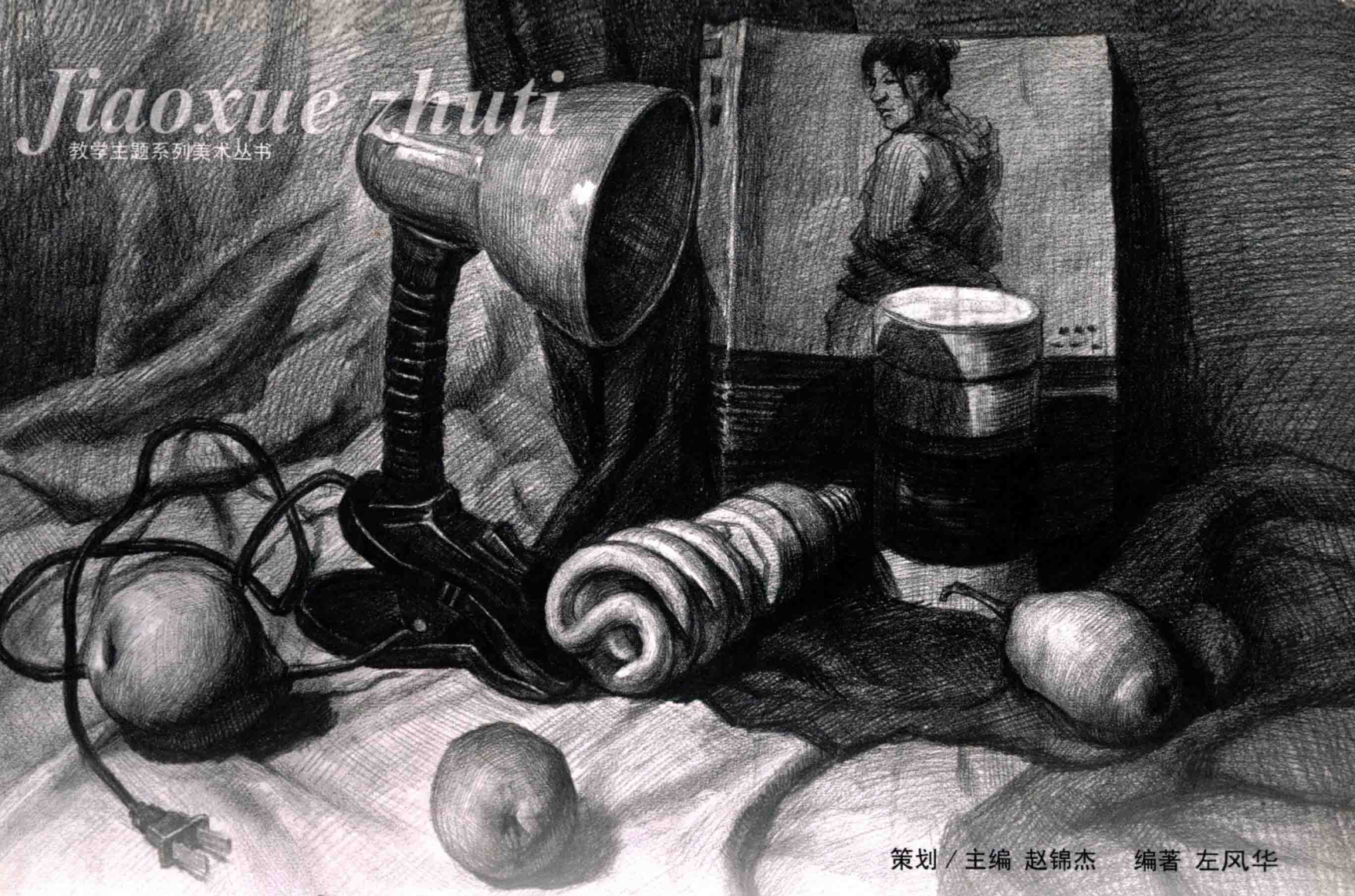

Jiaoxue zhuti

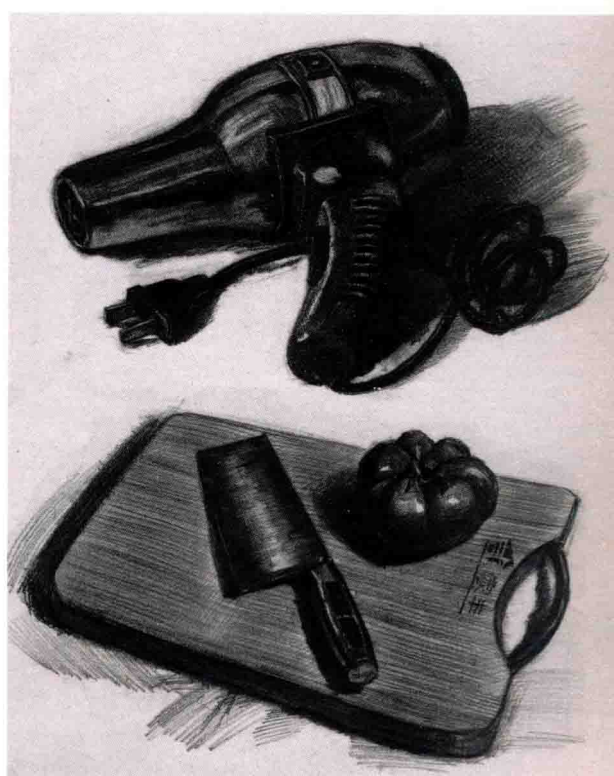
教学主题系列美术丛书

策划 / 主编 赵锦杰 编著 左风华

素描静物 综合篇

CMS | 湖南美术出版社

把握高考方向 汇集优秀临摹作品 分享名师教学经验 迈向成功之路

图书在版编目 (C I P) 数据

素描静物·综合篇 / 左风华编著. —长沙: 湖南
美术出版社, 2012.6
ISBN 978-7-5356-5303-1
(教学主题)

I. ①素… II. ①左… III. ①静物画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第056264号

教学主题 素描静物 综合篇

出 版 人: 李小山

编 著: 左风华

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: 635 x 965 1/8

印 张: 4

版 次: 2012年6月第1版

2012年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5303-1

定 价: 16.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

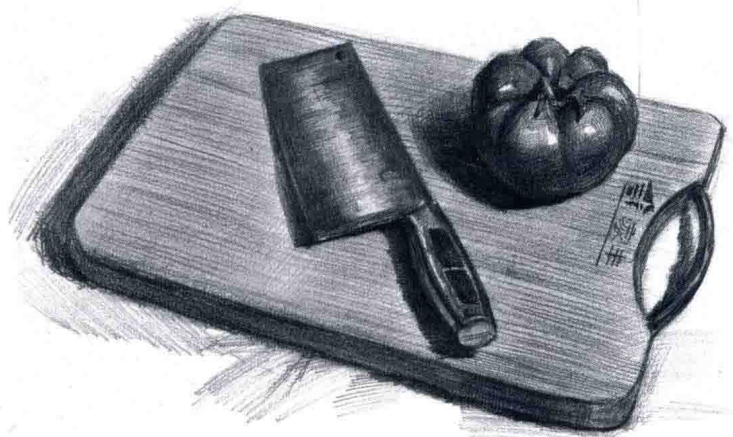
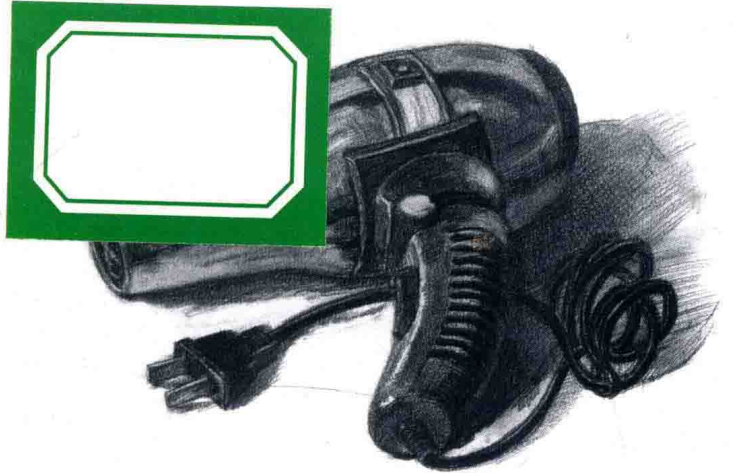
邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

