

绘画入门

| 从入门到精通·从菜鸟到高手 |
| 内容简单易学·教程深入浅出 |

敲门砖

HUIHUA RUMEN
ZHENGGUI JIAOCHENG
CONG JIEGOU DAO SUMIAO JINGWU

主编·李家友

正规教程

从结构到素描静物

图书在版编目(CIP)数据

从结构到素描静物/李家友主编. —重庆: 重庆出版社, 2018.5
绘画入门正规教程
ISBN 978-7-229-13140-1

I. ①从… II. ①李… III. ①素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第073380号

绘画入门正规教程. 从结构到素描静物

HUIHUA RUMEN·ZHENGGUI JIAOCHENG. CONG JIEGOU DAO SUMIAO JINGWU
李家友 主编

本书策划: 李家友 邹 颇 郑文武 林元旭
责任编辑: 张 跃
封面设计: 林元旭
责任校对: 何建云

重庆出版集团

出版

重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码: 400061 <http://www.cqph.com>

重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-61520646

全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3

2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

ISBN 978-7-229-13140-1

定价: 26.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520678

版权所有 侵权必究

本书供稿作者: 刘峻宇、龚衍创、周志鹏

CONTENTS

目录

PART ONE 基础知识

02 结构和明暗 02 比例与透视 03 黑白灰关系 03 构图解析

PART TWO 水果类单体

04 苹果 05 梨 06 橘子 07 香蕉

PART THREE 蔬菜类单体

08 西红柿 09 辣椒 10 白菜 11 玉米

PART FOUR 器皿类单体

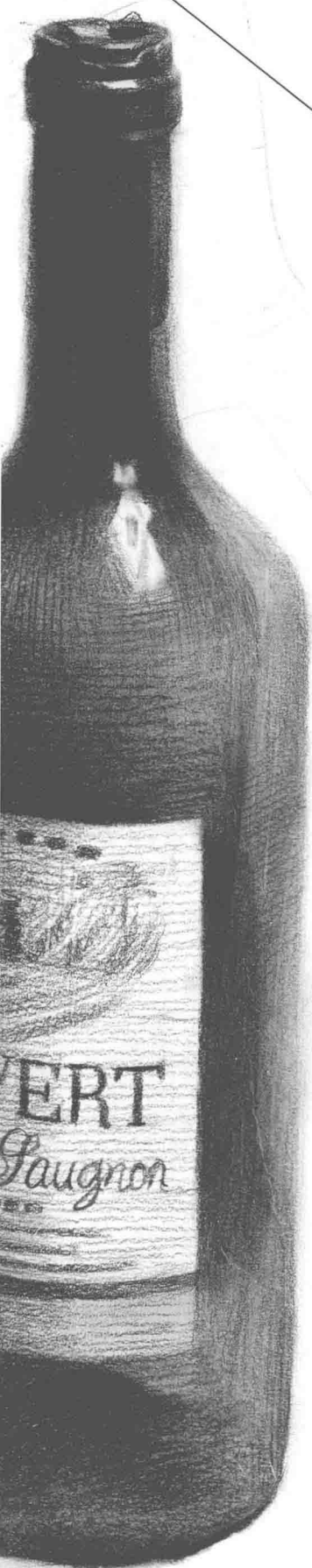
12 陶瓷类器皿 16 玻璃类器皿 18 不锈钢类器皿

PART FIVE 其他类单体

20 衬布 22 生活类单体 23 文具类单体

PART SIX 组合静物训练

24 结构VS明暗 30 步骤解析一 32 步骤解析二 34 步骤解析三
36 步骤解析四 38 步骤解析五 40 范画临摹

CONTENTS

目录

PART ONE 基础知识

02 结构和明暗 02 比例与透视 03 黑白灰关系 03 构图解析

PART TWO 水果类单体

04 苹果 05 梨 06 橘子 07 香蕉

PART THREE 蔬菜类单体

08 西红柿 09 辣椒 10 白菜 11 玉米

PART FOUR 器皿类单体

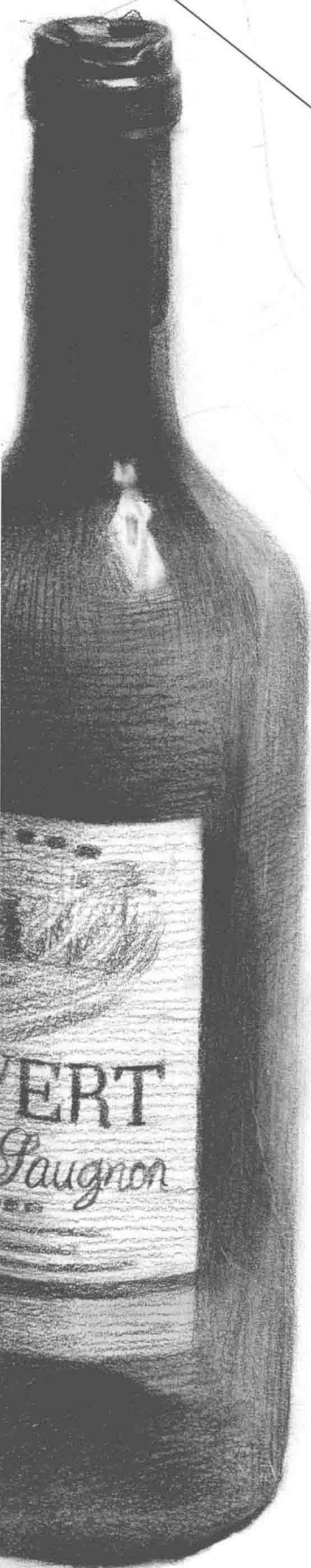
12 陶瓷类器皿 16 玻璃类器皿 18 不锈钢类器皿

PART FIVE 其他类单体

20 衬布 22 生活类单体 23 文具类单体

PART SIX 组合静物训练

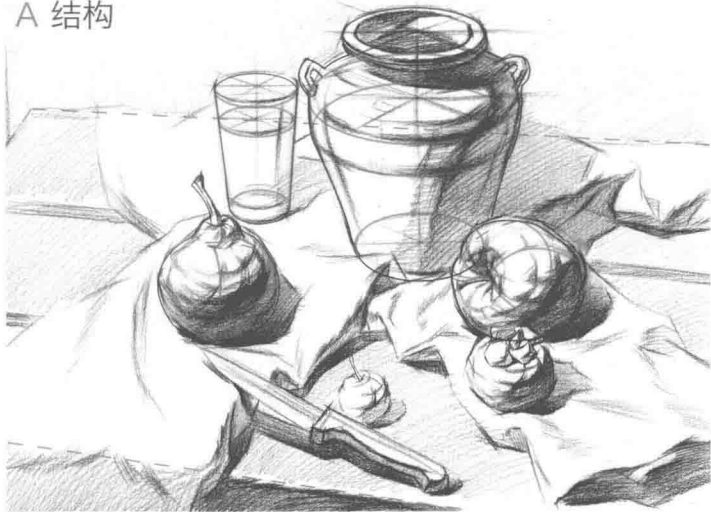
24 结构VS明暗 30 步骤解析一 32 步骤解析二 34 步骤解析三
36 步骤解析四 38 步骤解析五 40 范画临摹

