

结构静物

新概念

绘画入门正规系统训练

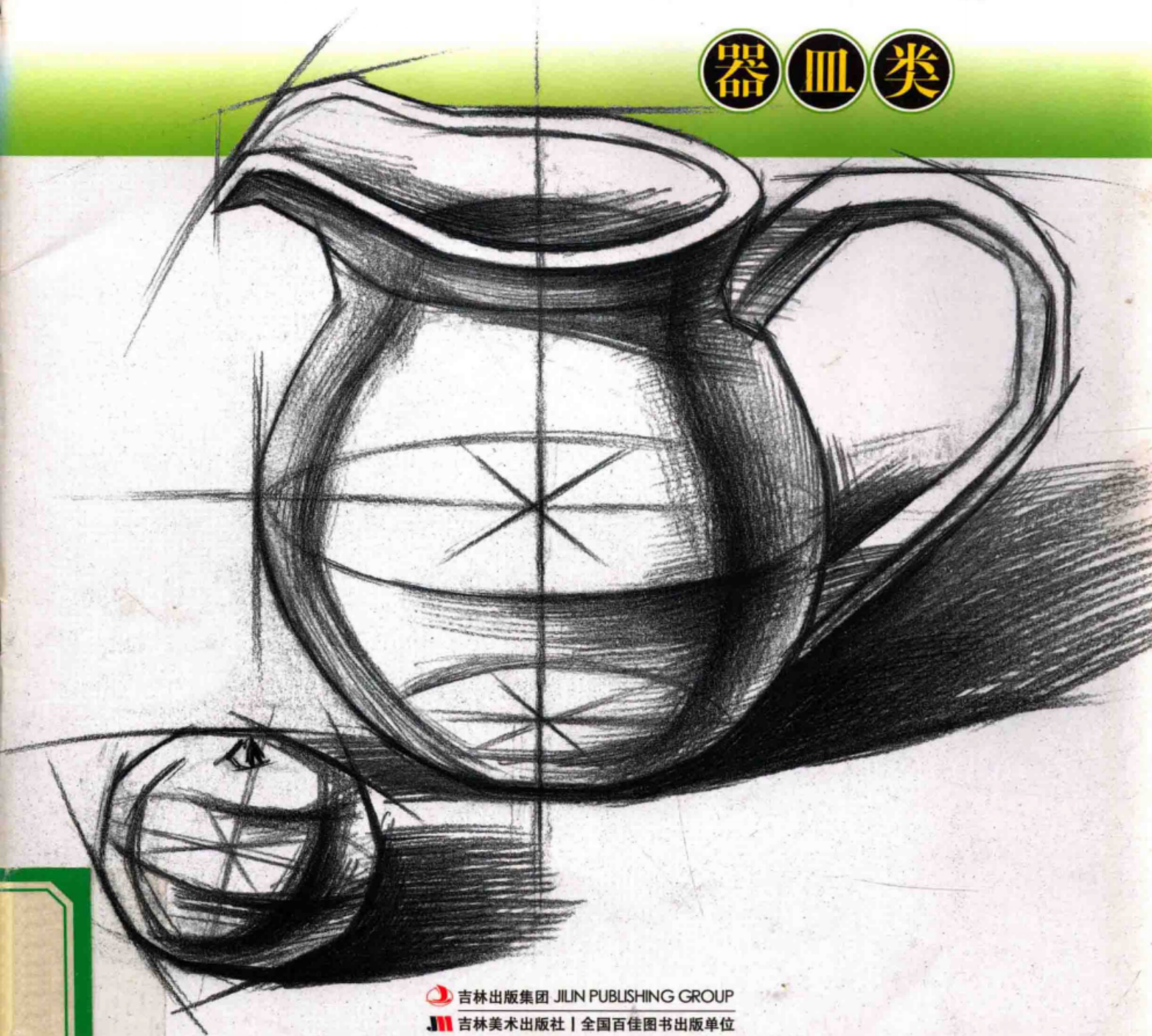
◎周洁 编著

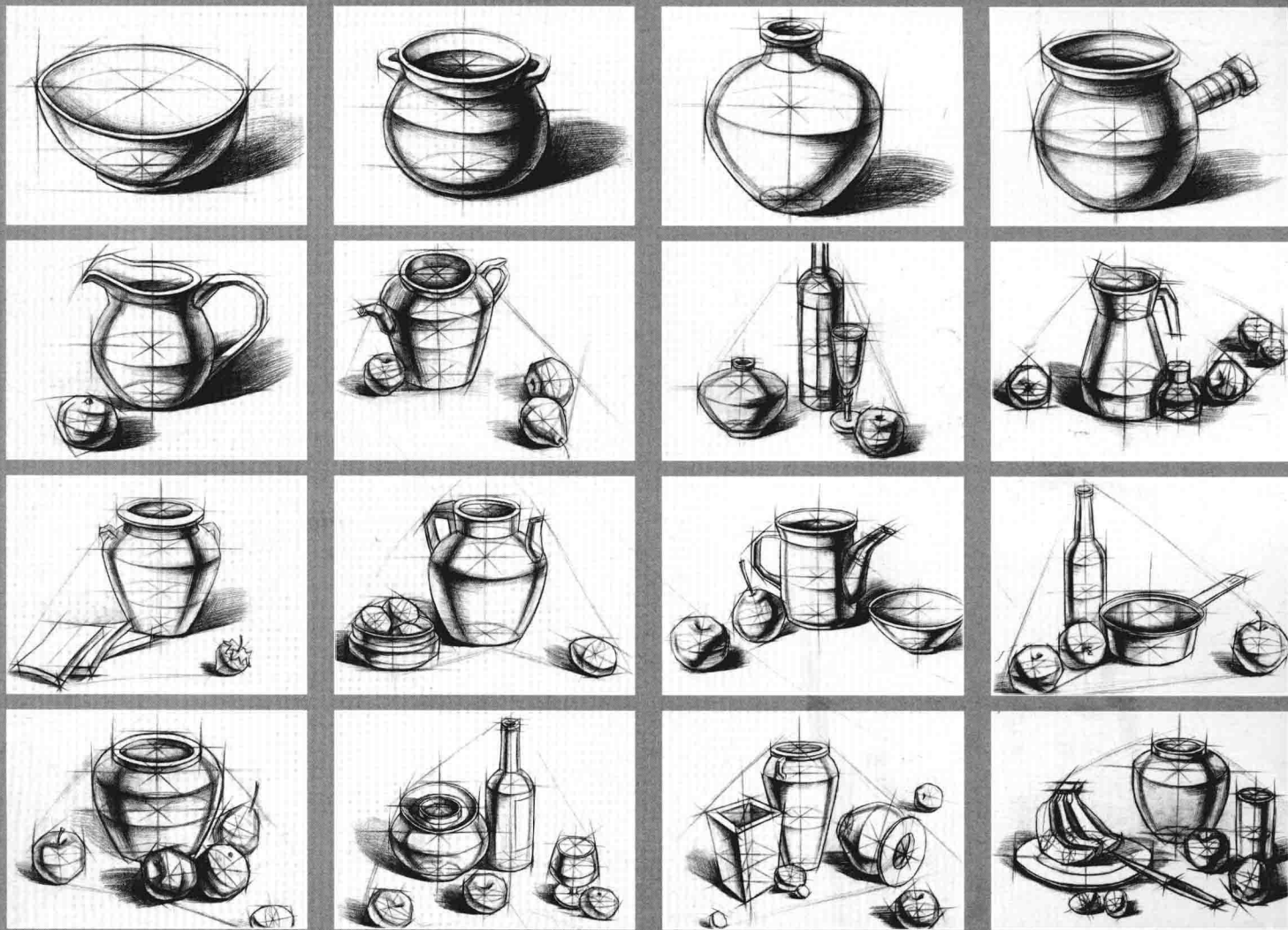
- 打造坚实绘画基础
- 解决绘画阶段难题
- 领悟精品教案技巧
- 助你实现艺术梦想

