

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



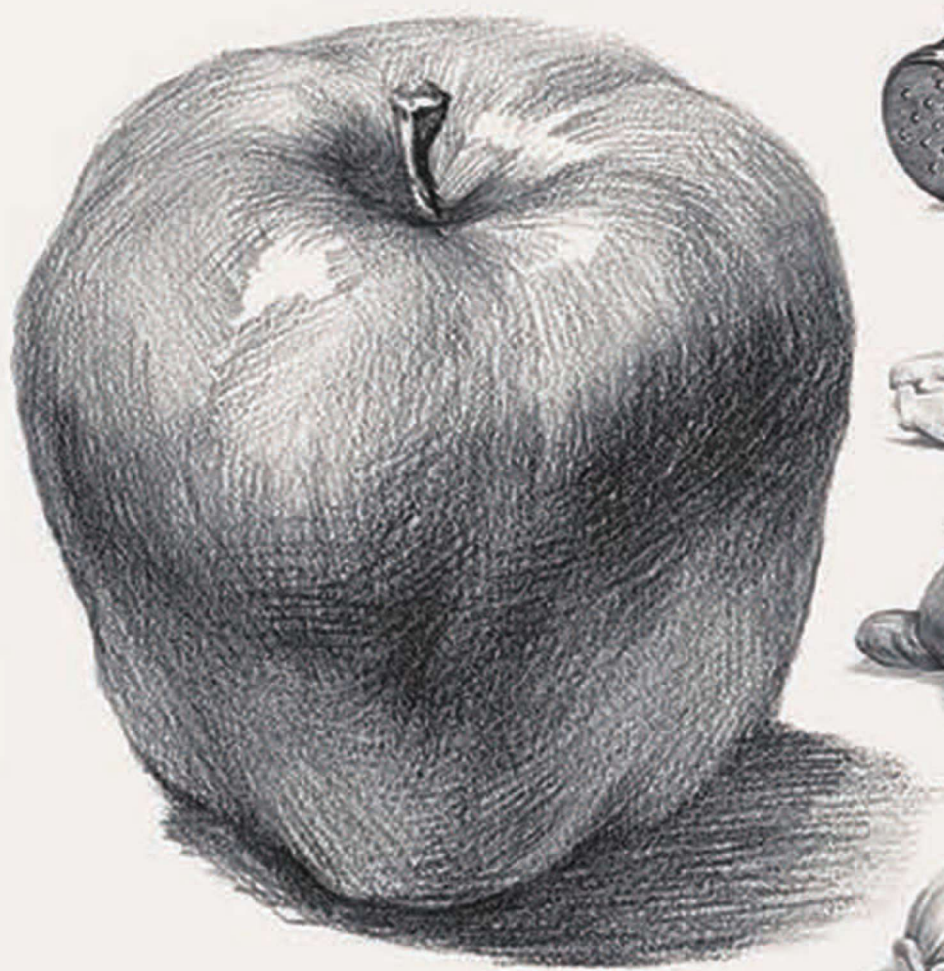
素描笔记

基础素描教程

零基础学画画

一米时光 编

[提升篇]



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

[提升篇]



安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

素描笔记·基础素描教程·提升篇 / 一米时光编
—合肥 : 安徽美术出版社, 2017.9
ISBN 978-7-5398-7920-8

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220822号

素描笔记·基础素描教程 提升篇

Sumiao Biji Jichu Sumiao Jiaocheng Tisheng 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
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: 10
版 次: 2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷
定 价: 36.80元

版权所有, 请勿翻印、转载。如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与营销部联系调换
本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

PREFACE

前言

很多画画的朋友可能会觉得素描绘画枯燥无味，且难学难画，本书综合了多位优秀的素描老师的教学方法，以简单易懂的文字和示例步骤，系统地阐述素描的绘画技巧。

本书从基础静物素描开始教学，由易到难，由浅入深，从几何体到实物一步步深入练习。本书还选用简约、俏皮和精美的实物进行示范，让素描变得有趣好玩，也使初学者不再厌烦素描，同时也能快速画出简单的静物素描。

