

敲门砖

素描基础

标准教程

素描基础
四步进阶

李家友·主编 王志彬·编著

快速入门 / 迅速提高 / 精通不是梦
献给新手的必备起步教材。

3—99岁
提笔就能画

重庆出版集团

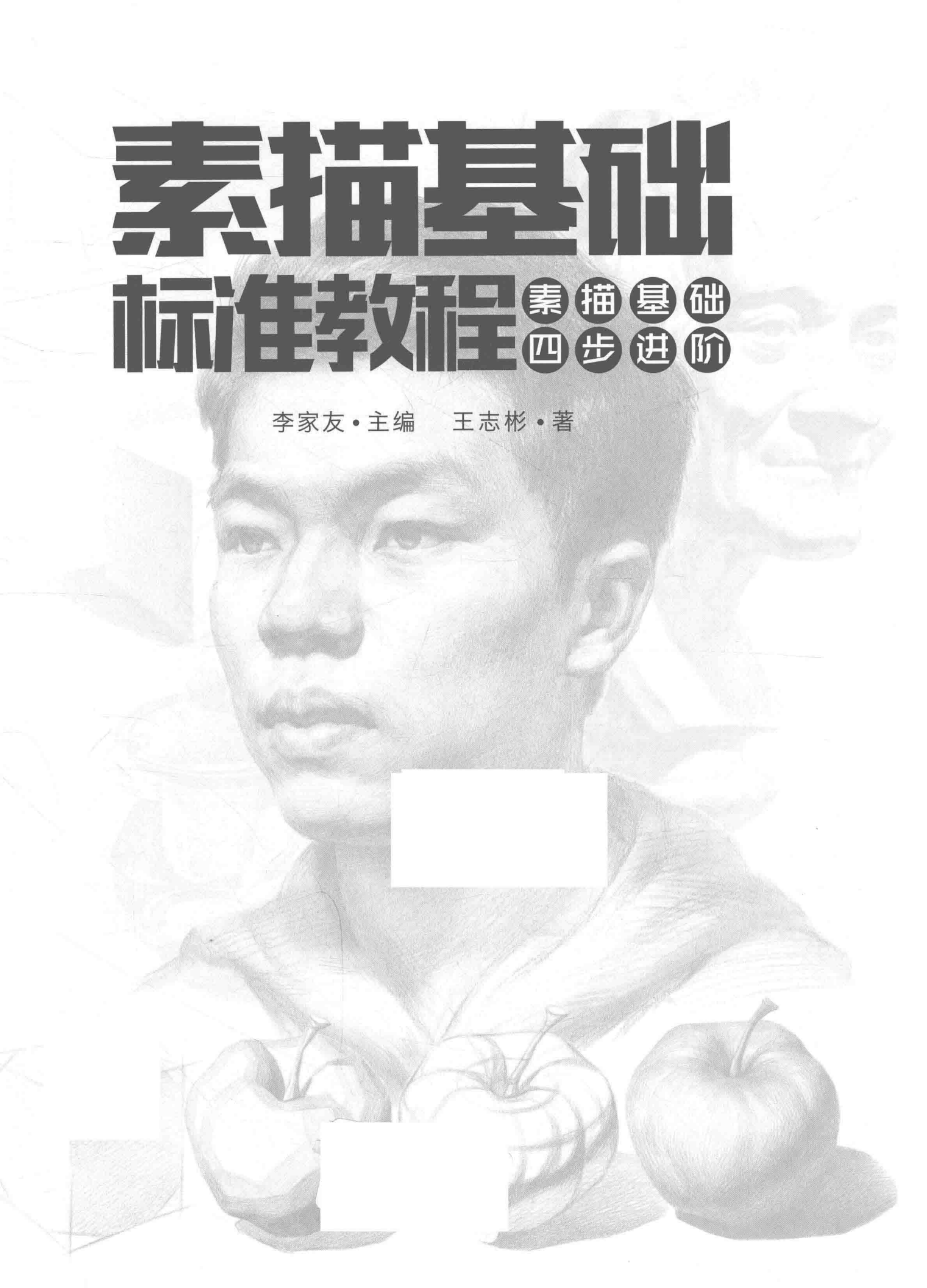
重庆出版社

素描基础

标准教程

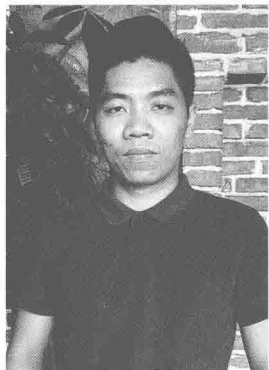
素描基础
四步进阶

李家友·主编 王志彬·著

本书供稿作者(排名不分先后):

王志彬 邱昭增 叶卢鸿 欧昌健 汪贵庆 陆信涛

王志彬

2010年开始从事高考美术教育,近七年致力静物素描教学工作,对美术联考应考方向有独特清晰的教学思路。教学应考,技法简易好学。为人正直,工作一丝不苟。教学严谨,细心,为各大美术学院培养了大批优秀学员,深受学生好评。

图书在版编目(CIP)数据

素描基础标准教程/王志彬编著. —重庆:重庆出版社,2016.8
(李家友主编)
ISBN 978-7-229-11398-8

I. ①素… II. ①王… III. ①素描技法—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第143786号

素描基础标准教程

SUMIAO JICHU BIAOZHUN JIAOCHENG

李家友 主编 王志彬 编著

本书策划:李家友 邹 颇 郑文武 戴天娇
责任编辑:郑文武 张 跃
封面设计:何 达
责任校对:杨 婧

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码:400061 <http://www.cqph.com>

重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL:fxchu@cqph.com 邮购电话:023-61520646

全国新华书店经销

开本:889mm×1194mm 1/16 印张:13

2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

ISBN 978-7-229-11398-8

定价:48.00元

如有印装质量问题,请向本集团图书发行有限公司调换:023-61520678

版权所有 侵权必究

PART ONE

第一章 基础知识讲解

一、绘画工具及应用 (004-005)

01 笔	004
02 橡皮	004
03 其他工具	004
04 握笔姿势	004
05 表现技法	005

二、排线方法及运用 (005-006)

01 排线方法	005
02 线的运用	006

三、透视规律 (006-007)

01 近大远小	006
02 透视基础知识	007

四、结构素描与明暗素描 (007)

01 结构素描	007
02 明暗素描	007

五、物体的概括 (008)

物体的概括	008
-------	-----

六、观察与起形 (009)

01 测量法	009
02 对比和起形	009

PART TWO

第二章 结构几何体

一、单一几何形体 (010-029)

01 正方体	010
02 长方体	012
03 球体	014
04 正十二面体	016
05 正二十面体	018
06 圆柱体	020
07 切面圆柱体	022
08 六棱柱体	024
09 圆锥体	026
10 四棱锥体	028

二、复合几何形体 (030-035)

01 棱柱穿插体	030
02 棱柱棱锥穿插体	032
03 圆柱圆锥穿插体	034

PART THREE

第三章 明暗几何体

一、明暗的表现要素 (036-037)

01 光影与明暗的关系	036
02 三大面	037
03 五大调	037

二、单个几何体 (038-049)

01 正方体	038
02 长方体	039
03 球体	040
04 正十二面体	041
05 正二十面体	042
06 圆柱体	043
07 切面圆柱体	044
08 六棱柱体	045
09 圆锥体	046
10 四棱锥体	047
11 棱柱穿插体	048
12 棱柱棱锥穿插体	049

三、组合几何体 (050-069)

01 两个几何体组合A	050
02 两个几何体组合B	052
03 三个几何体组合A	056
04 三个几何体组合B	058
05 四个几何体组合A	062
06 四个几何体组合B	064

PART FOUR

第四章 素描静物

一、水果类 (070-075)

01 苹果	070
02 梨	072
03 香蕉	074

二、蔬菜类 (076-083)

01 西红柿	076
02 青椒	078
03 白菜	080
04 其他蔬菜	082

三、陶瓷类 (084-091)

01 带釉陶罐	084
02 半釉陶罐	086
03 瓷瓶	090

四、金属类 (092-093)

不锈钢水壶	092
-------	-----

五、玻璃类 (094-097)

01 红酒瓶	094
02 高脚杯	096

六、塑料类 (098-099)

可乐瓶	098
-----	-----

七、其他范画 (100-105)

