

铅笔素描

头像

超精解析

Vol 08
双色版

无师自通

从起笔开始绘画过程完整再现

任琪 李晋远 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

无师自通

双色版

铅笔素描从起笔开始绘画过程完整再现

任琪 李晋远 编著

头像

超精解析

江苏理工学院图书馆

21271961

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

铅笔素描头像超精解析 / 任琪, 李晋远编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2013.9
(无师自通)
ISBN 978-7-115-32225-8

I. ①铅… II. ①任… ②李… III. ①铅笔画—肖像画—素描技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第141910号

内 容 提 要

素描是一切造型艺术的基础, 有着独特的表现魅力, 因此学习素描是通往艺术殿堂的必经之路。本书是专为零基础读者编写的素描技法书, 全书共分4章, 内容包括绘画工具的选择、素描基础知识、头像步骤解析及范例赏析。内容由浅入深, 讲解言简意赅。书中的男女头像范例详细解析到每一笔的走向与五官结构关系, 从整体到局部, 其细致程度堪比观看一张教学光盘, 甚至弥补了观看光盘时容易遗漏的重点内容。

阅读本书可以帮助读者掌握铅笔素描的绘画要领并提高自身的素描造型意识。本书不仅适合那些希望轻松自学素描的读者, 而且也适合作为各美术培训机构的参考资料。

◆ 编 著 任 琪 李晋远

责任编辑 郭发明

执行编辑 高 悦

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

三河市潮河印业有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 12.5

字数: 460千字

印数: 1-4 000册

2013年9月第1版

2013年9月河北第1次印刷

定价: 39.80元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

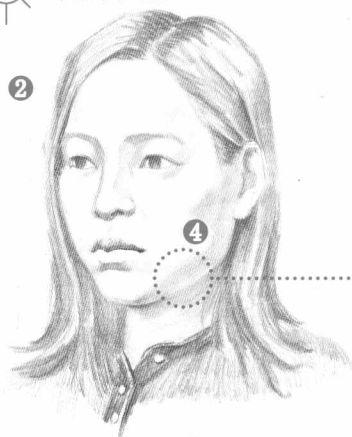
179

光源位置

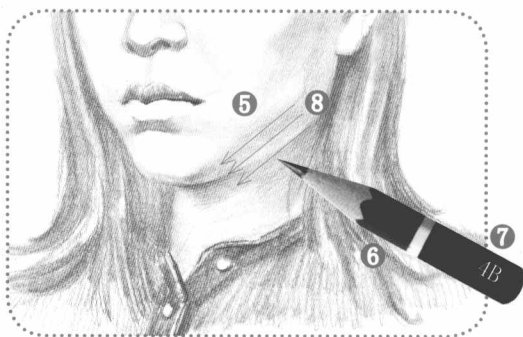
①

②

▲ 向前方延伸，画出下颌及其投影的暗部调子。

③

排线的密度

⑨

① 绘画步骤数 表示现在画面的绘画步骤数。

② 光照位置指示 表示光源所在的位置方向。

③ 绘画步骤说明 介绍当前步骤的绘画原理与技巧。

④ 重点局部 表示局部放大的位置。

⑤ 局部细节放大 对重点位置进行解析。

⑥ 绘画工具 表示当前使用的绘画工具，本书中共使用了三种素描中的常见工具，分别是铅笔、纸笔和橡皮。

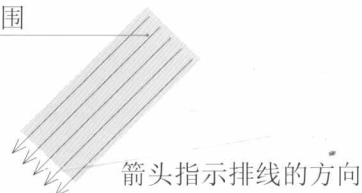
⑦ 铅笔型号 表示当前绘画步骤中使用的铅笔类型。

图中为常用的5种铅笔。

⑧ 排线的方向与范围 表示素描绘制中排线的方向与范围。

粉色区域表示
排线的范围

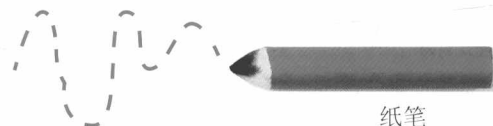
箭头指示排线的方向

⑨ 排线的形式 表示排线的种类与密度，本书中使用了四种常用的排线形式。

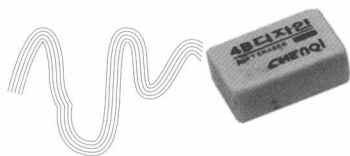
