

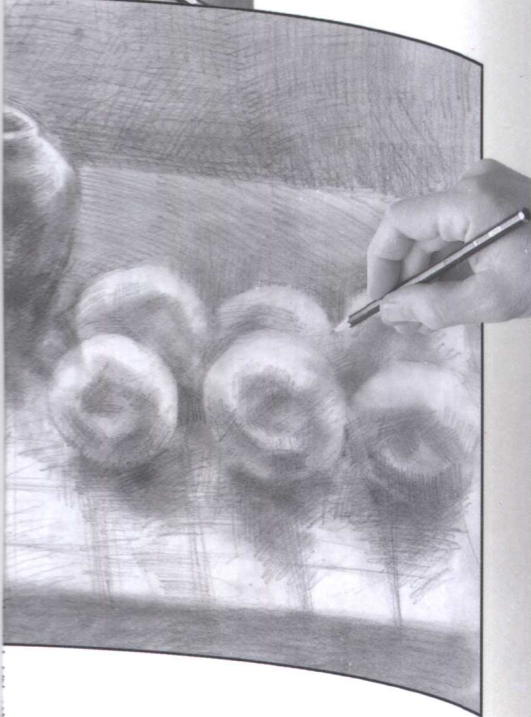
图解

静物素描

绘画跟我学

金阳平 著

步骤六 在上两步的基础上，深入刻画各个局部，并调整好局部和整体之间的关系。在此特别强调，对某一关键局部进行刻画后，其余的局部都要带动起来同时深入，切勿孤立地抠细节。

图解

静物素描

绘画跟我学

浙江摄影出版社

责任编辑：郎水龙
文字编辑：周新华
装帧设计：郎水龙
责任校对：程翠华
审校：周晋
责任出版：汪立峰

图书在版编目(CIP)数据

图解静物素描 / 金阳平著. —杭州: 浙江摄影出版社,
2000. 3 (2002.1 重印)
(绘画跟我学)

ISBN 7-80536-688-8

I. 图… II. 金… III. 静物—素描—技法(美术)

—图解 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 57519 号

图解静物素描

金阳平 著

浙江摄影出版社出版、发行

(杭州市葛岭路1号 邮编: 310007)

经销: 全国新华书店

制版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷: 千岛湖环球印务有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 4

字数: 40000

印数: 12001-17000

2000年3月第1版

2002年1月第3次印刷

ISBN 7-80536-688-8/J·385

定价: 11.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

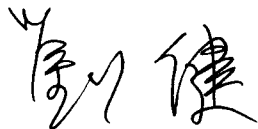
序

美术爱好者常去书店寻觅美术技法教材,但面对满架图书,往往一时无从选择。况且,很多技法书有追赶时尚潮流、规格趋于豪华的倾向,书越来越多,然而往往失却了特色。所幸,这一现象已引起人们的关注,出版业内的有识之士及热心美术教育的学者正重新思考美术教材的分层次定位问题。他们主张,新颖的美术教材应充分考虑读者的心理需求和接受习惯,并将趣味性引入知识教育。《绘画跟我学》就是一套有着这一特色的系列丛书。

此书出自几位年轻有为的中等美术专业教师之手,他们均曾是美术院校的高材生,专业功底扎实,加上勤于思考,悉心钻研专业基础教学方法,精于专业技能的示范和演示,在各自的专业教学岗位上所发明的许多“高招”很能调节学生们的的情绪,教学效果备受赞赏。

这套教材直面有初、中级水平的美术爱好者。内容定位明确,章节、图例编制巧妙、生动;尤其以合理有序的绘画流程还原、分解,以及富有节奏、律动的步骤演示生动有趣,充分反映出教材在教程阶段运行中的相辅磨合关系及指导作用。由于作者富于教学实践心得,又有启发性及想像力的教学提示,因此,本书是学画者由初始入门并渐达学习阶段目标的必要阶梯。

中国美术学院教务处处长

二〇〇〇年一月

目 录

第一章	概述	1
第二章	线条	4
第三章	形体	7
第四章	结构	9
第五章	明暗	11
第六章	空间	14
第七章	质感	17
第八章	构图	18
第九章	步骤示范	20
	实例一	21
	实例二	25
	实例三	29
	实例四	32
	实例五	36
第十章	分类静物实例分析	40
	作品欣赏	48

