

目录

Contents

单元一	素描的基础知识	1
模块一	素描的概念	2
模块二	素描的工具与材料	3
模块三	素描的常用术语	6
模块四	素描的作画姿势和执笔方法	8
单元二	素描的入门方法	11
模块一	素描的排线方法	12
模块二	素描的观察方法	13
模块三	透视的基本术语	15
单元三	单个几何体的画法	23
模块一	几何体的素描表现方法	24
模块二	正方体的画法	26
模块三	画正方体的常见问题分析	30
单元四	单个几何体素描练习	32
模块一	球体	33
模块二	圆柱体	35
模块三	长方体	38
模块四	圆锥体	40
单元五	单个静物的画法	44
模块一	静物的素描表现方法	45
模块二	单个罐子的画法	47
模块三	画单个陶瓷的常见问题分析	49
单元六	单个静物素描练习	54
模块一	陶罐	55
模块二	瓷罐	58
模块三	酒瓶	60

单元七	水果和蔬菜素描练习	63
模块一	苹果	64
模块二	梨	66
模块三	西红柿	68
模块四	柿子椒	70
单元八	人头像素描练习	73
模块一	人物头部的结构和基本比例	74
模块二	人物头像的基本画法	76
单元九	几何体组合素描练习	82
模块一	几何体组合素描的构图	83
模块二	几何体组合素描的步骤	85
单元十	静物组合素描练习	88
模块一	静物组合的构图	89
模块二	静物组合素描的步骤及习作	91
	参考文献	102

