

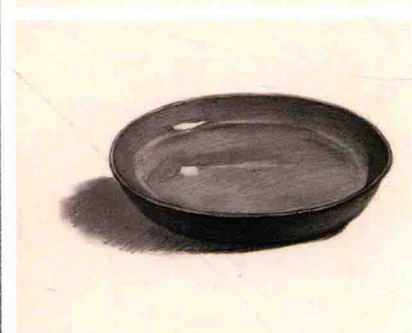
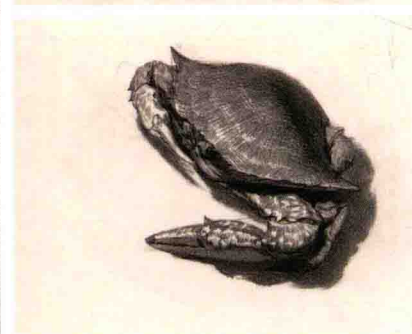
张勇·主编

绘画技法 / 步骤详解 / 作品临摹

绘画最基础素描静物

HUITHUA ZUIJICHU SUMIAO JINGWU

庞源·编著

旋律对于音乐来说很重要。对于绘画来说同样重要。在画面上。旋律是一种感觉。是一种神采。是一种感动。它源自绘画的方方面面。虚实。节奏。形意。点线面。形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉。是构成画面的元素。是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”。依附于躯体。所谓“以形写神。形散神不散”。然而。形存神未必在。原因就是形体可以复制。但神采却因作者的取舍描写而生。这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律。学会以形写神。使作品能够达到形神兼备。精神饱满。栩栩如生效果。打动人们的心灵。打开成功的大门。

本书策划：张勇 王蕾 严玲

名誉编委：张延平 高强 贾孚冈 韩丁虎 于广明 张华 郭艳丽 庞源 王雷
李鹤鸣 陈奇妙 吴军 任立娟 王辉 陈久玲 郑国艳 孙明珠 马鹏祥

装帧设计：景创文化
JINGCHUANG WENHUA

图书在版编目(CIP)数据

绘画最基础. 素描静物 / 庞源编著. — 北京 : 中国纺织出版社, 2016. 12
(主旋律美术系列丛书)
ISBN 978-7-5180-3081-1

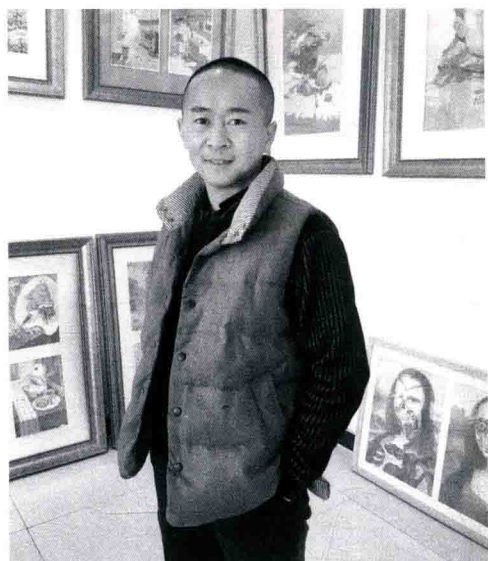
I. ①绘… II. ①庞… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第273587号

策划编辑：余莉花 责任印制：王艳丽
责任设计：余莉花

中国纺织出版社出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124
销售电话：010—67004422 传真：010—87155801
http://www.c-textilep.com
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 http://weibo.com/2119887771
北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2016年12月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/16 印张：3
字数：70千字 定价：20.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

庞源

毕业于中央美术学院，从事美术基础教育多年，经验丰富。对于高考应试教学有深入研究，擅长素描静物、色彩和速写。

绘画最基础

HUIHUA ZUIJICHU

素描静物

SUMIAO JINGWU

目录

基础知识 / 02

什么是素描	/ 02
素描工具	/ 02
铅笔与橡皮的使用	/ 02
执笔方法与用线方法	/ 03
明暗变化基本规律	/ 04
质感训练	/ 05

素描结构 / 06

什么是素描结构	/ 06
单个静物结构、明暗训练	/ 08

开始作画 / 12

水果类的画法	/ 12
蔬菜类的画法	/ 16
陶罐类的画法	/ 20
玻璃制品类的画法	/ 24
金属制品类的画法	/ 28
生活用品类的画法	/ 32

组合静物 / 36

构图分析	/ 36
画面分析	/ 37
组合静物结构训练	/ 38
组合静物一	/ 40
组合静物二	/ 42

作品临摹 / 44

绘画最基础

HUIHUA ZUIJICHU

素描静物

SUMIAO JINGWU

目录

基础知识 / 02

什么是素描	/ 02
素描工具	/ 02
铅笔与橡皮的使用	/ 02
执笔方法与用线方法	/ 03
明暗变化基本规律	/ 04
质感训练	/ 05

素描结构 / 06

什么是素描结构	/ 06
单个静物结构、明暗训练	/ 08

开始作画 / 12

水果类的画法	/ 12
蔬菜类的画法	/ 16
陶罐类的画法	/ 20
玻璃制品类的画法	/ 24
金属制品类的画法	/ 28
生活用品类的画法	/ 32

组合静物 / 36

构图分析	/ 36
画面分析	/ 37
组合静物结构训练	/ 38
组合静物一	/ 40
组合静物二	/ 42

作品临摹 / 44

素描是造型艺术最基本的表现形式，它是一切造型艺术的基础。素描泛指一切单色的绘画，它摒弃了色彩关系的因素，可以解决一切的造型问题，它是绘画者学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯绘画的一种训练过程。对于素描知识的理解与素描技法的掌握，也是一个长期的、艰辛的过程。因此，素描被称为“一切造型艺术的基础”，绘画必须先从素描开始。

素描静物的训练是一个非常重要的环节，它是石膏几何形体的延伸与发展，是提高我们的素描认识和素描修养的一门必需课程。静物一般指的是适合于室内进行写生的用具，如小型家具、文具、炊具、食品、室内装饰品、艺术品、玩具等。与石膏几何形体相比，静物更加富有生活气息和亲切感，静物的各种造型、质感、色彩、用途以及美感更加丰富多彩。

素描工具

铅笔：是最简单而方便的作画工具，铅芯为石墨和胶泥混合制成，软硬以字母H、B来区分，H型硬，B型软。铅笔容易着色，容易擦改，柔和细润，能刻画出深浅不同层次的丰富调子，易掌握。型号有6H（硬型）、5H、4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B（软型）等。

炭笔：芯为碳粉与黏合剂制成，分为软、硬、中性三种，炭笔质地比铅笔松脆，颜色深重，画出来效果强烈，表现力丰富，着色强，难擦改。

炭精条：与炭笔笔芯为同一材料，但没有木杆，有黑色、棕色两色，性能与炭笔大致相同。炭精条可以利用侧面进行大面积涂抹，能迅速地表现对象。

木炭条：是用很细的木枝条密封燃烧炭化而成，质地松脆，色调柔润丰富，但附着力差，容易掉色，难以深入刻画，作画时可以用手或纸巾等进行涂抹、擦改，形成丰富的浓淡变化，可以配合炭笔、铅笔等工具进行作画。

