

SUMIAOJINGWU

美术班教学系列用书
基础美术阶梯训练

JICHUMEISHUJIETIXUNLIAN
SUMIAOJINGWU1

素描静物1

汪潜 / 著

- 名师编著 打造坚实基础
- 循序渐进 自通成功之路
- 锦囊妙计 解决阶段难题

湖南美术出版社

作者简介

汪潜, 1978年生, 浙江奉化人。2003年浙江师范大学美术学专业毕业并获学士学位。2007年考入浙江师范大学美术学院攻读教育硕士学位, 现从事高中美术教学工作。热衷美术创作, 水粉作品《梦境——历史的天空》曾入选浙江省第四届青年美展。长期从事美术教学工作, 对美术基础教学有较深入的研究, 编著有《素描静物》、《石膏几何体》等美术教学基础教材图书。

目 录

- 素描静物基础知识 /1
 - 透视产生原理 /1
 - 透视知识中常用的主要术语 /1
 - 几种常见的透视规律 /1
 - 静物的形 /2
 - 线条的画法 /2
 - 目测方法 /3
 - 作画姿势 /3
 - 勾形常见错误 /3
- 梨的写生 /4
- 苹果的写生 /5
- 香蕉的写生 /6
- 萝卜的写生 /7
- 大白菜的写生 /8
- 茶壶的写生 /10
- 玻璃杯的写生 /11
- 酒瓶的写生 /12
- 可乐瓶的写生 /14
- 泡菜坛的写生 /16
- 陶罐的写生 (一) /18
- 陶罐的写生 (二) /20
- 花瓶的写生 (一) /22
- 花瓶的写生 (二) /24
- 沙锅的写生 /26
- 瓷壶的写生 /28
- 铝水壶的写生 /30
- 铝锅的写生 /32
- 几何体与静物组合写生 (一) /34
- 几何体与静物组合写生 (二) /36

素描静物基础知识

透视产生原理

在现实生活中看到的景物,由于距离我们远近和位置的不同,在人的眼睛视网膜上成像的状态也不同。大小相同、宽窄一样的物体,会因距离的差异,呈现出近大远小、近宽远窄的现象。万物还原后的最基本图形是立方体。立方体除高度、宽度外还有一个深度,高度、宽度和深度,我们称之为三度空间。在平面的纸上,如何来表现物体的三度空间、给人视觉上的立体效果呢?这就需要正确地表现物体的透视变化。近大远小是绘画透视中最基本的原理。

