	031
3.3.1 立体的绘制技巧	031
3.3.2 立体的表现	031
3.4 空间要素	032
3.4.1 空间形式	032
3.4.2 空间边界与内部	032
3.4.3 空间划分	033
3.4.4 视觉空间	033
3.5 透视要素	034
3.5.1 透视概念	034
3.5.2 透视分类	034
3.5.3 透视名词	034
3.5.4 透视特性	034
3.5.5 透视图解	035
一点透视	035
成角透视	036
三点透视	037
透视的运用	038

3.6 质感要素	039
3.6.1 无光物体的质感表现	039
陶制品的质感表现	039
布制品的质感表现	039
砂制品的质感表现	039
3.6.2 有光物体的质感表现	040
釉陶与陶瓷的质感表现	040
玻璃的质感表现	040
金属的质感表现	040
3.6.3 其他物体的质感表现	041
水果的质感表现	041
蔬菜的质感表现	041
花卉的质感表现	041

第4章 构图

4.1 构图	043
4.1.1 概念与意义	043
4.1.2 基本原则	043
4.1.3 取景构图	043
利用取景器构图	043
取景器的制作	044
利用“井”字格构图	045
“井”字格的制作	046
利用几何形体构图	047
4.2 测量形体	048
4.2.1 机械测量	048
4.2.2 对比测量	048
4.2.3 目测	049
目测方法	049
目测姿势及角度	049
4.3 构图的运用	050
4.3.1 解决画面中的“空”	050

4.3.2 解决画面中的“闷”	050
4.3.3 解决画面中的“板”	050
4.3.4 解决画面中的“聚”	051
4.3.5 解决画面中的“偏”	051
4.3.6 解决画面中的“散”	051

5.2.2 简单几何体组合 2	107
绘制线稿	109
绘制调子	109
深入刻画	114

第 6 章 静物素描

第 5 章 石膏几何体素描

5.1 基础几何体	053
5.1.1 正方体	053
绘制线稿	055
绘制调子	056
深入刻画	058
5.1.2 球体	062
绘制线稿	064
绘制调子	065
深入刻画	069
5.1.3 斜面圆柱体	071
绘制线稿	073
绘制调子	075
深入刻画	078
5.1.4 圆锥体	080
绘制线稿	082
绘制调子	083
深入刻画	087
5.1.5 多面体	089
绘制线稿	091
绘制调子	092
深入刻画	096
5.2 石膏几何体组合	098
5.2.1 简单几何体组合 1	098
绘制线稿	100
绘制调子	101
深入刻画	105

6.1 单个静物	117
6.1.1 梨	117
绘制线稿	119
绘制调子	119
深入刻画	124
6.1.2 罐子	126
绘制线稿	128
绘制调子	130
深入刻画	133
6.1.3 杯子	135
绘制线稿	137
绘制调子	139
深入刻画	142
6.1.4 植物	144
绘制线稿	146
绘制调子	147
深入刻画	152
6.2 复杂静物组合	154
6.2.1 静物组合 1	154
绘制线稿	156
绘制调子	159
深入刻画	162
6.2.2 静物组合 2	164
绘制线稿	166
绘制调子	168
深入刻画	172
6.2.3 静物组合 3	174
绘制线稿	176
绘制调子	179
深入刻画	182

第 7 章 石膏像局部素描

7.1 眼睛	185
绘制线稿	187
绘制调子	191
深入刻画	193

7.2 鼻子	195
绘制线稿	197
绘制调子	202
深入刻画	204
7.3 耳朵	205
绘制线稿	207
绘制调子	212
深入刻画	213
7.4 嘴巴	215
绘制线稿	217
绘制调子	222
深入刻画	223

第8章 石膏像素描

8.1 结构石膏像素描	226
8.1.1 朱利亚诺·美第奇	226
绘制线稿	228
绘制调子	233
深入刻画	234
8.1.2 马赛	236
绘制线稿	238
绘制调子	242
深入刻画	244
8.2 明暗石膏像素描	246
8.2.1 朱利亚诺·美第奇	246
绘制线稿	248
绘制调子	249
深入刻画	254
8.2.2 马赛	256
绘制线稿	258
绘制调子	259
深入刻画	264

第9章 头像素描

9.1 头部基础	267
9.1.1 头部比例	267
正面比例	267
侧面比例	267
9.1.2 头部骨骼	268
正面头部骨骼	268
3/4 侧面头部骨骼	268
9.1.3 头部肌肉	269
正面头部肌肉	269
侧面头部肌肉	269
9.1.4 头部透视	270
结构透视	270
动势透视	270
9.2 五官基础	271
9.2.1 眼睛	271
绘画步骤	271
9.2.2 嘴	272
绘画步骤	272
9.2.3 鼻子	273
绘画步骤	273
9.2.4 耳朵	274
绘画步骤	274
9.3 绘制头像	275
9.3.1 正面女青年头像	275
绘制线稿	277
绘制调子	278
深入刻画	283

