

日韩名师课堂

轻松学素描

基础篇

[韩] 金忠元 著
高 熠 译

韩国**权威**美术教育家畅销系列丛书，

蝉联韩国图书畅销排行榜**4年!**

韩国累计销售突破**400,000册!**

本系列随书附送练习册，跟着大师学素描吧!

上海人民美術出版社

日韩名师课堂

轻松学素描

基础篇

[韩] 金忠元 著

高 熠 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

轻松学素描——基础篇 / (韩) 金忠元著; 高熠译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.9

书名原文: Sketching Made Easy—Basic Drawing Techniques

ISBN 978-7-5322-8570-9

I. ①轻… II. ①金… ②高… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第160382号

스케치 쉽게 하기 - 기초 드로잉

(SKETCHING MADE EASY: Basic Drawing Techniques)

Copyright © 2007 by 김충원 金忠元 Kim Choong-Weon

All rights reserved

Simplified Chinese Copyright © 2013 by SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

Simplified Chinese language edition arranged with JINSUN PUBLISHING CO., LTD.

through Eric Yang Agency Inc.

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2012-721号

日韩名师课堂

轻松学素描——基础篇

著 者: [韩] 金忠元

译 者: 高 熠

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

封面设计: 马思贻

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美術出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 7.5印张

版 次: 2013年9月第1版

印 次: 2013年9月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8570-9

定 价: 28.00元

轻松学素描——基础篇

目录

第一章 素描基础练习 | 11

第二章 结构和明暗 | 23

第三章 素描技法 | 37

第四章 人物和风景 | 59

Basic Sketch

日韩名师课堂

轻松学素描

基础篇

[韩] 金忠元 著

高 熠 译

上海人民美術出版社

试读结束：需要全本请在线购头：www.ertongbook.com

金忠元，韩国著名美术教育家、插画家。

首尔大学美术学院研究生毕业。

著有美术教材60余册，活跃于新闻传播、品牌咨询、广告设计以及图书出版等众多领域，始终满怀热情与好奇，在艺术、设计的道路上不断创新。

现为明知专科大学传播设计专业教授，致力于培养艺术领域的青年才俊。

轻松学素描——基础篇

目录

第一章 素描基础练习 | 11

第二章 结构和明暗 | 23

第三章 素描技法 | 37

第四章 人物和风景 | 59

Basic Sketch

Basic Sketch

前言

一般来说素描是人们用来表现或再现对象时最基本的手绘形式。人们画素描有时是为了给美术作品打草稿，有时是为了快速再现脑中浮现的印象，而这些素描作品有时候也会成为画家艺术造诣的证明。

我们一般从3、4岁的时候开始画一些简单的线条。幼儿更倾向于用涂鸦取代尚未成熟的语言能力，继而表达自己的想法和感受。随着幼儿的逐渐成长，他们所画的素描也越来越逼真，后来又慢慢开始在素描上加入颜色，整个人都沉醉在绘画的乐趣中。然而大部分人往往在10岁左右逐渐对绘画失去了兴趣，开始认为绘画是美术工作者的专利。

所有的艺术创作都是独特想象力和精湛技艺的结合，两者缺一不可。可惜我们的传统美术教育总是一味地夸大想象力和创造力的重要性，却忽视了表现技巧和方法的价值，使人误认为只要具有独特的视野就自然而然能画出好画。

在音乐教育上技巧的重要性占有绝对崇高的地位，然而相对而言绘画技巧的价值却很容易被人漠视。因此很多人不知道如何通过绘画来表现自己的想法和感受，感到手足无措，最后只能以失败而告终，从此远离了艺术的世界。

要想获得丰富的创造力和独特的视野，与其说是通过向他人学习，不如说是靠自身不懈的努力。但是绘画技巧和手法是可以学习借鉴的，通过学习，熟练地掌握表现技巧，就会发现自己的各种绘画潜力，甚至还可以培养人们重新认识事物的独特眼光和创造力。

