

素描静物

Basic Course of Sketch Art

STILL LIFE
SKETCH

名师出招，打造坚实基础

锦囊妙计，解决阶段难题

循序渐进，直通成功之路

02

丛书策划：王开元 责任编辑：曾琪琳 书籍设计：刘嘉鹏

素描造型基础教程 基础篇

素描静物

Basic Course of Sketch Art

名师出招，打造坚实基础

锦囊妙计，解决阶段难题

循序渐进，直通成功之路

这是一套为初学美术的青年学生编写的基础素描教学丛书。丛书系统、全面、分阶段地阐述了素描教学的原理、构图、透视、解剖等基本知识，对素描训练和学习方法进行了详细地分解演示，从结构到明暗，突出了知识的应用和技巧，有很强的实用性。

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 汪潜著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2006.12

素描造型基础教程

ISBN 7-5394-1922-9

I. 素... II. 汪... III. 静物画: 写生画—素描—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第141672号

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市武昌雄楚大街268号

电话: (027) 87679522 87679537

邮政编码: 430070

制版印刷: 武汉精一印刷有限公司

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail: hkg@hbapress.com.cn

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 3.5

印数: 4000册

版次: 2006年12月第1版 2006年12月第1次印刷

ISBN 7-5394-1922-9/J · 1507

ISBN 7-5394-1922-9

9 787539 419220

ISBN 7-5394-1922-9/J · 1507

定价: 15.00元

素描造型基础教程 基础篇

素描静物

Basic Course of Sketch Art

汪潜 著

编委会

主任 胡雷辉

副主任 夏魁刚 夏如军 周桂丽 蒋团仙

主 编 竺国锋

编 委 汪 潜 王存木 张义仁 楼碧红

顾 问 骆建钧 应硕荪

STILL LIFE
SKETCH

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

content

目 录

感悟素描静物

一、静物透视与构图法则

二、静物几何形体分析

三、静物结构画法

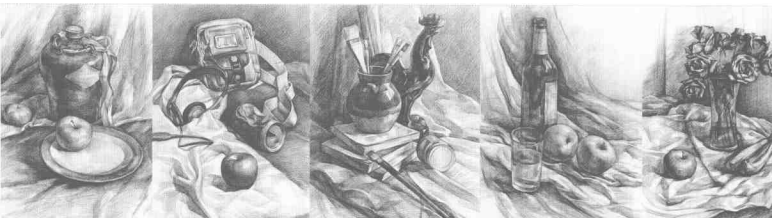
四、静物明暗画法

五、单个静物画法

六、组合静物画法

七、短期作业与长期作业的比较

八、作品欣赏

感悟素描静物

素描静物写生是石膏几何形体写生的延伸和发展。它描绘的范围很广。瓜果、蔬菜、花卉、瓶罐、文具等都可作写生的对象。

素描静物写生主要是训练构图能力和造型能力。对初学者来说，一方面通过由简到繁的静物组合写生，掌握构图规律，做到画面对象大小比例安排得当，视点高低适宜；另一方面，也可以自己布置静物作画，从中学习构图的基本知识，逐步掌握构图的方法。静物的形体结构实际上仍是不同的几何形体的组合，但它比石膏几何形体不规则，更复杂。因此，我们在静物写生中，应强调对形体组合关系和结构关系的理解。

在静物写生中，各种物体都是由不同的材质构成的。硬软、粗细、轻重、厚薄等等的“质”感是不一样的。对质感的表现主要通过对比的手法，当然也有赖于对物体色调准确的描绘。

在素描静物写生中，物体的透视规律应该继续予以重视，以求不断加深对透视规律的理解。

素描静物写生的工具有铅笔、木炭、炭精条等。

素描静物写生的观察方法和作画步骤大致上和素描石膏写生相同。只要我们采用正确的观察方法和表现手法。通过不断地写生实践，就一定能够掌握素描静物写生的方法和技巧。

1. 素描静物写生要点把握

(1) 色感与明度

素描是一种单色的绘画,物象的色彩感觉只有通过黑白灰色调的明度变化来体现。因而在静物写生中,准确观察和判断物体之间的固有色的明度差别,对于色感的传达至关重要。固有色就是物体本身的色彩。

明度关系的表达是一种相对关系的表达。我们不可能在白纸与铅笔的黑白这一限色调中完全表达出对象的光与色的强度,这就需要学习运用物体明暗变化的格局和规律,以黑白色调及层次恰当的明度比例,来概括和表现对象的明度效果。因此把握好画面黑白色调的分寸是静物写生的重要训练内容。我们需要在各物体固有色之间的明度范围内,细致敏感地辨别和把握色彩明度的层次变化,以获得准确的色调依据。