铅笔

表示铅笔的绘画轨迹

纸笔

表示纸笔的涂抹轨迹

橡皮

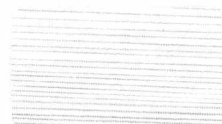
表示橡皮的擦除轨迹

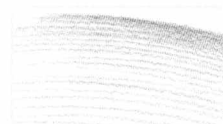
很密的排线

较疏的排线

较密的排线

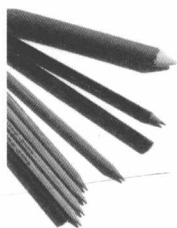

具有变化的排线

Contents 目录

第1章 素描工具介绍

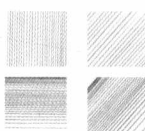
笔的类型介绍	6
铅笔	6
炭笔	6
炭精条	6
柳炭条	6
纸笔	6
自动铅笔	7
纸的类型介绍	7
素描纸	7
素描本	7
橡皮的类型介绍	7
硬橡皮	7
可塑橡皮	7
其他辅助工具介绍	8
铅笔刀	8
卷笔袋	8
木质画板	8
速写板	8
图钉	8
夹子	8
胶带	8
木质画架	8
折叠画架	8

第2章 素描基础

素描概况	10
素描的定义	10
素描的分类	10
持笔基础	10

横握	10
竖握	10
错误的持笔姿势	10
素描技法	11
素描的颜色	11
颜色过渡	11
明度差异	11
线条的表现	11
线条的排列	11
水平与垂直排线	11
倾斜排线	11
疏密变化	11
颜色变化	11
排线方法	12
单线排列	12
交叉排列	12
由深到浅	12
涂抹排列	12
涂抹	13
涂抹技法	13
涂抹的使用	13
五官基础	14
眼部结构图	14
鼻部结构图	14
嘴部结构图	14
耳部结构图	14
人物头部基础	15
正面头部比例	15
侧面头部比例	15
正面头部骨骼	16
3/4 侧面头部骨骼	16
正面头部肌肉	17
侧面头部肌肉	17
绘画示范	18
以女青年头像绘画步骤为例	18

第3章 素描头像

男中年	20	女青年	109
步骤全览	20	步骤全览	109
绘画要领	21	绘画要领	110
训练目的	21	训练目的	110
完成图	108	完成图	188

第4章 范例赏析与临摹

儿童	190
女青年(一)	191
女青年(二)	192
女中年	193
老年女子	194
男青年(一)	195
男青年(二)	196
男青年(三)	197
男青年(四)	198
男中年	199
老年男子	200

无师自通

双色版

铅笔素描从起笔开始绘画过程完整再现

任琪 李晋远 编著

头像

超精解析

江苏理工学院图书馆

21271961

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

铅笔素描头像超精解析 / 任琪, 李晋远编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2013.9
(无师自通)
ISBN 978-7-115-32225-8

I. ①铅… II. ①任… ②李… III. ①铅笔画—肖像画—素描技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第141910号

内 容 提 要

素描是一切造型艺术的基础, 有着独特的表现魅力, 因此学习素描是通往艺术殿堂的必经之路。本书是专为零基础读者编写的素描技法书, 全书共分4章, 内容包括绘画工具的选择、素描基础知识、头像步骤解析及范例赏析。内容由浅入深, 讲解言简意赅。书中的男女头像范例详细解析到每一笔的走向与五官结构关系, 从整体到局部, 其细致程度堪比观看一张教学光盘, 甚至弥补了观看光盘时容易遗漏的重点内容。