PART ONE 基础知识

结构素描

A 结构

结构素描，主要以线造型，着重表现客观物体的形体结构、透视、空间关系。是以线条为主要表现手段，不施以明暗或少施以明暗，不求质感，只强调物体本身的结构特征。在观察对象时，把主要精力放在物象的结构本身上，抓住重要转折，减弱光线在物象上产生的明暗和投影。结构素描既可以表现物体的形体，也可以表现物体的空间。常见物体的形体都可以概括为简单的几何形体或几何形体的组合。

B 明暗

明暗素描是把对形体光影和体积感、质感的认识统一起来塑造和表现的素描方法，以达到“真实”的视觉感受。对对象明暗关系的理解和表现，是以理解了其结构关系为前提的。其次要把物体自身结构、背景、光影等诸多因素结合起来，通过用笔、用线，以及对黑、白、灰明暗层次的处理，表现出物体的体积、空间及质感。

在明暗素描中塑造对象的体积感，最重要的就是要塑造明暗交界“面”。当物体的体积感不强时，不妨适当加强对明暗交界“面”的表现。另外适当拉开暗面和亮面的对比，也可以产生虚实的变化。即物体亮部刻画时，色调过渡宜清晰、肯定，体现出“实”的感觉。暗部刻画时，色调的过渡宜自然，体现出“虚”的感觉。

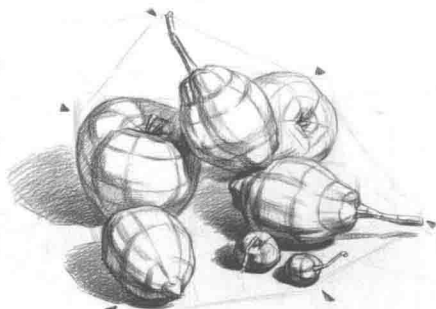
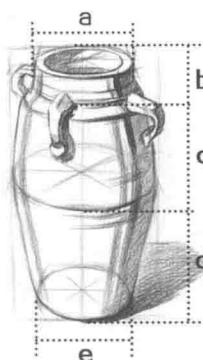
比例与透视

A 比例

素描一般的观察和表现手法——比例、透视、结构、明暗。接下来可以根据下图来告诉大家什么叫比例，以及比例在画面中的作用。

单个物体的比例关系，如下图罐子所示：当画单个物体的时候，最容易寻找的比例就是高和宽，罐口与罐身。高可以分为三部分理解，c的长度和d的长度大约相等，a的长度和e的长度大约相等，b的长度约为c的长度的1/2。观察出这些比例关系之后再起稿造型，形准就不是问题了。

组合静物的比例关系，如下图水果小组合所示：当多个物体在一起时，最直观的视觉感受就是大和小之间的比例关系。图中的苹果是最大的，梨和柠檬大约相等，但是都要比苹果小很多，其中最小的就是车厘子。这些比例关系都要去总结去发现。

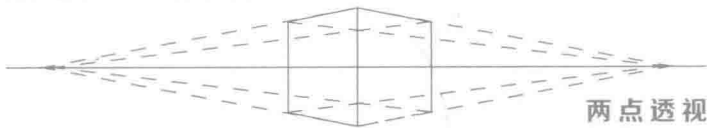
B 透视

生活中常见的透视现象有三种：两点透视、三点透视和圆面透视。

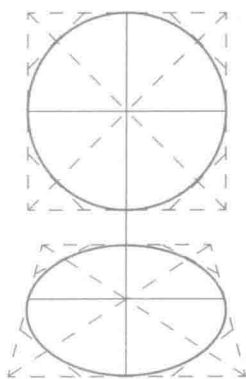
两点透视：也叫成角透视，当一个立方体侧放在我们面前，它的上下两条边的延长线分别消失在视平线上的两个点。

三点透视：也叫倾斜透视，三点透视就是立方体相对画面各边延长线分别消失于三个点。

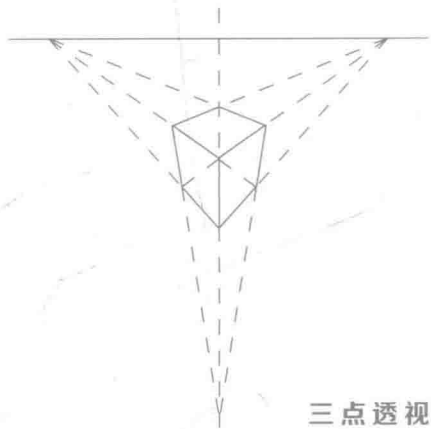
圆面透视：画面会因透视而变成椭圆形，其圆形的弧度均匀，左右对称，前面的半圆弧度大，后面的半圆弧度小。一般来说圆的透视需要借助方形才能画准。

两点透视

圆面透视

三点透视

黑白灰关系

黑白灰关系、空间关系、主次关系共同组成了素描作品的三大关系。画素描不仅仅是画明暗，它是为表现体积和空间服务的。黑白灰是构成素描的重要因素，在绘画过程中，黑白灰是用来对画面层次节奏归纳概括的一个方式规律。黑白灰关系简单地讲就是画面的整体调子关系，是组成黑白画面基本关系的造型元素。

光影关系也就是我们常说的“三大面”、“五大调”。物体在光源的照射下，由于物体结构的起伏变化，就会产生“三大面，五大调”。

三大面：包括亮面、灰面、暗面。

五大调：包括亮部、灰部、明暗交界线、反光、投影。

有的时候由于光线原因暗部显得不是很统一，我们需要主观地去观察并且归纳统一。

观察图中的光是从右顶侧打下来，光源是固定的，所有的苹果通过光照形成的投影方向都是一致的。右边的第一个苹果距离光源最近，光打在苹果上形成的明暗黑白对比最为清晰强烈，形成的投影也更实一些，亮部的高光也是最强，投影最短。依次从右至左，亮部的色调逐渐减弱，投影逐渐变长，变暗。

明暗的产生是源于光的照射，从而在物体表面产生丰富的明暗层次。明暗素描就是通过对这些层次的有机的描绘来表现物体的空间、环境、质感、量感等。

不能仅仅停留在只表现对象的明暗上，只有能画出对象的丰富层次和色调变化、准确地表现出静物的黑白灰关系，才能表现出物象的质感。

如图这幅素描的黑白灰层次很明显，主体物陶罐是画面中颜色最重的部分；其次是视觉中心的苹果、梨以及桌面的立面和左边的背景；灰色层次部分是右边的衬布和背景；白色部分是前面的衬布、切开的苹果、桌面。

