

中国美院名师 教你画素描

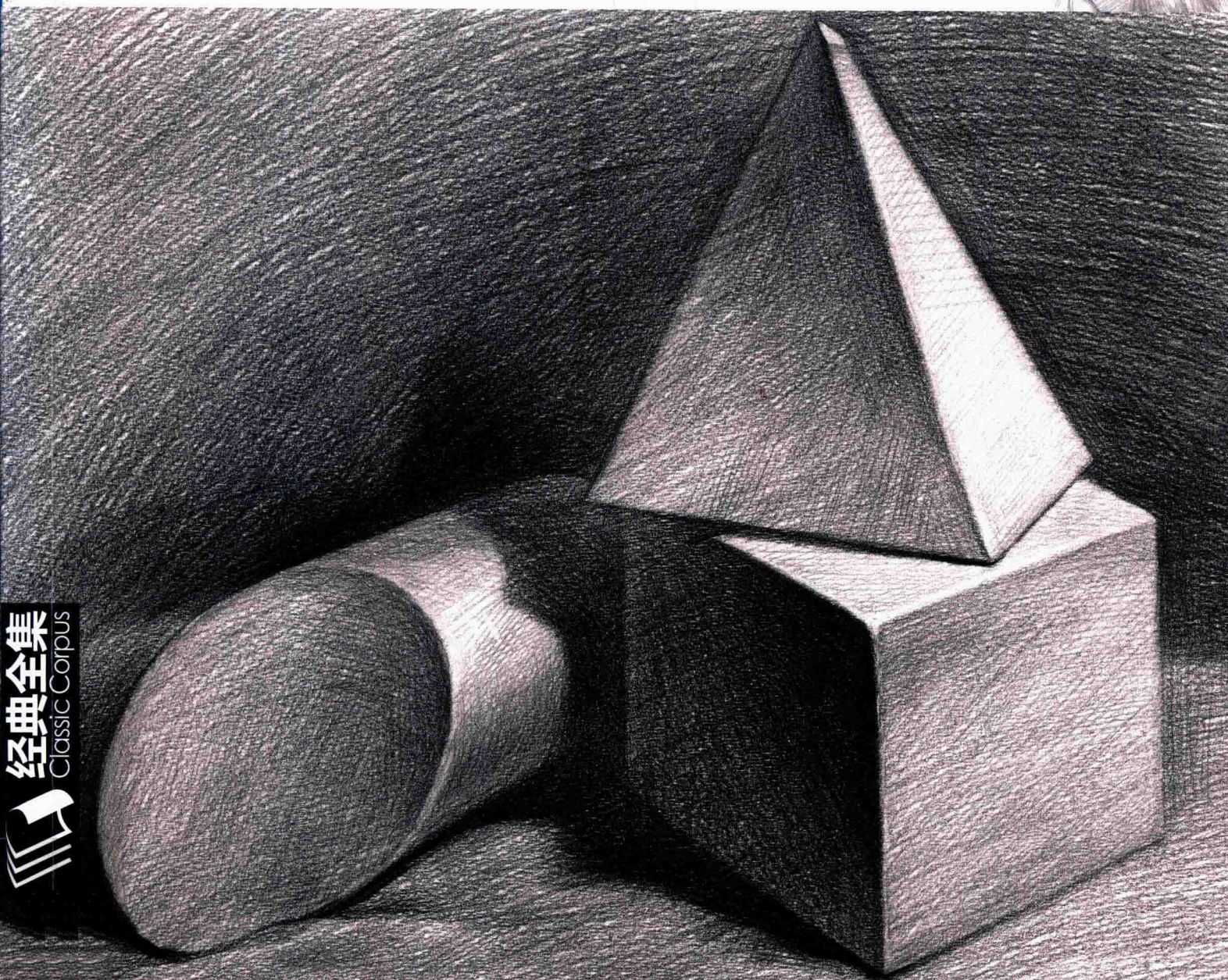
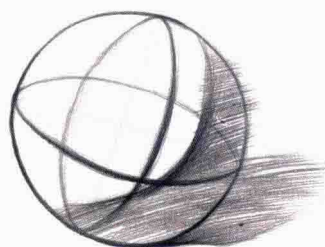
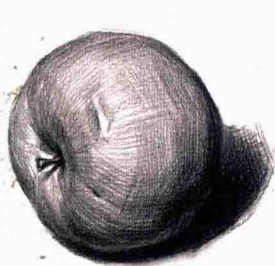
Classic Corpus 2009-2016

素描 基础教程

零基础 从入门到美院

素描基础 / 素描静物 / 素描人物

■ 主编 杨建飞

经典全集
Classic Corpus

中国书店

中国美院名师 教你画素描

素描基础教程

零基础从入门到美院

素描基础 / 素描静物 / 素描人物

■ 主编 杨建飞

中国书店

前言

学画画关键有三点，就是动手、动手、动手。

素描从广义上讲，顾名思义，包含有“朴素地描写”之意。它是用铅笔、毛笔、钢笔、炭笔，甚至是现在流行的手写版的画笔等工具做单色的描绘，以培养造型能力。但从狭义上讲，素描是一切造型艺术（包括绘画、建筑、雕塑等）的基础训练学科，是通过线条、色块的深浅，把我们所画物象的体积的感觉和空间的感觉真实表现在平面的纸上。学习美术必须打好素描基础。

