

青藤素描入门教程 QINGTENG SUMIAO RUMEN JIAOCHENG

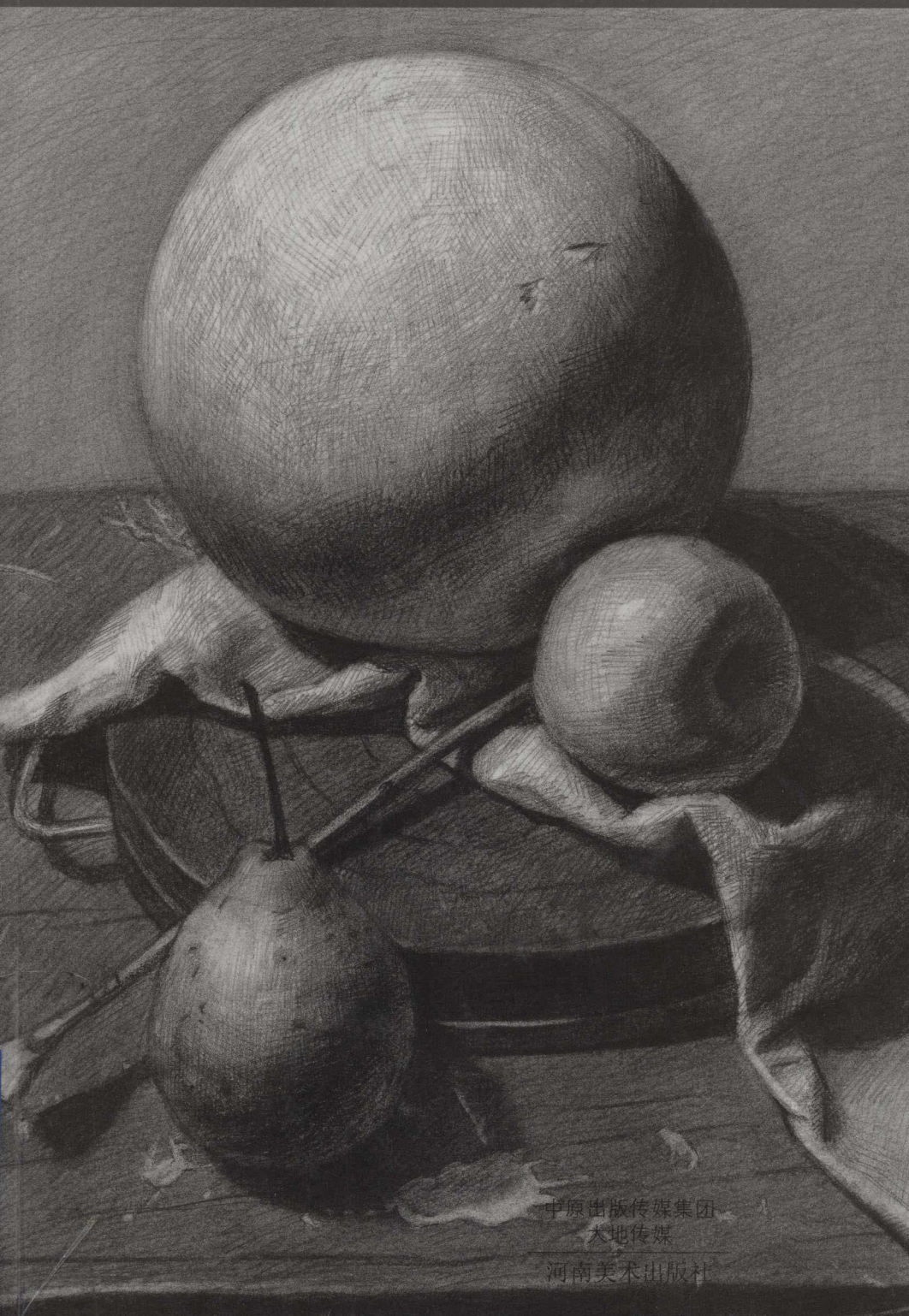
静物

零基础快速学素描

超详细解析

从入门到精通

青藤人 主编

- 临摹一幅作品，可以从中读出作者的心境和气息
- 每幅作品中要有主次、虚实关系
- 我们要学会不断地处理局部和整体的关系
- 所有静物都可以归纳成若干个几何形体

中原出版传媒集团
大地传媒
河南美术出版社

QINGTENG SUMIAO RUMEN JIAOCHENG

QINGTENG SUMIAO RUMEN JIAOCHENG

青藤素描入门教程

静物

青藤人 主编

中原出版传媒集团
大地传媒

河南美术出版社

• 郑州 •

图书在版编目 (CIP) 数据

青藤素描入门教程. 静物 / 青藤人主编. — 郑州: 河南美术出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5401-3360-3

I. ①青… II. ①青… 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 (2016) 第002242号

青藤素描入门教程·静物

主 编: 青藤人

责任编辑: 李丰原

文字编辑: 张瑞芳

责任校对: 谭玉先

装帧设计: 杨慧芳

出版发行: 河南美术出版社

地 址: 郑州市经五路66号

邮 编: 450002

电 话: (0371) 65727637

设计制作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州瑞光印务有限公司

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16

印 张: 5

版 次: 2016年3月第1版

印 次: 2016年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-3360-3

定 价: 15.00元

素描是造型艺术（包括绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术等）训练的重要基础课程。

素描，从字面上解释是“朴素的描写”的意思，指用单色或简单颜色工具，如铅笔、木炭条、炭精条、钢笔、毛笔等工具，描绘绘画素材的轮廓、体积、结构、空间、光线、质感等基本造型要素的绘画方法。

素描训练的主要途径是写生，就是直接以实物为对象进行描绘。写生是初学者锻炼绘画表现技法和搜集创作素材的重要手段之一，通过对静物、风景、人物的写生，能够提高绘画者对物象的认识能力和表现能力。

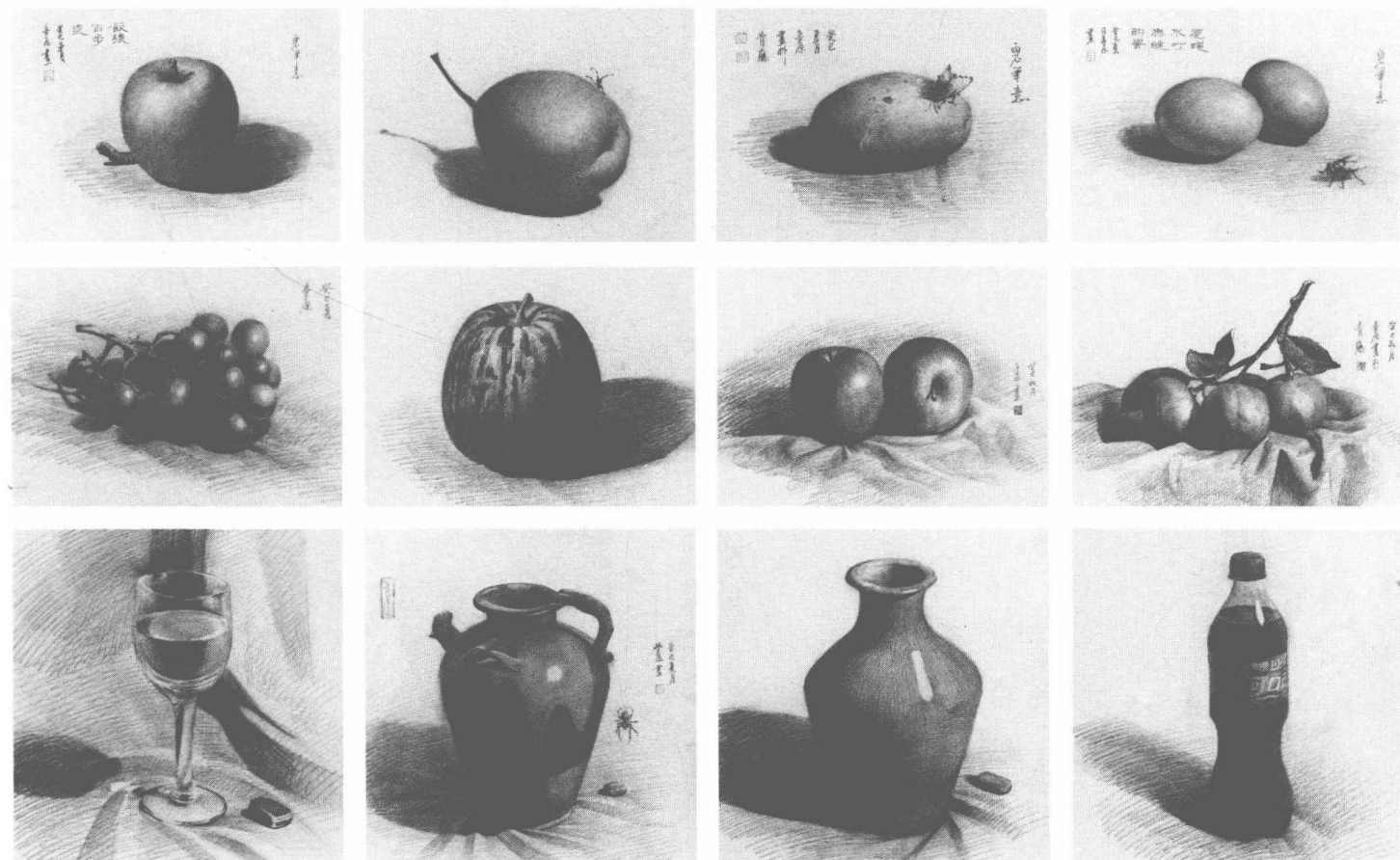
初学者一般从石膏几何形体的写生入手。因为学习素描应循序渐进，由浅入深，分期、分步地学习。初学者没有形体的意识，而几何形体对初学者而言十分直观，形体结构只有非常简单的几个面，比较容易理解和观察。各种各样复杂的形体均可以看作是由各种几何形体构成的，几何形体是构成一切形体的基本要素，所以画好几何形体在学习素描的过程中起着重要作用。几何形体为单色，这样比较容易观察它们的光影变化，可以轻松地联系到以后学习的每一个环节。

