

凌作涵 主编

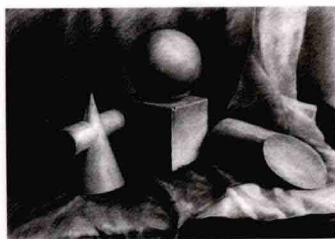
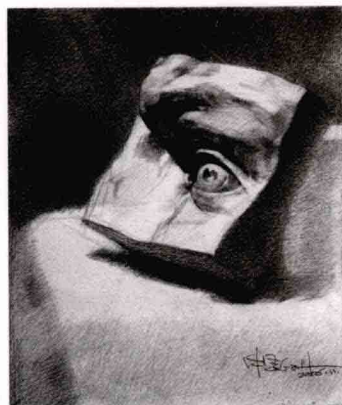
快速掌握美术基础知识

快学美术

**素描
学就会**

四川出版集团 四川美术出版社

快学美术 素描学就会

图书在版编目(CIP)数据

素描学就会/凌作涵主编. —成都: 四川美术出版社,
2010.1

(快学美术)

ISBN 978-7-5410-3942-3

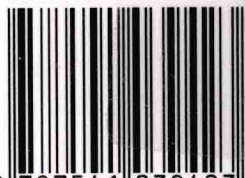
I. 素… II. 凌… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第124199号

快学美术
素描学就会
凌作涵 主编

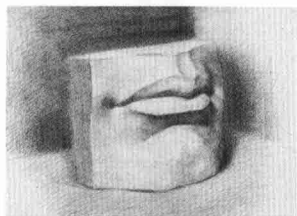
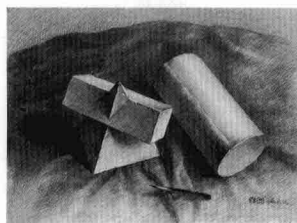
责任编辑 林雪红
装帧设计 林雪红
责任校对 胡 旻
责任印制 曾晓峰
出版发行 四川出版集团 四川美术出版社
(成都三洞桥路12号 邮政编码 610031)
印 刷 四川大自然印刷有限公司
成品尺寸 185mm×260mm
印 张 3
版 次 2010年1月第1版
印 次 2010年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-3942-3

ISBN 978-7-5410-3942-3

9 787541 039423 >

定价: 10.00元

目 录

素描写生工具介绍	7
素描静物	8
素描静物	12
素描石膏五官	21
石膏五官写生练习	23
素描石膏头像	31
素描头像	39
范画欣赏	46

素描基础知识

素描的基本常识

1. 素描的概念

素描是初学美术的人首先要进行的基本训练，它是造型艺术如油画、版画、国画、雕塑等艺术专业的造型能力训练的基础课程。通过素描学习，掌握基本的造型方法，理解和掌握绘画语言的基础知识。造型艺术包括形体、线与面、明暗、结构、比例、空间、布局和运动等知识。作为基础训练的素描，分为：结构素描，即通过线条来表现形体结构；光影素描，即着重用光线明暗表现形体。本书着重讲解光影素描。

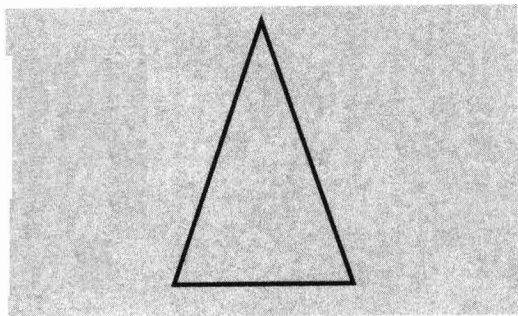
2. 什么叫素描

素描是相对于彩色而言的绘画总称，即单色绘画。如用铅笔、碳笔（条）、钢笔、毛笔等工具画出的图画均可以称为素描。

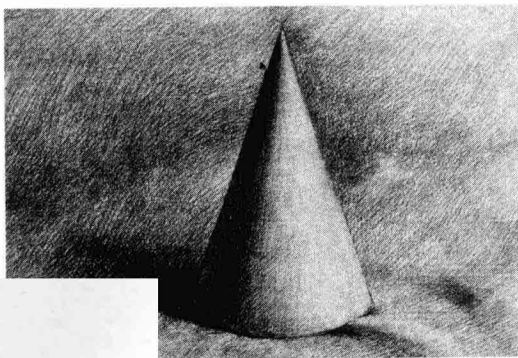
素描的基本要素

形体

一个物体的体积包含宽度、高度和厚度这三个方面“三维空间”。在平面上对物体宽和高的呈现只会得到一个平面的外部轮廓，没有体积感。所以，“形”是形状，是平面的概念，指二维空间。而“体”是三维空间的立体概念。

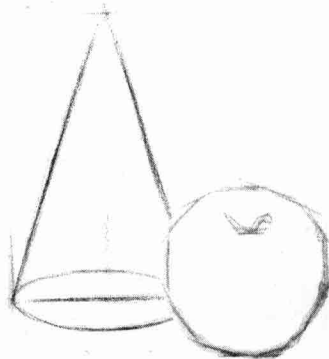

平面的形

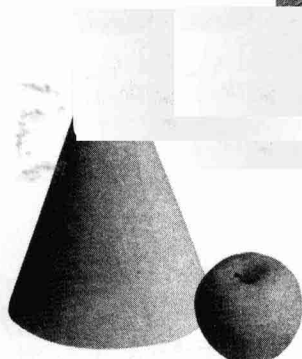

比例

画面中物体的大小、长短、宽窄的对比关系即比例。初学者在绘画前要确定物

不正确的比例

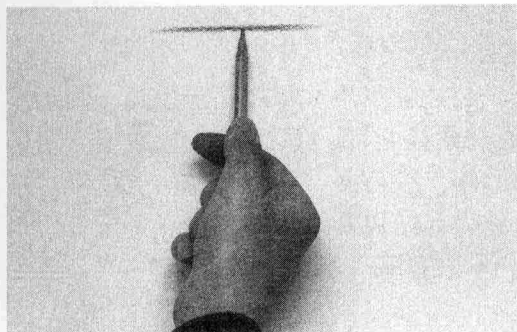

正确的比例

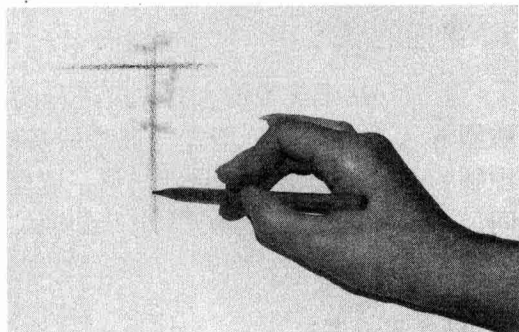
体的比例关系。各物体的比例关系必须互相比较、互相参照，服从整体的比例关系。

排线

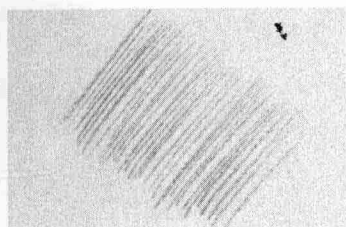
画素描排线过程是非常重要的，不同的排法，运笔的轻重，铅笔的等级（如HB或5B）都能表现不同的效果。

