

全面覆盖素描**6**大题材

石膏几何体 / 石膏头像 / 素描静物
人物头像 / 人物半身像 / 人物速写 + 风景速写

张玉红
编著

素描

The sketch practical tutorial 实用教程

写给绘画爱好者的
素描必备基础书

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

素描 实用教程

**The sketch
practical tutorial**

张玉红 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

素描实用教程 / 张玉红编著. -- 北京: 人民邮电出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-115-37633-6

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第286747号

内 容 提 要

《素描实用教程》是一本素描技法初级读物, 内容简明易学, 它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。本书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、人物头像、人物半身像和人物速写的画法和要点, 最后落实到素描的实际应用上——利用前面打好的基础学画风景速写, 从而提高学习者的综合素质与实践能力。

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的适用教材。

-
- ◆ 编 著 张玉红
责任编辑 郭发明
执行编辑 王 铁
责任印制 李 东
 - ◆ 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>
三河市中晟雅豪印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 16 2015 年 1 月第 1 版
字数: 553 千字 2015 年 1 月河北第 1 次印刷
-

定价: 35.00 元

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

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录

Chapter 1

素描基础知识

1.1 初步认识素描 08

- 1.1.1 素描的基本概念 08
- 1.1.2 素描的地位 08
- 1.1.3 素描的发展历史 08
- 1.1.4 素描的分类 11
 - 石膏几何体 11
 - 静物 11
 - 石膏头像 12
 - 人物头像 12
 - 人物半身像 13
- 1.1.5 素描的透视规律 13
 - 一点透视 14
 - 两点透视 15
 - 三点透视 16
 - 圆形透视 17
- 1.1.6 素描的构图 18
 - 金字塔形构图 18
 - 倒三角形构图 19
 - “S”形构图 19
 - 放射式构图 19

1.2 绘画的工具材料 20

- 1.2.1 画笔 20
 - 铅笔 20
 - 炭铅笔 20
 - 炭精条 21

- 木炭条 21
- 纸笔 22
- 自动铅笔 22
- 1.2.2 画纸 22
 - 素描纸 23
 - 速写本 23
 - 卡纸 23
- 1.2.3 其他工具 24
 - 固定工具 24
 - 各类橡皮 24
 - 不同刀具 24
 - 画板和画架 24

1.3 绘画姿势 25

- 1.3.1 站姿 25
- 1.3.2 坐姿 26

Chapter 2

素描基础技法

2.1 掌握使用铅笔的方法 28

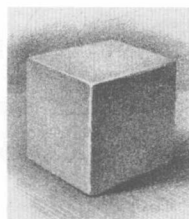
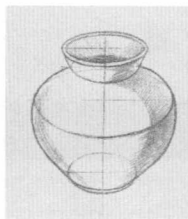
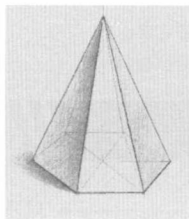
- 2.1.1 了解铅笔的不同型号 28
- 2.1.2 如何正确执笔 29

