

美术培训
规范教学

MEISHUPEIXUNGUIFANJIAOXUE

余晖 编著

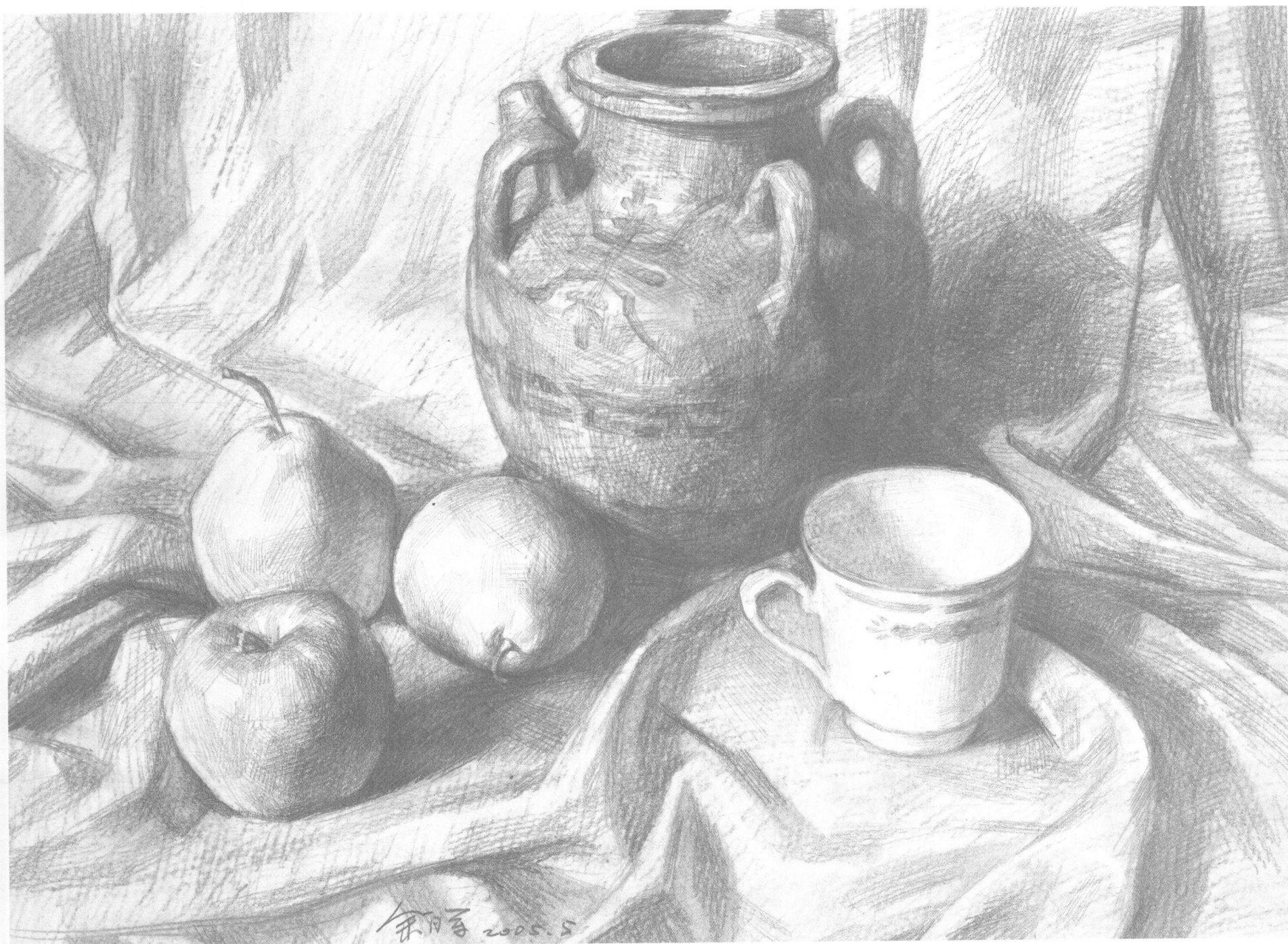
安徽美术出版社

1

素描静物

余晖 2005.4

■ 责任编辑：黄 奇
 ■ 本册编著：余 晖
 ■ 版式设计：黄 奇
 ■ 封面设计：黄 奇

图书在版编目 (CIP) 数据

素描静物. ① / 余晖编著. —合肥：安徽美术出版社，2005.6
 (美术培训规范教学)
 ISBN 7-5398-1442-X
 I. 素... II. 余... III. 静物画—素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 060331 号

美术培训规范教学·素描静物①

安徽美术出版社出版 邮编：230063
 合肥市金寨路 381 号 电话：(0551) 2655456
 安徽鼎鑫制版有限公司制版 新华书店经销
 合肥远东印务有限责任公司印刷 印数：1-5000 册
 889mm × 1194mm 1/12 印张：3
 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷
 ISBN 7-5398-1442-X 定价：15.00 元

概述

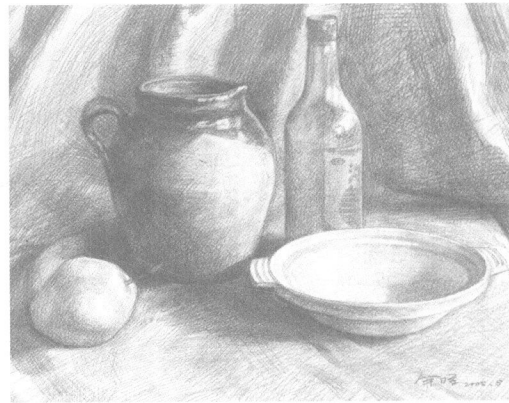
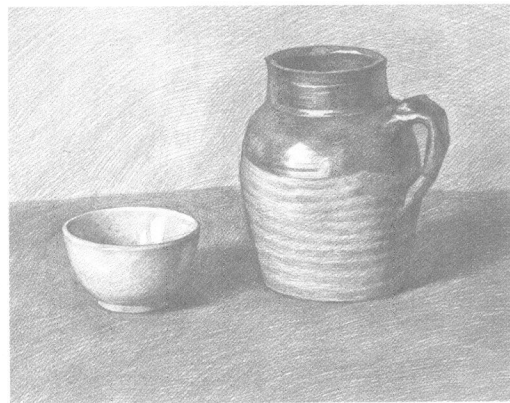
学习素描的意义

“素描”是外来词，它是在画面中以单色进行绘画创作的艺术表现形式。素描是造型艺术重要的组成部分，被视为造型艺术的基础。对于初学者来说，认识素描、学习素描有着重要的意义，初学者对待素描应当抱着认真分析、理解的态度。弄懂学素描的目的对初学者来说尤为重要。打下扎实的素描基本功能为以后更进一步的绘画学习奠定良好基础。

素描是初学者进入绘画艺术殿堂的必经之路，素描的训练对初学者十分重要。首先，素描绘画工具简单，只要有笔和纸就可以自由描绘。其次，素描绘画比较单纯，它可以使绘画者将主要精力放在研究对象的造型方法以及画面构成上，对于初学者来说更易学习掌握，更能培养他们对绘画的兴趣。另外，素描便于修改，可以反复深入，因而能更好地培养初学者的自信心。

素描训练是一种绘画综合能力的训练，这种综合能力不但体现了学生绘画技巧、艺术思维，还体现了作画者精神素质和人文素质方面的修养。素描训练目的首先在于培养学生正确的观察方法和造型意识，提高正确的思维和审美能力；其次在于培养学生准确的造型技能，提高画面的表达能力以及画面的构成能力。

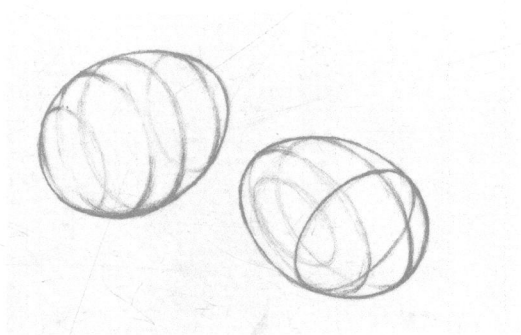
随着社会的发展，学画的人也越来越多，为了给初学者提供更好、更科学的素描基础指导，我们特地编写了这本书。本书面向初学者，以单个的静物写生为主，组合静物为辅来进行详细讲解和分析。遵循由简到繁、循序渐进的教学法则，理论与实践相结合，重知识性的讲解，注重方法和能力的培养。希望学生通过对该书的学习，打下扎实的素描基本功，为以后更进一步的绘画学习奠定坚实的基础。

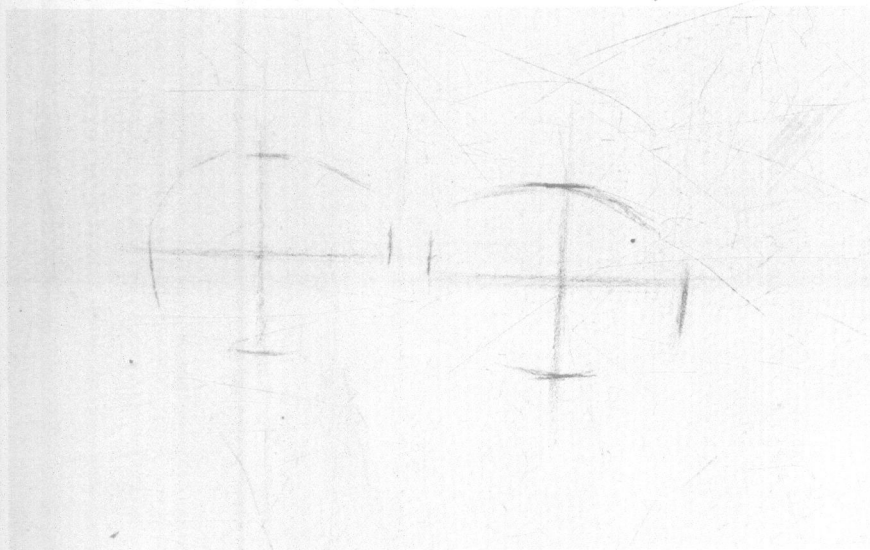
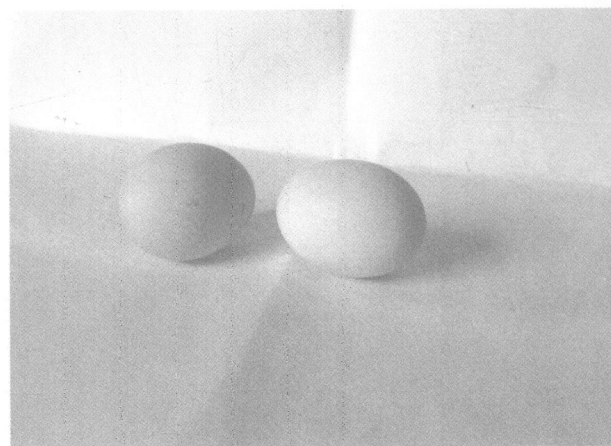
课题1 鸡蛋写生

课题要点

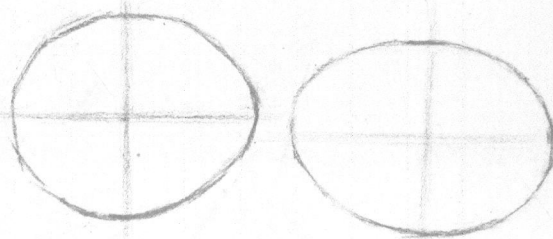
■ 鸡蛋为自然形，形状近似椭圆形。熟悉鸡蛋的空间结构关系，了解椭圆物体的透视变化特点。注意物体三大面、五大调的关系。