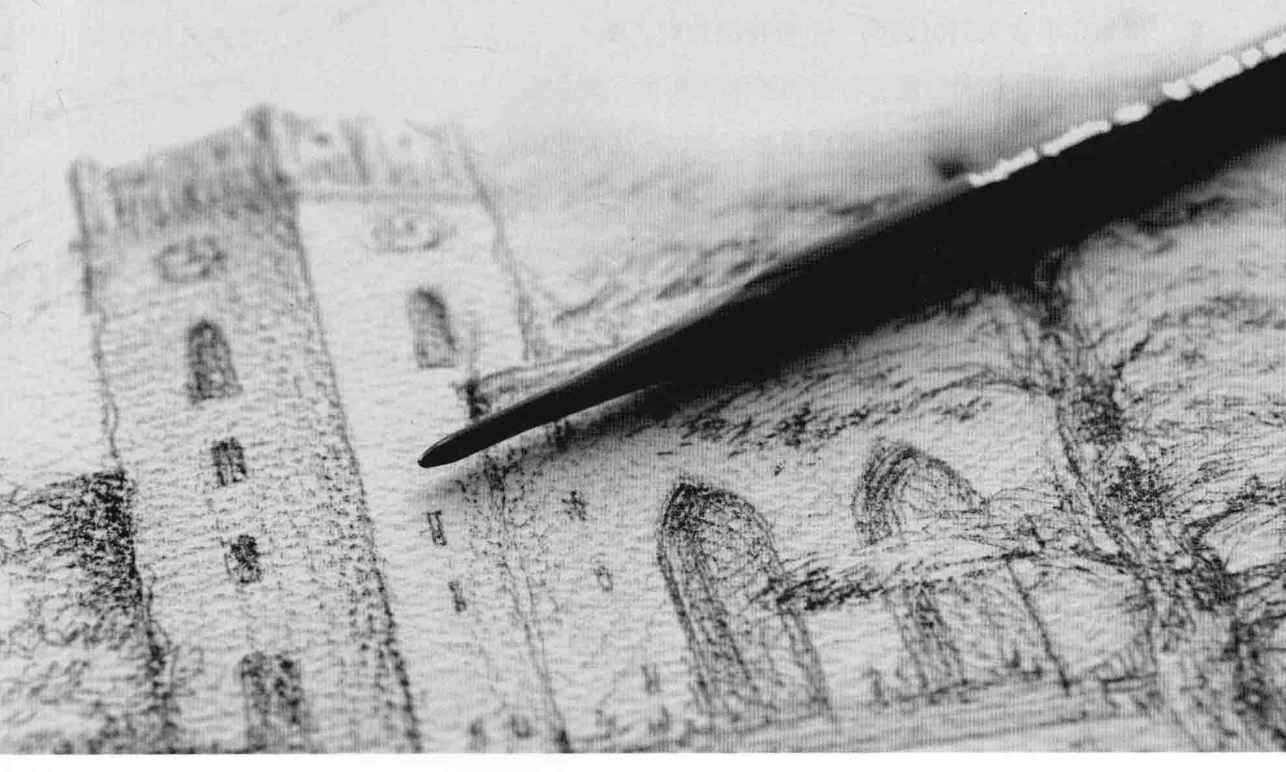
本书为美术设计专业的学生以及绘画初学者介绍了基础绘画的技法。

从现在开始，我们应该相信任何人都可以享受到绘画的乐趣，任何人都都有其独特的个性以及专业素质。

在过去 20 多年的美术教学生涯中我悟出了一个事实。那就是：只要没有残疾，我们所有人的手都适合画画，我们所有人的心灵都是为了享受创造的过程而生的。我衷心地祝愿，创作所带来的快乐和成就感能让大家的灵魂更加丰美。

김충현

金忠元

绘画要素

1. 勇于尝试

请大家回想一下自己初学骑自行车时的情景。与其从长篇大论的理论上去学习骑自行车的方法，不如拿出勇气先跨上自行车，或许其间还会摔倒几次，但歪歪扭扭地骑着骑着，某一瞬间突然就学会了骑车。而一旦学会了骑车，在我们之后的人生中都不会忘记。学习绘画也是同样的道理。

就像第一次学习骑车时，如果有人扶着自行车的后座就会很放心地踩着踏板前行一样，本书将会帮助大家更轻松地进行绘画。然而扶着车把手的终究是自己，因此大家必须选择正确的方向前进，一旦选错了方向就会多走弯路。

2. 擅于观察

每个人都会持有视觉固定观念，并会将其原原本本地展现在自己的画中。换句话说，我们并不是直接描绘出视觉对象，而是在其中加入了我们大脑中本来就有的固定印象。例如在很多人同时画同一个模特的脸时，画出来的人脸往往都和绘画者自己的脸比较相像。而在画玫瑰花时，很多人都会把它和孩提时代画过多次的花的印象重叠起来，结果每个人画出来的玫瑰花都不尽相同，令观赏者颇感意外。

