零基础

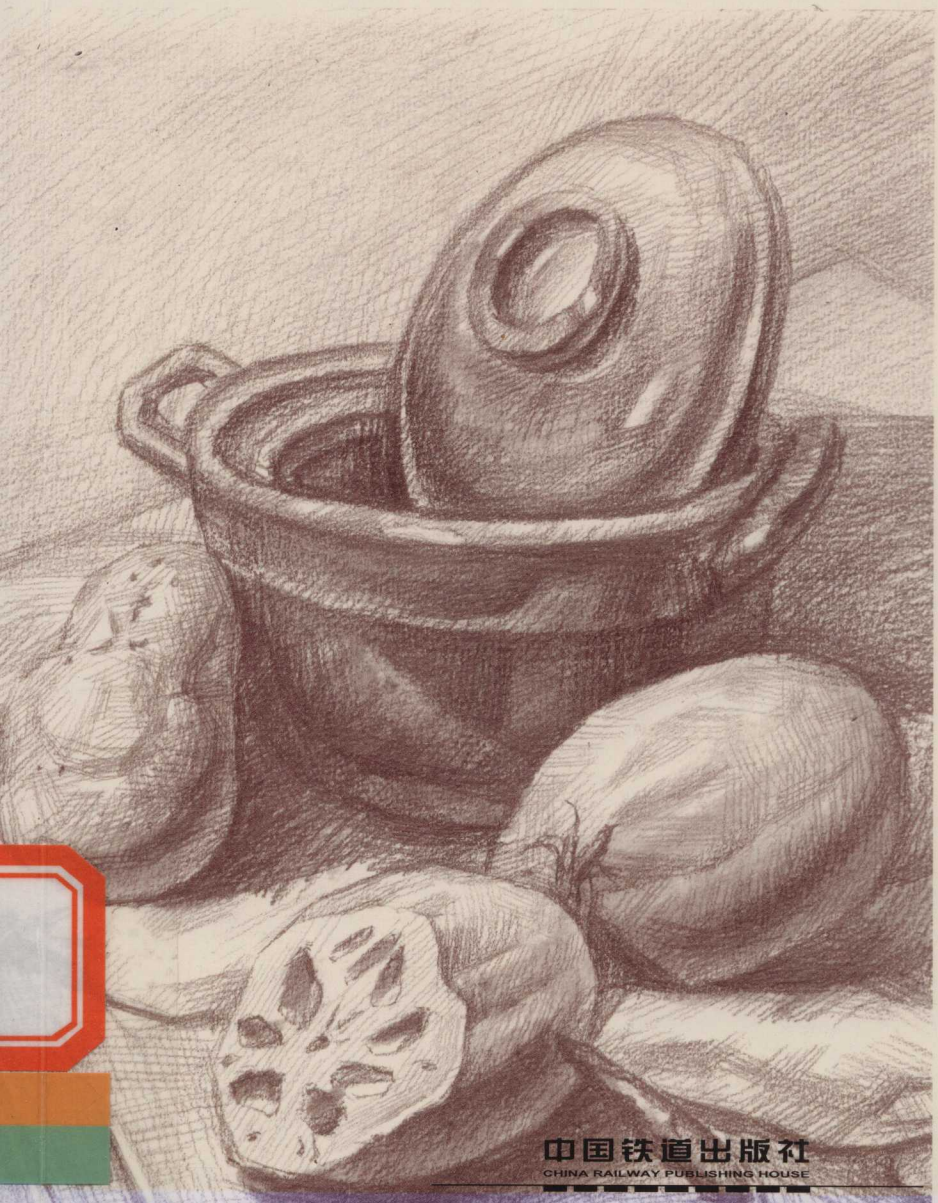
素描

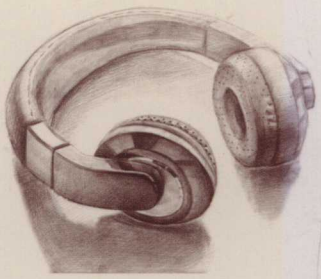
蓝博艺站 著

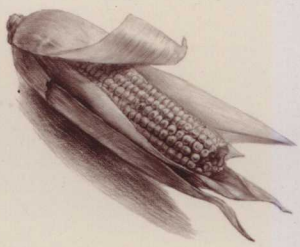
让你快速晋升为绘画达人

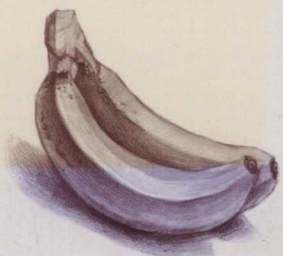
静物

视频版 实用教程









中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

零基础

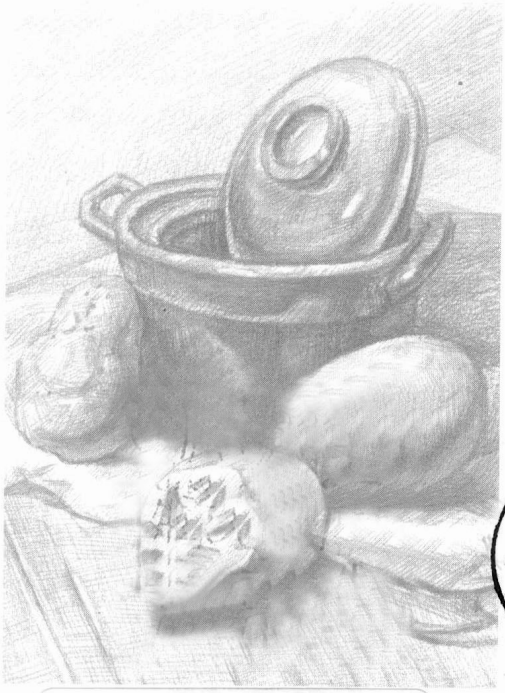
素描

蓝博艺站 著

让你快速晋升为绘画达人

静物

视频版 实用教程



安徽理工大学 藏書 图書馆

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目（CIP）数据

零基础素描静物实用教程 / 蓝博艺站著. —北京：中国铁道出版社，2019.2
ISBN 978-7-113-24624-2

Ⅰ. ①零… Ⅱ. ①蓝… 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128975号

书　　名：零基础素描静物实用教程
作　　者：蓝博艺站　著

策划编辑：聂浩智
责任编辑：杨　旭
内文设计：赵媛媛
封面设计：国瑞恒昌
责任印制：赵星辰

出版发行：中国铁道出版社（100054，北京市西城区右安门西街8号）
