

零基础素描入门技法 / 全方位分析素描知识点
—— 一米时光教学系列

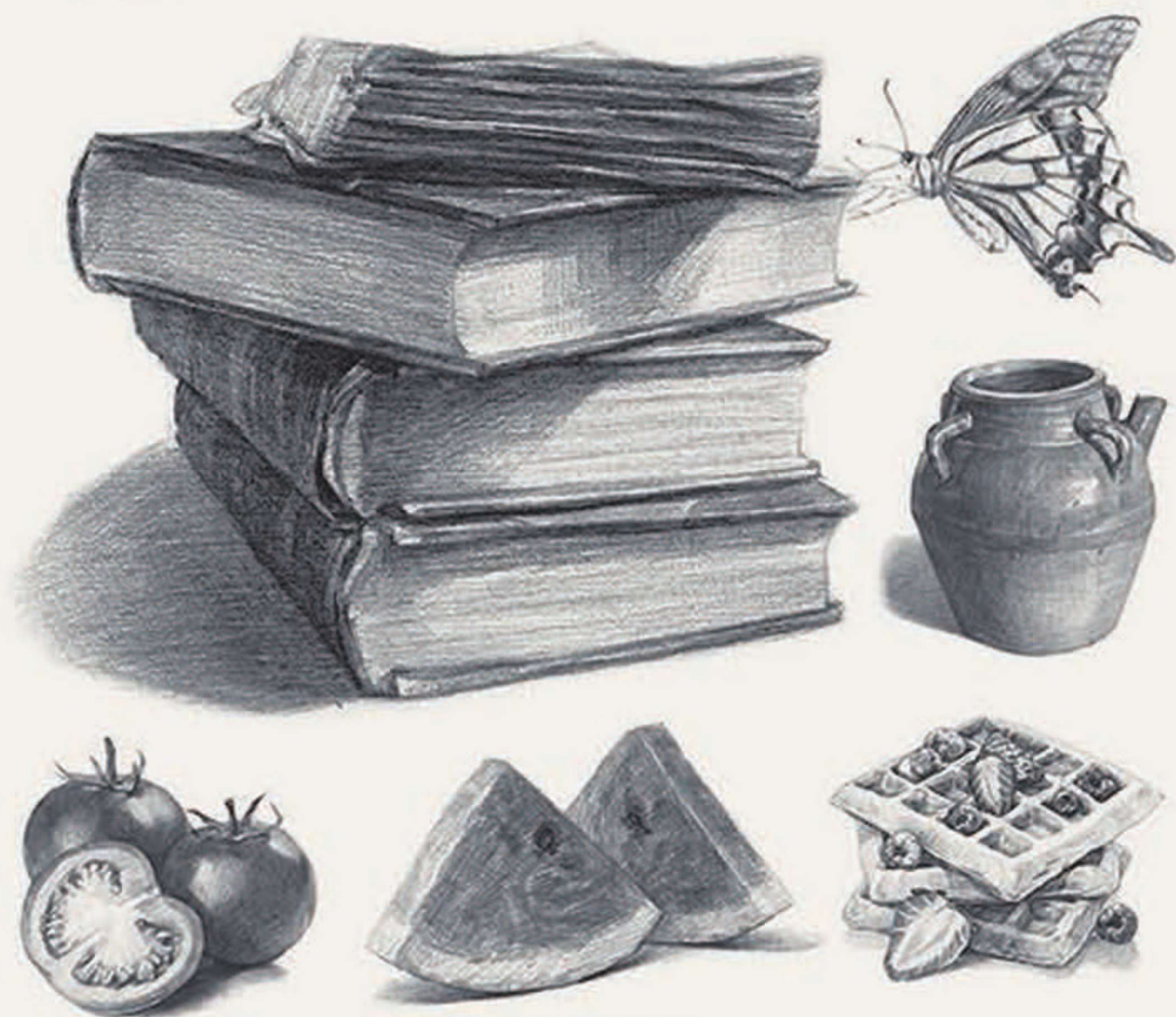
素描笔记

基础素描教程

零基础学画画

【入门篇】

一米时光 编

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

素描 笔记

零基础学画画

基础素描教程

一米时光 编

[入门篇]

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

素描笔记. 基础素描教程. 入门篇 / 一米时光编
— 合肥 : 安徽美术出版社, 2017. 9
ISBN 978-7-5398-7921-5
I. ①素… II. ①一… III. ①素描技法—教材 IV.
①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 220823 号

素描笔记·基础素描教程 入门篇

Suniao Biji Jichu Suniao Jiaocheng Rumén Pian

一米时光 编

出 版 人: 唐元明 总 策 划: 钟 文
责任编辑: 张婷婷 吴 丹 责任校对: 方 芳
责任印制: 徐海燕 装帧设计: 谭 基 李晓平 程思敏
出版发行: 安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)
地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14 层
邮 编: 230071
营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
印 刷: 佛山市剑桥印刷科技有限公司
开 本: 787 mm x 1092 mm 1 / 16
印 张: 8
版 次: 2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷
定 价: 29.80 元