素描绘画不难，只要勤练习，绘画中多观察，相信读者们也可以成为素描中的佼佼者。



CONTENTS

目录

CHAPTER 1

第一章 认识素描

1.1 什么是素描	002	2.3.3 几何概括法	023
1.1.1 素描的概念	002	2.3.4 测量法	024
1.1.2 素描的表现形式	002	2.4 结构素描的表现方法	025
1.1.3 为什么要学素描	003	2.5 光影的表现规律	027
1.2 素描的工具	004	2.5.1 明暗五调子	027
1.2.1 铅笔	004	2.5.2 三大面	028
1.2.2 炭笔	005	2.5.3 虚实变化	028
1.2.3 橡皮	006	2.6 明暗素描的表现方法	029
1.2.4 纸张	007	2.6.1 绘画方法	029
1.2.5 辅助工具	008	2.7 质感的表现	034
1.3 工具的使用	009	2.7.1 金属的质感表现	034
1.3.1 握笔姿势	009	2.7.2 木头的质感表现	036
1.3.2 用笔的表现形式	010	2.7.3 布的质感表现	038
1.3.3 铅笔与炭笔的特征	012	2.7.4 皮革的质感表现	040
1.3.4 辅助的作画方式	012	2.7.5 玻璃的质感表现	042

CHAPTER 2

第二章 素描的基础知识

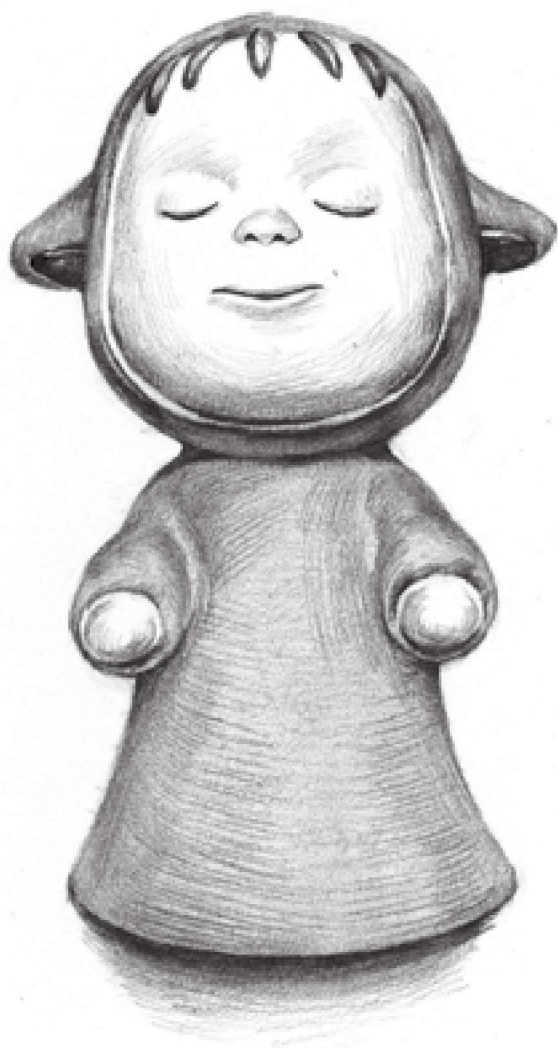
2.1 认识视角	016
2.2 基础图形的绘画方式	017
2.2.1 圆的画法	017
2.2.2 椭圆的画法	018
2.2.3 正方体的画法	019
2.2.4 圆柱体的画法	020
2.2.5 圆锥体的画法	021
2.3 抓形的基本方法	022
2.3.1 角度的选择	022
2.3.2 观察比例与特征	022

CHAPTER 3

第三章 基础物体练习

3.1 球体类的物件	046
3.1.1 苹果	046
3.1.2 洋葱	047
3.1.3 足球	048
3.2 方体类的物件	050
3.2.1 书本	050
3.2.2 化妆箱	052
3.2.3 便携药盒	064

3.3 不规则形体	056
3.3.1 剪刀	056
3.3.2 透明的酒瓶	058
3.3.3 储蓄罐	060



CHAPTER 4

第四章 进阶提高练习

4.1 女孩的秘密抽屉	062
4.1.1 扣子	062
4.1.2 香水	063
4.1.3 小木偶	064
4.1.4 猫咪挂饰	066
4.2 大厨房里的小物件	068
4.2.1 陶瓷锅	068
4.2.2 瓷碗	070
4.2.3 杯子	071
4.2.4 玻璃调味瓶	072
4.3 窗台上的一道风景线	074
4.3.1 多肉植物(一)	074
4.3.2 多肉植物(二)	076
4.3.3 陶瓷金鱼	078
4.3.4 浇花水壶	080
4.4 凌乱的书桌	082
4.4.1 钢笔	082
4.4.2 电子时钟	083
4.4.3 笔袋	084
4.4.4 眼镜盒	086
4.5 外出大变身	088
4.5.1 时尚的帽子	088
4.5.2 手镯	090
4.5.3 星座钥匙扣	092
4.5.4 吊坠	094

