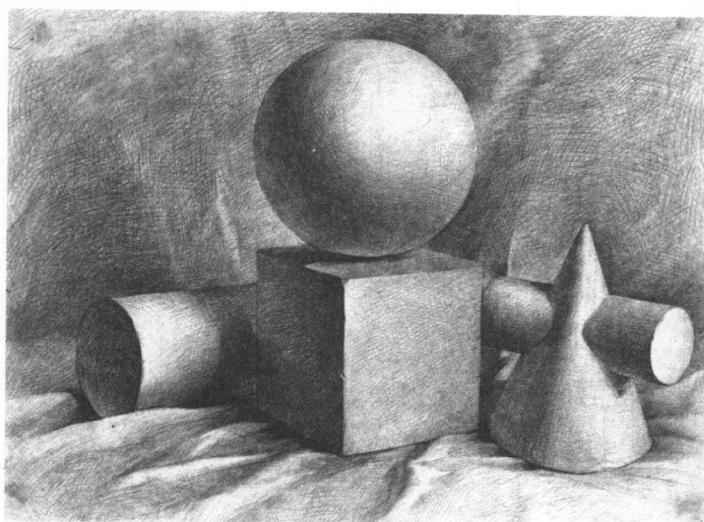

HUIHUA YI DIAN TONG

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一点通

素描静物（初级班）

马广旺 编著

西泠印社

目录

一、素描静物写生的意义	1
二、素描的设备与工具	1
1、画室的光线	1
2、素描用具	1
三、透视规律性	1
四、构图规律	2
五、六面体的画法	2
1、观察	2
2、铅笔的使用方法	2
3、画画的姿势	2
4、构图	2
5、起轮廓	2
6、涂明暗调子	3
7、调整修改	3
六、棱柱体的画法	3
1、观察	3
2、构图	3
3、起轮廓	3
4、涂明暗	3
5、调整修改	3
七、圆柱体的画法	3
1、观察	3
2、圆形的透视	3
3、构图和起轮廓	4
八、圆锥体的画法	4
1、观察	4
2、起轮廓	4
3、涂大调子	4
4、深入刻画的方法	4
九、球体的画法	4
1、观察	4
2、起轮廓	5
3、铺大调子	5
4、细部刻画	5
5、检查、调整、修改	5
十、明暗层次与质感的表现	5
十一、立体感与空间感的表现	5
十二、石榴的作画步骤	5
十三、铝壶的作画步骤	5
十四、组合静物写生步骤	5
十五、作品范例	6-46

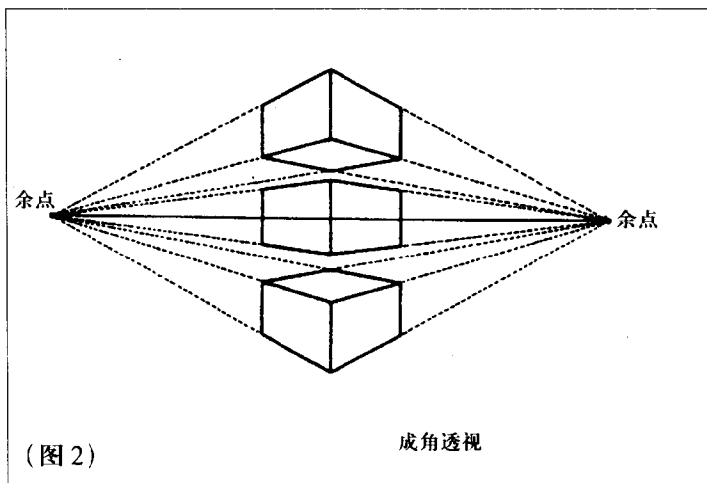
棱垂直于地面。C、只有一个消失点。

②成角透视:当立方体有一个角正对画者时,没有一个面与画面平行,这种透视现象叫成角透视。成角透视的特点: A、三条棱垂直于地面。B、其余的所有平面上的棱都不互相平行,因此有两个消失点。(如图2)

四、构图规律

构图是画好素描的第一关,一幅好画首先必须有好的构图。如果一张素描明暗层次及造型都很好,只是构图不舒服,当你画完后发现了也没法修改,于是便前功尽弃,后悔莫及。

构图的要求有三点:即稳定、均衡、和谐。稳定是指所画物体在画面上必须给人一种沉重地放在写生台上的感觉,而没有向上飘浮、向左右倾或画面空荡不见东西或东西堵满画面而没有了空间之感。均衡是指打破左右对称局势而将物体安排得相对匀称,从分量上感觉左右不偏,上下合适。和谐是指物体组合要合理。排列静物要从用途上按类组合,如学习用品、餐具、水果蔬菜、体育用品等不可胡乱掺合。选择静物时要注意在大小、黑白、轻重、形状、质感等方面有区别,而又谐调统一。(如图3)

五、六面体的画法 (见第6页步骤图)

在石膏几何体中正六面体是结构最简单、明暗最清楚的静物,是最容易画的。初学素描的人可以通过这一简单的静物写生逐步学会素描的一般规律,为今后一切绘画打下坚实的基础。学习素描不单是要学习怎样画,更重要的是要首先学会怎样观察静物。

1、观察

通过对六面体的各个面与棱的认真观察分析认识六面体的特征。正六面体有六个相等的正方形面,其中两个面与地面平行。它共有12条棱,每相对的两条棱都互相平行,其中有四条棱与地面垂直。在写生台上,六面体的顶面的辅助线看起来并不像正方形,而是平行四边形,这是由于透视变形造成的,要真正理解六面体的图形结构,就必须学习透视规律。

2、铅笔的使用方法

用铅笔画素描与写字不同,主要是运用较长的直线来画,所以拿铅笔的姿势也与写字不同。通常写字是竖拿铅笔,画素描则要横拿铅笔,手心向上。初学画者可在老师指导下多次练习画垂线和水平线,直到姿势正确为止。(如图4)

3、画画的姿势

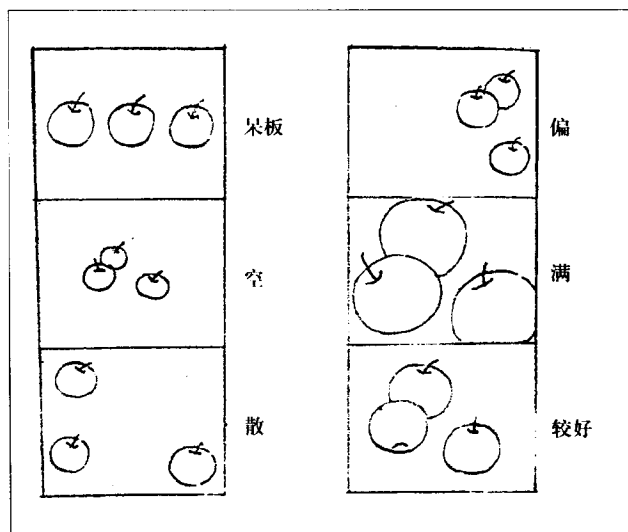
画画时首先身子要坐直,两腿分开,两脚距离与肩同宽,画板成约定角度放在膝盖上,用左手扶住画板的左上角。头抬起,使画面与视线垂直。要挺胸直腰,不能弯腰歪身,更不能跷起二郎腿,左摇右摆地画。画板不能一会儿横,一会儿竖或转着画。

