

单个

素描静物写生 陈晓明 著

浙江人民美术出版社

学院派绘画基础教材

XUEYUANPAIHUHUACHUJIAOCAIDANGESUMIAOJINGWUXIESHENG

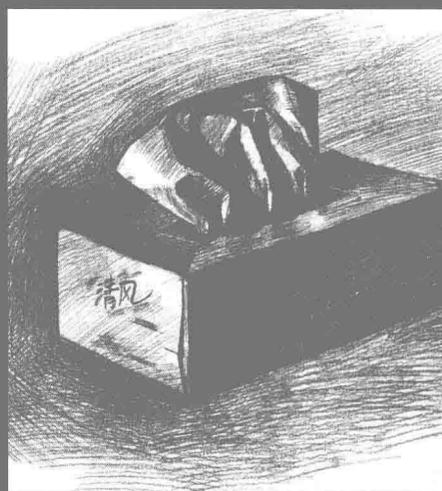

学院派绘画基础教材

单个素描静物写生

陈晓明

著

浙江人民美术出版社

学院派绘画基础教材书目

- 单个石膏几何体写生
- 组合石膏几何体写生
- 单个素描静物写生
- 组合素描静物写生
- 石膏头像写生
- 真人头像写生
- 人物速写写生
- 单个色彩静物写生
- 组合色彩静物写生
- 色彩风景写生
-

作者：陈晓明
责任编辑：洪奔
责任校对：黄静
封面设计：刘颖
责任印制：陈柏荣

图书在版编目(CIP)数据

单个素描静物写生/陈晓明著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.1 (2006.8重印)
学院派绘画基础教材
ISBN 7-5340-2033-6

I. 单... II. 陈... 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(2005)第131265号

单个素描静物写生——学院派绘画基础教材
编著 陈晓明

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

印 刷 杭州余杭人民印刷有限公司

版 次 2006年1月第1版·第1次印刷
2006年8月第1版·第2次印刷

开 本 889×1194 1/8

印 张 6.5

印 数 5,121—9,120

书 号 ISBN 7-5340-2033-6/J·1675

定 价 30.00元

如发现印刷装订质量问题, 请与本社发行科联系调换。

目 录

素描静物写生要则 / 1

苹果 / 2

梨 / 4

桃子 / 6

香蕉 / 8

面包 / 10

蒜头 / 12

萝卜 / 14

青菜 / 16

盘子 / 18

不锈钢碗 / 20

不锈钢锅 / 22

书 / 24

纸巾盒 / 26

牙膏 / 28

玻璃杯 / 30

水杯 / 32

可乐瓶 / 34

不锈钢壶 / 36

玻璃瓶 / 38

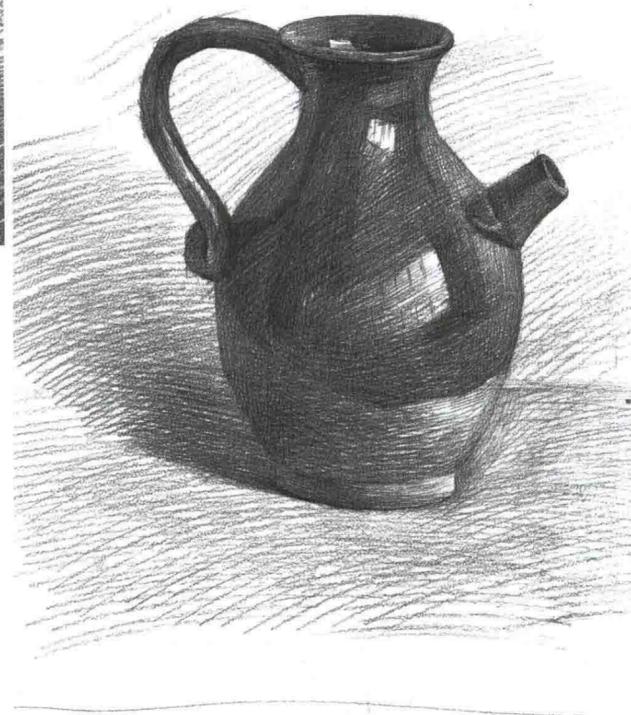
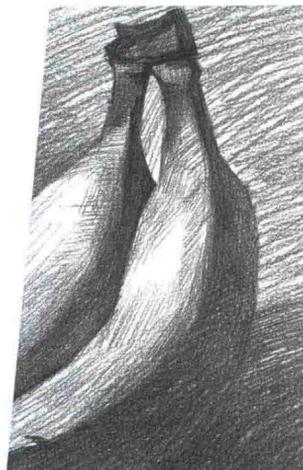
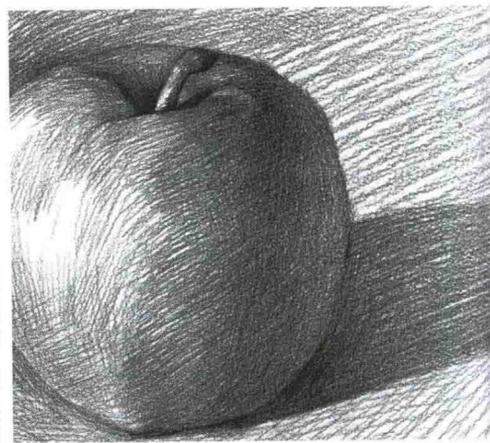
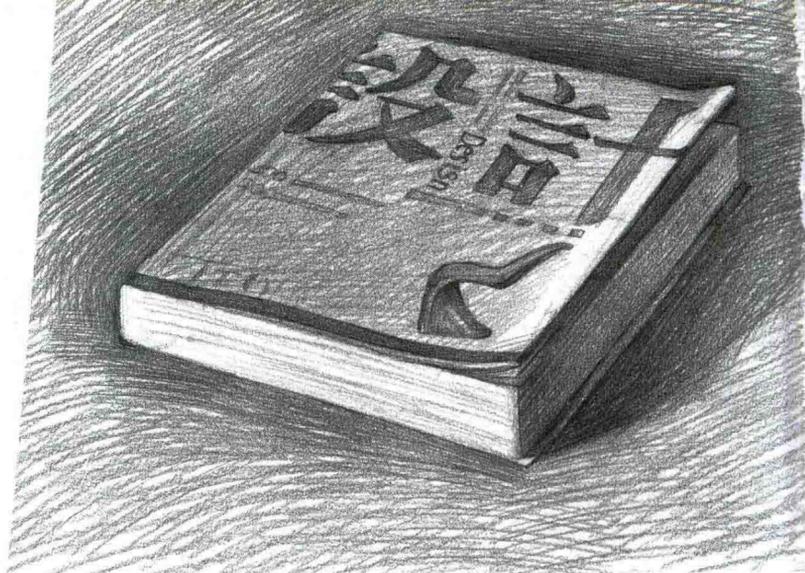
陶罐 (一) / 40

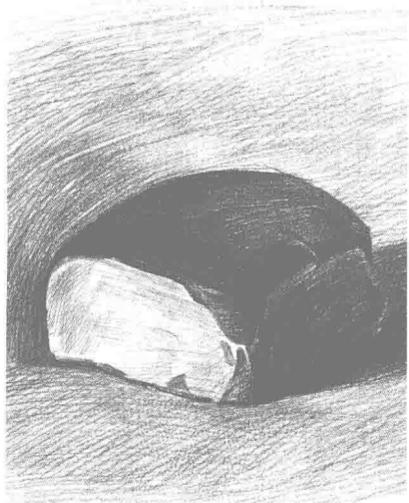
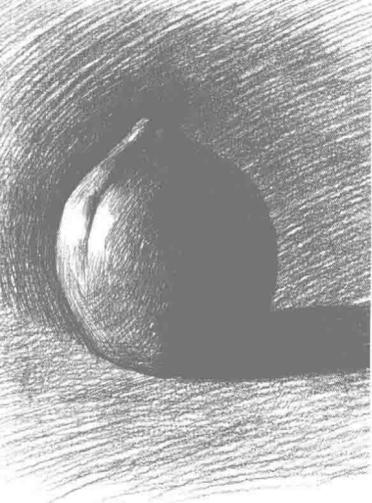
陶罐 (二) / 42

带嘴陶罐 (一) / 44

带嘴陶罐 (二) / 46

电话机 / 48

素描静物写生要则

素描通常是指单色的图画，它是一切造型艺术的基础。素描静物写生作为素描造型练习中的一个阶段，以写实的造型手法，用线条、明暗来表现物象的形体、结构、质感、空间。在这些不断的练习中可以提高我们的认识能力、观察能力、审美水平和表现技巧。

素描初学阶段的训练过程，一般都是根据“从易到难、由简入繁、循序渐进”的原则进行。作为描画对象的静物，其实就是几何体的综合表现，画静物也是进一步体会几何形体组成物象的阶段。这个阶段要学会判断物象的比例和明度，要表现出物象的立体感、空间感和质感。特别是质感的表现，是画静物的重要课题。

