

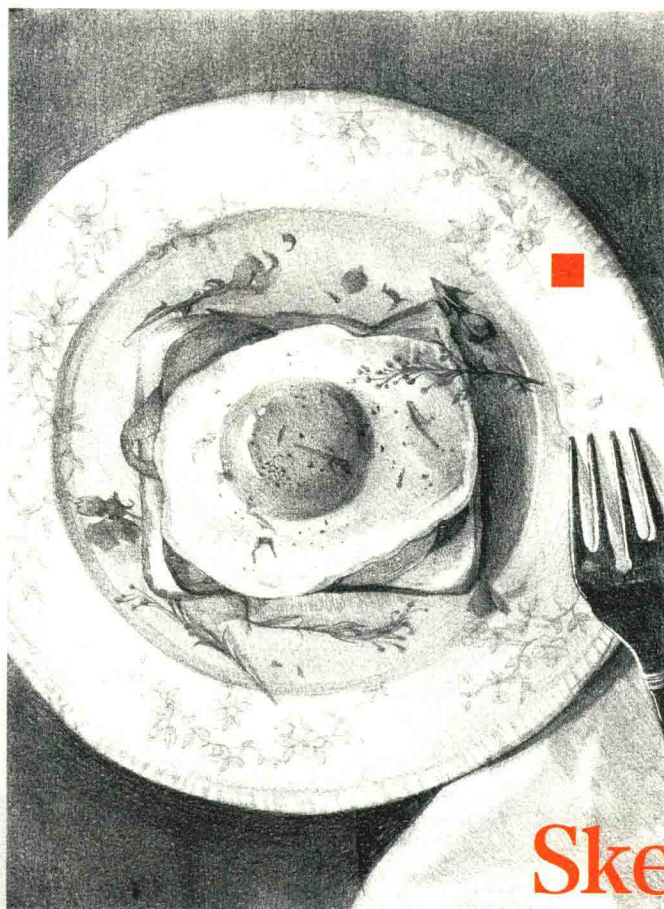

步步学素描

基础全教程

丁方 著

Sketch

零基础入门!

临摹好帮手!

108个绘画诀窍!

随时随地, 享受画画乐趣!

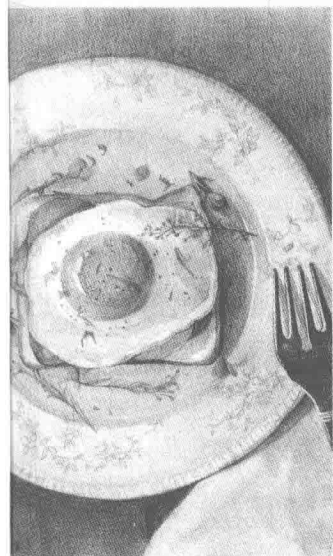
化学工业出版社

步步学素描

基础全教程

丁方 著

化学工业出版社
北京

本书介绍了石膏几何体、结构素描、静物、石膏像、肖像和速写等板块,针对不同阶段和对象讲解作画细节问题,由浅入深,绘画步骤清晰易学,并附临摹范画,犹如老师在现场手把手教您作画。

书中穿插了长期、速写、默写、创意素描以及明暗素描、结构素描、设计素描、构成素描、线性素描等不同类型的素描,融入全国各大美术院校和知名考前班的多种作画风格,所选案例源于生活,为素描学习和考试必修。

本书是作者多年绘画实践的经验总结,绘画步骤简明,讲解通俗易懂,适用于广大美术爱好者以及有一定基础的初学者,同时也非常适合各类美术培训机构及相关院校在教学中使用。

图书在版编目(CIP)数据

步步学素描 基础全教程 / 丁方著. —北京: 化学工业出版社, 2017. 9

ISBN 978-7-122-28753-3

I. ① 步… II. ① 丁… III. ① 素描技法 - 教材
IV. ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 314885 号

责任编辑: 李仙华
责任校对: 边 涛

装帧设计: 张 辉

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100014)
印 装: 中煤 (北京) 印务有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张 9¼ 字数 221 千字 2018 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 29.80 元

版权所有 违者必究

前言

PREFACE

“素”从字面上指单纯、质朴、真实，“描”指写、画、挥舞、临摹、写生。简而言之，就是用单色或者简单的手法来进行创作绘画。素描是一切绘画的基础，也是研究绘画艺术必经的一个阶段。虽然各画种的侧重点不同，但基础共性是相通的。同时，素描作为独立的绘画种类，有其独特的艺术价值。

绘画最基础的形式语言，就是点、线、面、形态、空间的意义以及它们对于构成画中内容所起到的作用。若能在自己所绘画的事物中观察和找寻出造型规律，了解素描语言、规律、形式间的相互关系，并运用这些关系去创作，做到真正的神形兼备，进而提高综合绘画能力，这才是笔者对于读者的真正期待。

本书由浅入深，只要有一张纸、一支笔、一块橡皮，无论是有简单认知能力的少儿，还是上班的白领乃至迈入龟甲之年的老人，都可以轻松学习素描。

本书将日常生活中所见所用之物作为道具，将各种知识点、技法融入案例中，让初学者瞬间摆脱学习素描的乏味感，寓教于乐，学习素描也是非常有趣且容易上手的。每个案例清晰的步骤讲解过程，让初学者做到有章可循，更多临摹用的示范作品，让初学者学会举一反三，在生活中灵活运用素描知识，描绘丰富的生活场景。

