

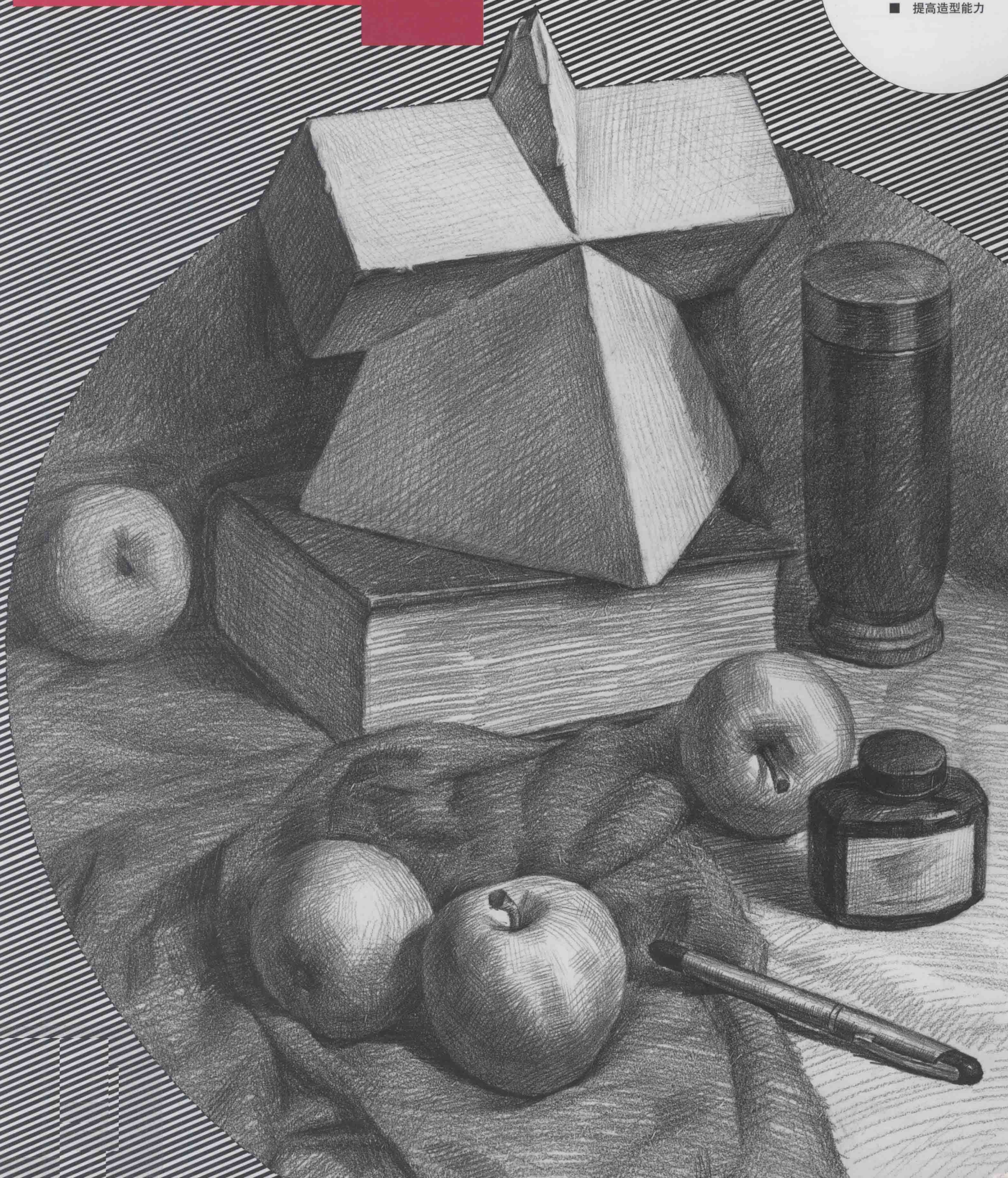
D 基础绘画详解
etailed basic painting

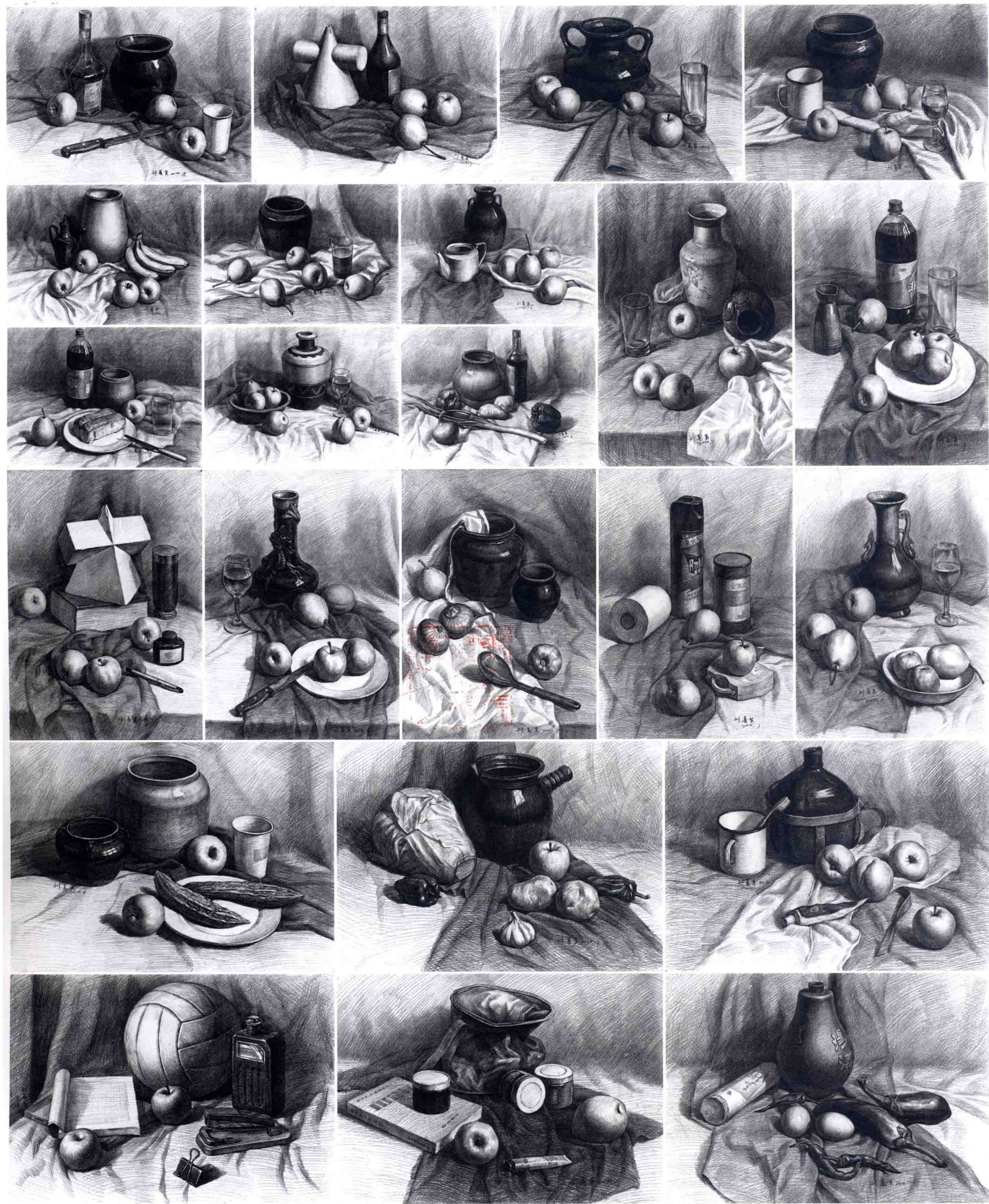
素描静物

Still Life Sketch

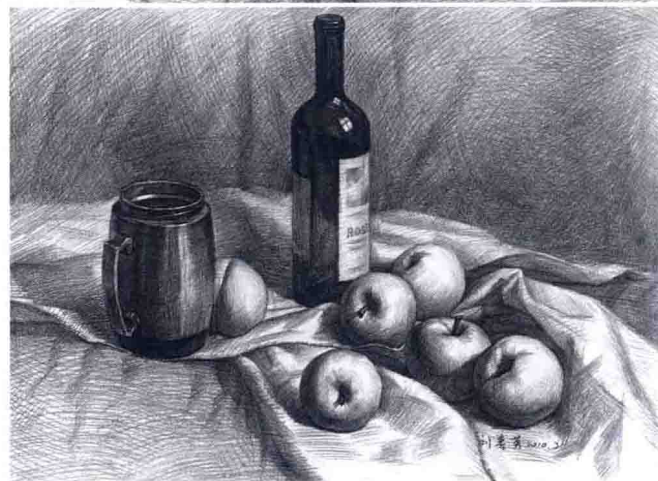
刘善英·著

- 探索形体结构
- 明确画面调子
- 掌握素描构图
- 提高造型能力

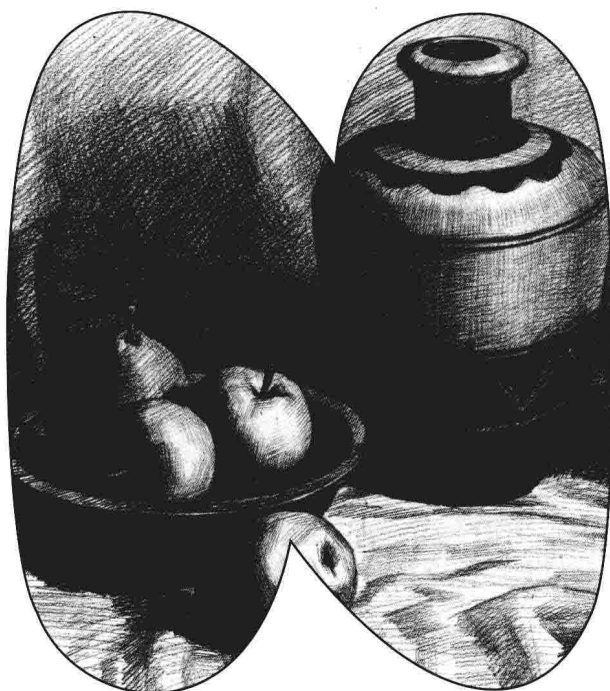
本科学历，临沂市青年美术家协会会员。
自幼喜爱绘画，多次在国家、省、市级各种美术赛事中获得奖项。
长期从事美术教育工作，积累了丰富的教学经验，形成了一套独特的专业教学方法，辅导过的学生在各种比赛、考试中成绩优异。

