

S U M I A O J I C H U J I A O C H E N G

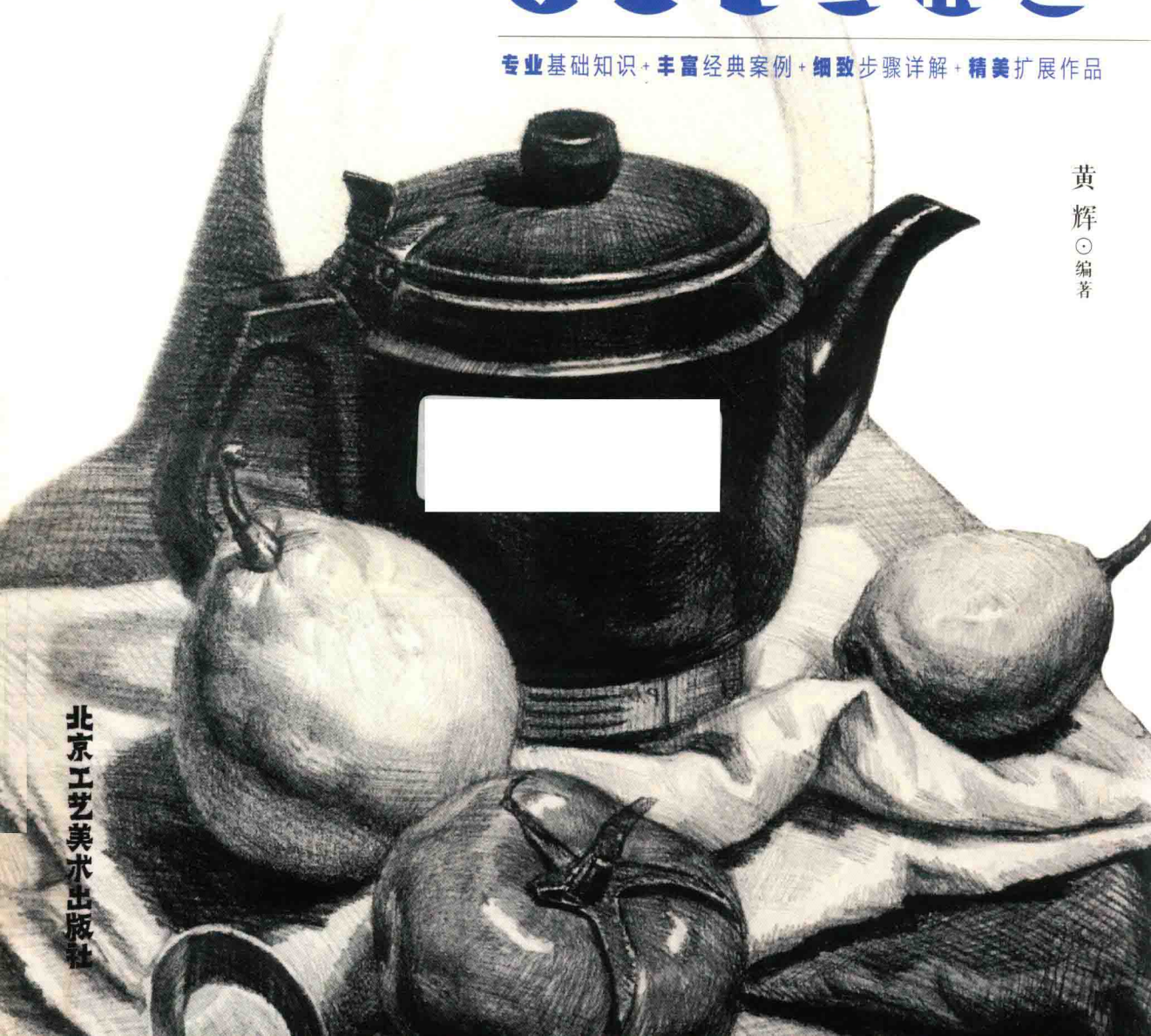
素描

基础教程

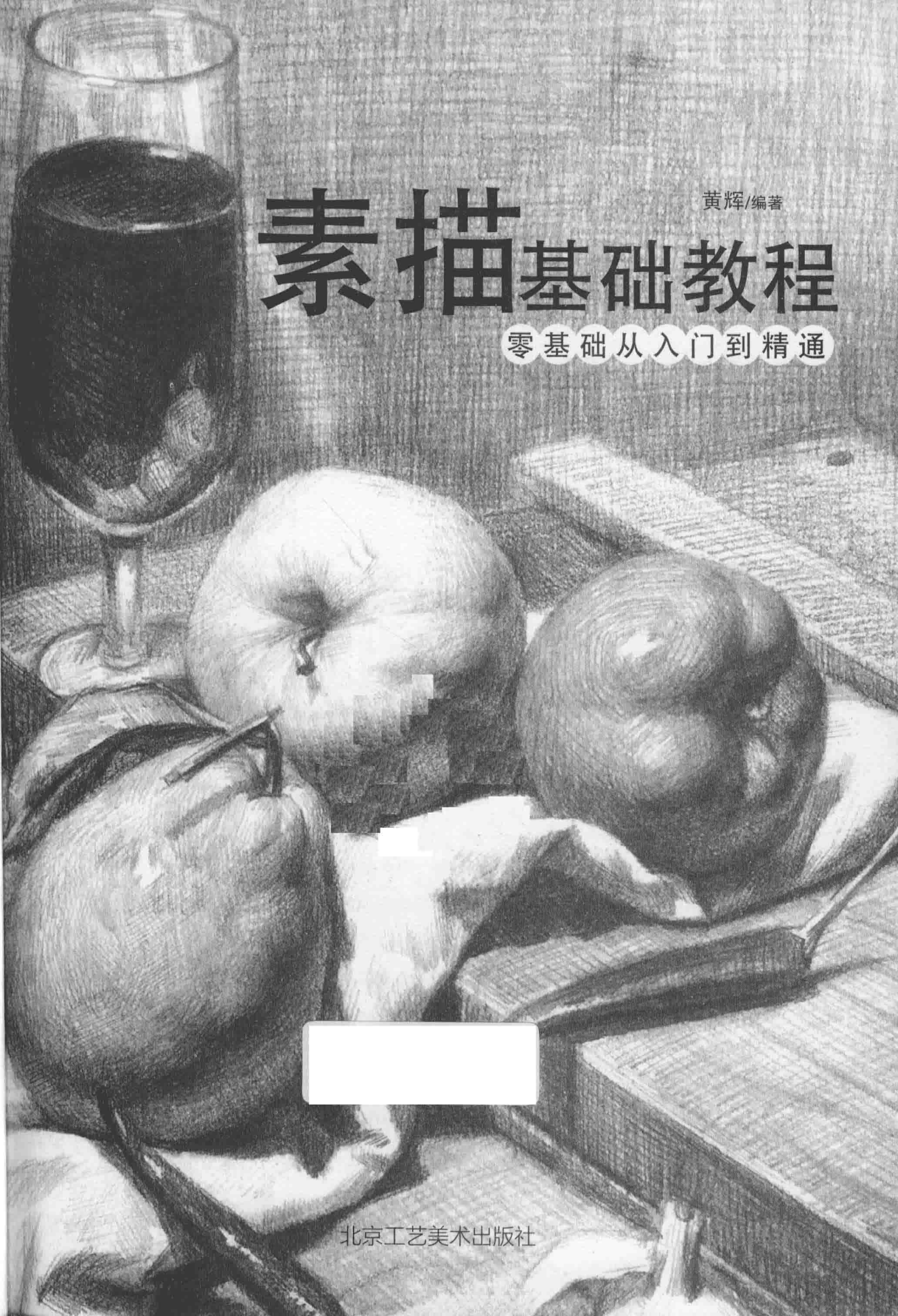
从入门到精通

专业基础知识 + 丰富经典案例 + 细致步骤详解 + 精美扩展作品

黄辉◎编著

北京工艺美术出版社

黄辉/编著

素描基础教程

零基础从入门到精通

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描基础教程：零基础从入门到精通/黄辉编著. — 北京：
北京工艺美术出版社，2017.9

ISBN 978-7-5140-1367-2

I. ①素… II. ①黄… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第212114号

出版人：陈高潮

责任编辑：张怀林

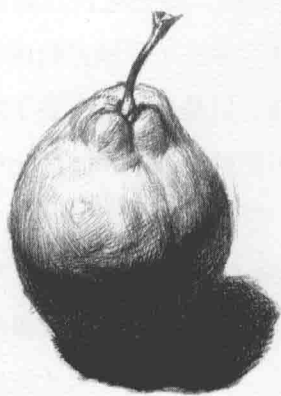
封面设计：韩立强

责任印制：宋朝晖

素描基础教程—— 零基础从入门到精通

黄辉 编著

出 版	北京工艺美术出版社
发 行	北京美联京工图书有限公司
地 址	北京市朝阳区化工路甲18号 中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编	100124
电 话	(010) 84255105 (总编室) (010) 64283630 (编辑室) (010) 64280045 (发 行)
传 真	(010) 64280045/84255105
网 址	www.gmcbs.cn
经 销	全国新华书店
印 刷	北京中振源印务有限公司
