

Jiaoxue zhuti

教学主题系列美术丛书

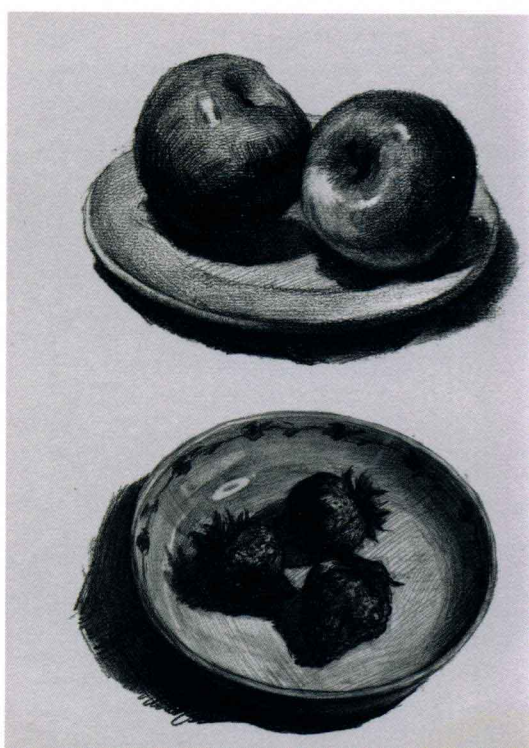
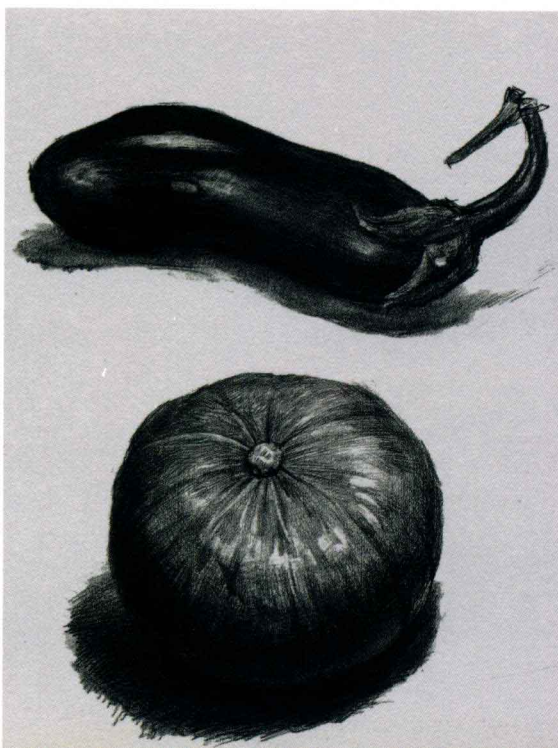

策划 / 主编 赵锦杰 编著 左风华

素描静物 蔬果篇

CMS 湖南美术出版社

把握高考方向 汇集优秀临摹作品 分享名师教学经验 迈向成功之路

图书在版编目(CIP)数据

素描静物·蔬果篇 / 左风华编著. —长沙: 湖南
美术出版社, 2012.6
ISBN 978-7-5356-5305-5
(教学主题)

I. ①素… 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(2012)第056260号

教学主题 素描静物 蔬果篇

出版人: 李小山

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: 4

版 次: 2012年6月第1版

2012年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5305-5

定 价: 16.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

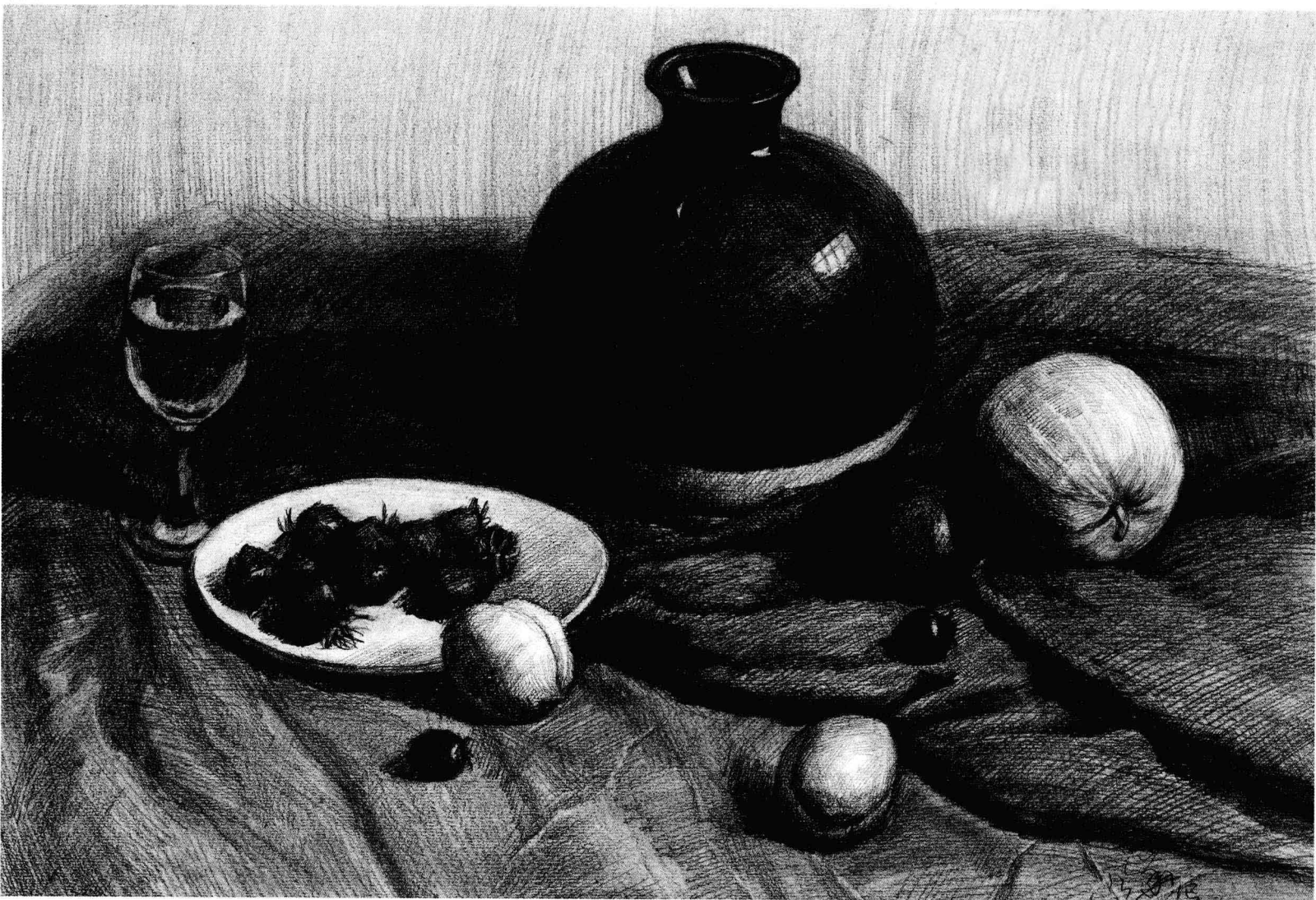
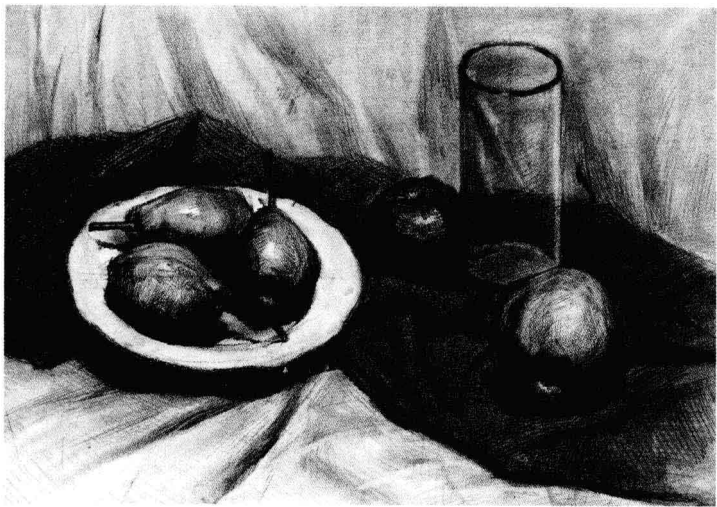
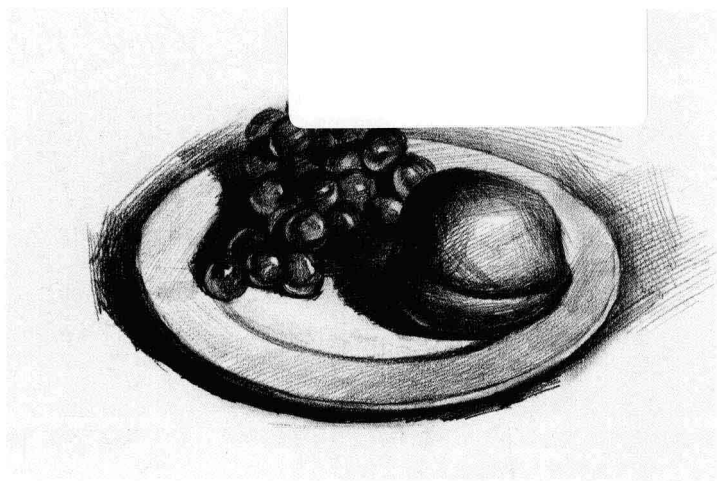
邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

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

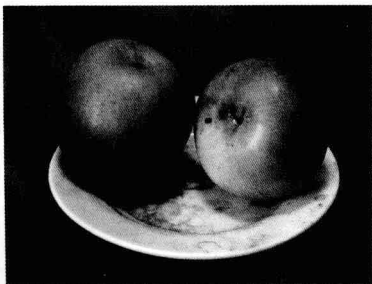

素描静物画不但有极高的艺术价值，而且是初学者必须学习的一门基础课，所以被列为高等院校和中等学校美术专业的考试内容之一。笔者从历年的考试评卷中发现，影响许多考生水粉静物画考试成绩的，并不完全都是色彩因素，还有素描基础的问题。例如构图不好，透视、比例、结构不准确，色彩出现灰而沉闷的弊病，体积塑造不理想，质感不强等等。上述种种问题的根源，实际上都与静物素描的底子不扎实有关。另外，任何绘画，技法都是关键的一环，掌握了技法等于找到了入门的钥匙，只有入了门才可能有长足的进步。而书店里，素描静物画一类的技法书比较少。为此，作者根据自己多年的教学经验，编绘了这本素描静物画的技法辅导教材，以供美术爱好者学习参考。

苹果是水果中主要的研究对象，是接近球体的水果。作画过程中，先将苹果理解成切削的多面球体，分析哪几块处在明暗交界线的位置，从暗面着手，把苹果和投影联系在一起，再转向中间色，最后画亮面。苹果表面有光滑的质感，亮面要保持明度。通过画苹果的练习，举一反三，其他水果也就都会画了。

蔬菜有自然生长的特征，色彩明快，质地鲜嫩，形体自然而生动。刻画时，注意蔬菜叶和根部的变化，严禁盲目地照搬它们的固有色，要加强固有色与光影明度的区别，特别是与中间灰的明度相区别，并加强明暗交界线的深度。

