

素描

入门
教程

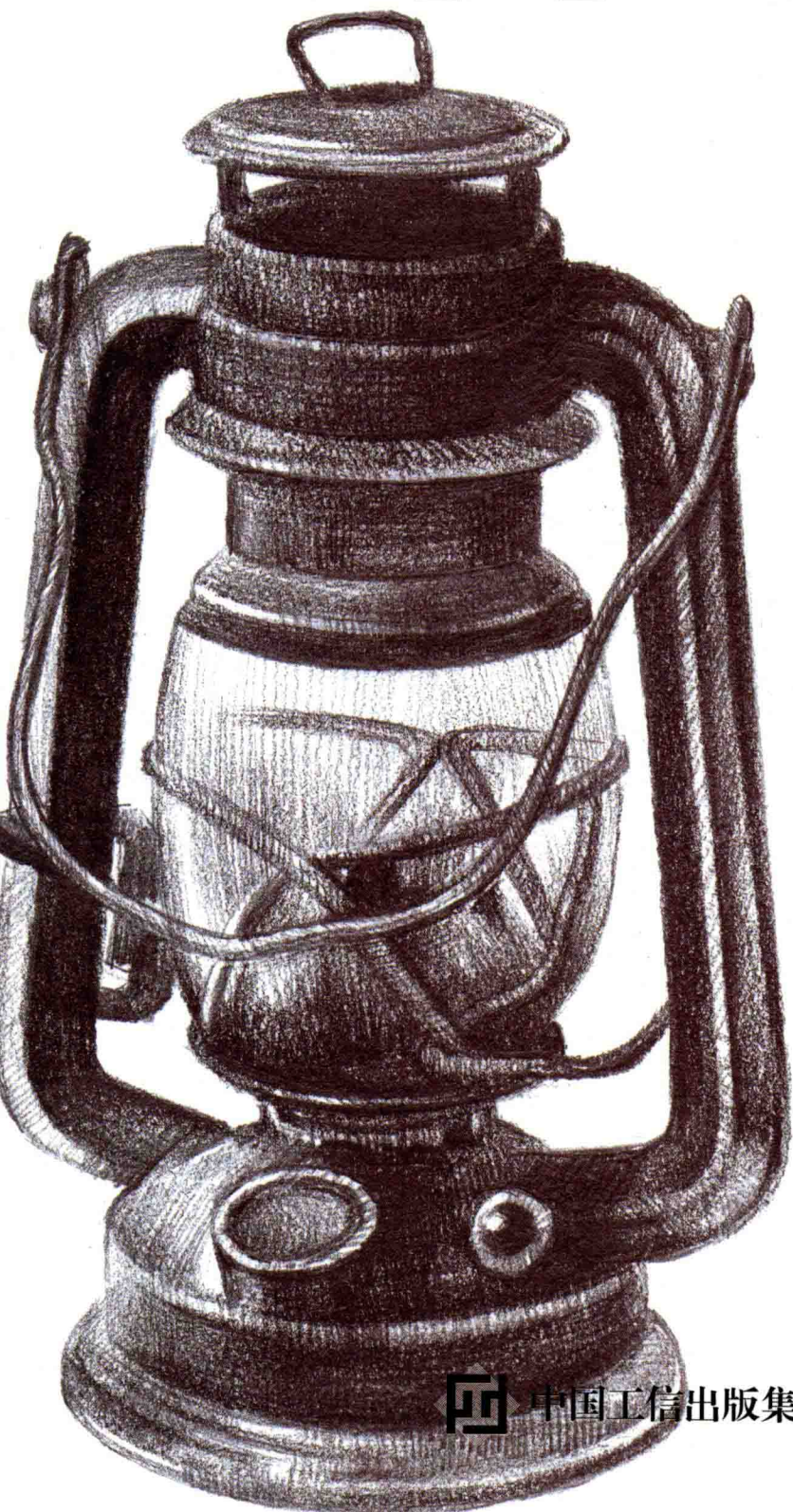
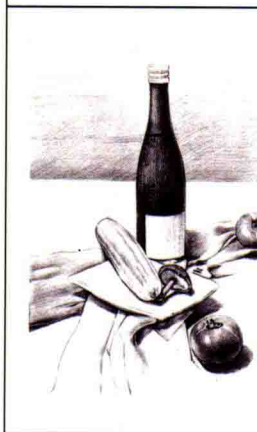
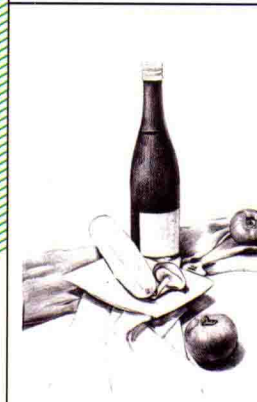
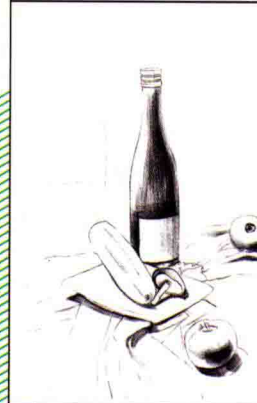
灌木文化 / 编著