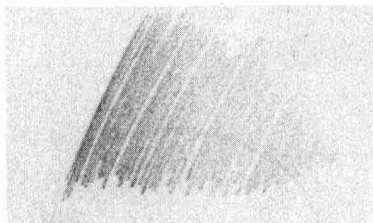
握笔姿势

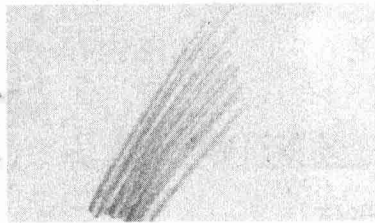
握笔姿势

并列

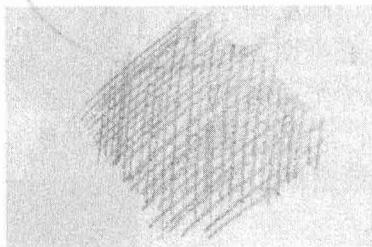
虚实

轻重

弧线

交叉

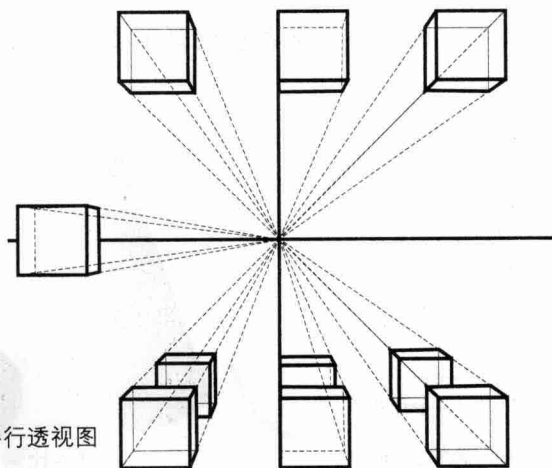

左右虚中间实

透视

平行透视

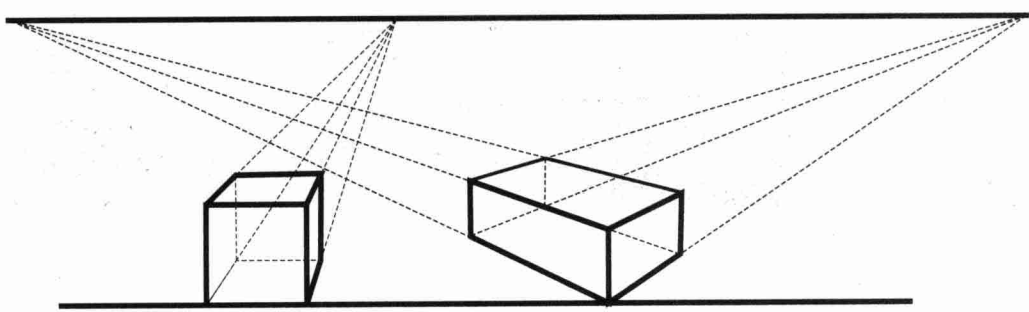
立方体的一个面平行于画面时所产生的透视现象是平行透视。平行透视的消失点只有一个。

平行透视图

成角透视

立方体的几个面都与画面平行，两个面消失于两个点，这种透视现象为成角透视。

成角透视图

明暗

常用的光源有自然光和灯光。

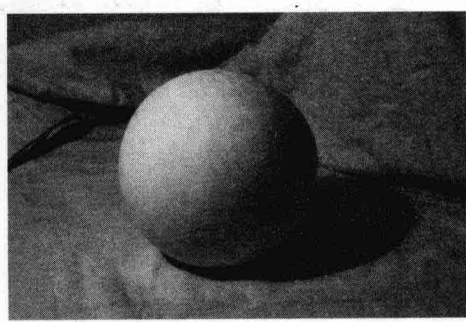
物体在光的照射下产生了明暗，艺术家们根据这种现象，归纳总结出“三大面、五大调”，使明暗关系更具体化、条理化。

三大面：亮面、灰面、暗面

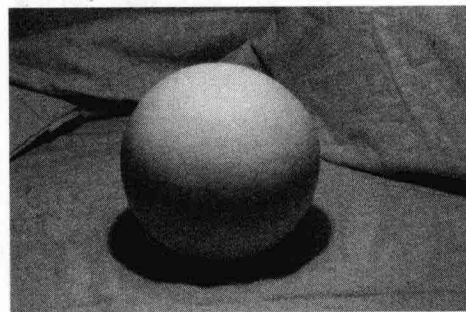
五大调：亮调子、灰调子、明暗交界线、

反光、投影（是在三大面的基础上对黑白灰层次进一步细化）。

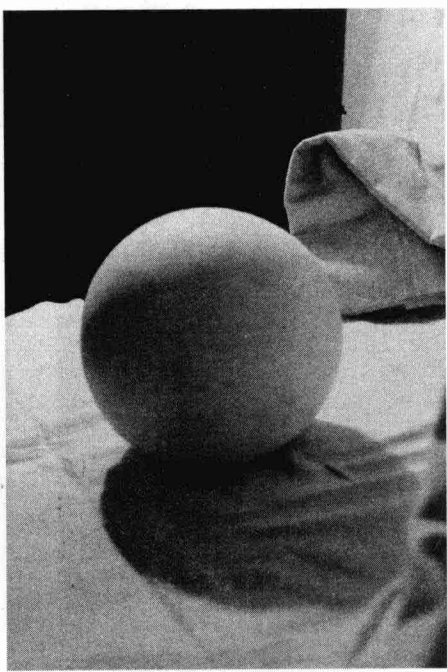
绘画者对以上“三大面、五大调”进行深入仔细观察。观察描绘后物象的形态就会显示出来，各种物体之间不同的质感就直观了，所以五大调各有各的功能，但必须非常和谐地统一在画面整体上。

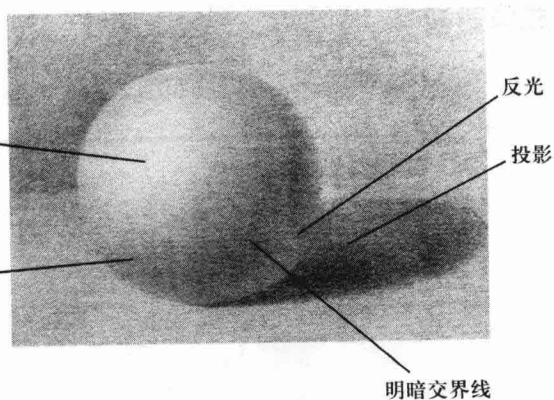
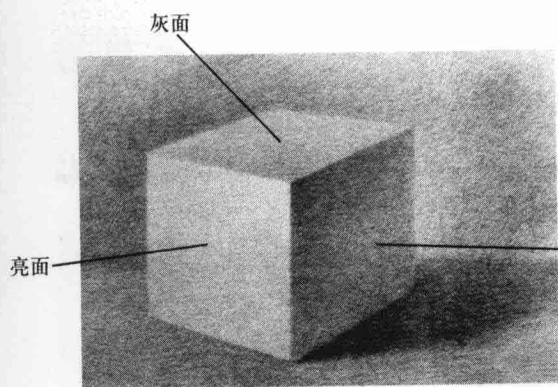
侧光

