

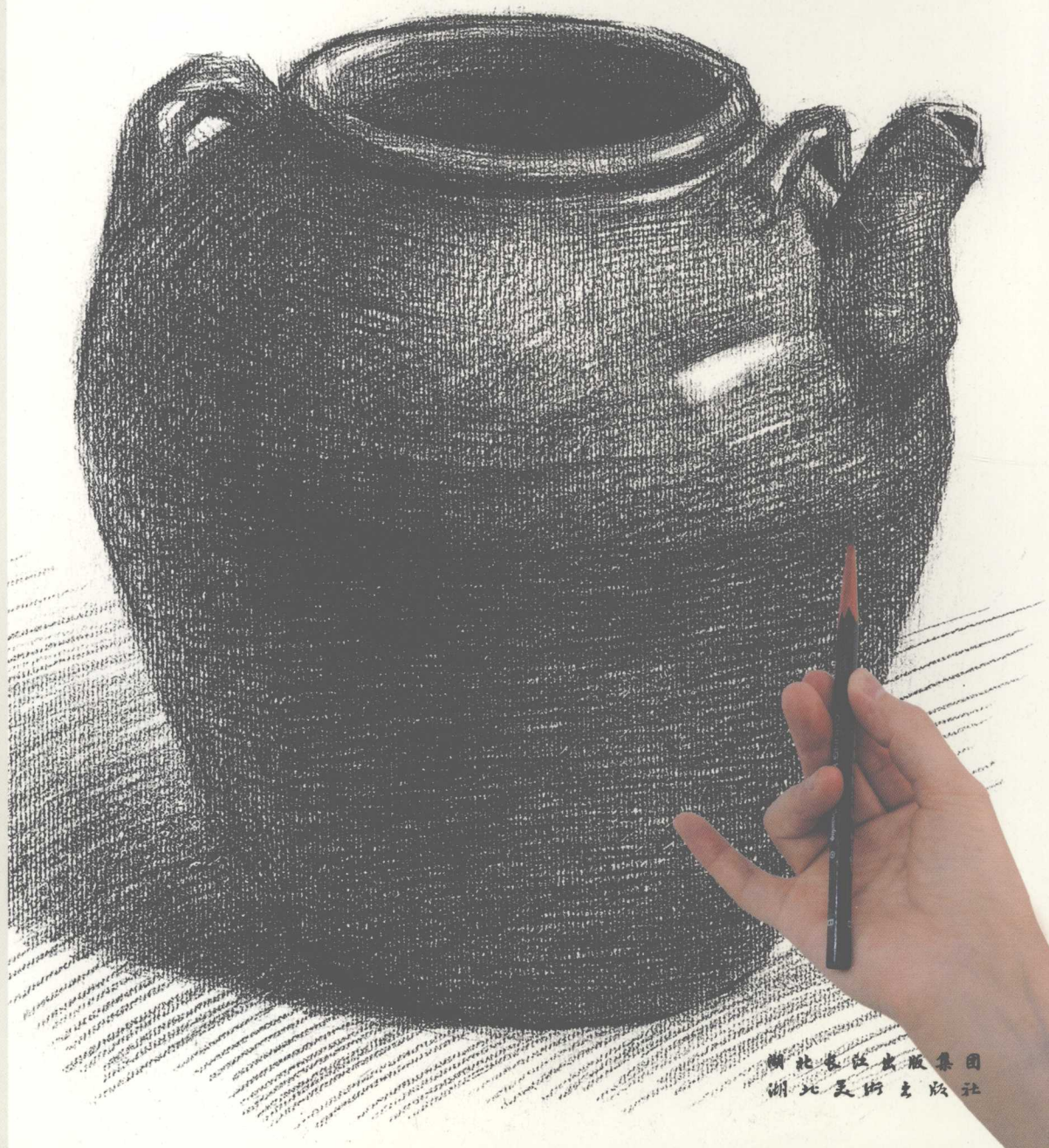
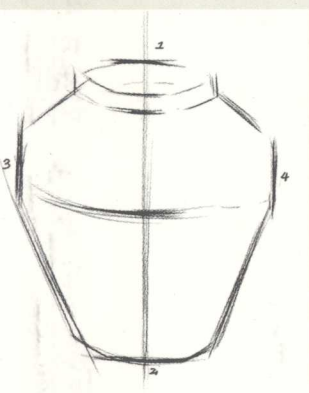
素描静物

美院加油站·基础篇

潘德彬 李胜利 编著

循序渐进 由简到难
实物对照 现场示范
重点提示 解决疑难
步骤演示 传授诀窍

湖北美术出版社
湖北出版集团

图书在版编目 (CIP) 数据

素描静物/潘德彬 李胜利 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2008.5

(美院加油站·基础篇)

ISBN 978-7-5394-2196-4

I. 素…

II. ①潘… ②李…

III. 静物画—素描—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 039646 号

素描静物 © 潘德彬 李胜利 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 B 座

电 话: (027) 87679520 87679522

邮政编码: 430070

制 版: 武汉天创彩色图文技术有限公司

印 刷: 武汉三川印务有限公司

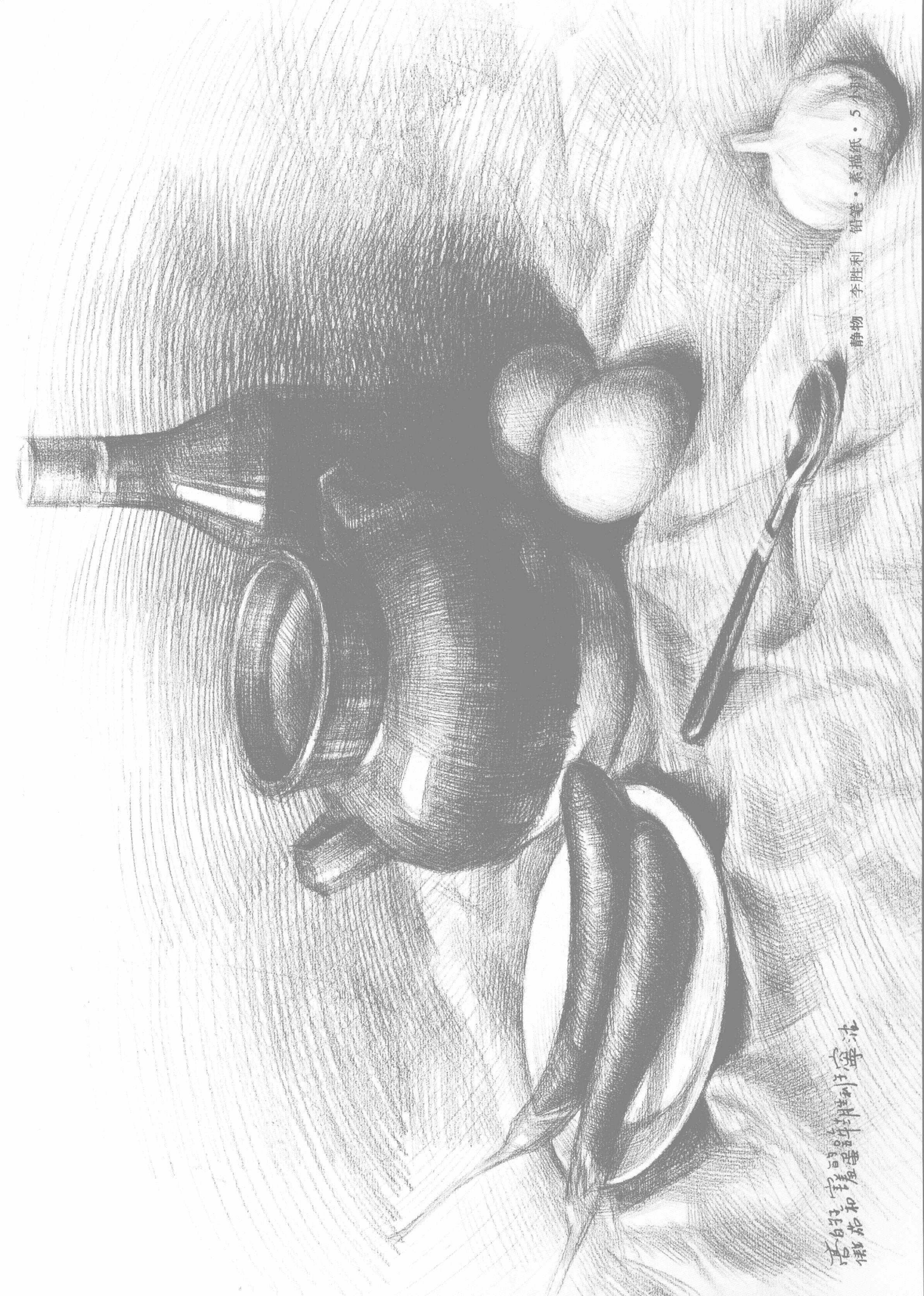
开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3