CHAPTER 5

第五章 强化深入练习

5.1 精品屋里的橱窗	096
5.1.1 许愿瓶	096
5.1.2 陶瓷小鹿	098
5.1.3 小黄鸭	100
5.1.4 小猴子	102
5.1.5 陶瓷摆件	104
5.2 芳香四溢的美味	106

5.2.1 点心	106
5.2.2 牛轧糖	108
5.2.3 方形纸杯蛋糕	110
5.2.4 蛋挞	112
5.2.5 面包	114
5.3 说走就走的旅行	116
5.3.1 海螺	116
5.3.2 海滩鞋	118
5.3.3 背包	120
5.3.4 运动帽子	122
5.3.5 水瓶	124

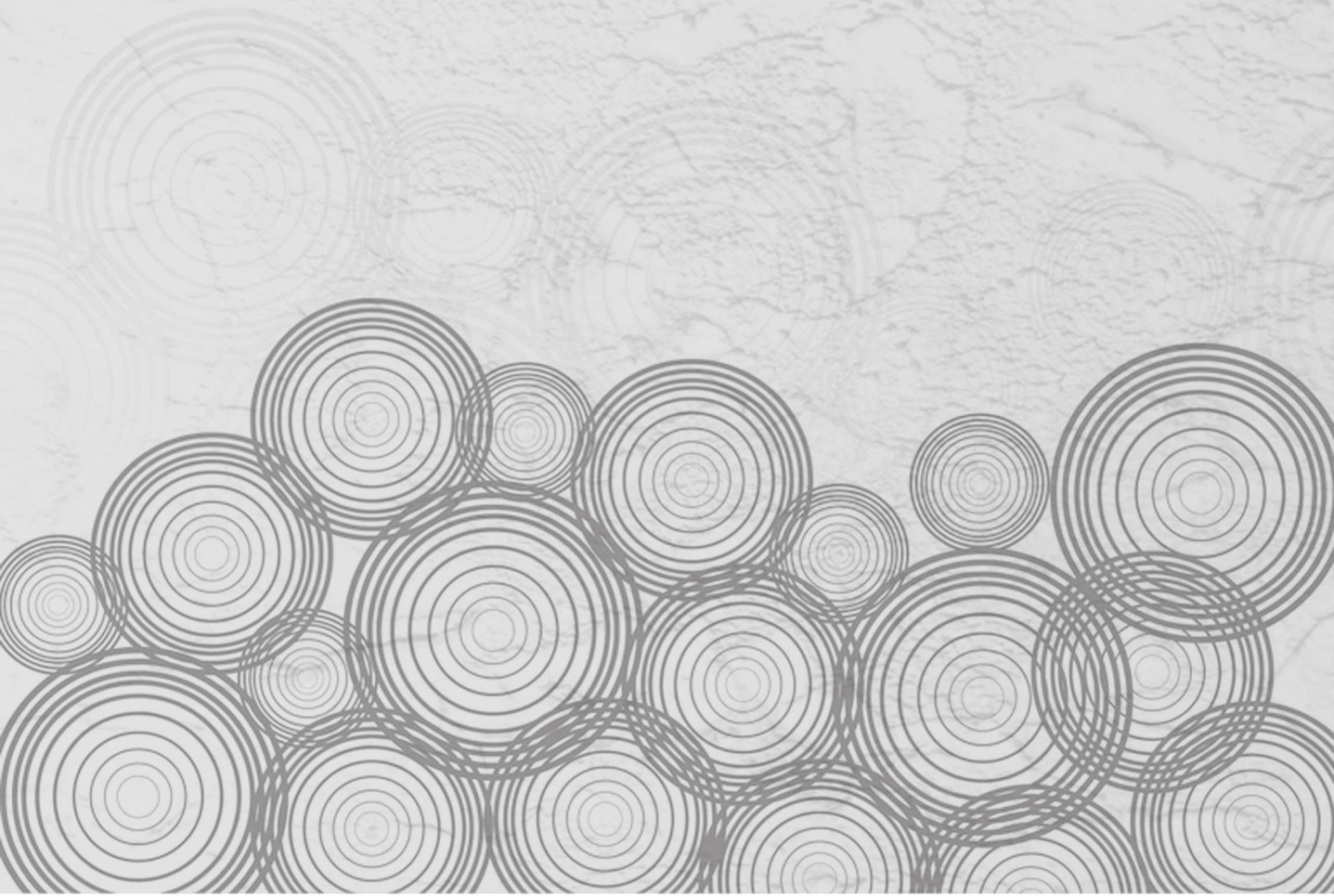
5.4 深巷里的休闲小店	126
5.4.1 玻璃杯	126
5.4.2 饼干	128
5.4.3 沙漏	130
5.4.4 趴趴熊	132
5.4.5 圆形纸杯蛋糕	134
5.5 综合练习	136
5.5.1 木屐	136
5.5.2 黑色的酒瓶	138
5.5.3 笔袋	140
5.5.4 酱油瓶	142
5.5.5 陶盒	143
5.5.6 茶壶	144
5.5.7 收纳盒	146
作品欣赏	148