SKETCH

素描静物

从零开始，快速入门

工具介绍 + 笔法讲解 + 技法剖析
案例解析 + 步骤演示

中国工信出版集团

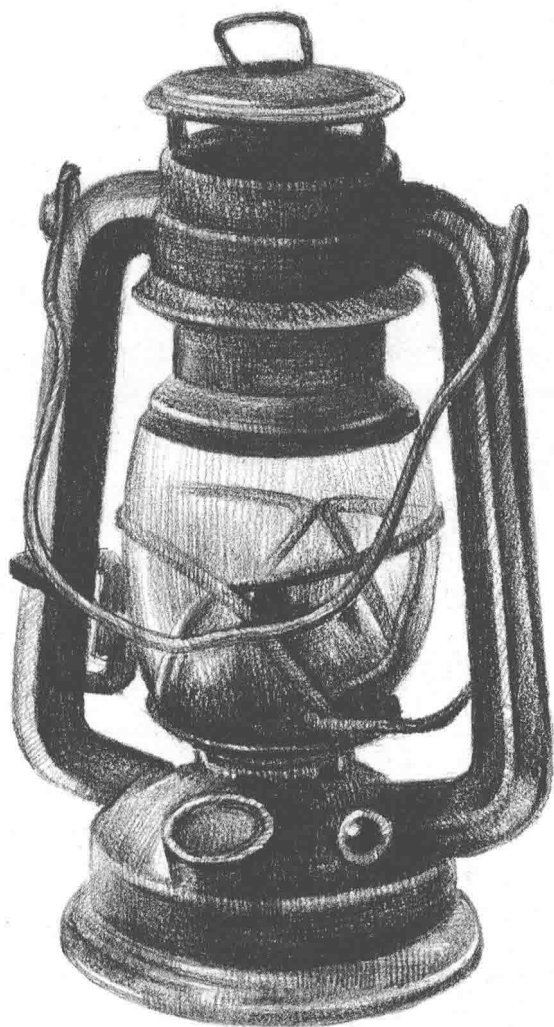
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

素描入门教程

SKETCH

素描静物

灌木文化 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 灌木文化编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2017. 4
素描入门教程
ISBN 978-7-115-45083-8

I. ①素… II. ①灌… 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036846号

内 容 提 要

素描是一切造型艺术的基础,我们只有不断地夯实素描基础,提升素描技法的活用能力,才能画出越来越好的作品。所以对于零基础的素描学习者来说,夯实素描基础是开启绘画之门阶段最主要的任务。

本书涵盖了素描静物类素描主题。本书首先为读者介绍了素描时必需的工具、必知的基础知识(如正确的拿笔姿势和常用的线条笔触等),以及必会的绘制技法(如结构、光影、质感的表现方法等)。然后按照先单体静物后组合静物的教学顺序,通过详细的绘画案例讲解,帮助读者掌握光影、明暗、形体结构等绘制要点,以及物体之间的透视关系,最终画出完美画作,提升绘画水平。

本书既适合素描初学者与素描基础薄弱者阅读使用,也适合相关专业的各级培训机构和大专院校作为教学用书。

-
- ◆ 编 著 灌木文化
责任编辑 王雅倩
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>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 3 2017年4月第1版
字数: 120千字 2017年4月北京第1次印刷
-

定价: 12.80元

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

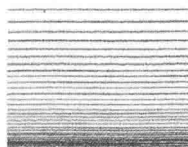
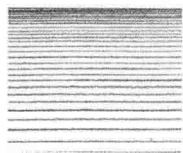
反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

第1章

素描绘画基础

1.1 素描工具介绍	6
1.2 铅笔的使用	7
1.2.1 认识铅笔	7
1.2.2 铅笔的不同型号及使用	7
1.3 如何执笔	8
1.3.1 常用的执笔姿势	8
1.3.2 其他的执笔姿势	9
1.4 如何排线	10
1.4.1 平行直线	10
1.4.2 弯曲弧线	10
1.4.3 直线、弧线的渐变	10
1.5 线条的绘画效果	11
1.5.1 表现效果	11
1.5.2 质感效果	11
1.6 物体的质感	12
1.6.1 无光物体的质感表现	12
1.6.2 有光物体的质感表现	13
1.6.3 其他物体的质感表现	14

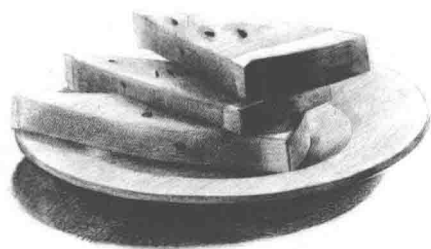

第2章

单个静物

2.1 鸡蛋	16
案例解析	16
形体结构分析	16
详细绘画步骤	17
2.2 梨	18
案例解析	18
形体结构分析	18
详细绘画步骤	19
2.3 西瓜片	20
案例解析	20
形体结构分析	20
详细绘画步骤	21
2.4 香蕉	22
案例解析	22
形体结构分析	22
详细绘画步骤	23

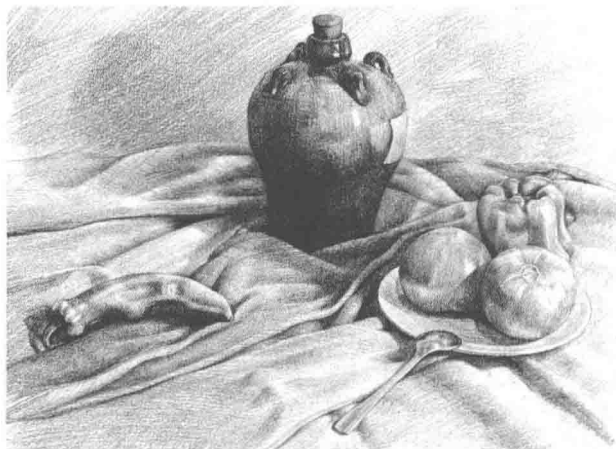

2.5 油菜	24
案例解析	24
形体结构分析	24
详细绘画步骤	25
2.6 碗	26
案例解析	26
形体结构分析	26
详细绘画步骤	27
2.7 饭盒	28
案例解析	28
形体结构分析	28
详细绘画步骤	29
2.8 烟斗	30
案例解析	30
形体结构分析	30
详细绘画步骤	31
2.9 餐刀	32
案例解析	32
形体结构分析	32
详细绘画步骤	33
2.10 手提灯	34
案例解析	34
形体结构分析	34
详细绘画步骤	35

