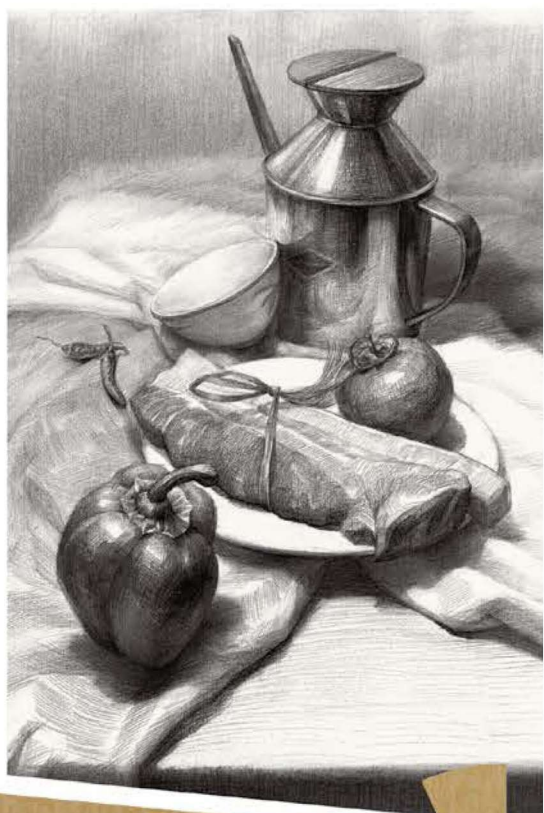
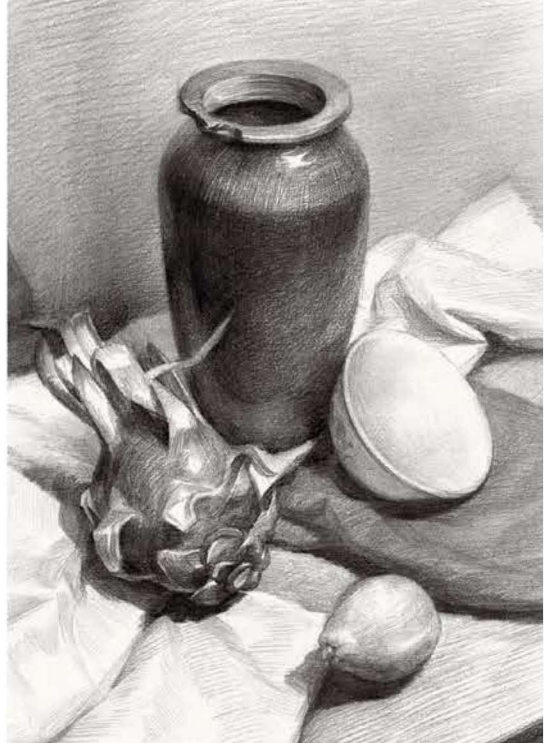

百源基石教育
十年经典品牌出版

主编 赵锦杰 编著 杨爽

青少年美术技法辅导丛书

Qingshaonian Meishu Jifa Fudao Congshu

素描静物

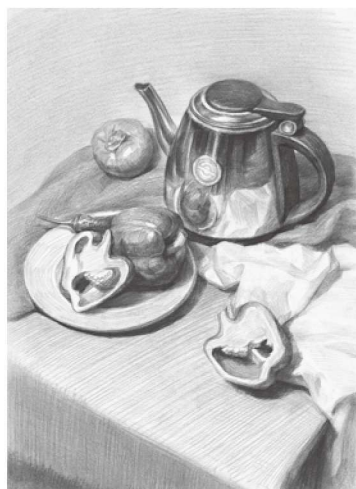
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

青少年美术技法辅导丛书

Qingshaonian Meishu Jifa Fudao Congshu

素描静物

主编 赵锦杰 编著 杨爽

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 杨爽编著. — 合肥: 安徽美术出版社,
2017.6
(青少年美术技法辅导丛书 / 赵锦杰主编)
ISBN 978-7-5398-7773-0

I. ①素… II. ①杨… III. ①静物画—素描技法—青
少年读物 IV. ①J214-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 123222 号

编 著: 杨 爽
出 版 人: 唐元明
责任编辑: 张婷婷 吴 丹
责任校对: 方 芳
责任印制: 徐海燕

青少年美术技法辅导丛书

素描静物 Sumiao Jingwu

出版发行: 安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)
地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F
邮 编: 230071
营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
印 刷: 杭州五象印务有限公司
(杭州市拱墅区莫干山路 670 弄 19 号)
开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张: 2.75
版 次: 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷
定 价: 12.00 元

版权所有, 请勿翻印、转载
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂
联系调换: 0571-88845626