大家只要跟着本书，依照顺序和步骤，逐一展开，用心领悟，仔细观察，相信素描学习也是一件非常有趣且颇具挑战的事。

感谢为本书提供作品并给予指导意见的专家和机构（排名不分先后）：同济大学建筑与城市规划学院刘秀兰、刘辉、吴茜、孙乐；上海东昌中学胡菊飞；线上教育平台艺美堂；北京卓桥艺考画室邹群、王海强；张丹；姜浩张超美术教育机构张超、姜浩、邹家峰、黄文野、杨凯、方良机、代俊鹏、莫康鹏、王军茂、王超、王孟雄、杨银东等老师。同时，也十分感谢化学工业出版社编辑的努力付出。

丁方

2017年8月

目 录

第1章 素描画前准备

1.1 素描工具和用法 / 002

1.1.1 认识各种笔 / 002

1.1.2 认识各种纸 / 002

1.1.3 认识各种辅助材料 / 003

1.2 多变的握笔姿势 / 003

第2章 几何体造型

2.1 单体几何体步步学 / 005

2.1.1 怎么画立方体 / 005

2.1.2 怎么画球体 / 009

2.1.3 怎么画六棱柱 / 011

2.1.4 怎么画正十二面球体 / 013

2.1.5 怎么画十字四棱柱穿插体 / 014

2.2 组合几何体步步学 / 016

2.2.1 圆球体、立方体组合练习 / 016

2.2.2 立方体、圆柱、圆柱穿插体的组合练习 / 017

2.2.3 六棱柱、四棱锥穿插体、方体、多面体的组合练习 / 019

第3章 结构素描

结构素描——典雅爱奥尼克柱 / 021

第4章 几何体演变成静物

场景一 球体怎么画苹果 / 024

场景二 椭圆体怎么画橘子、柠檬、猕猴桃 / 026

场景三 圆锥体画梨、草莓、牛油果 / 028

CONTENTS

- 场景四 棱柱怎么画香蕉 / 030
- 场景五 球体组合——篮筐里的水果 / 031
- 场景六 椭圆画蒜、洋葱、萝卜、卷心菜 / 039
- 场景七 多个圆柱堆积而成的圆椒 / 041
- 场景八 圆锥+圆柱体表现黄瓜、生姜、茄子、辣椒、胡萝卜 / 043
- 场景九 不规则形态画叶子菜 / 046
- 场景十 俯视写实——砧板上的新鲜蔬菜 / 047

第5章 表现静物质感

- 场景一 不锈钢质感——百变造型易拉罐 / 053
- 场景二 瓷器质感——岁月静好白茶壶 / 057
- 场景三 逆光画法——金色描花骨瓷盘 / 059
- 场景四 液体画法——玻璃杯樱桃汽水 / 063
- 场景五 新鲜画法——食色美味下午茶 / 066
- 场景六 画色彩感——五颜六色的鲜花 / 070
- 场景七 质感素描——柔软布匹最难画 / 075
- 场景八 创意素描——浪漫的创意蜡烛 / 079

第6章 路上的风景

- 场景一 对焦画法——推窗见景中国风 / 082
- 场景二 室内效果——装饰风和平饭店 / 085
- 场景三 园林素描——天坛的光影变化 / 088
- 场景四 表现景深——欧洲老路的电车 / 089

第7章 剖析人脸结构

7.1 人脸结构面面观 / 093

- 7.1.1 头部五官布局规律 / 093

7.1.2 头部骨骼 / 094

7.1.3 面部肌肉 / 094

7.2 化繁为简——石膏像画起来 / 095

7.2.1 石膏分面像 / 095

7.2.2 石膏侧面像 / 096

第8章 刻画人物五官

8.1 千人千面的鼻子 / 101

8.1.1 鼻子结构分析 / 101

8.1.2 鼻部角度特征 / 101

8.1.3 各种鼻形 / 102

8.2 气韵生动的眉眼 / 103

8.2.1 眼睛、眉毛结构分析 / 103

8.2.2 如何画眼睛、眉毛 / 103

8.2.3 眼睛、眉毛角度特征 / 104

8.2.4 各种不同的眼形 / 105

8.3 能说会道的嘴巴 / 105

8.3.1 嘴巴结构分析 / 105

8.3.2 如何画嘴巴 / 106

8.3.3 嘴巴角度特征 / 106

8.3.4 嘴巴性别、年龄特征 / 106

8.4 静静聆听的耳朵 / 107

8.4.1 耳朵结构分析 / 107

8.4.2 耳朵角度特征 / 108

第9章 画出人物的“神韵”