开 本	787毫米×1092毫米 1/16
印 张	14
版 次	2017年9月第1版
印 次	2017年9月第1次印刷
印 数	1~5000
书 号	ISBN 978-7-5140-1367-2
定 价	78.00元

前言

素描从广义上讲，包含有“朴素的描写”之意。它是用铅笔、毛笔、钢笔、炭笔，甚至是现在流行的手写版的画笔等工具做单色的描绘。

但从狭义上讲，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真实地表现在平面的纸上。因此，学习美术，必须要打好素描基础。

素描是一切造型艺术的基础，也是学生们进入艺术之门的必由之路。学习素描的过程是学习美术技巧、技法的过程，更是审美能力、观察能力、感悟能力、造型能力、协调能力、自我约束能力等得以锻炼和提高的过程。

素描是以单色的笔触及点、线、面来塑造形体的方法，它借助于特定的对象、环境、光影，运用透视学、解剖学和构图学原理，通过结构、透视、明暗关系，表达出物象的立体感和空间感，在二维平面上塑造出三维空间。

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。当今美术院校各专业都把它作为基础课，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，但素描的共性是差不多的。同时，素描作为独立的艺术种类，自有其独特的艺术价值，专门的素描艺术家并不多，诸位大师们寥寥几笔的创作草稿就已经价值不菲，几乎分不出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，其背后的功力也非常了得，有时随便一根起伏弯曲的线条，体现的却是艺术家对形体、结构、特征、节奏、韵味，甚至艺术史的深刻理解与掌握。

