

MEISHUSHI BIBEI JIAOCAI 美术生必备教材

经典静物

主编 / 赵锦杰

编著 / 左风华

● 步骤清晰 ● 示教规范 ● 指导性强

BIHUA JIAOXUE 笔画教学

CTS 湖南美术出版社

MEISHUSHI 美术生必备教材 JIAOCAI

经典静物

主编 / 赵锦杰

编著 阮左风华

● 步骤清晰 ● 示教规范 ● 指导性强

BIHUA JIAOXUE 笔画教学

CTS | 湖南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

经典静物 / 左风华编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2013. 8 (笔画教学 / 赵锦杰主编)
ISBN 978-7-5356-6492-1

I. ①经… 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(2013)第196481号

笔画教学 经典静物

出 版 人: 李小山

主 编: 赵锦杰

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: 杭州杭新印务有限公司

(杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村)

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 3

版 次: 2013年9月第1版

2013年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6492-1

定 价: 13.80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

经典静物

目录 CONTENTS

第一章 知识讲解

静物素描的意义	/ 01
构图讲解	/ 02
黑白灰与空间层次	/ 03
静物质感的表现	/ 04
陶器、瓷罐的质感表现	/ 04
水果的质感表现	/ 05
蔬菜的质感表现	/ 05
玻璃器皿的质感表现	/ 06
金属制品的质感表现	/ 06
结构讲解	/ 07

第二章 课堂训练

水果与器皿组合练习	/ 08
陶罐类组合练习 (一)	/ 10
陶罐类组合练习 (二)	/ 12
陶罐类组合练习 (三)	/ 14
厨具与水果组合练习	/ 16
文具与水果组合练习	/ 18
金属器皿类组合练习	/ 20

第三章 临摹作品

/ 22

第一章 知识讲解

静物素描的意义

静物写生,是学习基础素描的重要内容之一。静物素描其对象与石膏几何体不同,它由多种颜色组成,如陶罐是赭色,橘子是橙红色,还有青瓷及彩色衬布等等。其质感也是多种多样的,如玻璃杯是光洁透明的,衬布是柔软的,锅、陶罐、瓷器是坚硬的。写生对象选择的余地很大,有瓜果蔬菜、锅盆、碗筷、文具、乐器、服装、劳动工具、家用电器等。所以静物素描更能训练初学者的构图能力,处理空间层次、表现不同质感以及掌握不同色调的能力,同时对提高初学者概括复杂形体的能力,理解复杂形体本身的透视原理也是一个很好的训练过程。

静物素描与几何体素描有共同的地方:同样是运用单一色彩、简单的工具(铅笔为最佳选择)、线条和色块来描绘对象,同样是通过形体、结构、比例、空间、位置、明暗光影等造型手段来表现对象。

素描静物写生,对于提高素描造型的观察能力、认识能力和表现能力以及审美能力有着重要的意义,它是素描练习的第一个基础性课题。如何轻松、容易、正确且不失信心地掌握静物的绘画方法和技巧显得尤其重要。

结构素描

明暗素描

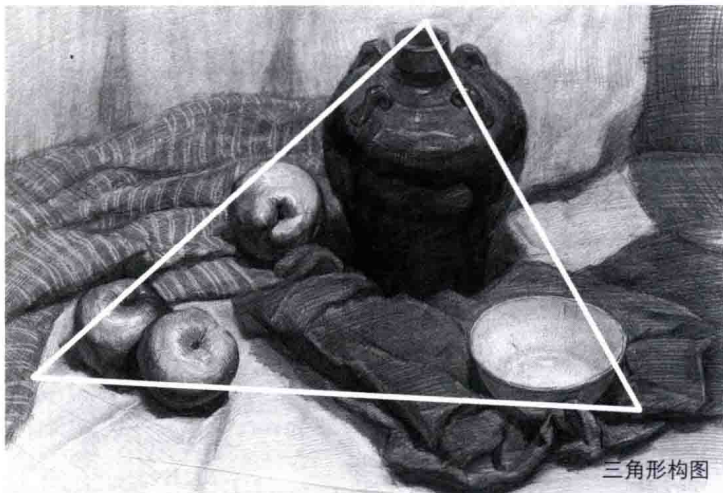

构图讲解

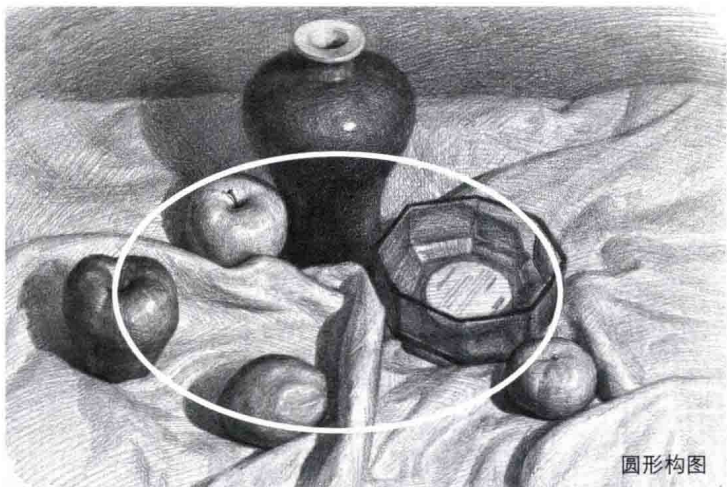
构图，可理解为物体在画面中的位置。它是作画开始的第一步，也是一幅画最重要的大形，它决定了画面的结构，色彩分布的构成，是画面空间、形体安排、重心均衡、主次虚实等因素在画面上的综合体现。动笔之前，不但要考虑物体在画面中的位置、比例、大小，还需要考虑物体、衬布几大色块在画面中的布局，以及衬布、背景对画面的线形分割，还有物体、衬布背景的黑白关系，光源的方向、分布等元素。构图的合理、生动是一张优秀色彩作品的重要组成部分。

