

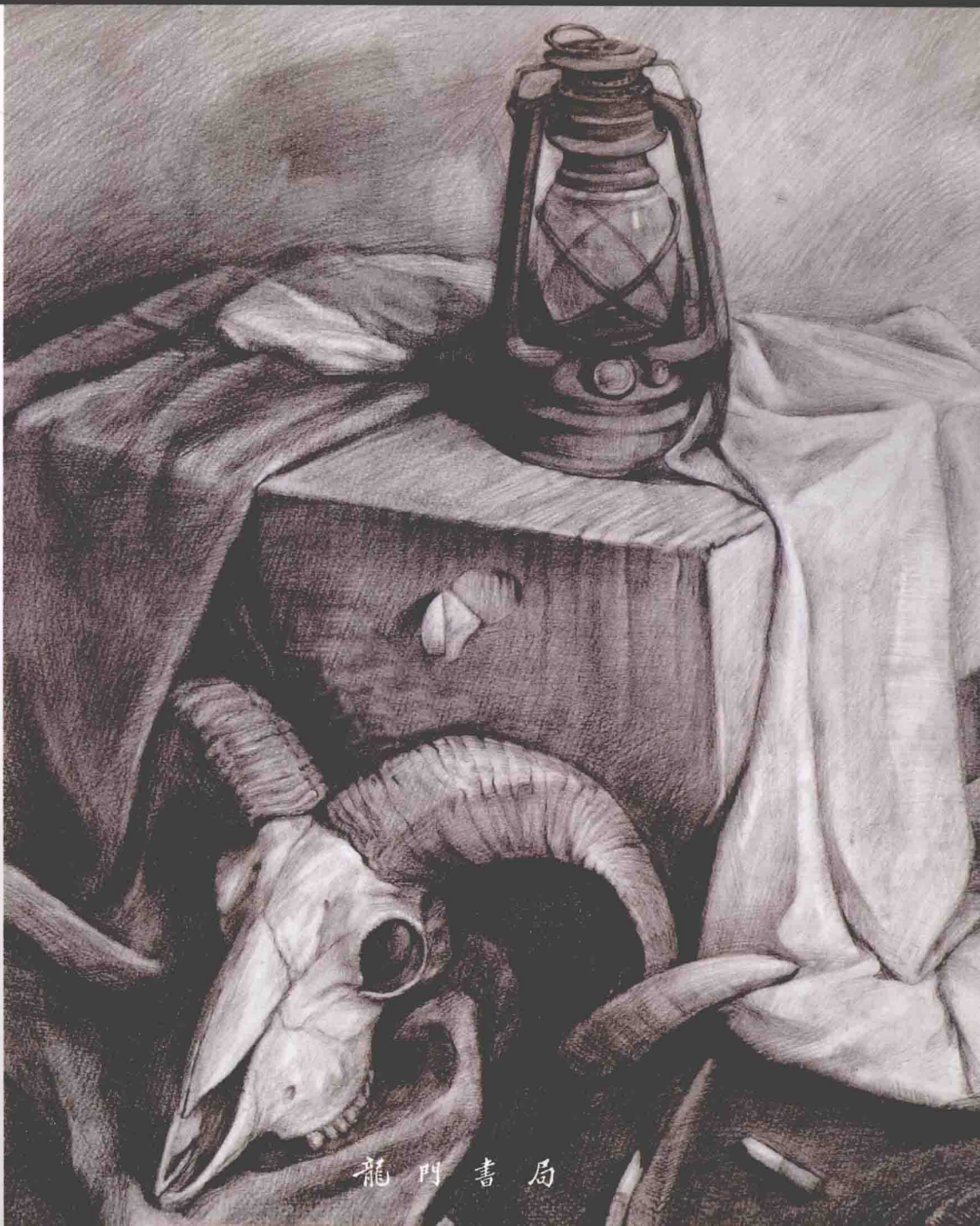
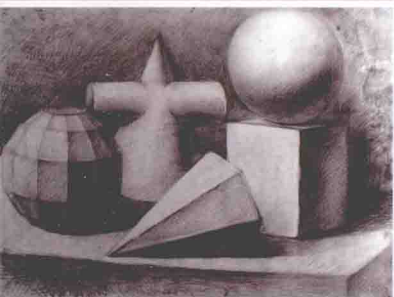
B A S I C S K E T C H

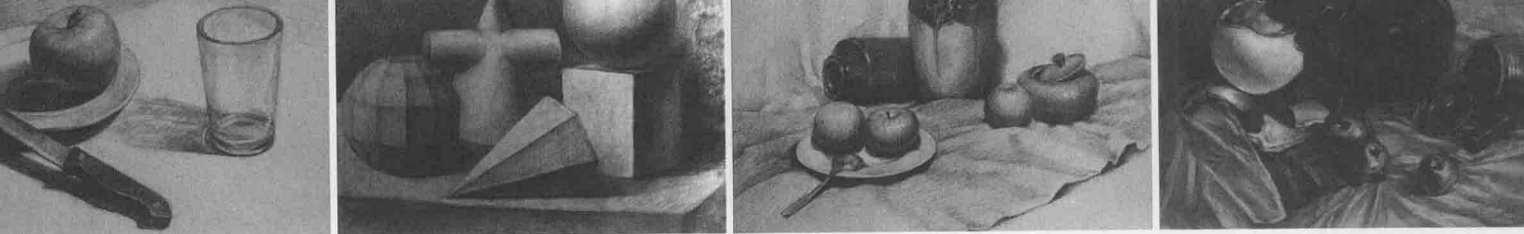
素描基础教程

69个提高绘画能力的诀窍

49类步骤详细的绘画实例

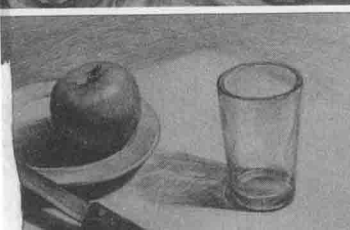
30天完全掌握素描技法





素描 基础教程

杨娟 王爽 齐秀椿 编著



龍門書局

内 容 简 介

素描是造型艺术的重要基础，是进入美术大门的必经之路，是学习绘画的必修课程。

本书共分为4章，第1章从认识素描的基础知识开始，系统介绍素描工具及其性能、姿态与运笔、素描的表现方法，为后面的学习打好基础。第2章帮助绘画者系统学习石膏几何体的表现，在前面部分详细讲述了如何画好各种几何体的方法与技巧，通过实例完整地讲述作画的步骤与方法，并通过大量石膏几何体、石膏几何体组合、方锥穿插体、圆锥组合体范例，详细讲解作画方法。第3章通过大量的实例系统讲解静物素描，从静物素描要注意的要点开始，以各种类型的实例讲解构图、形体结构、透视、比例、空间的表现、明暗的表现、质感的表现、主次与虚实，以详细的作画步骤讲解单个静物写生和组合静物写生。第4章重点讲解石膏像的作画方法，详细讲述了石膏像写生的观察方法以及石膏像素描的表现手段，通过大量的练习讲解石膏像五官画法、明暗画法以及结构素描的表现，并提供大量的优秀作品供学习者参考。

