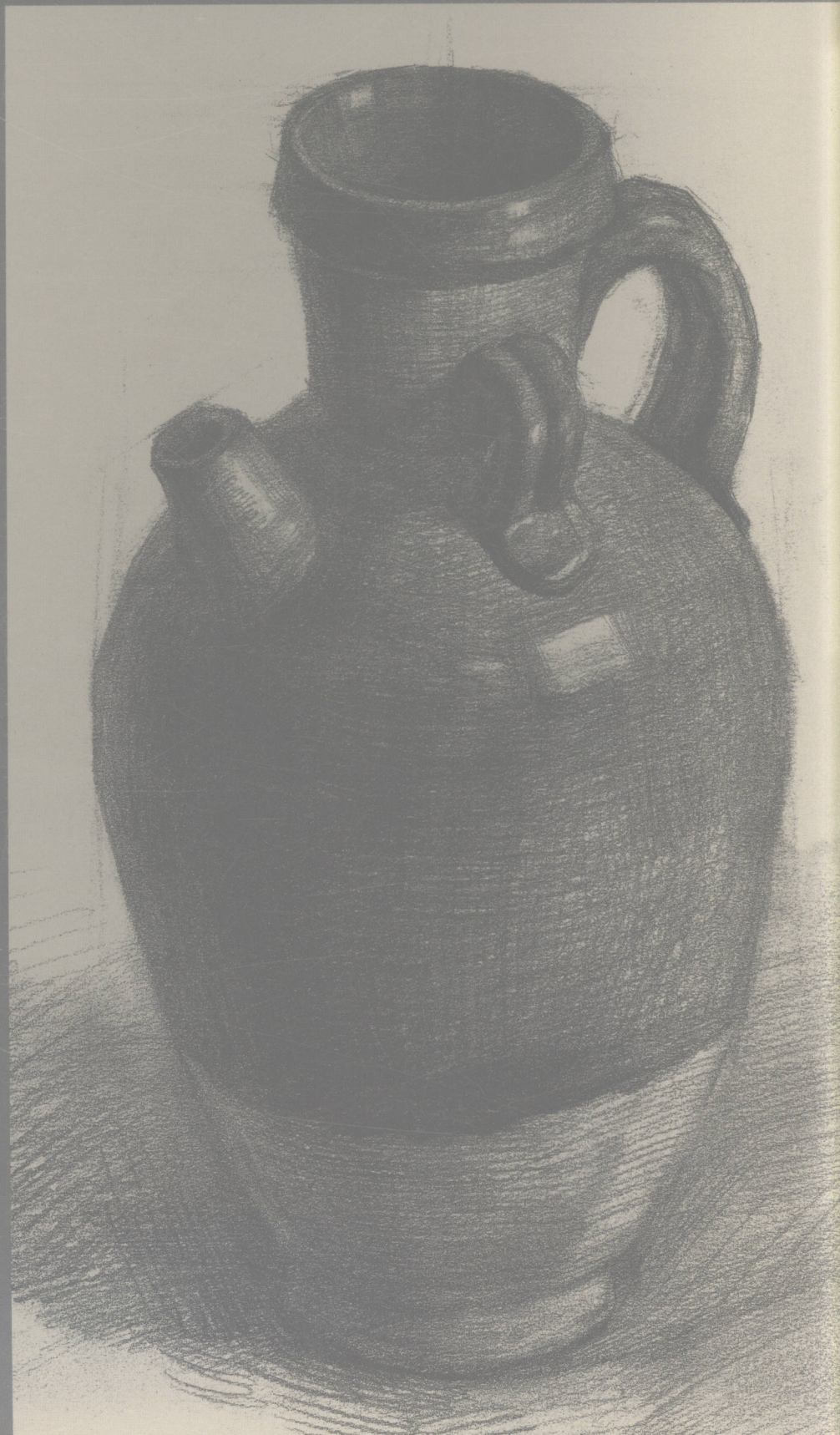
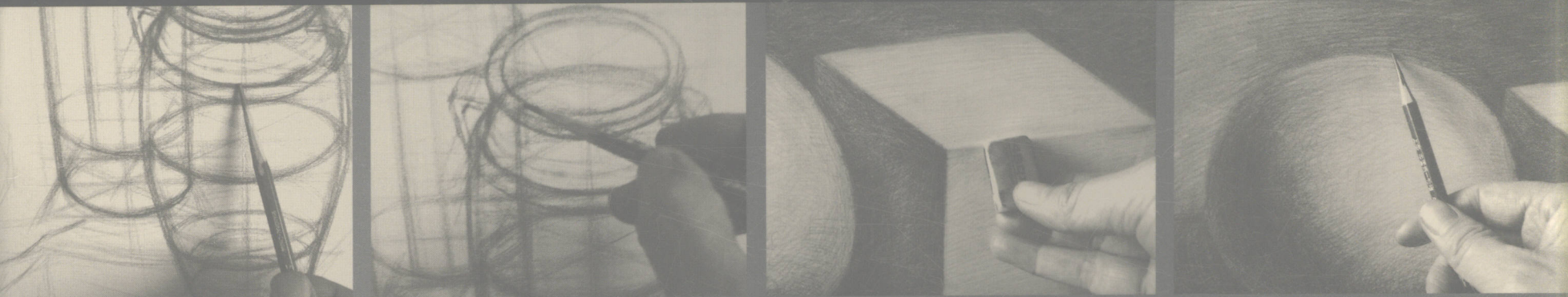

素描静物

SUMIAO JINGWU

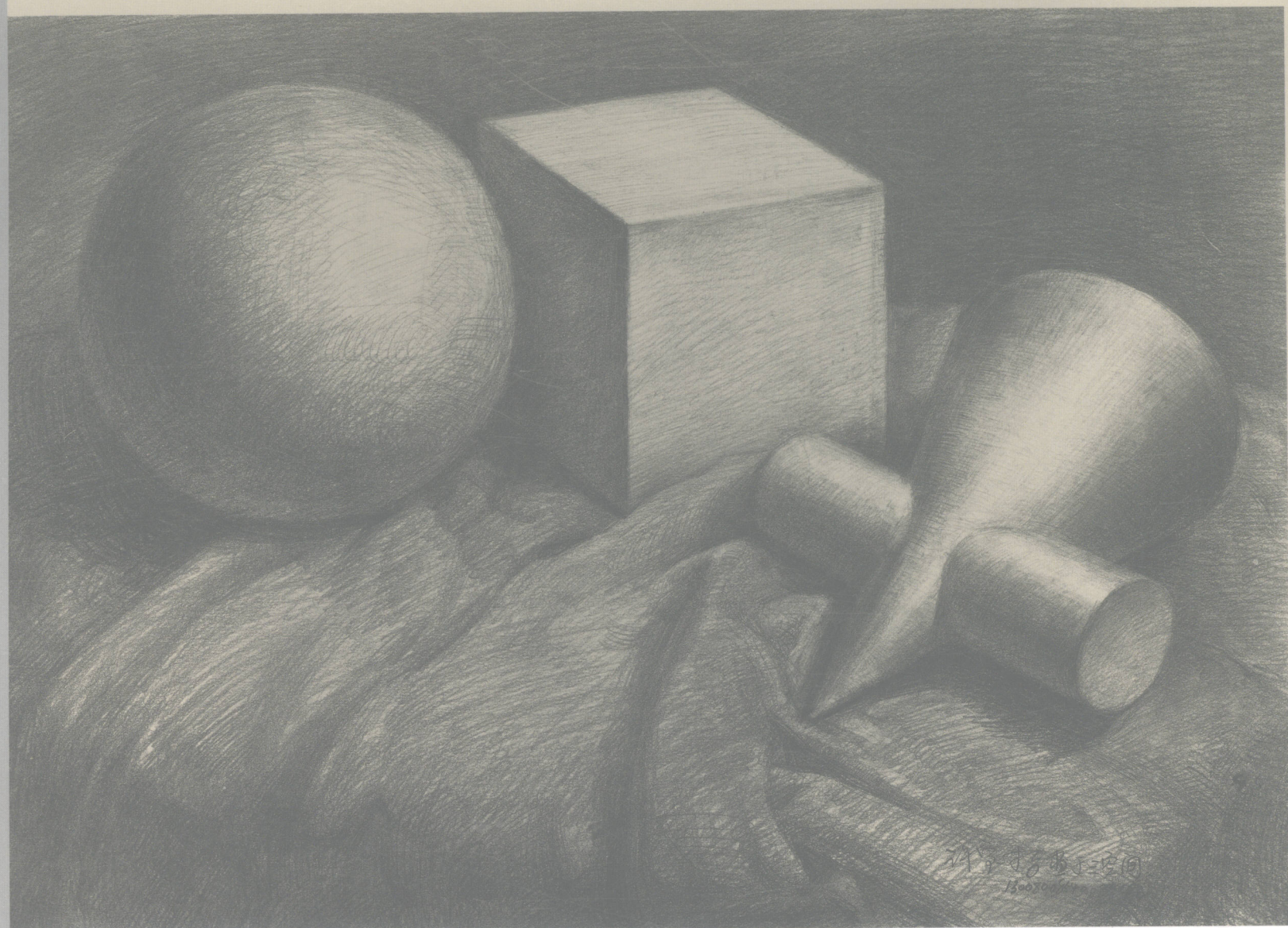
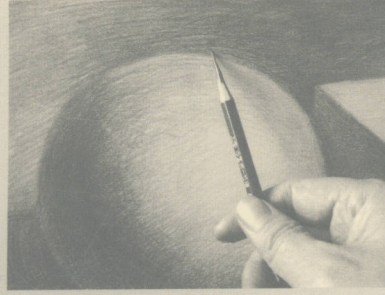
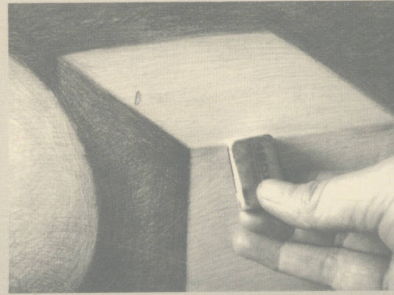
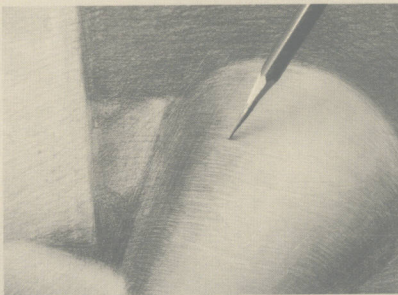
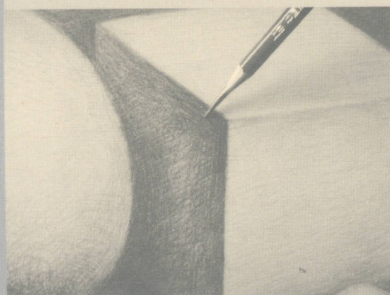
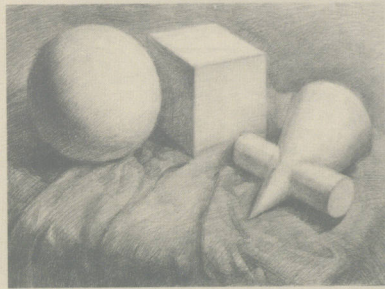
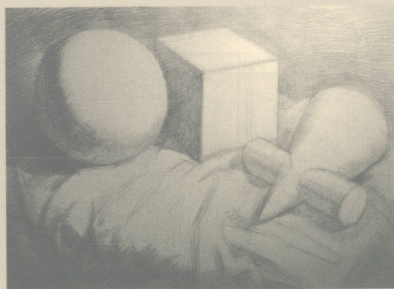
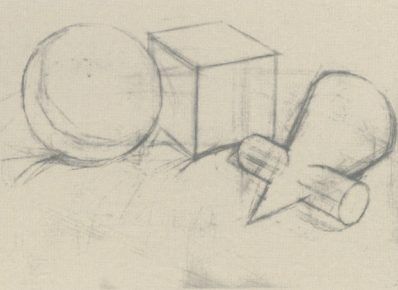
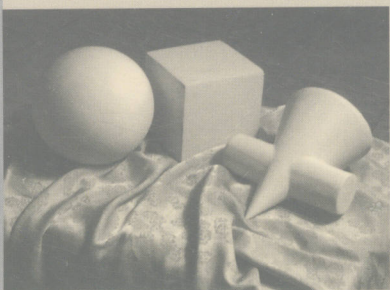
東瀛靜物

