

素描静物

新概念

绘画入门正规系统训练

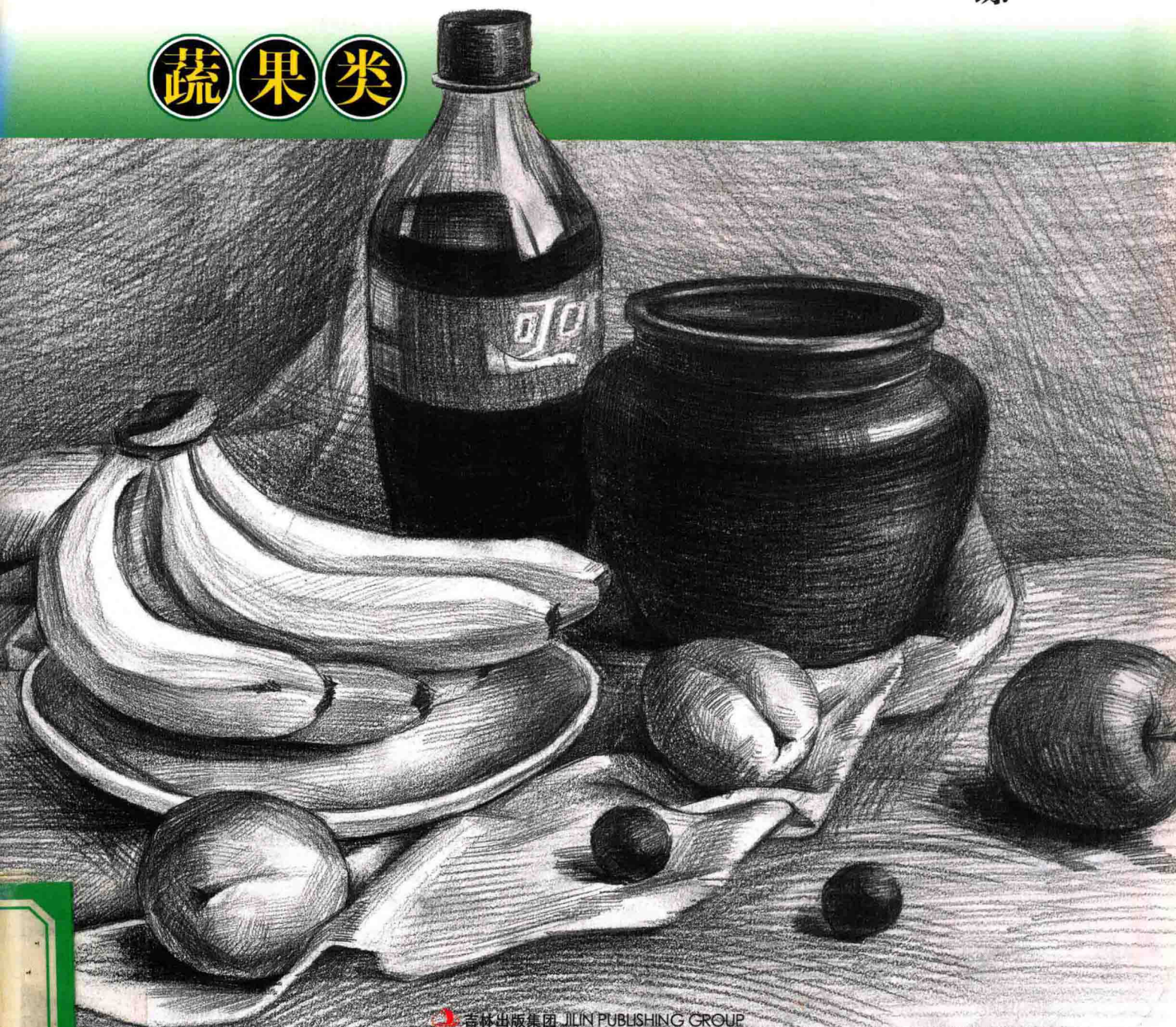
◎李丹 编著

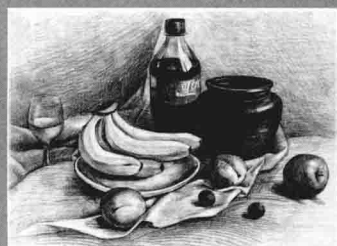
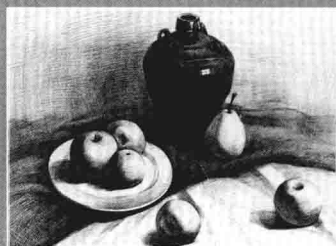
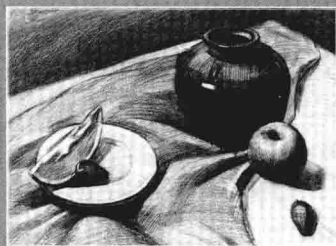
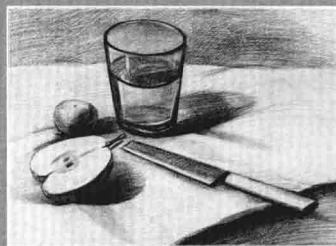
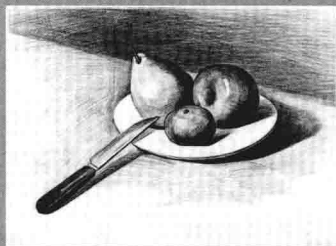
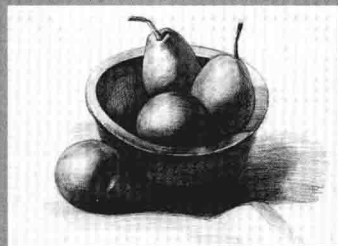
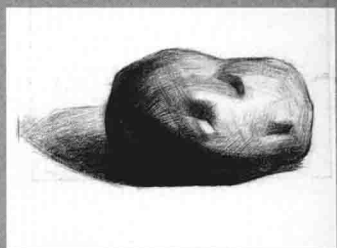
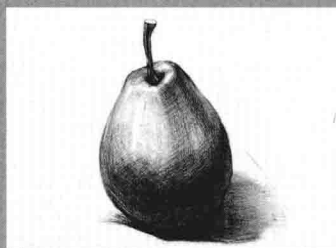
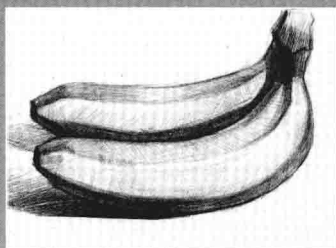
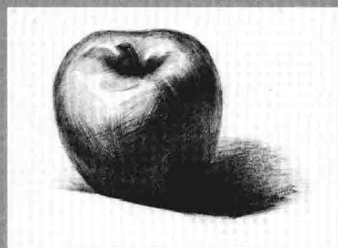
- 打造坚实绘画基础
- 解决绘画阶段难题
- 领悟精品教案技巧
- 助你实现艺术梦想

基础素描教程

Jichu Sumiao Jiaocheng

蔬 果 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
- ◎ 单个静物苹果作画步骤图解 /6
- ◎ 单个静物香蕉作画步骤图解 /7
- ◎ 单个静物梨作画步骤图解 /8
- ◎ 单个静物土豆作画步骤图解 /9
- ◎ 小罐子和水果组合作画步骤图解 /10
- ◎ 水果、水果盘和勺子组合作画步骤图解 /11
- ◎ 水果刀和一盘水果组合作画步骤图解 /12
- ◎ 玻璃杯、水果刀和水果组合作画步骤图解 /14
- ◎ 高脚杯和水果组合作画步骤图解 /16
- ◎ 陶器和水果组合作画步骤图解 /18
- ◎ 陶器、水果盘和水果组合作画步骤图解 /20
- ◎ 瓷瓶、水果和衬布组合作画步骤图解 /22
- ◎ 陶罐、水果盘和水果组合作画步骤图解 /24
- ◎ 陶器和蔬菜组合作画步骤图解 /26
- ◎ 可乐、高脚杯和水果组合作画步骤图解 /28
- ◎ 酒瓶、陶罐和水果组合作画步骤图解 /30
- ◎ 陶罐器皿、玻璃杯和蔬果组合作画步骤图解 /32
- ◎ 陶罐和蔬果组合作画步骤图解 /34
- ◎ 可乐、罐子和水果组合作画步骤图解 /36
- ◎ 陶罐器皿、玻璃杯和蔬果组合作画步骤图解 /38
- ◎ 范例欣赏 /40