第3章 静物组合

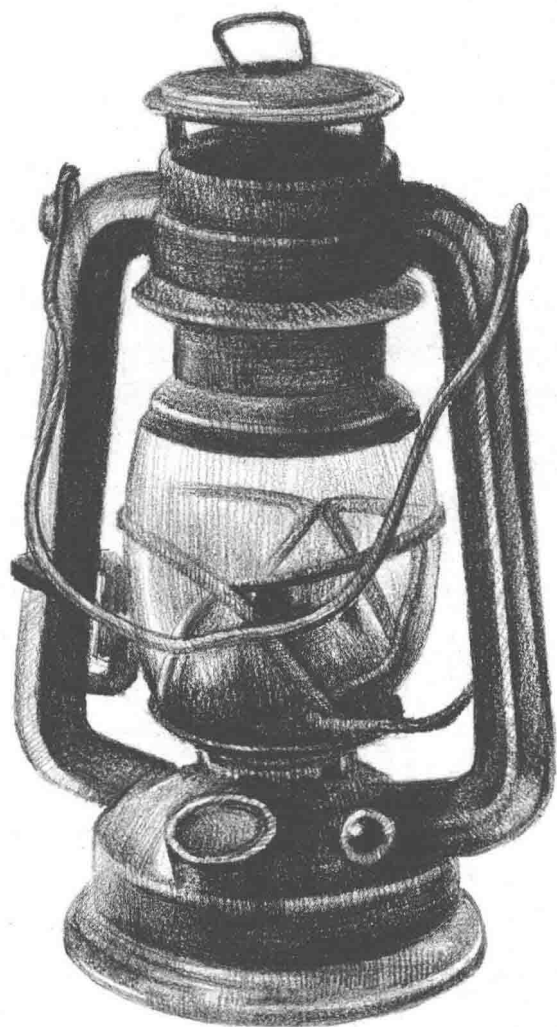
3.1 静物组合（一）	37
案例解析	37
形体结构分析	37
详细绘画步骤	38
3.2 静物组合（二）	43
案例解析	43
形体结构分析	43
详细绘画步骤	44
3.3 作品欣赏	47

素描入门教程

SKETCH **素描静物**

灌木文化 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 灌木文化编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2017. 4
素描入门教程
ISBN 978-7-115-45083-8

I. ①素… II. ①灌… 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036846号

内 容 提 要

素描是一切造型艺术的基础,我们只有不断地夯实素描基础,提升素描技法的活用能力,才能画出越来越好的作品。所以对于零基础的素描学习者来说,夯实素描基础是开启绘画之门阶段最主要的任务。

本书涵盖了素描静物类素描主题。本书首先为读者介绍了素描时必需的工具、必知的基础知识(如正确的拿笔姿势和常用的线条笔触等),以及必会的绘制技法(如结构、光影、质感的表现方法等)。然后按照先单体静物后组合静物的教学顺序,通过详细的绘画案例讲解,帮助读者掌握光影、明暗、形体结构等绘制要点,以及物体之间的透视关系,最终画出完美画作,提升绘画水平。

本书既适合素描初学者与素描基础薄弱者阅读使用,也适合相关专业的各级培训机构和大专院校作为教学用书。

-
- ◆ 编 著 灌木文化
责任编辑 王雅倩
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>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 3 2017年4月第1版
字数: 120千字 2017年4月北京第1次印刷
-

定价: 12.80 元

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

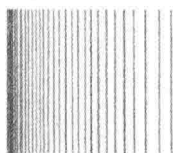
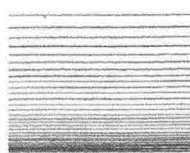
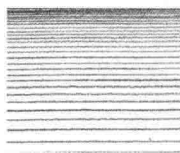
反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

第1章

素描绘画基础

1.1 素描工具介绍	6
1.2 铅笔的使用	7
1.2.1 认识铅笔	7
1.2.2 铅笔的不同型号及使用	7
1.3 如何执笔	8
1.3.1 常用的执笔姿势	8
1.3.2 其他的执笔姿势	9
1.4 如何排线	10
1.4.1 平行直线	10
1.4.2 弯曲弧线	10
1.4.3 直线、弧线的渐变	10
1.5 线条的绘画效果	11
1.5.1 表现效果	11
1.5.2 质感效果	11
1.6 物体的质感	12
1.6.1 无光物体的质感表现	12
1.6.2 有光物体的质感表现	13
1.6.3 其他物体的质感表现	14

第2章

单个静物

2.1 鸡蛋	16
案例解析	16
形体结构分析	16
详细绘画步骤	17
2.2 梨	18
案例解析	18
形体结构分析	18
详细绘画步骤	19
2.3 西瓜片	20
案例解析	20
形体结构分析	20
详细绘画步骤	21
2.4 香蕉	22
案例解析	22
形体结构分析	22
详细绘画步骤	23

