

静物入门

素描

28所高校名师联合推荐

美术培训班专用基础教材

名校名师教学讲解与示范

20天，你能做些什么……

定下目标，然后实现！

20 days

目标训练法

MUBIAO XUNLIAN FA

李家友·著

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

静物入门/李家友主编. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2007. 7

(目标训练法: 3)

ISBN 978-7-5318-1895-3

I. 静... II. 李... III. 素描-技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第103932号

书 名/静物入门

作 者/李家友

出 版/黑龙江美术出版社

地 址/哈尔滨道里区安定街225号

邮政编码/150016

经 销/全国新华书店

责任编辑/步庆权 杨玉红

装帧设计/孙磊

发行电话/ (0451) 84270514

网 址/www.hljms.com

制 版/上海龙腾印务有限公司重庆分公司

印 刷/重庆瑞琪印务有限公司印刷

开 本/889×1194毫米 1/12

印 张/24

字 数/280千字

版 次/2007年7月第一版

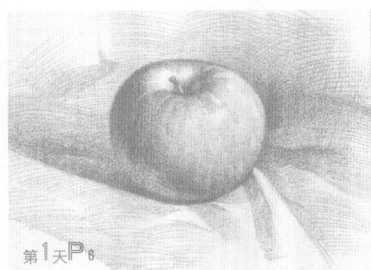
印 次/2007年7月第一次印刷

书 号/ISBN 978-7-5318-1895-3

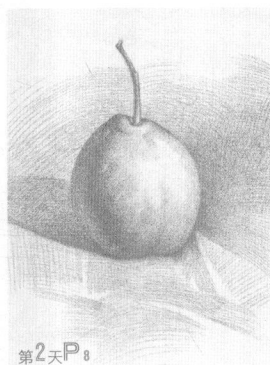
定 价/96.00 (全六册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

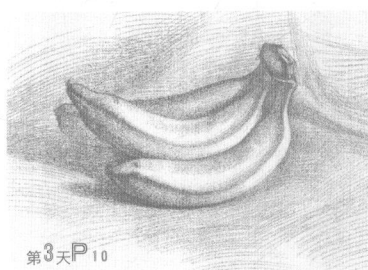
目 录

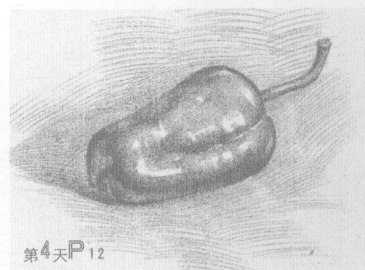
第1天P6

第2天P8

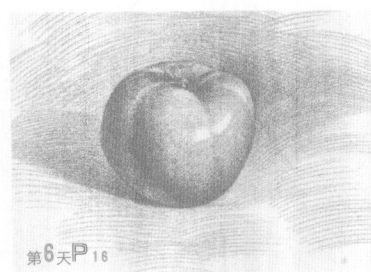
第3天P10

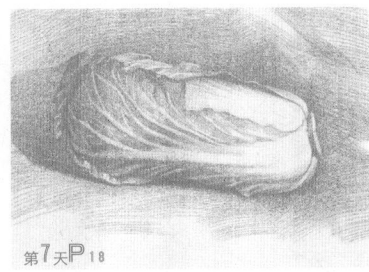
第4天P12

第5天P14

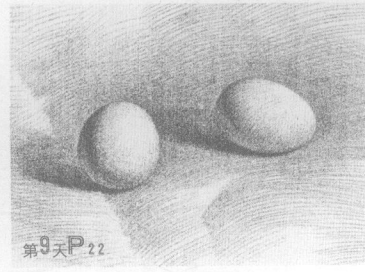
第6天P16

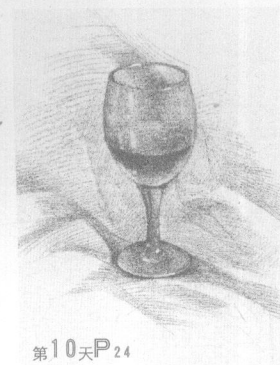
第7天P18

第8天P20

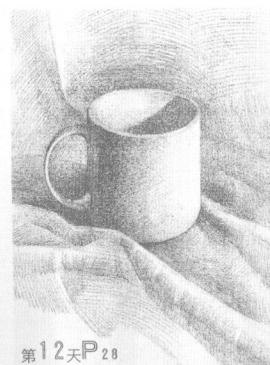
第9天P22

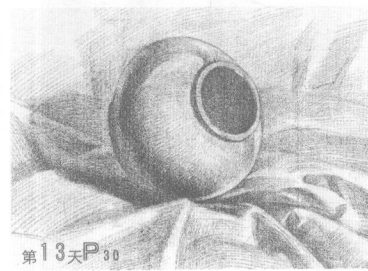
第10天P24

第11天P26

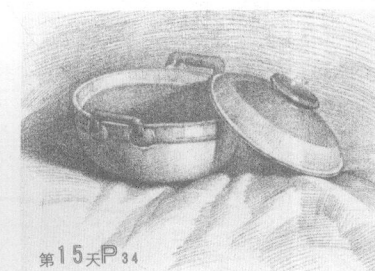
第12天P28

第13天P30

第14天P32

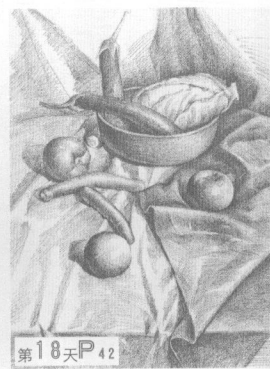
第15天P34

第16天P36

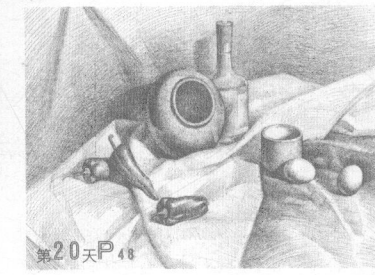
第17天P38

第18天P42

第19天P46

第20天P48

画前准备

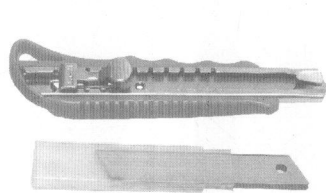
素描所需的工具材料比较简单,但初学者一定要了解绘画材料的合理搭配和使用,使用劣质画材更会令你的画面大打折扣。

在素描绘画中,铅笔、碳笔、木炭条等都可以被作为作画的工具。其中,铅笔最为常见,也最容易把握。铅笔可分为软铅和硬铅两类。笔身上标有HB、5B等字样,B代表铅笔的软度,B前面的数字越大,代表这类笔越软,比如4B要比3B软。H代表笔的硬度,H前面的数字越大,代表这类笔越硬,又如3H比2H硬。HB是中性笔。初学者则需配备HB-6B各数支即可,Hb以上硬度的硬性铅笔无需配备。作画时,起形、铺大色调使用6B-4B的软铅笔,深入刻画、细部调整使用3B-HB的硬铅笔。

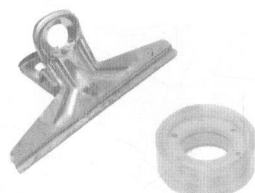
在基础绘画训练中,通常会选取专用的素描纸作画,这类纸张的特点是质地紧密、纸纹较细,易上铅。

橡皮有绘图橡皮和可塑橡皮两种。绘图橡皮可对画面不需要的部分进行比较全面的擦除,但容易擦伤纸面,不宜反复修改使用。可塑橡皮只能擦除纸张表面的粉质,不能擦净纸面,但反复修改也不会对画面造成伤害。橡皮不仅能修改画面,还可起到画笔的作用,用于表现物体,调整画面色调,可起到特有的效果。

此外,还需备好画板、画架、画凳、胶带、图钉、抹布、定画液等,这可根据作画者自己的喜好和条件来选取。

工具刀、刀片

夹子、透明胶

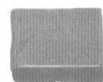

纸笔

素描纸

定画液

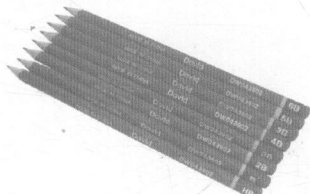
可塑橡皮

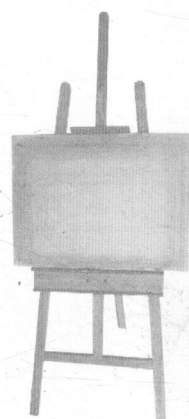
绘图橡皮

碳笔

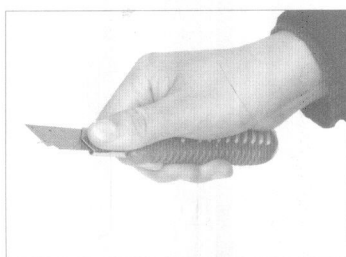

铅笔

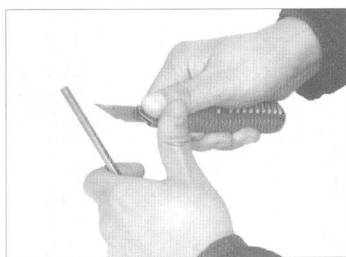

画板、画架

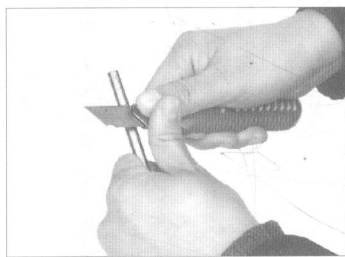
削一支得心应手的笔

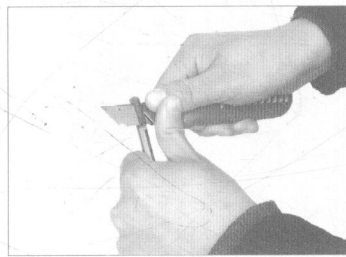
1.用拇指按住刀把的前沿,其余四指紧握住刀把。

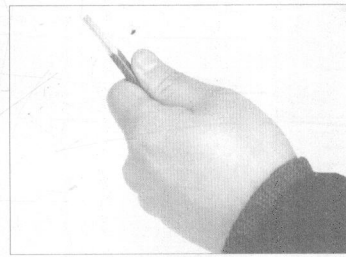
2.用左手拇指按住右手拇指及刀把的前沿,其余四指握住铅笔。

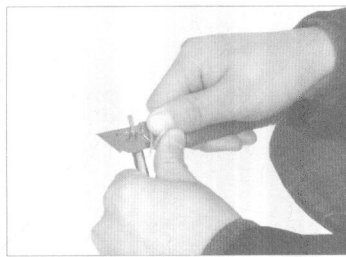
3.右手把刀锋按在铅笔上,可削掉1寸左右。左手拇指用力推工具刀,其余四指一定要握紧铅笔。

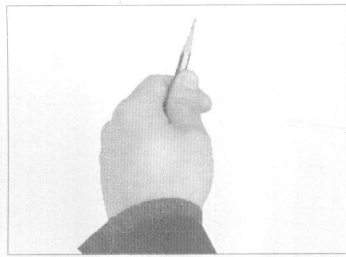
4.切不可心急,一层层地“刮”掉铅笔上的木材部分,用力过猛或削得太厚都容易折断笔芯。

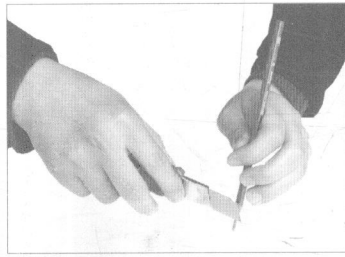
5.就这样均匀地削掉木材。

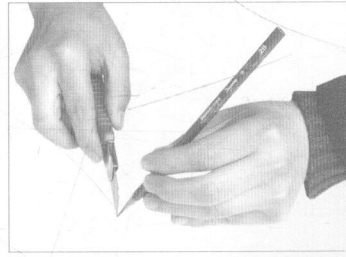
6.轻轻地吧前面包着铅芯的木材削掉。

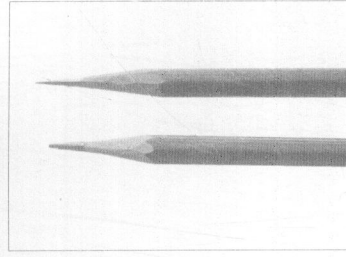
7.露出约1厘米铅芯,太长容易折断,短了则削不尖笔芯。

8.左手把铅笔撑在桌面上,笔与桌面的夹角为60度左右。

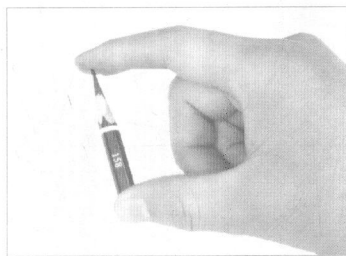
9.刀片与笔的夹角要小于30度,削笔时左手保持铅笔的旋转,右手轻轻地把笔芯削尖。

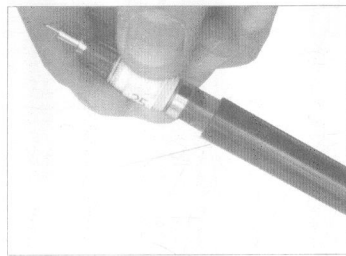
10.软铅笔和软碳笔不宜削得过尖,因为这类笔容易折断。硬铅笔和硬碳笔可以削得尖一些。

变废为宝

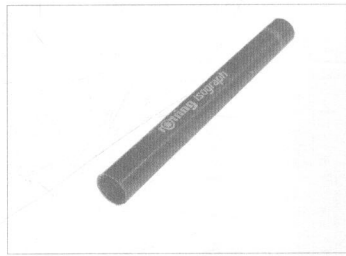
宝

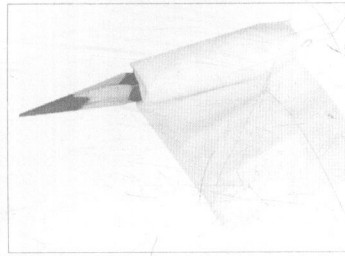
1.一支短得无法继续使用的笔头,如何“变废为宝”?

