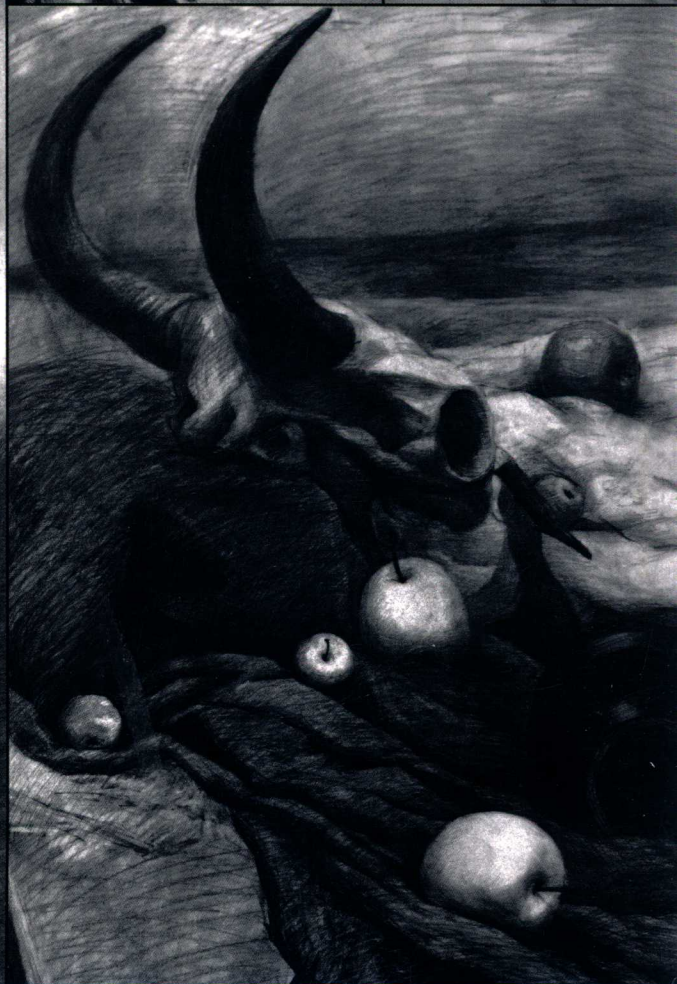
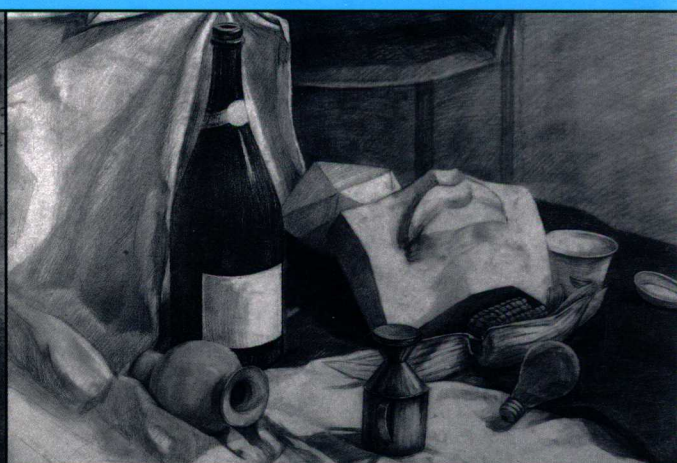

素描静物

美术技法范例解析

- 清华、央美直通路
- 成就高考成功之路
- 学院派技法，夯实基础
- 图例清晰，解析详实，贴近高考

马佳骏 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目（CIP）数据

美术技法范例解析. 素描静物 / 马佳骏编著. -- 北京：人民邮电出版社，2011.9
ISBN 978-7-115-26059-8

I. ①美… II. ①马… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第141328号

内 容 提 要

静物素描是素描基础训练中的重要环节，同时也是帮助美术爱好者理解和掌握造型原理、透视规律及素描表现方法的重要手段之一。本书共4章内容，系统地讲述了静物素描的基础知识，以及不同的器皿、瓜果、蔬菜、衬布的素描技法和作画步骤。全书内容丰富、作品精美、讲解清晰，旨在帮助和引导读者学习和提高静物素描的绘制技法。

本书语言简明易懂，绘画步骤清晰易学，不仅可以作为美术爱好者学习素描的入门教程，也可以作为美术培训班及艺术院校相关专业的教材。

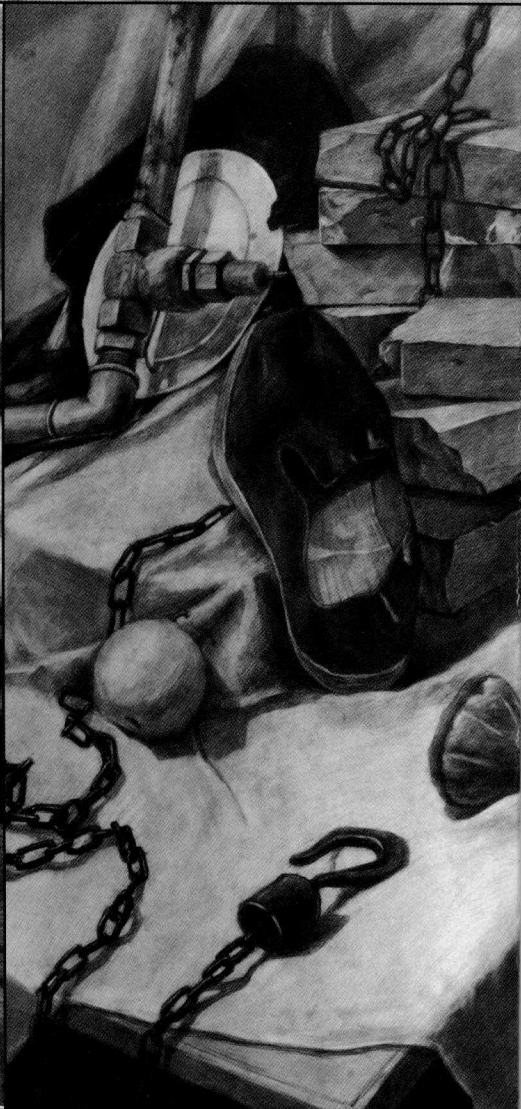
美术技法范例解析——素描静物

- ◆ 编 著 马佳骏
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：889×1194 1/8
印张：6
字数：50千字 2011年9月第1版
印数：1-4000册 2011年9月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-26059-8

定价：29.00元

读者服务热线：(010) 67132692 印装质量热线：(010) 67129223
反盗版热线：(010) 67171154
广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

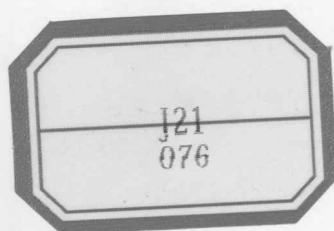
CS2047249

J21
076

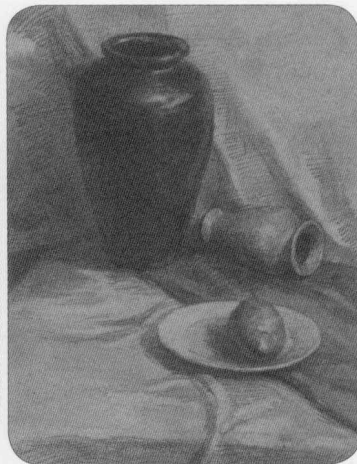
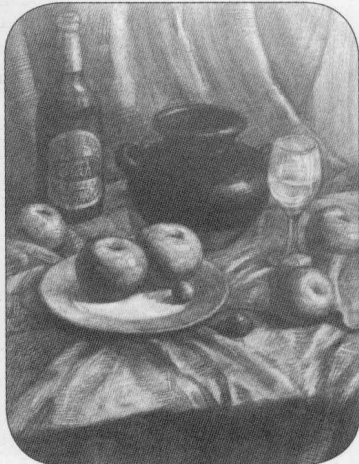
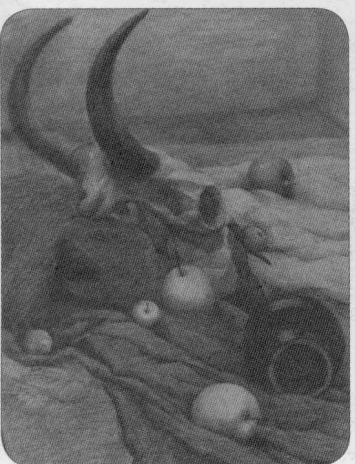
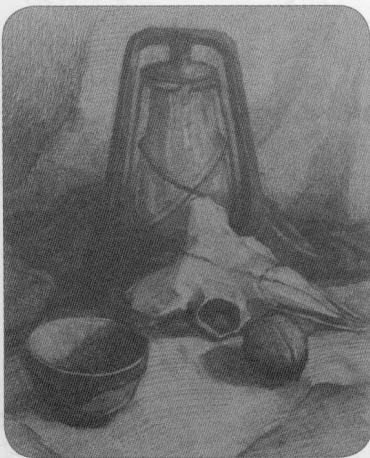
美术技法范例解析

马佳骏 编著

1500873

素描静物

人民邮电出版社
北京

重庆师大图书馆

前言

素描静物是美术技法训练中最重要的一门基础课。所谓静物，顾名思义是指处于静止状态下的物体，包括各式各样的玻璃器皿、瓜果、蔬菜、陶瓶、瓷罐等生活用品。通过巧妙地摆放、布置，使其呈现不同质感、空间对比，从而锻炼学生的构图和表现能力。本书采用图解方式，争取为更多学生解决一些实际问题。每幅画的图解都通俗易懂、教学思路清晰，力争让学生们少走弯路，并打下扎实的基础。本书采用了很多不同质感、不同结构的素描静物组合，从单一物体到组合物体训练，让学生们掌握观察和分析物体的空间、体块、质感、画面黑白灰关系的处理等素描基本功。