# 基础素描教程

Jichu Sumiao Jiaocheng

器皿类





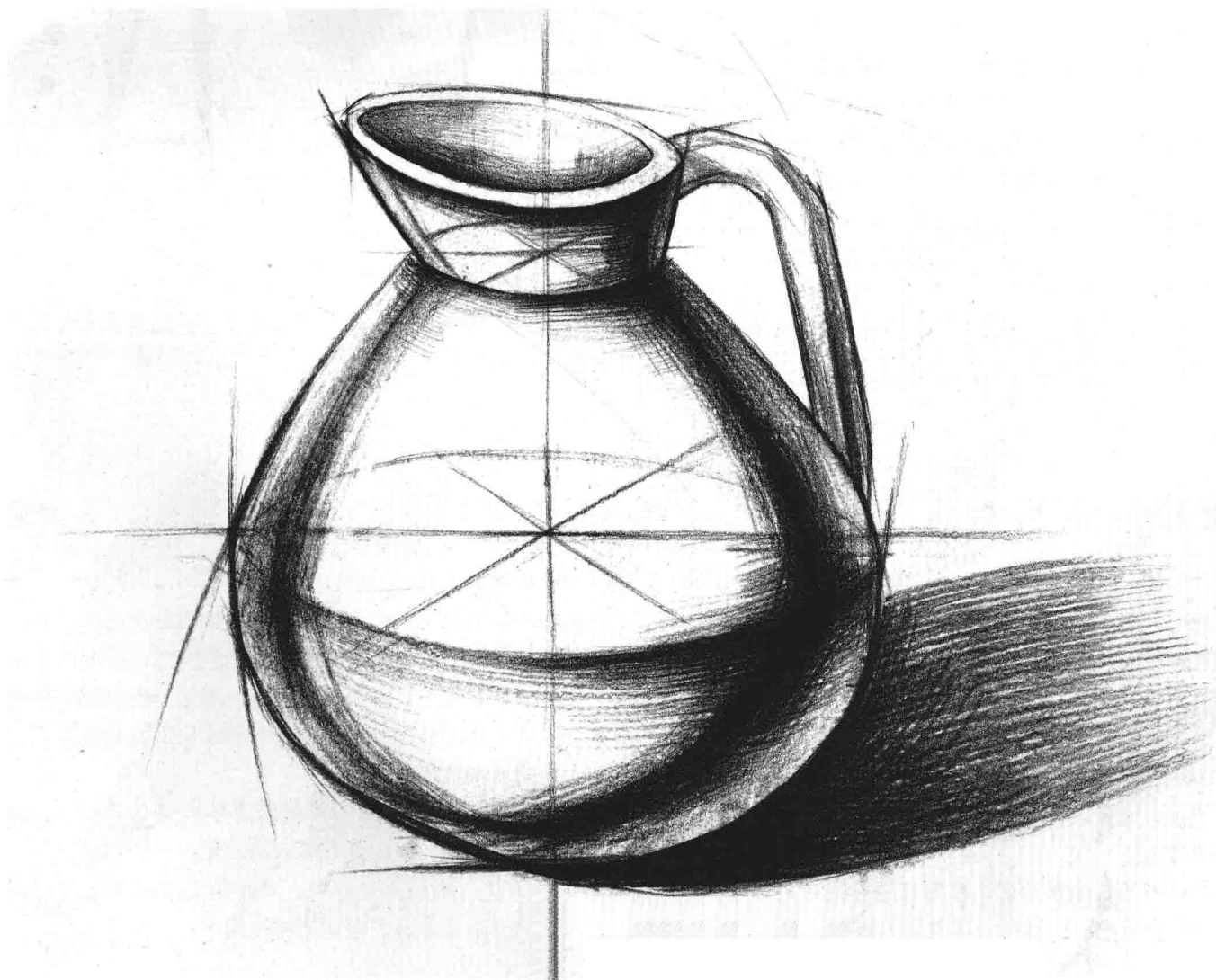
# 目录

- ◎ 概述 /1
- ◎ 素描工具与绘画材料的运用 /2
- ◎ 素描的作画常识 /2
- ◎ 线条的画法 /3
- ◎ 素描透视基本规律 /4
- ◎ 静物的基本分析 /4
- ◎ 构图规律 /5
- ◎ 单个静物碗作画步骤图解 /6
- ◎ 单个静物陶罐作画步骤图解 /7
- ◎ 单个静物陶罐作画步骤图解 /8
- ◎ 单个静物砂锅作画步骤图解 /9
- ◎ 单个静物高脚杯作画步骤图解 /10
- ◎ 单个静物酒瓶作画步骤图解 /11
- ◎ 单个静物玻璃杯子作画步骤图解 /12
- ◎ 单个静物瓷瓶作画步骤图解 /13
- ◎ 水壶和橘子组合作画步骤图解 /14
- ◎ 陶罐、面包和草莓组合作画步骤图解 /16
- ◎ 陶壶、水果盘和水果组合作画步骤图解 /18
- ◎ 瓷壶、碗和水果组合作画步骤图解 /20
- ◎ 酒瓶、陶罐、高脚杯和苹果组合作画步骤图解 /22
- ◎ 酒瓶、不锈钢铝锅和苹果组合作画步骤图解 /24
- ◎ 罐子和水果组合作画步骤图解 /26
- ◎ 酒瓶、陶罐、高脚杯和水果组合作画步骤图解 /28
- ◎ 玻璃器皿和水果组合作画步骤图解 /30
- ◎ 陶罐和水果组合作画步骤图解 /32
- ◎ 酒瓶、玻璃器皿、高脚杯和水果组合作画步骤图解 /34
- ◎ 陶罐、玻璃杯、水果刀和水果组合作画步骤图解 /36
- ◎ 范例欣赏 /38

素描指的是用单色线条或明暗块面来塑造形象的一种绘画形式，简称单色绘画。素描既是美术创作进行艺术构思、搜集素材的一种绘画手段，又是一门独立的艺术形式，有着独特的艺术审美价值。

结构素描是相对明暗素描而言的，不是说明暗素描就可以不讲结构，它需要十分认真、精心地研究和熟练掌握。结构素描以理解和表达物体自身的结构本质为目的，它的观察常和测量与推理结合起来，透视原理的运用自始至终贯穿在观察的过程中，而不仅仅注重纯粹直观的方式。这种表现方法相对比较理性，可以忽视对象的琐碎因素。结构素描画面上的空间实际上是对三维空间意识的理解，所以结构素描要求画者具备很强的三维空间的想象能力。而关于三维空间的想象和把握，在很大程度上取决于思维的推理。结构素描要求把客观对象想象成透明体，把物体自身的前与后、外与里的结构表达出来，这实际上就是在训练我们对三维空间的想象力和把握能力。

结构素描是描绘对象最本质的特征，这些本质特征要从具体的、现实的形体中提炼和概括出来。结构素描是培养学生造型能力和设计思维能力的基础。学习结构素描，关键在于理解对象的结构，画准对象的造型。



## ◎ 素描工具与绘画材料的运用

素描的工具种类很多，如铅笔、炭笔、毛笔、粉笔、钢笔等等。工具不同素描表现手法也不同。

**铅笔：**初学者最好是先用铅笔练习，铅笔分软硬两大类，h类（从h-6h）为硬质笔，b类（从b-6b）为软质笔。素描用笔不是把从h-6h、b-6b所有软硬笔全部用在一幅画上，那样反而会出现划破纸或者软笔画得毛绒绒的糟糕效果，也是不足取的。一般在实际画素描时，很少用h类笔，而多用b类中b、4b等几种，作画时再加上轻、重、缓、急的功夫技巧，就可以表现多彩色调、丰富质感等多种效果的素描造型。铅笔作画的另一优点是易于修改，一旦画错可随时用橡皮清理掉，也便于反复深入画面，所以对初学者来说用铅笔做绘画工具是最为理想的。

**纸张：**素描用纸与用笔有相同之处，学生的长期作业训练还是使用质地较好的素描纸为好，因为纸张的好坏会直接影响画者的情绪和作画效果，如用一张过薄的纸画长期素描作业，反复地用笔可能会把纸划破，使用一张很光滑的纸用笔时会因纸面打滑而涂不上调子，以上这些都是因纸的低劣而达不到预期训练目的，所以基础素描的用纸应讲究些。

**橡皮：**现在市场上有很多种橡皮，有的还是国外进口的，选择橡皮应选择软一些的为宜，还有一种叫橡皮泥的软橡皮，吸附力较强，可以和橡皮结合起来使用。

**画板：**有木制画板和画夹两种，一般在室内作画使用画板，将画纸用图钉、夹子或胶带纸固定即可，画板分为大（全开）、中（对开）、小（4开）三个规格，画夹在室外作画时使用起来比较方便。

**其他工具：**画架是为了站立或坐着作画比较方便，固定液是为了更好的保存素描作品，一般用素描定画液或发



用定型水在画面上均匀喷洒，主要用在一些比较容易掉色的木炭笔、软铅笔作品上。美工刀是为了削铅笔用。

## ◎ 素描的作画常识

要画好一幅画，生动地表现对象，除了选择好表现内容和作画工具外，还须了解绘画的一些基本常识。

### 一、作画距离

作画时，离物体不能太远，也不能太近，太远会看不清物体的细节，太近就看不见物体的全貌了。一般以所画物体最长处的两倍距离为宜，初学者在写生时，宜把物体放在低于眼睛的位置，这样较容易画出物体的立体感，适合初学。

### 二、作画姿势

无论是站着还是坐着写生，作画者的视线必须与画面中心保持垂直，身体与画面保持一臂左右的距离。

### 三、物体比例的测量方法

初学者作画时，为了准确地测出物体的高度比例，我们可以利用铅笔作参照物来测出大致比例。人坐，持笔的手伸直，像瞄准一样用一只眼睛观察物体。用笔分别测出物体的高度和宽度，并进行比较，这样它们的比例关系就清楚了。

