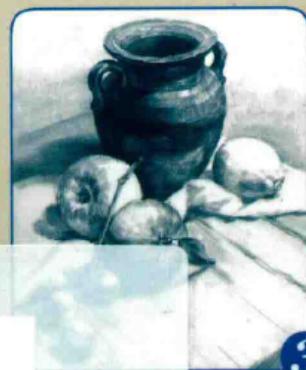
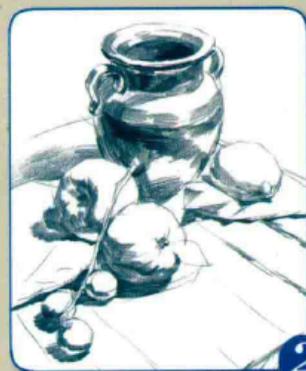
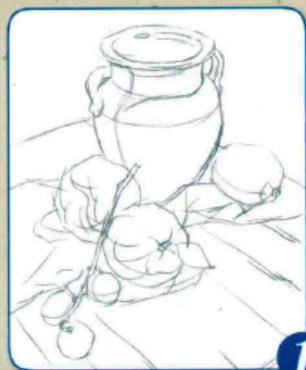
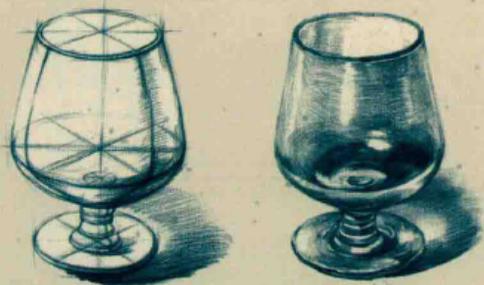

零基础

素描教程

静物篇

零基础

素描教程

静物篇

主编 赵锦杰 编著 都兴跃

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

零基础 素描教程·静物篇 / 都兴跃编著 ; 赵锦杰
主编. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2019.3
ISBN 978-7-5398-8614-5

I. ①零… II. ①王… ②赵… 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 (2018) 第 287698 号

出版人：唐元明
主 编：赵锦杰
编 著：都兴跃
责任编辑：许 茜 于海霞
责任校对：陈芳芳
责任印制：缪振光

零基础 素描教程

LINGJICHU SUMIAO JIAOCHENG

静物篇 *Jingwu Pian*

出版发行：安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)

地 址：合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F

邮 编：230071

营 销 部：0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

印 刷：杭州高腾印务有限公司

(杭州市余杭区闲林街道嘉企路 11 号 1 幢)

开 本：889 mm×1194 mm 1/16

印 张：8

版 次：2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5398-8614-5

定 价：29.80 元

版权所有，请勿翻印、转载

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与
印刷厂联系调换：0571-88845626

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录 CONTENTS

第一章 基础知识讲解001

- 1.1 素描的概述001
- 1.2 绘画工具和材料002
- 1.3 作画姿势002
- 1.4 线条训练003
- 1.5 透视知识讲解005
- 1.6 色感与明度的表现006
- 1.7 物体的明暗关系007
- 1.8 物体的几何形关系008
- 1.9 画面的空间关系009
- 1.10 质感的表现010
- 1.11 画面的构图011

第二章 写生技法讲解012

- 2.1 苹果结构的画法012
- 2.2 苹果明暗的画法013
- 2.3 梨结构的画法016
- 2.4 梨明暗的画法017
- 2.5 土豆结构的画法020
- 2.6 土豆明暗的画法021
- 2.7 青椒结构的画法022
- 2.8 青椒明暗的画法023
- 2.9 阳桃结构的画法024
- 2.10 阳桃明暗的画法025
- 2.11 香蕉结构的画法026
- 2.12 香蕉明暗的画法027
- 2.13 西瓜明暗的画法028
- 2.14 葡萄明暗的画法029
- 2.15 大白菜结构的画法030
- 2.16 大白菜明暗的画法031
- 2.17 柿子明暗的画法032
- 2.18 西红柿明暗的画法033
- 2.19 茄子明暗的画法034
- 2.20 苦瓜明暗的画法035
- 2.21 卷心菜明暗的画法036
- 2.22 火龙果明暗的画法037
- 2.23 花菜明暗的画法038
- 2.24 青菜明暗的画法039
- 2.25 纸杯明暗的画法040
- 2.26 玻璃杯明暗的画法041
- 2.27 高脚玻璃杯结构的画法042
- 2.28 高脚玻璃杯明暗的画法043
- 2.29 红酒杯明暗的画法044
- 2.30 玻璃碗明暗的画法045
- 2.31 矿泉水瓶明暗的画法046
- 2.32 葡萄酒瓶明暗的画法047
- 2.33 酒精瓶结构的画法048
- 2.34 酒精瓶明暗的画法049

- 2.35 宽口陶罐结构的画法050
- 2.36 宽口陶罐明暗的画法051
- 2.37 陶瓶结构的画法052
- 2.38 陶瓶明暗的画法053
- 2.39 药罐结构的画法054
- 2.40 药罐明暗的画法055
- 2.41 酒坛明暗的画法056
- 2.42 深釉陶罐明暗的画法057
- 2.43 泡菜罐明暗的画法058
- 2.44 釉色陶罐明暗的画法059
- 2.45 土陶壶明暗的画法060
- 2.46 瓷盘明暗的画法061
- 2.47 白瓷壶结构的画法062
- 2.48 白瓷壶明暗的画法063
- 2.49 保温杯明暗的画法064
- 2.50 不锈钢盘明暗的画法065
- 2.51 不锈钢壶结构的画法066
- 2.52 不锈钢壶明暗的画法067
- 2.53 不锈钢酱汁斗明暗的画法068
- 2.54 不锈钢锅明暗的画法069
- 2.55 圆形不锈钢壶明暗的画法070
- 2.56 书本明暗的画法071
- 2.57 毛巾明暗的画法072
- 2.58 帆布书包明暗的画法073
- 2.59 折叠水桶明暗的画法074
- 2.60 军用水壶明暗的画法075
- 2.61 玻璃瓶与水果组合的画法076
- 2.62 铝壶与水果组合的画法078
- 2.63 宽口陶罐与水果组合的画法080
- 2.64 双耳陶罐与水果组合的画法082
- 2.65 瓷瓶与蔬果组合的画法084
- 2.66 药罐与蔬果组合的画法086
- 2.67 汤钵与蔬果组合的画法088
- 2.68 砂锅与蔬果组合的画法090
- 2.69 陶罐与水果组合的画法092
- 2.70 玻璃水壶与水果组合的画法094
- 2.71 酱油瓶与蔬果组合的画法096
- 2.72 玻璃瓶、鱼与蔬果组合的画法098
- 2.73 不锈钢水壶与水果组合的画法100
- 2.74 日用品组合的画法102
- 2.75 纸袋与水果组合的画法104
- 2.76 油漆桶与工具组合的画法106
- 2.77 鞋子与水果组合的画法108
- 2.78 布偶与水果组合的画法110

第三章 临摹作品精选112

第一章 基础知识讲解

1.1 素描的概述

静物写生是学习基础素描的重要内容之一。写生对象选择的余地很大，有瓜果蔬菜、锅盆、碗筷、文具、乐器、服装、劳动工具、家用电器等。静物素描的颜色与石膏几何体不同，如陶罐是赭色，橘子是橙红色，还有众多不同色彩等。其质感也是多种多样的，如玻璃杯是光洁透明的，衬布是柔软的，锅、陶罐、瓷器是坚硬的。因此静物素描更能训练初学者的构图能力，处理空间层次、表现不同质感以及掌握不同色调的能力，同时对提高初学者概括复杂形体的能力，理解复杂形体本身的透视原理也是一个很好的训练过程。

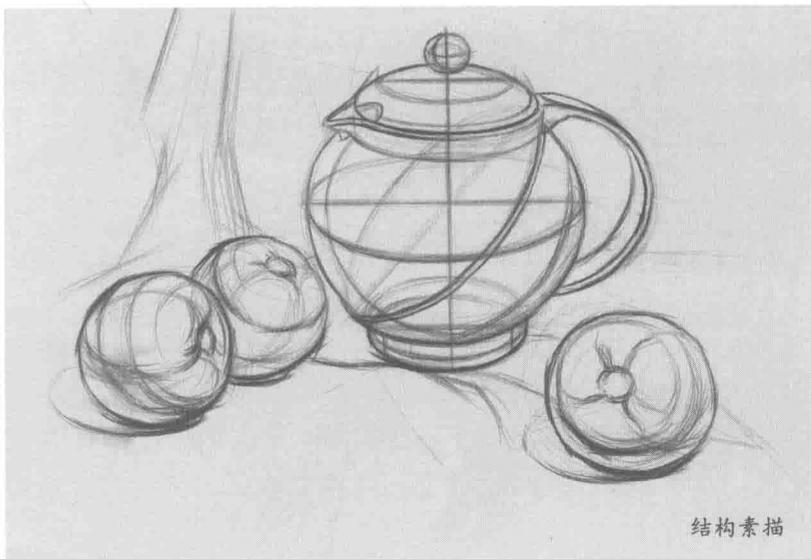
静物素描与几何体素描的共同地方：同样运用单一色彩、简单的工具（铅笔为最佳选择）、线条和色块来描绘对象；同样是通过形体、结构、比例、空间、位置、明暗光影等造型手段来表现对象。

