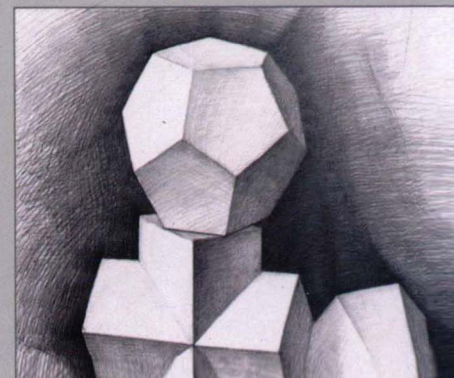
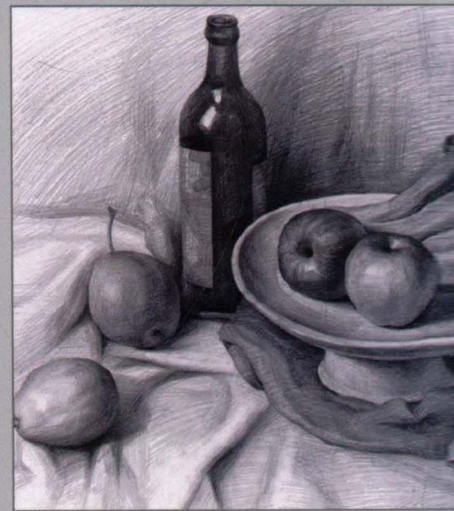
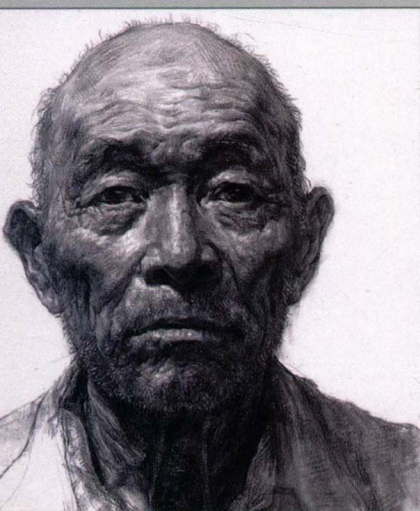
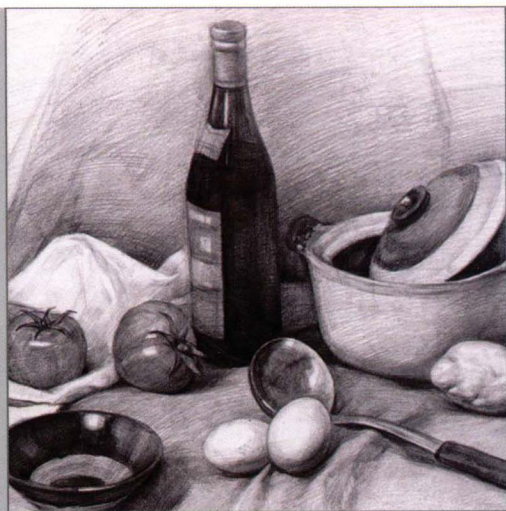
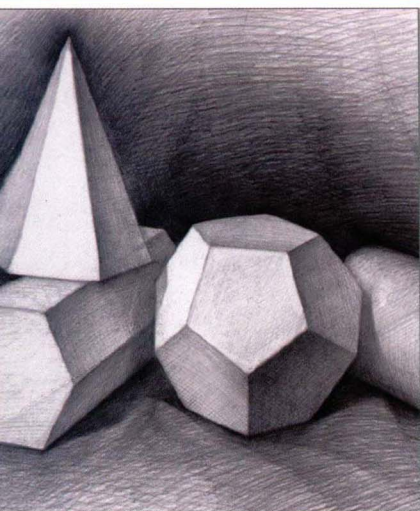

石膏几何形体 · 静物 · 石膏五官 · 石膏头像 · 人物头像 · 人物速写

素描

实用教程

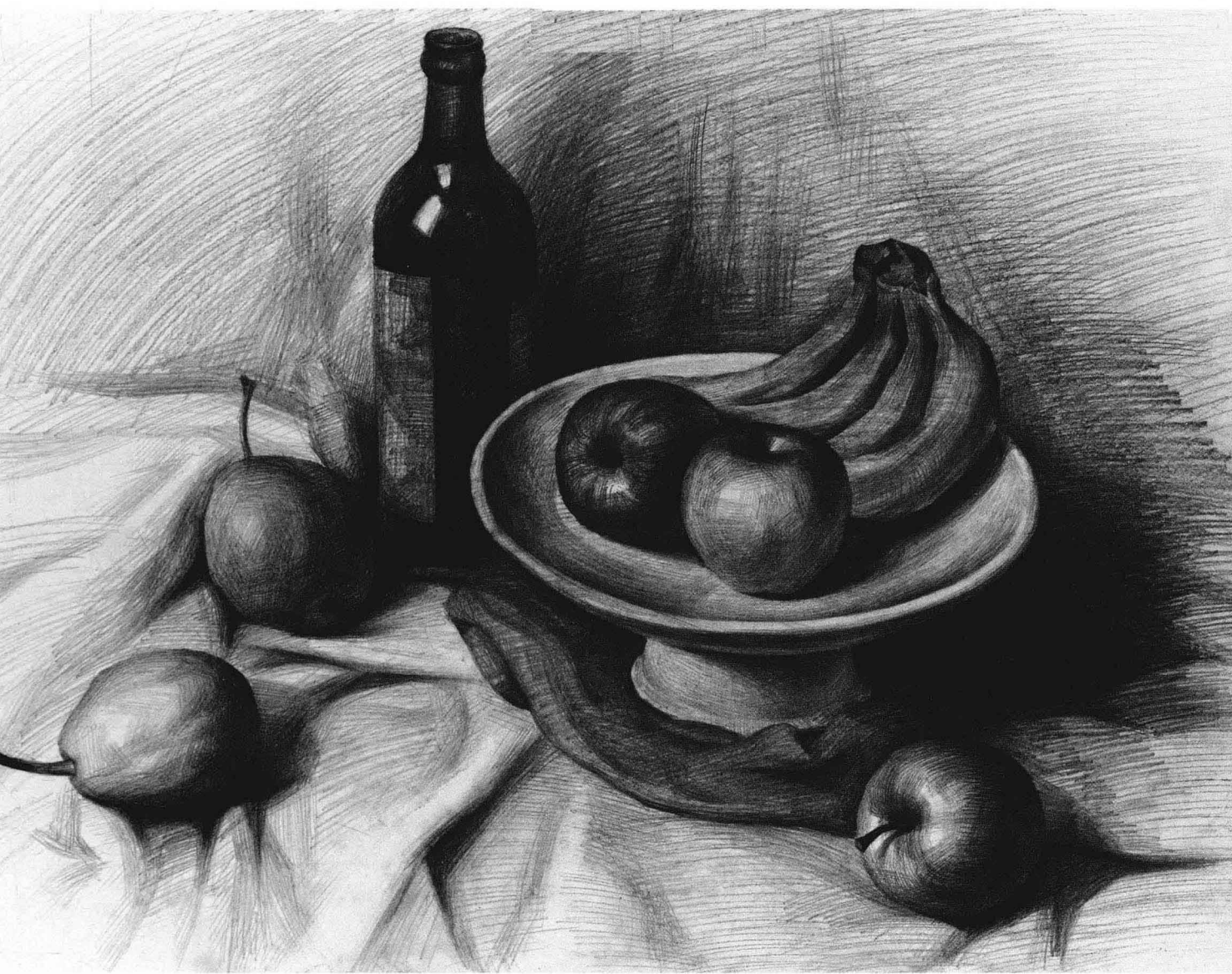
李胜利 赵连春 王伟◎等编著

素描实用教程

SU MIAO SHI YONG JIAO CHENG

李胜利 赵连春 王伟 等编著

化学工业出版社

• 北京 •

编写人员名单(排名不分先后)

