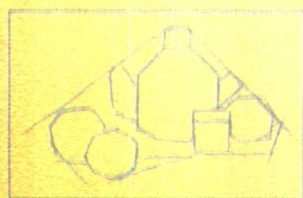
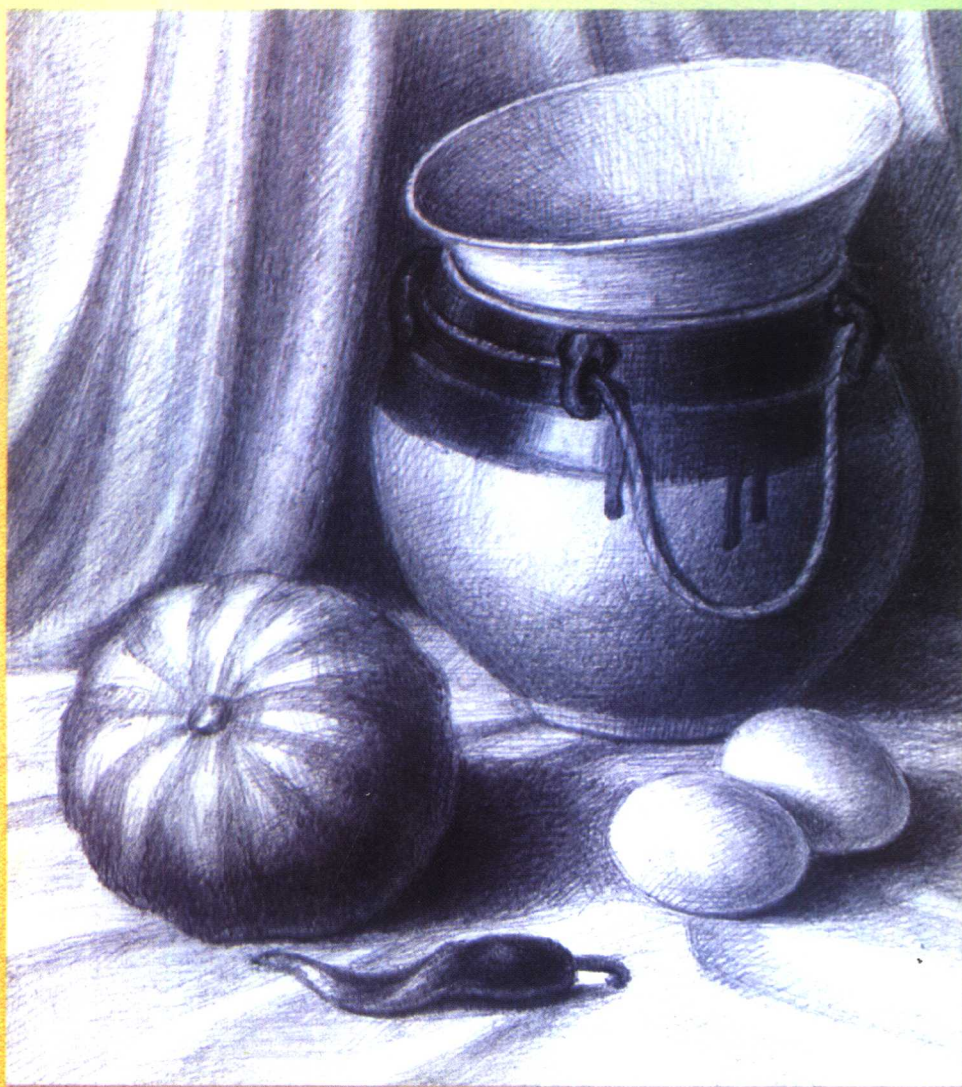

素描静物写生

刘金成 刘茗 编著

SUMIAO JINGWU XIESHENG

金盾出版社

素描静物写生

素描静物写生

素描静物写生

素描静物写生

刘金成 刘 茗 编著

金盾出版社

内 容 提 要

本书用简明的文字介绍了明暗调子,静物写生的构图,以及比例、形体结构、透视、空间和质感等在静物写生时应注意的问题。讲述了静物写生的方法和步骤。

文后列有范画 32 幅,供学习绘画的青少年临摹和参考。

图书在版编目(CIP)数据

素描静物写生/刘金成,刘茗编著. —北京:金盾出版社,2000.2

ISBN 7-5082-1131-6

I. 素… II. ①刘…②刘… III. 素描-静物画:写生画-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 55032 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 68218137

传真:68276683 电挂:0234

彩色印刷:北京天宇星印刷厂

黑白印刷:北京精彩雅恒印刷有限公司

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:2.5 字数:8 千字

2002 年 11 月第 1 版第 5 次印刷

印数:93001—123000 册 定价:5.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前 言

素描是一门绘画艺术。素描是一切造型艺术的基础,素描学习是青少年提高绘画能力和技巧的必经之路。

素描学习中,静物写生是其主要内容之一。因为素描静物写生是研究掌握物体的形体结构、比例、透视、空间、质感、明暗等规律,所以素描静物写生不但能提高眼睛观察物体形象的敏锐性、准确性、整体性,而且能提高手表现物体形象的灵活性、准确性、果断性,增强我们自身的造型能力、审美能力。

素描静物写生,既是绘画基本功训练,也是素质和能力训练。在学习过程中,对基础知识和基本方法切不可操之过急,更不能马虎对待,应严格、认真、扎实地由浅入深学习,逐步提高自己的理论知识、造型能力和审美能力,为日后风景、人物素描及其他造型艺术发展,打好坚实的基础。

