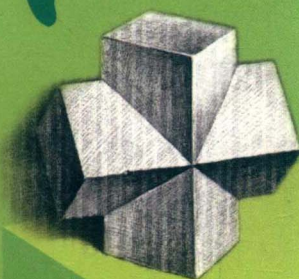

学院典范教学 助你直通美院

学院派

基础训练

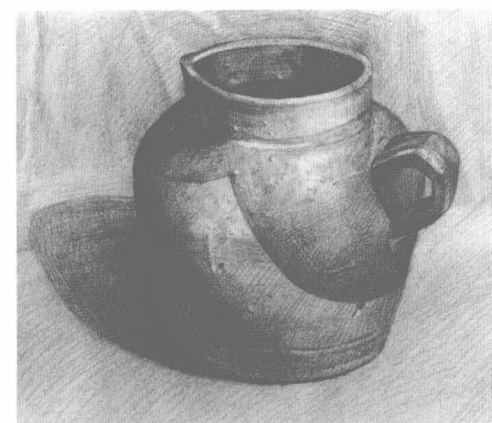
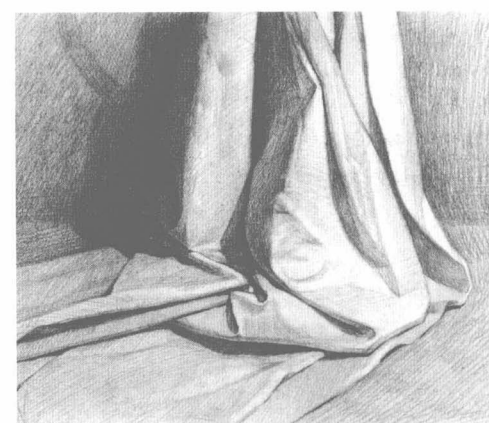
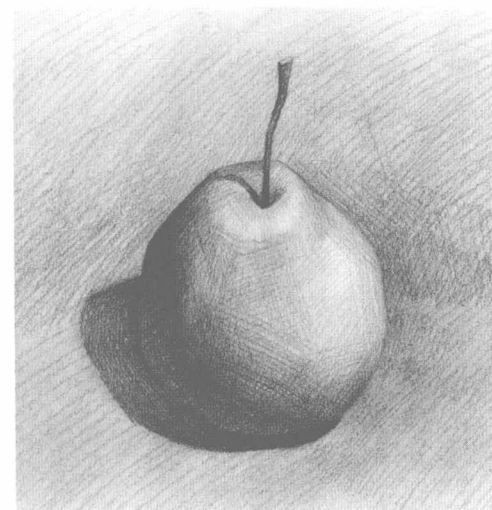