“青藤人书画”已经出版了23种入门教程，在全国引起了较大反响，在此我要感谢“青藤人书画”全体员工辛勤付出，感谢河南美术出版社各位同仁的支持，感谢金鼎公司团队的精心制作，感谢各位家长和理解与信任。

“青藤素描入门教程”是我们近年来在教学中摸索、探究的一点积累，一家之言，难免有偏颇、不当之处，诚望广大读者给予批评指正。希望这套书能帮助各位同学有所进步，也祝愿同学们早日实现自己的梦想。

李丰原

2016年2月18日于郑州

目 录

素描语录·····	2
素描基础知识·····	3
■苹果·····	8
■梨·····	10
■土豆·····	12
■西红柿·····	14
■香蕉·····	16
■鸡蛋·····	18
■萝卜·····	20
■葡萄·····	22
■甜瓜·····	24
■苹果组合·····	26
■橘子·····	28
■石榴·····	30
■水果刀·····	32
■高脚杯·····	34
■啤酒瓶·····	36
■咖啡杯·····	38
■药罐·····	40
■大罐子·····	42
■普通罐·····	44
■可口可乐瓶·····	46
■蒜臼和蒜杵·····	48
■静物组合·····	50
习作选登·····	52

素描语录

► 素描，可以净化心灵，画得好不好，要看心静的程度。

素描，就是画明暗，或者说是白纸上画黑线条，若是没有变化，那便是把一张白纸涂成黑色而已。

素描，就是用一组组线条描画，表现出明暗、虚实、远近、质感等。

素描，就是锻炼眼、手、脑的协调能力，怎样观察，如何比较，理解之后，表现出来。

素描，就是适当地、不断地处理局部和整体的关系。

素描，就是找好主次、虚实关系，有些画近看好像乱七八糟，站远一看什么都看出来了，因为它们的关系到位了。

素描，就是比较，大小的比较、宽窄的比较、高低的比较、长短的比较、粗细的比较、虚实的比较、轻重的比较……

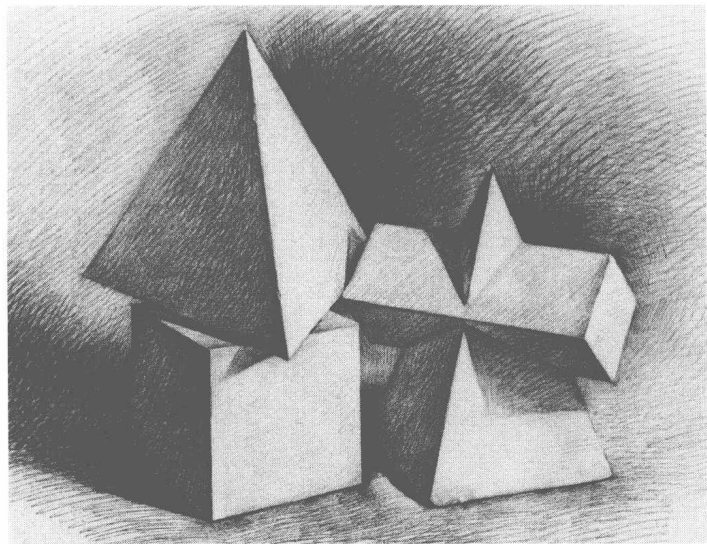

图1

► 初学素描，先是肌肉训练，因为是从拿铅笔、打线条、拿画板等这些基础学起。

初学素描，认真临摹一幅素描作品，可以读出作者的心境和气息。

初学素描，改好一张画，远比重画一张要有意义。

作画过程中，在没有经过仔细观察，还不理解时就动手画，或者说，看见什么画什么，那就是在瞎画呀！

作画过程中，一定要将形起准，然后再上明暗，最后把握线条的表现。因此，建议先临摹。

► 老师经常说：“画面要统一。”什么是统一？统一就是目标明确，顾全大局。这就像抗日战争时期，全民动员，一致对外，方可取胜。所以，我们要学着做到统一，不可因小失大。（如图1）

老师还经常说：“画面太灰、太花、太重……”如果你出现了这样的情况，那么，先从你的心理特征和性格分析一下。

画面经常过灰：不够实际、幻想太多、容易情绪化，意志薄弱，优柔寡断，缺乏面对现实的勇气和自信。（如图2）

克服办法：分清画面主次关系，锁定目标，大胆尝试加重明暗。

画面经常过重：追求完美，心思细密，感情内敛；不懂也不问，爱面子，不善言谈，喜欢一个人默默行事；经常会有惊人的毅力，但会因为方法不对而事倍功半。（如图3）

克服办法：有不懂的一定要问老师、问同学，多与同学交流，多临摹优秀作品。

画面经常过花：精力旺盛，热情活泼，对新鲜事物充满了强烈的好奇心；喜欢一门心思钻到底，经常丢三落四，不喜欢落在别人的后面；面对竞争压力时，战斗力十足，是行动派的人物。（如图4）