学好素描静物要做到以下几点。1. 要有目的性。我们知道做任何事都要有目的性，有目的才有方向，有方向才有动力，画画也是如此，比如画画是为了考学，考学是为了考察学生的素质，考什么学什么就成了学生学习的目的，所以要知道素描静物的考察目的就是考察学生造型能力、观察能力等素描基本能力；同时还要理解我们在学习中的关键词，例如什么是结构，我们要明白转折就是结构，什么是黑白灰关系、素描关系等。2. 一定要有一个好的观察方法，一个好的观察方法要远远高于一套很强的技法，所谓观察方法主要是指静物的形体扑捉、画面的黑白灰层次区分等，懂得观察的人必然知道怎样去比较，要记住绘画是相对的而不是绝对的，要学会比较。3. 画画要胆大心细，让老师看出你的问题，帮助你解决问题，这样你才会有进步。静物是有生命的，只有画好静止的物体，才能画好动态的人。本书收录的主要是在教学中积累的不同时期、不同水平的学生作品，希望能给大家带来更多的收获。

马佳骏
2011年6月

目录

一、必须明确掌握的基础技法 003

- 1. 绘制素描静物的基本工具 003
- 2. 素描静物的绘制过程 003
- 3. 素描静物中的明暗 003
- 4. 素描静物中的透视 003
- 5. 素描静物中的构图 004
- 6. 素描静物中的用笔方法 004
- 7. 素描静物中常见问题解析 005

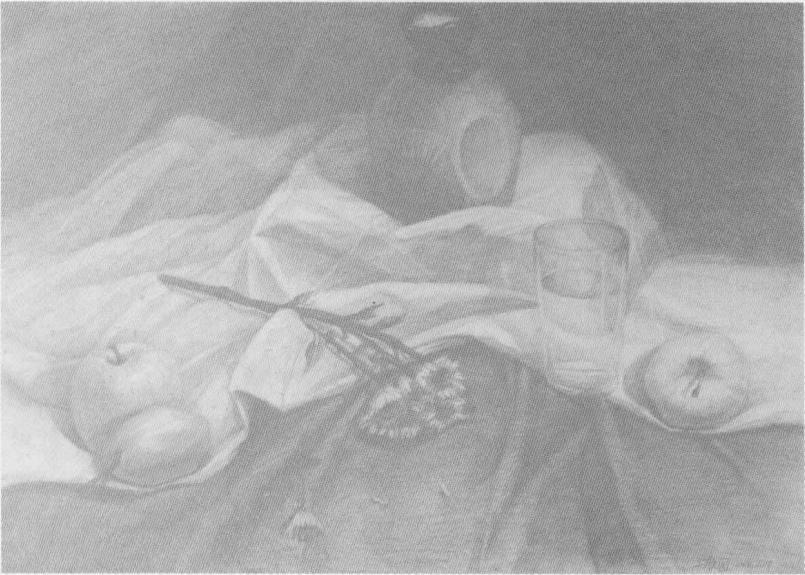
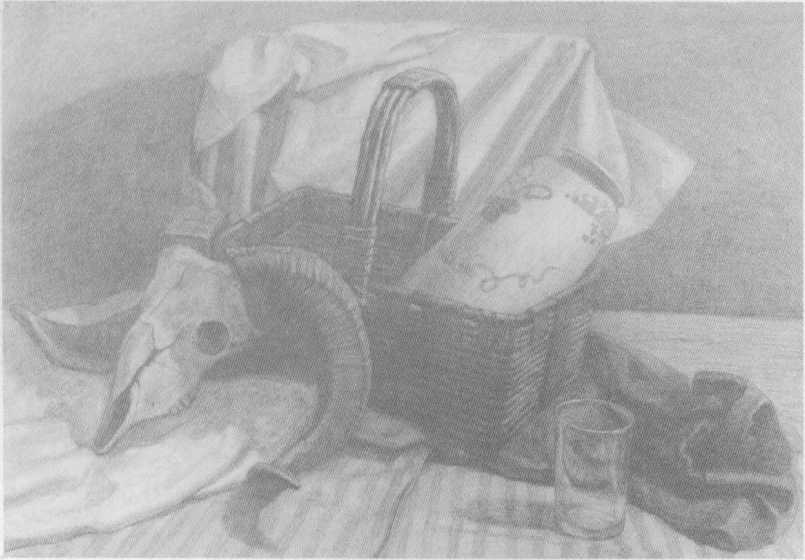
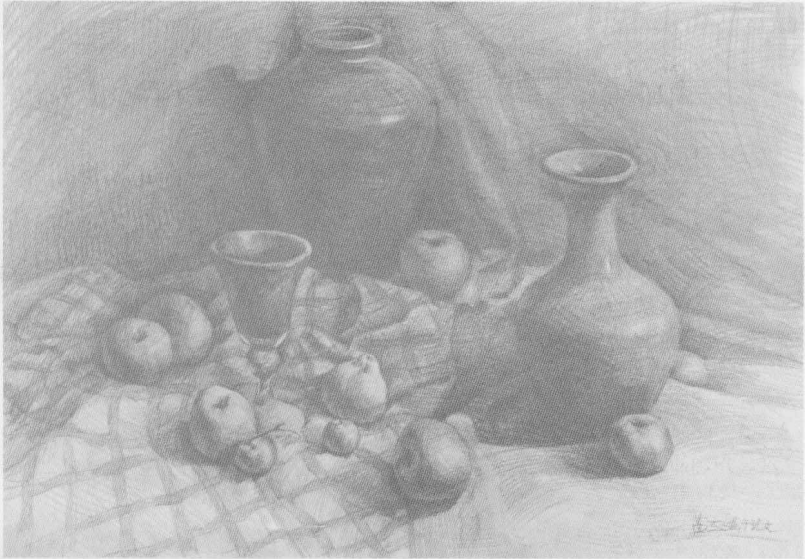
二、素描静物中的局部 006

- 1. 陶器、瓷器皿类 006
- 2. 金属器皿 006
- 3. 玻璃、塑料器皿 006
- 4. 水果类 006
- 5. 衬布类 007
- 6. 其他生活常见物品 007

三、素描静物绘制过程演示 008

- 1. 带玻璃瓶的素描静物 008
- 2. 带黑色陶罐的素描静物 010
- 3. 带水壶的素描静物 012
- 4. 带砂锅的素描静物 014
- 5. 带黑瓷罐与高脚杯的素描静物 016

四、素描静物精彩范画赏析 018

一、必须明确掌握的基础技法

1. 绘制素描静物的基本工具

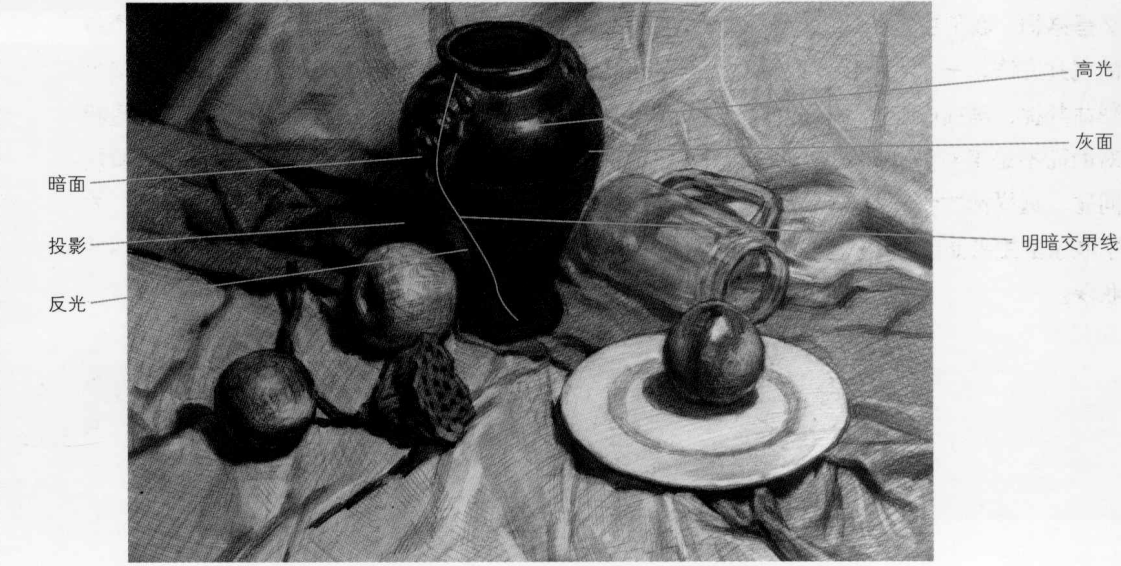
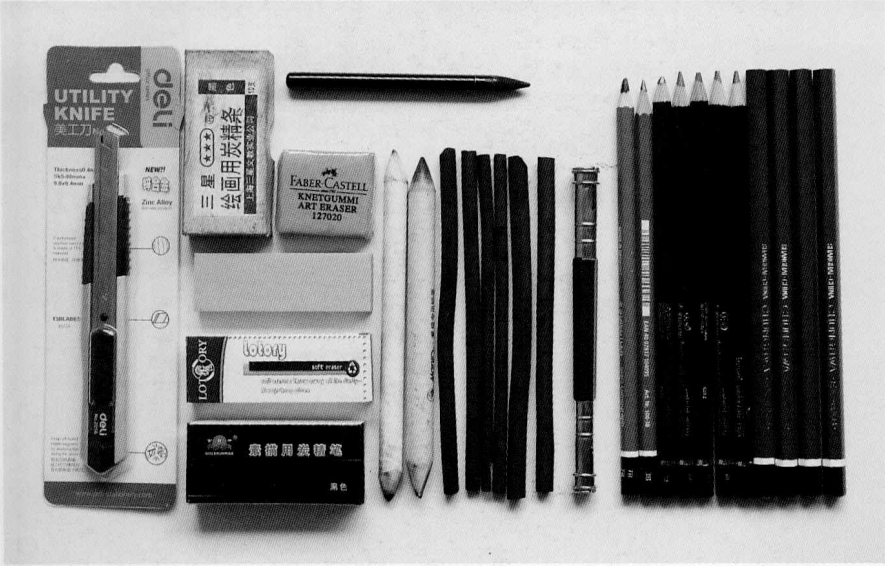
作画工具如同一个军人的武器一样，考场如战场，假如打仗的时候别人拿的是先进的现代化武器，而你手里只有一把红缨枪，那么你就很难打败敌人；所以平时要养成好的习惯，对购置自己的工具不要吝啬。基础素描课的工具主要包括素描纸，铅笔 2H、2B、4B、6B、8B 等，小刀，橡皮（软橡皮，可塑橡皮），擦笔（或者纸巾），画板，图钉或胶带等东西，有些辅助材料可因人而异。