CHAPTER 1

第一章 认识素描

本章我们先了解一下什么是素描，素描的工具，如何正确使用素描工具以及辅助的作画方式。素描的绘画方式多且呈现出来的效果让人感到生动传神，快来感受一下素描的魅力吧！



1.1

什么是素描

1.1.1 素描的概念

素描，广义上的素描，涵指一切单色的绘画，源于西方绘画体系中对造型能力培养的需要。狭义上的素描，专指学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。

素描是一种艺术创作，以单色线条来表现直观世界中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征等抽象事物。它不像带色彩的绘画那样重视总体和色彩，而是着重结构和形式。素描的线条，体现的是艺术家对形体、结构、特征、节奏、韵味、艺术史的深刻理解与掌握。

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。



1.1.2 素描的表现形式

常见的素描表现形式一般有两种：结构素描与明暗素描。结构素描专注于对形体内部结构关系的研究，而明暗素描则注重表现物体的光影材质及空间层次变化。使用钢笔进行绘画的素描则是以线条为表现手段，这种形式更类似于速写。

素描的主要表现形式是明暗素描，亦称为全因素素描。与结构素描不同，明暗素描主要表现物体的明暗变化及质感、量感与空间感等，一幅优秀的明暗素描应当具有以上元素的准确表达，这样才能让人为之心动。



线性的表现形式



明暗的表现形式（全因素素描）



结构的表现形式（结构素描）

1.1.3 为什么要学素描

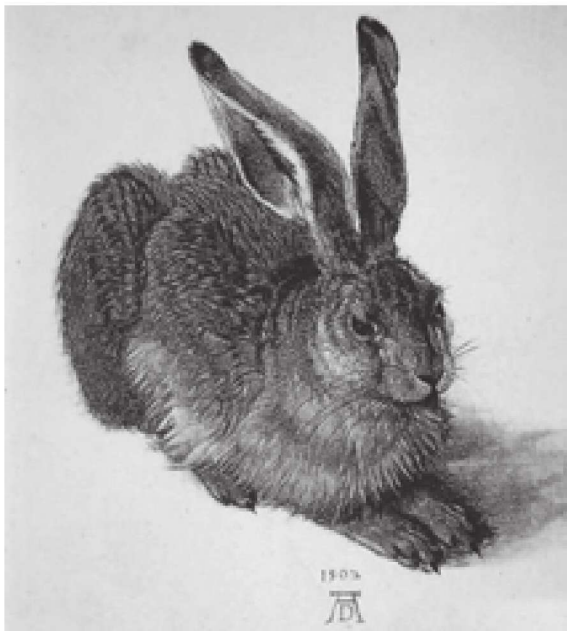
建造房屋应首先从打地基开始，地基是建筑的基础，更是建筑质量的保证，那么，素描就犹如是绘画和设计的根基。学习素描的过程固然十分漫长，其间往往还要经历许多难以想象的困难与挫折，但我们必须做好长期忍耐寂寞之苦的心理准备，踏踏实实学习，给自己打下一个扎实牢固的绘画基础。学习素描的根本意义在于理解形体结构与透视变化规律，日后可以利用这种规律和观点进行提炼，应用到其他材料的绘画或者设计方面。它将锻炼初学者的观察能力、分析能力、卓越的空间想象能力以及快速准确的形体塑造能力。



当今美术院校各专业都把素描作为基础课，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；但其共性是差不多的。同时，素描作为独立的艺术种类，自有其独特的艺术价值，当然，专门的素描艺术家并不多，大都是兼职者，如诸位大师们，他们寥寥几笔的创作草稿就已经价值不菲，你根本不用分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，其后面的功力也非常了得，有时随便一条起伏弯曲的线条，体现的却是艺术家对形体、结构、特征、节奏、韵味、艺术史的深刻理解与掌握。



