

教学门道

Jiaoxue Mendao

教学门道系列美术丛书

策划 / 主编 赵锦杰 编著 汪贵庆

经典素描 静物 1

把握高考方向 汇集优秀作品 分享教学经验 迈向成功之路

CTS 湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

经典素描 静物 1 / 汪贵庆编著. — 长沙: 湖南
美术出版社, 2012.4
(教学门道)
ISBN 978-7-5356-5264-5

I. ①经… II. ①汪… 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048746号

教学门道 · 经典素描 静物 1

出版人: 李小山

编 著: 汪贵庆

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: 6

版 次: 2012年4月第1版

2012年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5264-5

定 价: 19.80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

目录

基础知识讲解	02
单体练习讲解 橘子	04
单体练习讲解 梨	05
单体练习讲解 香蕉	06
单体练习讲解 白瓷盘	07
单体练习讲解 高脚玻璃杯	08
单体练习讲解 酒瓶	09
单体练习讲解 不锈钢杯	10
单体练习讲解 砂锅	11
单体练习讲解 陶罐	12
组合练习讲解 陶罐、木棒与蔬菜	14
组合练习讲解 玻璃杯、陶罐、刀具与苹果	16
组合练习讲解 陶罐、衬布与水果	18
组合练习讲解 彩罐、葡萄与花卉	20
组合练习讲解 陶罐、玻璃杯与水果盘	22
精品范画讲解	24

目录

基础知识讲解	02
单体练习讲解 橘子	04
单体练习讲解 梨	05
单体练习讲解 香蕉	06
单体练习讲解 白瓷盘	07
单体练习讲解 高脚玻璃杯	08
单体练习讲解 酒瓶	09
单体练习讲解 不锈钢杯	10
单体练习讲解 砂锅	11
单体练习讲解 陶罐	12
组合练习讲解 陶罐、木棒与蔬菜	14
组合练习讲解 玻璃杯、陶罐、刀具与苹果	16
组合练习讲解 陶罐、衬布与水果	18
组合练习讲解 彩罐、葡萄与花卉	20
组合练习讲解 陶罐、玻璃杯与水果盘	22
精品范画讲解	24

基础知识讲解

一、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。静物素描的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，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。

静物素描的表现方法有两大类：

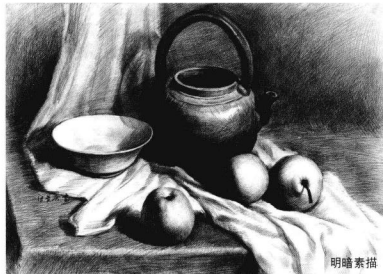
1. 根据物体的结构，以通透法为观察物体的方法，以线条为主要表现手段，叫结构素描。
2. 根据光线对物体的影响，注重以明暗塑造形体，叫明暗素描。

实物照片

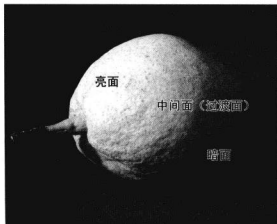
结构素描

明暗素描

二、明暗知识

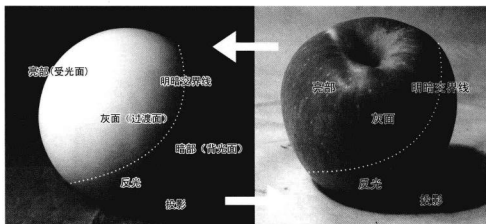
我们在画一个静物时，静物可以看做是由不同的面组成的。在光的照射下，由于各个面接受光线的角度和距离不同，各个面所反映出的明暗程度也就不同，这就形成了物体的明暗色调变化。利用明暗色调作为描绘手段，可以更好地表现对象的立体感和空间感，画出逼真的效果，这就是所谓的“明暗素描”。

