

美术基础教学标准范画

常日 编著

★ 适用于初学者 自学者 老师 学生 ★
· 初学者的教材 · 自学者的教材 ·
· 学生适用教材 · 老师教学教材 ·

QING SONG XUE MEI SHU

轻松学美术

跟我学素描静物(二)

CHANG R

黑龙江美术出版社

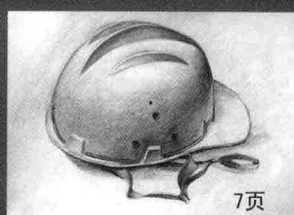
跟我学素描静物二图片目录

4页

6页

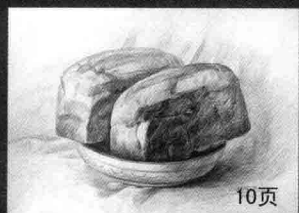
7页

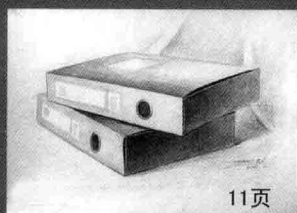
8页

9页

10页

11页

12页

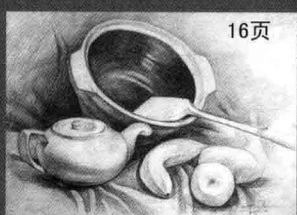
13页

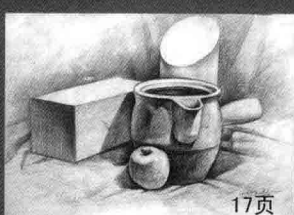
14页

15页

16页

17页

18页

19页

20页

21页

22页

23页

24页

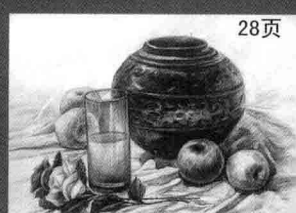
25页

26页

27页

28页

29页

30页

31页

32页

33页

34页

35页

36页

美术基础教学标准范画

轻松学美术

跟我学素描静物二

常日 编著

黑龙江美术出版社

QING SONG XUE MEI SHU

图书在版编目(CIP)数据

跟我学素描静物. 2 / 常日编著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2008. 12

(轻松学美术: 美术基础教学标准范画; 4)
ISBN 978-7-5318-2207-3

I. 跟… II. 常… III. 静物画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第198714号

书 名 / 轻松学美术美术基础教学标准范画
QING SONG XUE MEI SHU MEI SHU JI CHU JIA XUE BIAO ZHUN FAN HUA

跟我学素描静物二

GEN WO XUE SU MIAO JING WU ER

编 著 / 常 日

责任编辑 / 乔 琛

装帧设计 / 睿点开装

出版发行 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码 / 150016

发行电话 / (0451) 84270514

网 址 / WWW.HLJMSS.COM

经 销 / 全国新华书店

制 版 / 北京泽尔文化发展有限公司

印 刷 / 北京市北关闸印刷厂

开 本 / 787mm×1092mm 1/12

印 张 / 18

字 数 / 120千字

版 次 / 2009年4月第1版

印 次 / 2009年4月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5318-2207-3

定 价 / 58.80元(全六册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

目 录

一、静物作画方法	3
带花纹的瓷罐	
竹编包	5
二、单个静物	7
三、两个静物的组合	10
四、多个静物的组合	12

写在前面的话

在素描静物教学中，当学习者具备了对简单静物的造型能力之后，对这些物体的形体结构有了一个初步、客观的认识和了解；对构图、作画步骤、大色调的表现、深入刻画明暗交界线的表现得到巩固、提高，也对物体固有色有了进一步的认识和表现。

在此基础上，再进行形体结构难度较大的素描静物、多个静物组合的教学内容，就不会显得问题重重，整个教学内容会自然地衔接起来。在这一阶段的教学内容中，一定要从物体的构成原理上搞清其形体结构的特点；运用结构切挖、组合的规律去探究其构造原理。同时，根据物体的不同表面质量感觉去刻画出不同的质感和量感。

多个静物组合教学，培养的是一种造型的综合能力。这种能力反映在画面上，不单纯是对一个物体形体结构的表现，而是画面中所有物体组合的整体关系、主次关系、形体结构、前后空间关系、明暗交界线的刻画以及不同物体质地的表现等等。习作中需要考虑的因素很多，学习者掌握了这些因素，就等于掌握了素描教学的金钥匙。

这一阶段的教学内容从表现的难度上已经提高了一个层面。但在这个层面上同样有造型难度大小的区别。所以，在教学中依然要遵循由易到难、由简单到复杂的基本原理。只有这样，才能积极、十分有效地完成素描整体教学目标。

《跟我学素描静物二》在这方面给学习者提供了一个循序渐进的引导，从美术基础教学的角度讲述了素描静物造型的基础知识和方法。这些教学范画和文字的叙述主要基于个人教学的体会和经验，因此，书中难免有不妥之处，恳请读者批评斧正。