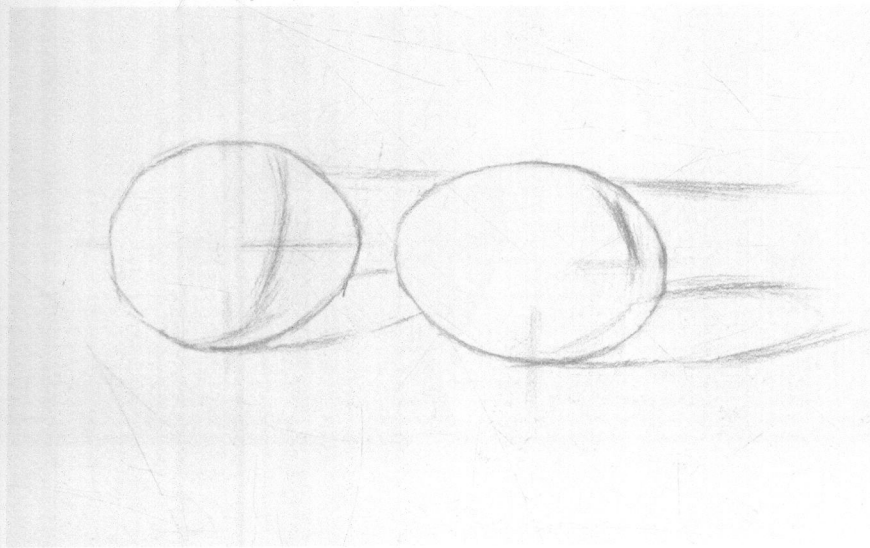
鸡蛋透视结构

步骤一：在画面中定出鸡蛋的位置，画出每个鸡蛋宽、高的比例关系。

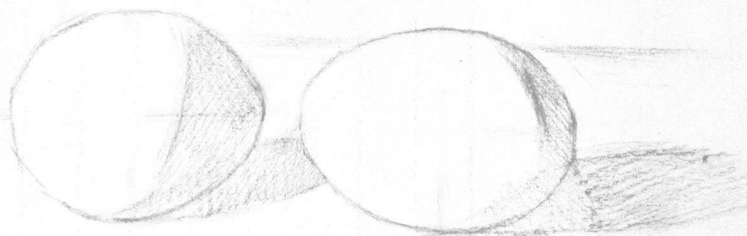

步骤二：仔细观察两个鸡蛋不同外形特征，并具体画出其外形特点。

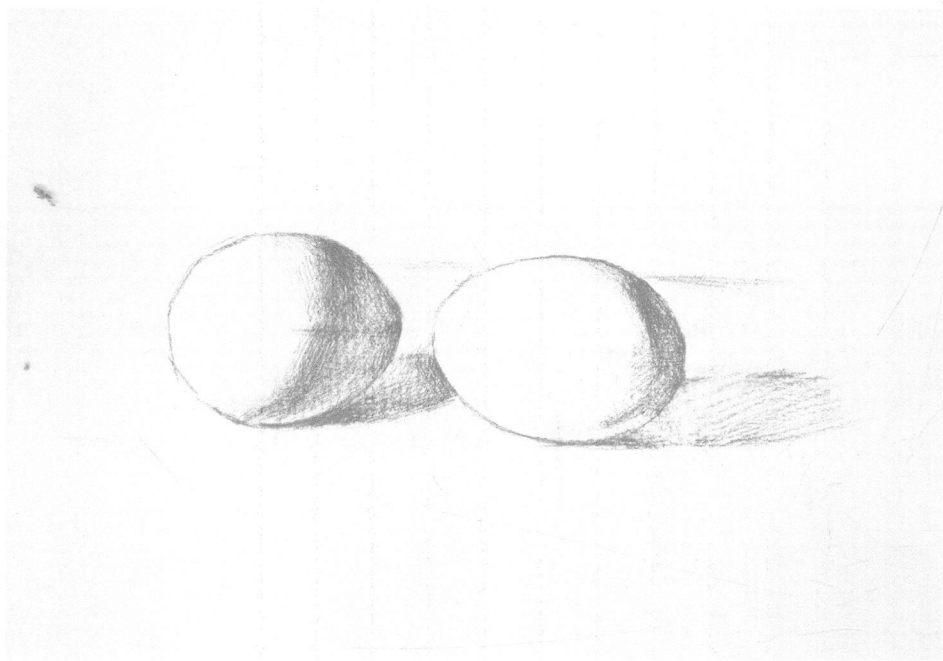

步骤三：根据鸡蛋的形体特点画出明暗交界线和投影。注意投影线不宜画得过重，同时用橡皮擦去辅助线。

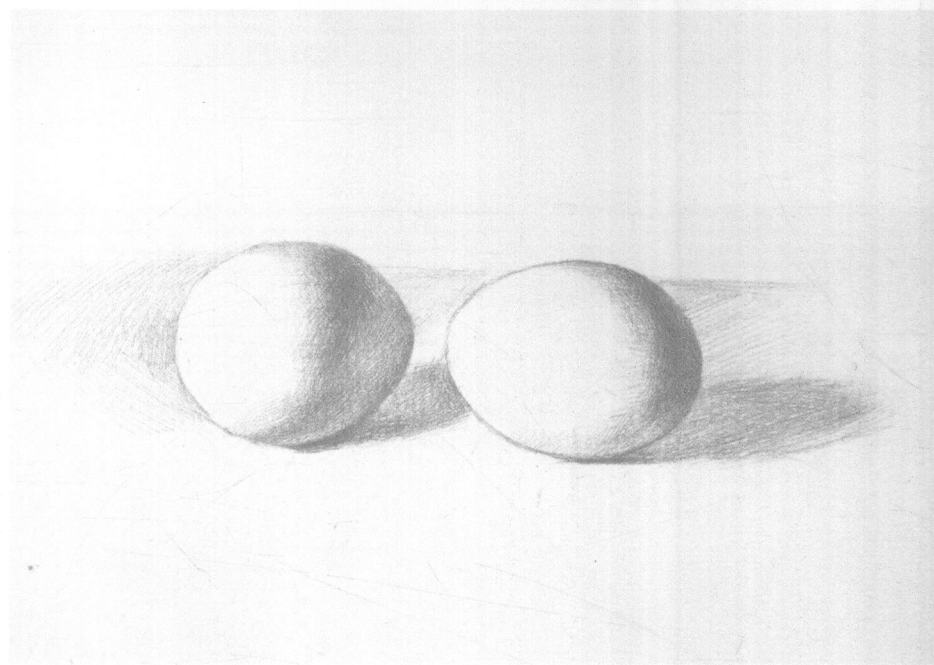
画鸡蛋明暗交界线一定要体现鸡蛋的体面起伏变化关系。

步骤四：平涂暗部的调子，区分出暗部与亮部的关系。

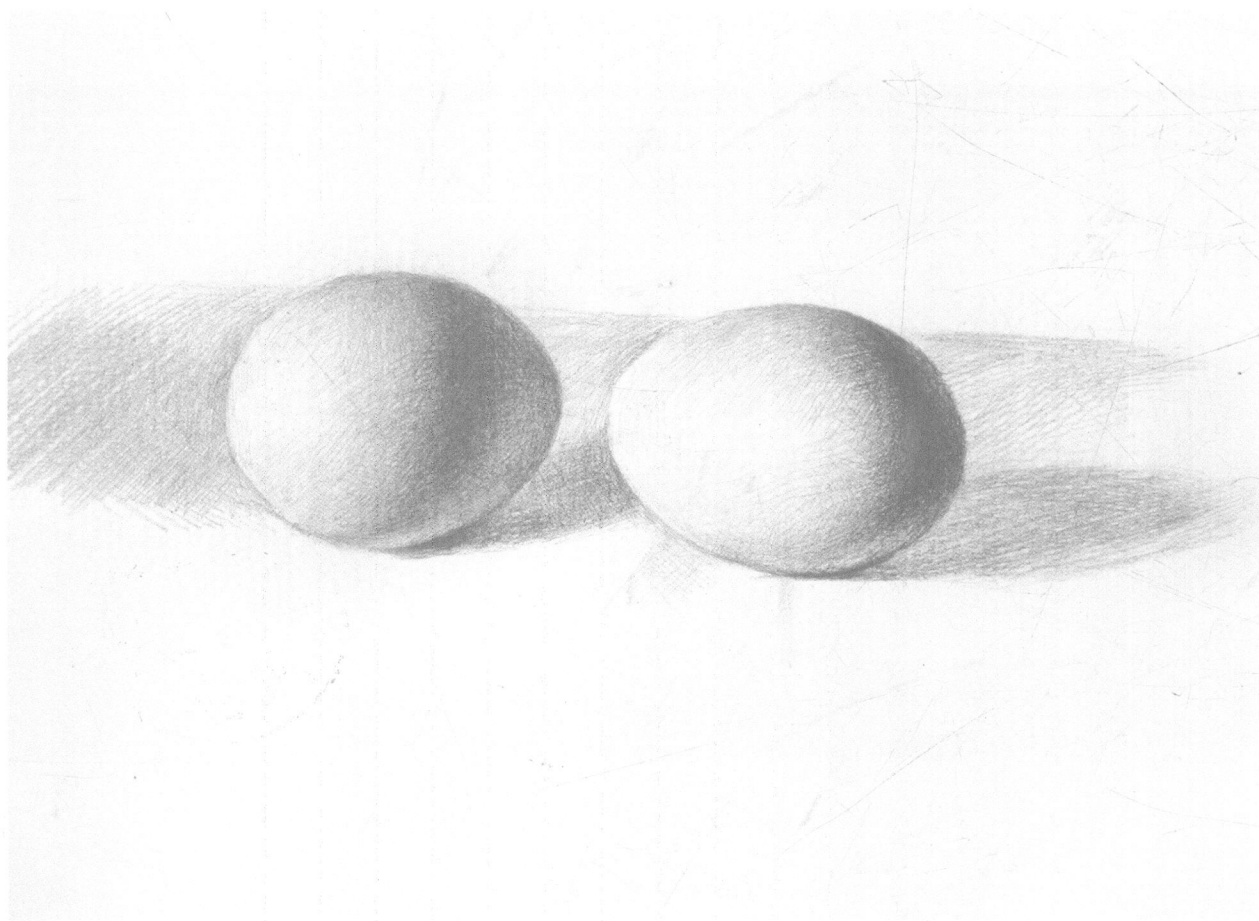

步骤五：注意画面的黑、白、灰关系及鸡蛋的三大面、五大调关系。左边鸡蛋的投影在右边鸡蛋的后面，注意刻画时用笔的方向。

