

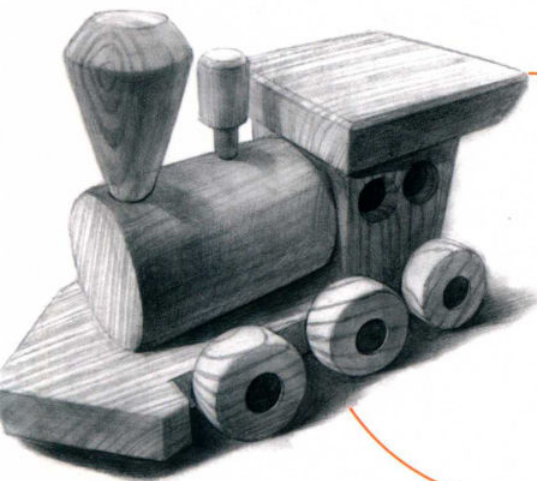
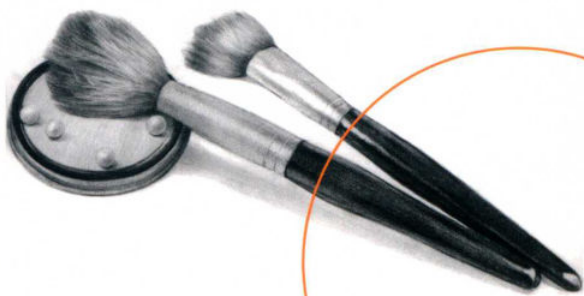
罗惠丹 安亭瑟

等
编
著

PENCIL DRAWING

Learn How to Master Pencil Drawing

A Beginner's Guide

- 素描入门准备
- 什么是素描
- 画素描必备工具
- 怎样运用不同的铅笔线条
- 素描的基础知识
- 基础图形的绘制和简单物品素描
- 实战篇
- 应用篇

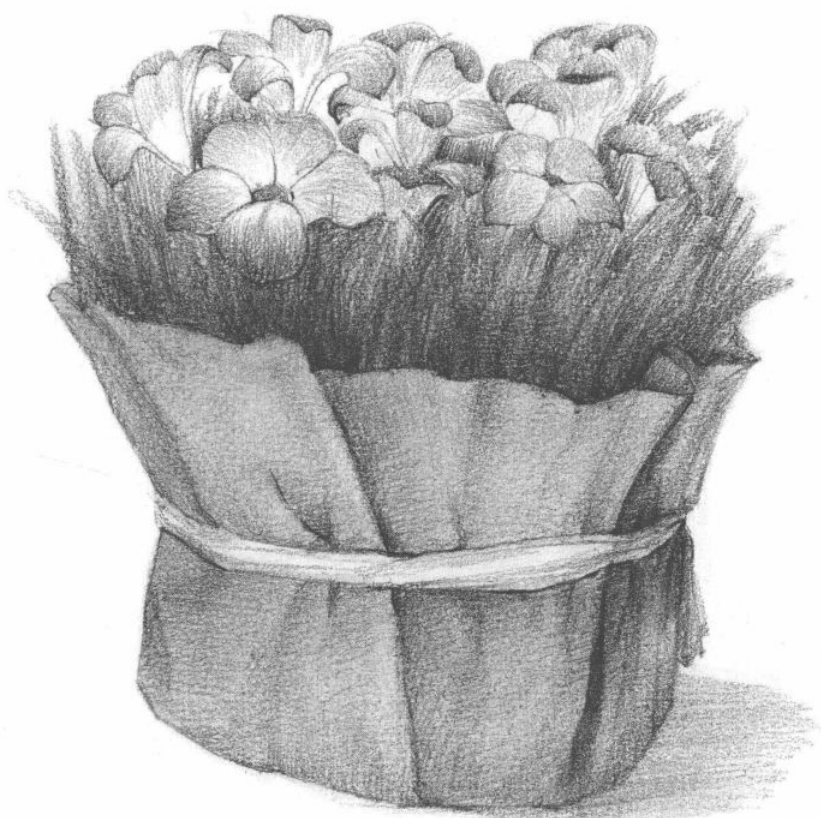
素描

零基础自学

从入门到精通

素描零基础自学 从入门到精通

罗惠丹 安亭瑟 等编著

化学工业出版社

·北京·

编写人员名单 (排名不分先后)

安亭瑟 罗惠丹 殷 勇 黄丝语 冯 榆
马冠澜 王雪宁 钟育辉 陈 茜 张丹丹
沈学成 袁 超 张 勇 张 鹤 任丙未
洪 涛 魏月玲 王胜楠 于 瑶 孙 美
赵 悦 翟 莎 王 倩 文 庆 纽慧琴

图书在版编目 (CIP) 数据

素描零基础自学从入门到精通 / 罗惠丹等编著. —北京: 化学工业出版社, 2018.3
ISBN 978-7-122-31478-9

I. ①素… II. ①罗… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第020406号

责任编辑: 徐华颖

装帧设计: 刘丽华

责任校对: 王 静

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100011)

印 装: 大厂聚鑫印刷有限责任公司

880mm×1230mm 1/16 印张8 2018年4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。

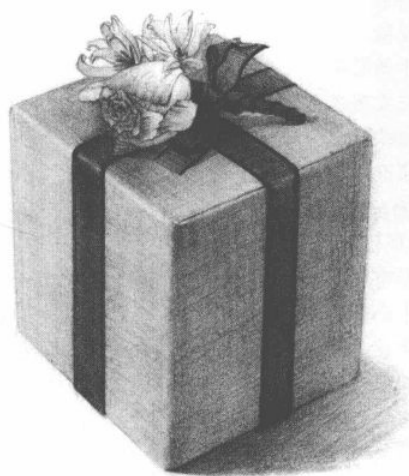
定 价: 39.80元

版权所有 违者必究

第1章 素描入门准备

一、什么是素描	2
1. 为什么要学习素描	2
2. 素描的基本步骤	2
(1) 观察分析	2
(2) 确立构图	2
(3) 深入塑造	2
(4) 调整完成	2
3. 画素描的姿势	3
(1) 握笔	3
(2) 画板的摆放	3
二、画素描必备工具	4
1. 各种型号的铅笔	4
2. 不可缺少的橡皮	5
3. 适合素描的纸张	5
4. 其他辅助工具	5
三、怎样运用不同的铅笔线条	6
1. 线的主要种类	6
2. 画线条时的注意事项	7
3. 用排线条表现明暗	7
四、素描的基础知识	8
1. 构图的方法与基本原则	8
(1) 构图的方法	8
(2) 构图的基本原则	9
2. 透视与物体的结构	9
3. 物体的明暗规律	9
(1) 三大面	9
(2) 五大调	9
五、基础图形的绘制和简单物品素描	10
1. 圆球体的画法	10
西瓜	12
苹果	14
2. 正方体的画法	16
礼品盒	18
巧克力蛋糕	20
3. 圆柱体的画法	22

