

美术技法 **名师指导** 实战系列

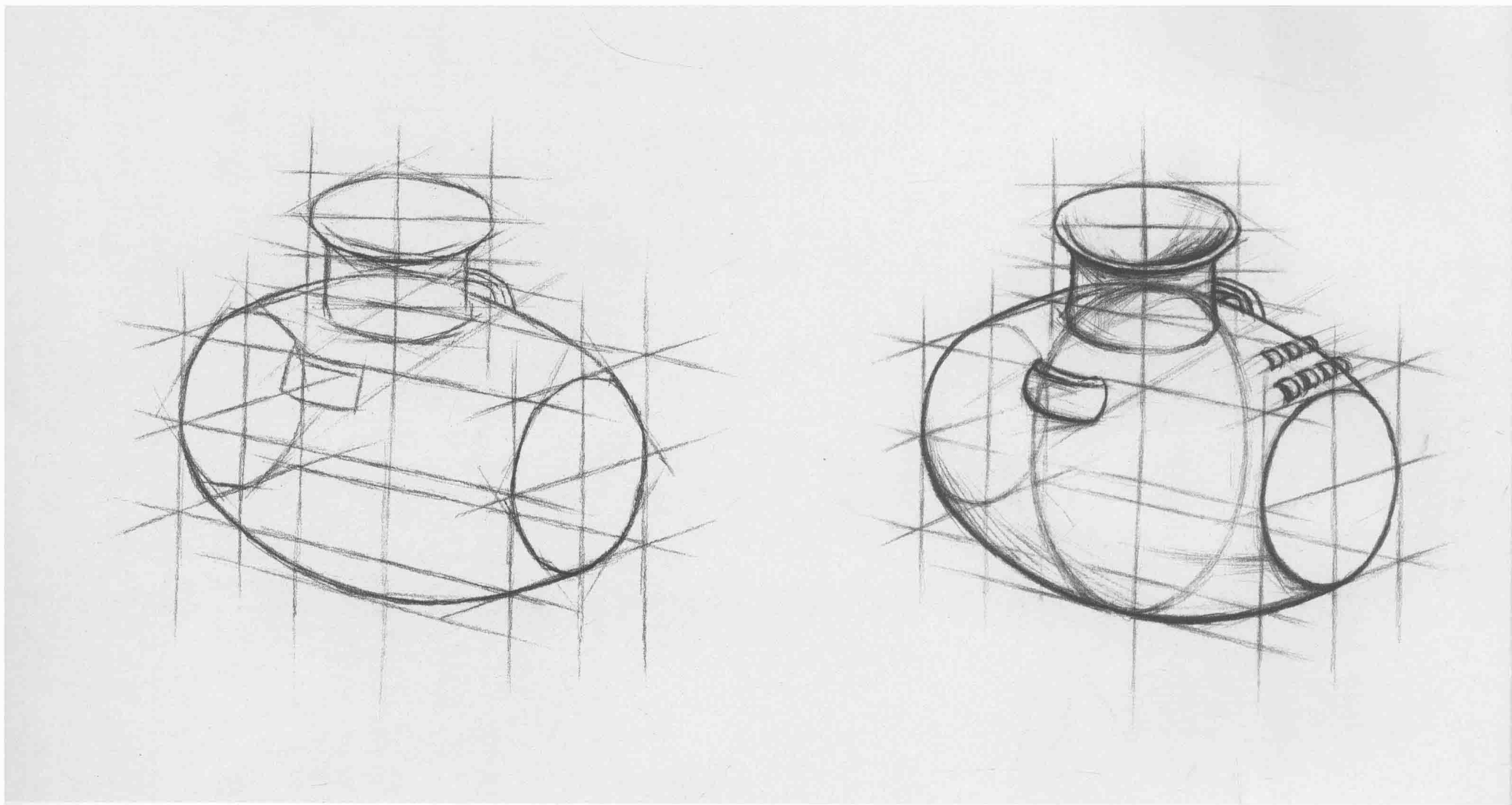
俞建国

素描静物临摹

SU MIAO JING WU LIN MO JING XUAN

精选

上海人民美術出版社



目 录

- 一、素描基础知识 / 1
- 二、静物素描绘画要点与方法 / 2
- 三、静物蔬果画法 / 4
- 四、静物器皿画法 / 7
- 五、静物单个与组合结构画法 / 14
- 六、静物组合明暗画法步骤示范 / 30
- 七、静物组合范画 / 50

一、素描基础知识

1. 素描

用单一的颜色和工具描绘物体的形象、体积、结构和质感的绘画形式，称之为素描。

2. 素描工具

素描工具常用的有：铅笔（HB—6B）、炭精条、炭笔、木炭条、钢笔、毛笔等。

3. 素描用纸材料

根据不同的素描工具，选择不同的纸张。品种有素描纸、铅画纸、绘图纸、铜版纸、卡纸、道林纸、胶版纸、木炭纸、水彩纸、白报纸、宣纸、毛边纸等。

素描长期作业通常选用质地密度较高的素描纸，初学者也可以选用铅画纸，但效果较差，容易起毛。

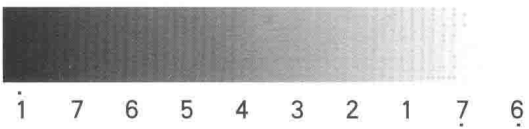
4. 黑、白、灰三大面

物体的形体有复杂的，也有简单的。复杂的由多个面和无数个面组成，如球体、人的头像等；简单的由几个面组成，如三角体为四个面，立方体由六个面组成。我们视觉一般能观察到的物体，大体上是三个面，因此我们将它们归纳为三大面，即黑、白、灰三大面。



5. 五大调

物体的明暗层次是由无数不同色阶组成的，我们通常可用音符来表示。但我们可以将它们归纳为五大色阶，即高光、灰调、明暗交界线、反光、投影，以表示物体结构、丰富的体积的立体感及层次和景深感。



6. 投影、暗部

光线照射到物体时所产生的影子，称为投影；物体背光的一面为暗部；这里所讲的暗部还包括投影部分，我们归纳物体的三大面，这里可用黑来表示。

7. 中调、灰调

物体不受光线直接照射，但受光线影响的部分，处在中间层次，我们这里可用灰来表示。

8. 亮面

物体的受光部分，通常可用白来表示。

9. 高光

物体无论有多少面，它的高光部分，即受光最亮的部分只有一点，并非所有的亮面都是高光。一张素描，或一张绘画作品，高光多了，画面就容易散。

10. 反光

物体暗部受到周围环境或其他光线的反射所反映的部位。

11. 明暗交界线

顾名思义，明暗交界线即物体结构的转折处产生的分界线。在阴影处的自然光下，物体的明暗交界线显得不强烈；在阳光或灯光直射下，物体的明暗交界线显得较为强烈。

12. 素描的基本笔法

竖直线、横直线、斜直线、斜弧线等。以上几种用笔法，均有长短之分，用长线条还是短线条，用直线还是斜线，应视物体形体的转折面变化而定。



13. 正确的用笔方法

入笔时应由轻到重，再由笔轻出。不要或轻或重、或两头重，不要平均用力，这样线条不容易起结。

14. 排线

视物体面的不同变化而选用不同的行笔方向。一个方向的用笔排线要排整齐，不要跳跃式排线。色调需加重时，不要重复原有的排线方向，而应不断改变行笔的角度，使之形成网状式，这样色调不断加强而且显得不腻。

15. 质感

不同的物体有不同的质感。如棉纱、布料、蔬果、花卉、木头、石头、金属、陶瓷、玻璃等，它们软硬都不同，质地、密度也不同，因此，表现不同的物体，应有不同的方法。

16. 空间感、立体感

物体是由不同形状的体积组成的，它是立体的，不是平面的，我们在平面的纸上将物体的立体用不同的明暗层次表现出来，就是立体感了。

由视觉观察远近不同的物体时产生的距离感，即人的视觉与最近物体的距离和最远物体的距离，以及物体与物体之间的距离，这便是空间感。初学者往往难以表现立体感和空间感，不注意虚实的关系，容易将前后不同的物体画在一个平面上。

17. 透视

人的视觉在观察各种物体时，由于视觉的不同而产生的不同物像，我们称为透视。透视学是科学的原理，初学者应大致了解透视关系，即近大远小的原理。

18. 打轮廓

要整体观察写生的物体，找出物体大致的几何形，用直线画出，尽可能少用曲线。然后通过反复对比，准确地画出物体的形体结构。

19. 构图

构图即是经营位置，这很重要。构图要平稳、大方、视觉美，不要忽大、忽小、或偏左、或偏右、或偏上、或偏下。

20. 整体与局部

在观察物象时，一定要同一视角整体观察。不要多视角，或只看局部。注意整体关系，就是局部要服从整体。在画局部时，不要老盯着局部

画，不时要照顾整体效果，不要让局部唱主角，不要让局部跳出画面。

21. 素描基本要点

近处清楚，远处模糊；近处对比强烈，远处对比柔和；近处宜深，远处宜淡。

二、静物素描绘画要点和方法

1. 什么是静物

静物，凡是人们日常生活中接触到的物体的形象，诸如机械、电气、陶瓷器皿、生活用具、家具、衣着、食品、花卉、蔬果、工艺品等，在按照画家的主观意图布置后形成的一组摆设，或自然存在的摆设，都可视为静物。静物素描是美术基础训练的一个主要课题，它是为色彩的训练打基础的，也是为以后进一步描绘室内景物、室外风景、直至人物的塑造打基础的。

2. 静物的选择与布置

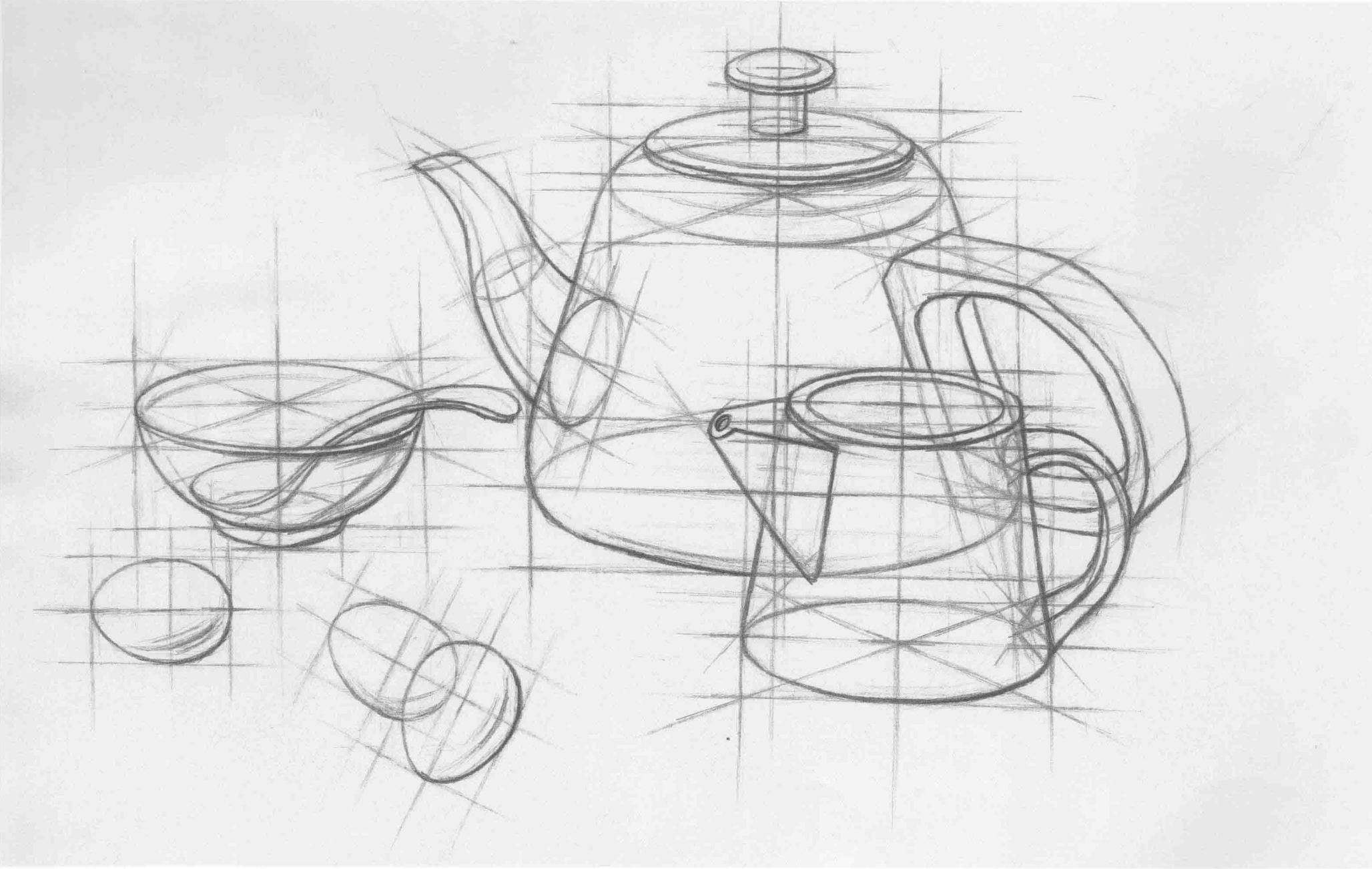
静物作为美术基础训练，以日常生活的物品来布置静物写生，对初学者和学生来说比较熟悉和亲切，相比陌生和复杂的物体，更能容易和准确地把握。在静物布置时，初级阶段可以是几何形体延伸开来的单一物体，逐渐到组合物体，如单个鸡蛋、苹果、杯子、瓶子等。

在组合物体的布置中逐渐加入衬布或衬景，使其形式更显丰富，并可增加画面的变化和生气。

静物素描基础训练，应遵循一个原则，我们在把日常生活中的元素加入到静物布置中去时，必须对物品要加以合理地选择和组合，以便使布置的物体有一个基本主题，要有艺术的形式感和美感。人的视线在观察和取舍过程中，自然地会追求和谐和平衡。在物体的布置过程中，把一些日常的东西人为地组合和变化，在作画的构图过程中就可以学会和达到一种稳定和均衡的构图法则，这其中包括物体的高低变化，色素的深浅区别，物体大小的配置穿插、前后疏密，光源和物体的空间虚实，画面节奏和调子的统一。在摆放静物时，我们一定要避免把不同性质或互相排斥的物体组合在一起。

