

素描静物

新概念

绘画入门正规系统训练

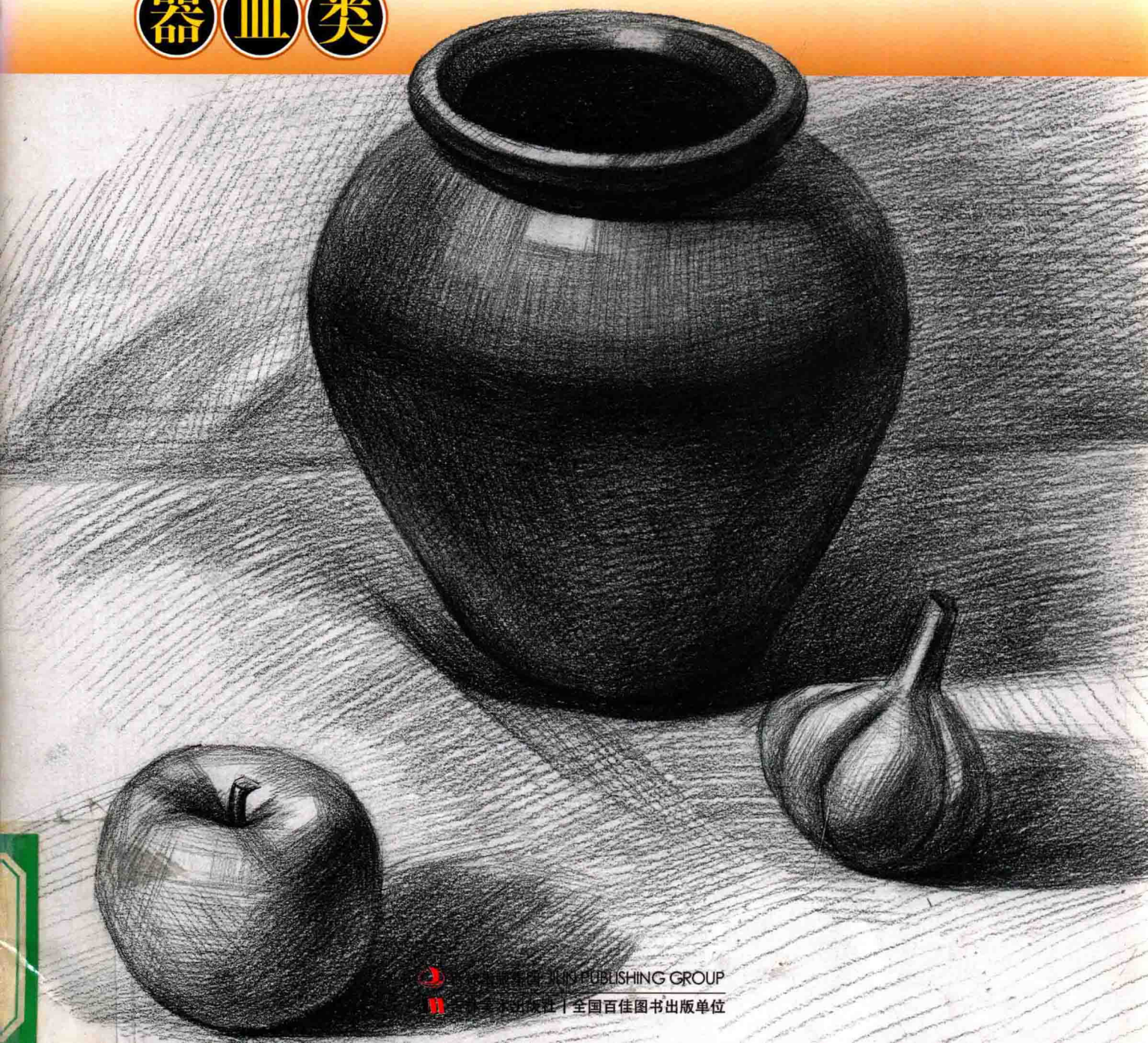
◎李丹 编著

- 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

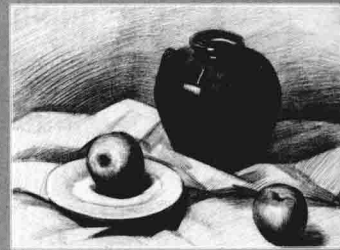
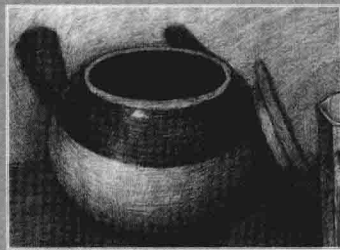
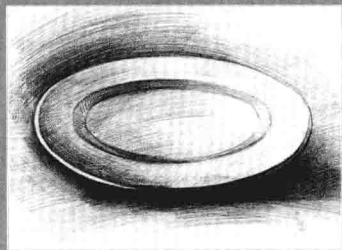
Jichu Sumiao Jiaocheng