单元一

素描的 基础知识

学习目标

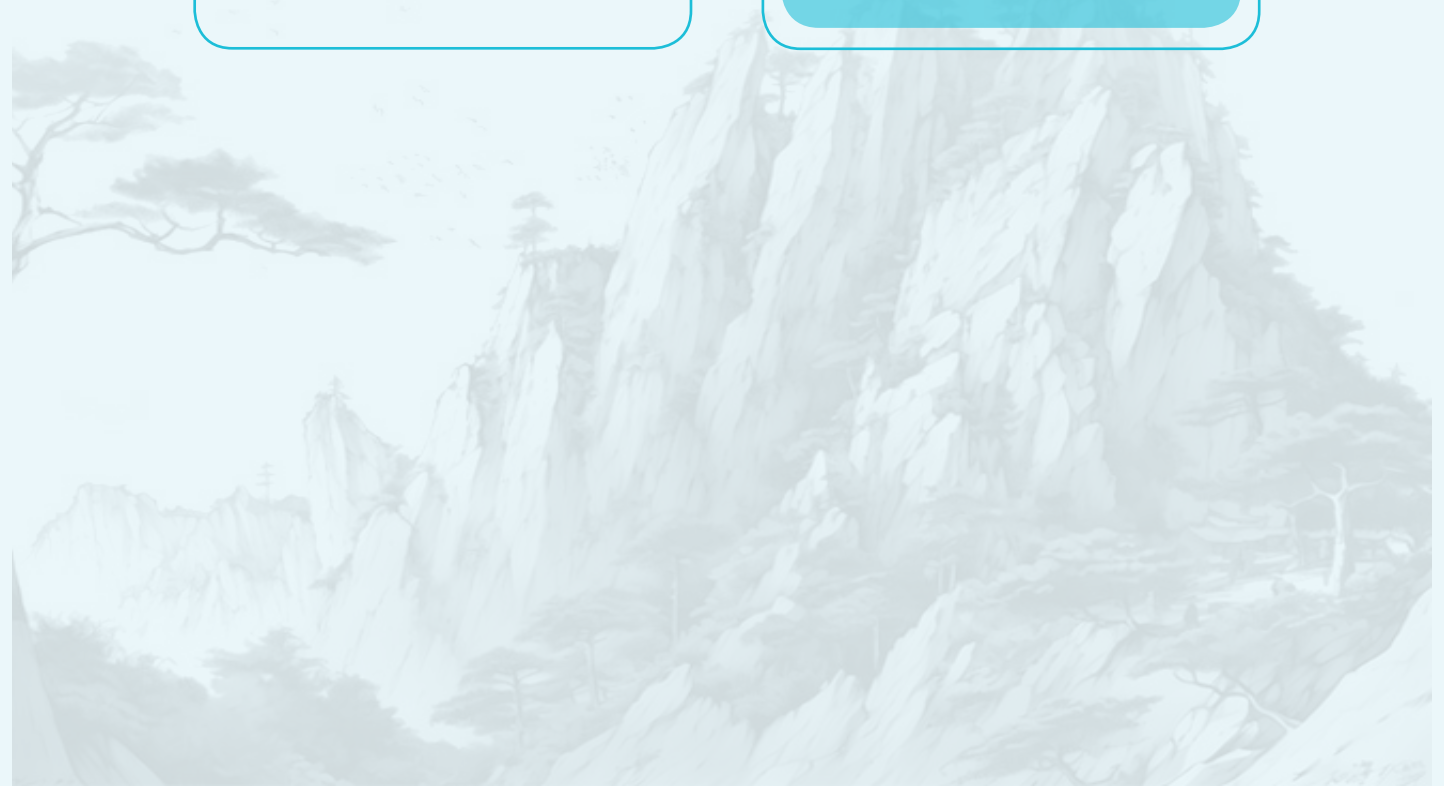
知识目标：掌握素描的基本概念，以及素描的工具与材料的种类。

技能目标：掌握素描的执笔方法。

素养目标：了解中国传统绘画中的线描和水墨画形式，增长传统文化知识，培养文化自信。

素描是使用相对单一的色彩，借助明度变化来表现对象的绘画方式，是现代造型艺术的基础训练内容之一，是表达创意、积累素材的重要手段，也是学前教育专业学生必备的重要技能之一。

模块一

素描的概念

“素描”一词从字面来解释，素是指单一，描是指描绘。素描指的是运用单一的方式来描绘和表现物体的绘画方式，因此又被称为单色绘画，是一种对客观物象的形态和结构特征做朴素表现的绘画形式。在日常表述中，素描泛指运用铅笔、炭笔、钢笔、毛笔等工具，以单色的线条或明暗块面为描绘方式在纸面上或者其他材料上所做的绘画。

素描是人类美术活动中最为古老的一种造型手段。在西班牙的阿尔塔米拉洞穴和法国的拉斯科洞穴中都发现了用简单的线条、单一的颜色描绘的许多动物图案，这些都是人类早期的绘画遗迹，可以说，这些就是最早的素描绘画作品（图 1-1）。

素描的表现对象十分广泛，从题材上可以分为静物素描、人物素描、风景素描、动物素描，从表现形式上可以分为结构素描、明暗素描，从性质上可以分为写实性素描、表现性素描，从创作意图上可以分为习作性素描、创造性素描，从作品创作时间上可以分为长期素描、短期素描。

素描训练的目的在于培养学生科学地观察对象，提高造型能力，能准确、形象、生动、艺术地表现对象。学习素描要从简单到复杂、由易到难。

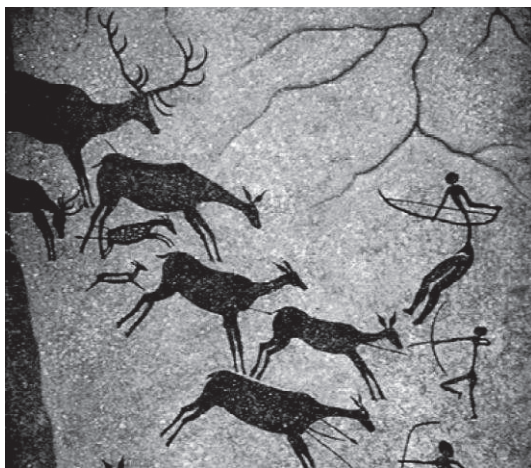

图 1-1 洞穴壁画

模块二

素描的工具与材料

素描的工具与材料可选择性不多，但是简单易得。

笔

常见的铅笔（图 1-2）、炭笔（图 1-3）、炭条、圆珠笔、水笔、毛笔、签字笔、针管笔、白板笔都可以作为素描用笔。笔不同，其使用的方法也不相同，画出画面的效果与情趣也不相同（图 1-4、图 1-5）。

图 1-2 铅笔

图 1-3 炭笔

1. 铅笔

素描初学者最常选用的素描笔是铅笔。铅笔的软硬和深浅用不同的型号表示。笔芯软的铅笔用 B 表示，B 前面的数字越大，表示笔芯越软、颜色越黑；硬芯的铅笔用 H 表示，H 前面的数字越大，表示笔芯越硬、颜色越浅。素描初学者一般配备 H、2B、3B、4B 的铅笔即可。画者用不同软硬和颜色

图 1-4 人物炭笔画习作(王超)

图 1-5 人物铅笔画习作(王俊平)

深浅的笔芯, 结合绘画用力的轻重、缓急, 再配合抹、蹭等技法, 以及橡皮等工具, 就能在画面上表现出丰富的层次感, 从而获得满意的效果。

2. 炭笔和炭条

炭笔没有那么多型号, 一般分为硬炭笔、中炭笔和软炭笔, 画出的画面层次也没有铅笔那么丰富, 比较适合快速表现。

炭条也是素描常用的作画工具, 一般由柳条烧制而成, 质地松软、易碎, 附着力较差, 画作需要配合使用定画液固定画面才能保存。

3. 钢笔

钢笔的表现力丰富, 笔尖的粗、细、圆、扁不同, 画出的画面会有不同效果, 且钢笔易携带, 操作简便, 因此钢笔常常被画者用作外出写生的工具。钢笔画常由点、线的多种变化组成画面, 画布线条流畅、对比强烈、细致紧凑(图 1-6)。