9.1 男女老少头部概述 / 110

9.1.1 男女老少头部比例 / 110

9.1.2 中国传统人相“八格” / 110

9.2 头、颈、胸的关系 / 111

场景一 憨厚男学生肖像 / 112

场景二 长发飘飘的女子 / 115

场景三 知性干练的白领 / 120

场景四 学识渊博的工程师 / 124

第10章 捕捉人物一瞬间

10.1 全身比例大剖析 / 132

10.1.1 成人黄金分割比 / 132

10.1.2 未成年人头身比 / 132

10.2 画全身窍门——人体重心和结构 / 133

10.2.1 人体重心线 / 133

10.2.2 腿部结构特征 / 133

10.2.3 人体常规姿态剖析 / 134

10.3 从生活出发——千姿百态人物速写 / 135

10.3.1 以线为主 / 135

10.3.2 以明暗调子为主 / 136

10.3.3 线条与明暗结合 / 136

10.4 速写八字宝典 / 136

10.5 场景营造 / 137

Part 1

第1章

素描画前准备

导语

素描在严格的解释上，只有单色的黑与白，但如加上淡彩或颜色，仍可认作素描。常规的素描工具指铅笔和炭笔，辅助工具有钢笔、毛笔、水墨、粉笔、纸笔等工具的穿插使用。

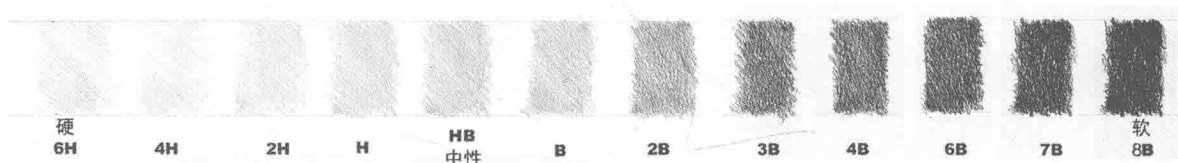
铅笔标志B表示黑度，也就是笔芯里炭黑的含量，前面标志的数字越大，颜色越黑，铅芯的质感也越软，疏松。可用来画较暗的部分。H表示硬度，前面标志的数字越大，质地越硬，可用来画较光的部分。铅笔素描的画纸可选用纸面较粗的画纸，如150磅或200磅的模造纸，以软质橡皮、可塑橡皮或高光橡皮为佳。初学者最好不要碳铅结合，因为碳笔亚光，而铅笔带有油性。

1.1 素描工具和用法

1.1.1 认识各种笔

素描的工具种类很多，如铅笔、炭笔、钢笔，甚至毛笔、粉笔等，十分随意。使用不同的工具，能够表达出完全不同的画面效果。

铅笔是最简单、方便且适宜初学者的工具。铅笔在用线造型中可以十分精确而肯定，能反复修改，又能较为深入细致刻画细部，层次感较好。无论画速写还是长期严谨的形体训练都非常合适。

铅笔色阶表

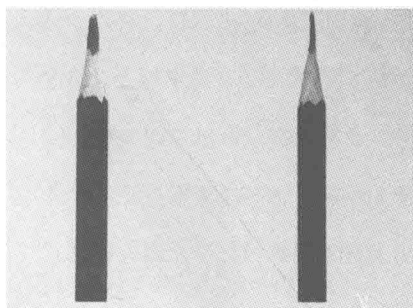
❶ 铅笔 进口铅笔质感很棒，但初学者也应考虑性价比，因为铅笔是易耗品。

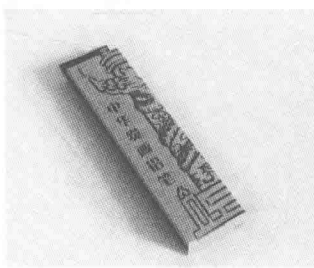
进口嘉柏辉全套笔

◎削笔小窍门

笔芯较软的B芯铅笔不建议把笔芯削太长；笔芯较硬的H芯铅笔可把笔芯削长些。

❷ 炭笔、炭精条、炭精棒 炭笔以不脆不硬为佳，炭精条以质地松软、上色黑为佳，炭精棒以软而无砂为上品。

❸ 钢笔 泛指一切硬质笔尖的自来水型笔，包括弯头钢笔、普通钢笔、针管笔等。钢笔适合勾线，风景写生和速写用较多。

1.1.2 认识各种纸

宜选用洁白、质净、有纸纹的纸。铅笔画纸不宜纹路太粗，如选用素描纸、铅画纸等；炭笔画纸不宜过于光滑；而钢笔画纸张却要尽量光滑，最好略有吸水性，如铜版纸、复印纸。

纸张的颜色 通常选用白色铅画纸，偶尔为出特效，可选用铬黄色新闻纸画速写，或在黑色卡纸上用白色粉笔作画。

铅画纸

新闻纸

宣纸

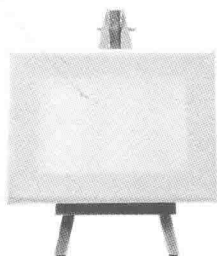
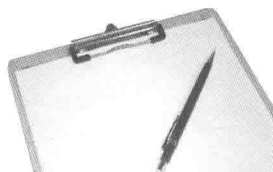