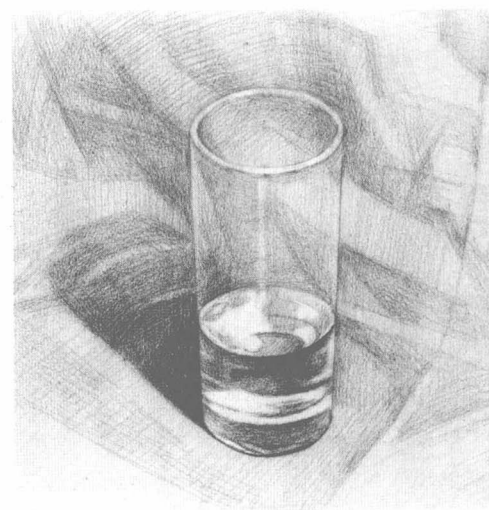
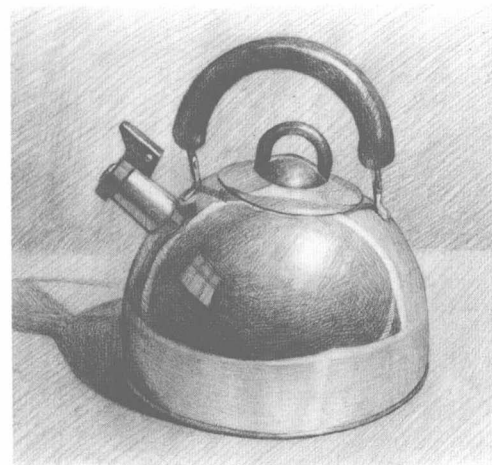
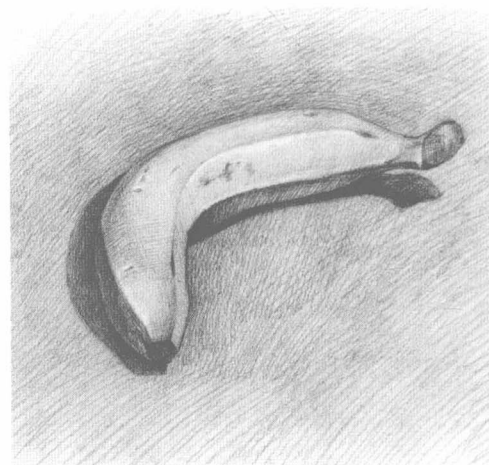
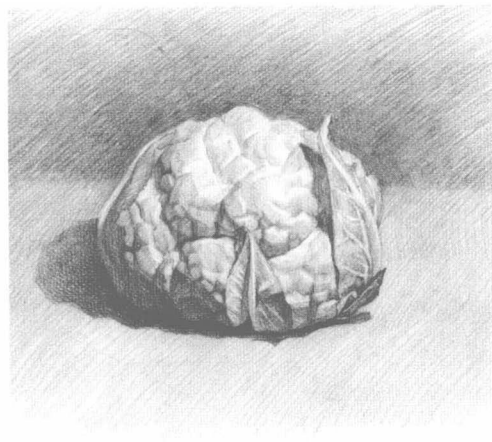
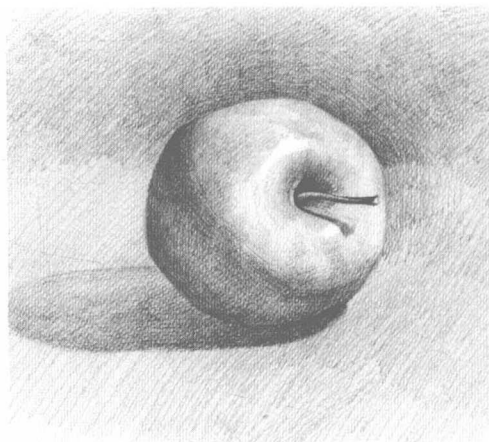
白亮 编著

