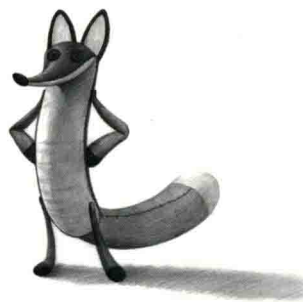

· 内容详实 · 案例丰富 · 技法实用 · 事半功倍

素描静物 基础教程

Chapter 01

认识铅笔素描

Chapter 02

从几何体到素描静物

Chapter 03

从美味食品中学习素描

Chapter 04

从悠闲生活中学习素描

Chapter 05

从唯美画面中提升技法

爱林文化 孙丽芳 / 主编
柳丽召 孙晓冬 / 副主编

零基础素描必备
新手画画启蒙必读!

附赠 220 分钟教学视频 (加入绘客
输入 42824, 获得下载地址和提取码)

中国工信出版集团

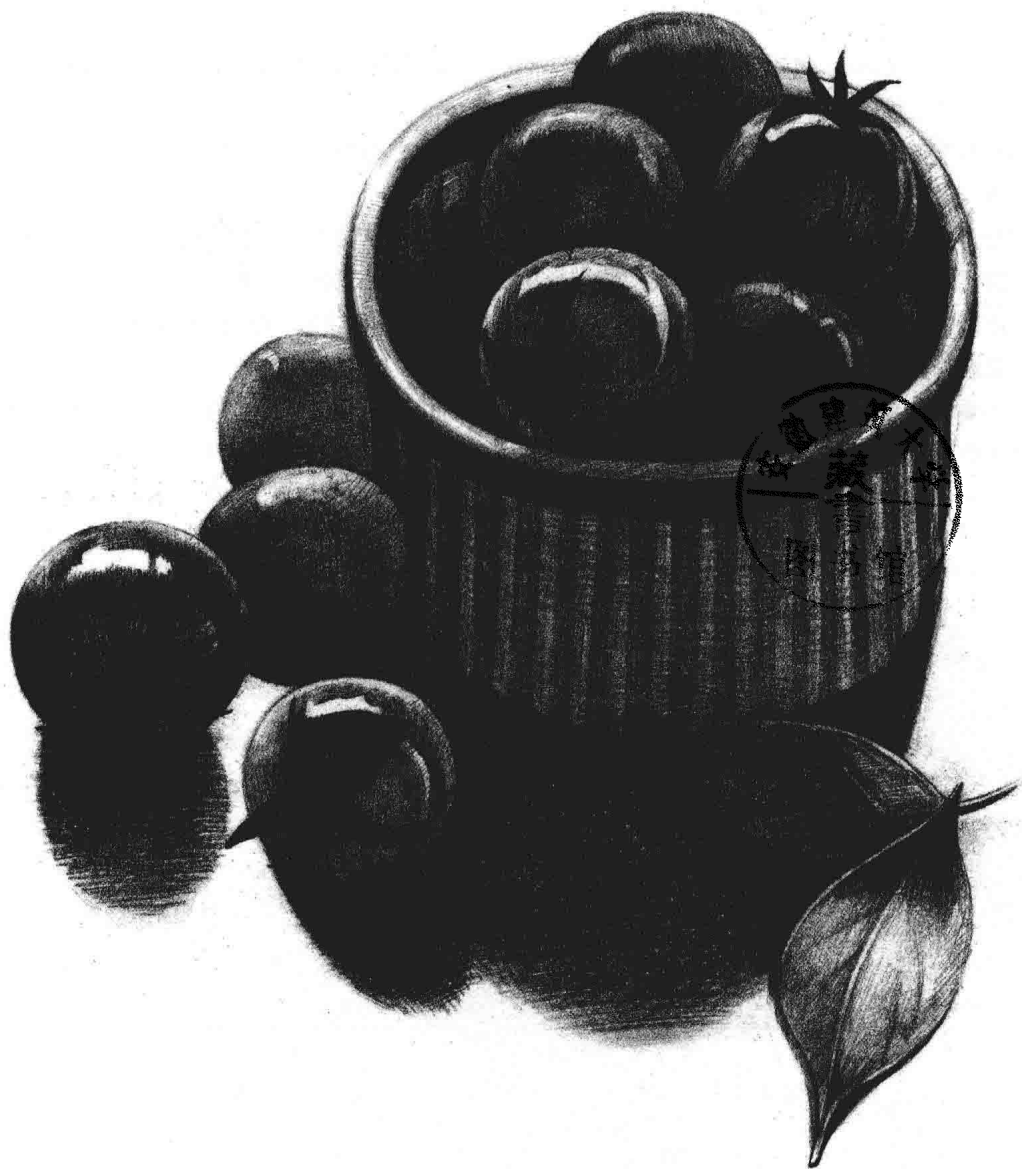

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

素描静物 基础教程

爱林文化 孙丽芳 / 主编

柳丽召 孙晓冬 / 副主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

素描静物基础教程 / 爱林文化, 孙丽芳主编. -- 北京: 人民邮电出版社, 2017.6
ISBN 978-7-115-45265-8

I. ①素… II. ①爱… ②孙… III. ①静物画—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第059163号

内 容 提 要

素描是绘画的基础,无论是水彩、仰粉还是油画,抑或其他形式的绘画,都是建立在素描基础上的,所以学好素描能让你轻松地转化到其他形式的绘画中去。

素描的前期学习首先要掌握结构、透视,也就是我们所说的结构素描,之后再去学习怎么表现静物的体积、质感,最后开始学对一整幅画面的把控。

本书分为5章,第1章教你认识什么是素描、素描绘画中要学习的知识有哪些;第2章的内容开始从结构素描转化到静物中,这是对静物素描的第一步学习;第3章通过每个案例学习一个重点知识,对画面的主次、用线、质感表现等各方面一一学习;第4章是将绘画融入生活,使绘画更加具有趣味性;第5章教大家汇总所学的知识,绘制一幅唯美的素描静物作品。

本书的案例详尽并凝炼知识点,内容编排循序渐进。适合作为自学者的教材。愿此书能在绘画学习的道路上成为您的良师益友。

-
- ◆ 主 编 爱林文化 孙丽芳
 - 副 主 编 柳丽召 孙晓冬
 - 责任编辑 何建国
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 三河市中晟雅豪印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 12.5 2017年6月第1版
 - 字数: 661千字 2017年6月河北第1次印刷
-

