

绘画基础教程

零基础快速学素描

● 赵锦杰 主编

素描起步 / 石膏几何体 / 结构静物 / 明暗静物 / 石膏五官 / 石膏头像 / 素描头像

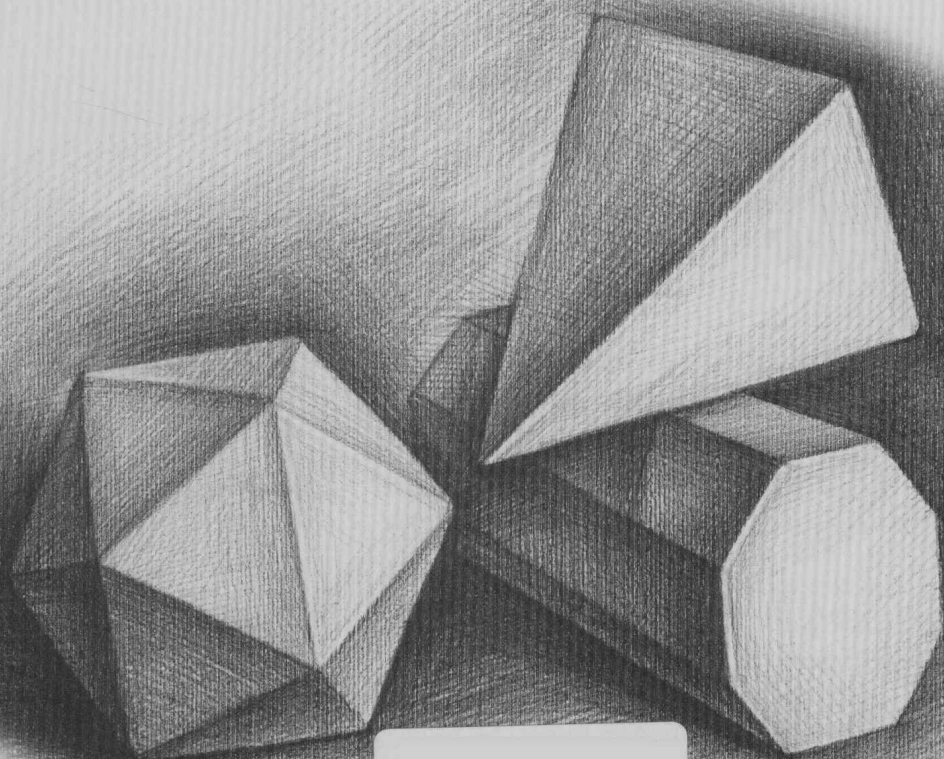

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

绘画基础教程

零基础快速学素描

● 赵锦杰 主编

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

绘画基础教程 / 赵锦杰主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2014.10
ISBN 978-7-5398-5466-3

I. ①绘… II. ①赵… III. ①素描技法 IV.
① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 235595 号

主 编: 赵锦杰
出版人: 武忠平
策 划: 程 兵
责任编辑: 程 兵 史春霖 张婷婷
助理编辑: 方 芳
责任校对: 吴 丹
责任印制: 徐海燕

绘画基础教程

HUIHUA JICHU JIAOCHENG

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司(<http://www.press-mart.com/>)

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F

邮 编: 230071

经 销: 全国新华书店

营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

印 刷: 杭州五象印务有限公司

(杭州市拱墅区莫干山 670 弄 19 号)

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 10

版 次: 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-5466-3

定 价: 36.00 元

版权所有, 请勿翻印、转载

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换: 0517-88845626

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录 Contents

强化基础训练

第一章 素描起步

一、素描基础知识	05
1. 素描的概述	05
2. 物体的明暗规律	06
3. 素描构图	07
4. 透视分析	08
二、素描工具及材料	09
三、素描的姿势及用笔	10
1. 位置的选择和作画姿势	10
2. 握笔方法	10
3. 排线方法	10

第二章 石膏几何体

一、单个几何体写生	12
1. 正方体	12
2. 球体	14
3. 四棱锥体	16
4. 六棱锥体	18
5. 圆锥体	20
6. 六棱柱体	22
7. 八棱柱体	24
8. 圆柱体	26
9. 切面圆柱体	28
10. 正五边形多面体	30
11. 正三角形多面体	32
12. 四棱柱穿插体	34
13. 方锥穿插体	36
14. 圆锥穿插体	38
二、组合几何体写生	40
1. 两个形体组合 A	40
2. 两个形体组合 B	42
3. 三个形体组合 A	44
4. 三个形体组合 B	46

5. 多个形体组合	48
-----------	----

三、石膏几何体写生范例	50
-------------	----

第三章 结构静物

一、基础知识讲解	56
1. 结构静物的概述	56
二、结构静物写生	57
1. 苹果	57
2. 梨	58
3. 陶罐	59
4. 玻璃水壶	60
5. 三个水果组合	61
6. 瓷瓶与水果组合	62
7. 面包、水果与器皿组合	63
8. 喷水壶与水果组合	64

三、结构静物写生范例	65
------------	----

第四章 明暗静物

一、基础知识讲解	68
1. 静物素描的概述	68
2. 立体感与空间感	69
3. 静物与几何体的关系	70
二、明暗静物写生	72
1. 苹果	72
2. 梨	73
3. 青椒	74
4. 香蕉	75
5. 柠檬	76
6. 花菜	77
7. 生姜	78
8. 蘑菇	79
9. 高脚玻璃杯	80

10. 玻璃碗	81
11. 宽口陶罐	82
12. 瓷瓶	83
13. 陶壶	84
14. 砂锅	85
15. 铝壶	86
16. 盐袋	87
17. 洗面液	88
18. 台灯	89
19. 牛皮背包	90
20. 衬布	91
21. 水果与白盘组合	92
22. 陶罐与香蕉组合	94
23. 陶罐与黄瓜组合	96
24. 器皿与水果组合	98
25. 金属器皿与水果组合	100
26. 小酒坛与水果组合	102
27. 酒坛与蔬菜组合	104

三、明暗静物临摹范例	106
------------	-----

第五章 石膏头像

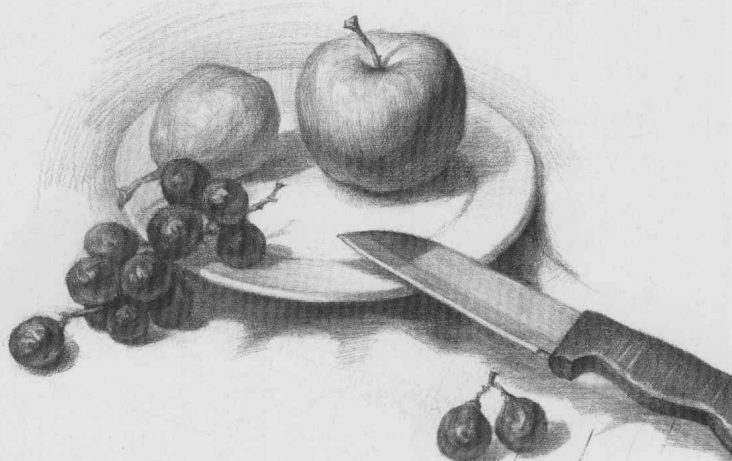
一、基础知识讲解	110
1. 石膏头像的概述	110
二、石膏像局部写生	111
1. 眼睛的画法	111
2. 耳朵的画法	112
3. 鼻子的画法	113
4. 嘴巴的画法	114
5. 头骨的画法	115
三、石膏像整体写生	116
1. 阿格里巴的画法	116
2. 伏尔泰的画法	118
3. 小卫的画法	120
4. 马赛的画法	122
5. 塞内卡的画法	124