素描静物写生，对于初学者提高素描造型的观察能力、认识能力和表现能力以及审美能力有着重要意义，它是素描练习的一个基础性课题。在素描静物写生中，轻松、容易、正确且不失信心地掌握静物的绘画方法和技巧显得尤其重要。为了达到这个目的，我们提出以下学习要求：

1. 掌握静物组合的一般方法、规律，加强静物写生构图能力。
2. 认识、掌握并且能表现出复杂物体的结构特点。
3. 学会从整体美感效果出发，表现对象的形体、质感、光感、空间感。

结构素描

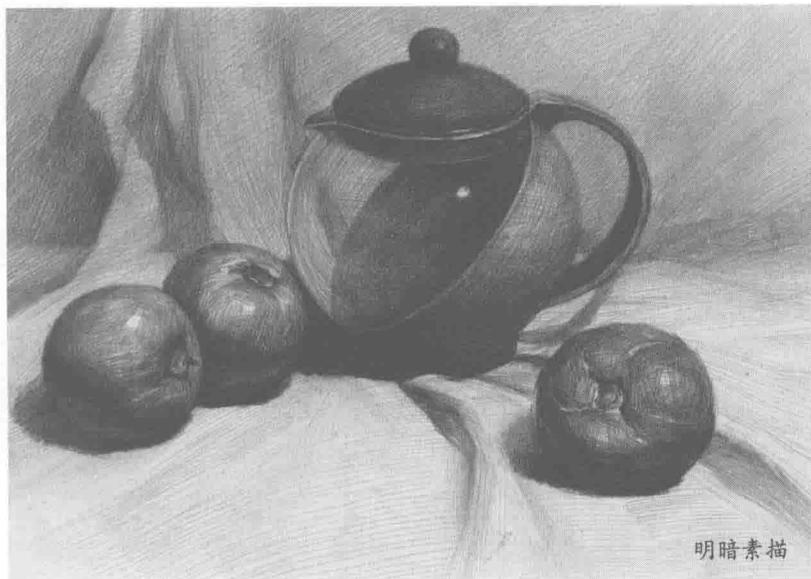
结构素描是以线条为主来表现物体的形体结构、立体感和质感的一种素描类型。但是结构素描有时还要加一些调子，以便更加充分地表现对象的形体结构。在这里，调子只是一种辅助手段，为表现结构服务。

结构素描

明暗素描

明暗素描是以明暗色调为主要表现手段的素描形式，它是以光的变化在物体上反映出来的不同明暗调子（如黑、白、灰等）来表现物体的结构、立体感和质感的一种素描类型。

明暗素描

1.2 绘画工具和材料

我们进行素描学习之前，应准备好所要使用的工具和材料，还要对其有所了解。熟悉工具、材料包含两层意思：一是要了解工具、材料的性能，二是要掌握正确的使用方法和预见使用效果。

铅笔

铅笔分软硬两类，6H ~ H是硬铅，B ~ 8B是软铅，HB为中性。初学素描时用得较多的是H到6B的铅笔，因为太硬的铅笔不适合画线条、打调子，而过软的铅笔初学者往往又掌握不好。

橡皮、橡皮泥

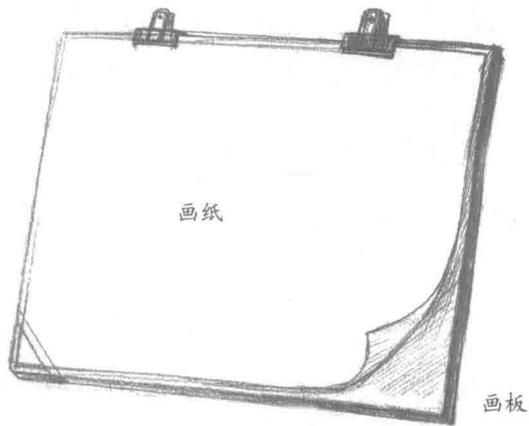
橡皮，用于修改、擦拭画面，但不纯粹是为“擦除”所用。橡皮在素描中更多是一种表现的工具，在塑造物体的过程中巧用橡皮是学习素描重要的技法。橡皮泥，又叫作可塑橡皮，它不能完全替代橡皮，但可以随意捏出一个尖角或者一个齐整的边缘，用来处理物体细节，深入刻画物体。

画纸

素描纸尽量选用较厚的、纹理粗糙的纸张，一般素描纸有漂白的和原浆的两种，各有其特点。漂白素描纸色泽发白、质地细腻，画出的画面效果明显、对比强烈，但不易上铅；原浆素描纸色泽发黄、质地粗糙，易上铅，画起来较易上手。

其他辅助工具

画板、画架、夹子、胶带、美工刀等。

1.3 作画姿势

正确的写生姿势，有助于整体观察和表现对象。在绘画时，身体应与画板相距一臂左右，姿势要保持端正，手要基本伸直，画板要与眼睛视线成直角。画者与写生对象之间的最佳距离，通常在对象高度或宽度的三倍到五倍之间，太远了看不清对象的细部，太近了会因透视原因引起变形。

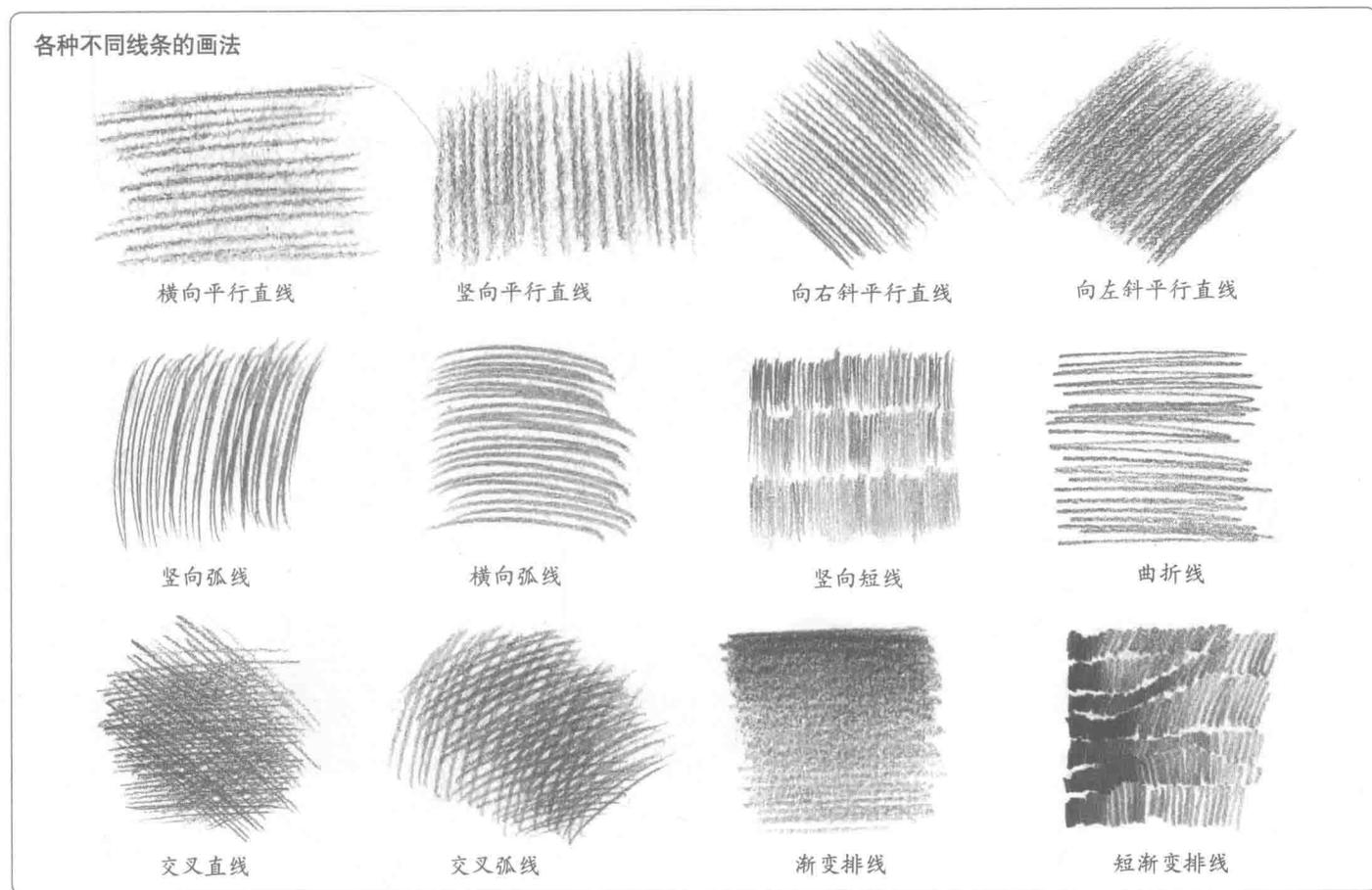
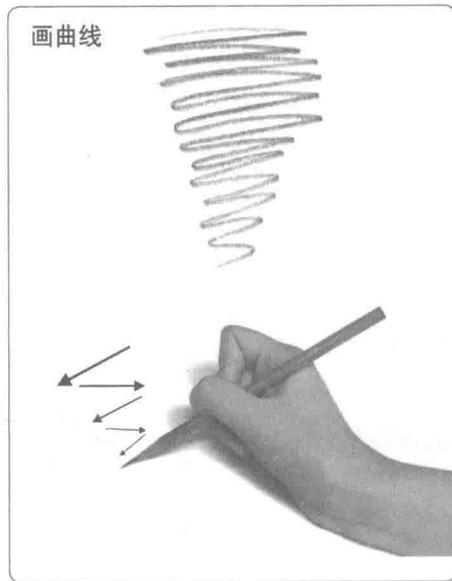
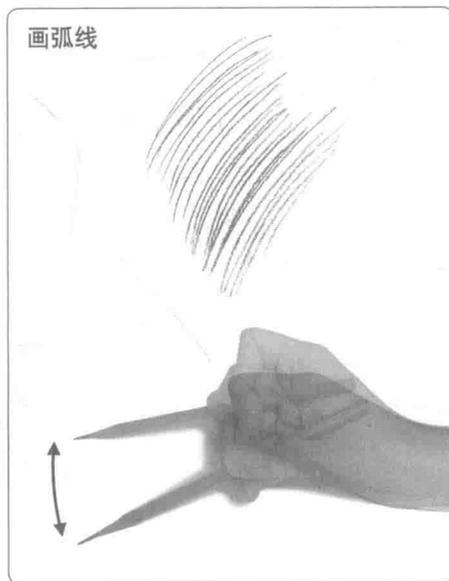
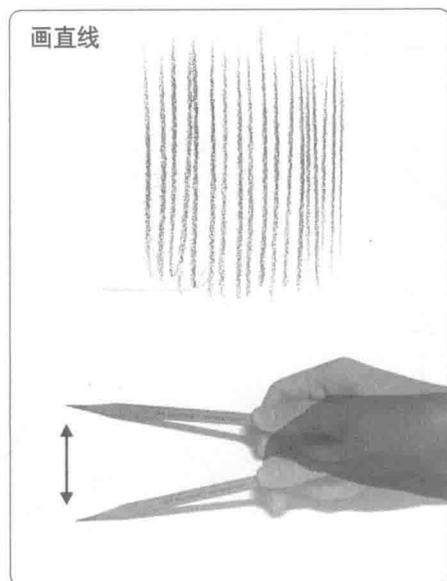

