

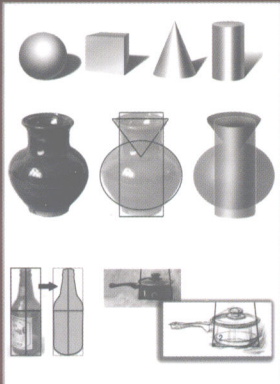
SUMIAO JINGWU JICHUXUNLIAN

江西美术出版社

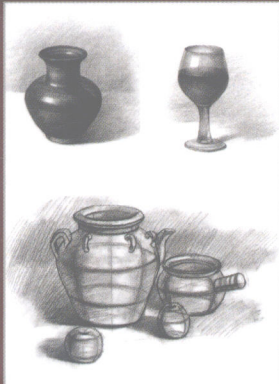
黄星建 编著

素描静物

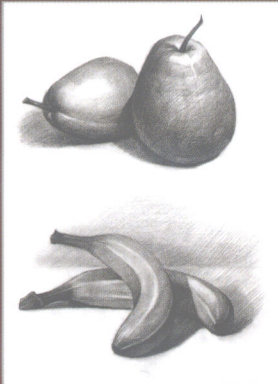
基础训练

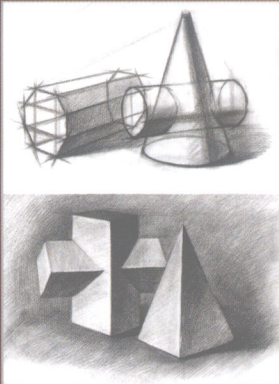
学习静物素描的方法

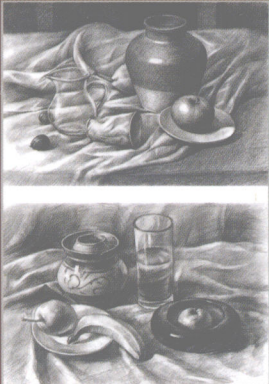
器皿类静物步骤详解

水果类步骤详解

石膏几何体步骤详解

组合静物步骤详解

图书在版编目(CIP)数据

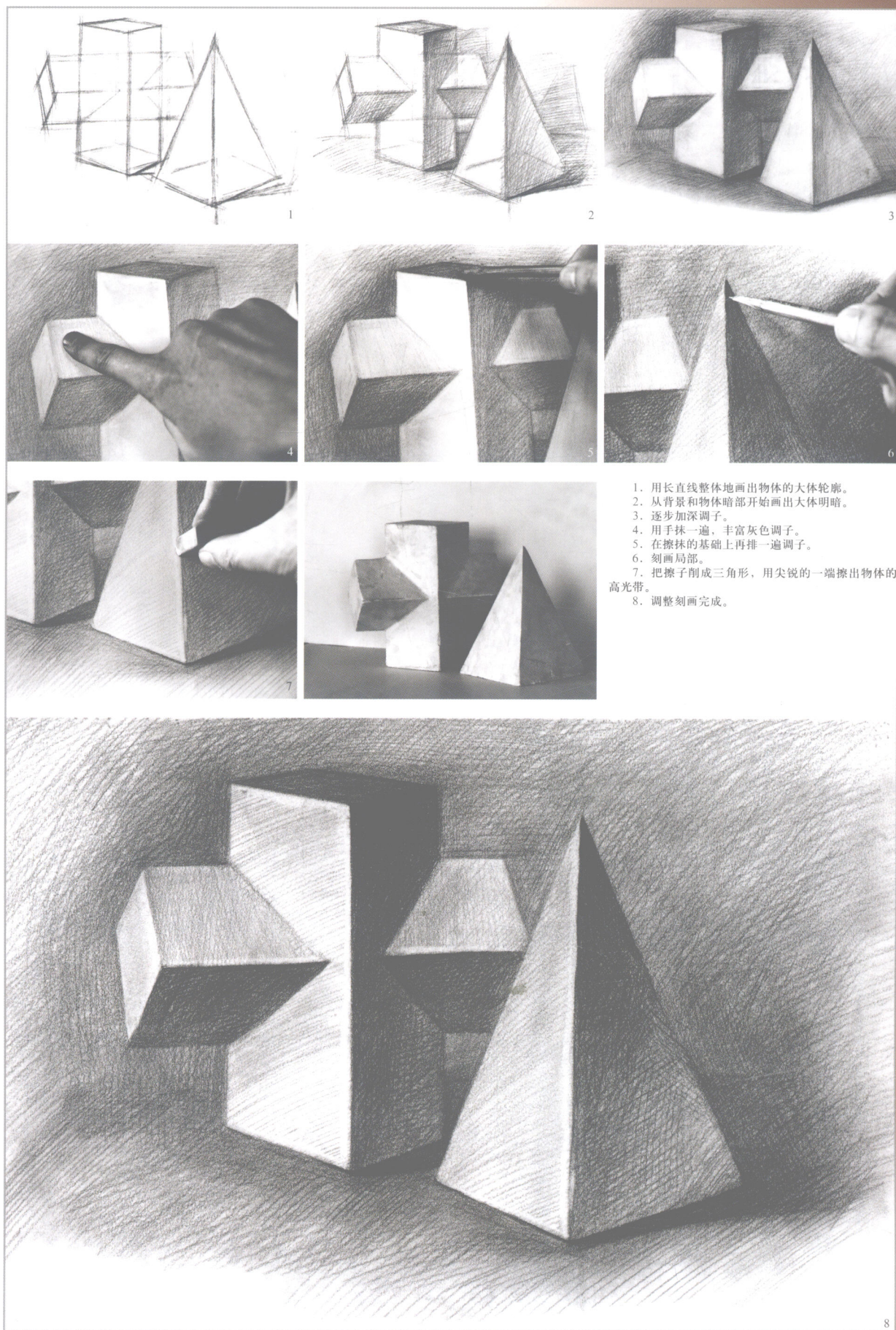
责任编辑:王洪波

素描静物基础训练/黄星建编著. —南昌:江西美术出版社,
2009.6

ISBN 978-7-80749-831-5

I.素… II.黄… III.静物画—素描—技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第085289号

素描静物基础训练

黄星建 编著

江西美术出版社(南昌市子安路66号)

邮编330025 电话 0791-6565832

<http://www.jxfinearts.com>

新华书店发行

江西华奥印务有限责任公司

2009年6月第1版

2009年6月第1次印刷

开本 889×1194 1/8

印张 3 印数 5000

ISBN 978-7-80749-831-5

定价 15.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问:江西中戈律师事务所

ISBN 978-7-80749-831-5

9 787807 498315 >

定价:15.00元

上架建议
美术高考类

前言

素描，简单地说就是单色绘画，通常情况下是指铅笔或炭笔绘画。它是造型艺术的基础，是解决二维平面上塑造三维形体的方法，以塑造物体的形体和立体感、空间感以及质感。画面的构图、线条、笔触、光影的表现也是作品具有艺术性的灵魂。

素描静物不但能训练构图能力和造型能力，而且可以了解造型艺术的规律和观察、表现事物的方法以及技巧，使人学会看、学会画。要学好它，必须掌握科学的方法，做到勤学善思。平时训练时，素描的教学体系虽然很复杂，但都离不开“观察分析”和“认识表现”。

观察分析

1. 首先是对对象的整体了解——大体体积，大体动态。不能把视点集中到单个形体上去，应该观小形中的大形，察小体中的大体。在表现的过程中也不要盯着那些小地方画，否则到最后画面效果支离破碎，缺乏整体感。整体观察还包括物体之间的前后关系和虚实关系，谁前谁后，以及前后物体之间所产生的空间透视关系，同一个物体中哪个部分在前哪个部分在后。

2. 其次是观察调子。观察调子时要先看主要的大的明暗交界线。头脑里要有体积，有空间意识。不同物体之间的颜色差异和因透视所形成的近实远虚也应是观察的重点。

3. 最后是观察物体的质地。物体间的不同质地感觉在光线条件下会形成的区别，有粗糙、光滑、透明、坚硬、柔软等。这要求我们始终要以一种整体的眼光来审视形体，坚持局部服从整体、整体统筹局部的观念。

认识表现

“认识表现”是整个素描教学实践体系的核心，无论是观察方法，还是不同的技法、技巧等，都要围绕着“认识表现”进行；一幅画是否成功或完整将直接取决于怎样表现。它体现在以下几个方面：

1. 用长线概括形体的整体明暗关系，强化形体的大印象。也就是用结构线的方法来定出物体的大体位置和各个物体的大体形状。

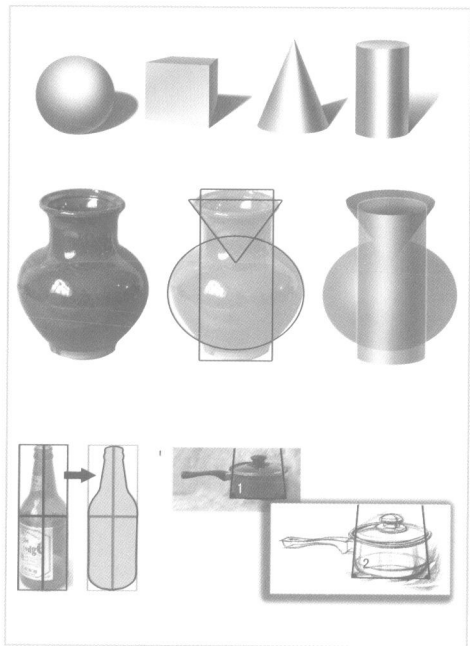
2. 用排线概括形体的大明暗，从明暗交界处往暗部推进，表现形体的大体积。

3. 在明暗交界线和投影的地方着力刻画，并加强其对比。注意要用大的长短线、大的排线去表现，要用大的明暗去加强。明暗交界线不是单薄的线，它通常具有面的性质、体的厚度，有了它物体才能立得起、站得稳，如同人的筋骨一般，加强它实际上就是加强画面的大体积。所以，整个作画过程中要反复抓住交界线，把握它的结构转折变化。

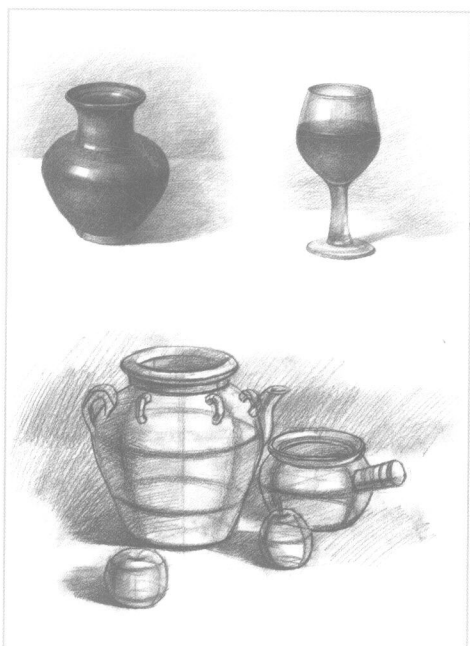
4. 深入刻画画面的兴奋点。画面的兴奋点是一个作品的视觉中心，也是画面的主题和画面出彩的地方，是一幅作品所要表达情感、传达画者主观思想情趣的地方，要重点表现。要在整体的明暗和服从大体关系的前提下，对其某个物体或者物体的局部作精致的刻画，仔细地表现其转折、调子和质感，丰富这部分的调子，使读者一眼便能看到这里并从这里玩味你的作品。

基础素描在形体表现上要求严谨，也就是说对物体的形体比例和大的关系要认真地观察和塑造，拒绝随意的夸张和变形。对形体要求必须准确，结构严谨、整体概括，千万不能把草率当做粗犷、豪放，也不能以一味地以抠细部作为深入而忽略整体。基础素描最基本的要求是形体准确，离开了这点，谈风格、个性、表现等都是没有意义的。