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

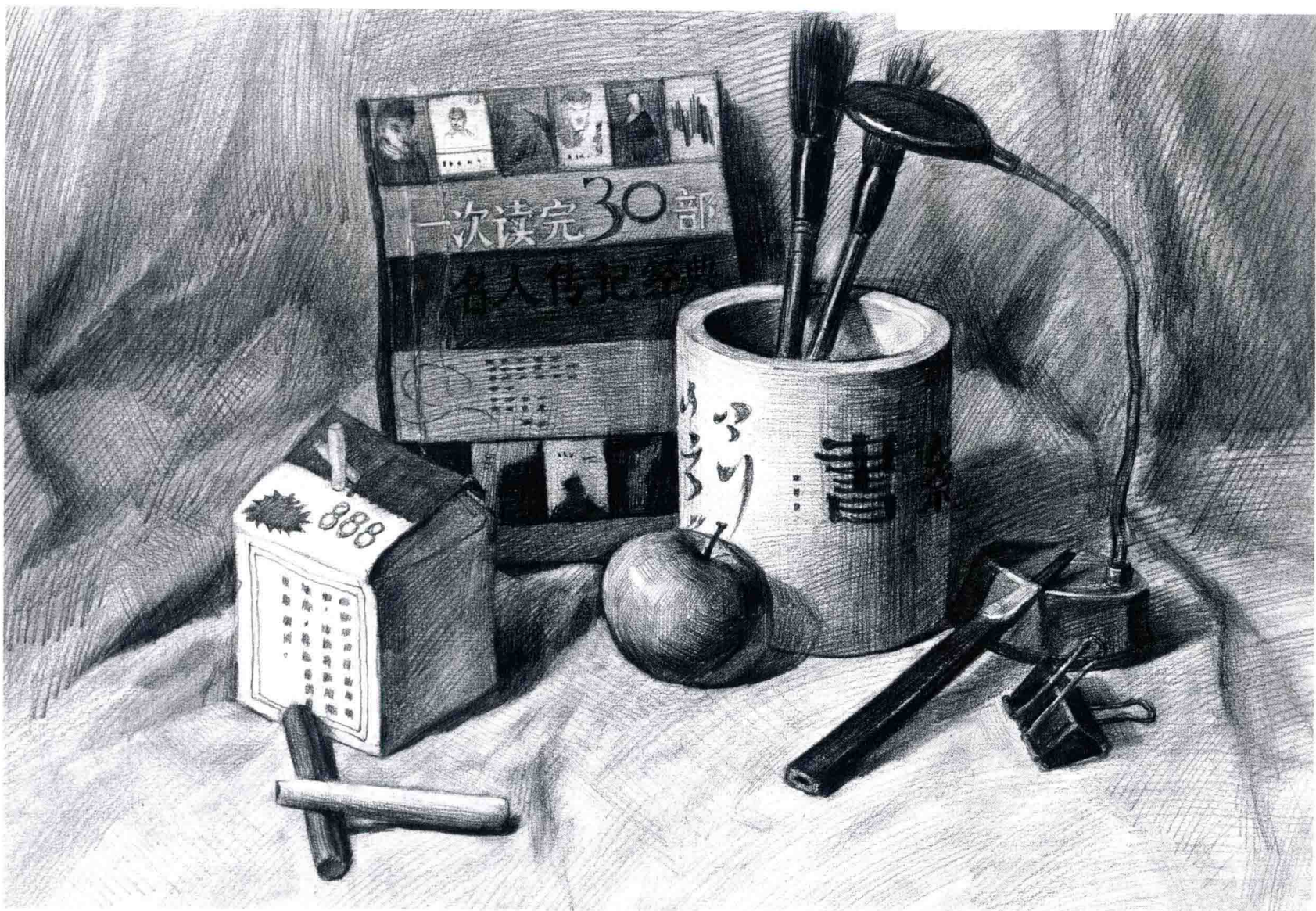

素描是一种单色的绘画，物象的色彩感觉只有通过黑白灰色调的明度变化来体现。因而在静物写生中，准确观察和判断物体之间固有色的明度差别，对于色感的传达至关重要。固有色就是物体本身的色彩。

明度关系的表达是一种相对关系的表达，我们不可能在白纸与铅笔的黑与白这两个有限色调中完全表达出对象的光与色的强度。这就需要我们学习运用物体明暗变化的格局和规律，以黑白色调及层次恰当的明度比例，来概括和表现对象的明暗效果，因此把握好画面黑白色调的分寸是静物写生的重要训练内容。我们需要在各物体固有色之间的明度范围内，细致敏感地辨别和把握色彩明度的层次变化，以获得准确的色调依据。

质感的表现：物体的物质属性带给人的视觉感知即为质感，如玻璃表面的光洁、绸缎的柔软滑亮、陶器的粗糙、金属的坚硬等。质感的获得源自人的视觉经验和触觉经验。在静物写生中，质感的传达是一个重要的表达内容，它可以训练我们的视觉敏感度和写实效果的真实丰富。

量感的表现：物体的重量带给人的视觉感知即为量感。在绘画表现中体积感和质感是造成物体量感的重要因素。如果画面中出现的是一个没有体积的平面，纵然表现出了质感，也难以产生量感。而不同的质感又会唤起人们不同的量感经验，如绸缎的柔薄产生的轻感，陶瓷的粗厚产生的重感等。

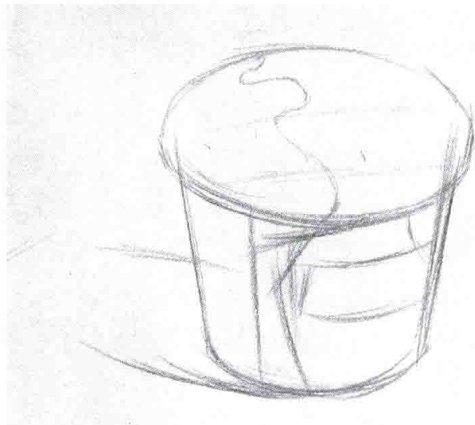

实物照片

画法分析：

面食、饼干一般多以塑料或纸盒作为“外衣”，它们共同的特点就是高光明显、质感轻薄。近处受光的文字和图案可以刻画得鲜亮、清晰一些，而远处的、暗面中的图文纯度和明度对比相对要弱一些、模糊一些。作品中的面桶高光只出现在桶的边缘处。桶体是由硬质纸张所制，所以表面看起来虽然平滑，但是并没有较强的高光。桶身上的文字和图案的刻画要服从包装盒的结构和明暗关系，可根据包装的特殊形体作出适当取舍。

步骤一：用简洁的直线切出方便面桶的外形，以及其在画面中合适的位置、大小，此步宁方勿圆。画完整体外形后，画出方便面桶主要的转折线和结构关系。

步骤二：围绕方便面桶的结构线和明暗交界线上调子，注意从物体的固有色入手。

步骤三：逐步深入刻画方便面桶的圆柱体积，拉开桶面与桶身的色调差异，注意避免画灰。

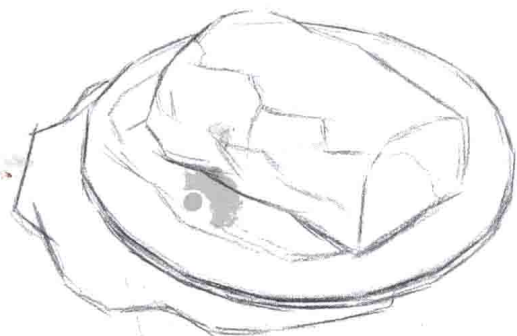

步骤四：细致处理物体的虚实变化，丰富色调层次，注意表现面桶的体积感，概括投影，形成完整的空间关系。

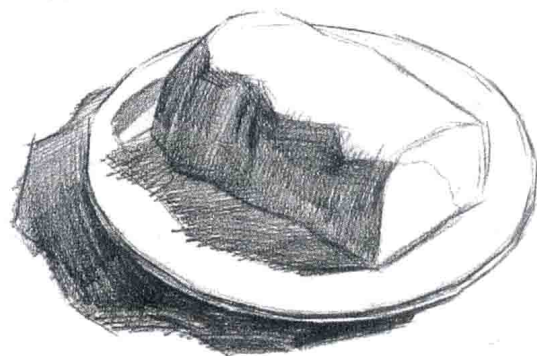

实物照片

步骤一：用直线概括形体，确定基本形，注意形的转折及比例关系。

步骤二：用较松的线条丰富暗部体面，加强投影，形成一定的对比效果。

画法分析：

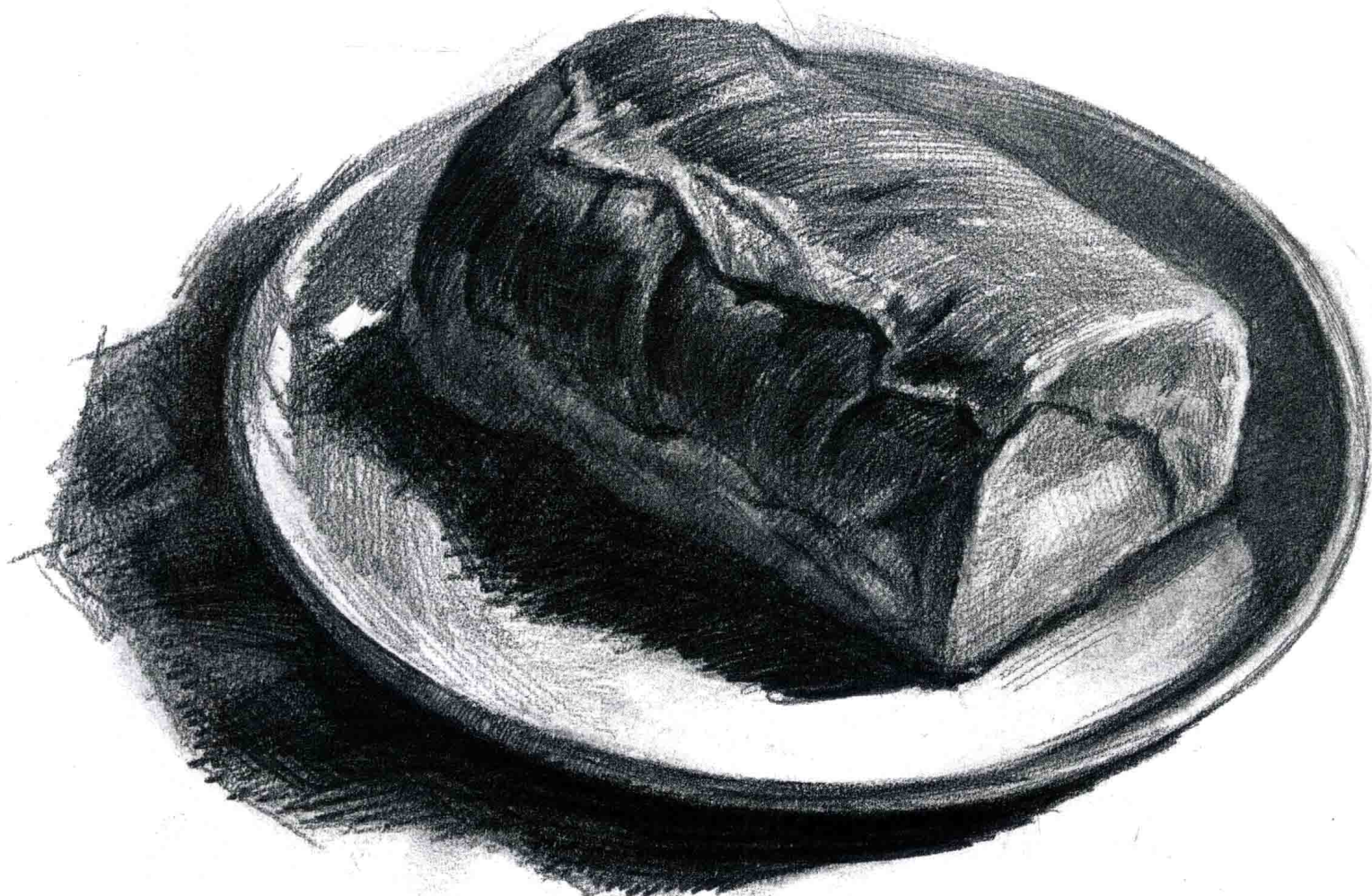
面包的表面质感较粗糙，它没有强烈的高光点，也没有过强的反光，受环境影响不大，色彩过渡明显。在刻画时应注意多用短细线表现面包上下两部分明暗的过渡。瓷盘的刻画要注意盘沿的厚度表现，这个细节要表现出来，否则盘子看起来会像纸一样轻薄，没有体积感。

