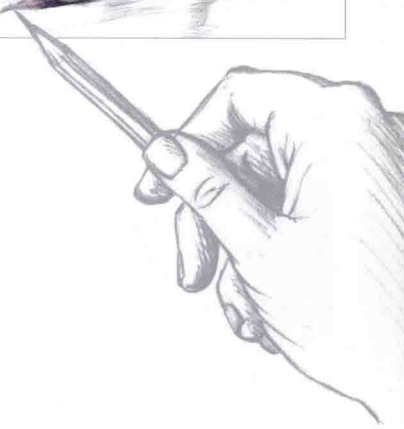
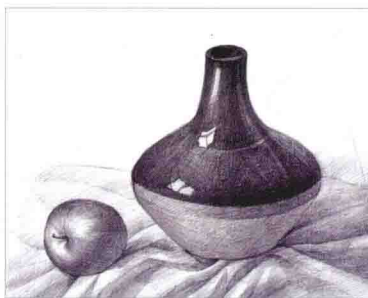
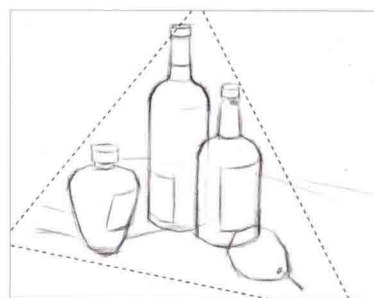
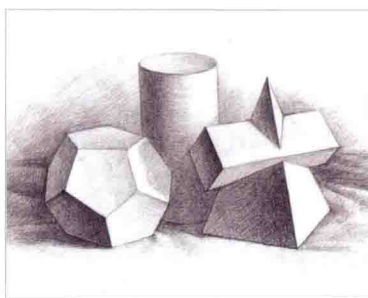

素描 基础

现代创意新思维
十二五高等院校
艺术设计规划教材
DESIGN

张恒国 / 编著

- + 92个实例提供详细分解步骤
- + 9个典型范例提供实物与素描作品对比
- + 13个素描作品提高细节表现水平
- + 基础知识→构图→轮廓→形体→明暗→立体表现→
质感表现→空间表现→细节表现→整体表现→石膏像→
人物肖像→半身像。循序渐近讲述素描基础技法

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

现代
创意
新思维

十二五高等院校

艺术设计规划教材

DESIGN

素描 基础

张恒国 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

素描基础 / 张恒国编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015.3
(现代创意新思维)
十二五高等院校艺术设计规划教材
ISBN 978-7-115-38277-1

I. ①素… II. ①张… III. ①素描技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第012094号

内 容 提 要

本书是素描技法入门教材,从石膏几何体、素描静物、结构素描、素描石膏像、人物肖像和速写的绘画方法等方面完整地介绍了素描的技法和要点,是一本系统介绍素描入门知识的基础教程,包括了学习素描阶段的所有知识块。本书理论结合实践,通过不同的范例,系统地介绍了素描写生的基本技法和要领,重在提高读者的实际应用能力、美术造型能力、观察能力及表现能力,为读者学习美术打下良好的基础。

本书可作为美术爱好者学习素描的入门教材,同时也可以作为美术相关专业的教材。

-
- ◆ 编 著 张恒国
责任编辑 桑 珊
责任印制 杨林杰
 - ◆ 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>
三河市海波印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 15 2015年3月第1版
字数: 284千字 2015年3月河北第1次印刷
-

定价: 39.80元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

前言preface

为使广大美术爱好者和初学者拥有一本系统、专业的素描入门教材，我们组织策划编写了《素描基础》一书。本书能够使读者更直观地了解和学习美术基础知识，是广大美术爱好者不可多得的学习教材。本书在编写过程中，组织优秀专业教师，精心安排书中的范例，用心做好每个细节，力求使广大爱好美术的读者能够高质量地学习美术要点，较快提高绘画水平，接受美术的熏陶。

本书以美术基础理论知识和具体的实践练习为主线，重点加强基本技法的训练，以提高学习者的综合素质与实践能力为目的，通过大量优秀典型的范例作品，详细系统地介绍了美术相关内容的绘画方法和步骤，总结了美术学习的入门知识、基础技法。在编写过程中力求做到融科学性、知识性、通俗性、趣味性于一体，使读者在学习中能开拓视野，陶冶情操，增长美术知识，锻炼动手能力和创造能力。

本书遵循美术学习的训练规律，内容安排按照从简单到复杂、从理论到实践的学习过程，简明易学；书中的大量范画，讲解清楚、透彻，便于临摹。非常适合初、中级学习者和爱好者自学入门；同时本书遵循了实用性强和覆盖面广的原则，适合作为美术培训机构及院校相关专业的教材。

