

SUMIAO JINGWU QIBU

素描静物 起步

● 丁立龙 著

零基础初学者的素描静物入门教材

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
中国纺织出版社

素描静物起步

丁立龙 著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描静物起步 / 丁立龙著. —北京 : 中国纺织出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5180-4722-2

I. ①素… II. ①丁… III. ①静物画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第032440号

策划编辑: 余莉花 责任印制: 王艳丽
版式设计: 余莉花

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2018年5月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 6
字数: 112千字 定价: 42.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

一、工具、材料的准备	01		
1. 铅笔	01		
2. 橡皮	01		
3. 画纸	01		
4. 画板和画架	01		
5. 其他工具	01		
二、执笔方式和排线方法	02		
1. 执笔方式	02		
2. 排线方法	02		
三、明暗调子规律	03		
四、透视	04		
五、构图	05		
六、素描静物步骤范例	07		
1. 《梨》作画步骤	07	11. 《白瓷盘中的油菜》作画步骤	32
2. 《苹果》作画步骤	08	12. 《面包》作画步骤	34
3. 《西红柿》作画步骤	09	13. 《切面面包和白瓷盘》作画步骤	36
4. 《香蕉》作画步骤	10	14. 《双耳陶瓶》作画步骤	38
5. 《葡萄》作画步骤	12	15. 《带把陶壶》作画步骤	40
6. 《菠萝》作画步骤	14	16. 《可乐瓶》作画步骤	42
7. 《不锈钢勺、白瓷盘和苹果》作画步骤	20	17. 《矿泉水瓶和玻璃杯》作画步骤	44
8. 《大白菜》作画步骤	22	18. 《啤酒瓶》作画步骤	46
9. 《两个辣椒》作画步骤	24	19. 《玻璃高脚杯》作画步骤	48
10. 《萝卜和胡萝卜》作画步骤	26	20. 《玻璃花瓶和两支玫瑰》作画步骤	50
		21. 《不锈钢热水壶》作画步骤	52
		22. 《毛绒玩具》作画步骤	58
		23. 《双肩包》作画步骤	56
		24. 《两本书》作画步骤	58
		25. 《马灯》作画步骤	60
		26. 《陶罐和水果》作画步骤	62
		27. 《陶壶和梨》作画步骤	64
		28. 《陶瓶和三个苹果》作画步骤	66
		29. 《陶罐、水果刀和梨》作画步骤	68
		30. 《双耳陶瓶、面包和水果》作画步骤	70
		31. 《陶罐、水果刀和水果》作画步骤	72
		七、素描静物范画	74

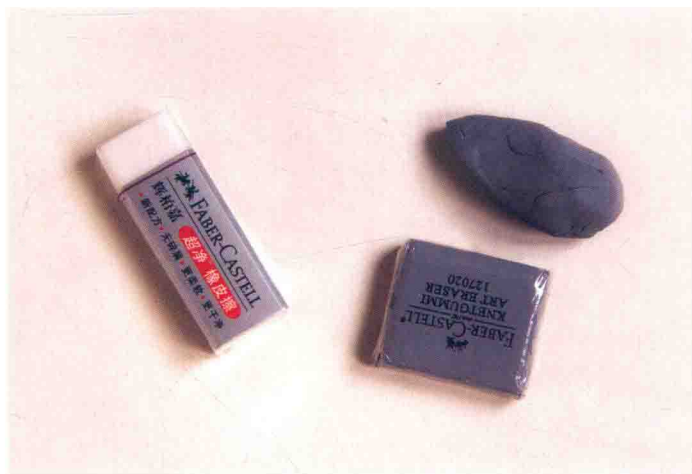
一、工具、材料的准备

铅笔

素描纸

绘图可塑橡皮

1. 铅笔

铅笔具有能够深入刻画和便于修改的特性。铅笔分为软、硬两大类，软性铅笔即B系列，如：B、2B、3B、4B，最软为6B，数字越大笔芯越软，其色调的深度相应增加。软性铅笔能画出丰富的调子，4B~6B多用于画暗面调子，2B~3B多用于画中间层次的灰调子。硬性铅笔即H系列，数字越大笔芯的质地越硬，其笔芯的色调越淡。硬性铅笔能画出刚硬、清晰的线条，多用于画亮面调子。HB型号的铅笔软硬程度介于软性铅笔和硬性铅笔之间。画素描时一般结合使用HB和B型号的铅笔画物体的亮部及灰面。用硬性铅笔画出的亮部不会显得单薄、刻板。

2. 橡皮

橡皮主要用于修改画面、擦掉多余或画错的部分，也用来将已有的线条或明暗调子擦得浅一些，运用得当可表现出柔和的色调。除了普通的绘图橡皮之外，还有一种可塑橡皮，像橡皮泥一样，可随意捏出任意形状，使用起来也很方便。

3. 画纸

画素描最好使用专门的素描纸，这种纸有多种不同的厚薄类型，纸面肌理的粗细也不同，有一定肌理效果的纸张能更好地表现物体的质感。作画时将画纸的四角用图钉固定在画板上，如果是画长期作业，最好能将画纸裱在画板上。

4. 画板和画架

画板也是画素描的必备工具。画素描静物最好选择比4开纸稍大一些的画板，好的画板要表面光滑，质地软硬适中。

画架可采用木画架或金属画架，也可将画板放在椅子靠背处代替画架。

5. 其他工具

除了上述工具、材料外，还要准备削铅笔用的刀，固定画纸用的图钉、铁夹子等。另外还可以准备一瓶定画液，其作用是保护画在纸面上的铅笔笔触不被蹭掉。自己画得满意的作品也可喷上定画液加以保护。

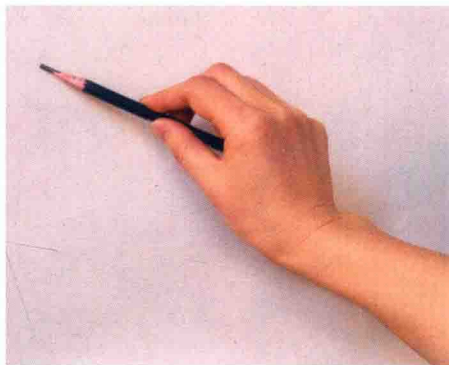

画板和画架

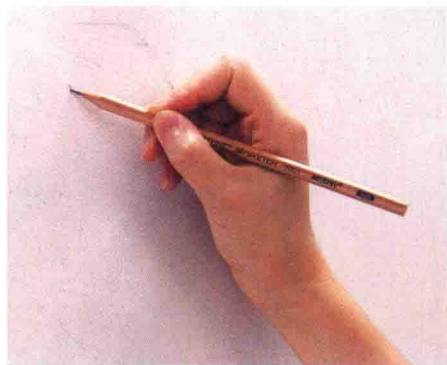
二、执笔方式和排线方法

1. 执笔方式

画素描时的执笔方式不同于写字，写字一般是使用笔尖，而画素描一般是使用笔芯的侧面。正确的执笔方式是将铅笔横过来放在拇指和其他四指之间，用拇指和食指轻轻捏住，另外三个手指辅助食指，手臂伸直。当然，画细微的地方或调子很深的局部时也需要采用写字那样的执笔方式。

排线时的正确执笔方法

刻画细节时的执笔方法

2. 排线方法

排线是学习素描的第一步，是最基本的练习。线条要两头轻中间重，方向一致，疏密均匀，并能变换角度和方向，画出有轻重、深浅变化的明暗层次。在排线时，主要运用手、腕、肘的协调运动来塑造物体的形体、质感。常用的排线方法主要有以下几种。

平行排线：平行排线的线条要两头虚，中间实一些，线条的间隔要均匀，方向要统一。

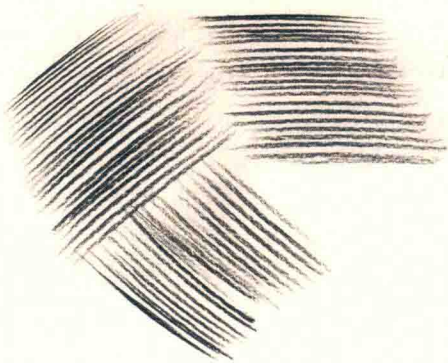
交叉排线：交叉排线由两组以上平行线条交叉排列，线条的交叉角度不要超过 45° ，这种排线方法在素描静物写生中用的比较多。