第3章

静物组合

3.1 静物组合 (一) 37

案例解析 37

形体结构分析 37

详细绘画步骤 38

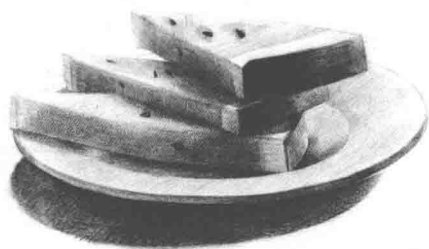
3.2 静物组合 (二) 43

案例解析 43

形体结构分析 43

详细绘画步骤 44

3.3 作品欣赏 47

2.5 油菜 24

案例解析 24

形体结构分析 24

详细绘画步骤 25

2.6 碗 26

案例解析 26

形体结构分析 26

详细绘画步骤 27

2.7 饭盒 28

案例解析 28

形体结构分析 28

详细绘画步骤 29

2.8 烟斗 30

案例解析 30

形体结构分析 30

详细绘画步骤 31

2.9 餐刀 32

案例解析 32

形体结构分析 32

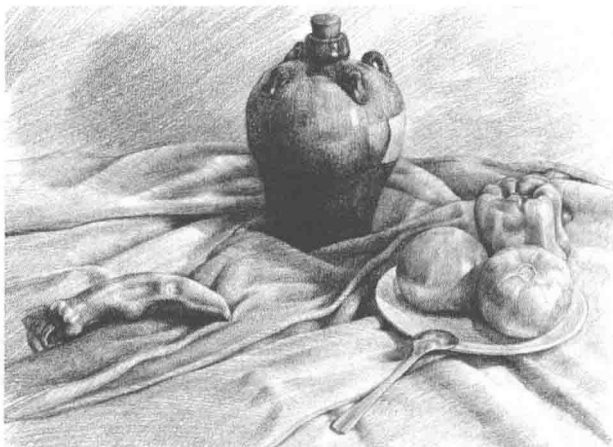
详细绘画步骤 33

2.10 手提灯 34

案例解析 34

形体结构分析 34

详细绘画步骤 35

第1章 素描绘画基础

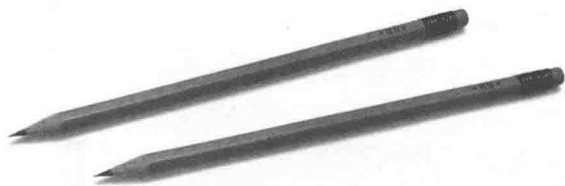
素描是一切造型艺术的基础，是练习绘画的基本手段。它主要借助单色的线条或明暗调子来表现物体的造型，并研究造型的基本规律。所以，只有拥有了扎实的素描基础，我们才能画出更好的画作。

1.1 素描工具介绍

素描工具的种类很多，如石笔、炭笔、粉笔、毛笔、铅笔和钢笔等，也有用钻子和金钢石作画的。工具的不同不仅关系着素描的性质和构图，也能影响画家的情绪和技巧。工具的选用取决于画家所要达到的艺术效果。一般认为，干笔适宜画清晰的线条，水笔宜于表现平面；精美的笔触可用毛笔挥洒，而广阔的田野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条来画，对其轮廓、阴影等细节可进行长时间的细细分析与研究。至于铅笔则适合创作较小尺寸的作品，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。素描的单色表达使工具的选用可以变得十分随意，而且常常可以综合使用几种工具造成多种画面效果。