前言

PREFACE

有人说，学习素描是踏进艺术领域的第一步。

素描是一种用单色或少量色彩描绘事物的绘画形式。通常学习素描主要用于提高造型能力，或作为创作前的整理或局部草稿练习。

一幅注入情感的画作能引人入胜，让人感受到作画者的内心世界，素描就是很不错的表达情感的方法。或许读者们不是美术专业学生，也没有多少美术功底，但只要敢动笔，就能勾画出属于自己的线条。

本书为素描入门篇，画面内容以单个物体为主，并根据物体的不同类别进行编排，由易到难，由浅入深，用我们生活中常见的物体进行案例练习，给学习的旅途添加了更多的乐趣。认真读完这本书，你会惊喜地发现，原来素描并没有那么难，你已经在不知不觉中掌握了它。

目录

Contents

PART 1 素描的基本绘画工具

- 1.1 素描绘画中的笔 ————— 2
- 1.2 素描绘画中的纸张 ————— 4
- 1.3 素描绘画中的辅助工具 ——— 5
- 1.4 绘画前的基本常识 ————— 7

PART 2 素描的基础知识

- 2.1 素描的透视 ————— 10
- 2.2 素描的结构 ————— 11
- 2.3 光影与体积 ————— 12
- 2.4 质感的表现 ————— 15

PART 3 基础物体的绘画方法

- 3.1 几何体与类几何体 ————— 18

PART 4 随身小物件

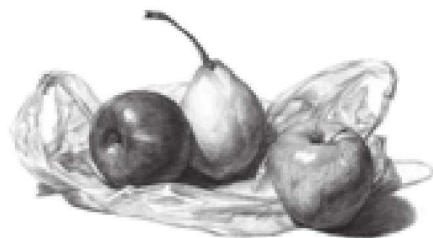
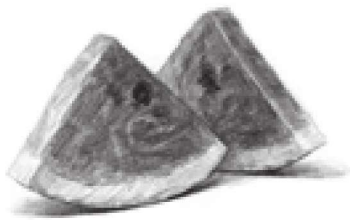
- 4.1 秘密的钥匙 ————— 27
- 4.2 手 表 ————— 28
- 4.3 水 杯 ————— 29
- 4.4 钱 包 ————— 30
- 4.5 我的眼镜 ————— 31

PART 5 桌面上的小杂物

- 5.1 魔 方 ————— 33
- 5.2 转笔刀 ————— 34
- 5.3 网 球 ————— 35
- 5.4 旧书籍 ————— 36

PART 6 水果的盛宴

- 6.1 西 瓜 ————— 38
- 6.2 香 蕉 ————— 39
- 6.3 山 竹 ————— 40
- 6.4 阳 桃 ————— 41
- 6.5 火龙果 ————— 42
- 6.6 水果组合 ————— 44

目录

Contents

PART 7 陶罐器皿

- 7.1 罐 子 ————— 47
- 7.2 调味瓶 ————— 49
- 7.3 我的水杯 ————— 50
- 7.4 果 盘 ————— 51

PART 8 厨房里的蔬菜

- 8.1 土 豆 ————— 53
- 8.2 辣 椒 ————— 54
- 8.3 青 菜 ————— 55
- 8.4 番 茄 ————— 56
- 8.5 莲 藕 ————— 58

PART 9 面包与甜品的诱惑

- 9.1 面 包 ————— 61
- 9.2 汉 堡 ————— 62
- 9.3 纸杯蛋糕 ————— 64
- 9.4 华夫饼 ————— 65
- 9.5 提拉米苏 ————— 66
- 9.6 马卡龙 ————— 68
- 9.7 粽 子 ————— 70

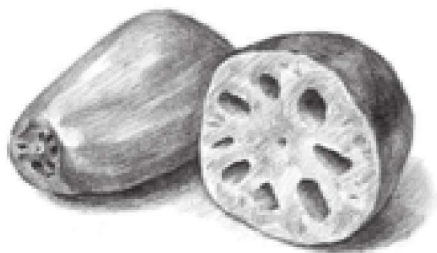

PART 10 花的密语

- 10.1 百合花 ————— 72
- 10.2 风信子 ————— 73
- 10.3 荷 花 ————— 74
- 10.4 玫 瑰 ————— 76
- 10.5 水仙花 ————— 78

PART 11 多肉

- 11.1 特玉莲 ————— 80
- 11.2 白 凤 ————— 81
- 11.3 凝脂莲 ————— 82
- 11.4 黄 丽 ————— 84
- 11.5 虹之玉 ————— 86

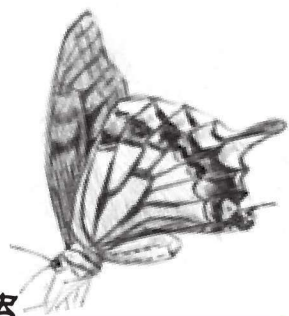

目录

Contents

PART 12

昆虫

- 12.1 蝴蝶 ————— 90
- 12.2 蜗牛 ————— 92
- 12.3 锹甲 ————— 94
- 12.4 黄蜂 ————— 96
- 12.5 蜘蛛 ————— 98