目前,适合青少年学习素描静物写生一类的参考书和范画较少,因此,根据素描的基本理论和基本技法,编绘了这本《素描静物写生》,以满足广大青少年学习静物素描的需要。书中缺点错误难免,恳请读者提出批评建议,以便重印时改正。

作 者

目 录

一、明暗调子	1
二、布置静物与构图	1
三、素描静物写生应注意的问题	2
四、静物写生的方法步骤	3
1. 起稿画轮廓	3
2. 画形体结构	3
3. 画大体明暗	4
4. 深入刻画	4
5. 调整统一	4
范 画(32 幅)	
西瓜与啤酒(炭铅笔)	5
陶罐与水果(铅笔)	6
菜篮子(炭铅笔)	7
白茶杯与碗(炭铅笔)	8
面包与牛奶(炭铅笔)	9
花与杏(炭铅笔)	10
粗瓷碗与老玉米(铅笔)	11
大白菜与切开的南瓜(炭铅笔)	12
陶罐与瓷骆驼(铅笔)	13
蔬菜与陶罐(铅笔)	14
黑陶马与双耳鹿瓶(炭铅笔)	15
茶杯与瓷瓶(炭铅笔)	16
砂锅(铅笔)	17
紫砂壶与水果(炭铅笔)	18
蔬菜(铅笔)	19
大陶罐(炭铅笔)	20
菠萝与香蕉(铅笔)	21
搪瓷盆(铅笔)	22

暗衬布与亮衬布前的静物(炭铅笔)	23
卷心菜与小瓷碗(炭铅笔)	24
瓷壶与瓷瓶(铅笔)	25
白瓷壶与黑瓷罐(铅笔)	26
双耳瓷瓶(铅笔)	27
铝壶(炭铅笔)	28
瓷瓶与水果(铅笔)	29
小保温桶(炭铅笔)	30
绢花与小篮(铅笔)	31
瓷坛、茶壶与水果(铅笔)	32
带花纹的坛子(铅笔)	33
陶罐与衬布(铅笔)	34
小白碗与高瓷瓶(铅笔)	35
书与双耳花瓷瓶(铅笔)	36

一、明暗调子

素描中的明暗是指物体在光线照射下,表面所呈现的受光部分和背光部分。调子是指物体受光后反映出的不同明度的黑白浓淡层次变化。物体的明暗调子变化取决于:1.光源的强弱;2.物体距光源的距离;3.物体与光源的角度;4.物体本身的固有色、透明度及反光度;5.物体周围环境的色彩深浅、反光程度。

在素描中,物体受光线直接照射的部分,称为**亮色调**。在亮色调中某些凸起点受光最强烈,称为**高光**。

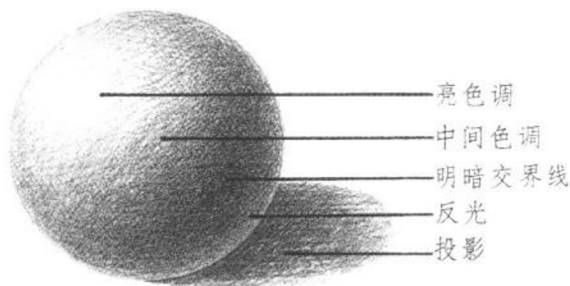
物体不直接受光线照射的部分,称为**中间色调**。

物体的亮色调和中间色调属于受光部分。

物体的受光部分结束、背光部分开始的部位,因受不到光线的照射,又少受反射光线的影响,所以它的色调就最暗、最重,称为**明暗交界线**。明暗交界线是一个狭长、有转折起伏的面,它在物体结构中往往表现于形体大转折部分,即一个面转折为另一个面的过渡处。

在物体的背光处,即明暗交界线以外的其他暗面,由于受到其他物体的反射光线影响,这个部位称为**反光**。

物体受光线照射而产生的阴影部位,称为**投影**。投影的形状受物体形象制约,也受接受投影的另一物体形象制约。投影轮廓的清晰度、暗度和虚实等受光源的强弱及光源与物体的距离影响。

物体的明暗交界线、反光和投影属于背光部分。

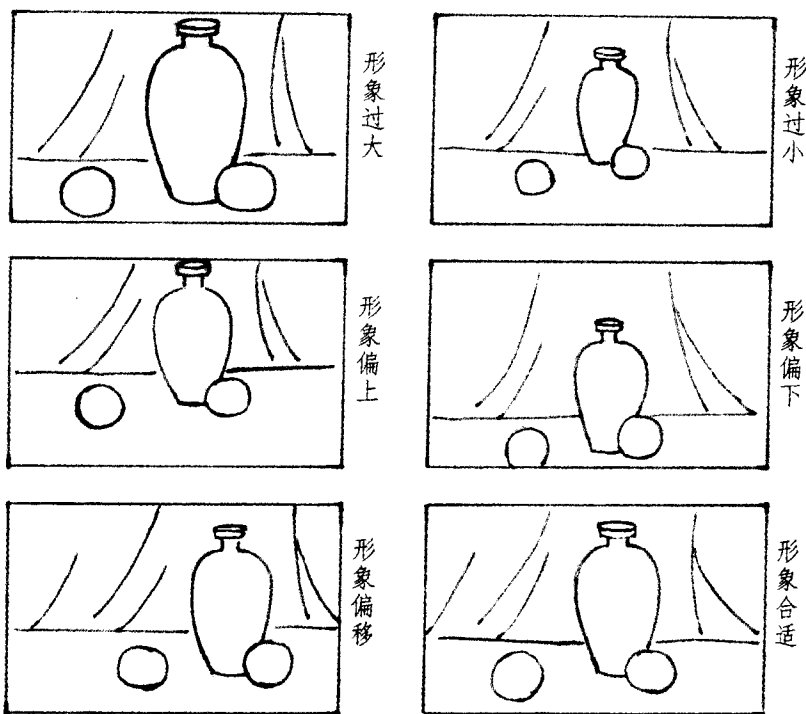
把物体的各种明暗层次变化归纳、概括成亮色调、中间色调、明暗交界线、反光和投影,是为了使物体形象在画面上呈现形体结构、空间位置、质感等的立体效果。在用明暗调子表现物体形象时,既不能不分主次去表现物体的局部色调,也不能把明暗变化画得过于单调,而要从物体的整体明暗出发,进行取舍、提炼、加工,达到使其特征更突出、更完美的效果。