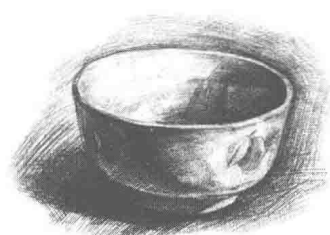
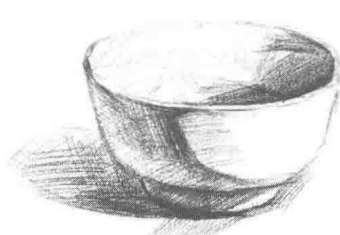
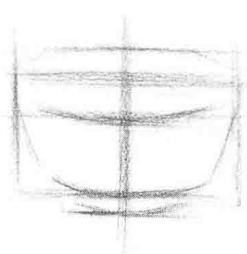
由于编者水平有限，书中难免存在着不足之处，需要在实践中不断改进、不断完善，望广大读者指正。

编者

2014年11月

CONTENTS

Chapter 1 素描概述

一 素描基础知识 2

1. 什么是素描 2

2. 素描的分类 2

3. 素描工具 2

4. 握笔的姿势 3

5. 排线的方法 4

二 素描的明暗 5

1. 物体的明暗规律 5

2. 三大面五大调 5

3. 透视 6

4. 透视在绘画中的特性 6

Chapter 2 了解构图

1. 素描构图 8

2. 单个对象构图 9

3. 组合对象构图 10

Chapter 3 学画轮廓

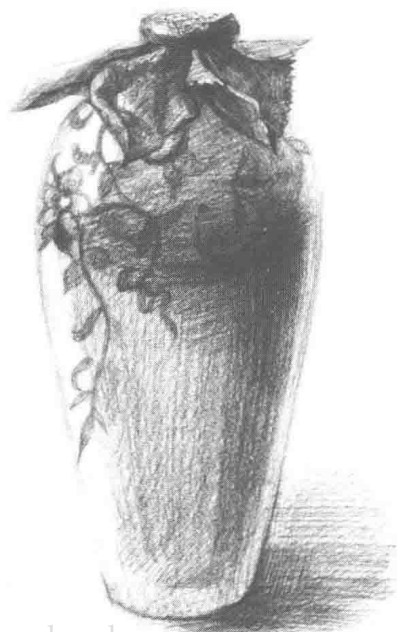
一 轮廓的观察和表现 14

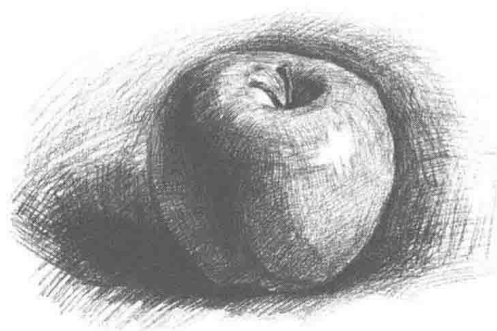
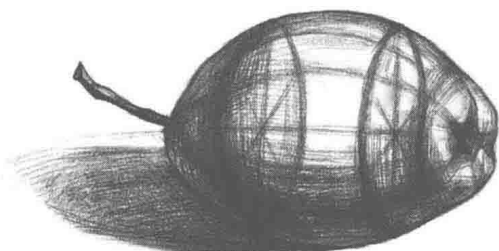
二 轮廓的画法 14

1. 轮廓的绘画过程 15

2. 立方体形体的画法 17

3. 斜面柱体的画法 18

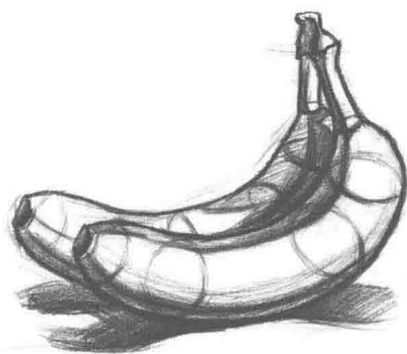

4.梨子的画法	19
5.萝卜的画法	20
6.瓶子轮廓的画法	21
7.碗的画法	22
8.药瓶轮廓的画法	23
9.玻璃瓶的画法	25
10.玻璃杯的画法	27
11.瓶子轮廓的画法	29
12.陶罐轮廓的画法	31
13.两静物组合轮廓的画法（一）	33
14.两静物组合轮廓的画法（二）	35
15.两静物组合轮廓的画法（三）	37
16.三静物组合轮廓的画法	39