2.2 线条排列练习 30

- 2.2.1 线条的排列 30
- 2.2.2 笔触的表现 31

2.3 素描表现形式 33

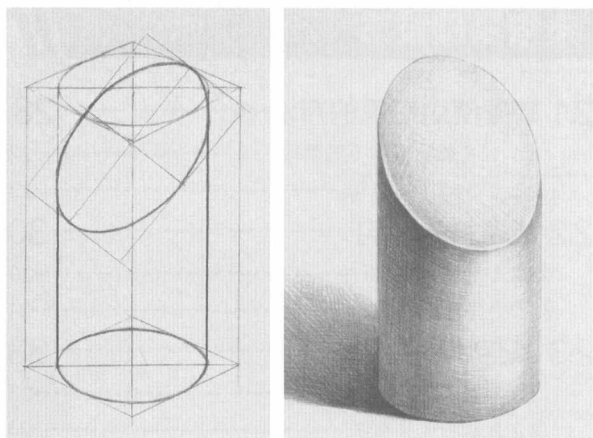
- 2.3.1 结构画法 33
- 2.3.2 明暗调子画法 34

Chapter 3

石膏几何体的绘制

3.1 单体石膏几何体	36
3.1.1 正方体	36
3.1.2 球体	38
3.1.3 十二面体	41
3.1.4 圆柱体	44
3.1.5 斜切面圆柱体	47
3.1.6 六棱柱	50
3.1.7 八棱柱	53
3.1.8 圆锥体	55
3.1.9 三棱锥	57
3.1.10 四棱锥	59
3.1.11 六棱锥	61
3.1.12 十字贯穿体	63
3.1.13 方锥贯穿体	65
3.1.14 圆锥贯穿体	68
3.2 组合石膏几何体	71
3.2.1 两个组合	71
3.2.2 三个组合	74
3.2.3 多个组合	77
3.3 石膏几何体作品范例	80

Chapter 4

静物的绘制

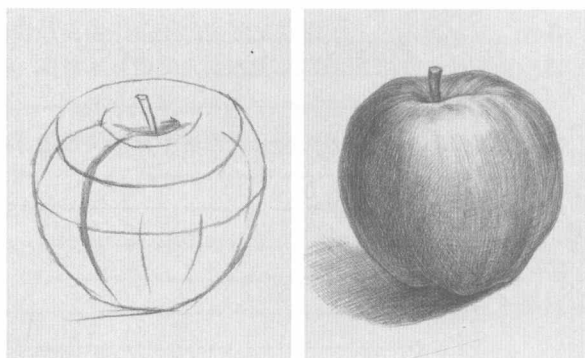
4.1 单个静物写生	84
4.1.1 苹果	84

4.1.2 鸭梨	86
4.1.3 香蕉	89
4.1.4 青椒	91
4.1.5 油菜	93
4.1.6 高脚杯	95
4.1.7 盘子	98
4.1.8 带耳罐子	100
4.1.9 衬布	102

4.2 静物组合写生 105

4.2.1 两个组合	105
4.2.2 三个组合	107
4.2.3 复杂静物组合	110

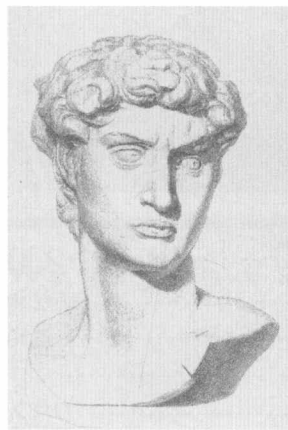
4.3 静物作品范例 113

Chapter 5

石膏像的绘制

5.1 石膏像局部画法	116
5.1.1 眼睛	116
5.1.2 鼻子	118
5.1.3 嘴巴	120
5.1.4 耳朵	122
5.1.5 亚历山大切面像	124
5.2 石膏五官作品范例	126
5.3 石膏像写生	129
5.3.1 大卫	129
5.3.2 伏尔泰	132
5.3.3 阿格里巴	135
5.3.4 阿里斯托芬	138
5.3.5 美第奇	141
5.3.6 高尔基	144
5.4 石膏像作品范例	147

Chapter 6

人物头像的绘制

6.1 头像形态结构-----152

- 6.1.1 头部的比例-----152
- 6.1.2 头部的骨骼-----153
- 6.1.3 头部的肌肉-----153

6.2 五官的画法-----154

- 6.2.1 眼睛-----154
- 6.2.2 嘴-----156
- 6.2.3 鼻子-----158
- 6.2.4 耳朵-----160

6.3 人物头像写生-----162

- 6.3.1 男青年-----162
 - 男青年（正面）-----162
 - 男青年（侧面）-----165
 - 男青年（四分之三侧面）-----167
- 6.3.2 女青年-----169
 - 女青年（正面）-----169
 - 女青年（侧面）-----172
 - 女青年（四分之三侧面）-----174

- 6.3.3 老人-----177
- 6.3.4 儿童-----180

Chapter 7

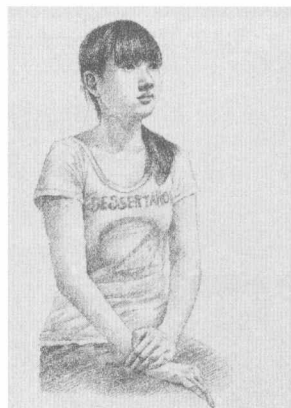
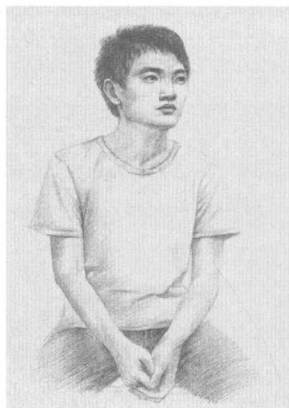
人物半身像的绘制