素描静物

Still Life Sketch

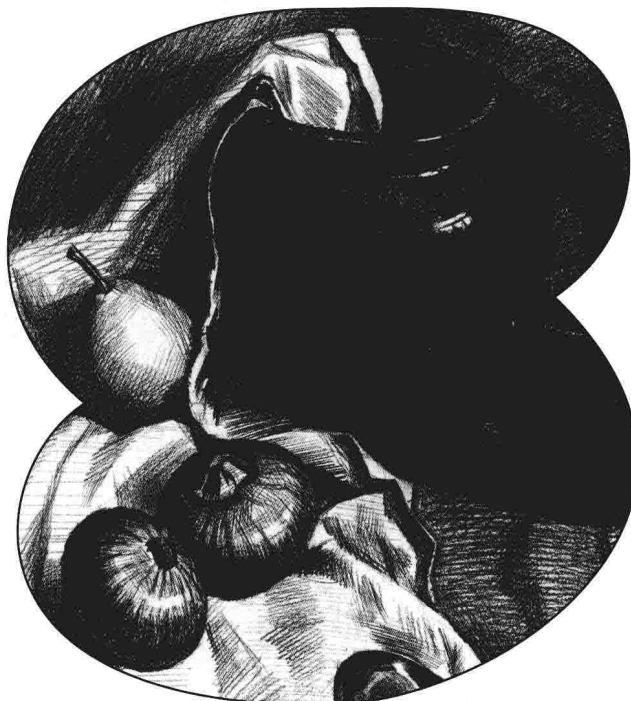

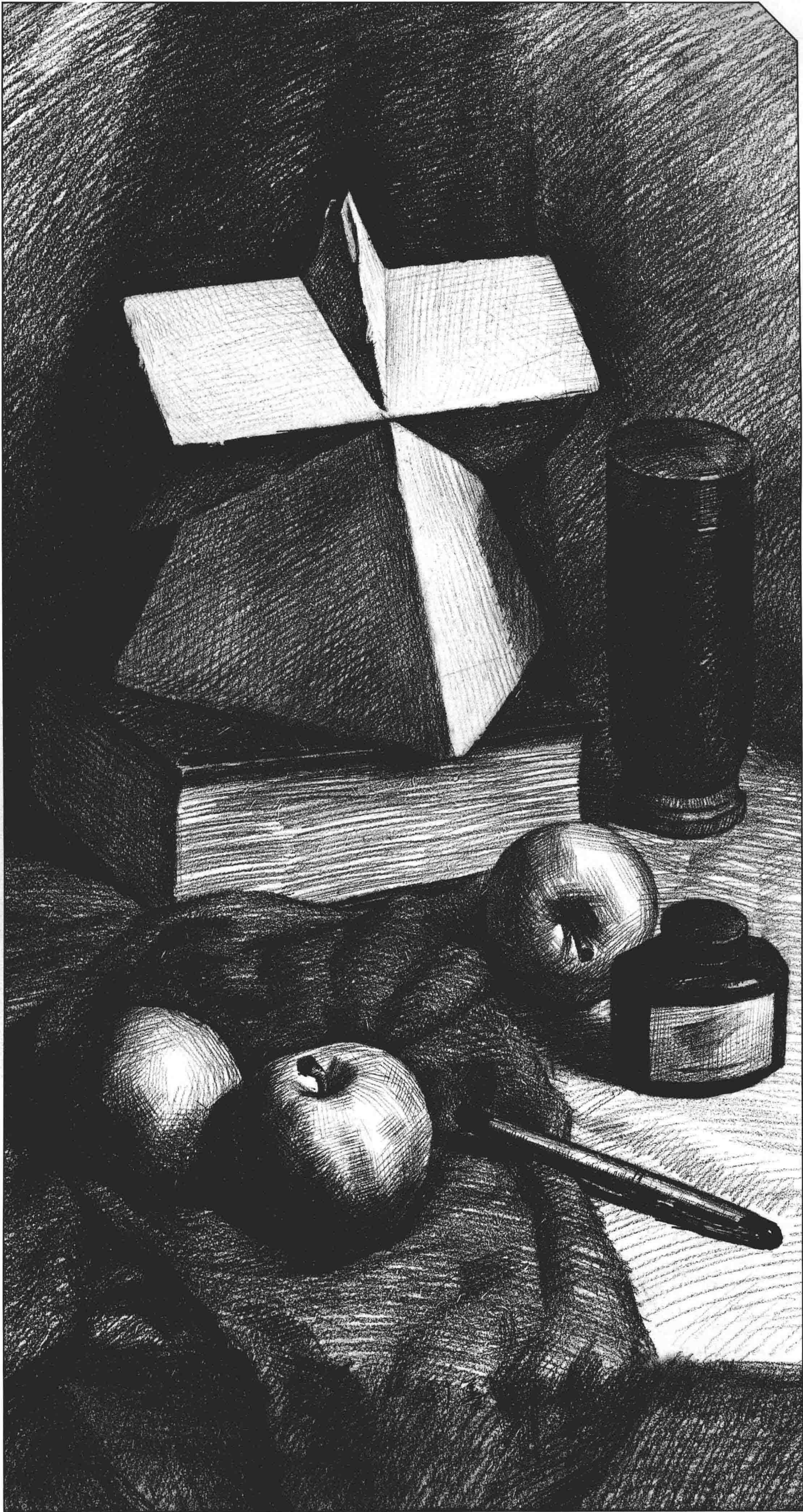
作者 / 刘善英
责任编辑 / 林洪海 步庆权
装帧设计 / 景创文化

Contents

- 02 素描静物的学习
- 03 素描静物写生表现要则
- 04 素描表现技法
- 06 透视的基本原理
- 09 怎样画好素描静物
- 10 不同种类静物的塑造
- 12 单个静物的步骤表现
- 14 组合静物的步骤表现
- 22 作品欣赏

素描静物的学习

素描静物写生是石膏几何形体写生的延伸和发展，它描绘的范围很广，瓜果、蔬菜、花卉、瓶罐、文具等都可作为写生的内容。

素描静物写生主要训练我们的构图能力和造型能力。对初学者来说，一方面通过由简到繁的静物组合写生，掌握构图规律，做到画面对象大小比例安排得当，视点高低适宜；另一方面，也可以自己布置静物作画，从中学习构图的基本知识（如统一和变化、对比和调和、对称和均衡、比例和节奏、静感和动感等），逐步掌握构图能力。实际上，静物的形体结构仍是不同几何形体的组合，但它比石膏几何形体更不规则、更复杂，因此我们在静物写生中，更应该强调对形体组合关系和结构关系的理解。

在素描静物写生中，应该继续重视物体的透视规律，以不断加深对透视规律的理解。素描静物写生的工具包括铅笔、木炭、炭精条等。

素描静物写生的观察方法和作画步骤大致上和素描石膏写生相同，只要我们树立整体的观察方法，坚持不断的写生实践，就一定能逐步掌握素描静物写生的能力和技巧。

素描写生步骤：

科学、严格的方法步骤不仅能够保证作业顺利进行，还可以培养我们的整体观察能力和描绘能力。

确立构图

推敲构图的安排，使画面上的物体主次得当，构图均衡而又有变化，避免散、乱、空、塞等弊病。

画出大的形体结构

用长直线画出物体的形体结构（物体看不见部分也要轻轻画出），要求物体的形状、比例、结构关系准确；再画出各个明暗层次（高光、亮部、中间色、暗部、投影以及明暗交接线）的形状位置。

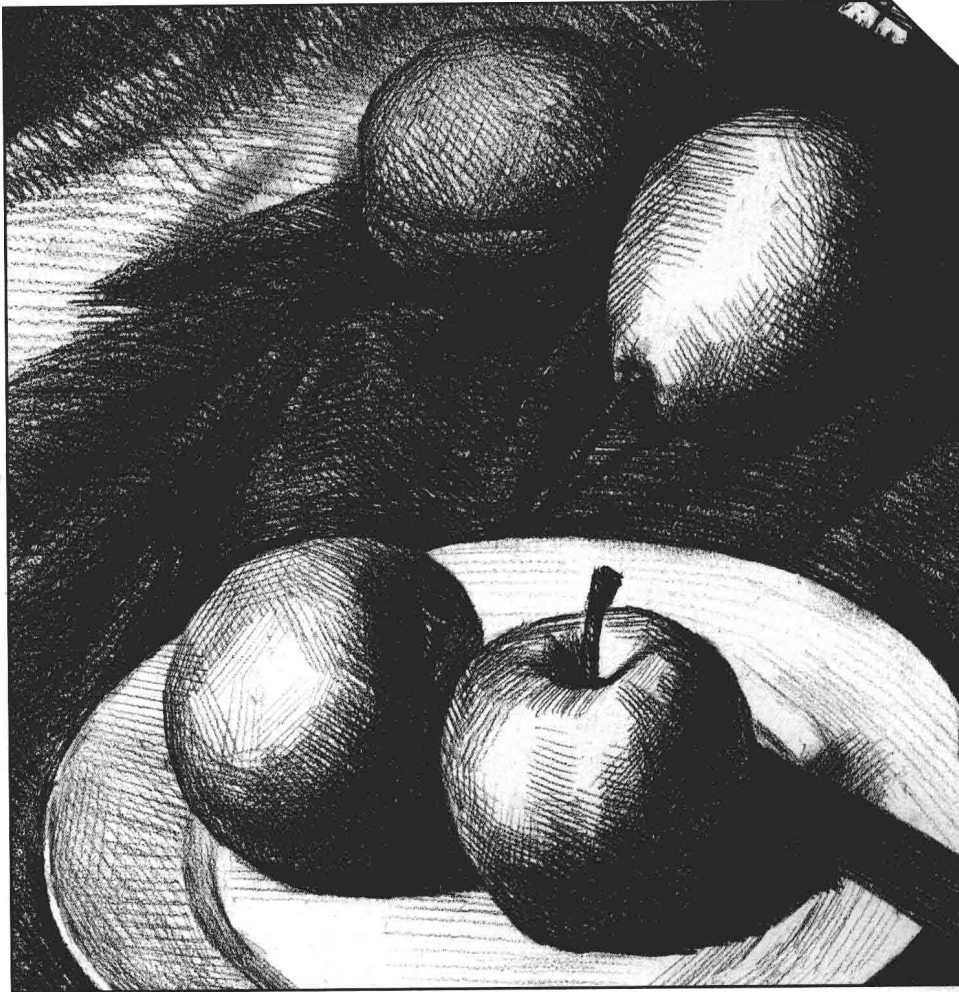
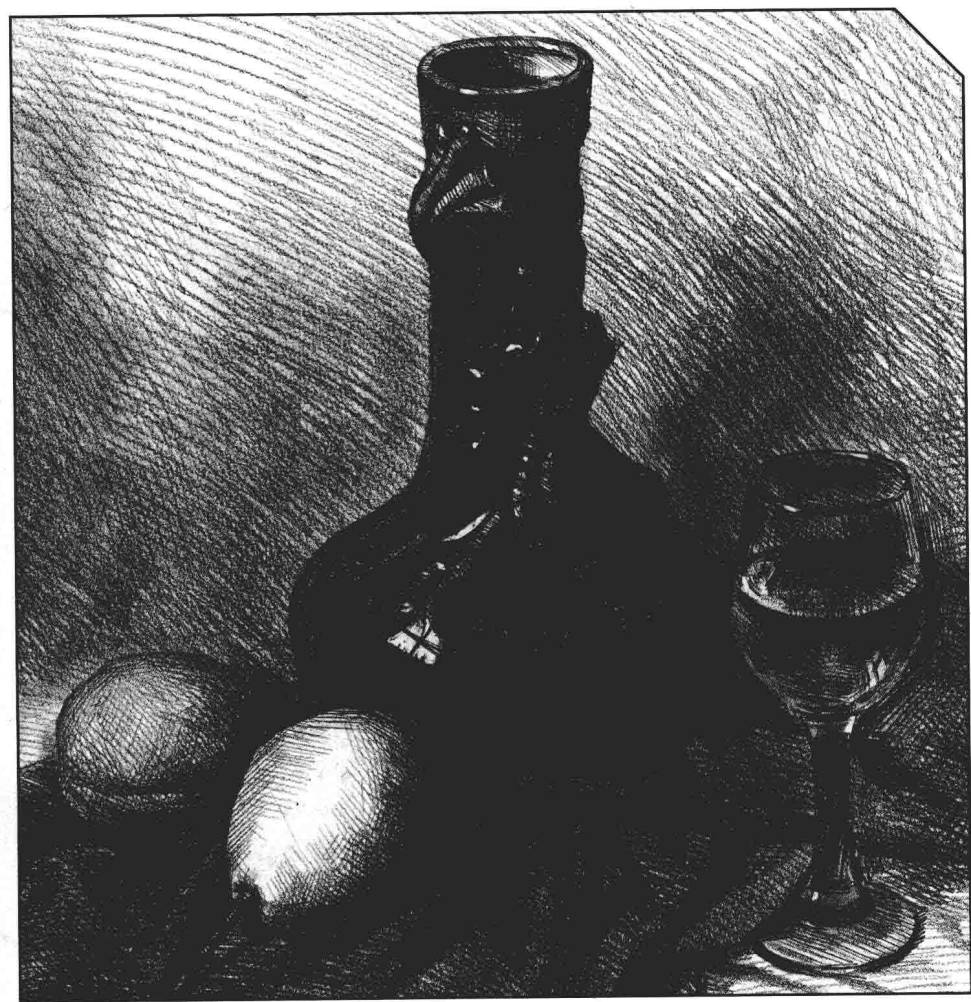
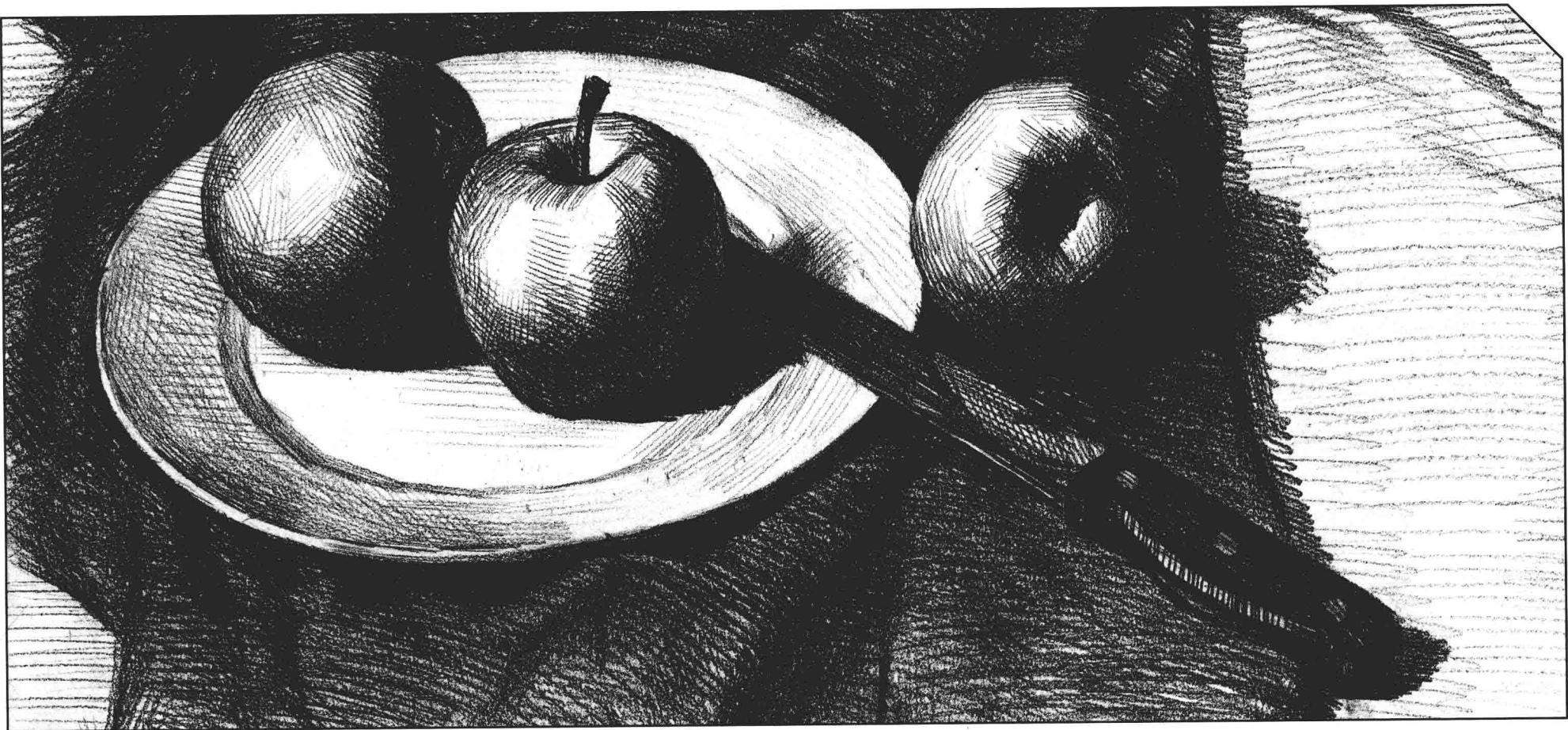
逐步深入塑造