三大面

表现物体的体积由最基本的三大面来体现。概括来说就是“黑、白、灰”，这是光影素描最基本的大关系。

亮面（直接受光面）；中间面（侧面受光部分，由亮部到暗部的过渡面）；暗面（背光的面）。

五大调子

对于一般受光物体，仅用黑白灰三个色调表现是很不够的。明暗关系不是三个明显的层次，其变化是复杂的，并且是逐渐转变的。

上图中石膏球体和苹果的受光方向是一致的，我们来对比理解静物的五大调子。

1. 亮部（物体的受光面）。
2. 中间面（在受光面里，侧面受一部分光）。
3. 明暗交界线（在暗部向中间面与亮面转折交界的地方，这里的色调最重，是明暗两大部分的分水岭）。
4. 暗面（背光的面，这里包括物体的投影）。
5. 反光（在暗面里，由于受周围环境的影响而产生暗中透明的部分）。

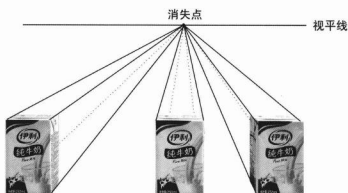
基础知识讲解

三、透视知识

所谓“透视”，是通过透视平面来观察物体的形状。我们画静物素描，就是要把三维空间的立体形体在二维平面上表现出来。画静物物体，分析其透视规律，对形体作细致的研究、刻画，使观者对画纸上的平面图形产生明显的立体空间感。这种由立体到平面、又由平面到立体的转化，就是利用客观的透视规律来完成的。

透视的基本术语

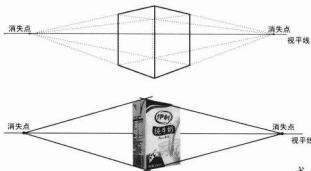
1. 视平线：与作画者眼睛平行的水平线。
2. 心点：画者眼睛正对着视平线上的一点。
3. 视点：即作画者眼睛所处的位置。
4. 视中线：视点与心点相连，也是与视平线成直角的线。
5. 消失点：就是与画面不平行的成角物体，在透视中伸远到视平线心点两旁逐渐消失的地方。
6. 透视图中，凡是变动了的线称变线，不变的线称原线，要记住近大远小、近实远虚的规律。

平行透视图

平行透视分析

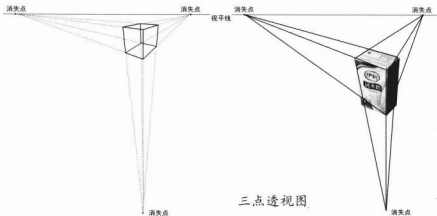
当物体的一个面与我们的画面平行，所产生的透视叫做平行透视，也叫一点透视。与画面平行的面不发生透视变形，而顶面与侧面发生透视缩减，直角线不互相平行而消失到一点。

成角透视图

成角透视分析

如果要画的平行六面体是斜放着的，那么，只有四条竖线仍是上下垂直的，另外八条边线则分别向视点两旁的两个消失点集中。这种透视叫“成角透视”。

三点透视图

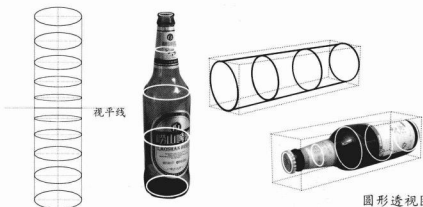
三点透视分析

俯视或者仰视一个斜放在我们面前的立方体，它的位置比视平线高或低，立方体的各个边缘线延长分别消失在三个点。

圆形透视分析

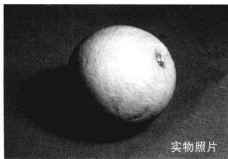
设定一条视平线，当圆形在视平线向上或向下移动时，它的形状产生透视变化，变成各种椭圆形。当圆与视平线齐平时，圆形则变成一条直线。

