

Mori Girl's Art Life | 绘·森·活 |
绘书·绘心·绘生活

从基础学习到掌握应用

素描 教科书

[日] 安原成美 主编 娟娟 译

*Drawing Textbook
from entry
to mastery*

DC Suidobata
水道端美术学院
安原成美 讲师
Yasuhara Shigemi

亲授学院派技法

透彻地解析

画好铅笔素描的要点

• 素描的基础

造型的方法
画出立体感的方法
表现质感的方法
.....

• 素描的应用

画石膏像的方法
画人物的方法
.....

本书适用于想要掌握画素描诀窍，却不得要领的绘画爱好者。让我们从基础开始，有条不紊地按照步骤学习。

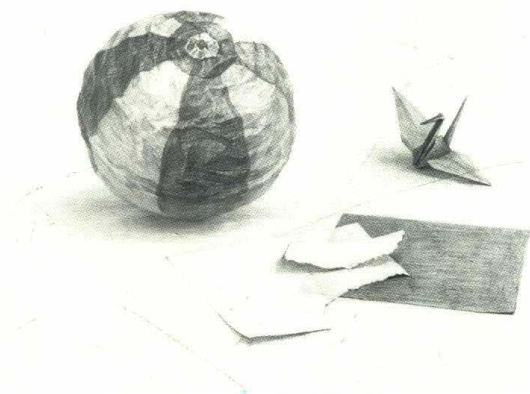
安原成美

从基础学习到掌握应用

素描教科书

[日] 安原成美 主编

娟娟 译

主编介绍

安原成美 (Yasuhara Shigemi)

日本画家。SUIDOBATA美术学院讲师。日本美术院院友。2010年毕业于东京艺术大学美术学部绘画科日本画专业，硕士及博士毕业于东京艺术大学研究生院，学习日本画保存修复专业，获博士学位。在日本以及海外多地举办过个人画展。

成员 STAFF

制作·摄影合作	私立高泽学园SUIDOBATA美术学院
美术指导·设计	平野昌 (株式会社seruto)
摄影	横田裕美子
	西田嘉彰
	奥村亮介 (STUDIO BANBAN)
模特	万里纱
编辑制作	株式会社童梦

作画演示

SUIDOBATA美术学院讲师：
 菊地匠 河野建作 斋藤爱未 广富千春 安原成美
 吉田有作 若月美南 竹内光

SUIDOBATA美术学院毕业生：小野海 重松优志

SUIDOBATA美术学院在校生：广崎萌

图书在版编目 (CIP) 数据

素描教科书：从基础学习到掌握应用 / (日) 安原成美
 主编；娟娟译. — 武汉：湖北美术出版社，2019.6
 ISBN 978-7-5394-9401-2

- I. ①素…
- II. ①安… ②娟…
- III. ①素描技法—教材
- IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第284143号

想了解我们最新的动态和活动吗？轻扫下方二维码，我们即可相见。来聊聊吧！

“绘·森·活”静候您的到来。

微博：@绘·森·活编辑部

QQ群：526920429

绘·森·活编辑部

绘·森·活QQ群

本书的所有内容均得到授权。书中的文字、图片以及设计版权均为湖北美术出版社所有，任何形式的抄袭与盗版行为，我们将追究其法律责任！

策 划：向 冰
 责任编辑：王 莎 肖 颖
 技术编辑：李国新
 书籍设计：向 冰 龚 黎

著作权合同登记图字：17-2018-063号
 KISO KARA OUYOU MADE WAKARU DESSAN NO
 KYOKASHO © IKEDA SHOTEN PUBLISHING CO.,LTD.
 2016
 Originally published in Japan in 2016 by IKEDA Shoten
 Publishing Co.,Ltd., TOKYO,
 Chinese (Simplified Character only) translation rights
 arranged with PHP Institute, Inc., TOKYO, through TOHAN
 CORPORATION, TOKYO.

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社
 地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号
 湖北出版文化城B座

电 话：(027) 87679548 87679525 87679526
 邮政编码：430070

印 刷：湖北新华印务有限公司
 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：10.5
 版 次：2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

定 价：48.00元

序

在艺术的种种表现方法中，如雕刻、工艺以及设计等，素描是最重要的基石。

人的素描能力并非如同语言能力一样与生俱来，而是在练习素描的过程中通过不断的学习而获得。学的过程虽然漫长，但经过无数的、反复的练习，素描技术也将逐渐变得扎实而自然。

一旦你掌握素描，那么你观察世界的方法也会发生变化。

所以请各位同学，务必要踏出第一步，在画素描的过程中，亲身体会素描的魅力。

安原成美

目录

Contents

序

001 | Part 1 画素描前的准备

素描所需要的画材工具	002
素描铅笔的型号·硬度	004
削铅笔的方法	005
握笔姿势·角度	006
铅笔的笔触	008
可塑橡皮的使用方法	010
模糊虚化的基本方法	011
画素描时的姿势	012
画素描的顺序流程	014
裱纸	020

021 | Part 2 起形的方法

基本的形	022
圆、椭圆的形	024
画圆	026
画椭圆	028
画倾斜圆柱体上的椭圆	030
画锥形	032
立方体的形	034
画立方体	036

039 | Part 3 画出立体感的方法

暗面与投影	040
亮面与暗面	042
接地点、接地面与其周围的影子	044
画阴影的方法① 排线	048
画阴影的方法② 结构的块面变化	050
高光的画法	052
固有色	054
投影的错误画法	056