就表现技巧而言，素描又有别于水彩、油画，而是重视线条的表现方式，以线条的粗细轻重来描述物体的明暗深浅，并且不须顾虑物体细节的色调色值，画面借由明暗光影的衬托来突显主题，但是由于失去了彩度的考量，素描在明暗的队调上，分层很详细，在不同的微细的明暗变化中，都能展现特体的立体感。

素描是一切造型艺术的基础，素描也是独立的艺术形式。艺术使人产生美感，只有建立在美感基础上的训练，才是我们需要的。在素描的基础联系过程中，必须循序渐进、踏踏实实地走好每一步，日积月累才能做到得心应手，以情动人、以美悦人。相信大家都能通过自身的努力，做到心专、脑动、眼准、手勤，持之以恒必将会有令人惊喜的收获。

目 录

素描基础篇

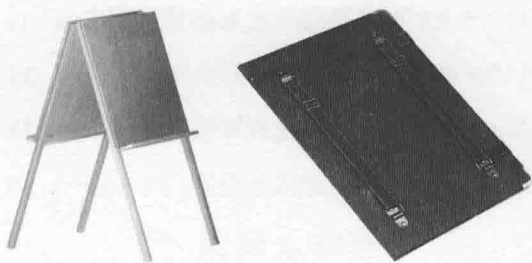
第一章 画前准备

1.1 绘画姿势	2
1.1.1 站立式	2
1.1.2 坐立式	2
1.2 执笔姿势	3
1.3 削笔练习	3
1.3.1 卷笔刀	4
1.3.2 手动削	4

第二章 绘画材料

2.1 绘画用笔	5
2.1.1 铅笔	5
2.1.2 炭笔	8
2.1.3 纸笔	9
2.2 绘画用纸	10
2.2.1 认识素描纸	10
2.2.2 素描纸的尺寸	11
2.2.3 素描纸的表现效果	11

2.3 绘画所用的橡皮	12
2.3.1 普通美术橡皮	12
2.3.2 可塑橡皮	13
2.4 绘画的辅助工具	14
2.4.1 画板、画架和画夹	14
2.4.2 其他辅助工具	16

第三章 排线练习

3.1 直线	17
3.1.1 直线中的长线和短线	17
3.1.2 直线的排列	18
3.1.3 不同压力下的直线排列	19
3.2 曲线	19
3.2.1 曲线的排列	20

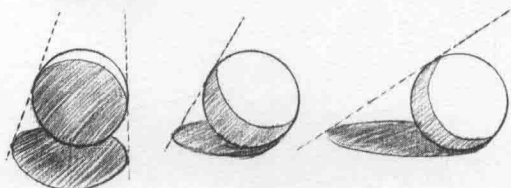
3.2.2 相互交叉的曲线	20
3.2.3 曲折线	21
3.3 短线	22

第四章 透视

4.1 透视名词解释	24
4.2 平行透视	25
4.3 成角透视	27
4.4 三点透视	28
4.5 圆形透视	29
4.6 透视的应用	30

第五章 光线与影调

5.1 光源的类型	31
5.2 素描光影的形成	32
5.3 光线照射角度	32
5.3.1 光源的距离与投影的形状	32
5.3.2 不同光线下投影的变化	34
5.4 光影与形体	35
5.4.1 正方体的光线和投影	35
5.4.2 球体的光线和投影	36

5.4.3 圆柱体的光线和投影	36
5.4.4 圆锥体的光线和投影	37
5.5 三大面	38
5.5.1 亮面	38
5.5.2 灰面	39

5.5.3 暗面	39
5.6 五大调	41

第六章 素描起形

6.1 素描如何起形?	43
6.2 不同结构物体的轮廓线	45
6.2.1 六棱柱	45
6.2.2 切面圆柱体	46
6.2.3 圆锥结合体	46
6.3 多个几何体的组合	47

第七章 素描构图

7.1 变化与统一	48
7.2 对称与均衡	49
7.3 常见的构图方法	50
7.4 常见的构图形式	51
7.4.1 横构图	51
7.4.2 竖构图	52
7.4.3 L形构图	52
7.4.4 放射形构图	53
7.4.5 三角形构图	53
7.4.6 S形构图	54
7.4.7 “井”字形构图	54

素描静物篇

第八章 石膏几何体

8.1 立方体	56
8.2 球体	58
8.3 切面圆柱体	60
8.4 六棱柱	62

8.5 方锥结合体	64
8.6 圆锥结合体	66
8.7 两个几何体的组合	68
8.8 多个几何体的组合	70

第九章 果蔬静物

9.1 苹果	74
9.2 梨	76
9.3 橘子	78
9.4 西瓜	80
9.5 香蕉	82
9.6 水果静物组合	84
9.7 西红柿	86
9.8 柿子椒	88
9.9 白萝卜	90
9.10 蔬菜静物组合	93