本书是一本素描技法初级读物，内容简明易学，以素描的基本理论知识和具体实践练习为主线，重点加强素描基本技法训练，以提高学习者的综合素质与实践能力。书中遵循造型训练的学习规律，内容从简单到复杂，从理论到实践，循序渐进地引领学习者进入美术领域。

书中提供了大量范画，便于学习者临摹，非常适合作为初学者、美术爱好者的自学入门教材。同时，本书还遵循了实用性强和覆盖面宽的原则，也可以作为美术培训教育机构的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

素描基础教程/杨娟,王爽,齐秀椿编著.—北京:
龙门书局,2011.6

ISBN 978-7-5088-3014-8

I. ①素… II. ①杨… ②王… ③齐… III. ①素描
技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第089112号

责任编辑:刘薇 丁小静 / 责任校对:杨慧芳
责任印刷:新世纪书局 / 封面设计:林陶

龍 門 書 局 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京艺辉印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2011年7月第一版

开本:16开(210mm×280mm)

2011年11月第二次印刷

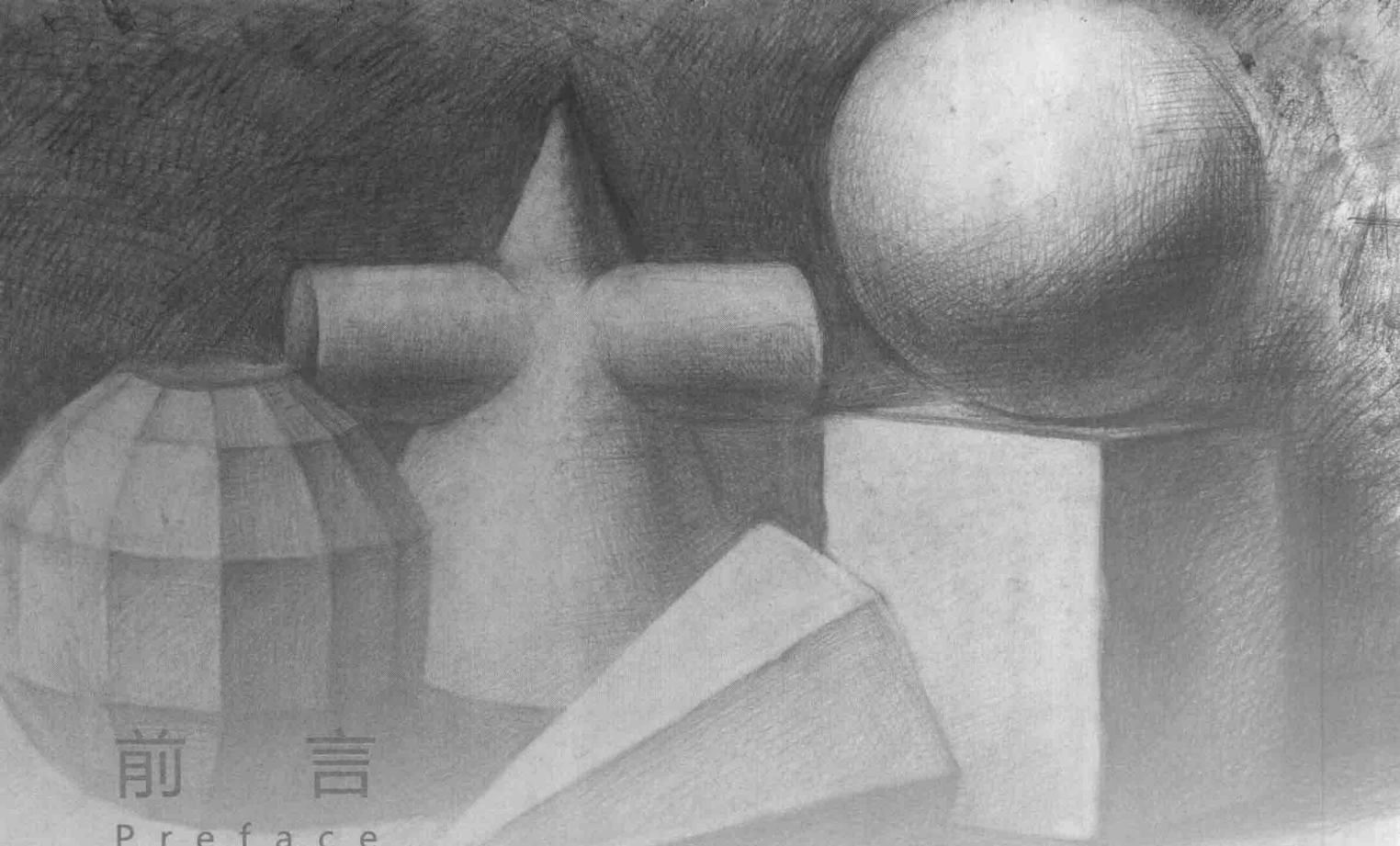
印张:10

印数:4 001—6 000

字数:268 000

定价:35.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)



前言

Preface

素描是造型艺术的重要基础，是进入美术大门的必经之路。作为美术中最单纯的造型形式，必然成为初学者、每位习画者和美术爱好者学习绘画的基础训练阶段的必修课程。学习素描可以通过整体观察方法、艺术的思维方式和感知力，来赋予我们观察、体会和表现自然的造型能力和艺术素养。素描启发我们对自然形态本质的认识，并在表现自然形态时透过表象抓住本质，体现自然世界内在的共性规律。

本书从认识素描开始，通过各章节的讲解，使我们能够掌握形体的造型能力，更重要的是认识视觉艺术的规律和整体内容。其中，包括塑造形体的规律和技法，有：形体、结构、比例、透视、轮廓、明暗、体积、质感等知识。学习素描的基本原则，就是忠实地描述客观对象，养成整体观察、整体表现的良好习惯，遵循整体——局部——整体的作画顺序。本书通过大量的作品范例，系统地介绍了素描写生的入门知识、基本技法和步骤要领。从石膏几何体、素描静物、素描石膏像的内容进行讲解了光影素描和结构素描的绘画方法，详细、系统、完整地讲解分析了素描技法的画法和要点。本书力求做到融科学性、知识性、通俗性、趣味性于一体，使读者在学习开拓视野、陶冶情操、增长美术知识，轻松掌握素描技法，并步入艺术的殿堂。

本书内容简明易学，以美术素描的基本理论知识和具体写生练习为主线，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写生能力。