印 数: 5000 册

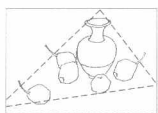
版 次: 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 15.00 元

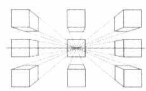

目 录

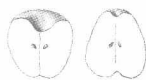
一、怎样画静物 / 1

二、静物的构图 / 1

三、静物的透视 / 2

四、静物的色彩感 / 3

五、静物的表现方法 / 4

六、常见的错误与纠正方法 / 5

七、苹果的画法步骤 / 6

八、梨的画法步骤 / 7

九、苹果、梨多角度的画法步骤 / 8

十、橘子的画法步骤 / 10

十一、香蕉的画法步骤 / 11

十二、萝卜的画法步骤 / 12

十三、大蒜的画法步骤 / 13

十四、灯椒的画法步骤 / 14

十五、白菜的画法步骤 / 15

十六、茄子的画法步骤 / 16

十七、土豆的画法步骤 / 17

十八、玻璃杯的画法步骤 / 18

十九、花瓶的画法步骤 / 20

二十、茶壶的画法步骤 / 22

二十一、盘子的画法步骤 / 23

二十二、陶罐的画法步骤 / 24

二十三、沙锅的画法步骤 / 26

二十四、铝锅的画法步骤 / 28

二十五、布纹的画法步骤 / 30

二十六、四个组合静物的画法步骤 / 32

二十七、多个组合静物的画法步骤 / 34

二十八、作品欣赏 / 36

一、怎样画静物

静物写生,是学习基础素描的重要内容之一。静物的静止状态,使初学者有充足的时间去观察、描绘、研究它。它的形状一般比较简单,使初学者很容易入手,同时静物又以多样的形体、结构、色调和质地,为基础素描训练和创作提供了丰富的物质条件和创作源泉。

静物素描写生,对于提高考生的素描造型的观察能力、认识能力和表现能力以及审美能力有着重要的意义。

近年来各类美术高考、考试的试题中,有很多也以静物写生或默写作为考核的重要内容。如何轻松、容易、正确且不失信心地掌握静物的绘画方法和技巧,在考试中取得好成绩,就显得尤其重要。因为考卷的分数是根据素描基本造型的原则来评定的,所以为达到这个目标,我们提出以下学习要求:

- 1.掌握静物组合的一般方法、规律,提高静物写生构图能力;
- 2.掌握表现复杂物体结构特点的能力;
- 3.学会从整体美感效果出发,表现对象的形体、质感、光感、空间感。

二、静物的构图

静物的构图就是指静物在画面中的组织结构,通俗地说就是把各物体的大小、前后、明暗、高低、疏密等因素如何来安排摆放,怎样搭配才既有变化又有统一,符合美学原理,让作品更具美感。

1. 构图的基本规律是变化与统一

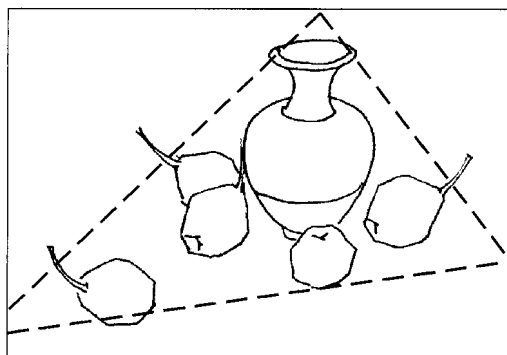
绘画艺术的奥秘在于变化,但只有变化而无统一,就会显得杂乱;只有统一而无变化又显得呆板、单调。多样统一的构图会使画面给人一种既富于变化又不失整体统一的舒适感受。

2. 构图的基本要求

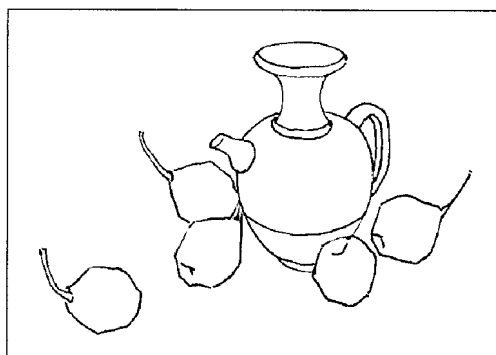
恰当舒适的构图,不仅能反映作品的主题思想,突出中心内容,而且也是一幅好画的开始。好的构图应符合以下要求:

- 1)物体在画面的上下、左右位置适中,不空,不满;
- 2)主体物安排主次分明,疏密、远近富有变化;
- 3)量感均衡、重心稳定;
- 4)物体的高、低、大、小要有对比;
- 5)物体的色调丰富,属性和谐统一。

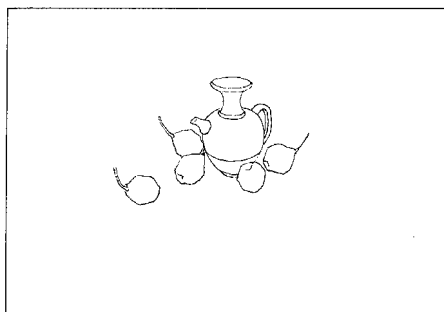
3. 静物的构图常出现的毛病和问题(见下图)