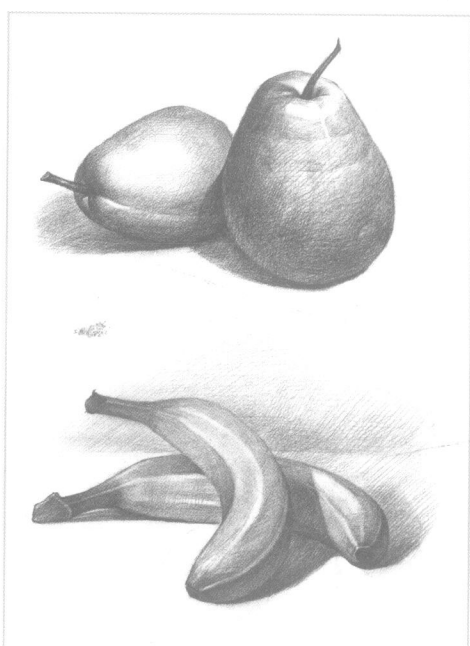
目录

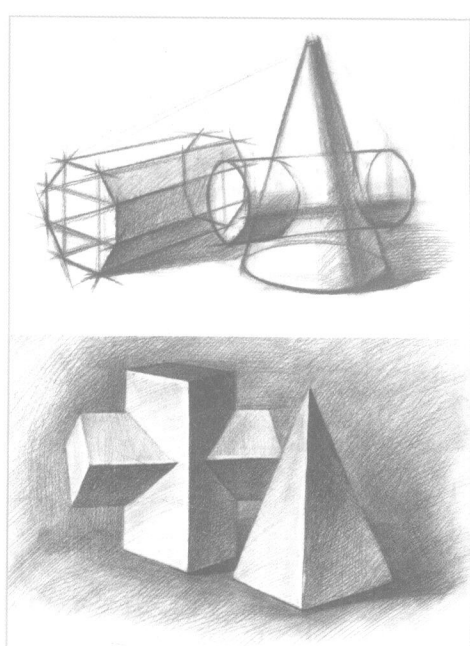
学习静物素描的方法/2

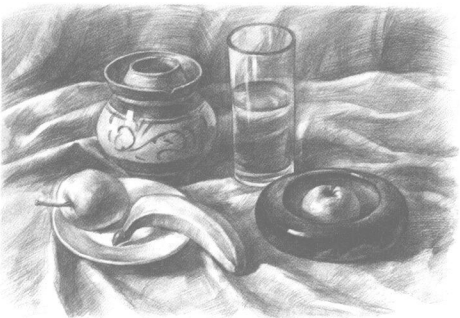
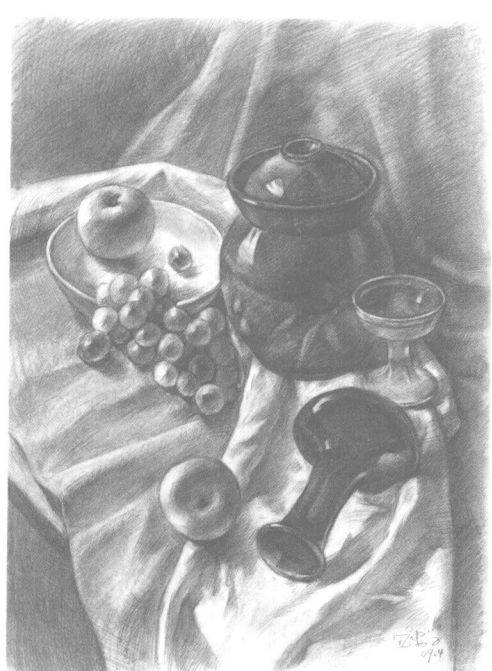
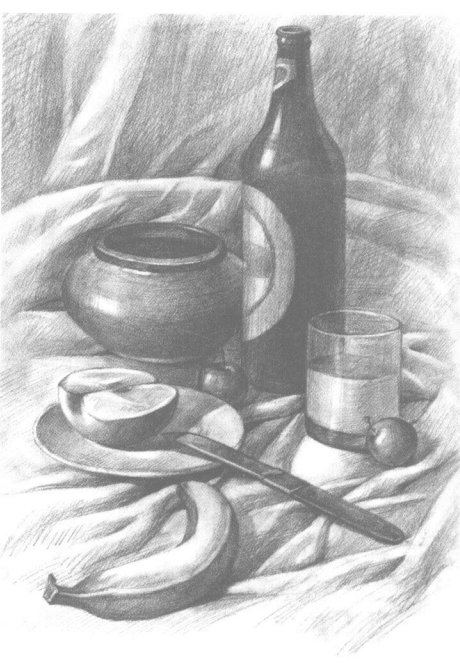
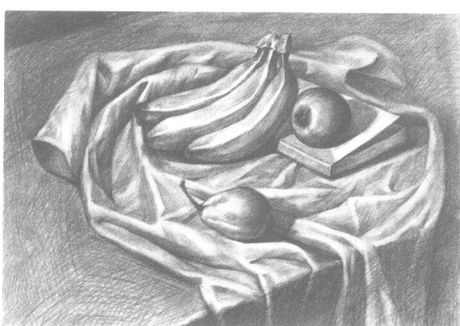
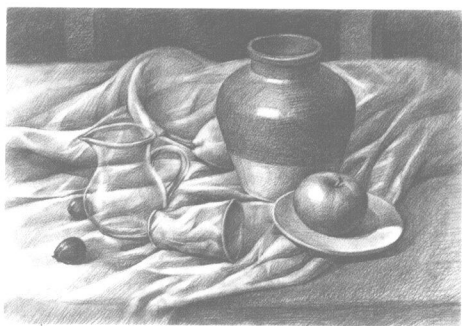
器皿类静物步骤详解/6

水果类步骤详解/11

石膏几何体步骤详解/14

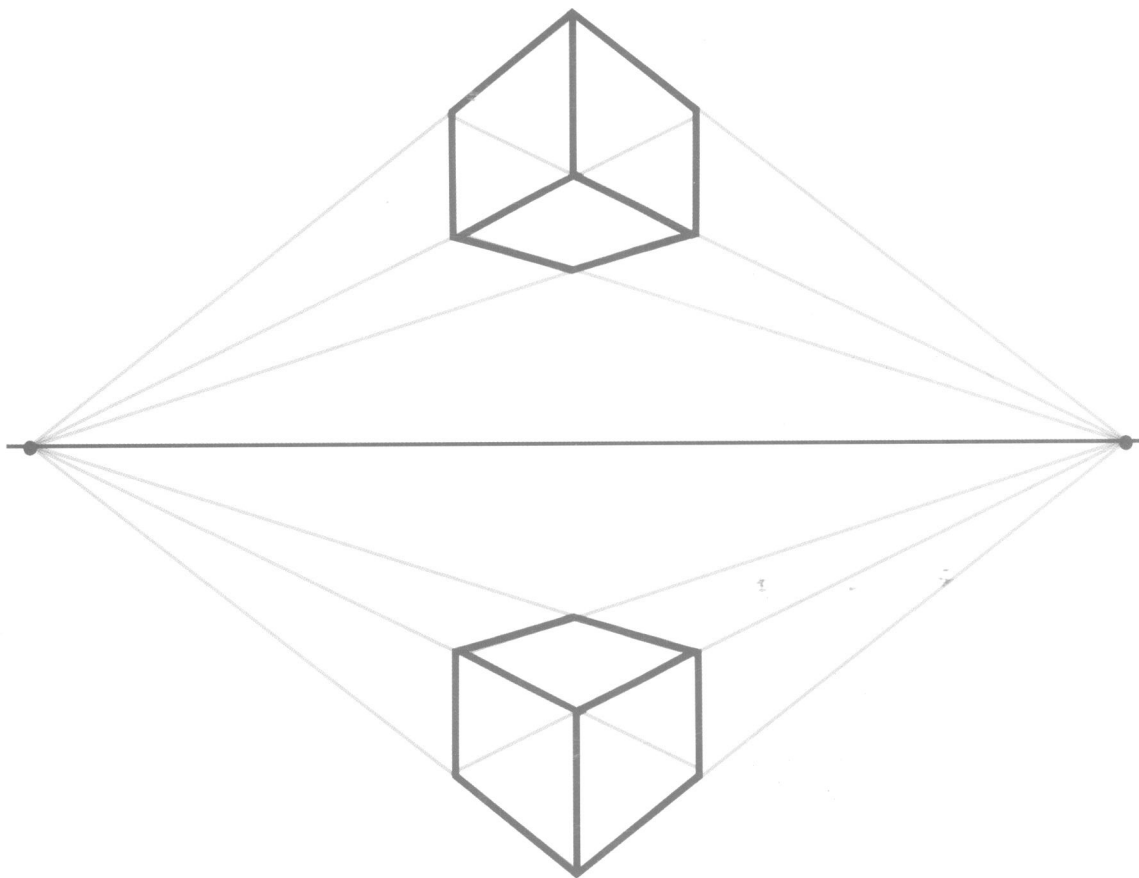

组合静物步骤详解/18

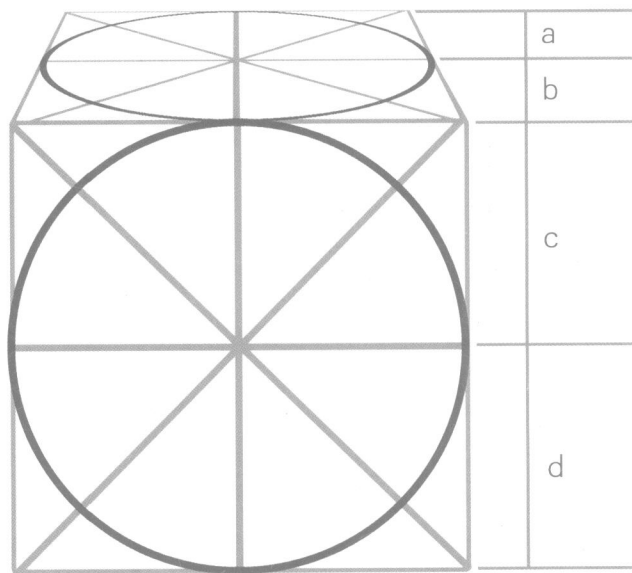
形体透视

方形物体的透视成因

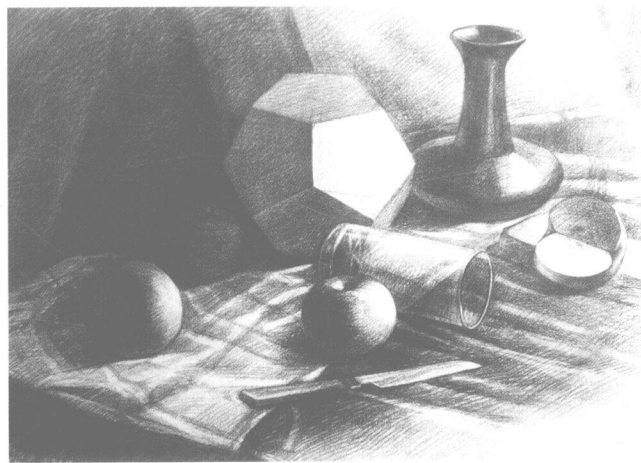
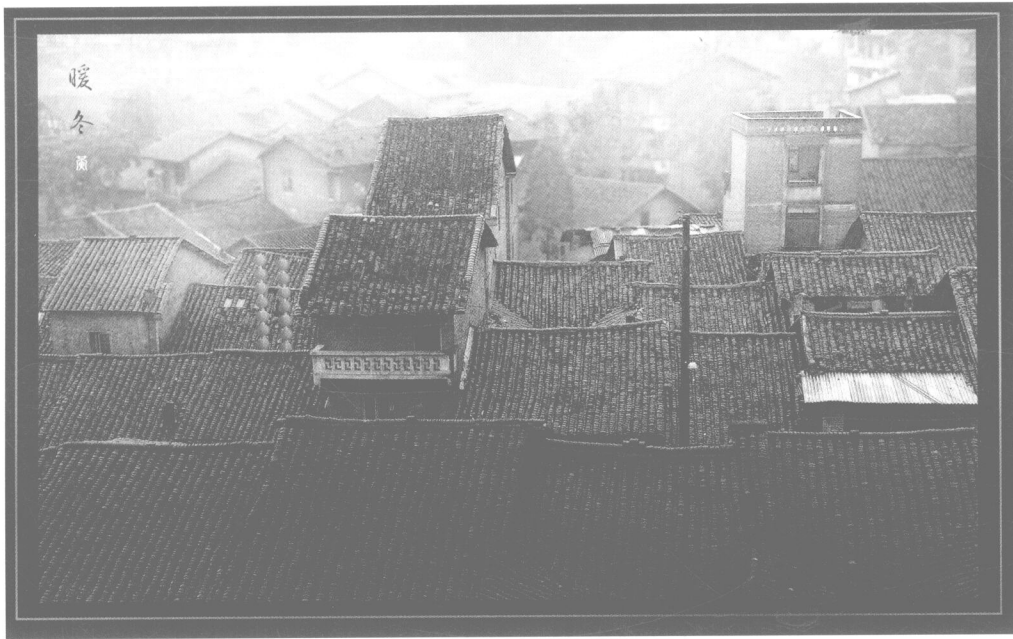
圆形物体的透视成因

$$a < b$$

$$c = d$$

空气透视

图一

一、立体的物体在纸上呈现的原理

我们看到的物体都呈现在三维空间。由于物体的各个面的朝向不同，我们所看到的形状也不同，比如正方体本来各个面是相等的，每个角都是90度，但我们看到的空间里的正方体的几个面和角度都不相等，这就是透视现象。通常我们把空间里物体的形状变化称为形体透视。其次，由于物体处在空间之中，空气中的尘埃、水分和杂质的存在导致离我们近的物体看得清楚，离我们远的物体看上去比较模糊，于是物体就形成了空间上的前后关系，我们称这种现象为空气透视。绘画就是要在平面上表现出物体的形体变化和前后虚实变化，也就是说要把物体的体积和前后关系（即空间感）表现出来。

通过图一我们不难看出：方形物体的透视规律是相同方向的边在延长后消失于一点，圆形透视变化后不是椭圆，而是两个不全等的圆弧。

利用透视规律指导绘画不是单一地对透视规律加以表现，而是将两方面的透视现象加以综合运用。单个物体有形状和前后的变化，一组静物也有形状和前后的变化。

二、学会用归纳的方法认识物体

自然界的物体外形复杂多变、千奇百怪，表面上看很难捉摸，如果你掌握了一定的方法就不难知道其中的奥妙了——那就是学会用归纳的方法认识和表现物体。我们知道球体、方体、锥体、圆柱体是前人归纳的自然形体，用它们可以把复杂的物体简化为自然形体，以便帮助我们认识和表现它们。这就是初学者要先画几何形体的原因之所在。（如图二）

