

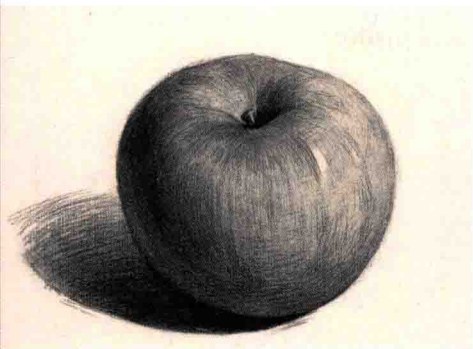
Jiaoxue Mendao

教学门道系列美术丛书

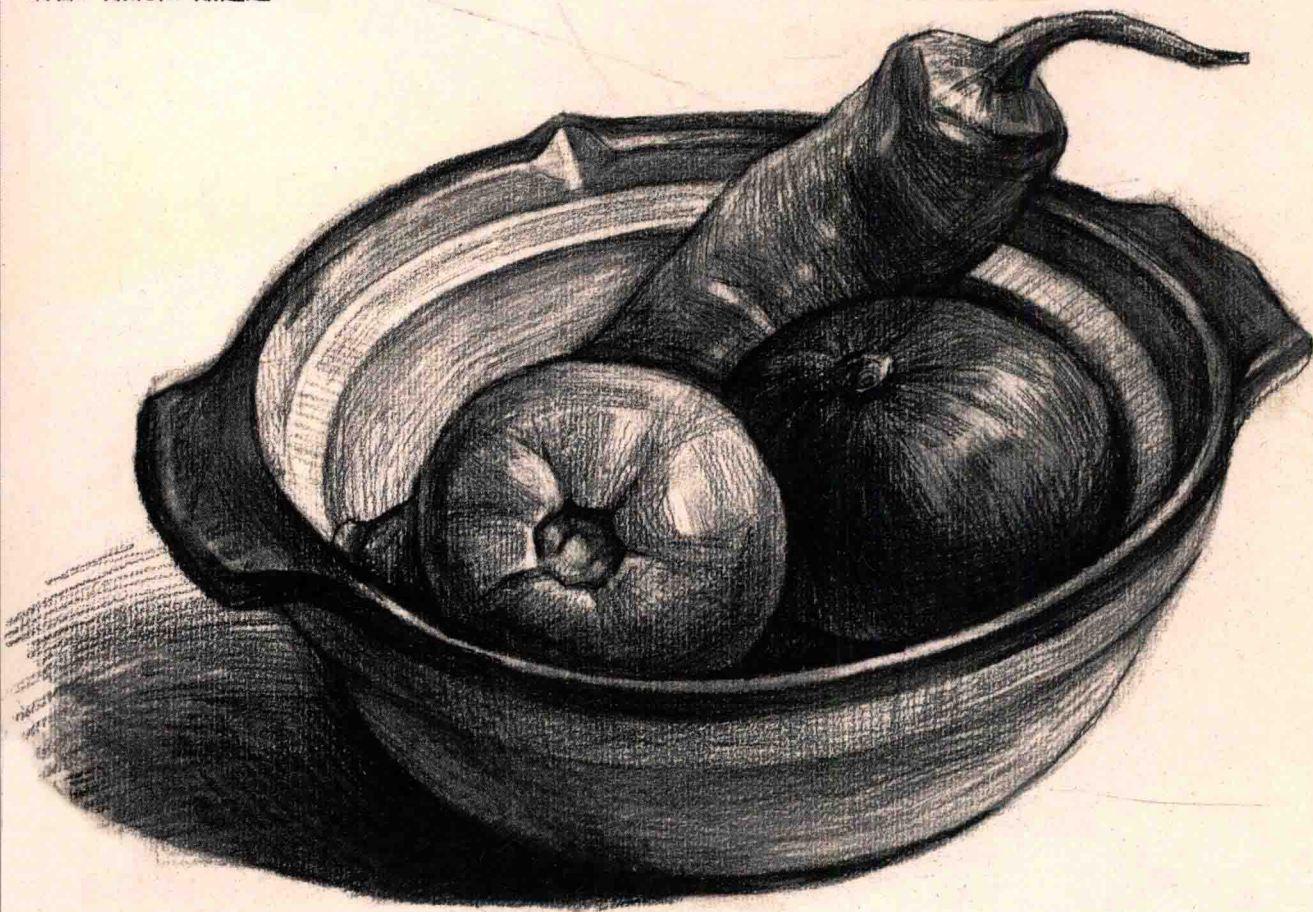
新起点 第5册

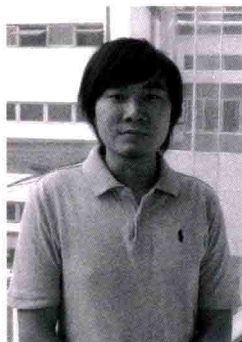
单体静物

时新题材 夯实基础 专题强化 紧扣考点 成就高分

编著：戴沈松 戴连建

戴沈松

广东雷州人，以广州美术学院附中专业第一名（美术状元）优异成绩考取广州美术学院（其中素描、色彩等成绩中国第一名）。绘画作品多次获奖参展被发表，素描、速写、色彩作品被《高考素描头像摹本》及《色彩高考强化训练》《美院附中优秀作品》等书作为美术高考优秀范画全国出版发行。拥有丰富的教学实践经验，培养的众多考生以优异的成绩考取中央美术学院、广州美术学院等重点美术院校。

图书在版编目（CIP）数据

新起点·单体静物 / 戴沈松, 戴连建编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2013.1
(教学门道系列美术丛书)
ISBN 978-7-5356-5803-6

I. ①新… II. ①戴… ②戴… III. ①静物画—素描技法 IV. ①J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第255889号

新起点 单体静物

(教学门道系列美术丛书)

出版人: 李小山

编 著: 戴沈松 戴连建

责任编辑: 吴海恩

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州嘉业印务有限公司

(杭州市登云路312号)

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 2.5

版 次: 2013年1月第1版

2013年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5803-6

定 价: 10.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

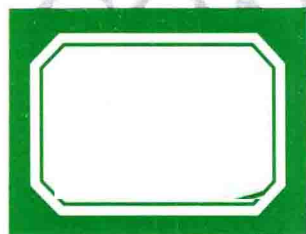
邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

目录

第一章 基础知识讲解

- 一、工具的使用
- 二、理解形体
- 三、单体构图
- 四、透视知识
- 五、观察方法
- 六、表现方法

第二章 范画练习

- 06 苹果的画法练习
- 07 梨的画法练习
- 08 橙子的画法练习
- 09 香蕉的画法练习
- 10 番薯的画法练习
- 11 石榴的画法练习
- 12 青椒的画法练习
- 13 西红柿的画法练习
- 14 尖椒的画法练习
- 15 土豆的画法练习
- 16 白萝卜的画法练习
- 17 莲藕鸡蛋的画法练习
- 18 胡萝卜的画法练习
- 19 包菜的画法练习
- 20 青菜的画法练习
- 21 白菜的画法练习
- 22 姜的画法练习
- 23 蘑菇的画法练习
- 24 面包片的画法练习
- 25 面包的画法练习
- 26 玻璃杯的画法练习
- 27 高脚玻璃杯的画法练习
- 28 矿泉水瓶的画法练习
- 29 可乐瓶的画法练习
- 30 浅色啤酒瓶的画法练习
- 31 深色啤酒瓶的画法练习
- 32 白瓷壶的画法练习
- 33 宽口陶罐的画法练习
- 34 陶壶的画法练习
- 35 泡菜坛子的画法练习
- 36 白瓷罐的画法练习
- 37 陶罐的画法练习
- 38 花瓶的画法练习
- 39 酒坛的画法练习
- 40 不锈钢罐的画法练习
- 41 砂锅的画法练习