(2) 质感的表现

由物体的物质属性带给人的视觉感知即为质感。如玻璃表面的光洁、绸缎的柔软滑亮、陶器的粗糙、金属的坚硬等,质感的获得源自人的视觉经验和触觉经验。在静物写生中,质感的传达是一个重要的表达内容。它可以训练我们的视觉敏感度和写实效果的真实丰富。

(3) 量感的表现

由物体的重量带给人的视觉感知即为量感。在绘画表现中体感和质感是造成物体量感的重要因素。如果画面出现的是一个没有体积的平面,纵然表现出了质感,也难以产生量感。而不同的质感又会唤起人们不同的量感经验。如绸缎的柔滑产生的轻感或陶瓷的相厚产生的重感等。

(4) 立体感与空间感

在素描造型中,立体感和空间感的表现是相互联系的,是构成画面整体感的重要因素。

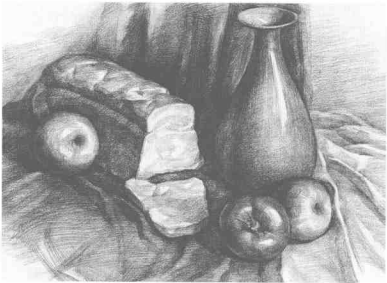
空间感包括形体空间和环境空间。形体空间即物体自身各部分之间的空间距离,其表现在物体不同空间位置体面的透视缩形变化和近大远小造成的一种空间感觉。环境空间即场景的空间距离,其表现为物体与物体之间的远近前后的空间距离感觉以及场景色度的变化。如近实远虚,近浓远淡造成的空间感觉。形体空间是空间感表现的决定因素,通过准确的形体空间和环境空间的联系,进一步加强物体之间包括物体自身的空间感,增强造型的真实性和生动性。

立体感又称体积感,是物体本身空间的体感表现,其主要表现在物体的透视、明暗色调层次及投影关系。立体感和空间感是相互依存的,不能孤立地塑造立体感,整体空间效果的获得需要立体感和空间感的融合。

2. 静物写生的表现形式

(1) 以结构为主的表现形式——短期的理解性辅助练习。要求运用前面石膏几何体的造型规律,以提炼和归纳的造型理念研究和分析复杂的静物对象的形体结构关系。

(2) 以明暗为主的表现形式——长期的表现性练习。要求运用前一部分课程内容的知识在理解的基础上,用明暗调子刻画出物体的体积、量感、质感和色感,进一步提高写实能力。

一、静物透视与构图法则

学习目的：了解静物透视变化规律，掌握静物近大远小和椭圆透视变化原理。

学习重难点：如何运用透视规律准确表现不同位置、形态静物的透视形体。

学习周期：1课时

静物形体透视，指因观察角度的不同，物体所表现出来的透视变形及近大远小的现象，包括物体本身各部位的结构穿插以及物体与物体之间的前后、远近位置的透视变化。

在静物写生中，我们在理解物体基本形体结构的同时，还须把握物体在不同位置角度下所产生的透视变化形体。

1. 静物形体透视的表现

要画准一个物体的透视关系，需在分析其几何形体组合的基础上，根据几何形体透视的规律来表现。

(1) 静物的椭圆透视变化规律

画静物素描时，我们经常会表现圆形或曲线形物体，如在陶罐上罐口、罐颈、罐身、罐底等圆形透视的表现就显得极为重要。一个圆形静物可以由若干个椭圆组成，我们可以通过关键的几个椭圆组合来理解物体的形体变化。中心轴线把椭圆的圆心连在一起，每个圆都要符合圆面透视原则，椭圆通过直径分成两个半圆，近的半圆比远的半圆略圆、略大，一般俯视情况下位置越低的椭圆越接近于正圆，而越接近视平线就越扁。

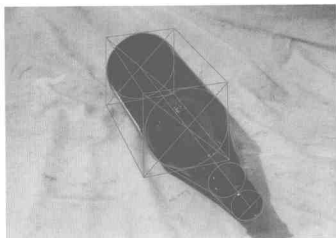
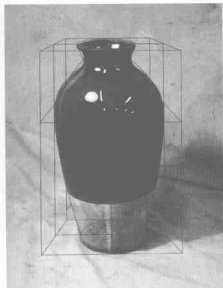
(2) 静物的近大远小空间透视变化规律