李胜利 赵连春 王 伟 顾卫东 王妍妍
阮 杰 邹湘平 赵永彦 赵华超 赵 萍
谢光领 郑元汇 胡阿三 李振扬 李振英
霍漫莉 邵伟飞 吴泽君 骆以清

图书在版编目(CIP)数据

素描实用教程/李胜利,赵连春,王伟等编著. — 北
京:化学工业出版社,2013.1

ISBN 978-7-122-16183-3

I. ①素… II. ①李… ②赵… ③王… III. ①素描技法—
教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第319571号

责任编辑:徐华颖 丁尚林
责任校对:宋 玮

封面设计:顾伟东
版面设计:赵 萍

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装:北京画中画印刷有限公司
880mm×1230mm 1/16 印张10 $\frac{1}{2}$ 2013年3月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:35.00 元

版权所有 违者必究

前言

素描作为造型艺术的基础，其地位十分重要。我们在基础素描的训练中，首先要掌握住正确的观察方法和整体的作画步骤；其次在学习和实践的过程中要注意对素描的理解和思考，就会发现里面有许多内在的联系和乐趣。比如一个立方体可以解释、理解、概括许多诸如几何形体、静物、石膏头像以及各种复杂的写生物体的形体结构。通过几何体和简单静物的学习、思考和联系，能使我们找到理解和概括更加复杂物体的方法和途径，会使学习素描变得简单容易并充满趣味；再次是在学习素描的过程中，要多看、多比较、多分析、多思考，提高自己辨别美丑的能力，这也是学习素描的最终目的。眼光提高了，前进和追求就有了明确的目标和方向，一个人对素描艺术的理解和认识的高度和深度，也决定着学习者的艺术道路能够走多远、能够达到一个什么样的水准，需要学习者自己在长期不懈的实践训练中不断地体会、理解、顿悟，逐渐地认识提高。

没有千百度的上下求索，不会有瞬间的顿悟和理解。作为一个学习素描的初学者，只有在锲而不舍的不断学习中和苦苦钻研的基础上，才能够功到自然成。另外学习素描要想达到一定的高度，必须有“一生负气成今日，四海无人对斜阳”的信心和勇气，才能达到更高的层次和目标。

在本书的编写过程中，我们汇聚了多位亲临教学一线的大学、中学教师，荟萃了各位老师集体的经验和智慧，使本书更加系统，各章节联系更加紧密，过渡衔接更加自然顺畅，所选范画更加贴近学生，易于学习临摹，是美术培训机构和美术院校以及工艺美术专业非常实用的教材。另外在本书的编写过程中还得到了宁波大学美术系邹湘平老师、洛阳理工学院培训中心的赵永彦老师、中学美术教师阮杰、郑元汇和赵华超老师的支持和帮助，提供了许多优秀的稿件，元鼎时代设计艺术总监顾伟东先生的设计也给本书增色不少，在此深表谢意！

由于时间紧，水平有限，书中定有不足之处，希望广大读者在学习和使用当中给予批评指正，提出宝贵的建议，再版时予以改进。

李胜利

2013年1月于宁波

目录

第一章 素描基础知识

一、概述	001
1. 素描基本概念	001
2. 素描的构图	002
3. 素描的透视	003
二、素描的工具与材料	004
三、素描的握笔方法、排线技巧与姿势	004
1. 素描的握笔方法	004
2. 素描的排线方法与技巧	005
3. 素描的姿势	005
四、素描的表现形式	006
1. 明暗画法	006
2. 结构画法	006

第二章 石膏几何形体的画法

一、概述	007
二、单个几何形体的写生步骤	008
1. 立方体	008
2. 十二面球体	010
3. 二十面球体	012
4. 圆球体	014
5. 六棱柱体	016
6. 八棱柱体	018
7. 圆柱体	020
8. 斜切面圆柱体	022
9. 三棱锥体	024
10. 四棱锥体	026
11. 六棱锥体	028
12. 圆锥体	030
13. 长方体与四棱锥结合体	032
14. 圆锥与圆柱结合体	034
15. 长方结合体	036
三、组合几何形体的写生步骤	038
1. 两个组合（一）	038

2. 两个组合（二）	040
3. 三个组合	042
4. 三个组合（结构）	044
四、几何体示范作品	046

第三章 单个静物写生的画法

一、概述	050
二、静物的用线方法	050
三、静物的色彩感与明度关系	051
四、静物明暗变化规律的理解与表现	051
五、单个静物写生的画法步骤	052
（一）蔬菜和水果类	052
1. 苹果	052
2. 橘子	053
3. 西红柿	054
4. 梨	055
5. 鸡蛋	056
6. 灯椒	057
7. 香蕉	058
8. 小青菜	059
（二）器皿类	060
1. 盘子	060
2. 陶罐	062
3. 茶壶	064
4. 酒杯	066
5. 啤酒瓶	068
6. 铝锅	070

第四章 组合静物写生的画法

一、组合静物写生	072
1. 两个组合	072
2. 三个组合	074
3. 多个组合（一）	076

4. 多个组合 (二)	078
5. 多个组合 (三)	080
二、组合静物示范作品	082

第五章 石膏五官的画法

一、概述	086
二、石膏五官的画法步骤	086
1. 眼睛	086
2. 耳朵	088
3. 耳朵 (结构)	090
4. 嘴巴	092
5. 鼻子	094
三、石膏五官示范作品	096

第六章 石膏头像的画法

一、概述	100
二、石膏像的画法步骤	100
1. 亚历山大切面像	100
2. 伏尔泰 (结构)	102
3. 阿格里巴	104
4. 海盗	106
5. 小卫	108
6. 马赛	110
三、石膏头像示范作品	112

第七章 真人头像的画法

一、概述	118
二、头部的肌肉解剖	118
三、头部的比例和骨骼	119
1. 三庭五眼	119
2. 头部的骨骼	119
四、五官基础知识	120
五、五官的画法步骤	120

1. 眼睛	120
2. 耳朵	121
3. 嘴巴	122
4. 鼻子	123
六、真人头像的画法步骤	124
1. 女青年	124
2. 男青年	126
3. 男中年	128
4. 女老年	130
七、真人头像示范作品	132

第八章 人物速写

一、概述	142
二、速写的工具与材料	142
三、速写工具的使用方法	142
四、人体的基本比例与男女体形特征	143
五、人体的重心与动态	144
六、人物速写的表现形式	145
1. 以线条为主	145
2. 以明暗调子为主	145
3. 线条与明暗相结合	145
七、人物速写的画法步骤	146
1. 从整体入手的画法 (站姿)	146
2. 从主要部位入手的画法 (蹲姿)	147
八、头、手、鞋与脚局部特写	148
1. 头	148
2. 手	149
3. 鞋与脚	150
九、人物速写示范作品	151

第一章 素描基础知识

一、概述

1. 素描基本概念

素描是绘画的一种形式，它是与色彩画相对而言的。素描借助单色线条或块面来塑造形象，是一种对客观物象的形态和结构特征做朴素表现的绘画形式。素描是培养造型能力的基础，它既是为美术创作搜集素材表现构思（包括工艺艺术设计构思）的一种手段，又具有独立的审美价值。

素描按功能性与目的性划分，可以分为基础素描、习作性素描和创作性素描。

从传统角度上说，素描又可以分为中国写意传统素描（白描）和西方写实传统素描。

(1) 学习素描的目的

- ①培养对艺术的感知能力。
- ②掌握造型的法则与规律。
- ③提高造型的技能技巧。

通俗地讲就是在研究和表现对象的过程中，培养敏锐的观察能力、形象的记忆力、表现力、审美的判断力以及艺术的想象力。

(2) 学习素描的要求

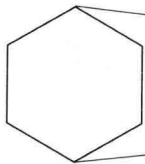
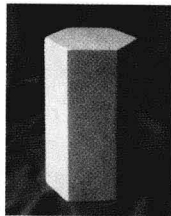
- ①首先要树立形体、体积观念，掌握立体描绘物体的方法与技能。
- ②掌握正确的观察方法，即整体的观察方法，提高对比例的准确判断力。学会整体的作画顺序和方法。
- ③能掌握综合分析的方法，提高对素描造型的概括能力。
- ④学会使用多种素描工具，提高驾驭工具的能力和技巧。