弧形排线：弧形排线一般是沿着物体的弧形边缘线进行运笔，可逐步变换运笔的角度进行交叉或弧形衔接。

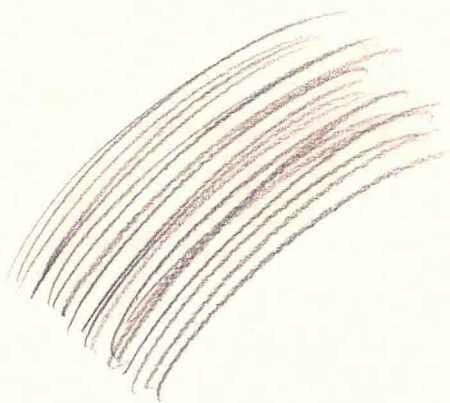
渐变排线：渐变排线是通过运笔力度由重至轻或由轻到重的变化来控制线

条的深浅变化，主要用来表现结构转折处的虚实变化。

另外，画完线条之后，为了使调子柔和起来，可以采用纸笔或手指揉擦的方法使线条产生虚实变化。这种方法多用在暗部、物体边缘、背景及质感柔和的物体上，亮部尽量少用，这样可增强暗部和亮部的虚实对比。

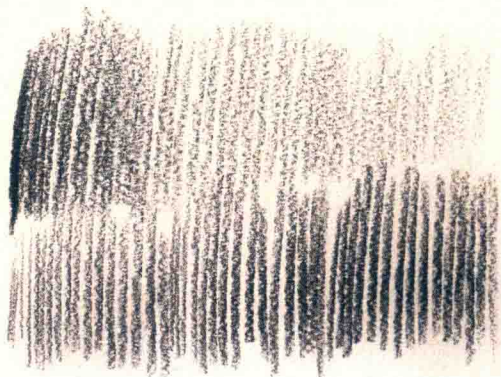
平行排线

弧形排线

交叉排线

渐变排线

三、明暗调子规律

明暗是客观世界中的自然现象，也是素描写生中不可或缺的一个重要因素，明暗对比是表现形体空间的重要手段。从色调衔接与协调的角度上讲，中间层次的灰调子起着举足轻重的作用。在素描静物写生中，完全用黑色与白色彩子组成的画面很少，多多少少都会有一些由不同粗细、疏密的线条形成的灰色层面。有了灰色调子，明暗的表现层次会更加丰富，静物的整个形体也会显得丰满、厚实。因此，画面中的明暗表现是通过黑、白、灰的调子处理来实现的。

明暗调子包括三大面、五大调子。三大面是指受光部分的亮面、反光部分的灰面和背光部分的暗面。五大调子即亮调子、灰调子、明暗交界线、反光和投影。五大调子的深浅排列是有顺序的，它反映了明暗色调变化的基本规律。

亮调子：亮调子是形体的正面受光部分。而在正面受光部分中有一处离光源最近、并且受到光源直射的焦点叫高光。亮调子的最远部分到高光是由浅灰到极亮的渐变。

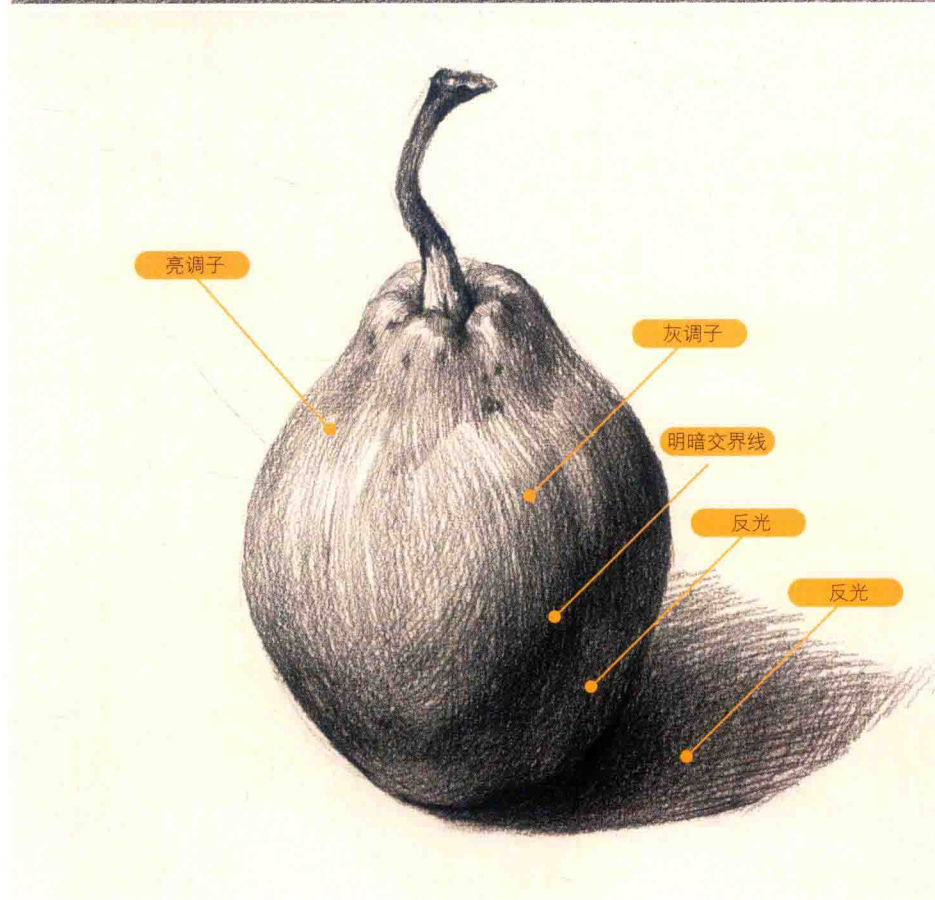
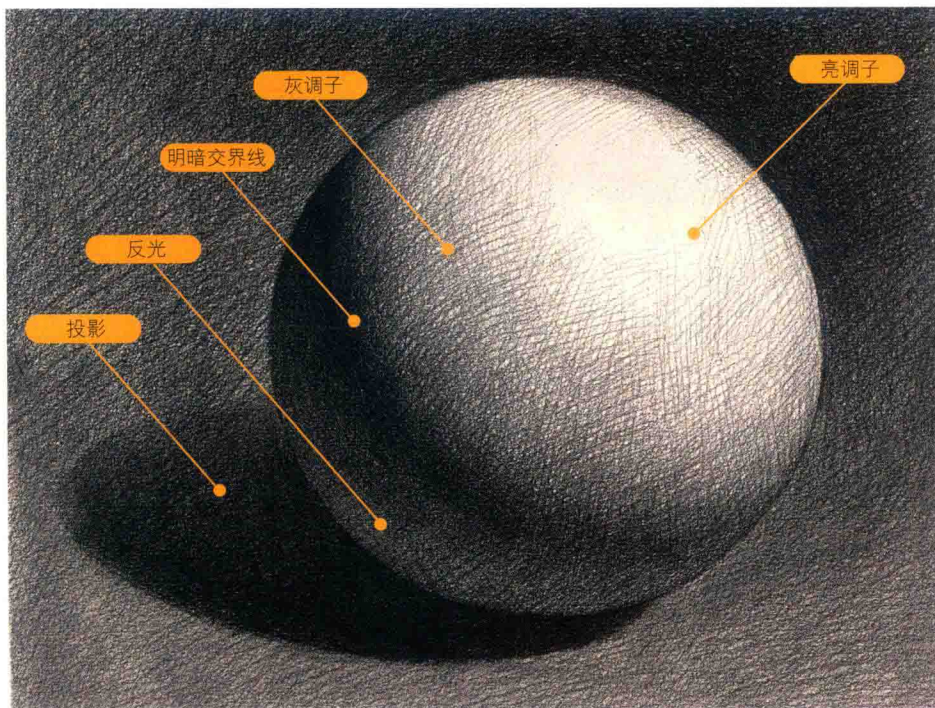
灰调子：灰调子是由明到暗的过渡调子，是物体的侧面受光部分。由于没有受到光源的强烈照射，受到周围环境反光的影响也较小，灰调子最能体现物体的本质特征，因而它的层次最丰富、最微妙。处在背光部分和受光部分之间的灰调子呈现出由深灰到浅灰的层次变化，是由背光到受光的一个过渡。