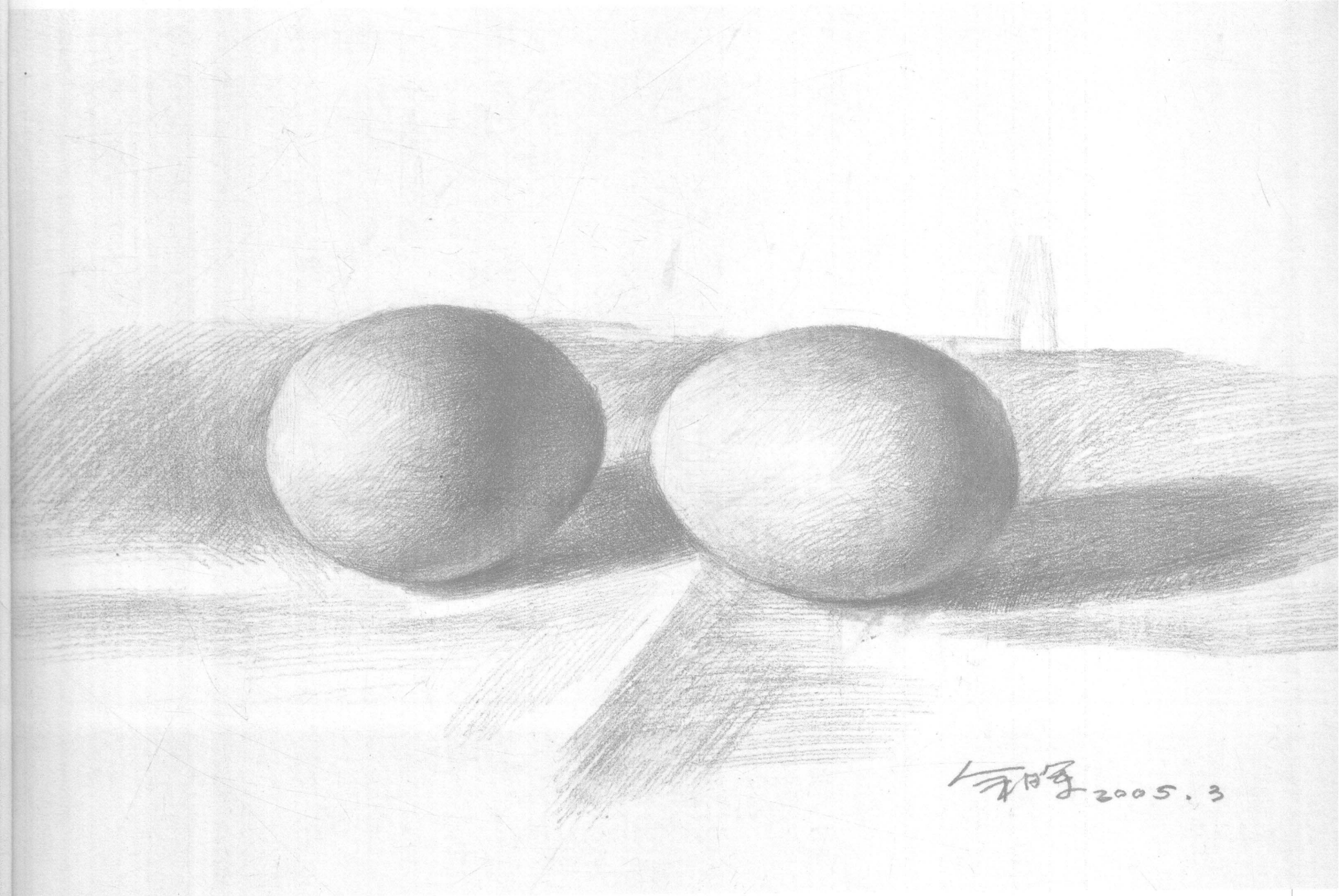
步骤六：深入观察，比较两个鸡蛋的明暗调子层次关系及周围环境的调子关系。背景比鸡蛋色泽深时就先画背景调子，但要注意不要画得太浓，因为背景的作用是为了突出画面中的主体物。

明暗交界线的变化对于鸡蛋的表面起伏表现非常重要，在刻画时要能观察到鸡蛋的体面转折才能很好地表现鸡蛋体积。

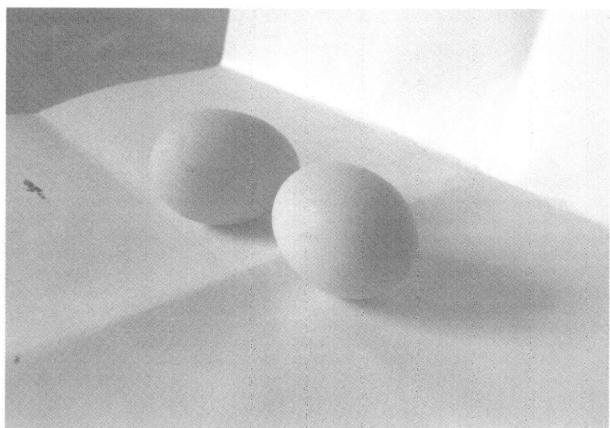
步骤七：进一步深入刻画，鸡蛋的表面是圆的，所以调子层次过渡要自然生动。

从明暗交界线往灰面过渡，用笔顺着起伏结构画，浓重的地方交叉用笔深入塑造。

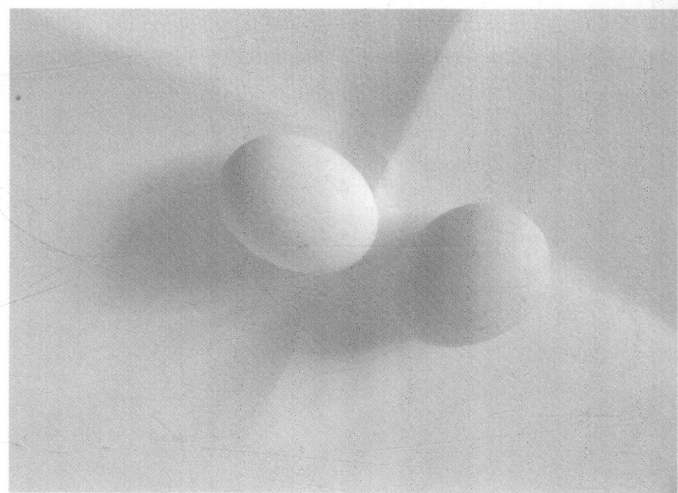
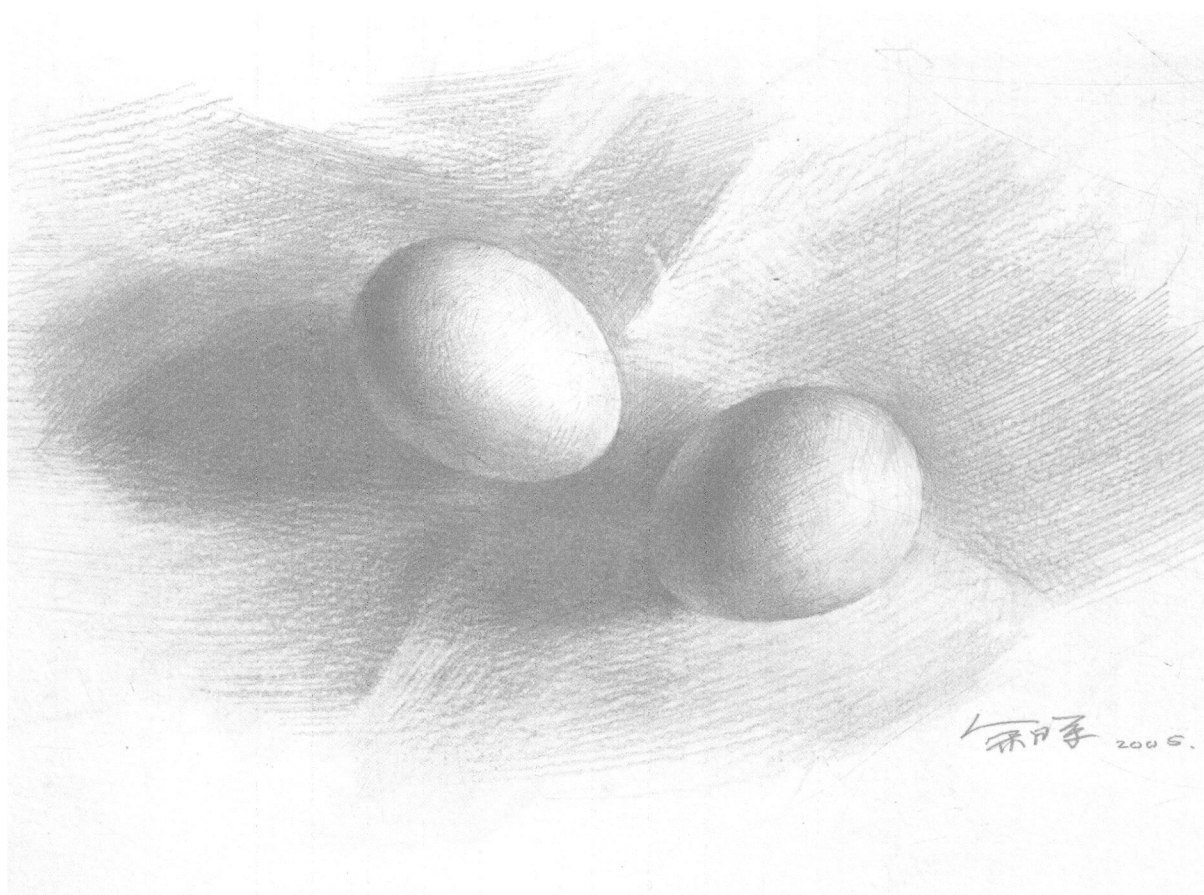
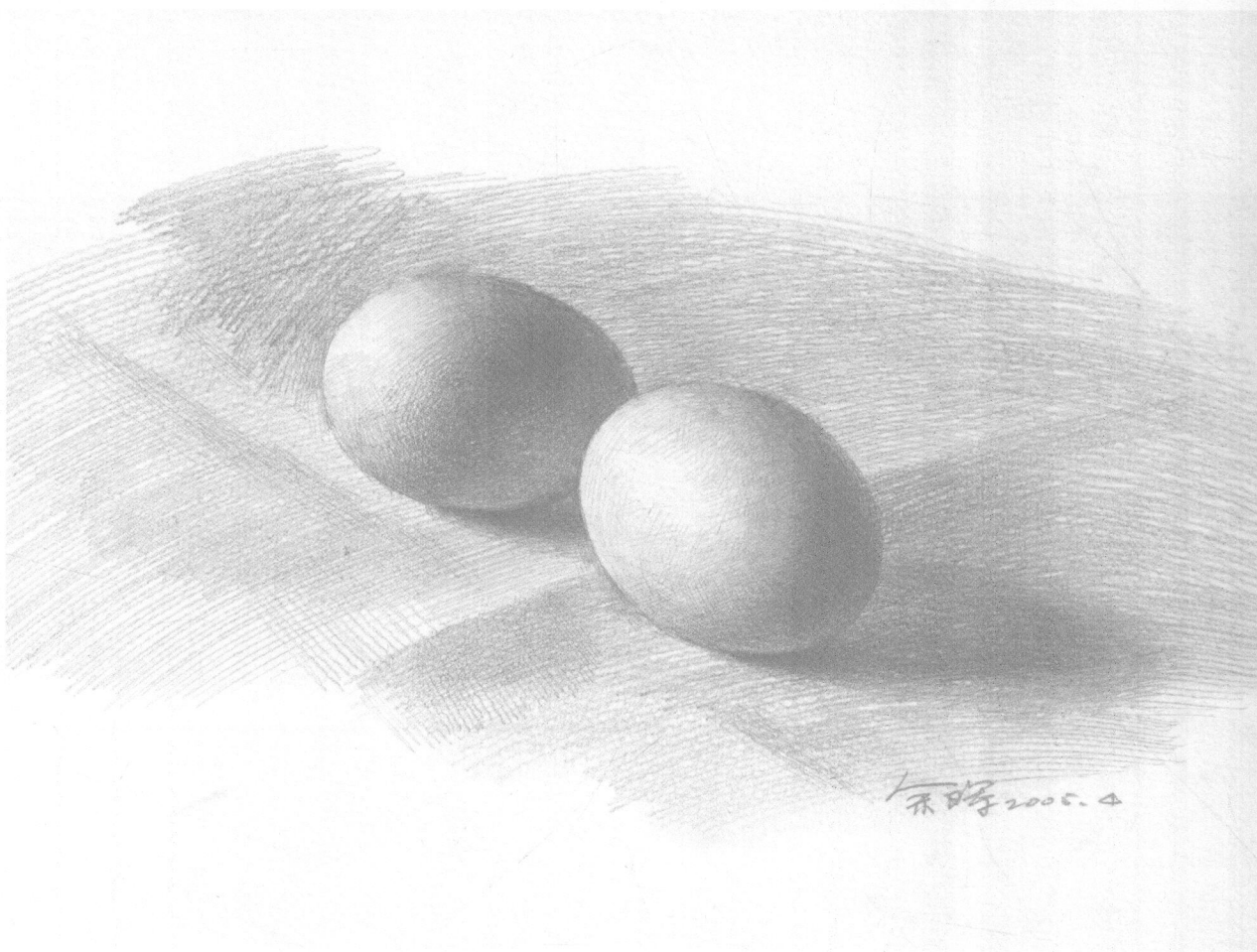