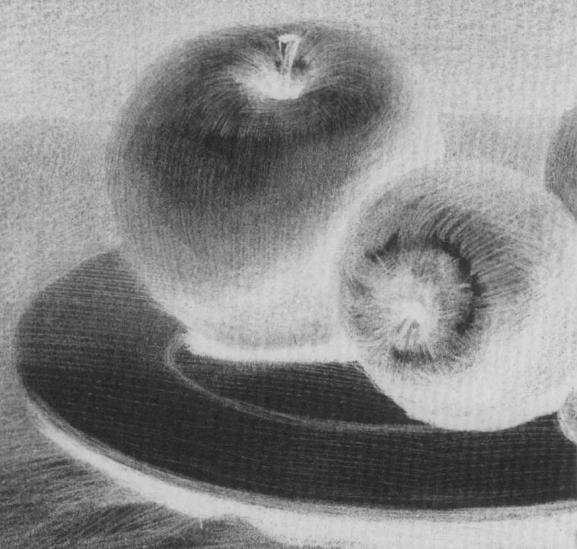
6. 荷马的画法	126
----------	-----

四、石膏像临摹范例	128
-----------	-----

第六章 素描头像

一、基础知识讲解	134
1. 素描头像的概述	134
2. 头骨结构	134
3. 头部肌肉	135
4. 五官比例	135
5. 头部基本特征	135
二、五官的画法	136
1. 眼睛的结构与画法	136
2. 嘴巴的结构与画法	138
3. 鼻子的结构与画法	140
4. 耳朵的结构与画法	142
三、素描头像的画法	144
1. 男青年的画法	144
2. 女青年的画法	146
3. 男中年的画法	148
4. 老年人的画法	150
四、素描头像临摹范例	152

前言

素描是一切绘画的基础，它具有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，目的是培养形体把握、塑造和色彩的运用能力。

从当前的教育现实出发，以学生的升学为目标，由此出现了诸多具有针对性的素描教材与辅导读本。我们所编著的这本《绘画基础教程》也属此类书籍。本书是以素描起步教学的方式方法，进行构思并编写的，是一本非常有针对性的美术教材，也是一本有益于绘画初学者、艺术高校学生、艺术设计工作者的辅导读本。本书教学从入门到精通，循序渐进的课程训练能很好地帮助画者提高对素描绘画技能的把握。希望通过对本书的学习，初学者能够具有较强的描绘能力、结构分析能力与明暗表现能力，全面提高绘画技能。

本书内容简明易学，以美术素描的基本理论知识和具体实践练习为主线，重点加强素描基本技法的训练，以提高学习者的综合素质与实践能力。全书通过大量的作品范例，系统地介绍了素描写生的入门知识、基本技法和步骤要领，非常适合从没有拿过画笔的美术爱好者自学入门。同时本书遵循了实用性强和覆盖面宽的原则，是美术培训机构及高职院校相关专业的适用教材。

目录 Contents

强化基础训练

第一章 素描起步

一、素描基础知识	05
1. 素描的概述	05
2. 物体的明暗规律	06
3. 素描构图	07
4. 透视分析	08
二、素描工具及材料	09
三、素描的姿势及用笔	10
1. 位置的选择和作画姿势	10
2. 握笔方法	10
3. 排线方法	10

第二章 石膏几何体

一、单个几何体写生	12
1. 正方体	12
2. 球体	14
3. 四棱锥体	16
4. 六棱锥体	18
5. 圆锥体	20
6. 六棱柱体	22
7. 八棱柱体	24
8. 圆柱体	26
9. 切面圆柱体	28
10. 正五边形多面体	30
11. 正三角形多面体	32
12. 四棱柱穿插体	34
13. 方锥穿插体	36
14. 圆锥穿插体	38
二、组合几何体写生	40
1. 两个形体组合 A	40
2. 两个形体组合 B	42
3. 三个形体组合 A	44
4. 三个形体组合 B	46

5. 多个形体组合	48
-----------	----

三、石膏几何体写生范例	50
-------------	----

第三章 结构静物

一、基础知识讲解	56
1. 结构静物的概述	56
二、结构静物写生	57
1. 苹果	57
2. 梨	58
3. 陶罐	59
4. 玻璃水壶	60
5. 三个水果组合	61
6. 瓷瓶与水果组合	62
7. 面包、水果与器皿组合	63
8. 喷水壶与水果组合	64

三、结构静物写生范例	65
------------	----

第四章 明暗静物

一、基础知识讲解	68
1. 静物素描的概述	68
2. 立体感与空间感	69
3. 静物与几何体的关系	70
二、明暗静物写生	72
1. 苹果	72
2. 梨	73
3. 青椒	74
4. 香蕉	75
5. 柠檬	76
6. 花菜	77
7. 生姜	78
8. 蘑菇	79
9. 高脚玻璃杯	80

10. 玻璃碗	81
11. 宽口陶罐	82
12. 瓷瓶	83
13. 陶壶	84
14. 砂锅	85
15. 铝壶	86
16. 盐袋	87
17. 洗面液	88
18. 台灯	89
19. 牛皮背包	90
20. 衬布	91
21. 水果与白盘组合	92
22. 陶罐与香蕉组合	94
23. 陶罐与黄瓜组合	96
24. 器皿与水果组合	98
25. 金属器皿与水果组合	100
26. 小酒坛与水果组合	102
27. 酒坛与蔬菜组合	104

三、明暗静物临摹范例	106
------------	-----

第五章 石膏头像

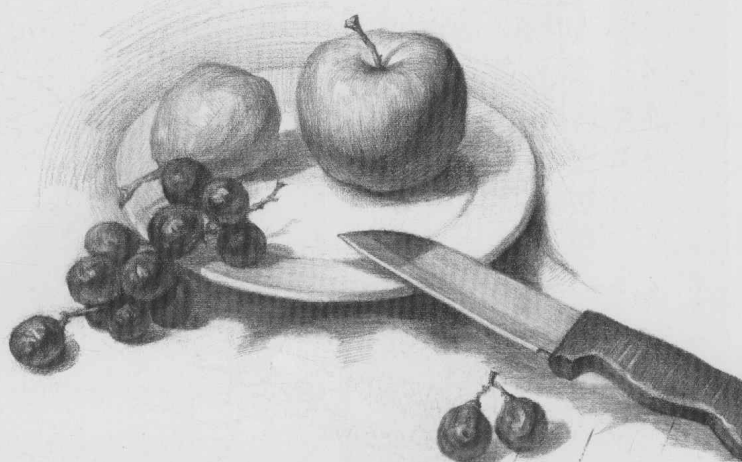
一、基础知识讲解	110
1. 石膏头像的概述	110
二、石膏像局部写生	111
1. 眼睛的画法	111
2. 耳朵的画法	112
3. 鼻子的画法	113
4. 嘴巴的画法	114
5. 头骨的画法	115
三、石膏像整体写生	116
1. 阿格里巴的画法	116
2. 伏尔泰的画法	118
3. 小卫的画法	120
4. 马赛的画法	122
5. 塞内卡的画法	124

6. 荷马的画法	126
----------	-----

四、石膏像临摹范例	128
-----------	-----

第六章 素描头像

一、基础知识讲解	134
1. 素描头像的概述	134
2. 头骨结构	134
3. 头部肌肉	135
4. 五官比例	135
5. 头部基本特征	135
二、五官的画法	136
1. 眼睛的结构与画法	136
2. 嘴巴的结构与画法	138
3. 鼻子的结构与画法	140
4. 耳朵的结构与画法	142
三、素描头像的画法	144
1. 男青年的画法	144
2. 女青年的画法	146
3. 男中年的画法	148
4. 老年人的画法	150
四、素描头像临摹范例	152

如果素描缺少功夫，颜色处理不当，最强烈的感受
就将无法表达。解剖学上的不正确更会令人发笑。

——罗丹

求得快速之前，应先学会勤勉——你们素描家若想
学有成就，在作画时应慢慢进行，仔细辨认各种光线中
哪些最明亮，阴影之中哪些最黑暗，而明暗又如何交混。
观察它们的分量，并互相比较。注意轮廓的朝向，注意
线条上哪段向一边或另一边弯曲，哪些地方较明显或不
明显（即什么地方粗，什么地方细）。最后，应当留心使
你的明暗融合起来，像烟雾一般分不出笔触和边界。当
你如此用心练熟了你的手时，你就会在不知不觉之间落
笔神速。