静物素描 概述

静物素描是素描基础训练的内容之一，它不但有极高的艺术价值，而且还是初学者十分重要的一门基础课。静物写生对初学者的构图能力、营造物体空间的能力、复杂形体的概括能力、不同质感的表现能力的培养都有很大的帮助。通过静物写生，还可以为以后学习色彩绘画打好基础。

静物素描其对象与石膏几何体不同，它是由各种有色物品作为绘画对象，这些物品在质感上也是多种多样，如玻璃杯是光洁透明的，衬布是柔软的，锅子、陶罐、瓷器是坚硬的。写生对象选择的余地很大，有瓜果蔬菜、锅盆、碗筷、文具、乐器、服装衣帽、劳动工具、家用电器。因此静物素描更能训练初学者的构图能力，处理空间层次、表现不同质感以及掌握不同色调的能力，同时对提高初学者概括复杂形体的能力，理解复杂形体本身的透视原理也是一个很好的训练过程。

静物素描 概述

静物素描是素描基础训练的内容之一，它不但有极高的艺术价值，而且还是初学者十分重要的一门基础课。静物写生对初学者的构图能力、营造物体空间的能力、复杂形体的概括能力、不同质感的表现能力的培养都有很大的帮助。通过静物写生，还可以为以后学习色彩绘画打好基础。

静物素描其对象与石膏几何体不同，它是由各种有色物品作为绘画对象，这些物品在质感上也是多种多样，如玻璃杯是光洁透明的，衬布是柔软的，锅子、陶罐、瓷器是坚硬的。写生对象选择的余地很大，有瓜果蔬菜、锅盆、碗筷、文具、乐器、服装衣帽、劳动工具、家用电器。因此静物素描更能训练初学者的构图能力，处理空间层次、表现不同质感以及掌握不同色调的能力，同时对提高初学者概括复杂形体的能力，理解复杂形体本身的透视原理也是一个很好的训练过程。

目录

第一章 基础知识讲解

- 一、工具的使用
- 二、理解形体
- 三、单体构图
- 四、透视知识
- 五、观察方法
- 六、表现方法

第二章 范画练习

- 06 苹果的画法练习
- 07 梨的画法练习
- 08 橙子的画法练习
- 09 香蕉的画法练习
- 10 番薯的画法练习
- 11 石榴的画法练习
- 12 青椒的画法练习
- 13 西红柿的画法练习
- 14 尖椒的画法练习
- 15 土豆的画法练习
- 16 白萝卜的画法练习
- 17 莲藕鸡蛋的画法练习
- 18 胡萝卜的画法练习
- 19 包菜的画法练习
- 20 青菜的画法练习
- 21 白菜的画法练习
- 22 姜的画法练习
- 23 蘑菇的画法练习
- 24 面包片的画法练习
- 25 面包的画法练习
- 26 玻璃杯的画法练习
- 27 高脚玻璃杯的画法练习
- 28 矿泉水瓶的画法练习
- 29 可乐瓶的画法练习
- 30 浅色啤酒瓶的画法练习
- 31 深色啤酒瓶的画法练习
- 32 白瓷壶的画法练习
- 33 宽口陶罐的画法练习
- 34 陶壶的画法练习
- 35 泡菜坛子的画法练习
- 36 白瓷罐的画法练习
- 37 陶罐的画法练习
- 38 花瓶的画法练习
- 39 酒坛的画法练习
- 40 不锈钢罐的画法练习
- 41 砂锅的画法练习

第一章 基础知识讲解

一、工具的使用

在我们进行素描静物学习之前,应准备好所要使用的工具,还要对所使用的工具有所了解,这是必要的准备工作。熟悉工具、材料包括两层意思:一是要了解工具、材料性能;二是掌握正确的使用方法和预见使用效果。

铅笔、纸笔

铅笔分软硬两类,6H—H是硬铅,B—8B是软铅,HB为中性。在初学素描时用到较多的是H到6B,因为太硬的铅笔不适合画线条、打调子,而过软的铅笔初学者往往又掌握不好。当然因个人绘画习惯不同,工具的使用也各有所好,在铅笔型号的使用上也就没有一个硬性的要求。纸笔也叫擦笔,是用生宣纸卷成的,在较粗糙的素描纸上可以擦出均匀的灰面,多用来塑造细节或者表现物体质感。

橡皮、橡皮泥

橡皮,用来修改、擦拭画面,当然不纯粹是为“擦除”所用,橡皮在素描中更多是一种用来表现的工具。在塑造物体的过程中,巧用橡皮是学习素描重要的技法。橡皮泥,又叫做可塑橡皮,它不能完全替代橡皮,但可以随意捏出一个尖角或者一个齐整的边缘,用来处理物体细节和深入刻画物体。

素描纸

素描纸尽量选用较厚的、纹理粗糙的纸张,一般素描纸有漂白和原浆两种,各有其特点。漂白素描纸色泽白,质地细腻,画出的画面效果响亮、对比强烈,但不易上铅;原浆素描纸色泽发黄,质地粗糙,易上铅,画起来较易上手。

画板、画架

画板比画夹更适合于画素描,绘画手感也比画夹感觉有力度。画夹适合室外写生,方便携带。画架用来支撑画板,使其与作画者的视线呈90度角,比手持画板画画能更全面、整体地把握画面。

定画液

为了能够长期保存素描作业,建议使用定画液来保护画面,一般在美术用品商店就能够买到。使用方法是画面摆放平整,从画的侧面开始喷雾,切忌一次喷过多,少量多次为宜。

其他辅助工具

夹子、图钉(用来固定画纸),美工刀(削铅笔或裁纸),餐巾纸(用来擦拭画面,使画面柔和、统一)。

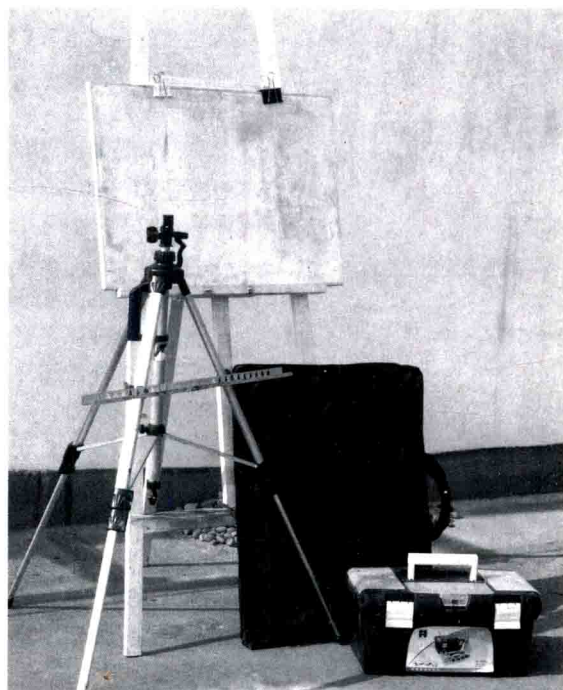
美工刀、夹子、图钉、餐巾纸、橡皮、橡皮泥

定画液

素描纸

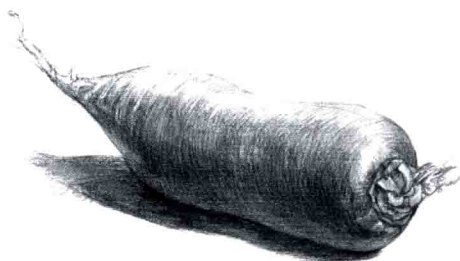
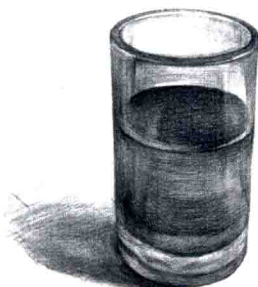
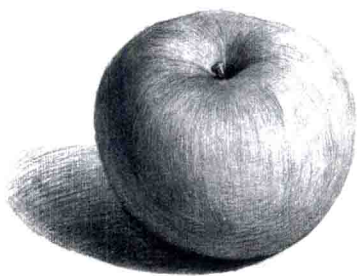
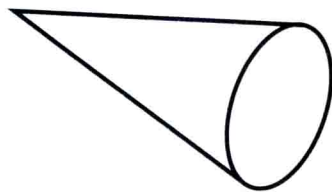
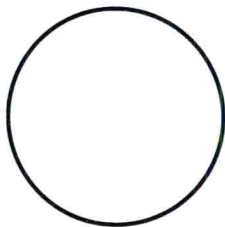