器皿类

CHINA PUBLISHING GROUP

中国出版集团 | 全国百佳图书出版单位

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
- ◎ 单个静物陶罐作画步骤图解 /6
- ◎ 单个静物盘子作画步骤图解 /7
- ◎ 单个静物冷水罐作画步骤图解 /8
- ◎ 单个静物白酒瓶作画步骤图解 /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
- ◎ 瓷瓶和水果组合作画步骤图解 /12
- ◎ 酒坛和水果组合作画步骤图解 /14
- ◎ 陶器和水果组合作画步骤图解 /16
- ◎ 陶器和蔬果组合作画步骤图解 /18
- ◎ 酒坛、铝杯和水果组合作画步骤图解 /20
- ◎ 瓷器、瓷壶和水果组合作画步骤图解 /22
- ◎ 陶罐和水果组合作画步骤图解 /24
- ◎ 陶罐、水果盘和水果组合作画步骤图解 /26
- ◎ 酒瓶、砂锅和水果组合作画步骤图解 /28
- ◎ 瓷瓶、水果盘和水果组合作画步骤图解 /30
- ◎ 酒坛、玻璃杯和水果组合作画步骤图解 /32
- ◎ 瓷器、玻璃杯、水果盘和水果组合作画步骤图解 /34
- ◎ 瓷瓶、铝杯、勺子、木罐和水果组合作画步骤图解 /36
- ◎ 范例欣赏 /38

◎ 概述

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。

素描静物是素描基础训练的内容之一。静物的种类很多，有水果蔬菜、瓶罐器皿、文具等，它们都有其不同的质感与量感，需要我们深入地去分析、塑造与表现。

素描静物的表现方法有很多，特别在个性素描的表现上，没有一个可以归纳的统一步骤方法。对于初学者来说，科学、严谨的步骤方法不仅能够保证作业顺利进行，更可以培养他们的整体观察能力和描绘能力，将会对初学者起到事半功倍的效果。

本书按由简到繁、由易到难的进度循序渐进地讲解。先于写生，使初学者建立起对物体规律的认识，斤，在这个基础上再进行组合训练，让初学者学会对比地观察、整体地把握画面，提高空间的表现能力，掌握形体的变化规律、提高造型能力和画面的组织能力。