057 | Part 4 画出质感

漂流木	058
布	062
纸	066
玻璃	070
塑料袋	074
砖头	078
绳子	082
金属	084
水	087
植物	091

猫头鹰	096
质感的不当表现	102

103 | Part 5 构图及物体的组合

关于构图① 单个对象	104
关于构图② 多个对象	106
多个对象的画法① 侧光	108
多个对象的画法① 正光	110
多个对象的画法① 逆光	112
多个对象的画法②	114
构图的诀窍	122

123 | Part 6 石膏像的画法

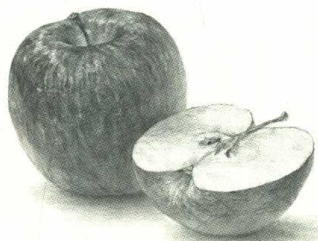
画石膏像的要点	124
画石膏像的适宜方位	126
石膏像的种类	127
画切面像	128
画头像	138
画胸像	148
参考作品	160

163 | 素描用语

164 | 精通素描的要点

Part1

画素描前的准备

素描所需要的画材工具

素描铅笔的型号·硬度

削铅笔的方法

握笔姿势·角度

铅笔的笔触

可塑橡皮的使用方法

模糊虚化的基本方法

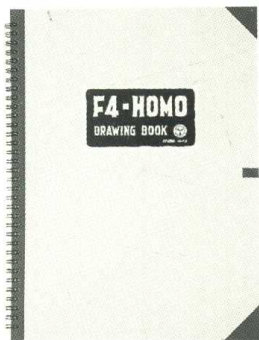
画素描时的姿势

画素描的顺序流程

裱纸

素描所需要的画材工具

画素描所需的工具，从素描本到画板，多种多样，让我们一起来认识一下吧。

素描本

轻松快速涂画时推荐使用。有各种大小，根据需要选择合适的尺寸。

铅笔

素描必备工具。因品牌不同，颜色深浅不同，要选择自己比较顺手的素描铅笔。

可塑橡皮

画素描时使用较多的工具之一。用来擦除需要修改的地方或者调整色调明暗。在使用的时候可以根据需要自由变化形状。

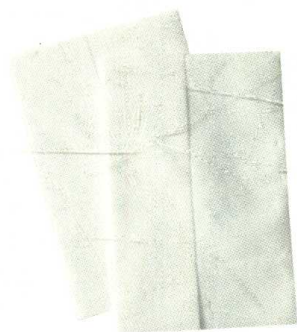
定画液

对素描稿喷吹后，能使画面上的铅色固定而黏着不掉的喷剂。使用后可以让素描画稿长期保存。

美工刀

用来削铅笔，要选择适合自己的尺寸。

擦拭用的纸巾

可以通过擦拭画面，统一大面积的色调。也可以使用棉布替代。

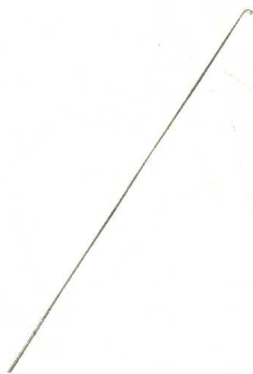

橡皮

- ①可以完全擦掉铅笔笔迹，希望画面完全干净时使用。
- ②笔状橡皮，可以用来擦拭细节、高光等。

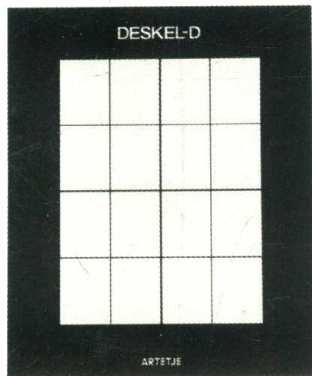
使用素描本作画时的姿势

测量棒

用来测量素描画的形、作画对象的比例大小和位置关系。

取景器

通过使用取景器来确定画面中对象的位置，完成构图。

羽毛帚

在调整大范围色调时，用于掸去画面上的橡皮屑等。

擦笔