画板、画架、画包

二、理解形体

我们通常把字典理解为方体，苹果理解为球体，茶杯、水瓶理解为柱体等等，借助这样的认识我们就可以把生活中的许多复杂物体概括为简单的几何形体，它可以帮助我们更好地理解形体，进行深入的塑造。

对于初学者而言，要理解静物的形体结构就必须从最基础的观察方法入手，也就是最初学习几何体时所用的简化和归纳的观察方法。一般我们日常所看到的静物，都能通过简化与归纳，可概括为正方体、球体、圆锥体、圆柱体四大基本形体。

三、单体构图

构图在绘画中的内涵丰富，其形式也是根据一定的法则而不断变化的。它是一项创新工作。静物单体虽然是一个形体比较简单、单一的物体，但是我们也要把它合理地安排到我们的画面上，使画面更美观舒适。不能出现太大、太小、太偏的构图效果。

合理构图

构图太大

构图太小

构图偏左

构图偏上

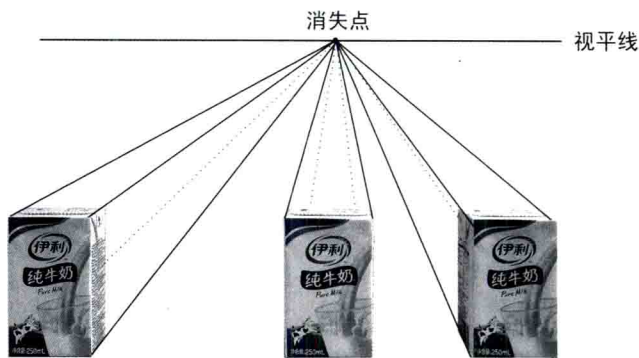
构图偏下

四、透视知识

所谓“透视”，是通过透视平面来观察物体的形状。我们画静物素描，就是要把三维空间的立体形体在二维平面上表现出来。画静物物体，分析其透视规律，对形体作细致的研究、刻画，使观者对画纸上的平面图形产生明显的立体空间感。这种由立体到平面、又由平面到立体的转化，就是利用客观的透视规律来完成的。

透视的基本术语

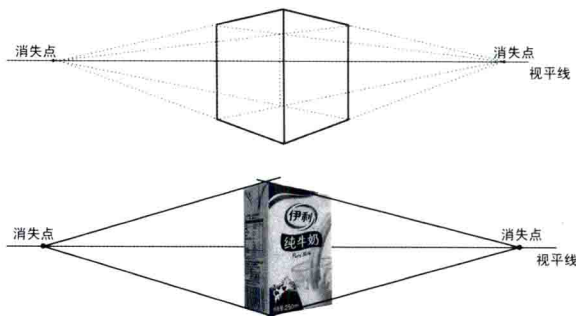
1. 视平线:与作画者眼睛平行的水平线。
2. 心点:画者眼睛正对着视平线上的一点。
3. 视点:作画者眼睛所处的位置。
4. 视中线:视点与心点相连,与视平线成直角的线。
5. 消失点:与画面不平行的成角物体,在透视中伸远到视平线心点两旁逐渐消失的地方。
6. 透视图,凡是变动了的线称变线,不变的线称原线,要记住近大远小、近实远虚的规律。

平行透视图

平行透视分析

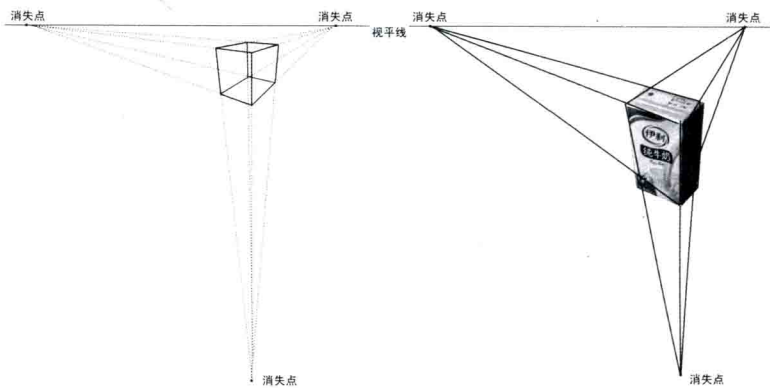
当物体的一个面与我们的画面平行,所产生的透视叫做平行透视,也叫一点透视。与画面平行的面不发生透视变形,而顶面与侧面发生透视缩减,直角线不互相平行而消失到一点。

成角透视图

成角透视分析

如果要画的平行六面体是斜放着的,那么,只有四条竖线仍是上下垂直的,另外八条边线则分别向心点两旁的两个消失点集中。这种透视叫“成角透视”。

三点透视图

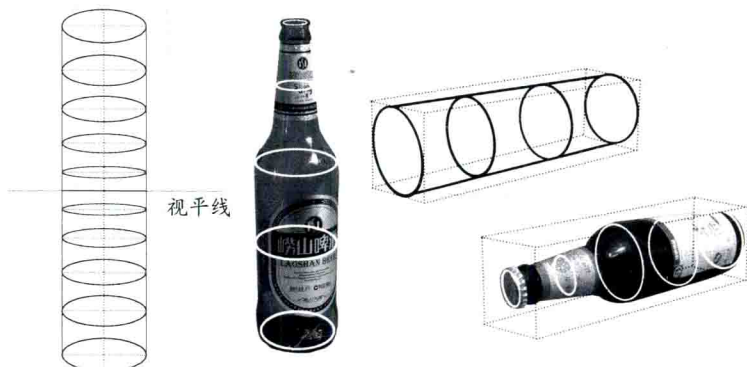
三点透视分析

俯视或者仰视一个斜放在我们面前的立方体,它的位置比视平线高或低,立方体的各个边缘线延长分别消失在三个点。

圆形透视分析

设定一条视平线,当圆形在视平线向上或向下移动时,它的形状产生透视变化,变成各种椭圆形。当圆与视平线齐平时,圆形则变成一条直线。

观察图,理解圆形透视理论,把啤酒瓶看做圆柱体结构,分析从瓶口到瓶底的透视变化。把圆柱体歪倒放置,看图中虚线形成的长方体,结合成角透视和圆形透视规律,分析对比酒瓶和圆柱体的透视结构,分析观察它们之间的相通性。