定价: 42.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

Contents

Chapter 01

认识铅笔素描

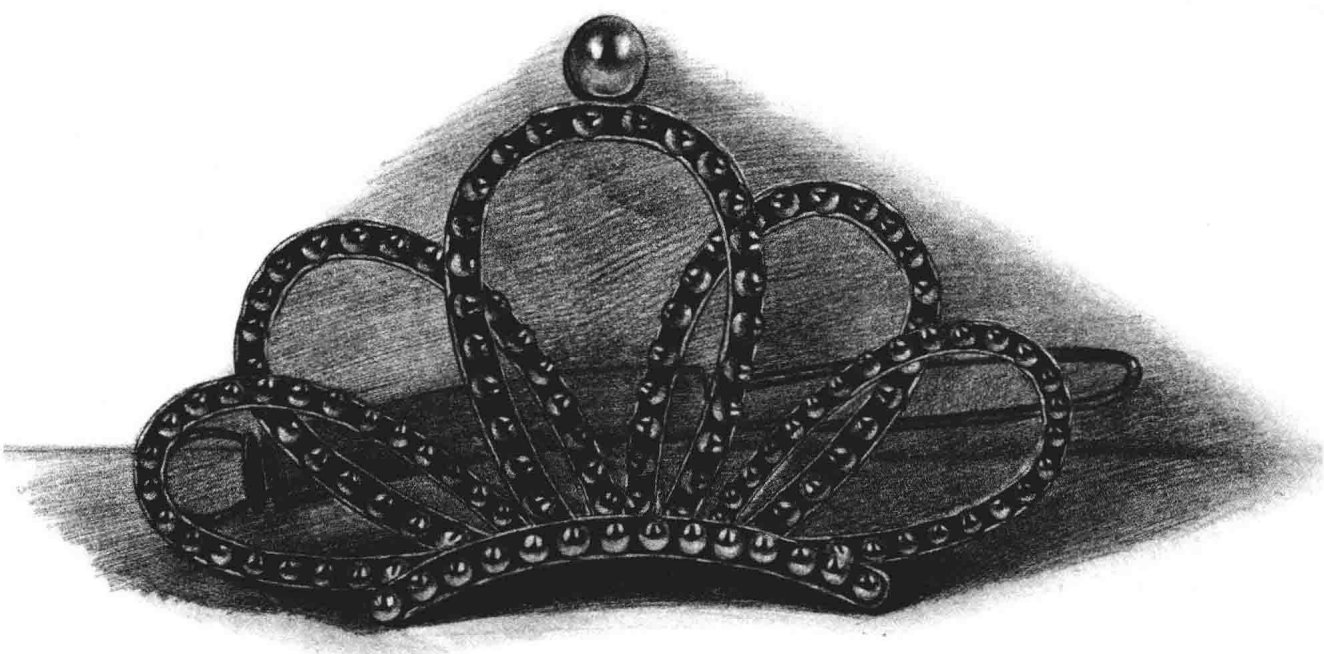
1.1 素描的定义	6
1.1.1 素描是什么	6
1.1.2 素描的种类	6
1.2 绘画工具	7
1.2.1 认识素描画笔	7
1.2.2 纸张克数与纹理	7
1.2.3 橡皮的种类及使用方法	8
1.2.4 辅助工具的使用	8
1.3 握笔姿势与运用	9
1.4 素描关系	9
1.4.1 三大面、五大调	9
1.4.2 调子层次与虚实	10
1.5 透视原理	12
1.5.1 近大远小的基本透视	12
1.5.2 视点与视平线	12
1.5.3 平行透视与成角透视	12
1.6 构图的基本法则	13
1.6.1 中心构图法	13
1.6.2 几何构图法	13
1.6.3 黄金分割法	13
1.7 排线的种类与应用	13
1.7.1 细腻的平铺线	14
1.7.2 粗犷的交叉线	14
1.7.3 优美的曲线	15

Chapter 02

从几何体到素描静物

2.1 方体素描静物	17
2.1.1 纸质抽纸盒	17
2.1.2 木质抽纸盒	21
2.2 球体素描静物	25
2.2.1 玻璃珠	25
2.2.2 橙子	28
2.3 圆柱体素描静物	30
2.3.1 保温杯	30
2.3.2 咖啡杯	34
2.4 圆锥体素描静物	41
2.4.1 苹果鸡尾酒	41
2.4.2 橘子鸡尾酒	44

Chapter 03

从美味食品中学习素描

3.1 新鲜水果诱发你的绘画欲	50
3.1.1 草莓.....	50
3.1.2 香蕉.....	56
3.1.3 西瓜.....	61
3.1.4 山楂.....	66
3.1.5 柿子.....	68
3.2 甜品饮料很诱人.....	70
3.2.1 纸杯蛋糕.....	70
3.2.2 布丁.....	75
3.2.3 冰激凌.....	80
3.2.4 柠檬水.....	86
3.2.5 红茶.....	92
3.2.6 自制冰棒.....	97

Chapter 04

从悠闲生活中学习素描

4.1 可爱小物	103
4.1.1 大白钥匙扣.....	103
4.1.2 白瓷花瓶.....	107
4.1.3 小动物笔托	112
4.1.4 贝壳与海星	116
4.1.5 蜗牛工艺品	121
4.2 玩具与饰品	127

4.2.1 小狐狸布偶	127
4.2.2 陶艺猫咪风铃	132
4.2.3 精致胸针.....	136
4.2.4 发簪.....	140
4.2.5 小皇冠.....	144
4.3 惬意花草	149
4.3.1 蝴蝶兰.....	149
4.3.2 百合花.....	156
4.3.3 玫瑰花.....	161
4.3.4 水仙花.....	164
4.3.5 多肉植物.....	169