观察图，理解圆形透视理论，把啤酒瓶看做圆柱体结构，分析从瓶口到瓶底的透视变化。把圆柱体歪倒放置，看图中虚线形成的长方体，结合成角透视和圆形透视规律，分析对比酒瓶和圆柱体的透视结构，观察分析它们之间的相通性。

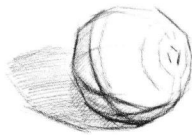

圆形透视图

单体练习讲解 橘子

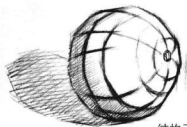

实物照片

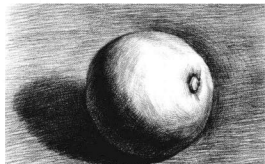
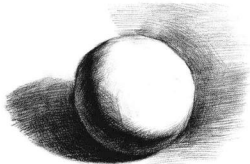

步骤一：从方到圆画出形体。重在分析，空间也要注意表现。将形和结构尽力表现出来。

步骤二：根据明暗关系铺出暗部色调和基本空间效果。明暗交界线要有强弱变化，注意橘子底部凹陷处与蒂部凸起的穿插关系要自然。

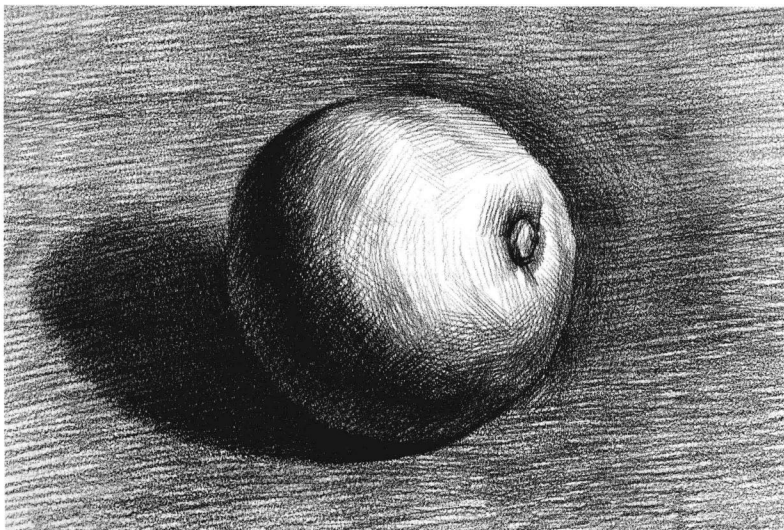
结构示意图

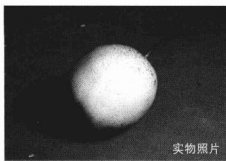
技法讲解：橘子的固有色偏低，反光弱，质感粗糙。因此在技法表现上要充分表现这些特征。固有色要着重表现，增加分量感。橘子粗糙的表面可以用B数大的笔来画此起伏，用笔的方向可以根据形体转折的方向进行变化，这样更有助于塑造体积。

步骤三：加强暗部的虚实变化，深入刻画灰调子。控制好橘子蒂部周围的体面变化，根据形体结构加强与周边明暗的联系。

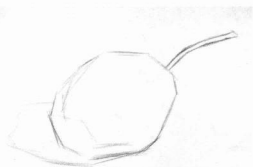
步骤四：用细腻的线条丰富橘子表面粗糙的质感，亮面的刻画要保持明度。各种线条的组合要与形体、质感配合运用。