第一章

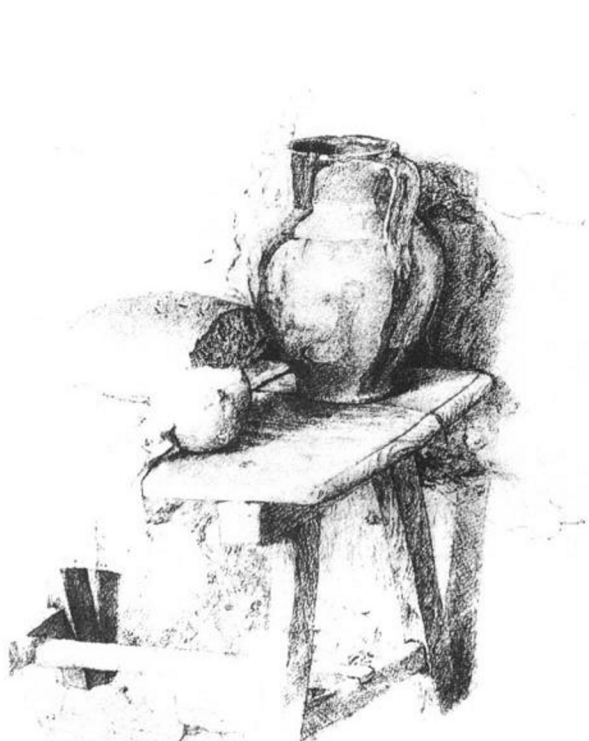
概述

自从文艺复兴以来,人们日益把素描作为一种独特的绘画形式来看待,素描是造型艺术的基础。静物素描写生更是造型基础训练的“入门课程”。它的目的是在写生过程中获得描绘形体的各种技法,训练眼睛的准确性和手的果断性,提高准确地抓住形体比例的技能以及对物体的空间、质感的把握能力。

在静物素描的基础训练中,除了了解它的目的性外,还必须掌握正确的观察和表现方法。首先,画画是一种视觉的艺术,是一种观察的结果。在我们面对物体开始写生时,对物体的初步感

《菊花》 蒙德里安

《水罐与面包》 洛佩斯

受,是非常重要的,因为这种新鲜的感受会给画者带来激励作用。把新鲜的视觉感受与分析研究对象结合起来,通过反复的实践,就能提高眼睛的观察能力。其次,始终坚持整体观察对象。初学者容易孤立地看物体,特别在深入的刻画中,尤爱抠细节。必须理解细节是在整体中存在的,没有整体,它就没有存在的可能。但也必须看到,一幅作品的整体效果是由它的一切局部构成的,没有细节的整体,必然会影响形象的具体性和真实性。把握好局部的整体性,主要靠整体观察、反复比较和推敲。在对物体

形体的理解方面,我们要经常用把对象复杂的形体简化为几何形的方法去看待,这能帮助你较快地确定基本大形。对初学者来说,必须理解物体的体积是由几何体块构成的,只要把物体进行分解,就能找到物体不同体块的组合和它的结构转折关系。掌握了它的形体结构及其转折关系,才能很好地塑造出物体的立体感。塑造好物体的立体感是素描基础训练中的一个基本要求。在写生将近结束的时候,不妨眯起眼睛看画面,检查一下作品的整体效果。这也是掌握整体观察的方法之一。

静物素描写生只是基础训练中的一个环节。我们还必须进行大量的素描速写训练。随时随地注意我们所看到的景象,如餐桌

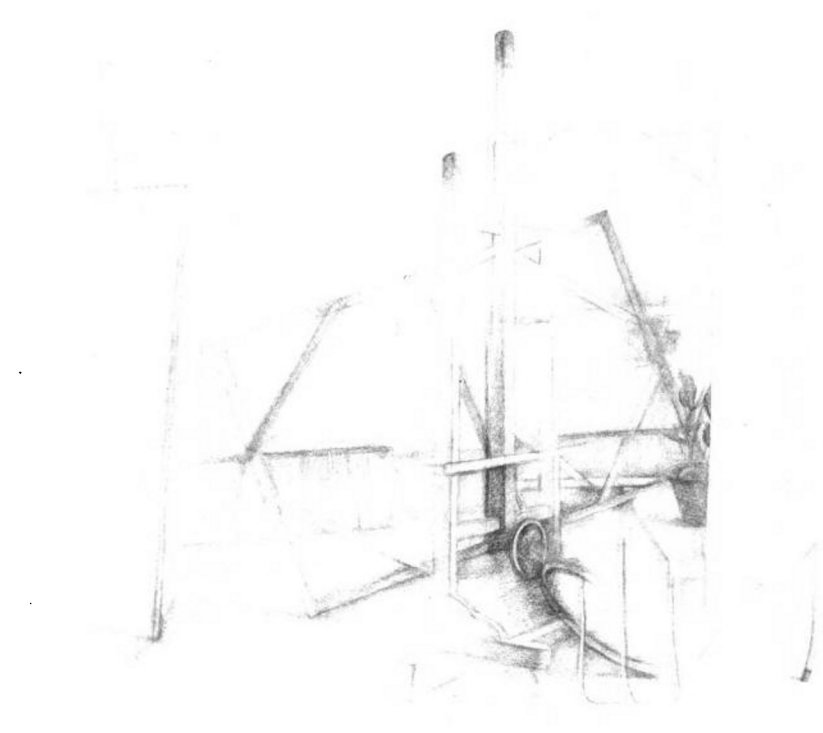
《静物》 佚名

上的一盆水果,放在椅子上的一件衣服等,都可以在画面上把它们记录下来,这对提高素描的表现技巧和表现力度,领会造型语言的形式规律具有特别重要的意义。

静物素描是学习造型艺术的开始。请记住一句话:“任何一位造型大师的求索之路,都是从造型的最基本的规律起步,如果你要获得美妙的画面视觉效果,必须从最基本的造型开始,扎扎实实地学习素描基础。”