铅笔

适于在普通纸、制图纸及雾面制图胶片上进行书写或绘图，具备多种规格，是画家与图像设计师的理想工具。

橡皮

橡皮是用橡胶制成的文具，能擦掉铅笔的痕迹。

可塑橡皮

可塑橡皮是专门用于绘画的橡皮，它可以捏成各种形状。既可以擦大面积的颜色，也可以捏出棱角来擦很细小的局部。

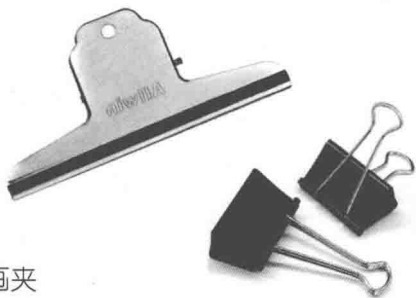
素描纸

素描纸拥有特殊的纹理，非常容易着色，不仅可以当作素描画纸，也可以作为水粉画纸使用。

画板

画板是木头材质的，8开或4开的素描纸都可以在上面使用。因其轻巧易携带，所以深受外出写生的画家的喜爱。

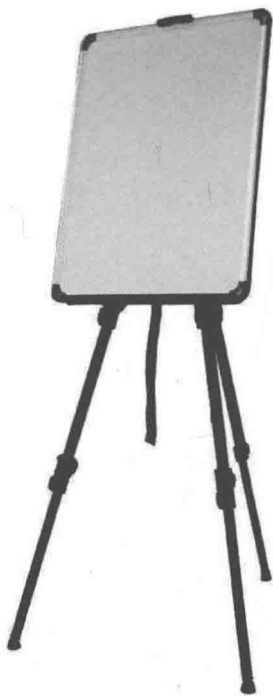
画夹

画夹用来固定画纸，可用在木质画板上，使用方便。

透明胶带

透明胶带是用来固定画纸的，使用方便。

画架

画架是金属材质或木材质的，金属材质的便于携带，占用空间小，多配合画板来使用。

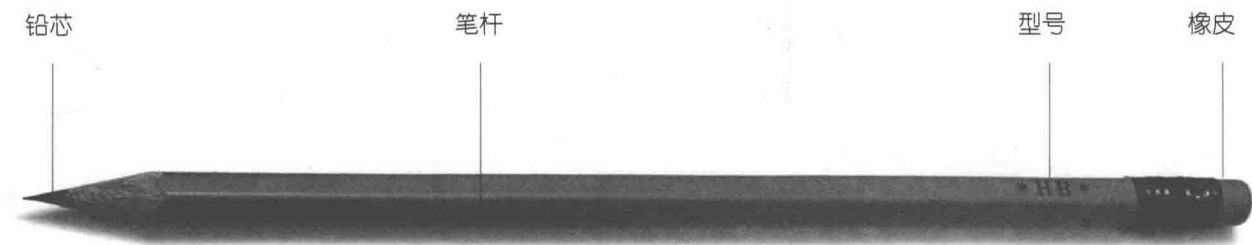
美工刀

美工刀是常用的削笔工具，能根据绘画需要削出不同形态的笔尖。

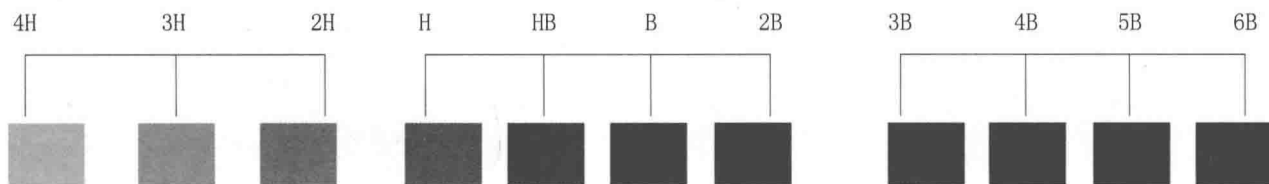
1.2 铅笔的使用

了解所用工具和材料是掌握一门技法的前提，素描的工具和材料很多，我们不需要一一掌握，但对一些常见的工具和材料的性能特点必须有一个整体的了解，尤其是对于铅笔的掌握。前面已经提到，笔的种类颇多，主要有铅笔、炭精条、木炭条、炭笔、钢笔、圆珠笔、毛笔和马克笔等，它们的性能与效果都大不相同，大家可根据特定的要求进行选择。

1.2.1 认识铅笔

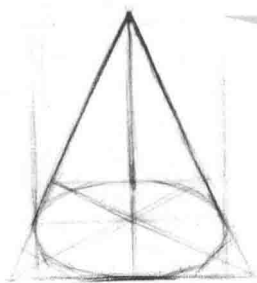

1.2.2 铅笔的不同型号及使用

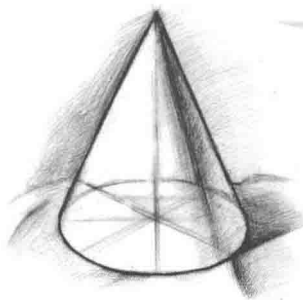

铅笔有很多不同的型号，每一种型号都有着不同的用途。我们可以看到铅笔尾端上所标的型号“H”和“B”，它们分别代表的是铅芯的软硬程度，H代表硬铅芯，B代表软铅芯，H前边的数字越大，铅芯越硬，画出来的色调越浅，相反，B前边的数字越大，代表铅芯越软，画出来的色调越深。

通常在画一幅作品时，会分别运用到不同型号的铅笔来处理不同阶段、不同环节上的画面效果。具体我们可以看一下下面的圆锥体的绘制步骤，看看在不同阶段作者都采用了何种型号的铅笔来作画。

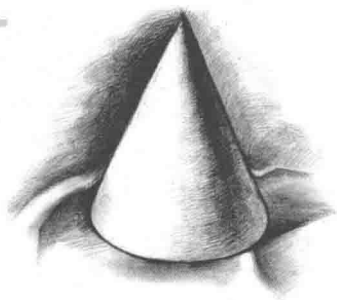

2B 铅笔适合起稿，起稿时要注意使线条保持轻松和变化。

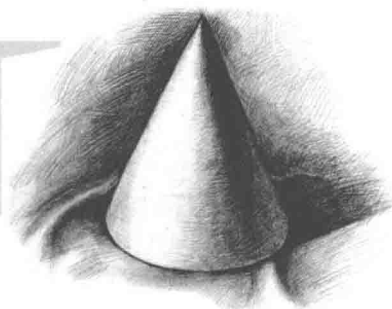

2B、4B 铅笔适合涂第一遍调子，注意找准明暗交界线，确定明暗关系。

4B、6B 铅笔适合进一步强调明暗关系，使画面的体积感加强。

H 型号的铅笔适合刻画细节，注意对整体感觉的把握。

1.3 如何执笔

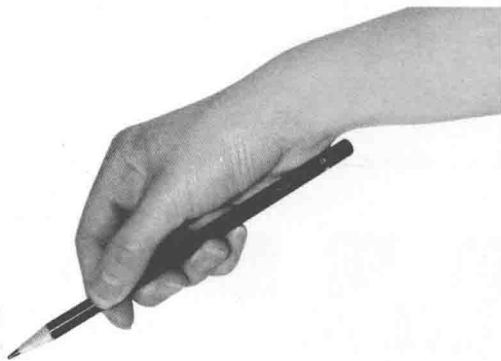
1.3.1 常用的执笔姿势

画素描时，有以下一些常用的执笔姿势。正确的执笔姿势是绘画的前提，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。

食指与拇指握住笔的前端，把笔横放于手心，画出的笔触前实后虚，常用来铺设明暗。

轻拿笔的前端，把铅笔放倒至与纸面呈 45° 左右，画出的笔触略实，常用于后期明暗的描绘。

像写字一样，握住笔的前端，笔触的重心在前端，这样画出的笔触比较坚硬有力，常用于描绘一些清晰的轮廓（注：执笔不要过短，否则不利于笔触、线条，以及线条轻重变化的表现）。

轻拿笔的前端，把铅笔放平来画，主要用于比较轻的涂抹，常在初始阶段画大面积的明暗时使用（注：执笔不宜过长，否则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）。

