

表现质感



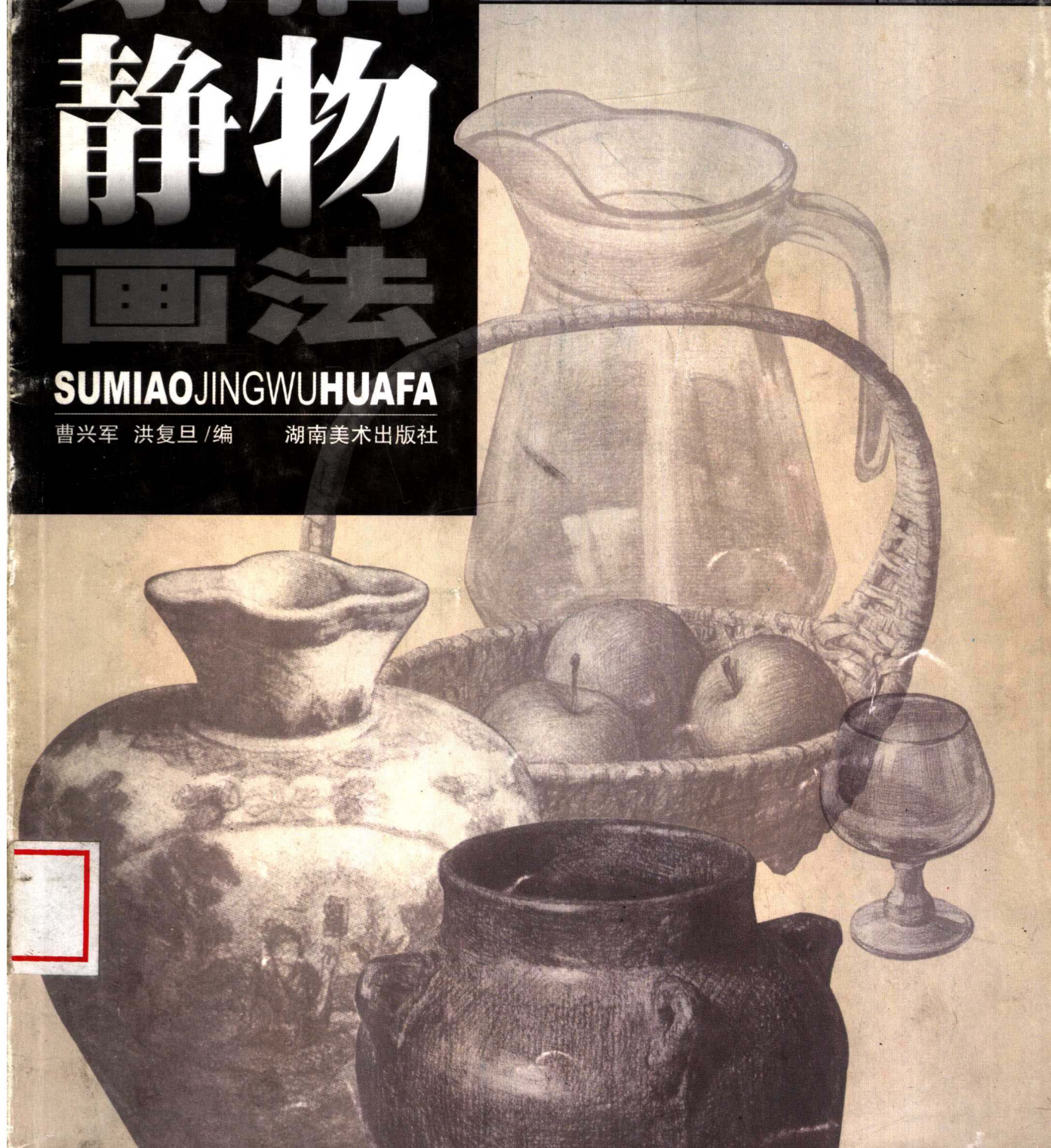
新技法

素描 静物 画法

SUMIAOJINGWUHUAFA

曹兴军 洪复旦 / 编

湖南美术出版社



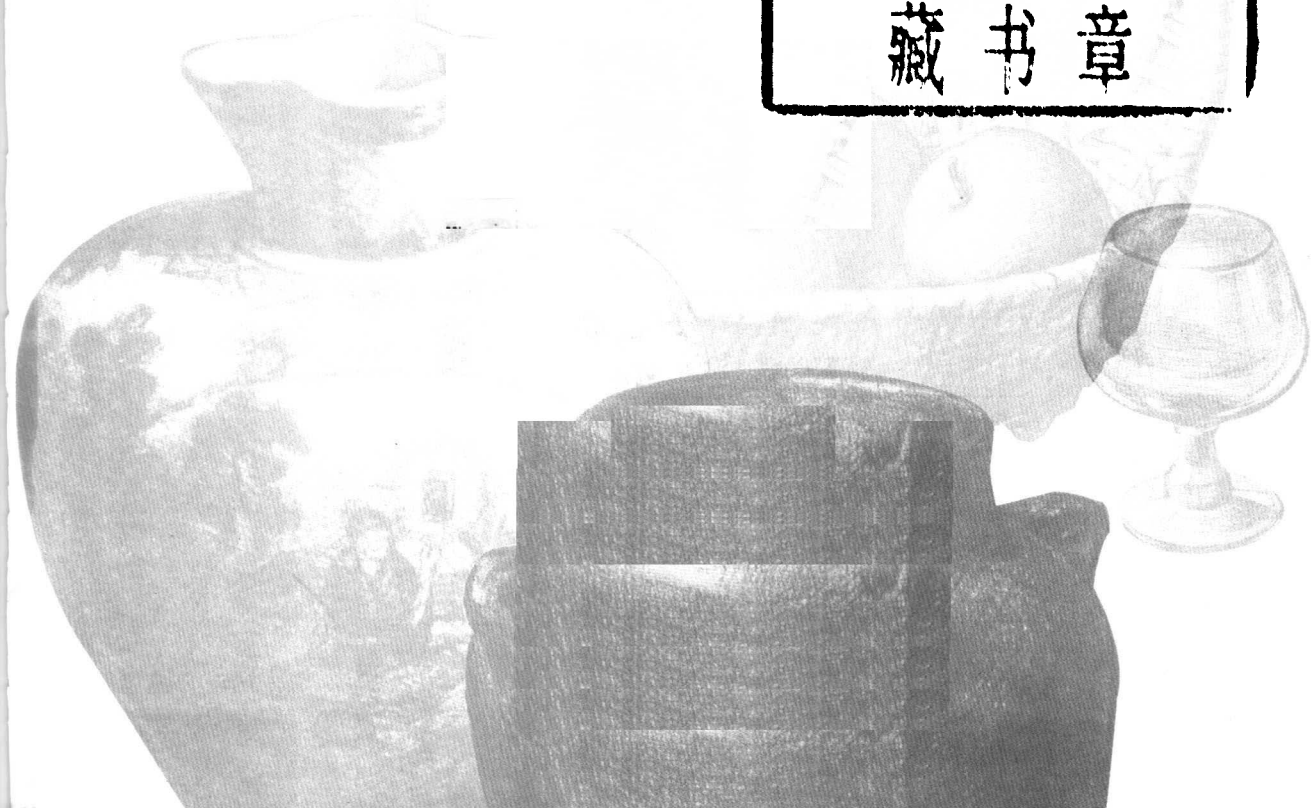
表现质感 新技法

素描 静物 画法

SUMIAO JINGWU HUAFA

曹兴军 洪复旦 / 编 湖南美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章



素描静物画法

曹兴军 洪复旦 编著

湖南美术出版社出版·发行(长沙市雨花区火焰开发区4片)

