

美术基础教学阶梯训练·初级教程

第 4 册

素描篇

湖北美术出版社

任成文 秦秋萍 著

素描单体静物

美术基础教学阶梯训练·初级教程 第④册

阶梯训练系列
Stairs

素描篇

素描单体静物

任成文 秦秋萍 著

目 录

第一章 绘画工具材料

- 02 一、素描的常用工具

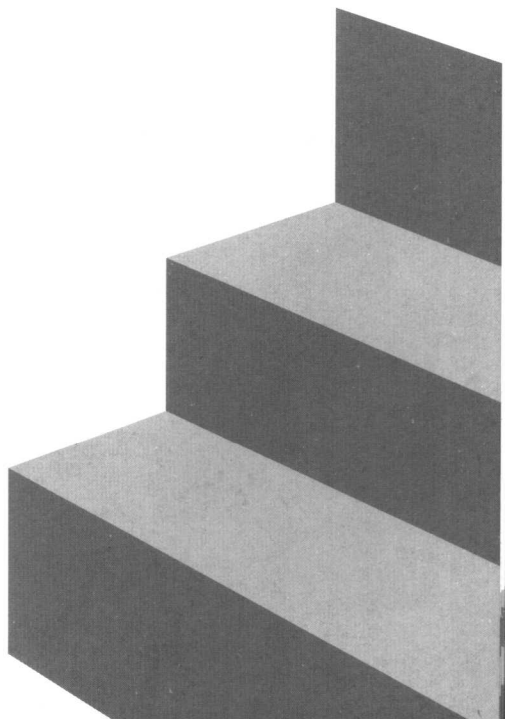
第二章 单体静物的观察与认识

- 03 一、形体观察
03 二、形体结构
03 三、形体的空间虚实关系

第三章 单体静物的写生步骤

- 04 一、水果的表现
09 二、蔬菜的表现
14 三、玻璃器皿的表现
19 四、饮料瓶的表现
20 五、瓷器的表现
26 六、陶器的表现
28 七、金属器皿的表现
30 八、衬布的表现

第四章 素描单体静物作品欣赏

第一章 绘画工具材料

一、素描的常用工具

1. 笔

素描用笔一般以铅笔为主。铅笔附着力强，容易修改，线条和色调柔和细润，层次丰富，易于把握。其次是木炭条、炭精条和炭笔，这类材料具有色素深、见效快的特点，表现力丰富，但色阶控制相对困难，且难于修改，初学者较难掌握。

2. 纸

①画素描一般采用较白的素描纸，素描纸表面质地也有粗细之分，较光滑的可画得很细腻，较粗糙的可保留住线条的美感。纸的大小分为2开、4开、8开不等。画者可据表现内容及构图去选用。

②裱纸：将纸打湿后，用胶带纸粘在画板上，干后会很平，有利于画面的刻画。

3. 橡皮

用铅笔作画可选用4B绘画橡皮及可塑橡皮，用木炭条作画可选用可塑橡皮。

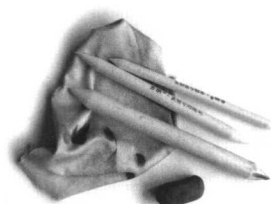
4. 纸笔

也称擦笔，用毛边纸、宣纸等质地柔软的纸卷裹而成，将其削尖如笔状，用以擦揉色调，或借助其上粘着的颜色画出细腻丰富的色调效果。

另外，还应准备美工刀、图钉、固定液、软毛刷、画架、画板等。

笔

纸笔

铅笔刀

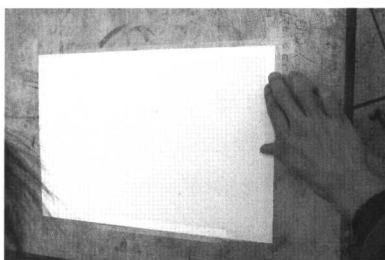
素描纸

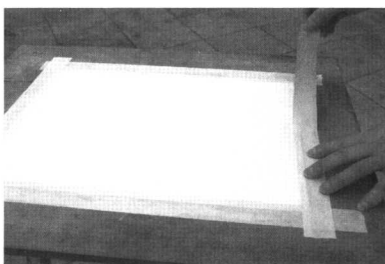
定画液

作画姿势

裱纸

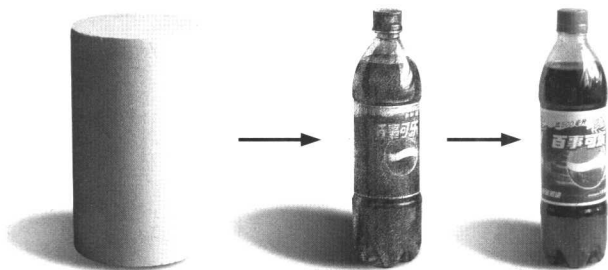
画板与画架

第二章 单体静物的观察与认识

一、形体观察

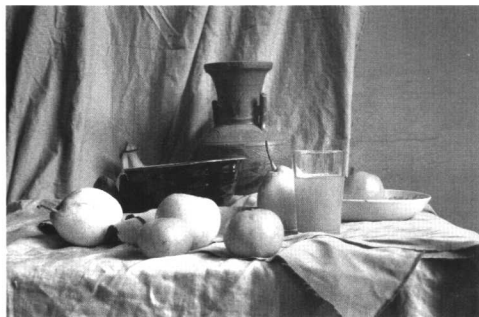
在静物素描的观察方法中,首先是整体与局部的关系问题,局部要服从整体。在从整体到局部再回到整体这一过程中,始终要注意两者的统一。在写生过程中要学会运用比较的方法去观察、分析、思考和表现。无论是单个物体还是多个物体,都有长、宽,还有深度,观察对象应从长宽与深度结合而成的体积上去理解,树立立体和空间的观念,才能在只有长宽的二度平面上表现出三度空间的立体物象。

