

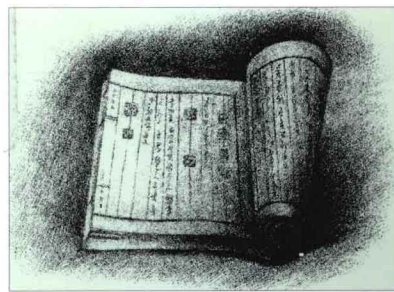
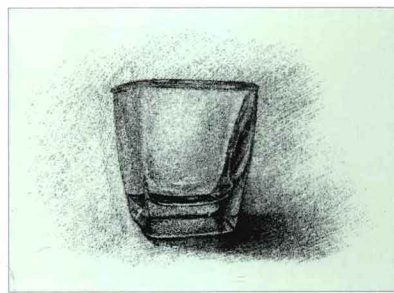
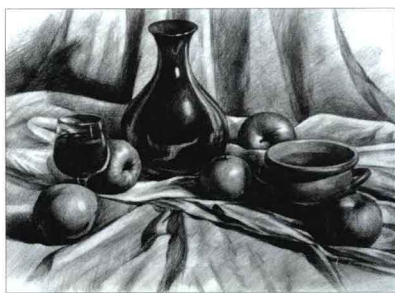
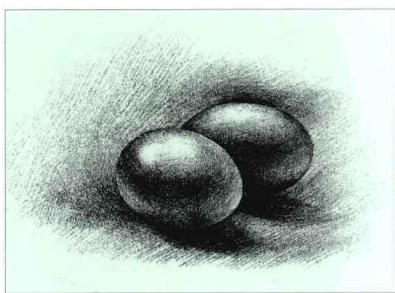
15天学会素描

静物篇



15天，唤醒你与生俱来的绘画潜力！

| 任婷婷 编著 |

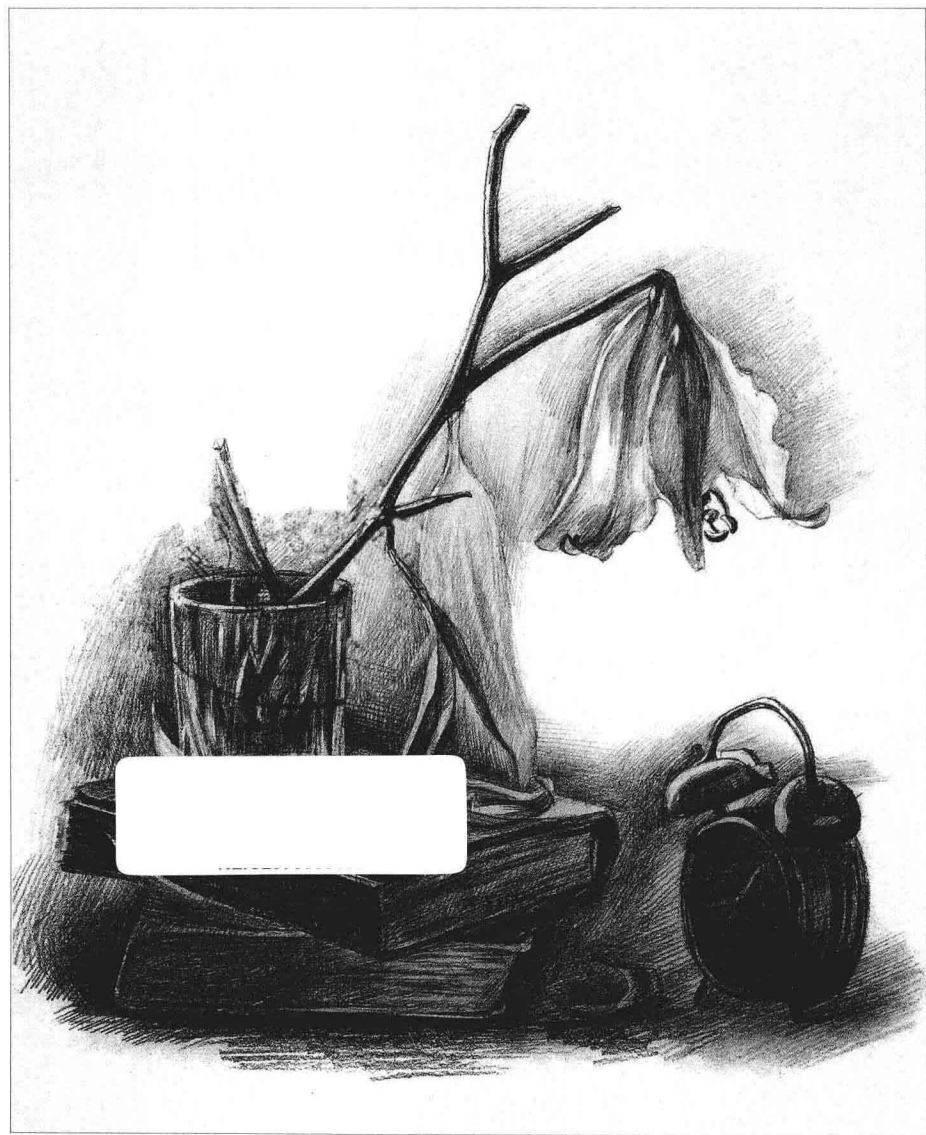
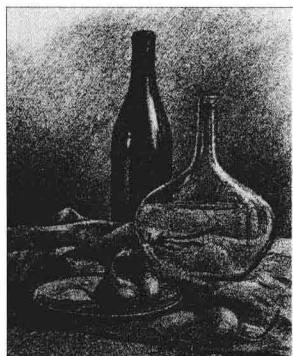
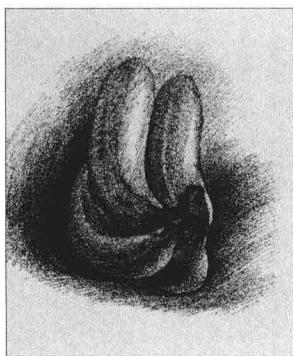