橡皮：有硬橡皮与软橡皮（橡皮泥）的区分。有两种功能：一是用于修改形体与色调的错误；二是在铺设的浅色底上作为画笔使用。

纸笔：用以擦、揉色调，也可以借助黏着的颜色，画出细腻丰富的色调效果。

画纸：可以根据自己的喜好选择不同薄厚、不同质地、不同纹理的纸张来进行作画。常用的有素描纸、卡纸等。

画板：以光滑、无缝、平整为好，有大小型号多种。

画架：有简易、便携型的折叠画架，也有固定的三脚架。

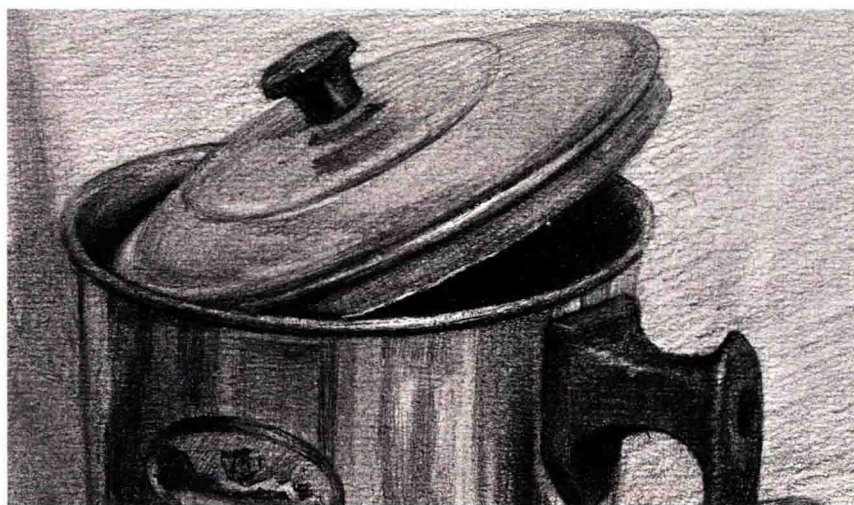
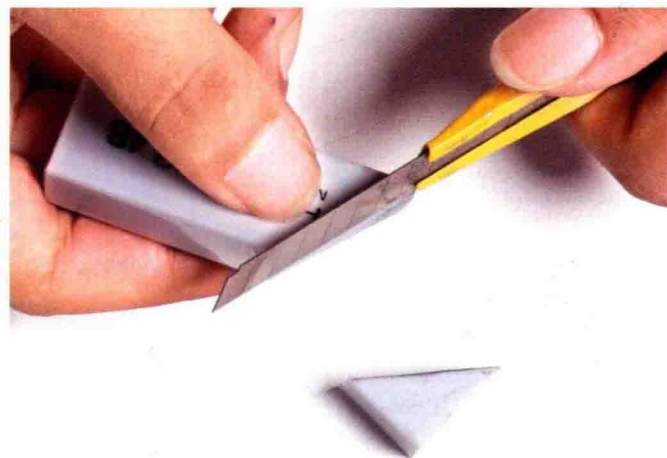

铅笔与橡皮的使用

掌握常用绘画工具，可以丰富我们的表现手段，深化造型表现能力。一般作画中，常用的基本工具有铅笔与橡皮。铅笔是建议素描初学者使用的工具，在取得较高的素描水平后也可以继续保持铅笔作画。因为使用铅笔的好处很多，主要体现在作画过程中它可以反复操作，而且软硬适度、色泽丰富、刻画细腻、易于修改，在画面的深入表现中，它的附着力强，线条可以反复重叠，能够形成不同色层、不同疏密、不同方向的肌理效果。初学者可以选择HB、2B、4B和几支6B以上的铅笔作画。作画前将铅笔削长一些，6B以上的铅笔用于起稿和铺设明暗，因为这种型号的铅笔笔芯软而黑，可以对画面进行快速的大面积铺色，能使画面迅速达到一定灰度。6B铅笔作画画面容易修改，不会伤害纸面。接着

用 2B ~ 4B 的铅笔深化暗部和灰色调，最后再使用 HB 的铅笔表现亮部。

橡皮不仅是修改工具，也是造型的绘画工具。硬橡皮多用于完全擦除笔迹，软橡皮（如橡皮泥）多用于减弱线条或色调的对比度，按压画面也可产生肌理的效果。可将硬橡皮切成三角形，用于提亮高光或处理边缘细节。

执笔方法与用线方法

执笔方法包括直握法和横握法两种。

1. 直握法：类似写字一样执笔，直握时手指与笔尖距离较短。

2. 横握法：大拇指放在笔一边，其他四指放另一边。作画时让笔在拇指与食指间灵活转动，以保持笔尖不被磨粗。横握时食指与笔尖的距离较长。

用线要求：可用各种线条来完成物体的塑造。线条可以用来画结构素描，也可以用来塑造光影素描。线条的种类包括横线、竖线、斜线、交叉线，但运用最多的是斜线与交叉线。排线遵循的原则包括以下几种。