3. 静物写生的构图

物体大小高低的比例和位置，以及物体的色素和色调的关系，我们在构图和描绘的同时要首先考虑和明确下来。所以在构图过程中，物体的大



小和位置要安排适当，正常的情况下，主要物体要突出，主要的物体、最高的物体不要安排在画面的正中，可以中间略为偏一点，这样不容易产生画面呆板的感觉，但也不能放置在太靠近画面的两边，这样又会产生不稳定的感觉。如将物体放在画面偏下位置，就会产生物体下沉的感觉，从而使画面失去平衡感和纵深感。画面物体的主次安排，构图的均衡、变化，是构图的关键。

静物的形体结构不同质感，高低穿插、分量的均衡关系，光源的位置，受光、背光、反光和投影，在构图过程中都要事先考虑到并在画面中作出适当的安排。

4. 比例关系

当大的构图基本确定后，必须检查每个物体的高低变化和体积的大小，特别要注意各个物体之间的大小比例关系和物体前后的空间透视关系，坛、罐、碗、瓶、盘、碟等之类的大的物体口沿的曲线透视不可马虎。为了表达正确，物体左右两个点，可以画条平行线，中间画条中轴线，来检查两边的对称关系。

5. 静物写生的要求

画面构图一定要合理，物体的造型要准确，物体的结构要精确，不同质感的物体刻画要正确，物体的反差要和谐，画面的调子要统一，虚实空间要自然，画面的整体感要强。

6. 什么是色调

色调就是指物体固有色表面上所反映的光量。光量的大小取决于物体接近光源的程度，取决于该物体表面的投射角度，取决于物体上的不同吸收光线的色度。

7. 明暗和质感

各种物体的色素浓淡和质感，在作画过程中要有明显的差别，如陶和瓷的深和淡，光滑坚硬和酥松毛糙的质感差别。一般来说光滑坚硬的明暗反差就大一点、快一点。酥松毛糙的明暗反差就小一点、慢一点。

表现物体的各种质感和固有色素，除了运用明暗对比和光源及环境的影响，还应该用不同的线条和笔法来处理。

8. 画面的背景

画背景、衬布是为了更好地突出主题，所以在画的时候，用笔要均匀而轻松，大面积的背景不可能一次就出效果，需要耐心反复地画几层，线条不能太触目和草率，否则会影响画的整体的空间纵深效果，投影要画得简略而明确，在调子上可以在物体的暗部连成一片来处理，总体上画面的

精力放在主题(物体)上，背景是陪衬的，不必面面俱到。

9. 作画过程

在构图确定下来后，应反复把握好物体的形象和结构，在没有大的、明显的差错的情况下，应注意把精力和观察放在物体的色调的差别上，主要物体的暗部要同时铺色素。在铺的过程中，同时铺上包括投影背景、画面、衬布的色素。

抓住影深的一两个点，作为基本深调的依据，全面推开，在使局部形体具体化的过程中，始终要有大的统一调子的意识，使局部始终服从于整体。如果发现作画过程中局部违背整体，跳了出来，就应该把其与整体进行比较、进行调整，逐步统一起来。整个作画过程，就是一个反复比较、不断调整的过程。

10. 作画过程中的具体表现方法

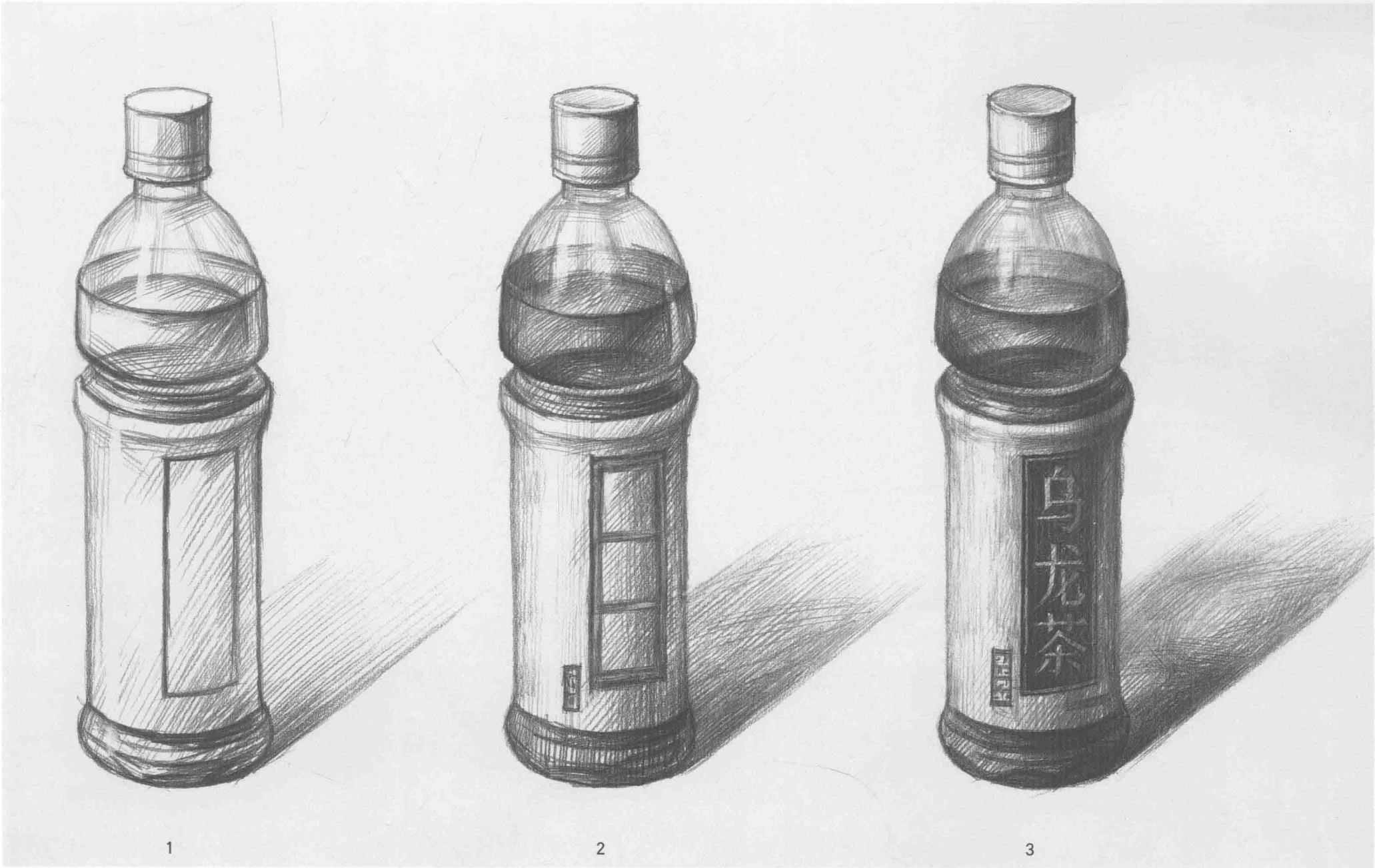
1. 首先要对物体作充分的观察，确定大的构图，用概括的线条画出物体大致位置和基本造型。

2. 在基本构图、造型初步确定后，作一个总体的检查，调整后开始对物体的形象特征、结构、构造作进一步的确定和表达。

3. 构图、形体、结构作进一步的检查调整后，把画面物体大的色调统一确定下来，并对一些物体基本色素的差别作一个区别。

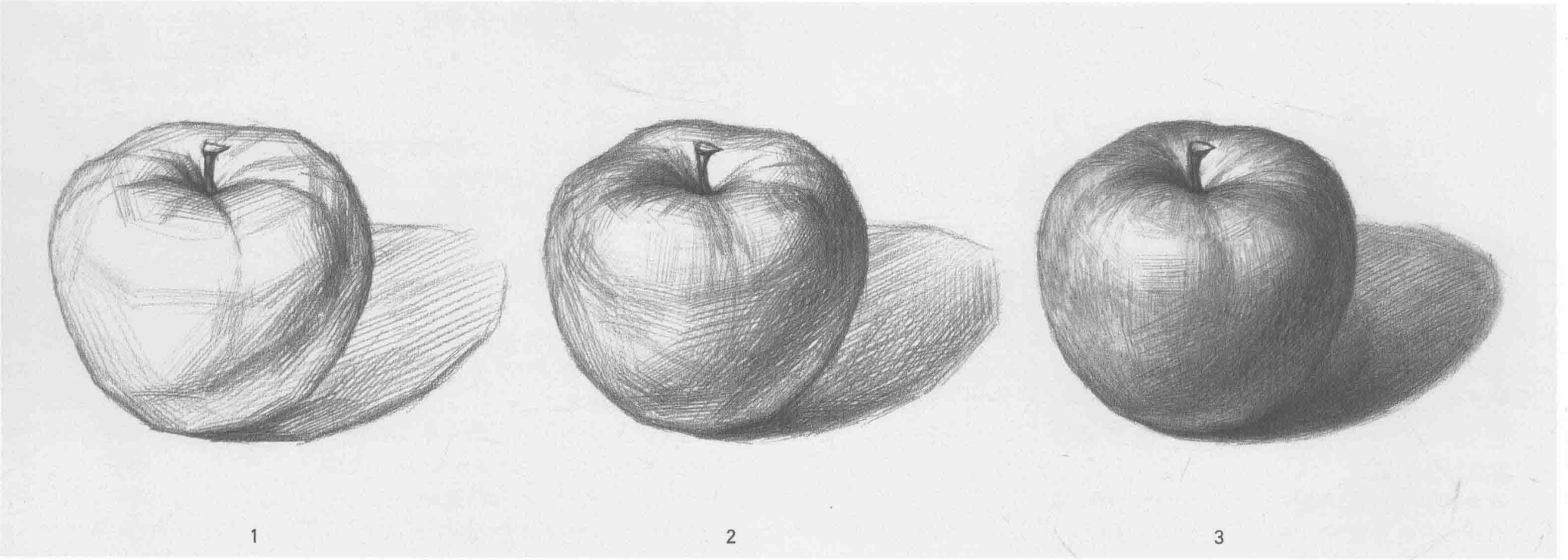
4. 不同物体的色素及分量感开始逐步拉开关系，确定画面的黑、白、灰，在加强画面物体体积感与质感表现的同时，对物体的投影和画面的空间前后效果也要作适当的交待。

5. 在画面作整体的调整后，作出深入的刻画，加强明暗与体积的关系，加强不同物体质感的区别和细化的表达。不断地进行物体与物体、物体与背景等的虚实与空间的关系的组织与调整。这中间关键是掌握好一个“度”，就是要掌握好一个分寸。