怎样画素描静物

目录

NO.1 素描的基础知识	1
第一节 素描常用工具	1
第二节 绘画中应注意的透视问题	2
NO.2 构图和静物结构分解	2
第一节 构图	2
第二节 静物结构分解	3
NO.3 单个静物画法	4
第一节 苹果1	4
第二节 苹果2	6
第三节 梨子	8
第四节 香蕉	10
第五节 西瓜	12
第六节 小白菜	14
第七节 西红柿	16
第八节 花菜	18
第九节 辣椒	20
第十节 陶罐	22
第十一节 深色釉罐	24
第十二节 白瓷瓶	26
第十三节 啤酒瓶	28
第十四节 玻璃杯	30
第十五节 可乐瓶	32
第十六节 不锈钢壶	34
第十七节 衬布	36
NO.4 组合静物画法	38
第一节 静物组合1	38
第二节 静物组合2	40
NO.5 作品欣赏	42

NO1. 素描的基础知识

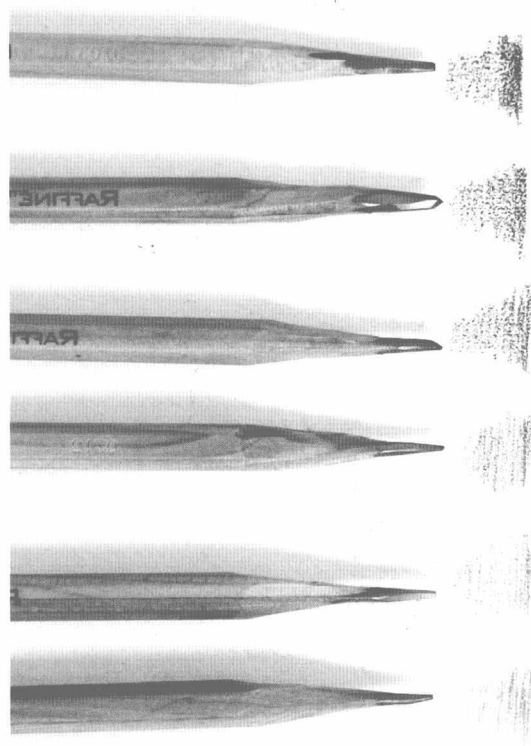
第一节 素描常用工具

铅笔：是初学素描的主要工具。H至6B是素描常用的铅笔。通常4B或5B铅笔适合起稿、暗色调描绘（6B及以上的铅笔虽深，但颗粒太粗，不易与其他铅笔协调，故不常用）；2B或3B适合画中间色调；H或HB则宜刻画受光部和细部描绘。铅笔的色阶有限，我们画线条或上明暗时，不能光靠各种不同的浓淡铅笔来描绘，还要靠轻重不同的腕力和用笔变化画出虚实、浓淡、强弱不同的线条和明暗色块来表现丰富的层次变化、质感、量感和空间感。

橡皮：一般选用白色的软性橡皮。

注意：在作画过程中尽量少用橡皮，过多地使用会使纸面损伤发毛，影响深入刻画。另外，反复地擦也会弄脏画面。有时橡皮使用得当也可以当白铅笔使用，但要切成锐角来代替用笔。擦拭过程中要时时在干净的小布上或备用纸上抹去沾在橡皮上的铅粉，以防止在画面上越擦越脏。擦的方法也应根据需要采用提、拉、点等方法，总之以尽量避免擦伤纸面为原则。

擦笔：擦笔是用软质的纸如宣纸、餐巾纸等卷制而成。是铅笔素描的辅助工具，用于表现物体阴影部分的柔和质感、虚朦感，但使用不当则十分容易弄脏画面。

不同硬度铅笔的浓淡变化

画纸：铅笔素描宜选用坚实、洁白的纸，如120克至150克描纸或水彩纸等。

图钉或透明胶：起到固定纸面的作用，透明胶注意不要买得太窄，宽度在2厘米左右为宜。

画板：选用轻盈平整的木质画板。

裁纸刀：用于削铅笔或分割纸张等物体，采用质量较好的可换刀片式的裁纸刀。

第二节 绘画中应注意的透视问题

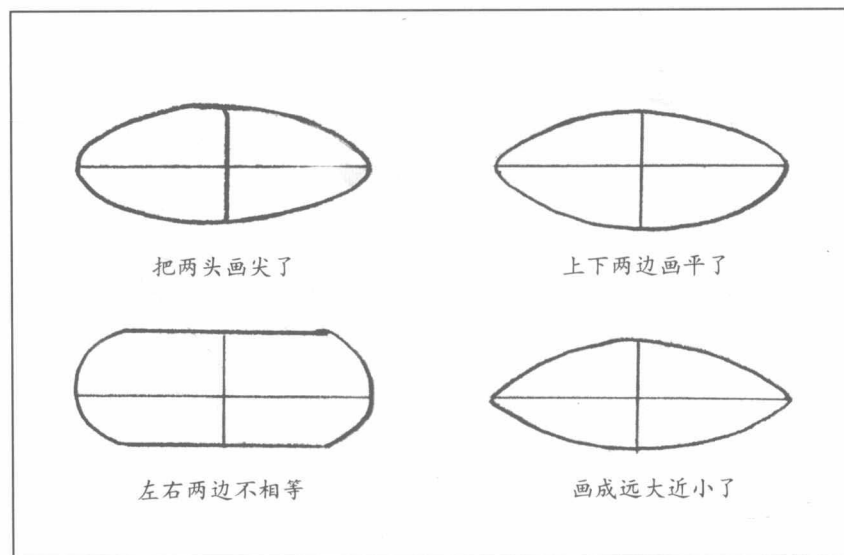
1. 近大远小

近大远小是视觉自然现象，正确利用这种性质有利于表现物体的纵深感和体积感，从而在二维的画面上来表现出三维的体积空间。

2. 近实远虚

由于视觉的原因，近处的物体感觉会更清晰，而远处的物体感觉会有些模糊，这一现象在绘画中也经常用来表现物体的纵深感。事实上，在绘画过程中，往往会对近实远虚更加以强调。