克服办法：画面花的原因是喜欢进行局部刻画，从而忘记了整体，需经常把画板放远观察并与实物进行对比。

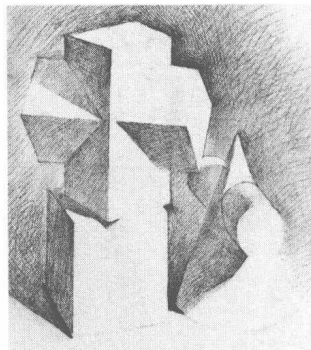

图2 画面较灰

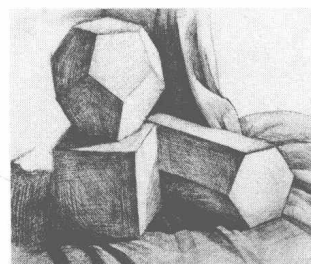

图3 画面较重

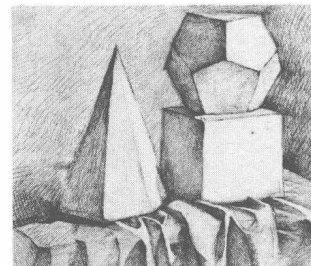

图4 画面较花

素描基础知识

No.1 画素描常用的工具

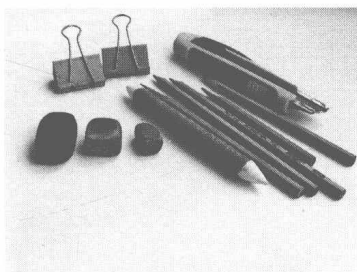

图5 常用工具①

图6 常用工具②

图7 2H、HB、B、2B、3B、4B

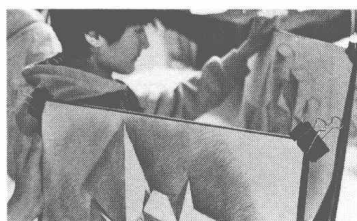

图8 夹子的位置

图9 接笔器

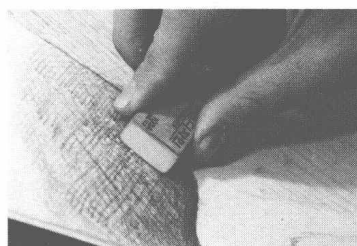

图10 用橡皮粘

素描常用工具有：铅笔、夹子、橡皮、接笔器（如图9）、小刀、纸巾、画纸、画板、画架等。（如图5、图6）

1. 铅笔：铅笔杆上有型号标记，有B类和H类，HB是中性的。

“H”表示硬度，H前数字越大，铅笔越硬，排线越细致、色浅；

“B”表示软度，B前数字越大，铅笔越软，排线越粗犷、色重（如图7）。最开始学习素描可用2H、HB、B、2B四种类型。

2. 夹子：夹到画纸的最边缘，尽量减少占用画面的位置，因为它会影响你的视线。（如图8）

3. 橡皮：有硬橡皮和橡皮泥两大类，除了可以改错，还可以粘、擦、削。（如图10~13）刚开始学习素描，要多观察，下笔要肯定，尽量少用橡皮。

4. 纸巾：生活中常用的卫生纸或面纸都行，可以擦、揉，软一点的更好，能够使画面效果更加细腻。（如图

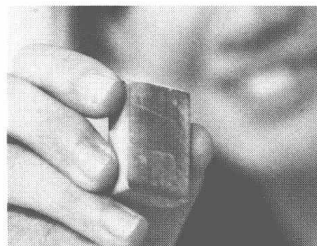

图11 粘后的橡皮

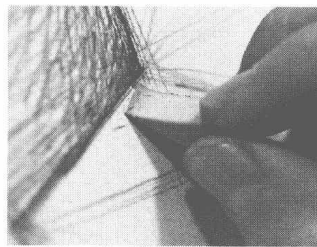

图12 用橡皮擦细节

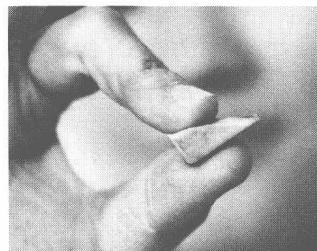

图13 削尖的橡皮

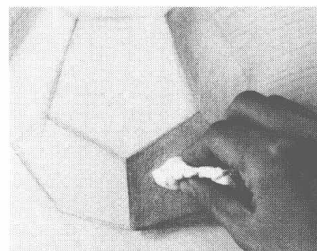

图14 纸巾揉擦

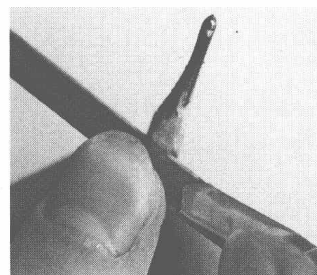

图16 啃笔

14、图15）

5. 小刀：削铅笔时，将左手食指垫在铅笔下面，拇指与中指固定铅笔，右手距离刀片要近，拿笔才稳。切忌用左手拇指推刀，会出现“啃笔”现象。（如图16）铅笔削得长短要适中，（图17）太长易断，太短则需要不停地削铅笔。

6. 画纸：一般素描纸，初学，无需太贵，4开6元一包的，能画就行。素描纸一般分为8开、4开、对开等，刚开始学习素描可使用8开的。

7. 画板：画夹或木质画板均可。

图15 擦后的纸巾

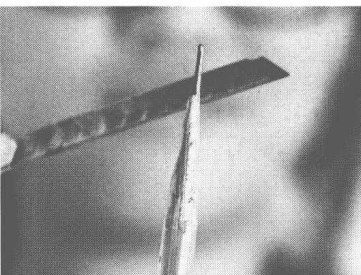

图17 长短适中

No.2 执笔姿势

跟平常写字的握笔不太一样，分横握与竖握。这两种握法的优点是比较适合快速地作画，并且能够保持平衡，一般用在起草稿和铺整体色调时。缺点是不容易深入地刻画图像。

1. 画短线条的姿势：用小拇指做支撑点，以拇指

和食指的关节为圆心，大拇指和食指关节用力。（如图18、图19）

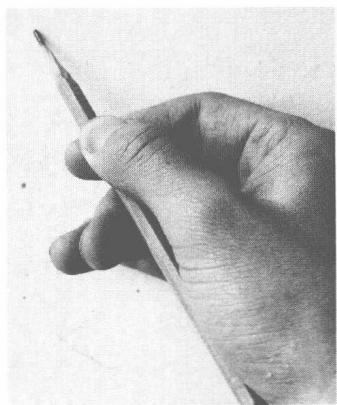

图18 画短线姿态①

图19 画短线姿态②

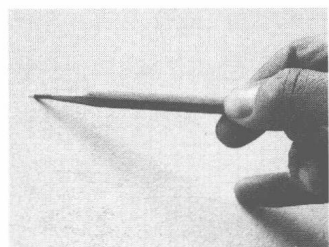

图20 画长线姿态

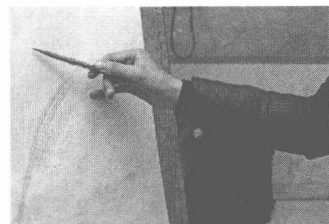

图21 画长线条执笔姿势

No.3 如何打出好的线条

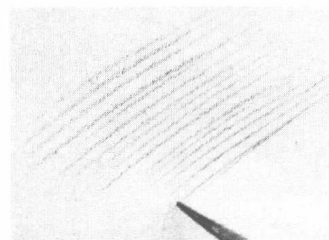

图22 较好的线条

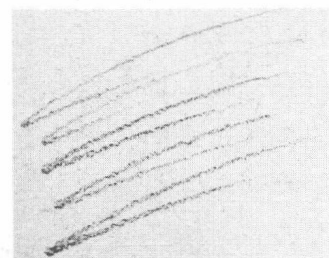

图23 镰刀线

刚学画素描时，打的线条可能很乱，看起来也不协调，而且线条常常会一头深一头浅，很难看。要不就是有的长有的短，又或者是线条与线条之间的距离有的宽有的窄。线条画多了看起来又像用手抹出来的调子，没有层次感……（如图23~25）

好的线条打出来要肯定而有力，两头细中间

粗。（如图22）熟练之后，自己想怎么画就怎么画，甚至为了达到某种效果，根本不在乎线条怎么打。

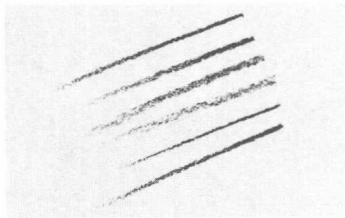

图24 钉子线

No.4 如何练习长线条

在画纸上确定数十个远近不同的点，然后用画长线条的握笔姿势把这些点用长线条连接起来。注意不要来回描，线条要肯定有力，线条打不直不要用橡皮擦，要再重新打一次。两点之间的线条要出头。（如图26）

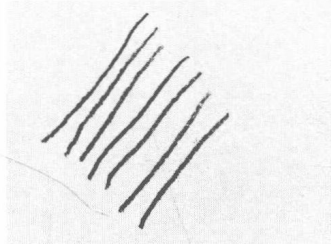

图25 毛虫线

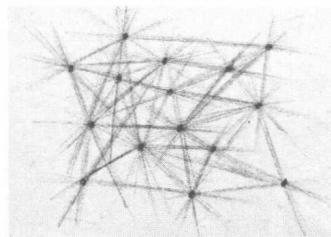

图26 练长线条的方法

No.5 作画姿势、如何拿画板

正确的写生姿势，有助于整体观察和表现方法的运用。

如果没有画架，可以将画板放在大腿上。在绘画时身体应与画板相距一臂左右。握画板的手臂要尽量伸直并保持足够的距离。画板与画者视线应成90度角。（如图27~29）

在素描起稿过程中，画面应全部处于我们的视线之内，以便更好地观察和把握画面各个部分的关系。

图27 低板凳姿势

图28 高凳子姿势

进行局部处理时,才可以将画板拉近,对局部作细致的描绘。在检查作品的时候,也可以将画板放到远处或对象前,直接进行对比观察,这样可以使画面的问题容易被发现。(如图30)

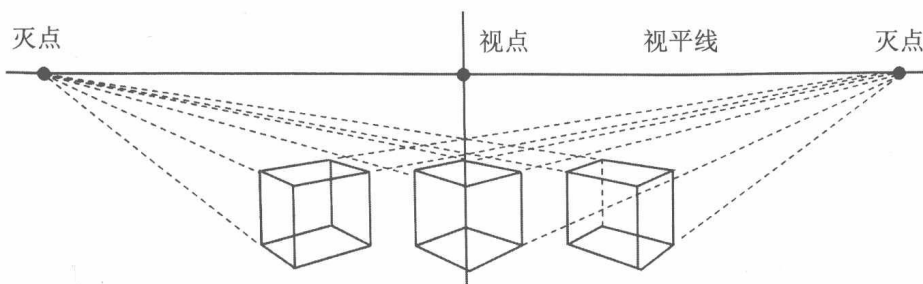

图34 透视平面图

透视一般分为:焦点透视、散点透视。

传统的中国画就是使用了散点透视的方法。(如图35)