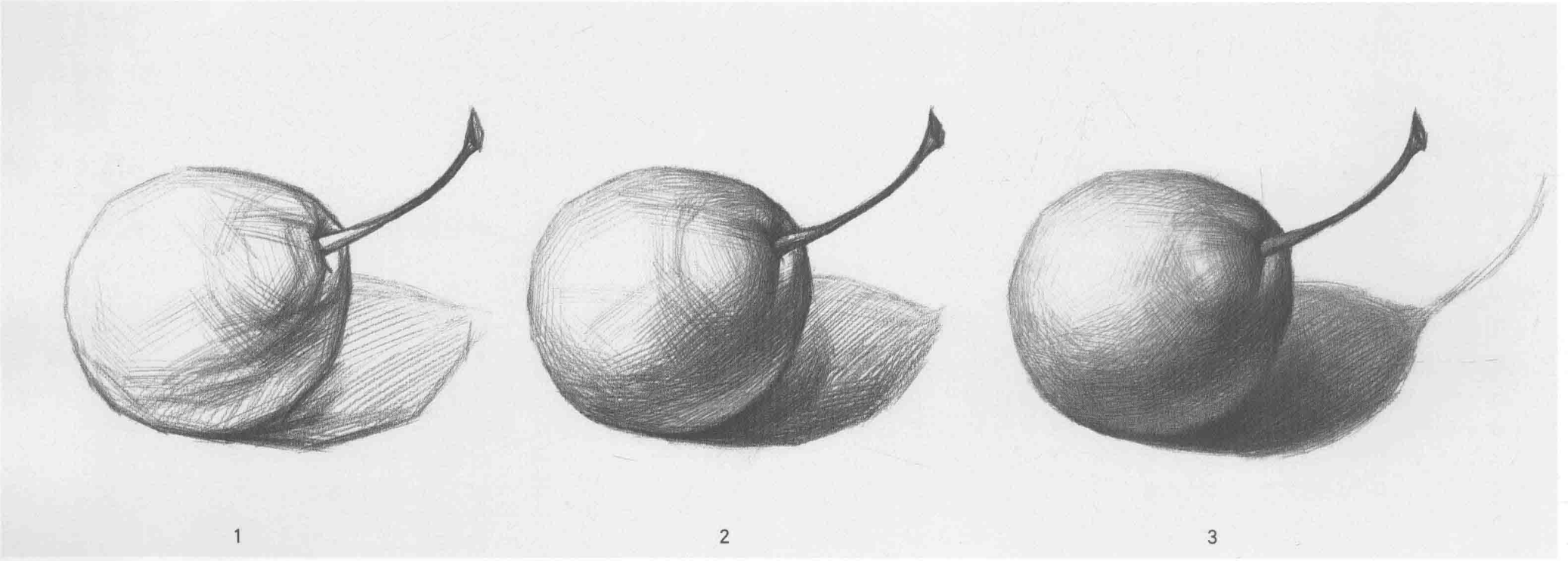


塑料瓶

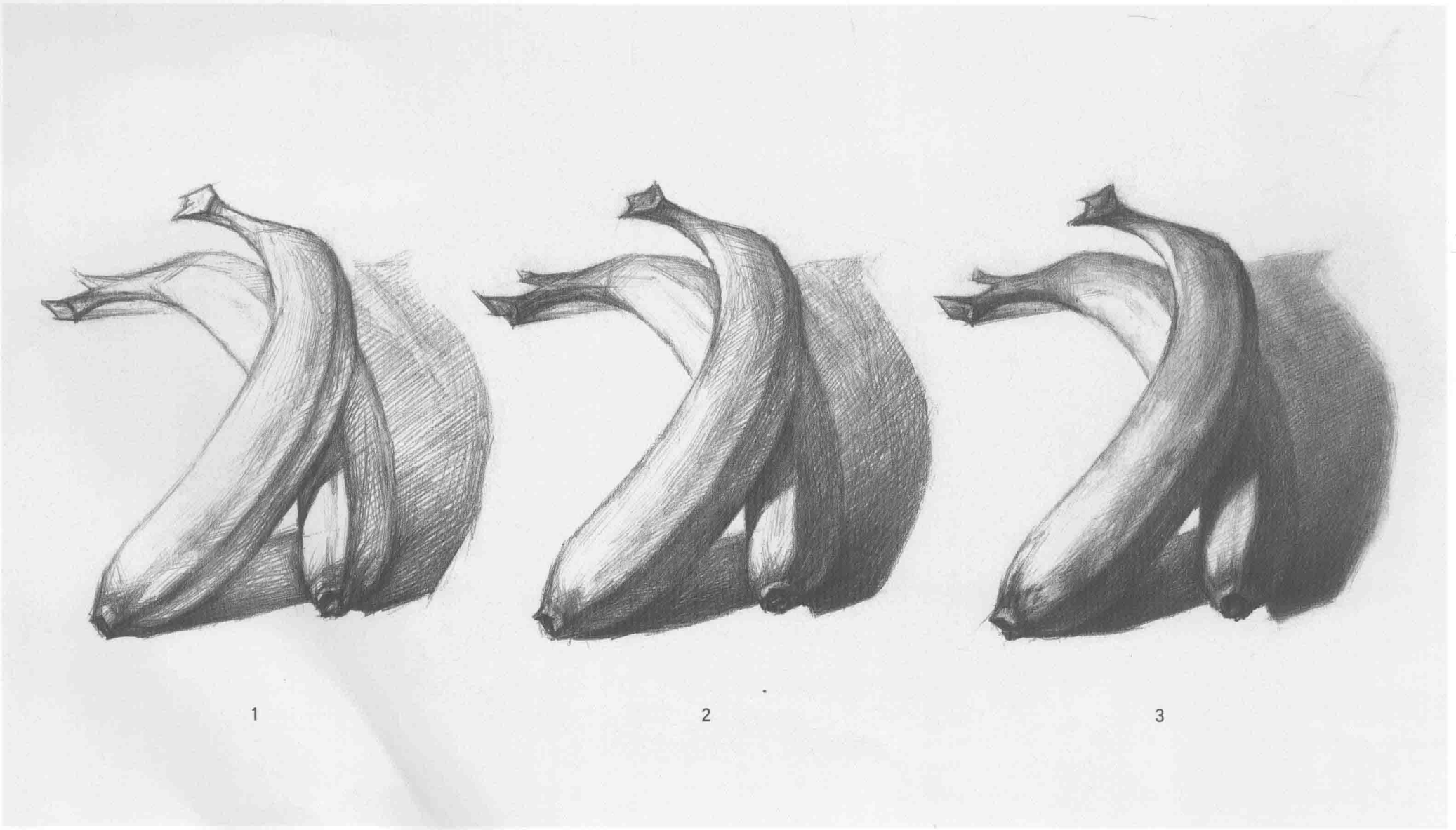
三、静物蔬果画法



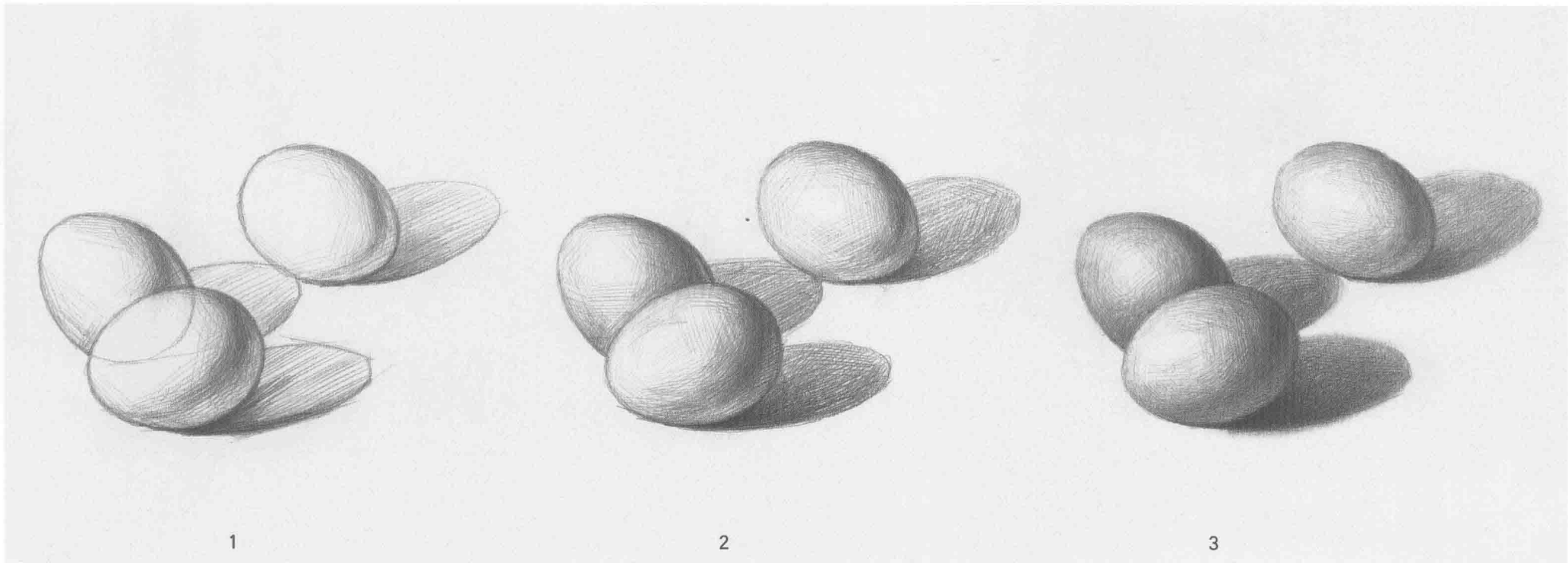
单体苹果



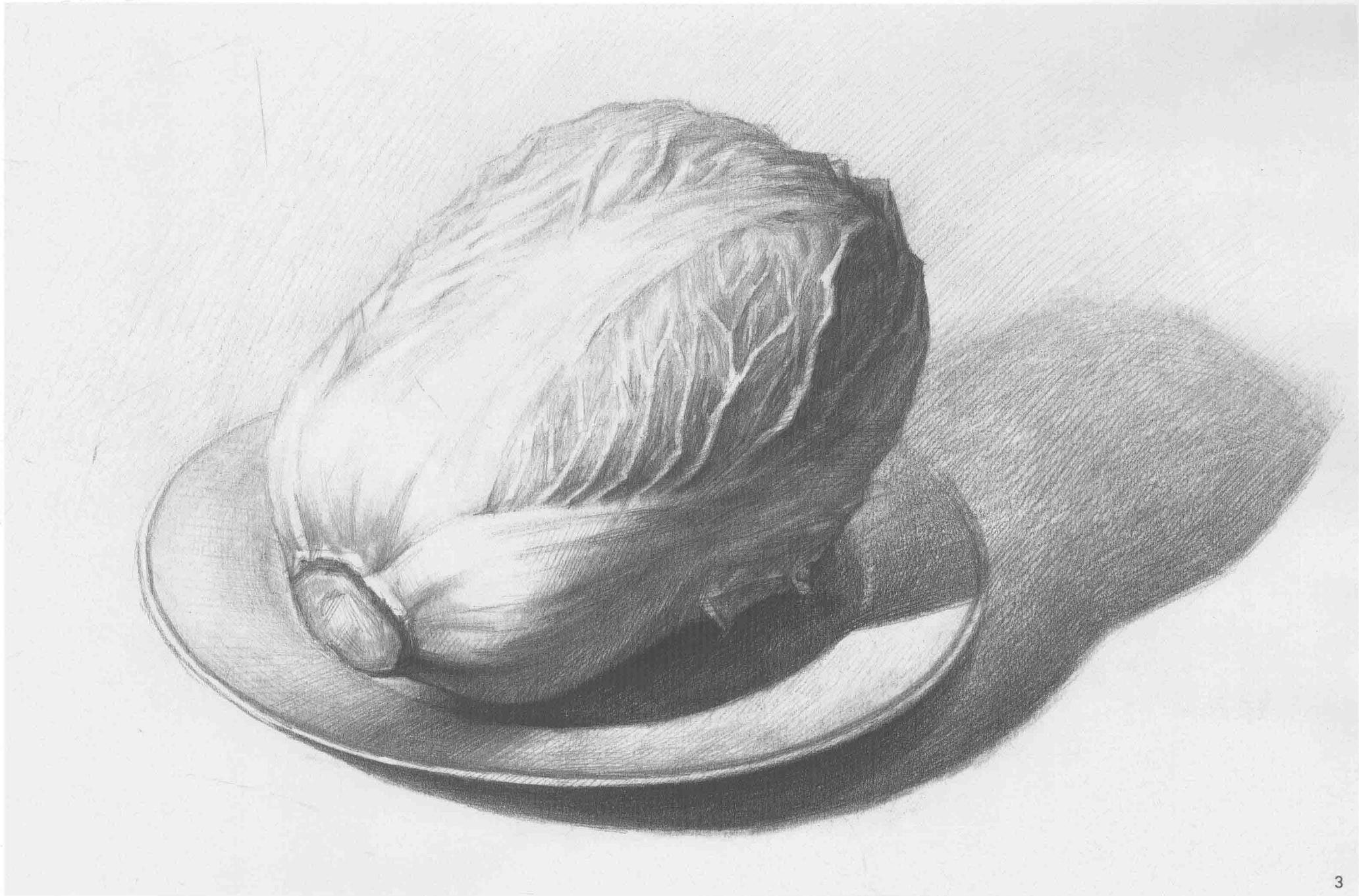
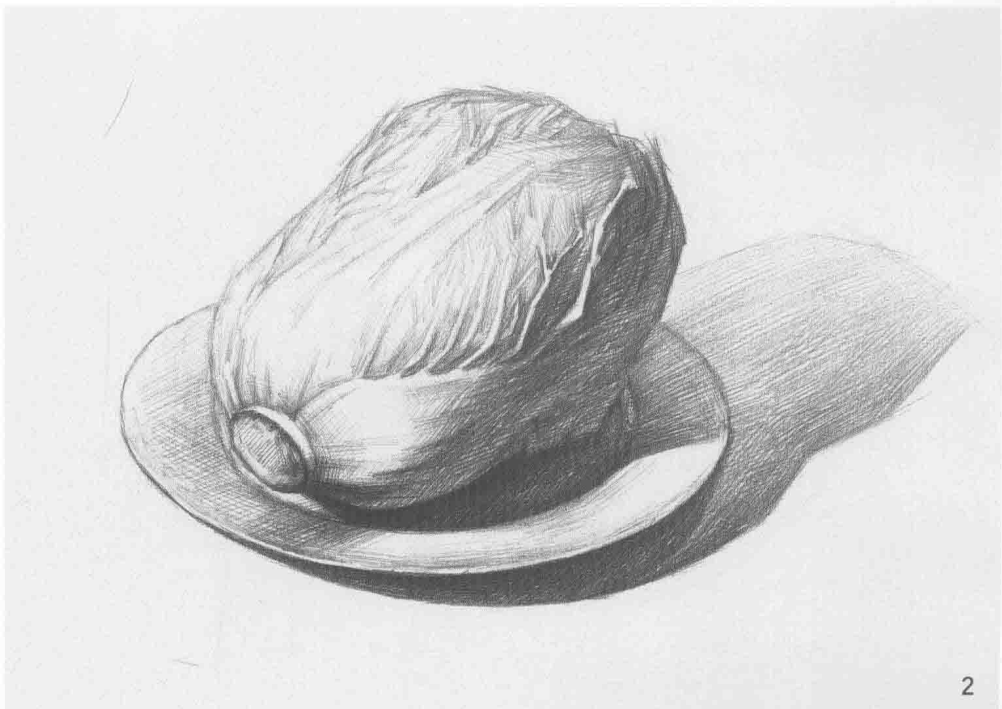
单体生梨