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录

Contents

第一章 基础知识	01
素描静物概述	01
画面构图	02
静物素描中抹擦法的运用	03
第二章 范画练习	04
瓷壶与水果组合的画法	04
石膏体与静物组合的画法	06
宽口陶罐与蔬菜组合的画法	08
砂锅与水果组合的画法	10
浅色陶壶与水果组合的画法	12
酱油瓶与蔬果组合的画法	14
陶壶与蔬菜类组合的画法	16
洗漱用品组合的画法	18
玻璃水壶与水果组合的画法	20
不锈钢水壶与水果、面包组合的画法	22
金属器皿与蔬菜组合的画法	24
酱油瓶与蔬菜组合的画法	26
器皿与水果组合的画法	28
蔬菜类组合的画法	30
厨房类组合的画法	32
第三章 范画临摹	34

第一章 基础知识

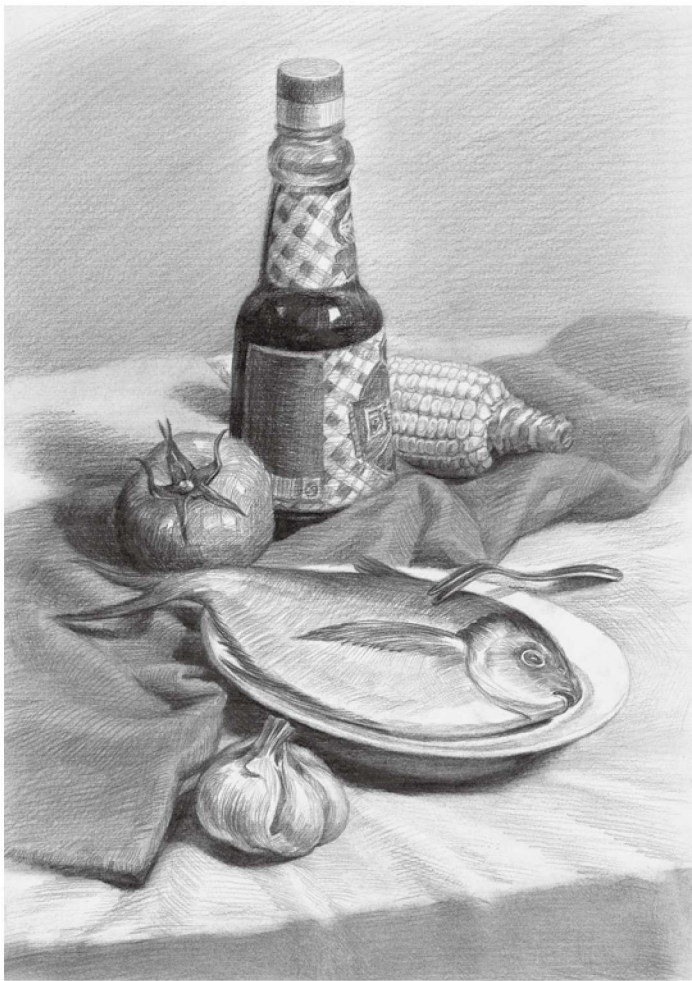
素描静物概述

素描静物是素描基础训练的内容之一，它有极高的艺术价值，是初学者十分重要的一门基础课。素描静物与几何体素描有共同的地方，都是运用单一的色彩、简单的工具（铅笔为最佳选择）来描绘对象，都是通过形体、结构、比例、空间、位置、明暗光影等造型手段来表现对象。静物写生对初学者的构图能力、营造物体空间的能力、复杂形体的概括能力、不同质感的表现能力的培养都有很大的帮助。

素描静物以各种有色物品作为绘画对象，这些物品在质感上也是多种多样的，如玻璃杯是光洁透明的，衬布是柔软的，锅子、陶罐、瓷器是坚硬的。写生对象选择的余地很大，有瓜果蔬菜、锅盆碗筷、文具、乐器、衣帽、劳动工具等。

结构素描：以线条为主要表现手段的素描形式，相对忽略光影变化及质感，目的是加强对对象形体结构的理解，是强调对象造型、空间及内部结构的一种绘画方法。绘画过程中要理性地观察和分析对象，运用对比和透视原理来把握对象的体块转折及基本轮廓。结构素描是培养学生造型能力和高级设计能力的基础。

明暗素描：以明暗色调为主要表现手段的素描形式，它把对形体光影和体积感、质感的认识统一起来塑造和表现，以获得“真实”的视觉感受。对对象明暗关系的理解和表现，是以理解其结构关系为前提的。其次要把物体自身结构、背景、光影等诸多因素结合起来，通过用笔、用线，以及对黑、白、灰明暗层次的处理，表现出物体的体积感、空间感及质感。

画面构图

构图，可理解为明确物体在画面中的位置。它决定了画面的结构，是画面空间、形体安排、重心均衡、主次虚实等因素在画面上的综合体现。一幅画的构图应突出主体、主次分明、疏密得当，同时还要把黑白布置和空间处理考虑进去，要使周围物体与主体呼应。