对于初学者来说，如何来学习和掌握素描静物写生是入门的关键。

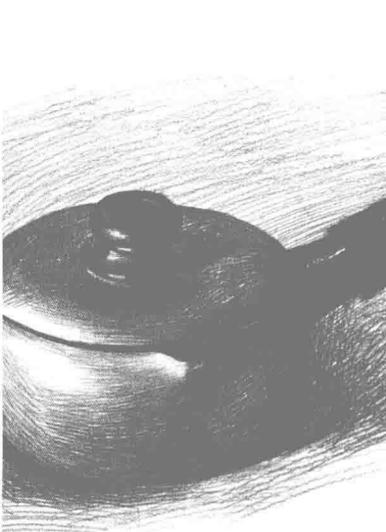
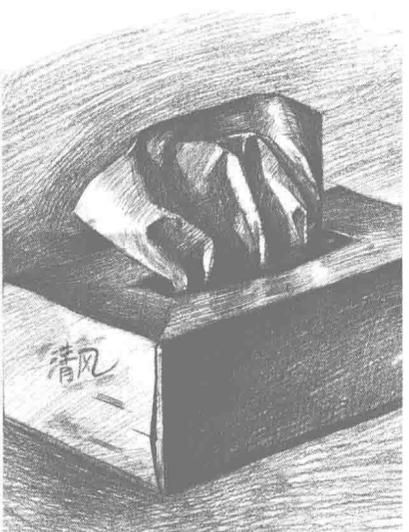
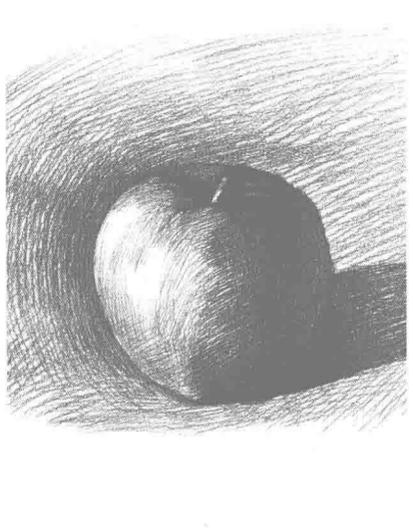
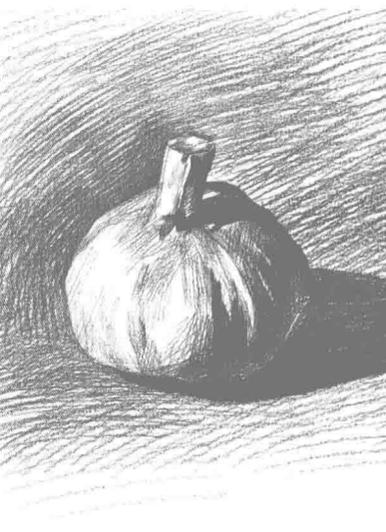
首先，要学会“整体观察”。掌握整体的观察方法，是素描训练中重要的基本任务。正确的整体观察方法来自辩证的思维方法，而正确的表现方法是由正确的整体观察方法决定的。物象的整体由局部和细节组成，局部和细节脱离整体的存在是没有意义的。任何物象的结构、形体透视、比例及运动变化，都是相互关联的整体。因此，对物象进行各因素、各部分的研究分析之后，素描写生就应从着重于探索整体的表现开始，从整体到局部再由局部到整体，多次反复去表现造型的整体感。初学者在观察对象时，往往喜欢盯住一点，其目的是为了看清楚所画的部分以致于忽略物象的整体，这种习惯的观察方法阻碍了对物象整体关系的把握。因此，初学者在写生中不仅看对象时需要整体观察，检查自己的画面也需要整体观察，并使之成为我们的习惯。

其次，要理解形体结构。所谓形体结构是指形体外部各部分的组合和穿插，也叫结构。我们写生中的静物通常是日常生活中的物具，结构相对简单，大多以圆形、方形、柱形等几何形结构组合而成。初学者在画物象时应把物象的形体理解为多个不同几何形的组合和穿插，复杂的形体应简单地看、理解地画，只要抓住了形体结构就抓住了造型的要领。

再次，要注意立体塑造。在平面上表现立体感是素描训练的一个主要方面。要做到这一点，必须在画面上表现具有形状、结构的高、宽、深三度空间，其中以表现深度为最难。表现这种立体感，有两种方法：一种主要是用线条来勾出物象的结构、透视关系；另一种是按形体结构画出明暗调子，使其层次丰富，加强画面的立体感。要表现出画面的空间深度，除了理解相关形体结构外还需了解透视方面的知识，即物体在一定视域内产生远近、大小等透视变化的规律。要表现好物体的明暗调子，应懂得物体的明暗形成原理及基本规律。只有对物象形体结构进行严格分析、研究和理解，才能为表现立体感奠定基础。明暗调子的刻画，是进一步明确体积及其结构的手段，也是表现物象深度感的手段。

最后，要注意静物质感的不同。质感主要通过对静物表面的固有色、反光强弱、反光的形状、明暗过渡节奏的刻画来表达。质感的表现关系到画面的真实与生动。

■ 苹 果

步骤一：观察所要描绘的物体，定出画面构图位置，用单线画出物体的基本轮廓，要注意物体的长宽比例。

步骤二：分析物体的结构，找出明暗交界线，并画出大体明暗部及投影。

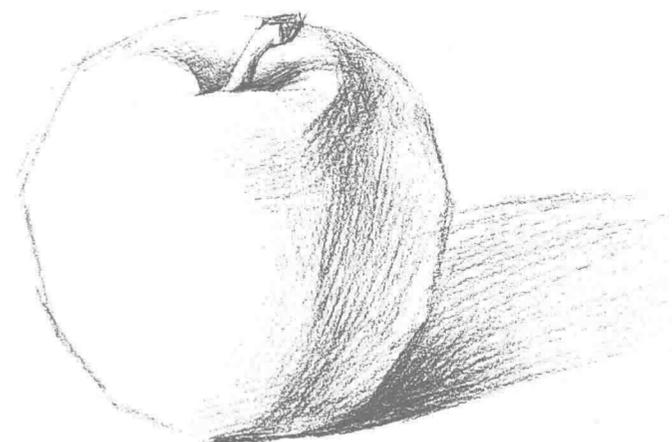
步骤三：加强对物体的塑造，从形体的明暗交界线入手，展开明暗刻画。深入塑造水果的形体，要注意整体观察，局部深入。

步骤四：深入刻画物体的细部特征，并进一步丰富固有色层次，加强对质感的描绘，加强苹果的体积感及空间关系。

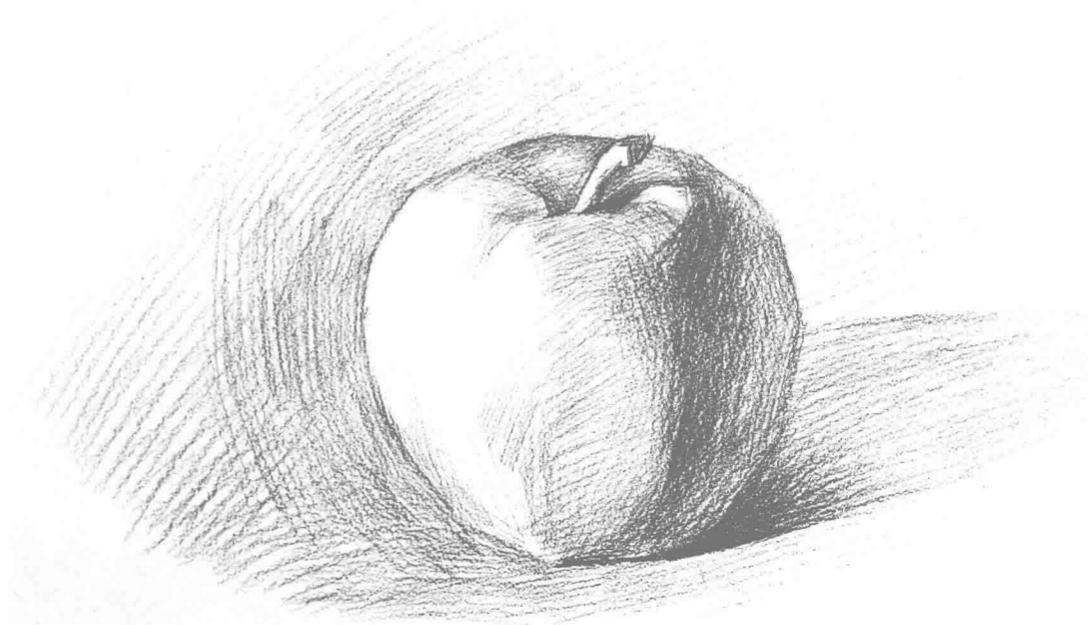
步骤五：调整画面黑、白、灰的层次，注意处理好物体与背景的主次关系，使画面协调统一。

