

The Sketch

素描 随手画

超值一本通

玩美涂鸦研究组 编著

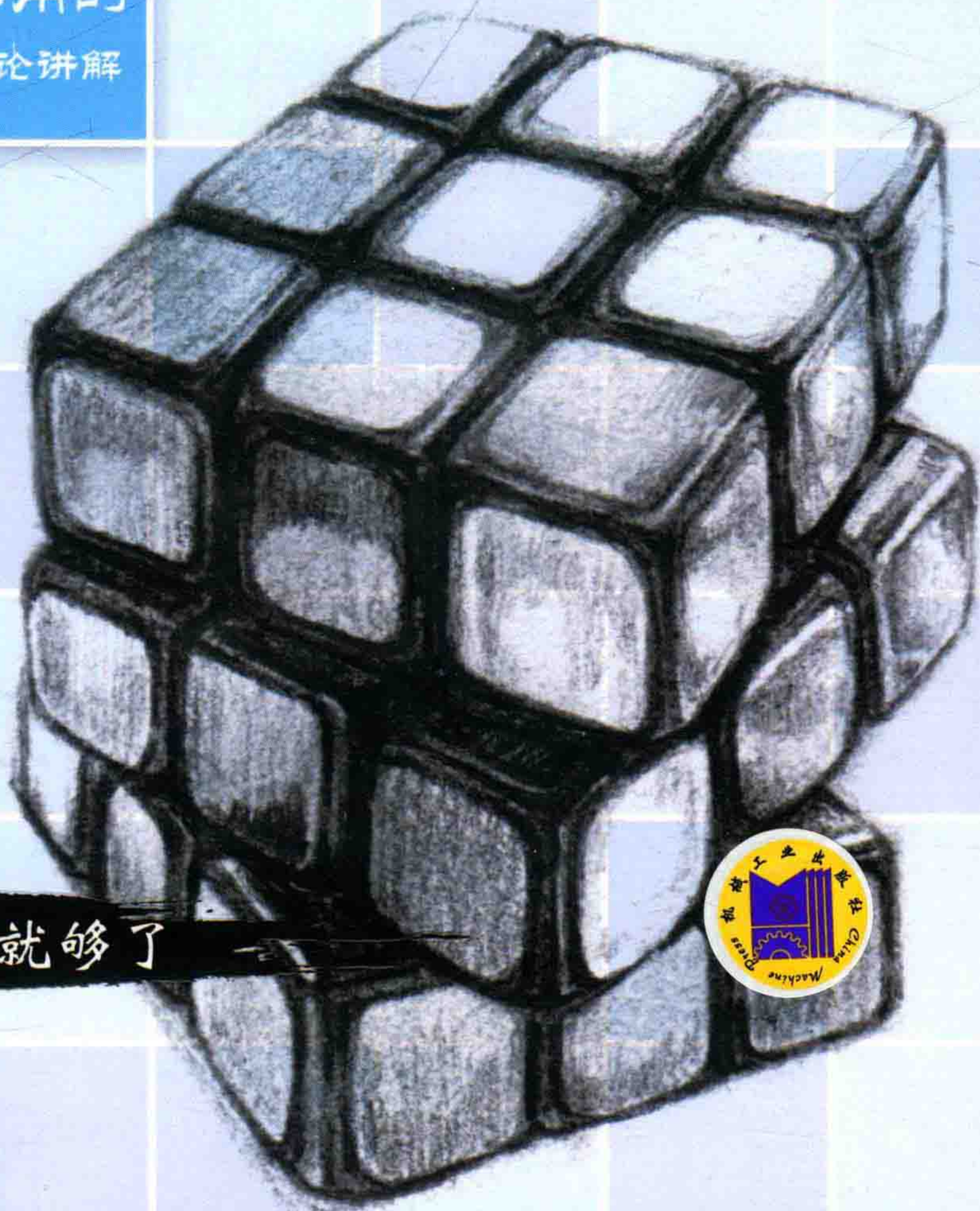
全面的
工具介绍

实用的
理论讲解

丰富的
案例类别

详细的
步骤剖析

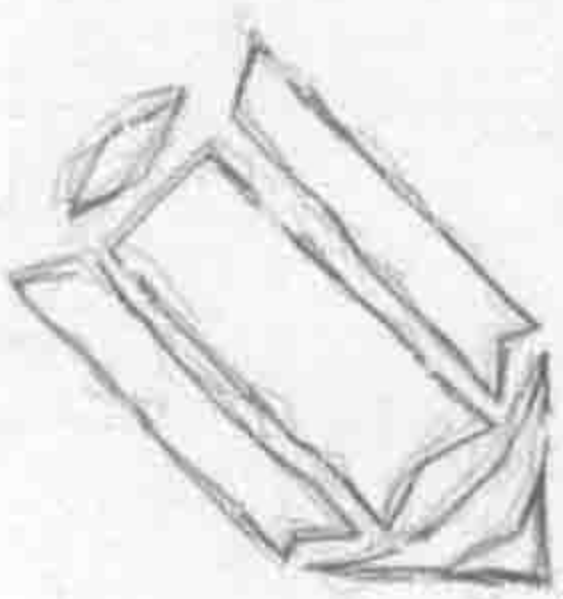
经典的
模仿练习

从入门到精通一本就够了

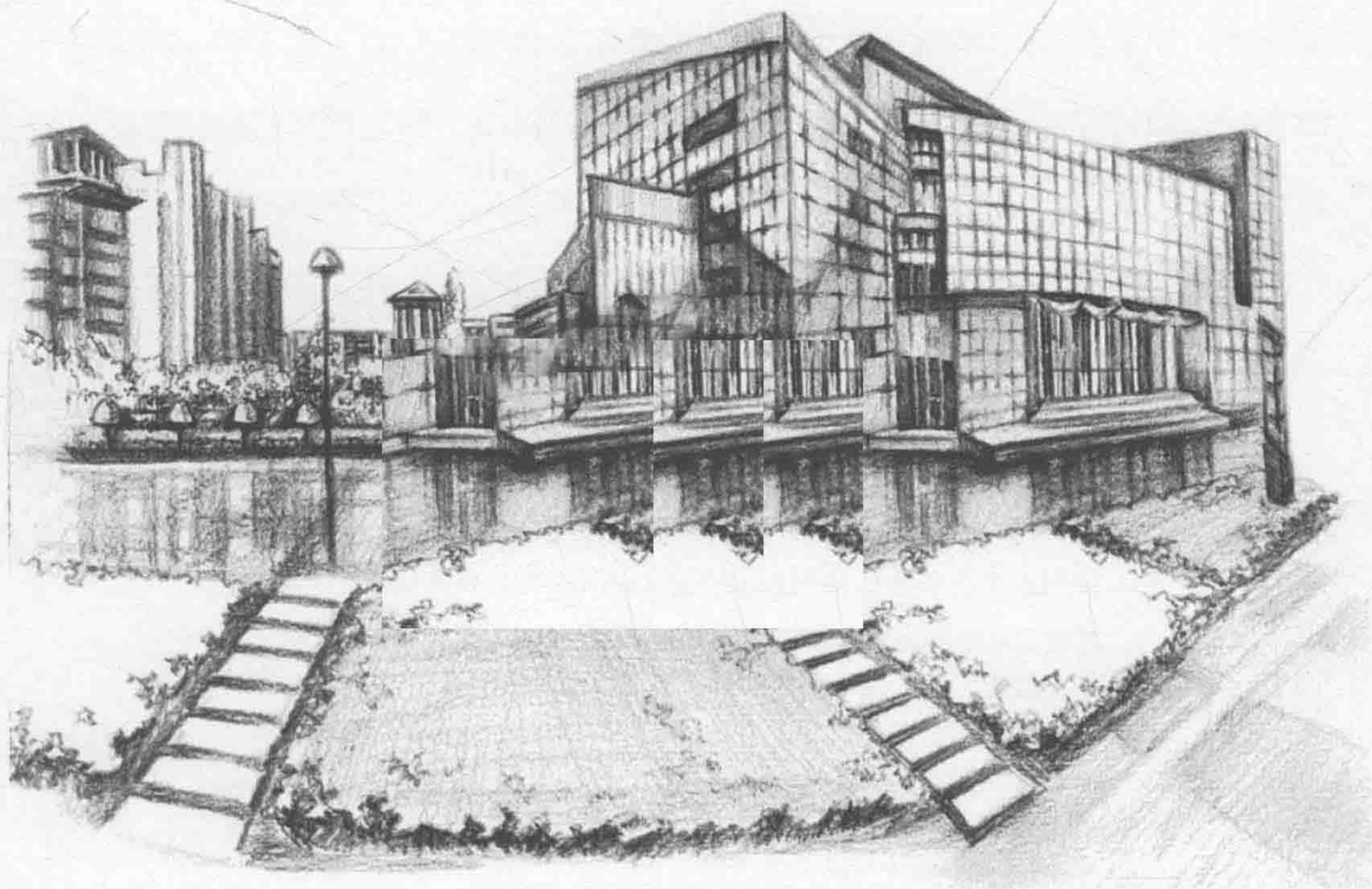

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

素描随手画： 超值一本通

玩美涂鸦研究组 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书是一本讲述素描技法的读物，其中包含了素描的基本理论知识和实践练习的拓展内容。全书通过大量的作品，介绍了素描的入门基础知识和基本技法，详细地向初学者讲解了绘制石膏几何体、静物、石膏像、人物头像、人物半身像、人物速写和风景速写的方法和技巧，不但技法知识丰富，还全面落实到素描在实际生活中的应用上，让读者能真正学有所用。