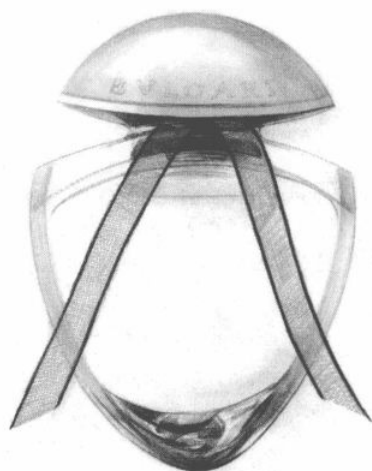
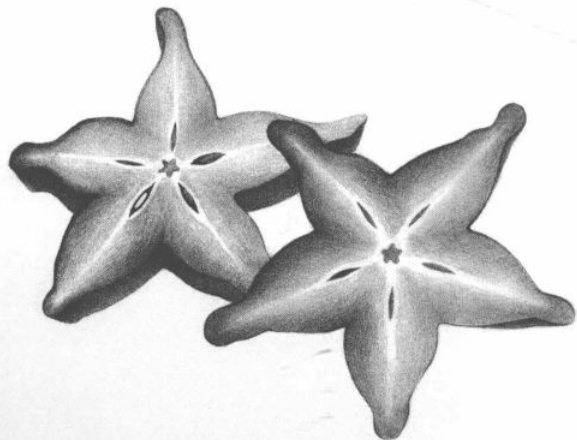

烛台	24
冰激凌	26
4. 组合形体的画法	28
火车	28
口哨	29
5. 不同质感物品的体现	30
毛线帽	30
编织篮	32
香水瓶	34
xo 酒瓶	36
金属杯	38
花瓶	40
眼影刷	42
龙猫	44
流动的液体	46
咖啡杯	48

第2章 实战篇

1. 水果们的私语	52
草莓	52
杨桃	55
橘子	58
芒果	58
香蕉	59
木瓜	59
猕猴桃	60
樱桃	60
2. 大自然馈赠的鲜美蔬菜	61
豌豆	61
洋葱	63
辣椒	63
胡萝卜	64
番茄	64
茄子	65

玉米	65
大蒜	66
藕	66
3. 各式美味的小吃	67
薯条	67
蛋糕	69
牛角面包	69
三文鱼寿司	70
棒棒糖	70
蒸饺	70
4. 热闹的瓶瓶罐罐	71
KITTY小锅	71
咖啡杯和咖啡勺	73
牛奶杯	73
茶壶	74
保温杯	74
精油	75
香水瓶	75
指甲油	76
唇膏	76
5. 奇幻的玩偶世界	77
SD娃娃	77
日本娃娃	79
甜甜私房猫小奇	80
乔巴	80
小熊手机链	81
兔子靠枕	81
6. 我钟爱的衣服和饰品	82
礼服	82
蝴蝶结	84
挎包	86
马丁靴	88
毛衣	90
风衣	90
背心	90
短裤	90
水晶手链	91
心形镶钻戒指	91
耳坠	91
缀串珠发圈	91
7. 爱不释手的文具小物	92
日记本	92

怪物笔	94
尺子	94
小猴笔	94
书签	95
蘑菇橡皮	95
大象订书器	95
8. 多彩的花花草草	96
花束	96
小黄菊	98
朱槿	98
蜡梅	98
牡丹	99
月季	99
郁金香	99
紫荆	100
牵牛花	100
马蹄莲	100
薰衣草	101
玉兰花	101
9. 动物物语	102
小猫	102
小狗	105
熊猫	105
10. 静谧慢时光	106
清华园	106
未名湖畔	109
海边	109
古镇	110
教堂	110
11. 飞扬的青春	111

第3章 应用篇

1. 星座物语	112
2. 各种卡片设计	114
3. 十二生肖	115
4. 各种创意设计	117
5. 生活中的各种应用	119

第1章

素描入门准备

一、什么是素描

素描，从字义上看，素是素雅、朴素的意思，描是描写、描绘的意思。综合来说，素描就是“朴素的绘画”。素描在造型艺术中是一种最普通、最常见的单色绘画形式，但它是一切绘画的基础。不管是国画、油画、版画还是雕塑，都把素描作为它们的造型基础。

1. 为什么要学习素描

在艺术造型中，首先需要准确把握物体的形，掌握对于结构与体积的理解和表达以及对于物体的空间感、质感、虚实、色调的处理等，而解决这些问题的最佳途径就是素描。这在艺术造型的实践中得到了充分的证实，因此，素描被称为“造型艺术的基础”。

素描就像大树的根茎，把土中的养分汲取到大树的每个枝叶，根愈是深入则枝叶愈是繁茂。艺术家绘画创作的高峰期经常是以出色的素描作品为前奏的，而绘画水平的衰退也往往是以素描能力的下降为开始的。一流的绘画大师也一定是素描的高手。艺术大师米开朗基罗曾经说过：“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点；素描是所有绘画种类的源泉和灵魂，是一切科学的根本。”素描作为造型艺术的基础，同其他绘画一样，具有独立的审美价值。因此，无论是过去还是21世纪的今天，素描基础在绘画作品中都是不可缺少的。

作为美术的基础学科，每个学生首先都必须通过素描这道门槛。它虽是绘画的入门科目，但真正能够体现一个画家的功底及艺术修养的，绝大部分都是来自其素描根基。所以说，学好素描是每个学生不得不认真对待的一个重要环节。

