

选择阶梯训练 迈入成功殿堂

新阶梯

2

素描静物训练

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

胡廷武 著

鄂美动力
E-MIND

选择阶梯训练 迈入成功殿堂

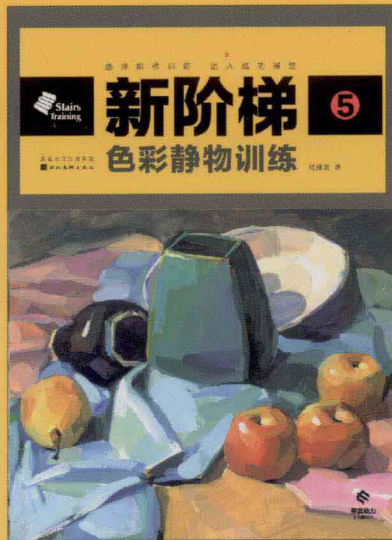
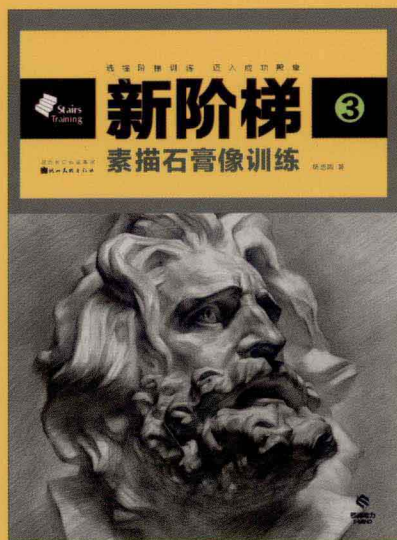
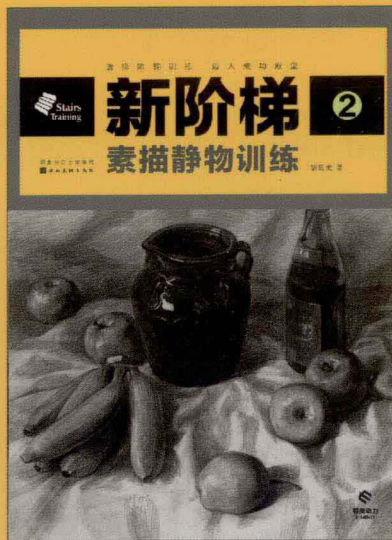
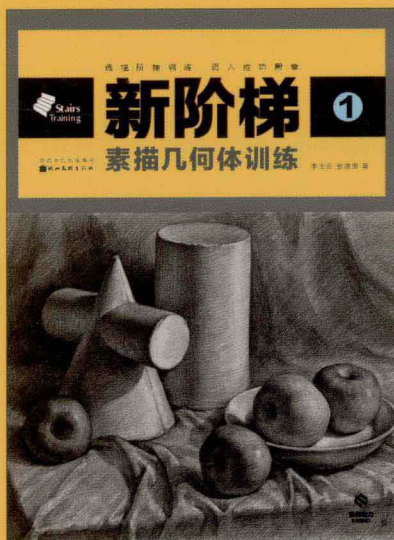
2 素描静物训练

策划/责任编辑/严浩 书籍设计/敖露

本社长期欢迎投稿, 请把优秀作品
直接发到我们的邮箱, 并留下详细
的联系方式。

电话: 027-87679544

邮箱: y_hao1228@163.com

图书在版编目(CIP)数据

素描静物训练 / 胡廷武著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2011.4

(新阶梯)

ISBN 978-7-5394-4121-4

I. ①素…

II. ①胡…

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064824号

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街268号B座

电话: (027) 87679522 (发行) 87679544 (编辑)

传真: (027) 87679529

邮政编码: 430070

印制: 武汉三川印务有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 3

印数: 6001—10000册

版次: 2011年6月第1版 2011年8月第2次印刷

定价: 12.80元

目录

素描静物训练

胡廷武 著

第一章 素描静物的工具与基本技法 P02

一、工具与材料 P02

二、基本技法 P03

第二章 素描静物的观察方法与透视原理 P04

一、素描静物写生的基本要求 P04

二、构图 P04

三、观察方法 P04

四、透视 P05

五、明暗及色调 P05

第三章 素描单个物体写生 P06

一、苹果的写生方法 P06

二、梨的写生方法 P10

三、大白菜的写生方法 P14

四、金属杯的写生方法 P18

五、陶罐的写生方法 P22

六、啤酒瓶的写生方法 P26

七、衬布的写生方法 P30

第四章 素描组合静物写生 P32

一、组合静物范例 1 P32

二、组合静物范例 2 P34

三、组合静物范例 3 P36

四、组合静物范例 4 P38

五、组合静物范例 5 P40

六、组合静物范例 6 P42

七、组合静物范例 7 P44

第五章 素描静物作品欣赏 P46

第一章 素描静物的工具与基本技法

一、工具与材料

1. 笔

素描，泛指单色绘画。素描石膏几何体，可用作画笔的工具很多，如铅笔、炭笔、木炭条、炭精条等。初学者往往选用铅笔，B型号越大越软、越深，H型号越大越硬、越浅。

2. 橡皮与橡皮泥

橡皮用来擦除不要的画面，一般采用4B的绘图橡皮。橡皮泥质地柔软，吸附性强，能随意捏成各种形状，可以很方便地修改画得太浓的暗部。

3. 铅笔刀

4. 纸

①画素描石膏几何体一般采用较白的素描纸。素描纸表面质地也有粗细之分，较光滑的可画得很细腻，较粗糙的可保留住线条的美感。纸的大小全开、对开、四开、八开不等。画者可据表现内容及构图去选用。

②裱纸：将纸打湿后，用胶带纸粘在画板上，干后会很平，有利于画面的刻画。

5. 画板与画架

6. 定画液

素描作品中所用的铅笔、炭笔等工具，画完后容易掉色，所以在作品完成后，往往用定画液固定一下，以便于长期保存。市场上卖的发胶固定效果也很好。

笔

铅笔刀

橡皮与橡皮泥

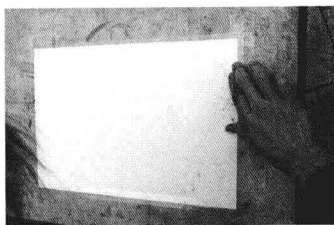
素描纸

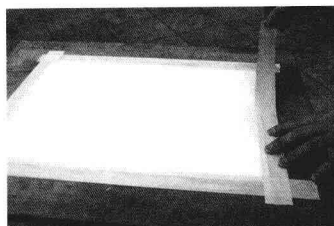
定画液

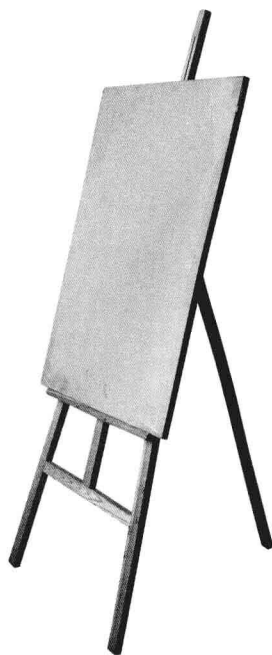
作画姿势一

裱纸

画板与画架

二、基本技法

1. 握笔的姿势

- ① 横握笔, 适宜于画长直线和铺调子。
- ② 竖握笔, 同于写字姿势, 适宜刻画局部。

竖握笔

横握笔

2. 作画姿势

- ① 手握画板作画。
- ② 放在画架上作画。

注意: 两种姿势都需要将眼睛和画面中心保持垂直角度, 否则容易产生透视变形。

交叉线

轻快、活泼, 适合表现形体有变化的部位。

平铺

欢快、流畅, 适合表现形体明确的部位。

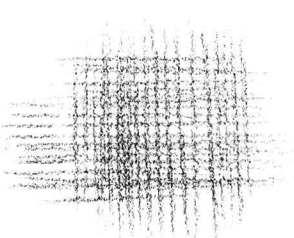
揉(手指)

有虚有实, 适合表现既硬又软的形体。

弧形线

轻柔, 适合表现蓬松、松散的物体特征。

十字交叉线

对比强烈、僵硬、冷峻, 适合表现刻板的形体。

擦(纸)

有朦胧感, 适合表现形体较含蓄的部位。

裱纸工具

作画姿势二

第二章 素描静物的观察方法与透视原理

一、素描静物写生的基本要求

学习素描要通过一系列的基础训练,培养坚实严谨的造型能力,用正确的观察方法,分析认识对象,从而达到表现对象的能力,使脑、手、眼同时得到锻炼。

在素描静物训练的过程中要遵循“从简到繁”、“由浅入深”、“循序渐进”的原则,合理安排,灵活地把长期作业和短期练习、写生、临摹及默写有机地结合起来,研究学习各种不同的素描表现方法,以丰富自己的艺术表现力。只要长期坚持大量实践,随着对形体的反复认识,掌握一定的规律,就会实现从量变到质变的飞跃,才能在有限的3小时内深入、生动地表现好形象。

二、构图

不论选择什么样的物体,若想摆出较理想的组合关系,画出较理想的构图 就要认识构图形式美的一般规律:

1.集中而不单调;2.稳定而不呆板;3.活泼而不散乱;4.有主次;5.有远有近;6.不分割画面。尤其要把握构图必须宁上勿下、饱满而不滞塞、黑白有致,还要考虑动势等。