本书语言通俗易懂，绘画步骤清晰易学，可作为美术培训机构及各大院校相关专业的适用教材以及美术爱好者的兴趣读物。。

图书在版编目(CIP)数据

素描随手画. 超值一本通 / 玩美涂鸦研究组编著. —2 版. —北京: 机械工业出版社, 2018. 2

ISBN 978-7-111-59059-0

I. ①素… II. ①玩… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 021132 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 丁 伦 责任编辑: 丁 伦

责任校对: 秦洪喜 责任印制: 李 飞

北京铭成印刷有限公司印刷

2018 年 6 月第 2 版第 1 次印刷

185mm × 260mm · 9 印张 · 206 千字

0001—3500 册

标准书号: ISBN 978-7-111-59059-0

定价: 39.90 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线: 010-88361066

机工官网: www.cmpbook.com

读者购书热线: 010-68326294

机工官博: weibo.com/cmp1952

010-88379203

金书网: www.golden-book.com

封面无防伪标均为盗版

教育服务网: www.cmpedu.com

前言 Preface

广大的读者朋友,当您翻开这本书时,将会走进一个黑白分明、简洁易懂的“素描世界”,本书是为喜欢素描绘画以及还未学习过素描绘画的朋友们准备的知识秘籍。素描绘画并不像想象的那么困难,它就是一种用来记录人们所见所想的绘画形式,如果您对此感兴趣,不妨跟着本书一起从基础学习素描绘画,由浅到深,慢慢拓展,最终成为一个真正的素描达人。

在开始学习素描前,我们先要弄清素描是什么样的画种,以及完成一幅素描作品需要用到的基本工具。之后再进入素描的初级练习和线条入门阶段,只有精湛的线条才能构成事物的完美整体。使用不同的线条描绘不同的位置,可以让画面丰富而有层次感。接下来,我们还将掌握素描的基本技法,把握画面整体的节奏性,学会处理画面中事物的深浅疏密。只有不断在绘画过程中,循序渐进去练习,才能绘制出一幅完整、细腻的素描作品。

现在让我们拿起画笔,根据书本中的介绍与提示,一点点学习、成长吧!

本书由玩美涂鸦研究组编写,其成员包括:何辉、邹国庆、姚义琴、江涛、李雨旦、邬清华、向慧芳、袁圣超、陈萍、张范、李佳颖、邱凡铭、谢帆、周娟娟、张静玲、王晓飞、张智、席海燕、宋丽娟、黄玉香、董栋、董智斌、刘静、王疆、张小雪、杨泉、李梦瑶、黄聪聪、毕绘婷、李红术等。