二、布置静物与构图

静物画的构图与选择、布置静物有很大关系。因此,在写生前应首先确定好主题,然后选择一些有生活气息、有美感的物体作为画面内容。布置静物时,可以找出较高、较大的物体占据画面重要位置,并根据需要逐步增加静物内容,但要注意静物应有主次、大小、高低、深浅、疏密等变化。背景可利用墙壁、深远空间或衬布,衬布不宜太花或太黑,以免影响画面主题物体。

构图时,首先要考虑怎样更合理地将物体形象组合、安排在画面上,其中包括主题物体安排在画面什么位置,占多大面积,其他物体又应安排在画面什么位置,与主题物体之间的远近、疏密、穿插等关系。

构图变化的因素较多,但主要要求画面中的形象要大小适宜,有主有次,不偏不移,有疏有密。如果把形象画得过大,画面则显拥挤;画得过小,画面则显空旷;偏上、下或左、右,画面则显得不平衡。

三、素描静物写生应注意的问题

观察 素描静物写生,应有足够的时间去观察。观察时,不能把注意力仅集中在某一物体或局部上,而要从画面的全貌和整体关系进行观察,找出大关系,如物体相互之间的比例、透视、结构、空间、明暗、质感等。在明确了整体大关系的前提下,再观察局部,做到局部服从整体关系。

整体观察画面的目的是为了做到心中有数,以便在写生过程中更好地把握画面大关系。

比例 每个物体形象的特征,都会在他的比例关系上显示出来,所以画准物体形象的比例尤为重要。确定物体比例关系的基本方法是从大到小,由远到近,逐步缩小范围,先对各物体进行反复比较,找出前后、左右大的比例关系,再分别去找物体自身各部分的比例关系。要注意,在物体之间大的比例关系没确定时,切不可先画局部,以免影响整体关系。

形体结构 形体结构是指物体的形状体积、构成组合方式。为了把物体的立体感表现得完美,我们不仅要画出它的外轮廓,还要找出它的内在构成、组合方式,即物体的外部与内部之间的相互联系,相互衔接关系。把看到和看不到的形体衔接起来分析、表现,有助于我们对形体结构的准确把握。

画形体结构时,把物体各部分归纳、概括成基本几何形去表现,这样能较快找出物体的形体结构。

透视 要想把一组形状、大小、高低、远近不同的物体完整、准确地表现在画面上,除了要考虑比例、形体结构外,更要考虑如何画准透视关系。这就要求我们首先把画面中的各个物体看作是一个整体,统一在一条视平线上,然后用透视原理和规律去分析、研究其透视变化。

起稿构图,应边画边比较,看画面中各物体间的透视关系对不对,物体本身各部分的透视关系准不准。为了画准物体的透视变化,可将被遮挡的部分用线条画出来,即把看到的和看不到的部分用线条连接起来画。要注意,画面中物体透视不准时,不要急于涂明暗,要修改,否则,将直接影响物体形象特征和画面效果。

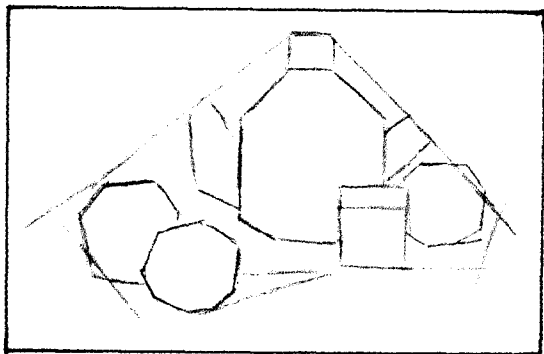
空间 空间指物体的高度、宽度和深度。物体的高度和宽度在写生时较容易表现,而它的深度相对难些,必须借助比例、形体结构、透视及明暗等来完成。因此,在起稿找形的过程中,通过比例、形体结构、透视等逐步画准物体的高度、宽度和深度。当涂明暗时,可以把主题物体或近处的物体画得明确、清晰些,次要或远处的物体画得减弱、模糊些,这样不仅能突出画面中的主题物体,还能将空间感表现得更好。

质感 质感是指物体的硬度、反光性能、光滑度及透明度。不同质地的物体在一定光线照射下显示出的形状、光泽、颜色也不同。写生时,可以根据物体的质地不同,运用不同的方法去表现,如画质地坚硬的物体宜用挺直有力的线条,画质地柔软的物体宜用曲屈松散的线条。