归纳和认识物体不是将实物画成几何物体，而是用这种方法去理解对象的结构和光影关系。

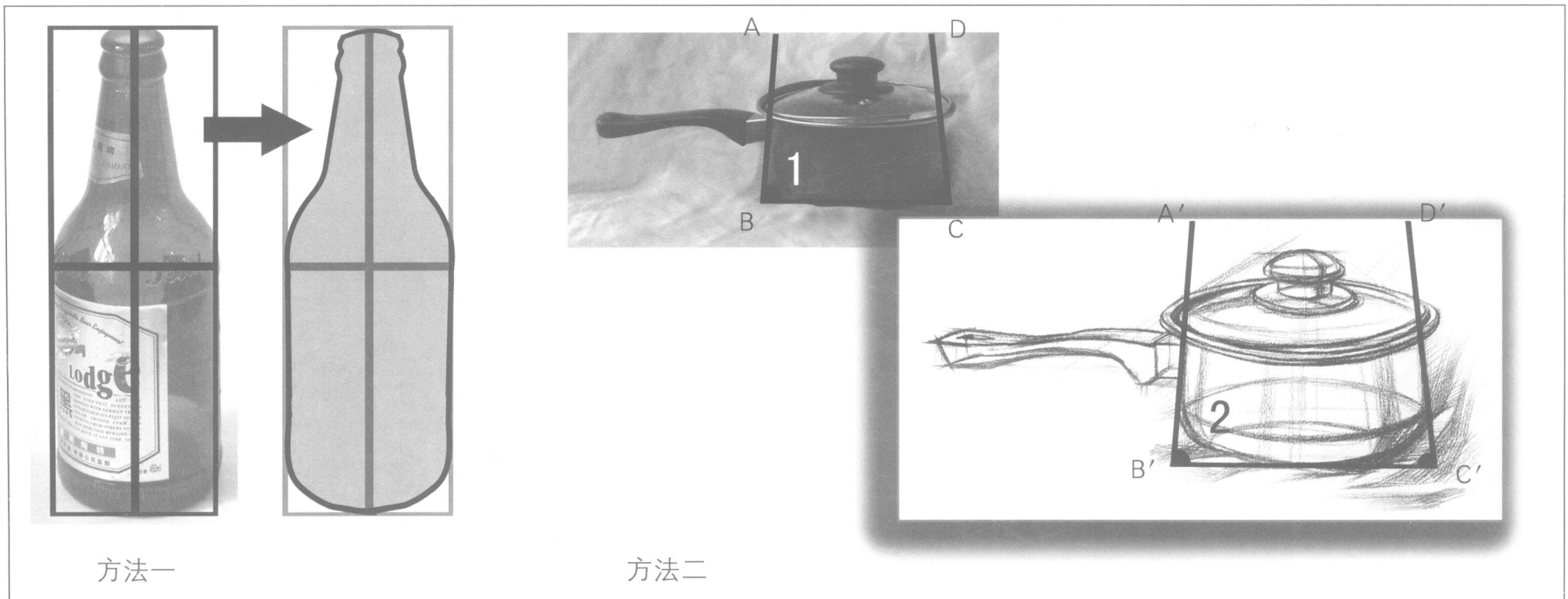
图二

三、找出物体的比例关系

学习素描首先就得解决形，如何把形画准是很多初学者最头痛的问题。把形画准并不难，只要你掌握了方法再经过一定的实践，画准形就不再是困难的事情了。图三就介绍了两种快速画准形的方法，这两种方法既可以单独使用也可以结合使用；既可以表现单个物体，也可以表现一组静物。以后画人物时起形也可以借鉴这两种方法。

方法一：用“田”字格的方式把物体分为四部分，找出“田”字格的高宽比例关系，通过中心线找到物体对应的位置，再在纸上确定相应的框架并按照参考线的位置画出物体的轮廓。

方法二：在实际物体边缘找出轮廓线，在纸上也画一条相应的线条。这两条线在空间位置上要平行，两线的交角必须相等。即 $AB \parallel A'B'$ ， $BC \parallel B'C'$ ， $\angle 1 = \angle 2$ ，依此类推。这种方法在作画时一定要做到实际物体、画板、作者在一条线上。

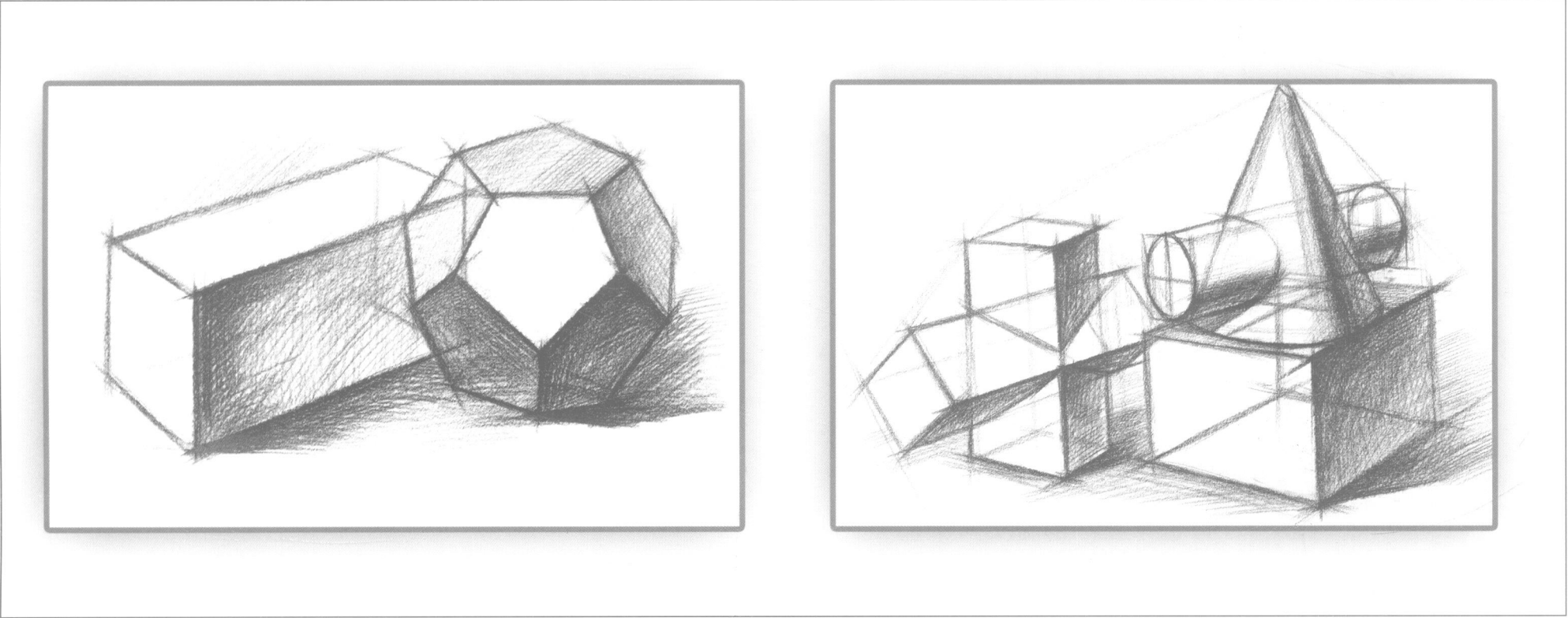
图三

四、用结构的表现方法初步了解形体及空间

初学素描时应该循序渐进，通常情况下以结构素描为起点，在了解和掌握了一定的理论和方法后再学习调子素描。

结构素描就是分析物体的体面转折和比例关系，用线条穿插、强弱、虚实、浓淡的对比来塑造对象，并把立体感和空间感表现出来。初步理解形与体的关系，透视与空间感的关系、掌握形体、透视的理论知识，初步学会认识和表现物体，画出生动的线条。（如图四）

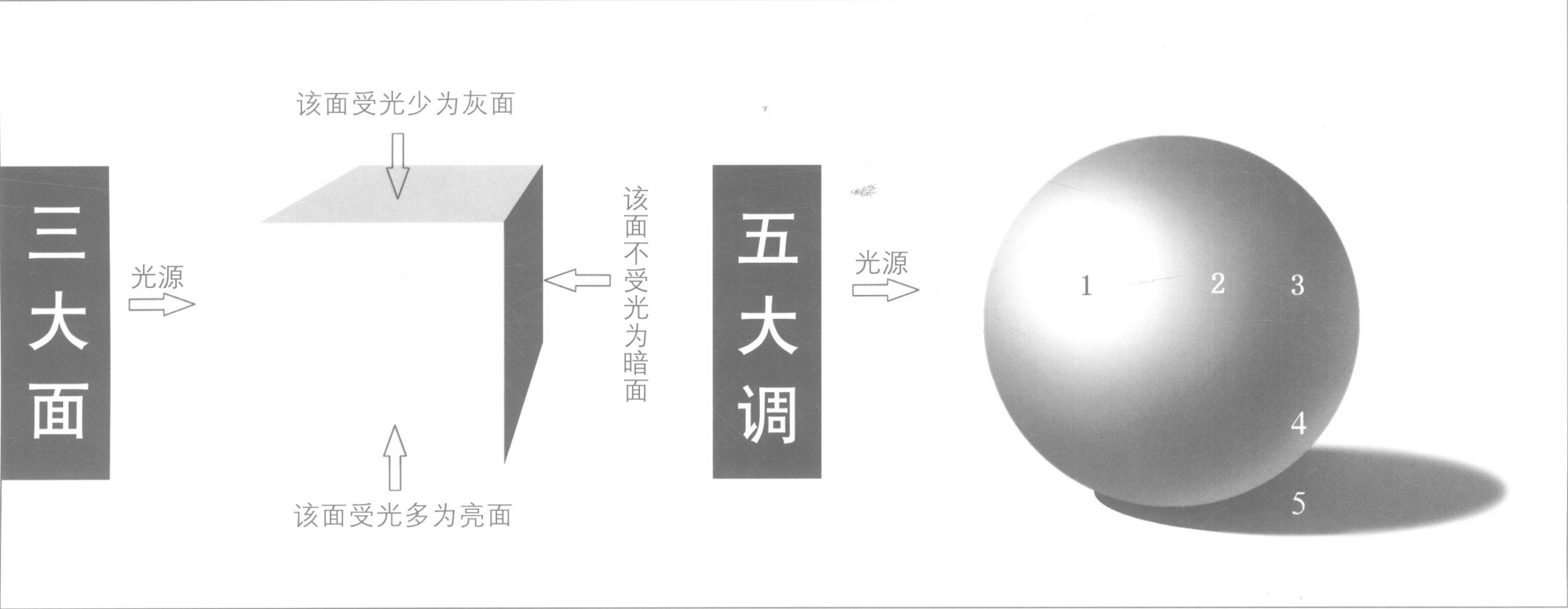
（在用结构的方法表现的时候，一般情况是：离我们越近的地方画得就越深、越清楚，离我们越远的地方就越浅、越模糊。我们应以此来表现空间层次。）

图四

五、认识调子素描的光影关系

结构素描尽管可以表现物体的立体感和空间感，却不能表现出物体的质感。相同形状的物体的表现方法是一样的。你无法区别它们的质地，要逼真地把我们看到的物体画出来，结构素描只是打了个底，还要通过调子素描来完成。要画好调子素描首先应该了解光与影的关系。（如图五）

图五

三大面

物体受光线照射，不同朝向面因受光的强弱不同而具有不同的明暗，无论多复杂的物体我们都可以概括为三个面，分别是黑、白、灰。物体有了黑、白、灰后就有了立体感，画面有了黑、白、灰后调子就开始丰富。

