

★ 系统专业的素描绘制技法

★ 帮助您快速掌握绘画要领

★ 以完美的步骤讲解与分析

★ 为您打下坚实的美术基础

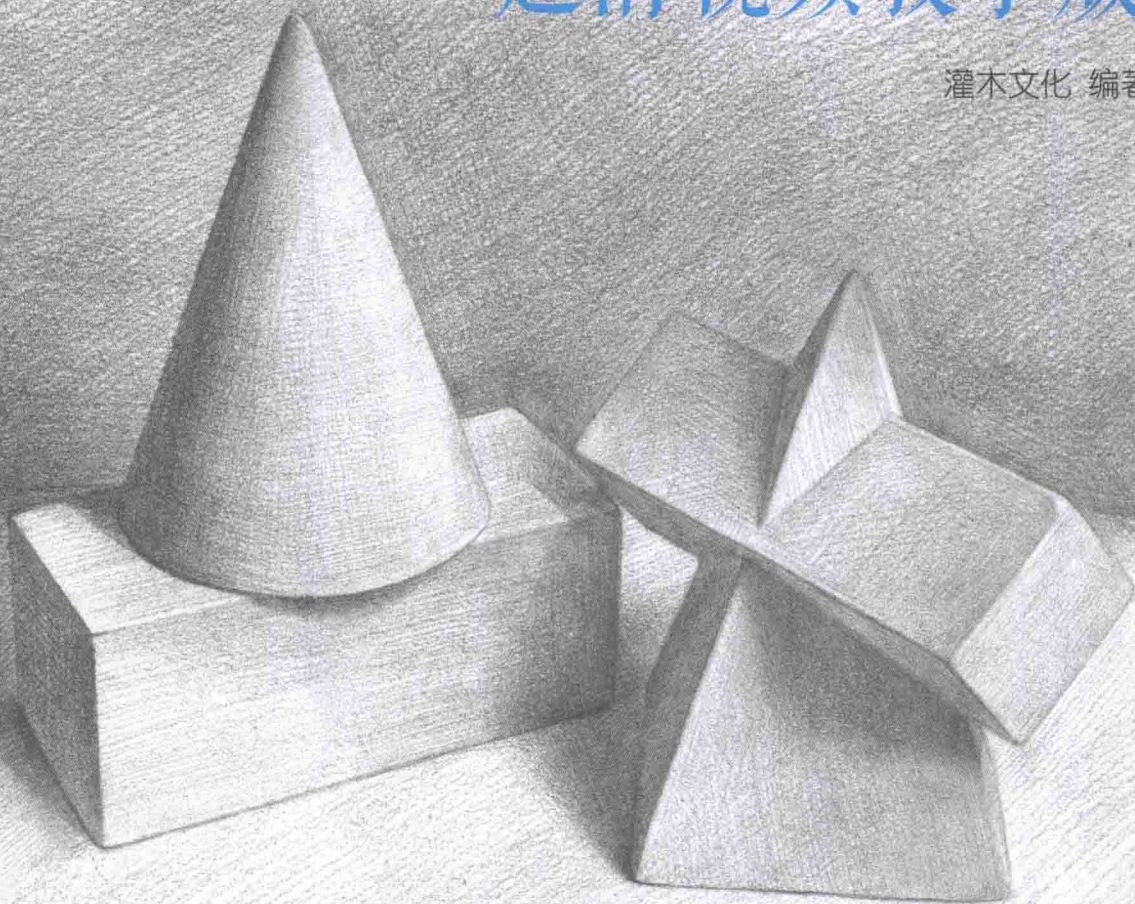
附赠DVD

随书赠送超清视频教学
视频总时长超2小时

素描入门基础教程

超清视频教学版

灌木文化 编著

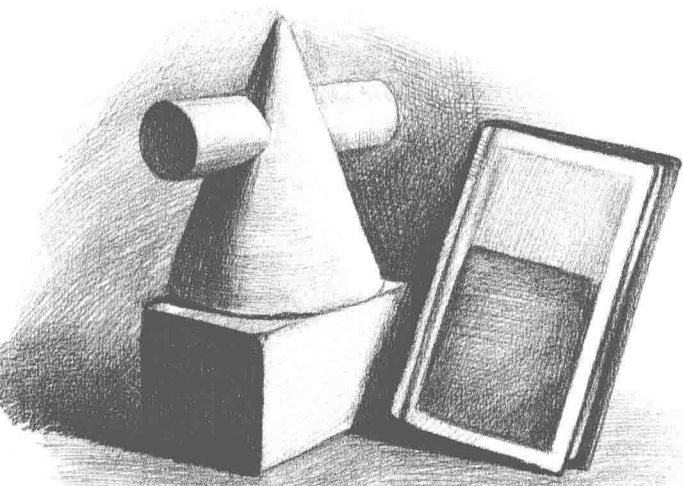
中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

第1章 素描的基础知识

1.1 认识素描	5
1.1.1 素描的概念	5
1.1.2 素描的地位	5
1.1.3 学习素描的目的	6
1.2 素描工具	7
1.2.1 基本工具	7
1.2.2 其他工具	8
1.2.3 画笔的选择	9
1.3 素描用笔及技法	10
1.3.1 握笔姿势	10
1.3.2 排线	11
1.3.3 素描中线条的作用	12
1.4 素描中的光影、构图与透视	13
1.4.1 光影关系	13
1.4.2 三大面五大调	13
1.4.3 构图方法	14
1.4.4 透视关系	15