四、静物写生的方法步骤

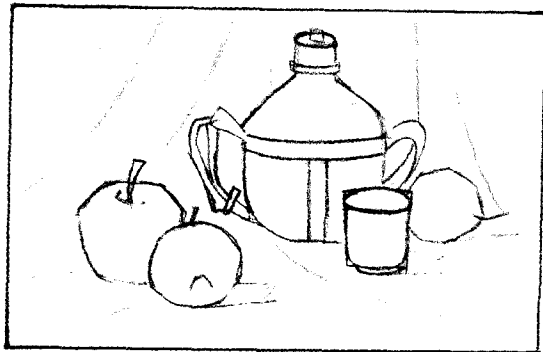
1. 起稿画轮廓

认真观察对象,确定构图,用直线和辅助线勾画出物体形象的位置,大轮廓,注意各物体间的比例关系。

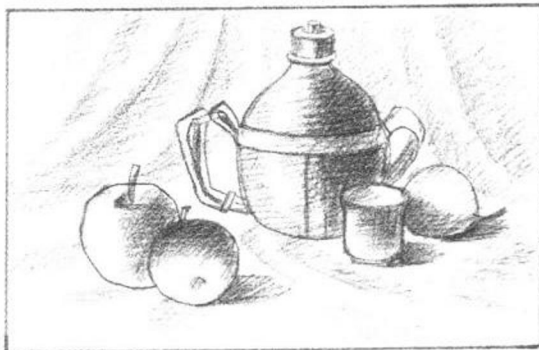
2. 画形体结构

要反复比较画面上的物体形象,并逐步画准物体自身及物体与物体的空间、比例、形体结构、透视等关系。

3. 画大体明暗

先找出明暗交界线,分出受光部分与背光部分,然后把背光部分大体画出来,但不能画得太深、太暗或平涂一片。

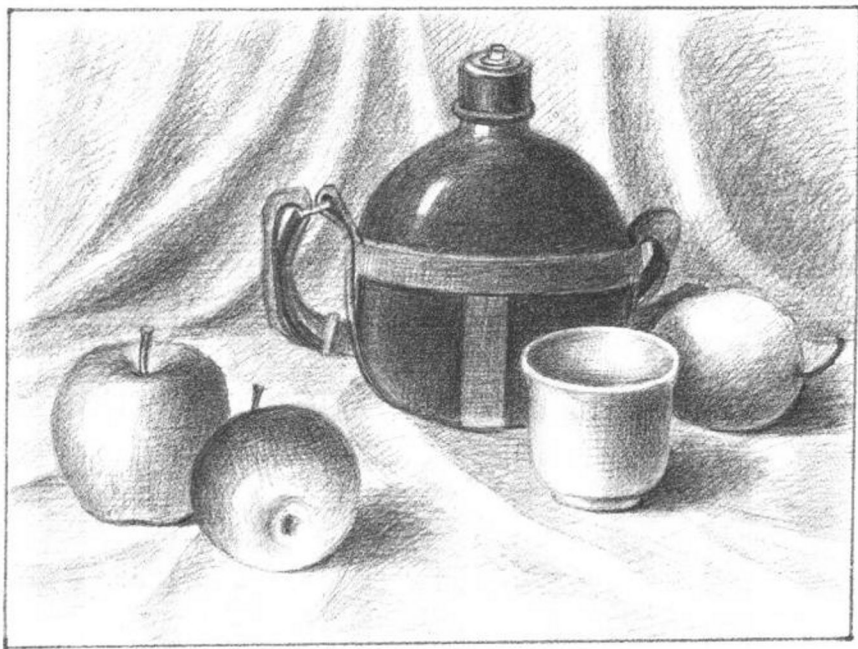
4. 深入刻画

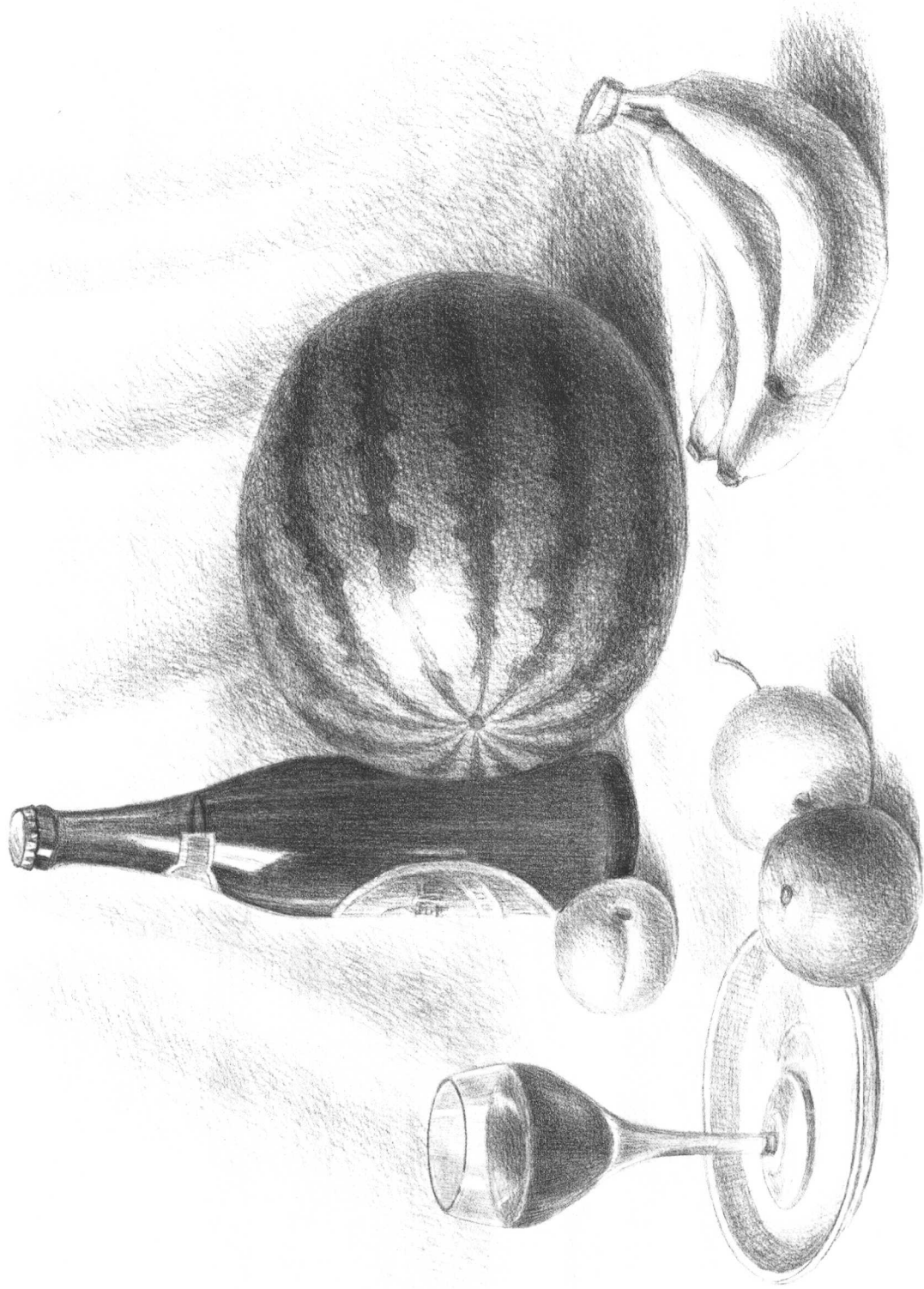
深入刻画也要从明暗交界线逐步向中间色调、亮色调、反光、投影及背景展开。应一层层画,边深入边比较,要分清主次,突出重点,注意整体与局部的关系。