第十章 陶瓷静物

10.1 瓷盘	95
10.2 双耳陶罐	98
10.3 黑釉水罐	101
10.4 花嘴瓷壶	104

第十一章 玻璃器皿静物

11.1 红酒杯	107
11.2 啤酒杯	110
11.3 玻璃瓶	113
11.4 红酒瓶	116

第十二章 金属静物

12.1 不锈钢水壶	119
12.2 不锈钢水杯	122

第十三章 素描衬布

13.1 白色衬布	125
13.2 双色交叉衬布	129

第十四章 组合静物素描

14.1 陶瓷玻璃水果组合1	133
14.2 陶瓷玻璃水果组合2	140
14.3 陶瓷玻璃水果组合3	147
14.4 不锈钢金属水果组合1	154
14.5 不锈钢金属水果组合2	161

素描人物篇

第十五章 头部基础知识

15.1 头部的“三庭五眼”	168
15.2 把握好头骨的结构是塑造的根本	169
15.3 如何理解肌肉的重要性	170

第十六章 人物五官练习

16.1 眼睛	171
---------------	-----

16.2 鼻子·····	173
16.3 嘴巴·····	175
16.4 耳朵·····	177

第十七章 人物头像的绘制

17.1 男青年头像1·····	179
17.2 男青年头像2·····	181
17.3 男青年头像3·····	183
17.4 男青年头像4·····	185
17.5 男青年头像5·····	187
17.6 女青年头像1·····	189
17.7 女青年头像2·····	191
17.8 女青年头像3·····	193
17.9 老年头像1·····	195

17.10 老年头像2·····	197
17.11 老年头像3·····	199
17.12 老年头像4·····	202
17.13 儿童头像1·····	205
17.14 儿童头像2·····	208
17.15 儿童头像3·····	211

附录：作品赏析·····	214
--------------	-----

素描基础篇

- 第一章 画前准备
- 第二章 绘画材料
- 第三章 排线练习
- 第四章 透视
- 第五章 光线与影调
- 第六章 素描起形
- 第七章 素描构图

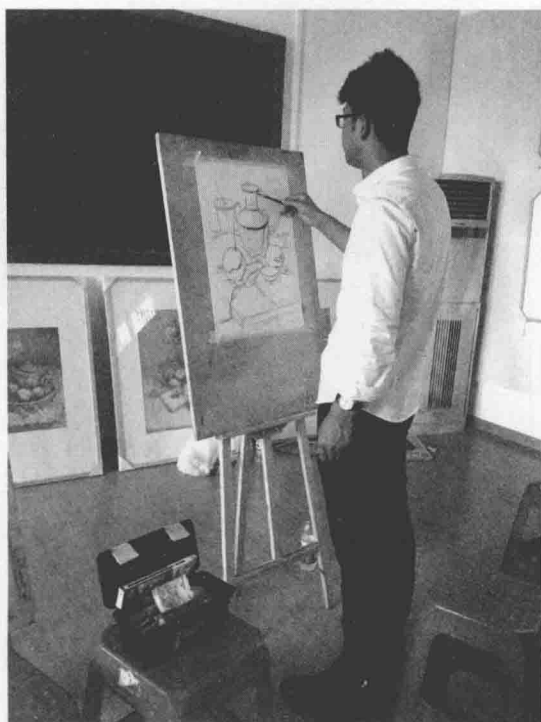
第一章 画前准备

1.1 绘画姿势

绘画姿势一般有两种：站立式和坐立式。

1.1.1 站立式

站立式通常适用于架上作画。一般来说画作的篇幅会比较大，画板应有一定的倾斜度，而且高度应适中，画架与画者的距离也应适中。

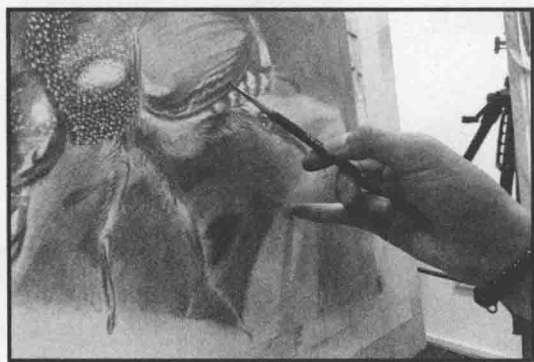
1.1.2 坐立式

将画板支在膝上，一手执笔，一手紧握画板的上部。此种作画姿势要求画者上身挺立，持画板的手臂应伸直并与画板保持足够的距离，这样便可以从宏观处着眼，把握好大的关系。

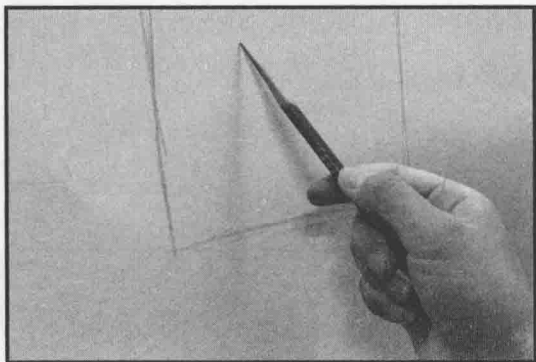

1.2 执笔姿势

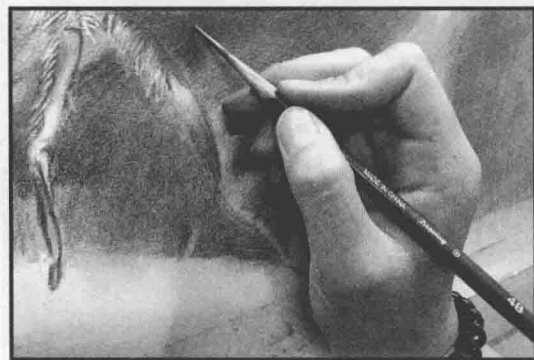
在用铅笔书写的时候，我们常用一种握笔姿势，而用铅笔作画却是不同的。作画时，通过竖起铅笔或者倾斜铅笔，长握或者短握铅笔，都能绘制出各种不同的线条。正确的执笔方法尤为重要，执笔的方法正确，画画时才能运用自如。如果执笔不当，或养成不好的习惯，纠正起来会很困难。