透视知识中常用的主要术语

视平线:在我们的两只眼睛前假设有一条水平线,我们称它为视平线。我们站得高,视平线也就高。相反,当我们蹲下来时视平线也随着低了。

视点:两只眼睛向前看时集中的一点叫视点,也叫视心、心点、焦点。

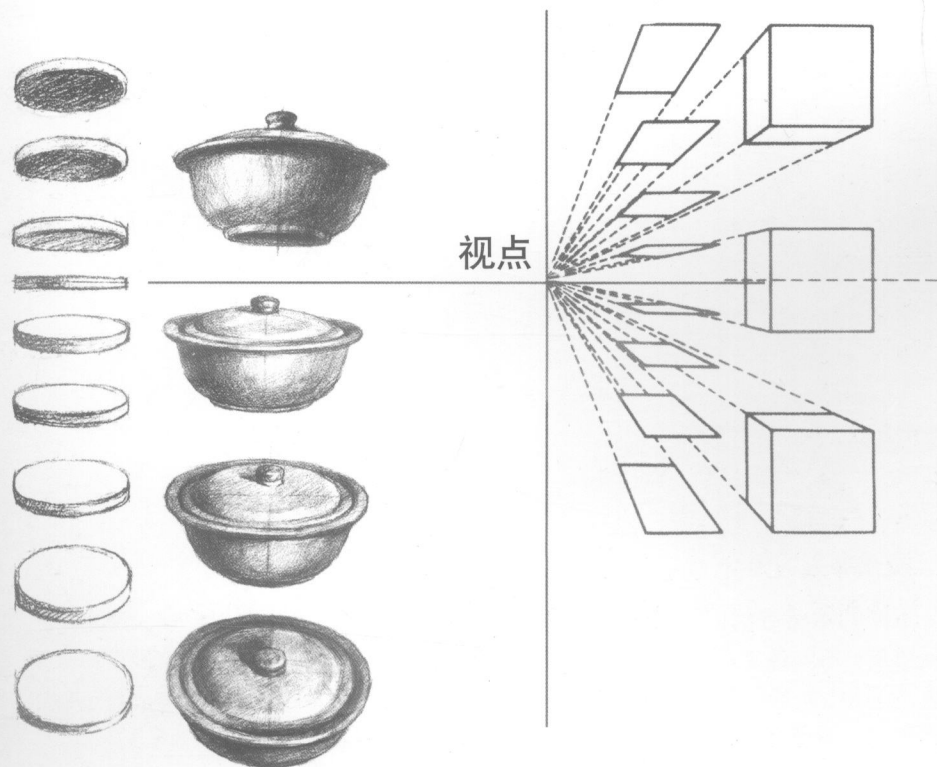
视线:视点和物体之间的连接线。

视阈:人眼睛所见到的空间范围,该范围是眼睛向外大约呈60度角的圆锥形。

几种常见的透视规律

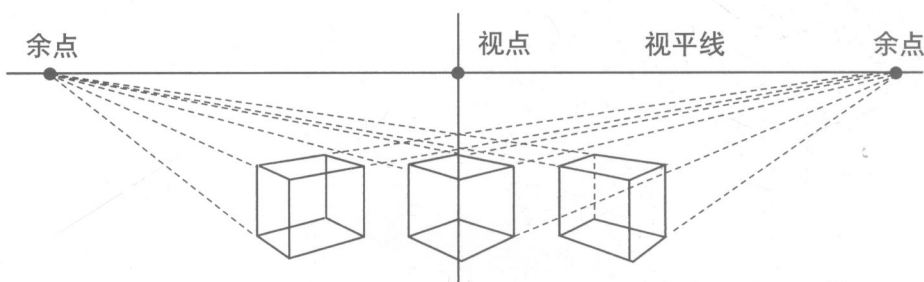
平行透视

任何形状复杂的物体,都可以归纳成一个立方体。这个立方体的正前面与视平线平行,这种透视现象叫做平行透视。平行透视图图中只有一个消失点(主点)。

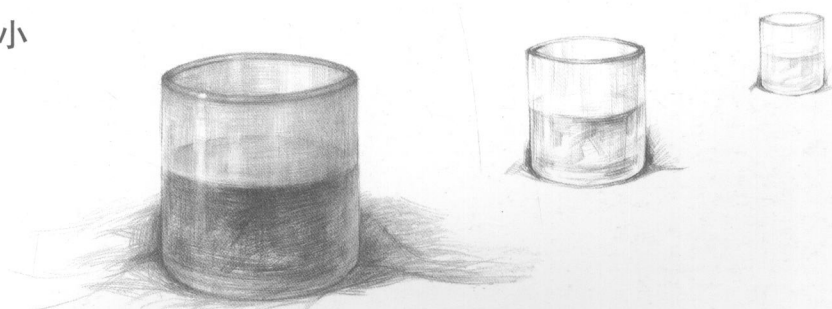
成角透视

方形物体与视平线成一定角度时,产生的透视现象叫成角透视。成角透视的两个消失点分别消失在视平线视点的两侧。成角透视图中有两个消失点(左、右余点)。

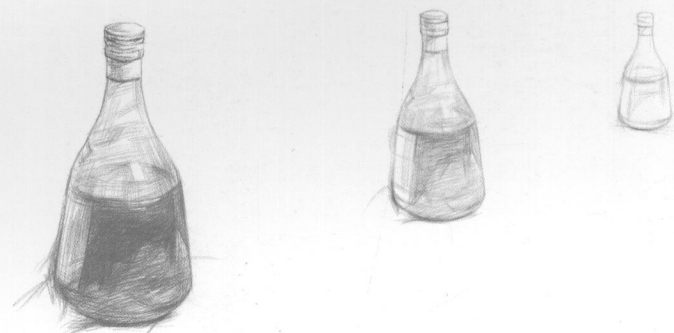

静物的透视除了其物体近大远小的基本透视外,还有颜色的透视。离眼睛近颜色浓黑,清楚漂亮;离眼睛越远物体固有的颜色就越淡,物体轮廓也越来越模糊不清。

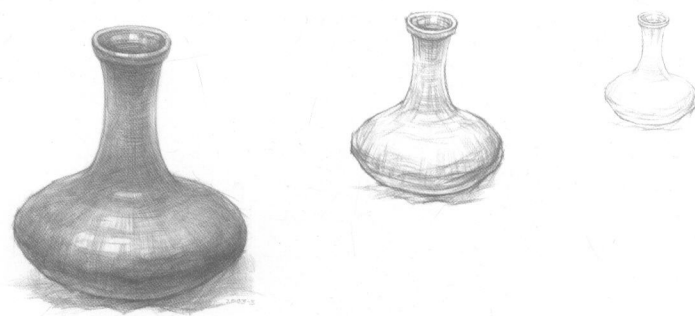
近大远小

近浓远淡

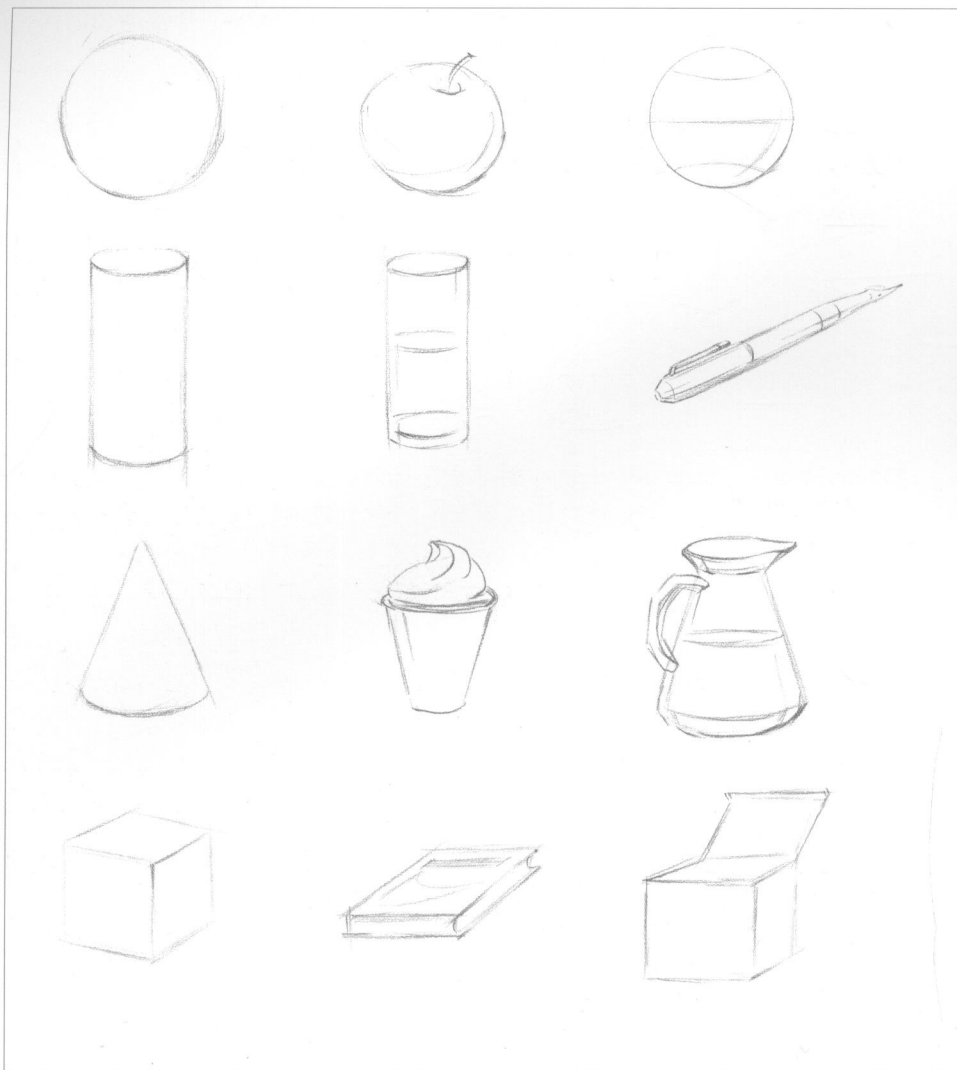

近实远虚

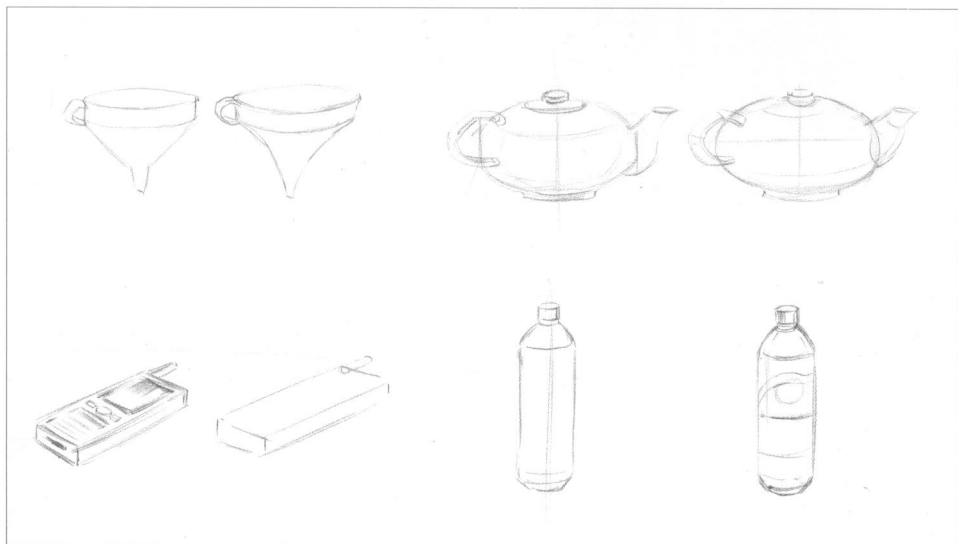

静物的形

石膏几何体是很规范的几何形体，如正方形、圆球形，静物外形则较复杂且变化多，二者有内在联系。

复杂静物可分解成若干几何形体的组合。

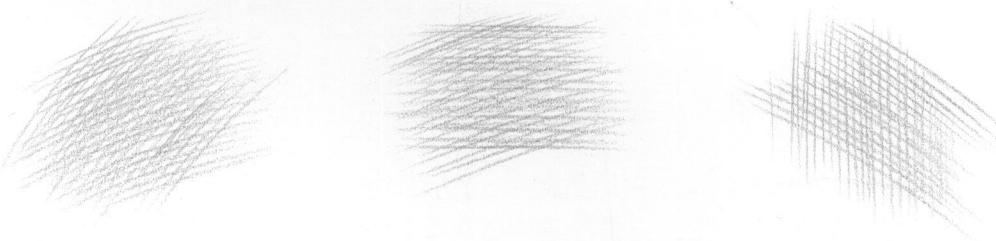
线条的画法

初学素描第一阶段要熟练排线，这是基本功的训练。训练时线条要求两头轻，方向一致，疏密匀称，能变换方向画出轻重、浓淡关系，让手、腕、肘的运动协调，为塑造物体的明暗层次打下扎实的基础。

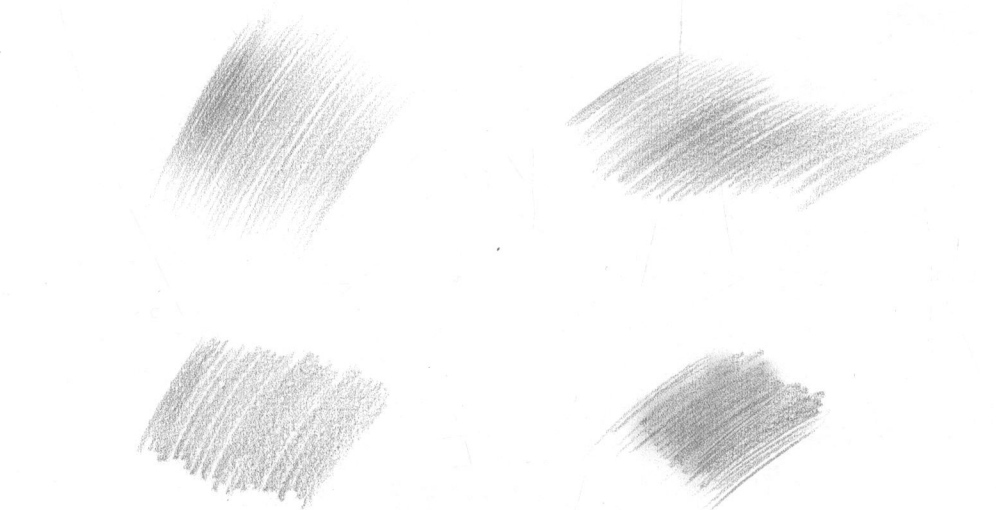
平行排列要点：线条两头虚、中间实，排列匀称，线条方向一致。

交叉线排列要点：线条两头虚、中间实，线条交叉角度不要大于 45° 。

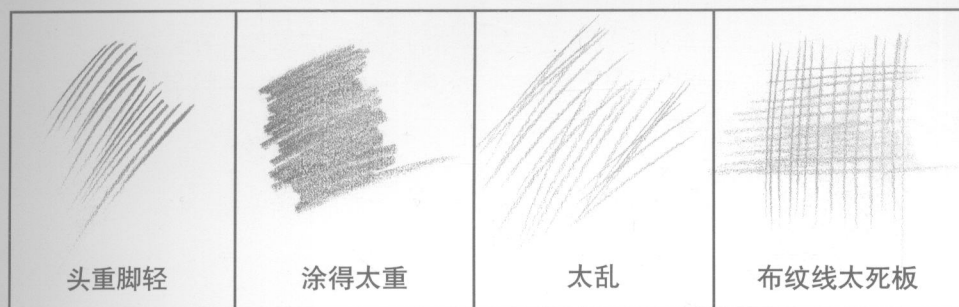

渐变色排列要点：线条两头虚、中间实，线条呈现从浓到淡或从淡到浓的渐变，注意手势轻重的变化。

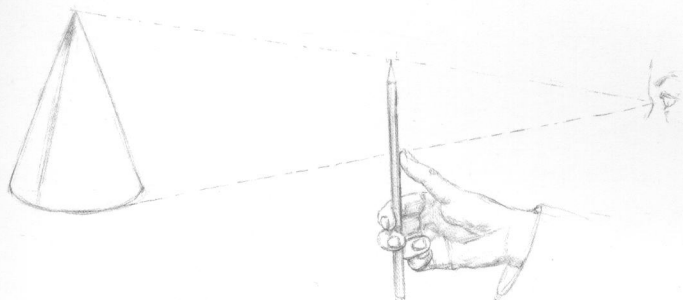
不同的用笔方法、不同的线条排列组合，会产生不同的效果和感觉。不同用笔、不同速度、不同轻重所产生的韵味和节奏，在不同的形体走向上以及空间明暗关系中表达运用，使线条不仅体现了结构造型，还呈现出自身的表情和情绪，以线表意，笔到神出。线条的合理运用是创作一幅好作品的重要条件之一。