形体的概括与表现

可以将物理解成简单的几何体形状,结合几何体在这种光线下所产生的明暗变化进行深入地表现对象。

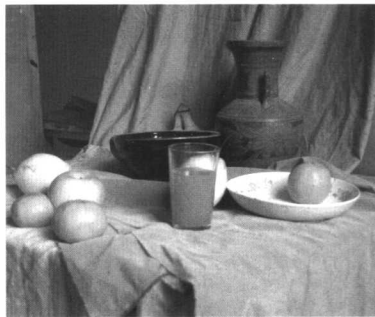
物体在不同角度所产生的变化

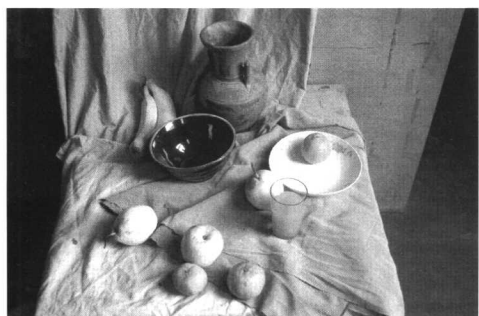
正面平视

侧面平视

45°角平视

正面俯视

侧面俯视

45°角俯视

二、形体结构

结构是指物体各部分的结合与构造。任何物体都有自己的外形和内部构造,在写生时只注意外形的变化而不了解其内部的结构,画出的物体只是缺乏结构而流于肤浅的表象。内部结构和外部形体两者是紧密相关的,内部结构决定着外部的形体。在一般情况下,无论环境、光线如何变化,只能引起外表明暗色调的变化,内在的结构关系不会变。只有理解对象的形体与结构的关系,才能准确地塑造形体。

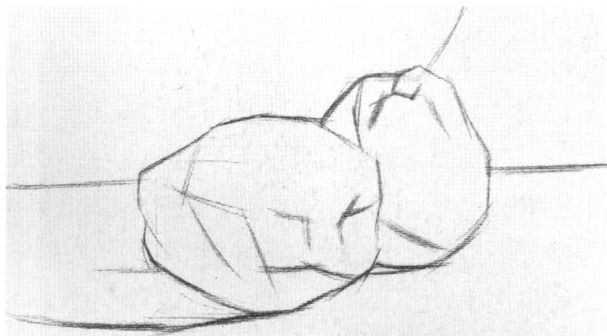
三、形体的空间虚实关系

空间是指物体之间的前后、远近和物体自身的高度、宽度与深度。虚实是画面上物体与物体之间(单个静物写生就是物体自身)的前后、远近、透视关系的表现。

关于空间和虚实,包括两方面内容:一是物体各部位的基本形、体积及在空间中的位置,物体与物体之间的前后穿插关系、近大远小的透视关系。二是同一物体在不同距离及各个转折面的受光、朝向不同,所表现的明暗程度不同。总之前面的对比强,后面的对比弱,即前实后虚。这种虚实关系就如同音乐中的节奏一样,具有正确的虚实关系,画面才会生动、灵活,有韵味,而且能进一步加强画面空间的效果。