9.3.2 3/4 左侧女青年头像	285
绘制线稿	287
绘制调子	290
深入刻画	293
9.3.3 3/4 右侧女青年头像	295
绘制线稿	297
绘制调子	300
深入刻画	303
9.3.4 3/4 男青年头像	305
绘制线稿	307
绘制调子	311
深入刻画	313
9.3.5 正面中年男子头像	315
绘制线稿	317
绘制调子	321
深入刻画	323
9.3.6 3/4 老年男子头像	325
绘制线稿	327
绘制调子	330
深入刻画	333

第 10 章 人物半身像

10.1 女性半身像的绘制	336
绘制线稿	338
绘制调子	342
深入刻画	344
10.2 男性半身像的绘制	346
绘制线稿	348
绘制调子	351
深入刻画	354

第1章 素描入门

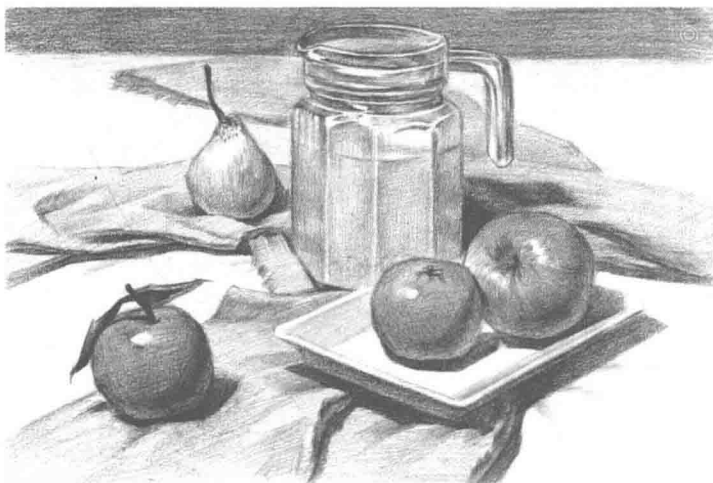
素描是绘画的入门课，是一切造型艺术的基础，也是练习基本功的手段。素描一词是相对色彩而言的，一般指单纯、朴素的单色画，它主要借助单色的线条或明暗来表现物体的造型，是研究造型的基本法则。简而言之就是单色画。学习素描的目的在于培养学习者正确的认识能力、观察能力、造型能力、表达能力和审美能力。扎实的素描基础已经成为进入绘画艺术殿堂必备的素质。学习素描，要有一颗为画画而激动的心初学者学习素描一定得沉住气耐住寂寞，要能吃苦，要有难度意识。冰冻三尺非一日之寒，古人百步穿杨、庖丁解牛也非一日之功，但光凭埋头苦干是不行的，要有意识地培养自己正确的观察与表现能力，在实践中不断探索。胡乱涂鸦不是艺术，必须尊重科学，从枯燥的基础开始学习，从易到难，循序渐进，一点一滴地积累，逐步提高自己的素描绘画能力。

1.1 素描基础知识

素描是人类历史上最早出现的绘画形式，也是最古老的艺术语言。15世纪文艺复兴时期，人们才发现了其独特的表现魅力。在这一时期，意大利画家马萨丘、达·芬奇、米开朗基罗等人发明并运用了透视学、解剖学和构图学原理，为素描表现的立体感和空间感提供了科学的依据，逐步完善了素描。从此，素描便作为一种近乎完美的绘画形式在世界画坛独树一帜。

素描是指用单色来描绘物体的形象。素描是一门关于认识和表现“形”的学问，是指导表达造型艺术的一种最基本的、辩证的、逻辑严密的思维方式，是一门独立的造型艺术。我们学习素描，是因为它是绘画的先导，能够培养我们基本的观察能力、绘画能力及审美能力等。当你学会如何在二维平面上塑造三维空间时，你所具有的观察事物与再现事物的能力便已经得到了显著提高。当你能够熟练地以素描的语言进行表达与交流时，你会发现自己比以往更容易进入其他造型艺术领域学习，当然也包括建筑学的某些领域。我们要从两方面来学习和感受素描：一方面，注意素描能力的训练，强调传统的素描技法，以及客观、用手、印象、临摹、写生、写实等；另一方面，要注意掌握素描视觉艺术语言，强调现代的素描艺术观念，以及主观、用脑、意象、默写、创意、创造等。

素描的分类

素描原是为绘画、雕刻等艺术服务的，后因其流畅、充实和美观，发展成为独立的艺术。其题材可以取自任何事物，不受局限。

以人物肖像为主的素描

肖像素描是指用艺术手法再现人的外貌形象，单纯用线条描绘，不加色彩地通过绘画等艺术手段，使人物形象在物质载体下再现的一种观赏造型作品。

以日常静物为主的素描

静物素描是对生活中的常用物品进行描绘，以艺术的绘画手法展现物品的特征。

以自然风景为主的素描

风景素描是指对大自然存在的景致进行绘画，并非像摄影一般纯客观地描摹对象，刻画时要注意绘画表现的自然性，同时要融入自己的主观感受。

以实用性和技术性为主的素描

实用素描要清晰地记载一件客观事物，从总体上说，它不重审美，而突出技术设计。