2. 素描静物的绘制过程

第一步是削铅笔，要适度削好铅笔的笔芯，过长过短都会影响画面的效果和作画的时间。第二步裱纸，一定要把纸裱平整，可用胶带、图钉等工具，或用画板的光滑面，初学者可以用 4 开纸粗面，8 开纸就用细面，纸面肌理要细一些到时候就便于表达质感。第三步开始作画，画画时姿势一定要正确，眼睛距离画板的距离一定要保持好，以便于观察，注意画面整体等问题。

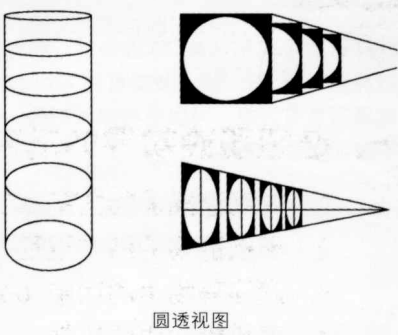
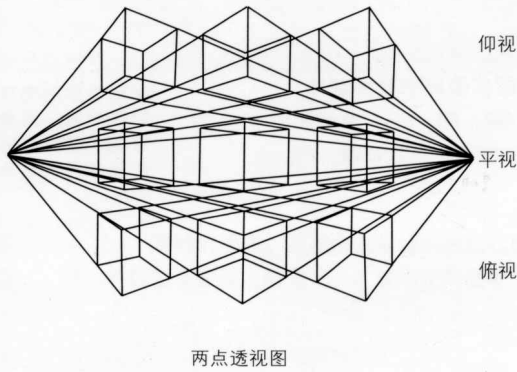
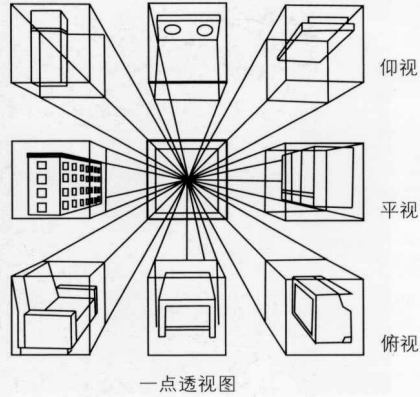
3. 素描静物中的明暗

明暗变化分为三大面、五大调子。三大面指的是：黑白灰三大层次的明暗变化。五大调子是三大面的延伸，为亮面、灰面、明暗交接线、暗面、反光等。物体正是有了这些明暗面的变化才有了体积与空间的变化。

4. 素描静物中的透视

静物中无论是单体还是组合体都是有着透视变化，透视视角可分为：平行透视、成角透视、弧形透视。透视中也有平视、俯视、仰视的区别，但总体规律是近大远小、近高远低。

一点透视，视角为俯视，近大远小、近实远虚、桌面开阔、视觉冲击力比较强。

两点透视也可以称作成角透视、视角为仰视、近高远低、画面有很强的庄重感。

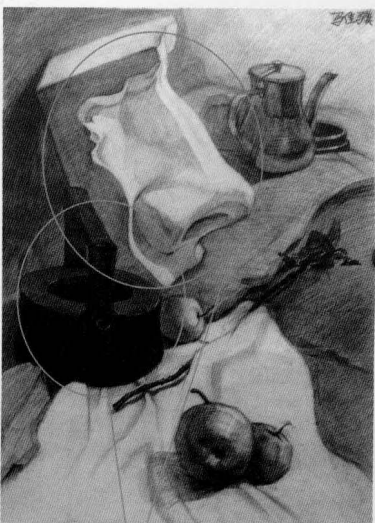
画面中的物体多为圆形物体，处理其透视关系也是符合近大远小、近实远虚的透视规律。

5. 素描静物中的构图

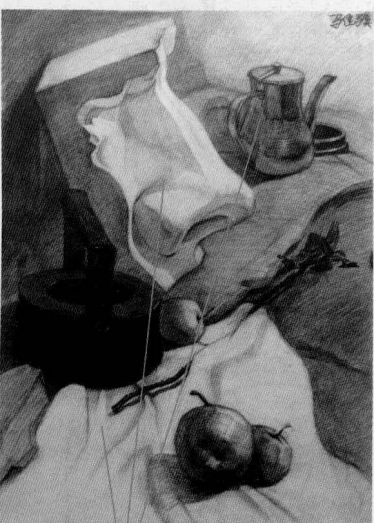
首先，要处理好画面的主次关系，总体要求画面饱满，物体大小比例适中。其次，处理好各个物体之间的大小、高低、明度、遮挡关系，从而形成画面构图上的均衡节奏。最后，整体处理好画面的光源关系，做到黑白灰关系明确且节奏韵律感强。

画面视觉中心，主体物占画面的很大部分，其他物体起到辅助作用，画面饱满且冲击力强。

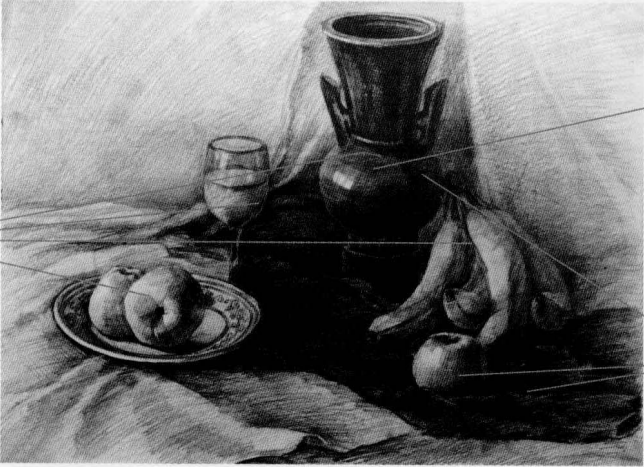
注意两个物体的遮挡关系及物体明度的对比，从而使画面节奏与空间明确。

画面中前、中、后在黑白灰上处理得很到位，使画面看起来非常有节奏。

6. 素描静物中的用笔方法

打轮廓可以用B或2B的铅笔，因为铅笔B数越多画起来就会越浓，所以亮部可用2B、3B、灰部可用4B、5B、暗部用6B、7B、8B。炭笔比铅笔黑而且有力，可以进行深入刻画，但炭笔比较硬而且难以修改，所以不建议初学者使用。

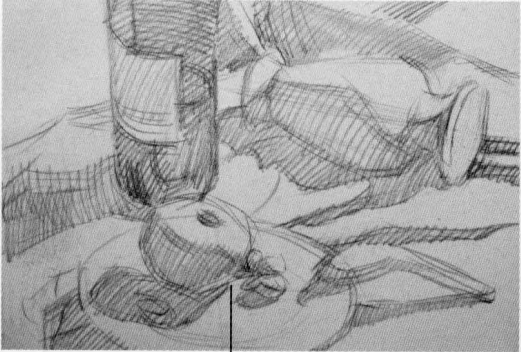

表现物体的亮部时多用硬一点的铅笔，那样可以更好的表现对象体积。

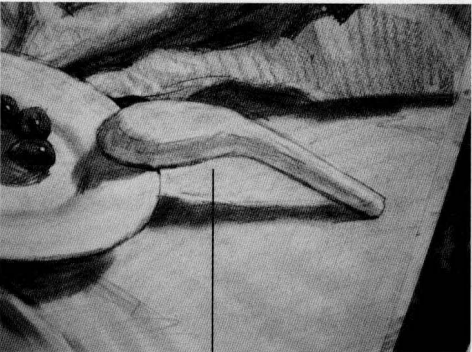
灰部多运用软硬适中的铅笔可以表现出更多的层次。

表现暗部时多用6B、7B、8B的铅笔。

一些擦、蹭、抹、涂等技法的运用，在表现画面效果时起到很大的作用，表现大明暗关系时可以综合利用这些技法，例如画灰调子可以用纸笔蹭出来，而大面积的灰部、暗部就用手和纸巾涂抹出来。橡皮既是修改工具也是画笔，可以擦出一些有形状的线条和高光。

