

榜中榜

BZBJXXL
李胜利 著

教学系列

李胜利 素描静物·综合训练法

LI SHENGLI SUMIAO JINGWU ZONGHE XUNLIANFA

中央美术学院 中国美术学院 天津美术学院 湖北美术学院 西安美术学院 四川美术学院

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

作者简介

李胜利 1970年生于河南平顶山。毕业于上海东华大学美术系美术教育专业，十几年来一直从事美术教育和美术高考辅导工作，有着丰富的教学经验，许多学生考入全国各大高等美术学院。出版和主编的美术教育技法图书有《几何形体》《素描静物》《色彩静物》《人物头像》《速写人物》《速写风景》等五十余种，分别由上海世纪出版集团上海书店出版社、湖北美术出版社、湖南美术出版社、吉林美术出版社出版。累计销量达一百多万册，深受广大美术爱好者的喜爱。多篇美术教学论文和文学作品发表并获奖。

如果素描与理性相联系，而色彩与感性相联系，那就应当画素描，以求发展理性并沿着理性的道路引导色彩。

—— 马蒂斯

目录【CONTENTS】

我是怎样画素描静物的	1
一、基础知识	1
二、对物体形体结构转折的理解	2
三、静物的色彩感	3
四、静物的表现技法	3
五、结构画法步骤	4
六、明暗画法步骤	6
七、结构、明暗对比画法步骤	8
八、对比训练——水果类	10
九、对比训练——蔬菜类	18
十、范画——水果类	22
十一、范画——蔬菜类	32
十二、范画——其他类	38
十三、名作欣赏	41

在版编目

李胜利素描静物综合训练法 / 李胜利著.

—武汉：湖北美术出版社，2012.3

(榜中榜教学系列)

ISBN 978-7-5394-4717-9

I. ①李… II. ①李… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第276175号

出版发行：湖北美术出版社

经 销：新华书店

地 址：武汉市雄楚大街268号B座

电 话：(027)87679522

邮政编码：430070

制 版：深圳市雅佳彩制版有限公司

印 刷：武汉精一印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：5

印 数：4000册

版 次：2012年3月第1版

2012年3月第1次印刷

定 价：25.00元

作者简介

李胜利 1970年生于河南平顶山。毕业于上海东华大学美术系美术教育专业，十几年来一直从事美术教育和美术高考辅导工作，有着丰富的教学经验，许多学生考入全国各大高等美术学院。出版和主编的美术教育技法图书有《几何形体》《素描静物》《色彩静物》《人物头像》《速写人物》《速写风景》等五十余种，分别由上海世纪出版集团上海书店出版社、湖北美术出版社、湖南美术出版社、吉林美术出版社出版。累计销量达一百多万册，深受广大美术爱好者的喜爱。多篇美术教学论文和文学作品发表并获奖。

如果素描与理性相联系，而色彩与感性相联系，那就应当画素描，以求发展理性并沿着理性的道路引导色彩。

—— 马蒂斯

目录【CONTENTS】

我是怎样画素描静物的	1
一、基础知识	1
二、对物体形体结构转折的理解	2
三、静物的色彩感	3
四、静物的表现技法	3
五、结构画法步骤	4
六、明暗画法步骤	6
七、结构、明暗对比画法步骤	8
八、对比训练——水果类	10
九、对比训练——蔬菜类	18
十、范画——水果类	22
十一、范画——蔬菜类	32
十二、范画——其他类	38
十三、名作欣赏	41

在版编目

李胜利素描静物综合训练法 / 李胜利著.

—武汉：湖北美术出版社，2012.3

（榜中榜教学系列）

ISBN 978-7-5394-4717-9

I. ①李… II. ①李… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第276175号

出版发行：湖北美术出版社

经 销：新华书店

地 址：武汉市雄楚大街268号B座

电 话：(027)87679522

邮政编码：430070

制 版：深圳市雅佳彩制版有限公司

印 刷：武汉精一印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：5

印 数：4000册

版 次：2012年3月第1版

2012年3月第1次印刷

定 价：25.00元

我是怎样画素描静物的

静物写生或对照片写生相对于其他的写生有一定难度，因为我们面对的是一组大小不一、形状各异，又有着不同色彩、色调差别的物体，初学者最容易出现的问题往往就是在各物体色调的差异和不同形体的把握上，这就需要我们掌握正确的观察方法与理解分析方法：

一、正确的观察方法就是整体比较法。作画之初就养成整体比较、逐步推进的好习惯，我觉得这个非常关键，有利于作画整体思考，如构图、形体塑造和明暗色调等诸因素的对比，容易轻松地表现出各物体的形体、质感以及物体所占的形体空间。具体地说，我们每画一步都要进行整体比较，无论是物体的大小比例还是色调的明暗对比等，都要整体地对比着进行，而不是逐个地一个物体刻画完再去刻画另一个，这样作画一是容易孤立，与其他物体缺乏呼应和整体的联系，二是容易造成各物体色调、形体、质感表现过头或不足，如容易把中灰色调的物体画得过深或者与黑色调的物体混为一谈，使调子发生混乱，从而影响画面的节奏美感。

二、注重理解分析对象。要想充分地表现一个物体，往往停留在表面的理解上是不够的，物体一旦在复杂的光线条件下我们便无所适从，特别是到大自然中去写生就更是如此。这就需要对物体的形体转折变化所形成的各面受光的强弱变化进行研究，只有理性地理解了形体转折与受光强弱之间形成原因和规律，就更容易客观地认识与表现对象。

1. 我们可以通过明暗体面转折的“图示”变化规律，更加容易地理解光源照射在物体各面上所形成的明暗的原因。

一、基础知识

1. 素描要素与常用术语

①素描要素

它包括线条、明暗、质感、空间、透视、比例、构图七个方面：

线条

是点在平面上移动的痕迹，是造型艺术最基本、最重要的语言。

明暗

物体由于受光而形成明暗现象：受光的部分为明面，未受光的部分为暗面，通常有明暗交界线出现。

质感

是指物体表面的肌理特质，如金属、陶瓷、铁器、木头等，不同的质感，给人视觉、触觉与心理上的感觉是不一样的。

空间感

是指在平面的画纸上使物体具有深度与高度，有前后之分，有主次之别，即制造纵深的感觉。

量感

物体不仅有表面的质地不同，而且还有轻重、厚薄、大小、多少等量变的差异，这些感受可合称为量感。

透视

是指形体在空间中的位置与距离，由于错视的原因，物体由此而产生了近大远小、近实远虚的变形的视觉现象。

比例

是指形体的宽度、长度之比，一般以“黄金分割”(2:3)为最佳比例。

2. 通过对形体结构的理解，组织线条并采用完美地表现写生对象。

另外，多欣赏不同风格的素描作品，特别是优秀的作品，体会揣摩其中奥妙，开阔眼界，提高鉴赏水平；多与同学交流学习心得，掌握绘画的要领，心追手摹，在不断的失败、彷徨、困惑、痛苦中获得进步和喜悦，从而使自己的绘画水平有较大的提升。艺无止境，山外有山，要有“一生负气成今日，四海无人对斜阳”(陈寅恪诗)的执著追求，方能达到一定的艺术高度。

我画素描步骤

我在画素描静物时，一般先感觉物体的大小、轮廓、比例，不停地对比着进行修改；其次进一步画准确各物体的轮廓；再其次，将各物体的大体明暗进行对比，从最深的色调开始画起，并且先画暗部。这样循环往复，直到自己满意为止。

关于学生的天资和成才条件

1. 天资是先天条件决定的，与遗传、成长环境、氛围、条件有关。
2. 后天是指家长与老师的引导是否得法，将对孩子今后的艺术发展产生深远的影响，还有孩子对艺术的热望。
3. 孩子要有丰富生活阅历，有敏锐的社会洞察力和独立的思考能力，深邃的思想和哲学的思辨能力，要有文学等多方面的修养，这需要长期的执著追求和不懈的探索及长时间的积累。

构图

是指对画面形体及空间位置的组合和排列，体现诸如对称、均衡、呼应、重复、韵律、渐变等形式美感。

②明暗调子

明暗二大部 即物体在受光后十分清楚地出现受光部分和背光部分，这是构成明暗关系的基础。

三大面 物体受光最多的“亮面”，物体与光呈一定角度并反射走一部分光线而形成的“灰面”，以及背光部的“暗面”。

五大调子 即亮色调、中间色调、明暗交界线、反光和投影。无论物体体面起伏多么复杂，都不会改变五大调子的深浅排列次序，它反映出了物体明暗色调变化的基本规律。

③透视常用术语

视平线 与我们眼睛等高的一条假设的水平线，就叫视平线。

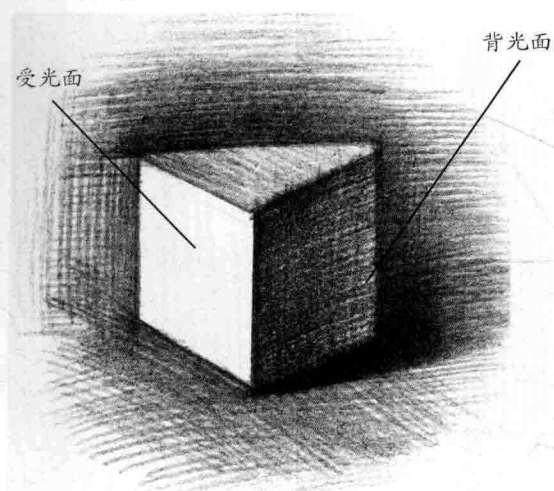
视域 人的眼睛所能看到的空间范围。该范围是眼睛看物体时所形成的60°的圆锥形视域角度。