印　　刷：北京柏力行彩印有限公司
版　　次：2019年2月第1版　　2019年2月第1次印刷
开　　本：787 mm × 1092 mm　1/16　**印张：**10　**字数：**200千
书　　号：ISBN 978-7-113-24624-2
定　　价：39.80元

版权所有　侵权必究

凡购买铁道版图书，如有印制质量问题，请与本社读者服务部联系调换。

电话：市电（010）51873170　路电（021）73170（发行部）

打击盗版举报电话：市电（010）51873659　路电（021）73659

本书主编

李兰，2010年本科毕业于燕山大学，2014年研究生毕业于沈阳建筑大学，现于佳木斯职业学院任教，为中国CIID会员、黑龙江省美术家协会会员，2017年水彩作品《巨蟹座》入选天津美协水彩画专委会第十一届年展。

PREFACE 前言

素描是学习一切绘画的基础，而静物素描是素描学习中十分重要的绘画阶段。相比几何体，静物的绘制更为复杂，想要画好静物需要循序渐进地练习。

本书对静物素描的技法进行了详细的讲解，包括工具、线条、光影、构图、质感等，通过这些知识我们可深入了解静物素描的方方面面。书中案例结构造型简单，质感也比较容易表现，便于初学者学习。此外，这些静物不仅仅是一成不变的“罐子、水果、衬布”组合，更包含了羽毛球、篮子、耳机等许多我们生活中常见的物品，能让大家在轻松的学习氛围中快速地提升绘画技能。每个案例除了完善的步骤讲解之外，还有相应的结构及光影分析，同时还配有相应的难点绘制视频，为初学者自学静物素描提供了很大便利。