Chapter 4 学画形体

一 形体的基本概念	41
二 结构素描概述	42
1.结构绘画过程	42
2.多棱柱结构	44
3.十字锥体结构	46
4.杯子结构	48
5.酒瓶结构的画法（一）	51
6.酒瓶结构的画法（二）	53
7.酒瓶结构的画法（三）	55
8.酒瓶结构的画法（四）	57
9.塑料杯结构的画法	59
10.瓶子结构的画法	61
11.花瓶结构的画法	63
12.玻璃瓶结构的画法	65
13.香蕉结构的画法	67
14.两静物组合结构的画法（一）	69
15.两静物组合结构的画法（二）	71
16.三静物组合结构的画法	74

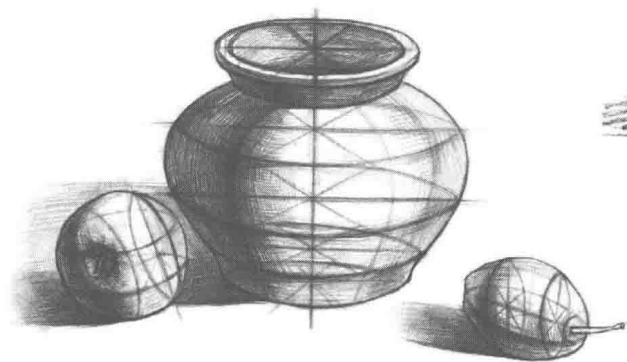

Chapter 5 学画明暗

1. 明暗绘画过程 78
2. 鸡蛋的画法 80
3. 梨子的画法 82
4. 茄子的画法 84
5. 香烟的画法 87
6. 不锈钢水杯的画法 89
7. 杯子的画法 91
8. 酒瓶的画法 93
9. 陶罐的画法 95

Chapter 6 立体感表现

1. 水壶的画法 99
2. 杯子的画法 101
3. 陶罐的画法 103
4. 土豆组合的画法 106

5. 石膏组合的画法 108

6. 茶壶组合的画法 110

Chapter 7 质感表现

1. 四棱锥的画法 114
2. 多面体的画法 116
3. 水壶的画法 118
4. 玻璃水壶的画法 120
5. 水瓶的画法 122
6. 保温杯的画法 124
7. 不锈钢锅的画法 126
8. 壶和苹果的画法 128

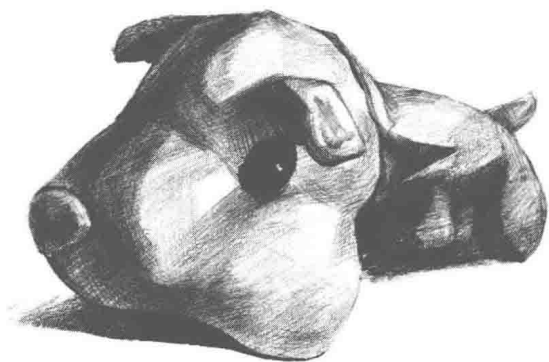

Chapter 8 空间感表现

1. 柱体的画法 132
2. 矿泉水瓶的画法 134
3. 罐子的画法 136
4. 石膏组合的画法 138
5. 酒瓶组合的画法 140
6. 罐子和梨组合的画法 142
7. 石膏组合的画法 145

Chapter 9 细节表现

1. 笔袋的画法 148
2. 酒瓶的画法 150
3. 易拉罐的画法 153
4. 瓶子的画法 155
5. 水壶的画法 157
6. 玉米的画法 159

Chapter 10 整体表现

1. 胡萝卜组合的画法 162
2. 玩具狗的画法 164
3. 台灯的画法 166
4. 化妆品组合的画法 168
5. 不锈钢杯子的画法 170
6. 杯子组合的画法 172
7. 石膏几何体组合的画法 174
8. 罐子、杯子和苹果组合的画法 177

Chapter 11 石膏人像画法

1. 石膏鼻子的画法 181
2. 石膏耳朵的画法 183
3. 贝多芬面相的画法 185
4. 罗马青年的画法 187
5. 工人头像的画法 189

Chapter 12 人物肖像

- 一 人物肖像概述 192
 - 1. 头部比例 192
 - 2. 头部骨骼 192
 - 3. 头部肌肉 193
- 二 五官的画法 196
 - 1. 眼睛的画法 196
 - 2. 嘴的画法 197
 - 3. 鼻子的画法 198
 - 4. 耳朵的画法 199
- 三 人物的画法 200
 - 1. 女孩的画法 200
 - 2. 女青年头像的画法 201
 - 3. 女孩肖像的画法 202
 - 4. 男孩肖像的画法 203
 - 3. 老人肖像的画法 204

Chapter 13 人物半身像

- 一 人物半身像概述 207
 - 1. 人物半身像的目的和任务 207
 - 2. 半身人物写生的基本要领 207
- 二 人物半身像的画法 208
 - 1. 坐姿表现 208
 - 2. 男青年半侧面的画法（一） 209
 - 3. 男青年半身像的画法 211
 - 4. 男青年半侧面的画法（二） 213