卡纸

1.1.3 认识各种辅助材料

①画板与画夹

画板以光滑无缝的木板最好，型号很多，初学者建议选用590mm×440mm左右为宜。画板较坚固耐用，适合长期作业用；画夹尺寸随意，方便携带，适合外出写生用。

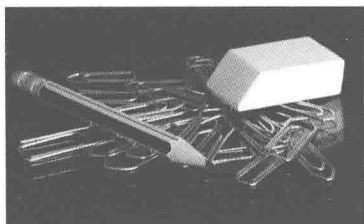
三角木质架子为宜，也可选用其他结实材质。

②橡皮

通常准备两种橡皮：一种是普通硬质橡皮（可根据实际需要用刀裁切），另一种是软性可塑橡皮。

③其他配套材料

美工刀（削笔用）、餐巾纸（擦画用的）、纸笔、图钉（固定画用）、透明胶带、速写板、铅笔延长器、定画液等。

普通硬质橡皮

软性可塑橡皮

1.2 多变的握笔姿势

要将素描赋予情感，本质就是“物我交融”。作画时身体应与画板相距一臂左右。画者与写生对象间的最佳距离通常是对象高度或宽度的3~5倍，这样有助于培养整体观察能力。

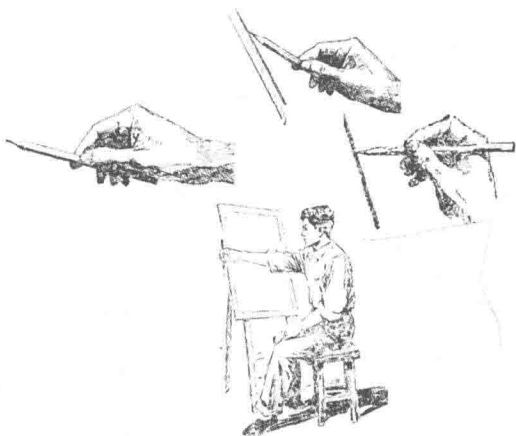
◎画素描到底该如何执笔？

没有固定章法。素描主要手腕用力，画长直线的时候要用小臂带动手腕。

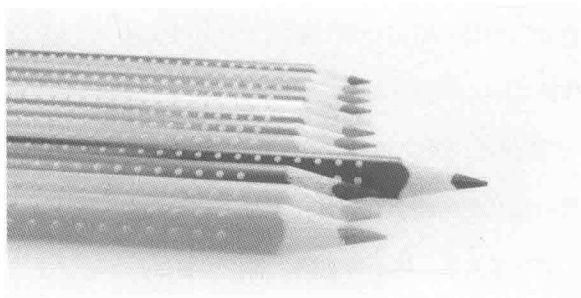
持棒式意在让画者有全局观，适合初学者使用。用拇指、食指和中指拿笔于手掌下，中指起到辅助作用，用拇指左右摆动，在画面形成规则的接近平行的一排线。笔和画面约35°角，手和手腕不要接触画面，如难掌握，可以用小指做支撑点，也可用手腕自然地上下画出线条。

刻画细节可采用**握笔式**。

辅助目测的工具，如尺或类似尺功能的铅笔，不建议长期使用。

常规作画姿势

Part 2

第2章

几何体造型

导语

为什么要画几何体？

几何体素描是基础素描中的基础，它虽不如后续的课程难度大，但它对整个素描学习的影响很大，是初学绘画者的必修课。一切复杂形体都能归纳为最基本的几何体：立方体、圆柱体、圆锥体、球体等。几何体在质地上较单纯，也暂时不用考虑固有色对形体明暗的干扰，有利于初学者集中精力学习光对形体的影响，掌握色调的基本规则。

在自然界中，物体往往不是孤立存在，所以复杂几何体比单一几何体更接近自然。组合几何体还增加了构图和主次、前后、重叠、穿插等关系，均不可忽略，需把控整体。

2.1 单体几何体步步学

2.1.1 怎么画立方体

生活中有很多立方体（如盒子、书本等）。

// 三大面 // 黑、白、灰三个面，也称三大关系。

// 亮面 // 受光面

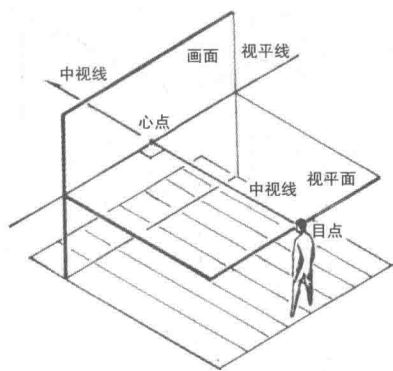
// 灰面 // 侧受光的一面

// 暗面 // 背光的一面

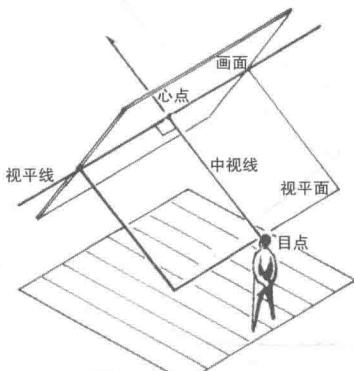
// 透视 // 透而视之。物体因所处的距离、位置、角度、高度不同而在视觉上产生长度上的递减与压缩以及形状上的变化的一种现象。形体结构的外观视觉特征受透视规律的制约与支配。物体的形体结构往往随着透视的变化而产生视觉上的变形。