八、构图 (106)

01 构图原理	106
02 常见构图	106

九、静物组合 (107-125)

01 结构对应明暗	107
02 组合类范画	120

PART FIVE

第五章 石膏头像

一、石膏五官 (126-133)

01 眼睛	126
02 鼻子	128
03 嘴部	130
04 耳部	132

二、石膏切面像 (134-135)

01 贝多芬	134
02 亚历山大	135

三、石膏头像 (136-149)

01 广东青年结构步骤图	136
02 广东青年明暗步骤图	138
03 老人石膏像结构步骤图	140
04 老人石膏像明暗步骤图	142
05 农民石膏像	144
06 石膏头像范画	146

PART SIX

第六章 素描头像

一、头像知识 (150-151)

01 头部骨骼与肌肉	150
02 头部比例	150
03 九视图的练习	151

二、素描五官 (152-167)

01 眼睛	152
02 鼻子	156
03 嘴部	160
04 耳部	164

三、素描头像 (168-208)

01 肌肉解剖图对应完成图	168
02 作画步骤	174
03 结构图对应完成图	178
04 块面图对应完成图	184
05 光影图对应完成图	190
06 从照片分析到完成图	196
07 头像范画	200

素描基础

标准教程

素描基础
四步进阶

李家友·主编 王志彬·著

PART ONE

第一章 基础知识讲解

- 一、绘画工具及应用 (004-005)
- 01 笔 004
- 02 橡皮 004
- 03 其他工具 004
- 04 握笔姿势 004
- 05 表现技法 005
- 二、排线方法及运用 (005-006)
- 01 排线方法 005
- 02 线的运用 006
- 三、透视规律 (006-007)
- 01 近大远小 006
- 02 透视基础知识 007
- 四、结构素描与明暗素描 (007)
- 01 结构素描 007
- 02 明暗素描 007
- 五、物体的概括 (008)
- 物体的概括 008
- 六、观察与起形 (009)
- 01 测量法 009
- 02 对比和起形 009

PART TWO

第二章 结构几何体

- 一、单一几何形体 (010-029)
- 01 正方体 010
- 02 长方体 012
- 03 球体 014
- 04 正十二面体 016
- 05 正二十面体 018
- 06 圆柱体 020
- 07 切面圆柱体 022
- 08 六棱柱体 024
- 09 圆锥体 026
- 10 四棱锥体 028
- 二、复合几何形体 (030-035)
- 01 棱柱穿插体 030
- 02 棱柱棱锥穿插体 032
- 03 圆柱圆锥穿插体 034

PART THREE

第三章 明暗几何体

- 一、明暗的表现要素 (036-037)
- 01 光影与明暗的关系 036
- 02 三大面 037
- 03 五大调 037
- 二、单个几何体 (038-049)
- 01 正方体 038
- 02 长方体 039
- 03 球体 040
- 04 正十二面体 041
- 05 正二十面体 042
- 06 圆柱体 043
- 07 切面圆柱体 044
- 08 六棱柱体 045
- 09 圆锥体 046
- 10 四棱锥体 047
- 11 棱柱穿插体 048
- 12 棱柱棱锥穿插体 049
- 三、组合几何体 (050-069)
- 01 两个几何体组合A 050
- 02 两个几何体组合B 052
- 03 三个几何体组合A 056
- 04 三个几何体组合B 058
- 05 四个几何体组合A 062
- 06 四个几何体组合B 064

PART FOUR

第四章 素描静物

一、水果类 (070-075)

01 苹果	070
02 梨	072
03 香蕉	074

二、蔬菜类 (076-083)

01 西红柿	076
02 青椒	078
03 白菜	080
04 其他蔬菜	082

三、陶瓷类 (084-091)

01 带釉陶罐	084
02 半釉陶罐	086
03 瓷瓶	090

四、金属类 (092-093)

不锈钢水壶	092
-------	-----

五、玻璃类 (094-097)

01 红酒瓶	094
02 高脚杯	096

六、塑料类 (098-099)

可乐瓶	098
-----	-----

七、其他范画 (100-105)

八、构图 (106)

01 构图原理	106
02 常见构图	106

九、静物组合 (107-125)

01 结构对应明暗	107
02 组合类范画	120

PART FIVE

第五章 石膏头像

一、石膏五官 (126-133)

01 眼睛	126
02 鼻子	128
03 嘴部	130
04 耳部	132

二、石膏切面像 (134-135)

01 贝多芬	134
02 亚历山大	135

三、石膏头像 (136-149)

01 广东青年结构步骤图	136
02 广东青年明暗步骤图	138
03 老人石膏像结构步骤图	140
04 老人石膏像明暗步骤图	142
05 农民石膏像	144
06 石膏头像范画	146

PART SIX

第六章 素描头像

一、头像知识 (150-151)

01 头部骨骼与肌肉	150
02 头部比例	150
03 九视图的练习	151

二、素描五官 (152-167)

01 眼睛	152
02 鼻子	156
03 嘴部	160
04 耳部	164

三、素描头像 (168-208)

01 肌肉解剖图对应完成图	168
02 作画步骤	174
03 结构图对应完成图	178
04 块面对应完成图	184
05 光影图对应完成图	190
06 从照片分析到完成图	196
07 头像范画	200

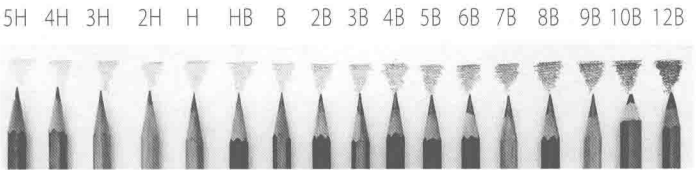
一、绘画工具及应用

01 笔|

铅笔：是最常用的绘画工具，在手绘学习中，它占据了一个重要角色。

美术铅笔：分为软铅笔和硬铅笔，硬的以“H”B表示；软的以“B”表示，如：4B、5B、6B等，“B”前的数字越大，铅芯浓度、软性越大，画出的颜色越深。

炭笔：分为软性炭、中性炭及硬性炭三类。炭笔画出来的画面效果相对铅笔来讲，不油腻，不反光，黑白明显，但不如铅笔画的色调层次丰富、深入和精细。

02 橡皮|

高光橡皮：材质比普通橡皮硬。一般在素描中擦拭稍亮部位，有圆角三角形、椭圆形、棱形三种形态。

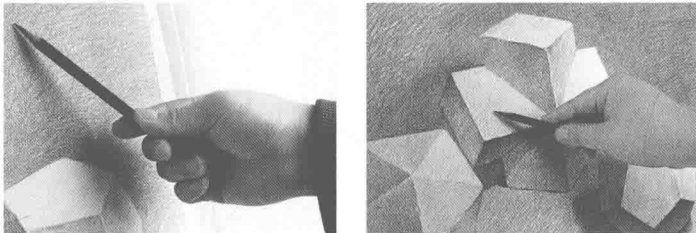
可塑橡皮：材质软，可以任意捏出各种形状，一般用来减淡画面暗部以及局部修饰。

普通橡皮：材质较硬，用来擦除画面中错误的地方。

04 握笔姿势|

横握铅笔：画素描时，我们做得最多的就是排线，横握铅笔的姿势由手臂带动手腕，握笔力度可松可紧，手腕均匀用力，这样的握笔在画形体和铺调子的时候能够最大限度地控制笔在纸上的作画范围。

横握铅笔

03 其他工具|

纸张：素描用纸应选用有一定厚度的，表面略粗糙且质密硬挺的纸张。纸张既要能显示出更丰富的色调变化，还要能经得起反复修改、刻画。作为初学者来说，前期一般以8开纸为宜。