Chapter 14 素描范例

Chapter 15 素描作品

Chapter

1

素描概述

一 素描基础知识

素描是造型艺术的重要基础。由于它是美术中最单纯的造型形式，所以成为每位习画者和美术爱好者基础训练阶段的必修课程。在学习素描的过程中，我们可以培养造型能力和艺术素养，对自身进行高层次的形象思维训练。

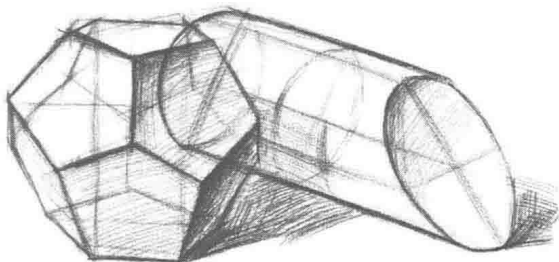
1 | 什么是素描 |

通常将使用木炭、铅笔、钢笔等工具，以线条画出物象明暗的单色画，称作素描。单色水彩和单色油画也可以算作素描，中国传统的白描和水墨画也可以称为素描。通常讲的素描多指铅笔画和炭笔画。素描是一切绘画的基础，这是研究绘画艺术所必须经过的一个阶段。素描是一种正式的艺术创作，以单色线条来表现直观世界中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。它不像带色彩的绘画那样重视总体和彩色，而是着重结构和形式。

广义上的素描，泛指一切单色的绘画，起源于西洋的造型能力的培养。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。

2 | 素描的分类 |

素描是造型艺术的一种，属于绘画的范畴，泛指单色绘画。素描从目的和功能上说，

结构素描

一般可分为创作素描和写生素描两大类。写生素描在表现内容上分为静物、动物、风景、人像及人体素描等。素描从使用工具上分为铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、水墨、粉笔素描，或两种工具穿插使用的素描等。从作画时间的概念上说，素描可分为长期素描、速写、默写等。从绘画传统的角度说，素描又可分为中国写意传统的素描（一般称之为“白描”）和西方写实传统的素描两种。

3 | 素描工具 |

素描的工具种类很多，如铅笔、炭笔、粉笔、毛笔、钢笔等。工具的不同使素描的性质和效果也有所不同。工具的选用取决于画家所想要达到的艺术效果。一般认为，干笔适宜画清晰的线条，水笔宜于表现平面。素描的单色表达使工具变得十分随意，而且常常可以综合使用几种工具造成多种画面效果。

(1) 铅笔

铅笔是最简单而方便的工具，初学素描者常从铅笔开始，主要原因是铅笔在用线造型方面可以十分精确而肯定，能较随意地修改，又能较为深入细致地刻画细部，有利于达到严谨的形体要求和深入反复地研究。同时铅笔的种类较多，有硬有软，有深有浅，可以画出较多的调子。铅笔的色泽又便于表现调子中的许多银灰色层次，比较适合用于石膏等基础训练作

明暗素描

业，初学者比较容易把握。

现有的国产铅笔分两大类，以HB为中界线，向软性与深色变化的是B~6B；为了更适应绘画的需要又有了7B~8B，我们称其为绘画铅笔。由HB向硬性发展有H~6H，大多用于精密的设计等专业使用。由于铅笔种类较多，所以能很好地表现出层次丰富的明暗调子。

(2) 炭笔

炭笔以不脆不硬为度，炭条以烧透、松软、黑色为佳，炭精棒以软而无砂称上品。

(3) 钢笔

包括一切自来水型的硬质笔尖的笔。使用日常书写用的钢笔来绘画也可以，但一般都做一点加工，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。