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。先对单一物体进行写生，使初学者建立起对物体规律的认识，学会概括、分析，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。

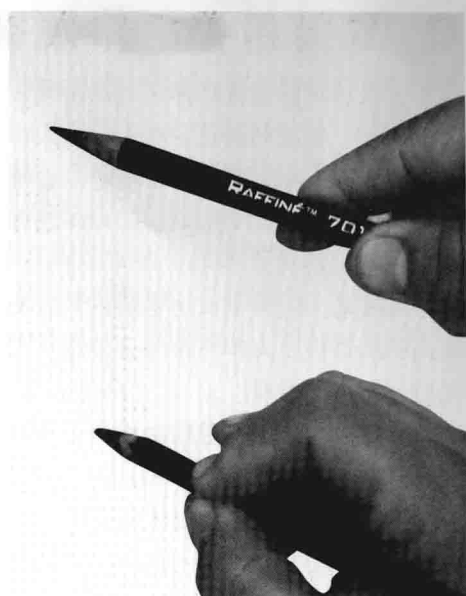
2. 斜握法:如握钢笔那样,可根据需要调整笔与画面的角度。斜握法易掌握,但运笔幅度较小。

坐姿作画

站姿作画

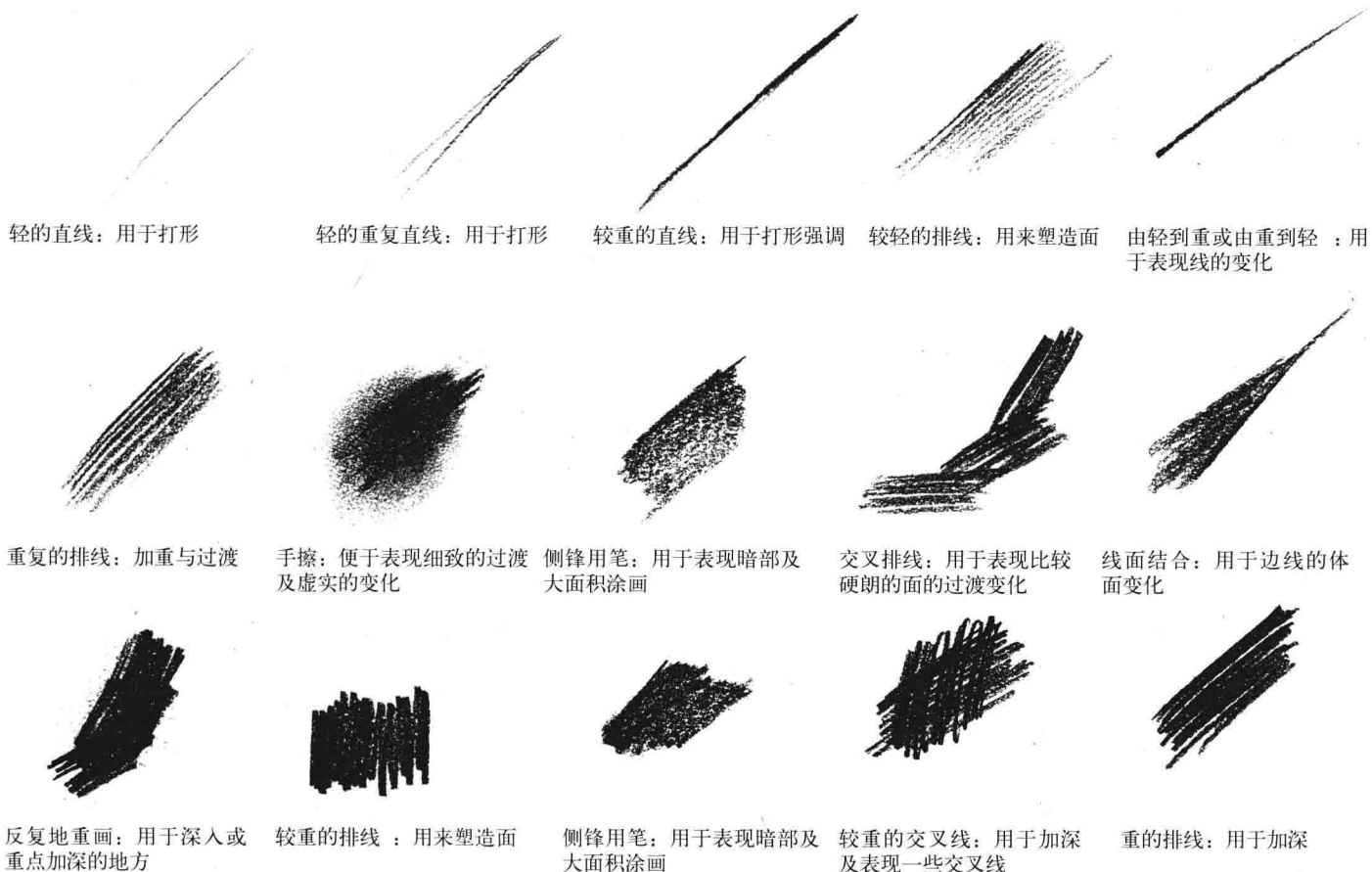

握笔姿势

◎ 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。

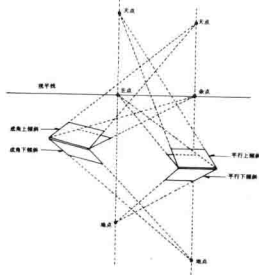
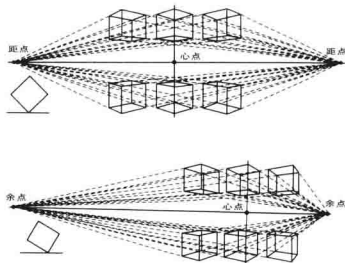
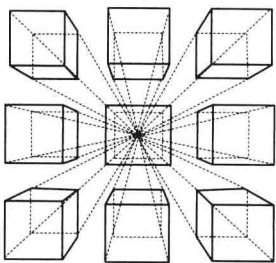
正六面体的平行透视最少看见一个面，最多看见三个面。正六面体作图的线段有水平线、垂直线和消失线，三组边线的透视方向是：有四条边线与画面平行、有四条边线与画面

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。

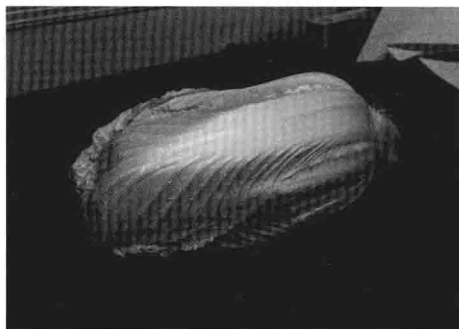
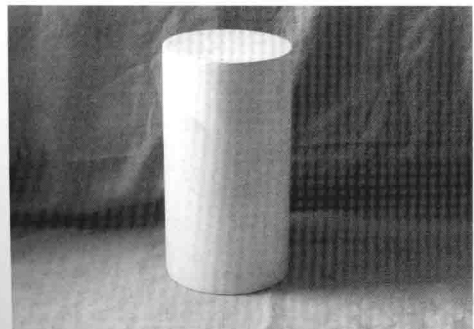
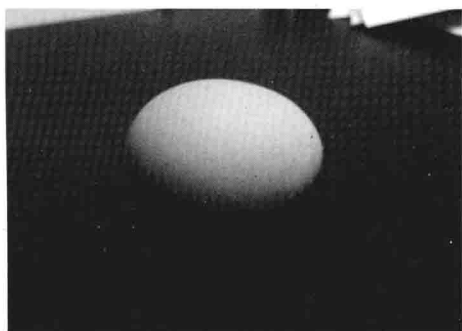
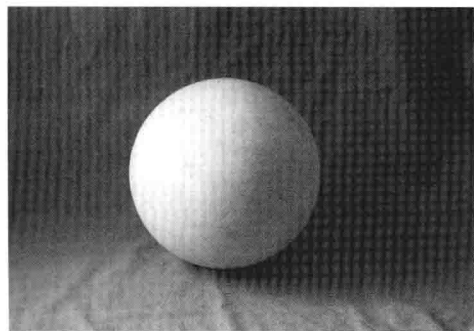
倾斜透视：除了直线会发生透视现象以外，弧线也会发生透视现象。特别在圆形透视中，透视圆形会成为椭圆形。平置圆，透视圆心偏于远方，也就是前面的弧度要比后面的略大。在画面正中时，最长透视直径为水平线，位置左右移动，透视形成偏斜状态，最长透视直径成斜线。离视平线越远弧度张开越大，反之越近。在画面正中时，直立圆最长，直径为垂线，位置左右移动也会发生倾斜，离主点垂线越近，弧度张开越小，越远则越大。