PART 13

走过的风景

- 13.1 窗台的静物 ————— 101
- 13.2 咖啡厅 ————— 103
- 13.3 我的午后时光 ————— 106
- 13.4 家里的小角落 ————— 109
- 13.5 停靠的火车 ————— 110
- 13.6 河滩上的小船 ————— 113

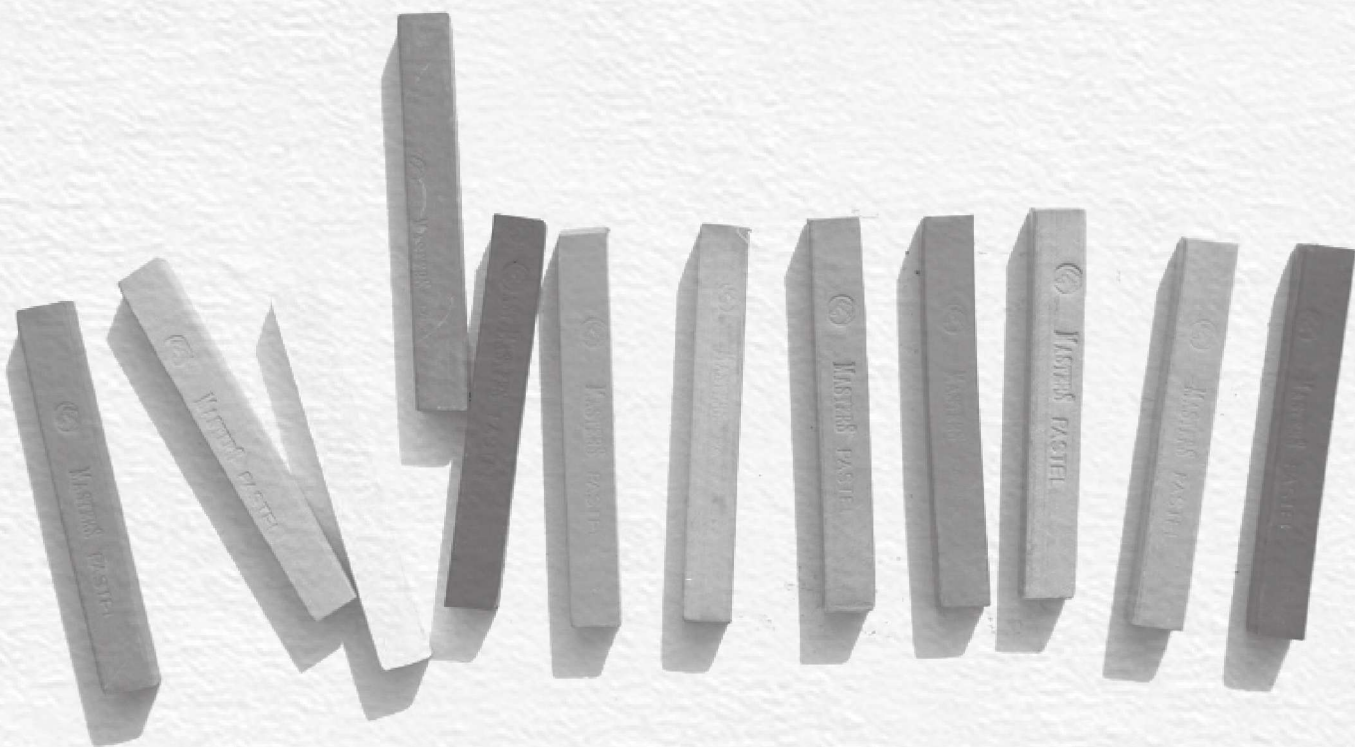
- 作品欣赏 ————— 116

PART 1

素描的基本绘画工具

素描是绘画的基础，而想要学好素描，就必须先了解画素描需要什么工具和材料。必备的素描工具有铅笔、素描纸、橡皮等，选择好适合自己的工具并熟练运用是画好素描的前提。

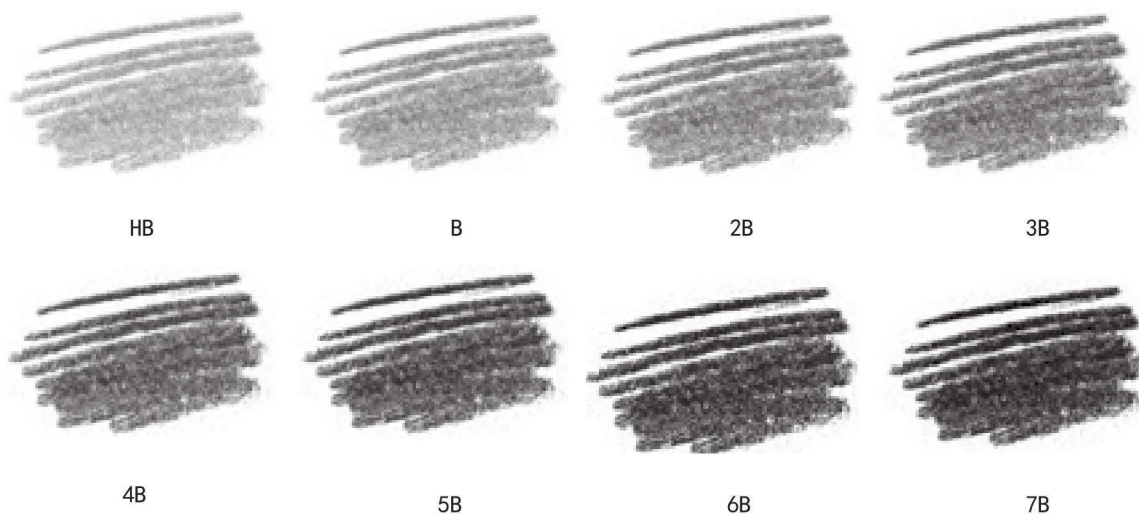
1.1 PART 1

素描绘画中的笔

在学习素描绘画前，先了解素描绘画常用的笔，充分掌握它们的用途，避免在学习素描的过程中走错误的方向。

铅笔

① 铅笔是一种常见的绘画工具，专业的素描铅笔不同于平时的书写铅笔，一般的书写铅笔都是2B铅笔，而素描铅笔是有浓淡区别的，常见的有H系列和B系列。素描常用的是B系列，数字越大的表示越黑，而H系列数字越大的表示越硬。

② 市面上销售的绘画铅笔品牌非常多，型号从HB到14B都有，同个B数不同品牌的黑度也有细微的差异。一些使用非常方便的自动铅笔为2B笔芯，优点是不用削笔，用来画草稿非常方便。选择铅笔时只须根据自己的使用习惯，选择合适的几个不同的B数就可以了，不需要全套购买。常用的搭配有HB、2B、4B、6B，有这几支铅笔就足以应对一般的绘画。

三菱铅笔

马可铅笔

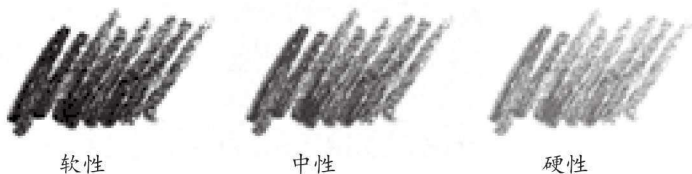
施德楼自动铅笔