4、构图

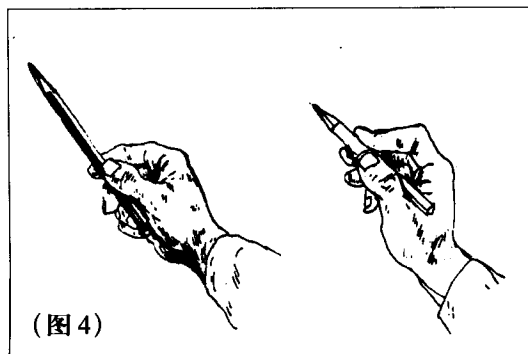
根据纸的大小,确定适当的位置,空出所画六面体最高点、最低点、左边线、右边线,并根据顶面、左面、右面三个面的宽度比例划分出三面的位置。测量比例的方法是用手握住铅笔的一端,放在眼睛正前方,将胳膊伸直,一只眼闭着,用铅笔尖对准所量面的一边,用握铅笔的拇指卡住所量面的另一边,然后移向对比的另一个面,比较其长度,把差别的比例记住:是两倍或是几分之几,或是更小一点。

5、起轮廓

从顶面开始,找准顶面四角的位置,并根据透视规律画出四条棱,直线要尽量画得长一些,使它们都符合近宽远窄的规律。垂直的一条棱要与画的左右边缘比较,看看是否歪斜。最后画底下的两条棱,特别要

(图3)

注意掌握斜度,要使其与它同一方向的顶面边棱消失于一点。检查一下,如果透视、比例没有毛病,就可以将多余的线条擦掉,将正确的线条加以肯定。

6、涂明暗调子

根据光线的方向,观察、断定六面体的三个面的明度。其中必有一个最亮面和一个最暗面。最暗面与亮面、灰面的交界线,称为明暗交界线。明暗交界线是暗部的最黑的部位。明部与明部灰面相交的线要画得浅。影子是黑的,但不全黑,靠近六面体底部边缘线最重。靠近前边的影子重一些,影子中间地方不要太黑,稍有一些反光。

涂明暗要讲究顺序。第一步先把暗部、影子涂上一层排匀的线条,使之成为灰面,然后加深明暗交界线和影子的暗部,涂上背景衬出明部。第二步加深暗部和明暗交界线,涂上半明部,加深背景。第三步,将最暗部特别是明暗交界线和影子画充分,将半明部与明部、暗部的比例调整准,将背景与静物的对比关系画出来。将所有细部的变化都画充分。

涂明暗时要用均匀的线条排列着涂,并一层一层均匀地画上去,黑的地方是通过变换方向的线条,排列着画上去的,不可像研墨一样一下子把一个地方画黑,像一块黑板一样。要由浅入深,一面检查整体关系,一面深入地刻画。背景也要注意涂匀,像织网一样涂线条,涂第二层时要稍变一下方向,这样涂到三四层时就会象织网一样均匀,而且有微妙的变化。

7、调整修改

将画好的画放在前边,走回原处,看一下,是否画出了你感觉中的六面体形象。当发现别扭的地方后,要研究一下犯了什么错误,这样既纠正了画面又积累了经验。如果能对照一下对象,那样更好。

六、棱柱体的画法(见第8-9页步骤图)

1、观察

棱柱体与六面体基本相似,顶面与底面和地面平行,其他立面都与地面垂直,不同之处是顶面、底面是两个正六边形,立着的面是六个相同的长方形。六面体只看见左右两个面、棱柱体可以看见左、中、右三个面。

2、构图

棱柱体的构图方法与六面体相似,首先量出顶面所有点的比例,再量出左、右、中三个面的宽度的比例。

3、起轮廓

起轮廓的方法步骤与六面体相同,只是因为顶与底面透视变形,画起来难度变大。

4、涂明暗

涂明暗时首先比较出各个面的明暗层次,并按程度排队。将明部与暗部的交界线加重刻画,分出深、浅、虚、实。“虚”是指所画的地方与邻近部分深浅的差别小,界限又不清,所以看起来不明显。“实”是所画部分与邻近各面深浅差别较大,界限又清楚,所以看起来显而易见。一般情况下,半明部较实,暗部反光较虚。明暗交界线最实,在细部刻画时应特别注意加强。明部与背景、暗部与背景的边缘都比较实,要刻画清楚,半明部与背景边缘一般较虚,不可用重线去画。

5、调整修改

起轮廓、涂大调子、深入刻画细部,为素描三大步骤,在每一步骤进行之后都应将画放在远处认真检查一下,是否正确,发现问题及时纠正,不可不分步骤一气画成,更不可局部去画,有的部分完全画完,有的部分一点也没动。既不能有错误不去修改,更不能不动脑筋随意乱改。要多动脑筋,在修改调整的过程中总结素描规律。

一幅好的作业都是在反复修改中产生的,因为素描的规律只有通过不断地层层深入地观察和描绘,才会发现,经过多次失败后才能掌握。没有顽强的毅力是不会画好素描的。

七、圆柱体的画法(见第7页步骤图))

1、观察

圆柱体与棱柱体的共同之处是顶面底面都与地面平行,其他立面与地面垂直。不同之处是一个是顶、底为六边形,一个是圆形,一个是能看见三个立面,一个是只有一个弧面。要画好圆柱体首先必须了解圆形的透视规律。

2、圆形的透视

当圆柱体立着放在写生台上时,顶面圆形看上去不再是圆形,而像椭圆形。当圆柱体的顶面放在与视线线等高位置时,你看到的圆形变成一条线,将圆柱体往下移动,离视平线越远圆形就越宽。如果将圆柱体放在视平线以上不断向上移动时就会看见圆柱体的底面,越向上移动底面也就越宽,现象和在视平线以下相同。根据这个道理我们可以断定

圆柱体的顶和底虽然是相同的圆形,但因位置不同,透视变形后形就不一样了,在视平线以下时底比顶面圆,在视平线以上时,顶比底面圆。

当将圆柱体横放着的时候,情况也和立着时有相似之处,圆柱体在心点的左边时,左边那一头较右面圆,放在心点的右边时,右边那一头较圆(这里所说的圆,不只是正圆,而是变了形的椭圆)。

与地面平行的圆形无论在视平线以上还是以下的任何位置上,都会有一半离画者近,一半离画者远。如果将这两个半圆进行比较,根据近大远小的道理可以断定,近处这半圆的半径比远处那一半圆的半径长,所以近处一半圆的弧度也就比远处一半圆的弧度大。以此类推,圆柱体在横着时也会出现这样的情况,与地面垂直的圆透视变形与平行时的圆不相同,它的轴线倾斜,并不是垂直的,只有在与视平线等高时轴线才能是垂直的,离视平线越远,轴线就越倾斜。

3、构图和起轮廓

在认真观察的基础上用铅笔测出圆柱体高与宽的比例,定出上、下、左、右、的位置,然后测出顶面圆与柱体高度的比例,把顶面画成长方形,在长方形中画上一条高于中线的横线,再画一条垂直的中线。用直线割角的方法将偏圆形切出。再用同样的方法在底部画一个比顶面稍宽一点的扁圆。将没用的线条擦掉,画上影子和明暗交界线。

4、涂明暗

第一步用软铅笔将暗部、影子、背景轻轻涂上一层灰色,然后将明暗交界线加重,使其明显起来,然后再涂半明部,加深影子,衬上背景,这样黑、白、灰三大面基本完成。第二步加深暗部和反光,加重半明部,将明部发灰的部位涂上轻淡的调子,留出反光部位。这样五大调子基本确立。第三步调整背景与静物、明部与半明部、暗部反光的对比关系。通过反复打线条,使各面之间的过渡自然柔和而又层次清楚。如顶面与立面的明暗交界线、半明部与暗部的明暗交界线等实的地方要特意加深。第四步检查修改不协调的地方,包括形状、透视是否准确,反光是否太亮。反光不可画得太亮,一般不能亮于半明部,阴影的边缘和背景尽量画虚。

八、圆锥体的画法(见第10-11页步骤图)