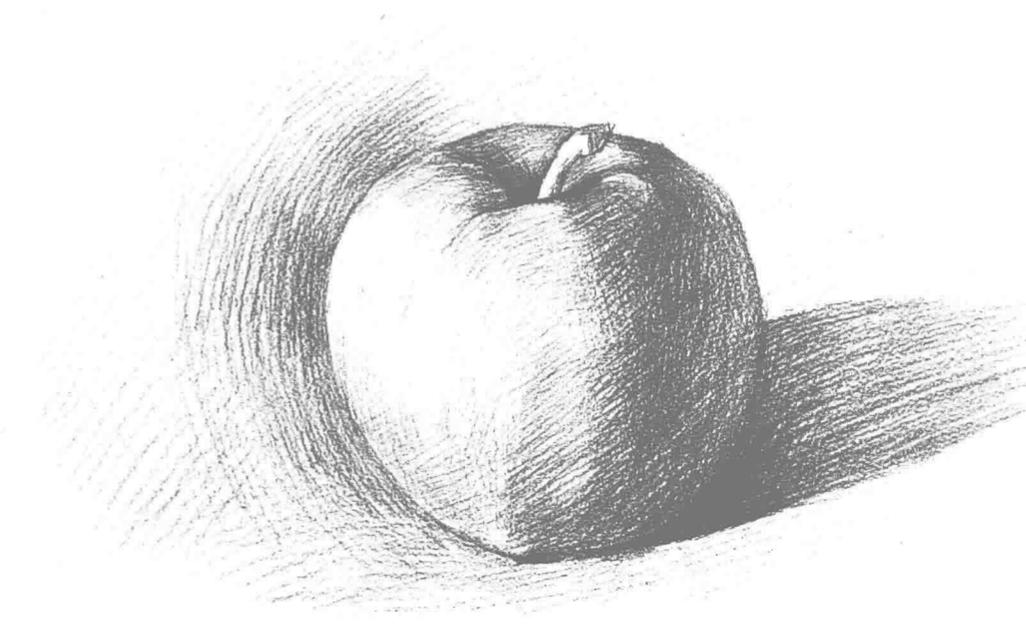
步骤一

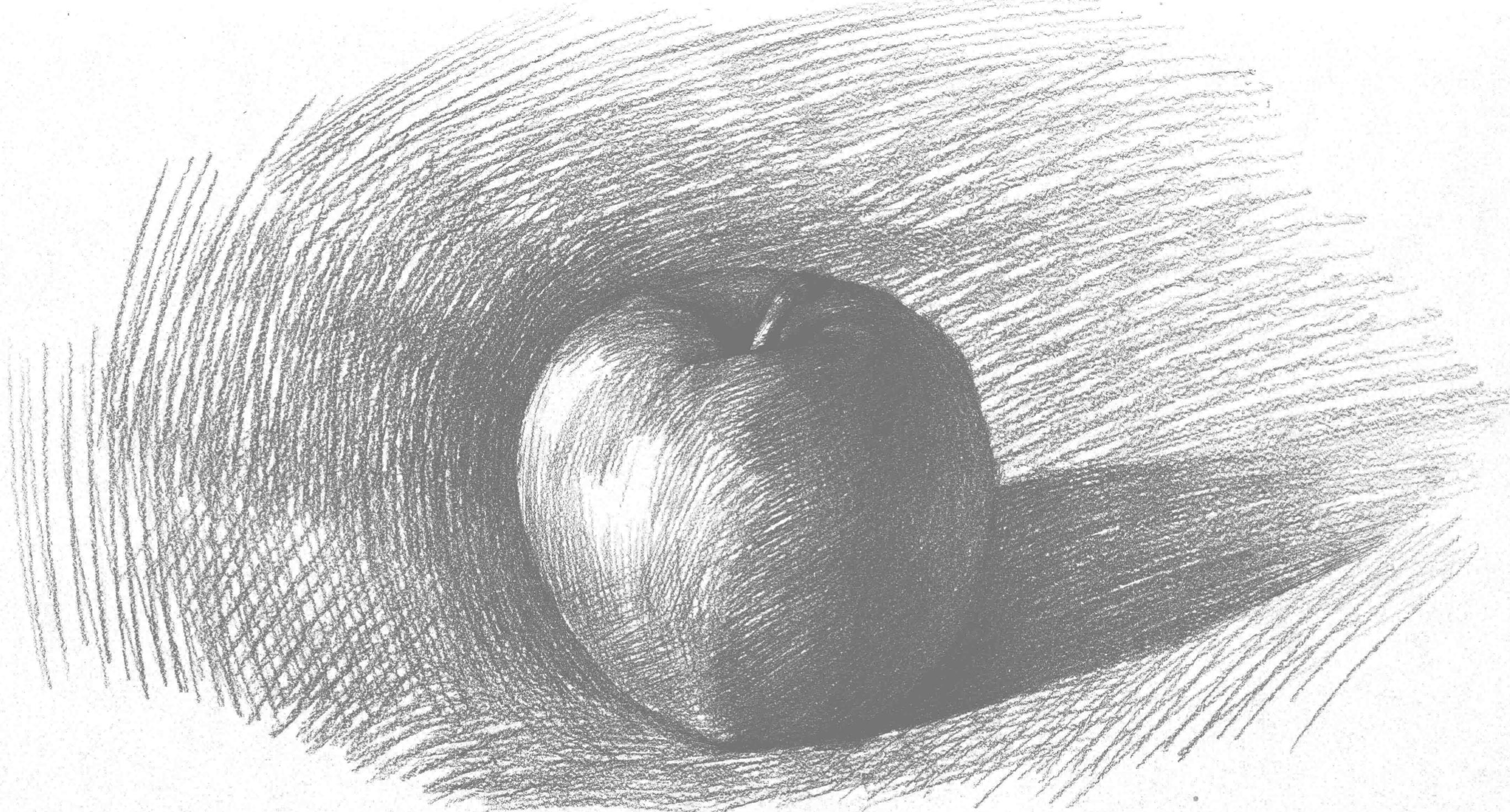
步骤二

步骤三

步骤四

实物图

梨

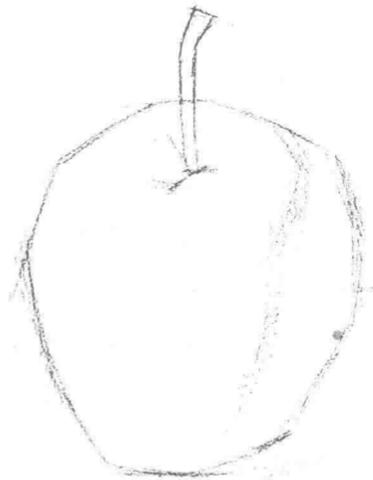
步骤一：确定物体的基本形，定出画面构图位置，确定物体的长宽比例，用简练的线条画出对象的基本轮廓。

步骤二：找出物体的结构转折，确定明暗交界线位置，画出对象的大体明暗部及投影。

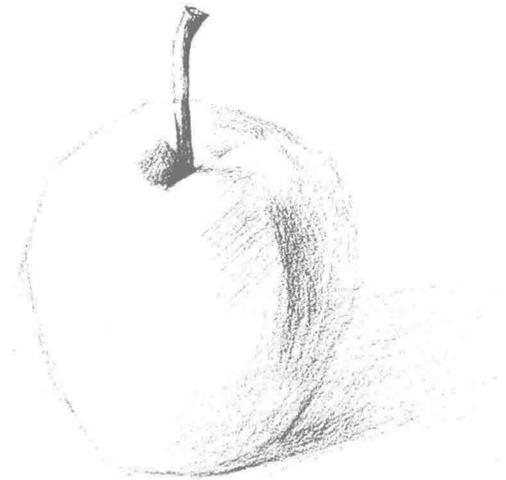
步骤三：对物体进行塑造，从形体的明暗交界线入手，逐步深入加强画面明暗区别，深入塑造水果的形体和刻画一些局部细节。要注意整体观察，局部深入。