常 日
2008年11月

一、静物作画方法

带花纹的瓷罐

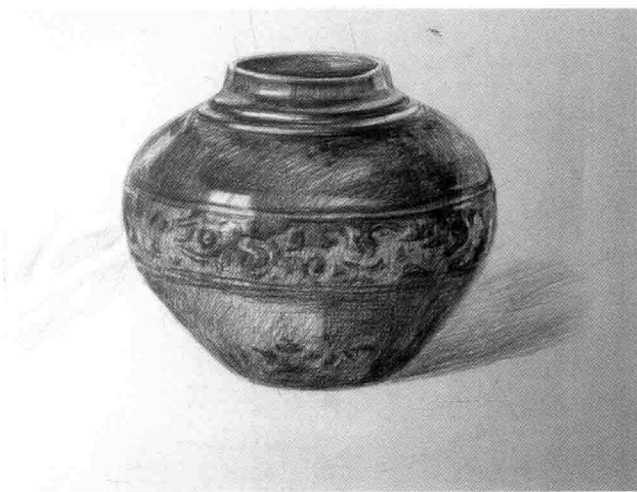
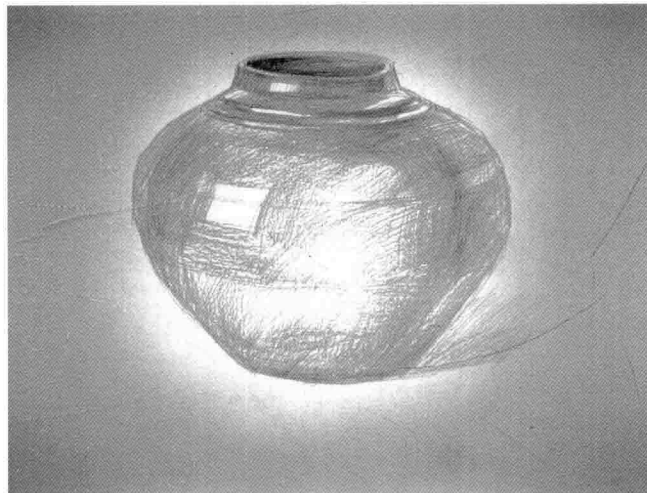
带花纹的瓷罐作画步骤

1. 构图。确定瓷罐在画面上的位置。画面虽然只是一个瓷罐，但由于罐身的结构与表面的花纹较为复杂，增加了造型的难度。首先用长线条轻轻地将瓷罐的外轮廓勾画出来。注意大小、宽窄、高低的比例关系。

2. 画出瓷罐大的明暗色调关系。并且加强瓷罐的形体结构和明暗交界线的表现，分出黑、白、灰的色调关系，留出高光部位。

3. 深入刻画。在画面整体色调关系的基础上，在背光面进一步找出色度的变化关系。特别要注意反光变化的表现，千万不可忽略反光的存在。同时把握好罐子中间色、亮面的色调变化，以及高光的表现。值得注意的是，在深入刻画的过程中，逐步表现出罐口内外与罐身明暗色调的变化关系，加大刻画罐口的力度。罐口是一个罐子最为精彩的部分之一，对罐口深入刻画的程度与好坏直接影响着罐子的表现程度。同样，对罐子表面花纹的仔细刻画也是十分重要的。花纹同样是罐子最为精彩的部分之一。花纹在瓷罐罐体上、中、下三个部位形成环状结构。不同部位的花纹因为受光的不同，呈现的清晰程度是不一样的。由于清晰程度的不同决定表现的虚实关系也不同。所以，表现花纹是在瓷罐大的形体结构与明暗色调变化关系的基础上作进一步的刻画。瓷罐的高光部分正好在中部花纹的地方。表现高光既要注意瓷罐的整体关系，又要注意花纹的形体结构变化。瓷罐的整体关系要建立在瓷罐左、中、右、上、中、下各部位的受光与背光带来的色调变化上。注意罐身正面与左、右侧面转折部分的虚实变化，正面与上下面的虚实变化。能正确地表现出瓷罐的不同色调变化与高光、反光的关系，瓷罐的质感自然也就表现出来了。

4. 调整画面。是建立在画面整体关系的基础上，对画面色调表现关系不够的地方加强，对色调表现过分的地方减弱，使画面在整体中有变化，在变化中求整体。

带花纹的瓷罐

看上去带花纹的瓷罐从表现的数量上只是一件物体，比起多个组合的物体表现的难度不大，其实不然。带花纹的瓷罐的形体结构、瓷罐表面的花纹结构的难度足够学习者去表现的。这个物体表现的难度比一个苹果、香蕉、杯子的难度大得多。表现带花纹的瓷罐不仅是表现出瓷罐大的形体结构，同时还要表现出每一个细小的结构关系以及变化关系，特别是瓷罐的花纹的结构和花纹的变化关系的表现、瓷罐的质地的刻画等等。所以表现带花纹的瓷罐一定要认真地观察、分析、比较，在理解的基础上去表现，在表现的过程中去研究。

竹编包

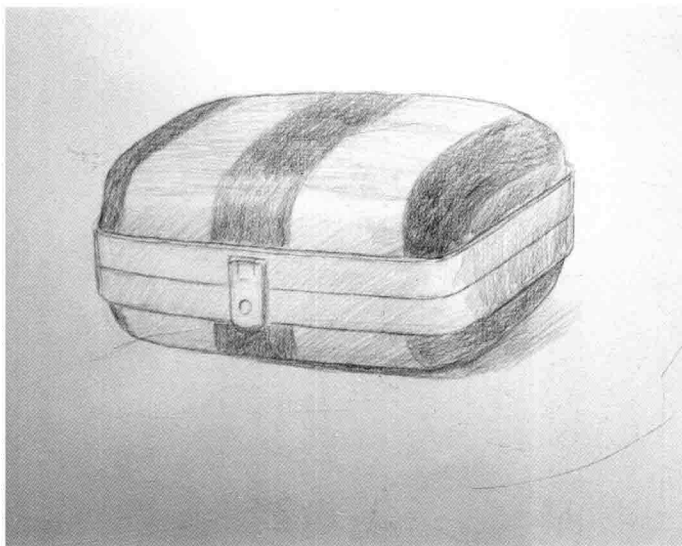
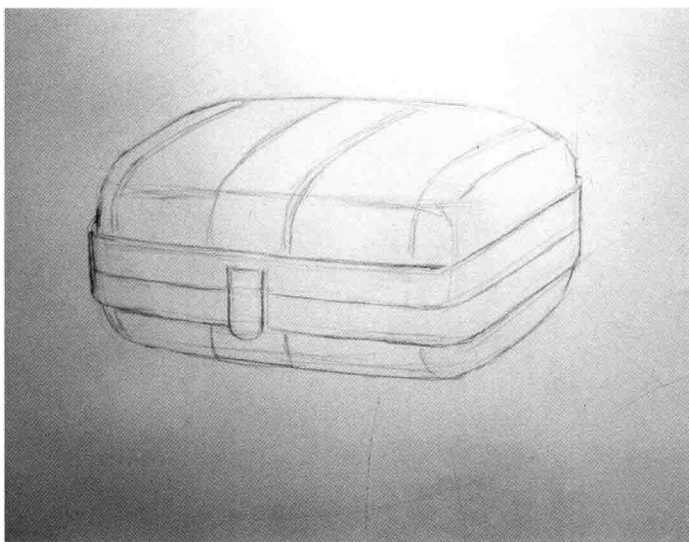
竹编包作画步骤图