1. 触笔轻触轻起，不能有钉头。

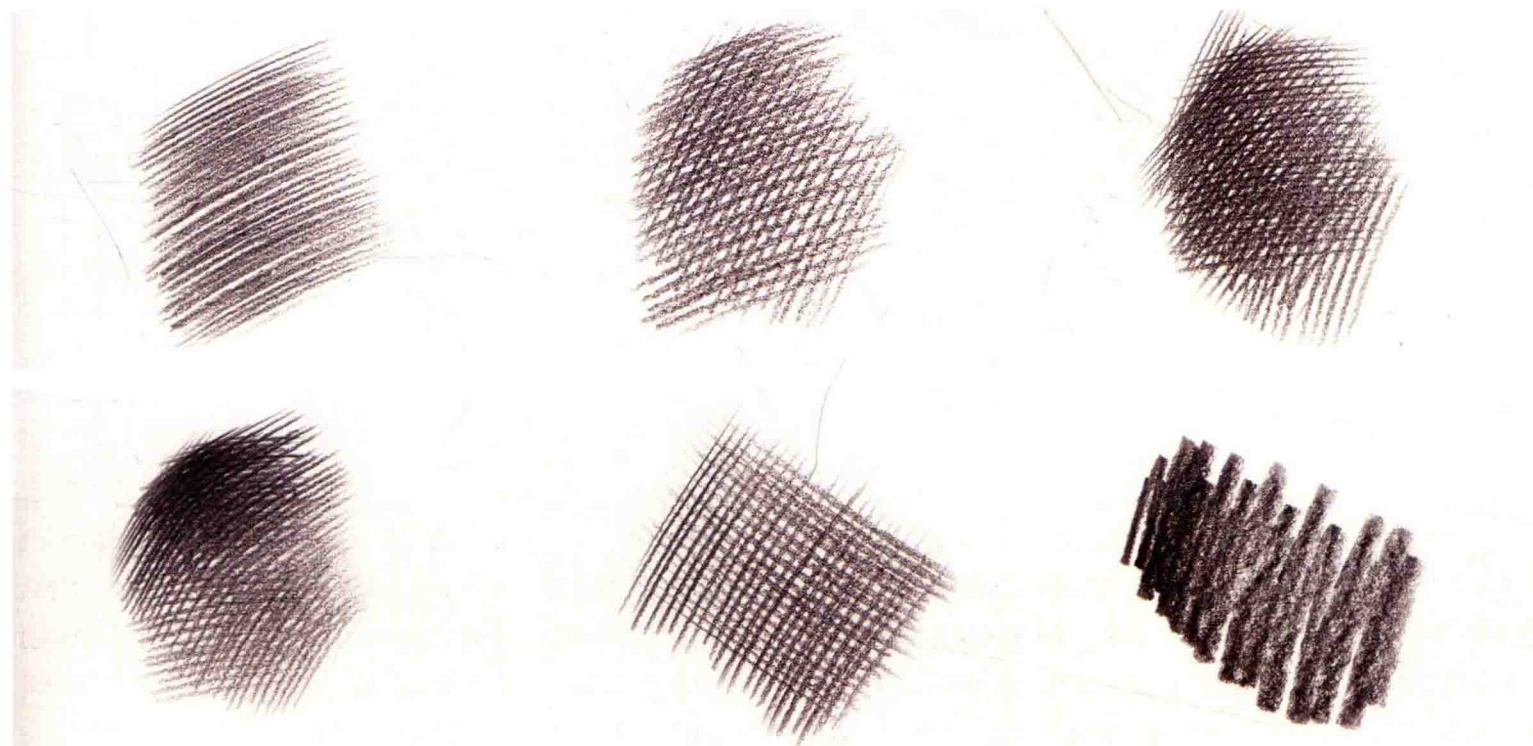
2. 用力要均匀，不能粗细、深浅不一。

3. 排线方向应一致。

4. 排线距离均匀，疏密得当。

5. 交叉线每组线条应均匀，运笔方向要一致。

6. 对暗部加深要一层一层地排线，不能随意改变线条的方向，同时线条的方向要与结构走向一致。

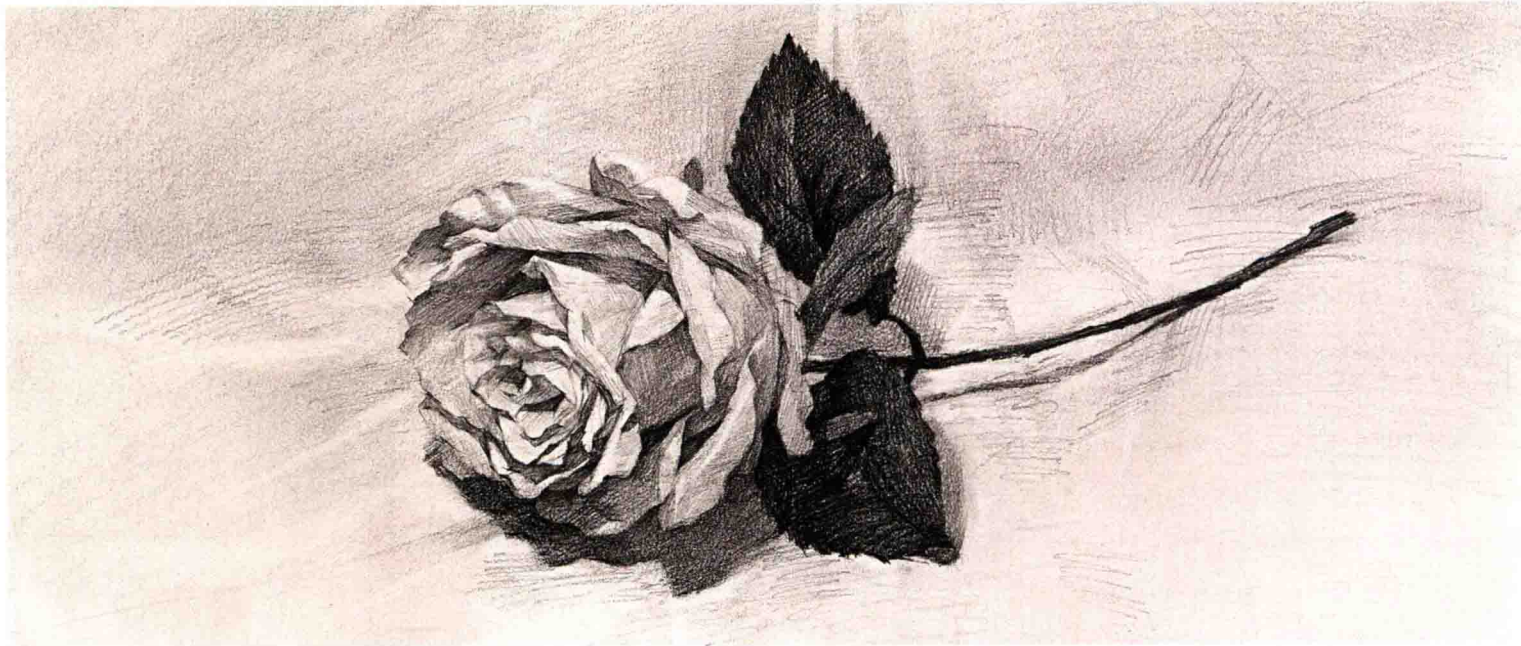
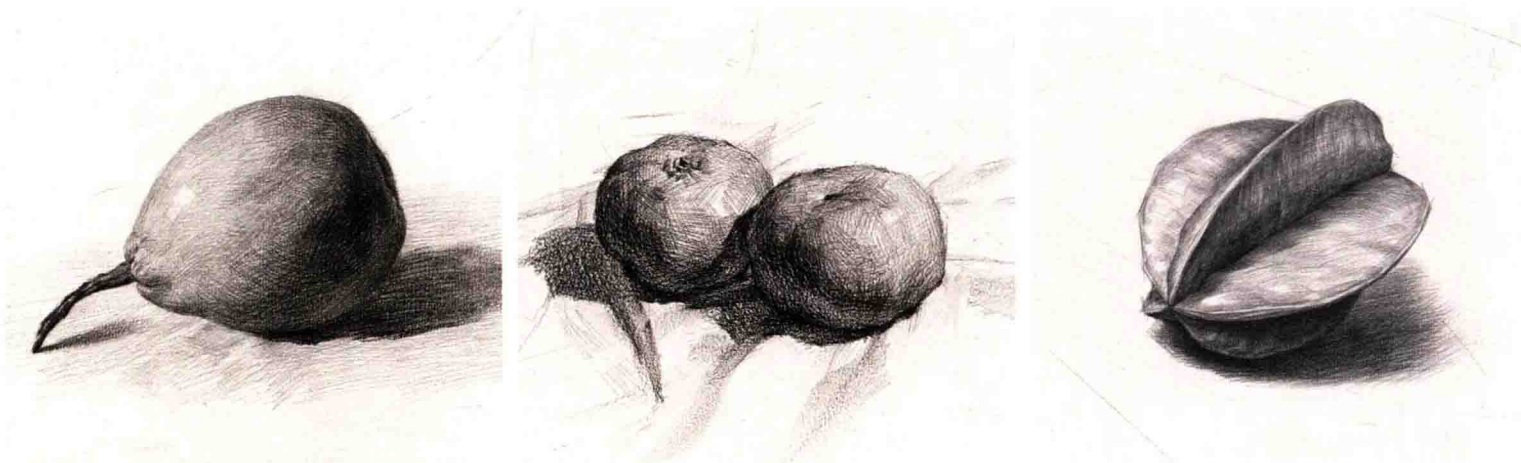
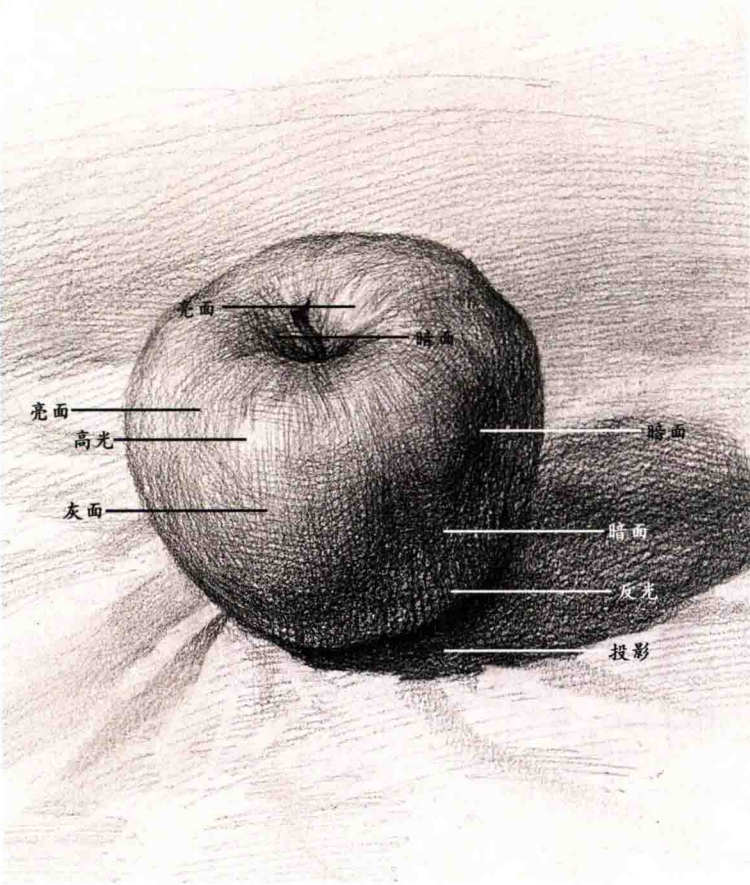
明暗变化基本规律