圆锥体与柱体有很多相似之处,画法也差不多,差别就在那个尖上,特别是在横放时,画起来难度要比圆柱体大得多。主要是在透视上容易犯错误。所以需要重点研究一下起轮廓的方法。当然起准轮廓的首要条件是正确的观察和理解。

1、观察

立着的圆锥体外形是等腰三角形的两个腰加底面一个扁圆,只要测准它的高宽比例,轮廓是容易画好的。不可忽视的是要画好等腰三角形必须要借助中线,这样可以左右对比,不易画歪。横放着的圆锥体由于底面不再垂直于地面,构成了一定的角度,因而这个变了形的底面就很难画好,必须找准最长直径的倾斜角度,同时要注意其宽度。

2、起轮廓

起轮廓时首先要画出一个符合高宽比例的三角形,并找出中线,然后找出扁圆形的最长直径和最短直径,用切割的方法画出一个扁圆形。找出明暗交界线和影子。

检查一下圆锥体的尖的角度和圆的透视是否正确,通过不断修改加以完善。

3、涂大调子

涂明暗的方法程序基本和圆柱体相同,只是明暗交界线头部明显,底部不明显,不可上下一样加重。

4、深入刻画的方法

深入刻画的方法也同圆柱体,只是在立体感的表现上比圆柱体更难,需要一边对比一边画,五大调子和背景要同时画,要由浅入深、步步为营,一直保持各部分之间的比例关系,不可互不联系地局部地画。

在深入刻画的过程中要不断地放到远处看一看,是否有立体感,近处的底边及影子是否画得实,远处是否虚等,发现不合适的地方要认真修改。

九、球体的画法(见第12-13页步骤图)

球体从外形上看是一个最简单的几何体,只有一个面。但它是一个明暗变化很微妙、层次较难分别的几何体。圆形虽然简单可要画准却很难。对于初学者来说,球体是最难画的几何体,如果方法不当是难以画好的。

1、观察

球体的明暗层次不易看清,需要根据光线的角度从上、下、左、中、右五个位置上去观察受光的多少。如果光线从左上方来,球体的左面与光线垂直,这里便是高光面。上面的左侧虽受光但不垂直,这里便是受光面。中间部位与光线角度变小,接近平行,这里是半受光面。下部和右面光线照不到,这里便是背光面,称暗部。球体上与光线相切的地方,是完全不受光的,这里便是明暗交界线,在日光和灯光下这条线非常明显。在背光的暗部,因为背景或桌面

的反光,使其边缘出现反光。球体大的明暗层次找到后,可以根据各层次的位置和角度的变化再找出不同的层次。分的层次越多,球面就越圆。

特别值得一提的是明暗交界线。球面上的明暗交界线只是在中间部位清楚,越靠近边缘越不清楚,它在有些角度是弯的,有些角度是直的,要看画者位置而定。

2、起轮廓

起轮廓时,在确定了大小位置之后,首先画一个大概的正方形,然后用直线切割出一个圆形。

3、铺大调子

铺大调子时,首先找出明暗交界线的位置,在此部位涂上暗部和影子,加深明暗交界线后再画上半明部,再加深暗部和影子,再画明部。

4、细部刻画

细部刻画时,加深暗部和半明部,丰富各层次的色调,使其形成立体效果,使球面逐渐圆起来。要加强立体感,必须注意强调明暗交界线最实的部位。

5、检查、调整、修改

检查、调整、修改时,将不圆的边缘线修整准确,把影响球面立体感和强调不适当的明暗进行调整修改,加深影子 and 背景的最暗部,直到完全圆整为止。高光与明部的界线不要太清楚,反光与暗部的界线也不要太清楚,修改时一定要不断调整,目的是使球体圆起来。

十、明暗层次与质感的表现

物体的质感主要通过明暗变化来表现。如陶器的明暗基本不受周围环境和相邻物体的影响,即反光很弱。瓷器除本身固有色决定明暗变化外,受反光和光源的制约很大,即高光很亮,很突出,反光也较强烈。有光泽的金属固有色较弱,高光和反光比瓷器还要明显。玻璃器皿因为透明,与画者相对的面总是透出背景的颜色,而反光面特别明亮,其程度与高光相似。细致柔软的布料明暗变化层次多而弱,粗糙厚硬的布料则明暗层次少,变化强烈。

十一、立体感与空间感的表现

方形物体明暗层次少,交界线也明显,因而立体感很强,给人感觉明暗就在眼前,而圆形的东西,由于明暗层次较多,交界线也不明显,立体感就显得弱,所以在画球体时要有意识地将物体画方一些,减少一下明暗层次,可以使所画球体立体感增强。由于近处的物体明暗层次清楚对比较强,远处的物体明暗层次对比较弱,按此规律画出来的组合物自然就会有前后空间之感,不能前后一齐突出使画面失去了空间感。

十二、石榴的作画步骤(见第14-15页步骤图)

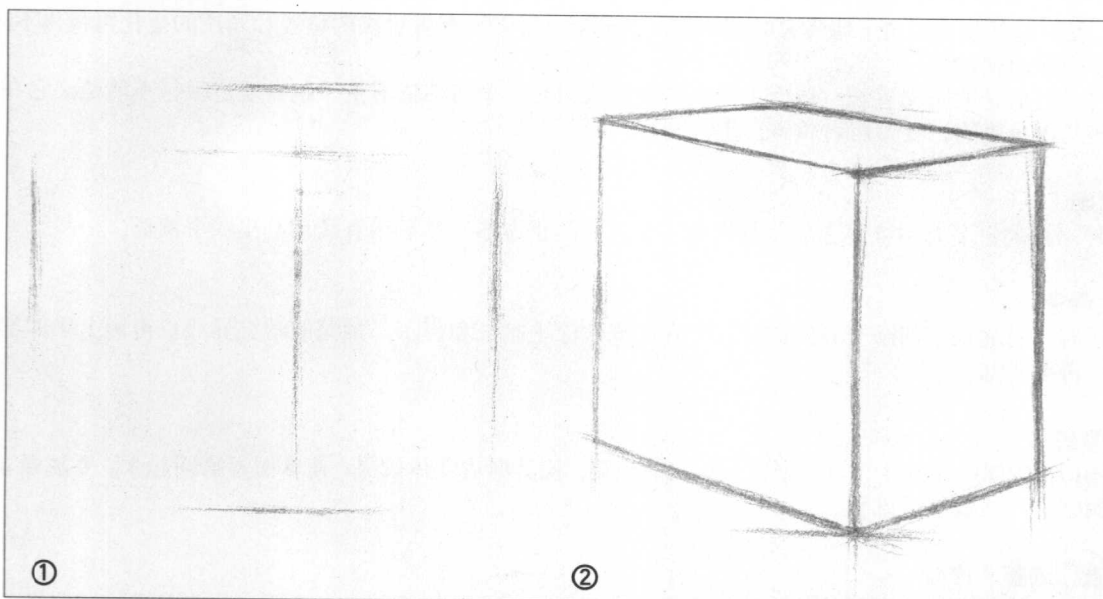
- ①画出石榴的基本形,注意石榴的特征。
- ②根据光线的方向,找出明暗交界线及投影位置。
- ③根据明暗交界线,画出大的明暗关系,只需区分暗部、亮部、中间面即可。
- ④深入刻画,加强明暗交界线,显出反光,石榴表面凹凸不平,可用小块面塑造过渡面,使物体的质感逐渐显露出来。
- ⑤调整应从整体出发,调整局部。如石榴口及表面质感的刻画,使石榴的特征进一步加强。

十三、铝壶的作画步骤(见第16-17页步骤图)