无论如何，想要画好静物还是得多加练习才行，现在就让我们一起开始有趣的静物素描之旅吧！

需要全本请访问 www.ertongbook.com

CONTENTS 目录

第1章 素描基础知识

1.1 素描工具及使用方法 / 002

1.1.1 笔的种类及用法 / 002

1.1.2 素描纸和橡皮 / 004

1.1.3 辅助工具 / 006

1.2 初步认识静物素描 / 007

1.2.1 静物素描的概念 / 007

1.2.2 静物素描的小技巧 / 008

1.2.3 静物素描中易产生的错误 / 010

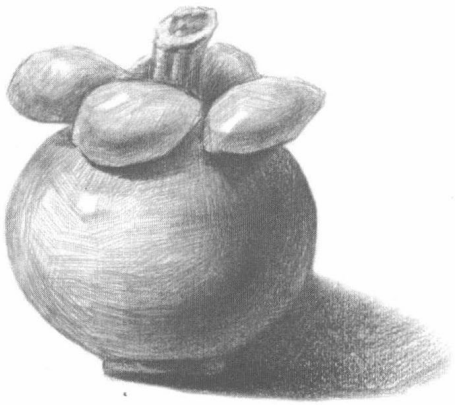
第2章 静物素描的基本要素

2.1 常用的线条 / 012

2.1.1 线条的类型 / 012

2.1.2 线条塑造空间感 / 015

2.1.3 线条的综合运用 / 017



2.2 概括静物的外形 / 018

2.2.1 常见的静物形体 / 018

2.2.2 不同形体的组合 / 020

2.2.3 学会测量与对比 / 021

2.3 了解透视原理 / 024

2.3.1 什么是透视 / 024

2.3.2 透视的基本规律 / 024

2.3.3 透视的类型 / 025

2.4 光影与空间 / 027

2.4.1 光影的形成 / 027

2.4.2 三大面和五大调 / 029

2.4.3 空间虚实 / 031

2.5 常见的构图法 / 033

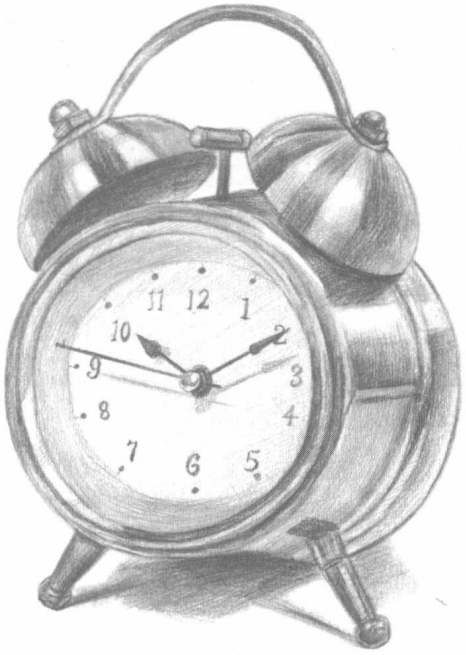
2.5.1 三角形构图 / 033

2.5.2 四边形构图 / 033

2.5.3 S 形构图 / 034

2.5.4 C 形构图 / 034

2.5.5 圆形构图 / 034



2.6 质感的表现 / 035

2.6.1 金属质感 / 035

2.6.2 塑料质感 / 037

2.6.3 光滑质感 / 037

2.6.4 粗糙质感 / 038

2.6.5 柔软质感 / 038

第 3 章 简单的单体静物练习

3.1 果蔬类 / 040

3.1.1 柠檬 / 040

3.1.2 香蕉 / 043

3.1.3 山竹 / 047

3.1.4 大蒜 / 050

3.1.5 豌豆 / 053

3.1.6 苦瓜 / 056

3.2 器皿、生活用具类 / 059

3.2.1 高脚杯 / 059

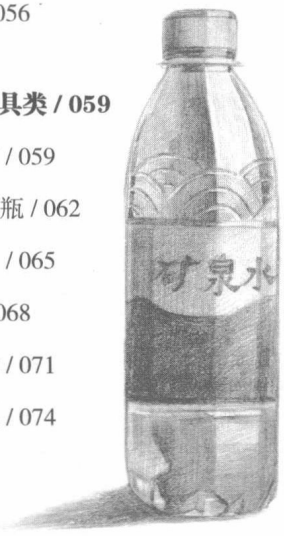
3.2.2 矿泉水瓶 / 062

3.2.3 小砂锅 / 065

3.2.4 手帕 / 068

3.2.5 羽毛球 / 071

3.2.6 吹风机 / 074

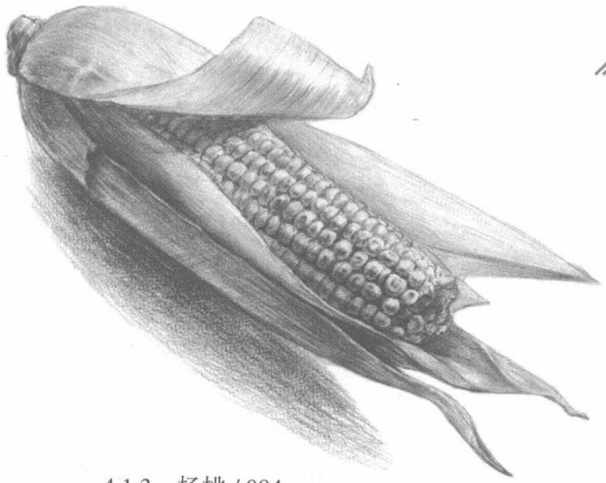


第 4 章 复杂的单体静物练习

4.1 果蔬粮食类 / 078

4.1.1 鸭梨 / 078

4.1.2 火龙果 / 081



4.1.3 杨桃 / 084

4.1.4 草莓 / 087

4.1.5 菜花 / 091

4.1.6 玉米 / 094

4.2 日常用品类 / 098

4.2.1 陶罐 / 098

4.2.2 玻璃罐 / 101

4.2.3 水壶 / 104

4.2.4 篮子 / 107

4.2.5 闹钟 / 110

4.2.6 耳机 / 113

4.2.7 马灯 / 116

第 5 章　组合静物练习

5.1 简单的组合静物 / 120

5.1.1 圆锥体和果蔬组合 / 120

5.1.2 正方体和水果组合 / 124

5.1.3 不锈钢水壶和蔬菜组合 / 127

5.1.4 玻璃水壶和果蔬组合 / 131

5.1.5 陶罐和水果组合 / 134

5.2 复杂的组合静物 / 138

5.2.1 砂锅和蔬菜组合 / 138

5.2.2 玻璃杯、水果和画笔组合 / 141

5.2.3 陶罐、果蔬和水果刀组合 / 145

5.2.4 米奇、水果和笔记本组合 / 149

5.2.5 水桶、水果和颜料组合 / 152

第 1 章
素描基础知识

想要画好素描，首先需要了解所需的工具种类以及相关的概念。本章将带领大家学习素描的基础工具，以及静物素描的概念、小技巧与绘画过程中容易出现的错误。掌握这些内容，将为我们后边更深入的学习提供很大便利。

