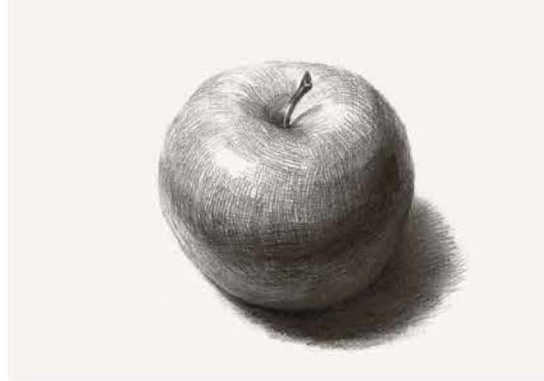

主编 赵锦杰 编著 杨爽

青少年美术技法辅导丛书

Qingshaonian Meishu Jifa Fudao Congshu

静物入门

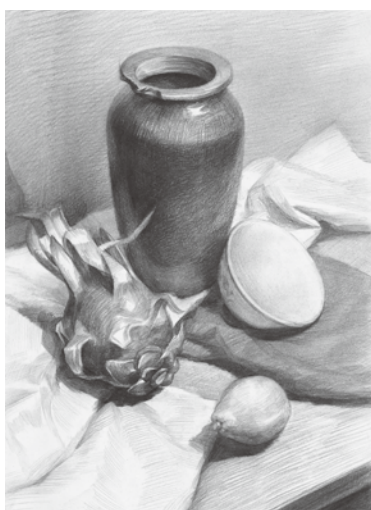
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

青少年美术技法辅导丛书

Qingshaonian Meishu Jifa Fudao Congshu

静物入门

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

静物入门 / 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 978-7-5398-7772-3

I. ①静… 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 121287 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

静物入门 Jingwu Rumen

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

静物素描概述	01
绘画工具	02
作画姿势	02
物体的明暗规律	03
明暗调子的表现方法	04
质感与量感的表现	05

第二章 范画练习 06

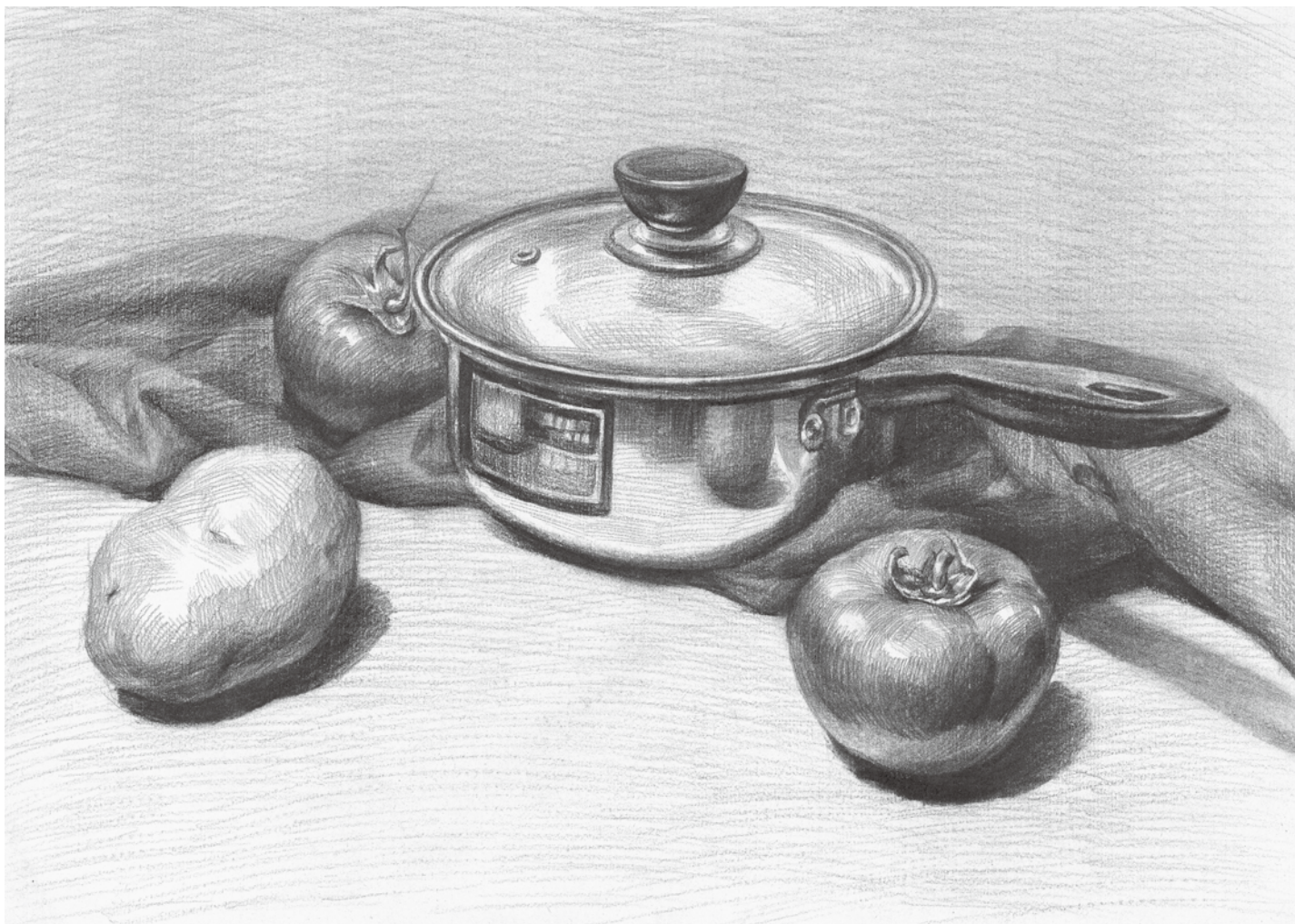
正放苹果的画法	06
侧放苹果的画法	07
橘子的画法	08
梨的画法	09
香蕉的画法	10
西红柿的画法	11
青椒的画法	12
白萝卜的画法	13
青菜的画法	14
卷心菜的画法	15
高脚玻璃杯的画法	16
砂锅的画法	17
柱形不锈钢壶的画法	18
圆形不锈钢壶的画法	19
陶罐的画法	20
双耳陶罐的画法	21
土陶壶的画法	22
陶壶的画法	23
军用水壶的画法	24
帆布书包的画法	25
石膏体与水果组合的画法	26
玻璃瓶与水果组合的画法	28
铝壶与水果组合的画法	30
陶罐与水果组合的画法	32
不锈钢锅与蔬果组合的画法	34
浅色陶罐与水果组合的画法	36
陶壶与蔬菜组合的画法	38