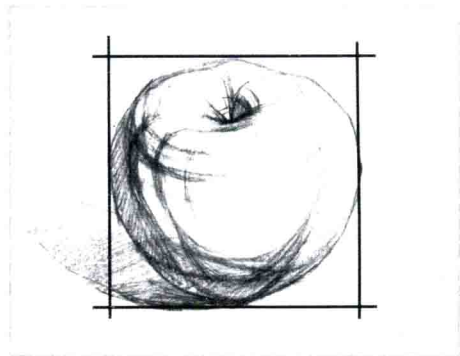
圆形透视图

五、观察方法

正形观察法:按照物体本身的形体特征归纳出基本的形体,从整体观察大的比例和结构。

具体方法:

1. 根据物体长宽比例,用直线定出物体的方形大框架。
2. 在把握基本形体的基础上,描摹物体的轮廓,使物体的形体特征更具体一些。
3. 在基础形体基本准确的情况下,继续细化物体的局部形体,如蒂窝、蒂。

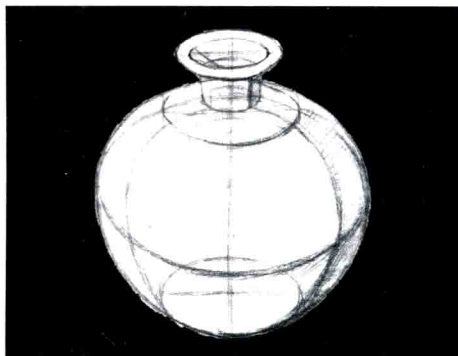

正形观察法

负形观察法:通过观察物体的边缘线和空间的形体关系(黑色部分),来确定边缘线和形体。

具体方法:

1. 看物体的负形,观察边缘线的角度和转折是否正确。
2. 细化、深入表现物体的边缘,仔细对比,最后再次确定形体是否准确。
3. 对于边缘的弧度和细微的转折关系,通过流畅的线条刻画出来。

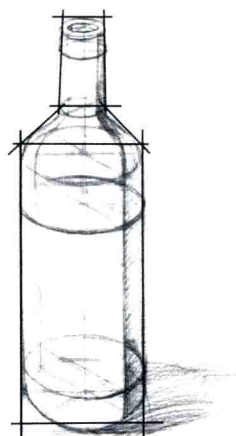

负形观察法

对比观察法:起稿时把物体分成若干个基本线,通过不断对比线条间的关系,抓准形体关系。

具体方法:

1. 对比上下左右的线条,观察彼此的位置和角度。
2. 进一步对比后,确定线的穿插和衔接。
3. 最后对比更加具体的局部,位置关系。

对比观察法

六、表现方法

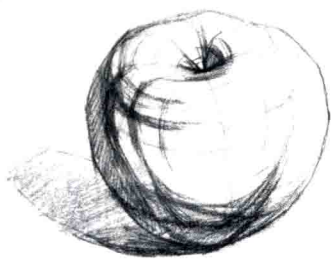
在单体静物的学习中,要运用结构画法与明暗画法相结合的方法。特别是对物体结构的关注,是几何体学习的中心内容。我们通过对物体从外到内的整体观察、分析,进一步理解其构造规律,明暗构成的原因,体积与空间形成的关系等。

1. 结构画法:结构素描它对形体的处理更加生动,从对象的形体结构出发把明暗看做一个从属因素。以结构形体研究为中心,以线为主要造型手段,依靠透视的基本原理进行造型。在结构画法中形体的准确性、结构关系的变化是其主要表现内容,静物的体积感是在这些要素的基础上表现出来的。线条在结构素描中是最重要的表现手段。它既要界定形体边缘,又要用来表现形体的转折及衔接,分析对象的内部结构,而且线本身也具有很强的表现力和形式感。

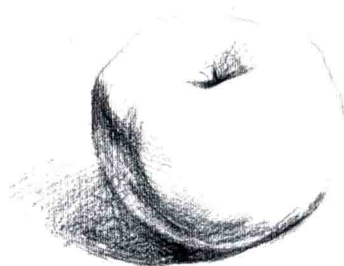
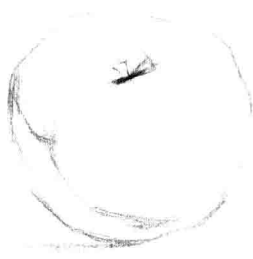
2. 明暗画法:明暗素描它是在固定光源下,用明暗调子来控制物体形体的结构关系、透视关系和空间关系。它强调针对视觉效果的需要,采用比较紧凑和整体化的观察方法以及作画步骤。它是通过调子的明暗变化来塑造形体,表现形体细腻的造型关系,强调一种光影的气氛和物体质感。线条在明暗素描中是没有实际意义的,它被理解成从表面转移到视线重合的形体边缘的“面”,即体面的压缩,也就是说形体上并没有线的存在。

第二章 范画练习 苹果的画法练习

结构画法

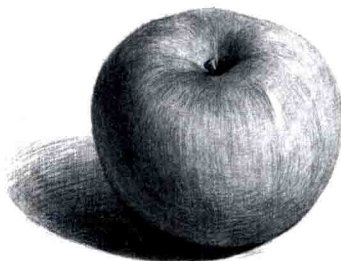
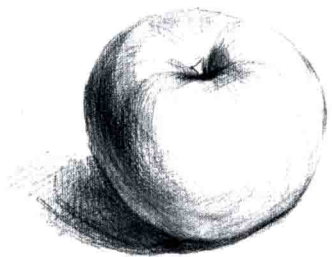

步骤一：起稿确定苹果外形，可以用长线概括出大的轮廓，并找出基本的宽高比例的关系和明暗交界线。

步骤二：沿着明暗交界线用均匀的调子区别苹果的受光面和背光面。

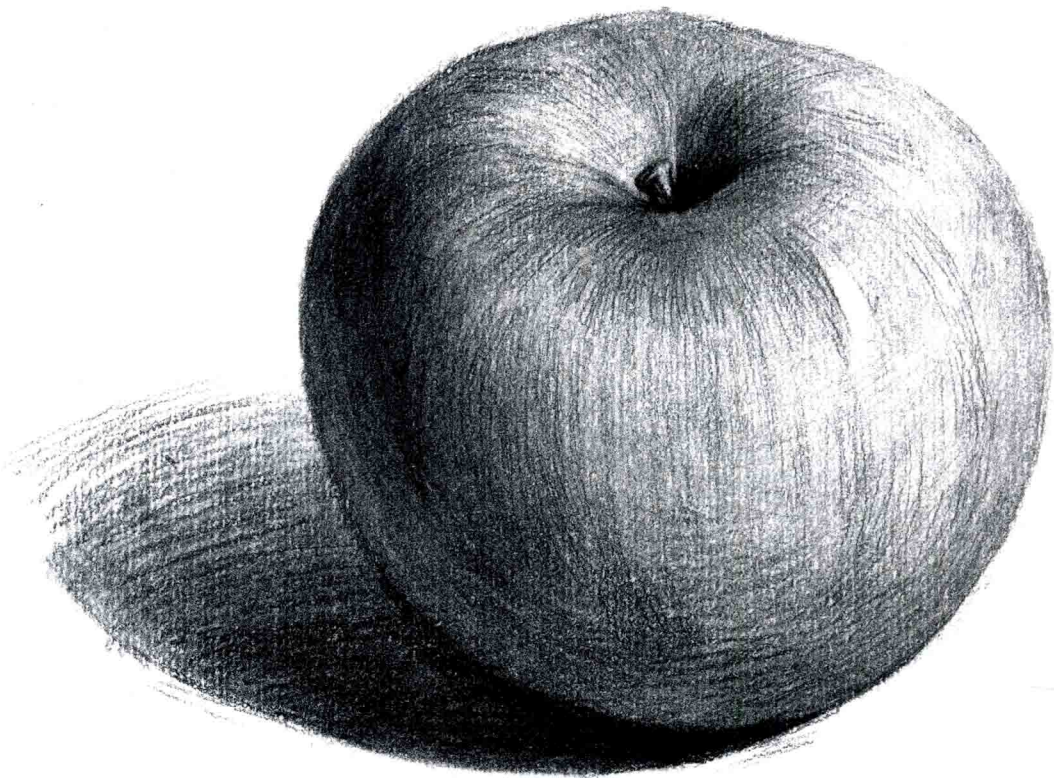
要点解析：

苹果凹进的部分刻画是成功塑造的关键，这是其重要的特征。刻画时应顺着坑处向外按其生长规律圆转着用笔画出。苹果表面比较光滑，要很好地表现出明暗的变化规律，用笔应细腻，亮、灰部线条走向要清晰，注意这些细节是依附在大的球体形状上的。