素描简而言之就是单色画，却又不尽然，毕竟素描涵盖与牵连的东西太多，解决的问题也太多，素描过程是同一时间要考虑许多问题的综合思维活动。当今美术院校各专业都把它作为基础课，虽然各专业的侧重点不同，油画重体积、调子，国画重线条，版画、设计重结构等，但素描的共性是差不多的。同时，素描作为独立的艺术种类，自有其独特的艺术价值，专门的素描艺术家并不多，诸位大师们寥寥几笔的创作草稿就已经价值不菲，几乎分不出是基础性强的速写还是独立的艺术品。这些即便看似寥寥几笔的素描作品，其背后的功力也非常了得，有时随便一根起伏弯曲的线条，体现的却是艺术家对形体、结构、特征、节奏、韵味，甚至艺术史的深刻理解与掌握。

素描是一种用单色或少量色彩绘画材料描绘生活所见真实事物或所感的绘画形式，其使用材料有干性与湿性两大类，其中干性材料如铅笔、炭笔、粉笔、粉彩笔、蜡笔、炭精笔、银笔等，而湿性如水墨、钢笔、签字笔、苇笔、翎笔、竹笔、圆珠笔等。习惯上素描是以单色画为主，但在美术辞典中，水彩画也属于素描的范畴。

素描一般用作学生提高造型能力的基本绘描练习，或作为创作前的整体或局部草稿练习以及素材的搜集方法，并练习绘画物体形象、动态、量感、质感、明暗、空间、色彩、比例、构图、变化统一、疏密等。大多数画家在从事一幅油画或壁画创作之前，需先有绘画雏形出来，而这个简单几笔的雏形画，便是素描。素描很少用来制作为成品，但也有画家使用这种方式制作成品，而这样的成品画往往和画稿有所出入，

因为此类的素描是在画完雏形外，再添加细部光影变化的描绘。

以表现的技巧而言，素描有别于水彩、油画，而是重视线条表现方式，以线条的粗细轻重来描述物体的明暗深浅，并且不须顾虑物体细节的色调色值，画面借由明暗光影的衬托来突显主题，但是由于失去了彩度的考量，素描在明暗的阶调上，分层很详细，在不同的微细的明暗变化中，都能展现物体的立体感。

法国古典主义油画家安格尔因为和浪漫主义观点不同，认为色彩的作用不是主要的，因此创作了大量素描和单线作品。中国画家王式廓的著名作品《血衣》，也是以素描方式创作的。

著名的素描大师有意大利文艺复兴时期的三巨匠：列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗·波纳罗蒂、拉菲尔·桑乔，中国的徐悲鸿，伦勃朗、彼得·保罗·鲁本斯以及伊利亚·列宾等也是素描大师。

素描是一切造型艺术的基础，也是独立的艺术形式。艺术使人产生美感，只有建立在美感基础上的训练，才是我们需要的。在素描的基础练习过程中，必须循序渐进、踏踏实实地走好每一步，日积月累，才能做到得心应手，以情动人、以美悦人。相信大家都能通过自身的努力，做到心专、脑动、眼准、手勤，持之以恒必将会有令人惊喜的收获。