Chapter 05

从唯美画面中提升技法

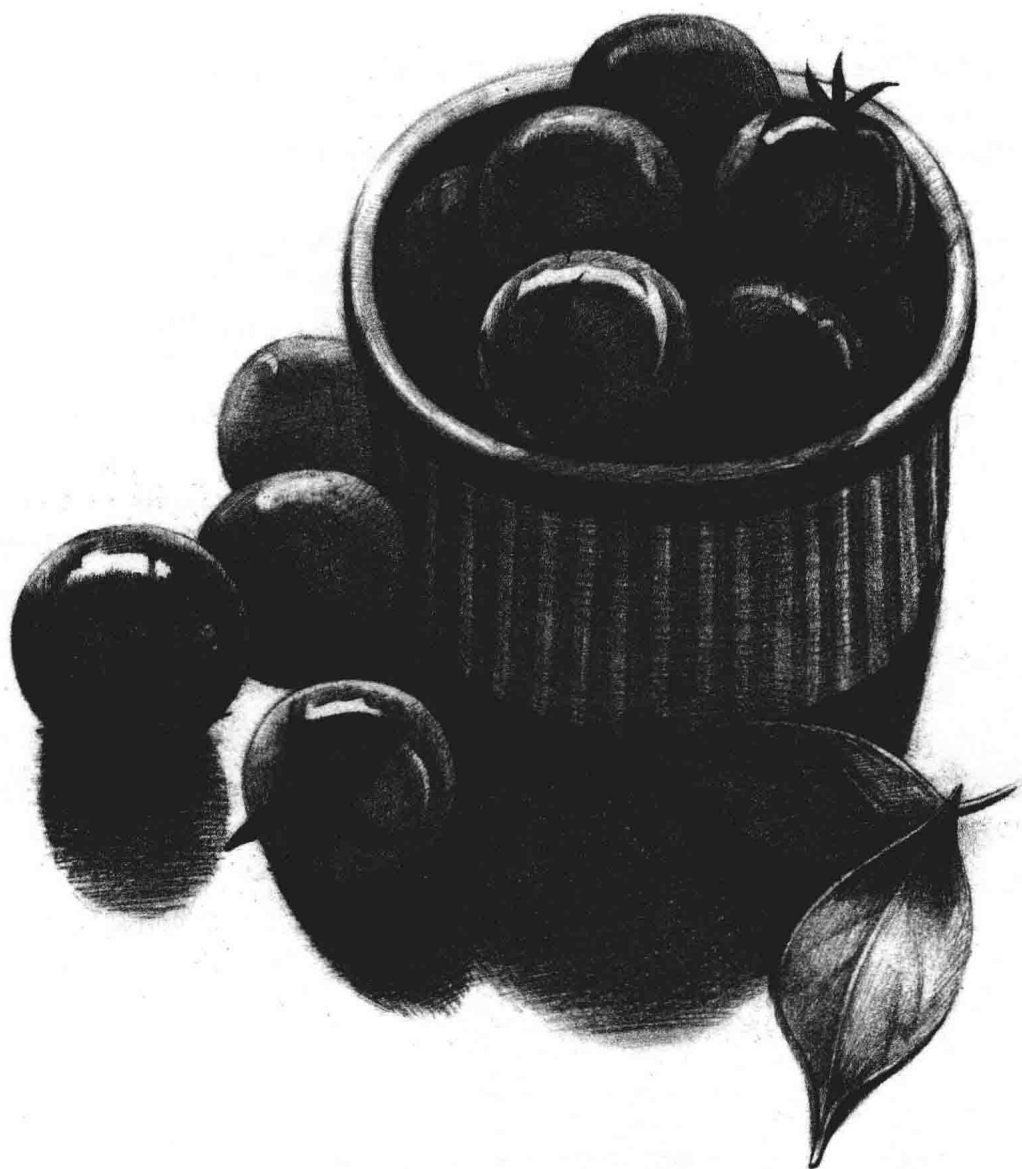
5.1 “开会”中的小番茄.....	175
5.2 书桌上的“文艺范儿”.....	183
5.3 聚会时美味甜点	187
5.4 石头记.....	194

素描静物 基础教程

爱林文化 孙丽芳 / 主编

柳丽召 孙晓冬 / 副主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

素描静物基础教程 / 爱林文化, 孙丽芳主编. -- 北京: 人民邮电出版社, 2017.6
ISBN 978-7-115-45265-8

I. ①素… II. ①爱… ②孙… III. ①静物画—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第059163号

内 容 提 要

素描是绘画的基础,无论是水彩、仰粉还是油画,抑或其他形式的绘画,都是建立在素描基础上的,所以学好素描能让你轻松地转化到其他形式的绘画中去。

素描的前期学习首先要掌握结构、透视,也就是我们所说的结构素描,之后再去学习怎么表现静物的体积、质感,最后开始学对一整幅画面的把控。

本书分为5章,第1章教你认识什么是素描、素描绘画中要学习的知识有哪些;第2章的内容开始从结构素描转化到静物中,这是对静物素描的第一步学习;第3章通过每个案例学习一个重点知识,对画面的主次、用线、质感表现等各方面一一学习;第4章是将绘画融入生活,使绘画更加具有趣味性;第5章教大家汇总所学的知识,绘制一幅唯美的素描静物作品。

本书的案例详尽并凝炼知识点,内容编排循序渐进。适合作为自学者的教材。愿此书能在绘画学习的道路上成为您的良师益友。

-
- ◆ 主 编 爱林文化 孙丽芳
 - 副 主 编 柳丽召 孙晓冬
 - 责任编辑 何建国
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 三河市中晟雅豪印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 12.5 2017年6月第1版
 - 字数: 661千字 2017年6月河北第1次印刷
-

定价: 42.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

Chapter 01

认识铅笔素描

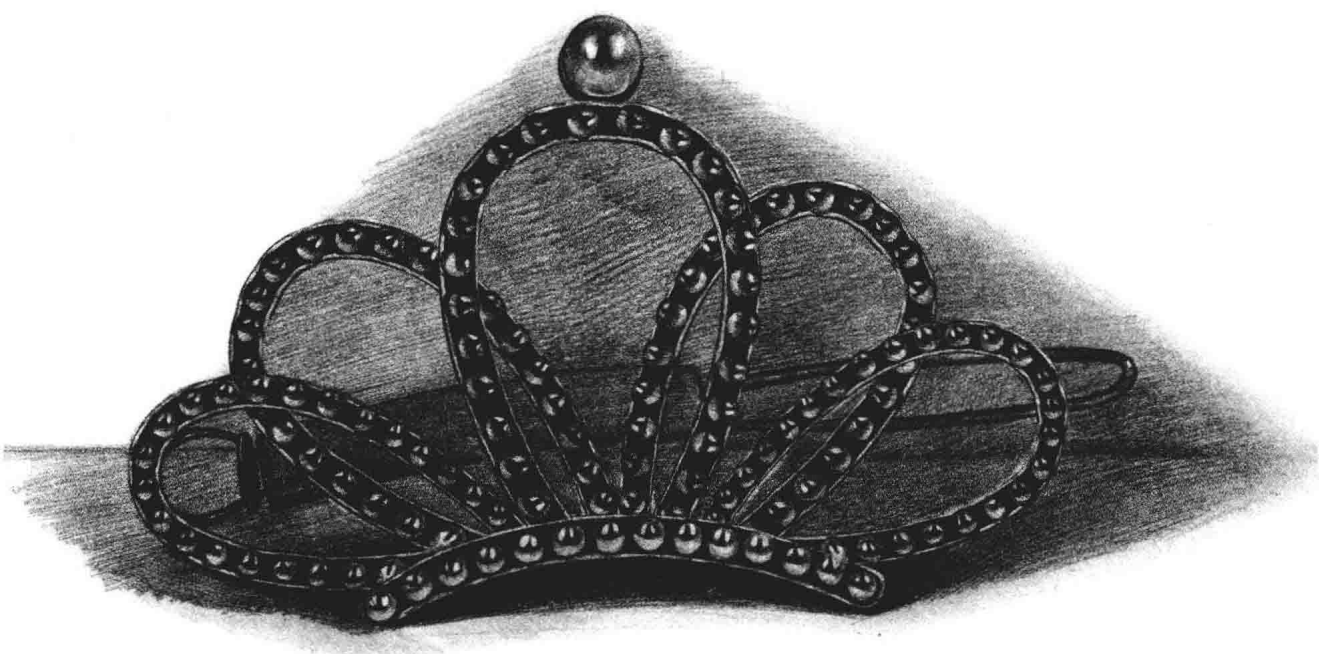
1.1 素描的定义	6
1.1.1 素描是什么	6
1.1.2 素描的种类	6
1.2 绘画工具	7
1.2.1 认识素描画笔	7
1.2.2 纸张克数与纹理	7
1.2.3 橡皮的种类及使用方法	8
1.2.4 辅助工具的使用	8
1.3 握笔姿势与运用	9
1.4 素描关系	9
1.4.1 三大面、五大调	9
1.4.2 调子层次与虚实	10
1.5 透视原理	12
1.5.1 近大远小的基本透视	12
1.5.2 视点与视平线	12
1.5.3 平行透视与成角透视	12
1.6 构图的基本法则	13
1.6.1 中心构图法	13
1.6.2 几何构图法	13
1.6.3 黄金分割法	13
1.7 排线的种类与应用	13
1.7.1 细腻的平铺线	14
1.7.2 粗犷的交叉线	14
1.7.3 优美的曲线	15