步骤四：进一步刻画物体的细部特征，并丰富固有色层次，加强对物质感的描绘，加强梨的体积感及空间关系。

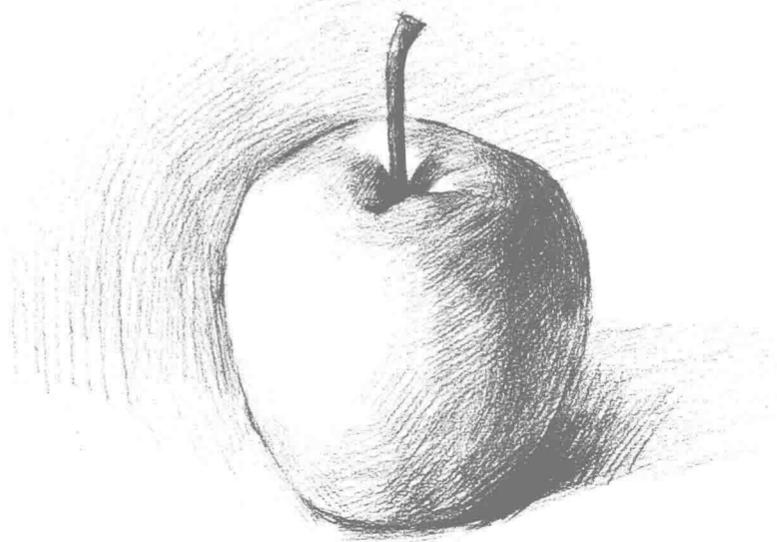
步骤五：最后深入比较，调整画面黑、白、灰的层次，使画面协调统一、生动自然。

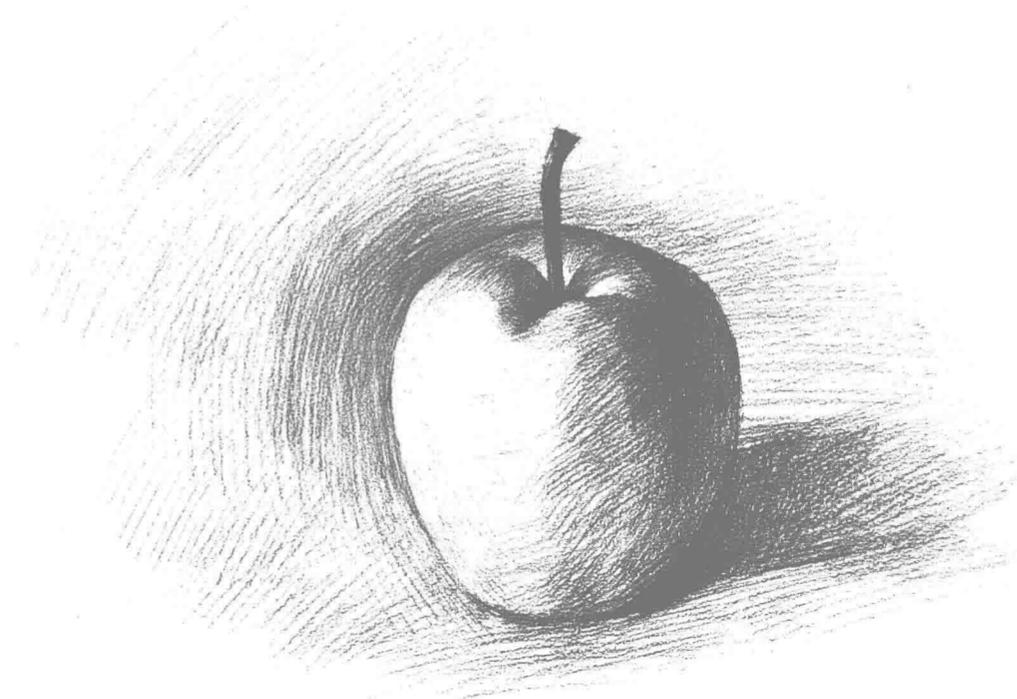
步骤一

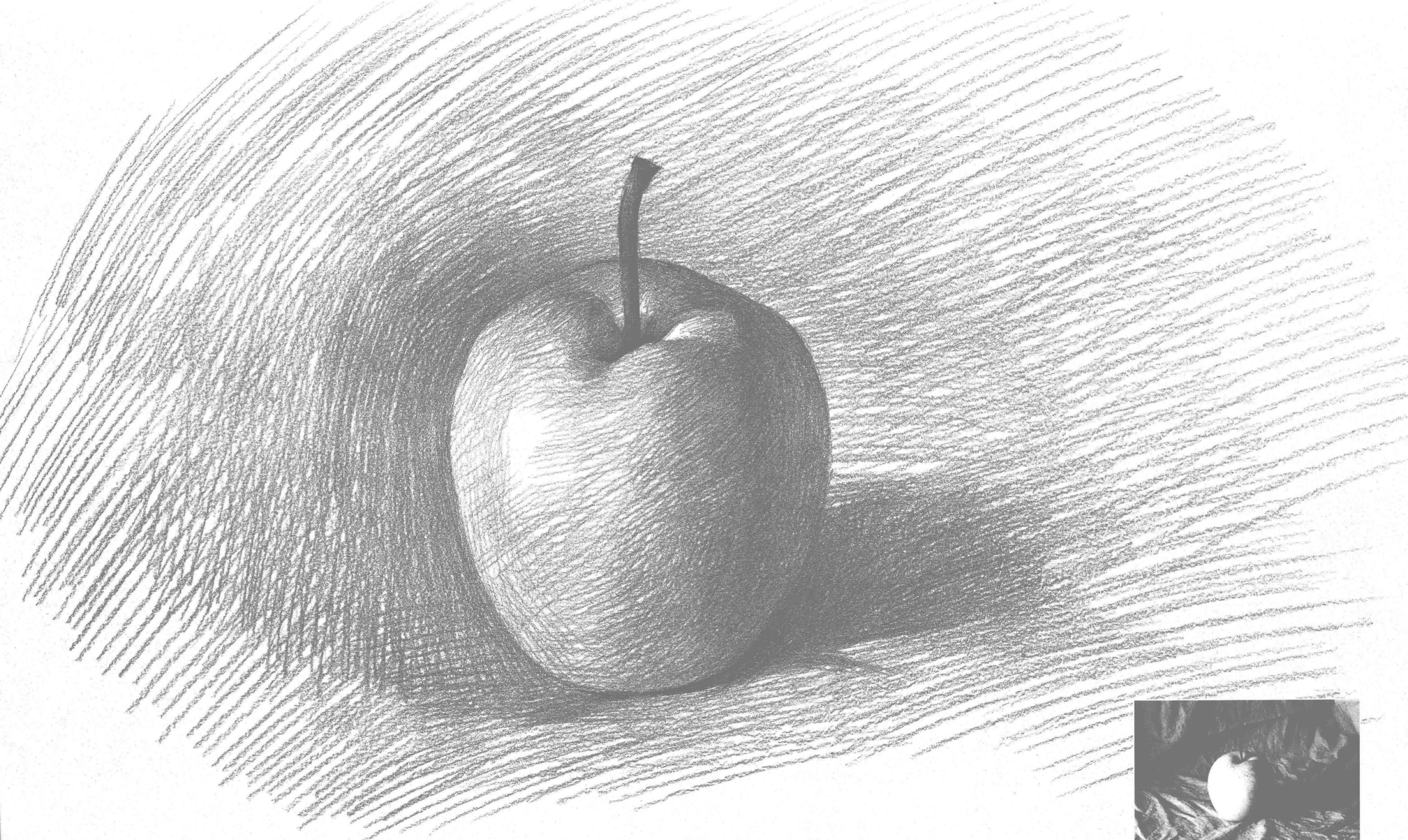
步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

实物图

■桃子

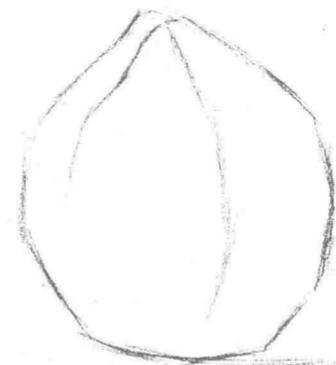
刻画一：认真观察物体的基本特征，确定画面构图及高宽之间的比例关系，用单线勾画出物体的外形轮廓及明暗交界线、投影的位置。

刻画二：进一步分析物体的结构，深入刻画形体结构及轮廓，并简略画出大体明暗关系。

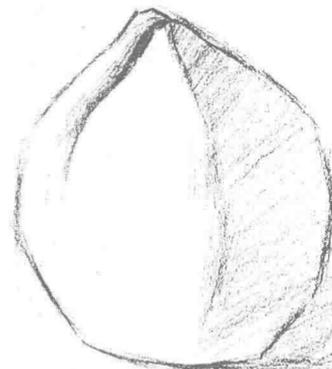
刻画三：进一步铺开明暗色调，以明暗交界线为中心，拉开明暗调子，深入塑造物体的形体。注意物体的质感和空间感，要按照从整体到局部再回到整体的顺序进行塑造。