2.找出一支废弃的钢笔,取掉笔芯。

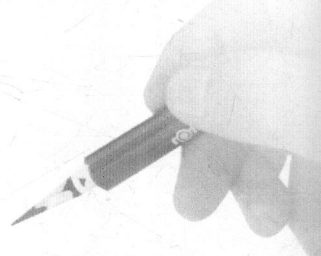

3.哈哈!一支非常实用的笔身。

4.在铅笔头上裹上适量的软纸,以便适合钢笔内孔的大小。

5.将铅笔头旋转入钢笔身。就这样,变“废”为了“宝”。

Let's go!!!

透视原理

在学习透视以前我们要向大家介绍几个透视的基本术语：

- 1.视平线：与作画者眼睛平行的水平线。
- 2.心点：就是画者眼睛正对着视平线上的一点。
- 3.视点：即作画者眼睛所处的位置。
- 4.视中线：就是视点与心点相连，也是与视平线成直角的线。
- 5.消失点：就是与画面不平行的成角物体，在透视中伸远到视平线心点两旁逐渐消失的地方。
- 6.天点：就是近高远低的倾斜物体，消失在视平线以上的点。
- 7.地点：就是近高远低的倾斜物体，消失在视平线以下的点。

我们来看看透视原理在画正方体时的运用。

在画正方体时，大多是以对三个面所进行的观察方法来决定立方体的表现。另外，利用面与面的分界线所造成的角度，也能暗示出物体的深度，这就涉及到透视规律。透视分为一点透视（又称平行透视）、两点透视（又称成角透视）、三点透视、圆形透视以及空气透视等几大类。

一点透视（平行透视）就是把立方体放在一个水平面上，前方的面（正面）的四边分别与画纸四边平行时，上部朝纵深的平行直线与眼睛的高度一致，消失成为一点，而正面则为正方形。（如图1）

两点透视（成角透视）就是把立方体画到画面上，正方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时，往纵深平行的直线产生了两个消失点。在这种情况下，与上下两个水平面相垂直的平行线也产生了长度的缩小。（如图2）

三点透视就是立方体相对于画面，其面及棱线都不平时，面的边线可以延伸为三个消失点，用俯视或仰视等去看立方体就会形成三点透视。（如图3）

圆形透视就是因为观察角度的变化，使的本来是正圆形的形状看上去类似椭圆形。（如图4）

空气透视就是由于空气中尘埃等杂质对视线的阻挡，造成远处的物体或景色看上去比较模糊，距离越远越模糊，甚至消失在视线的尽头。（如图5）

透视图凡是变动了的线称变线，不变的线称原线，要记住近大远小，近实远虚的规律。

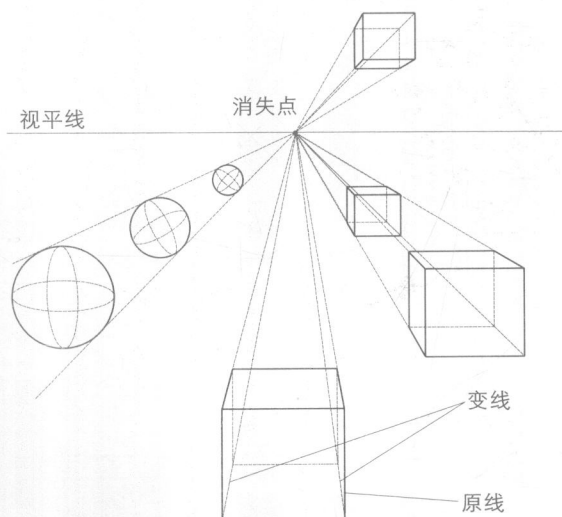

图1 一点透视

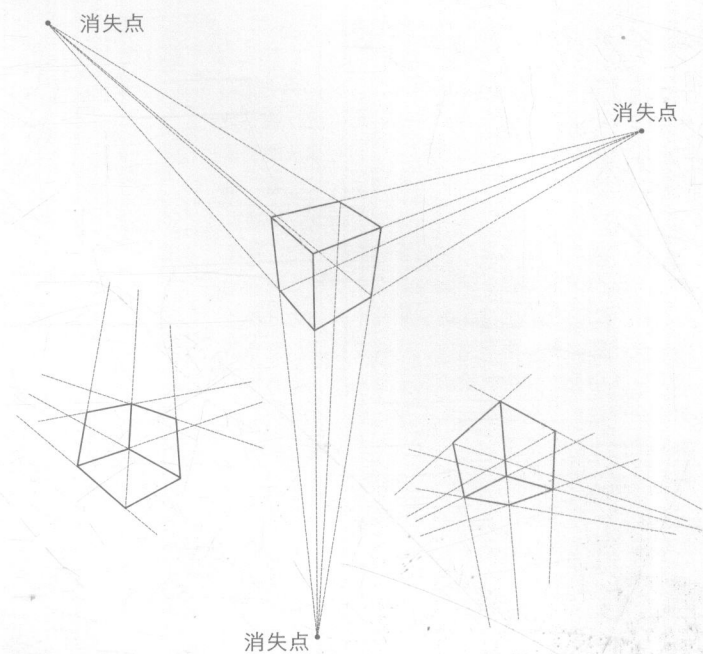

图3 正方体的三点透视

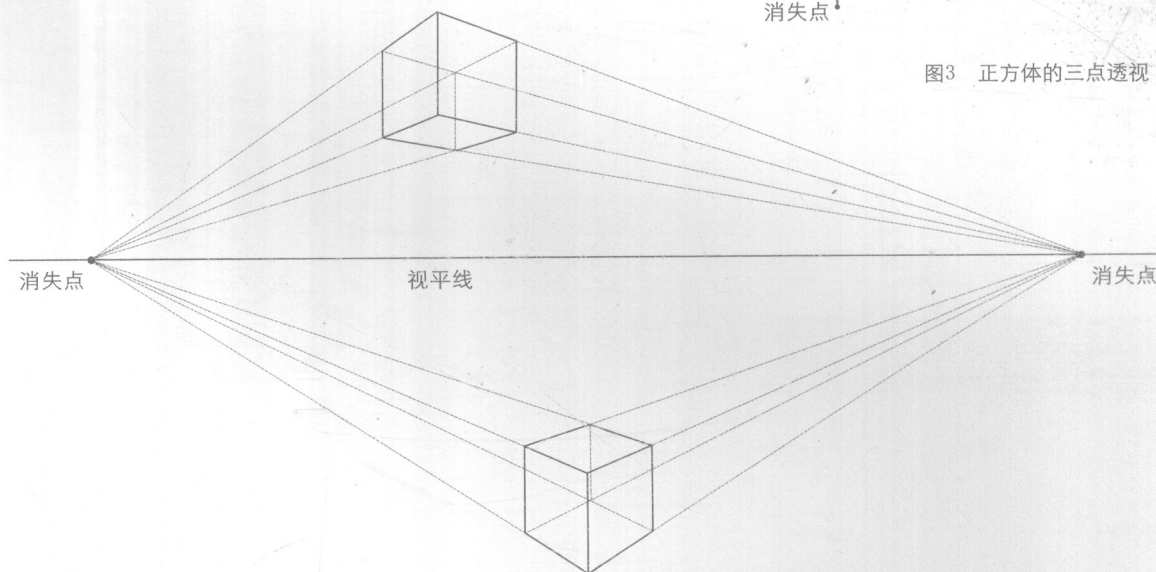

图2 正方体的两点透视

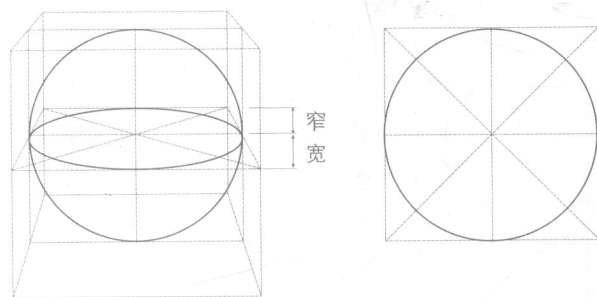

图4 圆形透视

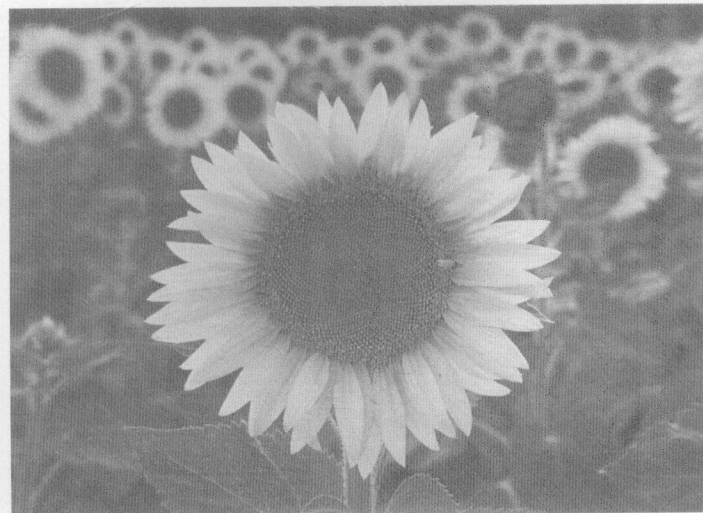

图5 空气透视

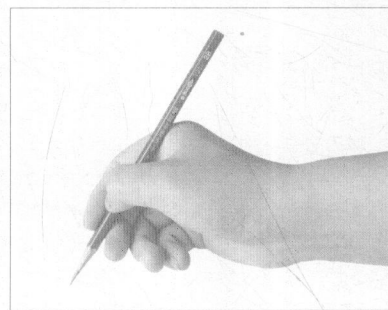
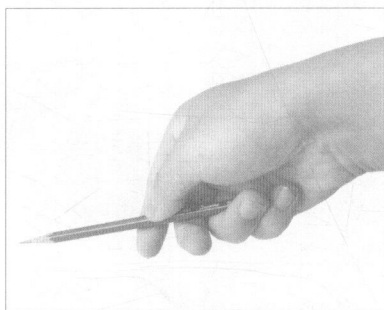
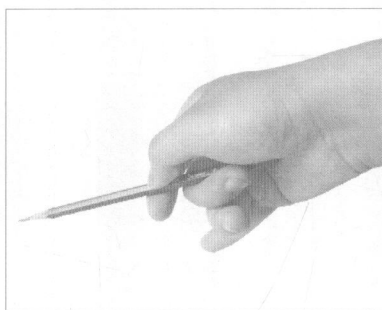
素描静物写生的基本要素

素描写生的基本要素可分为三大面，五调子。素描所指的三大面、五调子是在对物体进行调子分析时的综合分析方法，它适用于一切明暗法的物体描绘。三大面就是从色调块面的转换层次上看，由亮部、中间层次组成白色调区和灰色调区、明暗交界线与反光投影组成黑色调区通称为黑、白、灰三大面。五调子则是基于绘画在表现客观物体时的相对性而言的。我们把物体的明暗关系归纳为五种基本调子，即亮部、中间层次、明暗交界线、反光和投影。其中亮部和中间层次属于受光部（亮部），明暗交界线、反光、投影属于背光部（暗面），基本构成两大明暗系统。明暗交界线即物体受光部与背光部相交界的地方，此处是受光最少也是物体最暗的部分，明暗交界线在素描中对物体的体积、结构的深入刻画和概括表现起着至关重要的作用。

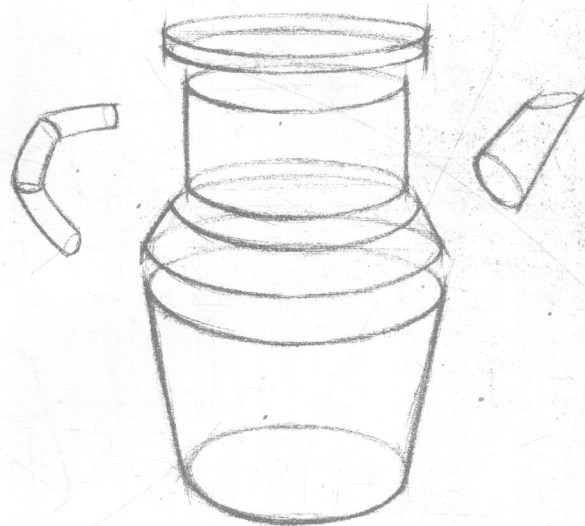
色阶：画素描要根据物体的起伏从最亮到最深应画出各种不同层次的色调变化，在素描中称色阶。色阶的变化排列恰当后，这样所表现物体的形象才能具体，色彩层次才能丰富准确，变化太少会显得单调，但变化也不宜太多，容易雷同和混乱。