样子类似笔，用于调整细小部分的色调或者晕染模糊画面。

使用画板、画架作画时所需的工具

画板

要选择大小与画纸尺寸相适合的画板。

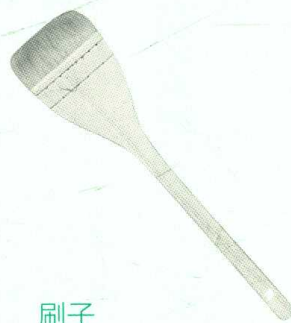
画纸

在画素描的时候，主要使用素描纸。纸张的纹理有粗纹和细纹之分，根据用途来选择使用。

裱画胶带

裱画专用胶带，用于把画纸固定粘贴在画板上。

刷子

蘸水后用来打湿纸张和裱画胶带。准备一把大尺寸的刷子，就能均匀地、大范围地刷水打湿裱纸。

洗笔桶

因为需要清洗刷子，刷子又比较大，所以尽量准备大号尺寸的洗笔桶。

画架

画素描的时候，用于承载画板或油画布等的架子。不仅可以解放双手，而且还可以通过调节画架来找到画素描时适合的高度与距离等。

使用画板作画时的姿势

素描铅笔的型号·硬度

铅笔根据笔芯硬度不同分为 10H~10B，画素描的时候使用 3H~6B 就已经足够了。不同品牌铅笔的特点各不相同，请在使用时，根据需要选择。

辉柏嘉

笔芯比较硬，使用起来略微不易，但是可以产生独特的色调和风格。

三菱 HI-UNI

比起UNI，上色更加牢固，显色度高。

三菱 UNI

笔芯比较软，更适合新手使用，色调比较柔和。

施德楼

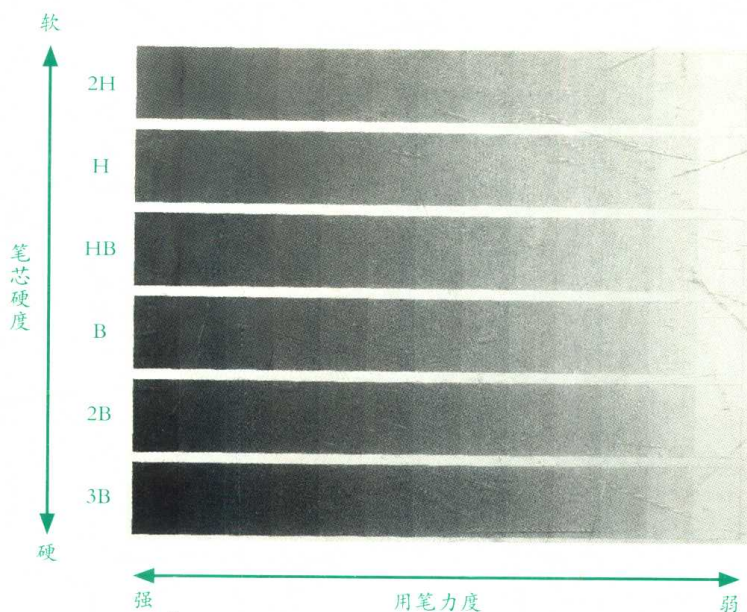
上色牢固，重叠排线时能画出特别美的调子。

※这里介绍的辉柏嘉铅笔的官方名称为“辉柏嘉9000”，施德楼铅笔的正式名称为“Mars Lumograph 高级绘图铅笔”。

关于铅笔的硬度

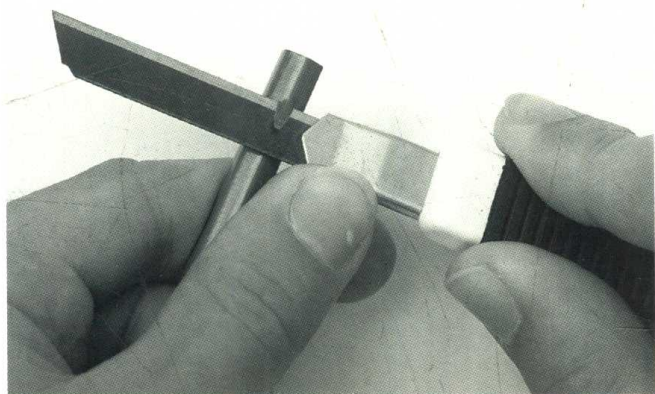
铅笔的硬度大致上分为硬芯H系、软芯B系和中等硬度HB，硬芯的颜色比较浅，软芯的颜色比较深。因为画素描需要通过笔芯硬度的不同和色调深浅的变化表现对象，所以不能只用一支铅笔，而需要使用不同硬度的铅笔来逐渐地丰富画面，这是个关键点。

※右图为笔芯的硬度、用笔力度不同所表现出的色调差异。

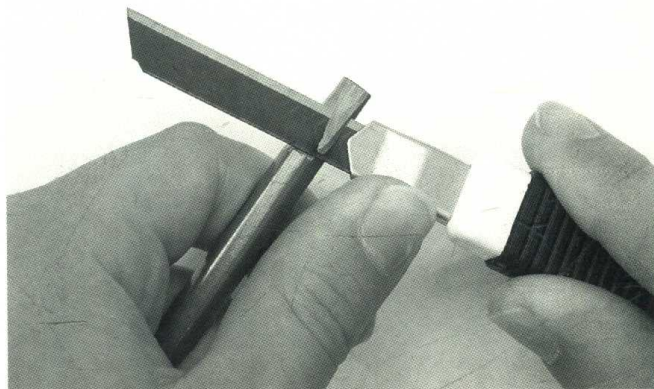

削铅笔的方法

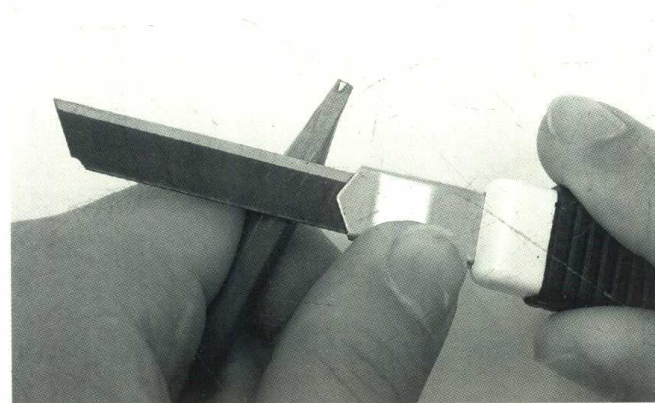
使用铅笔画素描时会用到笔尖和笔芯侧面。笔芯如果太短，用笔芯侧面作画就比较困难，而笔芯太长，当使用较大的力度作画时，则容易折断，所以削笔时需注意削的角度，要多加练习。

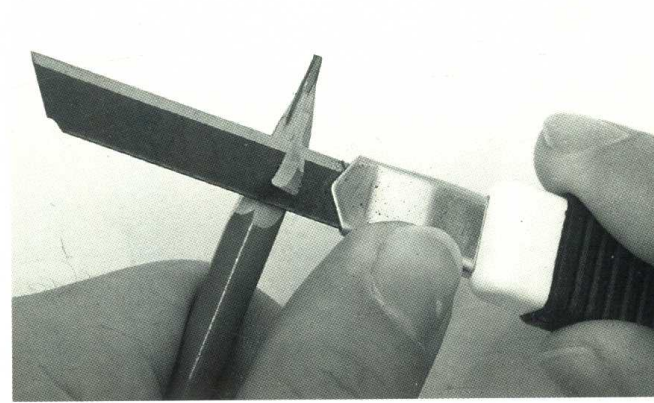
1 将刀片的刃部放在离铅笔头数厘米的地方，手握铅笔以食指压住刀片，并向前用力推动刀片；另一只手握紧美工刀，让刀片不要晃动。