2. 素描的基本步骤

(1) 观察分析

观察形象，把握形象的结构比例、明暗层次和透视关系，对画面的整体布局做到心中有数。

(2) 确立构图

首先确定构图位置，使画面上的物体主次得当，构图均衡而又有变化，并画出素描对象准确的形体结构。

(3) 深入塑造

通过对形体明暗的描绘（从整体到局部，从大到小），逐步深入塑造对象的体积感和空间感。要细致刻画重要的、关键的细节。

(4) 调整完成

全面调整整体和局部间的相互关系（主要指形体结构，还包括色调、质感、空间、主次等），做到有所取舍、主次分明。

3. 画素描的姿势

(1) 握笔

素描的握笔方法和平时写字是有区别的。握笔的力度要轻，用拇指、食指和中指捏住铅笔，小指作支点支撑在画板上(或悬空)，靠手腕的移动来画出线条。只有在细部刻画时才会采用像平时写字一样的握笔姿势，但依然是靠小指的支点来移动手腕完成。熟练以后，拿笔就没有固定的模式要求了。

(2) 画板的摆放

作画时，画板的摆放也很重要。画板应和视线垂直，画者和画板之间，应保持可伸直胳膊的距离。这样在作画过程中，就能始终照顾到全局，同时可以避免由于视角的原因而造成的透视错误。当画板位置确定后，在作画的过程中就不要再移动了，以避免因角度的变化而导致画面的透视改变。

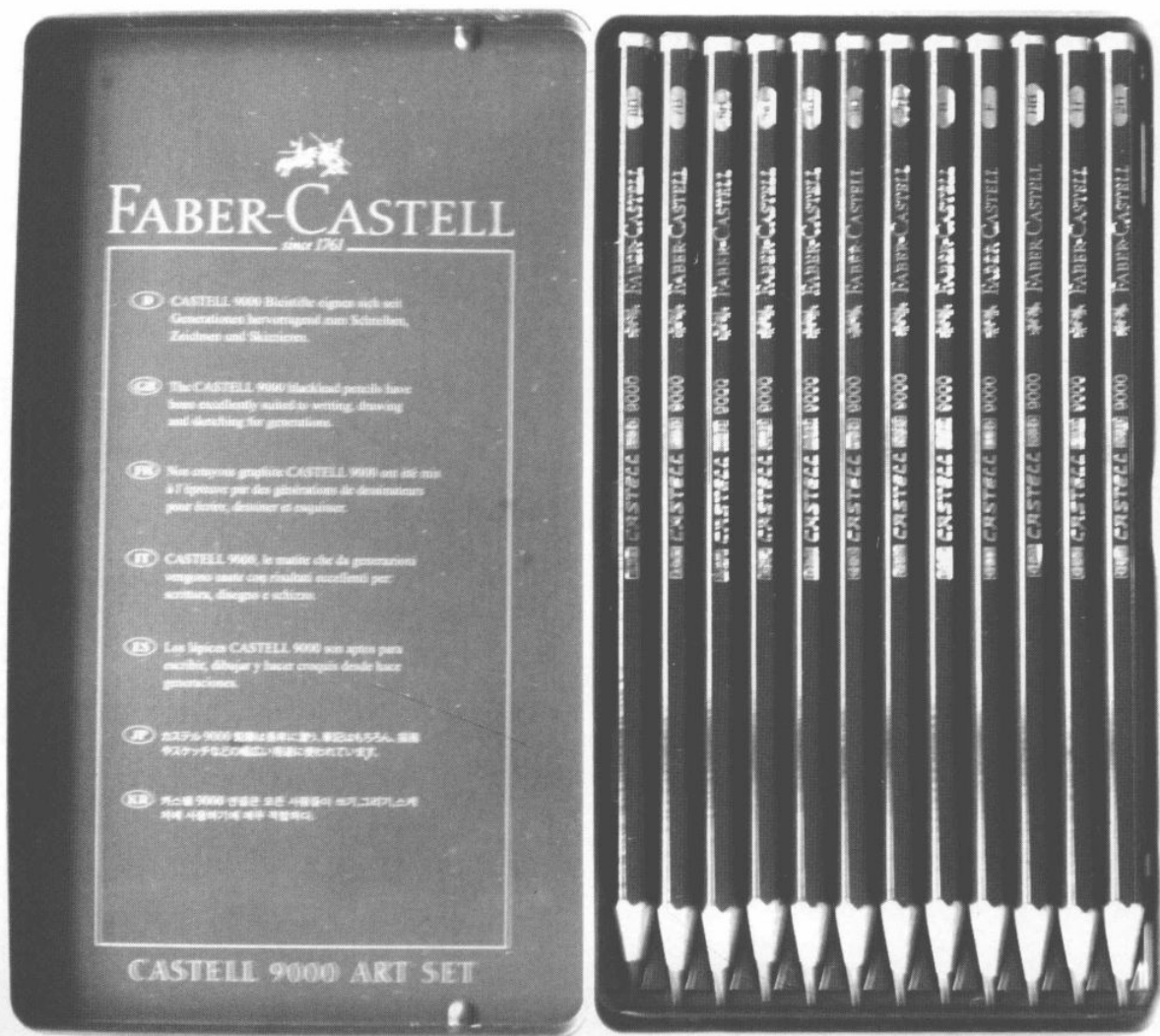
二、画素描必备工具

素描写生使用的主要工具有：笔（铅笔、炭笔、木炭条、炭精条等）、纸（素描纸、铅画纸、绘图纸、卡纸）、画板或画夹。

辅助工具有：橡皮或橡皮泥、美工刀、透明胶带、图钉、夹子、定画液。

1. 各种型号的铅笔

铅笔：笔芯由石墨和胶泥混合制成。铅笔包括许多不同的型号，有H、HB、B三种，“B”代表铅笔芯的软度，“B”前面的数字越大表示铅笔越软、色越浓；“H”表示铅笔芯的硬度，“H”前面的数字越大，表示铅笔越硬、越淡。H型号的铅笔笔芯较硬，画出的线条也比较灰一些，适合写生中的长期作业；HB型号的铅笔与H型号相比略微深一些，可以画3小时左右的素描作品；而B型号的铅笔颜色较重，笔芯较软，主要用于大约在1小时内完成的速写创作。B型号的铅笔用得比较多，一般准备HB到4B的铅笔就可以了。