横构图

横构图通常适合表现横向感较强的画面。应用横构图时主体物一般会摆放在画面最上方的位置上，这样的布置能使画面更稳定、开阔，空间层次更突出。

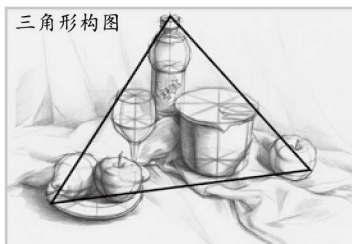
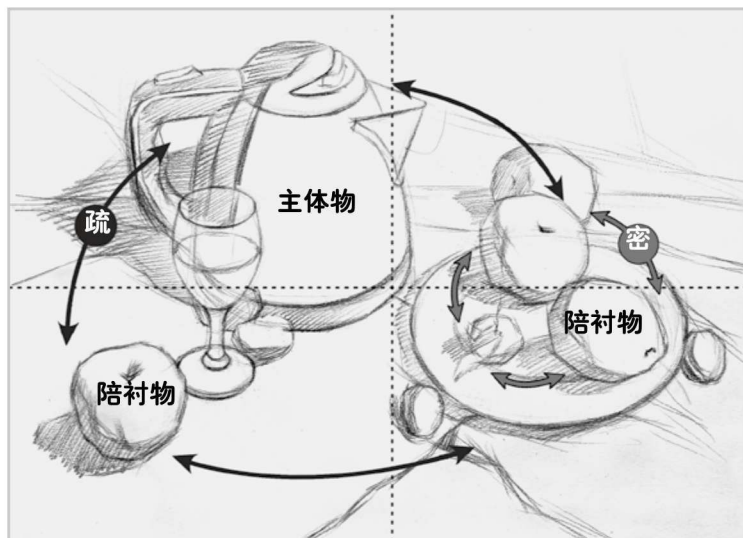

竖构图

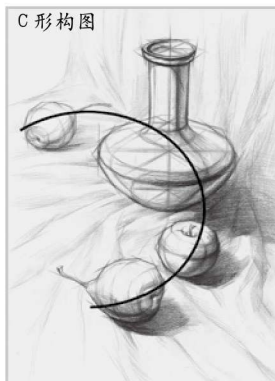
画面中有高大的主体物并且纵深感比较强时一般就会选择竖构图。应用竖构图时主体物常摆放于中景，使画面形成前景、中景与后景的空间效果。

画面的疏密节奏

一般主次物体间应紧凑一些，水果、蔬菜之类小物体应在主体物附近散开摆放。若次要物体较多时，则同样有必要在次要物体之间营造疏密的对比关系，以强调画面的疏密节奏。衬布的褶皱之间也应有疏有密，辅助强化画面的疏密节奏关系。

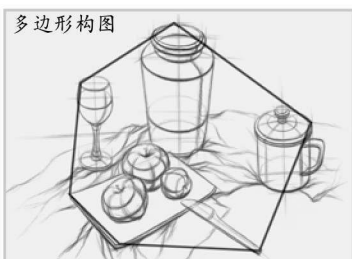
三角形构图

C形构图

圆形构图

多边形构图

S形构图

静物素描中抹擦法的运用

抹擦法在素描绘画中较为常用，一般是通过纸笔、可塑橡皮、纸巾、手指等来提亮或减淡画面效果，调整画面色调的过渡，起到使黑、白、灰过渡更自然的作用。抹擦法一般要求画者在对画面有深刻认识的阶段时使用，一些对结构、排线不是很熟悉的初学者，建议先练习好用线后再加以使用，以免使画面变糊、变脏。

细节的抹擦技巧

在铅笔排线的基础上，用中号纸笔或折叠出小角的纸巾轻轻擦拭物体上细小的灰面，让铅笔颗粒与纸纹接触更紧密，笔触颗粒更细，使物体暗、灰面色调过渡更自然。

大块面的抹擦技巧

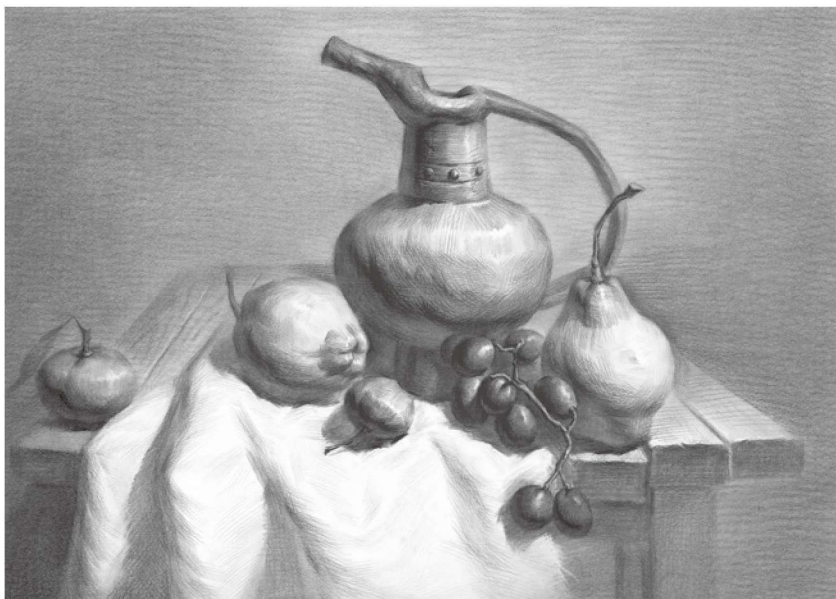
大面积的背景单单排线有时效果会有点不够明显，这时就可用折叠平整的纸巾轻抹，使线条呈晕开效果，用这种擦抹的方法代替打色调，可以省去很多塑造的时间。但是一定要注意擦后要再用铅笔打线条塑造，否则画面容易产生“腻”“油”的感觉。