视点 是指画者眼睛的位置。

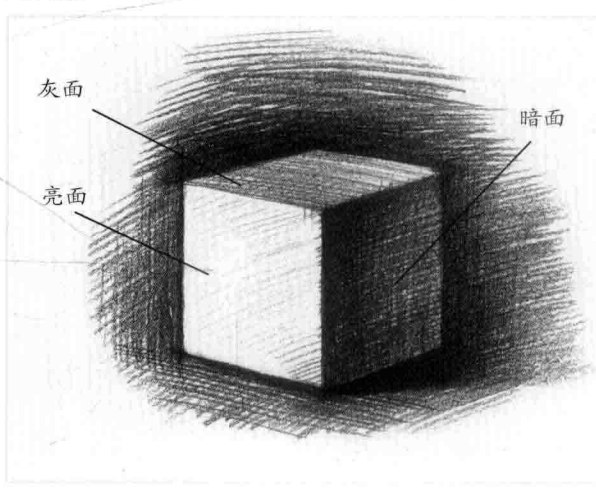
心点 又称主点，指画者眼睛的视线垂直于视平线上的一点，是视线与视平线的交叉点。

视线 又称“视中线”，指视点与心点假设的一条连接线。

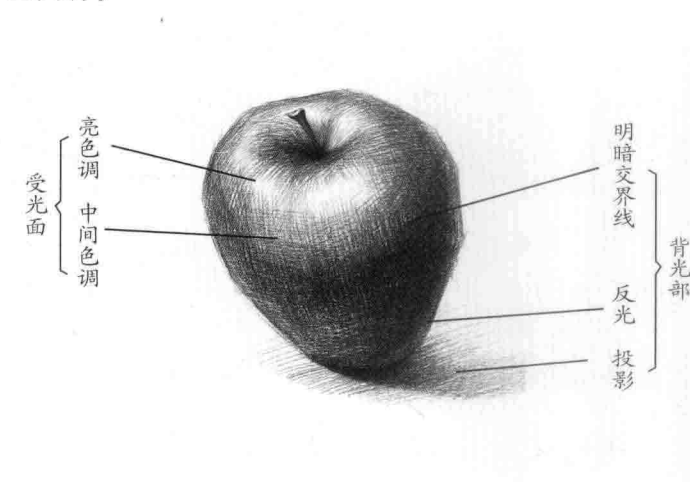
明暗两大部

三大面

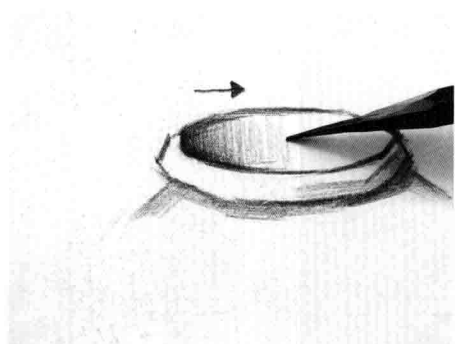
五大调子

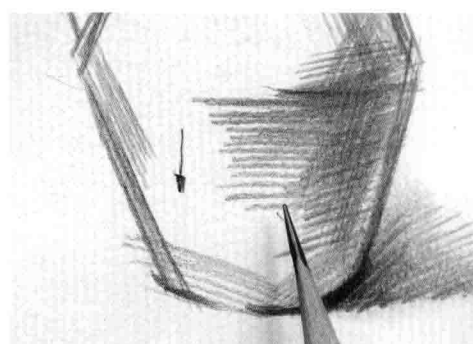
2. 铅笔的选择与用笔

我一般喜欢用上海产的中华牌铅笔，根据写生物体的不同和纸张的上铅程度，选用2H~6B的型号，在画轮廓时我一般选用2B~4B的铅笔，南方天气相对潮湿一般用4B，侧锋用笔，这样画的好处是可通过用笔的轻重产生更丰富的线条变

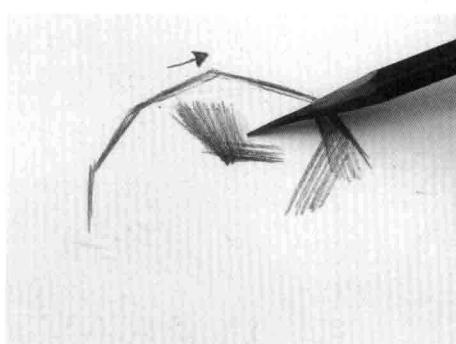
线条运用与技巧

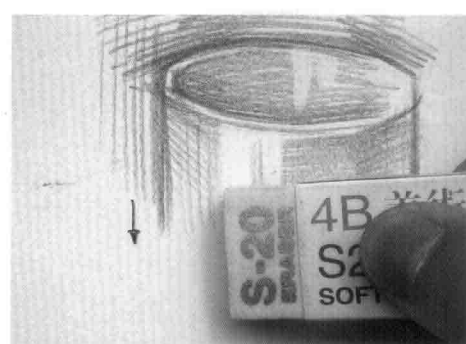
直线表现的方法

弧形用线方法

斜角用线方法

橡皮的功用

化，也便于修改。画色调时可根据物体色调深浅的不同，选用软硬不同的型号，例如画较深色调的物体时选用6B的铅笔，画最淡色调的物体时选用较硬的HB~2H的铅笔，这样不容易把物体的调子画得过头。

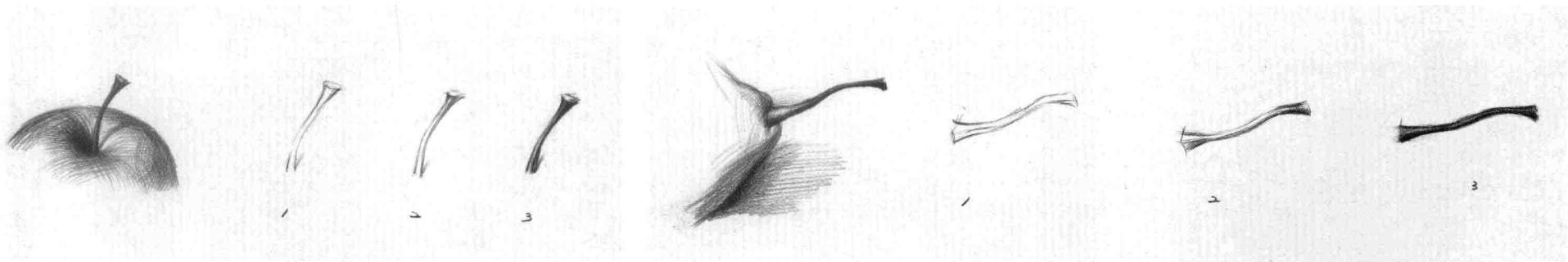
二、对物体形体结构转折的理解

例如苹果的凹陷处，就可以用简单的明、灰、暗，明、灰、暗（图1），两组三大面的变化来理解这个复杂的明暗变化过程，这样使我们很容易理解这个变化，加上认真地观察，明暗规律很容易找出来，另外在暗部里照样是有反光和投影虚实变化的（只不过比较小），画时认真观察并且表现出来就可以了。苹果的凹陷处从正面看时，又呈一个圆柱形，其明暗变化也是随形体的背光部、侧

光部、受光部而变化的，正是因为形体体面的转折与变化，才造成了物体各体面的受光的不同。根据这些现象，我们总结了“三大面”、“五大调子”来理解和表现物体的立体形象和质感。所以只有理解了这三大面和五大调子的成因，也就真正理解了形体结构和体面转折，这样在任何复杂的光线条件下也能表现出物体的立体形象来。