明暗交界线：物体受光部分和背光部分相交接的部分叫作明暗交界线。虽然称作线，但实际上是一个有宽窄和深浅变化的面。在球形物体上，明暗交界线所占的面积较大，它不会受光源的照射和反光的影响。在五大调子中，除了投影在某种情况下显得最深外，这里往往是画面中调子最深的地方。

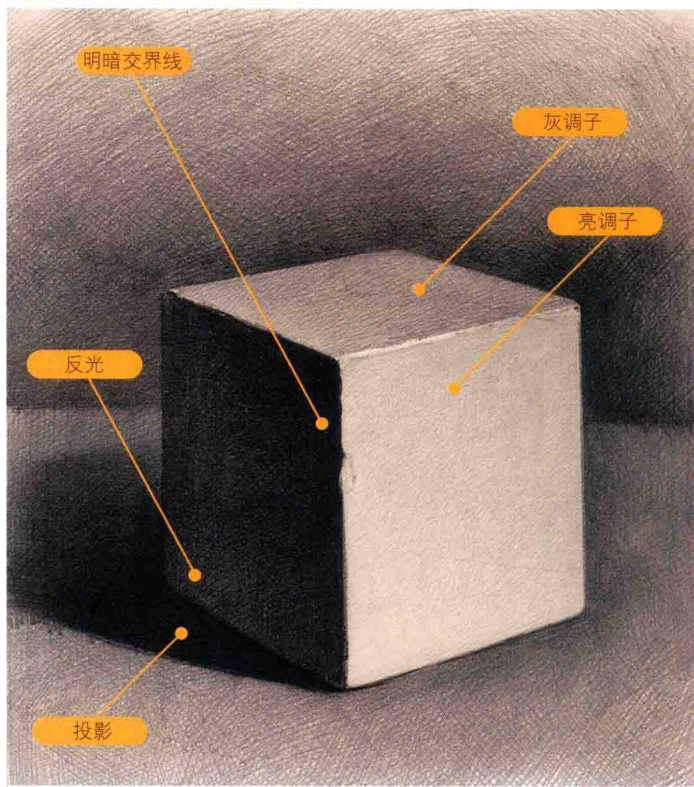
反光：反光处于背光部分，它受到环境光的反射影响，由于反射光比光源暗，所以反光的深浅程度比起受光的亮调子要深。如果将反光画得很亮，就会破坏画面整体调子的统一，会给人一种混乱的印象。反光中接近明暗交界线的地方逐渐深一些。

投影：被物体遮住光线的台面和背景部分是投影，投影调子的深浅取决于物体固有色明度和台面、背景固有色明度的比较。如果将一个石膏圆柱体或圆球体放在蓝色衬布上，由于布的明度比石膏几何体要深，所以这时的投影要比石膏几何体中任何一处调子都深。若把一个棕色篮球放在一块浅黄色衬布上，

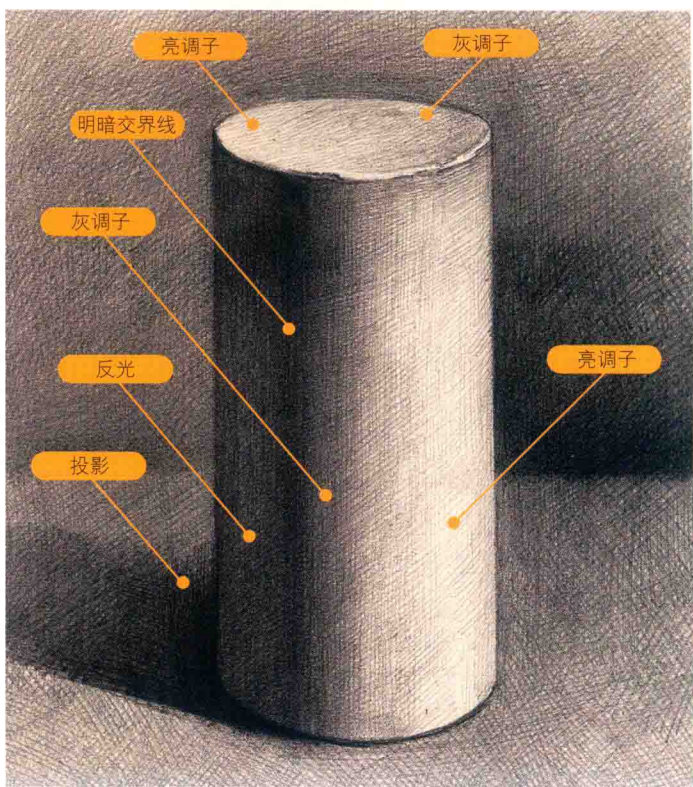
那么这时的投影就会比物体明暗交界线浅一些，甚至比物体的反光还要浅。所以，我们在写生时要注意观察和比较。从投影本身看，离物体越近的部分越深，反之就越浅。并且，它离物体越近和离作画者越近的这一面的边缘越清晰，离物体远的和离作画者远的一面的边缘就显得模糊些。

圆形物的明暗调子规律

立方体的明暗调子规律

圆柱体的明暗调子规律

四、透视

在进行静物写生时，由于作画者所处的位置高低、作画角度和距离表现对象远近等因素的不同，所看到的物体造型会与其实际状态有较大的变化。如陶罐、瓷盘、玻璃杯等圆形物体在一定角度下观察则成为椭圆形，这便是透视现象。根据作画角度的不同，透视现象可分为平行透视、成角透视和倾斜透视几种。

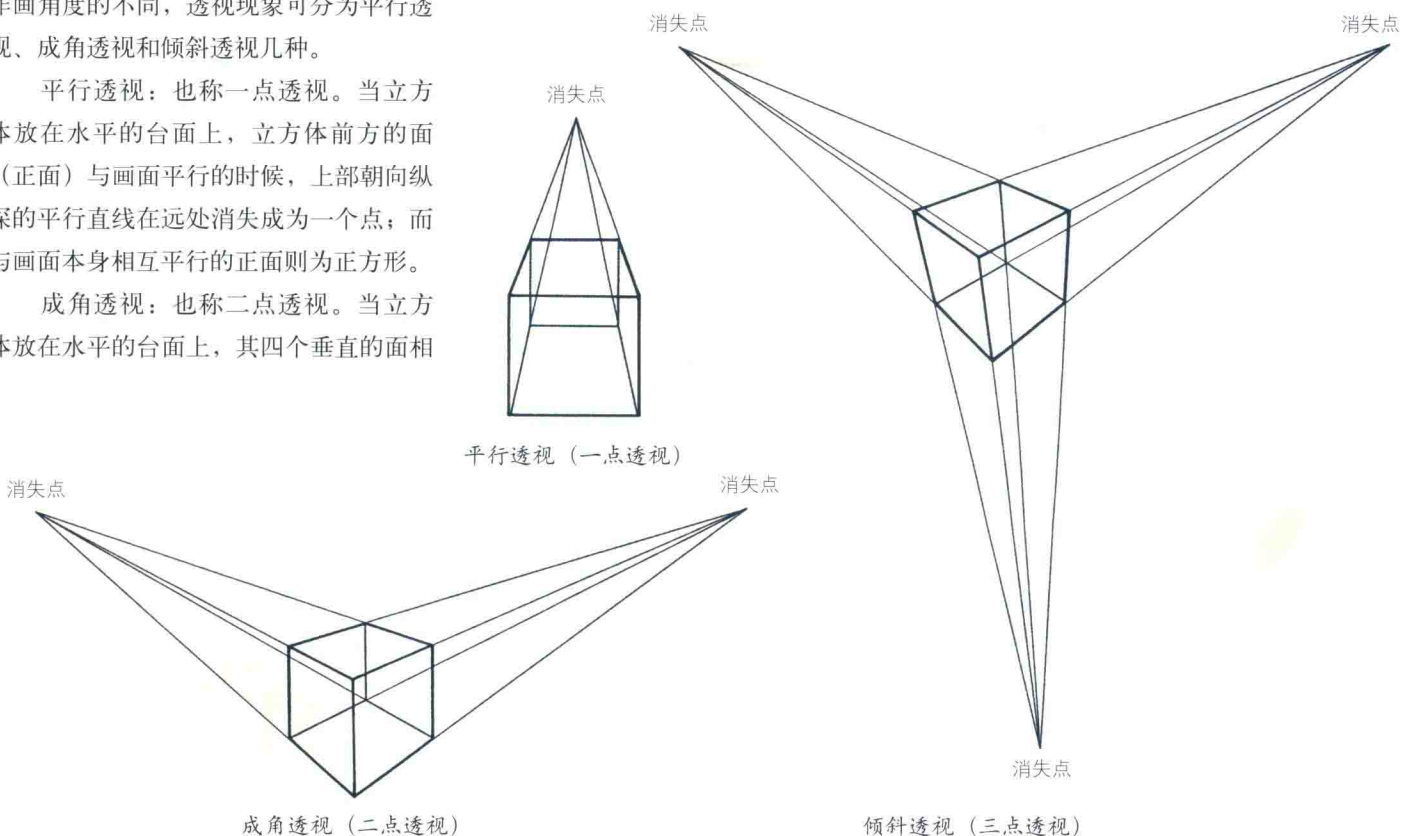
平行透视：也称一点透视。当立方体放在水平的台面上，立方体前方的面（正面）与画面平行的时候，上部朝向纵深的平行直线在远处消失成为一个点；而与画面本身相互平行的正面则为正方形。