五大调

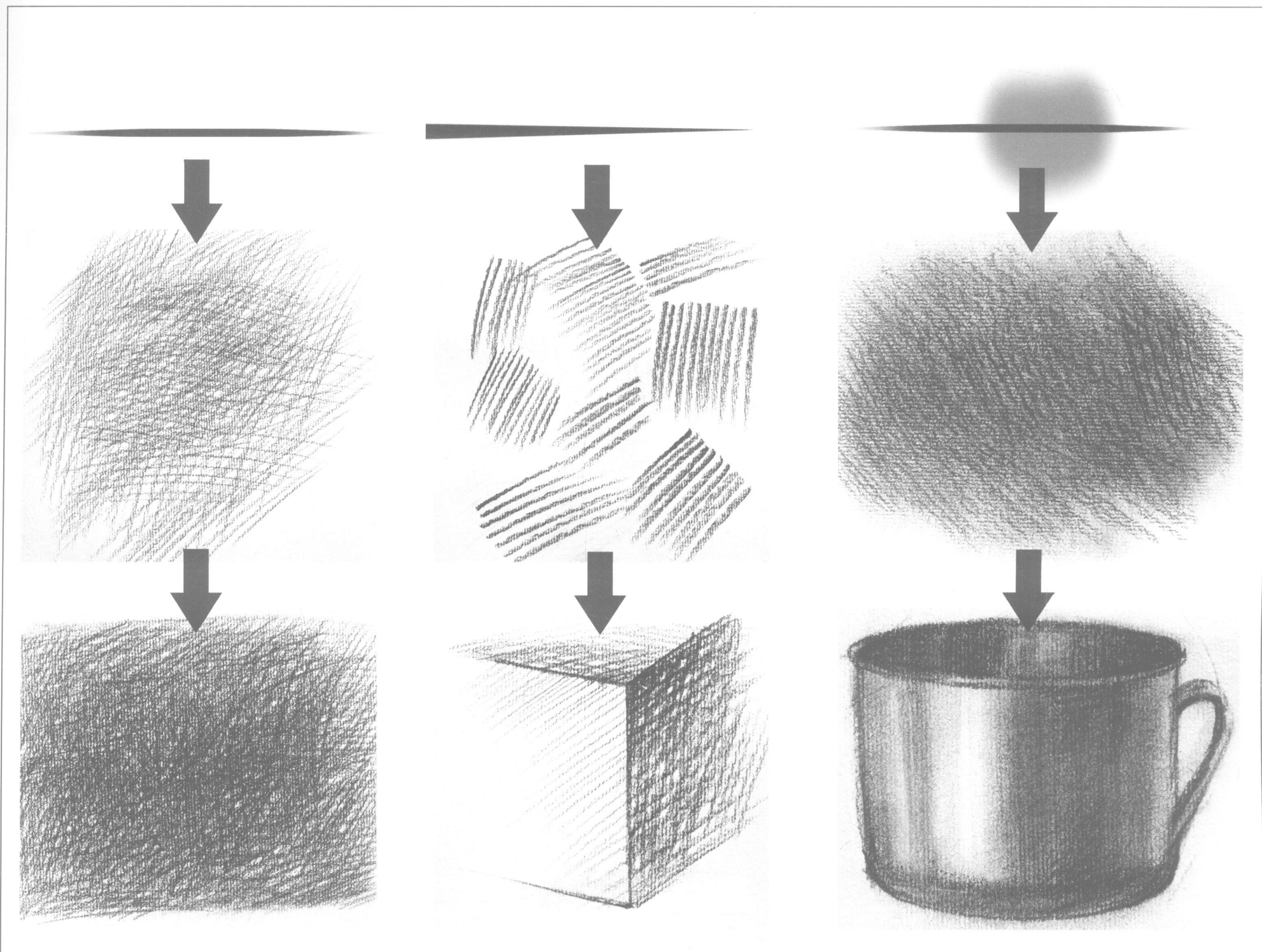
在三大面的基础上形成的更为丰富的深浅变化，它是调子素描的灵魂，也是初学者较难掌握的。只有在认识和理解的基础上才能将它们完整地表现出来。

- 1. 高光：离光源最近，画面上最亮的地方，有了它，画面就有了生气。
- 2. 中灰：处于物体由暗到亮的过渡带，物体的质感和层次在这里表现出来。
- 3. 明暗交界：光源和反光都无法照射到的部位，往往比较暗，但又并不是一条黑带，它会因为所处位置不同其深浅也有所区别，如同人的脊骨一样，没有了它物体就“立”不起来。
- 4. 反光：处在物体暗部，受周围环境的反光照射而形成，其亮度比物体亮部弱，它的微妙变化与离台面远近有关系，没有了它物体就不“透气”，物体也无法与背景脱离开。
- 5. 投影：物体遮挡光源后在台面上留下的阴影，离物体越近颜色越深，离物体越远因周围环境反光颜色越浅，其边缘也越模糊。

六、调子素描的表现方法

调子素描中的光影和层次是用铅笔线条的重复排列、组织交错、用力轻重等方式表现出来的，不同的线条和方法对于表现不同类型的物体以及物体的质感是不一样的。（如图六）

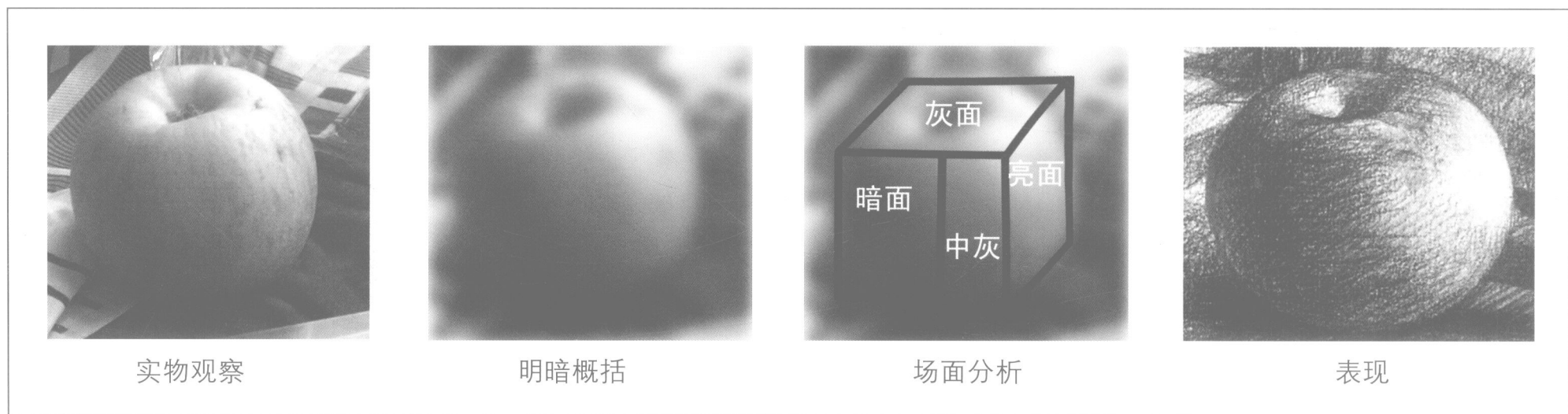
1. 首尾虚的线条组织的调子适合表现形体转折平缓或者平面的物体。
2. 头重尾轻的线条组织的调子适合表现形体转折明显的物体。
3. 擦抹后加线条调子的方法对于表现灰调丰富的物体效果很好，如示例中表现的不锈钢盅金属质感。

图六

七、调子素描的表现步骤

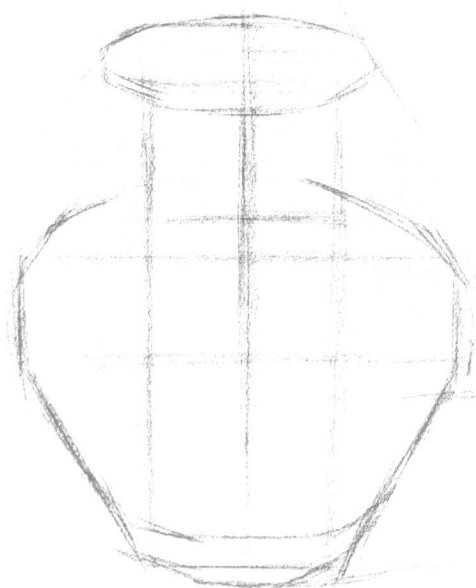
调子素描的表现应该有科学的方法和正确的步骤。（如图七）

图七

1. 实物观察 就是对实物的比例、透视、质感的感性认识。
2. 明暗概括 把我们看对象的焦点模糊化，目的是忽略细节，整体地感受大体明暗关系。
3. 块面分析 把对象的大体转折面做概括，找出黑、白、灰。
4. 表现 运用一定的技法画出对象。