### 四、常用的两种执笔方法

1. 横握法：横握主要以手臂带动手腕来运笔作画，便于把握整体的效果，这种握笔法较为常见。

2. 斜握法：如握钢笔那样，可根据需要调整笔与画面的角度。斜握法易掌握，但运笔幅度较小。



坐姿作画



站姿作画



握笔姿势

## ◎ 线条的画法

在素描训练中，线条的画法主要有斜线、横线、交叉线等，初学者要多做线条的练习。在画横线时，要注意手的水平移动，一般由右向左排，线条要两头淡，中间深，不要一头深一头浅，这样不利衔接。排垂直线时特别注意肘部带动手腕，自上而下用笔，并适当地控制用笔的力量。尽可能地

保持垂直，不要因为手腕打弯而使线条呈圆弧形。排斜线时，注意用笔的方向要一致，线条的疏密要均匀。暗的地方可反复加深几层，注意一组线和另一组线可以有小角度的交叉，使层次丰富。



轻的直线：用于打形



轻的重复直线：用于打形



较重的直线：用于打形强调



较轻的排线：用来塑造面



由轻到重或由重到轻：用于表现线的变化



重复的排线：加重与过渡



手擦：便于表现细致的过渡及虚实的变化



侧锋用笔：用于表现暗部及大面积涂画



交叉排线：用于表现比较硬朗的面的过渡变化



线面结合：用于边线的体面变化



反复地重画：用于深入或重点加深的地方



较重的排线：用来塑造面



侧锋用笔：用于表现暗部及大面积涂画



较重的交叉线：用于加深及表现一些交叉线



重的排线：用于加深

## ◎ 素描透视基本规律

研究物体的透视规律，就是研究物体的三度空间，即物体的高度、宽度和深度。对于同样大小的物体，近大远小、近长远短、近粗远细、近厚远薄、近疏远密。视平线以上的物体越远越低；视平线以下的物体越远越高；距离相等的物体则近疏远密。

透视是一门科学，这里所讲只是素描写生中的透视，是较简单的透视。大体可分为3种透视现象，即平行透视、成角透视和倾斜透视。

**平行透视：**平行透视也称为一点透视，即置于视域之内的立方体，有两个面与画面平行，平行透视只有一个消失点。

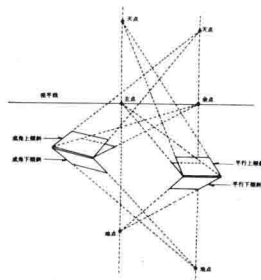
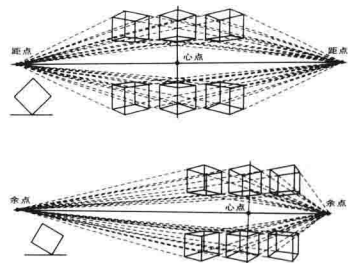
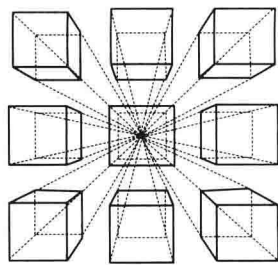
正六面体的平行透视最少看见一个面，最多看见三个面。正六面体作图的线段有水平线、垂直线和消失线，三组边线的透视方向是：有四条边线与画面平行、有四条边线与画面

垂直，有四条边线向主点消失。

**成角透视：**成角透视也称为两点透视，即置于视域之间的立方体，上下两个面与地面平行，且与画面垂直，没有一个面与画面平行的透视。成角透视同时出现两个消失点。

正六面体三组边线的透视方向是：有四条边线与画面垂直，有四条边线消失于左距点，有四条边线消失于右距点。

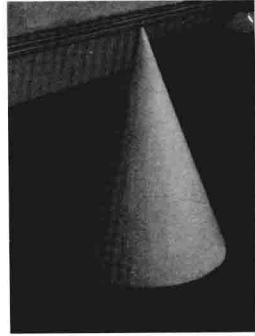
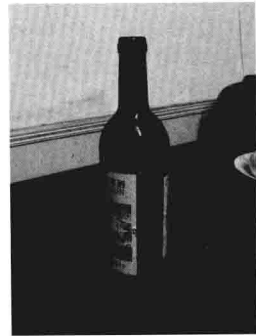
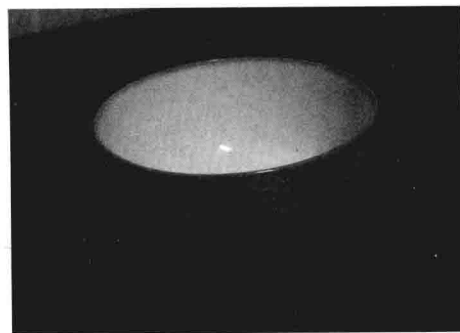
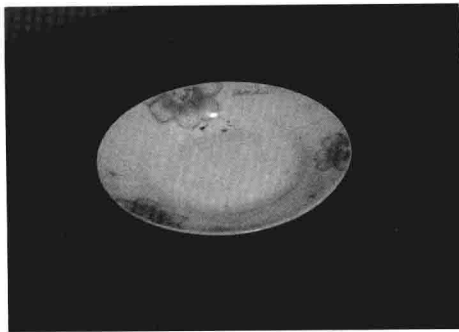
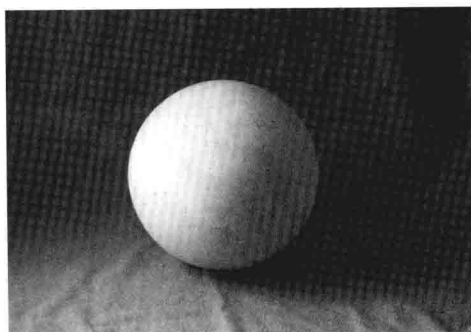
**倾斜透视：**除了直线会发生透视现象以外，弧线也会发生透视现象。特别在圆形透视中，透视圆形会成为椭圆形。平置圆，透视圆心偏于远方，也就是前面的弧度要比后面的略大。在画面正中时，最长透视直径为水平线，位置左右移动，透视形成偏斜状态，最长透视直径成斜线。离视平线越远弧度张开越大，反之越近。在画面正中时，直立圆最长，直径为垂线，位置左右移动也会发生倾斜，离主点垂线越近，弧度张开越小，越远则越大。



## ◎ 静物的基本分析

自然界中任何物体都是由方、圆两种基本形组合而成的，只是有的明显有的不明显而已。面对一个形体，尤其是复杂

微妙的形体，就必须认真观察分析，力求理解其结构特征的基本状态。



## ◎ 构图规律

构图，是绘画作品表达思想内容的重要手段，它直接影响着作品的成败和优劣。初学者要注重对构图的学习，对每一幅作品和练习都不能马虎，要多观察、多分析，选择好角度，多画构图小稿，进行不同方式的构图尝试，再从中找出最佳的构图。这样才能培养良好的作画习惯和对画面的控制、组织能力。好的构图必须符合审美规律，主次分明、均衡稳定。画面要饱满而不滞塞，要有主次，错落有致，活泼而不散乱。黑白布局要合理、稳定而不呆板。

正确的构图



物体太大



物体太小



物体太左



物体太右



物体太上



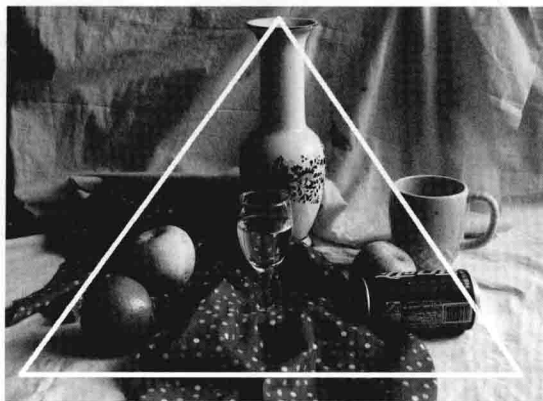
物体太下

构图还需要不断发现和创造新的形式，寻找新的途径。有时逆向思维和多方面探索，会使构图出现新的突破。最常见的构图形式有：三角形构图、圆形构图和“s”形构图。

“s”形构图可拉长画面的空间关系，能突出主体物，并具有动感。

三角形构图最常见的构图形式，画面稳定、主体突出、层次明确、错落有致、适合于外形规则的静物组合。

圆形构图可使画面比较均衡，构图更加饱满大方、物体紧凑，适合于蔬菜水果的组合构图。



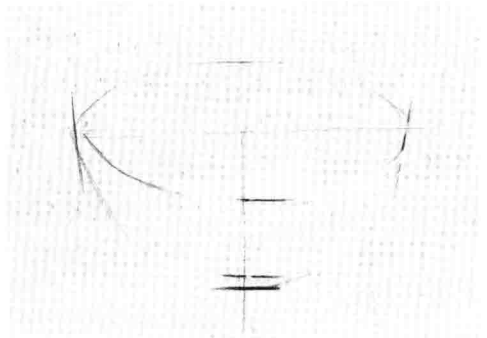
## ◎ 单个静物碗作画步骤图解

### 作画写生要点

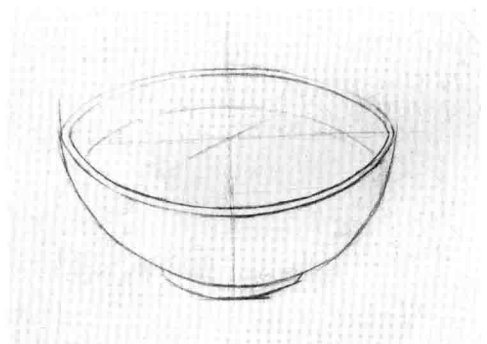
碗口是正圆形的，但由于透视的原因，碗口会发生变化，最明显的就是下沿弧度大，在作画过程中尤为注意。

