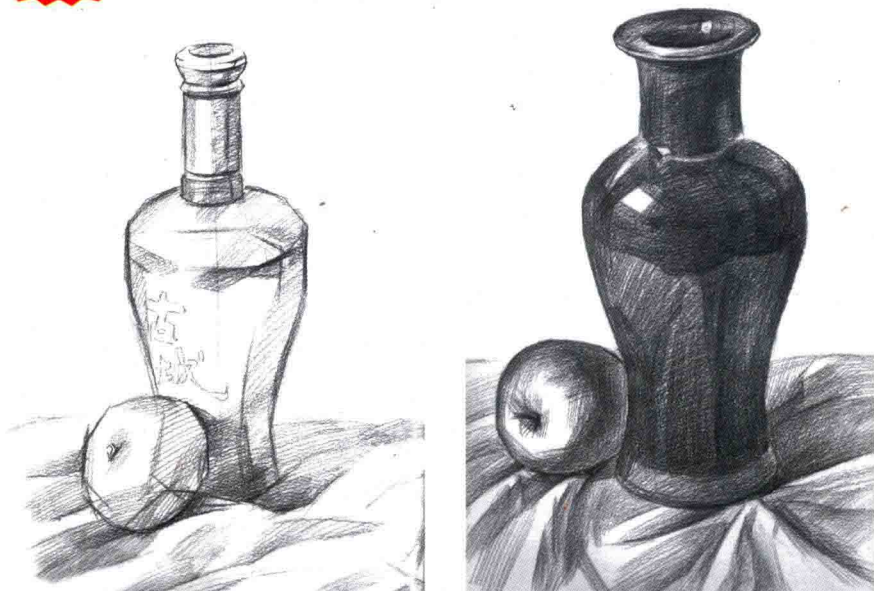

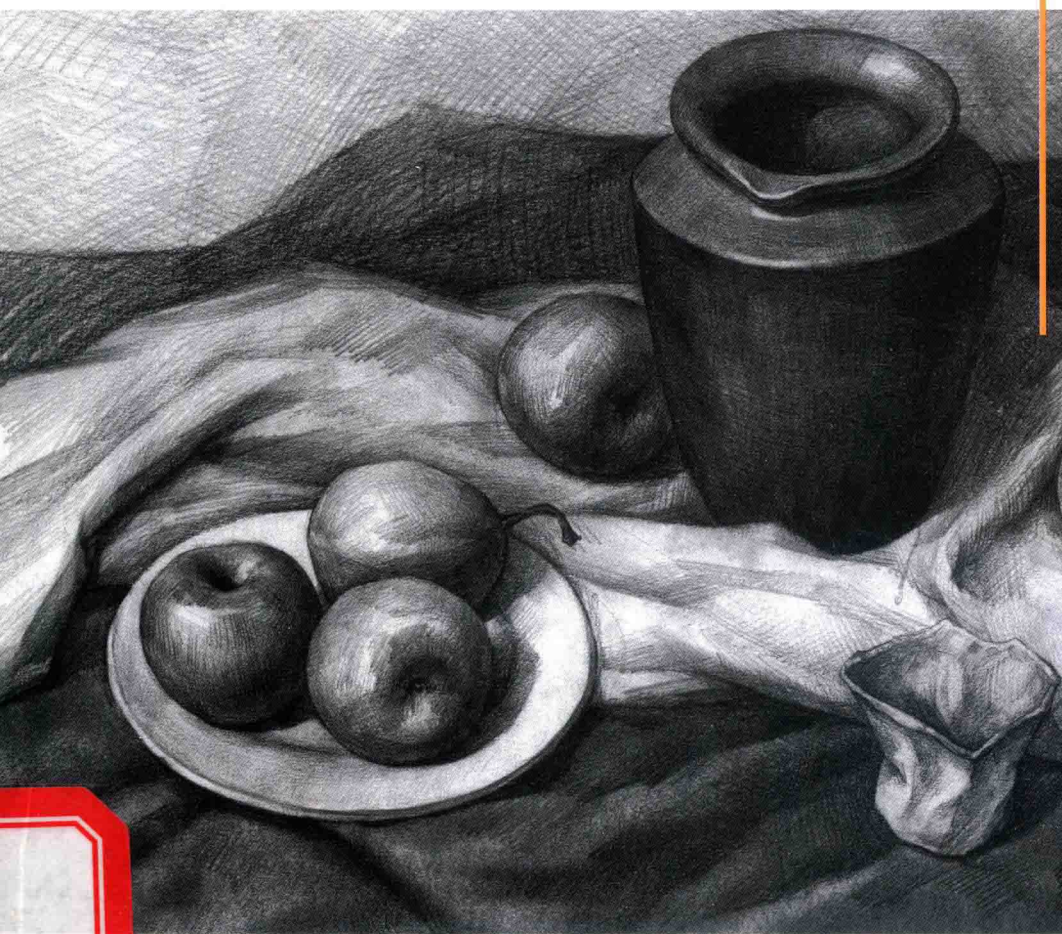

 绘画步骤清晰易学
完整介绍素描技法

张恒国 / 编著

素描基础教程

畅销
升级版

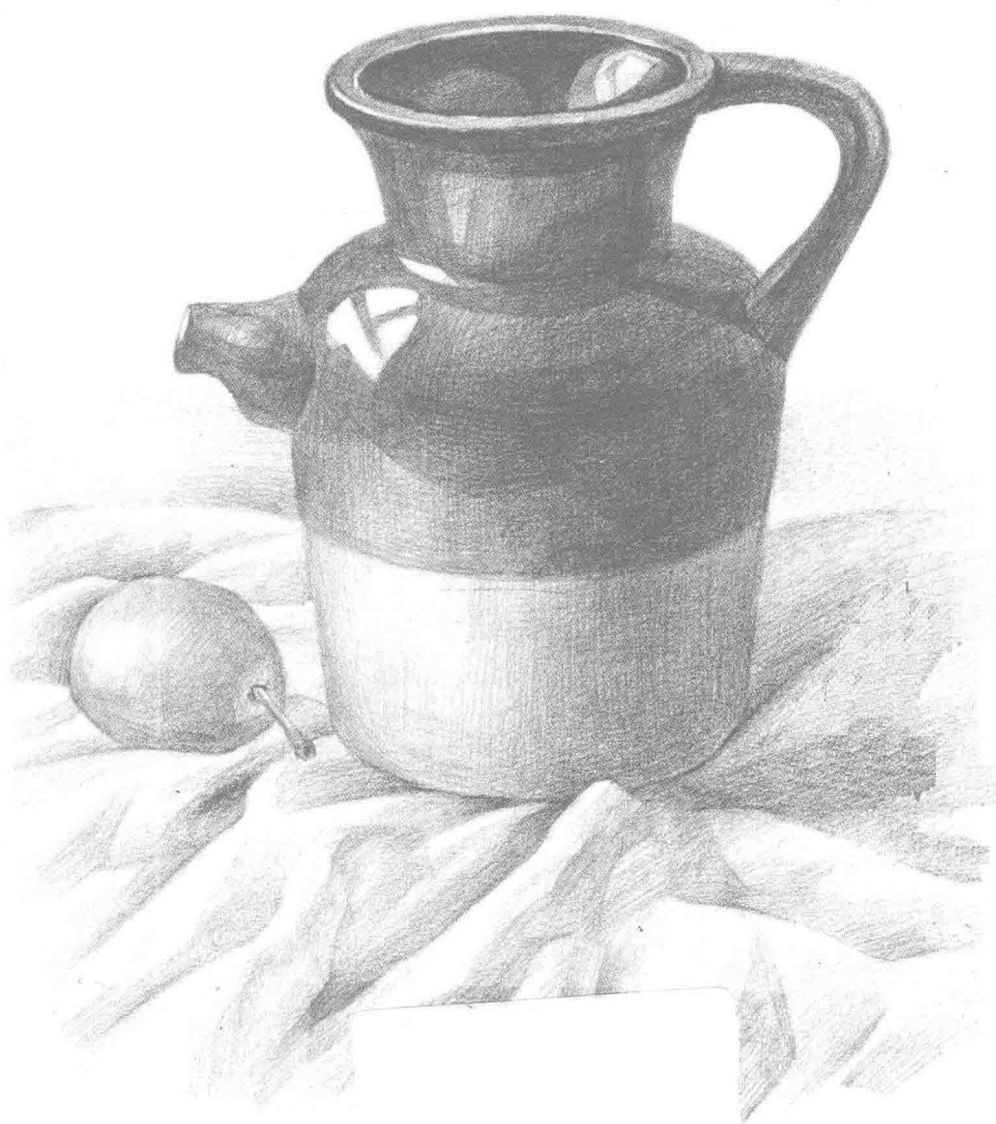

清华大学出版社

素描基础教程

(畅销升级版)

张恒国 编著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

素描训练是绘画的基础,素描包含着丰富的视觉艺术修养,通过手绘的方法在线、明暗、构成等方面进行训练研究,能够增强绘画者敏锐的观察力,开拓思维,提高审美修养。对于初学者来说,一定要牢牢地掌握最基础的方法,打下扎实稳健的基础。

本书是一本系统介绍素描入门的基础教程,主要内容包括石膏几何体、素描静物、素描石膏像、人物肖像和速写等的绘画方法,完整地介绍了素描的画法和要点,包括了学习素描阶段的所有知识块。该书理论结合实践,重在提高读者的实际应用能力。全书内容丰富,图文并茂,结构安排合理,通过大量的范例介绍了素描写生的入门知识、方法和步骤,可以充分提高读者的美术造型能力、观察能力和表现能力,为读者学习美术打下良好的基础。

本书结构清晰,实例丰富,分析讲解透彻,实例针对性较强,紧扣“基础”和“实用”两大基点,是美术爱好者学习素描的入门教材,同时也可以作为美术相关专业的教材,以及准备跨入艺术院校的学生学习使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

素描基础教程:畅销升级版/张恒国编著. —北京:清华大学出版社,2016
ISBN 978-7-302-41736-1

I. ①素… II. ①张… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第239574号

责任编辑:杜长清

封面设计:刘超

版式设计:刘洪利

责任校对:马军令

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印刷者:清华大学印刷厂

装订者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm 印 张:8.75 字 数:179千字

版 次:2016年2月第1版 印 次:2016年2月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:29.90元

