

素描起步

U M I A O Q I B U ●邱 锋 余春景 编著

静

物

j i n g w u

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描起步·静物 / 邱锋, 余春景编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2007.11

ISBN 978-7-80749-287-0

I. 素… II. ①邱… ②余… III. 静物画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 155222 号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所

素描起步·静物

邱锋 余春景 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

邮编: 330025 电话: 6566093

网址: www.jxfinearts.com

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店经销

江美数码印刷制版有限公司制版

江西华奥印务有限责任公司印刷

2007 年 11 月第 1 版

2007 年 11 月第 1 次印刷

开本 787 × 1092 1/16

印张 4 印数 5000

ISBN 978-7-80749-287-0

定价: 19.00 元

素描起步——静物篇

素描是造型艺术的基础，是衡量一个人绘画能力高低的重要因素。静物素描也是造型基础训练的“起步课程”。它的目的是在反复训练的过程中获得描绘形体的各种技法，训练眼睛的准确性和手的果断性，提高准确抓住形体比例的技能以及对抽象的空间、质感的表现能力。

一、如何科学地观察

首先：视觉艺术的绘画，终究是一种观察到表现的过程。每一次对要画的静物都要有一个初步的新鲜感，因为这种新鲜感会给画者带来作画欲望和激情。把新鲜的视觉感受与理性分析研究对象相结合，通过反复实践，很容易提高观察能力。

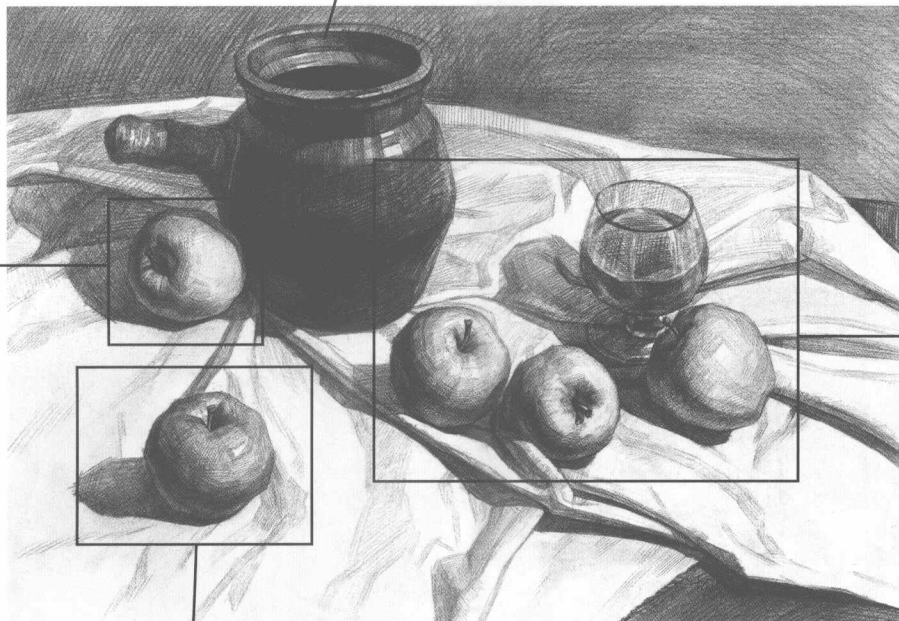
其次：强化整体观察意识。素描起步者多易孤立地看物体，特别在深入的刻画中，容易盯局部，抠细节。必须明白，没有整体，细节就没有存在的可能。但是，没细节的整体又显得空泛，丧失形象的具体性和真实性。把握局部的整体性，主要靠整体观察、反复比较和推敲。时常眯起眼睛看画面，检查一下画面的整体效果。

二、素描静物应该表现的内容

构图：通俗地讲就是作者将所要描绘的对象在画面上进行合理的安排，力求舒适或新颖，富于形式美感。

主体物在画面中不可位于正中位置，应在中间偏左或偏右位置

处于主体物暗部的物体应处理得偏虚

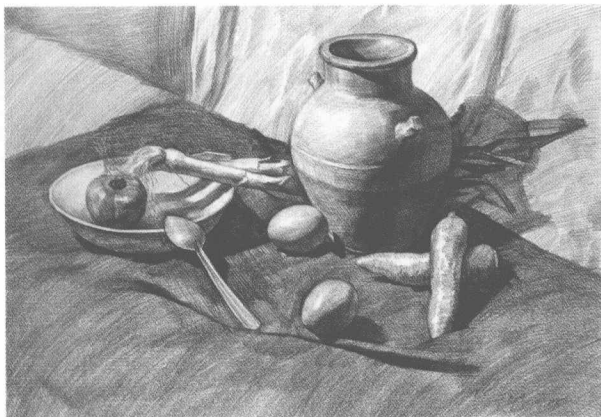
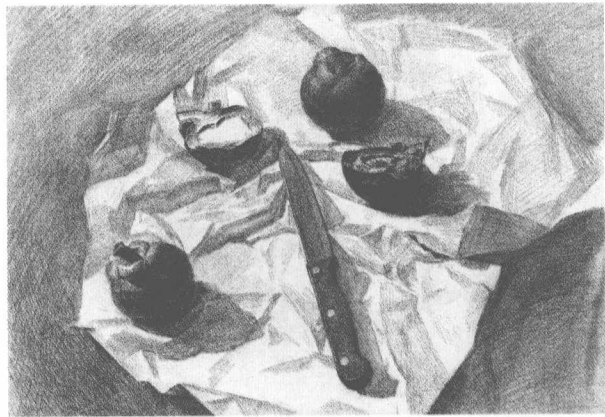
与主体物相反的方向应放置偏多的物体，以形成均衡的力量

在画面的最前方应放置某个醒目的物体，以加强画面的空间感

形体结构：是指物象的造型，为了便于分析、理解物象，将物象原来造型不明确的自然生理形态归纳、强化成一个或多个几何形体或变形的几何形体，或立方体、球体、锥体、蛋形等等。使我们对物象有一个十分清晰的、理性的形状映象。