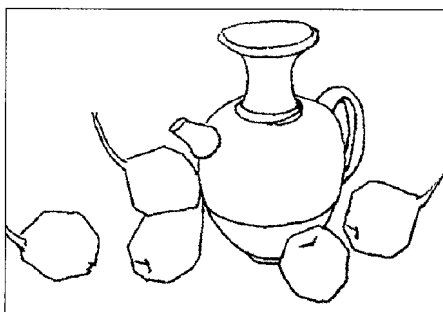
三角形构图在视觉上比较舒适

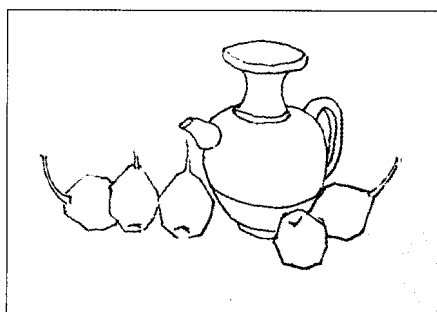
三角形构图具有稳定、均衡之感

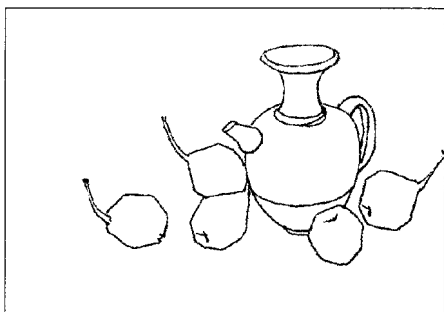
物体过小,显得空旷

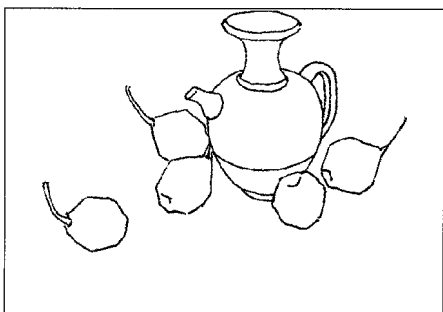
物体太大、太满,显得堵塞

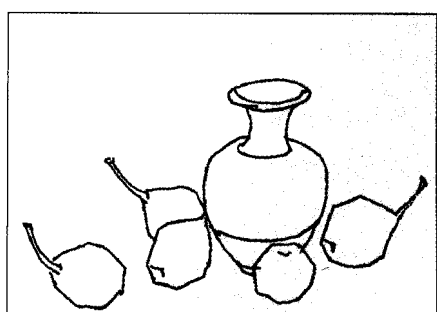
主体物无疏密变化,显得呆板

构图太偏,左右失去平衡

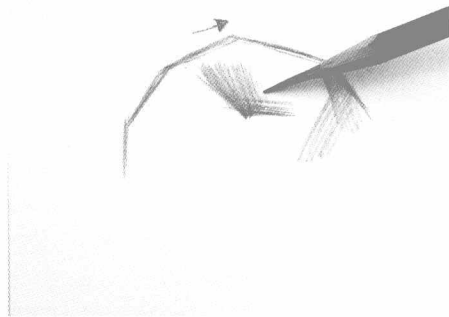
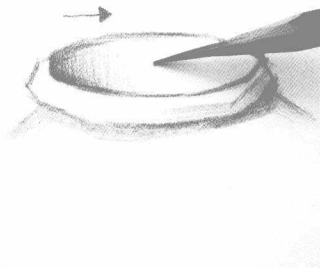
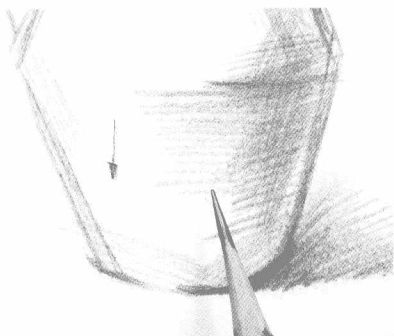

构图偏上,显得头重脚轻

构图偏下,显得下沉

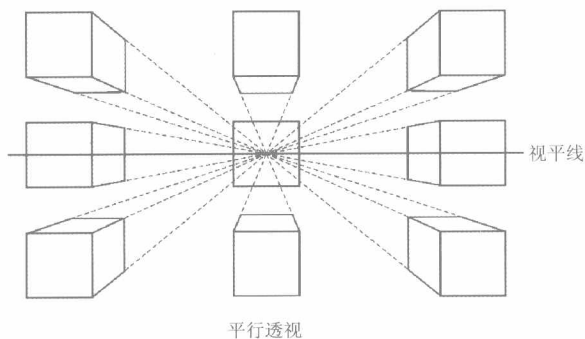
三、静物的透视

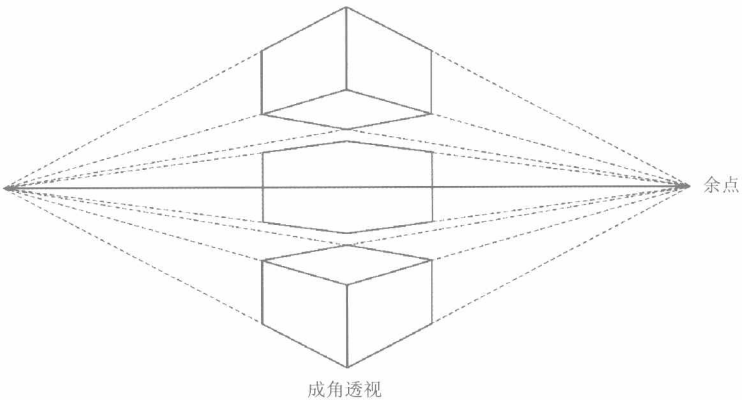
要认识静物的透视规律，只要和几何形体的透视相联系，便可轻而易举地从中找到科学而有效的方法了。例如圆盘子、瓶子、陶罐底部和口部的透视，我们上下垂直看时，它们是一个正圆，我们可以在正方形中切出；当正方形在视平线以上以下不同视点时，它们便会发生近大远小的透视缩形变化，正方形变得前面的边大于后面的边；中间相切的圆也发生了相应的透视变化，而变成了椭圆，并且是前半部分的椭圆 A 的面积大于后半部分 B 的面积。在它们的变化规律

里：相等的物体，近大远小，近实远虚；相等的空间距离，近宽远窄；等高的物体，视平线以上是近高远低，视平线以下是近低远高。因此，只要对几何形体的透视理解了，画准确了，其他透视问题都会迎刃而解。这样理解了透视缩形规律后，我们便可以举一反三地画出许多物体正确的透视了。

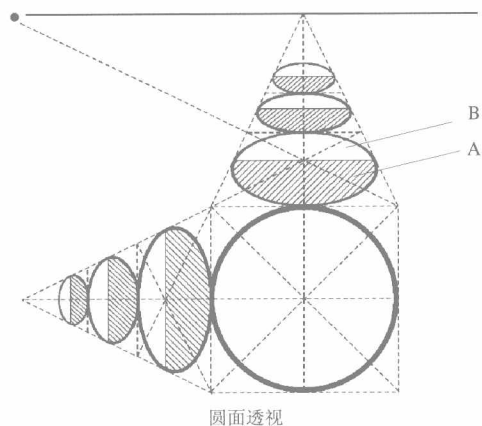
根据立方体与画面、地平面的空间位置关系，立方体的透视变化有三种类型，即平行透视、成角透视和倾斜透视(关于这一点，我们在《几何形体》一书中已经讲过)。

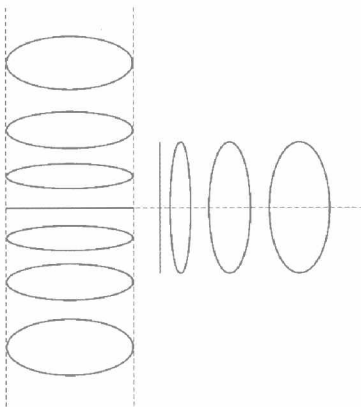
平行透视

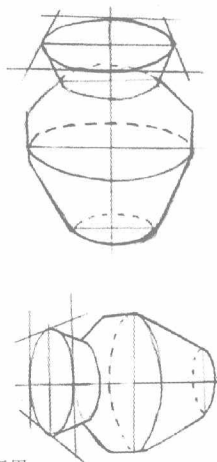
成角透视

圆面透视

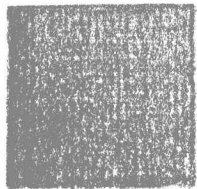
实际运用

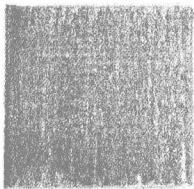
四、静物的色彩感

色彩感与明度关系：不同色相的明度具有差异，而静物的色彩感是依赖于不同物象色彩的明度差异体现的。色相、纯度、明度被称之为色彩的“三要素”。而每一种色相都具有相应的明度。黄色明度最高，紫色明度最低，其他各色相都

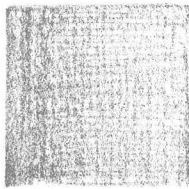
呈现不同明度的灰色。素描是“单色”绘画，如果在写生中能区分并表现出相对的明度差异，就能表现出形体质感、色彩感俱佳的真实形象。所以，在素描静物写生中整体地观察、比较，深入地刻画，就显得非常重要了。

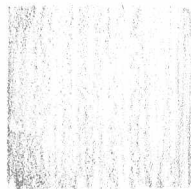
紫

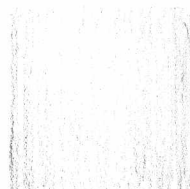
绿

青

红

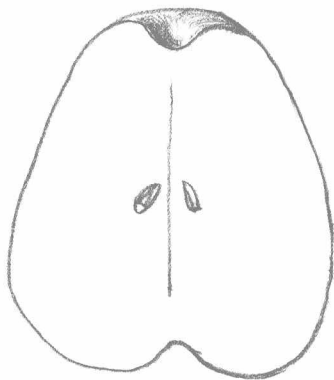
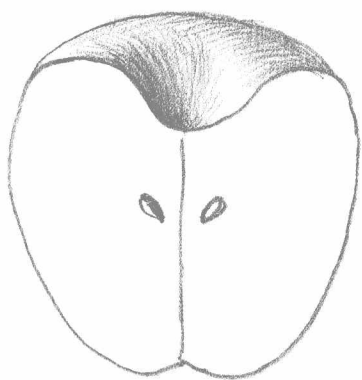