产品编号:063988-01

前 言

素描是运用单色线条的组合来表现物体的造型、色调和明暗效果的一种绘画形式,是造型艺术的基础和组成部分,是锻炼观察能力、分析能力、表现能力和审美能力的重要绘画形式,也是一切绘画的基础,可锻炼绘画者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。为提升广大美术爱好者的素描绘画水平,我们组织编写了本套素描基础学习教材,其中包括《素描基础教程(畅销升级版)》、《素描基础教程——素描静物》、《素描基础教程——石膏像》、《素描基础教程——人物头像》、《素描基础教程——结构素描》、《素描基础教程——石膏几何体》、《素描基础教程——人物速写》和《素描基础教程——风景写生》八本书,涵盖了素描基础入门的主要内容。该套图书既可单独成册,也可以形成一个素描入门的完整体系,可以适应不同层次和不同需求的读者。

本套丛书以美术素描的基础理论知识和具体的实践练习为主线,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为目的,通过大量优秀的作品范例,详细、系统地介绍了素描的概念、内容、观察分析方法和绘画步骤等内容,总结了学习素描写生的入门知识、基础技法,完整地叙述了素描绘画技法的要点,力求做到融科学性、知识性、通俗性、实用性于一体,读者在学习中能开拓视野,陶冶情操,增长美术知识,培养动手能力和创造能力。

本套丛书注重实用性,遵循造型训练的学习规律,内容安排从简单到复杂、从理论到实践,以提高基本造型能力的实践练习为主,同时也遵循实用性强和覆盖面宽的原则,适合素描初学者和爱好者自学入门,也适合大多数美术类、设计类、造型类专业的学生使用,是美术培训机构及高等院校相关专业的适用教材。

由于时间紧张、水平有限,本书难免存在不足之处,需要在实践中不断改进和完善,望广大读者指正。

编者

目 录

CONTENTS

第一章 素描基础 1

素描概述	1
素描写生	1
素描观察方法	1
握笔的姿势	1
素描工具	2
排线的方法	2
素描构图	2
三大面五大调	3
素描绘画步骤	3
素描学习要点	3

第二章 石膏几何体 4

石膏几何体概述	4
六棱锥的画法	4
十字锥体的画法	6
多面星体的画法	8
几何体两组合的画法 (一)	10
几何体两组合的画法 (二)	12
三个几何体组合的画法	14

第三章 单个静物写生 16

静物写生概述	16
南瓜的画法	16
蒜臼的画法	18
水壶的画法	20
陶罐的画法 (一)	22
陶罐的画法 (二)	24

第四章 组合静物写生 26

组合静物	26
苹果组合的画法	26
杯子和梨组合的画法	28
瓶子和梨组合的画法	30
酒瓶和橘子组合的画法	32
陶罐和苹果组合的画法	34
花瓶和水果组合的画法	36
陶罐和梨组合的画法	38

第五章 结构素描写生 40

苹果组合结构的画法	40
瓷杯和苹果结构的画法	42
纸杯和水瓶组合结构的画法	44
水杯和盖子结构的画法	46

瓶子和苹果结构的画法	48
水桶和六棱柱结构的画法	50
苹果和瓷壶结构的画法	52
桃子和花瓶结构的画法	54
静物三组合结构的画法 (一)	56
静物三组合结构的画法 (二)	58
静物三组合结构的画法 (三)	60
静物三组合结构的画法 (四)	62
静物三组合结构的画法 (五)	64
静物三组合结构的画法 (六)	66
静物三组合结构的画法 (七)	68
静物三组合结构的画法 (八)	70
多静物组合结构的画法 (一)	72
多静物组合结构的画法 (二)	74
多静物组合结构的画法 (三)	76
多静物组合结构的画法 (四)	78
多静物组合结构的画法 (五)	80
多静物组合结构的画法 (六)	82
多静物组合结构的画法 (七)	84
多静物组合结构的画法 (八)	86

第六章 石膏像写生 88

石膏像写生要点	88
米开朗基罗头像的画法	88
罗马青年石膏像的画法	90
伏尔泰石膏像的画法	92
鲁迅石膏像的画法	94
布鲁特斯石膏像的画法	96

第七章 素描人像写生 98

人物素描概述	98
男青年头像的画法 (一)	98
男青年头像的画法 (二)	100
女青年头像的画法 (一)	102
女青年头像的画法 (二)	104
男中年头像的画法 (一)	106
男中年头像的画法 (二)	108
男老年头像的画法 (一)	110
男老年头像的画法 (二)	112

第八章 半身像写生 114

人物半身像概述	114
女青年半身像的画法	114
男中年半身像的画法	116
女老年半身像的画法	118

第九章 人物速写 120

速写概述	120
人物速写作品	120

第十章 素描作品范例 126

第一章 素描基础

素描概述

素描是运用单色线条的组合来表现物体的造型、色调和明暗效果的一种绘画形式,简单地说,素描就是单色画,它是一切造型艺术的基础。素描一般使用铅笔、木炭笔、钢笔、木炭条、炭精条、毛笔等作画,是美术中最单纯的造型形式,也是基础训练阶段的必修课程,可以培养绘画者的造型能力和艺术素养,是对自身进行的高层次的形象思维训练,也是造型艺术的认识和技术基础,其目的是培养绘画者的形体把握、塑造和色彩的运用能力。素描要学习造型中的形体、比例、结构、透视、明暗、空间等知识。在造型基础的技能方面,素描课上要教会学生观察(眼)、表现(手)、构想(脑)的协调性并最终确立以对形体与空间的认识为基础的造型观念;在基础及艺术造型素养方面,素描要培养学生独特的艺术观念、创造性的思维方法和高品位的审美眼光。

素描写生

素描学习的方法一般是写生,写生是直接面对对象进行描绘的一种绘画方法,有“风景写生”、“静物写生”和“人像写生”等多种根据描绘对象不同进行的分类,其中,静物写生和人像写生是学习素描必经的过程,写生也是开始学习绘画时最重要的训练方法,有助于提高观察能力、造型能力和表现能力,对于学习绘画具有重要的意义。

素描写生是素描的主要学习手段。写生,是指直接对照实物、实景进行客观描绘的一种表现形式,素描写生,则是用单色工具在二维的平面画纸上,摹写客观物体三维空间的绘画方法。写生表现的三大要素是:形体(指物体的比例形式)、色彩(是指物体的明暗形式)、空间(指物体的透视形式和视差作用)。写生的直接性和客观性特点,突出了素描学习的观察作用,为认识物体客观的形式以及变化规律提供了条件,使学习者在大量的感性经验中,找到把握表现本质形式的方法。写生本身即是一个实践的过程,学习者通过操作,一方面可以记录对客观物体观察和认识的结果,另一方面可以表达对客观事物的态度,从中得到造型能力的训练和提高。

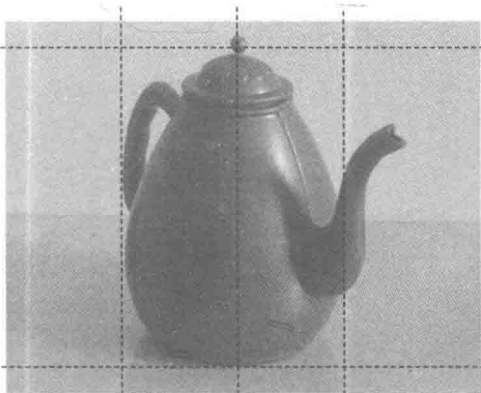
素描写生练习是一个感觉—理解—表现的综合过程,具有自身特殊的规律和科学严谨的方法与步骤(一般为观察—构图—打轮廓—塑造大关系—深入刻画—整理完成),所以,能否遵循其规则章法来有秩序地指导进行素描习作对学习的成效是至关重要的。

素描观察方法

(1) 整体观察:目光掠过对象的细枝末节,排除琐碎的局部信息,抓取一个明确的整体印象。

(2) 相互比较:把此物与彼物或同一物体的此处与彼处相比较,观察其造型特点、确切位置、色调分寸、质感特色等,将对象的每一个视觉信息都纳入一个相互关照、互为依据的观察系统中,而不是孤立片面地理解对象。

(3) 由表及里:表,即物体的外部现象和形态;里,即物体的内部构造,表面的东西总有其内部缘由,而内部的构造又总是呈现出某种表面的特征。这是一个分析理解的过程,对掌握造型规律是至关重要的。

整体观察

整体比较

握笔的姿势

一般情况下,用中指、实指与大拇指配合,拿铅笔的前端,这样拿的目的是为了使腕部灵活,握笔时手指的力度要轻,只要能夹住笔即可,主要是手腕用力,画长直线运动时要小臂带动手腕。握笔时要尽量保持身体的协调,这样才会保证肢体运动的流畅性,例如,铺大明暗关系时最好使笔和画纸成 45° ,尽量让胳膊挥动自如。刻画细部时就像平常用笔那样,将笔竖起来,这样能增加准确性。

握笔姿势

素描工具

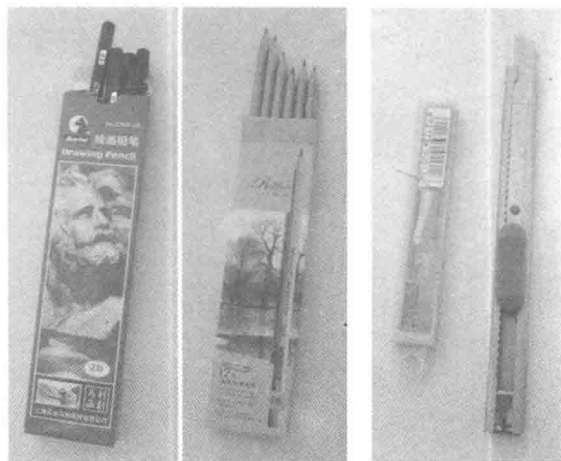
铅笔：铅笔是最简单方便的工具，初学素描常从铅笔开始，主要原因是铅笔在用线造型中可以十分精确而肯定，既能较随意地修改，又能较为深入细致地刻画细部，有利于达到严谨的形体要求和深入反复地研究。同时，铅笔的种类较多，硬度有硬有软，颜色有深有浅，比较俱全，可以画出较多的调子，因此，较适合于基础训练时应用。现有的国产铅笔分两种类型，以HB为中界线，向软性与深色变化是B~6B，为了更适应绘画需要，又有了7B~8B，这类铅笔称为绘画铅笔。