三、观察方法

1.从整体出发

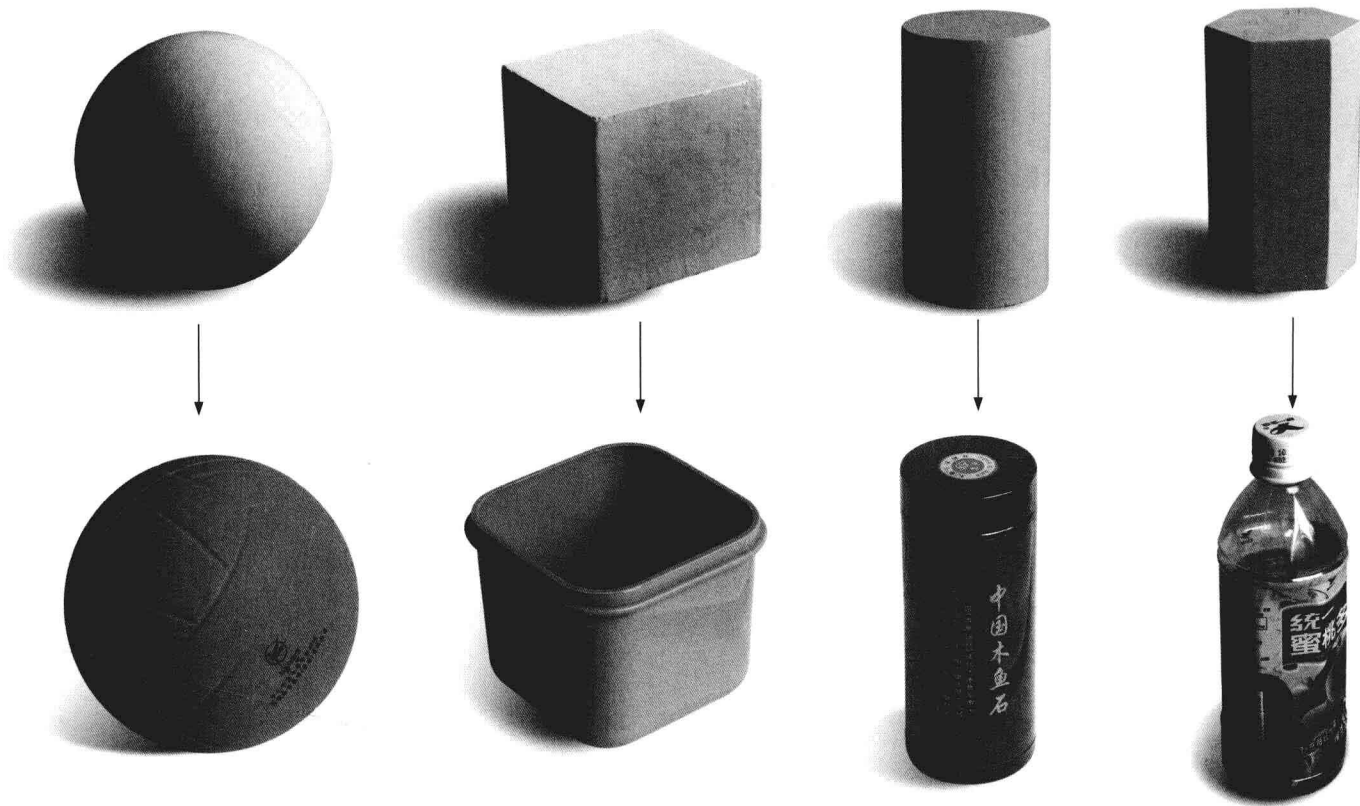
客观存在的形象都是由各个局部组成的一个整体,整体离不开局部,局部受整体制约,它们是辩证统一关系。要画好局部是比较容易的,而画好整体则比较难。所以我们要做到始终从整体出发观察和刻画形象,始终使局部服从整体,表现局部只是为了更充分地表现整体。克服弊病的方法就是多比较,常退远了观察,或是眯缝着眼睛去看。

2.联系地观察

一组静物,局部与局部之间是相互依存,有内在联系的,比如空间前后关系、透视关系等。由一个几何形体的动势引发到其他组合,甚至到衬布、桌面等,联系起来,逐步扩大视野,增强对整体的把握能力。

3.本质地观察

任何表面现象都是以本质为依据,现象只是本质的反映。缺乏对形象本质结构特征,包括其内在解剖关系的起码认识,就很可能被某些表面现象和细节所迷惑,盲目照抄和拼凑形象,看起来肤浅,甚至出现各种各样的错误。所以观察应该本质地了解,把握形体内在东西,不能流于形式。

四、透视

我们所看到的物体，由于距离不同，位置不同，会给我们近大远小的感觉，称之为透视现象。透视规律就是近大远小，并由此推出的近宽远窄、近长远短等。为了更明确透视的意义，不妨用下列公式来理解：

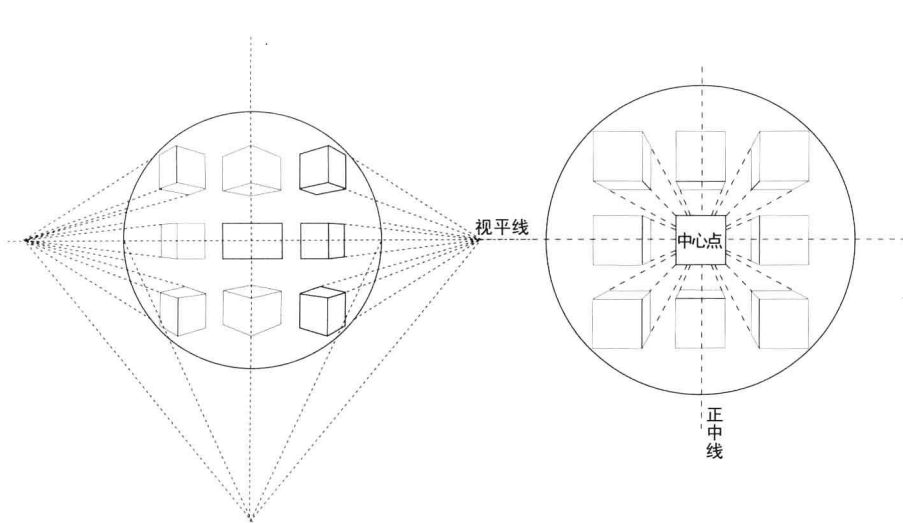
客观形象+透视形象=视觉形象

画家对视觉形象的认识+素描表现技法=素描形象

透视又可分为：

1. 平行透视

在 60° 视域中，立方体不论在什么位置，只要有一个可

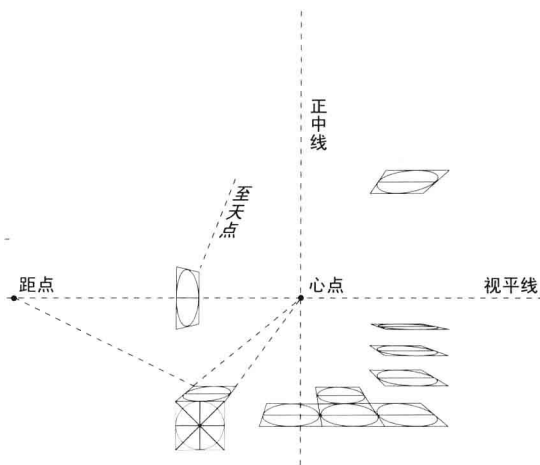
视平面与画面平行，立方体就和视点、画面构成平行透视关系。

2. 成角透视

在 60° 度视域中，立方体没有一个平面和画面平行，且有一条垂直边棱距离画面最近，立方体就和视点、画面构成成角透视关系。

3. 圆形透视

空间中除了直线外，还存在着大量的曲线，圆形属于规则的曲线，也同直线形体一样，要和视点产生各种角度的透视变化。

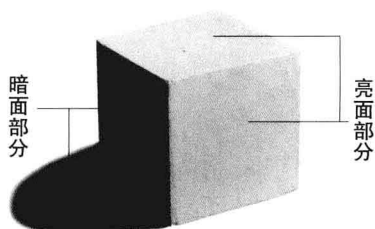

五、明暗及色调

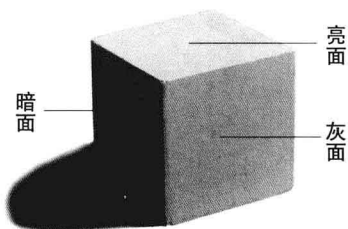
1. 形体受一个主要光源光线的照射，就会形成两大部分（亮面部分和暗面部分），三大面（亮面、灰面、暗面）和五大调子（亮色调、中间色调、明暗交界线、反光色调和投影色调）。

2. 形体的明暗关系有五个决定因素：

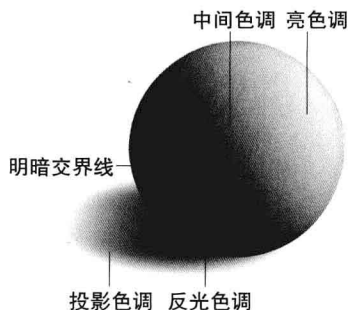
- ① 光源的多少及光线的强弱；
- ② 光源距离形体及其各部分的远近；
- ③ 形体体面和光线构成的角度；