西方绘画则使用焦点透视。焦点透视分平行透视、成角透视、三点透视。

1. 平行透视:平行透视也叫一点透视,即物体向视平线上某一点消失。(如图36)

2. 成角透视:成角透视也叫两点透视,即物体向视平线上某两点消失。(如图37)

3. 三点透视:物体其中两面向视平线上某两点消失,另一面在天点或地点消失。(如图38)

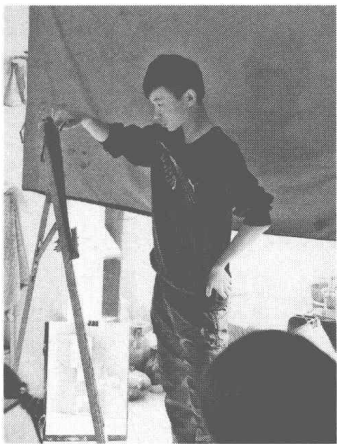

图29 站姿

图30 局部刻画

No.6 透视基本知识

我们知道,在平面几何里,平行线是永远也不能相交的,但是在透视几何物体中,有很多平行线却是要相交的,并且还有规律可循。这就是透视,也是我们常说的近大远小、近长远短、近宽远窄、近实远虚……(如图31)

视线:眼睛与看到的物体之间的连接线。(如图32)

视点:就是你的眼睛。(如图33)

视平线:通过视点并且平行于水平线的一条线。

灭点:两条平行线在透视画面里最终的消失点就叫灭点,也叫消失点、余点。在左边消失的,称左余点;在右边消失的,称右余点。(如图34)

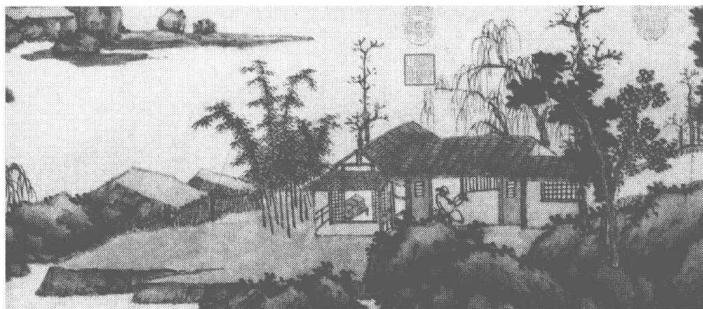

图35 明代 沈周 《青园图》

达·芬奇创作的《最后的晚餐》(如图39),是典型的平行透视。任何形状的物体,只要有一面与画面成平行的方向,我们就可以定义它为平行透视。例如:建筑物、家具、汽车轮船,都可以归纳在一