由于编者水平有限,书中难免出现疏漏与不妥之处。在感谢读者选择本书的同时,也希望您能够把对本书的意见和建议告诉我们。

Contents 目录

P.001

Chapter

1

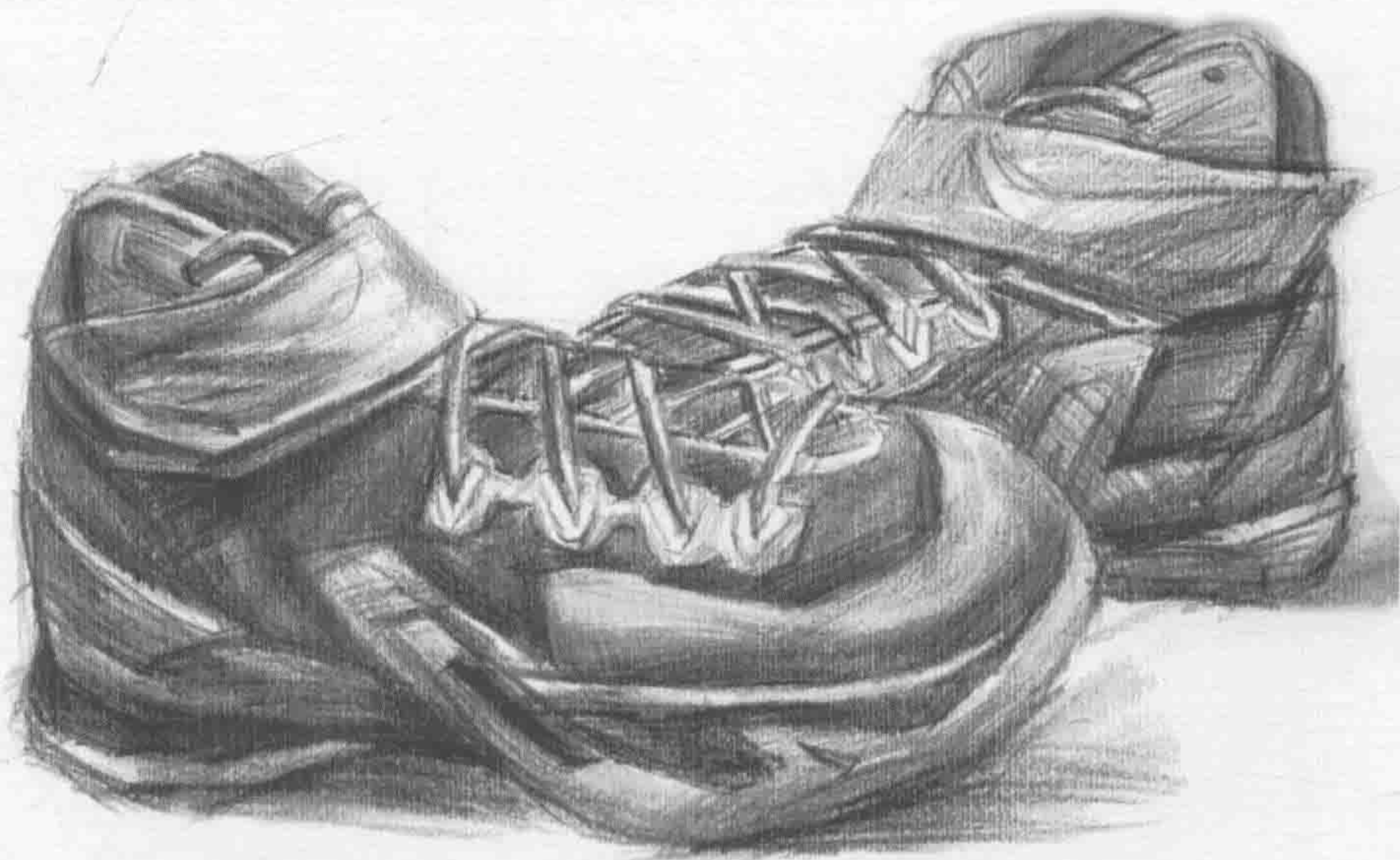
初步认识素描

1.1 什么是素描	002
绘画材料准备	002

1.2.1 画笔	002
1.2.2 画纸	003
1.2.3 其他工具	004

1.3 不同工具作画的效果	005

1.3.1 铅笔素描	005
1.3.2 炭笔素描	005
1.3.3 钢笔素描	005
1.3.4 毛笔素描	005
1.3.5 粉笔素描	005

P.006

Chapter

2

素描的姿势与运笔

2.1 作画姿势与执笔方法 007

2.1.1 坐姿与站姿 007

2.1.2 握笔式与持棒式 007

2.2 线条的排列 008

2.2.1 平行直线的排列 008

2.2.2 交叉直线的排列 008

2.2.3 弧线的排列 008

2.2.4 曲折线的排列 008

2.2.5 短线的排列 008

2.2.6 绕圈线的排列 008

2.3 线条与质感 009

2.3.1 笔触的变化 009

2.3.2 抹和擦的技法 009

2.3.3 物材质感的具体表现 009

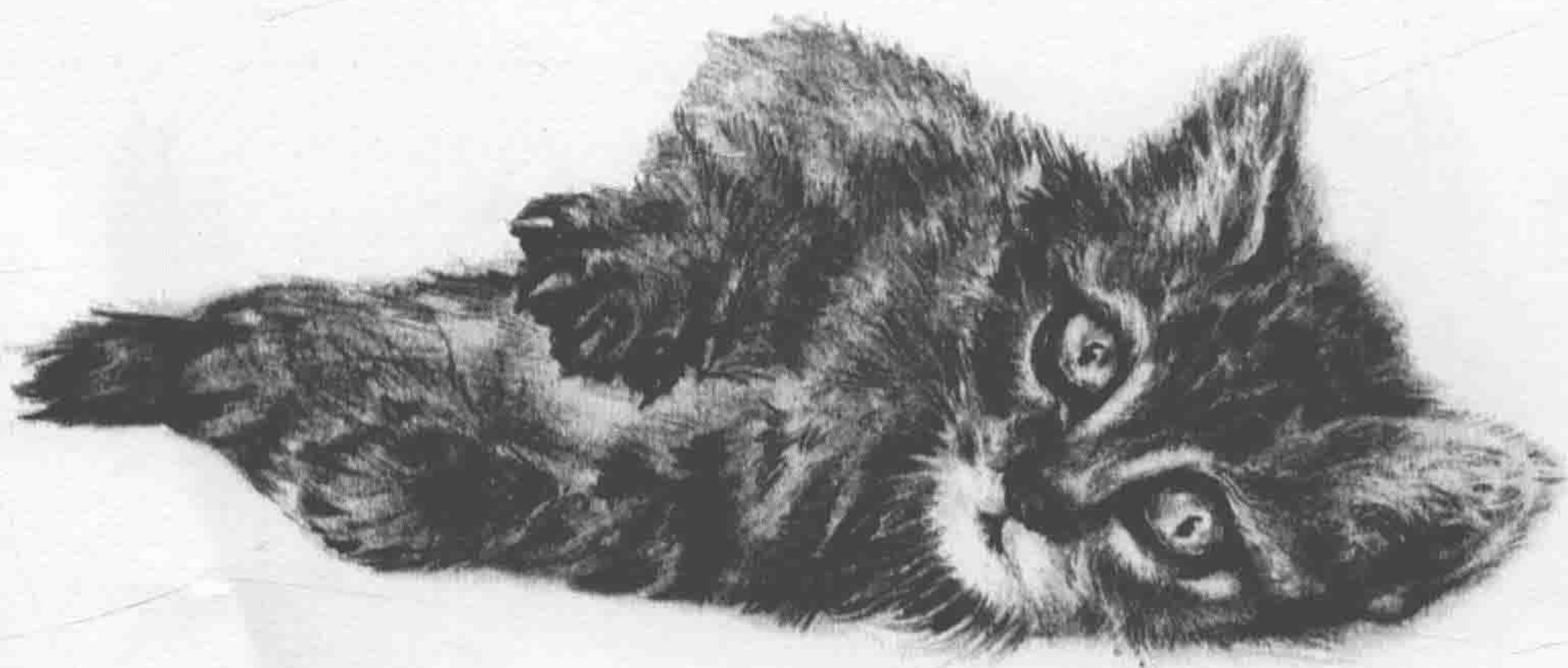
P.011

Chapter

3

素描立体感的表现

3.1	透视的四个基本规律	012
3.1.1	一点透视	012
3.1.2	两点透视	012
3.1.3	三点透视	012
3.1.4	圆形透视	012
3.2	光与影的作用	013
3.2.1	光影形成原理	013
3.2.2	光影角度原理	013
3.2.3	三大面五大调的应用	014
3.3	素描的三种表现形式	014
3.3.1	结构素描	015
3.3.2	明暗素描	015
3.3.3	线面素描	015

