

基础美术训练教材

素描静物

SUMIAO JINGWU LINBEN

● 刘海涛 编著

临本^②

本书特点

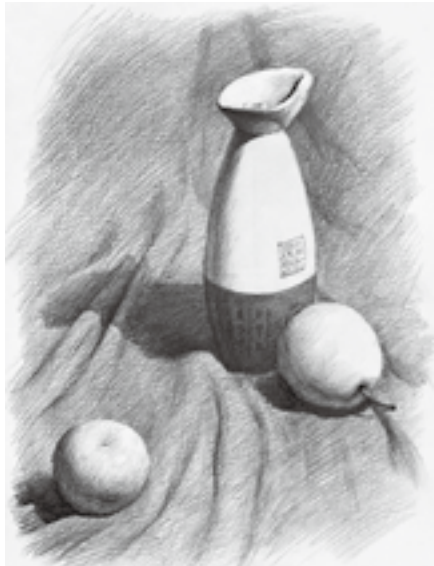
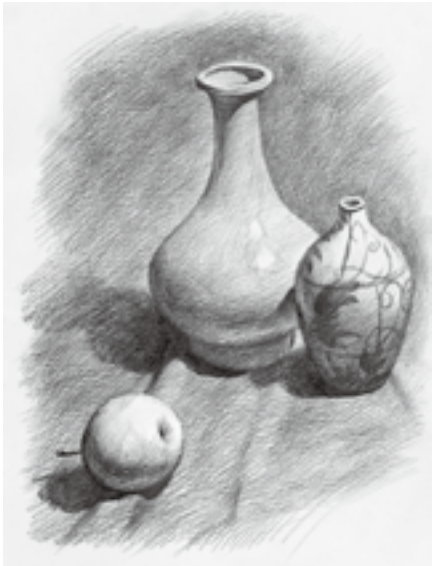
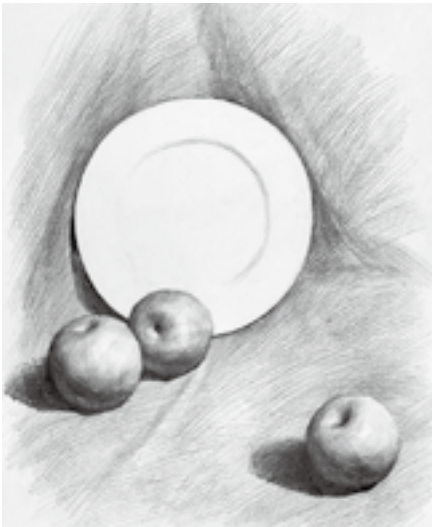
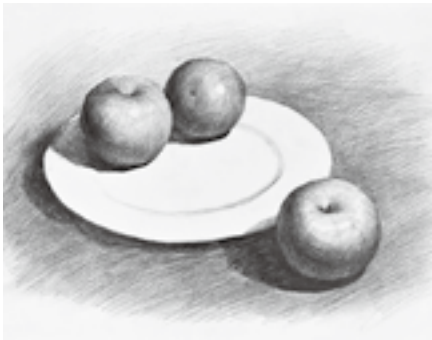
美术教育一线教师编著

基础、规范、实用

可操作性强

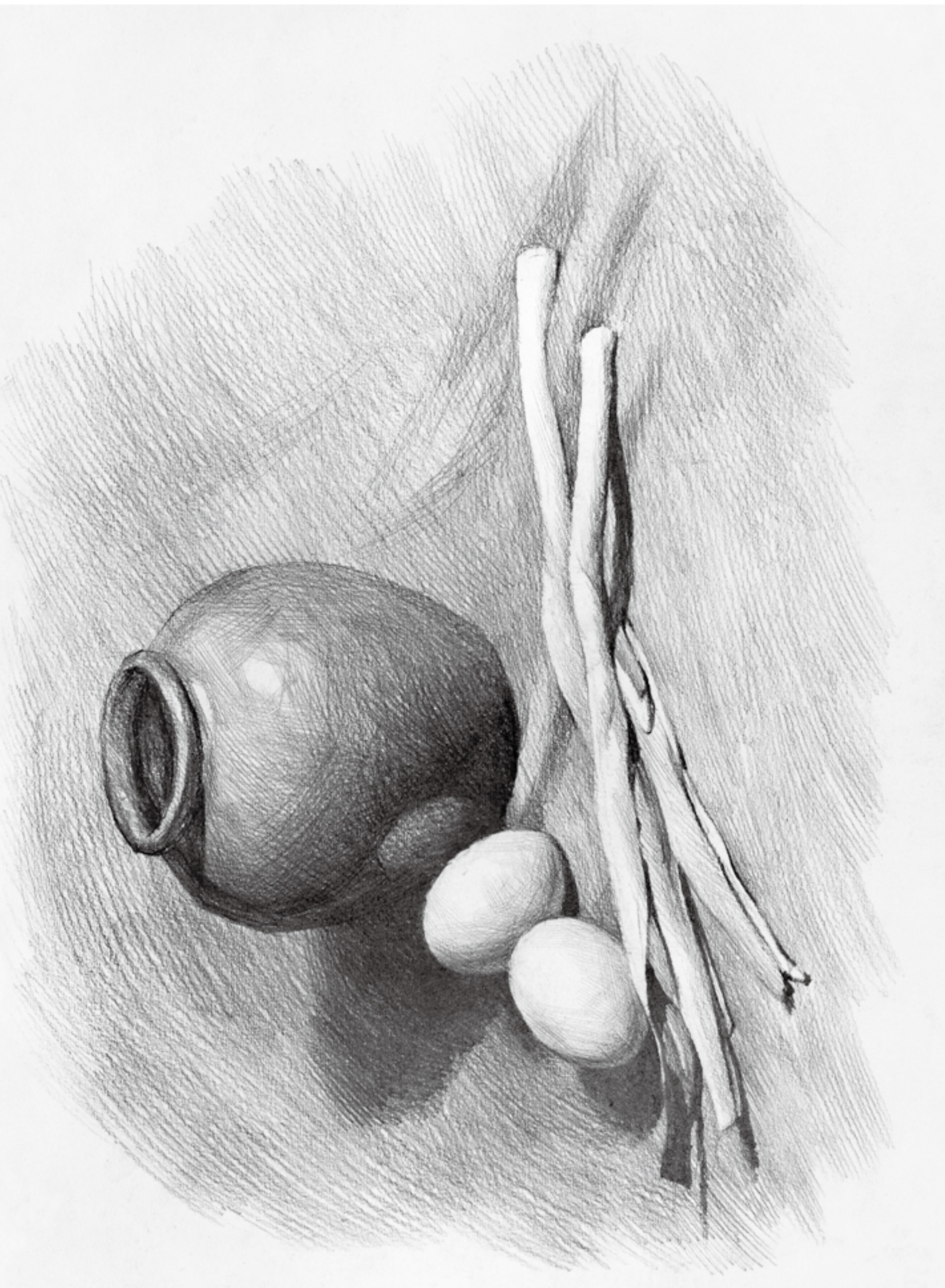
时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

基础美术训练教材 素描静物临本②

刘海涛 编著

图书在版编目（C I P）数据 素描静物临本. ② / 刘海涛编著. — 合肥：安徽美术出版社，2011. 4 基础美术训练教材 ISBN 978-7-5398-2710-0 I. ①素… II. ①刘… III. ①静物画—素描技法—教材 IV. ①J214 中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第037081号	出 版 人：郑 可 责任编辑：李树梅 许 茜 于海霞 责任校对：史春霖 陈芳芳 封面设计：正 方 版式设计：正 方 出版发行：时代出版传媒股份有限公司 印 制：北京市雅迪彩色印刷有限公司 安徽美术出版社 开 本：787mm×1092mm 1/8 http://www.ahmscbs.com 印 张：5 地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层 邮 编：230071 版 次：2011年6月第1版 营 销 部：0551-3533604（省内） 2011年6月第1次印刷 0551-3533607（省外） 书 号：ISBN 978-7-5398-2710-0 如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。 版权所有·侵权必究 本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师	定 价：18.00元
---	---	-------------------