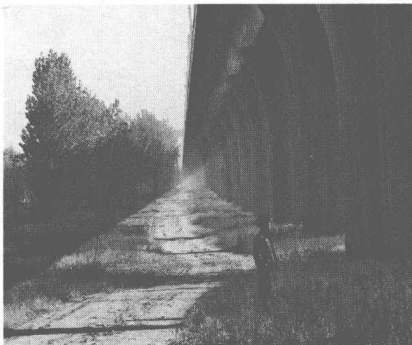

图31 透视实景图例

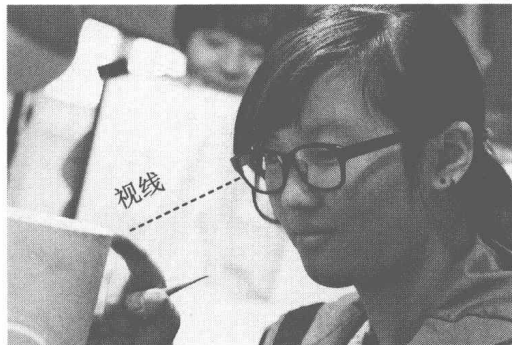

图32 视线

图33 请指出视点在哪里

个或数个立方体中，无论这个物体有多复杂。这种透视技法的特点是：与平面平行的这个面，形状在透视中只有近大远小的比例变化。

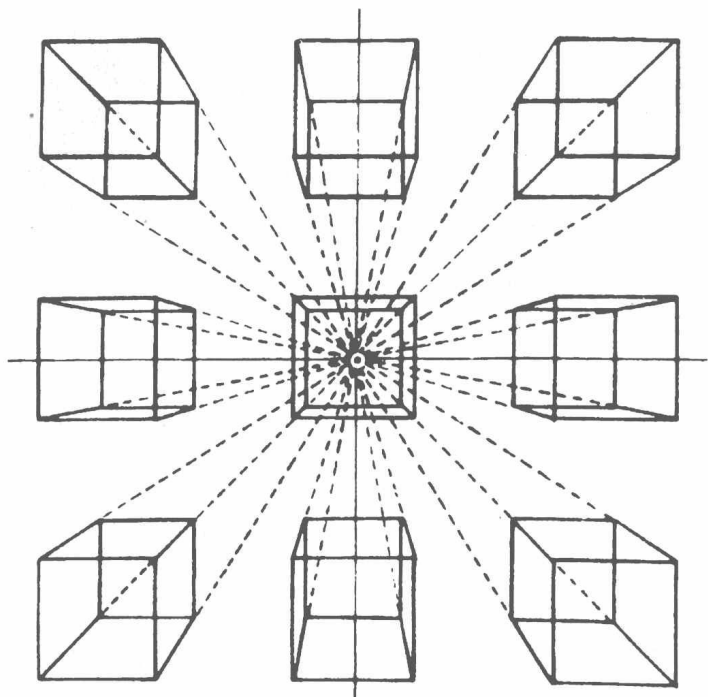

图36 一点透视图

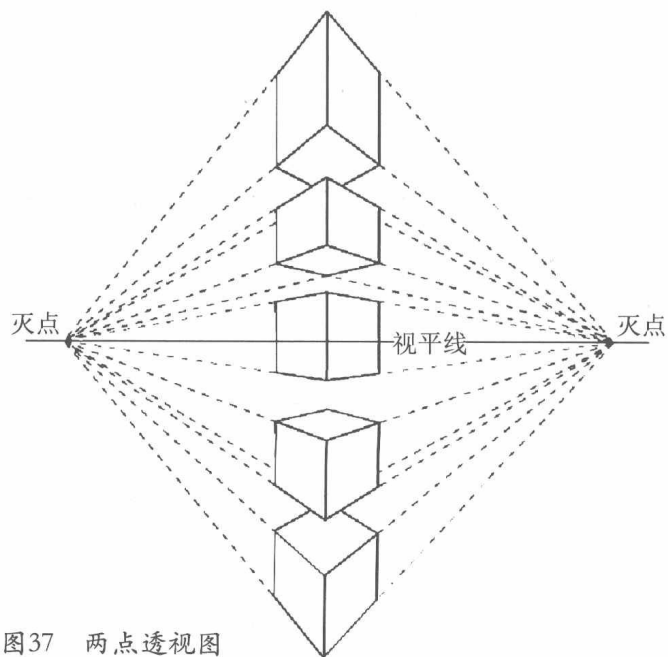

图37 两点透视图

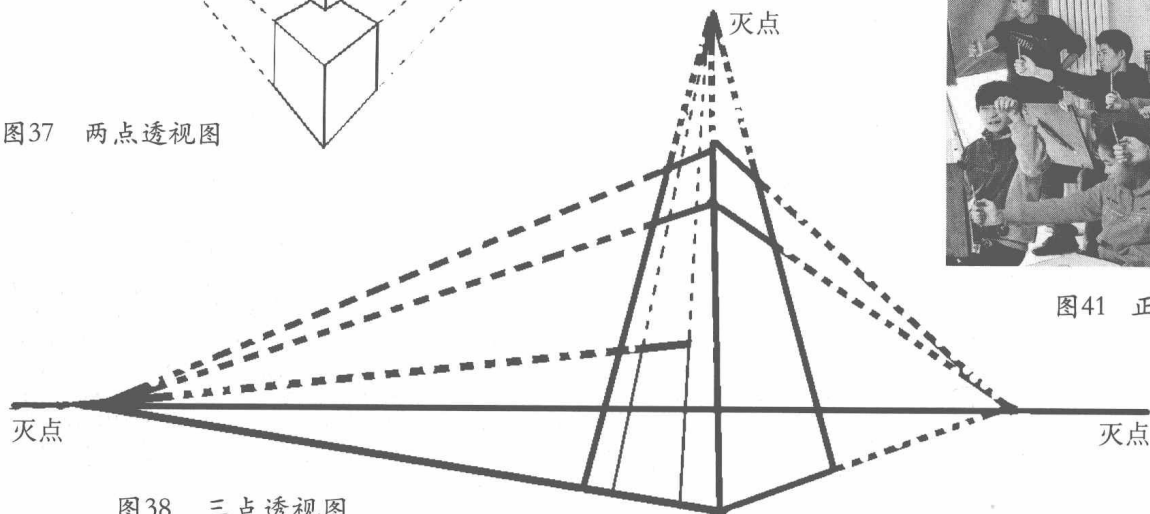

图38 三点透视图

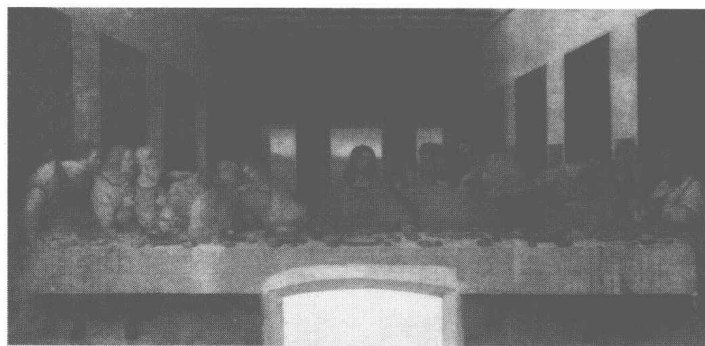

图39 意大利 达·芬奇《最后的晚餐》

No.7 如何观察与比较

在初学素描阶段，要找准确物体之间的比例关系，可以右手拿支长点的铅笔，面向写生对象伸直右臂，眯起一只眼睛，铅笔要水平竖直，铅笔头的最高点和对象的最高点一致，用大拇指掐住最低点，中间这段就是物体的相对高度。同样把笔横过来找出物体的相对宽度，然后进行比较。所得出的那个差，就是高与宽的比例关系。（如图40、图41）

这只是初学时使用的方法，到最后，还是应该依靠目测来找出形体的比例关系，这样才能练就一双敏锐的眼睛，才能更好地掌握素描观察、表现技术。

图40 正确找比例姿势

图41 正确找比例姿势

No.8 如何构图与取景

构图在国画画论中，不叫构图，而叫布局，或叫经营位置。其实，意思是一样的，所以也把构图称为画面构成。

初学者往往把注意力集中到物体本身，而忽略了构图，画面便常会出现忽大忽小或者重心不稳的现象。（如图42、图43）解决取景与构图的最好方法就是利用“取景框”（如图44）。

用硬一些的卡纸就可以做出取景框。最方便的就是用自己双手的食指和拇指构成取景框（如图45、图46）。

构图其实就是在画纸这个“框”内分布形状和空间。

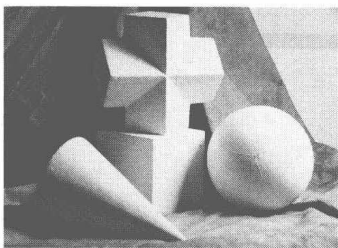

图42 构图偏大

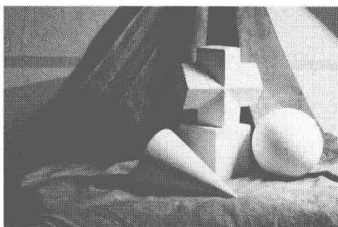

图43 构图偏右

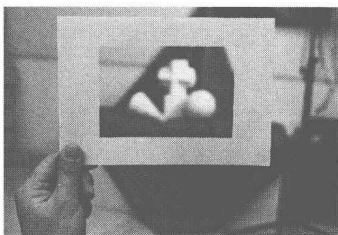

图44 取景框

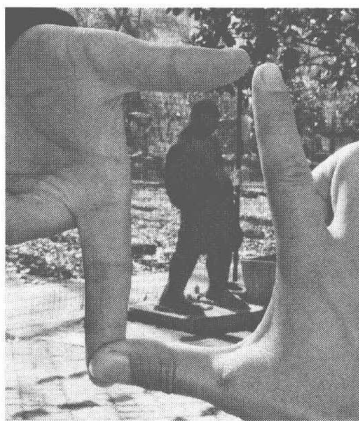

图45 用手取景

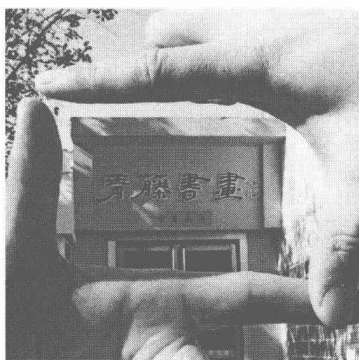

图46 用手取景

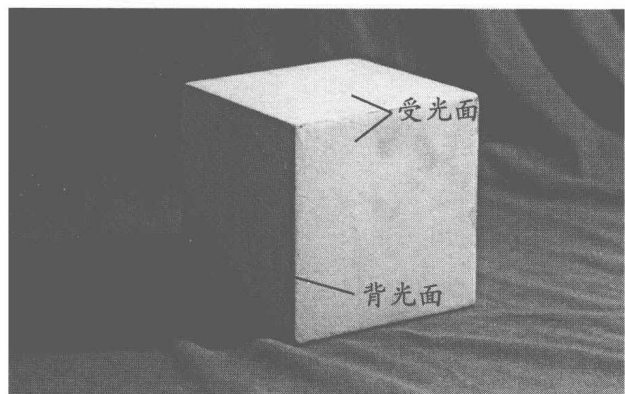

图47

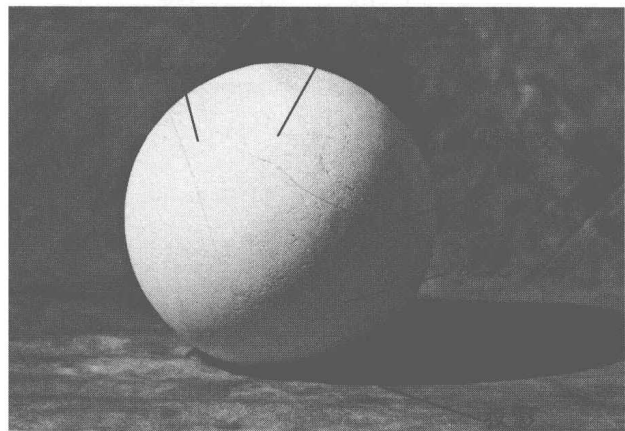

图48

No.9 认识明暗关系

明暗：一明，一暗，即物体在受到光源照射后，出现的受光面和背光面，这是明暗关系的基础。（如图47）

三大面：黑、白、灰，物体上受光最多的面为白面，侧光照射的面为灰面，背光的面为黑面。

五大调：高光、中间调子、明暗交界线、反光、投影五个色调。这五个调子基本反映出明暗关系的基本规律，无论什么物体，无论它有多么复杂，都不会改变这五大调的规律。（如图48）

色阶是表示图像亮度强弱的指数标准，也就是我们说的调子深浅。在数字图像处理教程中，指的是灰度分辨率。图像的色彩丰满度和精细度是由色阶决定的。色阶亮度和颜色无关，最亮的只有白色，最不亮的只有黑色。（如图49）

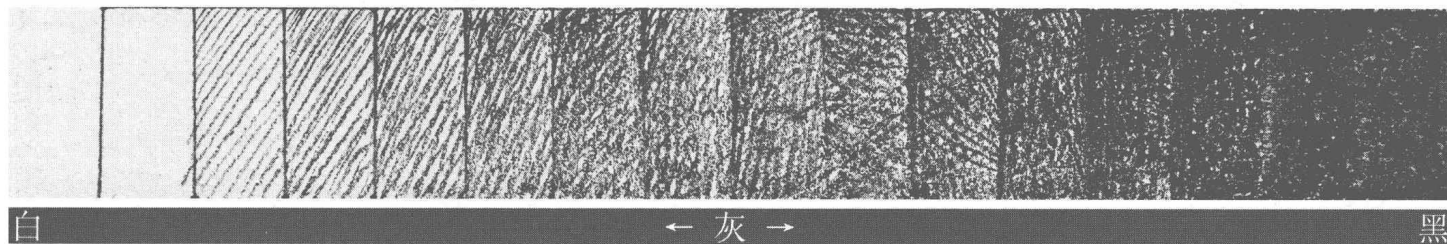
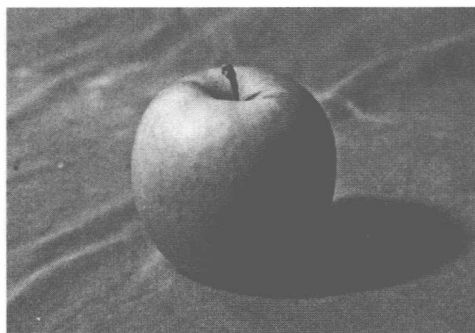
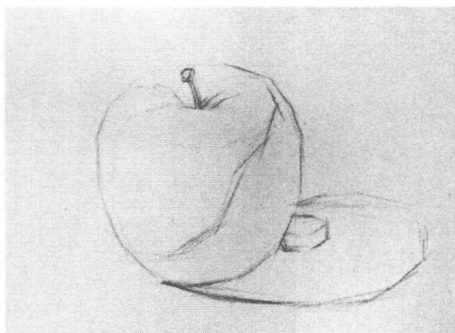