### 写生步骤画法

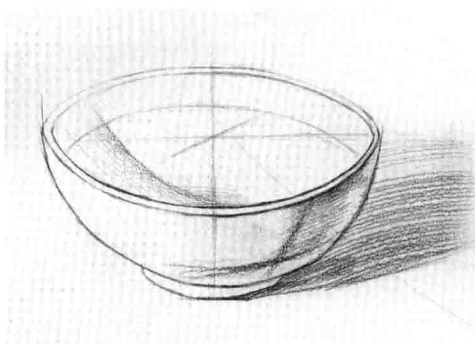
步骤一、用长直线画出碗的大外形。  
步骤二、根据碗的结构，进一步明确碗的外形。  
步骤三、根据前后空间关系，深入地刻画，确定碗的形状与体积。  
步骤四、进一步地丰富画面的空间与体积，注意整体的局部统一关系。



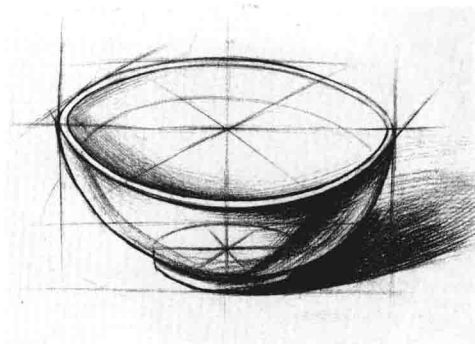
步骤一



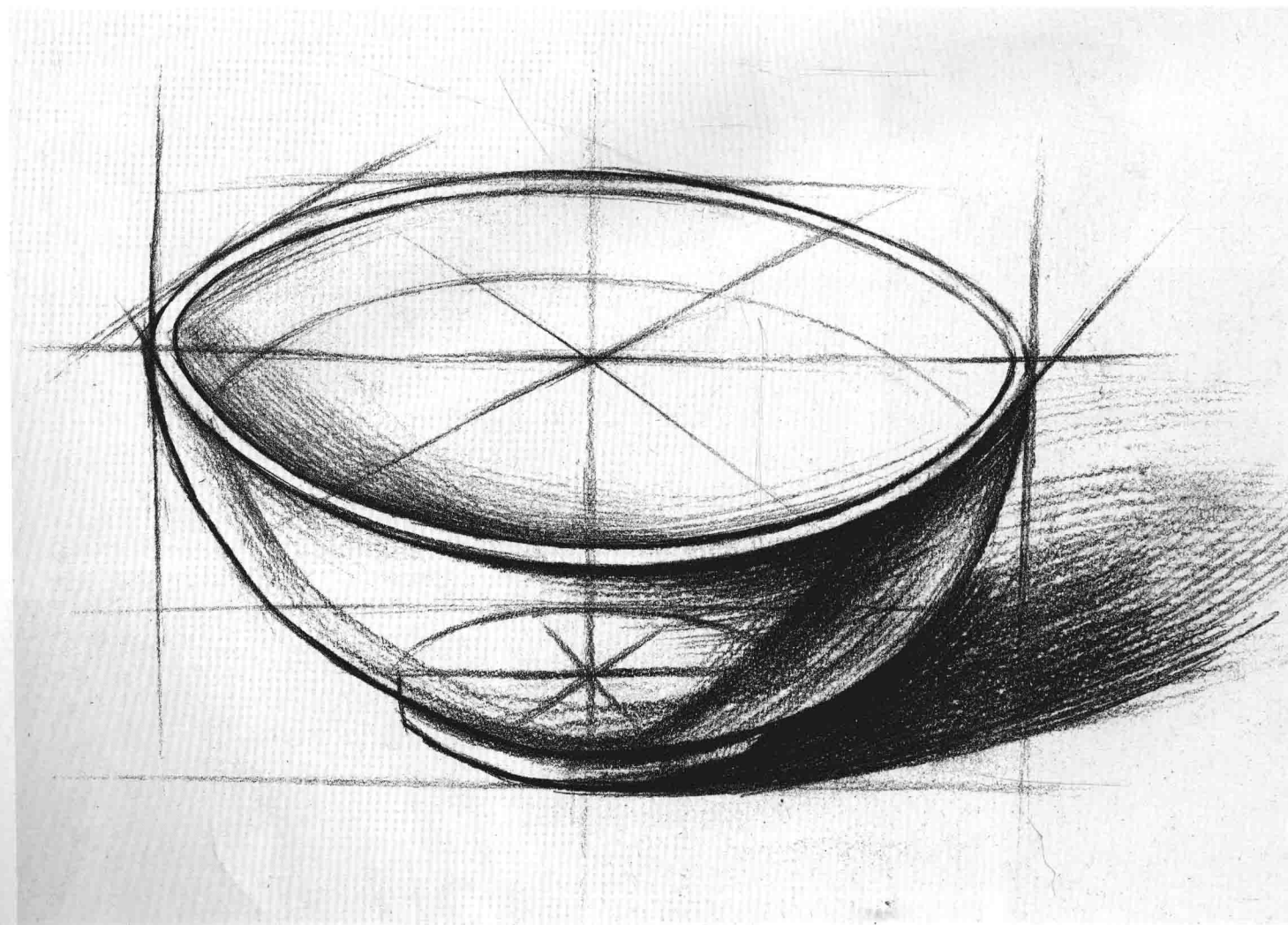
步骤二



步骤三



步骤四





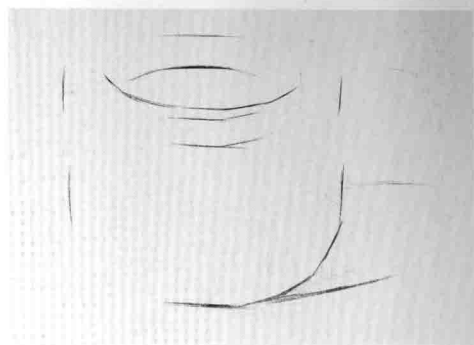
## ◎ 单个静物陶罐作画步骤图解

### 作画写生要点

陶质器皿可以理解是圆球体，在作画过程中要特别注意圆的透视变化，在质感表达方面，多用中锋和侧锋，以粗犷的线条表现它们的质感。

### 写生步骤画法

步骤一、定大的外形位置关系，注意投影的位置。  
步骤二、进一步细化外形。  
步骤三、这一步形与体的关系是重点，注意罐口和罐子的厚度。  
步骤四、加强结构线，带出画面的暗部与投影。