Chapter 02

从几何体到素描静物

2.1 方体素描静物	17
2.1.1 纸质抽纸盒	17
2.1.2 木质抽纸盒	21
2.2 球体素描静物	25
2.2.1 玻璃珠	25
2.2.2 橙子	28
2.3 圆柱体素描静物	30
2.3.1 保温杯	30
2.3.2 咖啡杯	34
2.4 圆锥体素描静物	41
2.4.1 苹果鸡尾酒	41
2.4.2 橘子鸡尾酒	44

Chapter 03

从美味食品中学习素描

3.1 新鲜水果诱发你的绘画欲	50
3.1.1 草莓	50
3.1.2 香蕉	56
3.1.3 西瓜	61
3.1.4 山楂	66
3.1.5 柿子	68
3.2 甜品饮料很诱人	70
3.2.1 纸杯蛋糕	70
3.2.2 布丁	75
3.2.3 冰激凌	80
3.2.4 柠檬水	86
3.2.5 红茶	92
3.2.6 自制冰棒	97

Chapter 04

从悠闲生活中学习素描

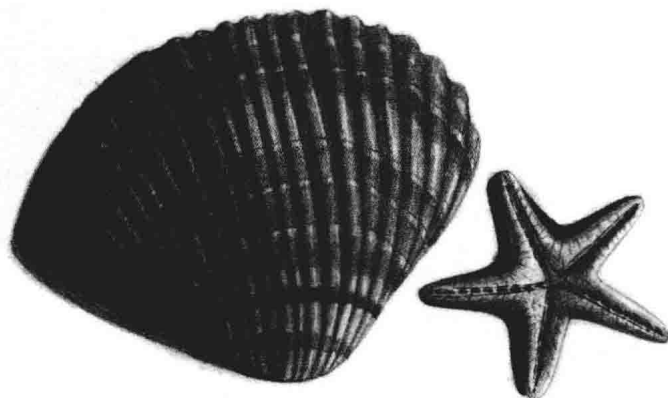
4.1 可爱小物	103
4.1.1 大白钥匙扣	103
4.1.2 白瓷花瓶	107
4.1.3 小动物笔托	112
4.1.4 贝壳与海星	116
4.1.5 蜗牛工艺品	121
4.2 玩具与饰品	127

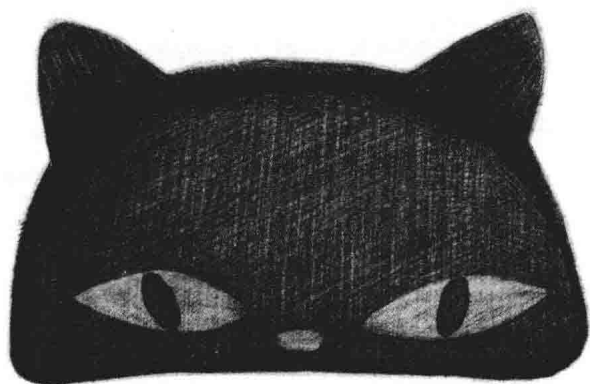
4.2.1 小狐狸布偶	127
4.2.2 陶艺猫咪风铃	132
4.2.3 精致胸针	136
4.2.4 发簪	140
4.2.5 小皇冠	144
4.3 惬意花草	149
4.3.1 蝴蝶兰	149
4.3.2 百合花	156
4.3.3 玫瑰花	161
4.3.4 水仙花	164
4.3.5 多肉植物	169