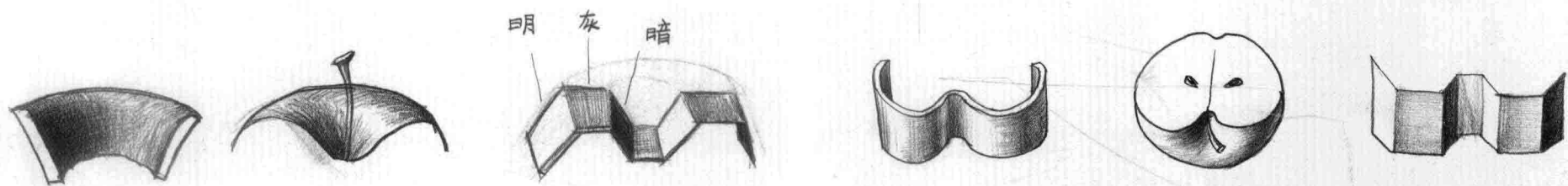
1. 理解苹果（或梨子）把子

其实就是一个弯曲的细圆柱，其明暗变化规律并没有发生变化。

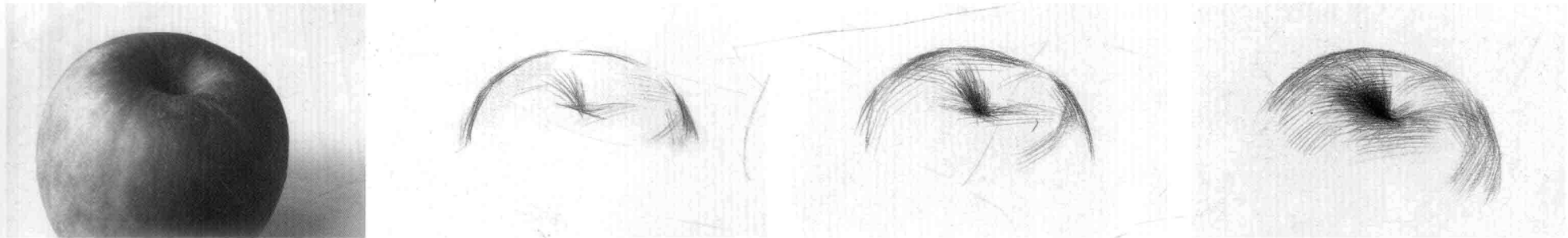
（图1）

2. 对苹果窝的理解 掌握它的体面转折变化和受光强弱的明暗变化规律。

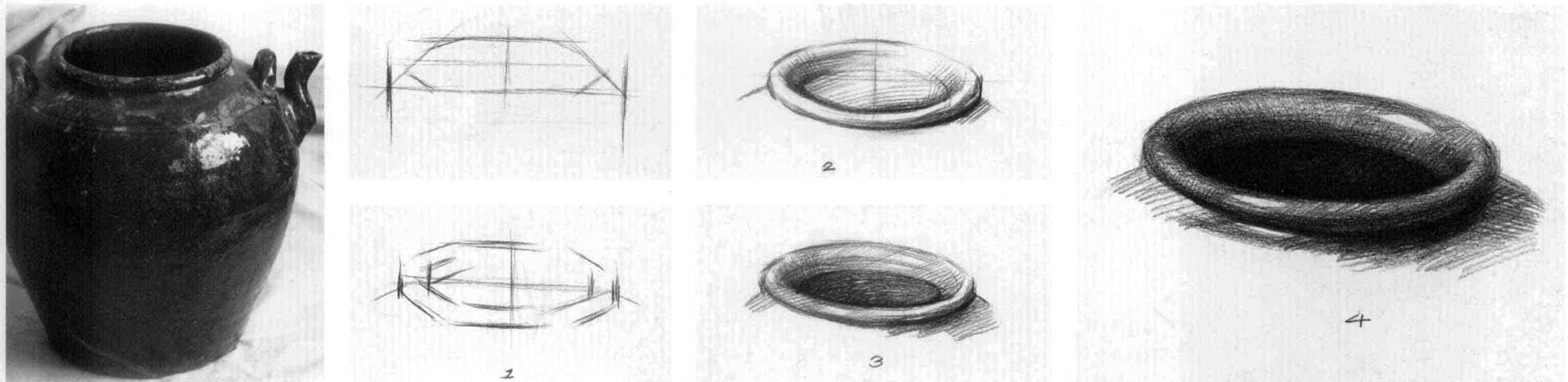
（图2）

3. 对苹果窝的理解和写生步骤

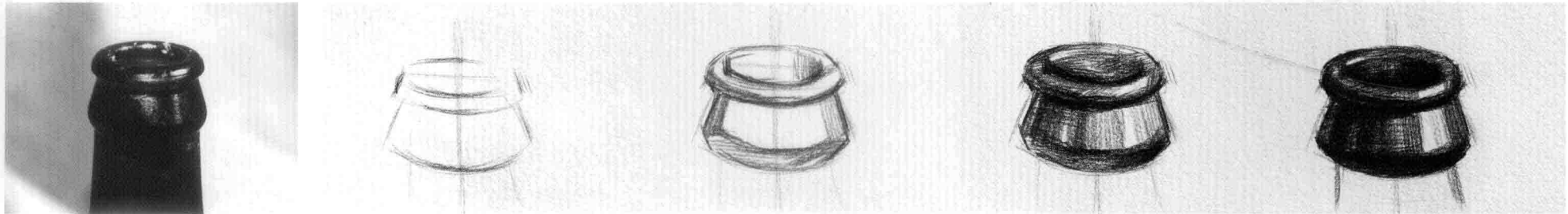
（图3）

4. 对罐口的理解和写生步骤

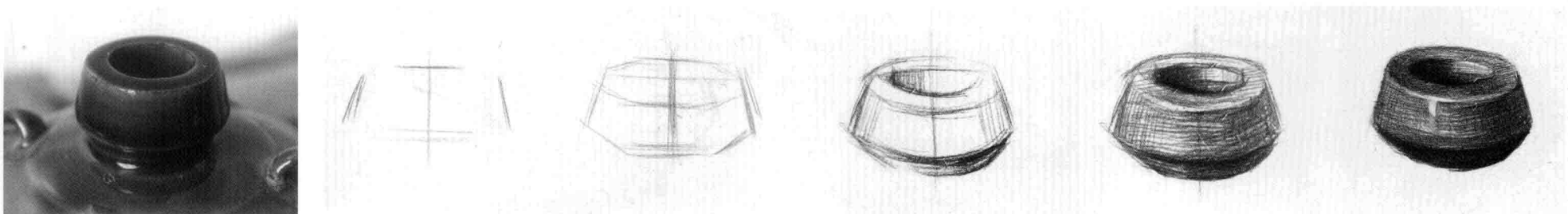
（图4）

5. 对瓶口的理解和写生步骤

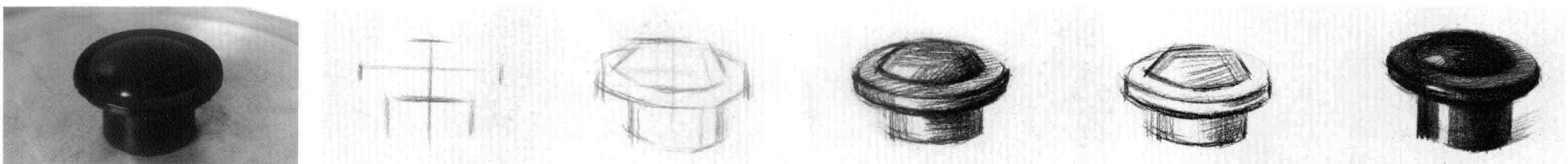
（图5）

6. 对酒坛口的理解和写生步骤

（图6）

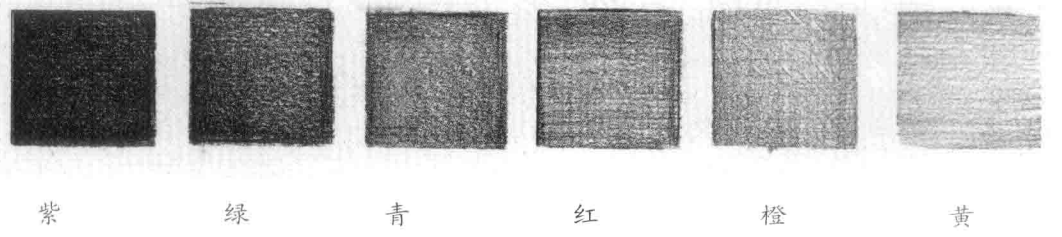
7. 对锅盖手柄的理解和写生步骤

（图7）

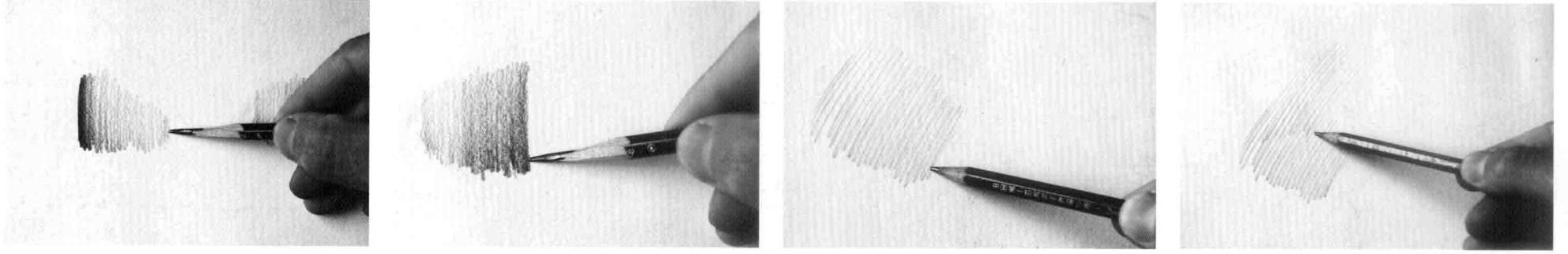
三、静物的色彩感

色彩感与明度关系：不同色相的明度具有差异，而静物的色彩感是依赖于不同物象色彩的明度差异体现的。色相、纯度、明度被称之为色彩的“三要素”。而每一种色相都具有相应的明度。黄色明度最高，紫色明度最低，其他各色相都呈现不同明度的灰色。素描是“单色”绘画，如果在写生中能区分并表现出相对的明度差异，就能表现出形体质感、色彩感俱佳的真实形象。所以，在素描静物写生中整体地观察、比较，深入地刻画，就显得非常重要了。