水果类（两个苹果）

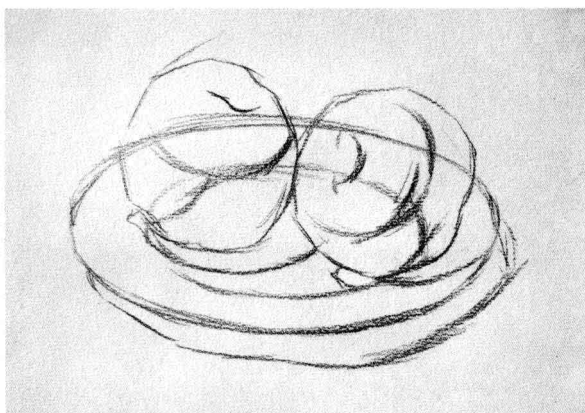

实物照片

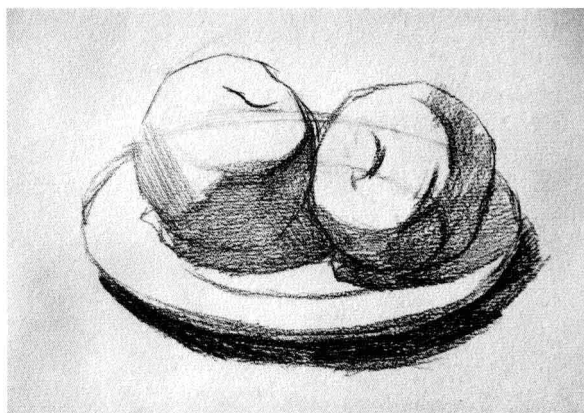
画法分析：

苹果是最常考的静物之一，一般苹果表面都比较平滑且有少量高光。苹果有绿色、黄色、大红色、深红色等多种颜色，它们所体现出来的色彩感也是有很大区别的。

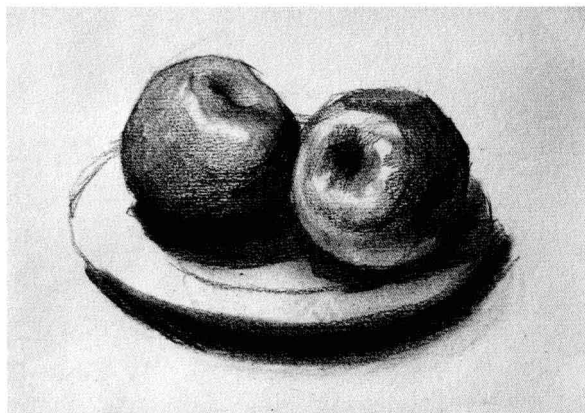
表现苹果的平滑表面时，要用严密的线条，色调要均匀，笔触不要太僵硬、明显。通过深入细致的刻画，充分表现苹果严谨的结构和平滑的质感特征。苹果的蒂窝处，我们可以把它分解开来理解，其实它只是一个弯曲的圆柱体造型而已。明暗变化的转折关系都是围绕圆柱体的明暗变化来展开。理解好了这一点就能很好的刻画苹果了。

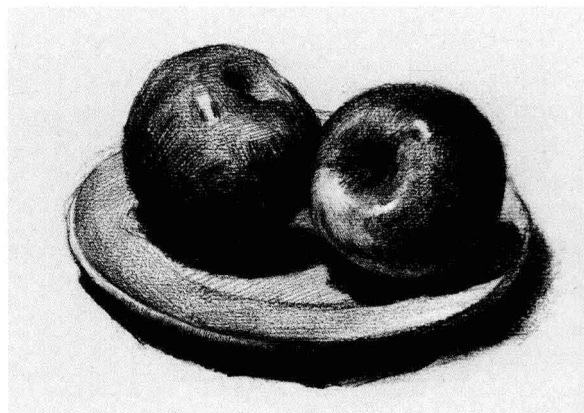
步骤一：用简洁的直线切出两个苹果的外形，以及它们在画面中合适的位置、大小，此步宁方勿圆。

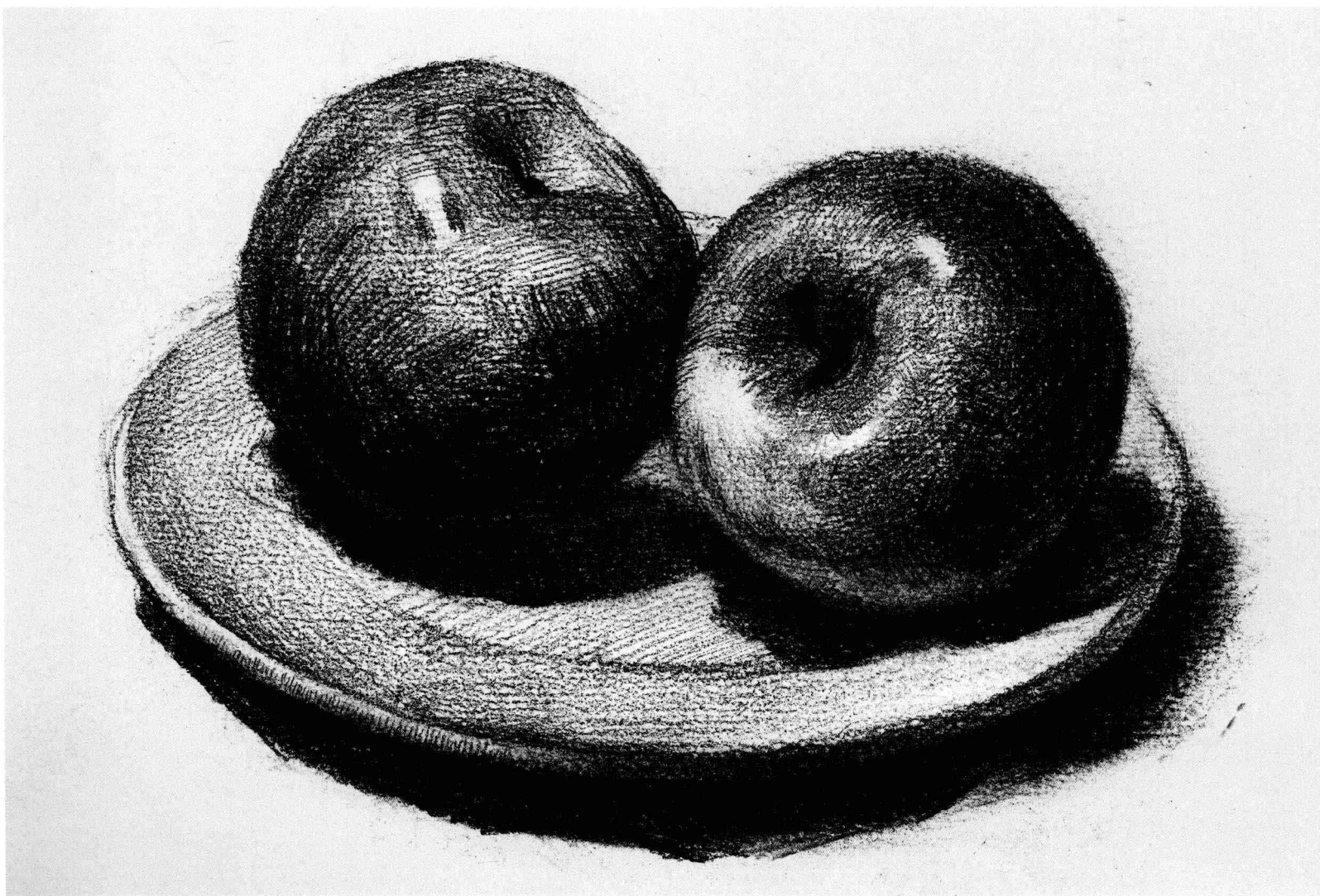
步骤二：画完整两个苹果的外形，找出苹果主要的转折线和凹槽处的转折线。

步骤三：根据光线关系，找出苹果的明暗交界线及投影位置。结合球体的结构，重点分析苹果的结构关系。

步骤四：找出底部透视关系，用较弱的线表现暗部及亮部位置的纵向左右转折，用粗松的线丰富苹果的转折位置。

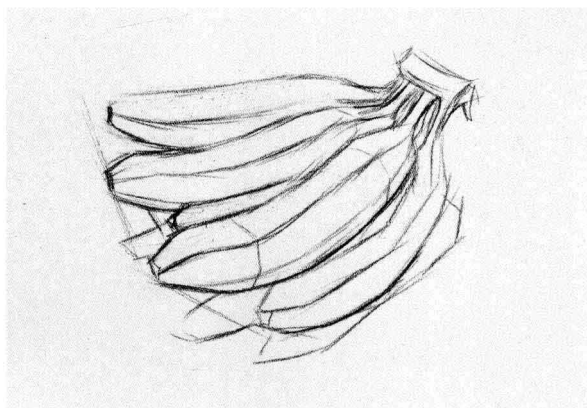
水果类（一把香蕉）

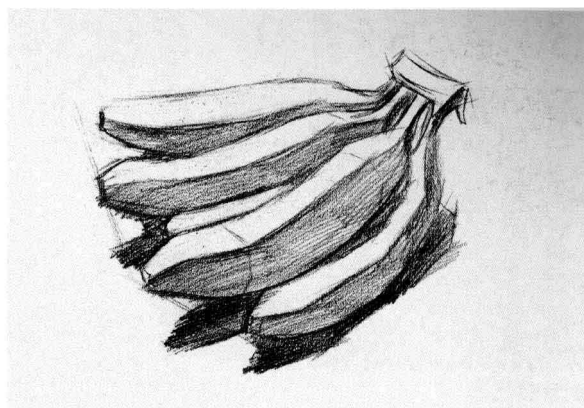
实物照片

画法分析：

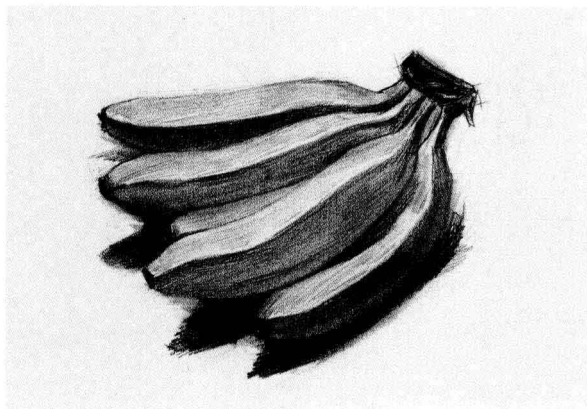
单个香蕉的外形可概括为棱柱体，两头可以看成是棱锥体。因为其表面的棱较明显，所以在表现时要将面与面之间的明暗关系区分开，注意面与面之间的衔接和过渡变化。表现成串的香蕉时，先整体铺设明暗关系，再根据香蕉的组合关系，找准明暗交界线的位置，再分开单独表现单个香蕉。香蕉皮的棱是两个面之间的过渡部位，棱与棱之间的转折比较平滑，不可画得像棱柱体转折那样生硬。外侧面是由亮面到灰面的过渡与转化，明暗层次由白逐渐变灰。内侧面是由暗面到亮面的过渡与转化，明暗层次由黑逐渐变白。

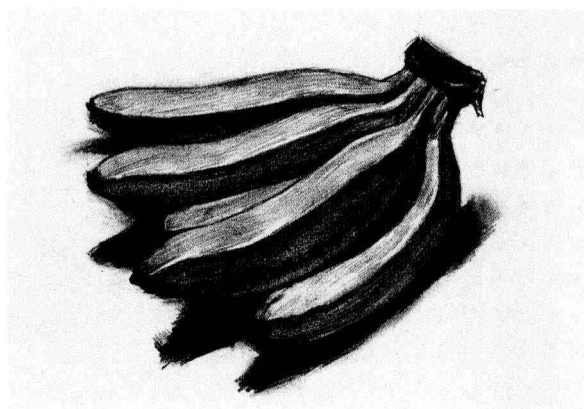
步骤一：用简洁的直线概括出香蕉的基本形，注意其比例及构图位置。具体明确外形，强化外部结构线和轮廓线，画出蒂部小细节，同时画出每个香蕉的主要转折位置。