阅读本书可以帮助读者掌握铅笔素描的绘画要领并提高自身的素描造型意识。本书不仅适合那些希望轻松自学素描的读者, 而且也适合作为各美术培训机构的参考资料。

◆ 编 著 任 琪 李晋远

责任编辑 郭发明

执行编辑 高 悦

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

三河市潮河印业有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 12.5

字数: 460千字

印数: 1-4 000册

2013年9月第1版

2013年9月河北第1次印刷

定价: 39.80元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents 目录

第1章 素描工具介绍

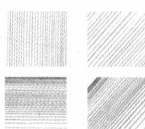
笔的类型介绍	6
铅笔	6
炭笔	6
炭精条	6
柳炭条	6
纸笔	6
自动铅笔	7
纸的类型介绍	7
素描纸	7
素描本	7
橡皮的类型介绍	7
硬橡皮	7
可塑橡皮	7
其他辅助工具介绍	8
铅笔刀	8
卷笔袋	8
木质画板	8
速写板	8
图钉	8
夹子	8
胶带	8
木质画架	8
折叠画架	8

第2章 素描基础

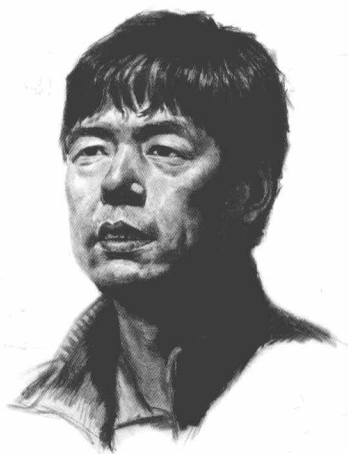
素描概况	10
素描的定义	10
素描的分类	10
持笔基础	10

横握	10
竖握	10
错误的持笔姿势	10
素描技法	11
素描的颜色	11
颜色过渡	11
明度差异	11
线条的表现	11
线条的排列	11
水平与垂直排线	11
倾斜排线	11
疏密变化	11
颜色变化	11
排线方法	12
单线排列	12
交叉排列	12
由深到浅	12
涂沫排列	12
涂沫	13
涂沫技法	13
涂沫的使用	13
五官基础	14
眼部结构图	14
鼻部结构图	14
嘴部结构图	14
耳部结构图	14
人物头部基础	15
正面头部比例	15
侧面头部比例	15
正面头部骨骼	16
3/4 侧面头部骨骼	16
正面头部肌肉	17
侧面头部肌肉	17
绘画示范	18
以女青年头像绘画步骤为例	18

第3章 素描头像

男中年	20	女青年	109
步骤全览	20	步骤全览	109
绘画要领	21	绘画要领	110
训练目的	21	训练目的	110
完成图	108	完成图	188

第4章 范例赏析与临摹

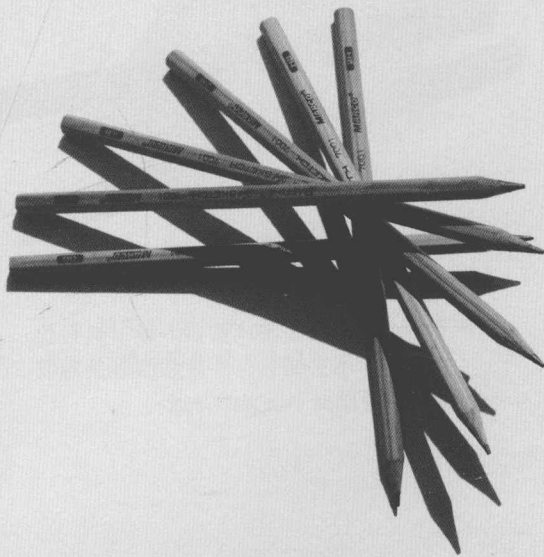
儿童	190
女青年(一)	191
女青年(二)	192
女中年	193
老年女子	194
男青年(一)	195
男青年(二)	196
男青年(三)	197
男青年(四)	198
男中年	199
老年男子	200