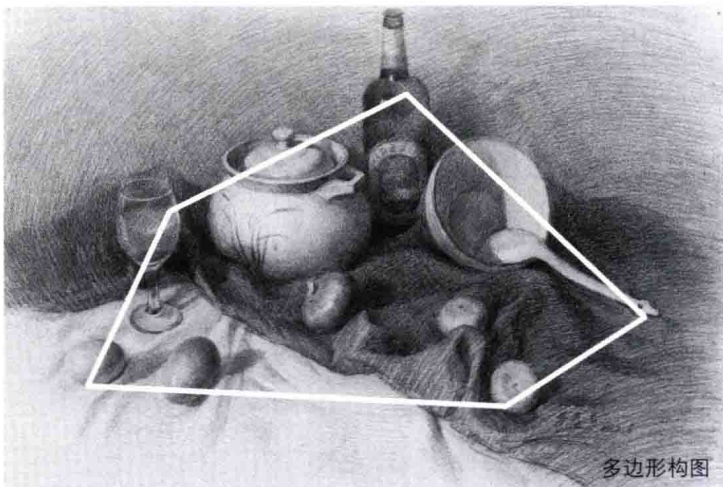
水平形构图

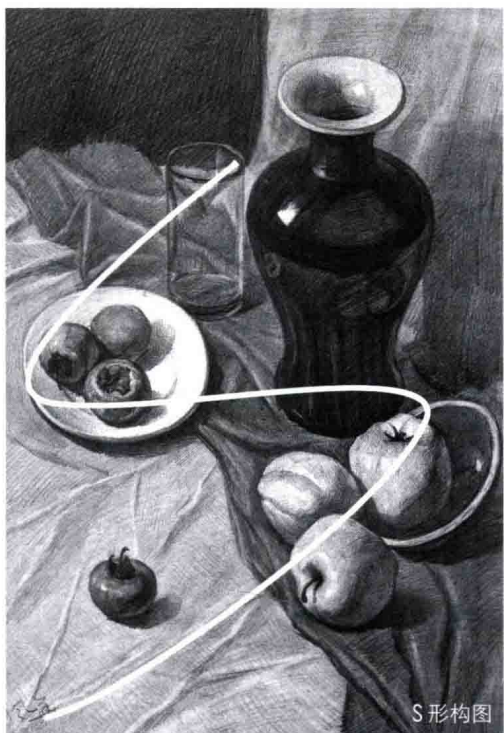
三角形构图

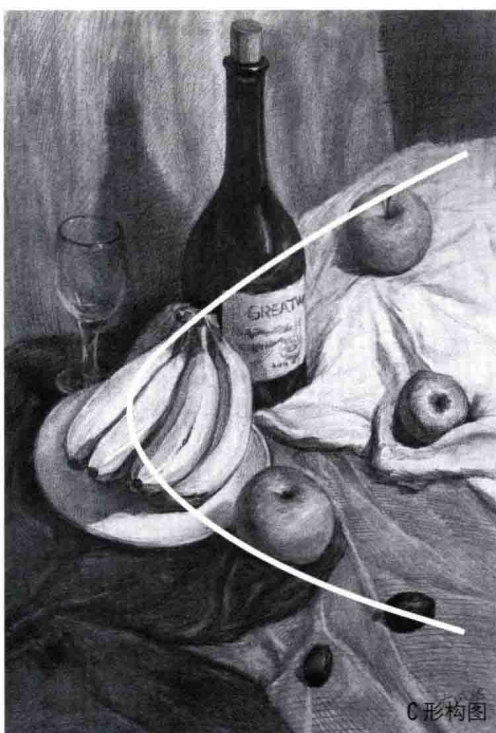
圆形构图

多边形构图

S形构图

C形构图

常见的构图形式

水平形构图:这类构图有安静、祥和感。

三角形构图:横式三角形构图，画面显得非常稳定，需要确定出一个主体物、次主体物。当写生主体物比较高时，适合采用竖式三角形构图，主体物尽量布局在画面的黄金分割线处，这样的构图更稳定。