// 视点 // 画者眼睛的位置。

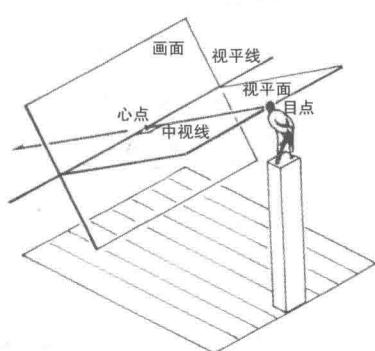
// 视线 // 视点与物像之间的连线。

平视

斜仰视

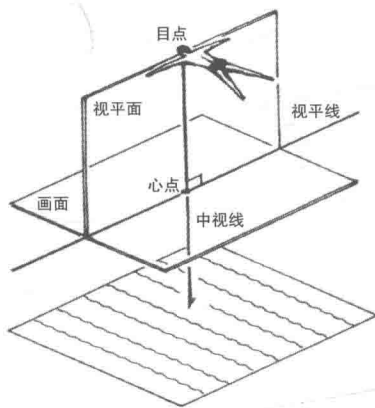

斜俯视

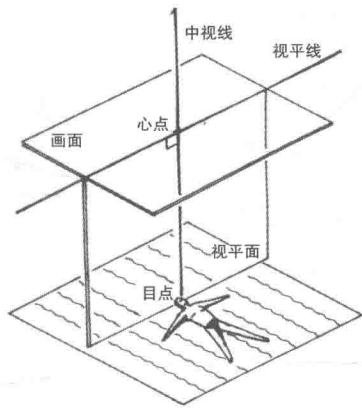
// 视域 // 固定视点后， 60° 视角所看到的范围。

// 视平线 // 平视，和视点等高的一条水平线。

规律：若高于视平线则看到底面，若低于视平线则看到顶面，视平线处于物像中间则地面与顶面都看不见。

正俯视

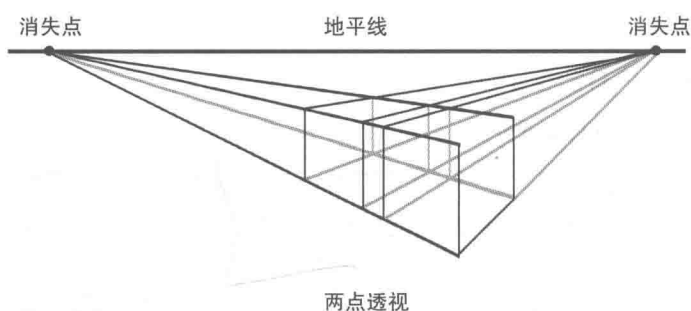
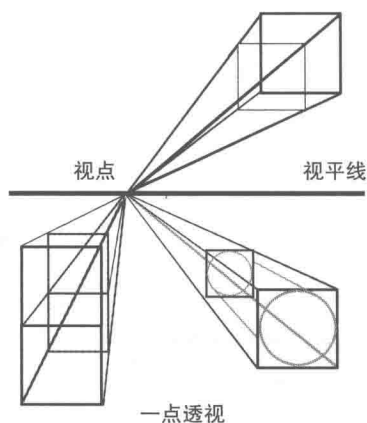

正仰视

视点和视线

// 平行透视 // 一点透视，即物体向视平线上某一点消失。立方体放在一个水平面上，正面的四边分别与画纸四边平行时，朝纵深的平行直线与眼睛的高度一致，消失成一点，正面为正方形。

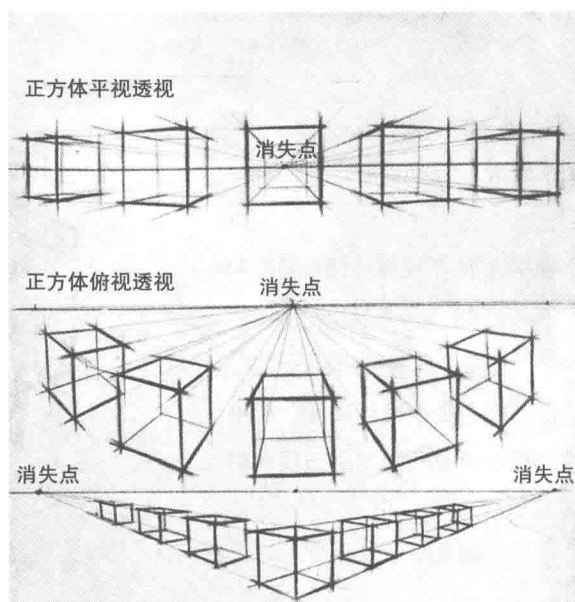
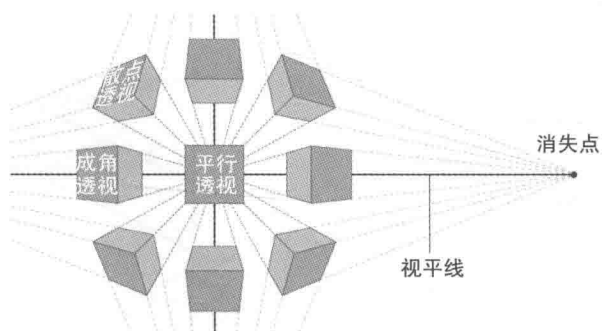
// 成角透视 // 两点透视，即物体向视平线上某两点消失。物体纵深与视中线成一定角度的透视，消失点在视平线上，物体的纵深因与视中线不平行而向视点两侧的消失点消失。