(3) 素描的明暗调子

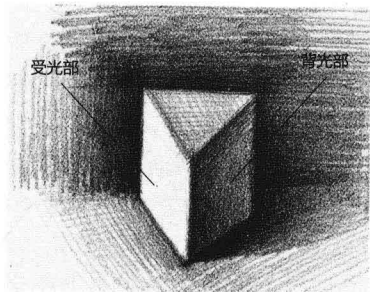
- ①明暗两大部：物体在受光后首先出现受光部和背光部，即明暗两大系统，是构成明暗关系的基础。
- ②三大面：受光最多的“亮面”，和光呈一定角度并反射走一部分光线而形成的“灰面”，以及背光部的“暗面”。
- ③五大调子：即亮色调、中间色调、明暗交界线、反光和投影。无论物体体面起伏多么复杂，都不会改变五大调子的深浅排列次序，它反映出了明暗色调变化的基本规律。

(4) 素描的常用术语与测量方法

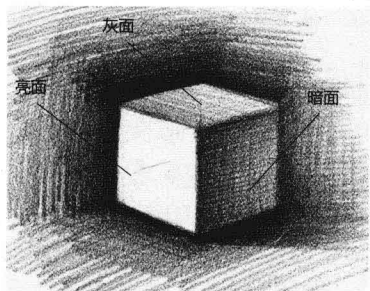
- ①视平线：与我们眼睛等高的一条假设的水平线，就叫视平线。
- ②视域：人眼睛能看到的空间范围。该范围是从眼睛看物体时所形成的60度角的圆锥形视域角度。
- ③视点：画者眼睛的位置。
- ④心点：又称主点，指画者的眼睛正对视平线上的一点，相当于视线与视平线的交叉点。
- ⑤视线：又称“视中线”，指视点与心点假设的一条连接线。

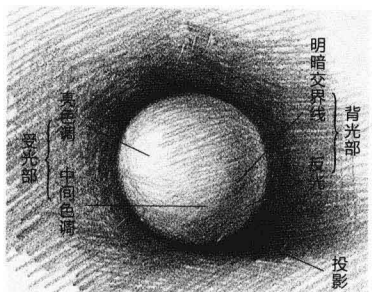
明暗两大部

三大面

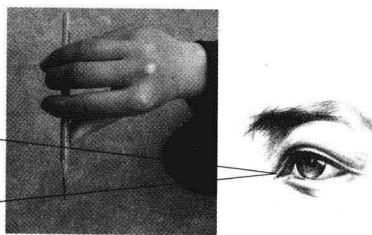
五大调子

测量高度、宽度

测量宽度、垂直、水平

测量方法:

①手臂伸直,用大拇指上下移动笔杆的一端,可测量出物体的高和宽等各部分比例。这样在画面上的比例大致就有了依据。

②手臂伸直,将笔垂直或水平放在要测量物体的部位,更加容易看出物体的倾斜程度和上下垂直位置。这些方法能更好地观察和理解形体透视的变化规律。

2. 素描的构图

构图就是指所画物体在画面中的组织结构,通俗地说就是把各物体的大小、前后、明暗、高低、疏密等怎样来安排摆放,怎样搭配才既有变化又有统一,符合美学原理,让作品更具美感。

(1) 构图的基本规律是变化与统一

绘画艺术的奥秘在于变化,但只有变化而无统一,就会显得杂乱;只有统一而无变化又显得呆板、单调。多样统一的构图会使画面给人一种既富变化又不失整体统一的舒适感受。

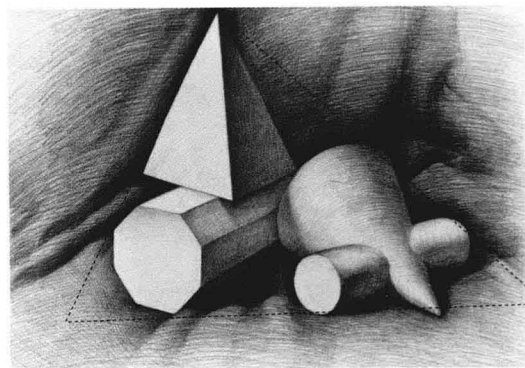
(2) 常见的几种构图形式

从组合对象大的外部轮廓来看,静物的构图常有的形式有:三角形、四边形、椭圆形、S形等构图。三角形构图:素描写生中常用的构图形式,具有稳定均衡之感;四边形构图:开阔、稳重,收放自如;椭圆形构图:圆润饱满、均衡、活泼;S形构图:具有曲折的动感,空间感强,优美。

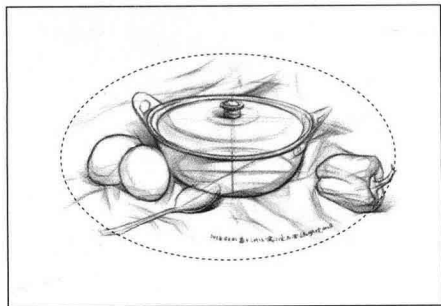
(3) 构图的基本要求

恰当舒适的构图,不仅能反映作品的主题思想,突出中心内容,而且也是一幅佳画的开始,好的构图应符合以下要求:

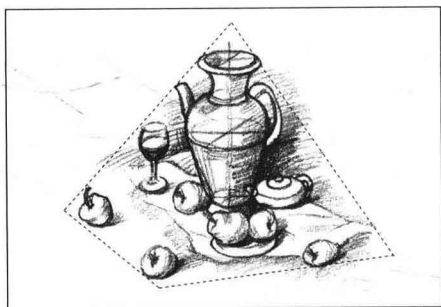
- ① 物体在画面的上下左右位置适中,不空、不满。
- ② 主体物安排主次分明,疏密、远近富有变化。
- ③ 量感均衡,重心稳定。
- ④ 物体的高、低、大、小富含对比。
- ⑤ 物体的色调丰富,属性和谐统一。