另外，有些人将三维空间画成二维空间，或是无法表现出对象的立体感，也是由于事先没有仔细观察和分析对象，只是照习惯画下来所造成的。尤其是对于那些在孩提时代画过很多类似漫画这样单一画风的人，这种倾向就会更明显，而且很难纠正。我们在提笔前首先要仔细观察对象，并努力画出最接近于我们实际看到的模样。

3. 清空大脑

所谓美术就是不断挑战新鲜事物的过程。我们时常在想要画出惊世佳作的野心和见好

就收的诱惑之间挣扎，时而又为了用什么样的线条来表现而烦恼。然而在某一个时刻，如果我们能彻底清空大脑，像沉迷于某本有趣的小说一样全身心地投入创作中，我们就会发现所有的野心和焦躁都会消失，只留下内心的沉静。只有当我们像这样沉醉于画中时，我们的创作效率才会达到巅峰，想象力才会得到最大限度的发挥，从而创作出令自己也大吃一惊的优秀作品来。

4. 尝试运用各种技法

请大家根据本书介绍的各种绘画技巧依次进行尝试，从自己身上进一步挖掘绘画的潜力。只要我们抛弃旧习惯，勇于进行新的尝试，我们就会发现在自己身上隐藏着这么多的才能，从而沉醉到一种前所未有的乐趣中。

5. 不怕失败

有人说没有天分就不必学习绘画。这种说法就和人生下来什么都不会所以什么都不用学习一样的荒唐。

毋庸置疑，就算毕加索和梵高也和大家一样，也是从练习铅笔素描开始学习绘画的。其实世界上的知名画家也都会和初学素描的各位一样，对自己无法如愿画出好的作品而耿耿于怀。

美术无失败一说，无非都是画出成功之作前的必经之路。我们应该抱着平和的心态，用一生的时间慢慢去体会、去享受练习绘画的过程。在这个过程中只要能取得一点小小的进步就应该感到非常欣慰。