纸：洁白、厚净、有纸纹的素描纸。

画板：光滑无缝的夹板最好。如果站着画，还要备一个画架。

橡皮：以平、软、的方形橡皮为佳。

其他工具：美工刀、图钉、擦布等，备用。

铅笔

美工刀

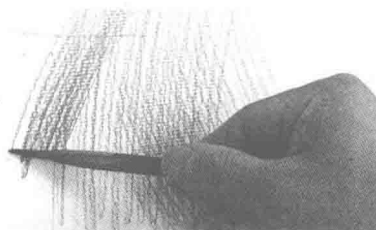
排线的方法

素描排线时最好一排线与另一排线之间的角度在 45° ~ 60° 之间，排出的线看上去比较好看。排线时要注意：间距均匀，紧密有致，切忌单一，看得立体，画得才立体。一个物体是由许多面组成的，而面是无数根线条组合而成的。线条基本呈 30° 夹角，这是对初学者的要求，以后有基础了可以随意发挥，只要画面统一美观即可。

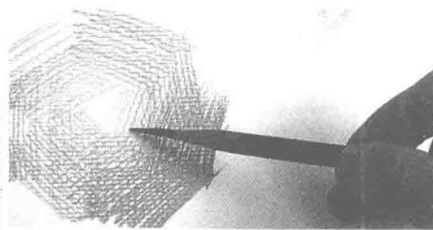

第一次排线

第二次排线

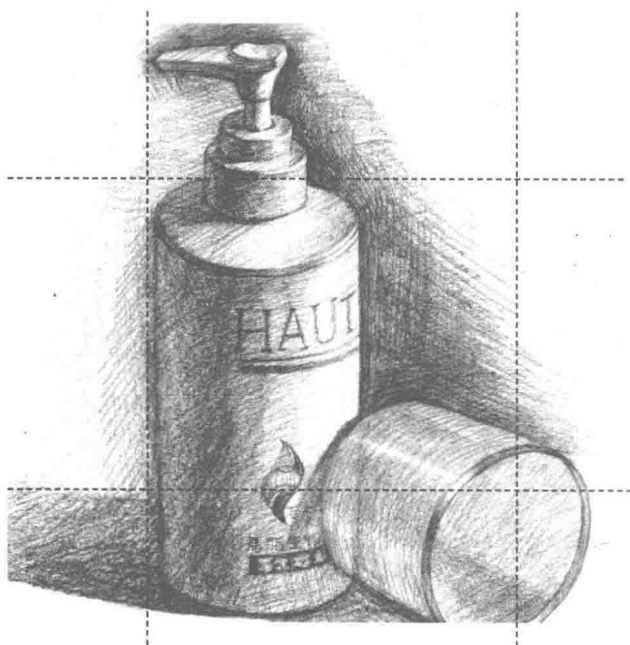
绘画时的排线

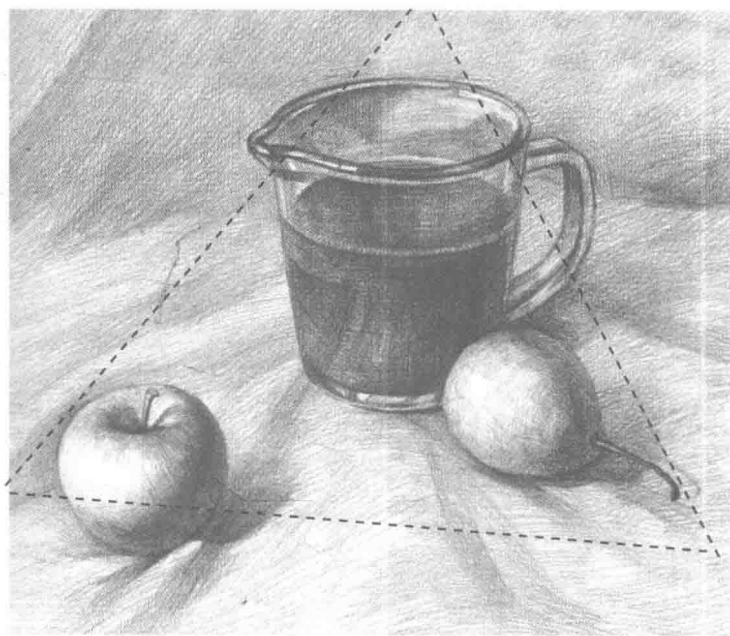
塑造形体时的排线

素描构图

构图是对画面内容和形式整体的考虑和安排。在写生时常常采用的是三角形构图。三角形构图是以黄金分割定律原理确定的位置，即以 $1:0.618$ 的比例分割画面，得出画面中的四个相交位置，这四个位置即接近画面中心的“构图中心点”。将写生对象的主要部分置于其中任何一点，即可得到优美的构图形式。

比例分割线

三角形构图应用

三大面五大调

物体的形象在光的照射下产生了明暗变化。由于光的照射角度及光源与物体的距离不同，都将产生明暗色调的不同感觉。在学习素描时，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的，物体明暗调子的规律可归纳为“三大面五大调”。

三大面：物体在受光的照射后，呈现出不同的明暗，受光的一面叫亮面，侧受光的一面叫灰面，背光的一面叫暗面，这就是三大面。

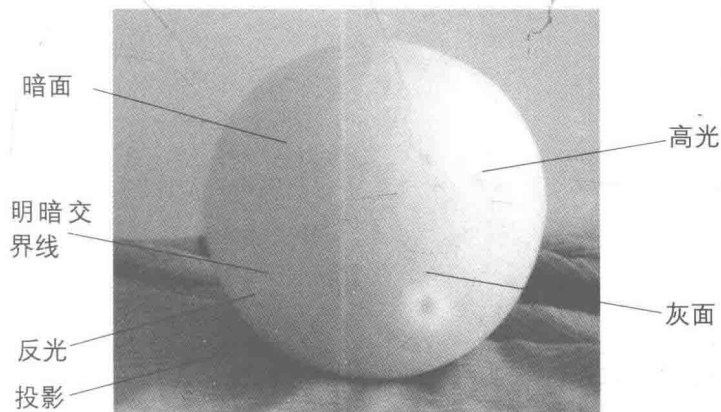
受光面（亮面）：是物体受光线90°直射的地方，这部分受光最大，调子淡，亮部的受光焦点叫“高光”，一般只有光滑的物体才能出现。

中间色（灰面）：物体受光侧射的部分，是明暗交界线的过渡地带，色阶接近，层次丰富。

明暗交界线：由于此部分受到环境光的影响，但又受不到主要光源的照射，因此对比强烈，调子最深。

反光：暗部由于受周围物体的反射作用，会产生反光。反光作为暗部的一部分，一般要比亮部最深的中间颜色深。

投影：是物体本身影子的部分，作为一个大的色块出现，也算五调子之一。投影的边沿近处清楚，远处模糊。

物体明暗面及投影

三大面五大调示例

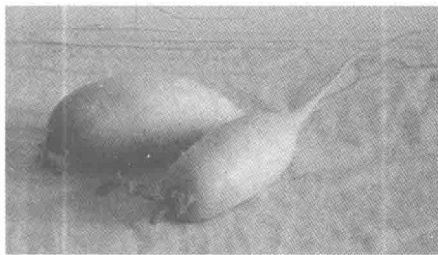
素描绘画步骤

观察：要先对所表现对象的结构比例、明暗层次、透视关系进行仔细分析，对画面的整体布局做到心中有数。

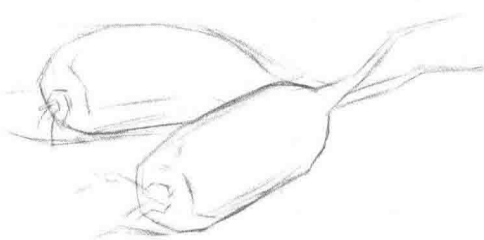
起稿：首先做到形要准，要求准确地捕捉对象形体、形状特征，其次要掌握透视、比例关系，根据对象的具体特点来灵活运用，注意刻画形体在空间透视中的变化。

深入刻画：深入了解形体结构的来龙去脉。首先选择位置、定角度、构图、轮廓等。在深入刻画这一环节中，要多动手，在画面中反复推敲、不断完善，通过片段的演示，理论与实际相结合，加以练习。

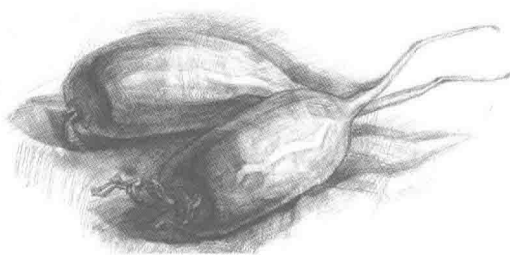
整体调整：根据画面效果，整体调整明暗关系、空间关系、虚实关系，使画面更加完美。

观察对象

画轮廓

深入刻画

素描学习要点

准确性：大的基本形要准。形准包括外部的几何形体和内部的骨骼形体的准确，这是作品成功的第一步。在作品的调整阶段，虽然做了很多细致的描绘，但还要注意对象的基本形，这样会使作品更加完善。

生动性：要做到特征鲜明，对神韵的把握、刻画是相当重要的。要调动主观感受去捕捉对象的外部结构、特征和精神气质，不要用笔测量。其次要做到大的明暗关系准确，使体块饱满，同时要把明暗交界线画得准确而丰富。