炭笔

● 炭笔的主要原材料是木炭粉，木炭是木材经过不完全燃烧产生的，一般为黑色，有的炭笔带有木炭的赭褐色。炭笔表面比较粗糙，不反光，比较适合画涩的线条，线条力度感较强，还能皴擦出不同的肌理效果，所以炭笔的表现力很强。但是炭笔在纸张上的附着力比较强，用橡皮不容易擦掉，不易修改。同时由于炭笔表面粗糙，画画时要掌握好下笔力度，以免破坏纸张表面。

马利炭笔

软性

中性

硬性

· 炭笔有软、中、硬三种性质

炭笔画出来的画面相对铅笔来说黑白对比更加强烈，铅笔画黑的部分会反光，而炭笔却不会。但是炭笔的灰度没有铅笔丰富，只有软、中、硬三个层次，所以画出来的画面没有铅笔细腻丰富。

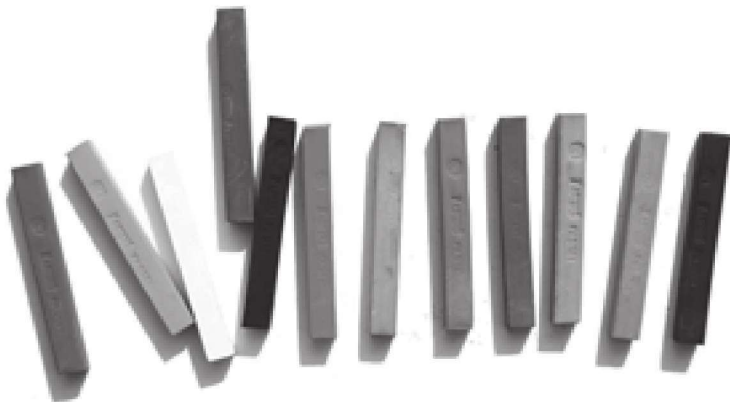
炭精条

● 炭精条在画素描时可以竖起，以其边角进行较细致的刻画，也可横卧以便快速、大片地涂抹。炭精条比木炭条的表现力更丰富，使用更方便。因此，炭精条常用于表现光影调子和质感效果，也适用于速写。

色粉笔

● 色粉笔分彩色的和黑白的，它使用起来很考验素描技巧，但画出来的画面质感极佳。色粉笔除了用作色彩绘画外，还可用于素描提亮高光上，国外许多古典大师多用这种方法，如门采尔等。

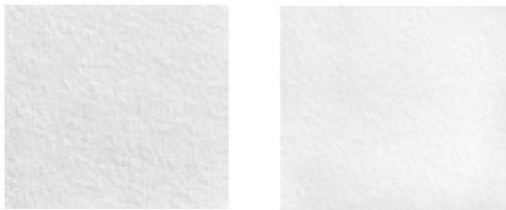
1.2

PART 1

素描绘画中的纸张

在学习绘画过程中，纸张是必不可少的工具。不同类型的纸张，能够表现的效果也是各有差异的。

素描纸张一般有袋装和本装两种，纸张的选择对于初学者来说非常重要。初学者难免会擦改得比较多，好的纸张耐擦改，不易起毛，而且能画出比较丰富的灰度层次，呈现更好的绘画效果，也可以增强绘画者的作画信心。初学者可以多尝试一些不同品牌的纸张，找到一种适合自己绘画习惯的纸张。