用线塑造好物体与背景的明暗关系

在铅笔排线的基础上使用抹擦法让调子过渡柔和

在抹擦好的调子上打线条强调物体的质感

第二章 范画练习

瓷壶与水果组合的画法

技法提示

瓷壶的把手是具有一定装饰性的部件，也是表现瓷壶特征的重要细节部位。刻画时应以结构为重，注意高光与反光的表现。苹果蒂窝的形体起伏应细致描绘，突出苹果形体的生动性。梨的亮面和灰面层次变化比苹果更为微妙，刻画时须着重塑造亮、灰层次的过渡。

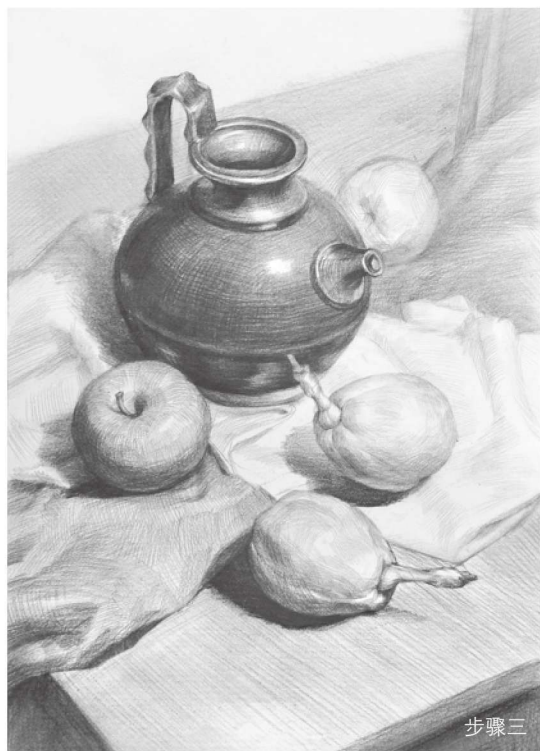
步骤一

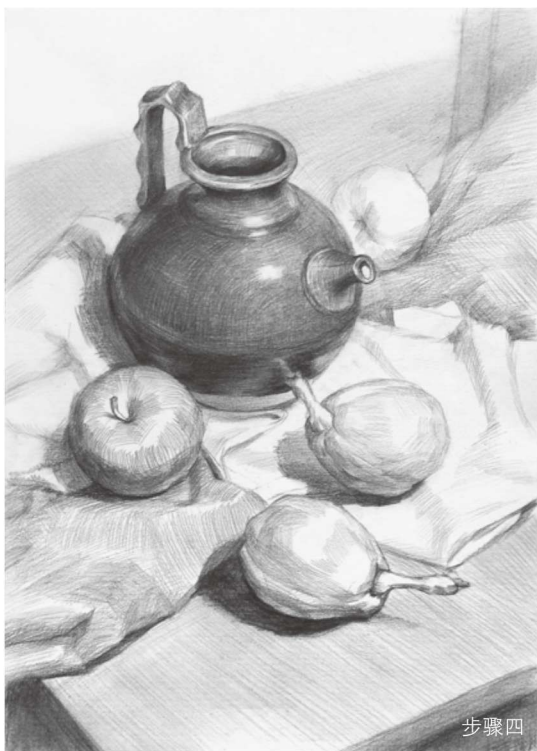
步骤二

参考照片

步骤三

步骤四

作画步骤

步骤一：从主体瓷壶开始，用轻柔的线条确定各物体的外形。注意物体间的空间位置关系。

步骤二：明确各物体的光影关系，用较软的铅笔快速铺画物体亮、暗部的关系，刻画时应结合物体的结构进行排线。

步骤三：从物体的暗部开始加强画面，初步拉开物体、衬布、桌面之间的黑、白、灰层次，处理好物体与背景间的联系。

步骤四：对画面的局部进行加强或减弱，控制好白色衬布的亮度，使画面黑、白、灰层次清晰。最后全面调整背景、桌面，完善画面的空间效果。

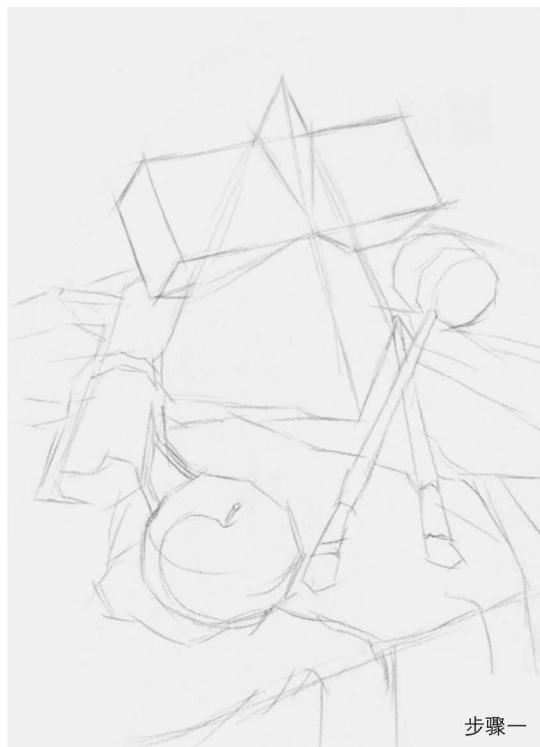

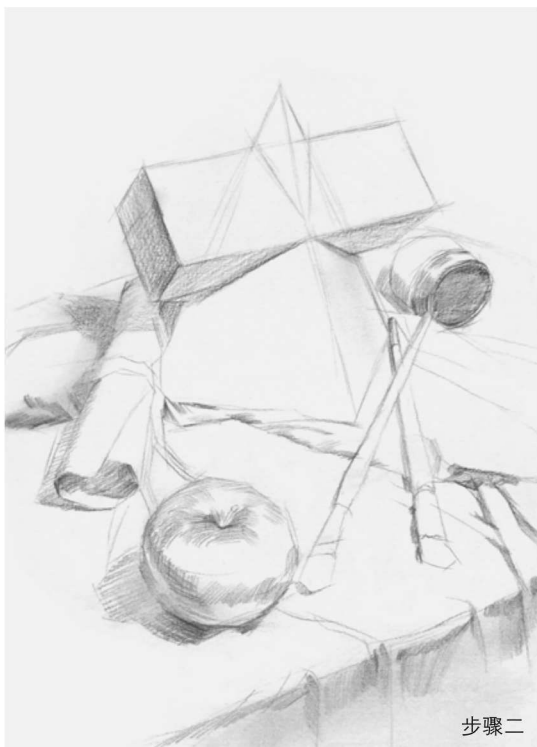
石膏体与静物组合的画法

技法提示

在强光下，石膏体的亮面几乎看不出色调的明暗差异，刻画时可以简单几笔概括表现，也可留白不画，但一定要处理好背景与亮面的明暗对比以及轮廓线的虚实变化。画面前端的苹果是画面中明暗对比最强烈的物体，应描绘得具体细致，使画面空间层次更具冲击力。