透明胶：用来将画纸粘贴固定在画板上，方便绘画。

工字钉：起到固定画纸的作用，一般钉在画纸的四角。

纸笔：主要是通过擦的方法画细微部分的转折，对增强局部的层次很有帮助。

美工刀：主要用于削铅笔、裁纸、割断透明胶、切割橡皮等。

铁夹：固定画纸，也可将临摹所用的图书或挂图固定在画板上。

定画液：均匀喷在画面上，能在画面表层形成保护膜，避免画面笔触和颜料的磨损，保证画面的清晰度和延长褪色时间。

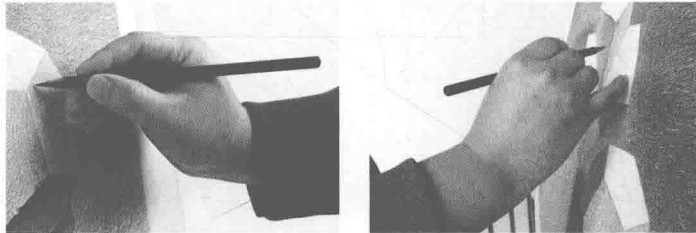
笔袋：装笔、橡皮的袋子。

纸巾：可以用来擦拭画面，使用得当可使画面统一、厚重。

工具箱：用于收纳整理画具，也便于外出携带。

竖握铅笔：这种握笔姿势如同写字一般，刻画时可以将小手指作为支撑点，避免刻画时弄脏画面。竖握式握笔姿势一般用于刻画细节，这样的握笔方式可以更加精准地控制画面。我们绘画时要学会结合画面需要，灵活切换拿笔姿势。

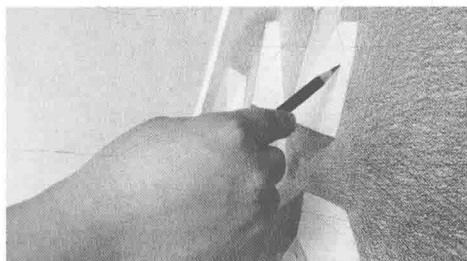

竖握铅笔

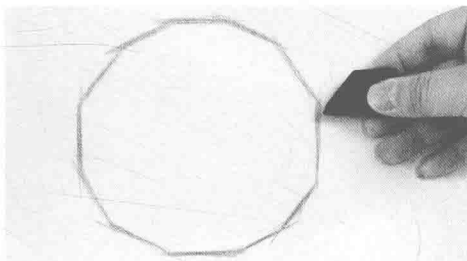
05 表现技法|

素描绘画工具和表现技巧多种多样,作为初学者来说,要多加练习,逐渐掌握这些表现技巧,才能够画出一幅好的素描作品来。

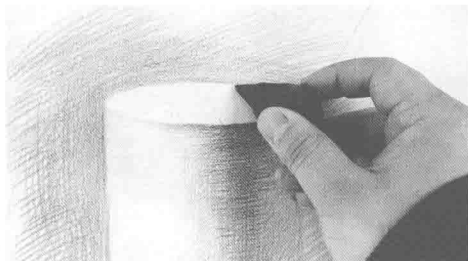
掌握几种简单工具的表现技巧,不仅能增加画面明暗调子的层次感,还能帮助你加强物体的空间感和立体感。比如常见的绘画工具有铅笔、纸笔、橡皮,还有手指、纸巾等也可以作为素描绘画工具来使用。

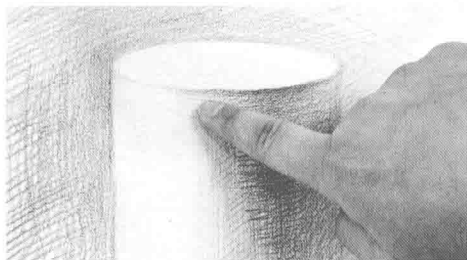
用铅笔铺:一般用软质铅笔大面积铺设调子,手腕要用力平稳摆动,线条要整齐均匀。

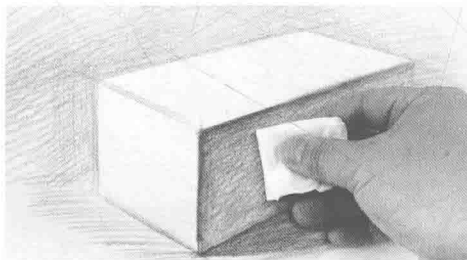
用橡皮擦:一般用于擦除画面上的污迹、不要的辅助线或画错的线条、调子等。

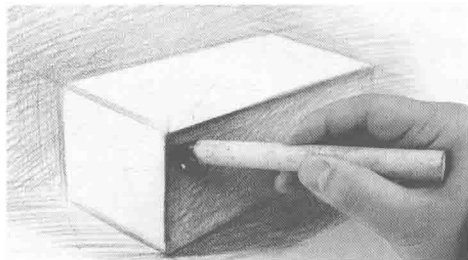
用橡皮画:可塑橡皮能根据需要变换形状,可做局部修饰,也可减淡色块。

用手指抹:一般用于处理转折过硬的边缘或者缺乏过渡的灰面,用手指适当揉擦纸面。

用纸巾擦:在铺设完调子后,用纸巾轻而均匀地擦一遍,用于统一画面和增加画面调子的层次感。

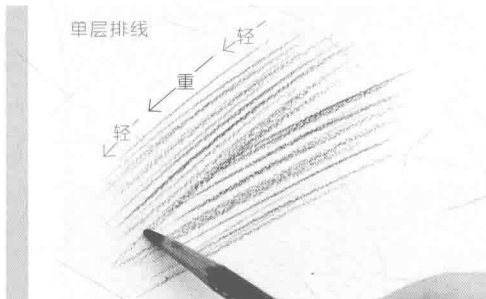

用纸笔涂:一般用于塑造和调整较小面积的结构转折,像铅笔一样“画”即可。

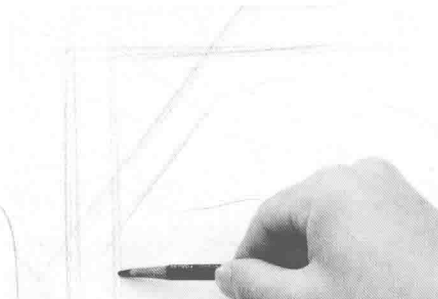
二、排线方法及运用

01 排线方法|

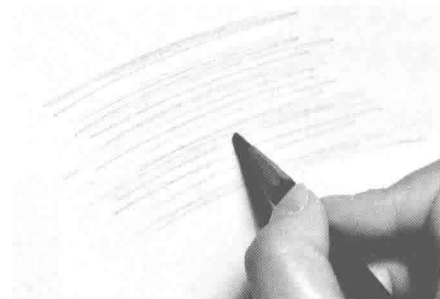
排线方式主要分单层排线、双层排线、多层排线和特殊排线等。排线时通常要求两头轻,中间着力,方向要一致,疏密均匀。避免混乱,头重脚轻,太重太死板。在不同的部位可交替运用不同的排线方法灵活处理。

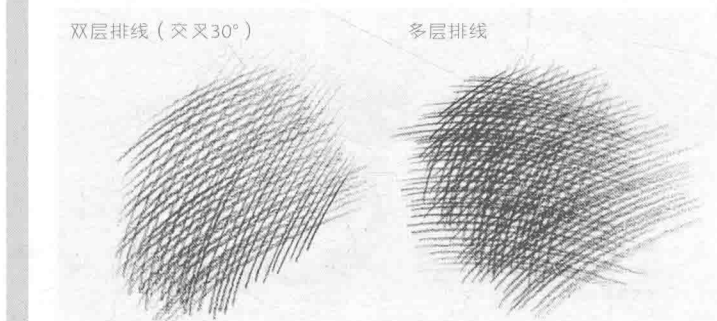
轻起轻落,斜向运笔,形成两头轻中间实的线。是最常用的排线方式,主要用于铺面阶段。

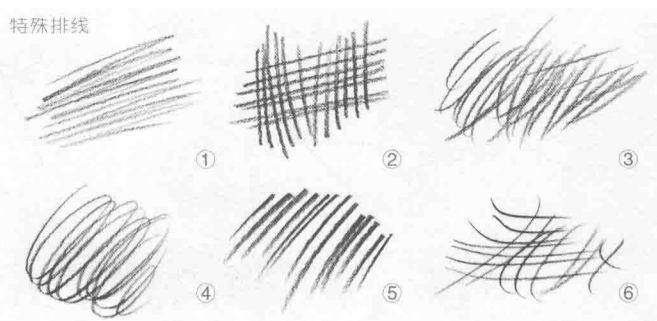
轻浅长线,主要用于起形。

保持力度均匀,赋予画面婉转的刻画痕迹,主要用于刻画细节。

排线的时候要注意线条的轻重、长短、粗细、疏密效果等。可通过双层和多层排线,加重色调,并保持通透。

特殊排线方法需要谨慎使用,这些排线主要用于表现一些特殊材质。如③在绘制毛衣的时候使用会增强毛衣质感的表现。

02 线的运用|

亮部排线

亮部排线常用“H”类硬铅笔用力轻而果断地排线，线的方向应依顺体面的转折方向，结构转折处常使用“交叉线”。如右图：圆柱体亮部排线稀疏明确，线条两端轻、中间重、方向一致、疏密均匀，是同学们必须掌握的用线技巧。