成角透视：也称二点透视。当立方体放在水平的台面上，其四个垂直的面相

对于画面呈倾斜状态时，朝向纵深的平行直线会产生两个消失点。在这种情况下，与上下两个水平面垂直的棱线也产生了长度上的缩短现象，但是不带有消失点。

倾斜透视：也称三点透视。当立方体

与画面相对，且面及棱线间都不平时，面的棱线可以延伸为三个消失点。当用仰视或俯视的角度观察立方体时，即如果不将视线大幅度地上抬或下移就几乎看不到较大的面的时候，就产生了几点透视。

五、构图

构图,又叫布局、经营位置。构图是一幅画的骨架,作画之初首先遇到的问题就是画面构图。构图时先要考虑选取什么样的作画角度和位置,以符合自己的表现意图。从取景角度上来理解,一般可分为以仰视角度、平视角度、低俯视角度和高俯视角度几种形式。取景角度的不同,会产生不同的画面效果。素描静物写生一般多采用低俯视角度,有时也采用平视角度和高俯视角度。从画幅的用纸方向上理解构图可分为横向构图、竖向构图和方形构图,横向构图适合表现开阔的横向空间,竖向构图适合表现空间纵深较大的画面,方形构图在素描静物写生中较少采用。

从物体在画面上的布局来理解构图可分为三角形构图、多边形构图、圆形构图、S形构图、C形构图等。不同的构图形式会给观者带来不同的视觉感受,如三角形构图给人的感觉比较稳定,同时画面又不失活泼、均衡,这种构图是素描静物写生中采用最多的一种形式;S形构图富有韵律感和节奏感,一般在采用竖向构图时运用得较多。

无论采用哪种形式的构图,都要处理好画面中各物体的疏密、聚散关系。构图时要注意均衡与对称、对比与统一两个基本原则。

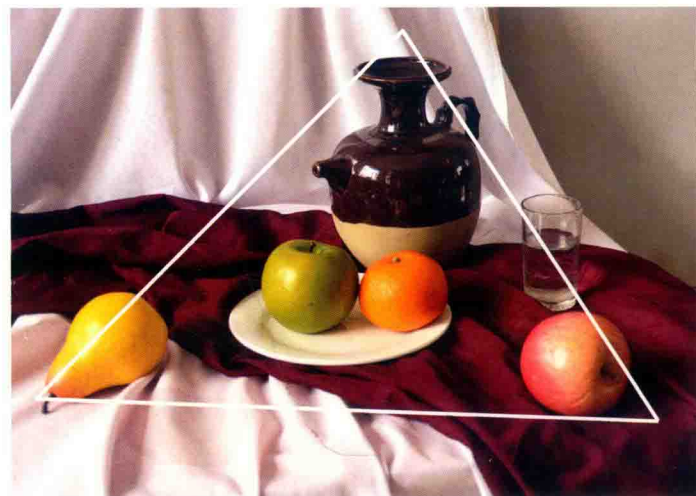
均衡与对称:构图时首先要考虑的是均衡,最忌讳的一点

S形构图

多边形构图

三角形构图

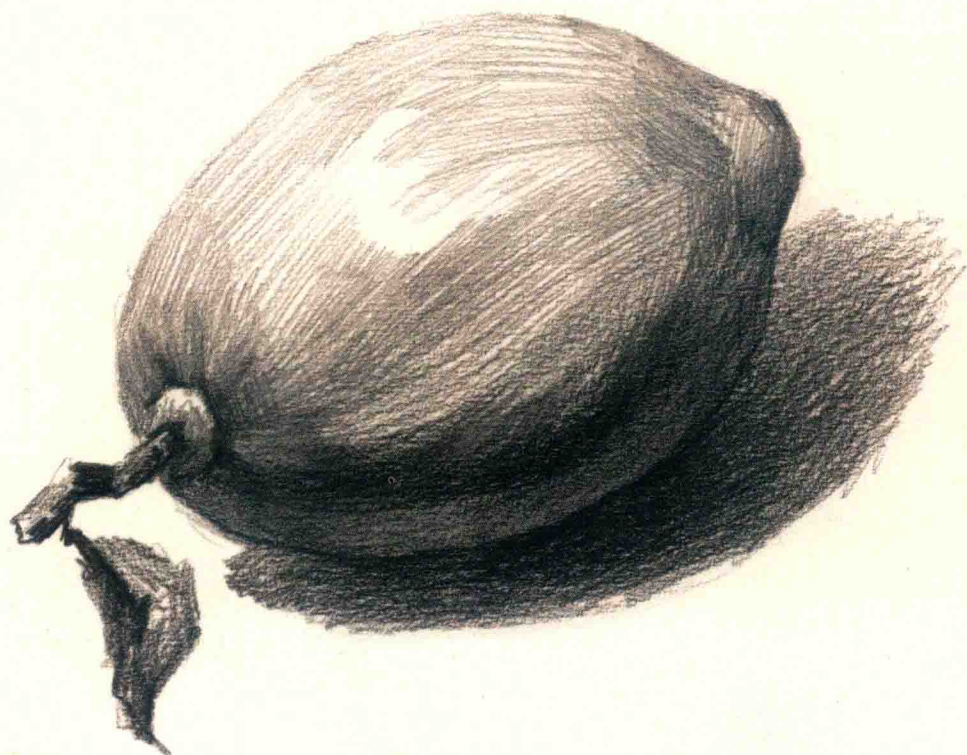
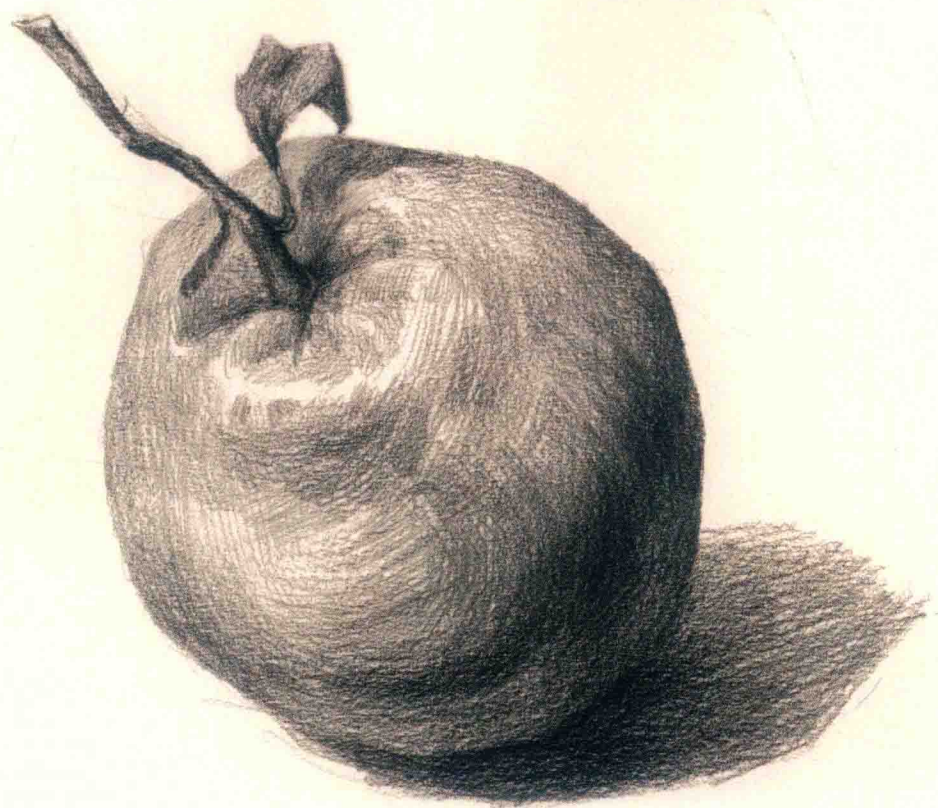
圆形构图