中国美院名师 教你画素描

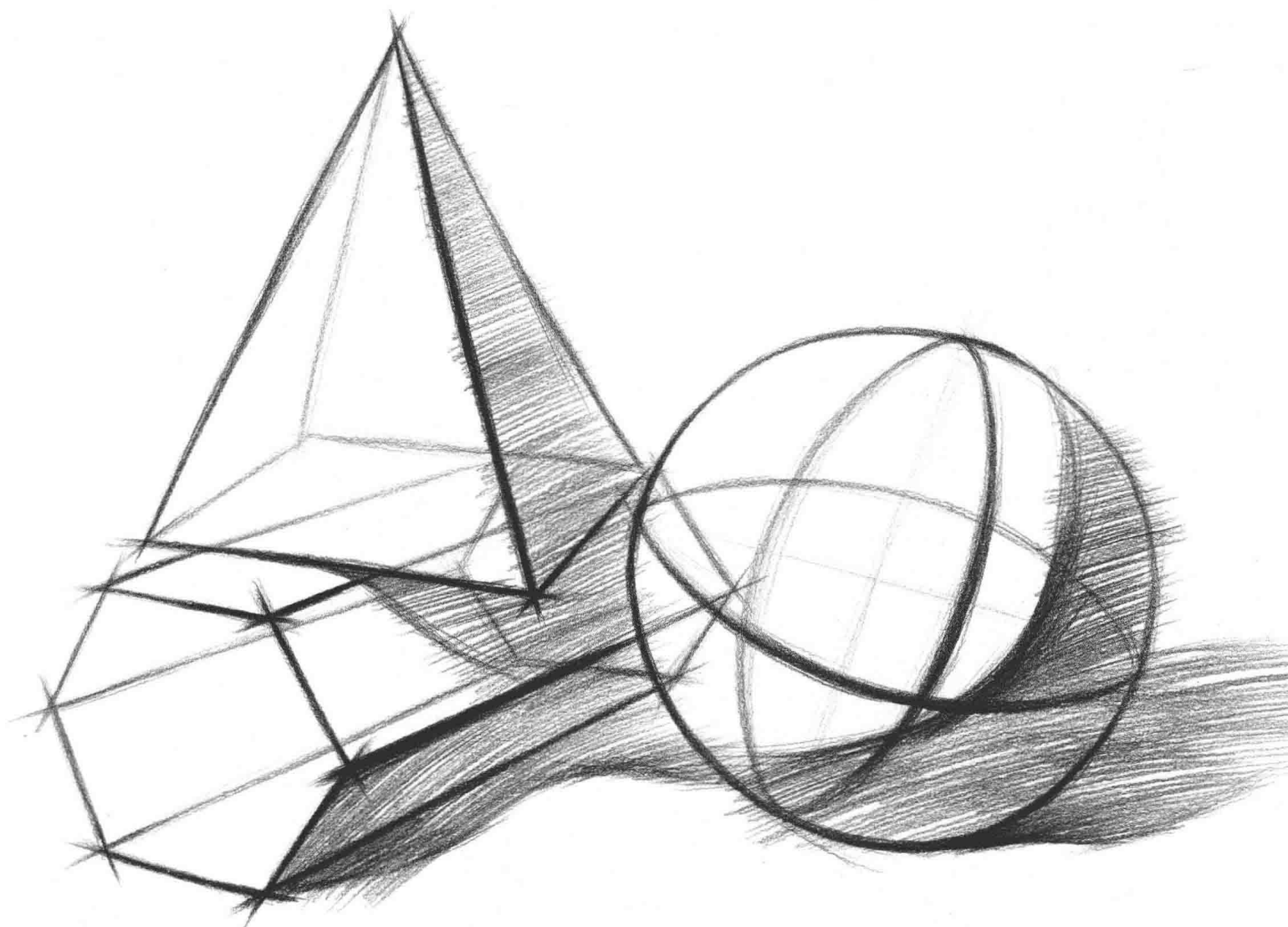
素描基础教程

零基础从入门到美院

素描基础 / 素描静物 / 素描人物 ■ 主编 杨建飞

素描基础篇

画前准备、线条、透视、光线与影调
起形、构图、素描“五大调”

目录

素描基础篇

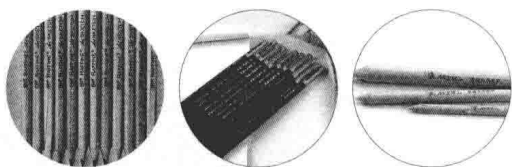
第一章 做好画前准备..... 01

1.1 绘画用笔..... 01

1.1.1 铅笔..... 01

1.1.2 炭笔..... 02

1.1.3 纸笔..... 02

1.2 绘画用纸..... 03

1.2.1 认识素描纸..... 03

1.2.2 素描纸的表现效果..... 03

1.3 绘画用橡皮..... 04

1.3.1 普通美术橡皮..... 04

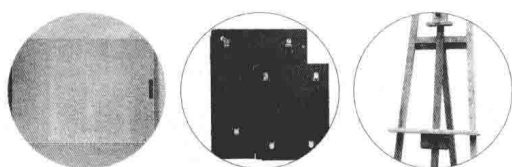
1.3.2 可塑性橡皮..... 04

1.3.3 使用橡皮擦的注意事项..... 04

1.4 绘画的辅助工具..... 05

1.4.1 画板和画架..... 05

1.4.2 其他辅助工具..... 06

1.5 绘画的用笔手势..... 07

1.6 绘画的姿势..... 08

1.6.1 坐立式..... 08

1.6.2 站立式..... 08

第二章 运笔画线

2.1 直线..... 09

2.1.1 直线中的长线和短线..... 09

2.1.2 直线的排列..... 10

2.1.3 不同压力下的直线排列..... 10

2.2 曲线..... 11

2.2.1 曲线的排列..... 11

2.3 曲折线..... 11

2.4 短线..... 12

第三章 透视

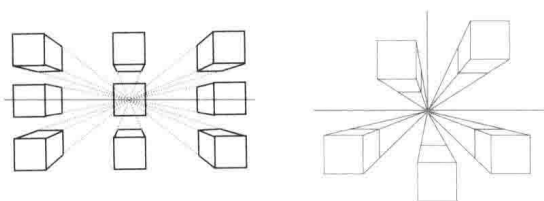
3.1 平行透视..... 13

3.2 成角透视..... 14

3.3 倾斜透视..... 15

3.4 圆形透视..... 15

3.5 透视的应用..... 16

第四章 光线与影调

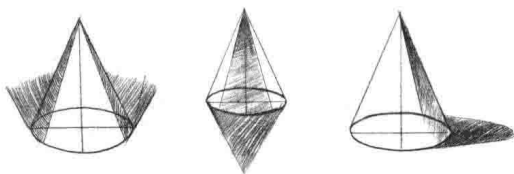
4.1 光源的类型..... 17

4.2 素描光影的形成..... 17

4.3 光线照射角度..... 18

4.3.1 光源的距离与投影的形状..... 18

4.3.2 不同光线下投影的变化..... 18

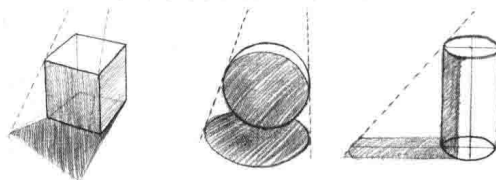
4.4 光影与形体..... 19

4.4.1 正方体的光线和投影..... 19

4.4.2 球体的光线和投影..... 20

4.4.3 圆柱体的光线和投影..... 20

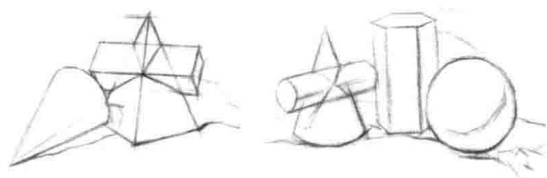
4.4.4 圆锥体的光线和投影..... 21

4.5 三大面	22
4.5.1 亮面	22
4.5.2 灰面	23
4.5.3 暗面	23

第五章 素描起形

5.1 素描如何起形?	25
5.2 不同结构物体的轮廓线	27
5.2.1 六棱柱	27
5.2.2 切面圆柱	28
5.2.3 圆锥结合体	28
5.2.4 八棱柱	29
5.2.5 六棱锥	29
5.3 多个几何体的组合	30