责任编辑:吴海恩 责任校对:武黎黎

湖南省新华印刷三厂印刷 湖南省新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:5

2002年2月第1版 2002年2月第1次印刷

印数:1—5000册

ISBN 7-5356-1631-3/J·1537 定价:12.00元

目 录

编者的话	1
工具与材料	2
素描静物基础知识	6
素描静物的作画步骤	16
素描静物中质感的表现	22
瓜果蔬菜的写生	42
衬布与背景的写生	56
范图分析	62
范图欣赏	67

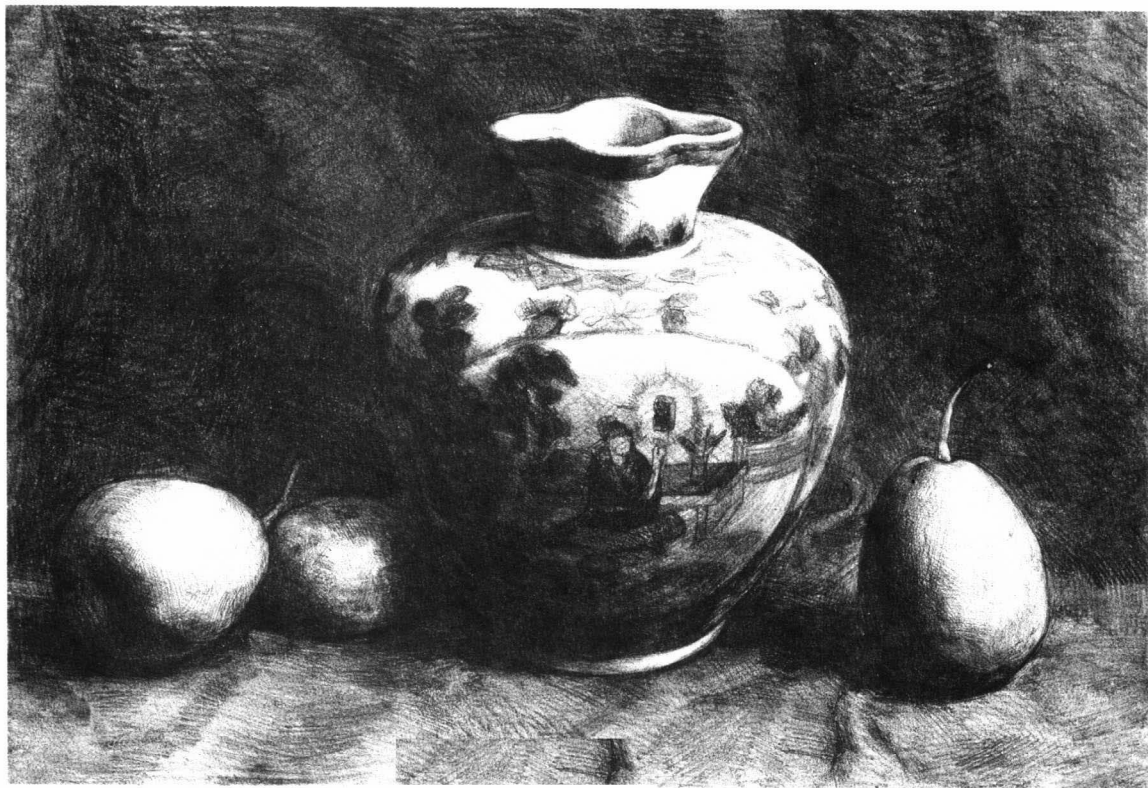
编者的话

静物素描是素描训练中极其重要的一个部分，静物素描中的静物（通常是指带有生活气息的简易物品）都是我们生活中所熟悉的，富有生活气息和情趣，又是相对不变的，可以从多角度去观察、理解和表现；同时，这些物品种类多，形状、质感各不相同，可供选择的余地大，最适合作为绘画基础训练的内容。静物素描又是静物色彩等训练科目的基础。

对于初学画者来讲，静物素描是最方便的入门科目；对于要参加中考、高考的青少年学画者来讲，静物素描是一门极其重要的基础科目（许多时候就是考试科目）；对于已在各院校就读的美术专业学生，静物素描同样是一门重要的基础课程，是认识物体质感的必要途径，也是观察、认识和表现生活的基本方式。一幅好的静物素描是作画者生活积累、感受和审美情操的反映，也是对客观事物理解的反映。

本书对静物素描的有关基础知识及具体的画法步骤，都作了详尽的讲解，对不同的器皿、瓜果蔬菜、衬布都逐个作了分析和作画指导，编排上循序渐进，由简到繁。最后精选了各美术专业不同风格的优秀静物作品，供临摹、参考。相信本书能给初学者带来较大的帮助。