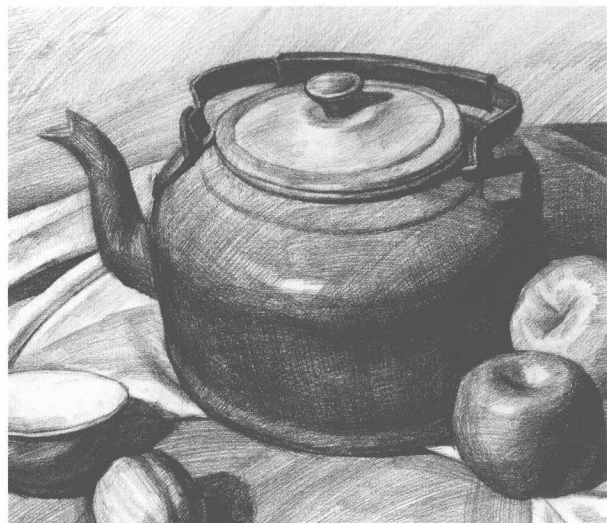
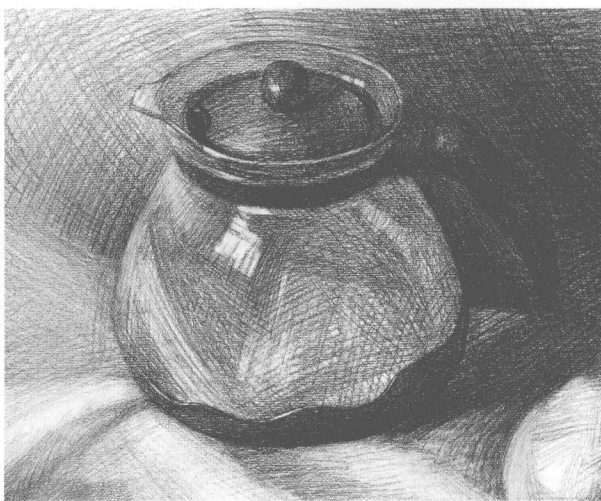
空间：空间是一种距离感，是一种容纳体量的“范围”。在画面中，主要表现为上下、左右、前后等各方向的延伸关系。主要通过透视、穿插、强弱来表达和强化。

明暗：是指光源照射在物体上，物体各部分受光强、弱、无的层次及秩序。在此应该注意几个对比。其一，亮与暗的对比。其二，暗与暗对比、亮与亮对比。暗部中哪个最暗，亮部中哪个最亮。得出亮部丰富，避免重复，克服画面花、乱、灰、脏之弊。其三，画面全部相近颜色之间的对比，免得产生雷同、脏污的感受。中间灰面调的对比细腻微妙，掌握好了画面就会产生自然丰富的色调变化。

质感：简单说质感就是材质的感觉，如木材、金属、玻璃给人不同的视觉和触觉等心理感受。缺少质感，画面没有活力，软弱或乏味，显得简单、苍白。质感表现关乎物体、工具和技法。

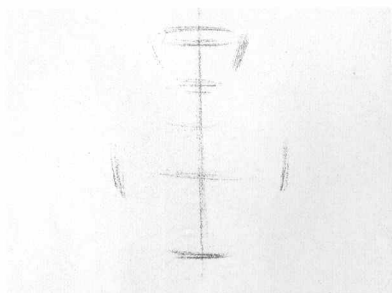

上述内容都是素描静物起步训练中应该推敲并掌握的基础造型语言。当然，这些内容是在热情的学习行动中该把握的，但要学得扎实，必须心静下来，踏实地、执著地在实践中领会。最终达到举一反三，融会贯通的境界。