明暗示意图

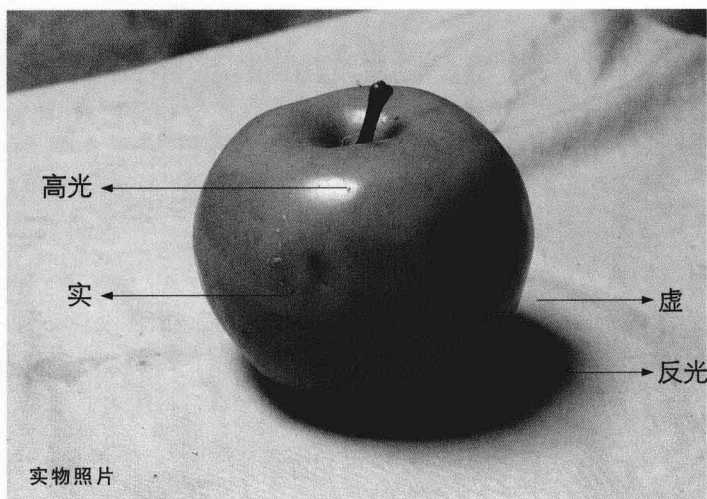
三大面示意图

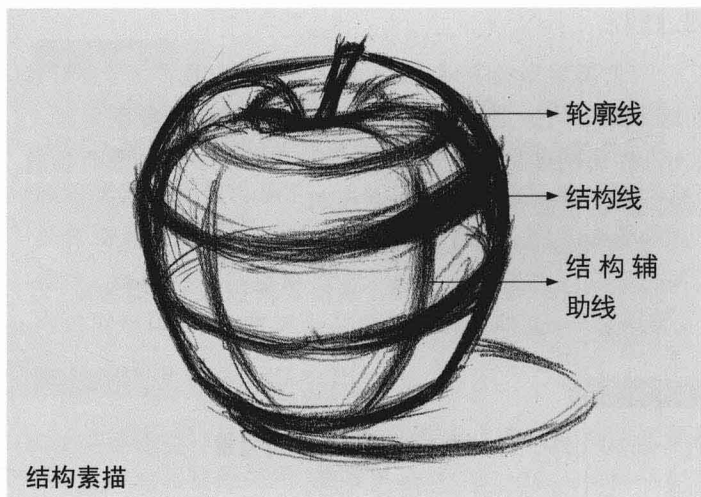
五大调子示意图

第三章 素描单个物体写生

一、苹果的写生方法

苹果是静物素描中常见的刻画

可以把苹果较理性地分解成多个面进行表现,加深对结构的理解。

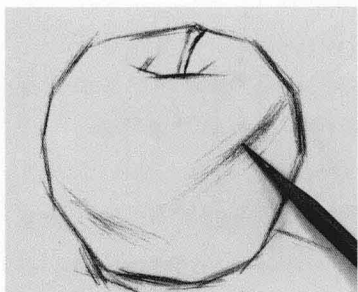

图 1-1 画轮廓线时初学者多用直线,宁方勿圆,确定出明暗交界线的位置。

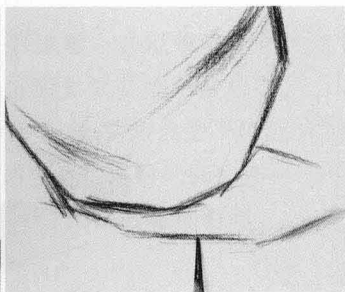

图 1-2 概括地画出投影的形状和暗面部分。

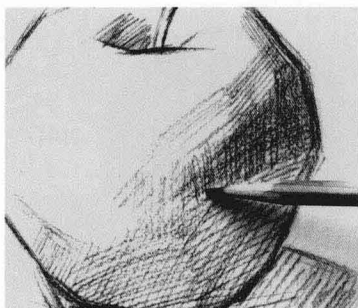

图 2-1 用侧锋顺着明暗交界线铺调子,要注意由实到虚的变化。

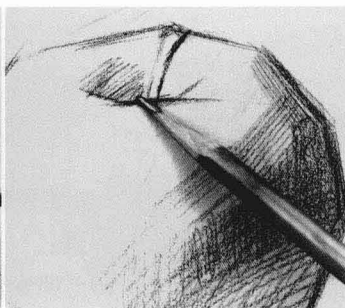

图 2-2 苹果凹部位应作为重点刻画,撑住苹果柄的边缘线应强化一下。

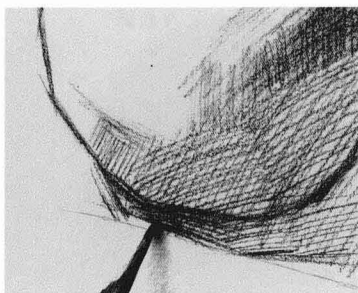

图 2-3 近处的投影线也可以强化一下。

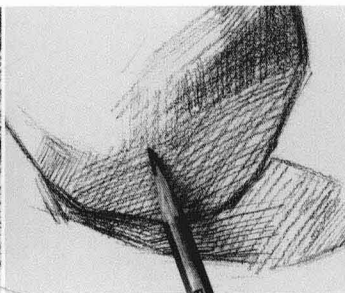
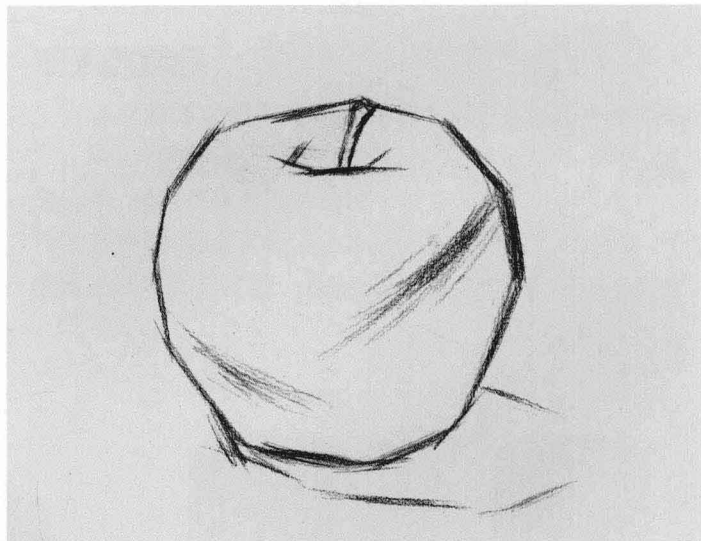
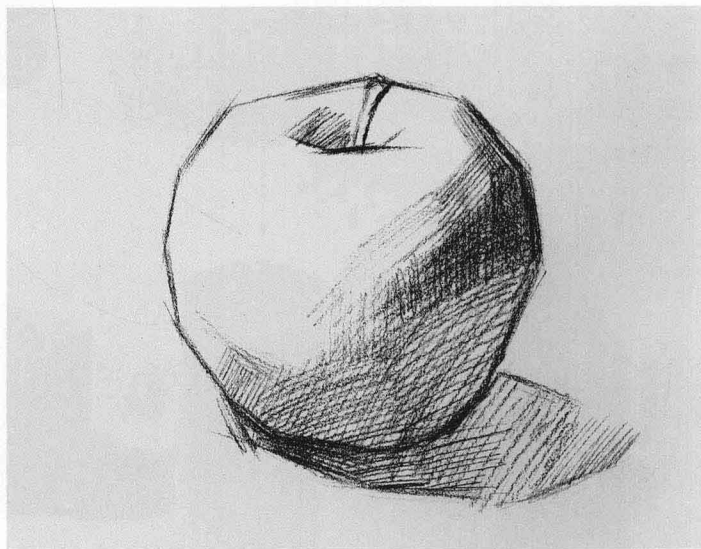

图 2-4 从明暗交界线向受光面逐渐过渡,使明暗交界线相对柔和。

步骤 1 用直线概括地勾出对象的轮廓,抓住苹果的特征。

步骤 2 在大体的明暗基础上,以明暗交界线为界线,铺画暗部的调子,分出受光面和背光面,使大形显出立体感。

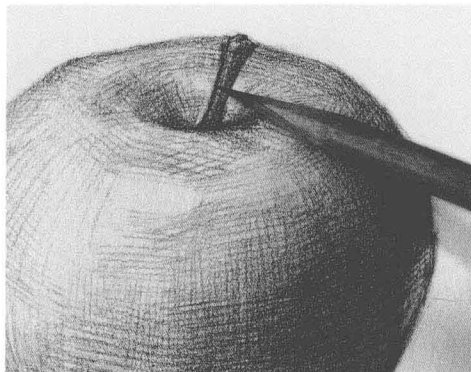

图 3-1 对苹果蒂把稍加刻画, 使其与整个画面一致。

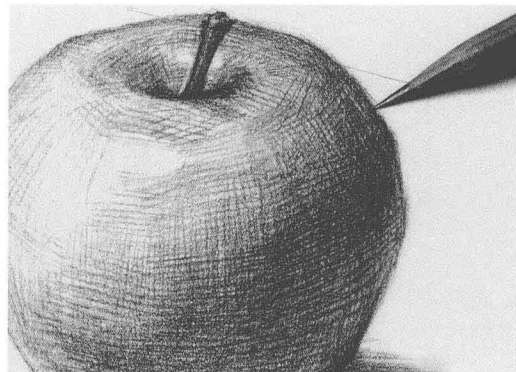

图 3-2 与明暗交界线发生关系的边缘线可适当强化一下。

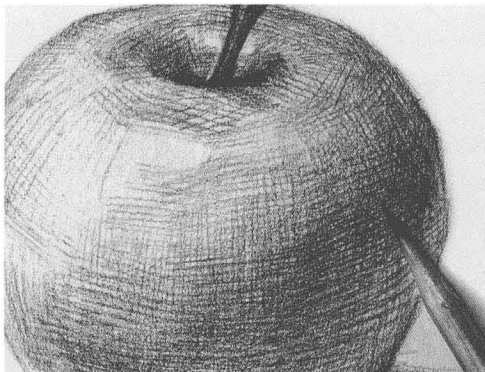
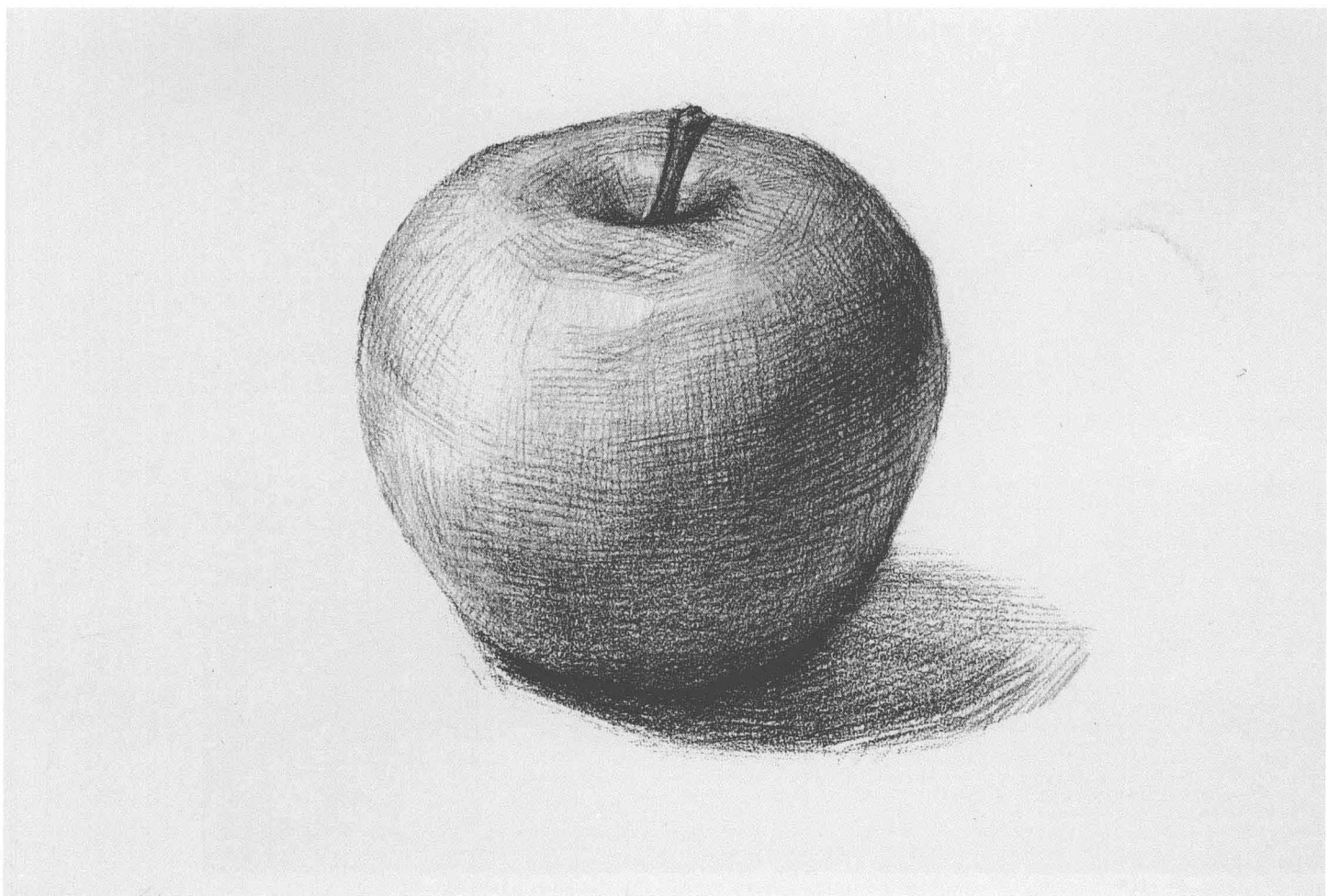