就是画面上的各物体平均分配、左右过于对称。一般情况下,体量较大的主体物应放在画面中心稍偏的位置上,切忌居于画面正中央。要避免将画面上的主体物画得太小、太大或太高、太低、太偏,也不要将所要表现的物体充满整个画面。在表现物体较少、摆放较分散的静物组合时,要合理地运用衬布上的褶皱来避免出现画面较空的现象,以达到最佳构图效果。

对比与统一:构图时既要考虑对比,又要考虑画面整体关系的和谐、统一。概括起来应注意以下两点。

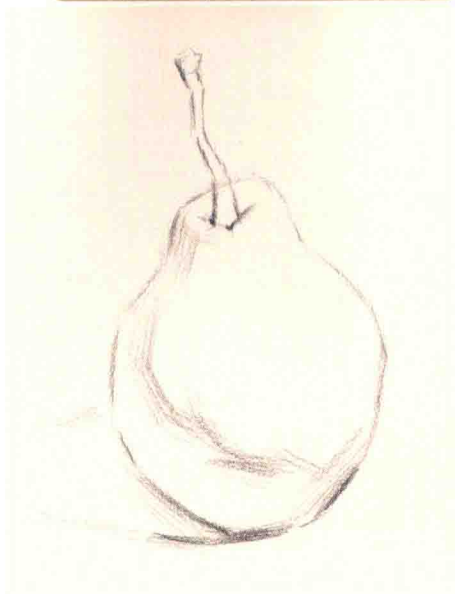
(1) 形状的对比与统一,如物体的大与小、高与矮、粗与细、方与圆等。

(2) 黑、白、灰的对比与统一,如物体色调的深与浅、明与暗等。

六、素描静物步骤范例

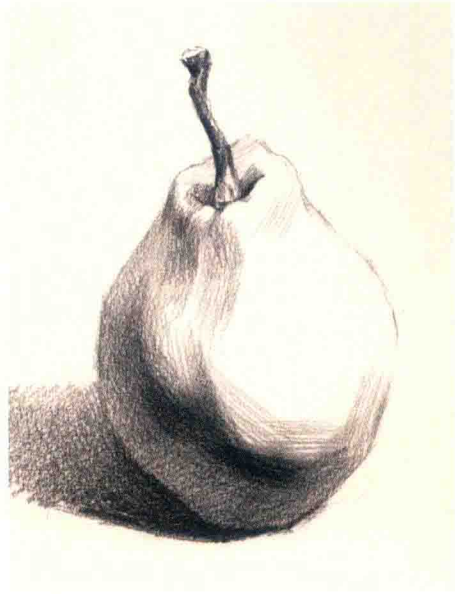
1. 《梨》作画步骤

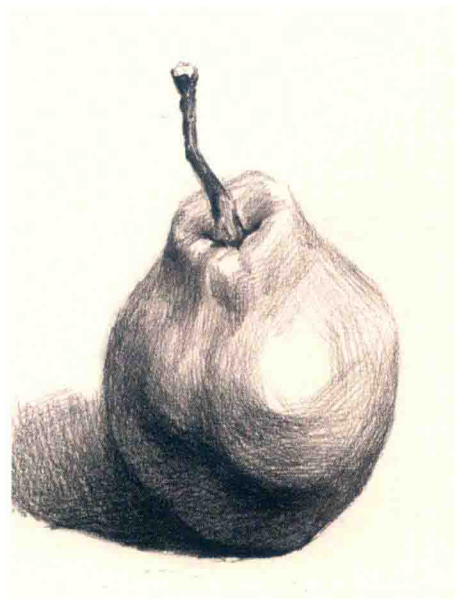
步骤一：首先画出梨的外形轮廓，并确定明暗交界线及阴影的位置。

步骤二：从明暗交界线入手，画出梨的暗面和投影的大致调子。

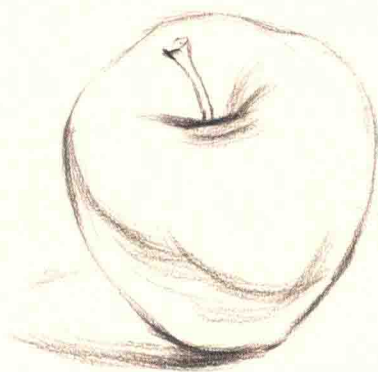
步骤三：加深暗面和投影调子，画出灰面层次。

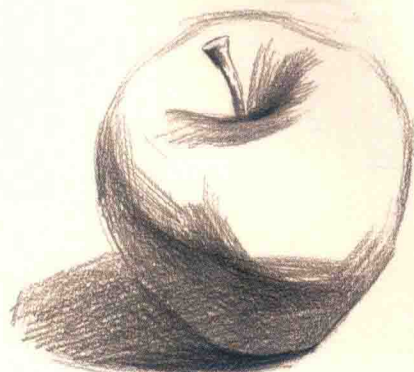
步骤四：画出由灰面向亮面过渡的调子层次，果柄处的细节变化要表现出来。

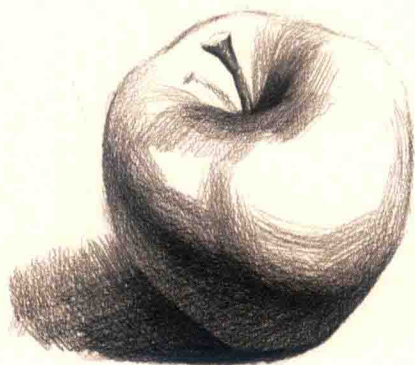
步骤五：对梨进行深入刻画。画出亮面调子，留出高光，丰富反光和投影的调子层次。亮面的笔触可明显一些，暗面的笔触要柔和。

步骤一：首先轻轻画出苹果的外形轮廓，要注意上宽下窄的造型特征。然后确定明暗交界线和投影的位置。

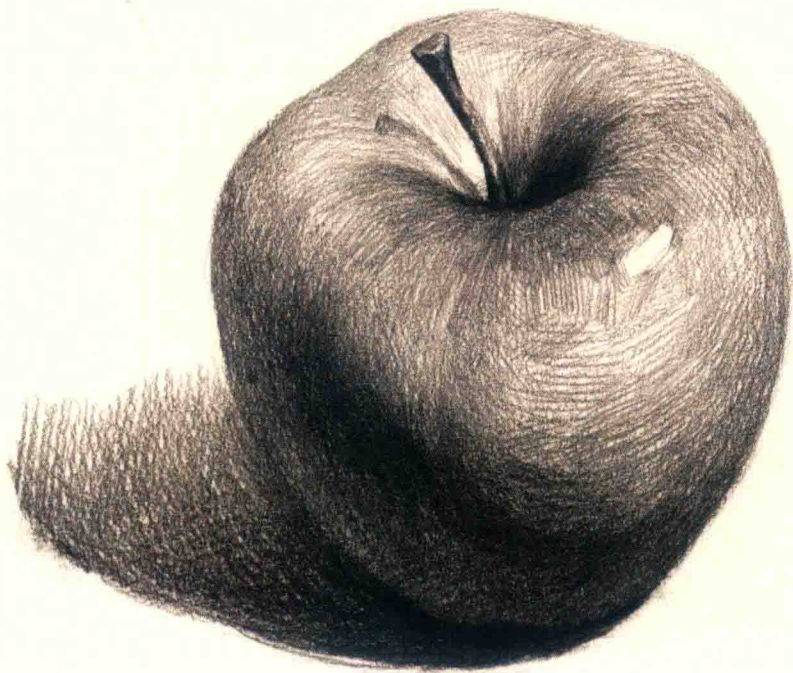
步骤二：从明暗交界线入手，画出暗面和投影的大致调子。调子要逐步加深，不要一次就画到位。