1.4 线条训练

素描主要利用线条来作画。线条既是重要的造型要素，又是学习素描的起点。它具有非常强的表现力，可以用强弱、轻重、粗细、缓急、浓淡、虚实和疏密等来表达形体的质感。所以对初学者来说，学习掌握各种线条的画法尤为重要。在训练时，要做大量的线条练习，以提高线条质量，达到熟能生巧。这样画出的线条才富有生命力，才能更好地表现物体的质感。

丰富多样的排线方法

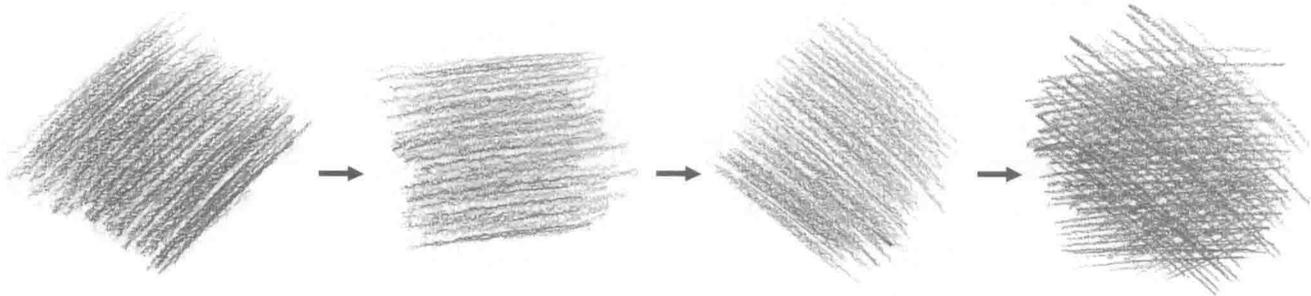
素描中线的表现方式灵活多样，也非常丰富。排线时，整个动作形成两头虚、中间实的线，这样画出的线容易衔接，也容易把握整体效果。带钩的线和两头齐的线在素描当中都是忌讳的，它们在衔接上会造成明显的接口，也容易造成线条的杂乱。

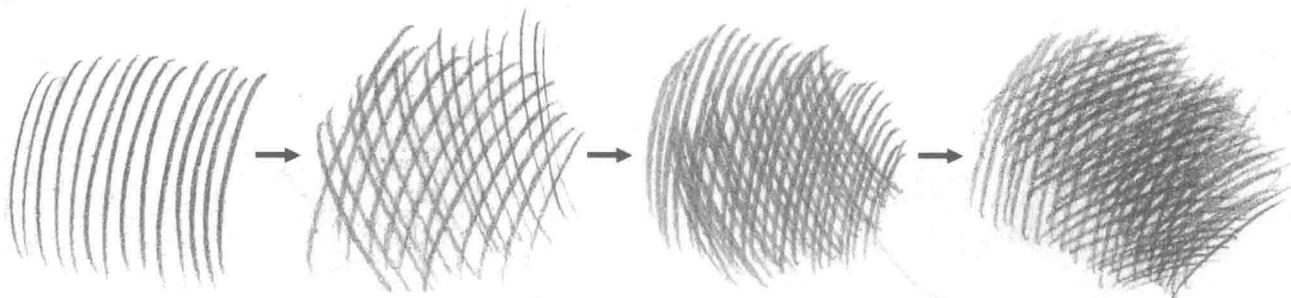
线条表现明暗调子的方法

在绘画的过程中，明暗的安排是最重要的。通过2B铅笔在纸面上反复覆盖，调整用笔力度，我们可以表现介于黑与白之间的所有明度。

交叉直线

交叉弧线

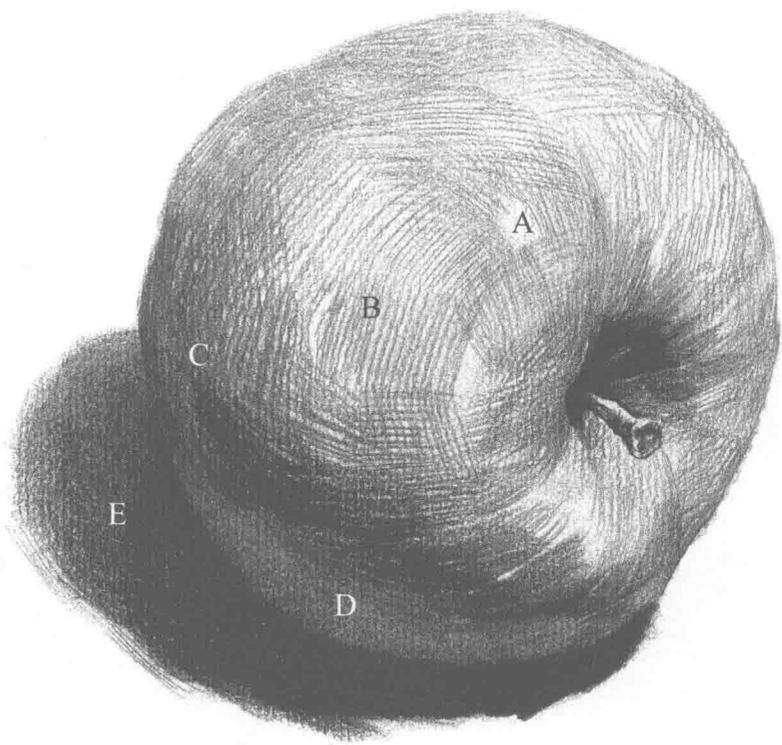
线条的运用技法

在形体结构阶段，主张以线造型为主，这样有利于形体结构的表达。

在明暗阶段，主张以线面结合为主，这种线面结合主要是靠单线和排线以及擦揉画出来的块面所表现出来的笔触效果。

高光 (A)：物体的高光可直接在纸上留白或用橡皮细致地提亮。

中间调子 (B)：物体的中间调子要根据物体结构的变化，处理线条的方向。线条要肯定，尽量避免反复修改。

明暗交界线 (C)：物体明暗交界线的用笔要扎实、有力，要用多种方向的线条交叉、反复表现。

反光 (D)：反光的用笔要轻、要匀，用线要简单、柔和。注意物体的反光再强也不能超过亮部的明度，暗部再弱也有反光。

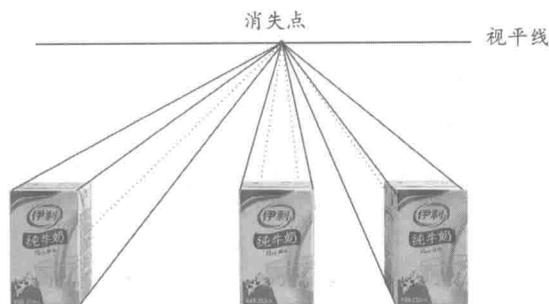
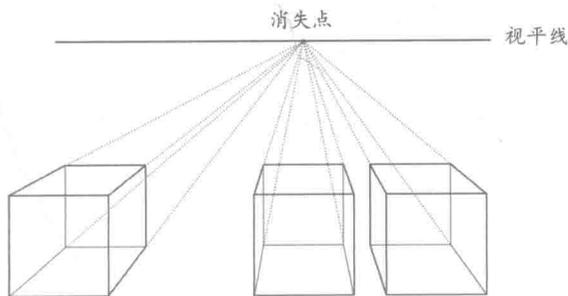
投影 (E)：物体投影的用笔要轻快、流畅，用线要方向一致，应符合透视规律。