鲜明性：表达出对象的特点。

具体性：表现出对象的具体特征和细节。

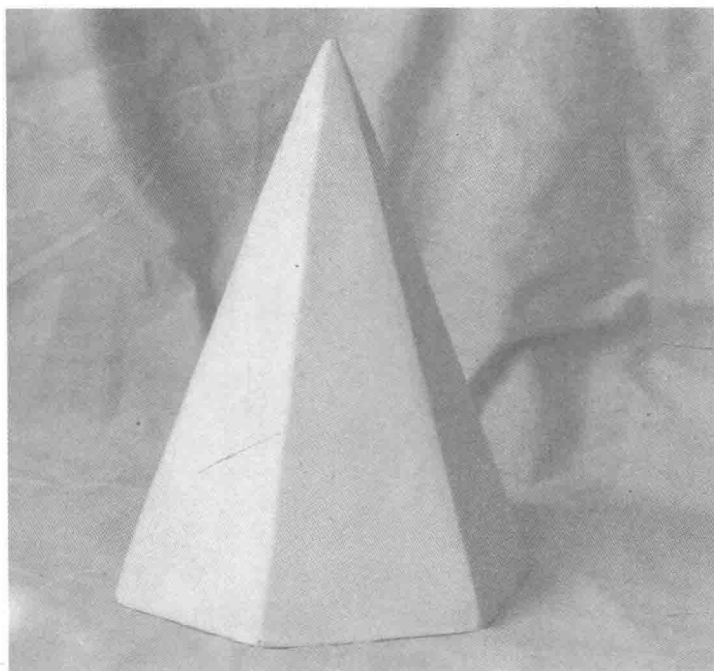
把握关系：要做到有主有次，有松有紧，力求做到关系紧，笔墨松。

第二章 石膏几何体

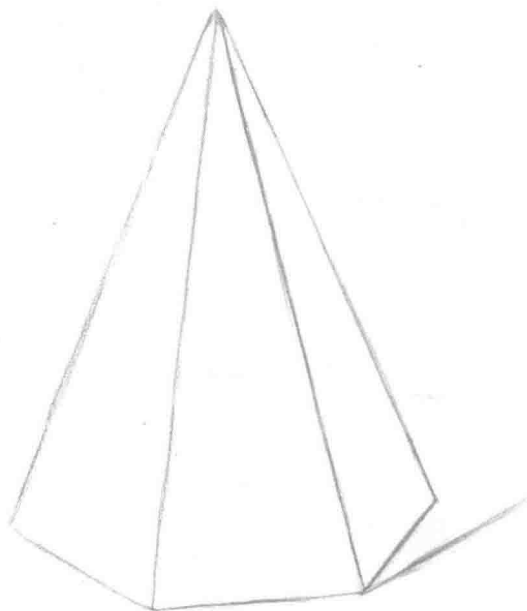
石膏几何体概述

学习素描通常从认识几何体开始。认识并学习画石膏几何形体是学习素描的最初阶段。在所有物体中，几何体的形状是最简单的。常见的几何体有方体、锥体、多面体和球体等。几何体的外形简单明了，所以对初学者来讲容易上手，通过对几何体的观察和写生，可以学习透视变化以及形体明暗等基本造型规律。