构图解析

A 构图分析

要画好一幅素描画，构图合理是很重要的，一般情况下，主体物的摆放位置直接决定了整个画面的视觉中心。在下图中，我们可以看到主体物摆放在A的位置，事实上，主体物只要是摆放在1/2/3/4其中的任意一个黄金分割点的位置上，都可以使画面看起来协调。通常，构图的基本形式分为横构图和竖构图。根据角度不同又可以划分为平视、仰视和俯视。

B 构图方式

较为常见的构图方式有三角形构图、S形构图、O形构图、C形构图、四边形构图以及复合形构图等等。

三角形构图：此类构图形式极具稳定性，给人稳重浑厚的视觉效果，能够使静物之间联系紧凑，画面看起来饱满结实；是最常见的经典构图之一。

S形构图：物体以“S”的形状从前景向中景和背景延伸，画面构成纵深方向的空间关系的视觉感，一般以河流、道路、铁轨等物体为常见。这种构图特点是画面比较生动，富有空间感。

O形构图：此种构图使画面中的物体形成一种内在联系，给人一种透气的感觉。注意在O形构图中各个物体的朝向和摆放方式的变化，这样处理，能够使画面既有联系性，又具有生动性。

C形构图：此类构图形式达到的效果与S形构图基本类似，能够使画面富有弹性，更具张力，主体物也得以突显，整体画面的布局饱满。例如画面中形体较高的陶瓷罐子与其他高低错落的物体相搭配，形成一种高高低低的起伏的画面，使画面富有视觉上的层次感。

四边形构图：此种构图给人稳中求变的感觉，灵活性相对于三角形构图更高，特点是使画面空间层次表现较强，平衡稳定，画面饱满。

复合形构图：此类构图形式效果会产生强有力的动感。

PART TWO 水果类单体

苹果

要画出苹果的质感、结构的转折，注意线条的走向、果窝凹陷的深度、边缘线的虚实以及高光和投影的强弱变化。

步骤解析

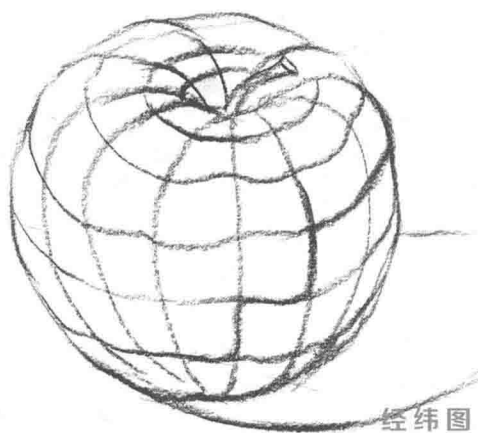
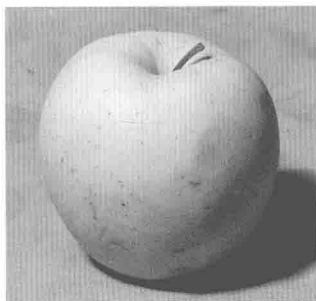
第一步：画出苹果的外轮廓，画出苹果蒂的形状，然后找到明暗交界线和投影的位置。

第二步：用纸笔揉擦统一暗部的颜色，加强明暗交界线以及投影最重的位置。

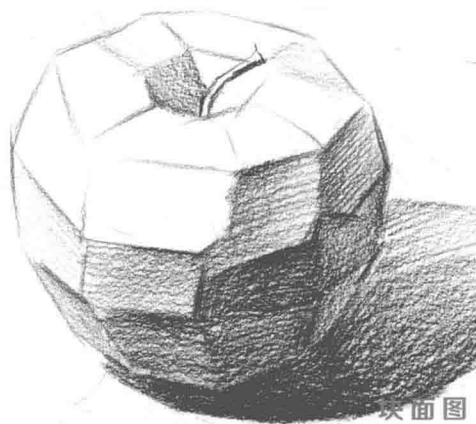
第三步：深入刻画苹果的细节，苹果窝、苹果蒂是重点刻画对象。苹果蒂虽小，但也有亮面、暗面和明暗交界线。在刻画局部的同时也要注意整体的黑白灰关系。

结构图

经纬图

灰面图

图1

图2

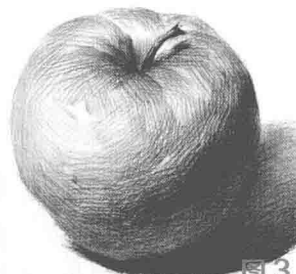
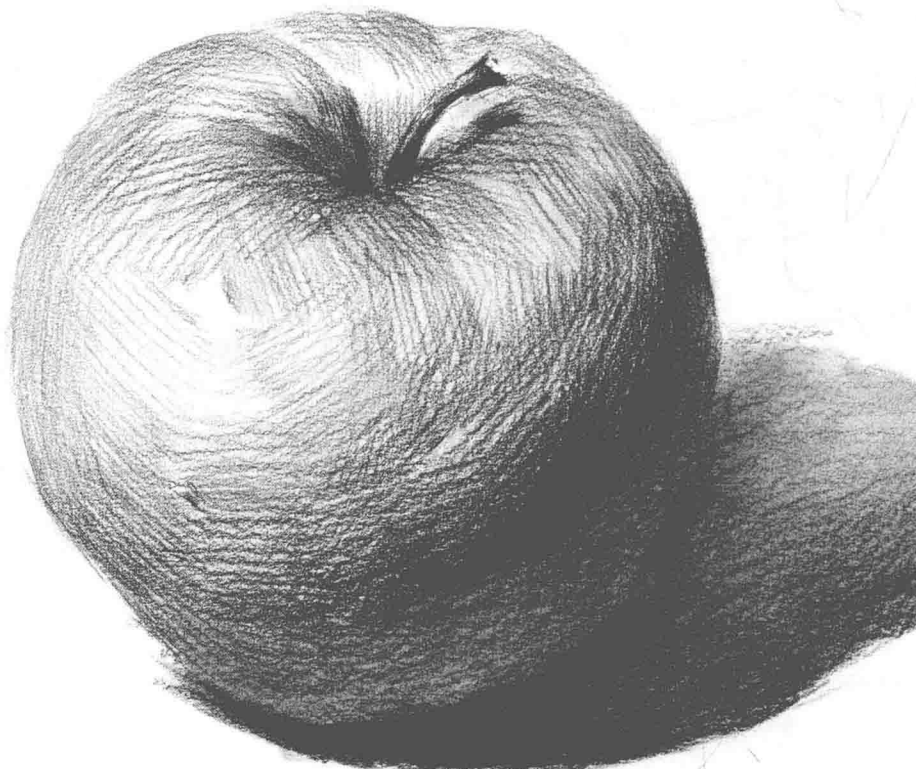