另外,还要注意投影的表现,投影的虚实关系处理得当,对于画面的空间表现(特别是单个静物),会起到很大的作用。

2. 梨子的画法

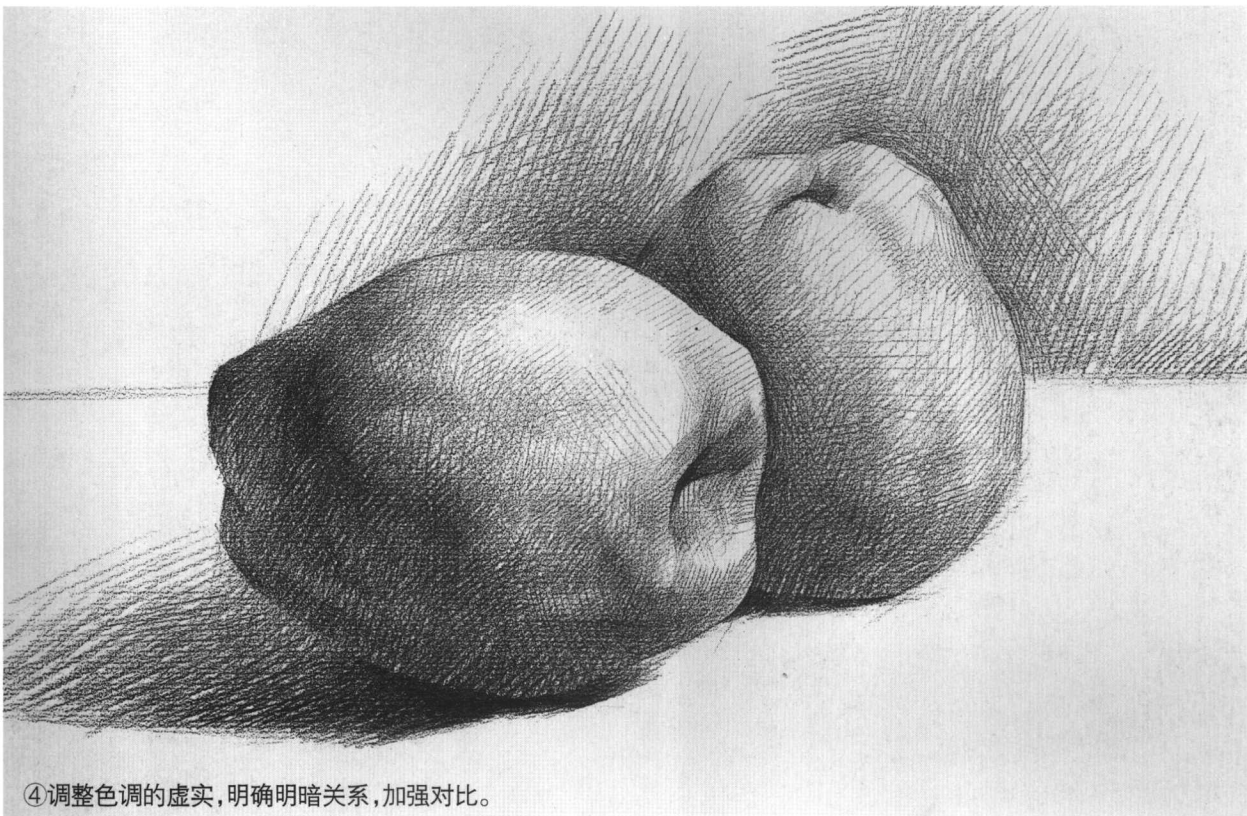
①画出物体的基本形，确定明暗交界线及投影的位置。

②沿明暗交界线铺大调子，区分大体明暗。

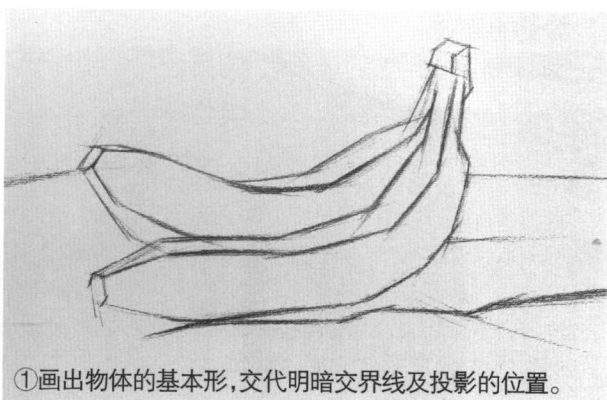

③丰富中间调子。用笔细腻，塑造感要强。

④调整色调的虚实，明确明暗关系，加强对比。

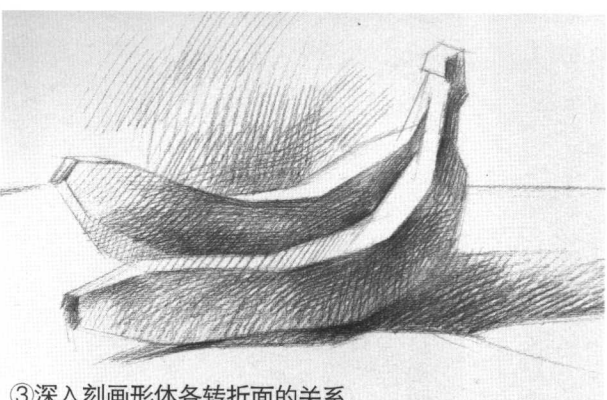
3. 香蕉的画法

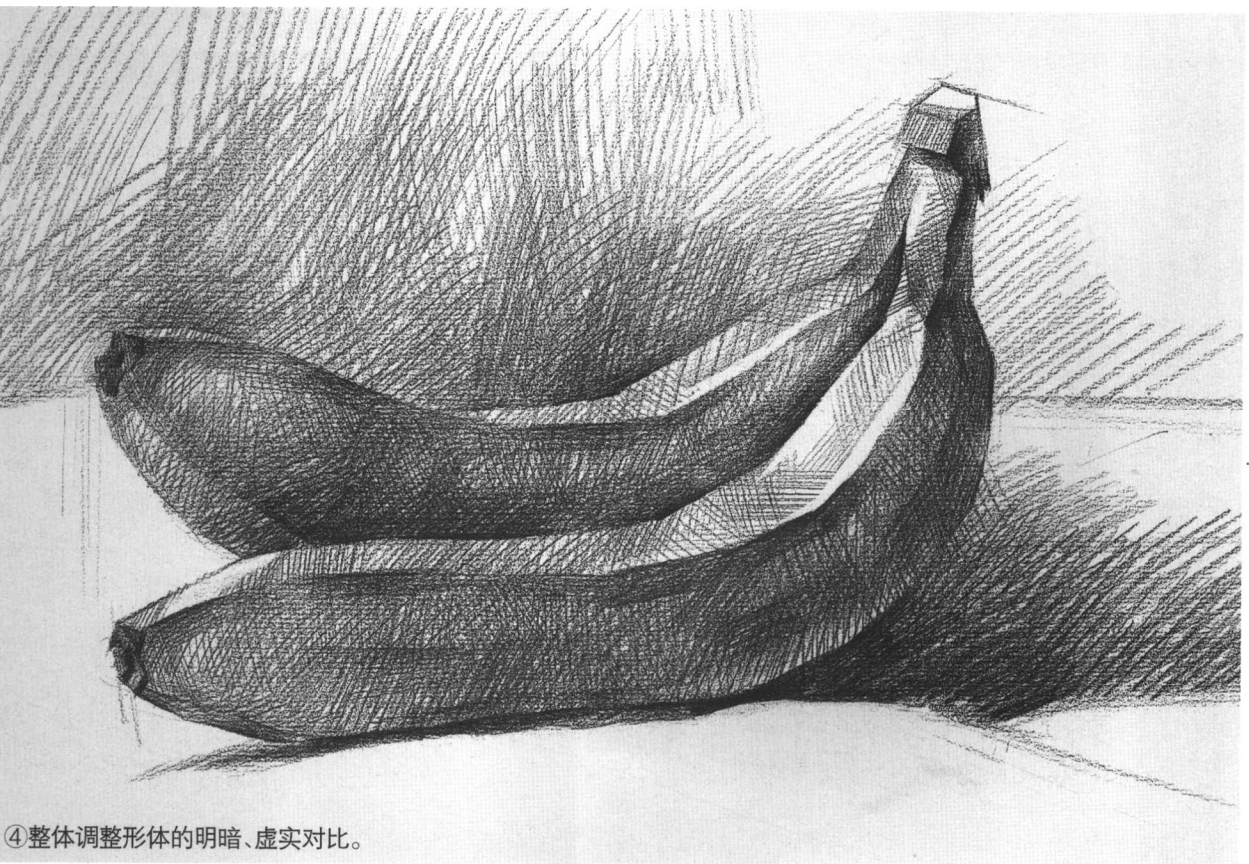
①画出物体的基本形,交代明暗交界线及投影的位置。

②画出大体明暗关系。