一般的素描纸有粗细面区别，可根据个人的绘画习惯来选择使用哪一面。粗面容易上色，但不容易画细腻，而细面则相反。

各种品牌的袋装素描纸

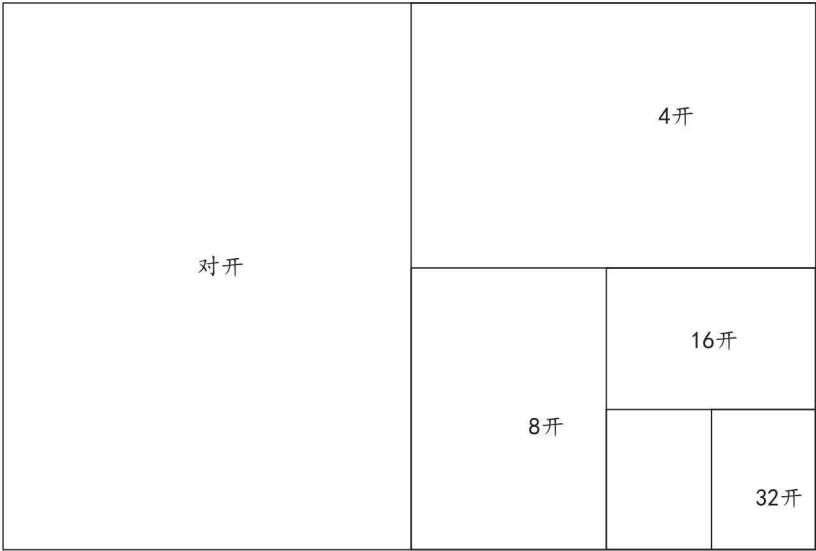
素描绘画本

全开

· 素描纸的开本大小

全开的素描纸宽为787毫米，长为1092毫米。把这张纸对半切开，得到两张尺寸为对开的纸；把对开的纸再切半，得到两张4开的纸，以此类推。最常用的绘画纸尺寸为8开大小，当然可以根据自己的实际需要选择不同尺寸的画纸。

1.3

PART 1

素描绘画中的辅助工具

画素描不仅要用到笔和纸张，还需要用到很多其他的辅助工具，比如橡皮、画架、胶布、美工刀等。

橡皮

橡皮是绘画过程中不可缺少的一种工具，一般人会认为橡皮是用来把错误的地方擦除，再画上去，其实不然，素描过程中巧妙地使用橡皮可以达到不同的绘画目的。

常见的有普通橡皮，也有专业绘画使用的可塑橡皮，这两种橡皮都是素描绘画不可缺少的工具。

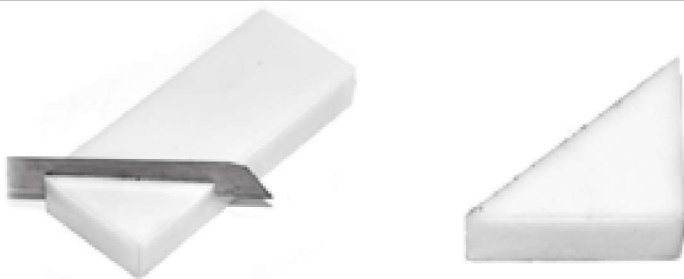
普通橡皮

可塑橡皮

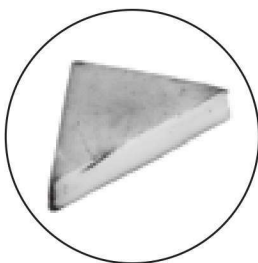
· 小技巧

橡皮是用来修改画面的，可以把橡皮切成三角块状，使用橡皮的尖角去擦改画面可以擦得更精准。

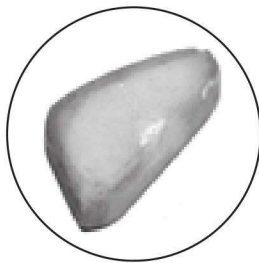
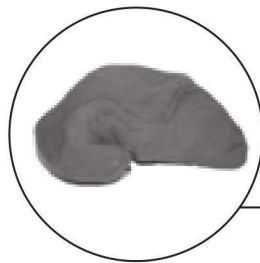