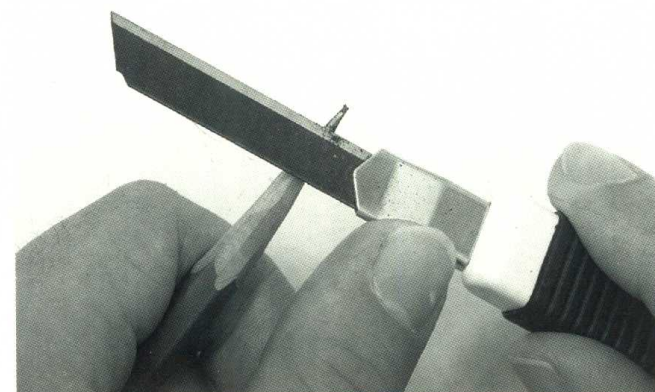
2 削笔时要均匀地转动铅笔，慢慢地削。

3 削到笔芯露出来时，不要改变削笔的角度，稍稍减少力度向前推进。

4 水平地削动，注意不要偏离笔芯的中心轴，笔芯与木杆要同时削，注意笔芯部分不要露出过多。

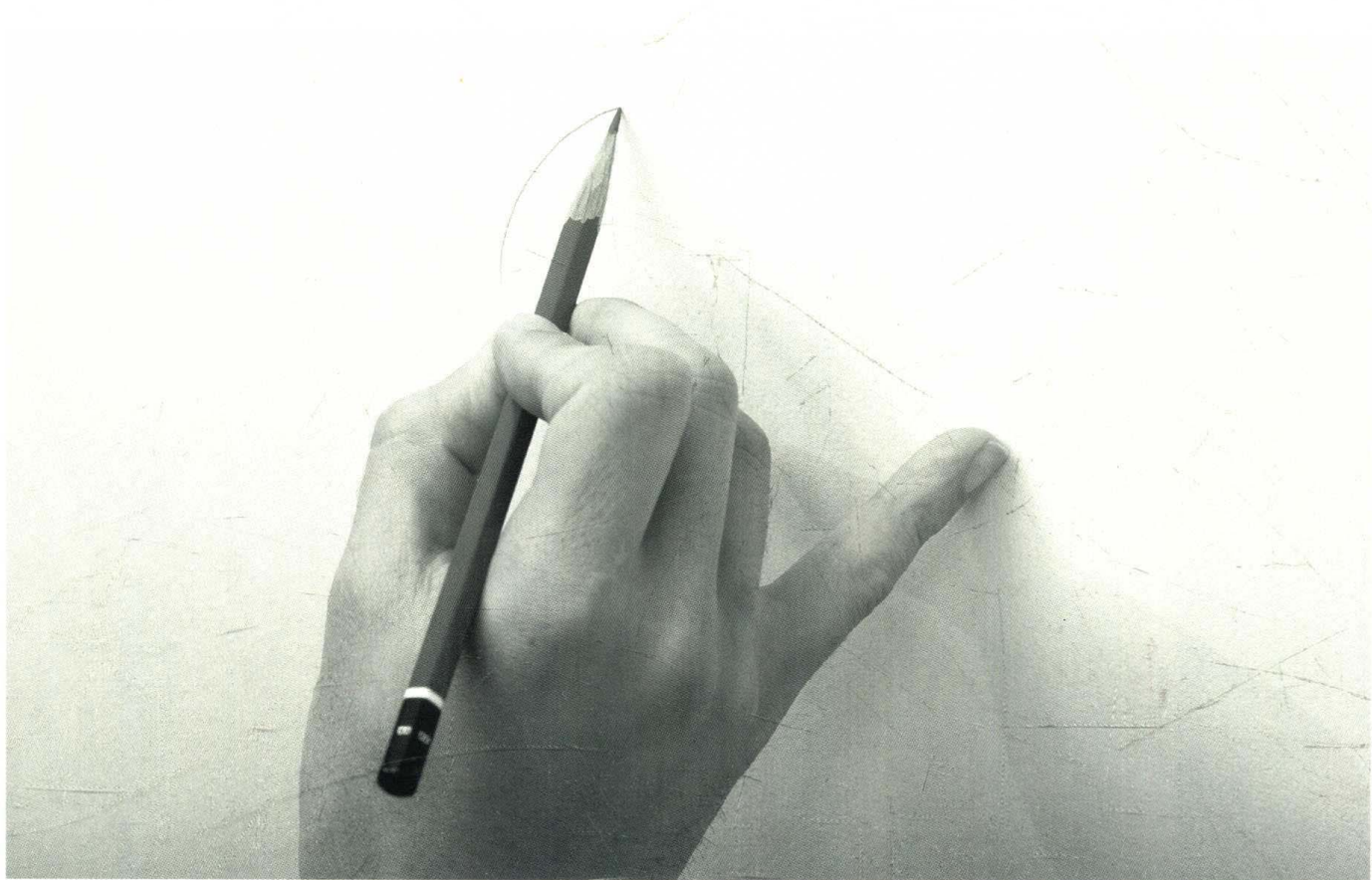

5 最后，削尖笔芯的前端。放松地削，不要用力，一边转动铅笔，一边调整即可。

握笔姿势 · 角度

握笔姿势与使用角度不同，铅笔画出的线条会有强弱、浓淡以及细节的不同。这里介绍几种基本姿势，请通过实践来理解这些握笔姿势。

基本握法

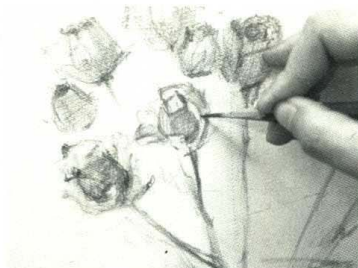
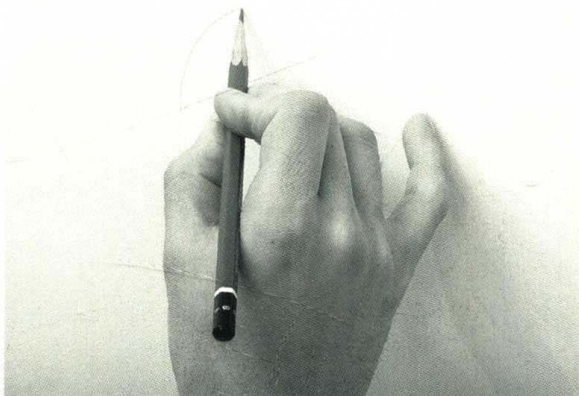