第三章 范画临摹 40

第一章 基础知识

静物素描概述

静物素描与几何体素描都是运用简单的工具，以线条和色块来描绘对象，都是通过形体、结构、比例、空间、位置、明暗光影等造型手段来塑造对象的质感。静物素描的对象与石膏几何体不同，它们由多种颜色组成，如陶罐是赭色，橘子是橙红色，还有青色的瓷器及彩色的衬布等。其质感也多种多样，如玻璃杯是光洁透明的，衬布是柔软的，陶罐是坚硬的。因此静物素描更能训练作画者的构图能力、营造物体空间的能力，对培养概括复杂形体的能力和表现不同质感的能力也有很大的帮助。

绘画工具

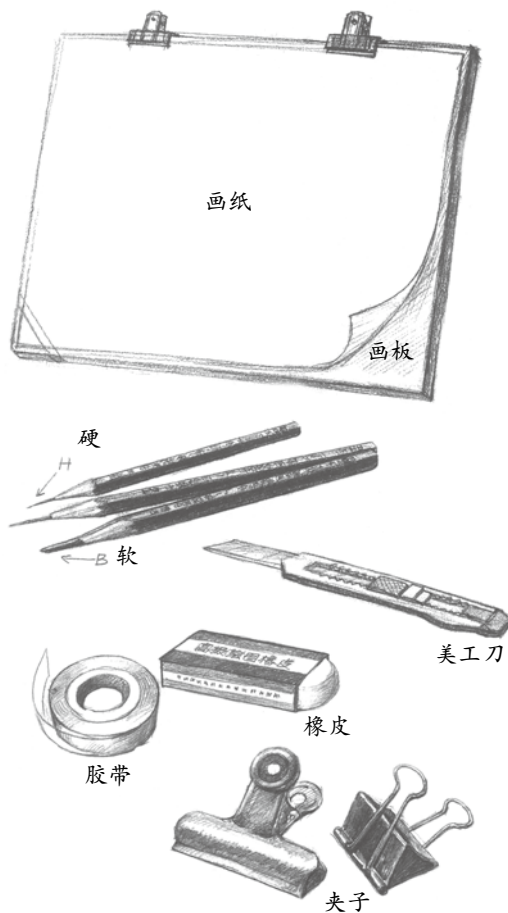
我们进行素描学习之前，应准备好所要使用的工具，还要对所使用的工具有所了解。熟悉工具、材料包括两层意思：一是要了解工具、材料的性能，二是要掌握正确的使用方法和预见使用效果。

铅笔：铅笔分软硬两类，6H—H 是硬铅，B—8B 是软铅，HB 为中性。初学素描时用得较多的是 H 到 6B 的铅笔，因为太硬的铅笔不适合画线条、打调子，而过软的铅笔初学者往往又掌握不好。

橡皮、橡皮泥：橡皮，用于修改、擦拭画面，但不纯粹是为“擦除”所用，橡皮在素描中更多是一种表现的工具，在塑造物体的过程中巧用橡皮是学习素描重要的技法；橡皮泥，又叫作可塑橡皮，它不能完全替代橡皮，但可以随意捏出一个尖角或者一个齐整的边缘，用来处理物体细节，深入刻画物体。

画纸：素描纸尽量选用较厚的、纹理粗糙的纸张，一般素描纸有漂白的和原浆的两种，各有其特点。漂白素描纸色泽白、质地细腻，画出的画面效果响亮，对比强烈，但不易上铅；原浆素描纸色泽发黄、质地粗糙，易上铅，画起来较易上手。

其他辅助工具：画板、画架、夹子、胶带、美工刀等。

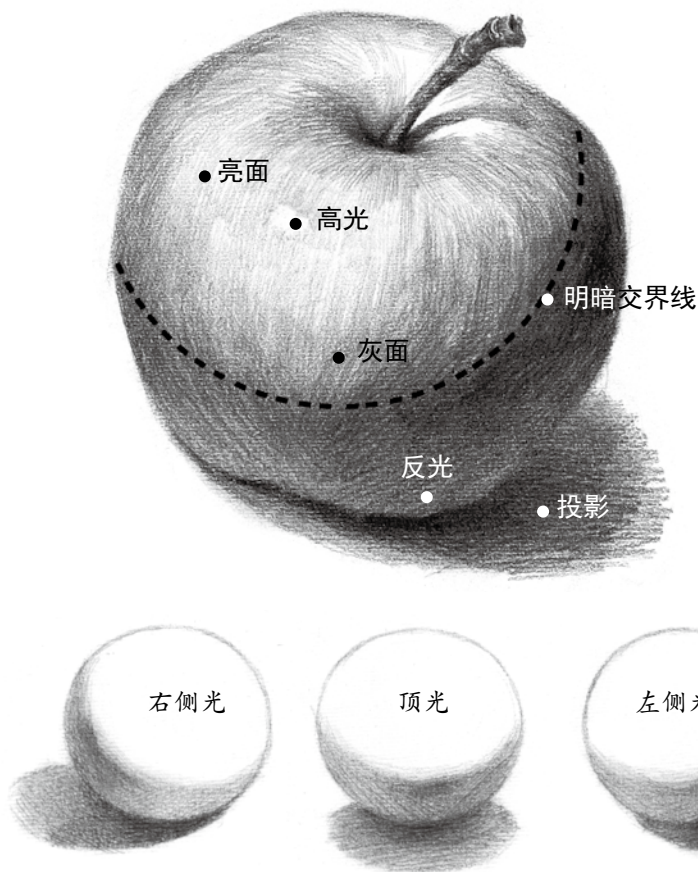
作画姿势

正确的写生姿势，有助于整体观察和表现对象。在绘画时，身体应与画板相距一臂左右，姿势要保持端正，手要基本伸直，画板要与眼睛视线成直角。画者与写生对象之间的最佳距离，通常在对象高度或宽度的三倍到五倍之间，太远了看不清楚对象的细部，太近了会因透视原因引起变形。