1.5 透视知识讲解

所谓“透视”，即通过透视平面来观察物体的形状。我们画静物素描，就是要将三维空间的立体形体在二维平面上表现出来。画静物时，分析其透视规律，对形体做细致的研究、刻画，使观者对画纸上的平面图形产生明显的立体空间感。这种由立体到平面，又由平面到立体的转化，就是利用客观的透视规律来完成的。

透视的基本术语

1. 视平线：与作画者眼睛平行的水平线。
2. 心点：作画者眼睛正对着视平线上的一点。
3. 视点：作画者眼睛所处的位置。
4. 视中线：视点与心点相连的线，也是与视平线成直角的线。
5. 消失点：与画面不平行的成角物体，在透视中伸远到视平线心点两旁逐渐消失的点。
6. 变线、原线：透视图中，凡是变动了的线称变线，不变的线称原线，要记住近大远小、近实远虚的规律。

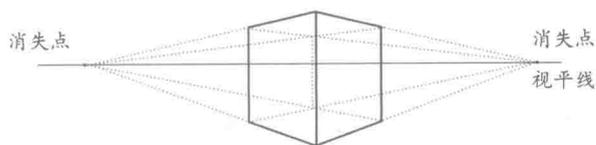
平行透视图

平行透视分析

当物体的一个面与我们的画面平行，所产生的透视叫平行透视，也叫一点透视。与画面平行的面不发生透视变形，而顶面与侧面发生透视缩减，直角线不互相平行而消失到一点。

成角透视分析

如果要画的平行六面体是斜放着的，那么，只有四条竖线仍是与视平线垂直的，另外八条边线则分别向视点两旁的两个消失点集中。这种透视叫“成角透视”。

三点透视分析

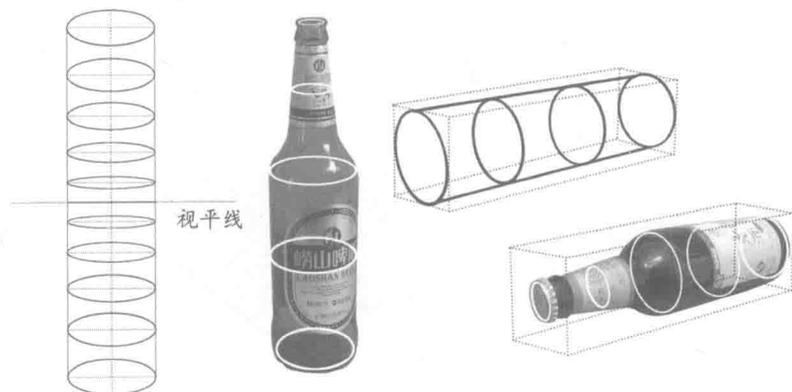
俯视或者仰视一个斜放在我们面前的长方体，它的位置比视平线高或低，长方体的各个边缘线延长分别消失在三个点。

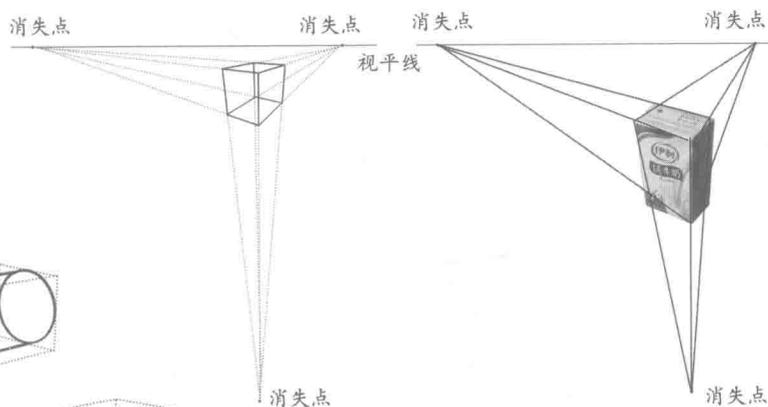
成角透视图

圆形透视分析

设定一条视平线，当圆形在视平线上向上或向下移动时，它的形状产生透视变化，变成各种椭圆形。当圆形与视平线齐平时，圆形则变成一条直线。

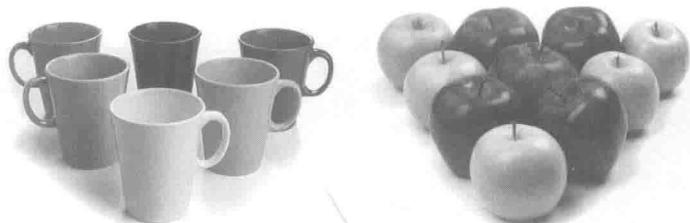
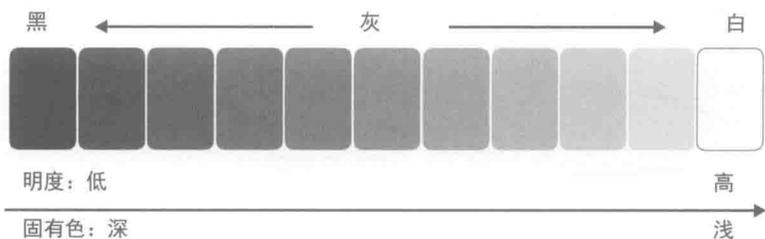
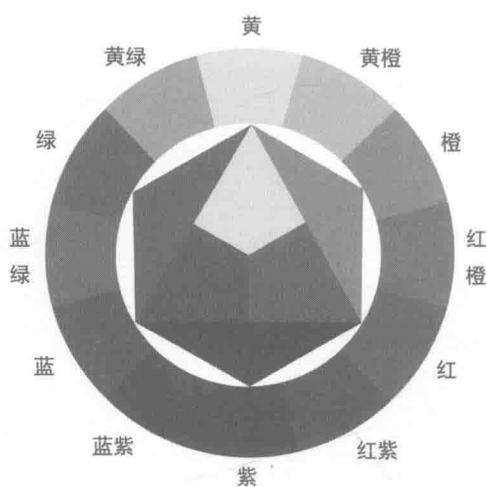
圆形透视图

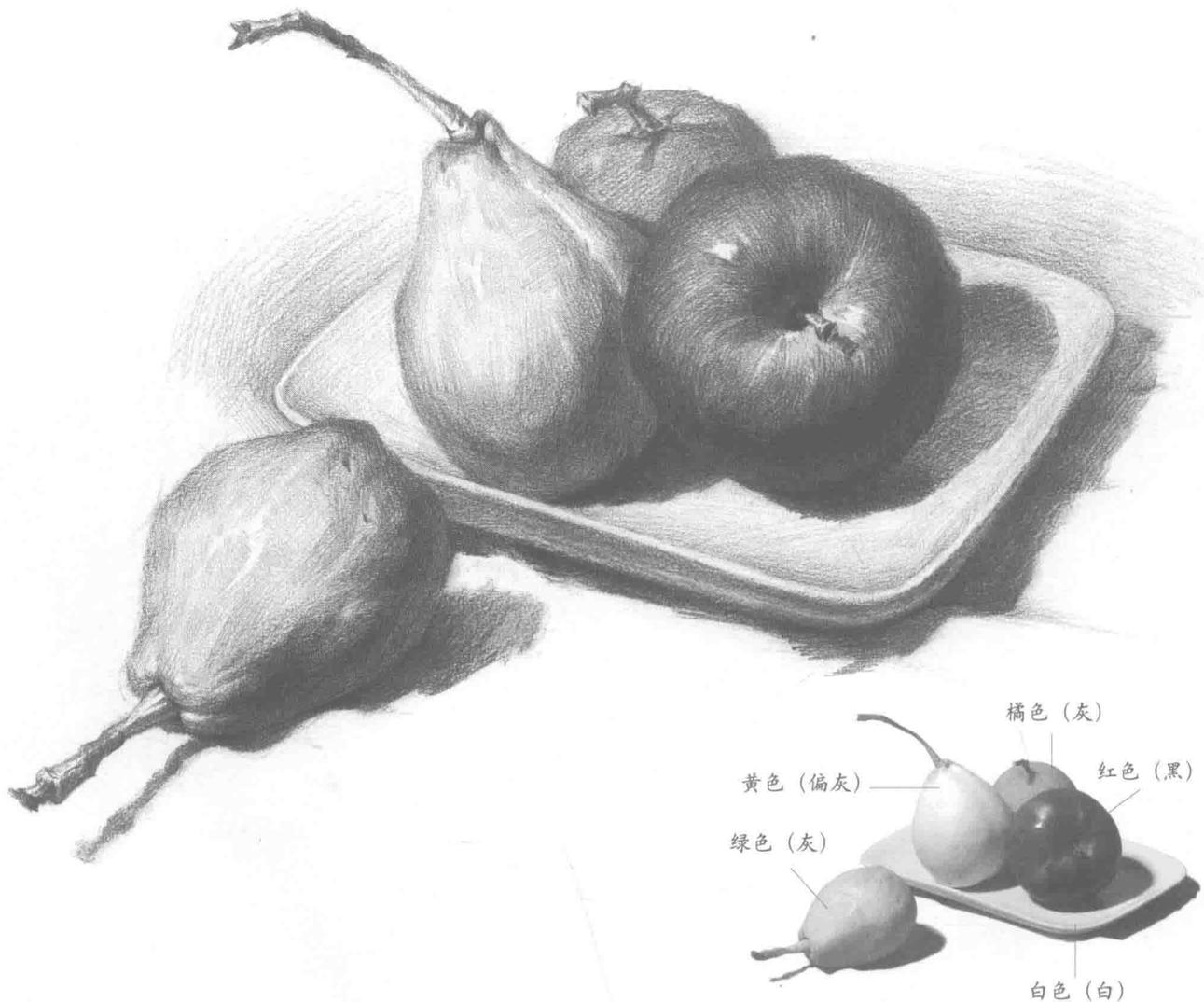
三点透视图

1.6 色感与明度的表现

素描是一种单一色的绘画，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。从一方面来看，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。如黄色较浅、红色较深等。从另一方面来看，物体质地粗糙，固有色就会偏深，色调之间的变化显得柔和而晦暗。反之，物体质地细腻光滑，固有色就会偏浅，色调之间的变化显得明快而强烈。物体的固有色越淡越亮，越深越暗。