细节刻画

刻画细节的时候，握笔可以像平时写字的时候一样，以小指指尖作为支撑点，控制好画笔，注意不要在画面中留下污点。如右图：在刻画圆柱体边缘时，需强调局部的结构和明暗变化。

背景与桌面用线

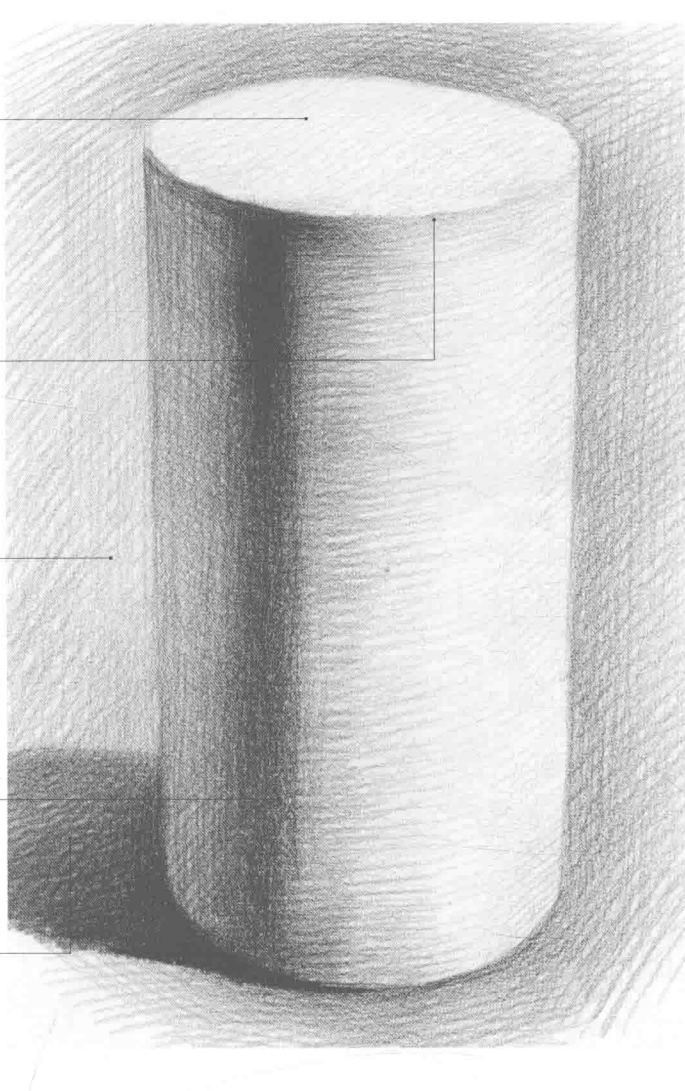
画背景需要重复多层排线，排线要整齐、均匀，把背景组成统一稍有变化的灰色，起到衬托物体的作用。如右图：背景整体统一为灰层次，在此基础上与物体之间产生遇明则暗，遇暗则明的微妙变化。整体上背景调子处理得比较虚，物体调子处理得比较实。

明暗交界线用线

刻画明暗交界线时，不能死扣而画出一条“线”，这是一个自然过渡的面。如右图：明暗交界线自身有厚度，且由上至下逐渐变弱。

投影用线

投影的变化十分丰富，不能概念化，整个投影应用较松软的铅笔叠加排列。如右图：投影由近及远产生由实到虚的变化。

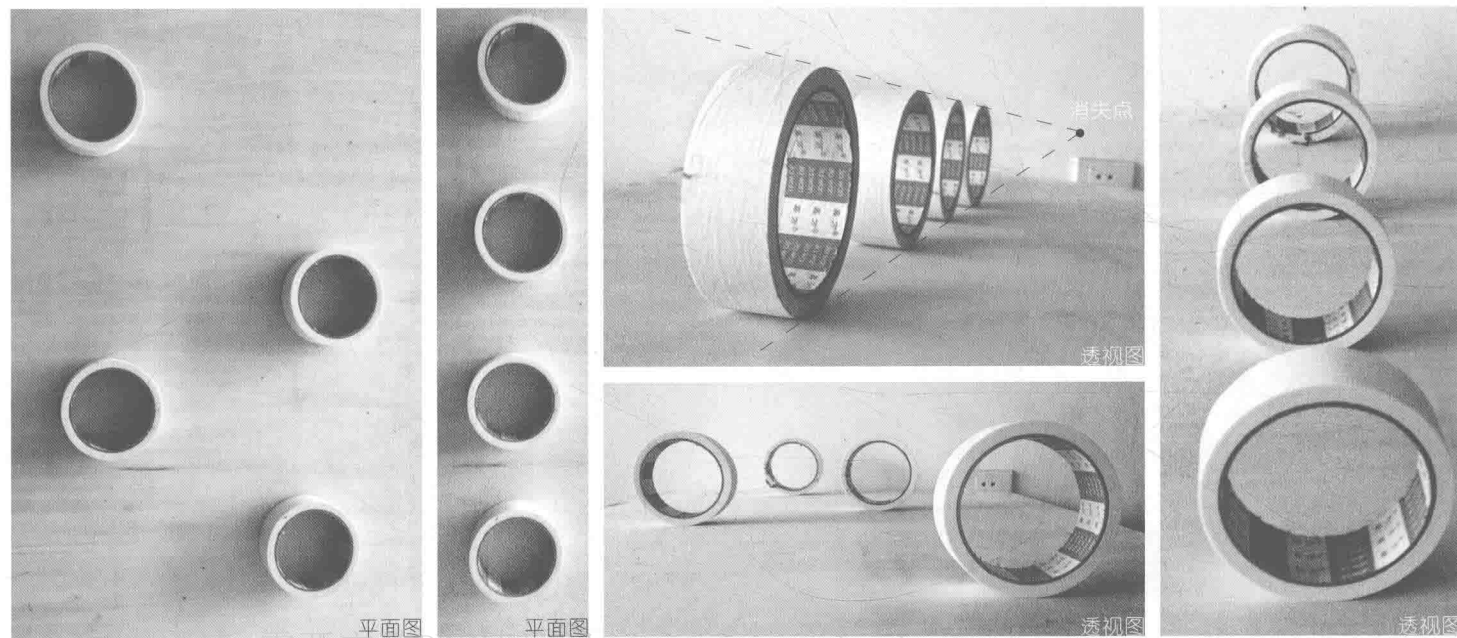

三、透视规律

用科学的原理和方法把透视现象准确地表现在画面上，使其形象、位置、空间与实景感觉相同，这就是绘画透视。简单的石膏几何体是最容易观察到透视变化的素描对象，透视是素描静物