1. 确定竹编包在画面上的位置，用长线条画出竹编包的外形。表现竹编包的形体结构可以参照六面体的形体结构，但比六面体复杂得多。所以，看起来竹编包的形体结构比较简单，其实不然。首先是竹编包的边缘线条不像长方体那样明确，变化比较微妙。其次是竹编包上下结合部分的环形弧面结构在造型方面有一定的难度。

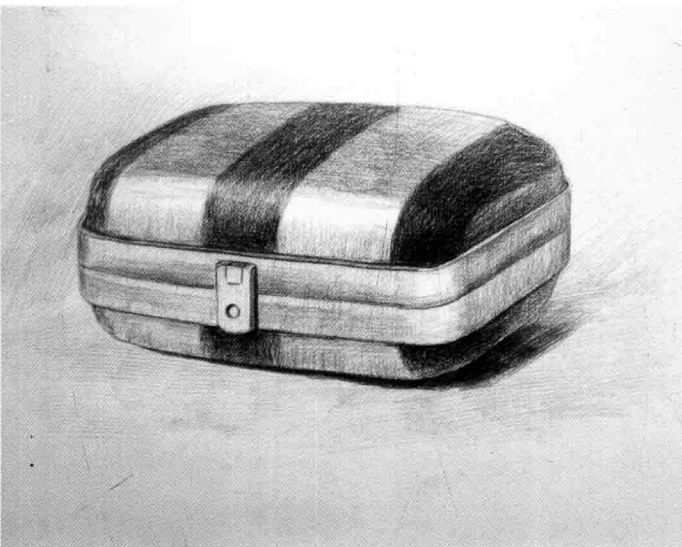
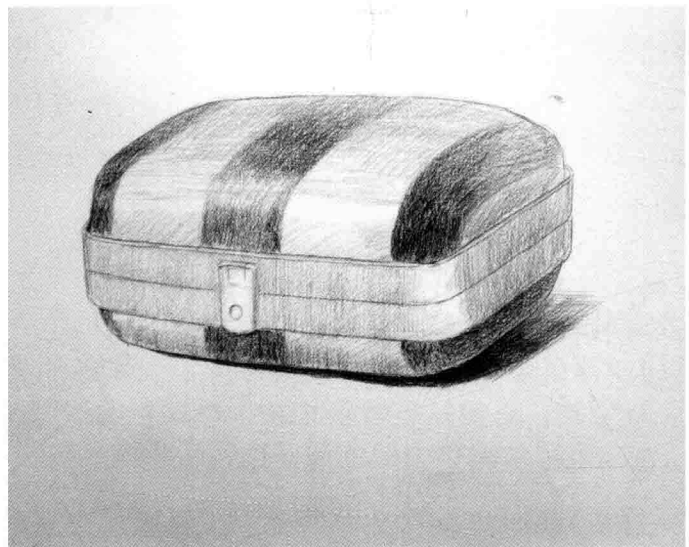

2. 根据竹编包的受光的变化和固有色不同，画出其黑、白、灰大的明暗色调关系。

3. 在深入刻画环节中要把握好亮面、暗面、灰面的色调变化关系。重点在暗面和灰面中找色调的变化关系。使暗面、灰面的色调既要统一又要有变化。找亮面的色调变化一定要与暗面、灰面的色调作比较，否则亮面的色调变化找出来了，而大的色调关系被破坏了。在找色调变化的同时不可忽略竹编包的形体结构关系。明暗色调的表现是为塑造形体服务的，形体是靠结构体现的。加强亮面与灰面、亮面与暗面、灰面与暗面的明暗交界线的关系，同样是塑造竹编包的形体结构。在深入刻画的过程中，把握好竹编包固有颜色的变化关系，表现静物与石膏的不同之处就是静物的固有色的变化。同时注意竹编包质感的表现和前后空间关系、透视关系的表现。