由于水平有限，本书难免存在着不足之处，需要在实践中不断改进、不断完善，望广大读者指正。在此，感谢孙昀、刘劲松、张雄等在本书编写过程中提供的大力帮助和支持。

编者
2011年5月

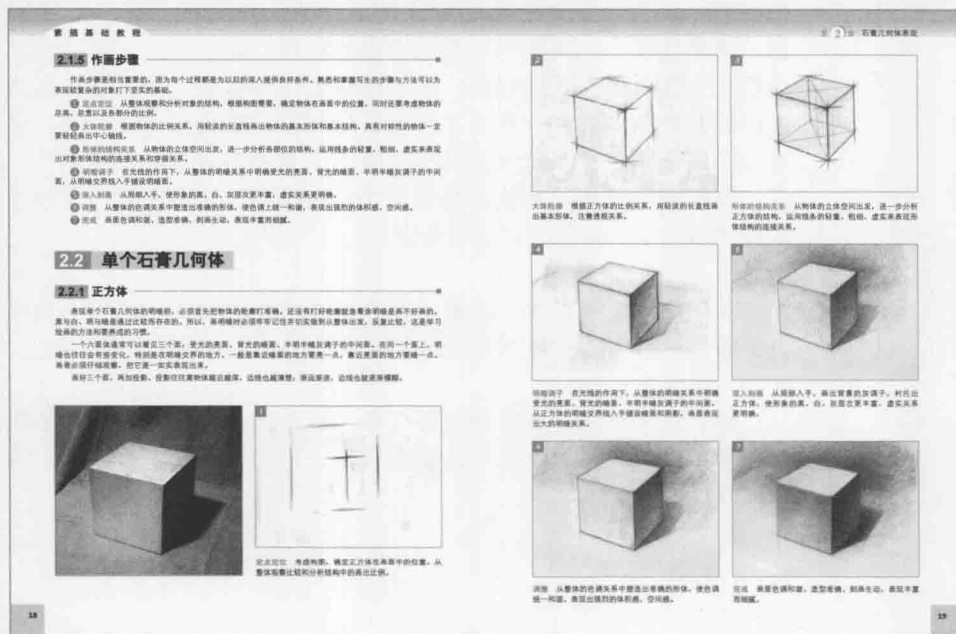
本书学习说明

How to Read the Book

本章从认识素描的基础知识开始，系统介绍素描工具及其性能、姿态与运笔、素描的表现方法，为后面的学习打好基础。



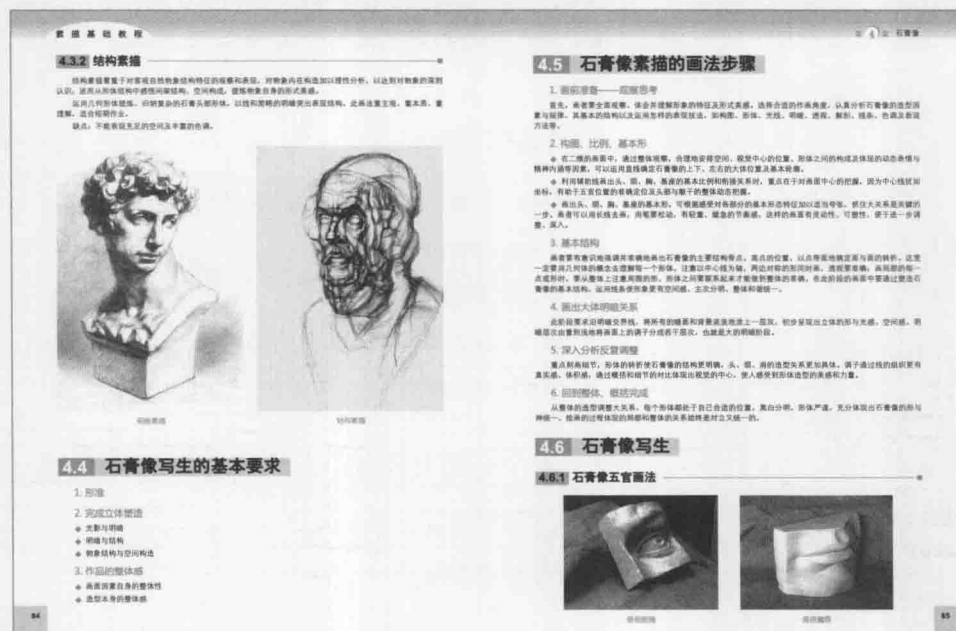
本章帮助绘画者系统学习石膏几何体的表现，在前面部分详细讲述了如何画好各种几何体的方法与技巧，通过实例完整地讲述作画的步骤与方法，并通过大量石膏几何体、石膏几何体组合、方锥穿插体、圆锥组合体范例详细讲解作画方法。



本章通过大量的实例系统讲解静物素描，从静物素描要注意的要点开始，以各种类型的实例讲解构图、形体结构、透视、比例、空间的表现、明暗的表现、质感的表现、主次与虚实，以详细的作画步骤讲解单个静物写生和组合静物写生。



本章重点讲解石膏像的作画方法，详细讲述了石膏像写生的观察方法以及石膏像素描的表现手段，通过大量的练习讲解石膏像五官画法、明暗画法以及结构素描的表现，并提供大量的优秀作品供学习者参考。



目 录

Contents

第1章 认识素描

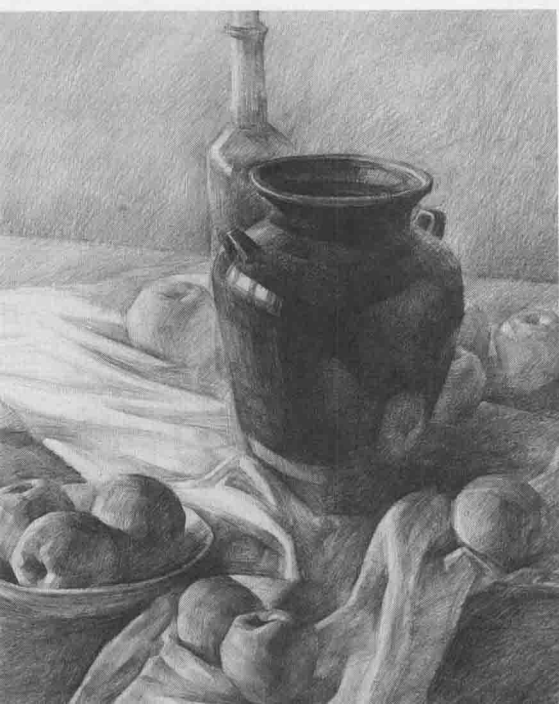
1



- 1.1 素描基本常识 1
 - 1.1.1 素描的定义及分类 2
 - 1.1.2 素描的造型规律与基本要素 3
- 1.2 素描工具及性能 6
- 1.3 姿态与运笔 7
 - 1.3.1 握笔的方法 7
 - 1.3.2 画板与画架的摆放 8
- 1.4 素描的表现方法 8
 - 1.4.1 观察物体的明暗 8
 - 1.4.2 运笔 9
 - 1.4.3 画面效果 9
 - 1.4.4 素描的表现方法 10