图49 色阶

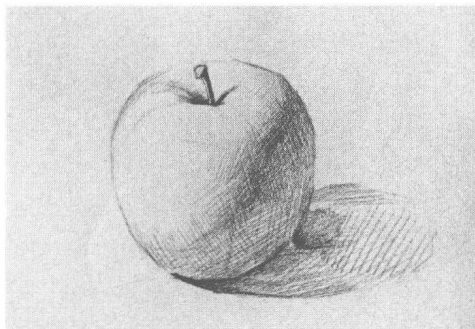
■ 苹果

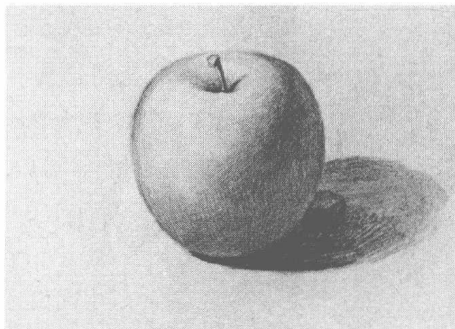
实物

步骤一

步骤二

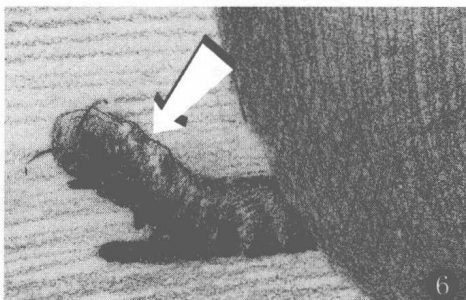
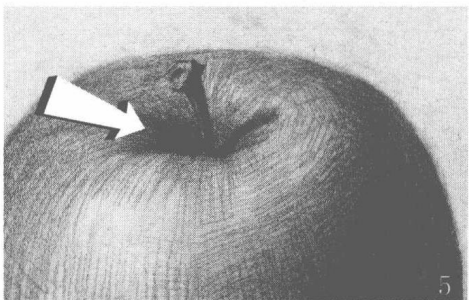
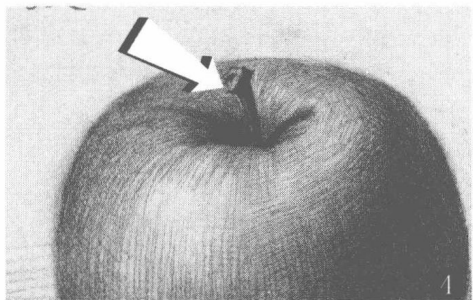
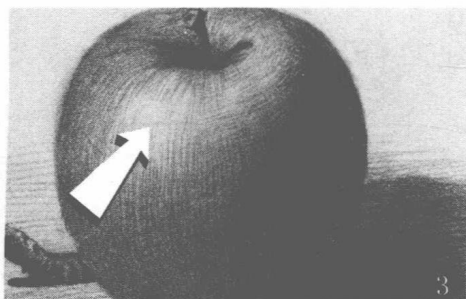
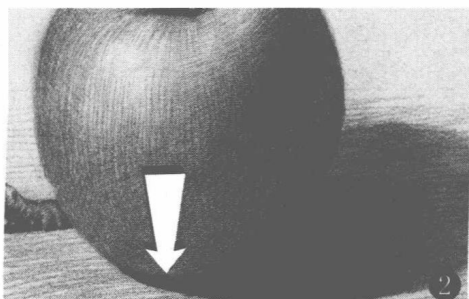
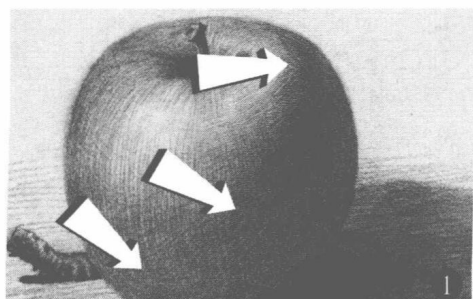
步骤三

步骤提示

步骤一：确定苹果在画面中的位置，以方求圆，切出苹果的形体及找出明暗关系，将暗部和投影轻轻地铺上一层线条，初步分出暗部与亮部。

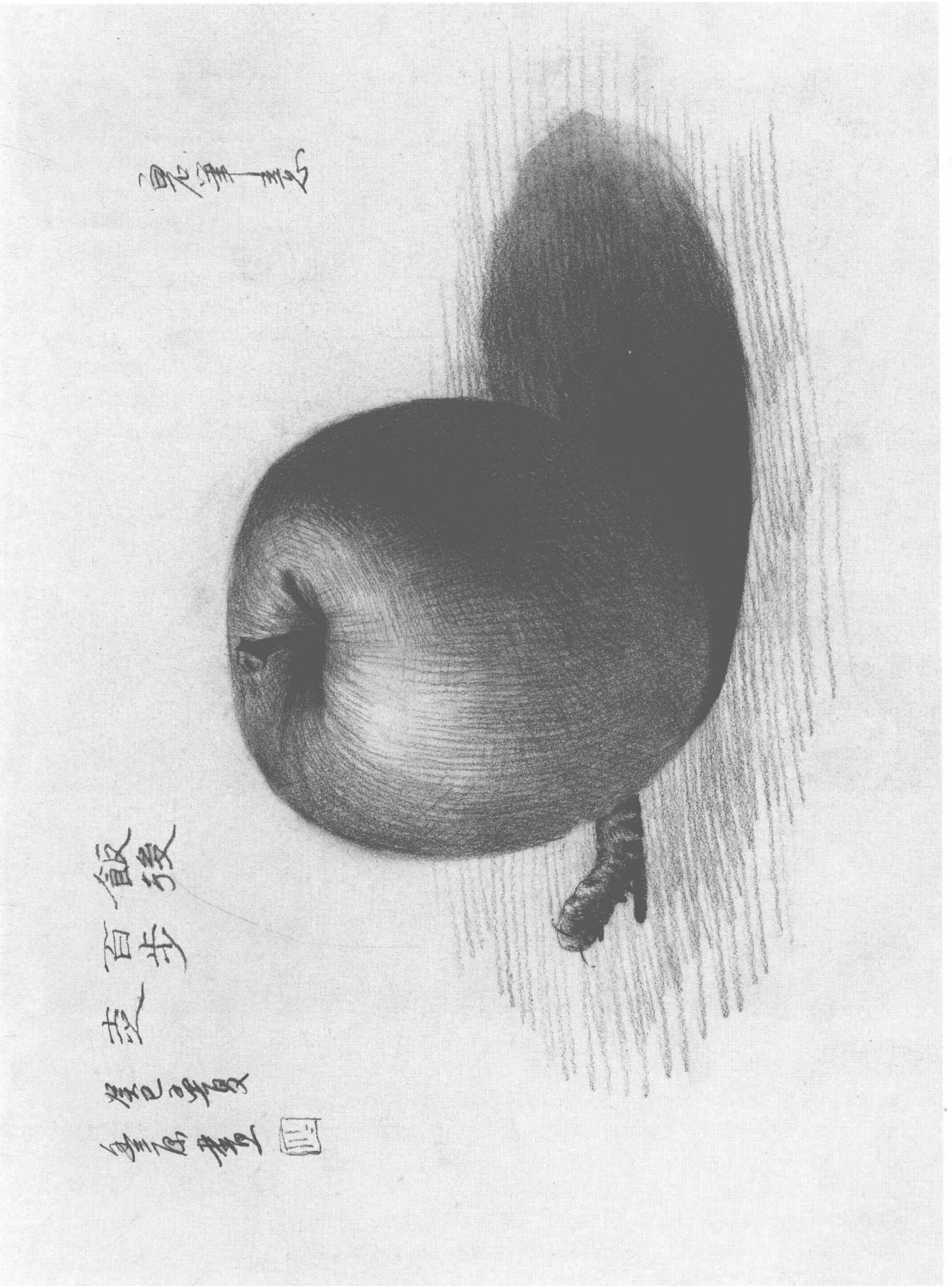
步骤二：形体确定后，从明暗交界线和投影处开始慢慢整体推进，并且要看到固有色的变化。