步骤三：加深、丰富暗面调子，画出由暗面向亮面过渡的灰面层次。

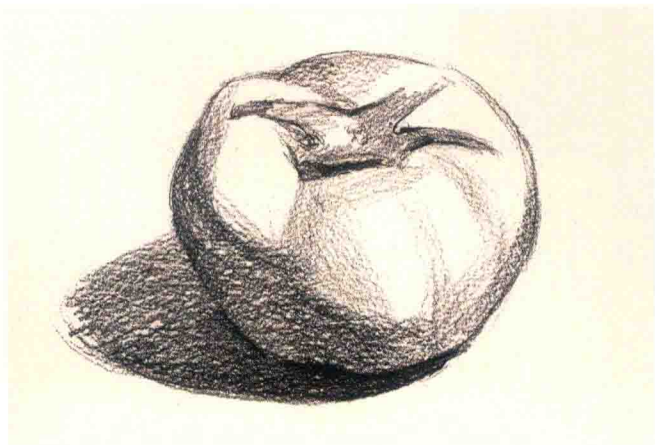
步骤四：画出亮面调子，笔触可明显一些。暗面可用纸笔或手指揉擦一下，使其与亮面形成虚实对比。

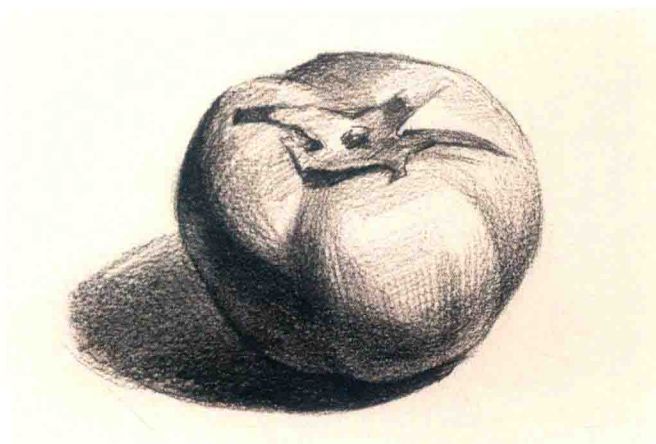
步骤五：对苹果进行深入刻画，果柄、果窝、高光等细节要画得准确、到位。

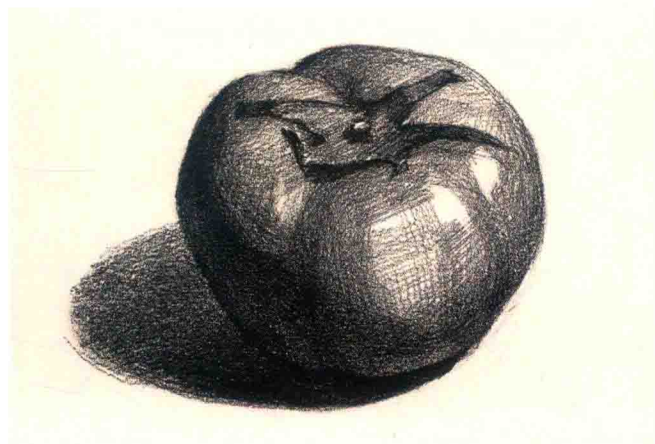
步骤一：用铅笔轻轻勾出西红柿大的外形轮廓，并确定明暗交界线和投影的大致位置。

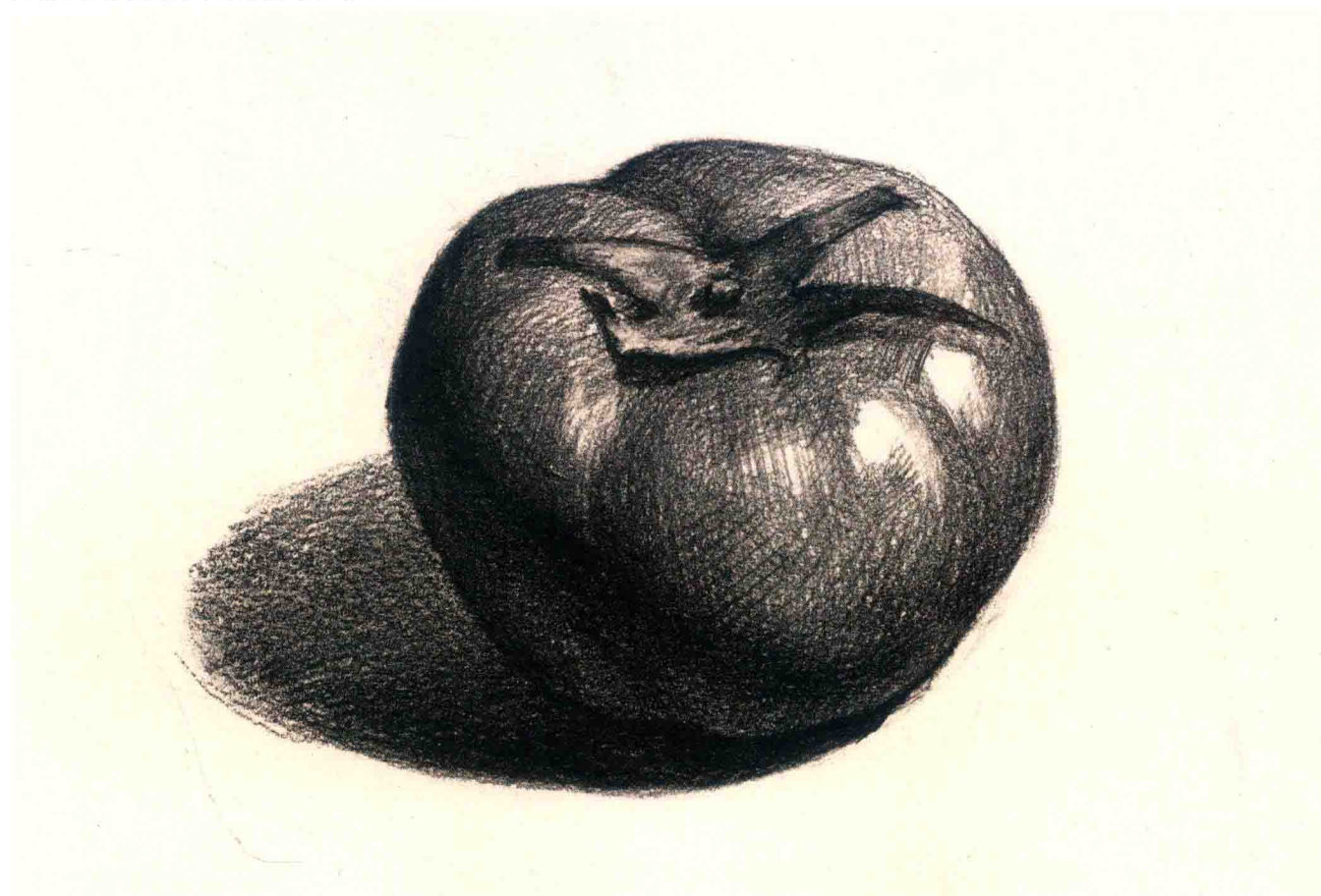
步骤二：从明暗交界线入手，铺出暗部及投影的调子，初步确立画面大的明暗关系。

步骤三：加重暗部调子，铺出由明暗交界线向亮部过渡的中间调子。果柄处的小叶片要表现出一定的体积感。

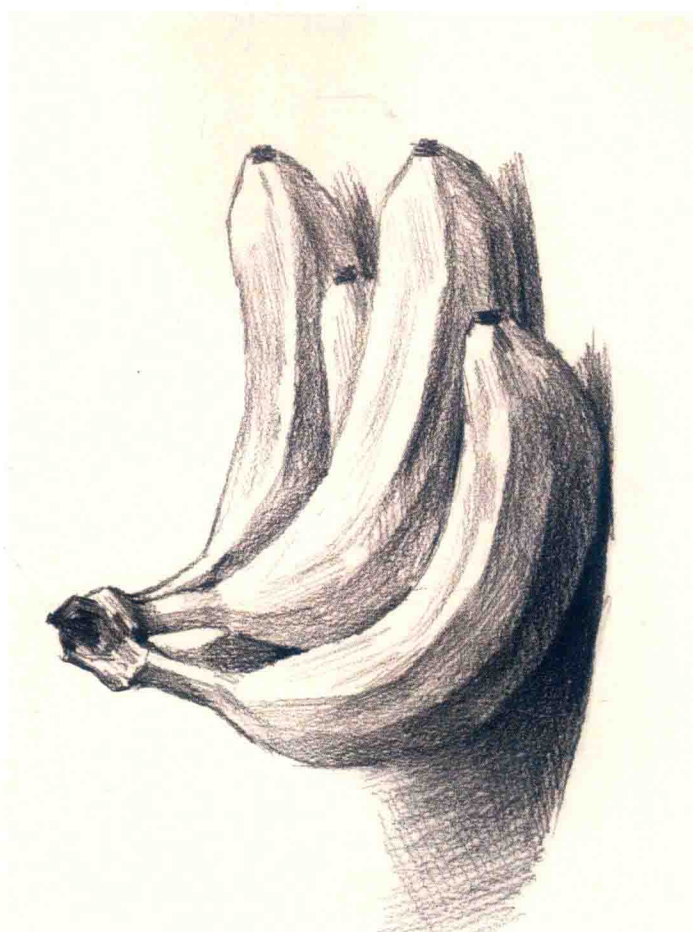
步骤四：铺出亮部调子，对西红柿进行深入刻画。转折处的过渡要自然，这样才能使西红柿的造型圆润起来。

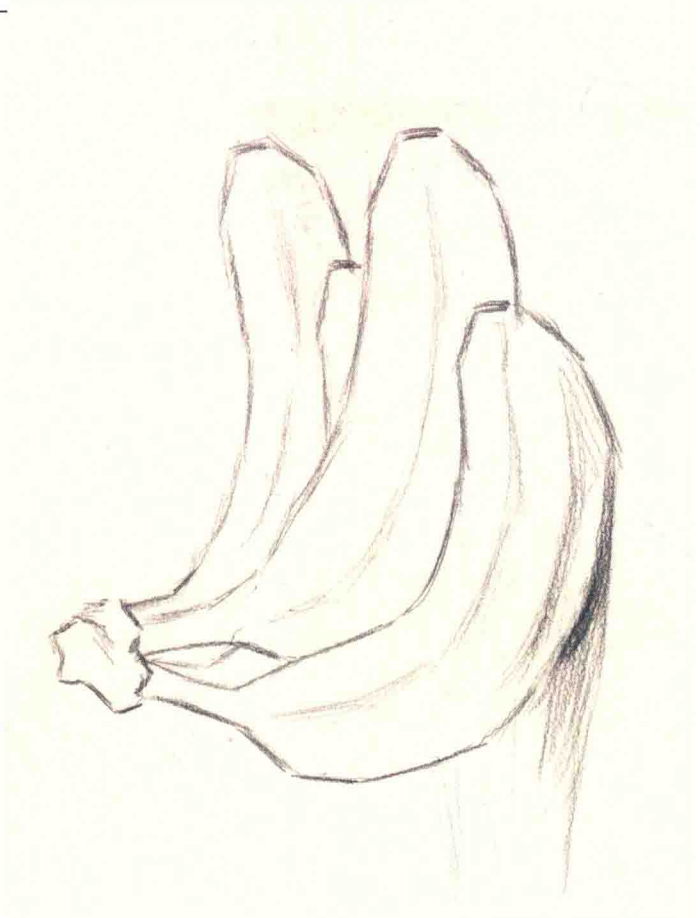
步骤五：对高光、果柄处的小叶片等细节进行进一步的深入刻画，高光的形状、位置及边缘的虚实变化要处理得准确、到位。