· 使用橡皮的技巧

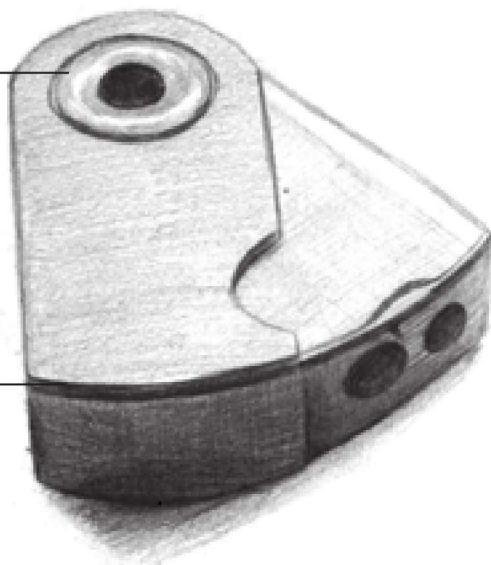
① 用切成三角形的橡皮进行边缘高光提白，边缘锐利的橡皮能准确地擦出高光的形状。

② 一些画得太深的部分，可以用可塑橡皮进行擦淡处理。

③ 可用较钝的橡皮去擦干净物体的边缘，也可在画面完成以后把弄脏的空白区域擦干净。

其他辅助工具

学习绘画时除了使用基本的纸、笔和橡皮擦之外，还需要有一些辅助工具来帮助我们更好地去绘画。画架、画板是非常必要的；纸胶带比透明的胶带使用更方便；有了工具箱，从此我们的画具就不再乱糟糟；夹子可以把绘画图片夹到画板上。

纸笔

木炭条

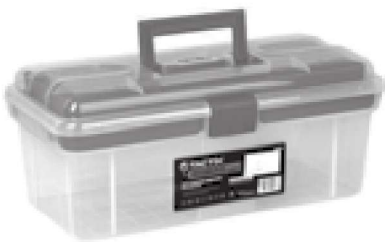
夹子

胶带

铅笔延长器

工具箱

折叠画架

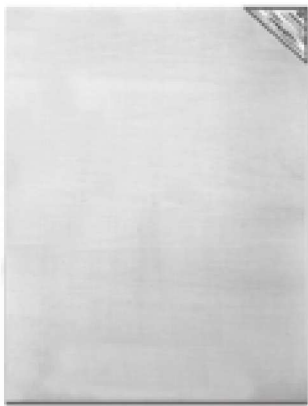
美工刀

转笔刀

便携素描板

4开素描画板

1.4

PART 1

绘画前的基本常识

素描绘画过程中，我们需要了解一些基本的常识问题，这样才能保证绘画能够顺利地进行下去。

正确的削笔方法

① 握刀：一只手握住刀柄，另一只手握住笔杆用拇指抵住刀背，刀片与笔杆有一定的倾斜度，形成如下图所示的削笔动作。

② 削笔：接着用握笔的那只手的拇指推动刀片，握刀柄的手只须稳定刀片的倾斜角度，不须用力向前推。削出1厘米以上的笔芯长度。

③ 刨尖：让笔芯的尖端与支撑面形成一定的角度，然后以下图所示的握刀方式进行上下刮动，慢慢地把笔芯刨尖，注意力度以免折断笔芯。

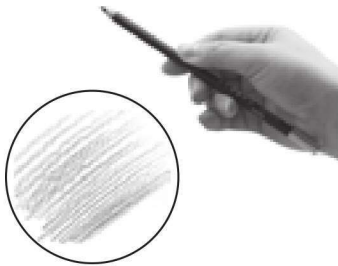

握笔姿势

相对于平时书写时的握笔方式，素描绘画的握笔方式更为多样化，根据用笔的目的转换握笔的姿势是很有必要的，这些握笔方式在刚接触使用时难免会有点不习惯，需要慢慢去习惯去掌握。