——达·芬奇

第一章 素描起步

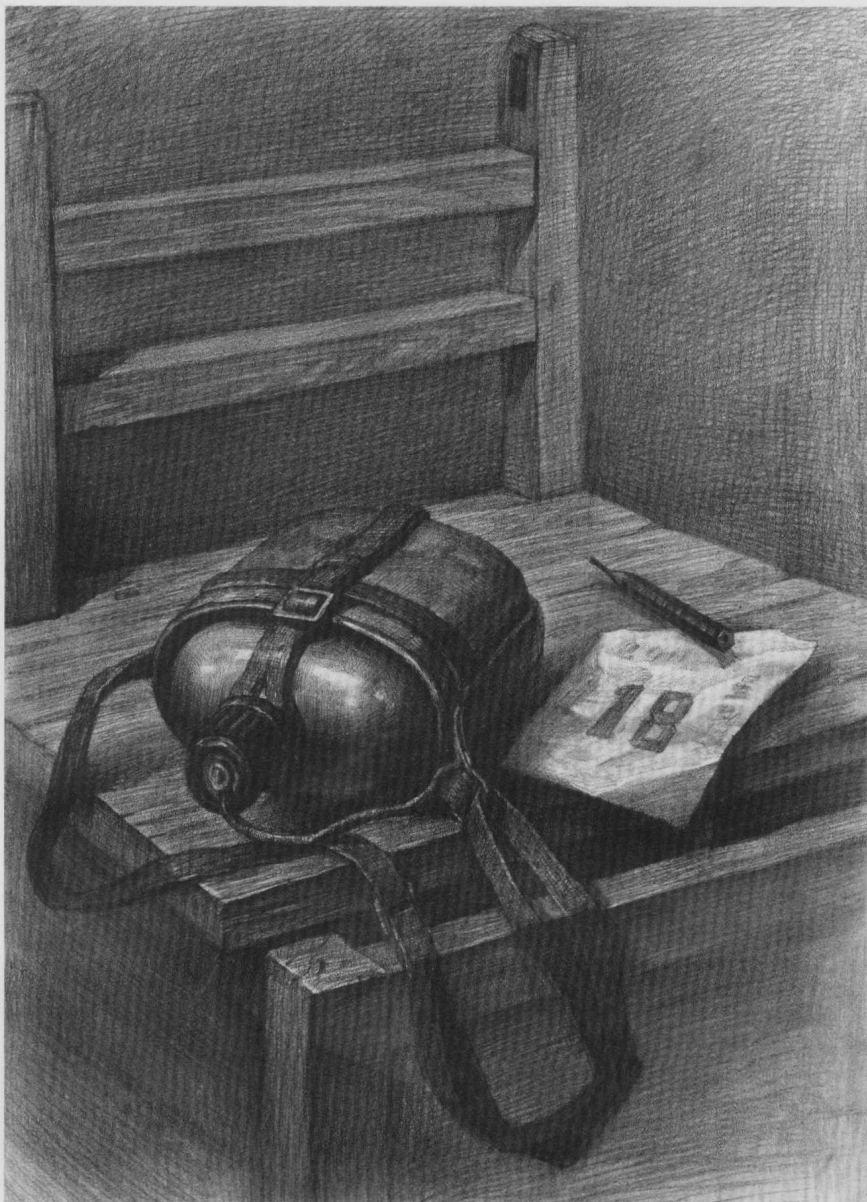
一、素描基础知识

1. 素描的概述

素描是绘画与设计专业的重要造型基础课。它强调理解与实践的结合,主张在实践中理解和掌握绘画的造型技能。素描学习能建立和塑造艺术审美观念。结构素描用最简单最纯朴的形式,对客观事物进行描绘。最初人类是把结构素描作为记载生活信息的手段,直至人类不断进步,对自然与世界不断地认识,掌握了比例、结构、空间、透视、解剖等丰富的科学知识后,才形成了当下完善而具基础教学意义的素描学术体系。

初学美术者,先以素描起步。经过艺术教育家的长期教育总结,学素描更应先从结构素描开始,因为结构素描提炼了自然界一切物体的形态空间和结构空间关系,并舍去了过于繁杂的调子,能让学生更直接、更单纯、更有目标地掌握绘画的构图、造型和结构等重要绘画基础技能。学习结构素描,可以更快更深入地帮助初学者树立空间、透视、结构的观念,提高对素描的理解。

素描静物画不但有极高的艺术价值,而且是初学者十分必要的一门基础课。所以,它被列为高等院校和中等学校美术专业的考试内容之一。笔者从历年的考试评卷中发现,影响许多考生水粉静物画考试成绩的,并不完全都是色彩因素,还有素描基础的问题。例如构图不好,透视、比例、结构不准确,色彩出现灰而沉闷的弊病,体积塑造不理想,质感不强等等。上述种种问题的根源,实际上都是静物素描的底子不扎实。另外,任何绘画,技法都是关键的一环。掌握了技法就等于找到了入门的钥匙,只有入了门才可能有长足的进步。而书店里,素描静物画一类的技法书比较少。为此,作者根据自己多年的教学经验,编绘了这本素描静物画的技法辅导教材,以供美术爱好者学习参考。

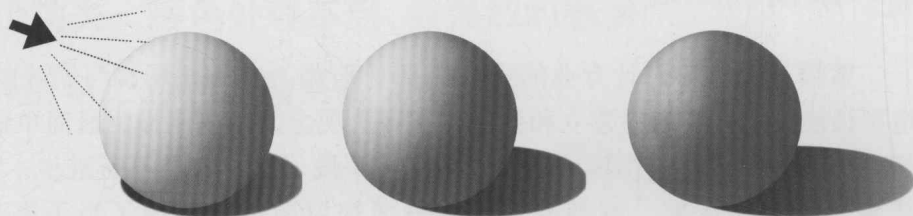

2. 物体的明暗规律

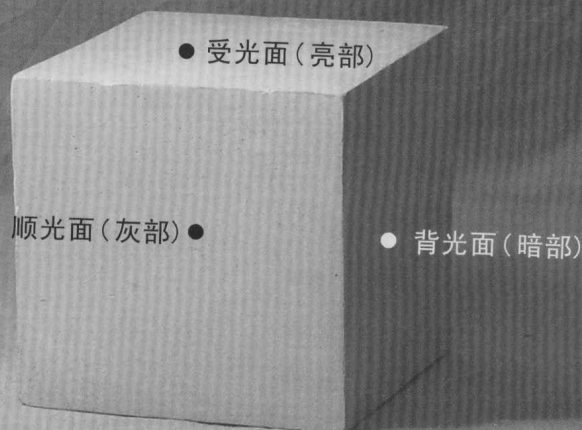
物体的形象在光的照射下，会产生明暗变化。光源一般有自然光(如阳光)和人造光(如灯光)。光的照射角度不同、光源与物体的距离不同、物体的质地不同、物体面的倾斜方向不同、光源的性质不同、物体与画者的距离不同等，都将使物体产生不同的明暗色调变化。在素描学习中，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的；而物体明暗调子的规律在白色几何体上表现得最为明显，通常可归纳为“两部三面五调”。

