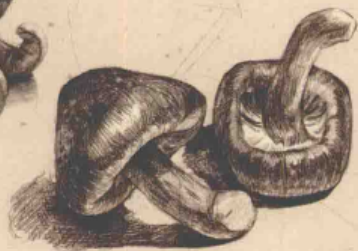

零基础

素描教程

启蒙篇

1

2

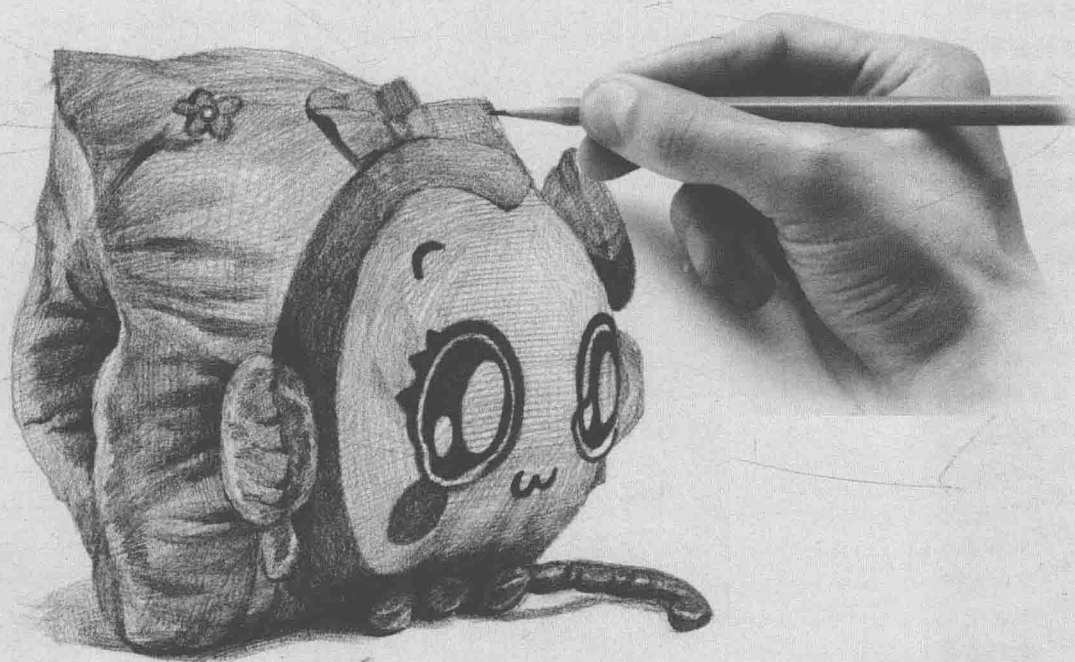
3

零基础

素描教程

启蒙篇

主编 赵锦杰 编著 王庆华

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. 启蒙篇 / 王庆华编著; 赵锦杰
主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2019.3
ISBN 978-7-5398-8613-8

I. ①零… II. ①王… ②赵… III. ①素描技法—
教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 288217 号

出 版 人: 唐元明
主 编: 赵锦杰
编 著: 王庆华
责任编辑: 张婷婷 吴 丹
责任校对: 陈芳芳
责任印制: 缪振光

零基础 素描教程

LINGJICHU SUMIAO JIAOCHENG

启蒙篇 *Qimeng 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 978-7-5398-8613-8

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 怎样画好静物素描001
- 1.2 绘画工具002
- 1.3 笔触的表现效果004
- 1.4 表现调子明度的方法004
- 1.5 物体的透视原理005
- 1.6 物体的形体结构006
- 1.7 物体固有色的灰度转换007
- 1.8 物体的测量008
- 1.9 物体的立体感与空间感009
- 1.10 物品与形体的联想010
- 1.11 物体外形的切画011
- 1.12 排线与塑造的关系012

第二章 写生技法讲解015

- 2.1 苹果的画法015
- 2.2 草莓的画法016
- 2.3 梨的画法017
- 2.4 山竹的画法018
- 2.5 香蕉的画法019
- 2.6 石榴的画法020
- 2.7 西红柿的画法021
- 2.8 油桃的画法022
- 2.9 葡萄的画法023
- 2.10 大蒜的画法024
- 2.11 香菇的画法025
- 2.12 卷心菜的画法026
- 2.13 花菜的画法027
- 2.14 苦瓜的画法028
- 2.15 玉米的画法029
- 2.16 青菜的画法030
- 2.17 苡蓝的画法032
- 2.18 豌豆的画法033
- 2.19 风车的画法034
- 2.20 穗子的画法035
- 2.21 滑板的画法036
- 2.22 童车的画法037
- 2.23 蝴蝶结的画法038
- 2.24 夹子的画法039
- 2.25 刷子的画法040
- 2.26 烟盒的画法041
- 2.27 美工刀的画法042
- 2.28 剪刀的画法043
- 2.29 礼品盒的画法044
- 2.30 笔袋的画法045
- 2.31 洞洞鞋的画法046
- 2.32 女式凉鞋的画法047
- 2.33 纸巾盒的画法048
- 2.34 绒毛皮手套的画法049
- 2.35 抱枕的画法050
- 2.36 暖手袋的画法051
- 2.37 围巾的画法052
- 2.38 帽子的画法053

- 2.39 洗浴用品的画法054
- 2.40 台灯的画法056
- 2.41 木椅子的画法057
- 2.42 牙膏的画法058
- 2.43 拨浪鼓的画法059
- 2.44 足球的画法060
- 2.45 魔方的画法061
- 2.46 游泳圈的画法062
- 2.47 沙包的画法063
- 2.48 玩具小猪的画法064
- 2.49 布老虎的画法065
- 2.50 电锯的画法066
- 2.51 弹弓的画法068
- 2.52 手枪的画法069
- 2.53 不倒翁的画法070
- 2.54 卡通猫的画法071
- 2.55 布章鱼的画法072
- 2.56 海绵卡通的画法073
- 2.57 毛毛虫的画法074
- 2.58 卡通人物的画法076
- 2.59 陶瓷娃娃的画法077
- 2.60 布艺狗的画法078
- 2.61 卡通老鼠的画法080
- 2.62 毛绒猴的画法082
- 2.63 毛绒熊的画法083
- 2.64 棒球手套的画法084
- 2.65 核桃的画法085
- 2.66 热狗的画法086
- 2.67 曲奇饼的画法087
- 2.68 咖啡的画法088
- 2.69 冰激凌的画法089
- 2.70 牛奶的画法090
- 2.71 糕点的画法092
- 2.72 包子的画法094
- 2.73 奶酪蛋糕的画法096
- 2.74 披萨的画法098
- 2.75 郁金香的画法100
- 2.76 百合花的画法101
- 2.77 棉花的画法102
- 2.78 豆芽的画法103
- 2.79 绿叶植物的画法104
- 2.80 多肉植物的画法105
- 2.81 金钱草的画法106
- 2.82 蝴蝶兰的画法108
- 2.83 小杯花的画法110
- 2.84 豆瓣绿的画法112
- 2.85 风信子的画法114
- 2.86 莲花的画法116
- 2.87 桃花的画法118
- 2.88 月季的画法120
- 2.89 高脚玻璃杯的画法122
- 2.90 陶罐的画法124

第一章 基础知识讲解

1.1 怎样画好静物素描

素描之于美术，它强调理解与实践的结合，主张在实践中掌握和理解绘画的造型技能。素描学习能建立和塑造艺术审美观念。最初，人类是把结构素描作为记载生活信息的手段。随着社会进步，人类对世界的认识不断提高，逐渐掌握了比例、结构、空间、透视、解剖等丰富的科学知识，形成了当下完善而具有基础教学意义的素描学术体系。

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。

本书中的内容，并不是一成不变的“罐子、水果、衬布”组合，而是包含了陶瓷器物、日用品、文具、玩具、蔬果以及花草等生活中众多常见的物品，非常适合初学、自学的画者选修。书中对结构、透视、光影、质感等绘画的必备知识进行了系统的归纳和分析，内容实用、严谨，讲解方式通俗易懂。本书针对不同案例应用的素描知识点做了详细提示，在绘画前就已经把重点解析出来，通过重点知识的学习引导进行绘画，使原本枯燥的素描训练更加贴近生活。