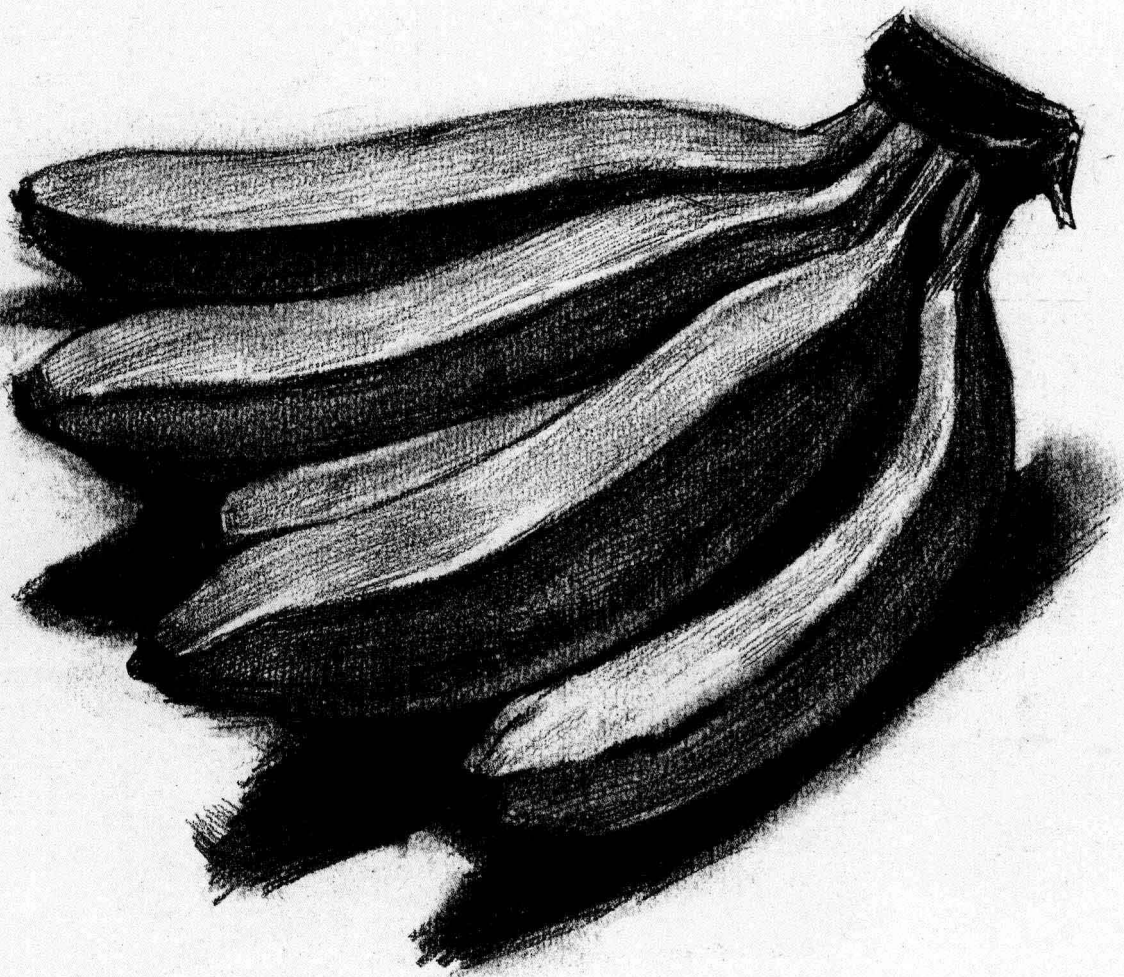
步骤二：切出明暗体面，注意头尾体面的穿插变化，简单表现明暗效果。

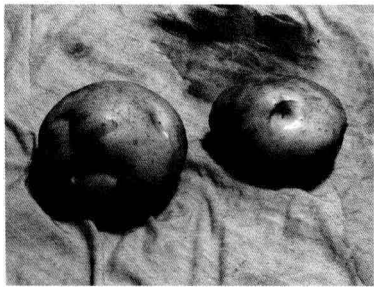
步骤三：用较松的线条丰富暗部体面，加强投影，并在香蕉亮部周围铺设背景，形成一定的对比效果。

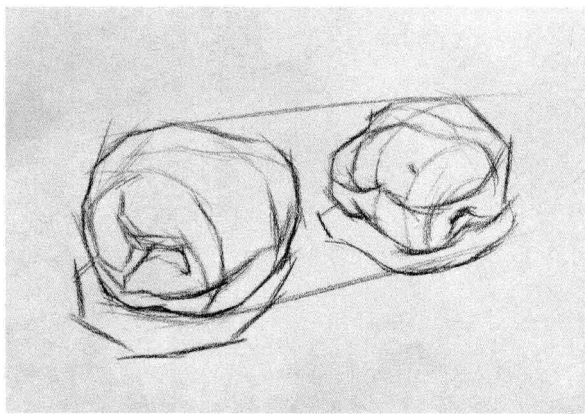
步骤四：对香蕉的整体关系进行强调或减弱，保持亮部的亮度以便正确表现香蕉颜色，强化画面的空间关系。

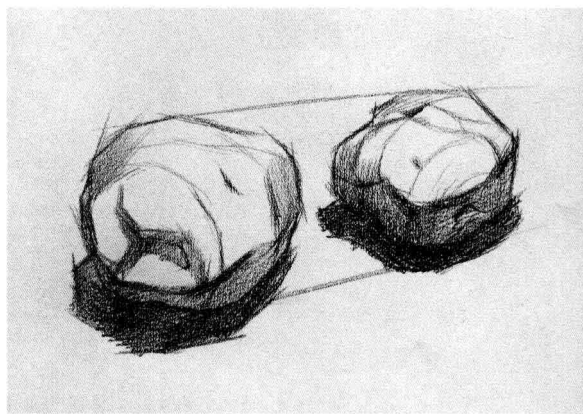
蔬菜类（两个土豆）

实物照片

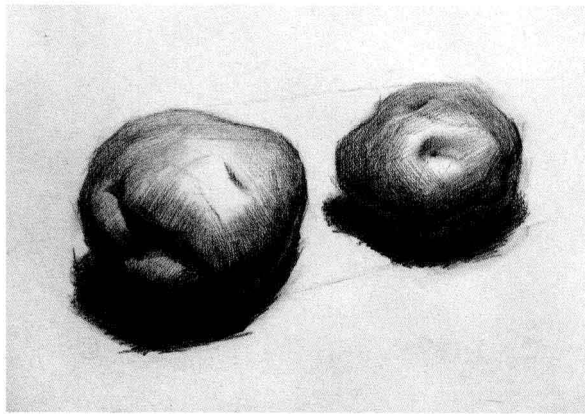
步骤一：根据光线关系，找出土豆的明暗交界线及投影位置。结合土豆的结构，重点分析土豆的结构关系。

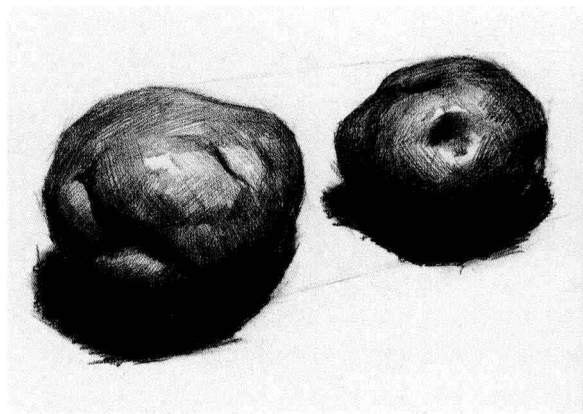
步骤二：铺出暗部调子及主要形体面，注意土豆形体的转折关系，加重投影效果。

画法分析：

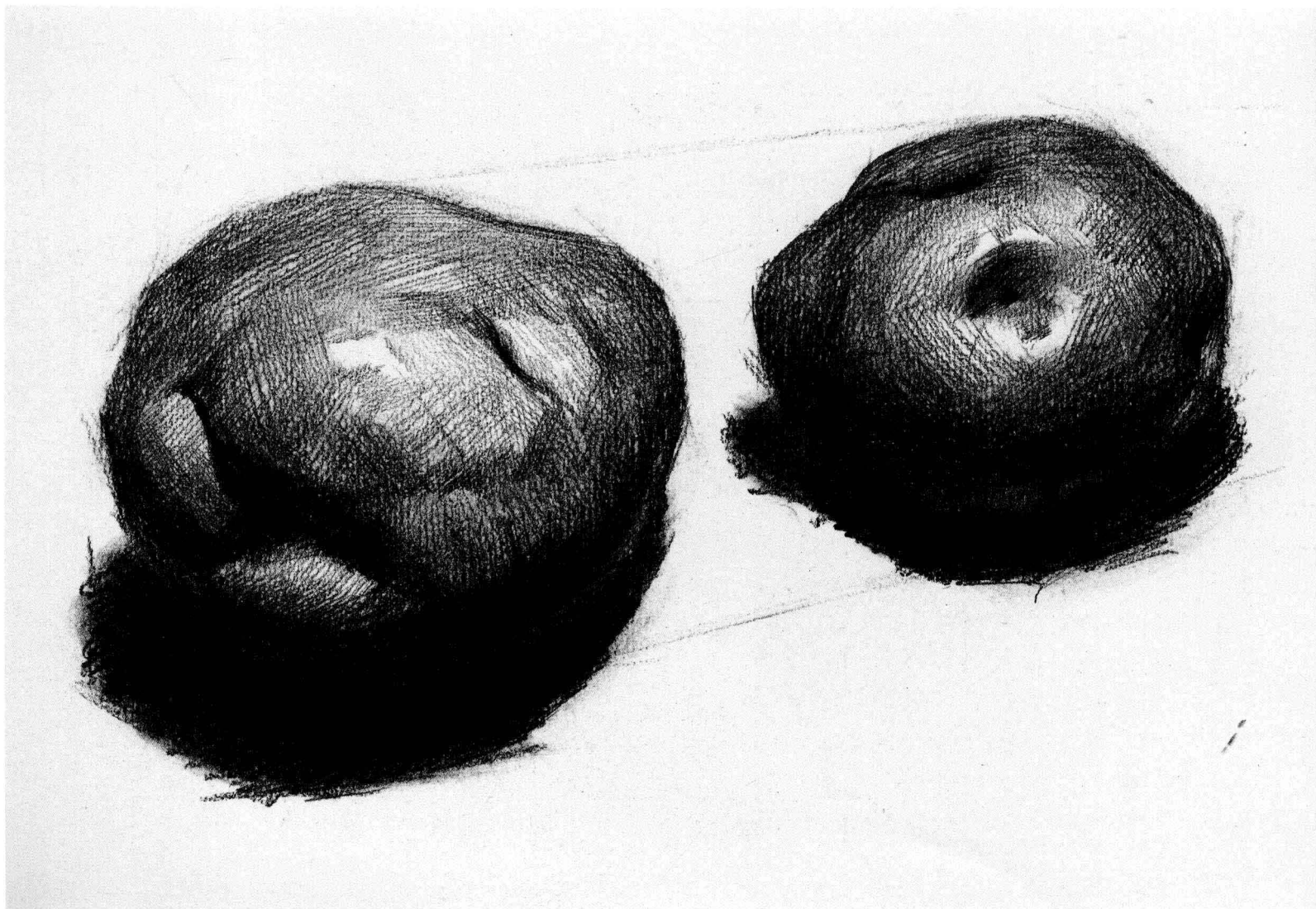
土豆的形体为不规则的球体，表面有许多“芽眼”，使土豆本来就粗糙的表面更加凹凸不平。土豆的形体不规则，在结构上不用画得太严谨，但画明暗关系时，可参照球体的表现方法来画它，注意土豆土黄色表皮的色调深浅。

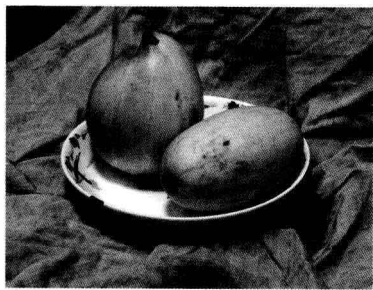
步骤三：强化明暗对比，深入塑造形体。用线应符合形体转折方向，亮部体面宜交代清晰。加强投影虚实变化。

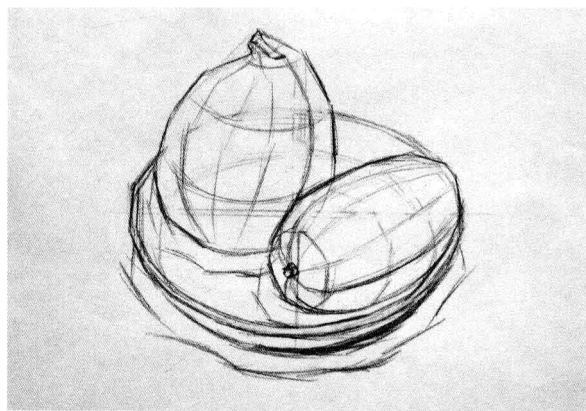
步骤四：通过背景适度压出亮部轮廓，建立明确的空间关系。调整，注意调子过渡要合理，背景宜简洁明确。