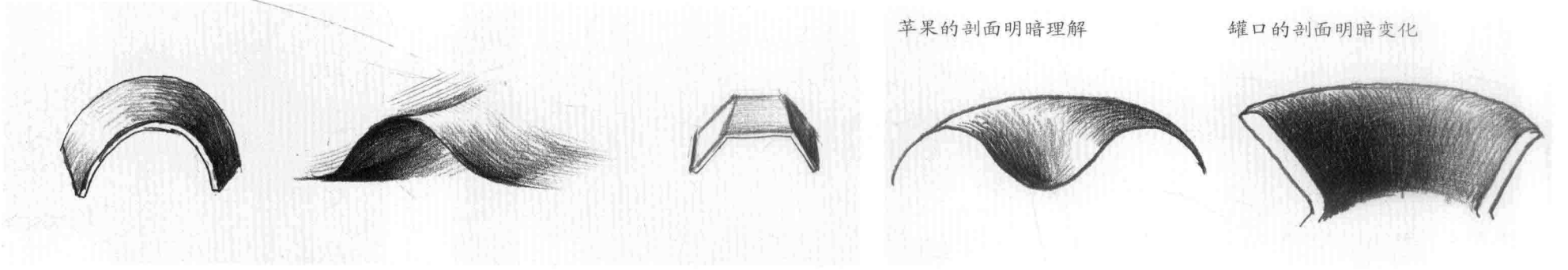

四、静物的表现技法

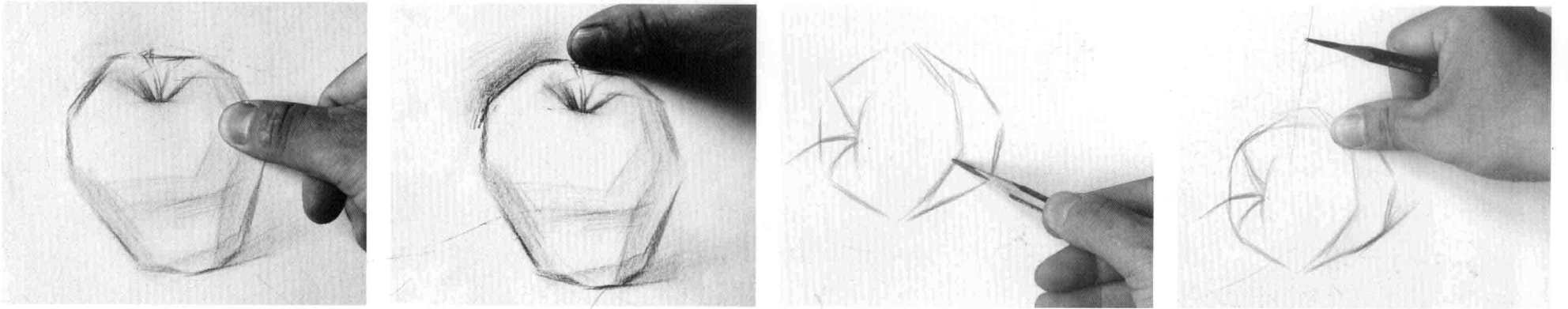
1. 线条轻重变化的处理

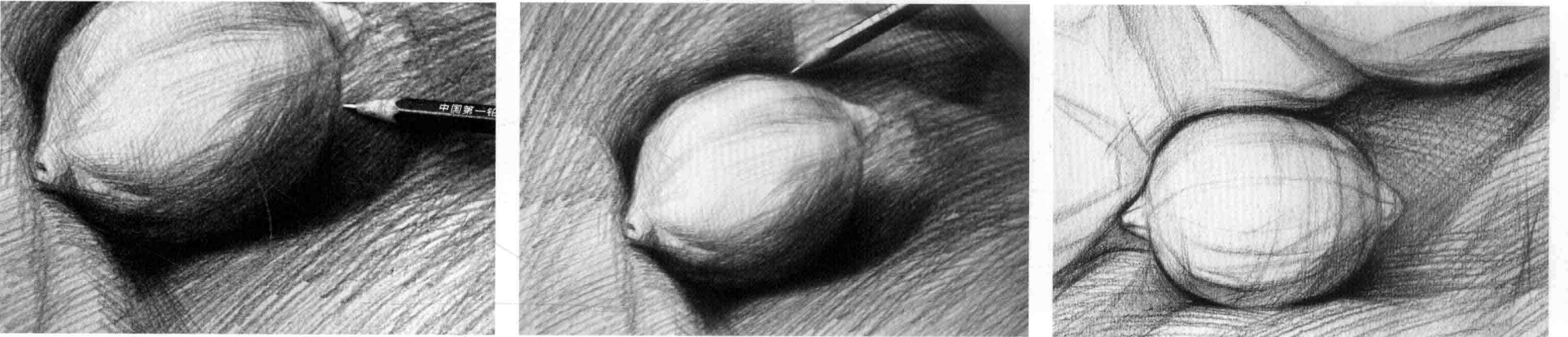
2. 线条的衔接和明暗色调的变化

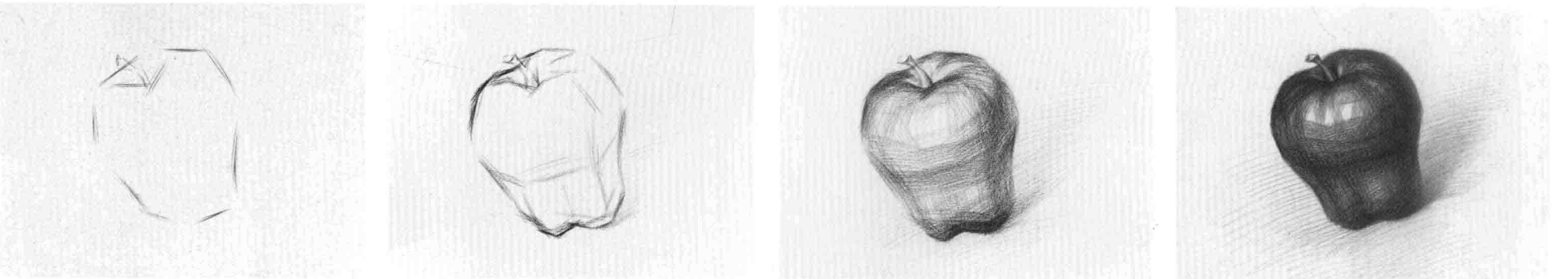
3. 手指揉擦技法 用手指揉擦来帮助表现形体和衬托质感。

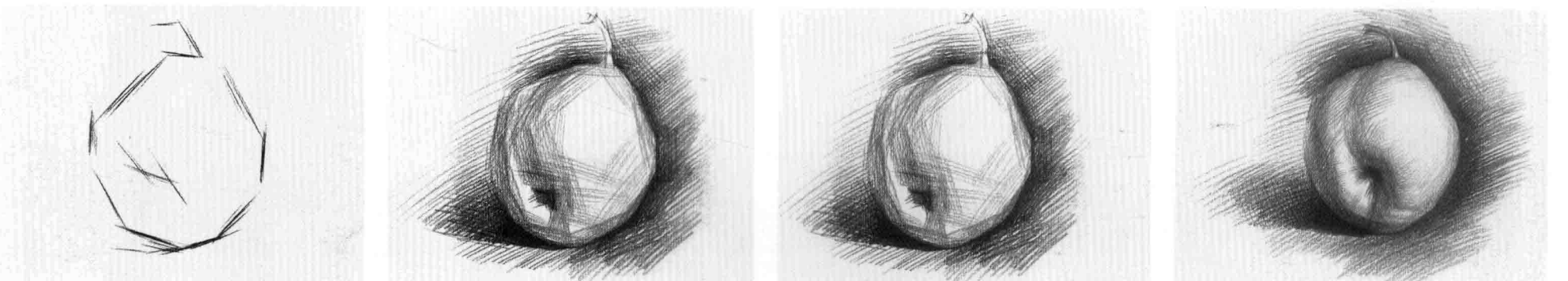
4. 物体边缘的虚实处理

5. 对苹果结构的理解与画法

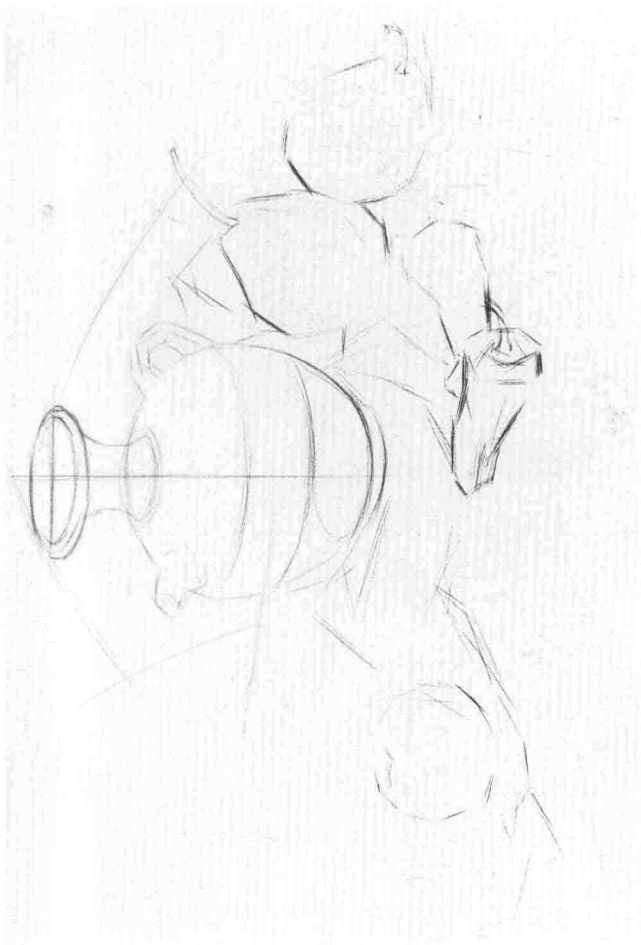
6. 对梨子的结构理解与画法

五、结构画法步骤

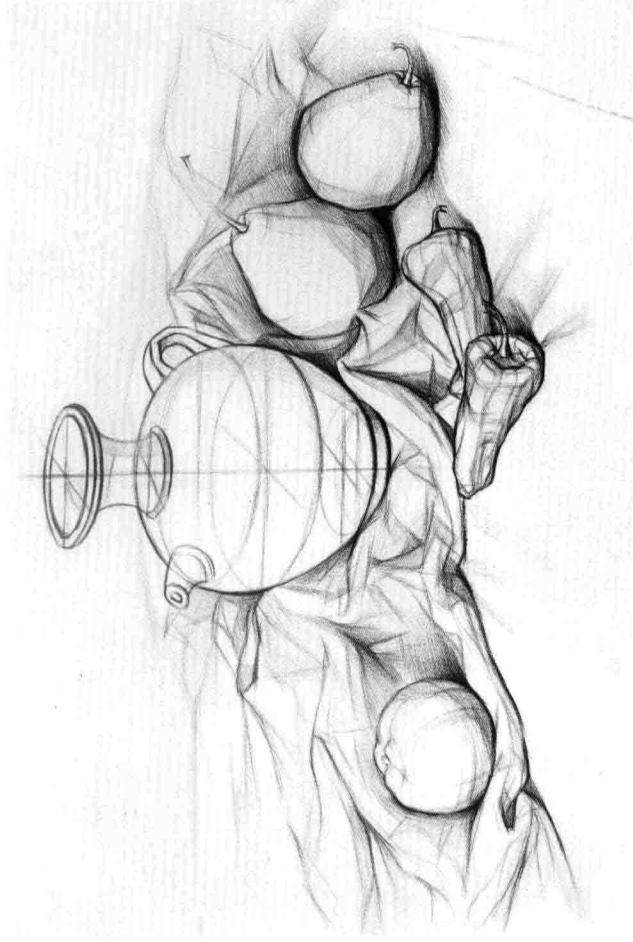