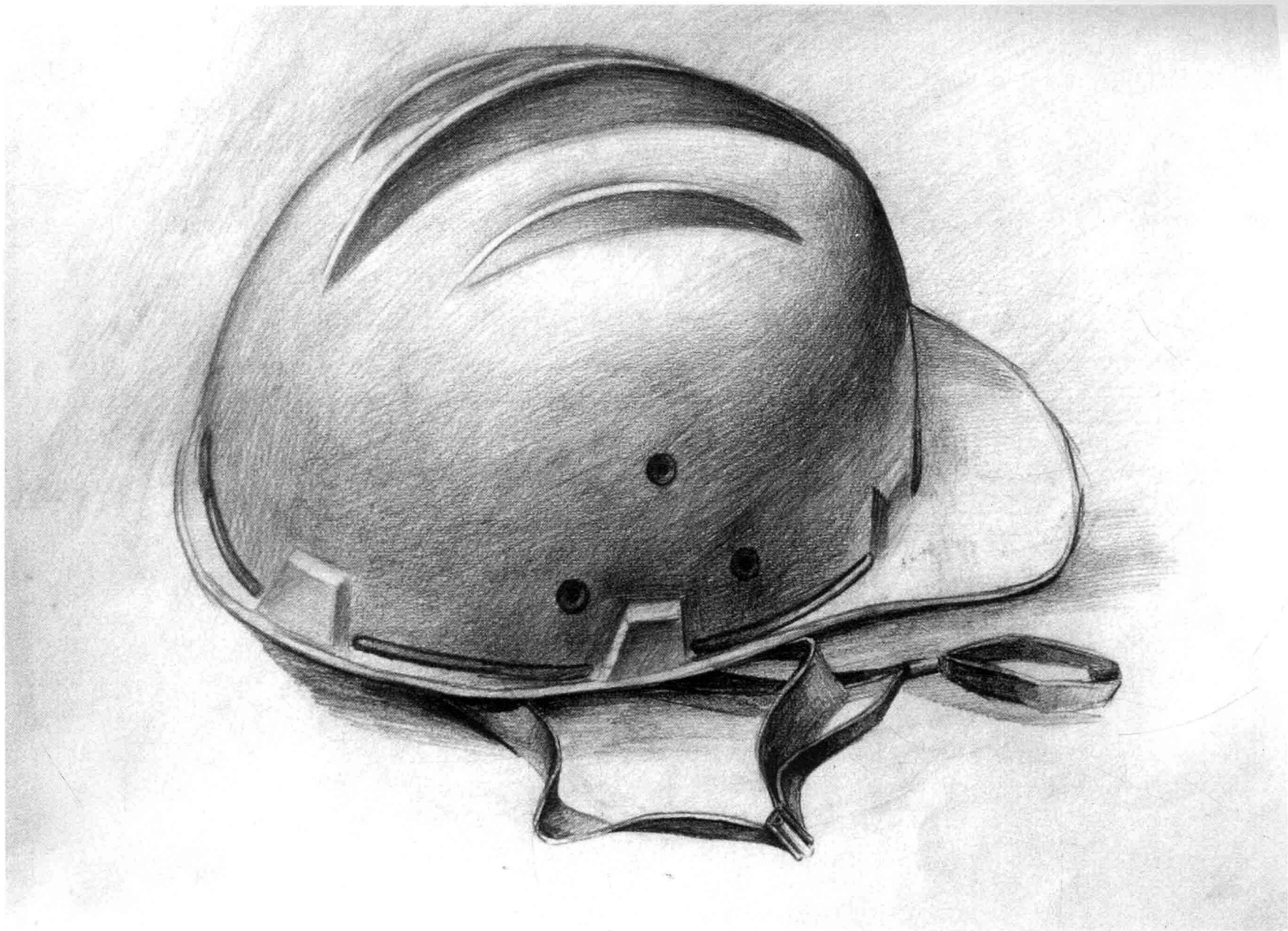
4. 调整画面是在画面深入刻画之后形成基本的画面效果后进行的。在深入的过程中免不了有一些形体结构表现得不到位，以及明暗色调有些不协调。所以，调整要在大的色调关系的基础上进行。将表现过的地方减弱，表现不到位的地方加强。强调精彩部位的刻画，使画面的主次对比明确，虚实关系自然。

竹编包

从竹编包的形体结构讲，虽然可以参照六面体的形体结构去认识、理解、表现，但不是简单的六面体形体结构的关系。从竹编包外形的特征看，竹编包是在六面体形体结构的基础上形成弧形的结构特征。如弧形的表面、弧形的转折、弧形的上、下竹编包壳、弧形上、下包壳结合部分的环状弧形结构，正是这些特征增加了竹编包的造型难度。表现竹编包一定要在构图环节中将竹编包的形体结构表现正确的基础上，再去表现竹编包大的色调变化关系和深入刻画竹编包的形体结构特征。

二、单个静物

安全帽

1. 俯视安全帽的角度给造型增加了相当大的难度。看似半个球体的安全帽的形体结构，实际上不是半个球体。安全帽的形体结构是前高后低，前面与两个侧面的弧面接近于垂直状态，后面好似球体的弧面变化。安全帽顶的三条抗震棱是平行的，中间的棱高、两侧的棱低，形成的透视变化关系同样增加了安全帽的造型难度。不仔细观察安全帽，其形体结构是不容易表现准确的。2. 安全帽与帽带的色调变化关系非常微妙，同时安全帽表面的色度变化也较为丰富。3. 帽侧面的三个孔是有形体结构变化和明暗色调变化的。表现不当很容易被画成三个黑点没有明暗的变化，与安全帽整体不协调。

红酒瓶

1. 看似简单的红酒瓶在塑造形体结构方面有一定的难度。难度一，虽然红酒瓶是两个直径不同的圆柱体组合成瓶颈与瓶身，但在两个圆柱体交汇处形成红酒瓶类似半球体的形体结构是比较特别的，不容易表现准确。难度二，红酒瓶的瓶口与瓶颈上半部分的形体结构不容易表现。红酒瓶的瓶底弧形结构形成一个椭圆的透视变化，如果不认真观察的话很难抓住这种结构变化特征，在造型的过程中容易被忽略。难度三，红酒瓶商标黑色的底色，浅色的图案与文字，既精细又复杂，表现不到位失去了商标的精彩效果，过分地渲染容易破坏整体关系、喧宾夺主。红酒瓶的玻璃质感的透明度、固有颜色 and 环境的明暗色调形成了较为复杂的色调关系。处理不当容易让瓶的透明感丧失，破坏红酒瓶的整体色调关系。

2. 表现红酒瓶，一定要掌握好红酒瓶左右的对称结构关系。怎样才能准确地表现出红酒瓶的对称关系，一种方法是在画面上画出一条垂直的线条，以垂直线条来检验对称结构的准确程度。另一种方法是将已经画好的红酒瓶的形，在瓶颈与瓶身的中间画出一条垂直线条来检验瓶颈与瓶身左右的对称结构。在表现红酒瓶上下结构的同时，要认真观察红酒瓶由于透视现象，从瓶口形成的椭圆的形体结构，商标纸的上边形成的椭圆结构、以及瓶底形成的椭圆的形体结构，上、中、下椭圆的变化是由窄到宽的变化。