P.016

Chapter

4

素描作画的步骤

4.1 构图法则 017

4.1.1 三角形构图法 017

4.1.2 圆形构图法 017

4.1.3 水平式构图法 017

4.2 造型方法 018

4.2.1 概括法 018

4.2.2 测量法 019

4.2.3 对比法 019

4.3 深入刻画 019

4.3.1 理清主次 019

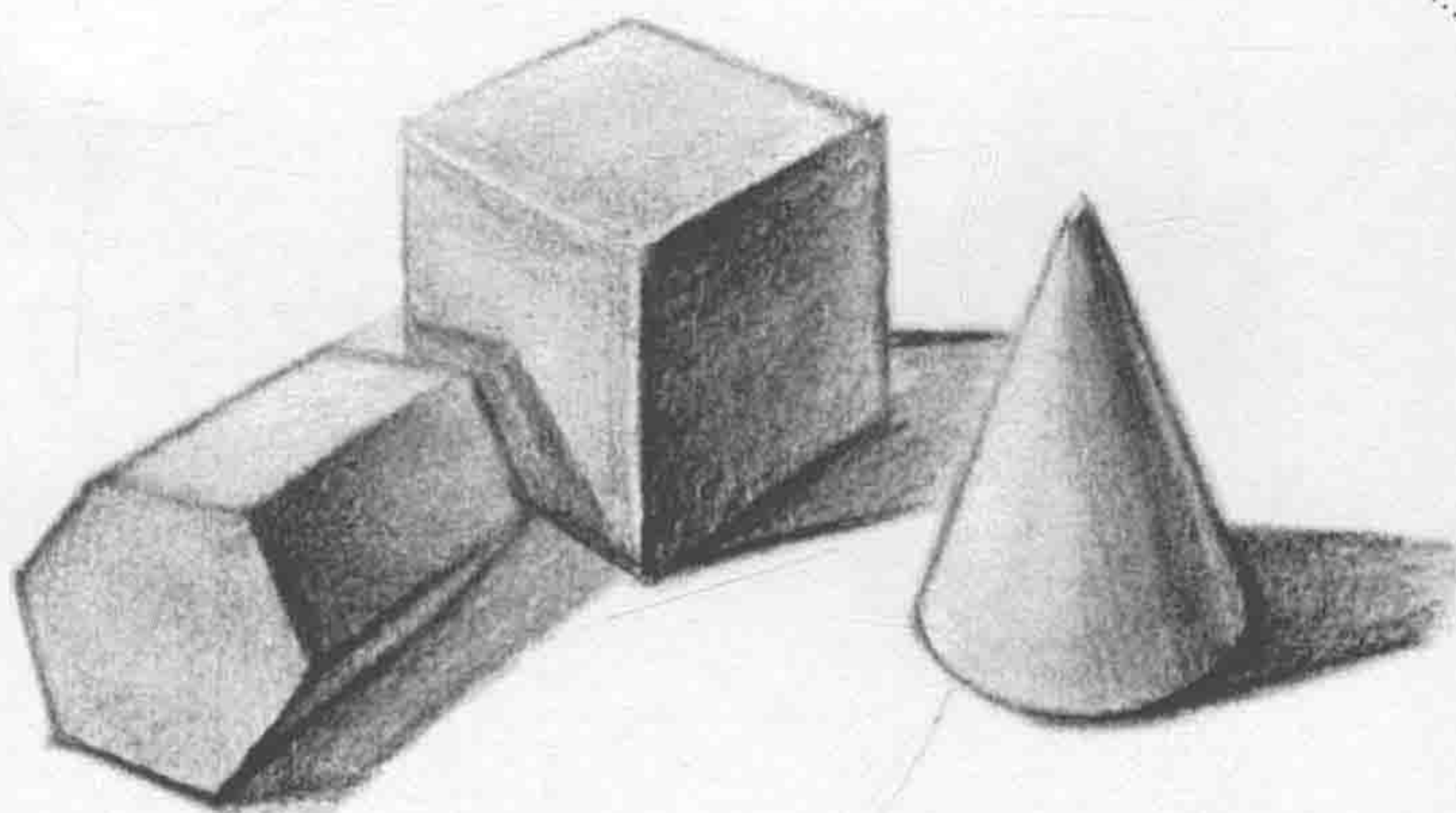
4.3.2 进一步塑造体积感 020

4.3.3 精心刻画细节 020

4.4 统一调整 020

4.4.1 黑白灰分明 020

4.4.2 全面审视与调整 020

P.021

Chapter

5

石膏几何体写生，练一练基本功

5.1 从单个石膏几何体开始 022

5.1.1 立方体 022

5.1.2 球体 024

5.1.3 六棱柱 026

5.1.4 斜切面圆柱体 028

5.1.5 圆锥体 030

5.1.6 十二面体 034

5.1.7 方锥贯穿体 036

5.2 石膏几何体组合上阵 038

5.2.1 两个几何体组合 038

5.2.2 三个几何体组合 040

5.2.3 多个几何体组合 041

P.043

Chapter

6

静物写生，弄懂造型是怎么一回事

6.1 从单个静物开始 044

6.1.1 苹果 044

6.1.2 梨子 046

6.1.3 辣椒（牛角椒） 048

6.1.4 大白菜 049

6.1.5 罐子 052

6.1.6 运动鞋 054

6.1.7 杯子蛋糕 056

6.1.8 多肉盆栽 059

6.1.8 汪星人 061

6.2 静物组合上阵..... 063

6.2.1 两个静物组合 063

6.2.2 三个静物组合 065

6.2.3 多个静物组合 066

P.068

Chapter

7

石膏像写生，练就一双火眼金睛

7.1 石膏像局部画法..... 069

7.1.1 眼睛 069

7.1.2 嘴巴 070

7.1.3 鼻子 071

7.1.4 耳朵 073

7.2 石膏像整体画法..... 074

7.2.1 亚历山大 075

7.2.2 阿格里巴 076

7.2.3 伏尔泰 078

7.2.4 美帝奇 080

7.2.5 高尔基 082

7.3 石膏像写生范例..... 084

Contents 目录

P.085

Chapter

8

人物半身像写生，画出人物的性格

8.1 人物形体结构..... 086

8.1.1 五官比例与形体比例 086

8.1.2 头部骨骼与形态结构 086

8.2 重要局部的画法..... 087

8.2.1 眼睛 087

8.2.2 嘴巴 089

8.2.3 鼻子 090

8.2.4 耳朵 092

8.2.5 手 093

8.3 不同人物的半身像 094

8.3.1 眨眼睛的小男孩 095

8.3.2 大笑的小女孩 096

8.3.3 戴眼镜的小伙子 097

8.3.4 披发的少女 098

8.3.5 跷二郎腿的阿姨 099

8.3.6 托腮的大叔 100

8.3.7 拄拐杖的老爷爷 101

8.3.8 微笑的老奶奶 102

8.4 人物半身像范例..... 103

P.107

Chapter
9

千姿百态的人物速写

9.1	什么是速写	108
9.2	人物速写的重点	108
9.2.1	人体基本比例	108
9.2.2	人体体块关系	109
9.2.3	人体动态规律	109
9.3	人物局部速写表现	111
9.3.1	头的画法	111
9.3.2	手的画法	111
9.3.3	衣服的画法	112
9.3.4	脚的画法	112
9.3.5	鞋子的画法	113
9.4	完整人物速写	113
9.4.1	站着打电话的美女	113
9.4.2	蹲着休息的少女	116
9.4.3	共伞的两个人	118
9.5	人物速写范例	120

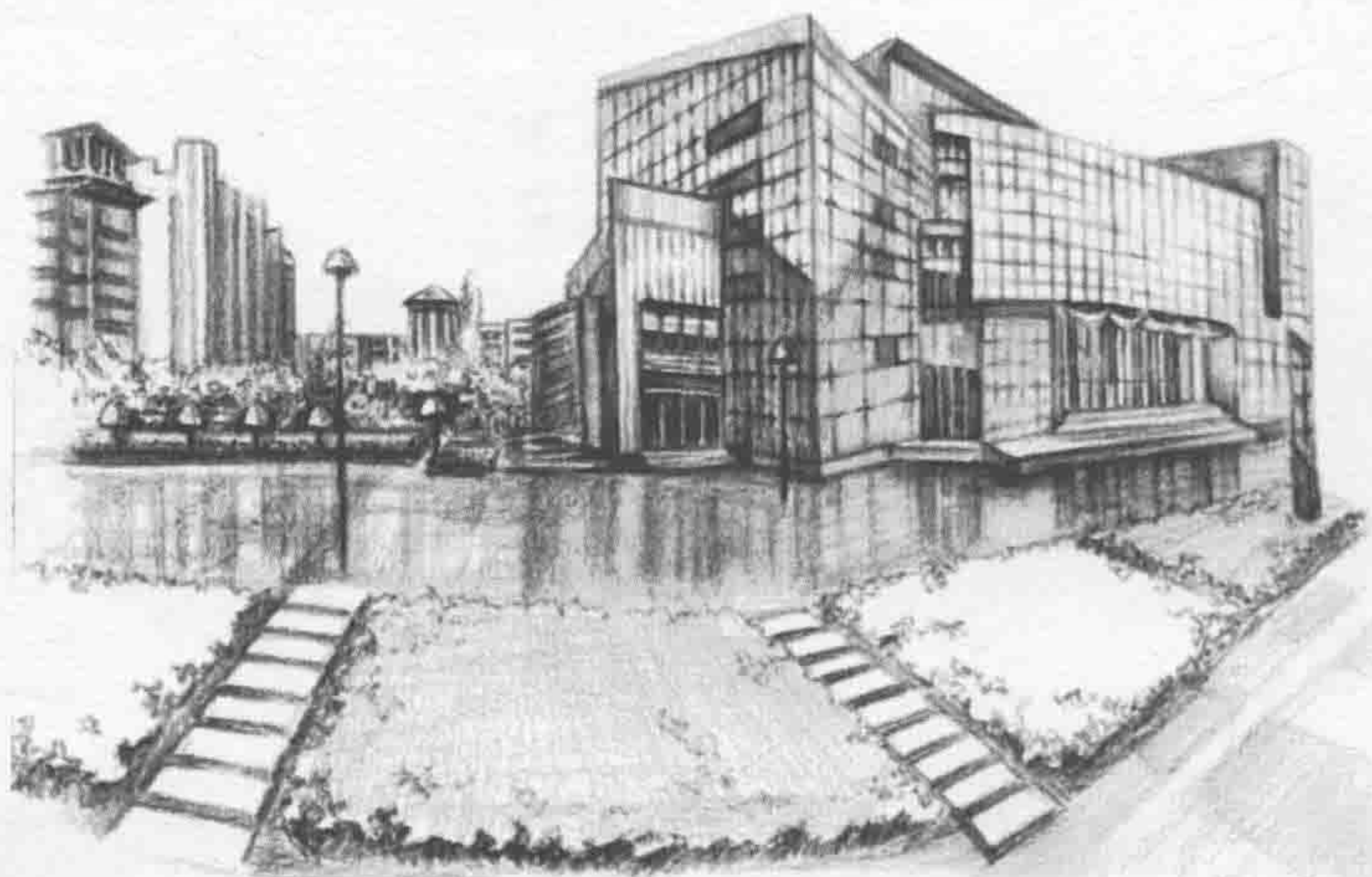
P.121

Chapter

10

秀色可餐的风景速写

10.1	风景速写的重点	122
10.1.1	取景与构图	122
10.1.2	线条运用	122
10.2	风景局部速写表现	122
10.2.1	石头的画法	122
10.2.2	山的画法	123
10.2.3	树的画法	125
10.2.4	房屋的画法	125
10.3	整体风景速写	126
10.3.1	城市风景速写	127
10.3.2	农村风景速写	128
10.3.3	山水风景速写	130
10.4	风景速写范例	132

初步认识素描

素描是一种独立的艺术表现形式，涵盖的范围非常广，对于刚接触美术学习的朋友来说，是必不可少的基础技能，可以培养我们对事物形态、体积、空间、动作等的观察能力和艺术创作能力。随着素描学习的不断深入，我们的艺术水平也将不断迈向成熟、崭新的台阶。接下来，让我们一起学习关于素描的理论知识，并且拿起画笔开始绘画吧！

