

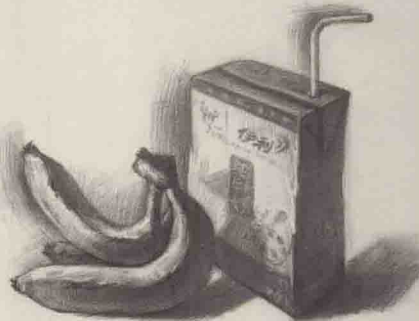
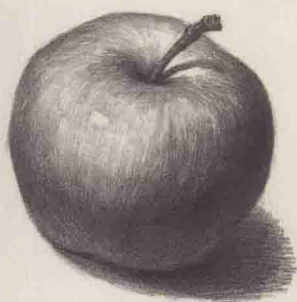
Jiaoxue Mendao

教学门道系列美术丛书

新起点 第6册

素描静物

时新题材 夯实基础 专题强化 紧扣考点 成就高分

编著：肖器宇

CTB 湖南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

新起点·素描静物 / 肖器宇编著. — 长沙 : 湖南
美术出版社, 2013.1
(教学门道系列美术丛书)
ISBN 978-7-5356-5802-9

I. ①新… II. ①肖… 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256632号

新起点 素描静物

(教学门道系列美术丛书)

出 版 人: 李小山

编 著: 肖器宇

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 978-7-5356-5802-9

定 价: 10.80 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

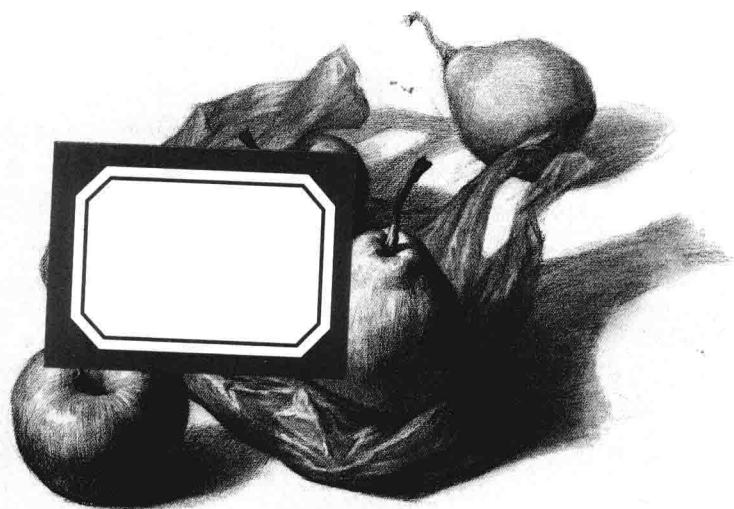
邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

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

CONTENTS 目录

第一章 基础知识讲解

- 02 一、构图的形式
- 03 二、立体感与空间感
- 04 三、静物的几何关系

第二章 范画练习

- 06 苹果的画法练习
- 07 青苹果的画法练习
- 08 梨的画法练习
- 09 土豆的画法练习
- 10 黑釉陶罐的画法练习
- 11 大白菜的画法练习
- 12 水果组合练习
- 14 水果刀、白瓷盘与水果组合练习
- 16 石膏体与水果组合练习
- 18 瓷瓶与水果组合练习
- 20 透明器皿与石膏体组合练习
- 22 蔬菜与瓷碗组合练习
- 24 白瓷壶与瓜果组合练习
- 26 毛绒玩具与书本组合练习

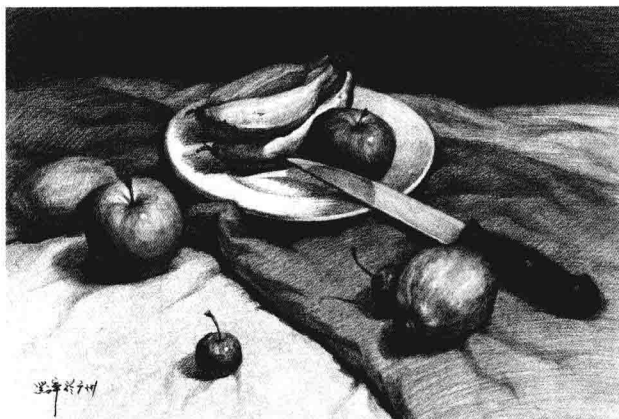
28 第三章 精品临摹

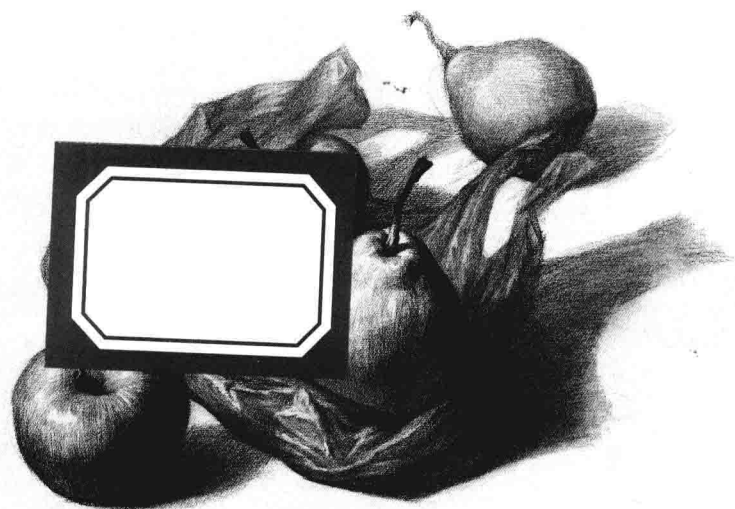
素描静物 概述

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。静物写生对训练初学者的构图能力、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做为绘画对象，这些物品在质感上也是多种多样的，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、劳动工具、家用电器等。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。

