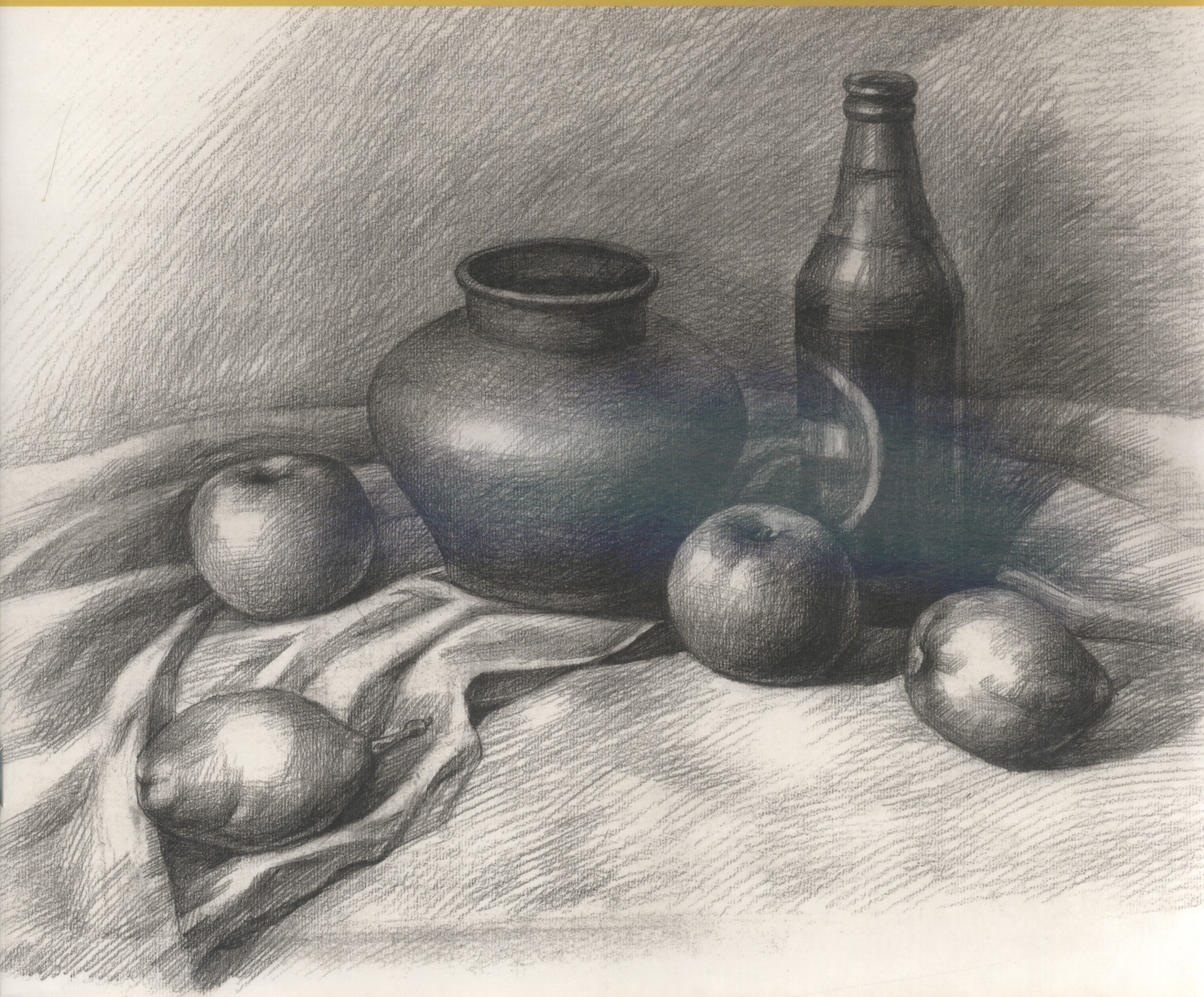

SUMIAOJINGWU SHILIXIANGJI

素描静物

实例详解

黄星建 编著 江西美术出版社

责任编辑：王洪波 李伍强 封面设计：王洪波

图书在版编目(CIP)数据

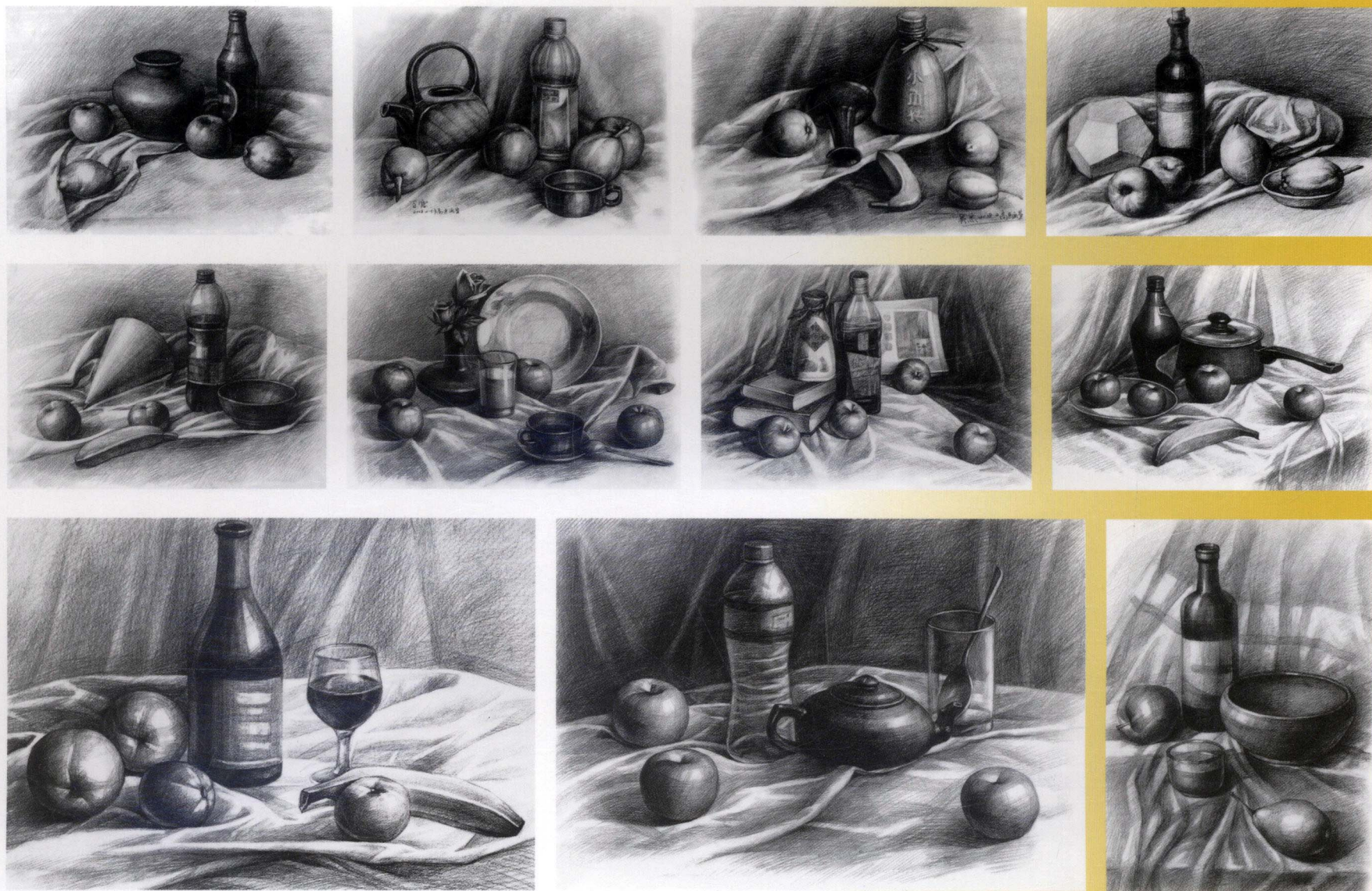
素描静物实例详解/黄星建编著. —南昌: 江西美术出版社, 2008.7

ISBN 978-7-80749-515-4

I. 素… II. 黄… III. 静物画—素描—技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 085232 号

素描静物实例详解

黄星建 编著

江西美术出版社出版(南昌市子安路66号)

邮编 330025 电话 0791-6565832

<http://www.jxfinearts.com>

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2008年7月第1版

2008年7月第1次印刷

开本 787 × 1092 1/8

印张 3 印数 5000

ISBN 978-7-80749-515-4

定价 15.00 元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问:江西中戈律师事务所

作者简介 黄星建，毕业于西南大学美术学院，中国书画协会会员。一直从事美术教育工作，在培养美术考生方面积累了丰富的教学经验。自创的“口诀教学法”在美术基础训练中取得了很好的效果，美术高考专业升学率为百分之百。所指导的高考学生升入了包括中央美术学院、清华大学美术学院、四川美术学院等在内的全国知名美术院校学习。美术作品多次参加全国各类比赛并获奖，还在美国、香港、台湾等国家和地区出版发行。出版了《精品范画素描静物》、《高考速写》、《千姿百态美少女》等书。

概述

素描是美术的基础，素描静物是基础中的基础。要想学好美术，素描静物是必须过关的。如何才能学好素描呢？学习静物应该掌握什么呢？注意什么呢？首先要对这些问题有充分的认识，其次才是如何表现的问题。

一、认识形体 学习素描静物是为造型打基础，也是为以后学习色彩做准备。所谓造型就是在平面或空间塑造形体，初学美术的学生从开始就要养成体积意识和仔细观察对象的习惯，注意分析对象的转折关系、大小关系、比例关系以及物体之间的前后关系，要学会把一个物体理解成简单的几何形体，同时随时注意画面单个物体和其他物体的整体关系，以及画面的主次关系和虚实关系。这就是认识形体。

二、立体感和空间感 素描通常是在平面的纸上表现三维立体空间的物体。如何才能把立体的物体在平面上展现出来？我们首先应该知道，立体物体之所以是立体的，是因为对象在三维空间的透视变化所产生的形变，是因为物体各个不同的转折面受光线照射的强弱所产生的明暗变化，是因为周围环境将光源反射在物体暗部所形成的反光，是因为物体之间前后的关系所产生的虚实深浅的不同。这些都是物体形成立体感和空间感的主要因素，也就是通常说的物体的“三大面”和“五大调”。要在平面的纸上画出具有立体感和空间感的物体就必须这样理性地去加以分析，作品完成后也要这样去检验。

三、物体的质感 大千世界物体的种类和形状各不相同，不同的形体外表有不同的形状和质地感觉，比如同样是球体，玻璃的、金属的、石材的、木质的等，其外在感觉各不相同。就是同样的两个相同质地的物体，其表面的光滑程度不同所产生的质地感觉也不相同。通常情况下，质地感觉要靠我们平常的仔细观察和分析才能有充分的认识。比如金属水果刀，我们一般认为金属的就是很亮的，如果在画的时候不加以观察和分析，画成白色刀子就没有金属的质感。当我们认真观察时会发现，金属刀子表面光滑，会有倒影出现。倒影往往是比较暗的，只有局部的地方才会因为强反射光源而显得非常的亮，正是因为这种强烈的黑白对比才使刀子的金属感得以体现。

四、表现方法 初学者在画的时候往往不知道怎么下笔，像弯铁丝一样地去描物体的外轮廓，再胡乱地涂一些调子。这样的画面没有美感，也没有任何体积感，更谈不上质感了。那么要怎样表现呢？首先应该大胆，就是放开手脚，学会用长直线加以概括，不要拘泥于细节，其次是用短直线对细部和局部进行刻画，最后是调整。就初学者而言，建议使用直线来表现，长直线打轮廓，短直线刻画形体，长直线铺大调子，短直线刻画。对于不同质地的物体可采取不同的表现方法。比如采用擦笔或者抹的方法，再结合调子来表现光滑的物体；用坚硬的木尖划出纹理，再结合上调子等技法来表现不同质地的物体，这样能使画面的表现力更加丰富。

五、学好素描的方法 素描学习没有捷径可走，但好的学习方法能使你的水平快速提高。那什么才是好的学习方法呢？第一要有恒心和毅力，平常要多画，多总结经验，找出不足，熟能生巧；第二是要学会观察而且是仔细观察，观察物体的大小、前后、比例等关系，对物体不同的质感进行分析和揣摩；第三就是在写生的同时多临摹优秀的素描作品，分析别人是怎么表现的，如果条件允许，可以按照范画摆放实物，将写生和临摹相结合，从中加以体会；最后是平常多观摩一些大师的素描作品，做到多看、多想、多画和多积累。从这几方面努力，学习水平自然就会得到很快的提高。