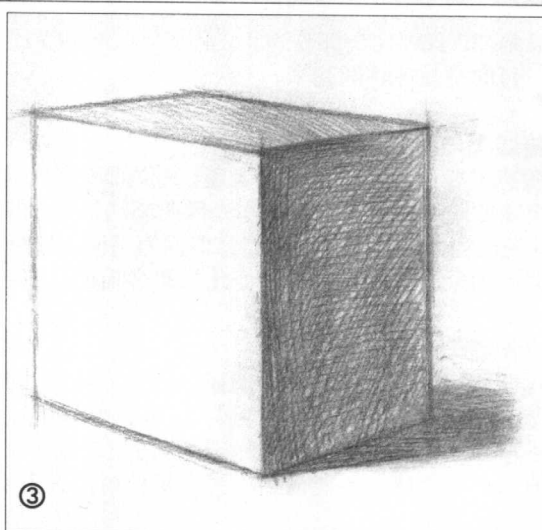
- ①先画出壶的基本形,尽量用直线,注意各部分的比例关系。
- ②画出壶的具体特征,找出明暗交界线。
- ③画出大体的明暗关系,为深入刻画打下基础。
- ④深入刻画,画出中间面、反光及背景,注意整体效果。
- ⑤进一步刻画与调整,由于铝壶反光较明显,深入刻画时易画碎,所以要自始至终注意整体把握,不要被一些不必要的细节所迷惑。

十四、组合静物写生步骤(见第18-19页步骤图)

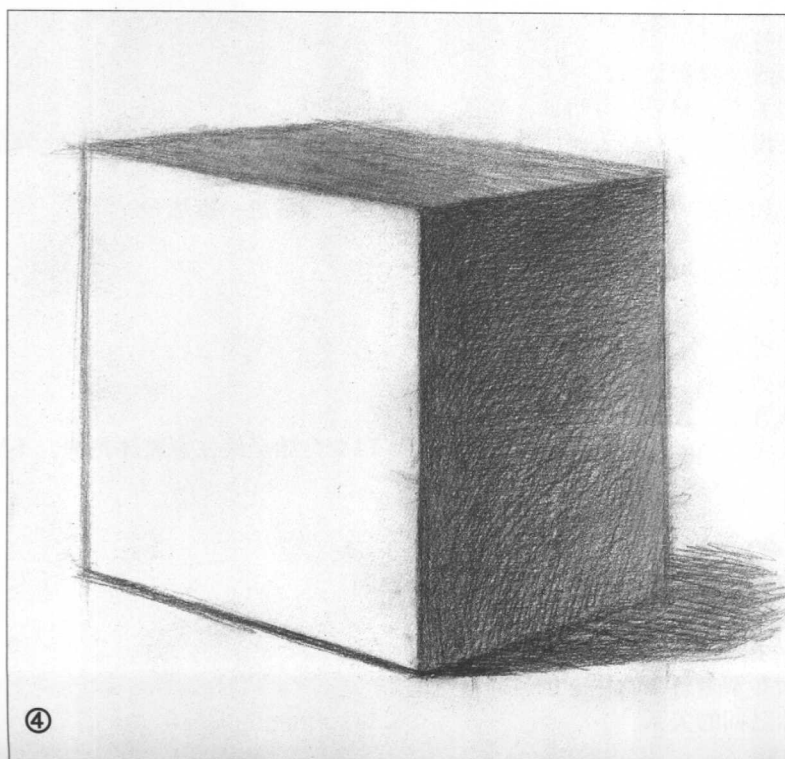
- ①先构图并画出物体的基本形,构图要匀称,物体间的比例关系要准确。
- ②画出大致的物体轮廓,找出明暗交界线。
- ③同步画出大体的明暗调子,忌逐个刻画。
- ④深入调整,使明暗调子丰富起来并塑造各个物体,创造画面空间。
- ⑤深入刻画细部,调整局部与整体之间的关系。