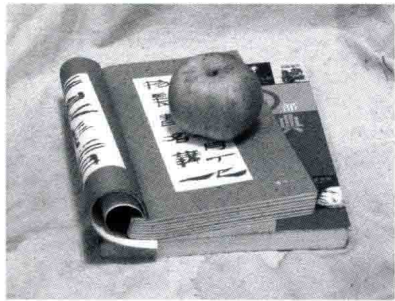

步骤三：运用不同层次的灰调子整体处理面包的转折变化关系，使体感完整。

步骤四：对面包的整体关系进行强调或减弱，使面包的细节、体积、质感有更完整的体现。

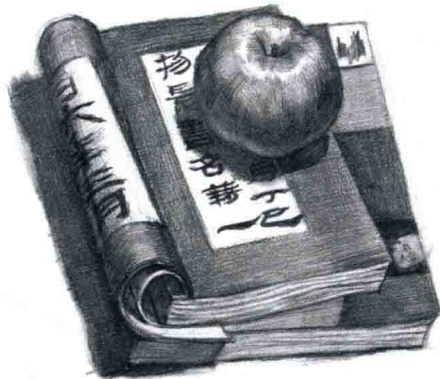
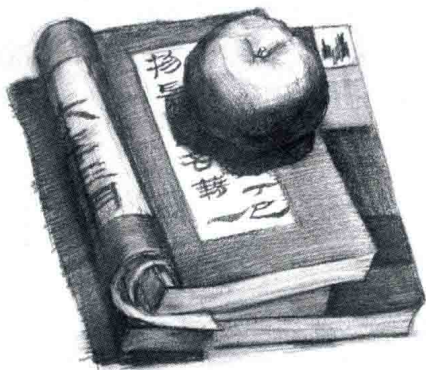
实物照片

画法分析：

把握书本的前后空间层次及画面的透视关系。书本纸张叠在一起时，就成了一个有厚度感的立方体，因此平放的书本会产生一定的透视关系，作画时要注意形体的透视变化。书的内页，一般固有色是白色，我们常通过外形以及质感来区别它们。表现俯视的苹果时要注意，蒂窝的明暗应随着其明暗交界线一起表现，在逐渐深入的过程中再刻画蒂窝内的细节部分。

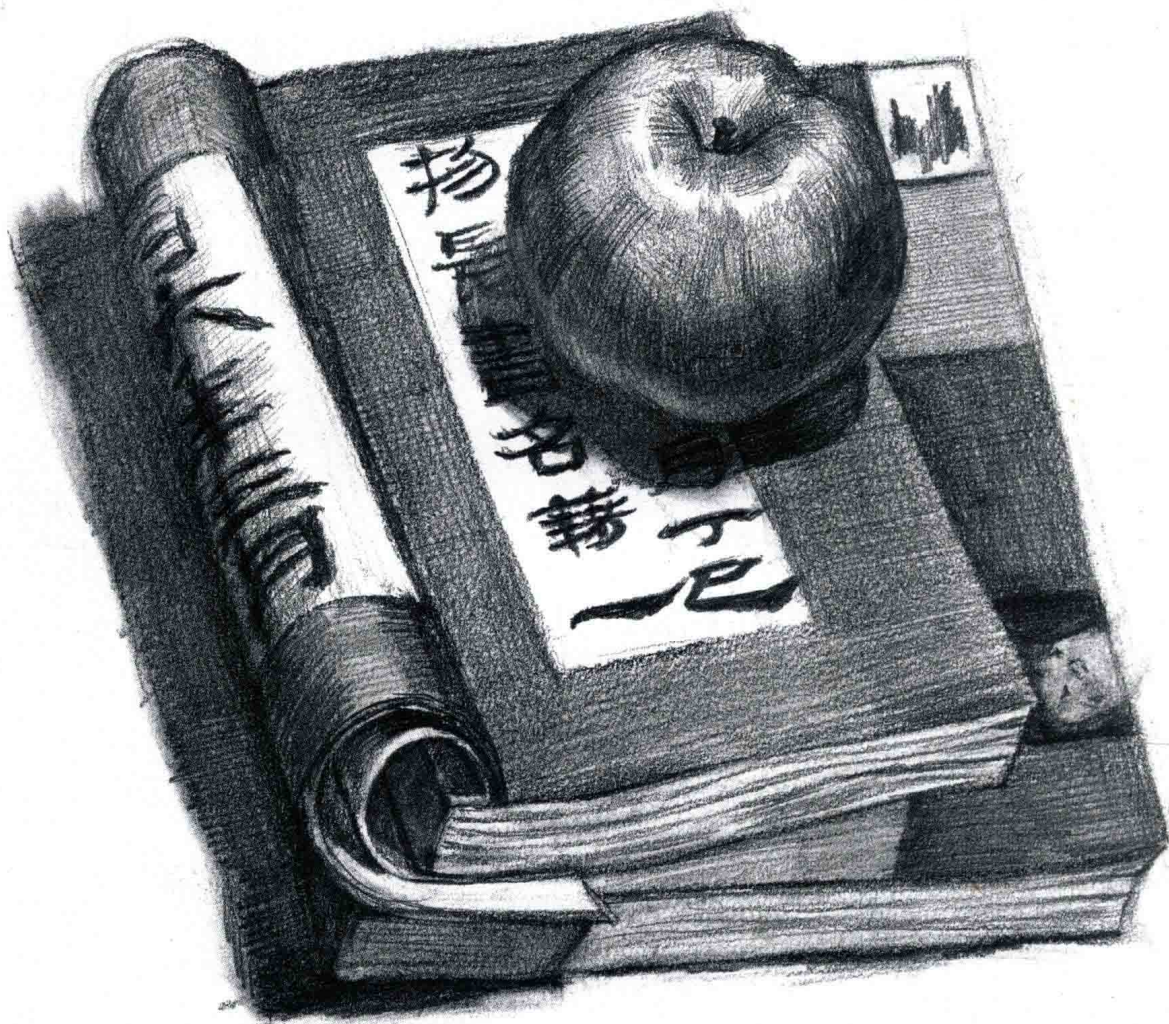
步骤一：用辅助线确定书本与苹果的形体，注意书本的立方体透视关系。明确外形后，画出书本与苹果的结构，注意上下的空间关系。

步骤二：确定各部位的体面变化，铺出大的明暗关系，确定暗部位置并画出物体的反光面。

步骤三：塑造书本时要注意书封面、侧面、圈折处的圆面刻画，区分面与面的调子差异，与整体联系着直进行画。

步骤四：进行整体调整，丰富亮、灰、暗层次，修饰高光、反光等细节，充分表现物体质感和画面效果。

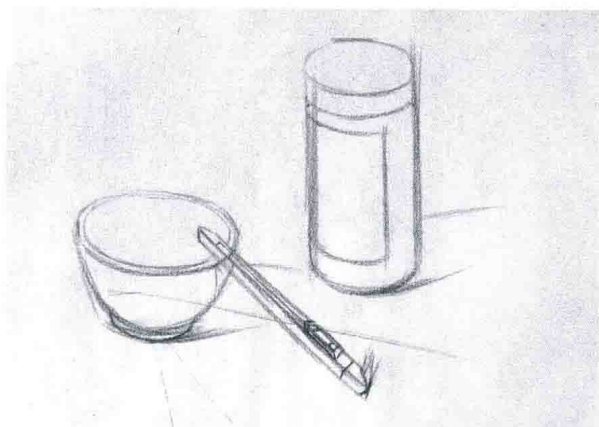
文具类 颜料盒

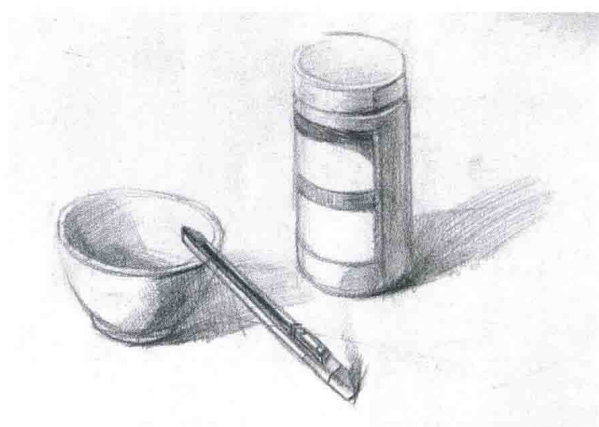
实物照片

画法分析：

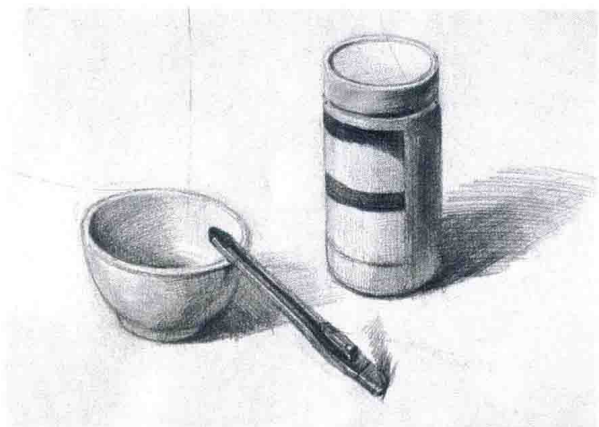
颜料盒是用不透明的白色塑料制成，它表面高光，反光不明显。其形体可以根据圆面的透视关系来理解，明暗关系上也可根据竖放的圆柱体来刻画。瓷碗内侧与口沿的衔接应虚一些。碗是有一定厚度的，侧面的边缘过渡平滑，而正对的边缘转得比较大，过渡比较实。碗的暗部有一条反光带，它与碗底的衔接应处理得虚一些。碗口的透视关系就是圆面的透视线关系，当你的视越高，你看到的碗口就越大，碗的外侧就越少。