绘画的学习不但需要好的学习方法和坚持不懈的练习，而且还要有冷静的心态。心浮气躁和急于求成的心理都是不可取的。你必须在每次练习的时候做到心平气和，“享受表现绘画的过程”，让大脑去支配你的手，用“心”去画画，而不是单纯用“手”去画，只有这样日积月累，你才能铺就成功的大道。

铅笔素描调子的表现方法

素描作品的光影调子不能像民间炭精画像（图1）那样画得很光滑，没有笔触。素描作品的笔触是构成画面美感的重要因素，没有它画面就没有艺术感染力。

铅笔素描的调子是通过铅笔线条的排列和手上用力的轻重来实现的。用力越重所画的线条就越深，越轻就越浅，也可以利用铅笔的硬软来达到效果。铅笔上的“H”字样代表铅笔的硬度，数字越大硬度越高；“B”字样代表铅笔的软度，数字越大软度越高。图2为几种常见的调子表现方法。

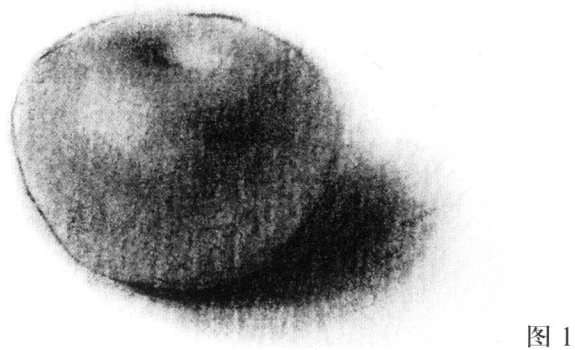

图1

- A 图的调子以弧线的方式表现，表现有弧度的物体效果很好。
- B 图是先画一层线条再抹出柔和的面，再在上面画调子，适合表现表面光滑的物体，如瓷器、玻璃、丝绸等。
- C 图调子的线条是在画的时候下笔由重到轻来完成的，适合表现明暗转折突出的物体，如方体物的某一个面。
- D 图是最常见的调子表现方法，下笔时用力较轻，运笔时逐渐用力，到线条的末端再减轻力量，直到虚掉线条。适合表现大面积没有明显转折的部位，比如空的背景、单色的平面等。

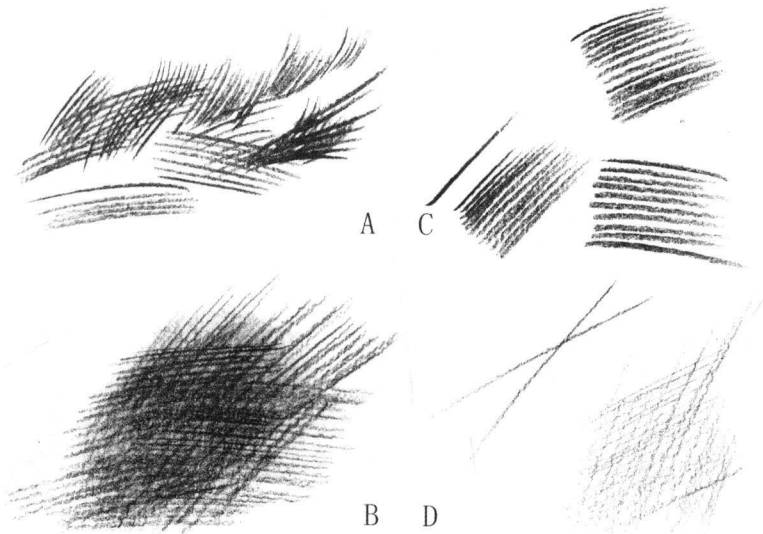

图2

光与影的关系

素描，简单地说就是单色绘画。就基础训练而言，素描就是用铅笔或炭笔来绘画的一种表现方式。它是造型艺术的基础，旨在解决二维平面上塑造三维形体的方法，就是说要解决物体的形体和立体感、空间感以及质感。同时，画面的构图、线条、笔触、光影等是作品具有艺术性的灵魂，否则和民间的炭精画像就没有区别了。

学习素描首先应知道光影的形成。

我们知道，我们的世界如果没有光那将是一片黑暗，你就是有再好的视力也无法观察到眼前的物体。有光线，我们就可以看到身边形形色色的物体和物体的大小、颜色甚至远近不同的物体了。不管物体表面有多么复杂，光线照射到它们上面所产生的强弱变化有多么的难以捉摸，其规律是可以把握的，那就是将物体概括为三个面，光线照射在上面的变化就明显地分出来了。如图3，我们以直角六面体为例，当光源照射在上面的时候，由于它们的各个面朝向不一样，所获得的光源的多少也不一样。朝向光源的面很亮，叫白面；背对光源的面无法获得光源的照射就很暗，叫黑面；处于两者之间的那个面被光源照射不多，颜色较灰，叫灰面。任何一个物体在光源照射下都会这样。我们说，当物体表面被光源照射形成黑白灰关系时就叫物体的三大调，有了三大调，物体就具有了立体感。

我们身边的物体在光线照射下不单单只有三大面的关系，也不仅仅只有立体感，单个物体以及物体与物体之间还有前后上下的关系。同时，物体并不是孤立地存在的，它们都与周围环境产生联系。因此，我们进一步分析光线照射在物体表面的关系（见图4）。

我们以一个球体为例。光线照射在其表面所形成的明暗变化非常微妙，如果仅仅用三大面来说明是不够的。在三大面的白面里有高光和浅灰，黑面里有明暗交界带和反光，并多出了个投影，因此我们分别将它们命名为高光、中灰、明暗交界、反光、投影。这就是素描的五大调，就单个物体而言，有了五大调不但有了立体感，而且还具有了空间感。

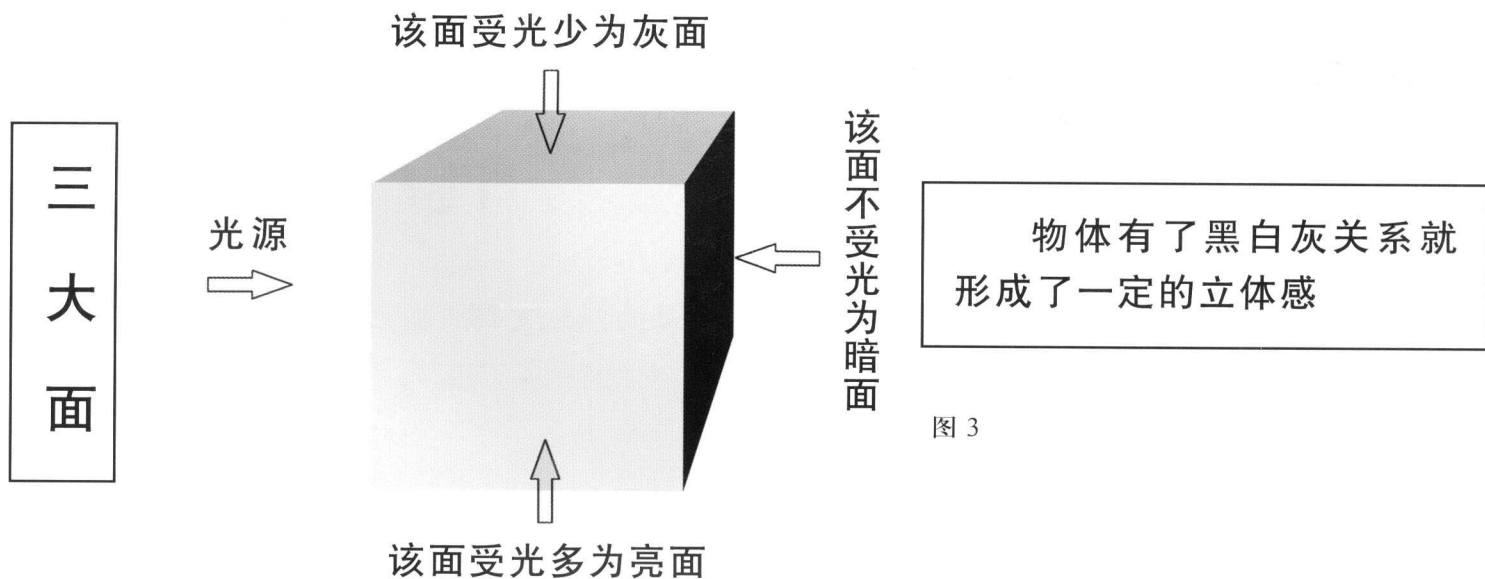
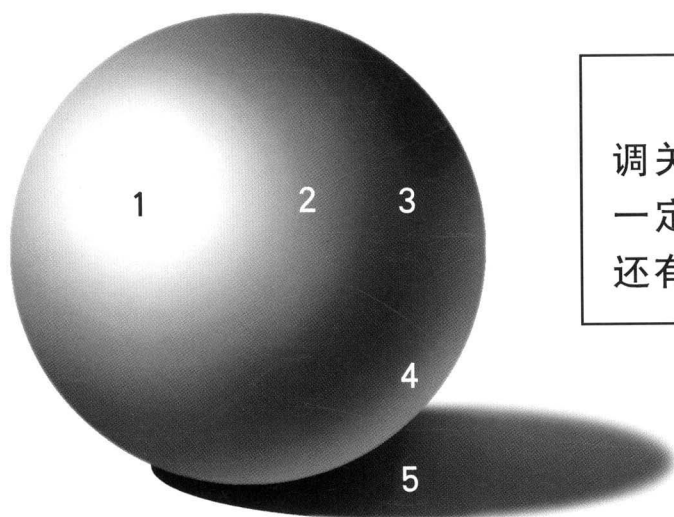

图3

光源
→

物体有了五大
调关系，不但有了一
定的立体感而且
还有了空间感

图 2

1. 高光：离光源最近，画面上最亮的地方，有了它，画面就有了生气。

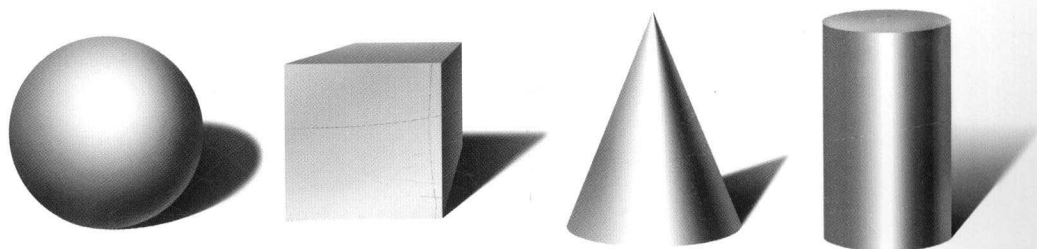
2. 中灰：处于物体由暗到亮的过渡带，物体的质感和层次在这里表现出来。

3. 明暗交界：光源和反光都无法照射到的部位，往往比较暗，但又不是一条黑带，它会因为所处位置不同色调也有所区别，如同人的脊椎一样，没有它，物体就“立”不起来。

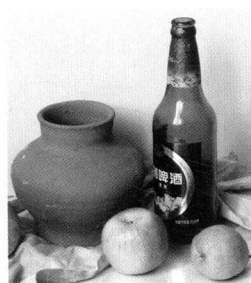
4. 反光：处在物体暗部，受周围环境的反光照射而形成，其亮度比物体亮部弱，它的微妙变化与离台面远近有关系，没有它物体就不“透气”，物体也就无法与背景脱离开来。