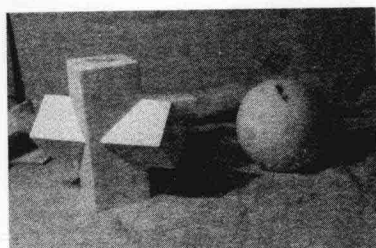
顶光

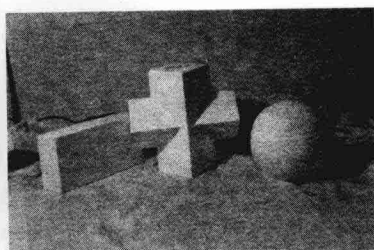
逆光

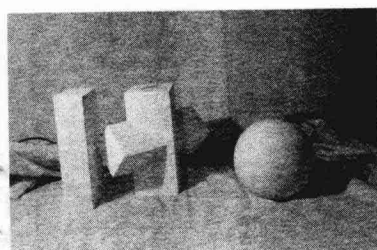
构图

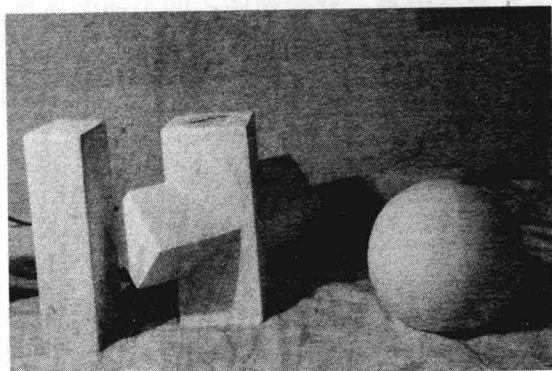
位置摆放过散。

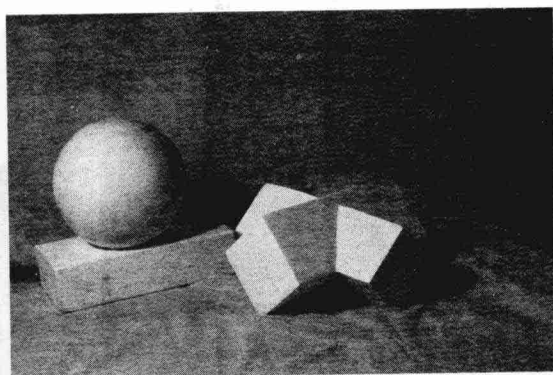
整齐，左右对称。

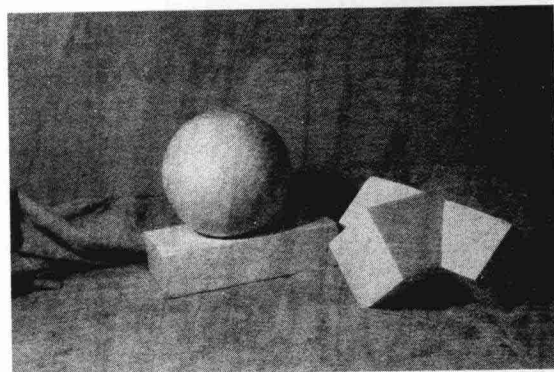
重心失衡。

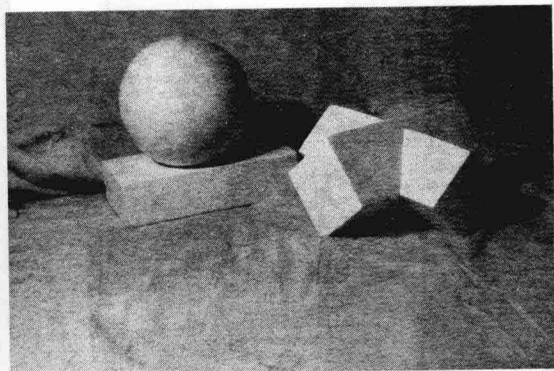
画面太满

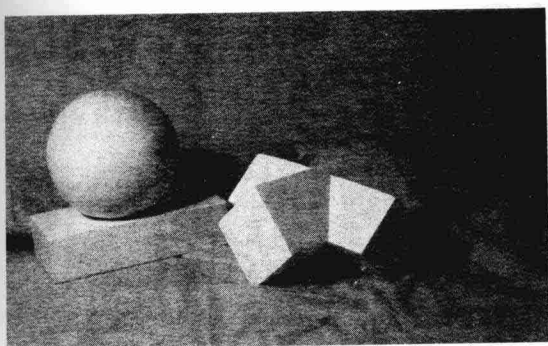
画面太左

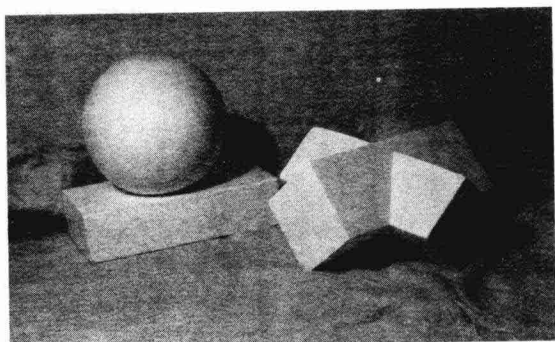
画面偏右

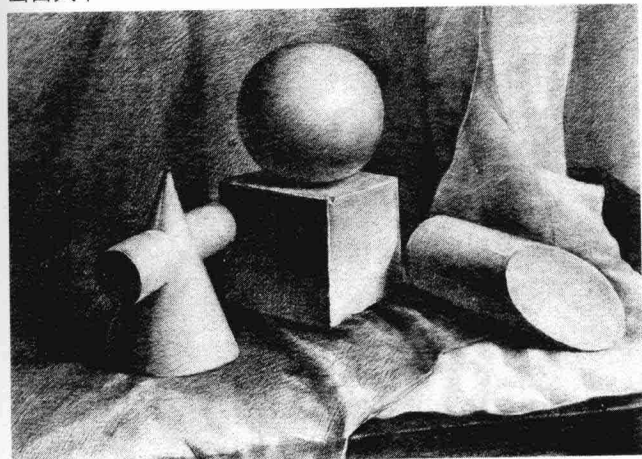
画面太上

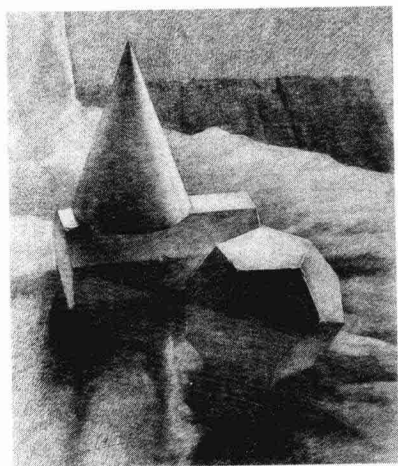
画面太下

正确构图

画面有疏有密，错落有致，主体突出，节奏感强。

构图是有规律的，将描绘的对象合理地放在画面上。

学习素描的方法

读画

在学习绘画的过程中，自学能力显得尤其重要。读画，重在理解，在画中去验证一些知识点。从透视、空间、构图、明暗、结构、用笔、虚实等各种角度去解读画面，就画面处理方法多问一些为什么。

有了理解，还要有判断。为什么要这样处理，为什么采用这样的手法，等等。初学者只要多尝试、多思考就会找到其中的诀窍。

临摹

临摹是十分重要且有效的学习方法，

能最直观、有效地了解他人的优秀经验和表现方法，逐步掌握素描的基本规律及素描的一般写生方法、步骤、技法及表现形式。临摹要注意以下几点：

■ 临摹要有目的性。临摹作品不是复制，而是要理解别人是如何画出一张好画的。确定自己学习的目的和方向，需要借鉴临品的哪些优点和经验等。可整体也可局部地临摹，或偏重结构、形体、空间、刻画、用笔、表现技法等任意方面的学习。