第2章 石膏几何体表现

13



- 2.1 认识几何体 13
 - 2.1.1 石膏几何形体写生的目的和意义 13
 - 2.1.2 如何画好各种几何 13
 - 2.1.3 素描的构图原理 15
 - 2.1.4 形体结构与辅助线的运用 16
 - 2.1.5 作画步骤 18
- 2.2 单个石膏几何体 18
 - 2.2.1 正方体 18
 - 2.2.2 圆球体 20



2.2.3	正五边形多面球体	21
2.2.4	八角柱	23
2.2.5	圆柱体	25
2.2.6	棱锥体	27
2.2.7	锥体	29
2.2.8	十字体	31
2.2.9	圆柱和圆锥结合体	32
2.3	石膏几何体组合	33
2.3.1	两个组合: 正方体和圆锥体	33
2.3.2	四个组合	35
2.3.3	4个几何体的结构素描	37
2.4	石膏几何形体素描临摹——方锥穿插体、圆锥组合体	38
2.5	范画	39

第3章 静物素描

41



3.1	静物素描注意的几点	41
3.1.1	感情的源泉	41
3.1.2	画面的形式美	41
3.1.3	技法的多样	41
3.2	素描静物的造型因素	44
3.2.1	构图	44
3.2.2	形体结构	44
3.2.3	透视	45
3.2.4	比例	46
3.2.5	空间的表现	47
3.2.6	明暗的表现	47
3.2.7	质感的表现	48
3.2.8	主次与虚实	49
3.3	静物素描写生	50
3.3.1	写生步骤解析	50



3.3.2 单个静物写生实例 50

3.3.3 组合静物写生 67

3.4 范例 76

第4章 石膏像

81



4.1 概述 81

4.1.1 石膏像素描训练的意义与要点 81

4.1.2 有关石膏像素描的几个重要概念 82

4.2 石膏像写生的观察方法 83

4.3 石膏像素描的表现手段 83

4.3.1 明暗素描(全因素素描、调子素描) 83

4.3.2 结构素描 84

4.4 石膏像写生的基本要求 84

4.5 石膏像素描的画法步骤 85

4.6 石膏像写生 85

4.6.1 石膏像五官画法 85

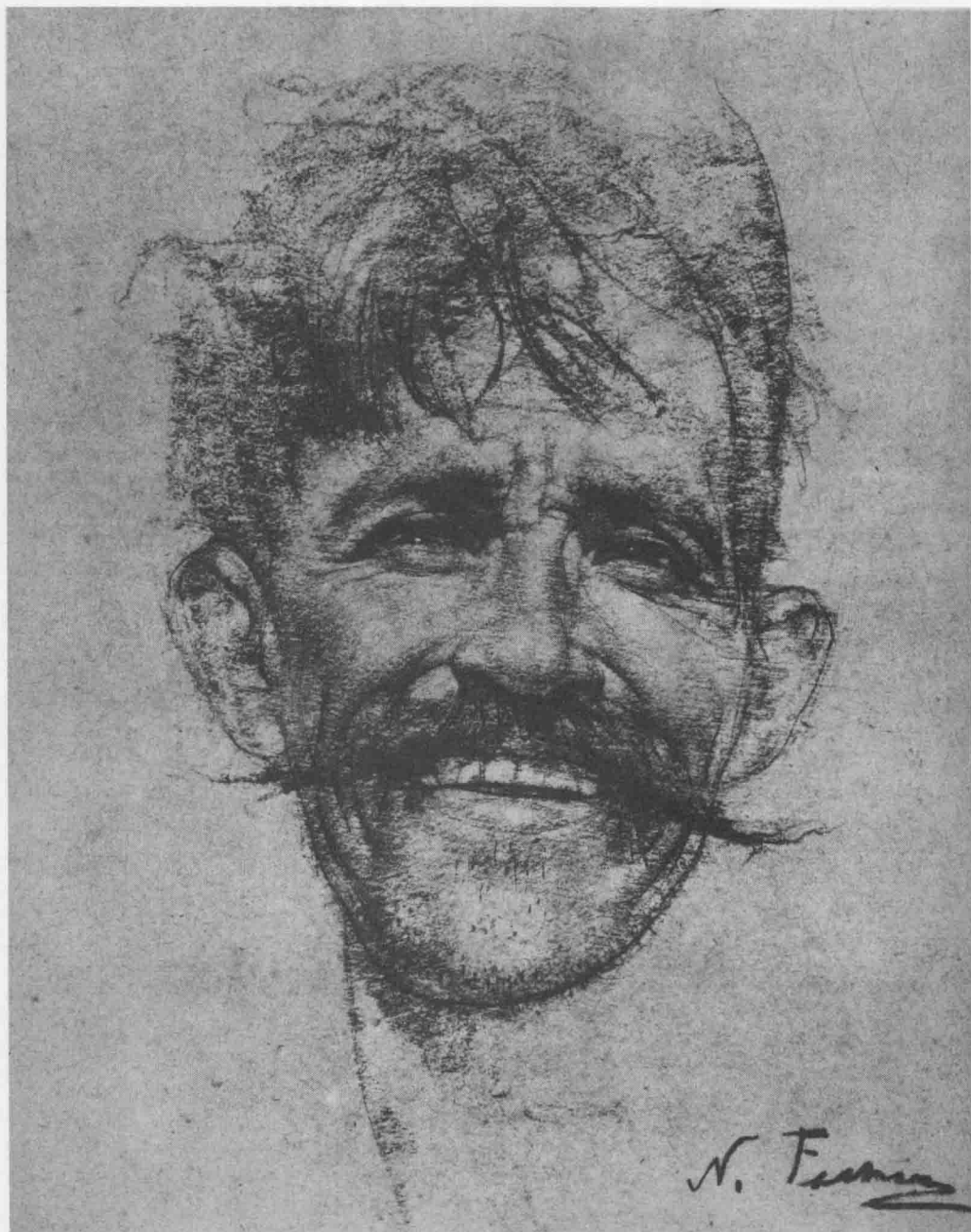
4.6.2 石膏像明暗画法 97

4.7 结构素描的表现 128

4.8 优秀作品欣赏 139



第 1 章 认识素描



尼古拉·菲钦

1.1 素描基本常识

每个人都希望能够逼真地再现周围的世界——逼真地画出自己看到的一切。素描作为一种造型艺术基础，体现着人们对事物的认识方式、思维方式和观察方式。初学者不但要了解一些素描基本常识和掌握一定的素描表现技能，还要由浅到深、循序渐进地从几何体、静物、石膏、人像到人体，进行认真严格的素描训练。学习素描的过程与其他绘画形式及审美活动一样，本质上都是一种体验过程。