画前分析：首先观察整组静物大致呈三角形构图，为了不使三种水果在构图时呈一条线，可把后面的两只梨子往下拉一些，这样构图灵活且富有变化。这组静物是以结构素描的方式表现的，因此重点应放在研究陶罐、辣椒、橘子、梨子的造型、内部结构、空间秩序等方面，也可适当地在结构转折处画些调子，作为辅助表现形体结构之用。画时也遵循由深到浅的整体作画步骤，从对比着去画，把形体结构、前后虚实、相互之间的色调对比调整到位，画面就会整体统一。

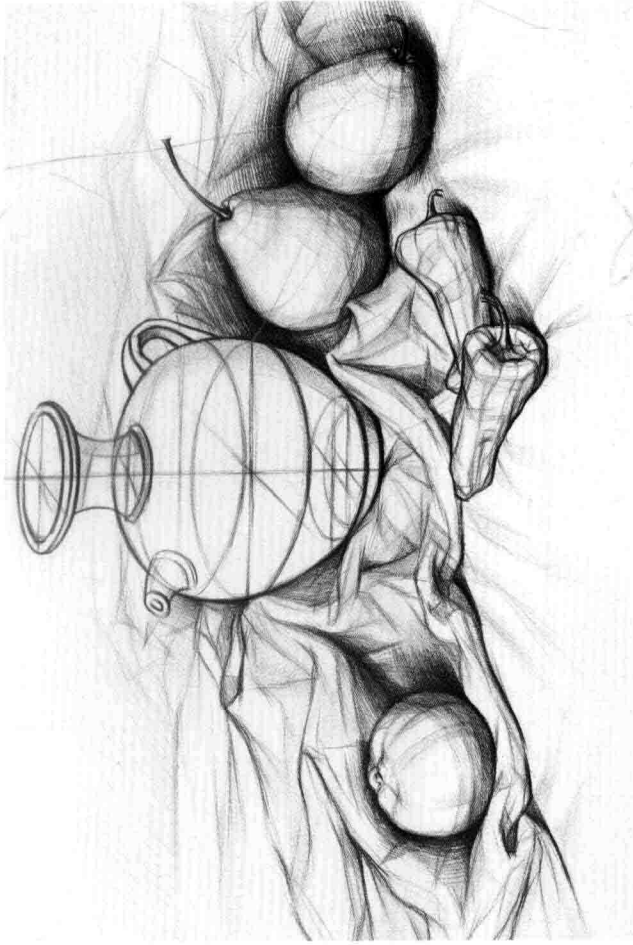
1. 观察整组静物大的外形，用长直线确定大形之后，在此基础上勾画出各物体大致的基本轮廓。

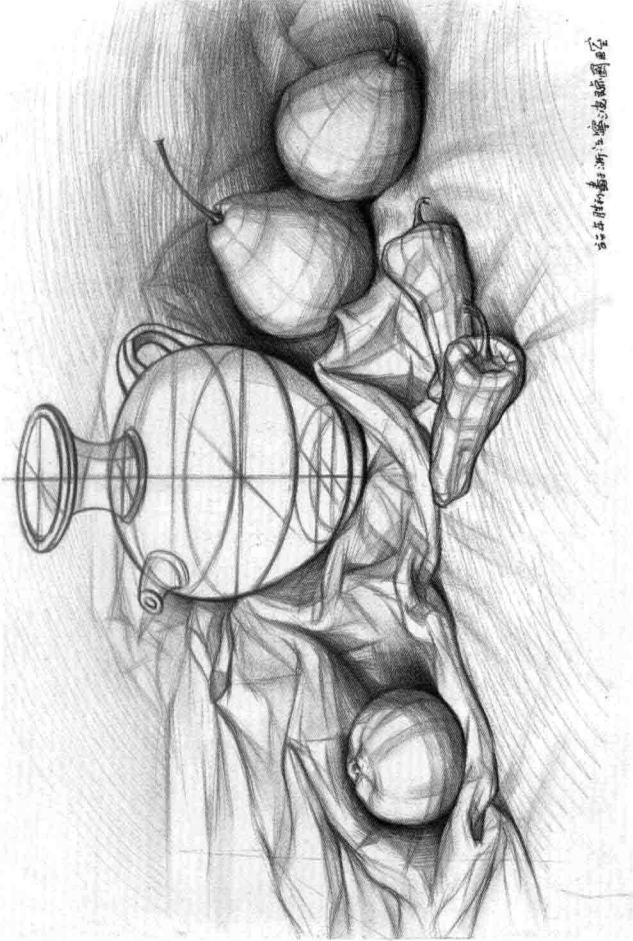
2. 通过各物体的对比，画准确它们的比例、轮廓，并区分地画出明暗二大转折面以及投影，即画大的明暗色调关系。