◎ 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

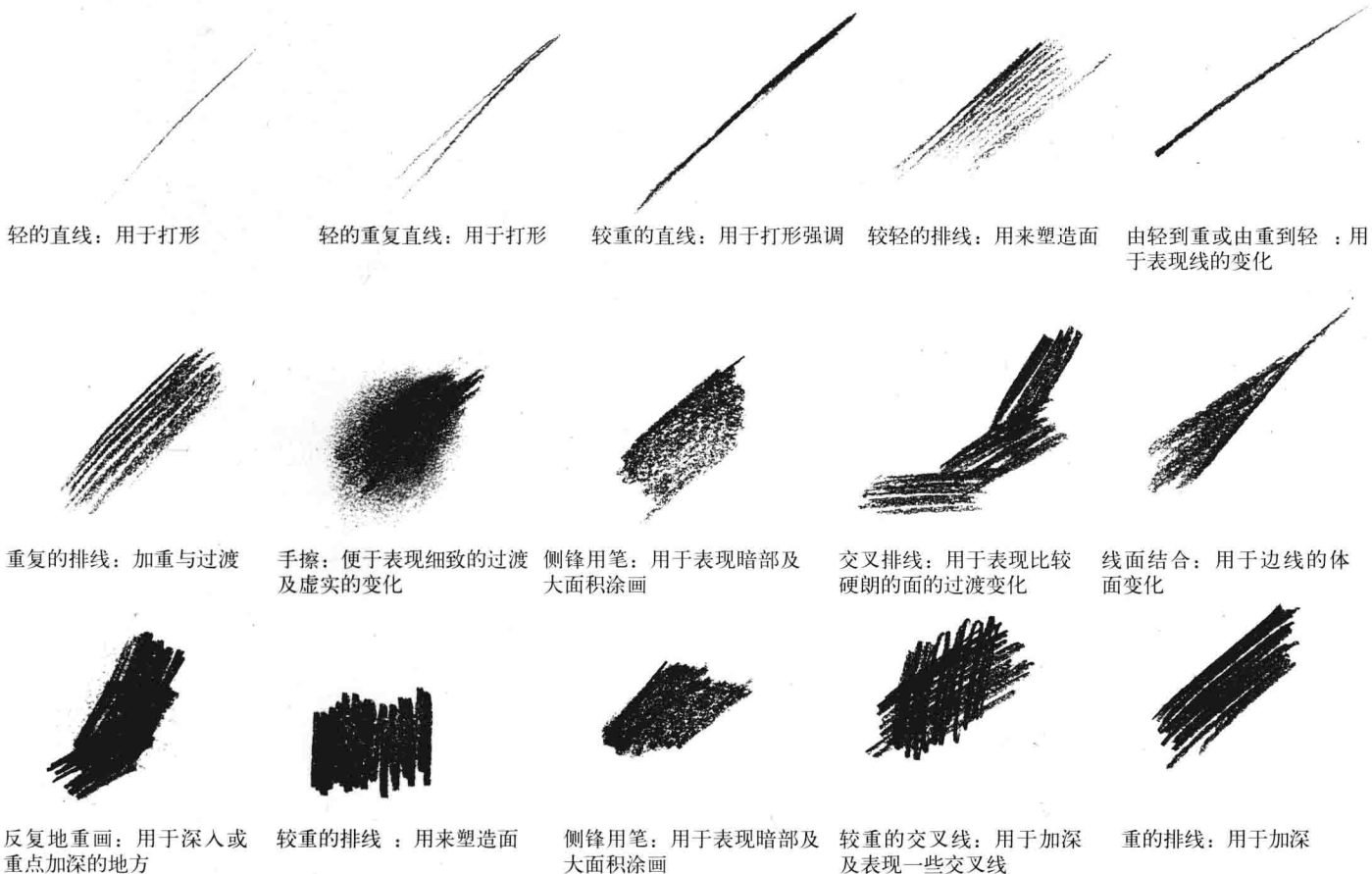

握笔姿势

◎ 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。

◎ 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。

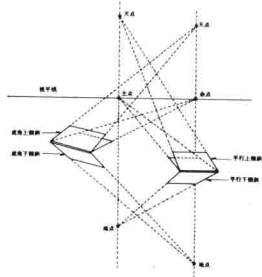
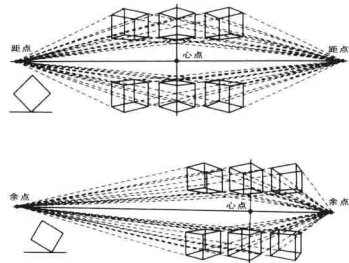
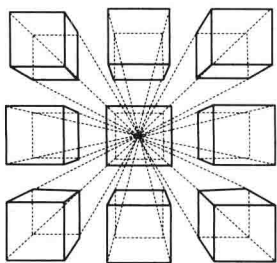
正六面体的平行透视最少看见一个面，最多看见三个面。正六面体作图的线段有水平线、垂直线和消失线，三组边线的透视方向是：有四条边线与画面平行、有四条边线与画面

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。

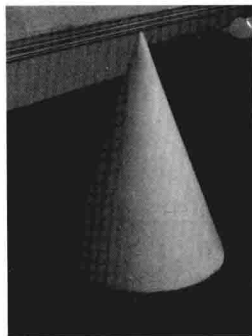
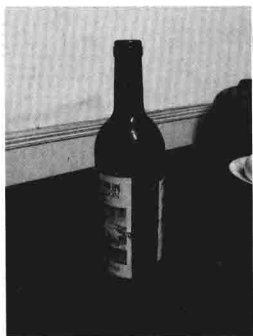
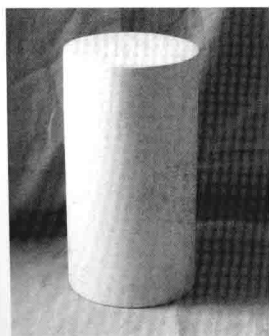
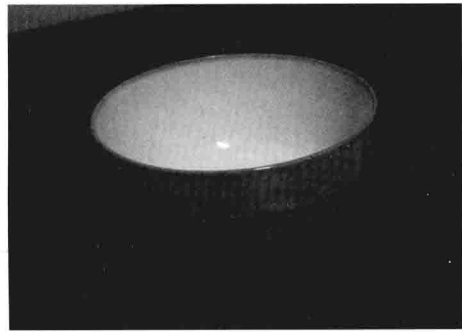
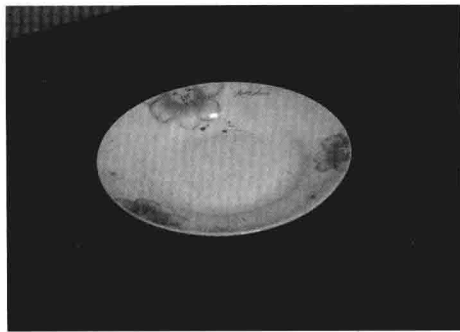
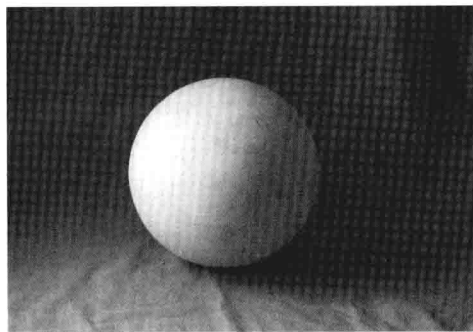
倾斜透视：除了直线会发生透视现象以外，弧线也会发生透视现象。特别在圆形透视中，透视圆形会成为椭圆形。平置圆，透视圆心偏于远方，也就是前面的弧度要比后面的略大。在画面正中时，最长透视直径为水平线，位置左右移动，透视形成偏斜状态，最长透视直径成斜线。离视平线越远弧度张开越大，反之越近。在画面正中时，直立圆最长，直径为垂线，位置左右移动也会发生倾斜，离主点垂线越近，弧度张开越小，越远则越大。

◎ 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

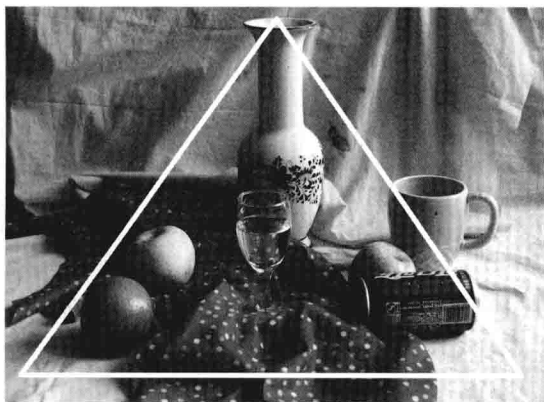
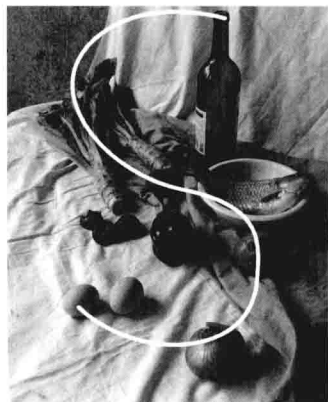
物体太下