■ 选择高质量印刷品或素描原作临摹，这样才能更准确地观察学习。

■ 临摹与写生结合，交替进行。在比较分析中临摹，在借鉴中学习，在写生中灵活运用。

写生

通过写生把临摹中所学的绘画知识在实践中灵活运用并理解掌握，是学习素描最终的目的。写生中应注意：

■ 细致地观察分析，力求准确而又概括地描绘对象的形体结构关系。

■ 写生中要有整体的概念，不要被对象的一些细枝末节所左右，始终把握好画面大的明暗整体关系。

■ 遵循由简到繁、由浅入深、先易后难的原则。

■ 短期与长期作业交替进行。

作画姿势：

手执画板作画

在画架上作画

以上两种姿势，都需要注意画面和眼睛保持一定距离。手臂尽量伸直，运笔时要有一定的速度和力度，注意节奏，这样画出的线条较为流畅和挺直。

默写

默写是检验基础知识掌握程度及造型能力的重要手段。可及时了解自己的学习进度，发现作画中的诸多问题以及一些薄弱环节。同时默写也是增强形体、空间想象能力的必要方法，可提高对形体的理解和手上的把握能力。

速写

速写练习不拘时间场合，材料简便。由于其快速、便捷的特点可以目的性极强地解决具体问题，如形体、透视、结构、明暗等；其次，大量的速写练习对线条的熟练运用和绘画手感的获得也很有帮助。对于初学者来说，随时准备一本速写本是很有必要的。

素描写生工具介绍

初学者学画素描时一般选用的笔：

铅笔是最快捷、最常用的素描工具。当然也有很多可留下单色痕迹的工具都能作为素描工具，如碳笔、碳精笔、木炭条、色粉笔、钢笔、毛笔等。不同的笔能出不同的效果，如铅笔在绘画中能够完成一幅细致入微的素描作品，既能表现画面精细的微妙之处，又能画出粗犷的风格，性能稳定，易于修改，所以初学素描选择铅笔较好。

橡皮：

绘画中有两种橡皮较为常用。

1. 绘画橡皮，选择质地越软的越好，用于彻底干净地擦掉多余线条及修改部分，也可削成三角形，尖部可用来擦画面细小部分。

2. 可塑橡皮，质地特别柔软，可任意塑造成各种形状，利于修改细节，调整画深了的地方。

铅笔

可塑橡皮

透明胶带

夹子

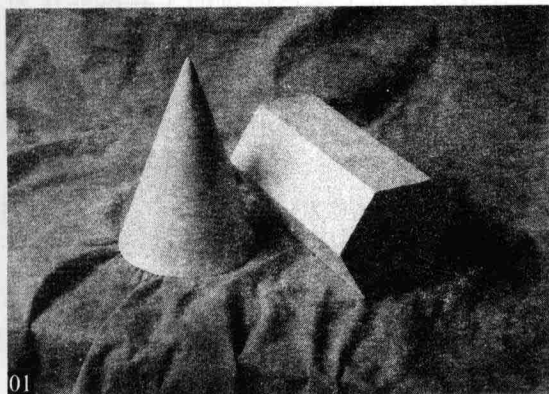
图钉

美工刀

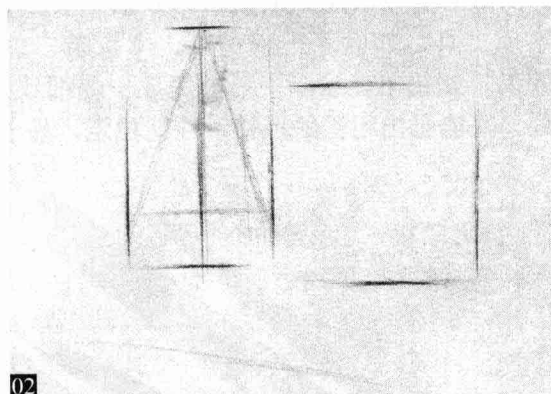
绘画橡皮

素描静物

几何体写生练习

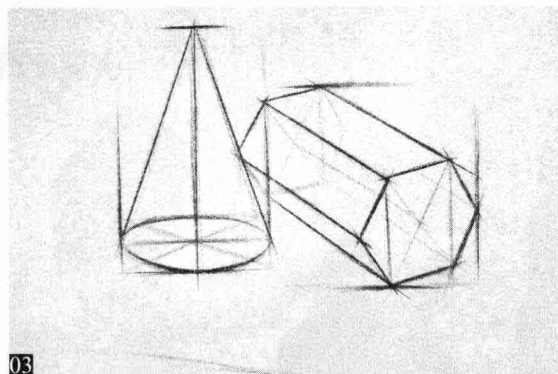

01
实物照片。

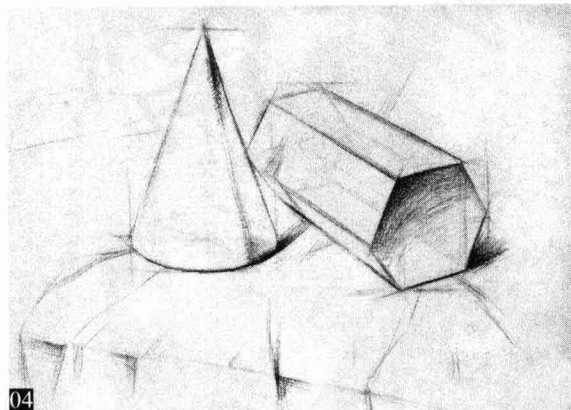
02

画出两个几何体的大小位置关系，并且根据画面的需要，可以对桌面作部分表现。因此构图时应把桌面的部分考虑进画面。

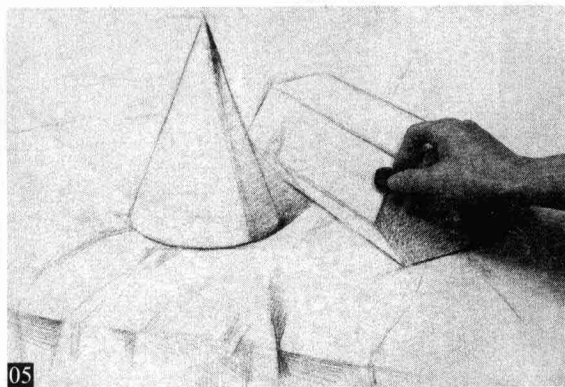
03

分析两个几何体的透视关系，并且根据前面我们掌握的画单个几何体的方法，画出两个几何体的结构示意图

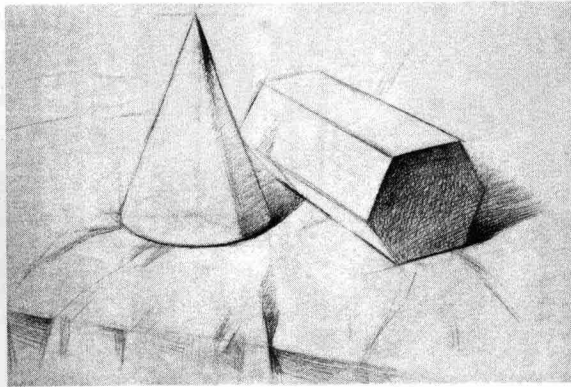
04

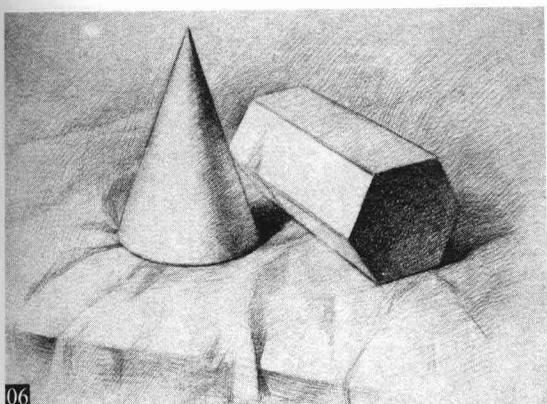
对几何体的暗部及布纹作适当表现。注意：圆锥体投影与方柱体投影的不同。

05

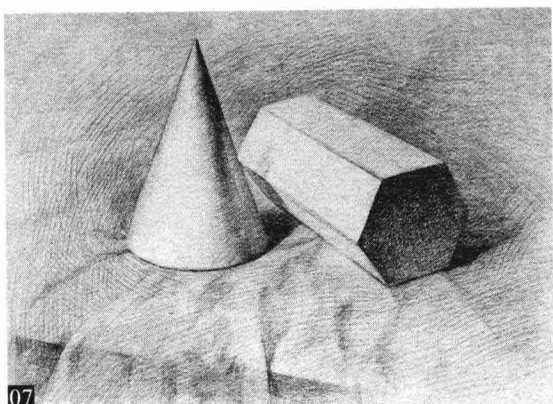
在画物体投影时可以和物体暗部连着画，并且通过手上的力度，控制铅笔颜色的深浅。对于表现物体结构的部分虚线，可以适当擦除。