作者简介

许宝哲，毕业于山西艺术学院版画系，2004—2005年于中央美术学院进修，多幅作品参加国内外画展，部分作品被日本、澳大利亚、台湾等国际友人收藏。十几年来一直从事美术教育和美术高考辅导工作；教学经验丰富，教学方法有效，所带班级的升学率一直保持较高的水准。

责任编辑 石锦华
整体设计
督 印 李国新

ISBN 7-5394-1873-7

9 787539 418735 >

ISBN 7-5394-1873-7

J · 1471 定价:20.00 元

图书在版编目(CIP)数据

素描静物/许宝哲编著. —武汉:湖北美术出版社, 2006.7

(美院基础课程实训教材)

ISBN 7-5394-1873-7

I. 素... II. 许... III. 静物画—素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第076492号

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街268号B座

邮政编码:430070
电话:(027)87679522

制版:武汉天创彩色图文技术有限公司
印刷:武汉三川印务有限公司

新华书店经销
印数:4000册

2006年7月第1版
787mm×1092mm 1/8

2006年7月第1次印刷
印张:4

ISBN 7-5394-1873-7/J·1471①

定价:20.00元

前言

素描一般分为光影素描和结构素描。光影素描也叫全因素素描。顾名思义，就是强调造型的科学性，如形体、比例、结构、透视等。线条作为光影素描的表现方法是没有实际意义的，形体上根本不存在线，只是面与面的连接。结构素描是以形体结构为中心，依靠透视原理，以线为主要造型手段。静物相对于石膏几何体而言，有着形体、质感丰富的特点。几何形体、静物的素描练习要从整体上把握各物体的明暗关系、形体关系、大小关系，所以画素描是画关系，而不是画东西。

本书着重讲解各种造型手段及画法，从单一物体的结构步骤入手到简单组合再到复杂静物组合的练习，让读者了解如何观察、分析写生对象的比例、结构、质感、空间、明暗等关系。通过完成系统的练习，习画者能举一反三，解决静物素描画的一些难题。

从石膏几何体过渡到静物写生的练习，可能刚开始不太适应，但这是一个循序渐进的过程。在这个过程中，要更深入地了解和掌握观察物体的方法、表现的手法与技巧以及各种关系的变化，更重要的是通过临摹走上正确的习画之路。

基础知识

素描是一切造型艺术的基础，而几何体、静物素描又是整个素描教学的起步课程，在整体的素描教学中有着举足轻重的作用。素描是通向各种绘画表现形式的必经之路，故打下坚实的素描造型基础具有深远的意义。

形与体

“形”指事物以可视状态的形象存在于主体面前。“形”应包含“体”的概念，“形”指物体的高度、宽度，是平面的概念，而“体”指形体的厚度（或深度），是立体概念。就像圆是平面的，球是立体的一样。“形”与“体”是密不可分的，造型艺术上称“三度空间”，故任何物体皆呈现出三度空间的属性。素描作业全过程的核心实际上都是围绕“形体”展开的。

透视

具有长、宽、高的形体存在于空间当中，必然有了透视。了解形体的基本透视、掌握正确的观察方法尤为重要。

透视理论建立在人眼的生理结构以及眼睛在借助光线观察物体时所获得的透视感觉的基础上。由于眼睛的特殊生理结构和视觉功能，任何形体在视觉中都有近大远小、近长远短、近实远虚的变化规律，这种现象就叫透视。

明暗色调

正确把握明暗关系是塑造形体的关键所在。物体受光后会呈现出两部分，三层次和五调子。两部分就是亮部和暗部；三层次就是黑、白、灰三种层次关系；五调子即高光、灰面、明暗交界线、反光、投影。用整体观察的眼光去处理各种层次及各形体的明暗色调变化，掌握不同质地的多种表现手法，使画面色调丰富，明暗层次清晰、准确。

物体上所呈现出的明暗关系是由对象的形体结构决定的，而并不是光源决定的。光是可变的，而形体结构是不变的。形体之所以有亮面和暗面之分，是因为形体有起伏变化，如果物体是平面的，也就没有了明暗之分。因此，画对象应从形体、结构出发，不要只依赖明暗，认真观察、理解，寻求其本质，这才是素描表现之根本。

质感与空间

静物素描的质感表现是指对静物的“材料结构”的表现，如陶瓷、金属物、水果、衬布等。一幅成功的素描静物画其精采之处往往更多地体现在对对象的质感表现方面。

任何物象的存在都占有一定的空间位置，物体与物体之间却存在着一种联系，这种联系表现为一定的空间距离关系。要在平面的画纸上表现出这种空间深度，惟一的方法就是正确地运用“透视”原理。黑色物体近看很黑，远看黑度则明显降低，亮度却开始增加；而白色物体正相反，远处白，近处反而暗了一些，这就是色彩的“空气透视”现象。由此可以得出这样的结论：近景物色调饱和、远景物色调灰；近景物清晰，远景物模糊；近景物明暗对比强烈，远景物明暗对比弱。

许宝哲

2006年6月

第 1 单元 简单几何体训练

教学目的

简单几何体的写生训练可以促进学生对物体的结构、明暗规律的认识和运用，培养和提高对形体的观察、感受和表现能力。

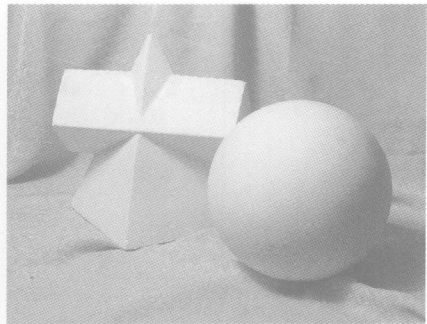
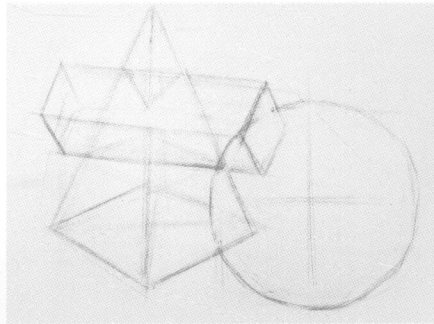
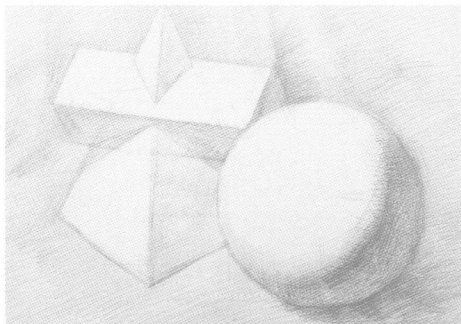
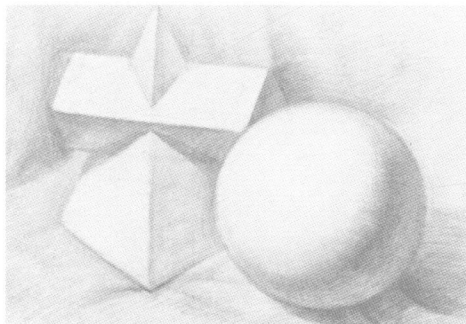
教学要求

深入观察和分析几何体（贯穿体）各部分的比例、结构与透视等关系，并能正确表达。

训练课题

1. 侧重用线造型的方法进行写生训练。
2. 抓住形体结构的本质。
3. 理性分析表现明暗变化的规律。

简单组合明暗画法步骤

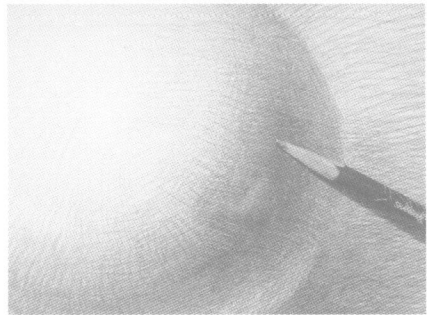
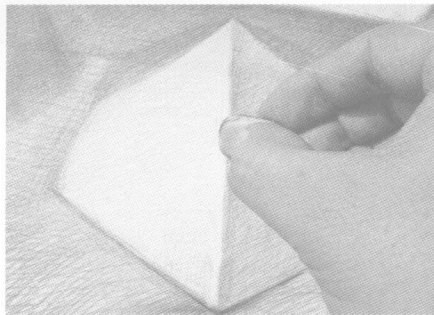
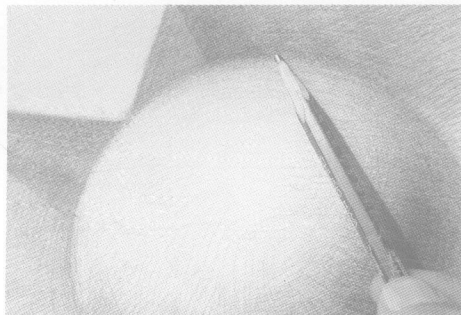
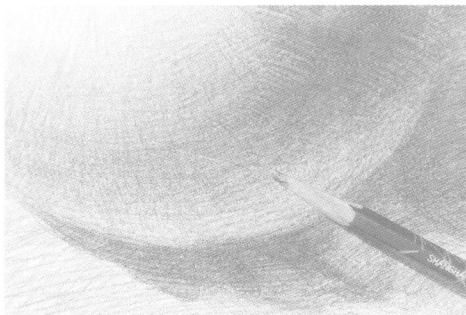