铅笔

2. 不可缺少的橡皮

常用的橡皮有白橡皮和可塑橡皮两种，白橡皮常用于绘画的开始阶段，清除错误的线条，而可塑橡皮常用于减淡色调、调整画面，使其自然。

橡皮

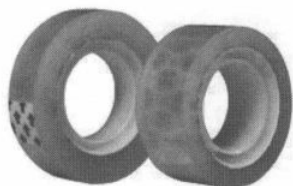
3. 适合素描的纸张

素描纸：素描纸分为两面，画形象的一面较为粗糙，有一定的纹理，笔在上面画图时舒适、不打滑。而其他的纸张则大多数不具备这种特点。画素描经常用的就是素描纸。

铅画纸：专门用铅笔画素描的纸，纸质薄，质硬，表面粗糙，适合表现铅笔画的质感和层次。

绘图纸：质地紧密而强韧，无光泽，具有优良的耐擦性、耐磨性和耐折性。

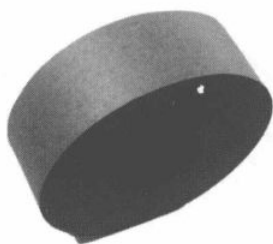
卡纸：卡纸是介于纸和纸板之间的一类厚纸，纸面较为细致平滑，坚挺耐磨。

透明胶带

4. 其他辅助工具

其他辅助工具有：画架、美工刀、透明胶带、图钉、夹子、定画液等。

胶布

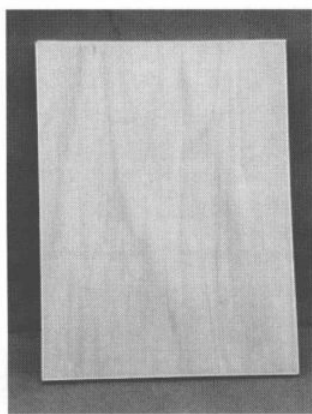
美工刀

可塑橡皮

图钉

画板

画架

三、怎样运用不同的铅笔线条

1. 线的主要种类

在素描中，线的表现方式灵活多样，也非常丰富，可以用排线的方法来表现一个面，利用线的轻重变化形成面的虚实凹凸等复杂的变化。主要的表现方式有以下几种：

起草线——是一种长直线，多表现为“重复线”形式，它的基本线形是：垂直线、水平线、倾斜线和弧线。画起草线时，画者的手臂要伸长、放松。“长线”要一次性完成，然后用重复线形式修正。

暗部线——是一种粗黑线，线形和方向比较随便。画暗部线可以选用B型号的软芯笔，不要把笔削得太尖，最暗处要加力去画。

明部线——是一种整齐而明确的短线。适宜用较硬的铅笔，线的方向依顺体面的方向排列，结构转折处常使用“交叉线”。握笔的方式同写字，用力轻而果断。

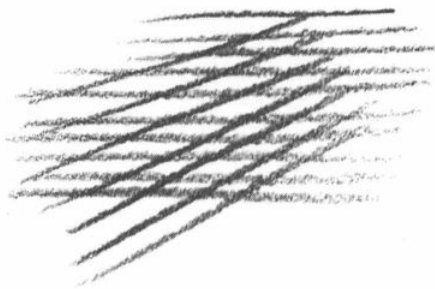
背景线——基本上是一种45°的“长排线”，要求是整齐、均匀，把背景组成不同暗度的灰色，起到衬托物体的作用。

轮廓线——是一种富于变化的“单线”，它的变化形式有直曲、虚实、轻重、粗细等。在正常情况下，物体亮部的轮廓线属于背景，暗部的轮廓线属于物体。

铅笔的表现方法和排线形式：

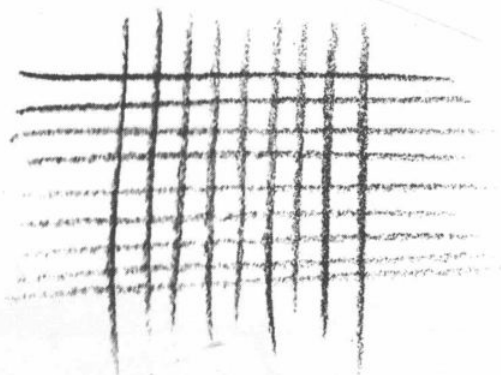
弯曲线的排线

交叉排线

两头轻的直线排线

十字交叉排线

一头轻一头重的排线

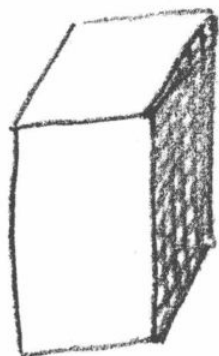
2. 画线条时的注意事项

线条是素描训练中塑造对象的主要手段。对初学者来说，掌握线条的曲直、轻重极为重要。在练习线条过程中，要注意用笔的方式，落笔时要体会手、腕、肘的运动对线条的影响，画出线条轻重、浓淡以及疏密的关系，让线条在平稳、自然、有序、顺畅中得到轻松的展现。画线条时，要注意以下几点：

- (1) 一般是由上到下斜着画下来。注意落笔、起笔要虚，中间要实，线条不要画死板。
- (2) 线条排列要整齐有序，要紧密而且均匀。
- (3) 线条的走向既要统一，又要有适当的变化。
- (4) 要根据物体不同面的转折与质感，灵活使用线条。

3. 用排线条表现明暗

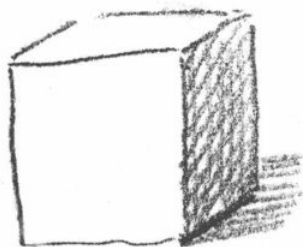
素描中明暗的表现一般采用排线的方法。排线线条要粗细一致，疏密得当；线条要有规律性，根据形体结构安排组织线条，通过线条的轻重虚实表现物体的起伏变化、前后关系以及结构规律；用笔要做到灵活运用，先软后硬。