1.1 素描工具及使用方法

对于初学者来说，首先应了解素描工具以及相应的使用方法，只有将这些最基础的知识了解清楚我们才能真正开始绘画之旅。

1.1.1 笔的种类及用法

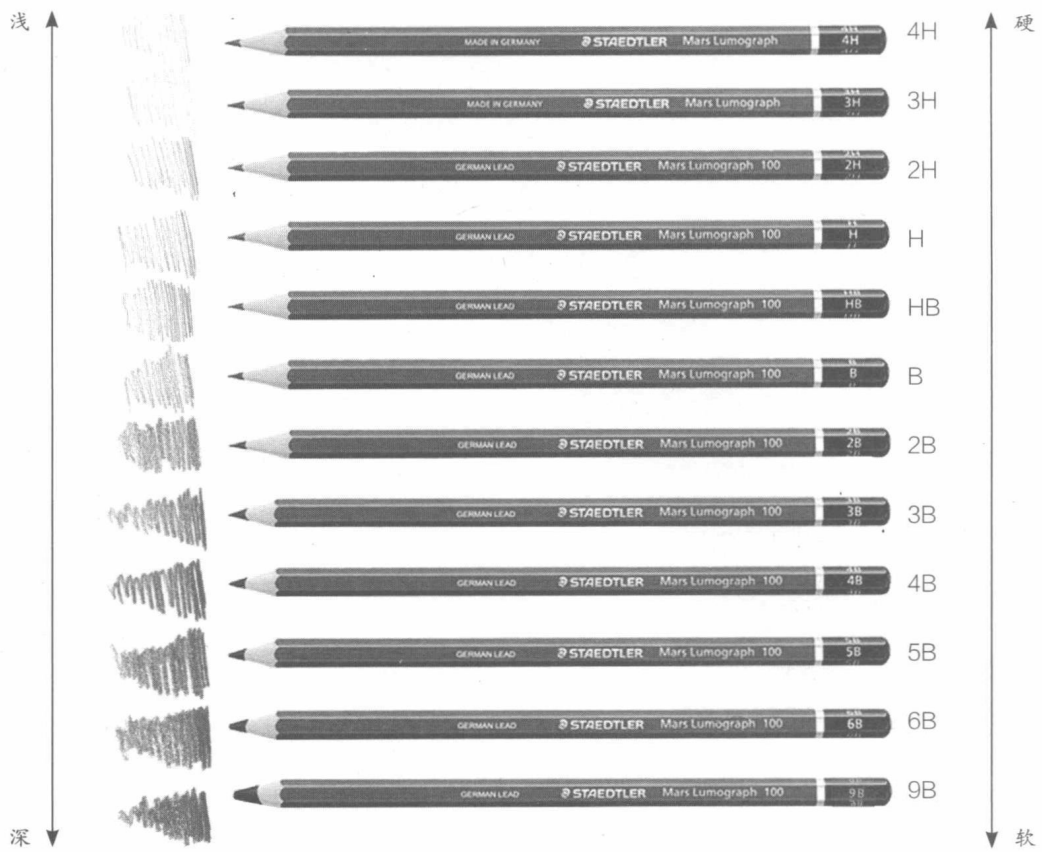
画素描可以用铅笔、碳笔作画，建议初学者使用便于修改且容易掌握的铅笔。铅笔的型号多样，绘画时要根据实际需要来选择合适的铅笔型号。

铅笔

铅笔的型号一般会标注在铅笔末端，B（BLACK）代表黑度，H（HARD）代表硬度。初学者通常购买2H、HB、2B、4B、6B、8B这些型号基本上就够了，这些铅笔可满足画面中不同区域色调的需要。