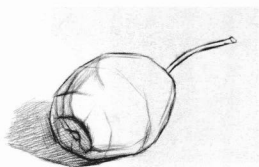
单体练习讲解 梨

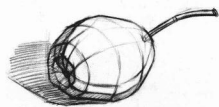
实物照片

步骤一：确定梨的基本比例关系。勾勒出轮廓，注意用笔要轻松，形状要准确。

步骤二：画出明暗交界线，调整梨的形状、结构和透视，并确定出明、暗两大关系。

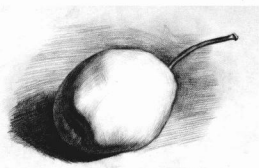

结构示意图

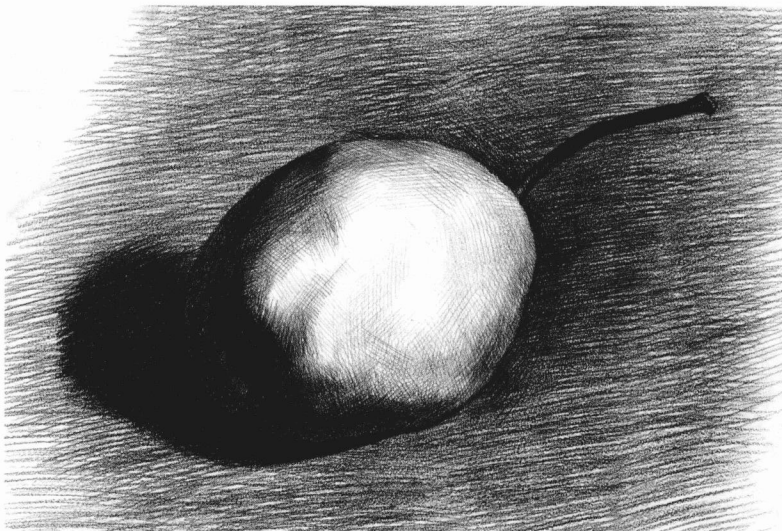
技法讲解：梨的表面亮白，质感较粗糙且无高光，明暗变化较微妙。在画的时候要大体特征出发，首先把大的特征画准，然后再顾及细节的变化，包括边缘线的起伏、结构的转折以及虚实变化，这样才能够画得有体积感、有质感。

步骤三：拉开画面的明暗关系，注意明暗交界线的深浅、强弱变化。

步骤四：充分刻画梨的暗部，对灰部色调进行合理安排。刻画时注意梨的立体感、空间感、光感及质感的表现。

单体练习讲解 香蕉

实物照片

步骤一：用直线概括形体，确定基本形、注意形的转折及其比例关系。

步骤二：对形进行具体化，并找出转折关系，切出明暗体面，注意头尾体面的穿插变化，简单表现明暗效果。

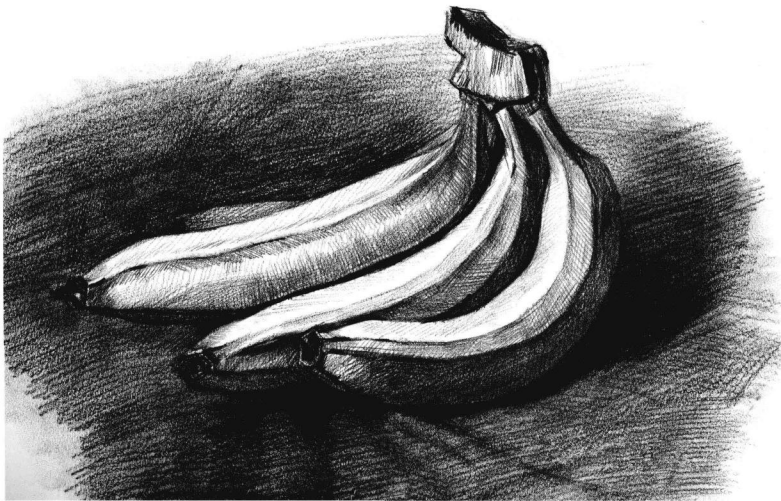
结构示意图

技法讲解：香蕉的色相较淡，表面没有明显的高光。在塑造明暗时，要注意理解它的形体特点及造型方法，运用明暗规律进行准确表现。特别要注意香蕉形体的转折、穿插关系，要找到画面形体的转折部位，用灰调子有效地表现亮面，加强背景以强化其衬托效果，合理过渡以表现香蕉的立体感。