步骤一：碗与颜料盒都是对称的形体，在刻画各物体的形体结构后通过中轴线调整对称形的结构，注意圆面透视的把握。

步骤二：运用直线连接形体，准确表现碗与颜料盒间的透视关系。找出暗部转折面，画出大的明暗关系。注意两者之间的空间关系。

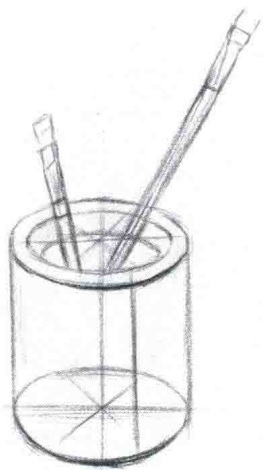

步骤三：加强整体色调，拉开暗部与反光处的对比，注意两边处轮廓的虚实变化。标贴纸的明暗要与瓶身拉开。

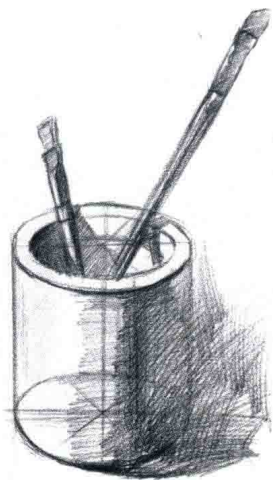

步骤四：继续统一整体调子，把固有色的感觉画出来。细致处理各部分的质感，调子的深浅变化要充分刻画。

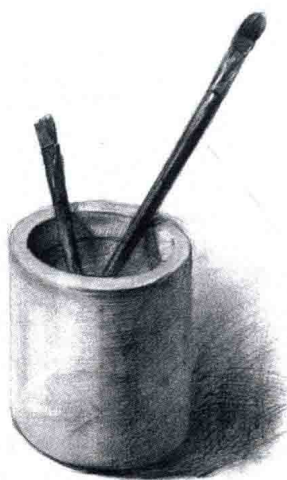

步骤一：用线定出笔筒的结构，注意圆柱形体的透视关系与笔的穿插关系。

步骤二：依据光澡，画出笔筒的明暗关系，注意笔筒的明暗关系。

步骤三：以明暗交界线为起点，分析对象，根据明暗色调的变化，有比较地层层加重。

步骤四：调整完成，要注意暗部调子的统一，同时要根据其形体的转折调整边线的虚实变化。

文具类 笔桶

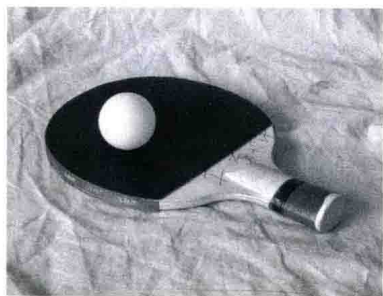

实物照片

画法分析：

文具作为考试对象，一般指书本和绘画工具。书本有合起来摆放的，也有打开摆放的。打开或翻转的书本要注意弧面的转折塑造。绘画工具一般指水粉画用具，例如颜料瓶、调色盒、水粉笔、涮笔筒等等。这些工具的造型比较规则，直线和弧线交替出现，塑造时，易出现透视上的毛病，并且用笔容易古板而缺少变化，显得扭捏。笔触要力求变化，要围绕结构用笔。

文具类 乒乓球拍

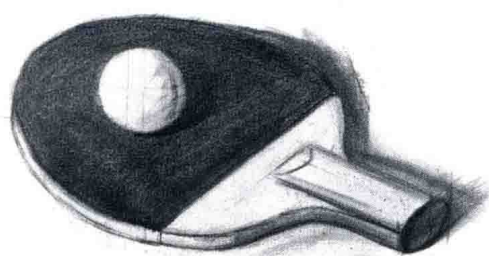
实物照片

画法分析:

乒乓球和球拍也是考过的联考试题内容,我们在绘画时要注意球拍的透视变化,可运用圆面的透视原理确定乒乓球拍的形体、结构、透视关系等。球拍橡胶面的反光较弱,没有明显的反光,刻画时可用较大的纯的笔触体现粗糙的质感。乒乓球的表面无明显高光、反光,它与几何球体的结构基本一致,所以它的形只要按几何球体结构画出就行,明暗上也可参照球体,只是笔触应柔和些,体现无光的质感。