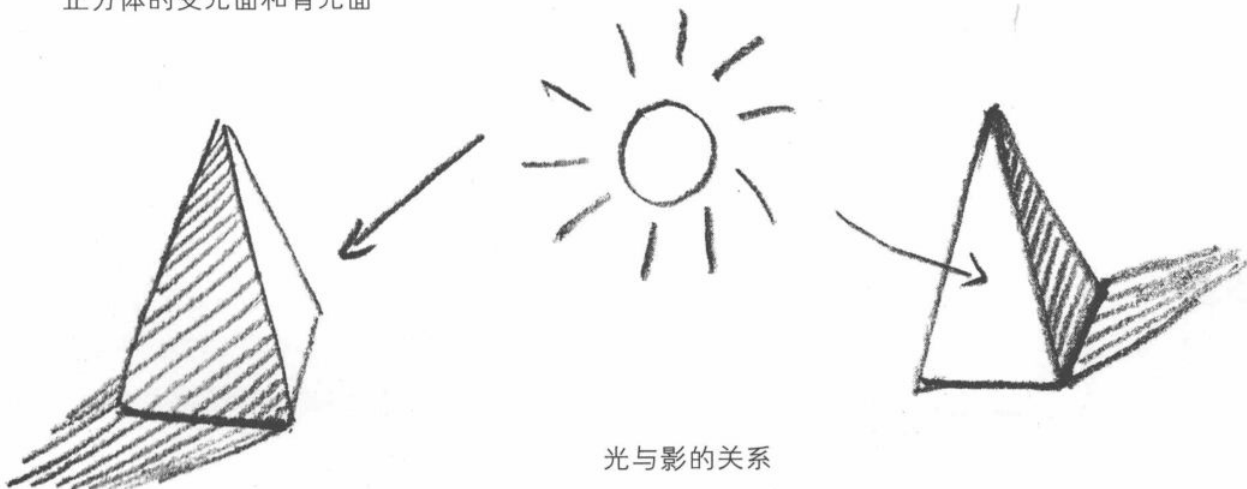
长方体的受光面和背光面

球形物体受光面和背光面的区分

正方体的受光面和背光面

光与影的关系

四、素描的基础知识

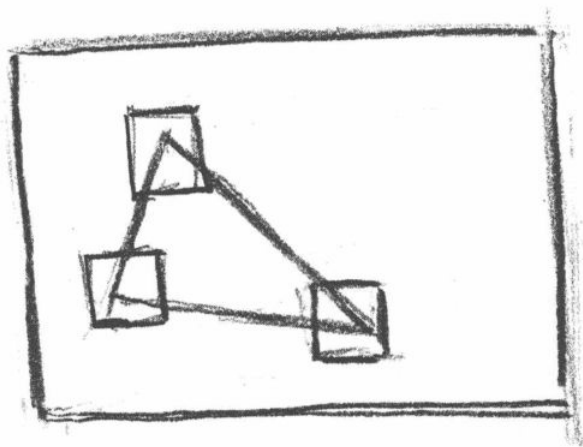
1. 构图的方法与基本原则

(1) 构图的方法

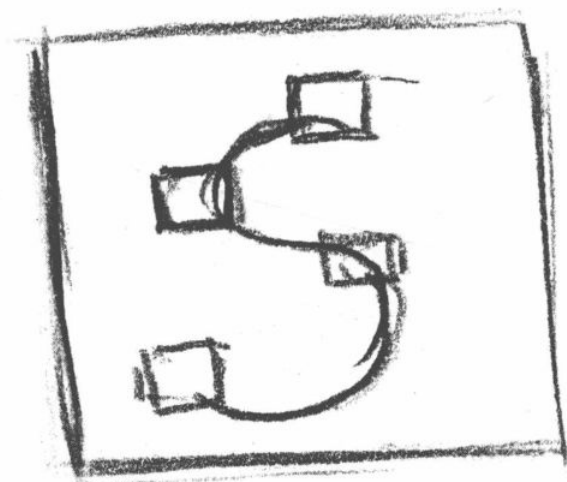
常见的构图形式有：三角形构图、四边形构图、圆形构图和“S”形构图。而最常见的构图形式是三角形构图和四边形构图，这两种构图方式，画面稳定，主次分明，适合于外形规则的静物组合。