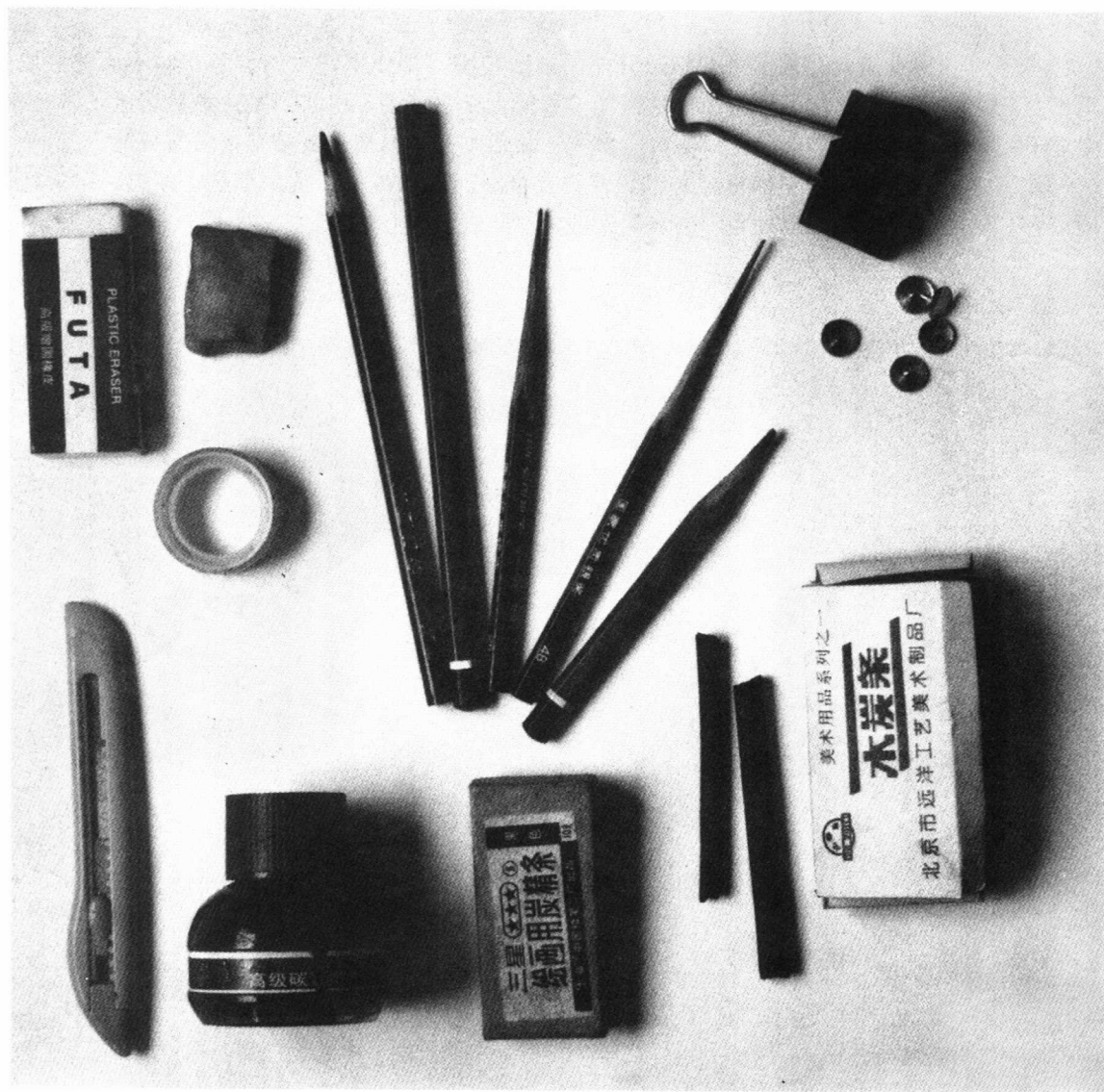
在编书的过程中，得到编辑吴海恩、曹勇及李彤洲、池辉、林莹、李航、韩英、章万清、周淑青、周墩、蔡玲玲、余光明等朋友的帮助，在此表示衷心感谢！

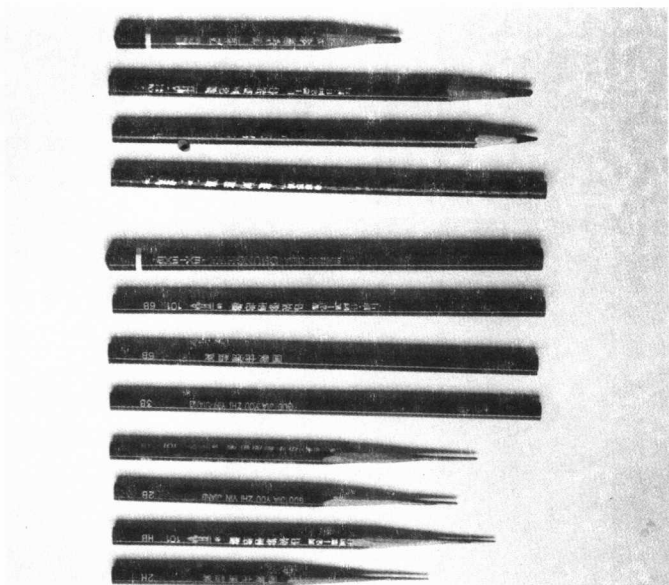


工具与材料

● 素描的工具与材料

对工具与材料性能的熟练掌握是画好素描的前提和保障。要多接触各种不同的工具与材料,进行反复多次的练习,认真体会其性能和特点,这样才能把握和发挥各种工具与材料的表现特色,画出令人满意的素描。纸张的区别主要在于纸纹的粗细、光洁度和纸张的重量、厚薄上。画素描用的一般有素描纸、铅画纸、水彩纸和卡纸等,其中铅画纸(纸重在180克左右的)最适用。光洁度适中,能适应铅笔等工具的反复修改。价格不高,易购买。不同的工具适用于不同的纸张,如炭画铅笔更适合在粗糙的素描纸上运用,而光滑的卡纸上适用于钢笔、圆珠笔和较硬的铅笔等。





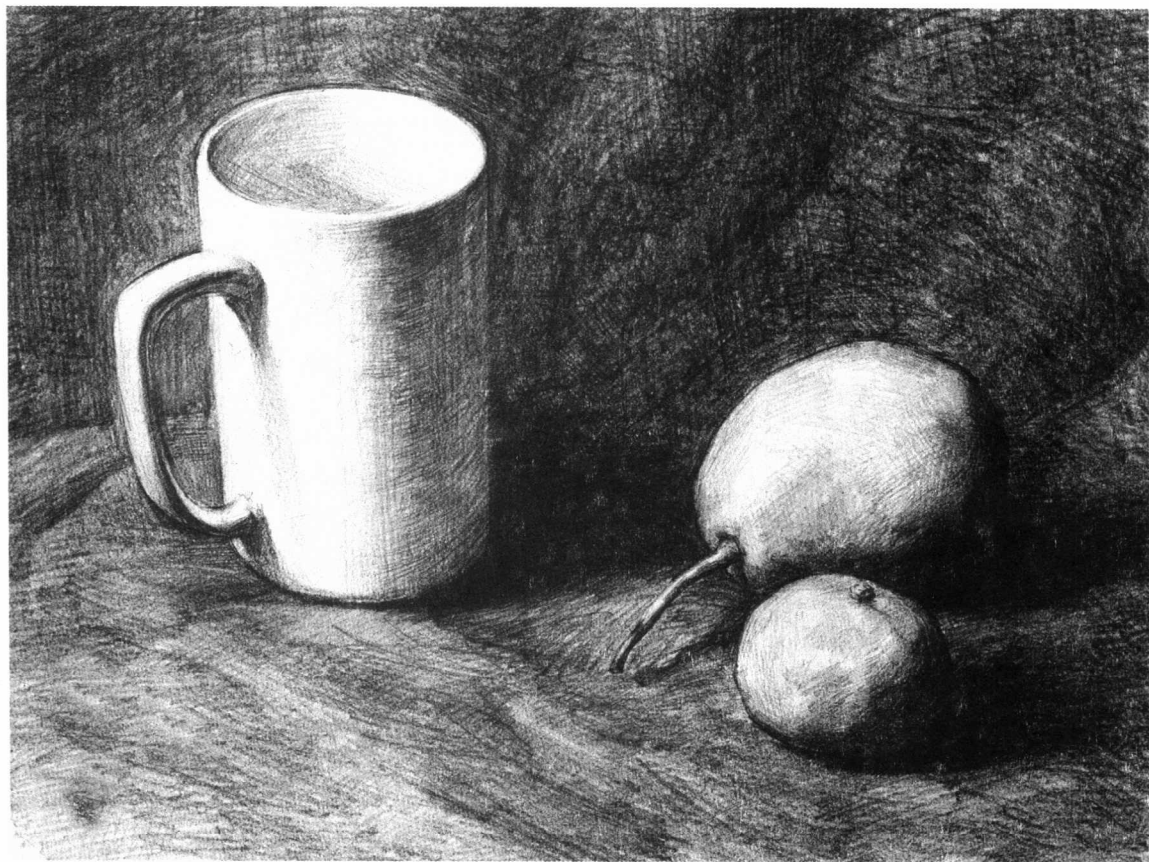
● 铅笔

铅笔是最常用的绘画工具，可选择的种类多，易掌握、易修改，表现效果细腻、丰富。

目前最常用的是中华绘图铅笔，从6H到HB，从HB到8B，品类齐全，容易购买。HB分别表示铅笔铅心软硬和铅粉色度的深浅程度，H数值越高，铅笔铅粉越细，画出的线越浅；B数值越高，铅笔铅粉粒子越粗，画出的线越深；HB的铅笔为中性。