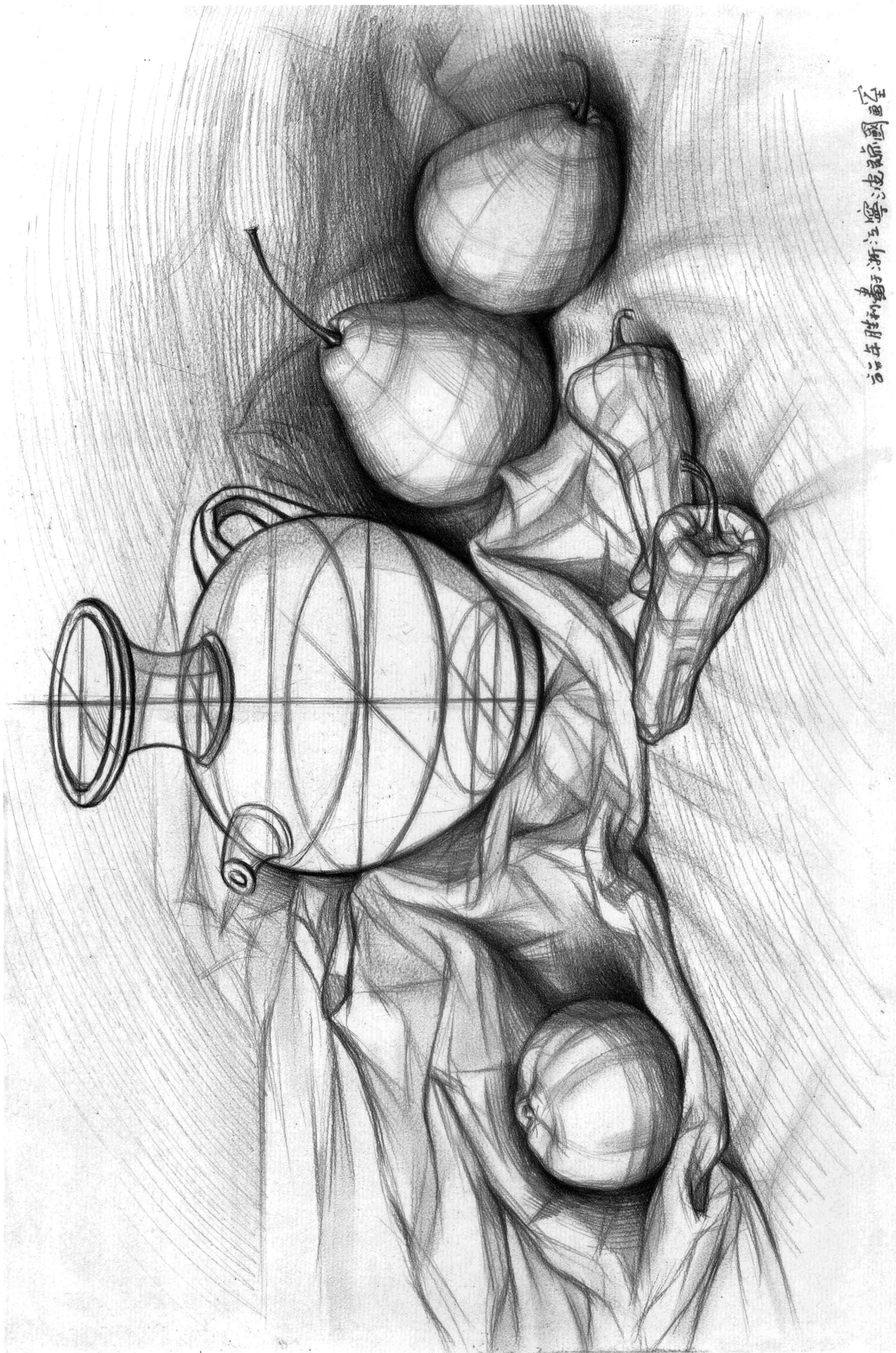
3. 通过用大拇指的揉擦画出投影、暗部、灰部大的明暗转折关系。

4. 从暗到亮层层进行深入，同时不断调整前后透视线以及物体转折边缘线的虚实关系，使物体的形体结构更加突出准确。

5. 整体着手，调整前后虚实关系，最后直到满意结束。

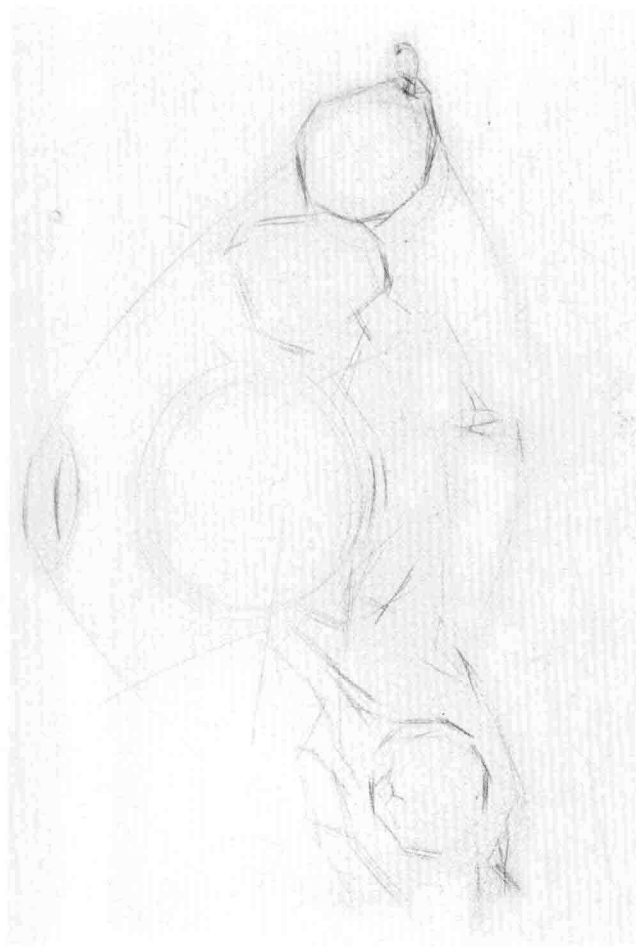

李胜利画于浙江宁波波画室

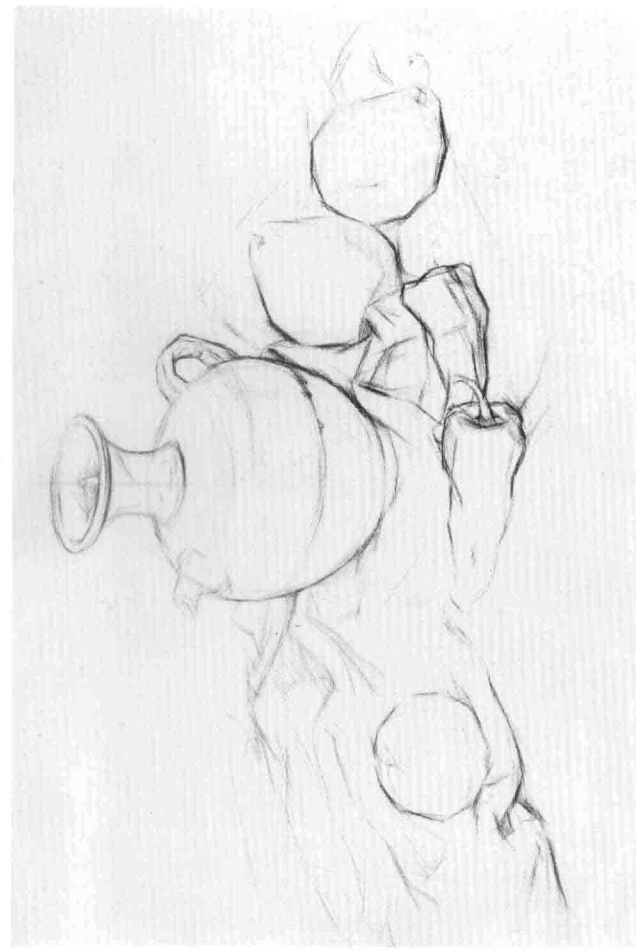
六、明暗画法步骤

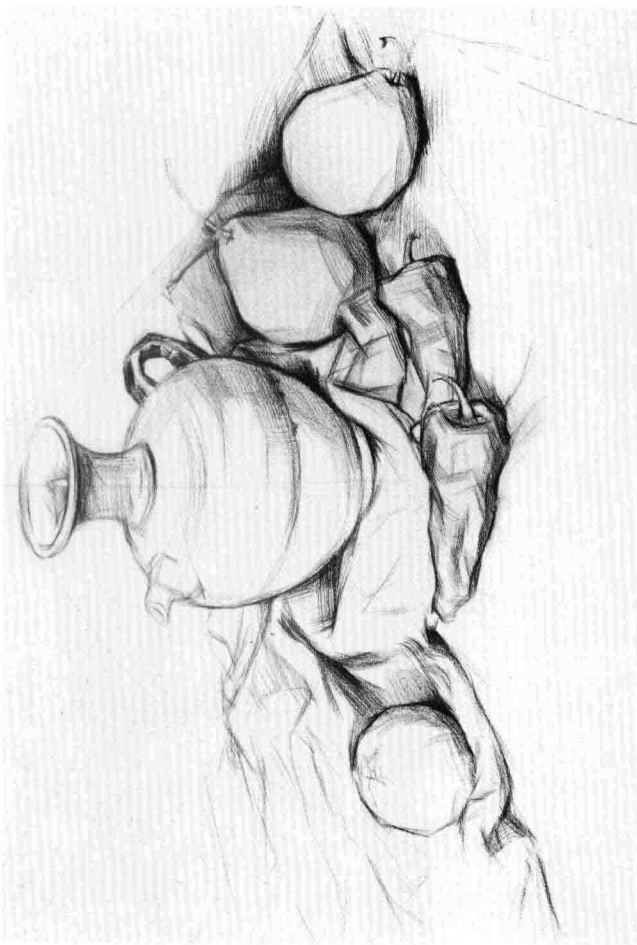
画前分析：这一组静物的表现方法是明暗素描。明暗素描是指把构成形体的各种因素在画面上都表现出来，如轮廓、明暗、色调、质感等，又称为全因素素描。明暗画法除了结构画法的要求以外，还要注意光源对物体形成的明暗、空间以及物体固有的质感。具体到这张作品分析，色调上是陶罐和蓝色衬布最深，其次是辣椒、橘子、梨子，画时也遵循由深到浅的整体作画步骤对比着去画，就很容易把握整幅画大的色调关系。

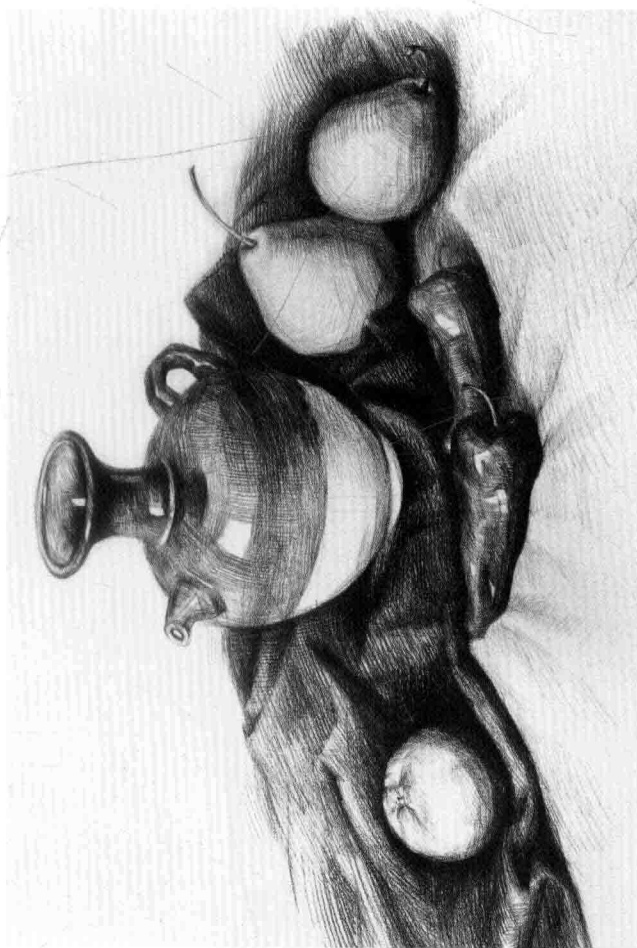
1. 观察整组静物大的外部形体，用长直线确定大形之后，在此基础上勾画出各物大体大致的基本轮廓。