1.1.1 素描的定义及分类

素描是用单一的颜色表现对象，通过感受物象形体与光影的变化，在画面上进行黑白艺术处理，塑造出美的形象，使人们身心愉悦，得到享受。

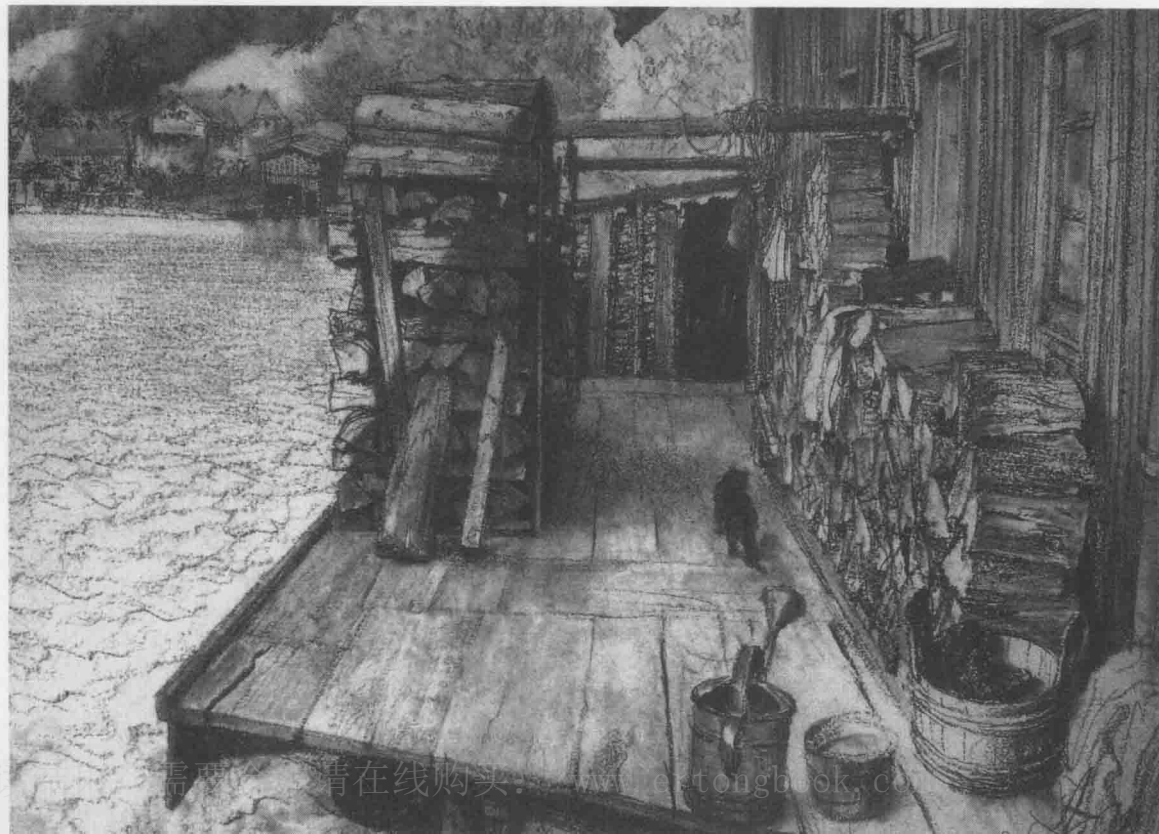
素描泛指单色绘画，属于绘画的范畴。

从目的和功能上说，素描一般可分为创作素描和习作素描两大类。

其中习作素描在表现内容上分为静物、动物、风景、人像及人体素描等。



静物素描
门采尔



风景素描
门采尔



人物头像

尼古拉·菲钦



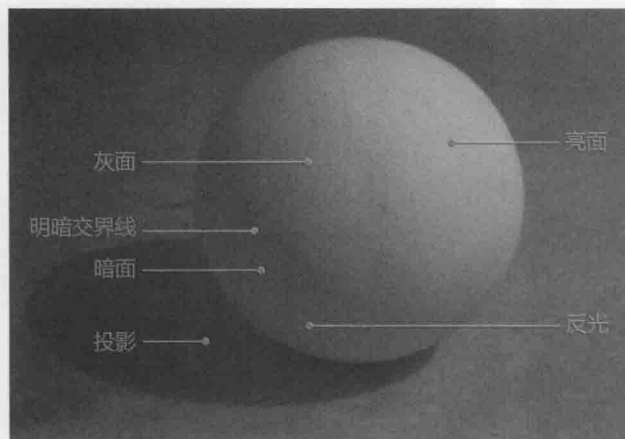
人体

门采尔

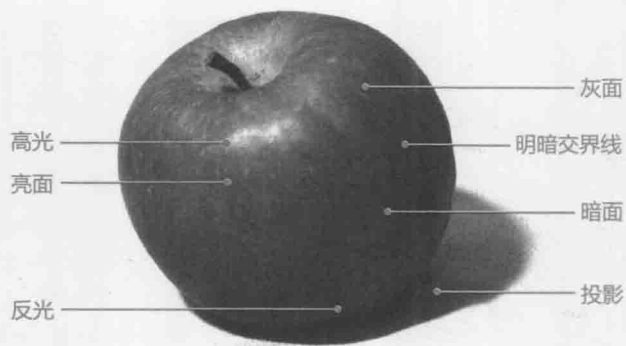
1.1.2 素描的造型规律与基本要素

1. 素描的造型规律

对于初学者来说,认识并掌握素描造型规律非常重要。对于明暗色调变化的现象人们可以简单地理解为:一方面,当物体靠近光源时,人们可以感受到强烈的对比,亮的更亮,暗的更暗,反之亦然,即素描造型的三大面——黑、白、灰。另一方面,当物体离画者越近,明暗对比越强;越远则明暗对比越弱,其实就是近实远虚的空间变化。只有当光线照在物体上时,我们才能见到形体的明暗关系,物体明暗调子通常可归纳为“三大面五大调子”。通过练习,画者可以组成上千种调子,调子的练习在素描写生中具有非常重要的作用。



石膏球体五大调子



静物五大调子



人物头像
尼古拉·菲钦

2. 素描造型的基本要素

① 形体

形体是三维空间状态下的造型基本元素，是体积单位。

形状是二维空间状态下的造型基本元素，是面积单位。

② 空间

空间可以分为二维空间、三维空间和多维空间。

③ 结构

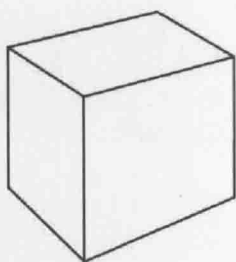
结构是事物自身的构成性质，指物体本身各部分组合和构造，也就是形体占有空间的形式。形体结构客观地、本质地决定物体的外部特征，是物象形式的内在规定性。