通过对形体明暗的描绘（从整体到局部，从大到小）逐步深入塑造对象的体积感，精心刻画重要的、关键的细节。

调整完成

深入刻画时难免忽视整体及局部间相互关系，这时要全面予以调整（主要指形体结构，还包括色调、质感、空间、主次等），做到有所取舍、突出主体。形体素描是以结构线条来描绘对象的素描，在这种素描静物画中，作者以几何形体结构为原则，简化和强化被描绘的物体。由于采用透视的截面剖析的描绘方法，物体的结构组合关系、前后左右的空间状态在画面上肯定、明确、清晰可见。形体素描的优点在于锻炼学生对形体结构的理解能力与空间想象能力，由于线条本身具有多种的表现力，因此，使学生的艺术表现手段更为自由、生动。结构线条的运用，直接表现和暗示着物体之间的质量、体积、远近、方位、对比等特点，以线条表达形体复杂的体与面的结合，排除了那种如实描绘物体明暗和细节的方法，从而获得比自然形态更强烈的艺术形象。

Still Life Sketch

素描静物写生表现要则

首先，简化“基本轮廓”。在单个静物素描写生表现的过程中，要从整体观察入手，发现形体外轮廓特征和各局部的组合穿插关系，以概括手法“切”物体轮廓特征。相对而言，写生中的静物通常是生活中的常见物具，形体单一，结构简单，入手作画时，可以简化并提炼为相仿的圆形、方形、柱形等几何形状。简化轮廓，侧重观察和比较对象的长宽、大小比例关系。先注意物体各段“大轮廓线”的倾斜关系（以水平线和垂直线为依据），再比较轮廓线的细小转折特征，逐步地、相对准确地描绘物体的基本轮廓。

其次，勾画“形体结构”。物体“基本轮廓”和“形体结构”没有截然之分，

只有作画步骤的先后关系。从整体观察物体和整体经营画面的角度来说，它们是同步的、一致的，“形体结构”的特征决定了“基本轮廓”的起伏，“基本轮廓”的起伏也暗示着“形体结构”的变化。作画时，我们应对物体进行理解、分析，单个的静物是多个几何形体的组合与穿插，这种组合与穿插决定着形体及结构的变化，当然，结构线也随之变化。另外，我们还可以借助物体光影的变化来了解形体结构，因为光线与结构的变化决定了物体表面阴影的变化，“明暗交界线”可以作为我们界定结构线条的简单依据。

再次，刻画“体感质感”。在平面上表现立体感是素描训练的一个主要方面。

也就是说，我们必须花大量的时间和精力来了解透视方面的知识，掌握物体在一定视域内产生近大、远小等透视变化规律，在“二维”的画纸上，通过用眼观察静物，分析、研究并理解物体的结构关系，采用线条结合形体结构和黑白灰度变化来表现物体的立体感。同时，要表现出画面的空间深度关系，结合透视知识，借助明暗调子变化，塑造画面的立体感。因为明暗调子的刻画，是进一步明确体积及其结构的手段，也是表现物体深度的手段。静物素描训练中另一个重要方面是表现物体的质感，到位的质感表现可以丰富画面的真实性和生动性。物体的质感表现往往和环境因素联系在一起，特别是反射率较高的物

体。其中起决定性因素的有环境的明暗度，光源的形状，静物表面的特质、固有色、反光、泛光的形状与强弱，明暗过渡节奏等。其实也可以简单地说，深入刻画“体感质感”要做到不停地“比较”，比较形体比例尺度、整体深浅、高光点状、反光强弱、泛光形状、明暗关系等。

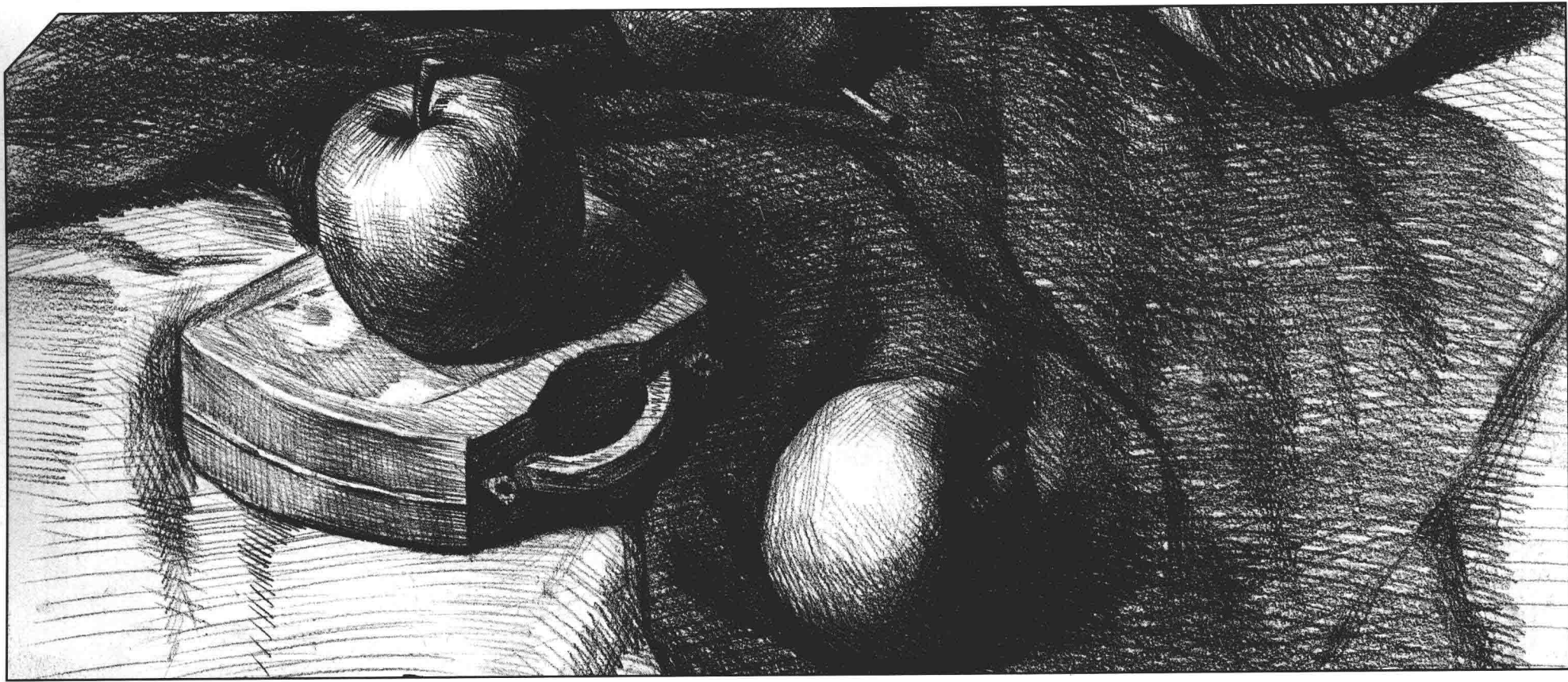
最后，协调“整体画面”。依据静物质感特征和形体结构关系，调整画面黑白灰度层次，以及黑白灰的分布韵律节奏，注意处理好物体及物体与背景的前后（前实后虚）、上下（上实下虚）、主次和虚实关系，使画面协调统一。强调体积感、空间感和光与影的节奏变化。

素描表现技法

素描的表现技法有结构素描画法与明暗表现方法，尽管这两种画法在训练要求与方法上有明显不同，但最终目标一致，即提高造型能力和掌握素描表现技法。

一、结构素描画法要领

- 训练目标：**
对形体结构进行研究与表现。
- 技法要素：**
 - ①以线造型为主，尽量避免光影干扰；
 - ②“通透”地观察，表现相互遮挡部位块面与结构；
 - ③要准确表现物体透视关系与状态；
 - ④强调线条的艺术表现力，结构素描画法用线造型赋予线条很强的表现力，而不是概念化的“线”。
- 画法程序：**
 - ①运用“通透法”观察、分析、比较；
 - ②研究形体特征、空间位置、比例、构造；
 - ③确定构图；
 - ④刻画物体基本形；
 - ⑤用线表现形体内、外结构、块面；
 - ⑥深入研究、刻画主要部位、转折部位结构、块面；
 - ⑦调整及修改画面。

二、明暗画法要领

- 训练目的：**
运用写实方法表现物体的形体结构关系、明暗关系、空间虚实关系及肌理质感效果。
- 技法要素：**
 - ①光与明暗。光线强弱、照射角度、物体色调深浅、空间位置不同，物体呈现出的明暗状态也不相同。表现物体的影调层次，也就要着重表现影调的比例关系与色阶限度。我们把物面上的影调层次概括为三面五调。五个层次由浅到深的顺序是：亮调→灰调→反光调→暗调→明暗交界线。

- ②形体与明暗。不同类型物体的明暗变化规律与方体、球体、柱体、锥体呈现的规律是一致的。方体明暗层次分明，比较容易表现，柱体明暗变化规律是从亮部向左右推移到暗部，锥体明暗变化与柱体相似，球体明暗变化是从亮部向四周呈辐射状推移到暗部。
- ③明暗表现方法的用笔用线。排列轻重不同的线条成为有深浅的面，面与面衔接组成形体。铺线条要灵活自如，衔接过渡要轻松和谐。明暗交界、转折部位、亮部层次用笔，线条排列