物体的明暗规律

物体黑、白、灰三大面中的每一部分都不是固定不变的，依据其中微妙的变化就可以细化三大面，延伸出五大调子。五大调子是指在三大面的基础上详细划分出的五个色调层次，包括亮调子、灰调子、明暗交界线、反光和投影。

不同光照角度下球体明暗交界线的变化。

亮色调

亮色调是受光直接照射的受光面，受光焦点为高光，一般越光滑的物体，高光越明亮（高光是物体表面直接反射光源形成的亮点，是亮调中最亮的部分）。

中间色调

中间色调是物体受光线侧射的地方，是介于亮色调和明暗交界线之间的过渡地带，也称“灰调子”。

明暗交界线

明暗交界线是物体受光部和背光部交接的地方。它既不受光线直射，也不受环境反光影响，是物体上颜色最重、明度最低的部位。

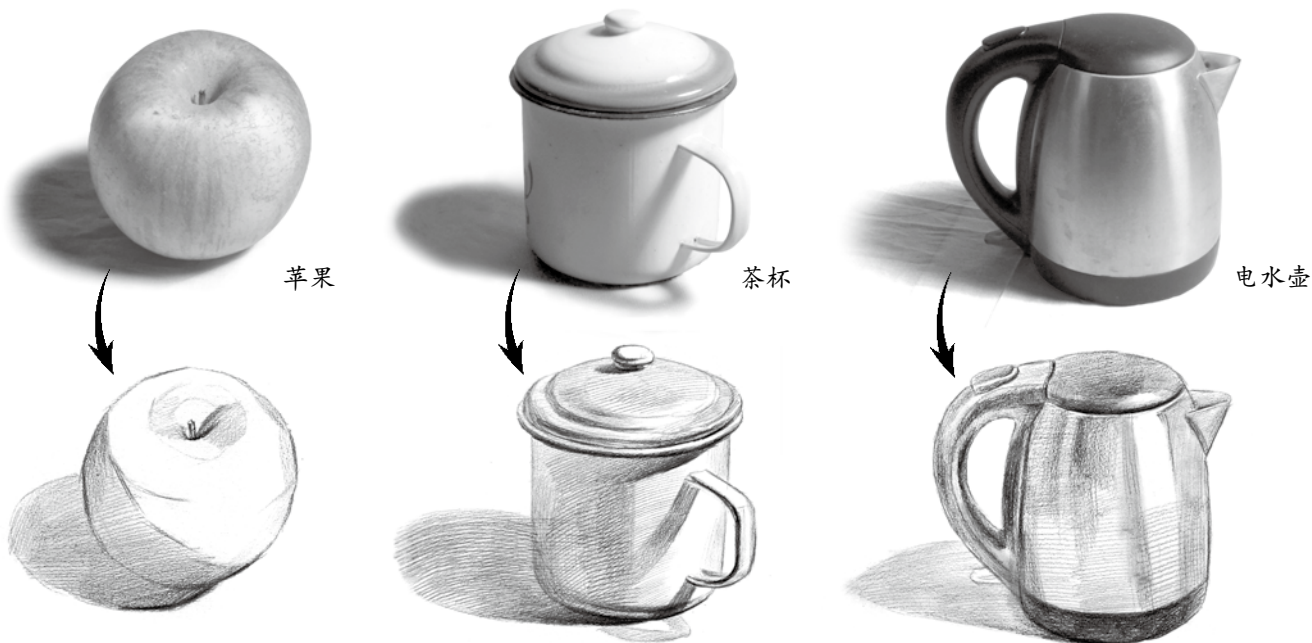
反光

邻近物的反射光作用于物体的暗部而形成反光。一般来说，反光的色调明度不应超过亮色调。

投影

投影是光线被遮挡后，在物体背光一侧顺光线投射方向的阴影。其形状和光源位置、物体的形状及支撑物表面的起伏有关。

不同物体明暗交界线的变化

明暗调子的表现方法

单一的色阶是没有变化的，同时也不易表现物体的空间体积感。这里就需要我们学会画深浅变化的渐变调子。在实际练习的时候，不要单纯地依赖铅笔型号的不同，也要通过调整用笔的力度和方向来表现调子的深浅变化。