图 3-3 加强明暗交界线, 注意从明暗交界线向亮部的过渡。

图 3-4 强调一下物体投影和形体轮廓的区别。

步骤 3 加强 明暗交界线的刻画, 注意其受光面与背光部的变化, 随之画出灰面的层次变化。

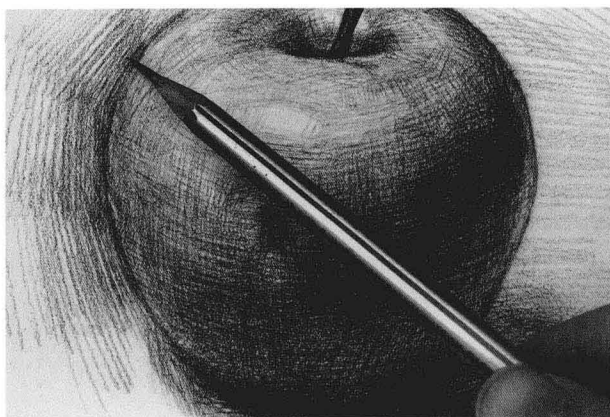

图4-1 背景可适当加强,并向外逐渐过渡,增强画面的空间感。

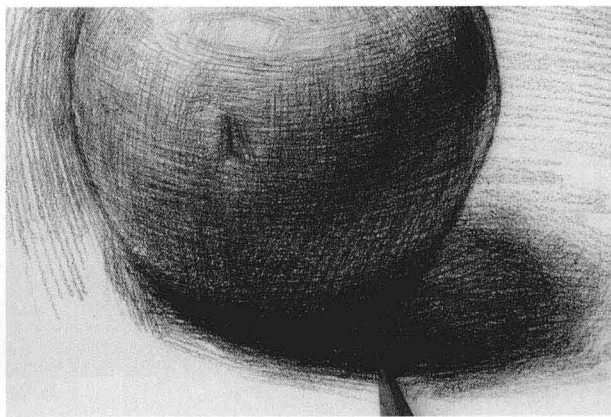
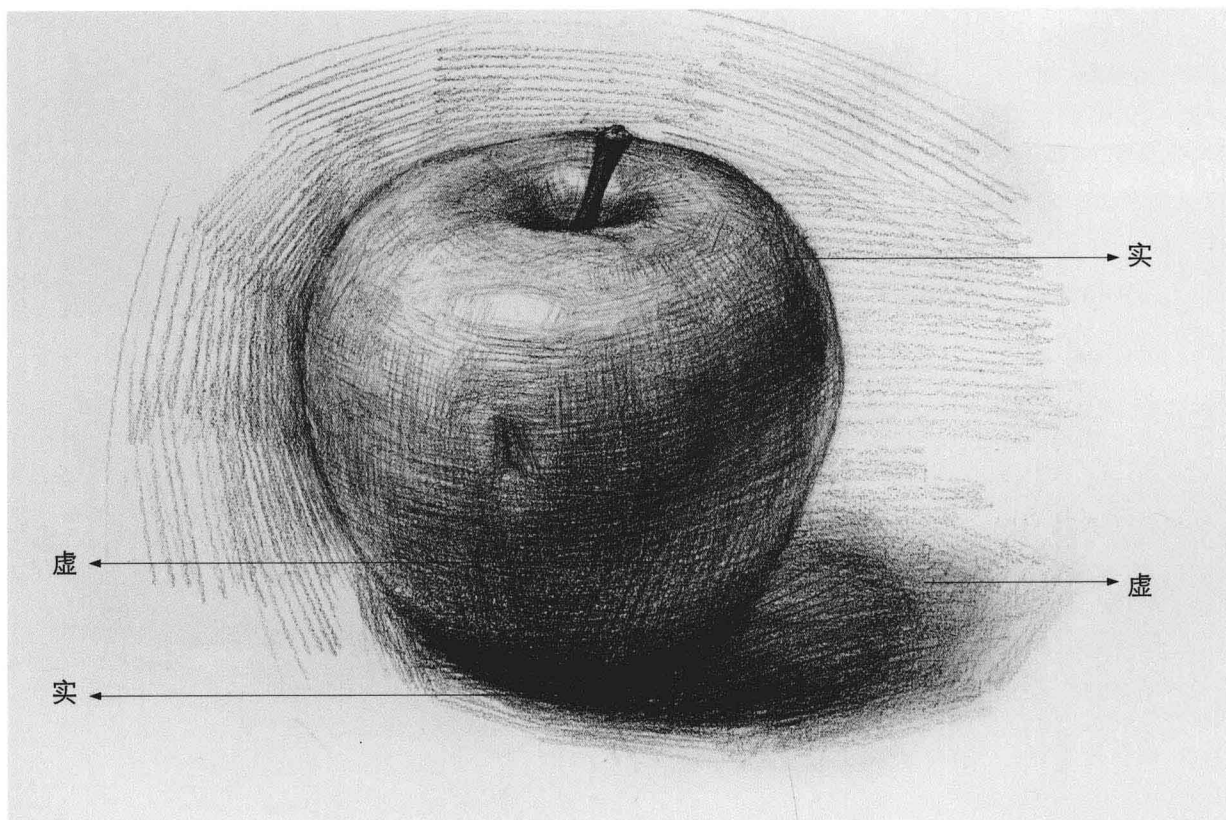

图4-2 注意投影由近及远的深浅虚实变化。

步骤4 继续深入刻画,加强调子的过渡,强化形体的体积感,注意用线的方向尽量体现物体的转动方向。

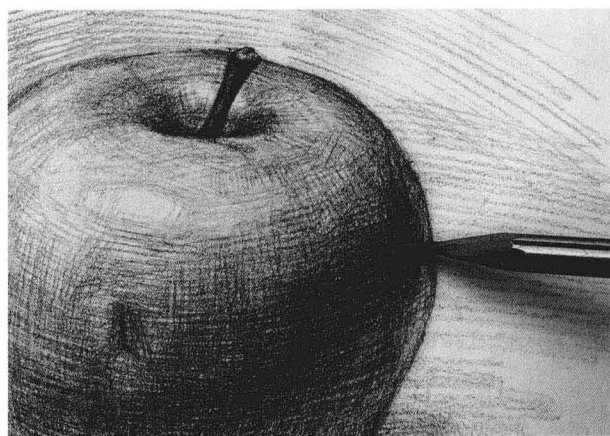

图4-3 画明暗交界线时,从物体最实的地方开始刻画。

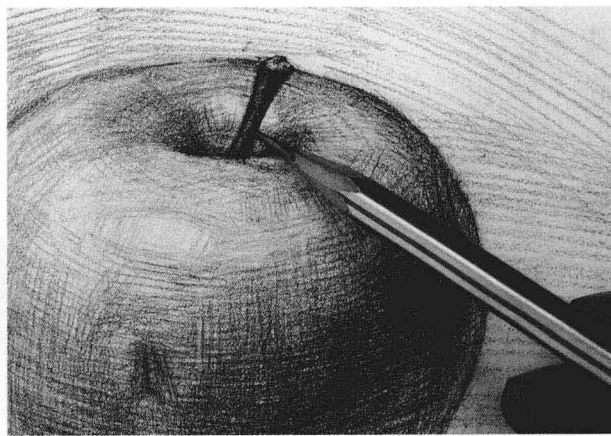
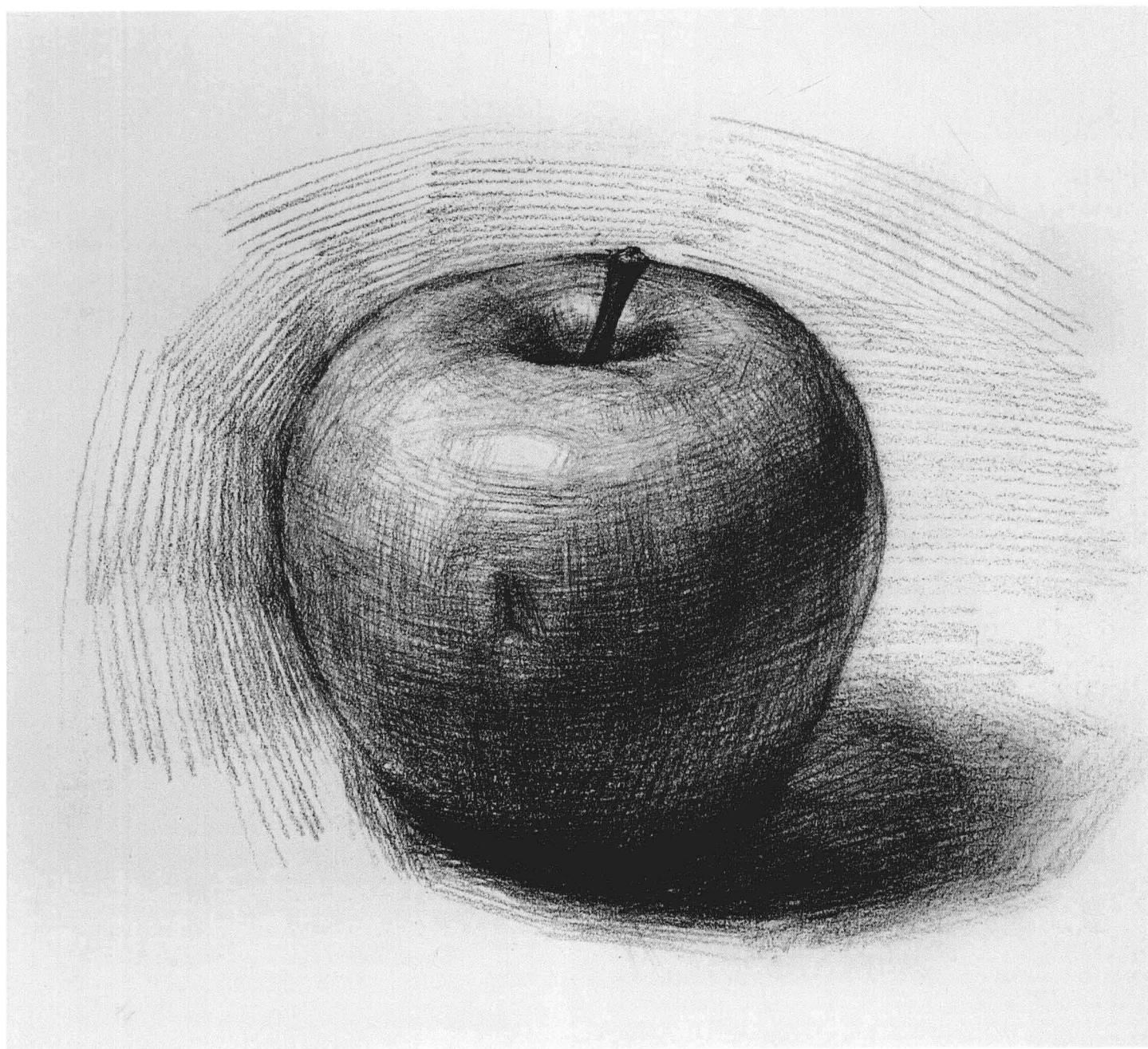
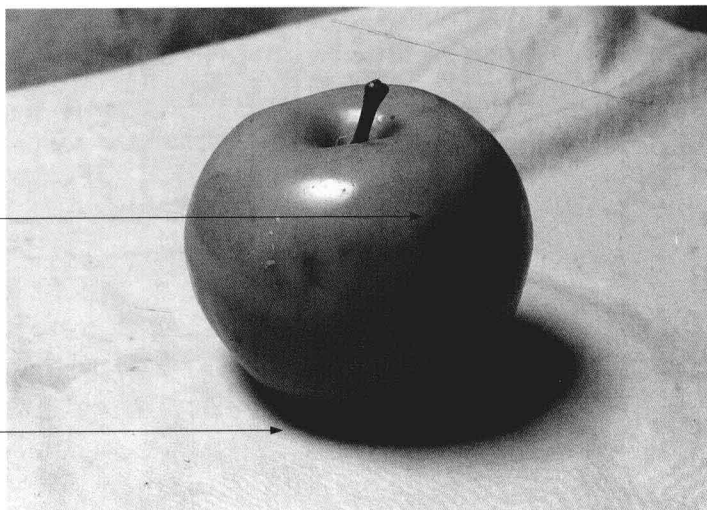