另外应注意的是：并非在所有的绘画过程中都遵守“近实远虚”这一规则，在一幅作品中主与次的关系往往更为重要，主体物的实和次体物的虚是更好的视觉导向，这也是艺术优于现实的区分和对现实的取舍。

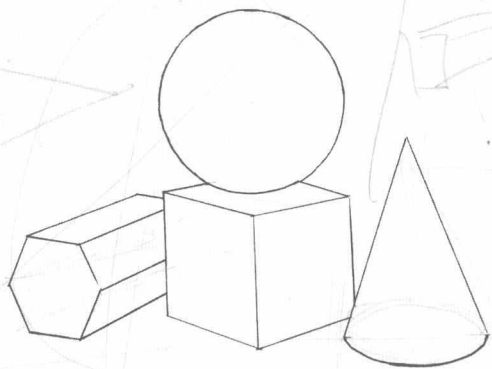
椭圆的错误画法

NO2. 构图和静物结构分解

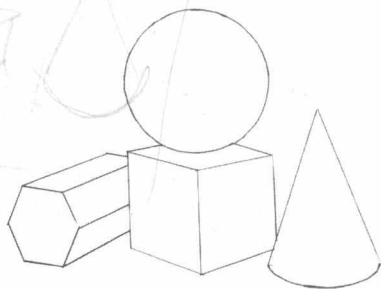
第一节 构图

物体画多大？放在画面的什么地方？这是动手作画前必须考虑好的构图问题。一般的画法是：

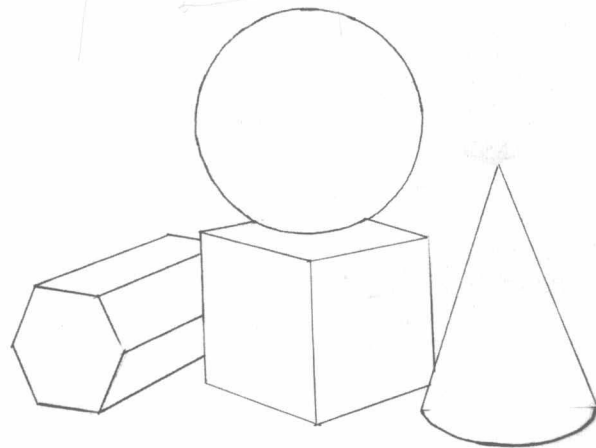
1. 主体物要突出。
2. 大小适当，四周要留出一些空隙，不能画得满纸都是。
3. 两边的空间要大体均衡，但不必完全相等。
4. 下边的空间要比上面的略大一点。