TIPS

6B、8B铅笔颜色深、易着色，适合绘制前期大关系以及画重调子；2B、4B铅笔适合深入刻画阶段使用；HB铅笔软硬适中，铅笔芯较细，适合绘制受光面和小细节。

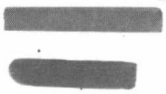


炭笔

炭铅笔：炭铅笔画出的颜色比铅笔画出的颜色深，有强烈的表现张力，但缺少细腻的变化。

炭铅笔

炭精条：炭精条质地较硬，附着力强，与炭铅笔相比，比较难掌握。



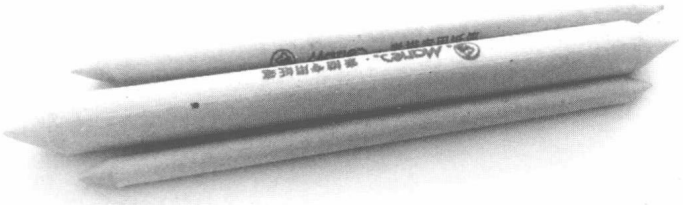
炭精条

木炭条：质地松软，由于不含胶质，绘画时适宜在附着力强的粗糙材质上作画。

木炭条

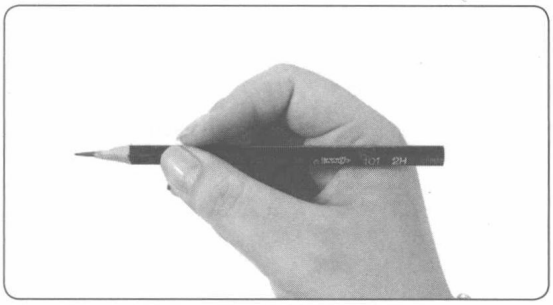
纸笔

纸笔又叫擦笔，也叫卷纸擦笔，用较软的纸张制成。在铅笔笔触上摩擦，可增加画面的整体感，也可用来虚化背景。



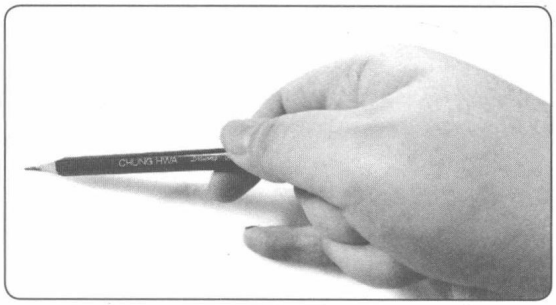
如何执笔

不同的握笔姿势画出的画面效果有所不同，下面介绍几种常用的握笔姿势。



一般握法

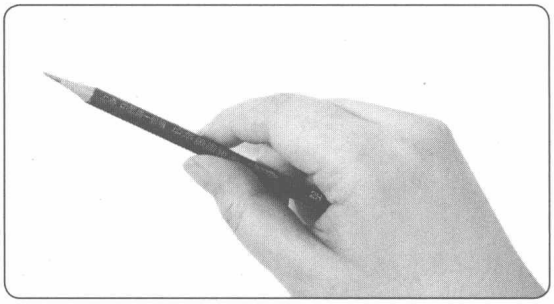
一般握法即为写字时的握笔方法，这种握法是将铅笔放在食指、中指上，然后用拇指按住，拇指距离笔尖较近，通常在排短线、画细节时使用。



用小拇指支撑

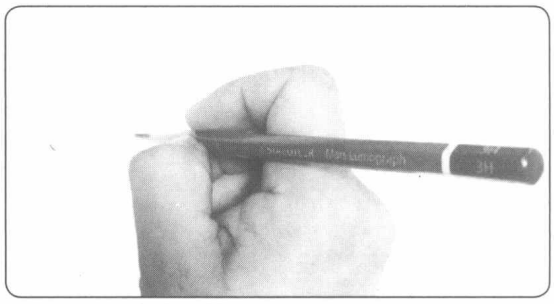
小拇指可以支撑在画板上，一般握笔的中部或后半部，适用于局部铺调子等。此外，这种握法可防止将画面蹭花。

需要全本请访问 www.ertongbook.com



横向的握笔姿势

拇指到笔尖的距离较远，依靠腕关节的转动大范围运笔，适用于铺调子或画大笔触，笔与纸之间的夹角可在 0° ~ 45° 间灵活变化。



竖立的握笔姿势

用拇指、食指捏住铅笔，中指托起铅笔，这种握法便于用力。可把铅笔削尖，这样画出来的线条更细小，适用于刻画细节。

TIPS

不同的握笔姿势所画出的线条深浅有所不同。

用一般握法画的线条浅

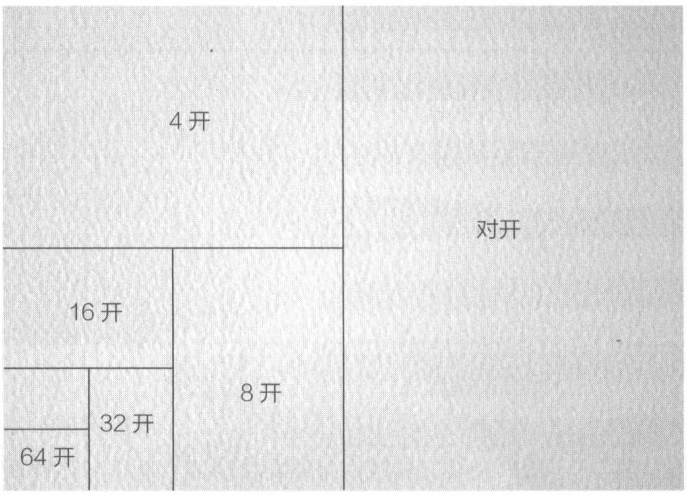
用竖立的握笔姿势画的线条深

1.1.2 素描纸和橡皮

画素描通常在画素描专用的素描纸上进行，选用素描纸时，要注意选择质地坚实、平整、耐磨、纹理细腻、表面不毛不皱的纸张。此外，橡皮在素描中也是很重要的工具。

素描纸

素描纸具有独特的纹理，表面粗糙，容易着色，适合表现铅笔画的层次和质感。专业的素描纸正反面的纹理有所不同，我们一般选用比较粗糙的正面作画，使用时一定要提前看好。此外，纸张还有克重区别，克数越重，纸张越厚，相反就会越薄，初学者可选择 150 克左右的素描纸。