◎ 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。

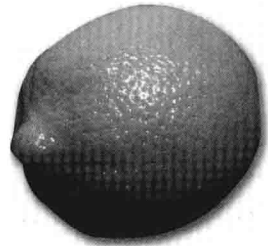
正确的构图

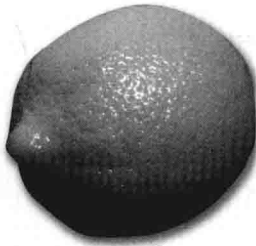
物体太大

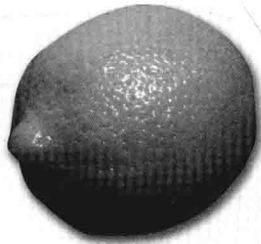
物体太小

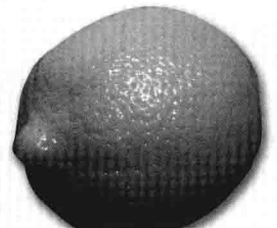
物体太左

物体太右

物体太上

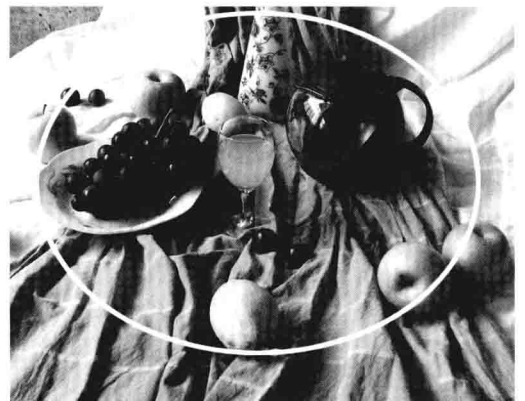
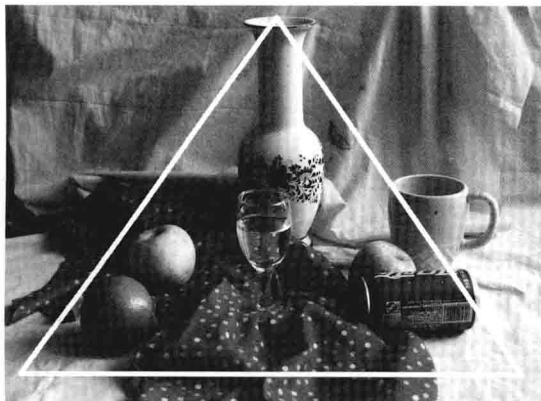
物体太下

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。

◎ 单个静物苹果作画步骤图解

作画写生要点

画苹果时，我们可以把它看作是一个特殊结构的球体，明暗交界线要像球体一样自然向后转，通过了解苹果的形体特点、结构，熟练地运用明暗调子。

写生步骤画法

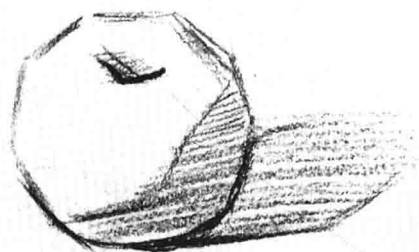
步骤一、用概括的线条定出苹果的外形。
步骤二、表现出苹果重要的转折结构关系。
步骤三、深入加强苹果的结构关系，区分亮部和暗部两部分。
步骤四、在上一步的基础上，深入刻画苹果的细节。

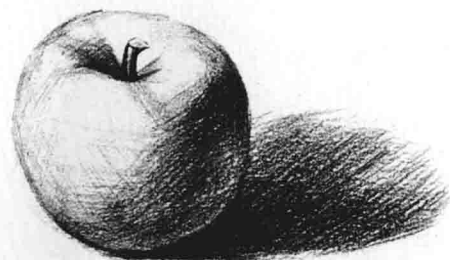
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

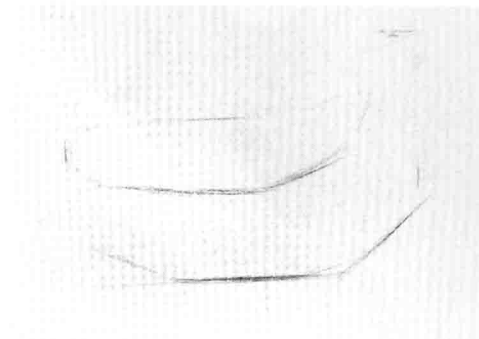
◎ 单个静物香蕉作画步骤图解

作画写生要点

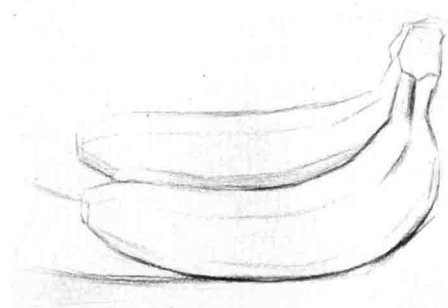
香蕉的色调比较淡，表面没有明显的高光，香蕉的形体结构与多面体略有相似。只是棱角处转折没有几何体明显，外形呈弧形。

写生步骤画法

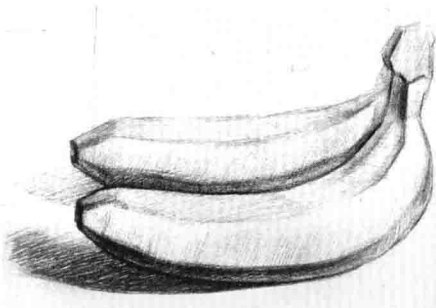
- 步骤一、用长直线勾勒出香蕉的外形。
- 步骤二、进一步确定香蕉的形体结构关系。
- 步骤三、用线条表现出香蕉的明暗转折及投影。
- 步骤四、深入刻画香蕉明暗关系，拉开亮部和暗部对比。