【意大利】达·芬奇



【德国】丢勒

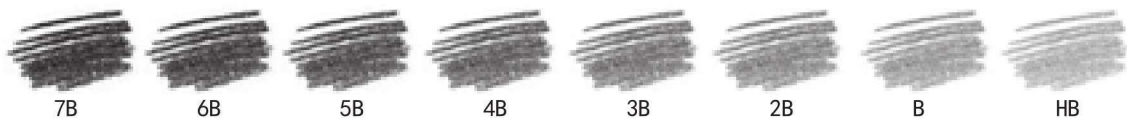
1.2

素描的工具

在学习素描绘画前，要先了解素描绘画的工具，包括铅笔、炭笔、橡皮、纸张等，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。

1.2.1 铅笔

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。



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，用来画草稿也是非常方便的。购买时只需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



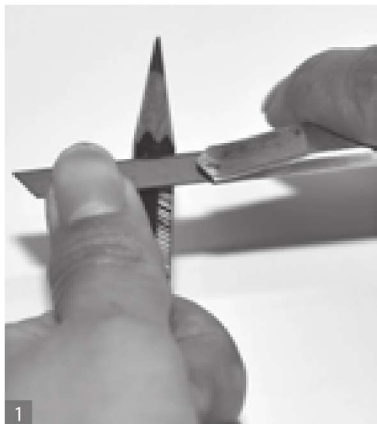
马可铅笔



施德楼自动铅笔

· 正确的削笔方法

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，形成下图所示的削笔姿势。



1

削笔：接着用握笔的那只手的拇指推动刀片，握刀柄的手只需稳定刀的倾斜角度，不需用力向前推。削出一厘米以上的笔芯长度。



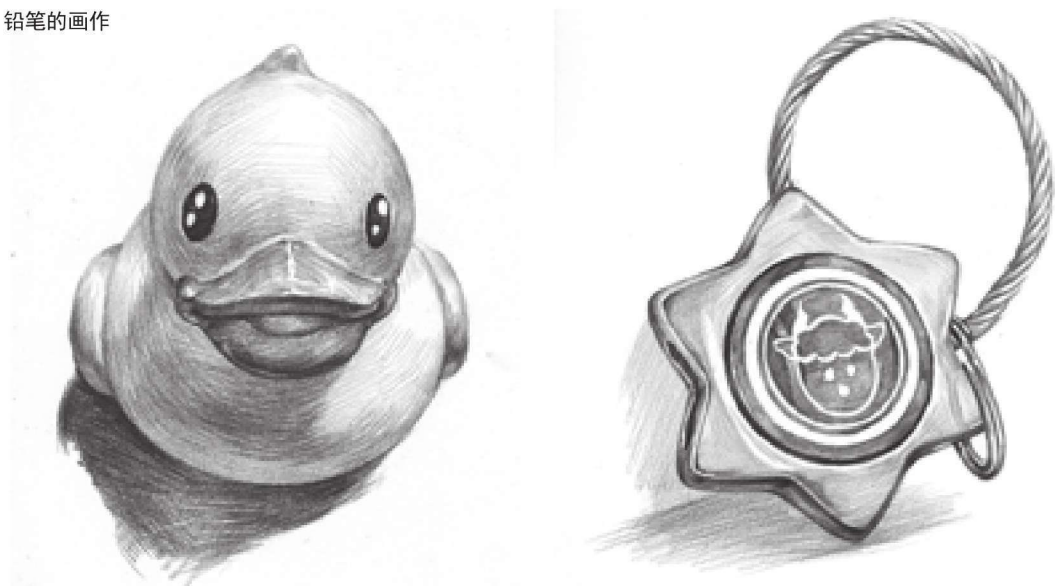
2

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。



3

· 铅笔的画作

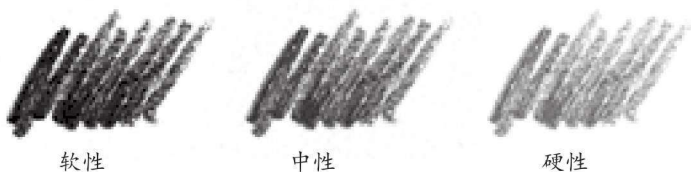


1.2.2 炭笔

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。

· 炭笔画作



1.2.3 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，在素描过程中巧妙地使用橡皮可以达到不同的绘画目的。