静物素描与几何体素描有共同的地方，即同样运用单一色彩、简单的工具（铅笔为最佳选择）、用线条和色块来描绘对象，同样是通过形体、结构、比例、空间、位置、明暗光影等造型手段来表现对象。

CONTENTS 目录

第一章 基础知识讲解

- 02 一、构图的形式
- 03 二、立体感与空间感
- 04 三、静物的几何关系

第二章 范画练习

- 06 苹果的画法练习
- 07 青苹果的画法练习
- 08 梨的画法练习
- 09 土豆的画法练习
- 10 黑釉陶罐的画法练习
- 11 大白菜的画法练习
- 12 水果组合练习
- 14 水果刀、白瓷盘与水果组合练习
- 16 石膏体与水果组合练习
- 18 瓷瓶与水果组合练习
- 20 透明器皿与石膏体组合练习
- 22 蔬菜与瓷碗组合练习
- 24 白瓷壶与瓜果组合练习
- 26 毛绒玩具与书本组合练习

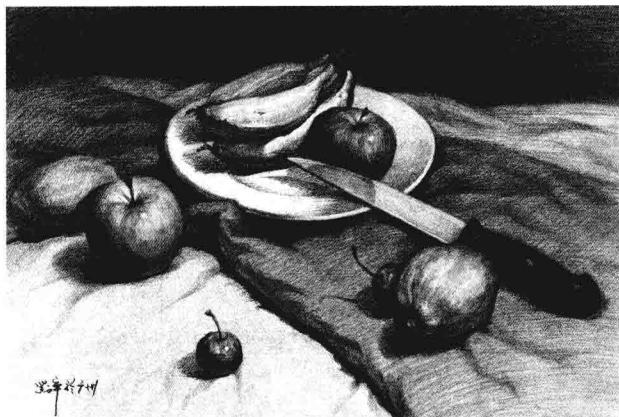
第三章 精品临摹

素描静物 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。静物写生对训练初学者的构图能力、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做为绘画对象，这些物品在质感上也是多种多样的，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、劳动工具、家用电器等。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。

静物素描与几何体素描有共同的地方，即同样运用单一色彩、简单的工具（铅笔为最佳选择）、用线条和色块来描绘对象，同样是通过形体、结构、比例、空间、位置、明暗光影等造型手段来表现对象。

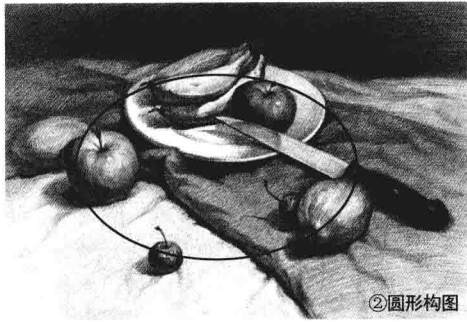
第一章 基础知识讲解

一、构图的形式

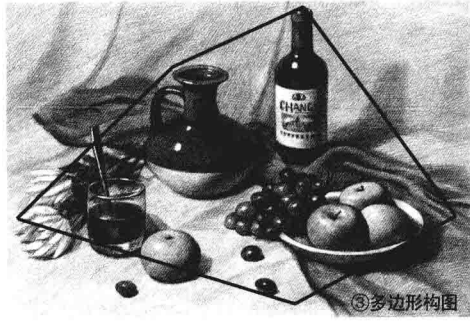
构图就是所画物体在画面中的摆放位置,对一幅写生来说,一般称为章法或布局。一幅画的构图应突出主体、主次分明、疏密得当,同时还要把黑白布置和空间处理考虑进去,要使周围物体与主体呼应,要使画面均衡统一、有前有后、有主有从、有聚有散、重点突出,使画面看起来完整,具有形式美。一般几何形体写生多采用三角形构图,这样的画面看起来比较稳定,且画面显得上紧下松,使画面显得开阔、生动。