素描纸尺寸示意图

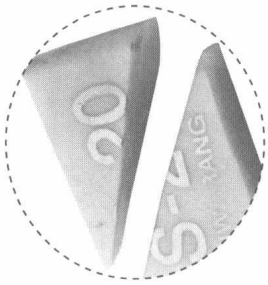
素描纸最大尺寸是全开，也就是 1 开，对开就是 2 开，然后是 4 开、8 开、16 开、32 开等，推荐初学者使用 8 开大小的素描纸，熟练后可用 4 开、甚至对开或 1 开的素描纸作画。

橡皮

橡皮一般分为硬橡皮和可塑橡皮两种，素描中会经常使用这两种橡皮。

◆硬橡皮

硬橡皮用柔软而粗糙的橡胶制成，专业的素描橡皮不易弄破纸张。硬橡皮便于擦除大面积的痕迹，同时还可以根据橡皮的角度和接触面的不同擦出不同的画面效果。



橡皮在使用了一段时间后，其尖角会变圆，此时我们可用美工刀切下一角，便可便捷地使用尖角擦细节部分了。

◆可塑橡皮

可塑橡皮的优势是它既可以擦除大面积的痕迹，也可以根据画面不同位置的需要捏出不同的形状来进行擦拭。

将橡皮捏尖，可擦出凹凸表面的高光或者擦一些暗部的白点。

将橡皮捏成扁片，可绘制大面积的亮部。

将橡皮按成平板，在颜色过深处粘一粘可减淡颜色，也可减淡大面积的块面。

TIPS

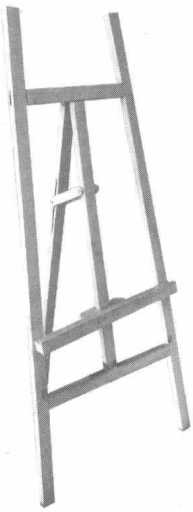
除了上面提到的两种橡皮外，还有一种电动高光橡皮，一般用来提高光，非常好用。

1.1.3 辅助工具

画素描除了笔、纸、橡皮之外，还要用一些辅助性的工具，比如画板、画架、工字钉、美工刀等，下面就来介绍下这些辅助工具以及相应的使用方法。

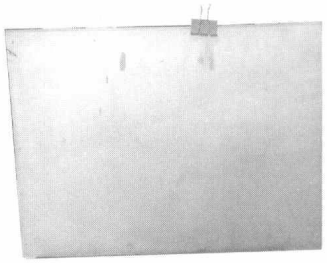
画架

画画时用来放画板的架子，创作大幅作品或者临摹作品时需要用到它，可以根据远近高低进行调整。



画板

画板是初学者最先接触的画具，适合室内作画，使用起来比较灵活，可以将其放在画架上或架在双腿上。

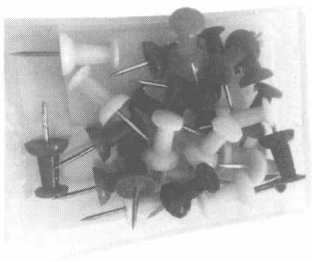


纸胶带

常用来固定画面，画完后将胶带去除，会留下好看的白边。