橙

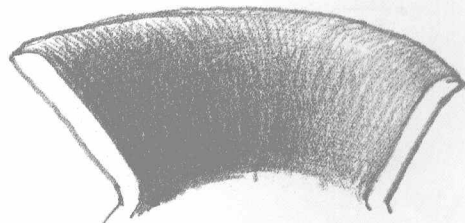
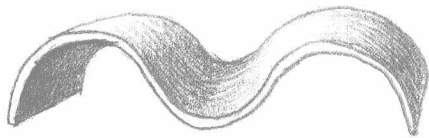
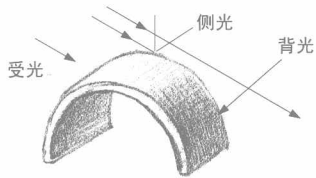

黄

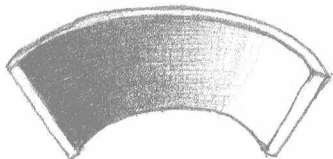
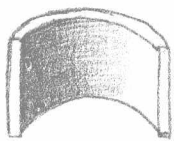
静物的明暗色调整解与表现

苹果的剖面明暗理解

罐口的剖面明暗变化

五、静物的表现方法

根据表现手法的不同,静物主要有以下两种表现形式:

明暗画法

即明暗素描,是以明暗色调为主要表现手段的素描形式,它是将形体的明暗感觉和形体体积的认识统一起来塑造和表现的一种素描方法。

结构画法

即结构素描。结构是借用建筑学上的术语,意指构造和组合。结构素描是以线条为主来表现物体的形体结构、立体感和质感的一种素描类型。但是结构素描有时还要加一些调子,以便更加充分地表现对象的形体结构。在这里,调子只是一种辅助手段,为表现结构服务。

六、常见的错误与纠正方法

实物照片

画灰：原因是物体的亮部、灰部和暗部的色调没有区别开来，明暗五个不同深浅色调过于接近，各物体不同深浅色调没有拉开。

纠正：区分地画出各物体的明暗色调，拉开物体明暗调子的层次变化。

画乱：原因一方面是由于线条像乱草，缺乏组织表现力，不能充分地表达各物体的形体质感和前后空间关系；另一方面是由于画者心浮气躁造成，画时要端正心态。

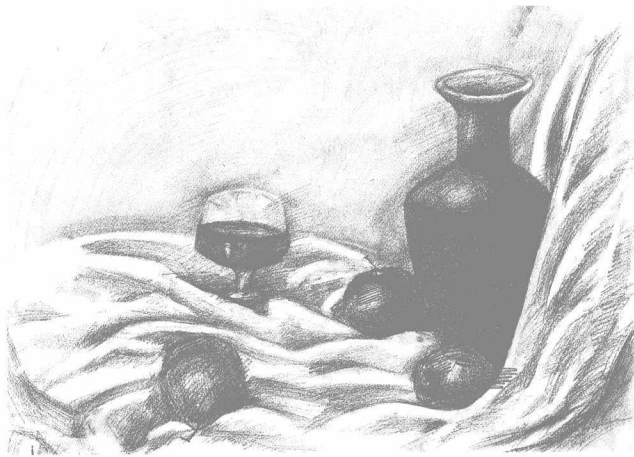
纠正：训练好用线表现物体的方法，根据物体的结构运笔。例如：如何衔接过渡，需要表达出虚实、明暗层次的变化。

画死：一般是因轮廓线、交界线、投影线画得过死、呆板，没有前后、虚实的明暗变化。

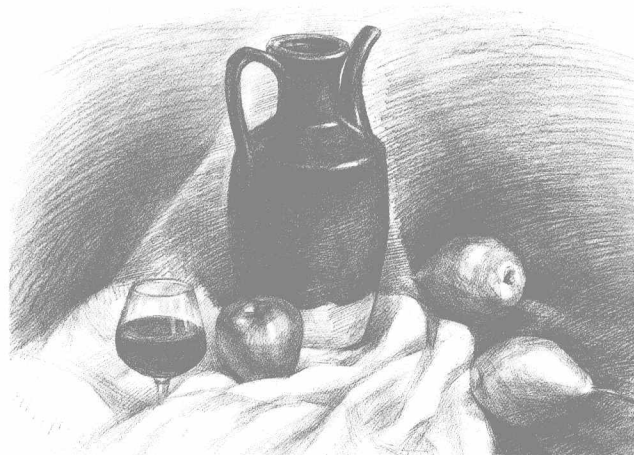
纠正：注意理解轮廓线、交界线、投影部分是有变化的面，要把它画得有前后、虚实、明暗富有变化。