下面几组线条是常见错误：

目测方法

初学时，我们可以用笔测的方法来测量物体的高、宽及各部分的比例。每个物体都有高、宽和深三度空间。只要我们用笔测出对象的比例关系，再对照画面所画物体的比例关系，就容易找到问题，便于修正。笔测是用眼睛目测有一定困难时采用的手段，等熟练后就不要依赖笔测，要训练眼睛的观察能力。笔测时，手臂要伸直，测量竖线时笔要垂直于地面；测量横线时，笔要与地面平行。

作画姿势

作画时正确站姿

作画时正确坐姿 1

作画时正确坐姿 2

勾形常见错误

明暗素描是通过明暗调子来表现形体结构、空间透视、光影变化的一种方法，它能使画面的形象更具有体积的真实性，更能具体地体现形体的起伏转折和变化。如何画好明暗素描，研究其表现方法很重要。用线条组成不同的色块色调是明暗素描常见的表现方法。在色调处理上必须强调黑、白、灰三个层次，才能使画面达到一定的艺术效果。在作画的过程中往往会出现以下几种错误的倾向：

勾形五忌

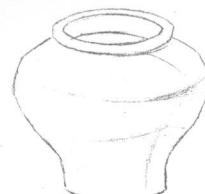
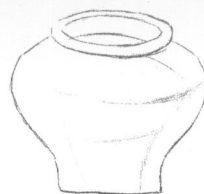
1. 透视画不准

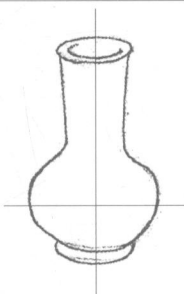
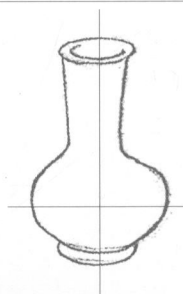
2. 把圆口两端画尖、画扁

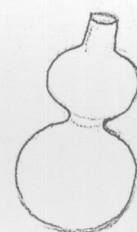
3. 把底部画平

4. 两边不对称

5. 重心不稳

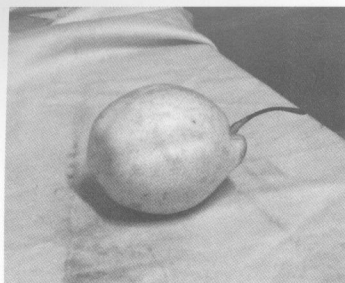

错误

正确

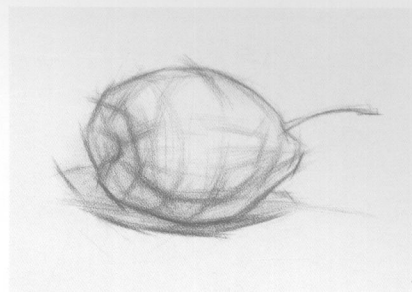
梨的写生

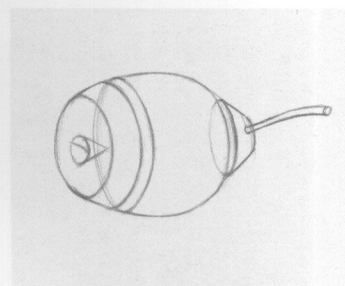
实物照片

蔬果类写生要点：

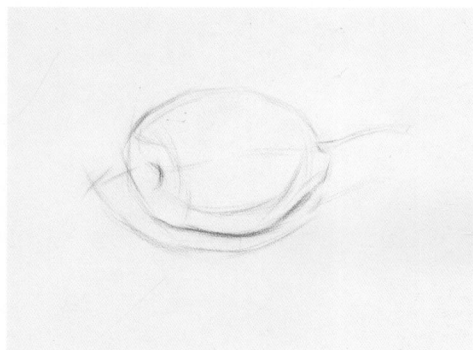
画水果与蔬菜时，我们可以将画几何体的知识学以致用，运用几何体知识分析对象形体、明暗关系。可以把圆球与梨、苹果的形体进行联系，长方体与香蕉进行联系，圆柱体可以与白菜、萝卜联系起来画，塑造时要注意不同物体形体特征的区别与表现。