工字钉

与胶带的作用一样，也是用来固定画面的，与胶带一起使用会使画面固定得更牢固。

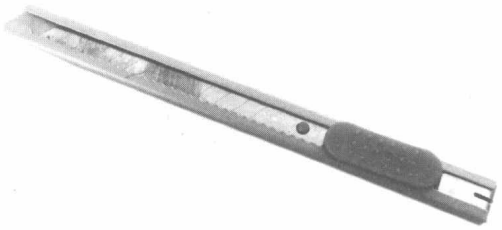


定画液

定画液可以将画面长久地保存下来，喷了定画液的画面不容易掉色。

美工刀

美工刀可用来削铅笔、裁切纸张等，方便快捷，刀片可以更换。

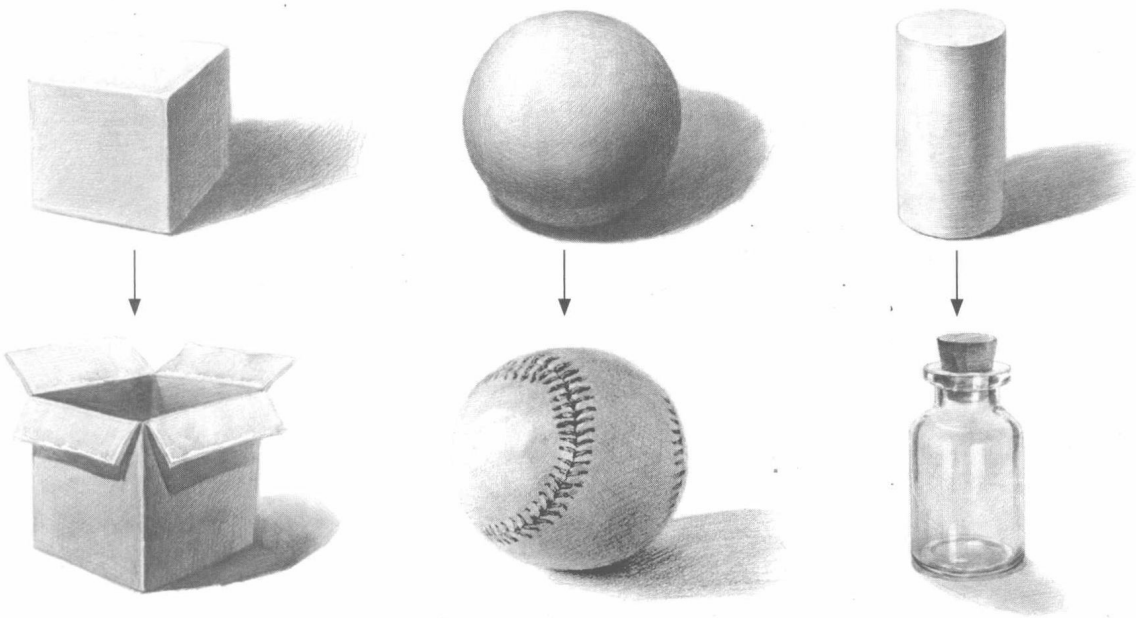


1.2 初步认识静物素描

在了解了素描工具和使用方法之后，下面来初步认识一下静物素描。

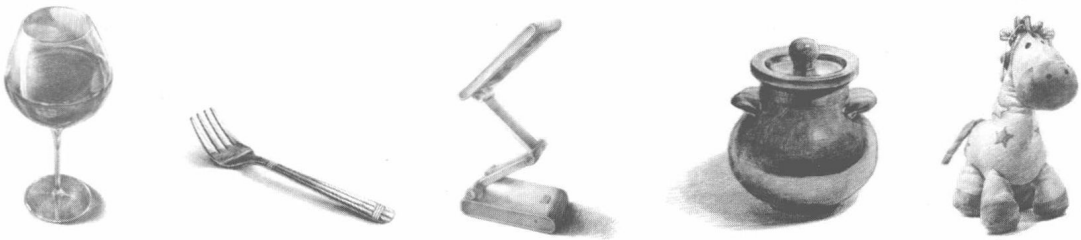
1.2.1 静物素描的概念

静物素描是以静物为对象的素描绘画，多以物品为主，是几何体素描的延伸，对素描的练习有着重要的意义。



静物素描是几何体素描的延伸

与几何体素描不同的是，静物素描多以各种有色物品作为绘画对象，如果蔬、器皿等，形体更为复杂多变。此外，这些物品在质感的表现上也是多种多样的，如玻璃质感、金属质感、塑料质感、陶瓷质感、柔软质感等，我们要针对不同的材质画出不同的质感。



玻璃质感　　金属质感　　塑料质感　　陶瓷质感　　柔软质感

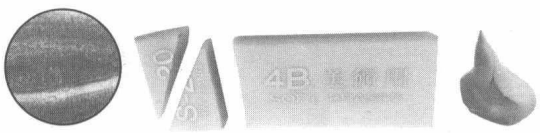
静物素描能锻炼初学者的构图能力，处理空间层次、表现不同质感以及掌握不同色调的能力，同时对提高概括复杂形体的能力、理解复杂形体本身的透视原理是一个很好的训练过程。因此，熟练掌握静物素描的知识很有必要。

1.2.2 静物素描的小技巧

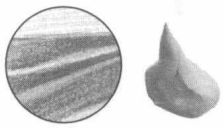
在素描的练习中，我们要善于尝试一些特殊的小技巧，画出与众不同的画作。当把物体大体的色调画到合适的效果后，可用橡皮、手指、纸笔或纸巾揉擦画面，将线条揉进画面中，还可随物体边缘轻扫，以控制色调。这种小技巧的合理运用可以增强画面的明暗度和空间感。