三角形构图

椭圆形构图

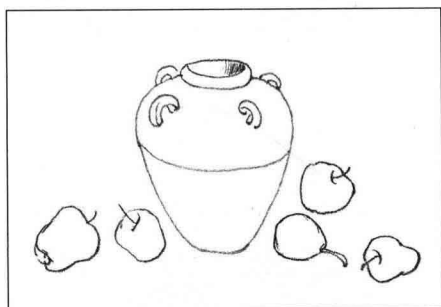

四边形构图

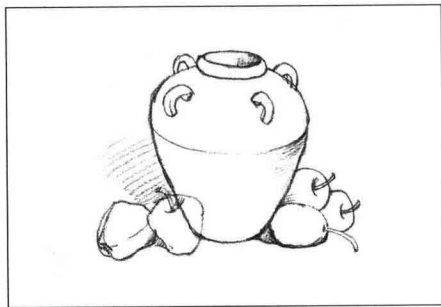

S形构图

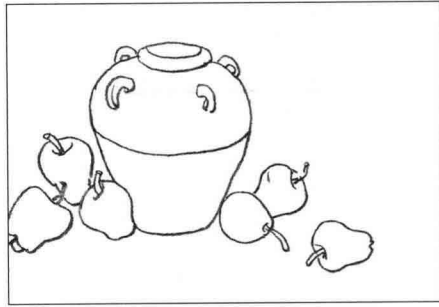
(4) 常见的几种有缺陷构图

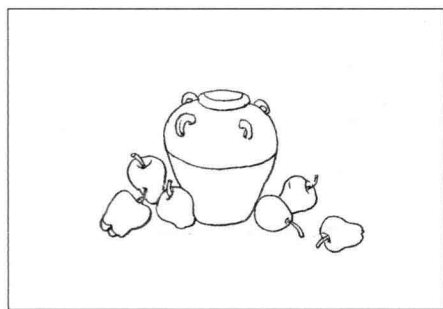
过散, 缺乏联系

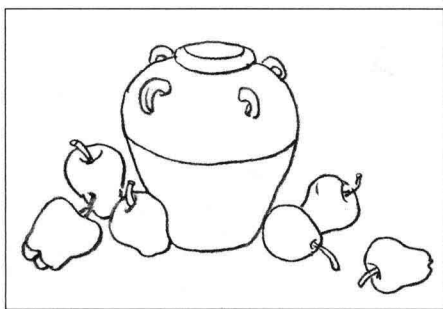
过于集中, 缺乏变化

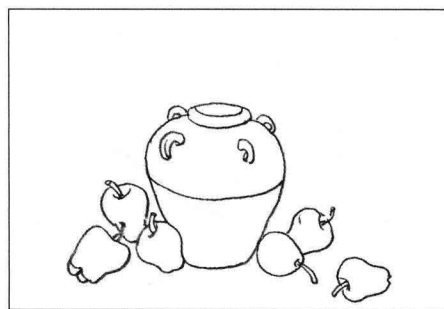
构图太偏, 显得不稳

过小，显得空旷

过大过满，显得堵塞

构图偏下，显得下沉

3. 素描的透视

我们以立方体为例，它除了高度、宽度，还有一个深度，称它为三度空间。在只有高度和宽度二维平面的纸上，如何把物体表现得具有三维立体的感觉呢？这就需要我们正确地表现出物体的透视变化、近大远小的规律，这便是绘画透视中的基本原理。

我们在观察物体时，由于所处距离、位置的不同，就会有近大远小、形状改变的感觉，这种现象叫透视。透视现象是由人的视觉产生的特殊现象，掌握了透视变化规律，就能在平面的纸上画出具有空间感、纵深感和距离感的立体物像来。

绘画中透视的基本原理：

(1) 近大远小的规律

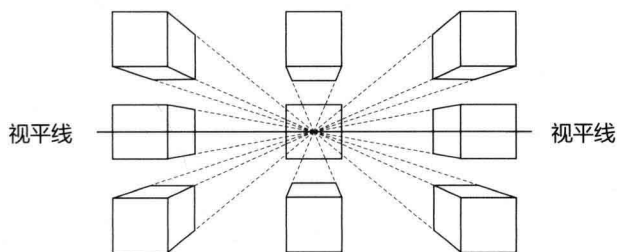
(2) 近实远虚的规律

几种透视现象：

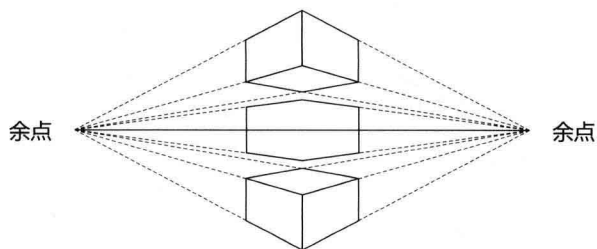
(1) 平行透视：当立方体的一个面与画面平行所产生的透视现象即为平行透视，它的特点是：①立方体只有一个消失点，即心点（主点）；②立方体与画面平行的线没有发生变化，与画面垂直的线都消失于心点。

(2) 成角透视：当立方体上下两个体面与地面平行，其他体面与画面成一定角度时，所产生的透视即为成角透视。它的特征是：①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；②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，与画面呈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。

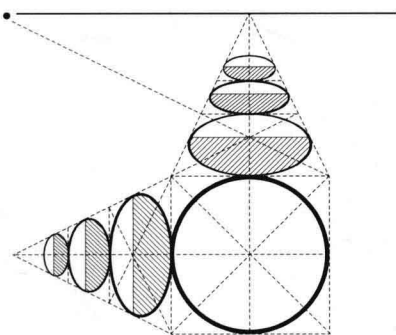
(3) 圆面透视：圆面透视主要是圆面的弧形透视，圆形可由立方体的方形面“切”出。但当立方体上部面发生透视变化时，中间所“切”的圆也就发生了变化而成为了椭圆，并且是前半部分的椭圆的面积大于后半部分的面积。它们的变化规律是相等大小的圆面近大远小，相等的空间距离近宽远窄；等高的物体视平线以上是近高远低，视平线以下是近低远高。

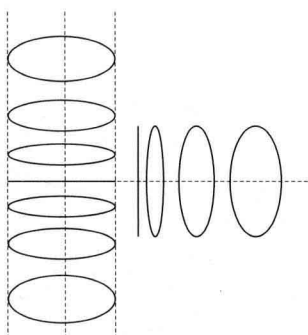
平行透视

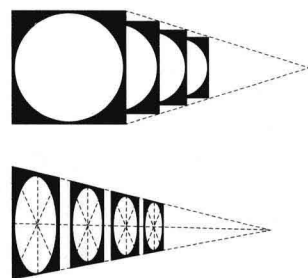
成角透视

圆面透视

圆面透视

圆面透视

二、素描的工具与材料

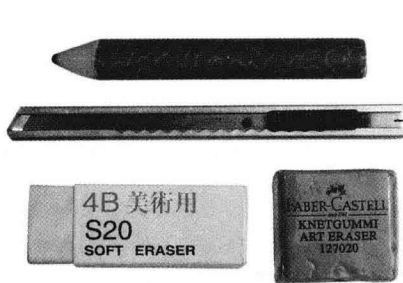
纸：画素描通常选用素描纸，其次是铅画纸。一般以质地结实、表面稍粗能层层着铅的纸为宜，也可按个人的情况和喜好而选择。

笔：铅笔、炭笔、炭条等。初学者一般选用铅笔为宜，铅笔易于修改并且可表现出非常丰富的色调层次。铅笔有软硬浓淡之分（6H～8B），B数越大色调越浓、铅芯越软，H数越大色调越淡、铅芯越硬。

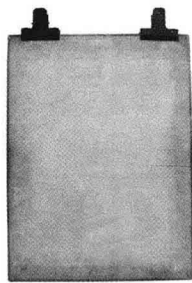
橡皮：一般选用美术专用橡皮为宜，它不仅可以改错而且也可作为绘画工具使用。

橡皮泥：用来粘取反光或粘去过深的色调。

其他：美工刀、画板、画架、图钉或夹子、定画液等。

笔、小刀、橡皮

画板

画凳

定画液

炭笔

铅笔

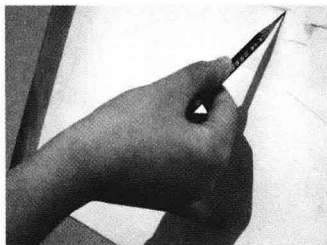
三、素描的握笔方法、排线技巧与姿势

1. 素描的握笔方法

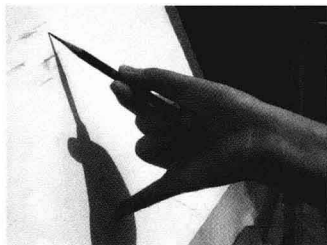
横握法：横握法类似持棒，主要以手腕以及手臂用力，有利于把握大幅画面。也可将小指或指关节顶住画面作为支撑点，来刻画局部细节。