刻画四：深入刻画物体的细部特征及色调变化，并进一步丰富固有色层次，加强对质感的描绘，加强桃子的体积感及空间关系。

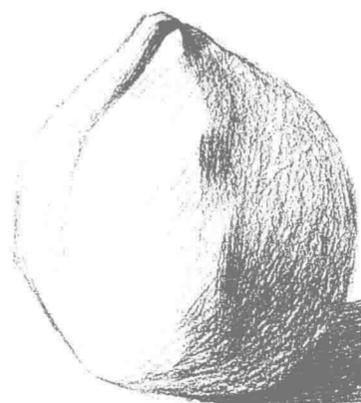
刻画五：深入调整画面，注意处理好物体与背景的主次关系，使画面统一和谐。

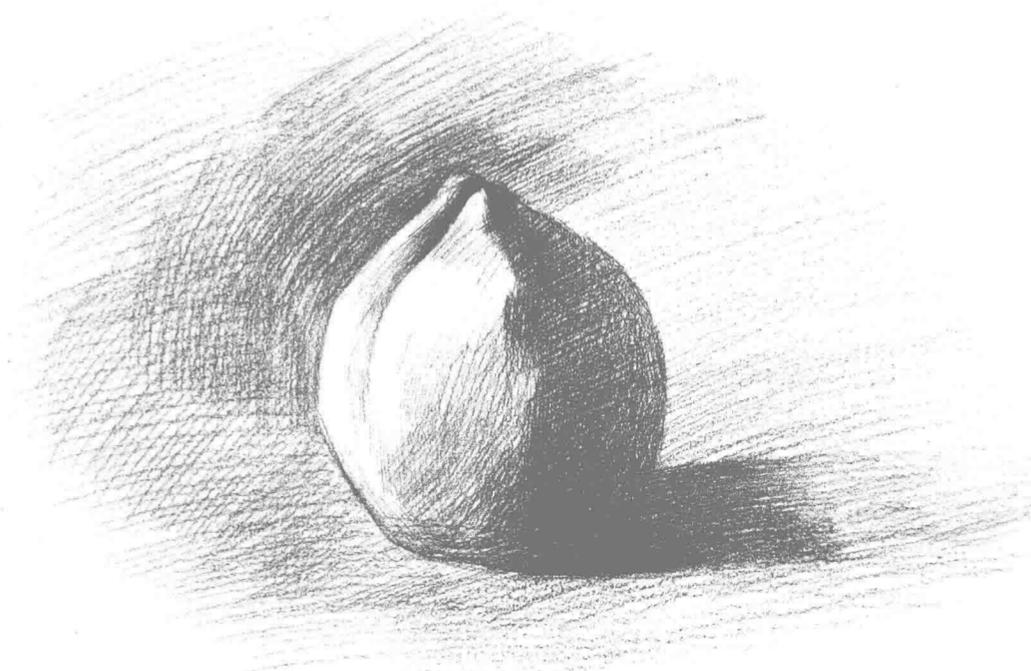
步骤一

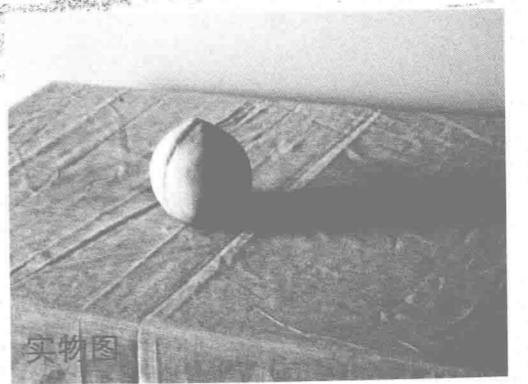
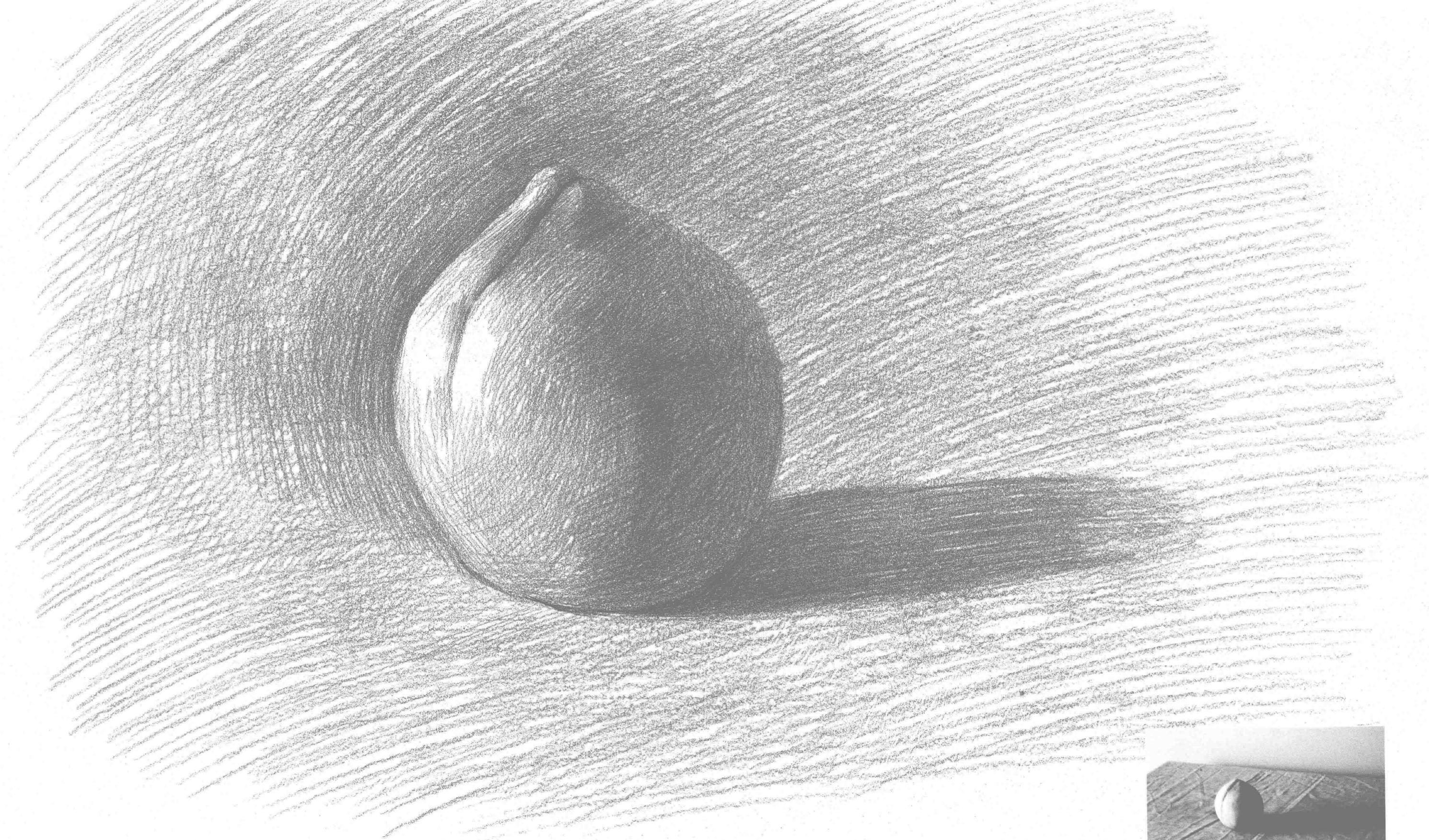
步骤二