5. 投影：物体遮挡光源后在台面上留下的阴影，离物体越近颜色越深，离物体越远因周围环境反光颜色越浅，其边沿也越模糊。

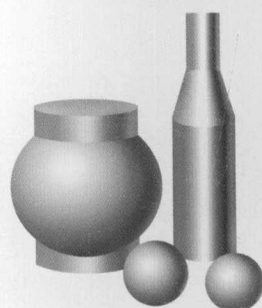
自然界的基本形体

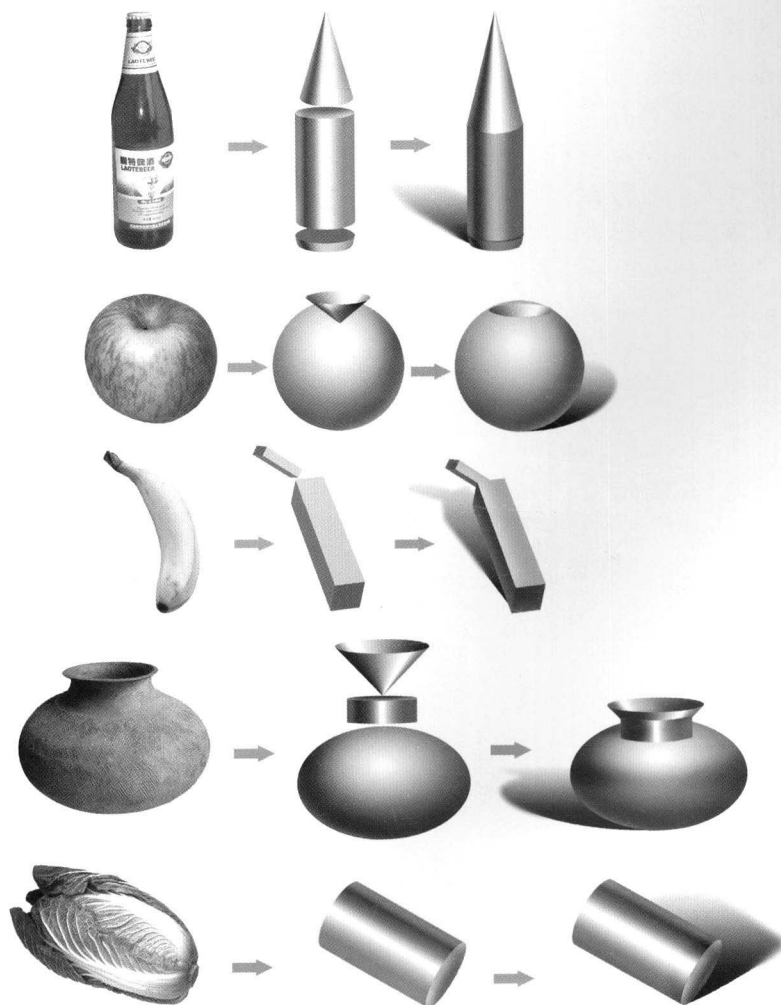
自然界很多复杂的物体都可以用这几个形体加以简化，理解这些形体的光影关系可以帮助我们认识和表现形体。

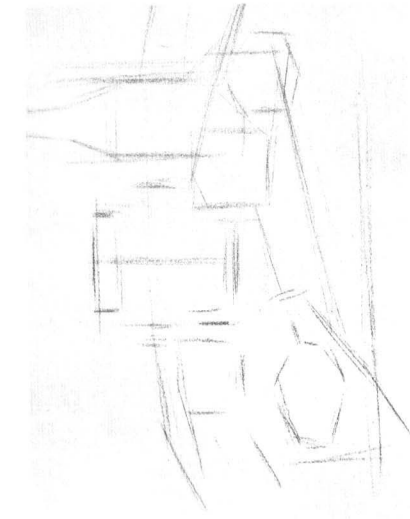

实际物体简化为基本形体

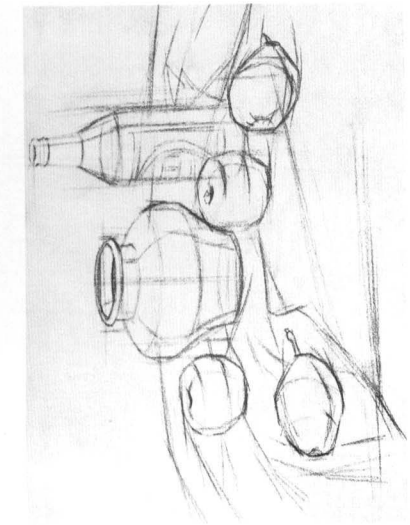

静物素描中常见物 体的形体及光影分析

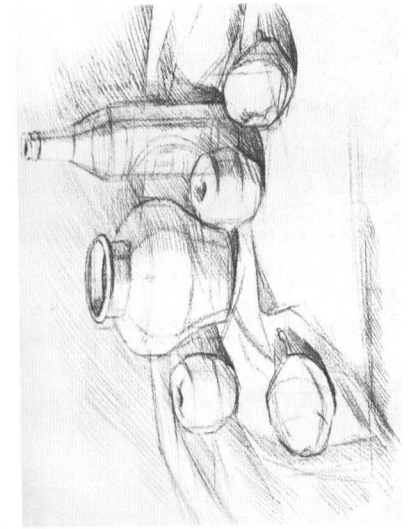

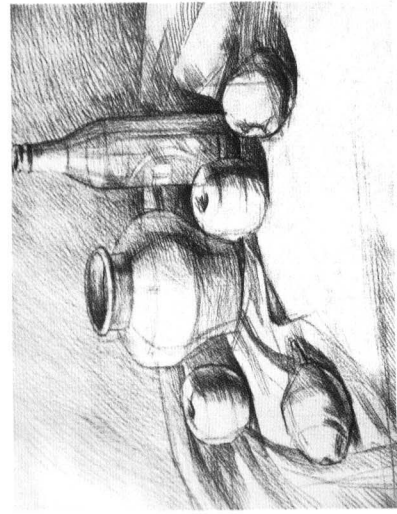
一、用长直线画出所有物体的外形，再在里面找出单个物体的大体轮廓位置。

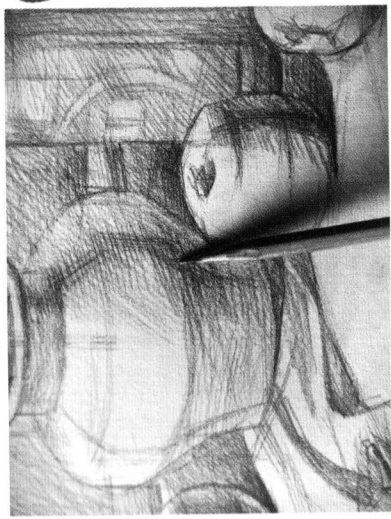
二、仔细地表现出物体的大体形状，画出它们的结构线。线条应该根据物体的受光情况有深浅变化。

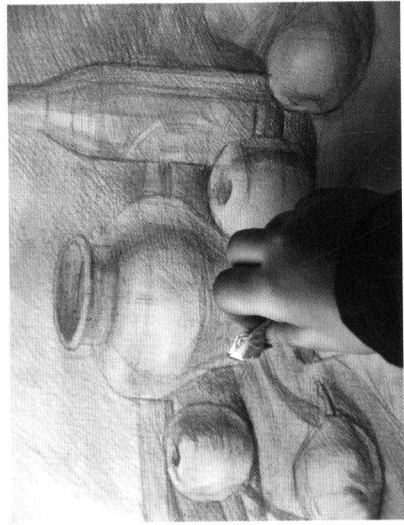
三、画出物体的暗部及投影，同时用调子拉开衬布的立面和平面的明暗对比。

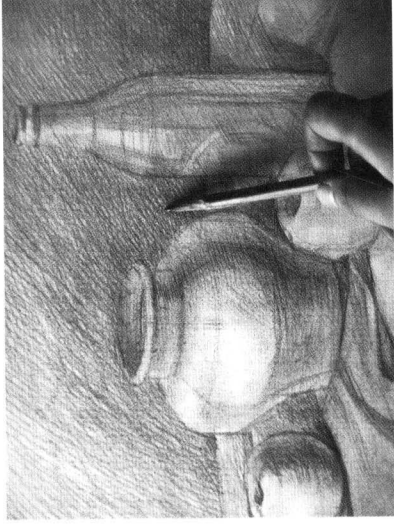
四、根据对象，逐步加深物体的色调，同时保持各个物体的转折所形成的深浅对比关系。

五、先从深色物体开始，以转折关系为依据，画出形体不同朝向所产生的明暗变化，调子的深浅不要一次画到位，必须为后面的整体调整留下余地。

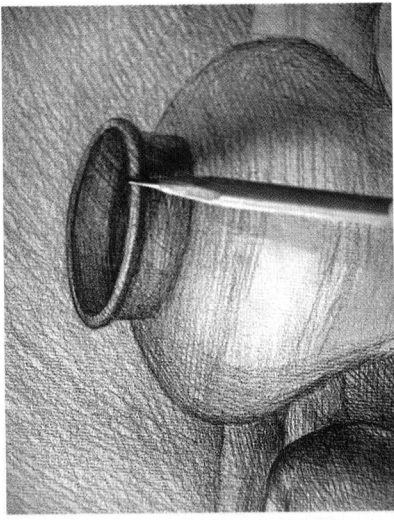
六、用卫生纸轻轻地擦抹物体的暗部，以产生丰富的灰调子。

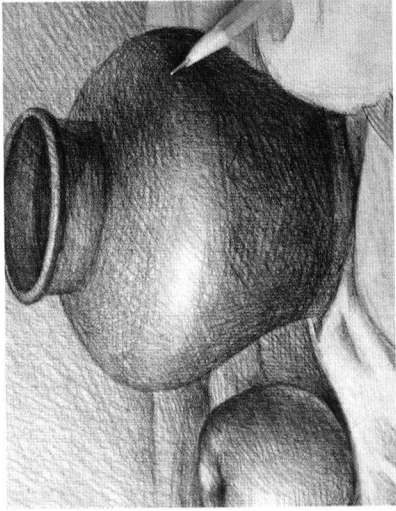
七、在擦抹后的画面上再画一遍调子。

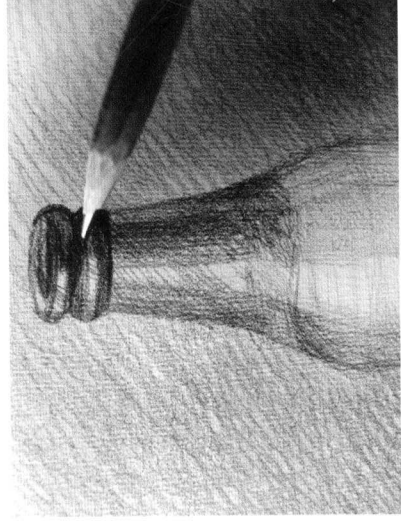
八、为了不弄脏画面，从左边的苹果开始刻画。

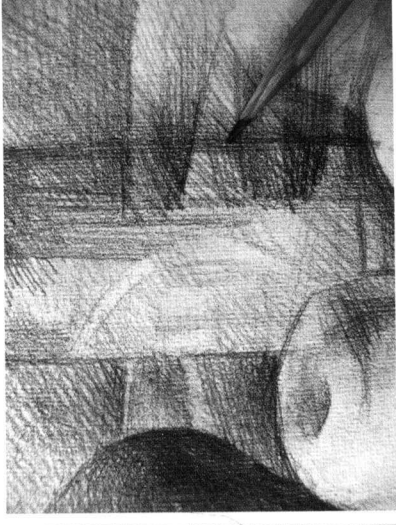
九、从上到下刻画罐子。罐口是刻画的重点，要仔细表现出各部位形体的明暗转折。

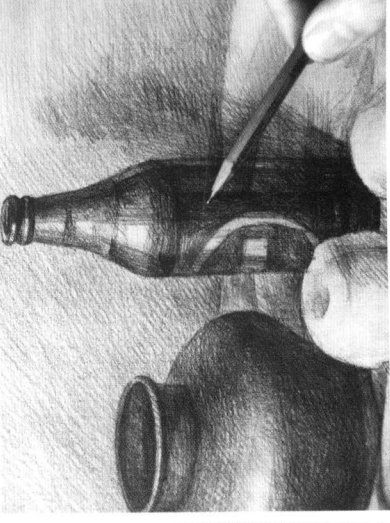
十、罐子的腹部要理解成球体，注意上段和下段的明暗区别。

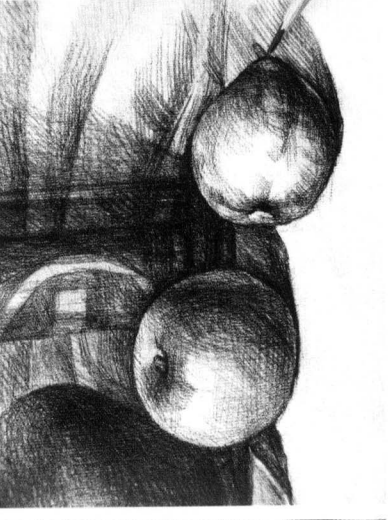
十一、瓶子的口部与罐子一样，有很多转折，不能忽略。由于对象是玻璃质感，所以刻画时要加强高光和反光。