调子与工具的关系

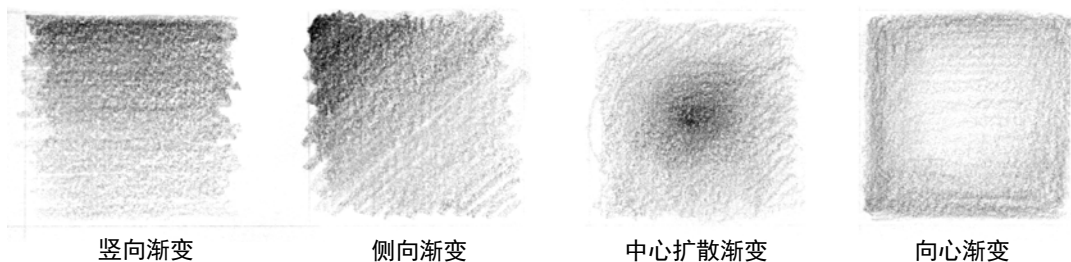

调子与排线的关系

浅 —————> 适中 —————> 深

线条交叉的次数与密度决定了调子的深浅程度。排线时用笔速度要快，线条要干净利落。

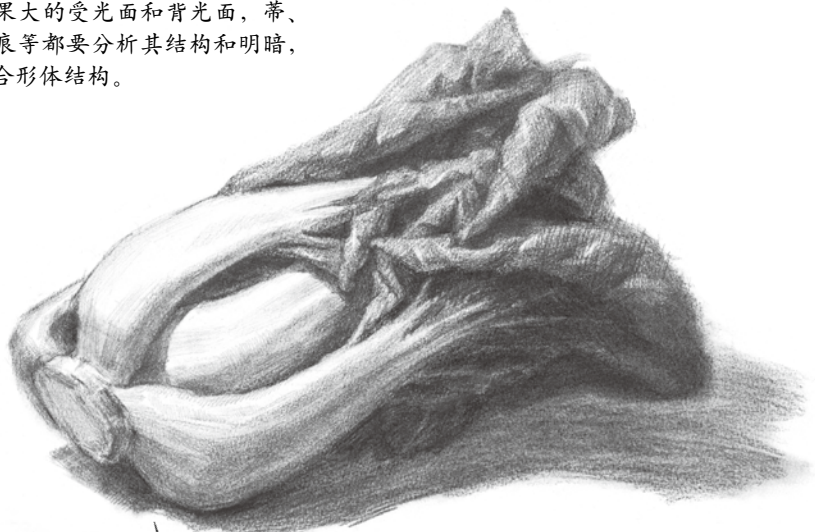

单一色块的排线方向一定要统一，不然画面中的线条会显得很凌乱。注意排线之间的间隙不要过于稀疏，也不要太密，要保正笔触清晰自然。

质感与量感的表现

质感，是指物体的物质属性。不同的物质给人以不同的视觉感知，如陶罐的粗糙、玻璃的光洁、丝绸的柔软、金属的坚硬等。量感，是指物体的重量感，不同的重量给人以不同的视觉感知。在造型艺术中，量感与质感的表现是密切联系的。在素描造型中，对物体质感与量感的刻画，将使物象的表现更真实而富于感染力。

画水果时首先应区分其基本形体，其次从固有色上区分水果的色阶。刻画时注意水果大的受光面和背光面，蒂、蒂窝、疤痕等都要分析其结构和明暗，用笔要贴合形体结构。

画叶类蔬菜的重点是整合形体，像白菜、花菜、菠菜等都应这样处理。而瓜类蔬菜则应优先考虑其自身体积，再考虑瓜类的固有色及上面的斑纹或者起伏的疙瘩，像冬瓜、苦瓜、萝卜等都应这样处理。

玻璃的质感主要是靠环境色和光源色体现出来的，高光 and 反光都比较分散，但也需逐一表现出来，它们能更好地体现出玻璃坚硬、光滑、透明的质感。

陶瓷类器物的表面有一层光釉，光滑的釉面可以将周围的物体反射在器皿表面。画时要小心地留出高光，中间色要深，用笔要顺着形体自然变化。

金属制品都有一个共同点，表面如同镜面，易受周围环境的影响，反光强烈。在处理这类物品时，除了表现其自身体积外，在折射面区域塑造一定的镜像能增加其质感，但要注意镜像虚实关系的处理。

第二章 范画练习

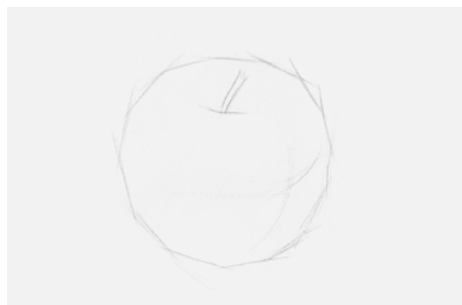
正放苹果的画法

技法提示

苹果为常见的球形水果，其表皮光滑，高光明显。刻画时可运用画圆球体的知识来分析苹果的形体结构以及明暗调子。刻画时要很好地表现苹果表面明暗的变化规律，用笔应细腻，亮、灰部线条走向要清晰，注意蒂窝部分是依附在大的球体形状上的，要按照蒂窝的结构转折来排线。

参考照片

步骤一：确定苹果的基本比例与位置，根据苹果的形体特征用直线切画出其外形。

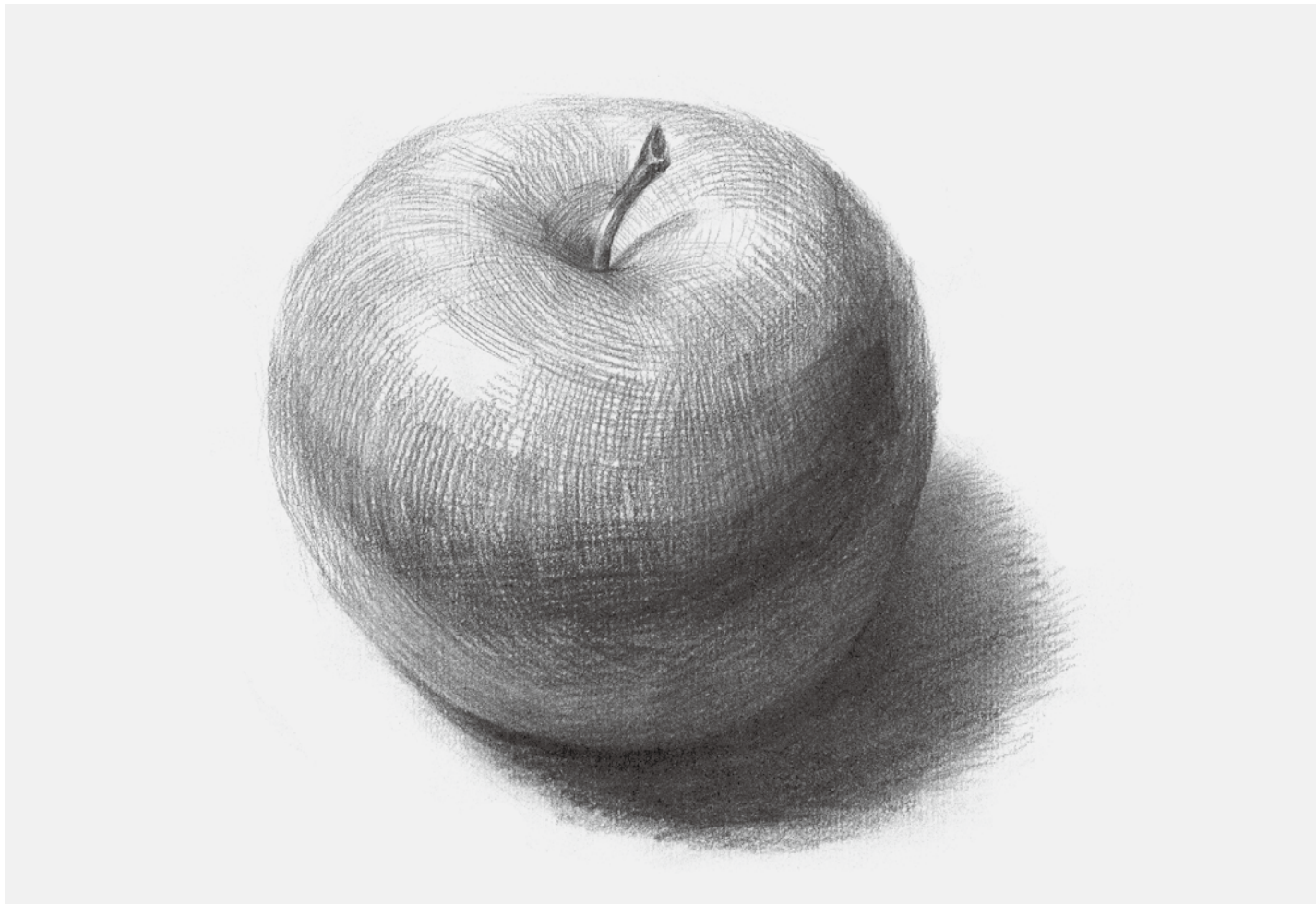
步骤二：结合球体的结构，分析苹果的结构关系。从大明暗出发，画出苹果的明暗交界线及投影，初步呈现立体空间感。