Chapter 05

从唯美画面中提升技法

5.1 “开会”中的小番茄	175
5.2 书桌上的“文艺范儿”	183
5.3 聚会时美味甜点	187
5.4 石头记	194

Chapter 01

认识铅笔素描

1.1 素描的定义

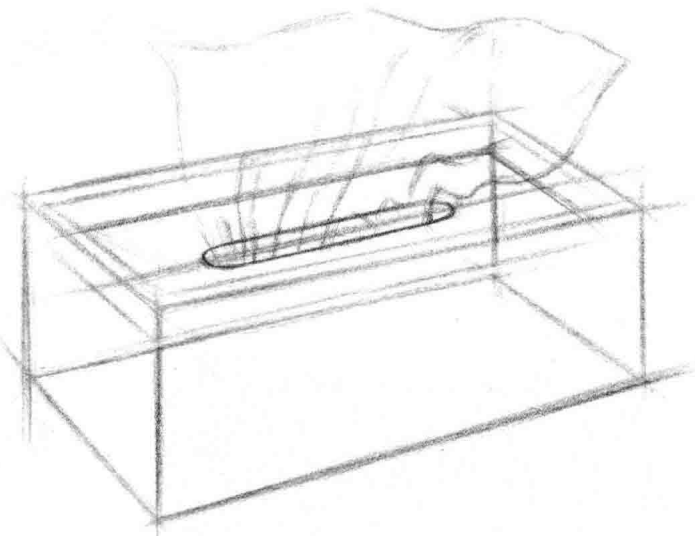
1.1.1 素描是什么

素描指用单色或简单的颜色描绘对象的轮廓、体积、结构、空间、光线、质感等基本造型要素的绘画方法。

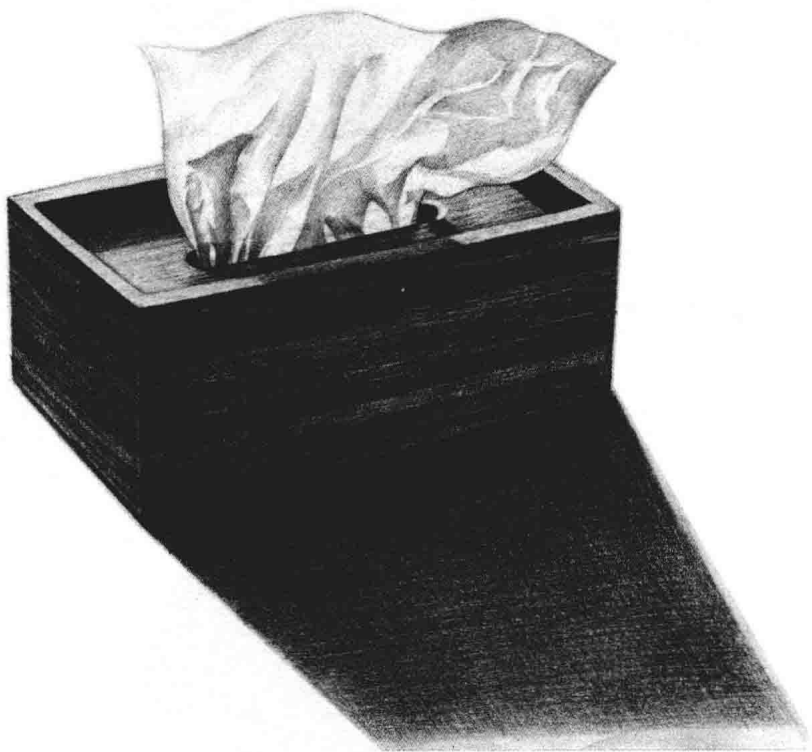
素描，广义上的素描，泛指一切单色的绘画，起源于西洋造型能力的培养。狭义上的素描，专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。

1.1.2 素描的种类

结构素描：结构素描，又称“形体素描”。这种素描的特点是以线条为主要表现手段，不施明暗，没有光影变化，而强调突出物象的结构特征。以理解和表达物体自身的结构本质为目的，结构素描的观察常和测量与推理结合起来，透视原理的运用自始至终贯穿在观察的过程中，而不仅仅注重于直观的方式。这种表现方法相对比较理性，可以忽视对象的光影、质感、体量和明暗等外在因素的表达。

全因素素描：全因素素描，是指需要考虑写实绘画所有因素（不包括色彩关系）的素描，除了光影、明暗调子之外，还有空间关系、质感和量感，也包括结构、主次、虚实、构图等。简单地讲就是面面俱到的写实性素描。

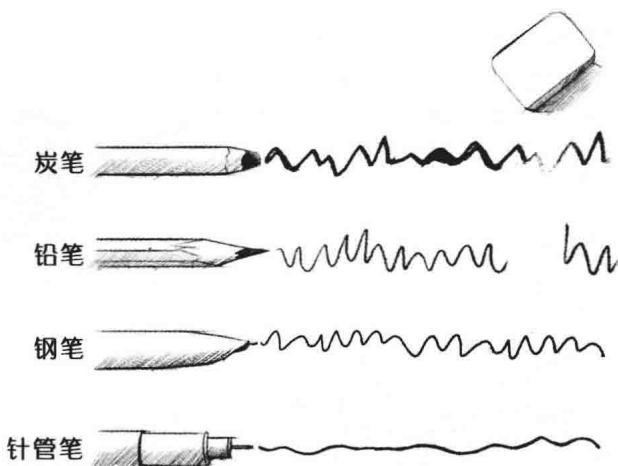

1.2 绘画工具

1.2.1 认识素描画笔

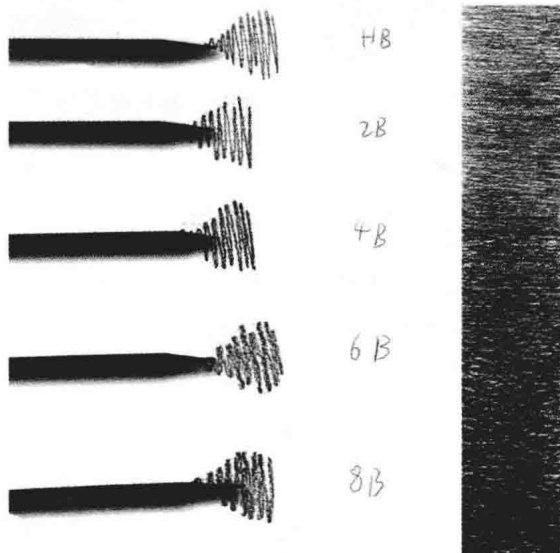
笔的种类与选择：绘制素描的画笔没有局限性，任何画笔都可以，在学习素描期间我们最常用的是铅笔和炭笔，钢笔和针管笔在画风景写生时也经常使用。

在以上四种画笔中，笔者推荐初学者使用铅笔，钢笔与针管笔是不能用橡皮擦除修改的，而炭笔通常不能被完全擦除，只能被橡皮减淡其色调，只有铅笔擦除与修改特别方便。

铅笔型号与用途：铅笔末端的数字与字母组合是铅笔的型号，我们常用的型号包括HB、2B、4B、6B、8B。铅笔芯成分是石墨和黏土，混合比例不同，软硬度也不同，H 代表hard（硬），H字母前数值越大，笔芯越硬；B代表black（黑），B字母前数值越大，表示铅笔越软或越黑。

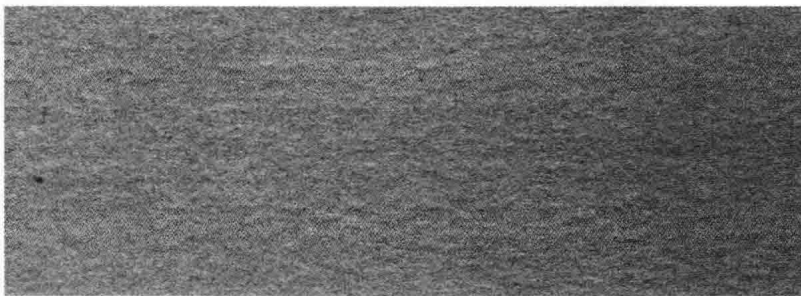
8B、6B用于画面前期大关系的绘制，4B、2B是刻画阶段使用，而HB适用于受光面和细小结构的刻画。