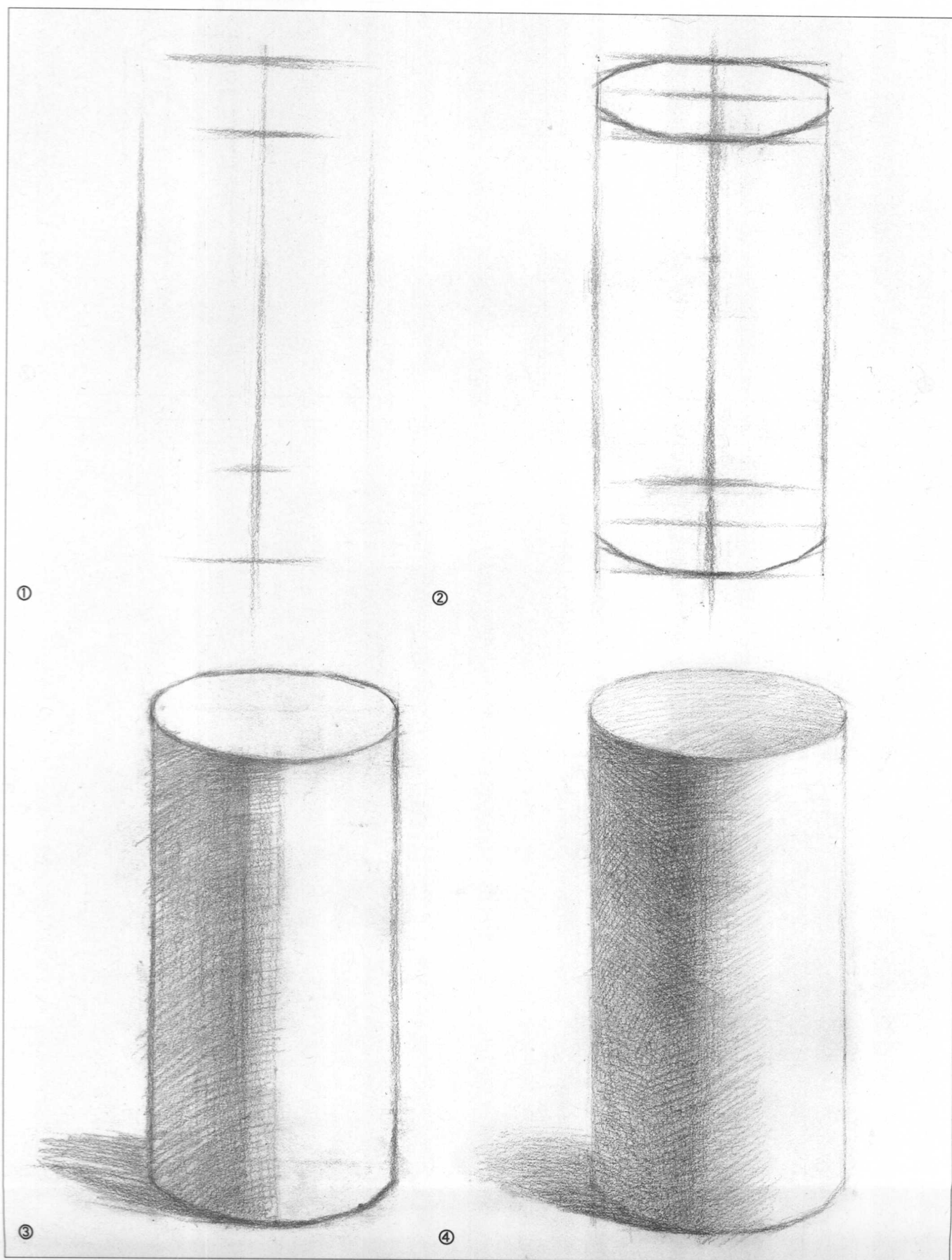
②

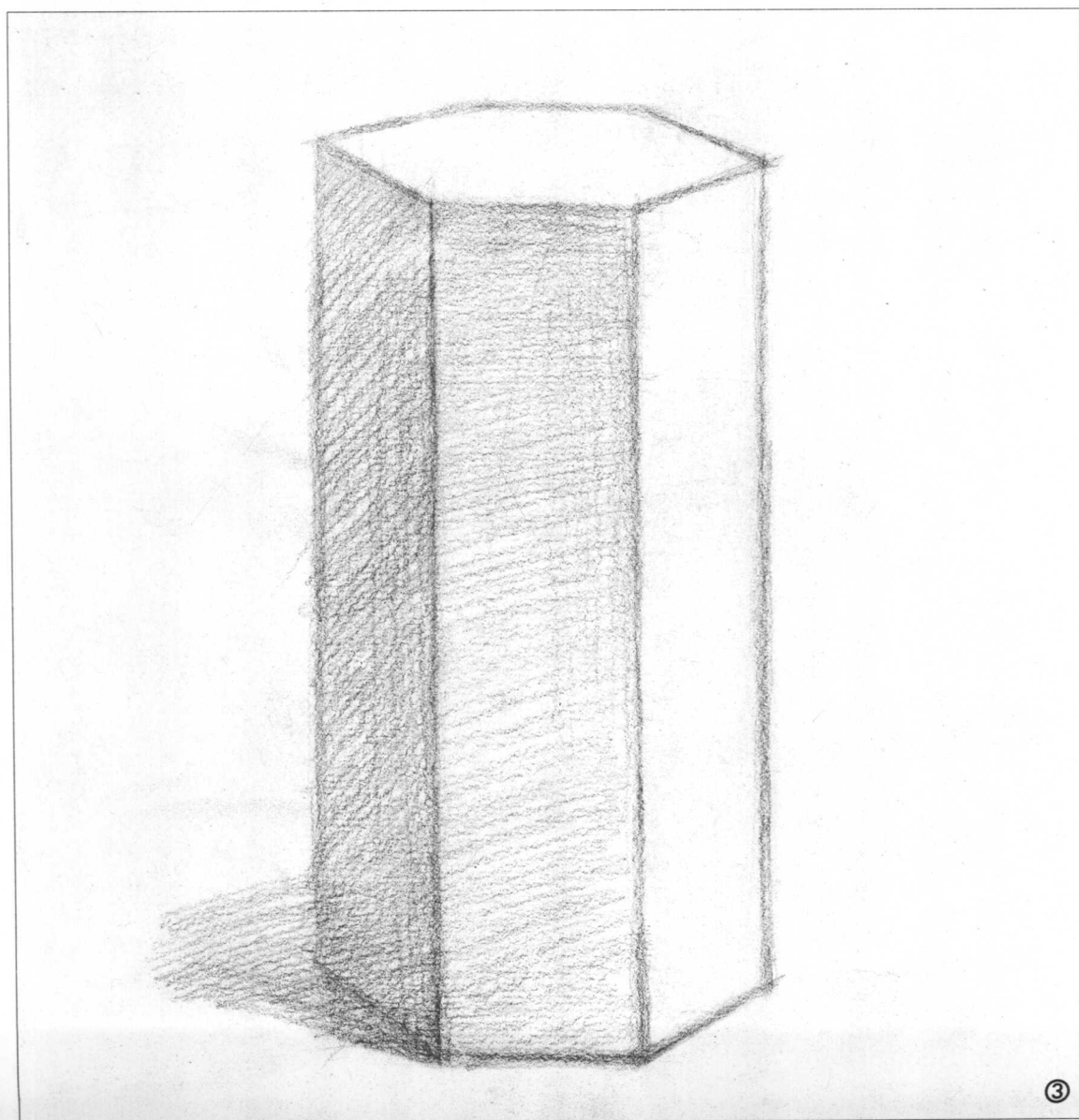
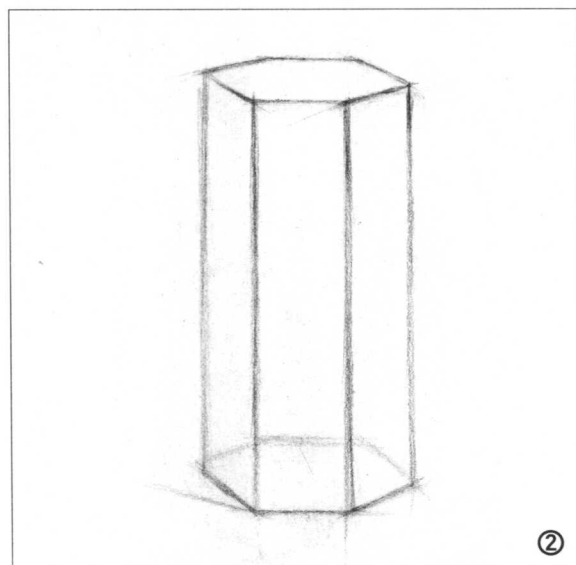
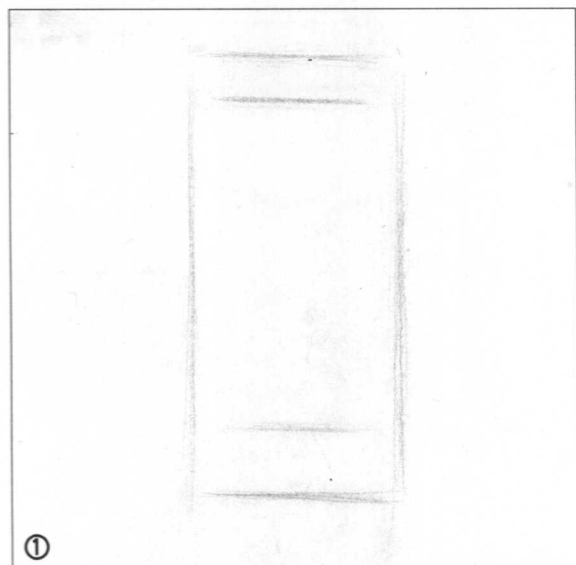
六面体的画法(步骤图)