通过对本书的学习和临摹，相信大家都能逐步掌握素描技法，能更全面地提升绘画技能。

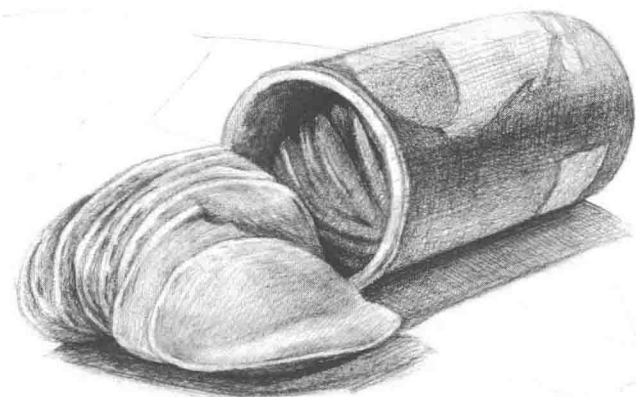

1.2 绘画工具

在我们进行素描静物学习之前，应准备好所要使用的工具，还要对所使用的工具有所了解，这是必要的准备工作。熟悉工具、材料包含两层意思：一是要了解工具、材料性能；二是掌握正确的使用方法和预见使用效果。

铅笔

铅笔的笔芯根据材质不同有软硬的区别，H代表硬度，B代表黑度。字母前数值越大，表示铅笔越硬或越黑。越黑的铅笔芯粉末越容易附着在纸面上，通常也被称作“软”。较软的铅笔常用于起形和上色调，较硬的铅笔多用于刻画细节。在绘画过程中可根据画面的需要来选择软硬不同的铅笔型号。

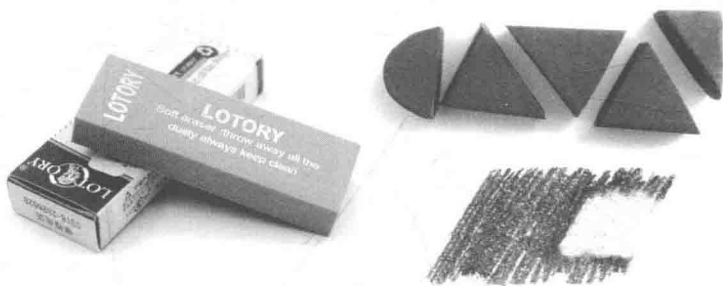

软 ————— 色调深浅 ————— 硬
深 ————— 浅

硬橡皮、软橡皮、纸笔

橡皮，在素描中不单单只用来擦除、修改画面，它在铅笔画中更多是一种用来表现的工具。在塑造物体的过程中，可巧用橡皮擦出特殊的画面效果。橡皮分硬橡皮和软橡皮两类，硬橡皮多用于擦除、修改画面；而软橡皮则多用于处理物体细节和一些特殊的画面效果。

纸笔也叫擦笔，是用生宣纸卷成的，在较粗糙的素描纸上可以擦出均匀的灰面，多用来塑造细节或者表现物体质感。

硬橡皮：将硬橡皮切成一定的角度，用来擦画面的细节与线条。

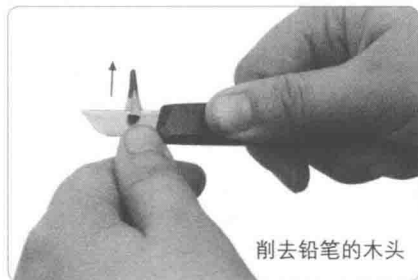
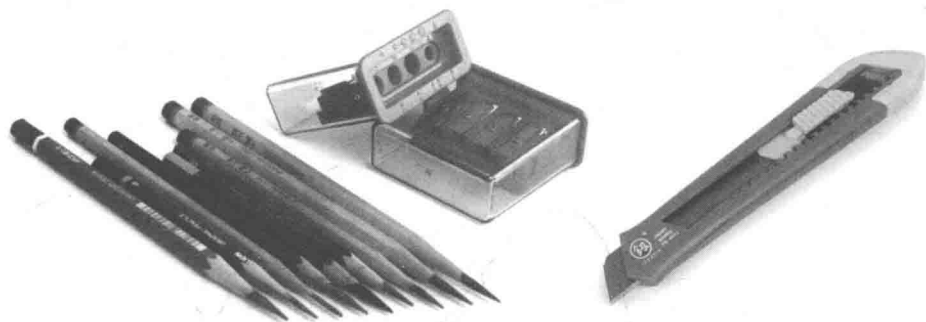
纸笔：直接用笔尖、笔腹塑造物体质感。

软橡皮：将软橡皮反复捏压成想要的形状来塑造画面细节。圆形的软橡皮适合塑造过渡效果，尖形的软橡皮适合塑造细节效果。

卷笔刀、美工刀

卷笔刀和美工刀是常见的削笔工具。卷笔刀造型多样，使用便捷，削出的笔芯较短且笔头较尖，缺点是不耐用。用美工刀削笔可自由调整笔芯长度与笔头的尖度，适合长期作画。我们在作画前要事先削好几支不同型号的铅笔，这样在作画时便于交替使用。

削去铅笔的木头

将笔芯削尖

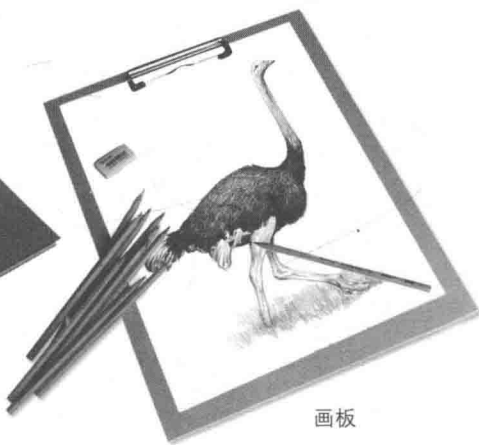
素描纸、画板

素描纸要尽量选用较厚的、纹理粗糙的纸张。一般素描纸分为漂白和原浆两种，各有其特点。漂白素描纸色泽白，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。

画板比画夹更适合画素描，绘画手感也比画夹更有力。画夹适合室外写生，方便携带。画架用来支撑画板，使其与作画者的视线呈 90° 角，比手持画板画画能更全面、整体地把握画面。

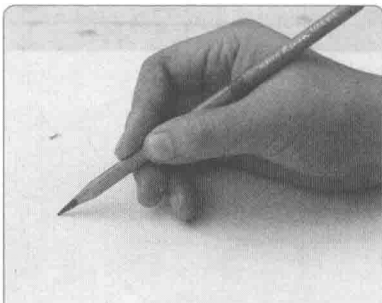
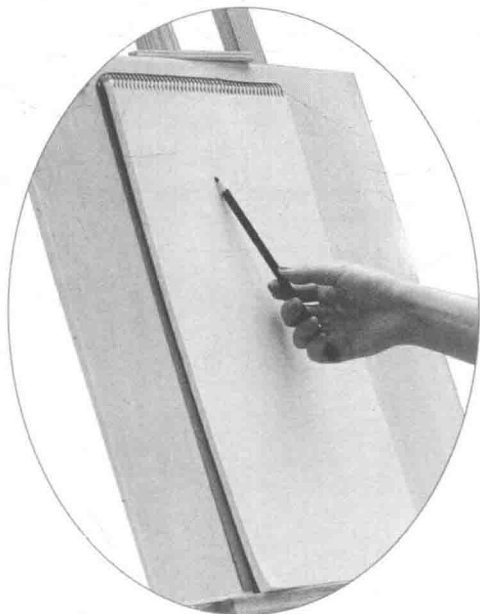
素描本

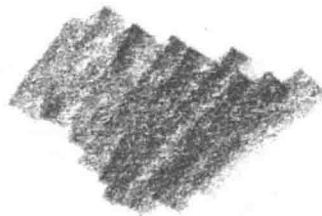
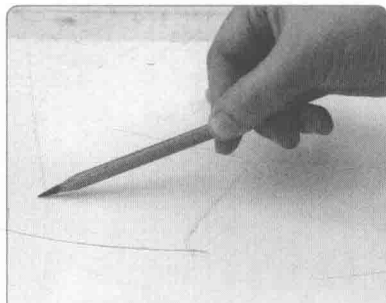
画板

执笔方法

正确的素描握笔方法能充分发挥绘画工具的特性。握笔的手应轻松而不僵硬，并能灵活运用腕力。

自然握笔：自然握笔是我们常用的一种绘画方式。这种姿势相对比较放松，画出来的线条也比较丰富、柔和，绝大多数情况下都适用。

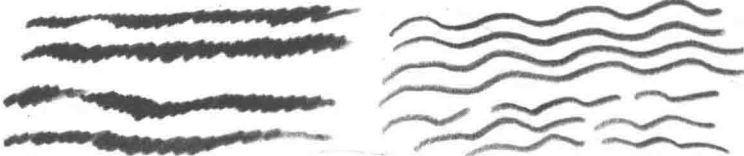
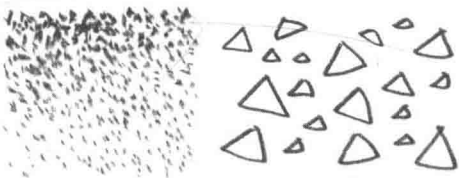
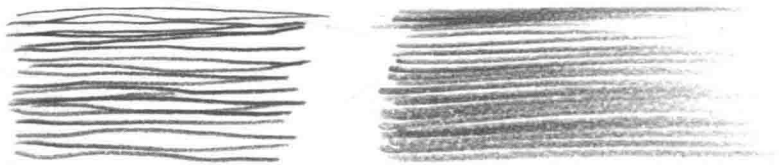
侧锋握笔：握笔比较靠后，将笔侧握，这样画出来的线条较粗，适合画大面积的范围。