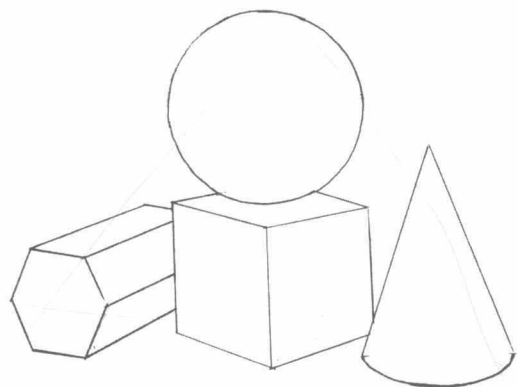
构图适中

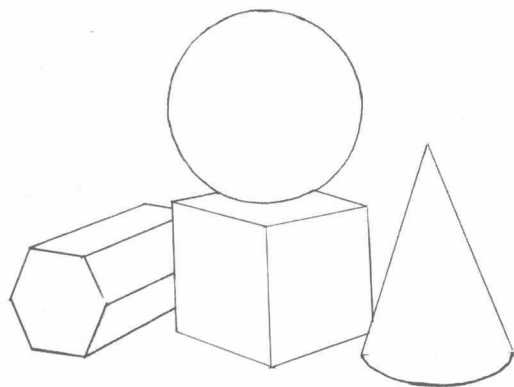
构图太小

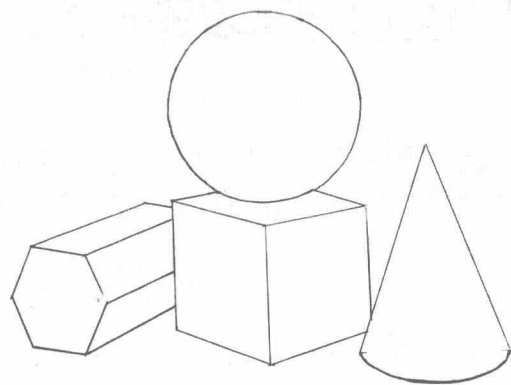
构图太大

构图太高

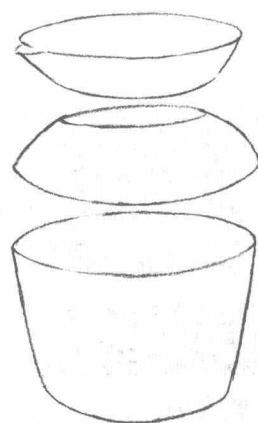
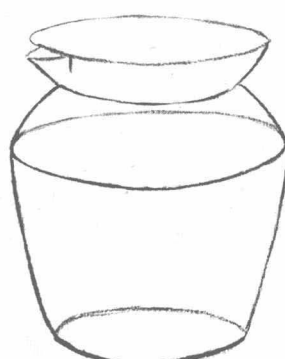

构图太低

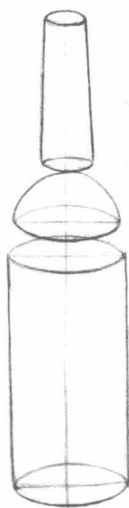
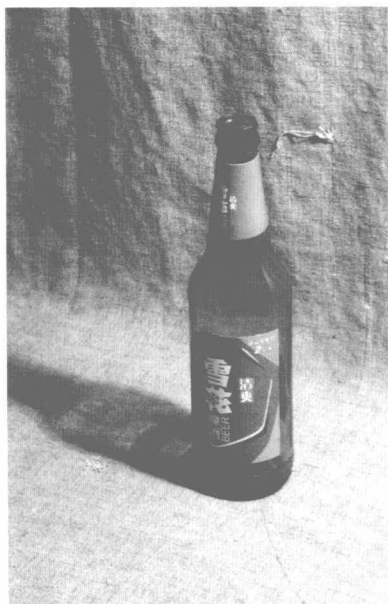

构图太偏

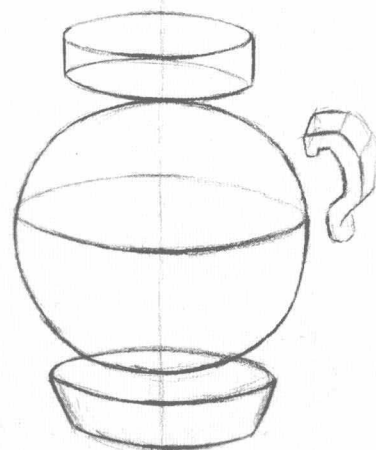
第二节 静物结构分解

陶罐的几何体分解

酒瓶的几何体分解

陶罐的几何体分解

NO3. 单个静物画法

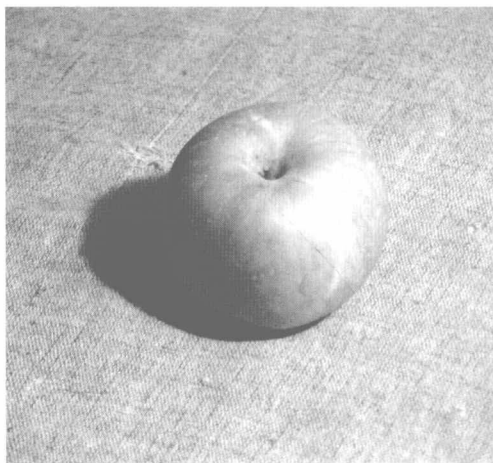
第一节 苹果1

结构画法:

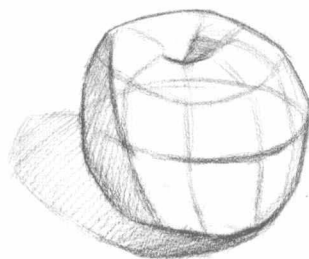
首先仔细观察苹果的外轮廓特征, 明暗交界线部分的转折要画得深一些, 注意苹果蒂凹进去部分的结构及其苹果整体形的比例关系。