初学者在学习素描时需要从立方体、球形、柱体与锥体这四类最基本的形体出发，在画面中描绘出立体的物体，研究主体构成的基本要素与形体塑造的关系。

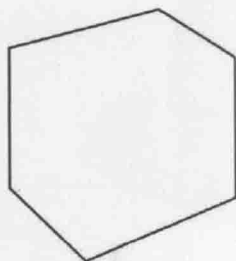
④ 形体的点、线、面、辅助线、轮廓线、直面、曲面

形体结构的基本要素是点、线、面。这里的面是指形体上不同朝向的组合面，线是指面与面之间的转折线，点是指三个以上的面在形体上形成的聚合处。点、线、面决定形体的外观视觉特征。

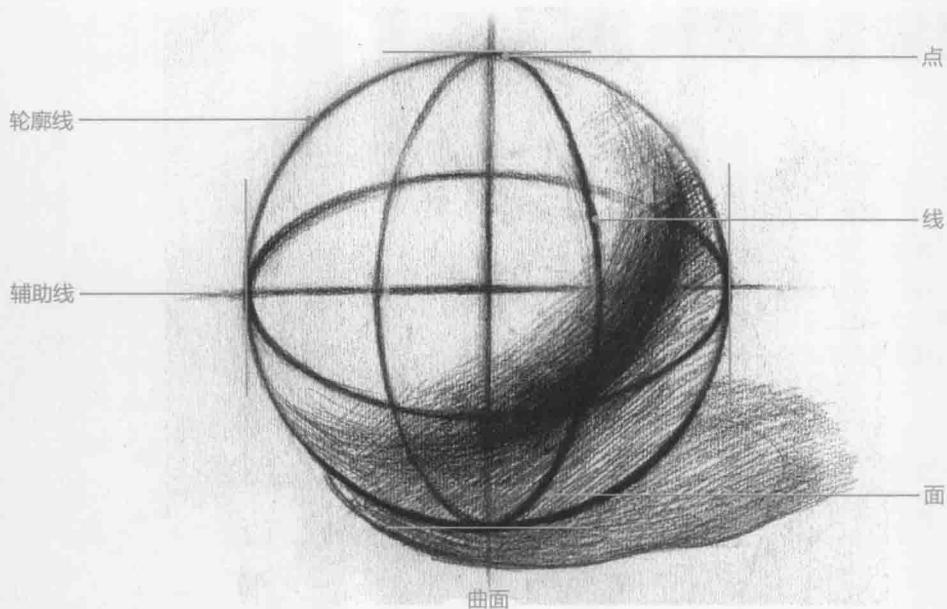
点 点表示位置，是形体塑造的标记，对于造型有着特定的数量意义。先看位置点，找出它的基点与顶点、右点、左点、近点和远点，这些点规定着物体的整体范围和个面之间的大小比例关系。再看转折点，这些点如同交通枢纽，联系着形体中的线与面。



形体



形状

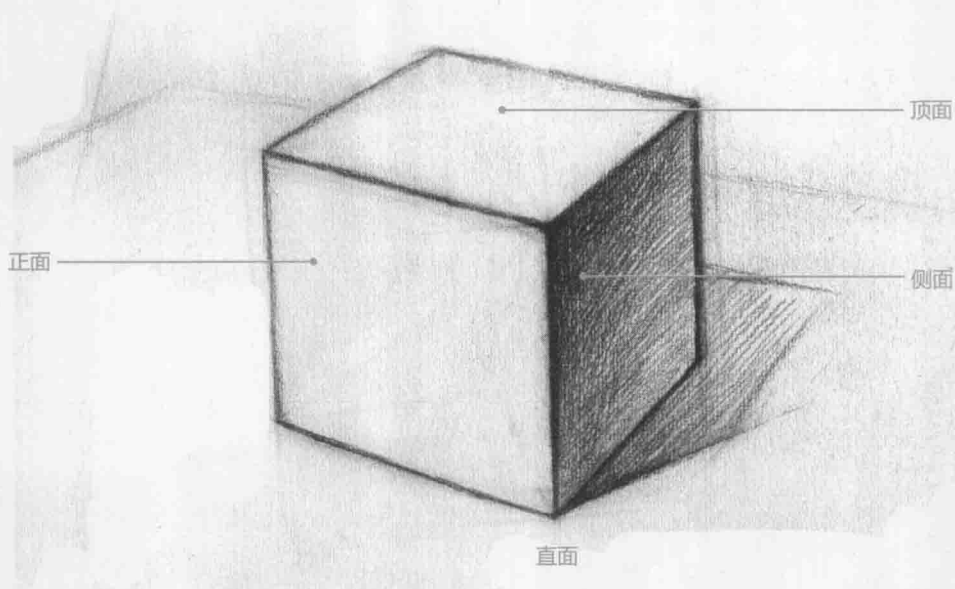


球体的点、线、面、辅助线、轮廓线、曲面

线 线由点的定向运动产生。线条是点运动的延续，连接起点和终点的是线，任何一幅素描都是由无数的线组合而成。线是形体塑造的中坚，有着无穷的魅力。

辅助线 是指在形体塑造的过程中所借助的假设线。这些线，有助于画者把握形体的动势和整体特征，有利于表现形体时能做到从整体到局部有序进行。

轮廓线 轮廓线反映的是形体转折部分。在绘画过程中，轮廓线的表现要求由直线到曲线，由外轮廓到内轮廓，从而形成物体的立体框架。



面 无数点的组合或无数线条排列后的效果在视觉上形成了面，而面运动产生了体。在造型过程中面可分为两类，即直面与曲面。

直面 立方体在画面上一般是以正面、侧面、顶（底）三个面呈现。

曲面 球体借助于光线，在画面上一般是以亮面、暗面、明暗交界线（面）、反光面和投影组合而成。任何一种复杂的形体都可以从立方体、球体、体面关系去理解和分析。

1.2 素描工具及性能

1. 铅笔

美术铅笔的铅芯有不同等级的软硬区别。硬的以“H”为代表，如1H、2H、3H、4H等，H前边的数字越大，表示其硬度越强，即色度越淡；软的以“B”为代表，如1B、2B、3B、4B、5B、6B等，数字越大软度越强，即色度越黑；学生用铅笔一般是HB型，软硬适中。初学绘画者从HB到4B中选择三种类型即可。