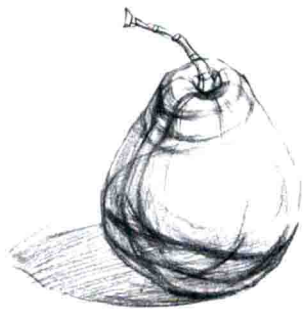

步骤三：概括物体的黑白关系，加强苹果的暗面的明度关系。

步骤四：深入刻画，围绕明暗交界线结合结构，注意苹果坑部的形体关系，调整完成后注意明暗层次的处理。

梨的画法练习

结构画法

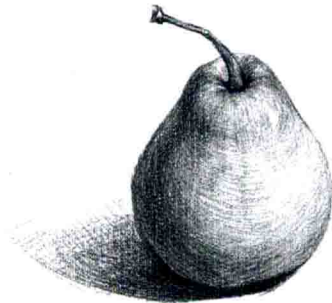
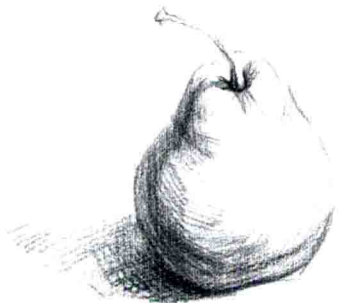

步骤一：起稿确定梨子的形体，找出梨子基本的明暗交界线及投影关系。

步骤二：依据明暗交界线把暗部统一，区别大的体积关系，加强明度对比，增强体积感，将边缘线融入到块面里。

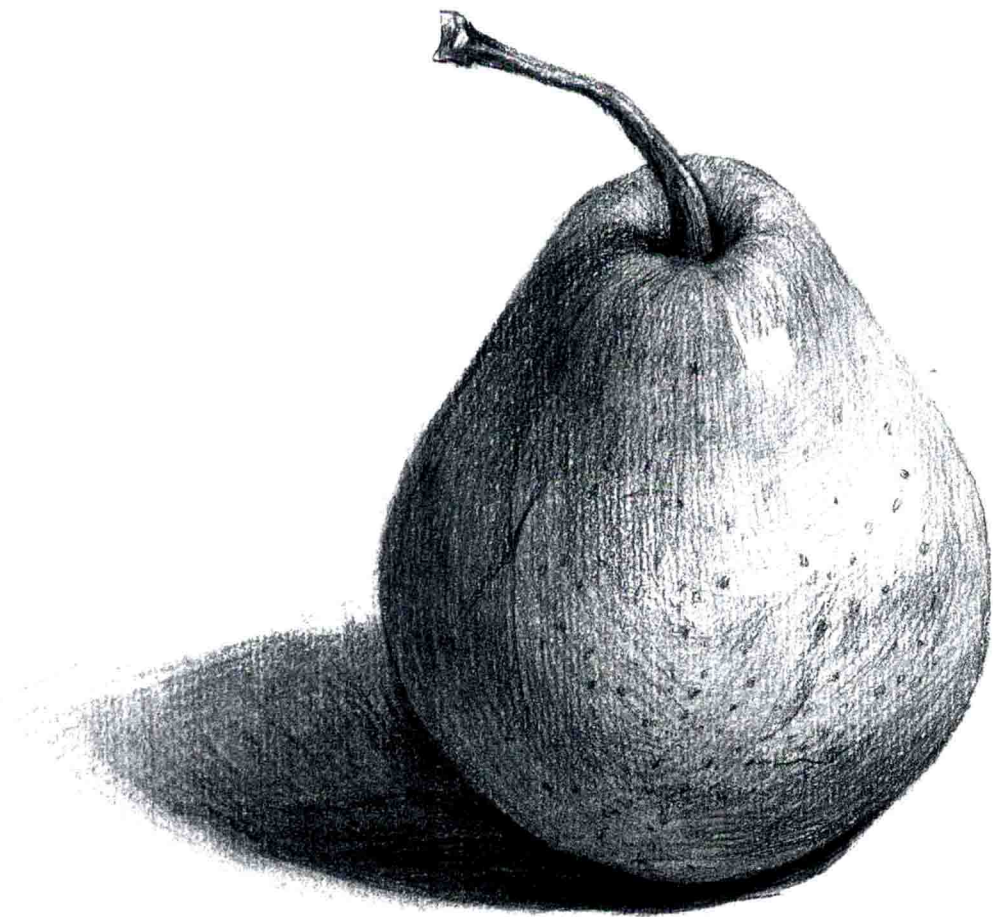
要点解析：

梨的上半部分形体可以概括为圆锥体，下半部分形体可以概括为球体。形体的处理方法与苹果相似，但梨的表面比苹果粗糙，高光也没有苹果那么明显。梨柄为较细的圆柱体，要画出明暗交界线。对果坑的形体起伏进行细致描绘，增强梨的形体塑造上的生动性。

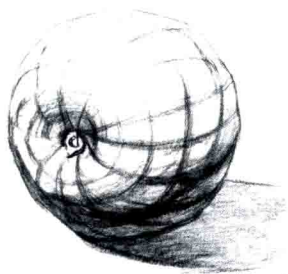

步骤三：刻画暗部的层次的关系，增加暗部的精彩刻画，同时亮部也要进行塑造。

步骤四：最终深入调整画面，并在此基础上画出梨子的细节，尤其注意把梨周围丰富微妙的明度变化表现出来。

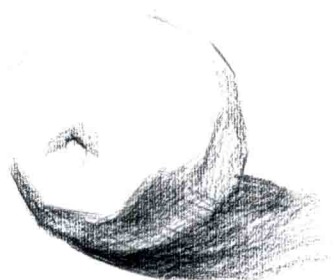
橙子的画法练习

结构画法

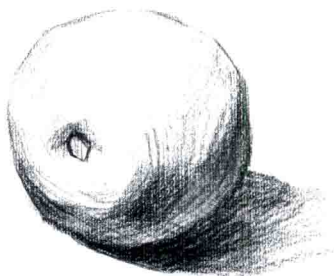
步骤一：起稿确定橙子的外形，找出基本的宽高比例关系和明暗交界线。

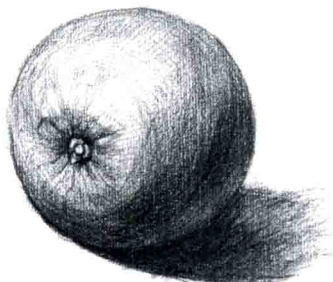
步骤二：沿着明暗交界线，用均匀的调子区别橙的受光面和背光面。加强橙子暗部的明度关系，增强明度对比。