- 循序渐进的学习节奏
- 轻松实用的速写技巧
- 精细的绘画细节详解

15天学会素描

静物篇

| 任婷婷 编著 |



人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

15天学会素描. 静物篇 / 任婷婷编著. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-115-31054-5

I. ①1… II. ①任… III. ①静物画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第038939号

内 容 提 要

想画出好看的静物素描, 却苦于绘画基础功夫不够? 没有时间去上绘画班, 自学又太费时间? 本书将告诉你, 素描没有那么难! 只需要15天, 跟着本书作者一步一步扎实地练习, 不仅能学会石膏体的画法, 还能学会单个静物、组合静物的素描技法。

本书分为6章, 其中前3章为基础部分, 包括素描工具、素描绘制基础以及透视、构图的基本知识等。后3章是案例绘画部分, 包括石膏几何体、单个静物和组合静物的绘画案例, 案例图清晰, 步骤讲解简练。

没有那么多条条框框, 本书就是为喜爱绘画的初学者准备的。相信在本书的帮助下, 你一定可以掌握到静物素描的绘制技巧。

15天学会素描——静物篇

- ◆ 编 著 任婷婷
责任编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 11.5
字数: 345千字 2013年5月第1版
印数: 1-4000册 2013年5月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-31054-5

定价: 29.80元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

第1章

基础与工具 (第1天)

什么是素描	008
素描在绘画艺术中的地位	008
素描静物的意义	009
素描静物的学习方法	009
素描工具	010
笔类工具	010
不同型号的铅笔	010
碳铅笔	010
纸	011
素描纸	011
素描本	011
刀具	011
美工刀	011
转笔刀	011
橡皮工具	011
橡皮	011
画板工具	011
速写板	011
8开木质画板	011
固定工具	012
工字钉	012
山形夹	012
胶带	012
画架工具	012
木质画架	012
折叠画架	012



第2章

素描绘制基础 (第2天)

如何选择铅笔	014
常用铅笔及笔触效果	014
为什么要把铅笔削尖	014
如何执笔	015
正确执笔	015
错误执笔提示	015
线条的排列	016
向左	016
向上	016
向右	016
向下	016
斜线	016
疏密排列	016
错误	016
线条排列练习	017
单线排列	017
由浅到深排列	017
交叉排列	017
涂抹排列	017
线条的表现	018
上下	018
左右	018
波浪1	018
波浪2	018
波浪3	018
正确	019
错误	019
各种线条的笔法	019
光影的原理	020
光影照射原理	020
光影形成原理	020
光影照射角度	021

用纸卷擦出色调·····	022
擦出效果·····	022
明度差异·····	023
颜色过渡·····	023
明度差异·····	023
制作调色表·····	023

第3章

透视和构图

(第3天)

静物素描中的透视·····	025
平行透视·····	025
成角透视·····	026
散点透视·····	027
静物素描的构图·····	028
画面的构成·····	028
静物素描的构图法则·····	029
静物素描构图中需要注意的事项·····	030

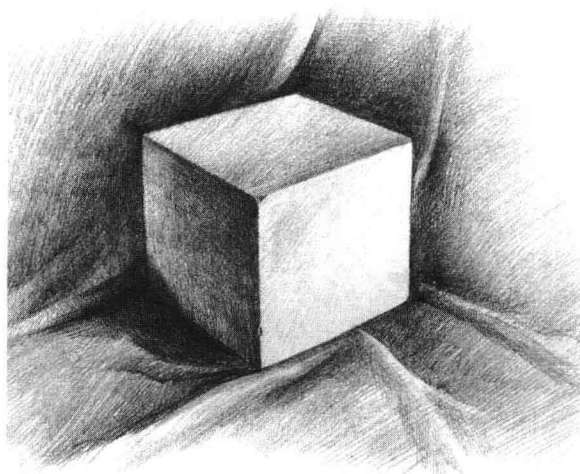


第4章

形体造型基础——石膏几何体 (第4~7天)

石膏几何体绘制·····	032
绘制石膏几何体的意义·····	032
石膏几何体的绘制要点·····	032
正方体·····	032
技法提要·····	032
绘制步骤·····	033

怎样分析绘制长方体·····	034
长方体·····	035
技法提要·····	035
绘制步骤·····	035
范例技巧分析·····	037
球体·····	038
技法提要·····	038
绘制步骤·····	038
怎样绘制球体·····	040
圆柱体·····	041
技法提要·····	041
绘制步骤·····	041
注意圆柱体的细节绘制·····	043
圆锥体·····	044
技法提要·····	044
绘制步骤·····	044
范例技巧分析·····	046