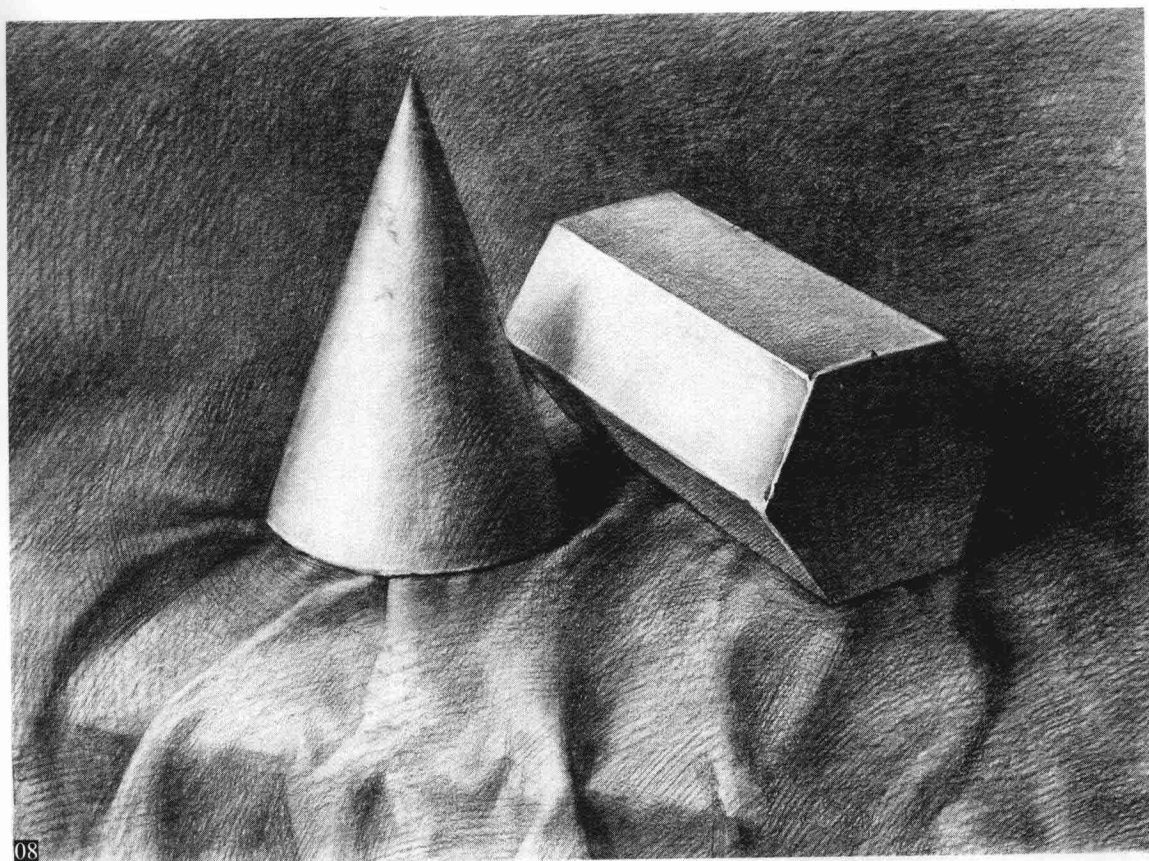
06

随着画面的深入进行，物体的灰色面也开始进行表现。在这一步，我们要注意：圆柱体与方柱体因为位置的接近在反光上的相互影响。这和单个几何体的表现有所不同，反光影响物体的因素更为复杂了。