物体在光的照射下，会产生明暗变化。光源一般有自然光和人造光两种，自然光如日光、月光；人造光如灯光、烛光。光的照射角度不同、光源与物体的距离不同、物体的质地不同、物体面的倾斜方向不同、光源的性质不同、物体与作画者的距离不同等，都将产生不同的明暗色调变化。在素描学习中，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的。而物体明暗调子的规律在白色几何体上表现得最为明显，通常可归纳为亮部和暗部、三大面、五大调子。

亮部和暗部：在光的照射下，物体表面呈现出受光和背光两个部分，即亮部和暗部，它们是构成明暗关系的基调。

三大面：物体在光线的照射下呈现出三度空间的立体特征，在明暗上通过三大面体现，受光的一面叫亮面，侧受光的一面叫灰面，背光的一面叫暗面，这就是三面，即“黑、白、灰”三大面。在几何形体中，立方体是三大面的典型形态。

五大调子：调子是指画面上不同明度的黑白层次，是体面所反映的光的数量，也就是面的深浅程度。对调子的层次要善于归纳和概括，不同的素描调子体现了画面不同的个性、风格。在三大面中，根据受光强弱的不同，有很多明显的区别，即五大调子。

质感训练

陶罐、瓷罐的画法

陶器质地大多较粗糙，硬度也较高，一般色彩比较灰暗，明暗过渡自然，受环境影响很小，几乎没有高光和很微妙的反光。瓷器由于上了釉，质感光滑，受光线的影响很大，要把握好环境色与反光的饱和度。

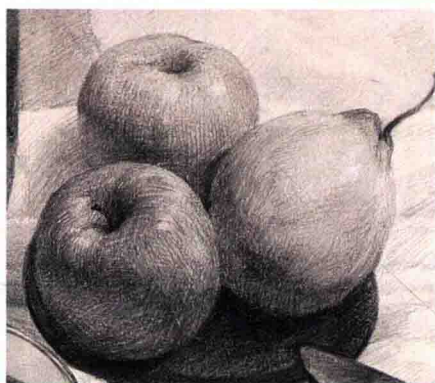

水果的画法

水果是素描静物中最常见的物体，如苹果、橘子、梨、香蕉等。选择水果的目的是为了增加静物的形体对比，提高学习的趣味。如苹果的外形近似于圆形，属于球体的范畴，而在两端各有一个凹口。画好苹果要注意以下两点：

1. 明暗交界线的表现。明暗交界线可以看作是明暗交界面，因为它具有面的性质和体的厚度，加强它实际上就是加强形体的大体积。不要将明暗交界线画得突兀，明暗的过渡要自然。加强明暗交界线的时候，要随时注意苹果的结构起伏，这样才能将色调画得圆润，结构画得有变化。

2. 加强细部的刻画。如刻画苹果凹口的深度感，线条要内紧外松，线条由里及外的反变化也要画得微妙，因为表现好它，可以很好地交代出凹口处的体积与结构。

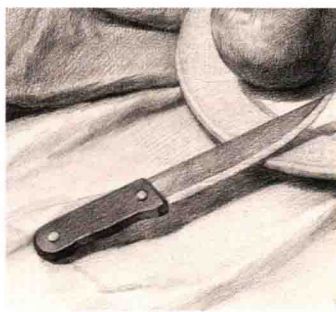
塑料制品的画法

塑料制品种类较多，例如：矿泉水瓶、雪碧瓶、可乐瓶等。通常饮料瓶盛有液体，塑造时可以把上半部分看作是透明的锥体、下半部分看作是盛有液体的柱体或方体。要画出液体的体积，同时要注意环境对物体的影响。标签不透明，在处理时，注意明度和纯度的变化，并且要随瓶体的转折而有变化。

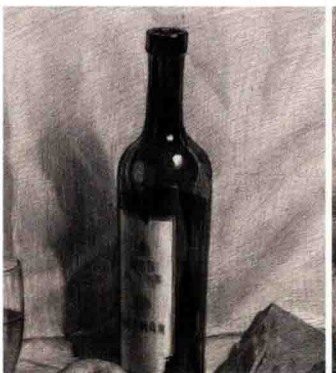
金属制品的画法

普通金属较硬，受光线影响较小，如刀、叉等。不锈钢制品受光线和环境的影响较大，高光和反光较亮，环境色几乎接近于环境物本身的颜色。

玻璃器皿的画法

在素描静物中，玻璃器皿的表现有一定的难度，玻璃虽然是透明的，但是也有丰富的色调层次。例如，普通的玻璃杯，在结构上可以与圆柱体联系起来看。在明暗的表现上，不要将它看作孤立存在的物体，最好将它与环境结合起来进行表现。它有反光强、高光亮、随笔度强的特点，只有多练习才能够获得更多有效的经验。

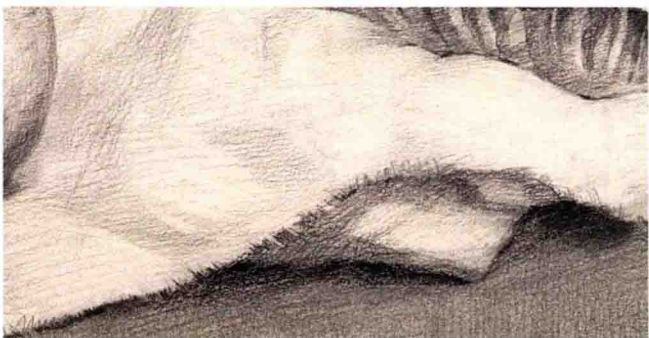

衬布的画法

不同材质的衬布有着不同的纹理。布纹堆积所产生的褶皱与主体物的轮廓一起形成了画面的基本构架，起到练习各个物体、丰富画面的作用。

1. 布纹体积的表现：布料虽然单薄，但布褶也是具有体积的。布纹隆起部分的结构可以理解成为半圆柱体，有明暗交界线、反光、投影等因素，亮部有高光 and 中间灰，作画时要大致体现这种关系，但不要把它当作主要部分来处理。