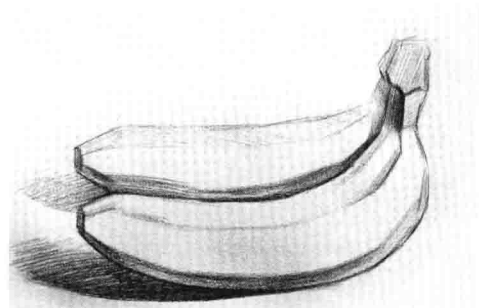
步骤一

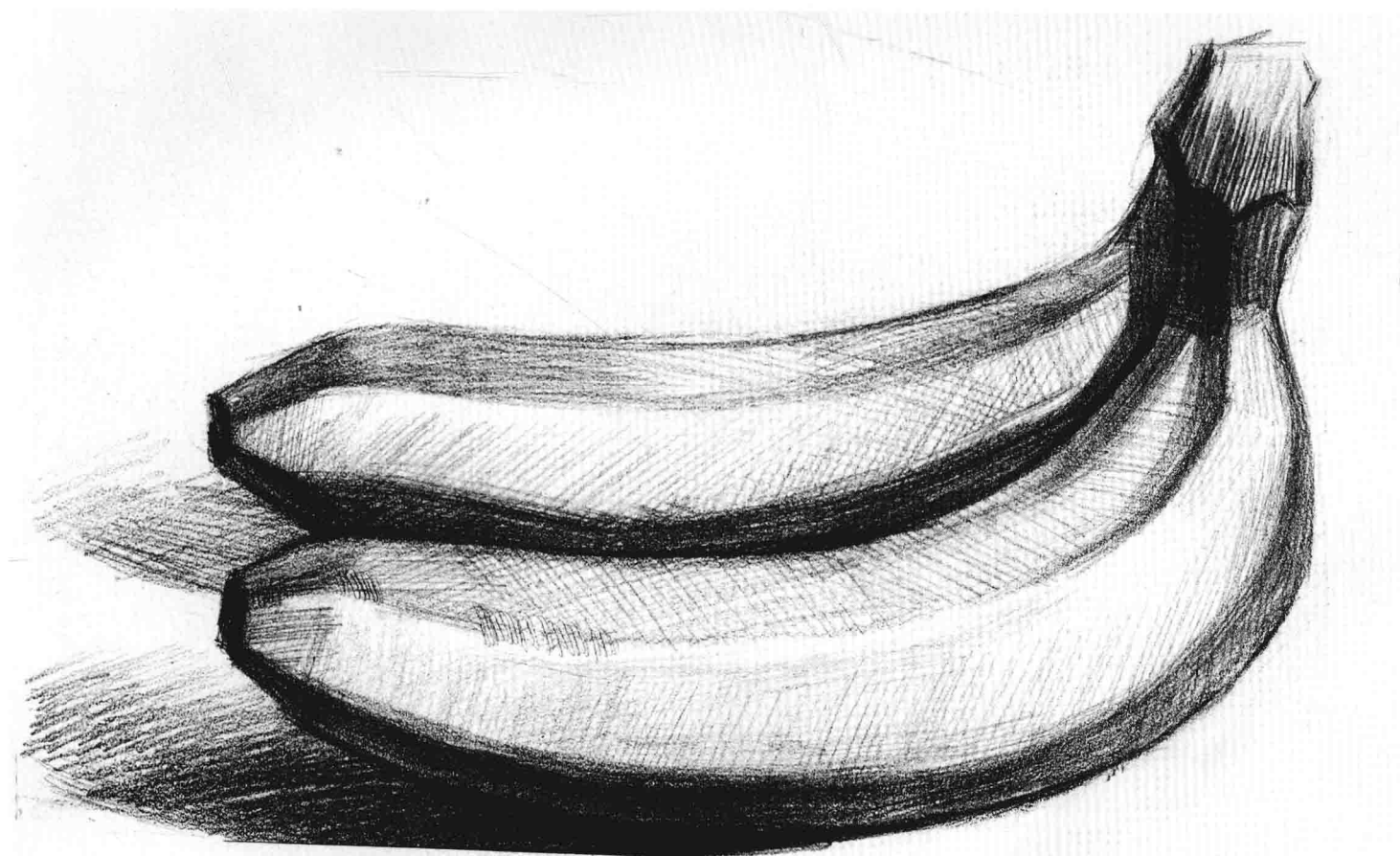
步骤二

步骤三

步骤四

◎ 单个静物梨作画步骤图解

作画写生要点

注意梨与苹果形体的区分，梨的肚子通常较圆，柄的部位非常突出，明暗交界线的变化要格外注意，梨柄画得要自然，不能先涂黑，也要有受光转折。

写生步骤画法

步骤一、定出梨的基本轮廓，注意在构图中的大小位置。

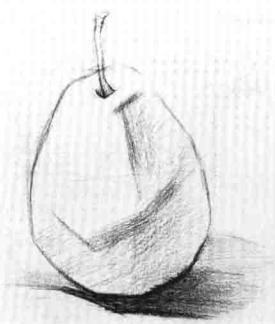
步骤二、进一步完善梨的外形，加强结构转折。

步骤三、拉开梨的亮部和暗部，用色调强调出物体的体积感。

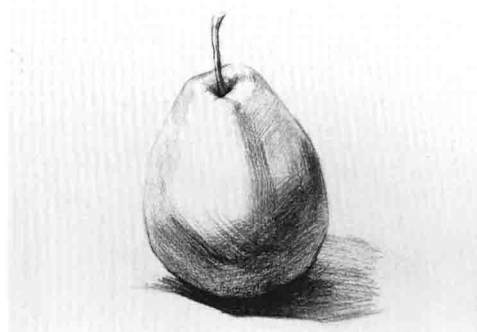
步骤四、统一调整整体关系，丰富画面。

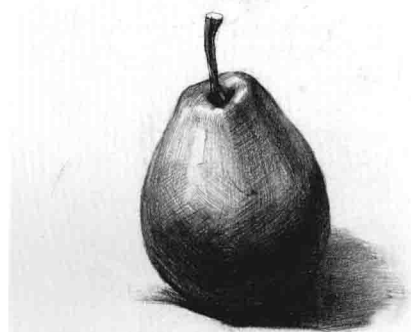
步骤一

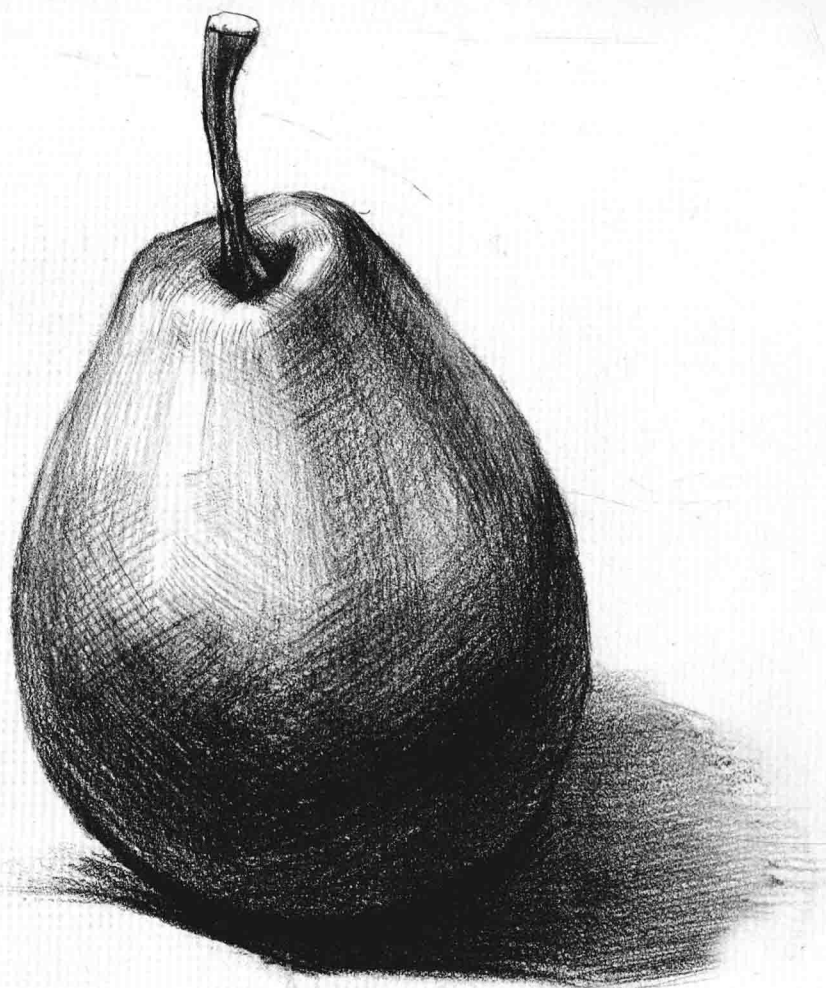
步骤二

步骤三

步骤四

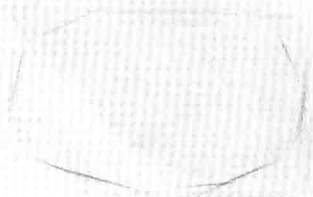
◎ 单个静物土豆作画步骤图解

作画写生要点

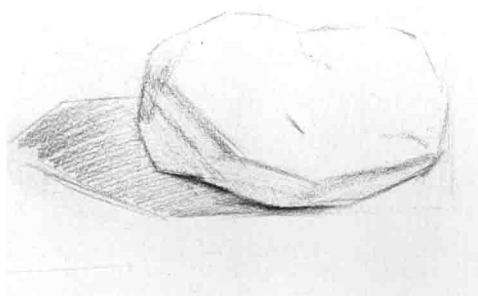
土豆的质感比较粗糙，画明暗时要和水果有所区分，在刻画土豆的坑时，不能影响了整幅画面。要有层次的主次之分。

写生步骤画法

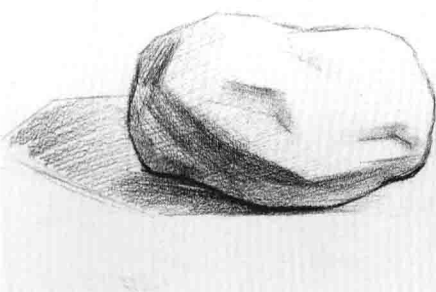
步骤一、恰当地把物体安排在画面中。
步骤二、准确画出物体的明暗交界线，重点放在明暗交界线上。
步骤三、塑造时，区分好物体的暗部，层次推进。
步骤四、加强主体的质感表现，精细刻画好物体的投影及反光。