07

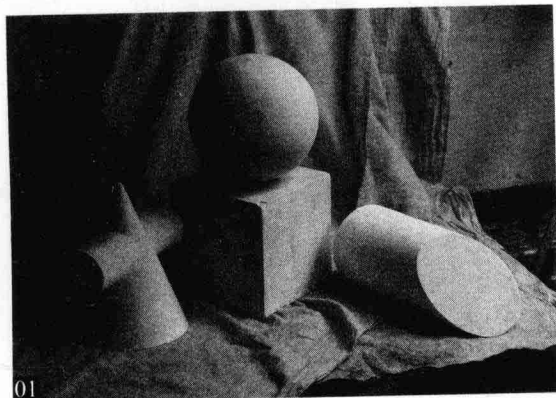
反复调整物体之间，物体与背景之间的黑、白、灰关系，不要忽略了对布纹的深入表现。

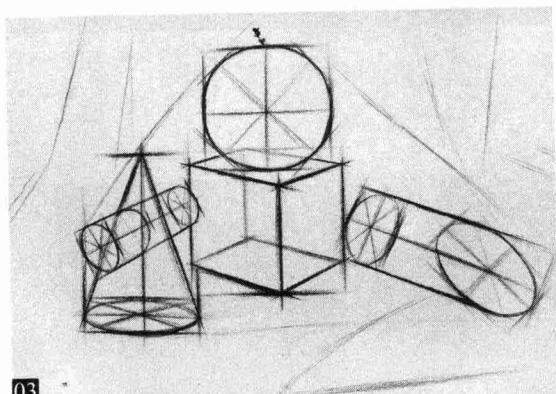
08

在不断反复的调整之后，作品完成。从图中我们可以发现布纹的处理是以服务于表现几何体为目的。并且对物体的亮部作了更细节化的处理。

四个几何体组合

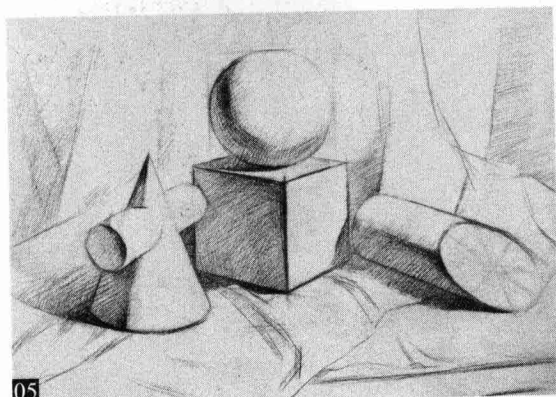

01 实物照片。

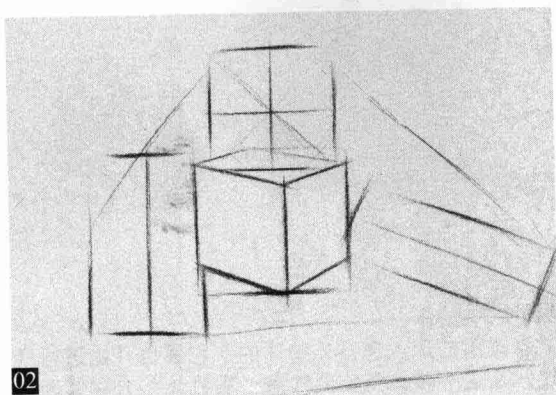
03

画出各个几何体的结构图，这一步很重要，因为分析透彻之后，可以很好地帮助我们对光影的表现。同时可以定出背景衬布布纹的位置关系。注意背景立面与桌面的布纹走向。

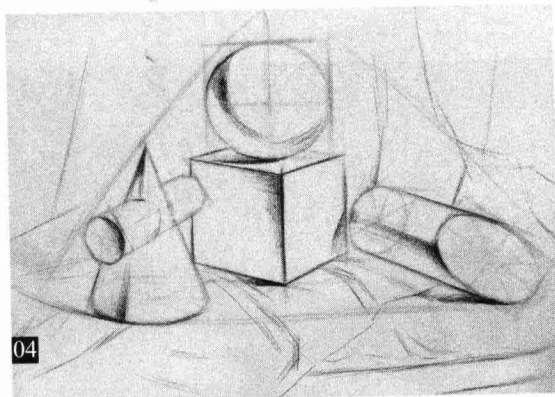
05

对各个物体暗部作适当表现。区分物体受光与背光的关系，注意投影与暗部的表现应整体进行，以及几个几何体放在一起时相互间的反光作用。

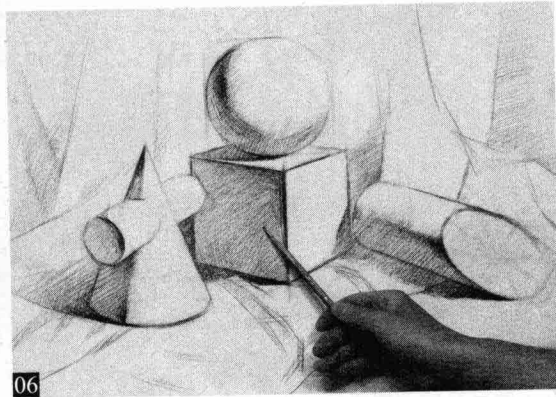
02

先分析画面不同的几何体构成。我们可以发现，大致有球体和方体两大类。分析完之后，我们应在画纸上定出组合体最高点、最低点，以及左右两边在画纸上的位置关系。注意在构图时，把几个几何体作整体观察。

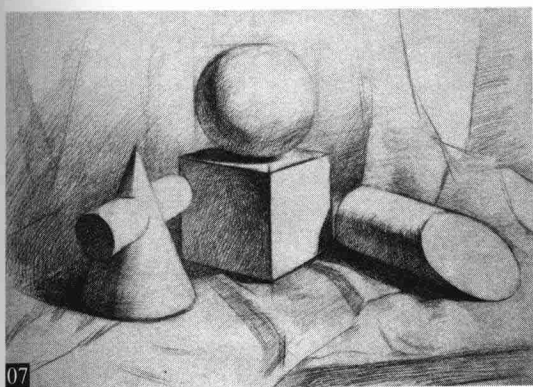
04

整体进行。即表现出各个物体的明暗交界线及投影等的位置，切忌单个进行。

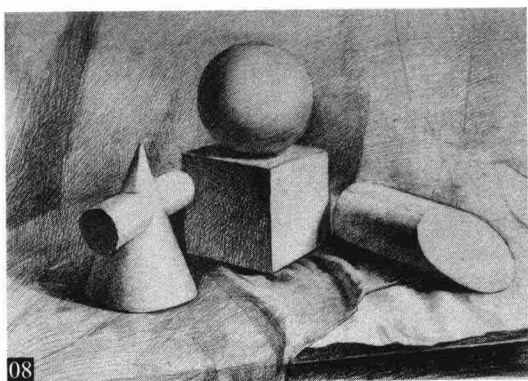

06

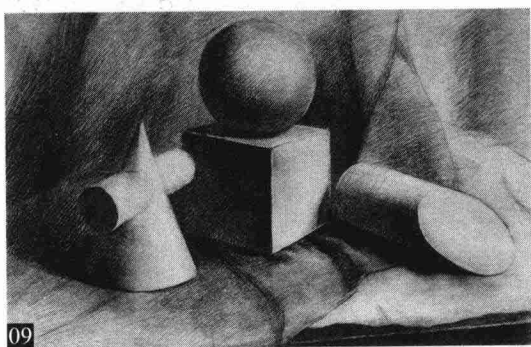
颜色的加深，可以用不同方向线条的排列、重复进行。在这一步，也应注意对背景布纹的适当表现。

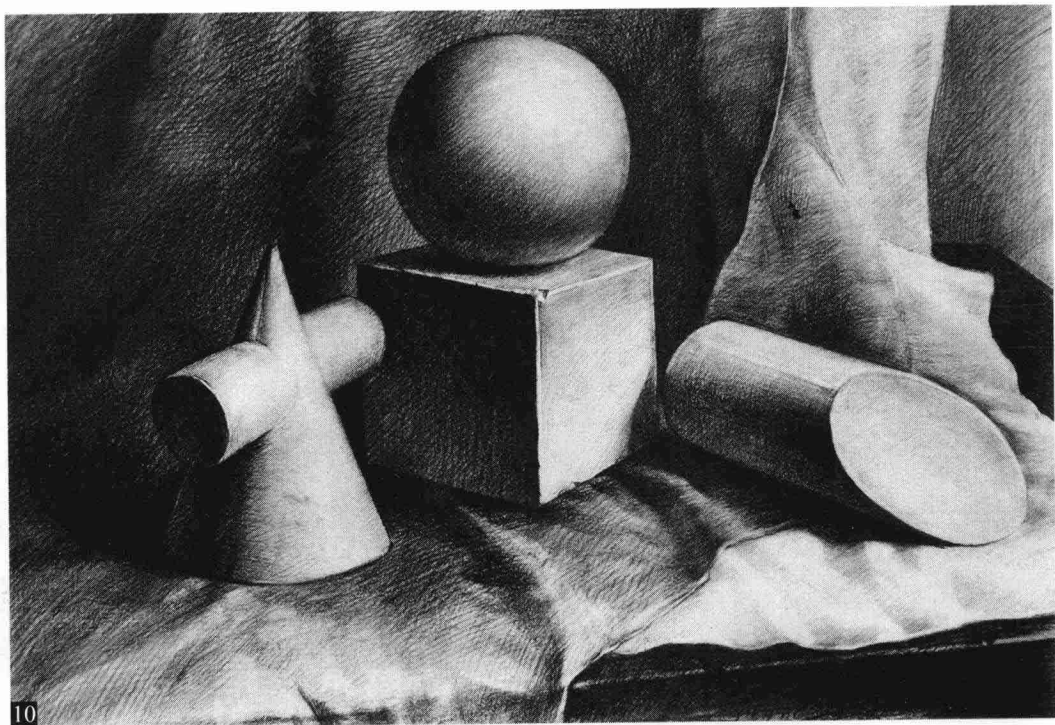
画面更为深入，对于暗部的处理到一定程度时，我们应注意对各个几何体灰色部分的表现。