前期的起稿阶段快速地分出画面的明暗面，暗面用铅笔快速铺出调子，然后用纸巾和手抹出来。

在深入表现物体灰面时可以运用纸笔、手等工具蹭出来，然后再运用硬朗的线条来深入表现。

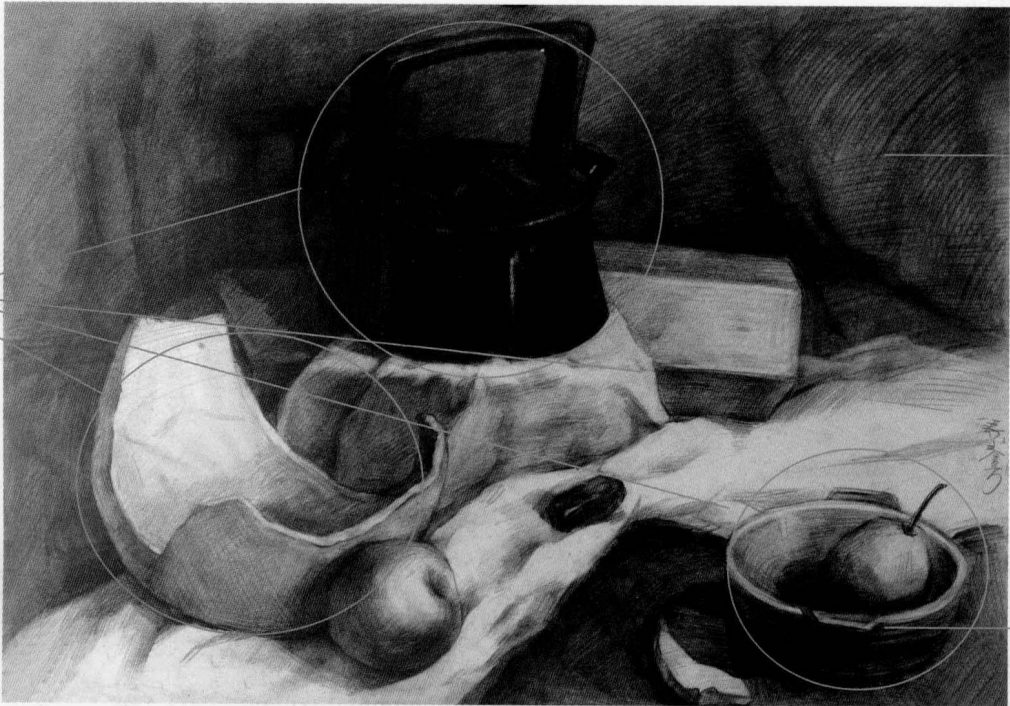

画面物体的高光可以运用橡皮擦出形状，要干净利落。

7. 素描静物中常见问题解析

（1）虚实：画面有虚实关系的变化才会有节奏与空间的变化。虚实的表现方法有：物体色调的虚实浓淡、线条的软硬变化、物体刻画精细程度都会影响到画面的虚实变化。在空间的表现上一般都是前实后虚。

多去比较画面中物体的色调变化与在塑造物体时用线的虚实变化。

（2）结构：一幅优秀的作品必须要能够让人感觉到画面稳固、物体塑造结实到位。这就像人体的骨架，只有骨架结实了画面才耐看。要处理好画面的结构，首先，在起形阶段处理好画面中物体之间的关系，使画面看起来均衡稳定；其次，在画面深入刻画时，要结合物体结构与画面的光线来综合表现。只有这样才能表现出好画面的结构。

多去比较不同物体的造型特征，注意观察作者是如何结合光影变化，来深入的表现不同物体的结构。

（3）体块的衔接：表现画面物体时要把它们当做最简单的几何形体组合来表现，结合光影变化有明暗与节奏上的变化。处理的过程中要特别注意物体间穿插处的连接，这往往是形成画面体积与节奏的关键部位。

（4）笔触的处理：这里讲的笔触的处理也是如何用色调来深入表现对象的过程。表现画面物体时，笔触要有松紧上的变化，笔触的走向要能顺着物体的结构和画面的光影有所变化。

画面中的物体都是圆形造型特征，在表现时作者能够结合光影变化，把物体概括成最简单的圆柱体来进行表现。在形体的组合上也表现得非常到位，特别是形体与形体的连接处特别要引起注意，这往往是塑造体积的关键点。

在笔触的运用上，后面的背景处理要轻松些；前景以及画面中的物体的处理要适当的紧些，这样就形成了简单的节奏

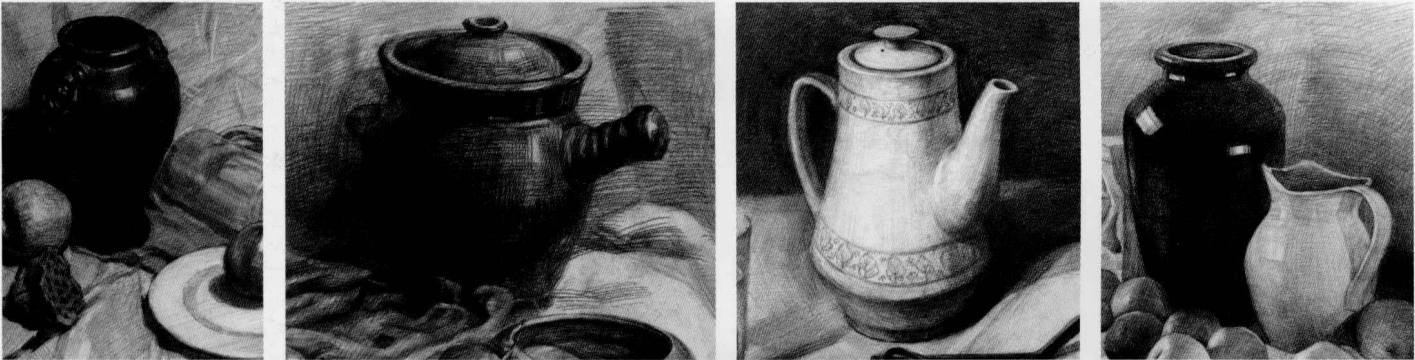
注意观察作者是如何结合物体的结构与画面的光影来组织线条的疏密变化与走向的。

二、素描静物中的局部

平时的训练与考试中我们常见的物品有：不同质感（陶瓷、瓷器、金属、玻璃、塑料）的器皿、不同类型的蔬果、不同材质的衬布、其他常见的生活物体等。正是由于这些物品的材质不同，所以表现方法是有很不同的，再加上不同物体的个性特征，所以训练素描静物局部就会显得非常重要。

1. 陶器、瓷器皿类

学习要点分析：
（1）注意不同物体的外形特征。（2）初步把握其对称性与透视关系，特别是器皿的口与底座的透视关系与虚实关系。（3）注意黑白灰的变化与物体本身的固有明度的变化。

2. 金属器皿

学习要点分析：
（1）注意不同物体的外形特征。（2）金属器皿的线条一般都比较硬朗。（3）多注意高光与反光的表现，对空间形体的表现有很大帮助。（4）黑白灰的处理要合理，要注意暗部反光的处理。（5）环境色对金属器皿颜色影响强烈。

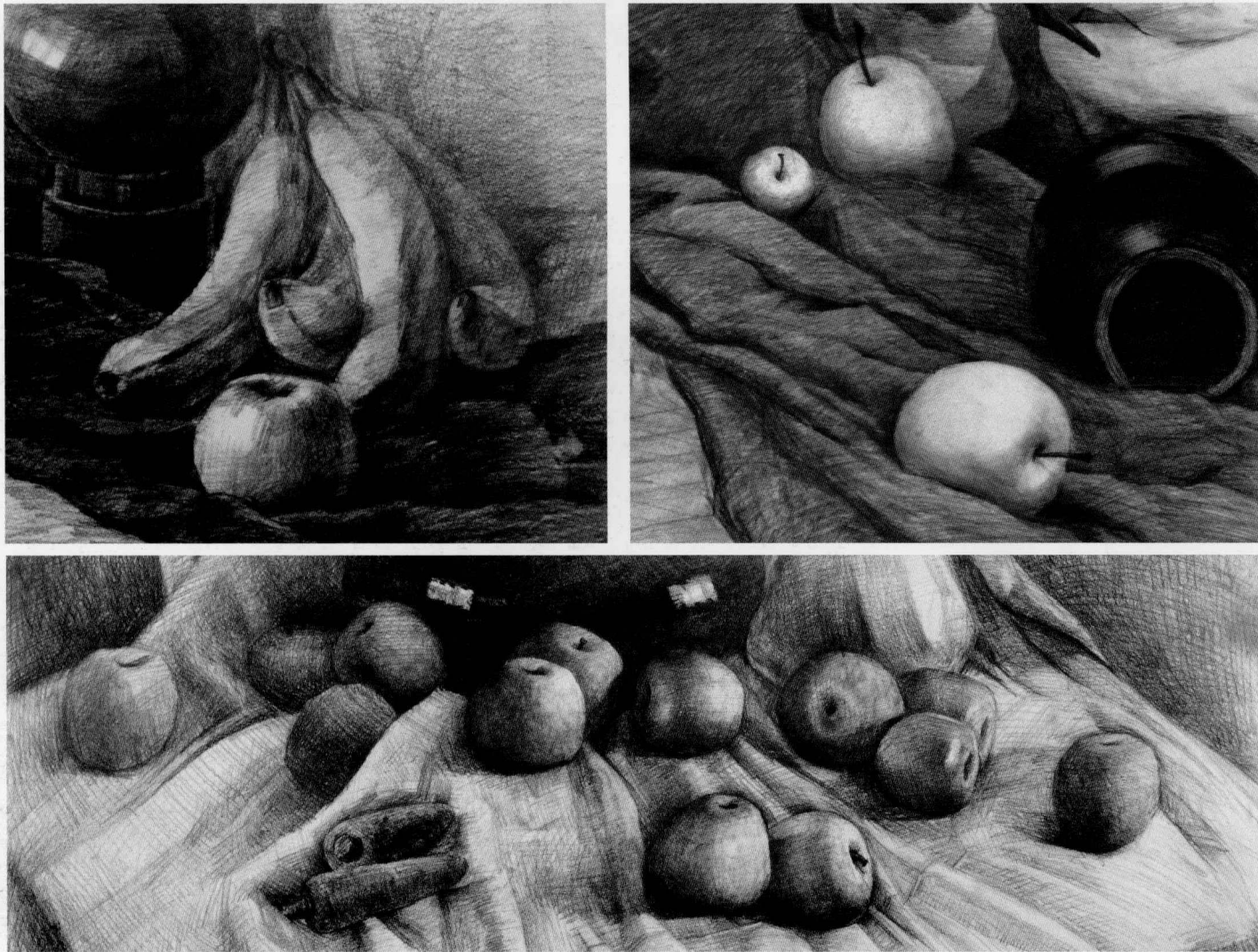
3. 玻璃、塑料器皿

学习要点分析：
（1）注意明度的变化，一般规律是中间明度高，两边低。（2）器皿表面标签的处理要有体积与虚实关系的变化。（3）注意物体在液体中的折射现象。

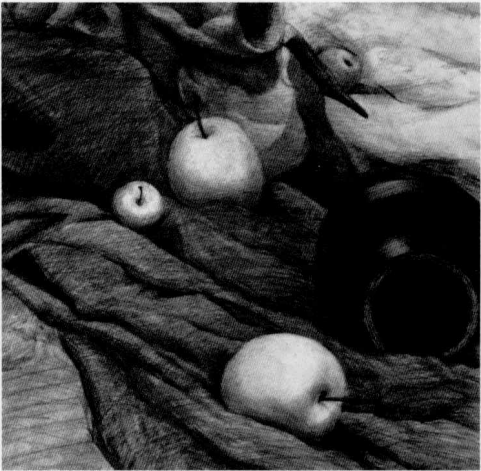
4. 水果类

学习要点分析：
（1）黑白灰的处理要合理。（2）多去观察比较不同水果固有色的变化。（3）多体会不同工具表现不同的效果。（4）多去注意水果暗部形体的形状与空间。（5）不规则形状的水果，要学会对其形体进行概括。