图3

梨

梨的形体表现很接近苹果，只是变成了中间宽、两头窄，基本形体关系呈现出橄榄球的状态。想要画好梨，使梨有立体感，首先要了解的就是梨的结构，结构的走向是一大重点，在画梨结构的时候要注意形体的凹凸变化。

步骤解析

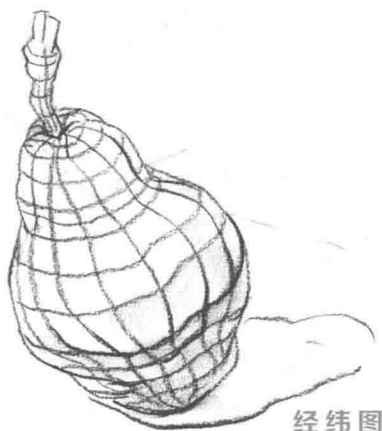
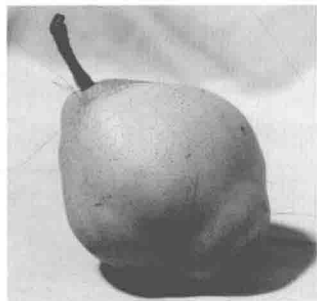
第一步：画外轮廓形，梨的外形并非完全左右对称，其外形具有细微的起伏和变化。然后找到明暗交界线和投影的位置。

第二步：统一暗部和投影的颜色。用纸笔揉擦暗部，并加强明暗交界线，加重投影的颜色。

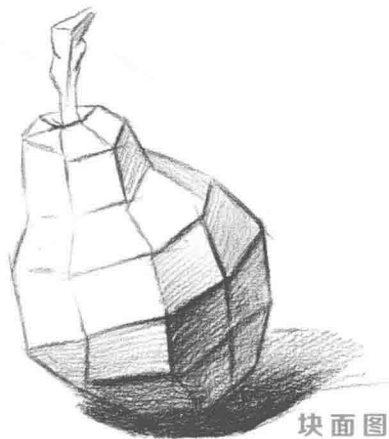
第三步：由暗面向亮部过渡，深入刻画梨的形体特征，完成画面，明确高光的形，注意其反光要通透，其蒂部是刻画的重点部位。

结构图

经纬图

块面图

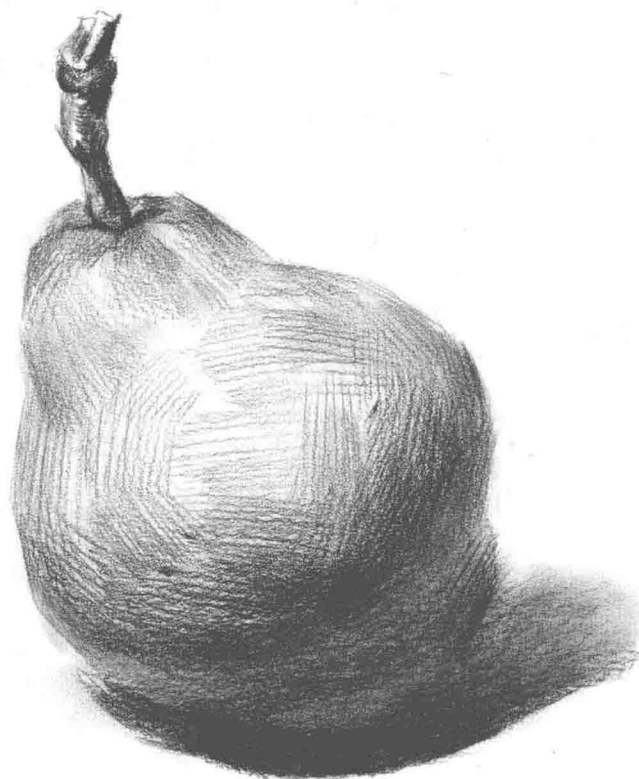
图1

图2

图3

橘子

橘子形体为扁圆形球体，靠蒂的一头较尖，表面平滑，橘子表面有较明显的颗粒，质感略显粗糙，高光不宜太规则。蒂窝略微凹陷，蒂把较粗实。

步骤解析

第一步：起形，用短线条切出橘子的外轮廓，找到明暗交界线和投影的位置。

第二步：统一暗部和投影的颜色，并用纸笔揉擦，让橘子呈现出体积感。

第三步：深入刻画细节，注意暗部不要画得太黑，注意反光的位置，加强明暗交界线的颜色，对橘子的蒂部进行仔细刻画。橘子的表皮有很特别的一个个凹凸的像是毛孔一样的小孔，在画的时候要注意笔触，表现出橘子的质感。