步骤三：先用较软的铅笔铺出苹果的暗面与投影，再用硬些的铅笔，顺着明暗交界线向苹果的灰面和亮面过渡，用笔不宜太重。

步骤四：结合苹果的结构用笔，仔细塑造苹果的质感，注意高光与反光的表现。最后强调暗部与投影，丰富画面的空间效果。

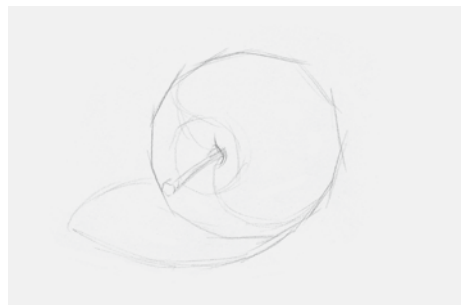
侧放苹果的画法

技法提示

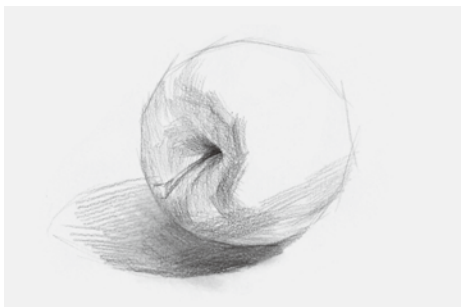
苹果凹陷的蒂窝部分是塑造侧放苹果成功与否的关键，在画这部分时应顺着蒂窝向外按其生长的规律圆转着用笔，这样有利于增强苹果的结构特征。画苹果的高光部分时，要注意高光的具体形状，不能画成“白圆圈”。高光旁边的灰色调子也要画出轻重变化来。