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。

◎ 单个静物陶罐作画步骤图解

作画写生要点

画陶罐时要着重刻画罐口，根据光源方向分析罐口的变化，背光与高光，罐口要注意前后的区分，罐口的投影要自然。

写生步骤画法

步骤一、画出物体大的形体关系。
步骤二、准确地画出物体的形体特征，整体地铺出暗部的大调子。
步骤三、再对物体灰部进行刻画。
步骤四、组织整理画面的用线，使形体更加结实，加强对亮面的刻画，使光感更强烈。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

◎ 单个静物盘子作画步骤图解

作画写生要点

画盘子时要注意椭圆的透视，虽然是白色物体，但一样要有受光背光，要仔细刻画凹陷下去的状态。

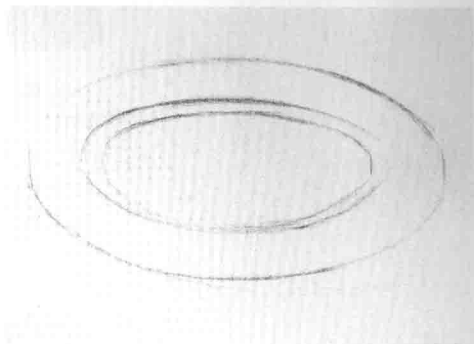
写生步骤画法

步骤一、画出盘子的大概形体关系。

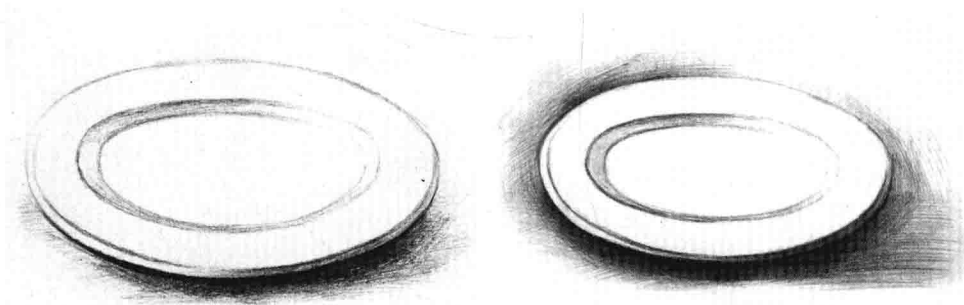
步骤二、画出物体的基本色调关系，注意圆弧度的透视变化。

步骤三、注意光的来向所形成的暗部位置，加强明暗反差。

步骤四、进一步强化物体的形体结构和明暗关系，注意对盘子光滑度质感的表现。

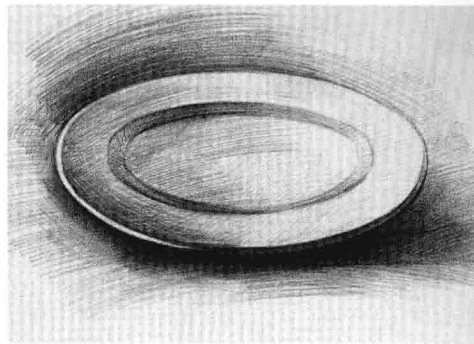

步骤一

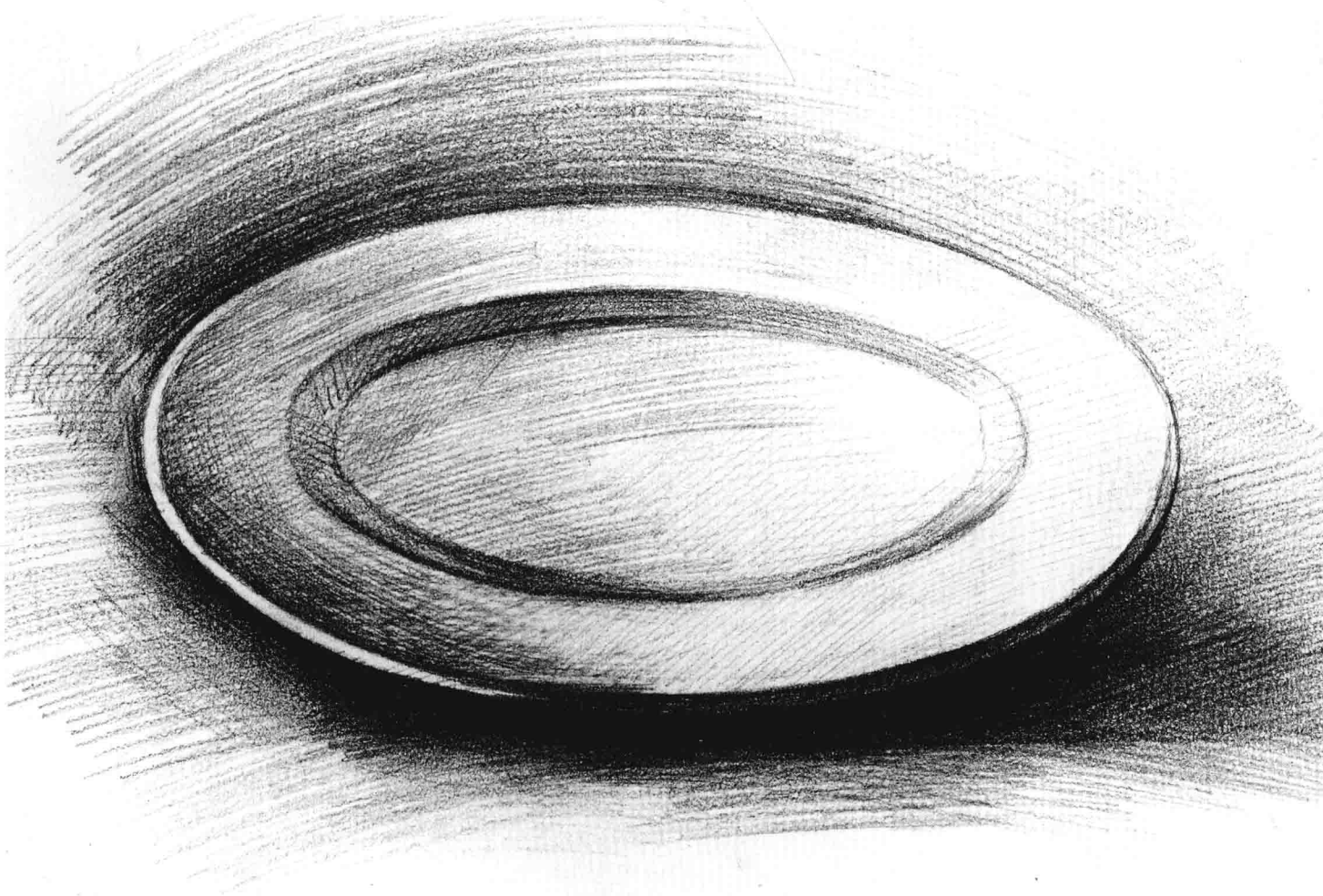