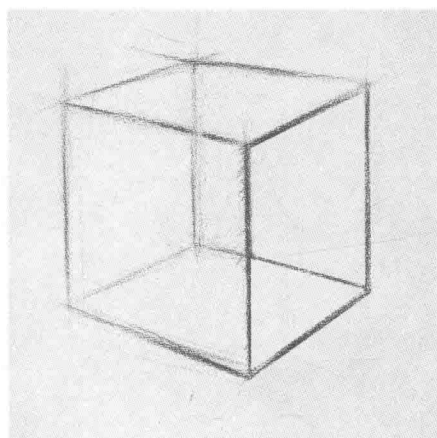
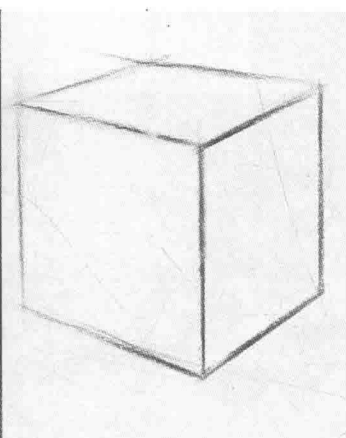
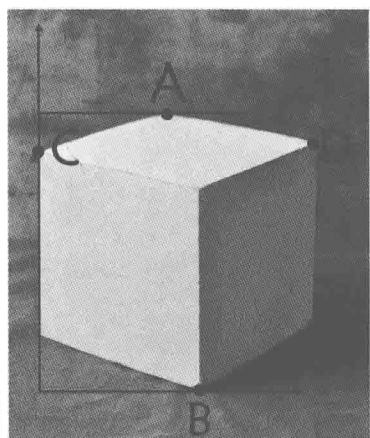
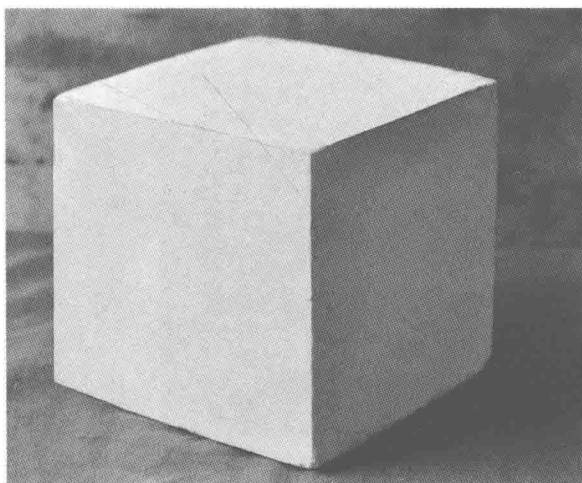
// 散点透视 // 三点透视，即物体向空间中的某三点消失。立方体相对于画面，其面及棱线都不平行时，面的边线可延伸为三个消失点，用俯视或仰视去看立方体就会形成散点透视。

一句话总结透视规律：**近大远小、近实远虚。**

立方体由六个等大的面组成。以下是不同角度的透视关系。

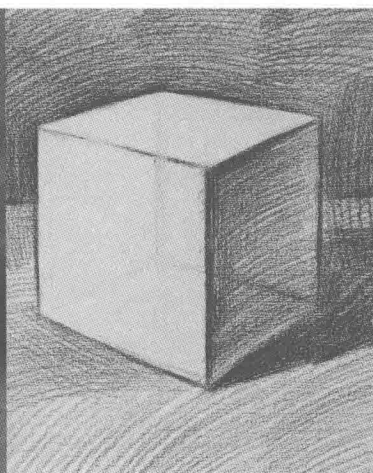
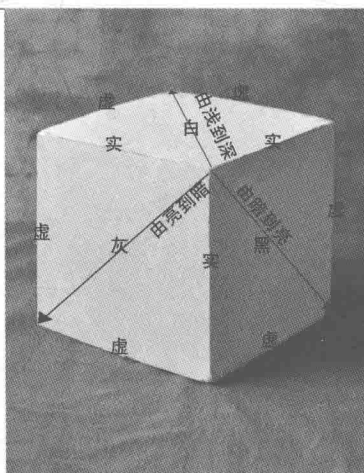
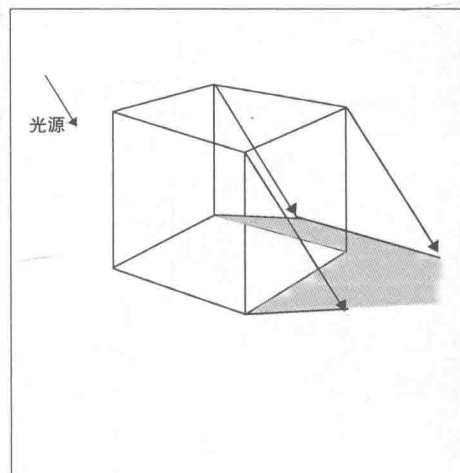