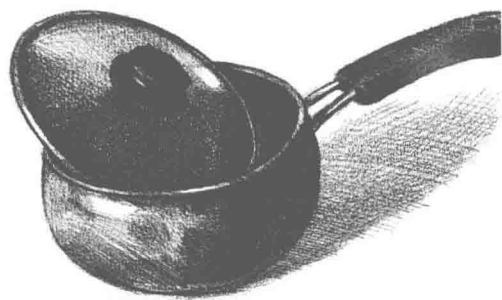
第2章 石膏几何体及扩展

2.1 单个石膏几何体的画法	17
2.1.1 球体	17
2.1.2 正方体	22
2.1.3 长方体	27
2.1.4 圆柱体	32
2.1.5 圆锥体	37
2.2 单个石膏贯穿体的画法	43
2.2.1 十字贯穿体	43
2.2.2 圆锥贯穿体	46
2.2.3 方锥贯穿体	49
2.3 几何体组合的画法	52
2.3.1 两个物体的组合	52
2.3.2 三个物体的组合	56
2.3.3 四个物体的组合	60
2.4 带静物的几何体组合的画法	63
2.4.1 苹果与几何体的组合	63
2.4.2 玻璃瓶与几何体的组合	67
2.4.3 书籍与几何体的组合	70

目录

第3章 素描静物

3.1 水果的画法.....	73
3.1.1 芒果.....	73
3.1.2 火龙果.....	75
3.1.3 柠檬.....	78
3.1.4 橘子.....	80
3.2 蔬菜的画法.....	82
3.2.1 茄子.....	82
3.2.2 小油菜.....	84
3.2.3 胡萝卜.....	87
3.2.4 番茄.....	89
3.3 瓶子的画法.....	91
3.3.1 啤酒瓶.....	91
3.3.2 红酒瓶.....	94
3.3.3 矿泉水瓶.....	97
3.3.4 饮料瓶.....	99
3.4 器皿的画法.....	101
3.4.1 陶瓷花瓶.....	101
3.4.2 陶制酒坛.....	104
3.4.3 不锈钢锅.....	106
3.4.4 高脚杯.....	109
3.5 布料的画法.....	111
3.5.1 毛巾.....	111
3.5.2 丝绸.....	113
3.6 静物组合的画法.....	115
3.6.1 静物 1.....	115
3.6.2 静物 2.....	119
3.6.3 静物 3.....	123

第4章 石膏像

4.1 石膏五官的画法.....	128
4.1.1 眼睛.....	128
4.1.2 鼻子.....	131
4.1.3 嘴巴.....	134
4.1.4 耳朵.....	137
4.2 石膏切面像的画法.....	140
4.3 石膏头像——马赛画法.....	143

第5章 人物五官和头发

5.1 眼睛.....	146
5.2 鼻子.....	148
5.3 耳朵.....	150
5.4 嘴巴.....	152
5.5 头发.....	154

第6章 人物头像

6.1 男青年正面角度.....	158
6.2 男青年 3/4 侧面角度.....	160
6.3 男青年正侧面角度.....	162
6.4 女青年.....	164
6.5 中年男人.....	168
6.6 小孩.....	172

素描

入门基础教程

超清视频教学版

灌木文化 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

素描入门基础教程：超清视频教学版 / 灌木文化编
著. — 北京：人民邮电出版社，2015.11（2016.8重印）
ISBN 978-7-115-40057-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第172530号

内 容 提 要

这是一本绘画爱好者的素描技法基础书。本书以素描的基本理论知识和具体实践练习为主线，重点加强读者在素描基本技法方面的训练。书中通过大量的作品范例，系统地介绍了素描的入门基础知识、基本技法，以及绘制石膏几何体、静物、石膏像和人物头像的画法和要点。本书还配有一张高清视频教学DVD，重点案例都有清楚的绘画过程讲解，犹如老师在你身边细致教学一样，让你快速学会画画！

本书语言简明易懂，绘画步骤清晰易学，不仅是美术爱好者学习素描的最佳入门教程，也可以作为美术培训及院校相关专业适用的教材。

◆ 编 著 灌木文化

责任编辑 王 铁

责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京京华虎彩印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：11