1.3 笔触的表现效果

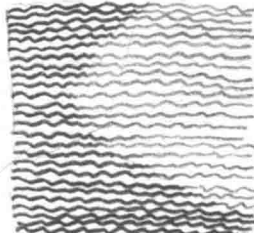
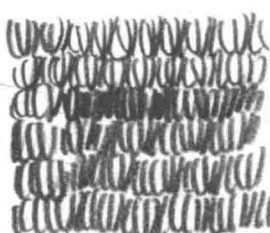
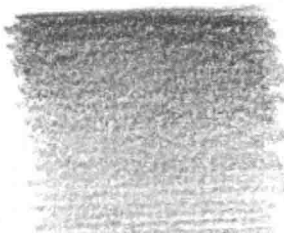
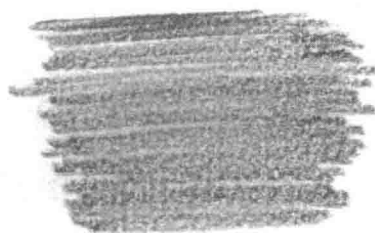
在绘画过程中笔触的选择尤为重要，我们可以根据绘制对象的特征来选择不同的笔触，合理地利用点、线、面将画面的组成部分变换得更具多样性，才能更准确、完美地塑造画面。

点的多种画法

线的多种画法

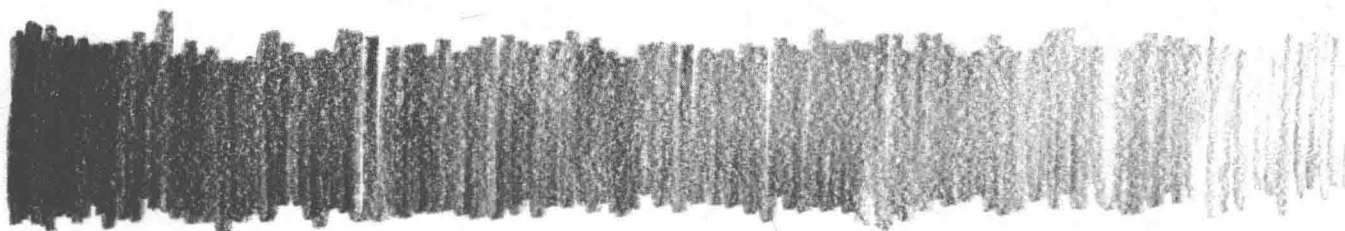

面的多种画法

1.4 表现调子明度的方法

单一的色阶是没有变化的，同时也不易表现空间体积。这里就需要有渐变的效果出现，我们画的时候不要单纯地依赖铅笔型号的不同所产生的色调变化，可以通过调整用笔力度和方向，画出深浅不同的渐变效果。

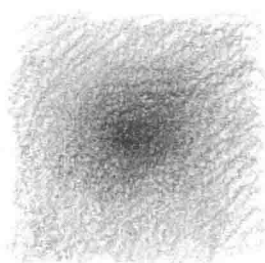
深 —————> 适中 —————> 浅

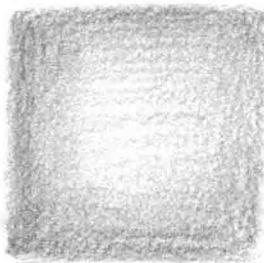
竖向渐变

侧向渐变

中心扩散渐变

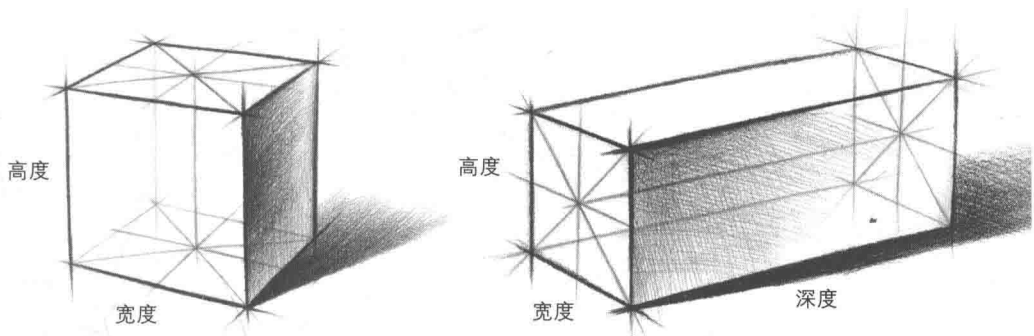
向心渐变

1.5 物体的透视原理

透视是几何形体绘画中制造画面空间感和纵深感的重要表现手段。只有了解了物体的透视原理，才能有意识地观察对象，并在表现中有意识地加强这种比例缩放，最终画出看上去“真实”的物体来。

物体的三维空间

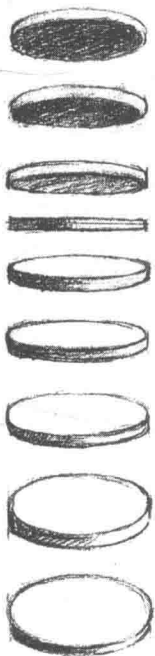
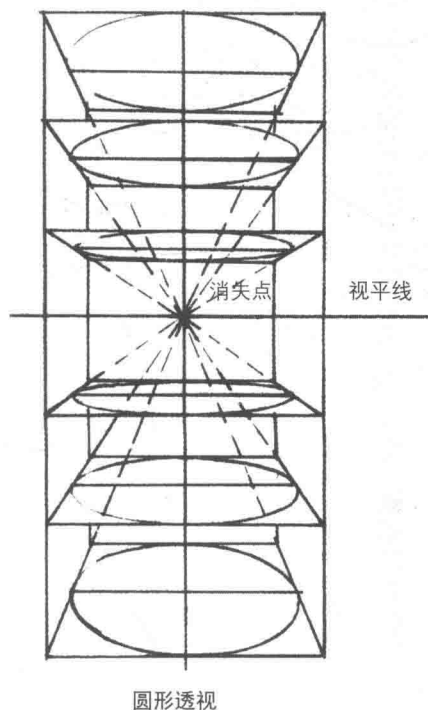
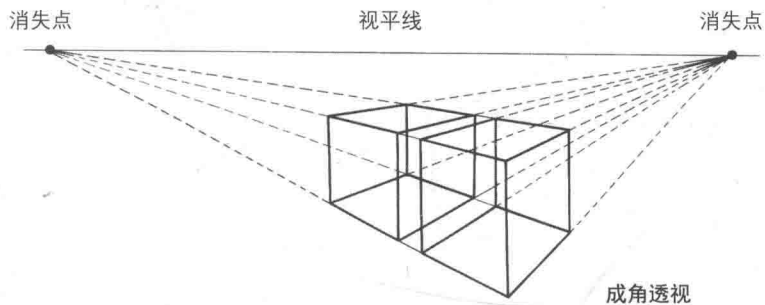
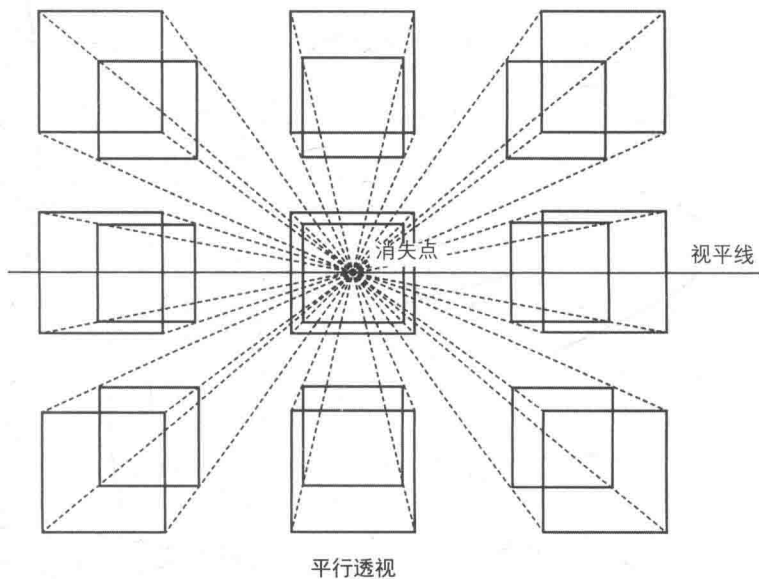
简单的立方体是最容易观察到透视变化的素描对象，立方体除高度、宽度外还有一个深度。高度、宽度和深度所构成的空间，我们称之为三维空间。