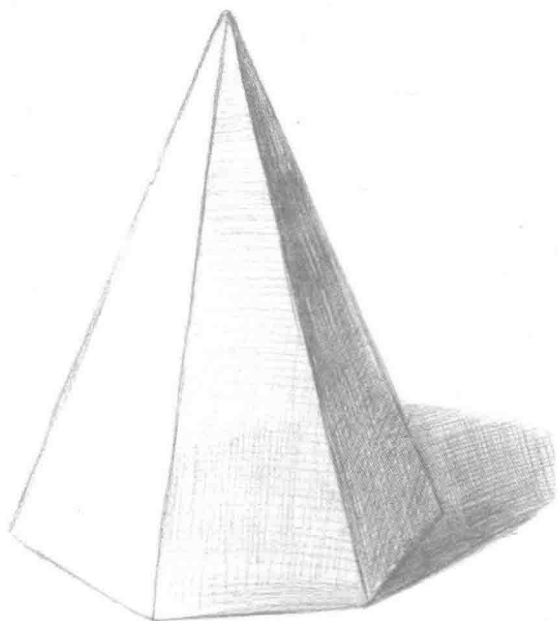
六棱锥 的画法

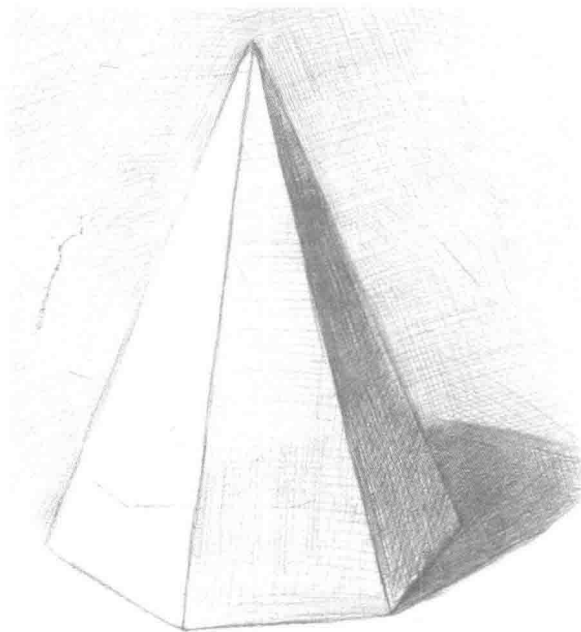
实物照片

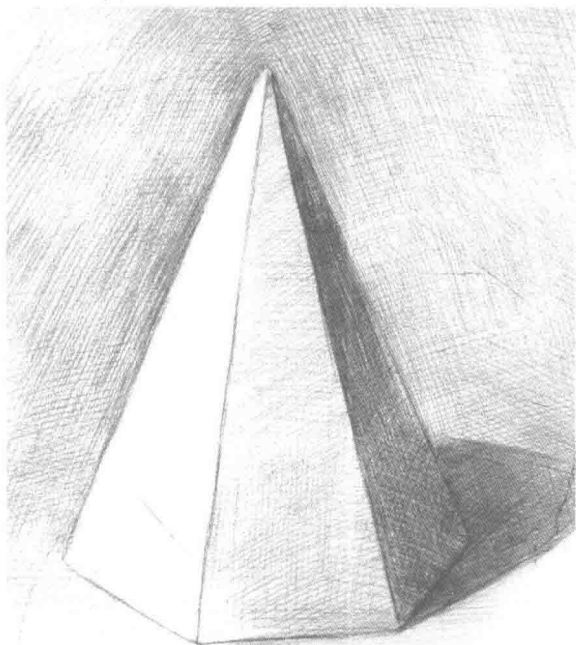
步骤一：找出六棱锥上、下、左、右的大体位置，用长直线画出六棱锥和阴影的轮廓。

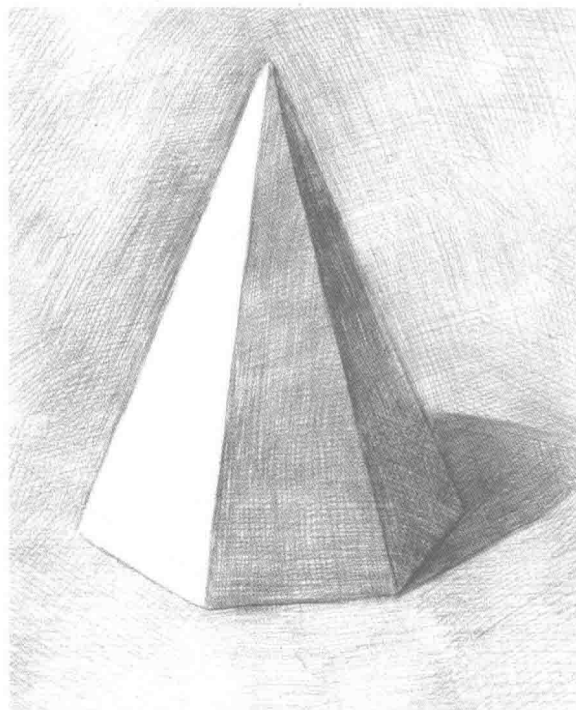
步骤二：进一步找准轮廓，然后给暗面、投影和灰面上色调，初步画出大体的明暗关系。

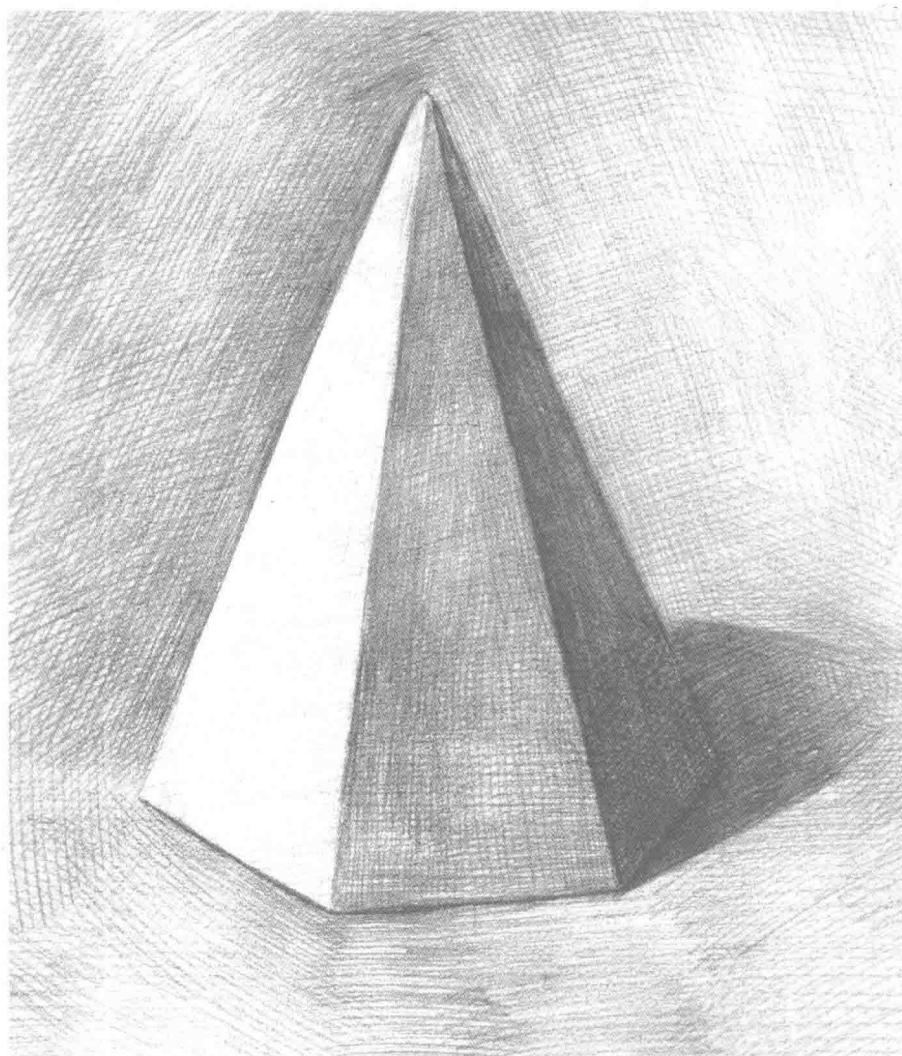
步骤三：先调整暗部色调，然后沿着六棱锥的外轮廓画出背景色调。

步骤四：拉开轮廓结构线的层次，增强明暗对比，加强画面的立体效果。

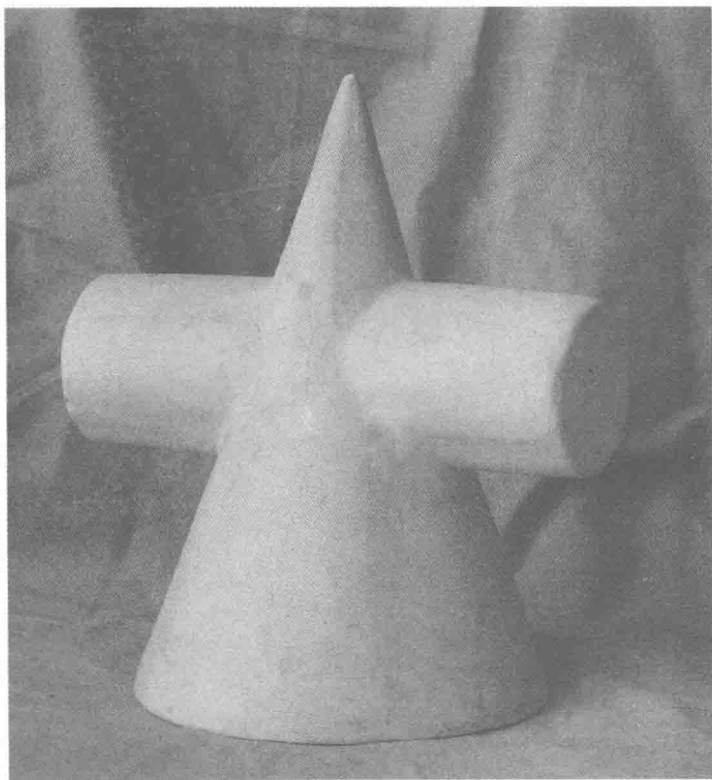

步骤五：进一步加强六棱锥的黑白灰关系，加强明暗交界线，整体推进画面效果。

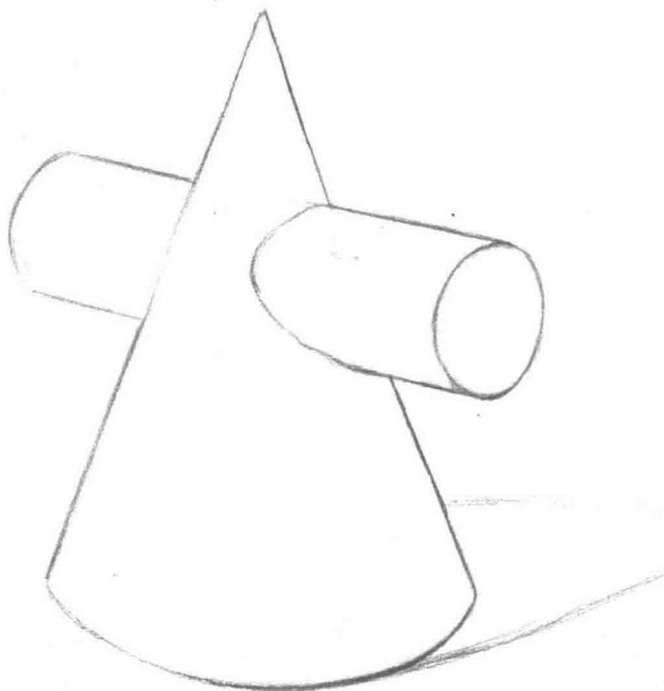

步骤六：深入表现六棱锥的明暗关系，完善背景，将画面表现充分。

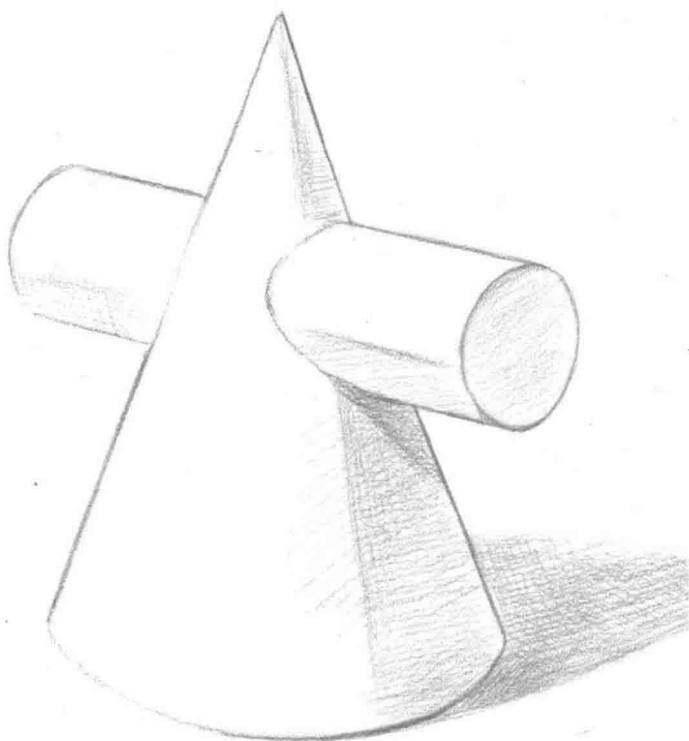
十字锥体 的画法