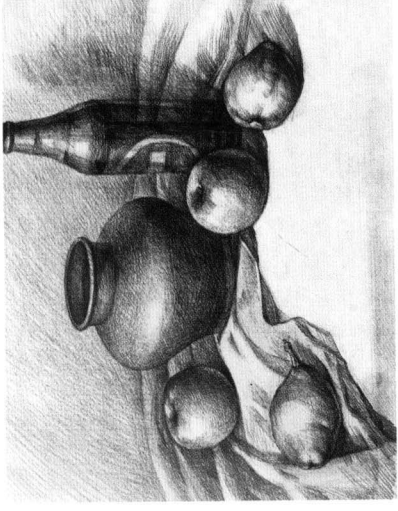
十二、为了表现玻璃的透明感，将背景衬布转折画过瓶子的轮廓。

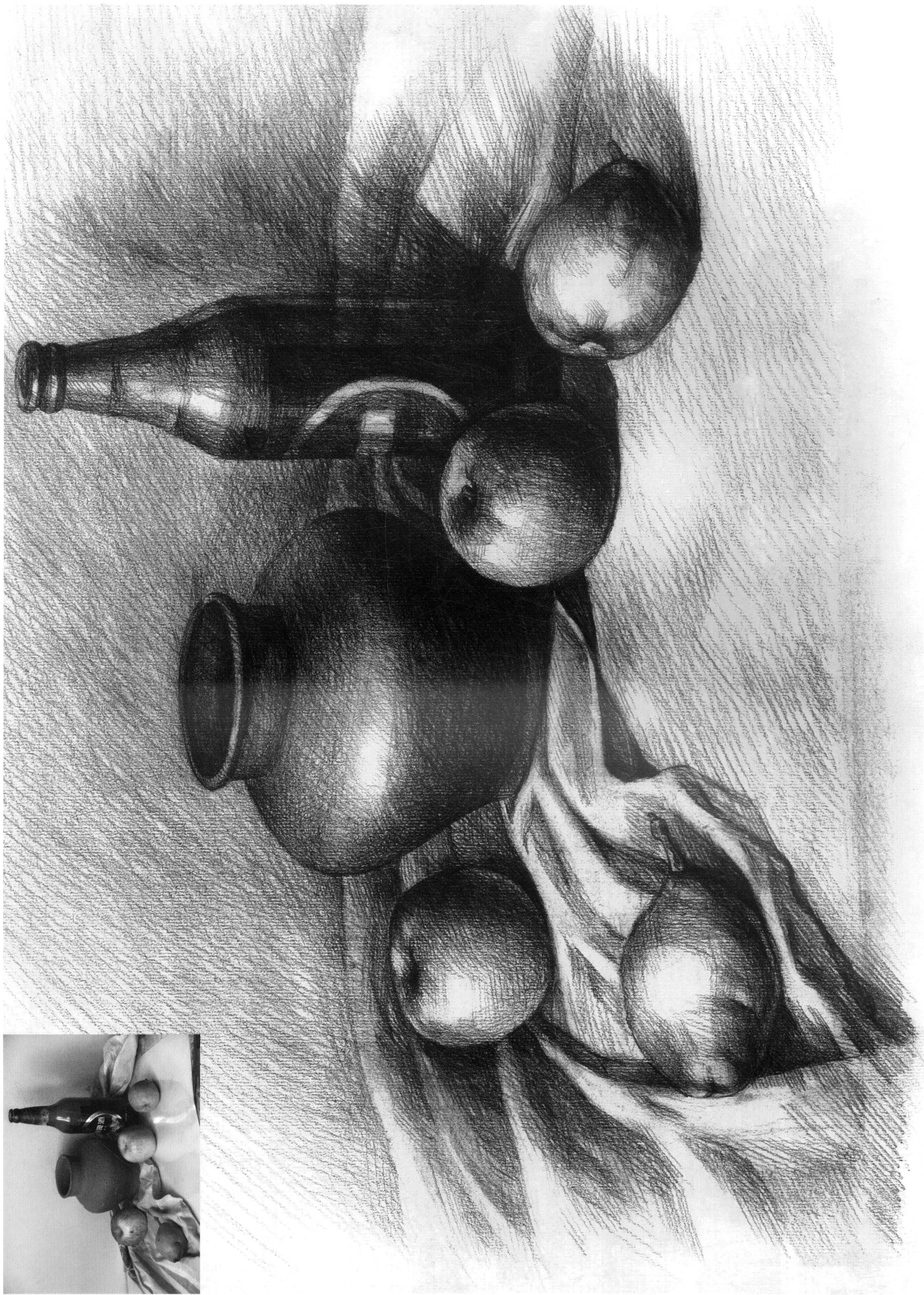
十三、理解瓶体，在圆柱体的基础上画出大体明暗关系，留出高光和商标图案。

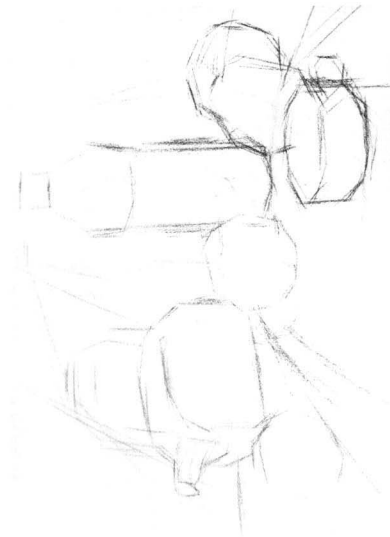
十四、刻画最后两个水果，分出苹果和梨的质感。苹果表面光滑，梨表面粗糙。

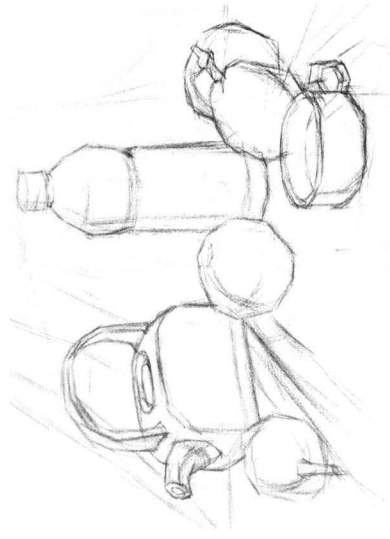
十五、画出衬布的转折，前端刻画仔细，后面虚化处理以产生空间感。

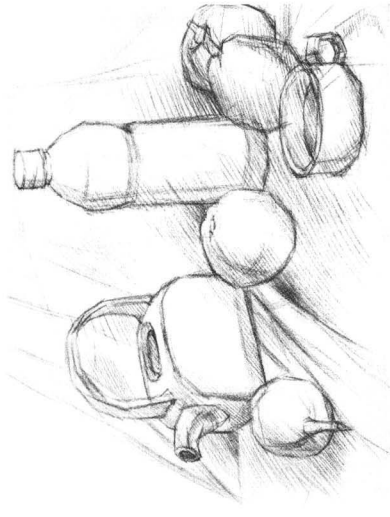
十六、调整画面，最后完成作品。

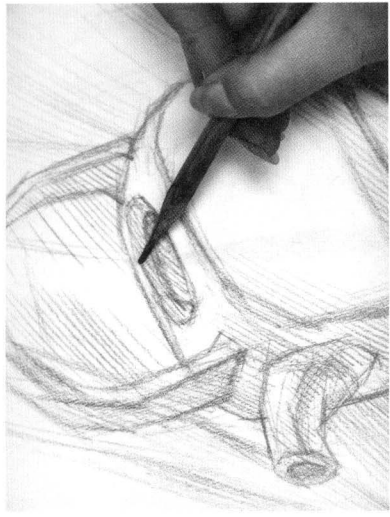
一、用长直线画出所有物体的外形，再在里面找出单个物体的大体轮廓位置。

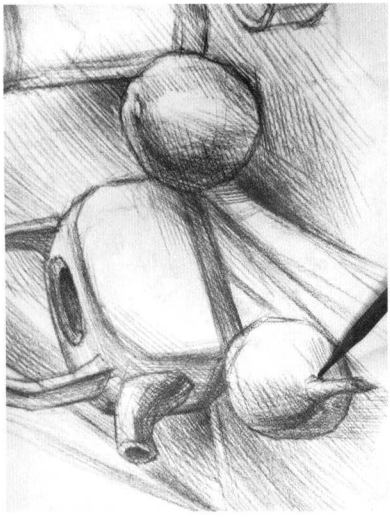
二、仔细地表现出物体的大体形状，画出它们的结构线。线条应该根据物体的受光暗部有深浅变化。

三、用长的直线排调子，画出物体的暗部及投影。

四、逐步加深物体的色调，同时保持各个物体的转折所形成的深浅对比关系。

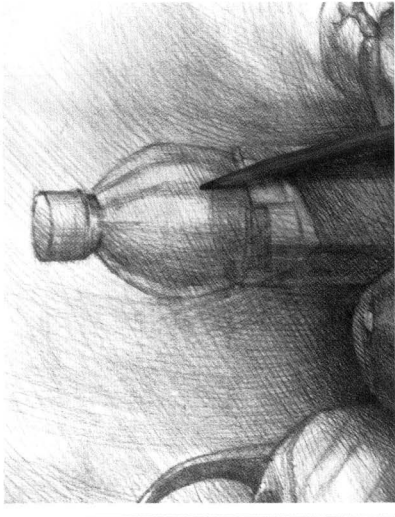
五、先从深色物体开始，以转折关系为依据，画出形体不同朝向所产生的明暗变化。

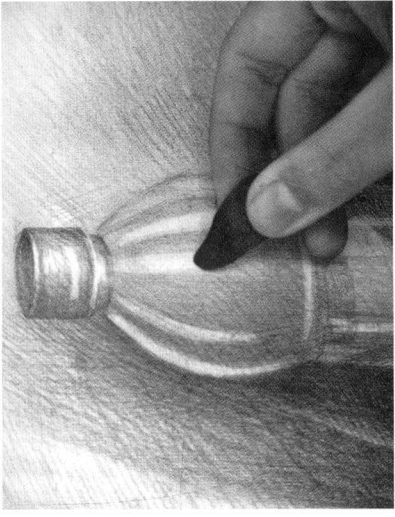
六、用卫生纸轻轻地擦抹物体的暗部，以产生丰富的灰调子。

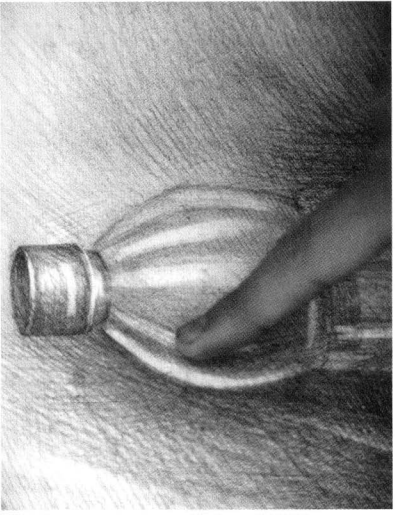
七、在擦抹后的画面上再画一遍调子，并开始对主要物体进行刻画。

八、画出饮料瓶的大体明暗关系，并交代出瓶颈的细微转折。

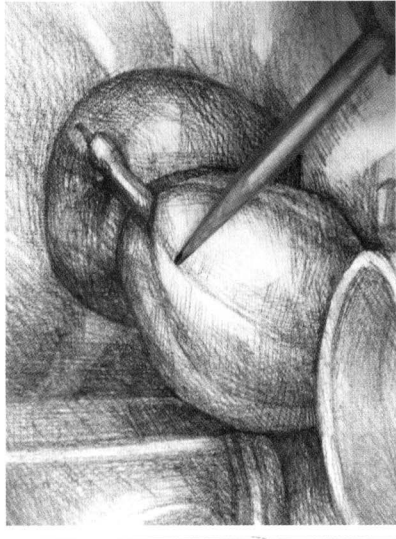
九、将软擦子捏成锥状，擦出瓶颈的高光。

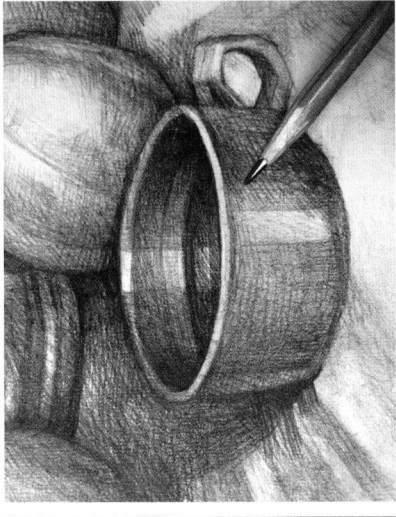
十、用同样的方法画出该物体的反光，最后用手指抹一下，降低软擦擦出的白色痕迹的明度，使其产生转折并将暗部虚化。