结构图

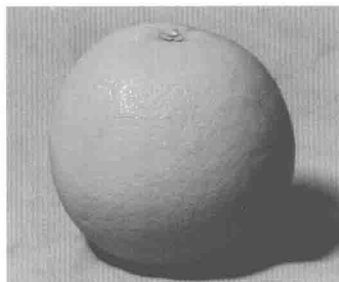

图1

图2

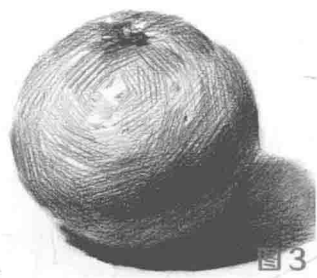
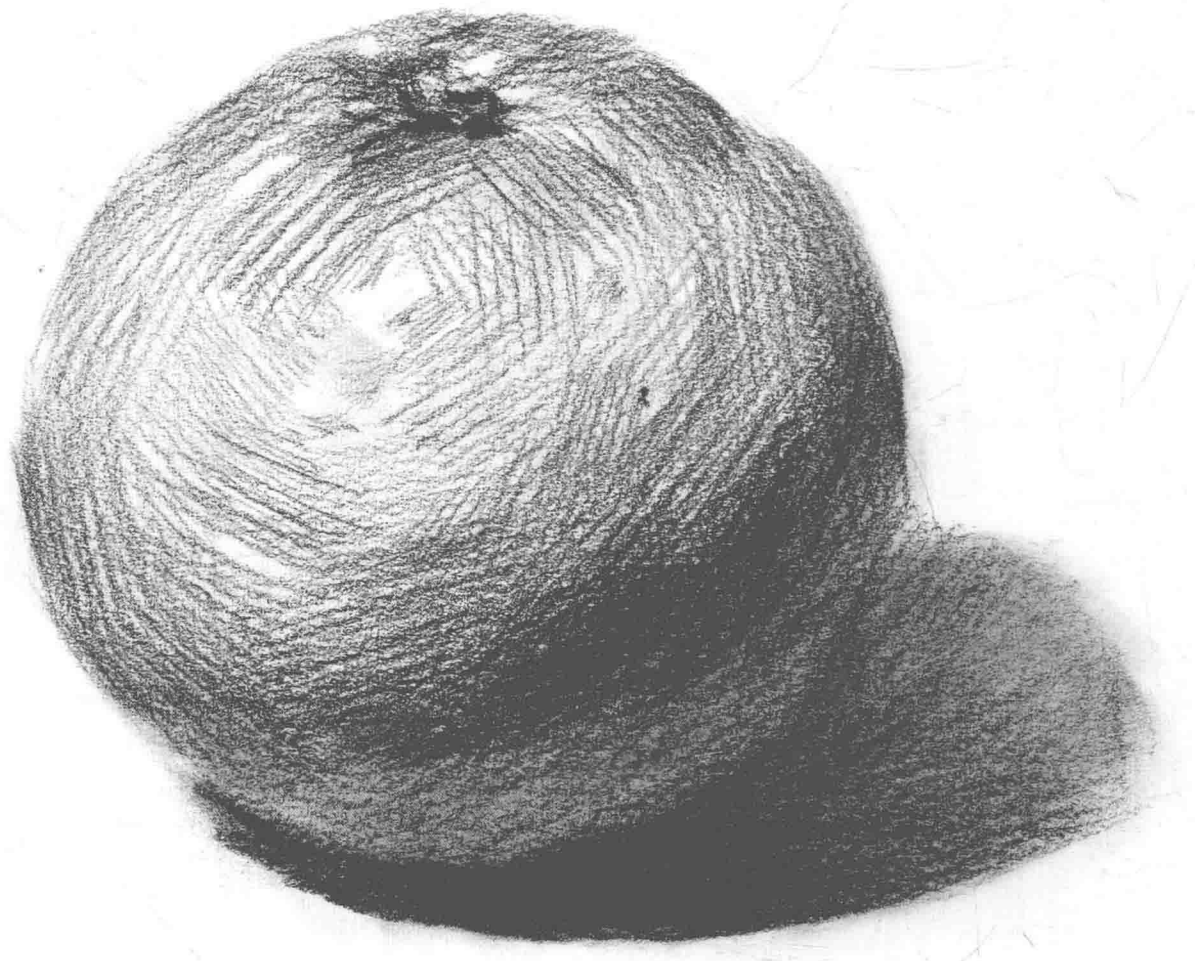

图3

香蕉

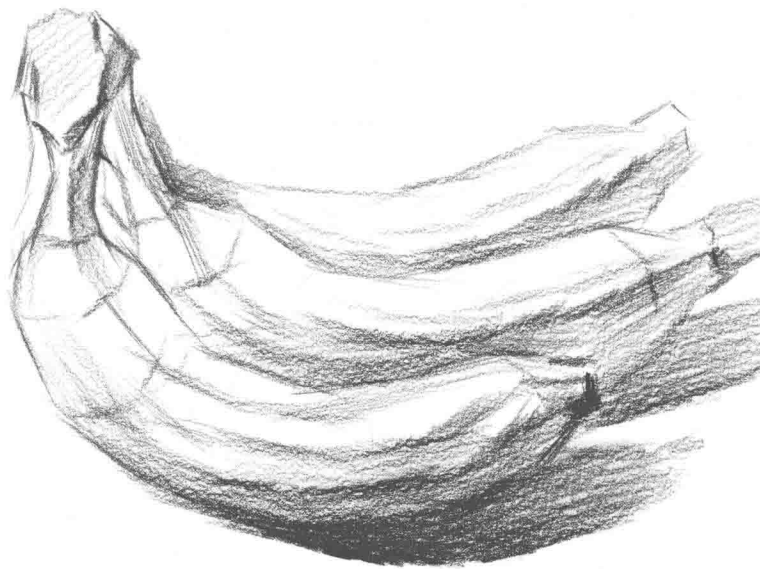
表现成串的香蕉时，先整体铺设明暗关系，再根据香蕉的组合关系，找准明暗交界线的位置，再分别单独表现单个香蕉。

步骤解析

第一步：起形，香蕉的几何形体为棱柱体，其棱边往往在视觉上与明暗交界线相吻合，此时要注意其棱边的虚实对比。用长线条画出香蕉的外轮廓，确定明暗交界线和投影的位置。

第二步：给暗部和投影上一层调子，分出香蕉的亮暗面。

第三步：刻画香蕉时，要注意柄部面与面的转折，刻画成组的香蕉时应该找准重点去刻画，锁住焦点，要有所取舍，处理好香蕉的层次关系。

结构图

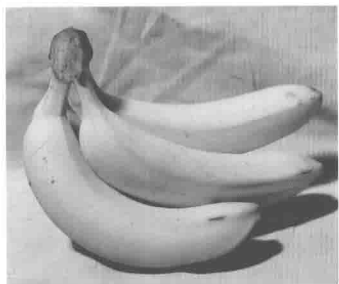

图1

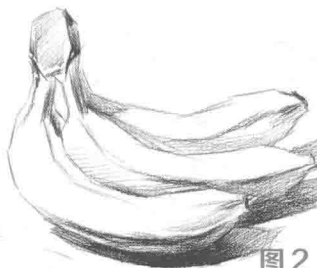

图2

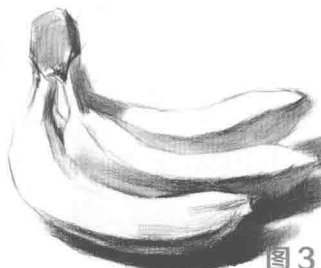

图3

PART THREE 蔬菜类单体

西 红 柿

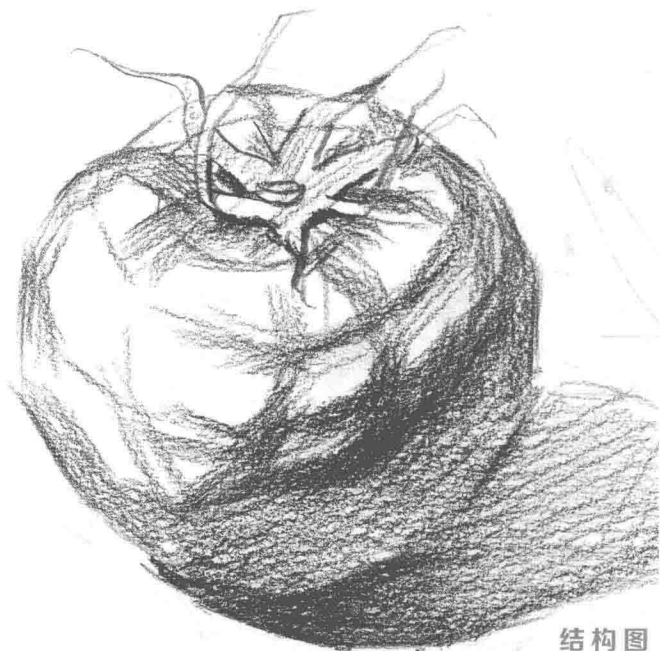
西红柿的形体近似于一个球体，但它的表面有略微隆起的瓣状结构。在刻画时要有意识地“切块”，使形体具有一定的硬度。