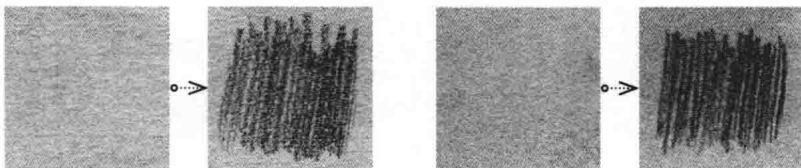
1.2.2 纸张克数与纹理

纸张克数：初学者绘画要用正规专业的素描纸，为了避免买到劣质素描纸我们可以看它的克数，通常要在150g以上。

仔细观察素描纸，表面不是平滑的，而是有纹理的，这样较为粗糙的表面铅笔更容易刻画。

纸张纹理：绘画前先观察纸纹，纸纹细腻、均匀，可见凹凸纹理那一面适合绘画；纸面光滑，纸纹不均匀的纸张不适合多次涂改、叠加绘画。

纸面纸纹均匀、细腻

纸面光滑

1.2.3 橡皮的种类及使用方法

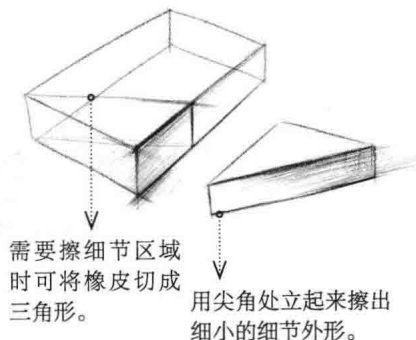
硬橡皮：硬橡皮可以较彻底地擦去大面积的笔触。也用来擦去细节处，擦痕形状也很容易控制，还可模拟出“浅色”笔触。

擦去大面积笔触

擦出细节

需要擦细节区域时可将橡皮切成三角形。

用尖角处立起来擦出细小的细节外形。

尖角减淡细节

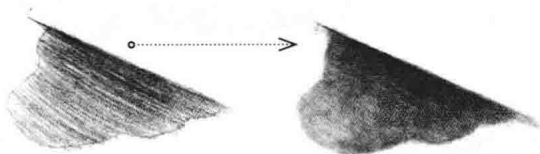
扁圆大面积减淡细节

软橡皮：软橡皮也就是可塑橡皮，将软橡皮捏成尖角，可减淡细节笔触或制造特殊浅色效果等。

将软橡皮捏扁则可以用来大范围减淡画面，同时保留丰富的明暗过渡。

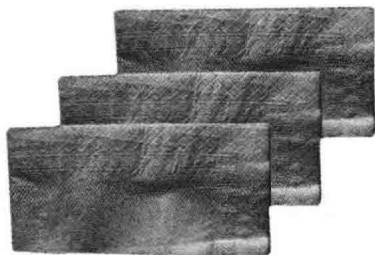
1.2.4 辅助工具的使用

纸笔：纸笔是用于涂抹色调、虚化细节时使用的工具，它分大中小三个型号，依据所要涂抹的区域大小选择不同型号的纸笔。

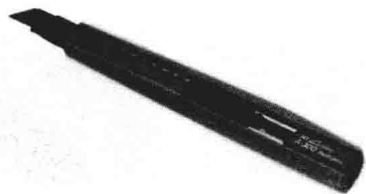
纸笔涂抹色调

纸巾：纸巾与纸笔的用途是一样的，但是纸巾只能涂抹大面积的色调，不能涂抹细节。

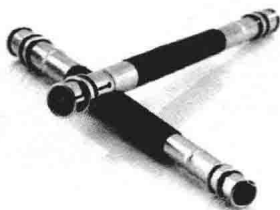
纸巾

小刀：小刀可以用来削铅笔以及裁剪纸张。

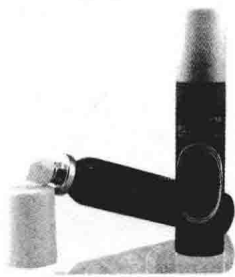
小刀

延笔器：铅笔用到最后的笔头时，不利于握笔，这时使用延笔器可以加长握笔长度。

延笔器

定画液：作品绘制完成之后在保存时会褪色、磨损，所以用定画液将作品喷一层胶，使画面保存完整。

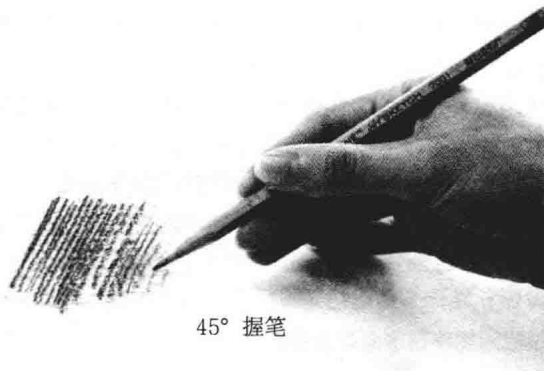
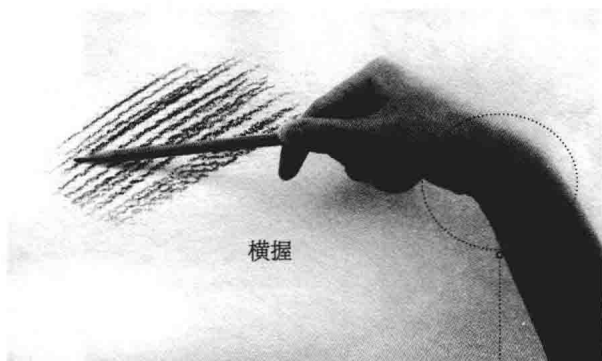