圆形构图可使画面比较均衡，构图更加饱满大方，物体紧凑，适合于蔬菜水果的组合构图。

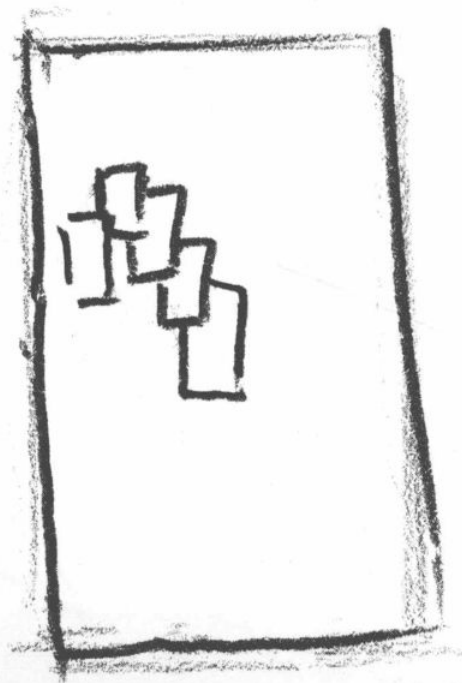
“S”形构图可拉长画面的空间关系，突出主体物，并具有动感。

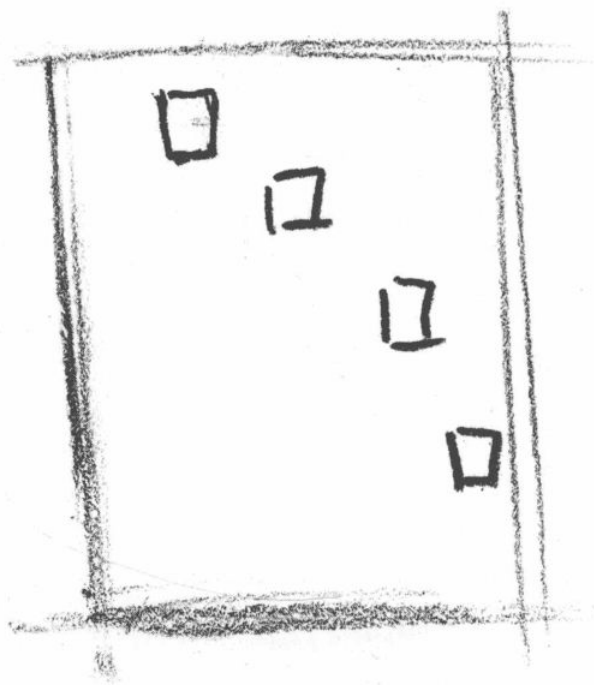
三角形构图

“S”形构图

错误构图

错误构图

(2) 构图的基本原则

① 完整。构图时，要求画面饱满、形象完整、主题突出。初学者往往容易把物体对象画得太大或太小，或是过于集中或过于松散。这样都不能给人以美感，所以构图时要严格注意这一原则。

② 变化统一。构图的美学原则是既要有对比和变化，又要和谐统一。呆板、平均、完全对称及无对比关系的画面，通常会令人感到非常乏味和沉闷。如果画面有聚散、疏密和主次对比，有内在的接合及非等量的面积和形状的左右平衡，就会产生生动、多变、和谐统一的画面效果。掌握了这一原则，就可以使构图千变万化，独具魅力。

2. 透视与物体的结构

透视是写实素描必须学习的内容。什么是透视呢？就是由于物体之间或同一物体的不同部分之间所处空间位置远近不同而引起的近大远小的变化现象。简单地说，就是远近不同，近大远小。在素描中，最基本的形体是立方体。画素描时，大多是以对三个面进行观察的方法来决定立方体的表现。另外，利用面与面的分界线所形成的角度，也能暗示出物体的深度，这就涉及透视规律。

透视主要分为：平行透视、成角透视、倾斜透视。

平行透视（一点透视）：当立方体的一个体面与画面平行，所产生的透视现象为平行透视。平行透视的特点为：立方体只有一个消失点。

3. 物体的明暗规律

在学习素描时，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的。物体明暗调子的规律可归纳为“三大面五大调”。

(1) 三大面

三大面包括亮面、灰面和暗面。物体在接受光的照射后，呈现出不同的明暗，受光的一面叫亮面，侧受光的一面叫灰面，背光的一面叫暗面，这就是三大面。

(2) 五大调

五大调包括亮部、灰部、暗部、明暗交界线、反光。调子是指画面不同明度的黑白层次，也就是面的深浅程度。

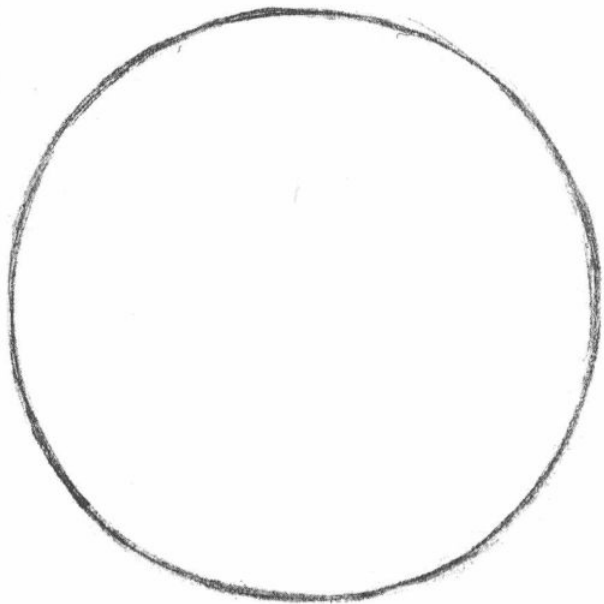
在三大面中，根据受光的强弱不同，还有很多明显的区别，形成了五个调子。除了亮面的亮调子、灰面的灰调子和暗面的暗调子之外，暗面由于环境的影响又出现了“反光”。另外，在灰面与暗面的交界处，它既不受光源的照射，又不受反光的影响，因此挤出了一条最暗的面，叫“明暗交界线”。这就是五大调。

① 高光到明暗交界线。由于光线与球体各点切面的角度由大到小，球体各点距离光源由近到远，所以在画面上高光到明暗交界线的明暗是由亮到暗来逐渐变化的。

② 反光到明暗交界线。因光线以直线传播，所以暗部不能接受光的直接照射，接受的光都是反射光和散射光，所以暗部明显比亮部暗。但靠近桌面的反光部分接受的反射光多，越靠近明暗交界线接受的越少，所以在画面上反光到明暗交界线是由较亮到暗逐渐变化的。