(4) 纸

洁白、厚净的纸。铅笔画的纸不宜纸纹太粗，炭笔画的纸表面不能太光滑，而钢笔画的纸却需要较光滑的纸面，还要有一定的吸水性。

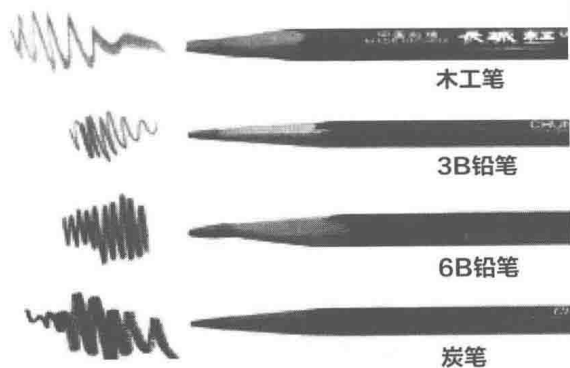
(5) 画板

以光滑无缝的夹板为最好。如果站着画画，还要准备一个画架。

(6) 橡皮

以平、软的方形橡皮为好。

(7) 削笔刀、图钉、擦布等。

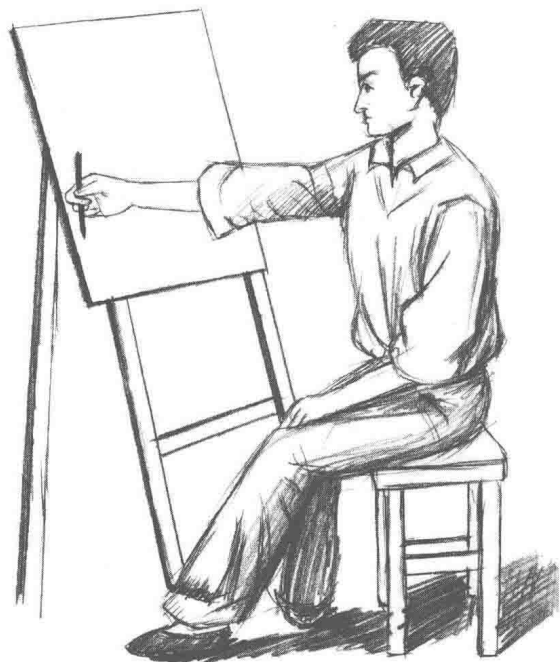
4 | 握笔的姿势 |

握笔时手指的力度要轻，只要能夹住笔就行了，主要是手腕用力，画长直线的时候要用小臂带动手腕。握笔和姿势要尽量保持身体的协调，这样才会保证流畅性。比如铺大明暗关系时最好将笔和画纸成45°角，尽量让胳膊挥动自如。如要刻画细部就像平常用笔那样，将笔竖起来，这样能增加准确性。

一般情况下，用中指和食指与大拇指配合，拿住铅笔的前端，这样拿的目的是为了使腕部灵活。画直线的时候以肩关节为原点，这样画出的线条更直。细部刻画时可以像写字的时候一样拿笔。画速写的时候，拿笔的方法就跟写字时用笔的方法一样。总之，在熟练以后，基本上没有固定的模式。

握笔的姿势

绘画时的坐姿

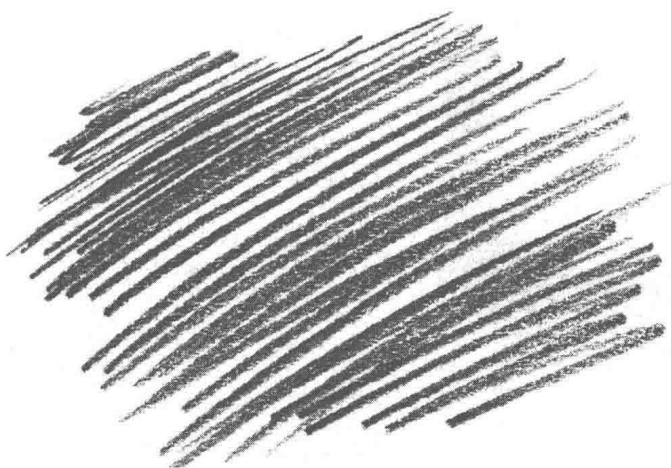

正确的握笔

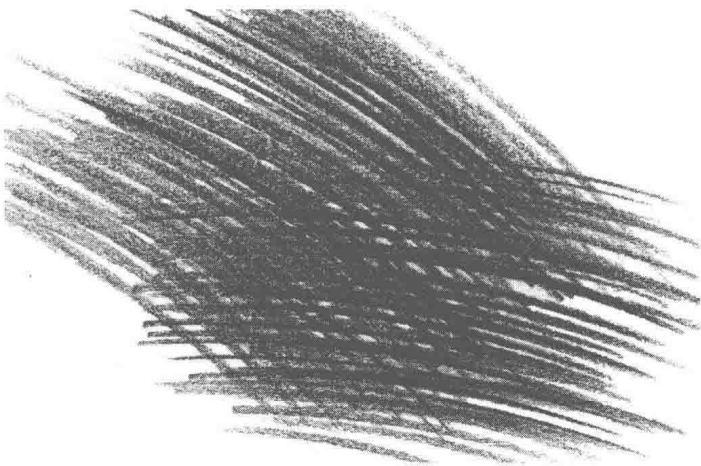
5 | 排线的方法 |

线条是一种明确的富有表现力的造型手段，能直接地、概括地勾划出对象的形体特征和形体结构，它具有丰富的表现力和形式美感。线条在素描中不仅可以有效地把握形体，还能对所表现的物象做出有力的判断。素描训练无论采用哪种手段，开始时都要用线确定所有的关系。用不同线条来寻找形体，用多条重要的辅助线划分比例、确定位置，用长直线画大的形体关系，用切线画出小的结构转折关系，用重线、实线表现近处和暗部，用淡线、虚线表现亮部和较远的部分。不要把线仅仅理解为形的外轮廓的边界，我们所描绘的线，实际上主要是物体边缘上那些即将消失的面。