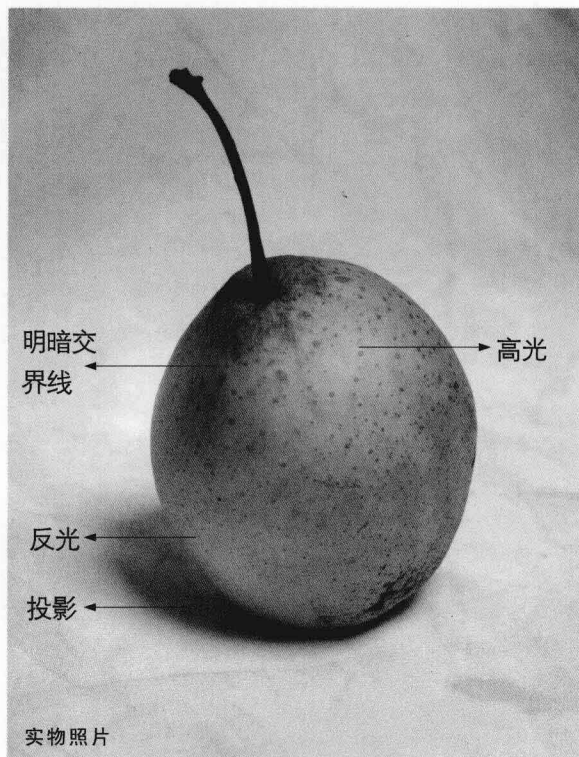
图4-4 细致刻画苹果蒂把,注意其受光与背光。

表现苹果形体，除了外形之外，重要的是明确光源，分清明暗，抓住明暗交界线重点刻画。

苹果的受光、侧光、背光面要认真细致地刻画，投影由落脚点往外慢慢变浅。

二、梨的写生方法

结构素描

画出对象的结构，是认识形体的好方法。

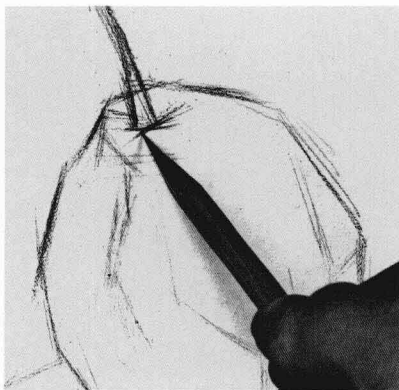

图 1-1 抓形时，也可适当地画出明暗交界线，使其稍有空间感。

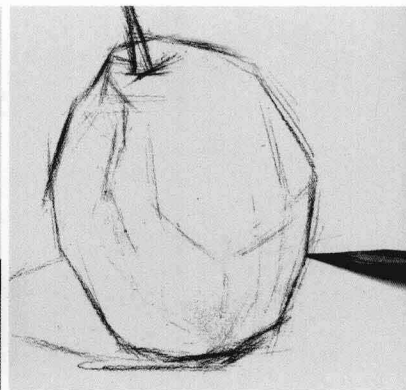

图 1-2 边缘用线应方一点。

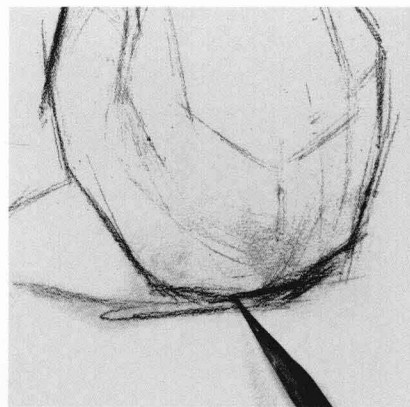
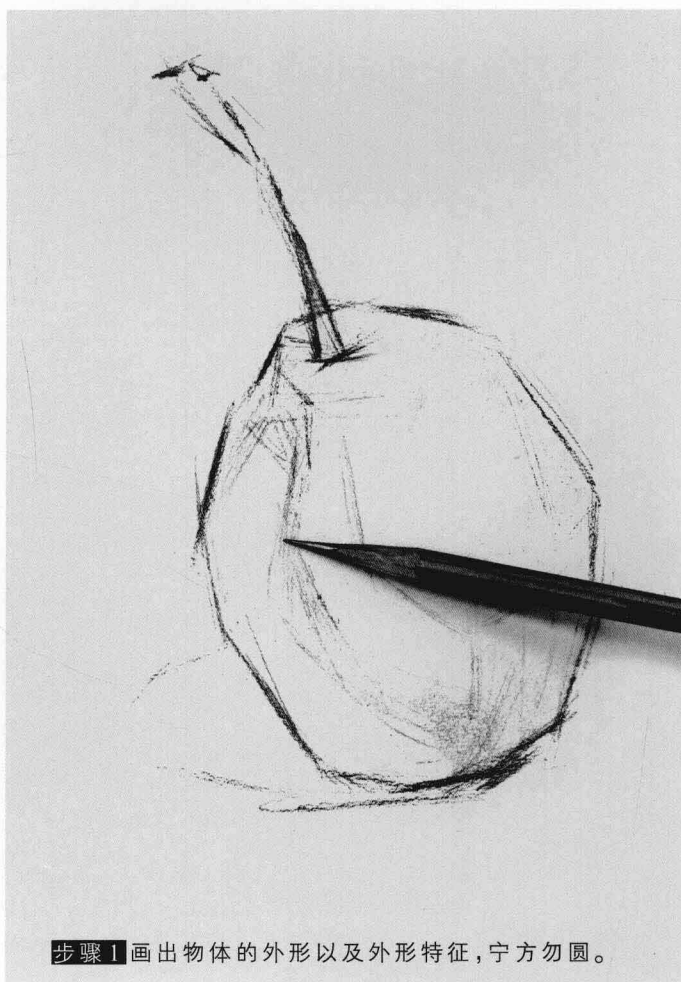
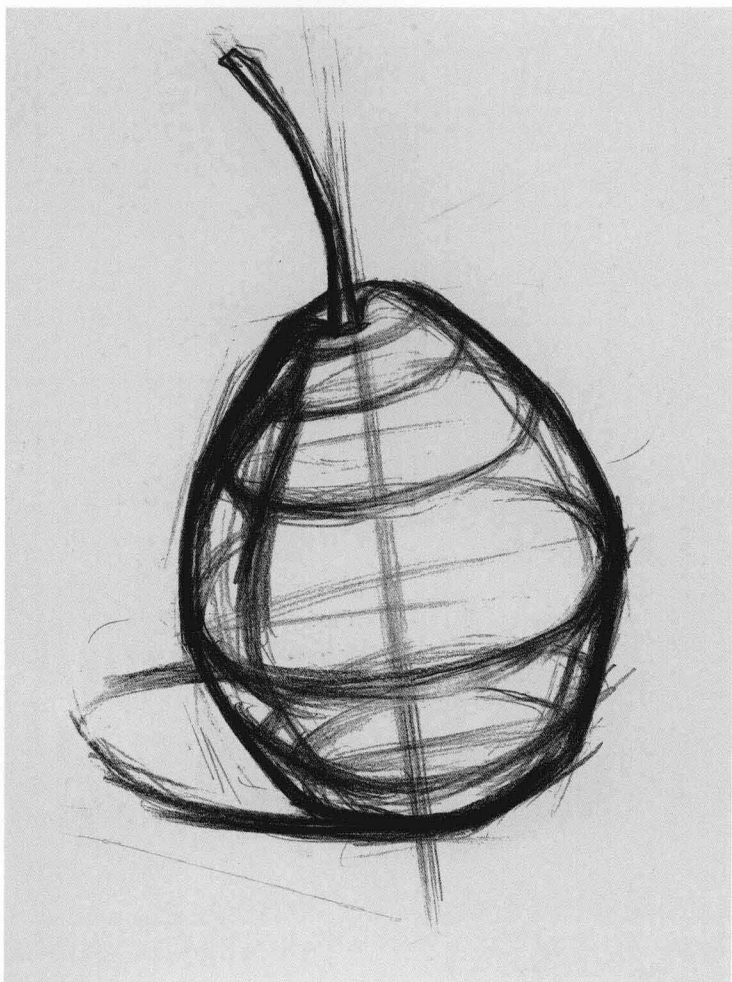