步骤一



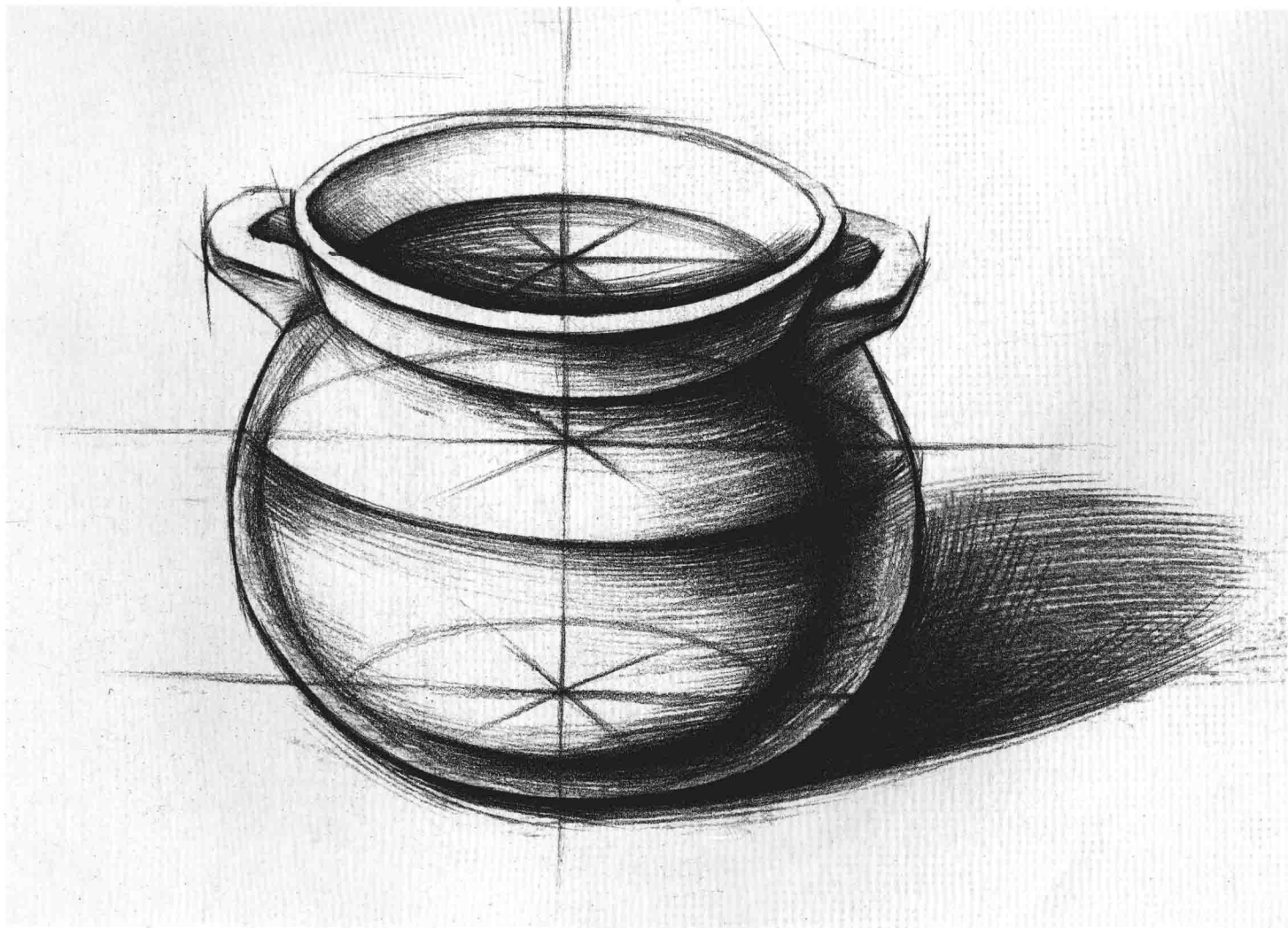
步骤二



步骤三



步骤四



## ◎ 单个静物陶罐作画步骤图解

### 作画写生要点

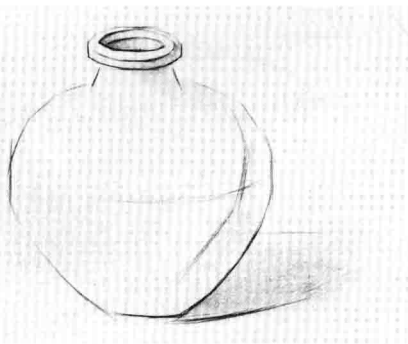
陶罐在形体转折的关键部位要画得硬些，画表面的质感时，要细心观察与表现，用硬一点削得实一些的笔去画。

### 写生步骤画法

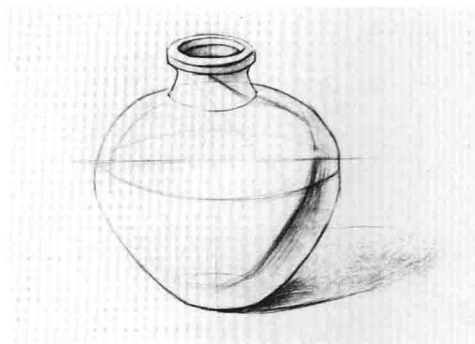
步骤一、定出罐子的大形。  
步骤二、围绕罐子的大形刻画，注意结构线的强弱变化。  
步骤三、逐步深入交待形与体积的关系，拉开画面的色调，加强对比。  
步骤四、深入刻画罐子的细节，并对其进行整体的调整。



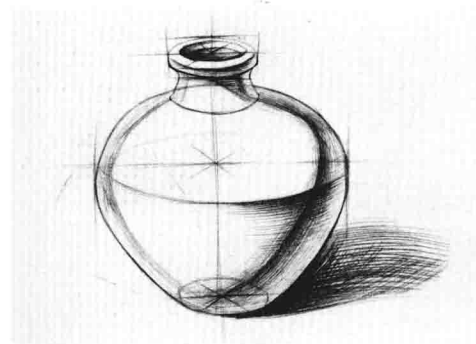
步骤一



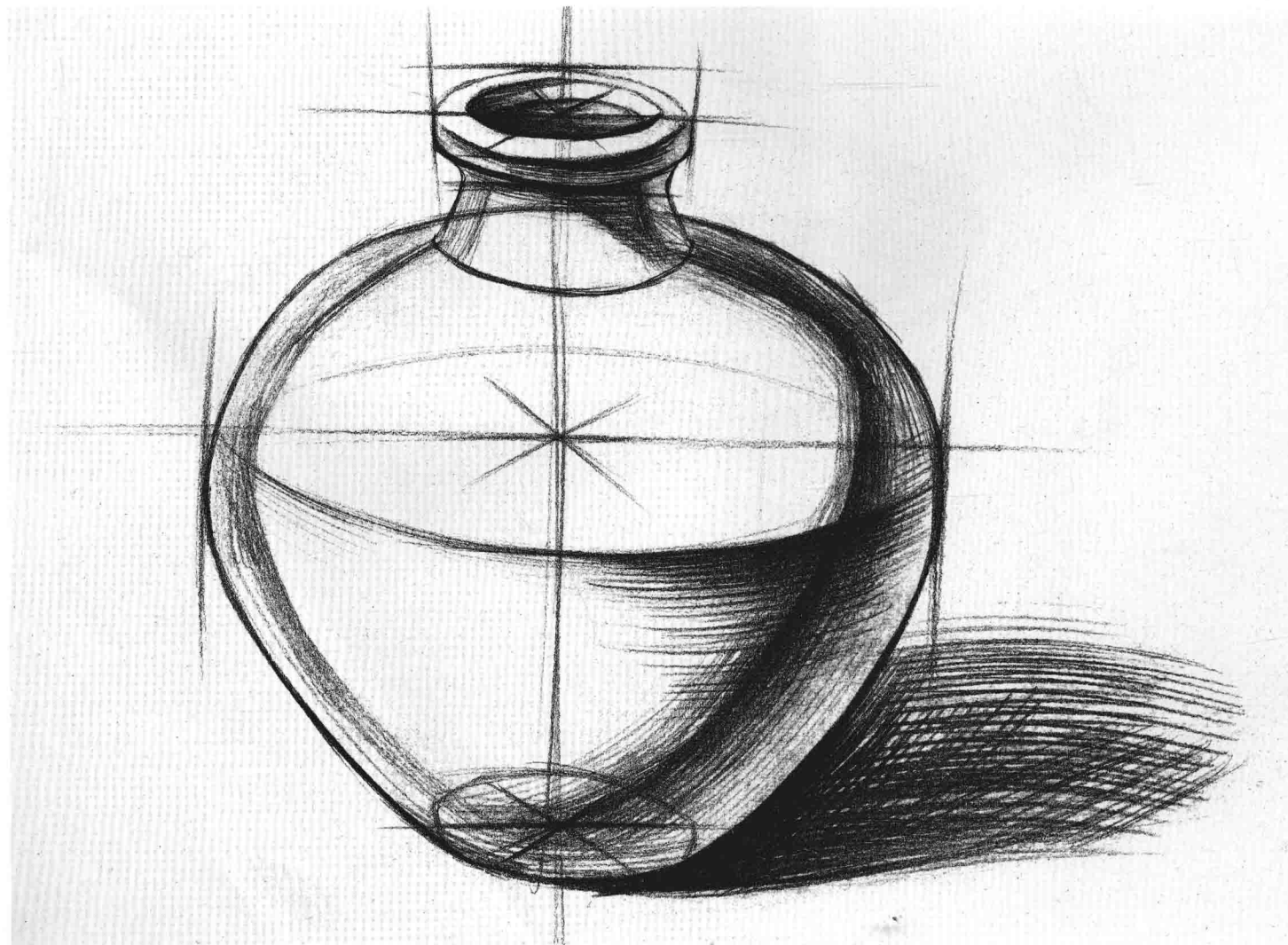
步骤二



步骤三



步骤四



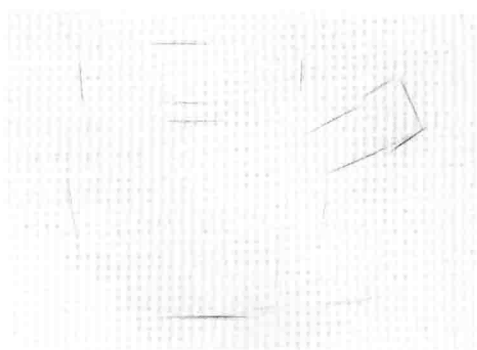
## ◎ 单个静物砂锅作画步骤图解

### 作画写生要点

砂锅表面粗糙无高光，用笔要自然生动，打轮廓和确定大的形体转折要画得方硬些，更要注意透视的比例变化。

### 写生步骤画法

- 步骤一、用长直线概括勾出物体的位置。
- 步骤二、根据砂锅的结构，从其最暗处开始强调画面的形体结构。
- 步骤三、深入刻画，丰富形体，注意砂锅的锅口的对称性。
- 步骤四、根据画面，做适当的统一调整。