要点解析：

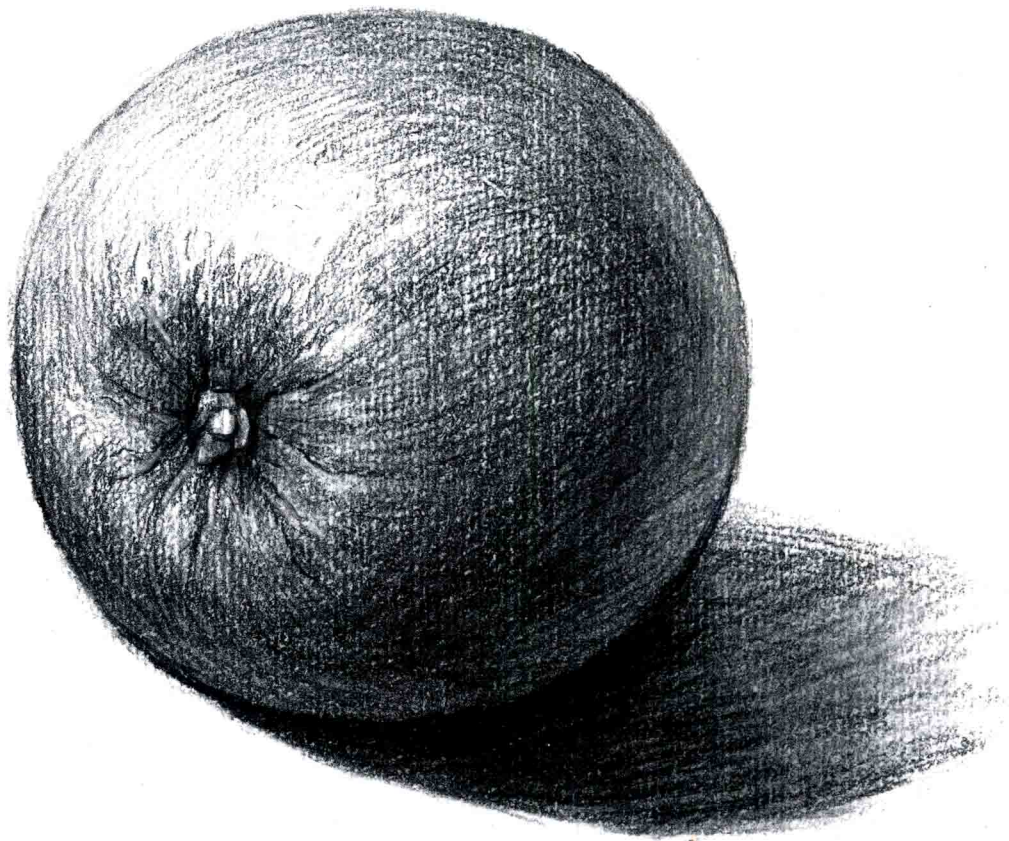
橙子、柠檬等形体比较圆，表面不光滑，没有明显的高光，绘画时应细致观察，找到其方形的变化，宁方勿圆。果脐部分应细画，更好地表现其特征。

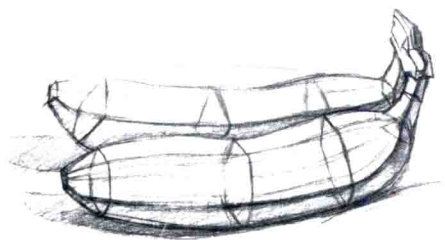
步骤三：深入刻画橙子的暗部，注意沿着明暗交界线往暗部的明度渐变，同时沿着明暗交界线画出橙子的灰面。

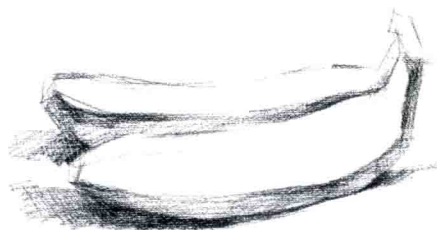
步骤四：深入刻画，注意橙子蒂把周围的明暗变化。调整画面，重点刻画橙子的细节，尤其注意橙脐周围丰富微妙的明度变化。

香蕉的画法练习

结构画法

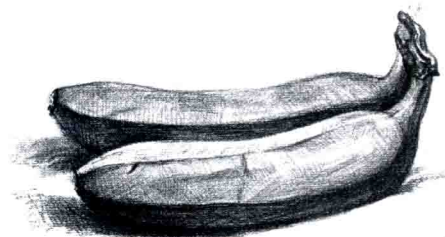

步骤一：起稿，定出香蕉的基本外形，确定构图并进一步造型，把握香蕉的特点，找出明暗交界线及结构线。

步骤二：分出香蕉的受光面和背光面，使香蕉呈现基本的体积关系。注意暗部调子统一，注意用笔时连同投影整体铺开。

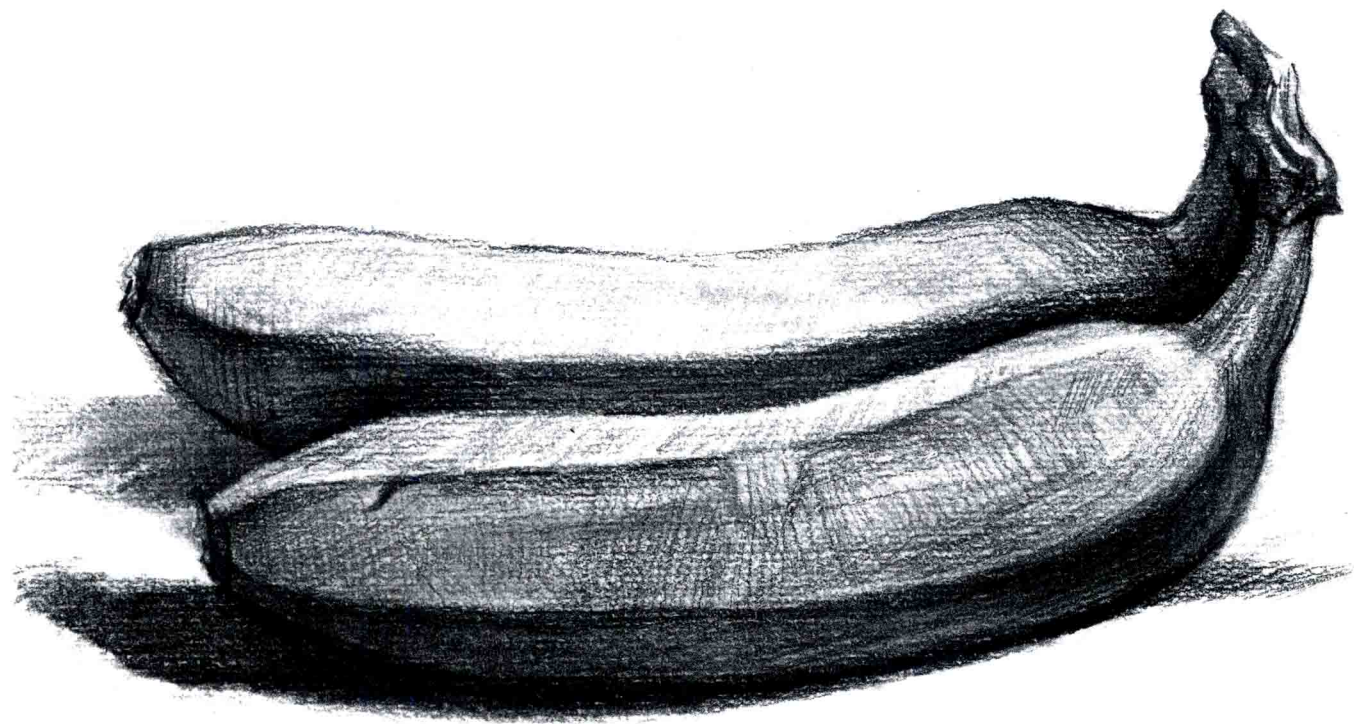
要点解析：

刻画香蕉时，要对整串香蕉的形体进行概括。香蕉柄近似于长方体，香蕉中部方中带圆，香蕉尖部形状近似棱锥。刻画一串香蕉时，要从整体出发，注意单体之间的明度、虚实的差异。