圆形构图:圆形构图能加强中心主体物的表现，通过主体物向周围扩散开来。此类构图适合物体较多的画面布局。

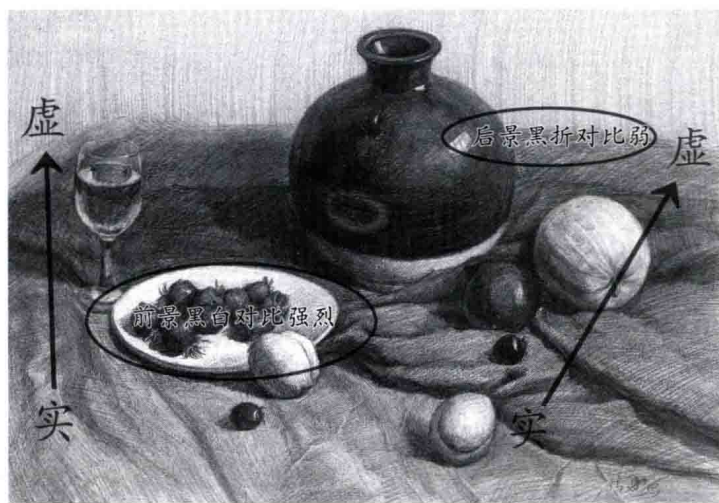
多边形构图:此类构图相对较难掌握，适合俯视角度与物体较多的画面布局。

C形构图:C形构图的画面动感程度优于其他形式的构图。这种构图方式使画面具有流动性，更容易表现较大空间的画面。

S形构图:S形构图优美，有活力给人一种美的享受，画面也显得生动、活泼，可有力地表现出场景的深远。这类构图可拉长画面的空间关系，更突出主体物。

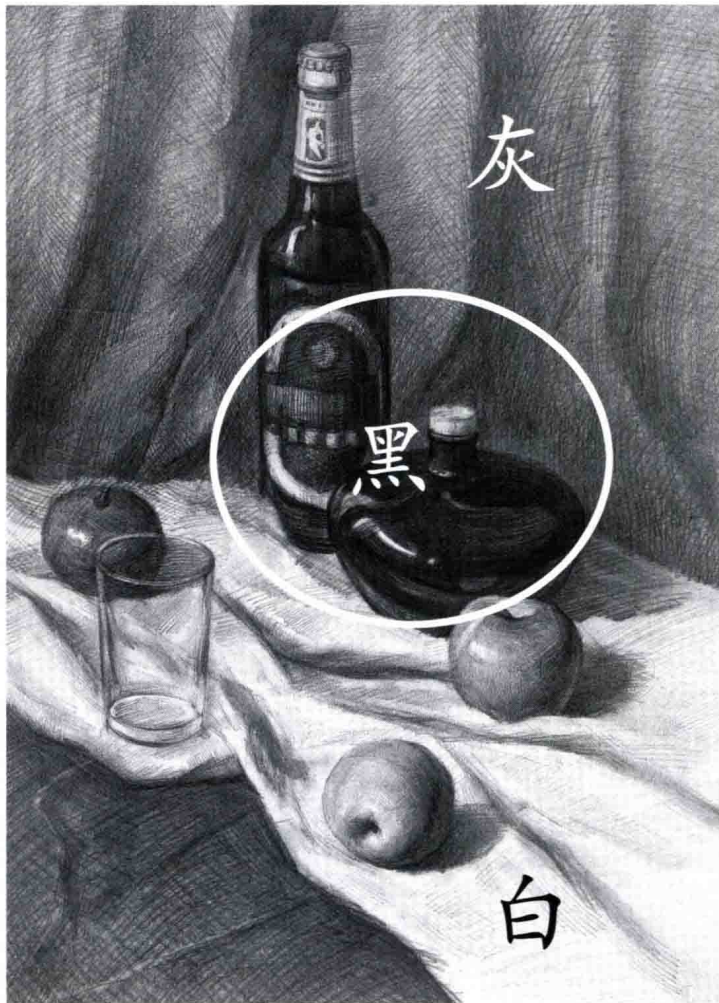
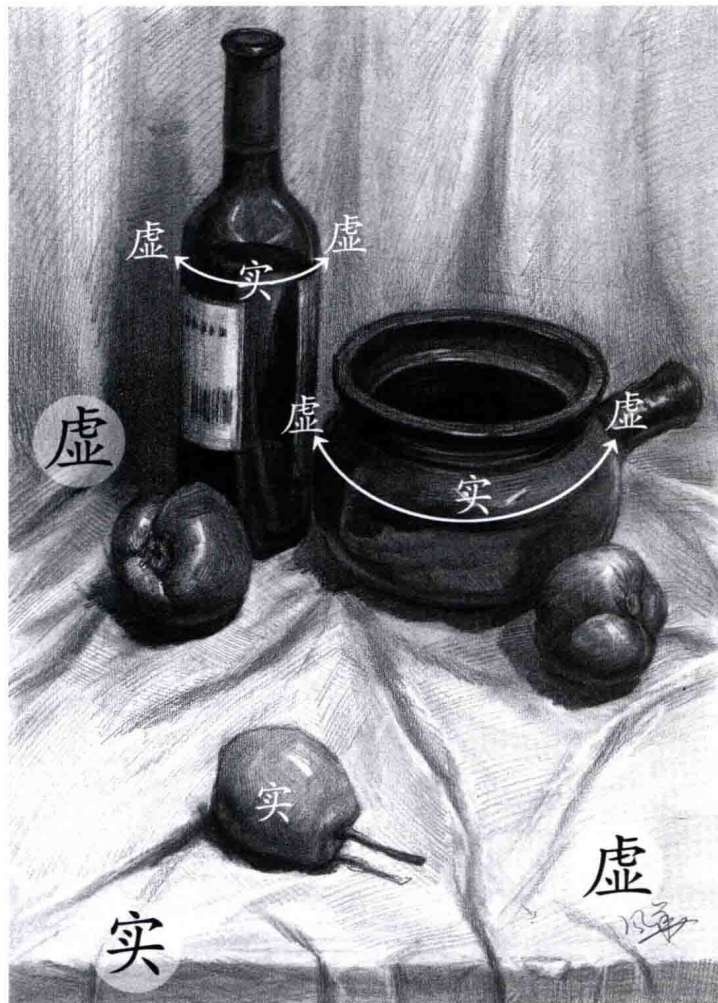
黑白灰与空间层次

我们在前面对于透视的理解初步认知到物体的空间层次关系,在素描静物写生的过程中又怎样表现出来呢?空间感受的表现方法概括起来主要是各种对比关系的灵活运用,如大小的对比、明暗的对比、虚实的对比等。如果充分理解了这些对比关系的意义,在素描静物写生中就会很轻松地表现出画面所需要的空间关系。

上图例:处于前后位置的两个物体,它们之间的距离越大,物体间的虚实对比越强,距离越近,物体间的虚实对比越弱。静物中很常见的另一种位置关系,是前面的物体将后面的物体挡住一部分,这就涉及前面物体的边缘线与后面物体间的处理关系。前景物体的边缘线可能是虚的,也可能是实的。

下图例:近处的物体实,黑白对比强烈,体面转折明确,形状及轮廓具体,清晰度高。远处的物体虚,黑白对比减弱,体面转得相对模糊,形状及轮廓特征不明显,清晰度弱,换个说法,质感和量感特征减弱,并且后面物体的颜色向背景色靠近。