实物照片

3. 加强画面明暗关系，丰富灰面层次；注意圆球体的转折，处理各转折处的虚实变化。

2. 将明暗交界线确定后，立即画出物体的暗部和投影。同时画出少量灰面和背景。

1. 确定组合几何体外部突出的各个点，用直线连接成基本形，推敲画面的整体布局与安排。

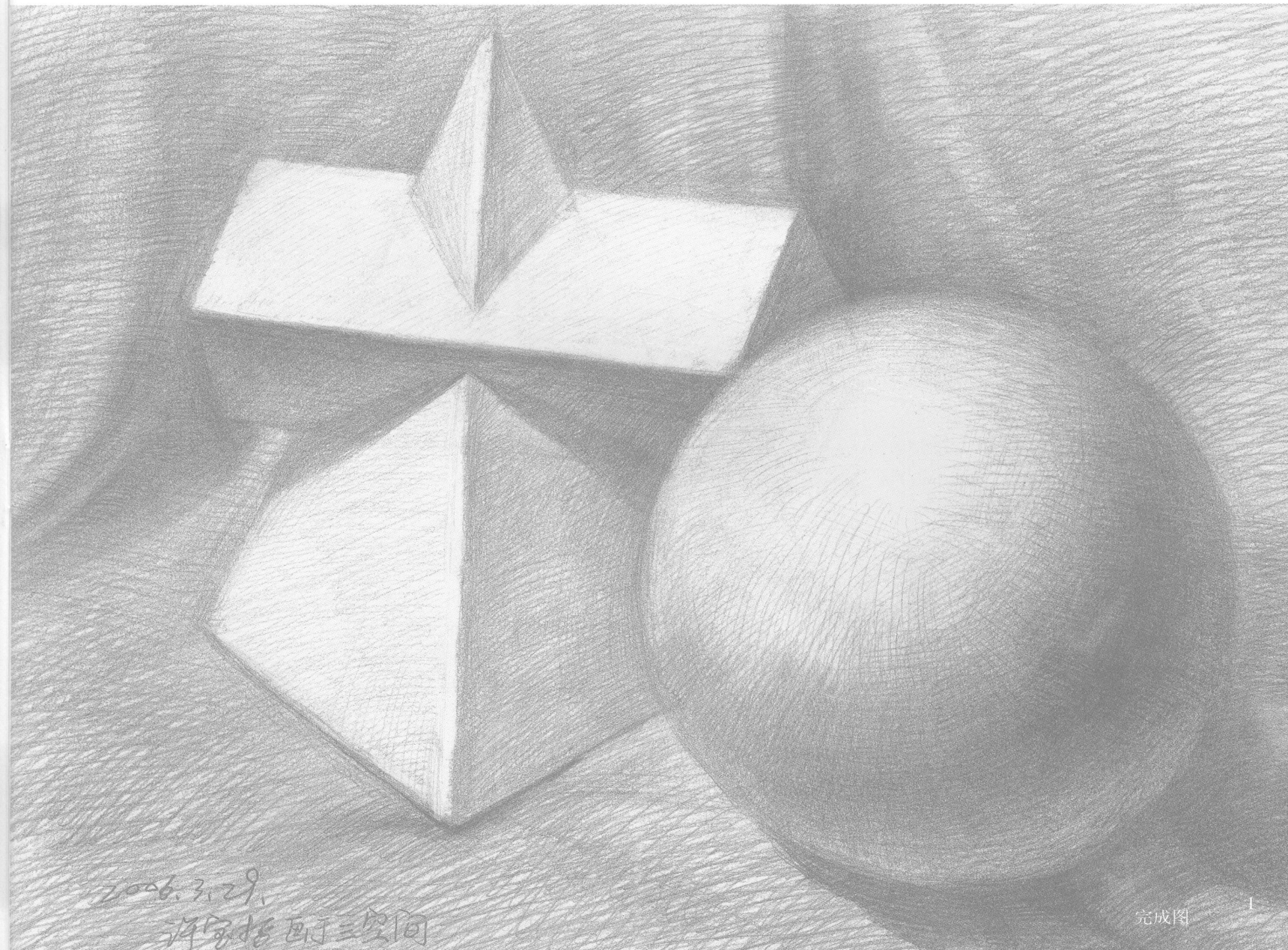

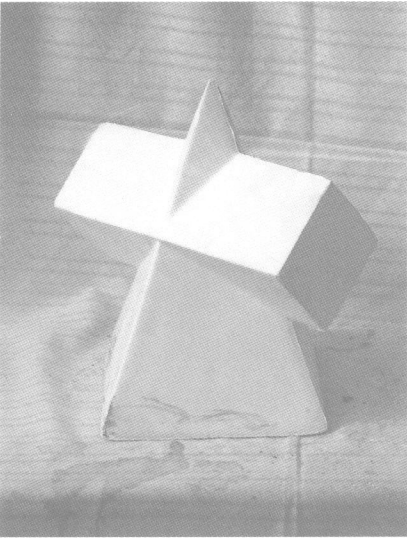
4. 沿着球体的结构走向，画出球体反光面。

5. 将背景适当加重，增强球体的空间感。

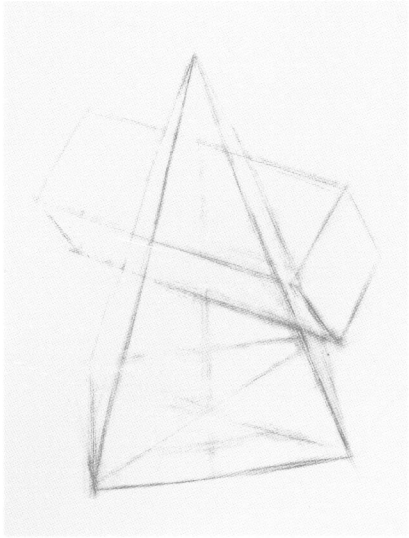
6. 大的黑、白、灰关系明确后，把转折面的交界处擦亮。

7. 把明暗交界线稍作调整，要画出上下的明暗变化。

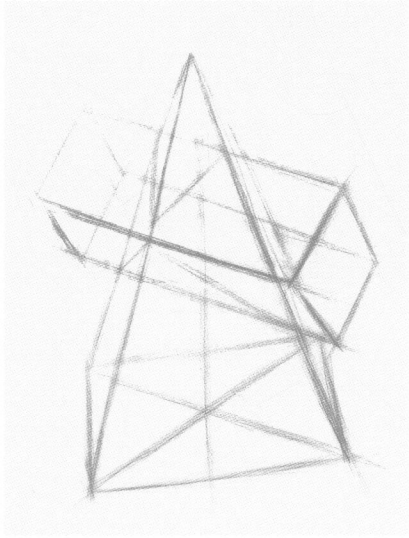

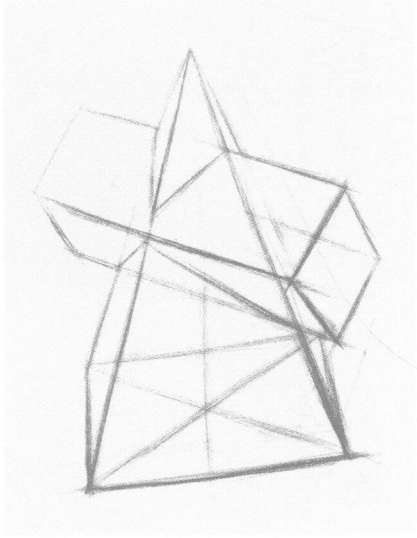
实物照片

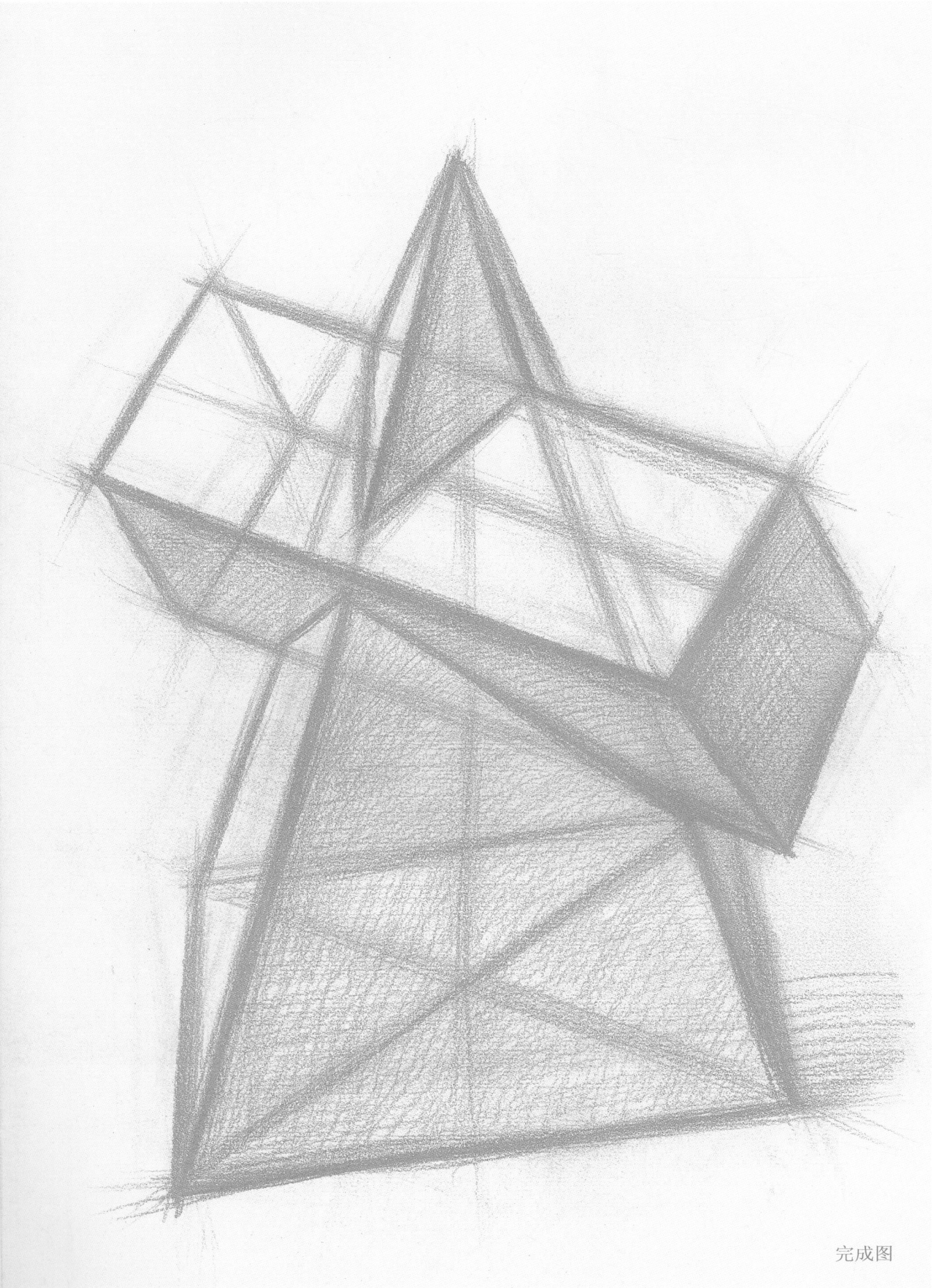
1. 构图，找准比例，画出基本形，推敲各部分比例和尺度关系。

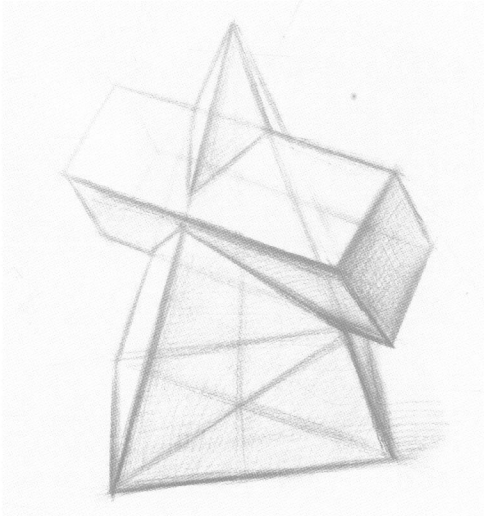
2. 勾画外形，同时借助内形和中线检查、校正形体结构。

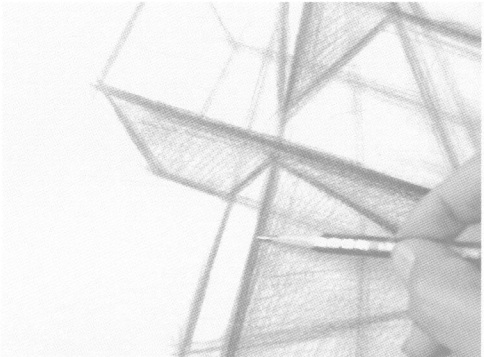
3. 用线具体刻画。

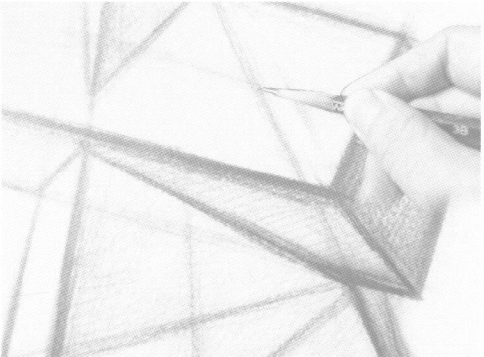
完成图

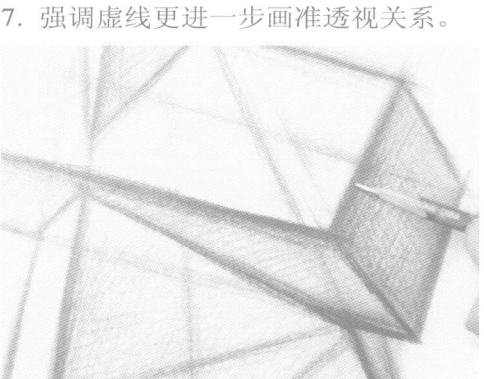
4. 调整用线，画出对几何体的空间、体积、质感、量感的感受。

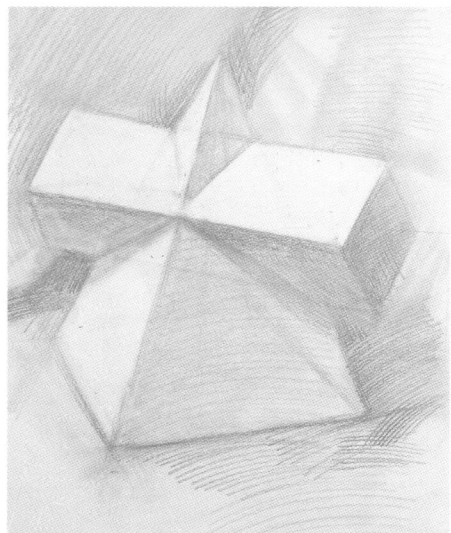
5. 强调明暗交界线，增加结构感。

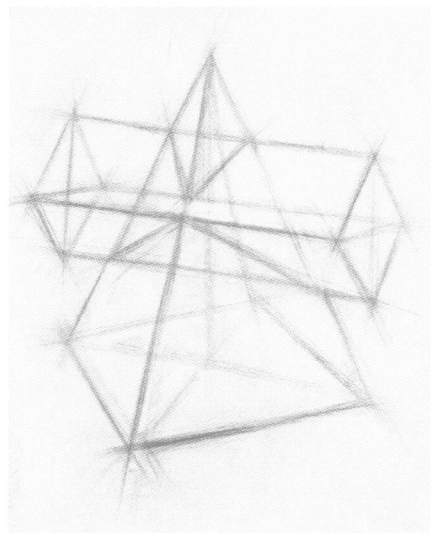