3. 红酒瓶的瓶壁厚度不仅在瓶口的形体结构方面要体现出来，同时从红酒瓶的瓶颈与瓶身的明暗色调的变化中以及瓶底的明暗色调的变化中同样要反映出来。

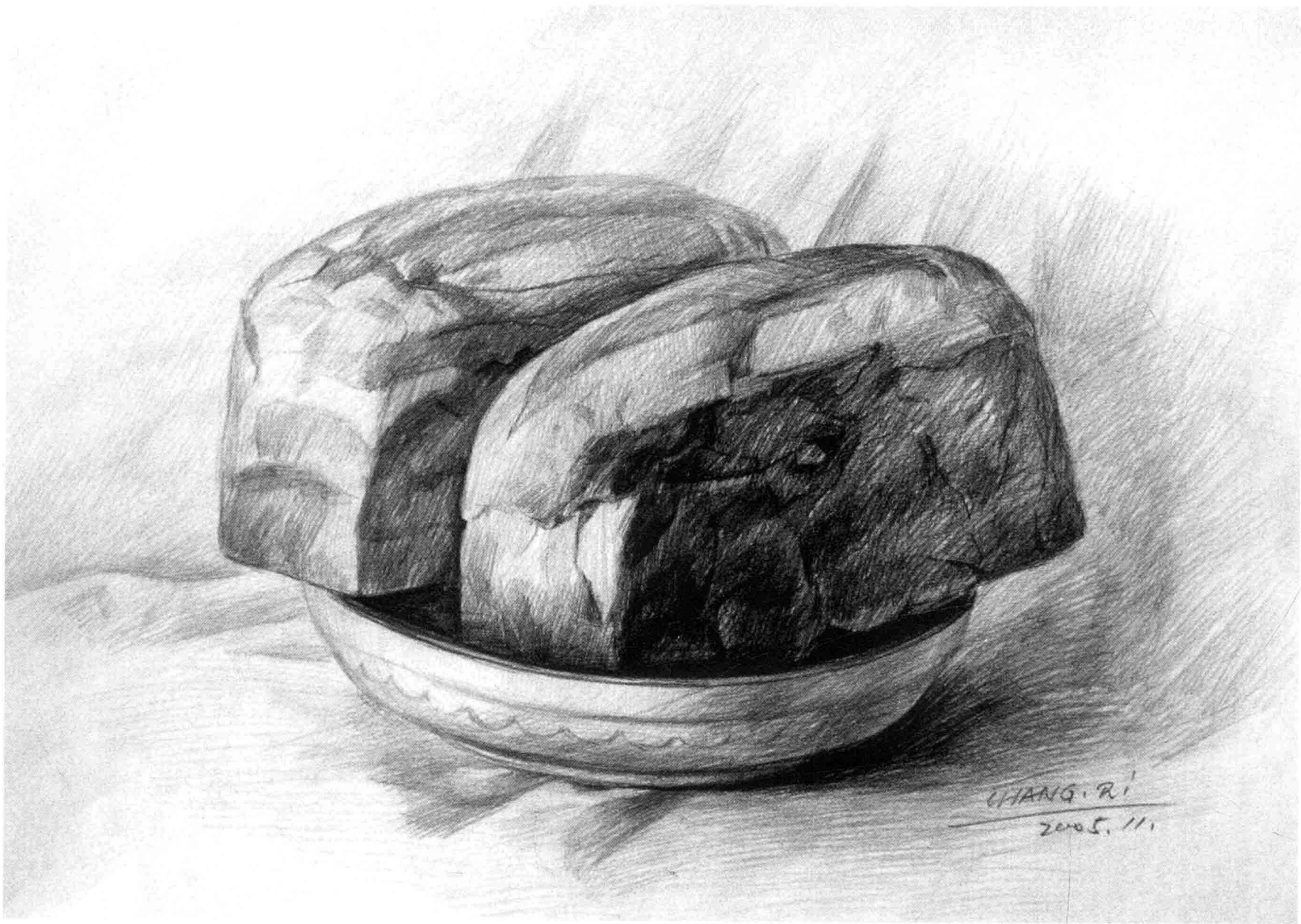
4. 表现红酒瓶的明暗色调一定要依据形体结构决定明暗色调的变化的原则。不能单纯地依靠对红酒瓶色调的表面感觉去表现。