③深入刻画形体各转折面的关系。

④整体调整形体的明暗、虚实对比。

4. 菠萝的画法

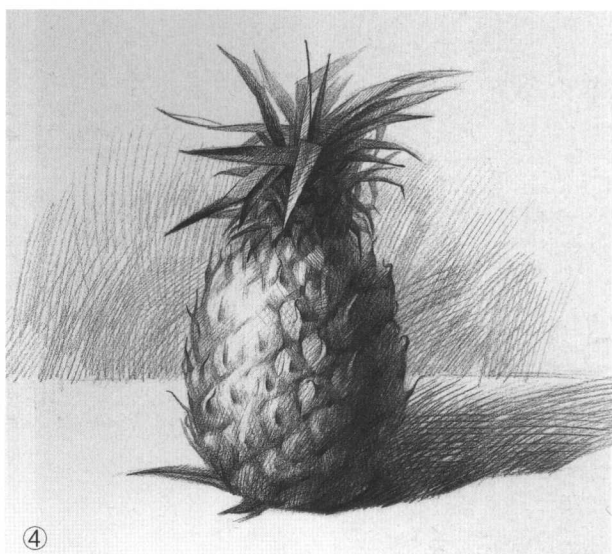
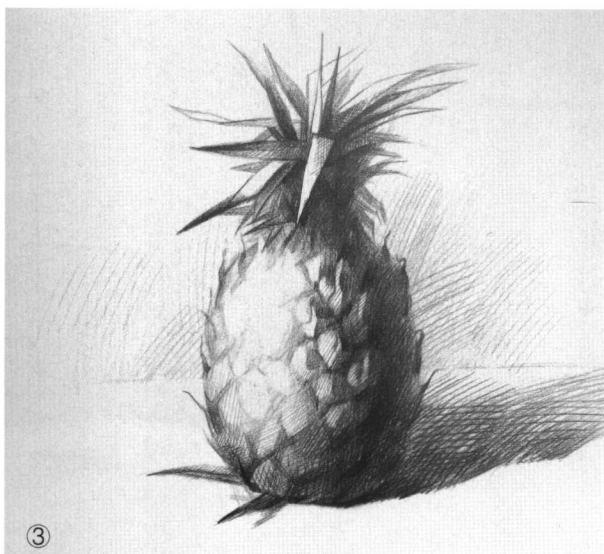
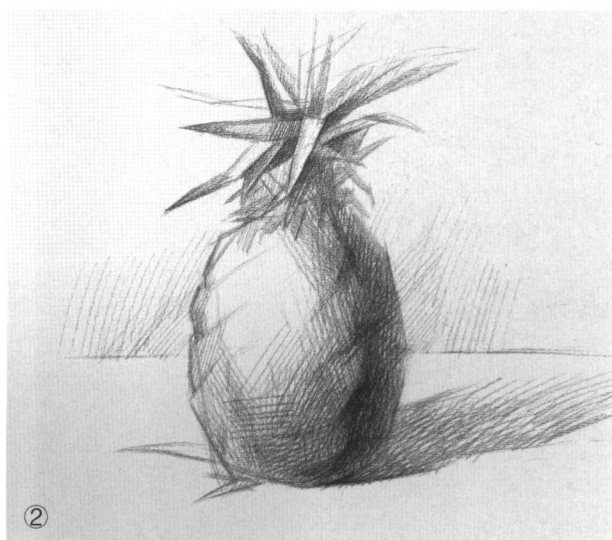
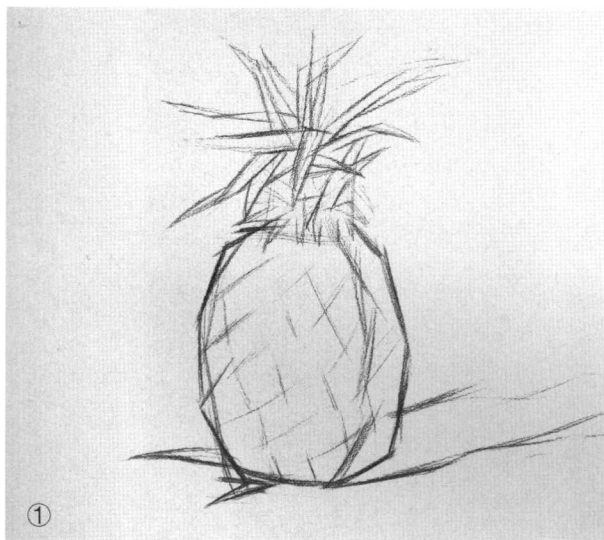
提示:注意叶子的生长规律及穿插关系,外形的处理不要死板,整体处理纹路的明暗虚实。

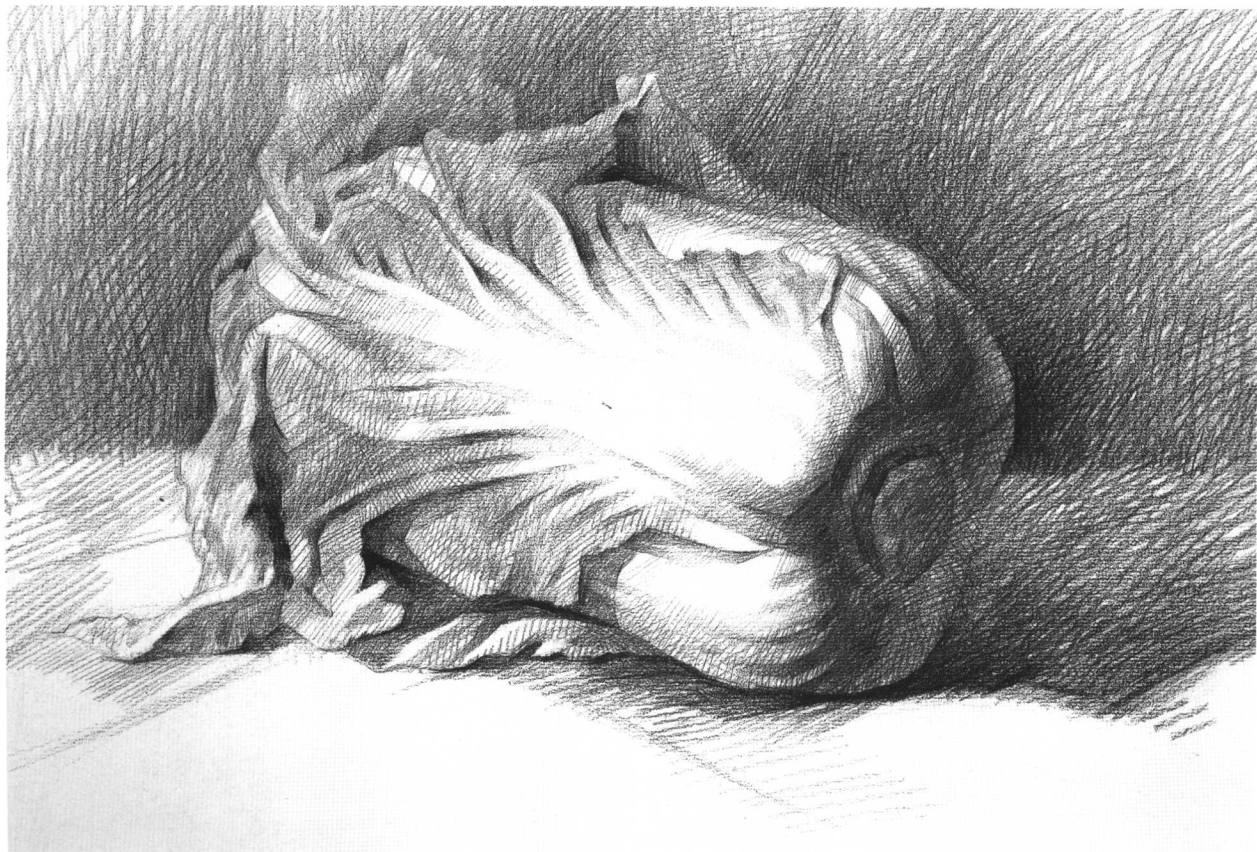
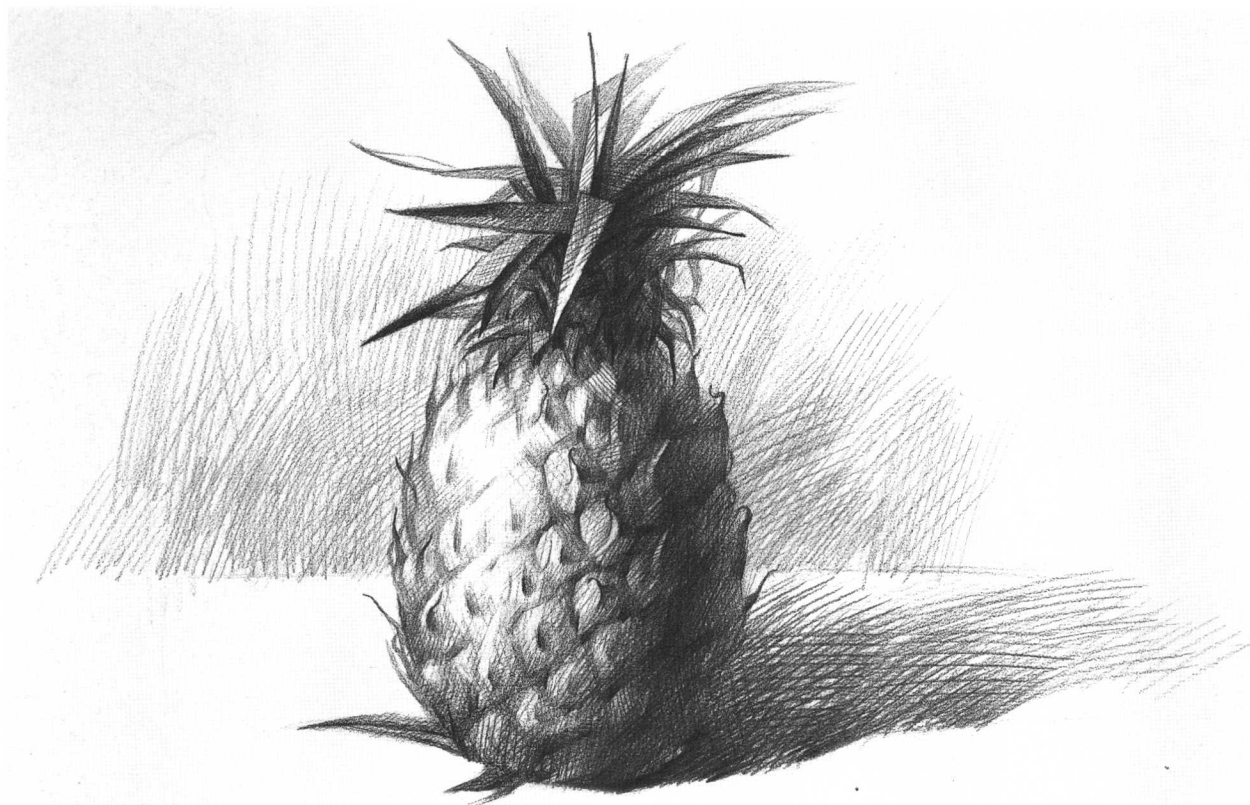
①画出物体的基本形,交代明暗交界线及投影的位置。