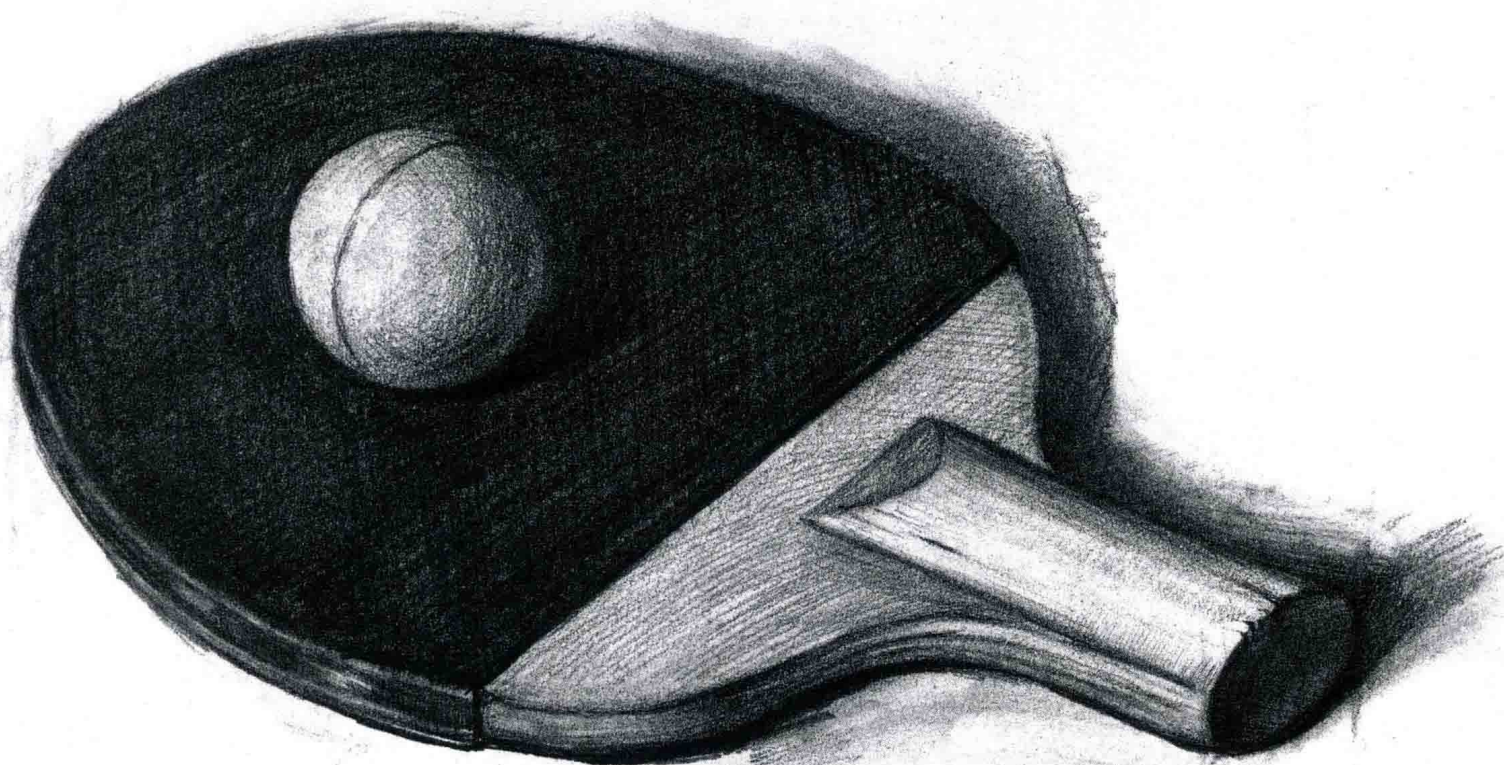
步骤一:观察球拍和乒乓球的外形、明暗转折以及球拍的透视,利用辅助线画出结构。

步骤二:统一铺设大体明暗及主要灰面关系,注意笔触要依据形体运用,以便于表现形体的变化。

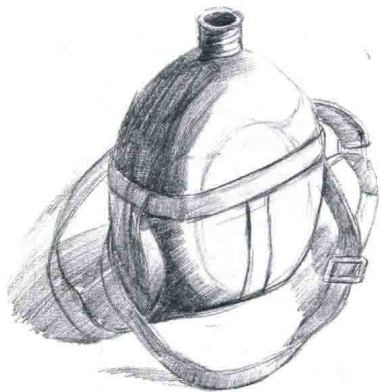
步骤三:根据其不同的固有色,把固有色较深的部分加重,同时加重投影。

步骤四:继续深入刻画,加强投影体现球拍所处的空间,在不破坏大关系的前提下,细致调整细节。

步骤一：根据水壶的基本形体特征明确外形，并找出明暗交界面，画出水壶的形体结构。

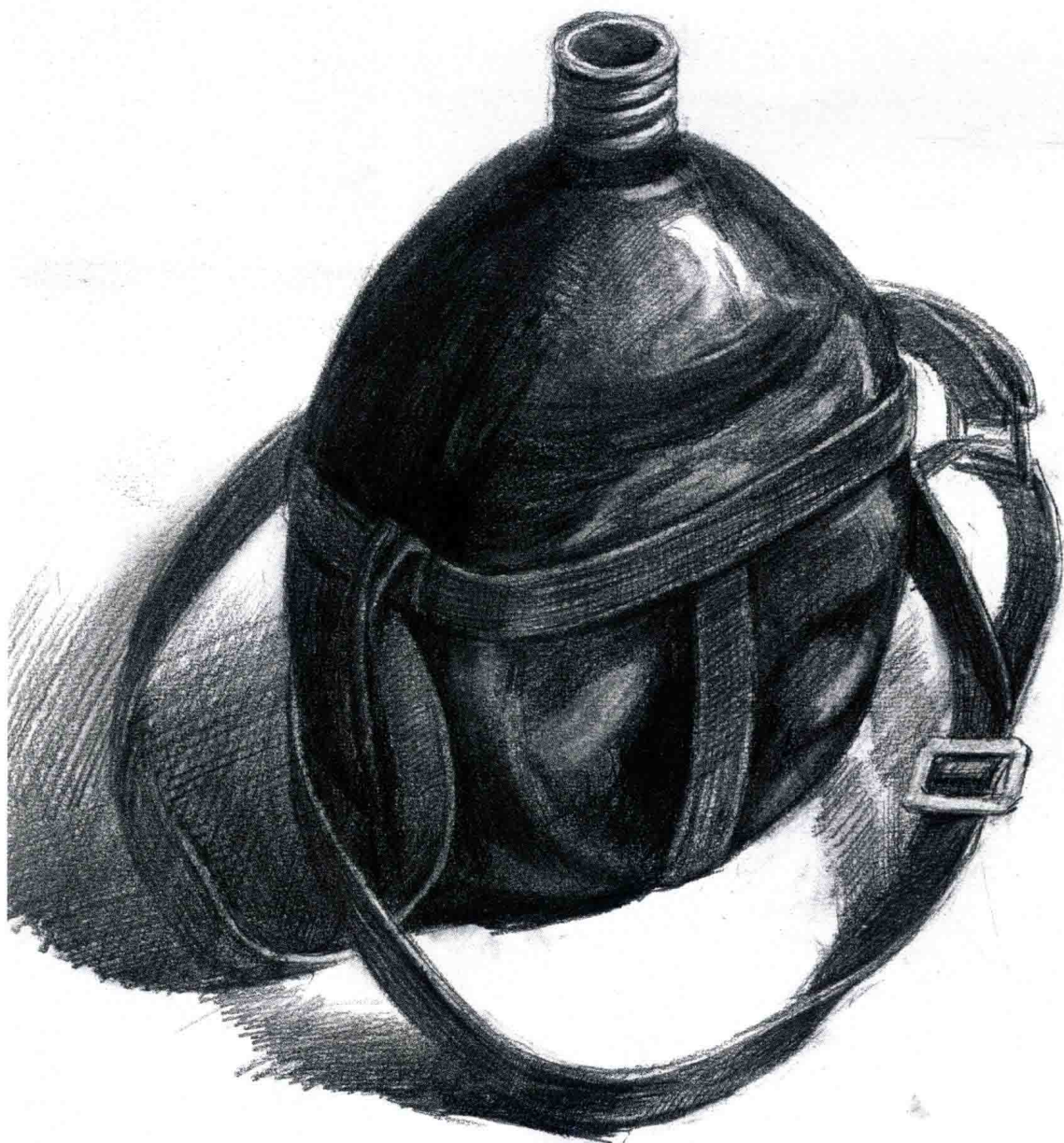
步骤二：根据水壶的明暗关系铺出暗部色调和基本空间效果。交界线要有强弱变化。

步骤三：加强暗部的虚实变化，深入刻画灰调子。控制好水壶体面变化，根据形体结构加强水壶与周边亮面的关系。

步骤四：对水壶的整体关系进行强调或减弱，刻画好反光与质感。把握好水壶转折处的穿插和虚实变化，加深投影，加强画面的空间关系。

日用品 军用水壶

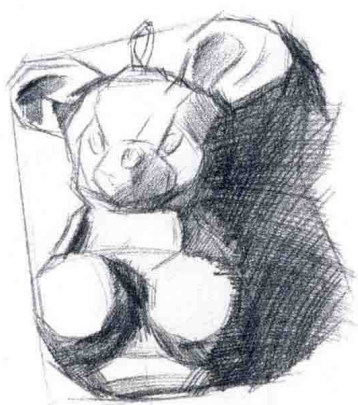
实物照片

画法分析：

军用水壶是用铝制造的，它的质地坚韧，量感较轻。军用水壶的表面上有军绿色亮漆，使壶身高光和反光强烈。在刻画时灰部色调要画得稍深一些。因壶身直接受光，但同时也反射光线，所以显得较亮，与壶侧边缘的衔接处随壶身结构产生了一圈较明显的高光。因为长久的使用，壶身表面有些凹凸不平的坑洼。坑洼的朝向不同导致所受光线的影响不同，因此对比度也不同。在刻画时注意这些地方的明暗、虚实变化。

步骤一：将娃娃的基本形和主要结构关系找出来，用铅笔定出娃娃每个部位的比例、结构。

步骤二：仔细分析娃娃的形体结构，充分体现出大的体面转折，以便更好地塑造体积感。找出娃娃的明暗交界线，初步确定明暗大关系。

步骤三：逐步、逐层加深调子。要分清主次，抓住明暗交界线，刻画大块的亮面和暗面。注意暗面与灰色调的过渡。

步骤四：深入塑造，拉开画面黑、白、灰对比关系并强化形体与空间感。

日用品 棉绒娃娃

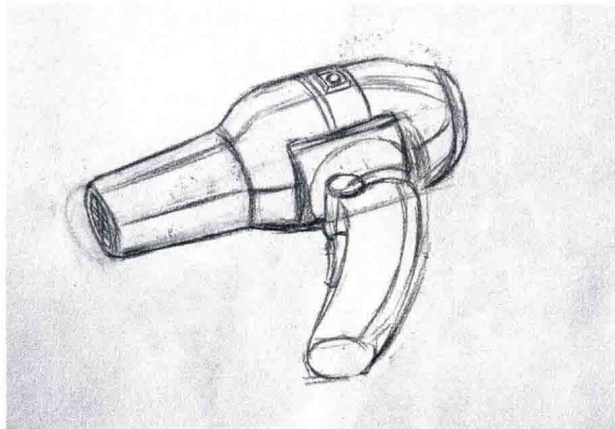
实物照片

画法分析：

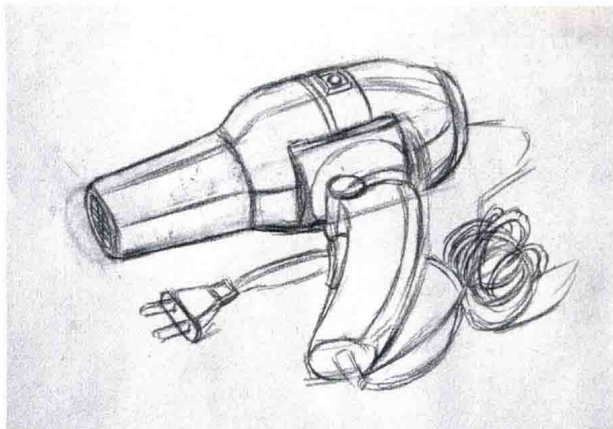
细毛绒面料制作的老鼠，质地松软，形体转折复杂，腹鼓处形体比较光滑，凹陷进去的部位明暗转折较明显。在刻画时笔触和色调要沉稳、细腻，亮部的笔触和高光的过渡要柔和，以表现出细毛绒面料的质感特点。

实物照片

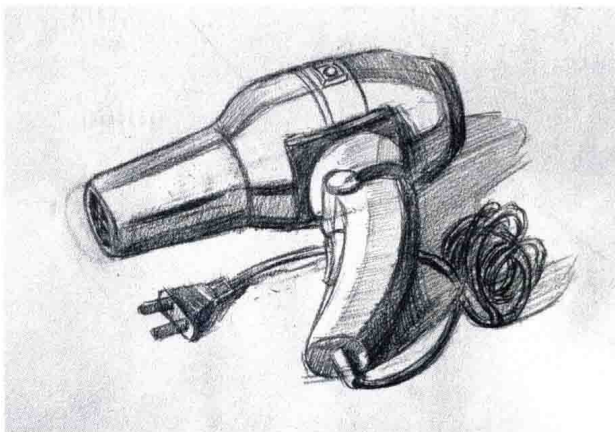
步骤一：确定画面构图，运用辅助线画出吹风机的内部结构，注意形体概括尽量用几何形来归纳分析。