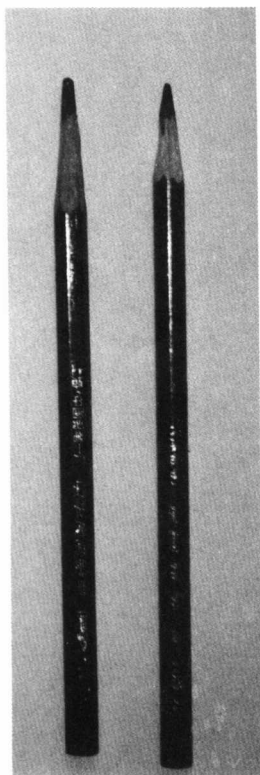
其中从H到6B几种铅笔软硬适中，最适合在素描训练中

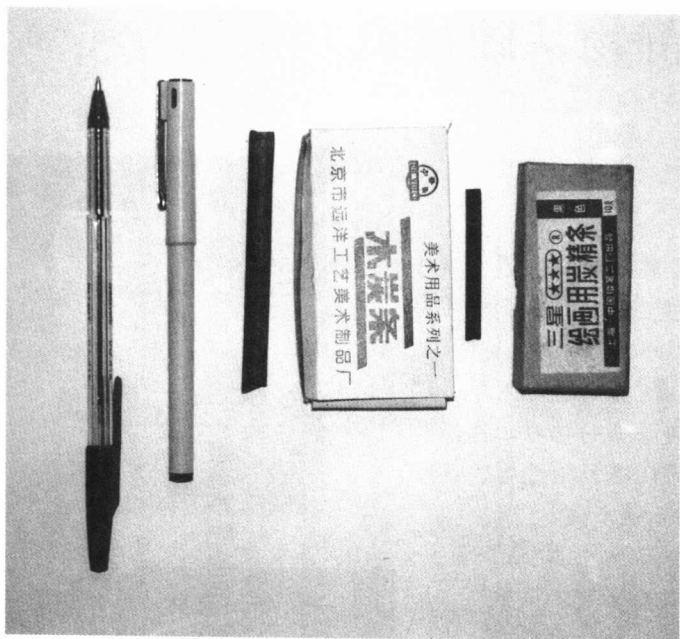
应用。一般都用HB、2B和4B开始作画，再用其它铅笔进行刻画。大家可以用不同软硬的铅笔作一些涂画练习，进行比较，从而更好地掌握它。



● 炭画铅笔

炭画铅笔表现的
黑白效果对比强
烈，但不易擦、改，
需要作画者有一
定的绘画基础及
操作经验。如能
熟练掌握则很快、
很容易出效果，
尤其在表现结构
素描时，可以与
木炭条结合使用，
只是需要注意，
反复修改的次数
不能太多。炭画
铅笔有软、硬之
分，选择时软硬
要适中。



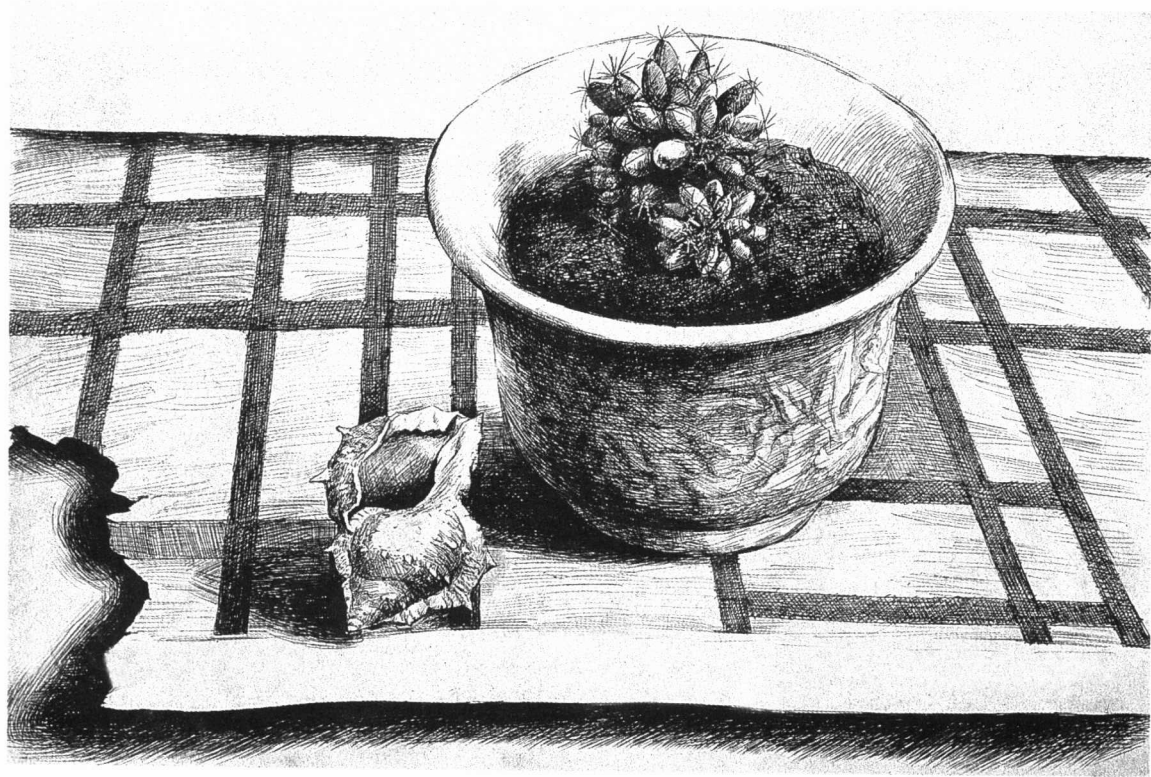


● 钢笔、圆珠笔与其它工具

钢笔与圆珠笔都属于硬笔，还有针管笔、签字笔等。这些工具易携带，是日常生活中最常用的书写工具。所画线条清晰流畅，刚劲有力，笔迹明确，只是不易被擦掉，因此对绘画者的专业素质要求较高。