2015年11月第1版

字数：418千字

2016年8月北京第3次印刷

定价：29.80元（附1DVD）

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

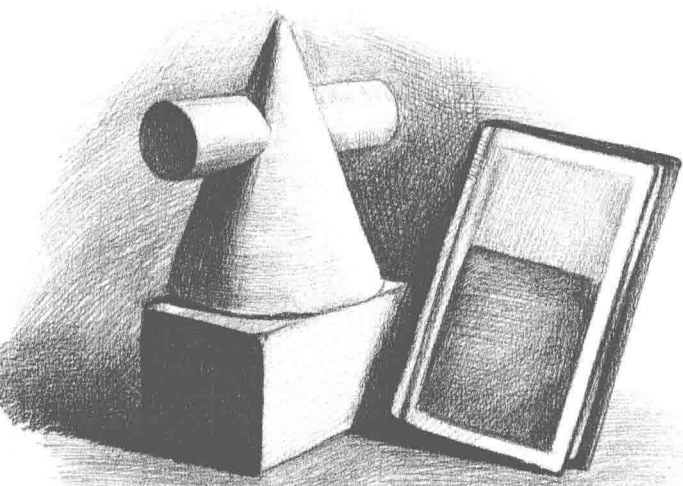
反盗版热线：(010)81055315

第 1 章 素描的基础知识

- 1.1 认识素描 5
 - 1.1.1 素描的概念 5
 - 1.1.2 素描的地位 5
 - 1.1.3 学习素描的目的 6
- 1.2 素描工具 7
 - 1.2.1 基本工具 7
 - 1.2.2 其他工具 8
 - 1.2.3 画笔的选择 9
- 1.3 素描用笔及技法 10
 - 1.3.1 握笔姿势 10
 - 1.3.2 排线 11
 - 1.3.3 素描中线条的作用 12
- 1.4 素描中的光影、构图与透视 13
 - 1.4.1 光影关系 13
 - 1.4.2 三大面五大调 13
 - 1.4.3 构图方法 14
 - 1.4.4 透视关系 15

第 2 章 石膏几何体及扩展

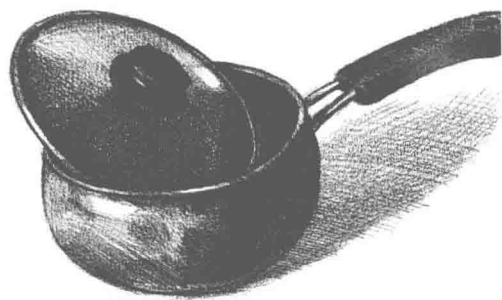
- 2.1 单个石膏几何体的画法 17
 - 2.1.1 球体 17
 - 2.1.2 正方体 22
 - 2.1.3 长方体 27
 - 2.1.4 圆柱体 32
 - 2.1.5 圆锥体 37
- 2.2 单个石膏贯穿体的画法 43
 - 2.2.1 十字贯穿体 43
 - 2.2.2 圆锥贯穿体 46
 - 2.2.3 方锥贯穿体 49
- 2.3 几何体组合的画法 52
 - 2.3.1 两个物体的组合 52
 - 2.3.2 三个物体的组合 56
 - 2.3.3 四个物体的组合 60
- 2.4 带静物的几何体组合的画法 63
 - 2.4.1 苹果与几何体的组合 63
 - 2.4.2 玻璃瓶与几何体的组合 67
 - 2.4.3 书籍与几何体的组合 70

目录

第3章 素描静物

- 3.1 水果的画法.....73
 - 3.1.1 芒果.....73
 - 3.1.2 火龙果.....75
 - 3.1.3 柠檬.....78
 - 3.1.4 橘子.....80
- 3.2 蔬菜的画法.....82
 - 3.2.1 茄子.....82
 - 3.2.2 小油菜.....84
 - 3.2.3 胡萝卜.....87
 - 3.2.4 番茄.....89
- 3.3 瓶子的画法.....91
 - 3.3.1 啤酒瓶.....91
 - 3.3.2 红酒瓶.....94
 - 3.3.3 矿泉水瓶.....97
 - 3.3.4 饮料瓶.....99
- 3.4 器皿的画法.....101
 - 3.4.1 陶瓷花瓶.....101
 - 3.4.2 陶制酒坛.....104
 - 3.4.3 不锈钢锅.....106
 - 3.4.4 高脚杯.....109
- 3.5 布料的画法.....111
 - 3.5.1 毛巾.....111
 - 3.5.2 丝绸.....113
- 3.6 静物组合的画法.....115
 - 3.6.1 静物 1.....115
 - 3.6.2 静物 2.....119
 - 3.6.3 静物 3.....123

第4章 石膏像

- 4.1 石膏五官的画法..... 128
 - 4.1.1 眼睛..... 128
 - 4.1.2 鼻子..... 131
 - 4.1.3 嘴巴..... 134
 - 4.1.4 耳朵..... 137
- 4.2 石膏切面像的画法..... 140
- 4.3 石膏头像——马赛画法.....143

第5章 人物五官和头发

- 5.1 眼睛..... 146
- 5.2 鼻子..... 148
- 5.3 耳朵..... 150
- 5.4 嘴巴..... 152
- 5.5 头发..... 154

第6章 人物头像

- 6.1 男青年正面角度..... 158
- 6.2 男青年 3/4 侧面角度..... 160
- 6.3 男青年正侧面角度..... 162
- 6.4 女青年..... 164
- 6.5 中年男人..... 168
- 6.6 小孩..... 172

第1章 素描的基础知识

1.1 认识素描

1.1.1

素描的概念

所谓素描，其实就是指用线条画出物象明暗的单色画。它是一种古老的艺术，是我们学习造型艺术的最基础的一门学科，同时它也是一种研究处于空间中的立体构造的艺术，是打开造型之门的钥匙。