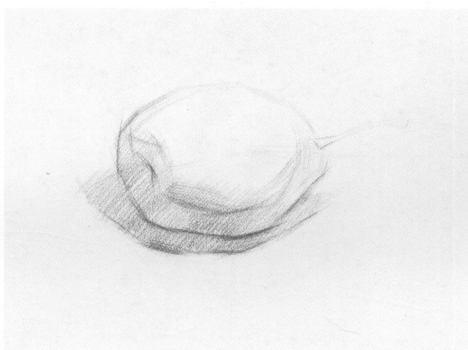
梨的透视结构分析

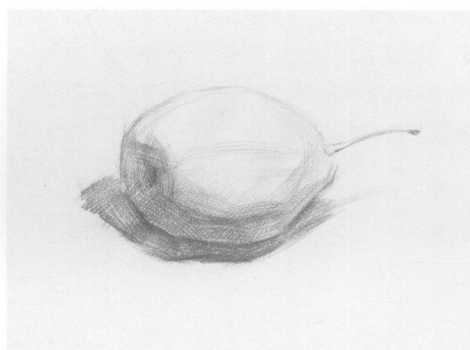
梨的几何形体分析

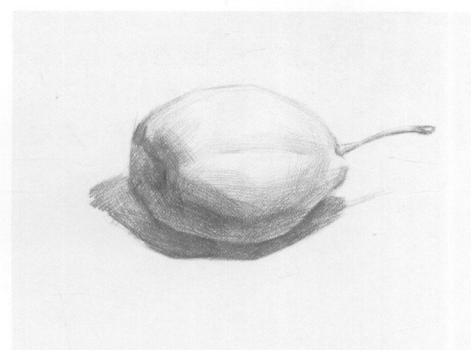
步骤一 用直线切出梨的基本形，确定构图，简单表示出明暗交界线与投影位置。

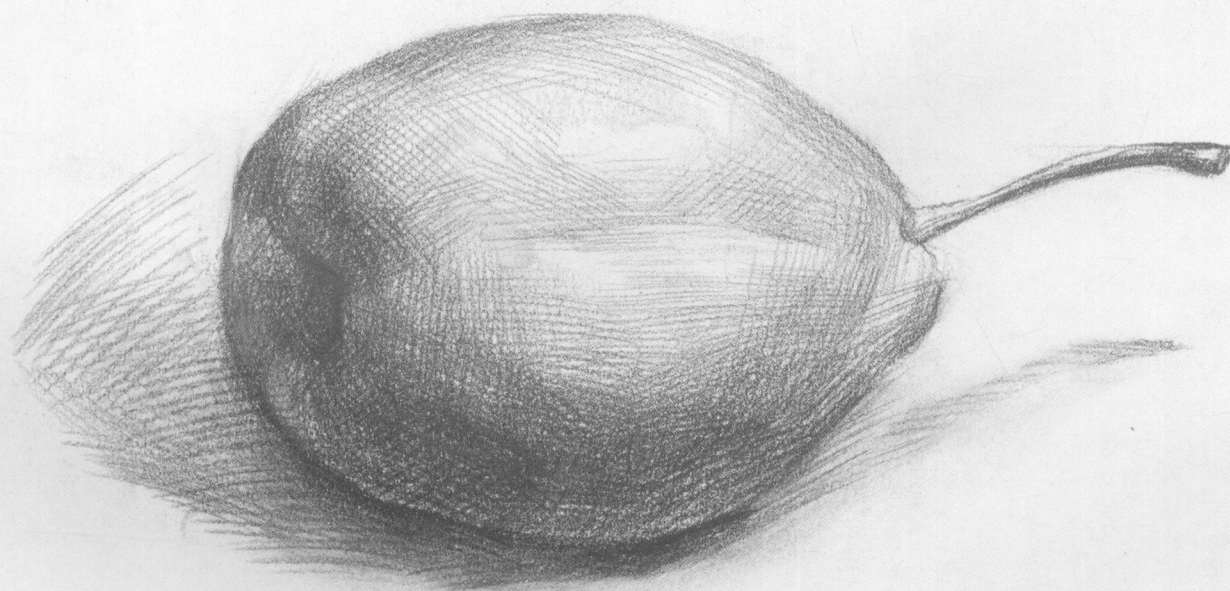
步骤二 调整和明确基本形，确定基本形体转折，铺出暗部及投影调子。

步骤三 进一步明确形体，加强暗部调子，拉开虚实变化。

步骤四 从明暗交界线开始深入刻画，由暗部逐步延伸至对亮部灰调子的表现。

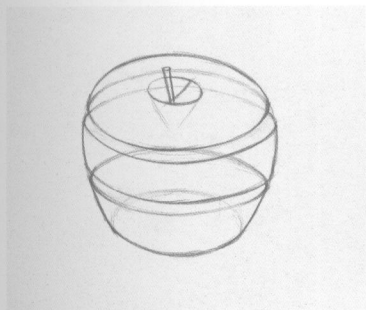
梨写生要点：

注意梨中间大的形体特征以及对其两头部分的塑造。注意梨表面的凹凸变化及形体转折，运用灰调子进行合理的表现，形体不要画得太规则而缺乏生动性。

苹果的写生

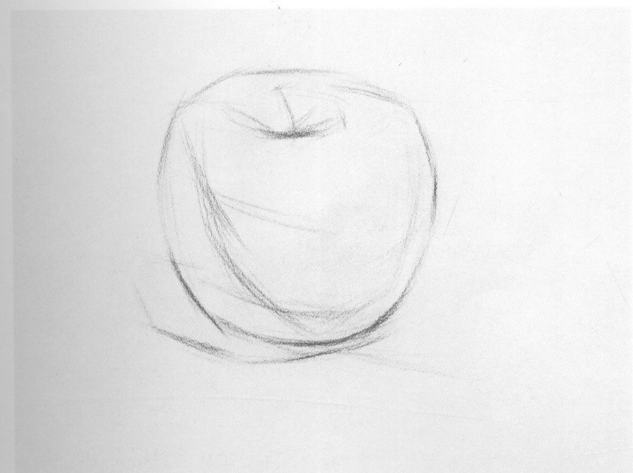
实物照片

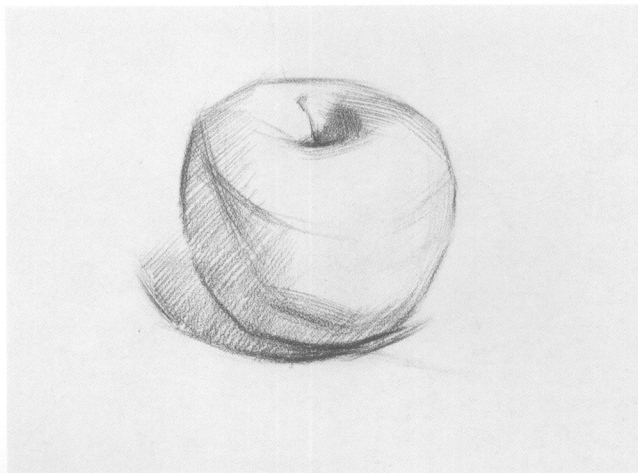
苹果的几何形体分析

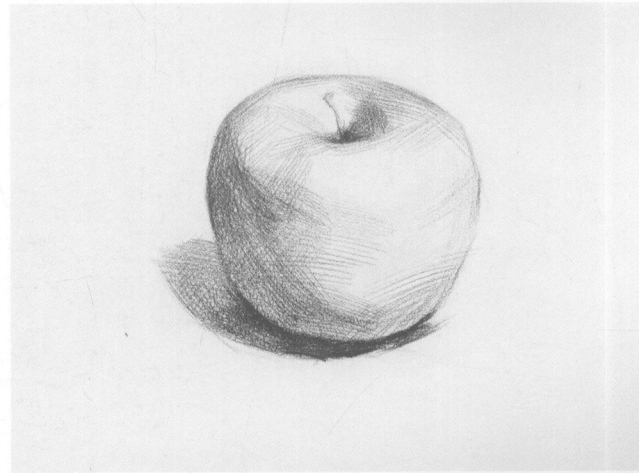
苹果的透视结构分析

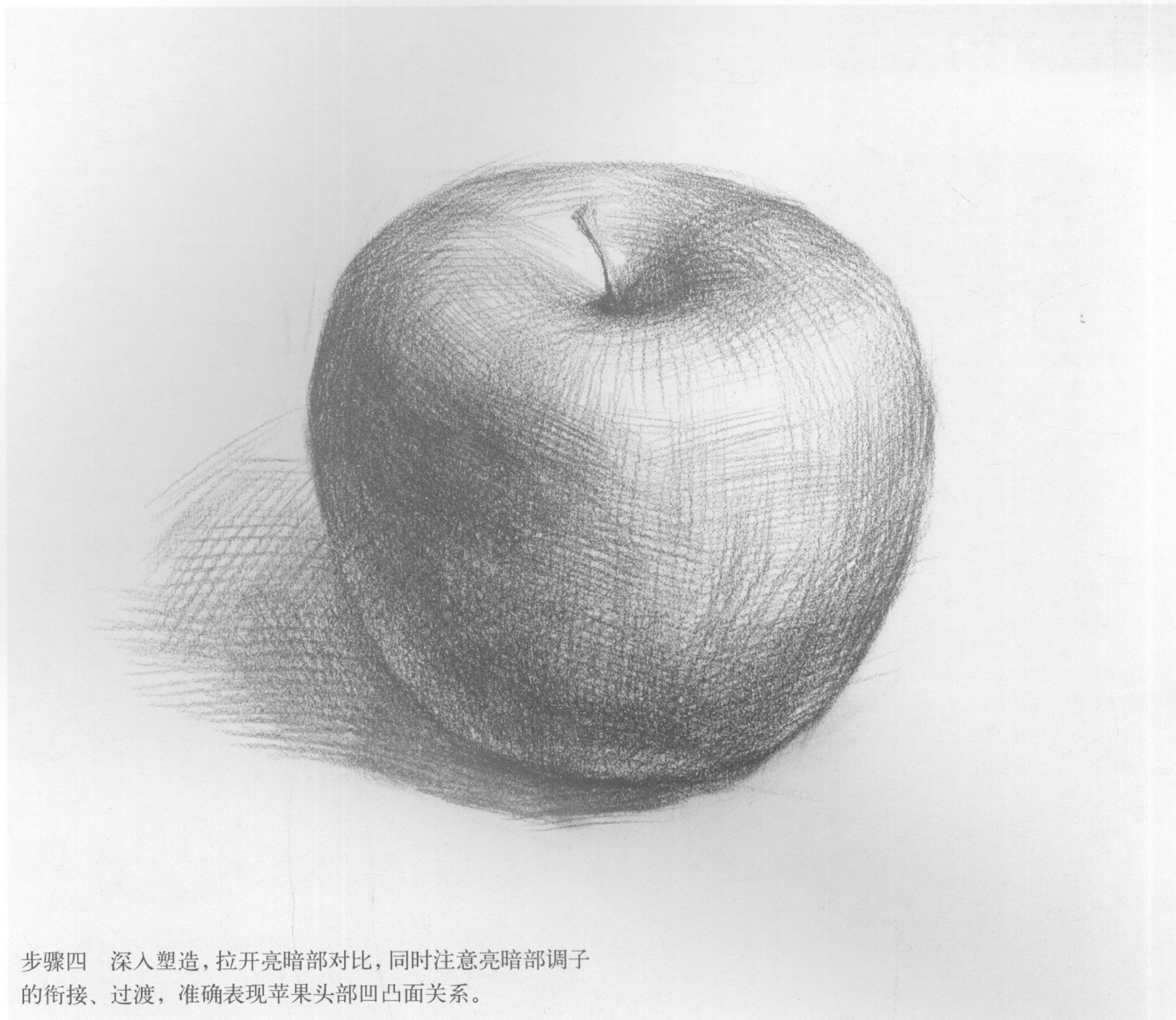
步骤一 在画面合适位置确定苹果的基本比例、位置，用直线切出外形，找出明暗交界线与投影位置。