第5章

单个静物塑造技法 (第8~11天)

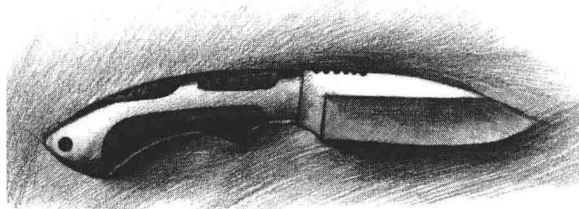
苹果·····	048
技法提要·····	048
绘制步骤·····	048
范例技巧分析·····	050
鸭梨·····	051
技法提要·····	051
绘制步骤·····	051
范例技巧分析·····	053

香蕉	054
技法提要	054
绘制步骤	054
范例技巧分析	056
小青菜	057
技法提要	057
绘制步骤	057
范例技巧分析	059
玉米	060
技法提要	060
绘制步骤	060
范例技巧分析	062
鸡蛋	063
技法提要	063
绘制步骤	063
冰激凌蛋糕	065
技法提要	065
绘制步骤	065
范例技巧分析	067



啤酒瓶	068
技法提要	068
绘制步骤	068
范例技巧分析	070
艺术盘子	071
技法提要	071
绘制步骤	071
范例技巧分析	073
玻璃杯	074
技法提要	074
绘制步骤	074
范例技巧分析	076

咖啡杯	077
技法提要	077
绘制步骤	077
范例技巧分析	079
白瓷杯	080
技法提要	080
绘制步骤	080
范例技巧分析	082
保温杯	083
技法提要	083
绘制步骤	083
茶壶	086
技法提要	086
绘制步骤	086
范例技巧分析	088
蝴蝶结	089
技法提要	089
绘制步骤	089
范例技巧分析	090
帽子	091
技法提要	091
绘制步骤	091
范例技巧分析	092
皮鞋	093
技法提要	093
绘制步骤	093
范例技巧分析	095
毛绒熊	096
技法提要	096
绘制步骤	096
范例技巧分析	098
折叠刀	099
技法提要	099
绘制步骤	099
范例技巧分析	100
书籍	101
技法提要	101
绘制步骤	101
范例技巧分析	103



第6章

素描静物组合

(第12~15天)

组合静物常见问题分析	105
画面太“空”或太“满”	105
形体画得“歪”	105
画面太“灰”	106
画面太“碎”、太“平”、太“呆板”	106
凳子上的南瓜	106
技法提要	106
绘制步骤	107
羊头骨与鞋子	112
技法提要	112
绘制步骤	112
组合画面必须要整体统一	115
向日葵	116
技法提要	116
绘制步骤	116
玻璃瓶组合	120
技法提要	120
绘制步骤	120
瓷器与水果	125
技法提要	125
绘制步骤	125
解析如何绘制瓷瓶的质感	128
器皿组合	129
技法提要	129
绘制步骤	129
分析不同质感和量感的静物	132



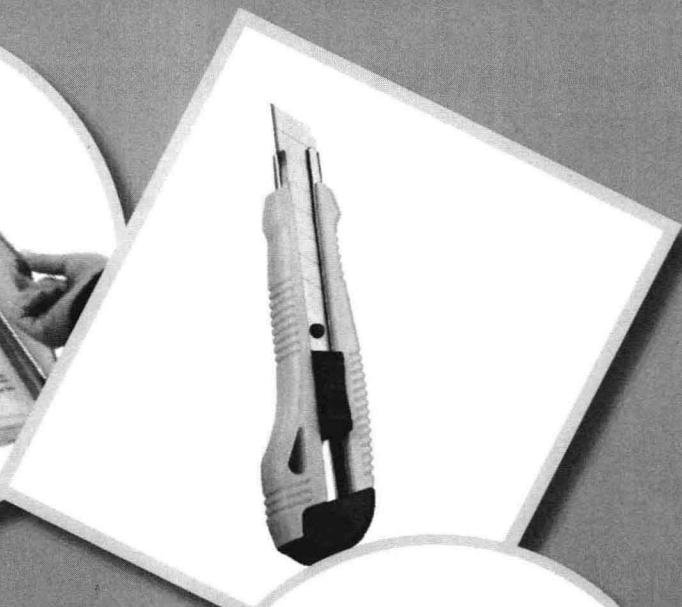
玻璃花瓶	133
技法提要	133
绘制步骤	133
如何刻画玻璃花瓶里的花枝	136
玻璃瓶组合	138
技法提要	138
绘制步骤	138
瓷壶与水果	141
技法提要	141
绘制步骤	141
细致刻画主体物细节	144
俯视角度釉罐	145
技法提要	145
绘制步骤	145
解析衬布在组合静物中的画法与作用	149
釉罐与水果	150
技法提要	150
绘制步骤	150
如何把握素描静物的构图	153
双耳陶罐	154
技法提要	154
绘制步骤	154
陶瓷花瓶	158
技法提要	158
绘制步骤	158
衬布上投影的表现	161
书籍与插花	162
技法提要	162
绘制步骤	162
光线变化对物体塑造的影响	165
深色酱油瓶	167
技法提要	167
绘制步骤	167
解析如何塑造盛有液体的玻璃器皿	170
厨房用具	172
技法提要	172
绘制步骤	172
如何塑造金属物品	175
花卉	176
技法提要	176
绘制步骤	176
解析如何塑造花卉的质感	179
毛绒玩具	180
技法提要	180
绘制步骤	180
毛绒玩具的质感表现	183