带木把的搪瓷壶

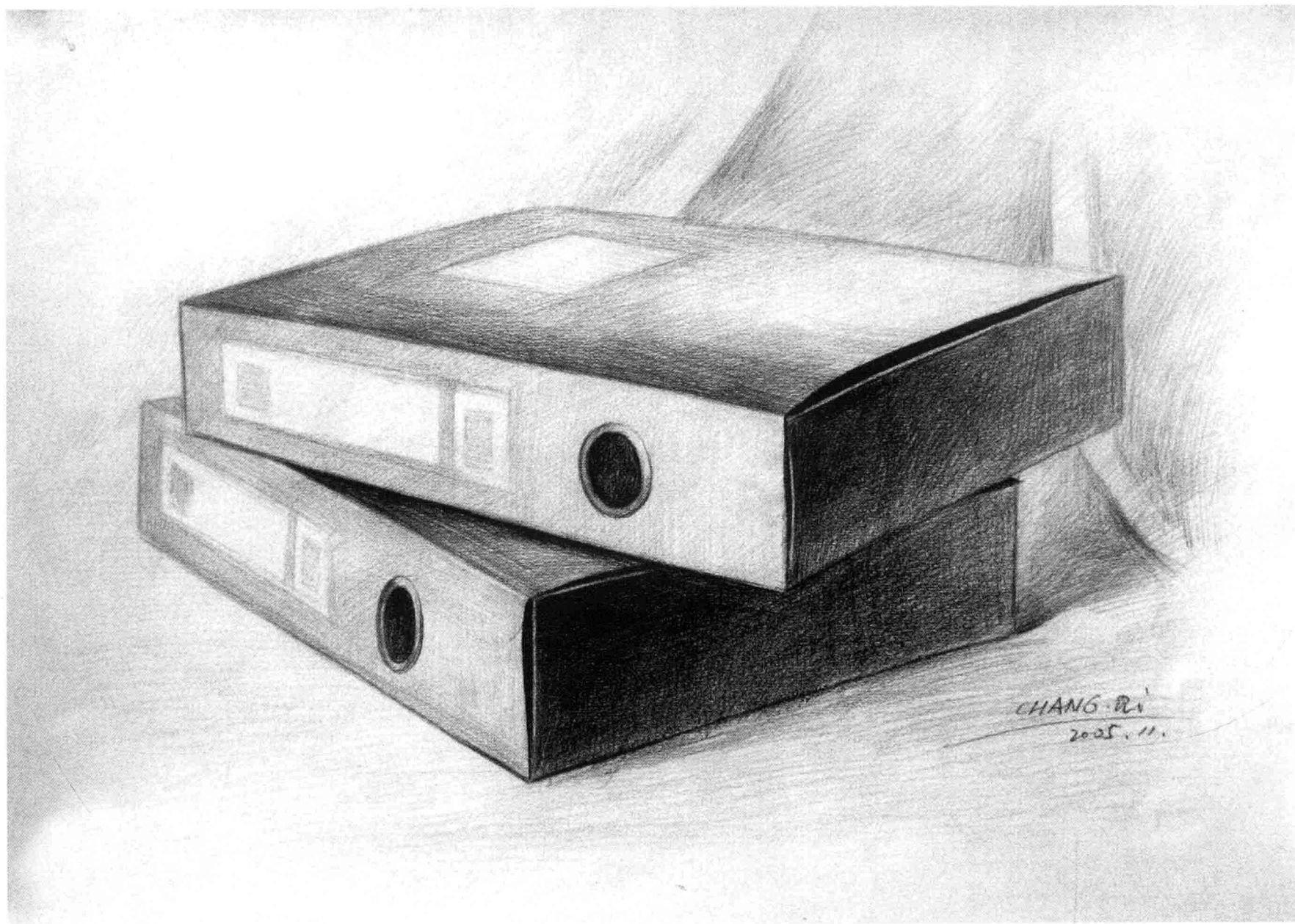
1. 表现带木把的搪瓷壶虽然只是一个静物，其形体结构同样是比较复杂的。壶嘴、壶身、壶盖、木把提手给造型增加了难度。 2. 壶把到壶底的高度和壶身整体的宽度比例要把握准确。同时还要掌握好壶嘴与壶身、壶盖与木把提手、壶嘴与壶盖、木把提手与壶嘴之间的高低、宽窄、大小的比例关系。对这些形体结构的观察不仔细，容易造成比例不准确的错误。 3. 浅色的壶体也要找出大的明暗色调变化关系，加强明暗交界线的变化。注意印花的色调处理。如果处理不当，容易出现印花脱离壶体的错误。壶嘴虽然比较薄，但也要有一定的厚度。