图 1-3 梨子底边与投影用线应适当强化。

步骤 1 画出物体的外形以及外形特征，宁方勿圆。

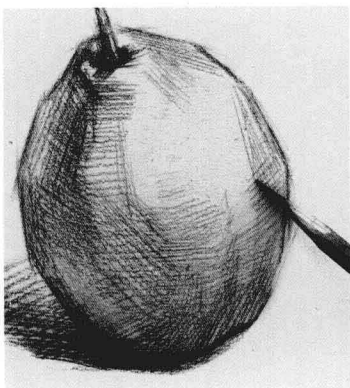

图 2-1 靠近受光部边缘的灰调子用线应清晰明确。

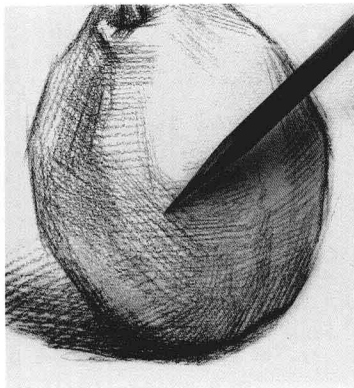

图 2-2 按形体转折方向用线，有助于形体的表现。

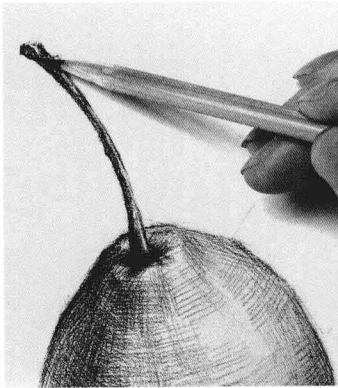

图 3-1 梨子蒂把上的明暗关系也要有所表现。

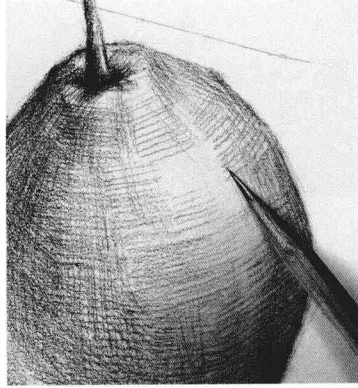

图 3-2 高光旁的用线可以抠一下。

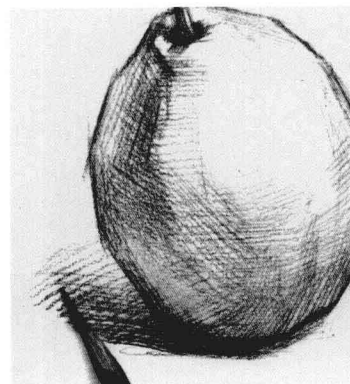
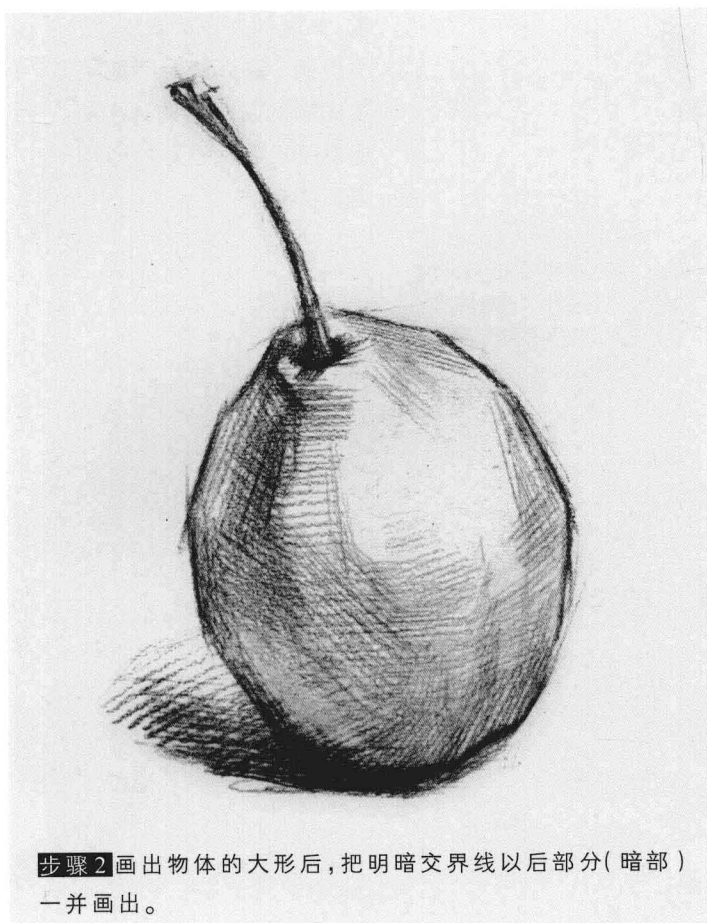

图 2-3 注意投影用线的统一与过渡。

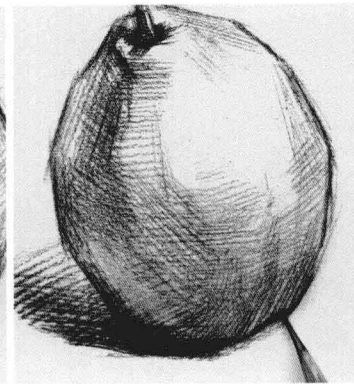

图 2-4 强化底边与投影相接的轮廓。

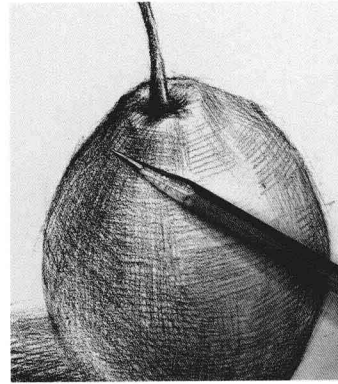
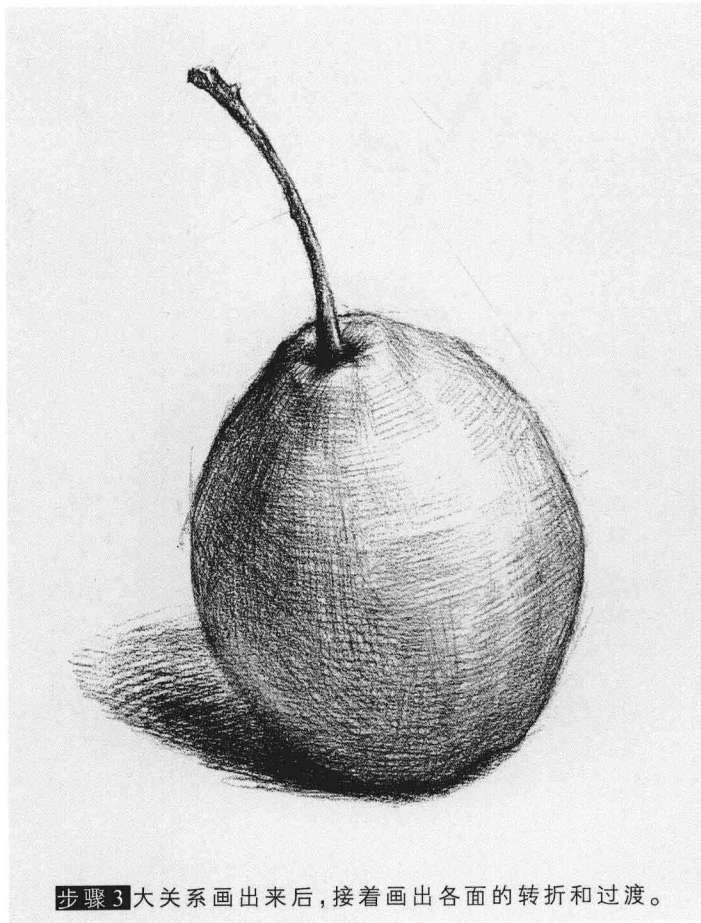

图 3-3 强化明暗线，注意用线方向。

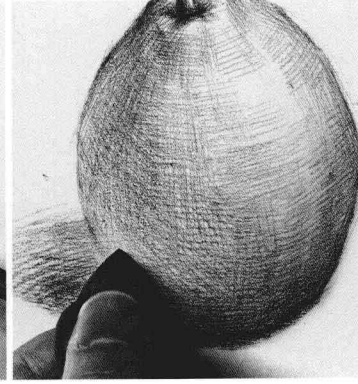

图 3-4 用可塑橡皮提一提反光，加强物体的空间感。

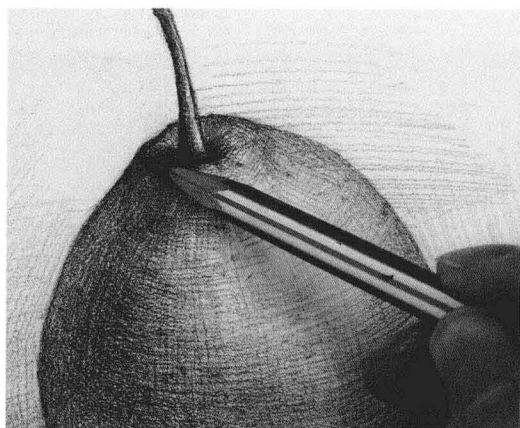

图 4-1 细化局部调子,使画面更精彩。

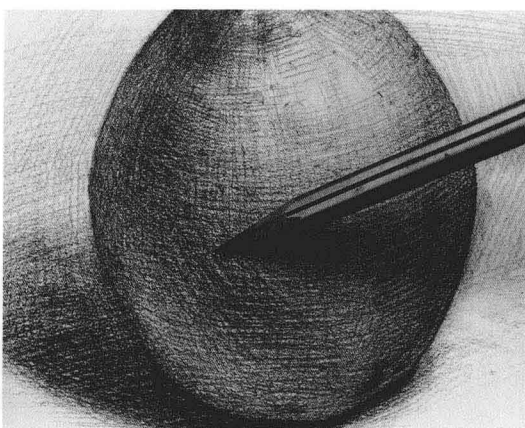
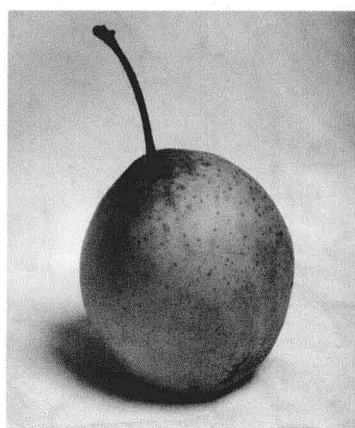
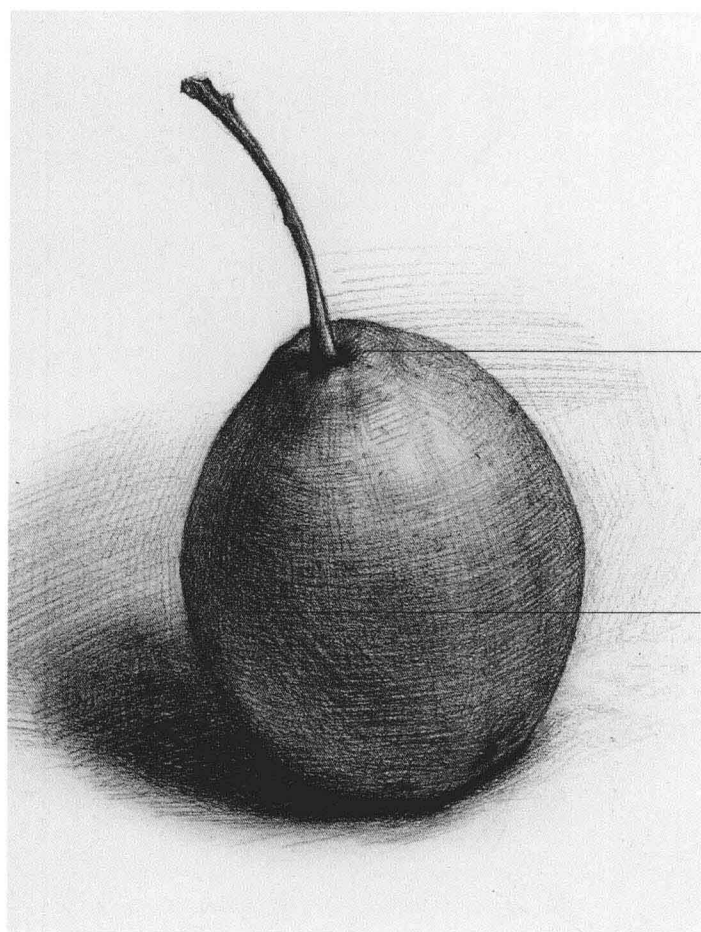