素描中的色阶变化

几种比较常见的握笔法

分析陶罐的形体结构

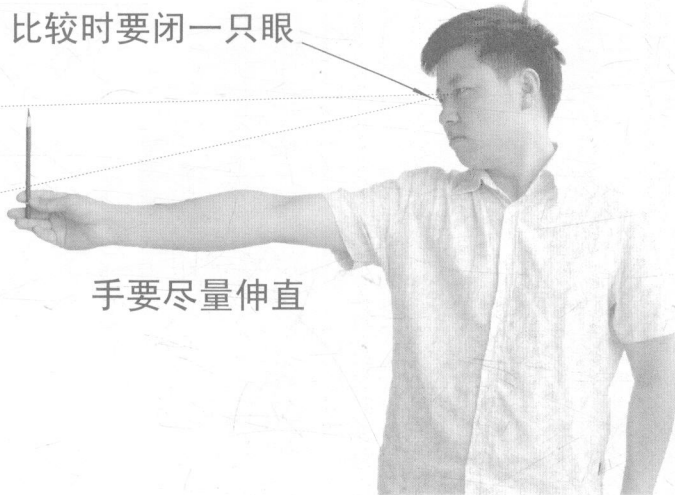
学会整体观察、比较的方法

正确认识表现对象是绘画造型的基础，提高观察能力是绘画入门的基本要求。作画之前对表现对象进行整体观察、比较是克服作画盲目性，实现理性分析的前提。初学者往往不太重视这个过程，只盯住一个局部，孤立地画一个局部物体，直到画完后再转入旁边的物体。这样的画法，造成的后果往往是顾此失彼，不能把握物体之间在比例大小、形体特征、明暗色阶、空间虚实等方面的关系与对比。所谓的整体观察与对比就是对物象作上下、左右、前后的全面审视，并进行对照比较，作出判断结果。在整体观察、比较时，眯着眼睛看物体，可以排除局部细节的干扰，容易统览全局，看到大关系。整体观察、比较不但是作画之前必须完成的任务，而且要贯穿作画的全过程，只有这样才能始终保持画面整体关系的准确和协调统一。

比较时要闭一只眼

手要尽量伸直

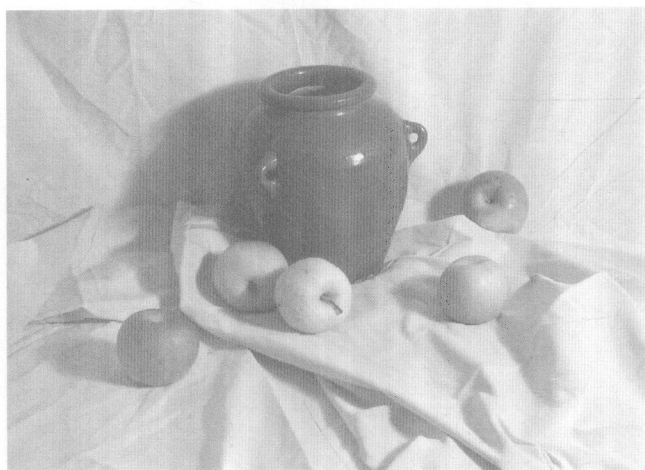
构图

一张好的作品必然具备好的构图形式,这样才能给人以美的感受。在安排画面的构图形式时,先确定画面的主体物的位置(主体物多为体积较大的物体,不宜居中),然后由大到小安排其它物体,在布置次要物体时要做到错落有致(包括前后错落和左右错落)、疏密相间(物体时紧时松,形成明确的物体位置对比关系)、大小参差(尽量避免体积相当的物体放在一起,同一类物体应做到有大小区别),如果有几个水果的构图,则不应把所有的水果都正放,可适当倒置部分水果,使画面更有动感。最后布置衬布,衬布是为衬托画面物体而存在,它可使物体突出,并把相对分散的物体连贯起来,利用衬布柔软的质感反衬出静物结实的体感,还应注意衬布空间上的舒展关系。对于静物写生考试来说,虽然物体的位置已确定,但适当地调整个别位置不理想的物体的位置会使画面更具感染力。最常见的构图形式有:三角形构图、圆形构图和“S”形构图。

①. 三角形构图: 这是最常见的和最稳定的构图形式,此类构图画面稳定、主体突出、层次明确、错落有致。

②. 圆形构图: 它可使画面比较均衡,构图更加饱满大方、物体关系紧凑。

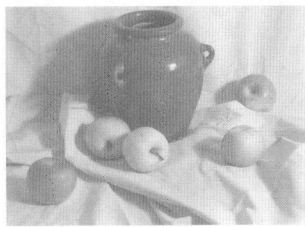
③. “S”形构图: 这类构图可拉长画面的空间关系,能突出主体物,并更富有动感。