7.1 人物半身像结构-----184

- 7.1.1 基本比例-----184
- 7.1.2 形态结构-----185
- 7.1.3 手局部特写-----186

7.2 人物半身像写生-----187

- 7.2.1 男青年半身像-----187
- 7.2.2 女青年半身像-----190

Chapter 8

人物速写的绘制

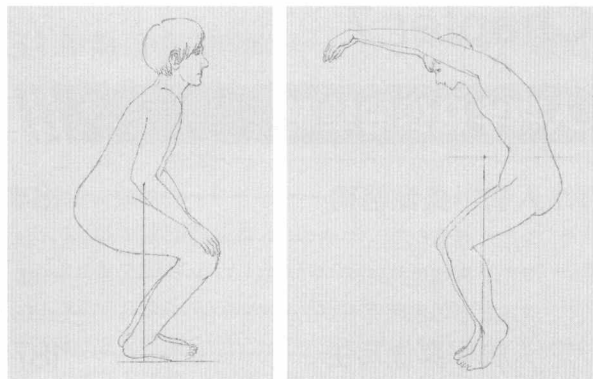
8.1 基础知识-----194

- 8.1.1 定义-----194
- 8.1.2 工具和材料-----194
- 8.1.3 表现形式-----195
 - 以线为主-----195
 - 线条与明暗结合-----196
 - 以明暗调子为主-----196

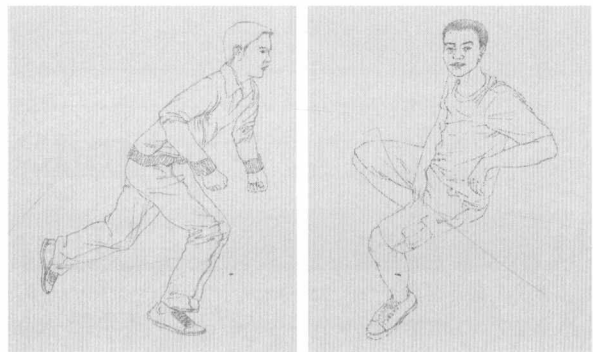
8.2 人物形体结构-----197

- 8.2.1 基本比例-----197
- 8.2.2 体块关系-----198
- 8.2.3 动态规律-----199

重心-----	199
运动线-----	200
动态速写步骤-----	201

8.3 局部表现-----	201
8.3.1 头部-----	201
8.3.2 手-----	203
8.3.3 脚-----	204
脚的绘制-----	204
鞋的绘制-----	205
8.3.4 衣服-----	206
上衣的褶皱绘制-----	206
裤子的褶皱绘制-----	207
8.4 静态人物速写-----	208
8.4.1 站姿-----	208
8.4.2 坐姿-----	210
8.4.3 蹲姿-----	212
8.5 动态人物速写-----	215
8.5.1 规律性动态-----	215
8.5.2 无规律性动态-----	218
8.6 组合人物速写-----	221
8.7 场景人物速写-----	224
8.8 人物速写范例-----	227

Chapter 9

风景速写的绘制

9.1 概述-----	230
9.1.1 定义-----	230
9.1.2 工具材料-----	230
9.1.3 表现方式-----	231
9.2 绘画中的重要元素-----	232
9.2.1 构图取景-----	232
画面构图安排-----	232
9.2.2 透视应用-----	234
平行透视-----	234
成角透视-----	235
9.3 风景中常见的几种景物-----	235
9.3.1 树-----	235
两棵树的画法-----	236
多棵树木的画法-----	238
9.3.2 石头-----	240
一组石头的画法-----	240
石头的其他画法-----	242
9.3.3 房舍-----	243
北方房屋-----	243
南方房屋-----	245
9.4 速写风景的写生表现-----	248
9.4.1 图片写生-----	248
9.4.2 实景写生-----	252
9.5 风景速写范例-----	256