1.1 什么是素描

素描是一切造型艺术的基础科目，绘画、建筑或者雕塑等都与素描紧密相关。我们可以运用线条和色块的轻重把握，来真实地反映所画物体的体积感和空间感。

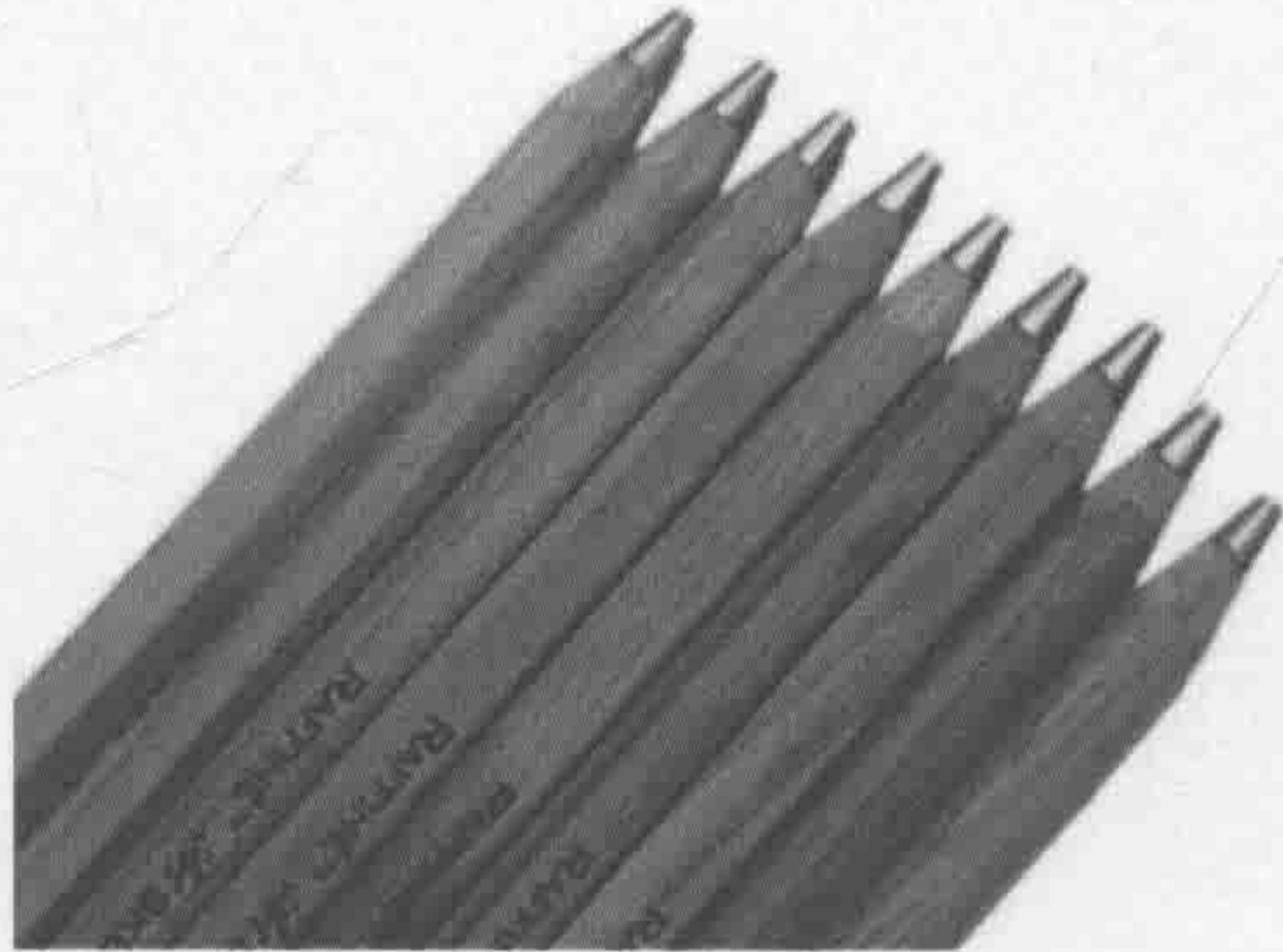
1.2 绘画材料准备

素描工具的选取多种多样，常备工具有画笔、画纸、画架、画板、夹子、橡皮、小刀等，其中画笔和画纸的种类各不相同，需要根据具体情况分析该使用何种工具。

1.2.1 画笔

画笔根据制作的选材和绘画的种类不同其分类也有所不同，常用的画笔有铅笔、毛笔、钢笔、炭笔、石笔、铁笔、粉笔、纸笔等。在素描中，用得最多的是铅笔、炭笔、炭条、纸笔等，不同的画笔可以绘制出不同的效果，具体应根据画种和画面的要求决定所需要的工具。

铅笔

铅笔是绘制素描作品时最常用到的工具，根据笔芯的软硬程度划分成B类和H类，B类铅笔数值越大，笔芯就越黑、越软；H类铅笔数值越大，颜色就越浅，描绘出的线条也就越生硬。我们用来写字的铅笔是HB，软硬适中，也可用于素描作品中。

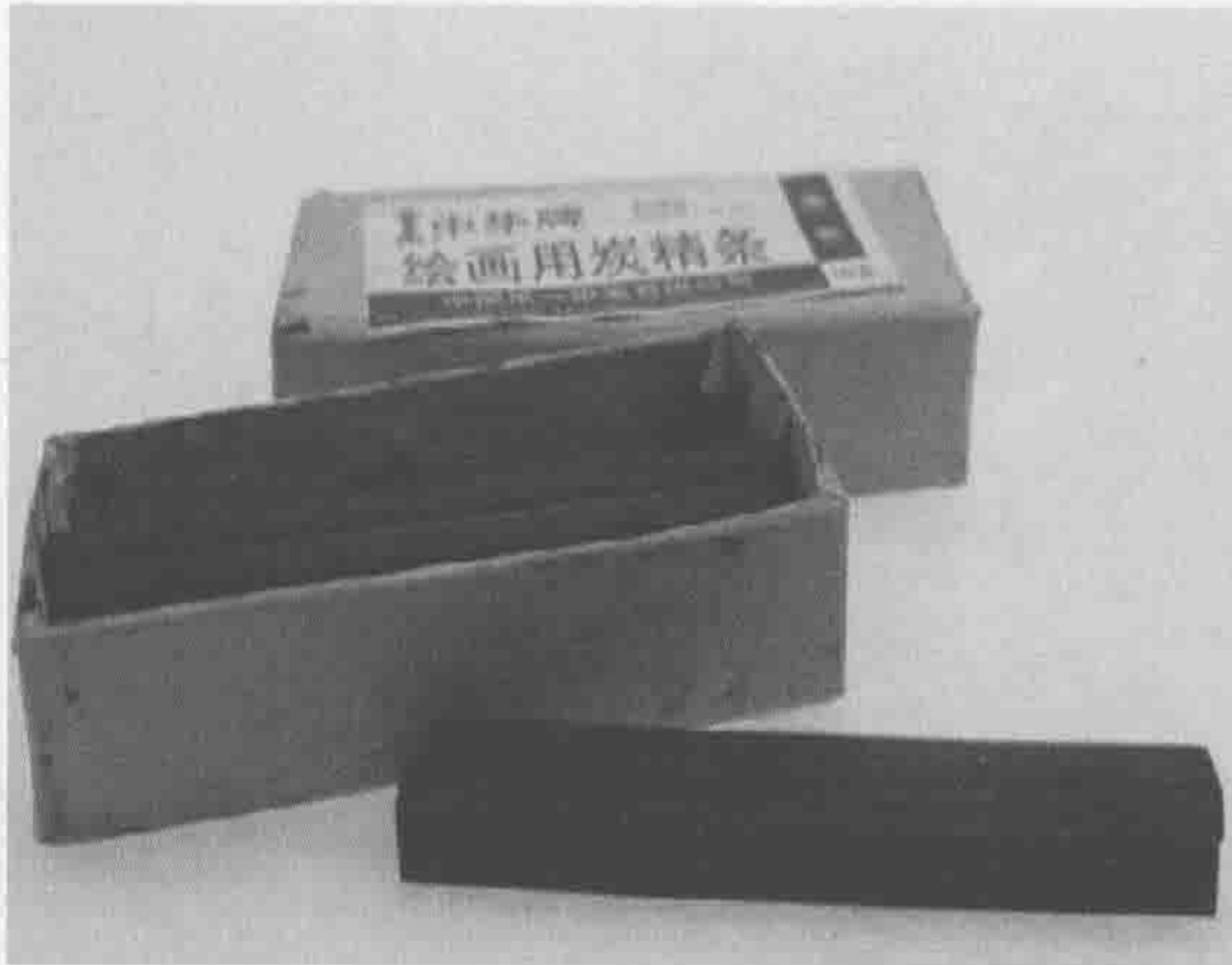
炭笔

炭笔的笔芯是炭精制成的木杆笔，笔芯色泽浓黑，在画纸上附着力较差，一般用于速写或人物素描。炭笔所画线条的视觉冲击力较大，效果强烈，容易脱颖而出，但弊端是不易修改，且不易刻画细节。