序 言

素描静物练习是在素描几何体学习基础上的提高。石膏几何体有着最简单的形体和最单一的色彩，是学习素描的基础。画石膏几何体是练习绘画造型和提高绘画基本功最重要的手段之一。而素描静物的练习主要是训练我们的构图能力、造型能力以及对物体质感的表现能力，要注重用素描来表现出物体的不同色彩。即除了要表现我们在画石膏几何体时给大家讲过的物体在光照下产生的明暗变化外，静物素描还要表现物体不同的质感、色调及空间层次等。静物与几何形体的主要区别：一是造型较为复杂，二是表面的色调和质感不同。几何形体的色调是白色的质感是光洁的，而静物所呈现的色调和质感各不相同。画柔软的衬布、表面坚硬光滑的玻璃等，主要就是靠笔触、线条和色调的对比变化。在实际绘画时，根据不同的静物采用不同的表现技法：画表面光滑的静物要用较硬的铅笔、严密的线条、均匀的色调，笔触不要很明显；反之，表现表面较粗糙的静物时，要用较软的铅笔和较松散的线条来表现。

一、静物的选择

初学者有时也会自己摆上一组静物来画，这时选择什么样的物体呢？在一幅素描静物作品中所出现的物体，它们之间应该有内在的联系，比如苹果和瓷盘、书本和台灯、蔬菜和菜刀、茶杯和茶壶等。另外，选择的静物要有形状、大小、深浅、质地的区别，要有高低、长短、曲直的变化等。比如，一幅画中有苹果和盘子，这两样物体较低，那么就要安排较高的物体（如酒瓶或陶罐等）来改变，这样的静物组合就有变化，才更合理、美观。初学者在静物安排上尽量选择结构较简单、较整体的物体，物体数量在一般3~5件即可（图1）。

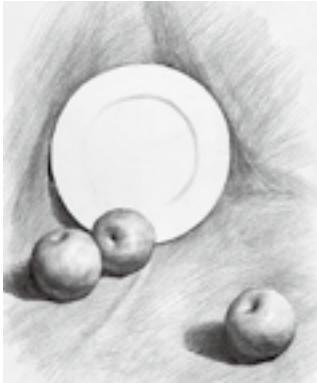

图1

二、构图

选择好了静物，下一步就是静物的摆放了。素描静物离不开构图，构图就像书法中的“章法”一样重要。首先是选择静物中的主体。所谓主体静物，是指形状较大、占据画面主要位置的物体。然后选择相对较小的物体，较小的物体之间也应有大小、长短、高低等的变化。这些物体在画面中也是非常重要的，只是在形体上略小于主体静物。静物的构图要体现形式美的一般规律：有主有次、有高有低、有远有近、稳定均衡、错落有致等。在静物素描的学习中，最常用的构图形式是不等边三角形。其特点是左右不对称且均衡，有疏密、高低、远近的变化等，给人稳定、均衡、活泼的视觉感受，是初学者应该掌握的最基本的构图形式。右面的图例说明了不等边三角形构图时要避免出现的问题：过小、过大、过低、过偏（图2至图5）。

图2

图3

图4

图5

静物的构图多种多样，不是一成不变的，要善于运用构图形式美法则，不断探索新的构图形式。

三、静物结构素描的作画方法和步骤

掌握严谨、规范而科学的学习方法，养成良好的作画习惯。

1.安排构图

先观察，不急于动笔。要将画面中的物体看成一个整体来安排构图，研究画面中各个物体的主次和前后关系等。也可以先在画纸的右上角画一幅小草图，找准画面的最高点、最低点和左右两点的位置，把基本构图安排先确定下来，然后再进行素描静物的描绘。

2.大体轮廓

静物的结构相对较为复杂，但在表现时还是要把它们理解为较简单的几何形体，这样有利于我们对物体结构的理解和表现。画静物的大体轮廓时，要进一步确定每个物体本身的高宽比例，以及各个物体之间的大小比例和空间透视，用较浅的直线画出物体的大形，不要过于关注小的细节。先整体、后局部、再整体的作画方法和步骤要贯穿整个作画过程。

3.深入刻画

在轮廓画准的基础上，进一步描绘物体的结构。注意在深入刻画这一环节上，仍然要遵守整体观察和表现的法则，切记不可以将一个物体完全画好了，再去画另一个物体。只看、只表现一个物体是非常错误的作画方法。

要分析和理解物体的结构特征，用肯定的线条画出物体的结构，线条要有主次、虚实变化，要灵活，不能死板。细节的刻画不要面面俱到，做到有所取舍。注意物体的透视变化。观察光线照射的角度，找准明暗交界线的位置，因为明暗交界线是表现物体光感和立体感的重要部分。画出少许灰面和暗面的过渡，投影要画出深浅和虚实的变化。（图6）

4.调整阶段

在这个阶段，一方面是修正物体的形体和结构，看看每一个物体的形是不是画准确了，主要的结构是不是都表现得较理想了。另一方面是整体观察画面的整体效果，比较物体与物体之间虚实、主次的处理是否合理等，比较物体的色调深浅和质感差别，保持认真、细致的作画态度，在循序渐进的学习过程中不断提高结构理解能力和素描表现能力。

其实，在素描这种绘画形式中，无论你画的是什么，观察方法和表现方法都大同小异。初学者只要遵循由简到繁、由浅入深的原则，经过不断的反复训练，就能不断提高绘画技巧。

图6

酒瓶和梨子

步骤一：确定各个物体在画面中的位置，根据高低点定出物体的宽度。

步骤二：用直线概括画出物体的大体轮廓，注意酒瓶的高宽比例和物体之间的大小比例、空间位置等关系。

步骤三：细致表现物体的结构特征，注意瓶外商标的透视变化，确定明暗交界线和投影的位置。

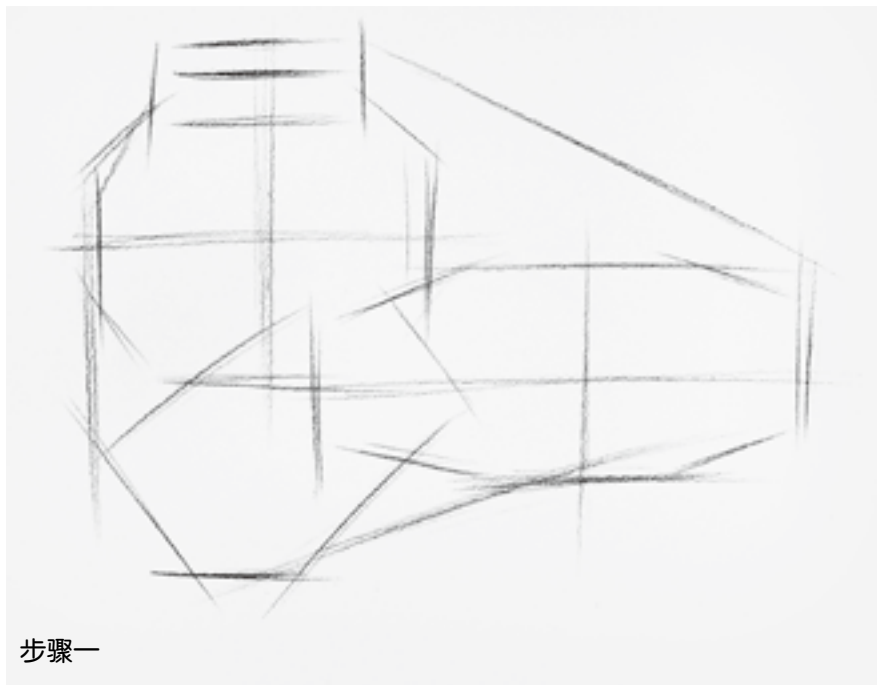
步骤四：检查物体的结构和比例关系，强调明暗交界线和离光源较近的投影，其他部分可适当减弱。铺出大的明暗关系，以表现出酒瓶的质感。