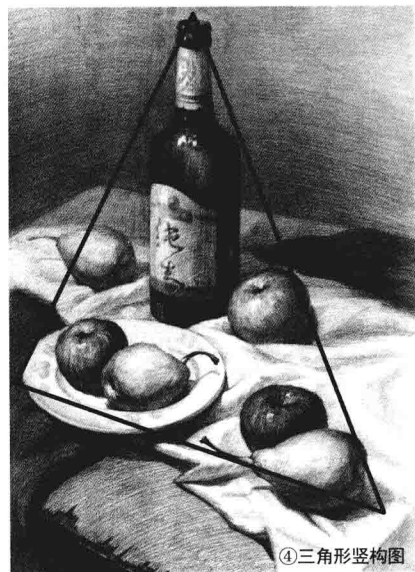
①三角形横构图

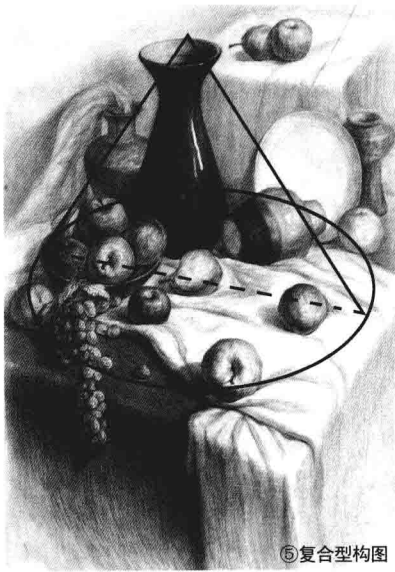
②圆形构图

③多边形构图

④三角形竖构图

⑤复合型构图

①三角形横构图:常用的构图形式,画面显得非常稳定,需要确定出一个主体物和一个次主体物。

②圆形构图:这类构图物体关系紧凑,画面比较均衡,饱满大方。

③多边形构图:适合俯视写生和物体较多的画面布局。

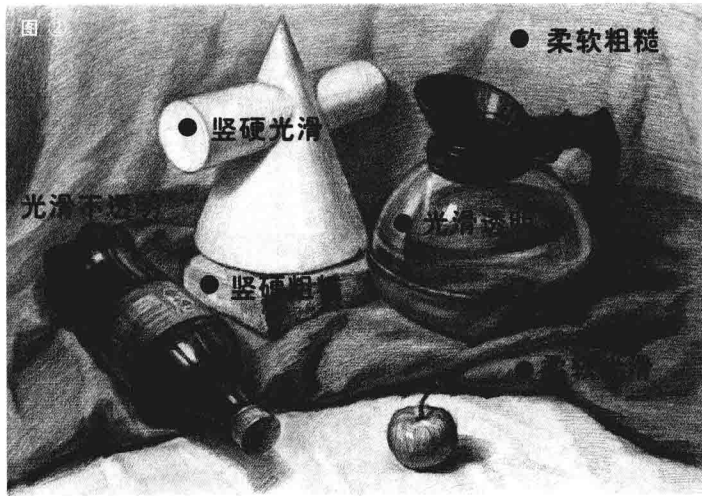
④三角形竖构图:当写生主体物比较高时,适合采用竖构图,主体物尽量布局在画面的黄金分割线处,是稳定的构图形式。

⑤复合型构图:可以使画面的空间层次更加丰富,一般作为长期作业的构图。

物体摆放的节奏安排

①疏密节奏:一般主次物体间应紧凑一些,水果、蔬菜之类小物体应在主体物附近散开摆放。若次要物体较多时,则同样有必要在次要物体之间营造疏密的对比关系,以强调画面的疏密节奏。衬布的褶皱之间也应有疏有密,辅助强化画面的疏密节奏关系。

②质感节奏:光滑的背景或物体容易衬托粗糙的物体,反过来粗糙的背景或物体也可以衬托光滑质感的物体,所以在构图时宜采用穿插不同质感的物体,利用不同的感受丰富画面的节奏关系。

二、立体感与空间感

画素描,即在“二维”平面中,通过一定的表现手段和方法营造出具有立体感和空间感的“三维”视觉感受。因此在素描造型中,立体感与空间感的表现总是相互联系在一起的,都是形体塑造的重要因素。

立体感

在静物素描中,物体的立体感主要通过三个因素在画面上表现出来。

①强调物体结构在不同方向体现出的透视变化,以符合前大后小的视觉体验。

②强调表面的明暗对比,以符合人对立体空间的视觉体验。

③强调在光线照射下物体的投影,以符合人对物体环境的视觉体验。

空间感

空间感指的是物体在三维空间中反映出的相对深度,除了物体本身的体积感(立体感)外,物体与物体之间的距离感也是体现画面空间感的重要因素。其中距离感主要通过形体空间和色彩空间体现出来。

①形体空间:就是指物体与物体之间的空间距离,主要是依据透视规律,表现不同空间位置的物体在近大远小中的透视变化,造成一种空间的感觉。这是物质存在的本质表现,是空间感表现的决定因素。

②色彩空间:指的是物体所处环境与画者之间的距离,由于空气中的微粒和尘埃对光线照射的影响而产生的近实远虚、近浓远淡的色调强弱变化。

①明暗与空间:明暗交界处对比最强,由对比而引起的视觉错觉,使交界处的暗部更暗,明部更亮。比如,在画前面的水果时,就要加强它的明暗对比,使它强于后面的水果。画衬布时,可有目的地将后侧背景的明暗对比关系减弱,与前面的衬布和水果形成明暗的强弱对比。

②虚实与空间:在画主体物和前面的物体时,要突出其明暗对比,用笔要肯定而有力。而画次要的和后面的物体时,则应虚弱些。比如,画主体物陶瓶和前面的水果就应该实一些,后面的衬布、水果与之相比略为画虚一些。在利用虚实法时,应该注意物体自身暗面中虚的部分也有它的轮廓线和结构,不能一味地追求空间感而忽略这些“框架结构”。

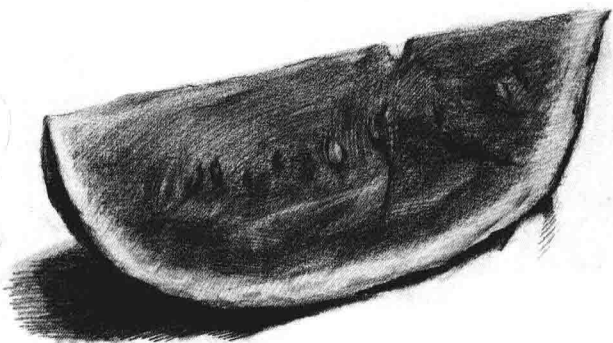
三、静物的几何关系

不管多么复杂的静物都可以通过简化与归纳，概括成正方体、球体、圆柱体等基本形体。具备了这种简化和归纳复杂静物的形体意识，就能正确理解和分析物体的结构与明暗，准确把握物体的造型规律。下面就这三种最基本的几何体细节作一些讲解，希望能引导同学们对素描静物学习有一个新的认识。

正方体特征物体范画

①要画好类似正方体的静物，就务必在脑中建立形体意识，通过光源方向，分析物体的亮面、灰面、暗面三大面，它们被认为是正方体明暗画法的支柱。理解三大面，建立块面分析能力是观察和塑造正方体特征物体的基础。