学习应该博采众家之长，勤练多思。“不积跬步，无以至千里”，学什么都不能急于求成，恒心和毅力相加，手脑结合才会有进步。

1. 用长直线概括地画出物体的外形。

2. 仔细地画出物体的结构和细微转折。

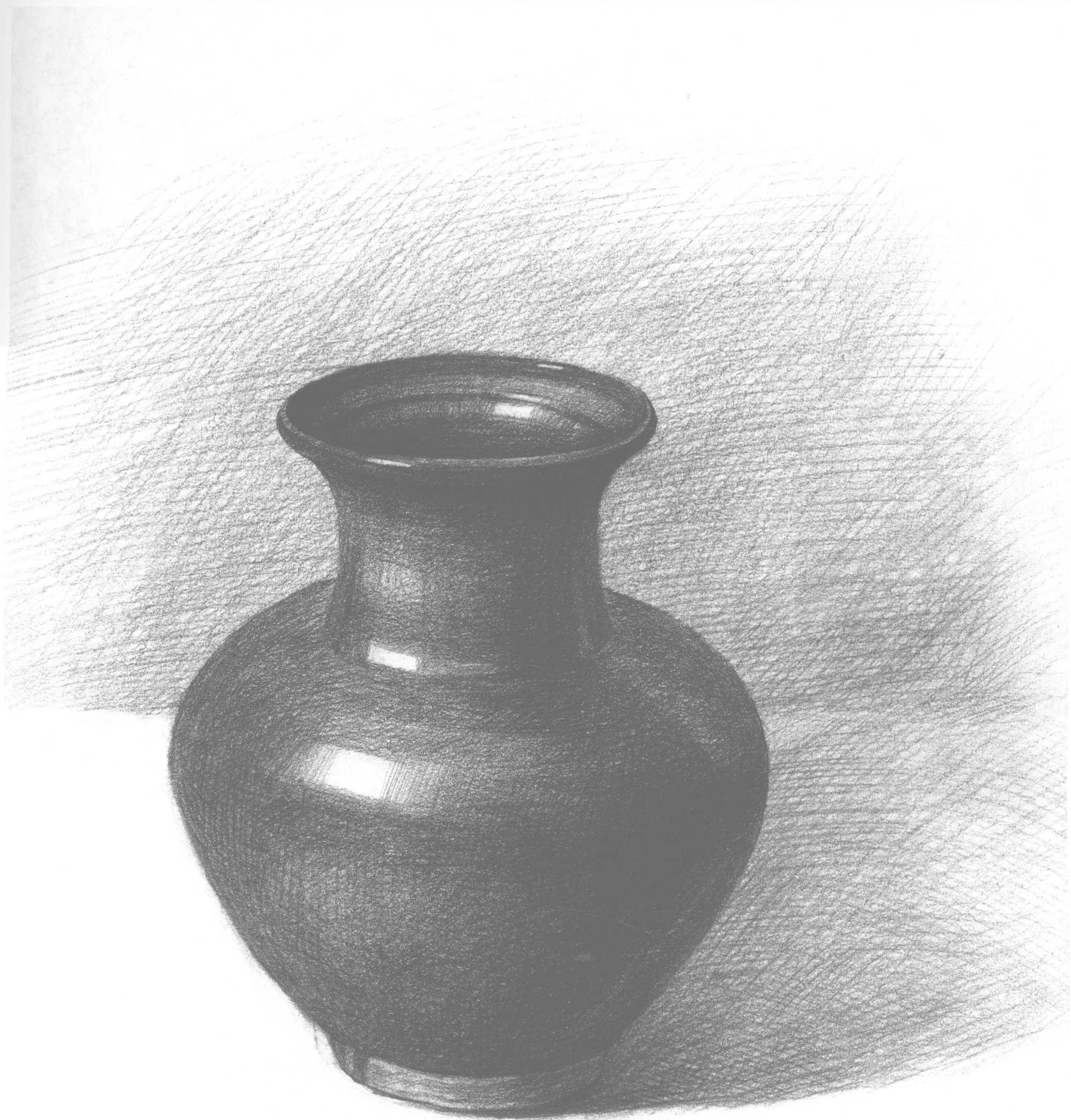
3. 用长直线从背景开始画出物体的暗部。排线方向不要变化太多。

5. 仔细刻画物体的主要部分，即画面的出彩点。

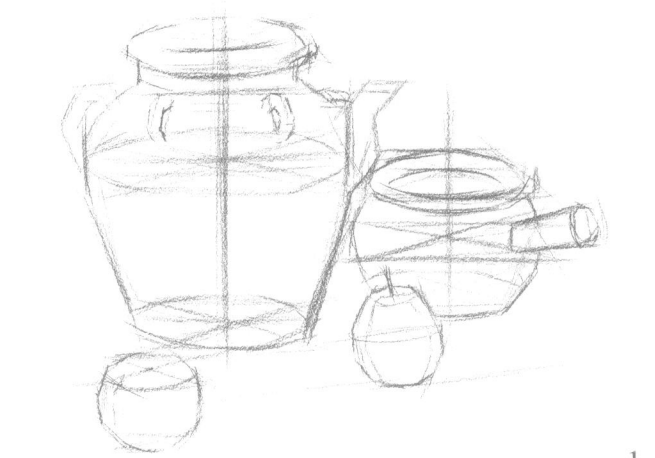

4. 丰富灰调子，按照物体的转折关系改变排线的方向。

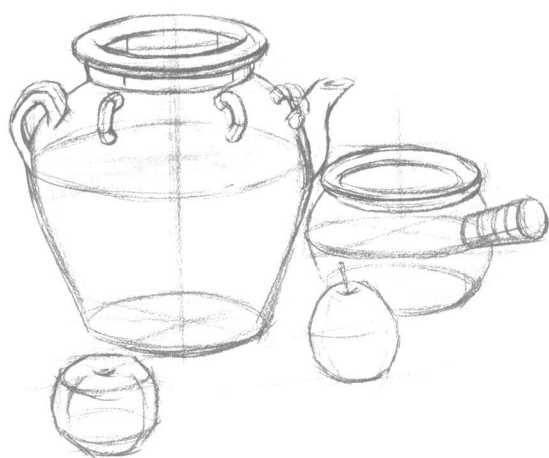
6. 从明暗交界入手，塑造物体的大体积，丰富物体的层次。

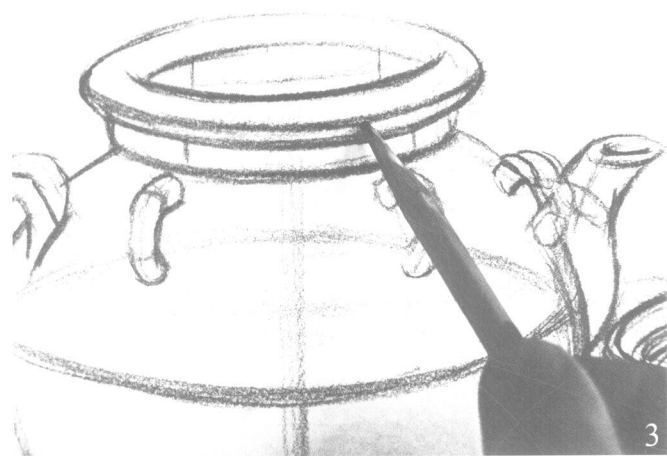
7. 调整刻画完成。

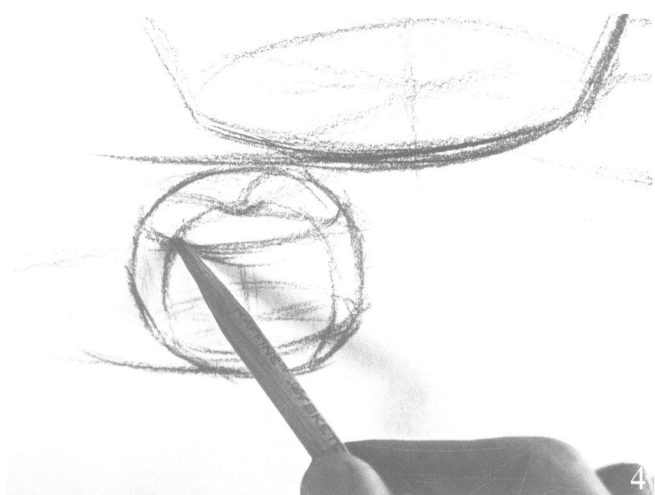
1

2

3

4

5

6

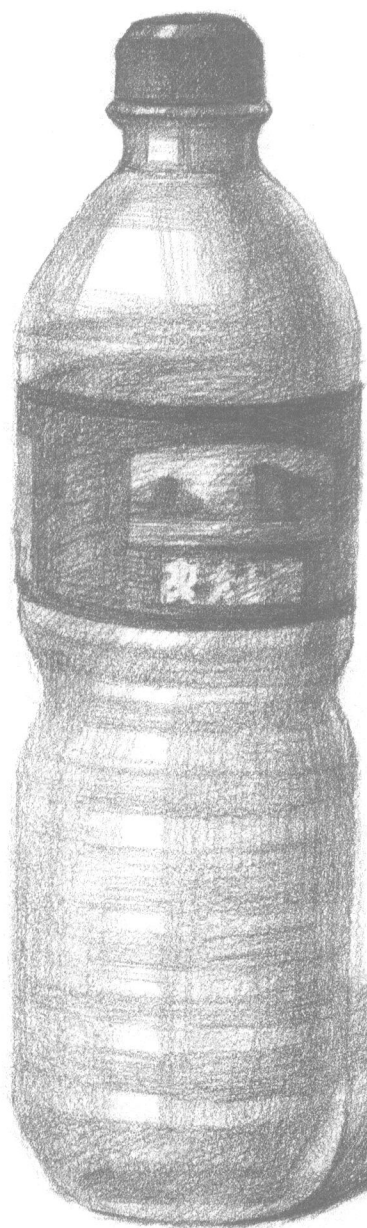
7

1. 用长直线整体地画出物体的轮廓。
2. 细化各个物体的形状。
3. 仔细交代出物体的细微结构。
4. 将圆球状的苹果理解为地球仪，其经纬线就是它的结构线（所有球状物都这样理解和表现）。
5. 用深浅不同的线条表现出物体的主次和前后关系。
6. 放平铅笔，用宽、虚的线条画出圆（柱）状物的结构线。
7. 用简单的调子衬托出物体的体积感。
8. 调整完成。

8

1. 画出物体的结构和细微转折。

2. 用长直线画出物体的暗部。

3. 刻画物体。瓶盖的细微转折和明暗交界要仔细地表现，瓶体的调子要围绕圆柱体的转折关系来画。

4. 调整刻画完成。

1. 画出物体的结构和细微转折。

2. 用长直线画出物体的暗部。

3. 刻画物体。杯子的边缘要交代出细微的转折变化。

4. 调整刻画完成。

1

2

3

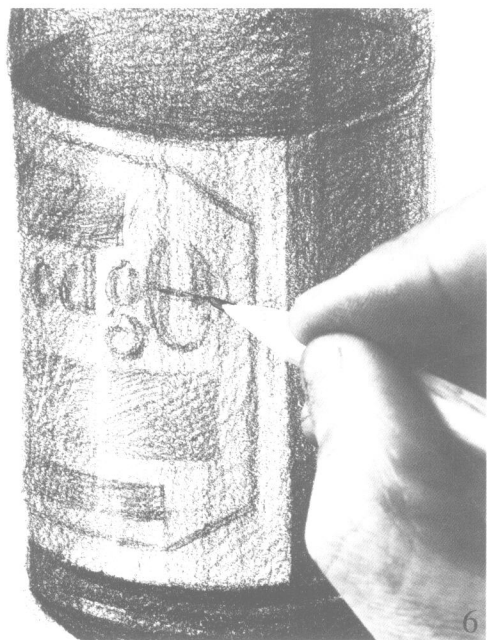
1. 用长直线概括地画出物体的外形。
2. 仔细画出物体的结构和细微转折。
3. 用长直线画出物体的暗部。
4. 丰富灰调子，按照物体的转折关系改变排线的方向。
5. 仔细刻画物体的主要部分，即画面的出彩点。
6. 概括地画出标签上的图案和字母。颜色不能太深，以免抢了主体。
7. 调整刻画完成。