第六章 素描构图

6.1 变化与统一	31
6.2 对称与均衡	31
6.3 常见的构图方法	32
6.4 常见的构图形式	33
6.4.1 横构图	33
6.4.2 竖构图	33
6.4.3 三角形构图	33
6.4.4 S形构图	34
6.4.5 其他构图形式	34

第七章 素描“五大调”

素描静物篇

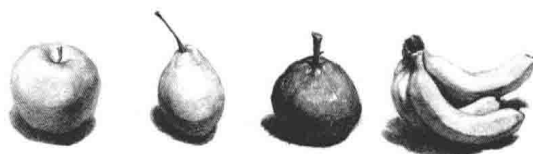
第八章 石膏几何体

8.1 方柱体的刻画步骤	37
8.2 切面圆柱体的刻画步骤	39
8.3 石膏组合的刻画步骤(一)	43

8.4 石膏组合的刻画步骤(二)	45
------------------	----

第九章 水果静物

9.1 苹果的画法详解	59
9.2 梨子的画法详解	65
9.3 橘子的画法详解	73
9.4 香蕉的画法详解	75
9.5 水果静物组合	79

第十章 蔬菜静物

10.1 土豆的画法详解	81
10.2 西红柿的画法详解	83
10.3 柿子椒的画法详解	84
10.4 大白菜的画法详解	85

第十一章 玻璃器皿静物

11.1 玻璃瓶的画法详解	87
11.2 葡萄酒瓶的画法详解	89
11.3 玻璃杯的画法详解	91

第十二章 金属静物

12.1 铝壶的画法详解	93
--------------	----

第十三章 陶瓷静物

13.1 瓷瓶的画法详解	95
13.2 花瓶的画法详解	97

13.3 酒坛的画法详解..... 99

第十四章 组合静物素描

14.1 从结构到明暗..... 105

第十五章 素描中线条的作用..... 117

第十六章 有白色衬布的静物组合
画法详解..... 121

第十七章 如何避免画“灰”..... 127

第十八章 作画的步骤..... 133

素描人物篇

第十九章 头部基础知识

19.1 头部的“三庭五眼”..... 145

19.2 把握好头骨的结构是塑造的根本
..... 145

19.3 如何理解肌肉的重要性..... 146

第二十章 眼睛步骤与现场解析

20.1 眼睛的画法..... 147

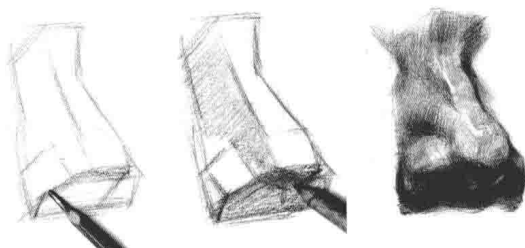
第二十一章 嘴部步骤与现场解析

21.1 嘴部的画法..... 149

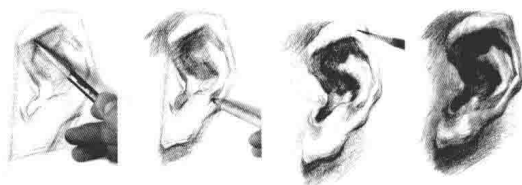
第二十二章 鼻子步骤与现场解析

22.1 鼻子的基本结构..... 151

第二十三章 耳朵步骤与现场解析

23.1 耳朵的基本结构..... 153

第二十四章 头像步骤解析与现场... 155

第二十五章 女青年头像步骤解析... 159

第二十六章 男青年头像步骤解析

26.1 如何解决起稿的问题..... 161

26.2 多感受体会,提高画面表现力... 163

第一章 做好画前准备

绘画工具及材料

对于初学素描的人来说，首先要做好画画前的准备工作。本章将带领大家认识素描中常用的画笔、画纸、橡皮，以及其他的辅助工具，并介绍这些工具的使用技巧。掌握这些内容以后，再学习一下画画的正确方法，接下来的学习就更加轻松了。不同特性的工具、各种质地的纸张，表现出丰富多姿的线条、块面，只有熟练地运用这些工具材料时，画面才会显得更精彩，更有情意。

1.1 绘画用笔

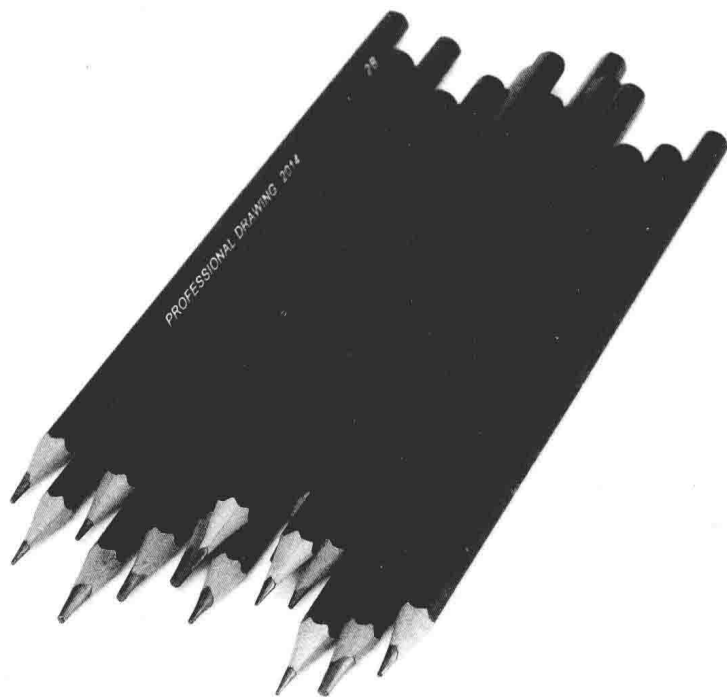
素描绘画中常用的笔有三种：铅笔、炭笔和纸笔，本节将带领大家认识和了解这些画笔的特点及使用技巧。