中制造画面空间感和深度感的重要表现手段，同时也是绘画中表现物体立体感和创造空间效果的必备基本常识，掌握透视的基本原理，有利于我们更好地处理画面以及理解物体结构。

01 近大远小|

02 透视基础知识

平行透视

也叫一点透视。就是有一面与画面成平行的正方形或长方形物体产生的透视现象，平行透视的特点是立方体只有一个消失点。

两点透视

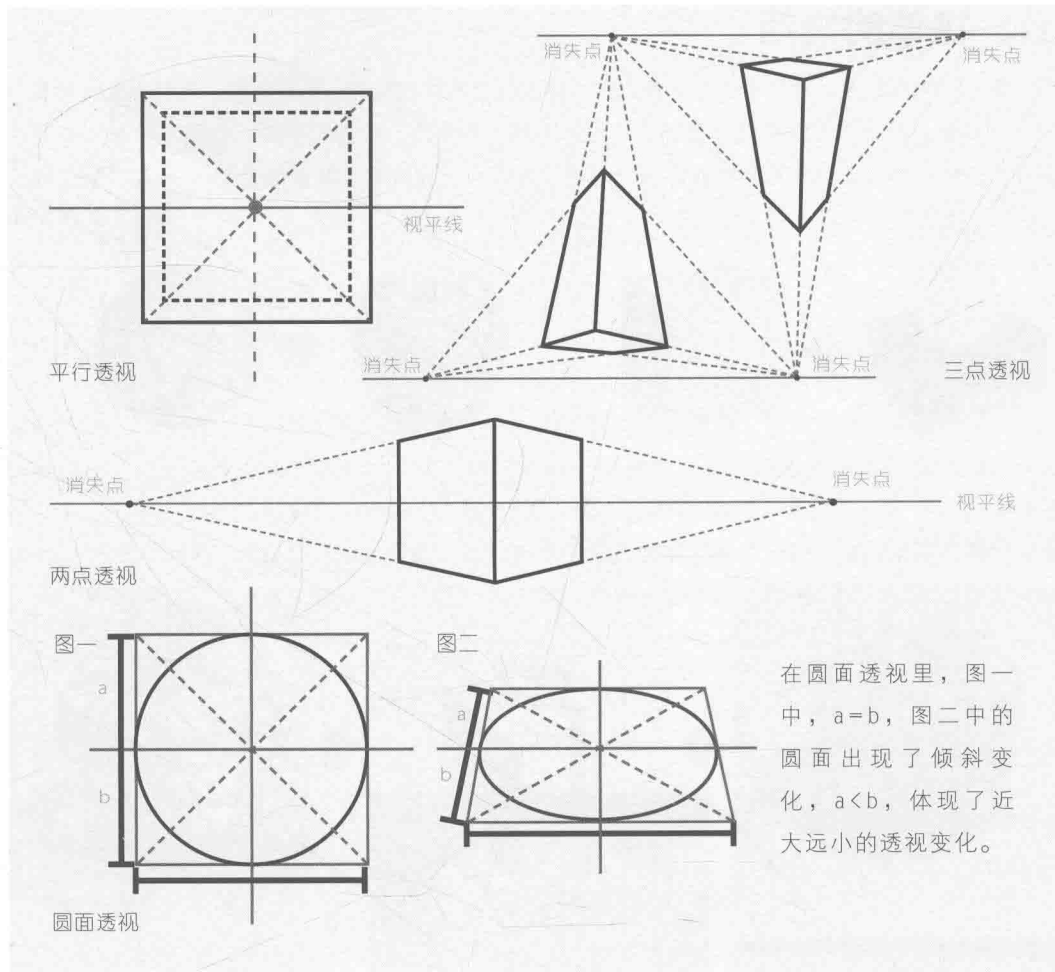
也叫成角透视。当一个立方体侧放在我们面前，它的上下两条边的延长线分别消失在视平线上的两个点。

三点透视

三点透视在两点透视现象中，其中上下方向的各边界与我们视心线不垂直时，立方体各边延长线分别消失于三个点。

圆面透视

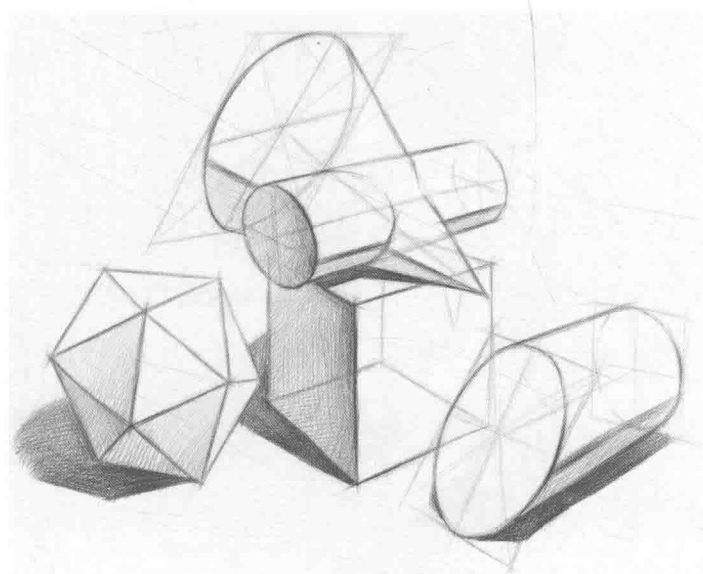
圆面透视是圆面及圆形物体的透视，其基本规律为：距我们近的半圆大，远的半圆小。

四、结构素描与明暗素描

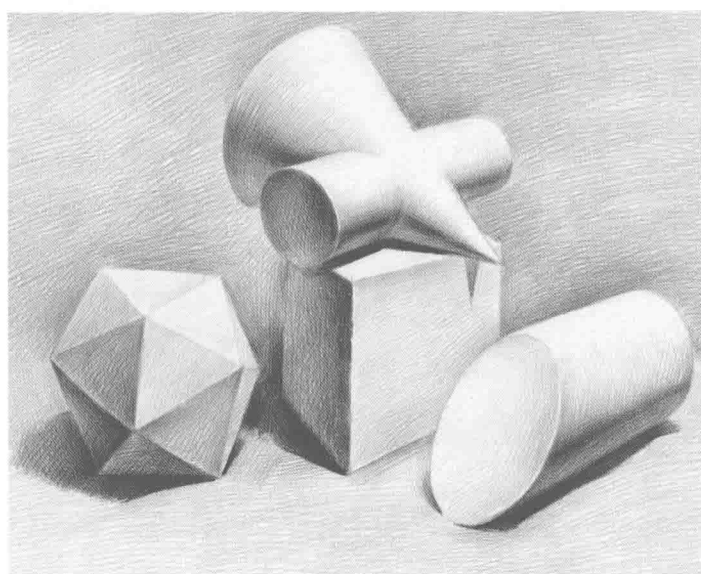
01 结构素描

结构素描是以线条为主要表现手段的素描形式，忽略对象的光影变化及质感。结构素描是为了加强对对象形体结构的理解，强调对象造型、空间及内部结构的一种绘画方法。绘画过程中要理性地观察和分析对象，忽视光影、质感、固有色等外在因素，运用对比观察和透视原理来把握对象的体块转折及基本轮廓。结构素描是培养学生造型能力和设计能力的基础。

02 明暗素描

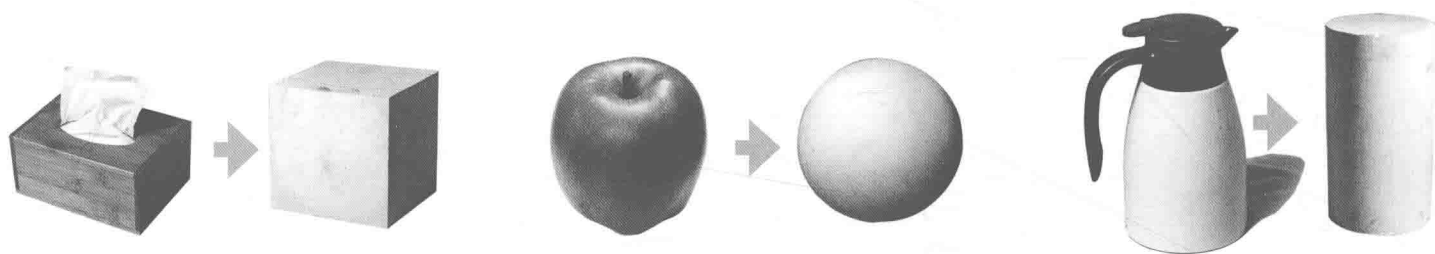
明暗素描是以明暗色调为主要表现手段的素描形式，是把对形体光影和体积感、质感的认识统一起来塑造和表现的素描方法，以达到“真实”的视觉感受。对对象明暗关系的理解和表现，是以理解了其结构关系为前提的。其次要把物体自身结构、背景、光影等诸多因素结合起来，通过对黑、白、灰明暗层次的处理，表现出物体的体积、空间及质感。