1.1.2

素描的地位

素描是一门独立的艺术，具有独立的价值。素描是其他艺术，尤其是色彩、油画、版画、雕刻（浮雕）的必然基础，另外，素描也是画平面设计草稿的基础。素描虽然被视为亮度空间的艺术，不需要颜色及第三度空间，却也同时暗示着这两者。

素描可以作为复制或摹写的基础，但以它的性质而言，它是独特的。虽然各种绘画艺术不一定都要先绘出素描稿，但素描却是一切观赏艺术的基础。在作画时往往预先勾出轮廓作为草稿，然后用色彩渲染；当艺术作品完成时，素描稿常被掩盖或销毁。因此，素描只是一种技术准备。到14世纪末，素描不再仅是附属品，而成为了一门独立的艺术。它有着广泛的表現范畴：能表现体积、空间、深度、实质和动作。文艺复兴以后，素描已不仅具有实用价值，而且还成为代表人类创作能力的艺术。

1.1.3

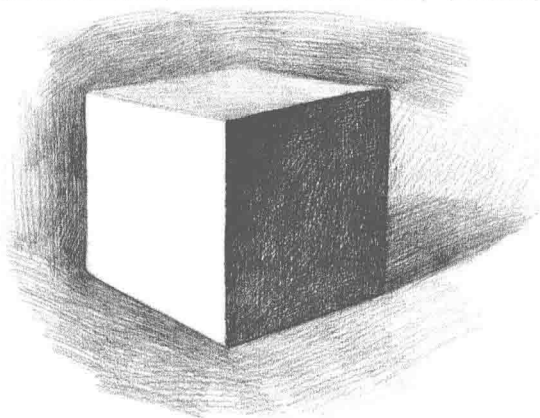
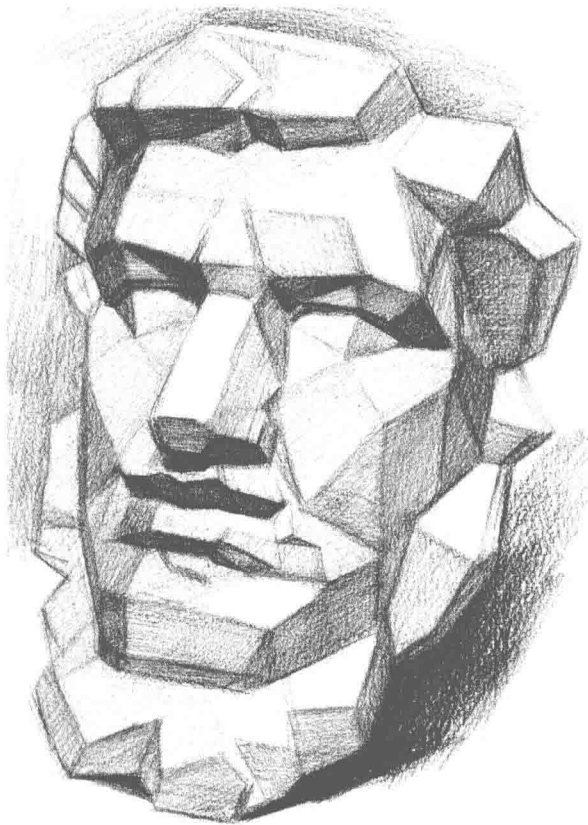
学习素描的目的

素描是一门以培养造型能力为目的的基础课程。所谓造型能力，具体地讲包括以下两方面。

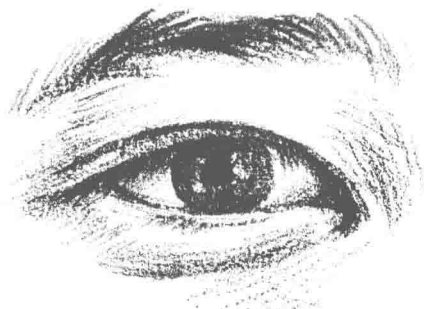
一是造型的认识能力，即研究和掌握客观物象的形体结构、透视变化、运动规律等。

二是造型的表现能力，即运用造型的规律、法则及造型语言等，在画面上塑造和再现客观物象。对于工艺美术专业来讲，造型能力应该是创造能力或设计能力的同义词。因此，在基础素描的学习过程中，不仅要注重培养正确的观察对象、理解对象和表现对象的能力，还要注重培养正确的思维方法，学会运用艺术规律和形式美的法则，以准确表达自己的艺术感受和提高设计创意能力。

石膏切面像是很接近真实人像的石膏练习像，比石膏原好画，也更清楚地表现了人像面部的转折结构。

练习素描几何体是训练形体的基础，在画好几何体的基础上，才能更好地绘制静物及其他物品。

人物五官是人像很重要的一部分，对此进行专项练习，可以在画人像时做到游刃有余。

1.2 素描工具

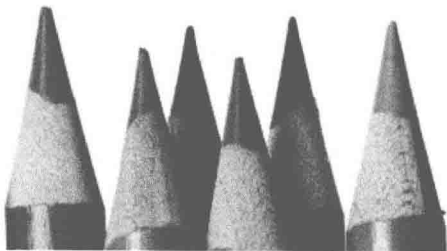
1.2.1

基本工具

素描工具的选择有很大的灵活性。铅笔、炭笔、炭精条、木炭条是比较常见的工具，此外，也有人用圆珠笔、粉笔、毛笔、钢笔来创作素描。工具的选择关系到素描的性质和构图，可根据需要和作画技巧选择不同的工具。