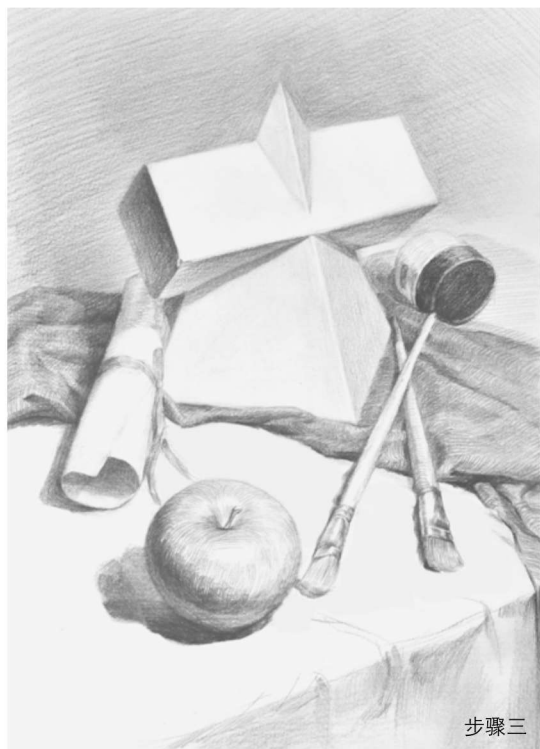
步骤一

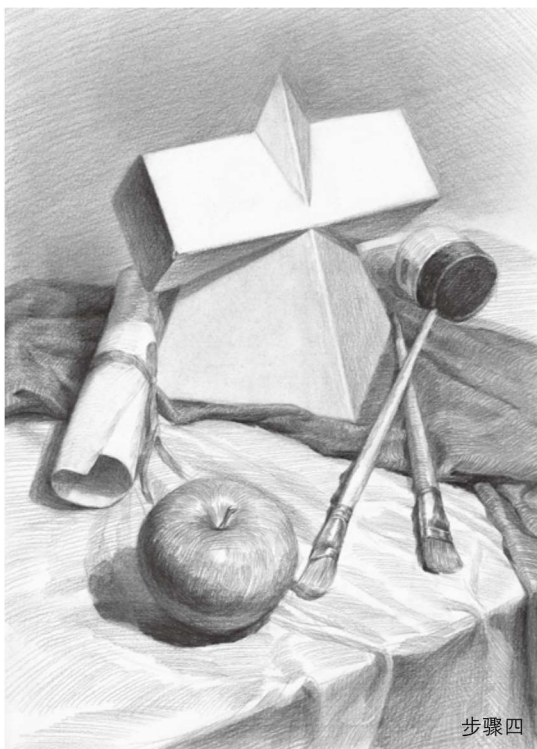
步骤二

参考照片

步骤三

步骤四

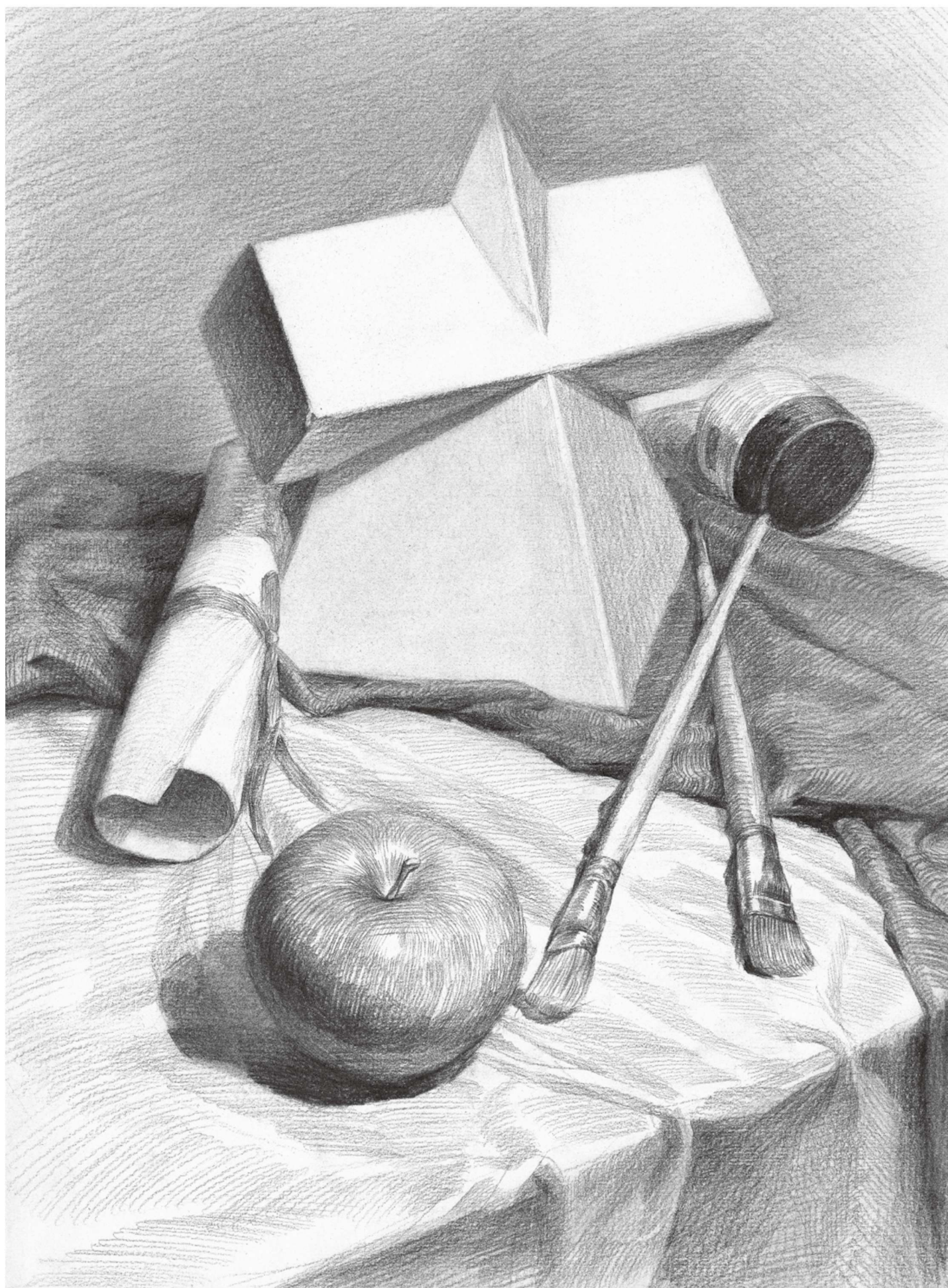
作画步骤

步骤一：整体观察静物组合，确立画面三角形的构图，理解画面中各物体的比例及位置关系，再准确地描绘出各物体的外形。

步骤二：铺大明暗，以光源的方向确定物体的亮部和暗部关系。从物体明暗交界线入手，画出物体的内部结构及明暗大关系。

步骤三：整体深入，从物体的暗部开始强化物体空间关系，拉开画面整体黑、白、灰层次，保持各部分的明度色阶。

步骤四：细节塑造，根据物体的质感特征对石膏体、水果、衬布的灰面色调进行深入刻画，围绕形体的转折进行塑造。

宽口陶罐与蔬菜组合的画法

技法提示

作品中的陶罐罐口部分高度集中了明暗交界线、高光、反光等多种造型要素，所以此处要刻画得仔细、严谨。罐口透视关系要准确，反光、高光形状和位置要准确，前后的虚实关系要分明，内外侧的明暗关系要拉开。