2. 炭笔

炭笔的用法和铅笔相似，炭笔的色泽深黑，有较强的表现能力，是画素描的理想工具，尤其适合画人物肖像。但画重了很难擦掉。

3. 木炭条

木炭条是用树枝烧制而成，色泽较黑，质地松散，附着力较差，画完后需喷固定液，否则极易掉色，破坏效果。

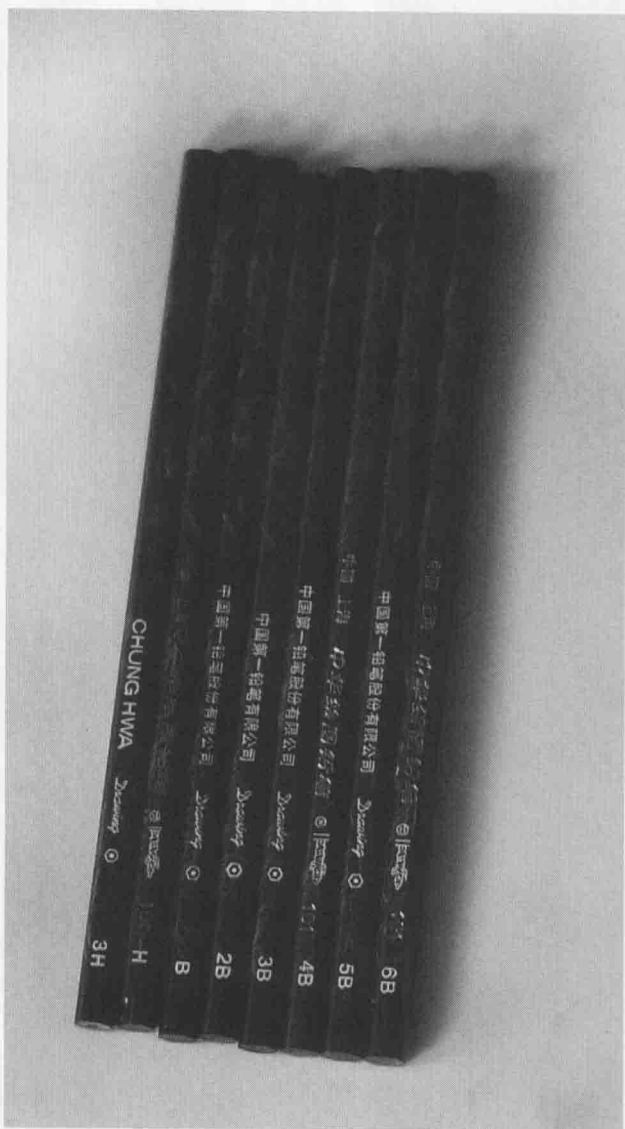
4. 炭精棒

炭精棒常见的有黑色和赭石色两种，质地较木炭条硬，附着力较强，固定液可用可不用。

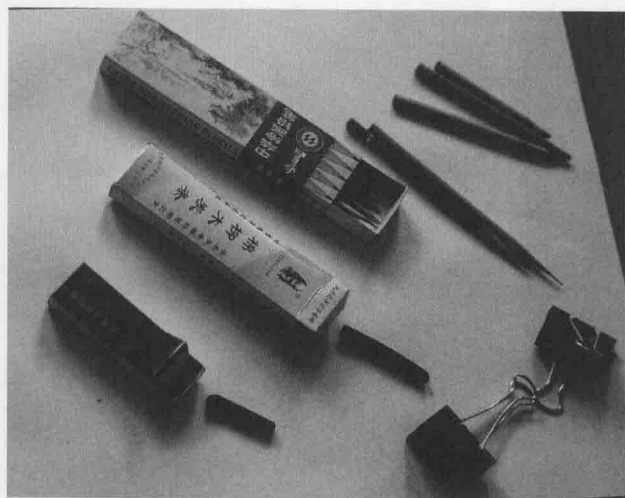
5. 橡皮

绘画用的橡皮常用的有香型的、较软的橡皮和可塑性橡皮。可塑性橡皮如同橡皮泥，用起来非常方便，主要用于画面的提亮和提出画面小的高光和亮面。使用橡皮擦需要注意以下几点。

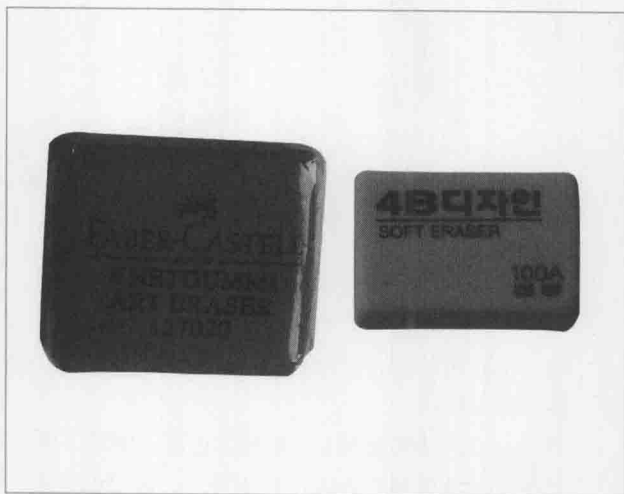
◆ 初学时觉得画一笔不满意时，就马上用橡皮擦去，第二次画得不好时又再擦去，这是最不好的习惯。一则容易伤害画纸，使纸张留下疤痕，二则容易导致越画越无把握，所以应极力避免。



铅笔



从右至左依次为炭笔、铅笔、木炭条、炭精棒



橡皮

◆ 当第一笔画不对时，可再画上第二笔，这样画时就有一个标准，容易改正，等浓淡明暗一切都画好之后，再把不用之处的铅笔线用橡皮轻轻擦去，这样整幅画面就清楚了。

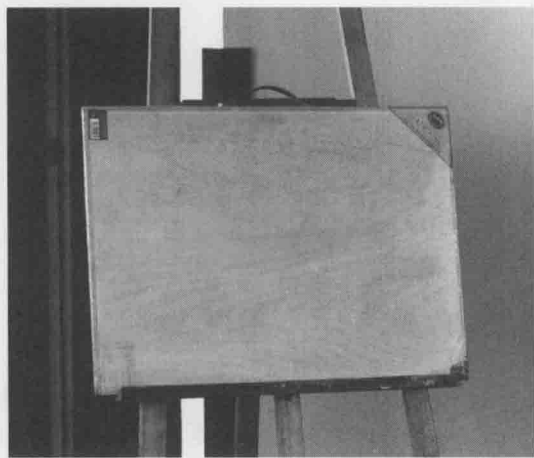
◆ 其实画面上许多无用的线痕通常到最后都会被覆盖，画者只需把露出的部分擦去，这样也较为省力。同时，不用的线痕往往无意中成为主体的衬托物，不擦去不但无害于画面，反而会收到意外的效果。