步骤三：用较松的线条丰富暗部体面，加强投影，并在香蕉亮部周围铺设背景，形成一定的对比效果。

步骤四：加强暗部虚实变化，用灰调子有效表现亮面的明暗变化关系，注意香蕉的体感塑造，加深背景以强化其衬托效果。

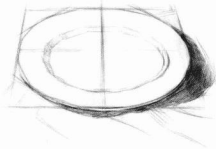

单体练习讲解 白瓷盘

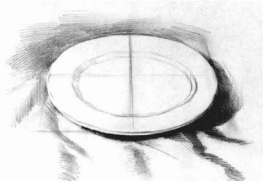

实物照片

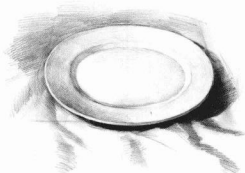
技法讲解：盘子的盘沿、盘壁、盘底的虚实转换是表现的关键。一般盘沿近处较远处深，盘底相反，远端略重于近端。盘壁作为连接盘沿、盘底的转折面，产生由暗到明的变化。白瓷盘的表面比较光滑，是完全不透明的物体，在表现它时，用笔要比较细腻，注意高光以及反光部位的光洁度。

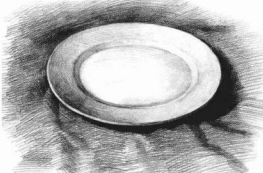
步骤一：确定盘子椭圆形，并定出沿和底的椭圆位置，注意各部分椭圆形的透视变化。

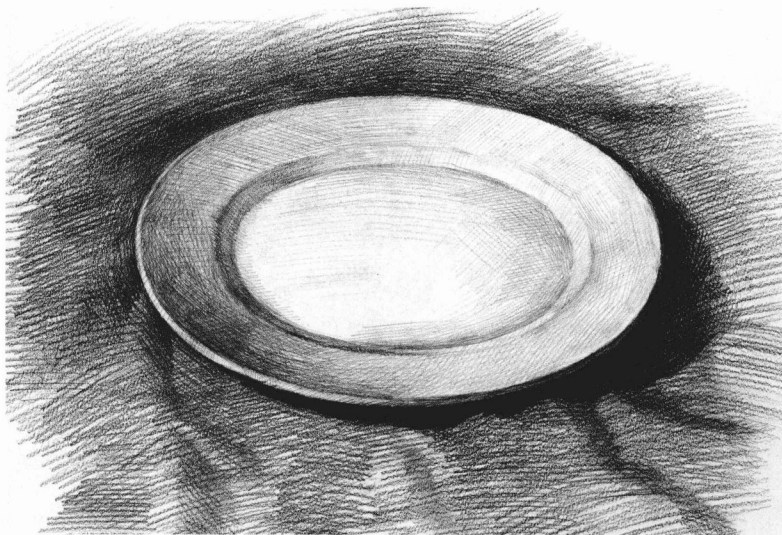
步骤二：确定基本形，交代盘子大的明暗变化关系，留出盘沿厚度。注意盘底与盘壁形成相反的明暗变化关系。