这种姿势与书写姿势类似，但是在画素描的时候，会使用小指作为支撑。伸出小指支撑在纸面上，就能防止作画的时候，手掌无意识擦到画面导致弄脏画面。刚开始学习，可能因无法适应这个姿势而难以使力，铅笔也难以自如使用，但为了能够熟练掌握，一定要积极练习。

弯曲小指

弯曲小指用指尖支撑住画面，可以保持画面整洁。除此以外，这个姿势也常用于在画作接近完成时的细节刻画。

【使用案例】

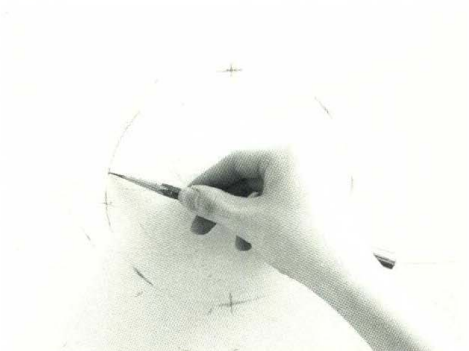
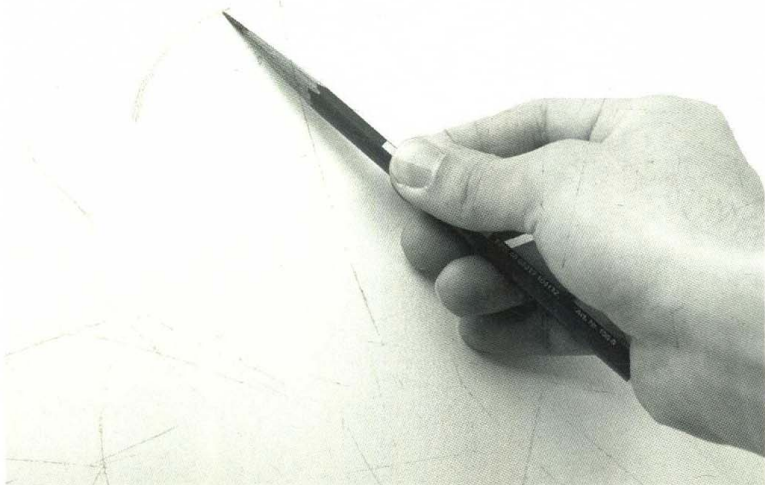

在刻画细节的阶段，使用素描铅笔的笔尖前端，对细节进行刻画。

侧握铅笔

能拉出又粗又松的线，并且能轻松把握用笔的力度的握笔姿势。适合用于确定估测位置线与画面的调子。

【使用案例】

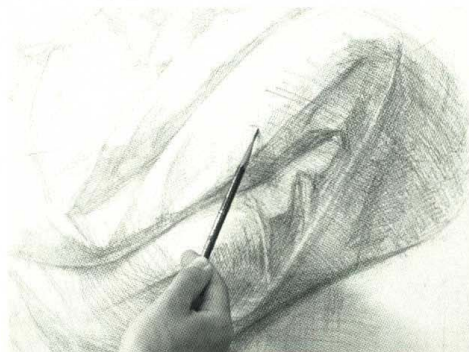
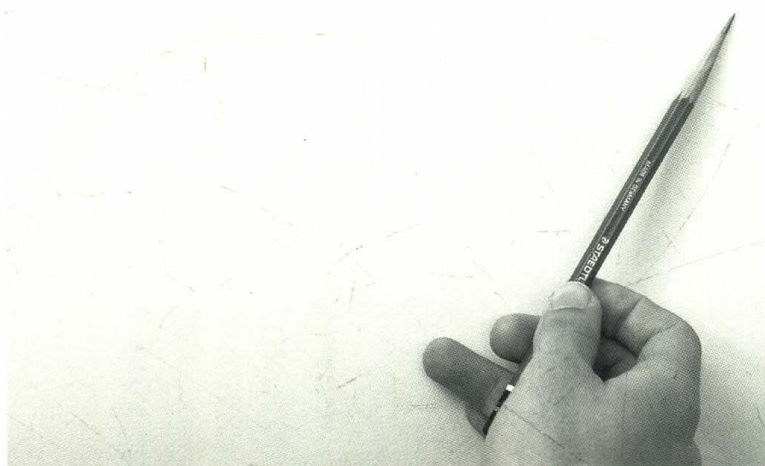