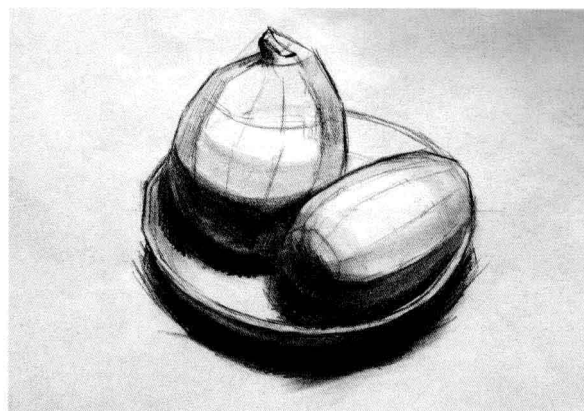
蔬菜类（两个洋葱）

实物照片

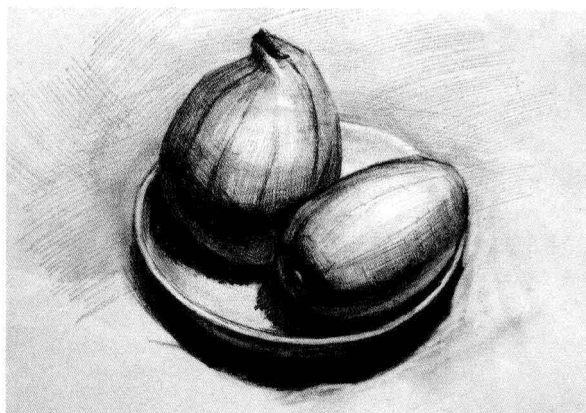
步骤一：用直线概括形体，确定基本形，注意形的转折及其比例关系。

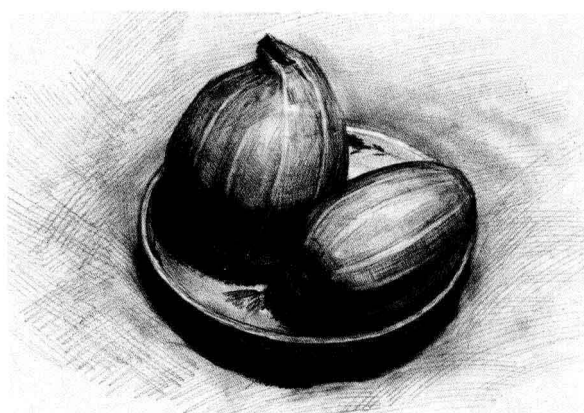
步骤二：用较松的线条丰富暗部体面，加强投影，并在亮部周围铺设背景，形成一定的对比效果。

画法分析：

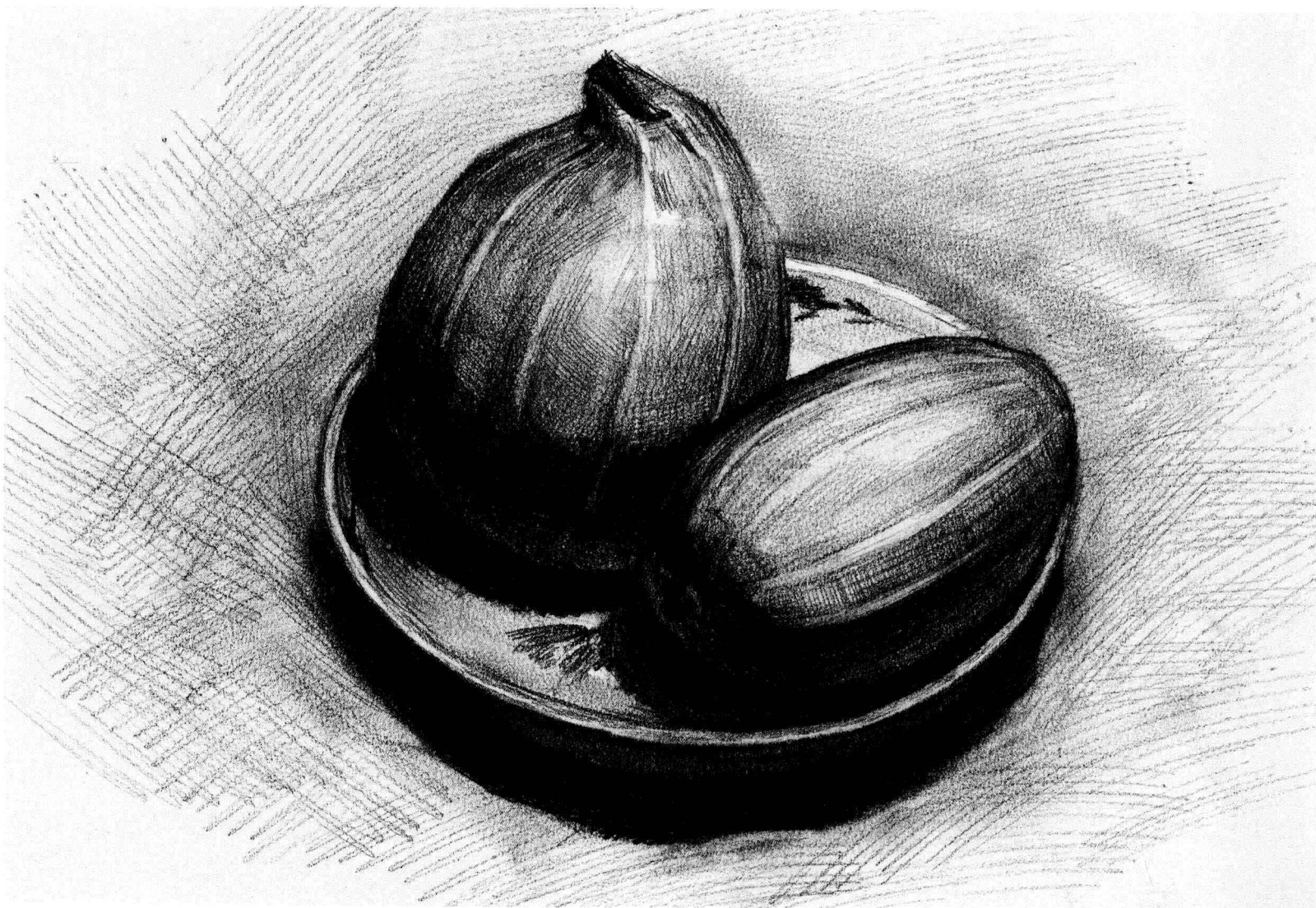
刻画时注意理解洋葱上小中间大的形体特点，掌握用线块准确表现其基本形的技巧。洋葱表面并不十分圆润光滑，注意体面转折的合理，处理好洋葱头部的转折关系。通常外轮廓的凹凸变化应联系形体，组织线块，以方见圆来表现。注意头部与暗部大体面转折的整体联系。

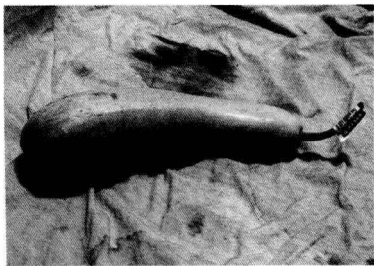
步骤三：对洋葱的整体关系进行强调或减弱，注意把握洋葱亮暗面的转折和虚实变化。

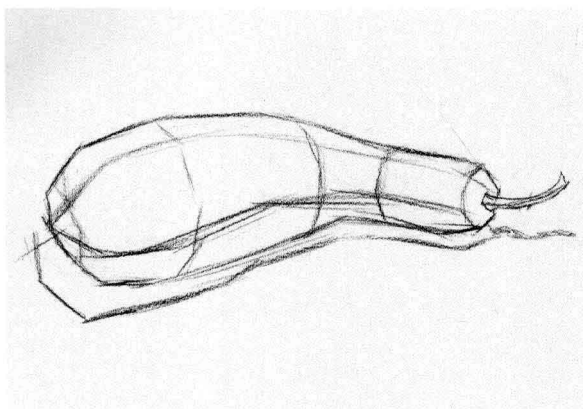
步骤四：加强对比关系，用立体的方式来表现一个立体的形态，强化画面空间关系。

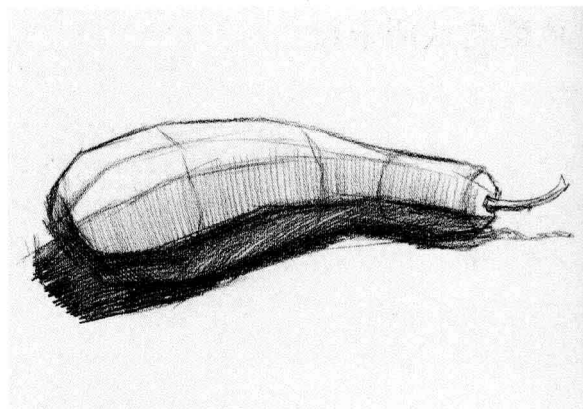
蔬菜类（葫芦）

实物照片

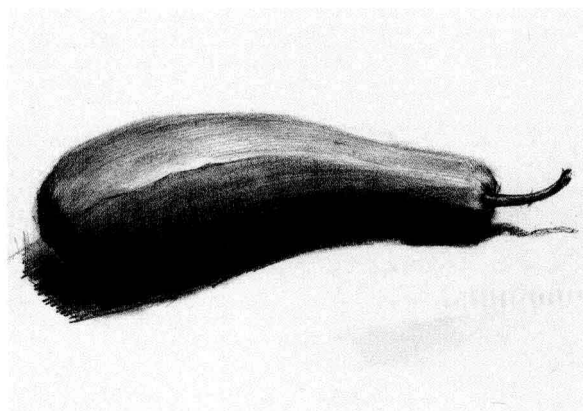
步骤一：根据透视规律画出葫芦的结构，注意形体的结构变化。

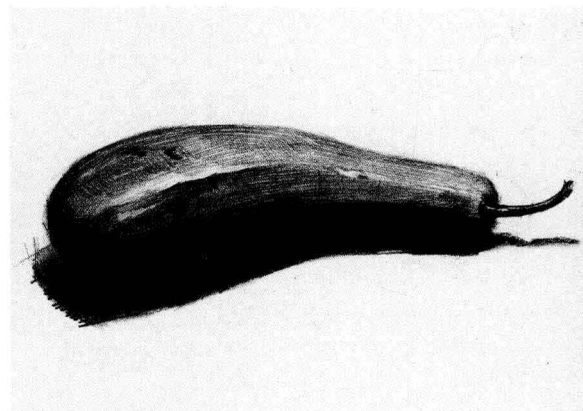
步骤二：进行基本明暗造型，找到明暗交界线，铺设大的明暗效果。

画法分析：

表皮亮且色素较浅，比较光滑，在表现时要充分考虑光线对浅的外皮造成的明暗层次关系。葫芦的提把较长，在明暗规律上，可以理解成细小而弯曲的圆柱体，在色调上，比葫芦本身的颜色深一些。在整体质感上，注意浅绿的色调表现。

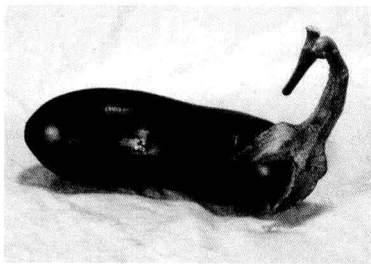
步骤三：继续深入，注意鼓腹部分的高光，以圆柱体来理解葫芦的明暗变化。

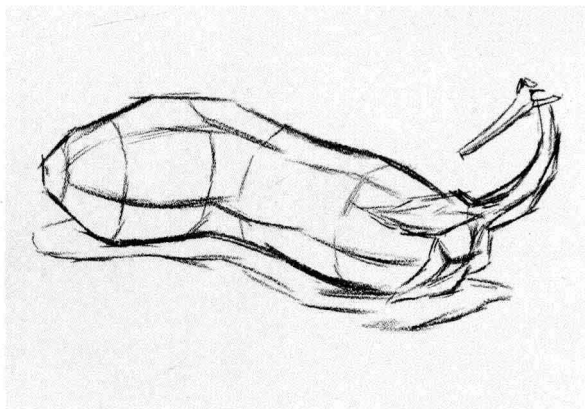
步骤四：深入刻画质感。注意葫芦调子的深浅变化，不要把葫芦边缘“抠死”了，边缘色调要浅。