步骤二

步骤三

步骤四

◎ 单个静物冷水罐作画步骤图解

作画写生要点

玻璃器皿是表面光洁的物体，它的高光、反光特别明显，作画时必须将杯子与背景联系起来画。

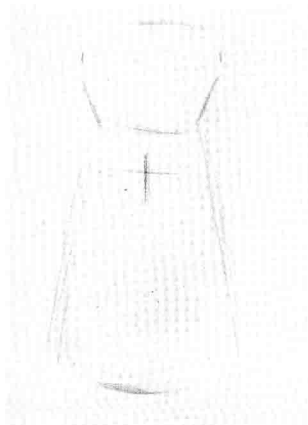
写生步骤画法

步骤一、概括冷水罐的大体形态。

步骤二、画出物体的基本的色调关系，注意圆形弧度的透视变化。

步骤三、加强对局部的刻画，使明暗关系更加丰富。

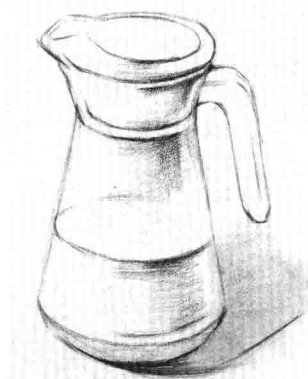
步骤四、进一步强化物体及明暗关系，加强对玻璃质感的表现。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

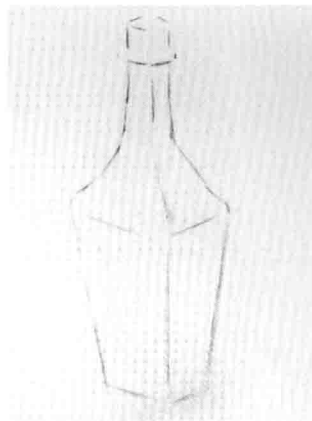
◎ 单个静物白酒瓶作画步骤图解

作画写生要点

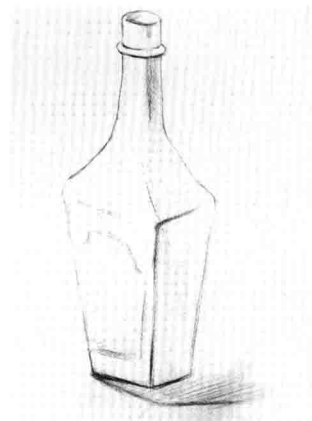
在画这个白酒瓶时可以把它分解成一个圆柱体和一个倒立的四棱锥体。对明暗交界线的刻画也要有所区分，虽有方的部位，但也不能画得像几何体一样锋利。

写生步骤画法

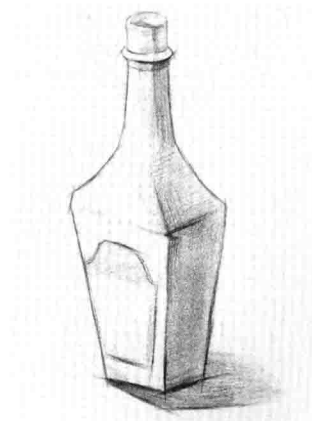
步骤一、概括瓶子的基本形。
步骤二、画出物体大的明暗关系。
步骤三、加强对物体灰部的刻画，注意与亮部、暗部的过渡。
步骤四、深入刻画，注意上面圆柱和下面立方体过渡的变化。