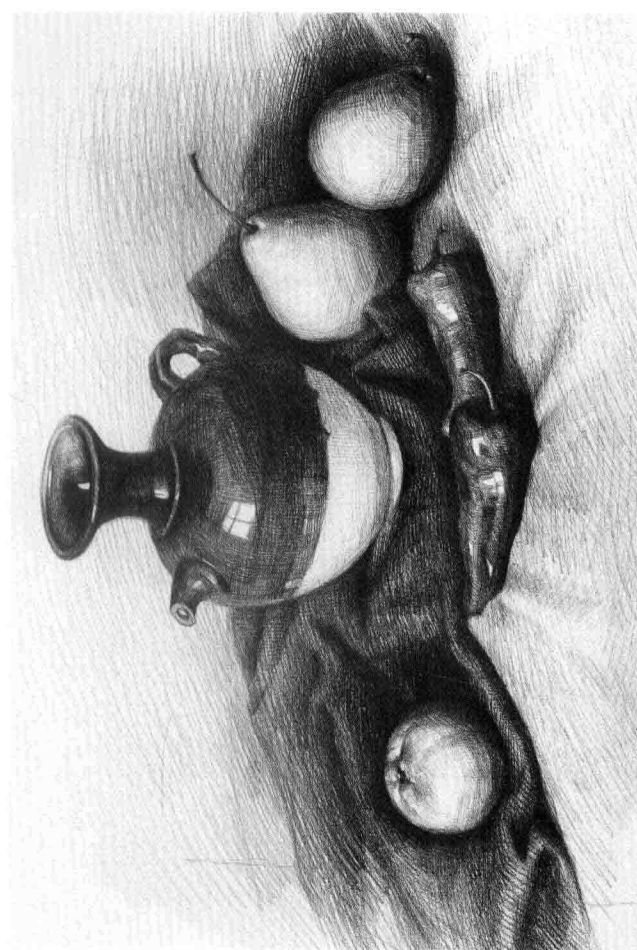
2. 通过各物体的对比，画准它们之间的比例、轮廓，并区分地画出明暗二大转折面以及投影，即画大的明暗色调关系。

3. 通过用大拇指的揉擦画出投影、暗部、灰部大的明暗转折关系。

4. 从暗到亮层层进行深入，同时不断调整前后透视线以及物体转折边缘线的虚实关系，使物体形体结构更加准确。

5. 最后依然是从整体出发，调整那些与整体不协调的地方，直到满意为止。

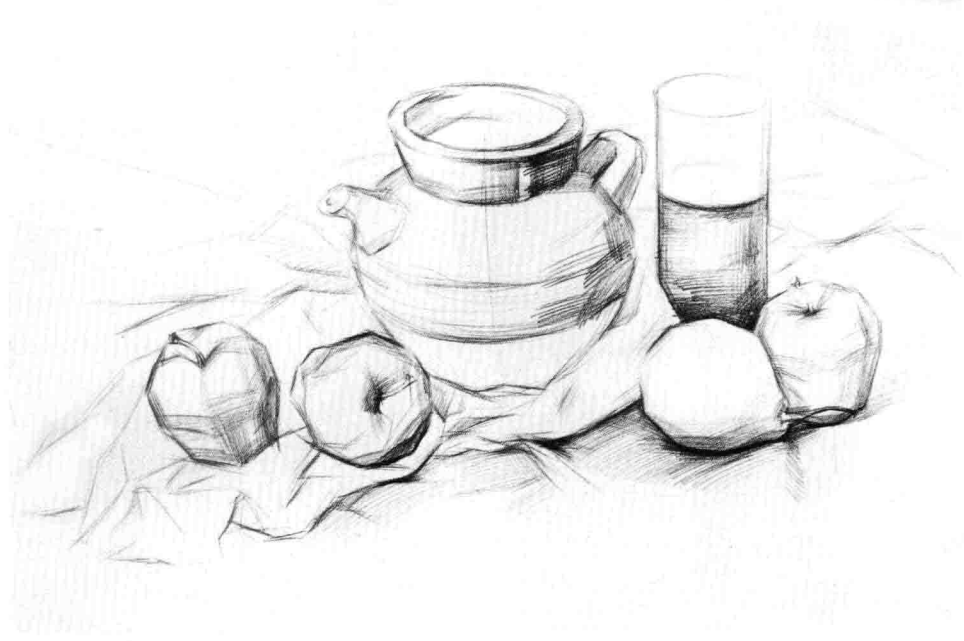

图1-1-10 素描静物 2010年3月 李胜利画

七、结构、明暗对比画法步骤

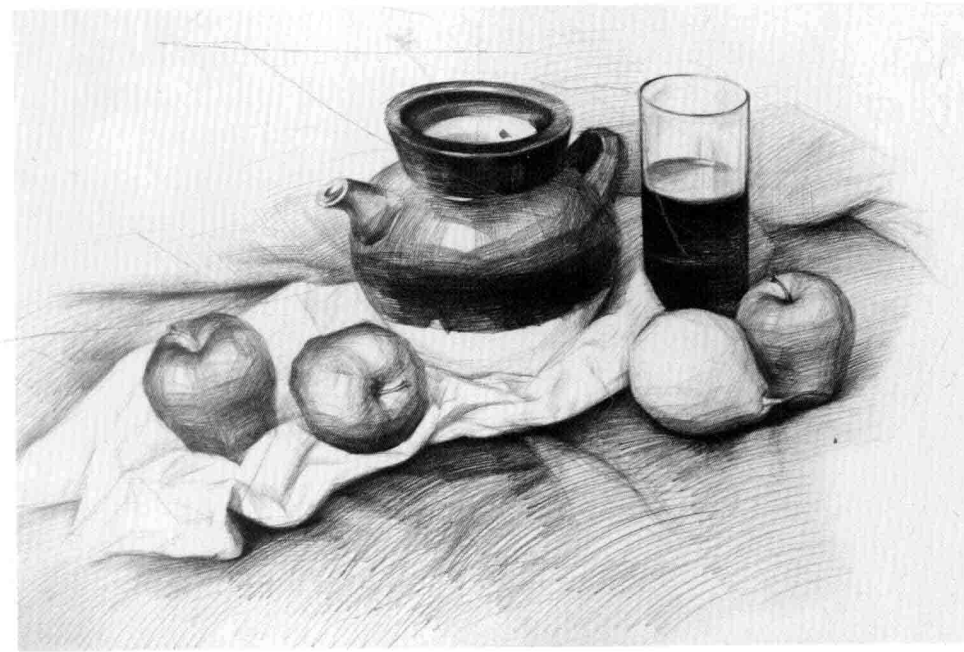
画前分析：观察、分析整幅静物，大致可以画成椭圆形构图。画面整组静物的物体显得有些拥挤，画时把前面的两只苹果距离稍拉大些，把白衬布左侧往下拉一些，这样整幅静物就富有动感和变化。整组静物的色调、明暗对比都非常明确，画时注意按整体作画步骤对比着去画，画面就会整体、完美。

1. 观察整组静物大的外部轮廓，用长线把各静物的外形大致画出，以便确定好合适的构图，在此基础上画出各物体的大致的基本轮廓。

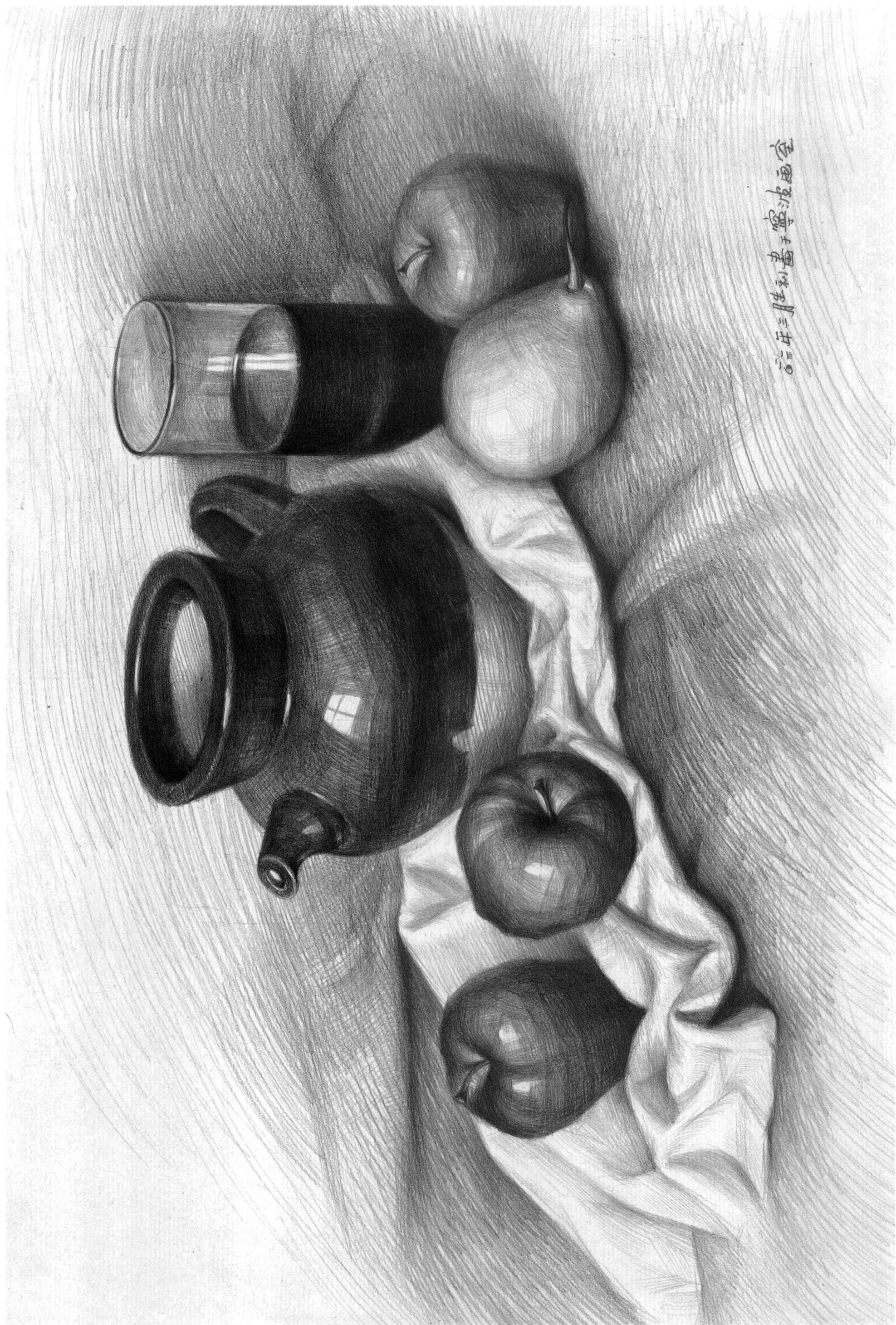
2. 通过各物体的对比，画准确它们的比例、轮廓，并区分地画出明暗二大转折面以及投影。