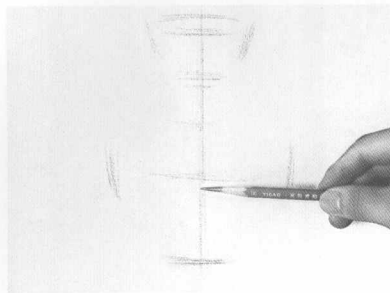
侧光陶罐

照片

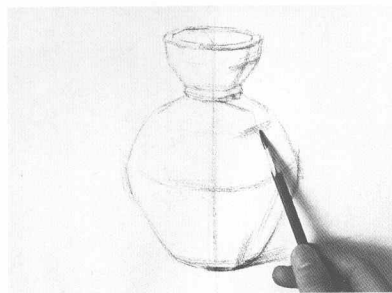
① 定点、定位、找对称轴，注意陶罐的高度与宽度的比例。

② 直线拟形，认真找准陶罐的凹凸点的位置联系，并将其标示出来。

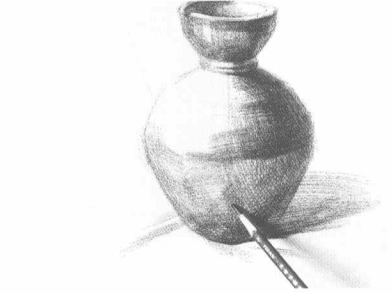
③ 基本画出陶罐的外轮廓线(边缘线)，同时注意陶罐内在的结构线的位置、形状。

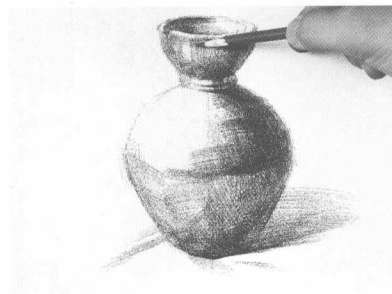
④ 较完整地画出陶罐的内、外形，继而找到明暗交界线的位置及起伏变化。

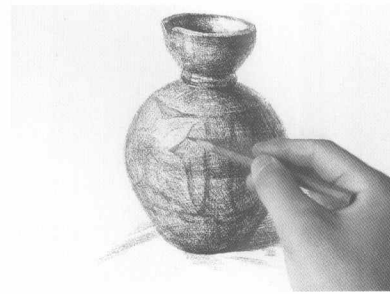
⑤ 刻画明暗交界线，注明明暗交界线与结构、形状的统一关系。

⑥ 该陶罐由一个稍似球体的罐身与一个碗状的半球体组合而成，这种意识要加强。

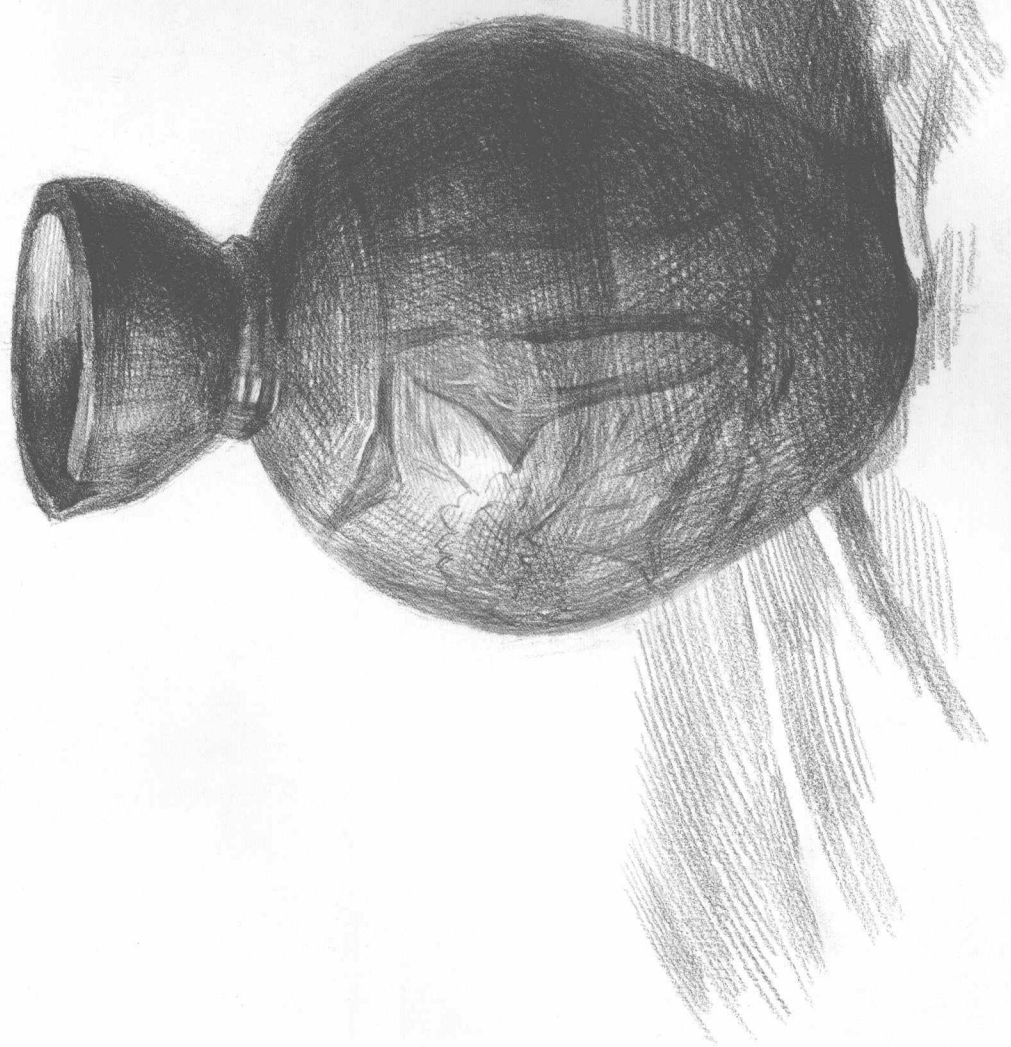
⑦ 围绕上述形体认识，对陶罐进行主体的塑造。

⑧ 罐身花纹的刻画 要注意它是附着在球面上的，它有着转折透视及明暗变化。

⑨ 整体地、统一地协调陶罐与环境的关系，形成良好的视觉画面。