- 组合严谨、肯定、醒目。暗部与应该虚的部位及后面的物体表现用笔和线条排列要含蓄、多变。铺大调握笔应稍平，刻画细节要精细用笔。
- ④整体铺开，同步推进的作画方法。从铺大调子开始就要全面铺开，每处必到，同步推进。物体与物体之间、物体与衬布之间、受光部位与背光部位之间的色调差异只有比较才能作出判断。相邻部位应该先画深的部位，物体要和背景、衬布同时处理，暗部与投影一定要同时画。
- ⑤空间与虚实的处理。空间关系

- 是靠画面虚实处理体现的。结构清晰、黑白对比强、刻画精细及用笔肯定、醒目、力度强的部位视觉效果强，就是所谓的“实”；相反，色调对比弱、用笔模糊的部位呈现后退、虚化的效果，就是所谓的“虚”。实的部位往前，虚的部位往后。
- 3. 作画程序：**
观察、分析→构图、画基本形→勾画形体轮廓、结构、块面→铺大体明暗→深入刻画→调整。

透视的基本原理

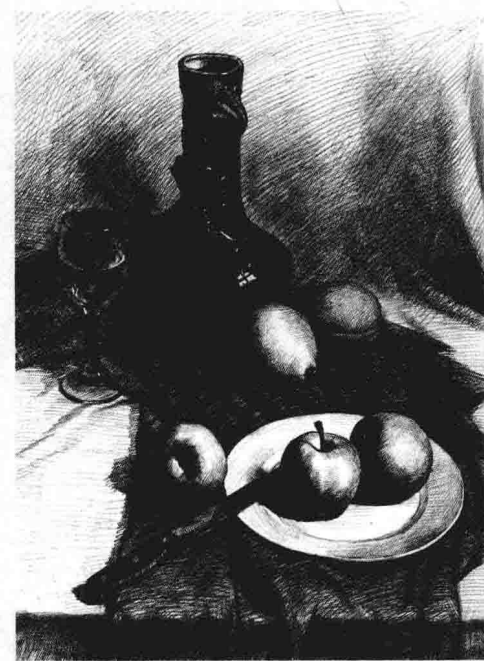
透视学是研究如何把看到的立体景物转换成平面的透视图，即研究在平面上进行立体造型规律的学科。而要在平面上取得立体的透视图，非要借助假定的“画面”不可，因为透视图形是视线（眼睛到景物之间的连线）通过画面留下的轨迹。物体的大小，画面离眼睛的远近以及眼睛对物体的角度都将决定透视图形的变化。

1. 透视的三要素：物体、画面、眼睛是构成透视图形的三要素。

①眼睛——透视的主体，是眼睛对物体观察构成透视的主观条件。

②物体——透视的客体，是构成透视图形的客观依据。

③画面——透视的媒介，是构成透视图形的载体。

物体的透视

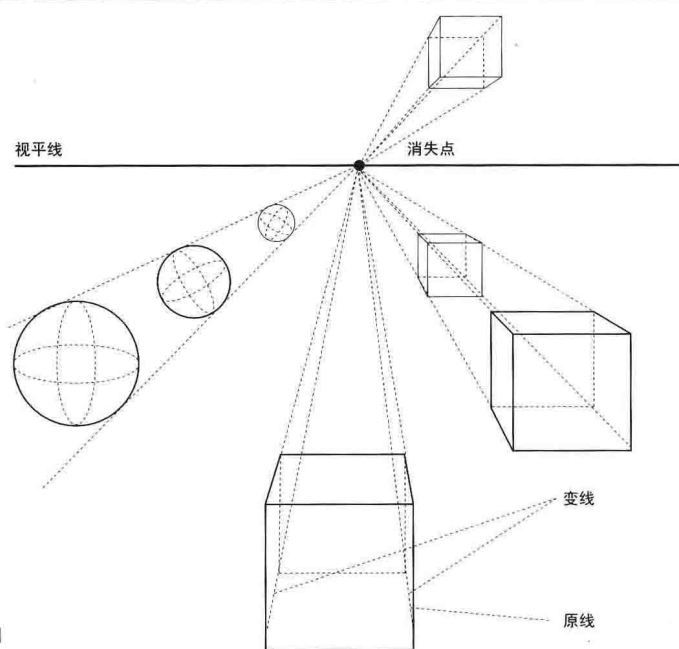

图 1

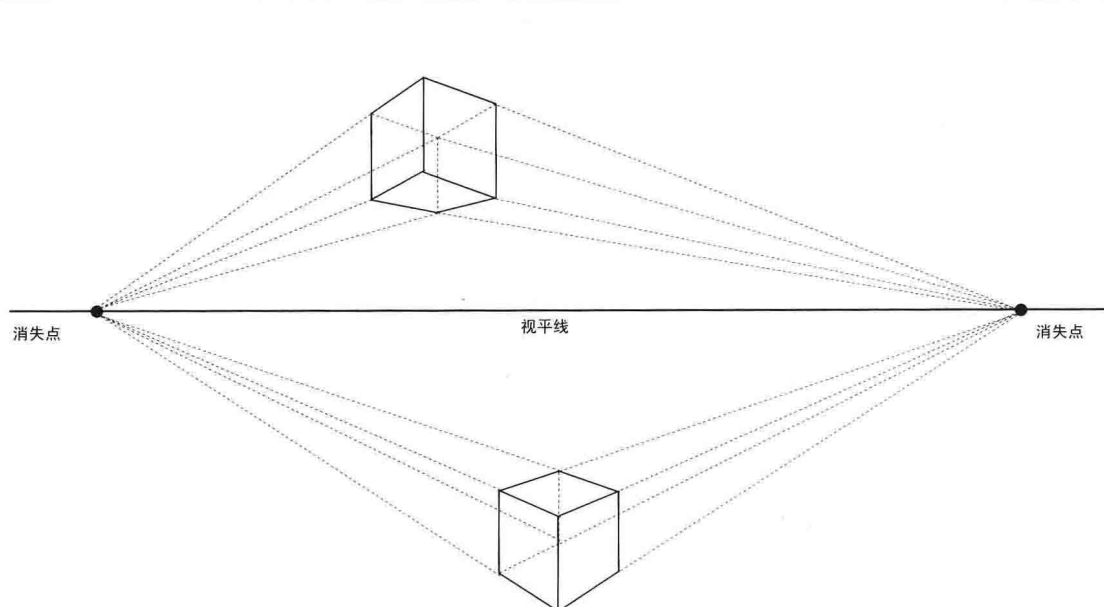

图 2

2. 我们来看看透视原理在画正方体时的运用：

在画正方体时，大多是以观察三个面的方法来决定立方体的表现。另外，利用面与面的分界线所造成的角度，也能暗示出物体的深度，这就涉及到透视规律。

透视分为一点透视（又称平行透视）、两点透视（又称成角透视）、三点透视、圆形透视以及空气透视等几大类。

①一点透视（平行透视）就是把立方体放在一个水平面上，前方的面（正面）的四边分别与画纸四边平行时，上部朝纵

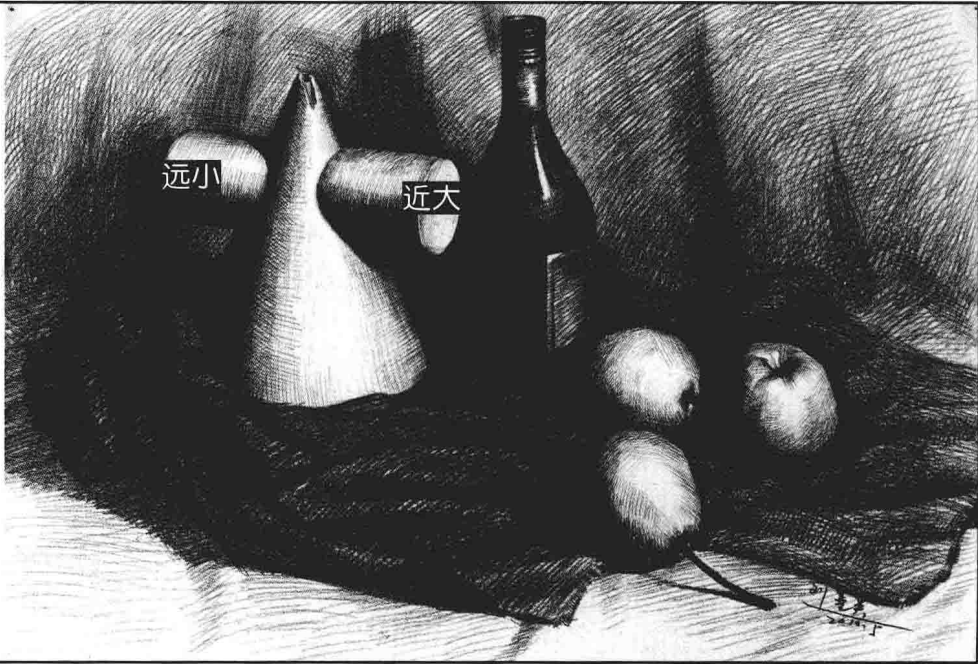
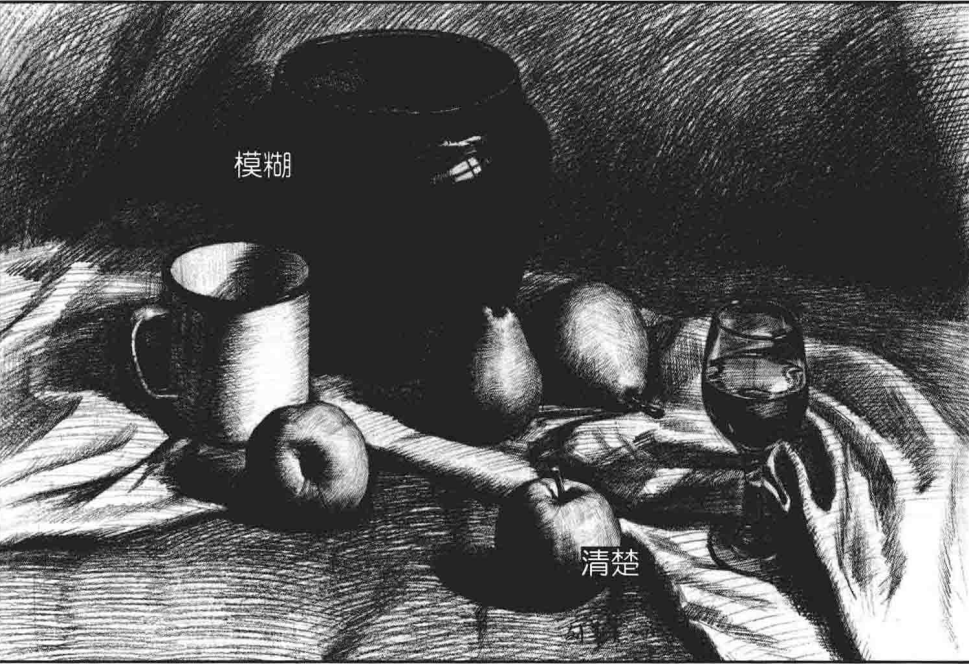
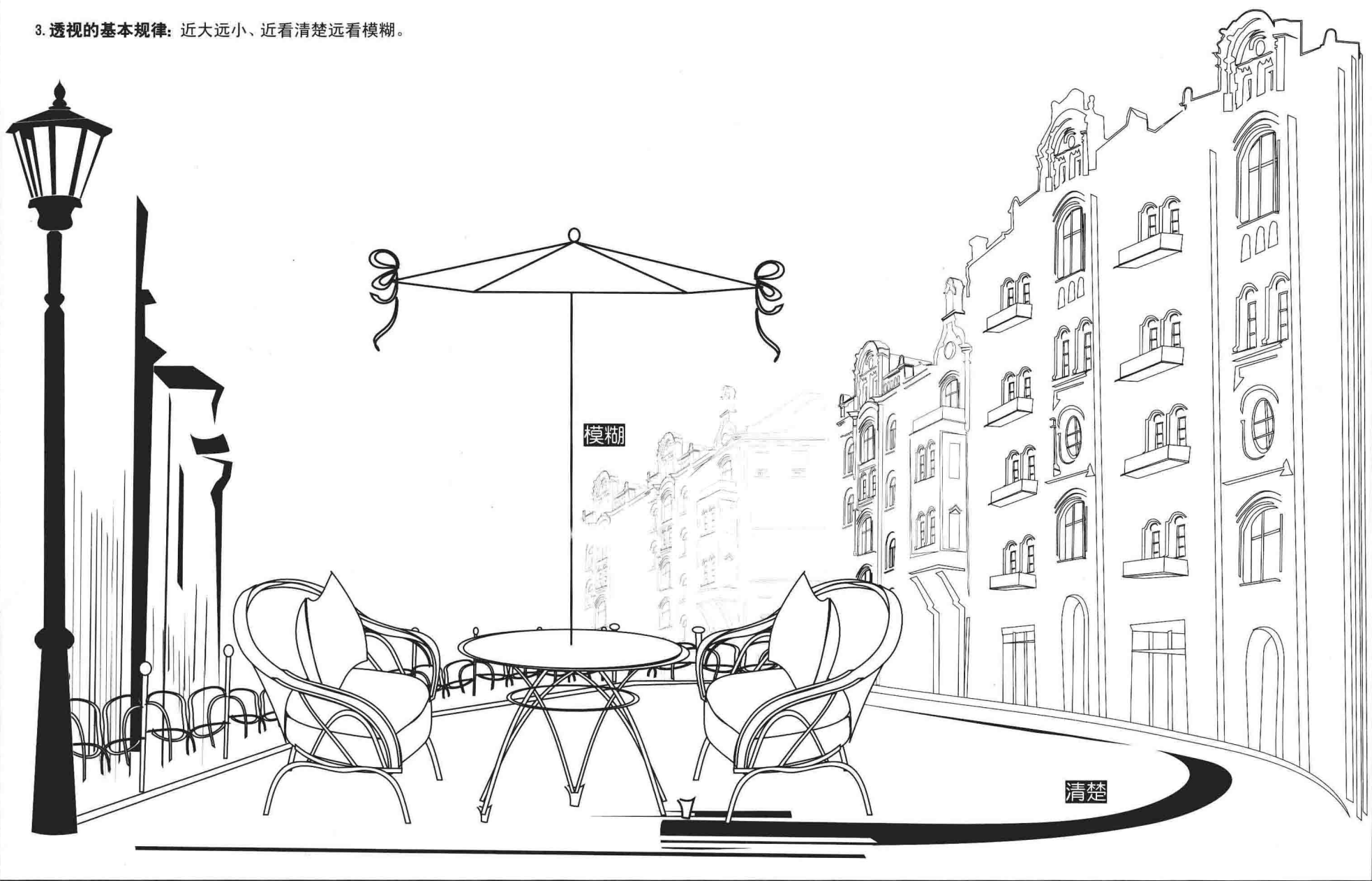
深的平行直线与眼睛的高度一致，消失成为一点，而正面则为正方形（如图 1）。