三、两个静物的组合

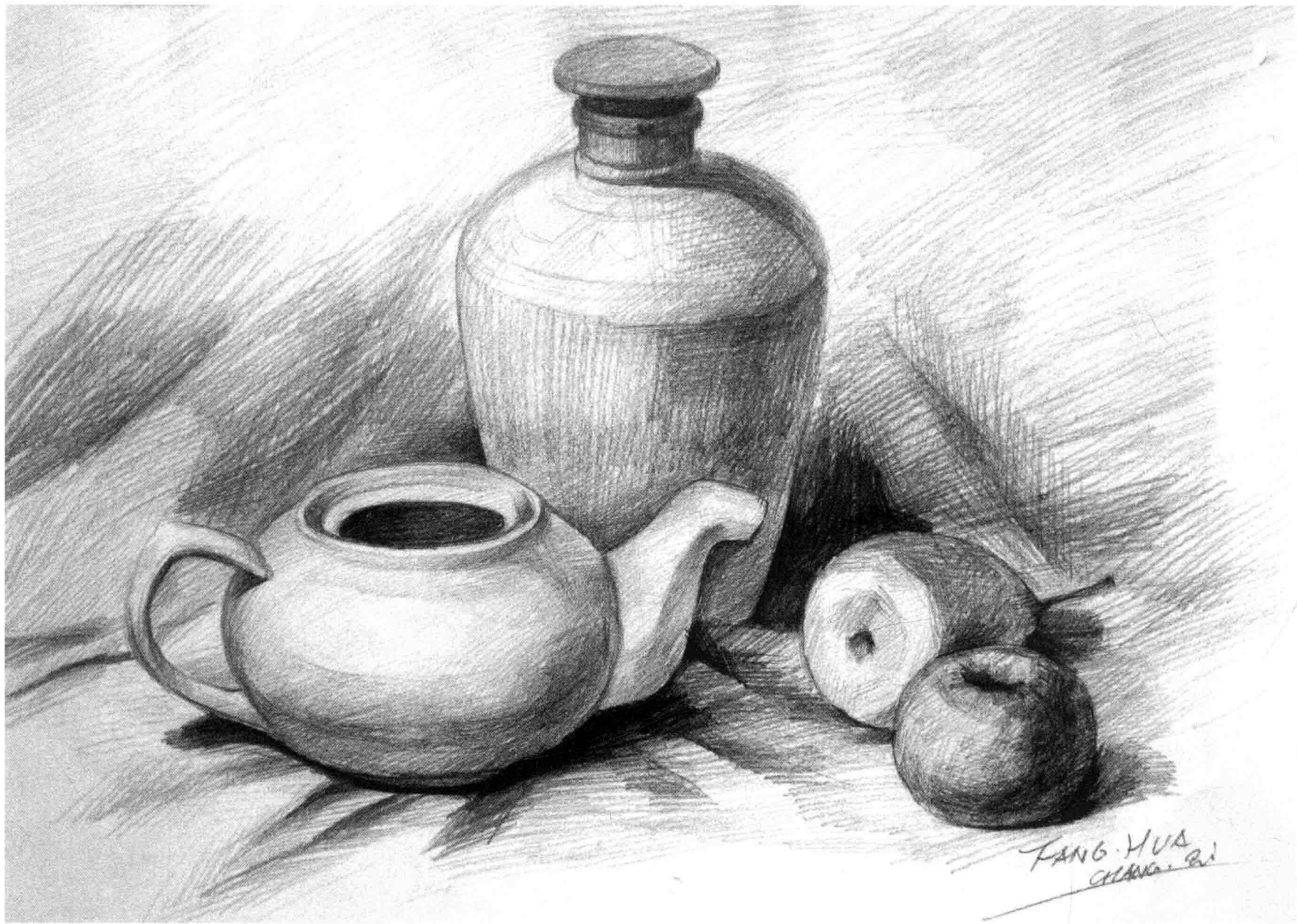
面包组合

1. 两个面包的组合结构可以看作是两个长方体的组合。但是，又不能完全按照长方体组合的关系表现。从大的形体结构上可以参照长方体。面包形体结构的边缘线条没有规则的变化，加上两个面包放置位置产生的透视现象的变化，以及盘子和面包的透视现象的变化，导致面包的造型有一定难度。2. 面包的质地和表面明暗色调的变化关系是难于表现的，处理不当容易破坏画面的大关系。3. 面包的受光、侧光、背光三个面表现不当的话，就不容易表现出面包的立体关系。4. 要注意刻画前、后两个面包的虚实关系，千万不可忽略。虚实关系表现出来，画面的空间关系自然也就表现出来了。

文件夹组合

1. 首先要掌握文件夹的形体结构。文件夹的长方体结构关系，容易让人忽视其因透视现象造成的变化关系。而表现两个叠放的文件夹之间的透视关系，是有一定表现难度的，很容易出现的问题就是比例失调。2. 两个文件夹叠放的交界面的色调明暗不好处理，处理不当会看不出两个文件夹的分界线。3. 文件夹盖与上、下侧面、左、右侧面与上、下侧面结合处因变形、错位形成的缝隙，尤其要注意表现其结构与色调的变化，这些缝隙的厚度很容易被忽视，常会被画得没变化，色调死板。

四、多个静物的组合

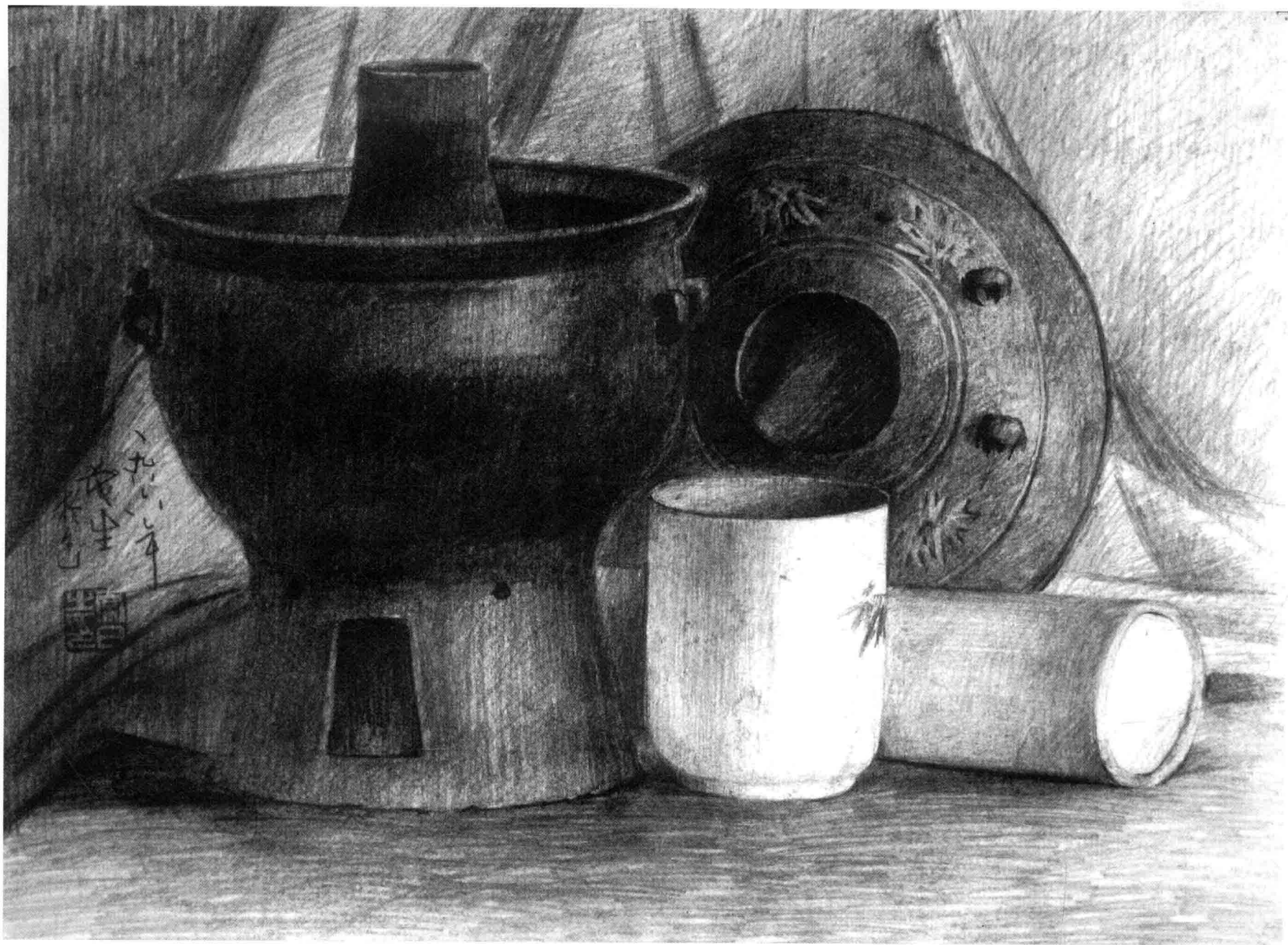
小口瓷瓶、白瓷壶与水果组合

这是一组浅颜色静物的组合。将浅颜色静物组合在一起，是有意识地在浅颜色静物中，在大的明暗色调的基础上，引导学习者去寻找静物表面的微妙色调变化关系。这种训练对培养观察明暗色调的能力、认识明暗色调的变化、分析明暗色调的形成、理解明暗色调的关系，掌握表现明暗色调的方法是有很大帮助的。在素描静物教学中，应该有目标、有计划地安排一些浅颜色静物组合的学习，对学习者能力的提高是很有好处的。