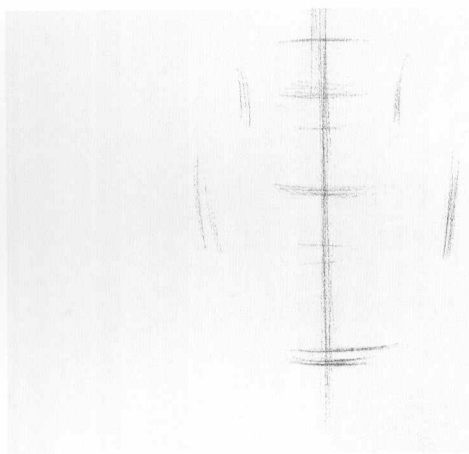

完成稿：陶罐形体明确、质地到位、塑造深入；轮廓线的虚实处理增强了陶罐的立体感和空间感。

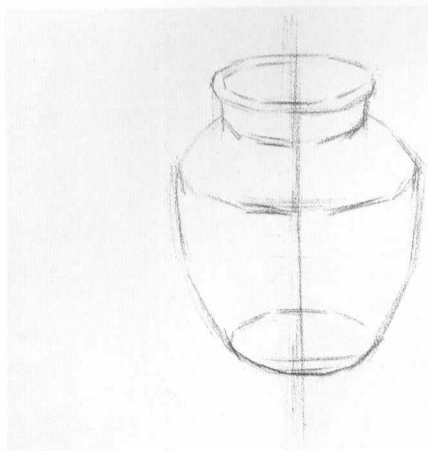
釉罐的结构素描

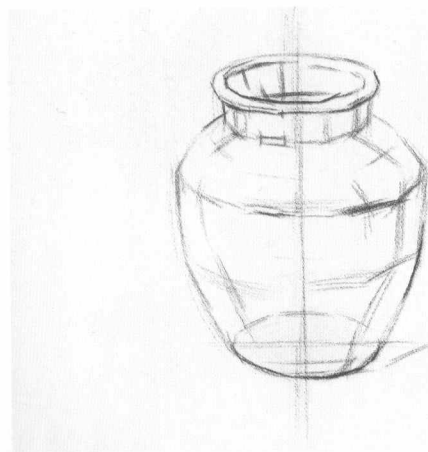
照片

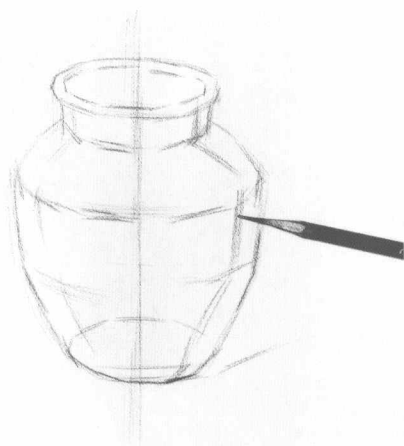
① 直线打形，定出比例、大小。笔墨不宜过深。

② 交待罐子的轮廓形状，看这些“蛇”形的轮廓什么时候折成尖角，什么时候形成弧形。

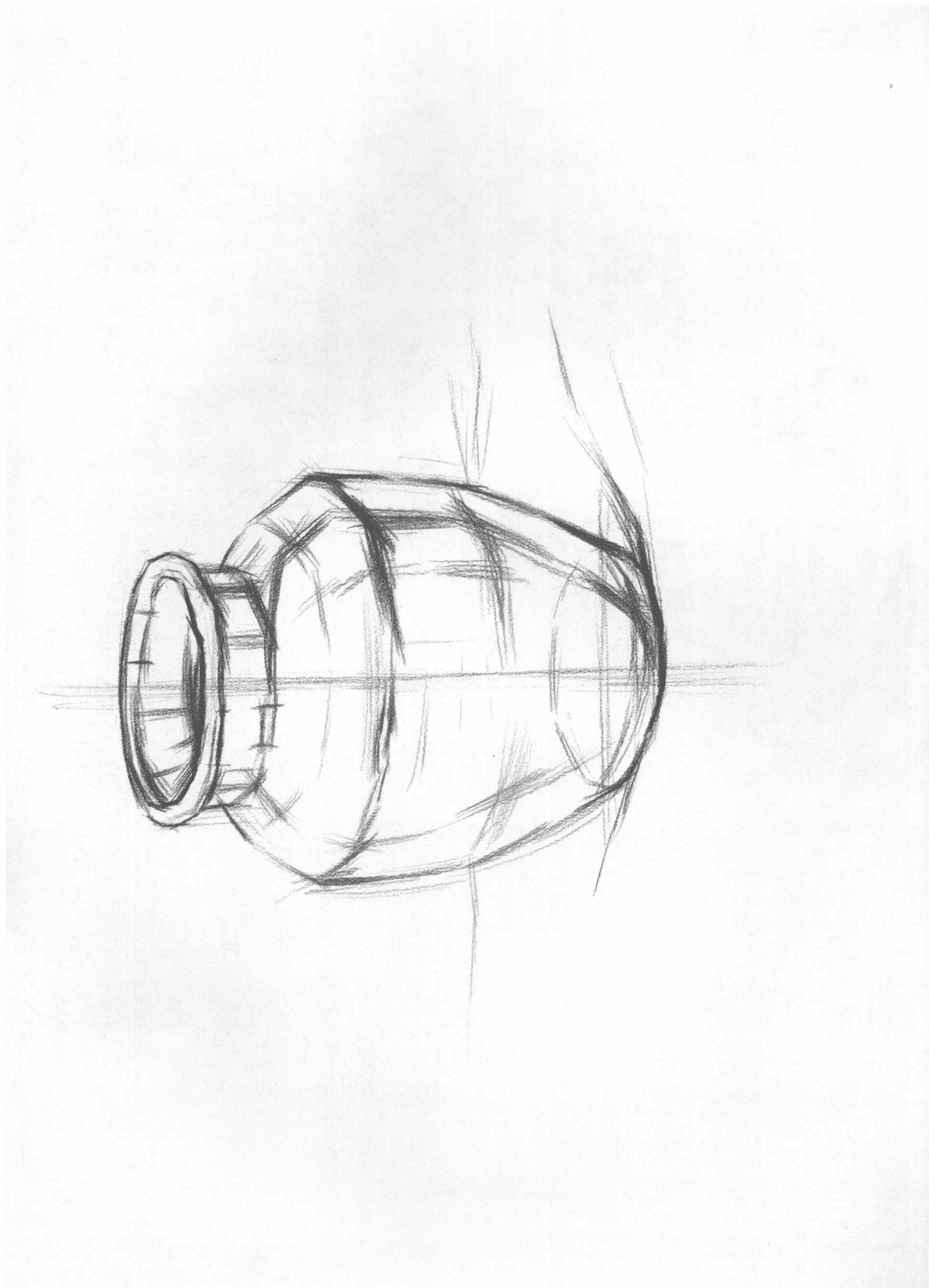
④ 深入分析罐子的各部位的结构及连接关系。

③ 注意罐口的椭圆、罐身转折椭圆以及罐底椭圆的透视准确性。

⑤ 利用线条的轻重、方圆等节奏及虚实方式，更完善地表现罐子的形状特征及空间。

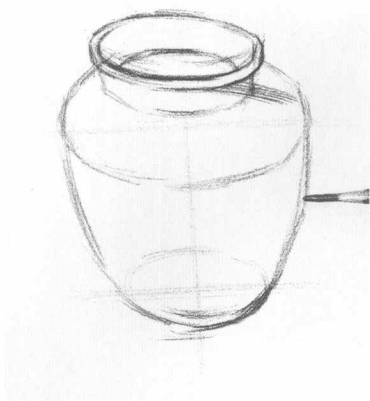

完成稿：画面通过熟练运用线条的多样变化，将釉罐形体、结构、空间表现得自然、生动。

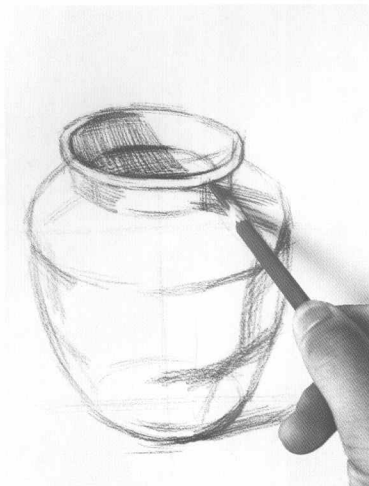