用较轻的力度压笔画出圆的边界位置。

长端握铅笔

轻握铅笔尾部，就能画出长弧线。此外，这种方法也适合轻轻用笔的轻柔调子。

【使用案例】

在石膏像素描中，轻柔地用笔画出大调子。

短端握铅笔

握住接近笔芯的位置，大力用笔就能画出又粗又深的笔触与弧线，画面铺色调时也可以使用这种姿势。

【使用案例】

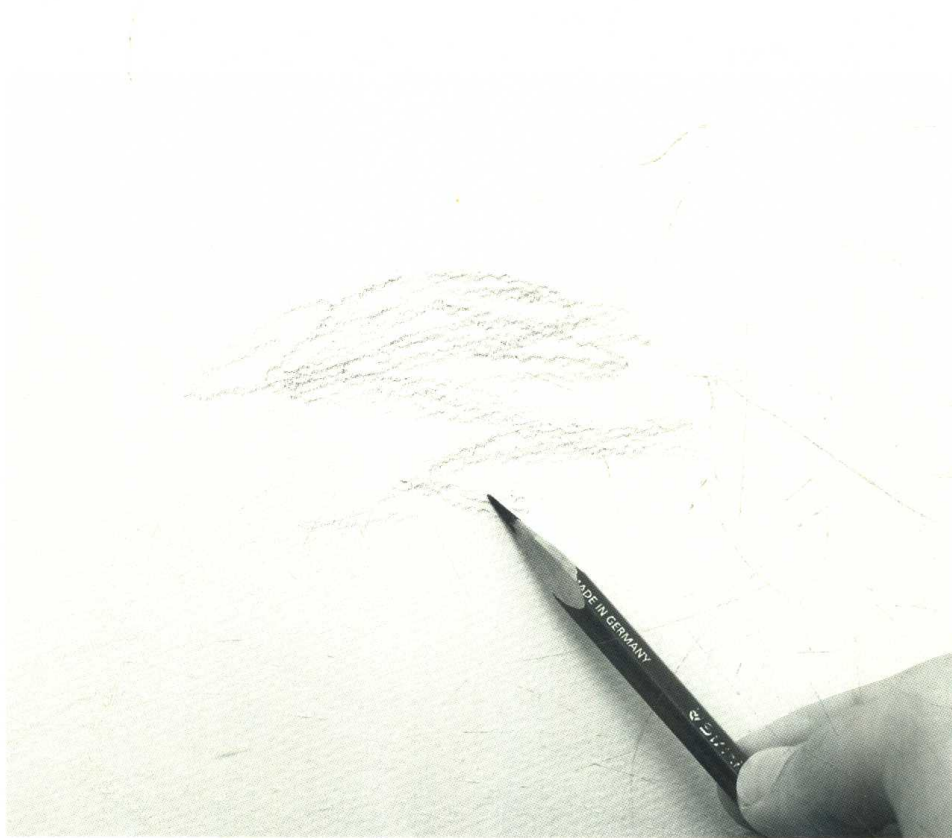
在石膏素描的底稿上给暗部上调子。

铅笔的笔触

素描，基本来说就是通过使用铅笔画出细线条与长线条，重叠起来表现对象。重叠这些线条，在素描用语中就是“笔触”。笔触的种类庞大丰富，通过其复杂的组合，表现出不同对象的形和质感。在这里，我们讲解其中的一些类型。

软笔触

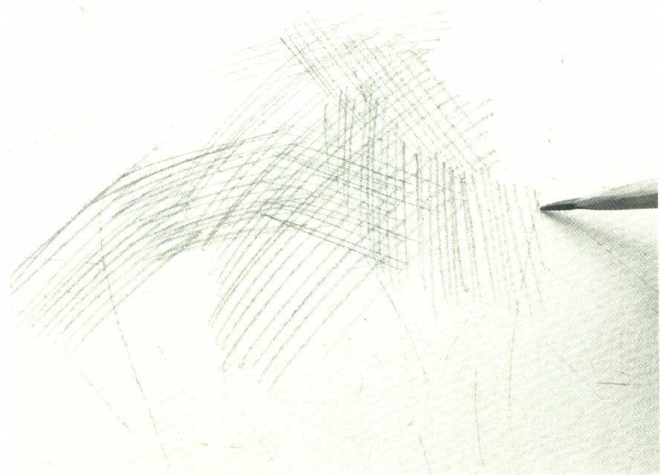
这种笔触使用笔芯的侧面，让铅笔侧卧，用较弱的力量去压笔画出。较多运用于素描起稿时，估测对象的位置或画出边界线等。