步骤二：明确外形并分别切出各部分的具体形，通过大的形体转折关系简单快速地铺出暗部调子，注意色调的虚实变化。

画法分析：

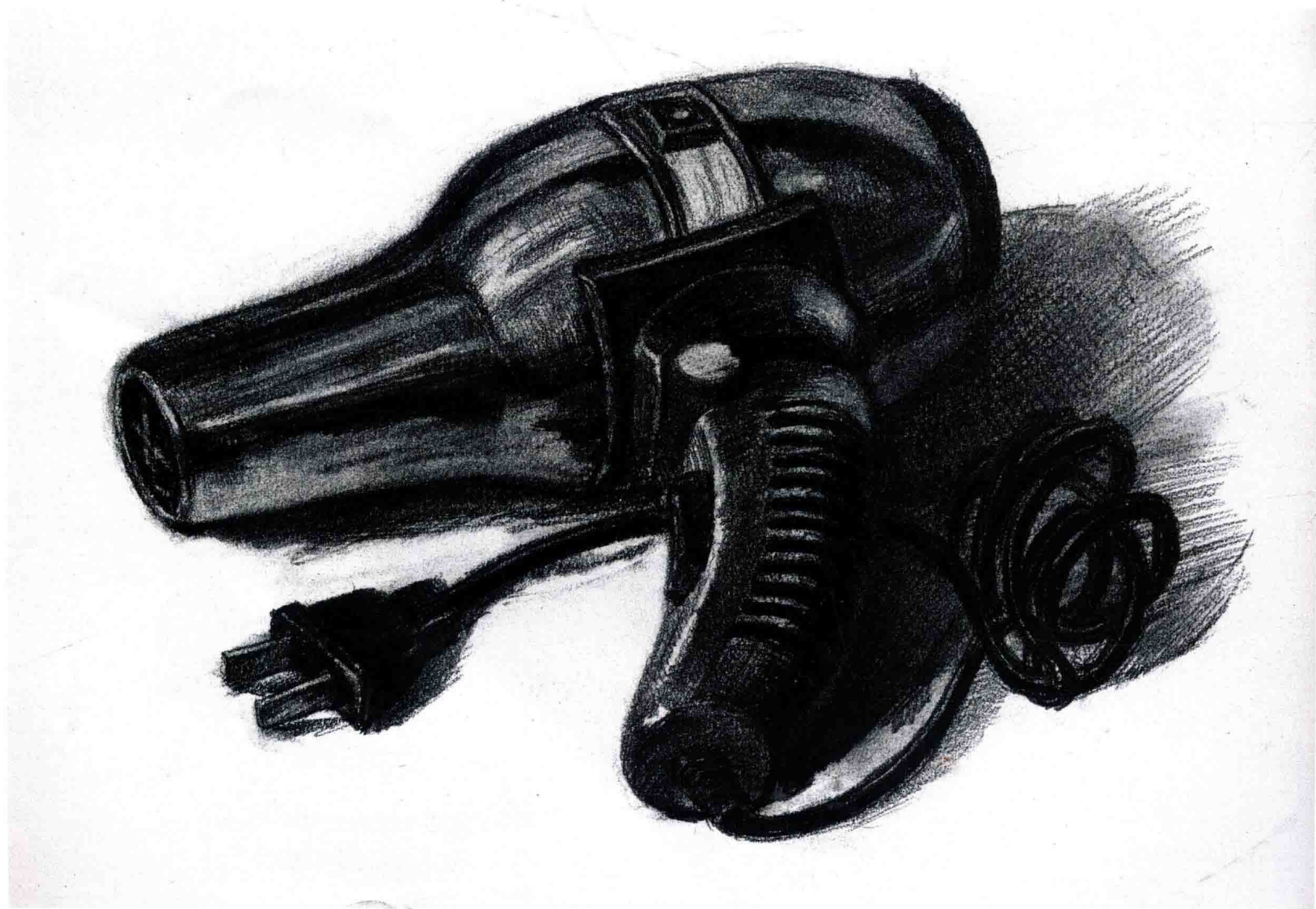
光洁度高的金属物体，对光具有高反射性质，其对光源或环境的散光，都能予以较充分的反射，因而无论是亮部或暗部都可能出现高光，其形状、位置和亮度也各不相同，但仍以对光源的反光最强。从整体上讲，它仍有着明暗变化的一般规律，色调层次往往较为清晰。深入刻画时多以硬铅笔为主，线条要细腻、有力度。

步骤三：深入刻画吹风机的体积感和质感，加强画面空间关系的处理。

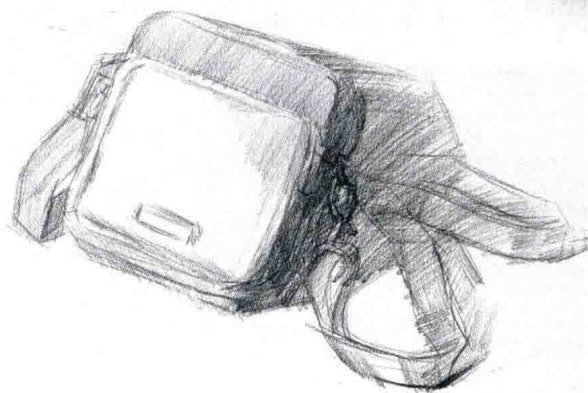

步骤四：深入刻画，对吹风机高光、反光等细节进行合理表现，突出金属质感的特征，合理表现投影拉开空间感。

实物照片

步骤一：准确地画出皮包的外形，细致地找出皮包上的装饰、拉扣等细节，这是把皮包画生动的关键。另外注意包带的转折变化。

步骤二：大体画出皮包的明暗面，由于所写生的皮包的整体颜色较重，因此第一遍调子可以先统一画上。

画法分析：

皮包的形态非常生动，在观察其表面特有的形象特征时，注意包的整体体块感，根据光线的方向分出背包的亮部、暗部、投影等。柔而韧是皮质包的特点。我们无论在画它的轮廓，还是内部的褶皱时，都要注意这个特点。此外，适当地表现皮面的高光也十分重要。

步骤三：在丰富细节的基础上整体把皮包的色调统一一遍，可以适当用纸笔或者手指擦拭，以柔和画面色调。

步骤四：细致刻画细节，加重皮包的暗部以及投影，注意画面的深浅节奏、虚实变化。

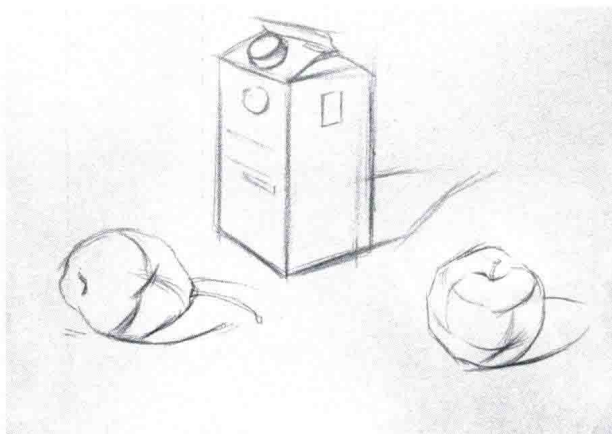
小组合练习 (一)

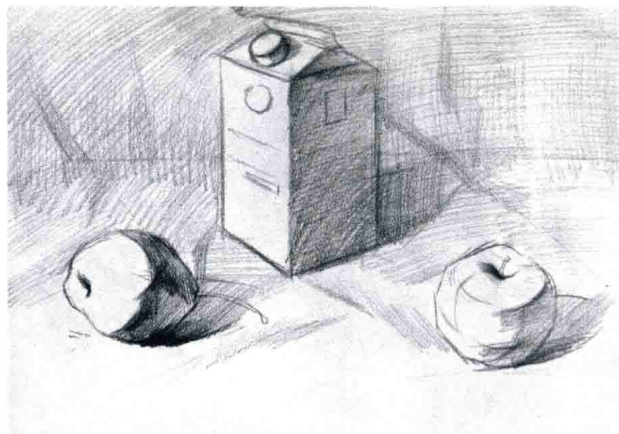
实物照片

画法分析:

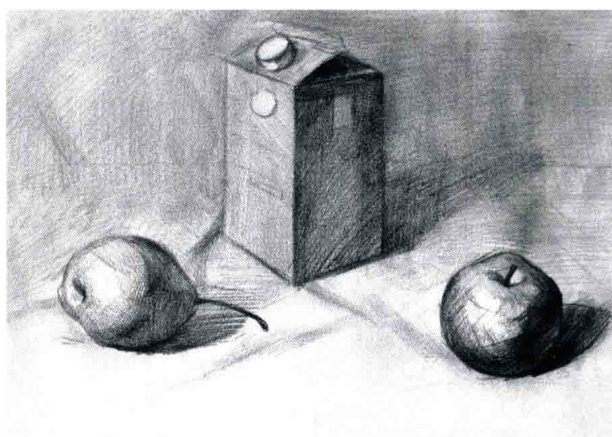
果汁盒的造型是典型的立方体结构,塑造时,易出现透视上的毛病,并且用笔容易呆板而缺少变化。果汁盒面与面的转折处较圆润,在刻画时注意不应太板。在表现质感上,果汁盒感觉较硬,暗部反光较明显。刻画时应刻画上文字图案,这样显得比较生动。果汁盒上的折叠处的形态特征要抓准。在画表面文字形态的时候,要时刻保证物体的体积、透视关系的准确。

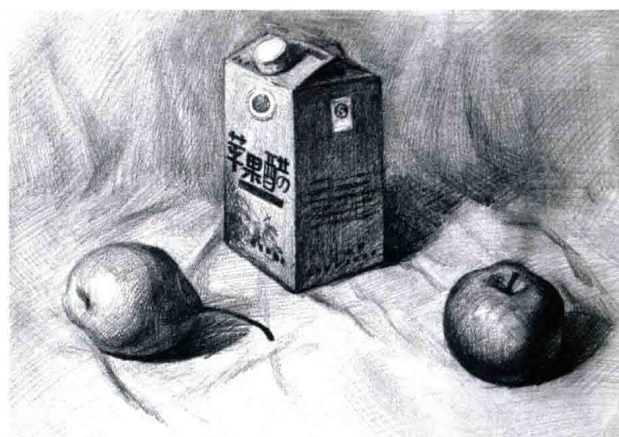
步骤一: 根据透视原理画出果汁盒与水果的基本结构,果汁盒上的文字、图案也大致标出。