釉罐侧光

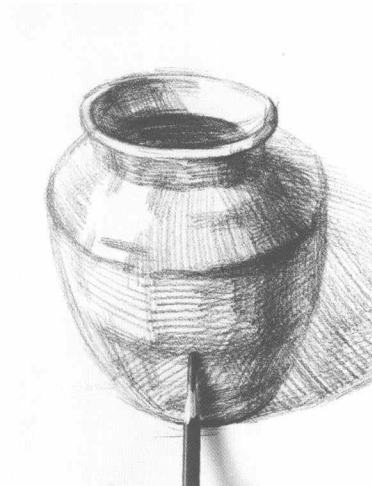
照片

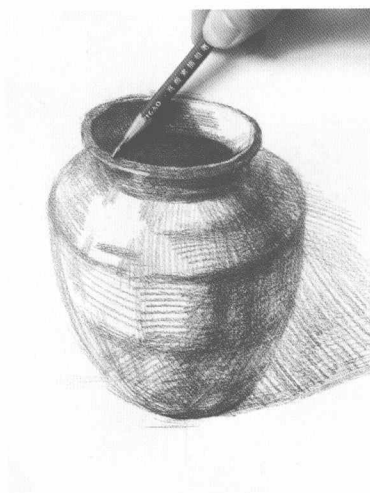
① 较快地将罐子的形状特征画出来,但用笔宜轻,便于调整。

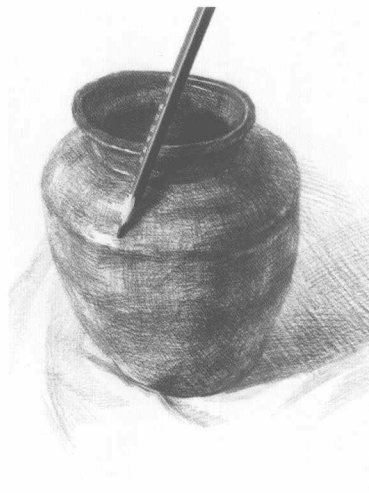
② 将罐子的形状、结构具体化,仔细认识和分析罐子各部位的连接关系。

③ 根据结构塑造体积,利用明暗强化体积。注意用笔随形和调子的秩序。

④ 标示出釉罐该重点刻画的位置,同时注意整体黑、白、灰关系。

⑤ 整体推进,明确釉罐的结构、体块及明暗层次等。

⑥ 局部深入,尤其是罐口的刻画,罐口的结构较复杂,与罐身的穿插衔接及空间透视都非常重要,也是重点中的难点。

完成稿：简洁的环境处理，深入的物体塑造，形成了较舒适的视觉效果。

照片

苹果的结构素描

①定出苹果的长与宽的比例，较淡地画出其轮廓。

②标出明暗交界线的位置，注意明暗交界线的起、始点位置。

③注意苹果“眼”所在朝上面的位置及形状、大小。

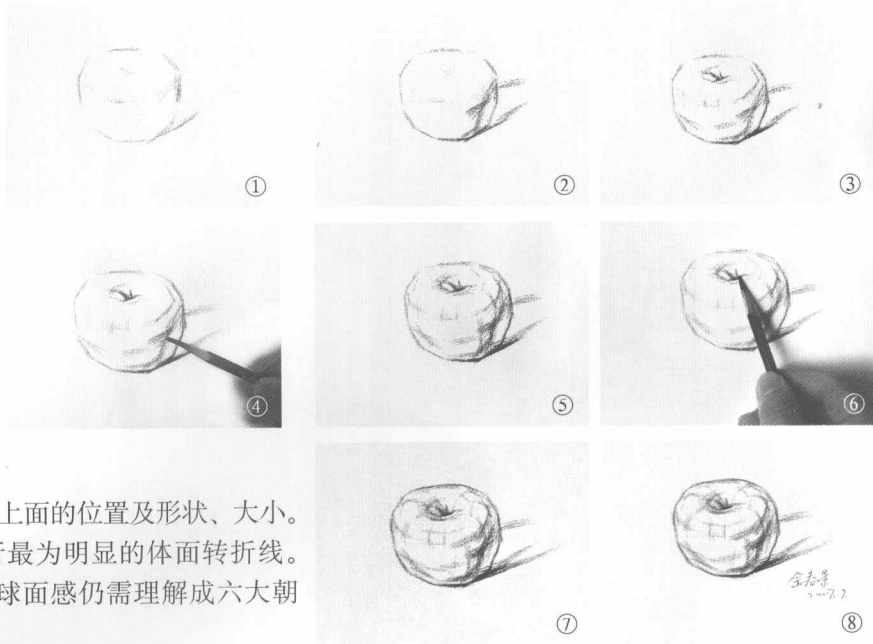
④找结构线，并强化转折最为明显的体面转折线。

⑤“宁方勿圆”，苹果的球面感仍需理解成六大朝向面的组合。