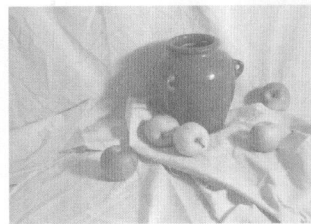
构图合适

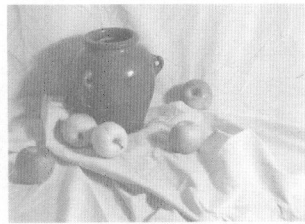
构图太空

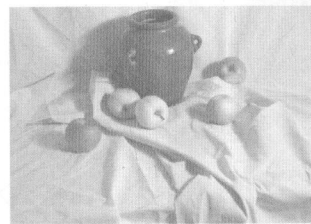
构图太满

构图太右

构图太左

构图太上

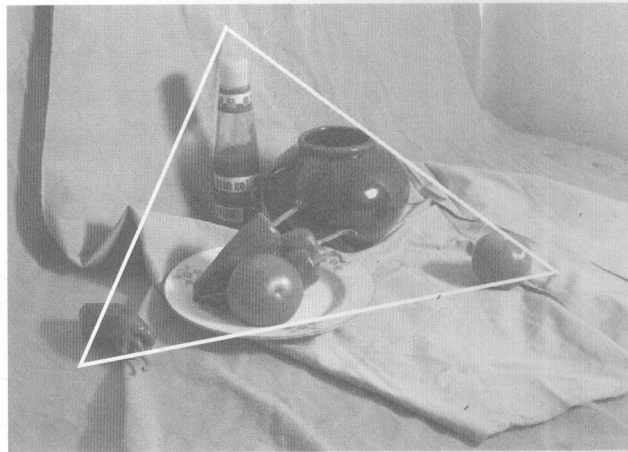
构图太下

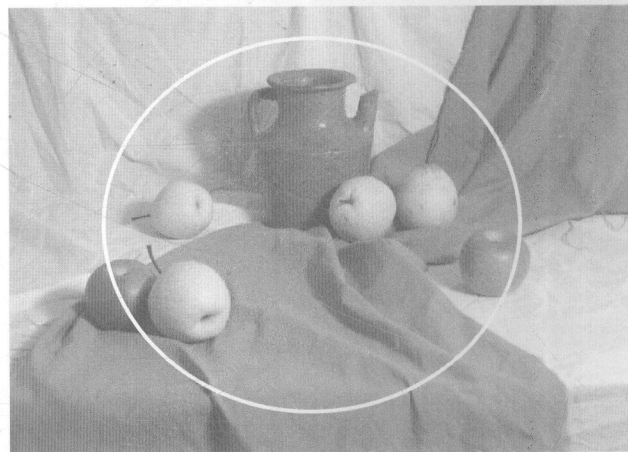
构图太挤

构图没有空间层次

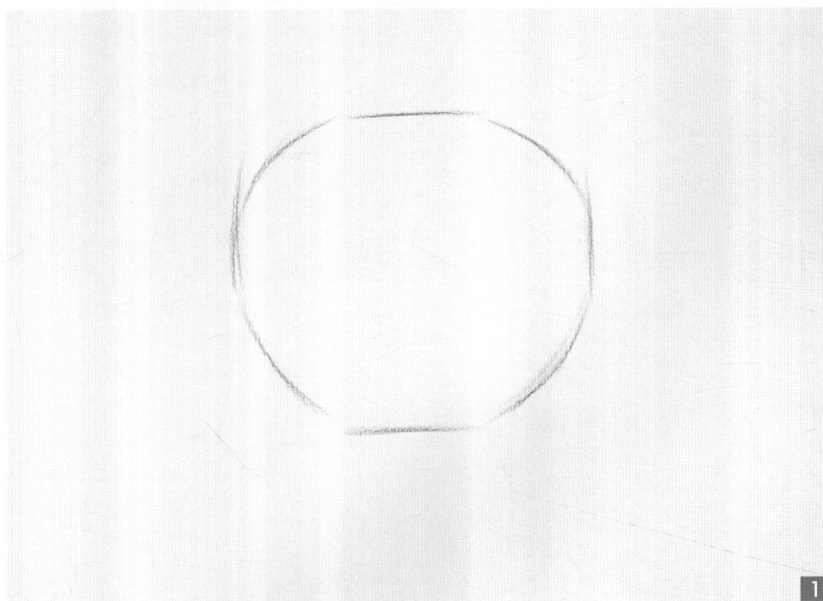
三角形构图

圆形构图

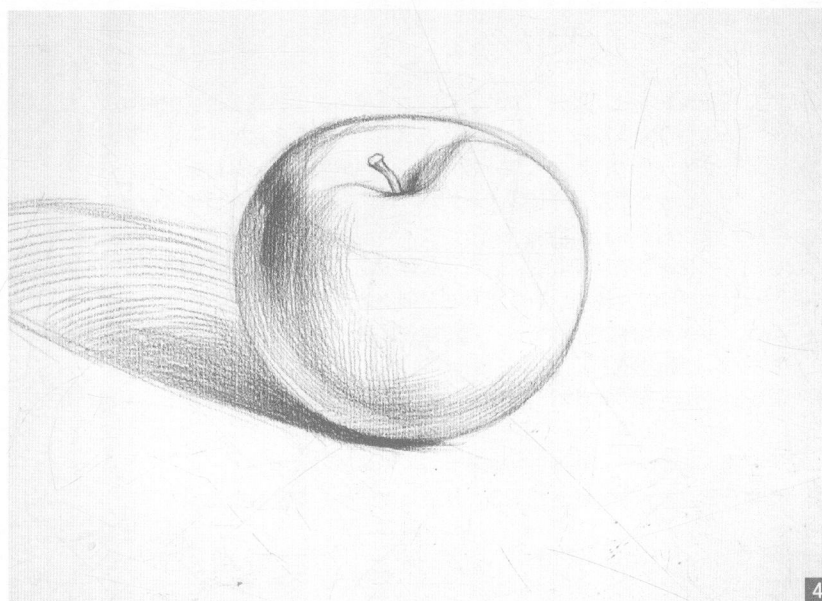

“S”形构图

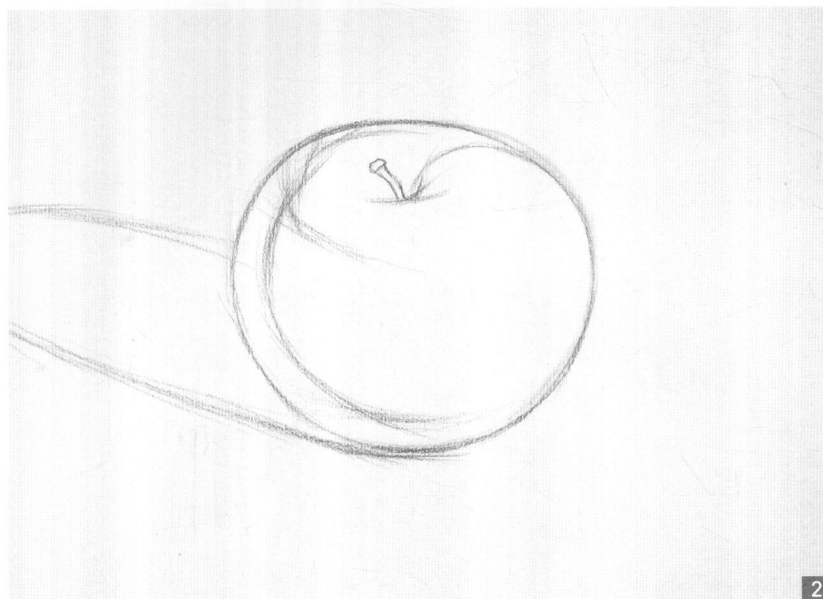
先确定出苹果的大致外形，苹果的整体外形为上大下小的球体。

1

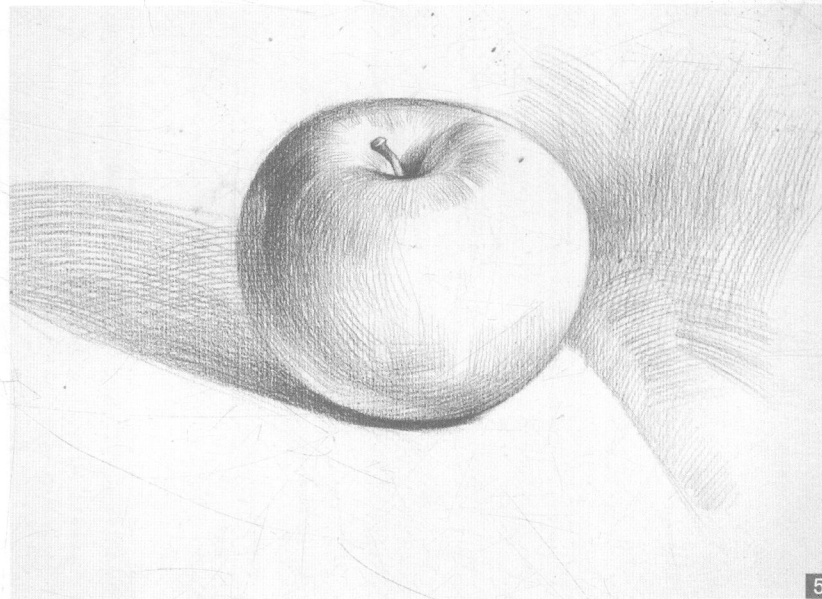
在现有分面的情况下，塑造苹果的体积。注意苹果明暗交界线的虚实变化。

4

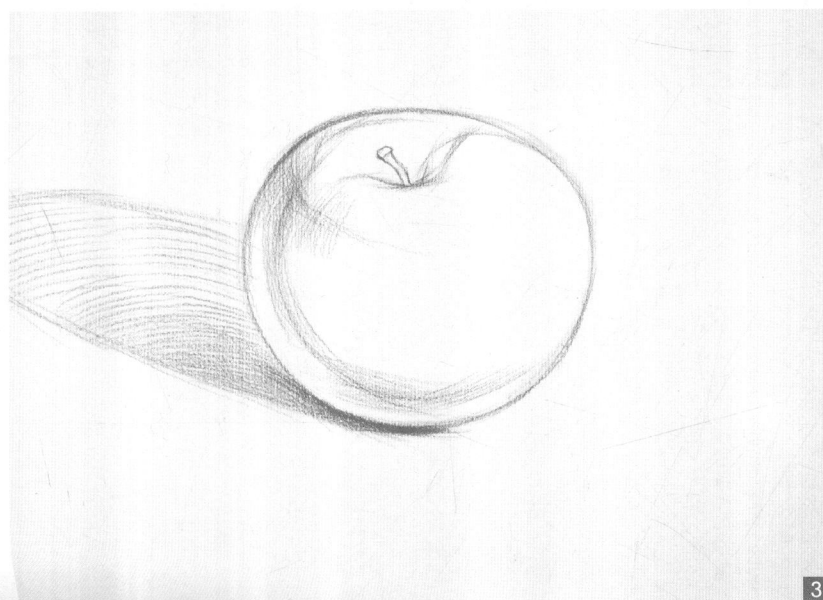
完成苹果的外形和内部结构，找出苹果的明暗交界线和投影。

2

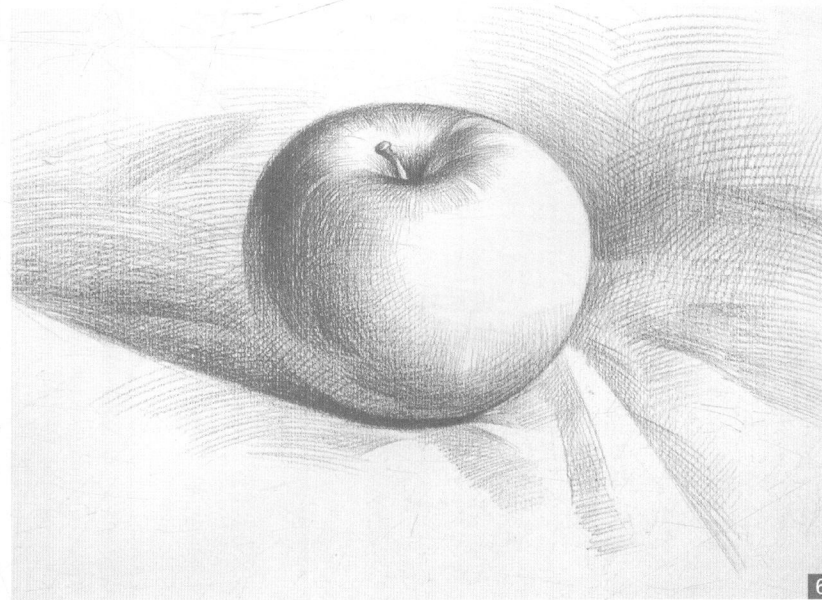
仔细分析光线对苹果形成的色调变化，由暗部逐渐到亮部塑造苹果的体积。

5

用简洁的线条表现出苹果的结构和明暗关系。

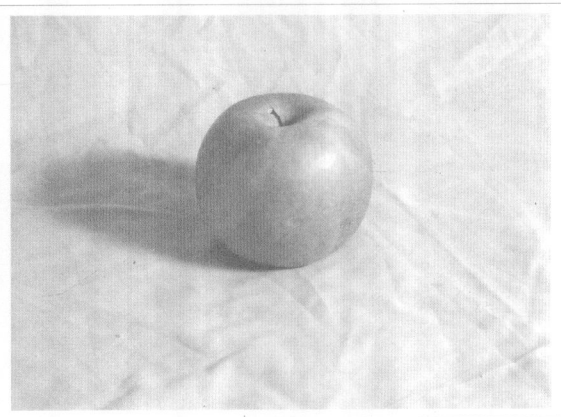
3

依靠背景的衬托来塑造苹果的轮廓。适当刻画苹果亮部的细节。

6

Photograph

练习要点

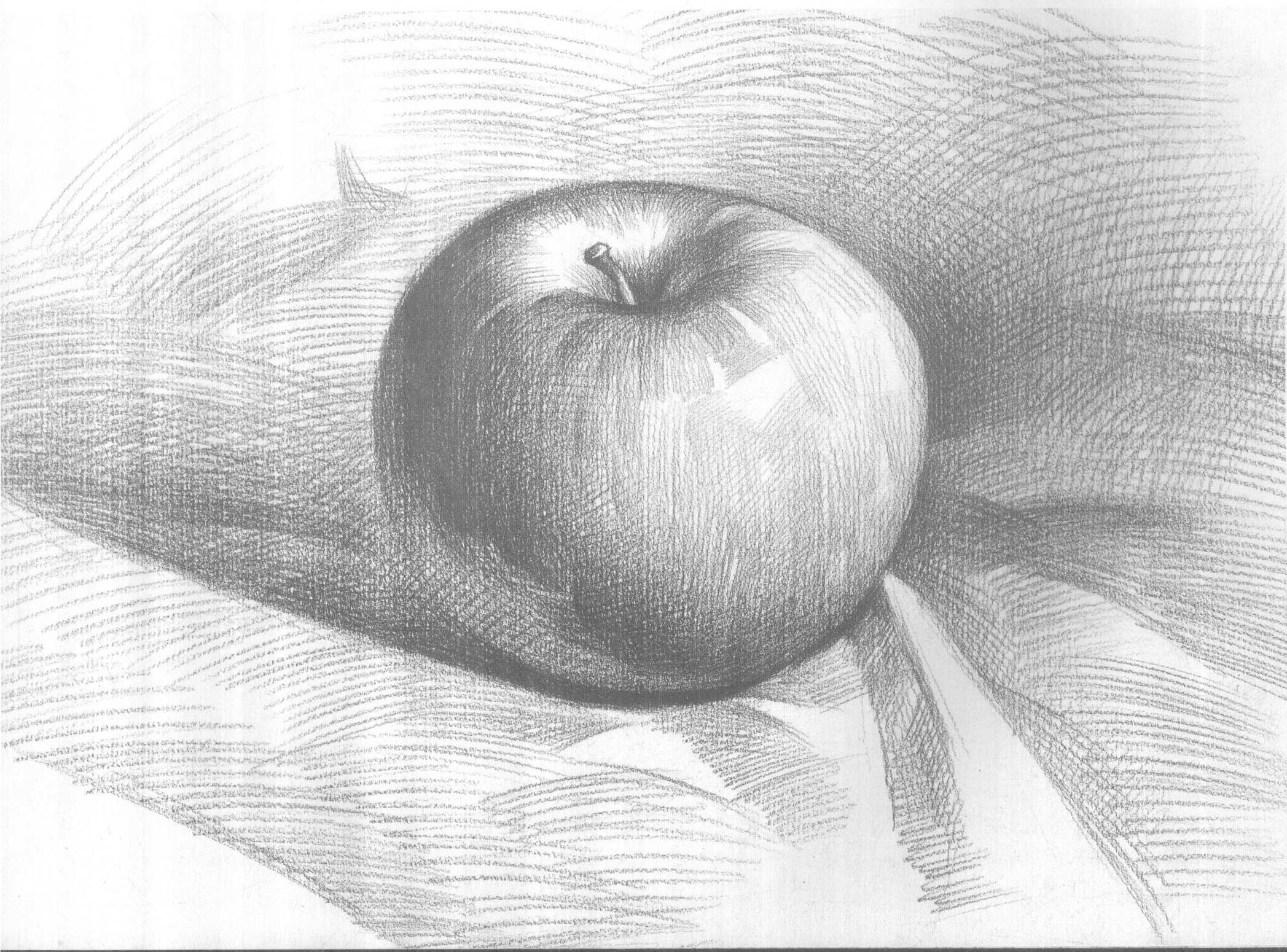
从造型角度上讲,苹果通常是上大下小的球体,在顶部和底部都有一个凹陷的结构。作画时,先以画球体的方法画出苹果的体积,再塑造凹陷的结构。从色彩角度上讲,苹果表面的颜色并不都相同,转化为灰色来比较就会发现:黄色最亮、绿色次之、红色最深。大家要仔细观察。