步骤解析

第一步：确定出西红柿的轮廓、投影和外形。

第二步：找出明暗交界线并将暗部与投影统一。这里注意西红柿的明暗交界线的形状和球体稍有不同，仔细观察西红柿明暗交界线因为瓣状凸起受到的影响。

第三步：加强明暗交界线，将暗面铺上一层调子，目的是与亮面分开，将明暗交界线和投影加重与暗面进行区分。深入刻画细节，仔细观察分析并刻画西红柿的蒂部。

结构图

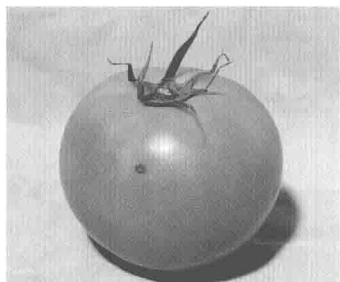

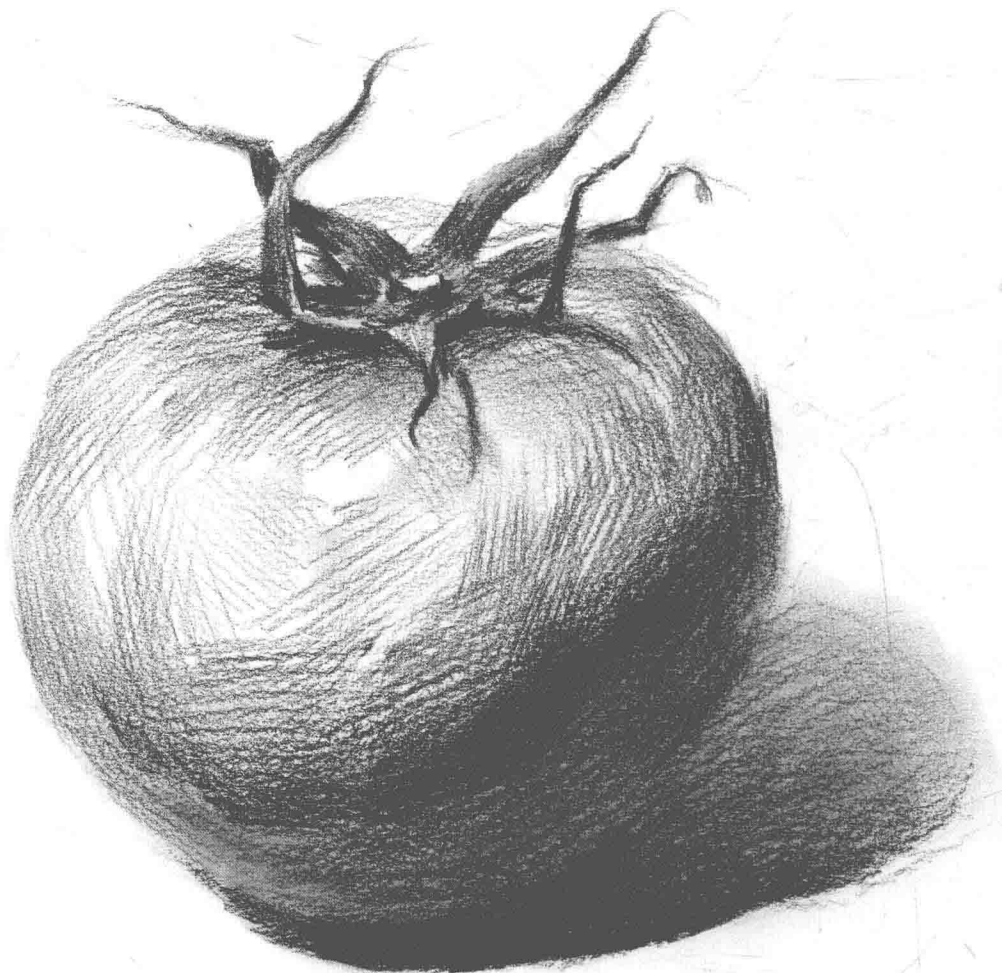
图1

图2

图3

辣椒

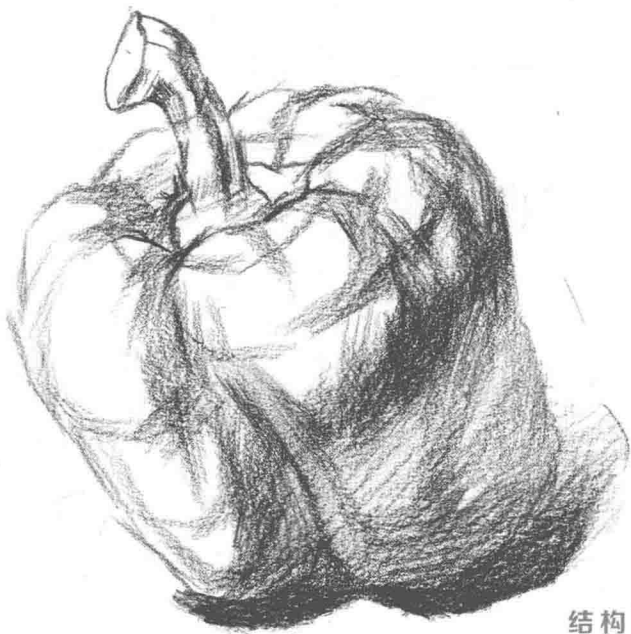
辣椒自身并没有过多的复杂构造，辣椒表皮光滑，不像白菜一样有复杂的菜叶纹路。辣椒整体可以看做是一个轮廓较圆的长方体，辣椒的每个凸起的部分看似复杂，其实可以把它单独看做一个小的长方体，这样辣椒就是由几个长方体组合而成的了。要掌握好关键的黑白灰关系，以及辣椒顶部的形象构造。