素描排线时最好一排线与另一排线之间的角度在 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ ，这样排出的线看上去比较好看。排线要注意：间距均匀，紧密有致，切忌单一。素描就是“看得立体，画得才立体”。一个物体是由许多面组成的，而面是由无数根线条组合的。素描是理性的认识，线条基本呈 30° 夹角，这是对初学者的要求，以后有基础了就可以随意发挥，只要画面统一美观即可。

第一次排线

第二次排线

二 素描的明暗

1 | 物体的明暗规律 |

(1) 物体距离光源近，亮的更亮，暗的更暗，对比强烈；反之，距离光源越远，亮面越弱，暗面也越灰。(亮、灰、暗也就是我们经常所说的素描三大面。)

(2) 物体离画者越近，明暗对比越强；越远，明暗对比越弱。其实就是近实远虚。

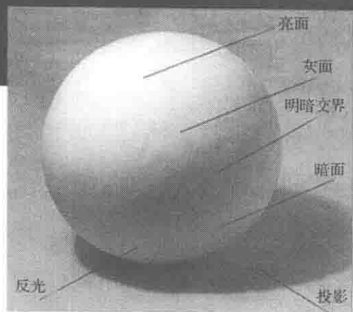
2 | 三大面五大调 |

物体在光的照射下，产生了明暗变化。光源一般有自然光、阳光、灯光(人造光)。由于光的照射角度不同、光源与物体的距离不同、物体的质地不同，都将产生明暗色调的变化。在学习素描时，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的。物体明暗调子的规律可归纳为“三大面五大调”。

三大面：物体在受光的照射后，呈现出不同的明暗，受光的一面叫亮面，侧受光的一面叫灰面，背光的一面叫暗面。这就是“三大面”。

五大调：调子是指画面中不同明度的黑白层次。是指物体表面所反映的光的数量，也就是面的深浅程度。在三大面中，根据受光的强弱不同，还有很多明显的区别，形成了五个调子。除了亮面的亮调、灰面的灰调和暗面的暗调之外，暗面由于环境的影响又出现了“反光”。另外在灰面与暗面交界的地方，它既不受光源的照射，又不受反光的影响，因此挤出了一条最暗的面，叫“明暗交界”。另外，物体受光后，还会产生“投影”。这就是我们常说的“五大调子”。当然，实际画起来时不仅仅是这五个调子，还会更丰富。但在初学时，我们起码要把这五种调子把握好。在画面中树立调子的整体感，即画面黑、白、灰的关系，

运用好这几大调子来统一画面，表现画面的整体效果。

受光面(亮面)：是物体受光线90°直射的地方。这部分的受光面最大，调子淡。亮部的受光焦点叫“高光”，一般只有光滑的物体才能出现。

中间色(灰面)：是物体受光侧射的部分，是明暗交界线的过渡地带，色阶接近，层次丰富。

明暗交界线：由于它受到环境光的影响，但又受不到主要光源的照射，因此对比强烈，给人的感觉调子最深。

反光部：暗部由于受周围物体的反射作用，会产生反光。反光作为暗部的一部分，一般要比亮部最深的中间颜色要深。

投影：就是物体本身的影子部分。它作为一个大的色块出现，也算五调子之一。投影的边缘近处清楚，渐远的模糊。

五大调的规律是塑造立体感的主要法则，也是表现质感、量感、空间感的重要手段。素描造型正确地表现出这种关系，就可达到十分真实的效果。明暗交界线是由亮部向暗部转折的部分。这个最暗的部分我们不能简单地理解为一条重的线，它有宽窄、浓淡、虚实等变化，其特点是由光源的强弱和物象的形体特征所决定。我们之所以非常重视明暗交界线的变化，是因为它在造型中起着十分重要的作用。明暗交界线是区别物象面的不同朝向和起伏特征的重要标志。暗部与反光是—个整体。反光部很自然地统一在暗部。过亮或过暗都会影响物象体积和空间的塑造，画得过亮，会与亮部的中间色重复，显得孤立，影响整体的协调统一。

中间色是物体固有色的中心区域，也是比较细致、复杂的。它是明暗交界线的亮部的过渡面，是个不易观察清楚而又需要认真研究和刻画的重要部分，同时，它应和暗部自然地衔接起来。投影在塑造物体的体积感和空间感中具有重要的作用，所以在素描学习中，应注意掌握投影的形体变化和虚实关系。