关键点：明辨黑白灰

①将正方体的A、B、C点作为基准，（眯眼、举起笔、伸直手）量得A、B在笔杆上的长度，再横着笔杆与C、D重合。经比较确定高宽比例。画完用肉眼检查每个块面的大小、比例。

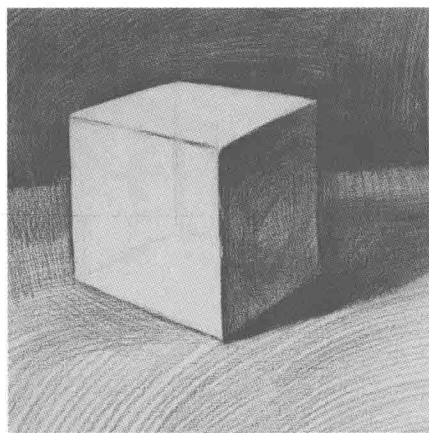
②根据近大远小的透视规律画出立方体的内在结构。

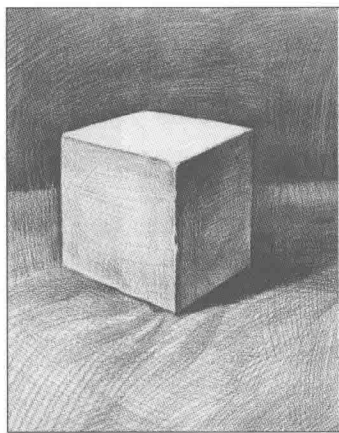
③分析投影形状：

明暗分析

铺设大体明暗（含背景）

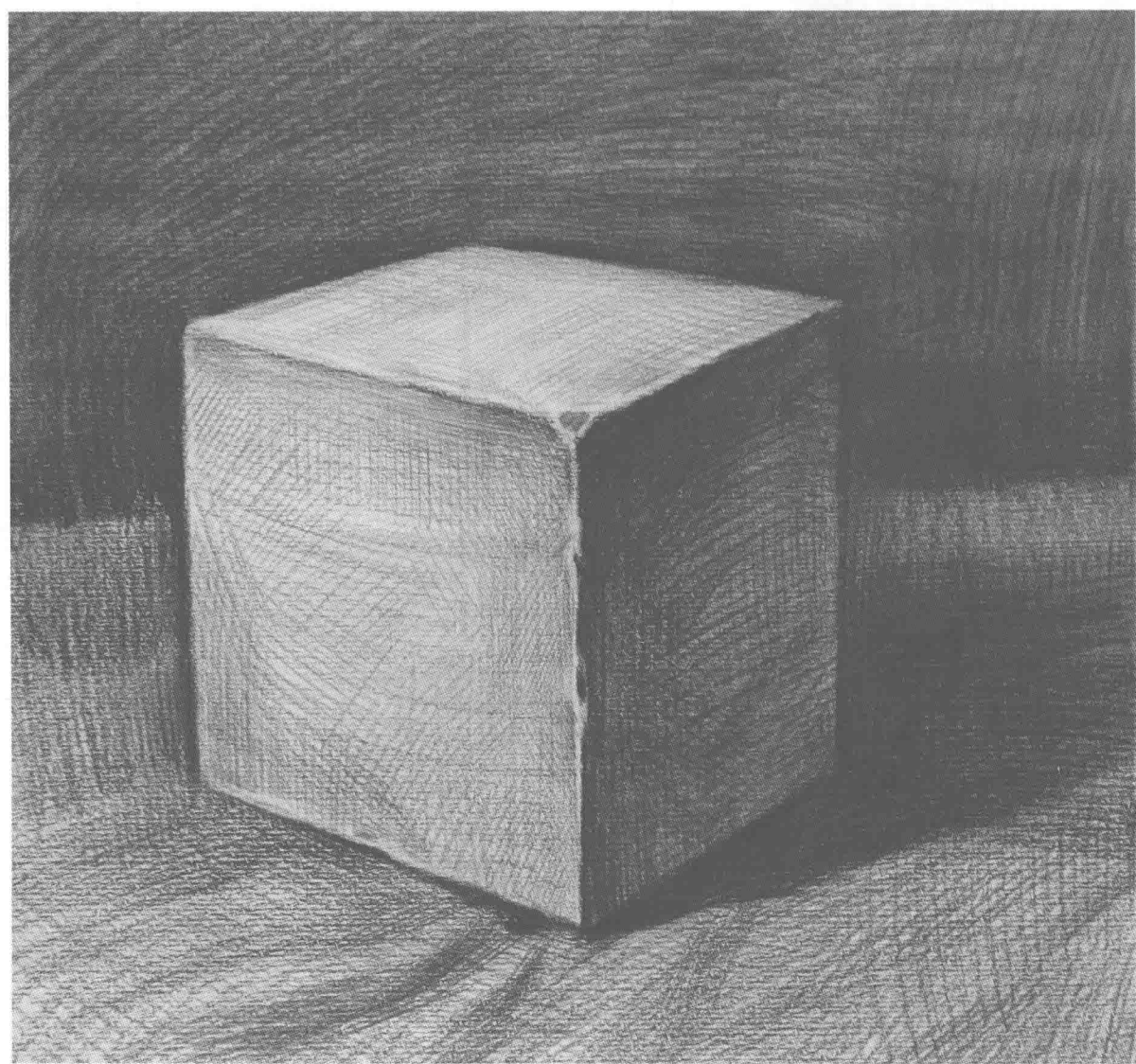

④注意近实远虚的明暗空间感。快速表现的诀窍：排线不要过于细密，以免影响作画时间。

用HB铅笔涂的笔触。

⑤石膏体材质较硬，用HB画灰面。刻画石膏局部破损的细节，以显示写生的真实性。

2.1.2 怎么画球体

生活中有很多球体（如苹果、西瓜等）。若想表现球体的立体感，得从“横向、纵向”多维塑造。

◎三大面五大调的“五大调”

光的照射角度不同，光源与物体的距离不同，物体的质感不同，导致物体呈现出明暗色调的不同感觉。物体的明暗调子可归纳为“三大面五大调”。

五大调

// 调子 // 画面不同明度的黑白层次。

// 明度 // 体面所反映光的数量，也就是面的深浅程度。

// 亮调子 // 亮面=受光面=物体受光线 90° 直射，受光最大，调子淡。