硬笔触

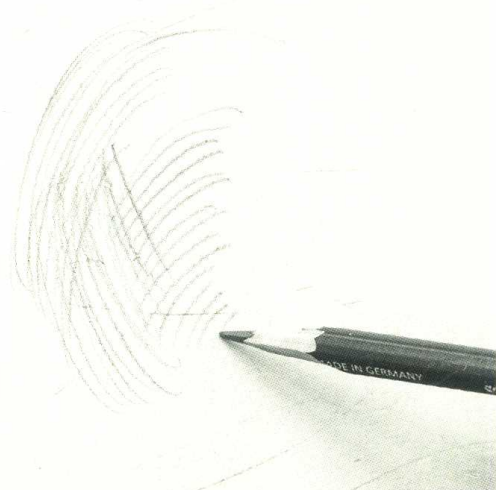
使用铅笔的笔尖，明确地画出线状的笔触。较多用在刻画影子以及表现对象的体积关系。

直线笔触

这种笔触使用笔芯的前端画出直线，通过改变直线方向进行排线，刻画细节时常会用到。

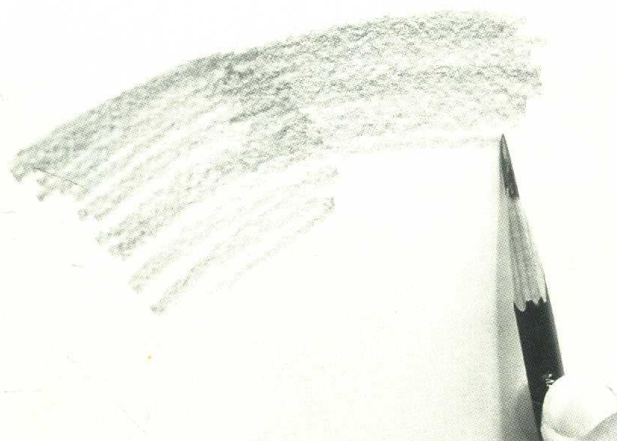
弧线笔触

通过重叠各种曲线而形成的笔触效果，适合画圆或者表现光滑的表面。

自由笔触

使用笔芯的前端，利用直线和曲线交织而成的笔触，能表现出粗犷的质感。

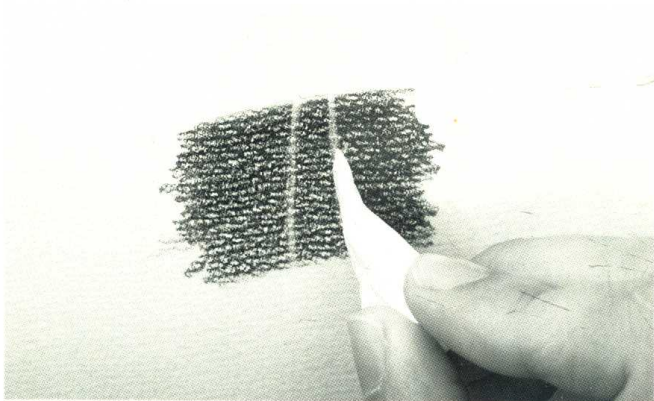

侧锋笔触

使用笔芯的侧面，可以画出粗软疏松的线条笔触，常用于表现对象的暗部。

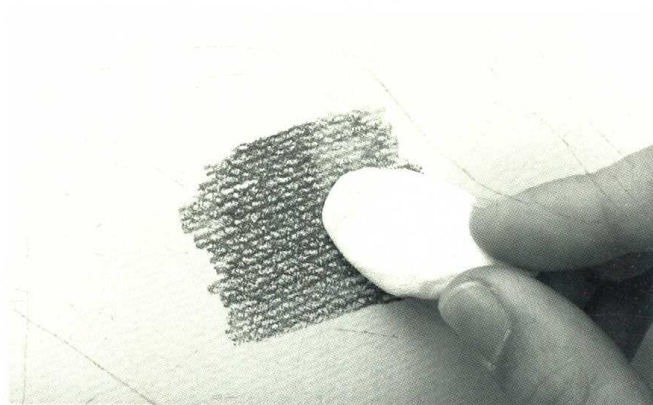
可塑橡皮的使用方法

画素描时，可塑橡皮是非常重要的工具。可塑橡皮可以自由地改变形状，有很多种使用方法。在这里请大家使用所介绍的方法来表现对象的暗部以及质感。

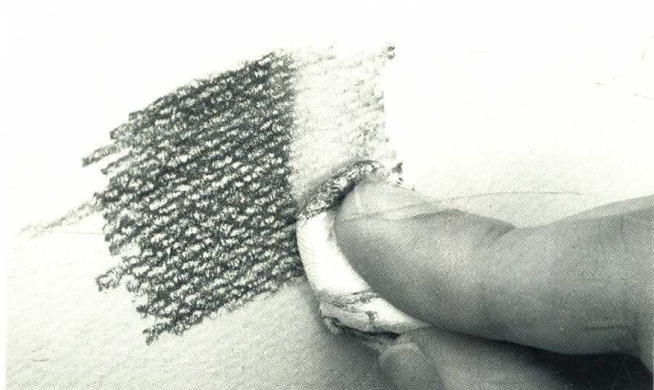
画线

压扁可塑橡皮，用它的边角去擦拭，就能画出细小的白线条。

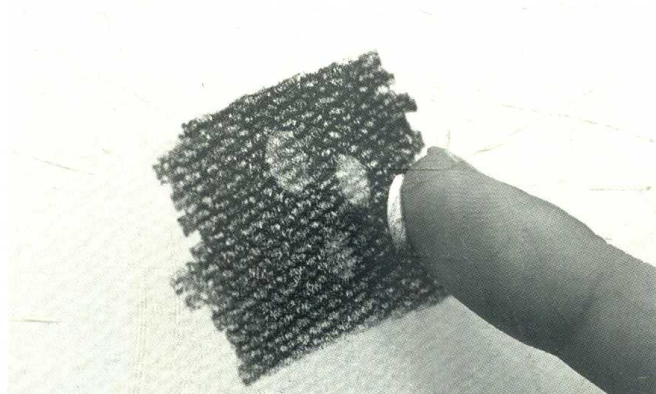
模糊