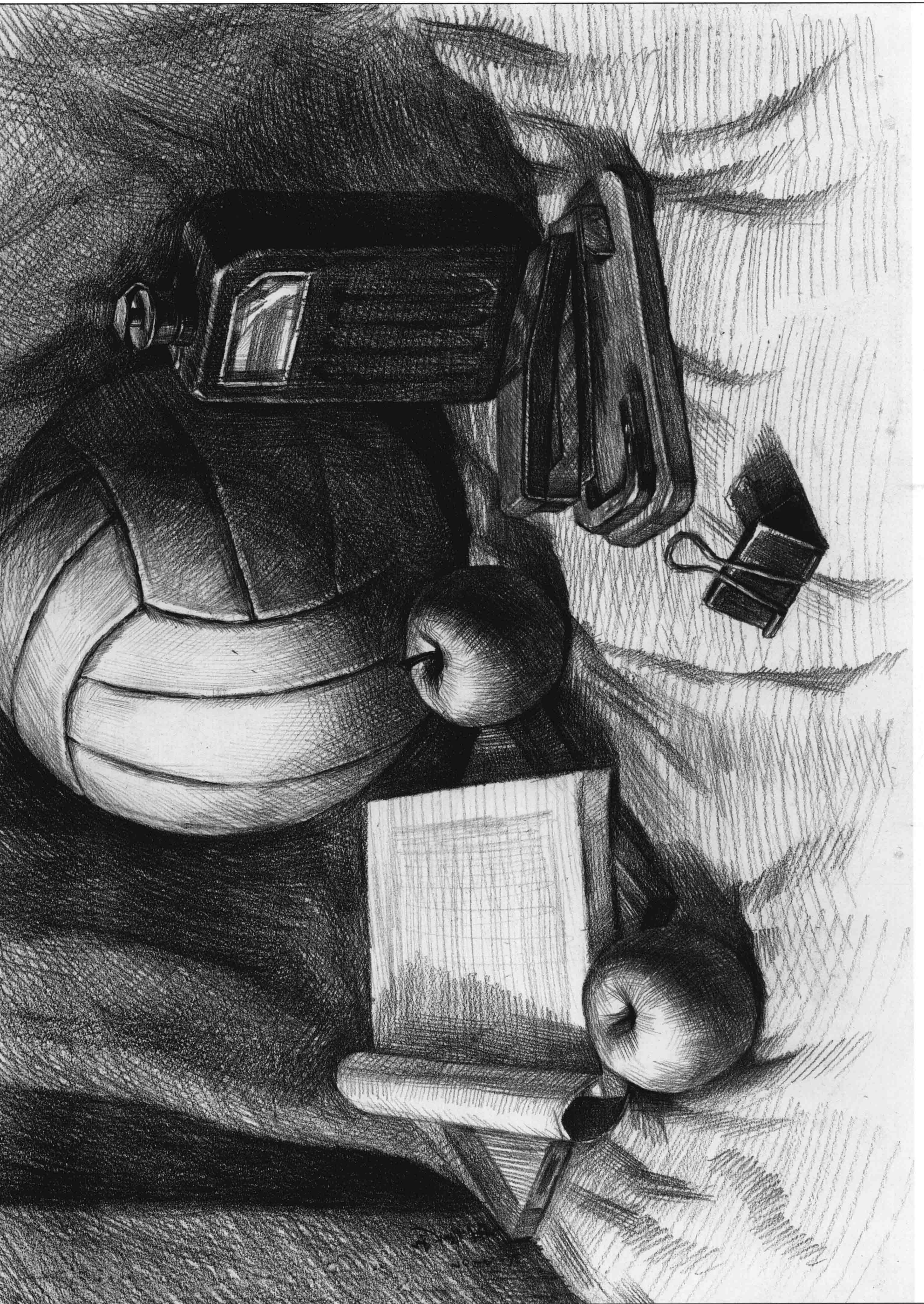
②两点透视（成角透视）就是把立方体画到画面上，正方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时，往纵深平行的直线产生了两个消失点。在这种情况下，

与上下两个水平面相垂直的平行线也产生了长度缩小的现象。（如图 2）

透视图中的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。

3. 透视的基本规律：近大远小、近看清楚远看模糊。

怎样画好素描静物

1. 静物写生的意义

静物写生，主要靠笔触、线条和色调的对比变化对形体质感进行表现。例如，表现坚硬光滑的物体如铁器、陶器、玻璃等，要有严密的线条、均匀的色调，笔触不要很明显；表现松软物体如毛线制品、棉花制品等，要用较松散的线条，色调不要过于均匀，要有较鲜明和较琐碎的笔触；画绸缎，笔触和色调要有跳跃感，以表现其闪光的特点，但在跳跃之中，笔触和色调的过渡要柔和，以表现其光滑柔软的特点。学习表现不同物体的质感，可以丰富表现技巧，提高素描造型能力，但由于素描工具的局限性，只能要求质感的相对真实。

2. 静物组合的原则

①体现生活气息，合乎情理。这是最重要的一点，富有生活气息才能产生自然美，合乎情理才能体现某种情调、意味。因此，在选择静物前要先有构思，避免盲目拼凑一堆静物。

②有中心、有变化、有对比。摆静物前应先选择一个主体静物，主体静物的形体一

般大于从属静物，并且占据构图的主要位置，在构思和色调上起决定作用。选择从属静物，其形体要小于主体静物，可以搭配一个或多个从属静物，但要考虑它们在大小、高低、方圆、深浅及质感上的变化，不要过于单一或过于杂乱，这样才能获得既有中心秩序，又有对比变化的理想效果。

3. 静物构图的形式美法则

不论选择什么样的静物，体现何种情调，若想摆出理想的组合关系，画出满意的构图，就要认识构图形式美的一般规律。静物写生的形象比较丰富，能够很好地培养构图能力，认识构图形式美。一般说来，较好的构图必然符合美的规律，其优点如下：

- ①集中而不单调；
- ②稳定而不呆板；
- ③饱满而不滞塞；
- ④活泼而不散乱；
- ⑤有主有次；
- ⑥有远有近；
- ⑦疏密相间、黑白有致；
- ⑧考虑动势；

⑨不分割画面。

以上各点除“考虑动势”外，都比较容易理解。静物是处于静止状态的，但由于视觉心理的作用，在某种情况下，静物也会产生某种动势，给人某种动的感觉（包括动势的方向感，力量感等），从而影响构图的形势美。如将一把茶壶放在桌子上，那么，茶壶嘴所指的方向就是茶壶的动势方向，将两把茶壶放在桌子上，茶壶嘴同朝一个方向，可以使这种动势感加强并产生形式美，如果壶嘴朝着不同的方向，则会产生不同的动势和不同的形式美；将一把水果刀放在桌子上或盘子里，其刀尖所指的方向构成它的动势方向，如果将两把水果刀放在一起，不同的摆法会产生不同的动势；一个圆罐和一个苹果，如果单看其中任何一个，都不会产生某种方向的动势，但把它们放在一起，就会产生某种动势。一般地说，较小物体所处的位置，即是这组物体的动势指向。如果沿着这种指向在较小物体的前面再放一个更小的物体，这种动势就会更加强烈，形成一边倒的动势形式；如果在相反的方向放一个物体，则会使这种动势有所抵消，构成某种动势的

平衡。在静物组合中，背景衬布也会构成某种动势，衬布呈垂直状，动势最为稳定，如果是呈倾斜状，或它的折纹呈倾斜状，就会形成某种动势并带有方向性。如果这种方向性和静物的动势方向相一致，则会加强静物的动势感；如果相反，则会减弱动势感，产生某种视觉平衡。以上所述只是构图的最基本的原则，在实践中应灵活运用。可以说，组织和摆放静物的过程就是艺术实践的过程，就是学习和提高的过程，所以，学会组织静物，才能画出理想的作品。

4. 静物质感的表现技法

静物写生对形体质感的表现，主要靠笔触、线条和色调的对比变化来实现。例如，表现坚硬光滑的物体如铁器、陶器、玻璃等，要有严密的线条、均匀的色调，笔触不要很明显；表现松软物体如毛线制品、棉花制品等，要用较松散的线条，色调不要过于均匀，色调中要有较鲜明和较琐碎的笔触。画绸缎，笔触和色调要有跳跃感，以表现其闪光的特点，但在跳跃之中，笔触和色调的过渡要柔和，以表其光滑柔软的特点。学习表现不同