从图中我们可以看出除了对物体的深入表现，我们还应注意对背景立面和桌面的表现。特别是桌面更为细致，而立面更为概括。

画面已经很深入了，但是稍显“花”，即受光部分的表现没有区别，因此我们应在下一步注意。

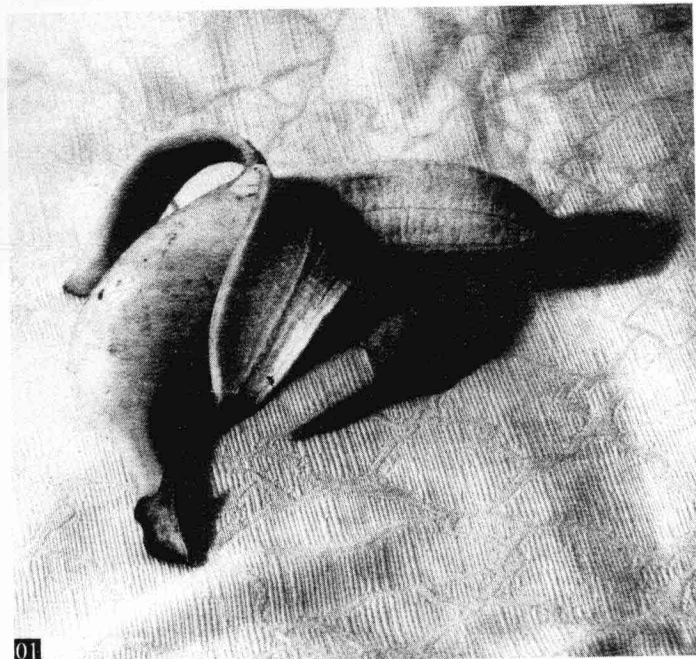

调整完后作品完成，我们可以发现在画面上，不同物体质感有所不同，因此在表现的时候应考虑进这些因素。另外应注意的是各个物体的反光，细节的刻画等。

素描静物

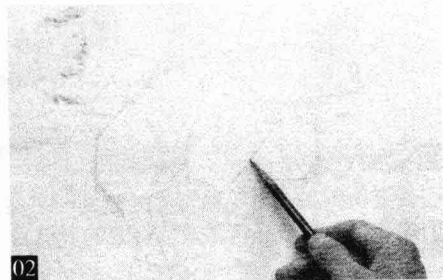
素描静物写生练习

香蕉练习

01

实物照片。

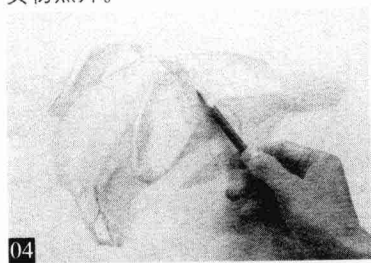
02

画出香蕉大形。

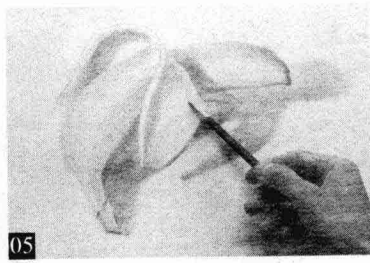
03

找出香蕉的明暗交界处。

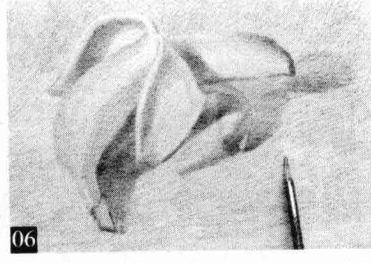
04

画出香蕉大致的明暗关系。

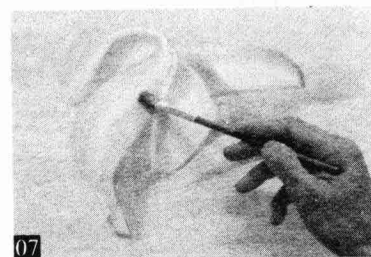
05

具体画出香蕉的主体关系。此步要注意香蕉的外形在铺线时不要走形。可用2B-4B铅笔。

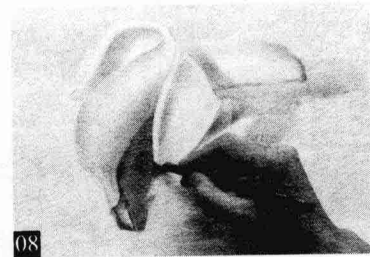
06

同时画出桌面，使整体关系达到和谐。

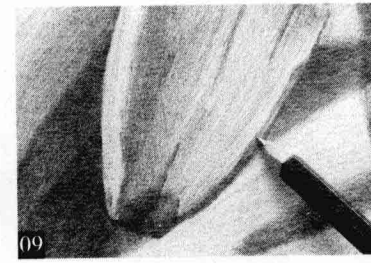
07

将线条用排刷处理一下。

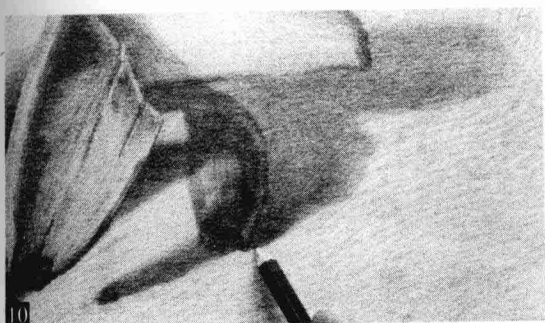
08

深入具体的刻画要从颜色最深处入手，同时注意暗部可以和香蕉暗部一起画，不要一次画得过重，要整体把握。

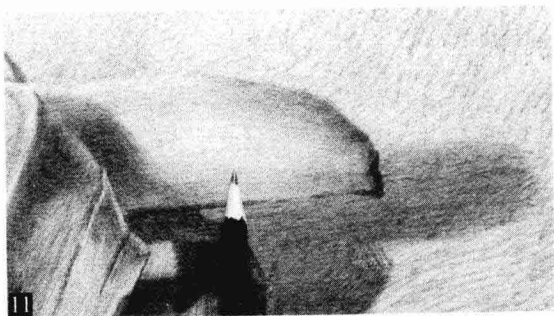

09

深入刻画香蕉皮的厚度，一定要掌握好黑、白、灰关系，否则容易画花。