②铺大调子,画出大的体积感及叶子的明暗穿插关系。

③进一步丰富层次,表现虚实和纹路。

④调整画面,分清主次、明暗、虚实对比。

二、蔬菜的表现

1. 白菜的画法

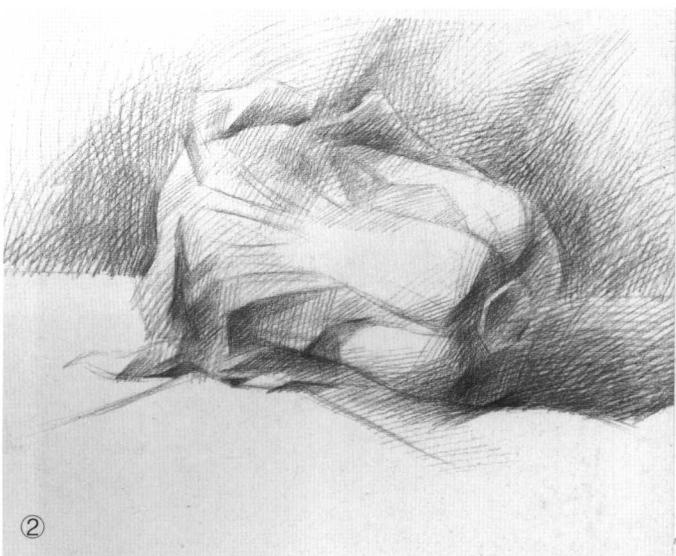
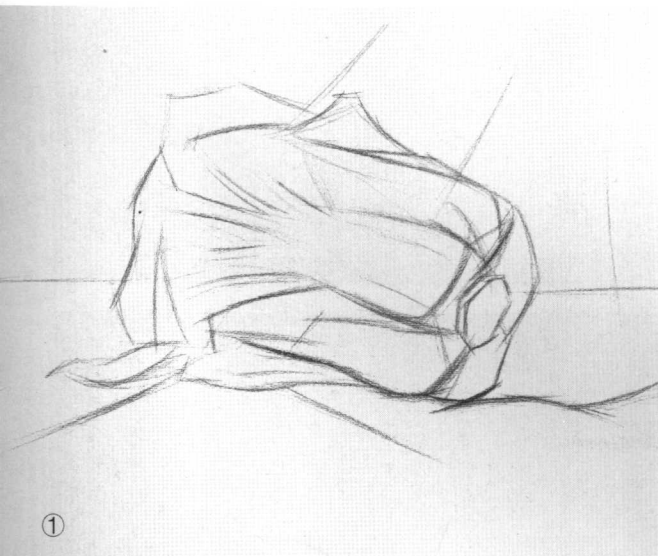
提示：蔬菜类大部分都是不规则形，更要注意其形体的透视与灵活性。应根据其结构特点去表现，不要画碎。