⑥更具体地分析影响苹果体积、形状的结构线并将其凹面突出。

⑦深入苹果“眼”，找到苹果“眼”形成的凹面。

⑧整体调整，注意线条的主次、虚实、强弱。

照片

逆光中的苹果

①轻松而细致地勾勒出苹果形状，切勿“抠”死边缘线。

②标出明暗交界线及投影的形状、位置。

③统一“扫”出暗色调，即苹果的暗面与投影。

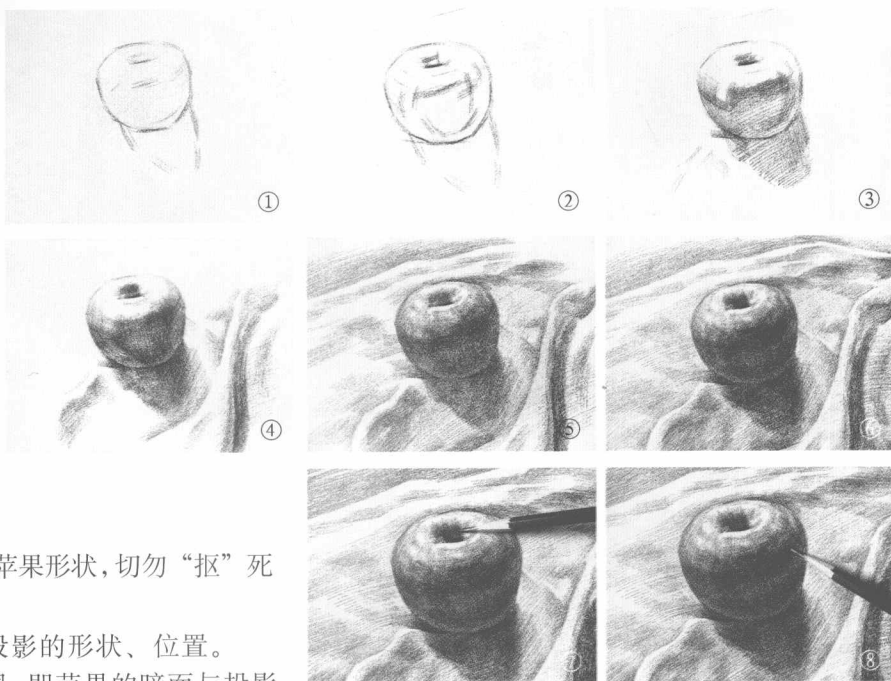
④将苹果置于环境中去表现。注重苹果明暗交界线的刻画。

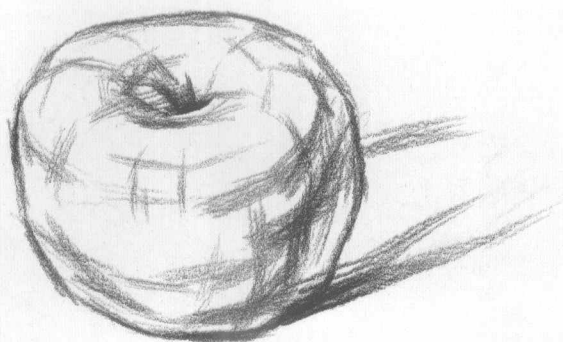
⑤整体跟进，环境（衬布）与物体（苹果）同时跟上。

⑥进一步加强整体关系，但仍然要注意苹果与衬布的主次关系。

⑦深入刻画苹果“眼”，强化苹果的特征和细节。

⑧完善画面关系，注意逆光感效果的表达。

完成稿：用笔轻松而不失严谨，结构严谨却表现生动。

完成稿：逆光中的苹果光感明确，物体塑造厚重、结实，尤其是苹果暗部层次清晰，既表现出了整体光感，又具体地交待了苹果的形体结构。

照片

侧光苹果

① 定点（上下点、左右点），确定苹果的基本比例关系。

② 勾勒出轮廓，注意用笔要松，但形状要准。

③ 标出明暗交界线与投影线，并“拉”出明、暗两大关系。