第1章

基础与工具

第1天

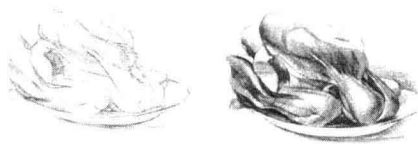
在这一部分，将带领大家一起了解一下什么是素描以及素描工具。



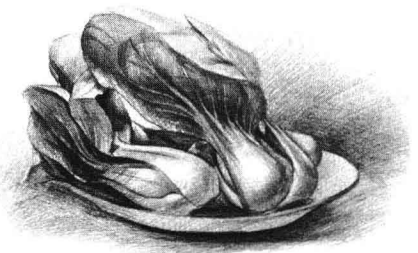
什么是素描

素描是人类历史上最早出现的绘画形式，也是最古老的艺术语言。15世纪文艺复兴时期，人们才发现其独特的艺术表现魅力。在这一时期，意大利的画家马萨丘、达·芬奇、米开朗基罗等人运用了透视学、解剖学和构图学的原理，为素描立体感和空间感的表现提供了科学的依据，逐步完善了素描的艺术形式。从此，素描便作为一种近乎完美的绘画形式在全世界画坛独树一帜。

我们通常讲的素描多是指铅笔画和炭笔画。素描是一切绘画的基础，也是学习和研究绘画艺术所必须经过的阶段。素描通常采用可在平面上留下痕迹的方法，如使用铅笔、蜡笔、炭笔、钢笔、画笔和墨水在纸张上绘画。



轮廓和线条是素描最基本的元素，不同的笔触可以营造出不同的线条、横切关系、节奏、主动与被动的周围环境、平面、体积感、色调及质感，所以说素描是一种具备强烈的自然律动感的绘画形式。



素描在绘画艺术中的地位

素描为一门独立的艺术，具有独立的地位和价值。素描是其他绘画造型艺术的必然基础，尤其是对于水彩、油画、版画和雕刻（浮雕）而言；另外，素描也是平面设计中画草图的必要基础。素描虽然被视为二维空间的艺术，不需要彩色及第三维空间，却也同时暗示这两者。



素描作品虽只有单一的大色调，但仍是画家们喜爱的艺术表现形式，它可以是独立、完整的作品形式，也可作为水彩画等绘画作品的草稿。虽然各种绘画艺术不一定都要先绘出素描稿，但素描却是一切绘画艺术的基础。绘画者在作画时往往预先勾出轮廓作为草稿，然后用色彩渲染，当艺术作品完成时，素描稿常被覆盖或销毁。因此，最初素描只是一种技术准备。到14世纪末，素描不再仅是附属品，而成为一门独立的艺术。它有着广泛的表现范畴：能表现体积、空间、深度、实质和动作。文艺复兴以后，素描已不仅只有实用地位和价值，它已成为能代表人类创作能力的艺术品。

素描静物的意义

素描静物写生主要是训练我们的构图能力和造型能力。对初学者来说，一方面可以通过由简到繁的静物组合写生，掌握构图规律，做到画面对象大小比例安排得当，视点高低适宜；另一方面，也可以自己布置静物作画，从中学习构图的基本知识（如统一和变化，对比和调和，对称和均衡，比例和节奏，静感和动感等），逐步掌握构图能力。静物的形体结构实际上仍是不同的几何形体的组合，但它比石膏几何形体更不规则、更复杂。这样我们在静物写生中，更应该强调对形体组合关系和结构关系的理解。

素描静物的学习方法

从素描静物的各个阶段特点来看，学习者大致可分为三个阶段进行学习和训练：一、结构素描；二、写实素描；三、创意素描。

一、结构素描。结构素描是素描学习的初期阶段，主要目的是训练初学者对形体的认识方法、理解方法和表现方法，着重从物体形状的结构关系来描绘对象。

结构素描画法：形体的结构特征是否准确是画面成功与否的一个关键因素，所以我们第一步就是要进行观察，多注意和体会形体特点，如长、高、宽比例，空间位置的比较，虚实比较，形体的衔接关系，物体边缘线位置以及结构线的隐现等。在经过仔细观察之后我们就进入了绘制阶段。首先画出长线，分割画面空间，确定大体构图及单个物体所在位置，运用描绘单个物体的基本形态的方法，画出所有物体的基本形态。然后，从主体物开始，运用长线条造型方法，画各物体的形、结构。用线要注意轻重、浓淡、宽窄的变化和主次关系，把物体各部位的透视关系画准确。接着，画出明暗交界线的位置，把背光部位和投影稍加渲染。最后，认真检查，整理画面的各种关系，使之准确、协调，调整完善画面。在画素描静物之前，我们可以先练习石膏的画法，由石膏渐入到静物，循序渐进，由简入难。