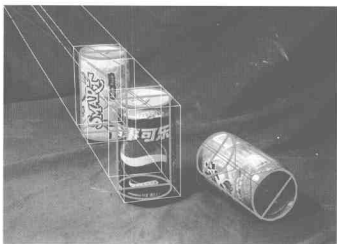
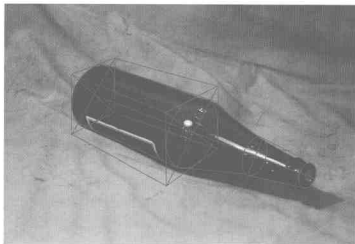
同样形态的两个物体，由于放置位置前后远近的不同，而呈现近处的物体比远处的物体略大的现象，同时两个相同位置的椭圆也呈现近则越圆，越远则越扁的透视变形现象。

(3) 横放静物的椭圆透视变形及近大远小现象

在表现一个水平放置的啤酒瓶的透视关系时，我们通过几何形体分析知道啤酒瓶的基本形体是由圆柱体组成的，而圆柱体可以由长方体切割而成。通过在几何体课程中已学的圆柱体透视变化规律，我们知道横放的圆柱体，当其柱身正朝我们时，两端圆面消失，柱身最长，两边线平行；慢慢斜放过来，圆面则越接近正圆，柱身越短，两条边线明显向一个消失点收拢，呈现近大远小现象。由此，我们可以正确地画出酒瓶的透视。

在理解静物的椭圆透视变形及近大远小变化规律的基础上，还应加强整体观察比较，避免造成形体透视错误，如罐口画得太大，椭圆两头尖，物体远近不成比例。

2. 构图的定义

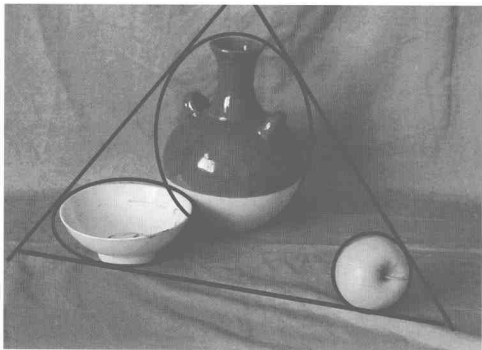
构图是指形象在画面中占有的位置空间所组成的画面结构形式,又称“画面结构”。构图主要通过形体、线条、明暗、空间等视觉因素在结构关系中呈现。

构图是美术术语。中国画称“布局”、“章法”或“经营位置”。

绘画构图的任务就是根据题材、主题思想和形式美感的要求,将经过选择的各个对象,按一定的形式法则恰当地组织安排在画面上,从而构成一个协调完整的画面,明确地表达其主题内容。它既是一种艺术手段,也是绘画的骨架,对一幅绘画作品的成败起着决定作用。

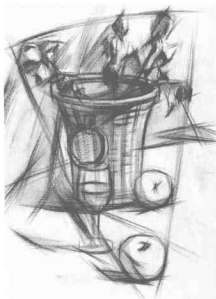
3. 构图的基本要素

构图不是单纯的几个形体间的组合,既要考虑物体形状的大小、高低、长短、方圆、轮廓的变化,还要考虑物体明暗、色彩、体积、质地等因素的变化以及有无内在联系,还有必要考虑一组物体的主题,使这一组物体互相搭配得当、和谐美观。而形和线则是组织构图布局的主要手段。例如在画面的中间摆放一只陶罐,这是画面的主体,但是感觉四周太空,在陶罐的对称轮廓线左边放置一碗,再在右前方放一个苹果,填补了右边的空白,使几件实物联成一个整体。这样,便出现了一幅由不同质地、大小、形状、颜色、高矮协调的、多样静物组成的合理美观的构图。

4. 构图的基本法则

素描的过程是从整体——局部——整体的一个过程。构图也要按整体——局部——整体的规则把组合对象的大外型看成是三角形、四边形、圆形、椭圆形、S形等。然后在几何形里分割所画的物体，整个图形要上紧下松，即画的上面部分要少些空白，画的下面多留些空白，要有伸缩的余地，要遵循对称与均衡、对比与调和、安定与比例、变化与统一等形式美法则。