物体的固有色深则明度低，物体的固有色浅则明度高。

1.7 物体的明暗关系

明暗素描要求在光的作用下，正确表现对象的形、体积、空间和质感。物体在光的照射下，它的表面可分成受光面和背光面两部分。受光面可分成高光、亮灰面（中间层次），而背光面则可分为明暗交界线、反光、投影，这就是我们所说的“五调子”。

明暗五调子

高光：受光物体最亮的点，表现的是物体直接反射光源的部分，多见于质感比较光滑的物体。

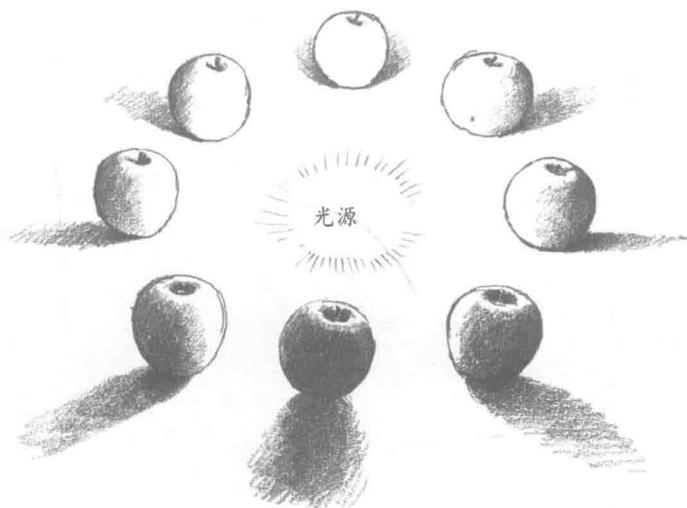
亮灰面：高光与明暗交界线之间的区域。

明暗交界线：区分物体亮面与暗面的区域，一般是物体的结构转折处。（明暗交界线不是指具体的哪一条线，它的形状、明暗、虚实都会随物体的结构转折发生变化。）

反光：物体的背光部分受其他物体或物体所处环境的反射光影响的部分。反光色调层次不可过亮，不可超过灰层次，否则会使画面过花。

投影：物体本身遮挡光线后在空间中产生的暗影。

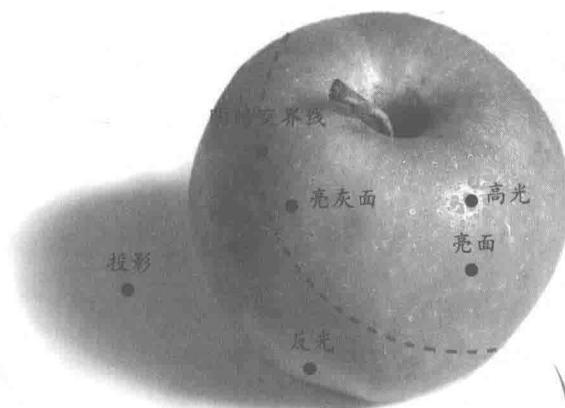
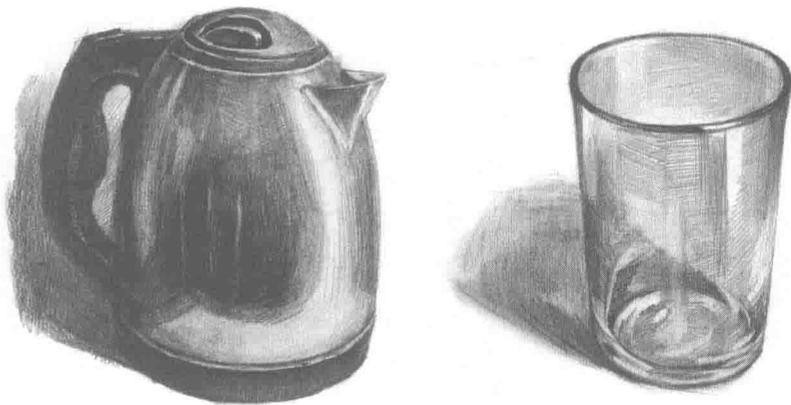
光源对物体明暗调子的影响

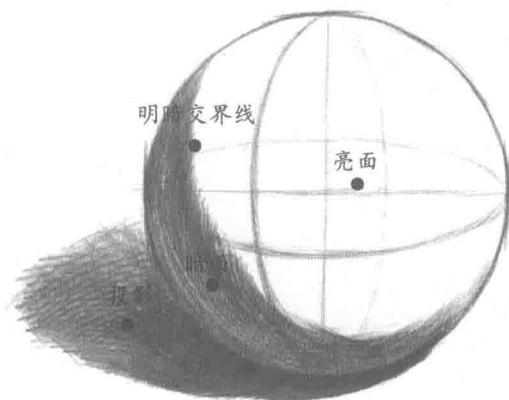
物体明暗五调子会随着光源的变化而变化。

物体自身材质对明暗调子的影响

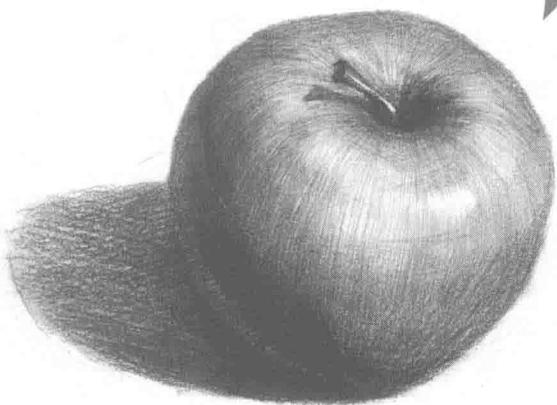
在素描基础绘画学习中明确地表现物体的三大面、五调子，有助于表现物体的体积感、质感，有助于体现画面的空间感、层次感。特殊形体、特殊材质的物体受光影响后不会产生明显的三大面、五调子变化，如液体、玻璃和金属等。

1. 观察物体，理解明暗五调子的位置。

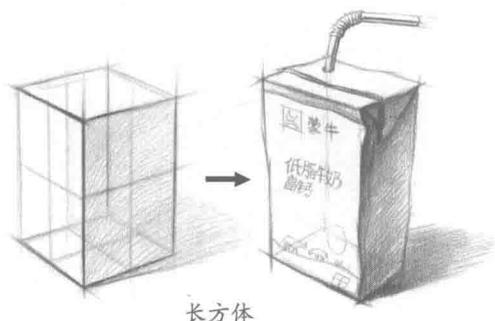
2. 用几何形辅助理解物体的明暗大关系。

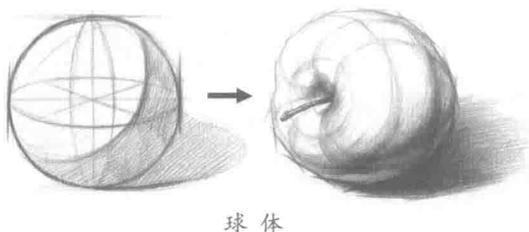
3. 按照明暗五调子的变化规律塑造物体。

1.8 物体的几何形关系

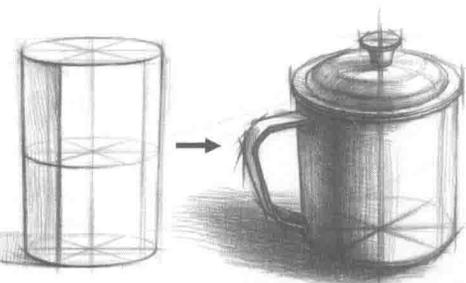
在静物结构训练中，我们需要对物体的结构有着彻底的理解，要在头脑中分析出肉眼所看不到的物体内部形体结构，通过观察分析，把复杂的物体归纳、概括为简单的几何形体，从而在本质上理解和把握物体的内部结构。只有理解了物体的结构，才能准确地塑造物体。