画黑：亮部画得过深，或是没有整体地进行作画，从局部开始把物体色调画得过黑。

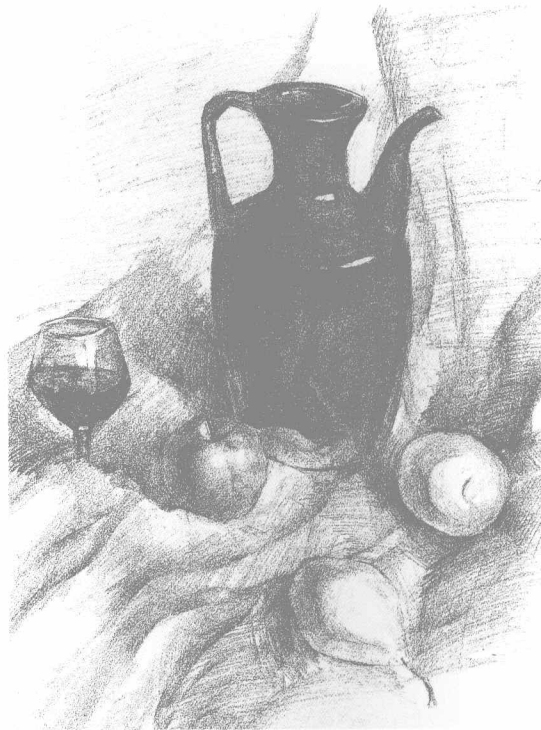
纠正：纠正局部作画的坏习惯，通过整体地观察和比较层层深入地进行。

画黑

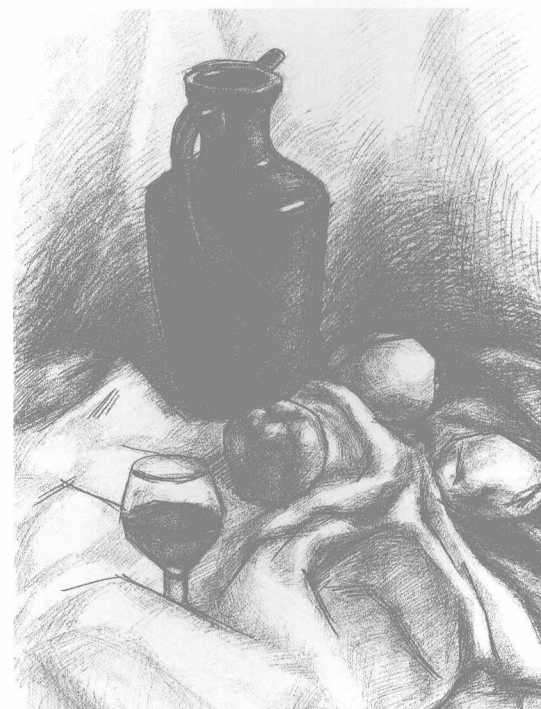
优秀

画灰

画乱

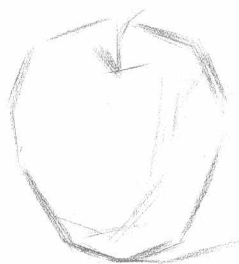

画死

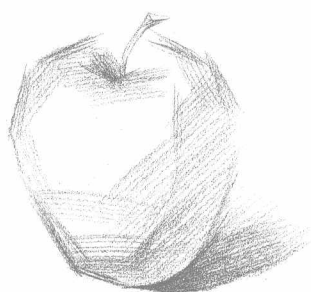
七、苹果的画法步骤

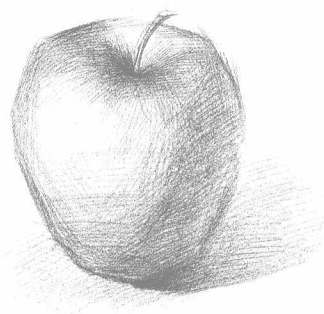
实物照片

1. 通过观察, 找出苹果大的外部轮廓, 用长直线概括地画出, 然后找到并画出明暗交界线和投影边缘线。

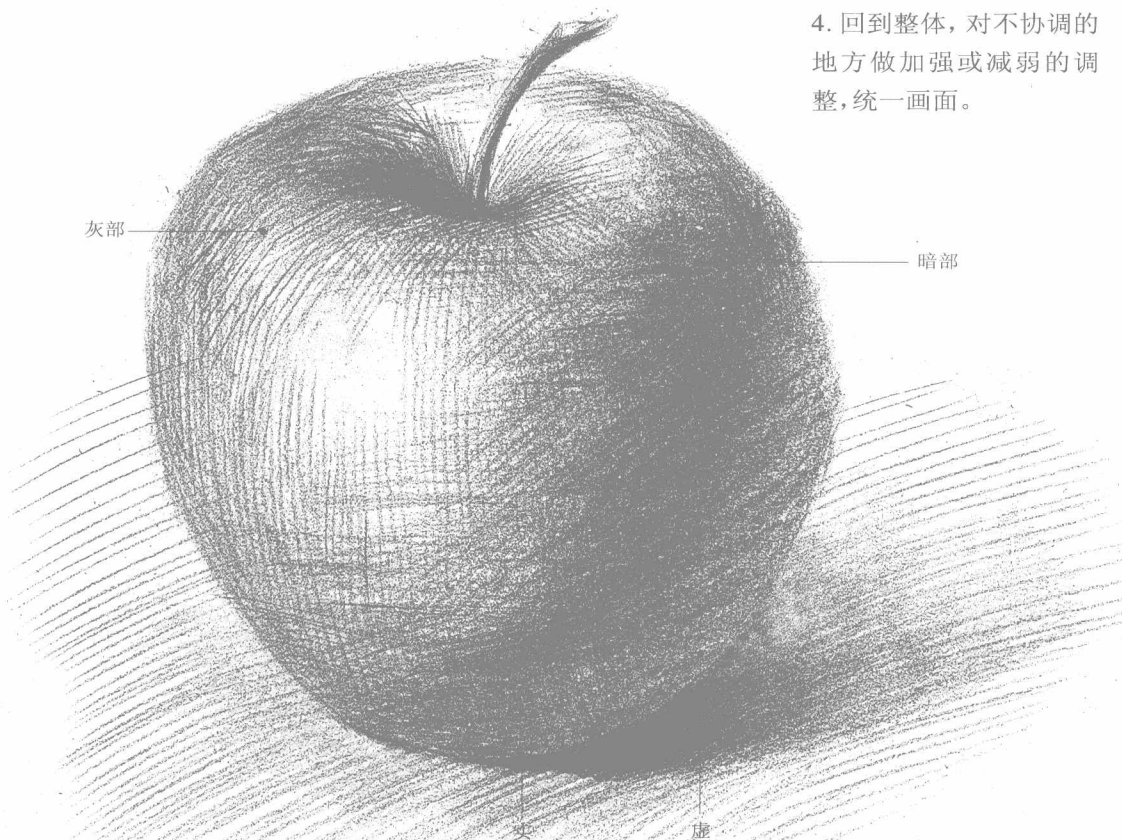

2. 从明暗交界线画起, 区分出明暗二大面, 然后依明暗顺序依次画出投影、反光和灰部, 这时应注意一开始就要拉开这几个调子的明暗对比距离。

3. 以同样的方法, 在观察、比较中运用更加丰富的明暗色调深入地刻画出苹果的形体和质感。

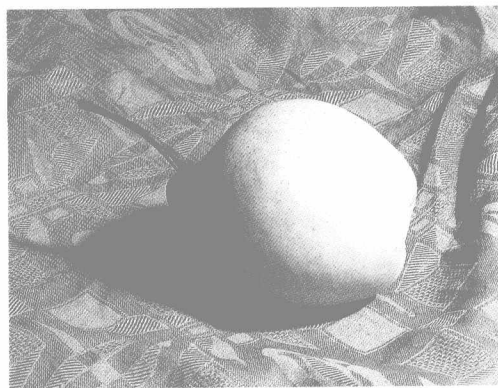
4. 回到整体, 对不协调的地方做加强或减弱的调整, 统一画面。

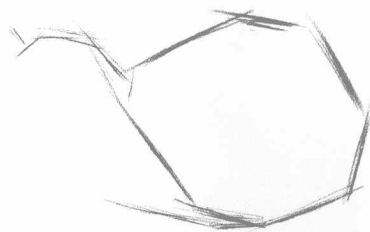
八、梨的画法步骤

联想提示

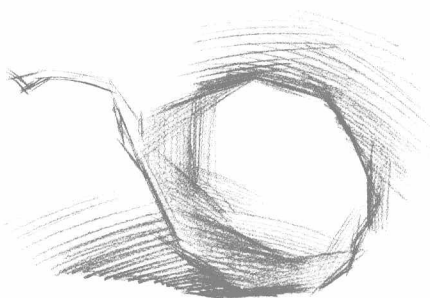
梨、鸡蛋在外形上虽和圆球有较大差别,但是我们可以把二者看成是压扁的圆球,其基本明暗变化规律并没有改变,只是外形和色调上有差别罢了。这样我们便很容易理解和表现它的明暗变化规律和形体质感了。