3 | 透视 |

素描中，最基本的形体是立方体。画素描时，大多是以对三个面进行观察的方法来决定立方体的表现。另外，利用面与面的分界线所造成的角度，也能暗示出物体的深度，这就涉及了透视规律。

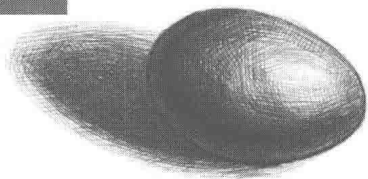
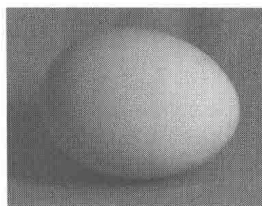
透视分一点透视（又称平行透视）、两点透视（又称成角透视）及三点透视这三类。

一点透视就是说把立方体放在一个水平面上，前方的面（正面）的四边分别与画纸四边平行时，上部朝纵深的平行直线与眼睛的高度一致，消失成为一点，而正面则为正方形。

两点透视就是把立方体画到画面上，立方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时，往纵深平行的直线产生了两个消失点。在这种情况下，与上下两个水平面相垂直的平行线也产生了长度的缩小，但是不带有消失点。

三点透视就是立方体相对于画面，其面及棱线都不平行时，面的边线可以延伸为三个消失点。用俯视或仰视等去看立方体，就会形成三点透视。

透视图中凡是变动了的线称变线，不变的线称原线。要记住近大远小、近实远虚的

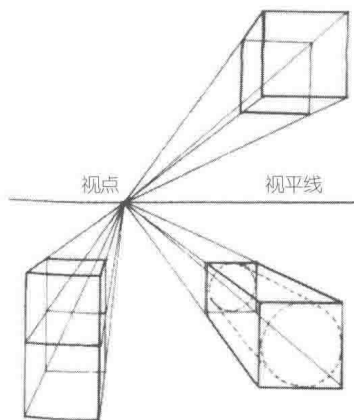

规律。

4 | 透视在绘画中的特性 |

(1) 近大远小。近大远小是视觉自然现象，这种性质有利于表现物体的纵深感 and 体积感，在画面上表现出三维的体积空间。

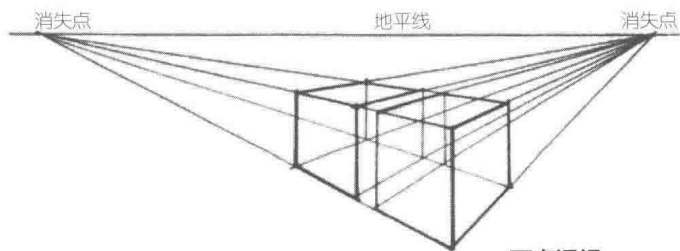
(2) 近实远虚。由于视觉的原因，近处的物体清晰，而远处的物体感觉会有些模糊，这一现象也经常用来表现物体的纵深感。在绘画中，往往会对近实远虚更加以强调。

一点透视

三点透视

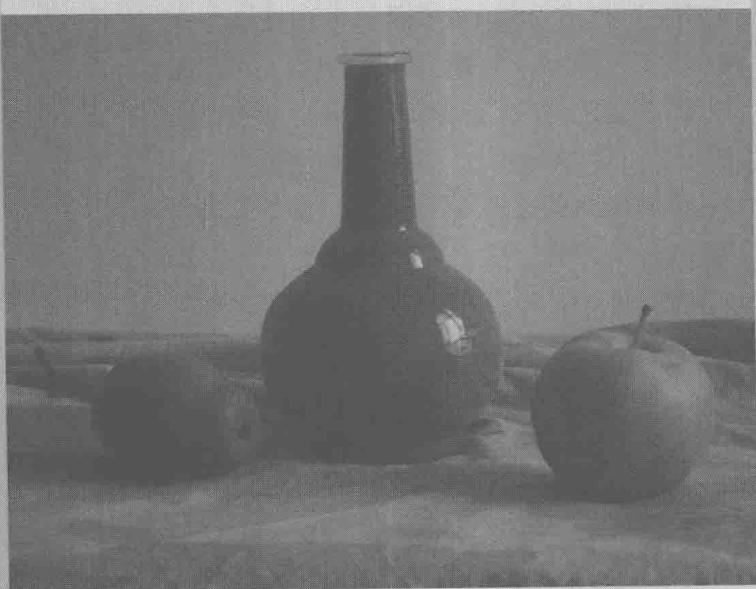
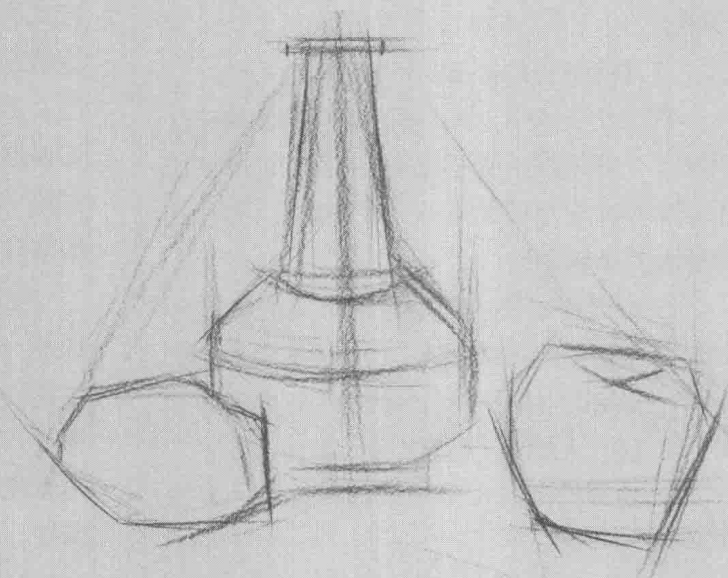