二、写实素描。结构素描训练到一定阶段后，学习者对于静物的结构、明暗关系等有了一定的了解，为了对事物能有更深刻的理解，要继续深入地进行写实素描的练习。

关于色感与明度：素描是一种单色的绘画，因而关于物象的色彩感觉只能通过黑、白、灰色调的明度变化来表现。因而在静物写生中，准确观察和判断物体之间固有色的明度及其差别，对于色感的传达至关重要。明度关系的表达是一种相对关系的表达，因而我们也不可能在白纸与铅笔的黑白这一有限色调中表达出对象世界所有光与色的强度。在写实素描这一阶段需要学习的是运用物体明暗变化的“五大调子”（亮部调子、亮部中间调子、明暗交界线、暗部中间调子、暗部调子中的反光，我们称之为素描五大调子）的格局和规律，以黑白色调层次和恰当的明度比例，来概括和表现出对象色彩的明度效果。因此，画面黑白色调的分寸感是静物写生的关键因素。

质感的表现：由物体的物质属性带给人的视觉感知即为质感，如玻璃表面的光洁、绸缎的柔软滑亮、陶瓷的粗糙、金属的坚硬等。质感的获得源自人的视觉经验和触觉经验。在静物写生中，质感的传达是一个重要的表达内容，它可训练我们视觉的敏感度和写实效果的真实丰富。

量感的表现：由物体的重量带给人的视觉感知即为量感。在绘画表现中体积感和质感是造成物体量感的重要因素。如果画面中出现的是一个没有体积的平面，纵然表现出了质感，却难以产生量感。不同的质感会唤起人们不同的量感经验，如绸缎的柔薄产生的轻感或陶瓷的粗厚产生的重感等。

三、创意素描。这一阶段的主要学习目的在于进一步提高写实能力。经过前两个阶段的学习与研究，大家对于素描的认识更加深刻，可以拓展思维，做一些有创意的素描训练，逐步形成个人的绘制风格。

素描工具

素描工具种类很多，主要包括笔类工具、纸和其他工具。素描工具关系着素描的性质和构图，工具也能影响画家的情绪和技巧。

笔类工具

笔类工具主要包括铅笔、炭笔、木炭条、炭精条、钢笔、毛笔、马克笔、粉笔、蜡笔、石笔、铁笔等。另外，也有用钻子和金钢石作画的。

笔类工具的选取及使用方式取决于画家想要达到的艺术效果。一般认为，干笔适宜作清晰的线条，水笔宜于表现平面；广阔的田野可用毛笔挥洒，而精美的笔触则可用铅笔或粉笔去勾勒。

以作品尺寸而言，大幅素描作品适宜用木炭来画。铅笔适合较小尺寸的绘画，很少有大幅的铅笔画。而钢笔画则更小了，往往在插画上用得较多。

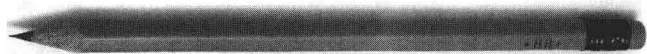
素描的单色表达使笔类工具的选择和使用变得十分随意，而且常常可以综合使用几种工具带来多种画面效果，所以素描也是一个极广阔的天地。

素描工具

不同型号的绘图铅笔



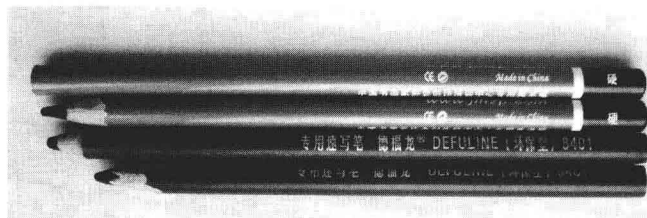
适用于在各种纸张上书写、绘图或素描，具备多种深浅规格，是画家与图像设计师的理想工具。