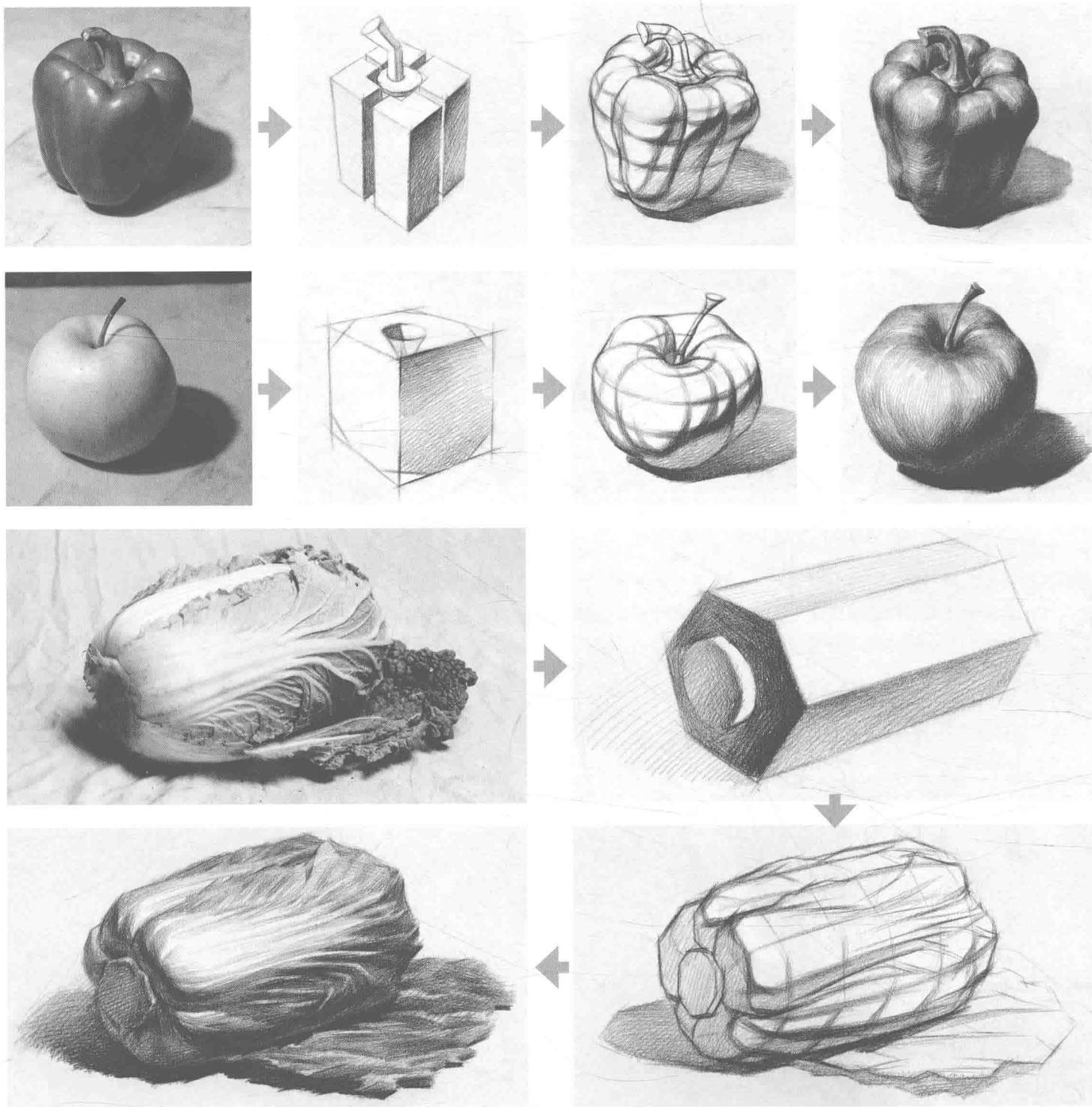
五、物体的概括

素描几何形体是绘画初学者的必修课程，因为几何形体在结构上比较简单，同时也是一切复杂形体的最基本组成方式和表现形式。

归纳可以让形体更加整体和强烈，是绘画中极为重要的一种表现手段。世间万物基本都可以归纳为正方体、球体和圆柱体，而其他几何形体只是这三种形体的衍生。因此学透了这三个形体就等于掌握了全部。

物体的概括 |

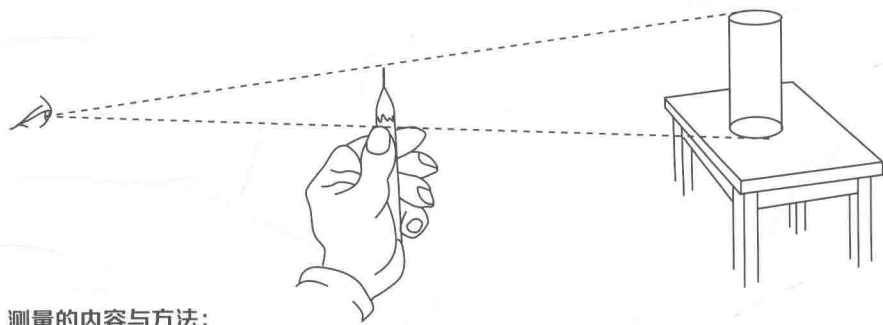
六、观察与起形

01 测量法

观察的目的在于更准确地将真实的物体转化为平面的绘画语言，观察是绘画中最重要的阶段。

观察：对素描写生来说，观察能力是指对物体的感觉与理解能力。特别是对物体本身结构之间、物体与物体之间的大小、位置、明暗、虚实等因素的对比观察显得尤为重要。

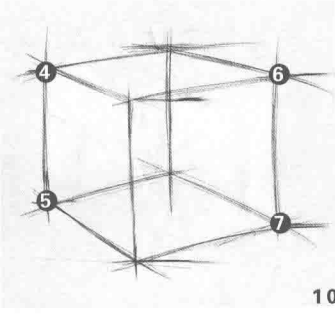
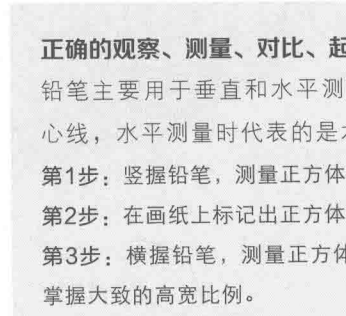
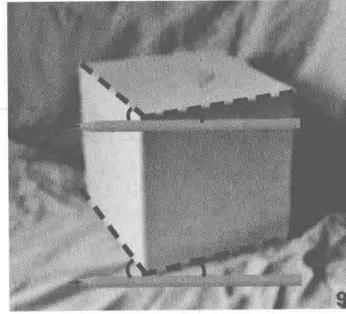
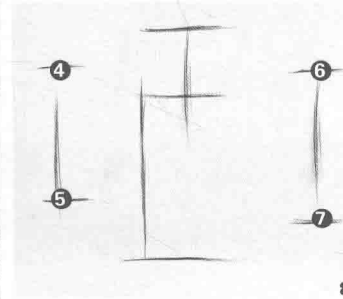
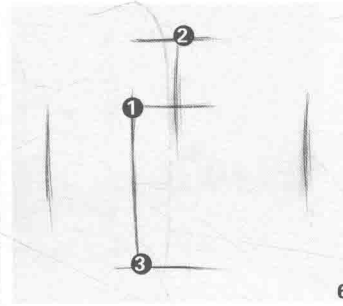
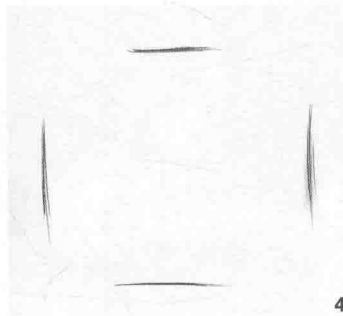
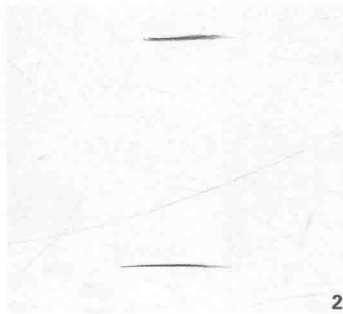
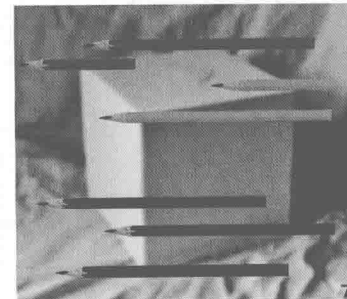
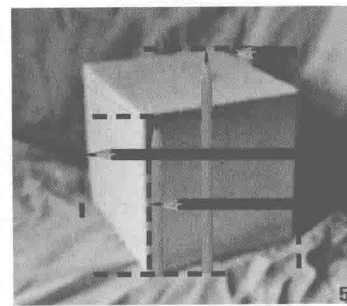
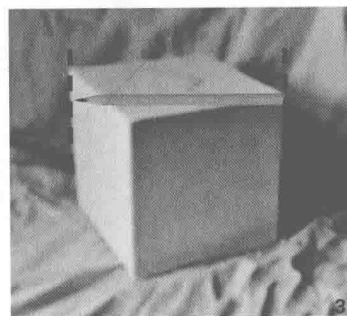
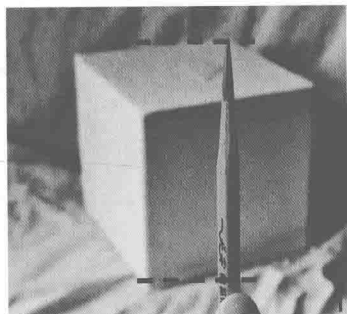
测量：每种物体都有比例，如长、宽、高，抓准它们的比例才能画准其形体与结构。我们可以将铅笔作为参照物，用来测量物体长宽高的比例和形体转折的角度。