橡皮揉擦

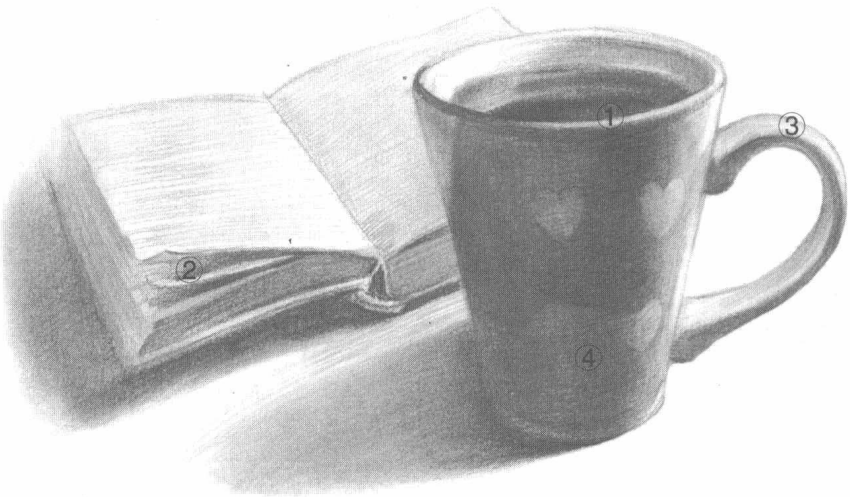
橡皮不仅是修改工具，还是塑造工具，其在素描中功能强大，下面就通过书和咖啡杯来了解下橡皮的用法吧。

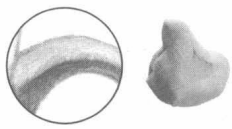


①可用硬橡皮尖角或捏尖的可塑橡皮来画细小的高光。

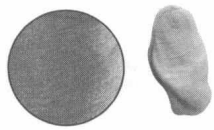


②捏尖的可塑橡皮还可用来擦细小的亮面。





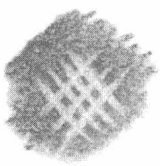
③将可塑橡皮捏出圆头在光滑的物体上擦出一些亮面，可表现物体的光泽度。



④将可塑橡皮捏扁可减淡物体大面积的块面，一般还可用来擦反光。

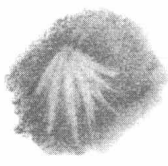
TIPS

橡皮还可以通过排线提亮画面，当画面调子过多时，会让人感觉有点闷，此时我们可用橡皮来画出亮色的线条，使画面更通透。



硬橡皮擦出来的效果比较利落，可塑橡皮需要反复操作擦出效果。这种效果主要应用在毛巾等物体的纹理的处理上。

硬橡皮尖角 / 可塑橡皮捏片排线

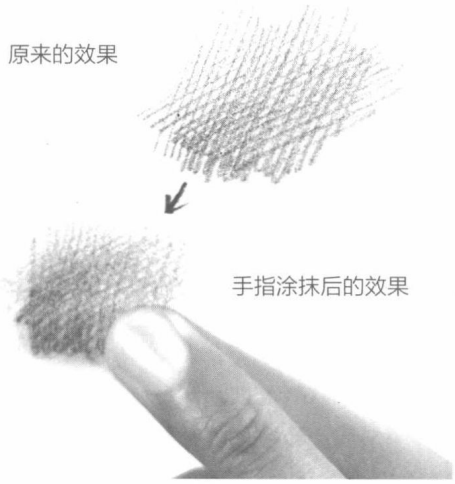


这种效果主要是应用在毛绒玩具毛发的处理上，需要结合铅笔来表现层次感。

硬橡皮尖角 / 可塑橡皮捏尖排线

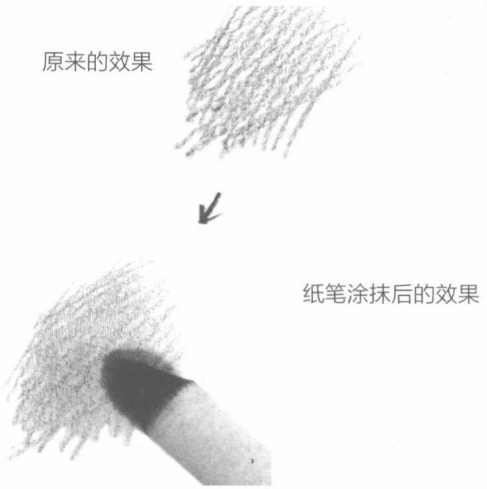
手指涂抹

手指比较适合对小面积的调子进行涂抹，大面积涂抹会容易使画面产生脏乱感。注意在用手指涂抹时要将手擦干，避免出汗使用时弄脏画面。



纸笔涂抹

在用纸笔的时候可以根据所画位置的大小来选择相应型号的纸笔，纸笔对于调整小细节再适合不过了。



纸巾涂抹

纸巾比较适合大面积的涂抹，它能降低色度，形成画面中的灰面，不适合涂抹小细节。经常在铺完第一层调子之后用纸巾涂抹画面来统一暗部、拉开明暗，擦过的画面可达到较好的效果。

用铅笔画

大面积涂抹、揉擦之后，通常需要在相应部位排线作为补充，有的小细节处也只能用排线的方法来表现。

需要全本请访问 www.ertongbook.com