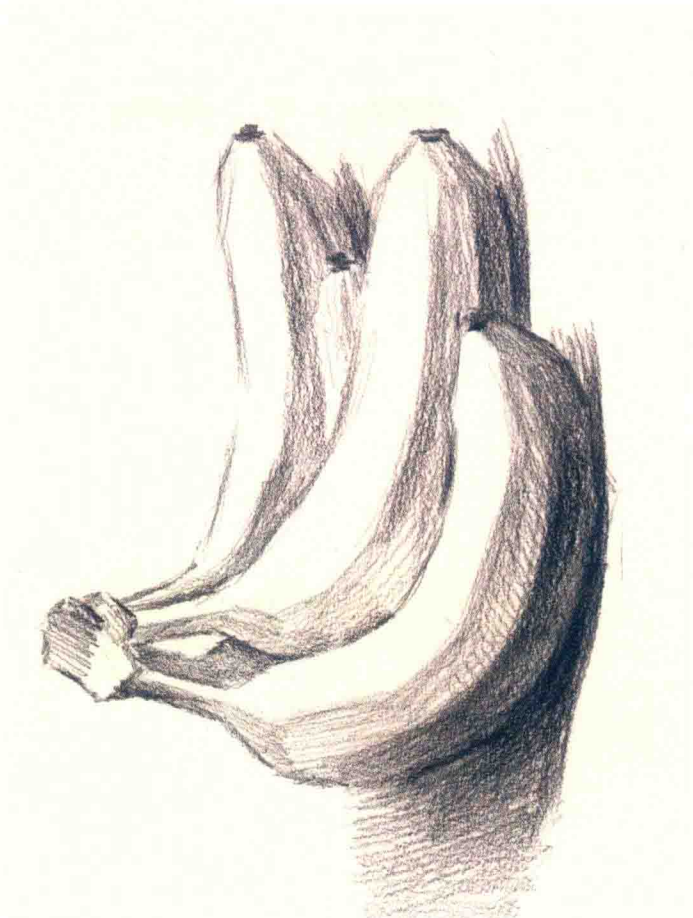
步骤二：画出整串香蕉暗面及投影的大致色调，初步确立画面的明暗关系。

步骤四：画出亮面调子，使造型立体起来。果柄处结构复杂，要画得整体，以免喧宾夺主。

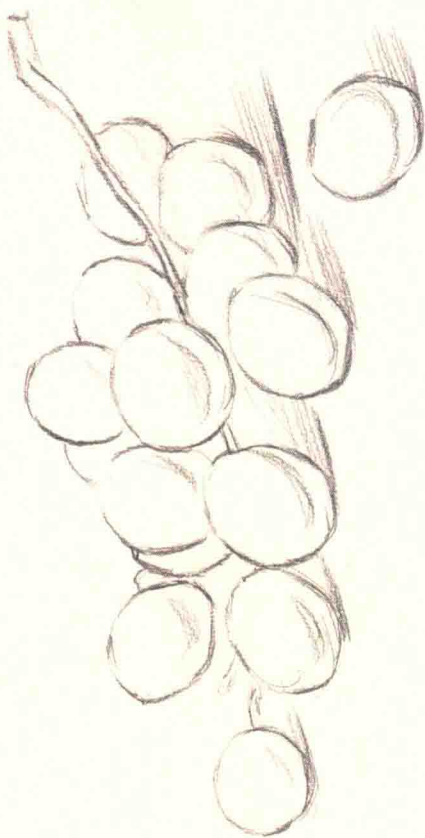
步骤一：首先画出整串香蕉的外形轮廓。每只香蕉的整体形态呈船形，并分有几个面。

步骤三：丰富暗面和投影的层次，画出明度较深的调子。调子要逐步加深，不要一次就画到位。

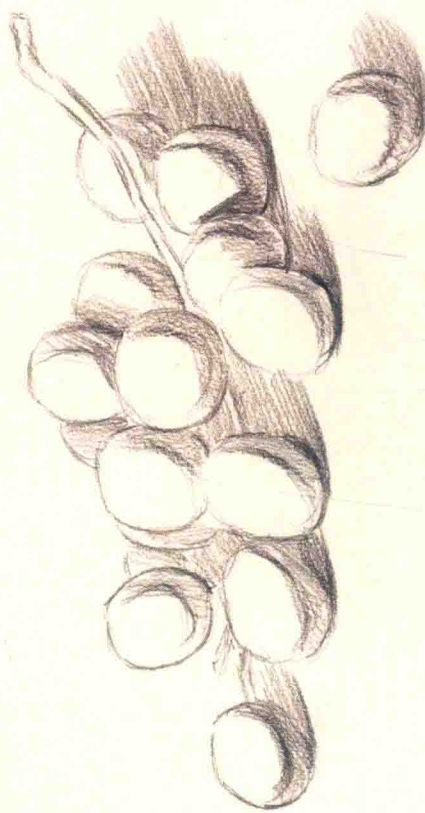

步骤五：对香蕉进行深入刻画，果柄处的细节、结构转折处的高光及表皮上的斑痕等要刻画得细致、到位。深入刻画时要有主次之分，要注意虚实对比。