炭精条

在素描、速写和一些绘画草稿中常用到炭精条，它的笔触灵活多变，不拘小节，可使画面的形态生动，线条的节奏感强烈。炭精条的质地较木炭条更硬，在画纸上附着力更强。

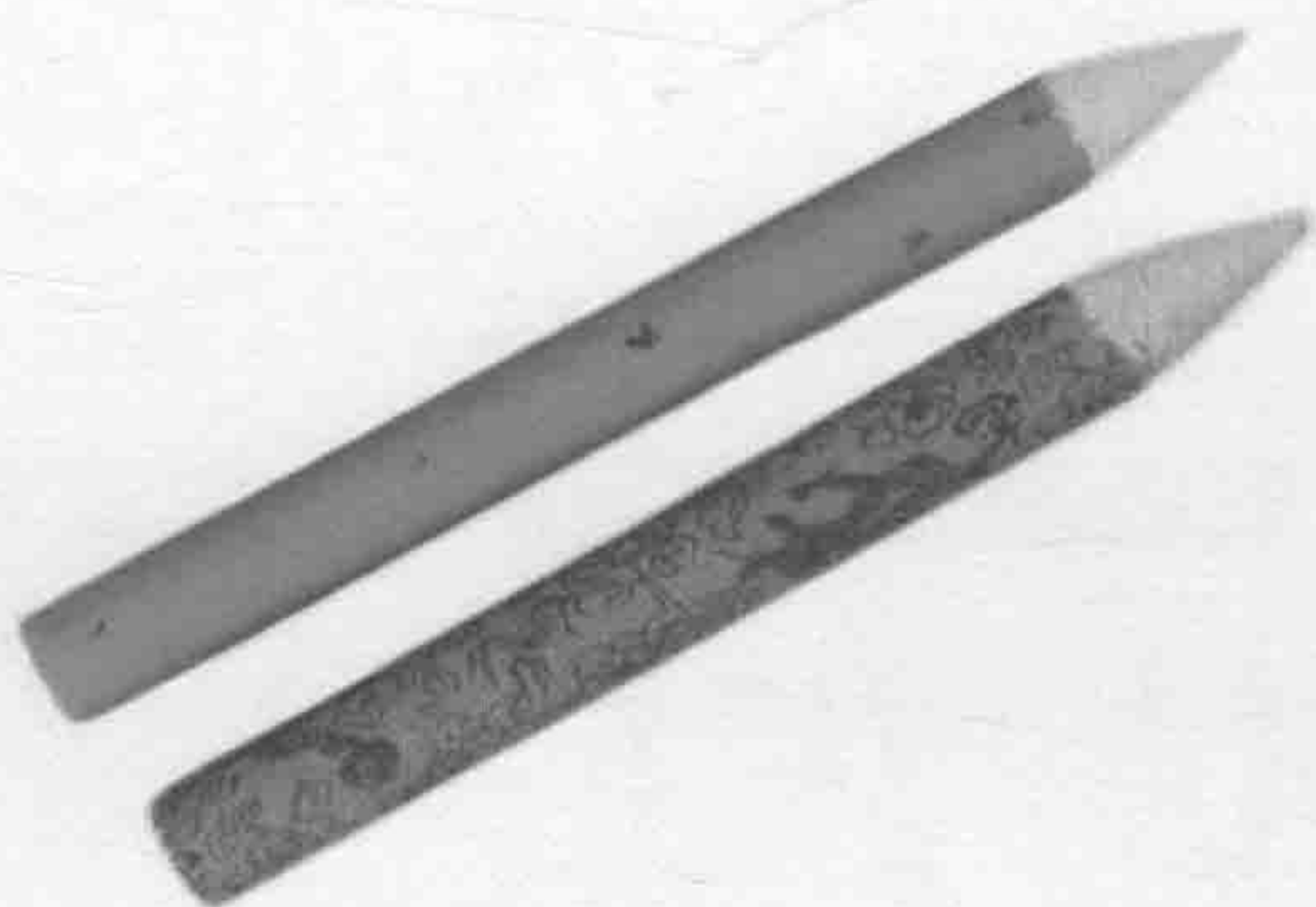

木炭条

木炭条是用柳树树枝烧制的绘画工具，可涂抹，容易擦除、修改，不会损伤画纸表层，适合画线面结合的速写和人物素描，表现力丰富，视觉冲击强烈，容易出效果。购买木炭条时应注意粗、细、软、硬之分，根据不同画面选择不同的种类。

纸笔

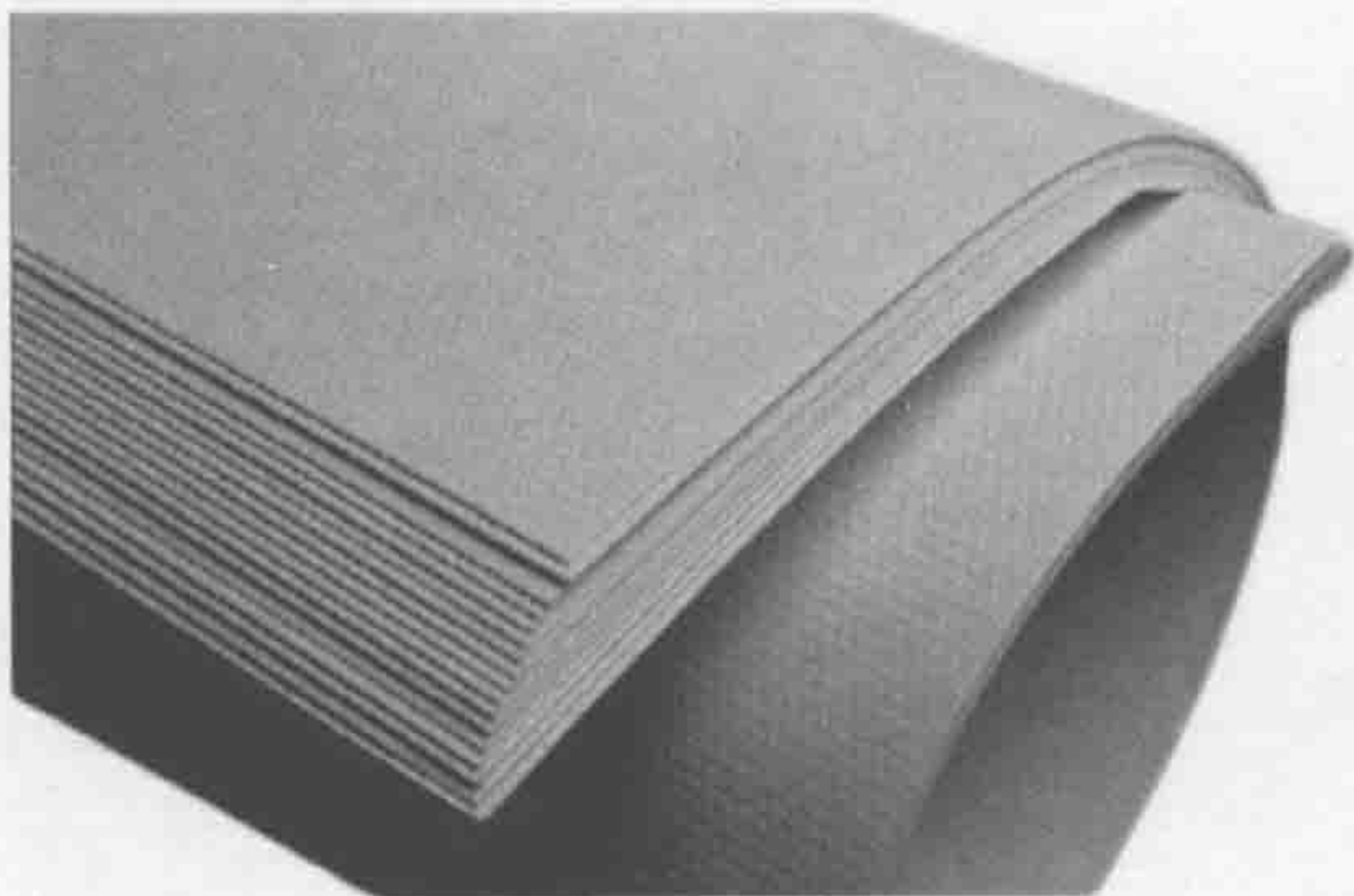

纸笔，又称“擦笔”，从里到外都是纸做的。在绘画时用纸笔涂抹有铅笔印记的地方，可以使印记更加轻柔，不再生硬。纸笔一般用于虚化边缘、背景或将调子糅合进画面的整体色调中，是素描绘画中的一项技能。