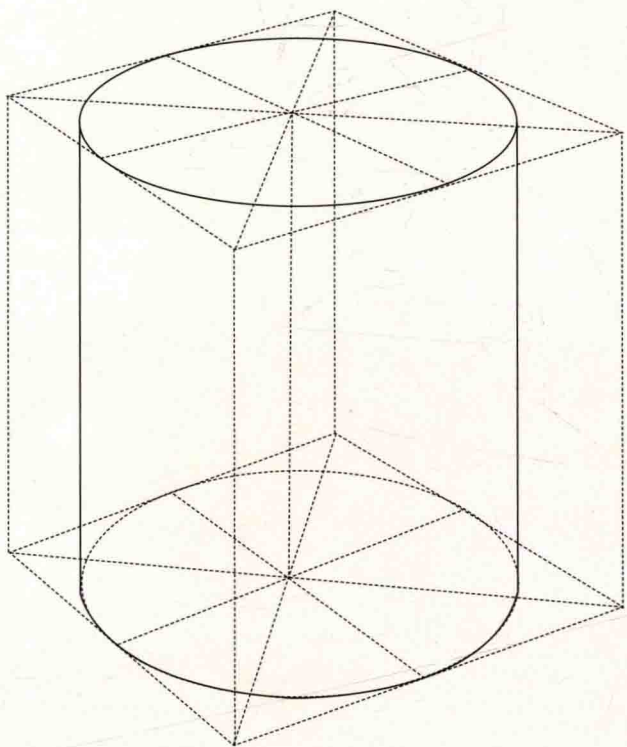
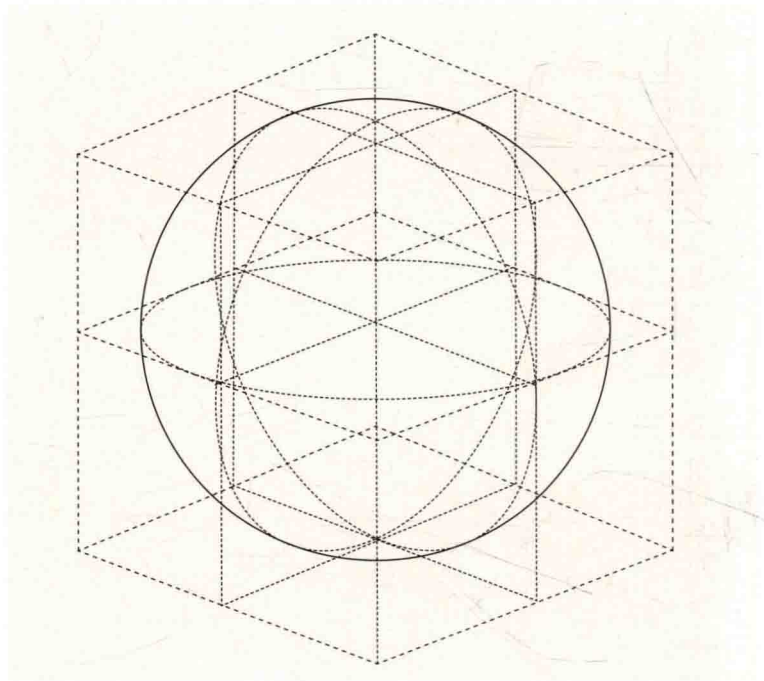
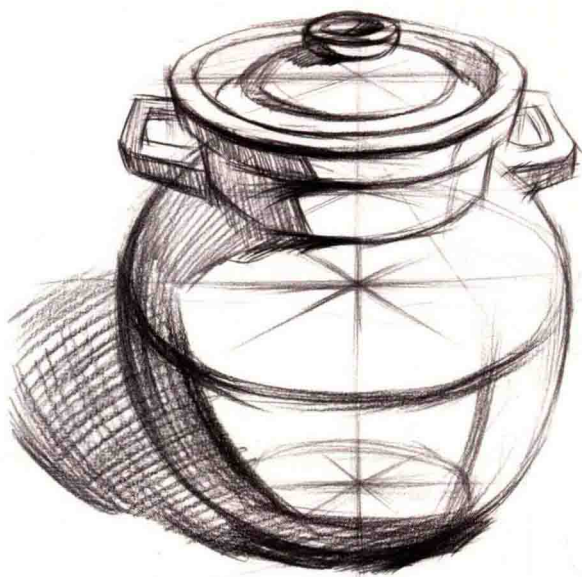
2. 布纹质感的表现：不同色泽、材质的衬布会给人不同的视觉感受。浅色衬布明亮，感觉轻盈；深色衬布深暗，感觉厚重；丝绸光滑，感觉柔软；抹布粗糙，感觉硬朗。表现的时候要把握好这些特点。背景处衬布的对比可以很小，笔触可以迷糊；衬布越是往前，对比变化越大、笔触越清晰、刻画越精细。

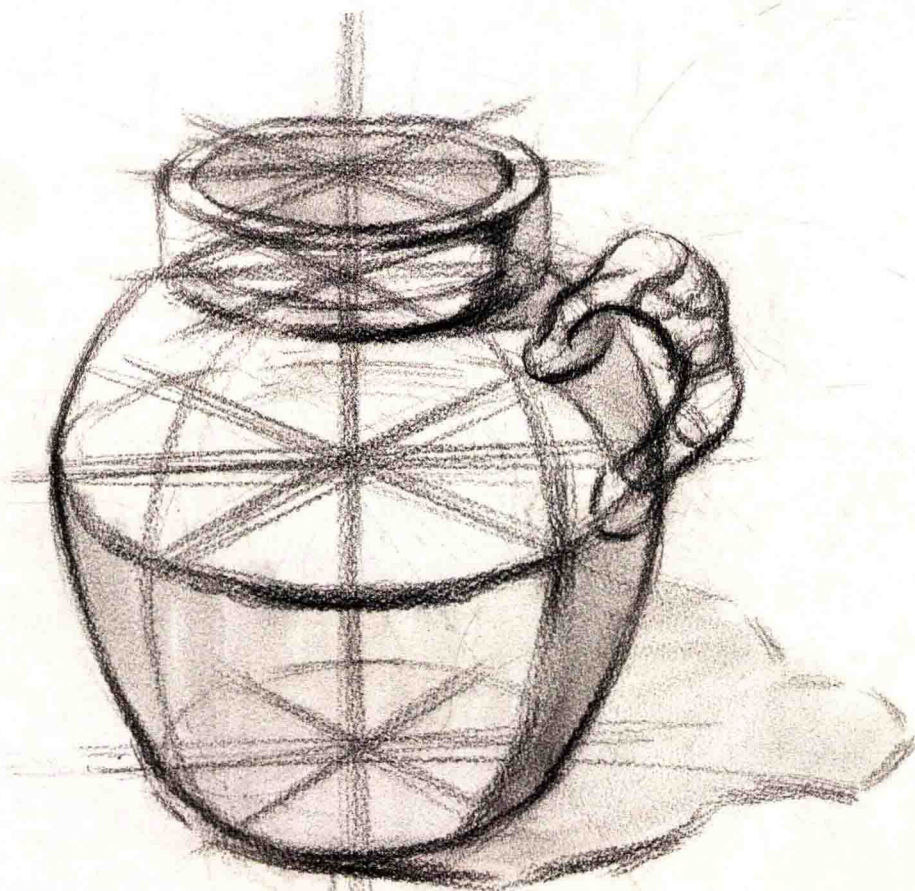
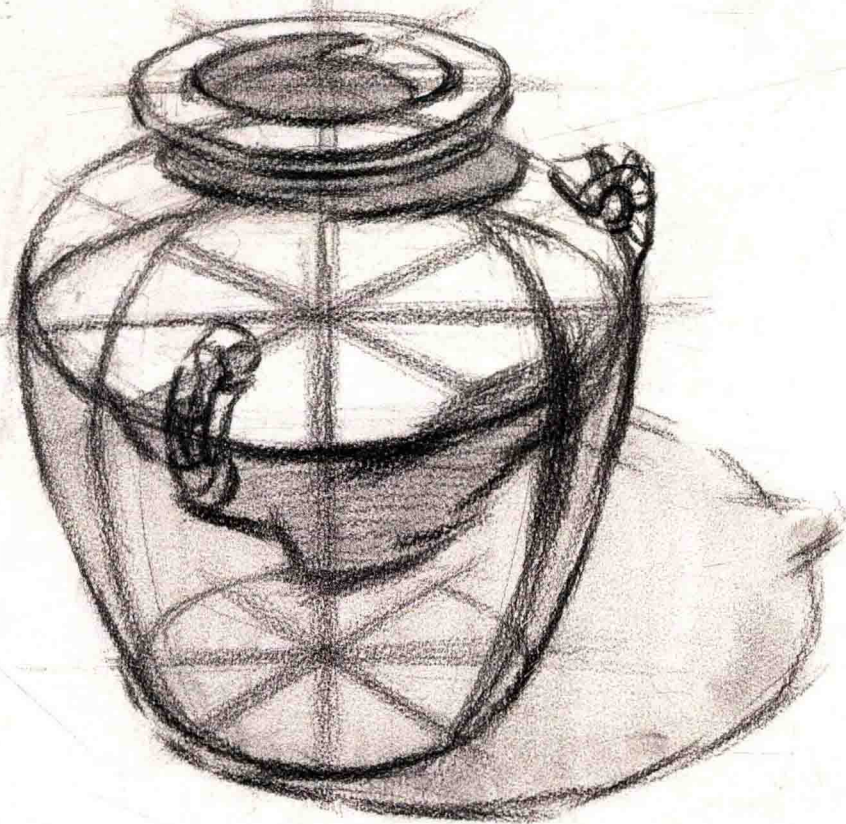