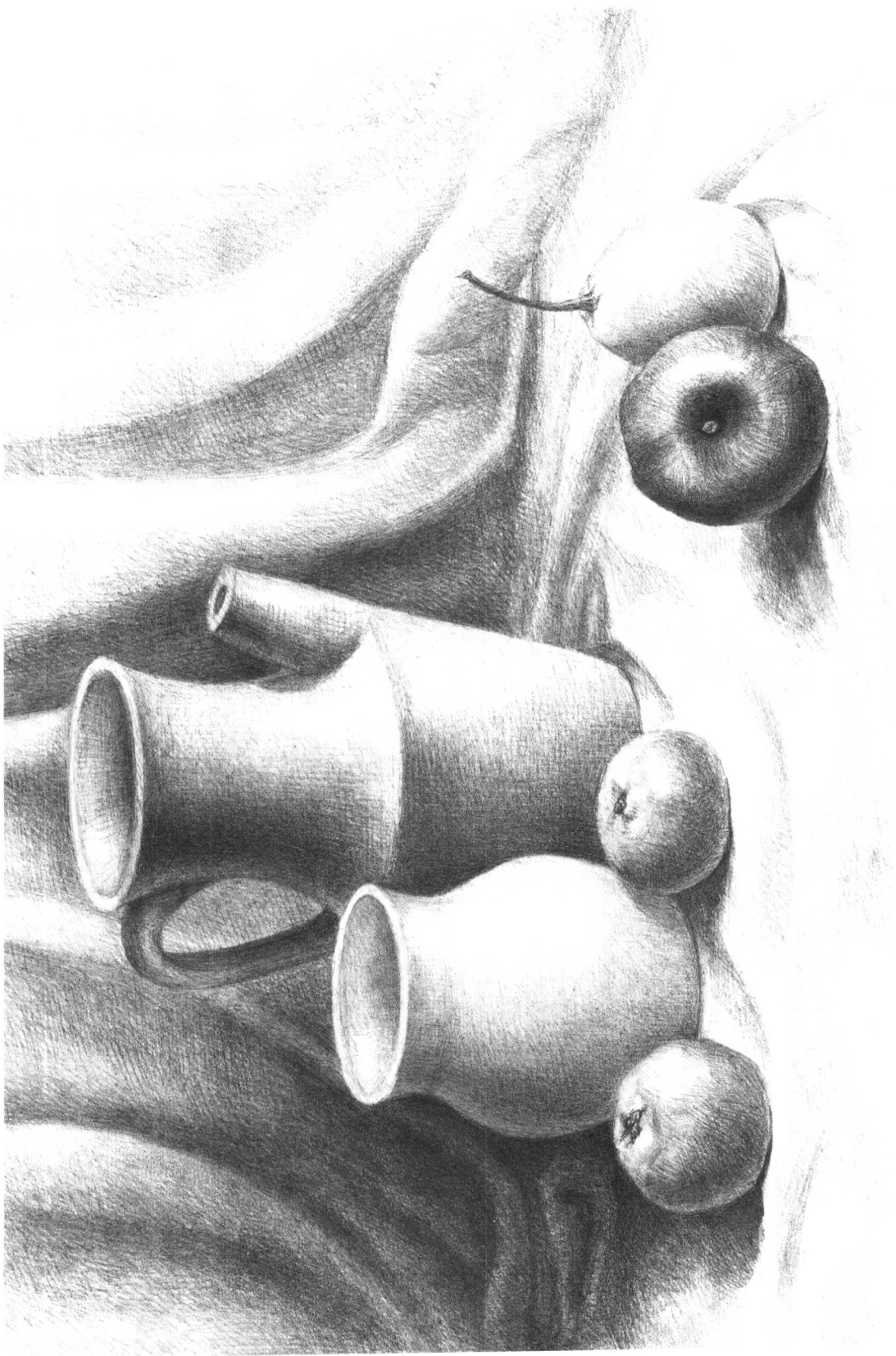
5. 调整统一

从画面整体效果出发,并要反复分析、比较画面上物体形象的比例、空间、结构、透视、明暗等关系。主体和重点不突出的应加强,影响主体的、不重要部分要减弱,以达到形象突出,画面和谐统一。