HB 绘图铅笔

炭铅笔

优点是浓黑，可以很快地表现特殊的素描关系；缺点是笔触不易擦干净，容易把画面弄脏。



纸

素描纸

和速写本的纸差不多，主要用于比较大的作品，在画架上使用。



素描本

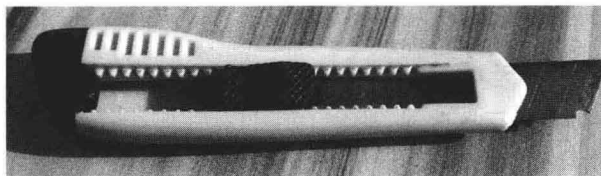
纸质非常细腻，可以随身携带，对爱好写生的人来说非常方便。



刀具

美工刀

用于削铅笔和裁纸，用起来非常方便。



转笔刀

削铅笔时非常好用，快捷，且不容易弄伤手。



橡皮工具

橡皮



可塑橡皮是专门用于绘画的橡皮，它可以捏成各种形状，可以擦大面积的，也可以捏出棱角擦很细小的局部地方，也可以给眼睛、头发等提高光。

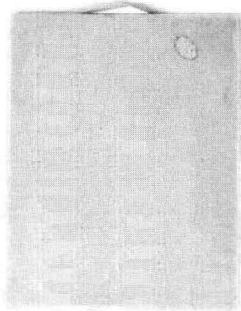
画板工具

速写板

采用现在最流行的款式制作，经久耐用，表面平整，板不易变形，是素描爱好者必不可少的帮手。



8开木质画板

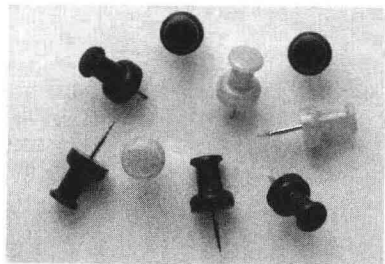


木质材质，8开/4开素描纸都可以使用，放在画室以及工作室都可以，轻巧方便，也是热爱绘画者不可缺少的。

固定工具

工字钉

此款工字钉采用透明塑料制作，款式精美，做工不错，配合软木板使用起来会很方便。



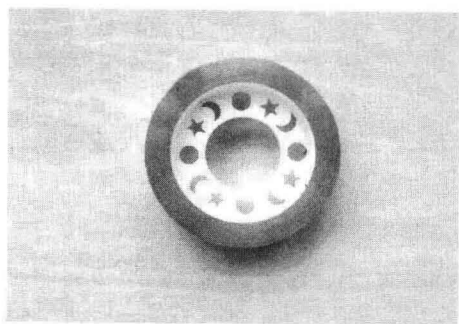
山形夹

金属材质的山形夹，是用来固定画纸的，可用在木质画板上，使用非常方便。



胶带

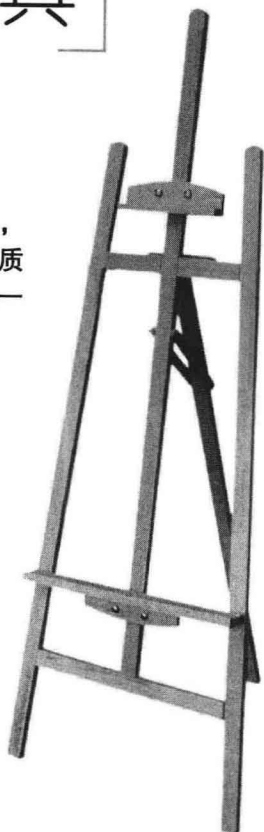
透明胶带，是用来固定画纸的，也是绘画时有时会用到的一种工具。