将可塑橡皮捏扁平，轻轻擦拭画面，就能做出比较虚的调子，使铅笔的颜色变浅。

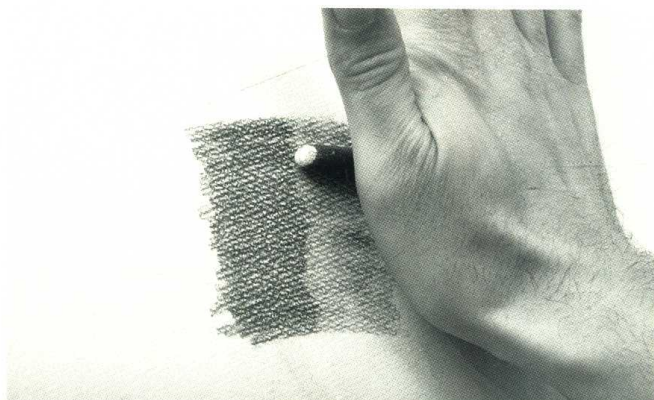
强力擦除

用力揉搓拉展可塑橡皮后，手指压住并用用力擦除，就能和一般的硬橡皮一样，完全擦除干净。

用手指印章

取少许可塑橡皮贴在指尖上，在画面上摁压，就会出现类似白色斑点一样的调子。

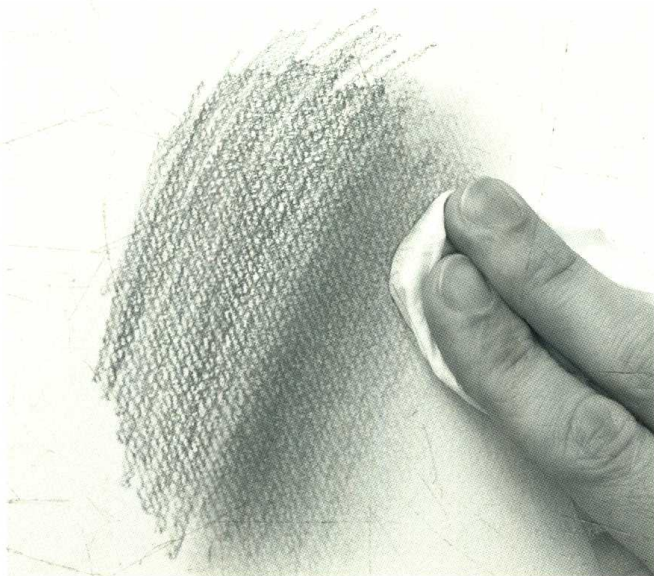

滚压

将可塑橡皮拉成棒状在纸面上来回滚动，可以大面积改弱调子，也可以对刻画过度而导致沉闷的画面进行修正提亮。

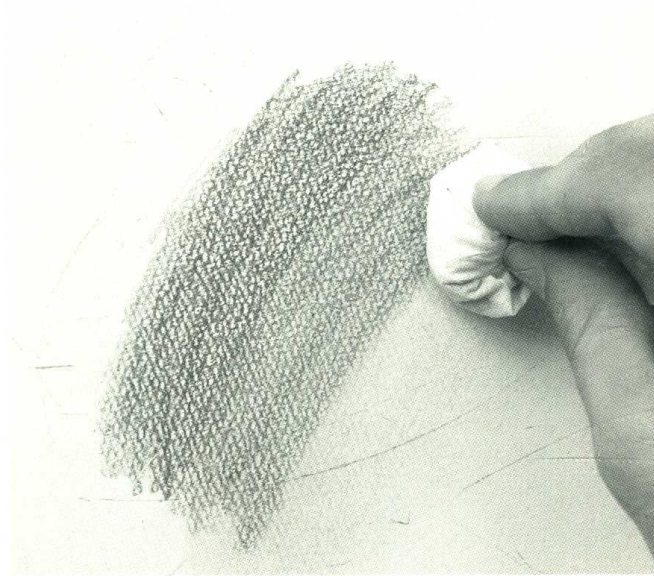
模糊虚化的基本方法

画素描时，还可以利用纸巾等工具来调和调子，使其模糊虚化，以达到更深层次的画面表现。在这里，给大家介绍一些模糊虚化的方法。

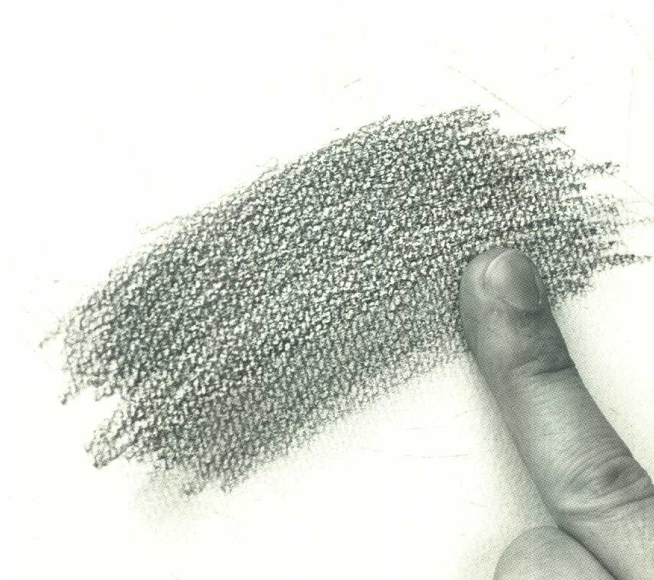
完全模糊

用手指用力压住纸巾，大范围地擦拭铅笔调子，使其完全模糊。

柔和模糊

将纸巾捏成一个圆圆的类似粉扑状的球形，轻压画面，做出柔和的模糊效果。

用手指模糊

用手指肚沿着笔触擦拭画面使其模糊，这种方法产生的调子比使用纸巾更加柔和。

使用擦纸笔模糊

使用擦纸笔的前端进行擦拭。因为笔前端比较尖，可以比较精确地在小范围以及细小的地方进行擦拭模糊。