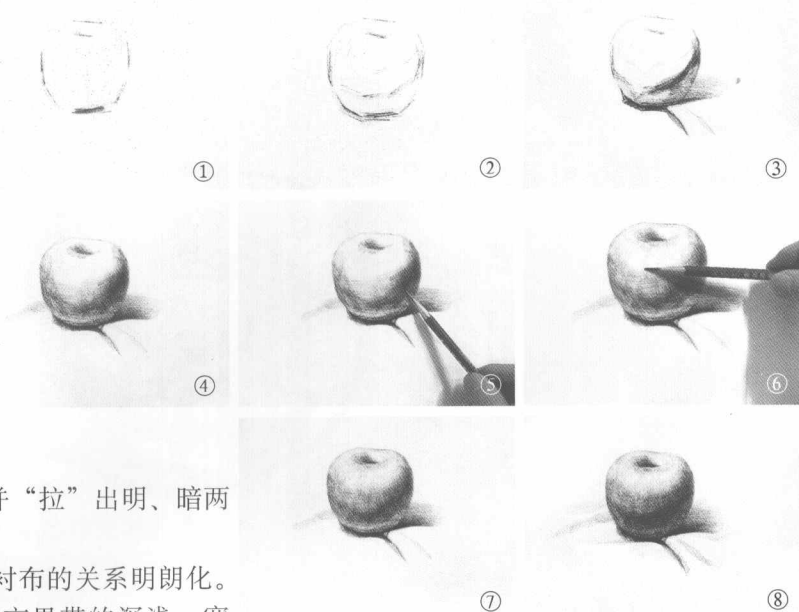
④ 联系环境，有效地将苹果与衬布的关系明朗化。

⑤ 刻画明暗交界带，注意明暗交界带的深浅、宽窄、强弱等变化。

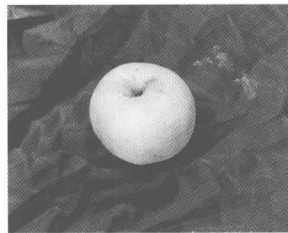
⑥ 等待暗部刻画得相对充分时，进而对灰部色调进行合理安排。

⑦ 局部深入，服从整体。

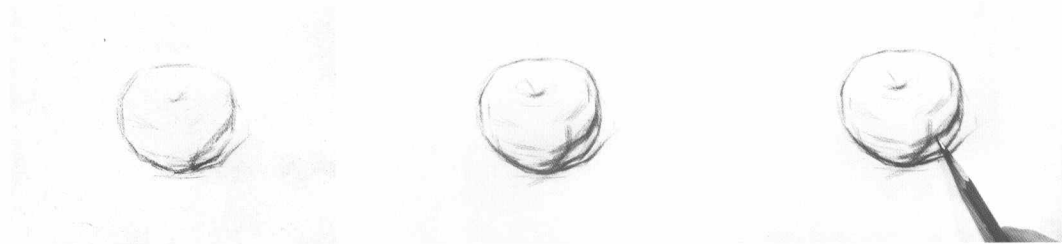
⑧ 注重苹果立体感、空间感、光感及质感的表现。

俯视苹果

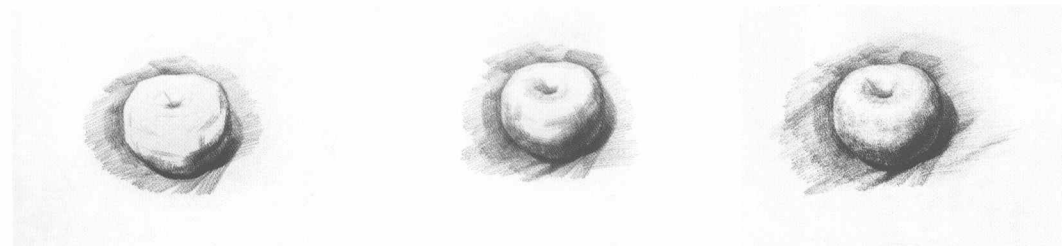
照片

① 俯视角度，注意苹果形的透视变化。

② 区分结构线（体面转折线）与明暗交界线。

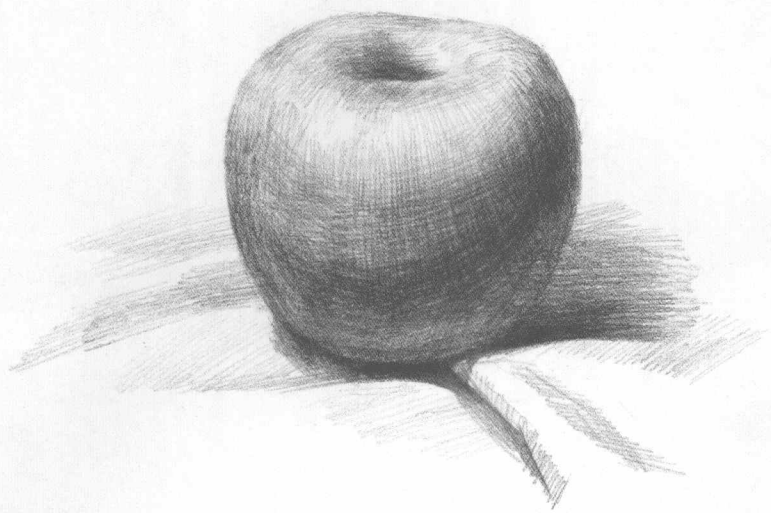
③ 因俯视，故苹果的朝上面面积较大。

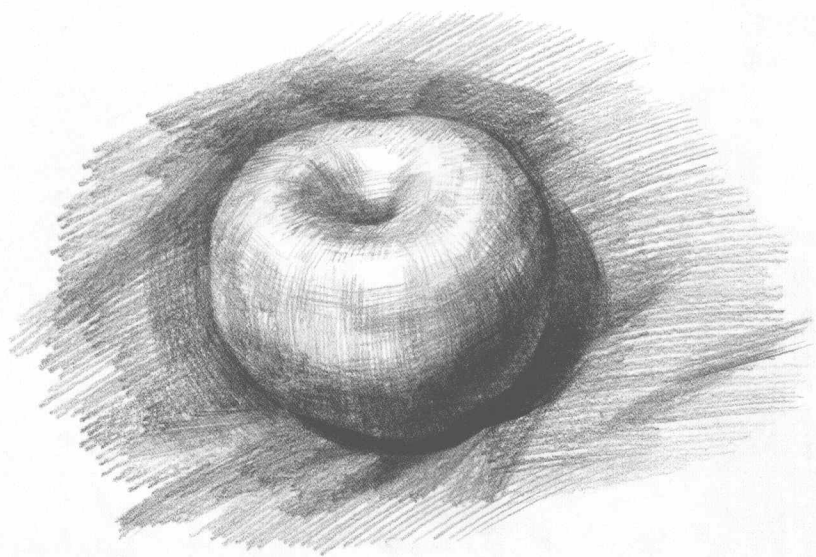
④ 区分明暗面，同时考虑物体（苹果）及其周边关系。

⑤ 深入塑造，因受光面积较大，亮部层次须细心区分。不能苍白，暗部不能黑成一团。

⑥ 整体协调画面，苹果亮部