绘图铅笔

绘图铅笔适合在纸张、制图纸上书写、绘图，具备多种深浅规格，是画家与图像设计师的理想工具。

绘图橡皮

橡皮是用橡胶制成的文具，能擦掉石墨或墨水的痕迹。橡皮的种类繁多，形状和色彩各异，不同的软硬程度也会对画面产生不同的作用。

速写本

速写本是用来进行速写创作和练习的专用本。速写本的纸张较厚，纸质较好，易于携带和保存，有胶粘和线圈两种装订方式，线圈装订的速写本易于翻页，但是容易蹭脏画面。

素描纸

专门用来绘制素描作品的纸张，比一般的白纸厚，分正反两面，反面粗糙，正面稍光滑，适合用铅笔和炭笔着色。

1.2.2

其他工具

除了铅笔、橡皮、纸张外，在画素描时需要用到的工具还有许多，有些必不可少，有些工具能起到锦上添花的作用，应根据自身的需要进行选择。

美工刀

用于削铅笔和裁纸，非常方便。推拉刀片的设计可以在不用的时候推进去，这样不容易伤手。当刀片前端不锋利的时候，可以沿着刀片上的痕迹掰断，后端刀片可以继续使用。

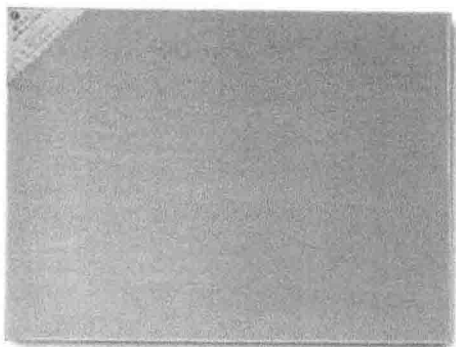
固定工具

金属材质的山形夹和工字钉是用来固定画纸的，可用在木质画板上，使用方便。

木质画板

木质材质，8开/4开的素描纸都可以使用，可以放在画室或工作室，轻巧、方便，是绘画者不可缺少的工具。

画架

如果条件允许，可以在家备一个木质画架。画架解放了用于支撑画板的手，可以把画板立起来，方便观察绘制对象，防止出现造型不准的问题。

1.2.3

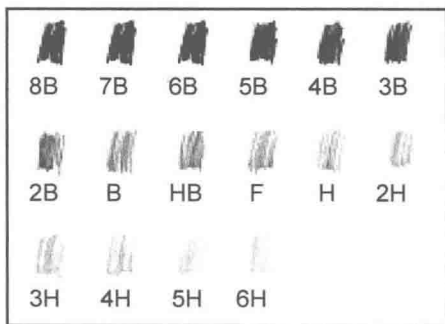
画笔的选择

不同的画笔能表现出截然不同的艺术效果。素描中，笔类工具很多，不需要一一掌握，但对一些常用的笔类工具及其性能、特点必须有一个整体的了解。

笔是创作一幅素描作品的重要工具，了解笔类工具是掌握素描的先决条件。绘制素描的画笔主要有铅笔、炭精条、木炭条、炭笔、钢笔、圆珠笔、毛笔和马克笔等，其性能与效果都大不相同。绘画时可根据特定的要求进行选择。以作品的尺寸而言，大幅素描作品适宜用炭笔来画，铅笔适合画较小尺寸的素描，而钢笔画的则尺寸更小，往往在插画上用得较多。当然，除了这些常用工具之外，只要能达到素描练习或创作上的要求，很多工具都可以选择。