步骤三

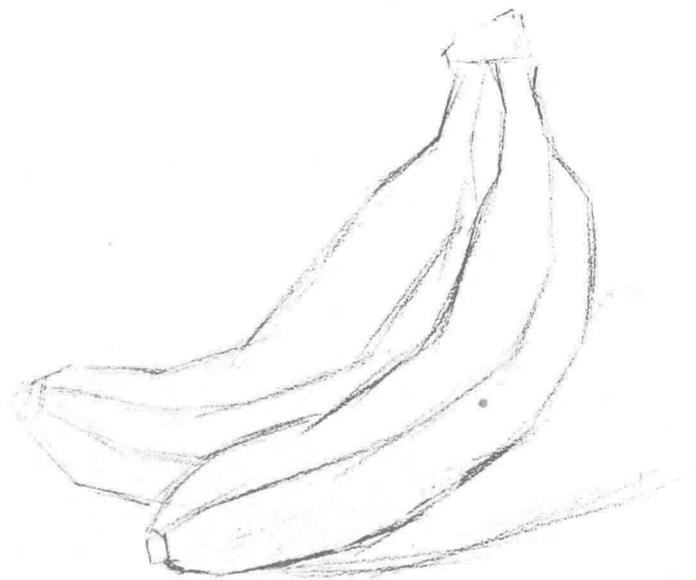

步骤四

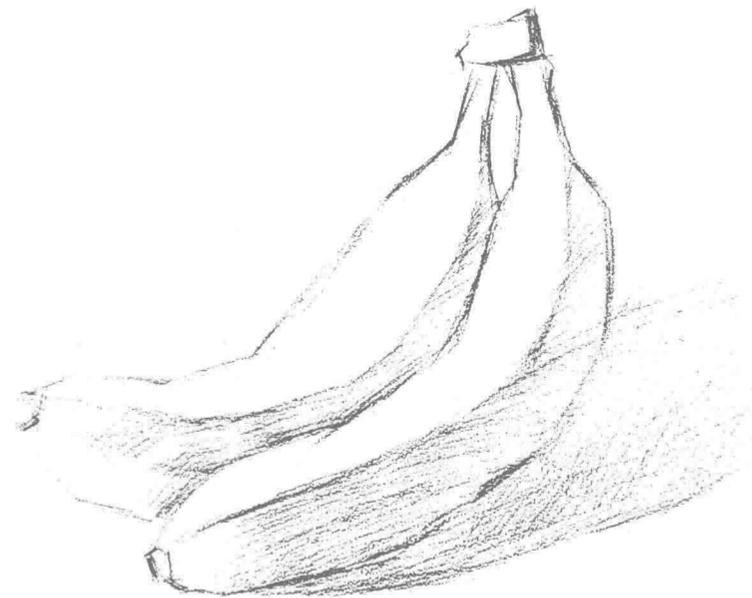

实物图

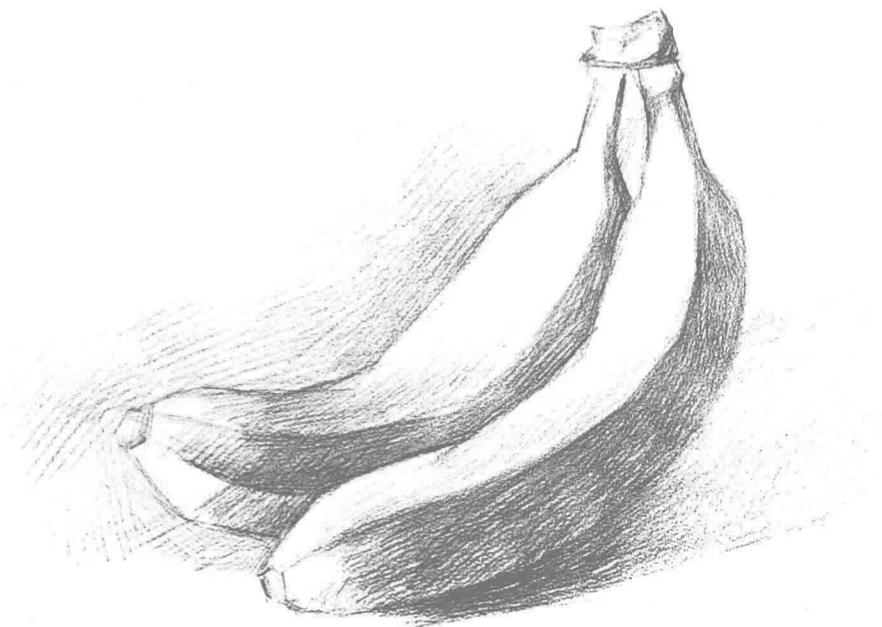
步骤五

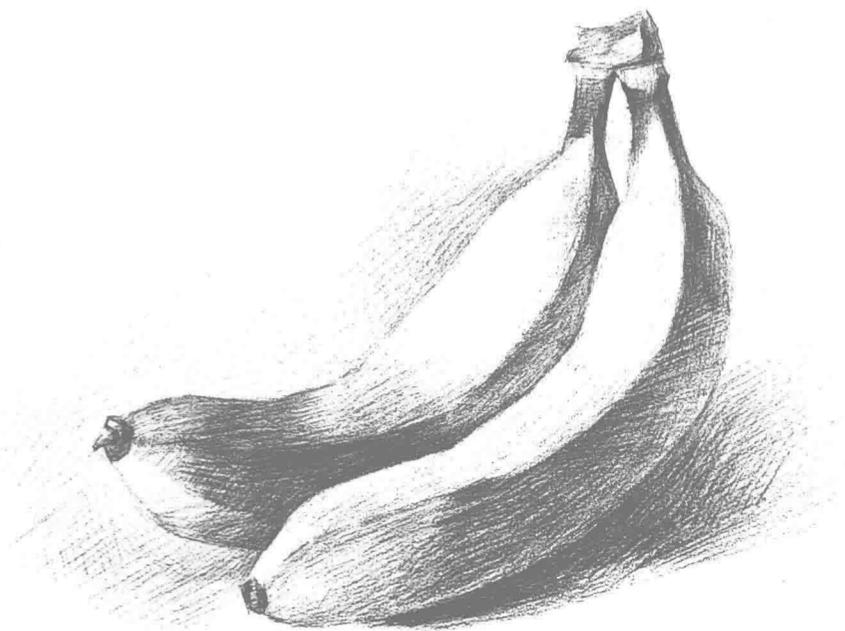
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

■ 香蕉

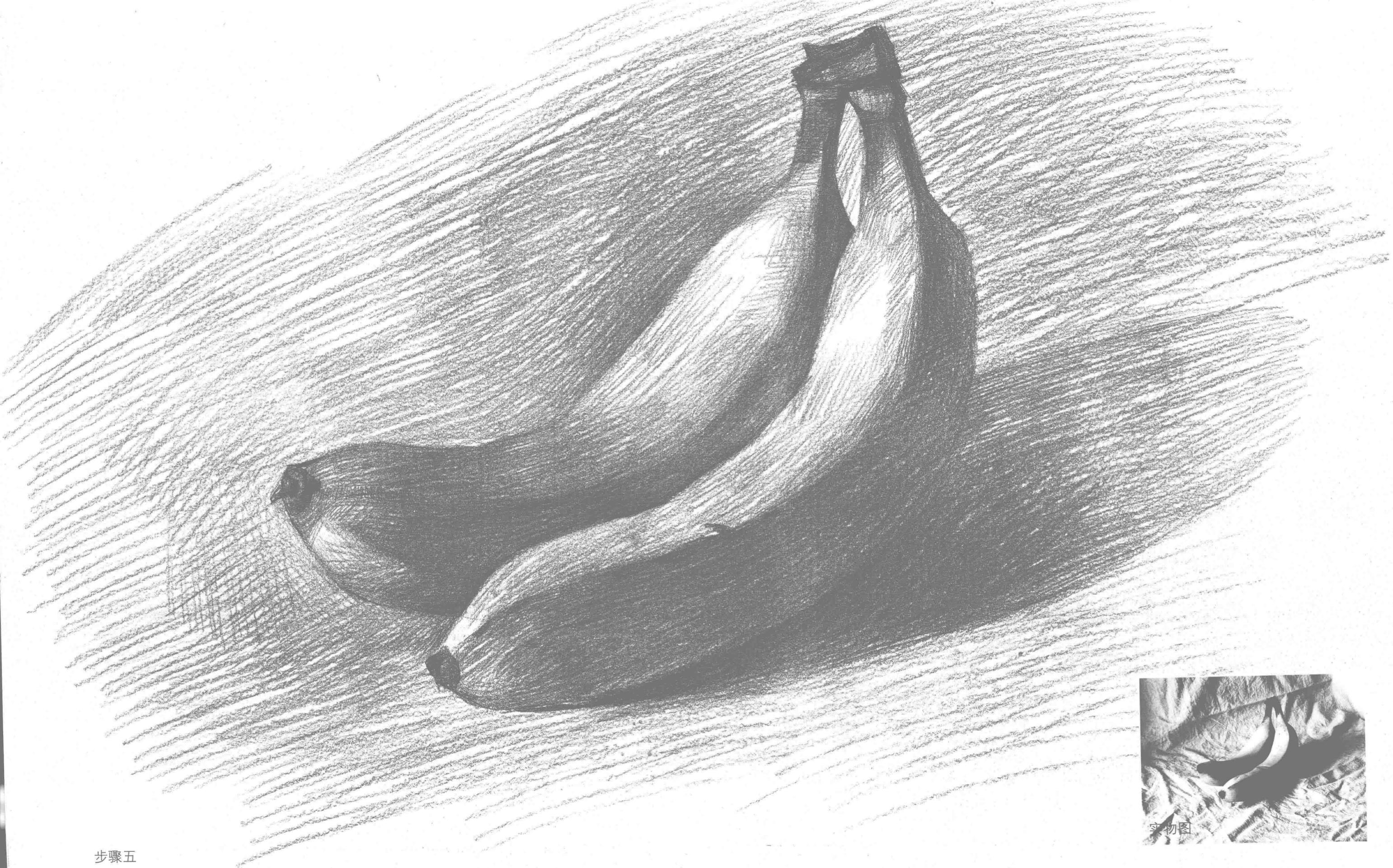
步骤一：找出香蕉的基本特征，定出画面构图，用长直线画出香蕉的基本外形轮廓及明暗交界线、投影的位置，要注意物体的长宽比例。

步骤二：分析物体的结构转折，深入刻画形体结构及轮廓，并画出大体明暗部及投影。

步骤三：加强对物体的塑造，从形体的明暗交界线入手，展开明暗刻画，深入塑造香蕉的形体和刻画一些局部细节，要注意整体观察，局部深入。

步骤四：深入刻画物体的细部特征，并进一步丰富固有色层次，加强对香蕉质感的描绘，加强香蕉的体积感及空间关系。

步骤五：最后深入比较，调整画面黑、白、灰的层次，注意处理好物体与背景的主次关系，使画面协调统一。

实物图

■面包

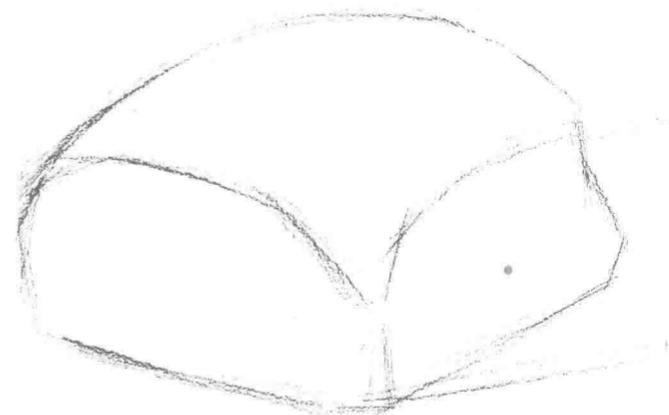
步骤一：确定面包的基本形和长宽比例，用简练轻淡的线条画出对象的整体外形，确定对象的基本轮廓。