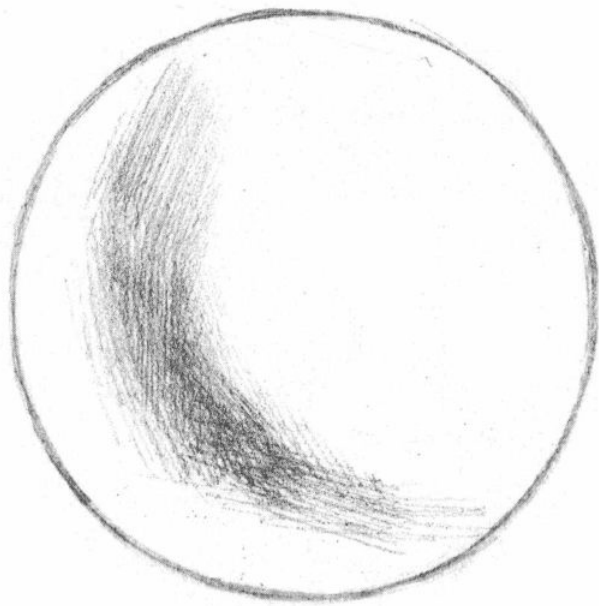
五、基础图形的绘制和简单物品素描

① 圆球体的画法

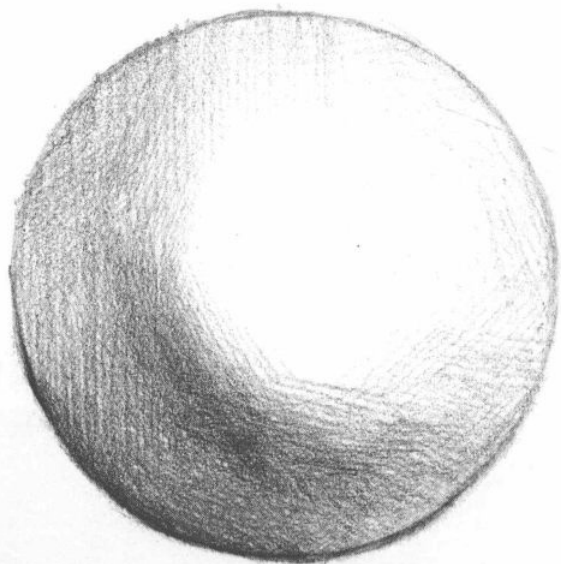

1. 先概括地画出球体的轮廓。

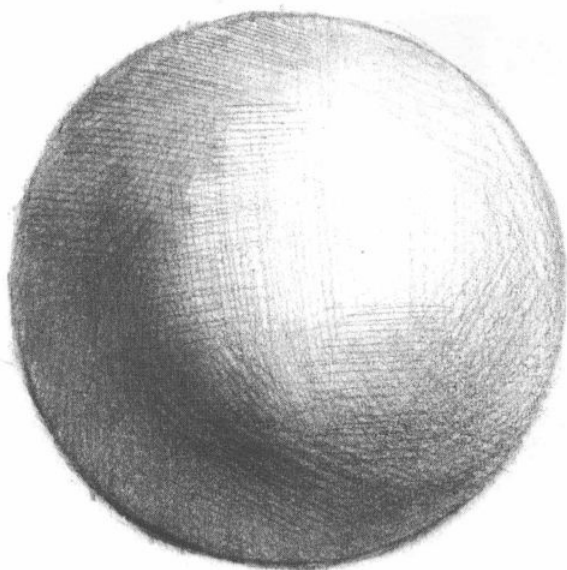
2. 接下来着手描绘它的明暗，确定好明暗交界线的位置。

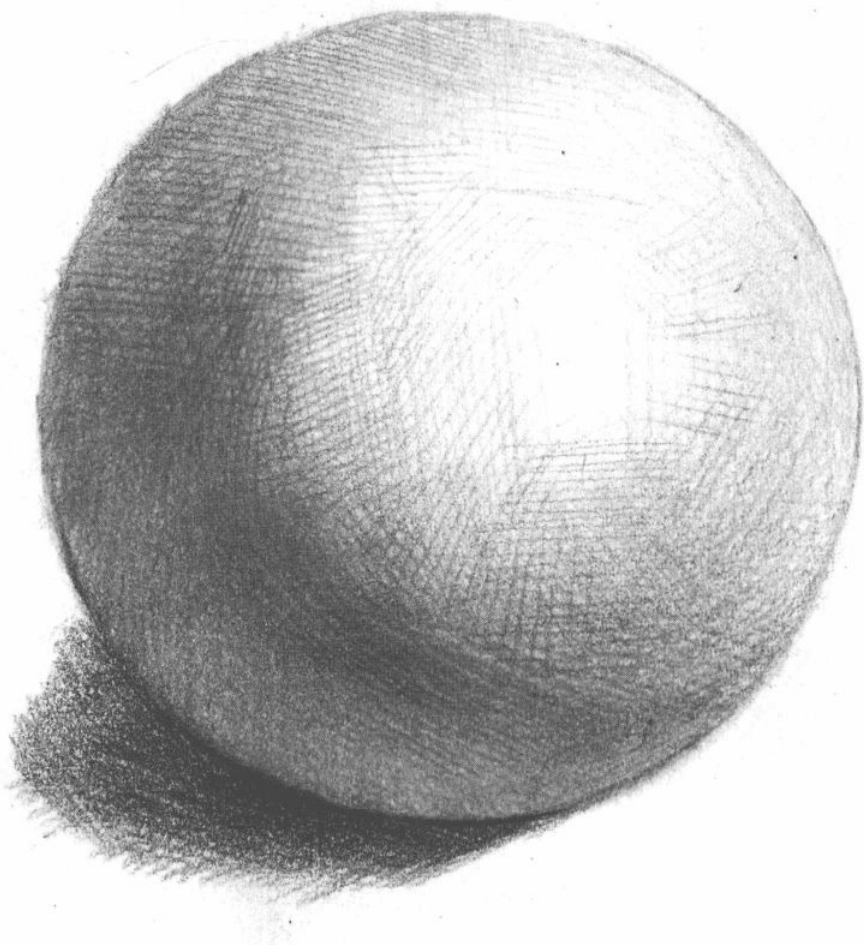
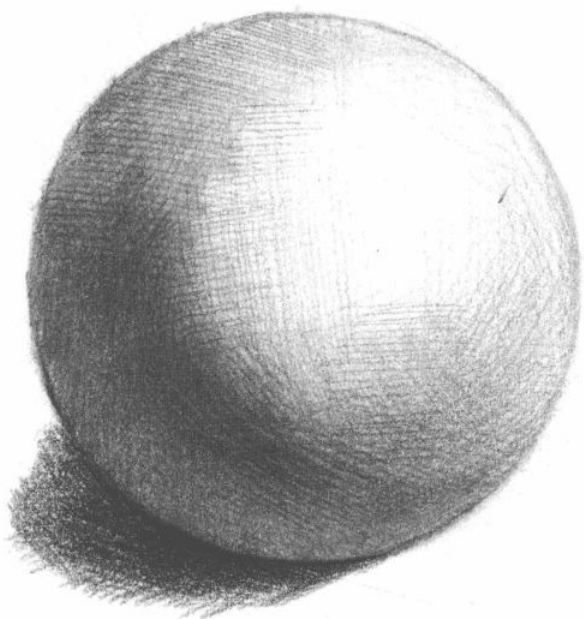
3. 然后加重明暗交界线和暗部的色调。