测量的内容与方法：

具体方法如上图，伸直握有铅笔的手臂，保持铅笔头与眼睛、物体三点位置相对固定。胳膊不能随便伸缩，头的位置不要前后晃动，与物体的距离也不能变，否则前后每次测量的结果就会有差距。测量的主要内容包括对象长宽高的大致比例，以及物体结构线的倾斜角度、大小。测量物体比例时，一般先测物体的高度，再测量物体的宽度，对比铅笔上前后两次测量的长短，即可知道物体的大致比例。测量倾斜的物体边缘时，可以将铅笔当作水平线或者垂直线靠拢被测物体边缘线，观察倾斜角度的大小。

02 对比和起形

正确的观察、测量、对比、起形过程：

铅笔主要用于垂直和水平测量，垂直测量时代表着垂直重心线，水平测量时代表的是水平线。

第1步：竖握铅笔，测量正方体的高度。

第2步：在画纸上标记出正方体的高度位置。

第3步：横握铅笔，测量正方体的宽度，同时与长度进行对比，掌握大致的高宽比例。

第4步：在画纸上根据高度的位置标记，标记出正方体的宽度。

第5步：根据正方体左右两个面的宽度比例，测出前后两个纵向棱边的位置（红色铅笔）。根据正方体顶面与侧面的高度，测出纵向棱边的高度（黄色铅笔）。

第6步：在画纸上标记出纵向的结构线，区分出左右两个侧面。同时根据纵向棱边的高度，在纵向结构线上找出①、②、③三个交会点的位置。

第7步：根据三个点位置所在的水平线，利用对比观察法，找出正方体各条棱边的结构点。

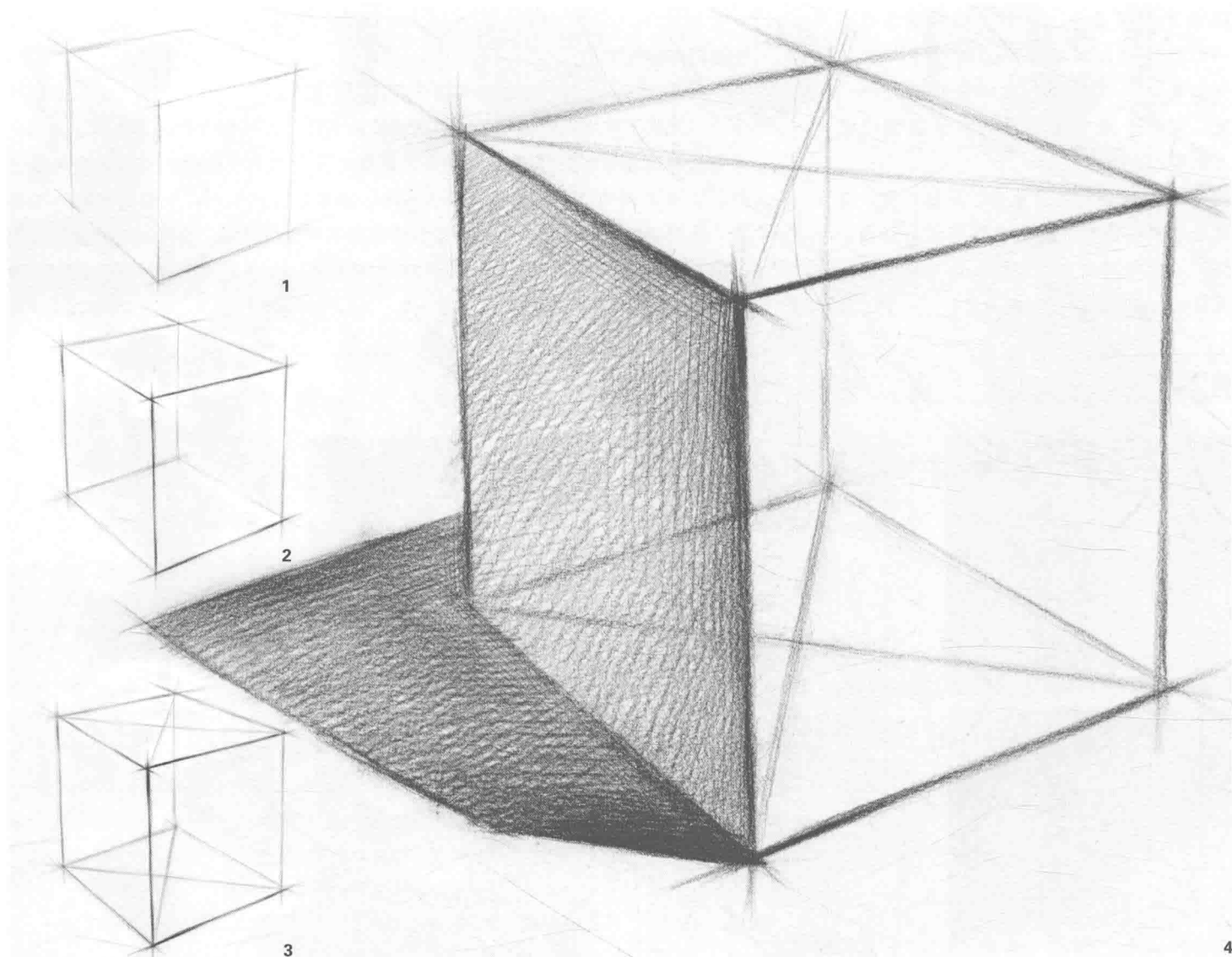
第8步：在画纸上标记出④、⑤、⑥、⑦四个点的位置。

第9步：测量几何体棱边的倾斜角度，观察和对比，并记住大致倾斜的角度。

第10步：根据结构线的倾斜角度和④、⑤、⑥、⑦四个点的大致位置，结合正方体的成角透视规律，在纸上画出各条结构线。最后，再根据透视规律，画出几何体的内部结构线。

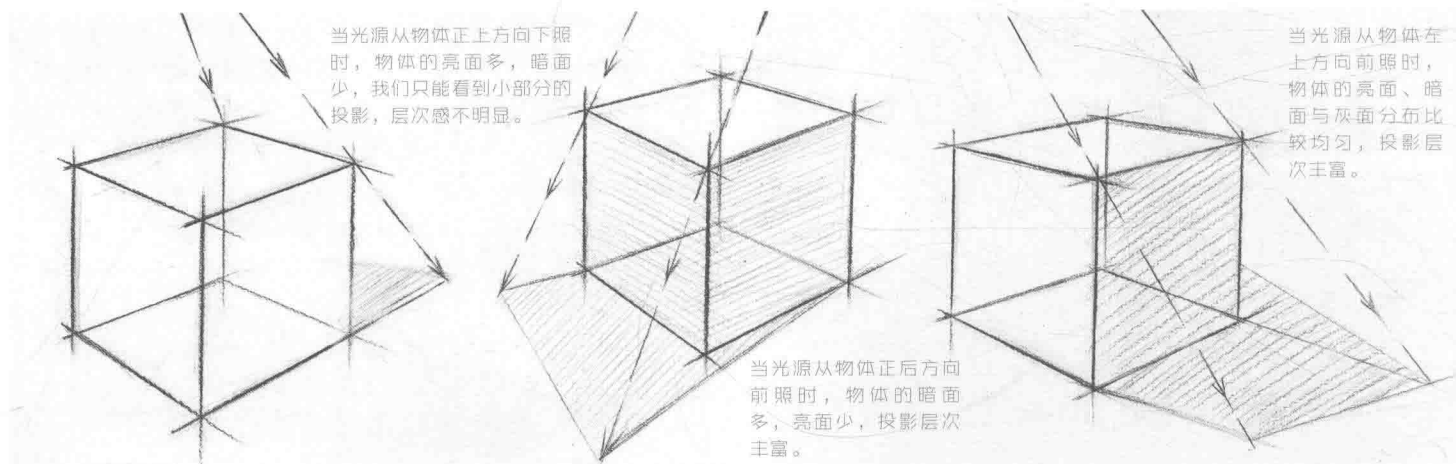