香蕉组合



鸡蛋组合



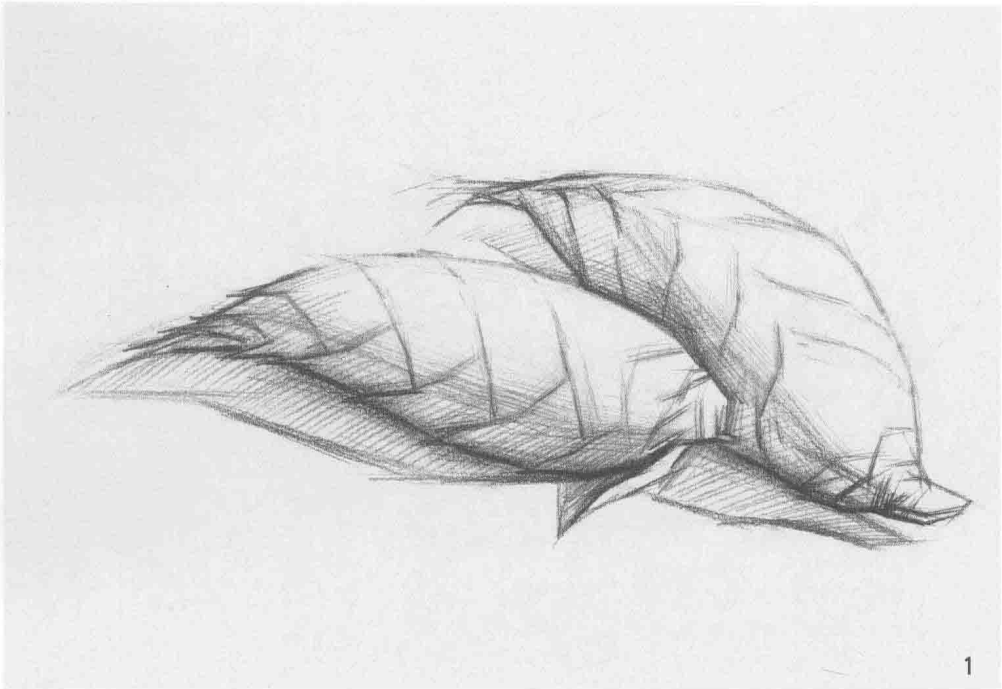
单棵白菜与盆子



南瓜



洋葱



1



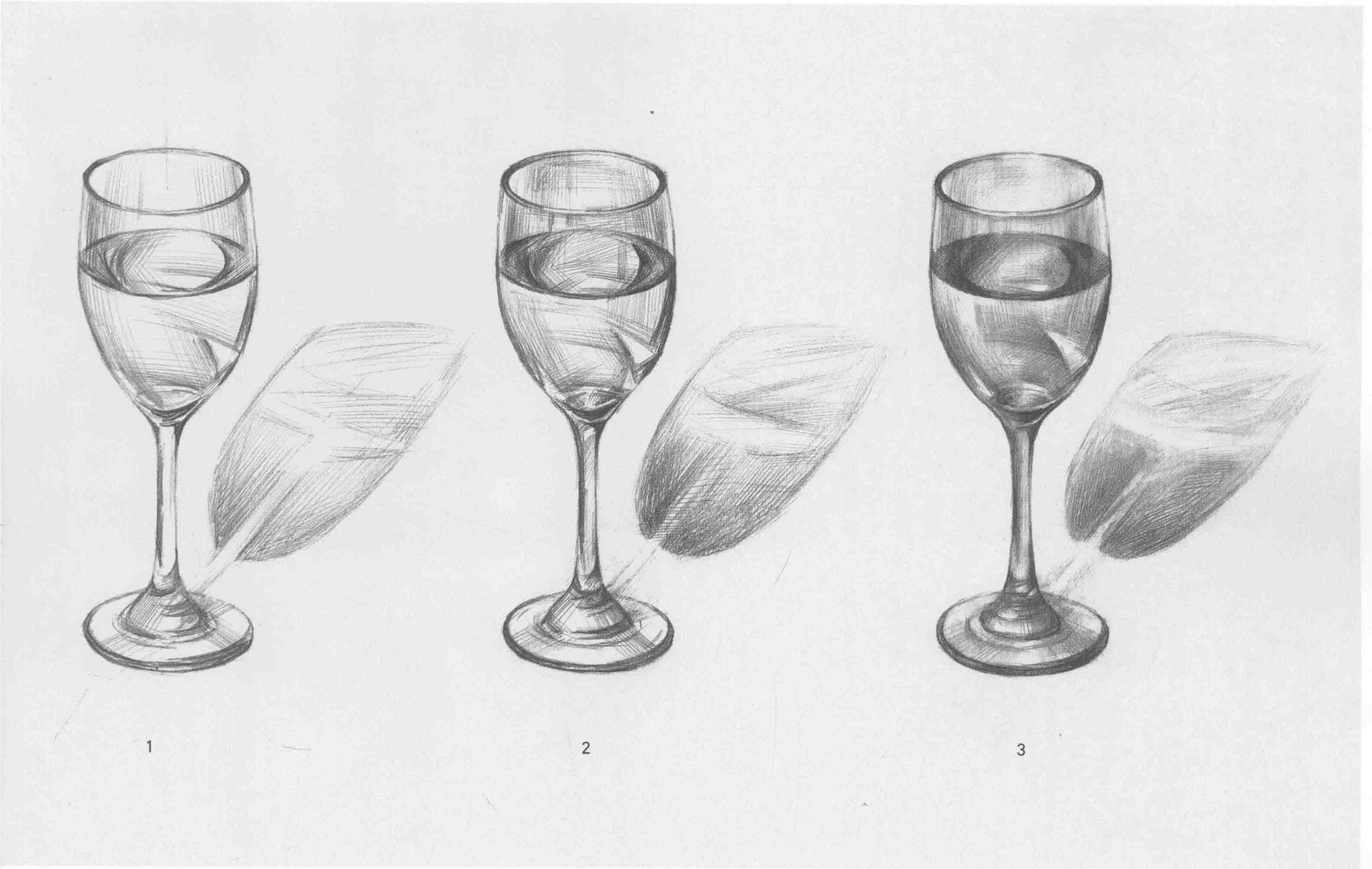
2



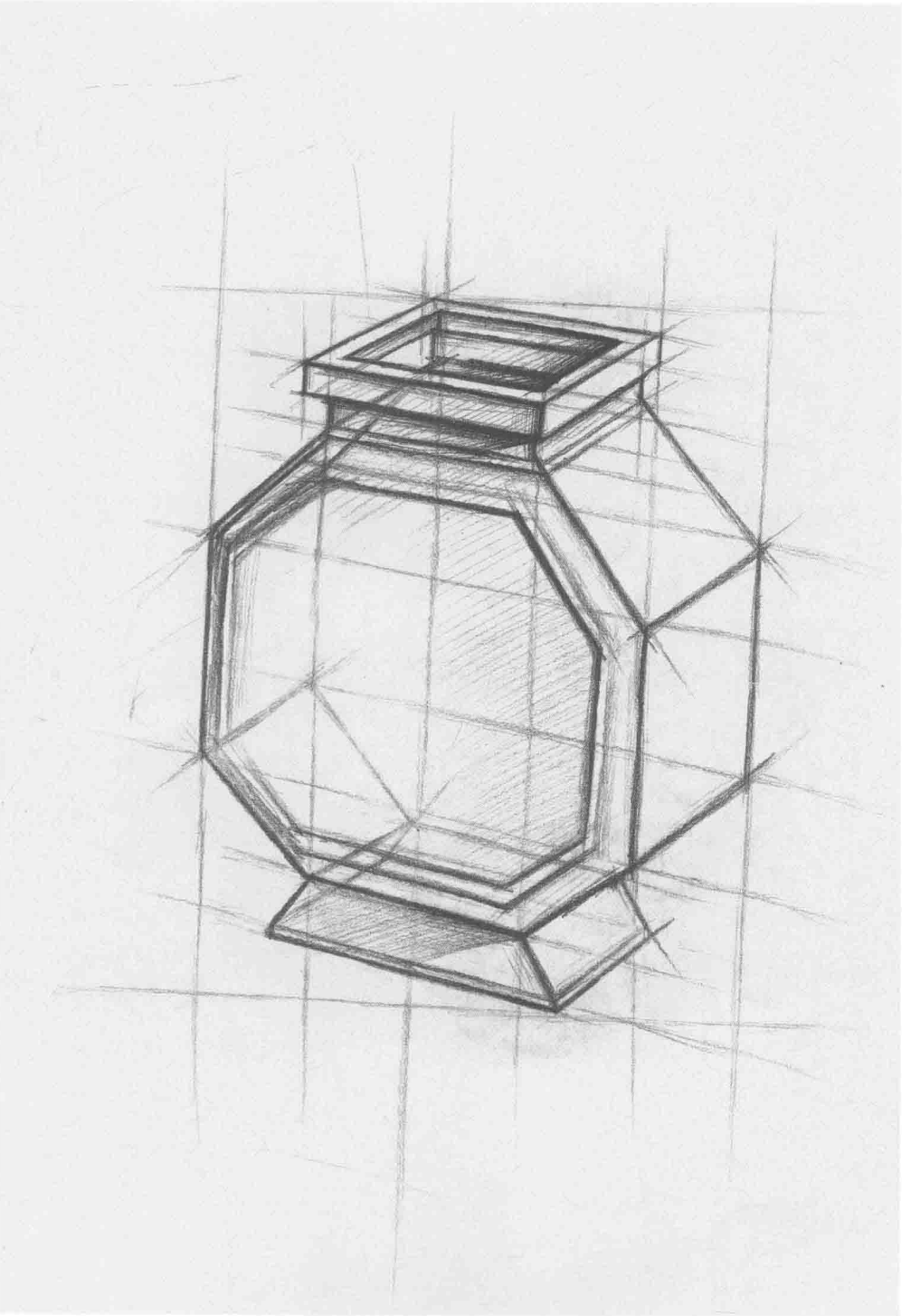
3

冬笋

四、静物器皿画法



单体玻璃杯



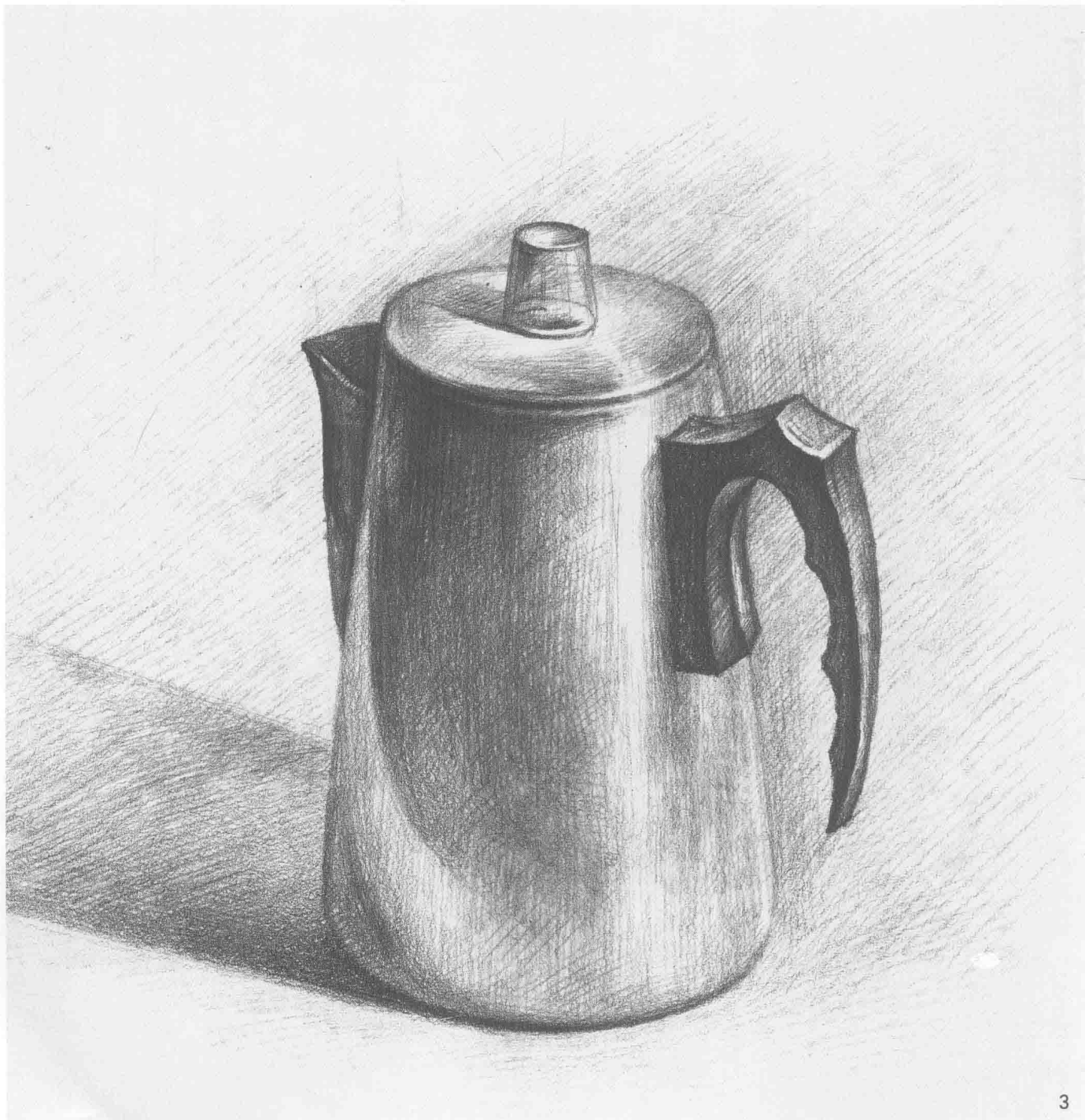
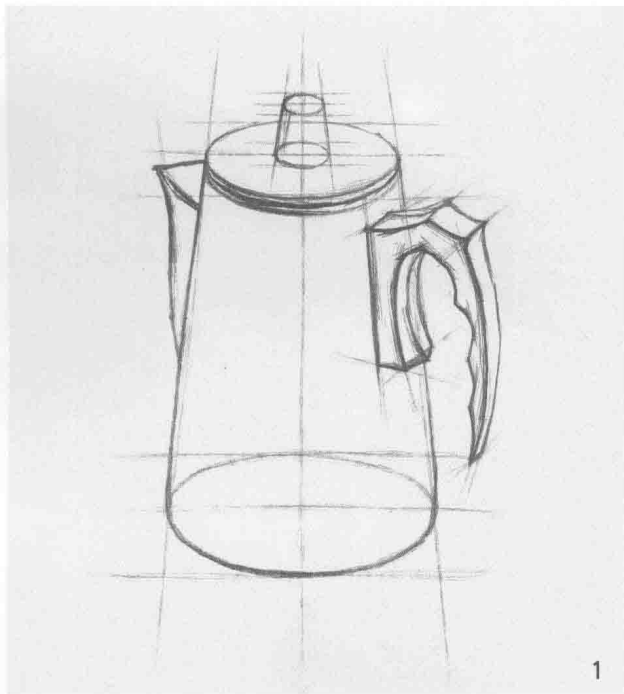
瓷器