临摹要点：

1. 画面物体较少，所以在构图时要注意前后和左右的位置。
2. 酒瓶为玻璃且固有色较深，在画时要注意明暗关系，以增强酒瓶的立体感和质感。
3. 酒瓶上的的商标要按瓶身的基本形去理解和表现。
4. 投影要有虚实和深浅变化。

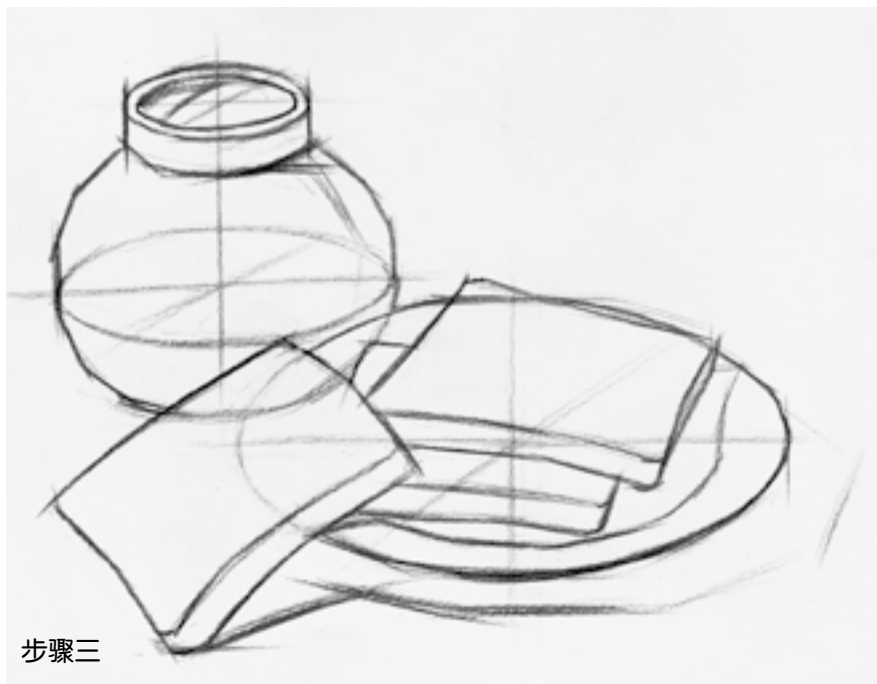
陶罐和切片面包

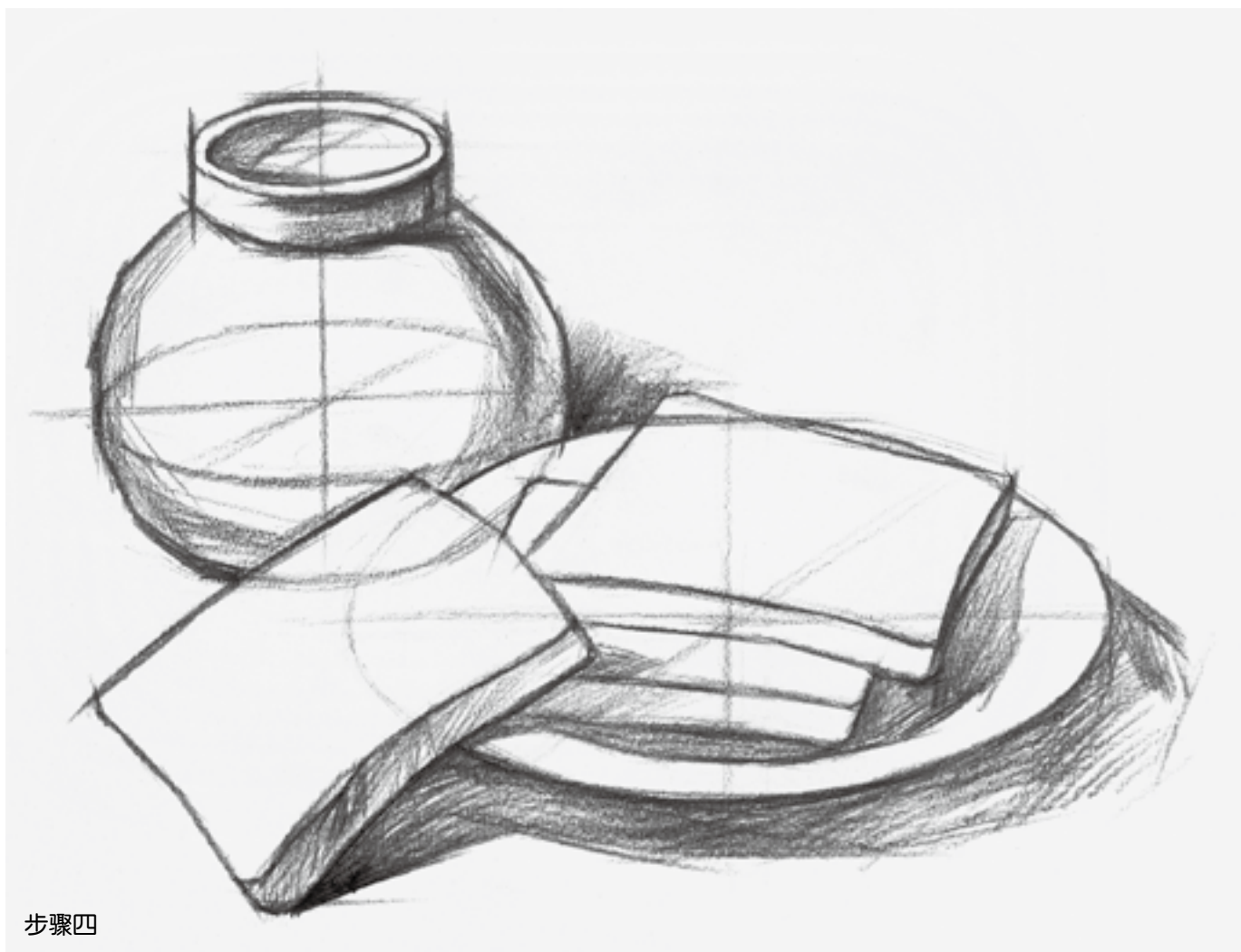
步骤一

步骤二

步骤三

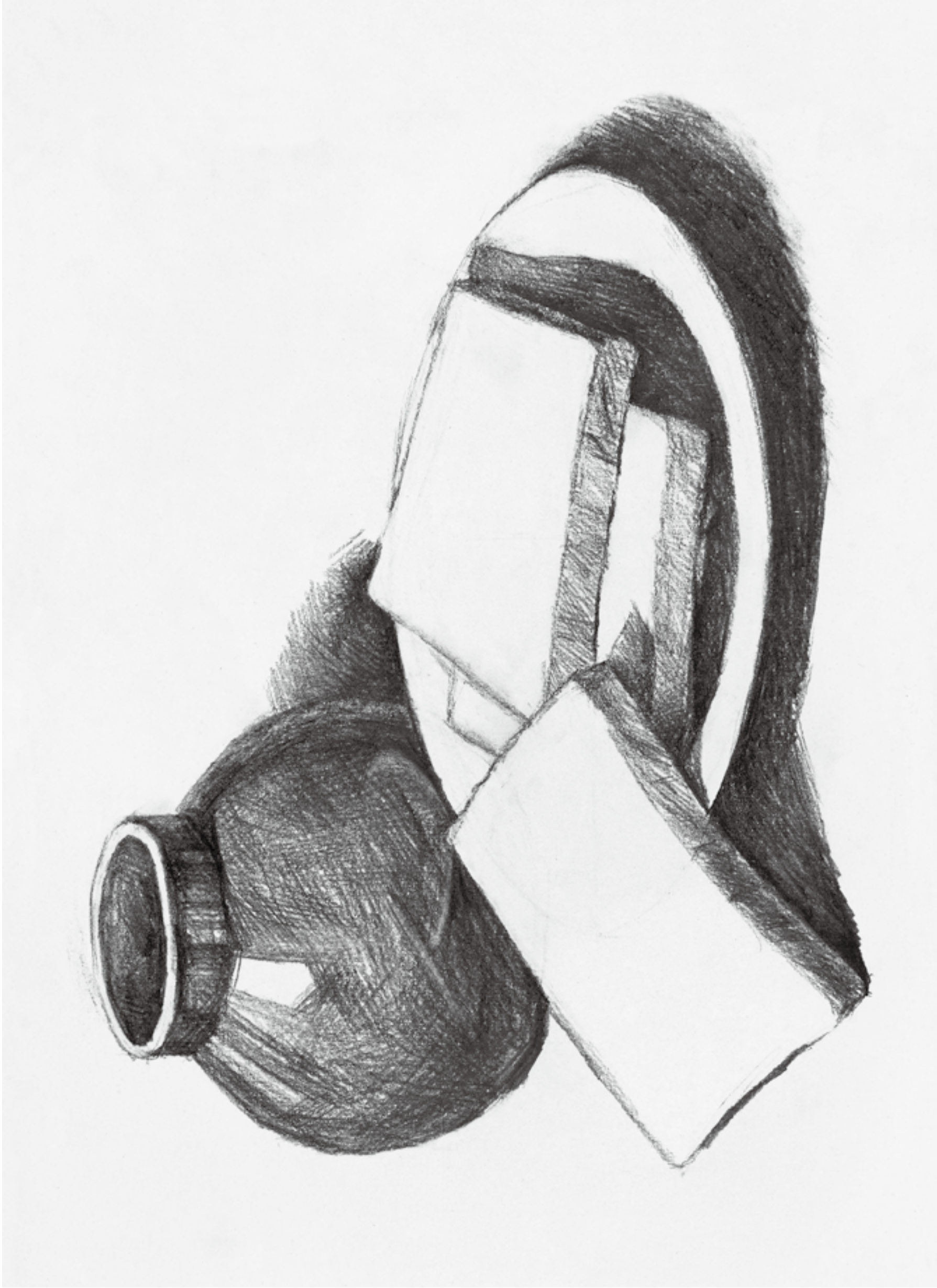
步骤四

步骤一：用长直线条确定各个物体在画面中的位置。