1.1.1 铅笔

铅笔是素描中最常用的工具。素描绘画中所用的铅笔不等于书写铅笔，书写时一般只需要一种铅笔即可，而素描绘画中需要同时运用几种不同类型的铅笔才能表现出层次丰富的画面。

一般画素描作品的铅笔可分为H、HB、B、2B—6B等，也有8B的。在构图时，先用HB铅笔打底（打轮廓）；然后用4B至6B等较软性的铅笔层层加深。在刻画各种明暗部时，应选择与之相适合的铅笔型号，如明部（亮部）可用2H、H、HB，灰部可用1B、2B、3B，暗部可用4B、5B、6B等。

其实铅笔的选择是根据画面的需要和个人的绘画习惯而定的。通常情况下，准备好HB、2B、4B、6B这4种铅笔就够了。在加深的过程中，注意握笔姿势，既不要太紧，也不要太松。要保持手腕的高度灵活，但又不能太猛。这样使画面的层次逐步拉开，以达到较好效果。经过一段时间的训练后，初学者就可以选择性能较好的笔，用起来会更得心应手，对画好素描作品是有帮助的。

铅笔

B-Black，表示的是软度；B前面的数字越大，表示石墨的含量越多，画出的线条也越黑。

H-Hard，表示的是硬度；H前面的数字越大，铅笔芯就越硬，画出的线条颜色也越浅。HB的铅笔软硬度适中。

1.1.2 炭笔

炭笔的主要原料是木炭粉，大多数由柳树的细枝烧制而成，有粗、细、软、硬之分，一般为黑色，有的炭笔带有木炭的赭褐色。炭笔表面粗糙，无反光，比较适合画涩的线条，线条力度感强，还能皴擦出不同肌理效果，因此表现力较强。炭笔还可以用来打草稿，因为比较容易擦掉，可以反复修改，不伤画纸。

用炭笔画出的线条沉着浑厚，色调丰富，自然流畅，肌理效果生动，它比较适合在较短的时间内画人物

炭铅笔

炭铅笔画出的色泽更深，有较强的表现力，但是和铅笔表现的效果相比，缺乏细腻的变化。

炭精条

炭精条质地较硬，附着力较强，与炭笔相比，较难掌握。

木炭条

头像和速写，用来搜集素材极为便利。画好素描作品后，应用固定液对画面定型保护，否则容易弄脏。

1.1.3 纸笔

“纸笔”又叫“擦笔”，也叫“卷纸擦笔”，是用较软的纸张制作而成的。在铅笔笔触上摩擦，以增加画面的整体感，是素描技法的一种。也可用于拖出衣服的纹理及花纹，在画面上出朦胧、柔润的效果，同时亦可以当画笔使用。

不过也要注意，过渡使用纸笔，画面会显得“腻”，给人一种不透气的感觉，建议初学者慎用！

素描专业纸笔

细纸笔的使用效果

粗纸笔的使用效果

1.2 绘画用纸

掌握了画笔的使用技法之后，接下来我们要了解一下画素描的纸张。从广义上讲，诸如素描纸、绘图纸、水粉纸、宣纸、水彩纸、光面纸，以及各种颜色的彩纸，甚至纸张之外的材质都可以画素描；我们可以根据作品所要表达的艺术效果或者个人的喜好来选择合适的画纸，其中素描纸是使用最广泛、最适合画素描的纸张。

1.2.1 认识素描纸

素描纸具有独特的纹理，非常容易着色，纸质薄，质硬，表面粗糙，适合表现铅笔画的质感和层次，是最常用的素描用纸。素描纸耐折度强，纤维拉力很好，可双面使用，反复上铅不发亮、不掉粉，易擦，不起毛。素描纸的表面抗摩擦，纸面粗糙的孔隙小，利于清除。

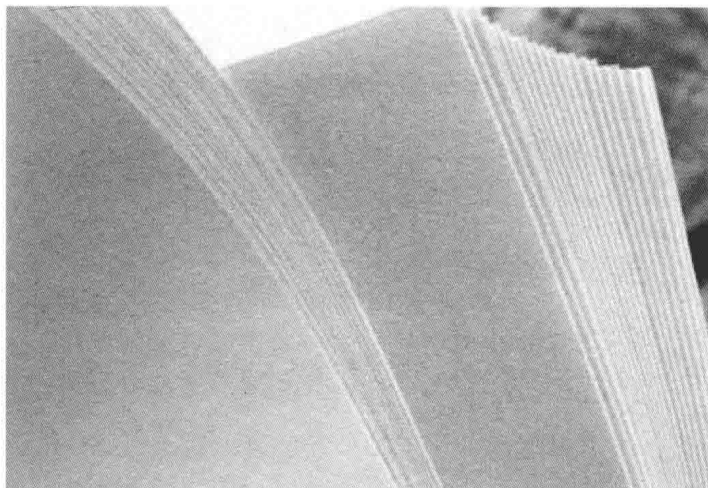
素描纸的质量以克数来辨别，120—160 克的素描纸比较常用。这样的纸比较结实，经过多次擦拭、修改后，纸张也不会有大的损伤。素描纸的纹理也很重要，一般为细纹、中纹和粗糙 3 种，绘画多使用中纹素描纸。不同的纹理也有不同的用途，可以呈现不同的肌理效果。但从总体上来讲，纸的密度越高，纹理越细腻，颜色越自然。