步骤三：加重暗面，丰富灰部调子，灰面不宜过重，以便准确体现盘子白色质地。

步骤四：衔接好各部位灰面的虚实变化，转折部位要注意体面过渡。盘沿前重后虚，盘底左重右虚，擦出高光，加重投影色素及背景强度。

单体练习讲解 高脚玻璃杯

步骤一：确定出高脚杯基本的高宽位置及杯身、杯柄、杯底各部位的比例，通过中轴线确定对称关系。

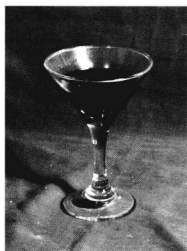
步骤二：通过基本比例画出准确的形体关系，使形更具体，简单画出明暗与投影。

步骤三：铺设大体明暗效果，加强明暗的对比关系。注意玻璃器皿与不透明器物的区别。

步骤四：深入刻画玻璃质感，注意把握杯身两侧轮廓的虚实变化，以及杯口、杯柄、杯底细节的塑造。

实物照片

技法讲解：高脚玻璃杯是由三大部分组合而成的，即最上部的半球体、中部的柱体和底部的扁柱体。画时要注意各部分之间的比例和结合方式及透视变化。轻薄透明是高脚玻璃杯的特点，玻璃的透光力与反射力是成反比的，即透光力愈强，反射的明暗愈不明显，反之则愈明显，明确这一规律对把握玻璃的质感很有帮助，在刻画时要用硬铅笔沿着杯身自然用笔。

单体练习讲解 酒瓶

步骤一：确定形体比例，通过中轴线定出对称形，注意瓶颈与瓶身的长宽比例。

步骤二：运用直线连接形体，准确表现出瓶口、瓶颈、瓶底三个椭圆间的透视关系。

步骤三：铺设出酒瓶的大色调，明暗关系受背景影响大，加重外轮廓及瓶底色素，留出高光。

步骤四：调整完成，加深高光周围色素，使高光更亮，控制好各个部位的反光强度。

实物照片

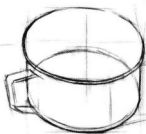
技法讲解：酒瓶属对称形，因此结构相对较简单，上面部分为一截较细的圆柱体，下面部分为一截较粗的圆柱体。要注意的地方就是瓶子顶部两边的平滑度要一致。有色玻璃瓶一般高光周围色素较深，以突出高光亮度。在质感的表现上要注意外深内浅的特点。控制好各个部位的反光强度。画时要小心地留出高光。

单体练习讲解 不锈钢杯

实物照片

技法讲解：不锈钢杯的结构较复杂，从外形上观察是圆柱体与细且弯曲的柱体的结合。不锈钢杯的结构刻画重点在口沿部位，注意区分高低两个口沿的圆面透视关系。不锈钢是光洁度高的物体，对光具有高反射性质，其无论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，但仍以对光源的反射最强。在刻画时必须整体处理，暗部反光既要强调，又不能太乱太跳，亮部高光区要加强，光点不宜太多，要进行恰当取舍。

步骤一：在画面中确定不锈钢杯的基本比例，交代不锈钢杯的轮廓形状。

步骤二：杯口的细节需仔细观察、认真表现。先将不锈钢杯的圆柱体感表达出来，再深入刻画质感。

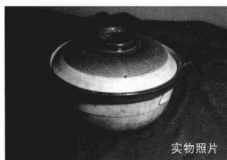
步骤三：铺设暗部和灰部调子，在短时间内呈现不锈钢的金属质感。注意高光要保持强度，暗部不宜过重，以体现不锈钢色调明亮的特点。

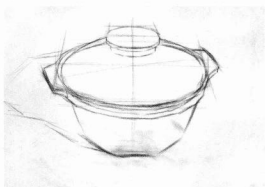
步骤四：调整亮、灰、暗各部分调子，运用较硬的线条，顺着不锈钢杯结构来组织其体积，重点体现不锈钢杯光滑的感觉。

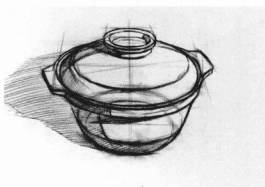
单体练习讲解 砂 锅

实物照片

步骤一:砂锅的透视可先画一个正方形的透视,再通过辅助线画出砂锅的外轮廓。

步骤二:画出明暗交界线和投影的位置,找出砂锅的明暗交界线,初步表现砂锅的形体特征。

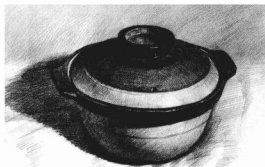

结构示意图

技法讲解:砂锅表面的质感分两部分。盖部与锅口处有一层釉,釉面光滑,有较强的反射面,画时要考虑环境对它的影响,高光响亮,用笔可顺形体自然变化。锅体为陶质表面,没有釉层,质地粗糙,高光较弱,表现时可用较松散的线条,突出它的粗糙质感。