步骤二 明确基本形及基本转折变化，铺设暗部调子，准确表现苹果头部“凹处”的形体结构及穿插变化。

步骤三 加强暗部调子，用灰调子表现亮部形体体面关系，确定黑、白、灰基本层次。

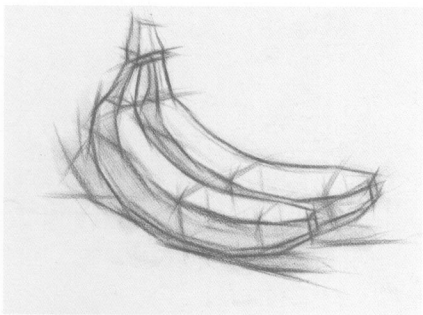

步骤四 深入塑造，拉开亮暗部对比，同时注意亮暗部调子的衔接、过渡，准确表现苹果头部凹凸面关系。

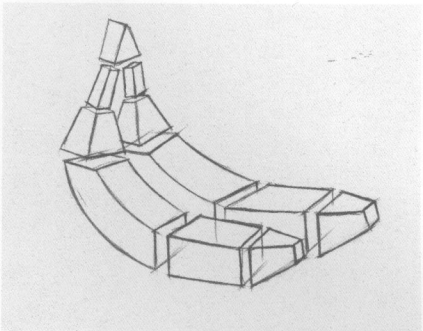
香蕉的写生

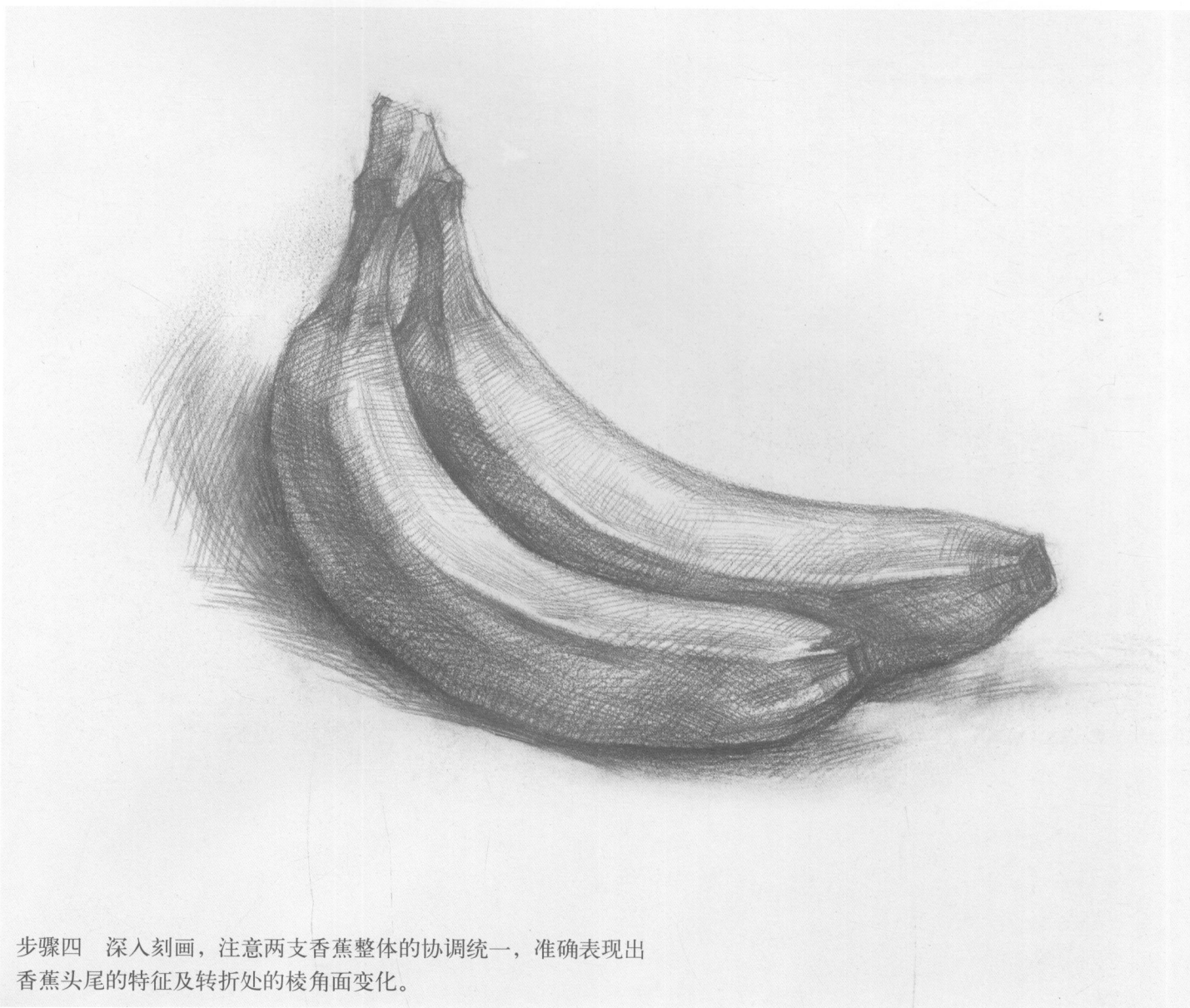
实物照片

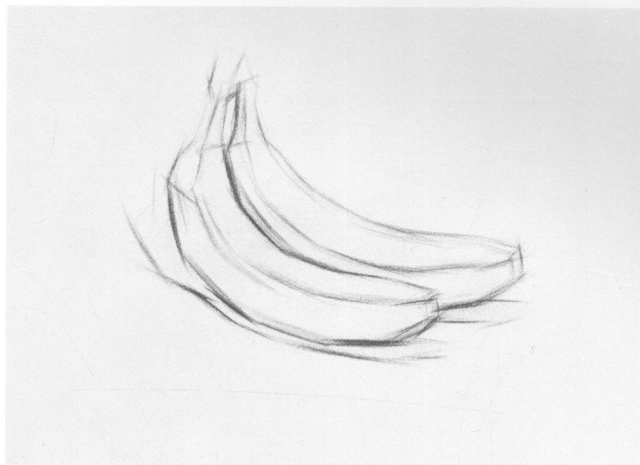
香蕉的透视结构分析

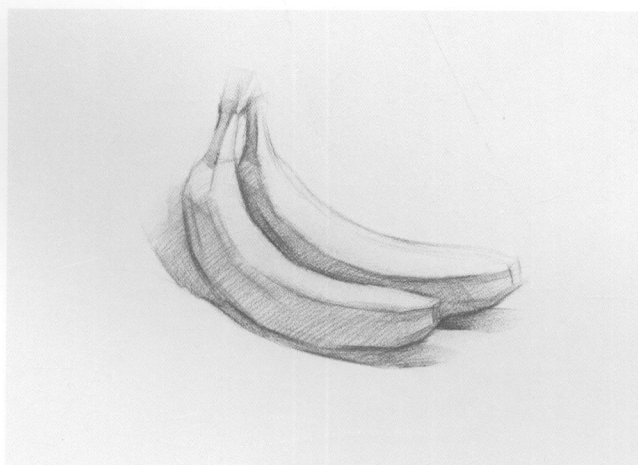
香蕉的几何形体分析

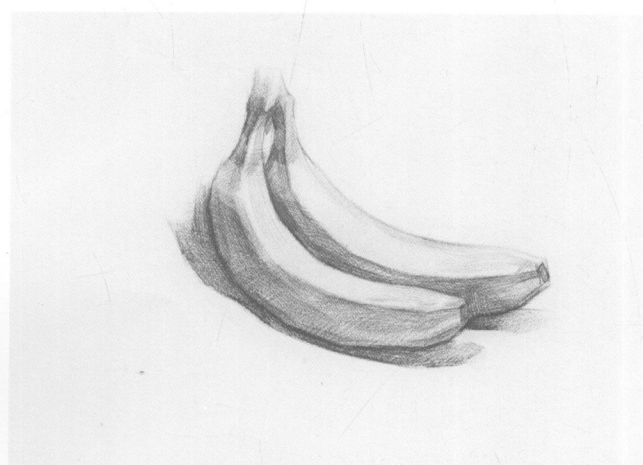
步骤四 深入刻画, 注意两支香蕉整体的协调统一, 准确表现出香蕉头尾的特征及转折处的棱角面变化。