图 4-2 从明暗交界线向灰调子逐步强化形体转折。

右上方的光源,明暗交界线上面偏重,下面偏轻,慢慢消失在灰面里,很不规则。重点刻画蒂把及其周围的明暗变化,甚至还要画出蒂把投影的形和虚实关系。

梨子蒂根处的明暗和透视的变化,也需仔细刻画,这是梨子独有的特征。

梨子暗部的上半部分和下半部分在色调轻重上应有所区别,不要同等对待。

步骤 4 丰富灰色调子,强化明暗对比,注意亮面、灰面、暗面的过渡关系。

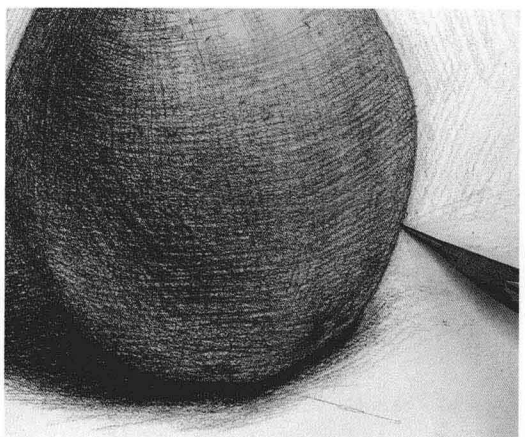

图 4-3 注意边缘的虚实变化。

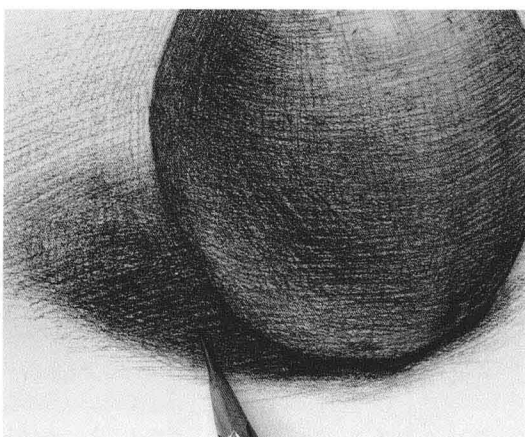
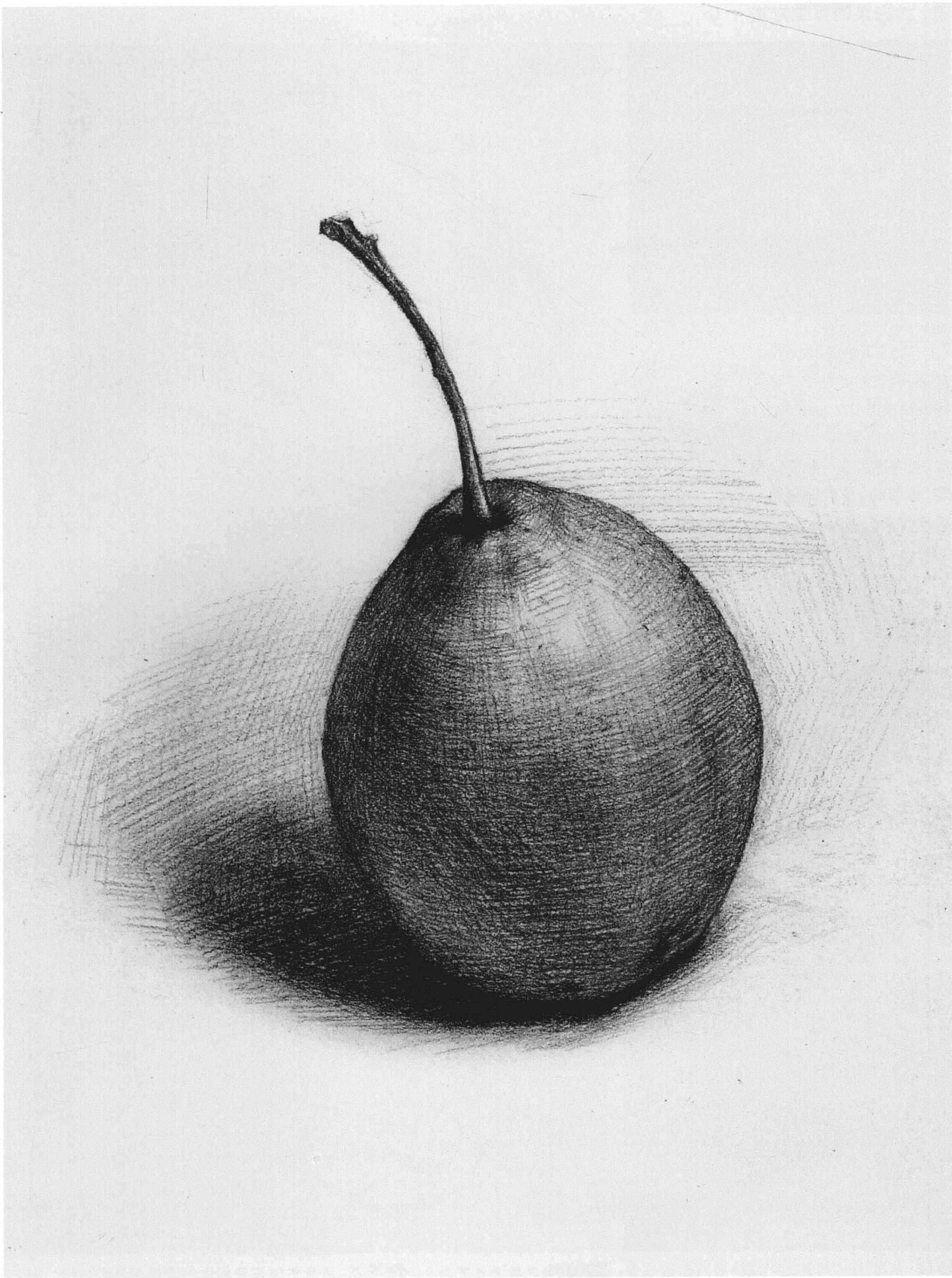

图 4-4 进一步刻画物体投影的过渡关系。

三、大白菜的写生方法

实物照片

大白菜的结构比较复杂,但我们可以把它理解概括成圆柱体形来画。找到它的暗部、明暗交界线,把每片菜叶、菜梗分清、画明确,是表现它特征的首要任务。

结构素描

不同的质感用不同的线去表现,比如:菜梗和菜叶部分用线应有区别。

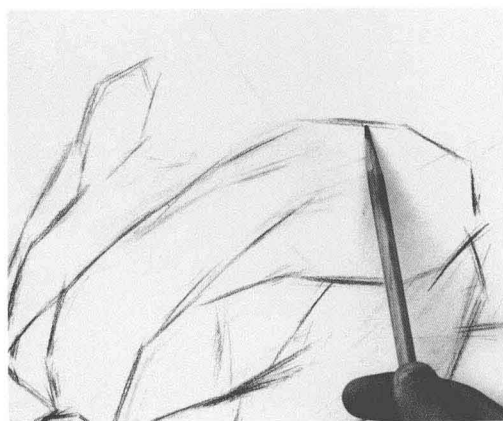
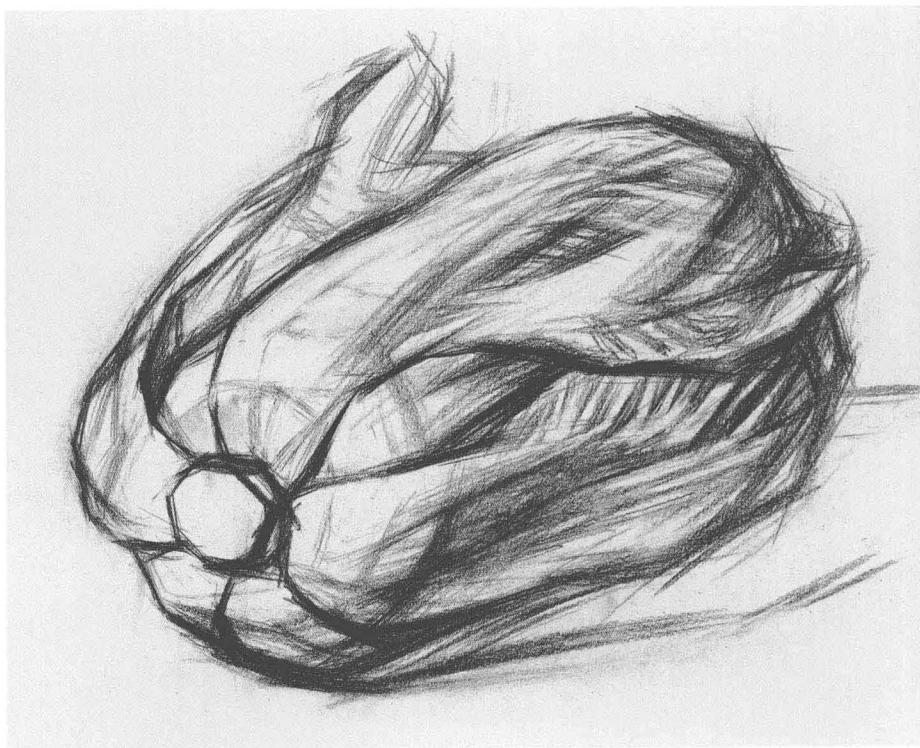