6. 加深暗部使画面有一定的空间感。

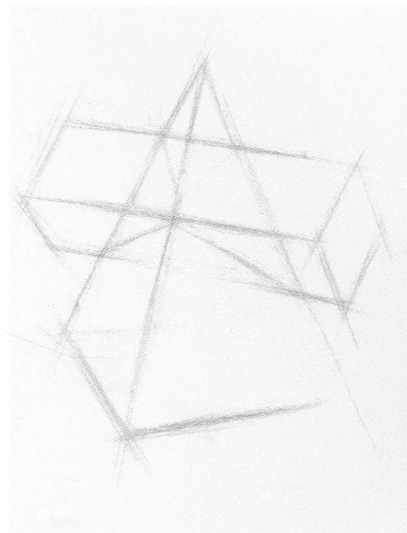
7. 强调虚线更进一步画准透视关系。

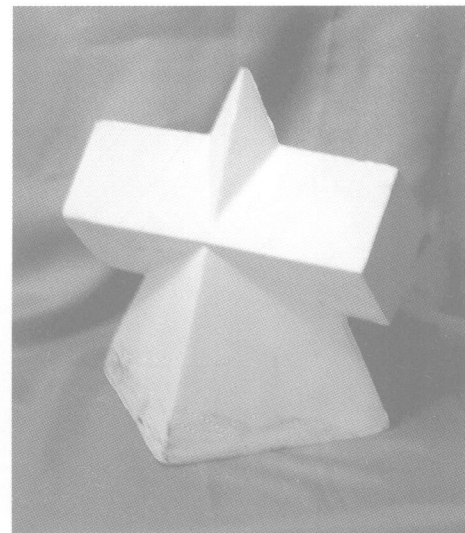
3. 画出各块面之间的明暗大致关系。同时画背景，增加画面的空间感。

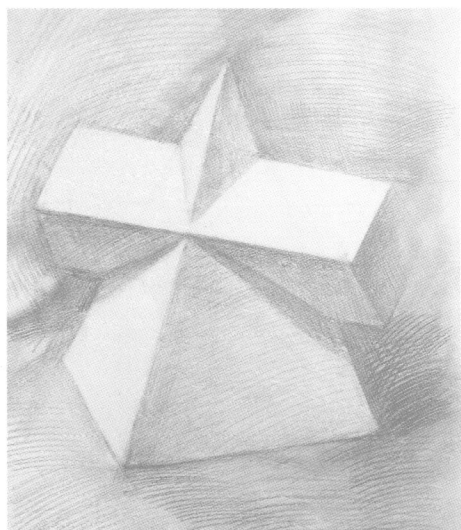
2. 勾画外形，同时借助内形检查校正形体结构。

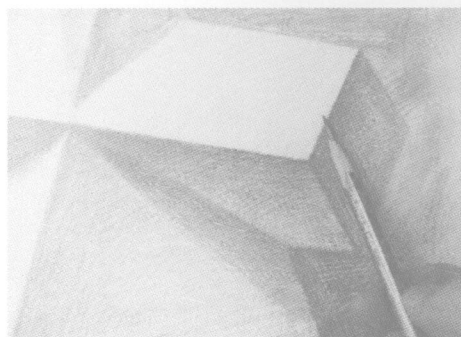
1. 构图，找准比例，画出基本形，推敲各部分比例关系。

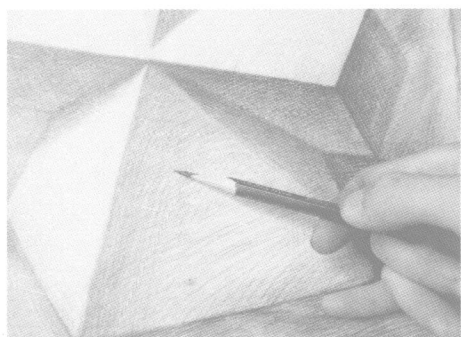
实物照片

4. 继续从明暗交界线入手，丰富暗部和各个灰部的层次。

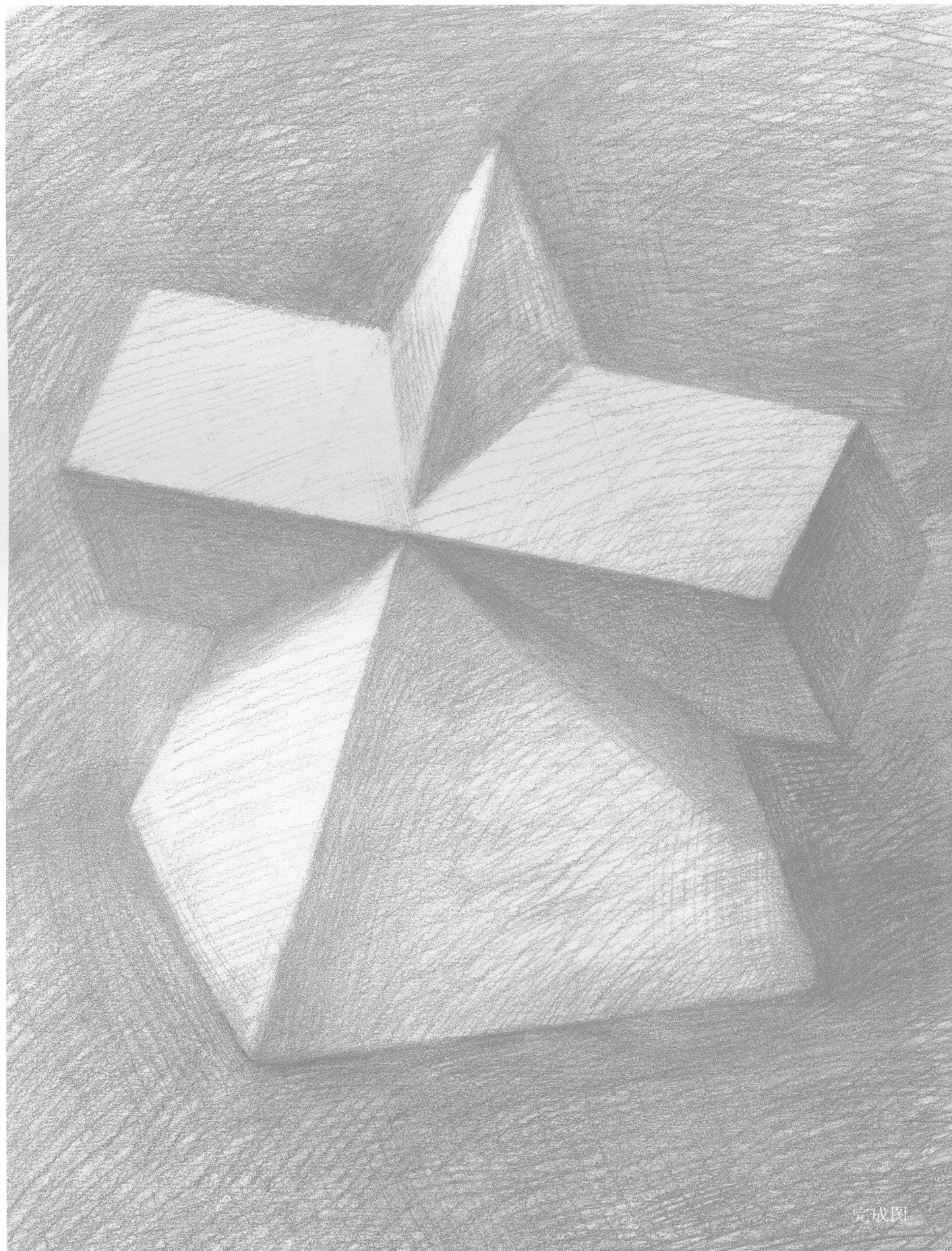
5. 把明暗交界线加深，拉开前后上下的距离。

6. 不同的灰面之间一定要有变化，不能画得雷同。

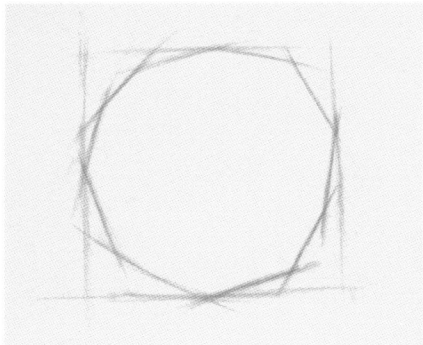

7. 用橡皮对物体的质感进行仔细塑造。

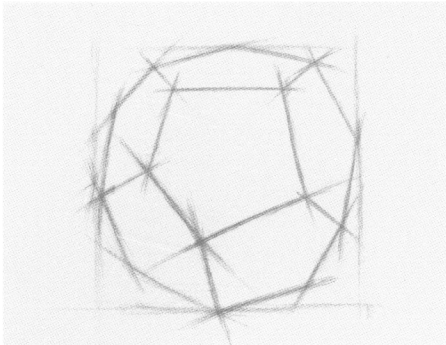

完成图

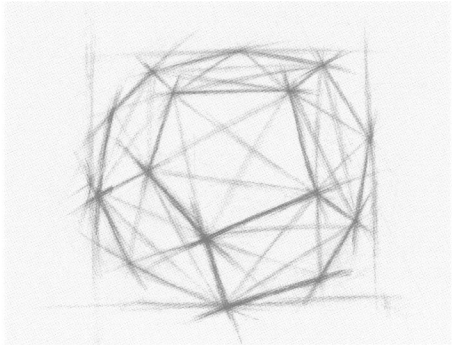
分面球体结构画法步骤

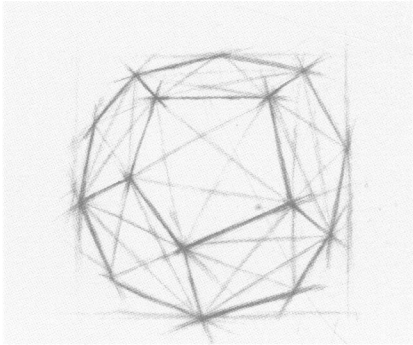
1. 用直线画出物体的形体和轮廓，确定大的比例关系。

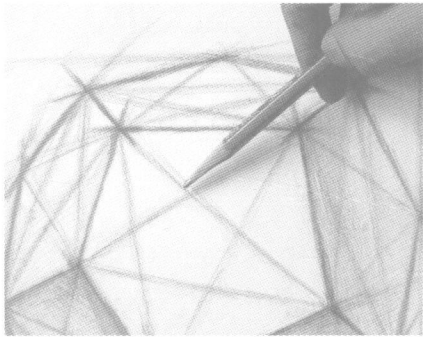
2. 进一步明确形体的结构特征。

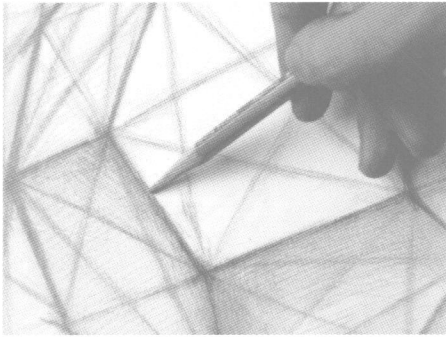
3. 勾画外形，同时借助内结构线检查校正形体结构。

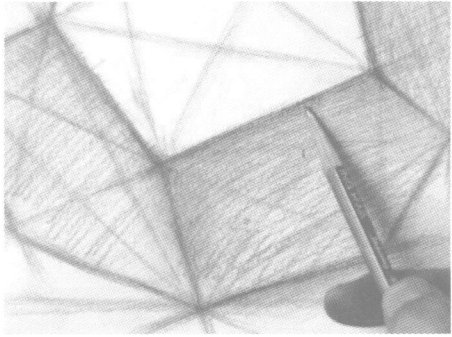