完成图：背景对画面空间的表达非常重要，不要忽视。在最后调整画面时要注意画面的整体效果。

7-10014

多角度刻画实例一

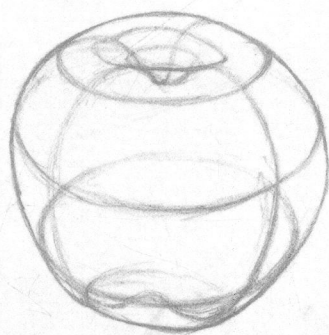

多角度刻画实例二

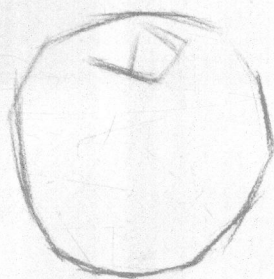
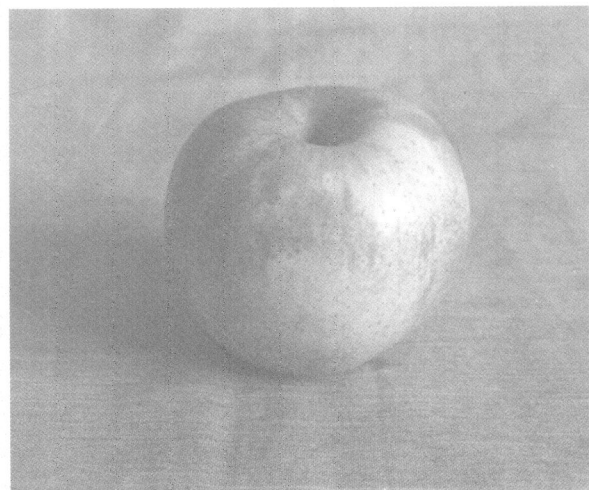
课题2 苹果写生

课题要点

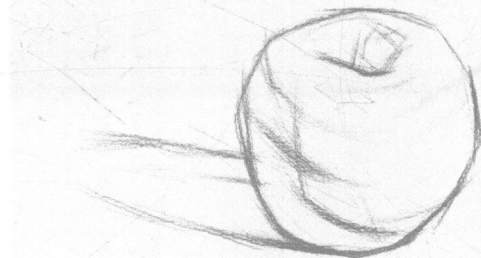
■ 苹果是自然形，不具备对称性，但苹果造型圆中带方，没有明显的线条透视。我们可以通过分析结构来理解苹果形体。刻画时掌握自然形物体的特征，注意物体不规则的空间形体结构。熟悉不规则物体的形体塑造。

苹果透视结构

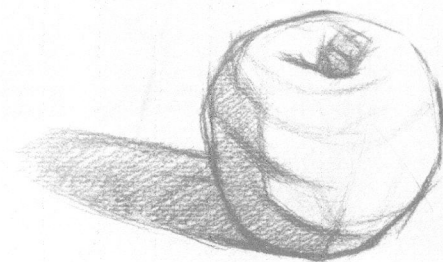

步骤一：首先仔细观察苹果的外轮廓特征，在画面适当位置画出它的高和宽的比例关系。

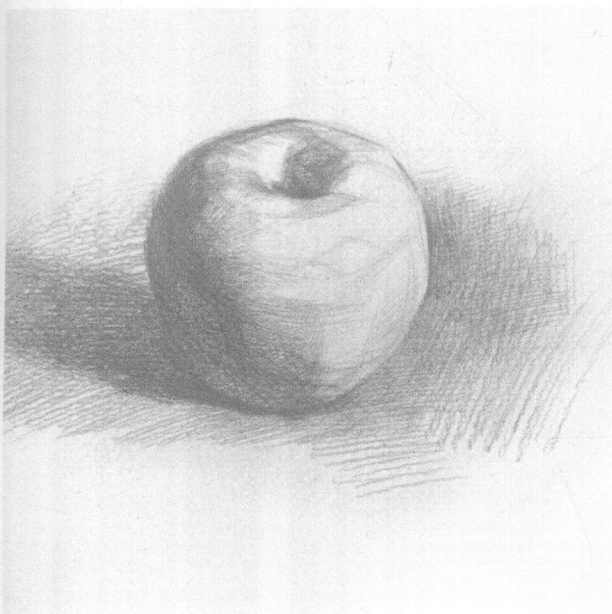
步骤二：进一步画出它的基本形，苹果形的特征是圆中带方。

注意苹果蒂凹进去部分的结构及其与苹果整体形的比例关系。

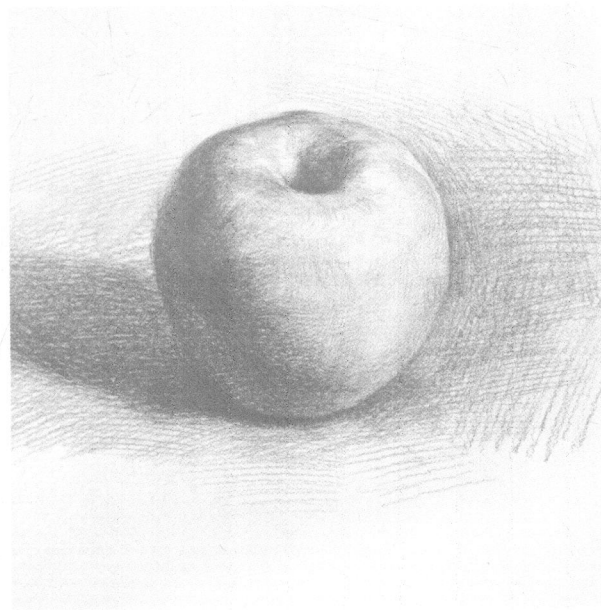
步骤三：深入观察并画出苹果的体面转折关系。

在交待苹果体面转折线时，首先要概括理解对象，明暗交界线部分的转折要画得深一些。

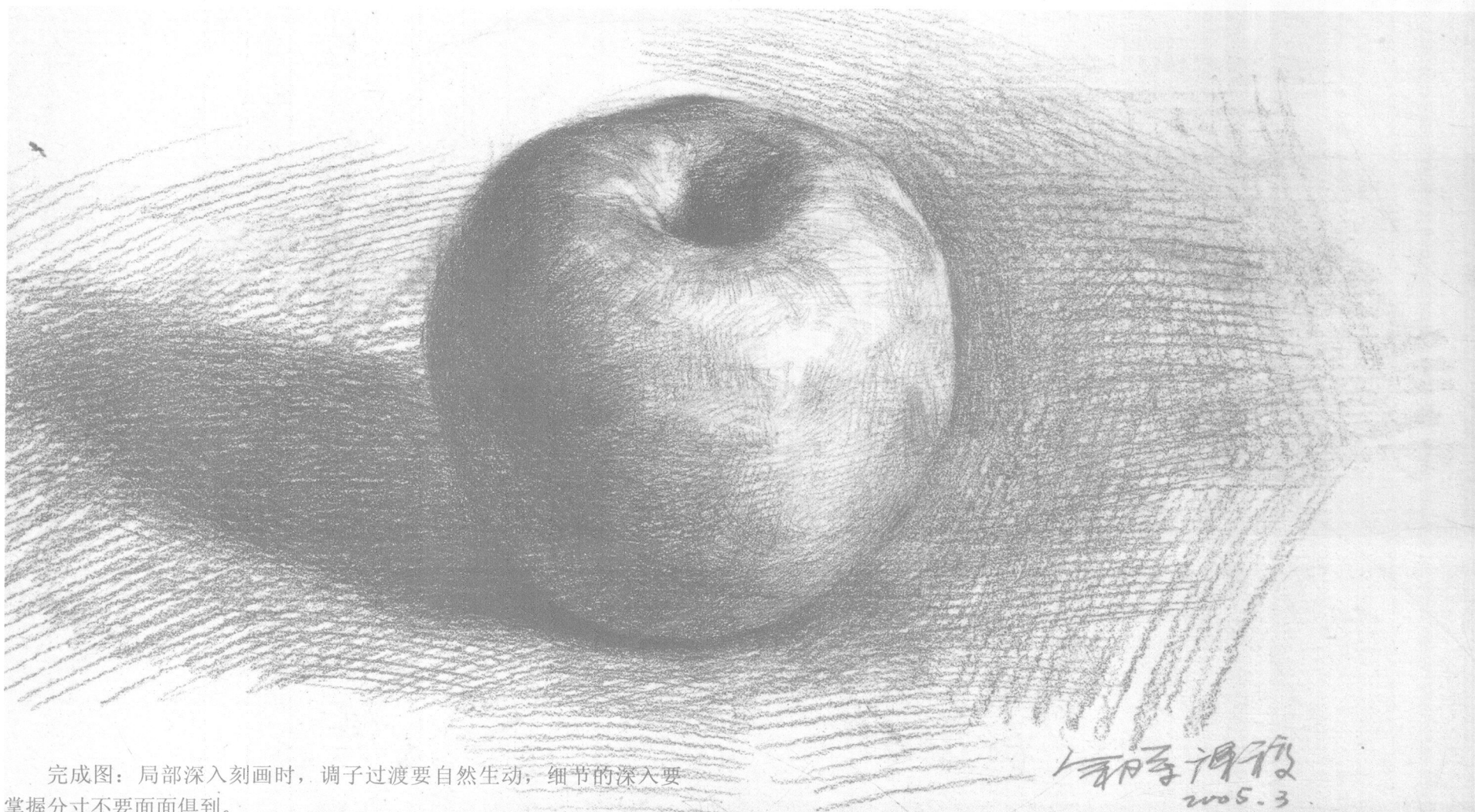
步骤四：把所有的暗部用相同深浅的调子平涂一遍，其中也包括投影，使画面看上去有强烈的光影感。