物体的质感，可以丰富表现技巧，提高素描造型能力，但由于素描工具的局限性，只能要求质感的相对真实。

①确立构图

推敲构图安排，使画面上物体主次得当，构图均衡而又变化，避免散、乱、空、塞等弊病。

②画出大的形体结构

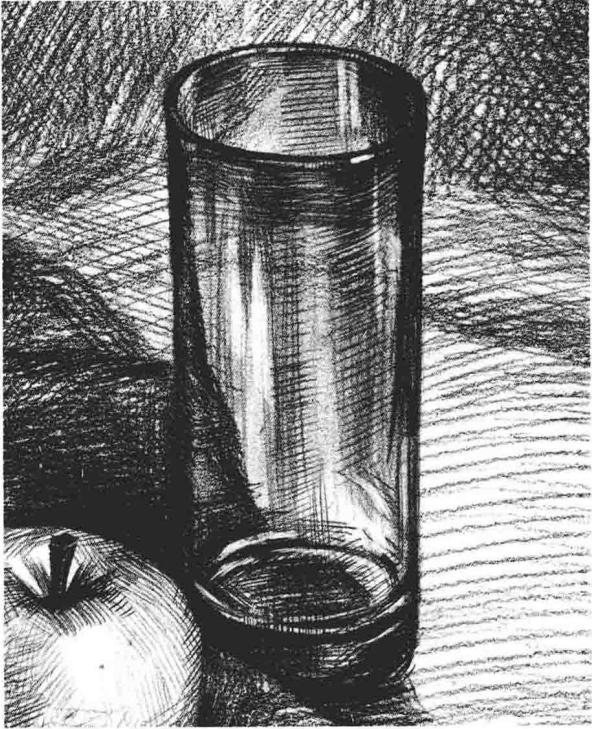
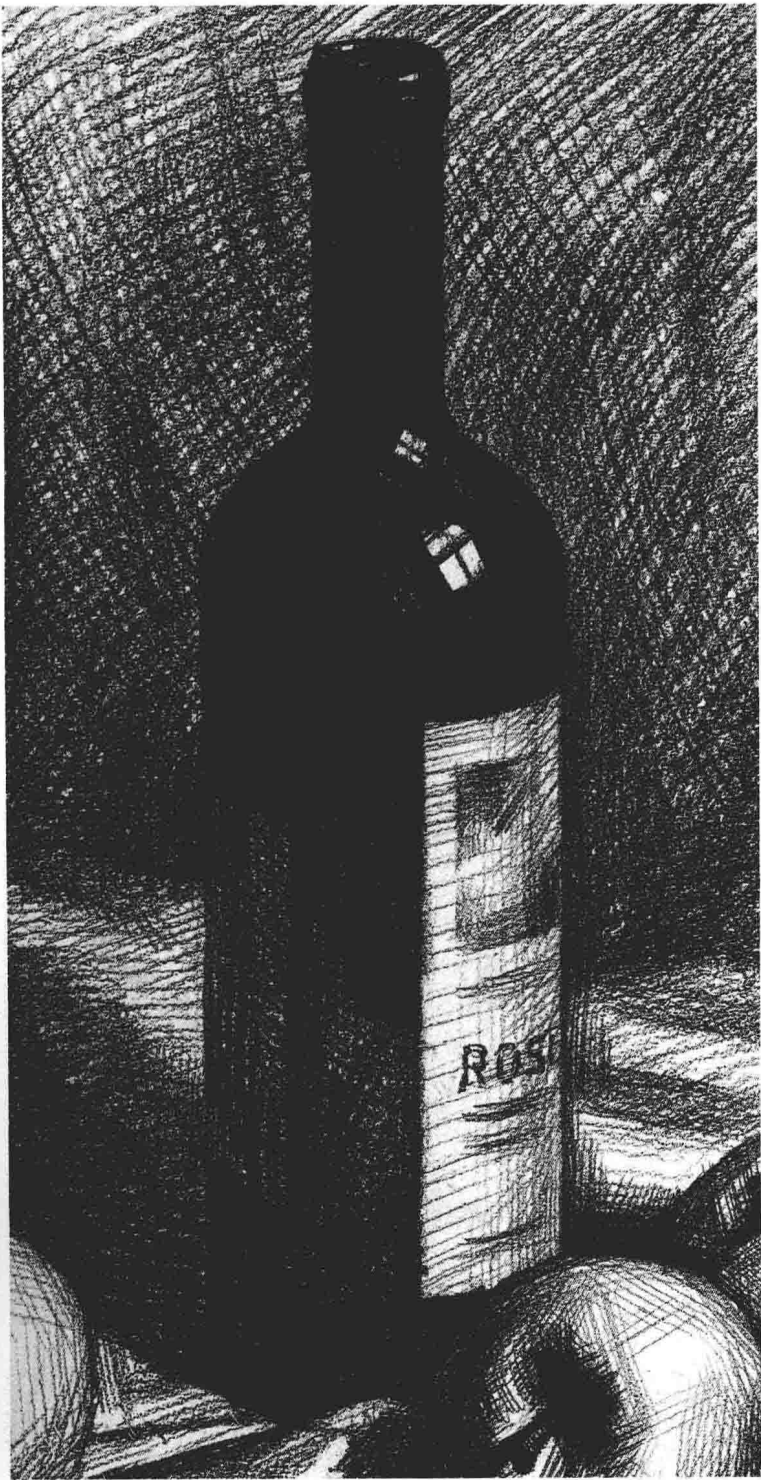
用长直线画出物体的形体结构（物体看不见部分也要轻轻画出），要求物体的形状、比例、结构关系准确，再画出各个明暗层次（高光、亮部、中间色、暗部、投影以及明暗交接线）的形状位置。

③逐步深入塑造

通过对形体明暗的描绘（从整体到局部，从大到小）逐步深入塑造对象的体积感，对重要的、关键的细节要精心刻画。

④调整完成

深入刻画时难免忽视整体及局部间相互关系，这时要全面予以调整（主要指形体结构，还包括色调、质感、空间、主次等），做到有所取舍、突出主体。

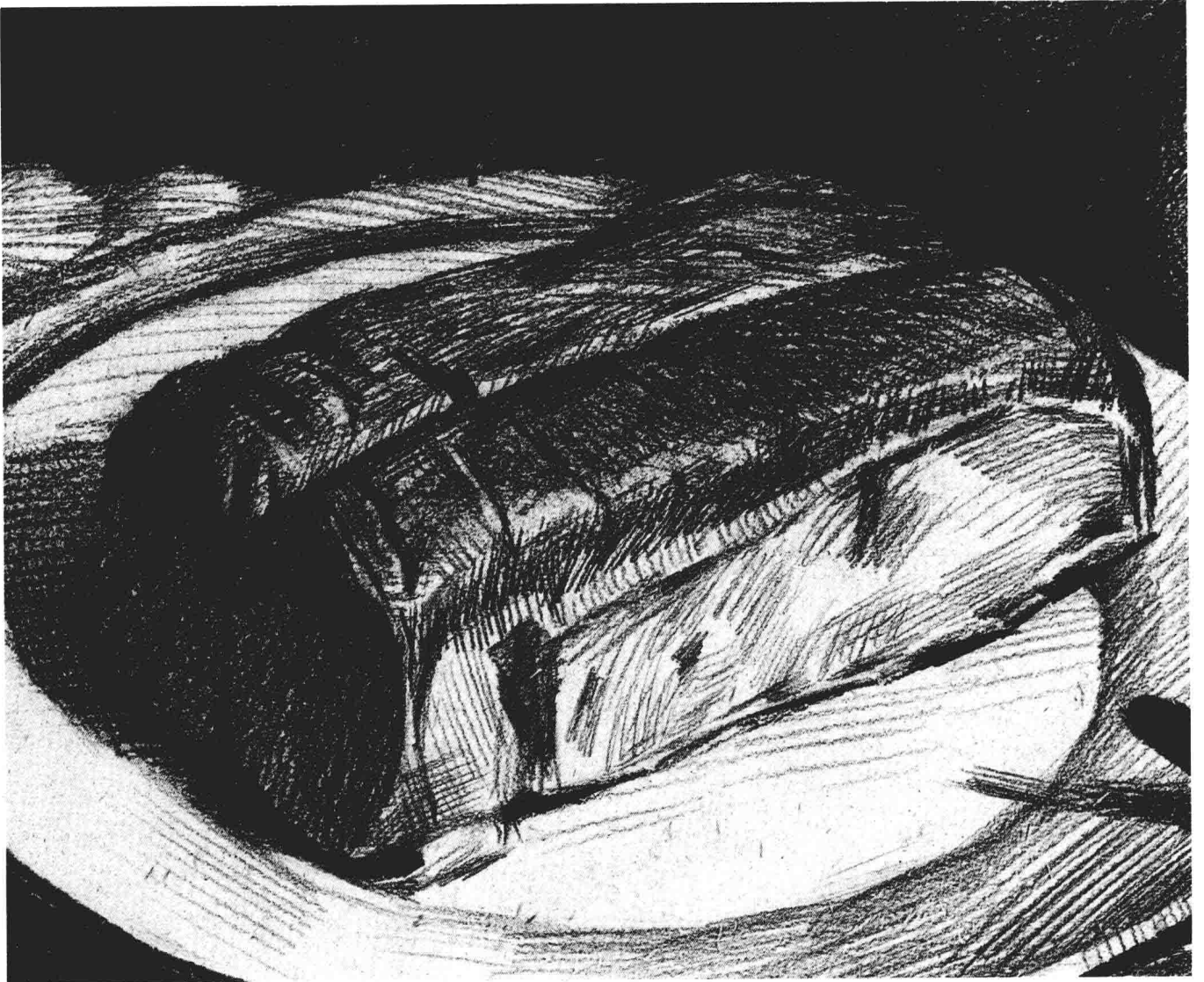
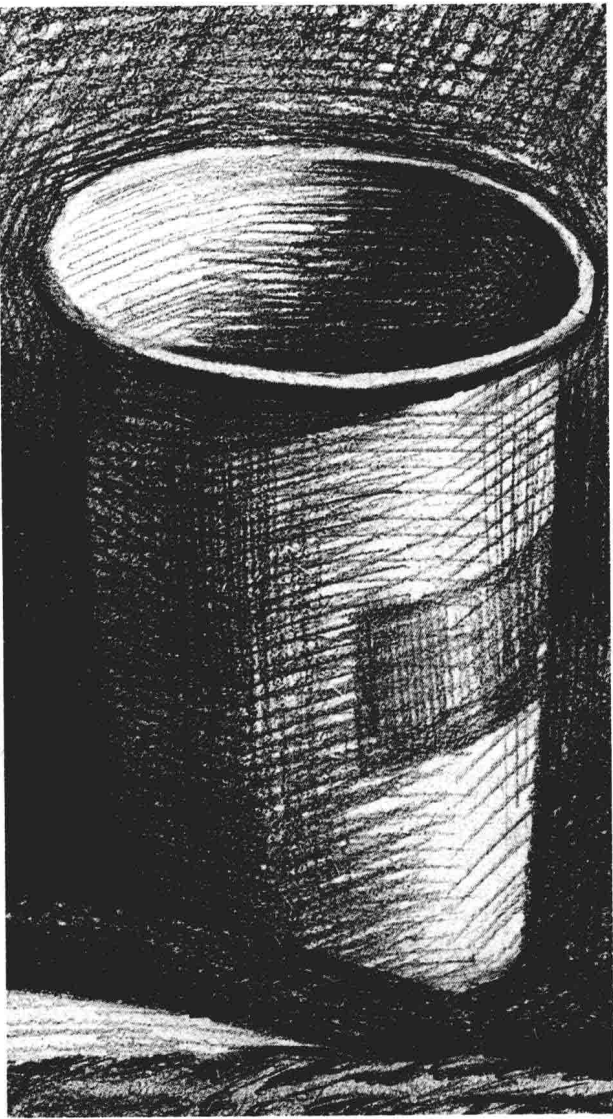

我们应该认识到玻璃是透明的，反射强烈，表面的明暗是透过背景和对光的反射表现出来的。玻璃灰色调面积较大，且大部分是透过周围的景物。

注意物体本身的前实后虚。要表现质感非常强的透明玻璃杯，光线的表现可略微夸张一些，还有最重要的是在刻画细部时多下点功夫，不能像画石膏头像或其他静物那样只注意画面整体虚实。当然，表现玻璃质感虚实也要符合大局，只是局部刻画更精细些，特别是高光部分，你用刻画人物眼睛的态度去画，一定会收到很好的效果。

总体来说，你可以不管玻璃，只要画出玻璃后边透出来的物体就可以了。认真观察，透过玻璃看物体的颜色和普通不隔玻璃看到的是有区别的，把区别画出来就可以了。至于玻璃上的高光可以找到位置随意擦出一块，不要管物体，这样玻璃制品基本就出来了。