步骤二：注意观察各个物体的大的形象特征，用直线画出物体的大体轮廓。

步骤三：进一步细致刻画物体的形象和结构，注意物体前后遮挡关系以及椭圆的透视变化。

步骤四：强调物体的结构特征，概括地画出少许明暗变化以表现物体的立体感和空间感，注意深浅、虚实的变化。

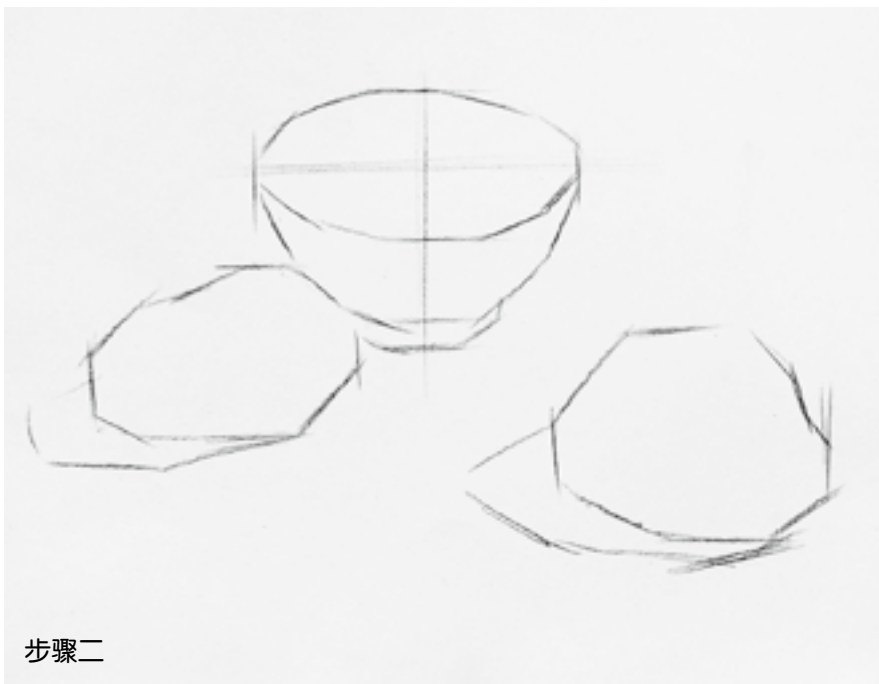
临摹要点：

1. 构图的安排要合理、美观，比例正确。
2. 注意方形切片面包和椭圆形盘子的透视变化。
3. 要画出深色陶罐的立体感和质感。陶罐表面较光滑，故高光边缘较清晰。
4. 注意面包侧面的深浅变化与质感的表现。