其它工具的种类多，使用较广的是木炭条和炭精条，多在画大幅作品时使用，或其它工具结合使用，有丰富的表现效果。

橡皮和擦笔使用非常广泛。橡皮又有硬橡皮和可塑橡皮之分，可塑橡皮可捏揉，在表现细腻的色调变化时很适用。擦笔也是一种较好的作画工具，也可以用手绢或纸巾替代，但是要注意不能太用力 and 滥擦。



素描静物基础知识

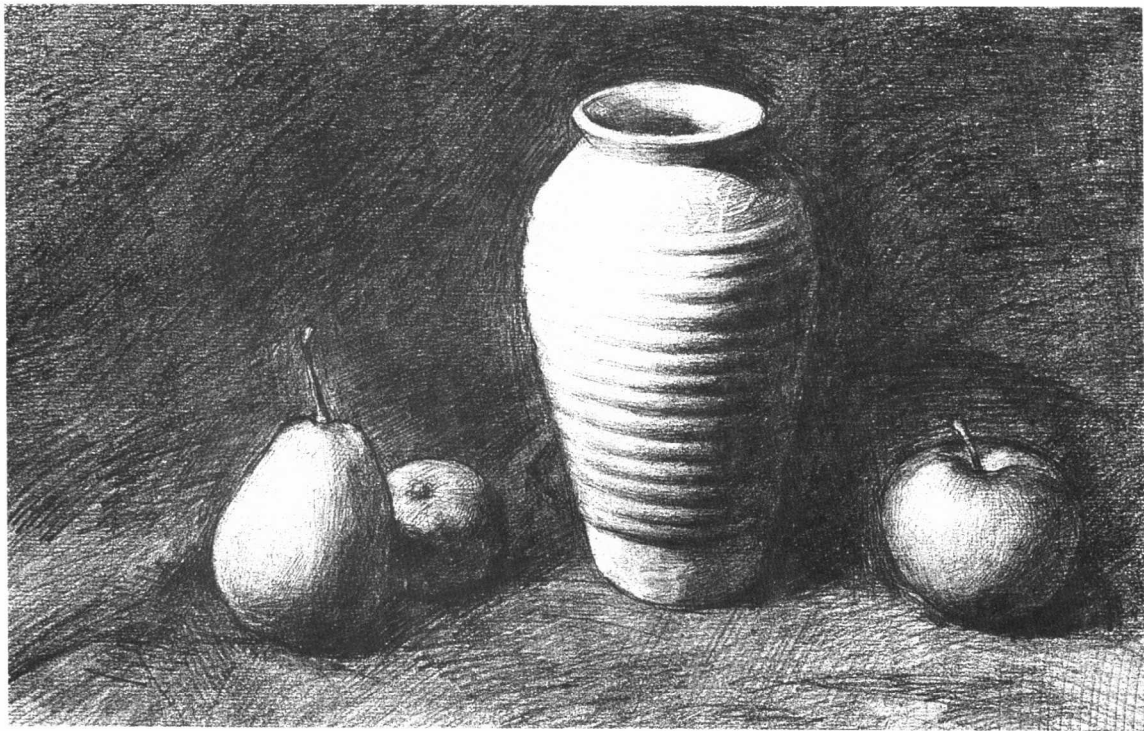
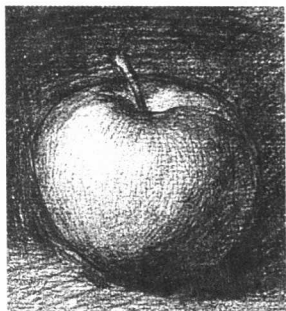
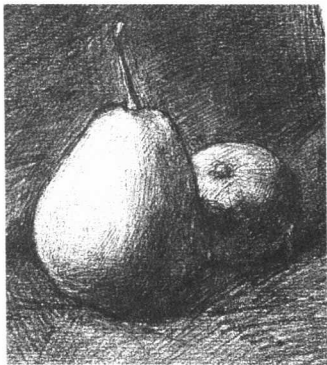
● 学习方法

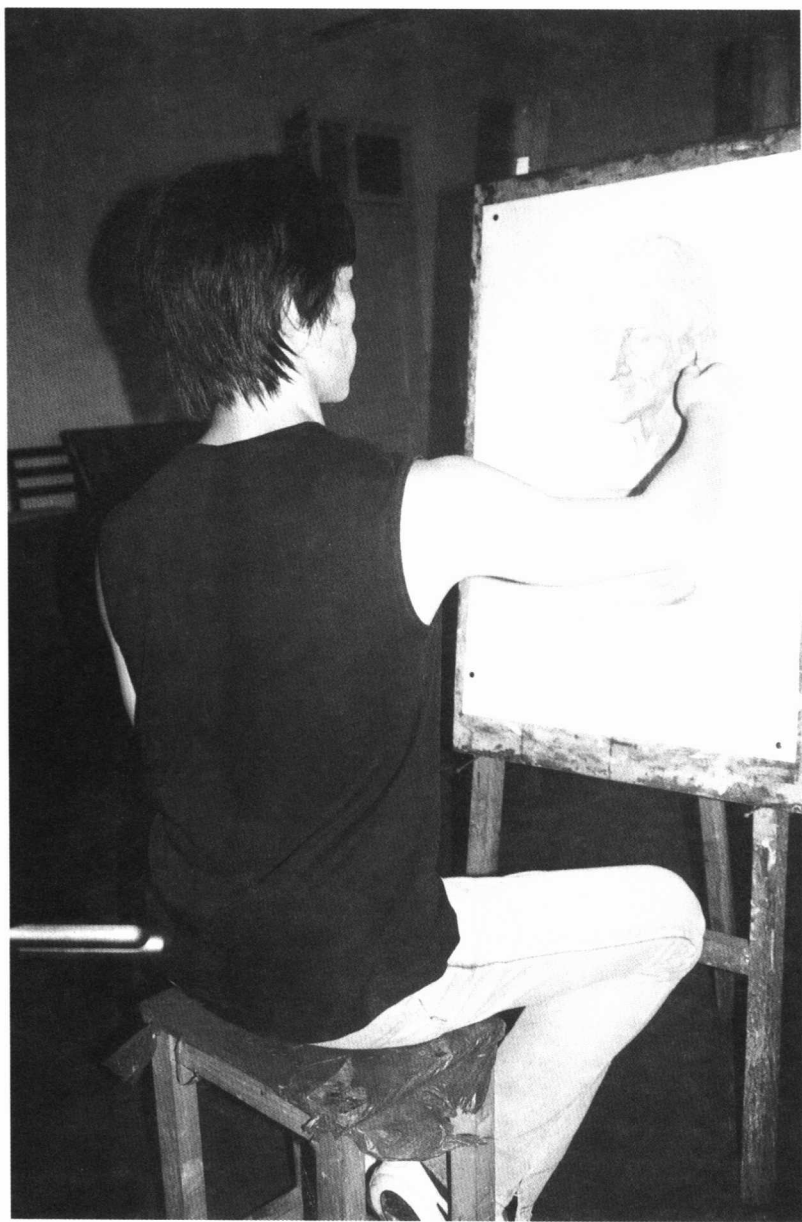
学习原则

素描的学习是一个由量变（作画经验积累）到质变（水平的提高），积累和提高共同进行的过程。是对眼、脑、手综合能力的训练。在学习中，必须遵循由简入繁，先易后难，循序渐进的原则。一般可以先从石膏几何体的学习入手，经过静物的学习逐步过渡到石膏头像、胸像等的学习。在静物素描的学习中，可以先从单个、简单的物体开始练习，逐步到较复杂、多个物体的组合，这样容易迅速掌握。