仔细观察，根据体积的起伏大小及受光的强弱不同画出对象的黑、白、灰层次关系，特别注意明暗交界线的变化。

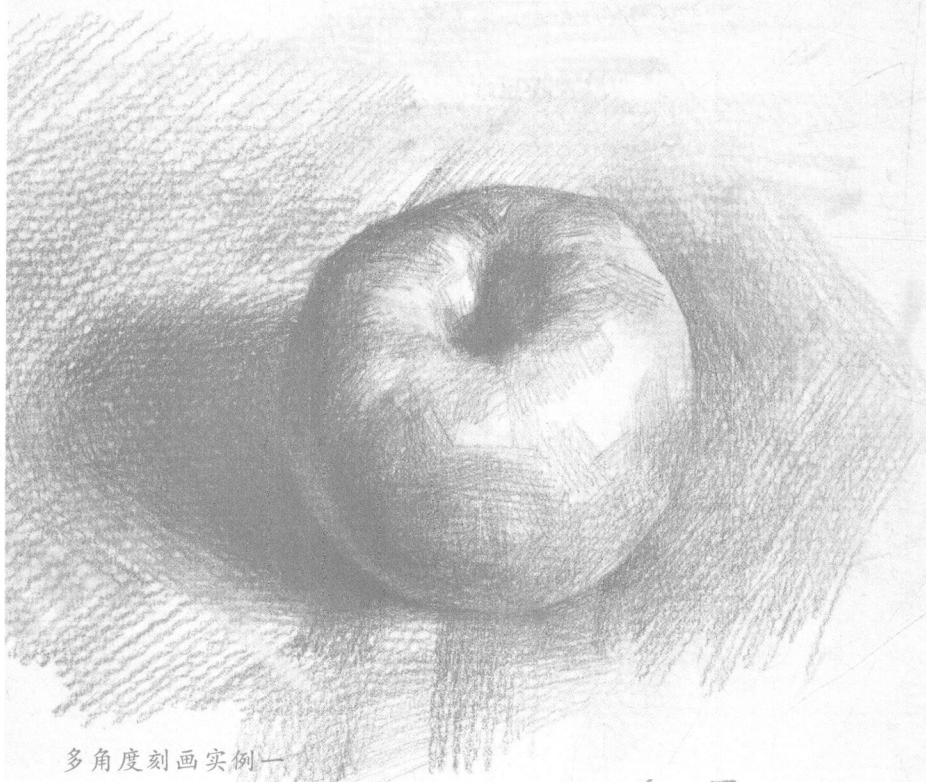

步骤五：因为背景比物体受光部调子深些，所以先画背景。调子浓重的地方用交叉线条，这样处理调子显得生动些。

明暗交界线往灰面过渡部分的用笔一般按结构的走向组织线条比较好。

完成图：局部深入刻画时，调子过渡要自然生动；细节的深入要掌握分寸不要面面俱到。

多角度刻画实例一

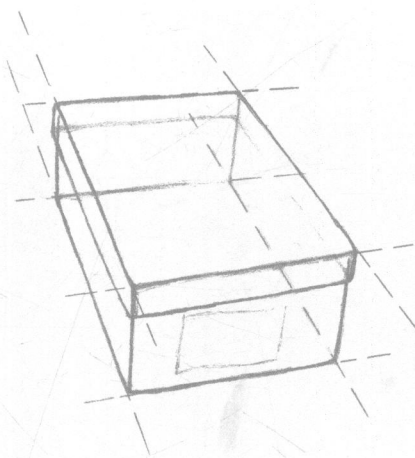

多角度刻画实例二

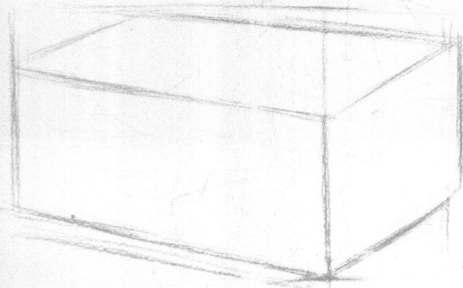
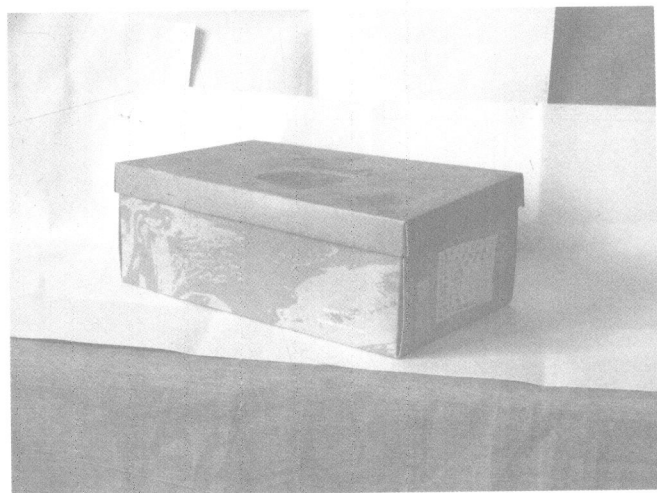
课题3 纸盒写生

课题要点

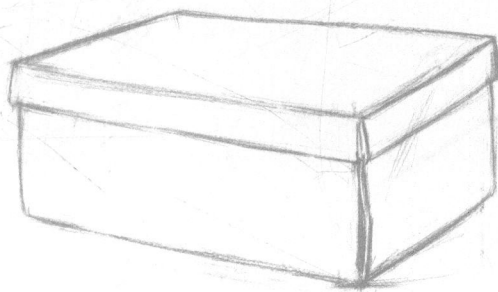
- 熟悉纸盒的空间结构关系，掌握方形静物的透视变化特点。初步了解静物质感的表现方法。观察长方形纸盒，注意纸盒的空间透视和静物表面的质感变化。

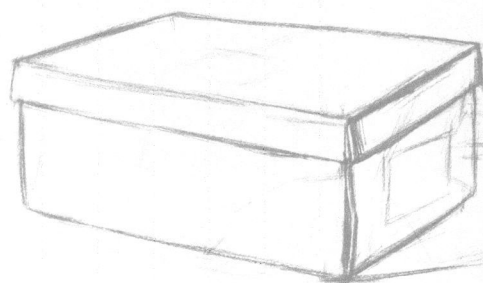
纸盒透视结构

步骤一：用直线勾勒出纸盒的基本形，注意纸盒高和宽的比例关系。

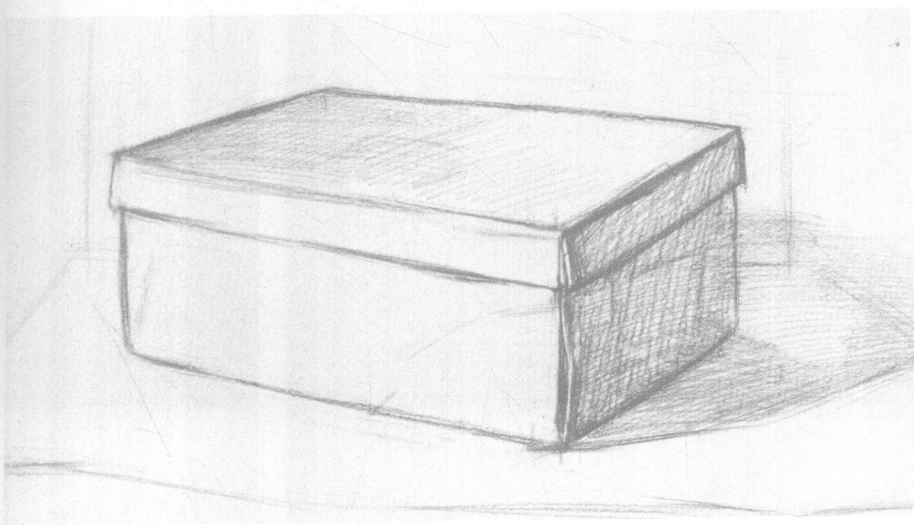

步骤二：进一步画出盒盖与盒身。重点处理好纸盒的空间透视关系。

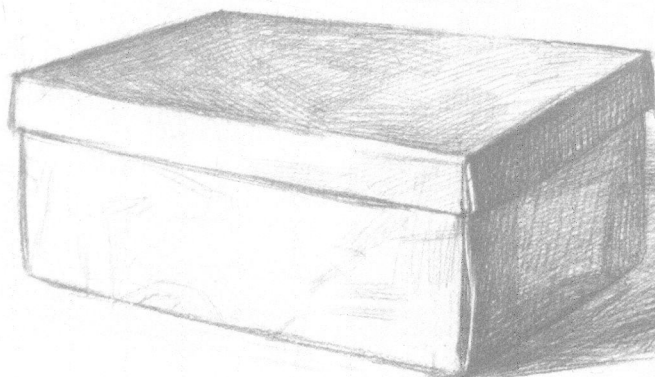

步骤三：深入刻画纸盒的形体结构、细部转折。注意纸盒的厚度要有明确的表现。刻画时用笔要肯定，注意透视变化。

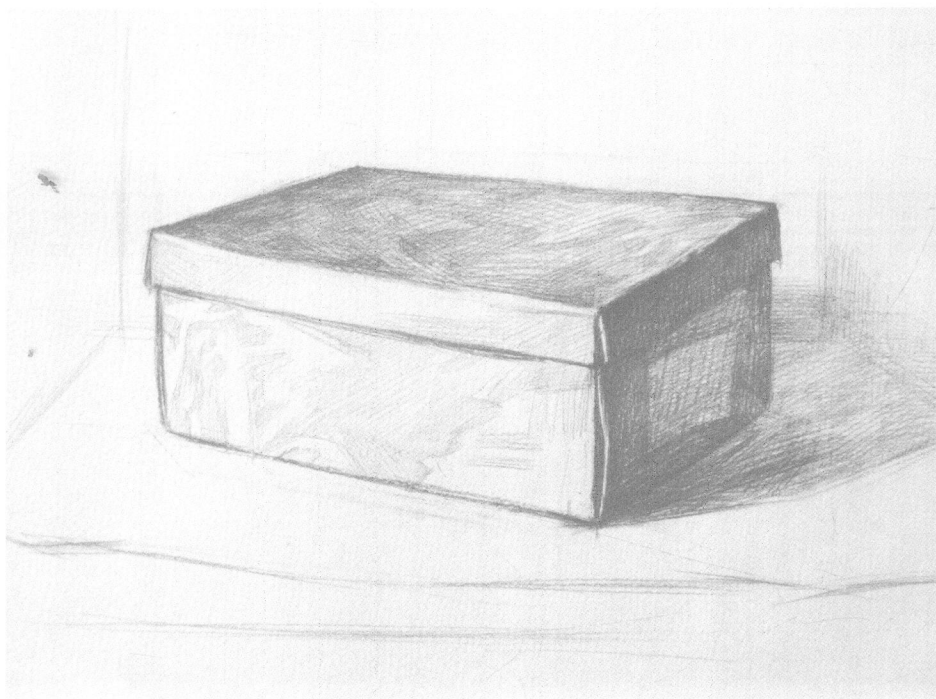
画出正确轮廓线，擦去不必要的辅助线。细节的勾勒要肯定而准确，处理好各部分的结构转折线。

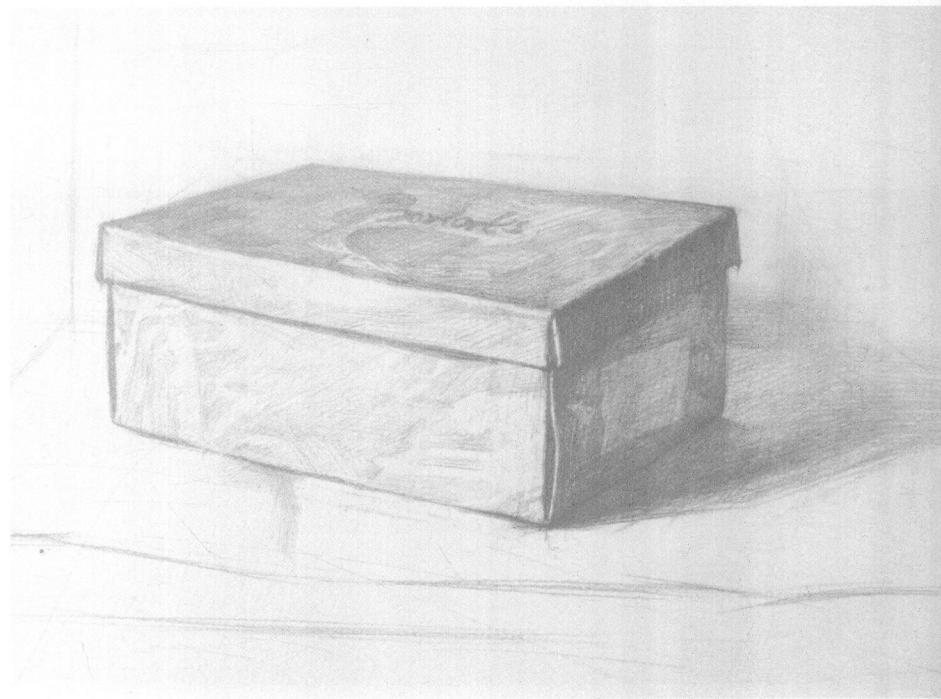
步骤四：进一步表现各部分面与面之间的转折关系，注意结构线的浓淡变化，使物体立体感更强。表现细小的起伏要用很轻的笔触。在刻画投影时应注意投影也是有形的，不可随意处理。