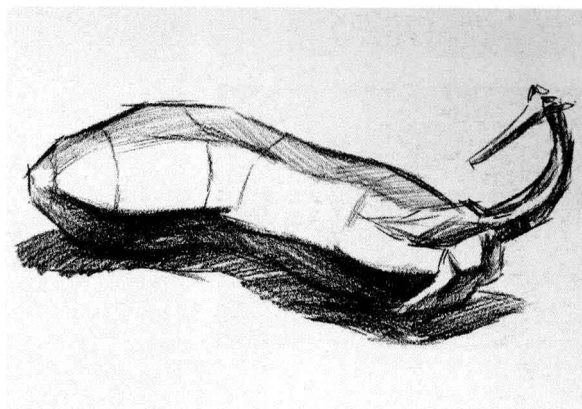
蔬菜类（茄子）

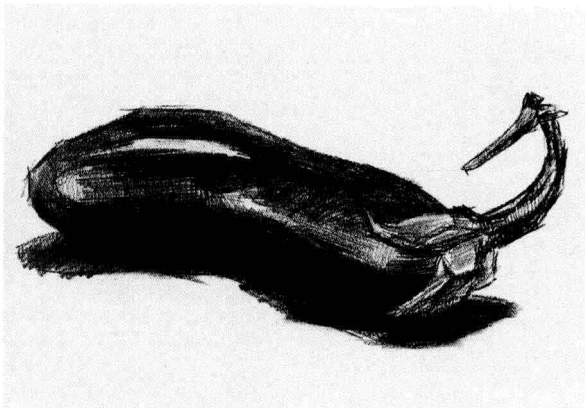
实物照片

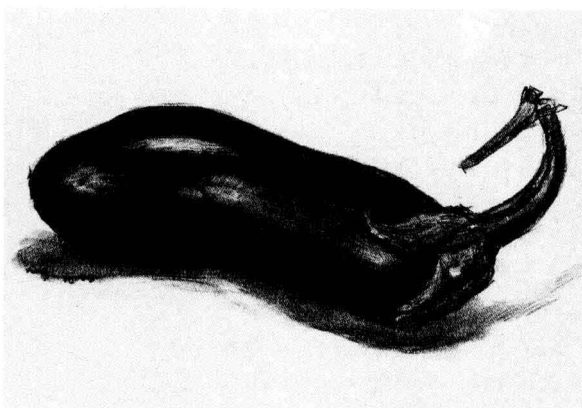
步骤一：用简洁的直线概括出茄子的基本结构，注意形体的转折关系。

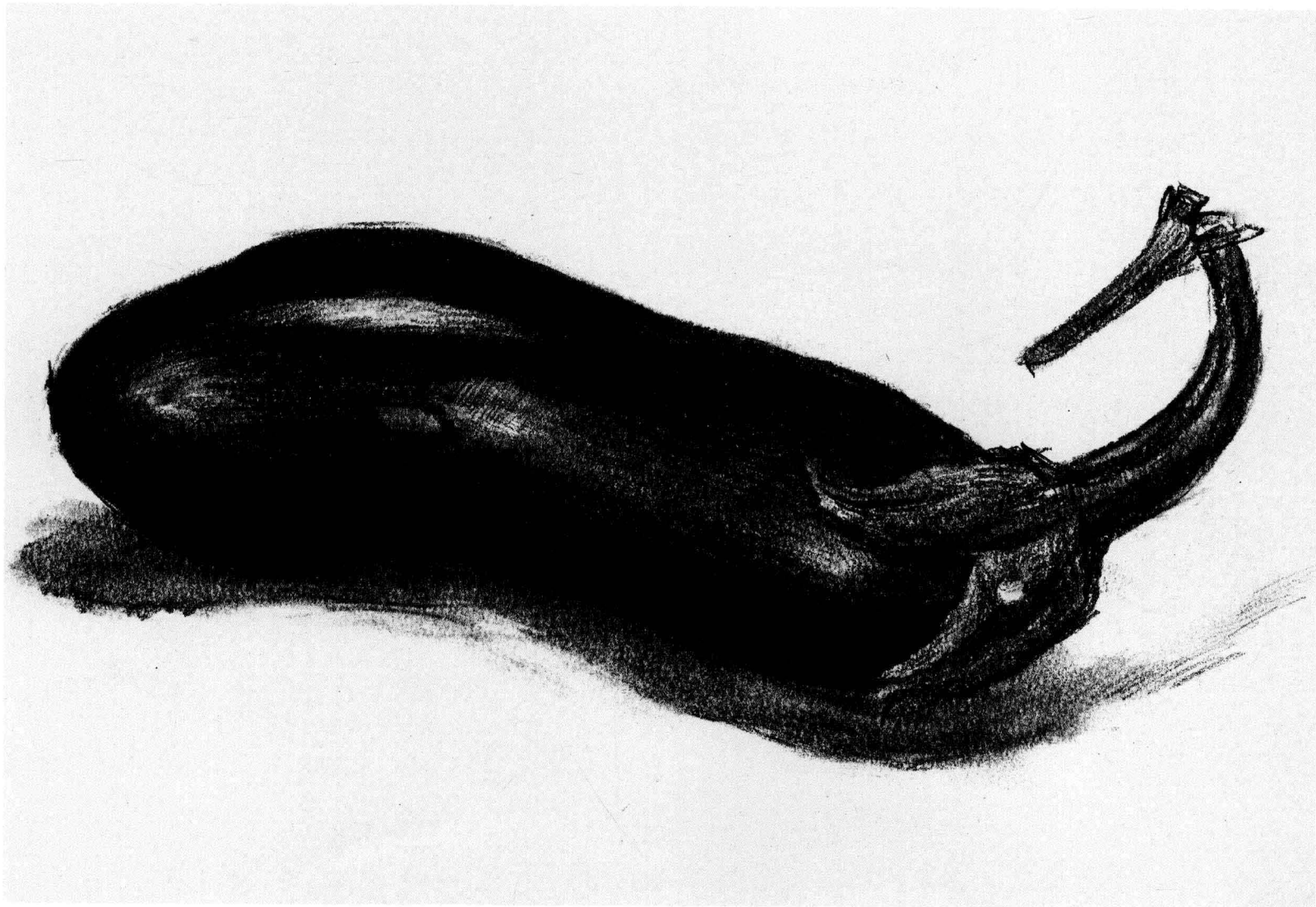
步骤二：具体明确外形，强化外部结构线和轮廓线，画也蒂部小细节，同时画出茄子的转折关系，初步铺出明暗关系。

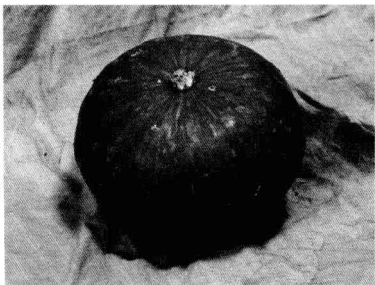
步骤三：加强暗部调子，运用不同层次的灰调子整体处理茄子的质感。

步骤四：加强透亮表皮细节刻画，把握好整体的圆柱体感，注意提把部形体与粗糙质感的表现。

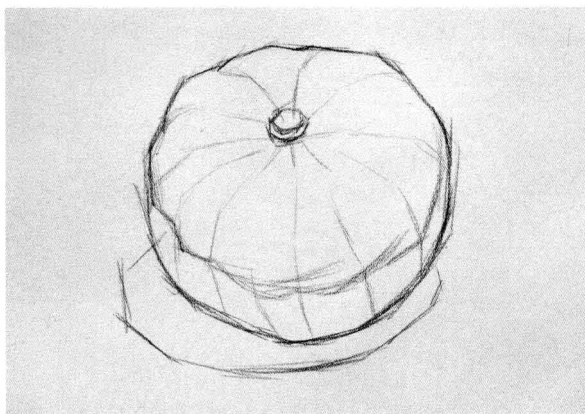
蔬菜类（南瓜）

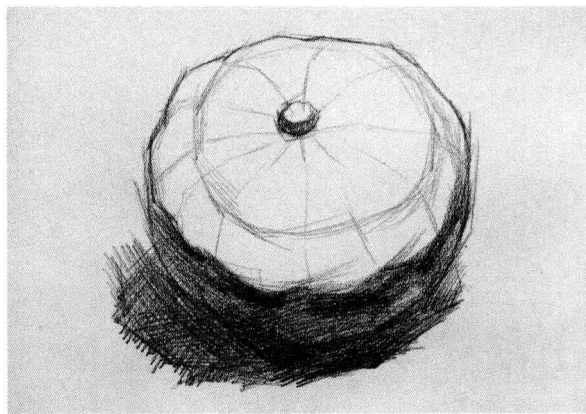
实物照片

画法分析：

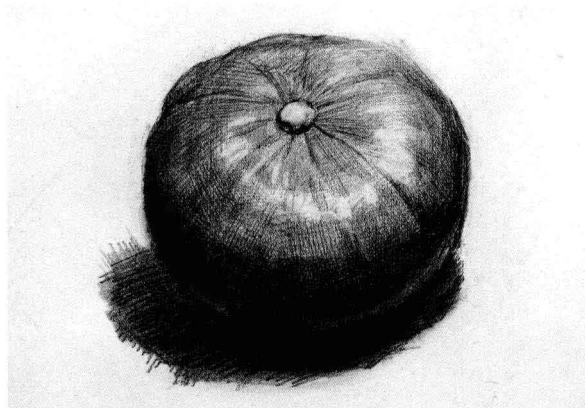
南瓜的形体呈扁圆形，靠蒂的一头较尖，表皮有小的凹凸结构，另一头则有浅浅的凹陷。南瓜的基本形虽然仍为球体，但其结构特征并不等同于其他近似球体的瓜果，所以特征的把握同样是至关重要的。南瓜的固有色偏低，顶部有少量反光，质感粗糙，因此在技法表现上要充分表现这些特征。固有色要着重表现，增加分量感。注意南瓜的形体变化。用笔用线要交错。南瓜粗糙的表面可以用B数大的笔来画此起伏，用笔的方向可以根据形体转折的方向进行变化，这样更有助于塑造物体体积。

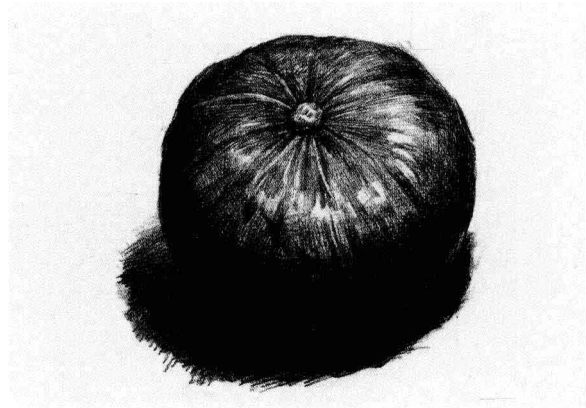
步骤一：从方到圆画出形体。重在分析，空间也要注意表现。将形和结构尽力表现出来。

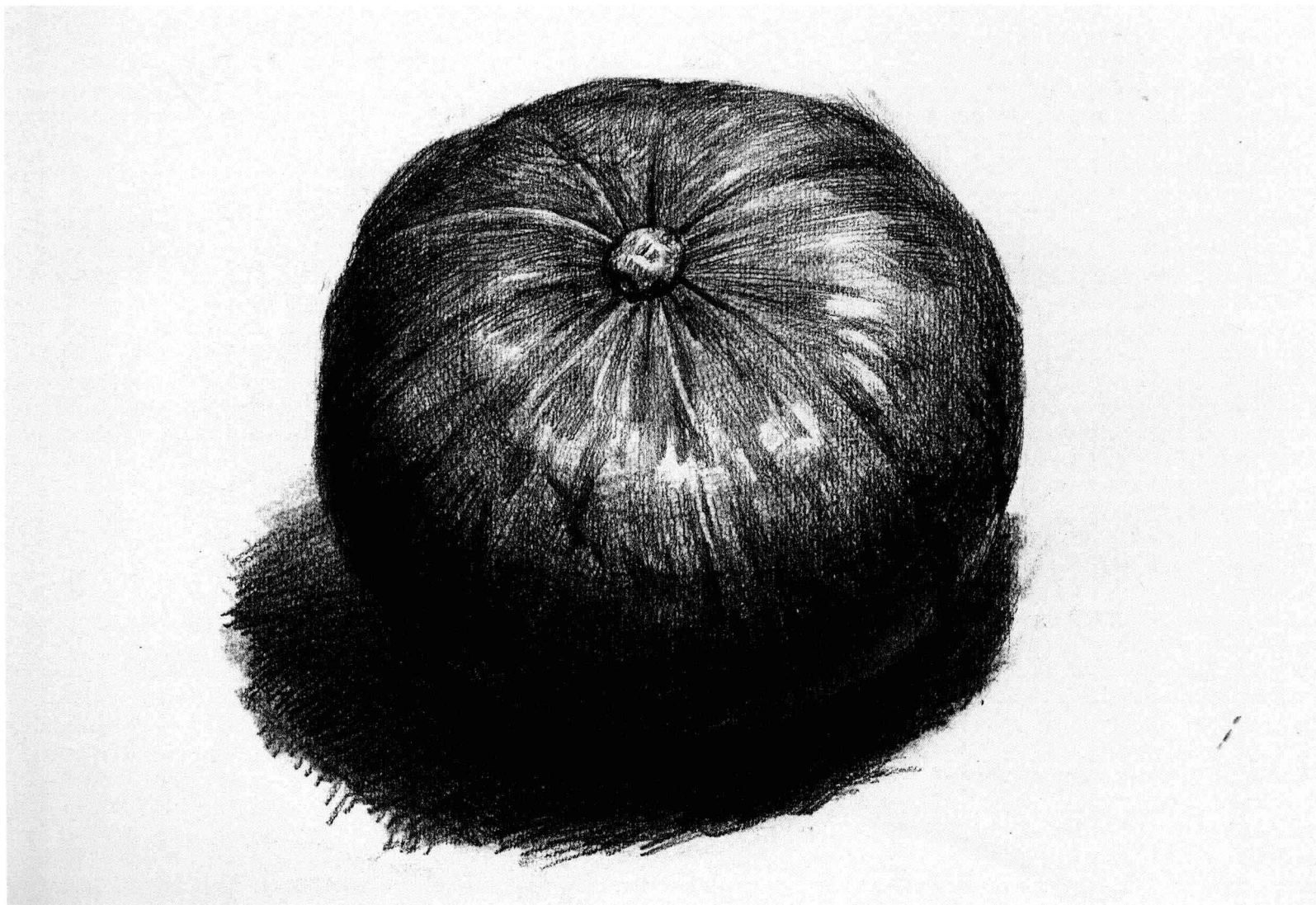
步骤二：根据明暗关系铺出暗部色调和基本空间效果。明暗交界线要有强弱变化，注意南瓜蒂部凸起的穿插关系要自然。