定画液

1.3 握笔姿势与运用

握笔姿势一般有横握和45°握笔两种方式，前者更容易画出长线条与大块的调子，后者有利于刻画细节，初学者要练习好横握笔，画好长直线。

注意：绘制线条时是通过手腕的摆动带动铅笔在纸面上绘画，并非通过手臂的摆动。

横握的姿势可以快速、均匀地绘制直线，一般在起稿、绘制色调时采用这种握笔姿势，注意是手腕左右用力。

45°握笔的姿势可以精准地控制用笔力度，这种握笔姿势画出的线条比较短，绘制细节时采用这种握笔姿势。

注意：采用这种握笔姿势时可以用小拇指支撑作为着力点，这样可以防止将画面蹭花。

1.4 素描关系

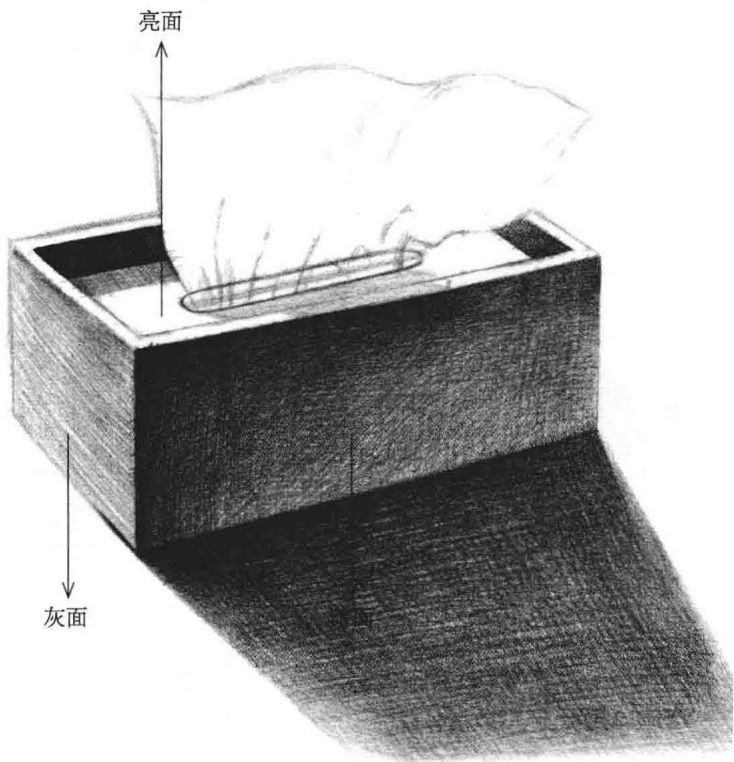
1.4.1 三大面、五大调

三大面：物体受光后一般可分为三个大的明暗区域：亮面、灰面、暗面。简单来说就是“黑、白、灰”。把握住这三大面的明暗基本规律，就能比较准确地分析和表现对象细部的复杂形体变化，使画面显出立体感和空间感。

亮面：是物体受光源直接照射的区域，包含高光 and 亮面。

灰面：是物体由受光面向背光面过渡的区域，也就是亮面与明暗交界线之间的区域。

暗面：就是光源完全照射不到的面，即背光面。

五大调：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。这就是我们常说的“五大调子”。即：高光、中间调、明暗交界线、反光和投影。其中，高光和中间调为亮部，明暗交界线、反光、投影属于暗部。

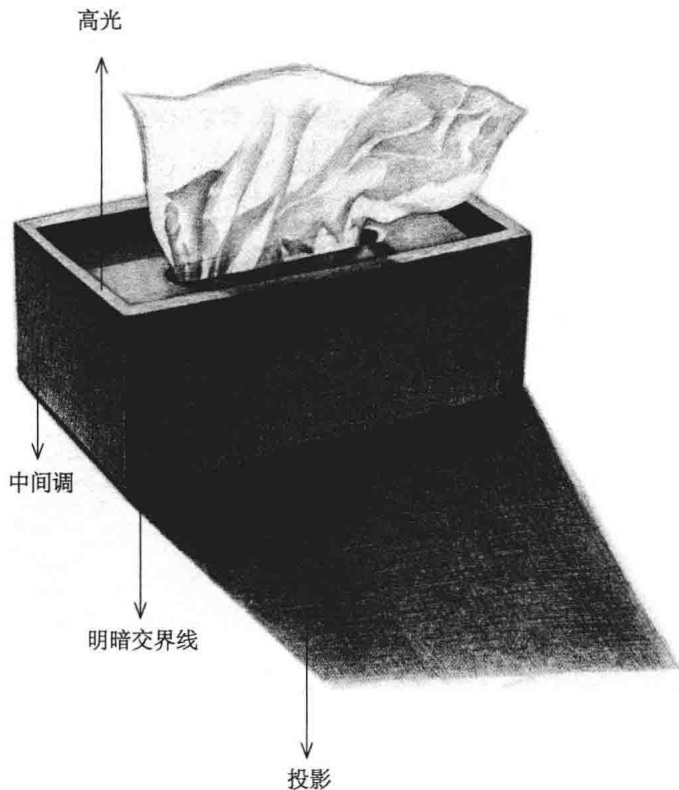
高光：受光物体最亮的点，表现的是物体直接反射光源的部分，多见于质感比较光滑的物体。

中间调：是物体由受光面向背光面过渡的区域，也就是亮面与明暗交界线之间的区域。

明暗交界线：区分物体亮部与暗部的区域，一般是物体的结构转折处（明暗交界线不是指具体的哪一条线，它的形状、明暗、虚实都会随物体结构转折发生变化）。

反光：物体的背光部分受其他物体或物体所处环境的反射光影响的部分（反光可使物体更通透具有体积感）。

投影：物体本身遮挡光线后在空间中产生的暗影（有了投影的物体在画面里才会更加立体）。

1.4.2 调子层次与虚实

素描的调子与层次主要是借助线条与明暗来表现。它是对物体的结构与体积的立体表现。明暗现象是光作用于体积与空间的表现。初学者在画素描的过程中对明暗的运用会出现这样或那样的错误，要解决这些问题，首先必须对明暗现象作充分的理解和认识，才能避免浮光掠影地描画物体的明暗层次。

对于明暗现象，我们可以从如下几个因素来观察与分析：光源的强弱及照射到物体的角度，物体距写生者的距离；物体本身的固有色明度。这些是我们判断和确定物体的明暗层次的主要依据。