两部：在光的照射下，物体表面呈现出受光和背光两个部分，即亮部和暗部，它们是构成明暗关系的基调。

光源方向

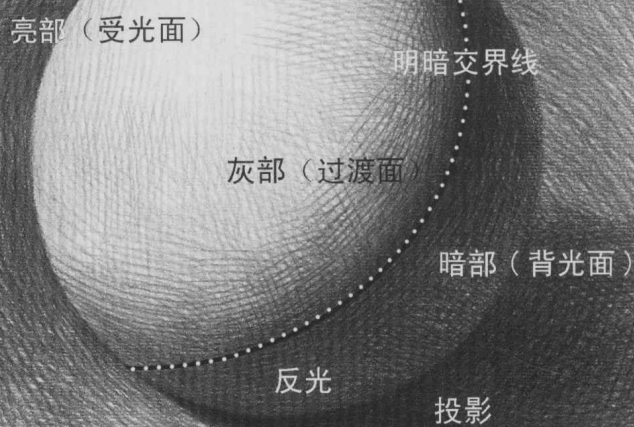
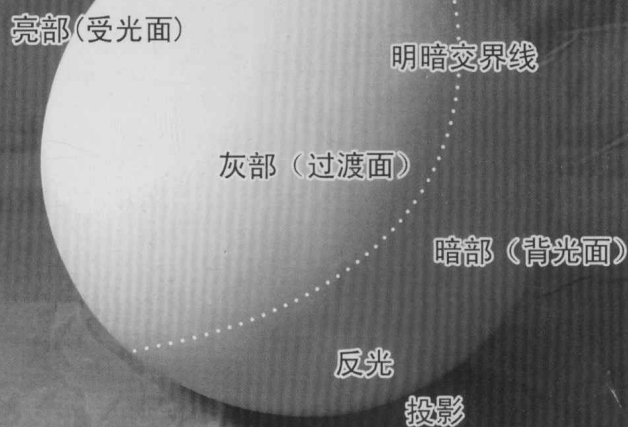

光强时明暗交界线明显，光弱时明暗交界线不明显。

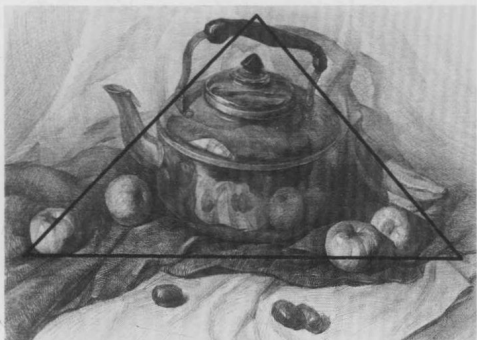
三大面：我们可以用正方体来分析理解三大面。侧面来光的正方体所产生的受光面(亮部)、顺光面(灰部)、背光面(暗部)为三大面。

五大调：五调子是指具有一定形体结构、一定材质的物体受光的影响后在自身不同区域所体现的明暗变化规律。在物体受光面又分成灰部和亮部，有些物体在亮部还有明显的受光点(高光)。在背光面有暗部和反光。投影虽然不算在五调之内，但仍然是画面里不可缺少的部分。

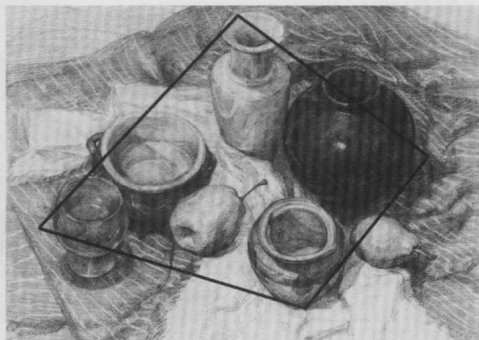

3. 素描构图

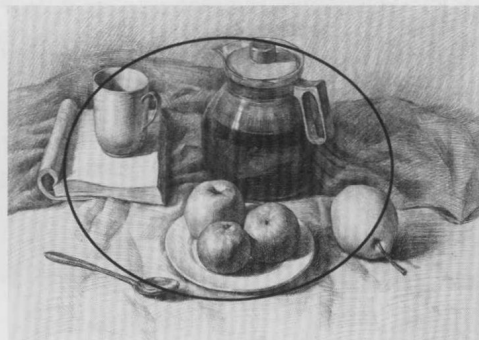
构图就是所画物体在画面中的摆放位置。一幅画的构图应主体突出、主次分明、疏密得当，同时还要把黑白布置和空间处理考虑进去，周围物体与主体物呼应，有前有后，有主有次，有聚有散，重点突出，使画面均衡统一，看起来完整，具有形式美。

三角形构图

四边形构图

椭圆形构图

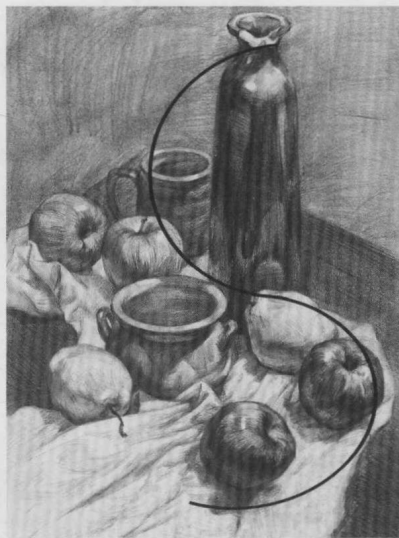
技巧: 主体物宜放在略偏于中心线以外的位置，画面中的静物应尽量避免出现在同一条线上或等距离的位置上，应错落有致、聚散有法。