步骤三：加强暗部虚实变化，深入刻画灰调子。控制好南瓜蒂部周围的体面变化，根据形体结构加强明暗关系。

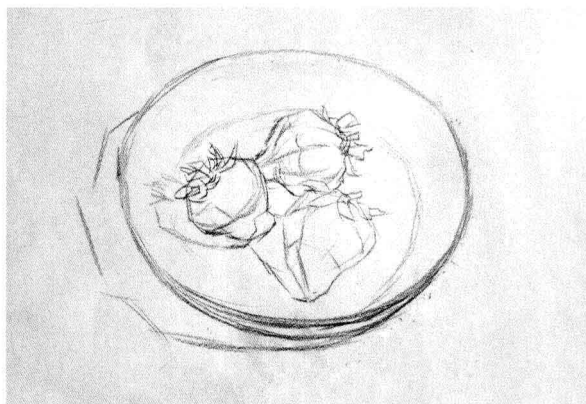
步骤四：用细腻的线条丰富南瓜表面粗糙起伏的质感，亮面要保持明度。组合各种线条进行深入刻画。

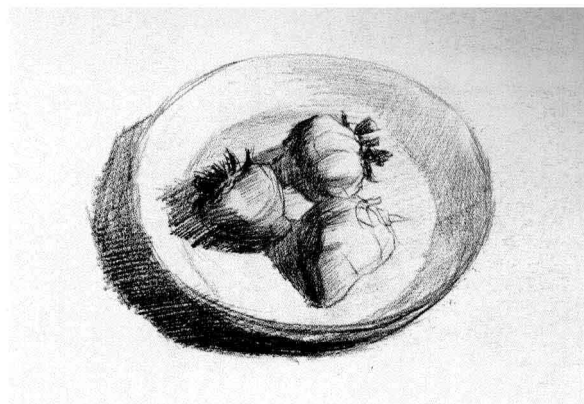
小组合练习（一）

实物照片

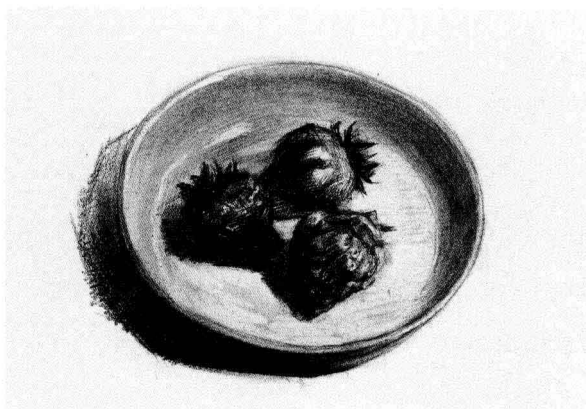
步骤一：观察三个草莓的位置关系，组织好构图，注意草莓的造型特点，画出瓷盘与草莓的结构关系。

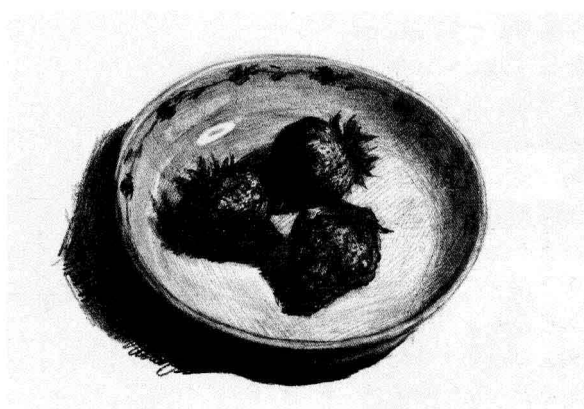
步骤二：用一支软铅笔画出草莓的固有色，加重投影。注意保持静物和桌面交接的缝隙线的色调最重。

画法分析：

草莓类似于小锥形，草莓表面光亮，表面形体起伏大，形体突起处有较明显的高光和反光。作画时要把形体转折作为重点，注意观察形体的变化并加强对草莓和叶子衔接关系的刻画。应该特别注意与中间灰的明度相区别，注意草莓表面的细节刻画，表现其质感特征。注意物体的投影会随着盘子内侧的形体结构而发生转折变化，注意盘子内侧与口沿的衔接应虚一些。

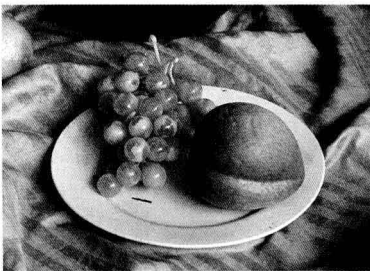
步骤三：继续加强静物的黑、白、灰关系，把瓷盘的质感表现出来。注意瓷盘口沿处的造型要严谨。

步骤四：逐一深入刻画草莓，明确高光与反光，注意在表现瓷盘的不同空间层次时不要破坏它的空间、体积感。

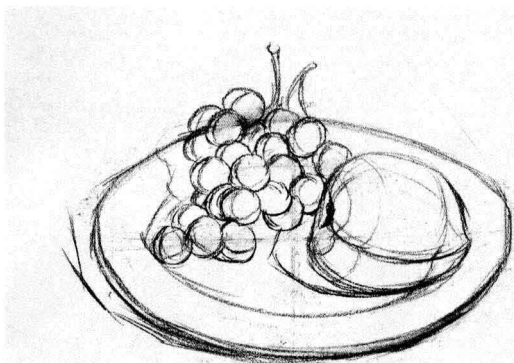
小组合练习（二）

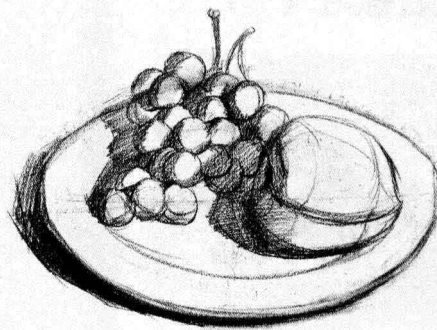
实物照片

画法分析：

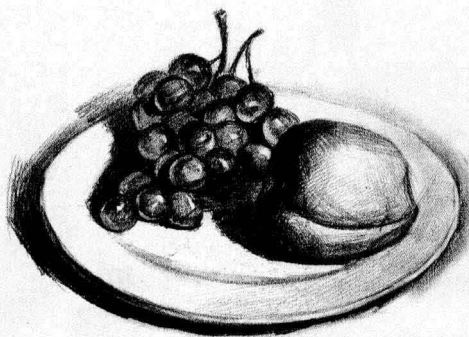
白瓷盘的表面有明显的高光与反光，因此作画时应根据形体合理表现明暗色调变化，在把握整体深度的基础上处理好体积感和高光。围绕明暗交界线塑造桃子的暗部，就像画梨一样把转折面画得圆润起来。明暗交界线由上到下要画出深浅层次的变化。桃子无强反光，用软铅笔塑造亮部更能表现其细腻的质感。注意转折部位的明暗关系，不要“抠”得过于僵硬，应过渡柔和些。葡萄的表面光滑，所以处于受光状态下的每一颗葡萄的高光都很强烈，但在表现时不能全部画出，要有虚有实。

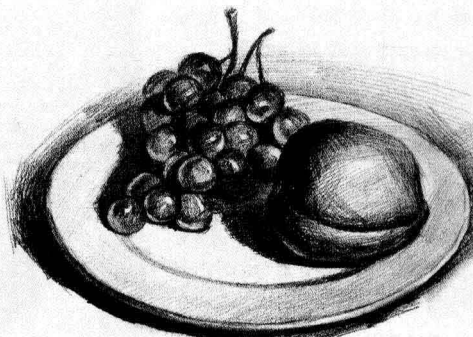
步骤一：确定构图，确定基本的比例关系，再用概括的线条画出大轮廓及形体的动态关系。

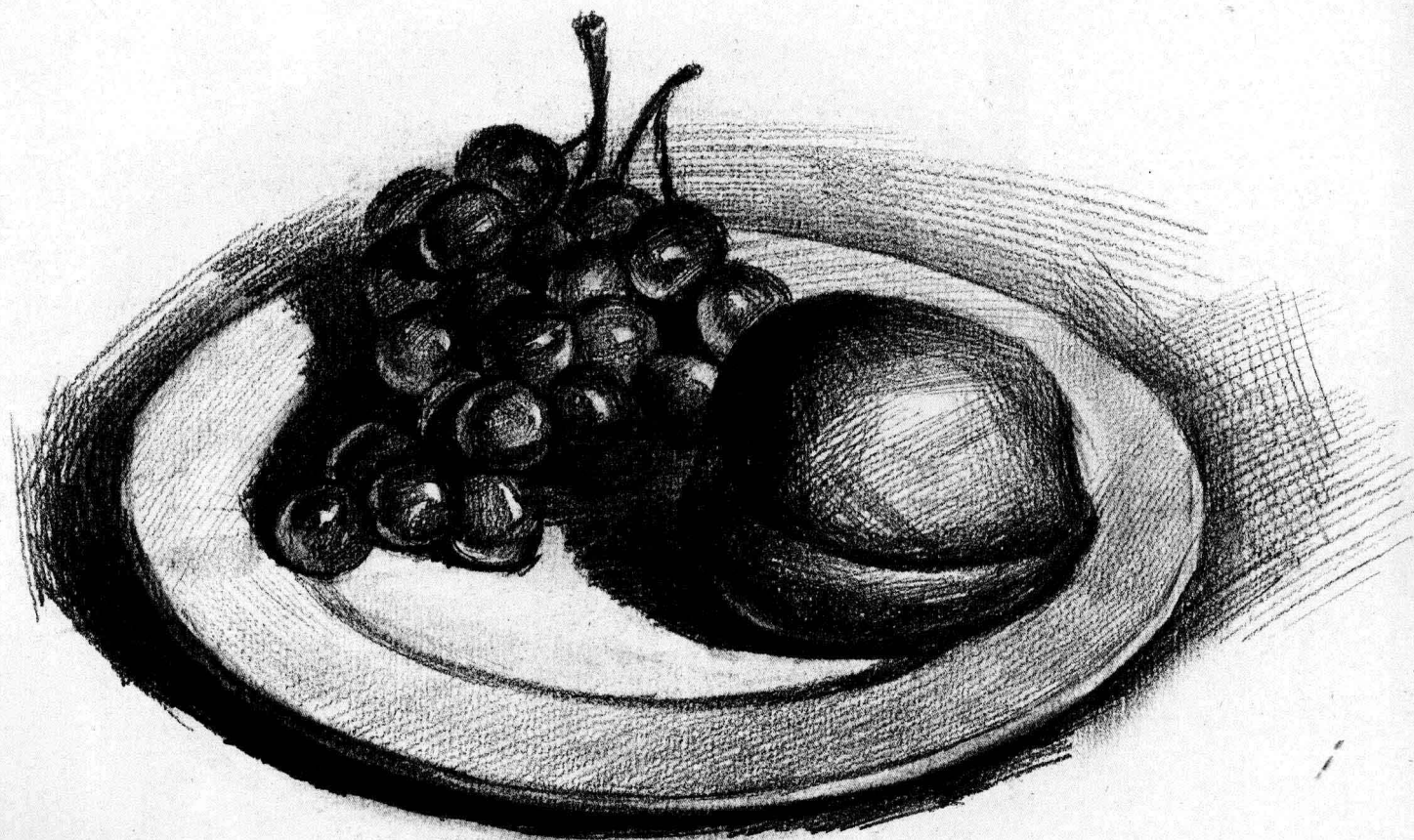
步骤二：概括画出盘子与水果的基本结构和整体大明暗、注意物体空间、体积关系。

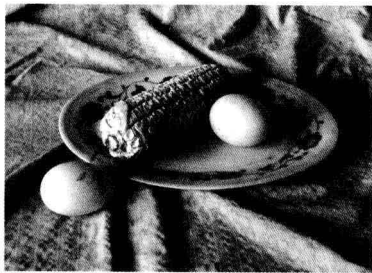
步骤三：从大体块入手，进行概括性描绘。此步骤的重点是整体画出明暗及基本空间、体积关系。