1.2.2 画纸

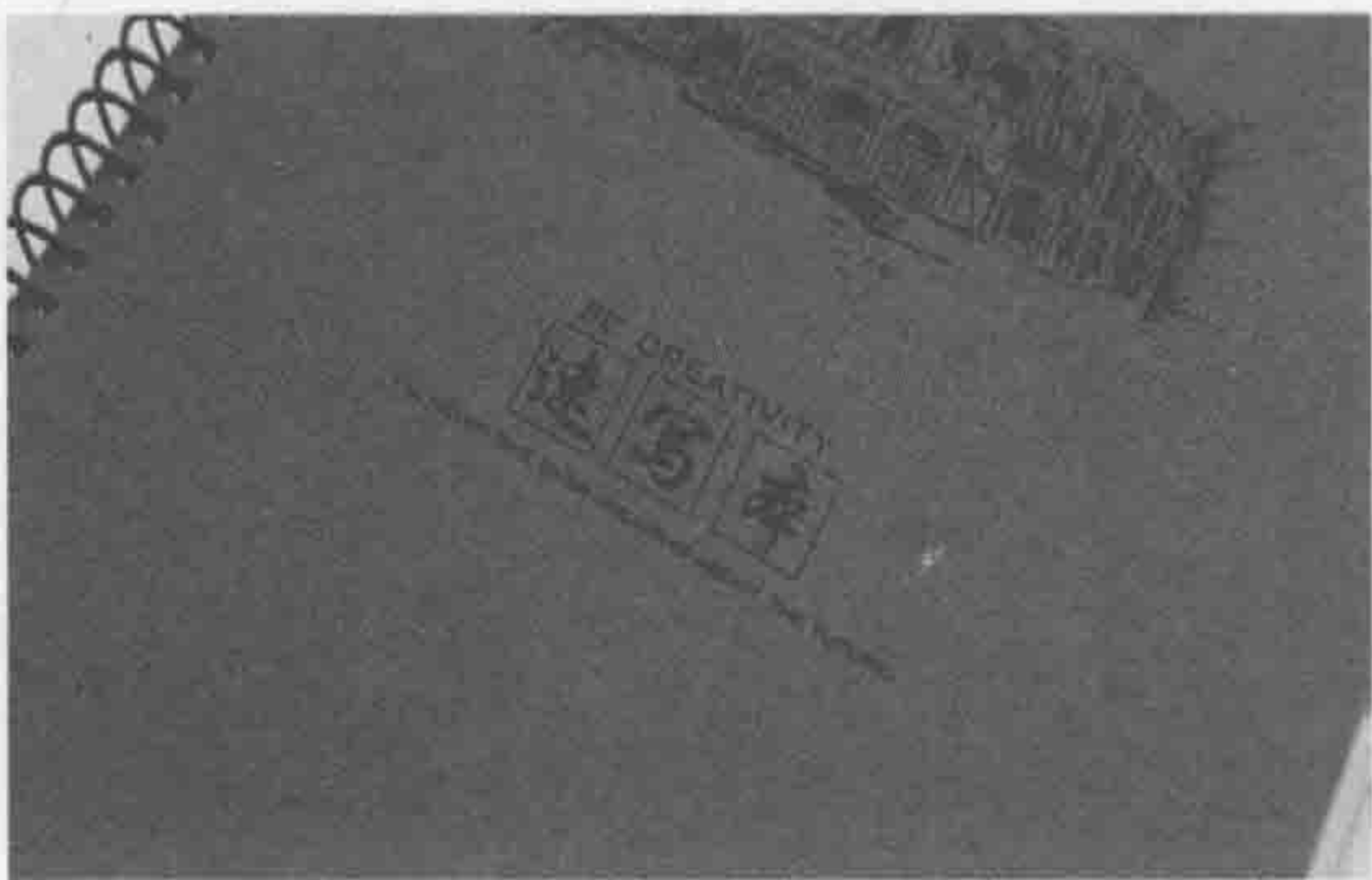
常用的画纸一般分为素描纸、速写纸、卡纸等几种，不同的画种所塑造的不同画面，我们可根据需要选择材质适宜的画纸进行绘画。