第1章

素描工具介绍

工具的选用取决于画家所想要表达的艺术效果。一般来说，干笔适宜勾勒清晰的线条，水笔宜于表现平面；精美的笔触可用铅笔或粉笔去勾勒，而广阔的田野可用毛笔去挥洒。对工具的正确选用是完成一幅作品的首要条件。素描的工具种类很多，如炭笔、粉笔、毛笔、铅笔和钢笔，也有用钻子和金刚石作画的。工具的不同影响着画面的效果，也会影响画家的情绪和绘画技巧。而对于没有什么绘画技巧的初学者来说，铅笔最适合使用，画错的地方可以用橡皮轻松修改。

笔的类型介绍

铅笔

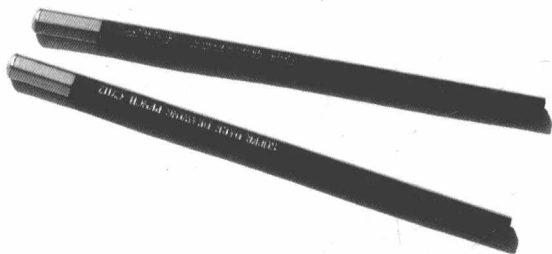

常见质地为木质铅笔杆，是绘制素描必不可少的工具。

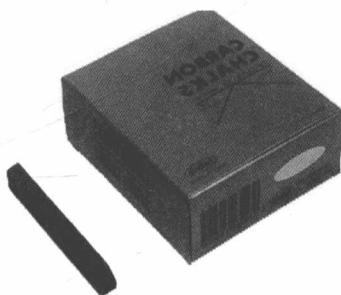
按照笔芯的硬度来定，B前面的数越高，铅笔笔芯就越黑越软，H前面的数越高，铅笔笔芯就越硬越浅。

炭笔

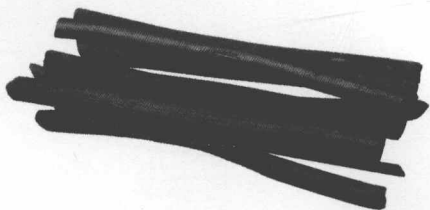
由炭粉加胶制成的炭芯笔，具有色彩浓黑、不易褪色、不易涂改且处理较深色调时画面不反光的特点。