(1) 倒置三角形构图：体现了一种动感

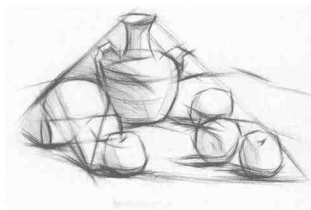
(2) S形构图：柔美而有动感，空间纵深感强。

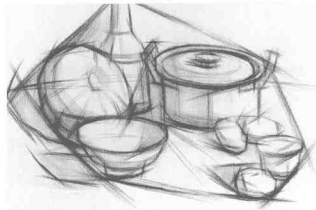
(3) 梯形构图：稳重且有庄严感。

(4) 四边形构图：活泼且不失稳重。

(5) 三角形构图：感觉稳定牢固，不呆板。

(6) 多边形构图：画面丰富饱满。

5. 静物的摆放原则

主次分明：画面中要有主有次，一般大件物品往往是主要的，应安排在显眼的位置上。下图中国罐是主体，碗和苹果起陪衬，烘托作用。

对比明确：要考虑静物之间的对比，如大小、形状、明暗、色彩、高矮、质地等内在联系，处理好它们之间的关系，使画面感觉丰富。

层次清晰：处理好静物的前后层次，可增加画面的空间感，一般小物件置前，可破大物体的轮廓线。

疏密得当：画面既要有紧凑的地方，又要有空白地方，有聚有散，形成对比，突出主题，还要选择理想的视角进行练习。

有了正确地摆放，还要从整体观察的角度进行构图。如果是从局部观察来构图，势必会出现将物体在画面中定位得太小、太大、太偏等错误，破坏画面的整体感。

正确的构图范例：

将陶罐与碗部分形体重叠，苹果独自放倒，后面用衬布变化充实，加强物体与空间的统一感，物体之间形成不等边的三角形，画面既稳定又不呆板，这是比较合理的构图。

错误的构图范例：

陶罐、碗和苹果的摆设布局过于对称，造成统一有余，变化不足。

陶罐、碗和苹果安排过于集中，只有聚没有散，缺乏疏密变化。

虽均衡，但无统一。

陶罐、碗、苹果三个物体在前后关系上，虽均衡又有变化，但显得杂乱不统一，主次不明。

二、静物几何形体分析

教学目的：了解静物的基本形体构成，能运用简单形体的变异组合来分析复杂形体，提高对物体基本形及内部结构的把握能力及综合分析能力。

教学重难点：如何利用几何形体概念分解物体形体结构。

学习周期：1课时

在素描基础训练中，初学者要想快速有效地提高物体的形体把握能力，需要提升两种意识。一要用直线打形，因为直线更具方向性和概括性，即要有形体概括意识；二要用结构分析形体，只有把握了内在结构，我们才能对形体有更准确的认识，即要有分析意识。

物质世界的一切形体，无论其内部结构如何复杂，外在形态如何变化，都可以概括为简单的几何形体组合，即几何化归纳法，如陶罐和小壶（见左图）。

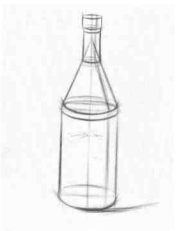

单件静物几何形体分析

啤酒瓶：圆柱+圆锥+圆柱。画时应注意形体结合部的位置及透视变化。

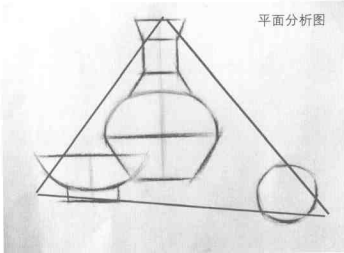
有盖方形酒瓶：多个几何形体组合。在画前应仔细观察，分别从盖、口、颈、身几个方面认识分解，多注意各部位的透视形变化。

陶罐：多个几何形体组合。对于此类物体我们需要把物体分解成几个基本的几何形体，根据几何形体基本结构找出该物体形体结构和明暗变化规律。同时要树立整体意识，从局部回到整体，把物体各部分联系起来理解。

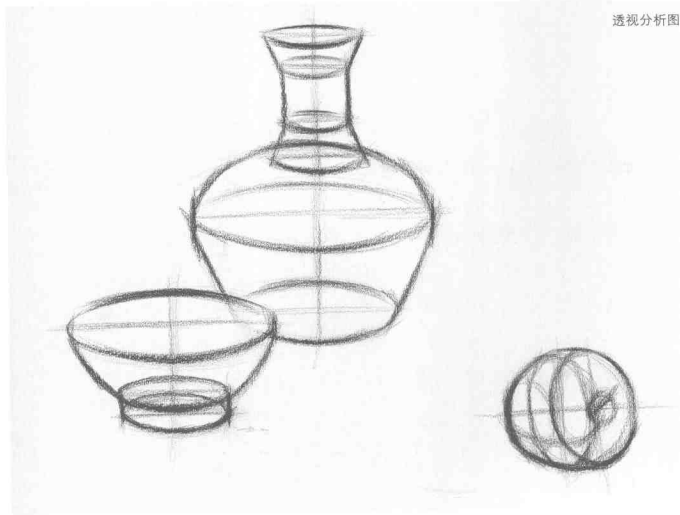

组合静物几何形体分析

组合静物首先应该注意构图的几何形特征。把握构图基本结构，有效组织变化统一的画面，其次应该注意不同物体形的曲直变化及近似几何形间的区别与联系。最后应理解物象形体与结构。整体与局部的内在联系，准确把握形体特征，合理区分几何形体在不同空间位置的透视变化规律。