静物质感的表现

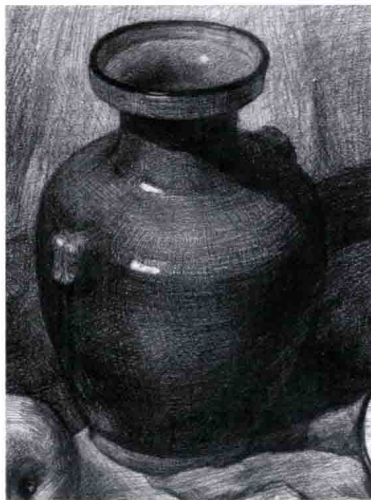
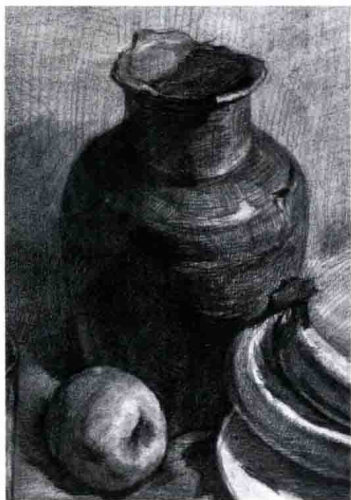
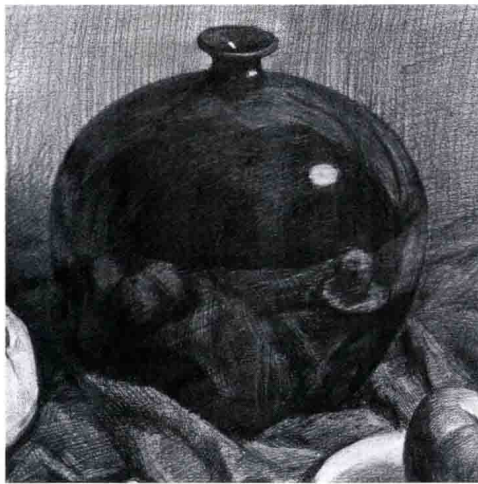
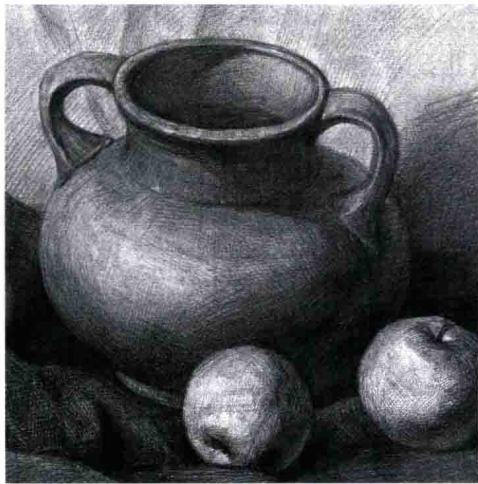
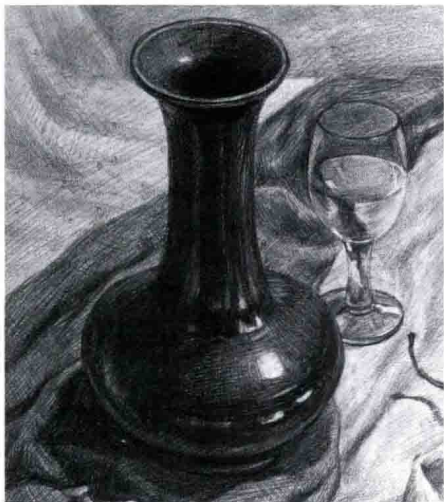
质感的表现是体现素描技法的重要标志。绸、布、呢、麻等不同织物，玻璃、陶瓷、木材、金属等不同材料制品质感的差别，人体上皮包骨与脂肪层的不同感觉等都能在素描中得到表达。

陶器、瓷罐的质感表现

陶瓷器皿在画面中大多以主体物的形式出现，所以对它们的塑造尤为重要。陶瓷器皿从固有色上区分可分为重色、灰色和浅色；从质感上区分可分为上釉的光面和无釉的磨面，光面的器皿高光不明确、反光强烈，而磨面的反光微弱，基本无明确的高光点；从形体上区分可分为高、矮、方、圆等形态。

在陶瓷器皿的造型上不仅要注意其本身的形体比例，追求造型的准确和美感也同样重要，罐口及罐体的转折弧度、曲线、长宽比例等都是影响器皿造型的重要因素。

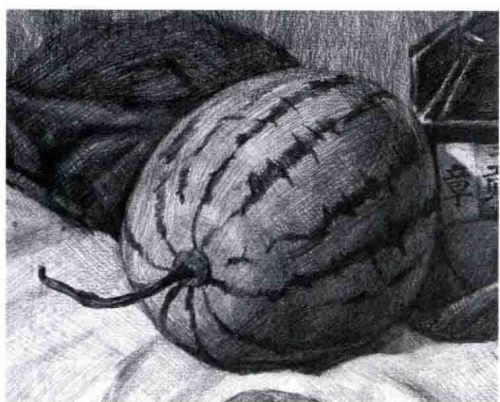
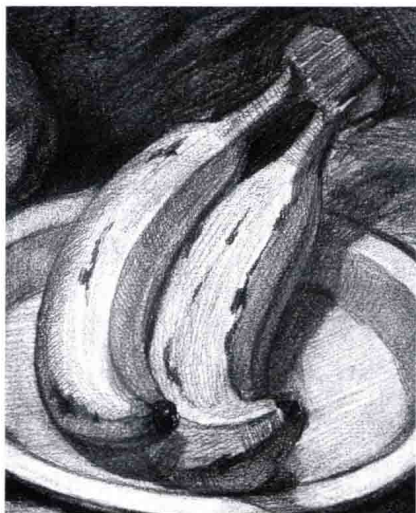
刻画带花纹的陶瓷器皿首先要寻找其本质的固有色，然后依据形体塑造花纹，注意形体上的明暗转折同时影响着花纹的强弱虚实。

水果的质感表现

水果是素描静物中最常见的物品，也是考试必考的题材之一。画水果时首先应区分其基本形体是圆球形、圆柱形还是三角锥形等等，其次从固有色上区分水果的色阶，例如紫葡萄属于深色阶层，黄苹果属于浅色阶层。