4. 毛笔

根据材质的不同, 毛笔可分为狼毫、羊毫等不同类型。狼毫笔较硬, 适合画线条, 羊毫笔较软, 适合画一些大面积的块面(图 1-7)。

图 1-6 钢笔画

图 1-7 《驴》(黄胄)

二 纸

画者一般应根据作画用笔的不同选择不同的纸张。例如，选用铅笔、炭笔作画时，一般要选用质地粗且较厚的纸张；选用钢笔作画时，要选择表面光滑的纸张，如复印纸；选用毛笔作画时，则要选用宣纸。

三 其他工具

画素描还需要用到画板、画架、胶带、夹子、橡皮、削笔刀等，这些都是素描作画时需要常备的工具。

模块三

素描的常用术语

三大面

从狭义上说，三大面是指一个六面体（如正方体等）中人们可以看到的三个面，或者在聚光灯照射的情况下一个六面体所呈现出的三种明暗状态：亮面——完全受光；中间面（灰面）——部分受光；暗面——完全不受光，为背光面。

在实际的素描画作中，我们面对的画面层次要复杂得多，不会仅仅只有三大面，比如人物头像的层次非常丰富，转折也很复杂，只用三大面必然无法表现出如此丰富的效果。但是为把握基本形体，需要把整体划分为三大面，把握基本的明暗规律，再对画面进行准确分析，这样才能将表现对象细节的复杂变化描绘出来，让画面展现出强烈的空间感和立体感（图1-8）。

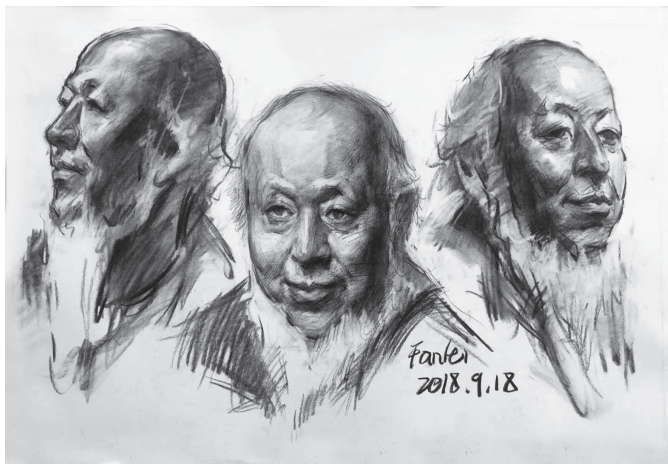

图1-8 炭笔画习作（范磊）

二 五大调

“调子”本身指音乐中声音的高低层次，在素描中则指的是视觉上的明暗层次变化，是在三大面基础上的进一步细化描述。“五大调”是指在素描表现中对表现对象整体色调的概括性把握，或体现在对象物体上的几种主要色调，即高光、灰面、明暗交界线、投影、反光等（图 1-9），其中高光属于亮面，明暗交界线、反光和投影都属于暗面，中间部位属于灰面。在进行素描训练时，要整体把握所描绘对象的明暗关系，切忌反光面的暗度小于灰面。