图 1-1 线的粗细、轻重是可以表现空间关系的。

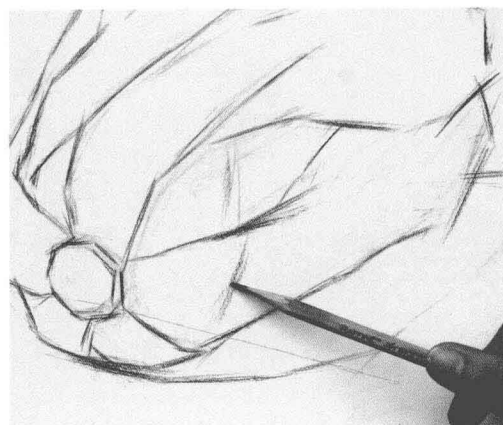

图 1-2 找出明暗交界线所在位置。

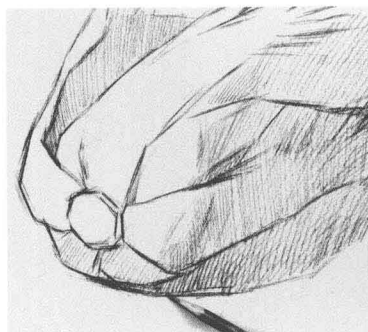

图 2-1 注意投影的虚实。

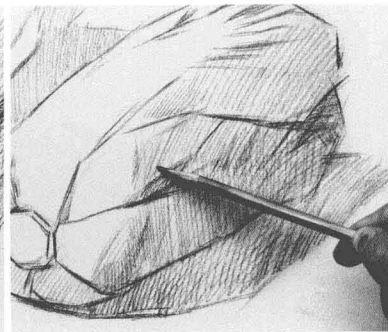
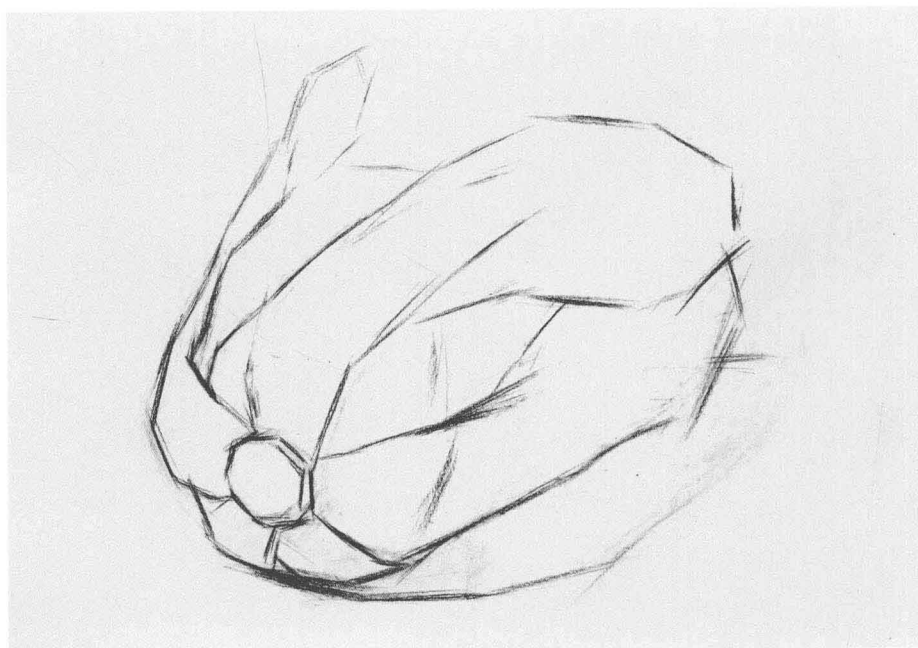

图 2-2 用长线条(侧锋)统一地铺画物体的暗部。

步骤 1 概括地画出物体的外形特征,注意物体在空间上的透视关系。

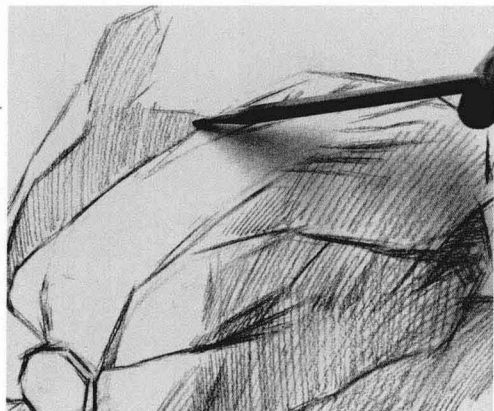

图 2-3 注意调子前实后虚的变化。

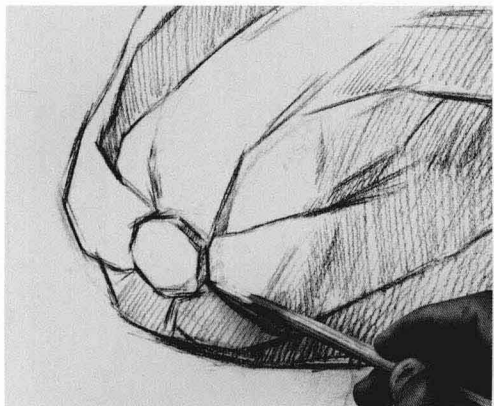

图 2-4 受光部分的形应明确。

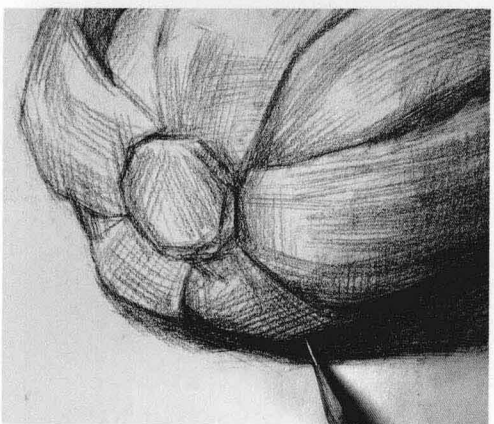
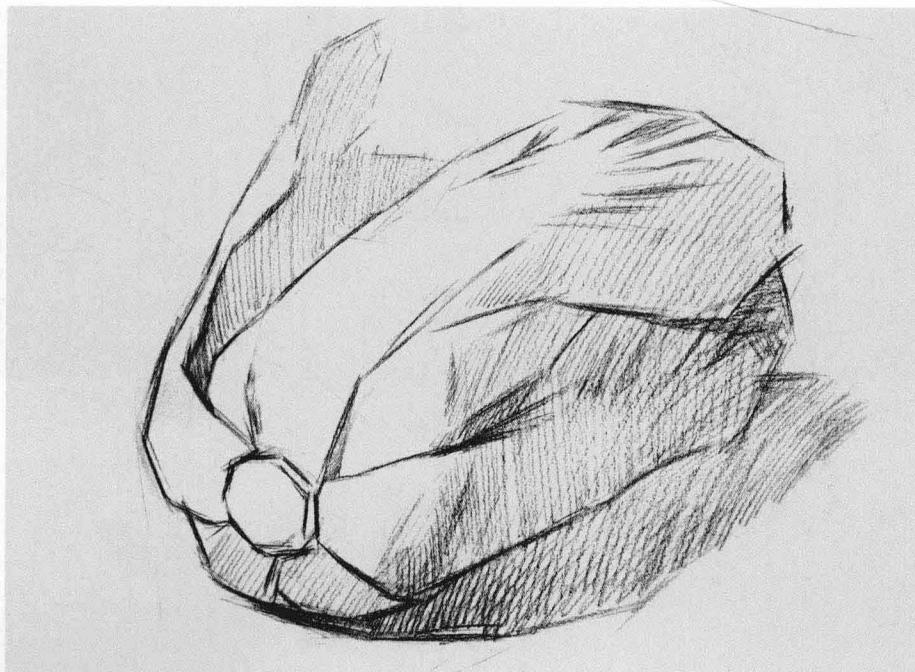

图 3-1 加强近处的投影,使光感更强。

图 3-2 远处的调子应画得虚一点。

步骤 2 找出明暗交界线的位置,然后铺出暗部及投影的大调子。

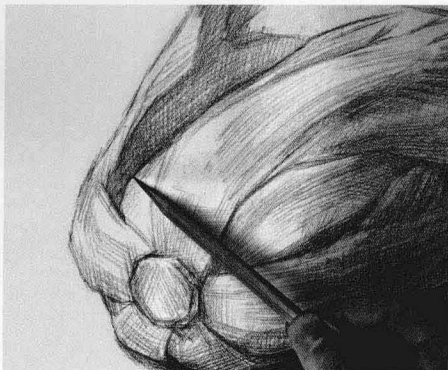

图 3-3 加强近处的明暗对比关系。

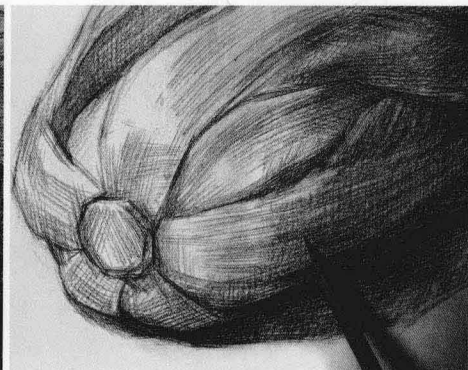
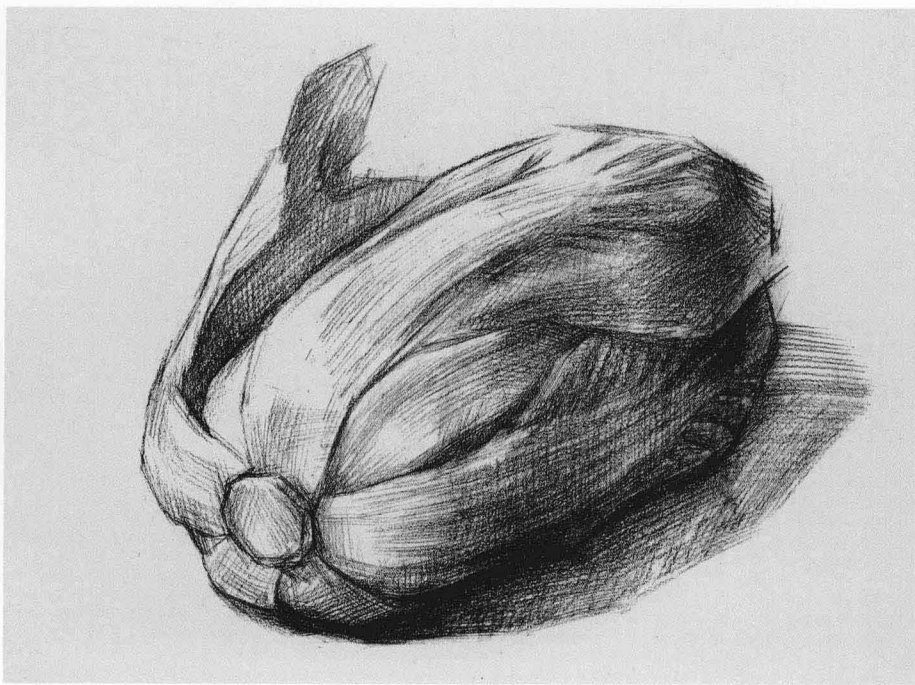

图 3-4 注意明暗交界线与灰部的过渡关系。

步骤 3 待大体的明暗关系画出来后,随之画出灰部的层次变化。