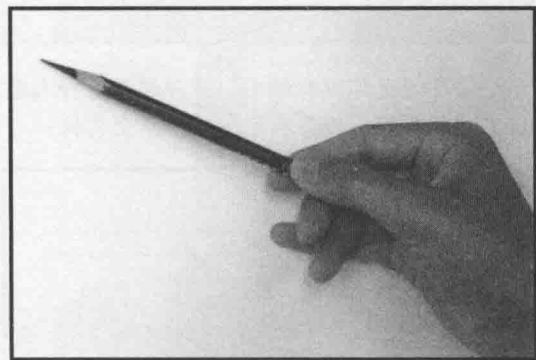
使用画架作画时，小指作为支点，使作画过程较为稳定，一般刻画细节时用这种执笔方法。

用拇指和食指控制铅笔，将笔倾斜用力，常用于细节刻画环节的排线。

这种握笔方式和书写的姿势大致相同，通常用于刻画重要的部分或者表现深色的部分。

这种握笔姿势多用于起形，绘制时最好把笔杆的后端握于手掌中间。

1.3 削笔练习

想画一幅好的作品就必须选择合适的铅笔。具体的铅笔属性我们在下一章节作详细的介绍。下面我们先来学习一下如何削出既美观又好用的铅笔。

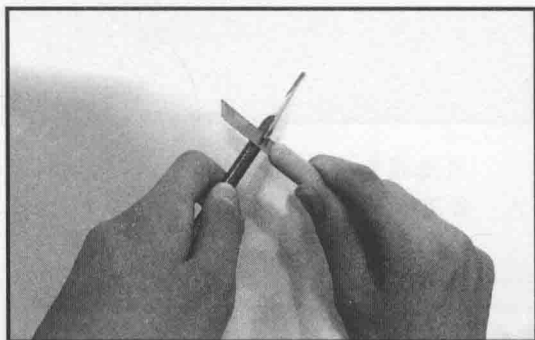
削铅笔可以选择用卷笔刀和手动削两种方式，二者都有各自的优缺点，使用时可根据实际需要选择合适的方法。

1.3.1 卷笔刀

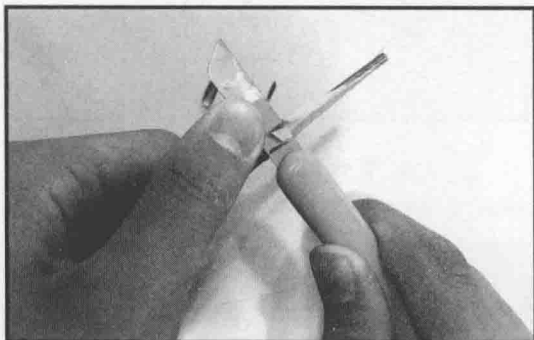
用卷笔刀削铅笔的速度快，相对来说比较方便。但是削出的笔芯短而尖，缺乏针对性，有时无法达到表现多种笔触的要求。