素描纸

初学者在练习的时候，选择 150 克左右的素描纸就可以了，刚开始画用纸质薄一点的也可以，价格比较低，一般每张几毛。练习打形以及简单的明暗练习还是可以的。缺点就是这种纸不利于反复擦改，后期画素描就应该换成厚的素描纸。

1.2.2 素描纸的表现效果

素描纸的表面有明显的纹理，无论是铅笔、炭铅笔还是炭精条，都非常适合在素描纸上作画。素描纸分正反两面，正面相对粗糙，而反面则比较光滑，通常情况下我们会选择正面来绘画，有时候为了追求一些特殊效果，也会用背面来绘画。

不同的画笔对纸张有不同的要求，如钢板画要求纸张光滑，炭笔画需要较为粗糙的纸张。画铅笔素描时，要求纸张纹理明显，但不能过于粗糙。

初学者使用的纸张大小以 8 开或 4 开为宜，16 开大小的铜版纸和复印纸，则适合用钢笔、圆珠笔画素描。

1.3 绘画用橡皮

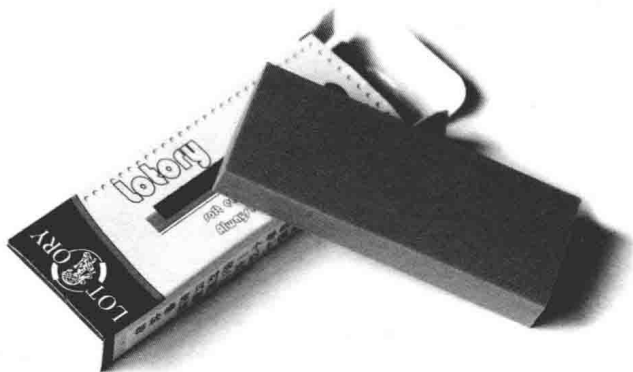
绘画中常用的橡皮一般有普通美术橡皮和可塑性橡皮两种。

1.3.1 普通美术橡皮

普通美术橡皮是一种绘画时常用的橡皮，用柔软而粗糙的橡胶制成，便于擦除大面积的痕迹，而且不会弄破纸张。

素描绘画中怎么巧用橡皮擦

橡皮擦在使用时，不只是可以擦除多余的线条和有问题的结构，也可以起到调整画面的作用。素描概括起稿阶段，画面经常要调整，使用橡皮擦就可以擦去不对的线条。深入刻画阶段，可以把橡皮捏成薄片或尖角，充分塑造对象的细节，如物体的高光部分。

橡皮擦

1.3.2 可塑性橡皮

第一次拿到可塑橡皮的时候，感觉像是橡皮泥一样，可以捏成各种形状。这正是可塑性橡皮的优势，它既可以擦除大面积的痕迹，也可以捏成很小的“细条子”，方便擦除细小的部位。可塑橡皮是以“吸收”石墨的方法去掉笔迹的，它不仅可以擦除笔迹，还可以用来突出画面的重要部分或使作品表现得更细致。

可塑性橡皮

可塑性橡皮使用时的形状

手持可塑性橡皮的姿势

1.3.3 使用橡皮擦的注意事项

初学者往往觉得画一笔不满意时，就马上用橡皮擦去，第二次画得不对时又再擦去，这是最不好的习惯。一则容易伤害画纸，使纸张留下疤痕，再则容易越画越无把握，所以应极力避免。

当第一笔画不对时，尽可再画上第二笔，如此画时就有一个标准，容易改正，等浓淡明暗一切都画好之后，再把不用之处的铅笔线用橡皮轻轻擦去，这样整幅画面就清楚可爱多了。

其实画面上许多无用的线痕，通常到最后都会被暗的部分遮没了，我们只需把露出的部分擦去，这样也较为省力。同时不用的线痕，往往无形中成为主体的衬托物，所以不擦去不但无害于画面，有时反而收到无形的效果，这是我们不可不注意的地方。

1.4 绘画的辅助工具

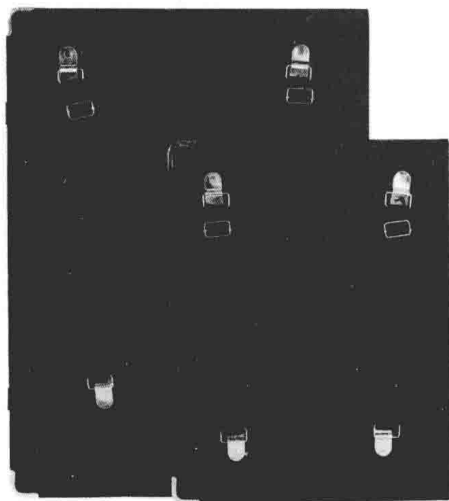
有了铅笔、纸张及橡皮之后，就可以创作一幅完整的素描画了。但是在绘画过程中有时还会用到其他工具，比如画板、画架、水胶带、板刷等。下面将介绍这些辅助工具的使用方法，使作画过程更方便、简单。