4

5

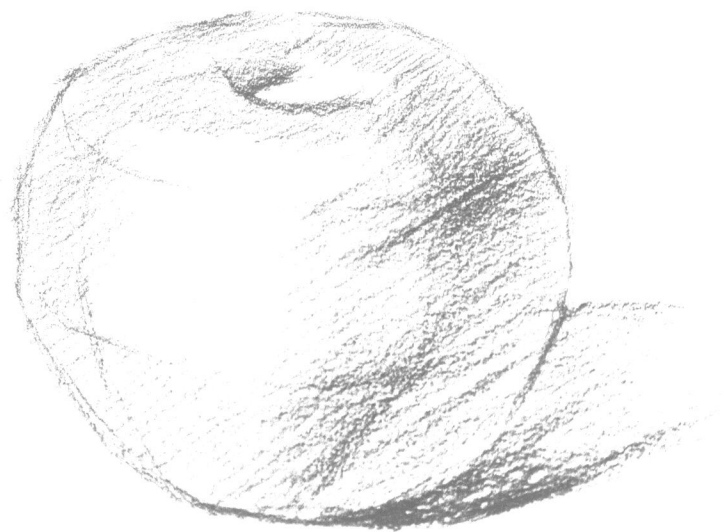
6

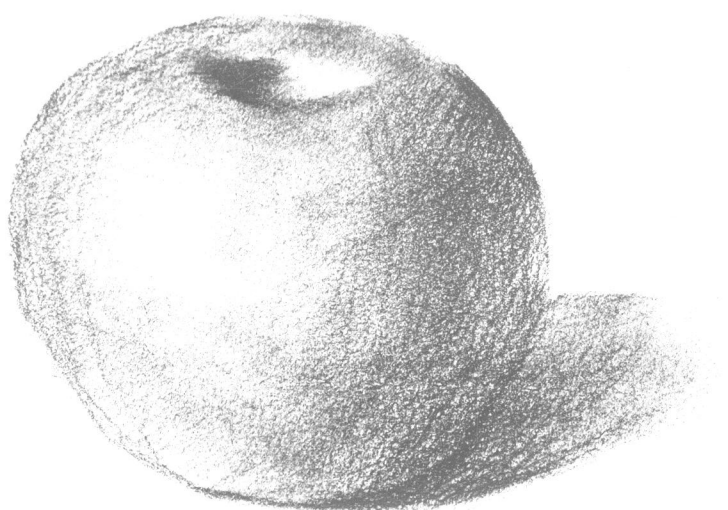
7

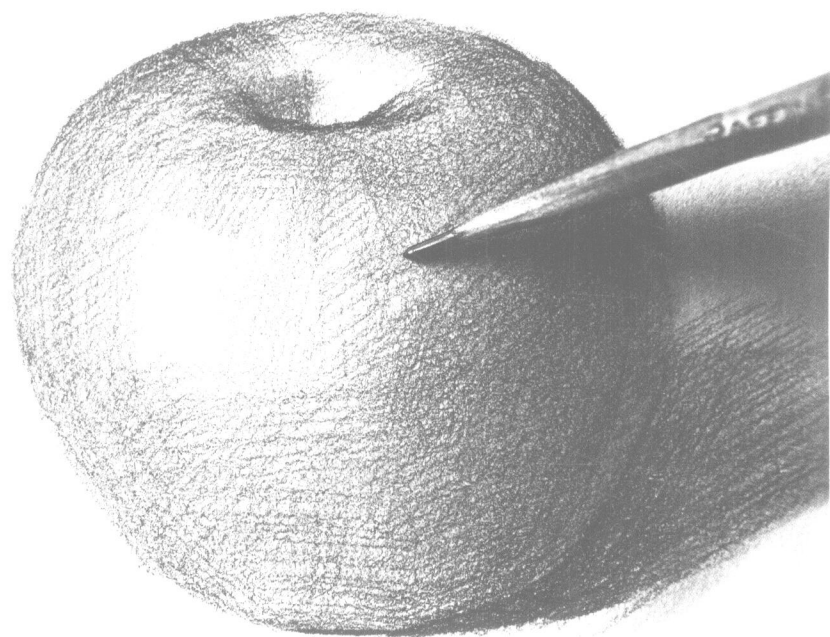
1. 概括地画出物体的外形。

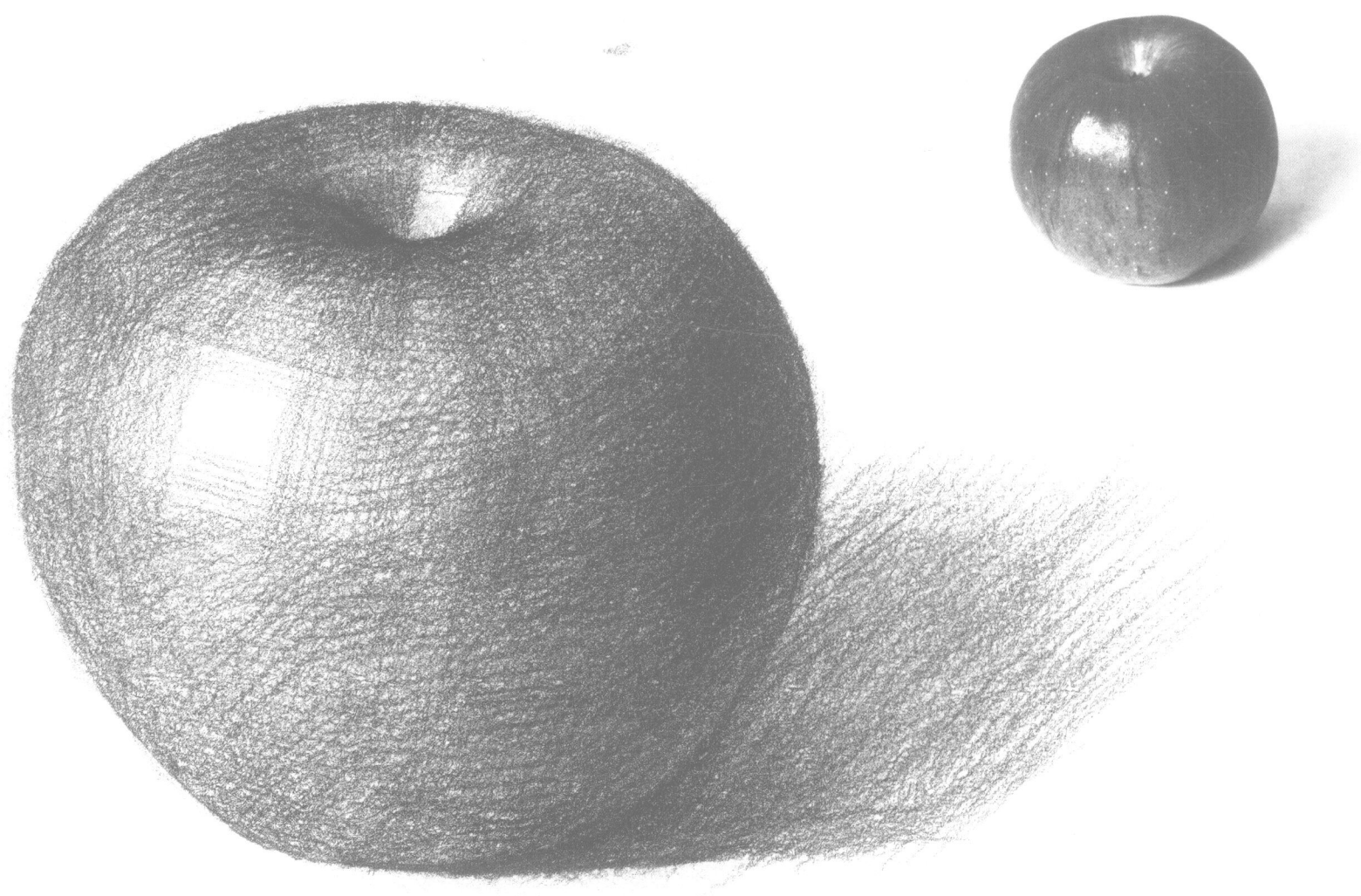
2. 用长直线从背景开始画出物体的大体明暗。

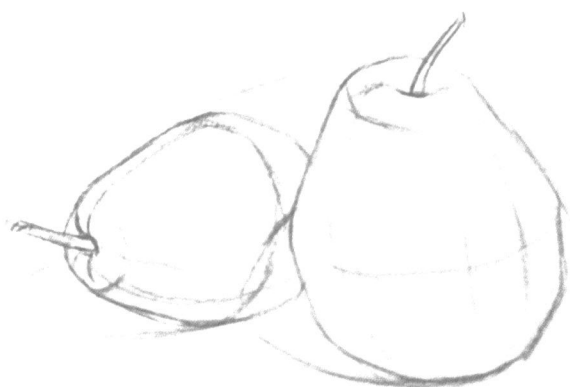
3. 在大体明暗调子上用手抹一遍以丰富灰调子。

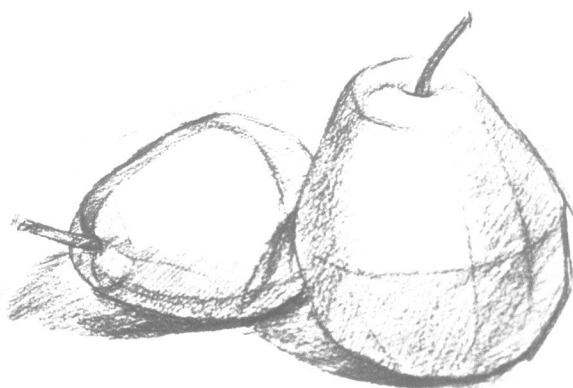
4. 仔细刻画物体的转折。

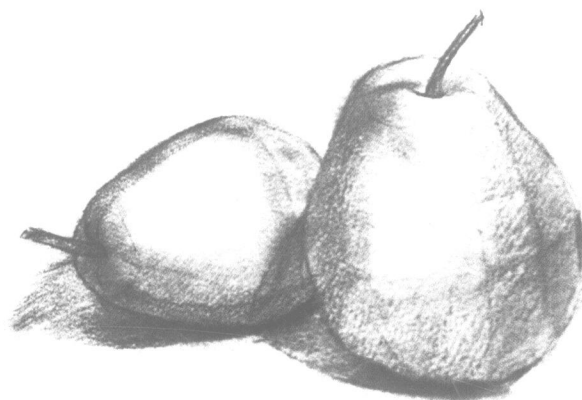
5. 刻画完成。

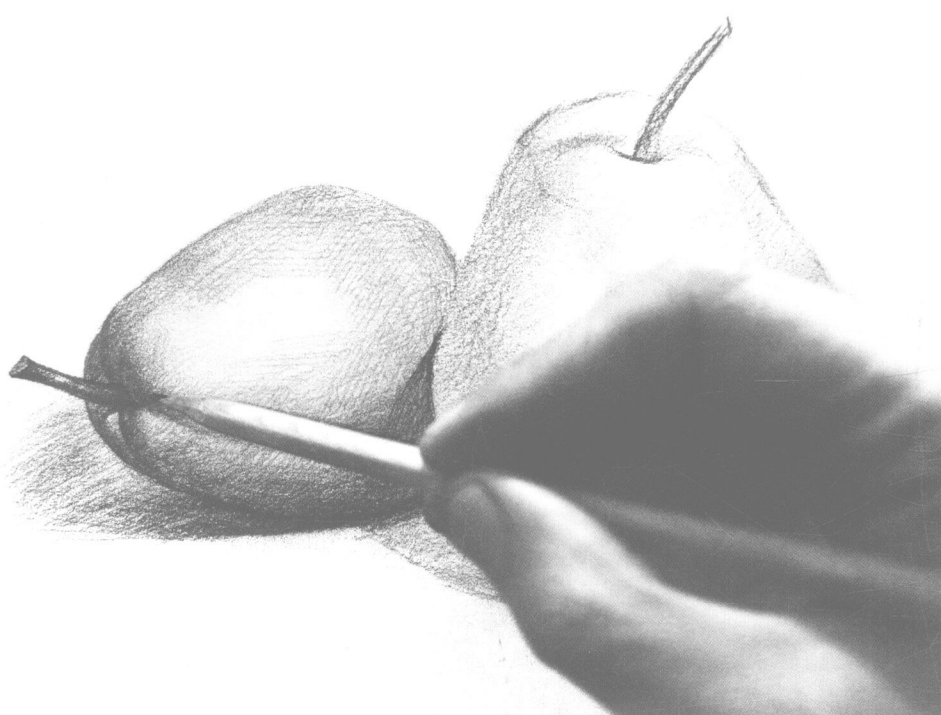
1. 用直线仔细地画出物体的结构和细微转折。

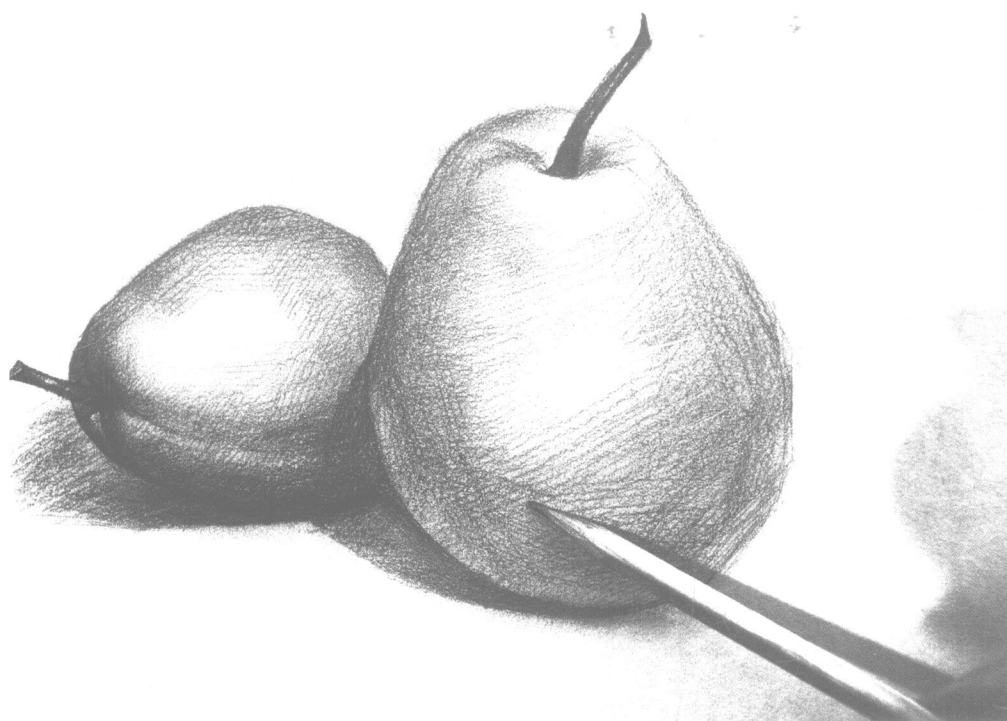
2. 从暗部开始按照物体的结构画出深浅转折关系。

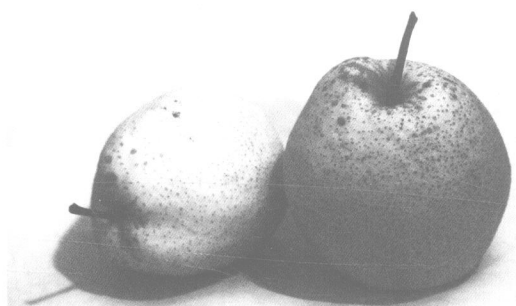
3. 丰富物体的层次。

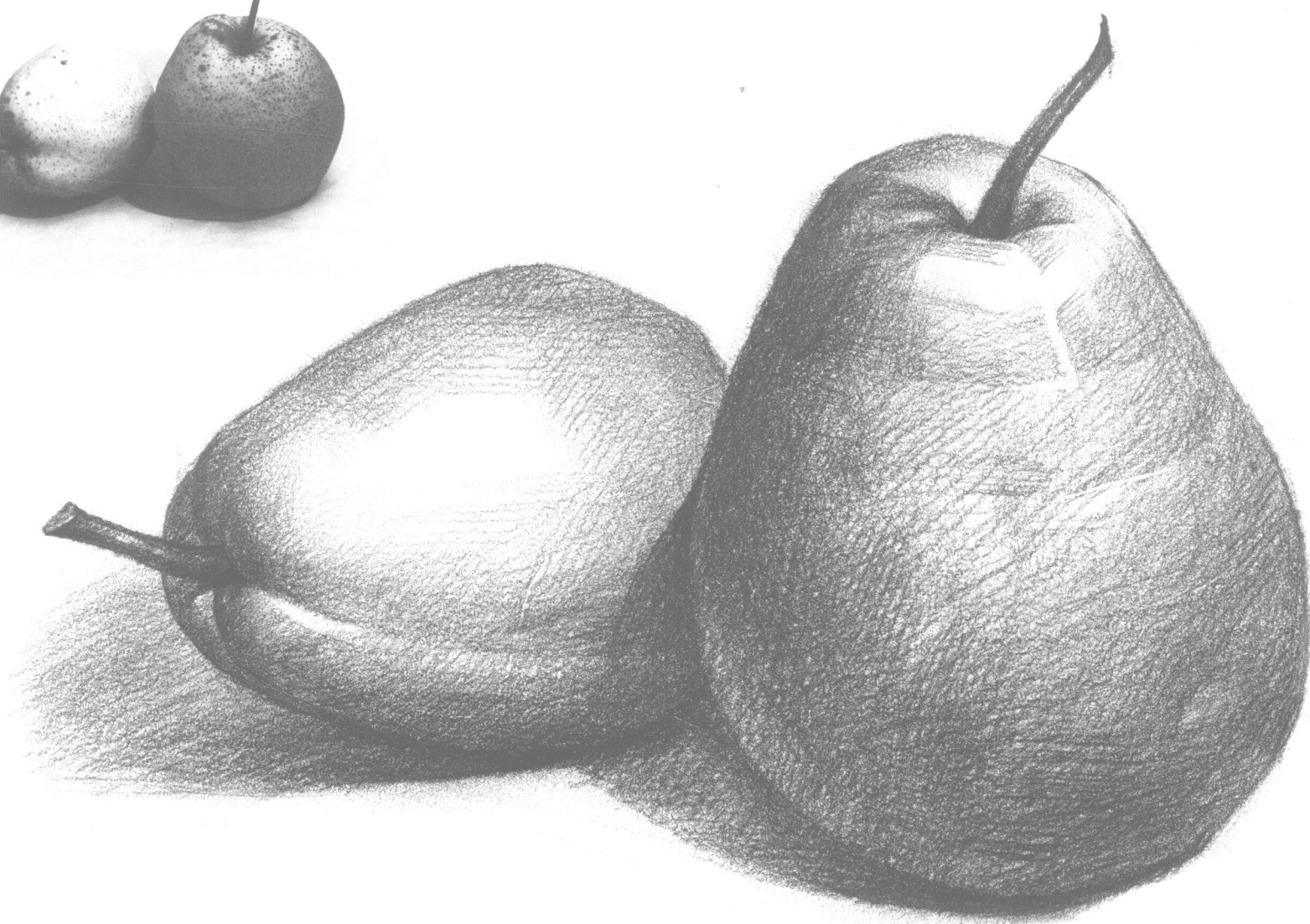