素描 实用教程

**The sketch
practical tutorial**

张玉红 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

素描实用教程 / 张玉红编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-115-37633-6

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第286747号

内 容 提 要

《素描实用教程》是一本素描技法初级读物,内容简明易学,它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。本书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、人物头像、人物半身像和人物速写的画法和要点,最后落实到素描的实际应用上——利用前面打好的基础学画风景速写,从而提高学习者的综合素质与实践能力。

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的适用教材。

-
- ◆ 编 著 张玉红
责任编辑 郭发明
执行编辑 王 铁
责任印制 李 东
 - ◆ 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>
三河市中晟雅豪印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 16 2015年1月第1版
字数: 553千字 2015年1月河北第1次印刷
-

定价: 35.00元

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

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

Chapter 1

素描基础知识

1.1 初步认识素描 08

- 1.1.1 素描的基本概念 08
- 1.1.2 素描的地位 08
- 1.1.3 素描的发展历史 08
- 1.1.4 素描的分类 11
 - 石膏几何体 11
 - 静物 11
 - 石膏头像 12
 - 人物头像 12
 - 人物半身像 13
- 1.1.5 素描的透视规律 13
 - 一点透视 14
 - 两点透视 15
 - 三点透视 16
 - 圆形透视 17
- 1.1.6 素描的构图 18
 - 金字塔形构图 18
 - 倒三角形构图 19
 - “S”形构图 19
 - 放射式构图 19

1.2 绘画的工具材料 20

- 1.2.1 画笔 20
 - 铅笔 20
 - 炭铅笔 20
 - 炭精条 21

- 木炭条 21
- 纸笔 22
- 自动铅笔 22
- 1.2.2 画纸 22
 - 素描纸 23
 - 速写本 23
 - 卡纸 23
- 1.2.3 其他工具 24
 - 固定工具 24
 - 各类橡皮 24
 - 不同刀具 24
 - 画板和画架 24

1.3 绘画姿势 25

- 1.3.1 站姿 25
- 1.3.2 坐姿 26

Chapter 2

素描基础技法

2.1 掌握使用铅笔的方法 28

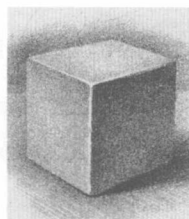
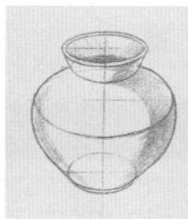
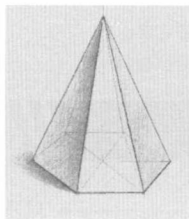
- 2.1.1 了解铅笔的不同型号 28
- 2.1.2 如何正确执笔 29

2.2 线条排列练习 30

- 2.2.1 线条的排列 30
- 2.2.2 笔触的表现 31

2.3 素描表现形式 33

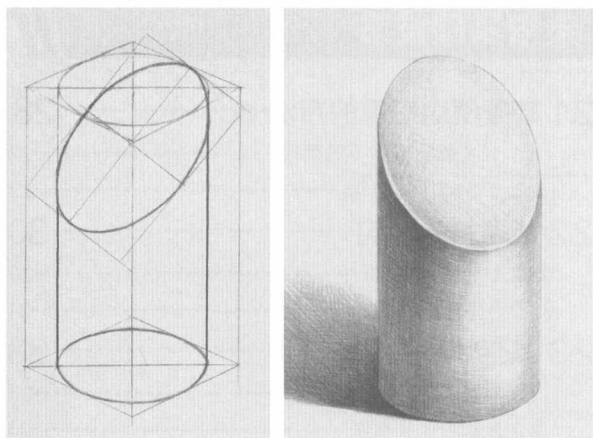
- 2.3.1 结构画法 33
- 2.3.2 明暗调子画法 34

Chapter 3

石膏几何体的绘制

3.1 单体石膏几何体	36
3.1.1 正方体	36
3.1.2 球体	38
3.1.3 十二面体	41
3.1.4 圆柱体	44
3.1.5 斜切面圆柱体	47
3.1.6 六棱柱	50
3.1.7 八棱柱	53
3.1.8 圆锥体	55
3.1.9 三棱锥	57
3.1.10 四棱锥	59
3.1.11 六棱锥	61
3.1.12 十字贯穿体	63
3.1.13 方锥贯穿体	65
3.1.14 圆锥贯穿体	68
3.2 组合石膏几何体	71
3.2.1 两个组合	71
3.2.2 三个组合	74
3.2.3 多个组合	77
3.3 石膏几何体作品范例	80