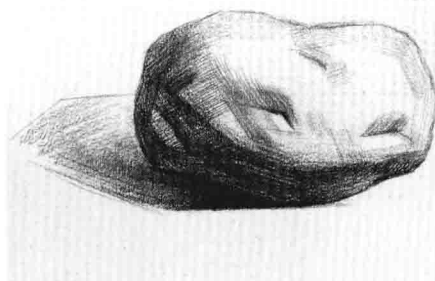
步骤一

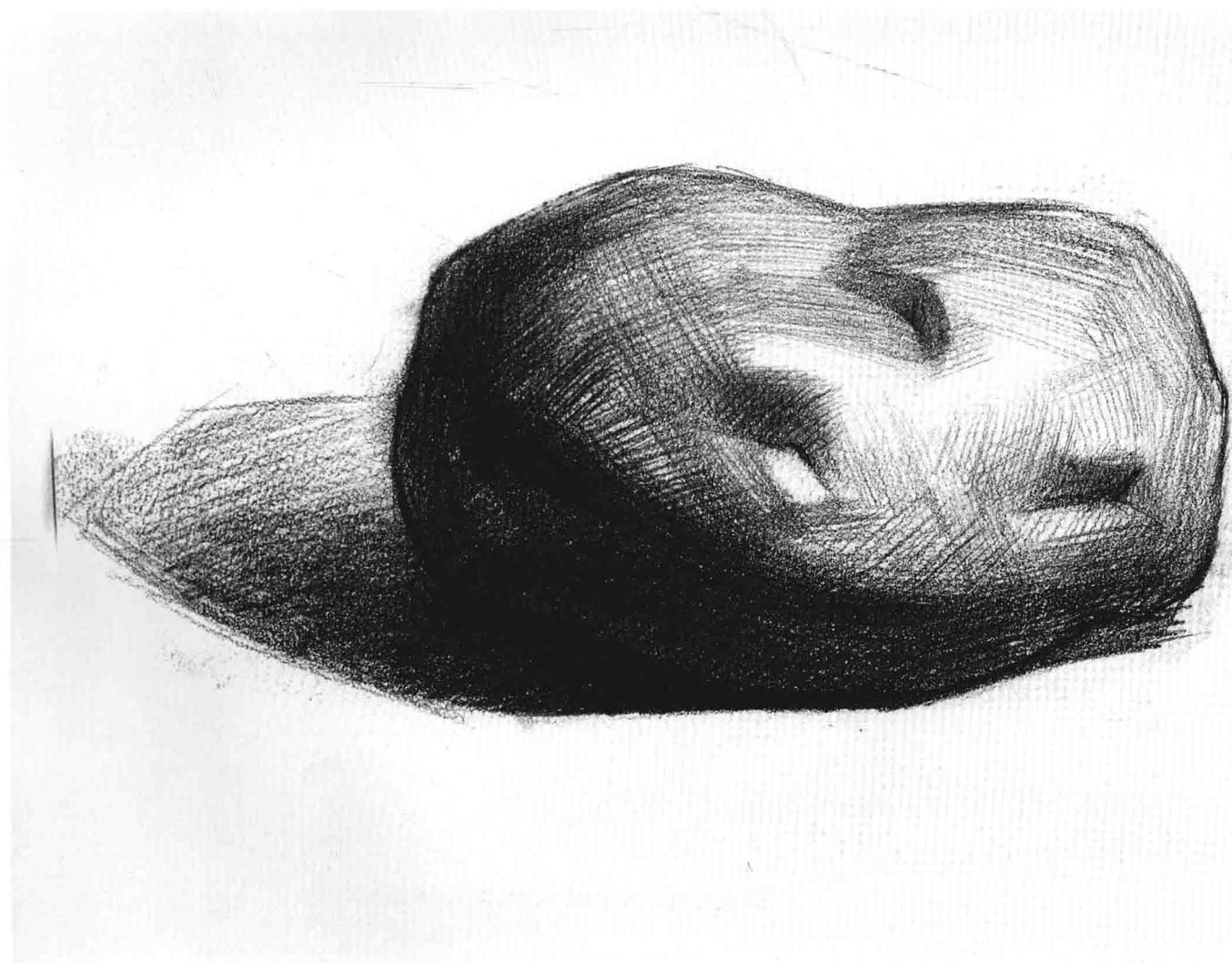
步骤二

步骤三

步骤四

◎ 小罐子和水果组合作画步骤图解

作画写生要点

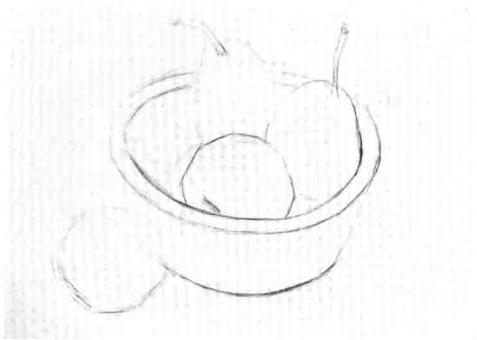
这样一个小罐子的瓶口要格外仔细地画,要画得有厚度,有转折。还要注意几个水果的前后空间效果,可以好好利用物体叠压时投在后面物体上的投影。

写生步骤画法

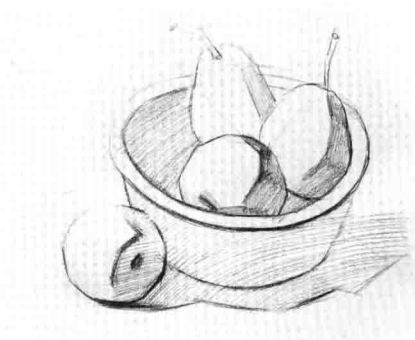
步骤一、安排好物体在画面中的位置。
步骤二、用线区分各物体的亮部和暗部。
步骤三、从固有色最暗的物体开始深入,这样会很好地控制黑、白、灰的关系,刻画好物体的投影和反光。
步骤四、整理归纳,调整画面。突出主体物的精彩部分,把握画面的视觉中心。