一、单一几何形体

01 正方体

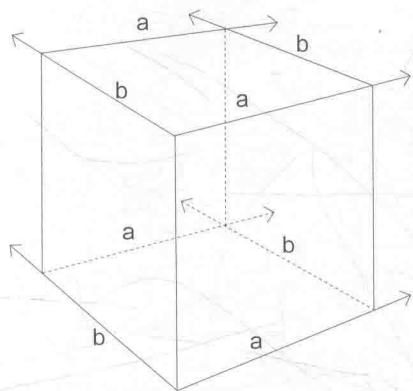

正方体的光影与形体

正方体在光的照射下会出现受光部分、背光部分、阴影等光影层次，无论光源的强弱、远近、角度怎样变化，光源能改变物体的明暗色调，却不能改变物体的结构。在投影的认识和表现方法上，要坚持从形体结构出发，着眼于形体结构的塑造和表现。

► 正方体的透视关系

上图中正方体的a组与b组线条分别向远处延伸相交于一点。

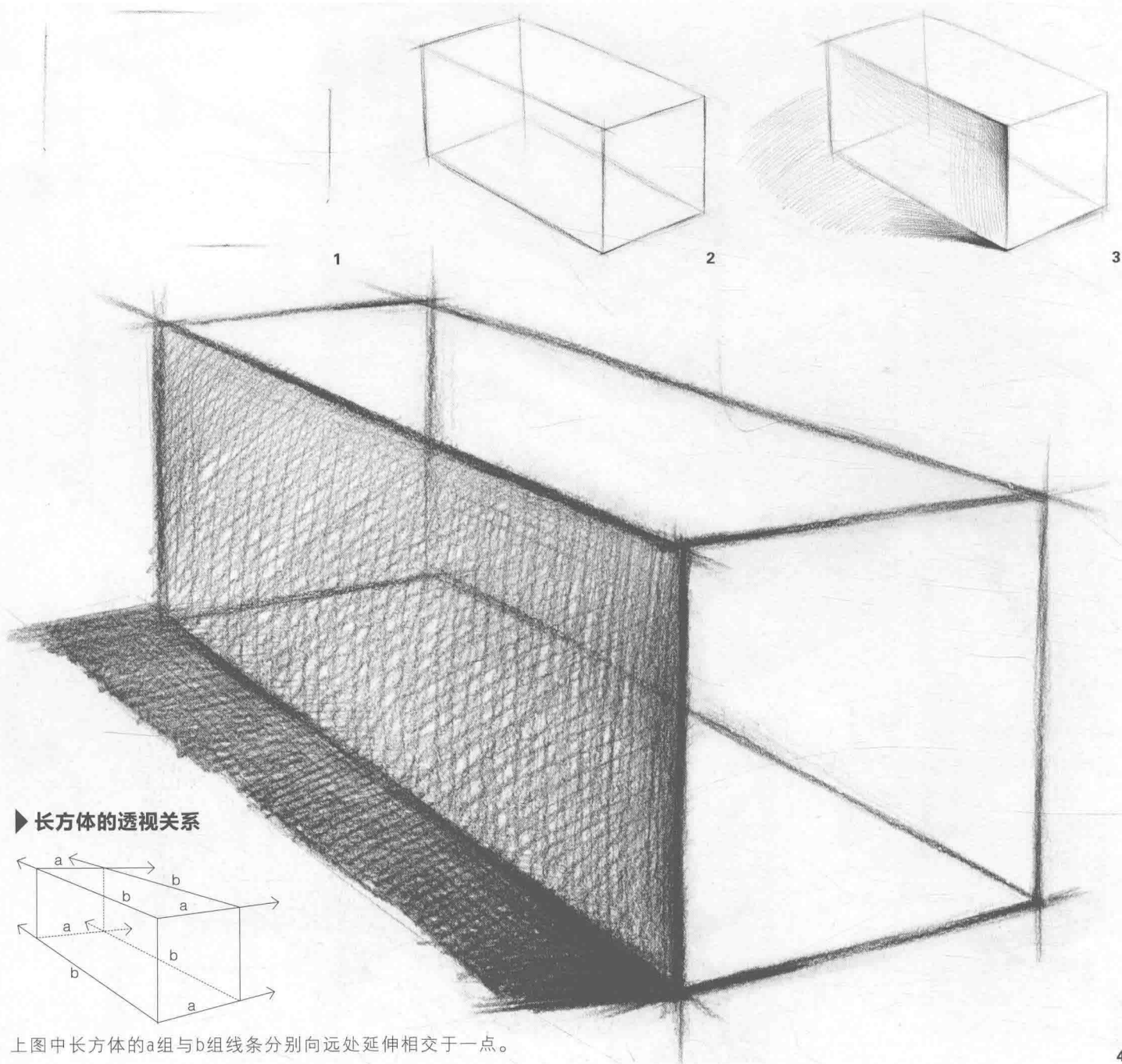
【步骤解析】

步骤1：仔细观察正方体，定出正方体上、下、左、右的边，确定正方体在画面中的位置。

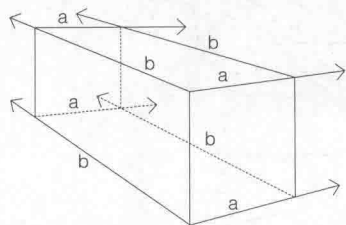
步骤2：加深边缘轮廓线的深度，内部的结构线和辅助线要适当减弱，加以区分。

步骤3：连接顶面和底面的对角，并利用辅助线检查正方体的结构是否准确。

步骤4：再一次检查形体与透视是否准确，画出正方体的暗面及投影，并逐步加深投影与暗面的色调。

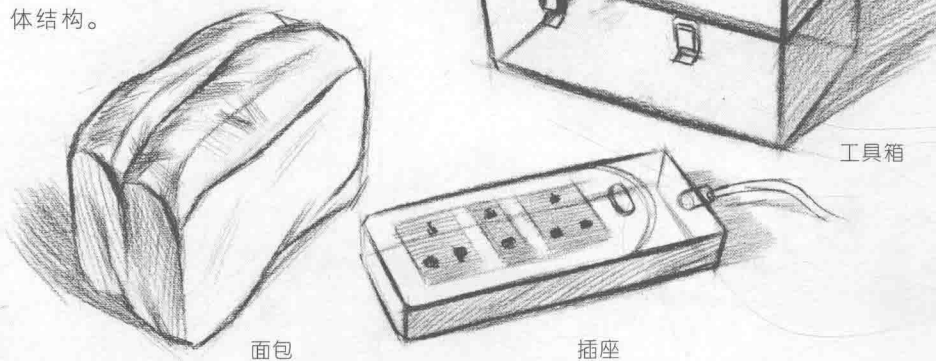
► 长方体的透视关系

上图中长方体的a组与b组线条分别向远处延伸相交于一点。

► 小贴士：方体拓展

通过对长方体结构的学习，我们可以对生活中的某些形似长方体的物体用长方体去概括，从而更透彻地了解物体结构。

【步骤解析】

步骤1：确定长方体在画面中的位置，构图时底面可以多留空间，形成“上紧下松”的画面效果。

步骤2：画出长方体的边缘线与内部结构线。内部结构线用线较轻，与边缘线要有所区分，注意长方形的透视关系。

步骤3：找出长方体的背光面，用粗线条来表现背光面的深度。顺带交代投影的位置与形状。

步骤4：检查长方体的透视关系，利用辅助线检查长方体的各个面。修改完毕以后，可以适当再加深暗面与投影的调子。