写生、临摹和默写

素描的学习中，写生肯定是最重要的形式，同时也要注意临摹和默写的训练，这样能更好地达到学习的目的。在训练中，写生时可侧重于对眼睛观察能力与比较能力的锻炼，临摹时可着重于对手的操练娴熟和深入刻画能力的提高，默写可衡量个人对物体的理解程度，培养记忆和创造能力，三者需要很好地结合起来，以提高学习的效率。



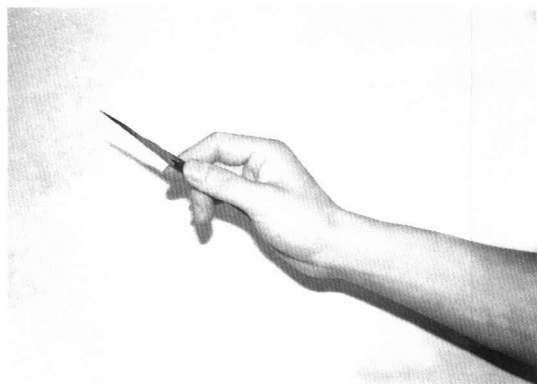


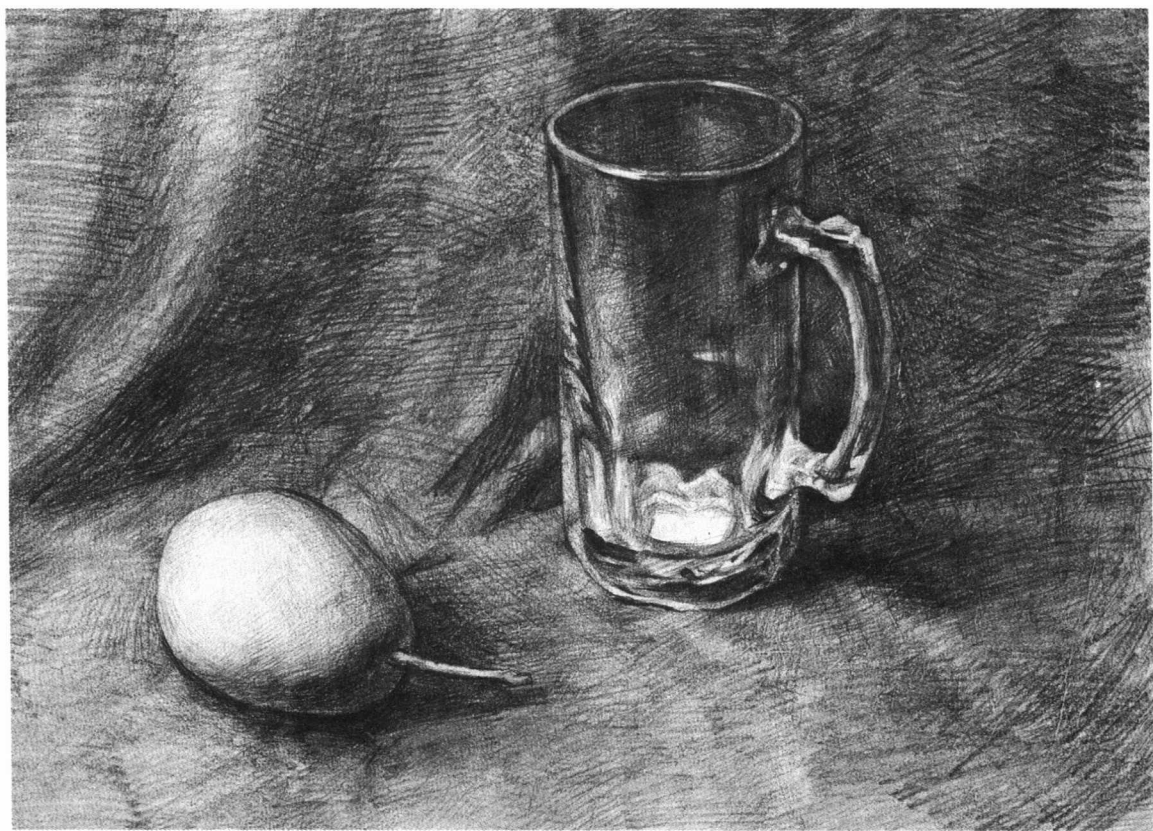
● 作画姿势

好的习惯可以有益你一生，作画姿势的好坏也极大地影响你学习的效果，一定要有正确的作画姿势，并养成习惯。作画时，无论是站还是坐，身体必须自然、挺直，要放松。画板略倾斜，视线与画面要保持垂直，视线中心保持在画面的中心略上位置。作画者与画板之间的距离应控制在一手长，确保手部的灵活运用。

写生时还要注意与被画物体的距离，一般以所画物体长度的两倍为标准。握笔的姿式也很重要，见下图所示。

正确的观察方法能使你的眼睛更加敏锐、准确和深刻。最关键在于学会整体地观察所画对象，并养成良好的观察与作画习惯。





● 物体的摆放与构图

静物的组合要符合先简后繁、从少到多的原则，要考虑到静物之间一定的联系，追求空间位置、物体的形状、色彩和质地上的多样与统一。

注意：放置主体物体时，一般物体要低于作画时眼睛的位置，这样能看到物体的顶部，同时，不要把物体放得太正，如有壶嘴或杯柄的物体，不要正好对中，要有变化。

简单地说，构图就是物体在画面中的大小和位置安排。

构图的原则：1. 主体物体突出，大小适中。2. 画面中心稳定，左右均衡但不能对称。3. 画面有疏密变化，有形状、质地等的区别。

太“小”



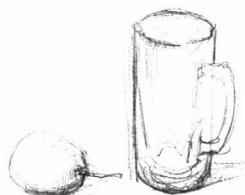
太“大”