5. 衬布类

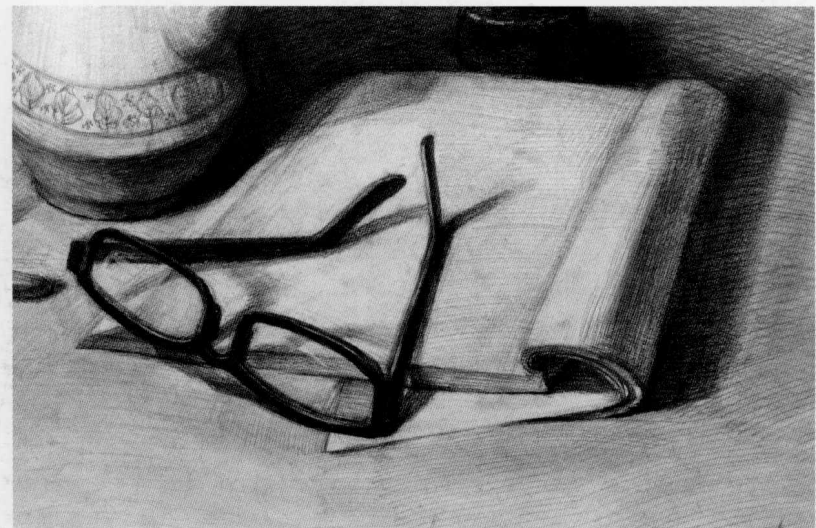
- 学习要点分析：
- （1）花纹与图案会对画面的空间产生影响，处理花纹时要表现物体的空间有虚实明暗的变化。
 - （2）不同颜色与质地的衬布其表现方法与技法是不同的，在画面处理时要多比较。
 - （3）布纹的处理要表现光线与衬布的体积与虚实的变化。

6. 其他生活常见物品

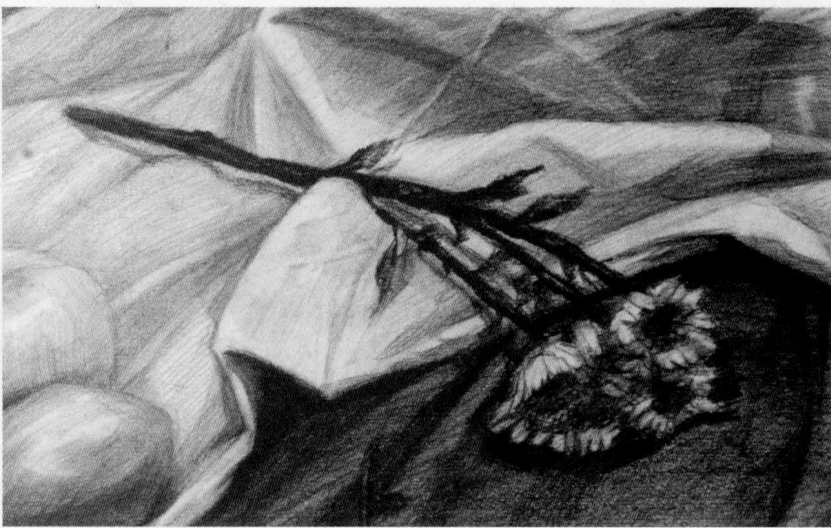
文具类

- 学习要点分析：
- （1）要学会归纳概括形体，处理形体转折时不要过于生硬。
 - （2）要用心体会不同物体的质感，在色调的表现上尽量以中调为主。

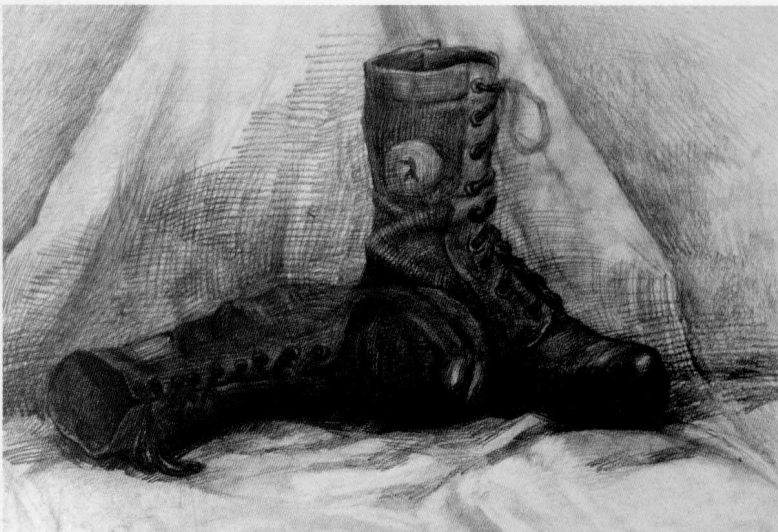
花卉类

- 学习要点分析：
- （1）首先要调整好对象大的形体关系与层次关系，把复杂的形体“化零为整”。
 - （2）结合光线调整物体的形状与大的黑白灰，要做到空间感、质感、体量感明确。

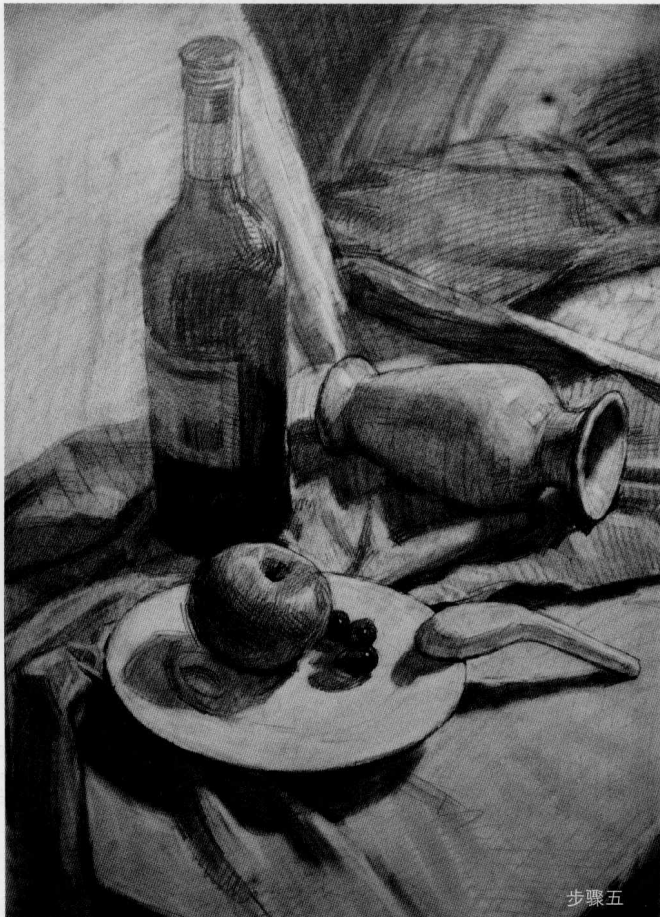
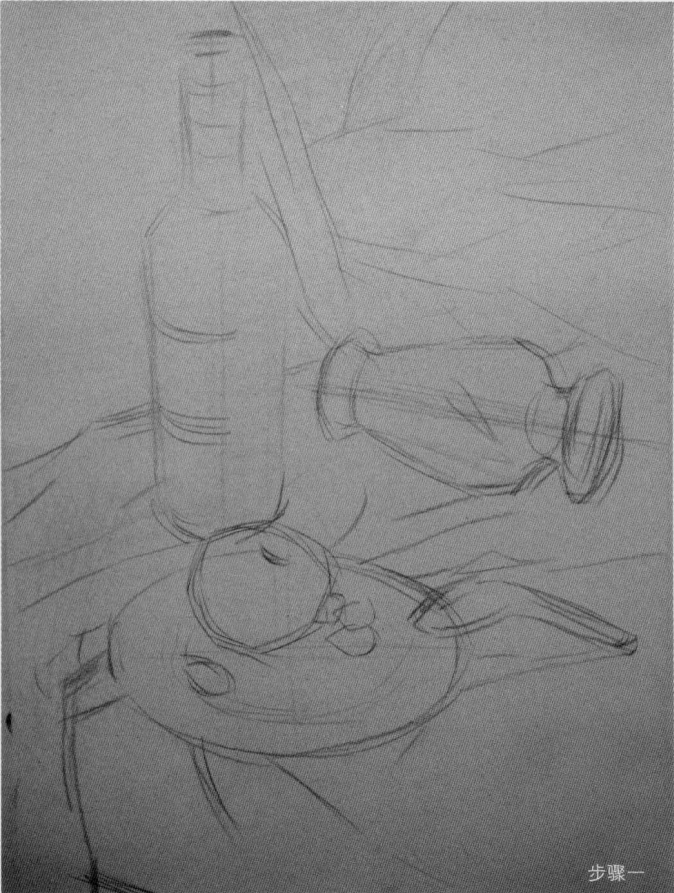
常见生活用品类