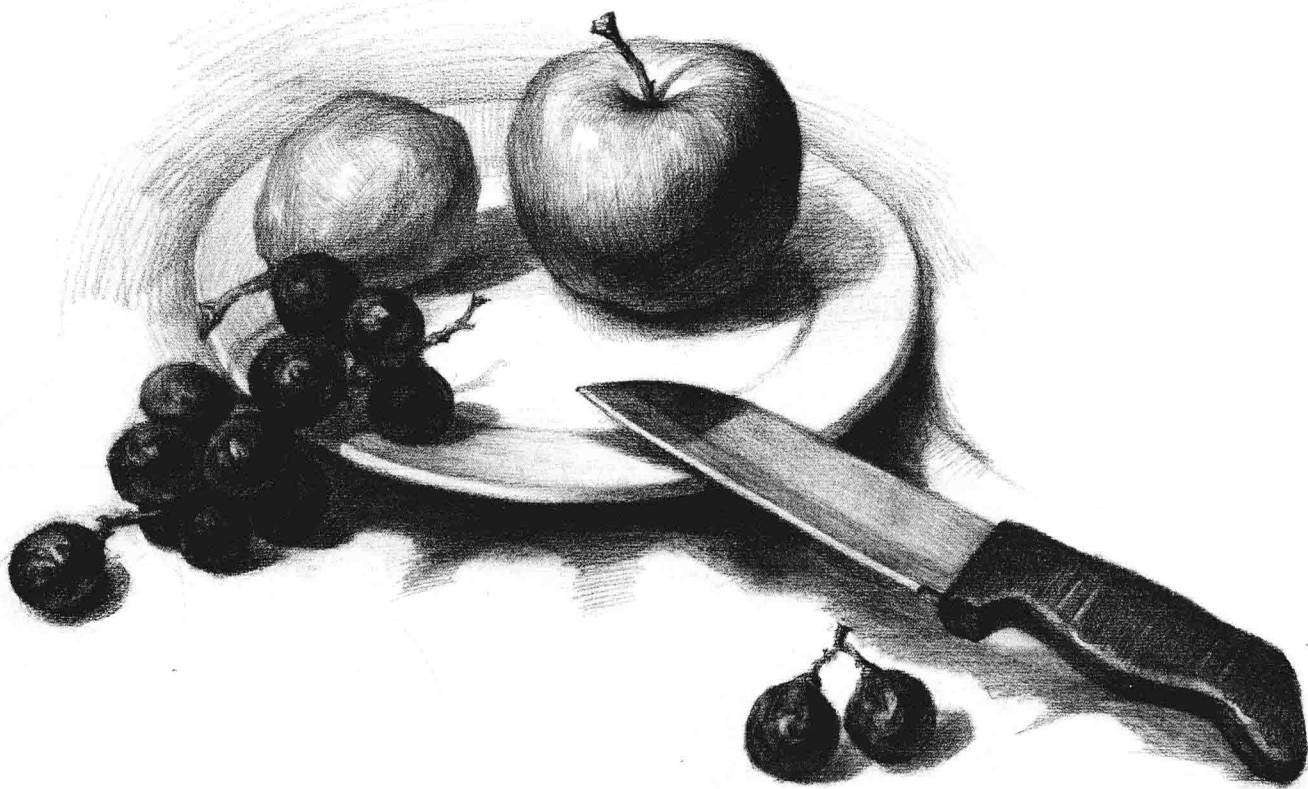
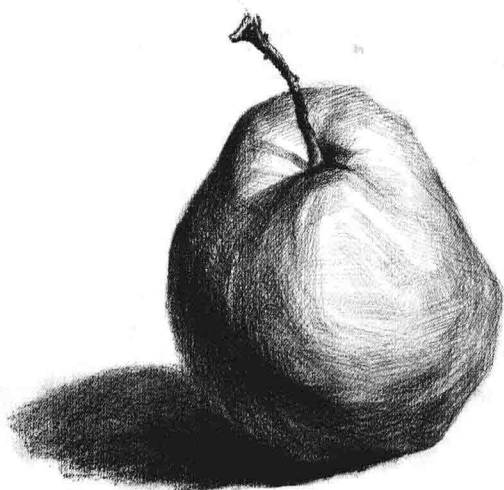
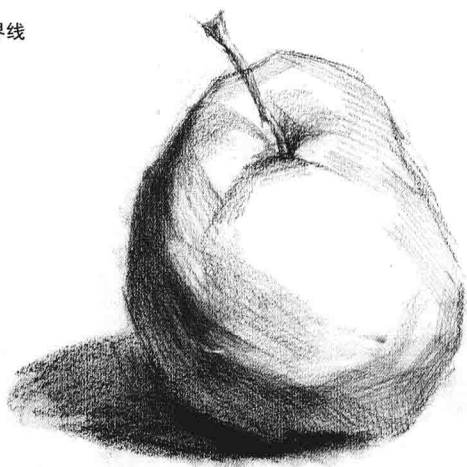
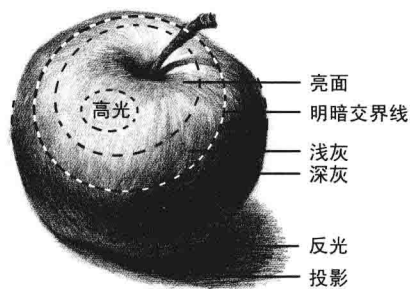
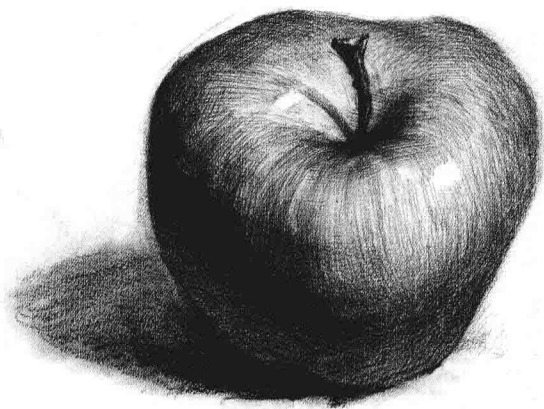
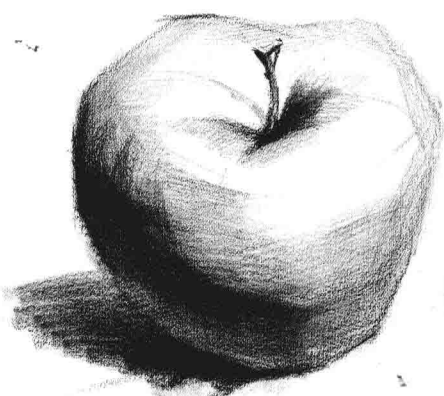
圆柱体特征物体范画