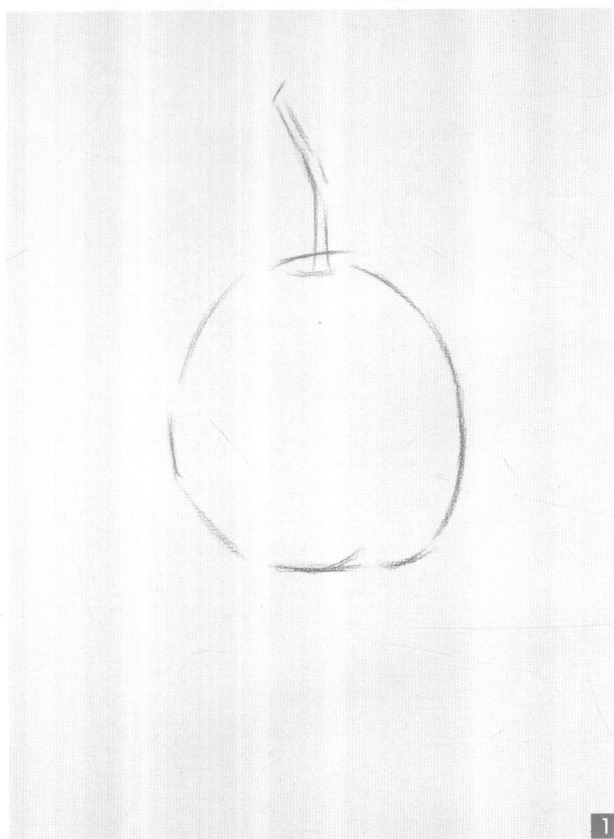
第 1 天

The first day

画画就是一种写日记的方式。——毕加索

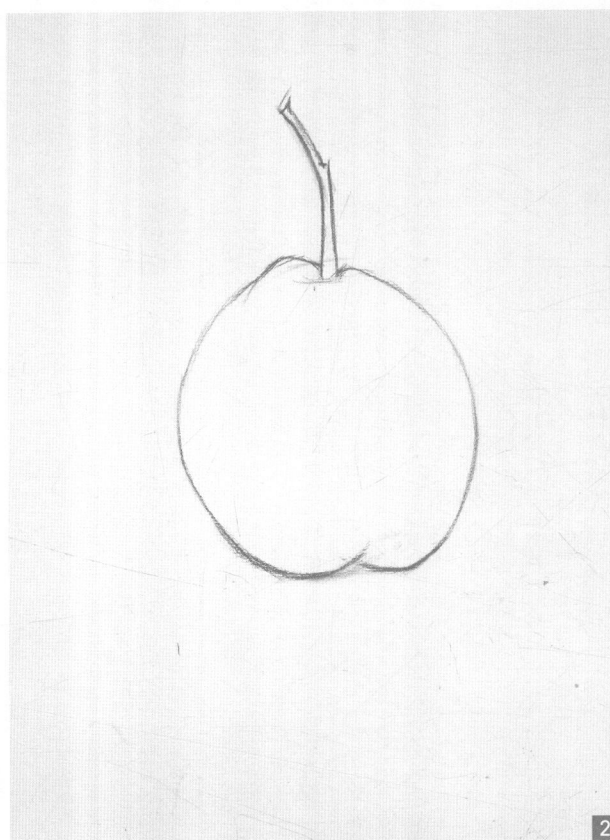
作品欣赏

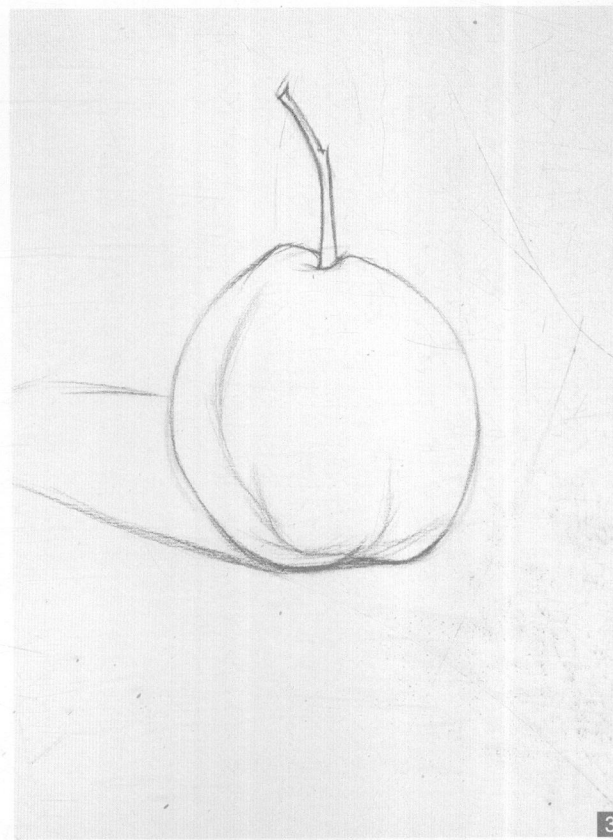
1

先确定出梨的大致外形，梨的结构特点可以概括为上小下大的锥体。

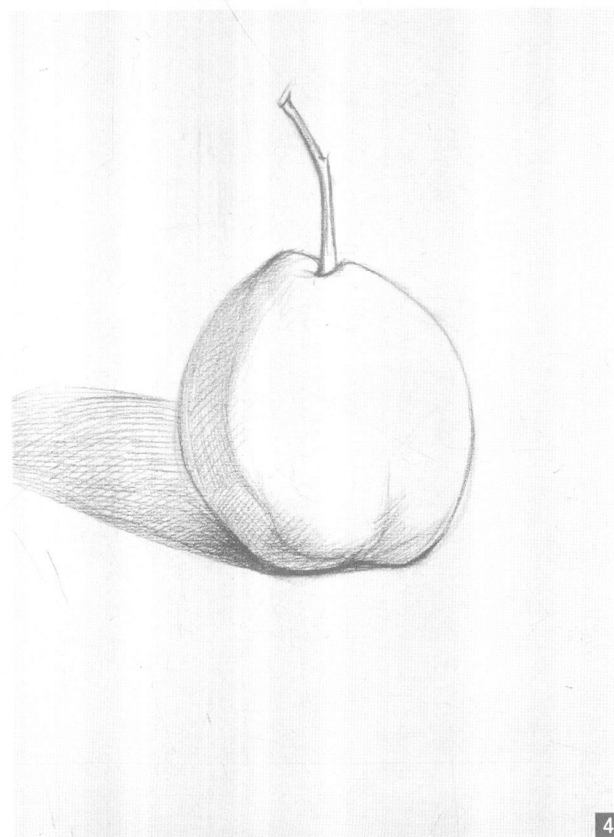
2

画出梨的完整的形状，梨的表面起伏较多，起形时要注意。

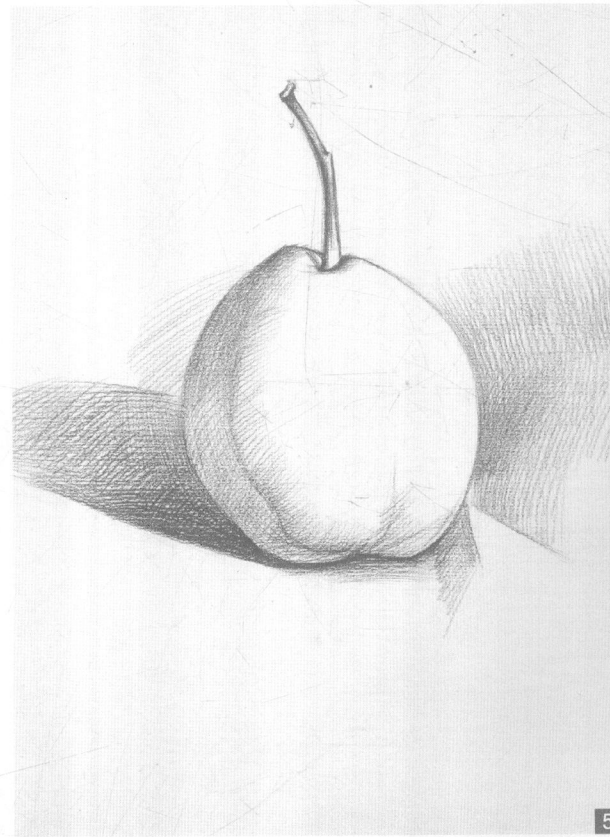
3

用简洁的线条轻轻地表现出梨的明暗交界线和投影。

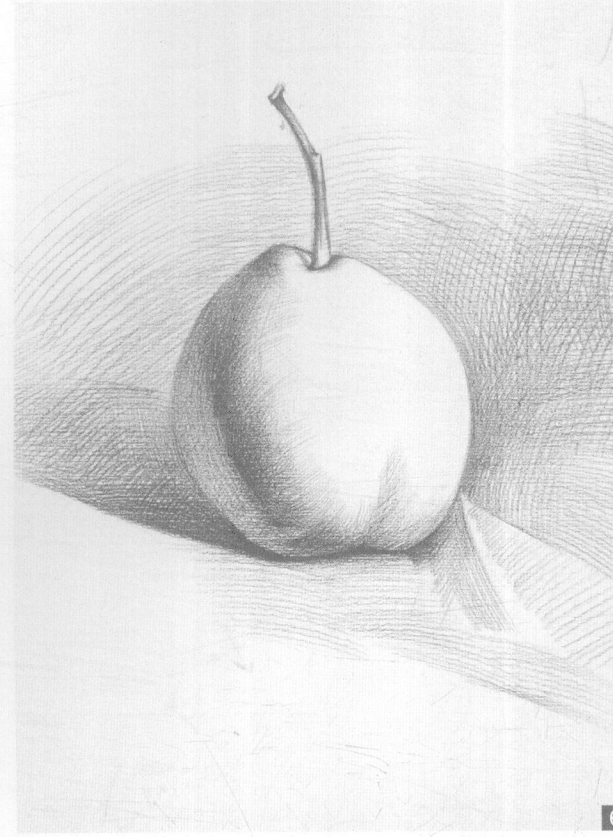
4

用简洁的线条表现出梨的结构和明暗关系。

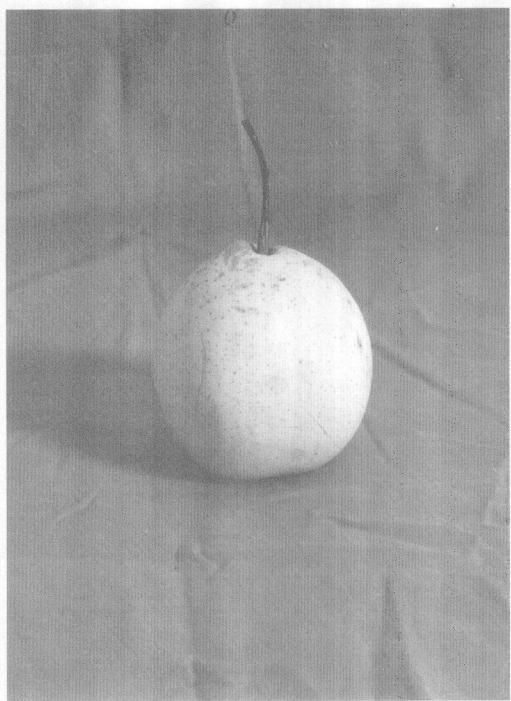
5

塑造梨的形体结构，拉开物体和背景衬布的空间差距。

6

强化梨的形体塑造，注意其蒂部的色调变化。

Photograph

练习要点

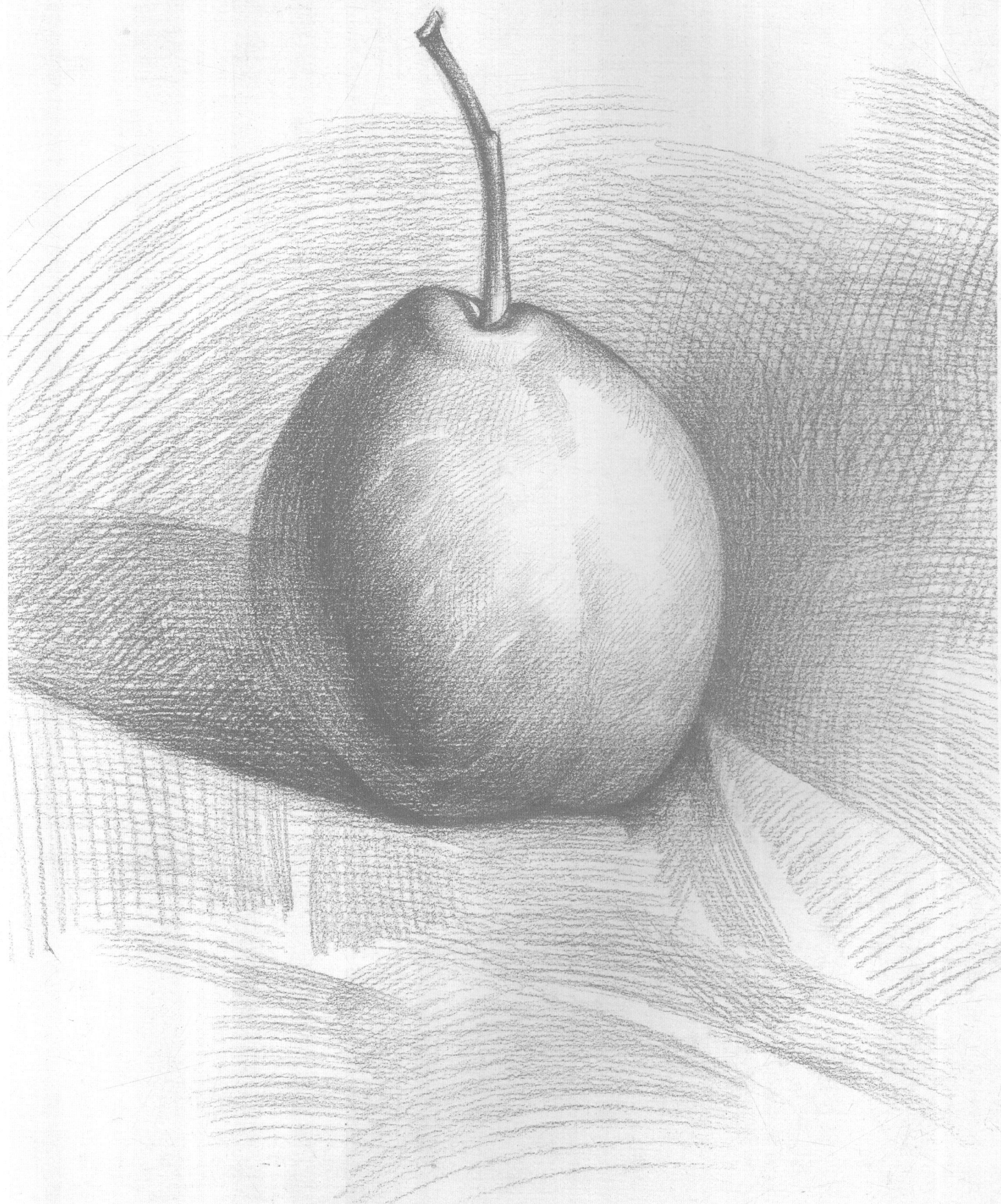
梨的造型特点是上小下大，蒂粗而长，明度较高，即色彩比较亮。表面有的光滑，有的粗糙。如：鸭梨的表面比较光滑，酥梨的表面则比较粗糙。