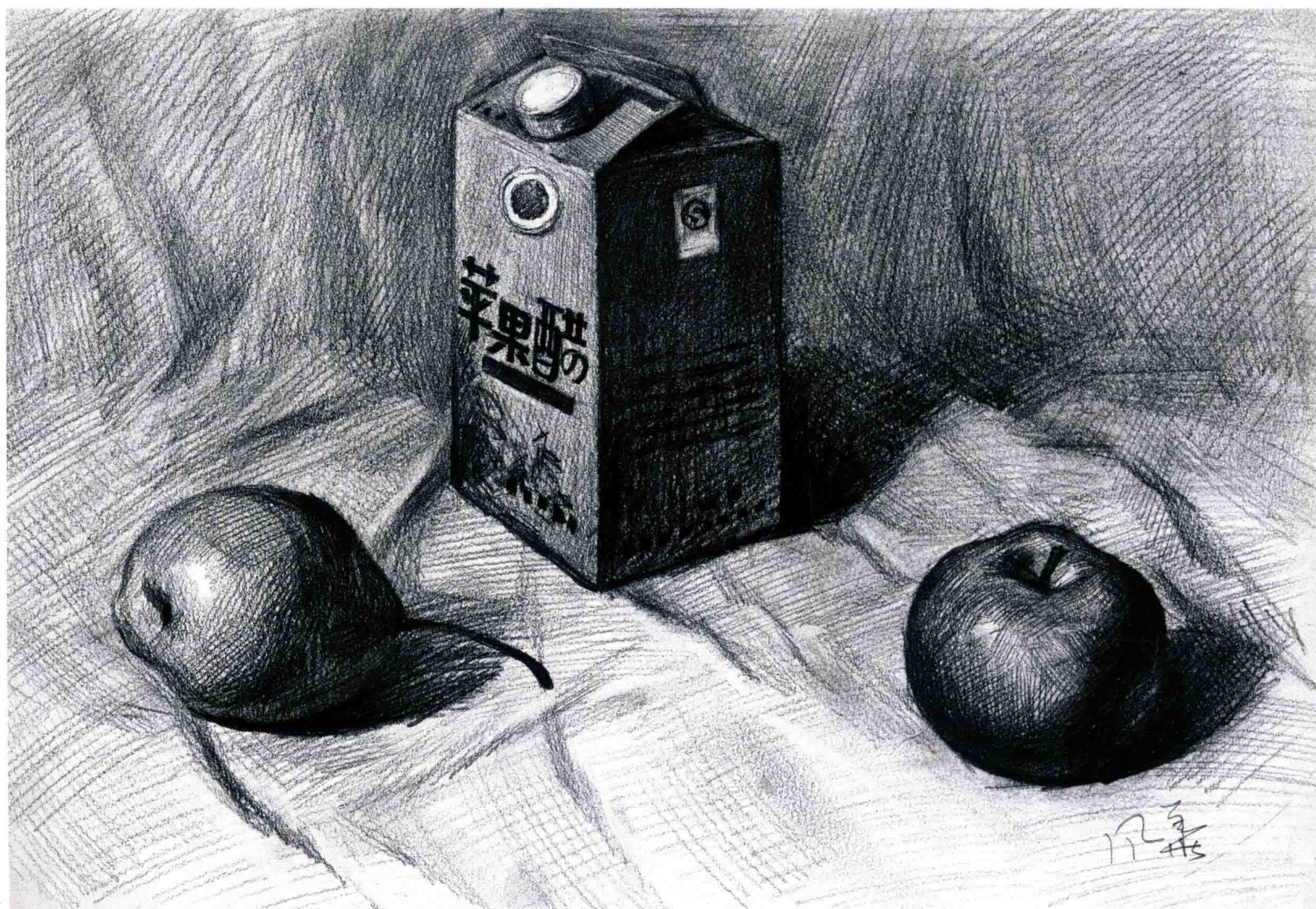
步骤二: 找出果汁盒的细部形体,包括盖子、图案的形状和位置,处理好纸质形体边缘的变化,并顺带画出大明暗关系与投影。

步骤三: 反复比较明暗层次,在结构和调子上作全面的描绘。利用背景的深层次衬托纸盒的明度和质感。

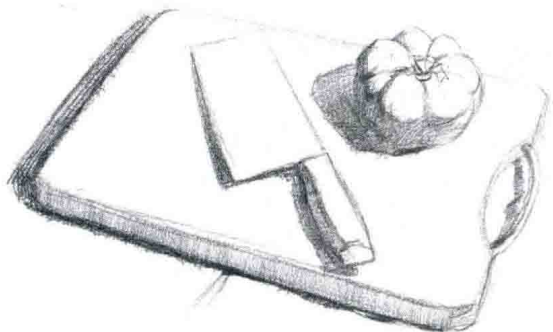
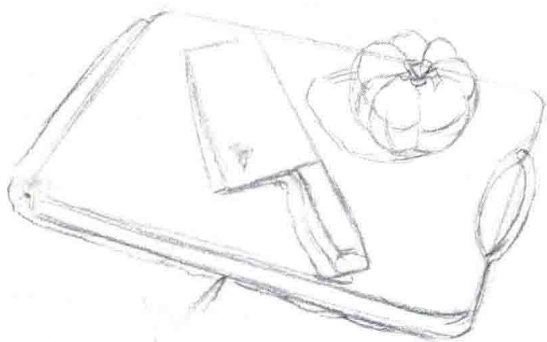
步骤四: 退远审视画面,整体调整。不要被局部烦琐的表面细节迷惑,从而失去了整体。

小组合练习 (二)

实物照片

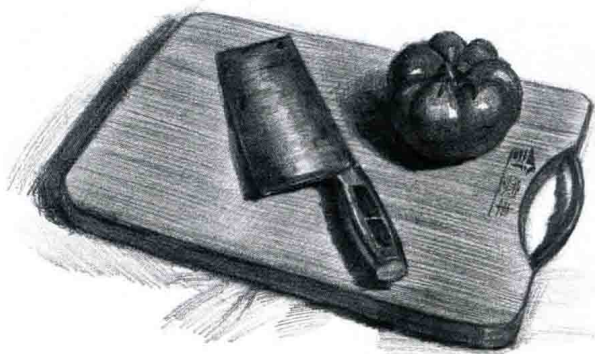
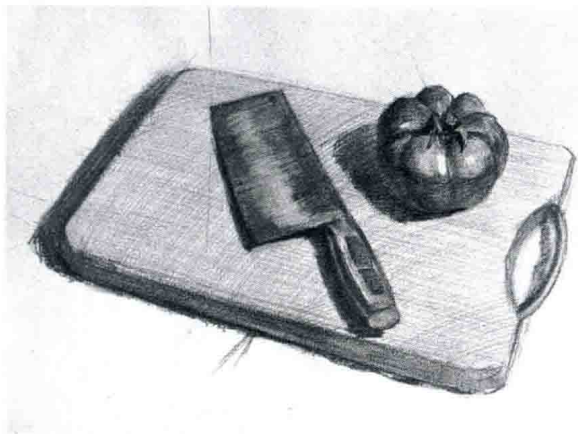

画法分析:

在基础训练中,我们主要是通过不同的绘画工具的运用和合理的用笔来表现质感。在学习过程中我们可以尝试运用笔触、线条和色调的对比变化,不同软硬的铅笔来塑造不同质感的物体。平滑的物体可以用硬铅整齐地细致刻画,粗糙的物体可以用软铅交叉的粗线条来表现。通过各种物体质感的针对性训练来加强对质感的理解。