素描静物写生虽说只是基础起步,但它恰是建造艺术大厦的奠基之石。

《画架》 金阳平

《蒜》 佚名

第二章

线条

《窗口》 皮埃尔·勃纳尔

对初学者来说，总是迫不及待地希望能够尽快熟练地掌握线条的运用。然而，由于手法生疏，一开始在纸上画出来的线条自然是不尽人意的，有时会显得笨拙。这时切记不要灰心，因为你已经有勇气在纸上勾画出你的线条了，这线条传达出你对物体的感受，这是最重要的一步。至于你掌握线条的熟练程度自然要靠你的耐心和不断地练习。相信你将一定 会在画纸上画出美妙而动人的线条，传达出你对想要表现或描绘的物体的感受。在绘画过程中，在画纸上有时出现强有力的挺直线条可能会显得肯定而直率；有时出现灵活微妙的线条会营造出气氛唤起情绪，或是传达出浪漫的情调；有时

流畅的曲线可表现出优美的情趣。通过下面对线条的具体分析，你一定能领会线条的技巧性在写实造型中的重要意义。

画面的大部分黑块集中在此，形成画面的视觉中心。

瓶子与瓶子投影之间产生的三角和方块形状把它们之间的空间营造出来，非常自然而生动。

光线

画家用轻快的线条流畅地在画面中营造出一种快乐的氛围。

色交界线

色交界线

《壁炉上的瓶花》 皮埃尔·勃纳尔

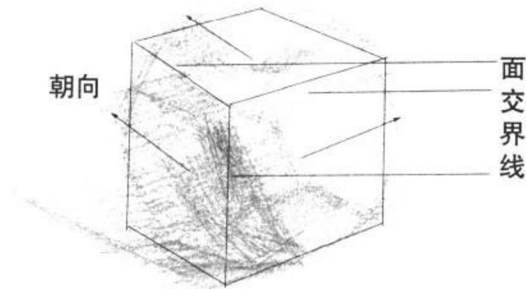
色交界线 学画者一定知道亮部和暗部两部分，当他们相遇时，可以用线条来表示区分。两块不同颜色相遇，同样可以用线条来表示。例如，国旗中的黄色五角星和红色背景相遇就可以用线条表示区分。用线的浓淡依赖于两个色块明暗的对比关系程度。

面交界线 初学者要学会立体地“看”，要立体地“看”，必须认识物体是由不同朝向的体面组织在一起的。这些不同朝向的体面相交之处，即为面交界线。

一般初学者开始画立方体的时候，会在立方体各块面交界的地方自动地画出线条，这就表明面与面之间在哪里结合，可以用线条来示意。初学者可设想自己在一间房间的里面，你就能明白，为什么画家在墙与屋顶的交会处，墙与地面的交会处或者墙与墙相交界的地方画上一道线条，这些线就是表示内部块面的衔接关系。