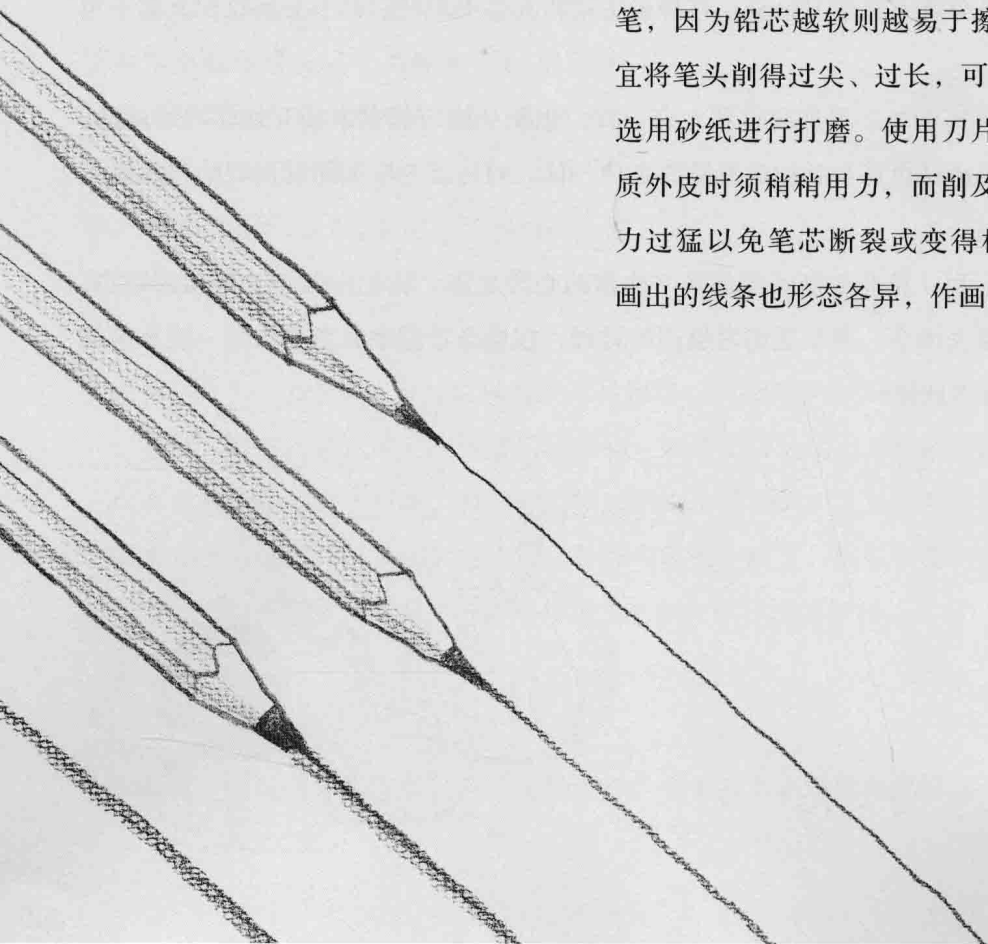
关于画材

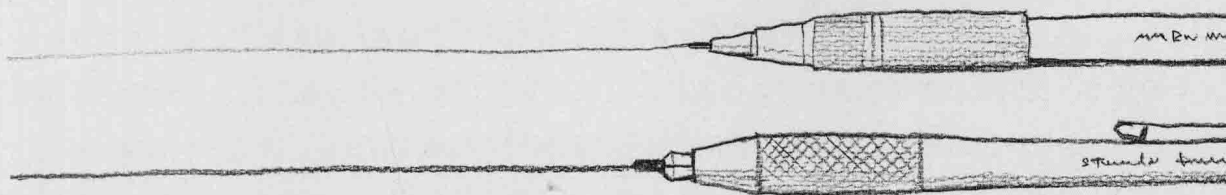
铅笔

铅笔是全世界用途最广的笔具、画具。它集各种优点于一身，价格低廉、易于选购、使用简单、便于擦除，使用时不受时间、地点的限制，能完成各种复杂的表现技法，与其他画材配合起来相得益彰……

无论是画家、设计师还是建筑师，铅笔都是他们最重要的伙伴。用铅笔绘制草图是将脑海中的想法变为实体的基础与关键，没有了铅笔，那么连这一基础性的步骤都不能实现。作水彩画时，铅笔素描稿有时会用作上色前的底稿，而许多名家的铅笔稿即使仅为半成品，也依然没能阻止世人将它们奉为绝世佳作，可见铅笔稿在绘画中的地位是何等重要。

根据铅芯的软硬程度，铅笔可以划分为17个等级，画素描时宜选用2B、4B等较软的铅笔，因为铅芯越软则越易于擦除。削铅笔时不宜将笔头削得过尖、过长，可以根据作画需要，选用砂纸进行打磨。使用刀片削铅笔时，削木质外皮时须稍稍用力，而削及笔芯时则不宜用力过猛以免笔芯断裂或变得松软。铅芯不同，画出的线条也形态各异，作画时要注意哦。

活动铅·笔套

铅笔需要经常削并且会越用越短，而细芯自动铅笔和粗芯自动铅笔却将这一缺点完美地解决了。和铅笔一样，你可以在美术用品店买到粗细各异、硬度不同的活动铅芯，建议大家不妨购买几支不同型号的自动铅笔多加练习，选一款最顺手地坚持使用，相信很快就能上手。