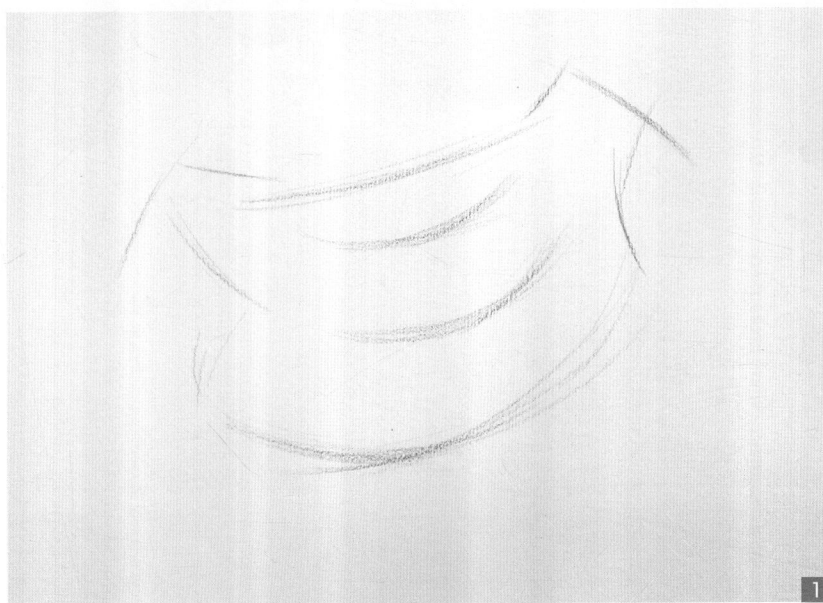
线条和色彩就是我的武器，我正试图用我自己的方式去表现出我认为是最准确，最美好的，自然，也就是像所有伟大艺术家所熟悉的最美好的一切。——毕加索