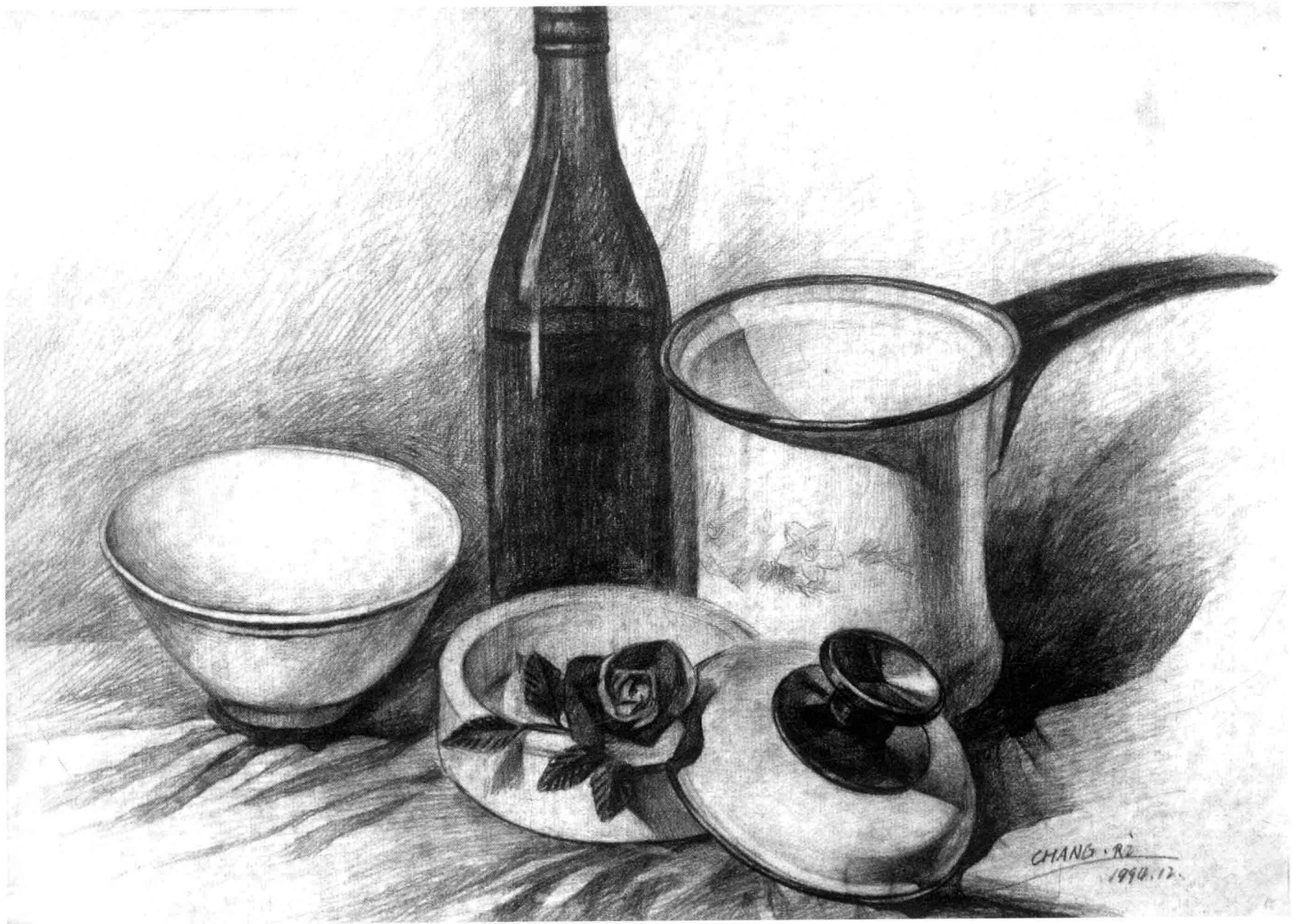
泡菜坛、搪瓷茶缸与瓷碟的组合

这组静物的组合在塑造静物形体结构的基础上，加大了对静物质地的表现。泡菜坛的表面光滑的感觉、瓷碟在泡菜坛表面的反光、泡菜坛表面的高光点，以及泡菜坛两侧面的反光等明暗色调的表现充分地表现出了泡菜坛的质地效果。搪瓷茶缸放在瓷碟上面，表面光洁的瓷碟映衬出搪瓷茶缸的白颜色，其与搪瓷茶缸的投影和泡菜坛盖的投影形成的色调对比，强调了瓷碟与搪瓷茶缸的质感关系。

砂火锅、水杯的组合

画面的空间关系，一方面是靠静物的形体结构的前后位置关系体现出来的。另一方面就是依靠静物的明暗色调的布局和刻画表现出来的。如画面中的砂火锅、水杯、砂火锅盖、纸筒与浅颜色的衬布的表现，就是充分地利用了静物的固有色与衬布的固有色的对比关系，利用了静物的明暗色调变化的对比关系。重颜色的砂火锅盖衬托出白色的水杯，浅颜色的衬布衬托出深颜色的砂火锅，拉大了画面的空间关系。

奶锅、酒瓶、白瓷碗与花的组合

1. 观察这组静物的俯视角度比较大。所以看到的碗口、奶锅口、奶锅盖和烟灰缸口因透视产生的椭圆变化更加接近圆。这样的透视变化增加了作画的难度。构图时，认真观察这几个圆在透视关系上的宽与高的比例关系。 2. 奶锅盖的倾斜放置使作画难度增加，特别是奶锅盖的整体结构包含了多个圆形结构，更增加了奶锅盖的造型难度。因此作画时要把几个圆的变化关系建立在同心圆结构的基础上。