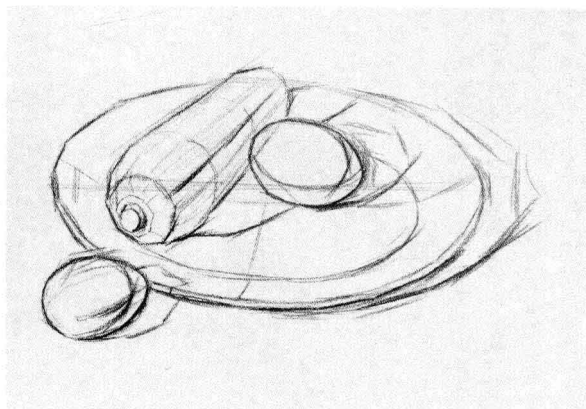
步骤四：开始深入塑造画面，拉开黑、白、灰大关系，同时要注意不断调整整体关系的调整。

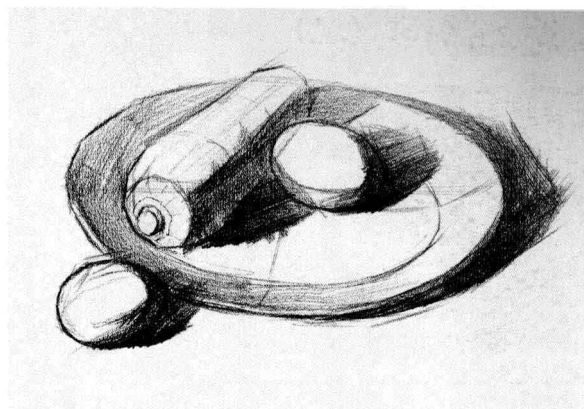
小组合练习 (三)

实物照片

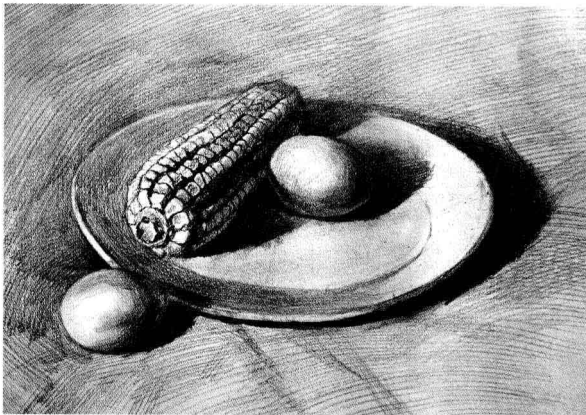
步骤一：确定画面中各物体的基本形，画出各物体的结构透视关系。

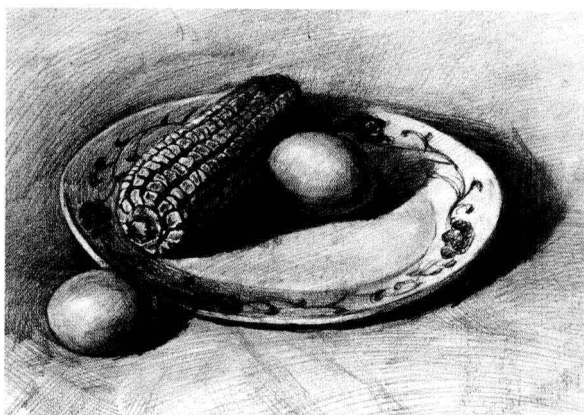
步骤二：通过大的形体转折关系简单画出瓷盘、玉米、鸡蛋的明暗大关系。

画法分析：

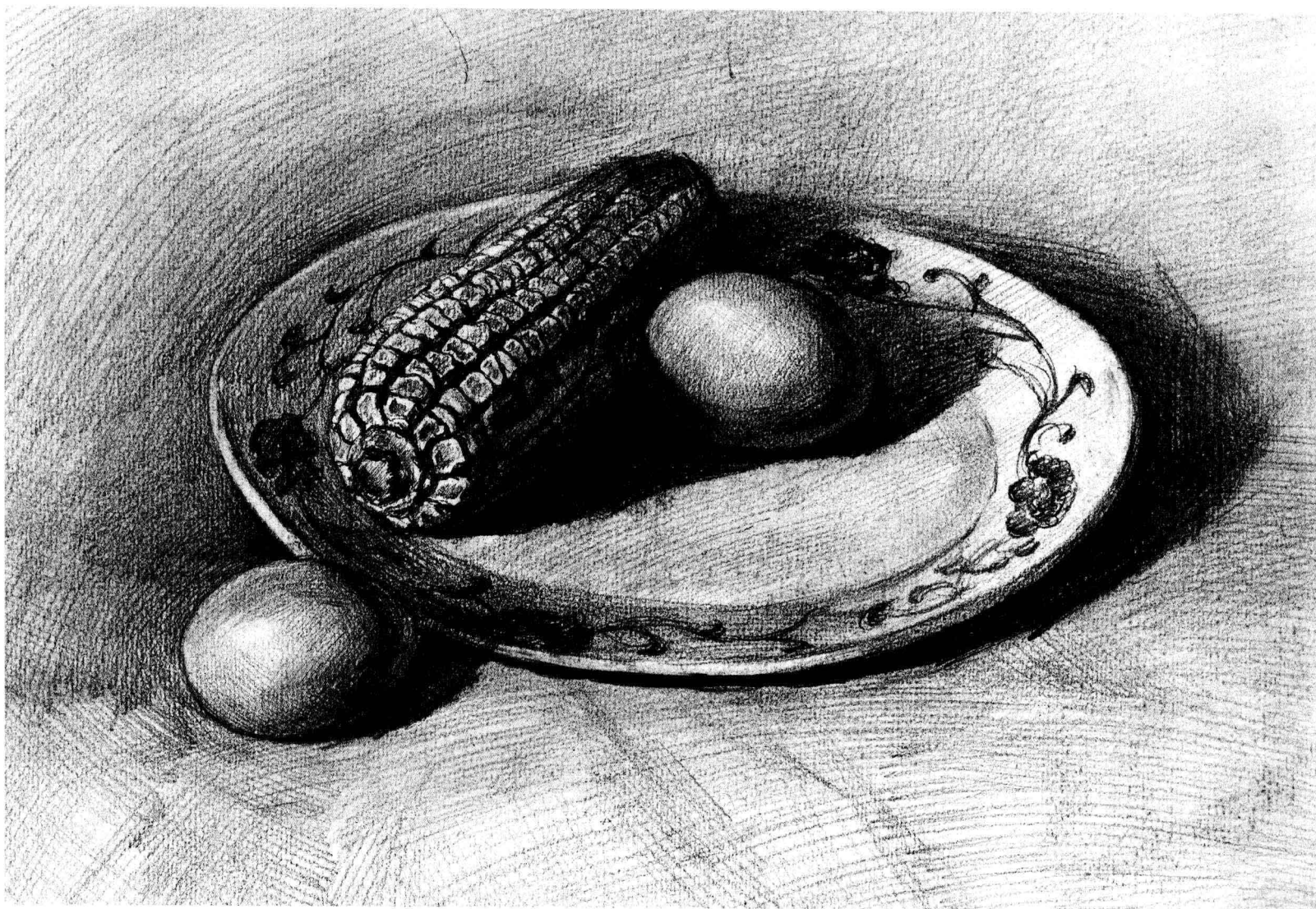
盘子的盘沿、盘壁、盘底的虚实转换是表现的关键。一般盘沿近处较远处深，盘底相反，远端略重于近端，盘壁作为连接盘沿、盘底的转折面，产生由暗到亮的变化。盘内玉米的颗粒感与鸡蛋光滑的表壳形成了强烈对比，因此在用线时，鸡蛋多用细而硬的笔触表现，用笔要跟画球体类似，围绕球体结构进行塑造，而玉米则应用短而纯的笔触刻画。鸡蛋的刻画要注意反光的刻画，因其颜色较浅，受环境的反光影响较强，反光部分应画得亮些。

步骤三：深入刻画物体的质感，注意玉米粒的每一行都要交代清楚。玉米粒大小不同，要近大远小、近实远虚。

步骤四：要跳出局部回到整体进行观察、取舍，注意整画面的前后虚实关系，合理表现空间层次。

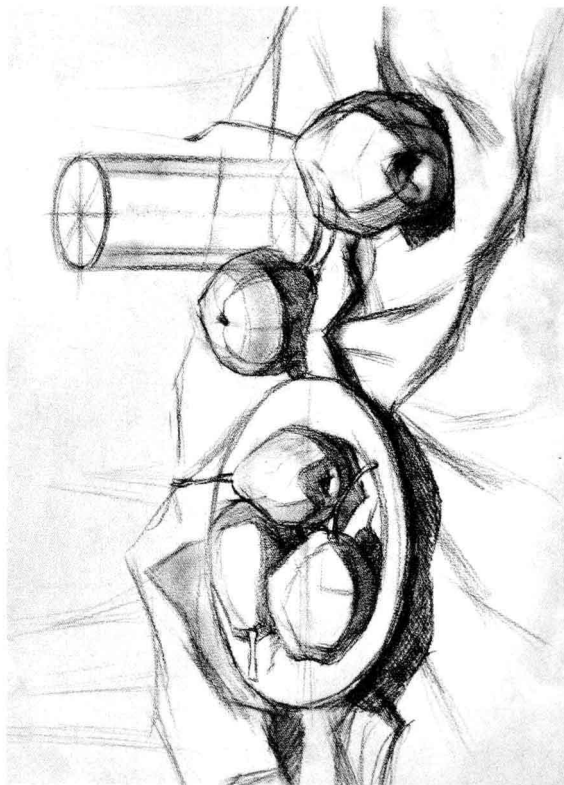

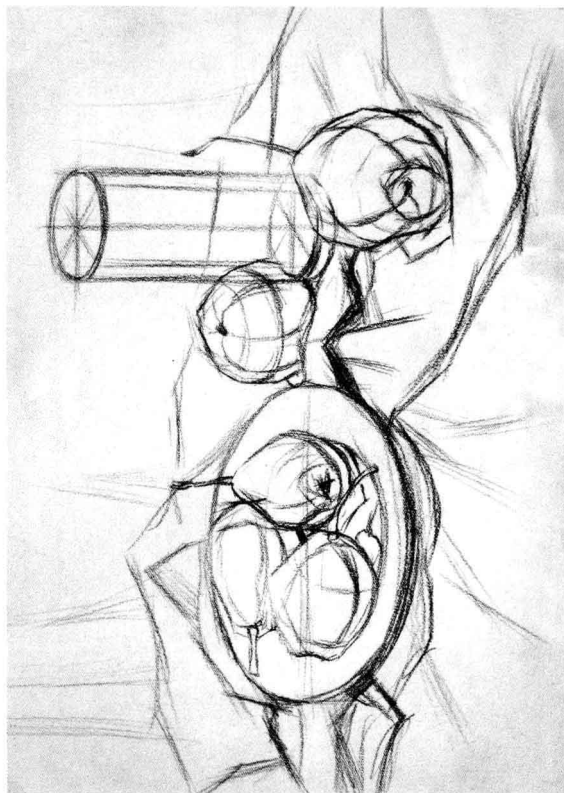
实物照片

画法分析:

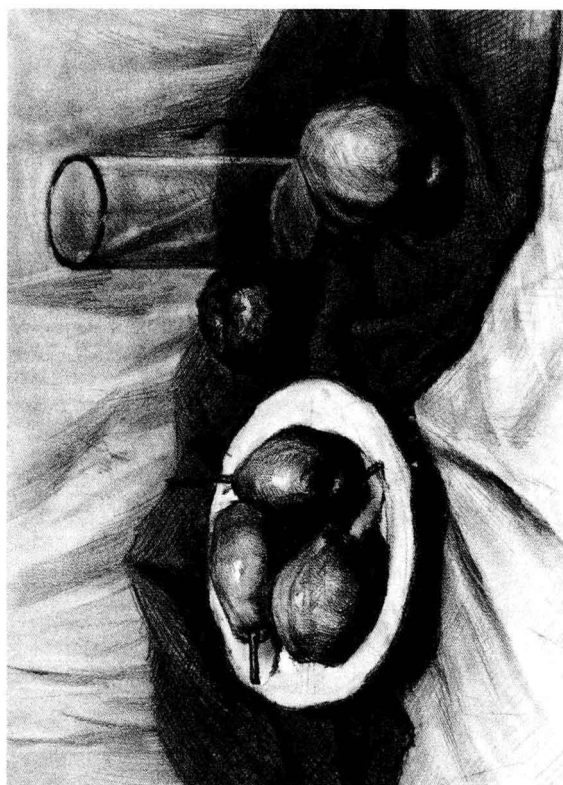
水果中主要的研究对象,是接近球体的水果。作画过程中,先将苹果理解解成切削的多面球体,分析那几块处在明暗交界线的位置,从暗面着手,把苹果和投影联系在一起,再转向中间色,最后画亮面。苹果表面质感光滑,亮面要保持明度。通过画苹果的练习,举一反三,其他水果也就都会画了。