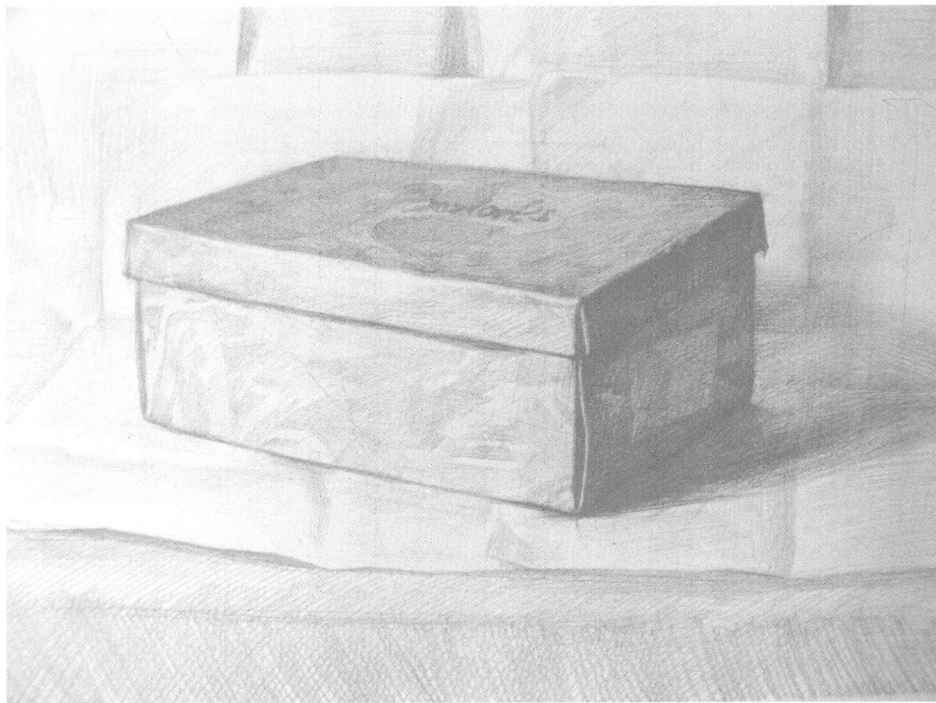
步骤五：画调子，表现出纸盒三大面、五大调的变化。表现盒子的厚度时，用笔要有轻重缓急的变化。

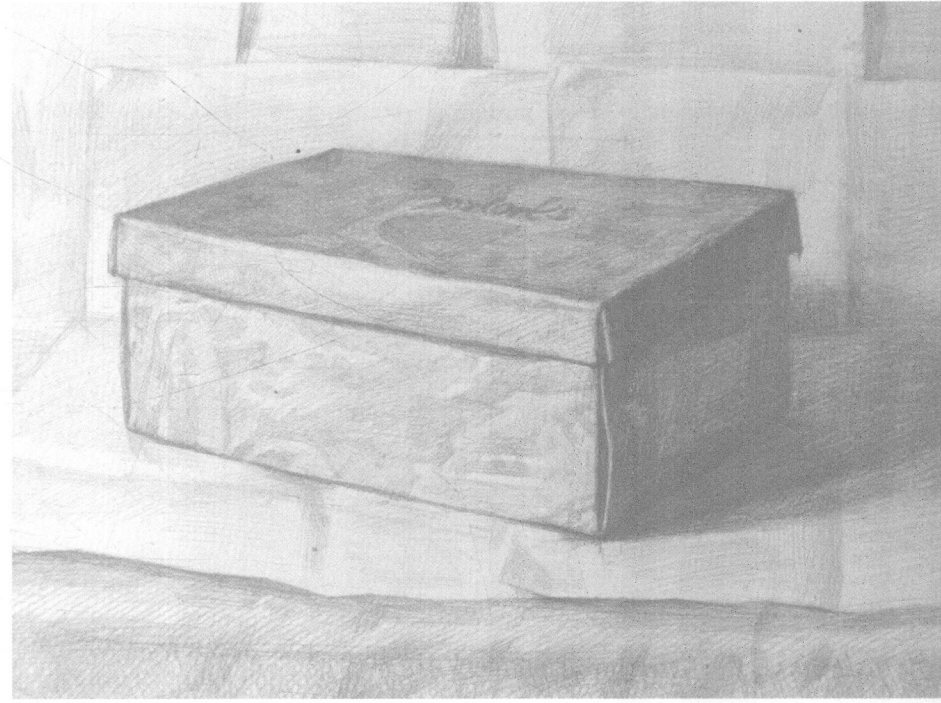
步骤六：进一步画出纸盒黑、白、灰的层次关系，注意明暗交界线要画得有变化，明暗交界线过渡面要避免单薄。投影等比较深的地方要反复画，交叉用笔。

步骤七：盒子上的纹饰是印刷的图案，并没有凹凸起伏。图案随着盒子变化而变化，图案边线不宜画得过“死”，注意固有色的变化。画细节要耐心仔细，竖着用笔。

步骤八：盒子表面有轻微起伏，在光影作用下应该有浓淡变化。投影部分用餐巾纸轻擦，可以增加投影的空间感。

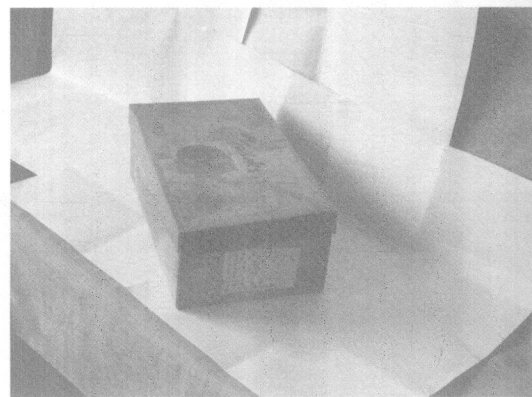
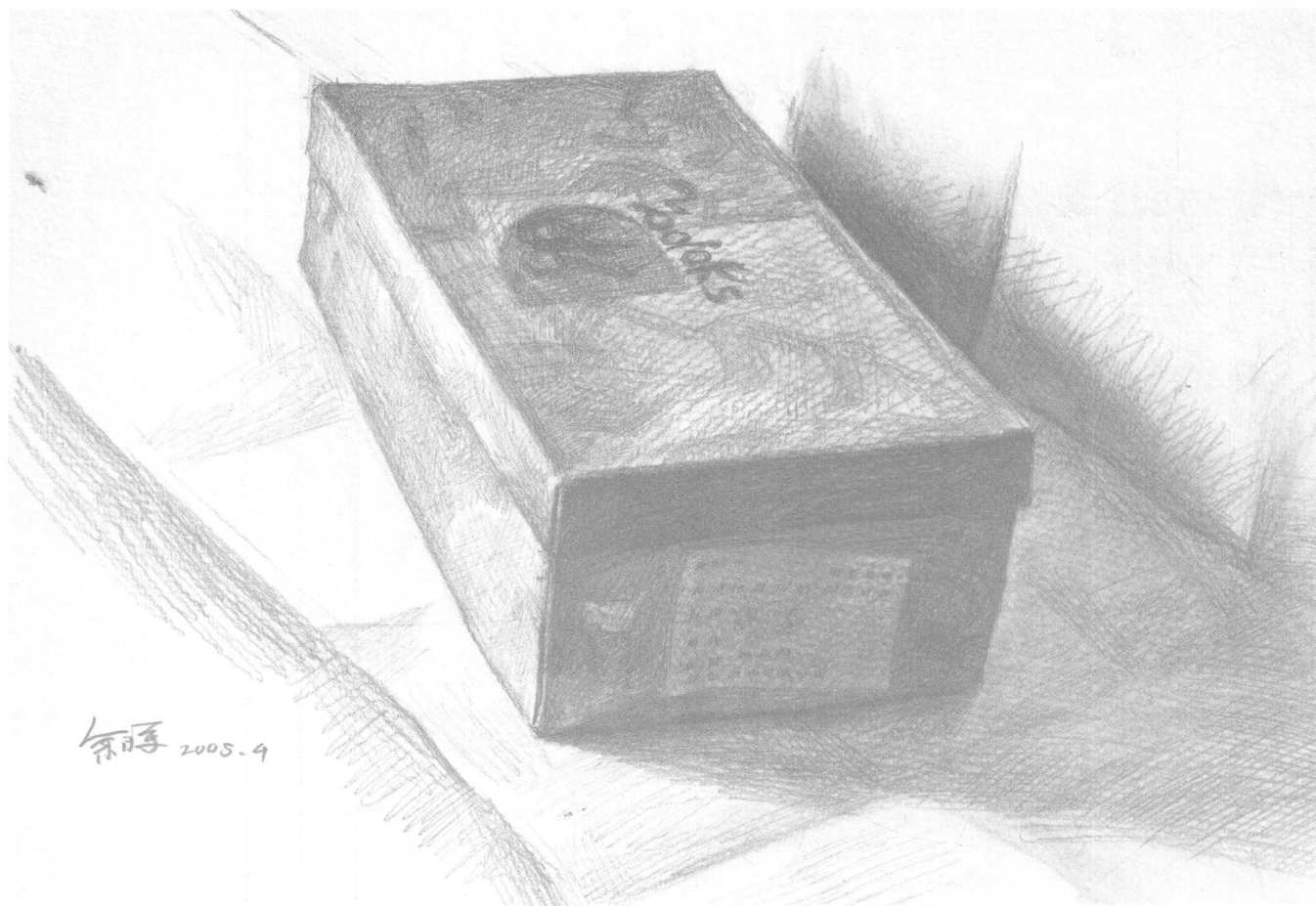