2B 铅笔

很常用的铅笔型号，软硬适中，可以深入塑造，也可以用在起稿阶段。

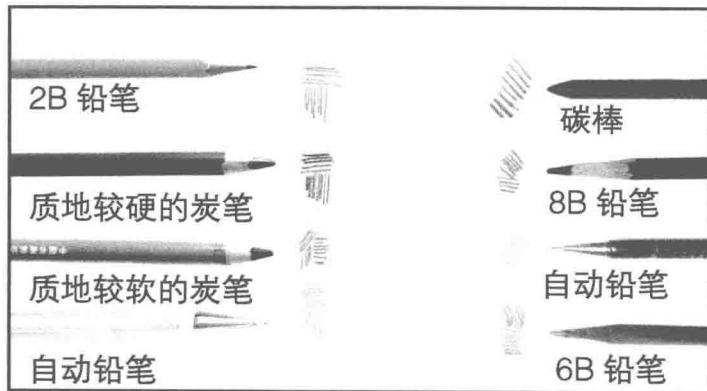
不同型号的铅笔所绘制的线条效果

炭笔

炭笔的质地较松脆，表现力较强，黑白对比度也强，便于画出丰富的层次与色调，可借助于手或纸笔的揉擦、橡皮的提擦等手法，使效果变化更加多样。

自动铅笔

方便、实用，不用削笔芯。铅芯极细而易碎，对大面积的绘制有难度，适合少量的细节绘制。

碳棒

适合对人物的五官和头发进行细致刻画，添加明暗，使人物看起来有立体感。

6B 铅笔

适合画暗处，如人物头部的眼窝下、鼻底、嘴唇下、下巴、头发处。

1.3 素描用笔及技法

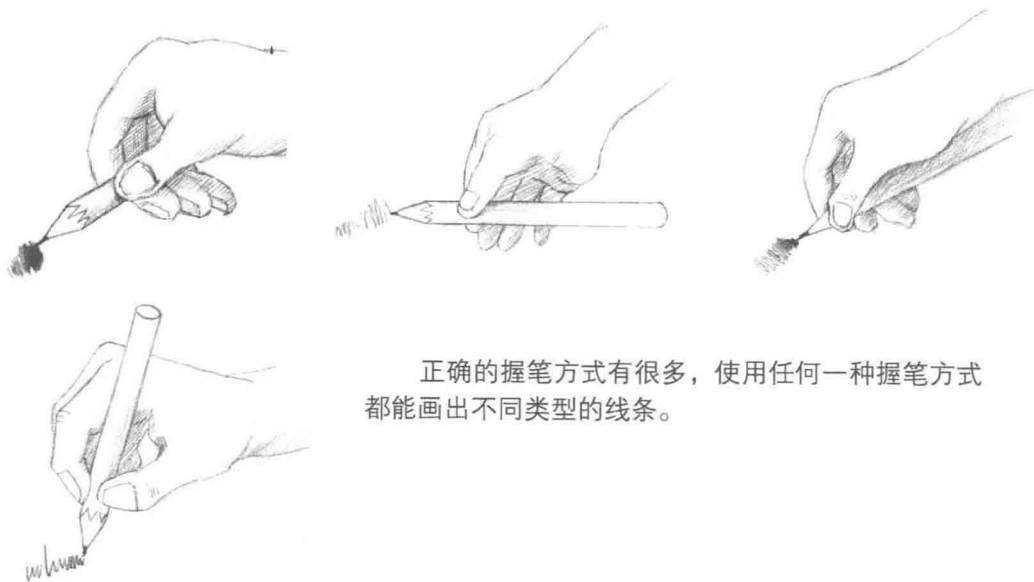

1.3.1

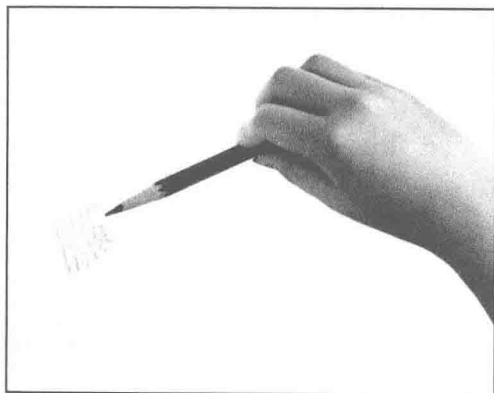
握笔姿势

正确的执笔方法是正确用笔的前提,是把画画好的一个重要环节。执笔得法,画画时才能运用自如;而执笔不当,养成不良的习惯,纠正起来会很困难,也不利于画好画。

正确的握笔姿势是:食指与拇指的顶端轻捏笔杆,离笔尖约3厘米;中指的第一指节处顶住笔杆,无名指和小指自然弯曲,垫在下面,笔杆上部靠在食指根部的关节处,笔杆与纸面保持 $45^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 角。执笔时除拇指外的四个手指一个挨一个自然地叠在一起,不疏松拉开,掌心尽可能虚,即做到“指实、掌虚”。

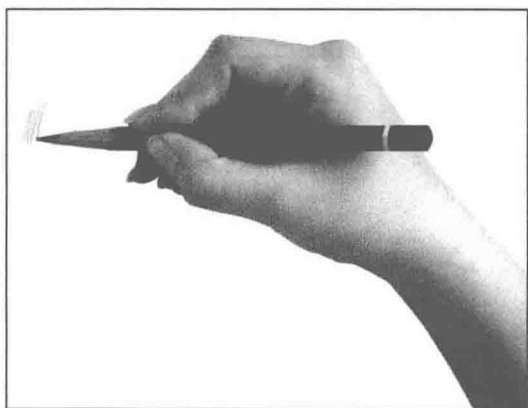

正确的握笔方式有很多,使用任何一种握笔方式都能画出不同类型的线条。

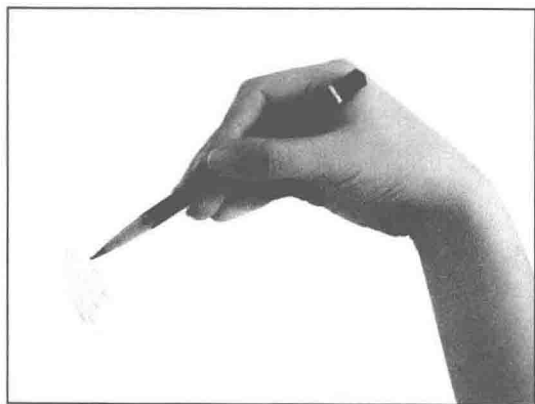
高手握笔

手掌向下,保持手腕更加稳定,以便挥动胳膊,用铅笔的一侧画出弧度更大的线条。

修饰握笔

像写字那样握笔，这种方式适合画细节部分。唯一不同的就是指尖离笔尖要远一点，这样手活动时能有更大的自由度，也可以更好地看清你正在画的作品。

低手握笔

这种方法运用的是手腕和胳膊的活动，以铅笔的一侧来画出长而流畅的线条。握笔时，手掌对着自己，让笔在中指和食指间来回摇摆。用大拇指压住铅笔，通过改变大拇指的力度来调节线条的明暗度。如要画出极其浅淡且均匀一致的线条，则轻轻握笔，仅让笔的重量落在纸上。