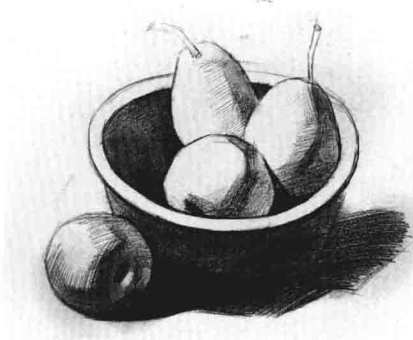
步骤一

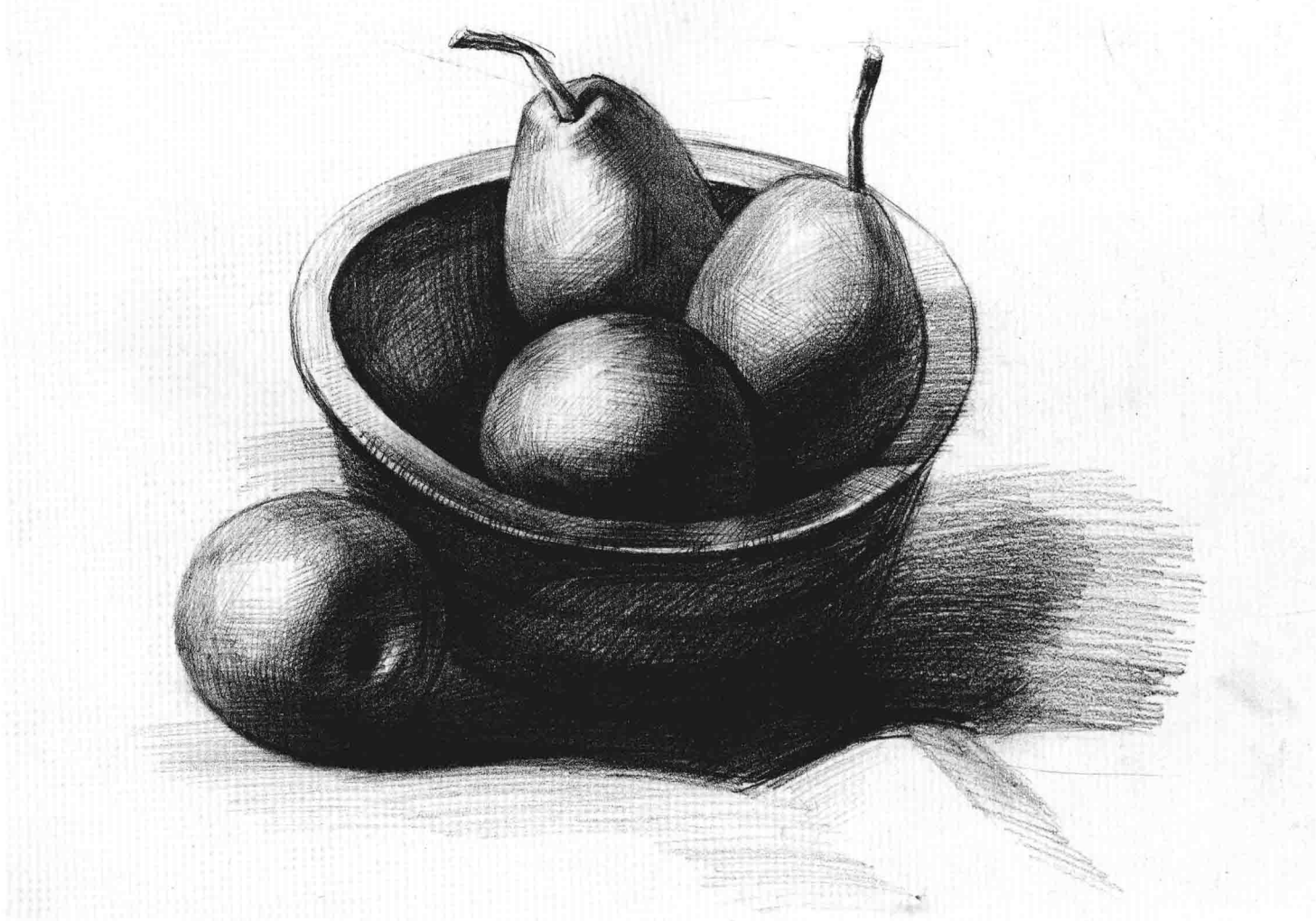
步骤二

步骤三

步骤四

◎ 水果、水果盘和勺子组合作画步骤图解

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，但也要有受光和背光，勺子摆放的位置要得当。

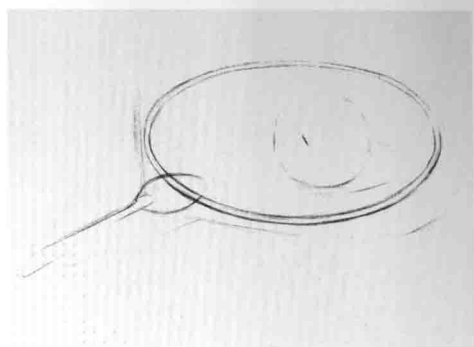
写生步骤画法

步骤一、把盘子和勺子合理安排在画面上。

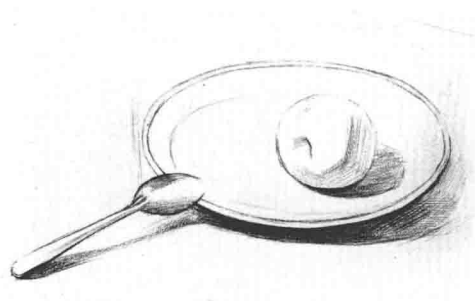
步骤二、完善物体的外形。

步骤三、对物体的细节进行描绘，控制好画面的黑、白、灰的关系。