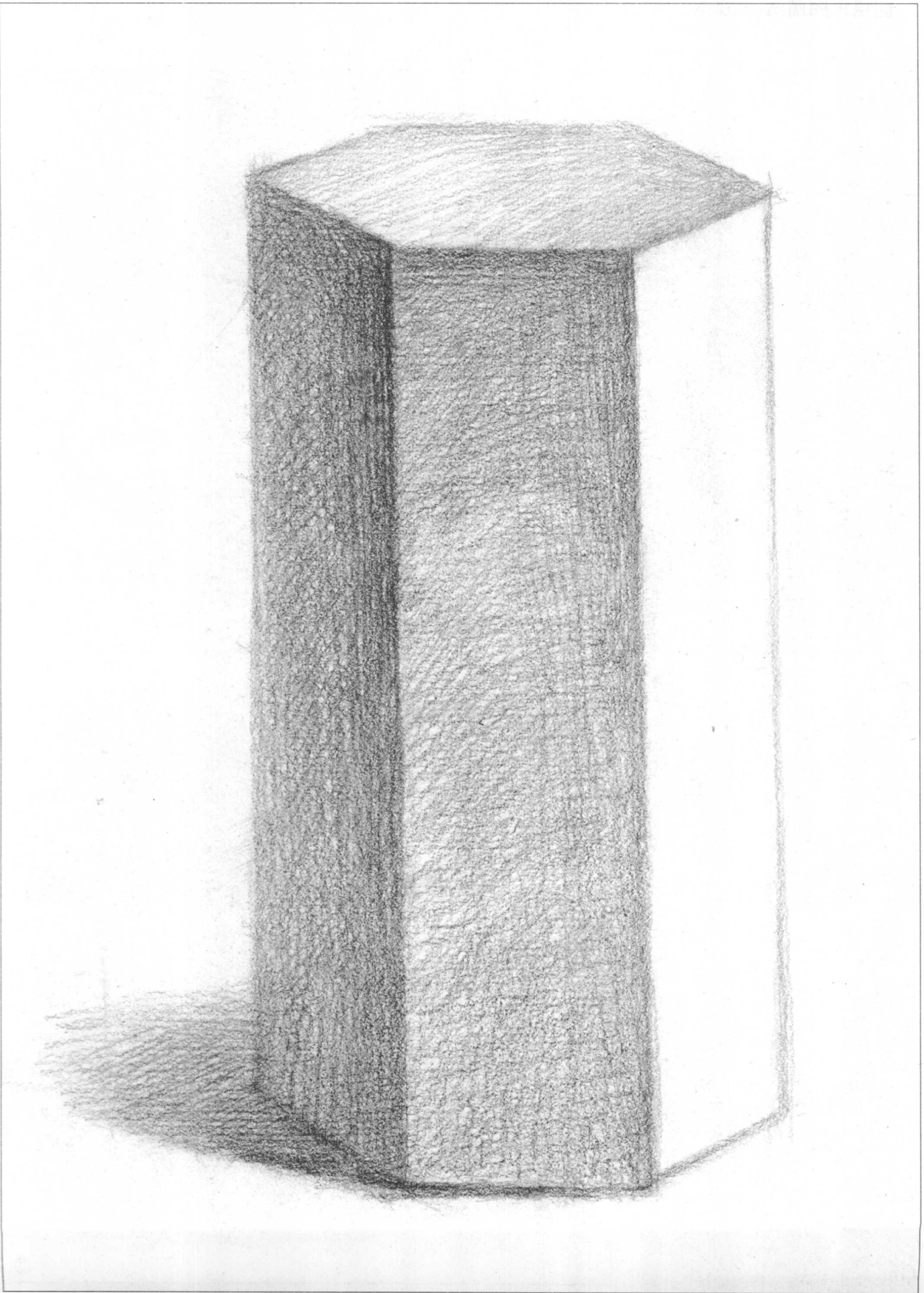

圆柱体的画法(步骤图)

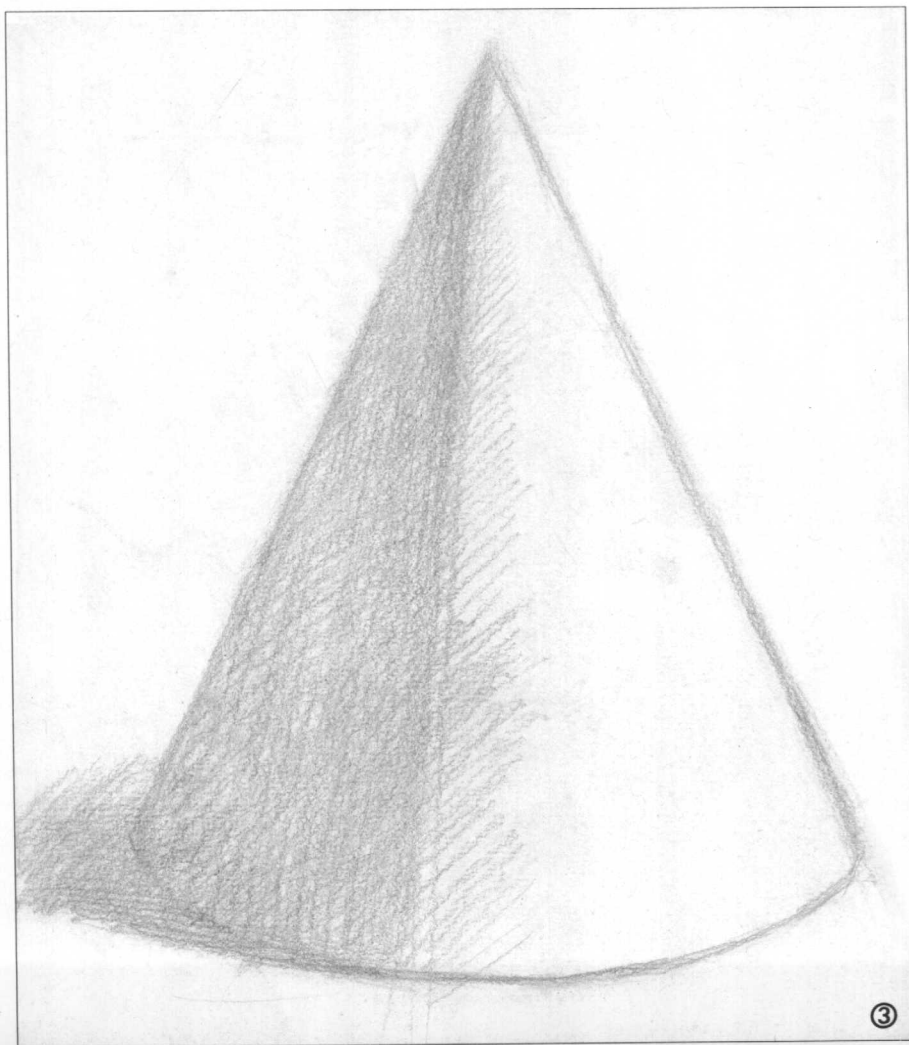
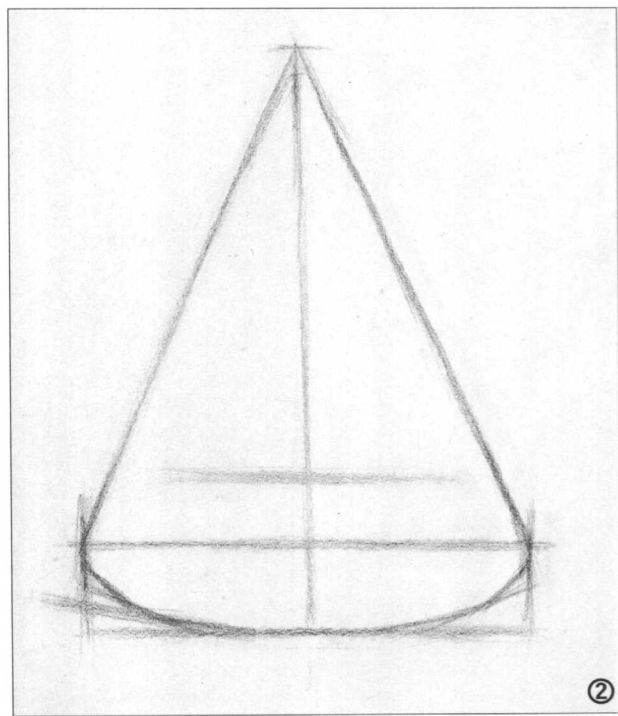
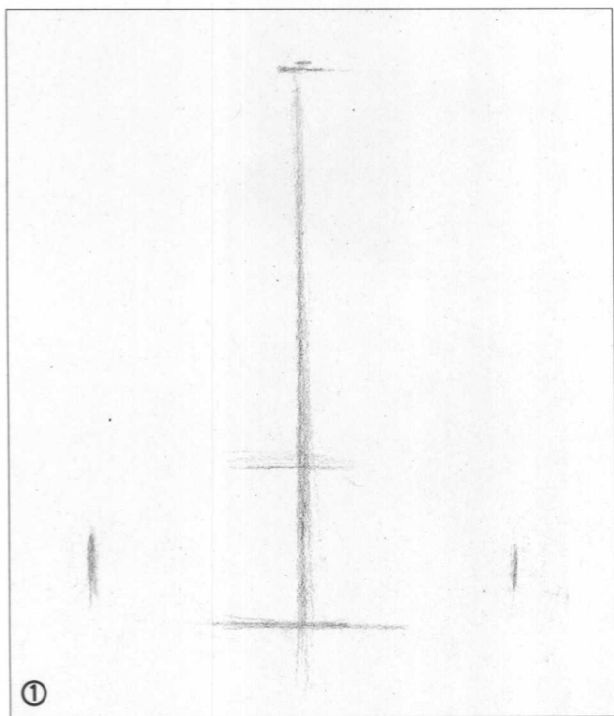