参考照片

步骤一：确定苹果的基本比例与位置，用直线切出大形，注意果蒂处的形体转折应准确。

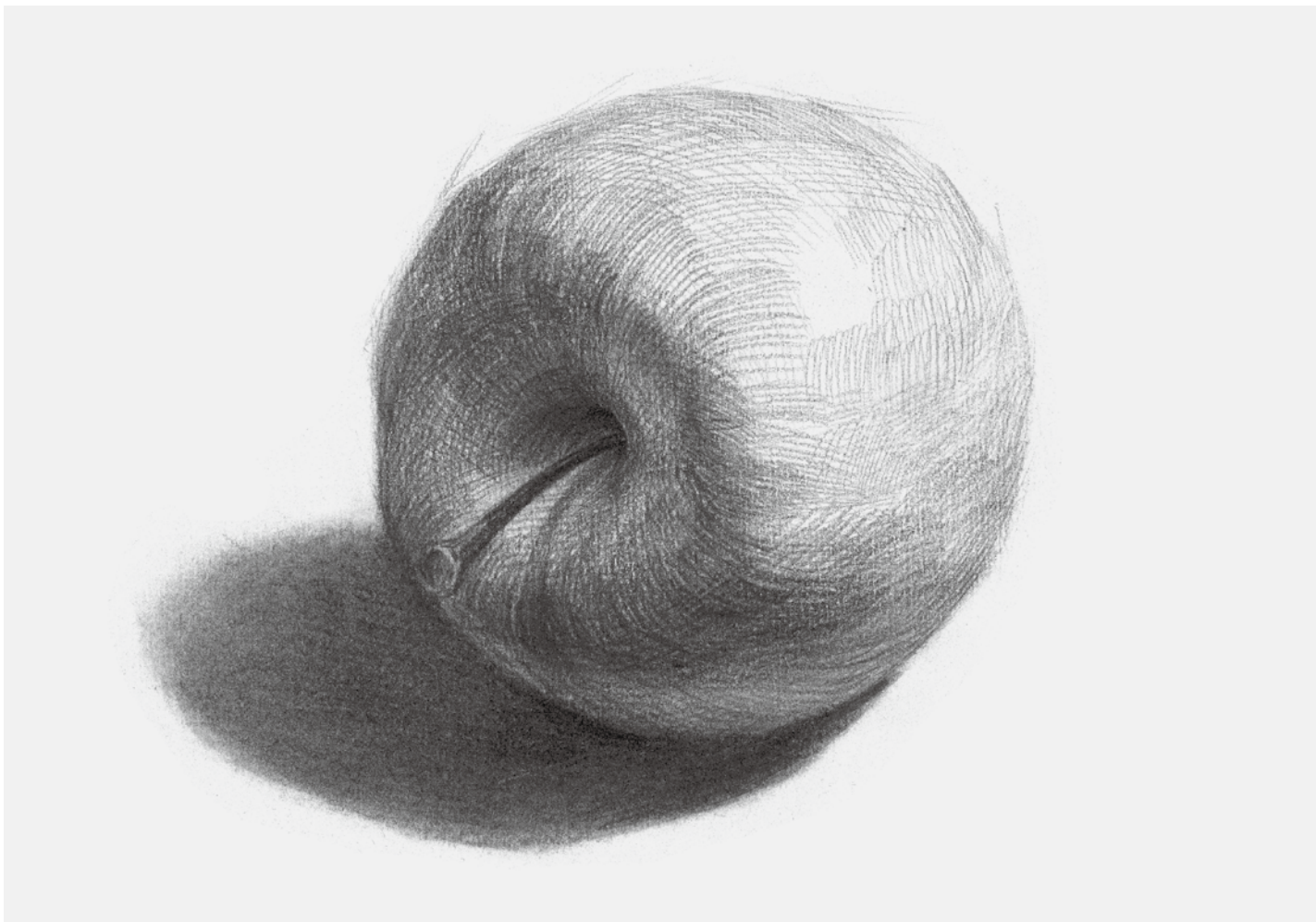
步骤二：结合球体的结构，找出苹果的明暗交界线，区分亮、暗面关系。

步骤三：拉开明暗交界线的强弱变化，逐渐过渡到灰面调子，注意蒂窝的明暗转折处应结合形体的结构用笔。

步骤四：细化苹果各部分的明暗层次，注意高光与底部反光的处理。整体调整画面，加强暗部的虚实变化，充分表现苹果的体积感和质感。

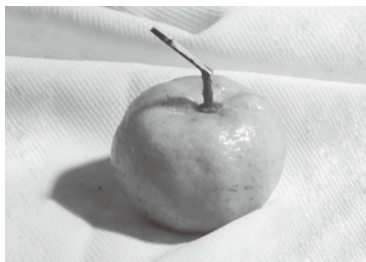

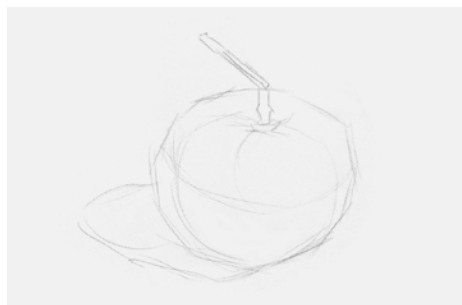
橘子的画法

技法提示

橘子呈扁圆形，光亮的表皮上有颗粒状的小凸起，所以高光应适当弱化。橘子较浅的固有色要着重表现，适当增加明暗交界线的刻画。注意橘子的形体变化，用笔用线要交错。用笔的方向应根据形体转折的方向进行变化，这样有助于塑造橘子的体积感。橘子的蒂把长得歪歪扭扭的，而且枝干表皮凹凸不平，刻画时应结合其特点表现出质地的特征。

参考照片

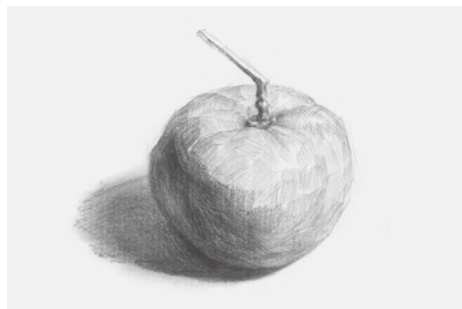
步骤一：观察橘子的形象特征，确定橘子的外形并画出明暗交界线及投影位置。

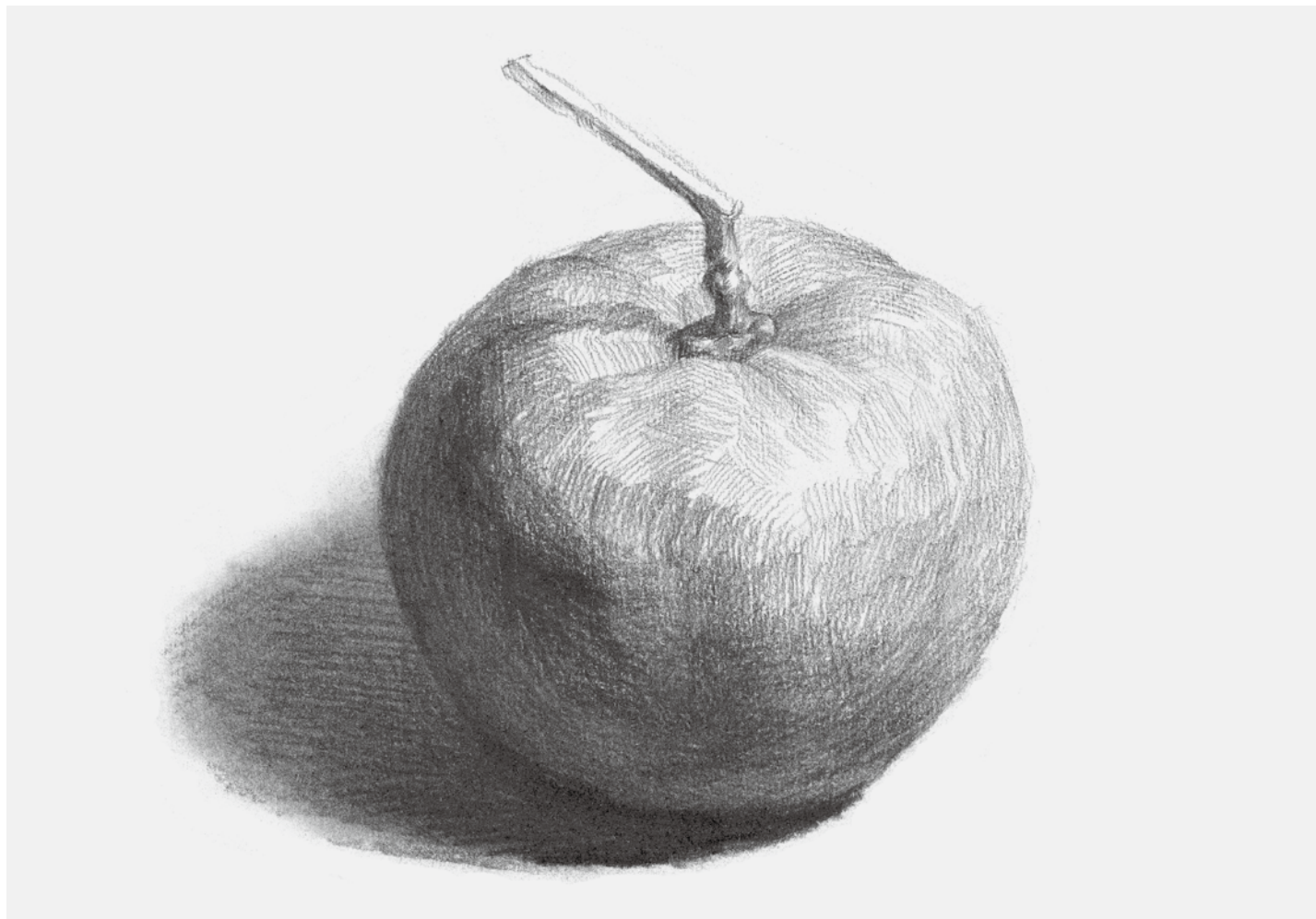
步骤二：沿着橘子的明暗交界线，用均匀的调子区别橘子的受光面和背光面。明确大明暗关系。