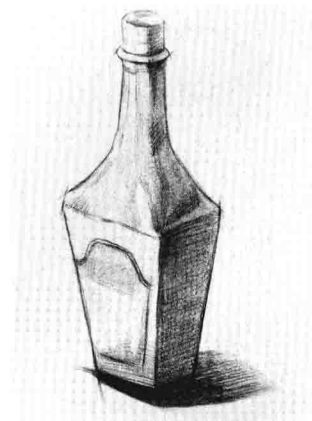
步骤一

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

要理解高脚杯的造型特点，通过水及水平面的表现来突出玻璃的透明的质感，注意杯口、杯底的高光和反光的表现。

写生步骤画法

步骤一、用简洁的线条画出高脚杯的基本形。

步骤二、丰富高脚杯的外形结构特征。

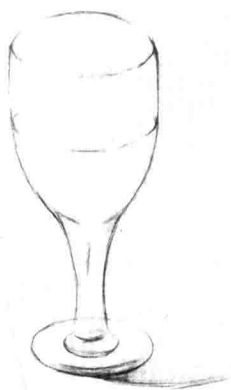
步骤三、画出大的明暗关系，拉开黑、白、灰的对比。

步骤四、深入刻画，注意表现玻璃质感和透明的状态。

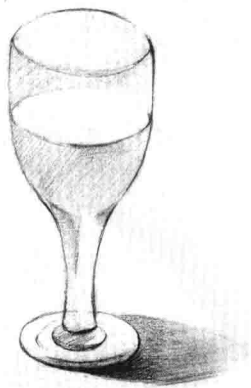
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

◎ 单个静物酒瓶作画步骤图解

作画写生要点

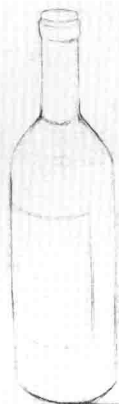
酒瓶可以看作两个大小不一的圆柱体叠在一起，但也不能画得过于概念，要注意上下瓶体之间的空间透视关系的变化。

写生步骤画法

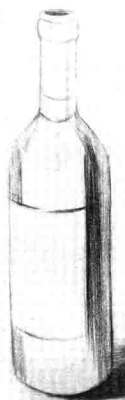
步骤一、用简洁的线条概括出红酒瓶的基本形。
步骤二、进一步确定物体的形体结构关系。
步骤三、等大关系出来后，加强对物体的刻画，注意灰部与暗部的过渡关系，
步骤四、强化明暗对比，拉开反差，使画面更深入丰富，始终注意酒瓶是圆柱体的形体特征。