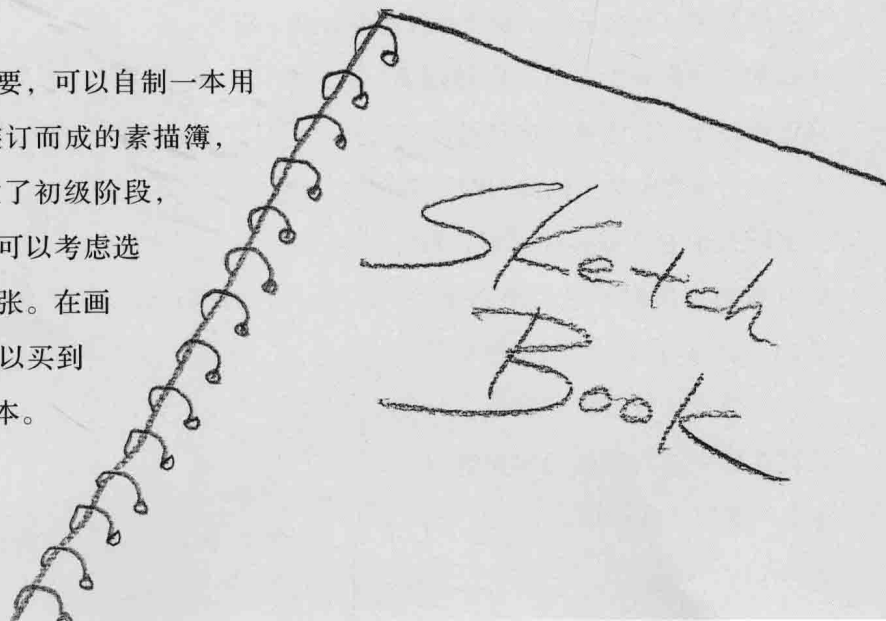

橡皮

橡皮以质地尽量柔软为好。宜购买形状稍长，印有“美术专用”字样的美术橡皮。处理画面的细节部分时，可以将橡皮从中间切开形成尖头。需要指出的是，即使是再好的橡皮也会损伤纸质，影响后期的修改。因此，应该有意识地减少橡皮的使用次数。

素描簿

为适应大量练习的需要，可以自制一本用铅画纸（薄的道林纸）装订而成的素描簿，也可去文具店选购。经过了初级阶段，作画精度要求提高之后，可以考虑选用肯特纸等较为高级的纸张。在画廊以及美术用品专卖店可以买到其他具有独特质感的素描本。

轻松绘画三要素

1. 不与他人攀比

兴趣是最好的老师。对某件事情感兴趣之后，我们会主动地反复去做它，而随着重复次数的增多，我们会做得越来越好。当我们的右脑想要努力画好画时，我们的左脑却始终浮现批判、否定等负面印象。我们会下意识地把自己的画和别人的画进行比较，而后产生自卑的感觉。

左脑中的这种负面印象越是强烈就会越扫兴。我们应该坚信“不管别人说什么，我的画都是最独特的”，拒绝和他人进行比较。

2. 由简入繁

要刚开始学步的孩子去跑马拉松显然是不现实的。绘画也一样，必须从简单的结构开始，一步步慢慢地过渡到复杂的结构，逐渐扩大表现领域。对象越简单，我们就越容易把握其特征，把对象转化为画的过程也就越短。希望大家绝对不要急功近利，奢望一步登天，结果只会丧失信心，半途而废。

另外看着照片画比看着实物画要简单，而临摹又要比画照片更简单。临摹他人的画作非常有趣，也是非常有效的一种学习方法。

3. 习惯决定成败

我们画画时如果感到有点疲倦或者无聊的话，就应该马上停下来。我们早在小学美术课开始时就一直被施加“一旦开始画就一定得画完”的这种强迫性观念。其实我们应该培养一次只画一点，但要常常去画的习惯。请大家随身带着素描本和铅笔，利用所有的空隙时间进行练习吧。适合我们练习的绘画对象随处可见，即使我们没有手握铅笔，只是在头脑中进行绘画的模拟练习也会产生很大的作用。

1

素描基础练习

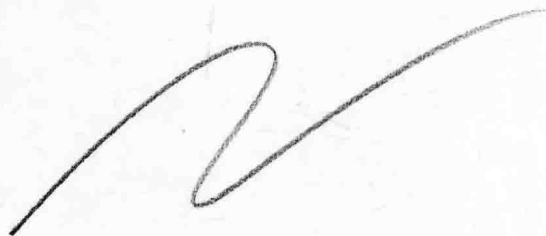
如果握铅笔的手不听使唤，就不可能画出好画。从现在开始进行的基础练习可以说是为了适应手绘而打好基础的过程。

正如要学习乐器必须先学习指法一样，要学习素描就必须先学习排线。想要画出漂亮灵活的线条就必须进行持久不懈的练习。

Basic Sketch

线条练习

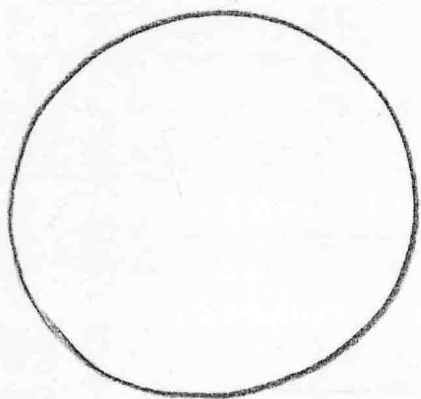
首先要练习的是摒弃我们原先不好的用手习惯。绘画初学者手都是习惯于写字而不是绘画。迄今为止我们手部的肌肉和末梢神经都是为了写出漂亮的小字而变得越来越发达。因此在进行细节部位的描绘时基本上没有问题，而要进行超过一定尺寸的绘画时，我们手腕画线的手部动作就会变得僵硬且不自然，具体参见下述实例。