步骤三：深入刻画香蕉的暗面，注意边缘线融入到调子的层次里面，同时沿着明暗交界线向灰面进行深入塑造。

步骤四：最后深入刻画香蕉的亮部和调整画面大的黑白灰层次，表现其明确、强烈的柱状特征，同时注意香蕉细节的刻画。

番薯的画法练习

结构画法

步骤一：确定番薯基本形及倾斜角度。找出番薯的明暗交界线、结构线和投影线。

步骤二：沿着明暗交界线连同投影施以浅淡的调子，形成基本的明暗关系及体积。

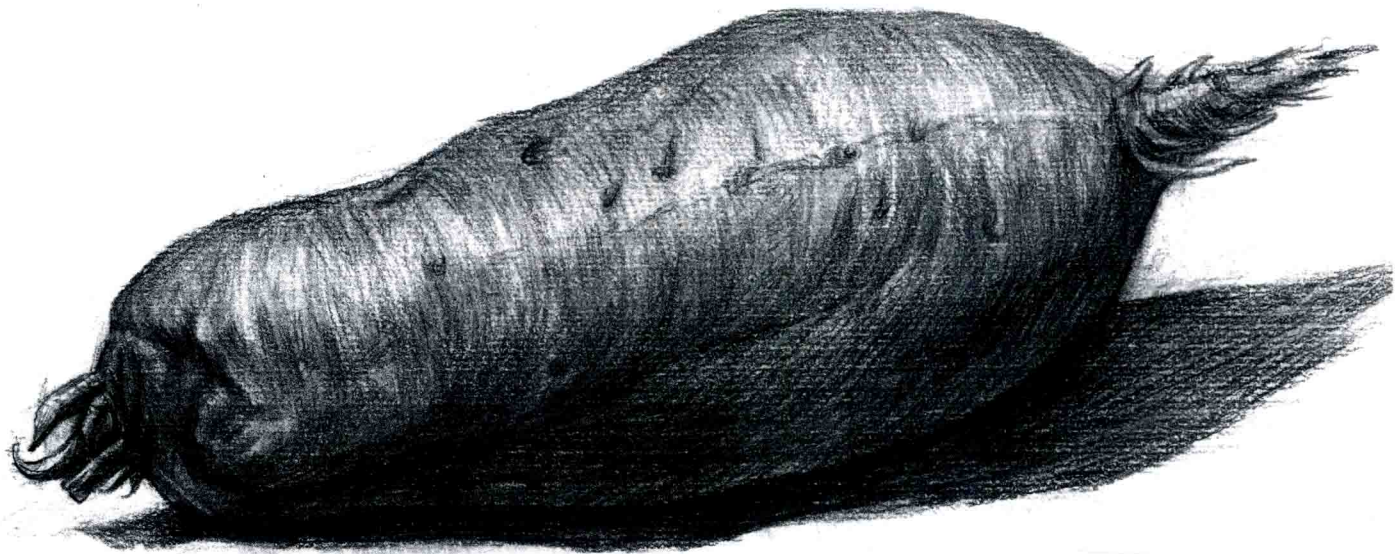
要点解析：

番薯的整体形体浑圆、饱满，接近圆柱体。在刻画时要注意番薯表面的起伏变化，以及明暗交界线的明暗对比。最后，要注意番薯没有明显的高光，所以高光的处理要含蓄。

步骤三：加强暗部刻画的同时对番薯的灰面进行刻画。

步骤四：对番薯的整体关系进行强调，保持亮部亮度以便正确表现番薯的质感。加深投影，加强画面的空间关系。

石榴的画法练习

结构画法

步骤一：确定石榴的大形，交代出明暗交界线和投影的位置。

步骤二：依据明暗交界线把暗部统一，区别大的体积关系，加强明暗对比，增强体积感，将边缘线融入到块面里。

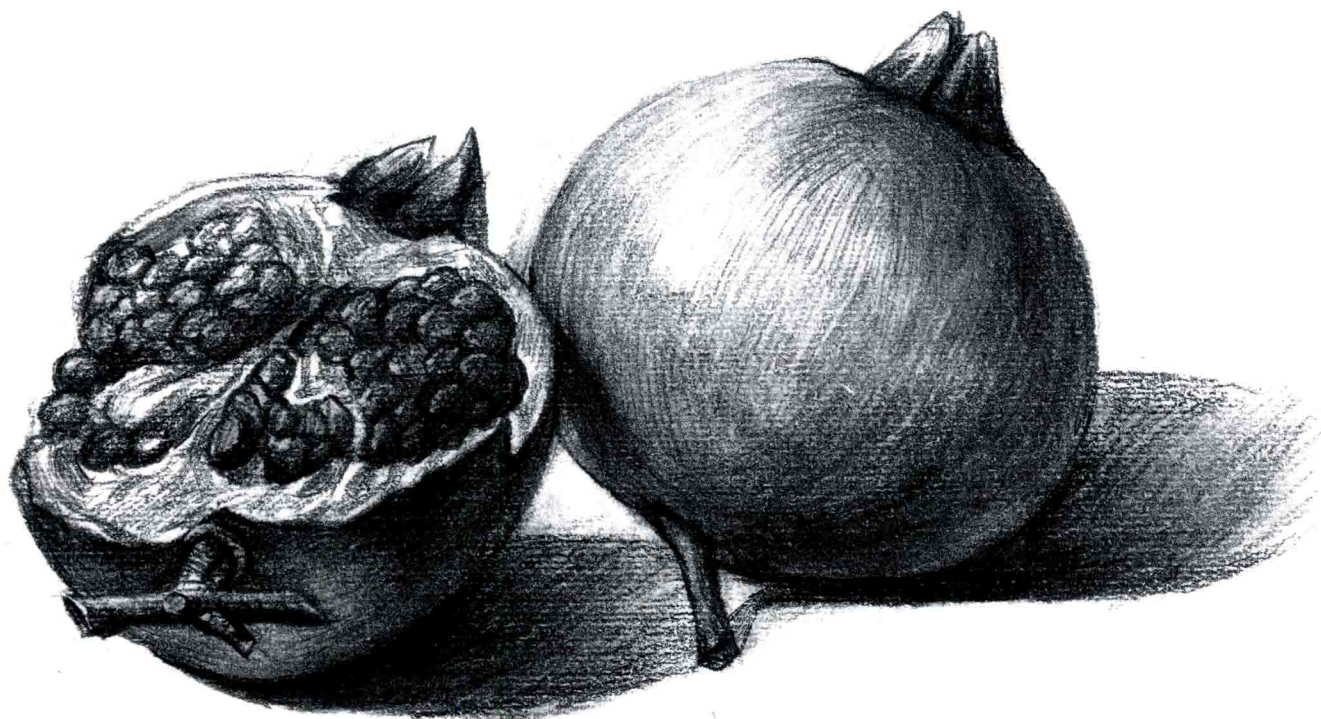
要点解析：

石榴的外形可以概括为球体。石榴外轮廓的起伏增加了造型的生动性，但要注意不同个体的区别。石榴的表面相对光滑，高光明显，因此用笔要细腻。明确区分出石榴的顶面、侧面和底面的结构线，以便对石榴的形体进行准确描绘。