步骤三:从明暗交界线入手,深入刻画形体,要注意形体的转折和虚实的变化。加强釉面深度,表现光亮质感。仔细观察不同部分质感的明暗特点。

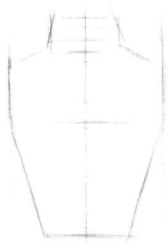
步骤四:调整画面,要求做到物体厚重,层次丰富,体积感、质感、空间关系强烈。

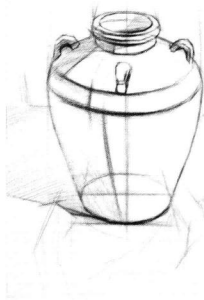
单体练习讲解 陶罐

实物照片

步骤一：先分析陶罐是由哪些部位组合的，是怎么组合的，再用直线确定陶罐的基本形，注意结构、透视、比例。

步骤二：画出陶罐各个部位的形体，明确基本形，根据光源确定明暗交界线。

步骤三：铺设暗部和灰部调子，在短时间内呈现陶罐的形体特征。注意反光、投影、亮面和中间色的变化。

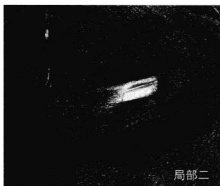
步骤四：适当加强暗部，在整体基础上要体现釉面的反光，处理好不同色调间的过渡和中间色的变化。

步骤五：在基本完成后，整体审视画面，检查存在的问题，进行整理修改，使画面空间虚实得当，整体关系更完善。

局部一

局部二

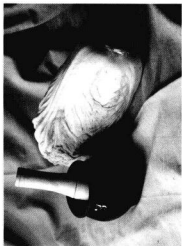
技法讲解：陶罐的表面有明显的高光与反光，因此表现时应根据形体合理表现明暗色调变化，在把握整体色调深度的基础上表现好高光、反光，使陶罐质感更加突出。釉面的光滑感主要是通过反光来体现的，但不应只重视质感色素而忽略对体积感的表现，明暗的表现应符合各部位形体结构的转折变化。

表现陶罐坚硬光滑的质感时要用严密的线条、均匀的色彩，笔触不要很明显。

组合练习讲解 陶罐、木棒与蔬菜

实物照片

结构示意图

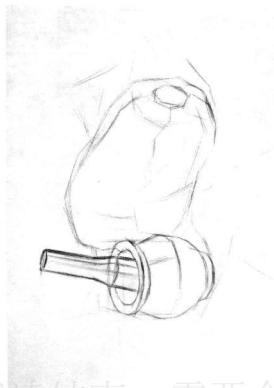
技法讲解：在刻画这组静物中的大白菜时，应注意大白菜具有不规则的体积，针对细节的表现应在大白菜整体感的基础上逐层深入，注意细节刻画处理和虚实变化。陶罐的刻画要小心地留白高光，中间色要深，但不能画成漆黑一片，用笔要顺着形体自然变化，放在陶罐内的木棍可通过柱体的结构来理解，木棍的质感应用细线的笔触来刻画。

步骤二：画出各物体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。

步骤四：对画面的各个细节进行深入刻画，注意拉开衬布与主体物的空间关系。

步骤一：先确定整幅画面的构图，物体之间的位置要疏密得当，用直线确定外形。

步骤三：补出大体明暗色调，并对画面各物体的固有色进行初步交代，注意各物体之间要联系起来整体表现。