水果看似溜圆，形体上的体块朝向却是较难把握的。水果形体上不同朝向的转折面需要归纳、概括，且用笔要贴合形体结构，这样才易表现水果的体块，使水果具有较强的体积感。

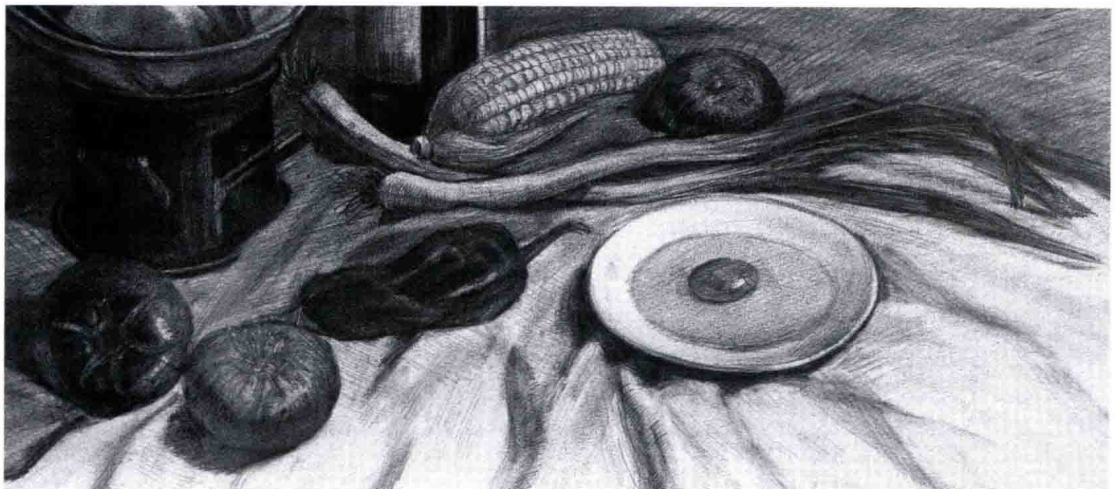

蔬菜的质感表现

蔬菜也是素描静物考试中常出现的题材，由于很多种类的蔬菜如小白菜、大白菜、包心菜等叶片分散，处形复杂，所以塑造的难度相对较大。

刻画叶类蔬菜的重点首先就是整合形体，如果单看一片一片的叶子，只能看到一个平面散乱的形，而从整捆叶类蔬菜出发，看到的则是一个整合在一起的体，体上点缀着几片散乱的叶片。像白菜、大白菜、玉米等都应这样处理。

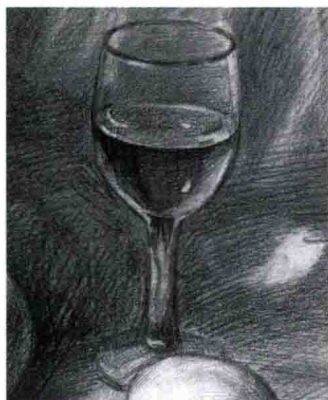
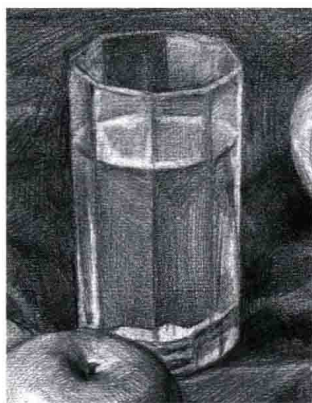
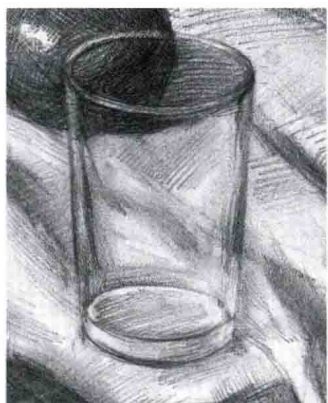
而瓜类蔬菜则应优先考虑其自身体积，再考虑瓜类的固有色及上面的斑纹或者起伏的疙瘩。像冬瓜、苦瓜、萝卜等都应这样处理。

玻璃器皿的质感表现

玻璃的质感主要是靠环境色和光源色体现出来的，高光 and 反光都比较分散，但也需逐一表现出来，它们能更好地体现出玻璃坚硬、光滑、透明的质感。因其特殊的材质没有强烈的明暗关系，且受环境影响十分明显，在刻画时要注意表现透明玻璃的折射与反光。