步骤三：深入刻画橘子的暗部，同时沿着明暗交界线画出橘子的灰面。注意明暗交界线的虚实变化。

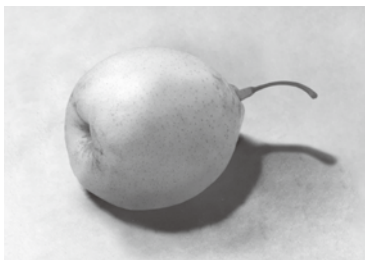
步骤四：注意橘子蒂把周围微妙的明暗变化，调整高光、反光等细节，使画面层次更丰富、生动。

梨的画法

技法提示

梨的形体的处理方法与苹果相似，但梨的表皮颜色较浅且较粗糙，因此高光不如苹果明显，刻画时应适当弱化。梨的亮面和灰面层次变化微妙，明暗交界线的调子过渡并不是很深刻，所以在表现时应注意亮灰层次的用笔，切忌下笔太重。梨柄为较细的圆柱体，要画出明暗交界线。对底部蒂窝的形体起伏进行细致描绘，可增强梨的生动性。

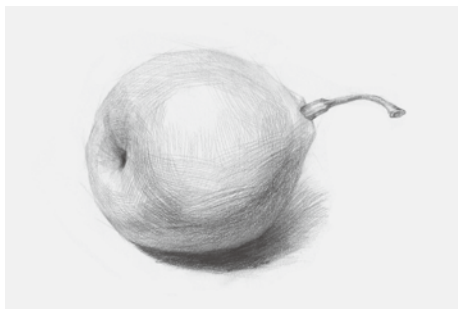
参考照片

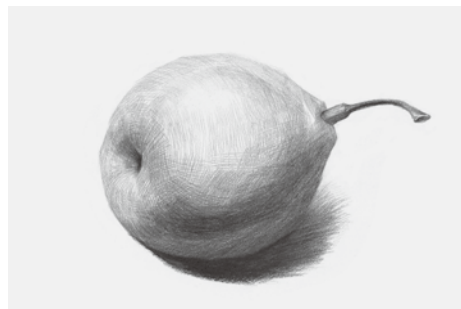
步骤一：确定梨的比例关系，勾勒出轮廓。注意用笔要轻松，形状要准确。

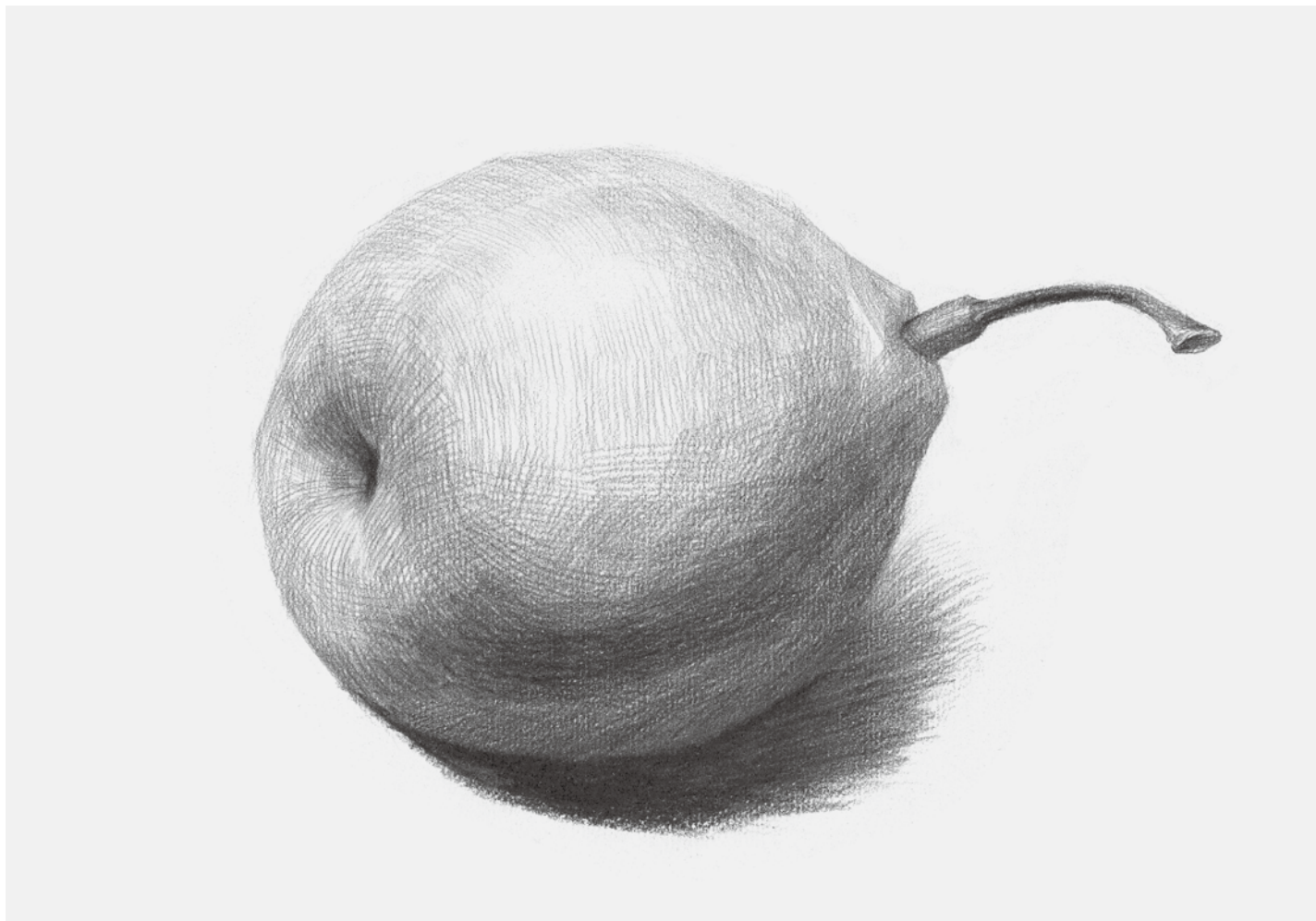
步骤二：确定梨的形状、结构和透视，并找出明暗交界线，确定梨的明暗大关系。

步骤三：充分刻画梨的暗部，对灰部色调进行合理安排。注意明暗交界线的深浅和强弱变化。

步骤四：结合梨的形体转折用笔、用线，充分表现梨的黑、白、灰关系，使其明暗层次丰富、调子过渡柔和。

香蕉的画法

技法提示

香蕉的色调较淡，表面没有明显的高光。在刻画时应联系长方体的形体特点及造型方法，运用明暗规律进行深入塑造。香蕉的形体结构与六面柱体略有相似，只是棱角处转折没有几何体明显，外形呈弧形。在表现明暗交界部位和亮部转折部位的时候，注意对棱角线进行刻画，避免平面化。