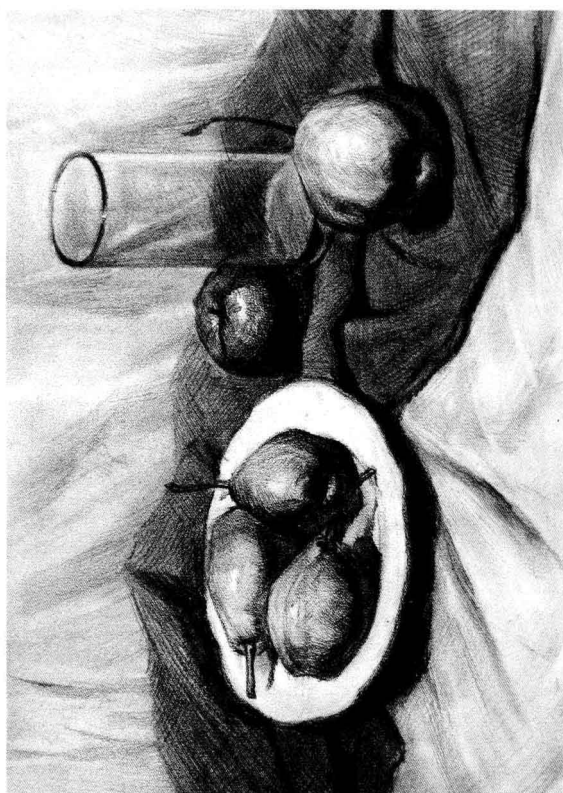
步骤二:从黑、白、灰关系着手,把物体的固有色彩交代清楚,从暗面颜色开始画起,用软铅笔把暗面铺一层调子。

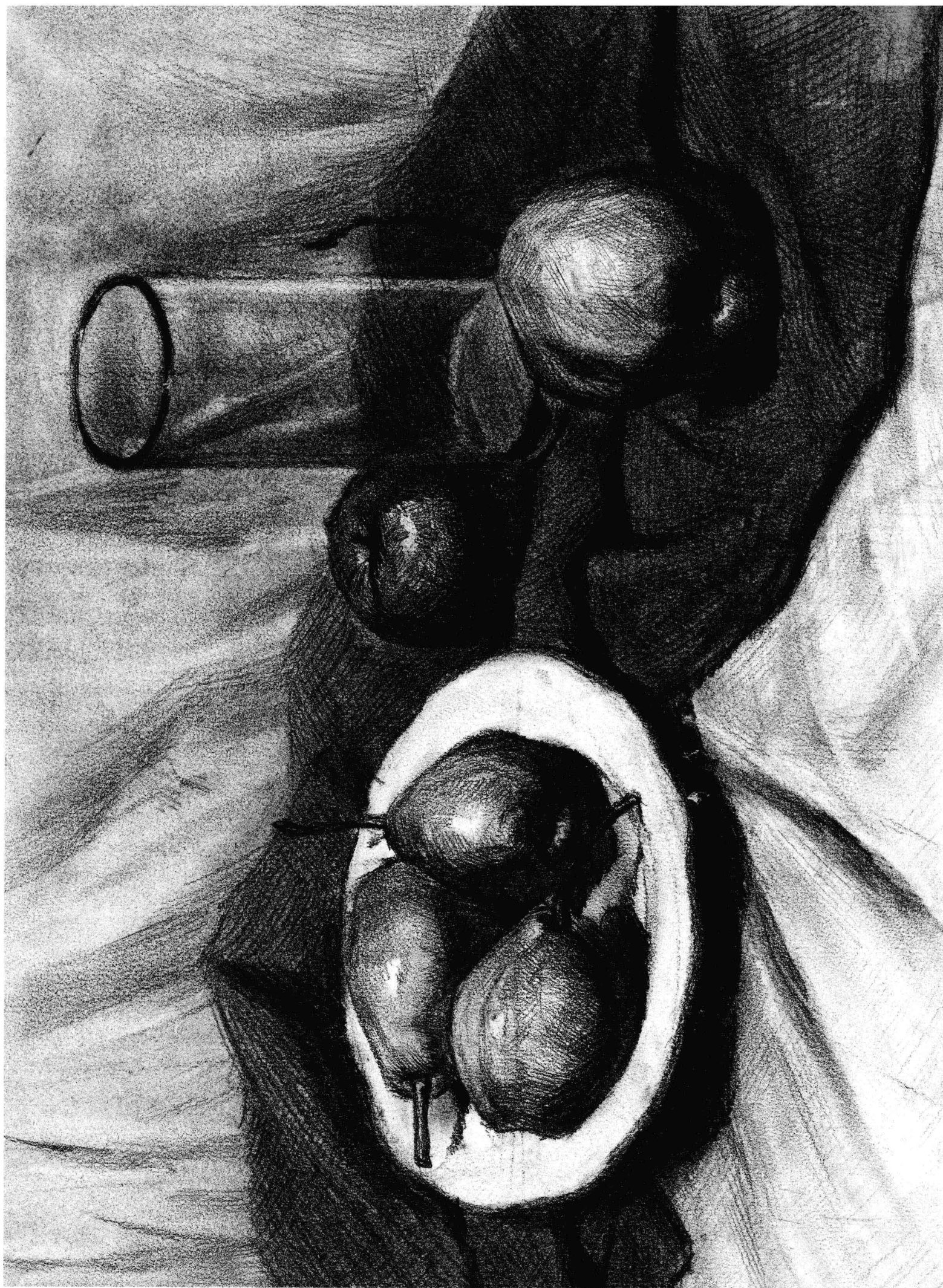
步骤一:用线把每个物体的大小疏密安排清楚,再进一步把每个物体的结构造型画准确。把投影、衬布、桌面交代一下。

步骤四:逐一刻画瓷盘、玻璃水果等的物体的虚实关系、体积关系与质感,使画面调子丰富起来。

步骤三:从和衬布着手,把物体的边缘线、投影交代清楚,进一步加强画面的黑、白、灰关系。顺着衬布的起伏强化衬布的体积感。

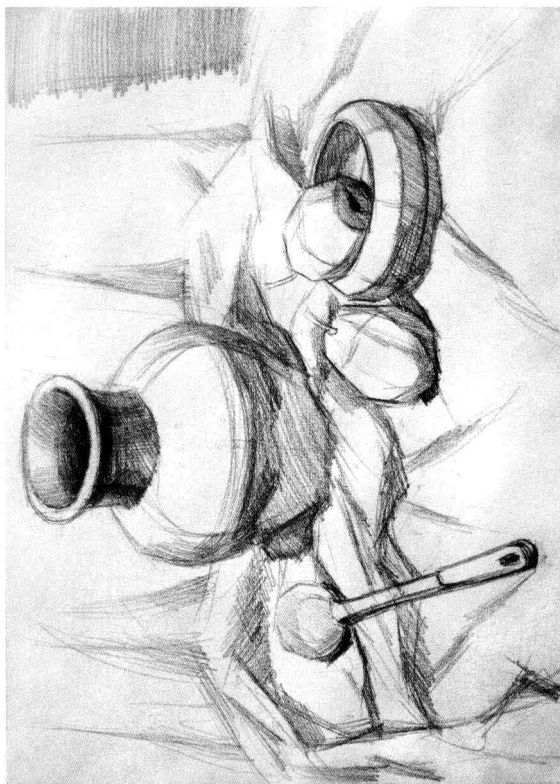

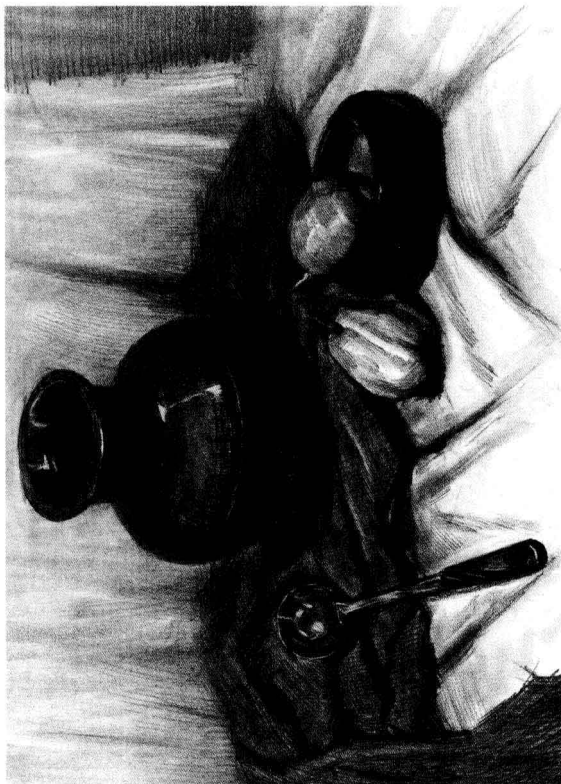
实物照片

画法分析:

主体物陶罐的固有色色调深, 表面分釉面与无釉面两部分。釉面高光亮, 反光强。在光照下高光比较亮, 与陶罐的深色固有色彩形成对比。同时应注意其亮部的明暗对比关系, 不要画平、画黑, 立体感要加强。罐底无釉处表面粗糙, 反光和高光弱, 刻画时要靠笔触、线条和色调的对比变化来区别。画梨时要围绕明暗交界线塑造梨的暗部, 就像画石膏球体一样把转折面画得圆润起来。梨的投影要比梨本身重。明暗交界线由上到下要画出深浅层次的变化。用硬铅笔塑造亮部, 画出梨本身的细腻感。亮部要围绕梨的球体结构进行塑造。梨蒂部的颜色要比梨身重。刻画时注意梨蒂部微妙的体积关系是分明暗两个面体现的。

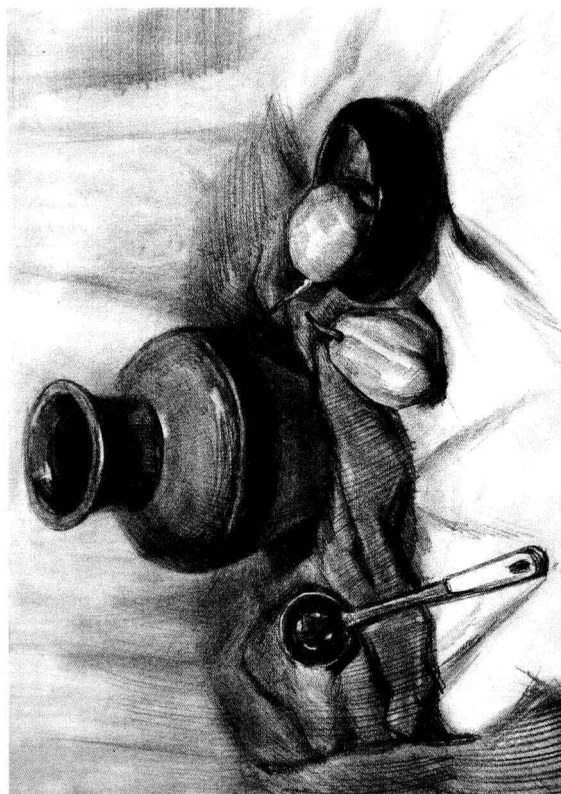
步骤二: 铺设暗部调子, 在短时间内呈现各物体的明暗及空间关系。

步骤四: 深入刻画各物体, 对高光、反光等细节进行合理表现, 突出各物体质感, 明确重叠物体的前后关系, 合理表现背景空间及衬布的质感。

步骤一: 确定画面构图, 运用辅助线定出各个物体的结构透视关系, 注意形体的概括尽量用几何形来归纳分析。

步骤三: 铺设暗部灰面, 注意各物体的明暗变化关系, 同时注意衬布的前后穿插变化。