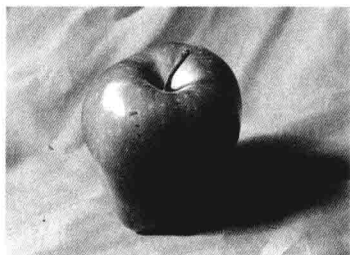
③放倒的圆柱类物体在明暗色调变化上与竖直放置时有一些小差异，如高光、反光的形状、位置和色调深浅，这主要是由于结构和透视差异所导致的。表现时应注意两点：一是应注意物体结构透视中近大远小的变化，二是应注意物体明暗透视中近实远虚的变化。

球体特征物体范画

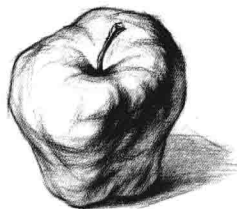
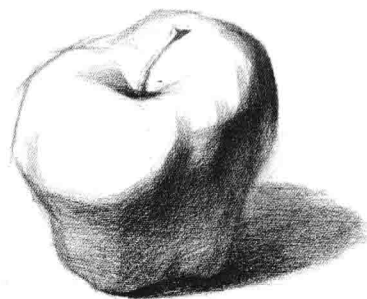
②球体的特征是没有透视关系，从任何角度看它的外轮廓都是一个圆形。要塑造好球体类静物的体积，就要根据下图苹果所标出的横、竖明暗变化线来寻找细微的明暗变化。写生中许多与球体相关的静物都可以利用这种方法来分析、塑造明暗。

第二章 范画练习 苹果的画法练习

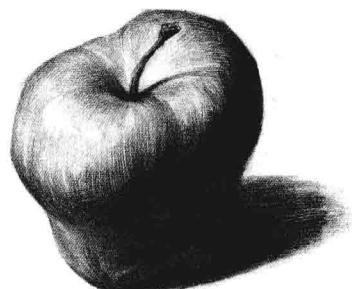
实物照片

结构画法

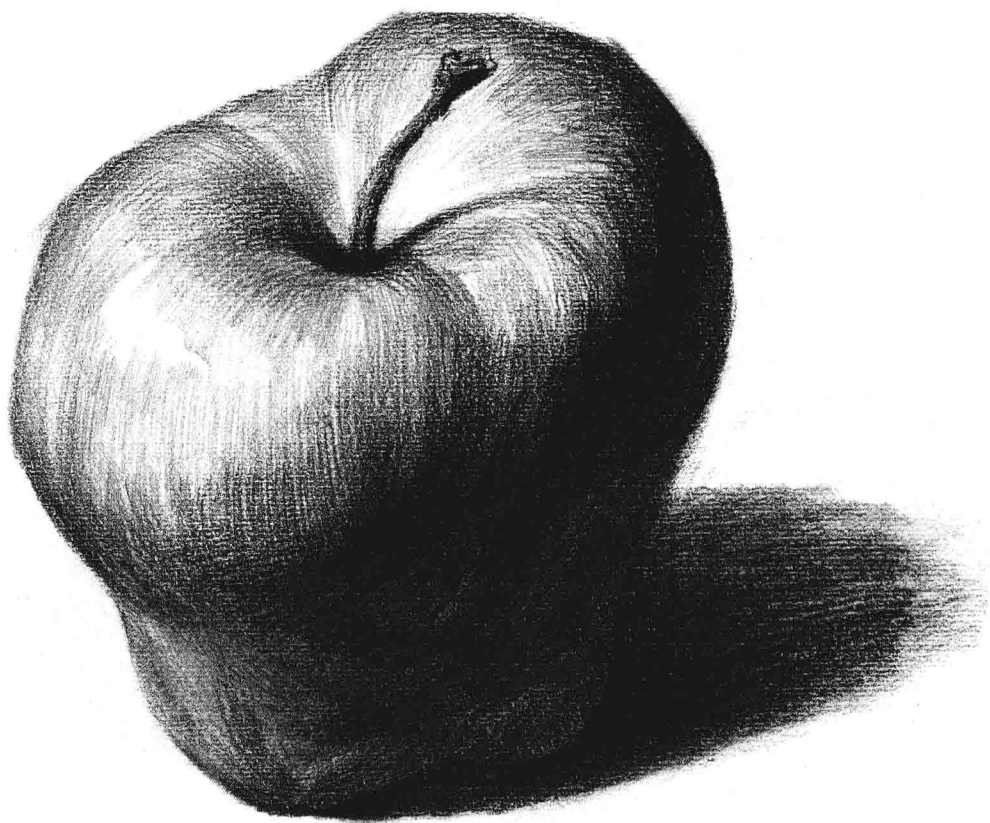
步骤一：在画面合适处确定苹果的基本比例、位置，用直线概括地切出外形，找出明暗交界线与投影位置。

步骤二：明确基本形及基本转折变化，铺设暗部调子，准确表现苹果头部“凹处”的形体结构及穿插变化。

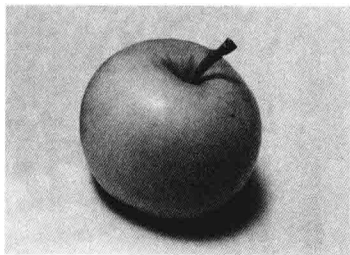

步骤三：加强暗部调子，用灰调子表现亮部形体的体面关系，确定黑、白、灰的基本层次。

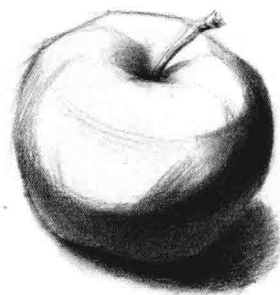
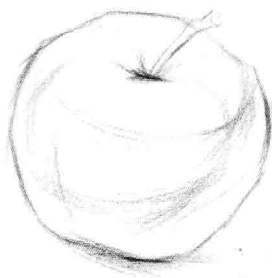
步骤四：深入塑造，拉开亮暗部对比，同时注意亮暗部调子的衔接、过渡，准确表现苹果头部凹凸面的关系。