①用直线确定物体的大小、位置，画出其基本形，注意透视及体面的转折。

②区分大的明暗关系，在整体的基础上表现白菜的体积。

③深入刻画，加强物体中间层次叶脉及体积感的塑造，注意虚实变化。

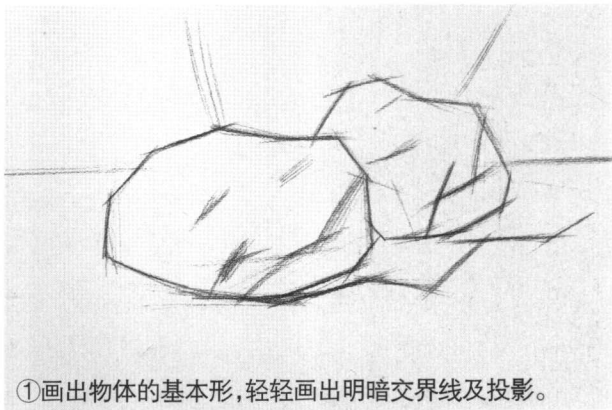
④分清主次，整体调整。突出明暗对比、前后空间关系。

3. 土豆的画法

提示:应注意其外形的共性,即体面的凹凸变化。

①画出物体的基本形,轻轻画出明暗交界线及投影。

②沿明暗交界线画出大体明暗,适当画些灰面层次。

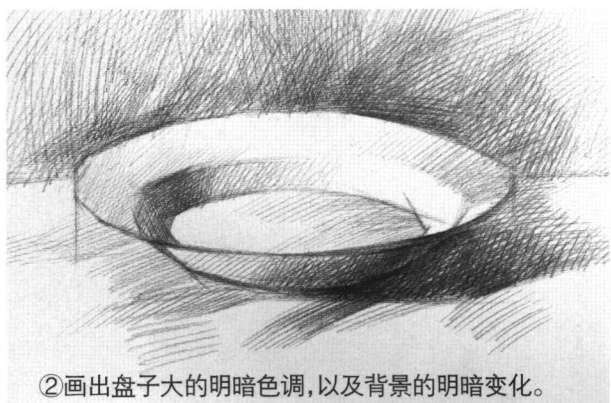
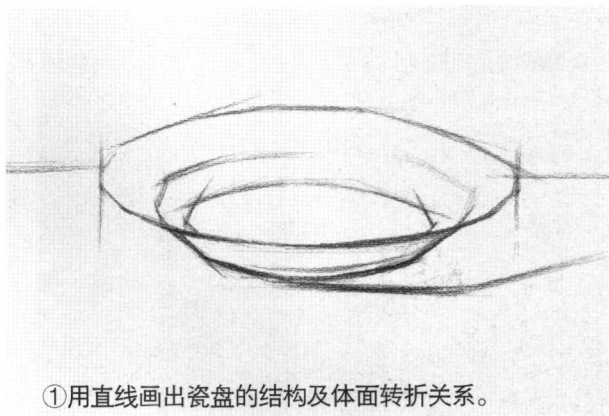