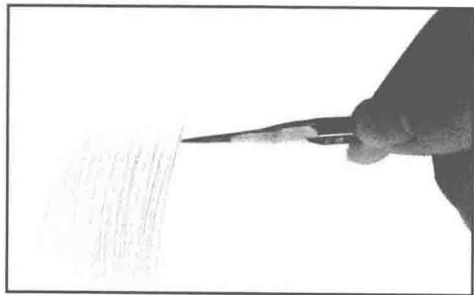

1.3.2

排线

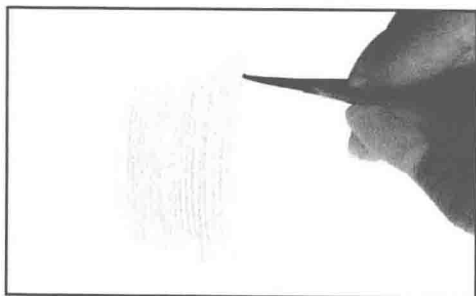
排线时，要避免线的两端深、中间浅，要力求线条明暗均匀。排线方法包括：单线排列、由深到浅排列、交叉排列和涂抹排列等。

单线排列

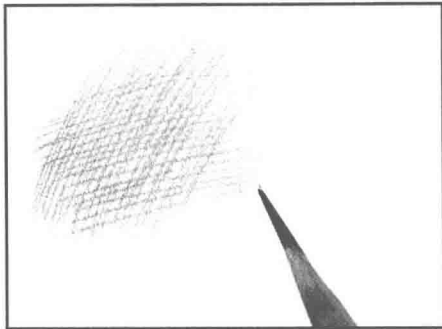
单线排列：有助于形体的表现和塑造造型。

由深到浅排列

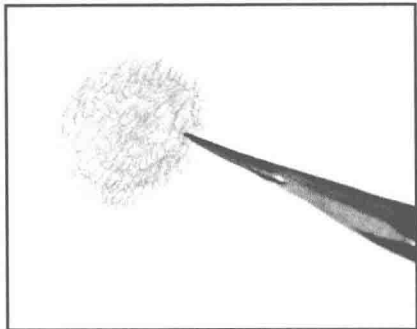
由深到浅排列：有利于光影的过渡和体积感的表现。

交叉排列

交叉排列：以线条交叉的方式排列阴影，能够很好地覆盖上一层线条，使画面有层次感。

涂抹排列

涂抹排列：有利于质感的表现，线条不会太拘谨。

排线通常由右上方向左下方进行排列，这种方法与人的生理相适应，在素描中用得最多。也有自上而下、自左至右进行的。

1.3.3

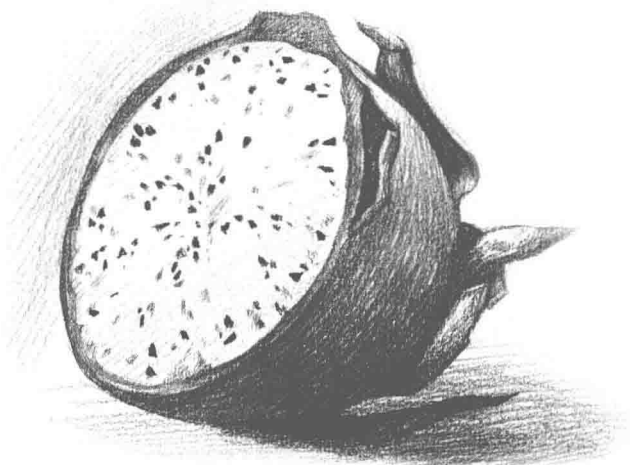
素描中线条的作用

(1) 素描的要素：素描的要素是线，但是线在实质上却是不存在的，它只代表物体、颜色和平面的边界，用来作为物体的视觉表现。直到近代，线才被人们认为是形式的自发要素，并且独立于被描绘的物体之外。

(2) 组成物体形象的线条：素描是用线条来组成物体形象的，并且描绘于平面之上，即由线条形式引起观者的联想。例如，两条线相交所构成的角形，可以被认为某平面的边界，加上第三条线就可以在画面上产生立体感。弧形的线条可以象征拱顶，交会聚集的线条可表现深度。人们可以从线条的变化中得到可以领会的形象。因此透过线条的手段，单纯的轮廓勾勒可以发展成精致的素描。

(3) 用线条区分立体与平面：在素描中可以用线条区分立体与平面，至于色彩明暗则是为了加强和分清整体与局部的关系。我们可以运用线条的开始、消失和中断来画出边界，并且形成平面，也可使色彩至边界而上。线条的粗细能表现物体的变化，甚至光和影也可用线条的笔触变化表现出来。