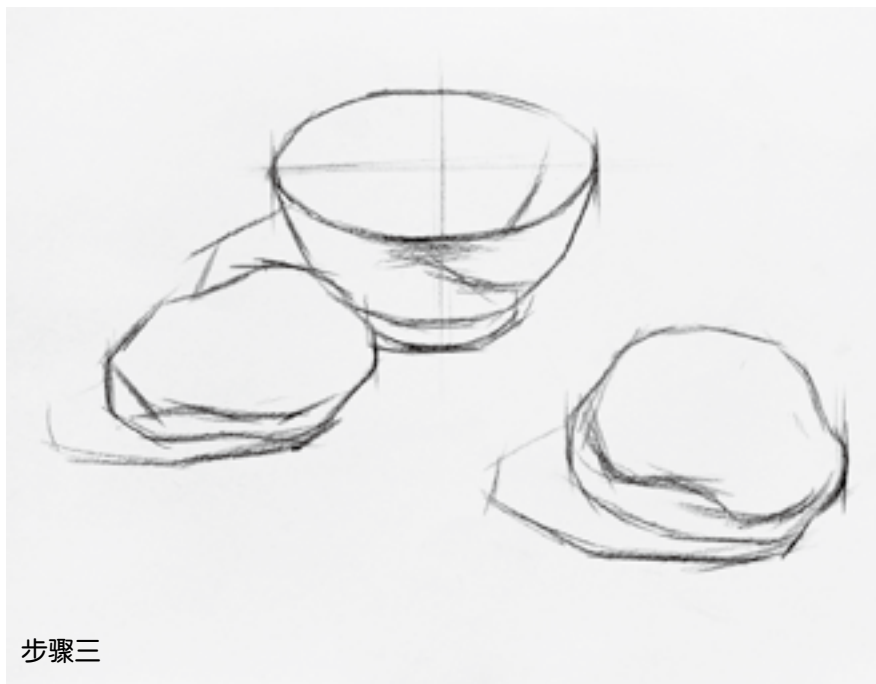
土豆和碗

步骤一

步骤二

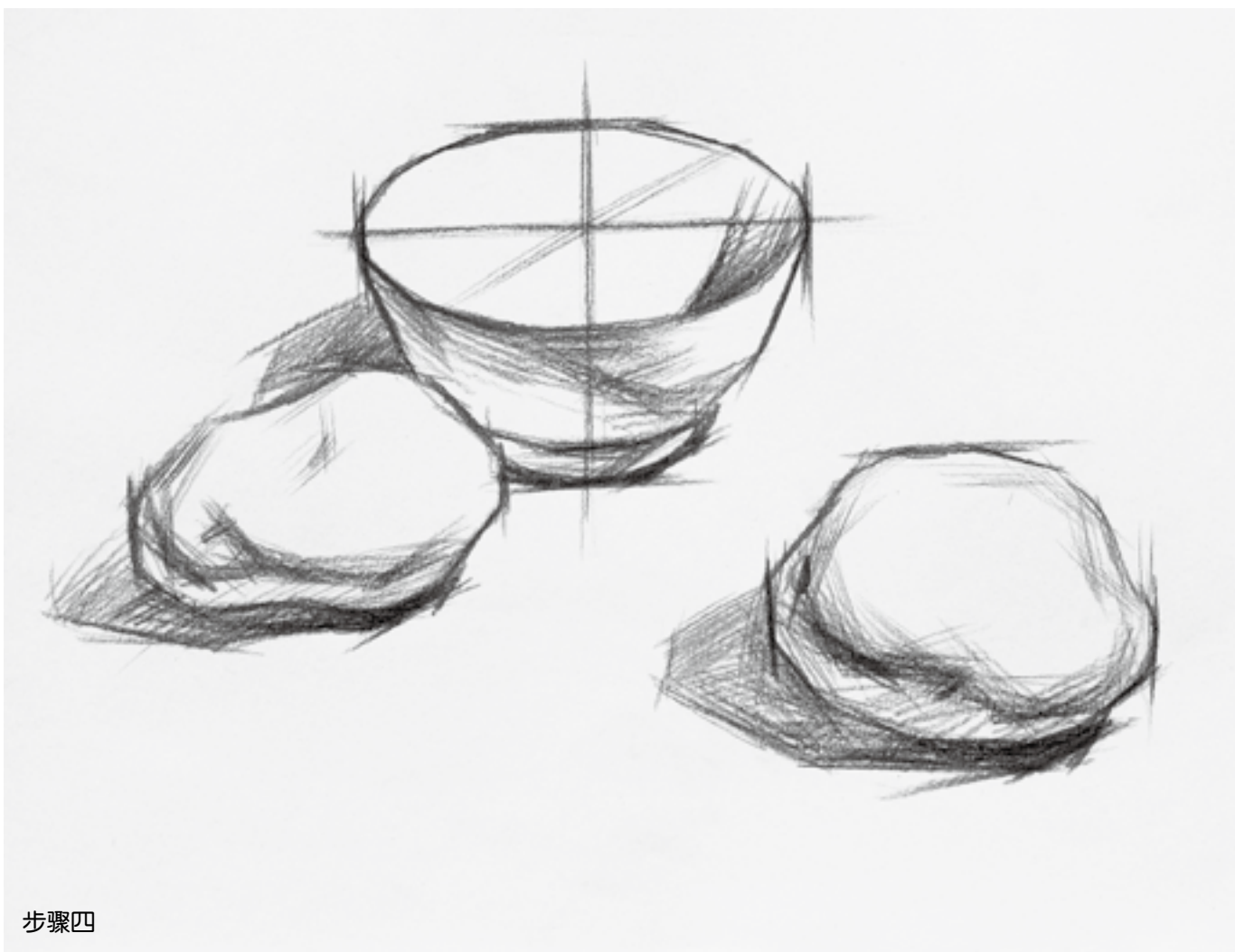
步骤三

步骤一：注意三个物体在画面中的安排，要表现出前后空间关系，确定各个物体的高低大小。

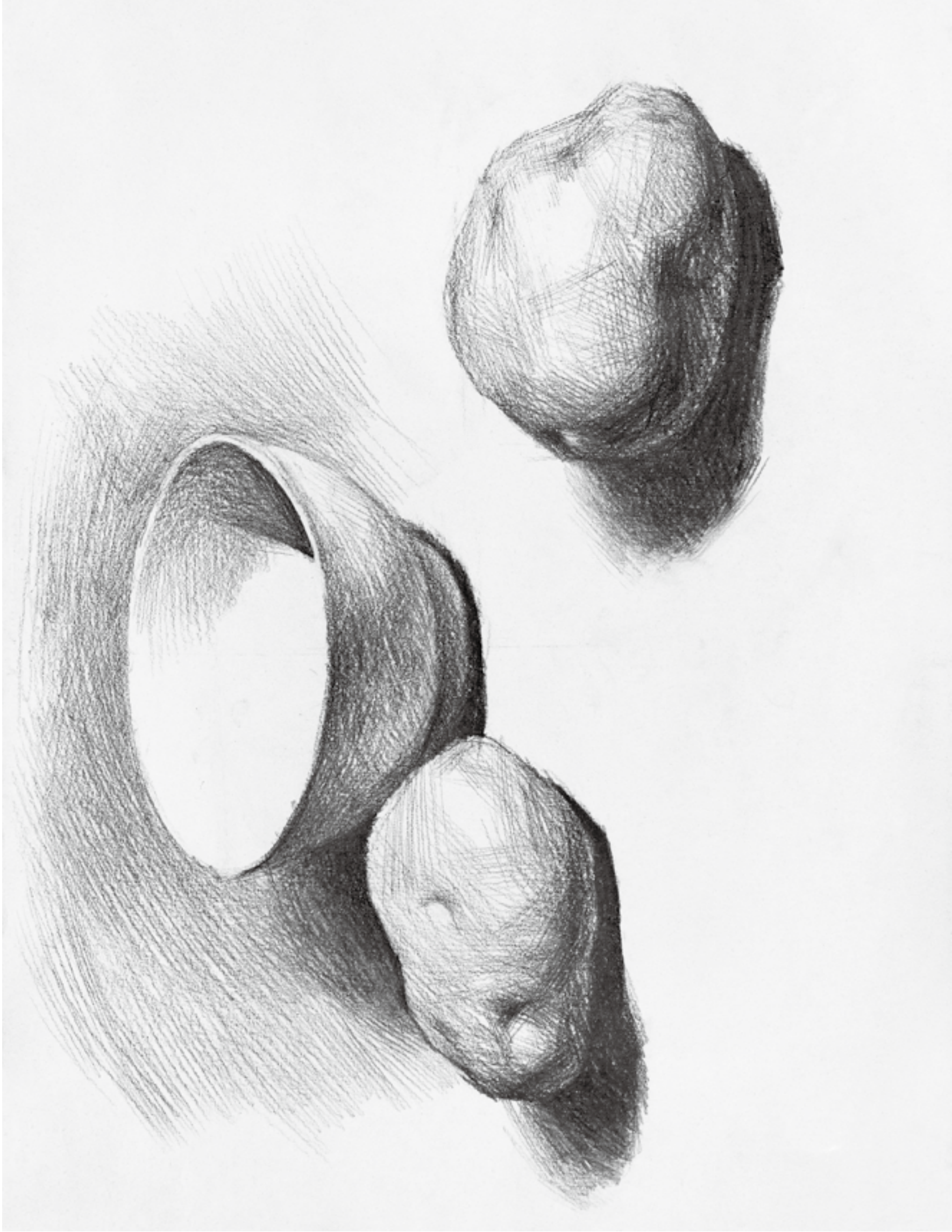
步骤二：用概括的直线把各个物体的大体轮廓定下来，注意利用辅助线来表现椭圆。

步骤三：仔细描绘物体的轮廓和结构，正确表现碗口椭圆的透视变化。注意表现土豆的外形不规则且表面不太平整的特征。

步骤四：画出物体的明暗关系，强调明暗交界线和物体的结构线的同时，注意投影应有取舍不可以过细的描绘。

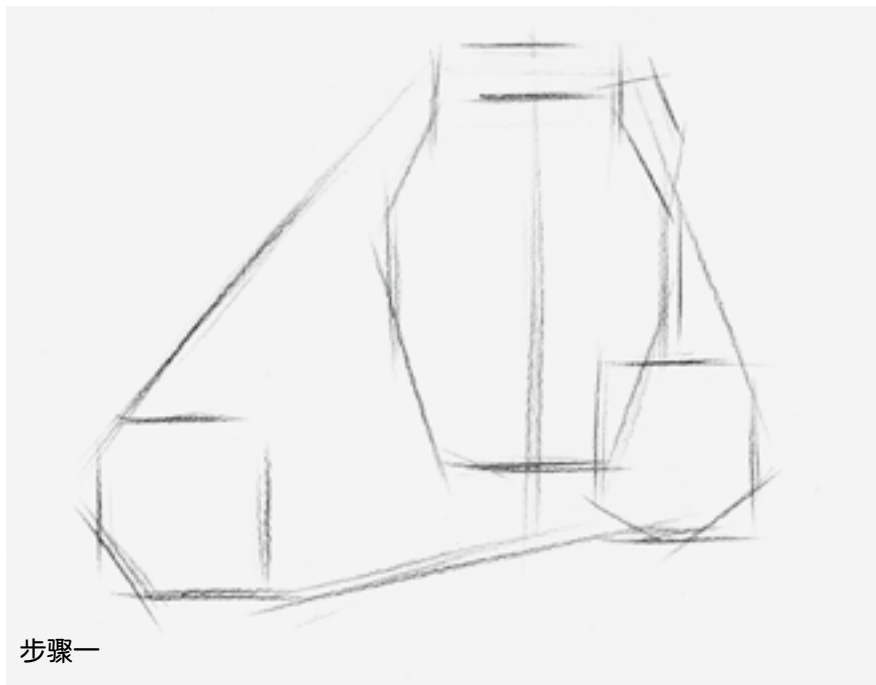
步骤四

临摹要点：

1. 在构图时要注意物体的大小比例和前后遮挡关系。
2. 要用自然、轻松的线条来表现土豆表面凹凸的变化，要整体，局部不可过细。
3. 注意碗口和底座椭圆的透视，弧度要一致。
4. 明暗关系要画正确，物体的反光要表现得自然，同时也要注意投影的深浅和虚实变化。