4. 从左边开始刻画物体的主要部分。

5. 顺着物体的转折排线刻画前面的物体。

6. 调整刻画完成。

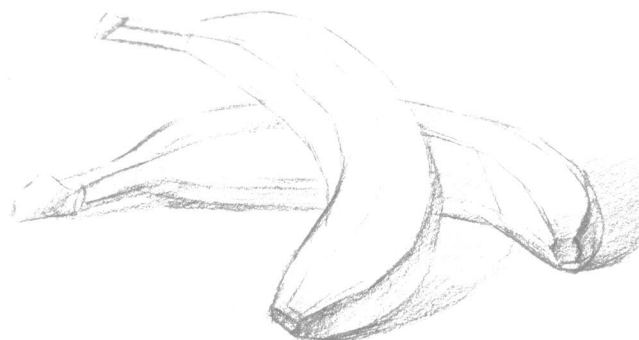

1. 用长直线概括地画出物体的外形。

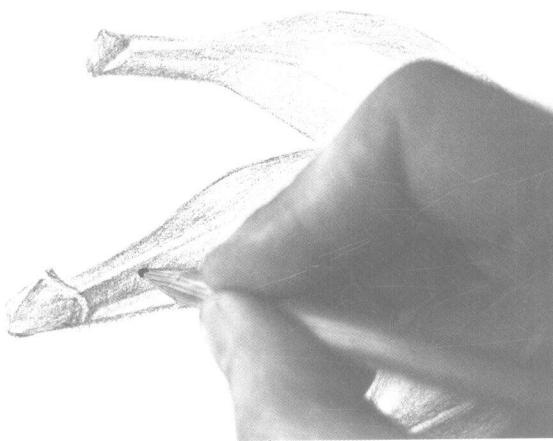
2. 仔细画出物体的结构和细微转折。

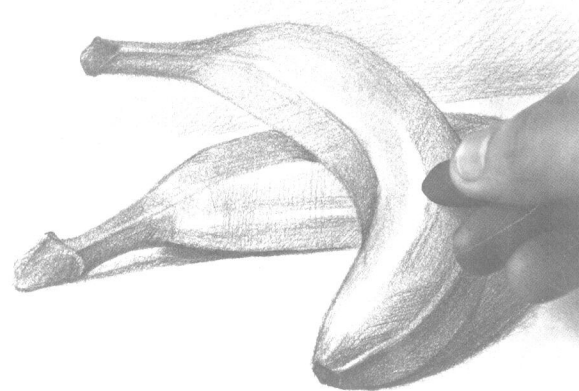
3. 用长直线从背景开始画出物体的大体明暗。

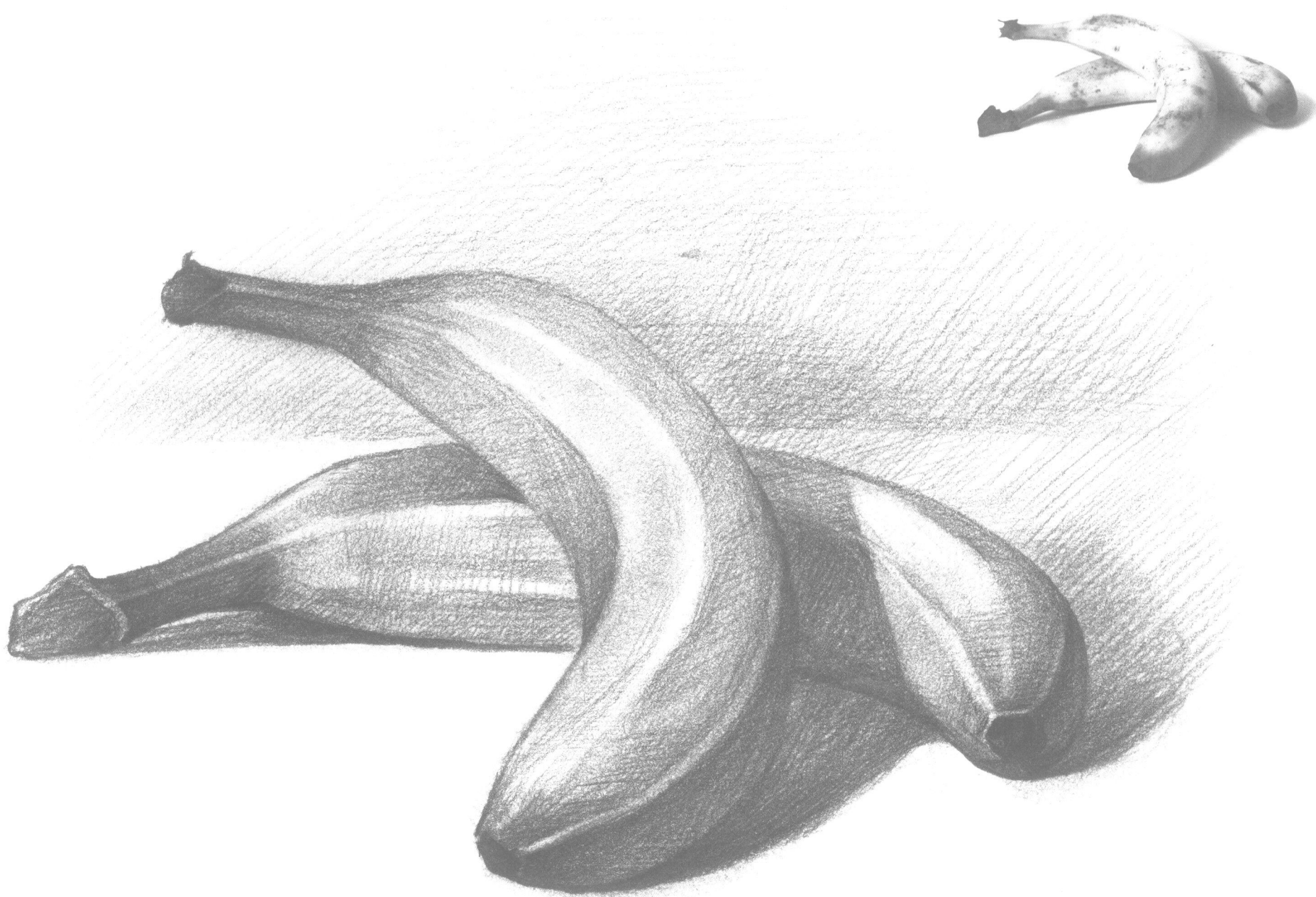
4. 在大体明暗调子上用手抹一遍以丰富灰调子。

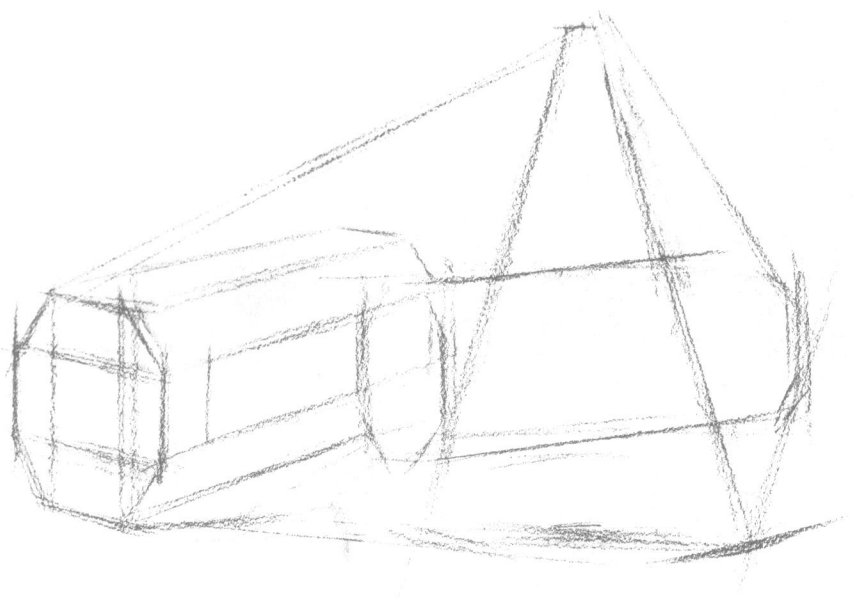
5. 仔细刻画物体的主要部分。

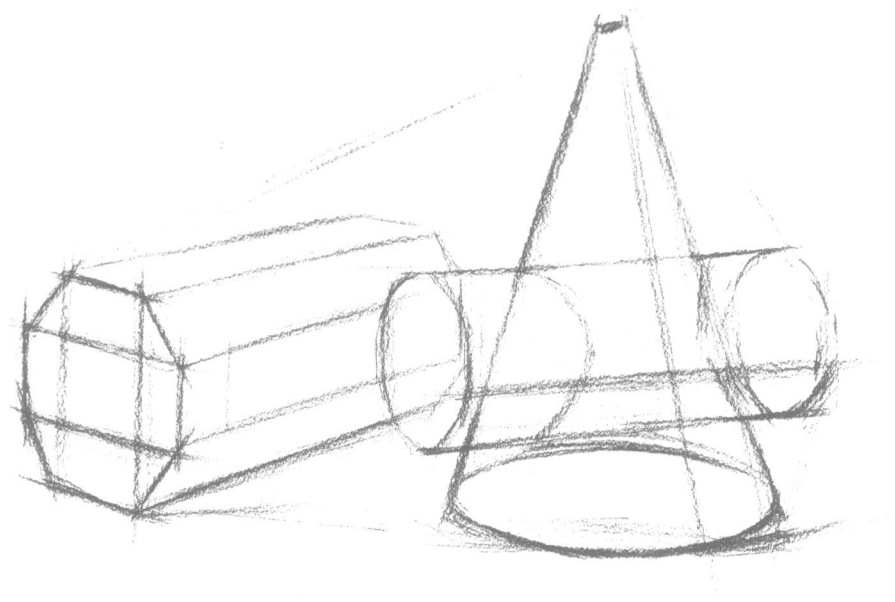
6. 用软擦擦出香蕉的高光。

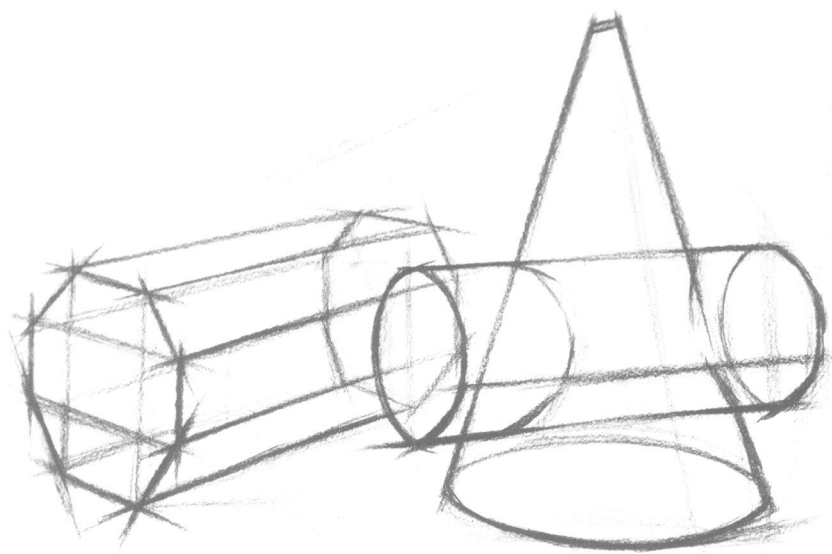
7. 刻画完成。

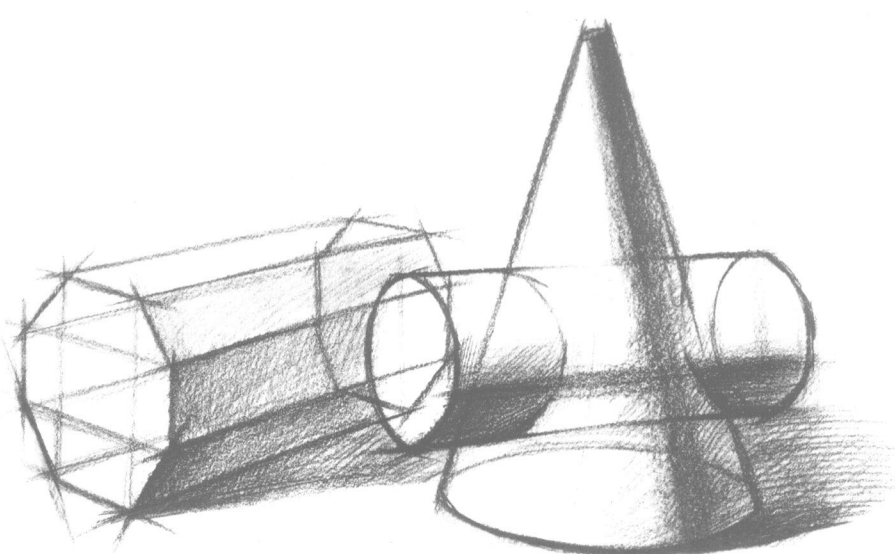
1. 用长直线整体地画出物体的大体比例和位置。

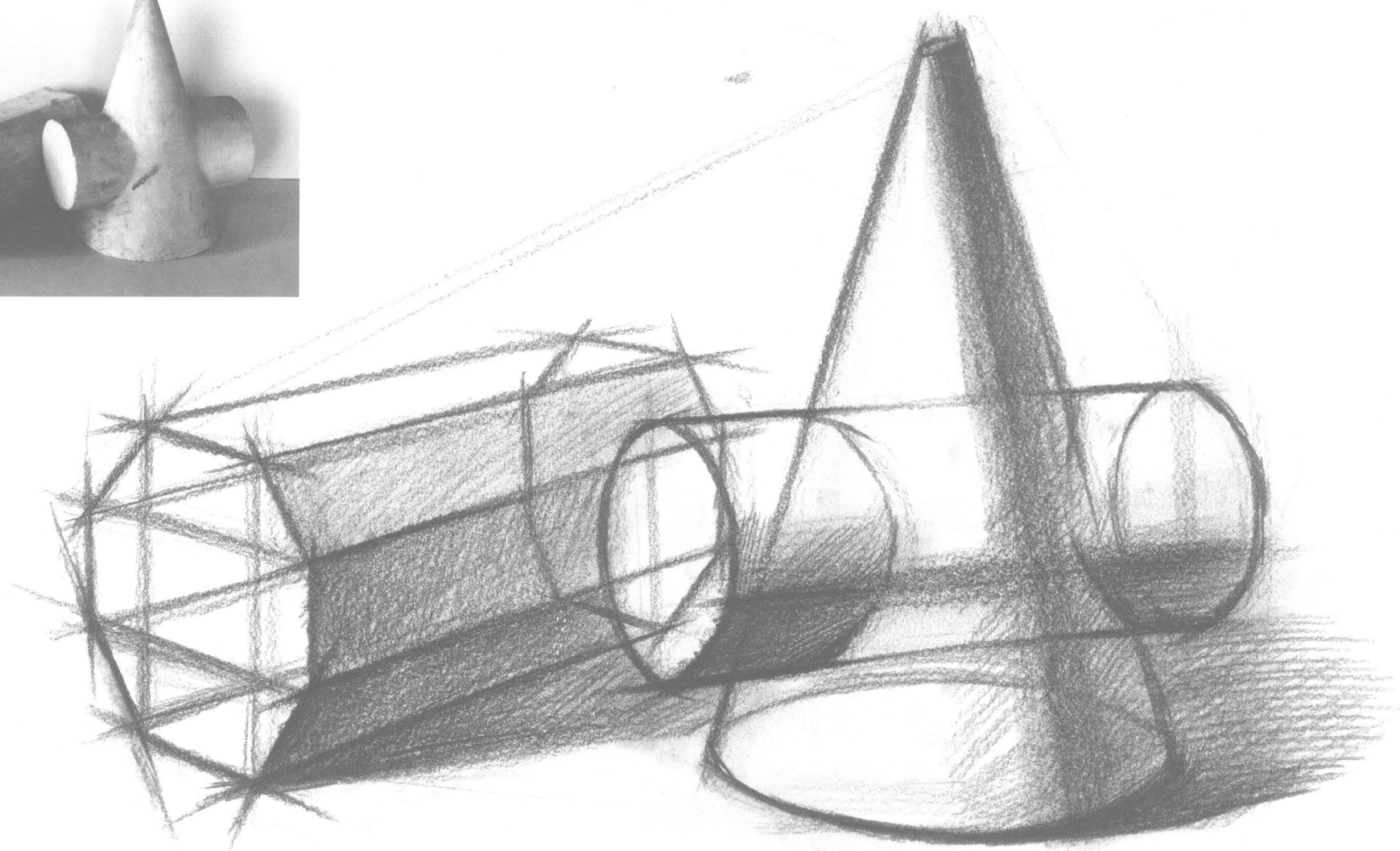