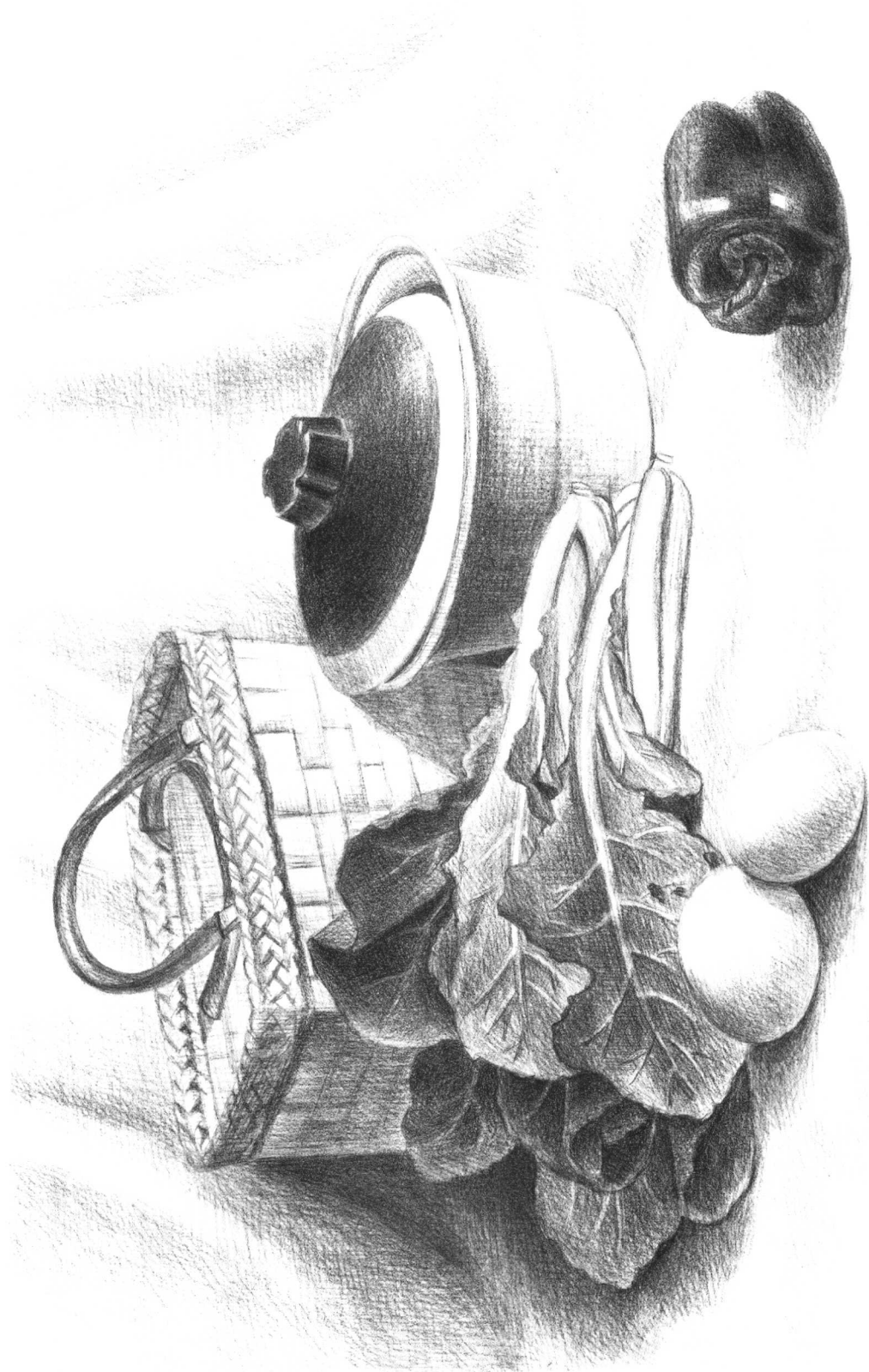

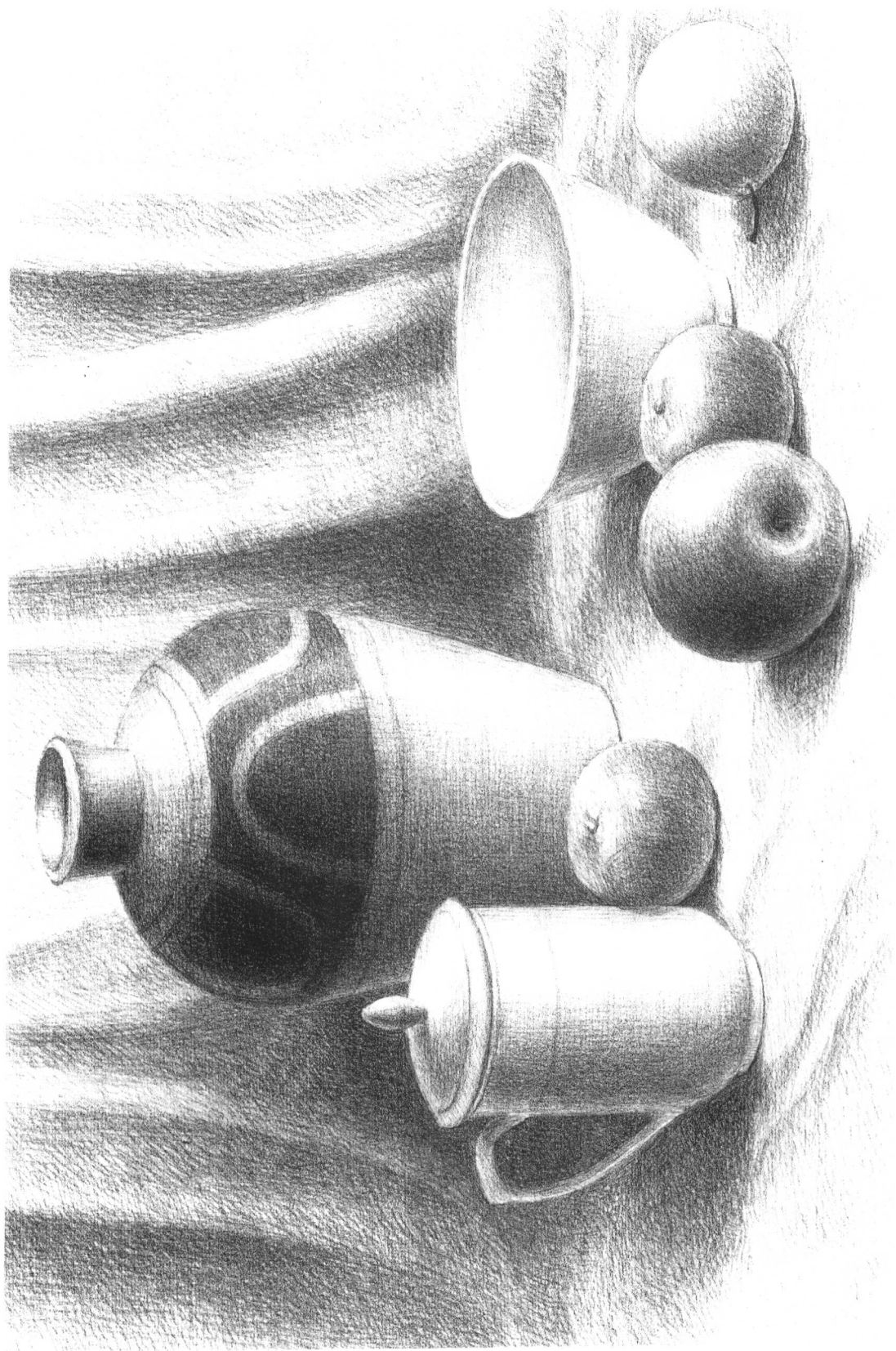