4. 用线具体刻画，画出对象空间、体积、质感、量感的感受。

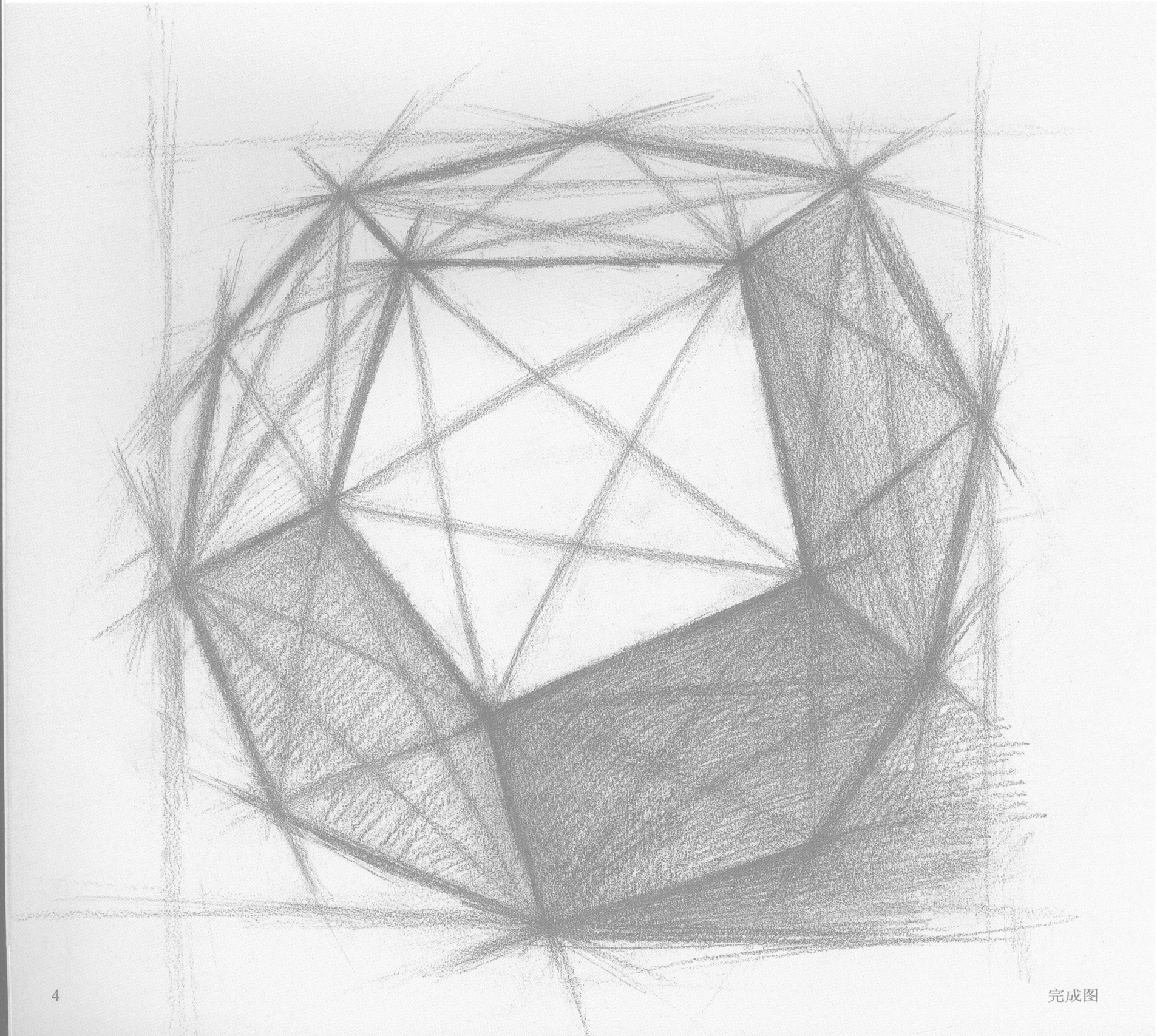
5. 继续用线具体刻画，补充细节、丰富画面。

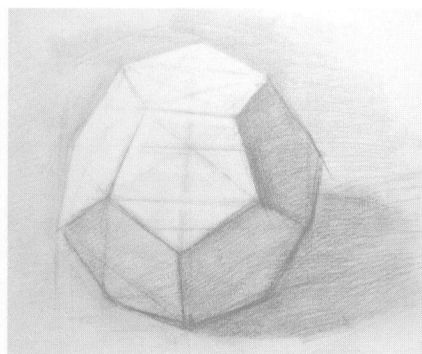
6. 强调明暗交界线，增加结构感。

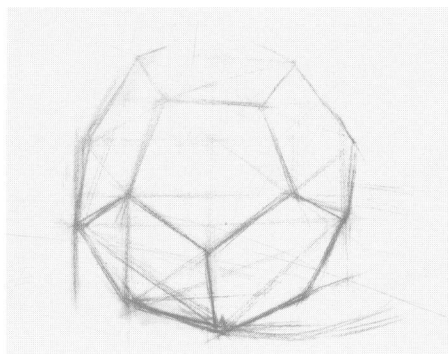
7. 调整关系，完成画面。

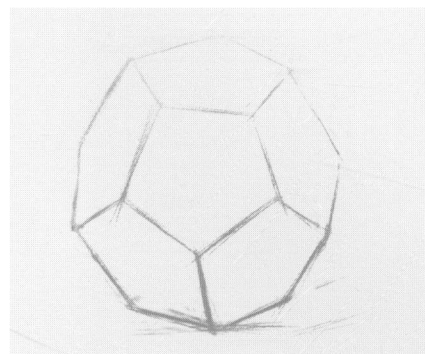
完成图

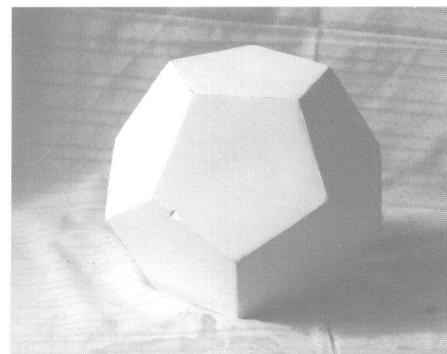
3. 画出各块面之间的明暗大体关系。同时画背景，增加画面的空间感。

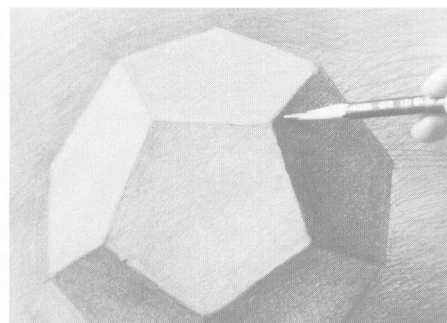
2. 找出各部分的透视关系。

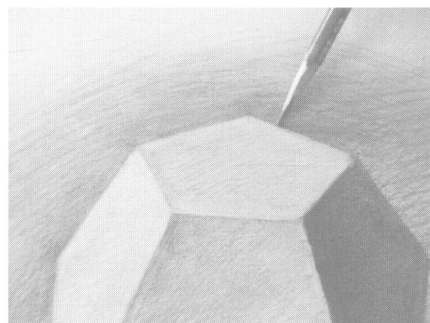
1. 用直线画出物体的轮廓和结构。

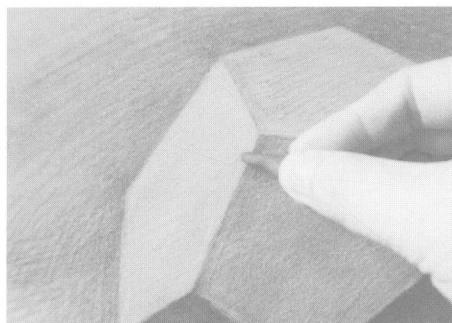
实物照片

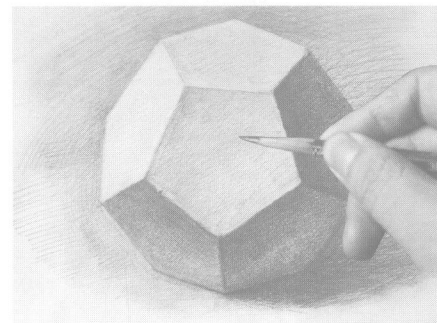
4. 把明暗交界线加深，拉开前后上下的距离。

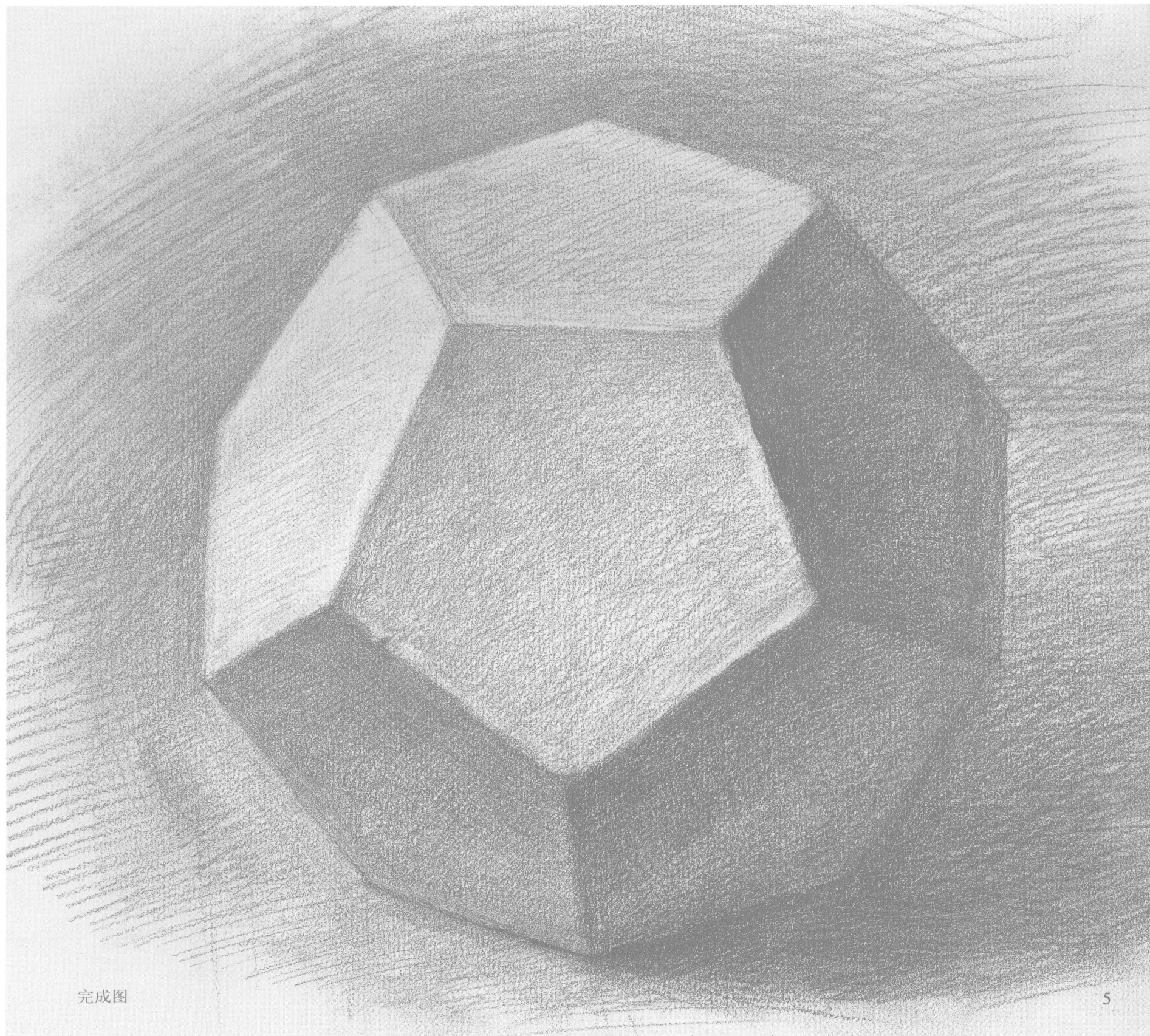
5. 强调背景色调，使石膏的质感更强。

6. 用橡皮对物体的质感进行仔细塑造。

7. 不同的灰面之间一定要有变化，不能画得雷同。

完成图

第2单元 简单静物训练

教学目的

由简单几何体过渡到简单静物训练,使学生的观察力变得更敏锐,对物体的空间感有一定的认识,目的是为了更顺利地进行复杂的静物素描写生。

教学要求

将第1单元学到的几何体知识,自然运用到静物写生中,把两者联系理解,力求透过表面因素和细节,领悟对象内在的基本形体。表现两个以上的物体,更要注意“整体”和“联系”,还要注意画面构图的主次安排。