1.4.1 画板和画架

画板分木质画板和外出写生用的画夹两种，木质画板是平时画画和练习用的，背的画夹是外出写生用的。选择画板的大小可随自己的画幅而定，画板和画夹都有不同的型号，初学者选用 590mm×440mm 左右的为宜。画板比较坚固耐用，画夹则方便携带，是外出写生的好帮手。

画板：画板是初学者最先接触的画具，适合室内作画，使用比较灵活，可以将它放在画架上，也可以架在双腿上。

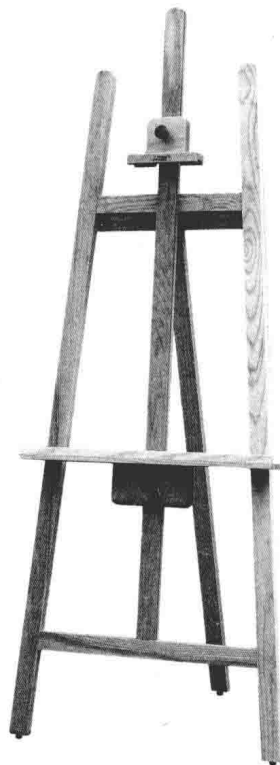
画夹：画夹携带方便，适合外出写生，创作小幅作品。

画架从材质上划分为木画架和金属画架，二者各有优劣。木画架通常携带比较麻烦，折叠后面积比较大，重量也比一般金属画架沉，但用起来比较稳。金属画架使用方便，可以折叠，携带方便，可户外写生。

画架通常用于绘制大幅作品，可以根据画面尺幅的大小自由调整。

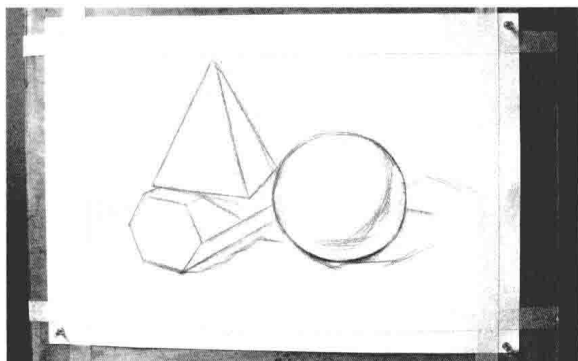

金属画架

木画架

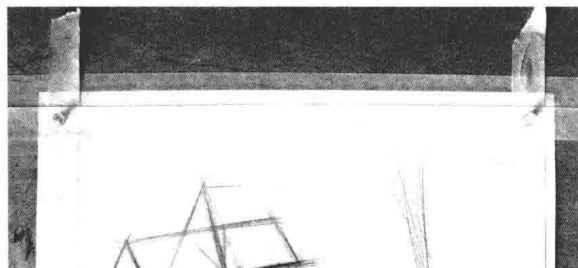
使用画板作画时，需要将纸先固定在画板上，之后再使用正确的方法绘制。固定画纸的工具有很多，工字钉、胶带及夹子都可以用来固定画纸，但各有利弊，可以根据实际情况选择使用。

工字钉款式优美，可配合软木板使用。固定画纸简单方便。但是钉子会在纸和画板上开洞，使画面不美观。

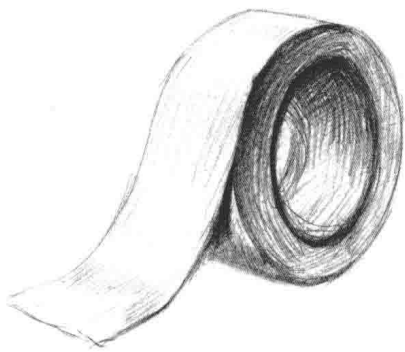

用夹子固定画纸方便快捷，而且不易破坏画纸，是常用的方法。

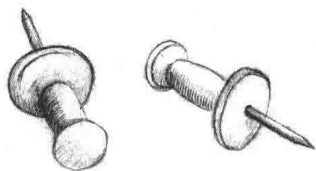

用透明胶带固定画纸，会使纸张受到损伤。用水胶带固定画纸，能使画面保持干净平整。

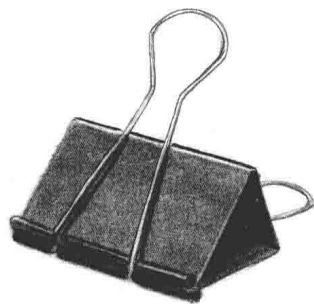
1.4.2 其他辅助工具

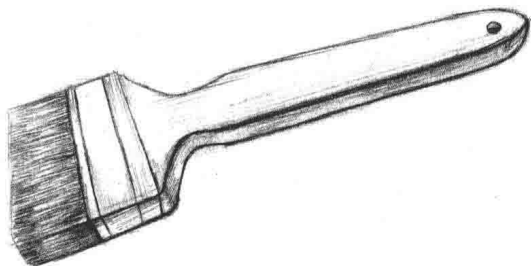
水胶带：水胶带也可以用来固定纸张。胶带宽度均匀，画完后将胶带去除，会留下好看的白边。