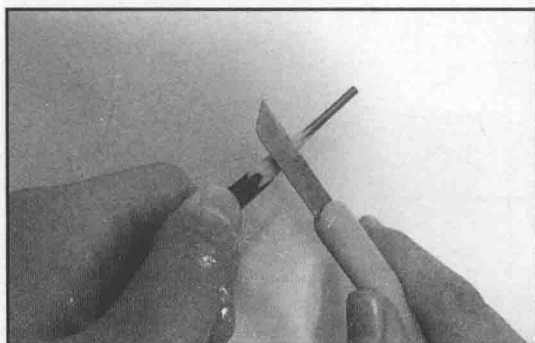
1.3.2 手动削

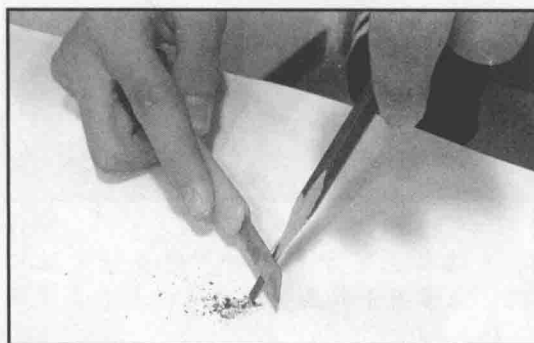
准备好美工刀和铅笔，将刀架在笔杆上靠近笔头的位置，刀片和笔杆呈十字交叉状。

左手拇指用力顶住并推动刀片，右手拇指按住刀片，开始削铅笔。

将铅笔外面所包裹的木头削掉，露出石墨笔芯。注意控制好力度，不要将笔芯削断，尽可能削得光滑美观一些。

木头削掉之后，开始削笔芯。将笔尖抵靠在纸上，与纸面保持一定的倾斜角度，用刀片轻轻地将石墨从上往下刮。

削出来的铅笔笔尖长度在1cm左右，可根据画面需要选择是否削尖。削尖适合表现画面的细节。

第二章 绘画材料

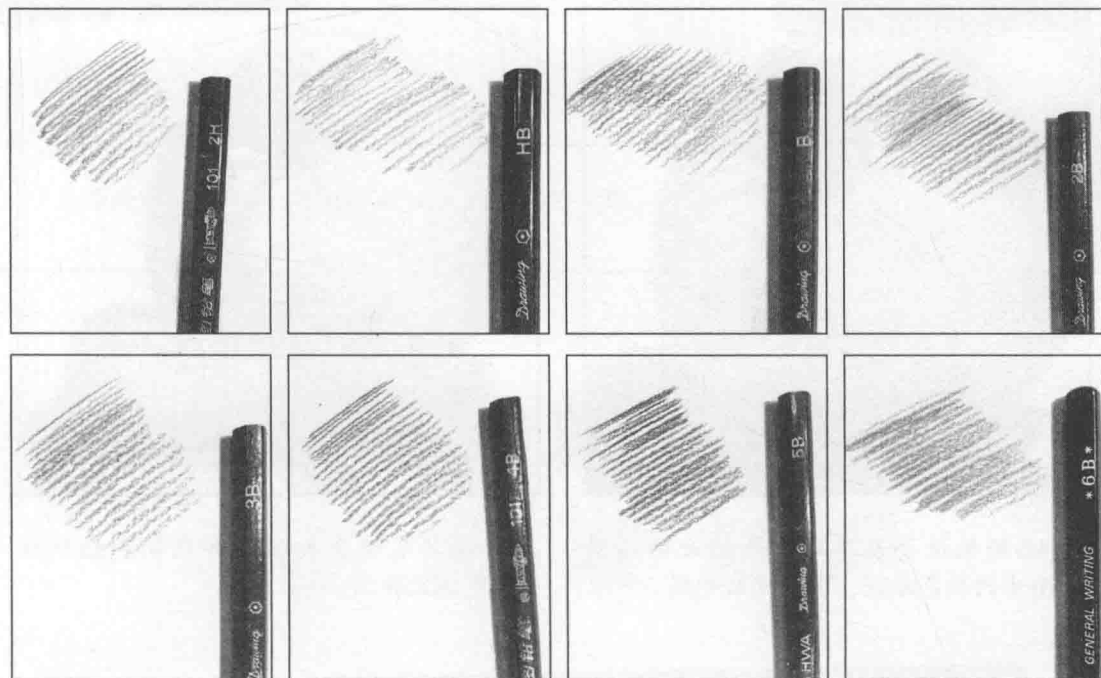
2.1 绘画用笔

素描绘画中常用的笔有三种：铅笔、炭笔和纸笔。下面将带领大家认识和了解这些画笔的特点及使用技巧。

2.1.1 铅笔

A. 铅笔的种类

铅笔是素描中最常用的工具。素描绘画中所用的铅笔不等于书写铅笔，书写铅笔一只只需要其中一种即可，而素描绘画中需要同时运用几种不同类型的铅笔才能表现出层次丰富的画面。我们通过下图来了解一下这些铅笔的线条效果。

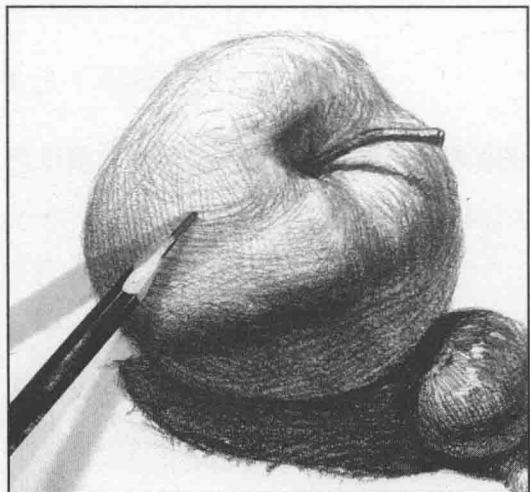

2H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B每种铅笔所对应的线条

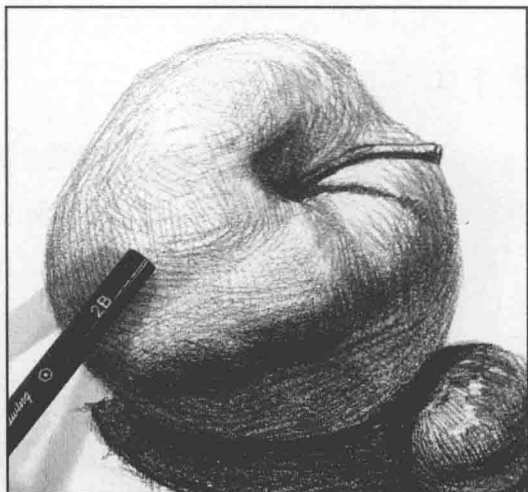
B——Black，表现的是软度：B前面的数字越大，表示石墨的含量越多，画出的线条也越黑。