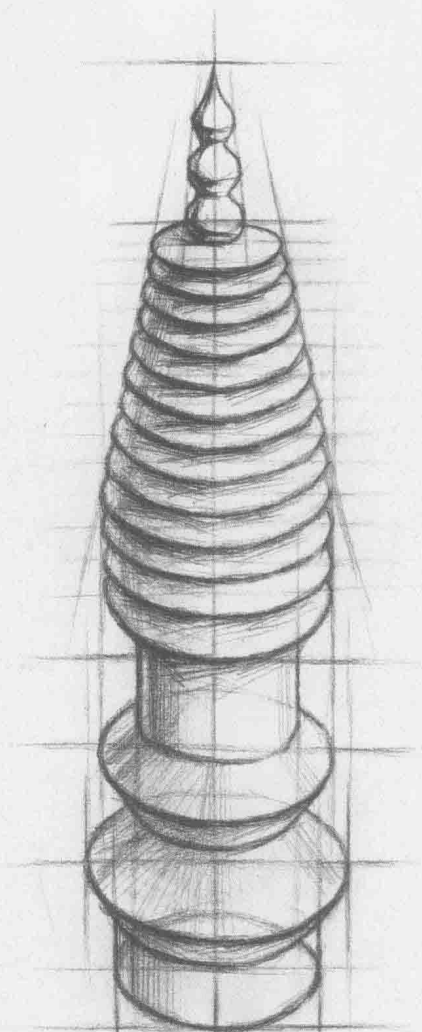
酒瓶



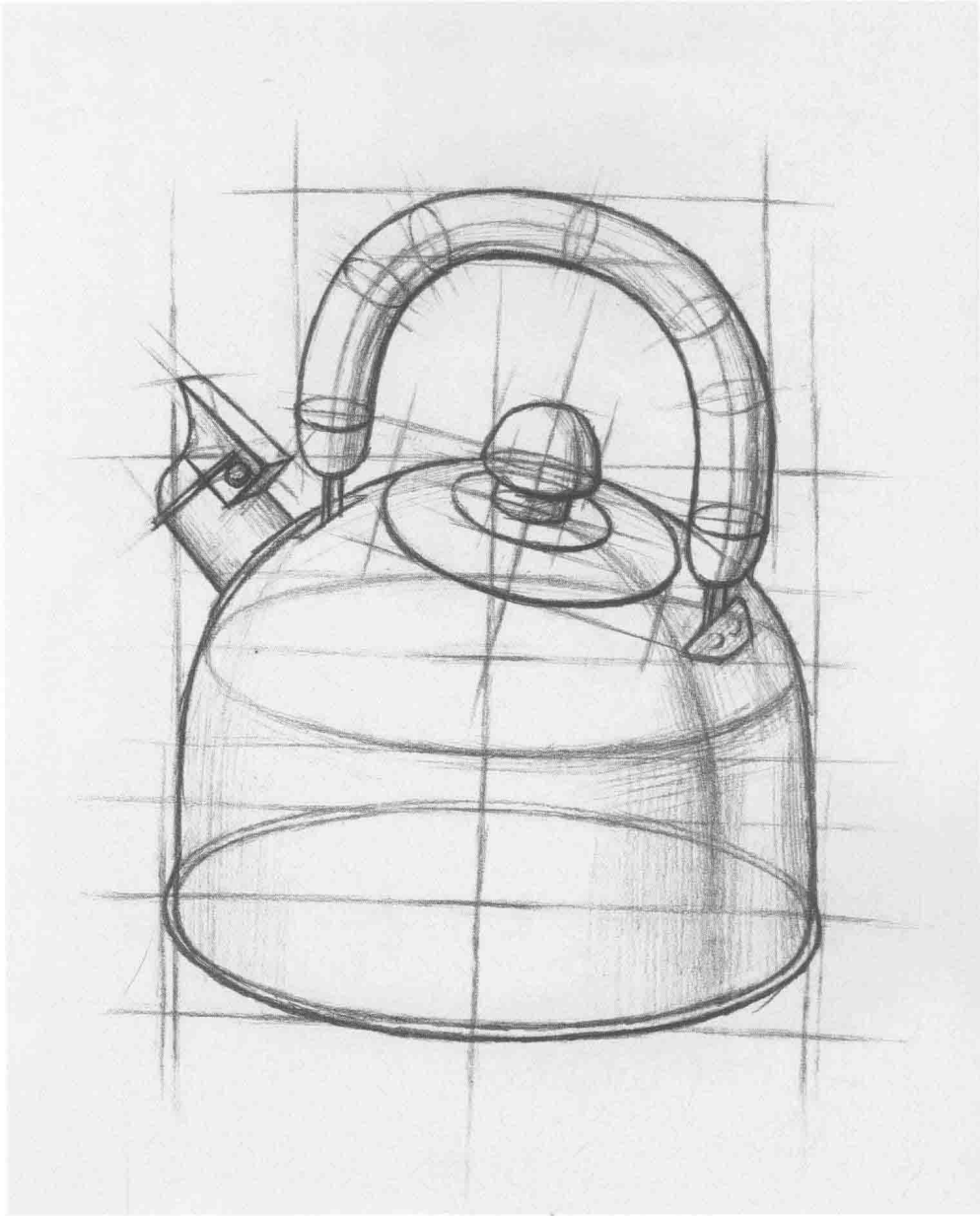
不锈钢茶杯



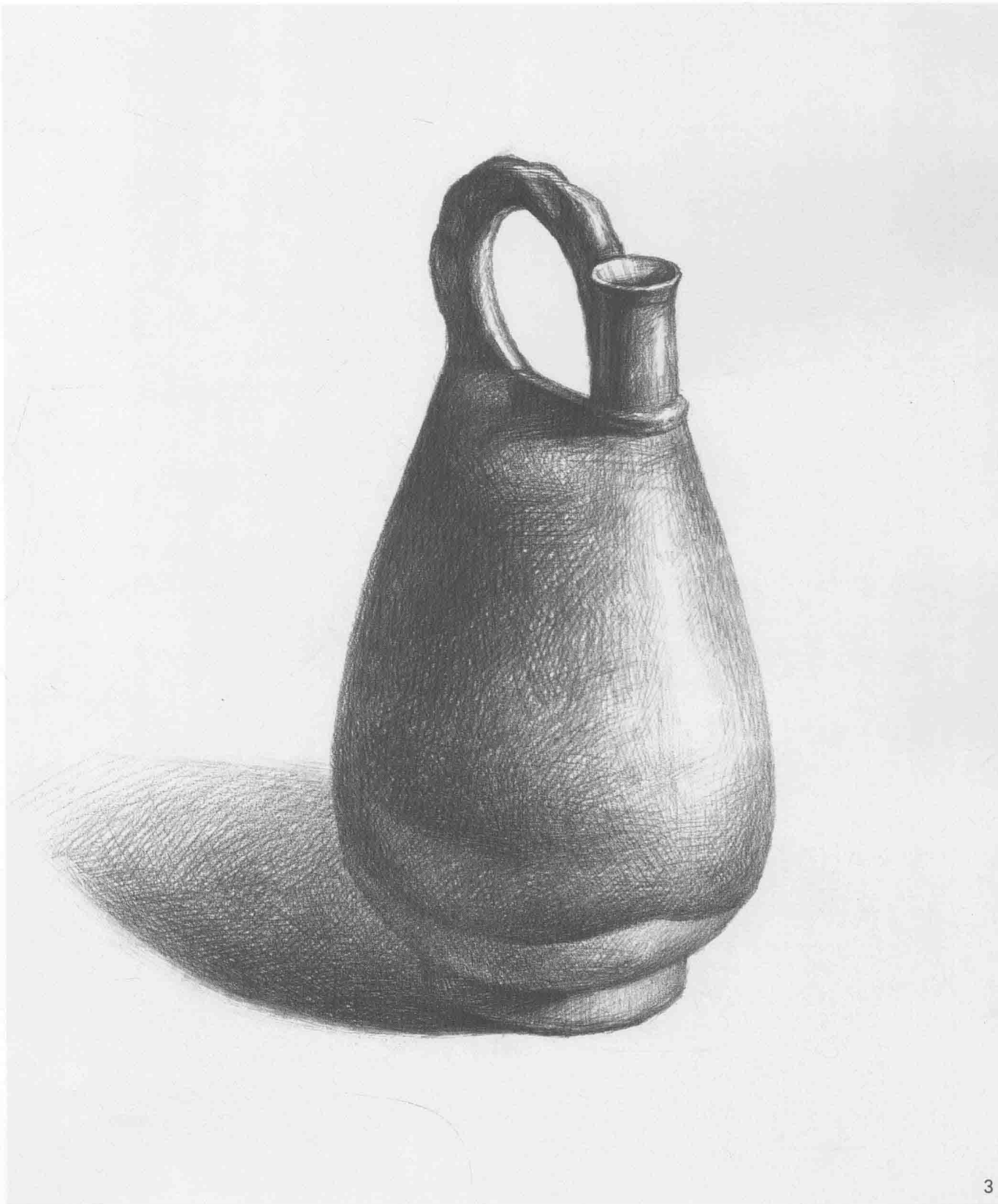
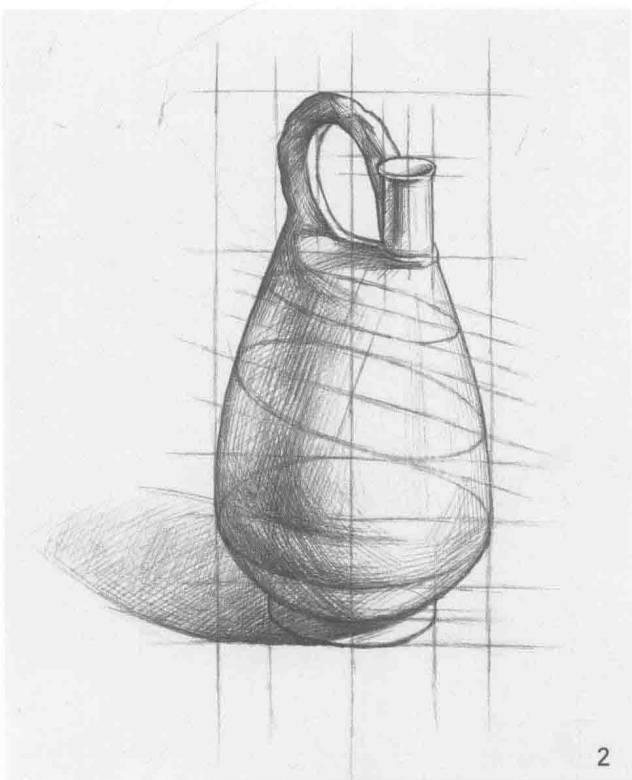
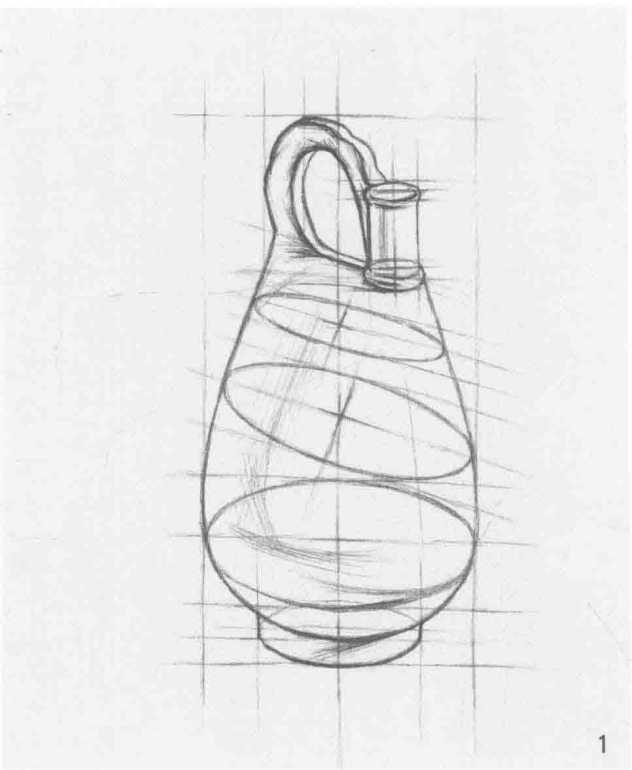
不锈钢水壶



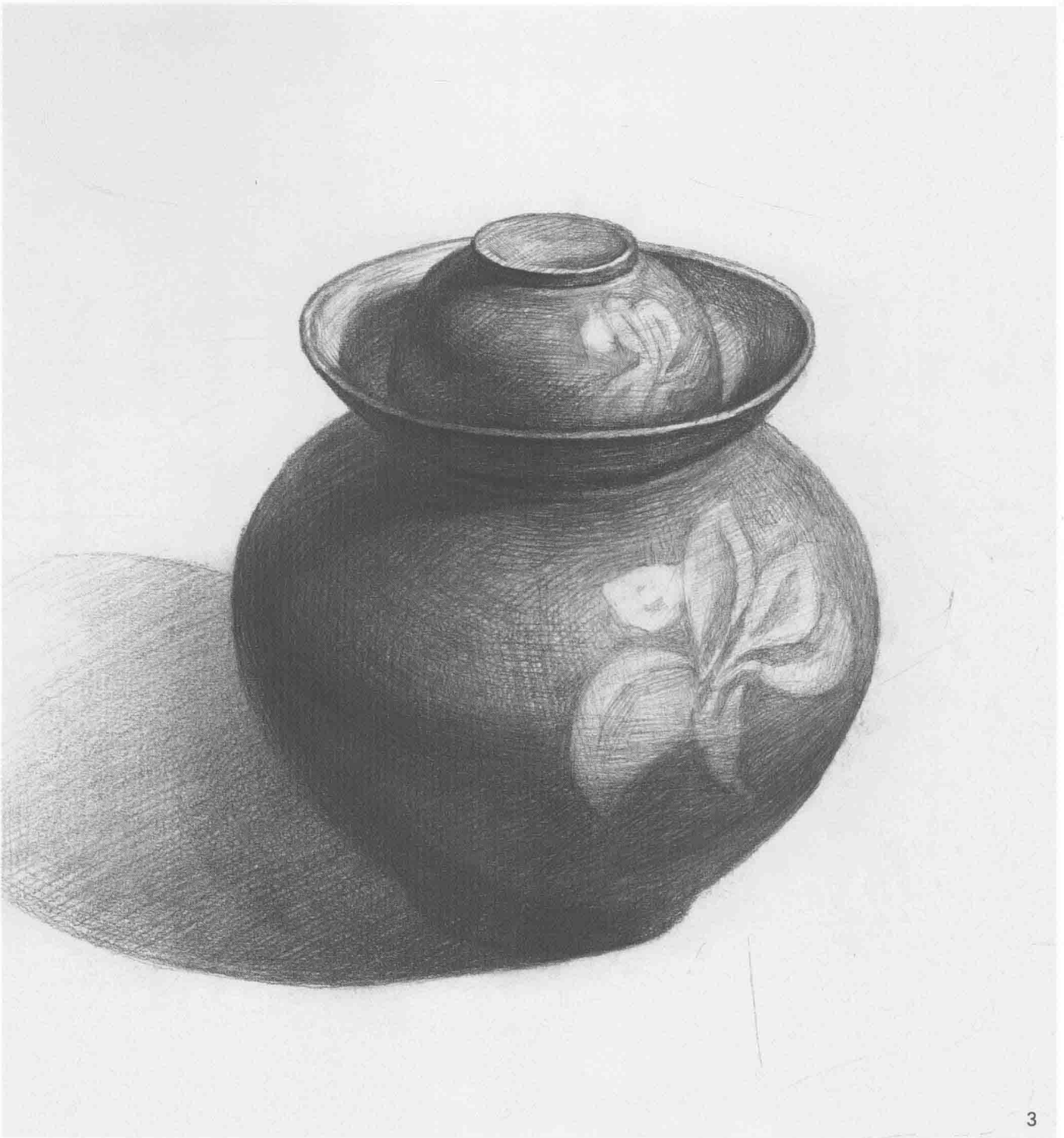
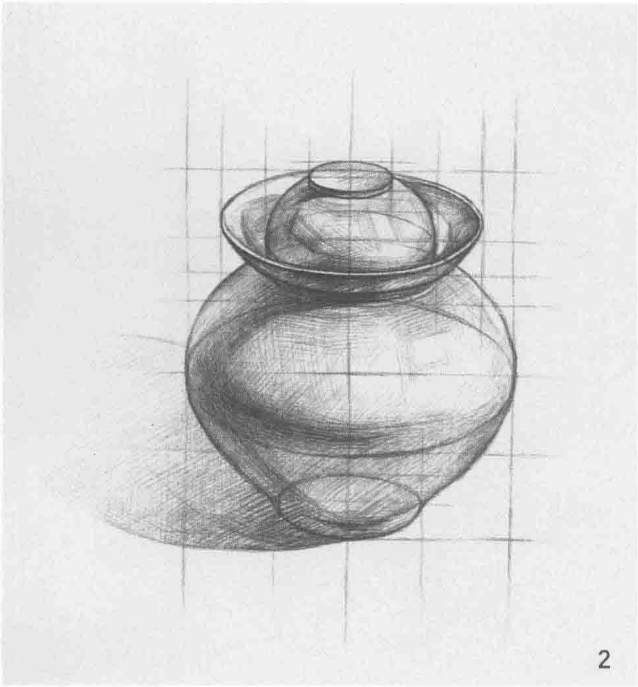
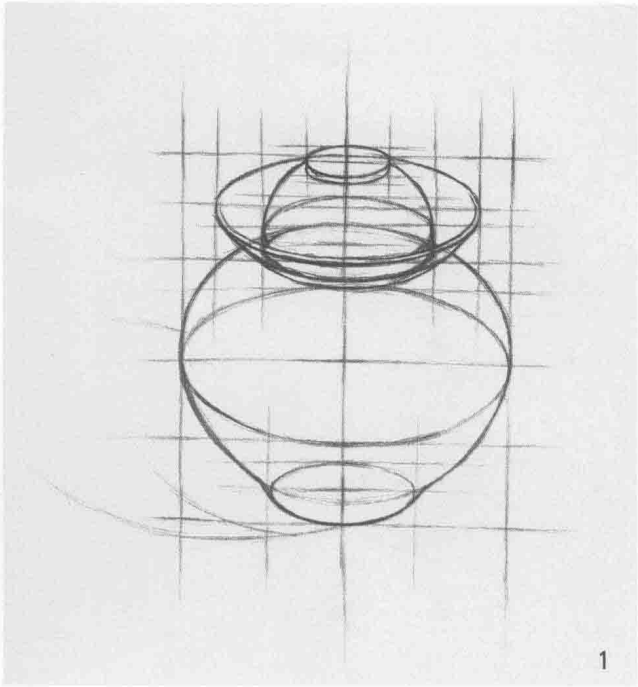
塔形多层圆体陶器