画架工具

木质画架

如果条件允许，可以在家备一个木质画架，与木质画板一起使用。



折叠画架

金属材质，便于携带，占用空间狭小，是写生的好帮手。

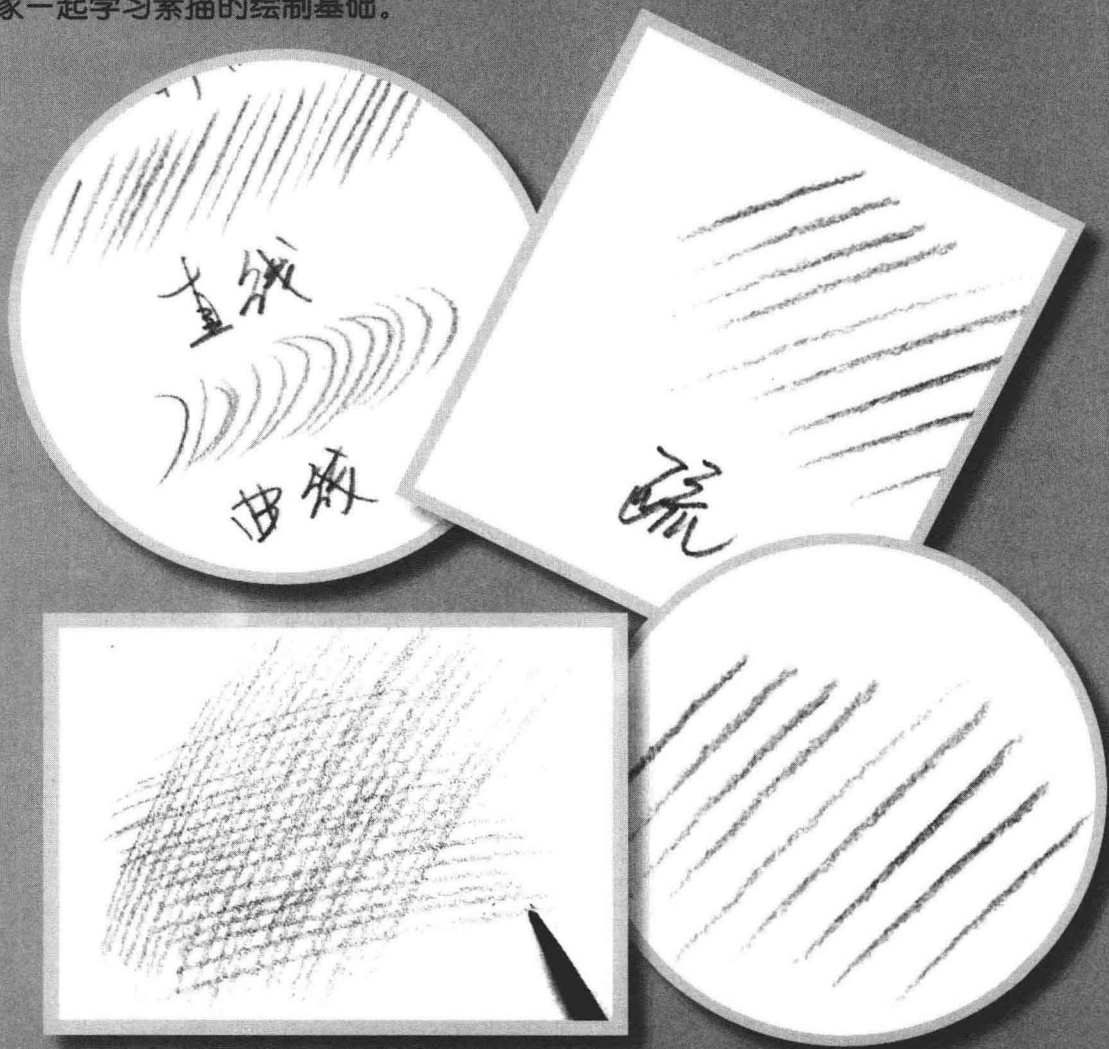


第2章

素描绘制基础

第2天

通过前面的学习，相信读者已经了解了什么是素描以及素描的工具。接下来将带领大家一起学习素描的绘制基础。



如何选择铅笔

了解所用工具、材料是掌握一门技法的前提,速写的工具、材料很多,我们不需要一一掌握,但对一些常见的工具、材料以及其性能特点必须有一个整体的了解。前面已经提到过,笔的种类颇多,主要有铅笔、炭精条、木炭条、炭笔、钢笔、圆珠笔、毛笔、马克笔等。其性能与效果都大不相同,大家可根据特定的要求进行选择。这里主要介绍铅笔的选择。

常用铅笔及笔触效果



HB铅笔: 铅芯质地硬,一般用于起稿阶段画物体的轮廓线,也适合表现亮部调子。

2B铅笔: 适合起稿,有利于表现线条。

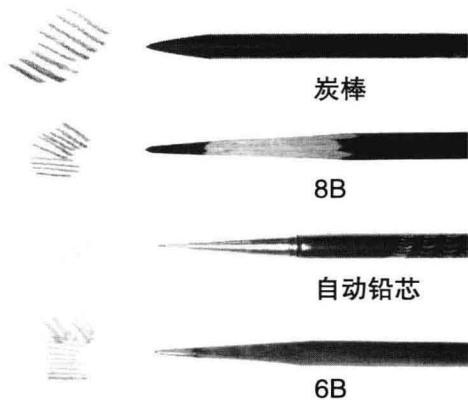
6B铅笔: 一般辅助打比较深的阴影和像眼睛黑角这样的暗部。

8B铅笔: 适合画暗处,如头像的眼窝下、鼻底、嘴唇下、下巴、头发和颧骨处。

自动铅笔: 方便,实用,不用削笔芯。但铅芯极细而易碎,对速写画面的大小有限制。

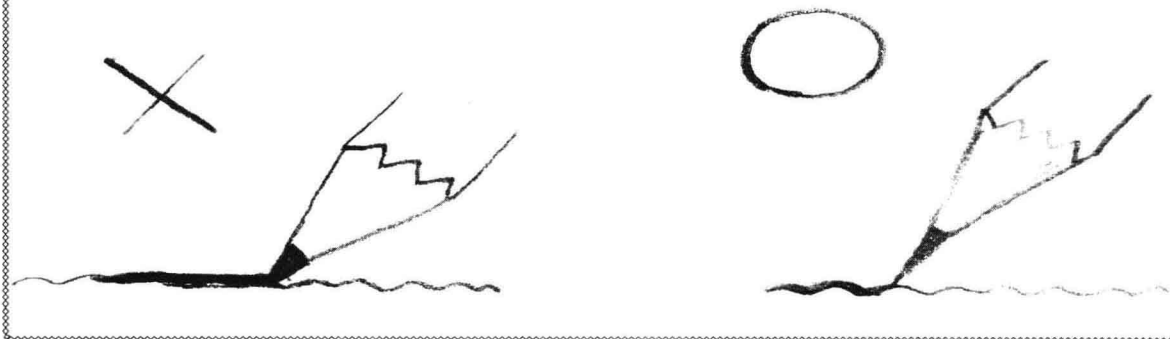
炭笔: 适用于速写。炭笔质地较松脆,黑白对比度强,便于画出丰富的层次与色调,并可借助于手或纸笔的揉擦,或者辅以橡皮的提擦等手法,使效果变化更多。炭笔的表现力较强,为一般画家所喜用。