Chapter 4

静物的绘制

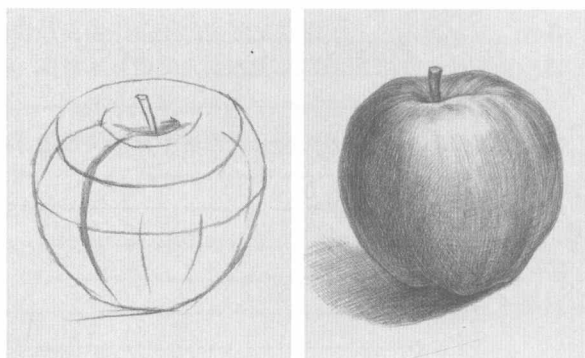
4.1 单个静物写生	84
4.1.1 苹果	84

4.1.2 鸭梨	86
4.1.3 香蕉	89
4.1.4 青椒	91
4.1.5 油菜	93
4.1.6 高脚杯	95
4.1.7 盘子	98
4.1.8 带耳罐子	100
4.1.9 衬布	102

4.2 静物组合写生 105

4.2.1 两个组合	105
4.2.2 三个组合	107
4.2.3 复杂静物组合	110

4.3 静物作品范例 113

Chapter 5

石膏像的绘制

5.1 石膏像局部画法 116

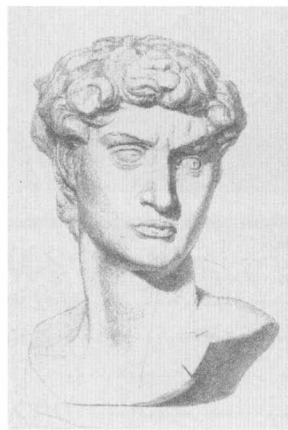
5.1.1 眼睛	116
5.1.2 鼻子	118
5.1.3 嘴巴	120
5.1.4 耳朵	122
5.1.5 亚历山大切面像	124

5.2 石膏五官作品范例 126

5.3 石膏像写生 129

5.3.1 大卫	129
5.3.2 伏尔泰	132
5.3.3 阿格里巴	135
5.3.4 阿里斯托芬	138
5.3.5 美第奇	141
5.3.6 高尔基	144

5.4 石膏像作品范例 147

Chapter 6

人物头像的绘制

6.1 头像形态结构-----152

- 6.1.1 头部的比例-----152
- 6.1.2 头部的骨骼-----153
- 6.1.3 头部的肌肉-----153

6.2 五官的画法-----154

- 6.2.1 眼睛-----154
- 6.2.2 嘴-----156
- 6.2.3 鼻子-----158
- 6.2.4 耳朵-----160

6.3 人物头像写生-----162

- 6.3.1 男青年-----162
 - 男青年（正面）-----162
 - 男青年（侧面）-----165
 - 男青年（四分之三侧面）-----167
- 6.3.2 女青年-----169
 - 女青年（正面）-----169
 - 女青年（侧面）-----172
 - 女青年（四分之三侧面）-----174

- 6.3.3 老人-----177
- 6.3.4 儿童-----180

Chapter 7

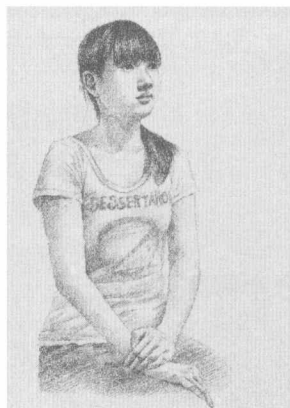
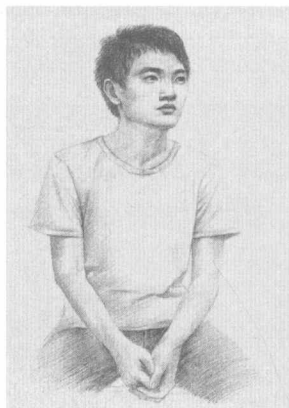
人物半身像的绘制