青苹果的画法练习

实物照片

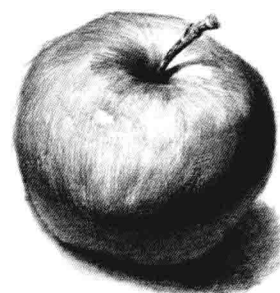
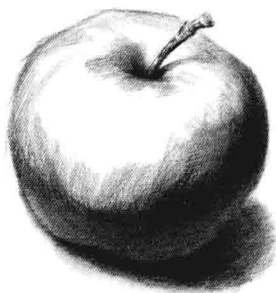

步骤一：画出青苹果的形体结构、明暗交界线、投影方向，确定出青苹果的位置。

步骤二：从暗处入手，围绕结构线、明暗交界线上调子（注意蒂窝的刻画）。

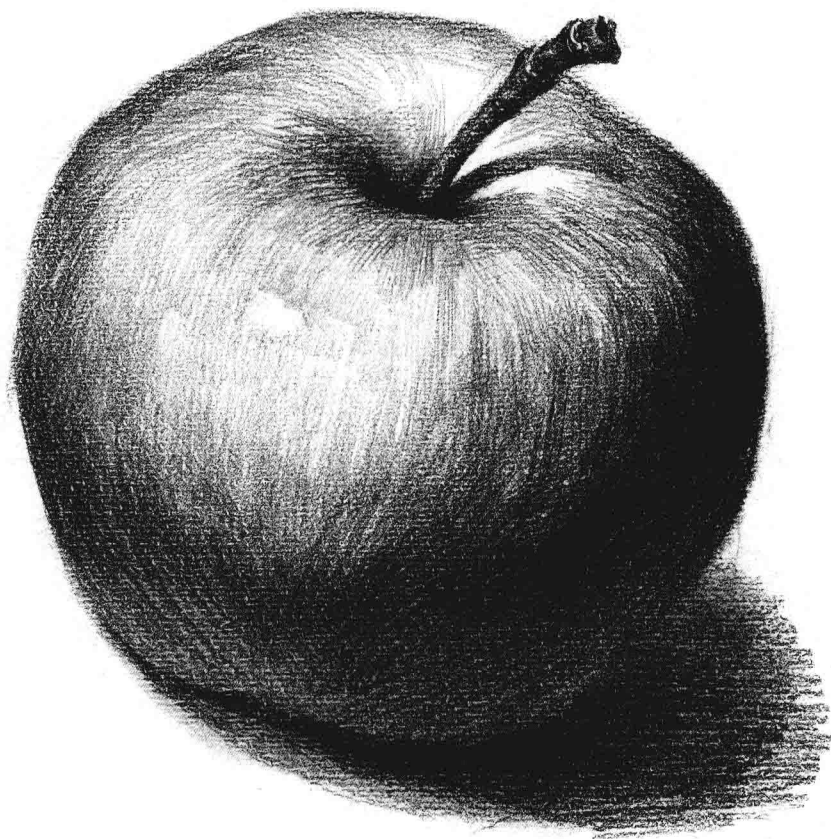

结构画法

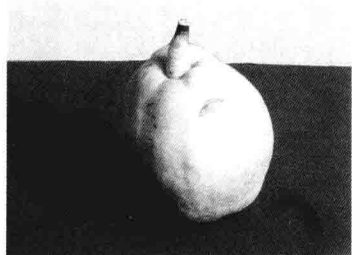

步骤三：进一步刻画青苹果的细节，强调青苹果的形体结构。

步骤四：深入刻画青苹果形体结构后，从局部回到整体，调整画面达到统一。

梨的画法练习

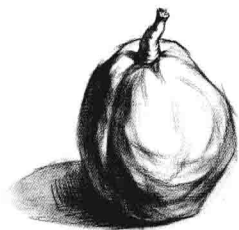

实物照片

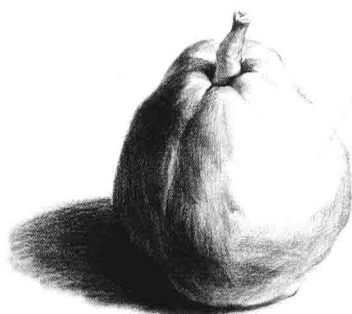

步骤一：确定梨的基本比例关系。勾勒出轮廓，注意用笔要轻松，形状要准确。

步骤二：画出明暗交界线，调整梨的形状、结构和透视关系，并确定出明、暗两大关系。

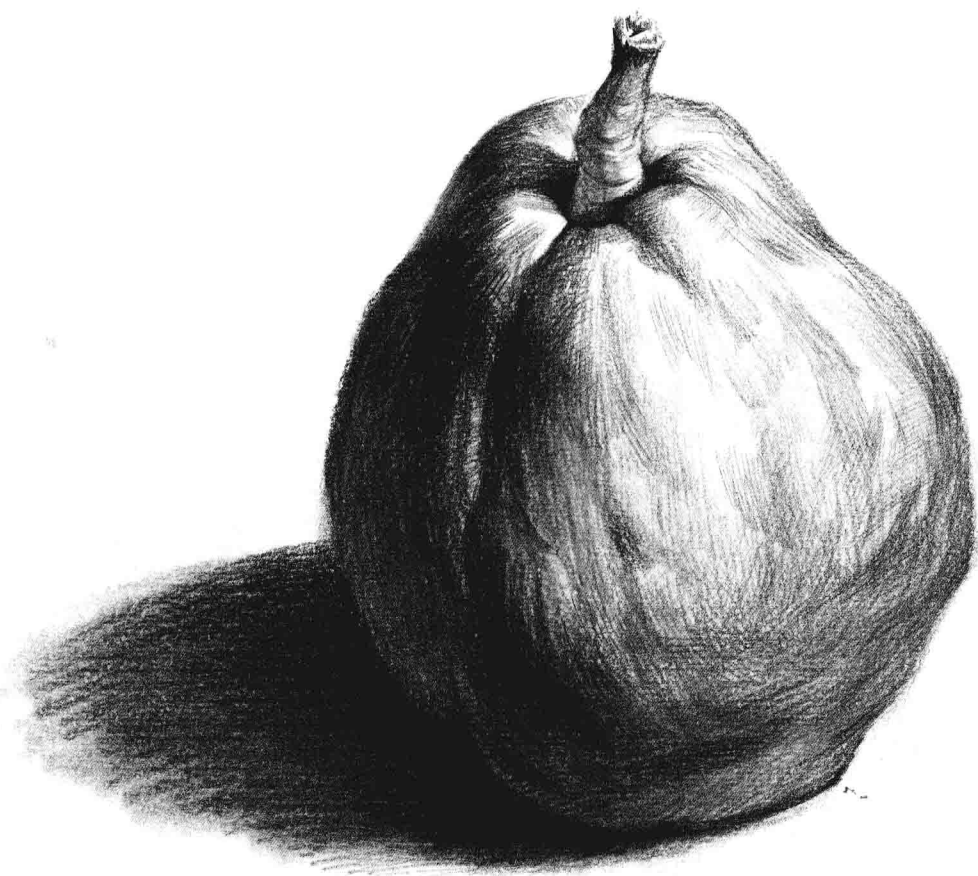

结构画法

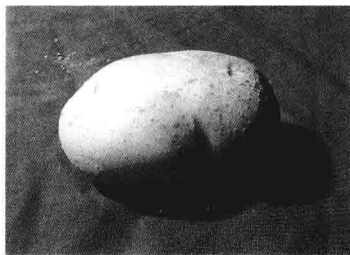

步骤三：拉开画面的明暗关系，充分刻画梨的暗部，对灰部色调进行合理安排。注意明暗交界线的深浅强弱变化。