(4) 平面技法的辅助表现：素描的线条技法还需要平面技法的辅助。平面技法在使用炭粉笔时，在明暗对照上可用擦笔法。

1.4 素描中的光影、构图与透视

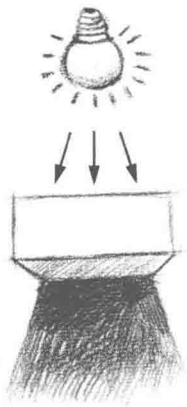

1.4.1

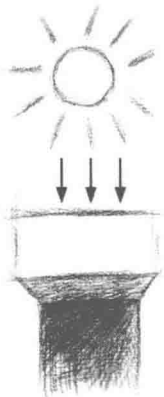
光影关系

在学习和表现光影之前，我们必须对光影的形成及其原理有一个基本的掌握与了解。

光影主要是通过光照的角度和物体本身的阴影来具体体现的。在一般的日常生活中，光源有人造光源和自然光源两种，这两种光源形成的光影是不相同的。

人造光源

自然光源

太阳的照射阴影和灯光的照射阴影是不同的，在绘制室外和室内的环境时，同样的物体会会有不同的阴影表现。因此，在绘制阴影的时候要注意光源的设定。

当表现同一个物体的阴影时，不同强弱的光源所形成的阴影是完全不同的，在绘制的过程中，我们需要了解光影的形成。

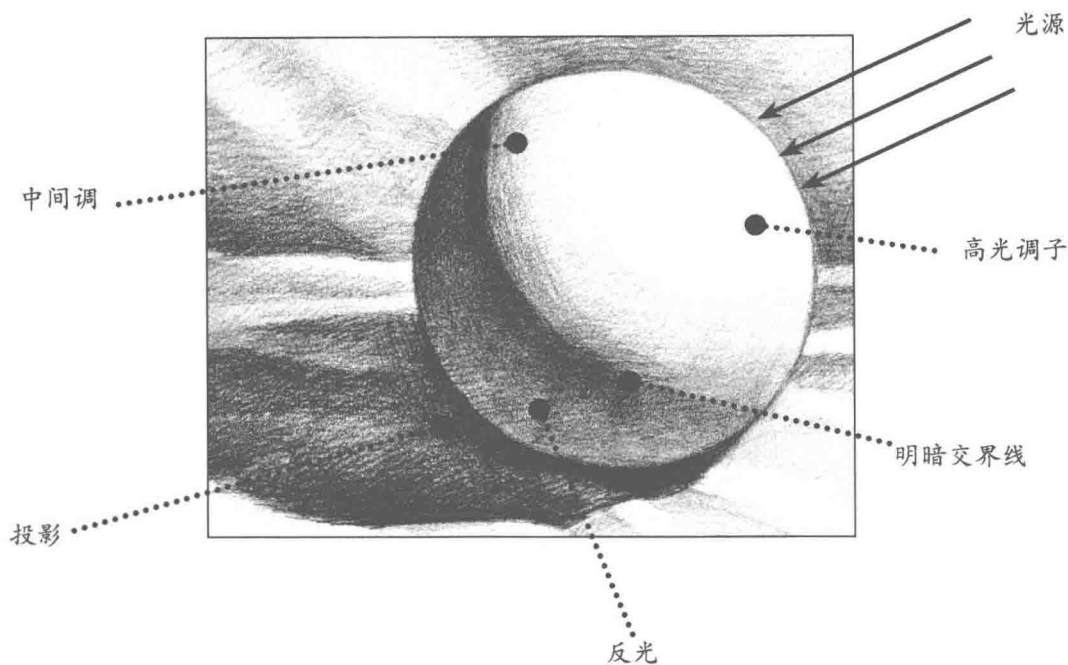

1.4.2

三大面五大调

物体受光后一般可分为三个大的明暗区域：亮面、灰面和暗面，简单来讲就是“黑、白、灰”。为了把握住对象的基本形体，一般都把它归纳概括为三个基本的大面。把握住这三大面的明暗基本规律，就能比较准确地分析和表现对象细部的复杂形体变化，使画面显出立体感和空间感。

五大调子：指高光、中间调、明暗交界线、反光和投影。明暗交界线、反光、投影属于暗部，高光和中间调为亮部，这就是明暗两大面。反光在一般情况下比中间色暗。自身柔软、质地粗糙、折射不强的物体，五个调子之间的对比相对平缓。例如，玻璃、亮光金属等物体，其五个调子之间的对比就会比较明显，反光也大。

1.4.3 构图方法

构思一幅作品时,画者需要决定自己描绘的重点是什么,需要省略什么。在开始绘画时,适当的剪辑可以强化构图。一幅作品中有多多个不同元素,要想好每个元素放在什么位置合适。一个成功的构图,其各个元素的位置可以引导观众欣赏这幅作品。

最为简单和基础的构图方式可按照画纸的横竖来加以选择。

横式构图

如果所要表现的画面横向感较强,或者在画面中横向距离较宽,天地不突出,一般会选择横式构图,这样的构图能够很好地体现横向的各个物体之间的位置关系,同时又能兼顾纵向的表现。此种构图的另一个优点就是能将画面最大限度地表现完整。