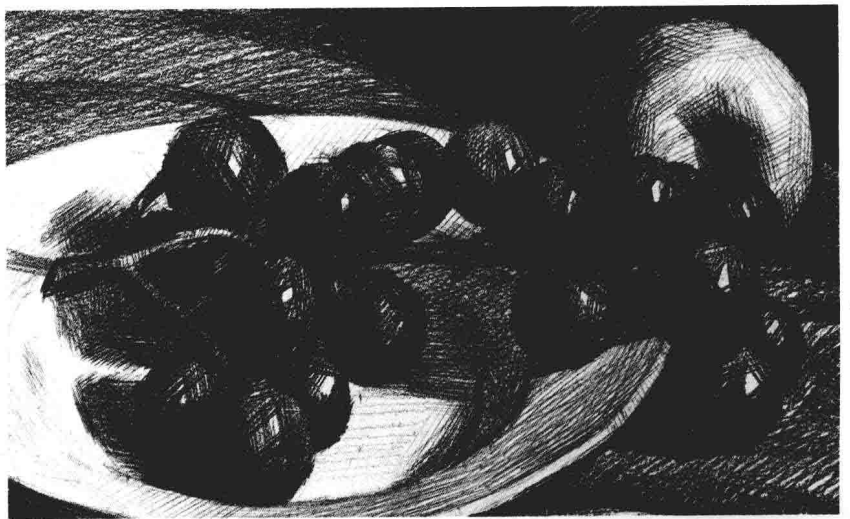

纸

杯质感类似石膏，不会有太亮的高光。

面

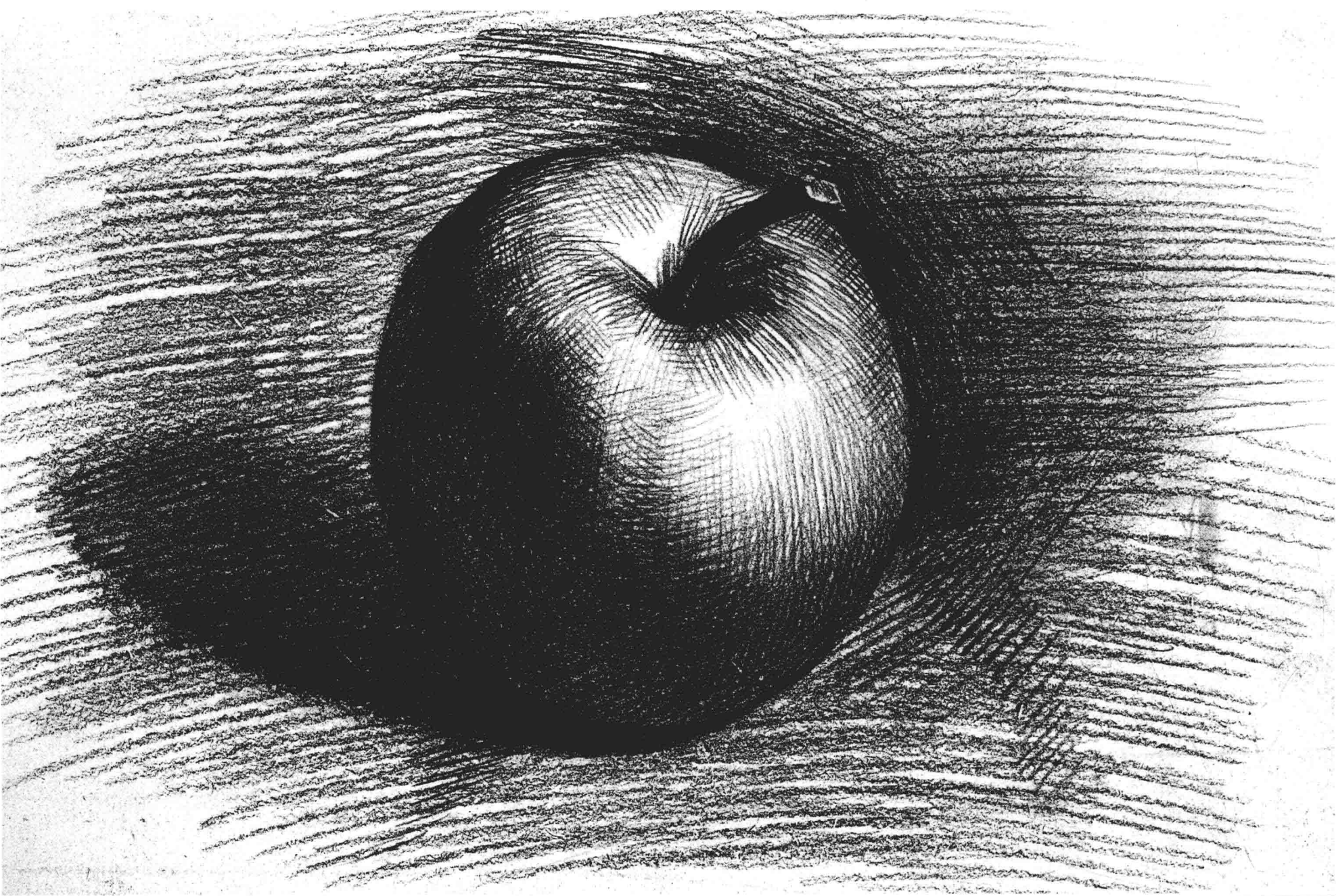
包是静物素描中经常出现的物体，质感粗糙，块面明确。在绘画过程中可用软铅大范围地铺大色调，细节可用硬铅表现。

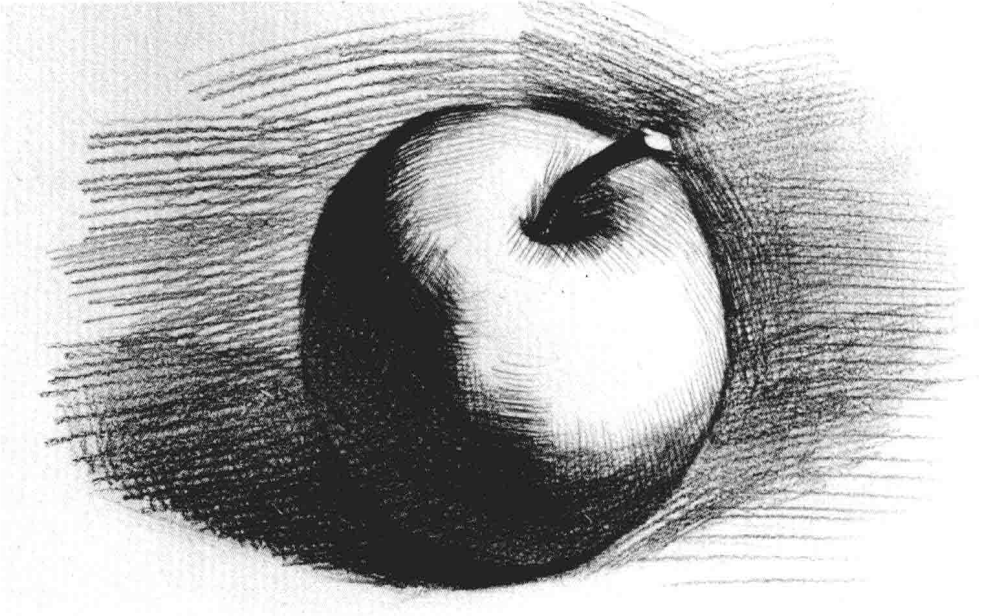
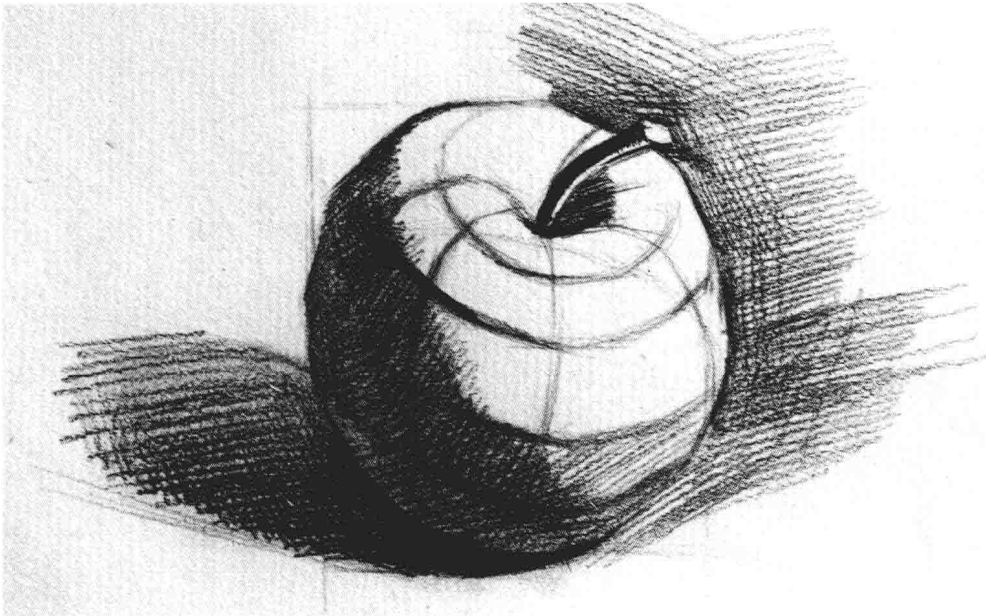
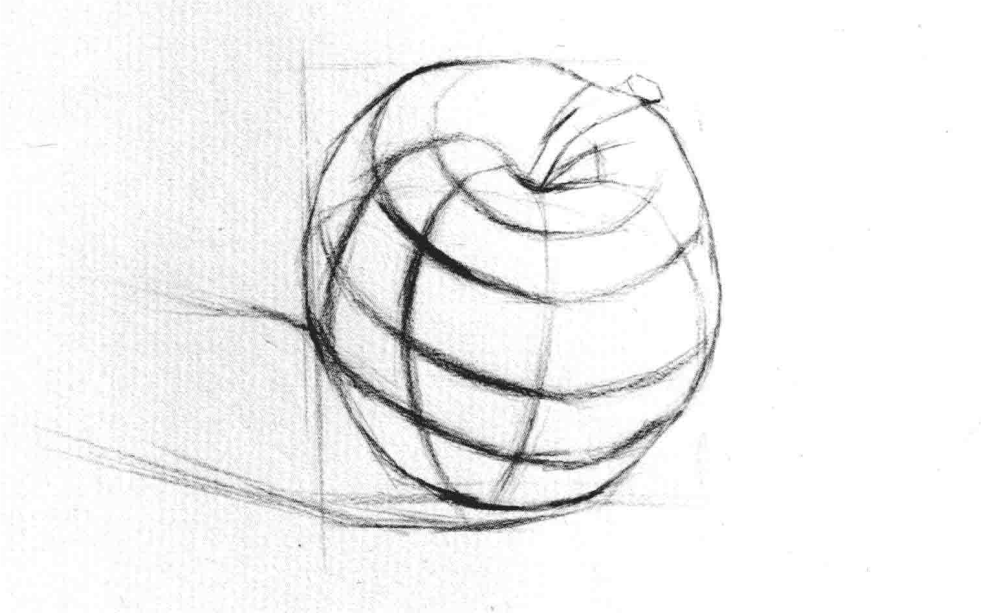
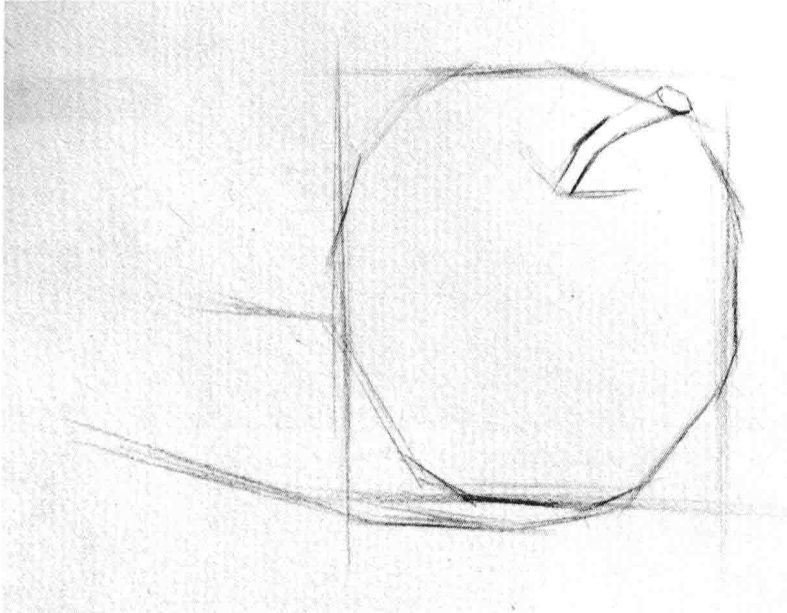
蔬

果多的情况下，注意蔬果透视大小的变化，同时加强对前面水果的细节刻画，拉开画面的空间关系，以求画面协调。

单个静物的步骤表现

苹果造型可用球体概括，苹果形体的不规则增加了表面的生动性，要注意区别。苹果结构线要有强弱、粗细、虚实等变化，方可形成一个完整画面。	
1.画出中轴线，将苹果外轮廓的最高、最宽点确定下来。	2.进一步把透视关系画准确，分出苹果的明暗交界线，再用概括的线条画出投影。
3.铺大调子区分明暗两大面，确立基本的明暗关系。	4.画出暗面及灰面的不同层次变化，对苹果进行深入刻画。