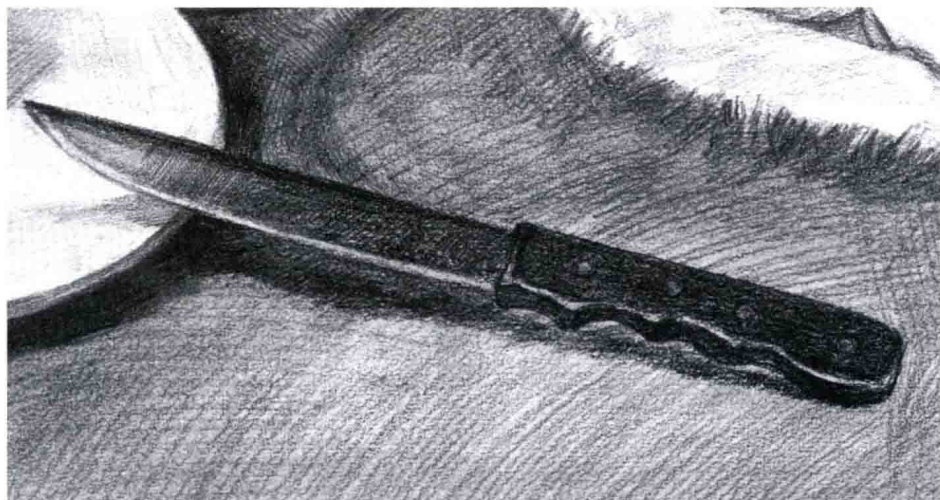

金属制品的质感表现

像不锈钢、铝、银器、铜等这类制品，都有一个共同点，表面如同镜面，易受周围环境的影响，反光强烈。

在处理这类物品时，除了表现其自身体积外，在折射面区域塑造一定的镜像能增加其质感，但要注意镜像虚实关系的处理。

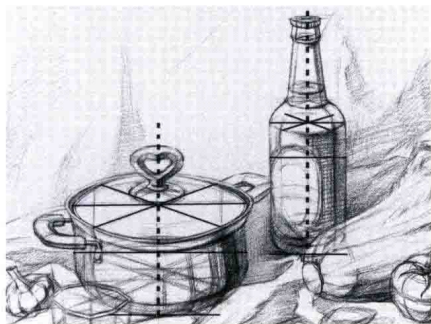
高光强烈、明确，同时也易受光源形状的影响而产生不同形状的高光区域。

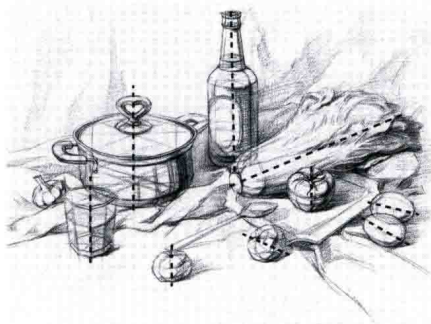

结构讲解

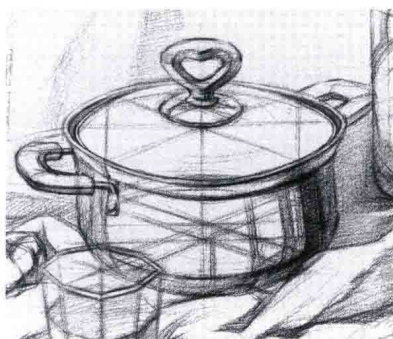
结构素描训练，又可称之为形体素描训练，是素描静物课程中非常重要的一个环节。其结构是抛开表面的光、色，对实在的形体作深入的理解和剖析研究。结构是以简洁明了的线条为主要的表现手段，运用强弱、粗细、虚实变化的线条表现出物体形体与内在结构的特征。在不以光影变化，不以明暗为主体的情况透析物体组合时，注意物体内部本质和物体之间的空间关系。

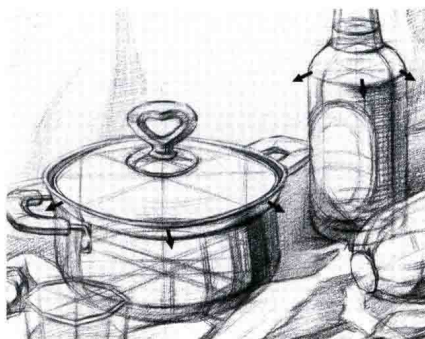
以图中虚线为中轴，左右两边对称相等。由瓶口到瓶底准确分析出各部位圆面，保证器皿的透视准确这是必不可少的功课。应该引起重视的是由上至下的圆面透视的大小变化。

确定对称物体的中轴线，不管物体以何种角度倾斜倒放，中轴线始终为物体的垂直正中轴，也是确定倒放物体透视的重要依据。

线条的粗细、轻重差别不仅可以表现物体局部间的空间差异，而且是表现物体之间空间距离的重要手法。线条的弯直、软硬、松紧可以表现出不同物体的质地。

纵向结构线分出三个不同朝向的大块面，巩固器皿立体感。外实内虚的结构线拉开对比，形成明确的主次关系。横向结构线宽松、轻巧，表现器皿缓和的转折面。注意体会圆面的前后虚实变化，表现瓶体空间。

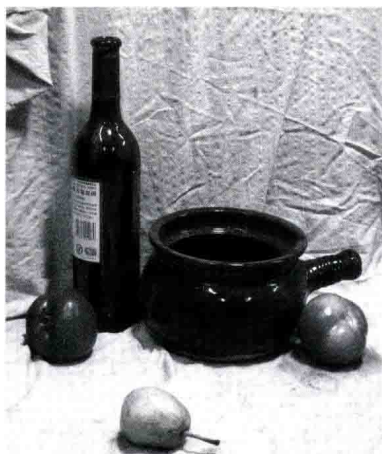

第二章 课堂训练

水果与器皿组合练习

名师讲解

刻画组合静物时应注意构图的均衡与对称是构成有美感画面的基础，主要作用是使画面具有稳定性。均衡与对称并不是平均，它是一种合乎逻辑的比例关系。平均构图虽然稳定，但缺少变化，没有变化就没有美感，所以构图最忌讳的就是平均分配画面。对称的稳定感特别强，对称能使画面有庄严、肃穆、和谐的感觉。

实物照片

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画步骤

步骤一：先确定整个画面的外形，整体要置于画面偏上，水果之间的位置要有疏密，用直线确定大形。

步骤二：画出基本的形状及大的明暗交界线，注意各物体间的前后穿插关系。

步骤三：确定出大体明暗关系，并对画面各物体的色调有个初步的交代。注意各物体之间要联系起来整体表现。

步骤四：对画面的各个部分进行深入刻画，注意把握准各物体的色调及空间感。对画面的各细节进行表现时，注意拉开衬布间的色调关系。

陶罐类组合练习 (一)