常用橡皮有普通的硬块橡皮，也有专业绘画使用的可塑性橡皮，这两种橡皮都是素描绘画不可缺少的工具。



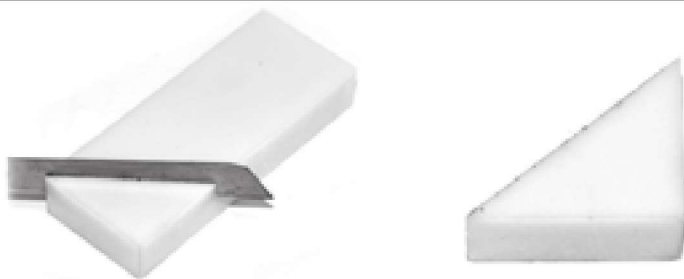
樱花橡皮擦



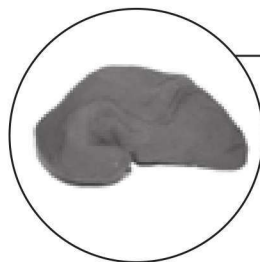
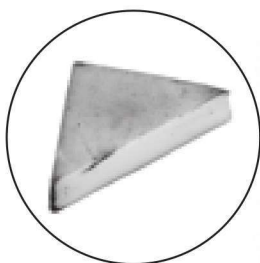
辉柏嘉可塑橡皮

·小技巧

橡皮是用来修改画面的，擦也是要求精准的，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为精准。

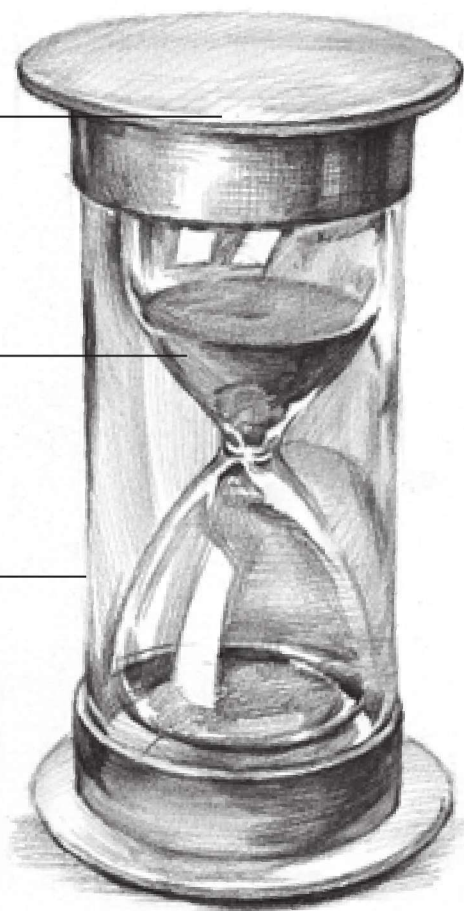
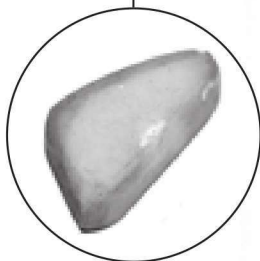