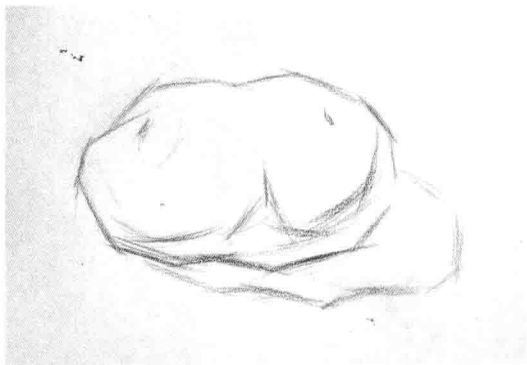
步骤四：运用各种线条组合丰富梨的明暗层次，刻画时注意梨的立体感、空间感、光感及质感的表现。

土豆的画法练习

实物照片

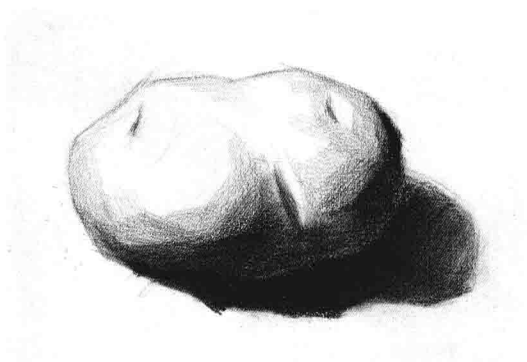
步骤一：从方到圆画出形体。重在分析，空间也要注意表现。将形体和结构尽力表现出来。

步骤二：根据明暗关系铺出暗部色调和基本空间效果。明暗交界线要有强弱变化，注意土豆表面的凹陷凸起的形体穿插关系。

结构画法

步骤三：加强暗部的虚实变化，深入刻画灰调子。控制好土豆表面的形体变化，根据形体结构加强明暗的联系。

步骤四：用细腻的线条丰富土豆表面粗糙的质感，亮面的刻画要保持明度。各种线条的组合要与形体、质感配合运用。

黑釉陶罐的画法练习

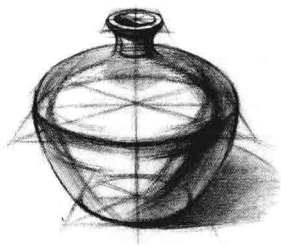

实物照片

步骤一：画出陶罐各个部位的形体，明确基本形，根据光源确定明暗交界线。

步骤二：铺设暗部和灰部调子，在短时间内呈现陶罐的形体特征。注意反光、投影、亮面和中间色的变化。

结构画法

步骤三：适当加强暗部，在整体基础上要体现出釉面的反光，处理好不同色调间的过渡和中间色的变化。

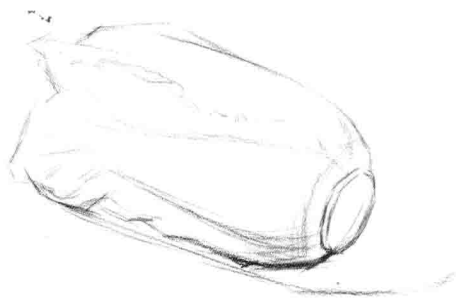
步骤四：在基本完成后，整体审视画面，检查存在的问题，进行整理修改，使画面空间虚实得当，整体关系更完善。