步骤一 认真观察香蕉的结构形态, 将两支香蕉看做一个整体, 用直线确定构图位置及基本形体。

步骤二 明确香蕉的形体转折, 找出明暗交界线, 铺设暗部及投影调子。

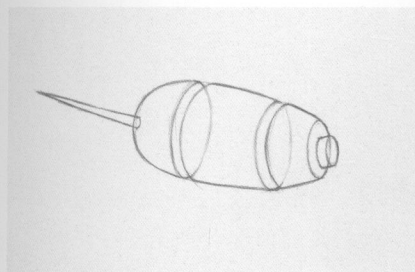

步骤三 丰富暗部层次, 逐步画出亮部灰调子, 注意物体表面小的形体转折变化。

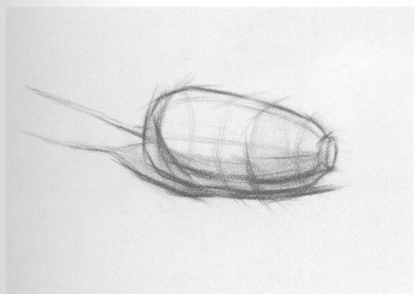
萝卜的写生

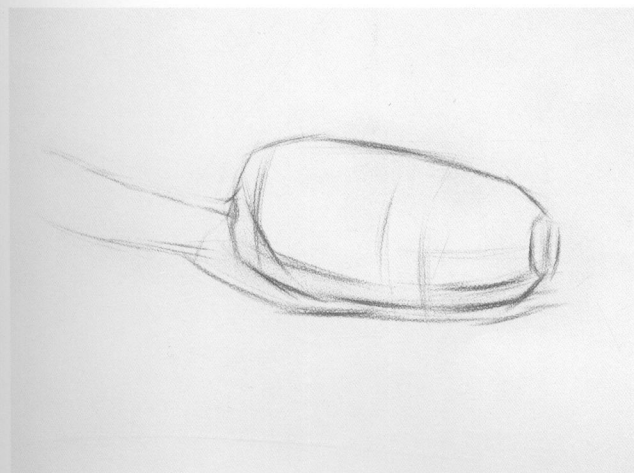
实物照片

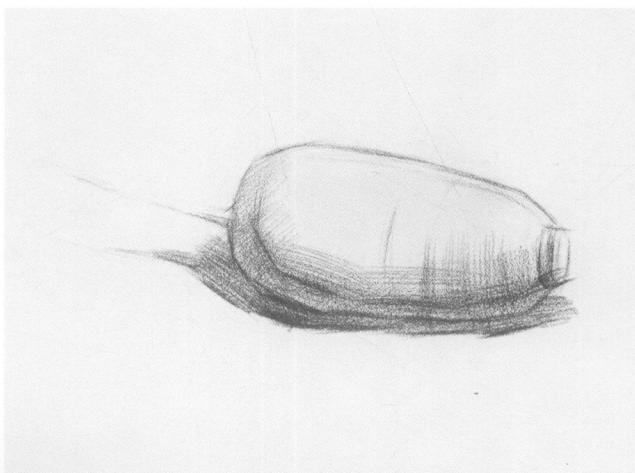
萝卜的几何形体分析

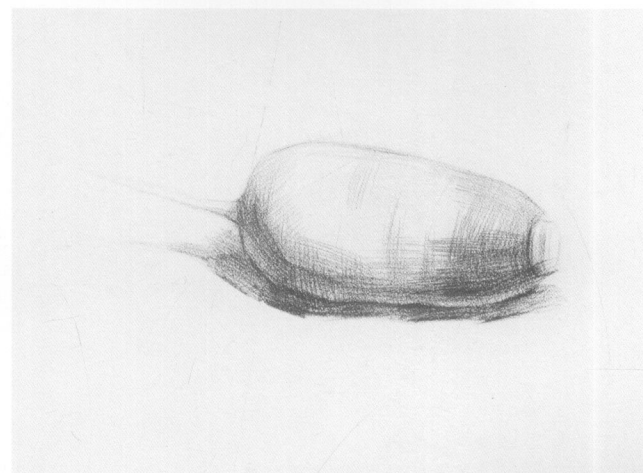
萝卜的透视结构分析

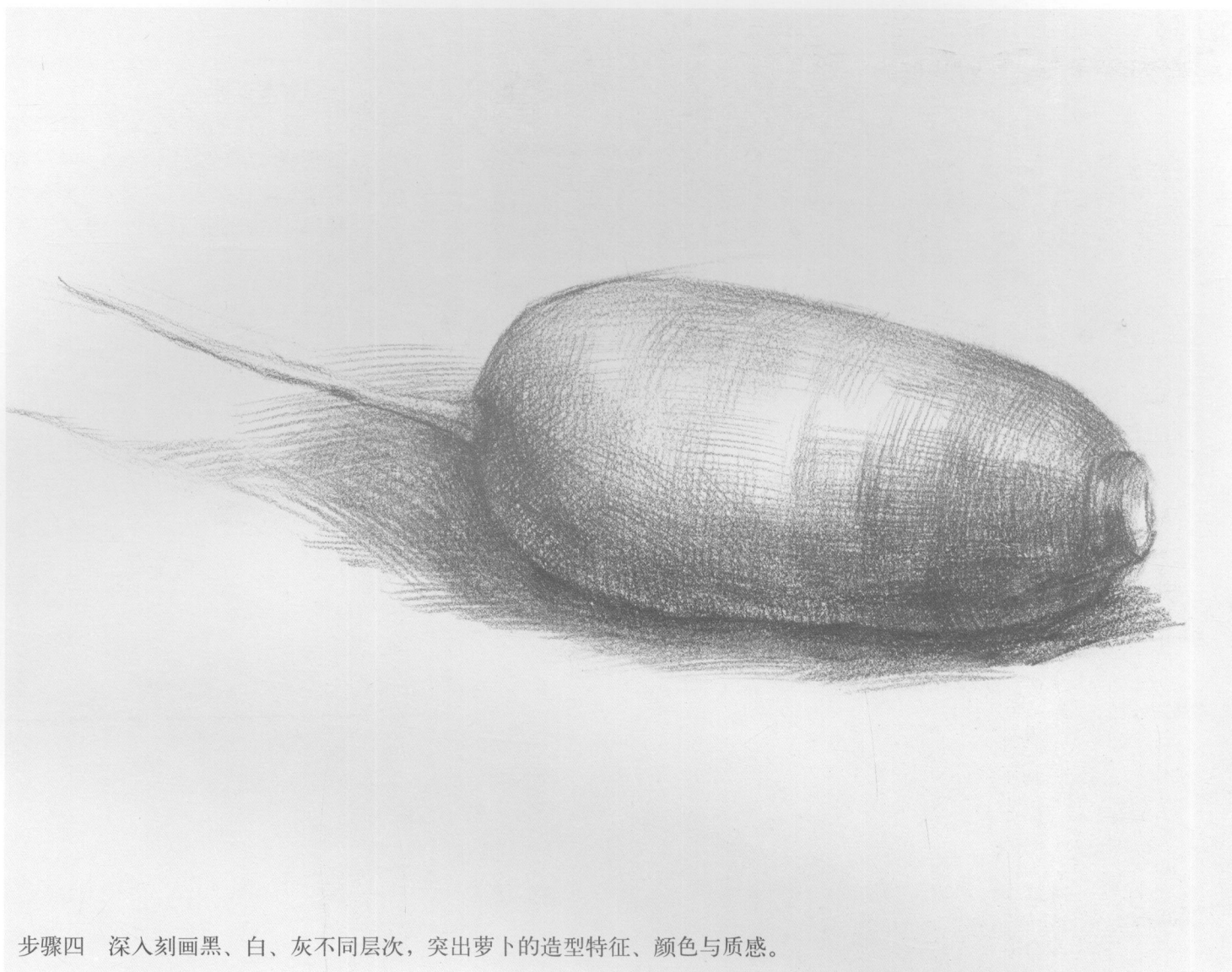
步骤一 理解萝卜的柱形形体结构,用直线切出基本形体,确定构图。

步骤二 进一步描绘形体,确定明暗交界线,铺出暗部调子。

步骤三 加强暗部调子,强调萝卜形体的转折,简要交代亮部层次及萝卜头部颜色变化。

步骤四 深入刻画黑、白、灰不同层次,突出萝卜的造型特征、颜色与质感。

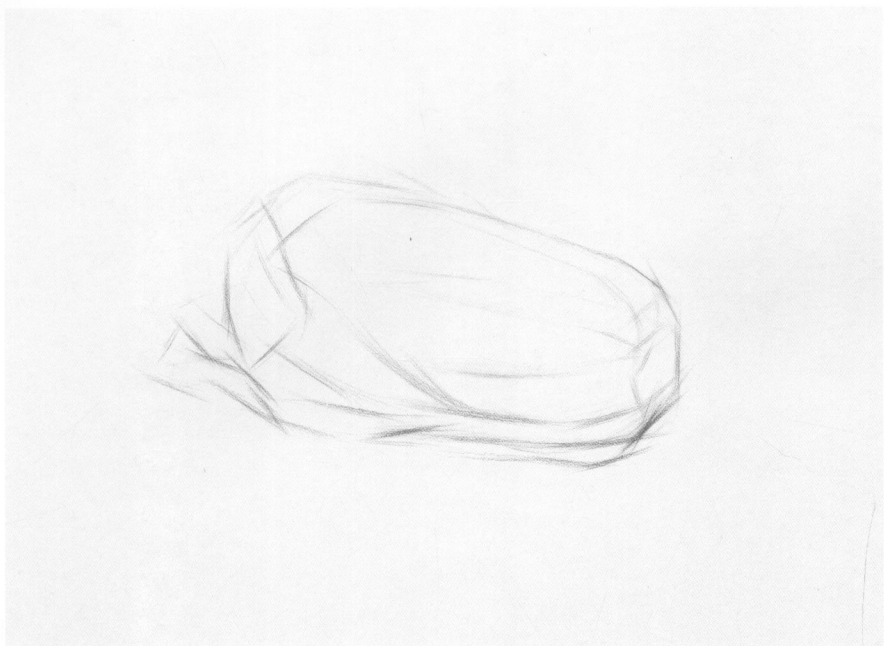
大白菜的写生

实物照片

大白菜写生要点：

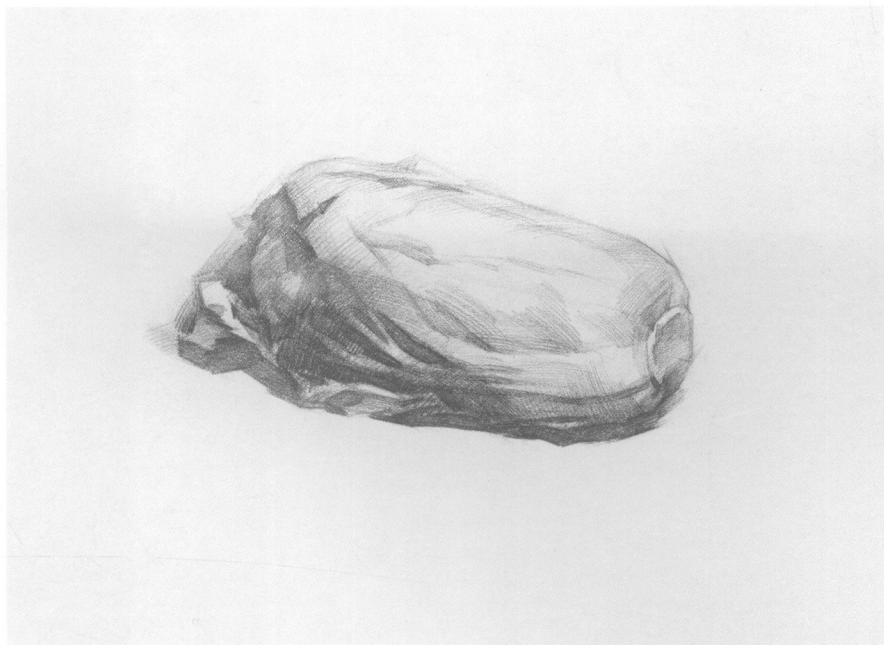
大白菜的形体就是一个横放的圆柱体，要理解大白菜的柱形特征。菜叶、菜梗的细节刻画应建立在大白菜整体体感基础上，注意概括处理和虚实的变化，提高整体塑造能力。

步骤一 仔细观察，确定大白菜基本比例位置，用直线概括出大白菜的柱形特征及主要菜叶位置。

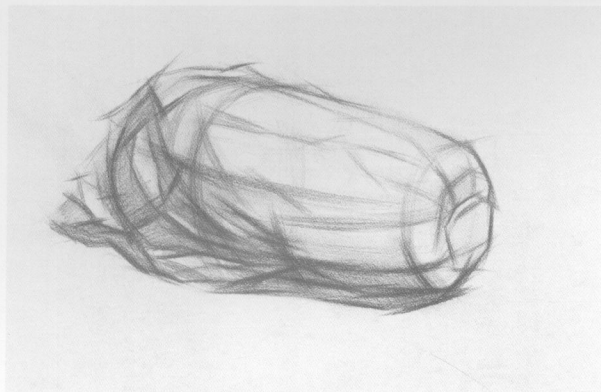
步骤二 找出大白菜形体转折面，确定明暗交界线，铺出大体明暗关系。

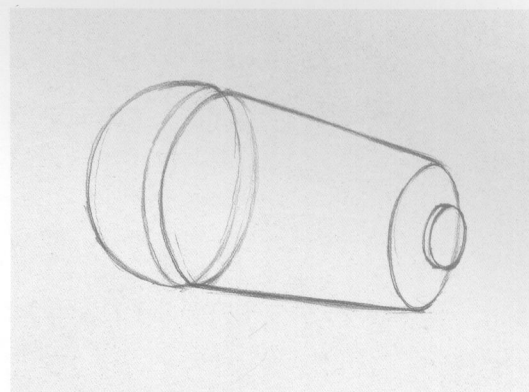
步骤三 加强暗部调子，在整体基础上，合理表现主要部位的菜叶、菜梗特征，注意把握大白菜整体的柱形感觉。