第 2 天

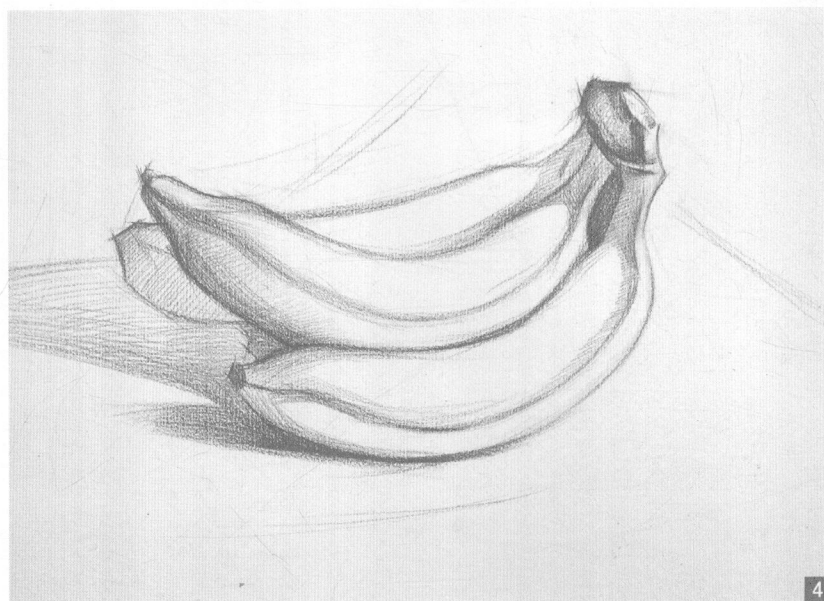
The second day

作品欣赏

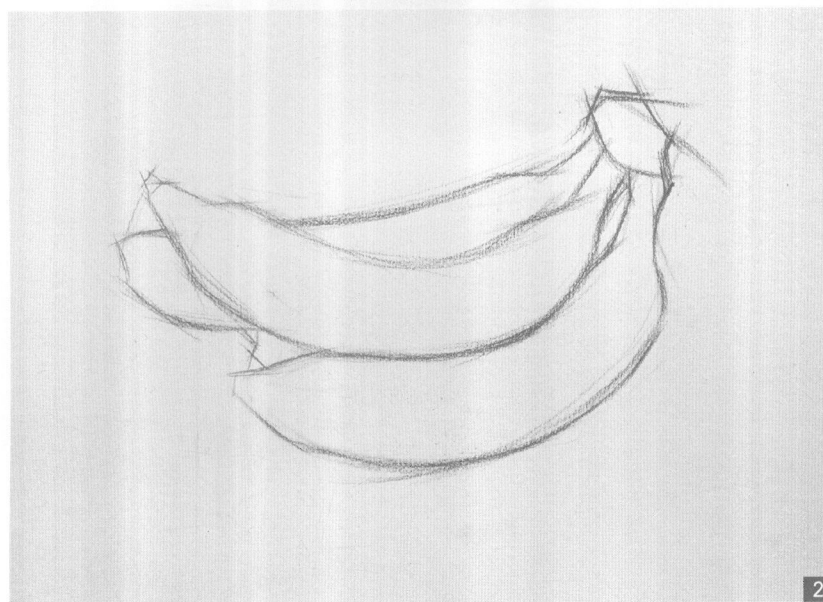

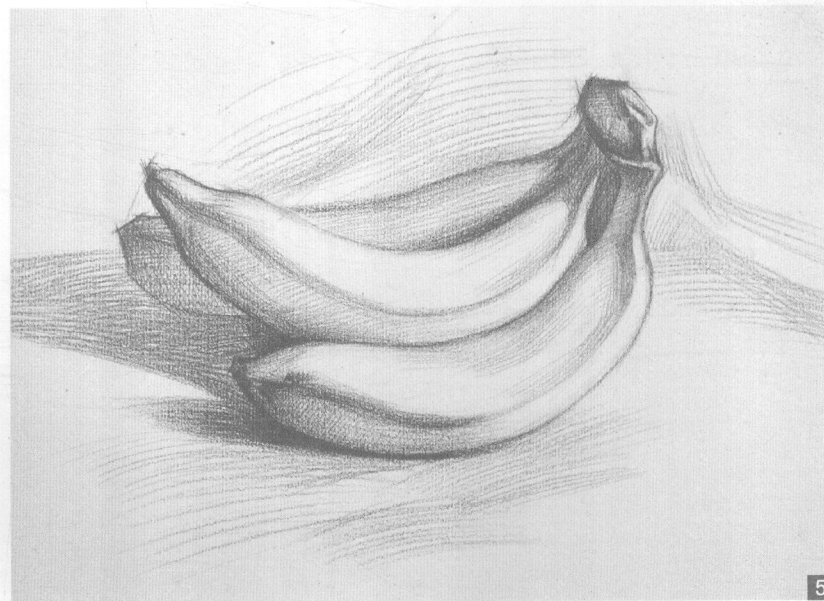
先确定出整只香蕉的大致外形，再分别画出各只香蕉的形状。

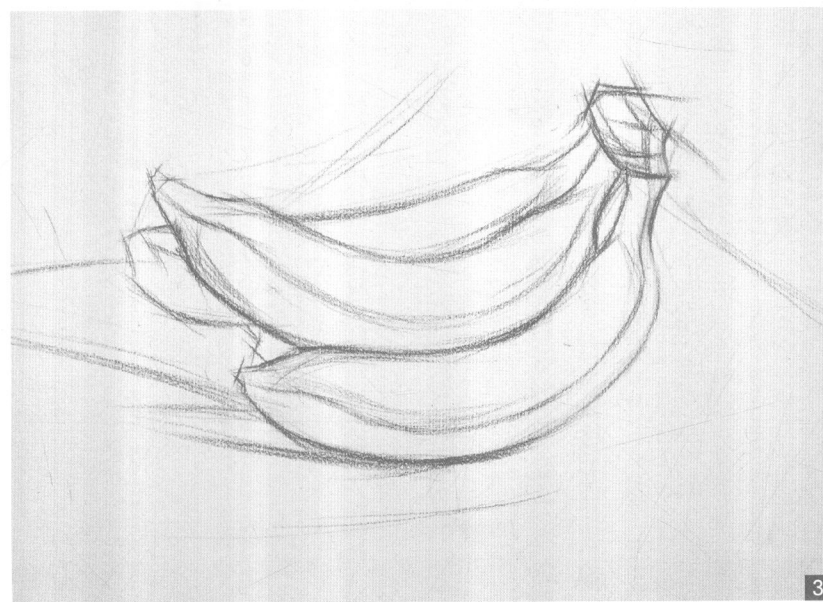
在现有分面的情况下，塑造香蕉的体积。注意三只香蕉的对比和虚实变化。

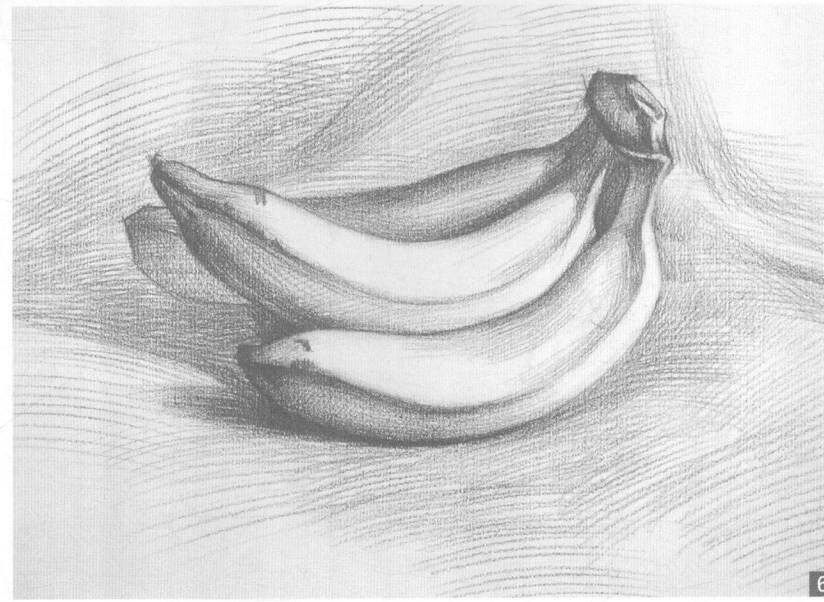
完成香蕉的外形和内部结构，注意三只香蕉的长度、大小、形状都不同。

香蕉的把和花头固有色比较深，在画面中一定要有体现。

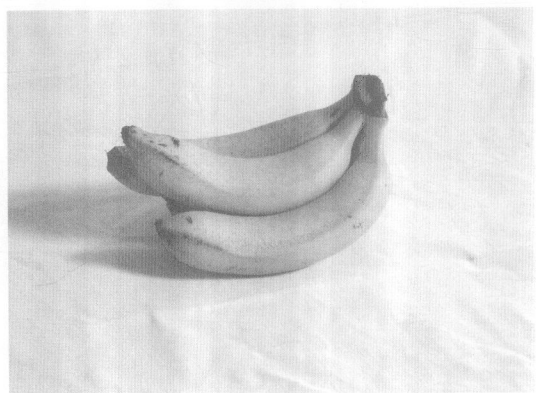

用简洁的线条表现出香蕉的结构分面。

利用深色衬布反衬出颜色比较亮的香蕉。

Photograph

第 3 天

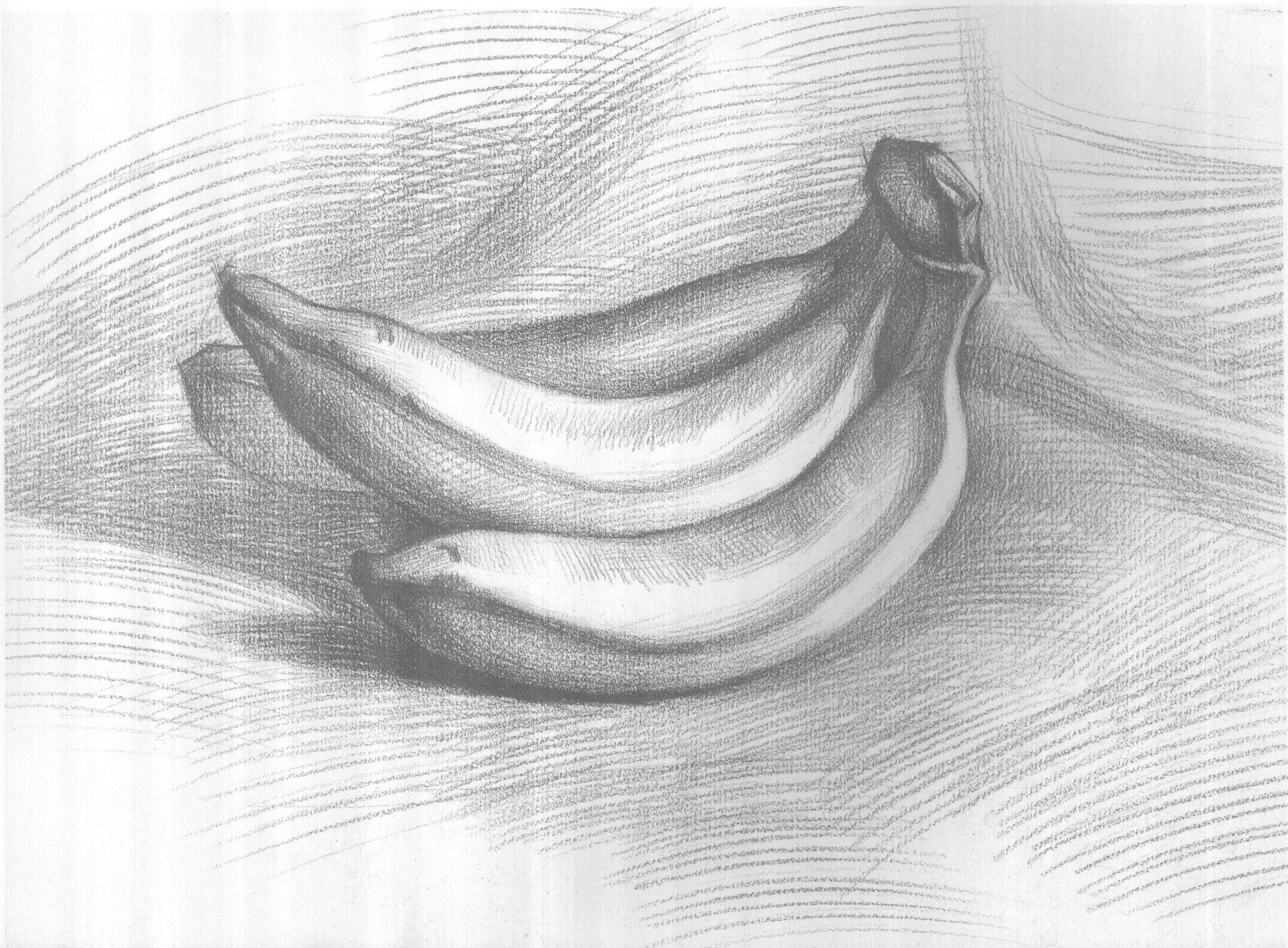
The third day

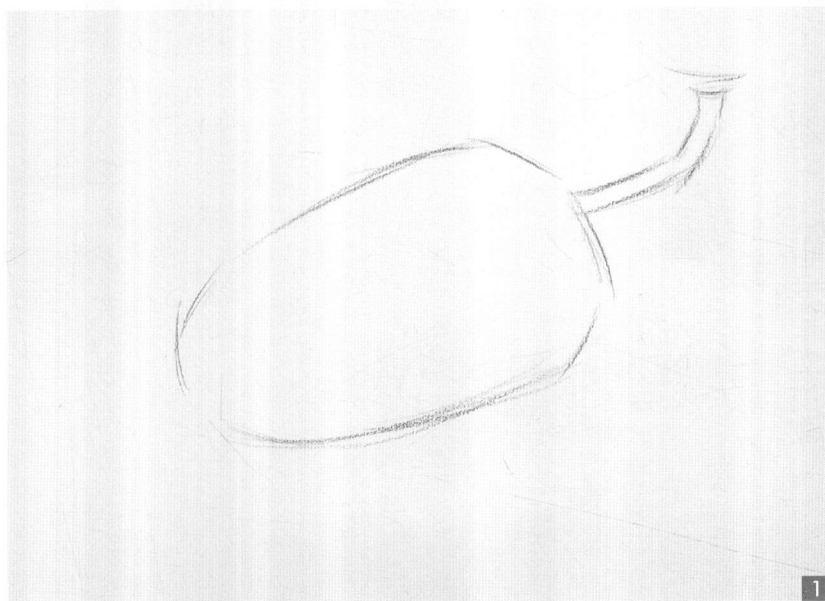
练习要点

首先，要从整串香蕉的体积塑造，逐步过渡为个别香蕉的形体塑造，即要先画出整串香蕉的体积。香蕉为弧形棱柱，既要塑造棱柱的体积，又要塑造出棱柱体在弧形变化过程中色调的微妙变化。其次，香蕉的把和花头颜色较深暗，蒂部颜色偏绿。