朝向

面交界线

外边线

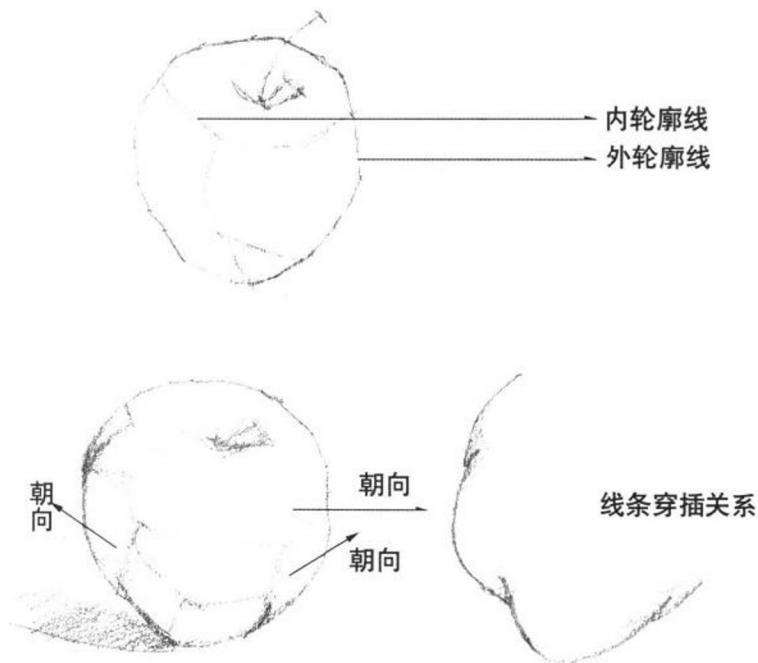

外边线 外边线就是物体外部边缘的线条，表示的是物体与背景的分离，物体的基本形象就从这里出现。如果你画一个苹果放在桌子上，外边线条可以把苹果与背景桌子分开。

轮廓线 轮廓线一般有外轮廓线与内轮廓线之分。外轮廓线指物体本身的体面结构转折的外部边缘的线条。内轮廓线指物体本身的体面结构转折的内部边缘的线条。

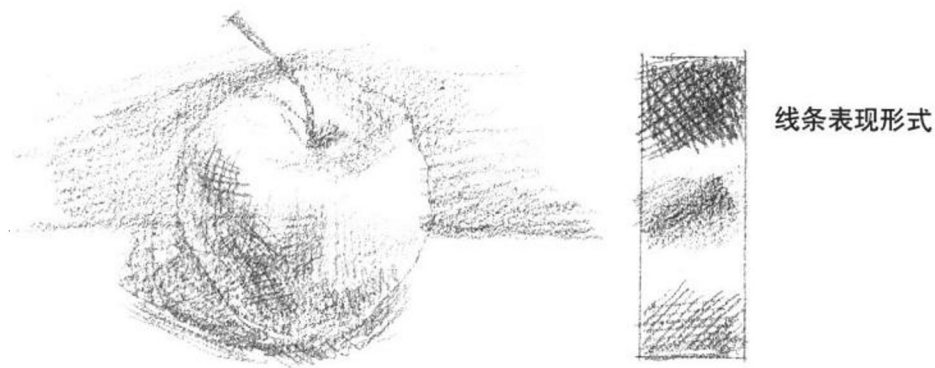
要想把物体画得清晰明确，必须要寻找物体本身的转折变化，因为大多数物体都是比较复杂，有很多起伏，不是像一张平整的白纸那么简单。对物体的复杂形体如何描绘？初学者可以虚构出很多物体上看不见的线条来塑造形体。这些虚构线条暗示的是物体面与面之间的衔接关系，有经验的画家会很熟练地用线条表示出它们之间的关系。如果掌握好面与面之间的线条区分，也就掌握了素描的最基本的原理。初学者可以用简单的几何形体作对象来画线条会有很大帮助。

一旦你能完美地画出物体的任何部位、任何转折方向的轮廓线，你就已经实实在在地学会画素描了。

线条造型 如何用线条来画物体？首先应对物体的结构形体要有一定的了解，从而可以用线条结成网或结成面的方法来表示物体体面结构的转折关系。线条也可以表示体面关系。当物体的一个面转折到一定角度，以至眼睛不能观察到面而成为一根线，而这根线却代表的是一个面的关系，用一根线表示出其面的关系就应该在这根线的头尾用心刻画。同时注意线条的穿插关系。

另外，初学者也可以通过对玻璃块的描绘来加深对物体结构空间深度的理解。因为玻璃块是透明的，你就不得不把它背面的线条也画出来。多练习结构线条是非常必要的，尽可能地画出物体背面的结构关系，对深入理解塑造物体的立体感是非常有意义的。

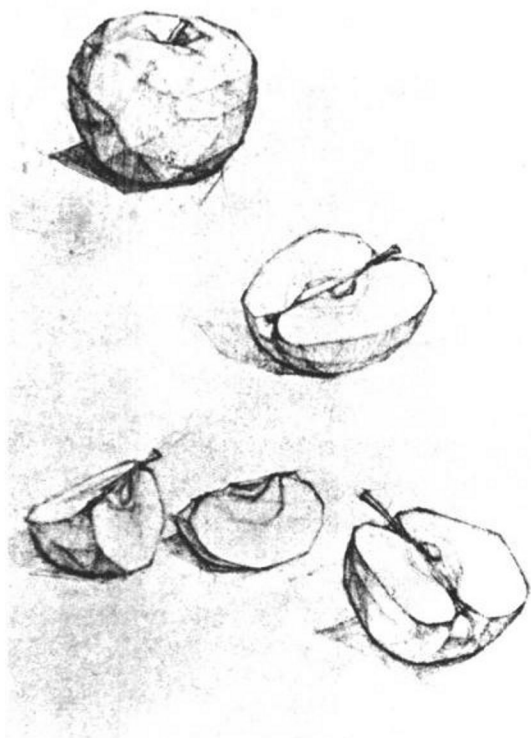
第三章 形体

要成为一名画家,不仅要掌握用线条来描绘形体,同时要学会用形体的眼光来观察物体,可以把各种复杂形体归纳成简单的几何形体:立方体、圆柱体、球体等。什么叫形体?形体一般指一种三维物体的形状,通常在二维的素描画面中用线条或明暗调子来描绘。掌握形体是学好素描的关键。