H——Hard，表现的是硬度：H前面的数字越大，铅笔芯就越硬，画出的线条颜色也越浅。HB铅笔软硬适中。

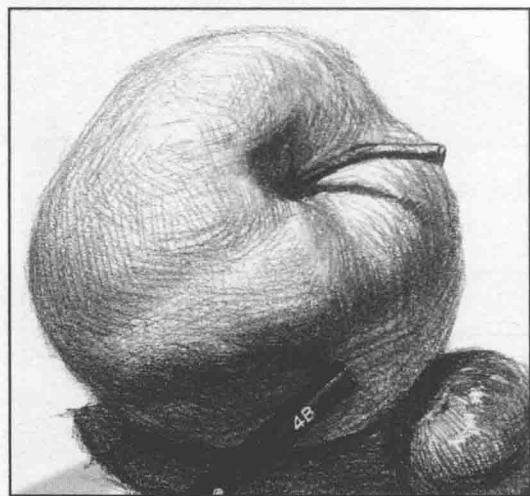
这么多铅笔，在实际绘画过程中我们该如何使用呢？其实，铅笔的选择是根据画面的需求和个人的绘画习惯而定的。通常情况下，准备好HB、2B、4B、6B这4种铅笔就足够了。

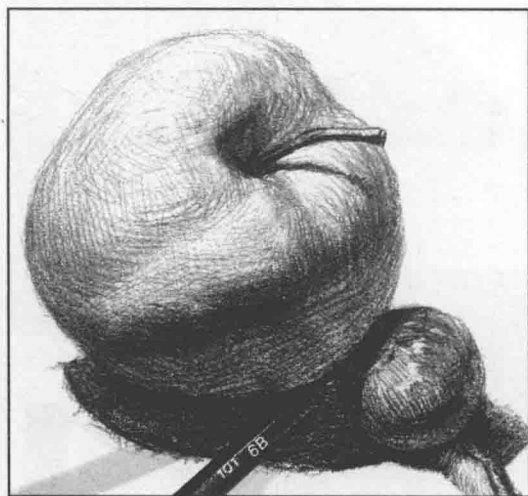
HB铅笔可以用来打草稿，这种笔画出的颜色比较淡，画面看起来比较干净。

2B铅笔适合表现亮色调和灰色调，这种笔绘制的颜色深浅相对适中，比较好掌握。

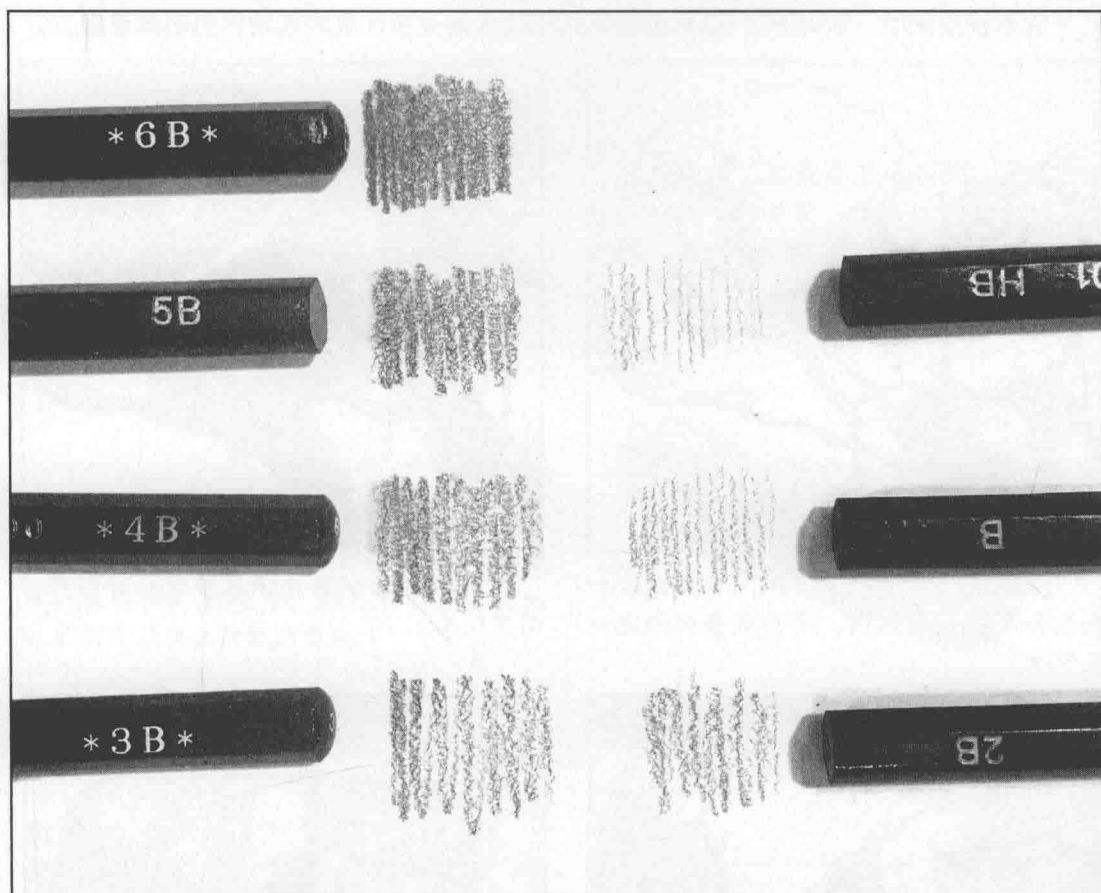
4B铅笔适合表现暗部色调及明暗层次，画出的颜色较深，色调比较饱满。

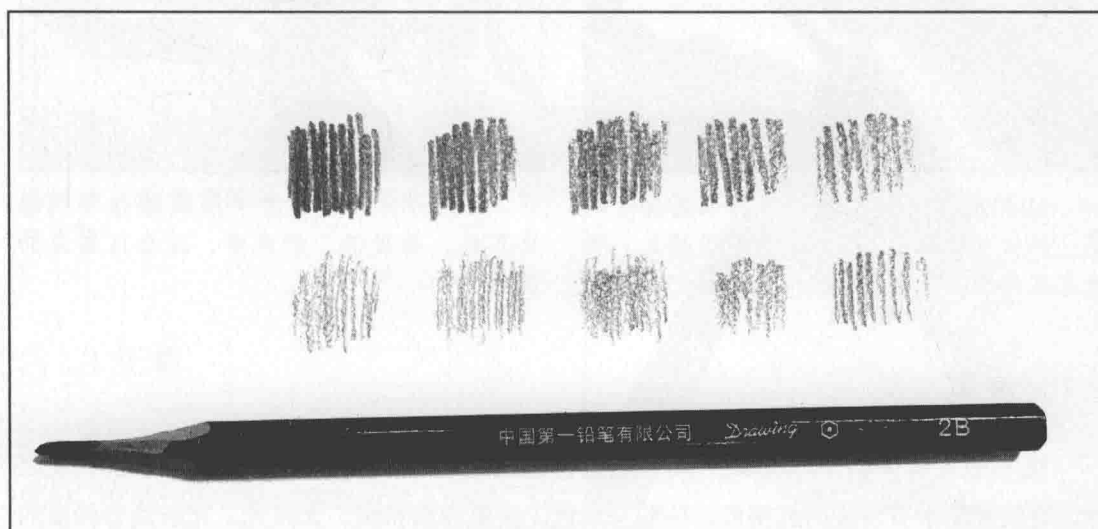
6B铅笔适合加深暗部色调和绘制投影，色调比较深。

B. 铅笔的明度

“明度”即颜色的亮度，在后面的学习中我们也会经常接触到这个概念（在素描中，一般情况下明度指的是“明暗”）。虽然用铅笔画出的是黑色的效果，但黑色也是有“明度”的。