步骤九：刻画背景以增加画面的空间感，注意背景调子和轮廓线不宜画得过重。背景的刻画同样也要深入，刻画时也要真实与自然。

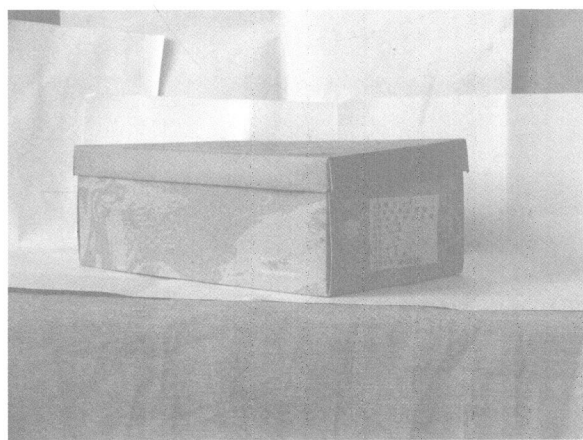
深入刻画物体时应是一层层地深入，这样才能表现出物体细微的起伏变化。

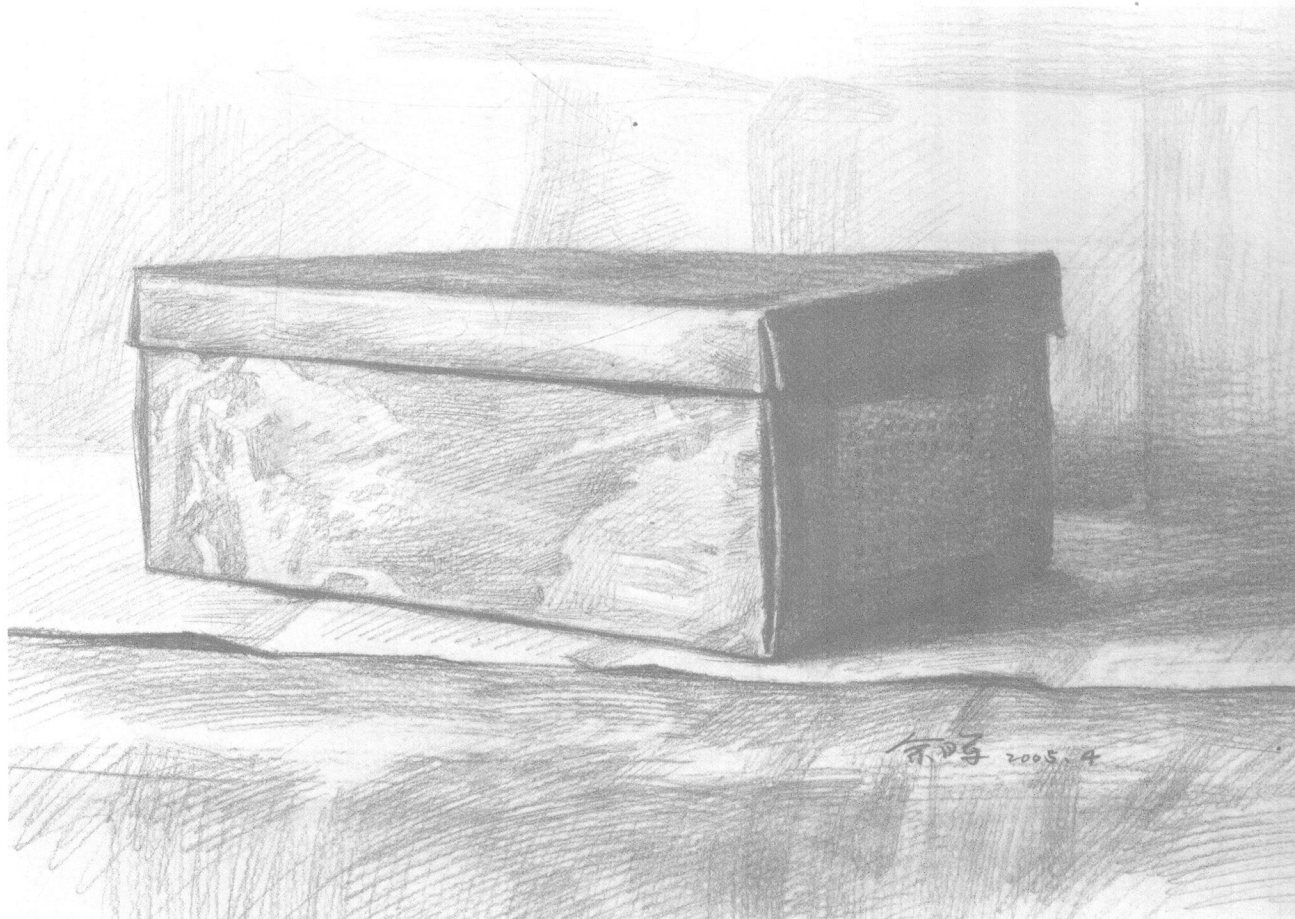
完成图：整体调整画面，使各部分的素描关系准确自然、生动。

多角度刻画实例一

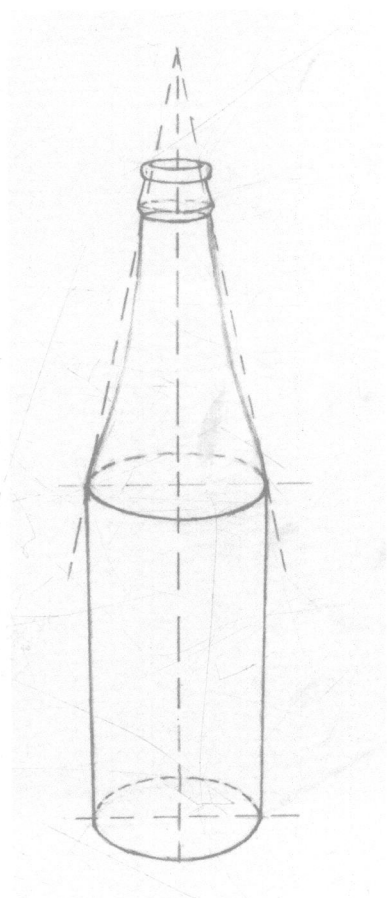
多角度刻画实例二

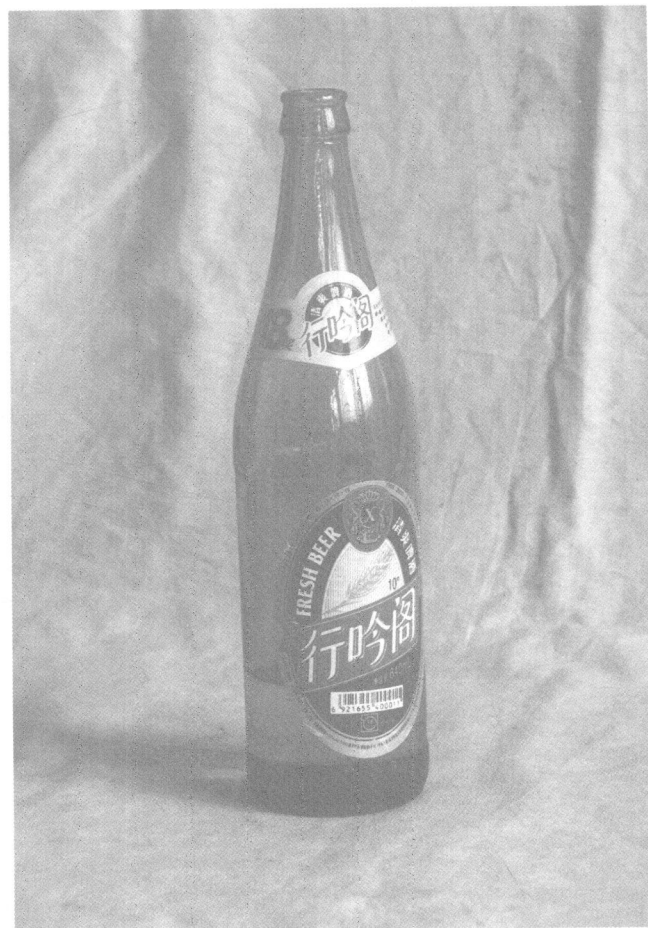
课题4 啤酒瓶写生

课题要点

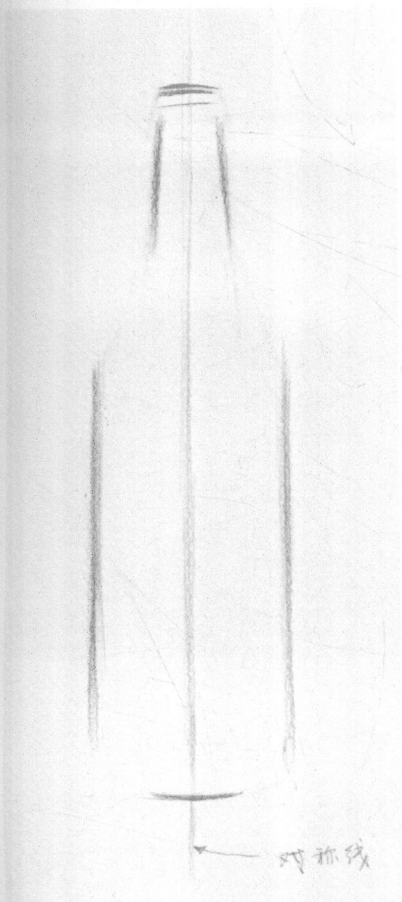
■ 啤酒瓶的形体长而圆，具有对称性特征。其下半部分可看成圆柱体，上半部可以看作圆锥体。通过观察刻画啤酒瓶，了解圆柱体的结构特点，熟悉掌握圆柱体不同角度下的透视变化。熟悉玻璃器皿的刻画方法，掌握玻璃质感的表现。

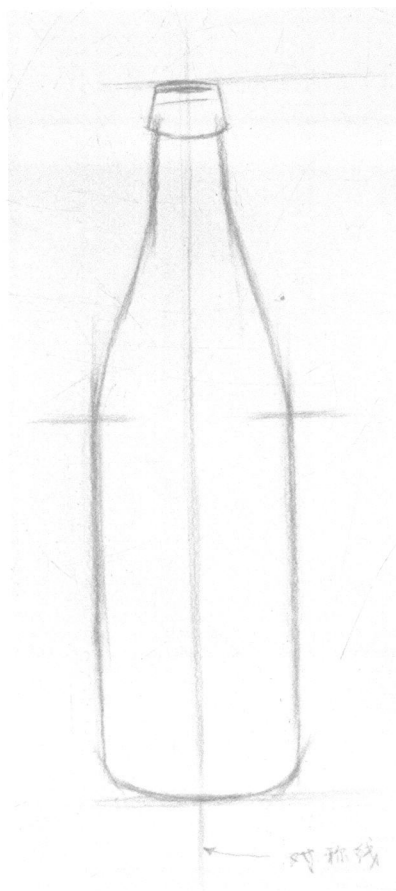
啤酒瓶透视结构

步骤一：
起稿，勾轮廓，
注意啤酒瓶高
和宽的比例关
系以及外形的
特征。

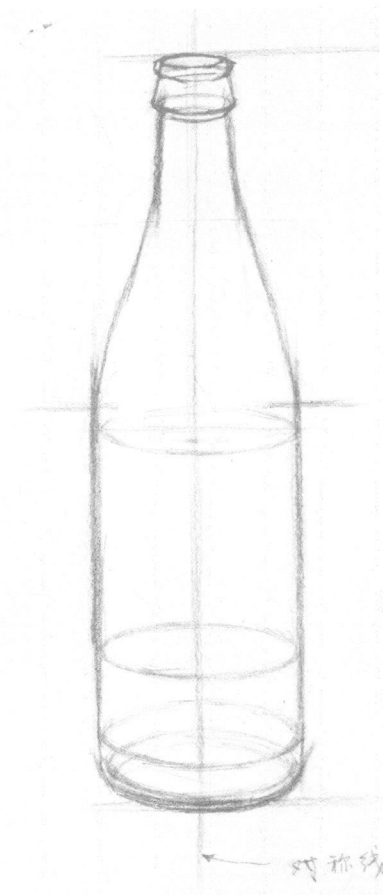

步骤二：
啤酒瓶有左右
对称的外形特
征，同一视平
线上，不同的
角度看啤酒瓶
都是对称的，
在勾形时应注
意这一点。

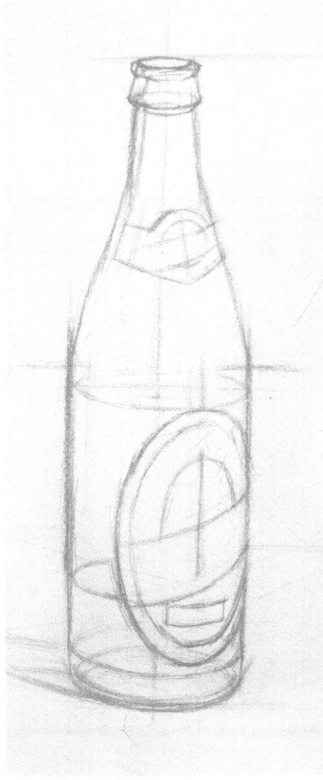
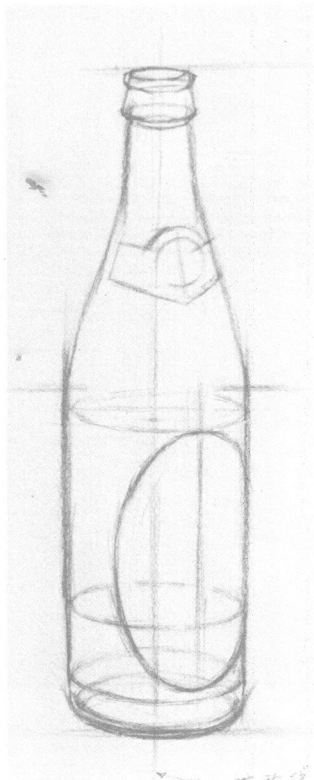
步骤三：
画完基本形以
后，再画出圆柱
体的透视关系，
要充分理解圆柱
体透视规律。

圆柱体每一
个圆面之间应
是相互平行的，
不同视角下圆
的弧度有透视
变化。有很多
同学往往把底
边画成平的，
这显然是没有
很好地理解圆
柱透视规律。

步骤四：
瓶子的标签也是一个重要特征，画瓶贴时要考虑瓶子的形体转折变化。

注意瓶贴是不透明的，受光后会产生明暗交界线。

步骤五：根据玻璃瓶受光后的明暗变化及瓶子本身的结构特征，概括画出对象立面关系，注意投影要同时画上。

标签主要的细节也要随着画出，这样更具真实感。

用橡皮把一些辅线擦掉。（这里要讲一下的就是，有很多初学者在写生时发现错了就马上用橡皮擦，我建议画错了不要马上擦，而是将错误的地方保留作为参考，直到改正后再擦掉错的地方。）