7.1 人物半身像结构-----184

- 7.1.1 基本比例-----184
- 7.1.2 形态结构-----185
- 7.1.3 手局部特写-----186

7.2 人物半身像写生-----187

- 7.2.1 男青年半身像-----187
- 7.2.2 女青年半身像-----190

Chapter 8

人物速写的绘制

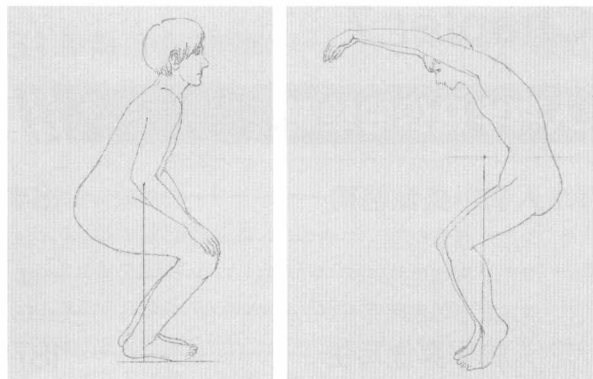
8.1 基础知识-----194

- 8.1.1 定义-----194
- 8.1.2 工具和材料-----194
- 8.1.3 表现形式-----195
 - 以线为主-----195
 - 线条与明暗结合-----196
 - 以明暗调子为主-----196

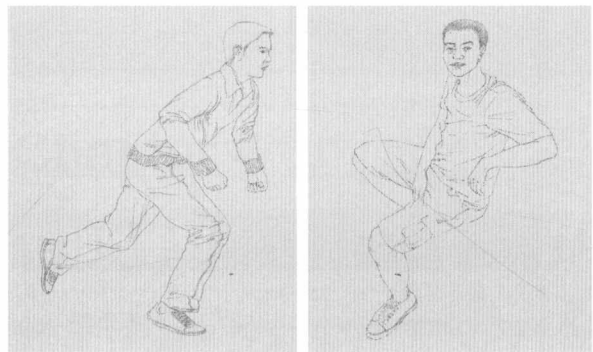
8.2 人物形体结构-----197

- 8.2.1 基本比例-----197
- 8.2.2 体块关系-----198
- 8.2.3 动态规律-----199

重心-----	199
运动线-----	200
动态速写步骤-----	201

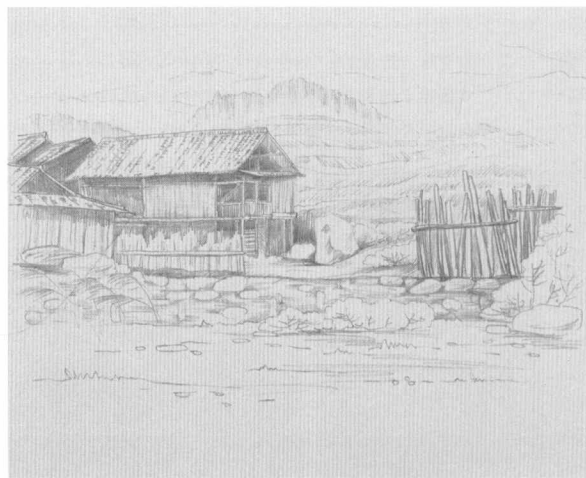
8.3 局部表现-----	201
8.3.1 头部-----	201
8.3.2 手-----	203
8.3.3 脚-----	204
脚的绘制-----	204
鞋的绘制-----	205
8.3.4 衣服-----	206
上衣的褶皱绘制-----	206
裤子的褶皱绘制-----	207
8.4 静态人物速写-----	208
8.4.1 站姿-----	208
8.4.2 坐姿-----	210
8.4.3 蹲姿-----	212
8.5 动态人物速写-----	215
8.5.1 规律性动态-----	215
8.5.2 无规律性动态-----	218
8.6 组合人物速写-----	221
8.7 场景人物速写-----	224
8.8 人物速写范例-----	227