步骤三：画几遍明暗以后，用纸巾整体擦拭暗部，增加苹果的细腻感，然后继续根据结构线逐步深入。

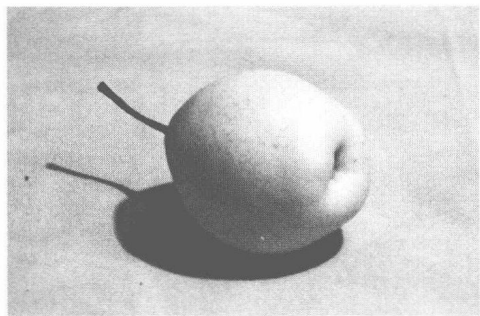
要点提示

- ① 苹果的明暗交界线由上至下随着它的结构不断发生变化，越往下越模糊，而且反光也越明显。
- ② 投影从苹果的明暗交界线结束的地方开始，向后、向右逐渐减弱。
- ③ 苹果有固有色，所以仅有高光可以留白，其他一律有颜色，这就要求提前将色调统一。
- ④ 画好苹果柄可以为画面增彩。麻雀虽小，五脏俱全，这个小柄内容丰富，需仔细刻画它的明暗关系。
- ⑤ 这个小窝不能小觑，因为这个地方需要静下心来，找对结构，才可画好。
- ⑥ 作者添加这只虫子，并没有破坏苹果的明暗关系，反而让画面更加生动有趣。

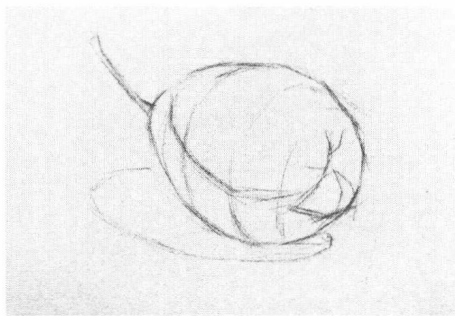

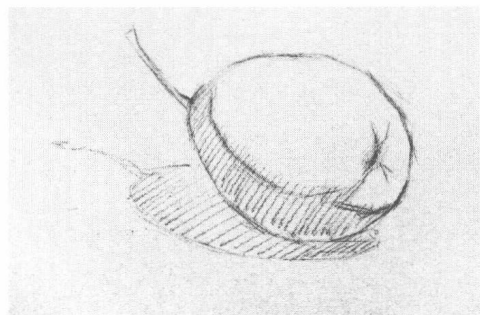
梨

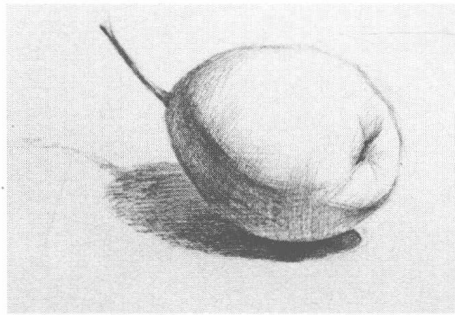
实物

步骤一

步骤二

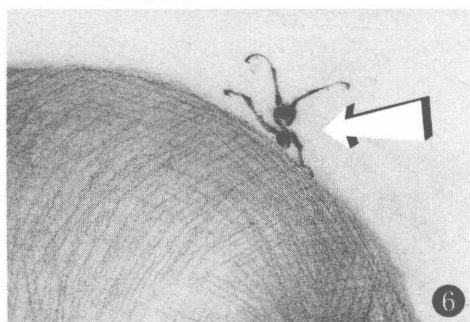
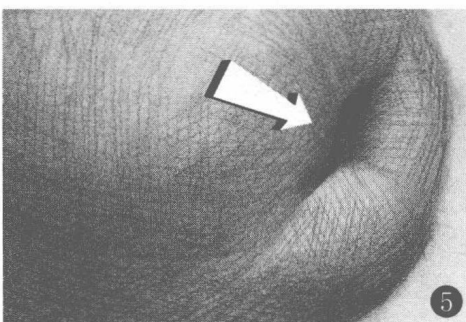
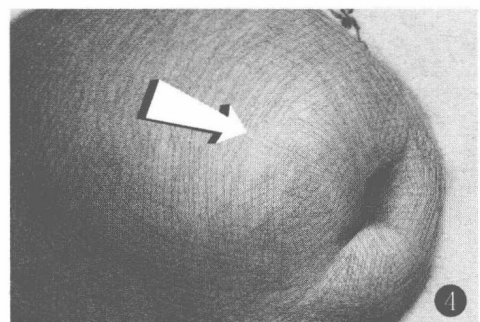
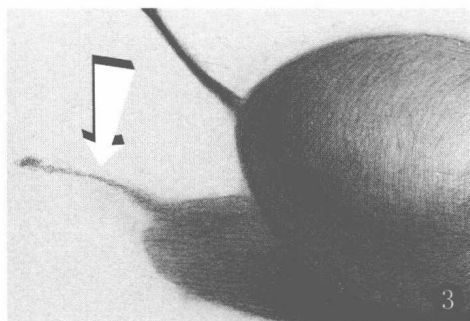
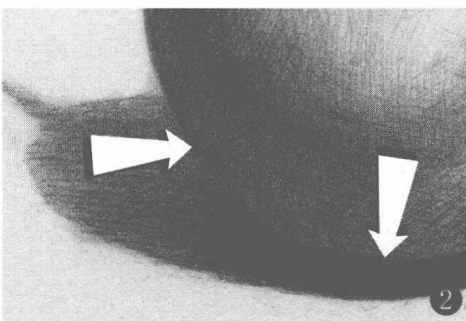
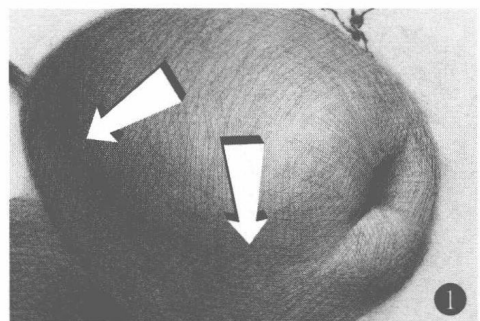
步骤三