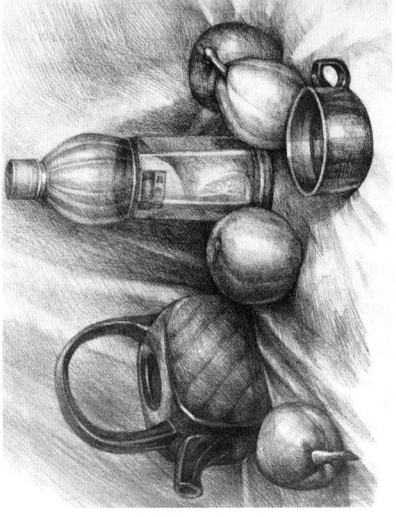
十一、刻画橘子，在理解圆球的基础上刻画出橘子的瓣状块。

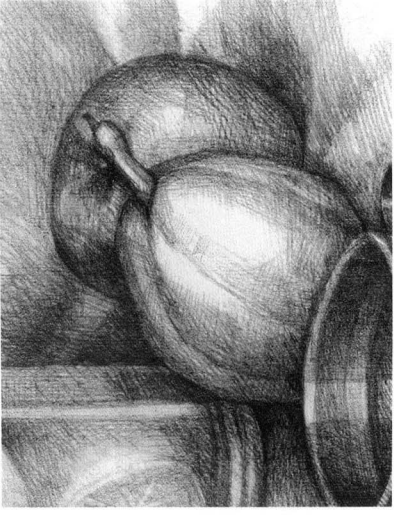
十二、用同样的表现方法刻画梨。

十三、刻画咖啡杯。将杯子理解为柱体，画出三大面和五大调。留出表面釉质的反光，要将杯中咖啡的颜色深度和杯子内沿的倒影表现出来，倒影的亮部不能超过内沿的亮部。

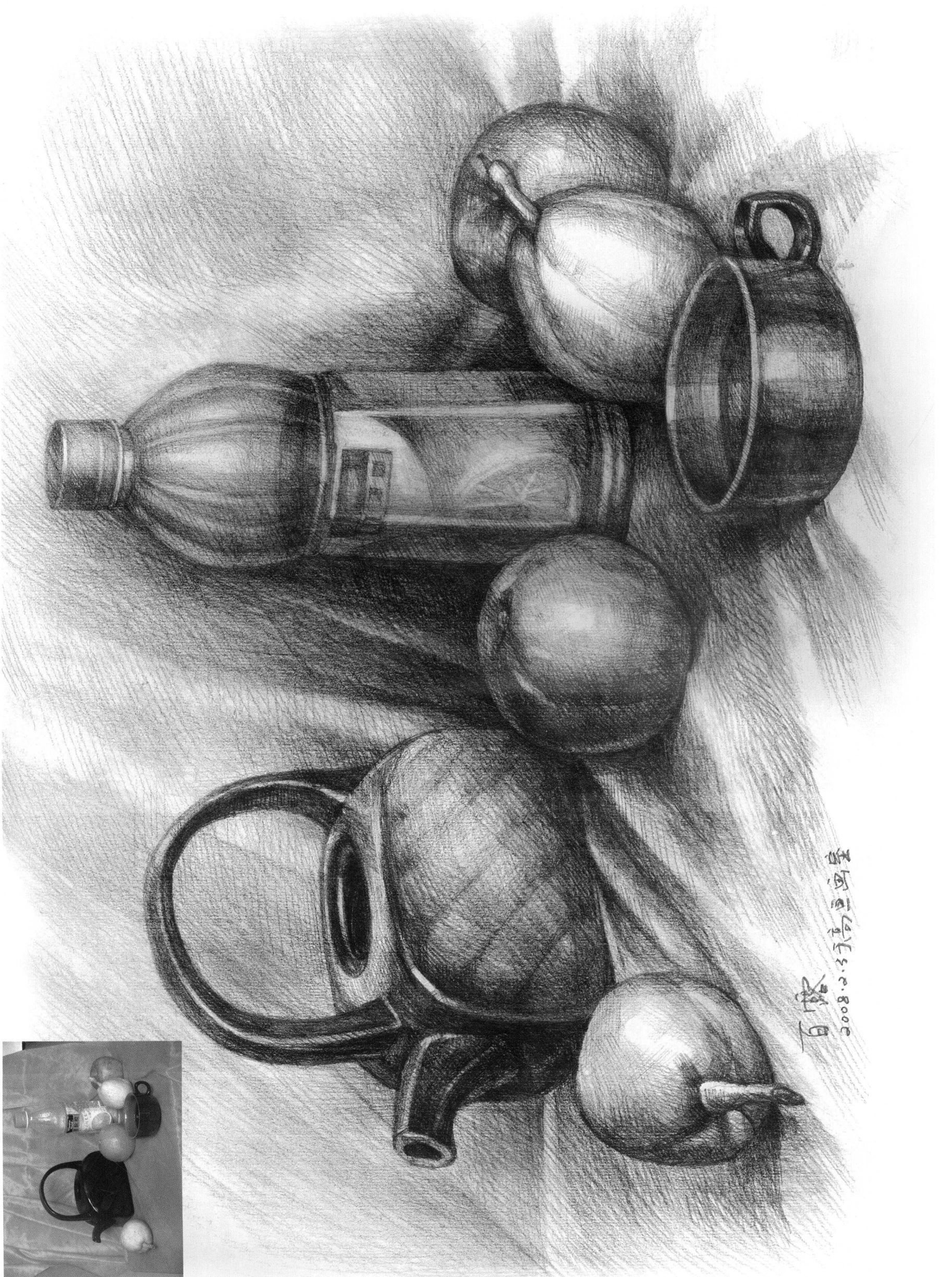
十四、画出衬布的转折，细致刻画中间部分，虚化四周部分。

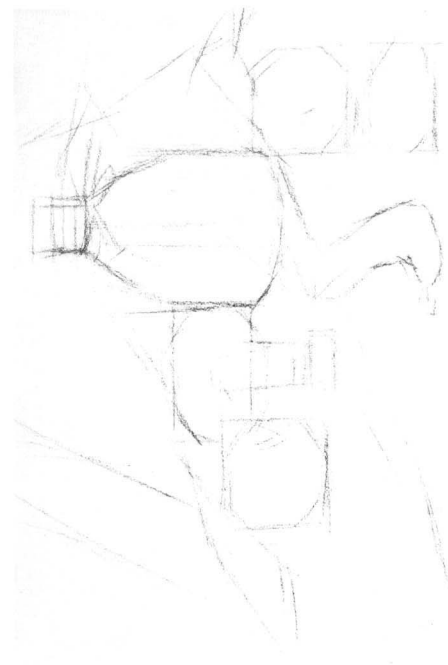

十五、需要处理好物体前后之间的关系统。前面的物体可以处理得精致一些，后面的可以概括一些。

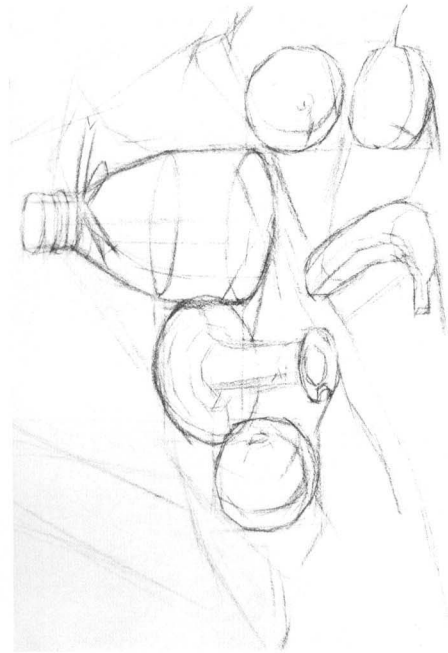

十六、调整画面，最后完成作品。

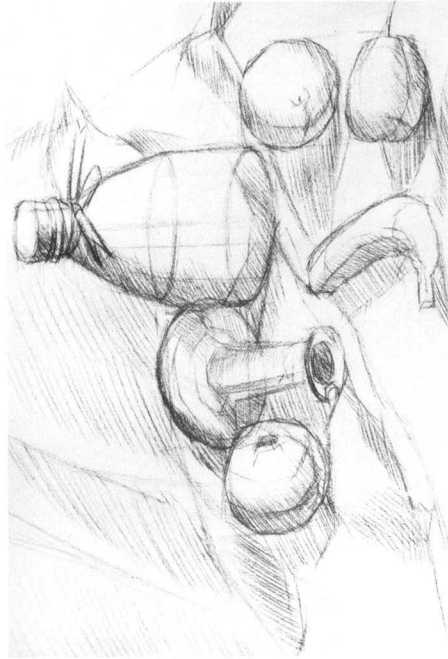

一、用长直线画出所有物体的外形。

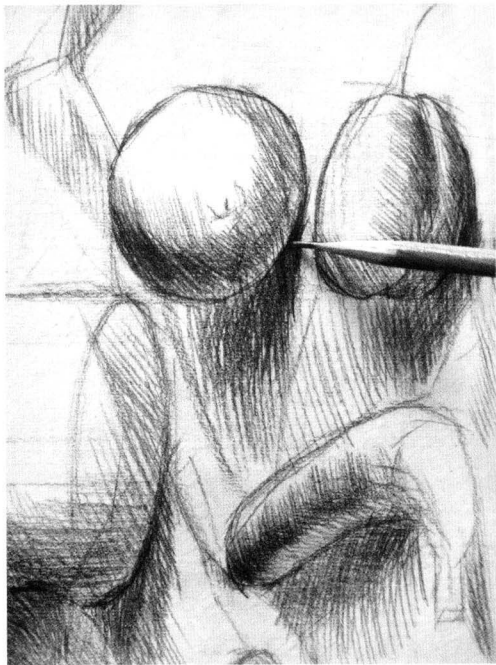
二、仔细地表现出物体的形状和结构线。线条应有深浅变化。

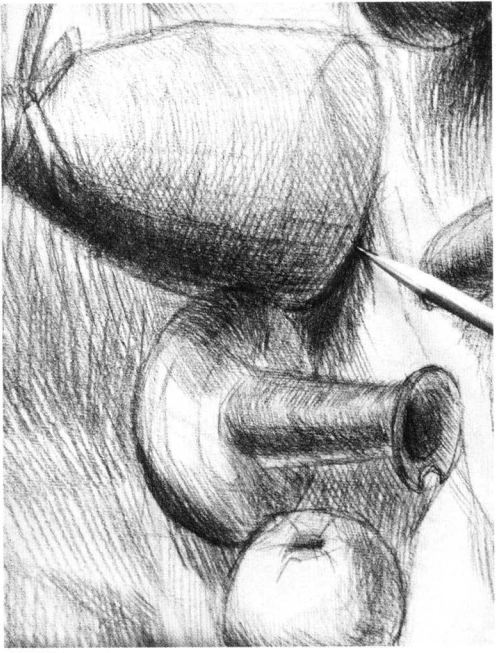
三、用长的直线排调子，画出物体的暗部及投影。

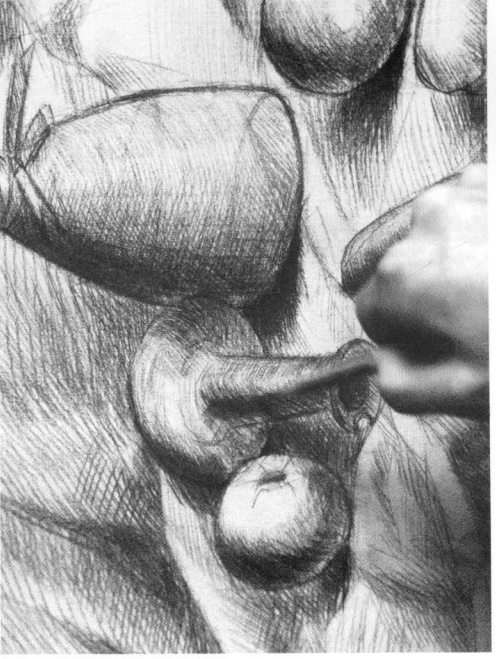
四、对花瓶口的边沿做细致的刻画。

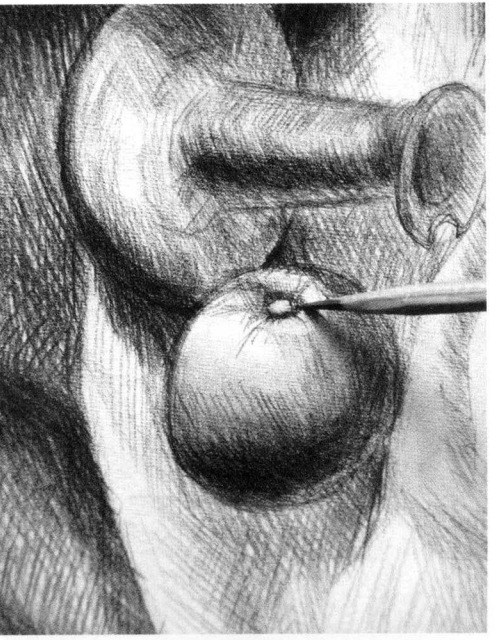
五、先从深色物体开始，以转折关系为依据，画出形体不同朝向所产生的明暗变化。

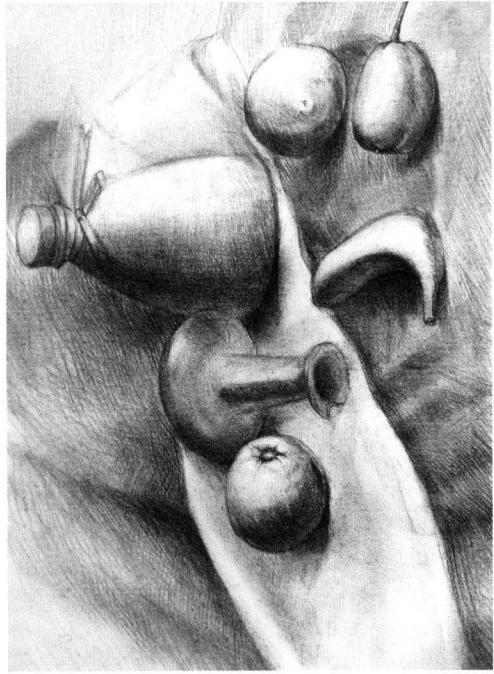
六、深入调子的刻画，在画投影的时候，记住影子离物体越近，成了光源照射的死角，所以就越深，离物体越远因为受环境的反光影响调子就越浅。