炭精条

炭精条常见的有黑色和赭石色两种，质地较木炭条硬，附着力较强，炭精条适合喜欢整体擦画的人用。

柳炭条

将柳条烧成木炭时得到的黑色绘画材料，多用作素描或起稿。

纸笔

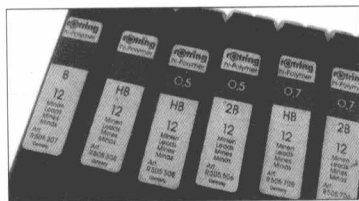

纸笔在素描绘画中很常用，主要用来涂抹调子、细腻画面。纸笔根据粗细程度可以分成很多种。

自动铅笔

有专用的铅笔芯，线条较细，可用于勾画细节，使用方便。

为自动铅笔设计的笔芯也有软硬型号之分，基本的型号在市场上均可买到。

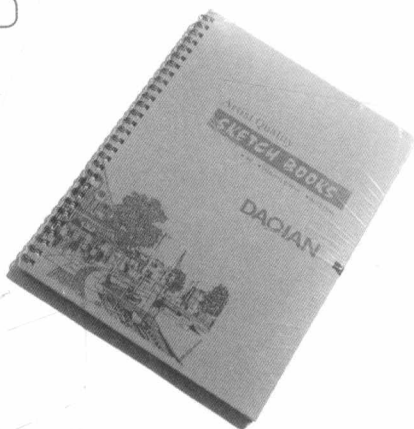
纸的类型介绍

素描纸

素描纸的本色有点黄，用专业纸浆生产，挺拔度好，质感强烈，耐折度强，两面都可以使用，反复上铅不发亮。

素描本

用素描纸做成的本子，可以随身携带，对爱好写生的人来说非常方便。

橡皮的类型介绍

硬橡皮

硬橡皮是素描中常用的工具，和铅笔一样重要，硬橡皮也有软硬之分，要根据自身情况购买。

可塑橡皮

可塑橡皮是专门用于绘画的橡皮，它可以捏成各种形状，可以擦大面积，还可以捏出棱角擦很细小的局部地方，为眼睛、头发等部位提高光。

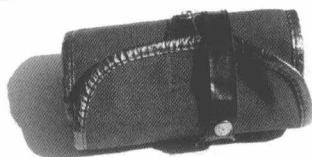
其他辅助工具介绍

铅笔刀

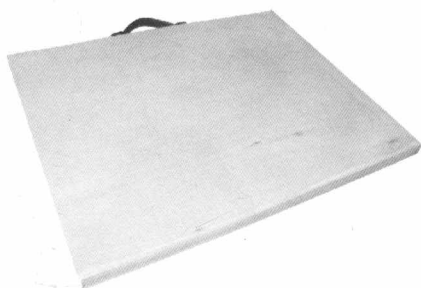
刀片可替换，使用方便、快捷。

卷笔袋

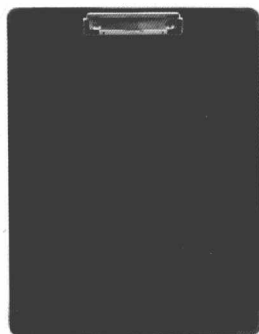
卷笔袋用于收纳绘画工具，设计简洁，方便携带。

木质画板

木头材质，8开或4开素描纸都可以使用，放在画室或携带都可以，轻巧方便，是绘画者不可缺少的工具。

速写板

与画板使用方法相同，材料由现代材料制作而成，更方便携带。

图钉

图钉采用透明塑料制作而成，多配合软木板使用。

夹子

金属材质的山形夹，是用来固定画纸的，使用方便。

胶带

用来固定画纸，接掉后可留出干净的四边。

木质画架

如果条件允许，可以在家备一个木质画架，与木质画板一起使用。

折叠画架

金属材质，可折叠且便于携带，是写生的好帮手。

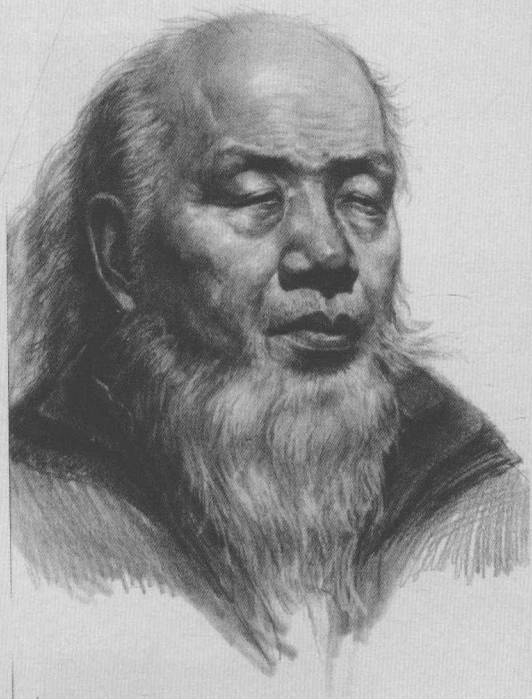

第2章

素描基础

素描是一切造型艺术的基础，是练习绘画的基本手段。米开朗基罗说：“素描是油画、雕刻、建筑及其他种类绘画的源泉和本质。并且是一切科学的根本，已经掌握了这门技术的人可以相信自己已拥有一笔巨大的财富。”

素描一词是相对色彩而言的，一般指的是单纯、朴素的单色画，其过程是同一时间考虑多种问题的综合性思维活动。它主要借助单色的线条或明暗调子来表现物体的造型，并研究造型的基本规律。当今，美术院校各专业都把素描作为基础课，虽然各专业的侧重点不同，但都需要学生掌握好素描这一基本功。