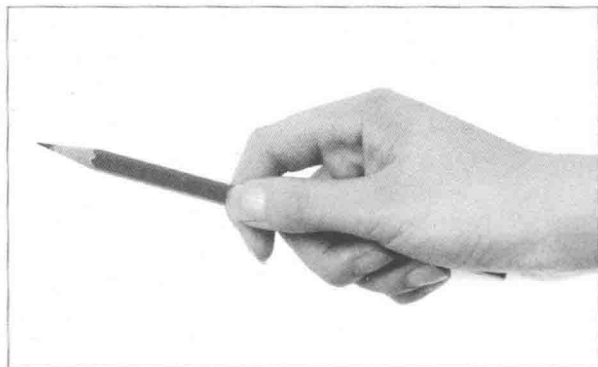

1.3.2 其他的执笔姿势

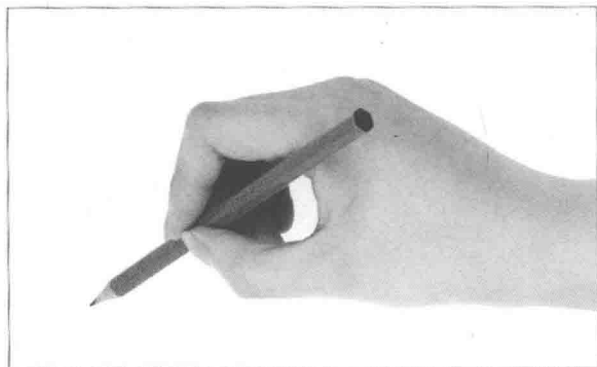
素描绘画中常常需要通过握笔杆的不同位置来改变笔触。笔杆握得越高，越好画出淡而长的线条；笔杆握得越低，越好画出深且重的线条。

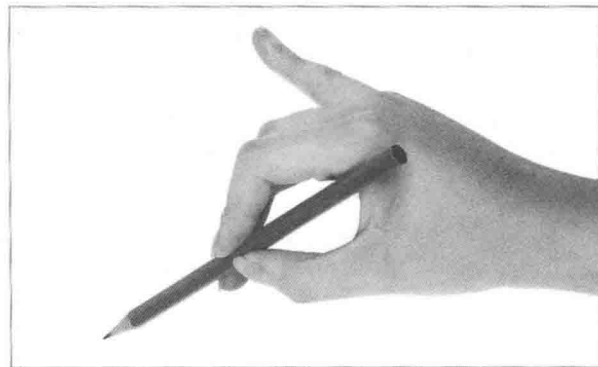
食指与拇指的端部轻捏笔杆，距笔尖约1厘米。

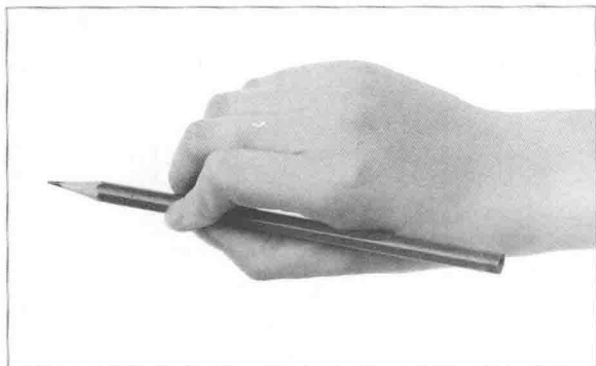
用食指与拇指横握笔杆的中心处，中指的指节处顶住笔杆。

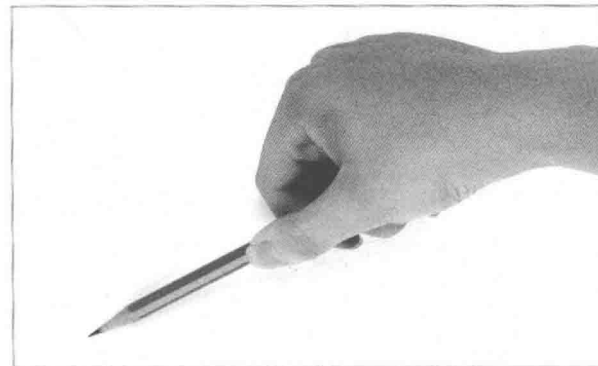
食指与拇指的顶部竖捏笔杆，距笔尖约3厘米。

小指抵住画纸、撑住手腕，用食指、中指和拇指握住笔杆。

用拇指与食指握住笔杆的上方，中指托着笔杆。

笔杆上部靠在食指关节处，与纸面保持 $45^{\circ} \sim 50^{\circ}$ 。

1.4 如何排线

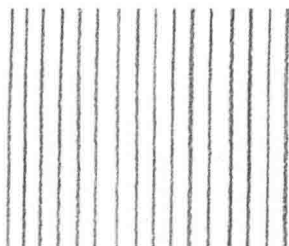
素描中最常用的线条排列形式是平行直线的排列。较多的线条排列在一起可以形成面，而线条排列的疏密会影响颜色的深浅变化。绘画时要注意使每条直线保持平行。