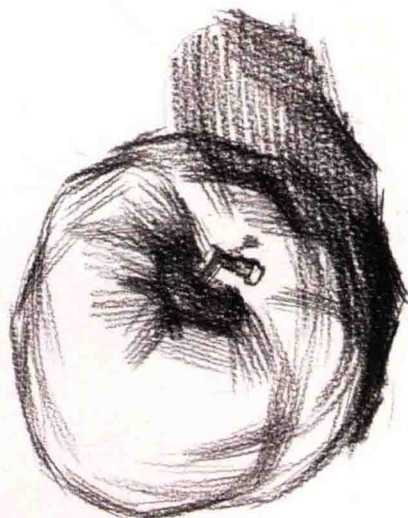
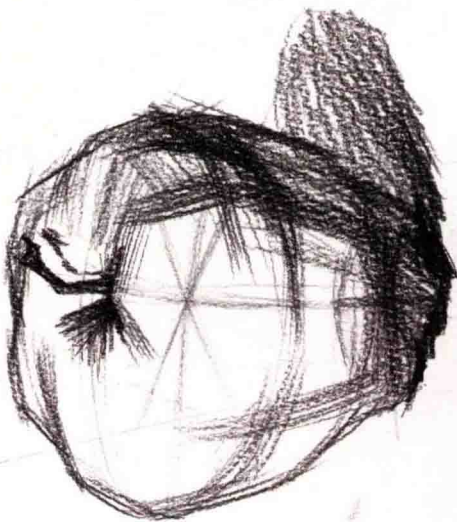
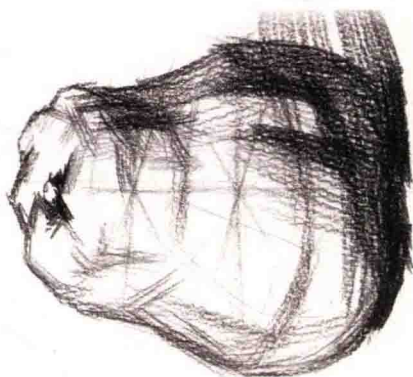
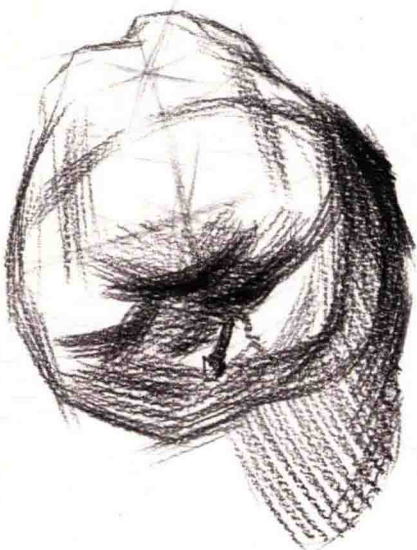
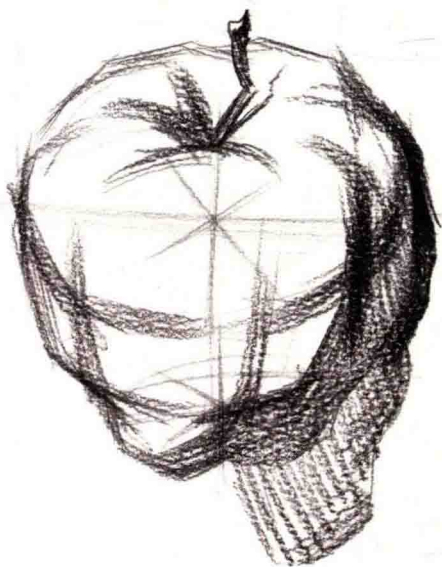
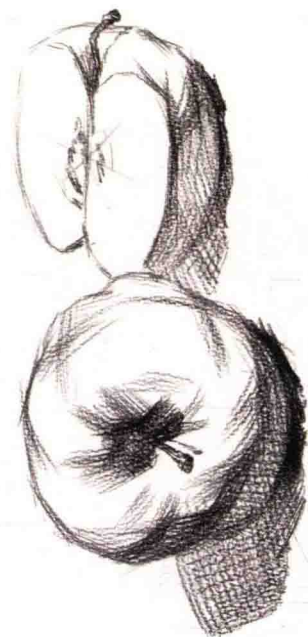
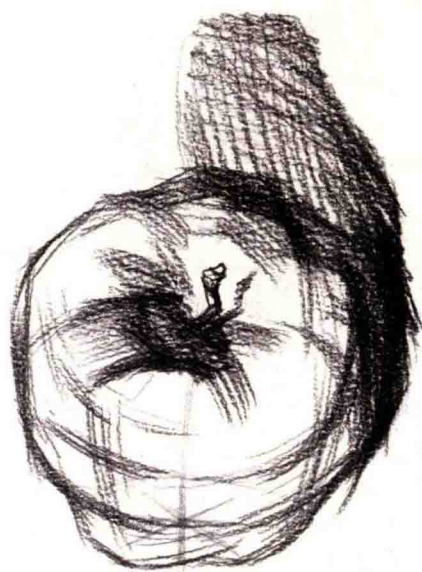
什么是素描结构