3. 从暗到亮层层进行深入，同时不断调整前后透视线以及物体转折边缘线的虚实关系，使物体形体结构更加突出、准确。

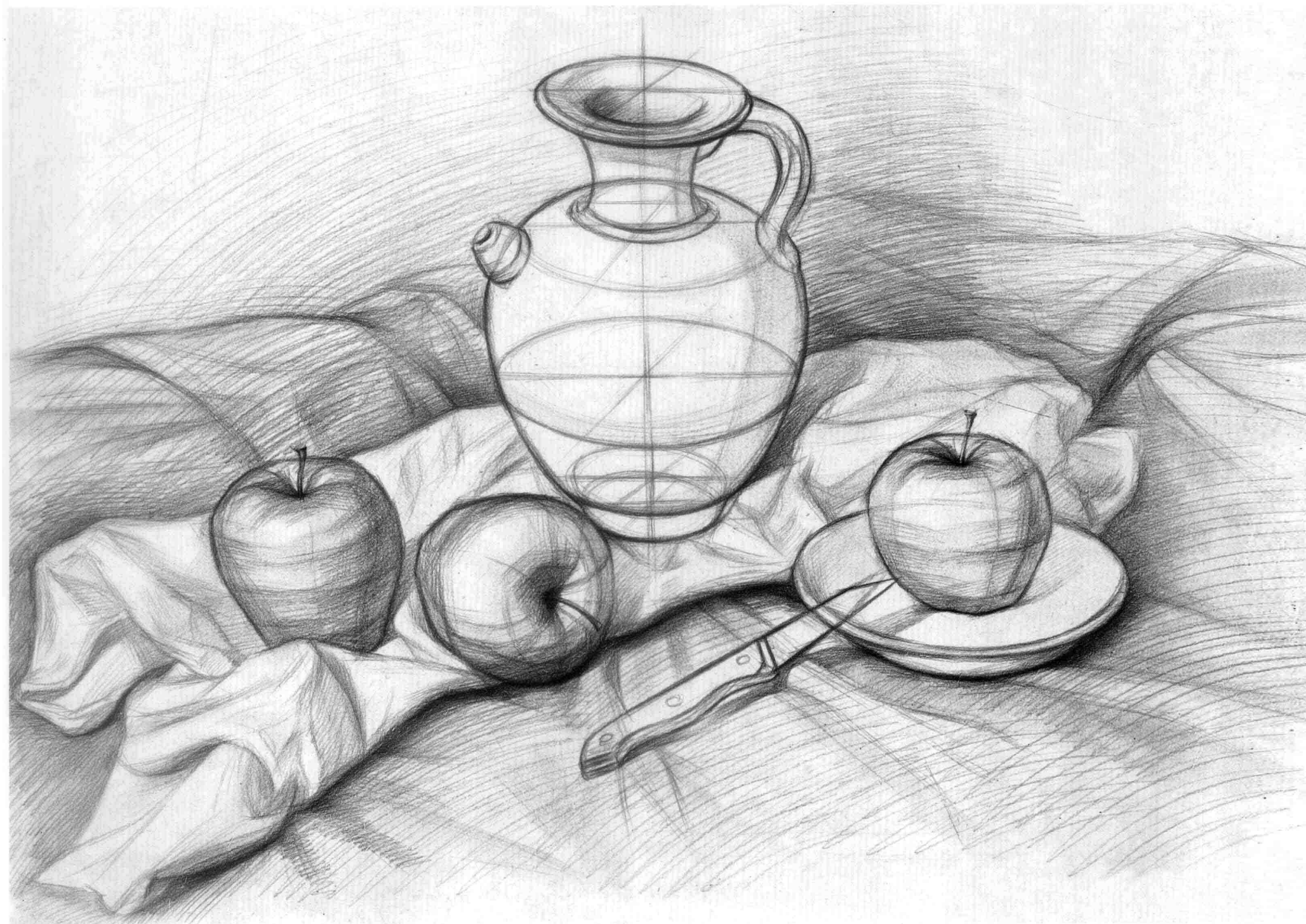
画在铅画纸上二年胜利画室

2011年3月李胜利画于宁波画室

八、对比训练——水果类

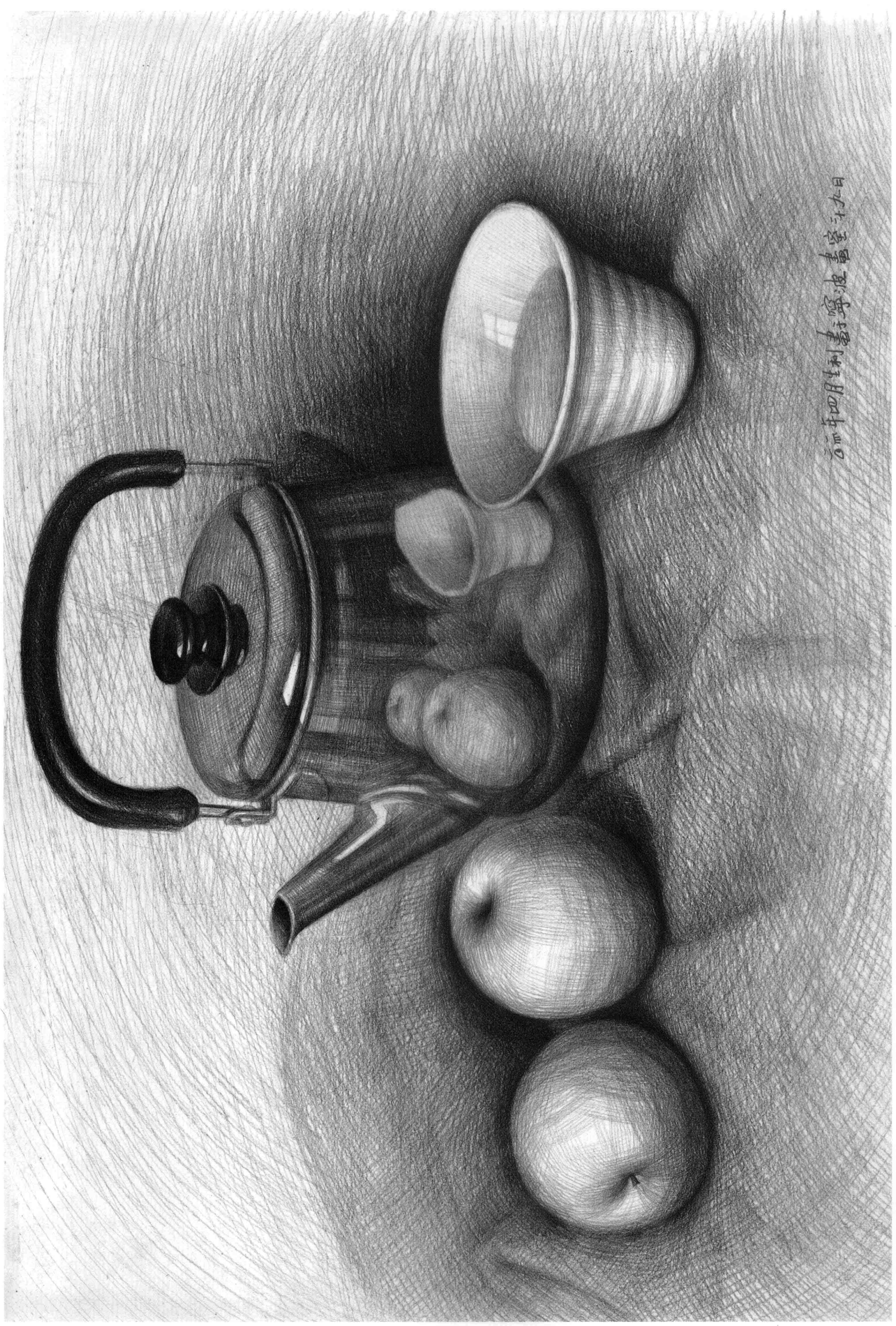

李胜利画室创作
2011年

二年勝利畫于洛陽理工大學美術培訓中心

二〇一四年四月李胜利画室静物素描二十九日