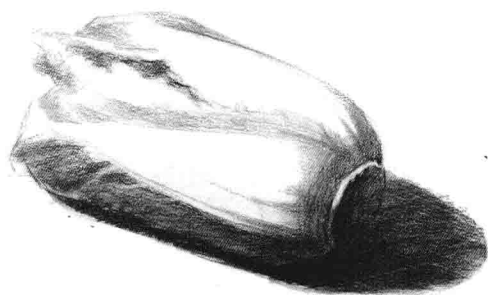
大白菜的画法练习

实物照片

步骤一：画出大白菜的大致外轮廓，分出菜梗和菜叶的比例关系。明确形体结构关系，找出它的明暗交界线。

步骤二：进一步明确大白菜的形体结构关系，从明暗交界线开始，画出明暗大关系。

结构画法

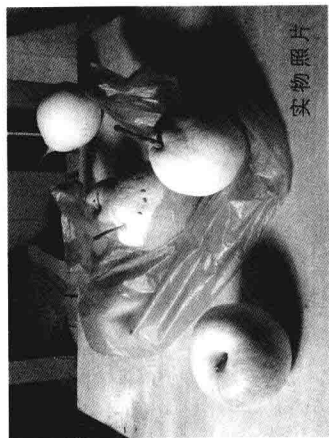

步骤三：加强暗部调子，在保持整体的基础上明确主要菜叶的形状，注意菜根部位的造型，大白菜的亮灰面转折要表现得自然。

步骤四：丰富菜叶层次，菜叶上的细节要统一到大白菜的大体面上来，减弱暗部的细节，铺出背景色调，形成和大白菜的明暗对比。

水果组合练习

实物照片

画法分析：

再复杂的静物也有大致的外形。按各部分的比例画出细节形态，在技法上一定要注意，再小的用笔用线也要保证调子的流畅和饱满，自然完整。处理各个水果时应注意透视及结构原理与石膏球体是同样的，先要确定出水果实际的形体比例关系，再进行画面的切分与定位。

步骤二：画出基本的形状及大的明暗交界线，注意各水果间的前后穿插关系。

步骤四：对画面的各个部分进行深入刻画，注意把握各物体的色素和画面的空间感，以及层次的丰富性。

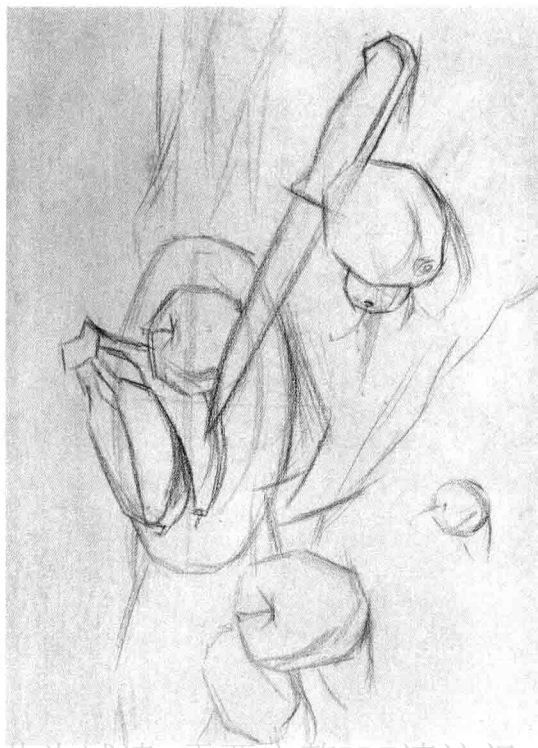
步骤一：先确定画面的构图，勾出各物体的大轮廓，注意水果之间的位置要疏密有致。

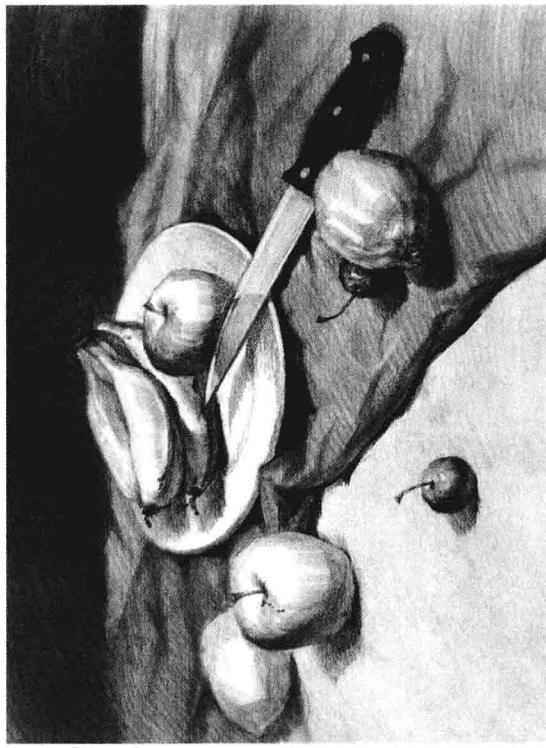
步骤三：画出大体明暗关系，并对画面中各水果的色素进行初步的交代。注意各水果应联系起来整体表现。

水果刀、白瓷盘与水果组合练习

步骤一：确定画面构图，运用辅助线定出各个物体的基本位置，注意形体概括尽量用几何形来归纳分析。

步骤三：通过大的形体转折关系简单快速地铺出暗部调子，注意运用背景调子衬托物体形体，形成初步的明暗色调。

步骤二：画准外形并分别切出各物体的具体形体，定出主要布褶位置，注意处理各形体时要有同步性。

步骤四：作画接近尾声时，要退到较远处，全面地观察整幅作品的黑、白、灰色调、局部的刻画、质感的表现，并进行调整。

实物照片

画法分析：

这是一组由多个静物组成的构图，组成因素越多，越要注意画面图的统一均衡。如何使画面统一中的变化，这一点在静物练习中是很重要的。

越是复杂的形体，越要概括处理。衬布上的各种水果形体各有不同，刻画时要运用虚实处理的手法，强调明暗关系。水果刀的描绘要注意刀把和刀背的厚度，刀把头上的形体结构要刻画到位。