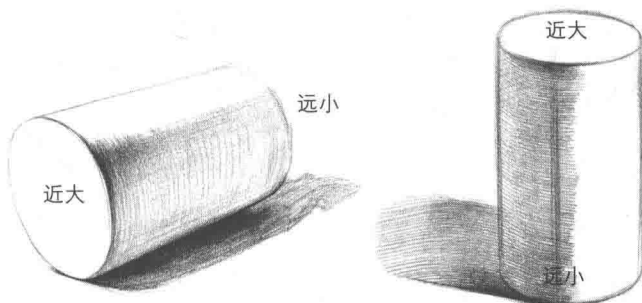
物体的透视规律

平行透视：立方体的一个面与画面平行所产生的透视现象即平行透视。其特点是立方体只有一个消失点。立方体与画面平行的线没有发生透视变化，与画面垂直的线都消失于一个点。

成角透视：当立方体的一个面与画面形成一定的角度时，所产生的透视现象即成角透视。它的特点是立方体的任何一个面都失去原有的正方形特征而产生透视缩形变化。不同方向的三组结构线中，与地平面垂直的仍然垂直，与画面成一定角度的两组线分别向左、右两个方向汇集，消失于两个点。

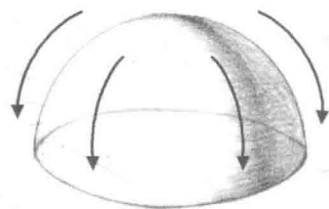
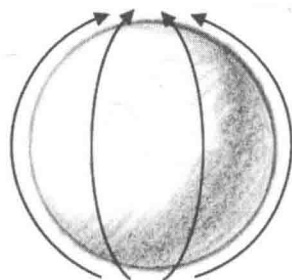
圆形透视：圆面的弧形透视，当视点发生变化时，圆面就变化成为椭圆，并且椭圆近处半圆的面积大于远处半圆。它的变化规律是：相等的圆面近大远小；相等的空间距离近宽远窄；等高的物体视平线以上是近高远低，视平线以下是近低远高。

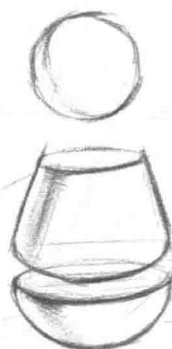
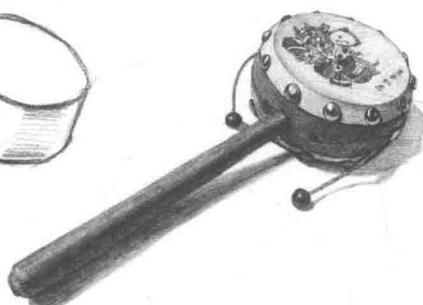
1.6 物体的形体结构

对于初学者而言,要理解物体的形体结构就必须学会用简化、归纳的方法去理解。我们要在头脑中分析出肉眼所看不到的物体内部形体结构,并且通过观察分析能够把复杂的物体归纳、概括为简单的几何形体,进而从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,才能更好地把物体画得真实准确。

用几何形概括物体结构

仙人球看似复杂,画时可概括到一个半球体当中,根据球体的弧度变化去寻找仙人球的明暗变化轨迹。

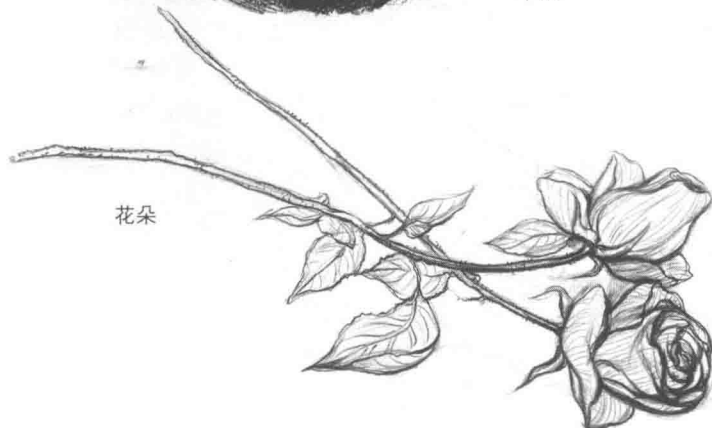
拨浪鼓可以概括为一个大圆柱形加一个小圆柱形的组合。根据圆柱的透视关系去加画明暗就相对容易了。