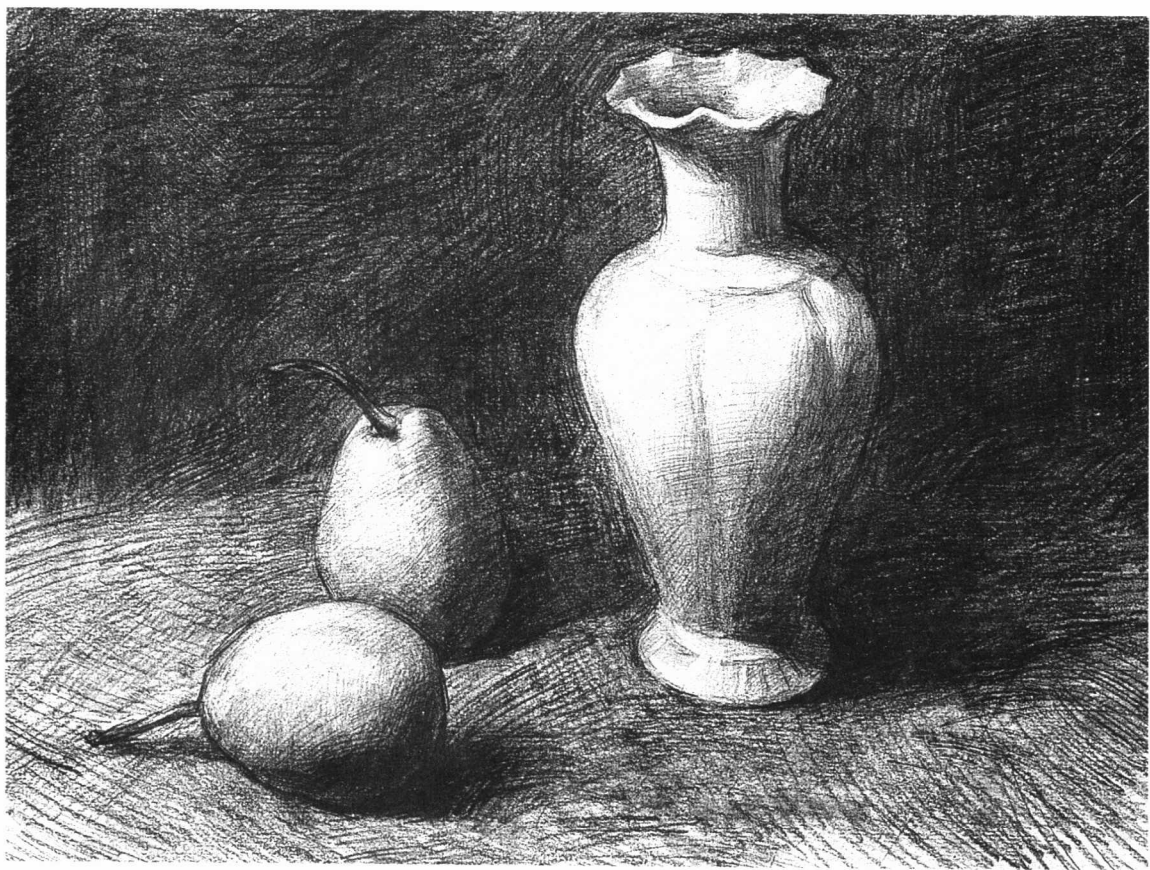


太“偏”



太“平”





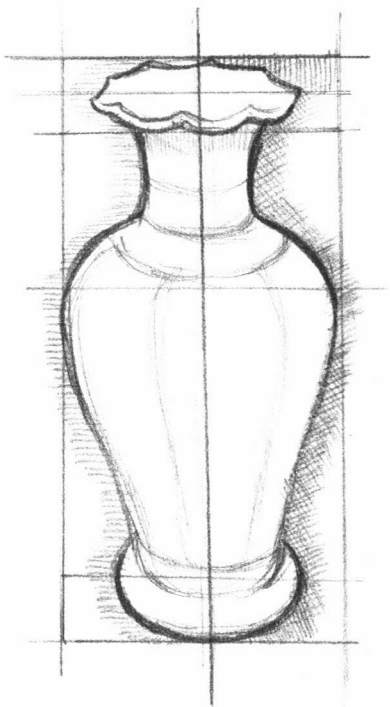
● 轮廓与比例

轮廓与比例是物体的主要特征之一，把握物体的轮廓与比例是必不可少的基本功。

物体的轮廓可以分为内轮廓和外轮廓。外轮廓相当于物体的剪影，内轮廓则是物体内在的形体变化。

比例是造型中具体的量化因素，不同的比例关系形成不同的美感。作画离不开比例。要画准对象轮廓，首先要画准比例。

正确表现物体比例关系的有效方法：先确定物体的长、宽、高的大比例，再依次确定其它比较小的比例，要这样从大到小，再由小到大反复比较、检查，做到有错就改，不厌其烦，培养迅速确定对象比例的能力。



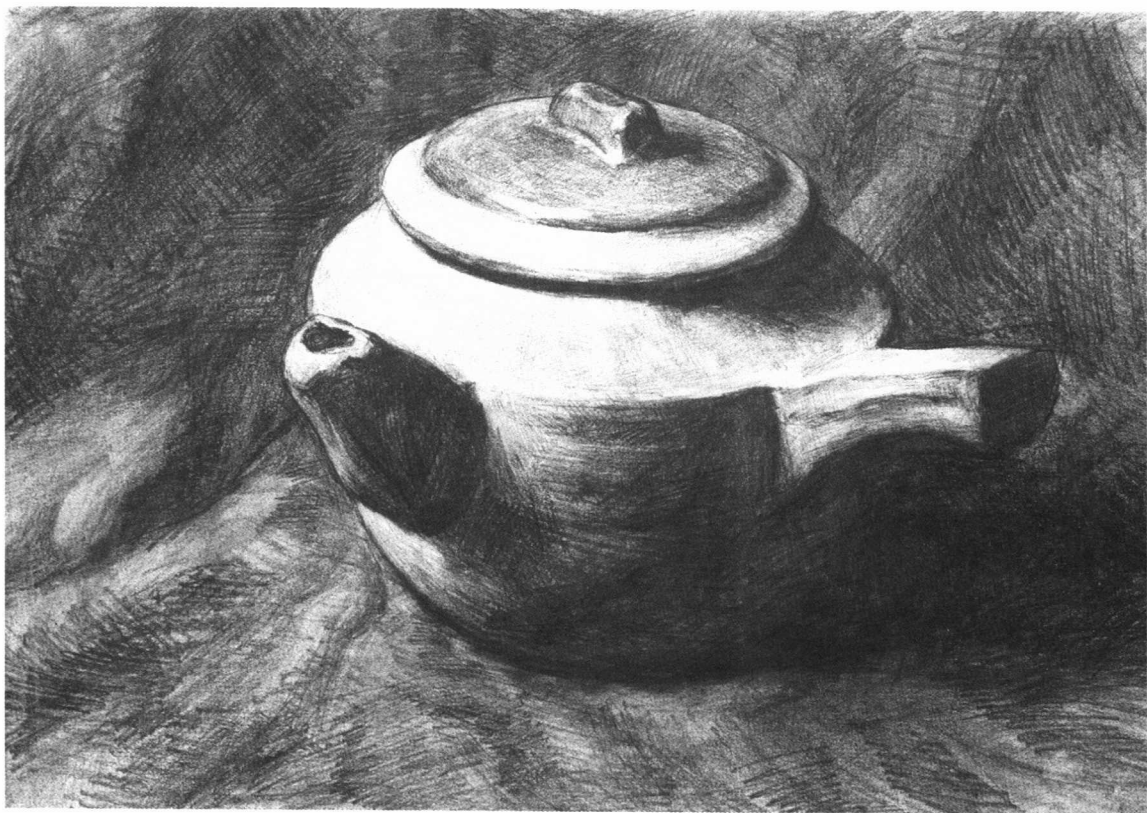
● 形体结构

形体结构是指物体本身的构造和由内在构造决定的外在形式。物体的结构决定了轮廓，把握了结构就把握了物体形体的根本，同时，了解结构是组织画面秩序的保证。静物的结构虽变化丰富，但都可以由方、圆两种基本形体概括、构成。描绘物体时，在凭感觉把握对象的同时，要努力通过对物体外形起伏的认识、分析，深入理解物体的结构。