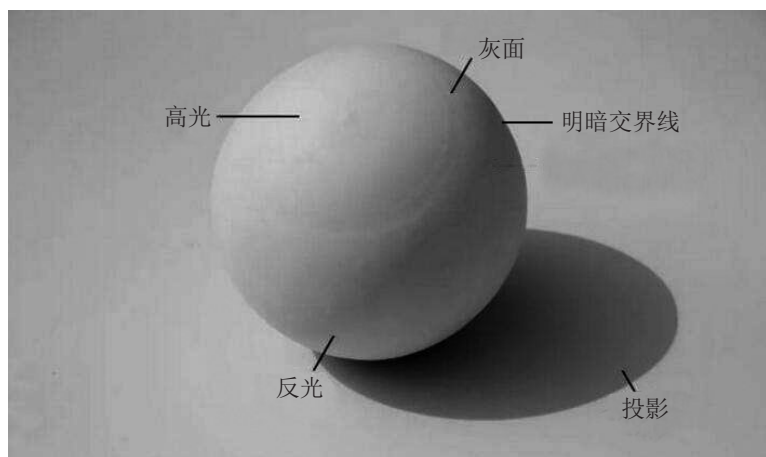

图 1-9 五大调

三 黑白灰

黑白灰通常指素描绘画作品中的深色调、中间色调和浅色调的比例与节奏关系等的变化，有时也用于表达其他色彩绘画中的深浅色调关系。

模块四

素描的作画姿势和执笔方法

素描初学者需要养成良好的作画习惯，尤其要掌握正确的作画姿势和执笔方法。

— 作画姿势

作画姿势有坐式和站式两种。这两种姿势都需要眼睛和画面保持一定距离，不宜太近，视线要与画面垂直，以便于整体观察，准确把握画面内容。

站姿需要用画架作为辅助工具，将画板放置在画架上，根据作画者本人的身高调整到合适的位置，一般画板的高度以画板的上沿略高于作画者的肩膀为宜（图 1-10）。采用坐姿时，可以用画架，也可以不用画架。如果用画架，则作画时应将画板放置到眼睛对应画板相对中心的位置；如果不用画架，则作画时直接将画板放在腿上，这样作画者便于观察所要表现的对象。作画姿势的选择主要根据作画者的需要。如果外出写生且未携

图 1-10 站姿作画

带画架，多用不带画架的坐姿作画；在画室中作画，尤其是长期作画时，则通常要使用画架。

一 执笔方法

素描作画的执笔方法与我们日常写字时的执笔方法是不同的。素描是一门以训练造型能力为主要目的的课程，掌握正确的执笔方法很重要。素描执笔的要点是“指实掌虚”，即握笔不要太紧，手指要放松，拇指、食指和中指握笔，笔尖和手指间应有一定距离，根据所画线条长短的需要配合使用手指、手腕、肘的力量（图 1-11）。一般来说，如果要画的线条比较短，而且要精确控制，则以手腕做支撑，用手指关节带动笔作画；如果画的线条比较长，则用肘部做支撑，手腕则不活动。手臂所能控制的最大范围是以肩为支撑来作画时的控制范围。虽然素描的执笔方法有一定的要领，但不是一成不变的，随着练习的不断深入，每个人都会找到适合自己的方法。

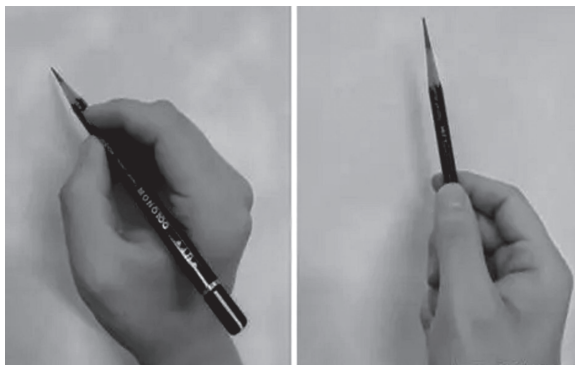

图 1-11 素描作画的执笔方法

掌握了素描作画的基本姿势和执笔方法后，要不断练习，形成肌肉记忆，尤其是执笔方法。这个过程需要初学者付出耐心和时间，只有达到一定的练习量才能真正做到控笔自如，从而画出理想的画面效果。

知识拓展

素描的概念虽源自西方，但是其核心特点是单色，用线条或者明暗来表现对象。从这一点来看，我国传统的线描也属于素描的范畴。线描又称白描，是具有独

立审美价值的画种，同时也是工笔画家在上色之前的一个绘画步骤。我国历代画家对线条都进行了深入研究，中国画中的线条既能表现刻画对象的静态之美，也能表现刻画对象的“灵动”韵律之美。人们用“吴带当风”来称赞唐代画家吴道子的高超画技，他对线条的运用炉火纯青，相传吴道子创作的《八十七神仙卷》(图 1-12)，就生动体现了当时画家的精深技艺。

图 1-12 《八十七神仙卷》(局部)

拓展案例

千姿百态的树叶

树叶千姿百态在我们的生活中十分常见，有位哲人说世界上没有完全相同的两片树叶(图 1-13)。我们可以用画笔来表现不同树叶的美(图 1-14)。请你认真观察，看看它们的外轮廓是怎样的，脉络是怎样的，然后用最简单的线条表现出来吧。

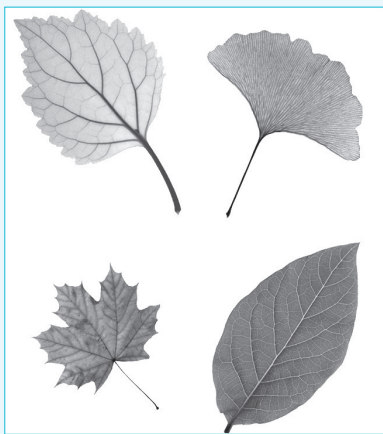

图 1-13 树叶

图 1-14 树叶作品