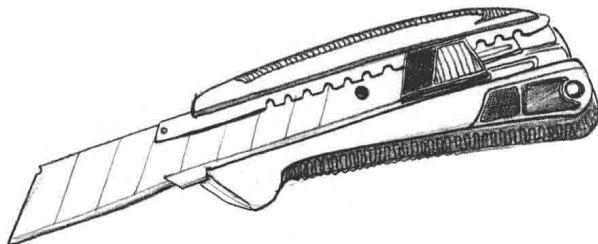
工字钉：工字钉可以用来固定纸的四个角，避免纸张在画板上滑动。

夹子：夹子可以用来在画板上固定纸张。

板刷：板刷是用起来很方便的清扫工具，可以用于清扫画面上的橡皮屑。

美工刀：美工刀的种类很多，一般可以用来裁纸，也可以用来削铅笔。

1.5 绘画的用笔手势

刚开始学素描时先要买来工具，然后就是研究怎么握笔，怎么开始画。不要着急，这一章就告诉你画素描时的握笔姿势、方式方法以及技巧。

绘画中采用合适的握笔姿势，是一个好的开始，可以帮助你更快进步。不同的握笔方式适合画不同的效果，方法都很简单，多去练习和尝试，慢慢地你将熟练掌握。

用拇指、食指和中指三个手指捏住铅笔，可以灵活地运用手指来调整笔，适用于涂画、表现较小的面积，尤其适合表现画面的亮部。这种握法便于用力，中锋用笔画线，适合绘制各种线条。

这是用画架作画时最常用的握笔姿势，它的优点是灵活勾勒出各个方向的线条，这种握法通常比较顺手，力度轻重适中。

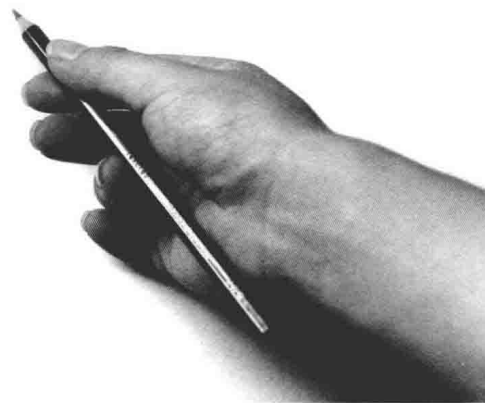
用画架作画时，小指作为支点，使作画过程较为稳定，一般用于刻画细节。这种握法是用笔芯的尖端来画，适合表现画面细节。

用拇指和食指控制铅笔，常用于细节刻画环节的排线。这种握法将笔倾斜，用力较轻，适合绘制斜线。

这种握笔方式和书写的姿势大致相同，通常用于刻画重要的部分或者表现深色的部分。这种握法便于掌握力度，适用于刻画细节部分。

这种握笔姿势多用于起形，绘制时最好把笔杆的后端握于手掌中间。这种握法适合绘制长线条，用力较轻。

1.6 绘画的姿势

绘画姿势一般有两种：坐立式和站立式。

1.6.1 坐立式

将画板支于膝上，画者一手执笔，一手紧握画板的上部。此种作画姿势要求画者上身挺立，持画板的手臂应与画板保持足够的距离，如此便可以从宏观处着眼，把握好大的关系。

在素描写生的时候，不管是坐高一些的凳子，还是矮一些的凳子，都要身体端正，画笔和身体保持一定距离，作画状态以轻松、自然为宜。

1.6.2 站立式

站立式通常适用于架上作画，一般来说画作的尺幅会比较大，画板应有一定的倾斜度，而且高度应适中，画架距画者的距离也应适中。

在站立写生时，如果画时间长一些的作品，才用画架来画，注意将画架摆放合适，使作画能得心应手。画时间比较短的速写练习时，也可以抱着画板来画。

坐立式

当画小幅作品的时候，可以选择画夹或速写本，将其放在腿上，角度倾斜到比较舒服的位置即可。

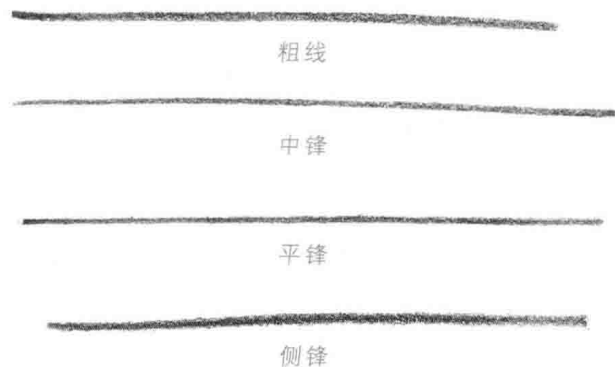
站立式

第二章 运笔画线

画素描之前要充分做好各种线条的练习。练习直线（长横线、长竖线），平涂（一条线挨一条线，成块），弧线（半月牙形状，成组），回环线（一笔连续，成组），还要做线条的由浅入深、由深到浅的成组练习。线始于点，多个点连在一起形成一条线，而多条线稠密无间距地排在一起就会形成面。点、线、面是绘画中的三种表现形式。只有征服了线条的人，才能最终征服画面。因为线条是素描的基础，所以我们必须练习好线条。

2.1 直线

直线中最基本的就是垂直线和水平线。第一次练习画直线的时候，应控制好手腕的平稳度。利用笔的侧锋、平锋或中锋，都可以画出均匀等距的直线（上轻下重的直线、上重下轻的直线）、斜线、横线、长线、短线、粗线、细线。

2.1.1 直线中的长线和短线

绘制长线条时，笔和纸的角度呈 30° 左右最好。胳膊尽量伸直，以肩关节为圆心，手臂为半径；笔入纸时，先虚后实，反复练习，直到画出理想的长线条。

短线条常用于表现物体的明暗虚实及背景。绘制短线时，笔和纸的夹角以 45° 最好。大拇指按住笔，无名指和小指辅助中指，先虚后实，行笔迅速。线条的间距和粗细要均匀，长短要一致。