步骤解析

第一步：确定辣椒的大轮廓，注意辣椒的形体稍微特殊，它的表面有非常明显的瓣状凸起的结构。

第二步：找出明暗交界线，注意明暗交界线是根据形体转折而发生变化的。仔细观察暗部变得较为不统一，需要自己归纳。

第三步：深入刻画辣椒的细节部分，辣椒的质感是很光滑并且高光非常明确，在刻画的时候需要注意质感和高光的位置。

结构图

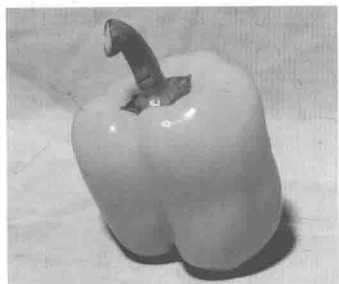

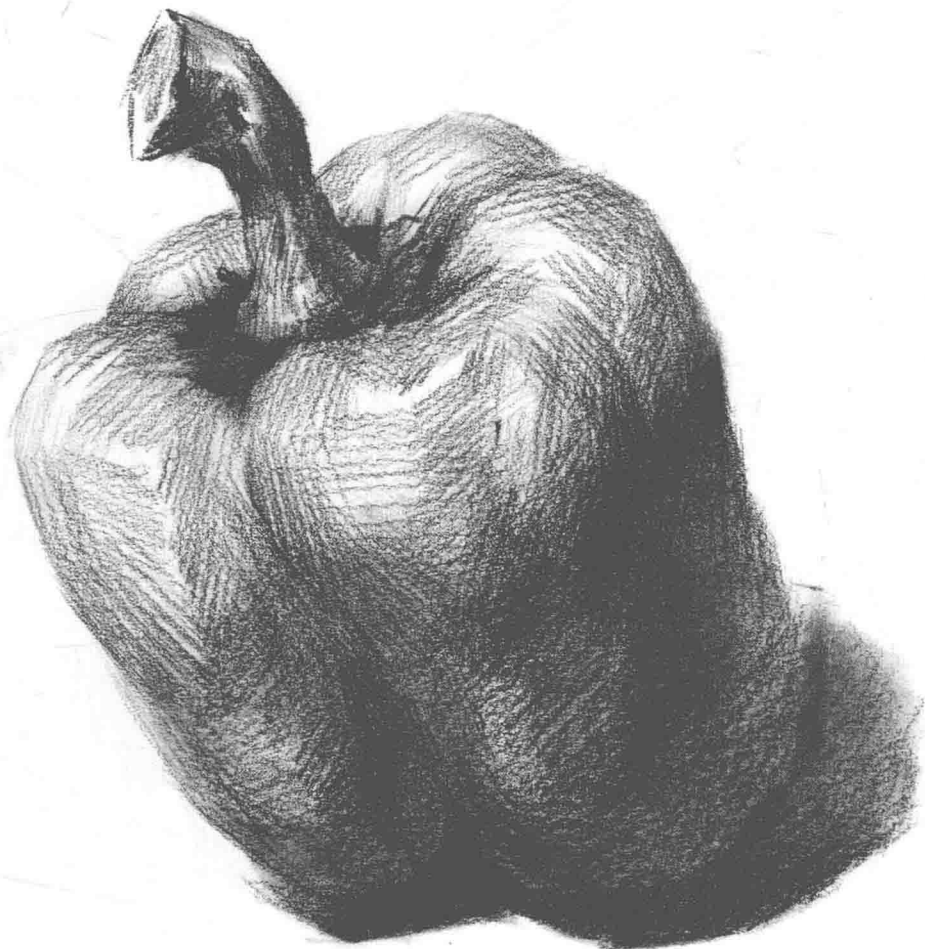
图1

图2

图3

❧ 白菜

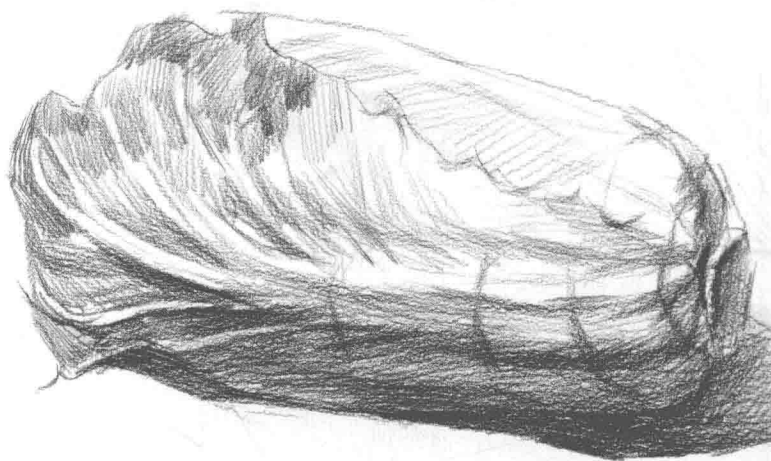
白菜菜叶和菜帮颜色都较淡，要对其色调进行区分，在表现时切勿画“脏”。画大白菜应从大关系入手，可先用明暗关系表现出圆柱体的形，再细致表现叶片的形，这样既能表现白菜的细节又不失立体感。

步骤解析

第一步：白菜的结构可以大致理解成圆柱体，起大形的时候要注意透视关系，并找出明暗交界线和投影的形状。

第二步：铺出整个画面中颜色最深的地方，加强明暗交界线，初步呈现体积感。

第三步：深入刻画白菜的细节部分，白菜的叶子部分结构比较复杂，我们在深入刻画的时候记住千万不能抓住细节不放，我们找出大的形体特征即可。

结构图

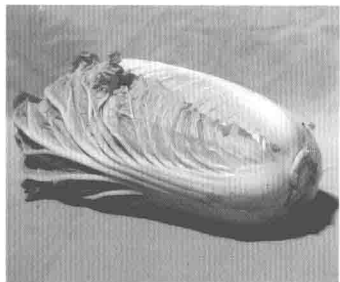

图1

图2

图3

玉米

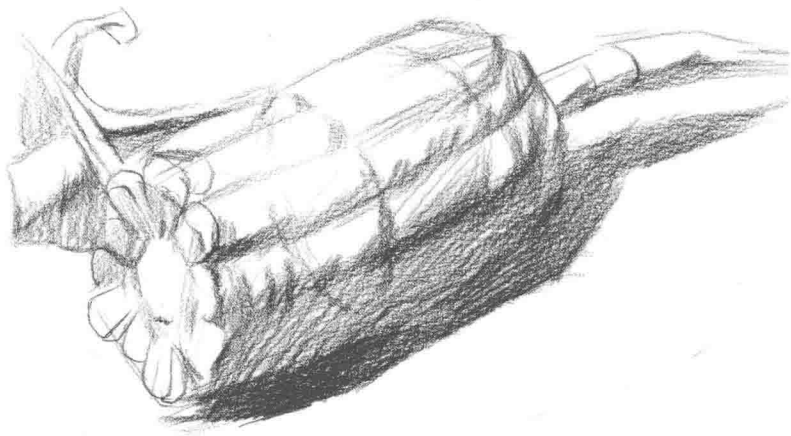
玉米颗粒多且饱满，错落有致，它的画法不同于其他蔬菜的画法，不要画得太整齐。塑造的时候，一定要注意虚实变化，抓住重点，不要面面俱到。