用切成三角形的橡皮进行边缘高光提白，边缘锐利的橡皮能准确地擦出高光的形状。



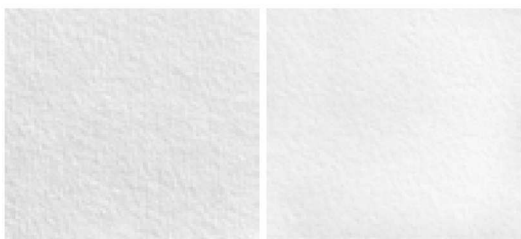
一些画得太深的部分，可以用可塑性橡皮进行擦淡处理。

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。



1.2.4 纸张

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，找到一种适合自己的绘画习惯的。



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



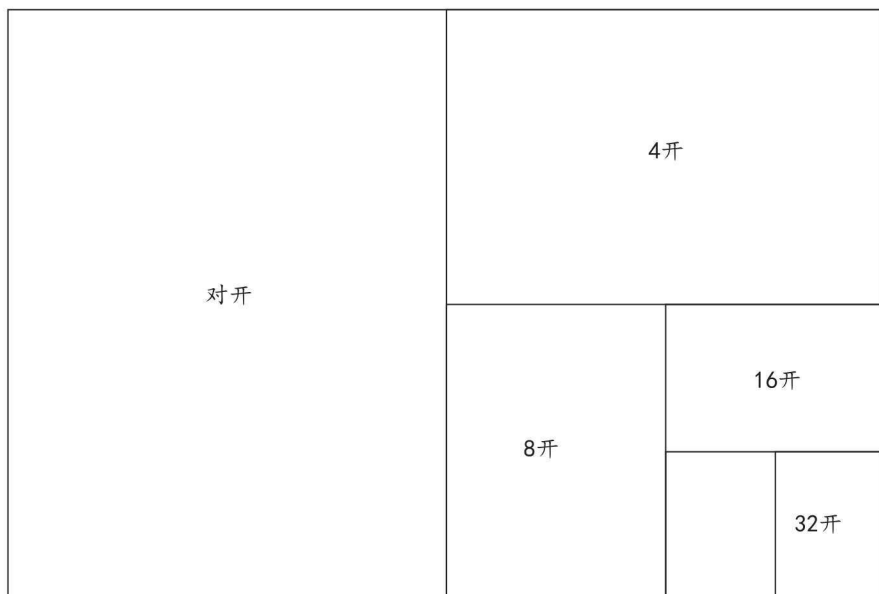
素描绘画本



· 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。

全开787x1092mm



1.2.5 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

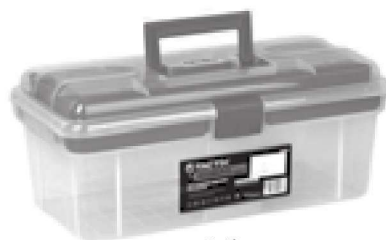
木炭条

纸笔和炭条是根据绘画风格来选择使用的工具。纸笔可以揉擦画面，产生细腻的效果。炭条可以快速地刷出画面大体效果，但掌握起来难度较高，适合有一定基础的人使用。



夹子

胶带



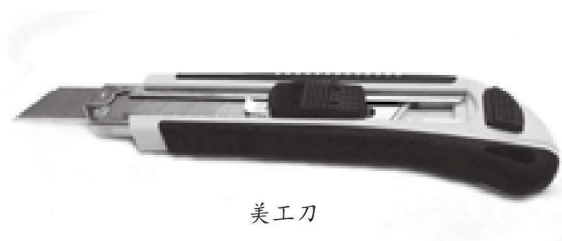
工具箱

工具箱有不同的大小尺寸，有些是一个空的箱子，有些内置专门设计好的格子，不同的笔、橡皮等都有分隔的位置，能摆放得非常整齐。



木制画架

折叠画架



美工刀



便携素描板

4开素描画板

1.3

工具的使用

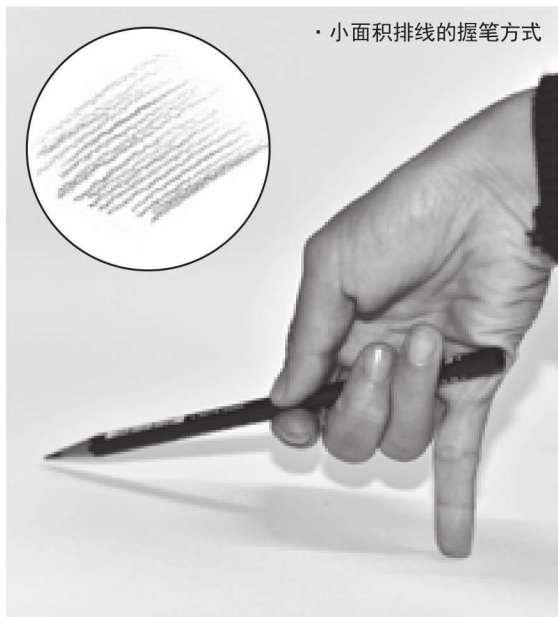
想画出一幅好的画，正确的握笔姿势很重要，笔在手上，如何发挥它的最大的潜力就要看你对它了解多少。

1.3.1 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。



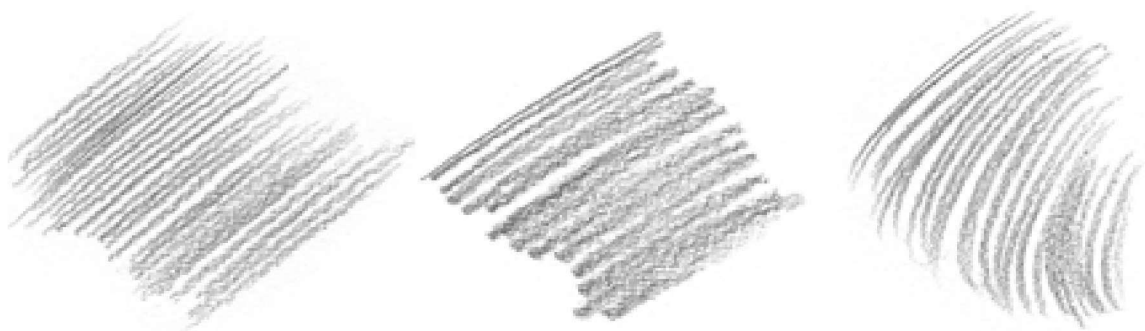
局部刻画：这种握笔的方法靠手指关节的运动用笔，是更为小面积的用笔方式，这种方法的优点是灵活且精准。