- 学习要点分析：
- 生活中常见到的物品有石膏制品、木制品、塑料制品、皮革制品等。这些物品大都是经过人工加工过的，所以表现时要结合不同物体的质感和形状来进行不同的刻画。总体要求也都是黑白灰关系明确、质感、量感表现到位、技法与工具运用合理恰当。

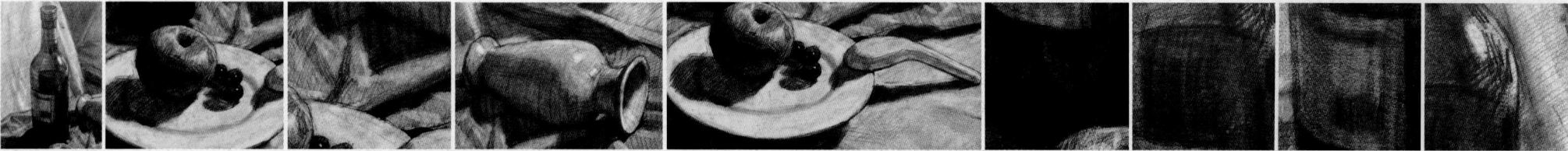

三、素描静物绘制过程演示

1. 带玻璃瓶的素描静物

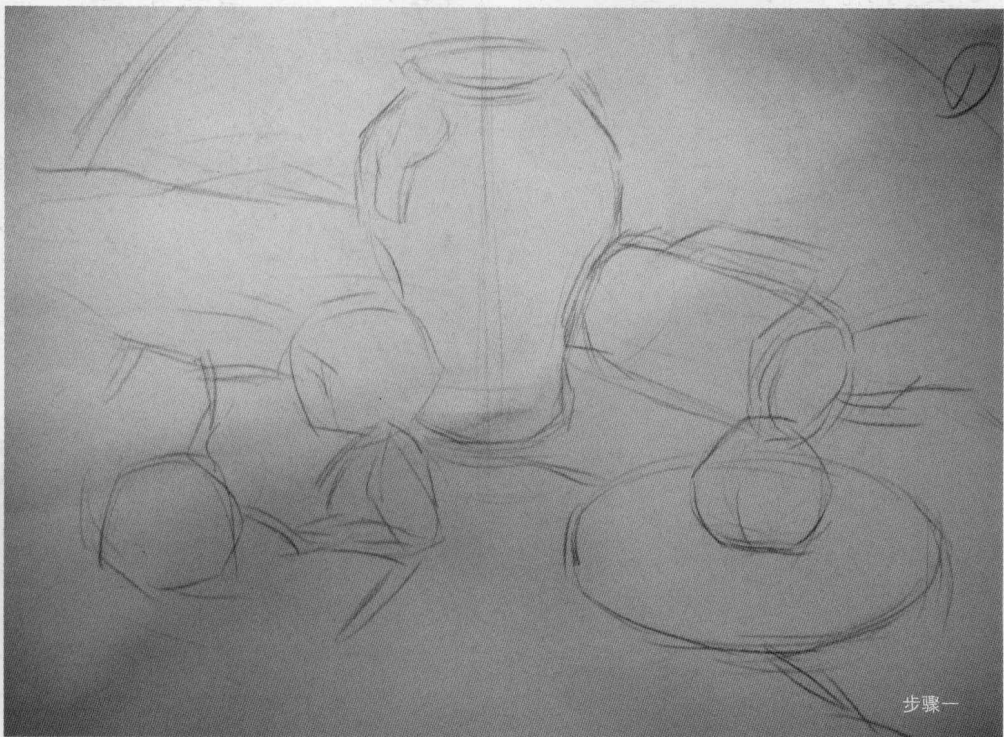
- 步骤一：起形阶段。用长直线画出物体的大体位置，让画面均衡合适，并进一步分割出画面大的空间关系。
- 步骤二：在第一步的基础之上明确画面物体的形体关系，在画出物体大的体积，大的空间关系的同时，建立画面大的黑白灰结构。注意要整体进行，切勿钻入细节刻画。
- 步骤三：画出画面物体的明暗关系，调整好画面大的空间与节奏关系，这一步的进行要在物体的结构和空间的角度的上去思考与表现。
- 步骤四：进一步深入，在这一阶段要把重点放在物体量与质感的表现上，特别是主体物玻璃器皿的表现，一定要整体而透明。这一步切忌局部深入而忘记整体的表现。
- 步骤五：这一步至关重要，是一幅作品好坏的关键，这一阶段要把整体放到第一位，来调整画面的主次、虚实等关系。一张好的作品并非是一两处局部深入得漂亮，而是整体地把握。

临摹要点：画面中物体的明度，有由深到浅的变化，处理好这种明度的变化是画好素描静物的最基本的因素。单个物体中也是有明度变化的，处理单个物体时要能够结合画面的光影，有虚实节奏的变化。

2. 带黑色陶罐的素描静物

步骤一：起形阶段。用轻松的线条画出物体各自的位置，用心体会画面物体构成的明度高低韵律与节奏感的变化，并进一步分析画面中不同物体的形体变化与整幅画面大的空间位置关系。

步骤二：铺好大的素描关系。结合光线与不同物体的体积来表现画面中的明度关系与画面的空间关系，注意去比较画面中不同物体固有色的变化，切忌钻入局部。

步骤三：深入刻画阶段。注意始终从画面的主次、物体的结构和空间的角度上去思考，进一步处理好画面中的坛子、玻璃物体、衬布等物体的质感与量感。在塑造这些物体时一定要结合本身的形体变化去刻画对象的细节，那样才能做到整体观察，局部深入。