小罐和苹果

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一：安排构图，确定各物体大致的位置和高宽等。

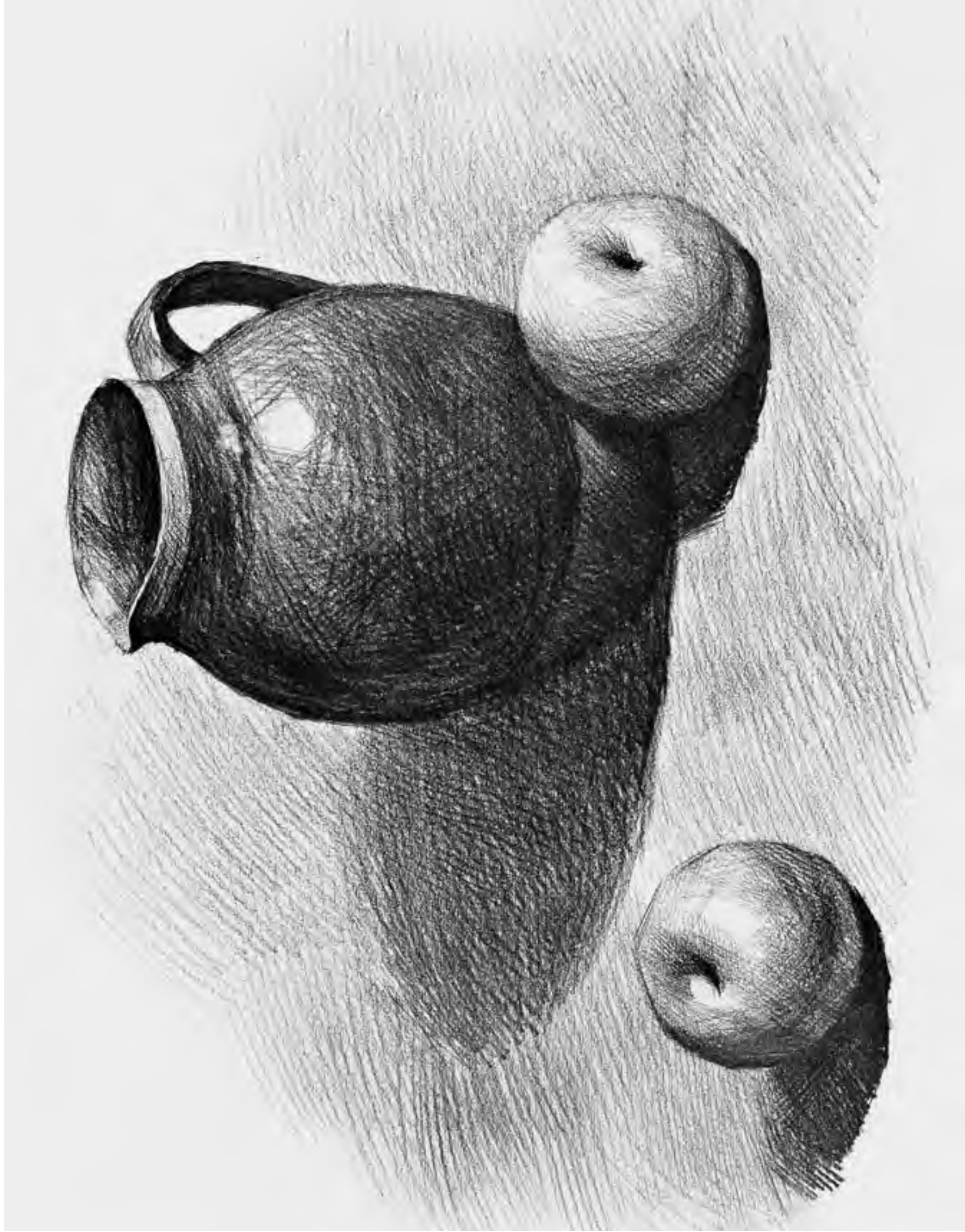
步骤二：在构图基本确定后，从分析与表现物体的形体结构着手，用水平线、垂直线等辅助线校正各形体的透视关系。

步骤三：进一步描绘各物体的结构。注意罐口处的水嘴，要先画准确椭圆的透视变化。

步骤四：用较肯定的线条进一步描绘物体的结构，但要有轻重、虚实区别。强调明暗交界线和离光源较近的投影（远处的投影要虚），适当画出大的明暗关系以表现物体的结构特征和立体感。

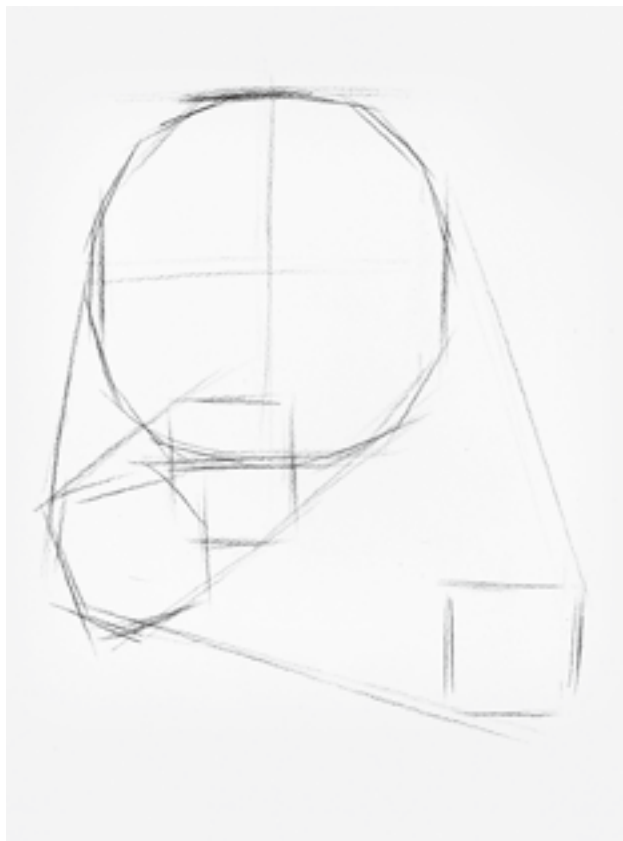
步骤四

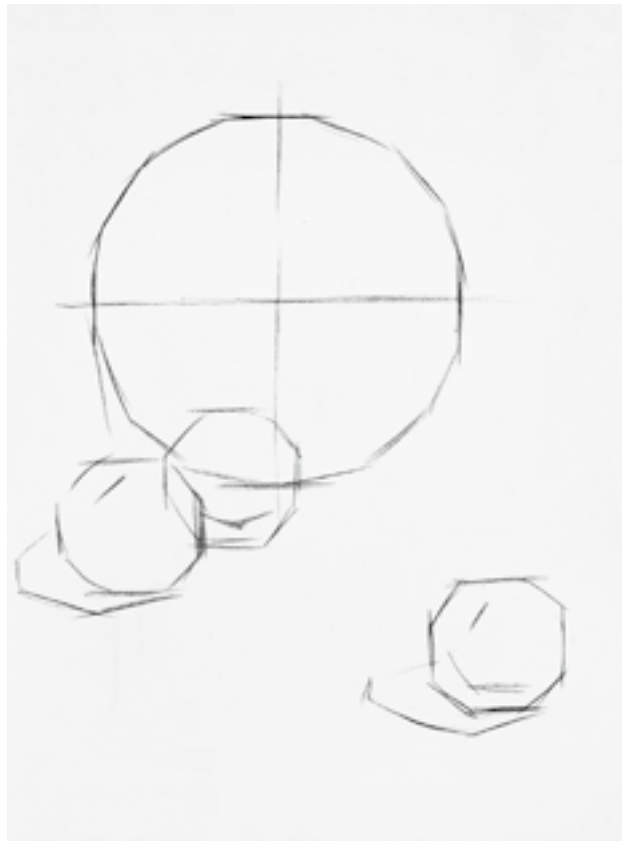
临摹要点：

1. 此画是较典型的不等边三角形的构图形式，注意疏密和前后关系。
2. 陶罐固有色比较深，注意灰面的过渡，反光要有但要虚。
3. 在表现苹果时，明暗交界线中间部分较深，两边较浅且稍虚。
4. 投影要有远近虚实和深浅的变化。