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。

1.3.2 用笔的表现形式

素描绘画是笔来完成的，我们画素描的笔都是尖尖的，而我们所要绘画表现的物体却是多种多样的，有光滑的玻璃、有粗糙的陶器、有柔软的布、有毛茸茸的玩具；要表现出这些不同质感的物品就需要学会多种形态的用笔方式。



单向平行用笔

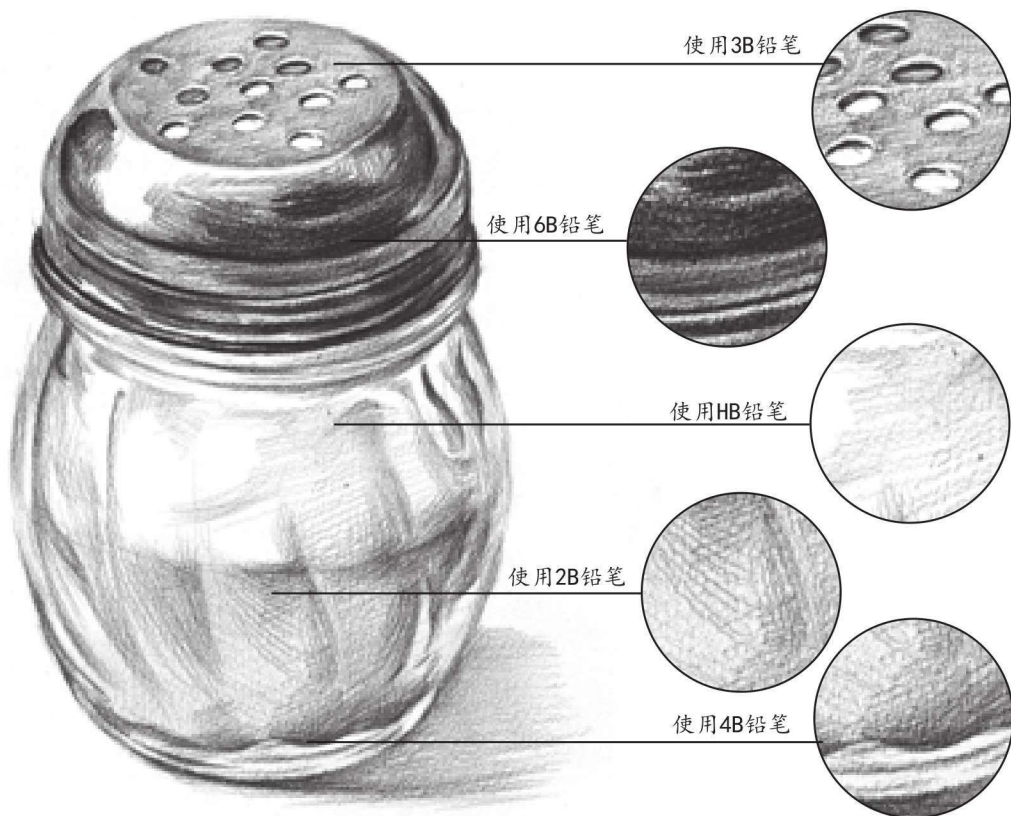
连续来回用笔

弧线用笔



4B铅笔用笔力度变化

铅笔的性质有浓淡区别，不同的笔能画出不同的灰度。但即使是同一支铅笔，用笔的力度不一，用笔的密集度不一，出现的灰度也不一样。以4B为例，用力下笔、排线密集可以画出6B的灰度，轻轻下笔、排线较疏可以画出2B的灰度。实际上，一支笔画完一张画是可以实现的，但是并不推荐这样的做法，使用不同性质的铅笔画出不同的灰度才是正确的绘画方法。



使用3B铅笔

使用6B铅笔

使用HB铅笔

使用2B铅笔

使用4B铅笔