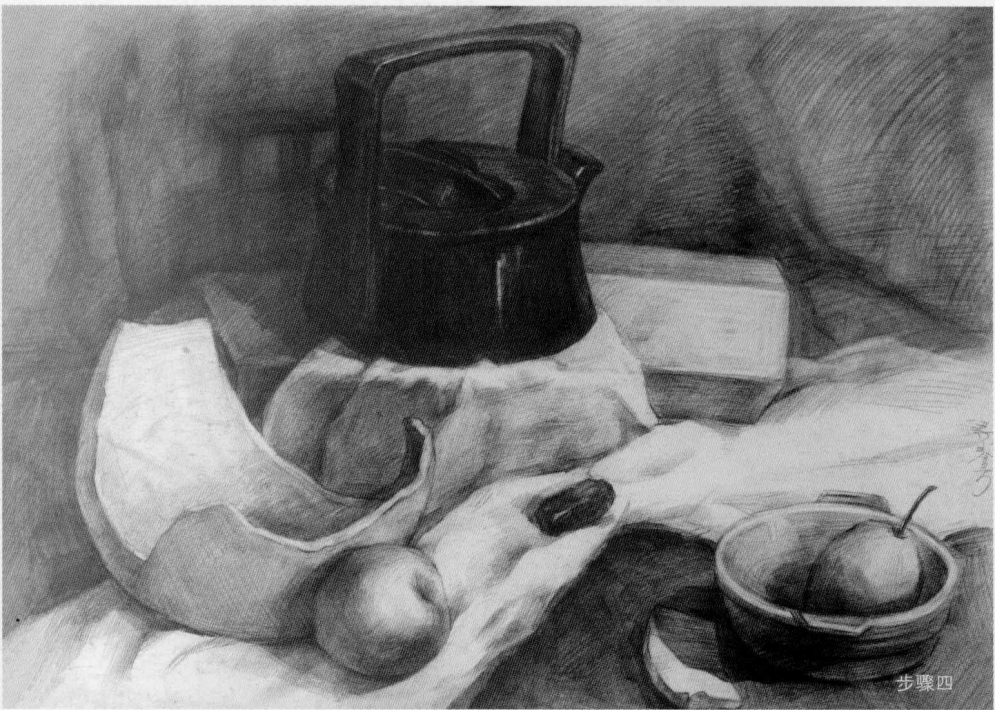
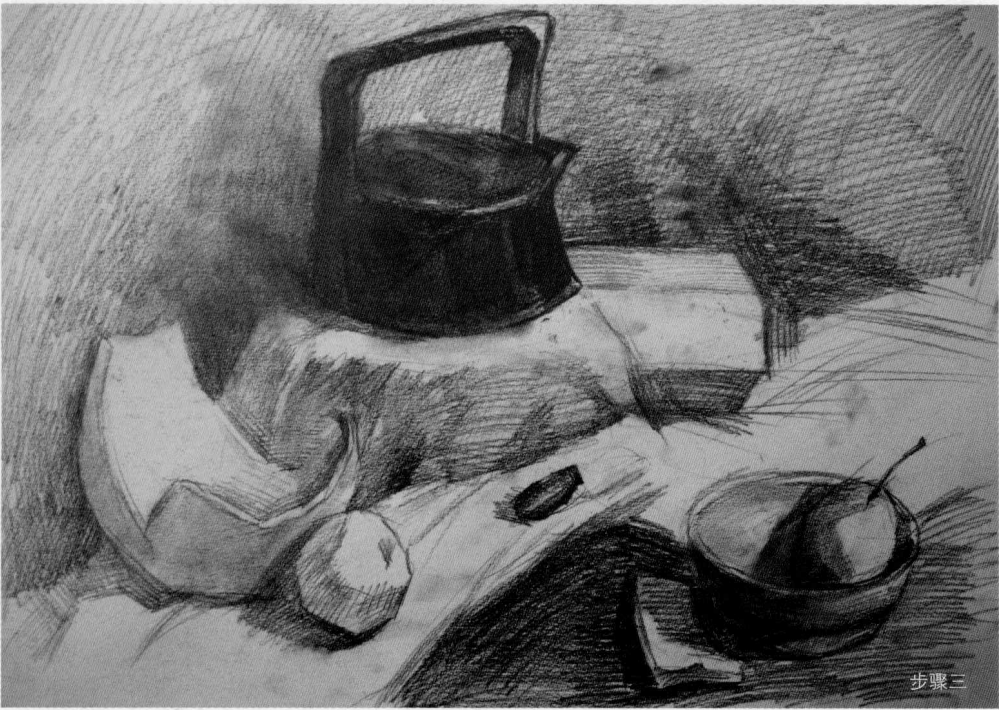
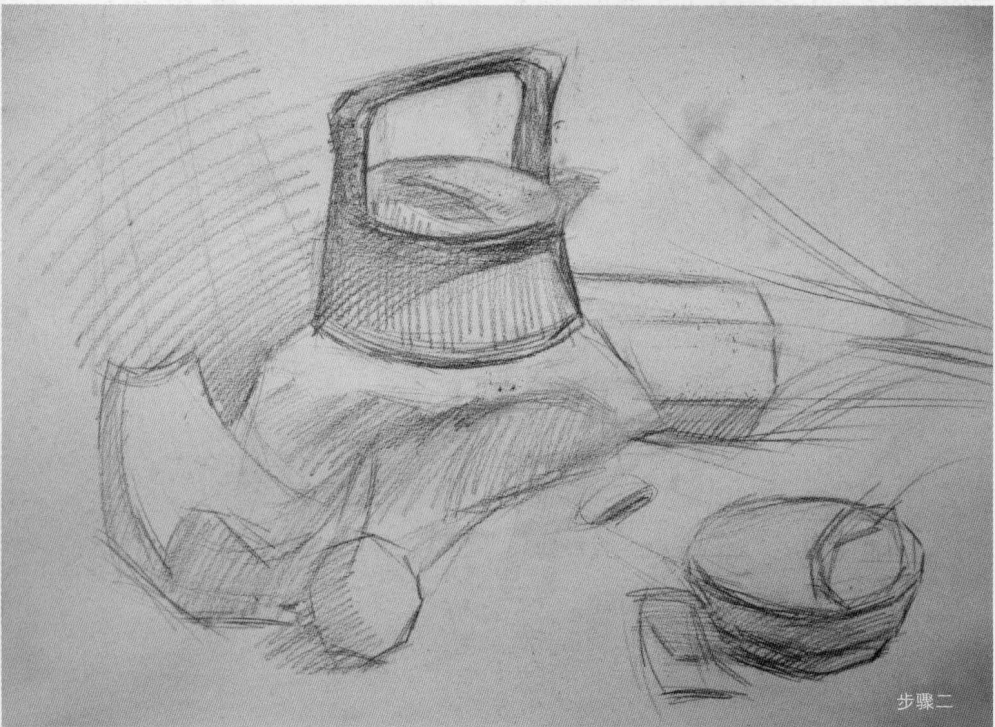
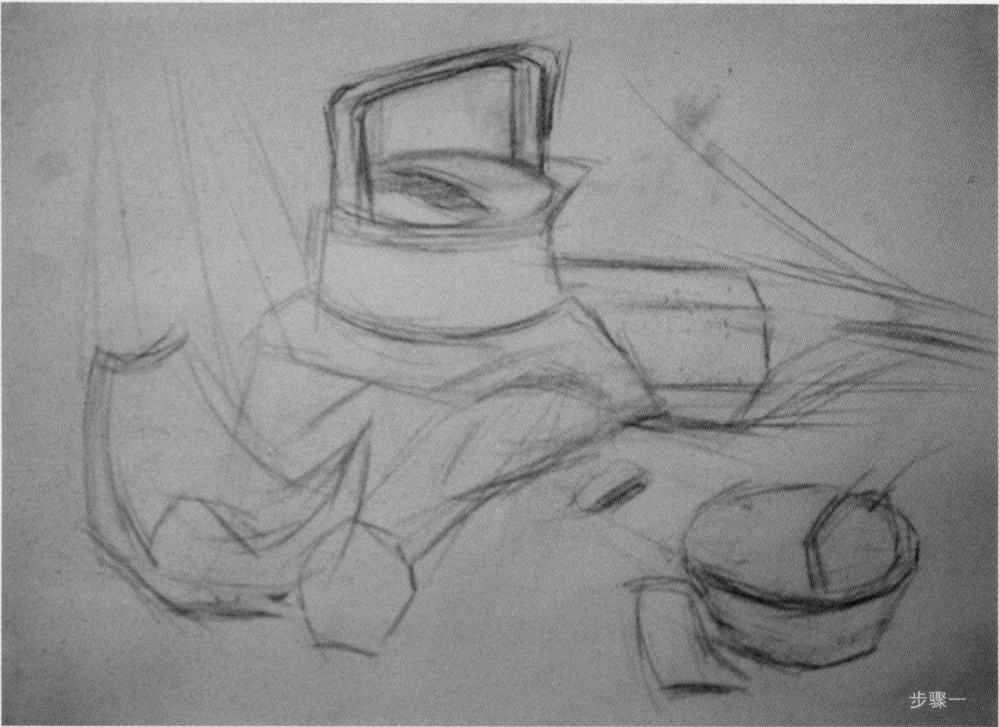
步骤四：进一步的去表现画面物体的质感与量感，并不断地比较各物体之间的明度与明暗造型特点，深入刻画要做到和而不同。

步骤五：是整体调整阶段，把整体放到第一位，来调整画面的主次关系、虚实关系。

临摹要点：要注意画面“画眼”始终是主体物坛子，切忌喧宾夺主破坏了画面的完整性。

3. 带水壶的素描静物

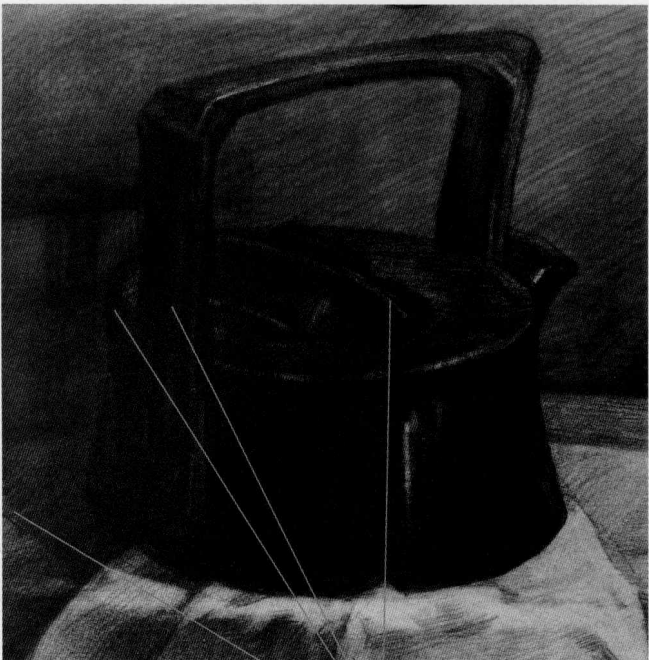

- 步骤一：确定好构图，用偏轻松的线条勾勒出物体的形体结构关系及大的黑白灰关系。注意物体的大小、前后物体间的空间关系。
- 步骤二：在线稿的基础上，分析画面物体的结构，明确画面的空间结构线，分出前、中、后三段空间素描关系。交代清物体的暗部调子。
- 步骤三：多比较画面中物体的明度关系，表现出画面的大的黑白灰空间。
- 步骤四：再接下来就是深入塑造物体过程，突出主体，这时要注意用不同的色调与线条来表现物体不同转折和朝向，强调画面的完整性、前后的空间、各种对比以及画面节奏感的控制等。

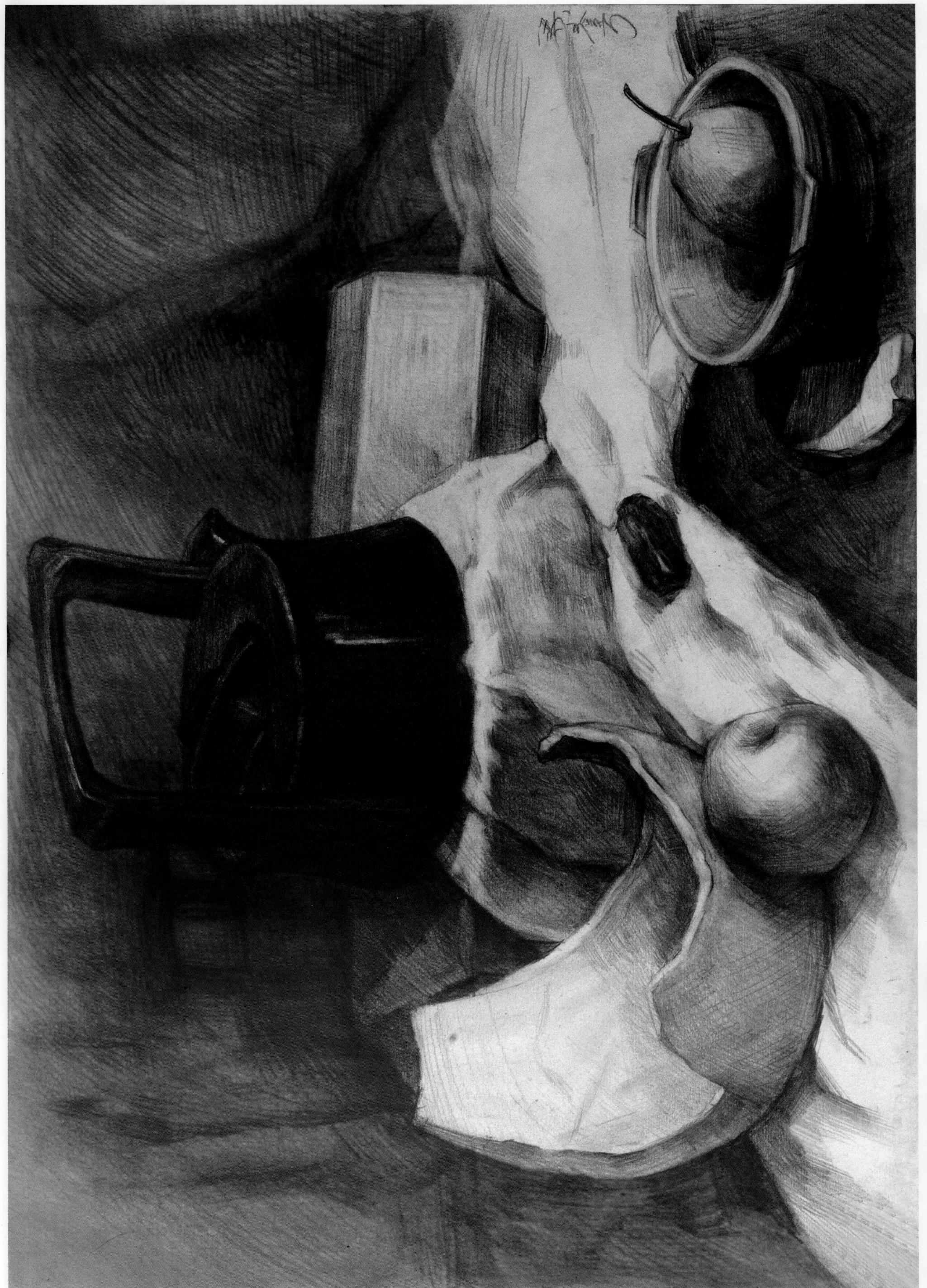
临摹要点：这幅素描静物画的难点首先要区别白色衬布、果子、石膏体之间的明度关系，临摹的过程中一定要多加比较。其次，主体物水壶的质感的表现，不能画得糊成一团。