步骤一

步骤二

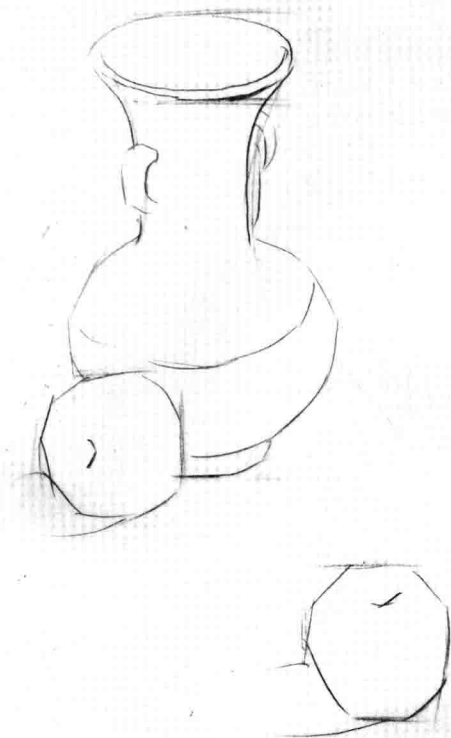

步骤三

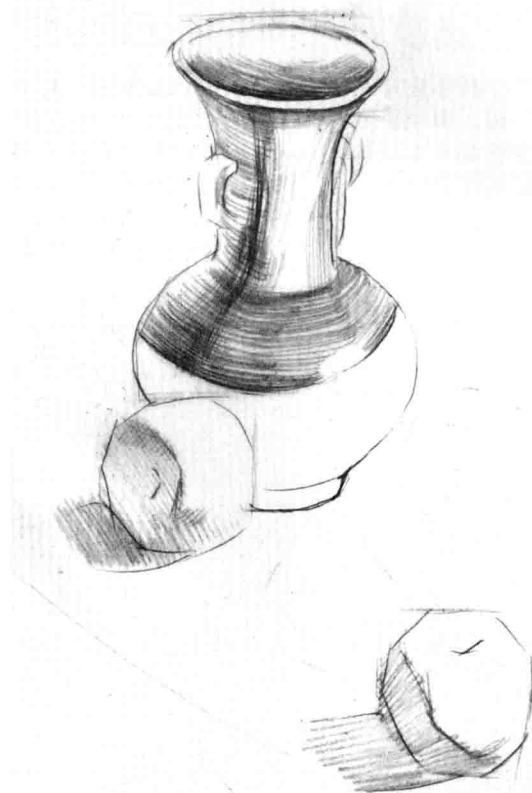

步骤四

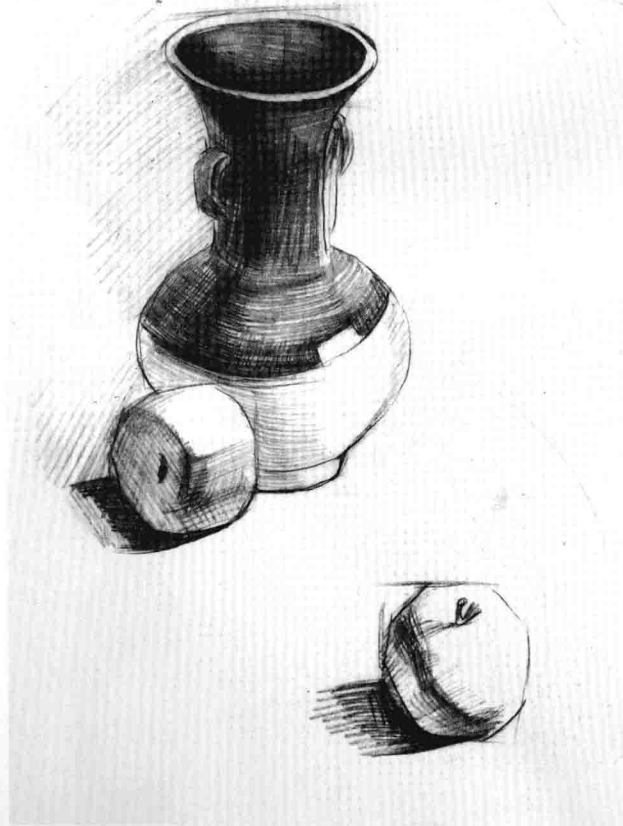
◎ 瓷瓶和水果组合作画步骤图解

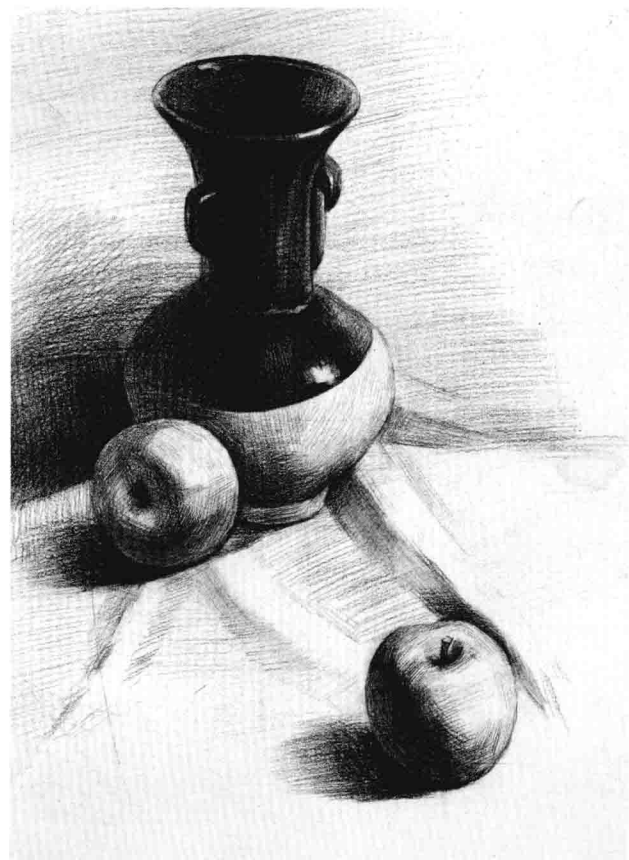
步骤一、用长直线确定好各物体的高、宽比例，力求准确。

步骤二、确定明暗交界线，交界线过渡缓和一些，铺出大调子。

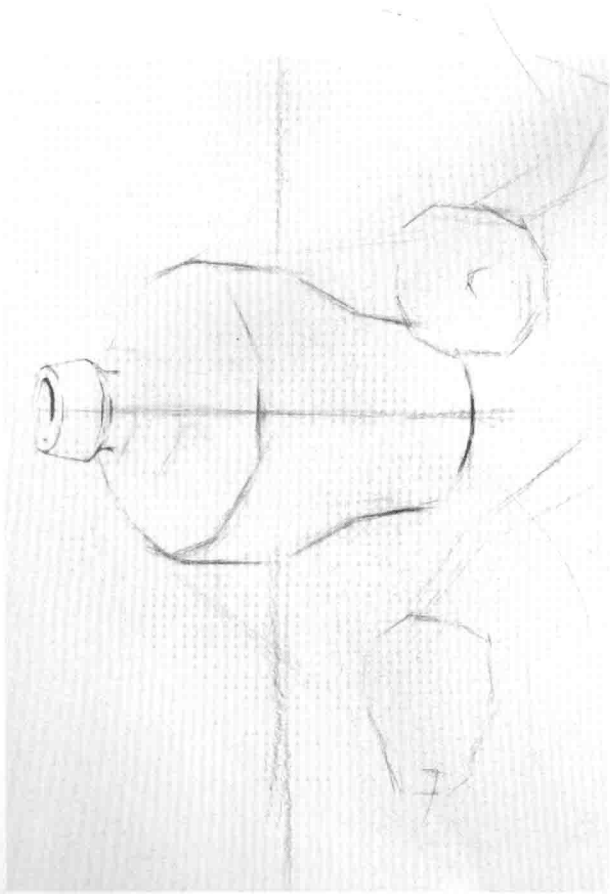