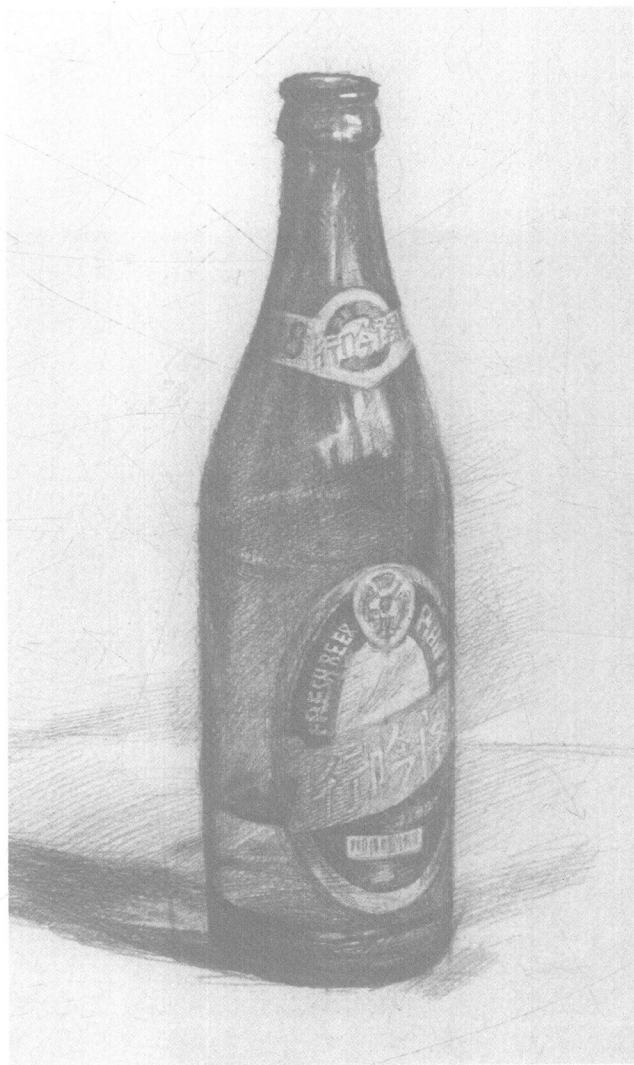
步骤六：把整个暗部、投影及瓶子比较重的部分都画一遍，留出高光。

瓶口部分调子比较重，先画一遍留出高光，要注意起伏变化。

步骤七：进一步画出对象的黑、白、灰关系。要体现啤酒瓶的透明质感，高光、反光、透明部分的调子要具体对待。画面要有层次和秩序感，不要“花”或“碎”，始终注意画面整体感。

啤酒瓶颜色比较深，但要注意深色与浅色部分的过渡，始终注意玻璃瓶子的透明质感的表现。

步骤八：进一步刻画局部的细节和质感的变化，特别注意调子之间的衔接过渡要自然，还要注意画面细节的表达。

1. 瓶底的调子相当重，在画时要注意它的形体起伏关系及与投影之间的变化关系。

2. 瓶内液体所反映出来的调子关系也要用心塑造，它同样也是体现玻璃质感的重要因素。

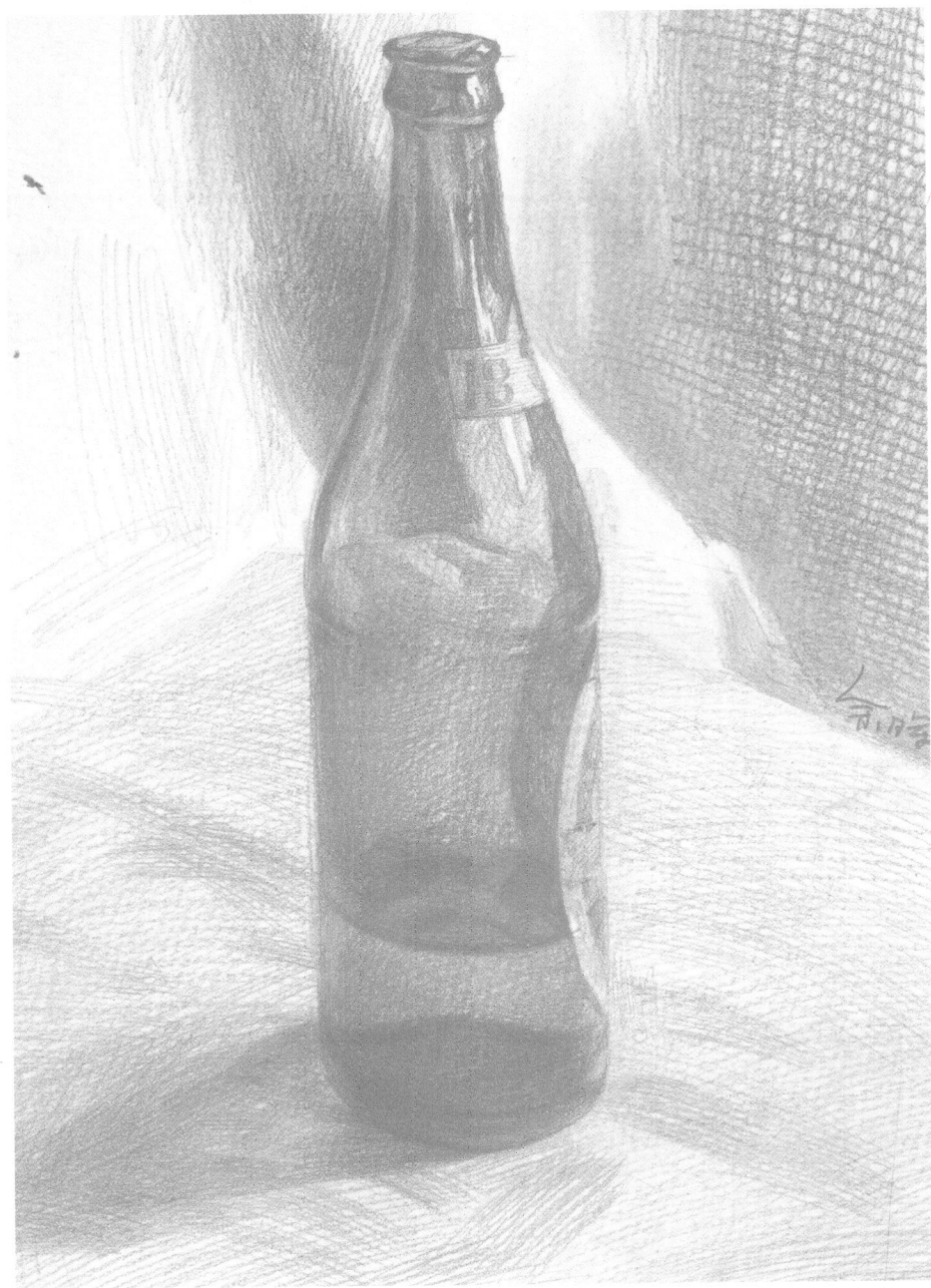
3. 高光部分要用橡皮来处理一下，使其更自然真实。

4. 标签上的图案要画出光影变化才能体现瓶子圆柱体的立体感，但标签上的图案要画得概括些。

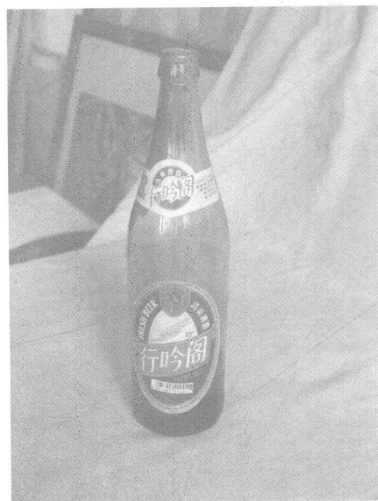
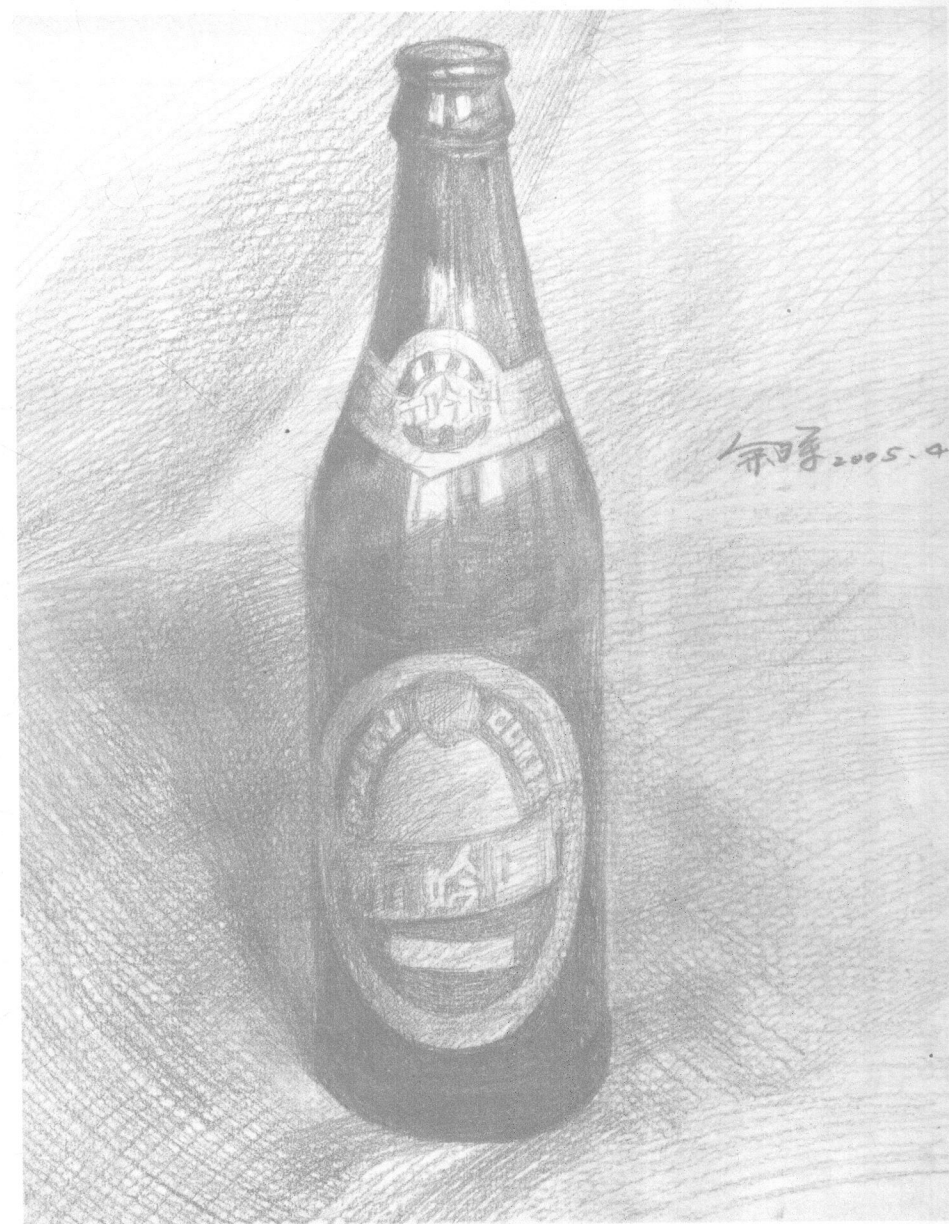

何厚 2005.3

完成图：最后调整完成阶段应保持画面的协调完整，注意画面的细节部分应服从画面的整体效果。

多角度刻画实例一

多角度刻画实例二