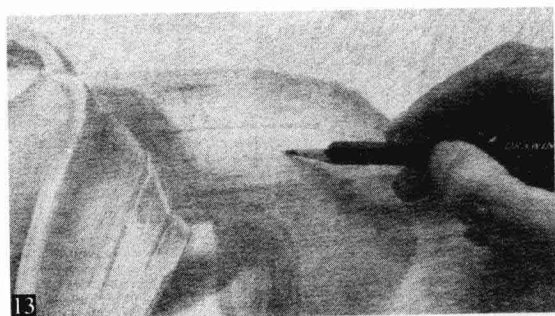
10 注意香蕉的投影，近实远虚，画出空间感来。

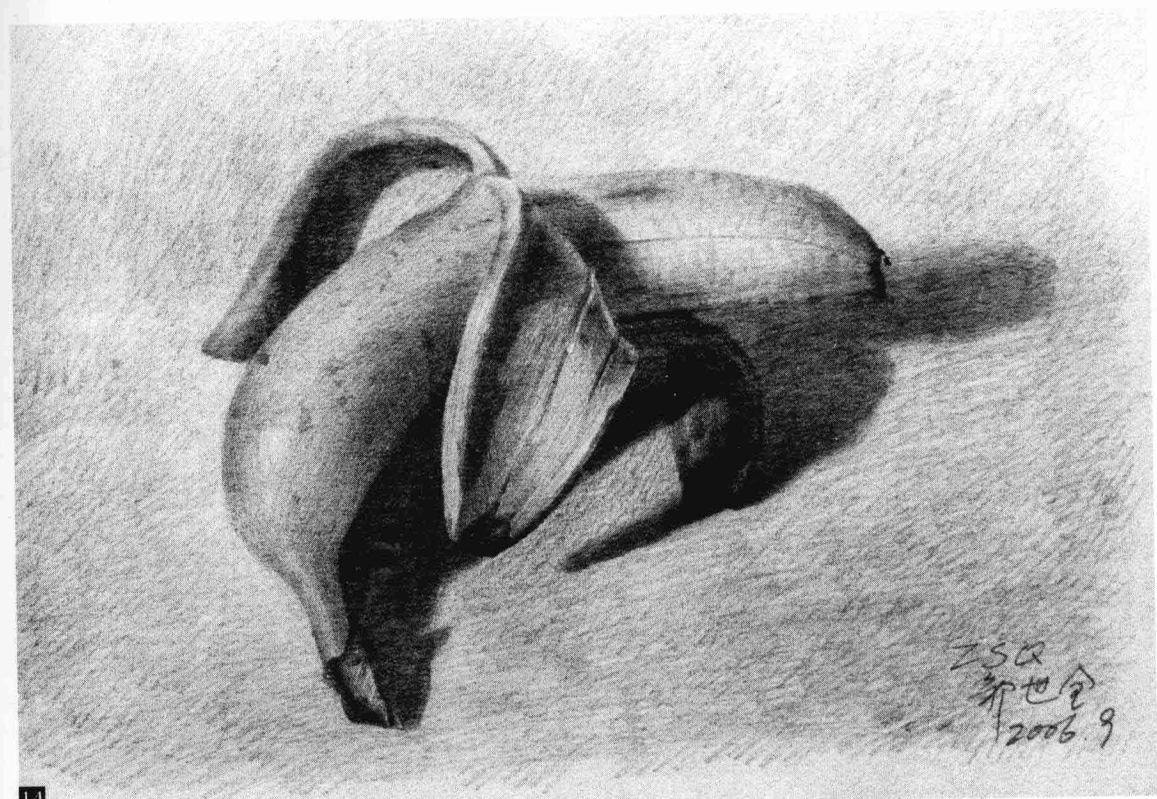
11 注意香蕉大的圆柱体的感觉，不要受小的肌理影响。（铅笔：HB~2B）

12 大的效果出来之后，可用橡皮细心地擦出细小的肌理。

13 用削尖的铅笔按明暗规律画出肌理的小投影，不一定每一处都画，只需画出有特征的就行。

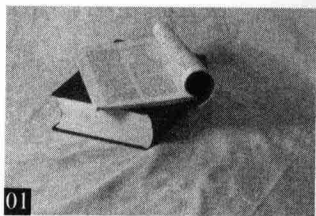

14

最后加上香蕉身上的小疤痕，有了肌理和疤痕，使整个香蕉看起来丰富很多。

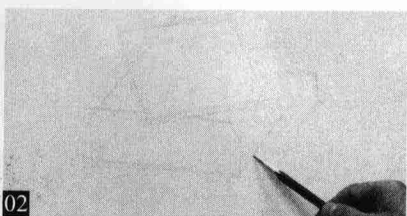
完成稿。

书练习

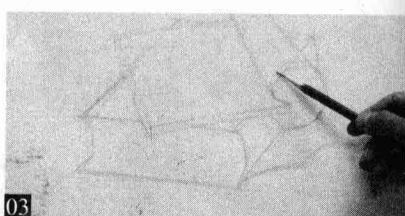
01

实物照片。

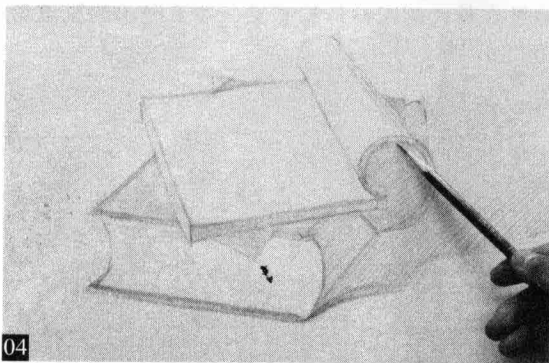
02

用直线勾出书的基本特征。

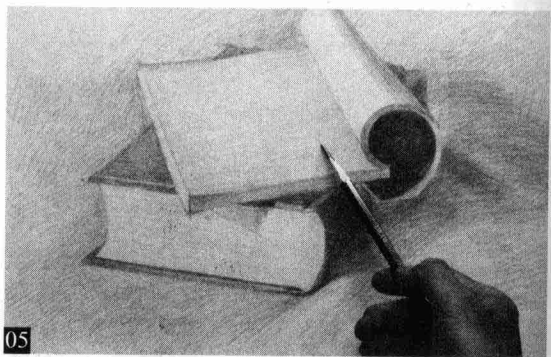
03

再具体画出书的基本形状。

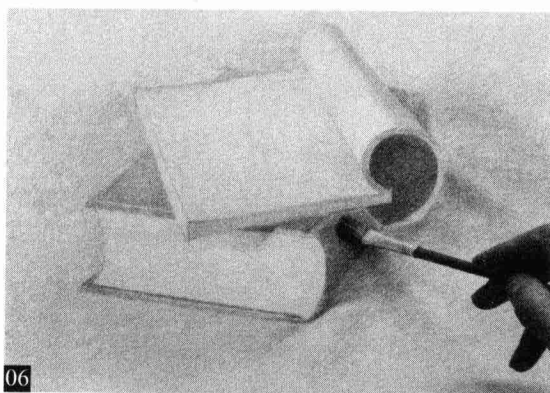
04

找准形后画出基本明暗关系。

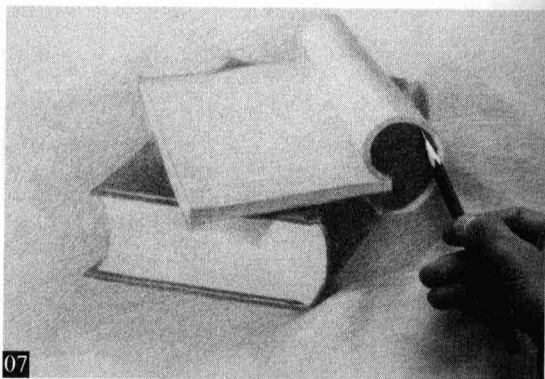
05

画出物体大致的黑、白、灰关系。

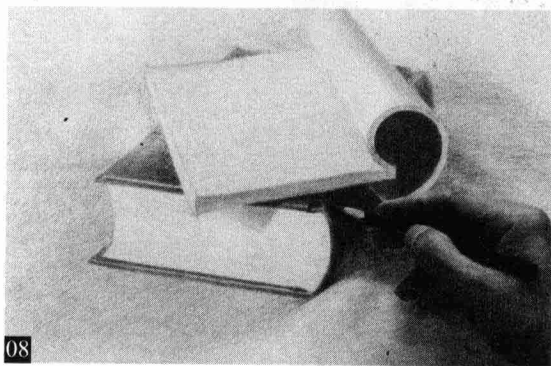
06

用排刷作调整。

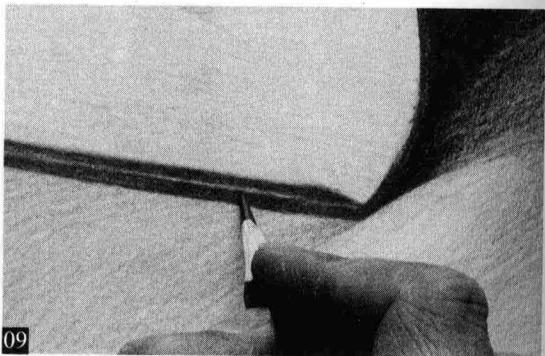
07

从最深处画起。一定要注意暗部的细微层次变化，最深在什么地方，最实在什么地方，最虚在什么地方，要仔细观察，才会形成一种空间感。

08

书脊的处理，注意它们暗部的层次调整和前一步一样，它们有细微层次变化。

09

注意书封的厚度，亮部和暗部的交界处一定要肯定，要注意它的近实远虚的变化。