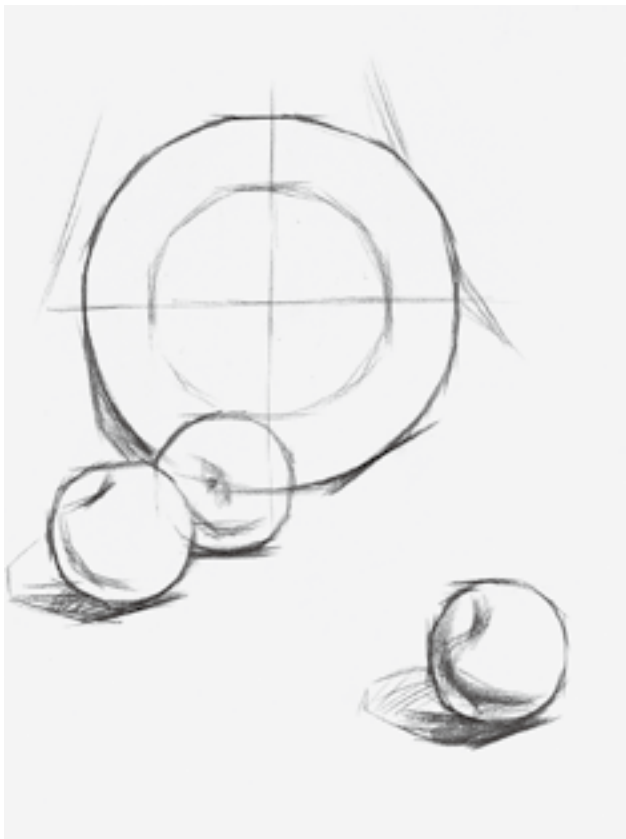
苹果和盘子

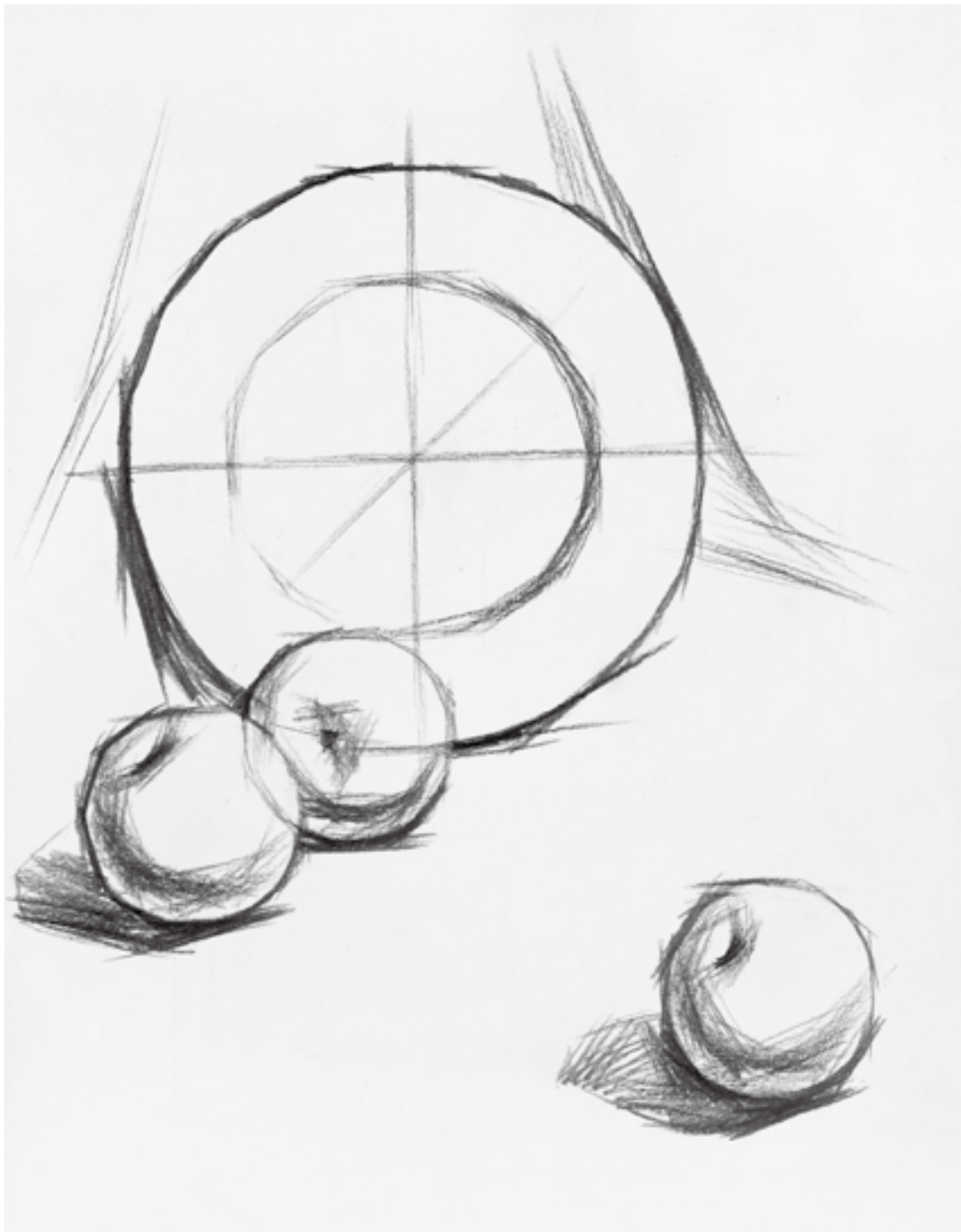
步骤一：安排构图，确定物体在画面中的位置以及各个物体的大小比例。

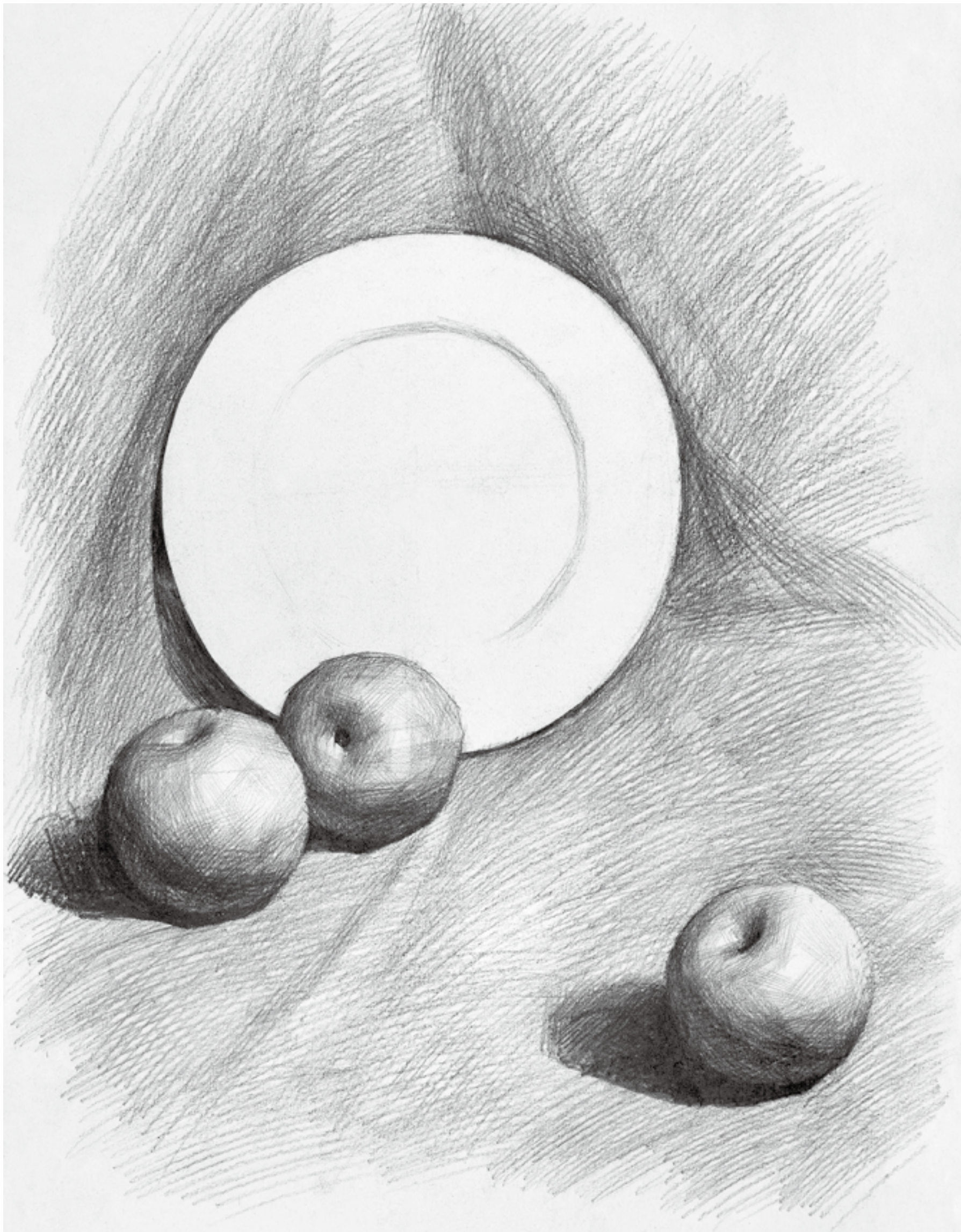
步骤二：用概括的直线初步定出物体的基本轮廓。

步骤三：较细致地描绘物体的结构特征，注意利用辅助线画准确盘子的形象特征，找准明暗交界线和投影的位置。

步骤四：强调明暗交界线和投影。离物体较近处的投影的轮廓略清晰，调子略深，其余部分画虚。画出大的明暗关系以增强物体的立体感。

临摹要点：

- 1. 在构图时要注意盘子和苹果之间的位置、比例等关系。
- 2. 画出苹果正确的黑、白、灰关系和质感。
- 3. 苹果的背光部分的轮廓线不可太清晰，要虚一些，应有反光的变化。投影近处实远处虚。