步骤三、进一步确立各物体的明暗关系，表现各物体的质感。

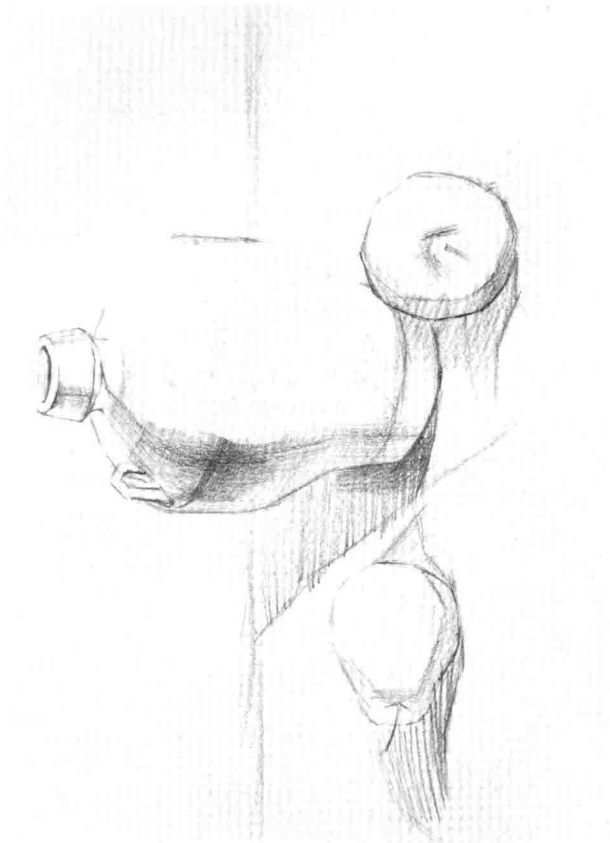
步骤四、深入刻画出主体物的明暗关系、空间关系，重点是关注整体画面大的关系。

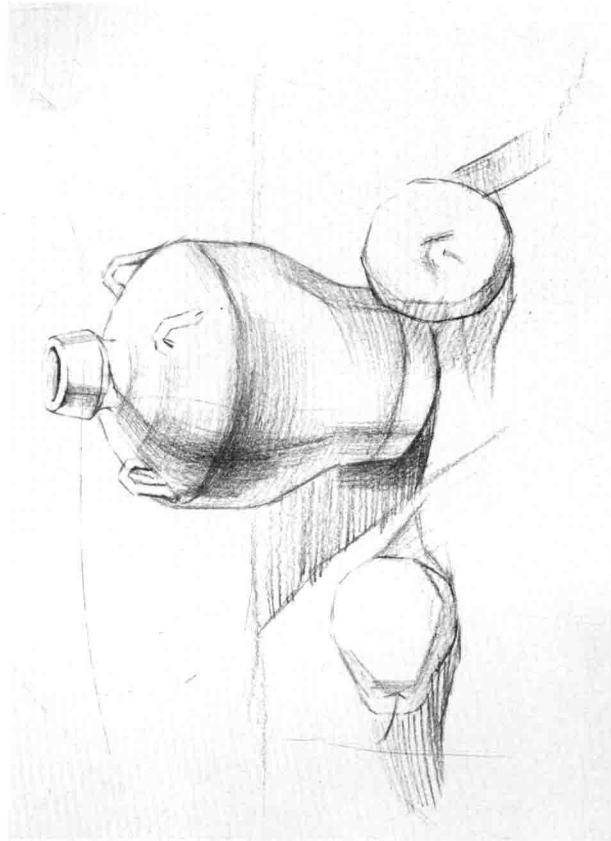
◎ 酒坛和水果组合画步骤图解

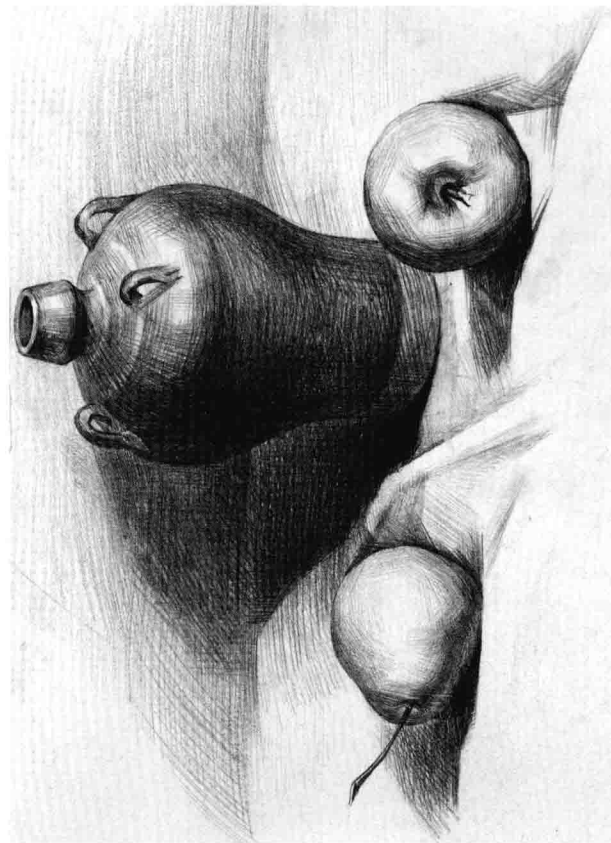
步骤一、初步构图，注意各物体有大小、比例关系以及位置关系。

步骤二、进一步确定外形，注意用线的虚实变化。

步骤三、强调明暗交界线以及画面的黑、白、灰的关系。

步骤四、深入塑造，注意要突出主体物，调整好画面虚实、明暗关系。