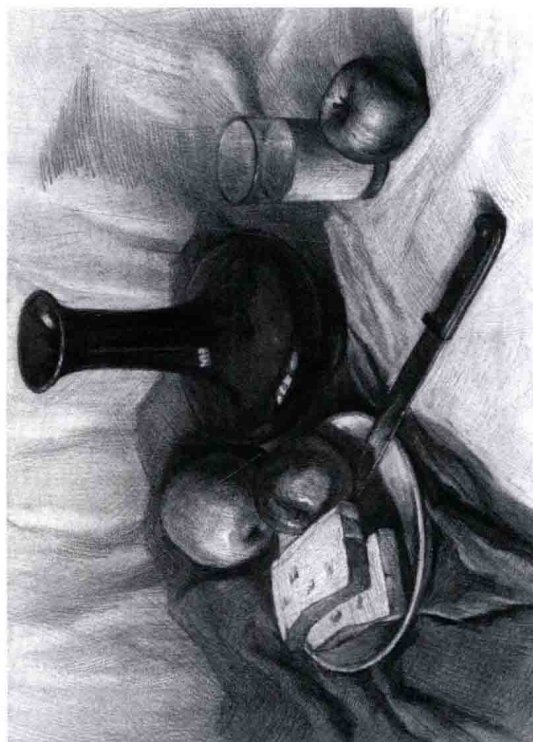
实物照片

名师讲解

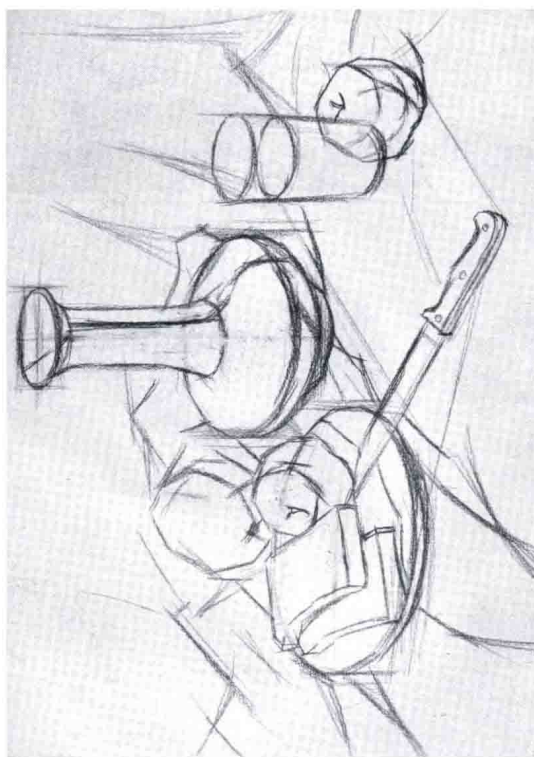
画釉陶和陶瓷物体时,一般开始用较软的铅笔铺色调,适当地用布擦拭,再用较硬的铅笔深入刻画,以表现质地的密度和坚实感。表现高光时,要注意其位置、形状和明度。位置与形状不准,会破坏物象的造型;明度把握不当,会影响其光洁度和质感表现的真实现性。在深入刻画过程中,线条要紧密,不宜“松”,不宜“跳”。深色釉陶和陶瓷物体的高光与固有色彩形成强烈的反差。其暗部色调的明度差异很小,要善于在有限的明度范围内表现其明暗层次,以利于形体的塑造。

步骤二:根据物体的造型特征进行深入刻画,找出大的形体转折关系。铺出大体明暗效果,对不同色调的物体作初步区分。注意空间的表现。

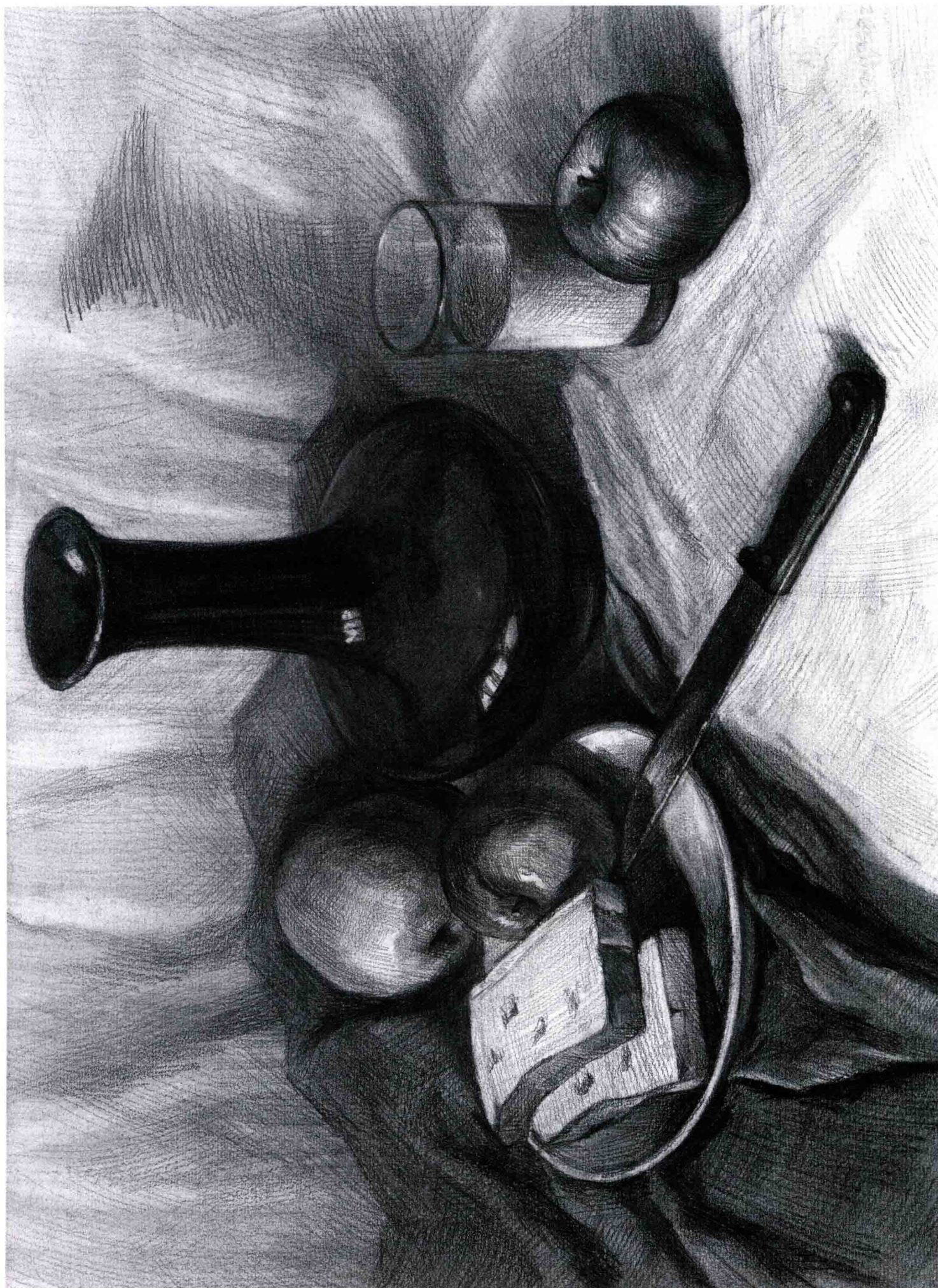
步骤四:加强暗部的虚实变化,深入刻画灰调子。控制好各物体的体面变化,根据形体结构加强其与周边明暗的联系。让线块更符合形体的结构变化,对比要明确,空间关系应突出,画面层次应分明。

步骤一:在确定画面构图的基础上,用直线切出各物体的内部结构,注意把握各物体的形体及其之间的比例关系。

步骤三:对物体暗部进行深入刻画,适当体现灰部关系,对画面不同色调、质地的物体有更明确的黑、白、灰交代,注意准确表现画面的空间层次、局部的深入要符合整体统一的原则。