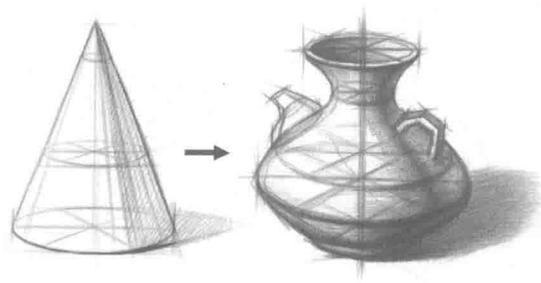
长方体

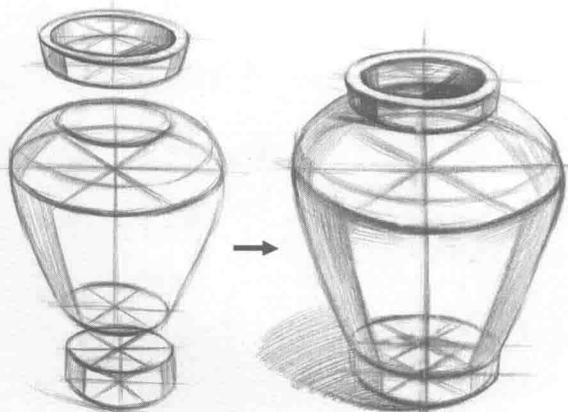
球体

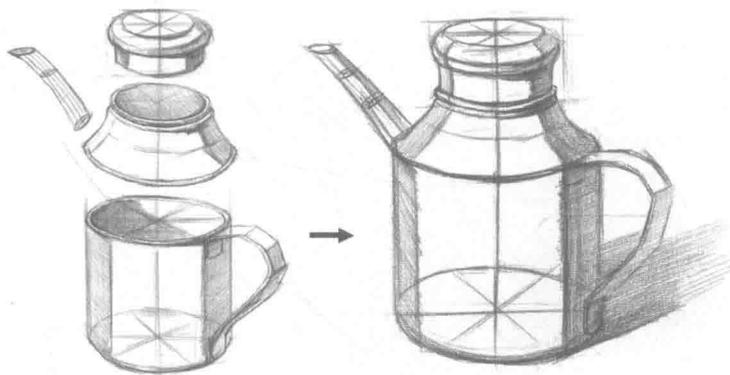
圆柱体

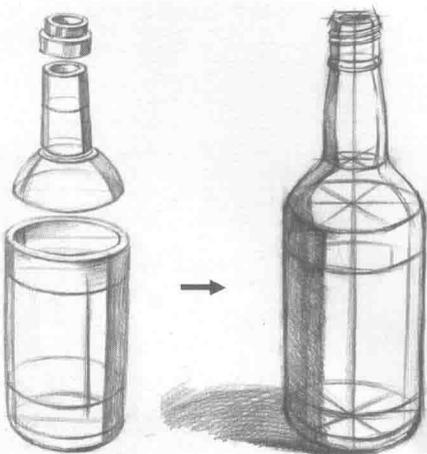
圆锥体

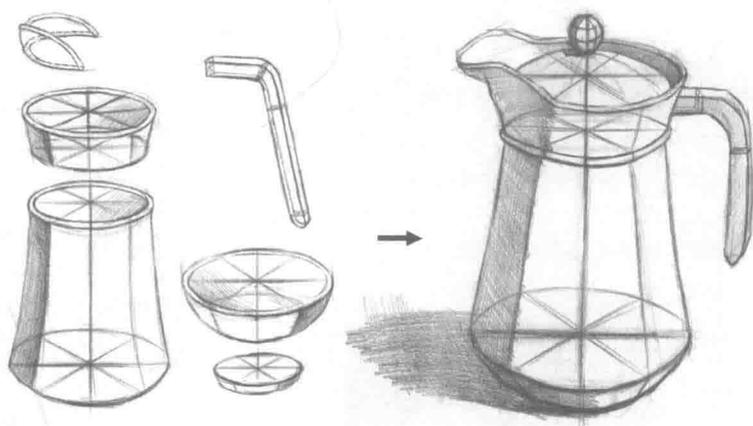
陶罐

不锈钢油壶

玻璃酒瓶

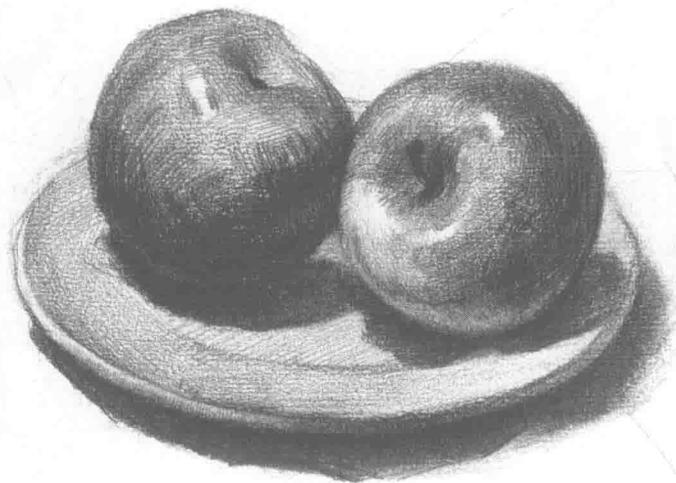
玻璃水壶

几何归纳法

面对内部结构复杂、外在形态多变的静物时，可运用几何归纳法去观察分析形体，将所有形体还原为长方体、球体、圆柱体、圆锥体等简单的几何形体以及简单的几何形体的组合来理解对象的结构。

1.9 画面的空间关系

空间感指的是物体在三维空间中反映出的相对深度，除了物体本身的体积感（立体感）外，物体与物体之间的距离感也是体现画面空间感的重要因素。其中距离感主要通过形体空间和色彩空间体现出来。形体空间，指物体与物体之间的空间距离，主要是依据透视规律，表现不同空间位置的物体在近大远小中的透视变化，造成一种空间的感觉。这是物质存在的本质表现，是空间感表现的决定因素。色彩空间，指物体所处环境与画者之间的距离，由于空气中的微粒和尘埃对光线照射的影响而产生的近实远虚、近深远浅的色调强弱变化。

两苹果呈相互穿插、重叠、遮挡的关系

两土豆呈前后、虚实关系

在面对物体较多、组合方式多变、空间关系相对复杂的组合静物时，除了要延续一贯的整体观察与理解的思维方式之外，还要分析物体与物体之间的空间穿插、重叠、遮挡等各种关系。

明暗与空间

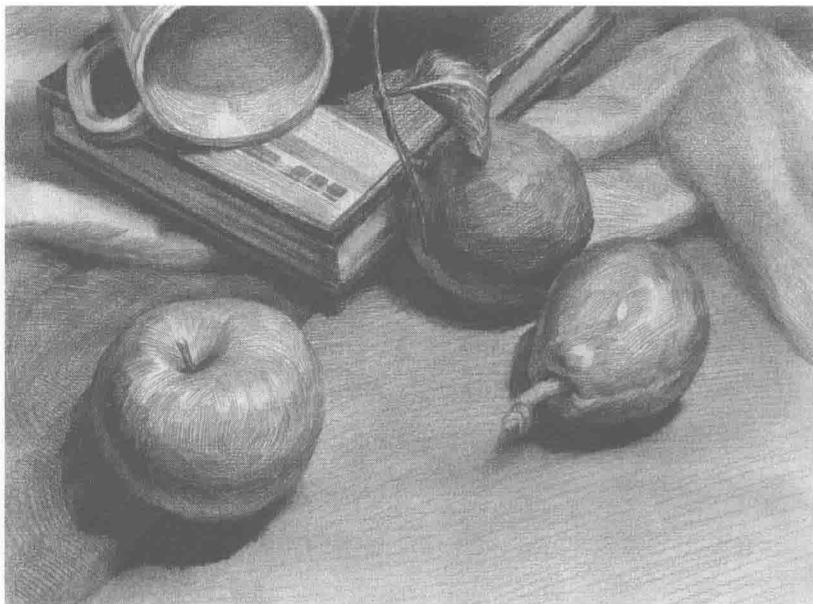
明暗交界处对比最强，由对比引起的视错觉，使交界处的暗部更暗，明部更亮。比如，在画前面的水果时，就要加强它的明暗对比，使它强于后面的水果。画衬布时，可有目的地将后侧背景的明暗对比关系减弱，与前面的衬布和水果形成明暗的强弱对比。

虚实与空间

在画主体物和前面的物体时，要突出其明暗对比，用笔要肯定而有力。而画次要的和后面的物体时，则应虚弱些。比如，画主体物陶罐和前面的水果就应该实一些，后面的衬布、水果与之相比略为虚一些。在利用虚实法时，应该注意物体自身暗面中虚的部分也有它的轮廓线和结构，不能一味地追求空间感而忽略这些“框架结构”。

1.10 质感的表现

质感在静物表现中处于很重要的地位。在素描静物绘画中，对象由各种不同的物体组成，每个物体都有其个性特征，不同的物体有不同的质感表现方法。在素描中对质感的表现可以让画面更具趣味性和生命力。对物体质感的表现主要体现在“高光”和“反光”色调的变化上。在基础训练中，我们主要通过不同绘画工具的运用和合理的用笔来表现质感。在学习过程中我们可以尝试运用笔触、线条和色调的对比变化，不同软硬铅笔来塑造不同质感的物体。平滑的物体可以用硬铅笔整齐地细致刻画，粗糙的物体可以用软铅笔交叉的粗线条来表现。通过各种物体质感的针对性训练来加强我们对质感的理解。

刻画水果时首先应区分其基本形体，其次从固有色上区分水果的色阶。刻画时注意水果大的受光面和背光面，蒂窝、疤痕等都要分析其结构和明暗，用笔要贴合形体结构。

金属制品都有一个共同点，那就是表面如同镜面，易受周围环境的影响，反光强烈。在处理这类物品时，除了表现其自身体积外，在折射面区域塑造一定的镜像能增强其质感，但要注意镜像虚实关系的处理。