训练课题

1. 选择两个及两个以上的组合形体训练。
2. 选择有黑、白、灰色调的全因素素描训练。
3. 选择有倾向性的表现空间、质感的静物写生训练。

水壶结构画法步骤

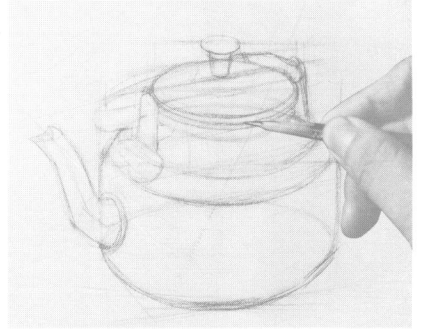
实物照片

1. 画出物体的形体关系和空间位置。

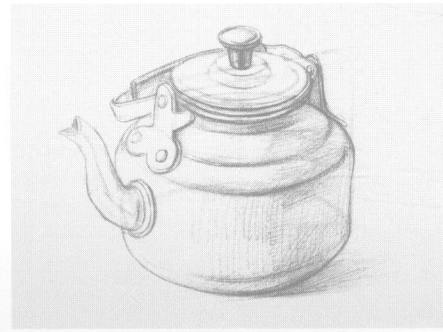
2. 找出各部分的明暗交界线,迅速将各部分明暗勾勒出来。

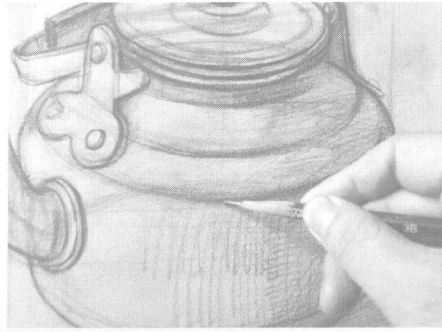
3. 继续从明暗交界线入手,丰富暗部和各个灰部的层次。

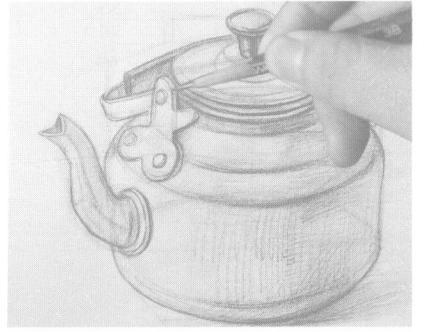
4. 强调物体的明暗变化,增强空间感。

5. 刻画局部,使形体更丰富。

6. 检查校正形体结构。

7. 用实线强调弧度的转折。

完成图

1. 画出物体的形体关系和空间位置。

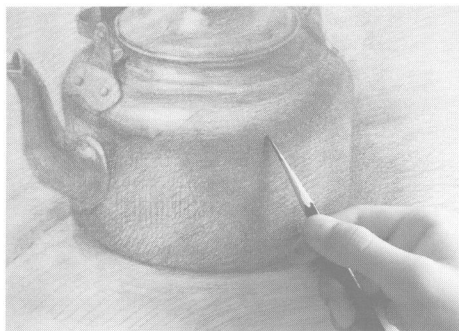
2. 找出各部分的明暗交界线，迅速将暗部画一遍。

3. 继续从明暗交界线入手，丰富暗部和各个灰部的层次。

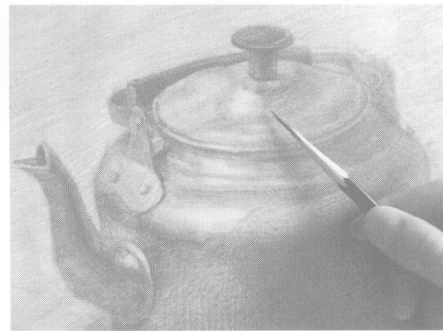
4. 把明暗对比拉开后，再对各个物体的灰面转折的地方进行仔细刻画。

5. 待大体的明暗关系画出后，强调明暗交界线。

6. 强调转折处的明暗对比。

7. 把明暗交界线周围的灰面适当地加重。

实物照片

1. 用长直线画出瓶子及罐子的外部宽、高和轮廓，安排好构图。

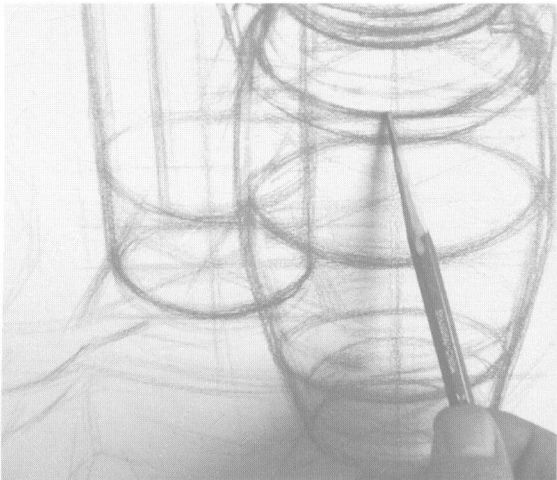
2. 利用穿透法画出各物体遮挡部分的内部轮廓。

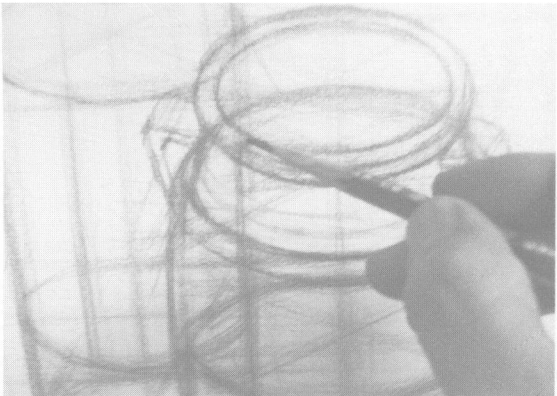
3. 用线的疏密、轻重变化进一步明确对象的轮廓。

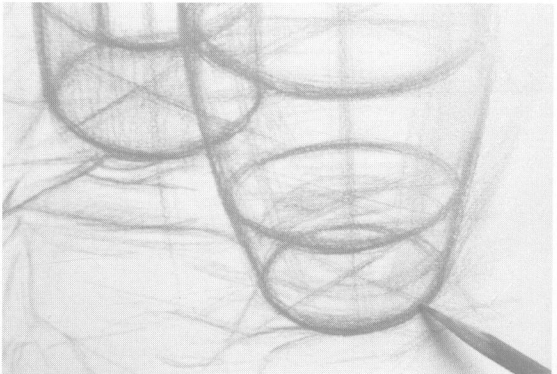
完成图

4. 用实线强调转折处。

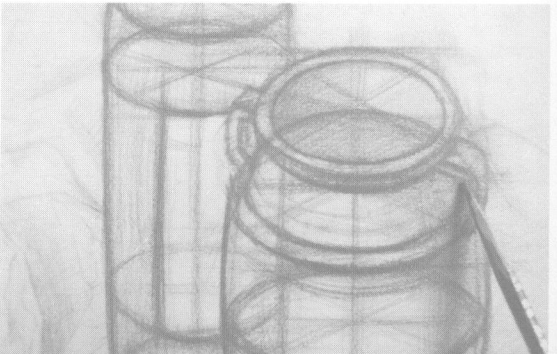

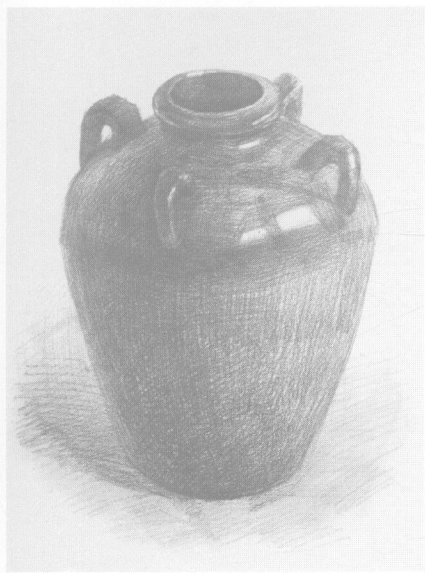
5. 仔细刻画椭圆，使之流畅、准确。

6. 对罐底部分椭圆的转折反复推敲，使圆的透视更准确。

7. 仔细找出并表现罐子耳朵的不同面，使之厚实、丰富。

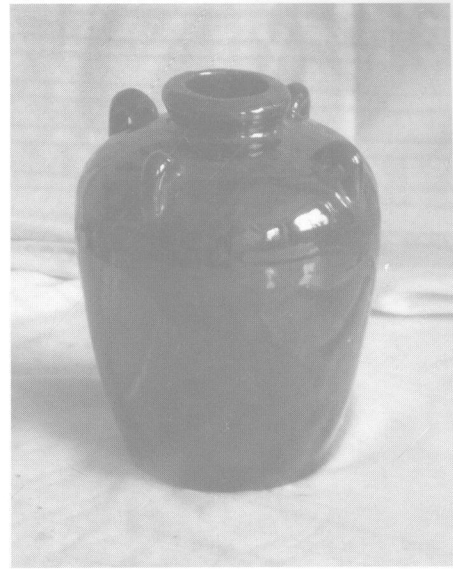
3. 继续加强物体明暗色调上的对比, 对罐子灰面也进行一定程度的表现。

2. 确定基本形后, 迅速地画出明暗两大部分, 适当强调明暗交界线。

1. 用直线画出罐子的大体轮廓及比例。

实物照片

4. 调整画面的整体关系, 尤其是表现出陶罐的质感。

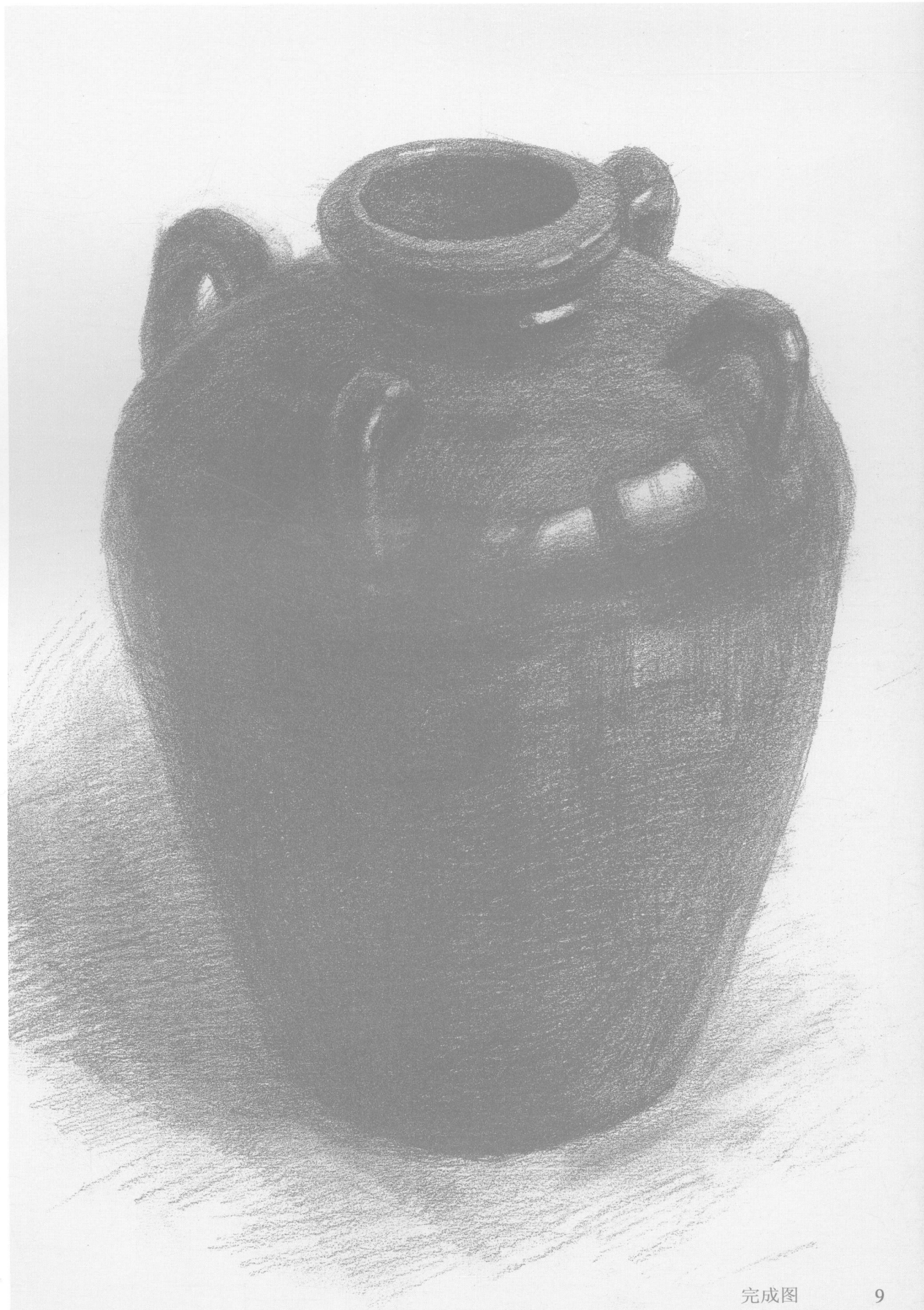
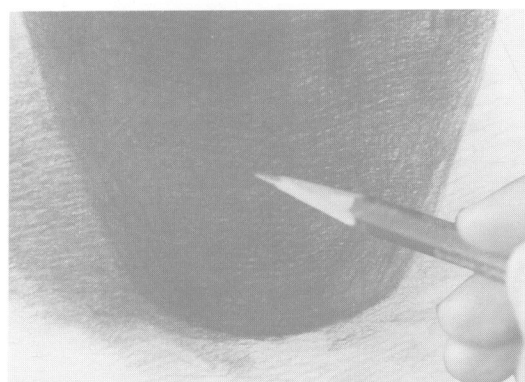