步骤四 运用不同层次的灰调子逐步表现大白菜柱形转折变化，细致刻画菜叶、菜茎细节，准确表现大白菜头尾的虚实变化。

大白菜的透视结构分析

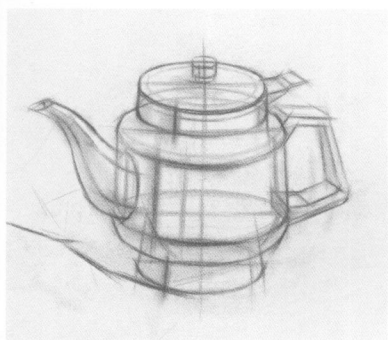
大白菜的几何形体分析

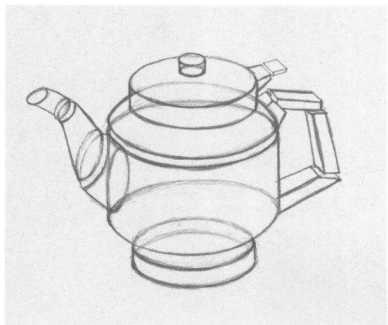
茶壶的写生

实物照片

茶壶的透视结构分析

茶壶的几何形体分析

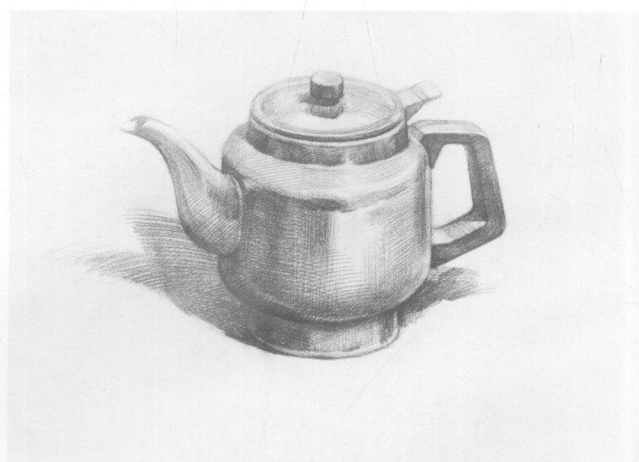
步骤四 深入刻画壶盖、壶嘴、壶柄的体感与质感。联系周围环境，注意环境对茶壶整体色调的影响，细致表现各部位高光、反光的效果。

步骤一 用直线概括出茶壶各部位基本形，注意壶身的对称性及壶嘴、壶柄的几何形体特征。

步骤二 明确形体转折，找到明暗交界线，铺出基本明暗效果。

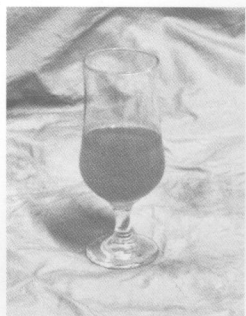

步骤三 深入表现暗部虚实变化及灰部层次，初步体现茶壶强高光、强反光的金属质感。

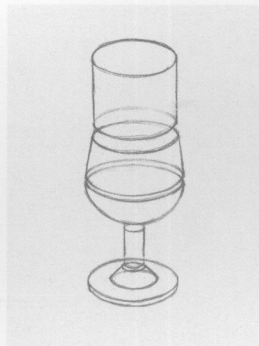
玻璃杯的写生

玻璃杯写生要点：

理解玻璃杯的造型特点，准确表现液体的体积感及玻璃的感光度，通过水及水平面的表现来突出玻璃的透明质感，杯身色度随环境变化会有深浅变化，注意杯口、杯柄、杯底的高光和反光的合理表现。

实物照片

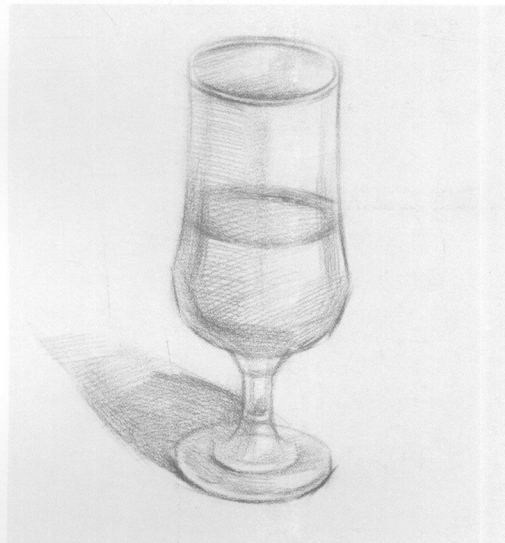
玻璃杯的几何形体分析

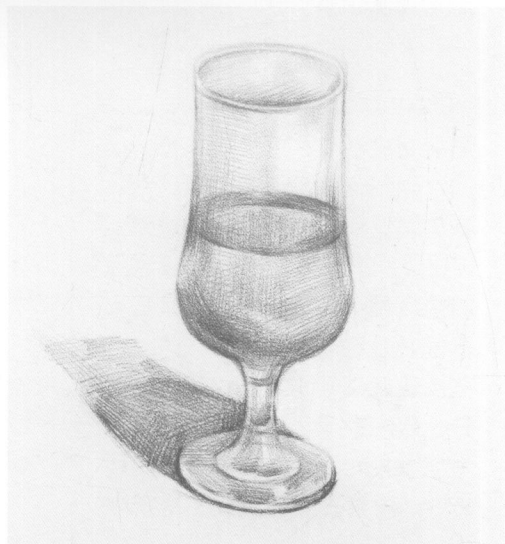
玻璃杯的透视结构分析

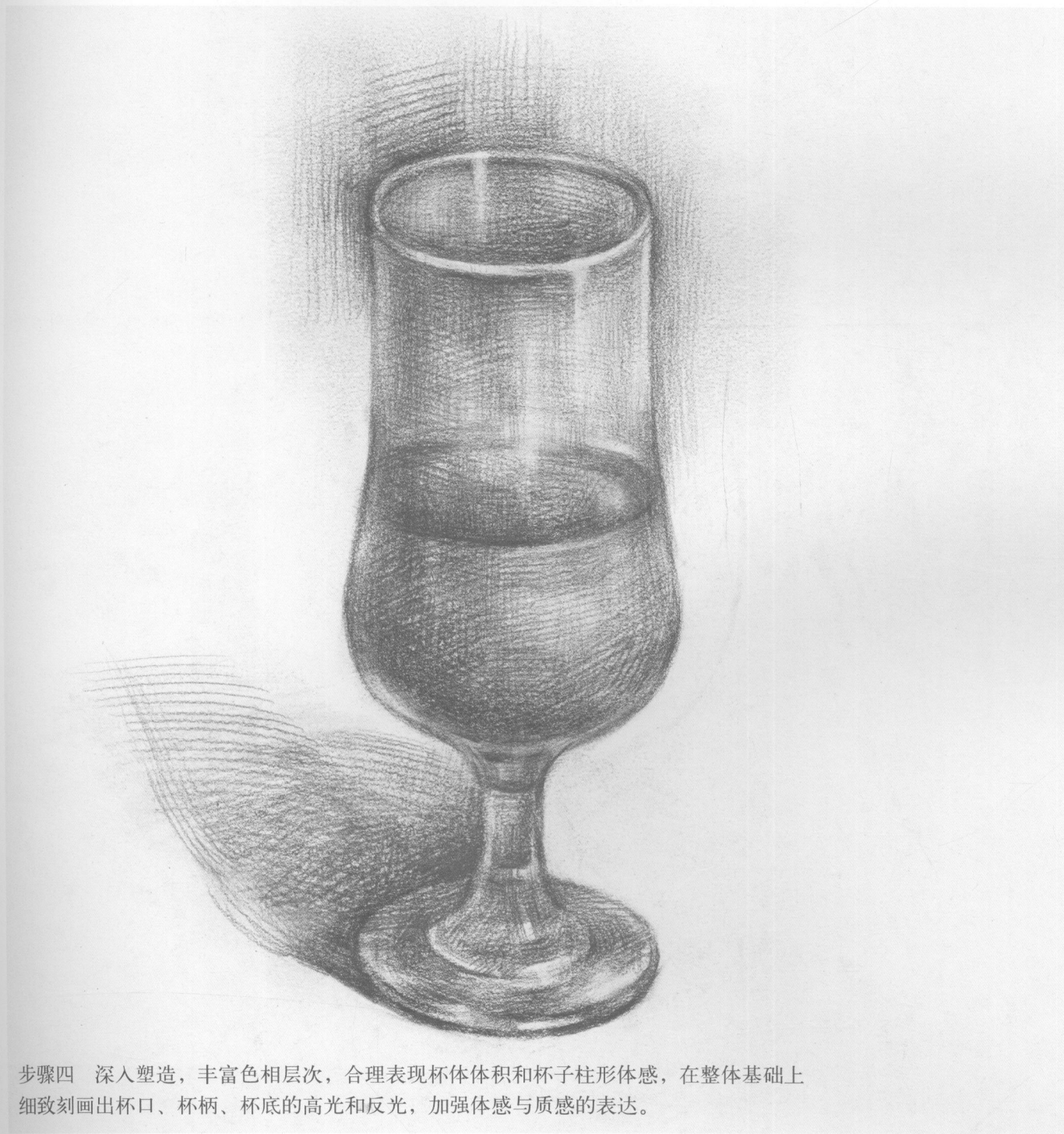
步骤一 定出杯子各部位的比例位置，通过中轴线确定对称关系，切出基本形。

步骤二 明确形体关系，找到基本转折面，铺出大体明暗效果。

步骤三 运用灰调子逐步表现玻璃质感，注意把握杯子轮廓的虚实变化及细部的刻画。

步骤四 深入塑造，丰富色相层次，合理表现杯体体积和杯子柱形体感，在整体基础上细致刻画出杯口、杯柄、杯底的高光和反光，加强体感与质感的表达。

酒瓶的写生

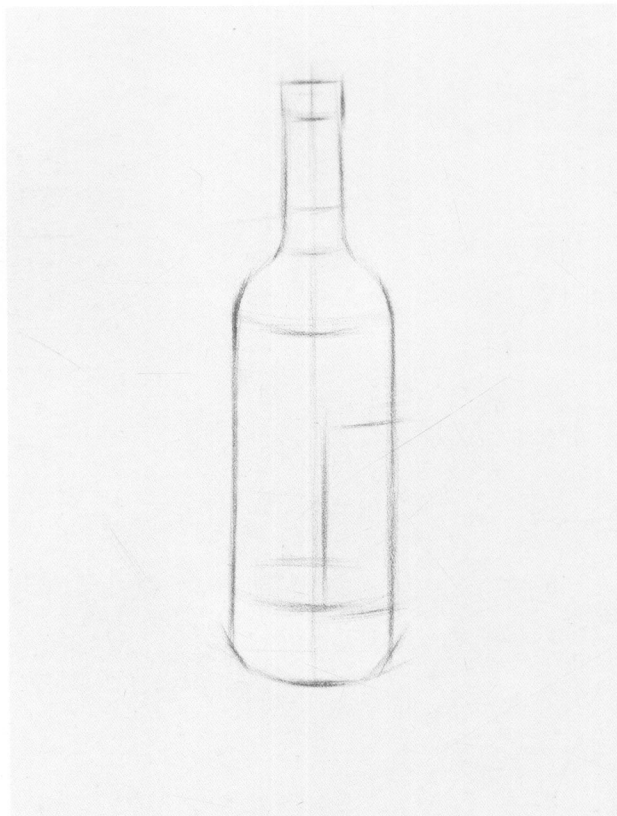
实物照片

玻璃类器皿写生要点:

对玻璃器皿写生,首先要了解玻璃器皿光感度高、透光性强的特点,理解玻璃器皿的造型特点及明暗规律,掌握表现玻璃质感的方法。玻璃制品是光洁度很高的物体,它的透光性、反射力决定了其高光与反光特别突出,写生时应仔细观察,注意与背景环境的联系,处理边缘线要仔细,调子要柔和而丰富。

酒瓶写生要点:

理解酒瓶圆柱形造型特点,在掌握玻璃器皿明暗变化规律的基础上,准确表现有色玻璃酒瓶的色度及通透性。一般来说高光周围色度较深以突出高光亮度,酒瓶轮廓处较深,瓶内较浅,瓶口、瓶底较深,在明暗表现时要考虑背景对酒瓶色度和透明度的影响,注意高光与反光的准确表现。

步骤一 确定形体比例,切出基本形,注意瓶颈与瓶身的高宽比例。

步骤二 确定基本形,找出明暗交界线,铺出暗部调子,注意瓶口形体的准确表现。

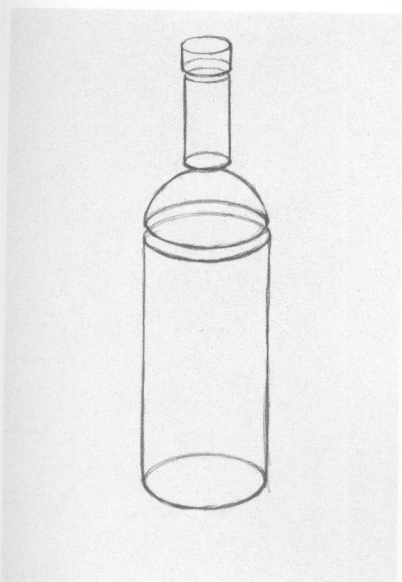
步骤三 进一步表现酒瓶黑、白、灰基本层次关系,有区别地表现高光、反光、液体、标签和色度。

步骤四 深入刻画,加强酒瓶整体色度,准确体现各部位的反光关系,标签的表现要符合瓶身形体转折。

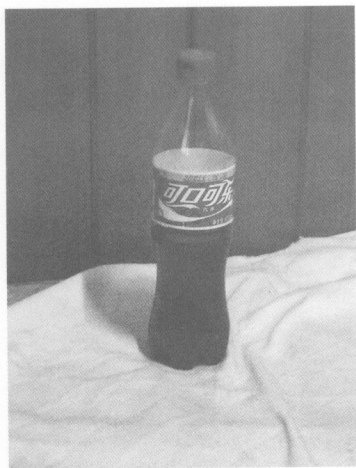
酒瓶的透视结构分析

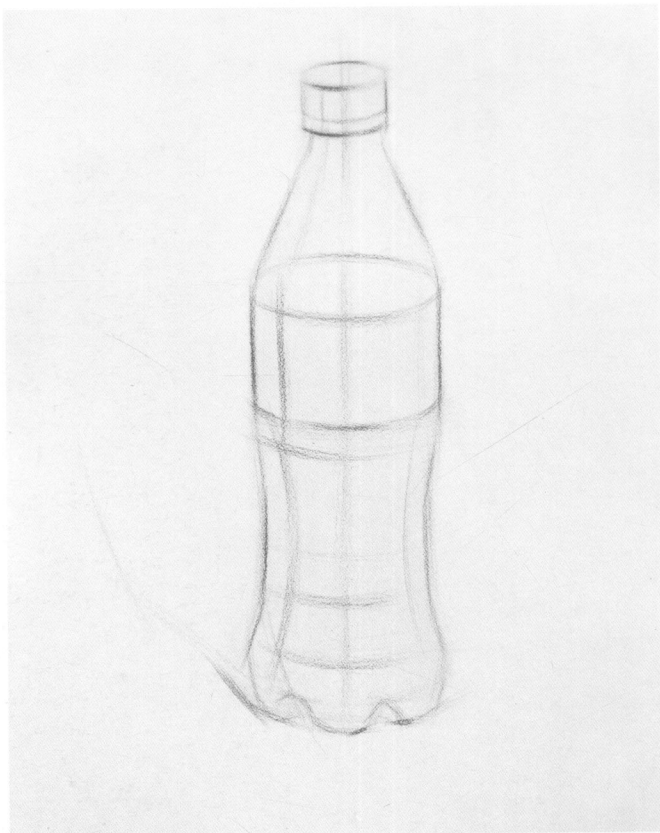
酒瓶的几何形体分析

可乐瓶的写生

实物照片

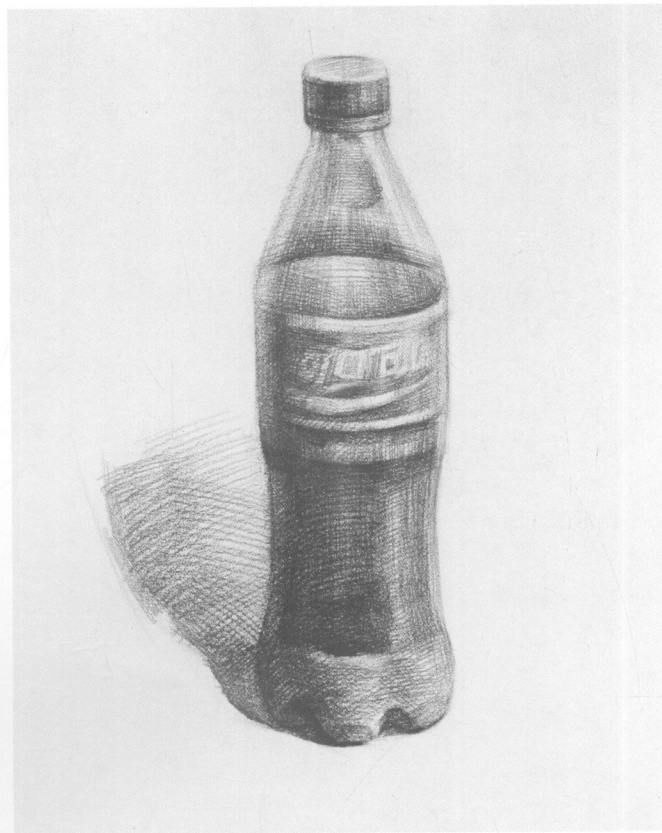
步骤一 确定可乐瓶各部位比例,用直线切出基本形体,注意形的对称性。

步骤二 明确形体转折,注意从上到下的椭圆透视变化,铺出大体明暗关系。

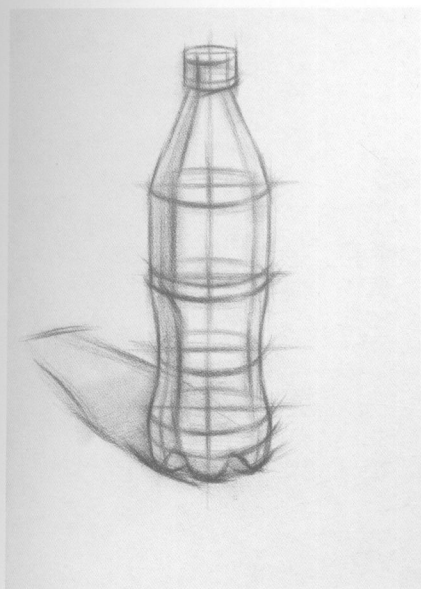
步骤三 丰富各部位层次,区别不同部位的颜色关系,初步确定体感和质感。

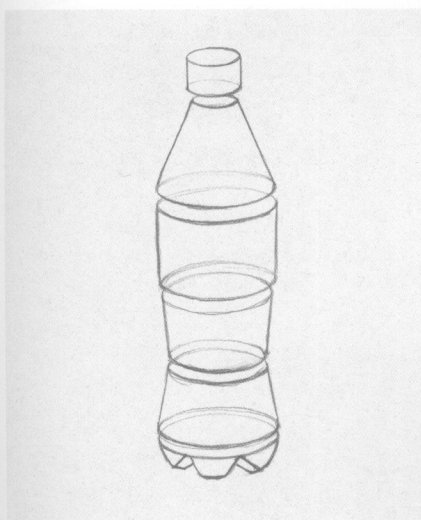
步骤四 深入刻画,加强形体转折和明暗区别,注意可乐瓶边缘的虚实变化和局部细节的质感表现。

可乐瓶写生要点:

可乐瓶与玻璃器皿质感相似,表现时要注意其表面的感光性,仔细处理轮廓边缘的关系,调子要柔和而丰富。整体把握可乐瓶柱形形体关系,注意可乐瓶透明处与液体部位调子的轻微变化,以及表面反光的准确表现。

可乐瓶的透视结构分析

可乐瓶的几何形体分析