陶瓷类器物的表面有一层光釉，光滑的釉面可以将周围的物体反射在器皿表面。作画时要小心地留出高光，中间色要深，用笔要顺着形体自然变化。

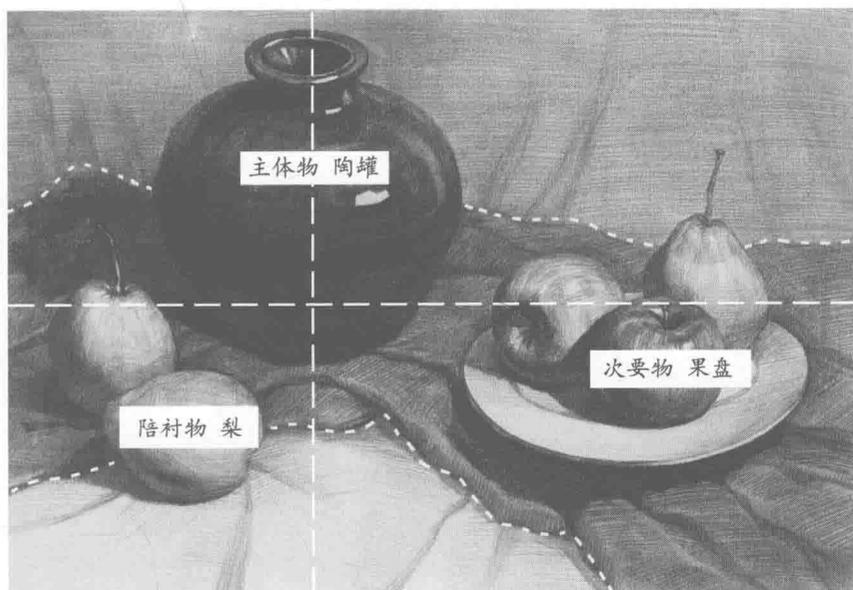
玻璃的质感主要是靠环境色和光源色体现出来的，高光和反光都比较分散，但也须逐一表现出来。它们能更好地体现出玻璃坚硬、光滑、透明的质感。

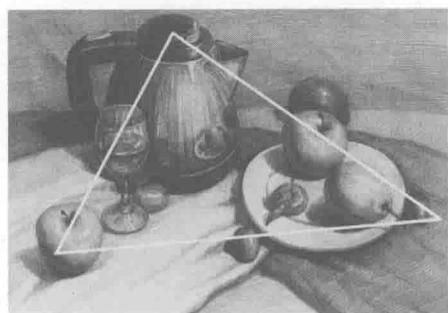
刻画叶类蔬菜的重点是整合形体，像白菜、花菜等都应这样处理。而画瓜类蔬菜则应优先考虑其自身体积，再考虑瓜类的固有色及上面的斑纹。像冬瓜、苦瓜等都应这样处理。

1.11 画面的构图

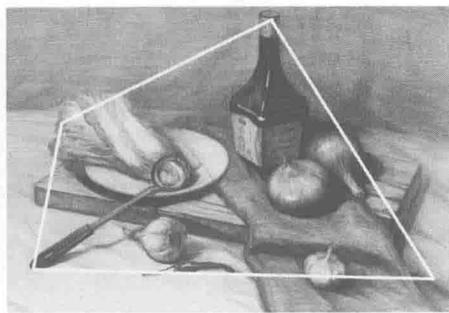
构图就是所画物体在画面中的摆放位置，对于一幅写生作品来说，一般称为章法或布局。一幅画的构图应主体突出、主次分明、疏密得当，同时还要把黑白布置和空间处理考虑进去，要使周围物体与主体呼应，要使画面均衡统一、有前有后、有主有次、有聚有散、重点突出，要使画面看起来完整，具有形式美。

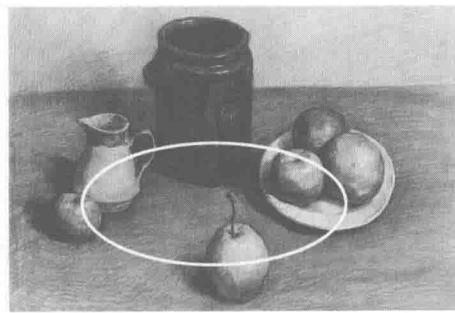
常见的构图形式

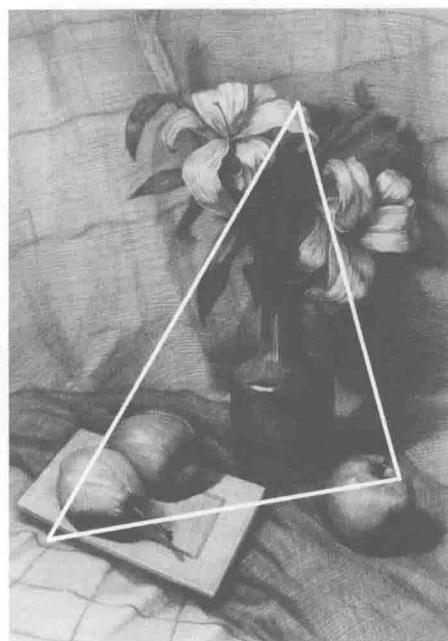
三角形构图（横）

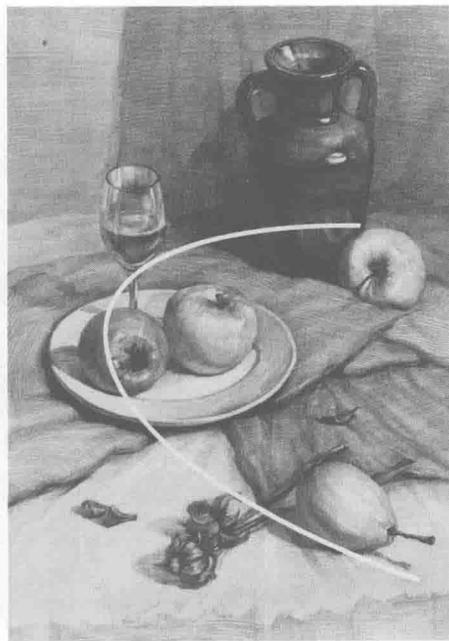
多边形构图

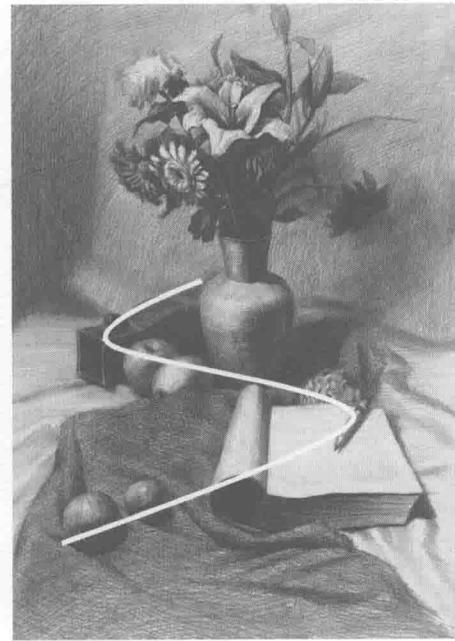
圆形构图

三角形构图（竖）

C形构图

S形构图

三角形构图：横式三角形构图，画面显得非常稳定，需要确定出主体物、次要物。当写生主体物比较高时，适合采用竖式三角形构图，主体物尽量布局在画面的黄金分割线处，这样的构图更稳定。

多边形构图：多边形构图相对较难掌握，适合俯视角度和物体较多的画面布局。

圆形构图：圆形构图能加强中心主体物的表现，通过主体物向周围扩散开来。此类构图适合物体较多的画面布局。

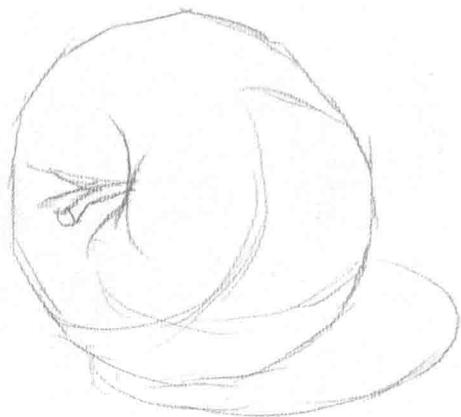
C形构图：C形构图的画面动感程度优于其他形式的构图。这种构图方式使画面具有流动性，更容易表现较大空间的画面。

S形构图：S形构图优美、有活力，给人一种美的享受，画面也显得生动、活泼，可有力地表现出场景的深远。此类构图可拉长画面的空间关系，更突出主体物。

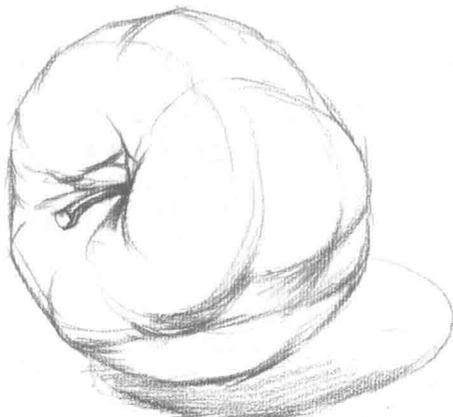
第二章 写生技法讲解

2.1 苹果结构的画法

技法讲解：苹果的外形基本接近圆，但表面具有微小的起伏。因此在作画过程中，既要表现出圆的基本结构特点，又要刻画出形体的起伏变化。在画这类球形物体时要注意把握球心及圆面透视的变化。