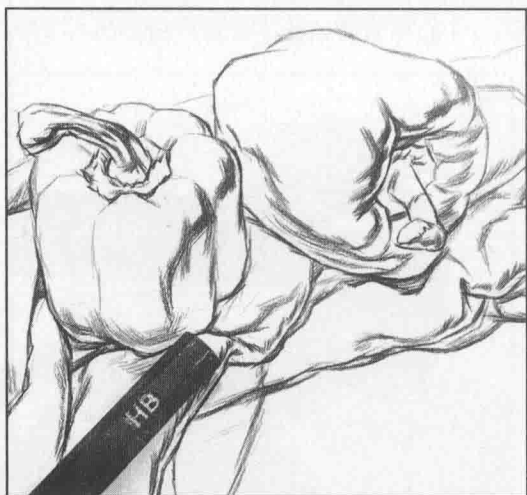

上图所示是用不同B值铅笔画出的明度色阶效果。

上图所示是用同一B值铅笔画出的明度色阶效果。

在素描绘画中，常常通过不同B值铅笔的明度效果或叠加来表现物体的明暗程度。

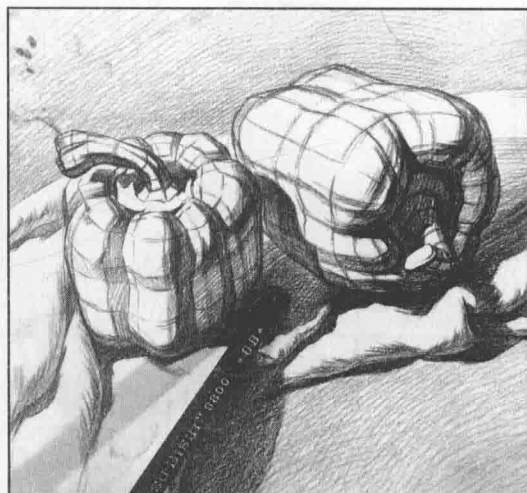
HB铅笔的明度较高，通常比较适合打底稿和绘制亮面色调，所画线条的颜色比较干净。

2B铅笔绘制的色调较为明快、鲜亮，明度较高。

4B铅笔相对较软，笔芯的石墨含量较多，画出的颜色重。B前面的数值越大，明度也就会逐渐降低。

5B、6B铅笔多用于绘制暗部和明暗交界线，明度低，颜色重，适合区分画面层次。

2.1.2 炭笔

炭笔的主要原料是木炭粉，大多数由柳树的细枝烧制而成，有粗、细、软、硬之分，有的炭笔带有木炭的赭褐色，一般为黑色。炭笔表面粗糙，无反光，比较适合画涩的线条，线条力度感强，还能皴擦出不同的肌理效果，因此表现力较强。炭笔还可用来打草稿，因为比较容易擦掉，可以反复修改，不伤画纸。