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四



## ◎ 单个静物高脚杯作画步骤图解

### 作画写生要点

高脚杯可以理解成圆柱体和圆组成，在作画过程中要注意圆的透视关系及其特殊玻璃质感的表现。

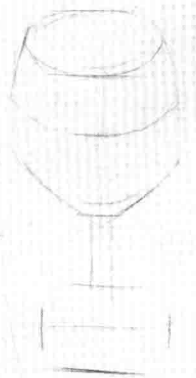
### 写生步骤画法

步骤一、先在纸上画出物体的上下、左右构图位置。  
步骤二、再用直线削切的方法，画出杯子的基本形。  
步骤三、进一步完整大形，明确明暗交界线，区分出受光与背光关系。  
步骤四、深入刻画表现出物体的体积和空间感，完整画面。

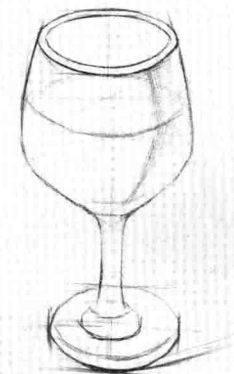
步骤一



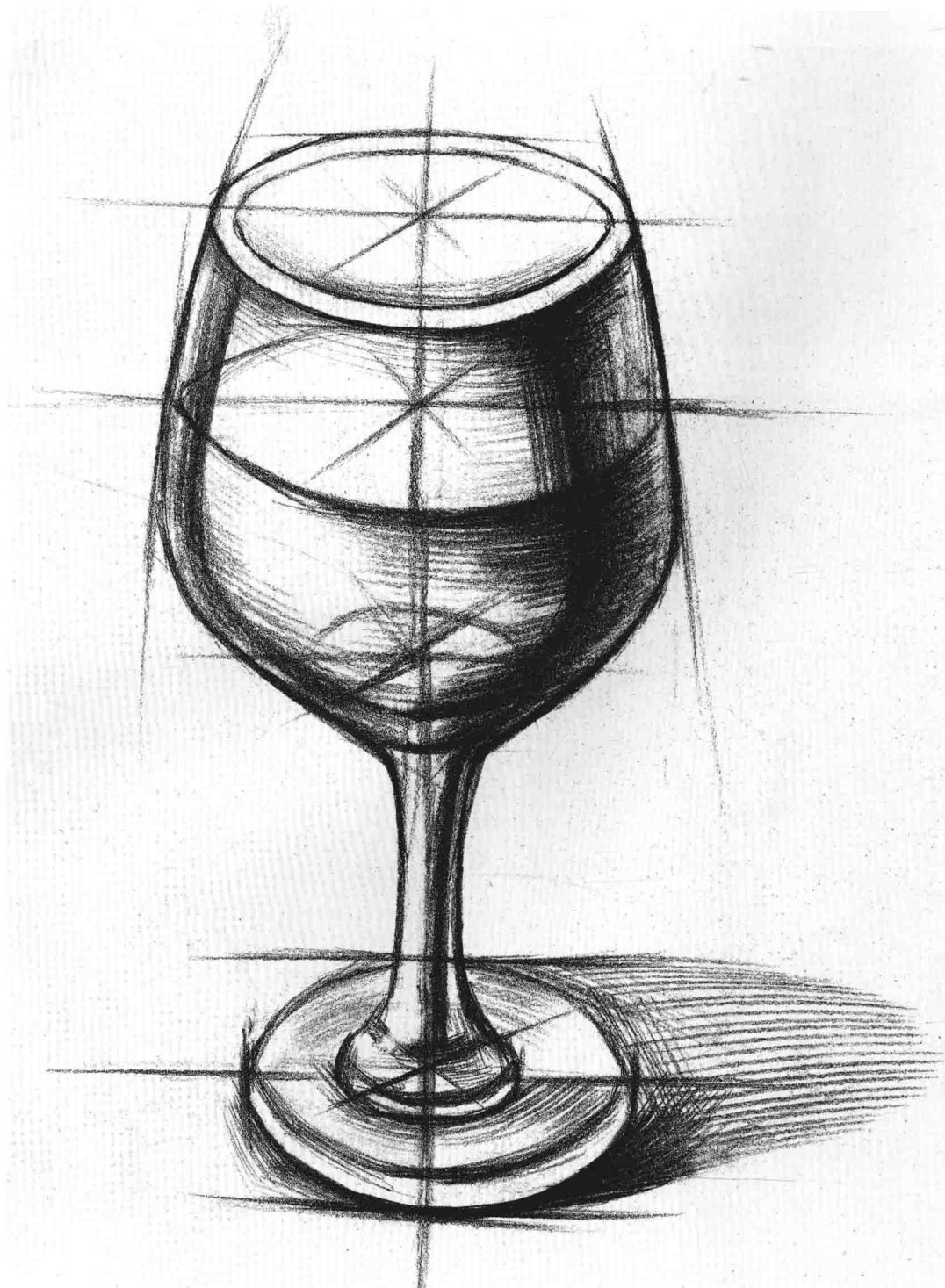
步骤二



步骤三



步骤四



## 作画写生要点

酒瓶可以看作两个大小不一的圆柱体叠在一起，但也不能画得过于概念，要注意上下瓶体之间的空间透视关系的变化。

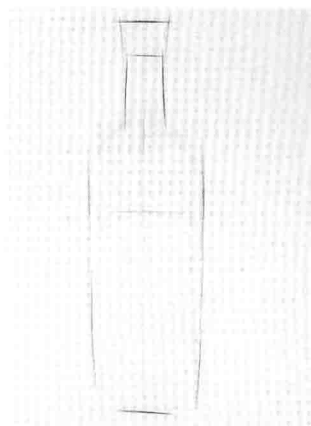
## 写生步骤画法

步骤一、定出酒瓶的基本形。

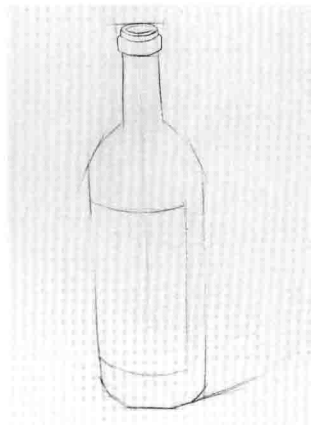
步骤二、用长直线把瓶子的外形明确起来，进一步强调外形细节。

步骤三、分析物体的形体关系，强调结构空间。

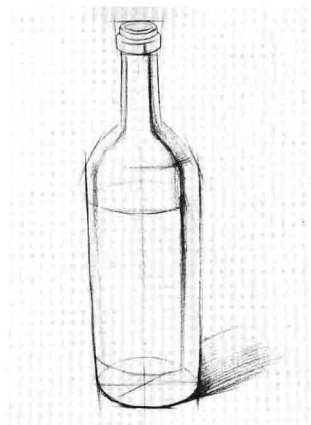
步骤四、加强物体的形体塑造关系、明暗空间、层次，调整画面的统一关系。



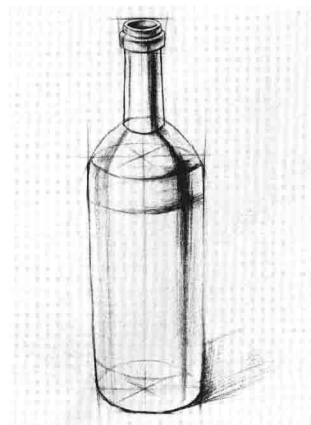
步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