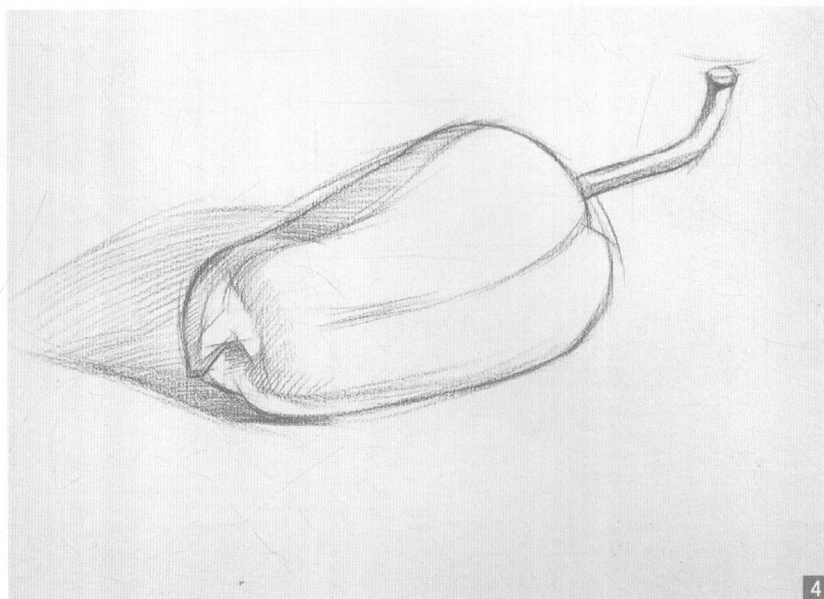
美是艺术的最高原理，同时也是最高的目的。——歌德

作品欣赏

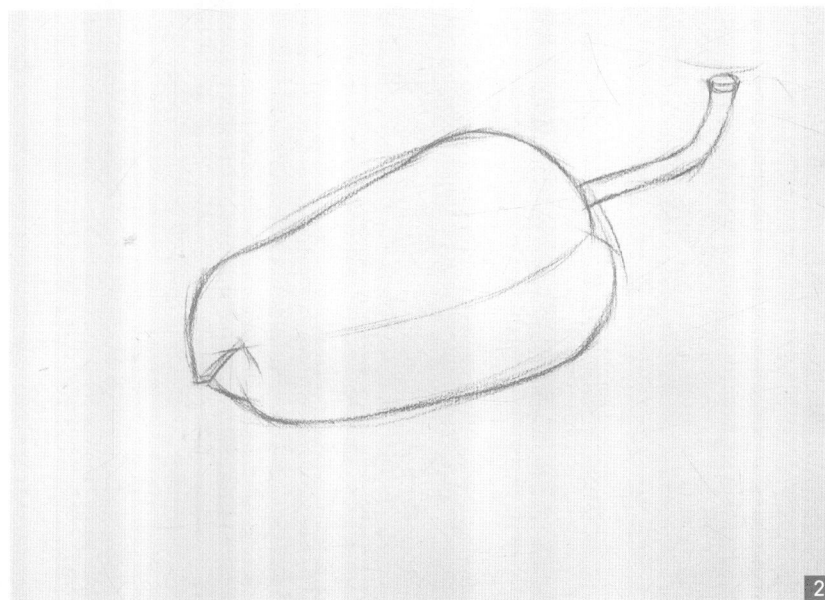

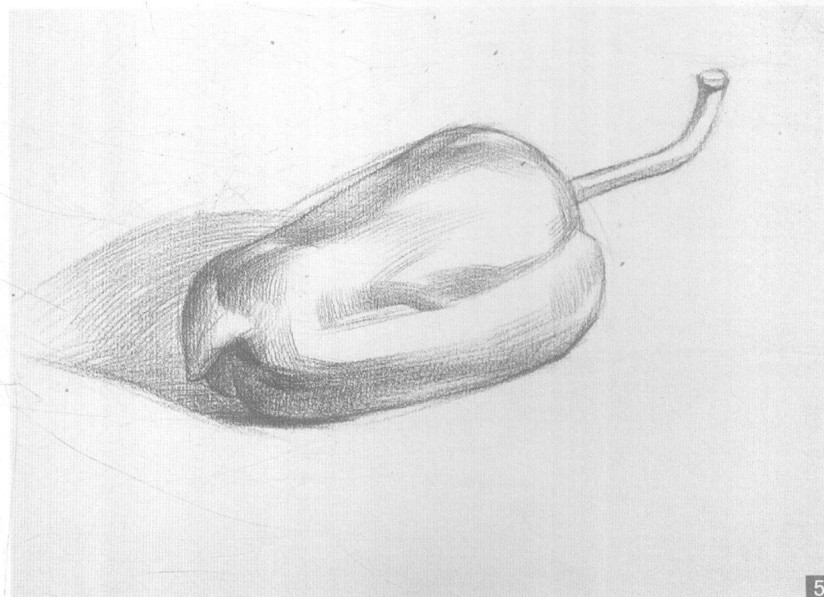
先确定出青椒的大致外形和动态，青椒为倾斜摆放的动态。

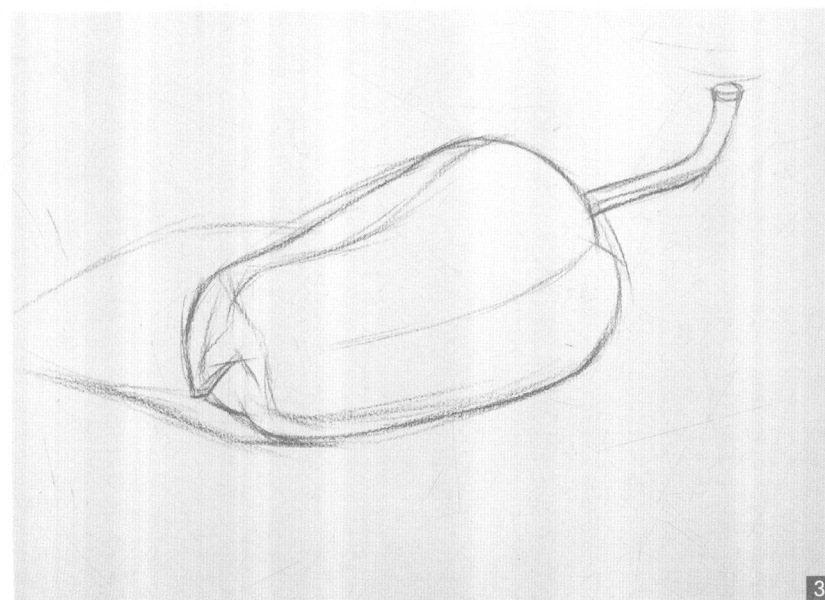
用组合线条分出青椒和明暗块面。让青椒看上去比较有质感。

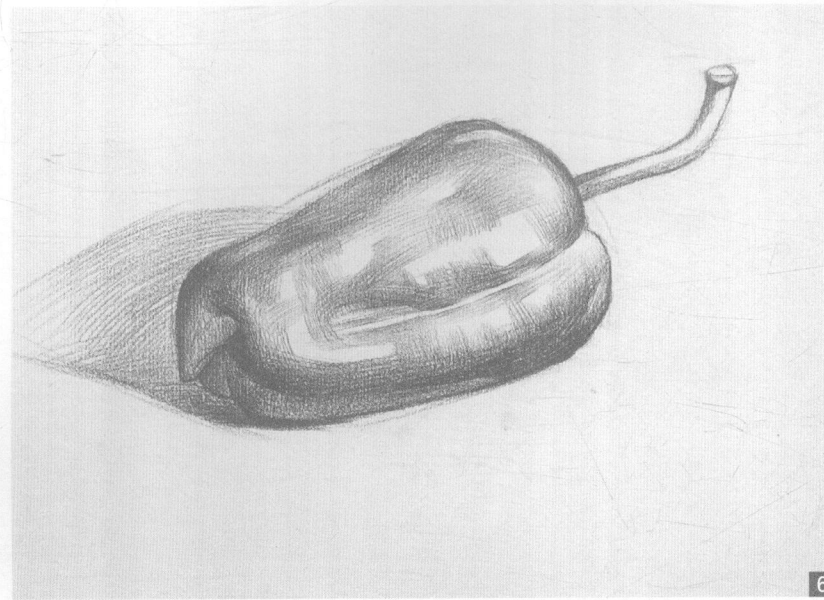
完成青椒的外形和内部结构，注意青椒的细节能对外形的影响。

塑造形体时，利用环境灰色塑造高光的形象。

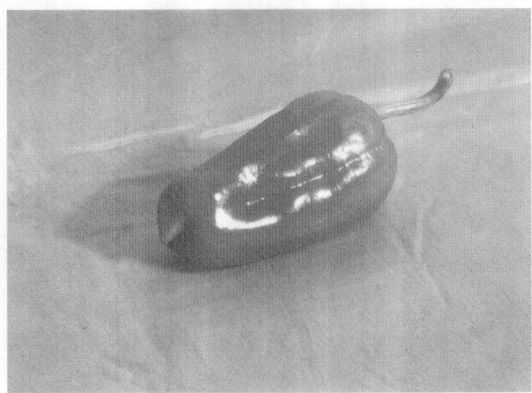

用简洁的线条表现出青椒的结构和明暗关系。不要被青椒表面的细节蒙蔽。

观察。青椒为翠绿色表皮，固有色比较深，要仔细观察。

Photograph

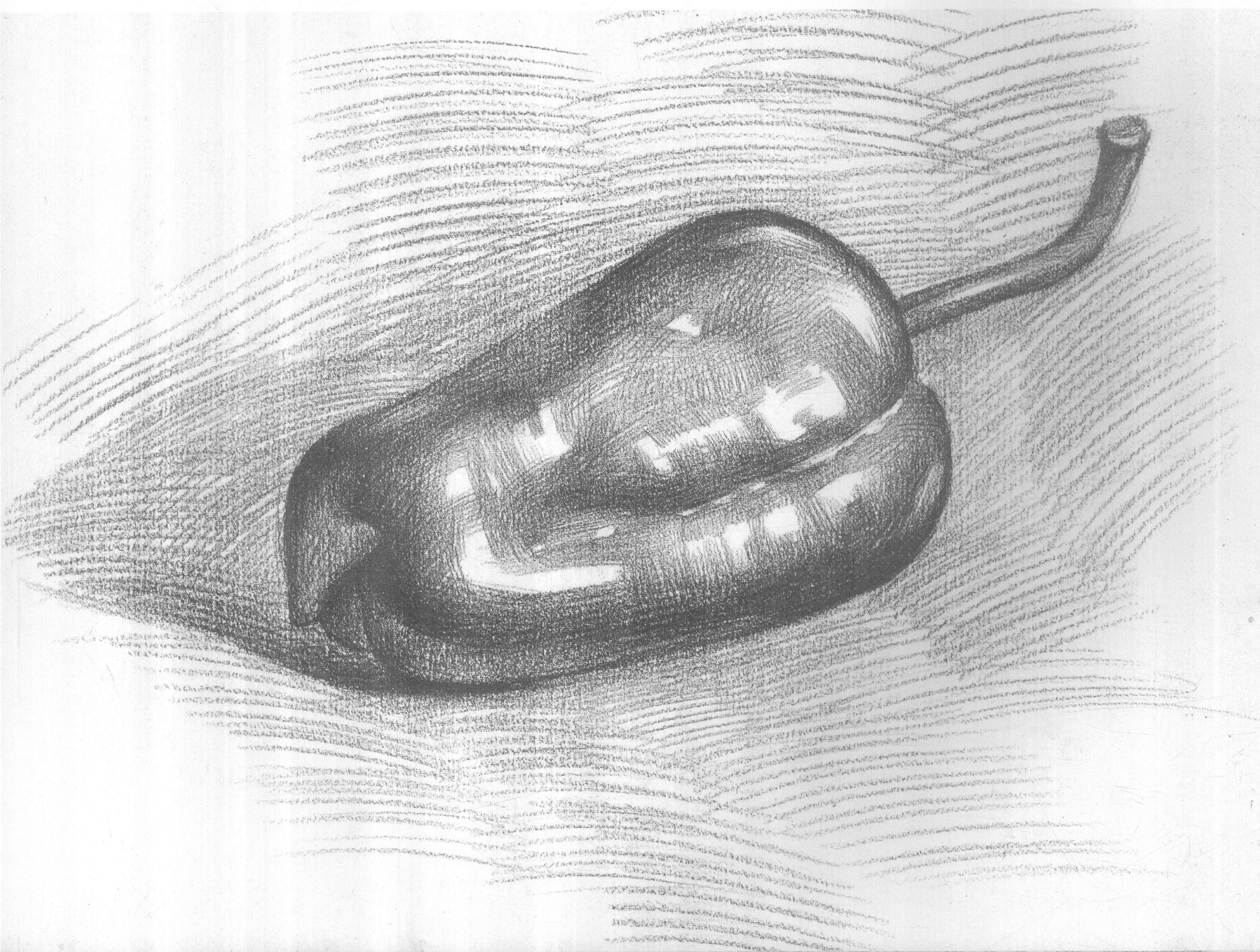
练习要点

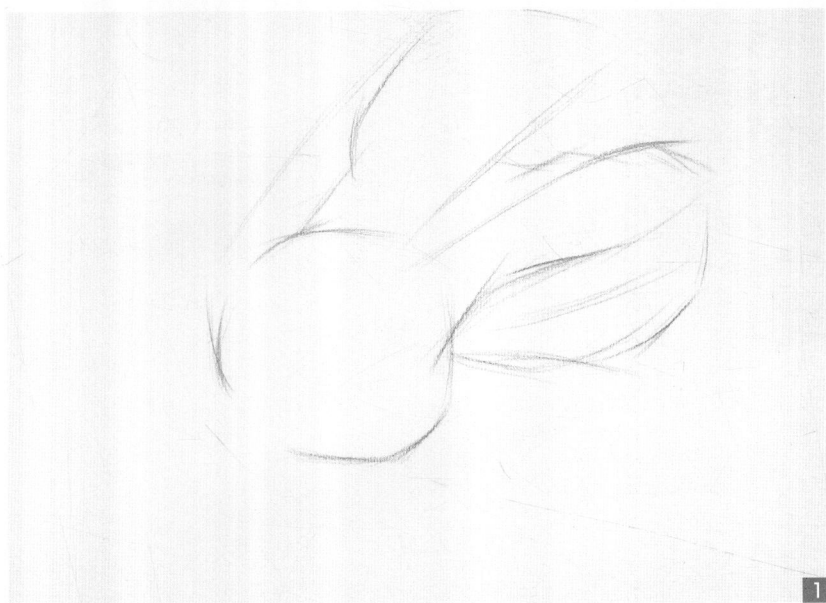
青椒为若干个弧形表面组成的柱体结构，表面光滑，颜色较深。作画时，应该把青椒视为柱体结构，切不可画得过分琐碎。要表现青椒光滑的质感，首先要把笔削尖，塑造青椒表面柔和的过渡，高光一定要画得非常突然。

第 4 天

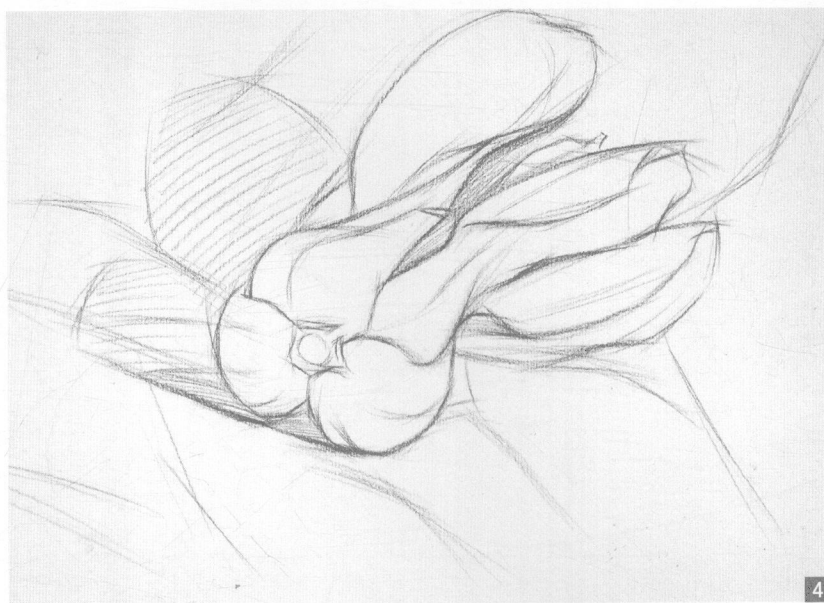
The fourth day

作品欣赏

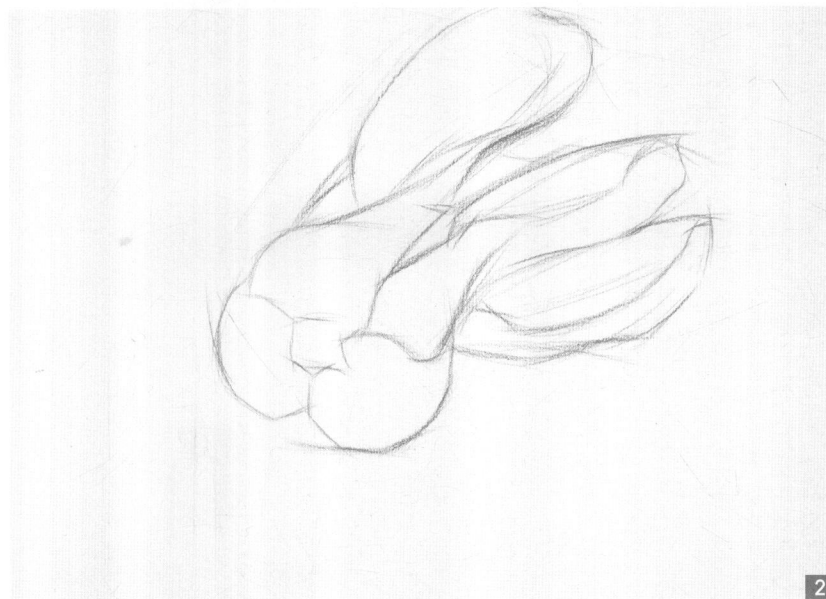

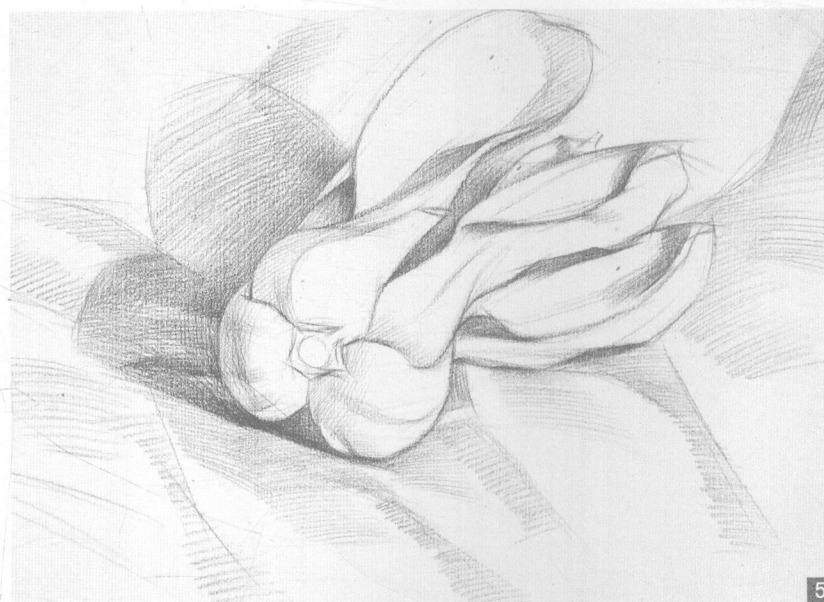
先确定出小白菜的大致外形，要把菜的叶和茎分开来起形。

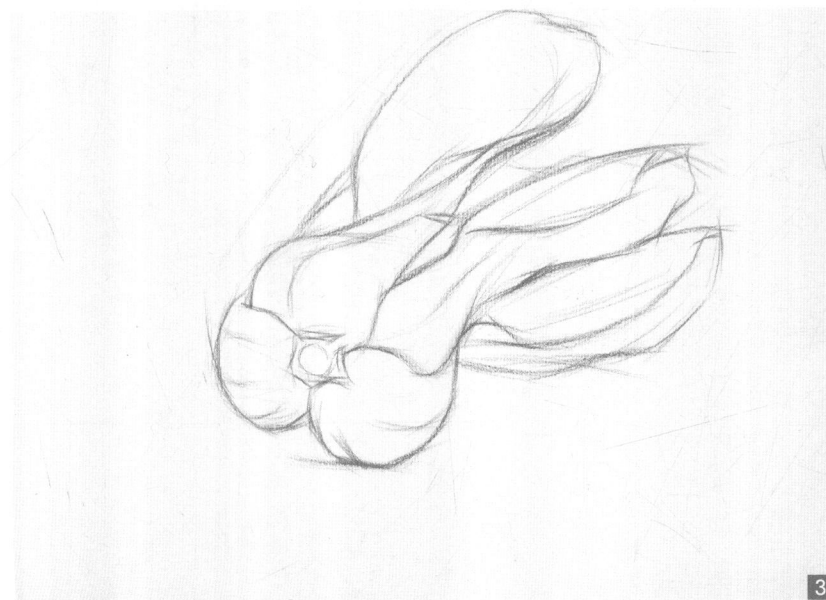
分出小白菜的明暗关系。找出投影和衬布的走势。

完成小白菜的外形和内部结构，菜叶上细节较多，要注意取舍。

确立画面的明暗层次，拉开菜和衬布的空间距离。

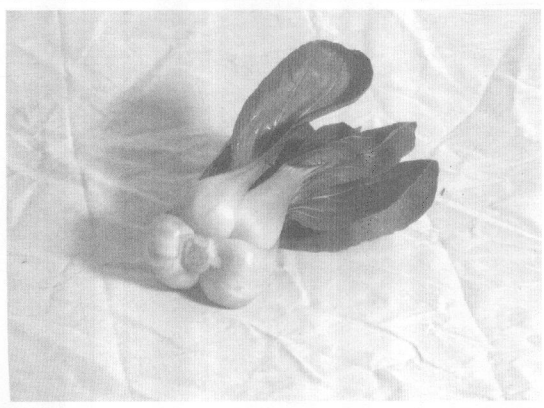

在上一步的基础上，画出菜叶和茎的细节。

仔细刻画菜叶，拉开菜叶和菜茎的色阶。

Photograph

练习要点

小白菜是我们经常画到的对象，因为其造型不规则、细节较多，一直被同学们视为是比较难画好的物体。要画好小白菜，就要知道小白菜的菜叶和菜帮明度区别较大，同时又要衔接好这两部分。

第 5 天

The fifth day

艺术的内涵，是多么的美呵！——凡高

作品欣赏