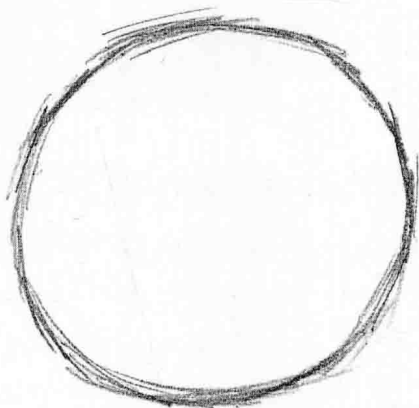
由于很难流畅地画出这样的线。(○)

我们经常用相互重叠的线绘制曲线。(×)

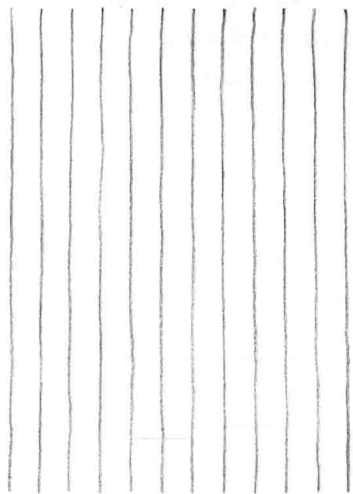

就算只是画一个简单的圆。(○)

我们也会用到无数的线来表现。(×)

像这样重新培养手的习惯，学会了适合画素描的手势之后，就应该保持手指和手腕不动，而只用手肘和肩关节练习画长直线。

练习1 上下画直线

准备好 A4 或 B4 纸，然后在纸上间隔 1cm 左右开始从上到下练习如何正确地排线。

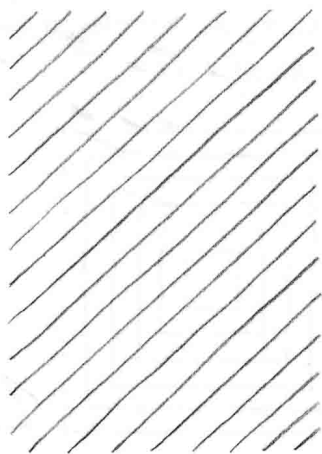
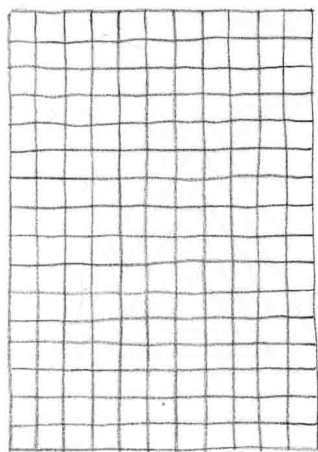
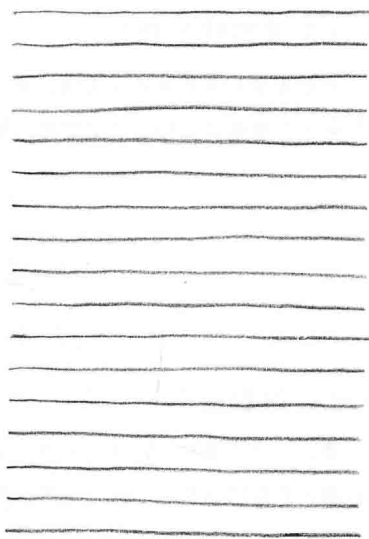
练习的时候尽量注意保持起始点和结束点在一直线上，线的粗细和间隔也应该保持一致。此时如果我们手指动了的话，线的粗细就会产生变化；而如果手腕动了的话，线就会产生弯曲。

从上往下排线练习了差不多 10 张纸之后，接下来请练习从下往上排线。请注意保持画纸和身体呈垂直状态固定。

练习2 左右画直线

接下来请按相同的方法从左到右进行排线练习。同样练习了差不多 10 张纸之后，再练习从右到左排线。

请注意线条不要画成先粗后细或者呈波浪状。同时应该始终注意保持每条线之间的间距相等。

练习3 画围棋盘和对角线的练习

请先在一张画纸上按 1、2 步骤进行练习，然后再进行画对角线练习。