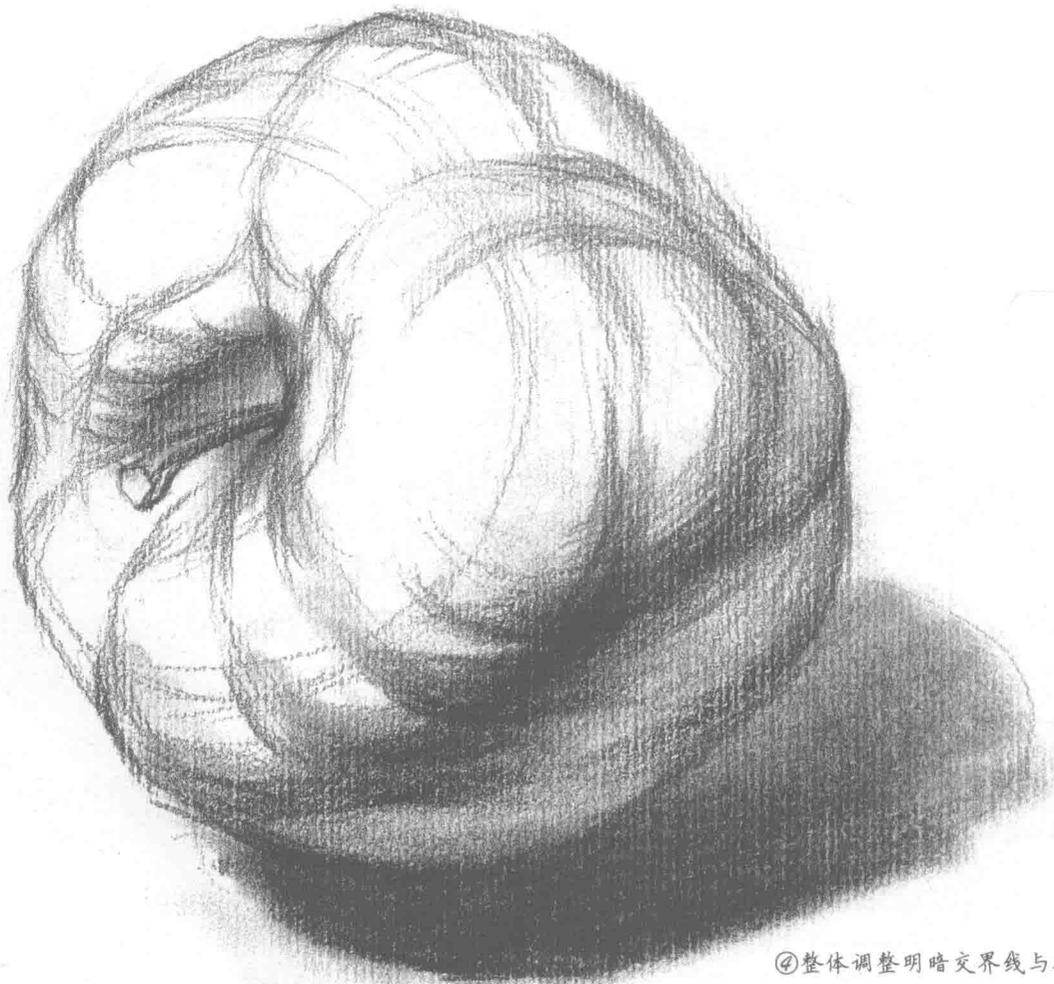
①先用长直线切画出苹果的外形，再根据光源的方向画出明暗交界线与投影位置。

②具体画出苹果细节的结构特征，注意线条的虚实变化。

③进一步塑造，拉开线条的虚实关系，使苹果更具立体感。

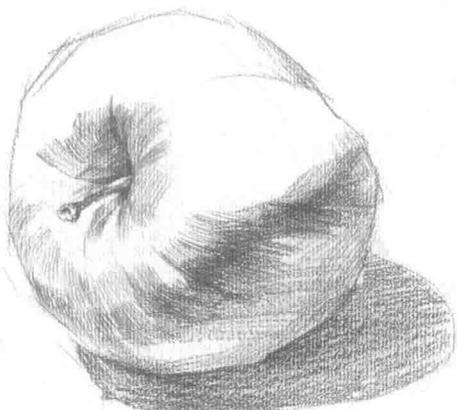
④整体调整明暗交界线与投影，强化苹果的空间感。

2.2 苹果明暗的画法

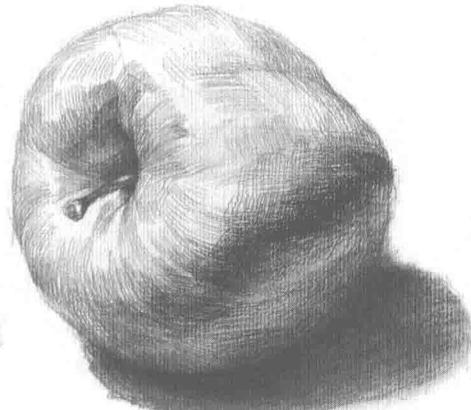
技法讲解：苹果果脐部分的刻画是成功塑造的关键，刻画时要注意凹陷的结构特征，按照苹果的形体结构来排线，这样有利于增强苹果的肌理效果。

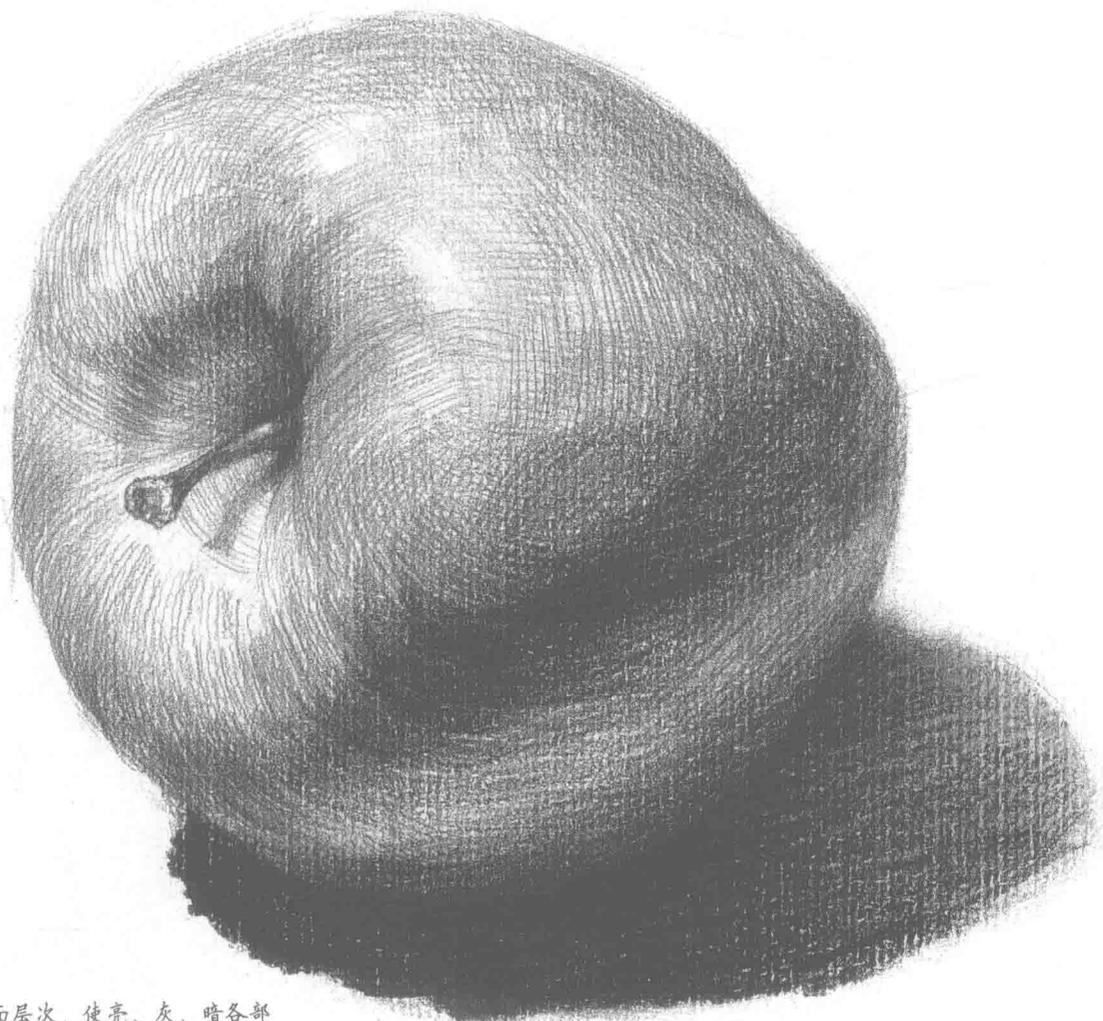
①先准确画出苹果的外形，再根据光源的方向画出明暗交界线与投影位置。

②铺画苹果的暗部与投影，拉开画面的明暗关系，注意结合形体结构用笔。

③细化苹果的灰面调子，注意线条应有虚实、轻重的变化。

④刻画苹果的亮面层次，使亮、灰、暗各部分调子过渡自然。最后强调投影与物体间的关系，完善画面空间效果。