炭棒: 可用于人物五官和头发的细致刻画,并可添加明暗使人物看起来有立体感。



为什么要把铅笔削尖

削尖的铅笔有利于线条的表现和排列,能够很好地表现出作品的细腻笔触。

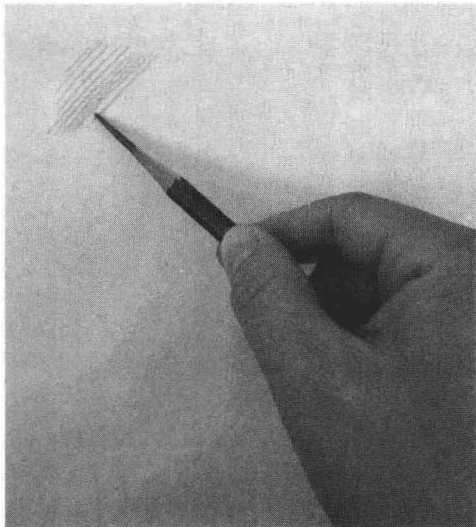


如何执笔

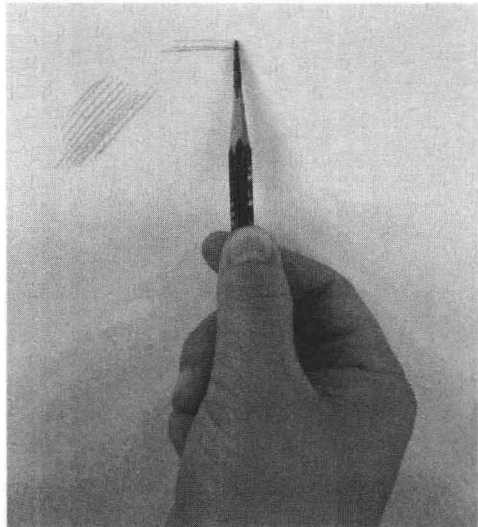
正确的执笔方法是正确用笔绘画的前提，是把画画好的一个重要环节。执笔得法，画画时才能运用自如；如果执笔不当，养成不正确的习惯，纠正起来会很困难，也不利于把画画好。

正确执笔

食指与拇指的端部轻捏笔杆，离笔尖约3厘米处，中指的第一指节顶住笔杆，无名指和小指自然弯曲垫在下面，笔杆上部靠在食指根部的关节处，笔杆与纸面保持 45° 至 50° 角。执笔时除拇指外的四个手指一个挨一个自然地叠在一起，不疏松拉开，掌心尽可能虚，即做到“指实、掌虚”。



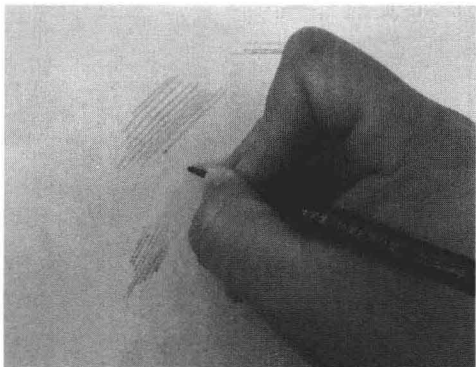
正确的握笔姿势



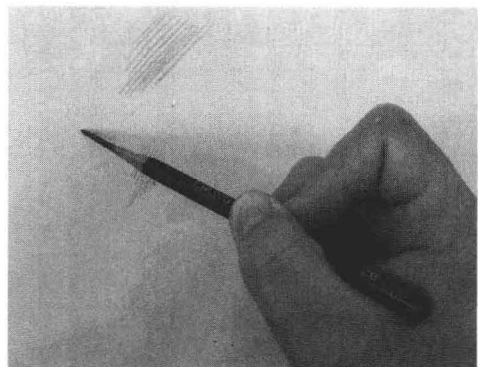
正确的握笔姿势

错误执笔提示

1 执笔过短：不利于表现笔触和线条，不能够体现出线条的轻重变化。



2 执笔过长：这样把握不好用笔的力度，同样不利于笔触的表现和线条的排列。



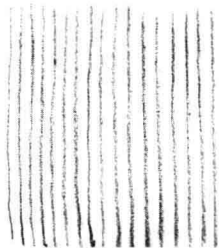
线条的排列

无数相对平行的并列线条叫做排线。素描中调子的获得就是借助于排线的，利用不同的工具，熟练掌握各种不同的排线形式与方法，可以表现出丰富的调子层次和各种物体的质感。面的形状、调子的深浅、物体的质感等不同，应采用不同的排线方法。排线的方向，通常由右上方向左下方往返进行排列。这种方法与人的生理相适应，在素描中用得最多；也有自上而下、自左至右进行的。在排线时，要避免线的两端深、中间浅，要力求线条均匀。排线形式有以下几种：中锋、侧锋、平锋；粗线、细线；疏线、密线；长线、短线；排线后加擦再排线等。

向左



向上



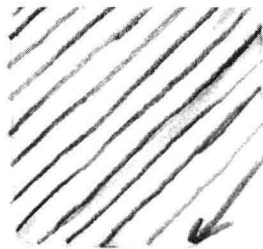
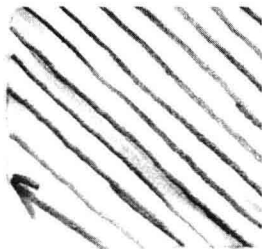
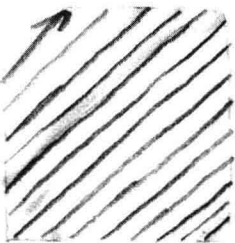
向右



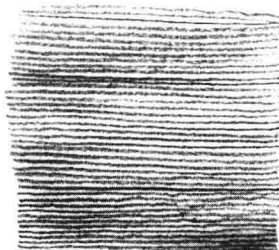
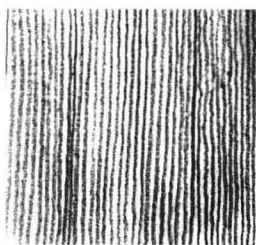
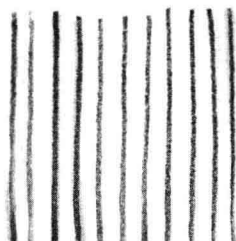
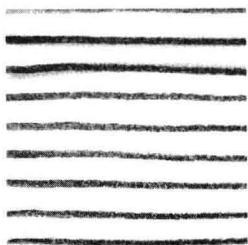
向下



斜线



疏密排列



错误