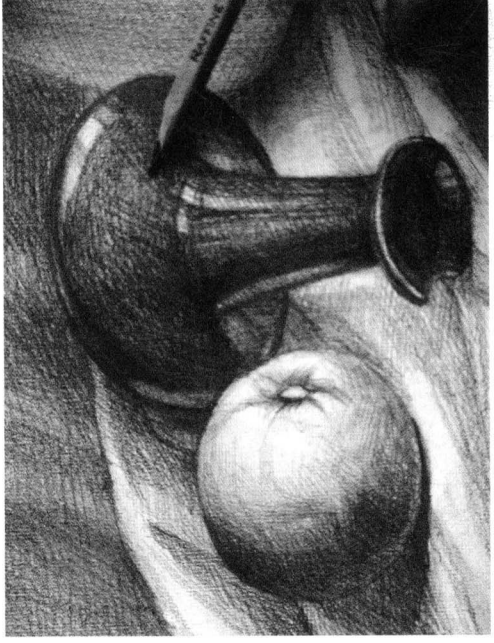
七、刻画花瓶时，要拉开颈部与瓶肚的明度对比。

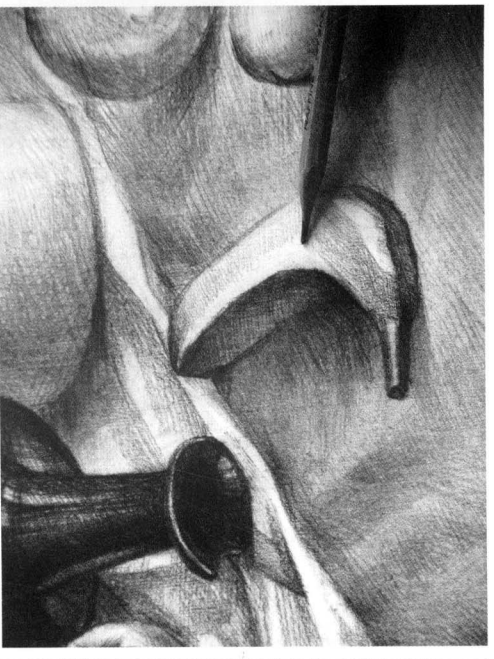
八、画出橘子的特征。

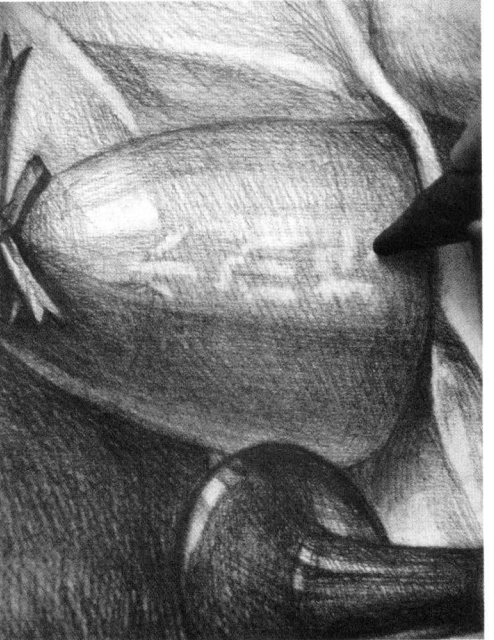
九、用卫生纸擦抹一遍，丰富画面的灰色调。

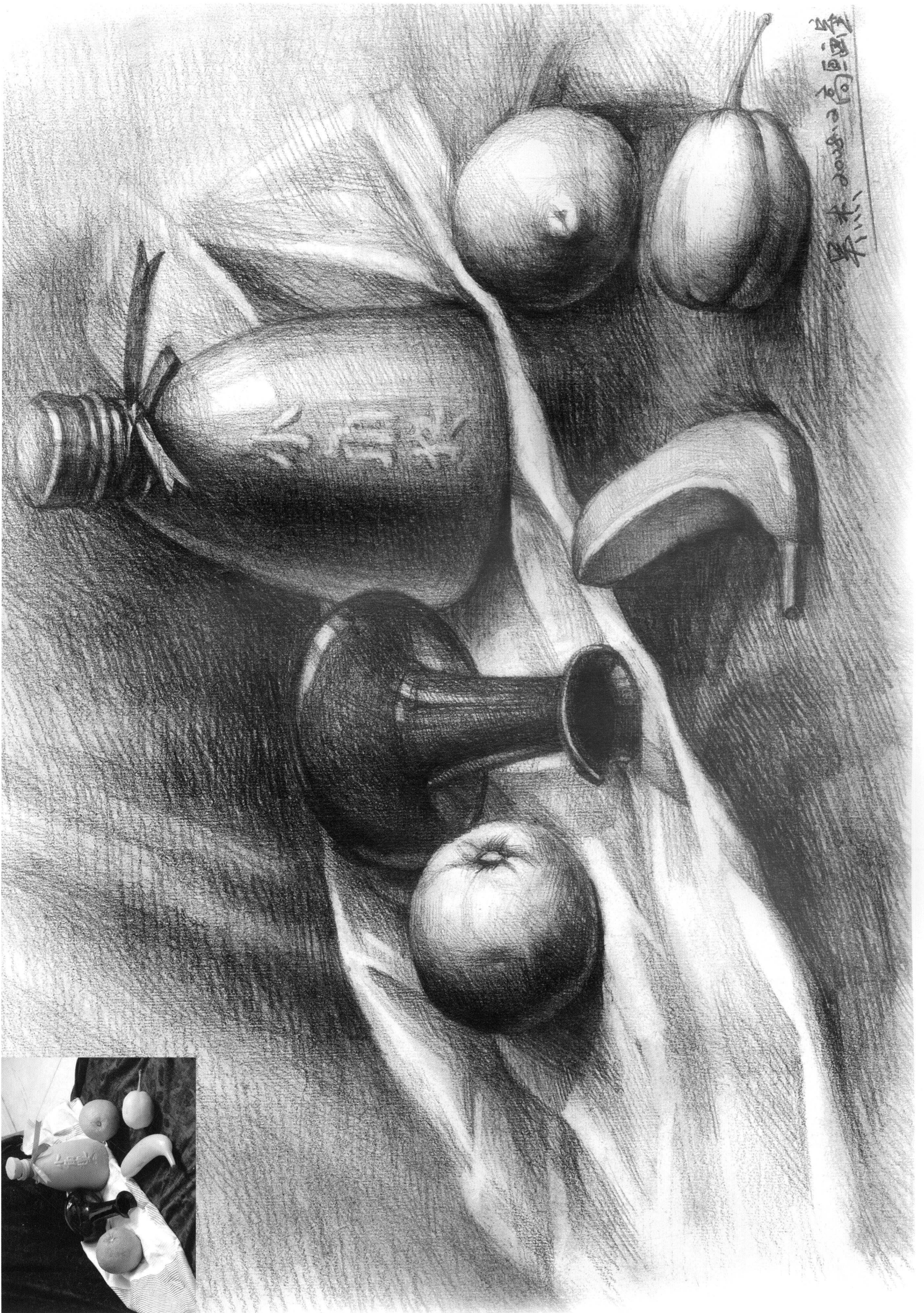
十、对处在中间的花瓶作仔细的刻画，留出高光，注意各个部位的细微转折。

十一、刻画香蕉，交代出物体的几个面的转折关系以及同一个面的转折和明度上的变化。

十二、把软布擦捏尖，按照对象写出包装瓶上的字，再根据明暗关系加深字体暗部。

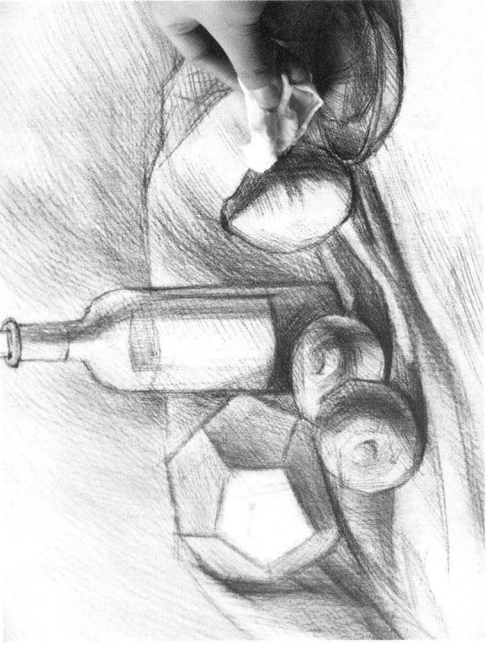
十三、调整画面，最后完成作品。

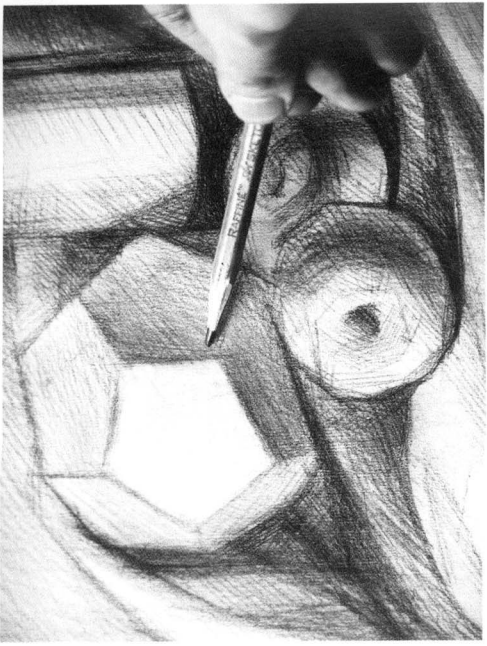
一、用长直线概括地画出所有物体的外形。

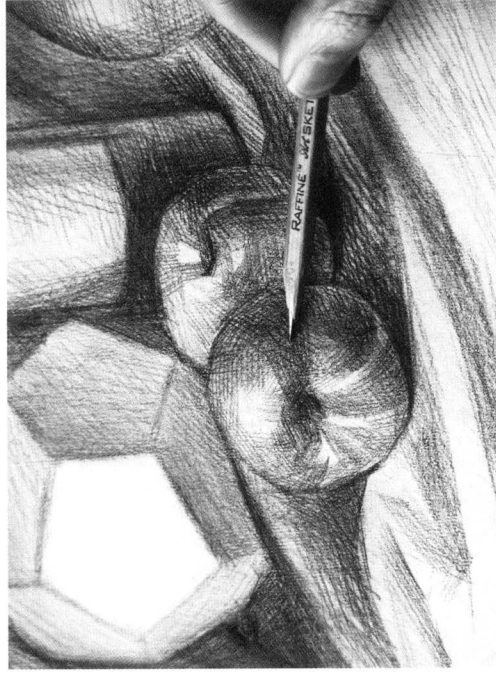
二、用长的直线排调子，画出物体的暗部及投影。

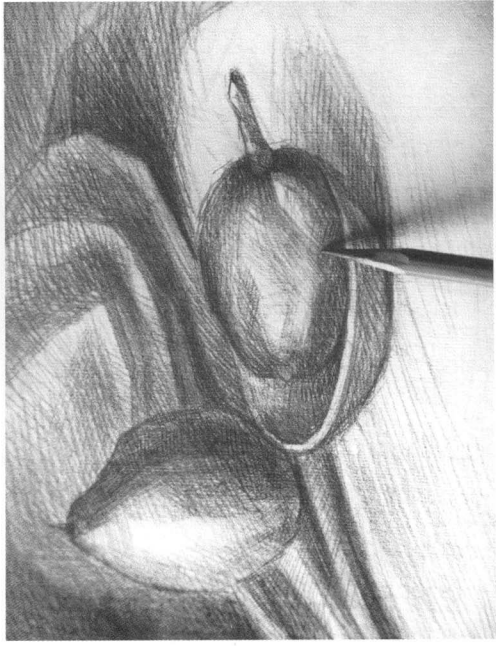
三、用卫生纸擦抹一遍，丰富画面的灰色调。

四、从左边开始刻画石膏球面体，留出高光，其余的各个面根据转折不同画出不同的调子。

五、以转折关系为依据，画出苹果的明暗变化。