5. 强调明暗交界线, 增强陶罐的厚重感。

6. 从明暗交界线向亮面慢慢地过渡。

7. 刻画完灰面色调, 再对明暗交界线进行调整。

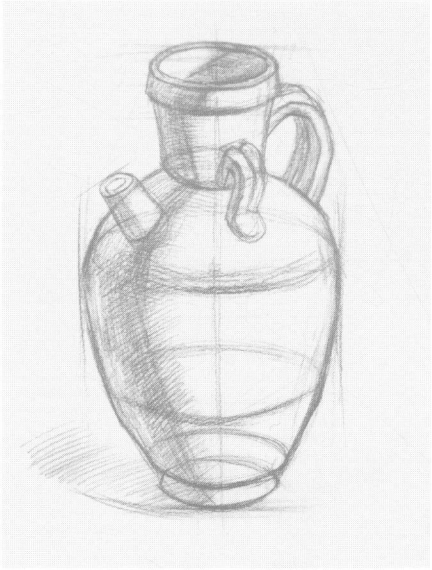
完成图

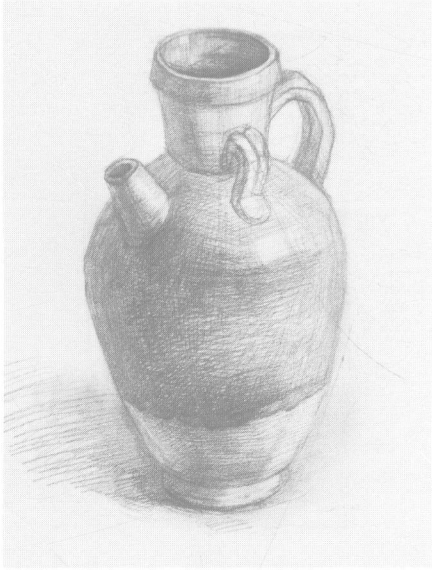
实物照片

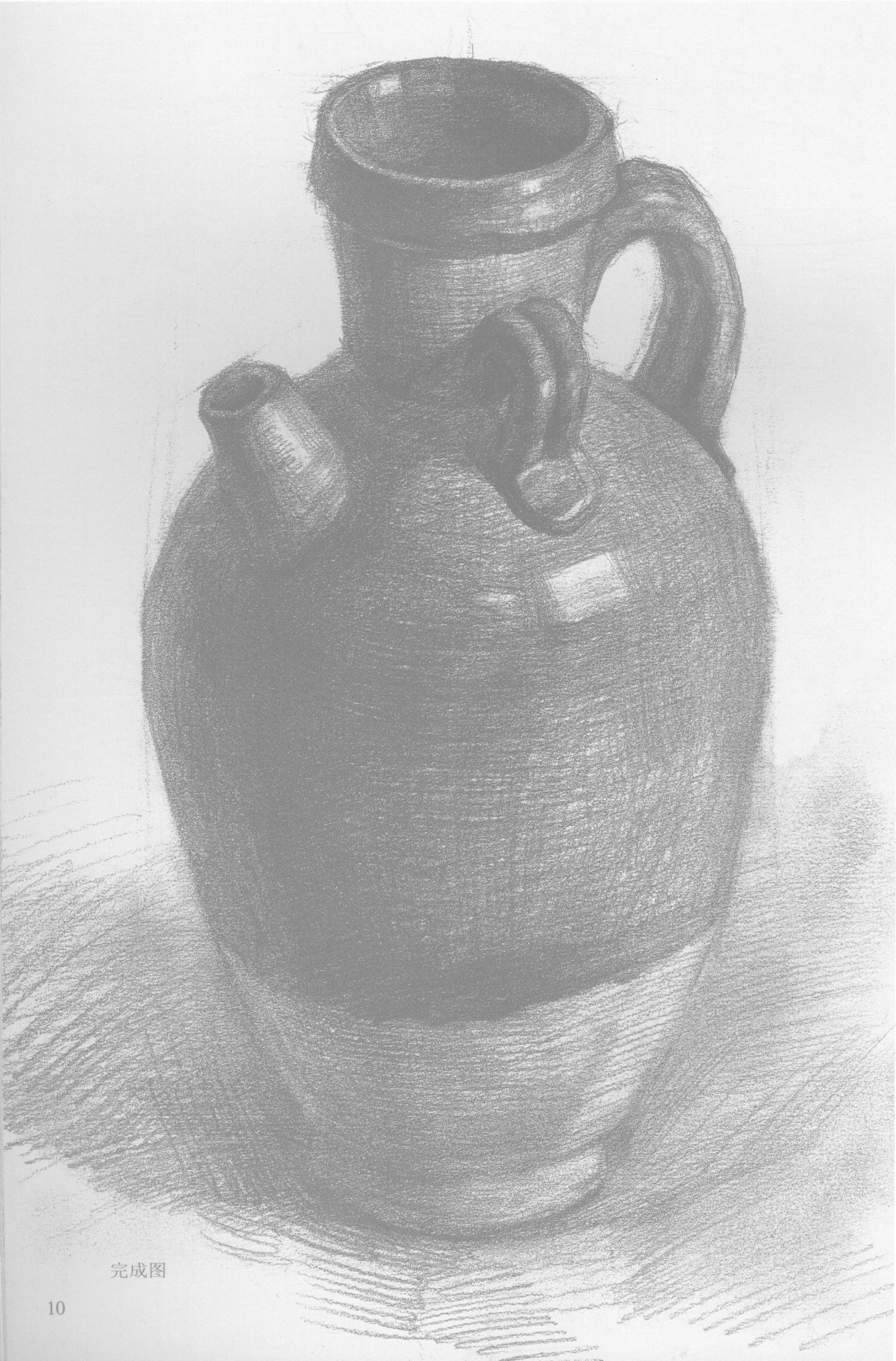
1.画出物体的形体关系和空间位置。

2. 找出各部分的明暗交界线，迅速将暗部画一遍。

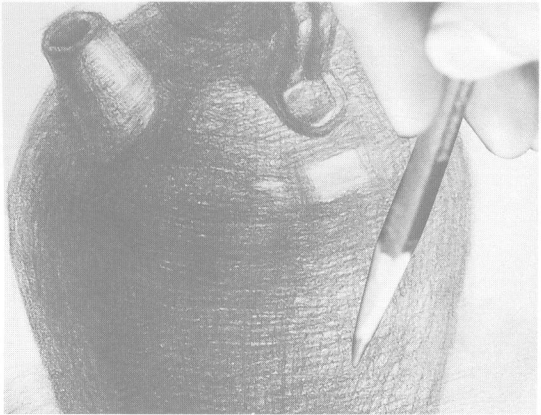
3. 继续从明暗交界线入手，丰富暗部和各个灰部的层次。

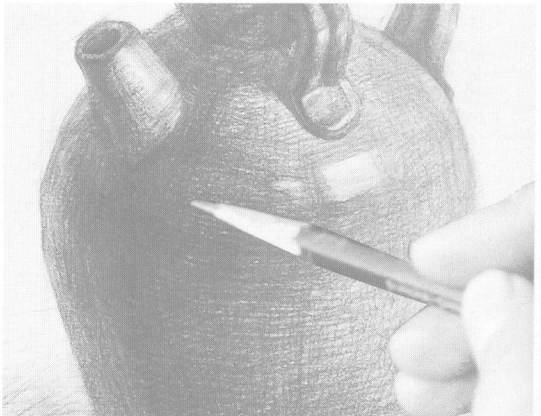
完成图

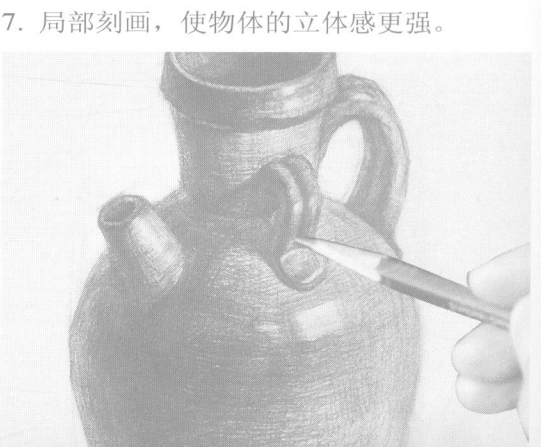
4. 强调罐的明暗变化，增强空间感。

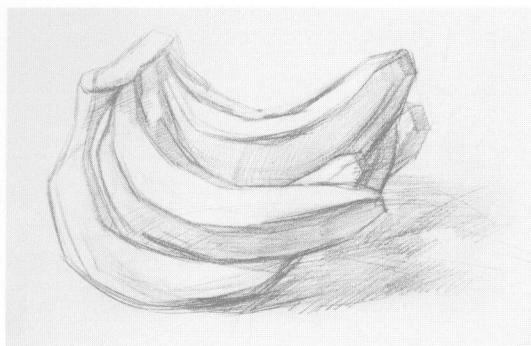
5. 用线的虚实强调转折处。

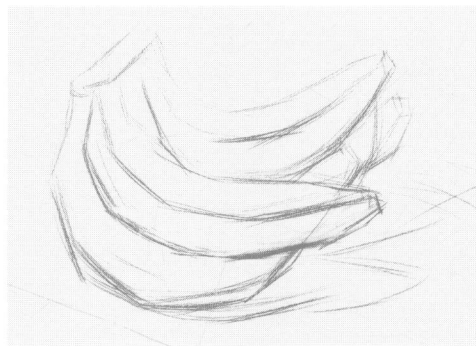
6. 加强明暗交界线，使黑、白、灰层次更明显。

7. 局部刻画，使物体的立体感更强。

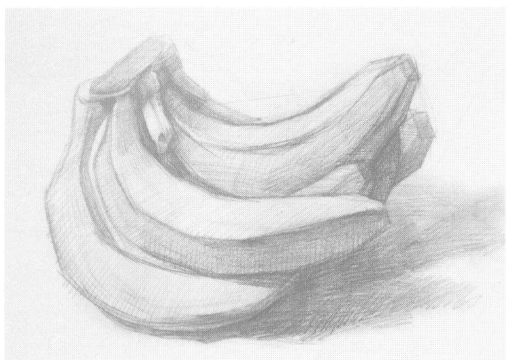
2. 进一步明确形体的结构特征。

1. 用直线画出物体的形体和轮廓，确定大的比例关系。

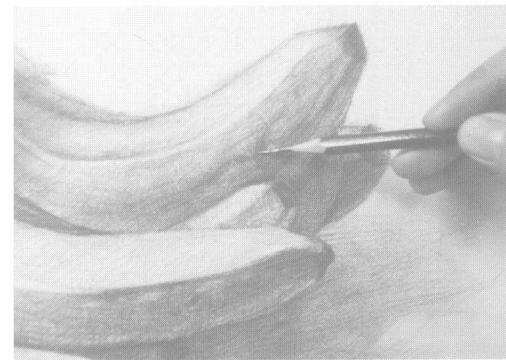
实物照片

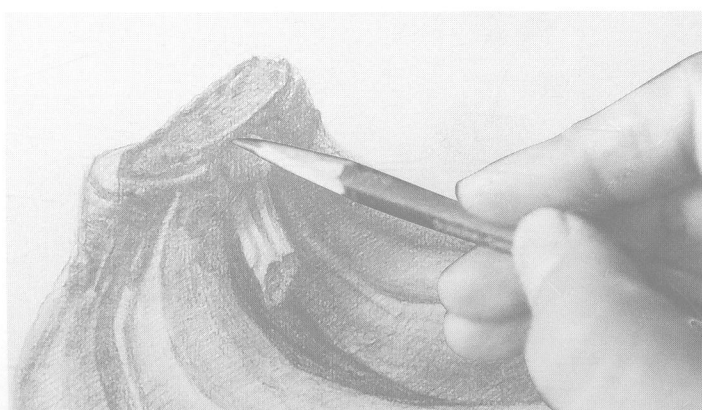
3. 画出物体的大形后，把明暗交界线以后暗部画出。

4. 待大形的明暗关系画出后，强调明暗交界线。

5. 把明暗交界线周围的灰面相应地加重。