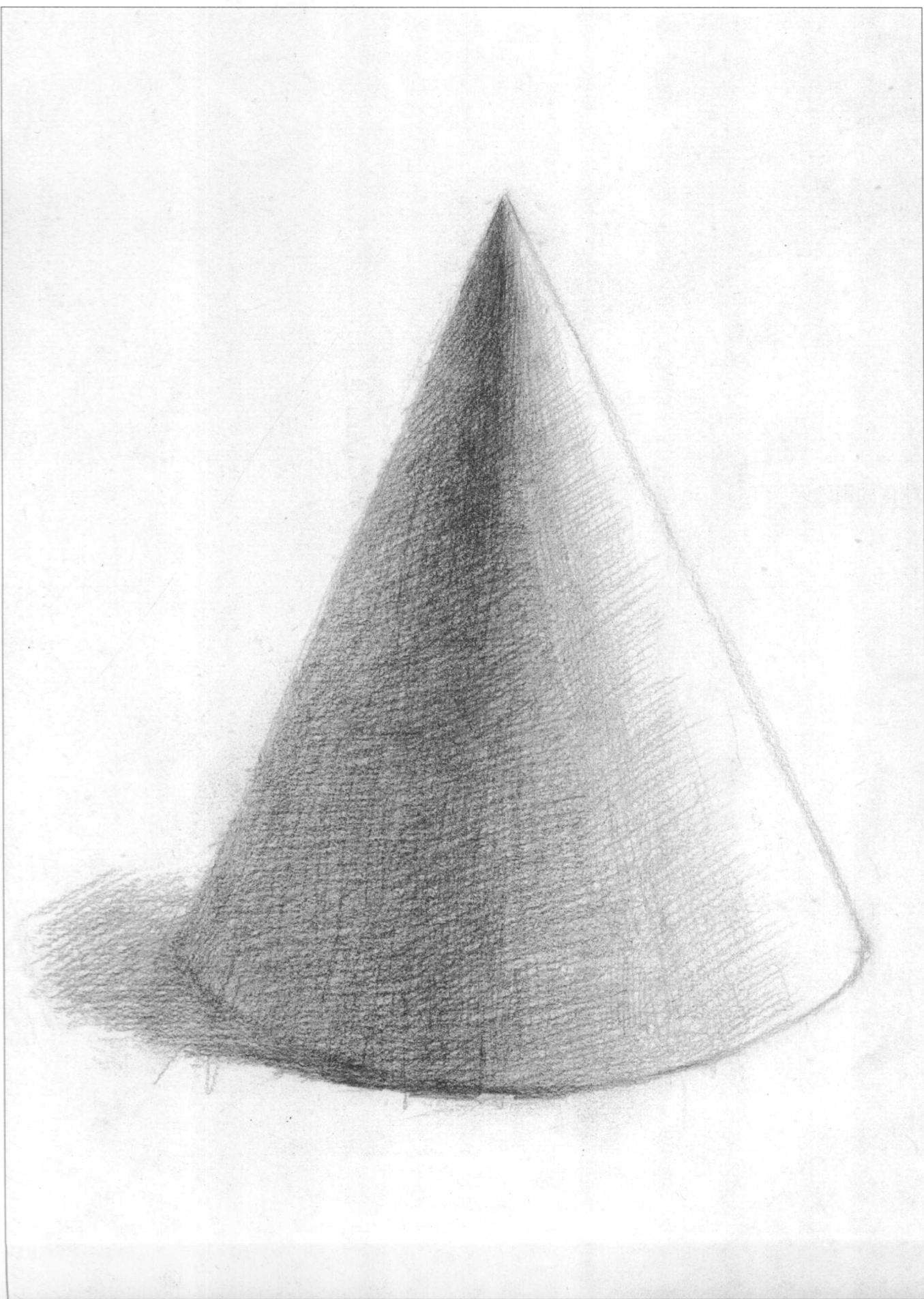
棱柱体的画法(步骤图)

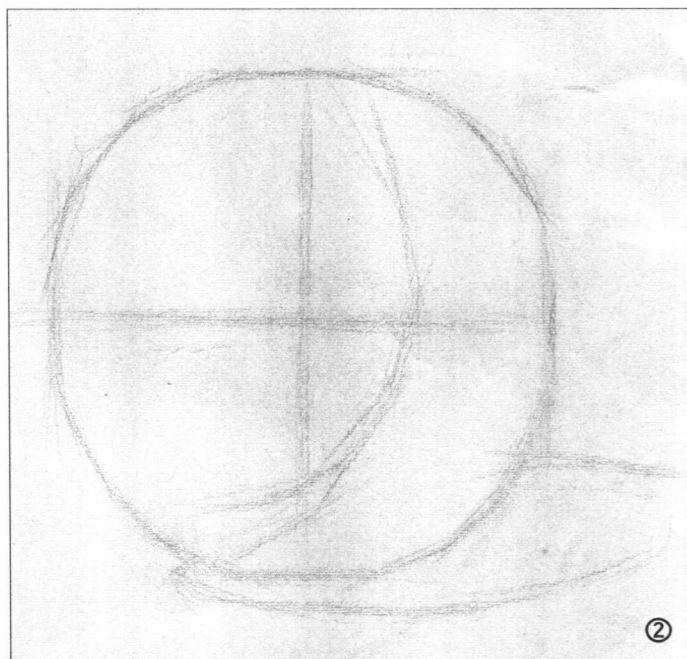
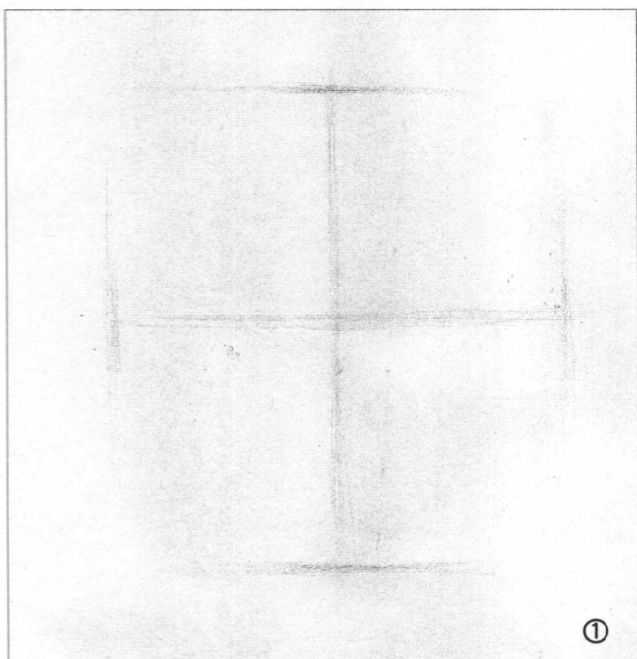