不倒翁是比较复杂的,可以把它分解概括成三部分,再把这些形体组合起来去理解刻画。

常见物体的结构

苹果

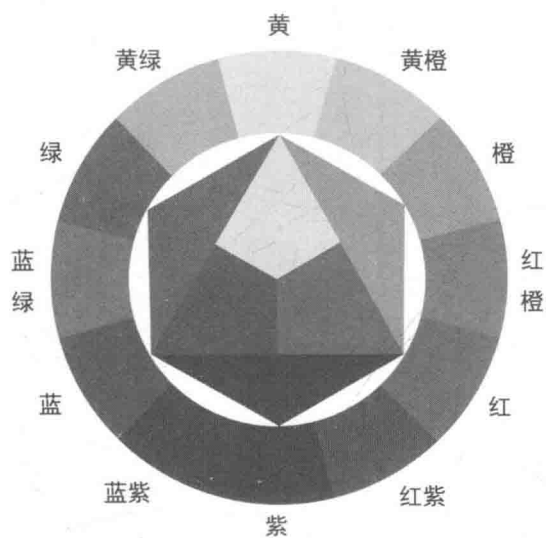
花朵

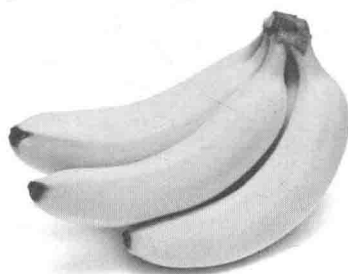
毛绒小熊

1.7 物体固有色的灰度转换

如何利用黑、白、灰色调来表现自然界的众多颜色呢？我们需要先来了解固有色的灰度转换。观察色环中的颜色灰度差异，黄色色调最浅，红色、绿色适中，紫色最深。

12 色环灰度转换图

香蕉（黄色）

青椒（绿色）

西红柿（红色）

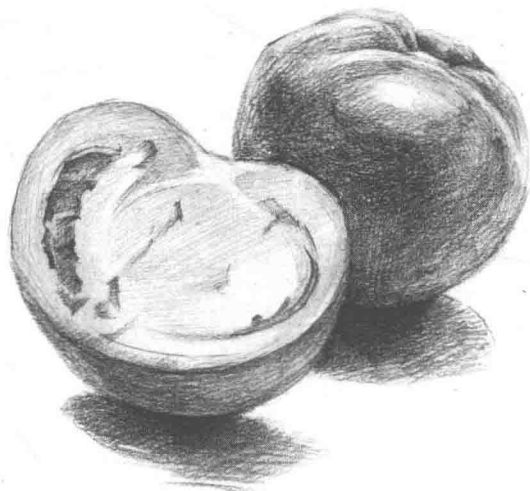
葡萄（紫色）

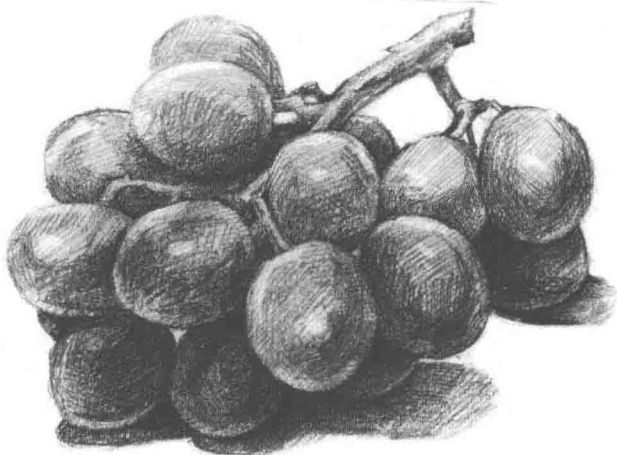
黄色香蕉（明暗色调浅）

绿色青椒（明暗色调较浅）

红色西红柿（明暗色调较深）

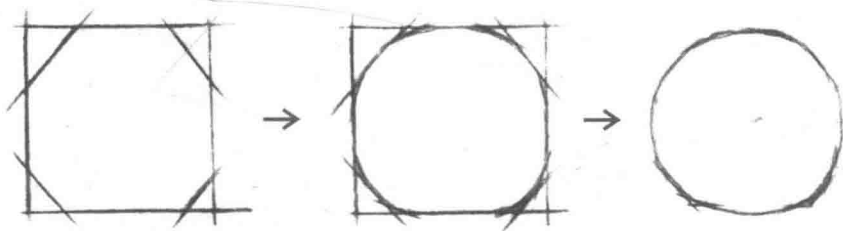
紫色葡萄（明暗色调深）

1.8 物体的测量

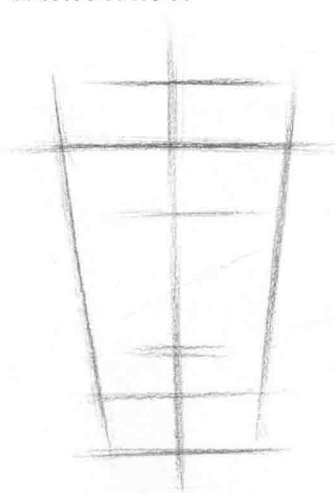
在画物体前一定要学会测量物体，其实就是对物体各个部分的大小、远近、高低的一种提前预知。测量时伸直手臂，睁开单眼观察，利用铅笔横向和竖向测量物体长、宽、高的比例关系，然后将其还原在画纸上（注意：测量时，铅笔必须垂直或平行于视平线）。运用这种笔测的方法有利于正确把握形体的比例关系和相互的位置关系。

切割法

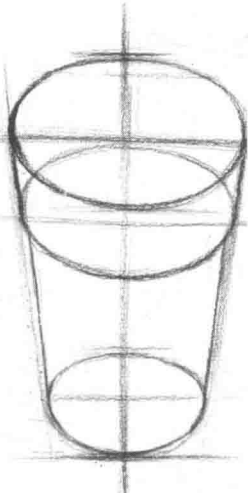
通过切割法能把确定出来的大轮廓切割成更接近物体本身的形状，但是它往往是和测量法搭配起来使用的。我们用测量法测量出物体更精细的细节位置，然后把这些位置连线就可以得到物体更精准的线稿了。

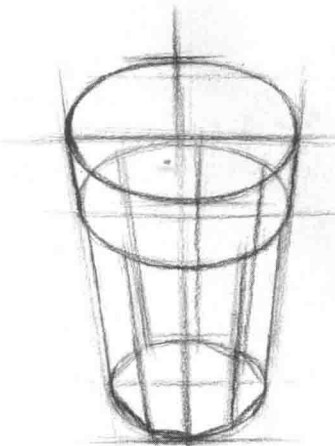
玻璃杯实例分析

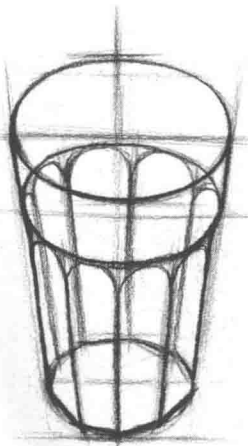
① 用长直线切画杯子的上下高度和中心线。

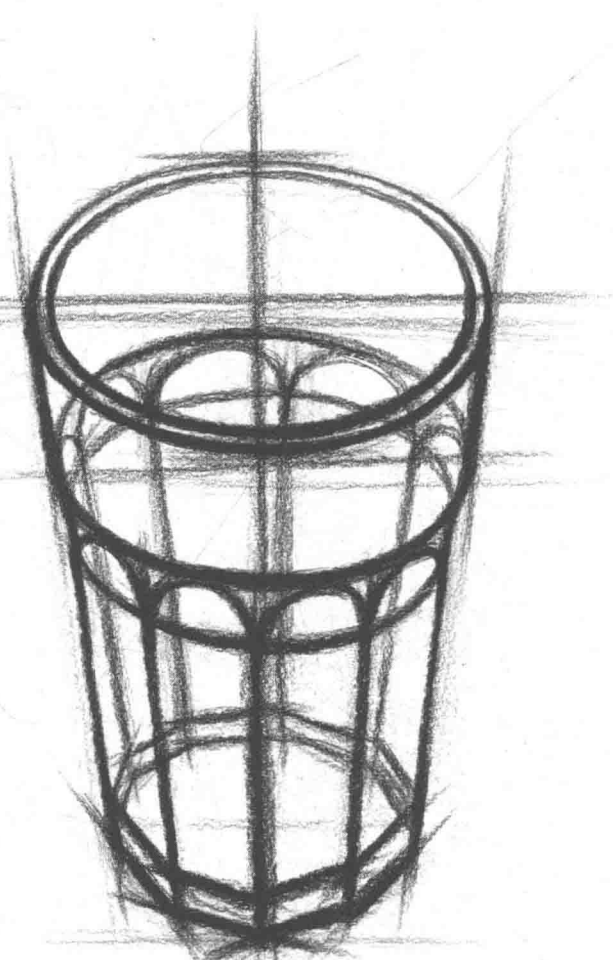
② 用短线条逐步切画出杯子的大轮廓。

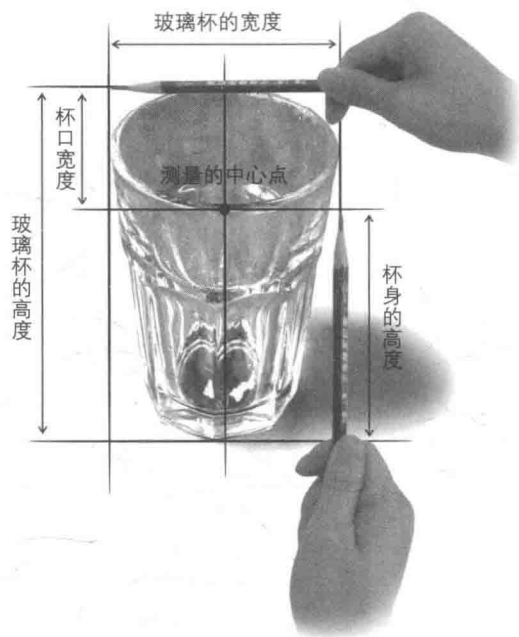
③ 用相同的手法切画出杯身的细节。

④ 用柔软的线条细化杯子的形体细节。

⑤ 具体画杯口、杯底，使杯子的形体、空间关系准确。

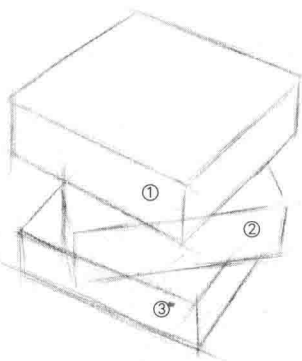
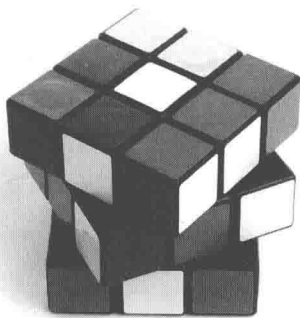

1.9 物体的立体感与空间感

立体感

在静物素描中，刻画时可利用以下方法来表现物体的立体感。

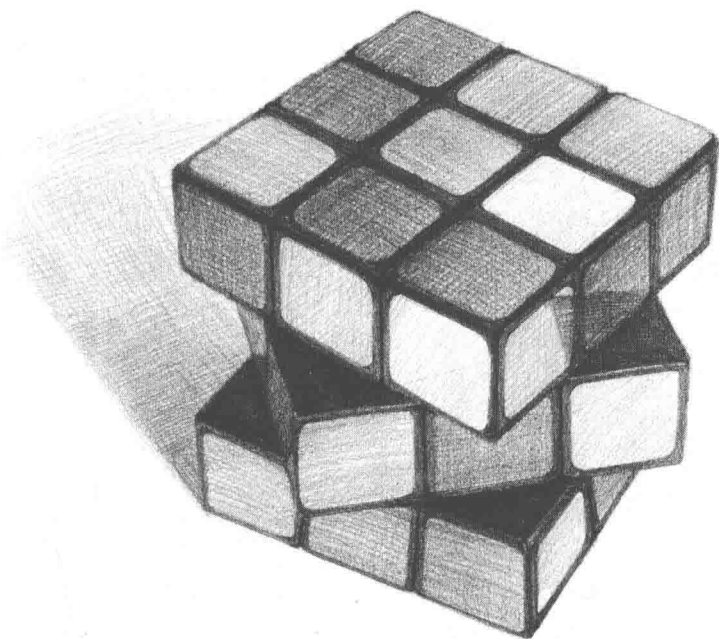
- ①用明暗表现立体感，以刻画明暗交界的变化为主。
- ②用明暗与轮廓线相结合的画法表现立体感。这种轮廓线是指外轮廓线和内轮廓线，也就是结构线。用它去画出物体的形态结构，以结构线为主，以明暗调子为辅，或以明暗为主，以轮廓线为辅。
- ③用变化轮廓线表现出立体感，用粗细、轻重、虚实等富有变化的线画出物体的形体结构。