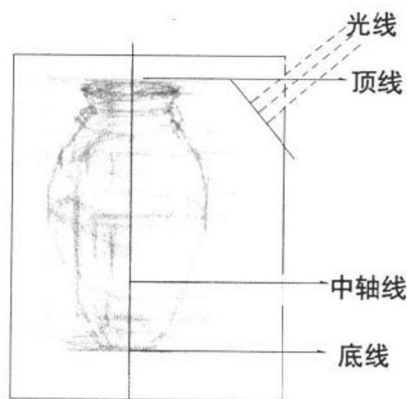
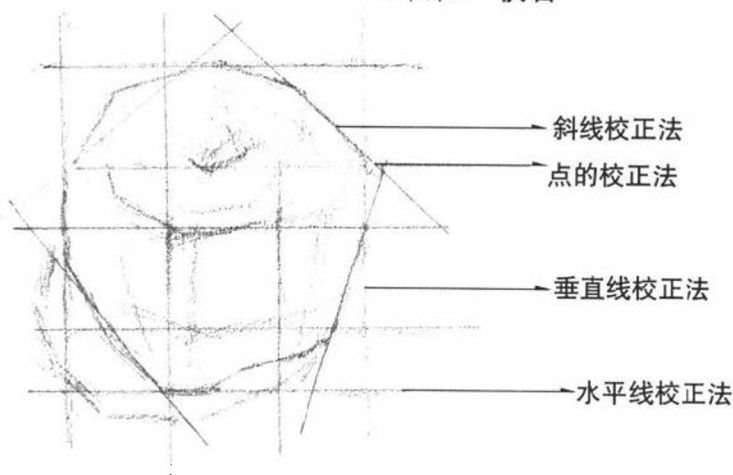
形与比例 形一般指的是物体的形状。如何把物体的形状准确地描绘出来呢?必须运用一定的比例分析方法。一张画纸确定了画面的最大范围,然而一般不能把纸面画满,必须留有一些空白,特别是四周的空白。初学者很容易会孤立地画而使物体顶住了纸的边缘或画出纸面,所以首先应确定一个大框架,对对象有一个初步的最大范围设定。如何开始着手画面呢?一般先画顶线与底线,确定画面上下最大范围,然后确定左右范围,这样就描绘出了一个大概框架,接着画者就可以在这框架中运用水平线、垂直线来分析物体的比例关系,按物体比例放大或缩小转移到画面上,就能准确地把物体的具体形象记录在画面上了。在描绘的过程中要注意物体的转折处在画面上的位置及比例关系。对于一些物体的局部比例关系的确定要通过与其整体的比较来确定。

画面上的物体比例关系基本呈现出来后,还要检验其准确性。一般有三种比例校正法:①垂直线与水平线的校正法:用垂直线与水平线来校正其形体的垂直与水平关系正确与否。②斜线校正法:用斜线来校正其形体的倾斜角度正确与否。③点的校正法:用点来校正其形体的转折关系正确与否。

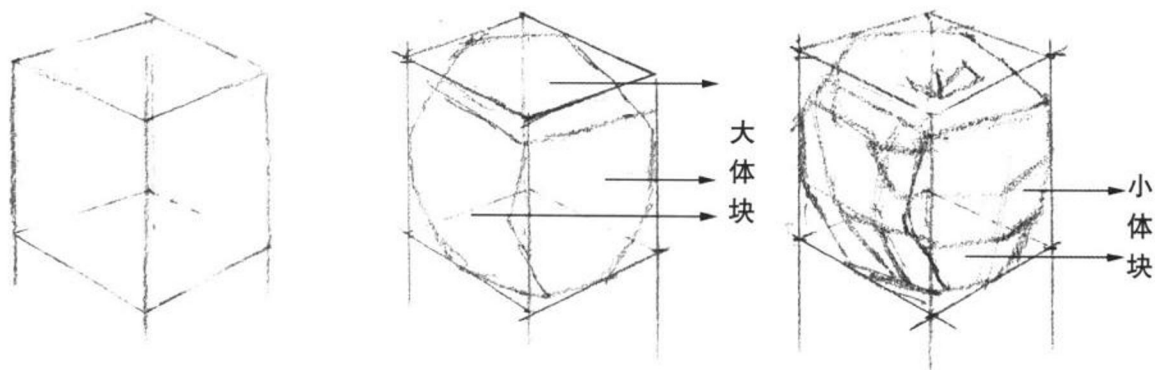
总而言之,通过不断地观察和描绘就能熟练且越来越准确地把握住物体的形状比例关系。

《苹果》 佚名

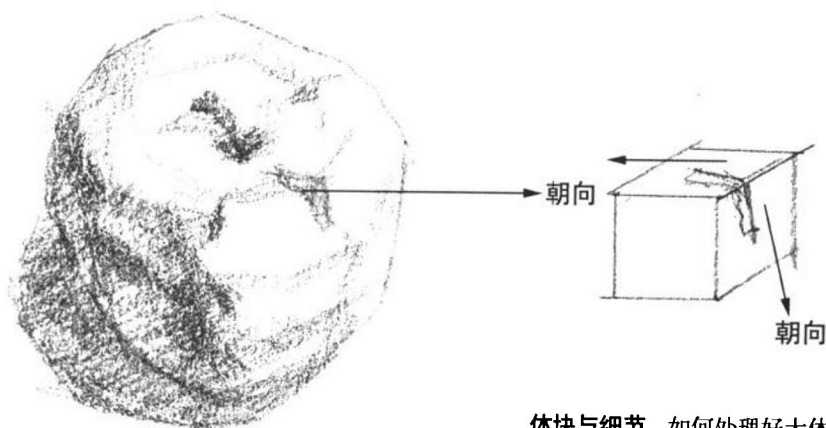
比例分析图

体块示意图

体块 一个有经验的画家十分善于把各种形体归纳成几种比较简单的体块：方块体、圆柱体、球体等。用简单的几何形体来造型，能使复杂的物体简化，这样做就很容易解决一些复杂物体的造型问题。