三角形构图: 其画面的基本骨架呈三角形，是最常见的构图形式，这种构图给人的感觉是稳定牢固，不呆板。

四边形构图: 活泼生动而不失稳重、安详，视角开阔。

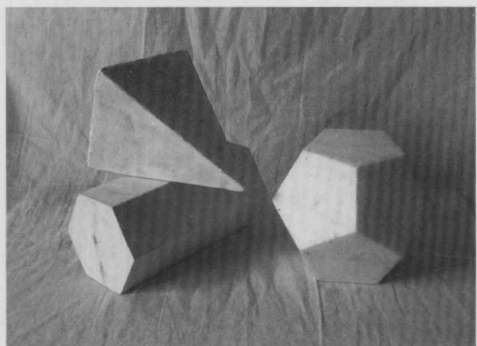
椭圆形构图: 给人以饱满、均衡、活泼、完整的感。

S 形构图: 柔美而有动感，空间纵深感强。

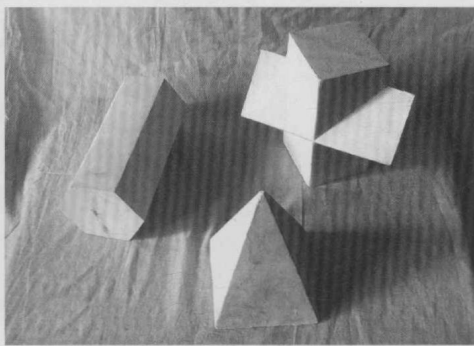

S 形构图

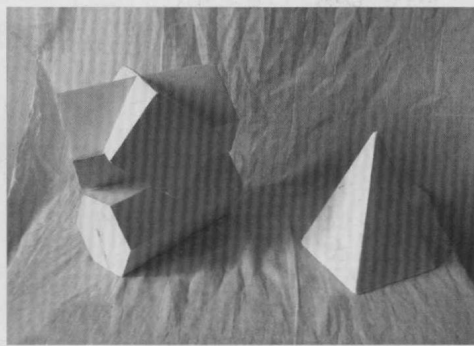
正确构图及常见问题

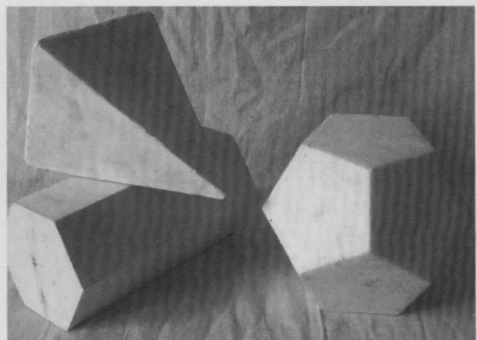
正确构图

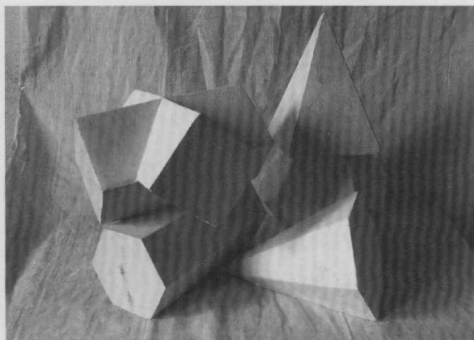
构图太散

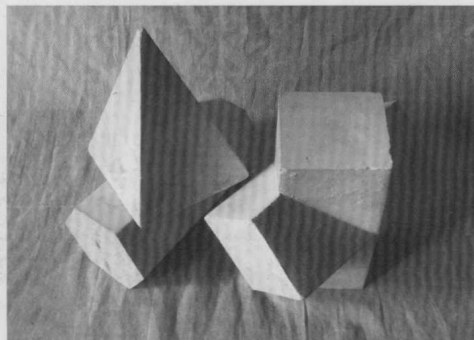
重心太偏

构图太满

构图太挤

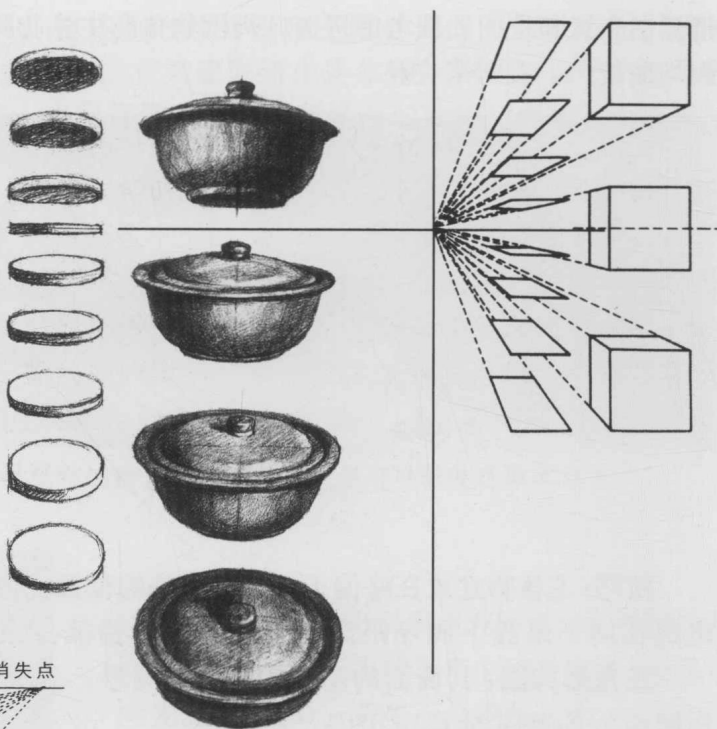

层次重叠

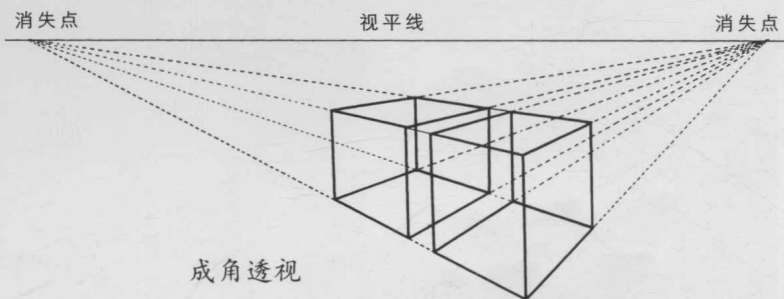
4. 透视分析

平行透视：立方体的一个面与画面平行所产生的透视现象即平行透视。它的特点：一是立方体只有一个消失点，即心点(主点)；二是立方体与画面平行的线没有发生变化，与画面垂直的线都消失于心点。

成角透视：当立方体的一个面与画面形成一定角度时，所产生的透视现象即成角透视。它的特点：一是立方体的任何一个体面都失去原有的正方形特征，而产生透视缩形变化；二是立方体不同方向的三组结构线中，与地平面垂直的仍然垂直，与画面成一定角度的两组线分别向左、右两个方向汇集，消失于两个余点。

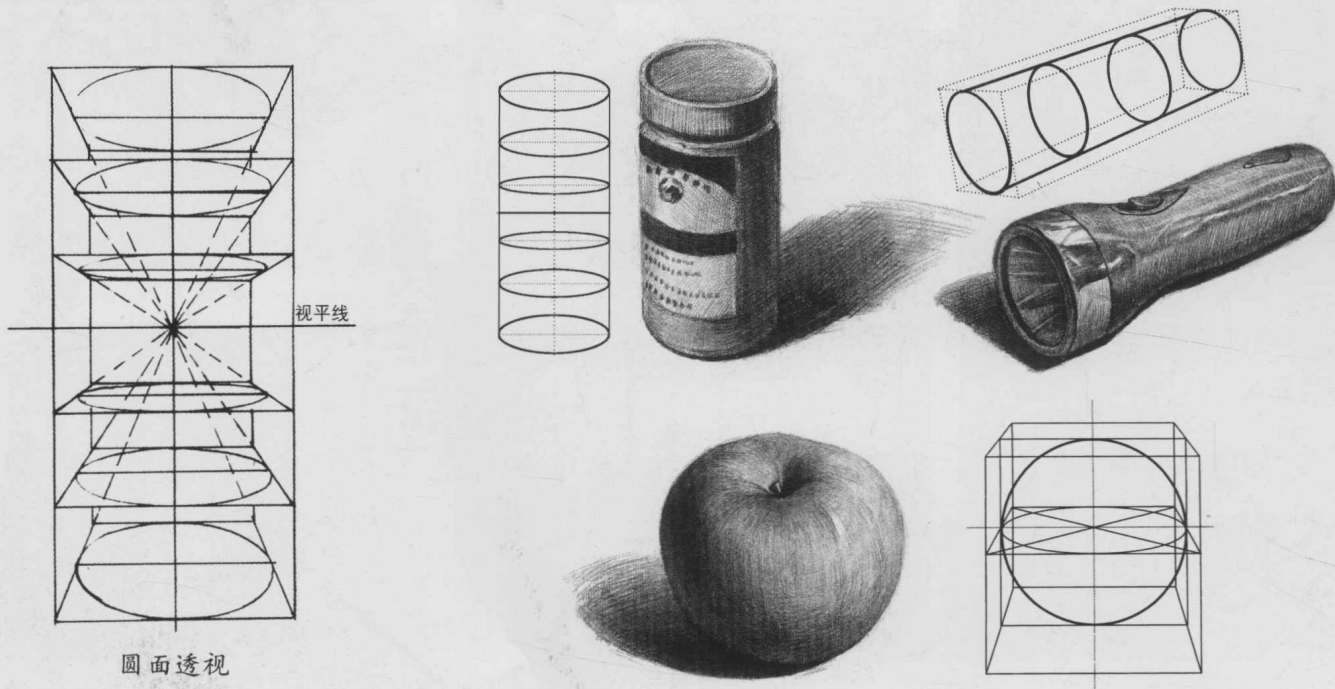

平行透视

成角透视

圆面透视：圆面透视主要是圆面的弧形透视，圆形可由立体的方形面“切”出。但当立方体上部面发生透视变化时，中间所“切”的圆也就发生了透视变化而成为椭圆。椭圆的变化规律是：相等的圆面近大远小；相等的空间距离近宽远窄；等高的物体视平线以上是近高远低，视平线以下是近低远高。

圆面透视

二、素描工具及材料

在我们进行素描学习之前，应准备好所要使用的工具及材料，还要对所使用的工具及材料有所了解，这是必要的准备工作。熟悉工具、材料包括两层意思：一是要了解工具、材料的性能，二是掌握正确的使用方法和预见使用效果。