斜握法：与握钢笔写字一样，还可根据需要调整笔与画面的角度以便于刻画细部或一定面积的色调。但运笔范围受到一定的限制。

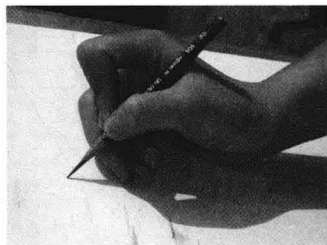
站姿时身体自然站直，右手自然向前伸出作画。

横握法

横握法

斜握法

斜握法

2. 素描的排线方法与技巧

初学素描第一步便是线条，这是最基本的练习，线条要求两头轻中间重、方向一致、疏密均匀，能变换角度和方向画出轻重富有变化的明暗深浅层次。调动手、腕、肘协调运动，为塑造物体的形体质感打下基础。

- (1) 平行排线特点：两头虚，中间实，线条间隔均匀，方向统一。
- (2) 交叉排线特点：两组以上平行线条交叉排列，角度不超过 45 度。
- (3) 平行排线的衔接：两组平行线，按同一方向排列，并接在一起，使之浑然一体。
- (4) 渐变排线：通过手力先重后轻或先轻后重来控制线条的浓淡变化。
- (5) 直角边线的用线方法：从形边缘开始，由外向里平行排线，然后由上到下交叉协调。
- (6) 弧形边缘线的处理：沿着弧形边缘线平行排列，逐步变换角度交叉或弧形衔接。
- (7) 线条用纸或纸笔的揉擦产生的虚实变化和效果。

平行排线

交叉排线

平行排线的衔接

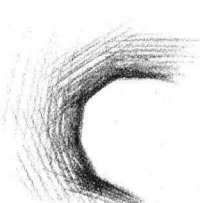
渐变排线

渐变排线

直角边线排线

弧形边缘线排线

用纸或纸笔揉擦的效果

3. 素描的姿势

作画姿势：在画素描时只可以选择一个固定的角度作画。坐姿要挺直自然，身子不要弯曲倾斜。画板与身体的距离以手臂伸出后刚好能自如地在画纸上作画为宜。脸要与画面保持一定的距离，以便能看到整幅素描，眼的视线要与画面保持垂直。画者与写生对象之间的距离应保持在物象高度的两倍以上，以便清晰整体地观察写生对象。站姿时身体自然站直，右手自然向前伸出作画。

四、素描的表现形式

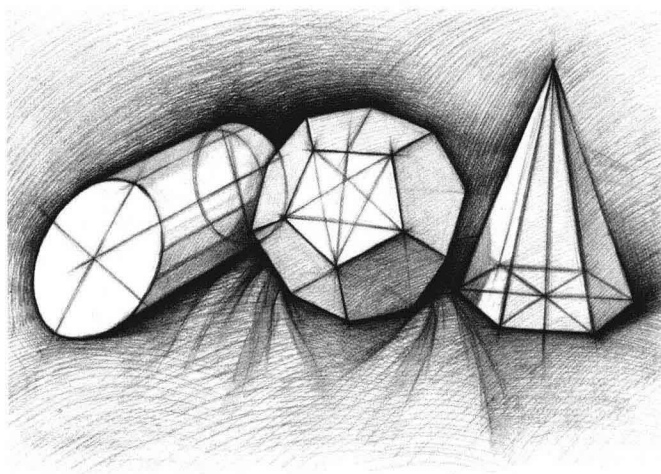
1. 明暗画法

明暗画法就是全因素素描，是以明暗色调为主要表现手段的素描形式，它是将形体的明暗感觉和形体体积统一起来塑造和表现的一种素描方法。它的画面效果与对象的视觉感受基本一致。这种表现方法更能形象地表现出对象的形体质感、立体空间、明暗色调和透视变化，使画面有很强的空间感和真实感，通常被称为写实的造型方法。目前，在我国的基础素描教学中，是一种最普遍、最常用的方法。

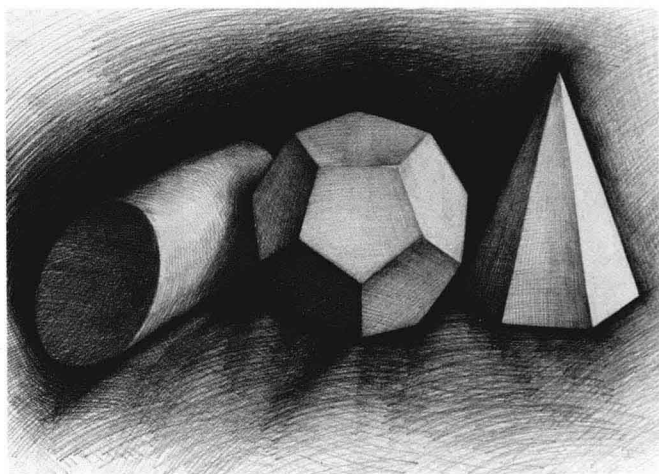
2. 结构画法

即结构素描。结构是借用建筑学上的术语，意指构造和组合。结构素描是以线条为主来表现物体的形体结构、立体感和质感的一种素描类型。但是结构素描有时还要加一些调子，以便更加充分地表现对象的形体结构。在这里，调子只是一种辅助手段，为表现结构服务。

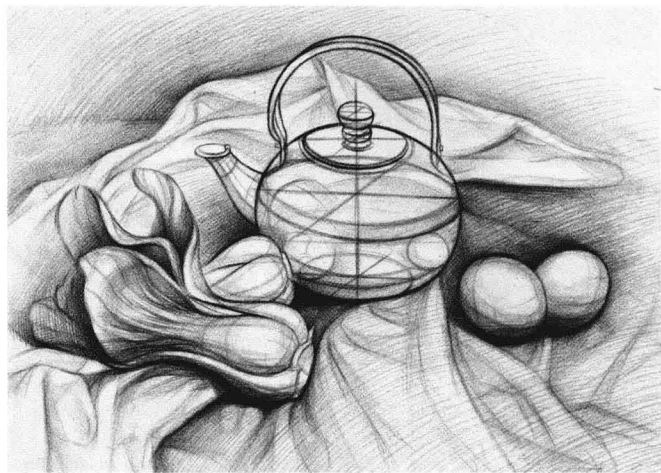
明暗画法和结构画法是互为渗透、互为关联的，没有绝对的界线，只是表现形式不同而已。

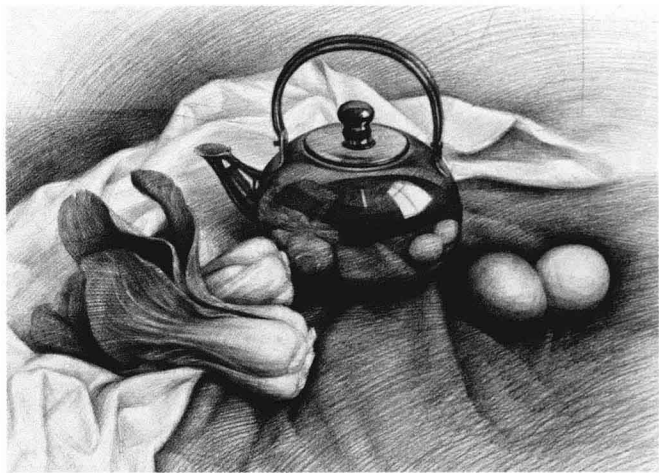
结构画法

明暗画法

结构画法

明暗画法

第二章 石膏几何形体的画法

一、概述

石膏几何形体写生是基础素描训练的第一个课题，其目的就是要为培养和提高素描造型能力打好基础。初级阶段的素描训练遵循由浅入深、由易至难、循序渐进的科学的学习方法与原则，从研究简单的几何形体入手，便于初学者理解、掌握形体结构和透视原理，为高一级阶段的素描学习打下良好的基础。