步骤二：找出物体的结构转折，确定明暗交界线位置，画出对象的大体明暗部及投影。

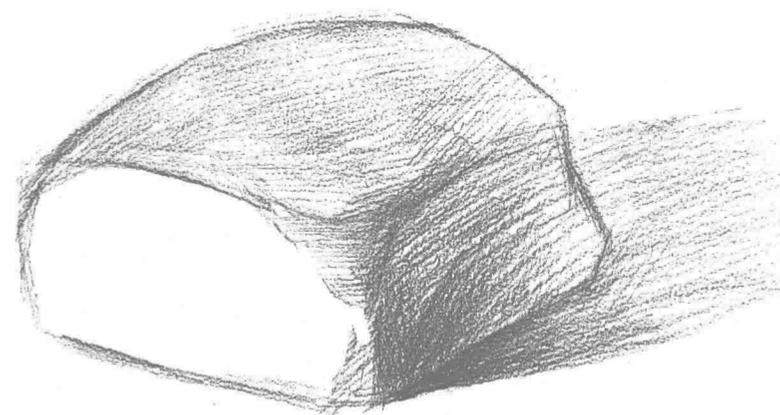
步骤三：对面包进行塑造，从形体的明暗交界线入手，逐步深入加强画面明暗区别和固有色区别，深入塑造面包的形体和刻画一些局部细节。要注意整体观察，局部深入。

步骤四：深入刻画物体的细部特征，并进一步丰富固有色层次，加强对物体质感的描绘，丰富背景调子的变化，加强面包的体积感及空间关系。

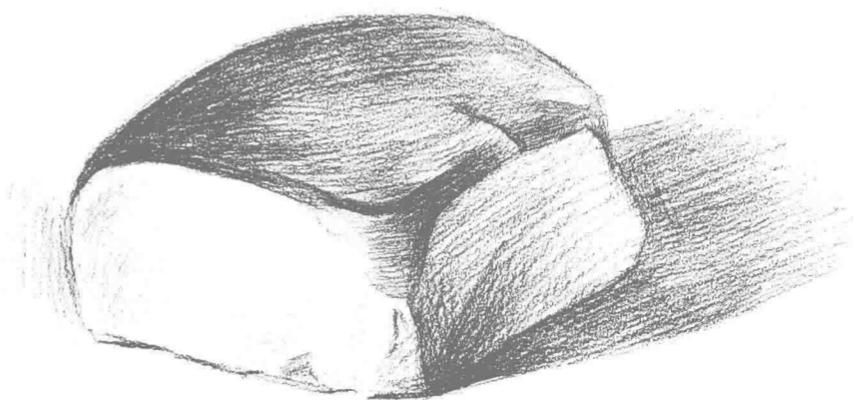
步骤五：最后深入比较，调整画面明暗层次关系，使画面协调统一、生动自然。

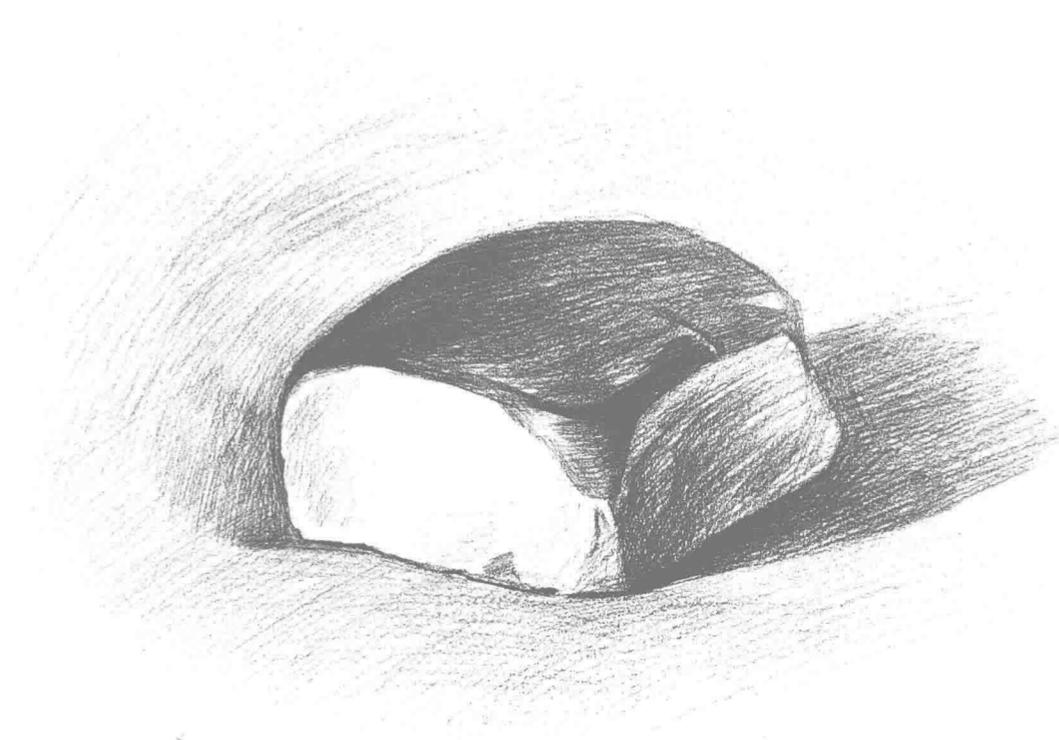
步骤一

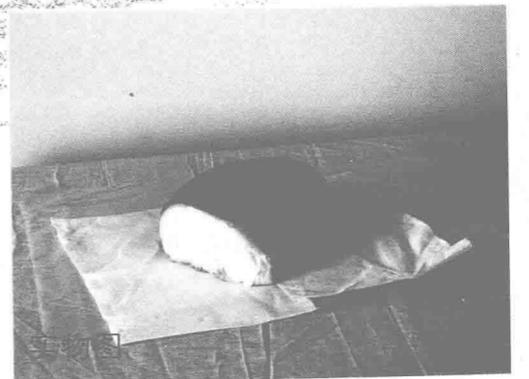
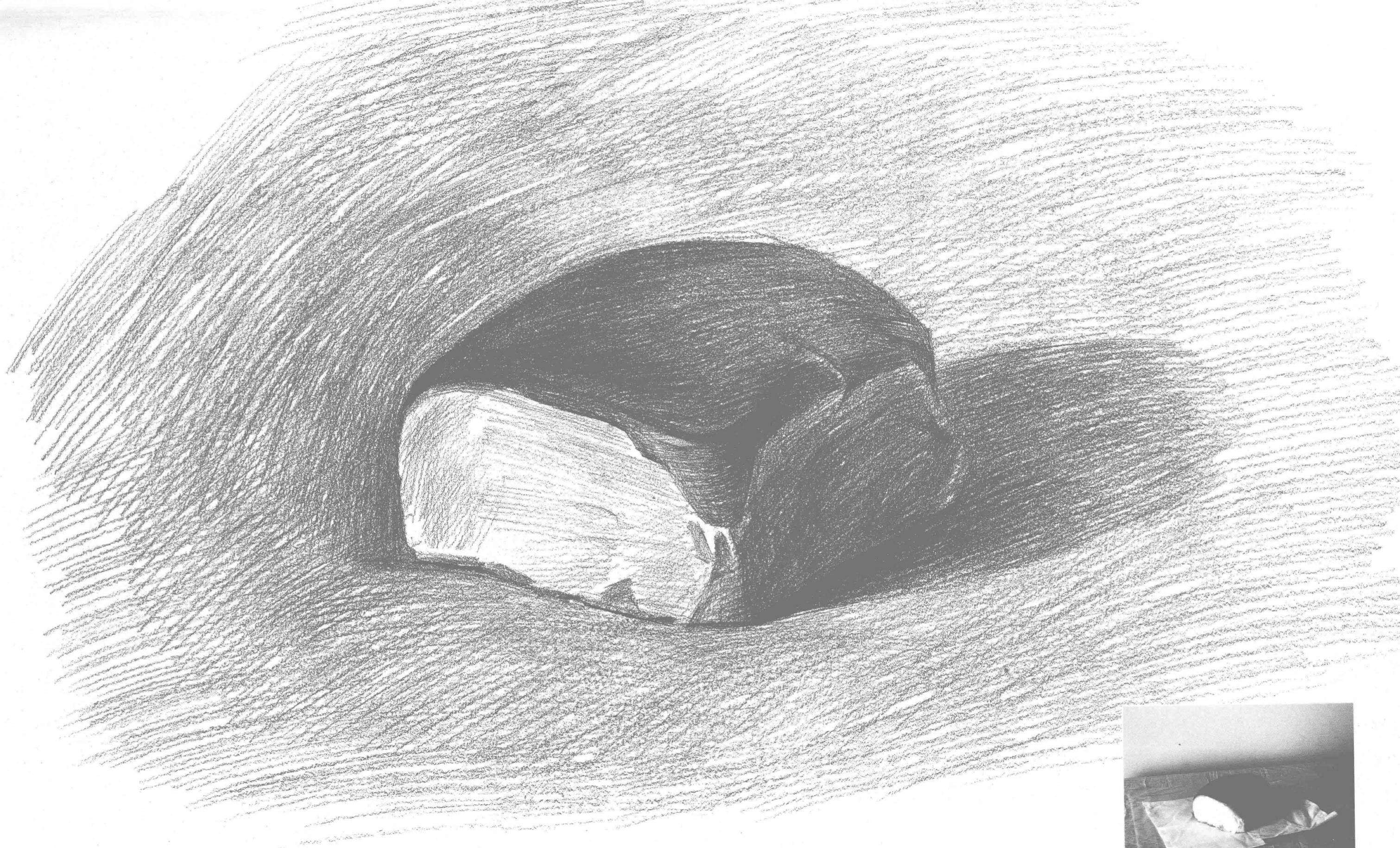
步骤二