参考照片

步骤一：用简洁的直线明确外形，强化外部结构线和轮廓线。

步骤二：分出香蕉的受光面和背光面，使香蕉呈现大的明暗关系。

步骤三：继续刻画香蕉的暗面，注意将边缘线融入到调子的层次里面，同时沿着明暗交界线向灰部进行深入塑造。

步骤四：对香蕉的整体关系进行强调或减弱，保持亮部的亮度以便正确表现香蕉的固有色，强化画面的空间关系。

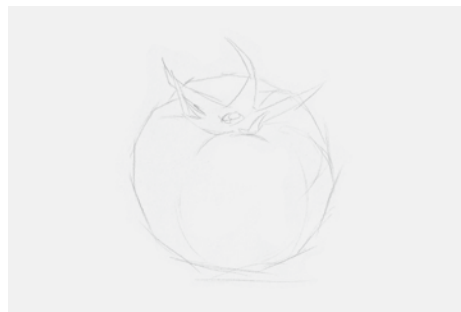
西红柿的画法

技法提示

西红柿形体简单，表面光滑，高光突出。在造型上要突出西红柿的形态特征，要用严密的线条和均匀的色调表现西红柿平滑的表面，笔触不要太僵硬、明显。通过深入细致的刻画，充分表现其严谨的结构和平滑的质感特征。在处理西红柿亮面时，不能画花、画脏，一定要给人鲜活、干净的感觉。果蒂部分的形体较复杂，但可主观概括其明暗关系。

参考照片

步骤一：观察西红柿的外形特征，画出西红柿的基本外形，注意把握果蒂部分的形体转折。

步骤二：仔细分析果蒂与明暗交界线处的明暗变化，用软铅快速铺出西红柿的暗面。

步骤三：将西红柿理解为圆球体，对西红柿的体积关系、空间关系和质感进行初步塑造。注意应顺着形体的转折用笔。

步骤四：由暗面开始，对灰部、亮部、投影等部分进行深入刻画，注意果蒂、反光、高光等细节特征的表现。

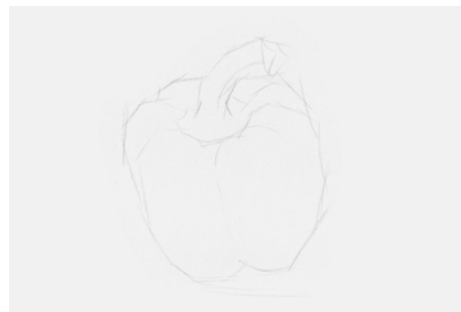
青椒的画法

技法提示

青椒由多个不规则瓣组成，其形体结构可概括为多面柱体，青椒的固有色较深，表面光滑且高光明显。在刻画时可以先把高光的位置空出来，细节部分要准确把握青椒蒂把的造型，并区分出蒂把的亮、暗面，表现出立体感。表面不规则的凹凸结构，可用琐碎的短线条来表现。

参考照片

步骤一：观察青椒的外形特征，画出青椒的外形，注意把握蒂把部分的形体转折。

步骤二：用较软的铅笔快速、准确地铺出青椒的暗部与投影，拉开大的明暗关系。

步骤三：继续细化青椒的暗部和灰部，刻画时注意线条应有虚实、轻重的变化。

步骤四：深入刻画，拉开青椒的黑、白、灰关系，调整画面暗、亮部色调，使调子过渡自然。

白萝卜的画法

技法提示

萝卜的整体形体浑圆、饱满，接近圆柱体。在刻画时要结合形体表面的起伏变化用笔，处理好明暗交界线的过渡。萝卜根和萝卜缨的质感与颜色有所不同。根部表皮亮白且比较光滑，没有明显的高光，所以高光的处理要含蓄，表现时要充分考虑光线对白色外皮造成的明暗层次。萝卜缨一般裸露于土壤之上，会有一些偏绿，所以在刻画时色调应比萝卜其他部分深一些。

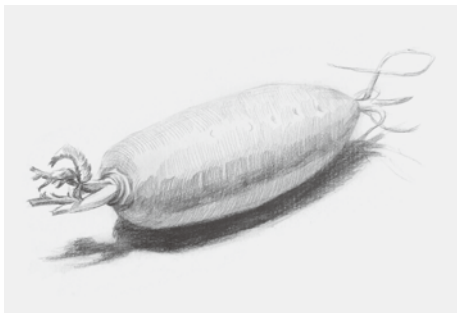
参考照片

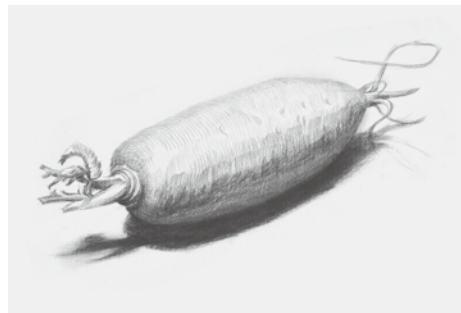
步骤一：勾勒出白萝卜的轮廓，并画出明暗交界线及投影的位置。

步骤二：沿着白萝卜的明暗交界线连同投影施以浅浅的调子，形成大的明暗及体积关系。

步骤三：加强暗部刻画的同时对白萝卜的灰面进行刻画。结合形体的柱面转折进行排线，注意线与线的衔接与过渡。

步骤四：结合白萝卜的固有色及表面纹理特征，处理好明暗调子的过渡。最后对白萝卜各部分的细节进行调整，使其质感更生动。