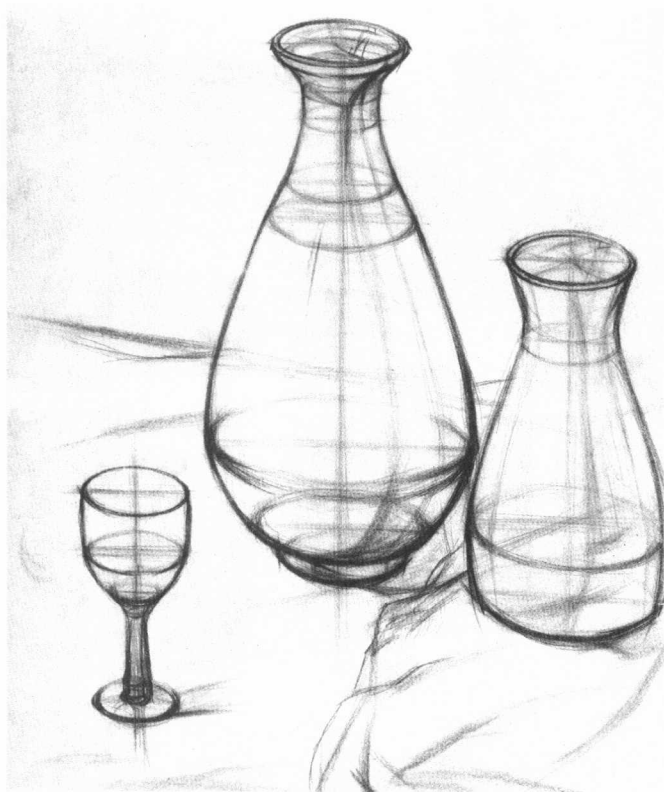
分析物体具体的体面是认识、把握形体的关键，体面的分析必须结合对物体结构的理解。

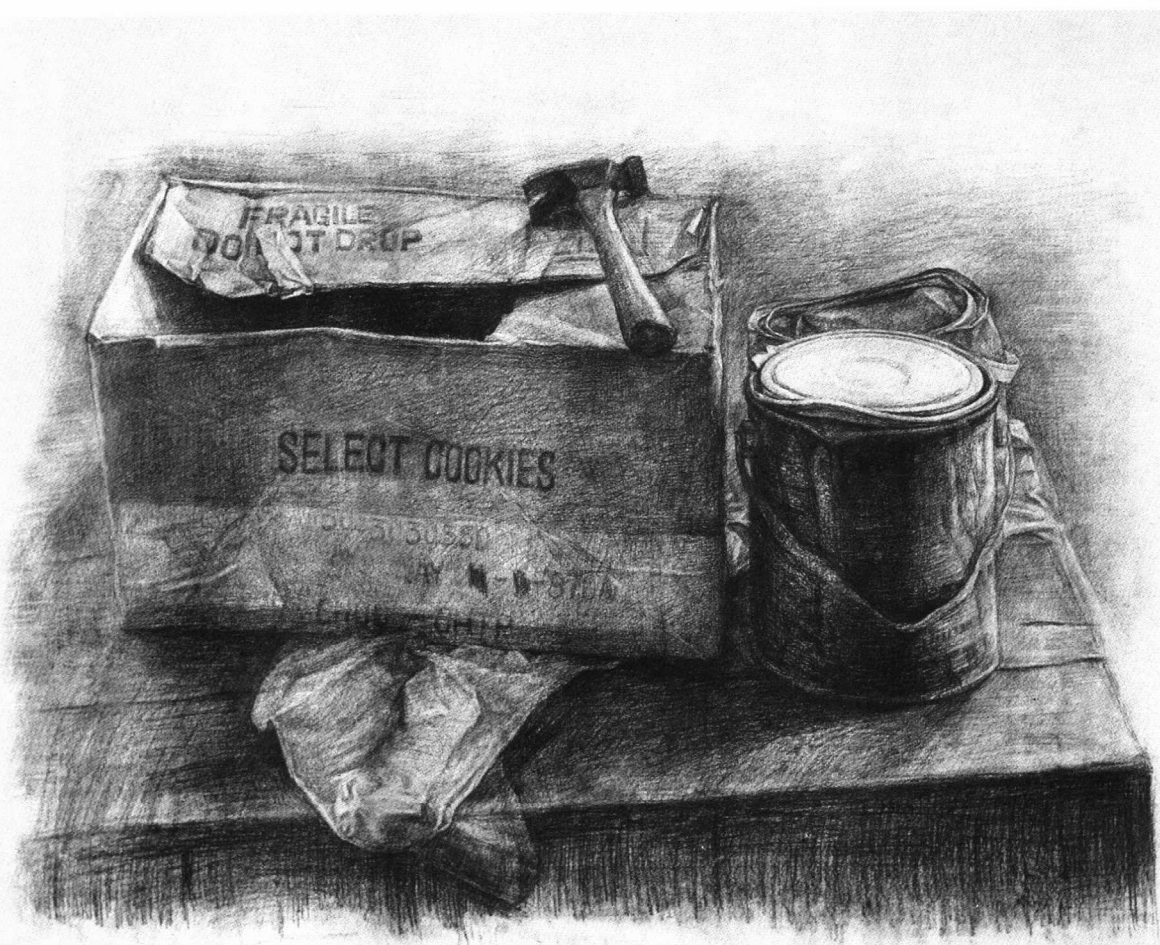




● 空间感与透视

画面中的空间感指物体的立体感和深度感，这是素描训练中一个基本的内容。空间感主要通过透视和明暗调子来表现。





● 材质与肌理

材质和肌理也是物体的重要特征。不同物体间都存在质地的差别。绘画中的质感是指由于物体的质地构造的差异而给人们不同的视觉效果和心理感受。如金属物体的坚硬，玻璃器皿的透明，布制品的柔软等，质感的准确表达可以使绘画作品更加逼真可信。同时，有针对性的训练可以提高眼睛观察的敏锐程度，还为创作时肌理效果的运用打下基础。



● 线条与明暗

线条是素描绘画中最基本的，也是最关键的要素。自然物体中并不存在线条，只有体积块面，线是体块的一种特殊表现形式。在绘画中的线条，既是作为单独性的描绘符号，可以表达情感，也可表现物体的轮廓和结构，表现画面物体的明暗关系。要不断观察、分析研究，学会从对象中看到并表现出线条的能力。

线条的表现形式非常丰富，画素描时，要准确地描绘物体，必须掌握内外轮廓线、边缘线、结构线和各种辅助线（长直线、垂直水平线、关系连线）的运用，在学习的初期，更要学会用长直线，以养成良好的从长直线到短直线，从直线到曲线的作画习惯。