③深入刻画对象的体积,表现其自身不平整、不光滑的结构与外形特征。

④整体调整画面的明暗、虚实关系。

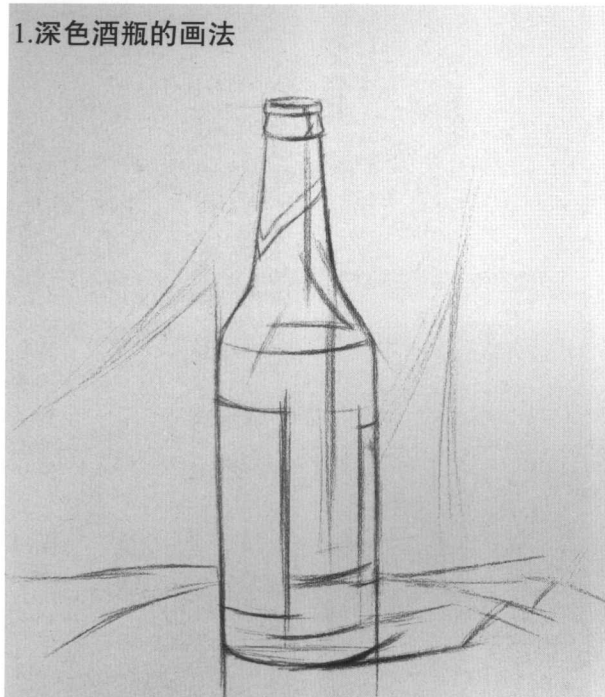
4.瓷盘的画法

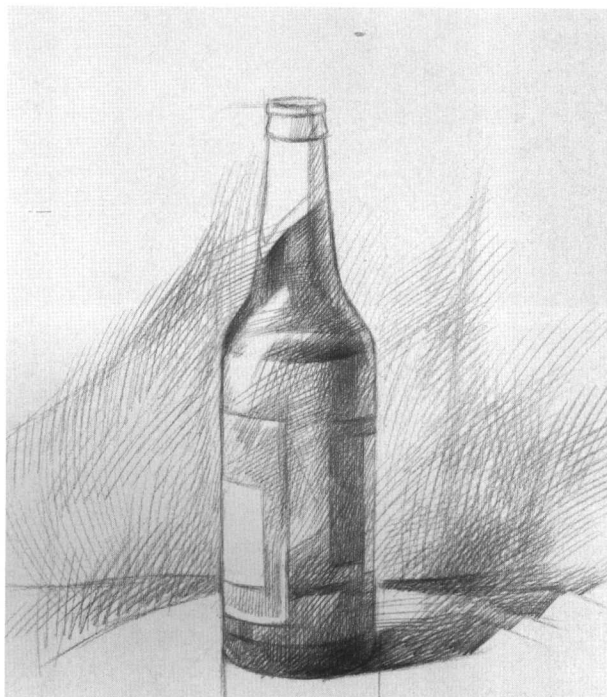
三、玻璃器皿的表现

玻璃器皿的特点是透明、高光强、反光多，表现这类物体须和周围的色调联系起来画，用橡皮提出高光、反光。

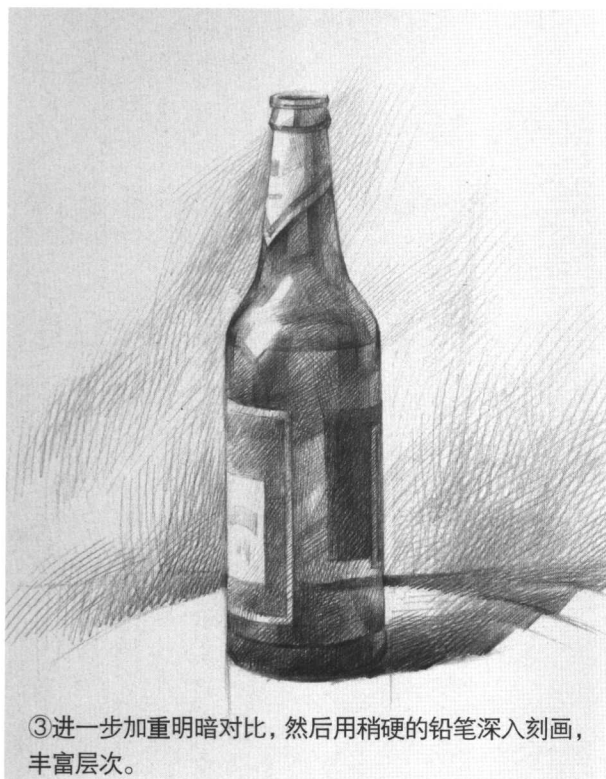
1. 深色酒瓶的画法

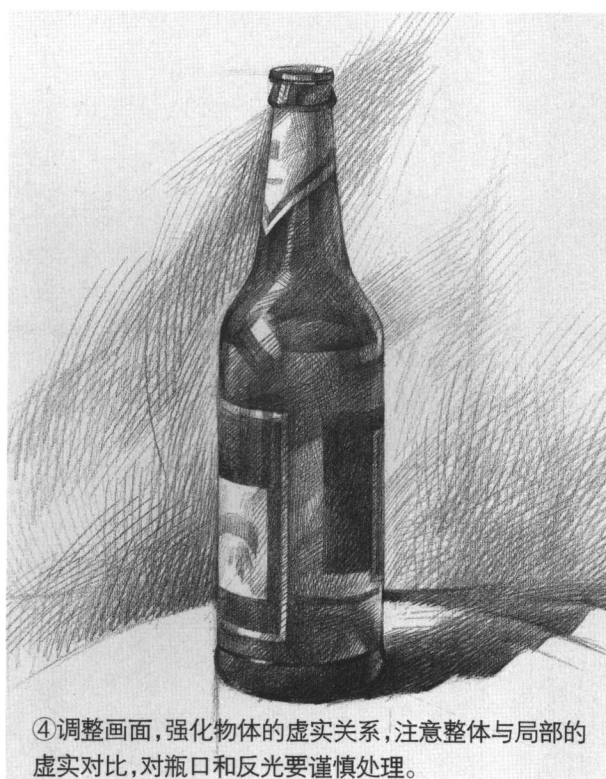
①用直线确定物体的大小、位置，画大的形体比例，分析基本形的构成、背景及体面的转折关系。

②用较软的铅笔将整个暗部、投影全面铺开，画出物体大的明暗关系。

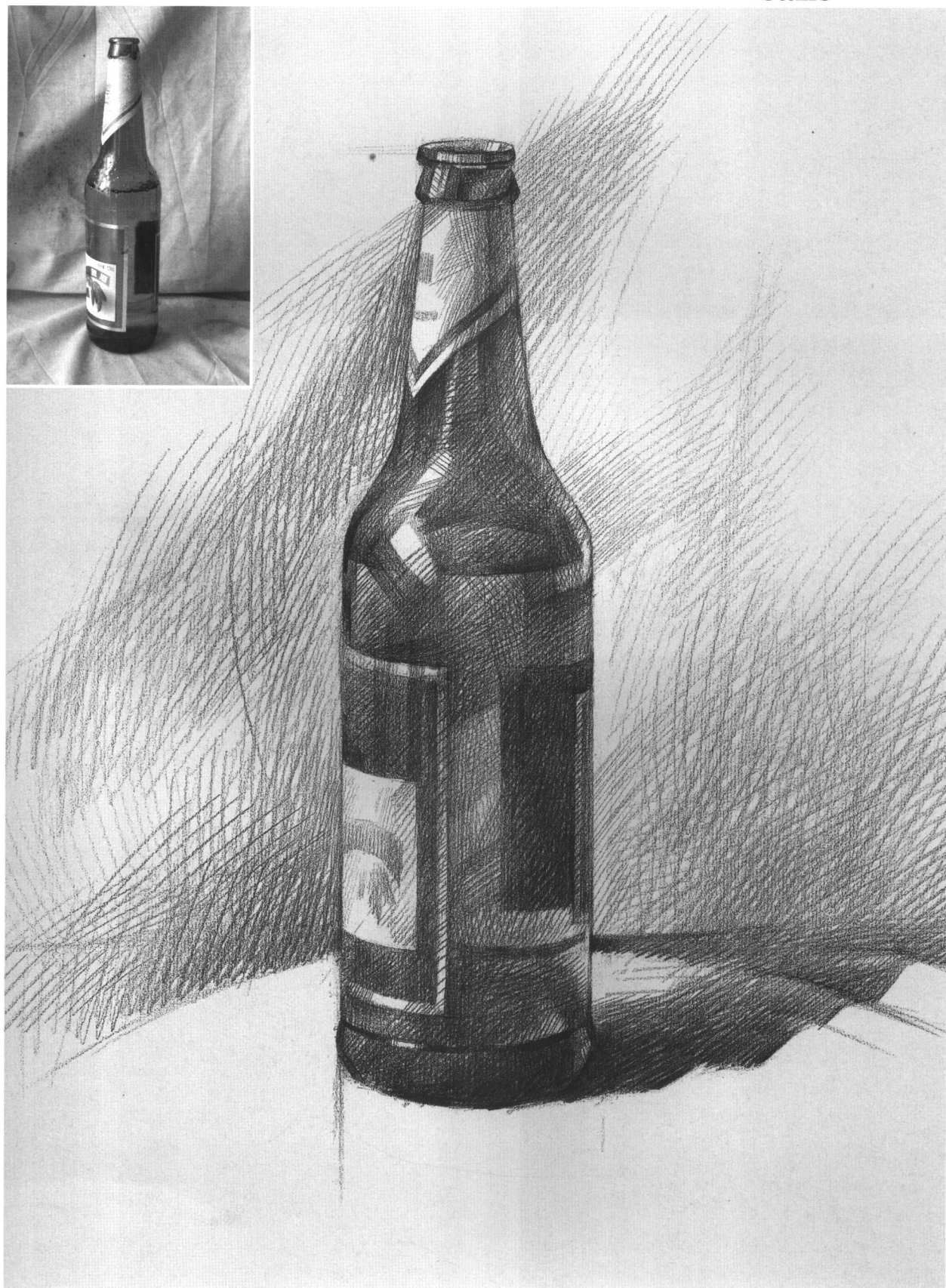

③进一步加重明暗对比，然后用稍硬的铅笔深入刻画，丰富层次。

④调整画面，强化物体的虚实关系，注意整体与局部的虚实对比，对瓶口和反光要谨慎处理。

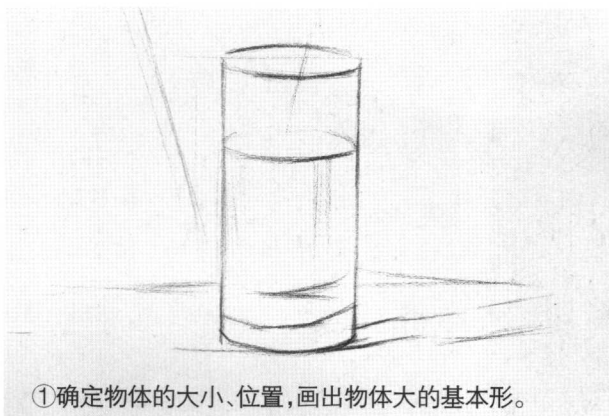
提示：认真分析质感特征，注重内部透明与外轮廓的表现。注意商标外形与瓶的谐调统一。更要重点对其透明特性、与背景的关系及反光进行细致的刻画。