- 4. 整体表现背景的灰色调，线条要均匀，以衬托白盘子的亮度。

临摹要点:

1. 注意手套的长短比例和透视变化。
2. 在描绘时要理解并表现手套的立体感。
3. 用线要果断，用少许明暗调子来增强手套的立体感。

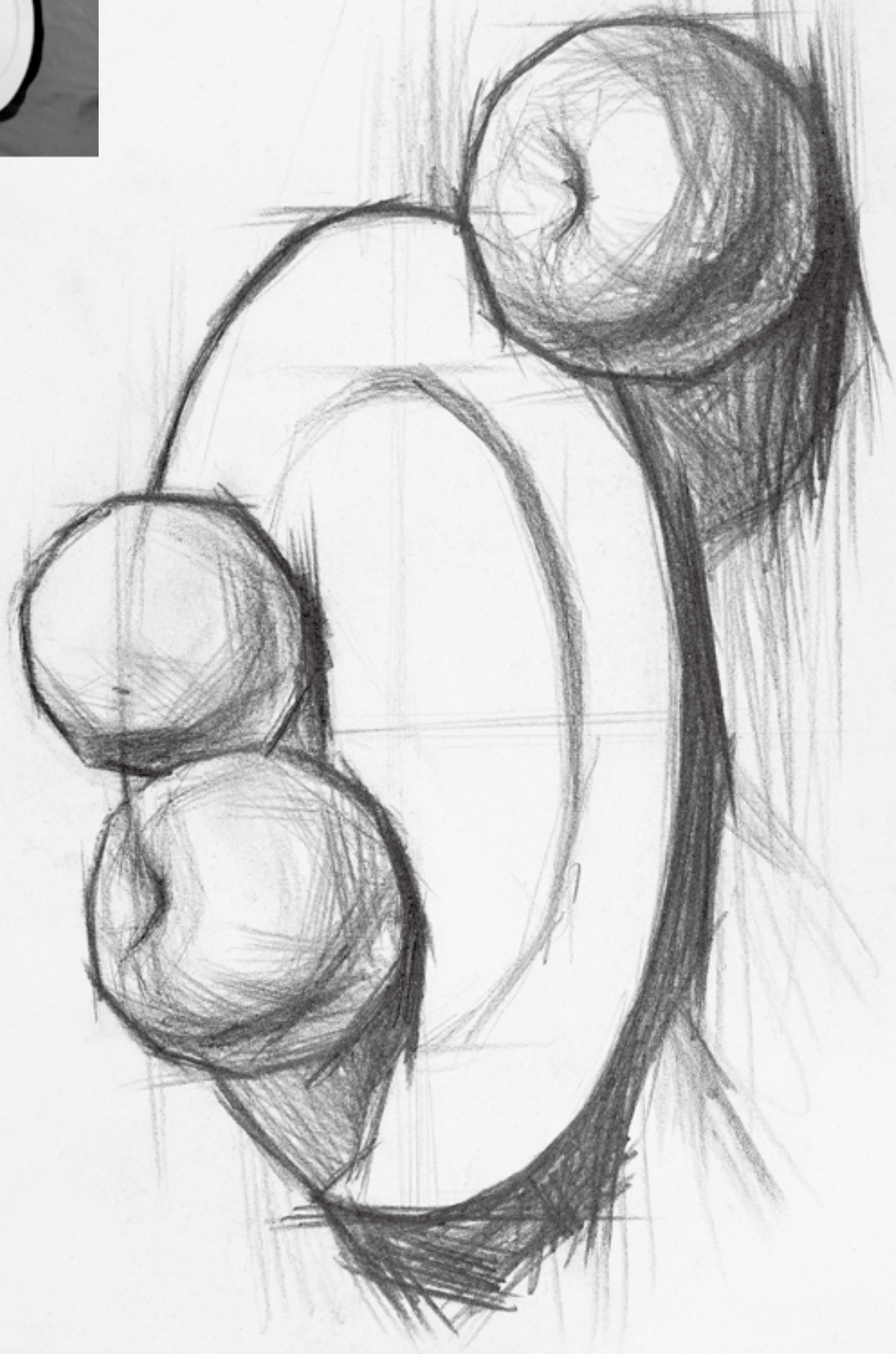
王磊 作

临摹要点：

1. 绘画过程中线条要轻松、自然，线条的组织要表现出手套柔软的质地。
2. 手套的花纹要处理得简单、概括，明暗关系要正确。
3. 表现出手套宽度的同时，还要表现出手套的厚度。

王磊 作

王磊 作

临摹要点:

1. 构图要上紧下松，盘子的位置应稍偏向左边。
2. 注意盘子透视的变化，两侧的转折应在一条直线上。
3. 三个水果的大小要有区别，同时注意它们不同位置和遮挡的关系。
4. 强调物体的轮廓线和明暗交界线，稍许铺些明暗调子；投影要概括。