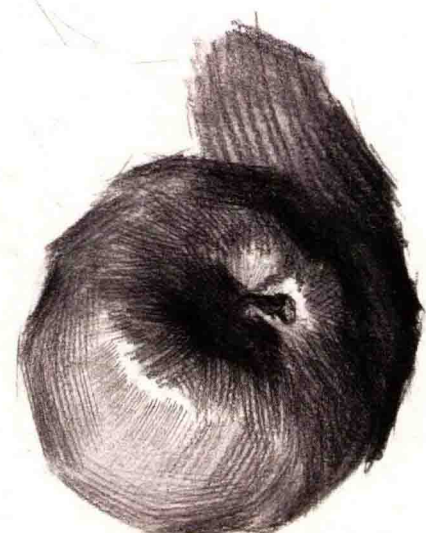
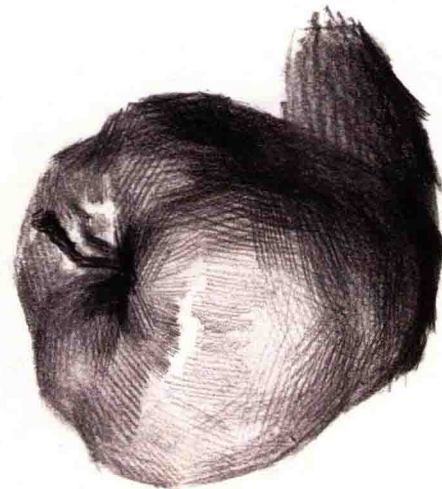
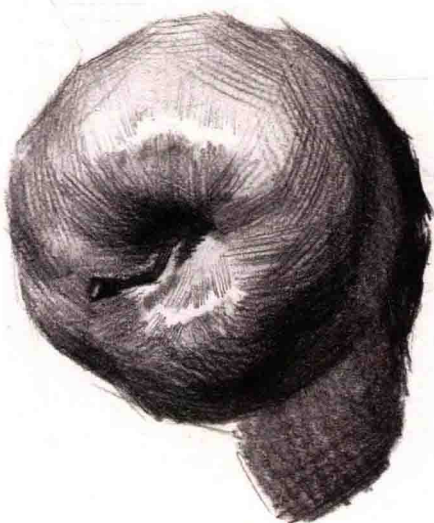
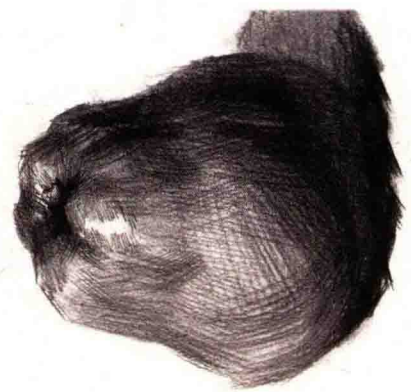
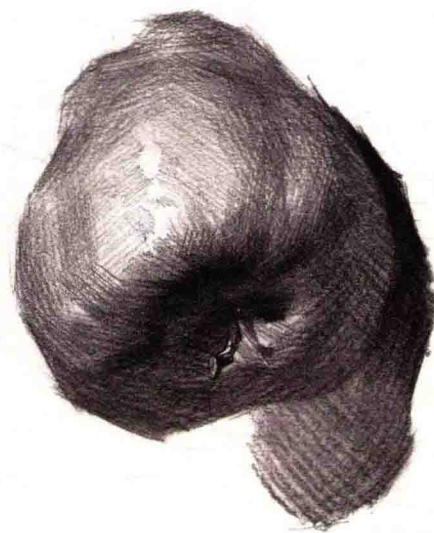
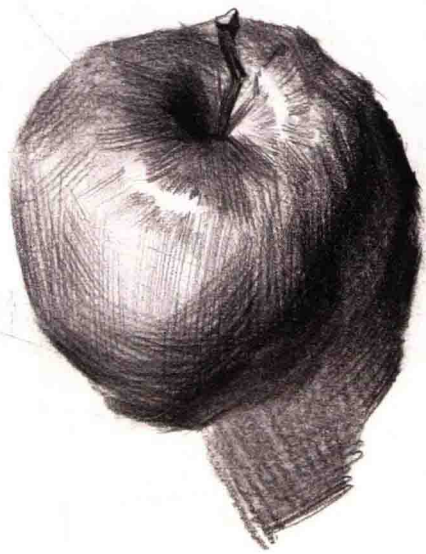
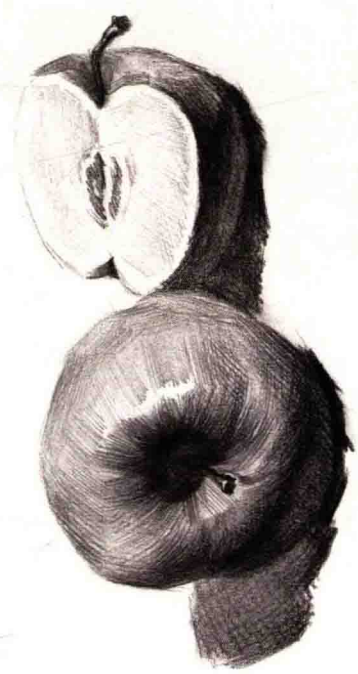
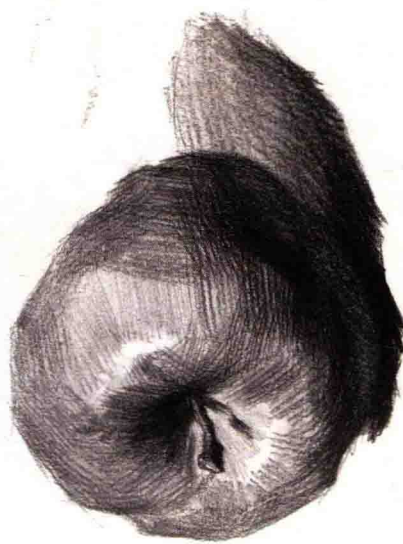
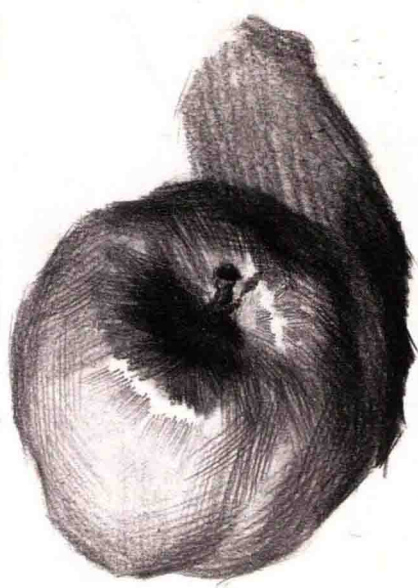
结构素描主要表现物体的结构穿插，用线理性地表现物体的形状、大小、比例、透视关系而忽略明暗关系。素描静物的训练目的并不只是学习表现物象的技巧，更重要的是学会正确地观察和理解物象的造型特征，把握物象的本质结构和普遍的造型规律。这实际上是一个积极的理性思维过程。只有在形体、结构准确的前提下才有进一步研究光影、质感、明暗调子的可能性和必要性。因此，在作画前我们建立了结构观念，也就迈出了成功的第一步。

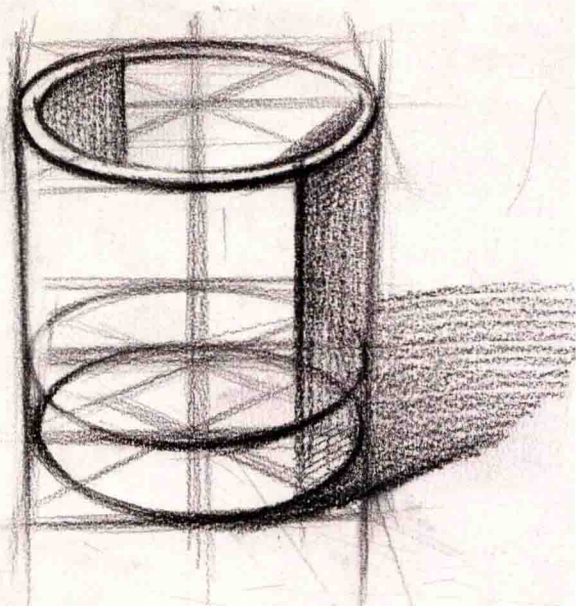
结构是由物体的整体构造和局部构造相互关联、穿插而成的。物体的凸起和下凹形成了结构转折，可以体现出物体固有的形态特征。在光照下，结构转折处会形成“明”和“暗”的交界线，尤其是当光线直射物体时，会出现高光点。画结构素描时多“中锋”用笔，前面的线“实”，后面的线“虚”。结构训练应从几何体开始，几何体是对物体体面概括的集中体现，几何体结构训练是由基本形向复杂形过渡的认识过程。