步骤提示

步骤一：首先确定梨在画面中的位置，由方得圆，切出梨的形体，找出所有明暗关系。

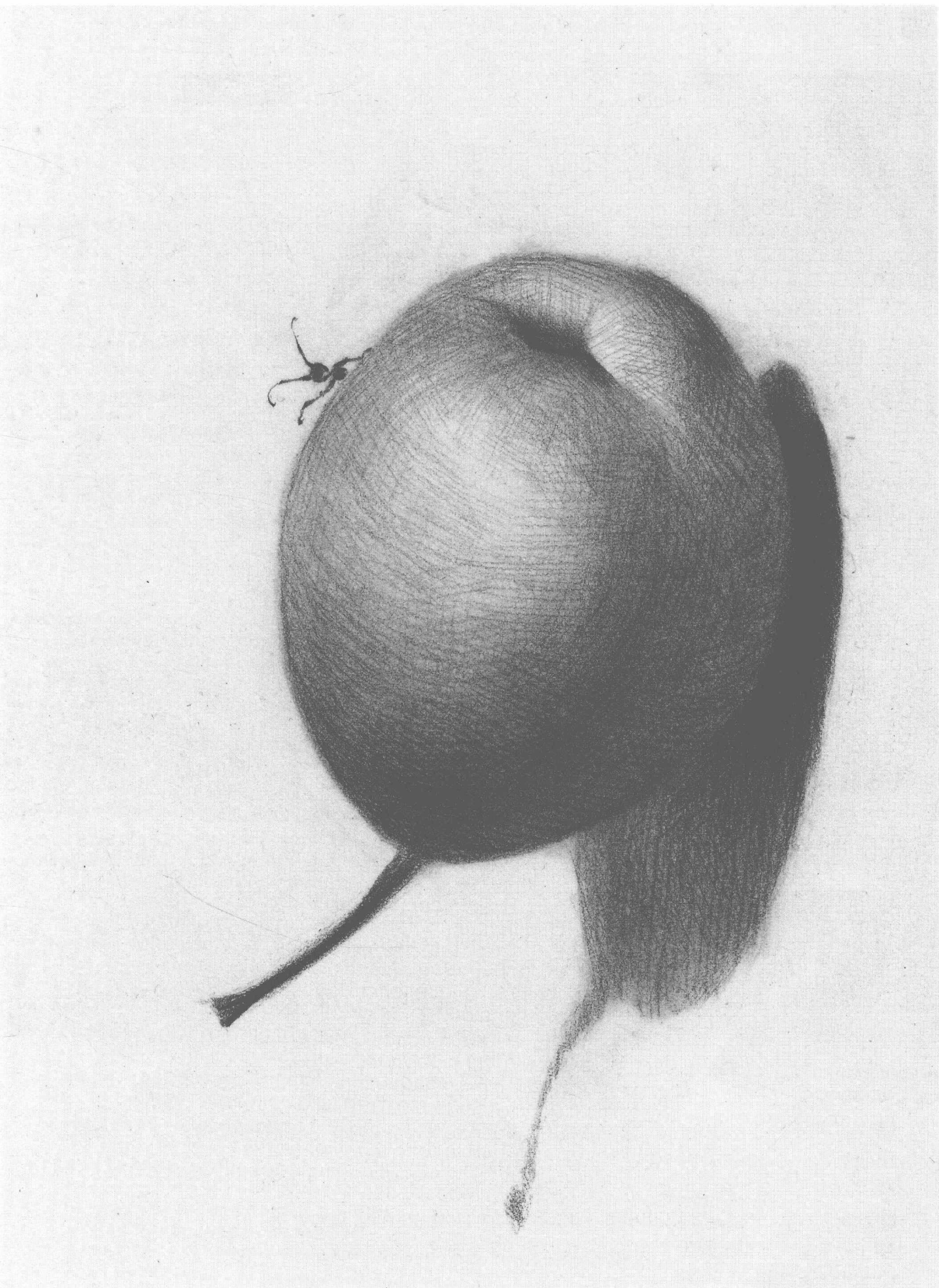
步骤二：将暗部和投影处轻轻地铺上一层线条，初步分出梨的暗部和亮部。

步骤三：画几遍明暗以后，用纸巾擦拭暗部，目的是统一画面，同时增加物体的细腻感。接着从结构线开始加重并逐步深入，注意结构线的轻重、虚实变化。

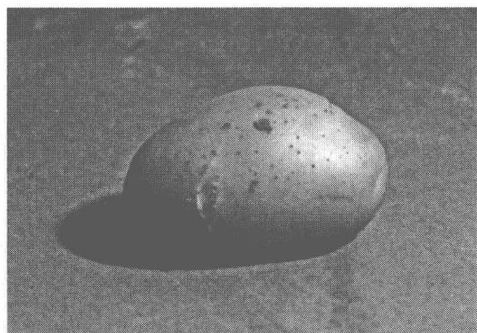
要点提示

- ① 因梨的不同部位与光源的角度不同使明暗交界线出现了近轻远重的效果。
- ② 投影很重，但不能过重，最重的点应该在梨与桌面接触的地方，还要有意识与梨的暗部产生对比，且对比不可过强。
- ③ 梨的投影近实远虚，直至梨把儿，最好一气呵成。
- ④ 梨有固有色，用2H铅笔刻画此处较好，高光留白即可。
- ⑤ 这个小窝与苹果的类似，一定要削尖铅笔，认真观察，才可画成。
- ⑥ 这是画完后才有的想法，然而，画本无定法，同学们也可尝试其他。

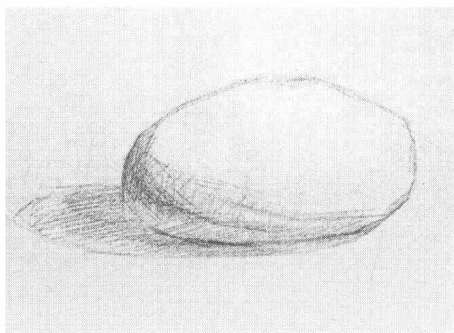

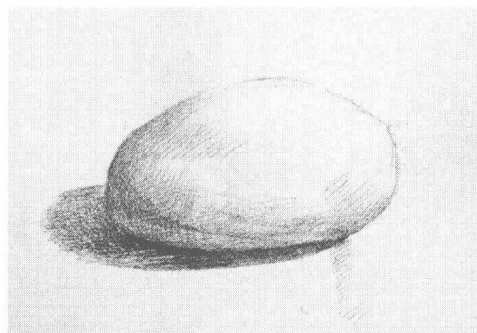
■ 土豆

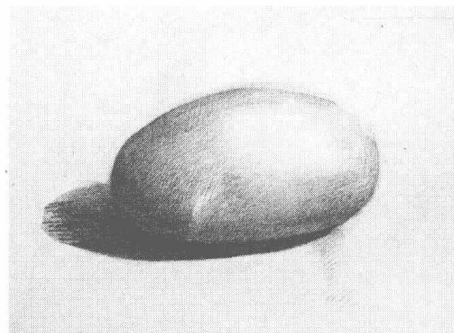
实物

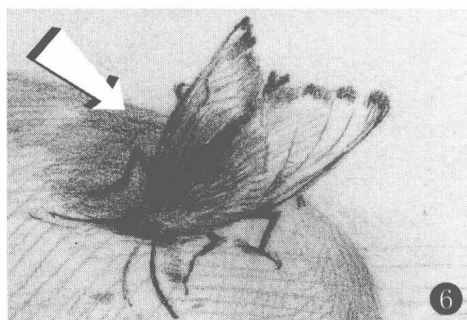
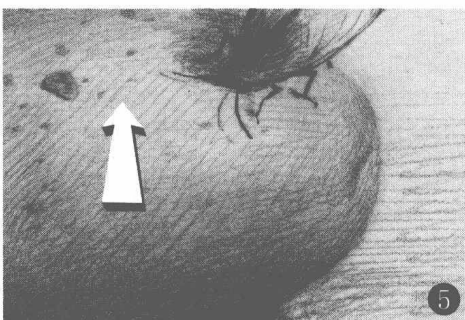
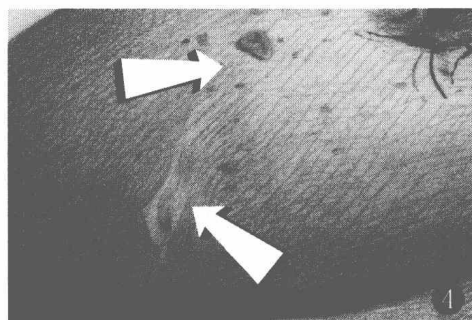
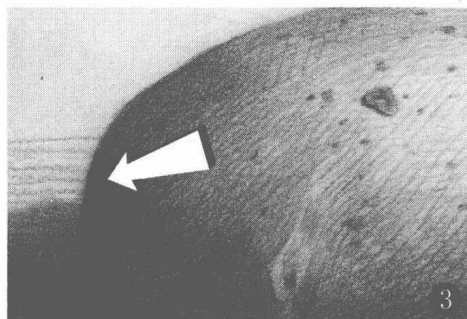
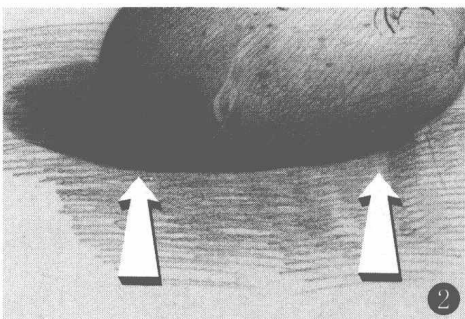
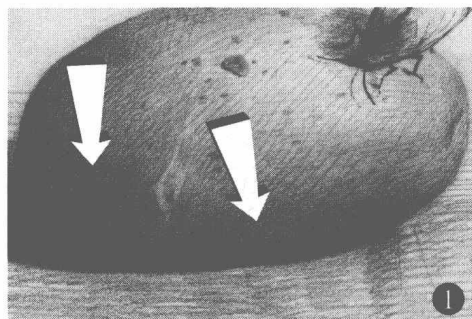
步骤一

步骤二

步骤三

要点提示

- ① 土豆的明暗交界线因结构变化，出现左重右轻的效果。
- ② 投影则是右重左轻，因为光源是从右边照射过来的。
- ③ 这里需要与背景对比起来处理，有助于增强空间感。
- ④ 色调统一后，还是要画些细节来给画面提神，注意斑点也需有虚实变化。
- ⑤ 土豆固有色稍重，质感粗糙，所以高光不是那么明显，整体偏灰。
- ⑥ 蛾子是从齐白石大师的作品中借鉴过来的，注意整体统一。

步骤提示

步骤一：确定土豆的位置和大小，以方求圆，画出土豆的基本形状。线条不要太重。找出土豆的明暗交界线和与其形体结构发生的变化，用较软的铅笔铺大色调，快速拉开投影、暗面的关系。

步骤二：深入描画，土豆本身的固有色比较重，所以反光不要太亮，可以用纸巾擦拭的方法来统一暗部，再从结构线开始加重，注意暗部的虚实变化。

步骤三：继续整体推进，过渡到整个灰面，用稍硬的铅笔刻画细节。