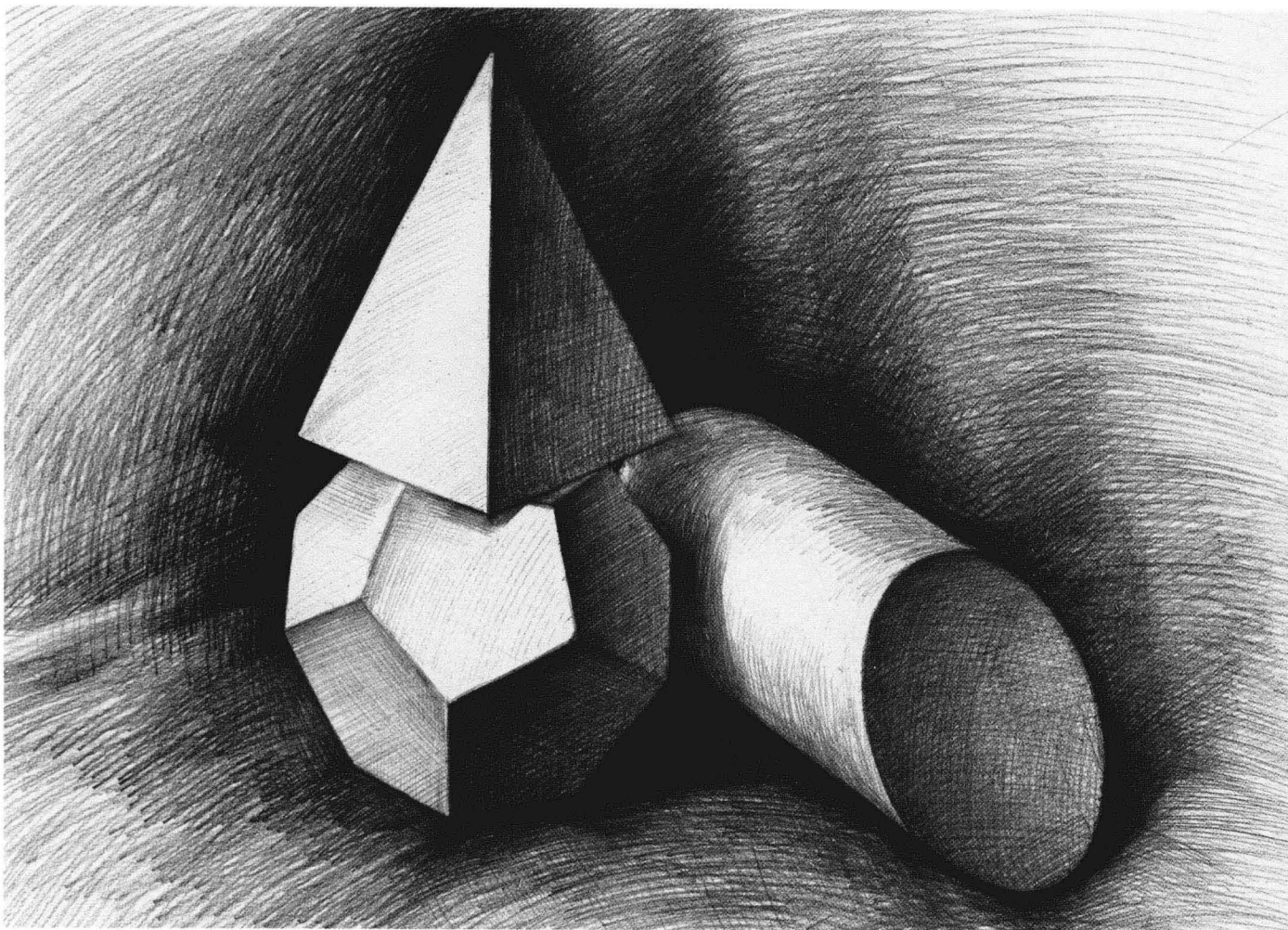
此阶段素描训练要解决的问题：

- (1)认识和理解几何形体的结构和透视原理。
- (2)能够分析和理解几何形体的明暗、光影形成的原因。
- (3)学会表现物体的构图、质感、三维空间感。通过几何形体素描训练，最终要达到掌握和运用素描的基本原理与规律的目的。

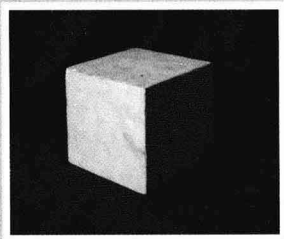
学习意义：在以后高级阶段的素描训练中，我们可以把复杂的对象归纳成简单的几何形体，学会用整体的观察方法、规范的写生步骤表现对象。有利于对物体的明暗光影、透视变化、形体结构、空间关系等因素进行长时间的研究，从而更客观、真实地表现对象。

在几何体写生安排的次序上也有讲究，常见的石膏几何形体大约 15 个，我们把几何体分成四大类：球体类、柱体类、锥体类和三大类的结合体。

- (1)球体类包括：十二面球体、二十面球体、圆球体。
- (2)柱体类包括：六棱柱、八棱柱、圆柱、斜切面圆柱。
- (3)锥体类包括：三棱锥、四棱锥、六棱锥、圆锥。
- (4)三大类的结合体包括：长方体与四棱锥结合体、圆锥与圆柱结合体、长方结合体。

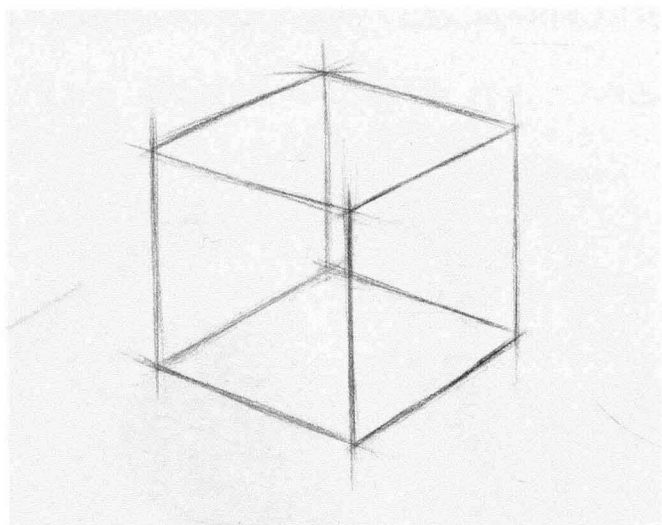

二、单个几何形体的写生步骤

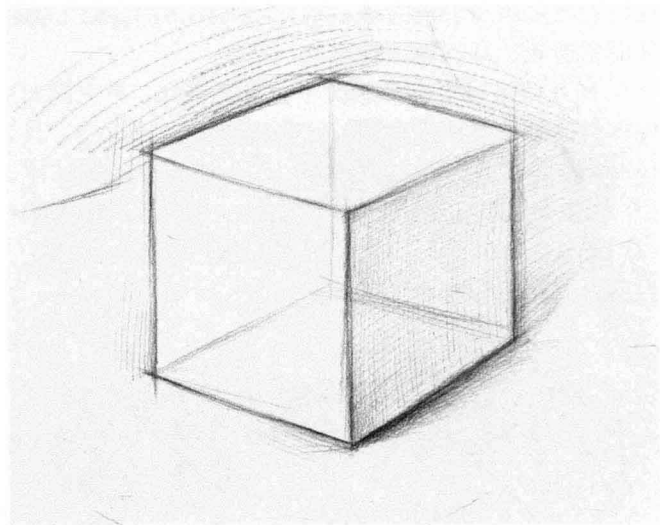

1. 立方体

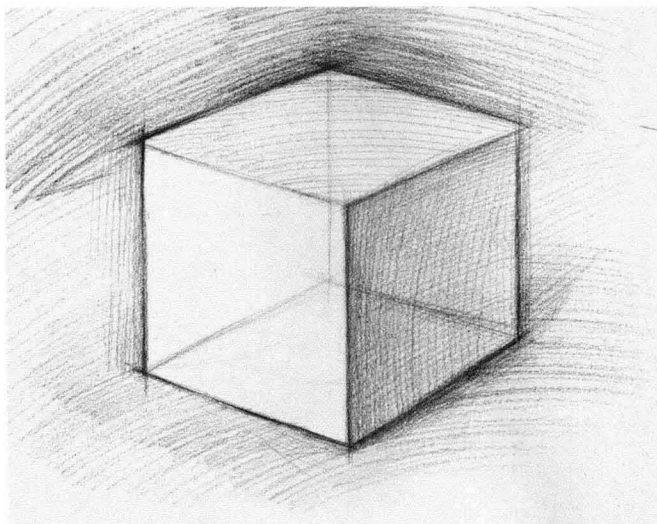
立方体是掌握、理解透视和立体空间最简单的门径，它不仅具有典型的概括性，而且可以让我们理解最基本的明暗变化规律，即明、灰、暗三大面的明暗对比关系。