当我们在纸上想画出一个物体的具体形象的时候，运用简单的几何体块来呈现形体是最有效的。在作画的过程中，首先要考虑形体大的体块关系。即使你有多年的绘画经验，也不例外。对于初学者来说通过长期的练习，就会养成用体块归纳形体的习惯，也就学会了素描造型的基本技巧。例如画一个瓶子，将它归纳为大小圆柱体的构成，这样对物体的理解也就比较简明，而且能保持形体的总体形状。在画形体时不能从一个局部到另一个局部，这样形体会扭曲，不能准确描绘出对象。初学者容易拘泥于细节的描摹，所以一定要养成描绘物体从它的大体块入手的习惯，便于培养一种良好的整体分析能力。体块的分析是根据物体中的体块的不同方向组合展开的，大体块有它的朝向，小体块也有它的朝向。塑造好体块的空间朝向的关键是体块与体块相交的线面。

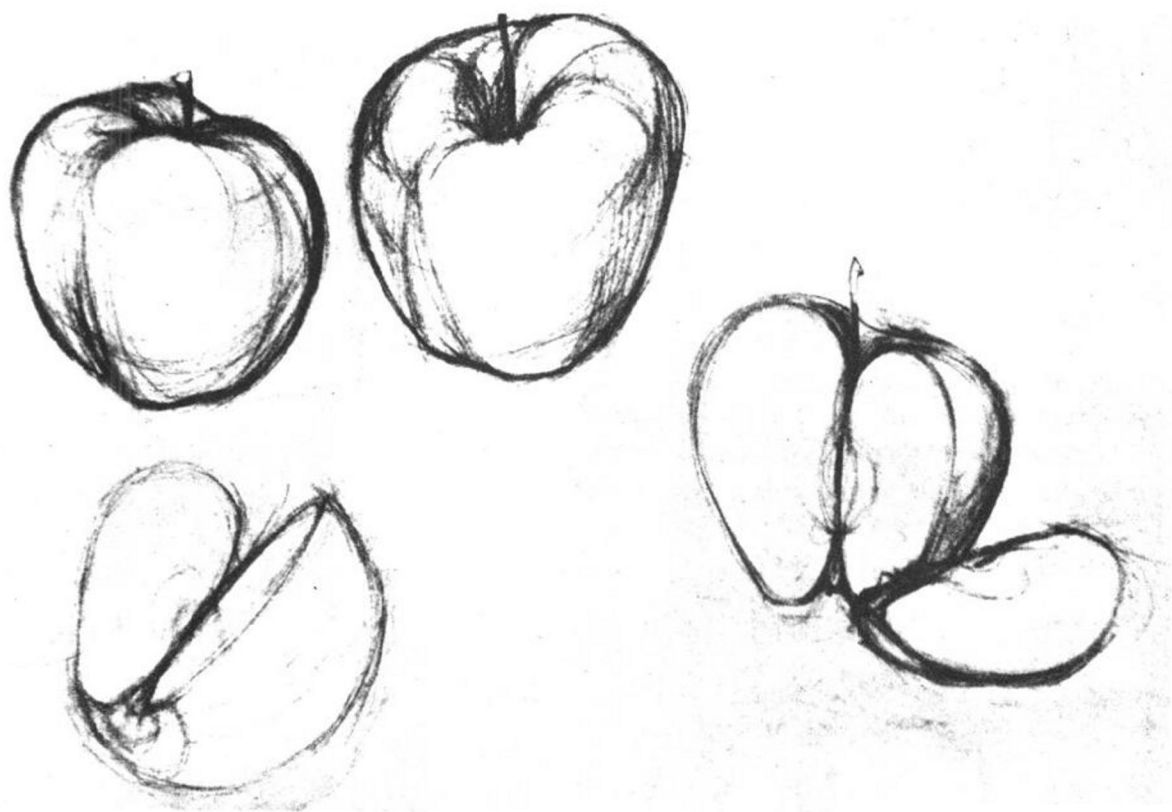

细节与整体关系示意图

体块与细节 如何处理好大体块与小体块的关系？初学者经常会由于对细节的过分刻画，而使形体孤立，殊不知这会破坏画面的整体效果，极易产生被描绘的对象变形、扭曲。必须认识到它们的关系是从属关系，小体块的刻画须依附于大体块的刻画。

第四章

结 构

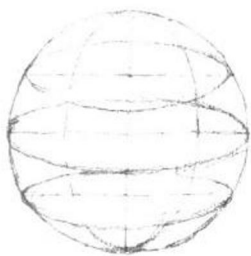

《苹果》 佚名

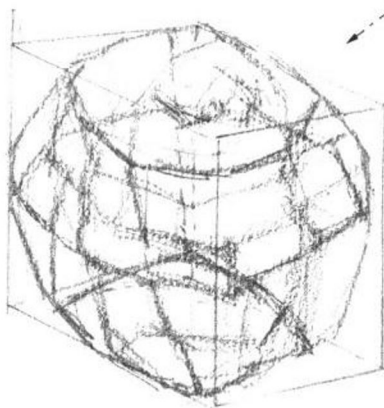
分析一个物体的结构对于画家描绘它的明暗关系、空间深度具有重要意义。如果不能深刻理解对象的结构就不能塑造好它的立体感。物体的结构也可以理解为物体的构造。例如，我们看一个不透明的物体（如苹果）时，就不能看到它的背部。因为物体自身后面的一些形体被遮挡住了，然而在我们描绘它的时候，就应该尽量画出它的背部结构，这样物体就会显得非常立体。正确分析物体的结构，能使我们描绘出的物体更真实更准确，这要求我们把一个物体尽可能地理解为是透明的。