Chapter 9

风景速写的绘制

9.1 概述-----	230
9.1.1 定义-----	230
9.1.2 工具材料-----	230
9.1.3 表现方式-----	231
9.2 绘画中的重要元素-----	232
9.2.1 构图取景-----	232
画面构图安排-----	232
9.2.2 透视应用-----	234
平行透视-----	234
成角透视-----	235
9.3 风景中常见的几种景物-----	235
9.3.1 树-----	235
两棵树的画法-----	236
多棵树木的画法-----	238
9.3.2 石头-----	240
一组石头的画法-----	240
石头的其他画法-----	242
9.3.3 房舍-----	243
北方房屋-----	243
南方房屋-----	245
9.4 速写风景的写生表现-----	248
9.4.1 图片写生-----	248
9.4.2 实景写生-----	252
9.5 风景速写范例-----	256

Chapter 1

素描 基础知识

对于刚接触美术的读者朋友来说，也许会感觉到素描是那么的高不可攀、遥不可及。其实艺术表现形式的学习都是从零开始，然后逐步走向成熟的过程，这一过程将伴随艺术家的整个创作生涯。知其然才能知其所以然，进入实训之前，首先要了解和掌握前人总结出来的理论依据和实践经验，确立正确的审美标准。

1.1 初步认识素描

素描是一切造型艺术(包括绘画、建筑、雕塑等)的基础训练学科,是通过线条、色块的深浅把我们所画的物象的体积感和空间感逼真地表现在平面的纸上。学习美术必须打好素描基础。

1.1.1 素描的基本概念

“素描”从字面意思上看,“素”是指单纯、直接和质朴,“描”是指写、画、临摹、写生的意思。素描的定义也就是指用单色来描绘物体的形象。最早作为素描的雏形产生的形式是古代岩洞的岩画,以及那些莫名其妙的符号,这些质朴简洁的语言正是人类对于自然界的真实感受。后来素描成为一种独立的艺术创作,它以简单的单色线条来表现直观世界中的事物,也可以表达思想、概念、态度、感情、幻想,甚至抽象形式。素描更多受到客观对象、光线、时间等外部因素的影响,而线条也是构建形体的手段。学习素描,要着重于物象的结构和表现形式。

1.1.2 素描的地位

在欧洲,素描长久以来并不是一个独立的画种,而是艺术家进行正式创作之前绘制的一种草图或者是局部研究。而之后,素描作为一门独立的艺术形式,开始具有独立的地位和价值。素描不仅仅被艺术家作为创作作品的草图,而且具有绘画造型基础的作用。它也是其他艺术形式的基础,尤其是水彩、油画、版画、雕刻,另外对于平面设计,也是画草图的必要基础。

在中国古代陶器上早有独立的线条存在,其造型生动、丰富多样,这些都是素描作为辅助手段的存在。从敦煌壁画、麦积山壁画以及永乐宫壁画来看,中国的素描造型能力和水平已达到一定的高度,更有历代的线描之作以及著名的“八十七神仙卷”,足以证明中国的素描早已经独立存在。

此外,素描还可以作为复制和摹写的基础。虽然不一定所有的艺术形式都要先画出素描稿,但是素描却也是一切观赏艺术的基础。在作画时,往往先勾勒出素描稿作为草稿,然后再进行色彩渲染。而素描作为一门独立的艺术语言,也有着广泛的表现范畴,能表现物体的体积、空间、深度、实质和动作。素描的意义也就在于用自己特有的手段体现这些特点。

1.1.3 素描的发展历史

素描属于视觉艺术的一个门类,但它具有所有造型艺术的基本功能,是熟悉造型艺术的技术基础。素描不但帮助人类取得了绘画艺术上的一次次进步,而且还真实地记录了人类成长的过程。素描的实质是“造型”。人们把看到或想到的事物画出来,就应该算是素描了。