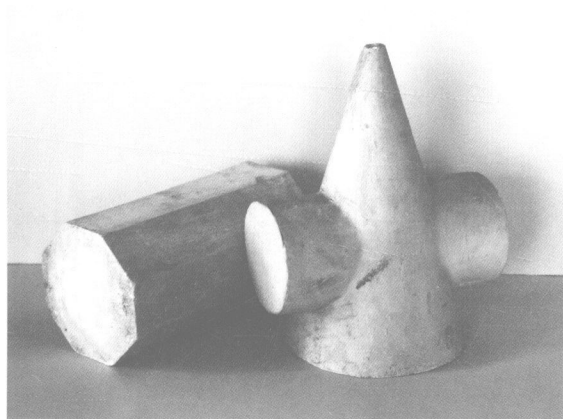
2. 仔细地表现物体的结构转折和穿插透视。

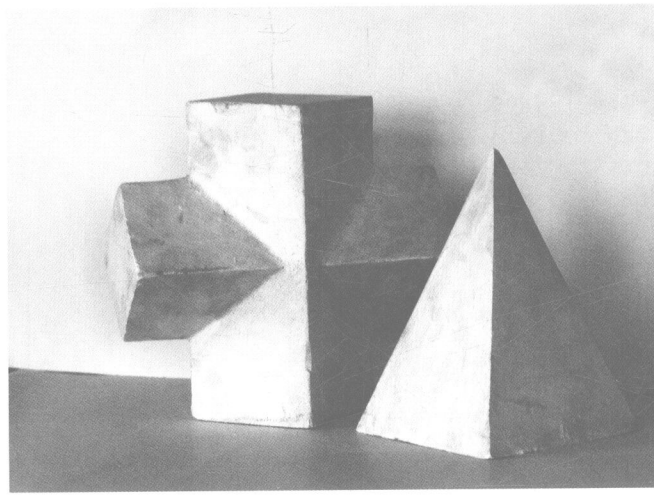
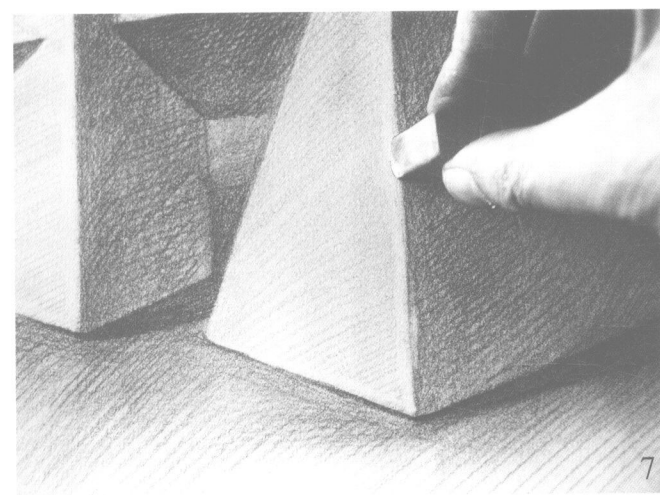
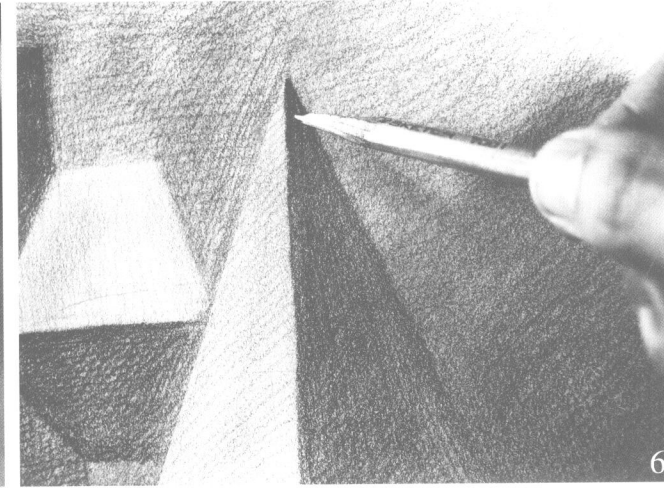
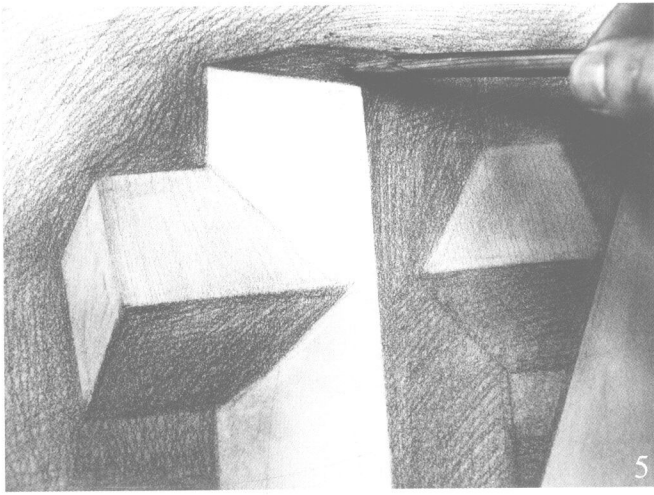
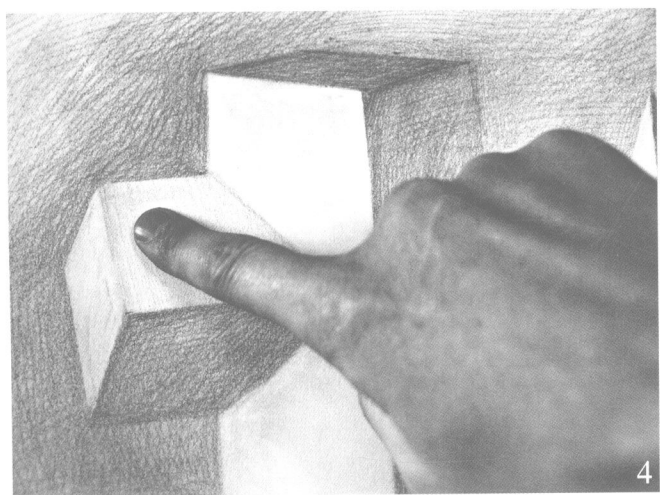
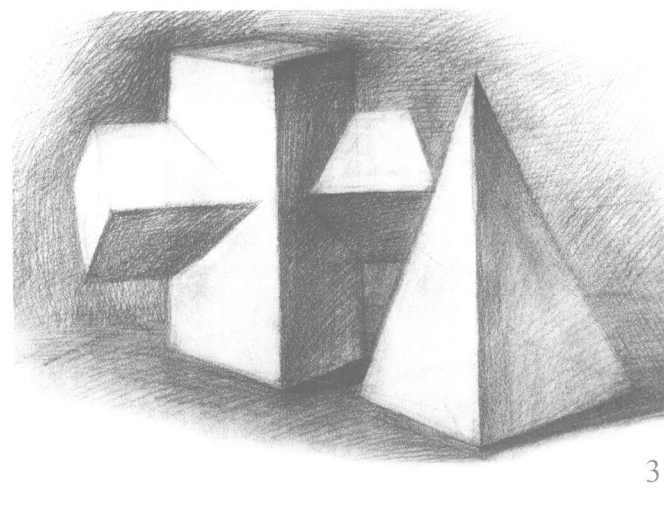
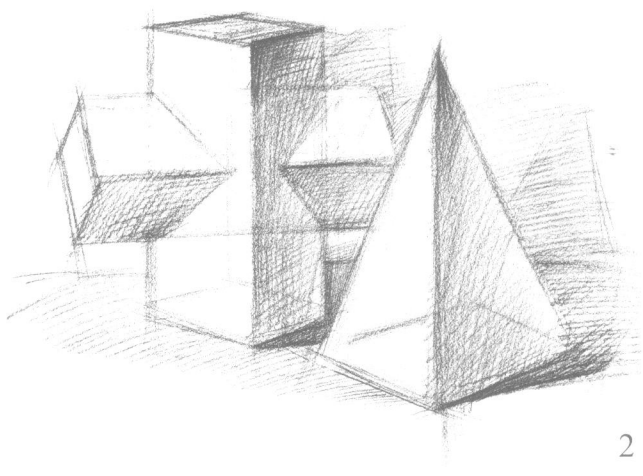
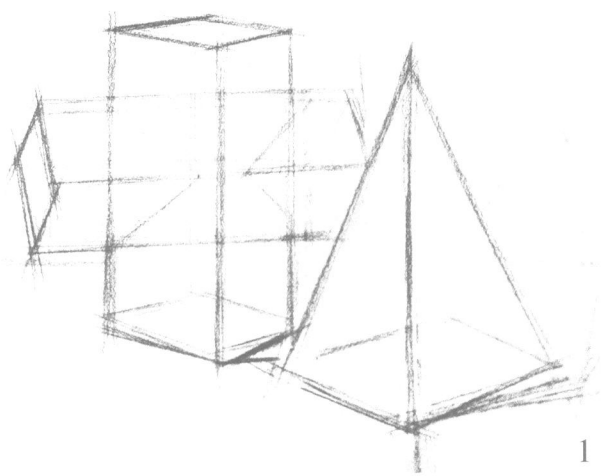
3. 根据透视原理用深浅不同的直线交代出物体的前后关系。

4. 用调子简单地表示物体的明暗，以强调其体积。

5. 调整刻画完成。

1. 用长直线整体地画出物体的轮廓。
2. 从背景和物体暗部开始画出大体明暗。
3. 逐步加深调子。
4. 用手抹一遍，丰富灰色调子。
5. 在擦抹的基础上再排一遍调子。
6. 刻画局部。
7. 把擦子削成三角形，用尖锐的一端擦出物体的高光带。
8. 调整刻画完成。