素描概况

素描的定义

从广义上来讲,素描是指一切单色绘画,是用一种颜色体现深浅、浓淡,或用一种笔墨的粗细变化刻画出来的客观物象;从狭义上来讲,素描是指在室内或室外进行的相对静止的、时间稍长的单色绘画。

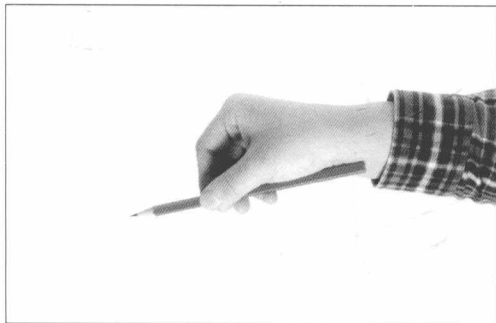
用木炭、铅笔、钢笔等工具,以线条来画出物体明暗的单色画,称作素描。单色水彩和单色油画可以算作素描,中国传统的白描和水墨画也可以称作素描。素描是一切绘画的基础。学习素描是研究绘画艺术所必须经过的一个阶段。

素描的分类

1. 从目的和功能上说,一般可分为创作素描和习作素描两大类。
2. 从使用工具上分,一般分为铅笔素描、炭笔素描、钢笔素描、毛笔素描、水墨素描、粉笔素描或两种工具穿插使用的素描。
3. 从作画时间上说,可分为长期素描、速写、慢写等。
4. 从描绘内容上来划分,素描可以分为石膏几何形体素描、静物素描、石膏头像素描、石膏半身像素描、石膏全身像素描、人物头像素描、人物半身像素描和人体素描等。

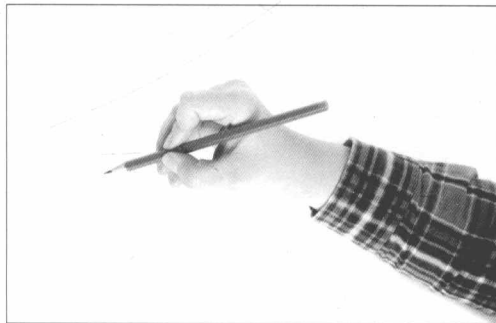
持笔基础

横握

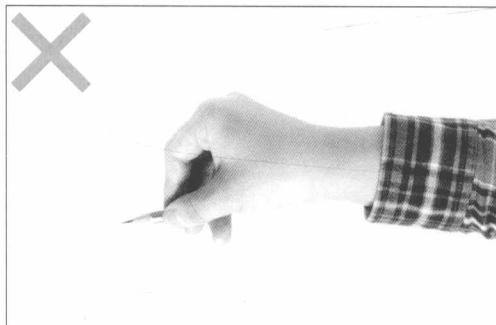
笔杆放在拇指、食指和中指的三个指梢之间,食指在前,拇指在左后,中指在右下,食指应较拇指低些,手指尖应距笔尖约3厘米。笔杆与作业本保持 45° 角的倾斜,掌心虚圆,指关节略弯曲。

竖握

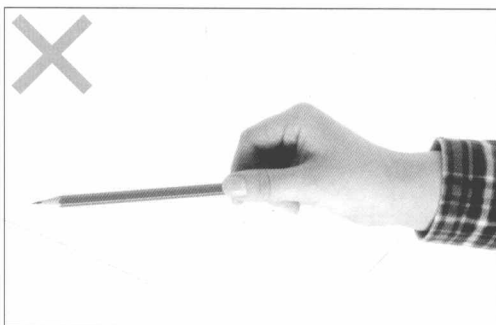

食指与拇指的端部轻捏笔杆,离笔尖约3厘米处,中指的第一指节处顶住笔杆,无名指和小指自然弯曲垫在下面,笔杆上部靠在食指根部的关节处,笔杆与纸面保持 45° 至 50° 角。