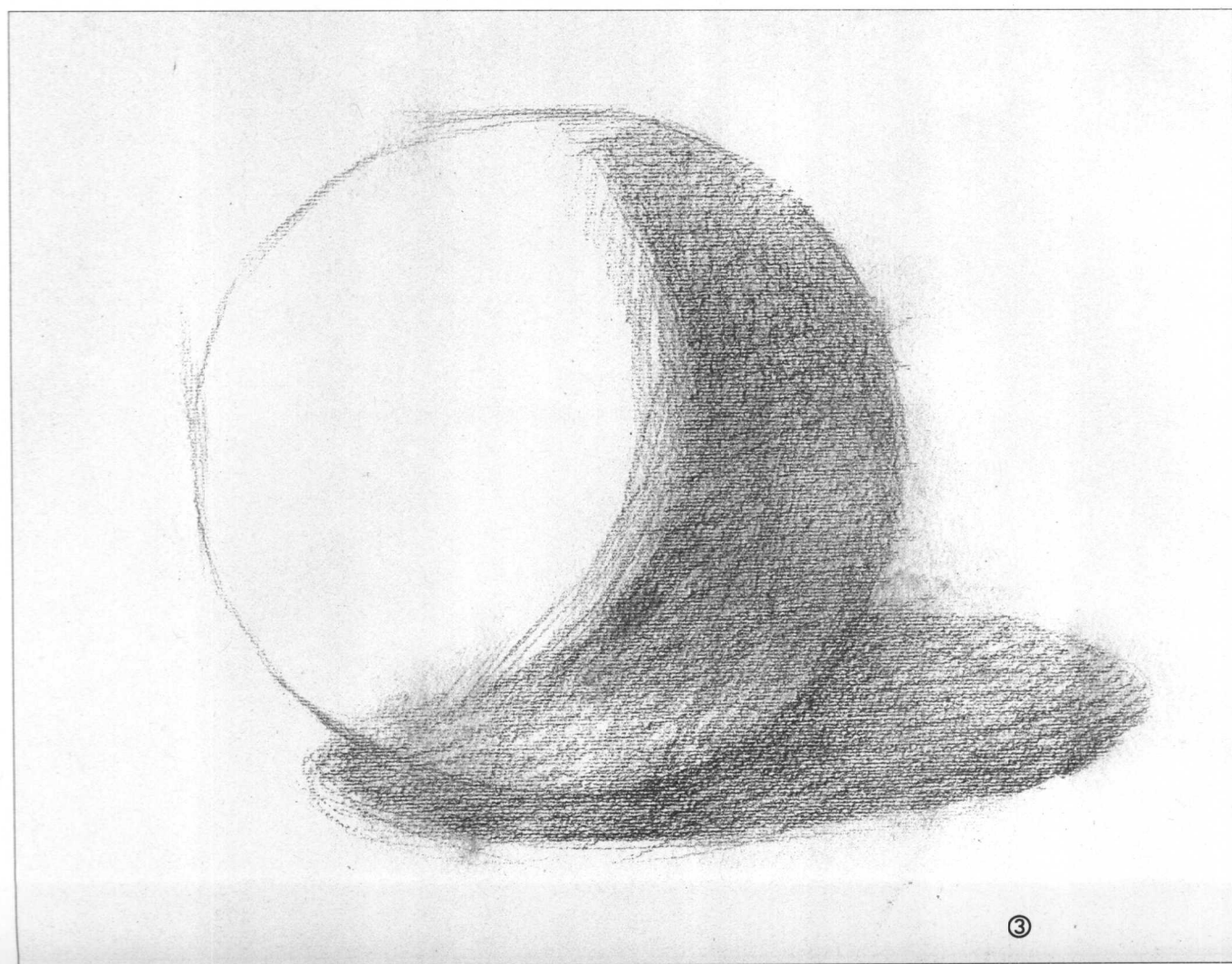
圆锥体的画法(步骤图)

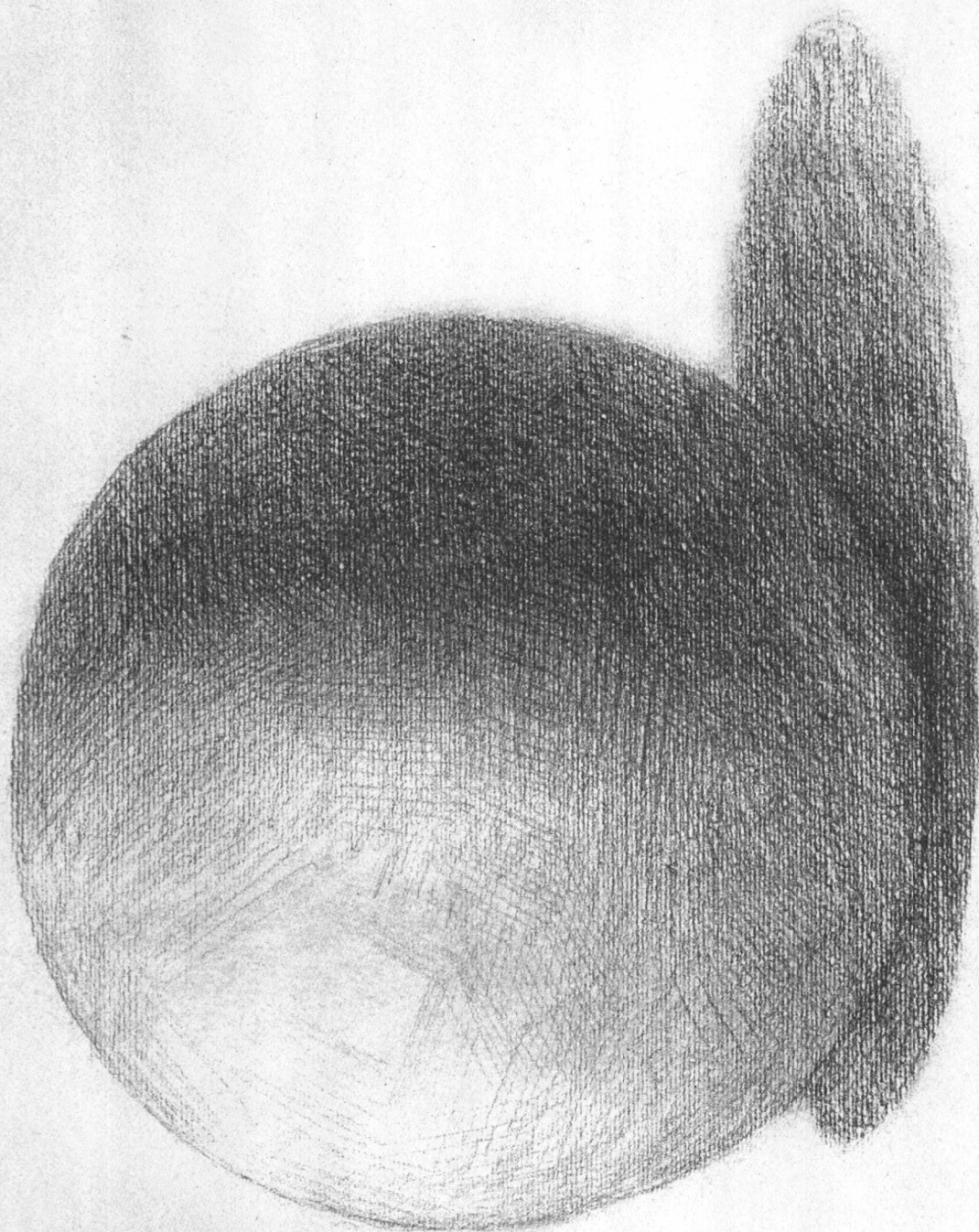

球体的画法(步骤图)

石榴的画法(步骤图)

①

① 画出石榴的基本形，注意石榴的特征。

② 根据光线的方向，找出明暗交界线及投影位置。

③ 根据明暗交界线，画出大的明暗关系，只需区分暗部、亮部、中间面即可。

④ 深入刻画，加强明暗交界线，显出反光，石榴表面凹凸不平，可用小块面塑造过渡面，使物体的质感逐渐显露出来。

⑤ 调整应从整体出发，调整局部。如石榴口及表面质感的刻画，使石榴的特征进一步加强。

③

②

④

⑤