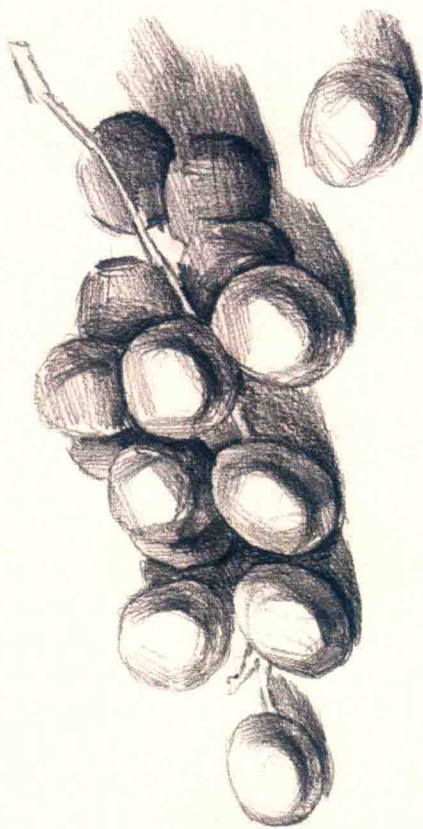

步骤一：用铅笔轻轻画出葡萄的外形轮廓，要注意每个葡萄粒的大小及前后位置关系。

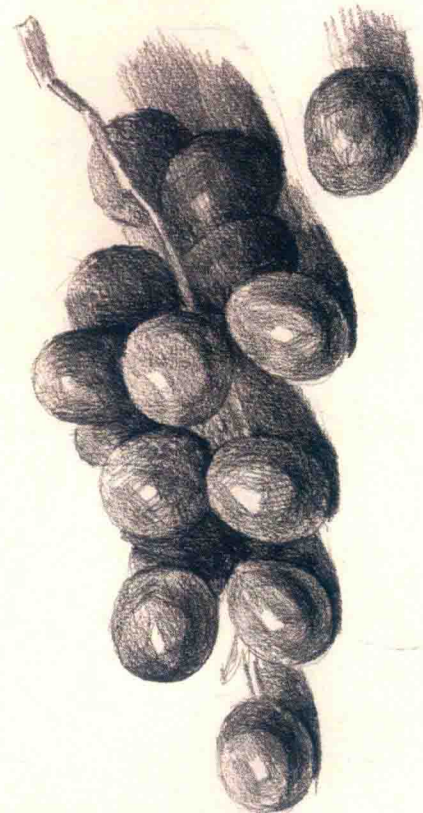
5. 《葡萄》作画步骤

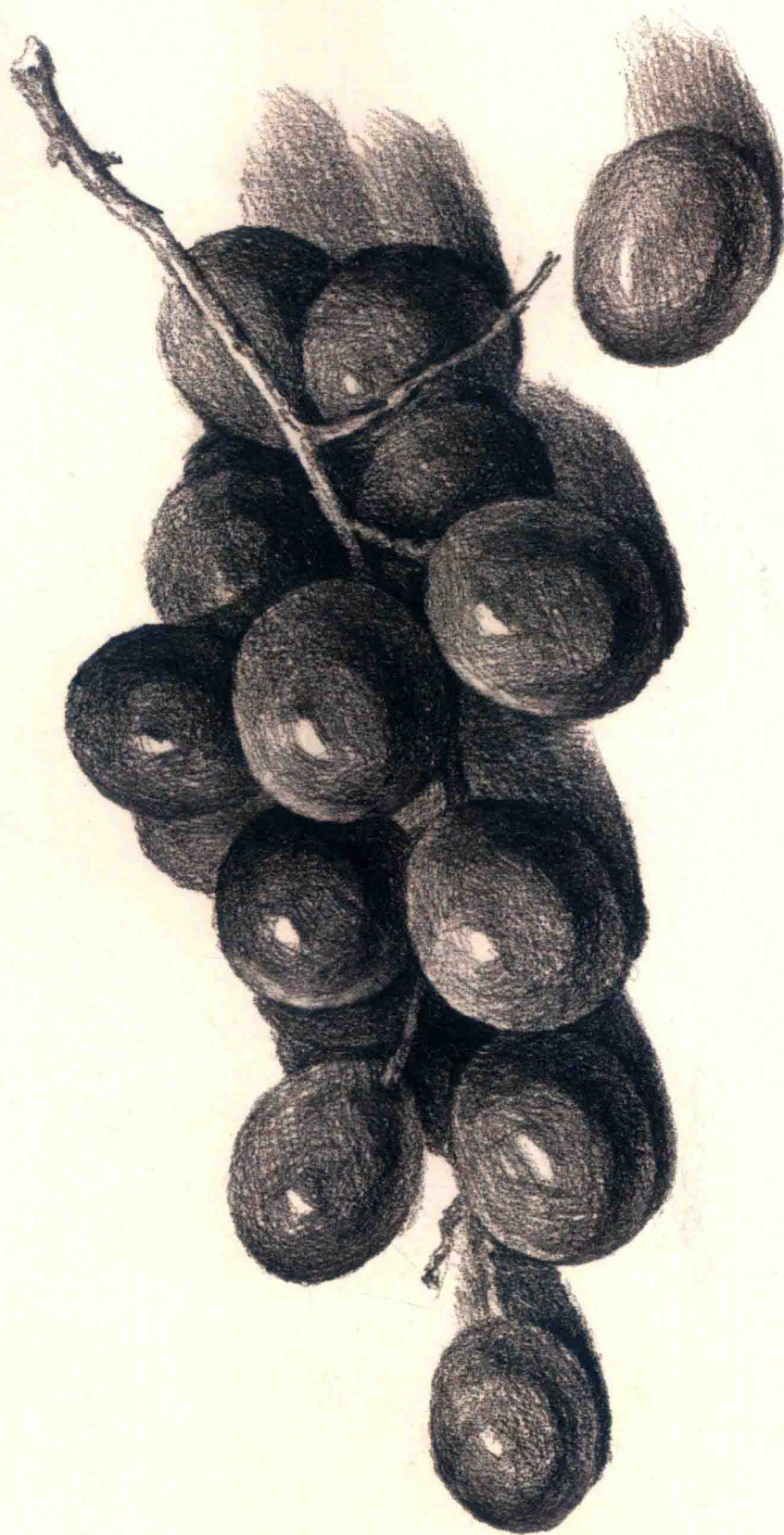
步骤二：从每个葡萄粒的明暗交界线入手，画出暗面及投影的大致调子。

步骤三：画出暗面和投影明度较重的部分，丰富调子层次，注意反光处要画得透明一些。

步骤四：画出亮面调子，预留出高光的位置，使整串葡萄的造型立体起来。

步骤五：对整串葡萄进行深入刻画。明暗交界线及投影与葡萄的交接处要画得深一些。高光、反光及葡萄梗等细节要画得深入、到位，局部刻画时不要忽略了整串葡萄的整体感。