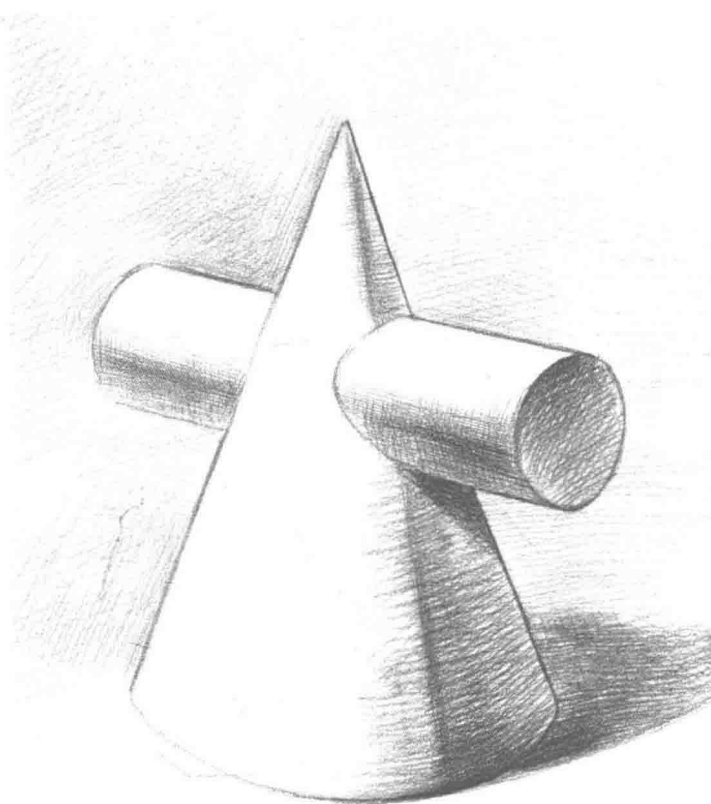
实物照片

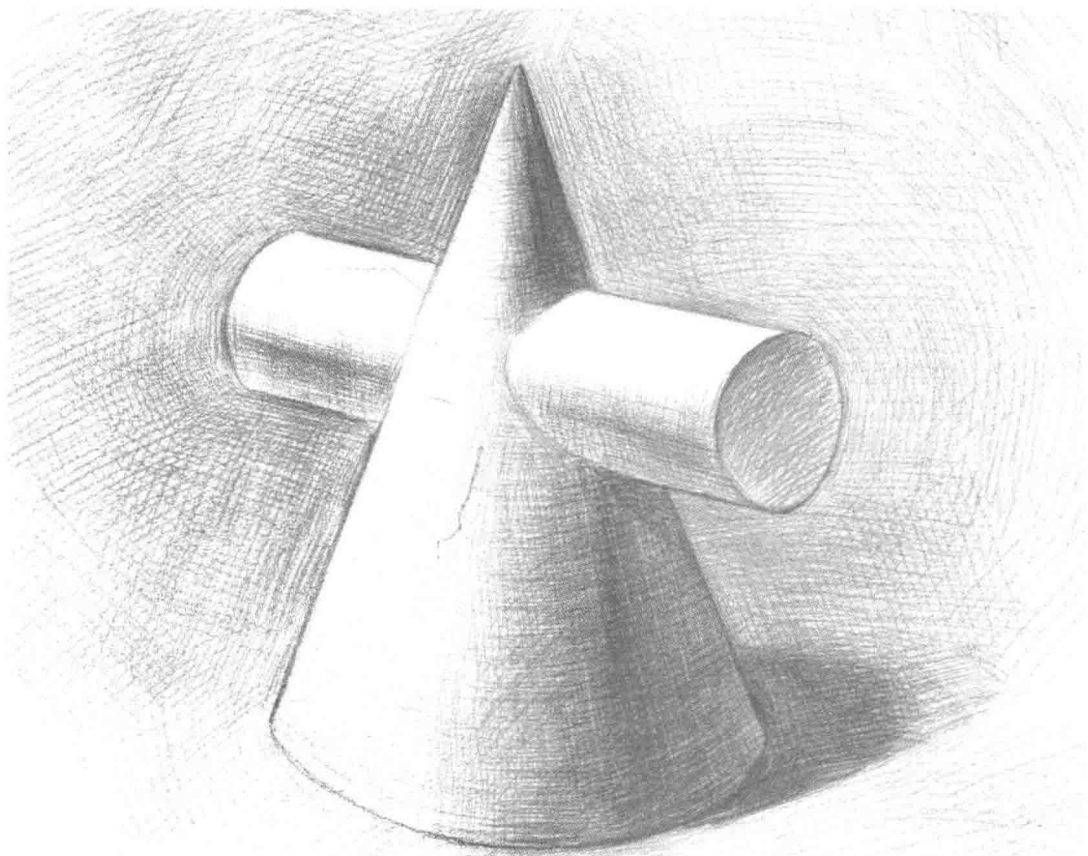
步骤一：仔细观察，认真比较，用长直线画出十字锥体和阴影的轮廓。

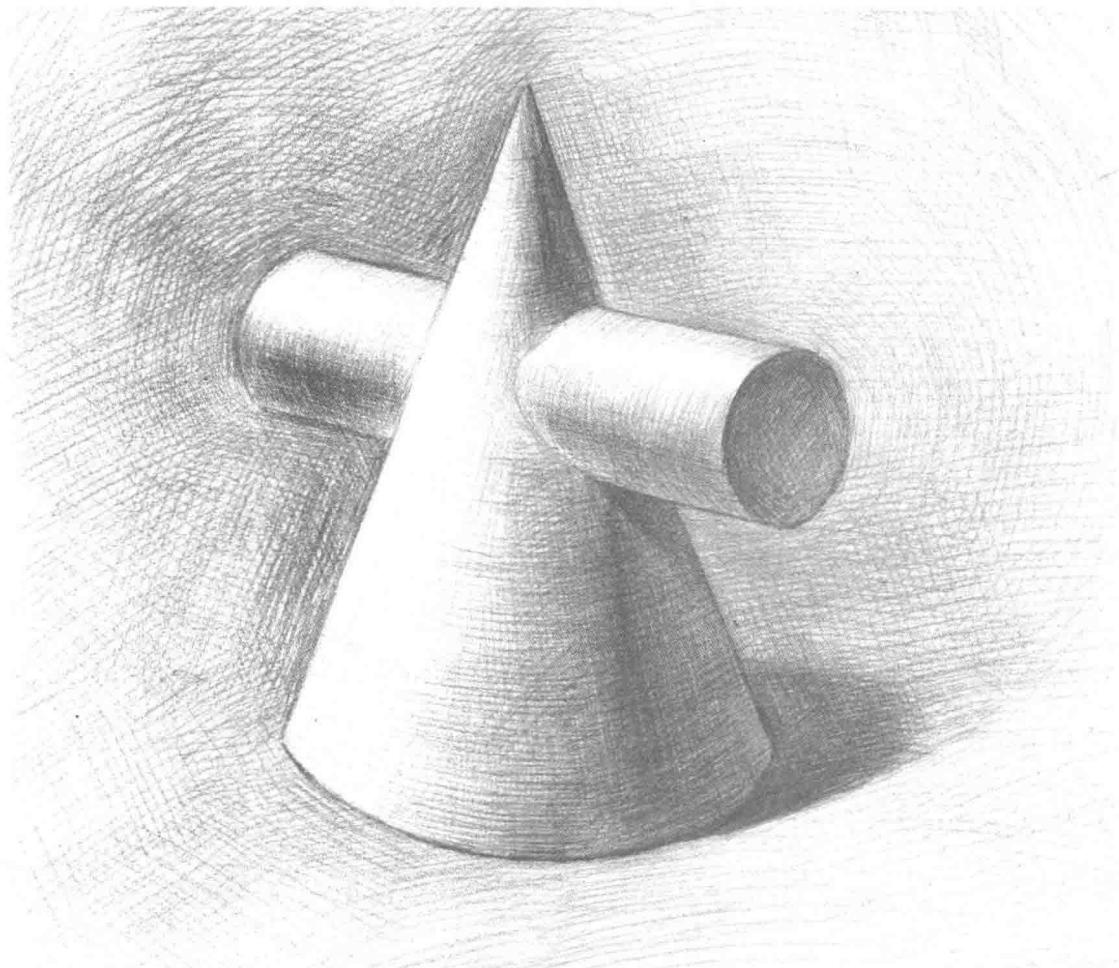
步骤二：找出十字锥体的明暗交界线，从明暗交界线开始，给暗部和阴影上色调。

步骤三：沿着明暗交界线给十字锥体进一步上调，然后沿着轮廓画出一些背景色调。

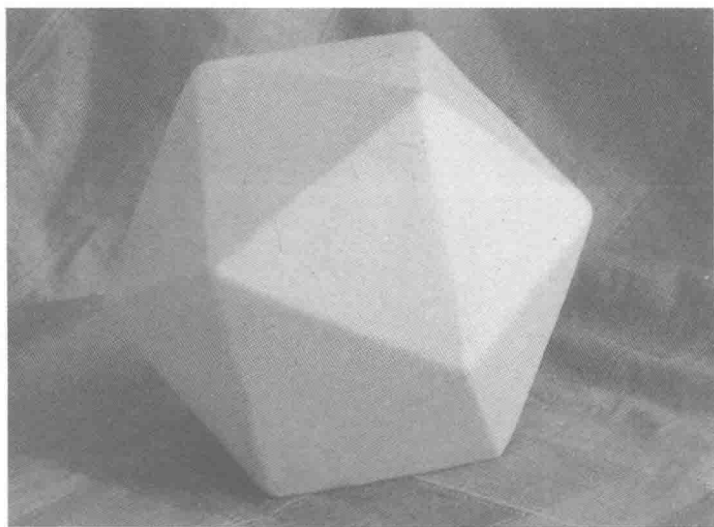

步骤四：丰富明暗交界线的色调层次，然后加深背景色调，突出十字锥体的立体感和空间感。

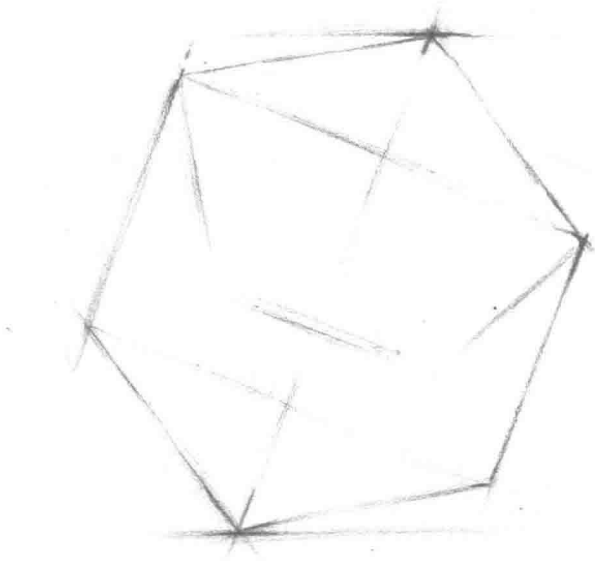

步骤五：进一步调整十字锥体的明暗，再完善背景色调，完成画面整体效果。

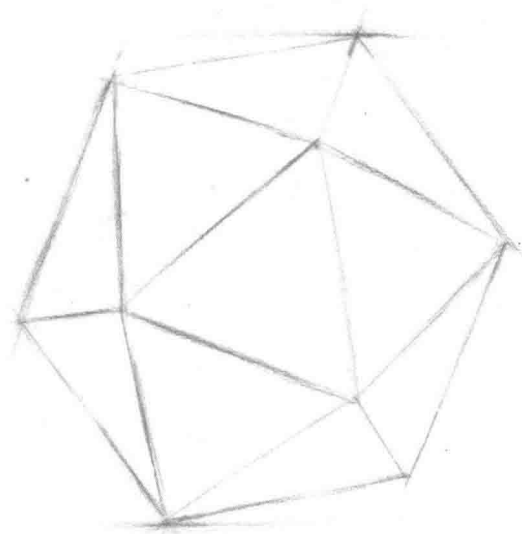
多面星体 的画法

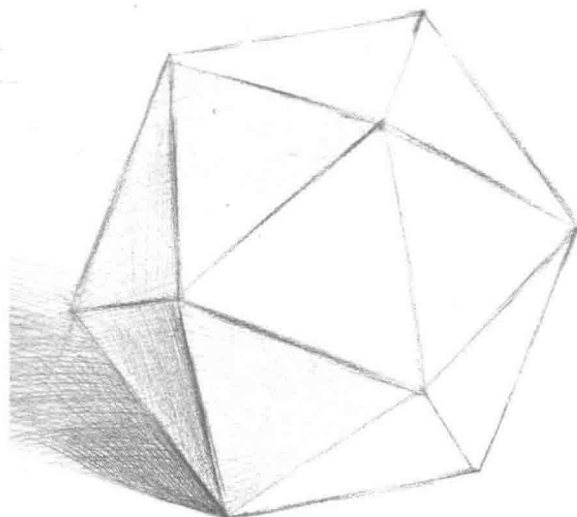
实物照片

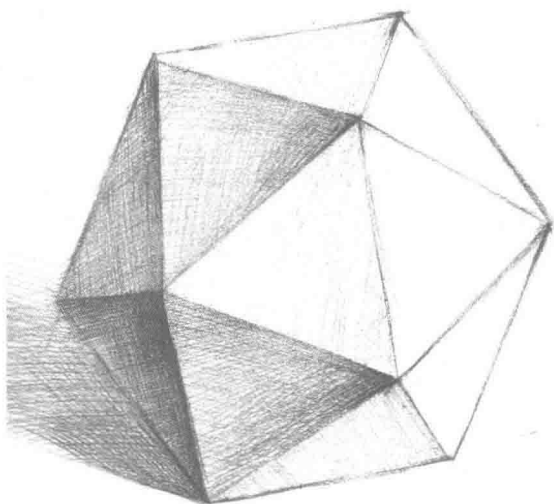
步骤一：找出多面星体上、下、左、右的大体位置，用长直线勾勒出多面星体的大体轮廓。