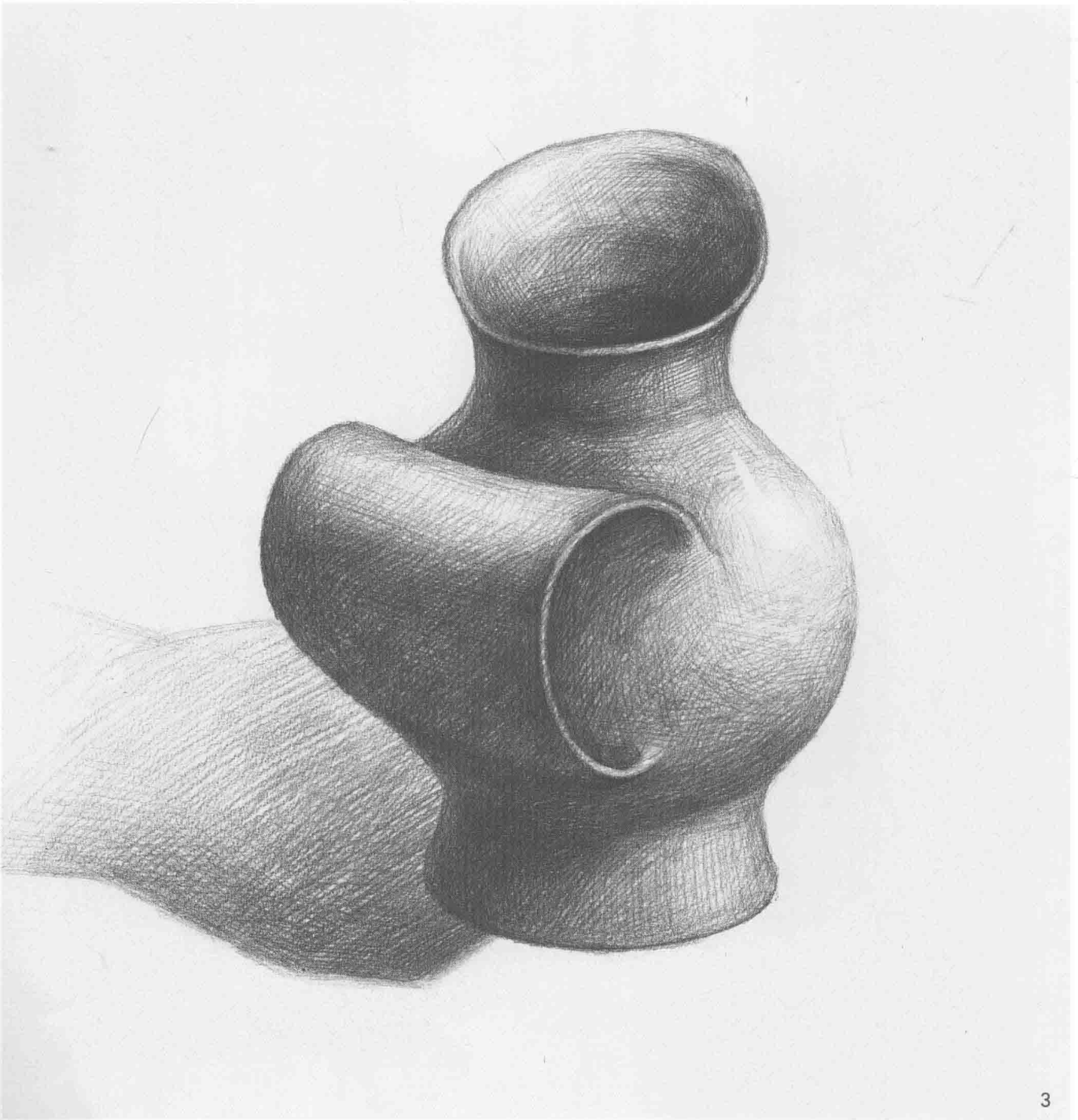
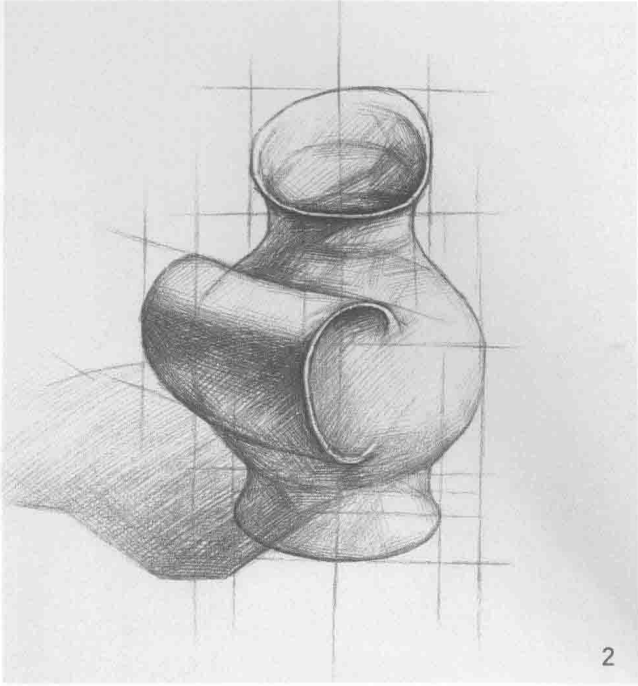
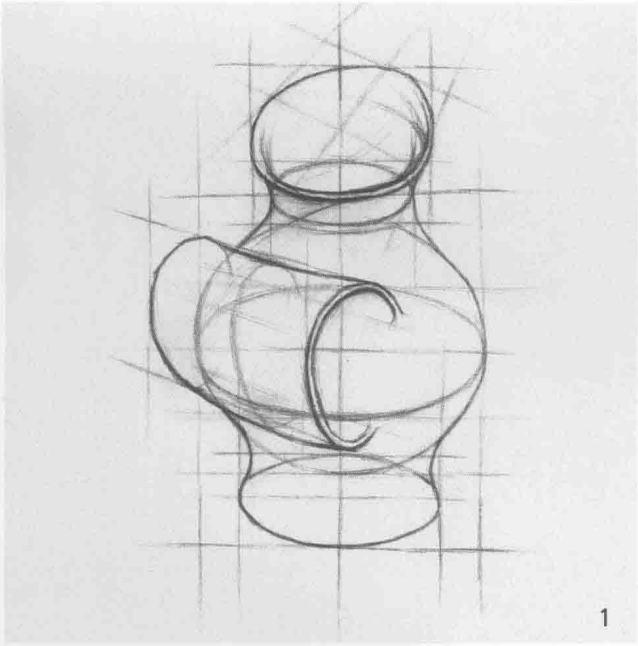
不锈钢水壶