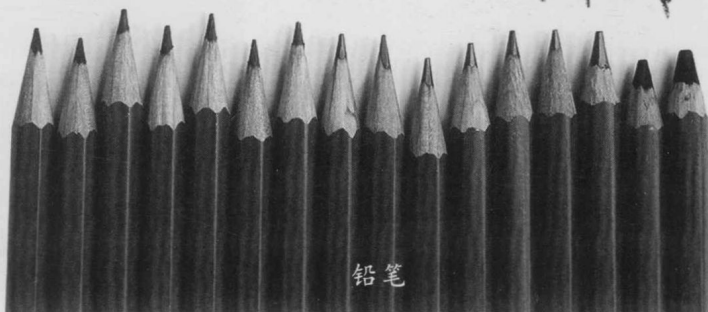
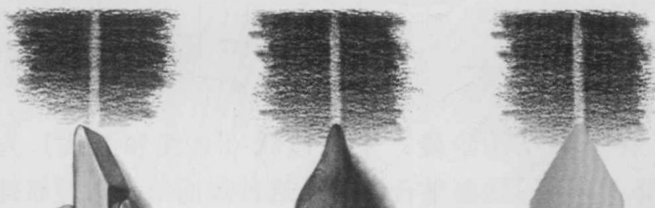
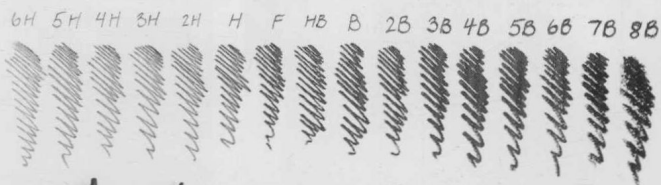
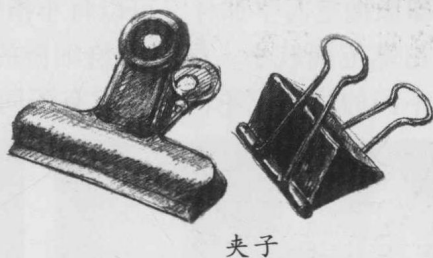
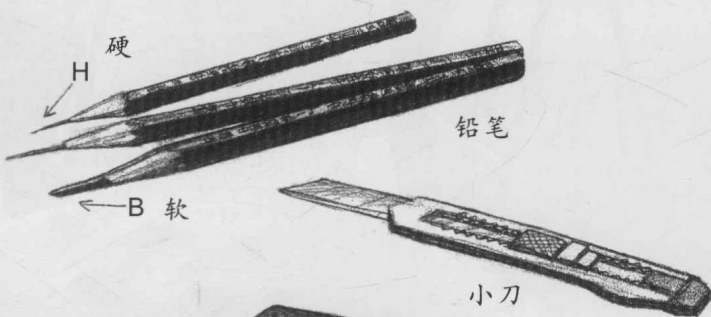
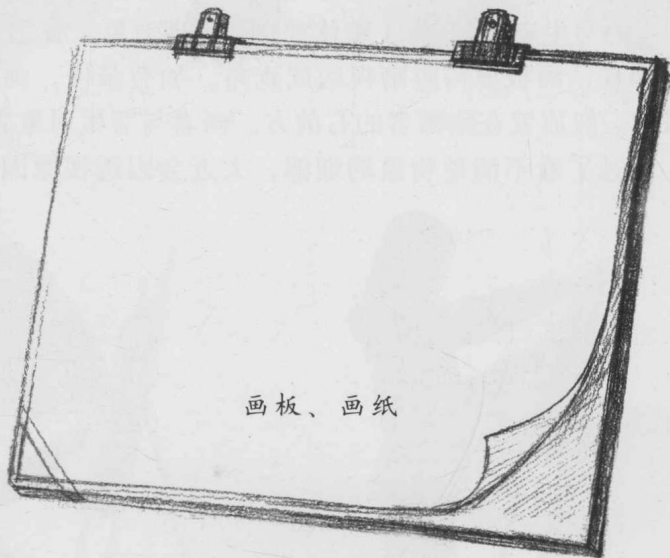
铅笔、纸笔：铅笔分软硬两类，H—6H 是硬铅，B—8B 是软铅，HB 为中性。在初学素描时用到较多的是 H—6B，因为太硬的铅笔不适合画线条、打调子，而过软的铅笔初学者往往又掌握不好。当然因个人绘画习惯不同，工具的使用也各有所好，在铅笔型号的使用上也就没有一个硬性的要求。纸笔也叫擦笔，是用生宣纸卷成的，在较粗糙的素描纸上可以擦出均匀的灰面，多用来塑造细节或者表现物体质感。

橡皮、橡皮泥：橡皮，用来修改、擦拭画面，但它不纯粹是为“擦除”所用，橡皮在素描中更多是一种用来表现的工具。在塑造物体的过程中，巧用橡皮是学习素描重要的技法。橡皮泥，又叫作可塑橡皮，它不能完全替代橡皮，但可以随意捏出一个尖角或者一个齐整的边缘，用来处理物体细节和深入刻画物体。

素描纸：素描纸尽量选用较厚的、纹理粗糙的纸张，一般素描纸有漂白和原浆两种，各有其特点。漂白素描纸色泽白，质地细腻，画出的画面效果响亮、对比强烈，但不易上铅；原浆素描纸色泽发黄，质地粗糙，易上铅，画起来较易上手。

画板、画架：画板比画夹更适合于画素描，绘画手感也比画夹感觉有力度。画夹适合室外写生，方便携带。画架用来支撑画板，使其与作画者的视线成 90 度角，比手持画板画画更能全面、整体地把握画面。

其他辅助工具及材料：夹子、图钉(用来固定画纸)、美工刀(削铅笔或裁纸)、餐巾纸(用来擦拭画面，使画面柔和、统一)。

三、素描的姿势及用笔

1. 位置的选择和作画姿势

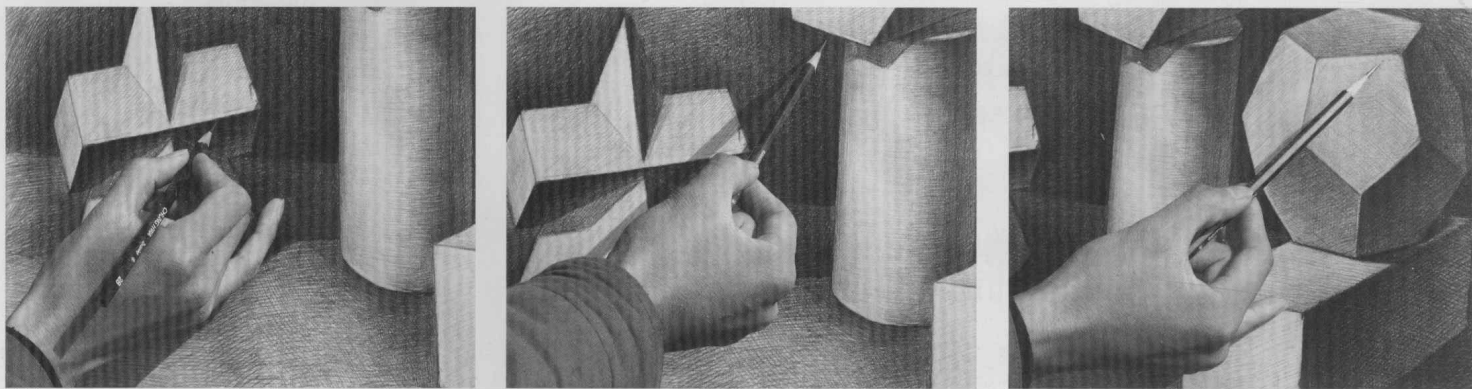
正确的写生姿势,有助于整体观察和表现对象。在绘画时身体应与画板相距一臂左右。姿势要保持端正,手要基本伸直,画板要与眼睛视线成直角。如有条件,画板放在画架上最好。没有画架,画板放在大腿上也可以。画架一般放置在绘画者的右前方。画者与写生对象之间的最佳距离,通常在对象高度或宽度的三倍到五倍之间,太远了看不清楚物象的细部,太近会因透视原因引起变形。