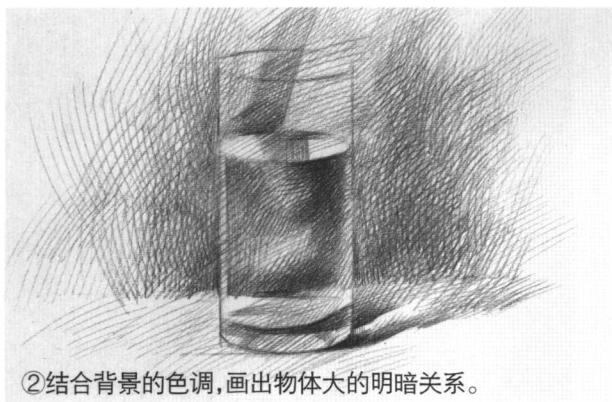
2.透明水杯的画法

注意背景的色调,物体与背景的关系,突出最重最亮部。

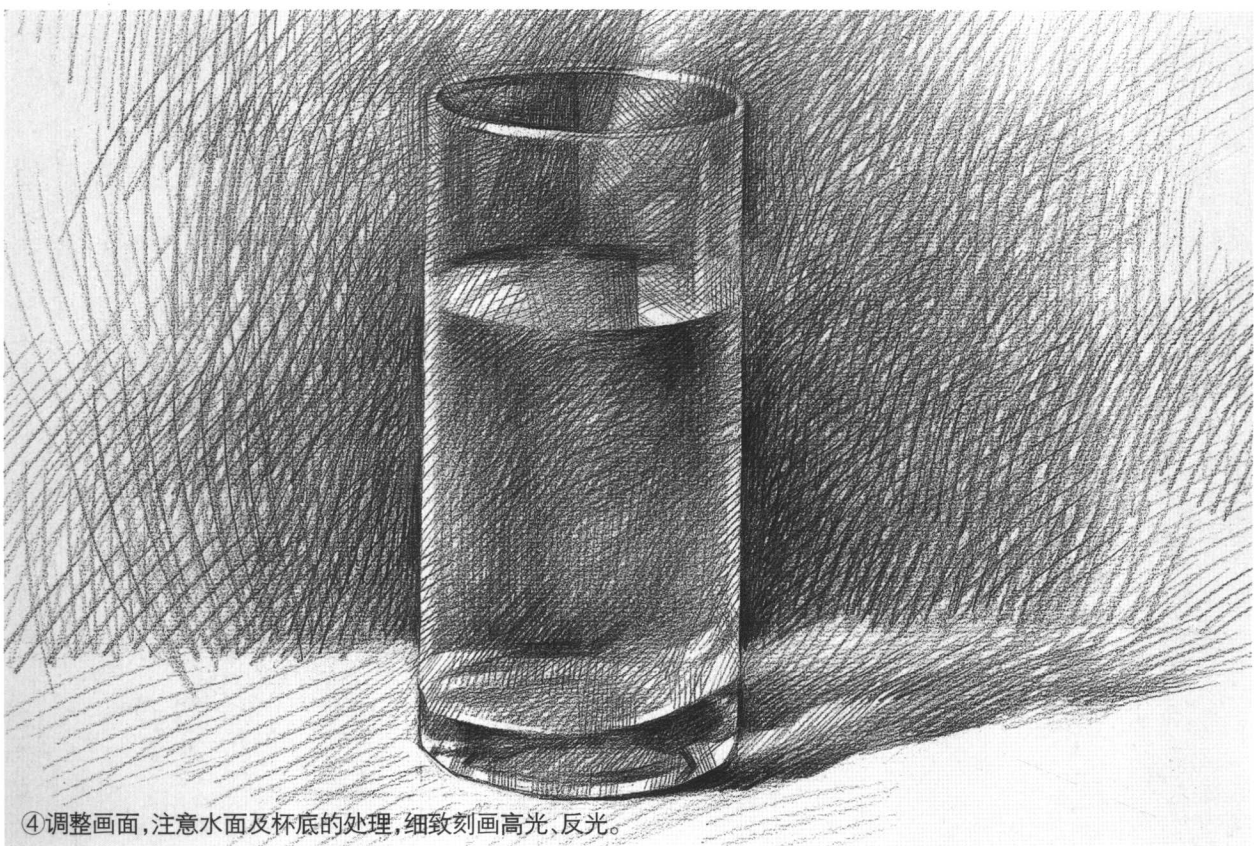
①确定物体的大小、位置,画出物体大的基本形。

②结合背景的色调,画出物体大的明暗关系。

③深入刻画,丰富层次。

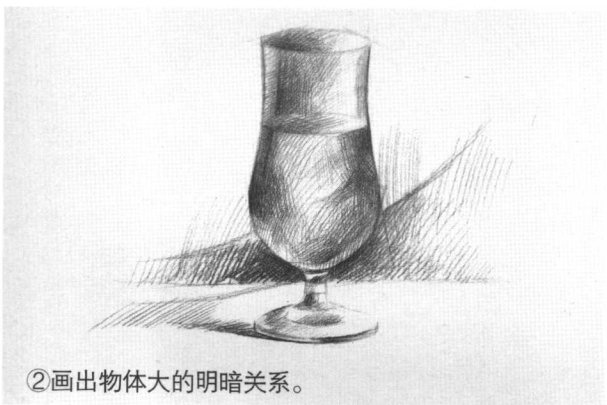

④调整画面,注意水面及杯底的处理,细致刻画高光、反光。

3.有色酒杯的画法

①确定物体的大小、位置,画出大的形体比例。

②画出物体大的明暗关系。

③深入刻画,注意上部透明处及底座的处理。

④调整画面,强化物体的虚实关系及高光、反光。

四、饮料瓶的表现

提示:认真分析质感特征,注重透明处与外轮廓的表现,反光较玻璃瓶要柔和,注意商标外形与瓶的谐调统一。应多考虑可乐瓶的造型特点及柔和的透明效果。

1. 深色瓶的画法

2. 浅色瓶的画法

- ①确定物体的大小、位置,画出基本形。
- ②结合背景的色调,画出物体大的明暗关系。
- ③用稍硬的铅笔深入刻画,丰富层次,表现出对象的无色透明及柔和的质感。
- ④调整画面,强化物体的虚实关系及高光、反光。