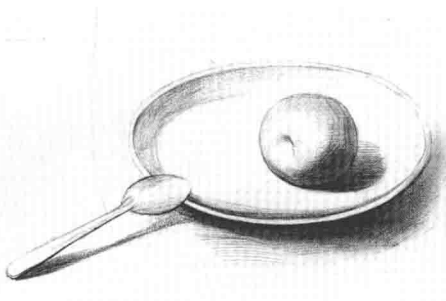
步骤四、深入刻画画面的主体物，区分好物体间的质感表现，控制好虚实关系。

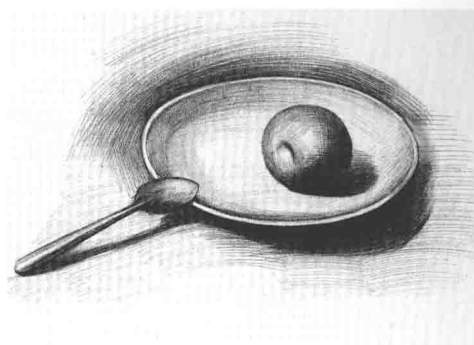
步骤一

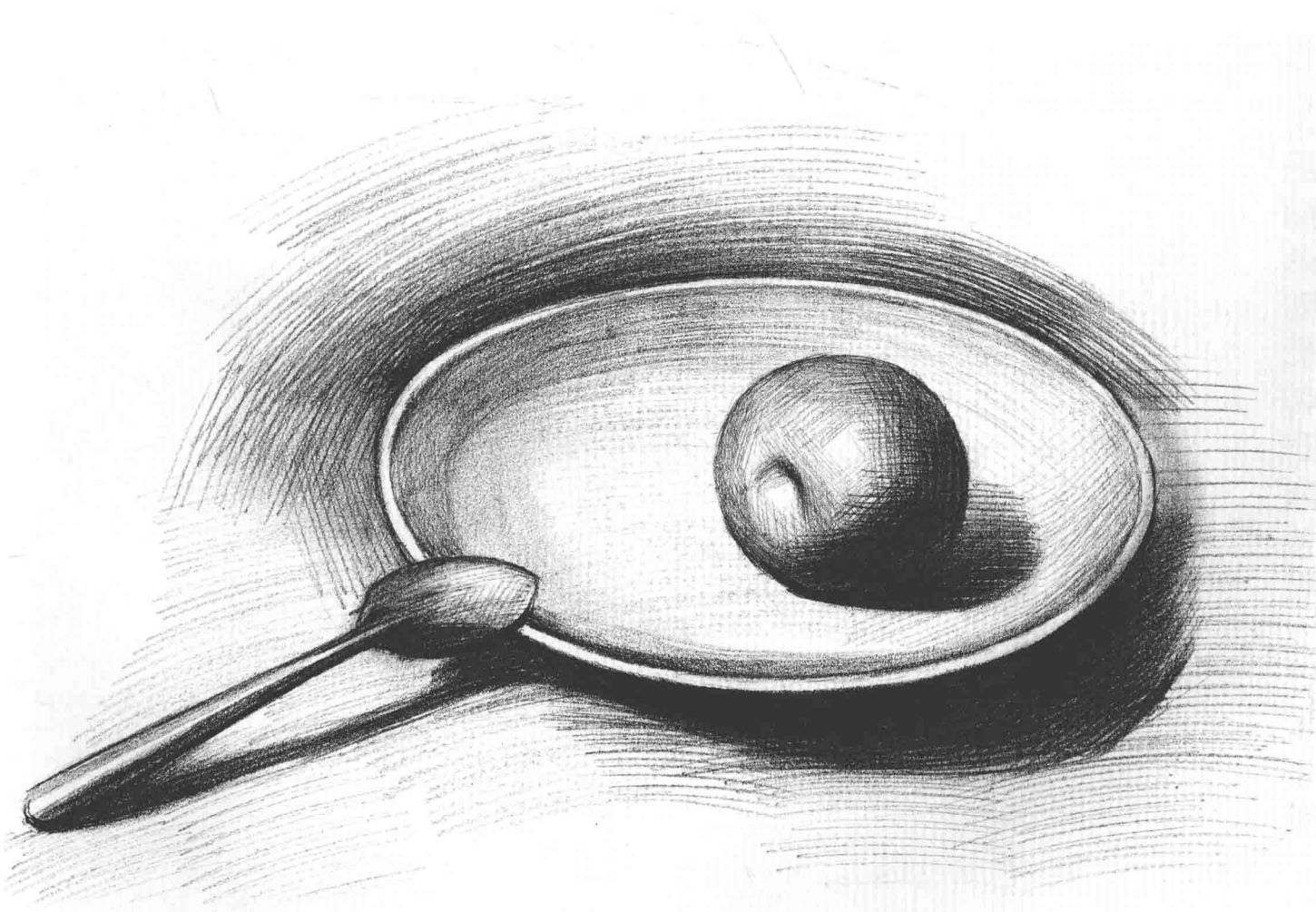
步骤二

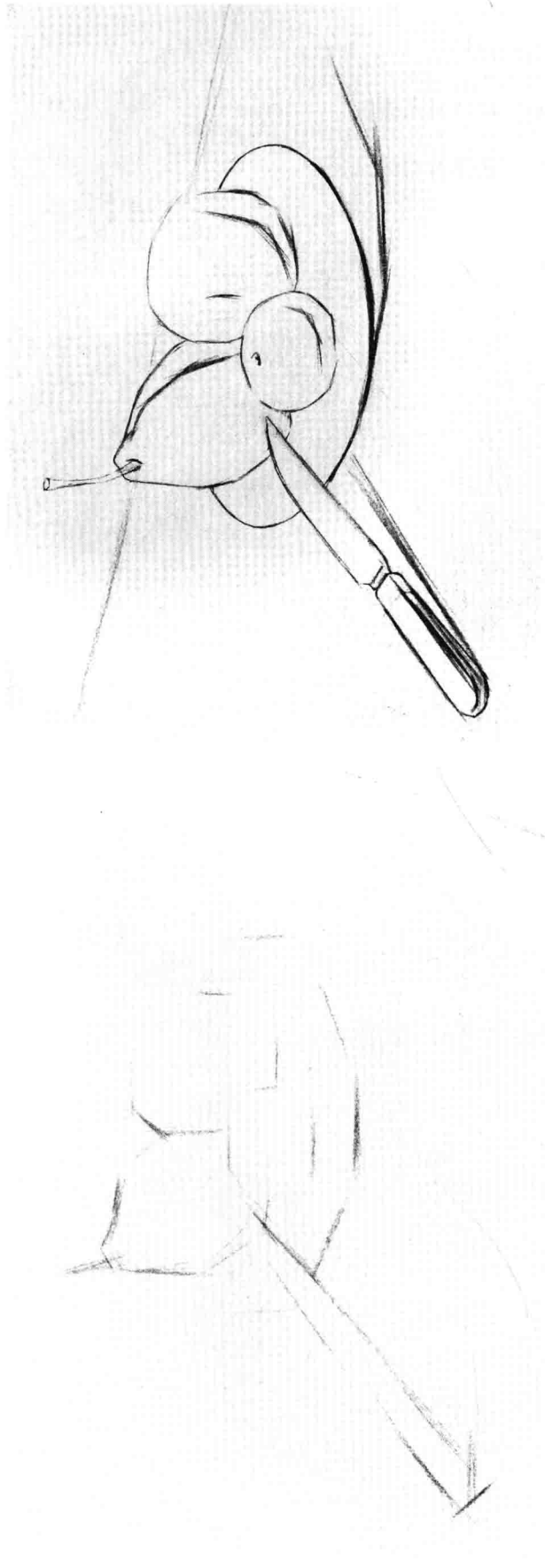
步骤三

步骤四

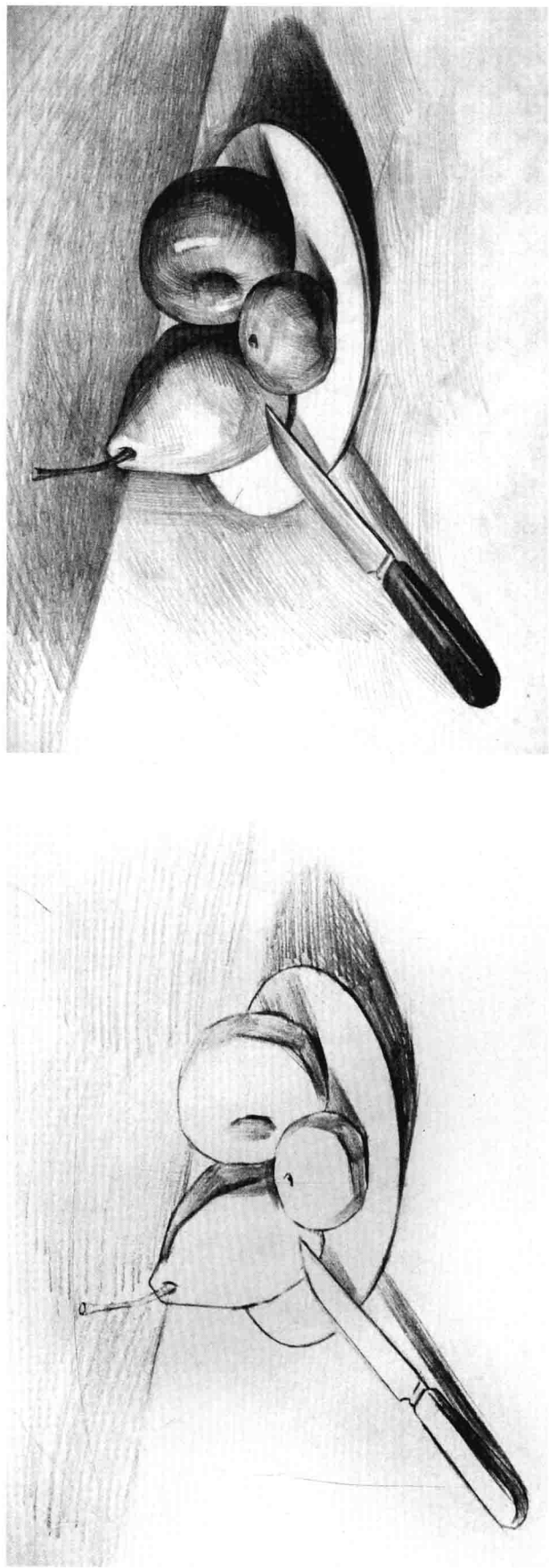

◎ 水果刀和一盘水果组合画步骤图解

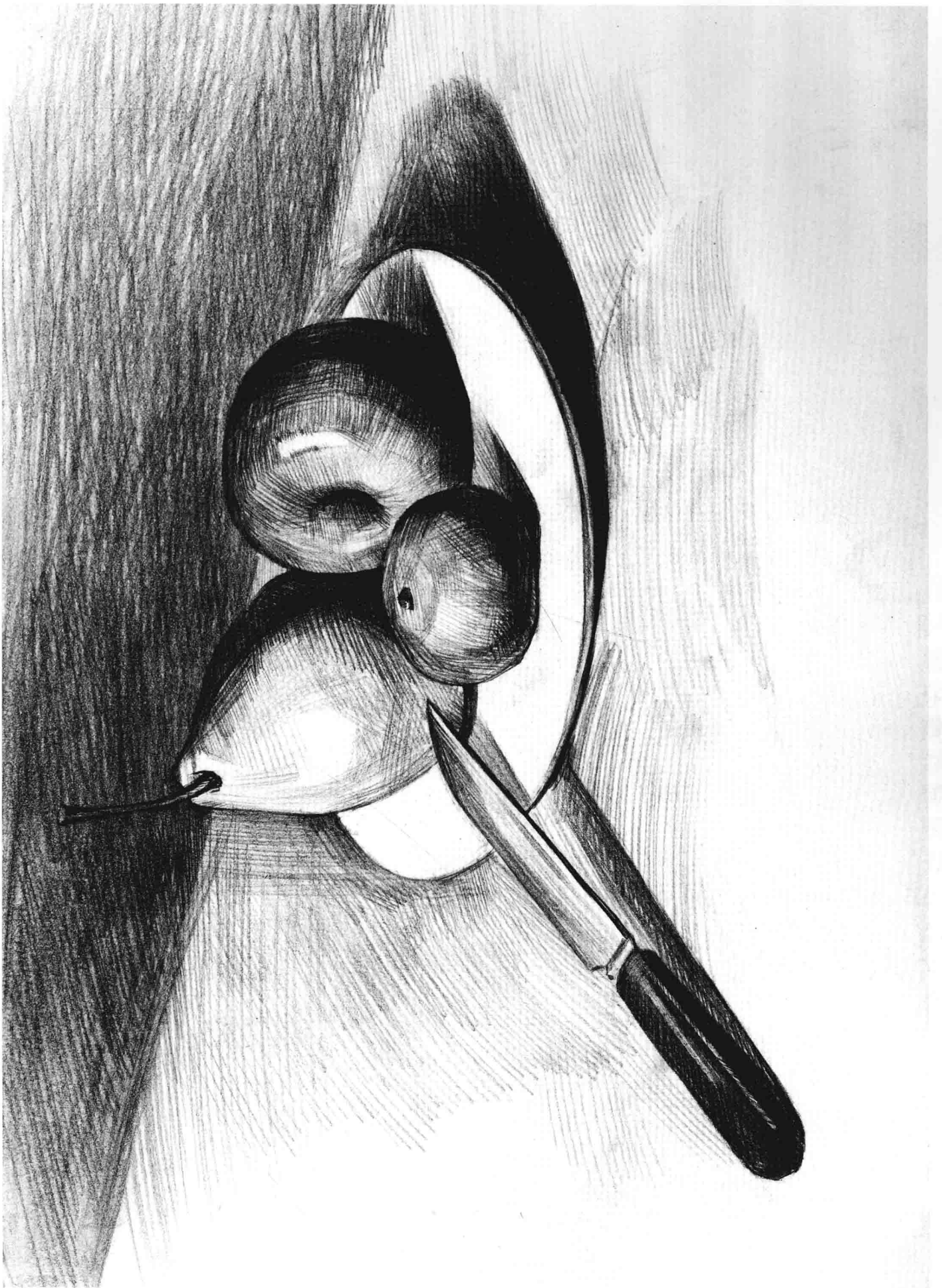
步骤一、用概括的线条勾勒出物体的外形，确定构图。

步骤二、明确各物体的外形结构关系。