空间感

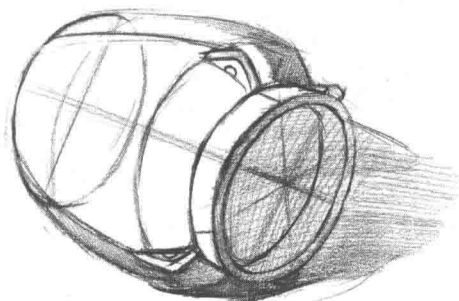
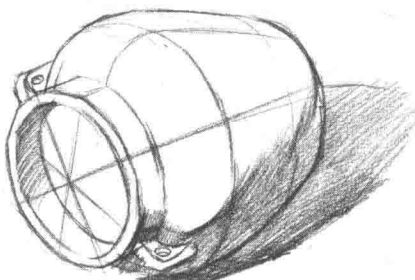
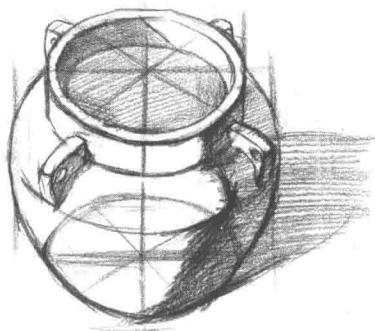
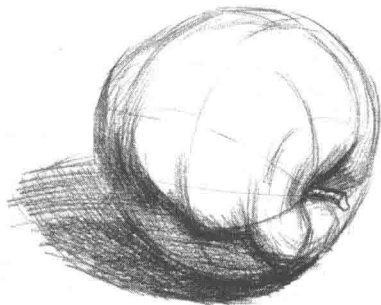
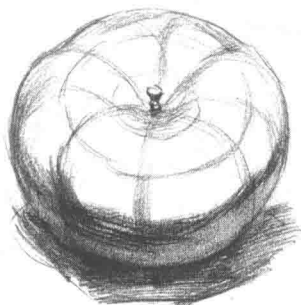
空间感指的是物体在三维空间中反映出的相对深度，除了物体本身的体积感（立体感）外，物体与物体之间的距离感也是体现画面空间感的重要因素。在刻画时可利用以下方法来表现物体的空间感。

- ①近的大，远的小。
- ②近的长，远的短。
- ③近的宽，远的窄。
- ④近的粗，远的细。
- ⑤近的物体形体清晰，远的模糊。
- ⑥近的物体结构具体，远的简略。
- ⑦近的物体明暗对比强，远的对比弱。
- ⑧近的物体复杂，远的简单。
- ⑨两个物体中，全露的近，被遮挡的远。