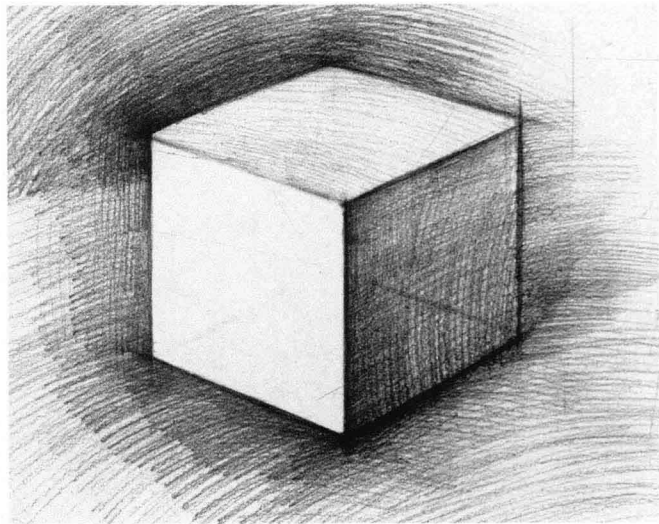
1. 先观察宽和高的基本比例，用直线画出立方体的大致位置，上紧下松、左右平衡地确定好构图。

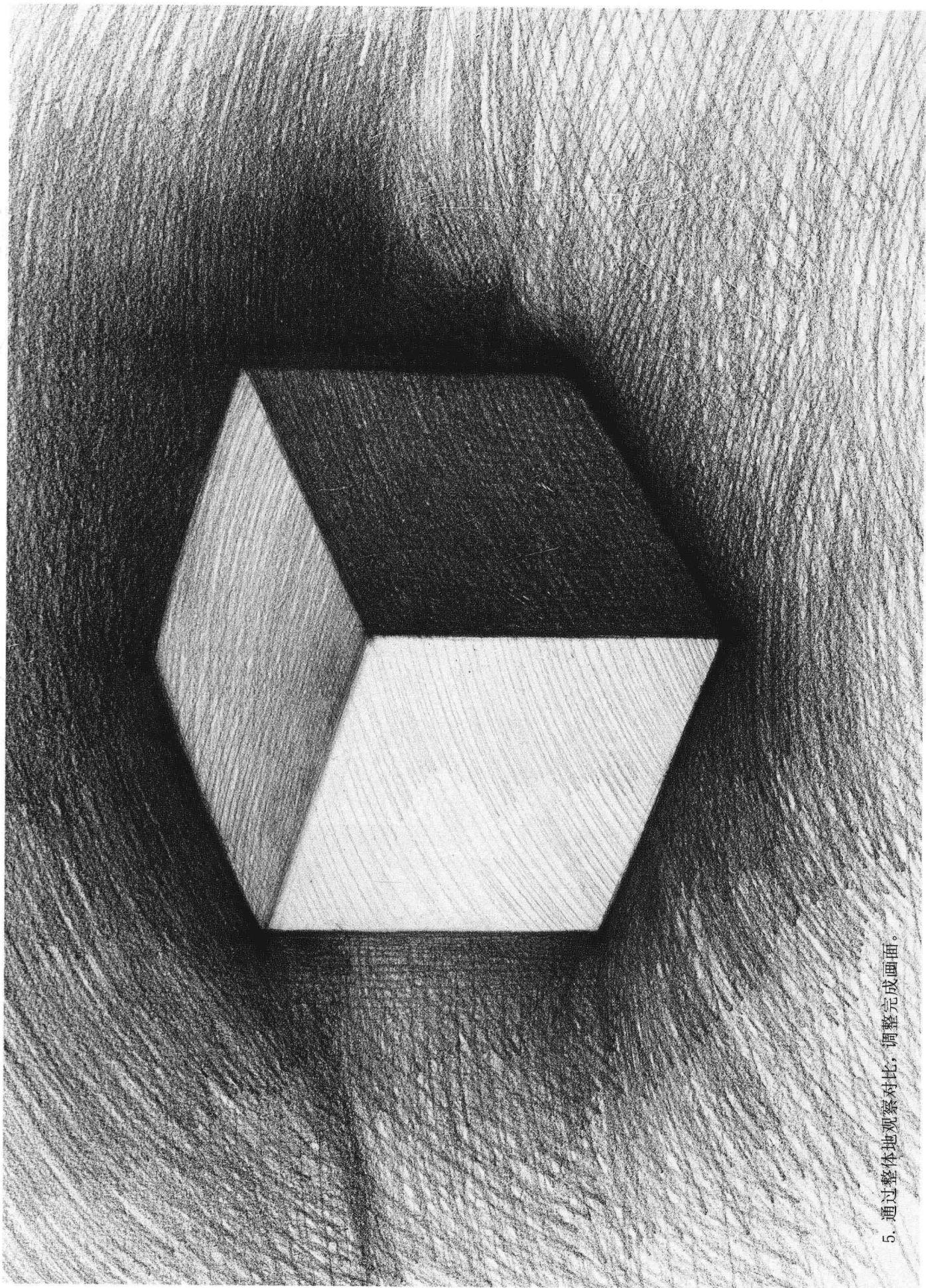
2. 从外向内画出被遮挡部分的内部结构，以便检查透视是否正确。

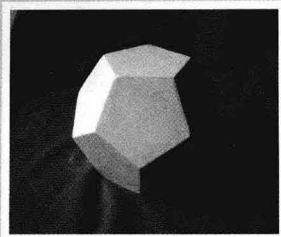
3. 通过观察，从色调最深的面开始，依次画出三大面的色调对比关系。

4. 继续通过观察对比，更加深入明确地表现出立方体的形体质感、空间感。切不可不作比较地画完一面后再画另一面。

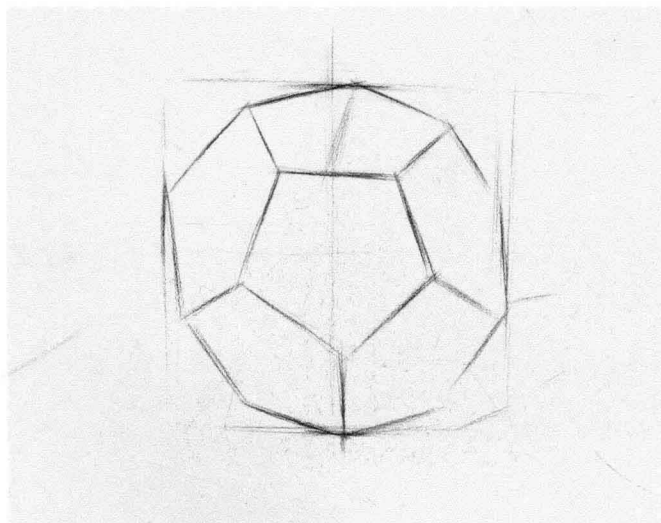

5. 通过整体地观察对比，调整完成画面。

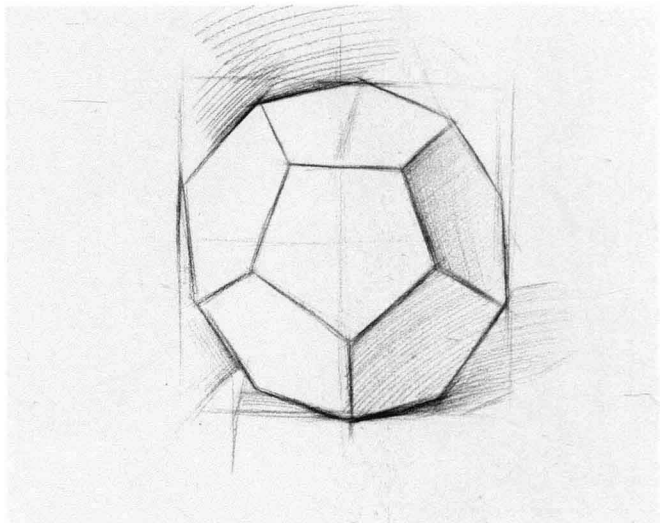