平面分析图

透视分析图

从几何形到体的转化。图中圆形物体主要通过椭圆透视变化规律来实现，理解椭圆近大远小，由高到低的变化是把握形体结构的关键。

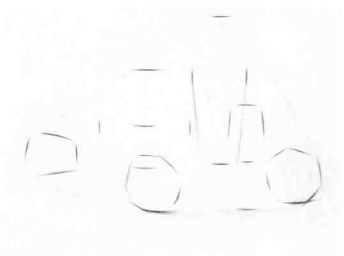

三、静物结构画法

学习目的：掌握运用基本几何形体概念认识和分
析对象的方法，简化复杂形体，从整体上把握对
象的形体特征和形体结构。

学习重难点：不同形体、方位物体的空间透视变
化规律。物体几何形的分析，如何以线为表现手
段表现形体结构、空间及体积感。

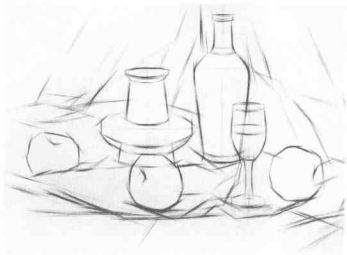
学习周期：2 课时

1. 确定画面基本构图位置并对各物体的形体进行定位，要求构图合理、比例恰当。

2. 运用直线切出物体基本外形，注意基本形的对称均衡及物体各部位的形体转折位置、比例。

3. 用切形方法把形体交代完整，注意背景空间地深入。

4. 运用辅助线、透视线准确表现物体形体透视，同时运用轻重虚实不同的线表现物体明暗交界线、投影。注意布折形体要合理概括。

形体辅助线轻淡
后面物体用线较轻、虚
明暗交界线粗重
前面物体用线粗重、实

5. 强调线的虚实效果, 增加物体形体转折面的交代, 增强物体体感与量感, 结合揉擦法对画面各部位暗部进行简单的渲染, 增强画面气氛, 表现物体的空间效果。

四、静物明暗画法

学习目的：在结构造型基础上运用明暗造型作为主要表现手段，通过练习能合理运用明暗色调表现物体形体质感、量感及画面的空间感。

学习重难点：把握不同形体特征物体的黑白灰层次，如何将形体塑造置于环境空间中，形成和谐统一的整体效果。

学习周期：4课时

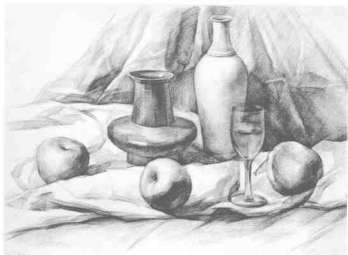
1. 在确定画面基本构图的基础上，用直线切出各物体的基本形，注意把握准各物体间的比例及物体的对称。

2. 对形进行更深入肯定的表现，找出明暗交界线，交代清楚物体大的形体转折关系，进行初步的空间形体表现。

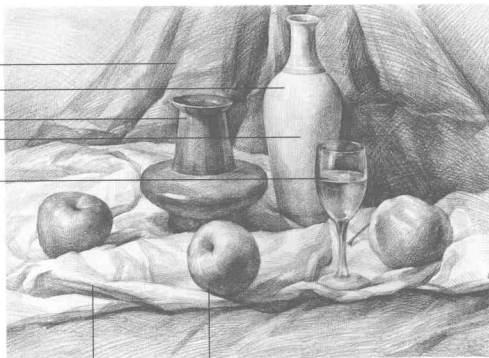

3. 铺出大体明暗效果，对不同色素质物体有初步区分。注意物体与物体、画面与背景间的前后空间的塑造。通过投影用大的布褶关系简要表现画面空间关系。

4. 对物体暗部进行深入，适当体现底部关系，对画面不同色素质、质地的物体有更明确的黑白灰交代，注意准确表现画面的空间层次，局部的深入要符合整体统一的原则。

后面布褶虚
色素浅,有光滑感
色素重,有分量感
暗部与投影关系柔和较虚
透明有玻璃质感

5. 对物体的细节、体积感、质感有更完整地体现,注意拉开不同色素物体、衬布的黑白灰层次,形成更明快的画面效果。

前面布褶实

黑白灰对比强烈、较实