大面积排线：这种握

笔的方法是让手指固定握住笔杆，使用手腕关节进行左右活动，运动的幅度较大，能得到较为大面积的排线。

小面积排线：这种握

笔的方法需要伸出小指支撑在画纸上，能很好地控制用笔的力度，但是左右运动的幅度受到支撑点的限制，所以只能画出较短的排线。

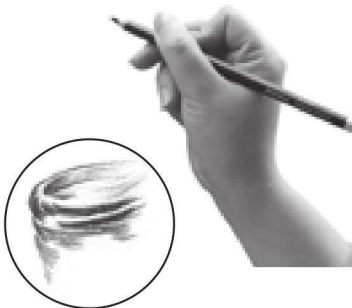
局部刻画：这种握笔

的方法靠手指关节的运动用笔，是更为小面积的用笔方式，这种方法的优点是灵活且精准。

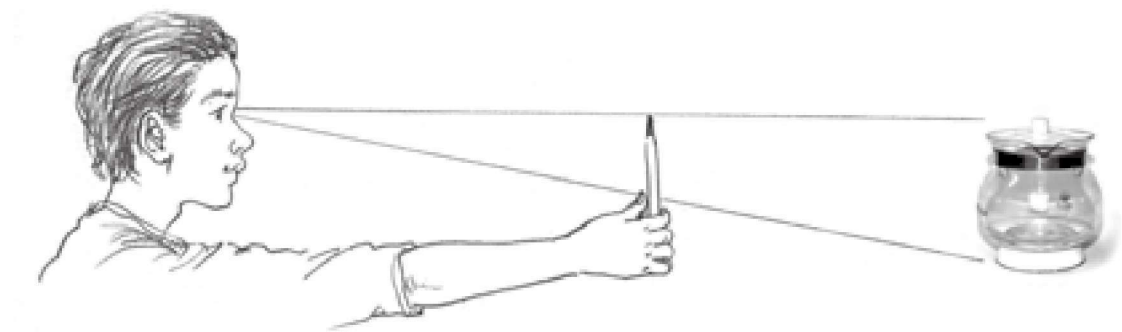
细节描绘：这种握笔

的方法跟普通的书写握笔方法基本一致，适合去抠对象的小细节与边缘线。因为手掌与纸面接触面积较大，要注意别把画好的部分抹脏了。

测量法

比例测量法：把画画的笔当成一把尺子，用来测量物象的长、宽、高比例，然后在纸上按照比例画出物象。

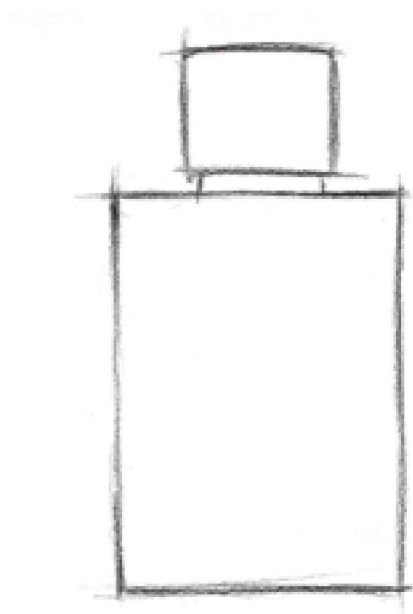

使用方法：

伸直手臂，然后头部保持不动，闭上一只眼，拿笔瞄准对象，先用笔尖对准测量的起点，然后用拇指的指甲来掐住结束点。这是测量法中的一种基本姿势。

当然这只是一种辅助的方法，真正提高抓形的能力还是得靠眼睛去观察与比较。在观察过程中,中点、垂直线和水平线都能帮助我们更直接、更精确地找到物象的比例。

下面以一个香水瓶子为例，进行具体说明。

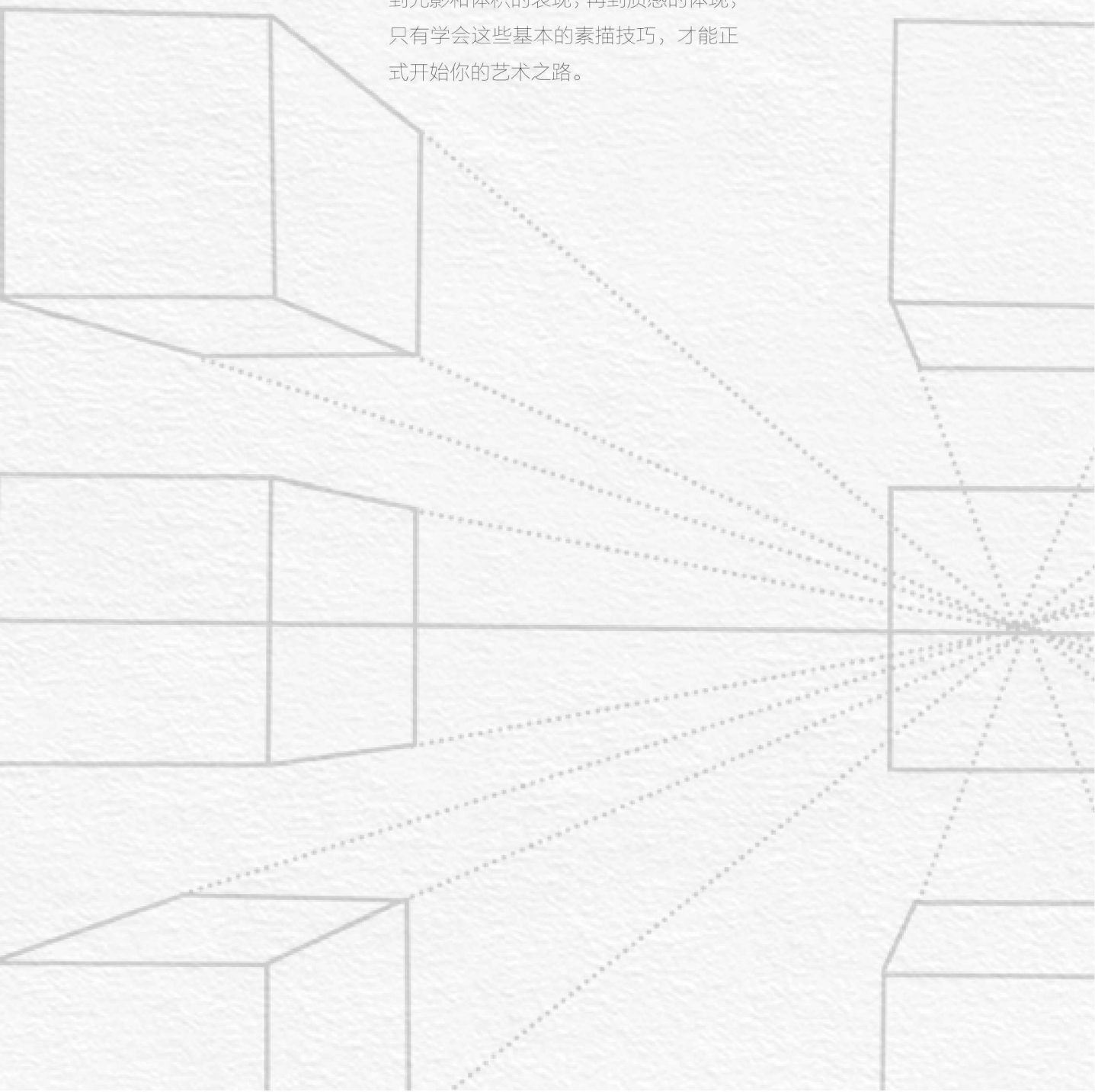
A段是整个瓶子的高度，B段是整个瓶子的宽度，两段测量出来后进行比较，发现B段的长度相当于A段长度的一半稍多一点。C段与D段比较，发现这两段长度几乎一致。