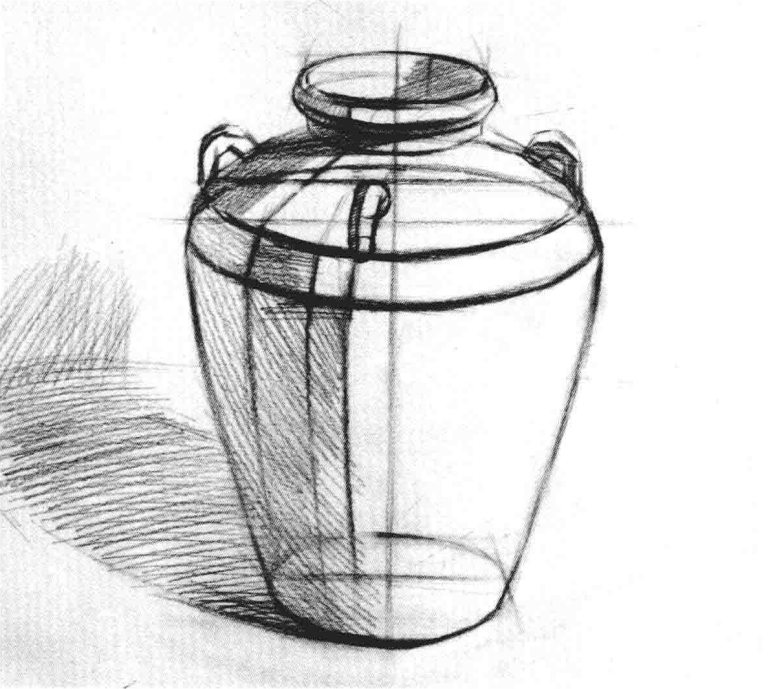
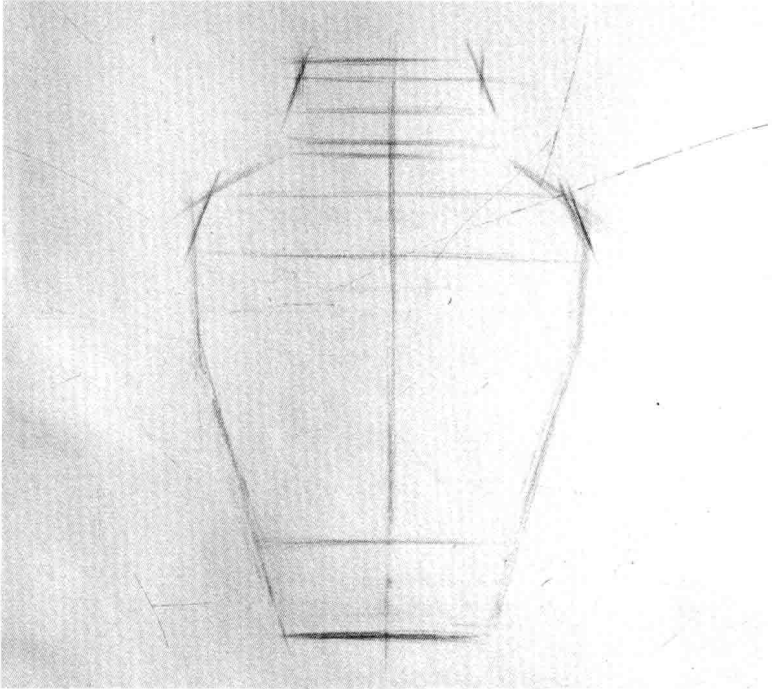
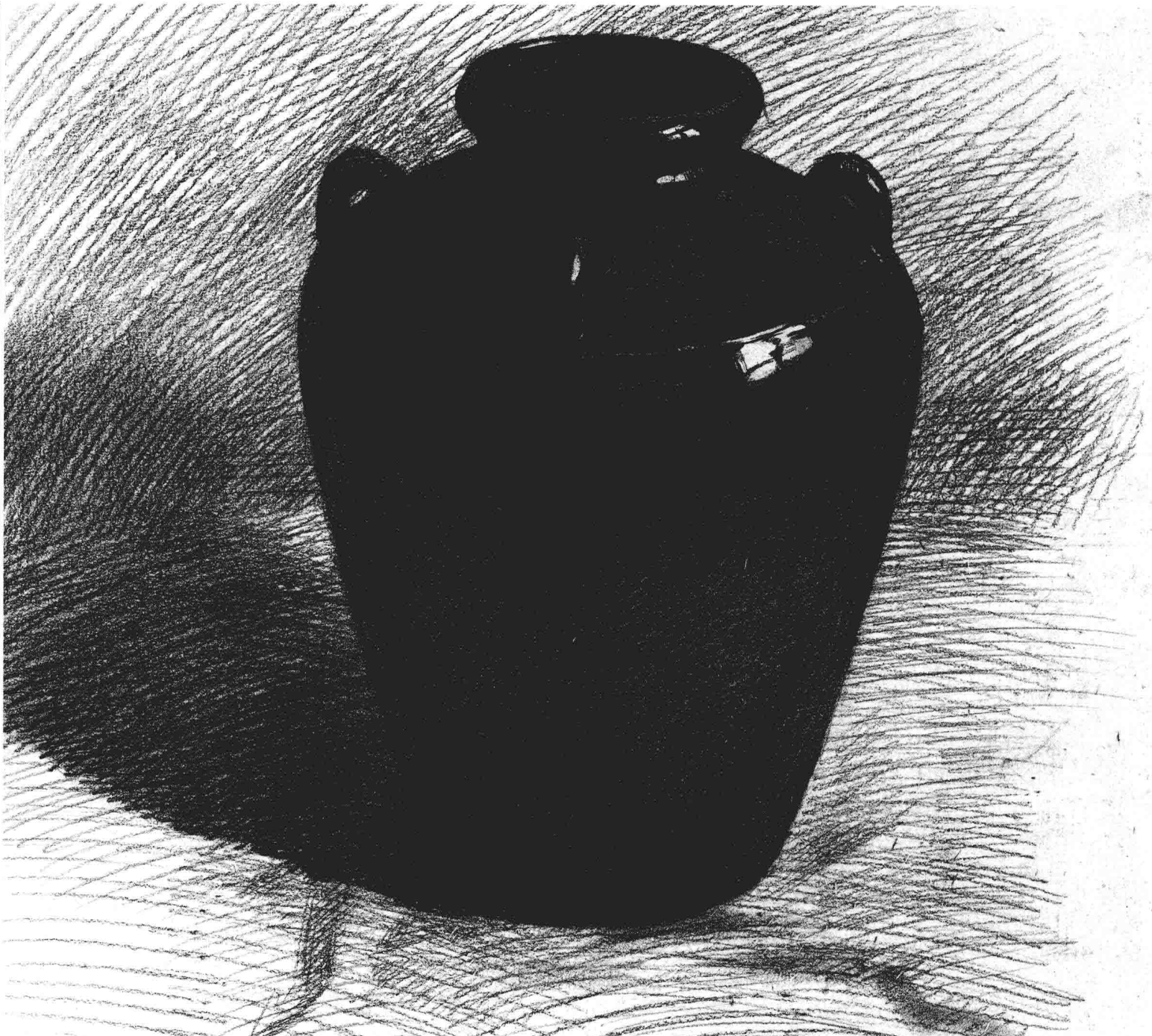
陶器结构扎实而规则，表面粗糙而厚重。但深色陶罐表面往往被涂上了一层釉彩，所以表面比较光滑。这类物体因表面光滑、颜色较深往往高光强烈，反光和环境色较适中。

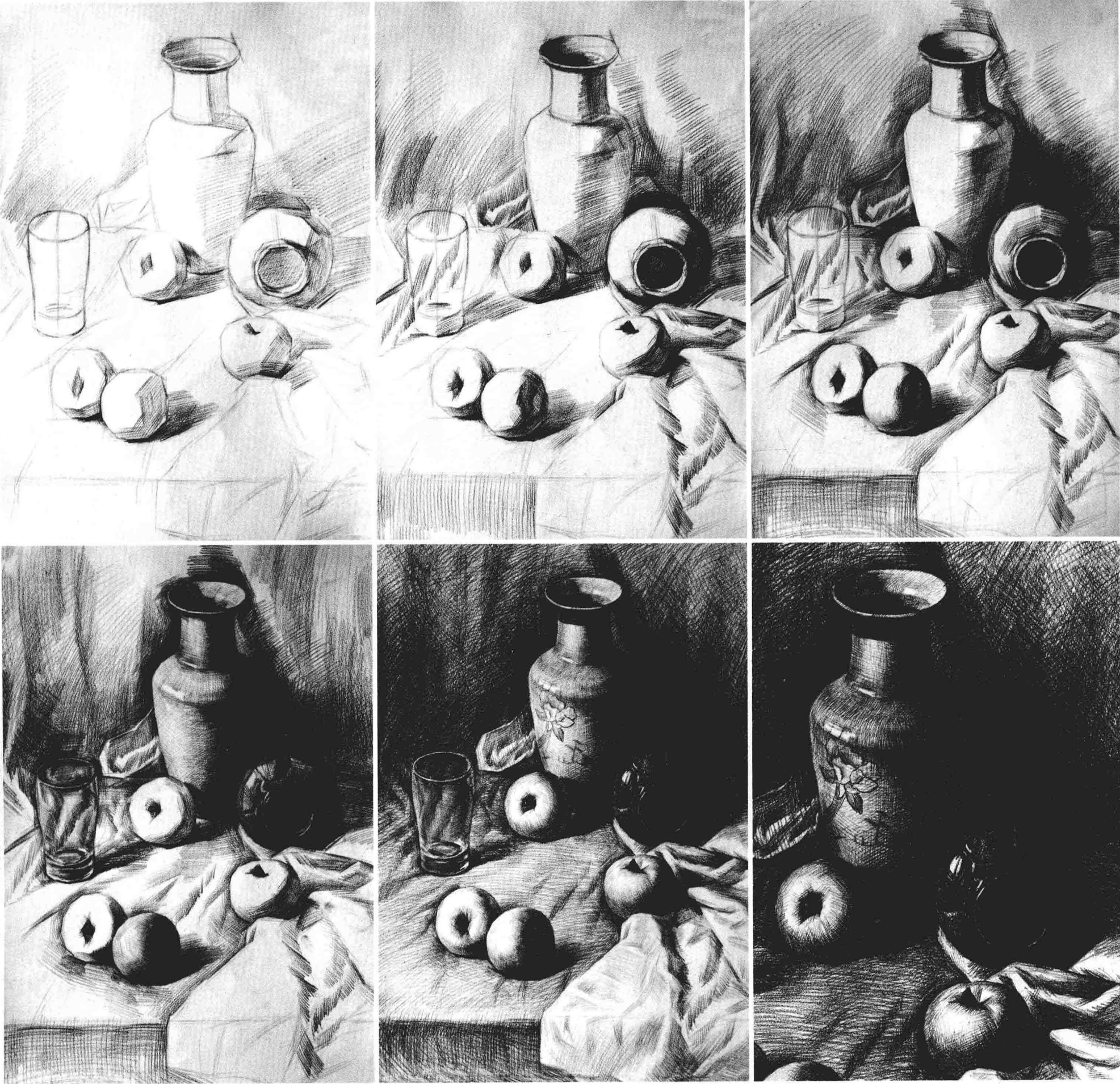
1.先确定出陶器的大致外形，注意陶器的高度和宽度的比例关系。

2.确定陶器的外形和瓶口的大致比例。完成陶器的造型，反复比较是否准确。

3.用简洁的线条表现出陶器的结构和明暗关系，使瓷瓶具有体积感。

4.仔细观察瓷瓶表面微妙的灰色变化。反光要和投影结合在一起表现。

1.概括地画出主要物体的大轮廓，并注意水果与罐体的排列关系。

4.进一步调整形体的准确性，增强暗部的层次表现，明确整个画面的黑、白、灰层次色调。铺大调子，对主要物体进行塑造，注意塑造出质感。

2.修正各物体的比例关系，画出水果与罐子、衬布的明暗交界线。调整画面形体结构的比例透视关系。

5.调整画面整体关系，对不同物体所呈现的质感变化要给予充分表现，主要物体边缘可作一些加强。

3.铺大调子区分明暗两大面，确立基本的明暗关系。

刻画物体细节时见好就收，不要死抠局部。对于深色陶罐的刻画，高光与周围物体的反光起到了至关重要的作用，初学者一定要认真观察，反复分析。