6. 强调转折处的明暗对比。

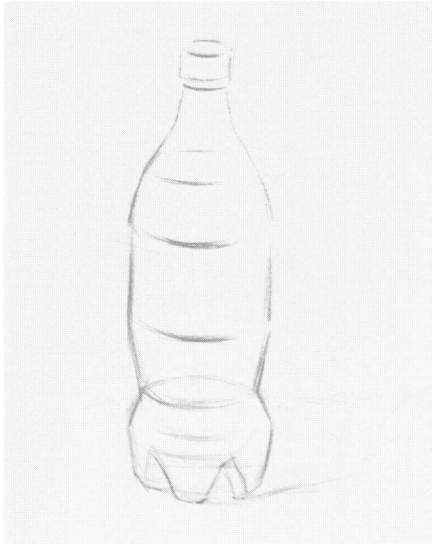

7. 仔细刻画斜面的灰面，使之与最亮面产生区别。

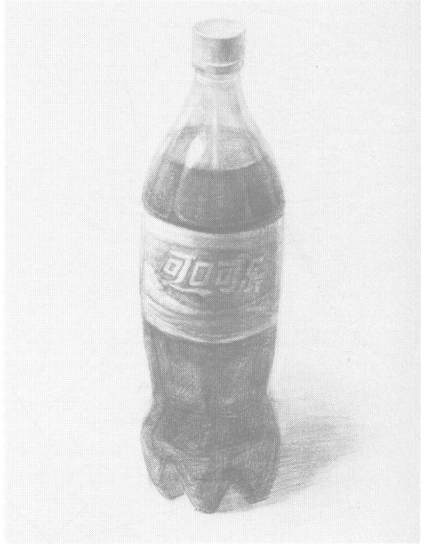
实物照片

1. 画出物体的外形特征，确定比例关系。

2. 画出大体的明暗关系和投影。

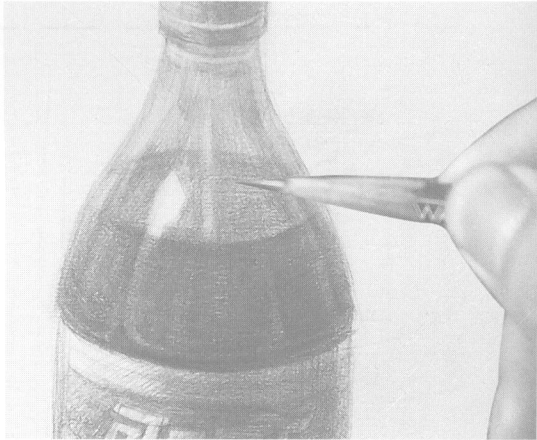
3. 加强明暗交界线的转折和过渡，强化形体和结构的穿插。

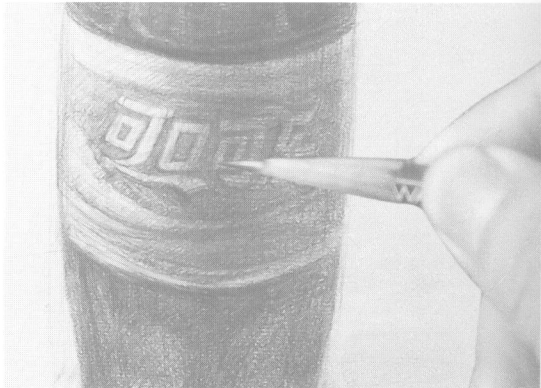
完成图

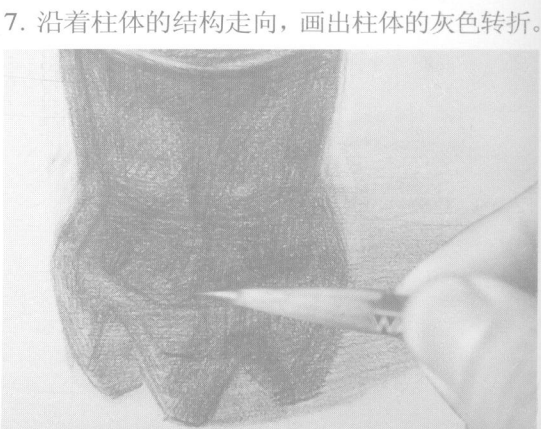
4. 提亮高光、强调重色，使画面产生鲜明的对比。

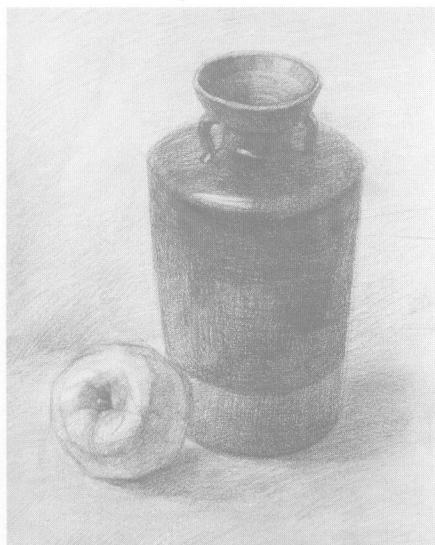
5. 丰富灰面层次，使形体更自然地转折与过渡。

6. 刻画图案使局部更真实地表现。

7. 沿着柱体的结构走向，画出柱体的灰色转折。

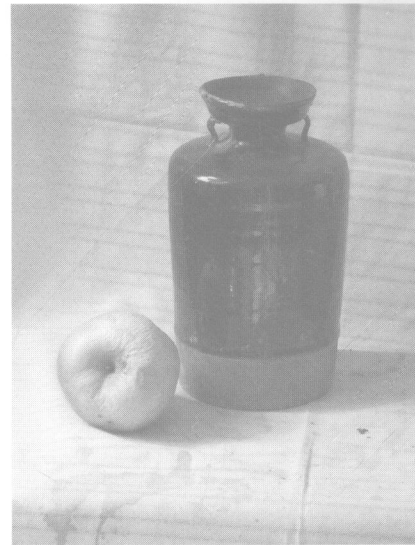
3. 从色调最深的地方画起，画出罐子的不同面的深浅关系。

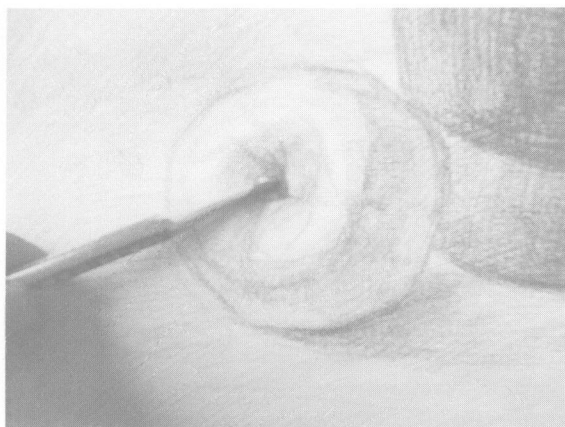
2. 从明暗交界线出发，画出大体明暗关系。

1. 用较轻的直线定出物体在画面的位置，画出中心轴线及基本形。

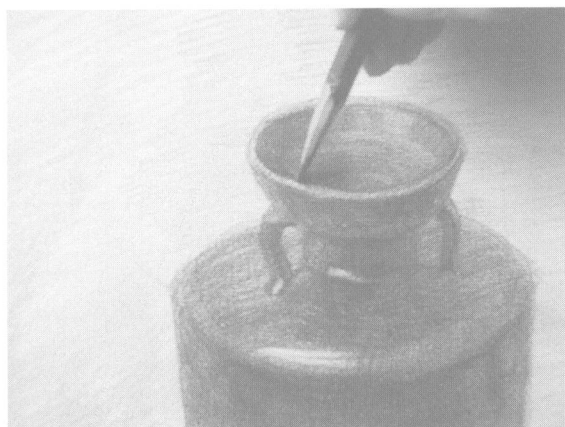
实物照片

4. 画出苹果的凹进去的部分。

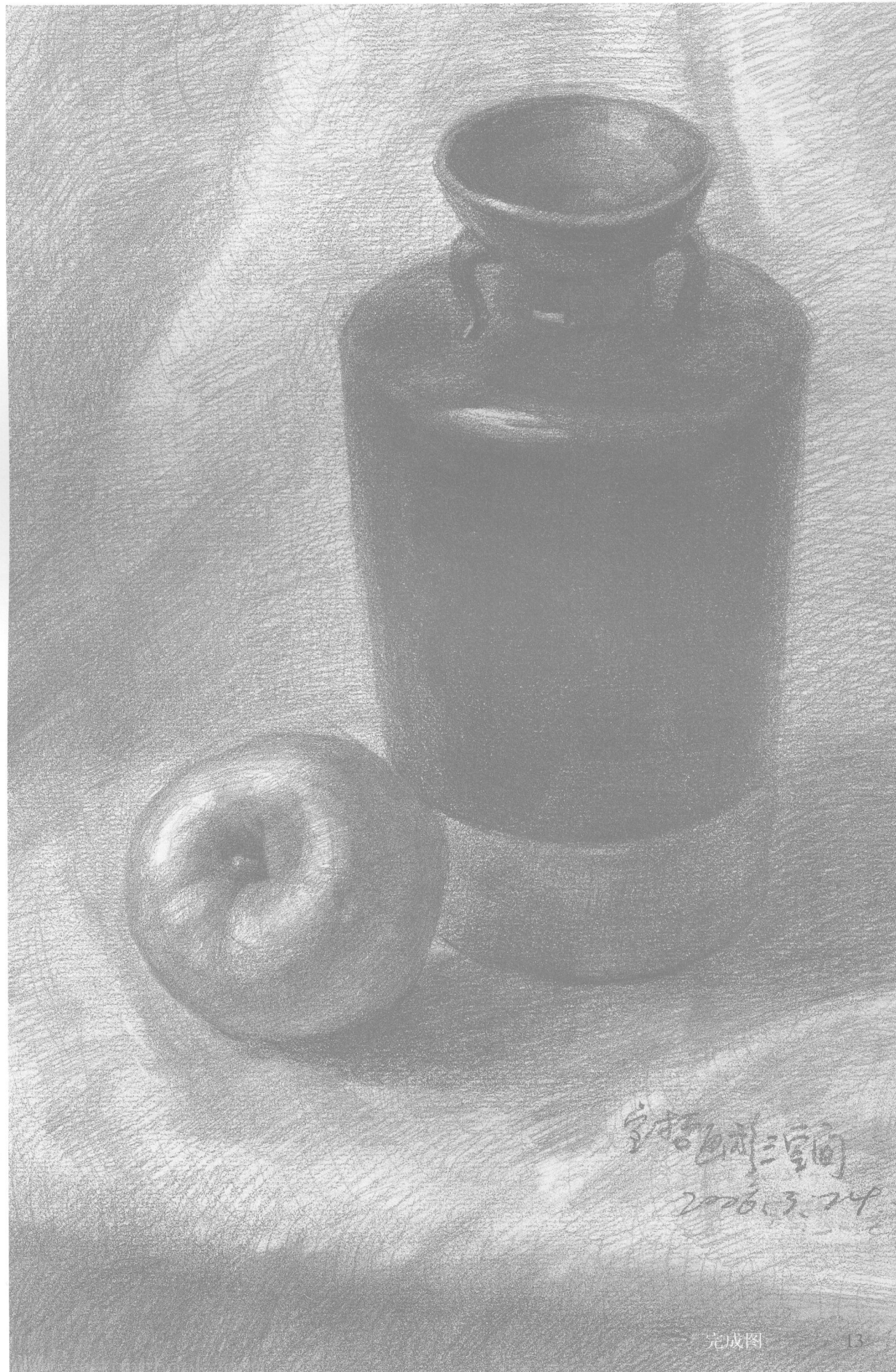
5. 强调转折处，使上、下关系更明确。

6. 加强罐口的明暗对比，使前后空间拉开。

7. 加强明暗交界线，使对比更强烈。

完成图