4. 一层层地加深，画出丰富的明暗调子。

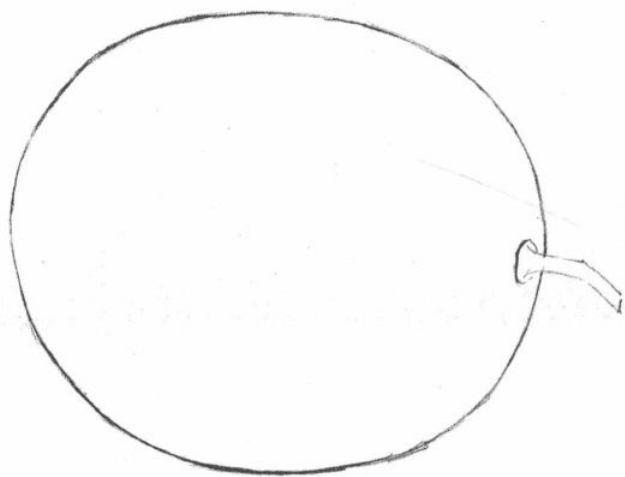
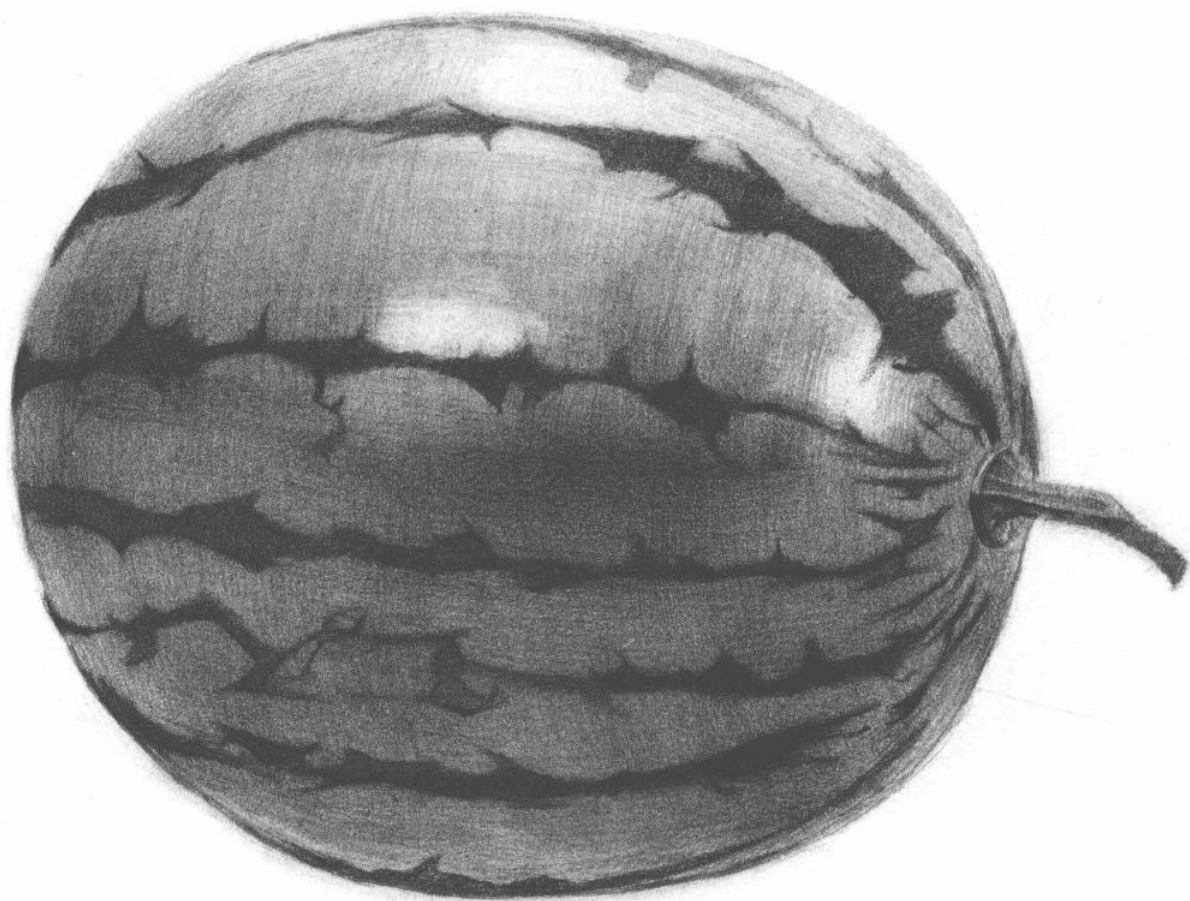

5. 补充阴影部分，把物体亮部的边缘线处理得淡一些。

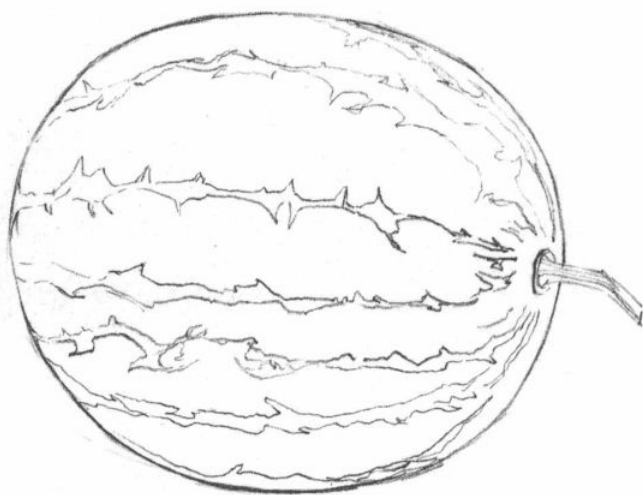

6. 调整局部细节，完善整体画面。

西瓜

1. 首先用长线条概括地画出西瓜的大致结构。

2. 接下来细致地描绘出西瓜上的花纹。