六、刻画盘子及里面的梨。

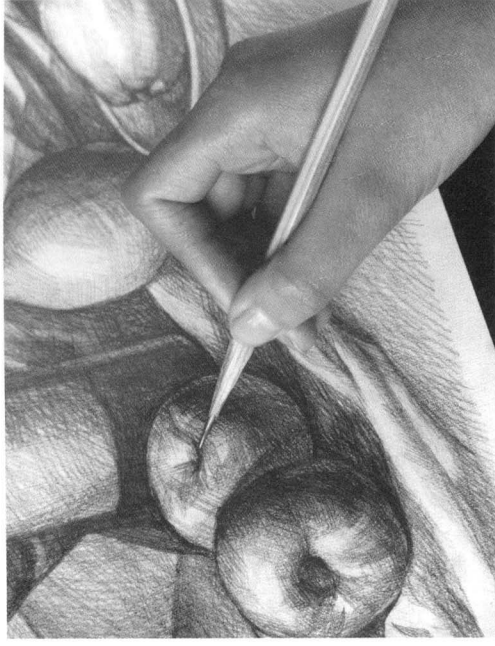
七、表现衬布，在开始擦抹后的基础上用软擦擦出衬布的亮部。

八、在擦出的亮部重新排一遍调子。

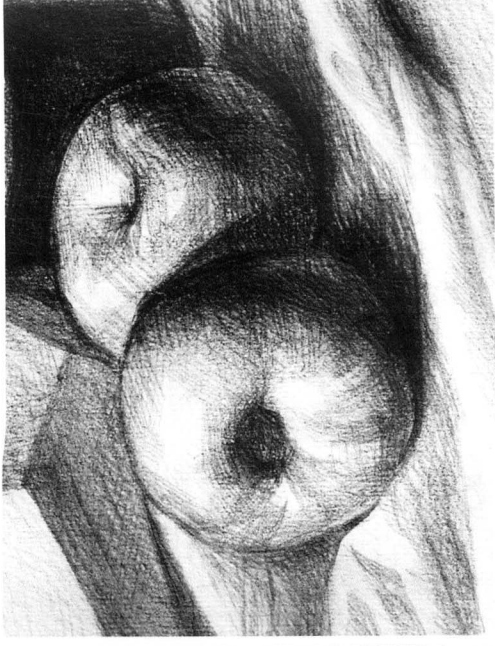
九、仔细刻画前面的物体。

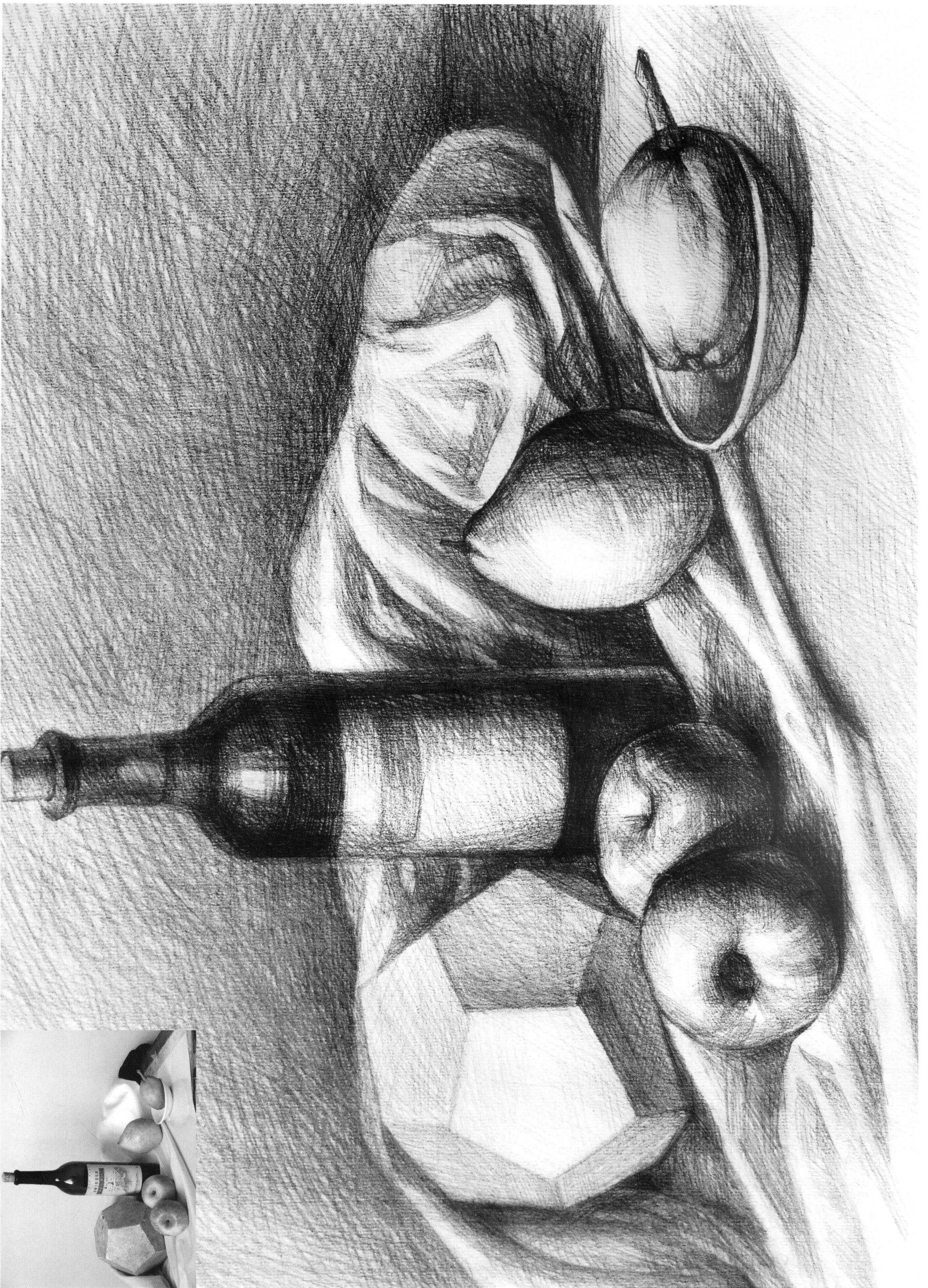
十、仔细刻画视觉中心的两个苹果。

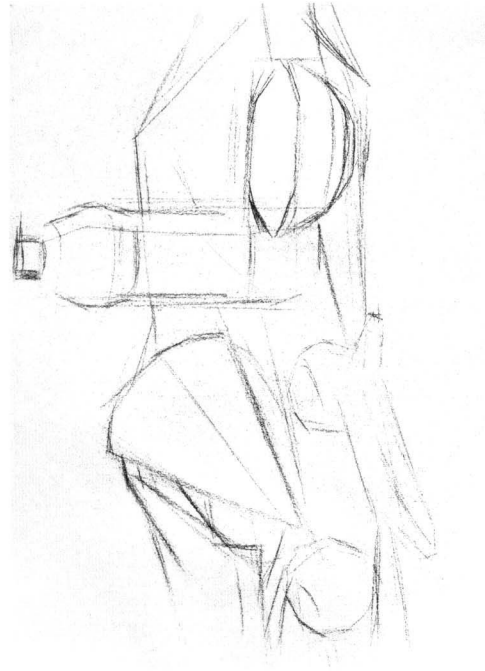
十一、回过头来再一次调整画面。

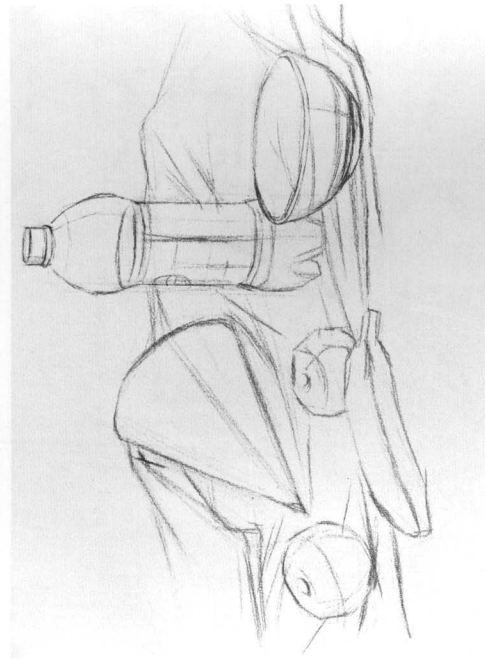
十二、需要进一步区分苹果的前后关系。

十三、调整画面，最后完成作品。

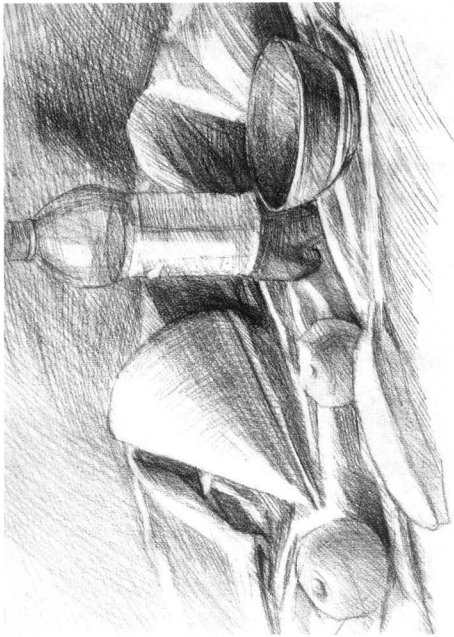
一、用长直线概括地画出所有物体的外形。

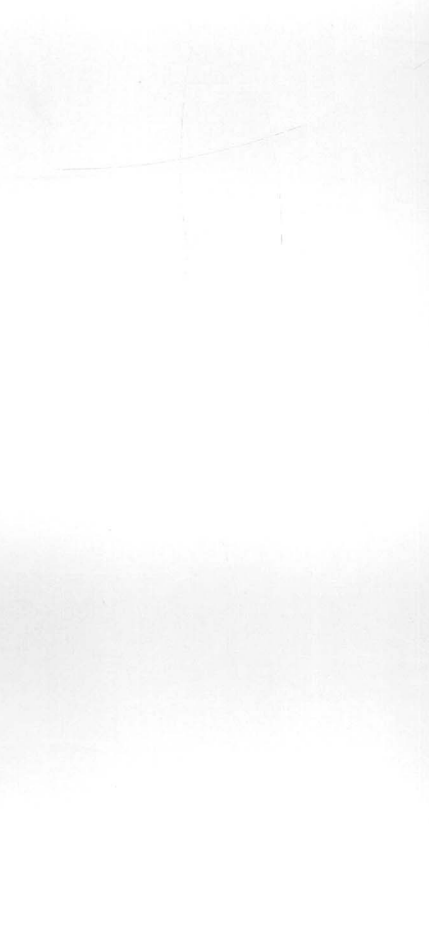
二、仔细交代各个物体的转折结构关系。

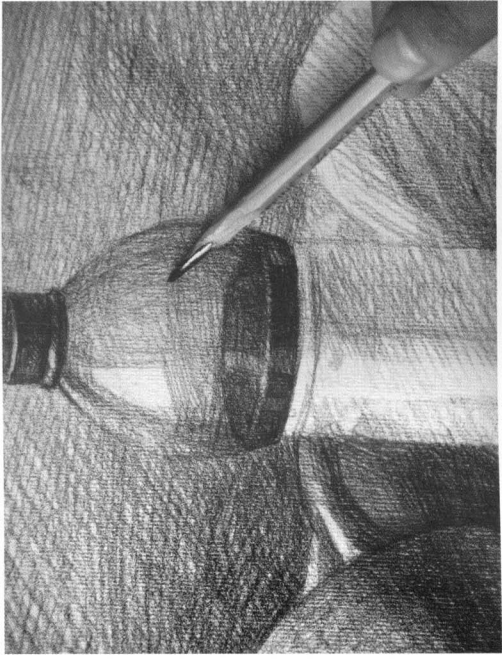
三、用长的直线排调子，画出物体的暗部以及投影。

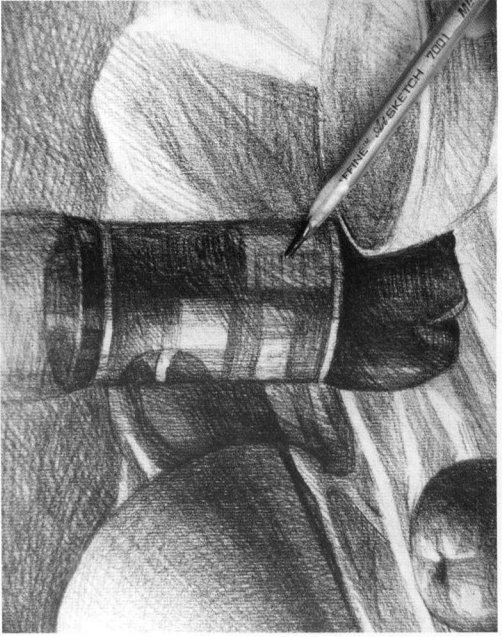
四、从左边开始，画出其他物体的大体明暗和固有色彩的深浅区别。

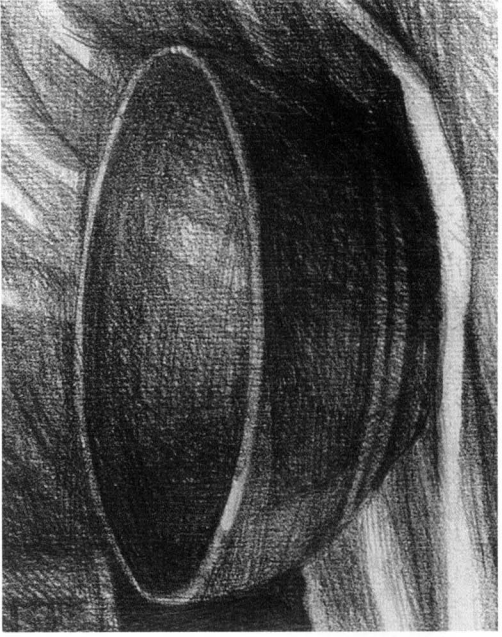