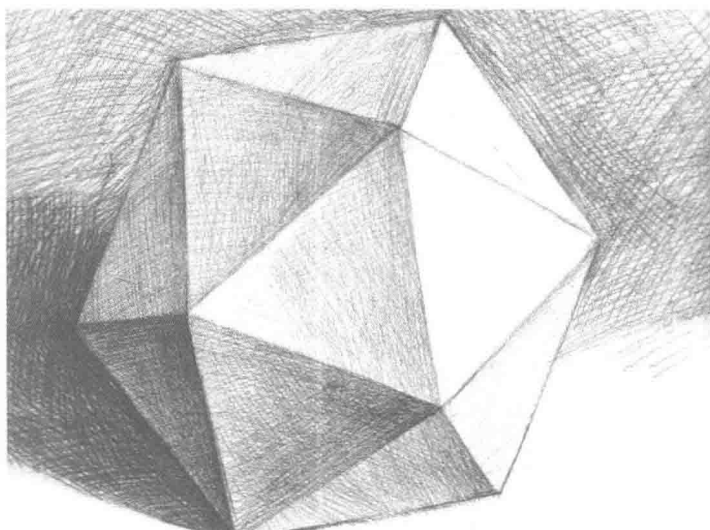
步骤二：根据确定的位置，进一步明确多面星体的外部轮廓和内部的形状，将轮廓画准确。

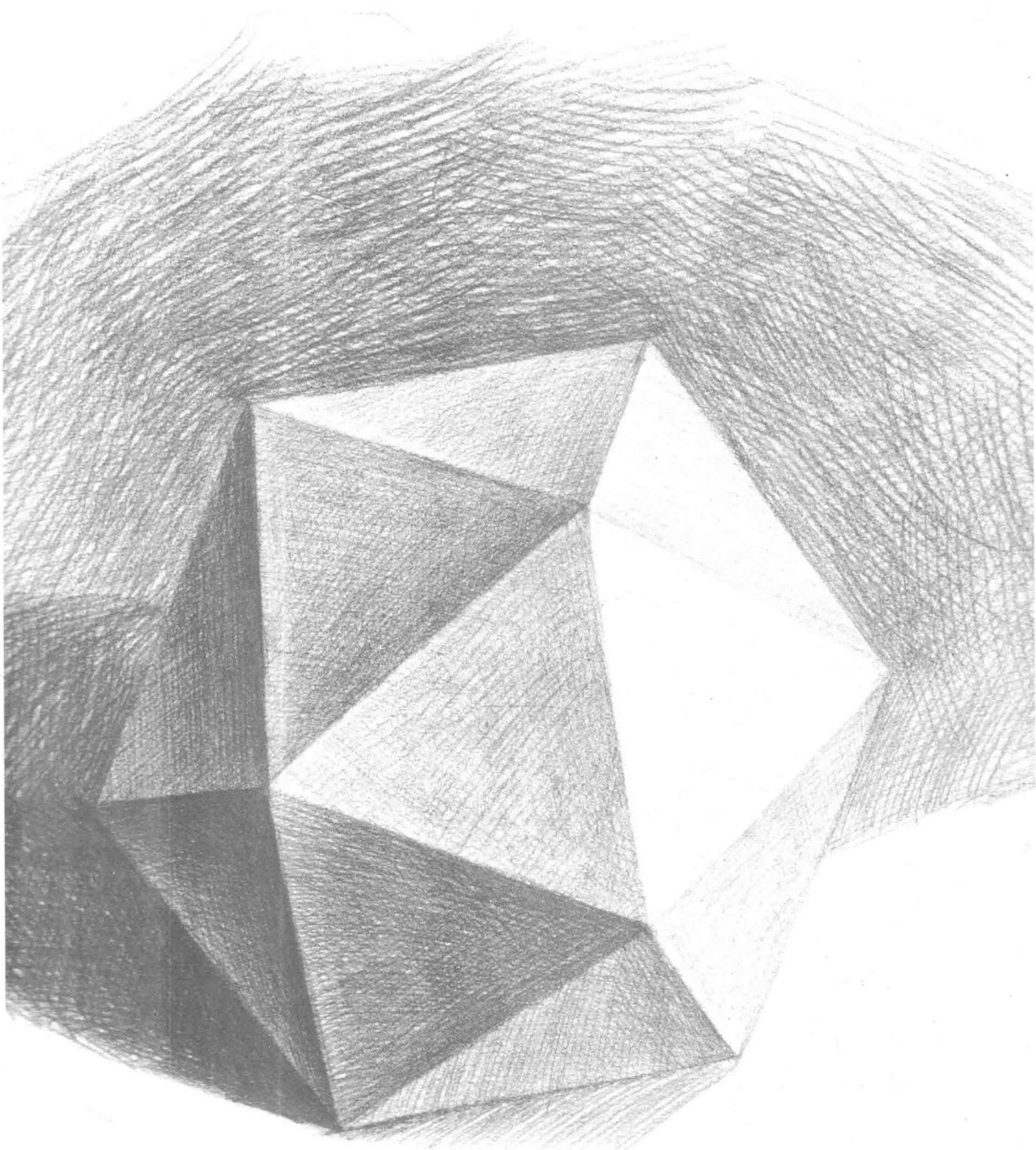
步骤三：拉开线条层次，并简单概括物体的明暗关系，注意线条的虚实变化，然后画出投影。

步骤四：拉开轮廓结构线的层次，增强块面的明暗对比，加强画面的立体效果。

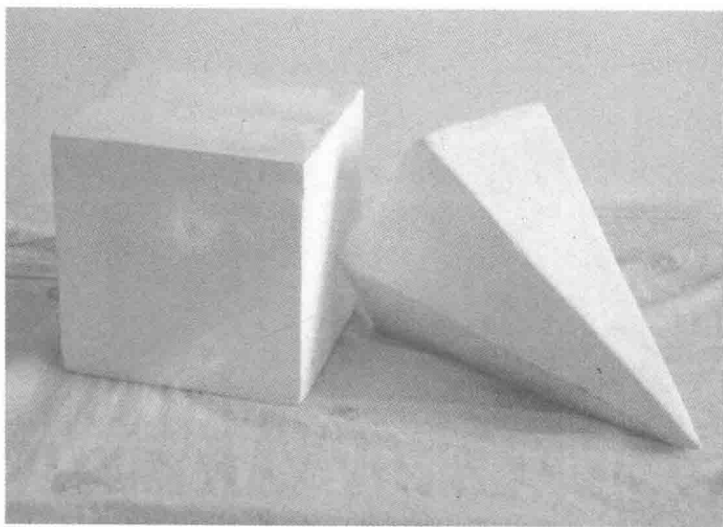

步骤五：进一步加强对象的黑白灰关系，加强明暗交界线以突出反光，并在画面中加上环境色调。

步骤六：深入刻画画面，强调结构线，注意使每个面的色调完整，表现出多面星体的明暗层次。

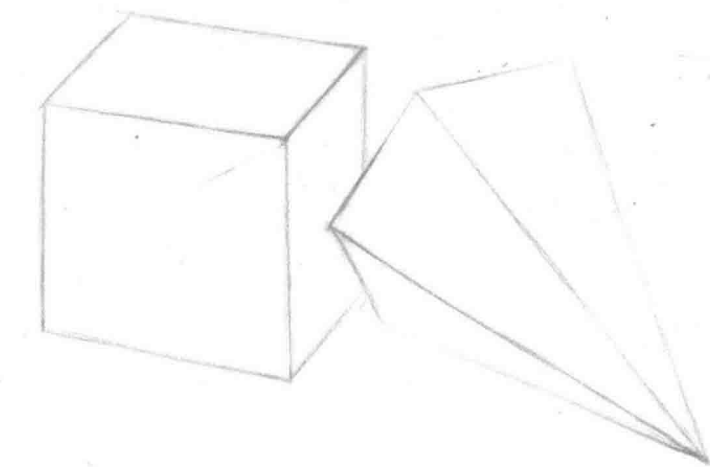
几何体两组合 的画法 (一)

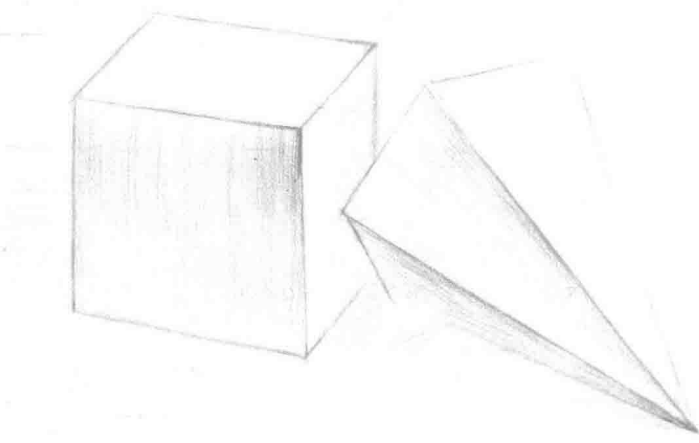
实物照片

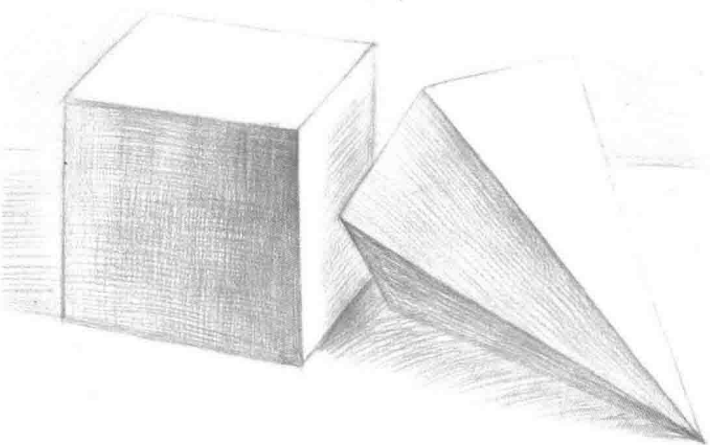
步骤一：用长辅助线先画出石膏几何体组合的大体位置和形状，并注意相互间的关系和画面的构图。