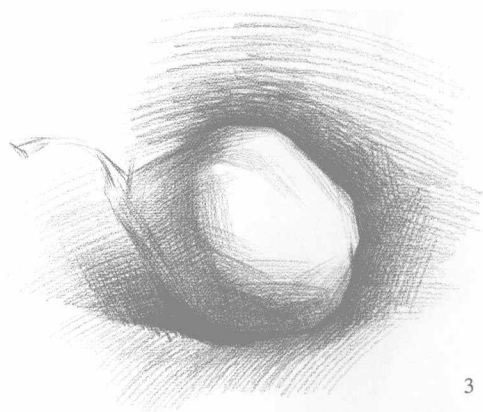
实物照片

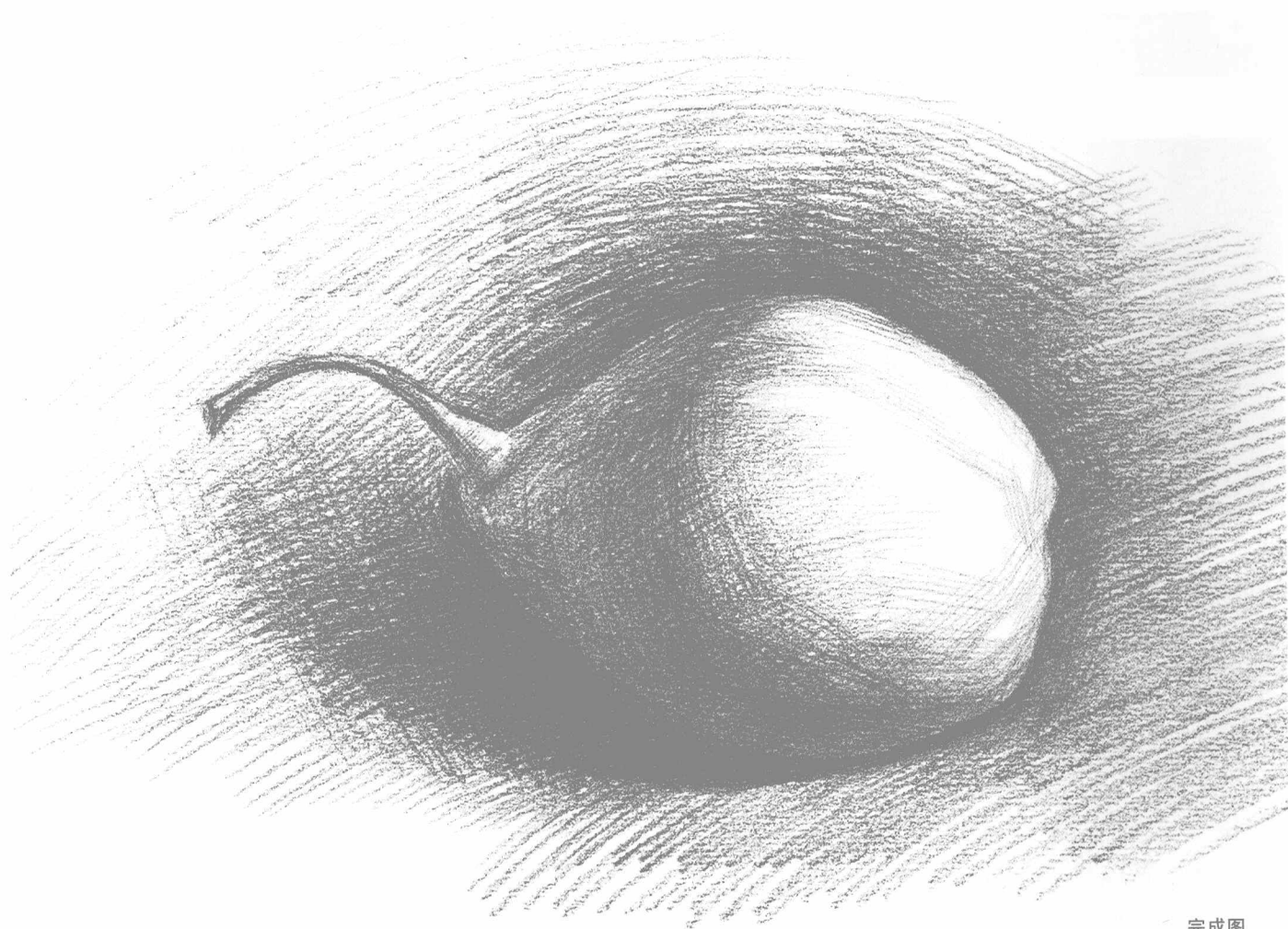
1

2

3

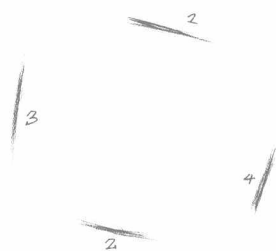

完成图

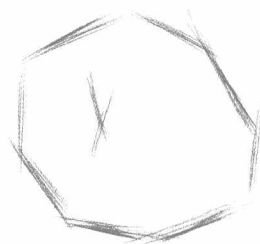
九、苹果、梨多角度的画法步骤

实物照片

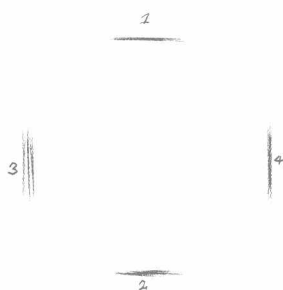
1

2

实物照片

1

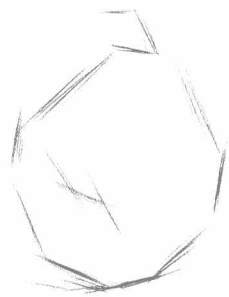
2

实物照片

1

2

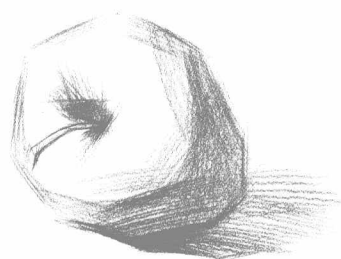
实物照片

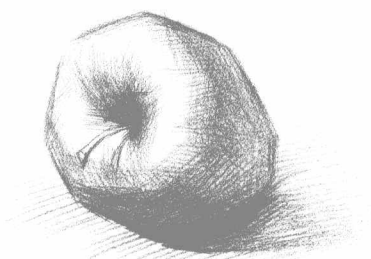
1

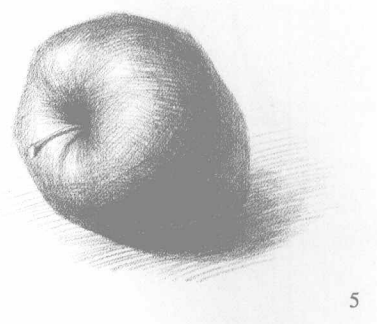
2

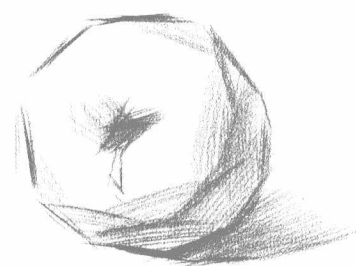