最早的素描大概是原始的先民们用树枝在沙地上所作的简单的图形。我们现在发现的距

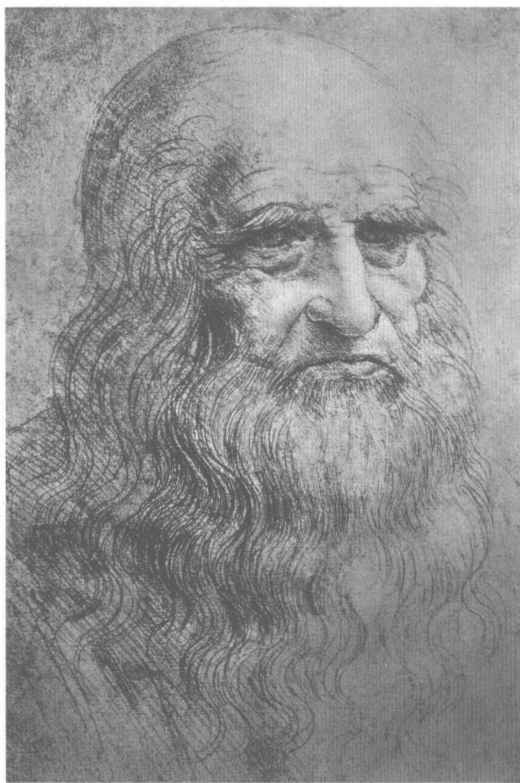
今一万多年前的洞窟壁画和彩陶上的纹饰，其造型技术已经相当成熟。

古代的岩画和彩陶，固然是雕刻和彩绘的形式，但从造型意义上讲，还属于对素描的加工。比较接近绘画的素描出现在古代壁画和书籍插图中。虽然它们存世无几，但根据考古发现，在距今三千至四千年前，无论是东方还是西方，建筑内的墙壁上布满了壁画，而且这种绘画的形式是崇尚自然写实的。这说明在公元前1世纪，人类的造型能力就已经相当成熟；从资料中可以看出，当时的写实能力已经不亚于现代的超写实风格。

真正意义上的素描，产生于欧洲文艺复兴时期的意大利。这一时期由于科学的发展和进步，产生了一大批对绘画技术精益求精的探索者，其中最主要的代表人物是达·芬奇。画家们以科学的态度，对绘画与自然的关系进行了细致、深入的理性思考，发明和创立了解剖学、透视学和明暗渲染法。

从14世纪到19世纪，西欧的素描没有太多的变化，主要是以线为主，配合适当的明暗层次。由于照相术还没有发明，素描是当时艺术家进行创作的主要手段。这一时期，出现了一大批优秀素描作品和以素描为独立表现形式的优秀画家，其中的代表人物有德国的荷尔拜因、丢勒和荷兰的伦勃朗等。在19世纪后期，由于成立了美术学院，素描受到广泛的重视，各个国家对素描形式和教学进行了积极的探索和规范。在法国，素描甚至被推崇到至上的地位。

法国的素描主要继承了文艺复兴时期的风格，以简练的线条为主，注重形式的自然生动，其代表人物是安格尔。德国素描比较注重物体的质量感，风格强烈、凝重，代表人物是门采尔。俄罗斯的素描追求古典的用线，夸大表现人物的个性特点，代表人物是列宾。应该说，古典绘画对素描的重视程度大于色彩，作品中素描的表现极尽完美。

《自画像》列昂纳多·达·芬奇（意大利）

《索洛图恩的圣母》汉斯·荷尔拜因（德国）

《祈祷的手》阿尔布雷特·丢勒（德国）

《素描肖像》让·奥古斯特·多米尼克·安格尔（法国）

中国的绘画，有着与西方不同的观念和道路。中国画不但讲究造型，更注重写意。假如站在西方素描的角度上看，中国画的造型似乎很幼稚。这个结论，实在是与西方的科技成就联想而得出的。假如站在艺术的角度上，中国画的表现性深不可测。东西方绘画最大的差异不在形式，而在工具。除了工具和观念的差别之外，东西方素描有两个共同点：其一，都是以“线”造型；其二，都是“师法自然”。西方的绘画秉承了古希腊文化的传统，作品追求细节和感官感受；中国绘画以书法为基础，注重结构和整体，夸大“以形写神”。假如用现代的眼光来看，中国的“骨法用笔”和“墨分五色”都属素描的范畴。因此，研究素描不应该站在一个狭隘的立场上，而应当从造型本质的高度衡量各方，做到取长补短，为我所用。

《朝元仙仗图》（局部）武宗元（北宋）