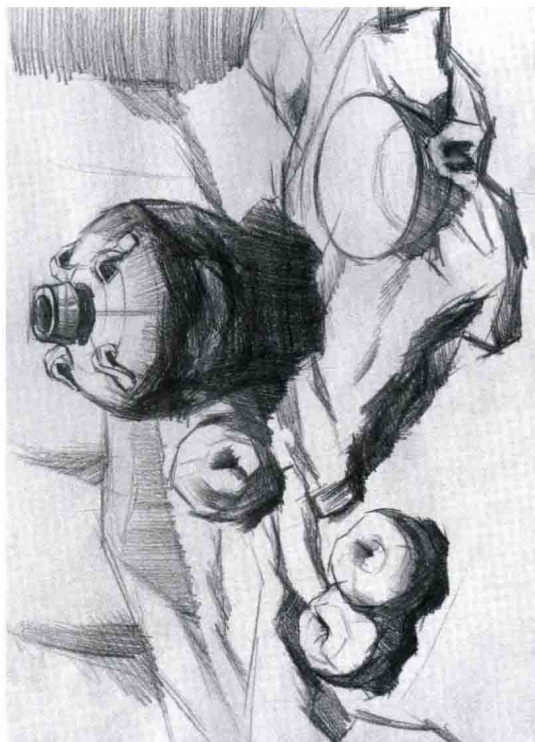

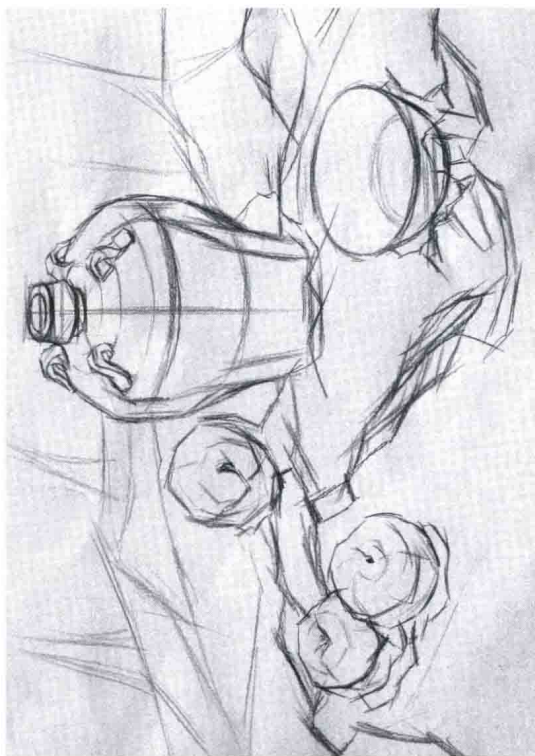
实物照片

名师讲解

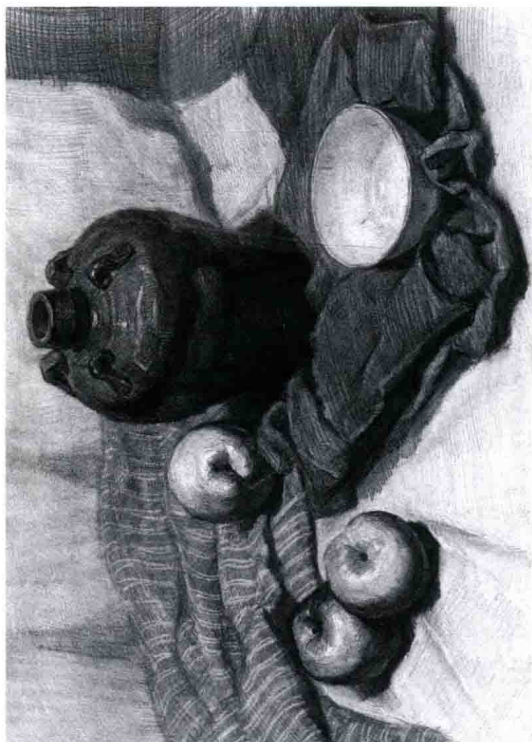
素描静物的写生对象,是由各种不同物体组成的,每个物体都有其个性特征,不同的物体有不同的质感和表现方法。通过对质感的表现,可以使画面更具趣味性和生命力。在面对多个物体组合时,要做到疏密有致,聚散自然,画面才有节奏感。水果的摆放不易形成一条线,这样太规则,显得呆板;也不能摆放过于集中,没有聚散与疏密变化,缺少节奏感。应疏密得当,具有凝聚力。

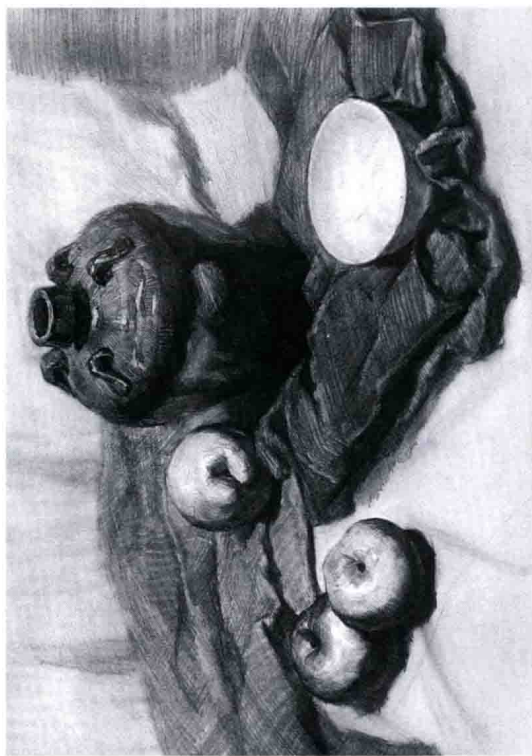
步骤二:铺出暗部色调,注意暗部的整体性,拉开物体的黑、白、灰关系。

步骤一:确定画面的三角形构图,切出基本形,把握物体之间的形体联系和空间位置。画出各物体形体,找出基本转折关系,确定出主要布褶的形体位置。注意重叠物体间的空间透视。

步骤四:调整画面效果,统一暗部色调,物体的形体质感应更具体,调整主体物的质感,拉开与背景的质感差异。

步骤三:在加强暗部色调的基础上,丰富灰部调子,逐步拉开不同固有色的色调,注意比较文具和笔筒的质感差异,合理表现各自质感特征,加深灰部调子并拉开背景与物体的空间关系。