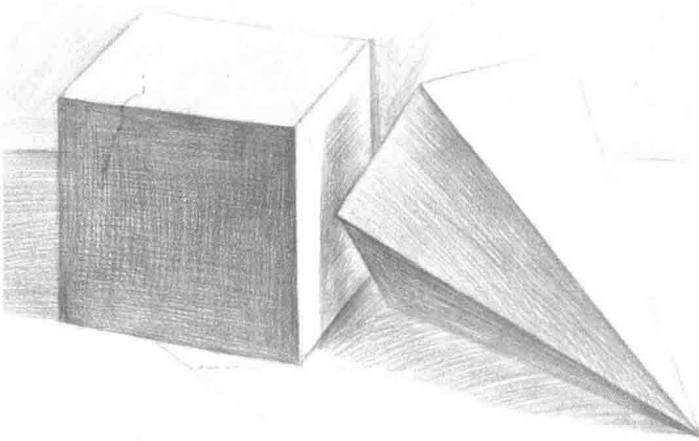
步骤二：准确画出每个石膏几何体的轮廓形状和对象的透视关系。

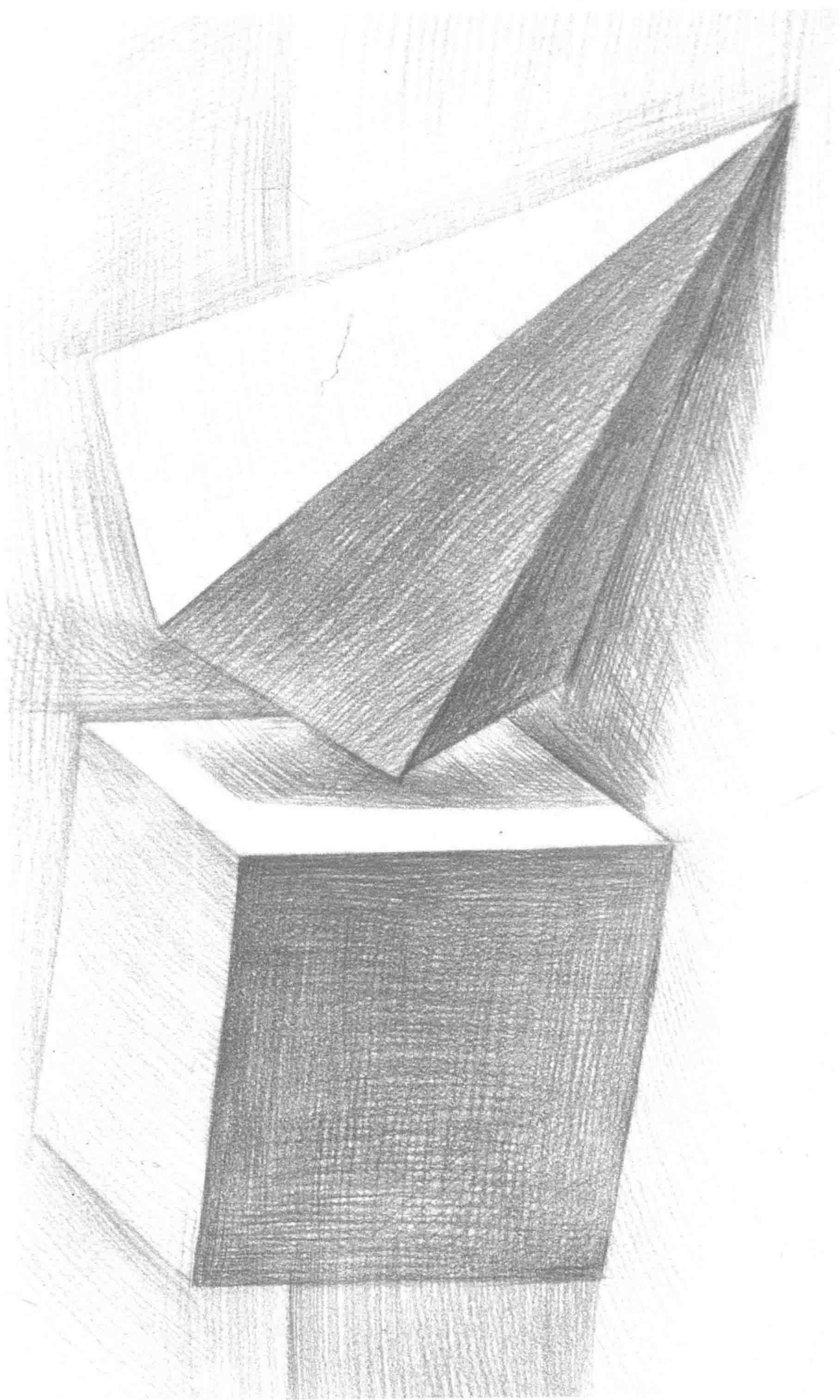
步骤三：强调石膏几何体的外轮廓形状，分出物体的亮暗面关系，初步画出大体的明暗。

步骤四：沿着对象的结构线铺上大体色调，表现出石膏几何体的立体感，并简单描绘环境。

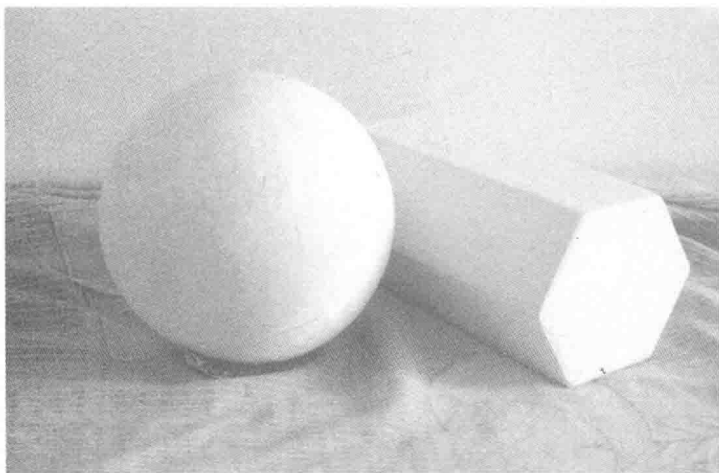

步骤五：进一步深入，拉开结构线和结构面的明暗强弱关系，分出画面的不同色调，注意投影的虚实变化。

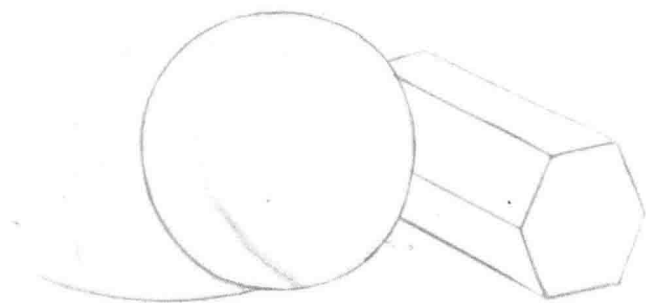

步骤六：进一步加强物体的明暗关系，并加强对亮部的刻画使质感更强，调整并完善画面，将石膏几何体组合结构画完整。

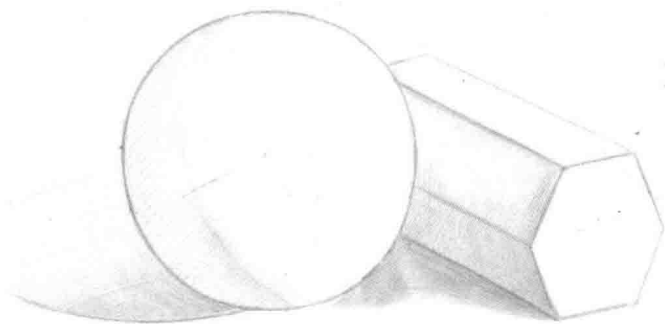
几何体两组合 的画法 (二)

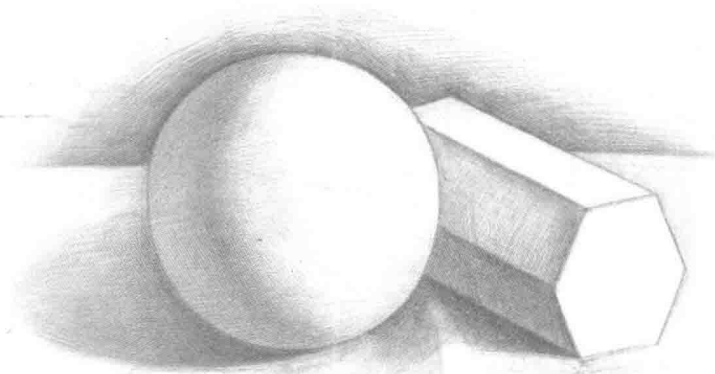
实物照片

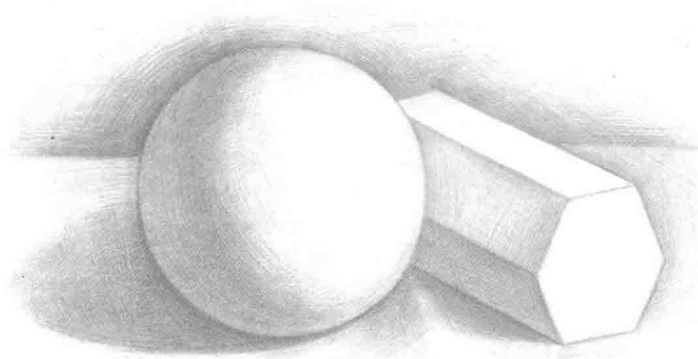
步骤一：仔细观察物体的大小和比例，合理安排构图，画出组合石膏几何体组合的轮廓形状。

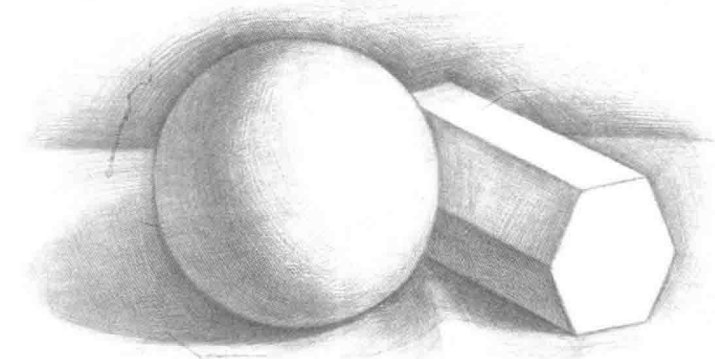
步骤二：确定光源，把物体的背光面和受光面分开，准确画出每个石膏几何体的轮廓线，并初步画出大体的黑白灰关系。

步骤三：沿着明暗交界线给石膏几何体上色调，然后画出阴影和背景色调。

步骤四：沿着石膏几何体的明暗交界线深入刻画，加深投影并注意虚实关系。

步骤五：进一步塑造石膏几何体，然后对物体周边的衬布进行刻画，加强画面的生动性和空间感。