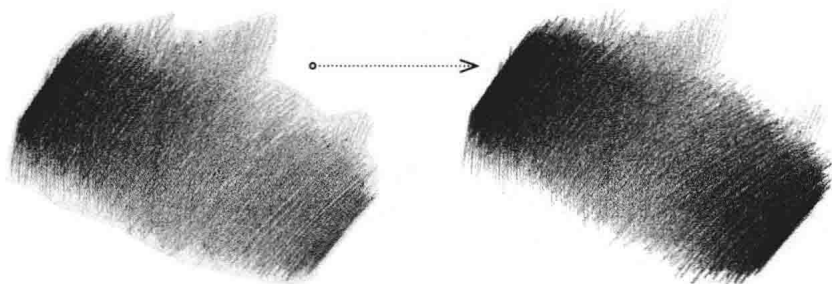
图示

1 画面上的这一排线条现在只是调子，还不能够称得上有层次的调子。

2 现在我们在刚刚的调子上有意识地去深浅的区分，就会看到画面上的调子从左向右会出现由深变浅的变化。

3 继续拉大画面上深浅的变化，调子的层次感会更明显。

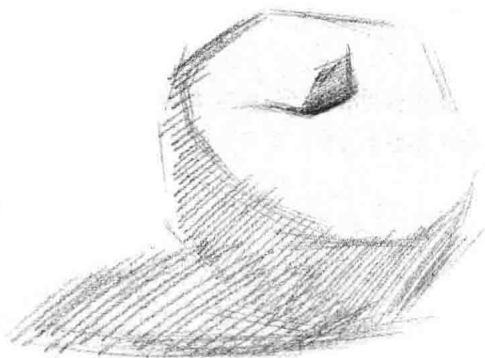

- ④ 如果我们把画面上的调子画成两头深中间浅的调子，画面上会显得层次感更足，且画面上出现了体积感。

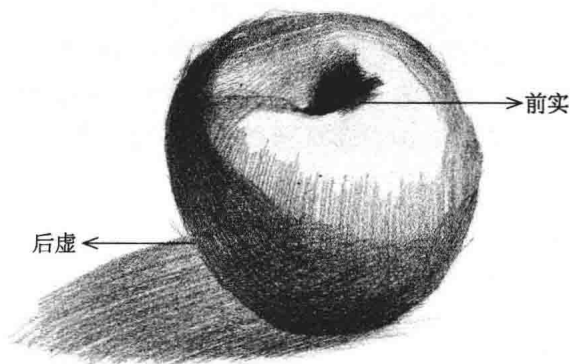
虚实关系：距离我们视线越近的物体虚实对比越强烈，反之则对比越微弱。这样容易突显画面中最精彩的部分。同样，受光线充足的部分明暗对比越强烈，而处于暗部的物体对比关系往往被弱化，甚至会略去对细节的描述。亮部的线条尽量清晰，而暗部的线条模糊。当然，这样的对比关系并不绝对，它与素描所需刻画的重点及创作立意紧密相关。

一般情况下，在处理虚实关系时通常的做法是：前实而后虚，中实而旁虚，亮实而暗虚。

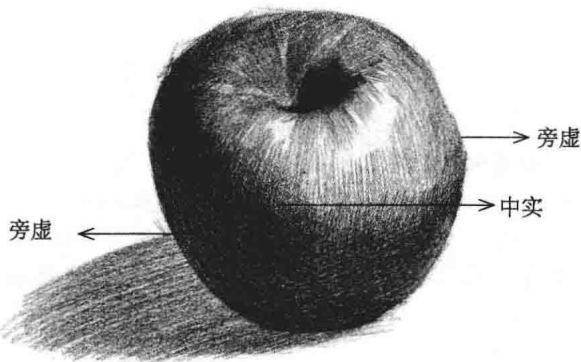
以下面的苹果为例，可以清楚地看到我们所讲述的虚实关系。

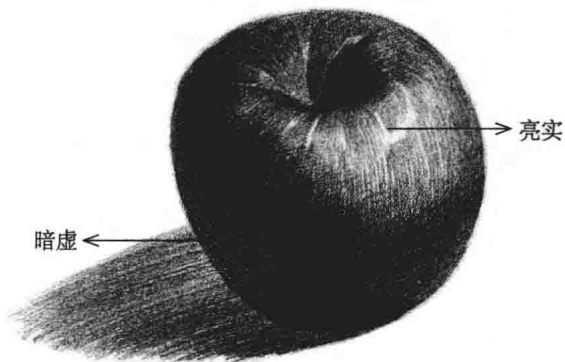
- ① 首先确定苹果的光源，画出苹果的背光面、受光面，背光面的轮廓虚。

- ② 绘制苹果的蒂口以及附近，这是遵循前实而后虚的原理。

- ③ 着重刻画苹果的明暗交界线附近，使苹果更立体，这是遵循中实而旁虚的刻画原理。

- ④ 详细刻画受光面，使苹果细节更真实，这是遵循亮实而暗虚的刻画原理。

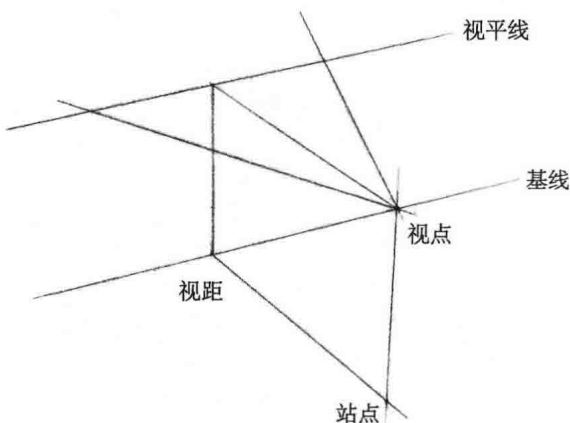

1.5 透视原理

1.5.1 近大远小的基本透视

透视是指在平面或曲面上描绘物体的空间关系的方法或技术。

因物体对眼睛的作用有3个属性，即形状、色彩和体积，因眼睛距离物体的远近不同在我们的视觉上会呈现出的透视现象主要体现为缩小、变色和模糊消失。这些都是透视在视觉上的体现。

1.5.2 视点与视平线

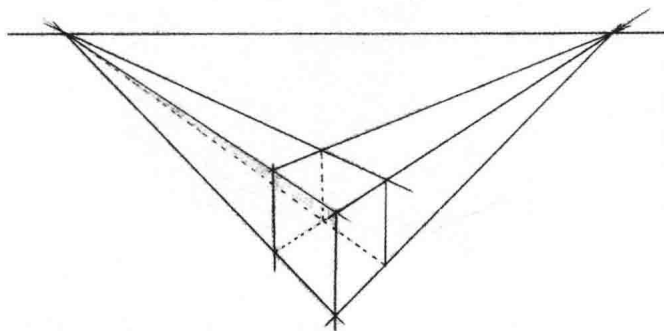
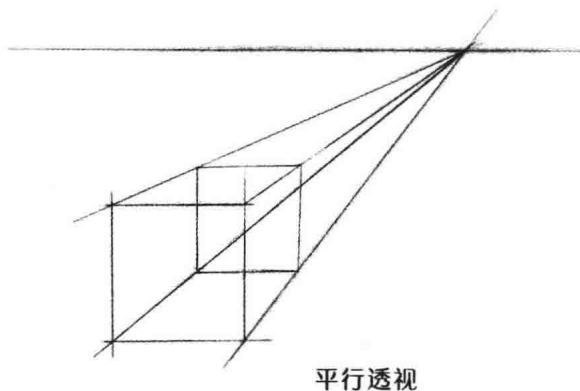
在学习绘画的过程中，我们需要了解几个专业术语，才会更加有助于我们更快地学习绘画。

视点：在绘画艺术中，把观察者眼睛所处的位置定为一点，叫视点。

视平线：透视的专业术语之一，就是与画者眼睛平行的水平线。视平线决定被画物体的透视斜度，被画物体高于视平线时，透视线向下斜，被画物体低于视平线时，透视线向上斜。不同高低的视平线，画面上会产生不同的效果。

1.5.3 平行透视与成角透视

平行透视：又称为一点透视，以立方体为例，在正六面体上下、前后、两侧的六个面中，只要有二个面与画面平行，同时有二个面与地面平行，这样所形成的透视就叫“平行透视”。

成角透视

成角透视：就是把立方体画到画面上，立方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时，往纵深平行的直线产生了两个消失点。在这种平行情况下，与上下两个水平面相垂直的平行线也产生了长度的缩小，但是不带有消失点。