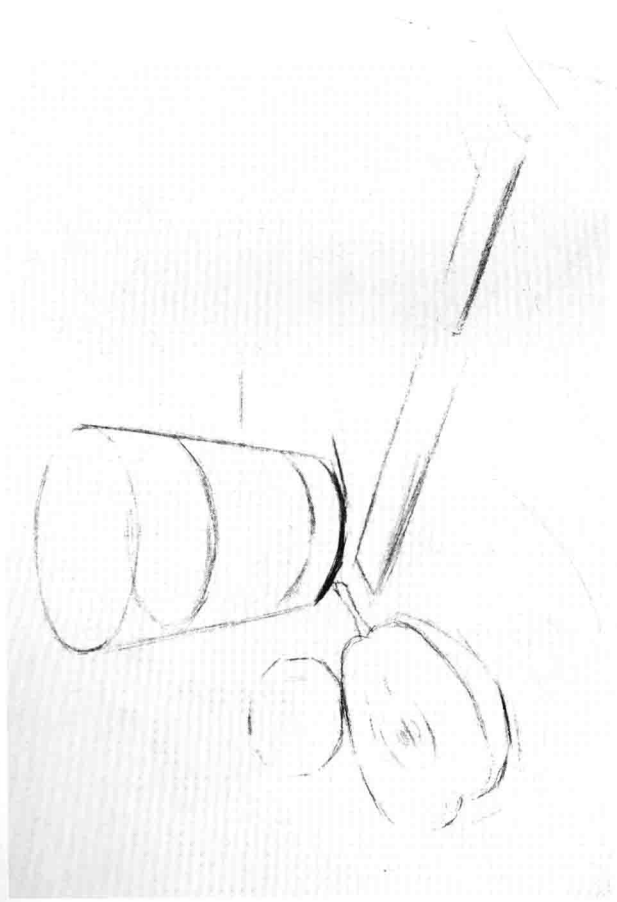

步骤三、层层推进，深入刻画，区分物体之间的固有色彩，加强明暗交界线。

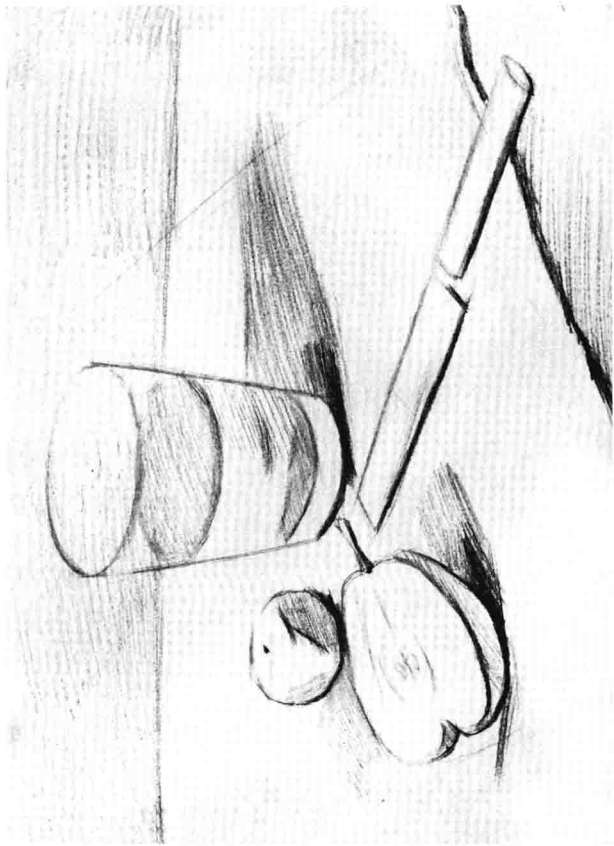
步骤四、对画面进行总体地把握，突出主体，大胆取舍，使画面完整统一。

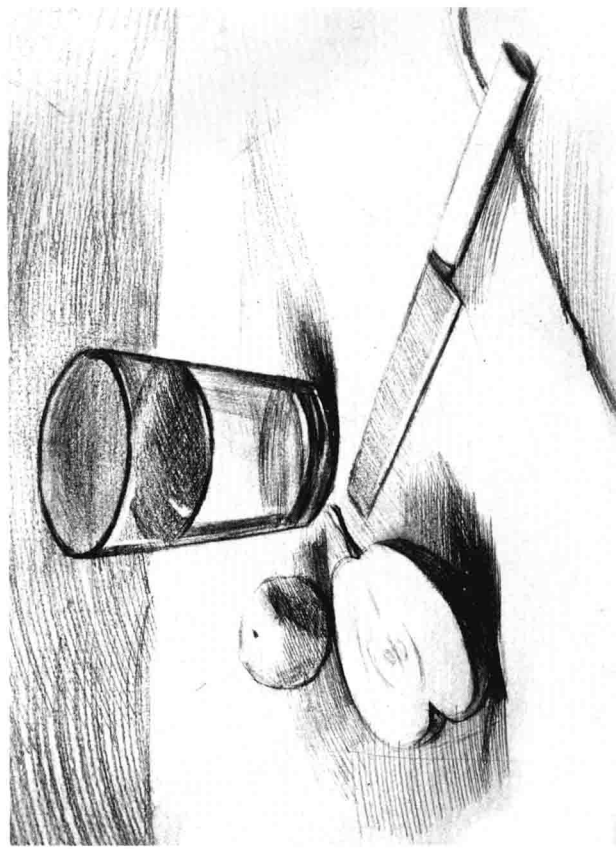
◎ 玻璃杯、水果刀和水果组合画步骤图解

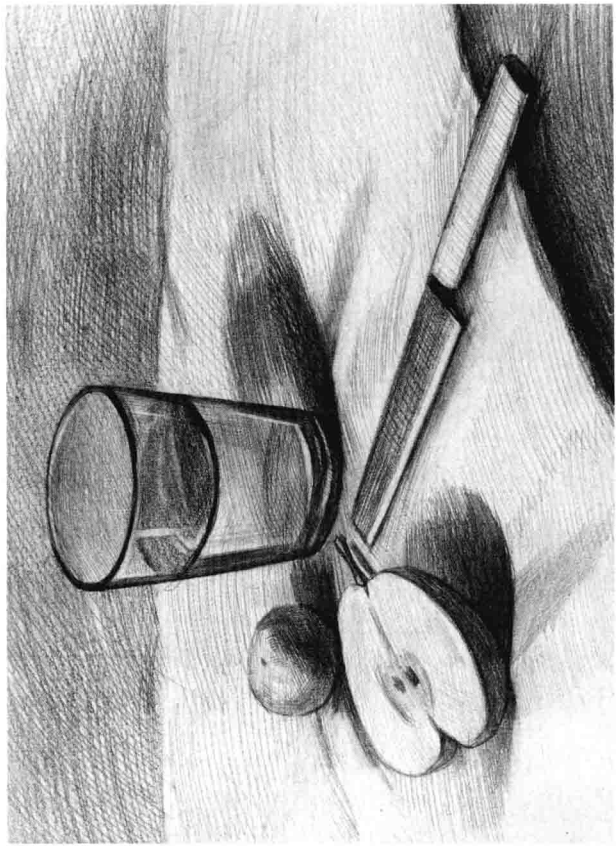
步骤一、安排好各物体的基本形。

步骤二、进一步完善各物体的外形，根据光源变化画出物体的投影。

步骤三、加强玻璃杯的色素，把握好主次关系。

步骤四、精细刻画好物体细节，塑造好每个物体，使画面更加完整统一。