## ◎ 单个静物玻璃杯子作画步骤图解

### 作画写生要点

杯子的质感是玻璃形态，可以理解为圆柱体，在画投影时，特别要注意透明质感与杯子投影的区别。

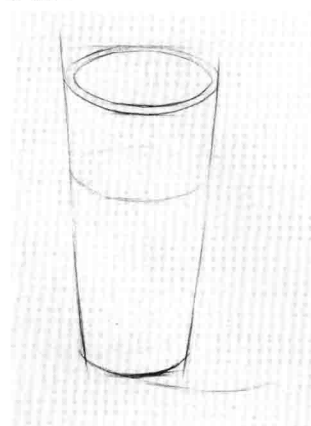
### 写生步骤画法

步骤一、确定构图的大概位置，注意比例关系。  
步骤二、根据杯子的形体，确定杯子的基本形体关系。  
步骤三、进一步地强化空间关系，强调形体的转折。  
步骤四、在大的关系交待清晰的基础上，调整画面的细部和整体的关系。

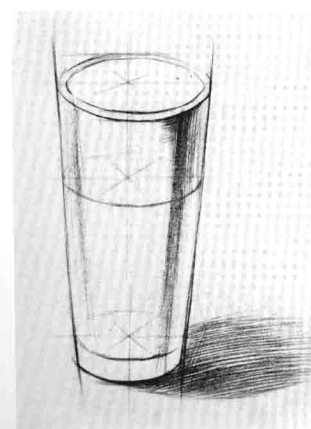
步骤一



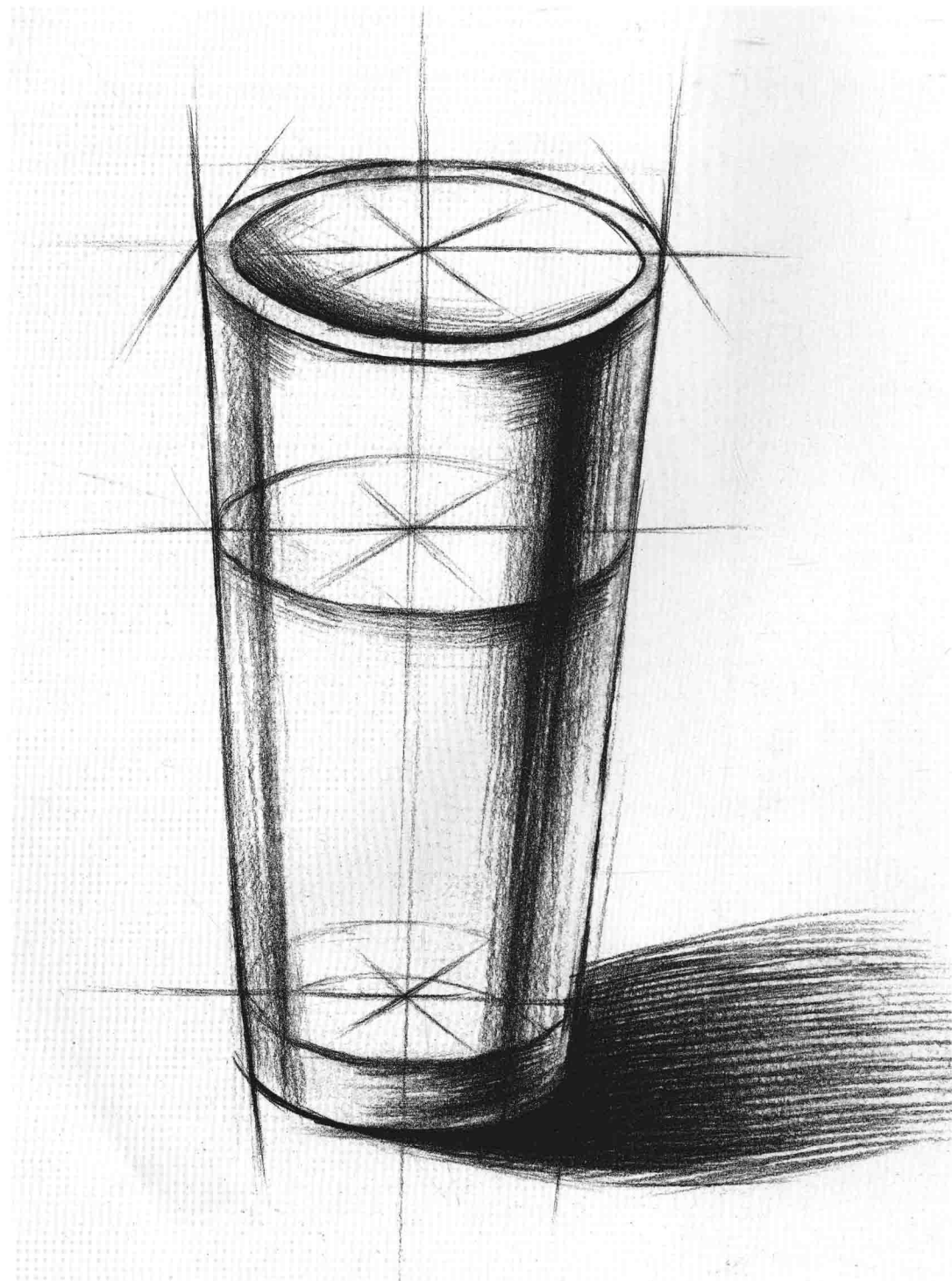
步骤二



步骤三



步骤四



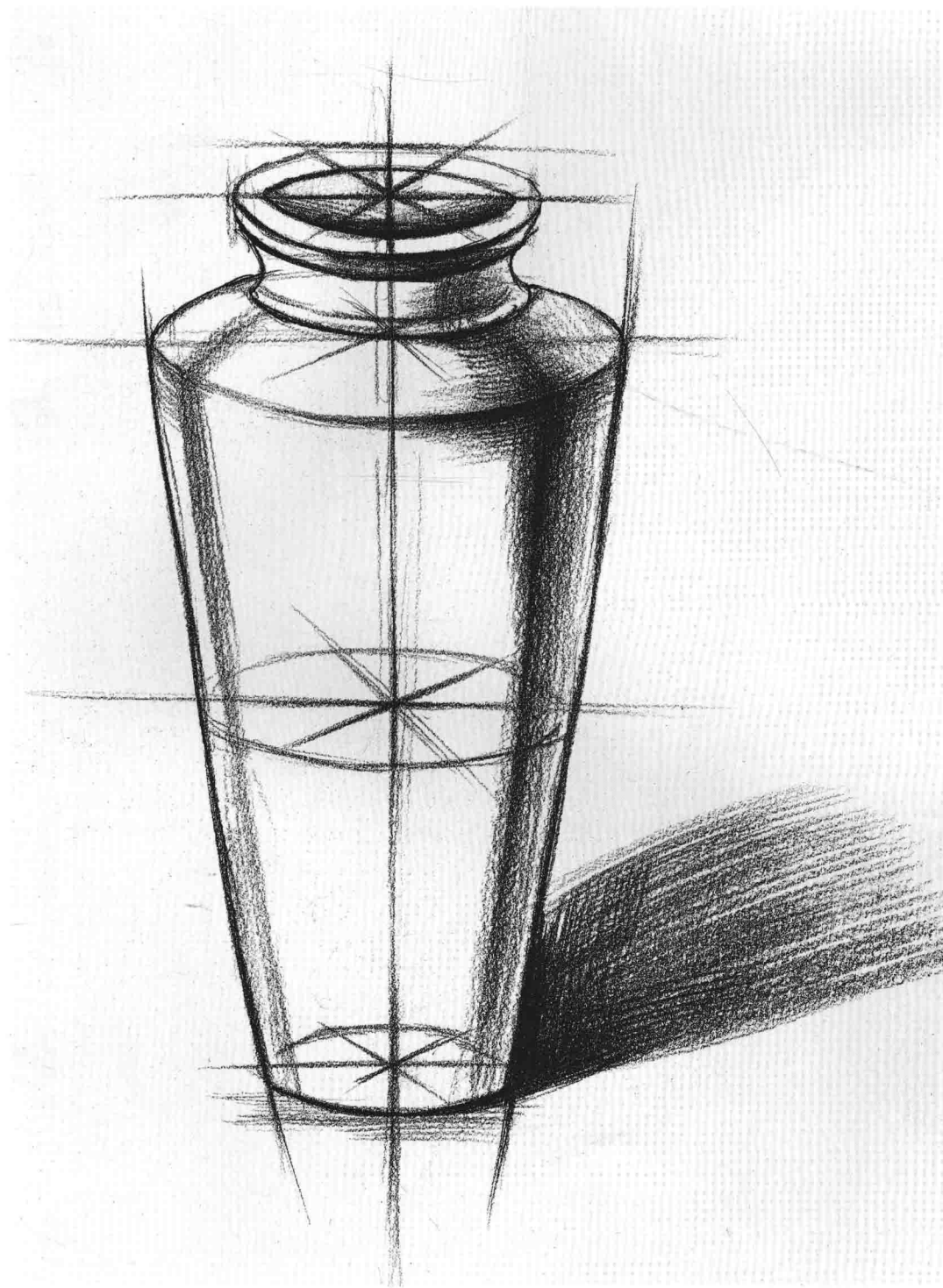
## ◎ 单个静物瓷瓶作画步骤图解

### 作画写生要点

该瓷瓶表面光滑，有明显的高光与反光，作画时要把体积塑造作为重点，观察形体的变化时，要注意加强对瓷瓶的衔接关系的刻画。

### 写生步骤画法

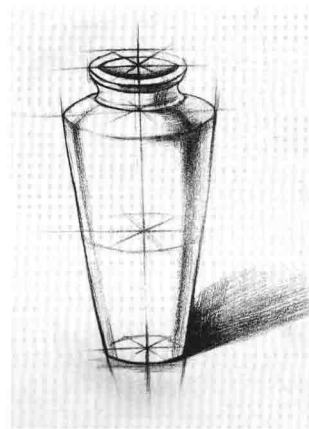
- 步骤一、用长直线画出其形体的大位置。
- 步骤二、用更明确的结构外形线强化物体的外形。
- 步骤三、强化物体的空间关系，注意细节的刻画。
- 步骤四、统一画面的整体关系，直至画面满意为止。