3

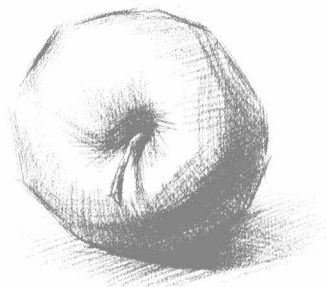
4

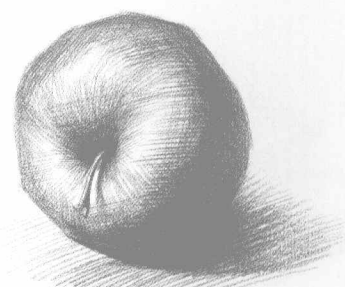
5

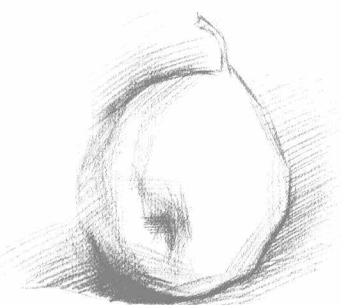
3

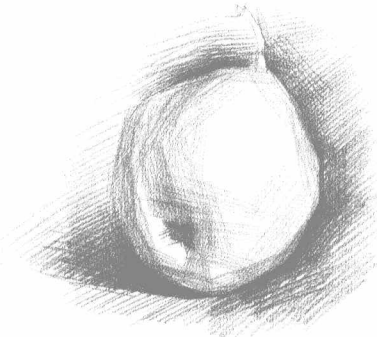
4

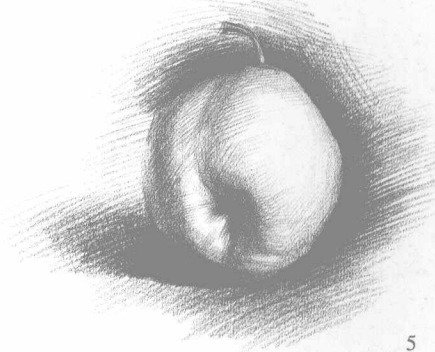
5

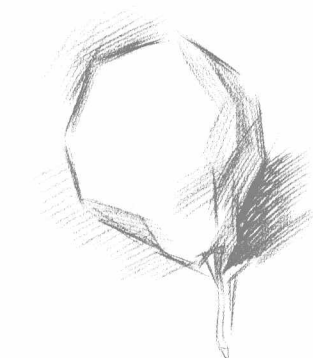
3

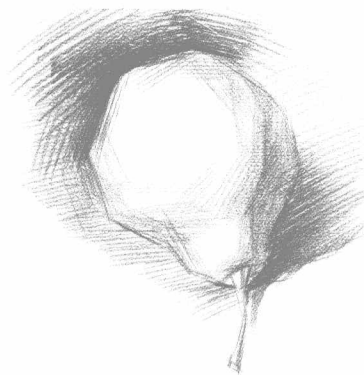
4

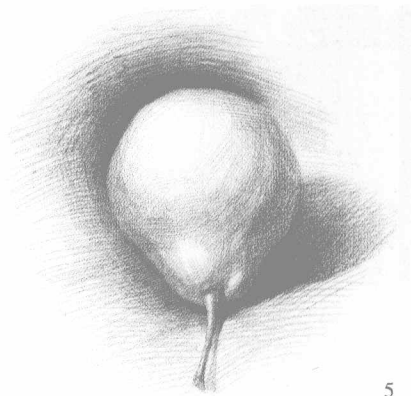
5

3

4

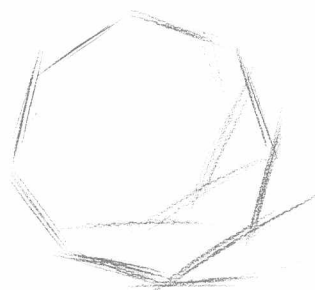

5

十、橘子的画法步骤

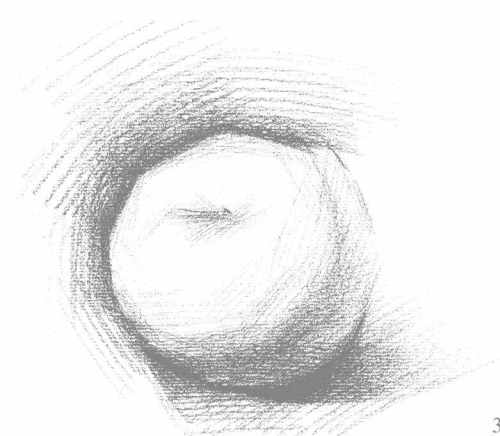
实物照片

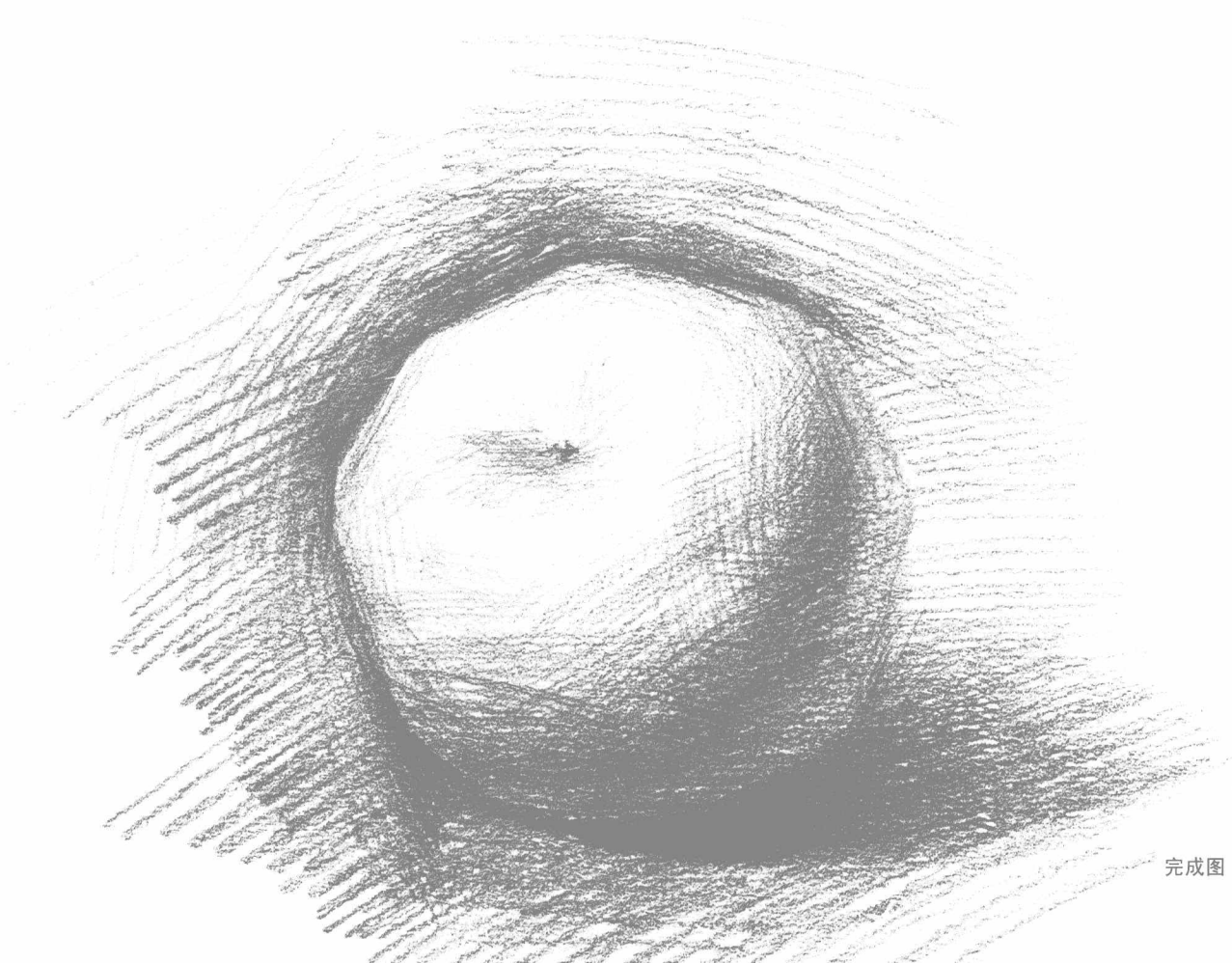