五、以转折关系为依据，仔细刻画石膏锥体和苹果的明暗变化。

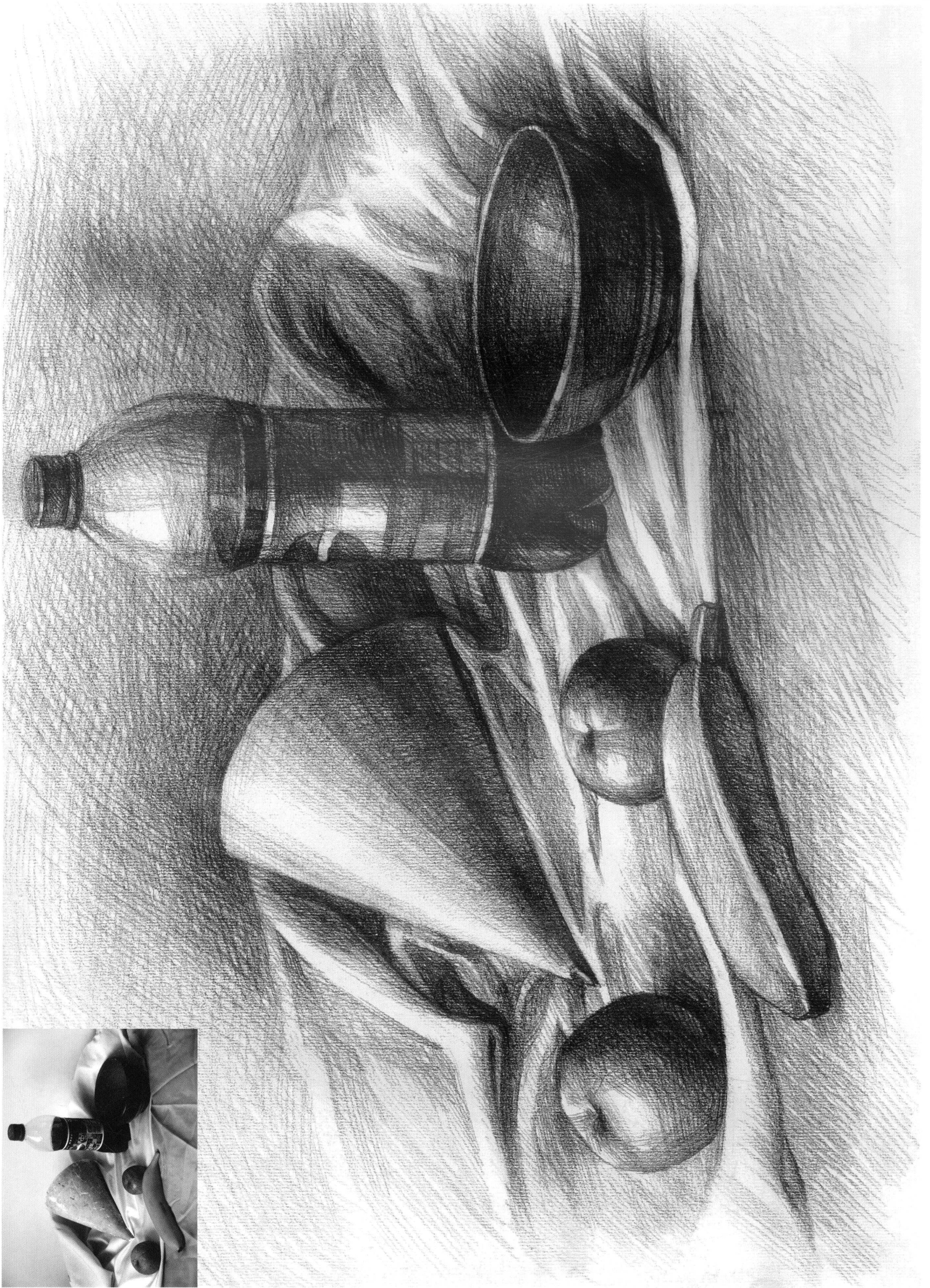
六、将饮料瓶理解成球体加柱体的关系，并在此基础上画出瓶子的转折关系。

七、概括地表现出饮料瓶上的商标和图案，并使其明暗变化服从于瓶子的形体转折。

八、需要注意碗的透视关系。

九、调整画面，最后完成作品。

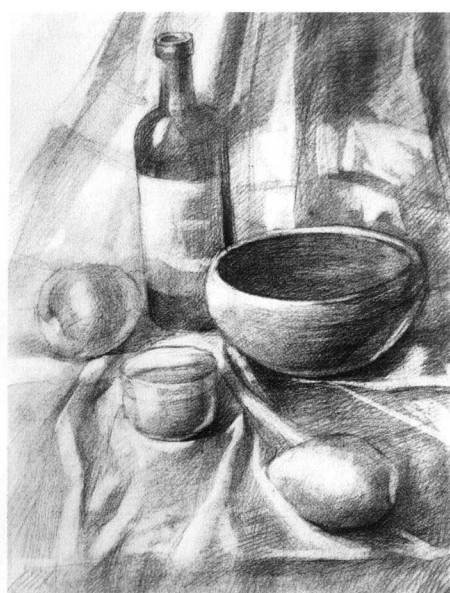

一、用长直线概括地画出所有物体的外形。

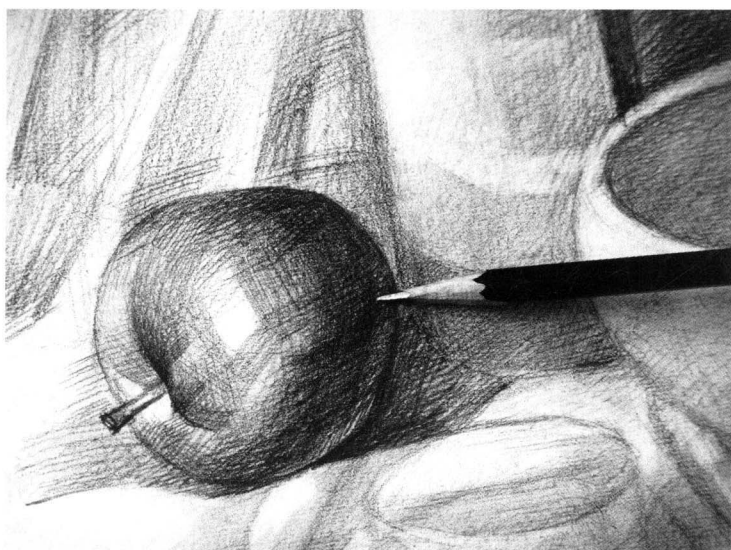
二、用长的直线排调子，画出物体的暗部及投影。

三、深入表现物体的明暗，丰富画面的灰色调。

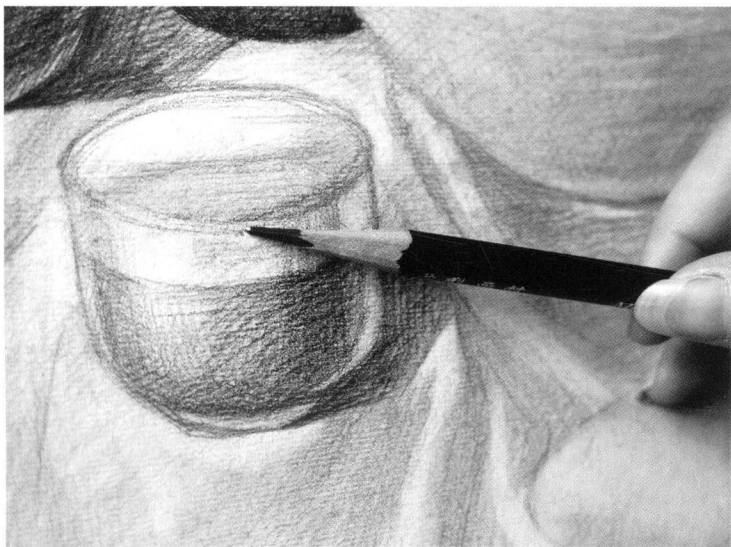
四、擦抹画面，用软擦擦出物体的受光部位。

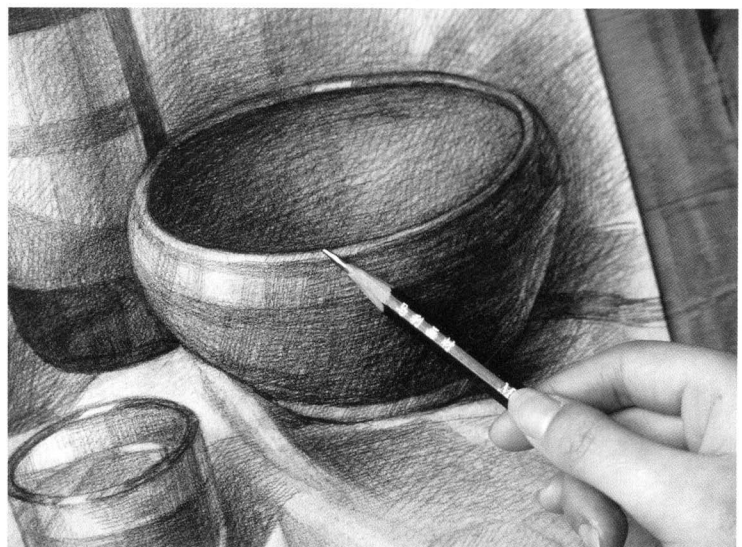
五、根据光源位置画出苹果的明暗变化。

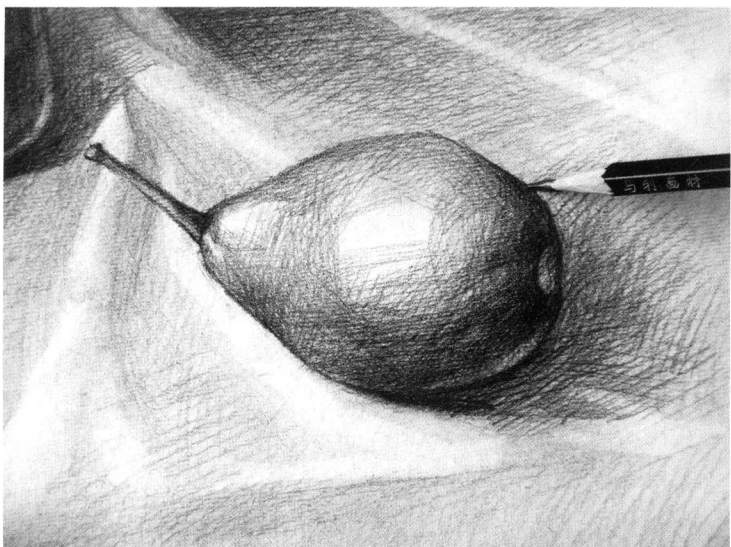
六、刻画酒瓶，仔细表现瓶口的转折，留出高光以体现玻璃的质感。

七、按照柱体的转折关系画杯子的大体明暗转折。

八、细致地刻画陶碗。

九、仔细刻画处在前面的梨。

十、最后刻画衬布的褶皱，区别立面和平面因转折而产生的大体明暗关系。

十一、回过头来再一次调整画面，最后完成作品。