分析理解魔方三板块的透视、空间角度的变化。

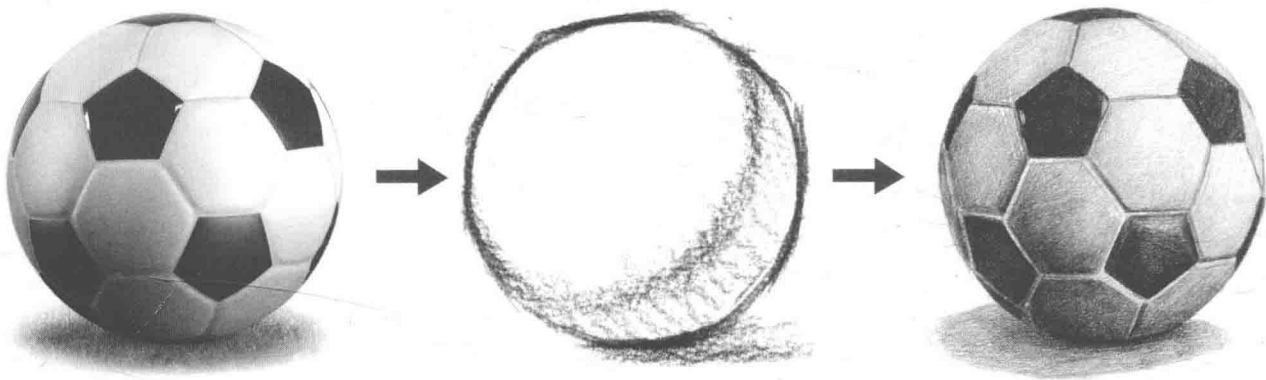
观察分析下面物体，理解物体立体空间感的变化。

1.10 物品与形体的联想

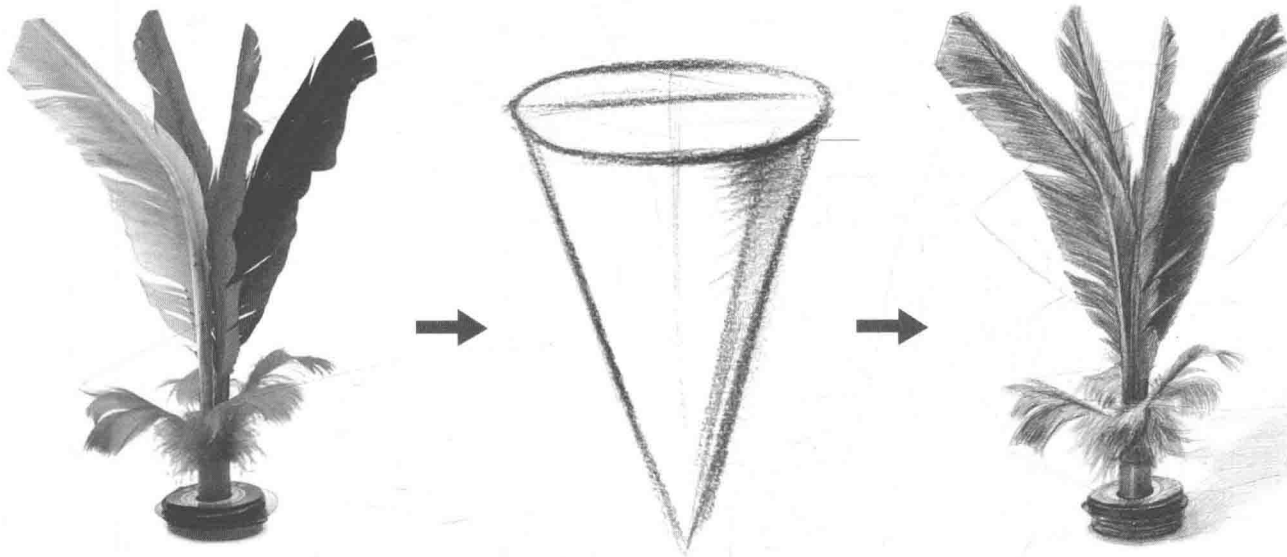
球体

画足球最直接的方法就是把它概括到一个球体当中去。球体的明暗非常明确，将这种明暗转换到足球上，再加上足球的花纹效果，这样足球的质感就容易表现了。

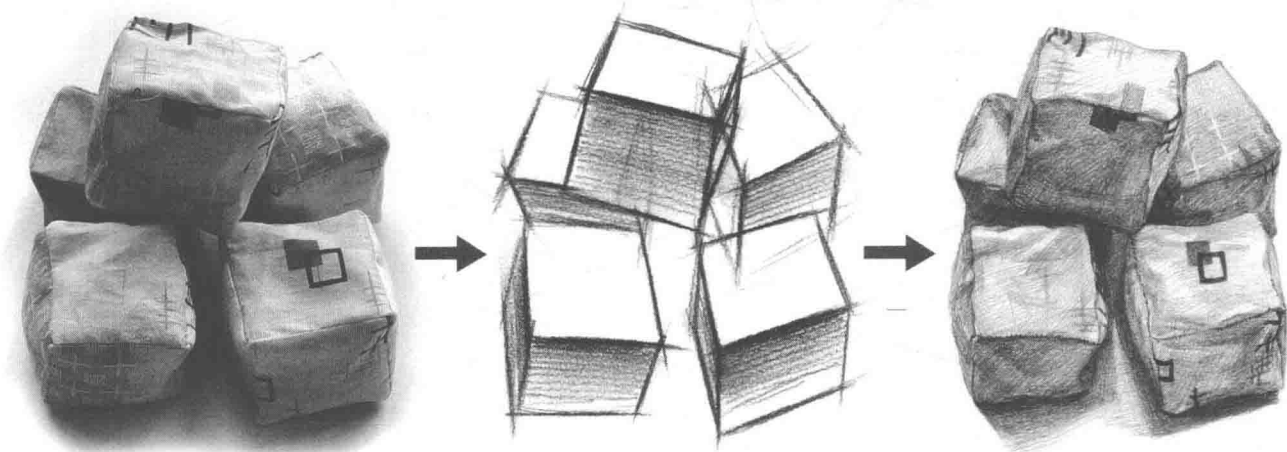
圆锥体

类似毽子这样的形体感并不是很明确的物品主要看它的外形特征，将烦琐的细节归纳统一到一个简单的形体中去理解。

多个正方体

将一组看似比较复杂的组合理解为若干正方体的组合就非常明了了，我们要做的就是将若干正方体统一到一个环境里就可以了。

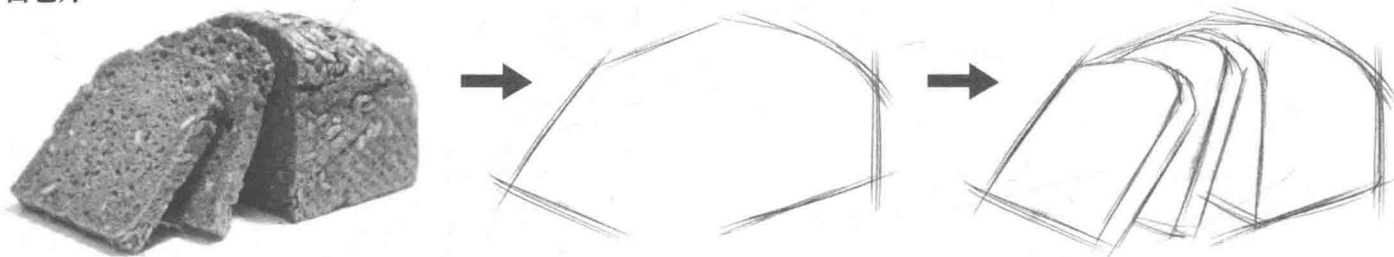
1.11 物体外形的切画

在面对不同食物的时候，我们首先看到的是它们的外形，然后是局部小的外形，最后才是相关细节。切画外形时所有的内容都是在大的外形准确的情况下去完成的。

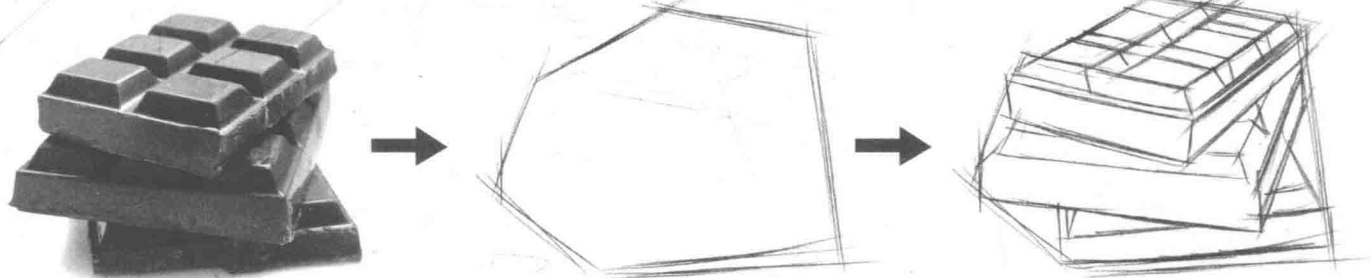
苹果

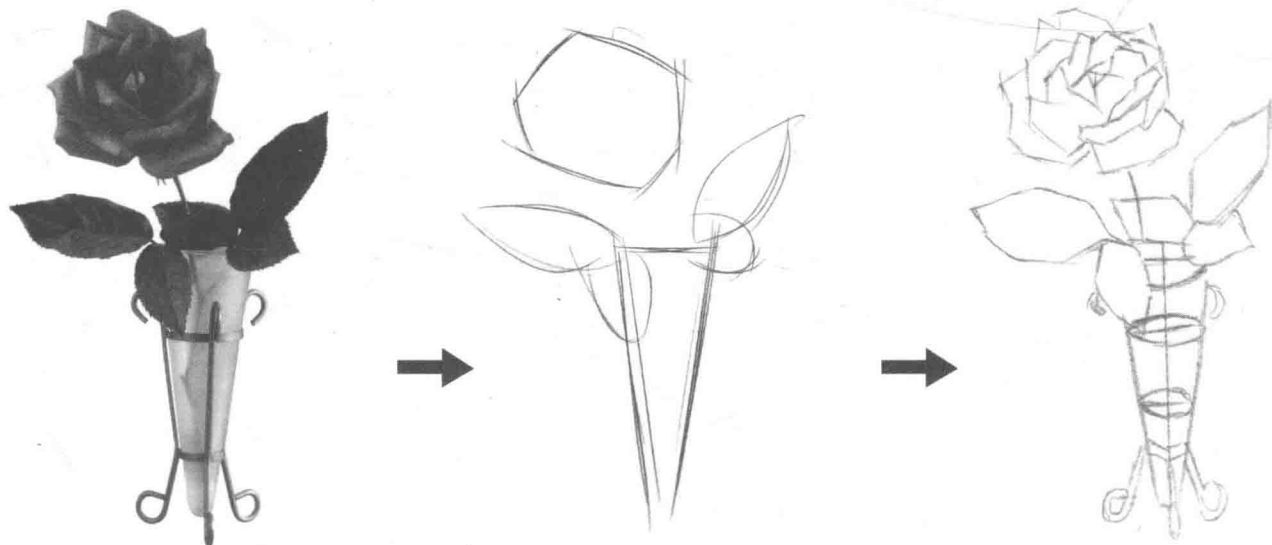
面包片

糖果块

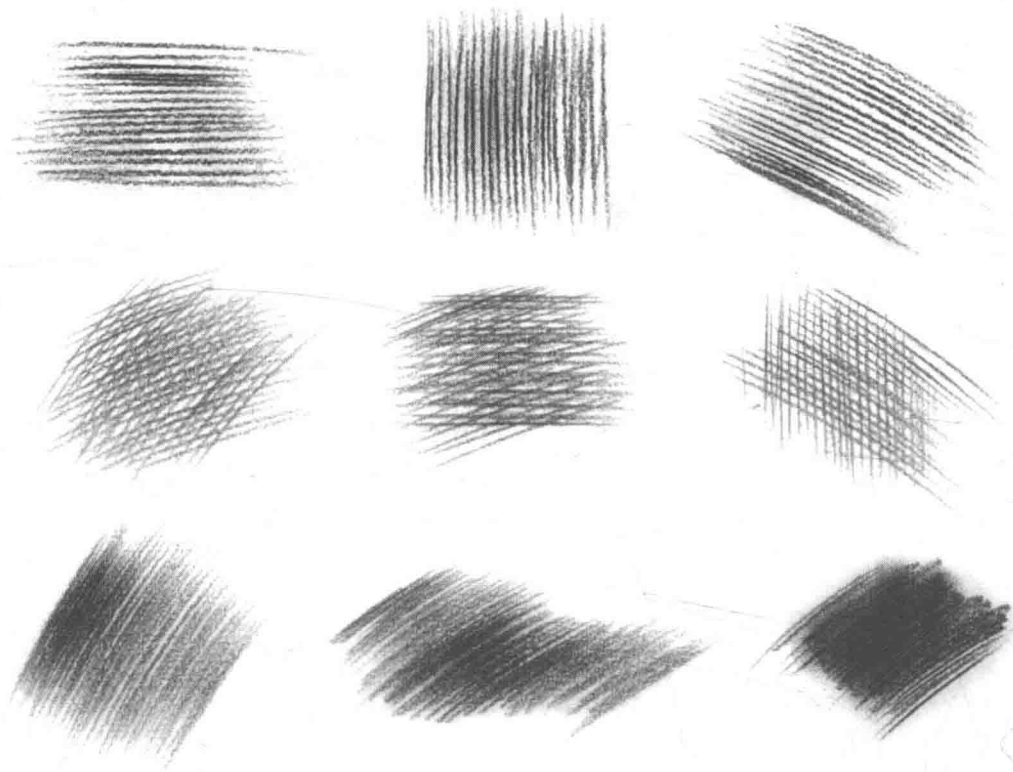

花瓶

1.12 排线与塑造的关系

线条是素描训练中塑造对象的主要手段。对初学者来说，掌握线条的曲直轻重极为重要。在线条练习过程中，要注意用笔的方式，落笔时要体会手、腕、肘的运动对线条的影响，画出线条长短、粗细、轻重、浓淡、疏密的关系，让线条在平稳、自然、有序、顺畅中得到轻松的展现。