步骤三：由明暗交界线处开始过渡，画出灰面的层次。

步骤四：灰面层次的表现要丰富而微妙，处理好石榴边缘线的虚实变化。

青椒的画法练习

结构画法

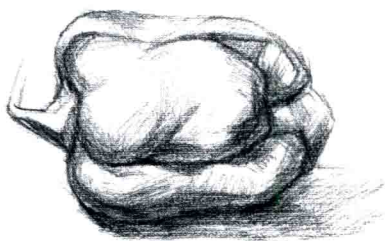

步骤一：画出青椒的外形与体感特征，表现青椒外轮廓的穿插关系，不要画得过于琐碎，要概括，注意主次区分。

步骤二：近处的明暗交界线上起伏的点应着重表现，布置明暗光影变化。用擦笔统一暗面的光影关系。

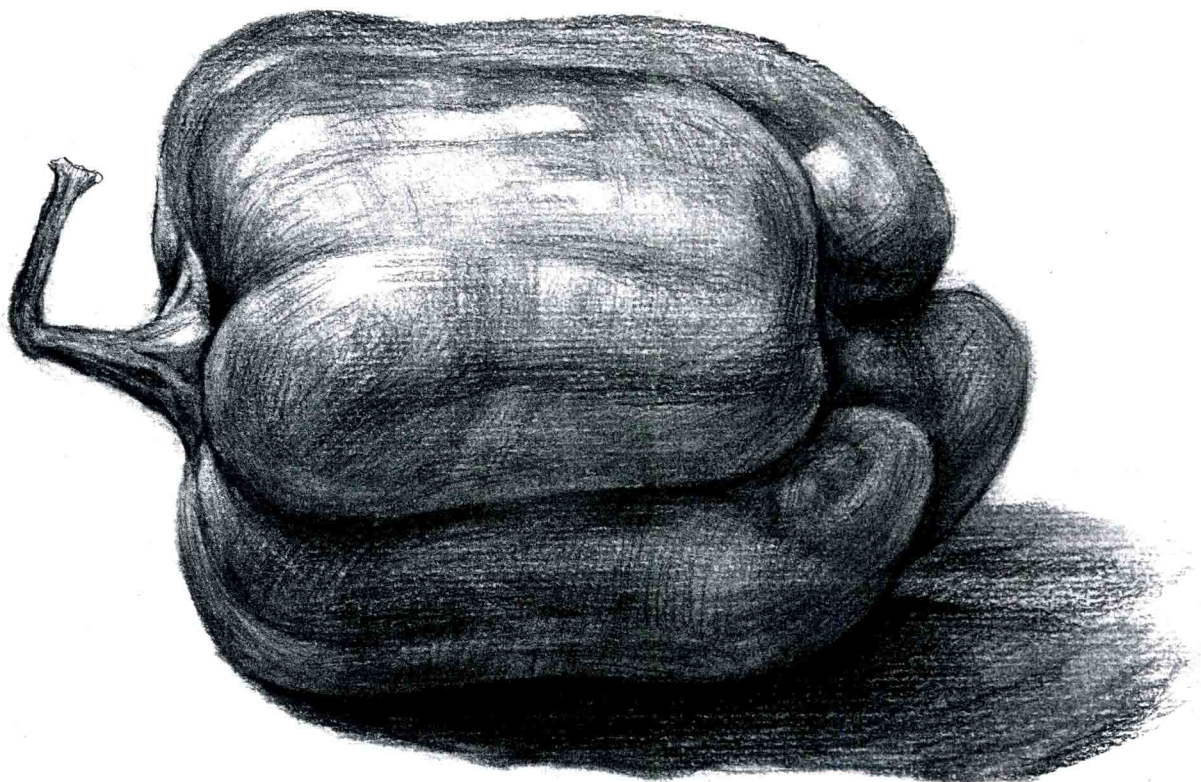
要点解析：

青椒可以概括为长方体，表面较光滑。青椒的固有色较深，因此高光较强烈，刻画时要注意青椒柄的造型。青椒是由多个不规则瓣组成的既“独立”又连接在一起，它的高光较多，绘画时一定要按主次、虚实去分别表现，始终作为一个整体。辣椒蒂及其与身体的连接结构一定要刻画准确。

步骤三：亮部的灰色区，既要有区分又不能画得过花。高光周围的过渡与转折处可随着形体的起伏与转折用线。

步骤四：按照柱体的理解方式刻画青椒蒂，加强亮部与灰部的过度，对整体进行比较，进行最后的调整。

西红柿的画法练习

结构画法

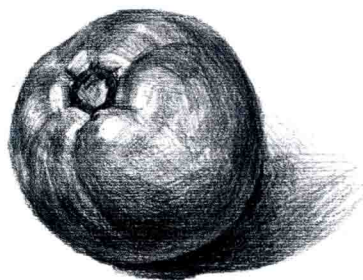
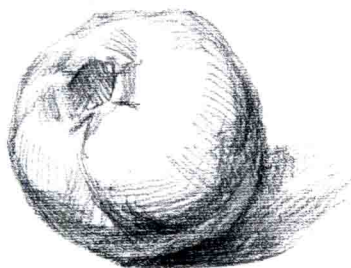

步骤一：观察物体的形象特征，定出物体的高宽比例及大的形体关系。

步骤二：用笔锋快速铺出画面的整体明暗关系。

要点解析：

西红柿形体简单，表面光滑，高光突出，应注意其高光的形状。细节的描绘可以使得物体更加“丰富”和“更像”。

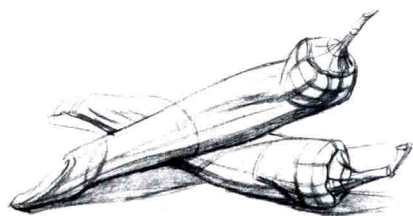

步骤三：注意刻画时应将西红柿理解为圆球体，对西红柿的大体积关系、空间关系和质感进行初步塑造。

步骤四：最后由暗面开始到灰部、亮部、投影等一遍遍反复深入对比其明度变化进行刻画，注意果蒂等细节特征的表现。

尖椒的画法练习

结构画法

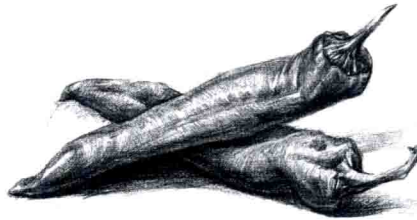
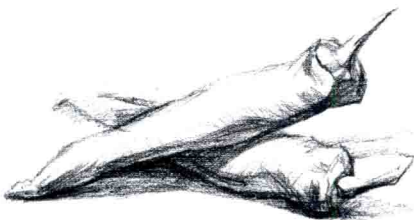

步骤一：明确尖椒的倾斜角度，定出基本形。反复比较大形的特点，找出尖椒的明暗交界线及投影线，进一步确定尖椒的基本形。

步骤二：依照明暗交界线及投影线统一尖椒的暗面，产生基本的明暗转折和体积（圆柱体）关系。

要点解析：

尖椒的表面十分不平，会出现较多的亮、暗部及高光。应从整体的明暗出发，对比每一个部分在整体中的明暗位置，排列好顺序进行刻画，不要画花、画碎。

步骤三：加强明暗交界线（灰面）和暗部塑造，注意将尖椒的外形线融入到块面里，形成整体统一的体积关系。

步骤四：由前至后逐层进行细节塑造，注意尖椒体部光滑的特点：高光强烈。最后调整局部与整体关系。