6. 画板和画夹

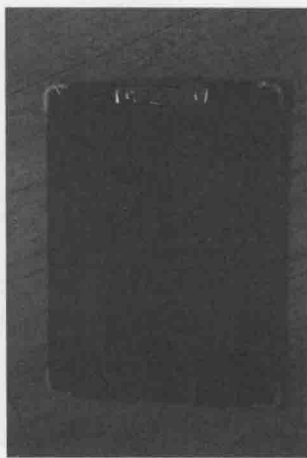
画板和画夹都有不同的型号，大小可随自己的画幅而定，初学者选用大小在590mm×440mm左右的为宜。画板比较坚固耐用，画夹则方便携带，是外出写生的好帮手。

7. 画纸

画纸最好选用纸面不太光滑且质地坚实的素描纸（图画纸的质地较松软，初学者不容易掌握），素描纸的附着性强，并且质地坚实，可反复修改而不易损坏纸面。



画板



画夹

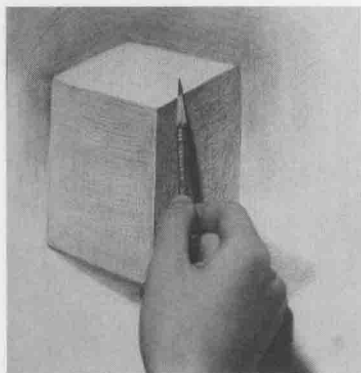


素描纸

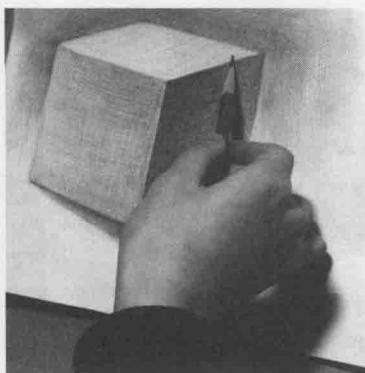
1.3 姿态与运笔

1.3.1 握笔的方法

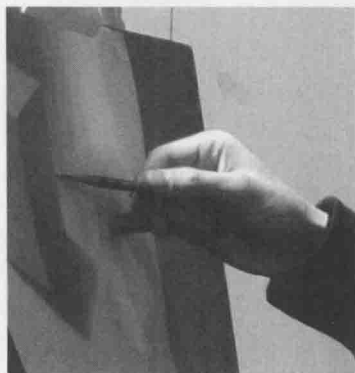
初学者应该怎样拿笔？其实素描作画的拿笔方法也有较严格的要求，其操作的正确与否会直接影响画面完成的好坏。在素描起稿和涂明暗阶段，严格杜绝将铅笔握得太短、太紧，应该像指挥家那样握住笔的末端，手指、手腕放松，用小臂带动手，而不是靠手指或手腕的运动画出线条。绘画的握笔方法和平时写字有区别，通常用拇指和食指、中指捏住铅笔，小指作支点支撑在画板上（或悬空）。靠手腕的移动来画出线条，只在细部刻画时才会采用像平时写字的握笔姿势，但依然是靠小指的支点来移动手腕完成。初学者开始会觉得使用这种姿势很不自然，但要坚持练习，只有养成习惯才能画出流畅、均匀的线条。



直握



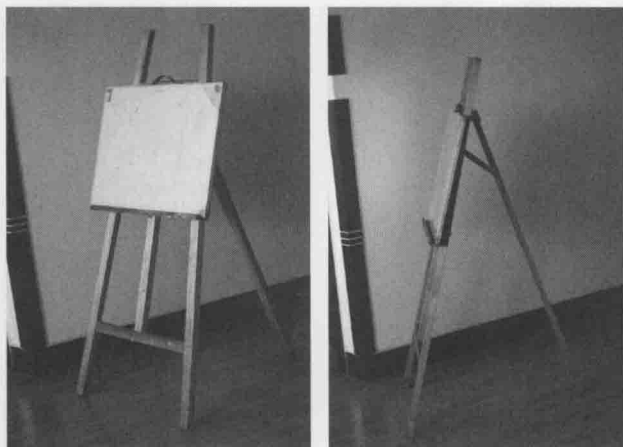
斜握



侧握

1.3.2 画板与画架的摆放

画板的摆放应和视线垂直，画者和画板之间应保持到可伸直胳膊的距离，这样能够在画的过程中始终照顾到全局，也避免由于视角的原因造成透视错误。当画板位置确定后，在画的过程中就不要再移动，以避免因角度的变化影响画的透视改变。



画板与画架的摆放

在深入刻画阶段，因为需要对物体细部进行仔细刻画，画者可以把画板适当拉近，同时改用与书写相同的执笔方法，但手的运笔动作还应当保持不变，只有这样，画出的线条才会更加精细、更加准确。



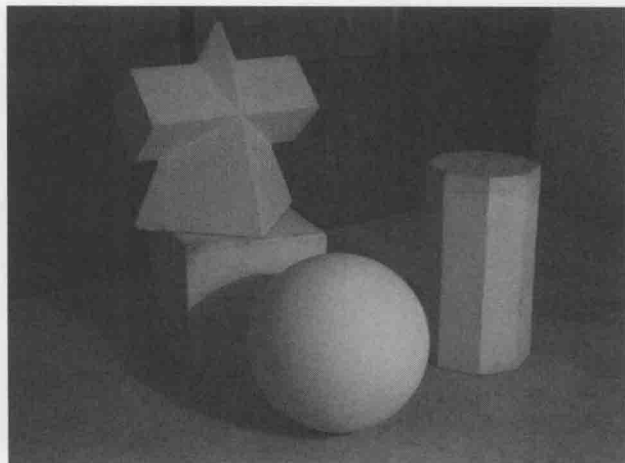
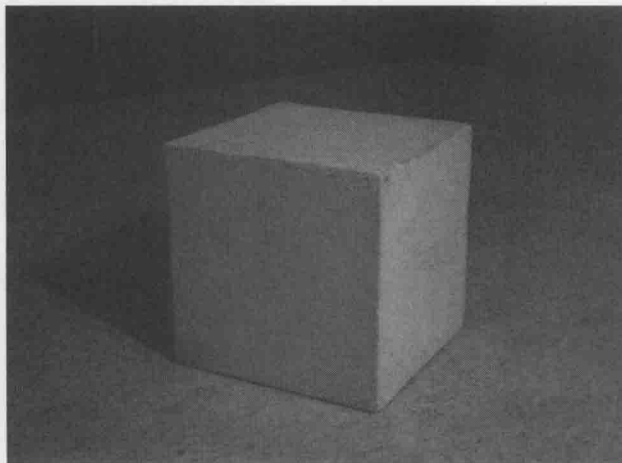
绘画坐姿

1.4 素描的表现方法

就明暗的基本法则和表现方法来说，初学素描画时要注意以下几个方面。

1.4.1 观察物体的明暗

初学者应该观察物体的明暗，用心感受物体在光源（不论是自然光源还是人工光源）照射下产生的明暗，没有光，我们的眼睛将看不到任何东西，因此要用心观察物体上的明暗关系。



观察灯光下的几何体