色调在明度上不能雷同，不然画面的效果就会很差、节奏混乱。

无论什么物体都要表现出高光、亮部、暗部、反光、投影

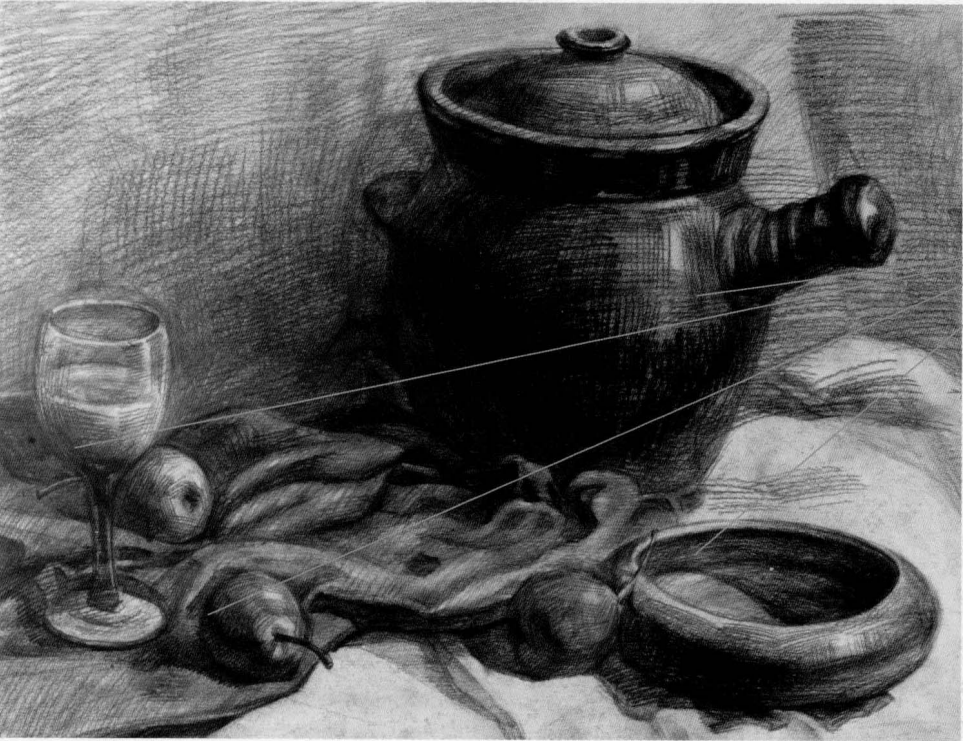

4. 带砂锅的素描静物

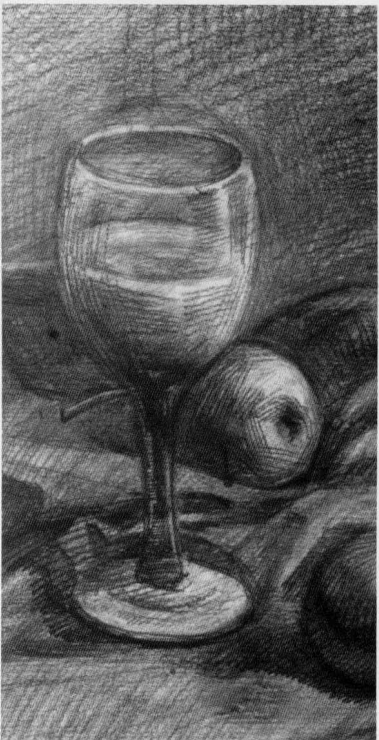

- 步骤一：起形阶段。用轻松的线条画出物体各自的位置，用心体会画面物体构成的明度高低韵律与节奏感的变化，并进一步分析画面中不同物体的形体变化与整幅画面大的空间位置关系。
- 步骤二：铺大的素描关系。分析画面物体的结构并结合光影快速的铺出物体的暗部，确定画面整体明暗关系。
- 步骤三：注意始终从画面整体的主次、物体的结构和空间的角度上去思考，处理好画面中的坛子、玻璃杯、水果、衬布等物体的明度关系。
- 步骤四：深入刻画，整体调整。深入刻画画面物体的质感、量感，始终把整体放到第一位，去调整画面的主次、虚实等关系。

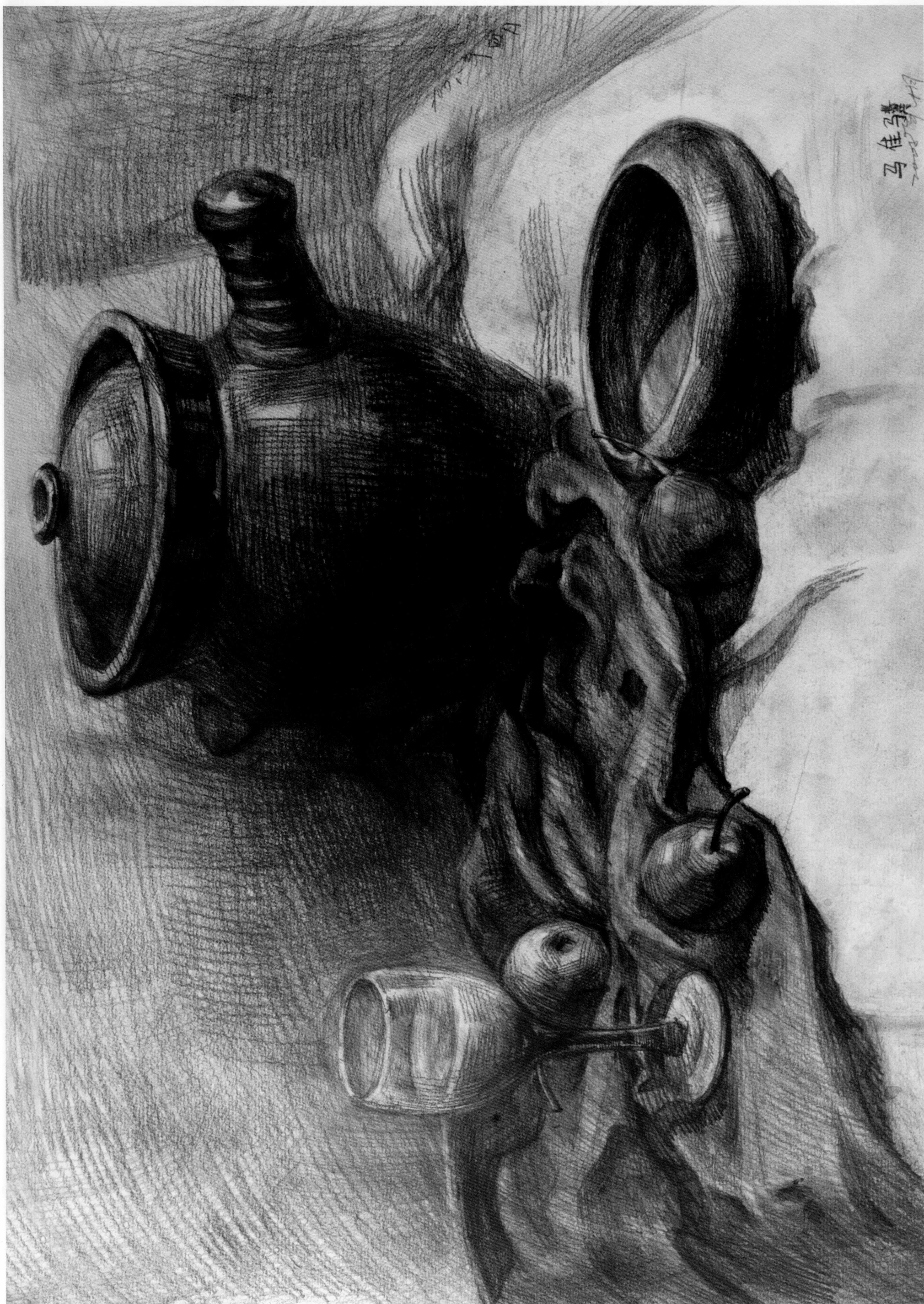
临摹要点：首先，画面中主体物砂锅的表现要多注意其造型的特征。其次，要能结合光影把主体物砂锅表现得充分而到位。高脚杯的质感也是画面刻画的难点，要多注意对其透光性的表现。

画面物体都呈现出圆形造型特征，但都不是简单的圆形。在表现的过程中一定要结合光型处理好形体与形体的转折处，这是塑造物体体积的关键之处。

中间明度底，两边明度高；玻璃器皿的边缘与里面的液体一定要表现出厚度。

马佳驥