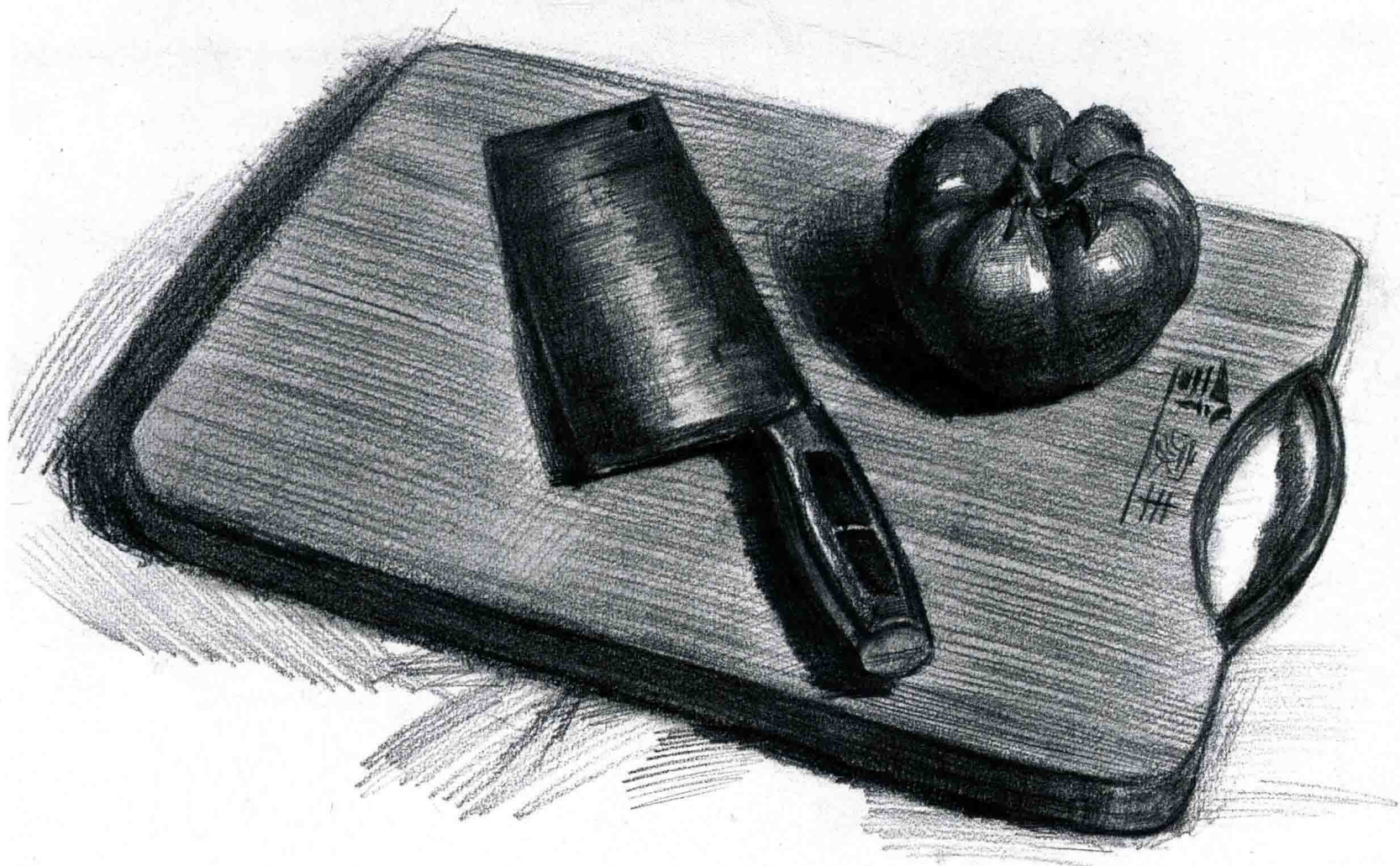
步骤一:确定构图,确定基本的比例关系,再用概括的线条画出大轮廓及形的结构关系。

步骤二:找到明暗交界线,并用概括而富有变化的线条表现出画面的明暗和虚实关系。

步骤三:从大体块入手,进行概括性描绘。重点刻画整体画面的大明暗及空间、体积关系。

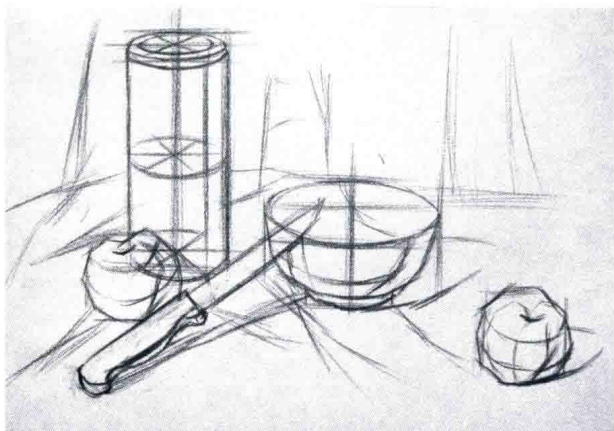
步骤四:开始着手于各物体的深入塑造,拉开黑、白、灰大关系,同时要注意整体关系的调整。

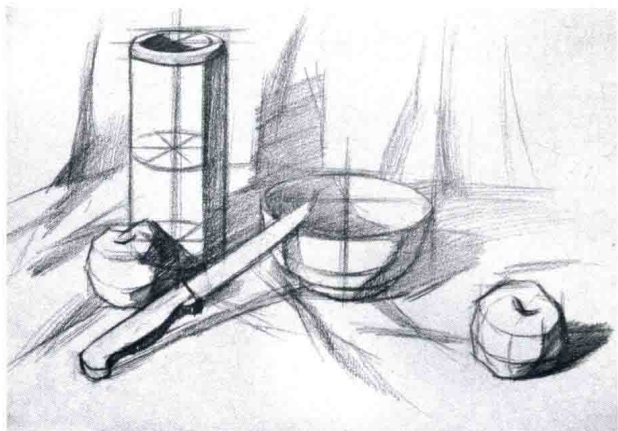
小组合练习 (三)

实物照片

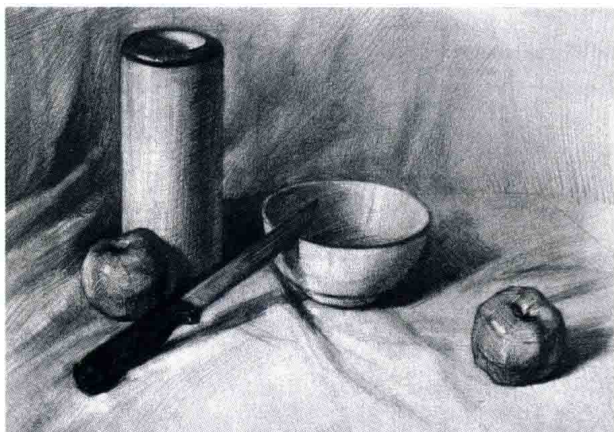
步骤一：观察和思考构图，安排好物体的位置，画好每一个物体的形体结构，注意透视与空间的把握。

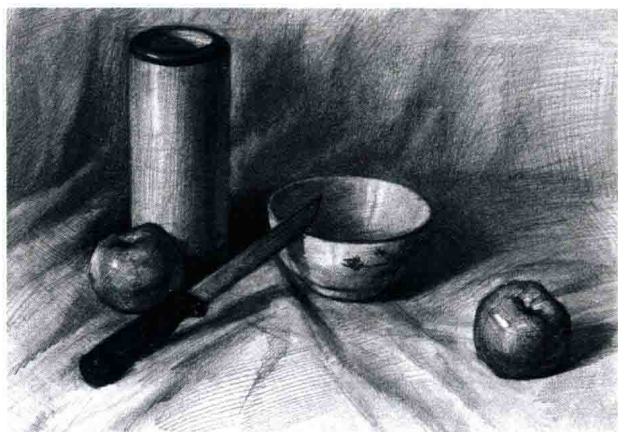
步骤二：根据光线，画出物体的暗部及投影位置。从深色部分入手，把物体的固有色交代清楚，明确画面的黑、白、灰关系。

画法分析：

圆柱形物体在平时的静物训练中经常遇到，比如常见的大白菜、酒瓶、杯子、笔筒、衬布褶皱部分等物体形体都与圆柱体类似。竖放的圆柱形物体在刻画时要注意圆柱体的底面在视觉上的位置比顶面低，越低则圆形的短直径的长度越趋近于长直径。刻画类似放倒的圆柱形物体时，透视关系较难画准，可将形体理解成很多个排列的圆块。每个圆块的物理重心都在同一条直线上，同时你还会发现从前往后圆心的间距在逐渐缩短。

步骤三：笔筒、白瓷碗、苹果等物体的造型要塑造到位。同时调整画面的虚实关系。

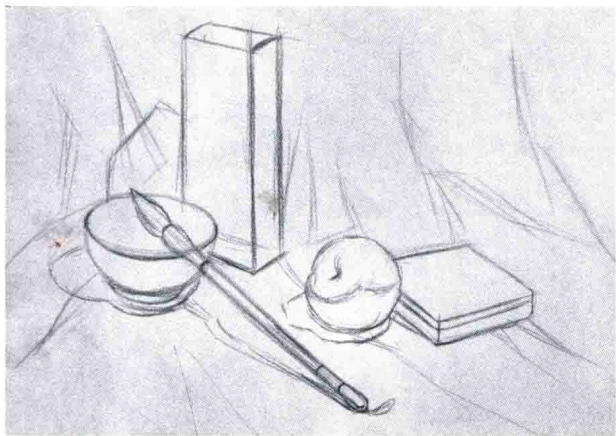
步骤四：强化明暗对比，深入塑造形体。用线应符合形体转折方向，亮部体面宜交代清晰。

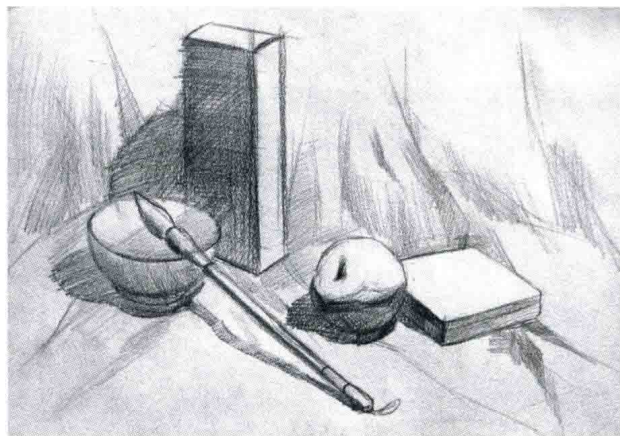
小组合练习 (四)

实物照片

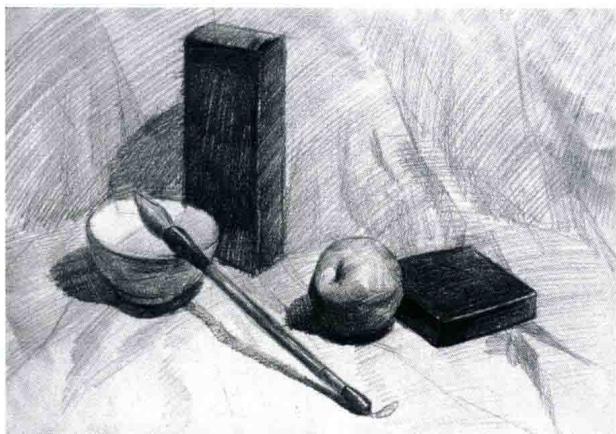
步骤一：确定各物体在画面中合适的位置、大小、比例，用简洁的直线切出外形。

步骤二：根据物体的主次关系及不同结构位置关系，运用强弱、虚实的线进行有区别的表现。画出物体基本透视形体和亮部转折，丰富画面形体效果。

画法分析：

要画好类似立方体的静物，就务必要在脑中建立形体意识，根据光源方向，分析物体的亮、灰、暗三大面。三大面被认为是立方形物体明暗画法的支柱。理解三大面、建立块面分析能力是观察和刻画好此幅作品的基础。

步骤三：根据光源，找出各物体的明暗交界线及投影位置，确定画面大的黑、白、灰关系。

步骤四：深入塑造，拉开黑、白、灰三大关系，同时要不断注意整体关系的调整。