平行排线

平行排线的线条两头虚，中间实，排列匀称，线条方向一致。

交叉排线

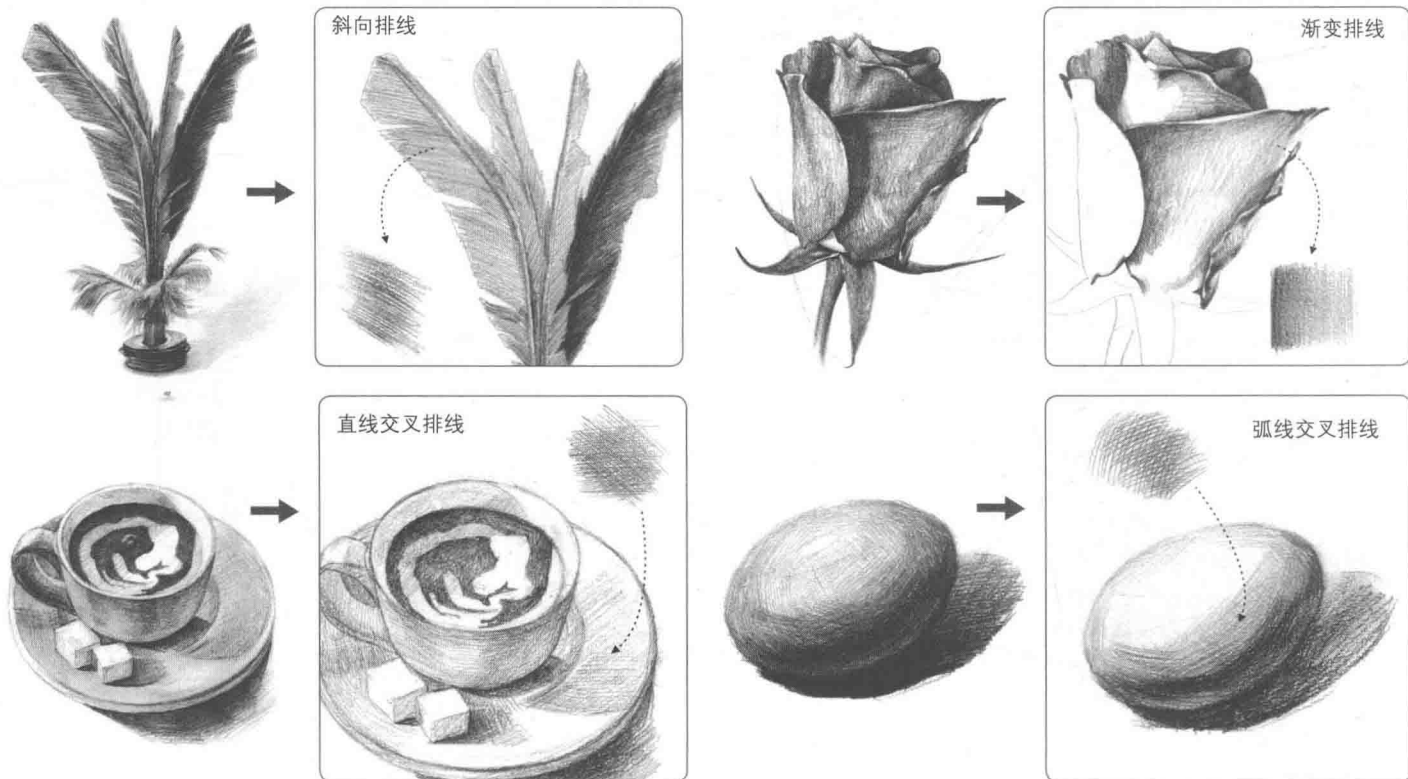
铅笔画常用交叉线条作画，交叉以顺手随意为宜，可按物体结构灵活变换排线方向，长短结合，要不乱不腻，整体统一。

渐变排线

渐变排线的线条两头虚，中间实，线条呈现从浓到淡或从淡到浓的渐变，注意用笔轻重的变化。用纸揉擦线条也能产生虚实渐变。

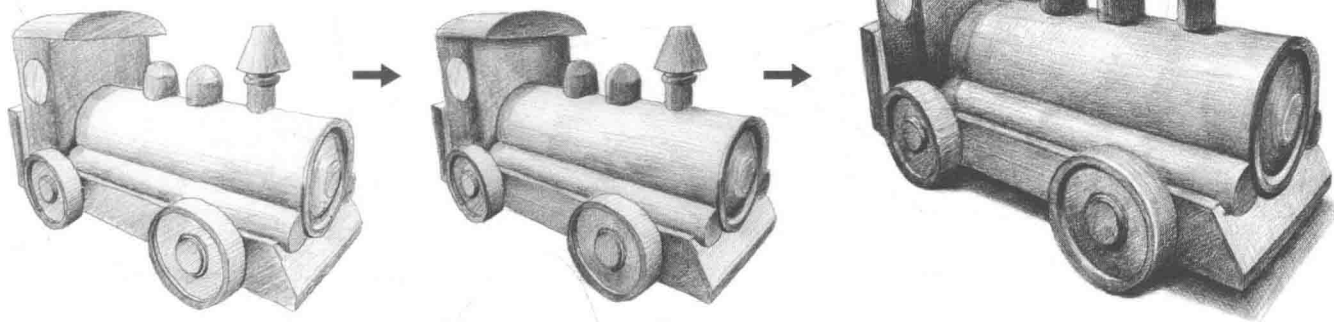
线条的运用

了解线条的多种画法，运用到实际的写生中时应注意，排线的多种方式只是辅助画面的手段，不要过于追求线条的效果，要注意各种线条之间的叠加与过渡。排线的方向要顺应物体的结构变化。

纯线塑造法

纯线塑造是运用不同型号、软硬的铅笔，用丰富多样的线条塑造物体的质感，画时应结合物体的结构、质感来变换线条的类型与运笔方向。塑造时注意线条的虚实、强弱变化。

①用软铅笔顺着结构用笔，画出明暗部调子。

②用稍硬的铅笔顺着结构用笔，画物体灰面调子。

③用细腻的线条综合塑造亮、灰、暗三部分调子，充分表现物体质感。

线面结合法

在铺画好物体明暗关系后，用手指或纸巾轻轻抹擦出过渡柔和的调子，再用铅笔打线条塑造物体质感。运用此法能较快地呈现物体的素描关系，物体的调子过渡也相对更为柔和。但是画面易产生“腻”“油”的现象，所以在抹擦时应结合物体的色调变化调整抹擦的力度，切忌过度抹擦。

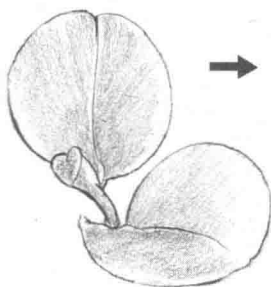
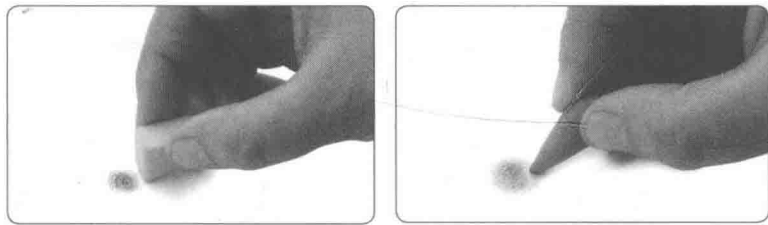
①用软铅笔铺画大蒜的明暗大关系。

②用手指或纸巾抹擦柔和暗部调子。

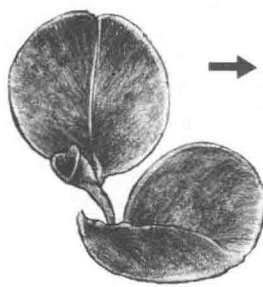
③结合大蒜的形体结构以线塑造质感。

橡皮辅助法

橡皮不只是单一用于擦除画面，在塑造过程中还可将硬橡皮切成有棱边的小角来擦出白色线条或物体较强的高光。也可用软橡皮反复粘擦调子，起到减弱、柔和调子的作用，捏成圆形时适合塑造过渡效果，捏成锥形时则适合塑造细节效果。

①铺画叶片明暗大关系。

②整体铺画叶片的调子。

③用橡皮擦出叶脉。