// 高光 // 亮部的受光焦点。通常只有光滑物体才能出现。

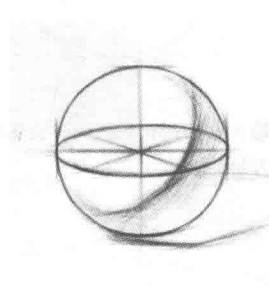
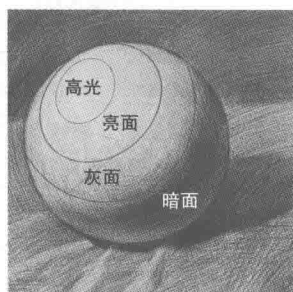
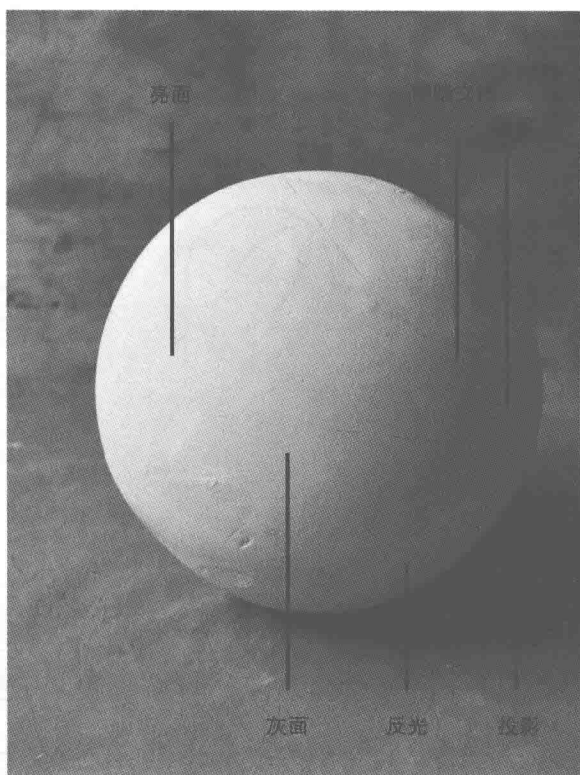
// 灰调子 // 灰面=中间色，色阶接近，层次丰富。

// 暗调子 // 暗面

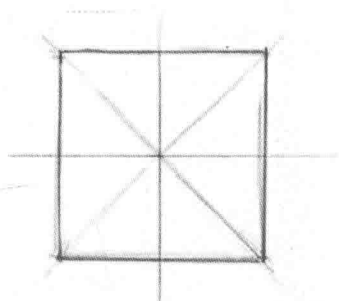
// 反光 // 暗面受环境的影响而出现反光，是暗部的一部分，它比亮部最深的中间色要深。

// 明暗交界 // 由亮转暗的交接，既不受光源照射，又不受反光影响，给人调子最深的感觉。它有宽窄、浓淡、虚实等变化。

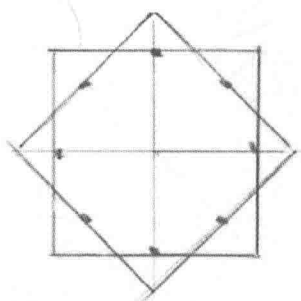
// 投影 // 物体本身的影子，即投影的边缘，近的清晰，远的模糊。

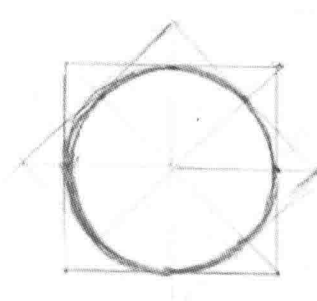
球体结构分析

a. 先画一个正方形并找出正方形横向与竖向的中轴线，画出对角线。

b. 再画一个与刚才正方形重叠的相同大小的正方形，让各边中心点在原来正方形的对角线上。

c. 依次把八个点连起来，逐渐将一个多面体切成正圆形。