把刚才测量的结果直接地表达在纸上，得到的画面如上图所示，这些测量的结果为我们画准物象基本轮廓提供了有力的依据。

PART 2

素描的基础知识

学习素描绘画，掌握素描的基础知识是必不可少的。从物体的透视和结构到光影和体积的表现，再到质感的体现，只有学会这些基本的素描技巧，才能正式开始你的艺术之路。

2.1

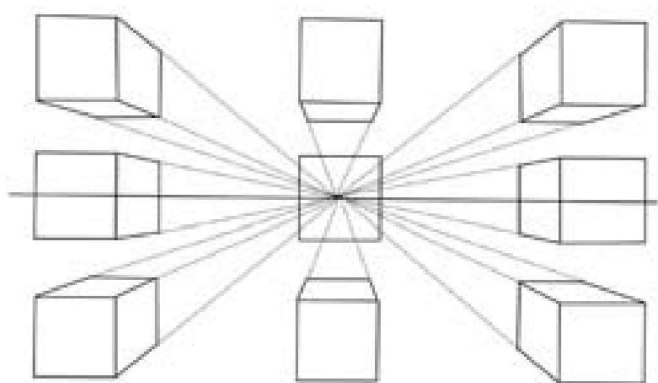
PART 2

素描的透视

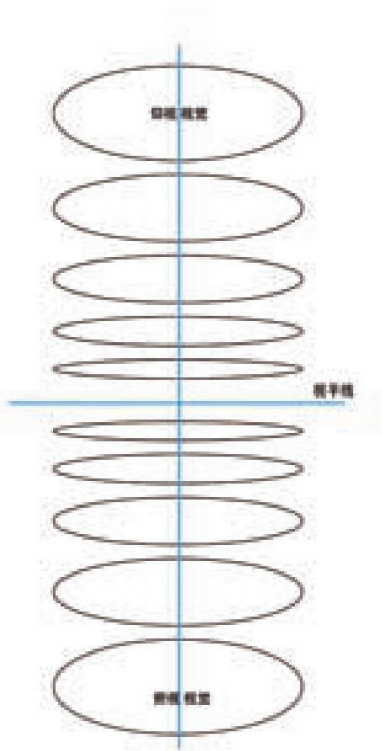
当我们观看景物时，由于我们站立的高度、注视的方向、距离的远近等因素，景物的形象常常较原来的视觉状态有了变化，这种现象称为透视现象。

透视的原理

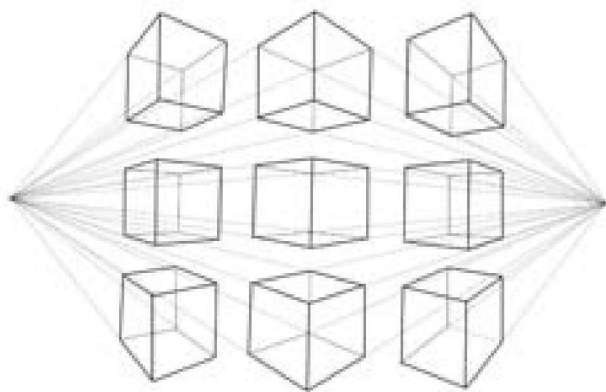
在平面画幅上根据一定原理，用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影的科学称为透视学。学习透视学不仅是为了掌握在二维平面上表现三维景物的方法，更重要的是用它的规律来指导我们认识事物。透视原理是客观现象的理论总结，是科学的、严谨的、唯一的。但是在绘画实践中，我们常常感到如果完全按照透视原理作画，会有许多局限。所以在绘画中不能生搬硬套，而是要运用透视规律为塑造艺术形象、传达绘画作品的主题思想服务。

平行透视（一点透视）：正面观察正方体，此时正方体的底边与视平线平行，并且只能看到正方体的两个面。正方体十二条边中有四条边与视平线平行，有四条边垂直于视平线，还有四条边向同一点汇集，形成消失点。

弧形透视：除了直线会发生透视现象外，弧线也会发生透视现象，特别是圆形。圆形透视会成为椭圆形、平置圆，透视时圆心偏于远方。离视平线越远，弧度越大，反之越小。

成角透视（两点透视）：当正方体没有与视平线平行的边时，可以看到正方体的三个面。这样我们就会看到正方体的块面会出现透视变化，平行边分别汇集于左右两边的消失点，但垂直边没有消失点。