1.4.1 平行直线

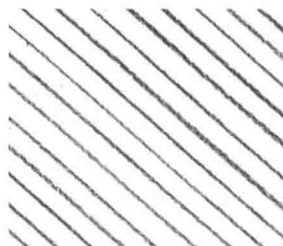
横向直线

纵向直线

斜下直线

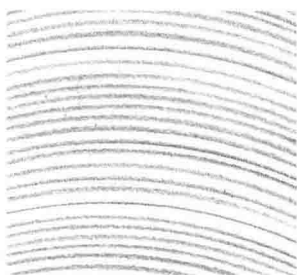

斜上直线

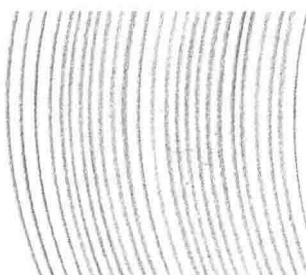

1.4.2 弯曲弧线

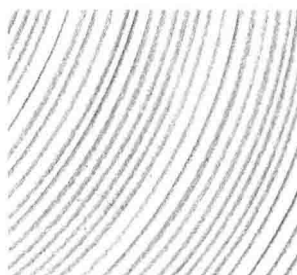
横向弧线

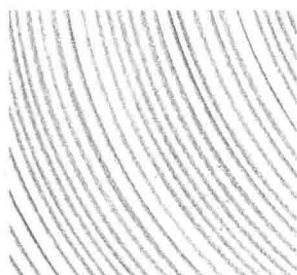
纵向弧线

左倾弧线

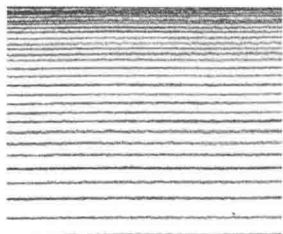

右倾弧线

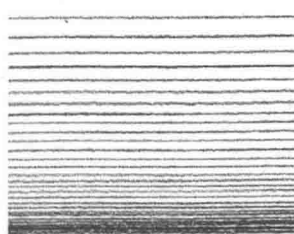

1.4.3 直线、弧线的渐变

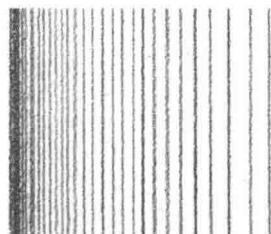
向上渐变

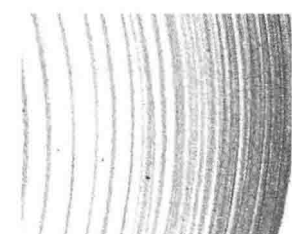
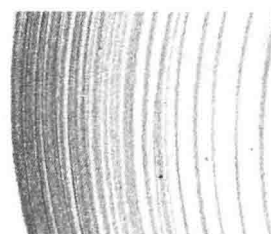
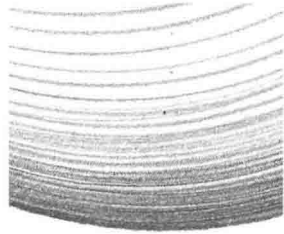
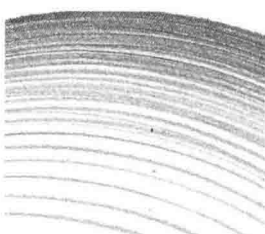
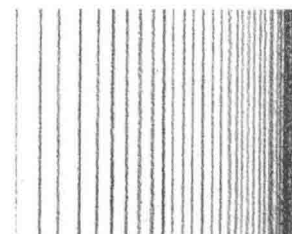
向下渐变

向左渐变

向右渐变

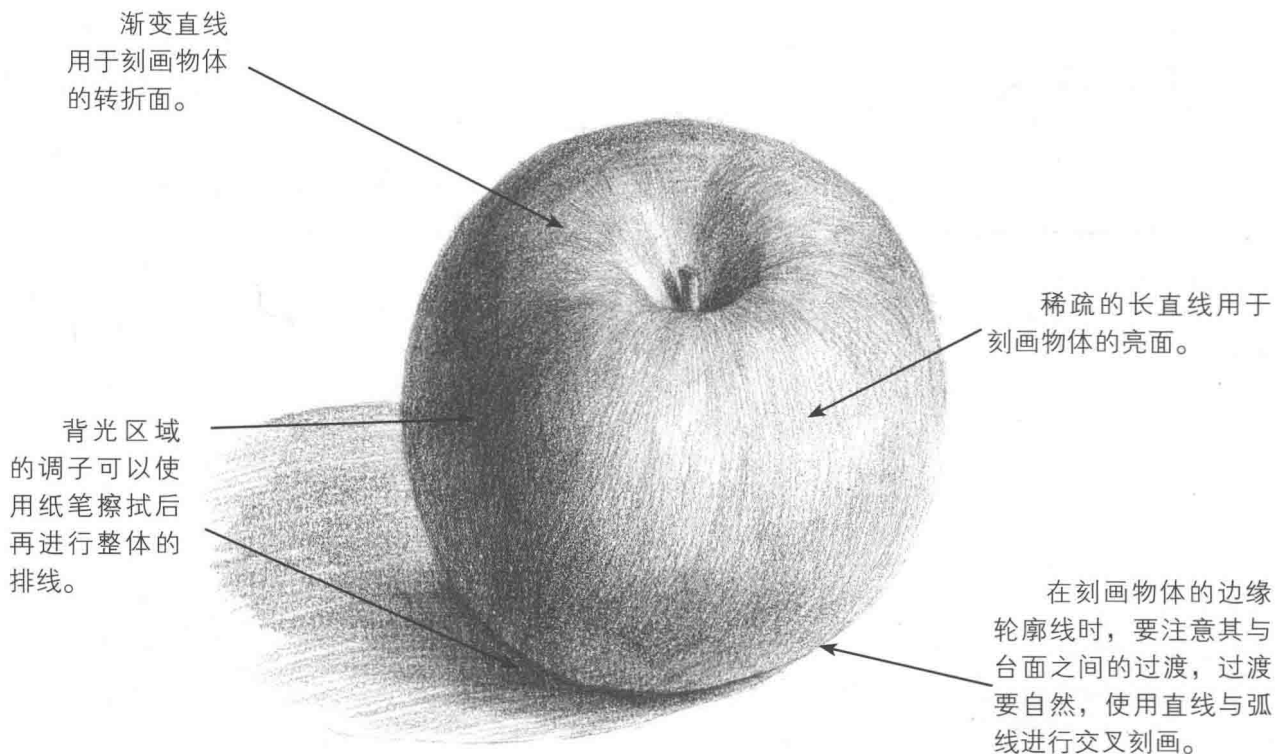

1.5 线条的绘画效果

由于线条是素描最主要的表现手段，所以画物体时可以使用不同形式的线条。线条有的粗重，有的纤细，有的笨拙，有的流畅。通常以粗的、实的、重的、硬的线条表现物象的前面及突出的地方；以细的、虚的、轻的、软的线条表达后退、减弱的画面效果。