错误的持笔姿势

持笔过短:不利于表现笔触和线条,也不利于表现线条的轻重变化。

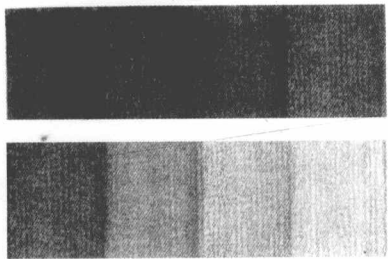
持笔过长:把握不好用笔的力度,同样不利于笔触的表现和线条的排列。

素描的颜色

色相、纯度、明度被称为色彩的“三要素”。而每一种色相都具有相应的明度，即是以几个色相的高纯度色做比较所呈现的明度差异，黄色的明度最高，紫色的明度最低，其他各色相即为不同明度的灰色。如果将不同的色相分别混入不同分量的白色或黑色，或将其置于不同强弱的光线下，它们的明度将会呈现出更多的变化。

颜色过渡

素描是“单色”绘画，因此，物象的色彩感只能依赖于不同物象色彩的明度差异来表现。

明度差异

借助于丰富的明暗层次去塑造形体，在光线照射下的物体所呈现的明暗变化是相比较而存在的。

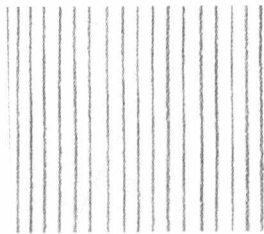
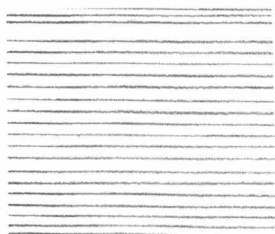
线条的表现

由于线条是素描最主要的表现手段，所以，以线条为主的素描风格样式繁多。由于工具不同，线条也各具特色：铅笔、炭笔的线条可有虚实、深浅变化；毛笔的线条可有粗细、浓淡变化；钢笔的线条较为单纯，由于画家追求的效果不同，有的线刚健，有的线柔弱，有的线拙笨，有的线流畅。有的画家的线条注重素描关系，以粗的、实的、重的、硬的线表现物象的前面及突出的地方，以细的、虚的、轻的、软的线起后退、减弱的作用；有的画家则是用粗细均同的线，通过透视位置来决定形体的前后。

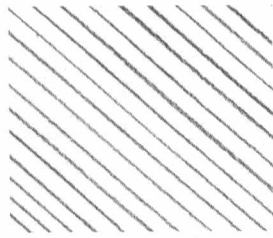
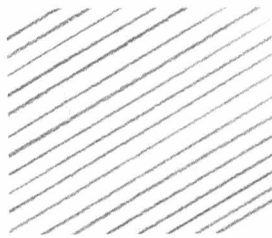
线条的排列

在作画前，可以从观察事物形体的结构关系出发进行分析、理解。作画时，要省略明暗调子、固有色等因素，依靠线条自身的穿插、衔接、疏密的组合，用笔的轻重、粗细去表现事物的体积感以及不同的质感。例如，粗线表示坚硬、厚重，细线表示轻而柔软，挺拔的线可表达出光滑的东西，飘逸和流畅的线给人以动态、粗松和迟缓的感觉。总之不同的线可表达出事物的丰富多彩。

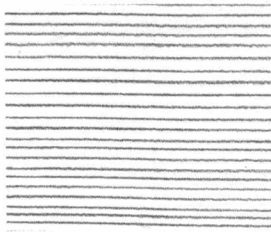
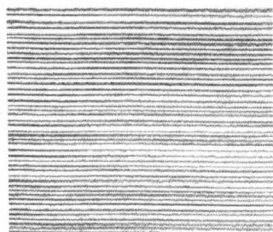
水平与垂直排线

倾斜排线

疏密变化

颜色变化