2. 握笔方法

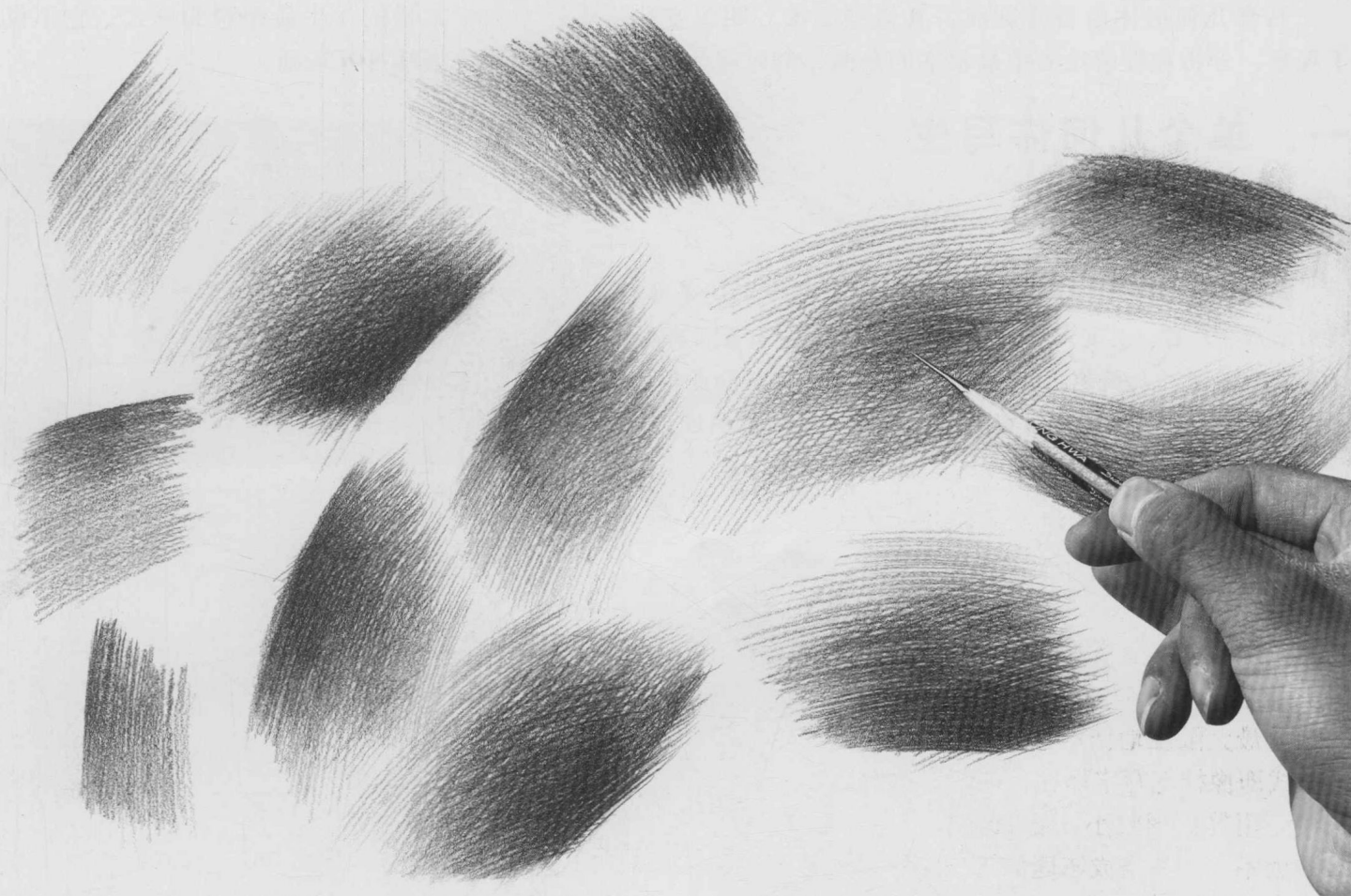
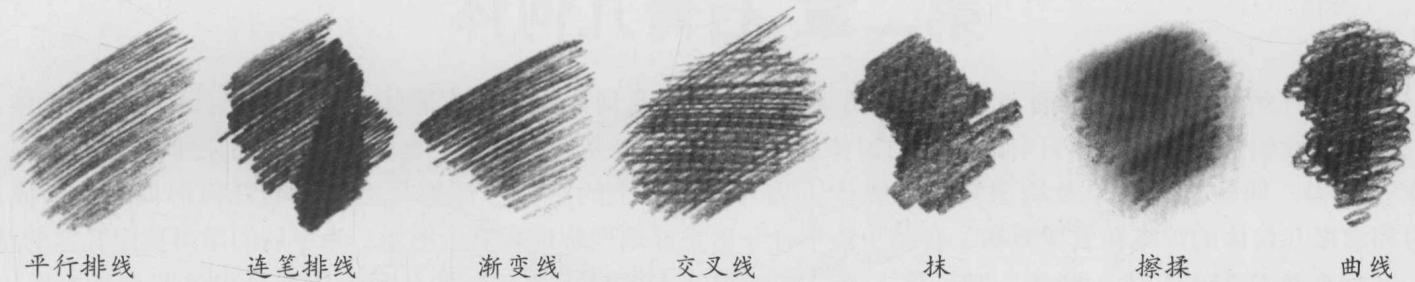
正确的素描握笔方法,能充分发挥绘画工具的特性。握笔的手应轻松而不僵硬,并能灵活运用腕力,主要方法有持棒式和书写式两种。持棒式就是铅笔不穿过虎口而置于掌下的横握的执笔方法。它能充分发挥手腕的灵活性,最大限度地调动指、腕、肘、肩的活动范围,也可流畅地画出大面积色调。炭笔、木炭条多采用此法。书写式即像握笔写字那样,可以将小指作为支撑点,便于调整画面角度和用线力度。这种方法画出的线通常短而硬,用笔范围较小,便于描绘细微的地方。初学者一般以持棒式执笔为宜。

画不同的线条或不同的部位有不同的拿笔方法,如悬腕、悬臂和握腕。

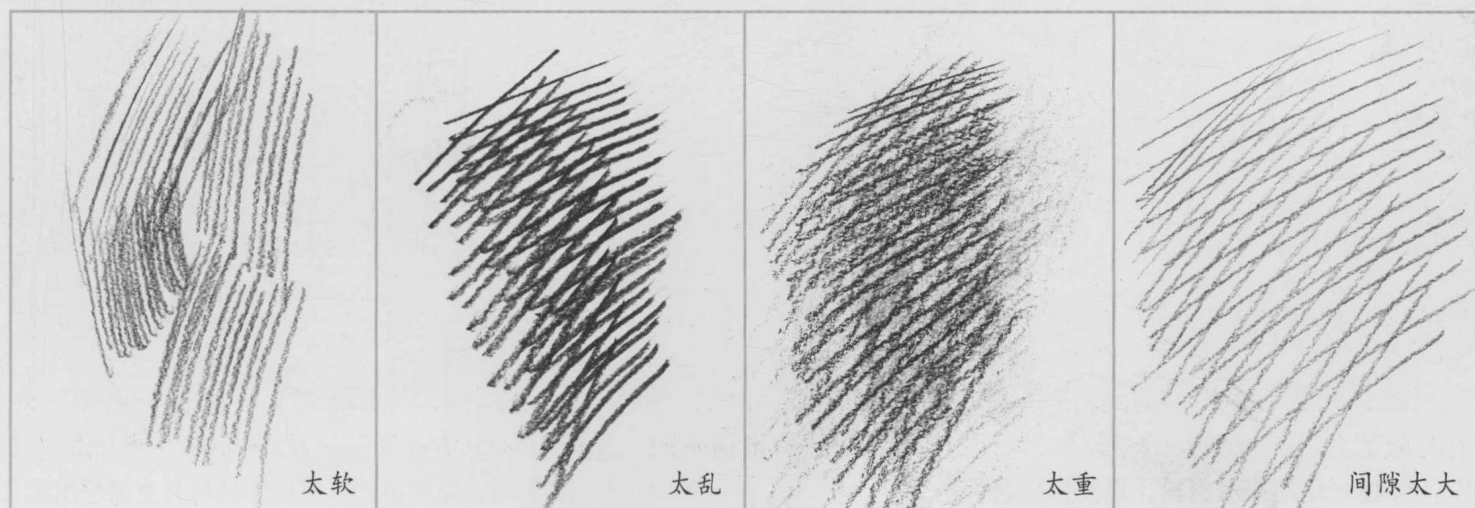

3. 排线方法

在开始练习的初级阶段,应该掌握线条的基本画法。在形体结构阶段,主张以线(直线和弧线)为主的造型方法,这样有利于形体结构的表达。在明暗素描阶段,主张以线面结合为主,这种线面结合主要靠排线、擦揉结合来表现画面效果。