两点透视

Chapter

2

了解构图

1 | 素描构图

构图是对画面内容和形式整体的考虑和安排。构图的原则是变化中求统一。构图方法有三个要点：

- (1) 画面上主题图形的位置；
- (2) 非主题图形的位置以及与主题图形的关系；
- (3) 画面底形的位置以及与图形的关系。

在三个要点中，第一要点是构图的决定性因素，它在画面中的位置决定了画面的样式。构图的样式分为三大类：三角形构图、对称式构图和均衡式构图。

三角形构图是绘画中经常采用的构图形式。三角形构图具有安定、均衡但不失灵活的特点。描绘的对象一般组合成一个不规则的三角形。我们从整体上观察对象、表现对象时，采用三角形构图可以更好地把握画面、表现对象。

对称式构图：主形置于画面中心，非主形置于主形两边，起平衡作用，底形被均匀分割。对称式构图一般表达静态的内容。对称式构图的变化样式有：金字塔式构图、平衡式构图、放射式构图等。

均衡式构图：主形置于一边，非主形置于另一边，起平衡作用，底形分割不均匀。均衡式构图一般表达动态内容。其构图的样式有：

对角线构图、弧线构图、渐变式构图、S形构图、L形构图等。写生素描构图的应用相对简单，只要将对象的主要部分置于画面中心，将对象整体与边框距离处理得当，背景底形不重复，就是成功的构图。要注意的是，“画面中心”并不是画面的等分中心，它是以人的视觉方式确定的。这一中心，是以黄金分割定律原理确定的位置，即以1:0.618的比例分割画面，得出画面中的四个相交位置，这四个位置即是接近画面中心的“构图中心点”。我们可以将写生对象的主要部分置于其中任何一点，即可得到优美的构图形式。

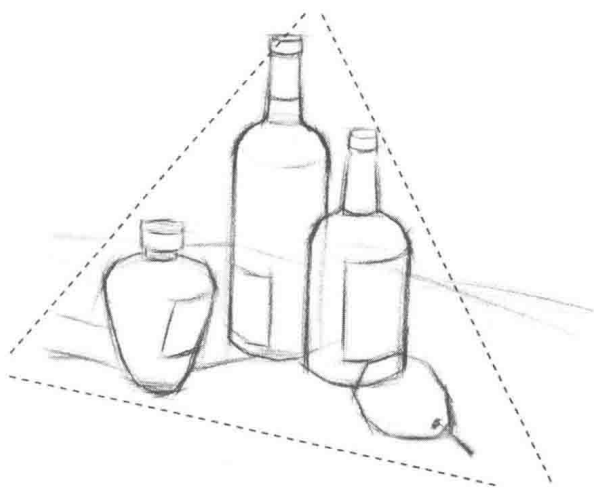
我们处在形体之中，所以也便于在形体中理解一切。石膏几何体简单、规范，基本概括了我们在日常生活中所见到的各类物体的形状特征。正是石膏几何体“简单”的这个特点，为刚刚开始学习素描的人提供了许多有利的条件。

(1) 为仔细观察提供了条件。在规范的几何形里，我们可以很容易地找到对称图形和1:1或1:2的比例关系。我们还会在精确的直线结构中，发现物体透视缩小的变化。石膏单纯的白色，也更利于对明暗产生的原因和色调变化的形式进行分析和判断。

(2) 为尽快掌握技术提供了条件。石膏几何体的简单性，大大降低了素描的难度。使初学

三角形构图

三角形构图