2. 十二面球体

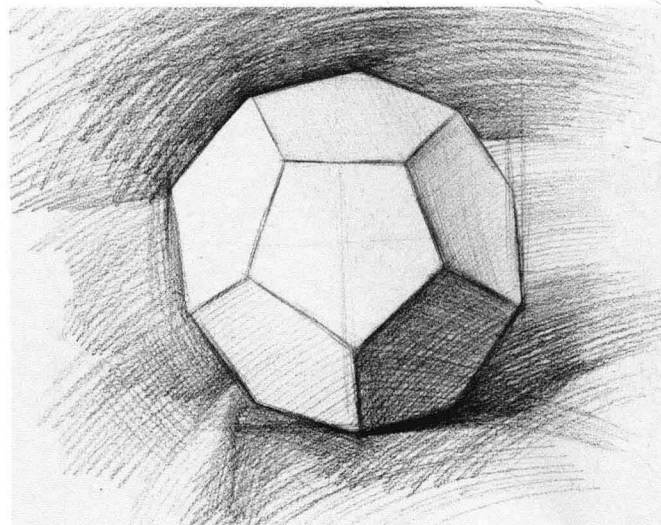
十二面球体由十二个正五边形的面构成，也可以理解成由立方体“切”去各角后形成的，所以大的外形仍呈正方形，画时要注意各面的透视变化形成的比例关系。画各角转折点时可以用水平、垂直比较点的位置，这样才能画得准确。

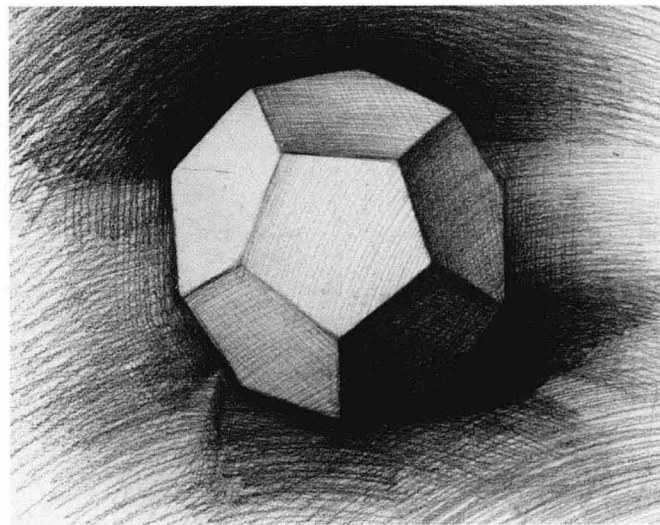
1. 先画一个正方形，“切”出大的外形轮廓，画出多面体的中心辅助线。

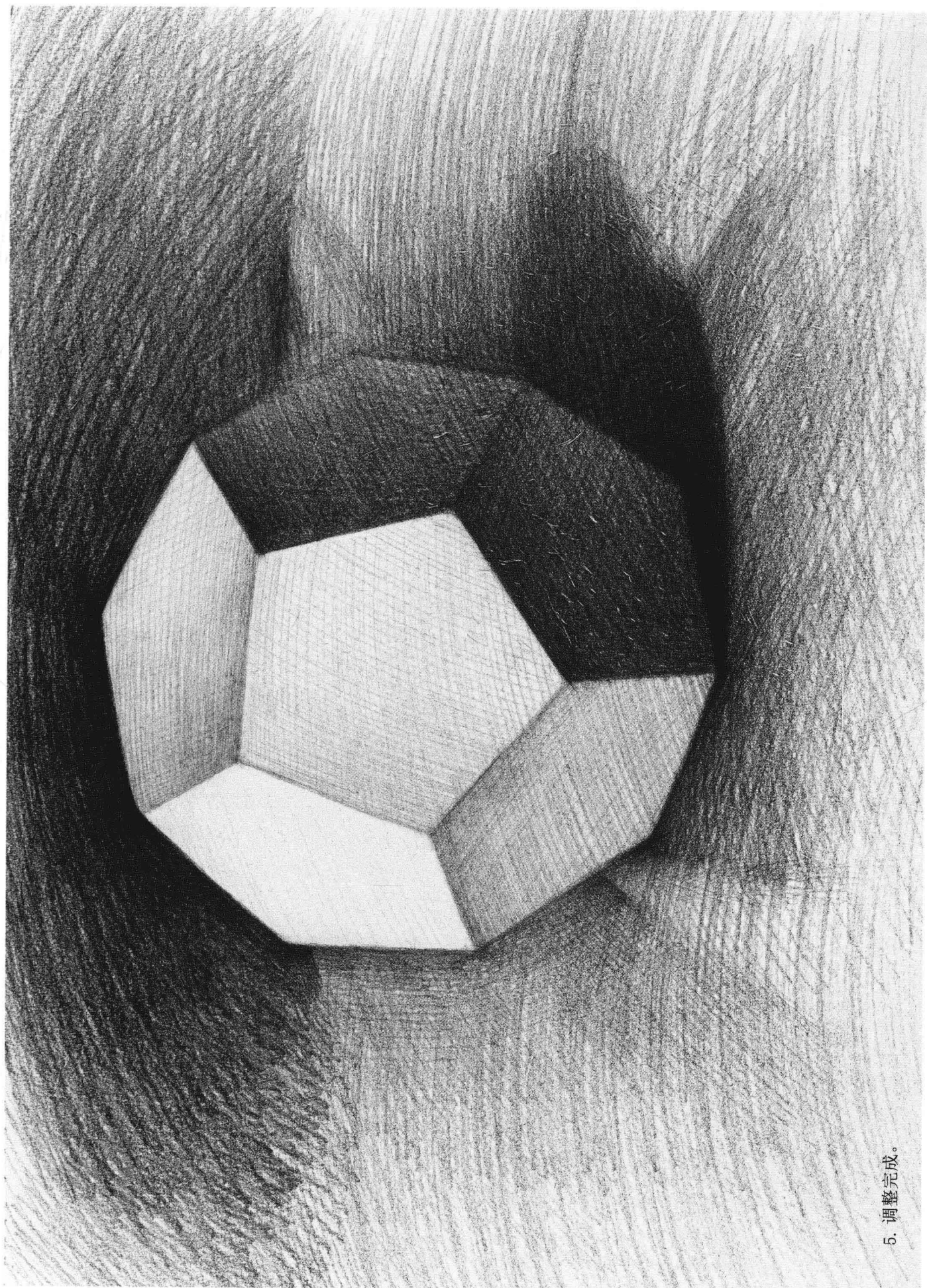
2. 通过上下左右整体的观察比较，画出正五边形各面透视后的大小比例变化。

3. 认真观察比较，从最暗的面开始画起，按明暗深浅顺序依次画出背景和暗面、灰面大的明暗对比关系。

4. 用同样的方法步骤，层层深入地刻画各面以及背景之间的明暗关系。

5. 调整完成。