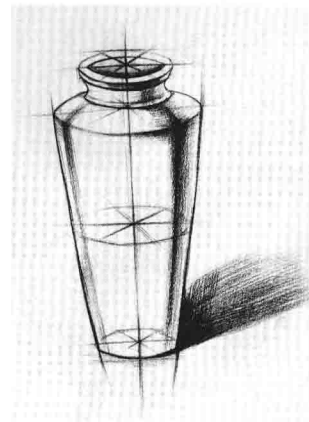
步骤一



步骤二

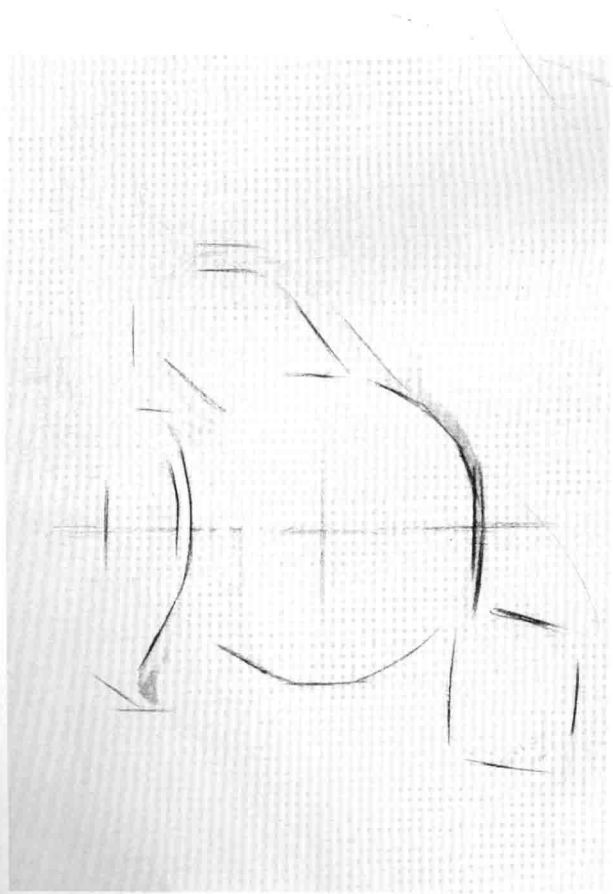


步骤三

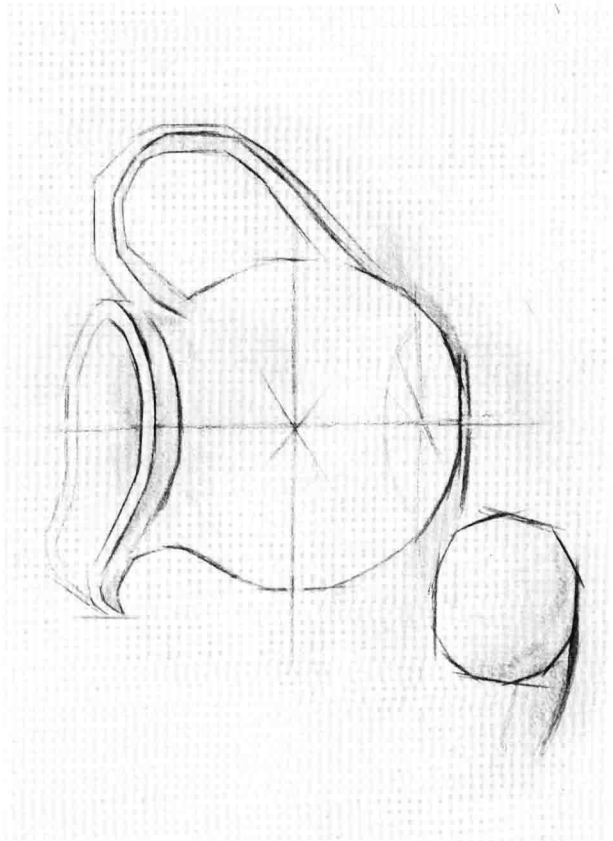


步骤四

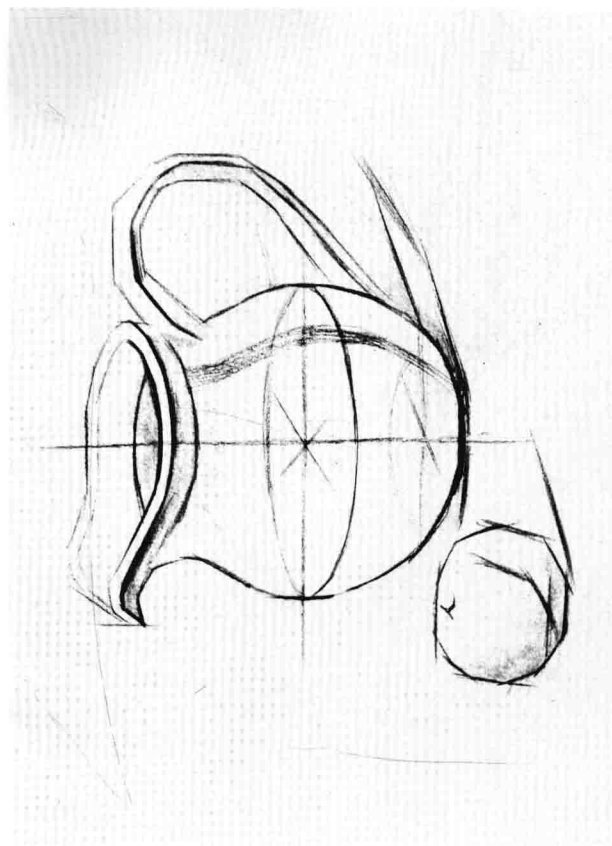
## ◎ 水壶和橘子组合画步骤图解



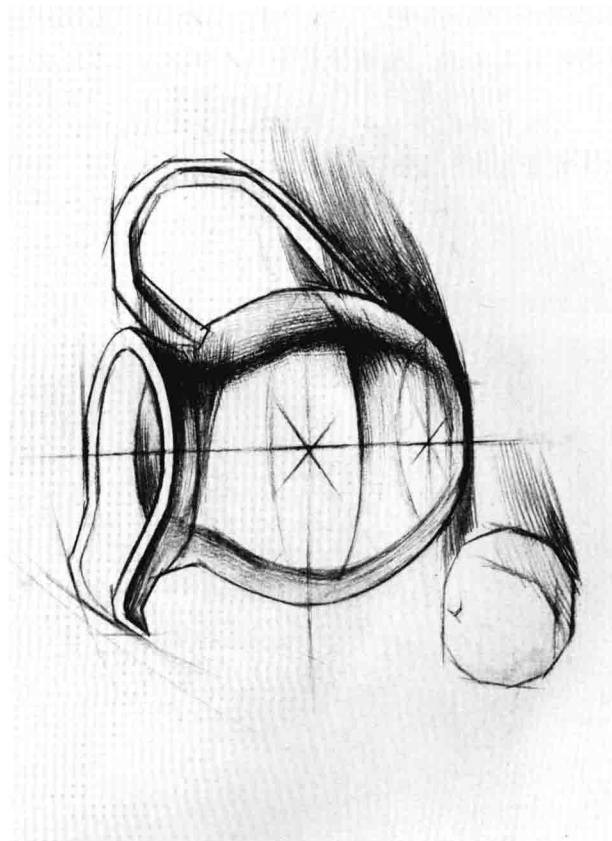
步骤一、用概括性的线条切出物体的整体大形。



步骤二、进一步强化外形。



步骤三、运用辅助线来分析画面的细节和块面关系。



步骤四、注意两个物体的前后关系，丰富完整画面。