素描纸

素描纸的纸面比普通打印纸的表面粗糙许多，也更厚实，有十分特殊的纹理，容易着色，质地较硬，可将铅笔画的质感和层次感表现得淋漓尽致。

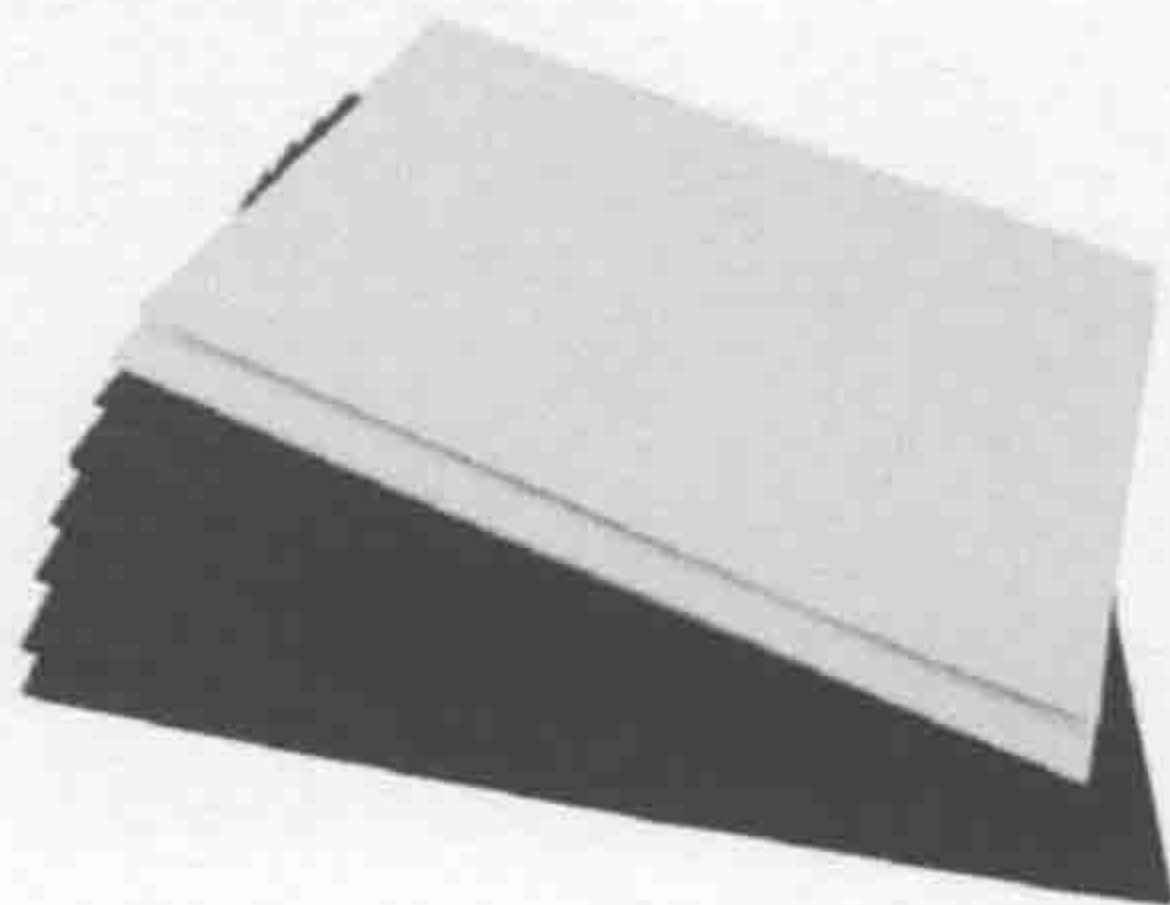
速写纸

速写纸是速写绘画的专用画纸，纸张厚实，品质好，一般为活页，携带方便，适宜外出写生时使用。

卡纸

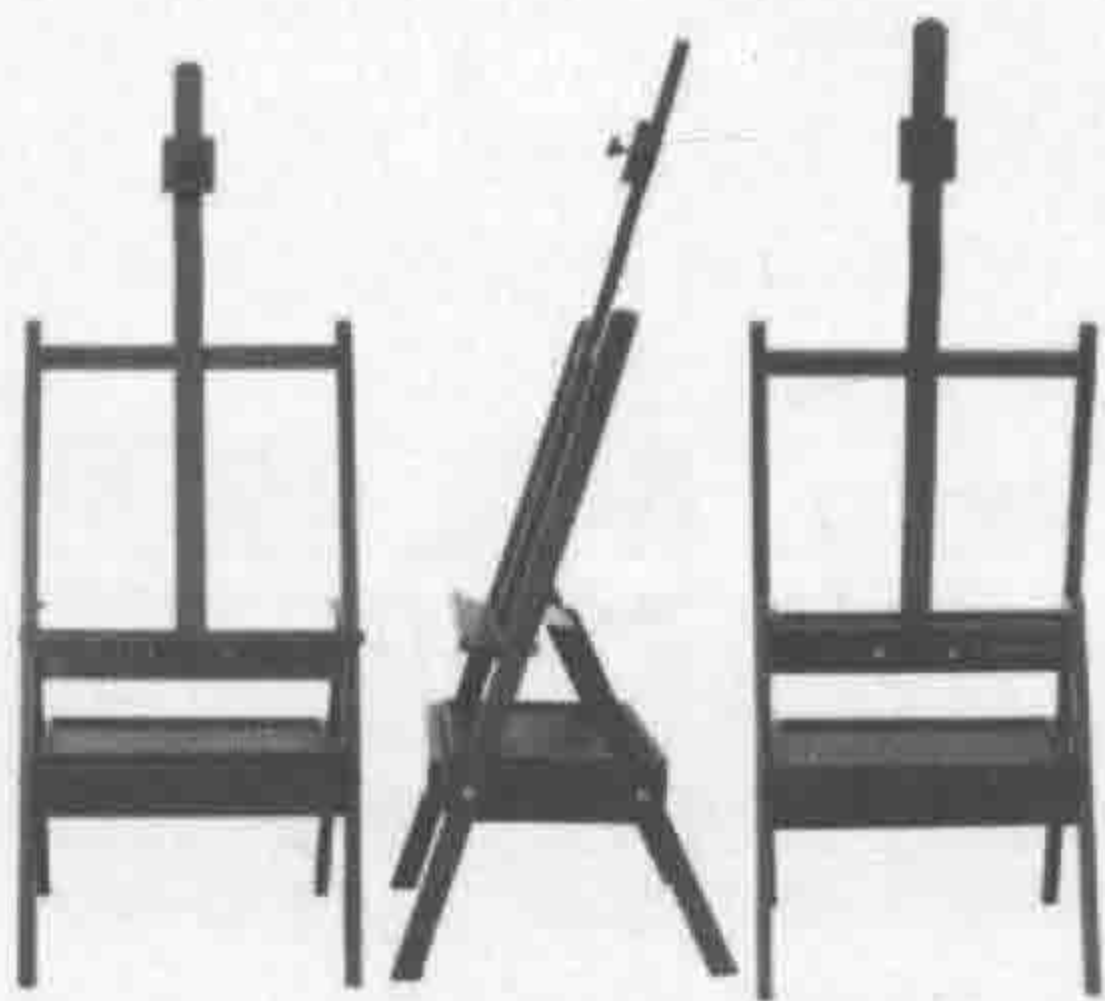
卡纸分为不同的质地，如白卡纸、黑卡纸、牛皮卡纸等，质地坚挺厚实，表面经过压光处理后十分平滑、光亮。

1.2.3 其他工具

除了纸笔工具外，根据绘画时的不同情况，我们还可以选用夹子、橡皮、刀具或画板等作为辅助工具。这些工具或非必需，但却是不错的帮手。

画架

常见的画架材质有木质和铝合金两种。铝合金材质的画架较轻巧，可折叠，节省空间，方便带到室外写生。

画板

画板一般是木质的，重量轻，方便携带。绘画时，我们可以根据纸张的大小选择不同大小的画板。

固定工具

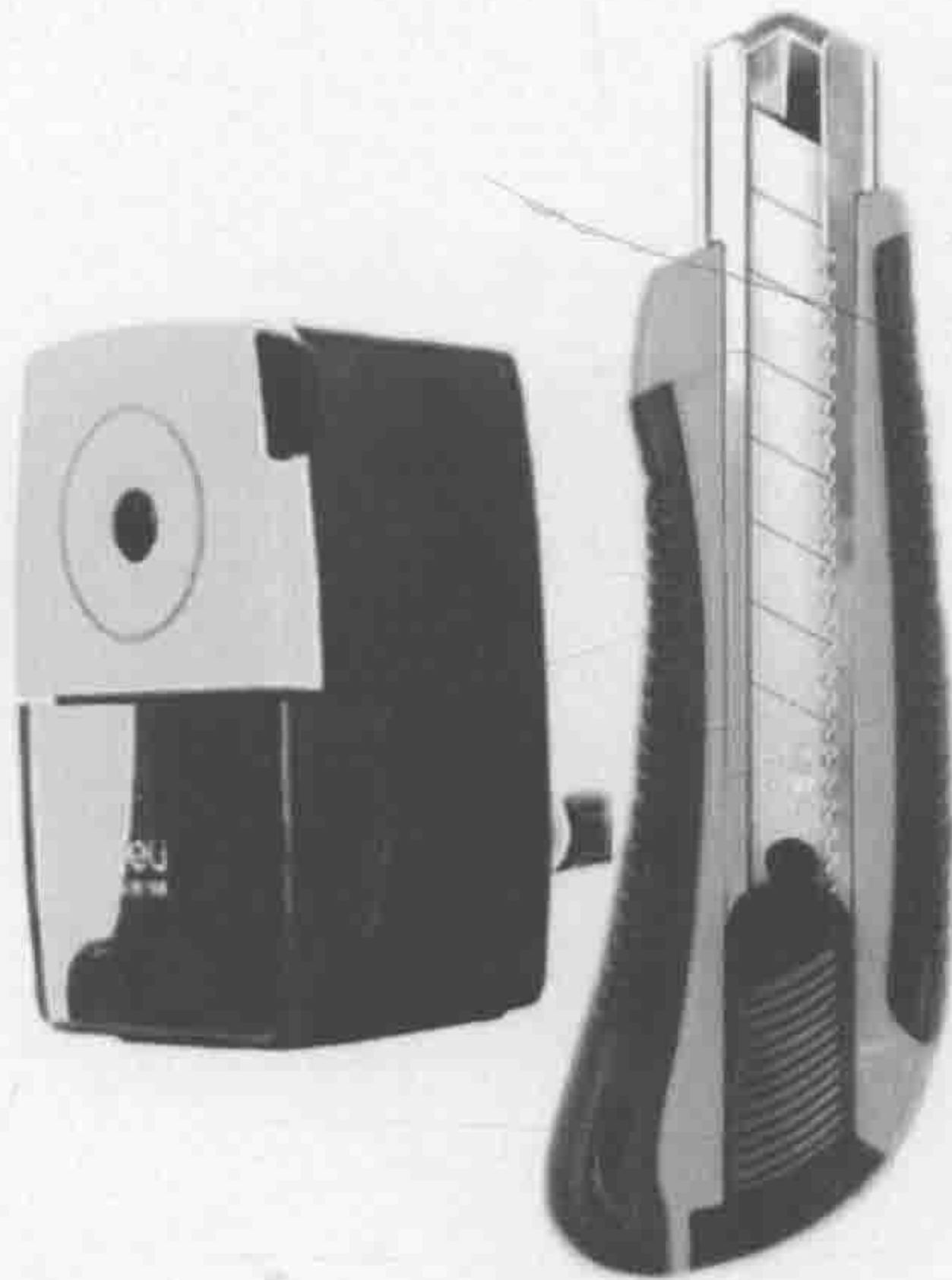
图钉、胶带和画夹是在画板上用来固定画纸必不可少的工具，图钉和胶带对画纸会造成一定损伤，使用时应注意尽量减小损坏程度。

橡皮

素描常用的橡皮擦有两种，一种是普通铅笔橡皮擦，另一种是可塑性橡皮擦。普通橡皮擦种类繁多，但我们一般选用素描专用橡皮擦。可塑性橡皮擦在使用时，可根据需要捏成任何我们想要的形状，以方便处理画面中的一些细节部位。

刀具

现在市面上有许多不同种类的刀具，总体归纳为两种，一种是卷笔刀，使用方便，不容易伤手；另一种是削笔刀，刀片裸露在外，锋利的刀刃容易割伤手指，但使用方式灵活，可以削出不同粗细、长短的笔尖，也可用于裁纸。