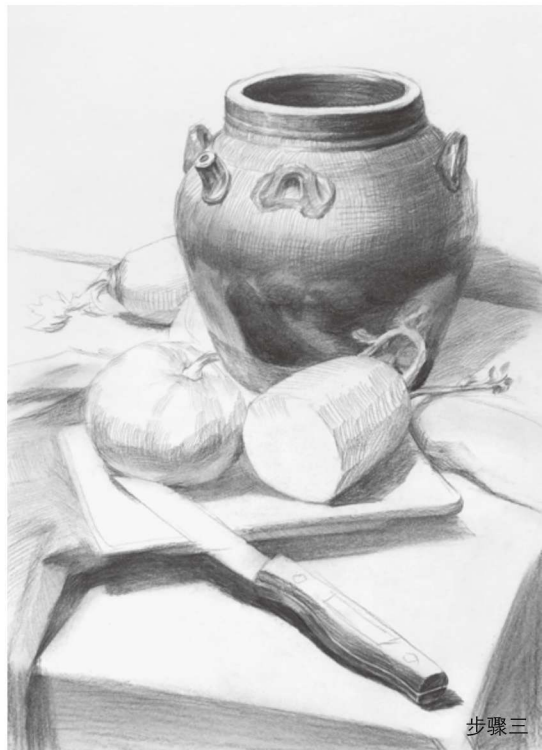
步骤一

步骤二

参考照片

步骤三

步骤四

作画步骤

步骤一：起稿，全面观察和认识每一个物体，包括整体的构图、比例、形状等。再画出每个物体的基本形状。

步骤二：以光源的方向确定物体的亮部和暗部关系，从物体明暗交界线入手，画出物体的明暗大关系。

步骤三：整体深入，从物体的暗部开始强化物体空间关系，拉开画面整体黑、白、灰层次，保持各部分的明度色阶。

步骤四：增强画面整体性，拉开物体与物体重叠处的强弱差别，明确前后关系。加强投影的塑造，强化画面的空间层次。

砂锅与水果组合的画法

技法提示

此组静物是水果与器皿的组合，整个画面为三角形竖构图，这类构图能给人稳定的感觉。作品中主体物砂锅的刻画要处理好锅盖与锅体的透视变化，质感上应区分釉面与陶面的质感差异。有色玻璃瓶的高光周围颜色较深，以突出高光亮度，在质感的表现上要注意外深内浅的特点。用笔要顺着瓶身形体自然变化。