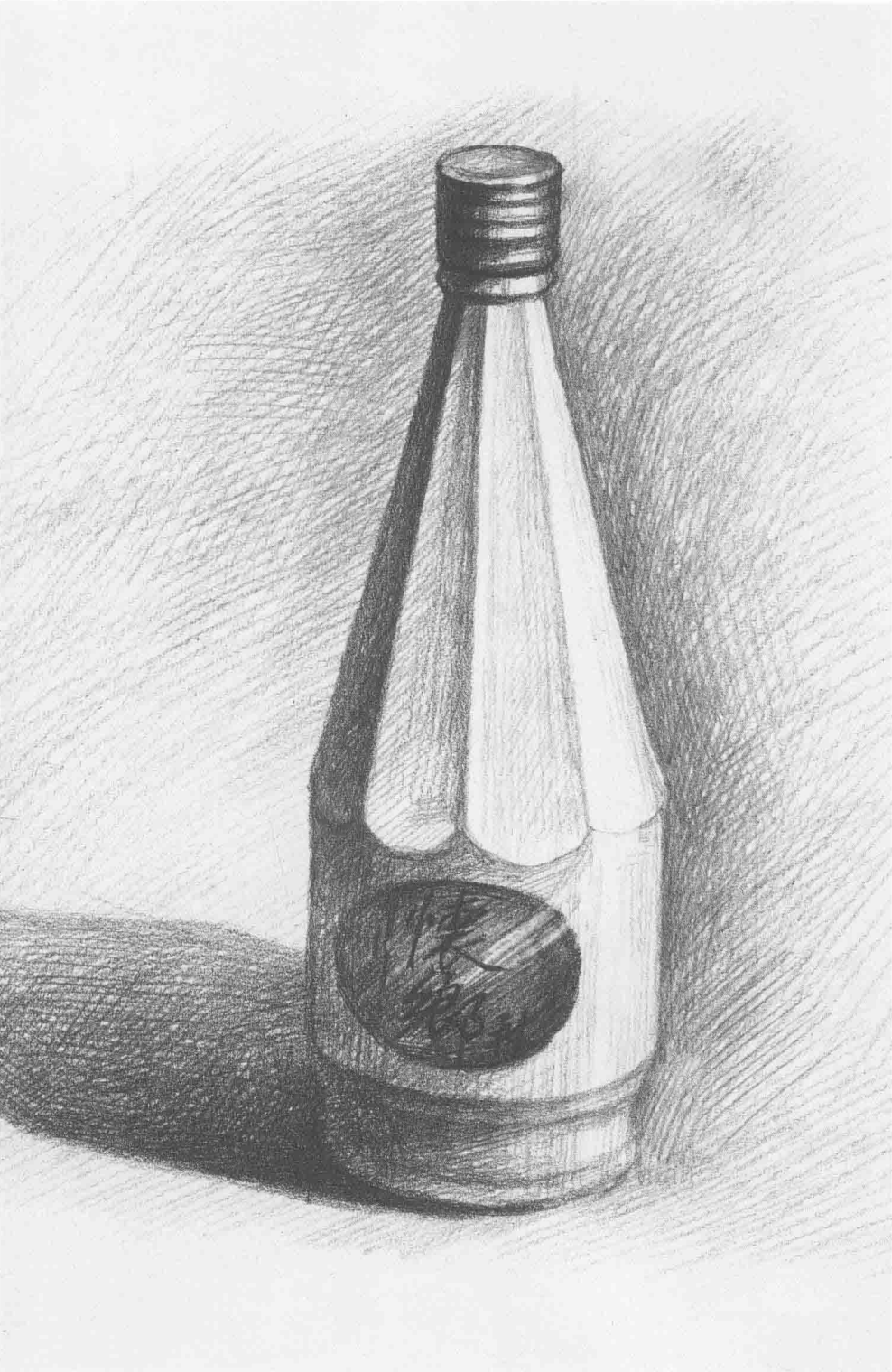
古陶水壶



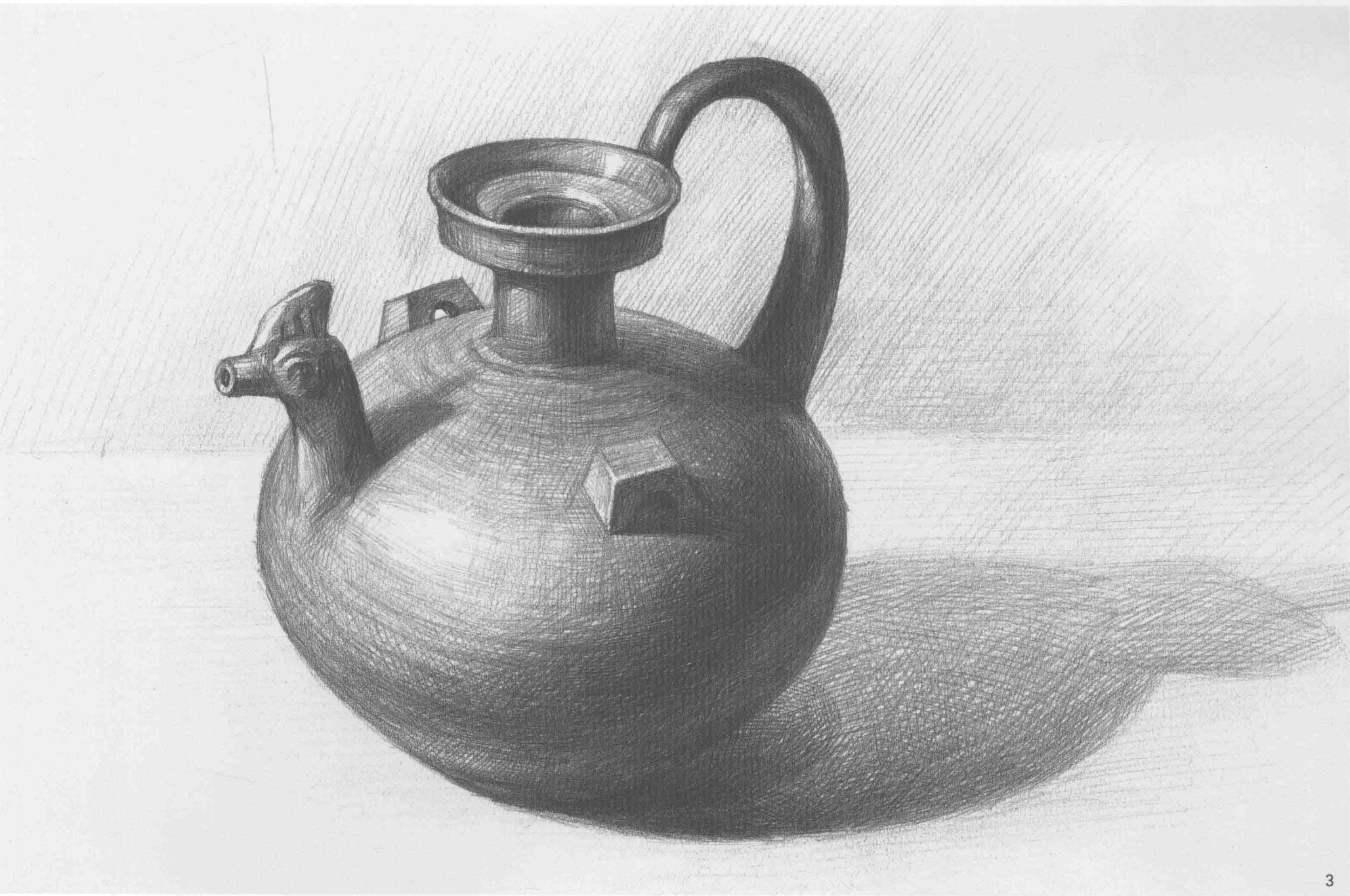
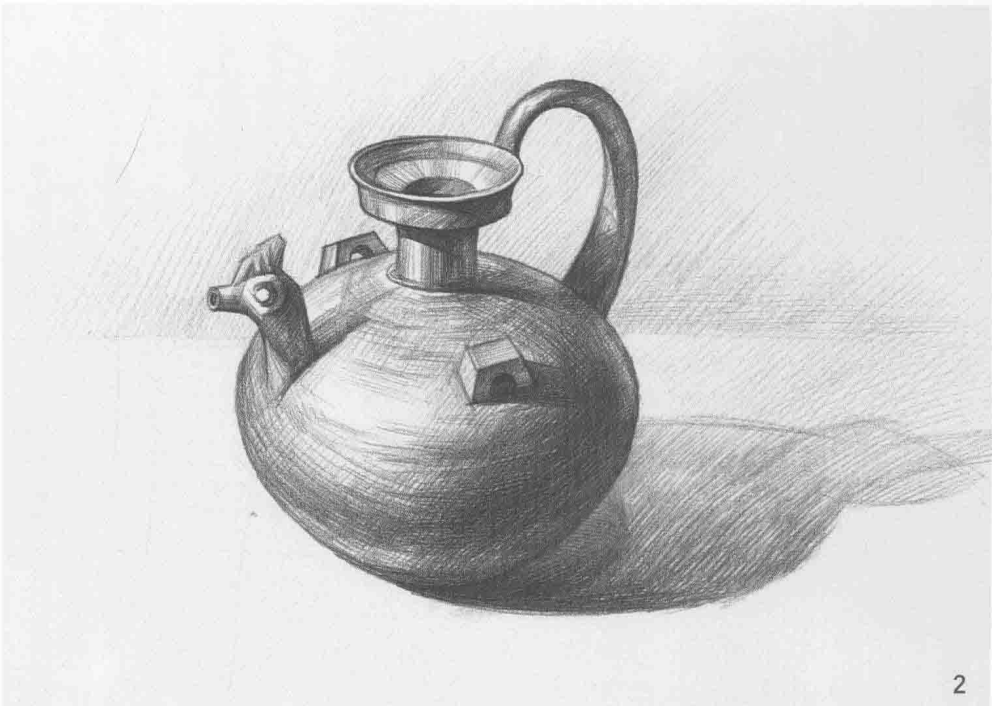
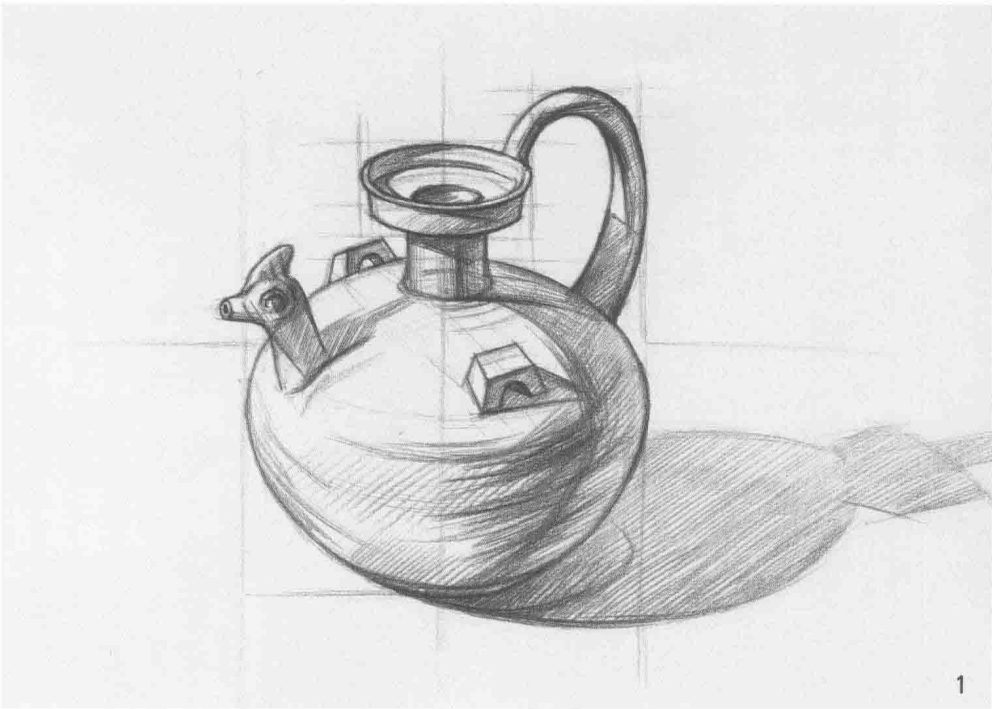
彩陶罐