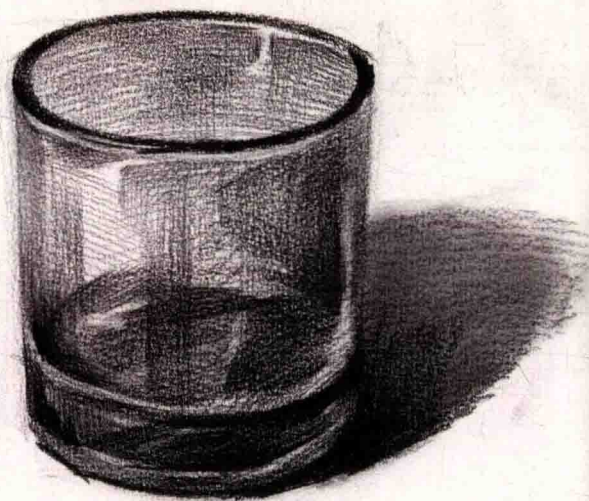

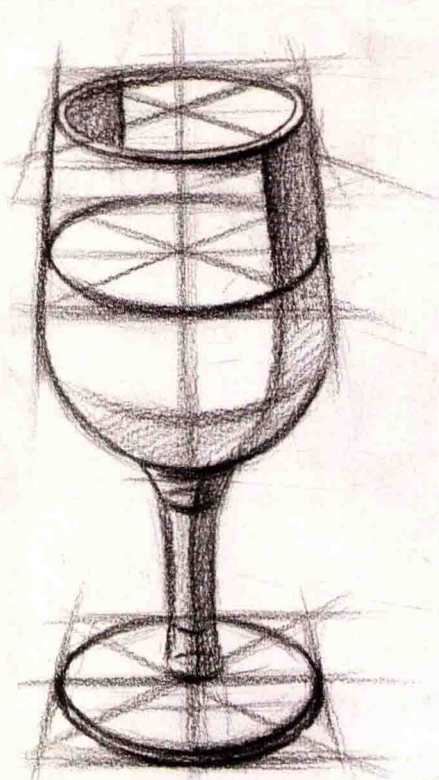

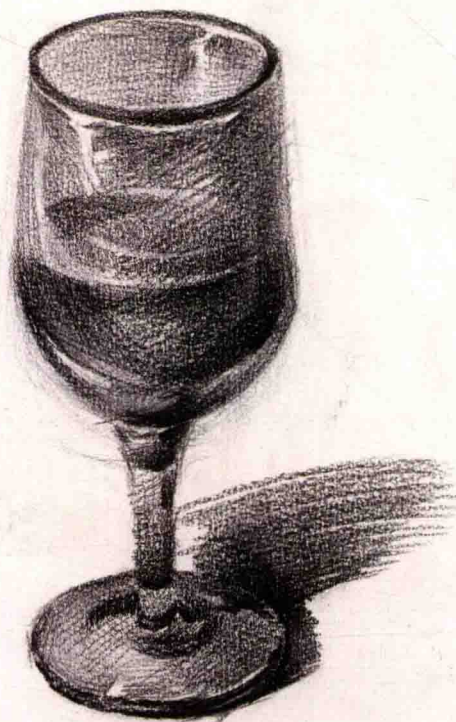
这个玻璃杯可以看成是一个圆柱体，这样在画的时候就可以按照圆柱体的结构来进行表现。

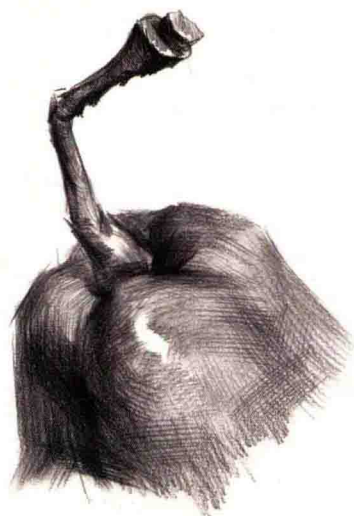
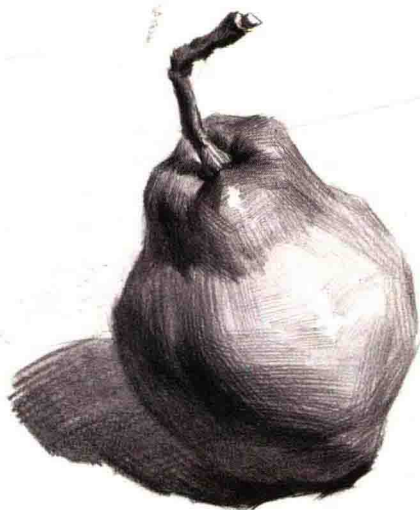
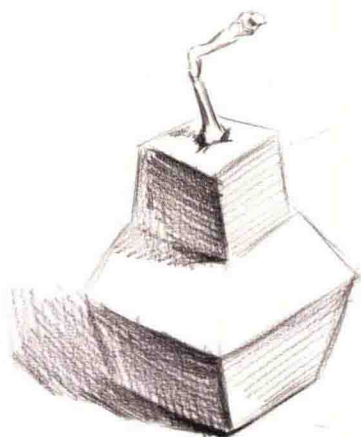
这个杯子的底端在表现时要统一地去画，整体的颜色既要重，又要表现出透光的部分。在画杯口时要注意杯口的厚度。

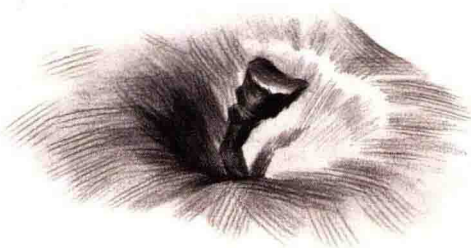
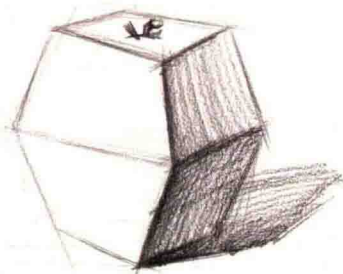
在画高脚杯的结构时，我们可以把它简单地看作是由几个圆柱体经过不同的排列组成的结构，这样来画就会简单得多。

高脚杯的反光、高光较多，透光明显。底座的透视、杯口的厚度以及杯内液体的明暗变化要注意表现出来。

在这幅图中，我们可以把梨看成是由上下两个正方体组成的几何体，在画的时候要注意上下两个部分的衔接和过渡。梨窝的刻画要注意，一定要画出它的体积感，不然整个梨都会显得不立体、不自然。

在这幅分解图中，我们可以将苹果简单地理解成一个几何体，然后在几何体上做了一定的变化，演化成了第二部分的苹果。第三部分是苹果窝处的细节刻画，在刻画时要分清明暗面，明暗面转折过渡要柔和，苹果把体积较小，但也有变化，要仔细去刻画。

1. 确定菠萝在画面中的位置，并大致画出菠萝表皮上的块状结构。简单地交代出明暗交界线和投影的位置。注意菠萝叶子与菠萝的比例关系。

2. 快速铺出大的明暗关系，并概括地画出投影的调子。注意菠萝叶子边缘锯齿状的特征。

3. 着重表现菠萝表面的块状结构，要表现出每个小块之间不同的色调层次。注意整体关系，不能陷入局部。

4. 整体调整，在协调大关系的同时丰富每个块状结构的塑造，表现出菠萝的形体特征。

<小提示>

菠萝的结构比较复杂，表现时要当成球体来画，不要过早地进入果体表皮细节刻画，要先确立大的体积关系，然后再丰富细节。