步骤三

步骤四

■蒜 头

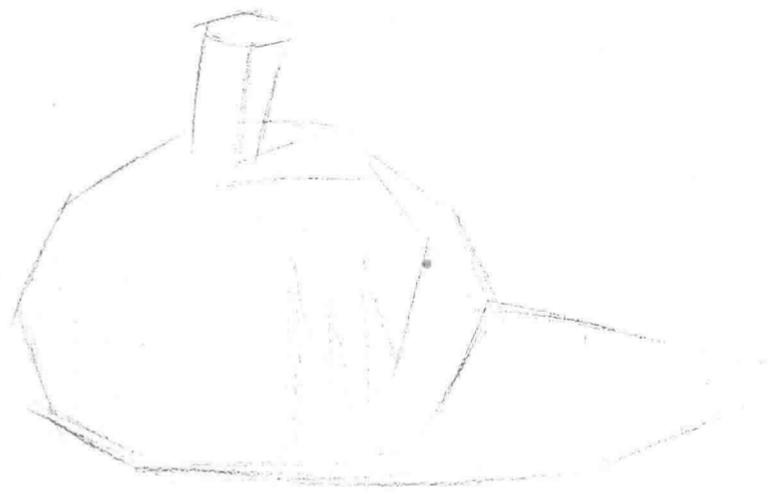
步骤一：观察所要描绘的物体，抓住第一印象和大关系，分析对象的结构特点，然后确定对象在画面上的位置，用概括的线条定出基本轮廓。

步骤二：找出物体的结构转折，确定明暗交界线位置，画出对象的大体明暗部及投影。

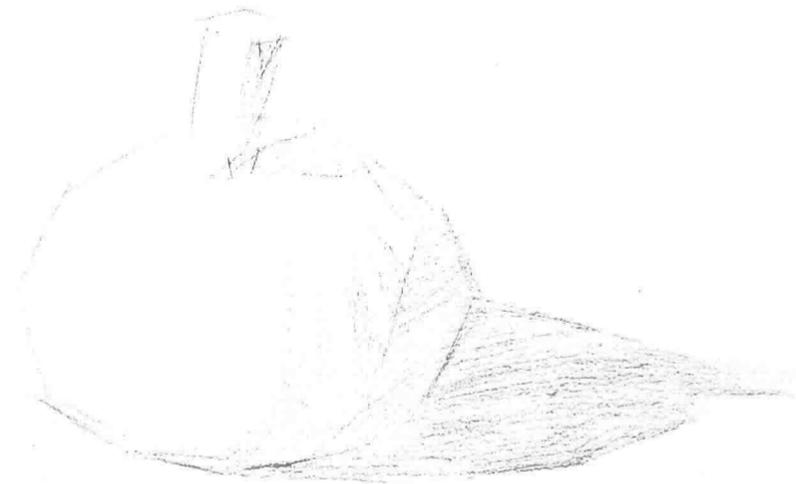
步骤三：确定大的调子关系，主要指画面上黑、白、灰的关系。从形体的明暗交界线入手，逐步深入加强画面明暗区别，深入塑造对象的形体和刻画一些局部细节。要注意整体观察，局部深入。

步骤四：重点刻画物体的细部特征，逐层加深调子，并进一步丰富中间色层次，充分表现出对象的质感、体积感及空间关系。

步骤五：全面检查对象的形体、结构、明暗关系，回到第一印象，适当地进行最后的刻画和调整。

步骤一

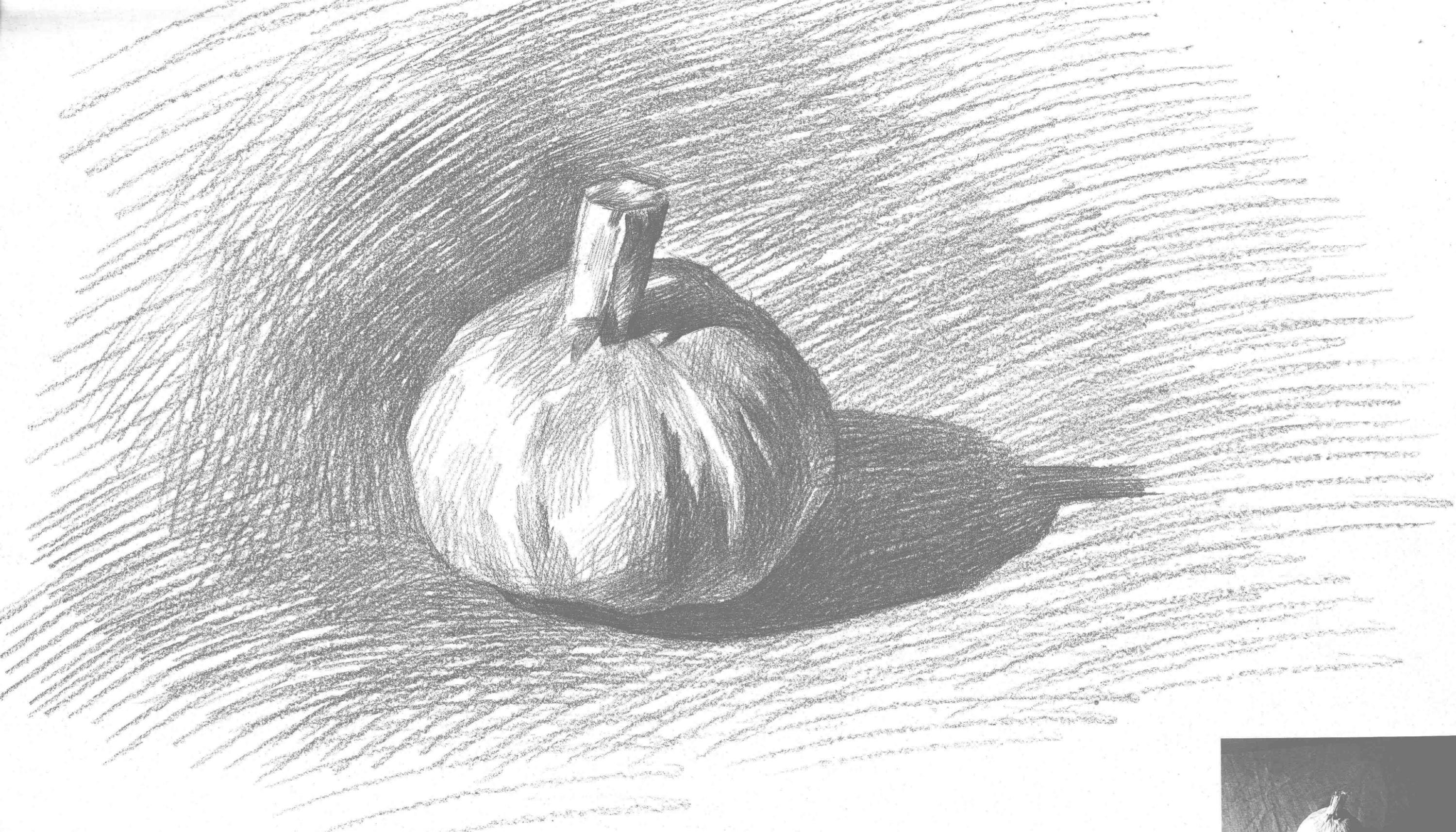
步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

实物图