步骤解析

第一步：在起大形的时候要注意忽略玉米一颗颗小的细节凸起，将玉米整个理解成为一个圆柱体。

第二步：铺出画面中的暗部，找准投影的位置和形状，归纳出玉米大致的细节。如果把玉米的颗粒感全部刻画出来会显得没有虚实和主次关系。所以我们找准最近和最实的部分来刻画。

第三步：调整整个画面的黑白灰关系，并且适当揉擦暗部，使其虚化。

结构图

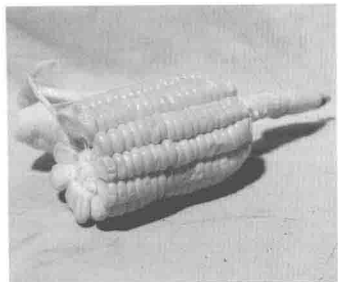

图1

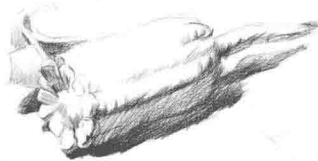
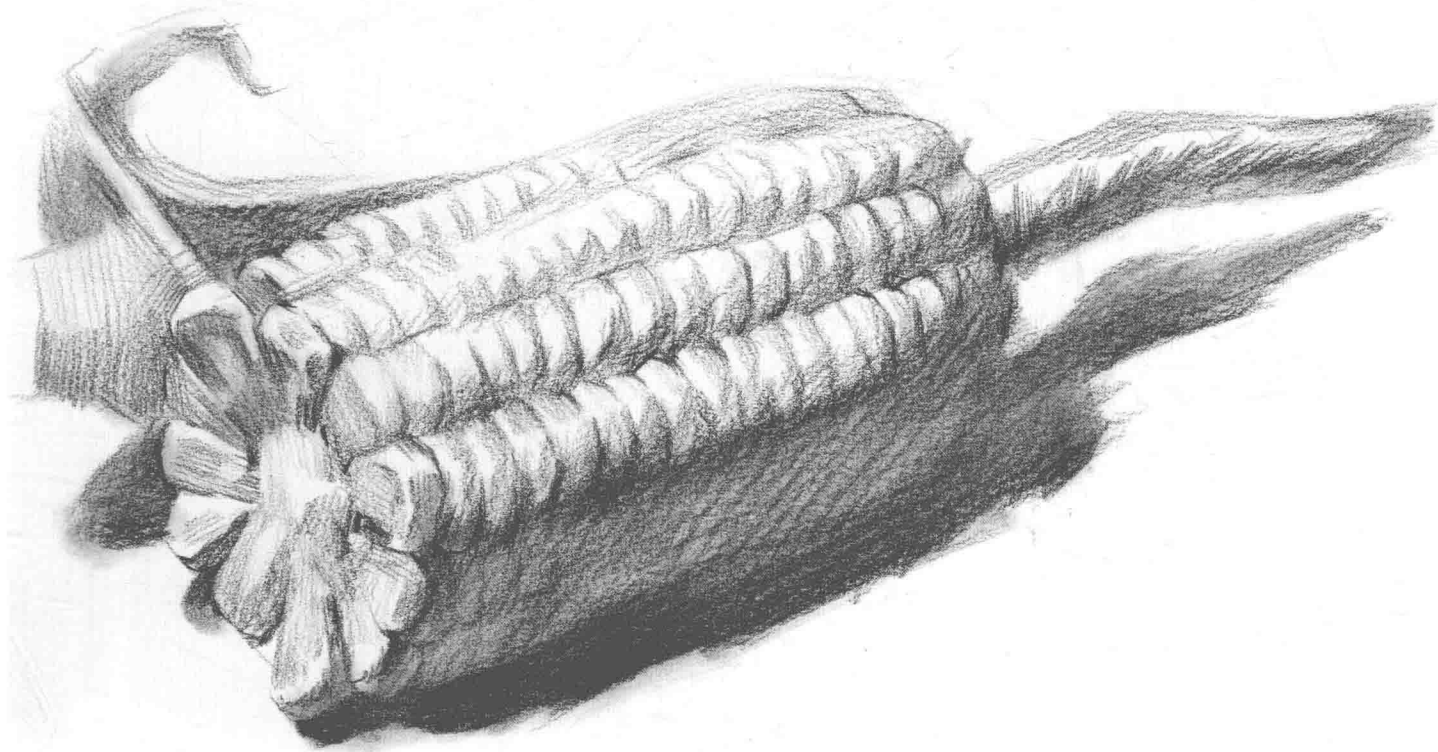

图2

图3

PART FOUR 器皿类单体

陶瓷类器皿

A 深色陶罐

步骤解析

第一步：合理安排构图，交代出最高最低最左最右的点，概括物体的轮廓并交代出静物大致的结构。

第二步：归纳确定好光源，铺出画面中的暗部，找准投影的位置和形状，统一区分整体的明暗关系，注意明暗交界线随各部分形体的转折而变化。

第三步：刻画细节的时候不能只关注局部，而应时刻注意局部与整体的关系。最后对物体的黑白灰关系进行整体调整。

结构图

图1

图2

图3

B 浅色陶罐

这只浅色罐通体白釉，表面很光滑，所以高光较深色陶罐更亮，且反光更强烈，轻重对比显著。在表现中要注意相比深色罐子浅色罐子更要注意背景以及环境光的刻画。

步骤解析

第一步：准确地找出罐子的轮廓外形以及投影的轮廓，并确定出罐耳、罐嘴的位置和罐口的大小。要注意圆面的透视关系。陶罐把的穿插关系比较微妙和复杂，要认真表现出其中结构线的穿插关系。

第二步：将暗部和投影统一上色，把握大的明暗关系，适当加强明暗交界线。在这里需要区分开浅色罐子和背景。

第三步：深入刻画细节，将灰面和亮部都适当地上调子。用纸巾或者纸笔等工具对暗部进行揉擦，减弱暗部颜色。上釉部位质感较为光滑，适当涂抹增加质感。

结构图

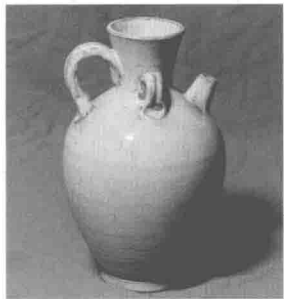

图1

图2

图3