西瓜与啤酒（炭铅笔）

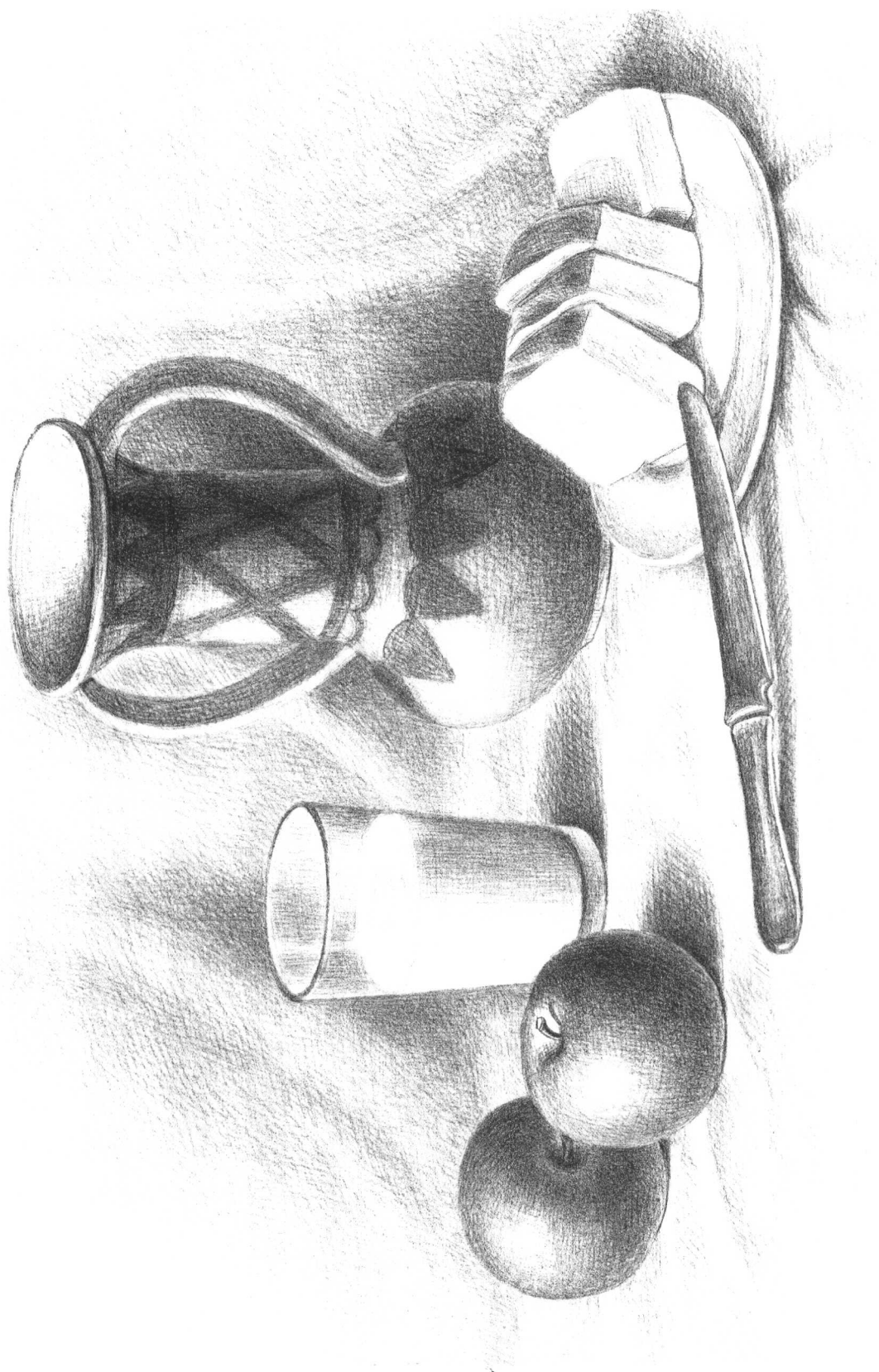
陶罐与水果（铅笔）