1.5.1 表现效果

通过不同的排线方式绘制物体，所呈现出的绘画效果也会产生很多变化。

1.5.2 质感效果

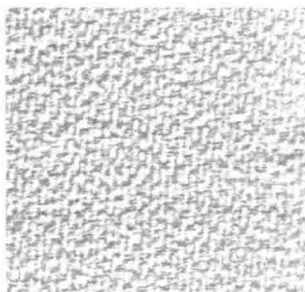
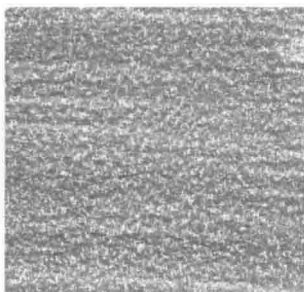
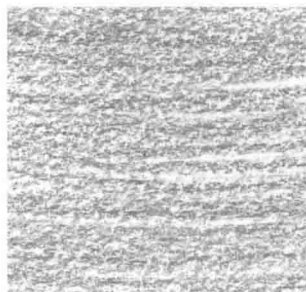
不同的物体表面会有不同的质感，在素描中我们可以用不同的线条排列方式来表现出不同的质感。如将粗重的线条稀疏排列，可表现粗糙质感；将线条密集排列可表现光滑的质感。或用铅笔的侧锋轻轻地在纸上涂抹，以表现凹凸质感；用铅笔的侧锋在纸上用力涂抹，以表现纸张的纹理质感。

粗糙质感

光滑质感

凹凸质感

纹理质感

1.6 物体的质感

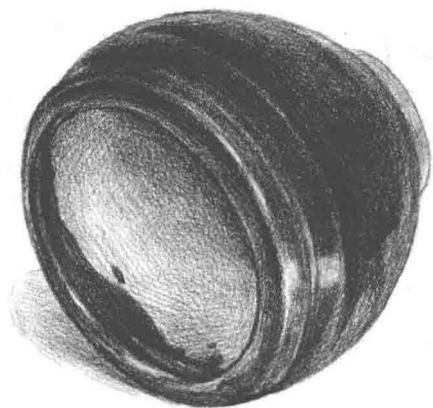
质感是指物体的物质属性。不同的物质给人以不同的视觉感知，这就是质感，如陶罐粗糙、玻璃光洁、丝绸柔软、金属坚硬等。在造型艺术中，质感的表现是极其重要的。物体的质感本应是触觉感知，但当物体作用于我们的视觉后，唤起了我们的感知经验或某种心理联想，从而产生了视觉上的质感。在素描造型中，对物质感的刻画将使物象的表现更真实，富于感染力。

1.6.1 无光物体的质感表现

无光物体如砂锅、陶罐等陶质用品，以及纤维制品中的粗布、毛呢等，具有质地粗细适中，反射光不强，高光不明显的特点。

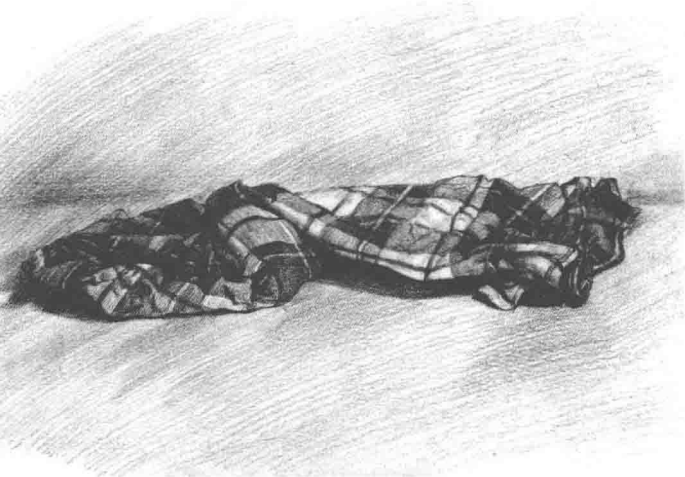
陶制品的质感表现

陶制品的质地一般较为粗糙，宜用铅芯稍软的铅笔以粗松的线条铺色调；中间色调变化丰富，应着力刻画。深色陶制品暗部的反光较弱，应注意处理暗部色调的虚实关系。画暗部色调时要分层上色，用力不宜过重，避免形成笔迹反光而影响对质感的表现（如右图所示）。

布制品的质感表现

绘制布类，一般以多层次的线条在反复排列中组成富于变化的色调予以表现。布纹的明暗层次不宜一次画到位，否则易显单薄和生硬。要特别注意布纹的结构关系和因转折而产生的色调的虚实变化，这往往是表现布料的粗细、厚薄等质地的关键所在（如左图所示）。

砂制品的质感表现

砂制品的质地较陶制品更为粗糙，基本无反射光，肌理感也较明显，表现强度应柔和一点。宜用铅芯稍软的铅笔以粗松的线条铺色调；中间色调变化丰富，应着力刻画。有磨砂的感觉，画高光时先用橡皮擦过，再用手指涂一下，高光就没有那么亮了，使物体有一种灰灰的感觉。暗部反光较弱，应注意处理暗部色调的虚实关系。画暗部色调时要分层上色，用力不宜过重，避免形成笔迹反光而影响对质感的表现（如右图所示）。