在开始画素描时，应按整体到局部的顺序，以较淡的线条画出物体的结构。保留结构线以作为进一步深入的标记。要尽量避免使用明暗来塑造物体，可通过线描的轻重来获得立体效果。画面表现的生动性应从属于结构的合理性。

光线

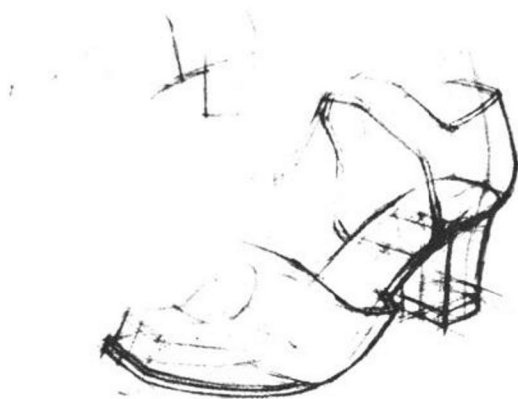
球体结构与透视

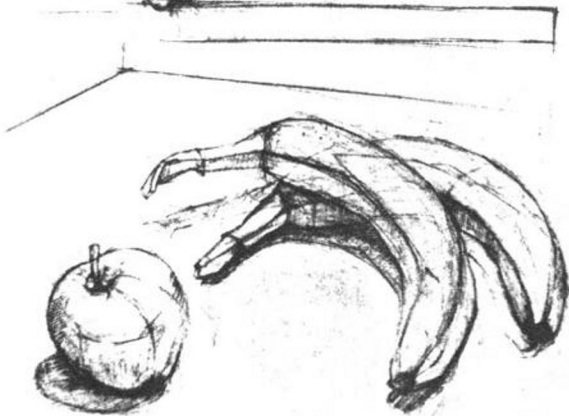
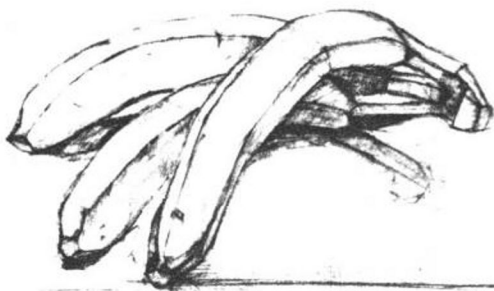
结构示意图

结构素描 结构素描对初学者更好地理解 and 掌握物体的结构具有重要作用。它是指对物体用几何形体来概括, 进行形象化的立体表现。为了清晰把握物体的结构, 并准确掌握透视和比例, 应将物体看得见和看不见的部分都画出来, 用水平线、垂直线、中轴线、斜线、切线以及曲线等分析手段来表现出物体的结构关系。

《鞋子》 佚名

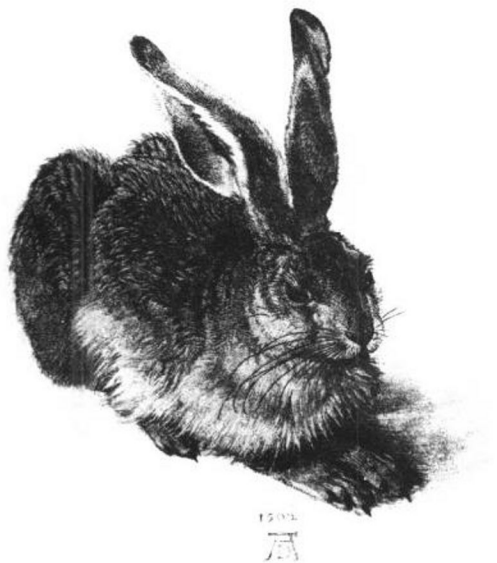
《苹果与香蕉》 佚名

第五章

明 暗

对进行素描训练的学生来说，明暗是塑造物体立体视觉效果的基本手段之一。要是没有光线，当然就不存在明暗效果，这就说明明暗的产生是由于光线作用于物体的缘故。一般光线有自然光源和人工光源两种。因为有光线照在物体上，我们才能看到显现的形体。初学者往往只能看到光作用于物体上的三层影调：黑、白和灰（用白色的物体来观察这三层影调很清晰）。而一个有经验的画家就能看到更多微妙的影调。调子的微妙变化对塑造物体的立体感具有重要作用。