下面几组线条是常见错误

第二章 石膏几何体

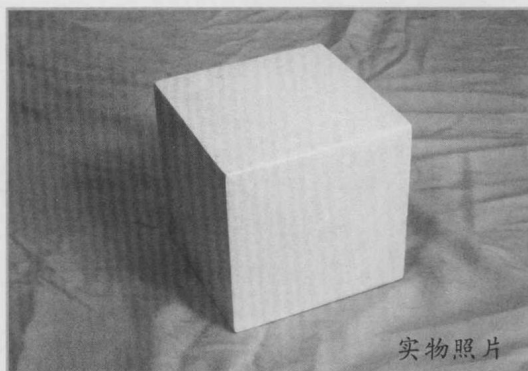
石膏几何体写生是初学绘画者素描入门的第一步。因为几何体属于基本形体，即最简单、最明确的形体，所以它便于我们认识和表现。只有通过对几何体的细致观察和研究，我们才能更直接和有效地把握形体的透视、比例、结构、明暗、空间以及构图等造型规律。另外，世界上的一切形体都是由基本的几何形体组合而成。学习和掌握几何体的观察和表现方法，有助于初学者今后更好地理解把握复杂形体，为今后的学习奠定扎实的基础。几何形体分为正方体、球体、圆柱体、圆锥体四类基本的形体。复杂的几何形体就是由这四种基本形体演化而来的。

石膏几何形体由石膏制成，其造型简练、明暗变化清晰，是初学素描的学生最理想的形式。它不仅便于观察、分析和理解绘画中最根本的东西，同时可为下一阶段静物素描训练打好基础。

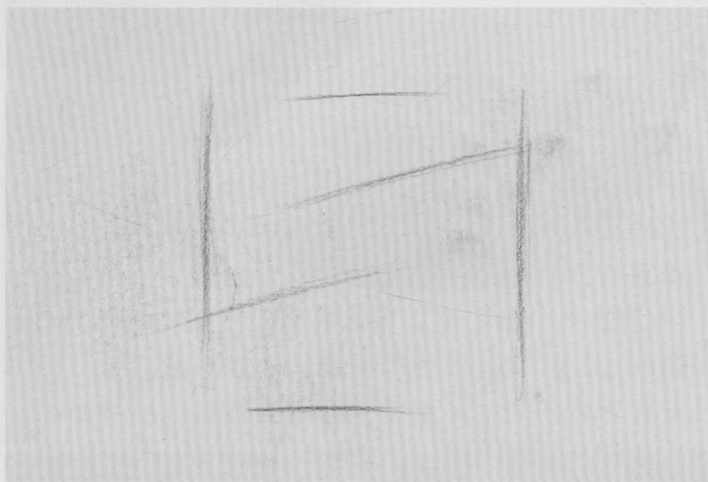
一、单个几何体写生

1. 正方体

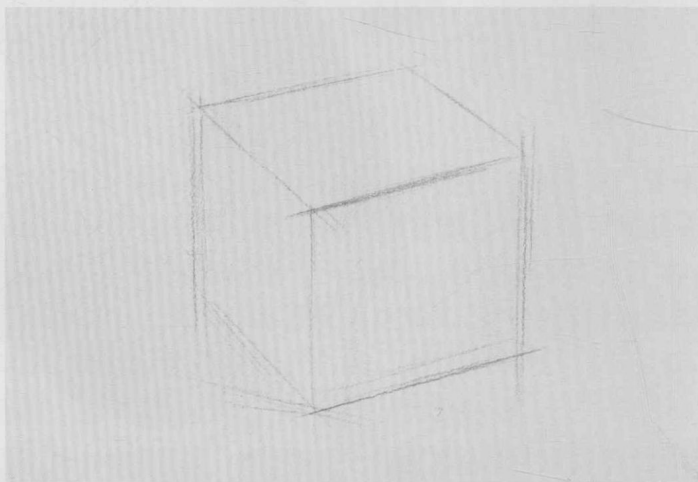
技法分析：一切立体的形体，无论它是简单的还是复杂的，都必须由前后、左右、上下六个不同方向的面组成。而在所有形体中，正方体是最为典型的六面体。刻画时注意正方体的平行和成角透视规律，利用顶面、底面对角线交点引出垂直线检验形体的正确性。

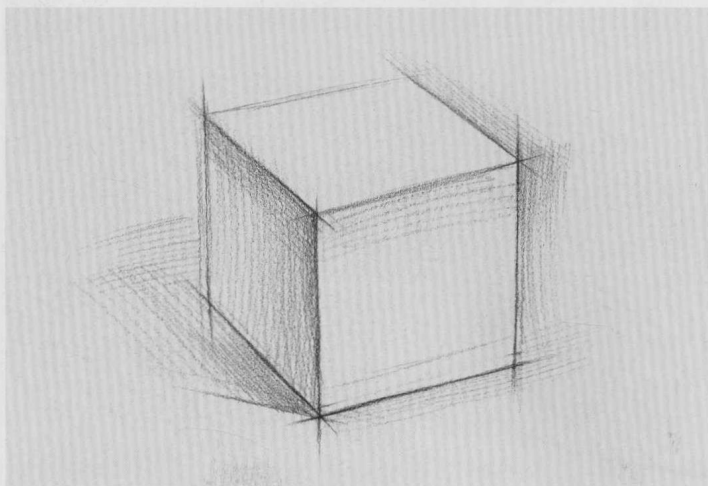
实物照片

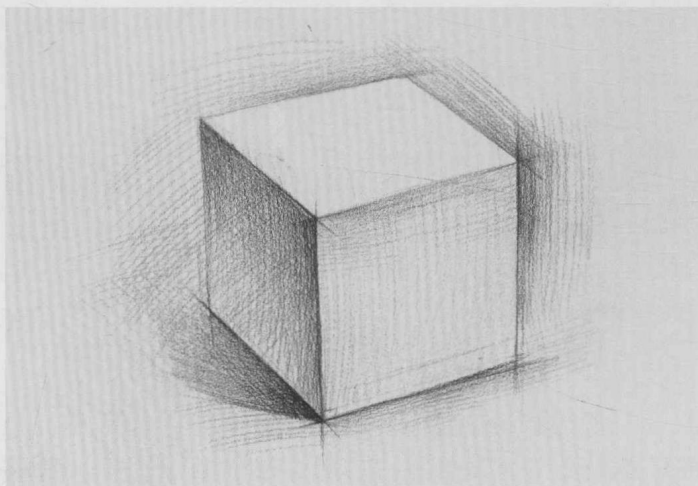
1. 定位，构图，完成比例合理的外轮廓。

2. 塑造具体形体。画正方体时要注意透视的关系。

3. 进一步地深入刻画，以获得完整的形。

4. 铺明暗色调，交代出物体的形体转折与空间层次感。