完成稿：细致的用笔、严谨的形体、有序的色调安排，将苹果的质地、体积、空间表现得淋漓尽致表现出来。

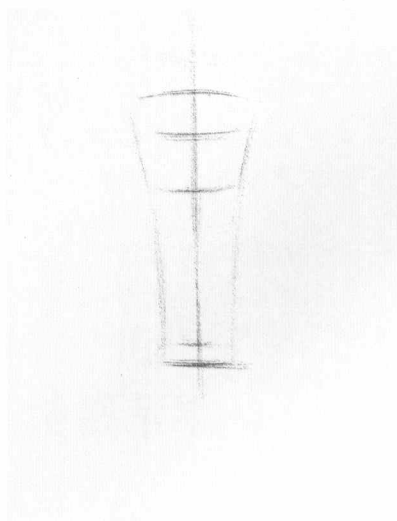

完成稿：苹果的轮廓线与背景处理得有虚有实，既衬托出物体又非常统一。苹果的塑造色调层次分明，结构脉络清晰。

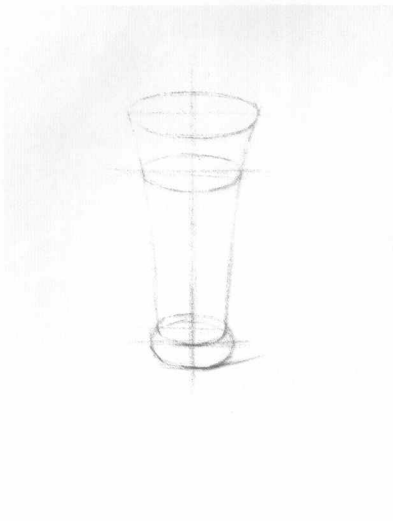
玻璃杯结构素描

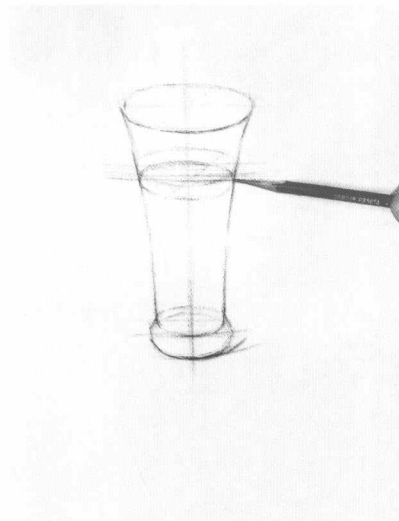
照片

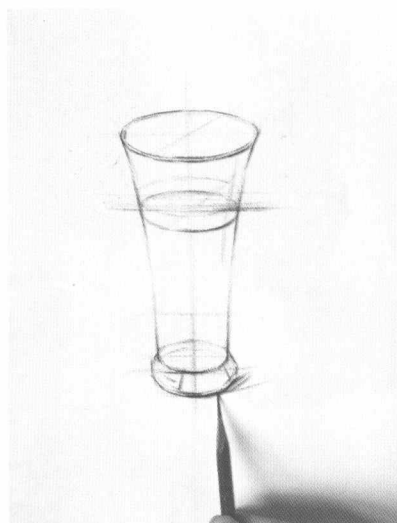
① 直线画出玻璃杯的对称轴, 定出高度和宽度。

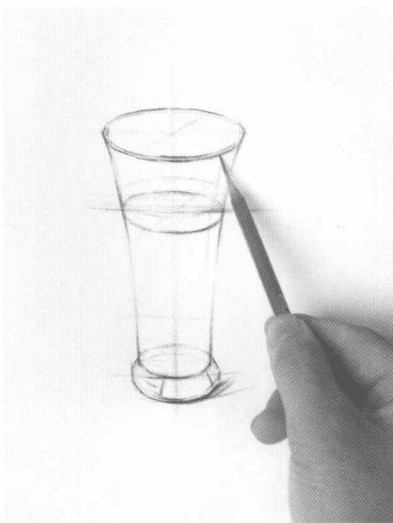
② 将边缘线连接成形, 运笔由轻及重。

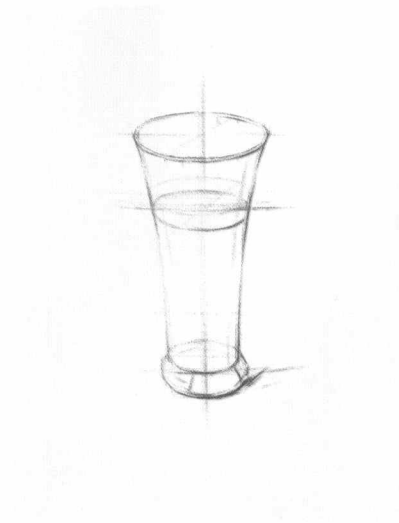
③ 玻璃杯的几处椭圆要注意其透视关系。

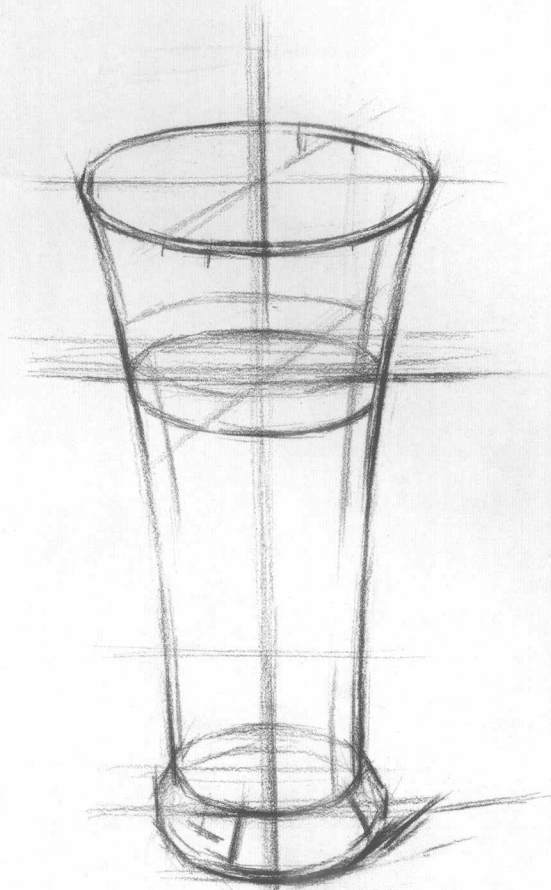
④ 将玻璃杯理解为稍有变化的圆柱体, 并表现出来。

⑤ 玻璃杯的厚度是难点, 需细心、手稳。

⑥ 检查透视的正确与否, 结构穿插是否严谨。

完成稿：准确的透视、严谨的造型、生动的线条构成了明朗干脆的画面。