《兔子》 丢勒

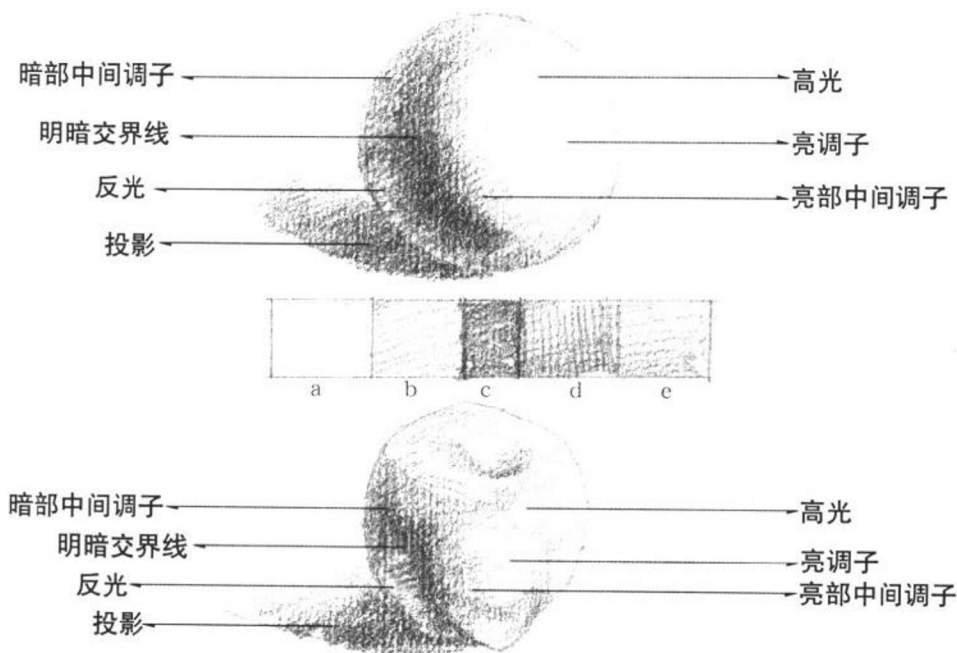
表现一个物体的明暗调子，必须理解物体的基本面形状，而这些面的明度可以从以下四个方面来分析观察：①物体与光源的角度；②物体与光源之间的距离；③光源本身强弱和距离物体的远近；④物体本身的固有色。

同时注意，同一物体虽然在不同角度的光线照射下会出现不同的明暗变化，但是光线不会改变物体的结构，因为物体的结构是固定的，而光线是可变的。所以就物体明度调子的变化而言，结构是内因，而光线是外因。

作画时，在涂明暗调子的过程中，应始终树立形体结构观念。重点抓住明暗交界线，刻画中间色，有助于突出形体的立体感和厚重感。对物体复杂的明暗变化要进行系统归纳，使调子统一。

《幼鹿的头》 丢勒

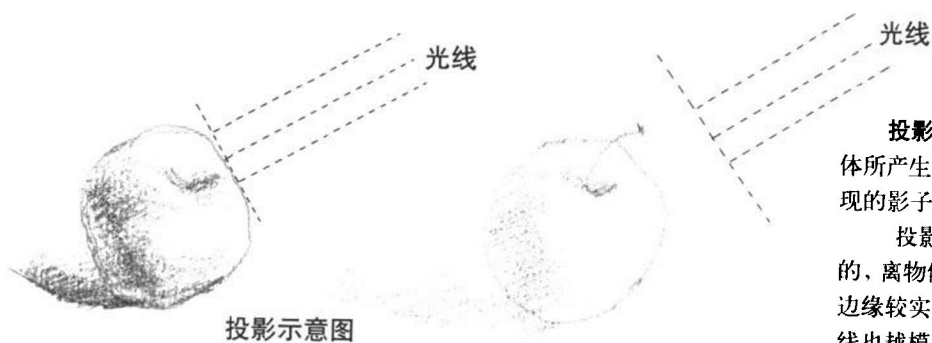

明暗组成调子 亮调子、高光与亮部的中间色属于物体的受光部，暗部的中间调子、明暗交界线、反光和投影属于背光部，它们构成物体的两大明暗系统。这是物体受光后产生的基本调子。不管物体形状起伏有多么复杂，也不会改变这些调子的排列次序。

一般来说，物体受到光线直射的部分称为亮部。亮部中的受光焦点称为“高光”，高光不是任何情况下都能看到，与物体的质地有关。

中间色是物体受到光线侧射的部分。物体受光部和背光部相交接的地方，称明暗交界线，比较起来这部分最暗。明暗交界线的位置和形状与物体本身的结构转折有密切关系。一般初学者应从明暗交界线入手，容易塑造物体的立体感。物体的暗部受到周围物体的反射，就产生了反光。反光的亮部一般不会超过受光部，因为它始终属于暗部。当光线射到某一物体，被物体遮住了部分光线，这就产生了投影。投影与物体相交接的地方一般较深，界线清楚，与物体越远越淡，界线也模糊。

投影

投影 光线照射在物体上，这个物体所产生的阴影投在另一个物体上所出现的影子，被称为物体的投影。

投影的色调变化是与物体相联系的，离物体近的部分，投影一般较深且边缘较实，离物体越远投影越淡，边缘线也越模糊。投影通常情况下会比物体自身的阴影要暗一些，因为物体自身的阴影容易受到周围物体产生的反光照射，但必须排除固有色因素。