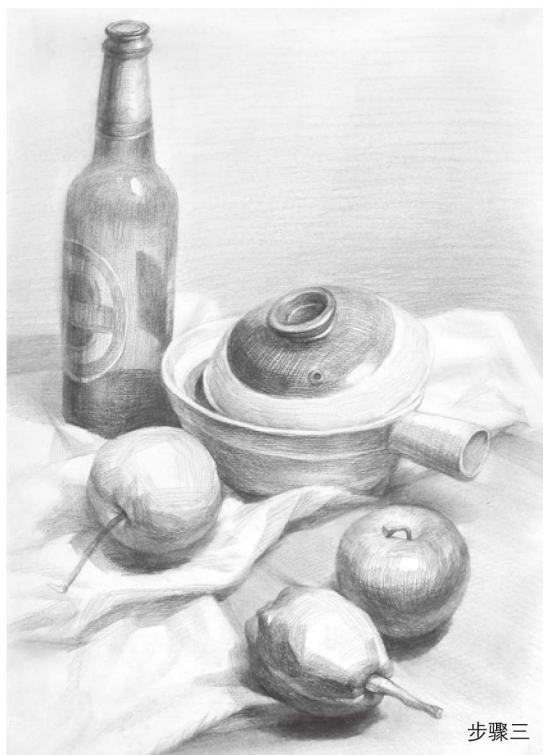
步骤一

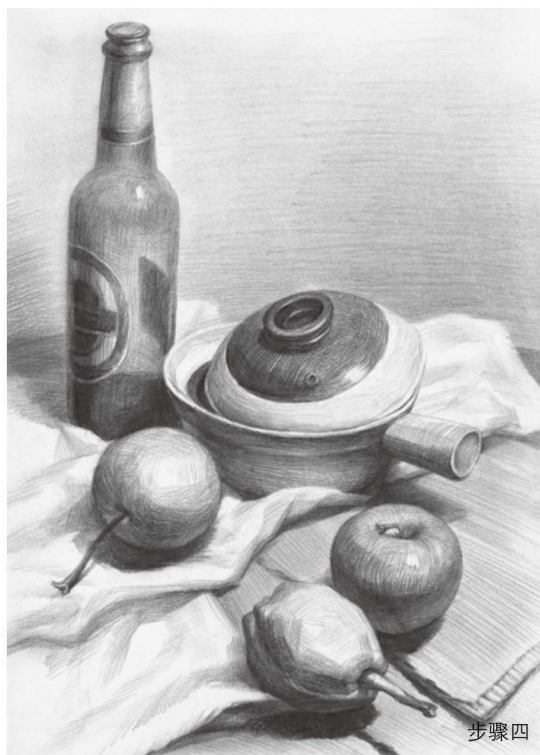
步骤二

参考照片

步骤三

步骤四

作画步骤

步骤一：构图，明确各物体的疏密及比例关系，再画出物体的大轮廓。注意构图要饱满，透视要准确。

步骤二：进一步刻画各物体的形体特征，使物象轮廓清晰、准确。再依据光源画出各个物体的明暗交界线与投影。

步骤三：丰富各物体层次、高光、反光等细节，突出各物体质感。明确物体的前后关系，合理表现背景空间及衬布的质感。

步骤四：整体调整，加强主体特征及整体明暗层次和空间关系。要有目的、有控制地进行调整，让画面整体色调统一。

浅色陶壶与水果组合的画法

技法提示

作品中的陶壶釉色较浅，所以在表现时应明确其素描关系，暗部的层次一定要大胆降低，亮部的层次要大胆提高，加强明度对比的同时也要加强其体积感的表现。桌面衬布质感主要通过褶皱变化和用笔方法来体现。首先是准确描绘衬布的外轮廓与主要的褶皱，找出明暗交界线，画出大块面的明暗对比，再进行局部细节的塑造。

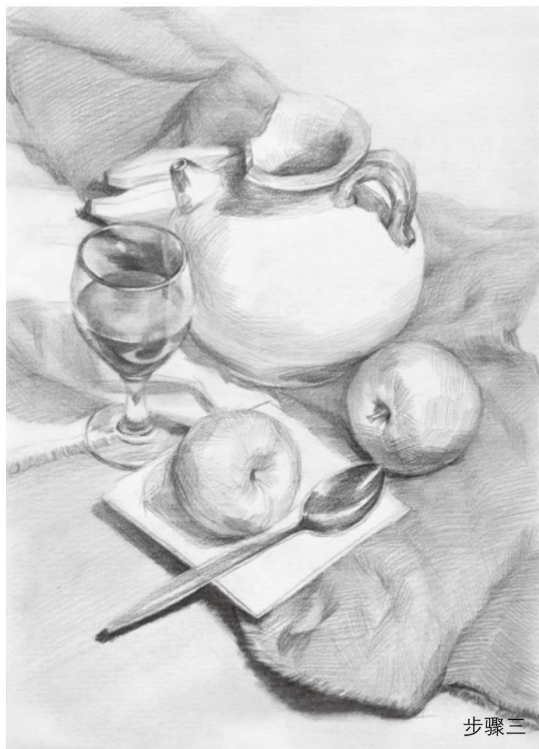
步骤一

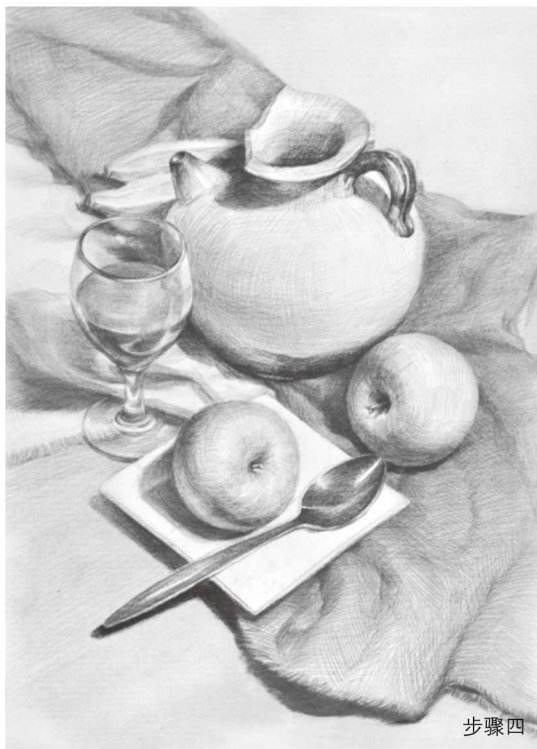
步骤二

参考照片

步骤三

步骤四

作画步骤

步骤一：观察静物，组织好构图，画出物体的大形。注意物体造型一定要严谨。

步骤二：从陶壶入手，围绕物体的结构铺大色调，并区分两块布的色调。

步骤三：先用纸巾轻轻擦拭画面，调整画面暗、亮部色调，注意把握画面各物体的虚实关系。再在揉擦好的色调上打线条塑造质感，注意应结合物体与衬布的结构特征用笔。

步骤四：整体调整，充分刻画灰面层次，并与亮面进行衔接，使亮、灰、暗各部分色调过渡自然，完善画面空间效果。