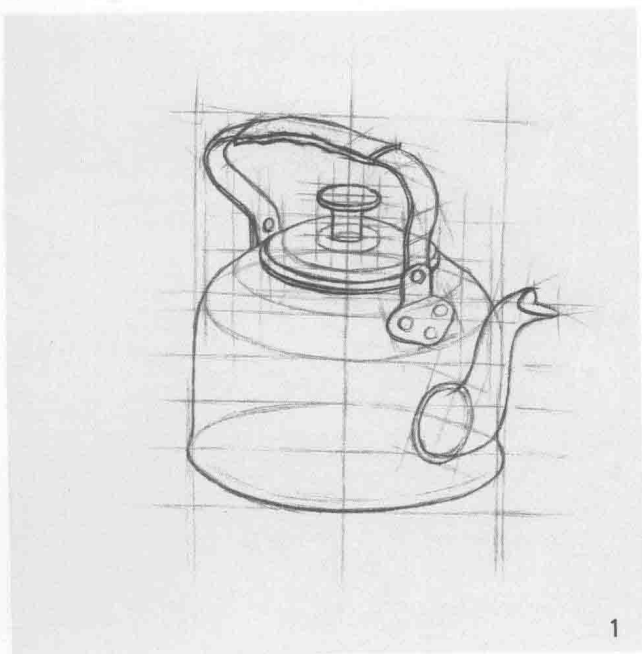
古陶罐



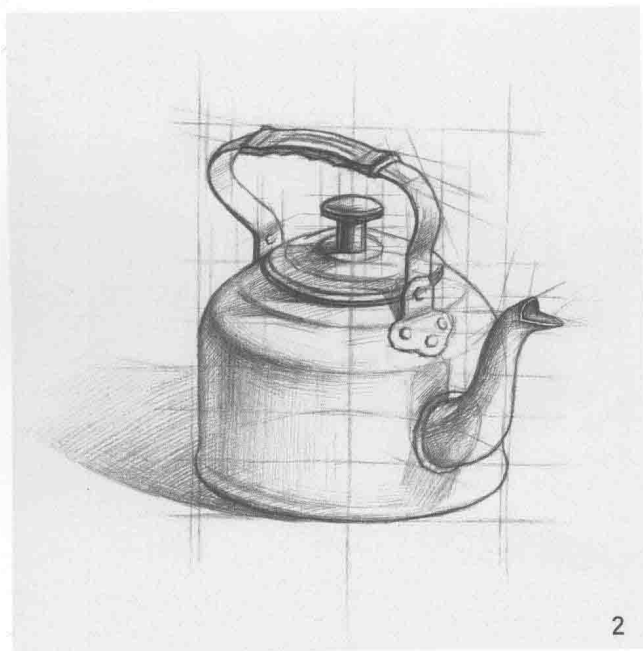
酒瓶



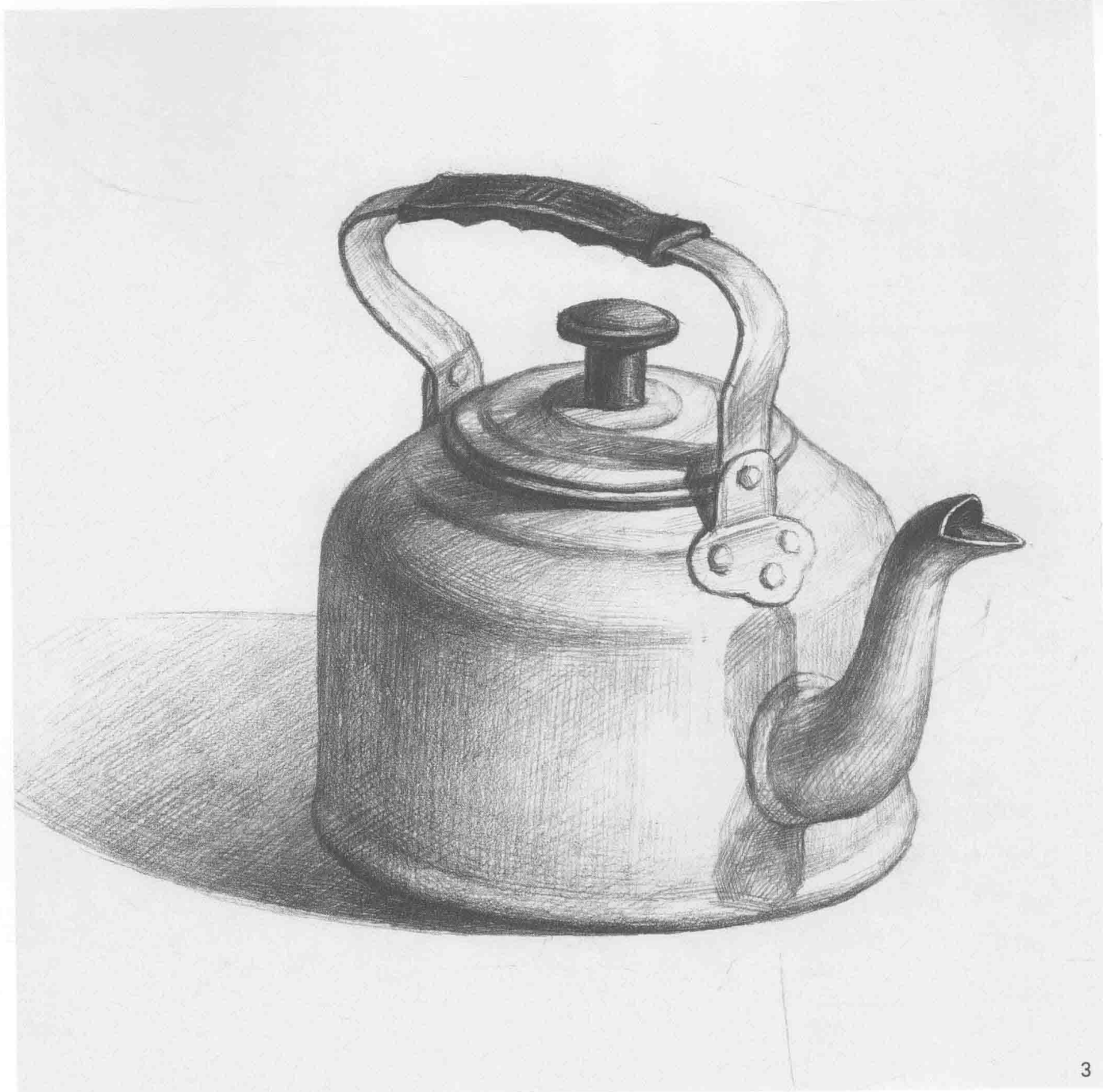
单体陶器水壶



1

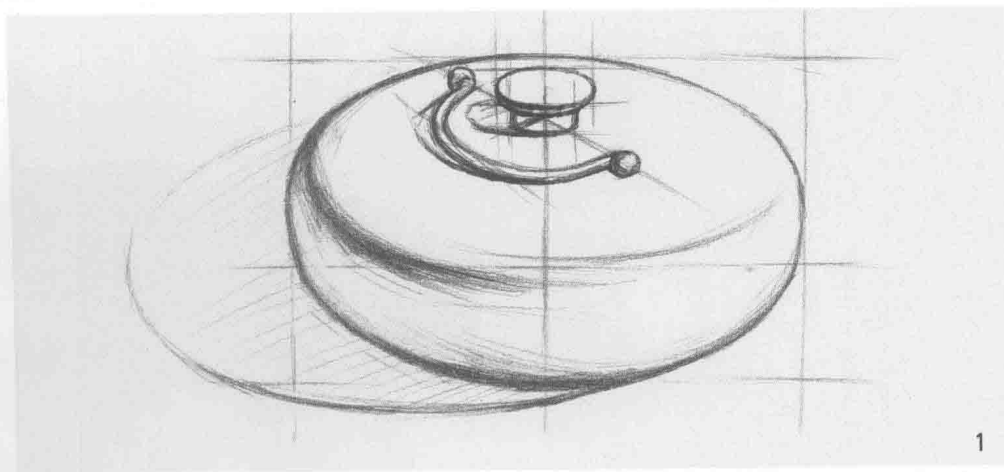


2

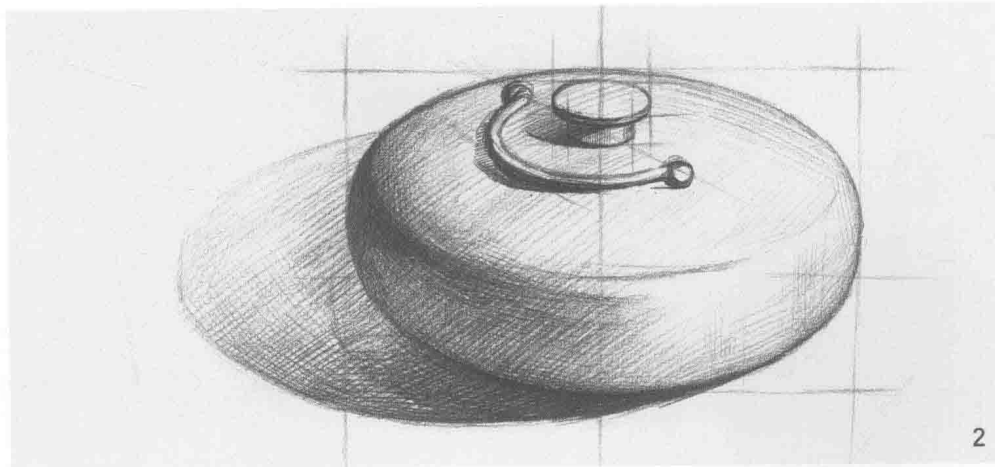


3

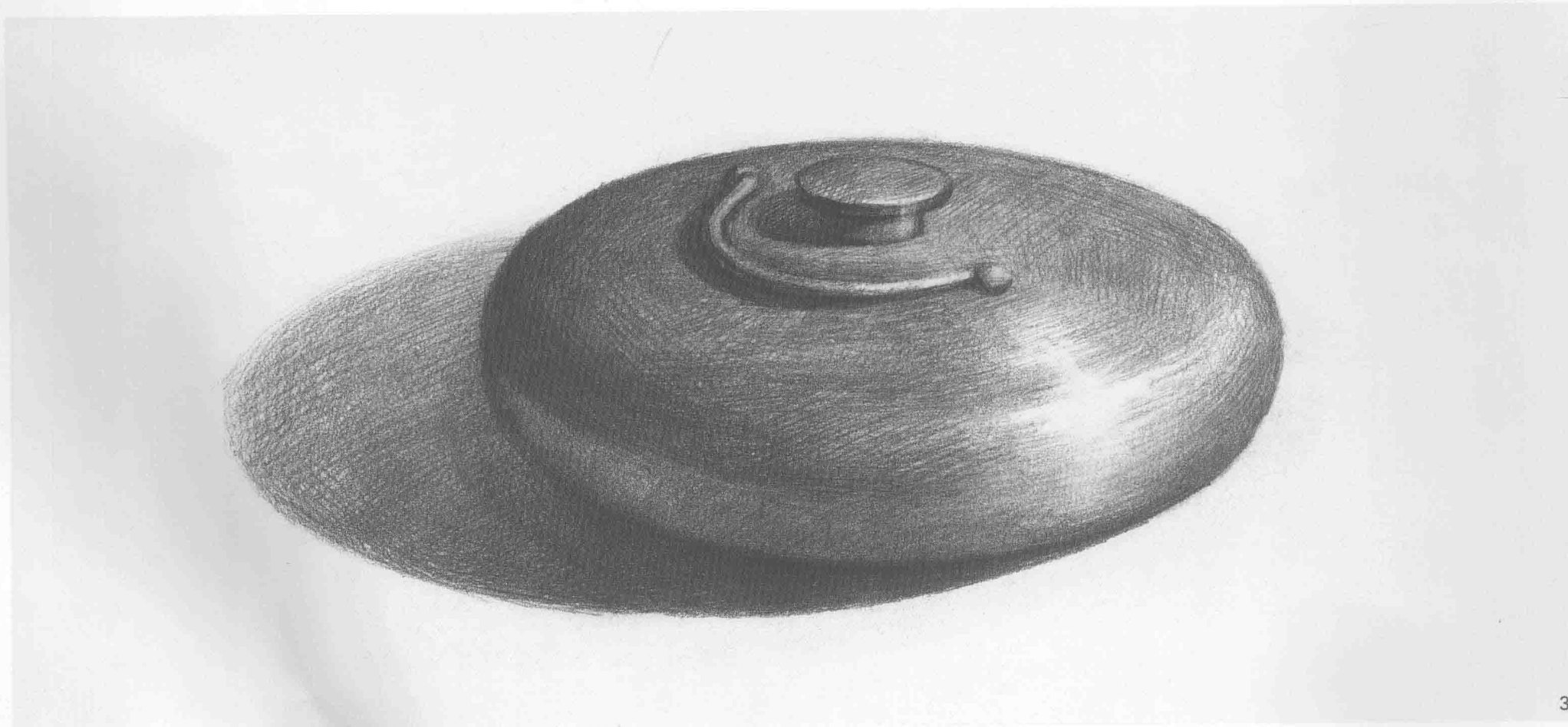
铝水壶



1

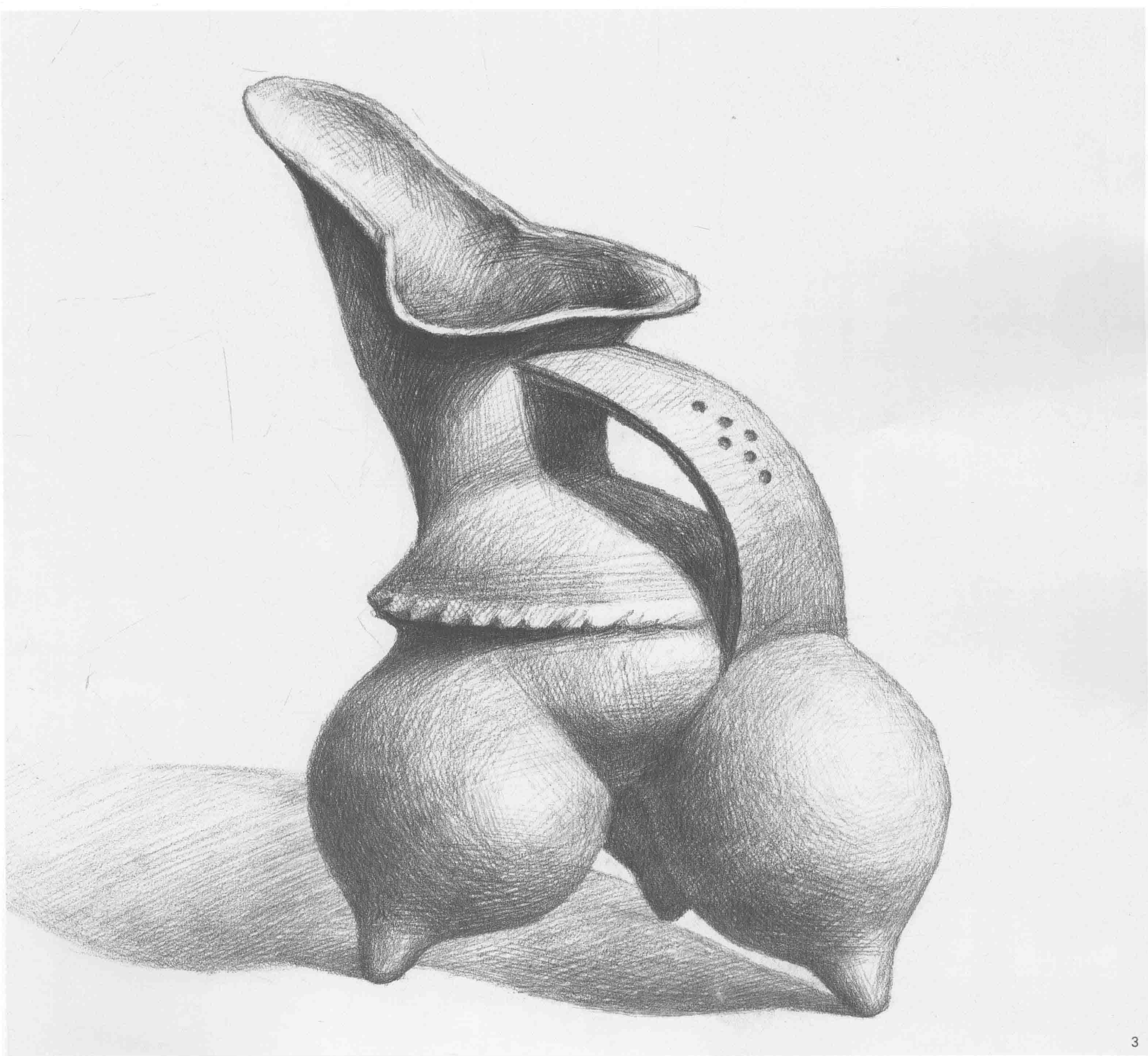
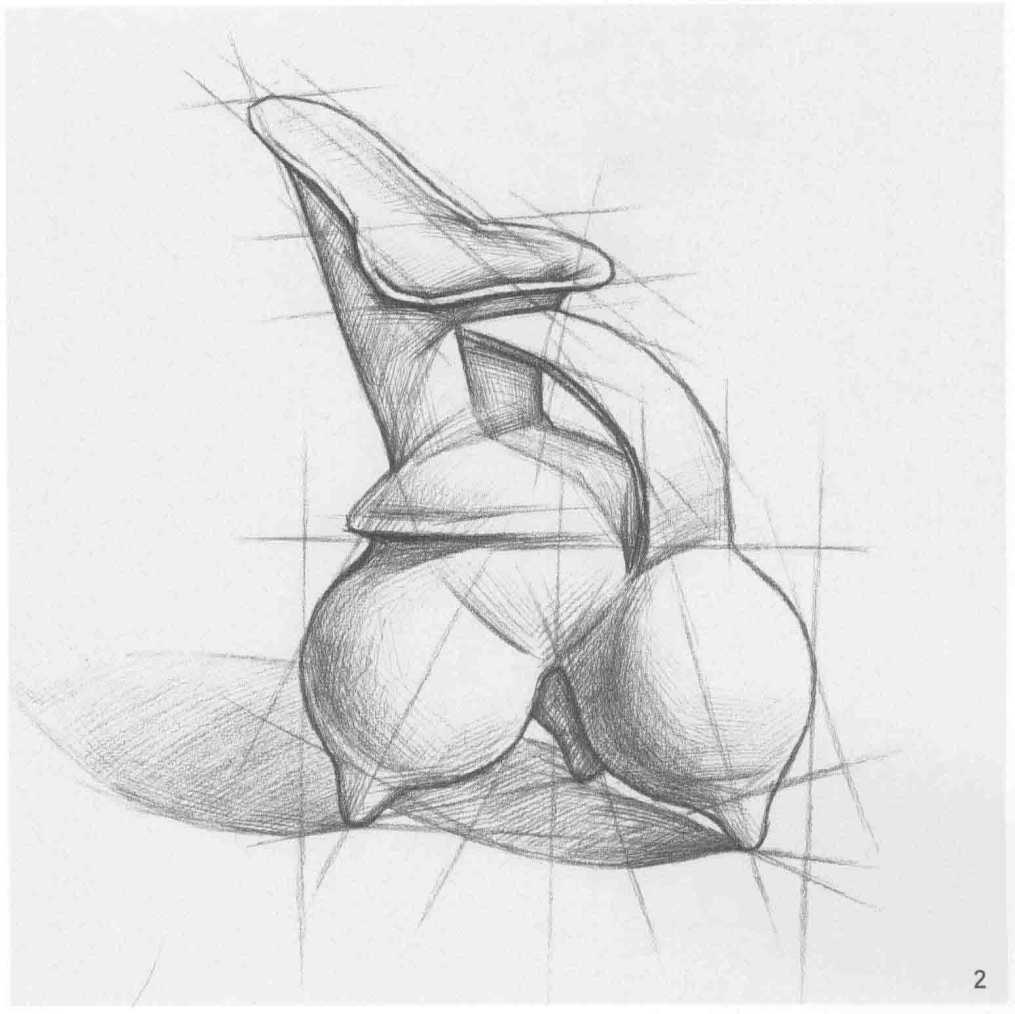
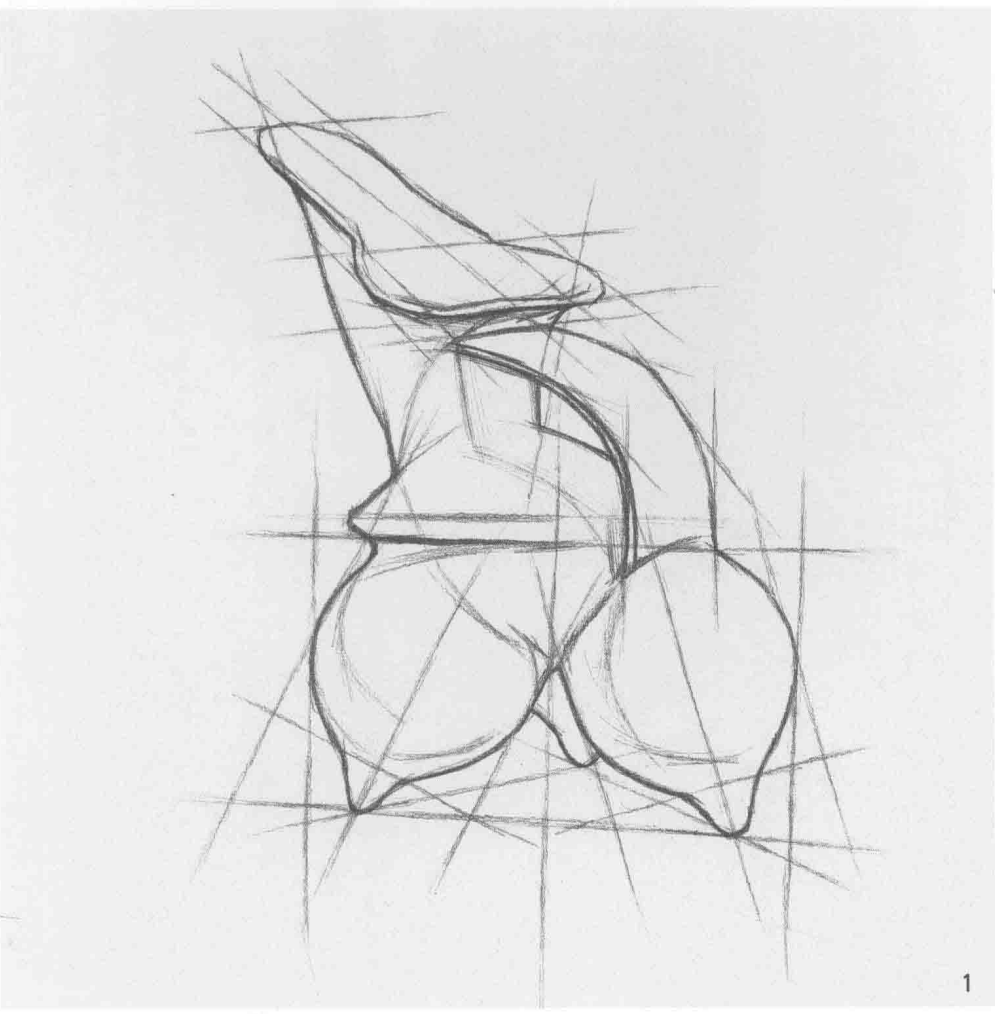


2



3

铜暖壶



五、静物单个与组合结构画法