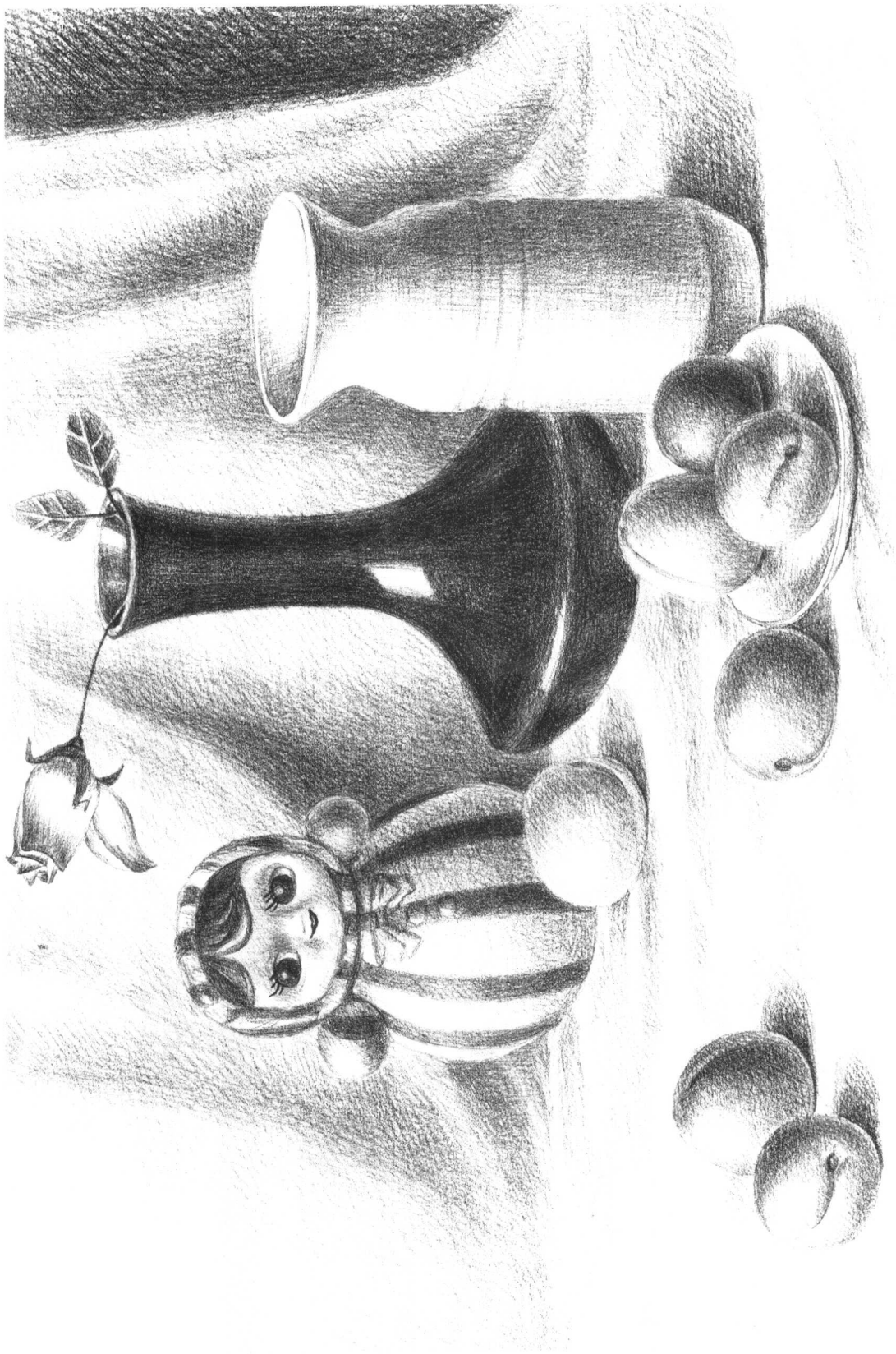
菜篮子 (炭铅笔)

白茶杯与碗（炭铅笔）

面包与牛奶 (炭铅笔)

花与杏（炭铅笔）