1

2

3

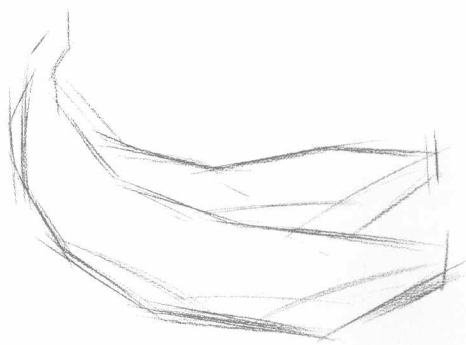

完成图

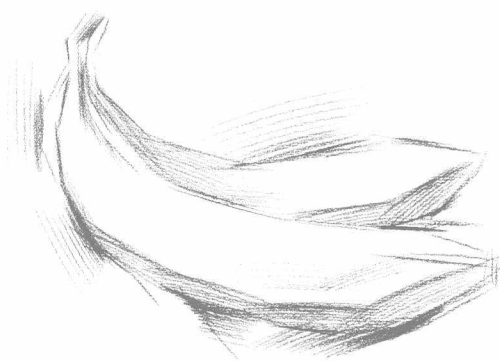
十一、香蕉的画法步骤

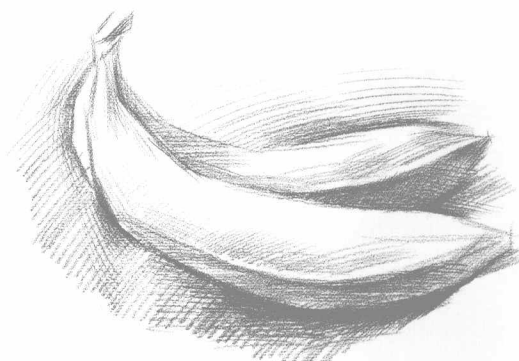
实物照片

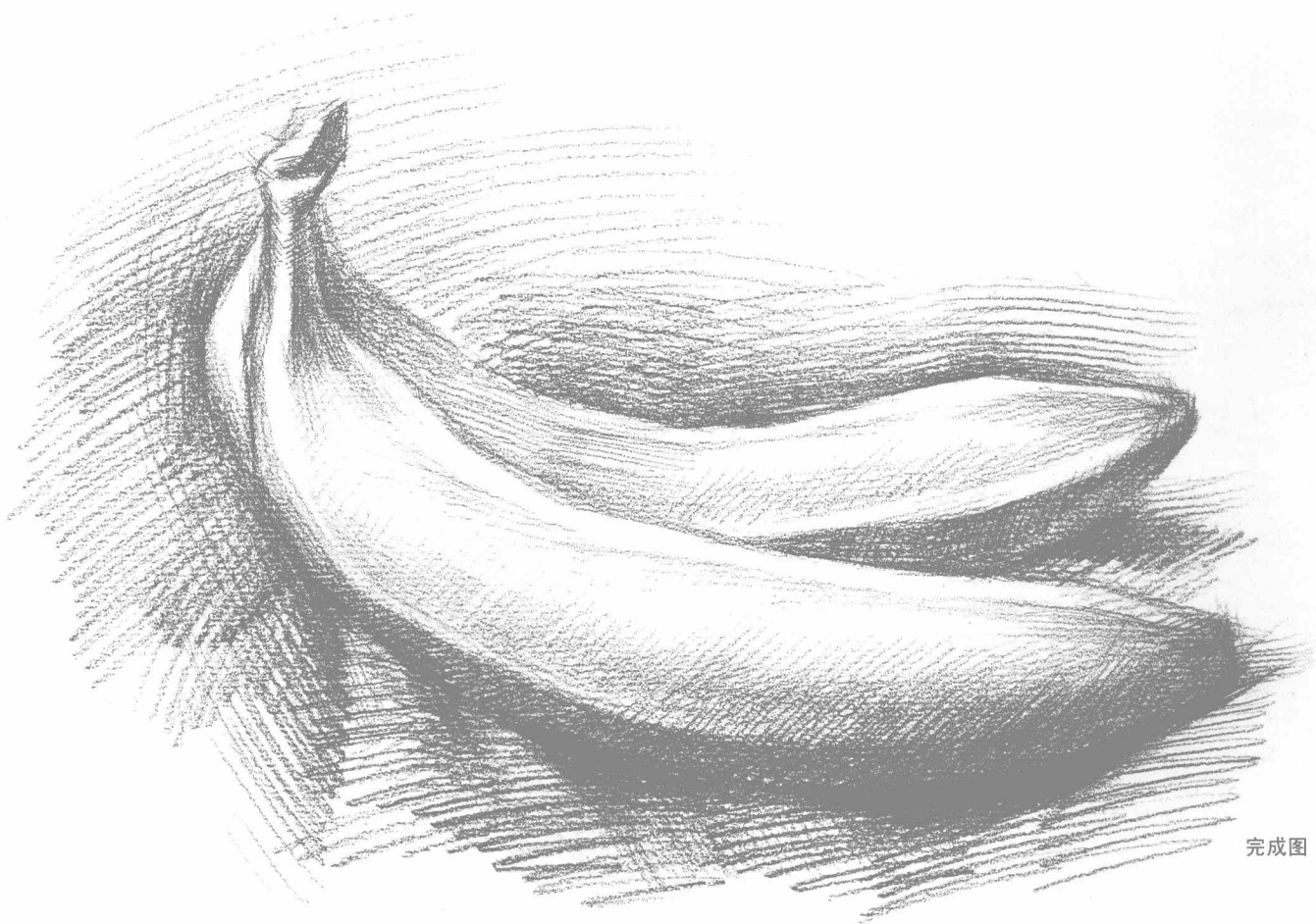
1

2

3

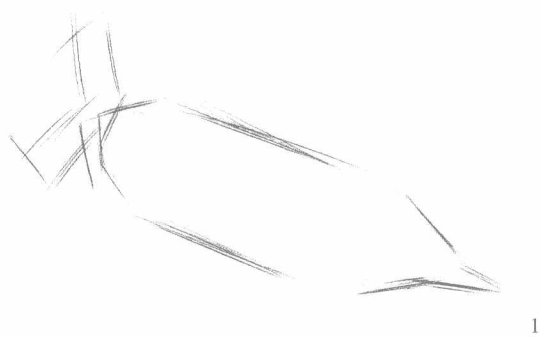

完成图

十二、萝卜的画法步骤

实物照片

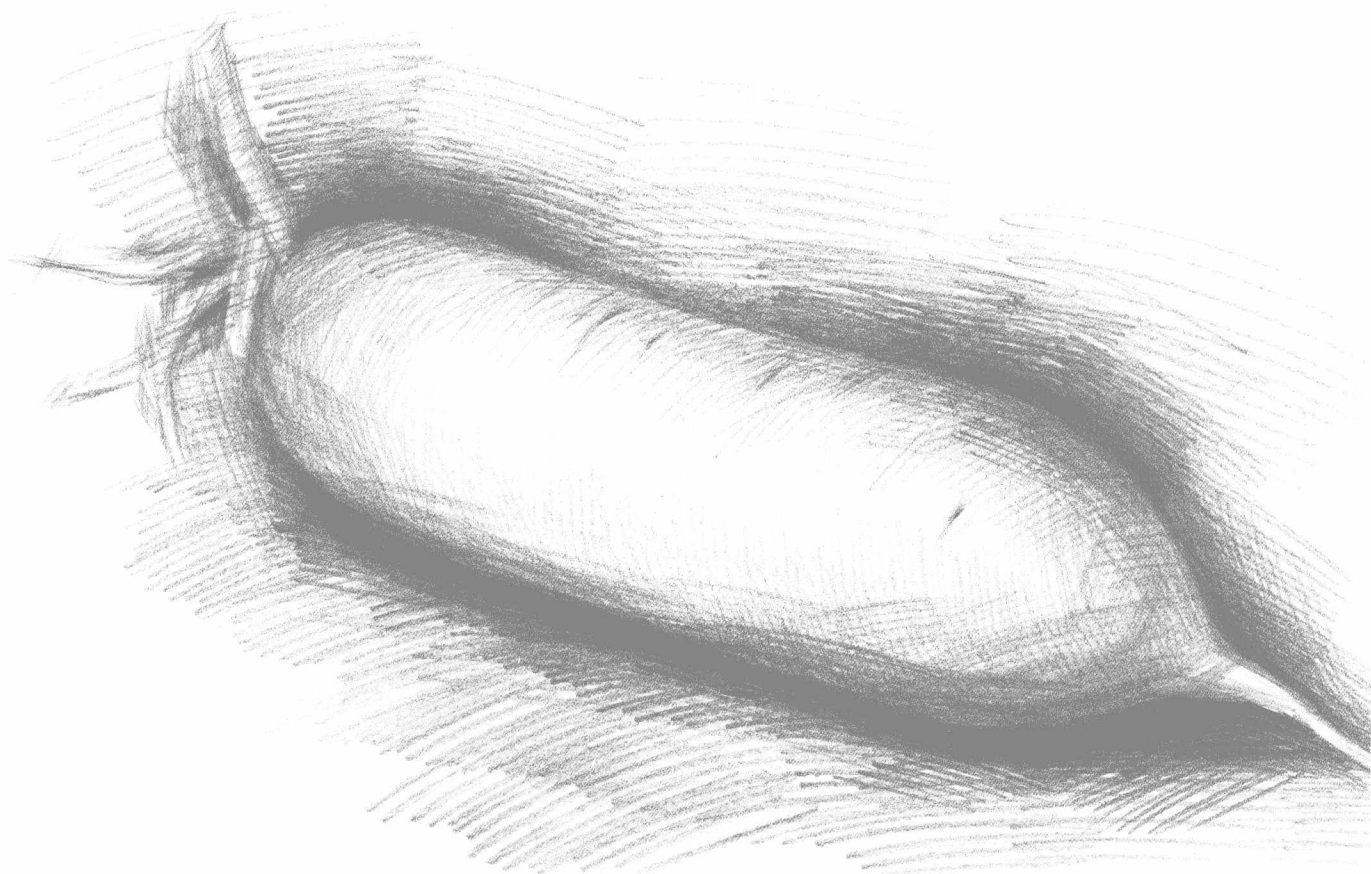
1

2

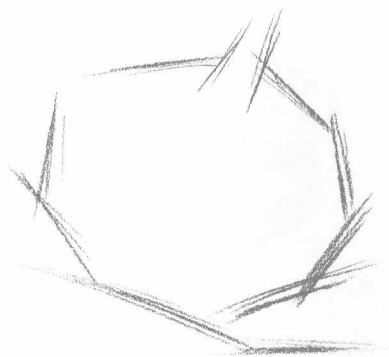
3

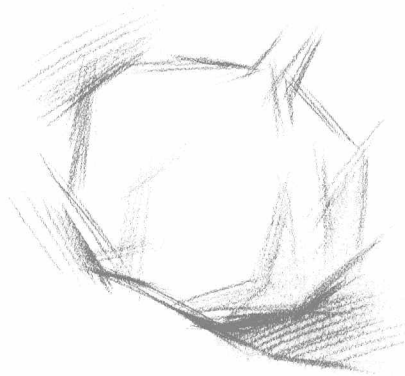
十三、大蒜的画法步骤

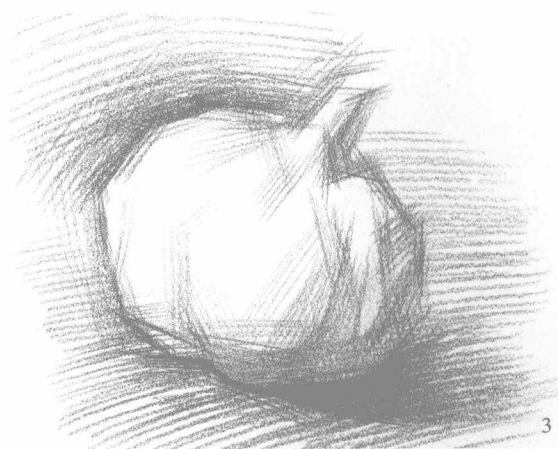
实物照片

1

2

3

完成图