学习重点:

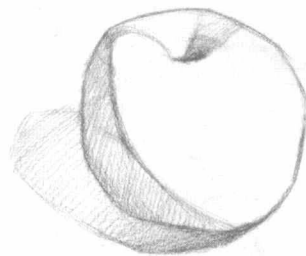
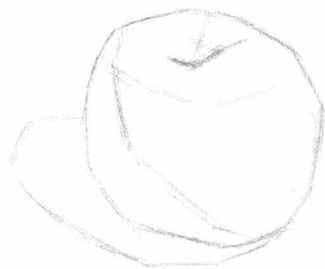
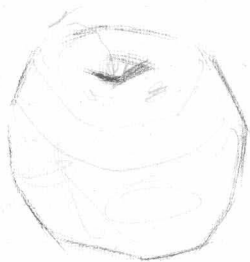
苹果外形接近球体, 造型上圆中带方, 没有明显的线条透视。写生时, 先不要顾及苹果本身的颜色, 应先找到明暗交界线, 从暗部画起, 然后, 加强明暗交界线和投影, 再转向中间色, 最后画亮部。

实物照片

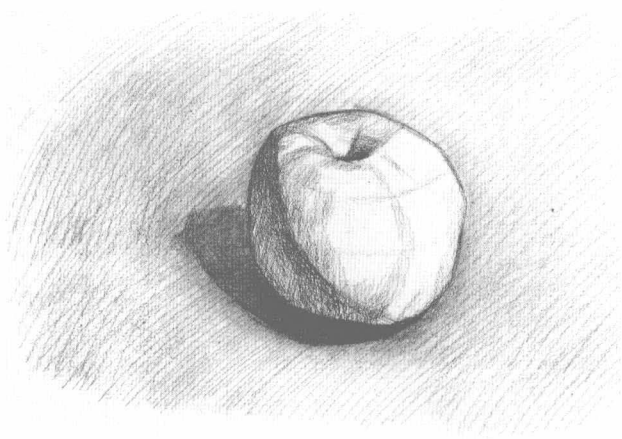
结构画法

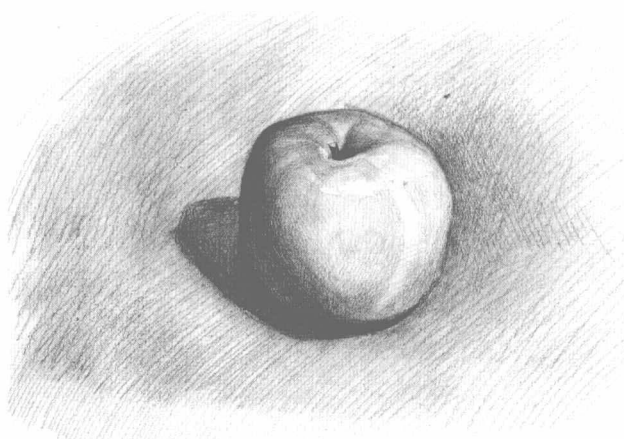
1. 确定画面构图, 切出苹果圆中带方的基本形体比例关系。

2. 明确表现物体结构和透视变化, 确定明暗交界线和投影的位置。

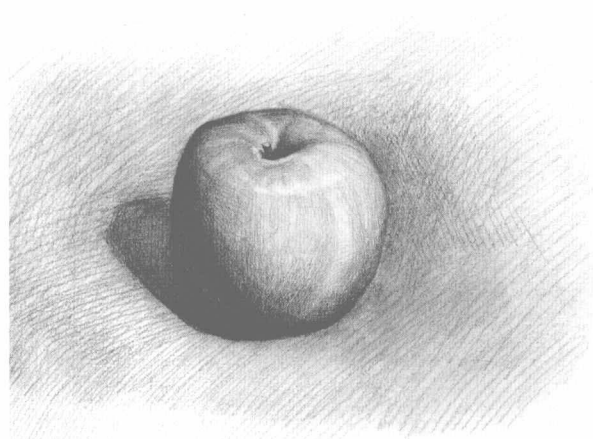
3. 由暗部入手, 铺出暗部调子和投影关系, 形成基本明暗和空间效果。

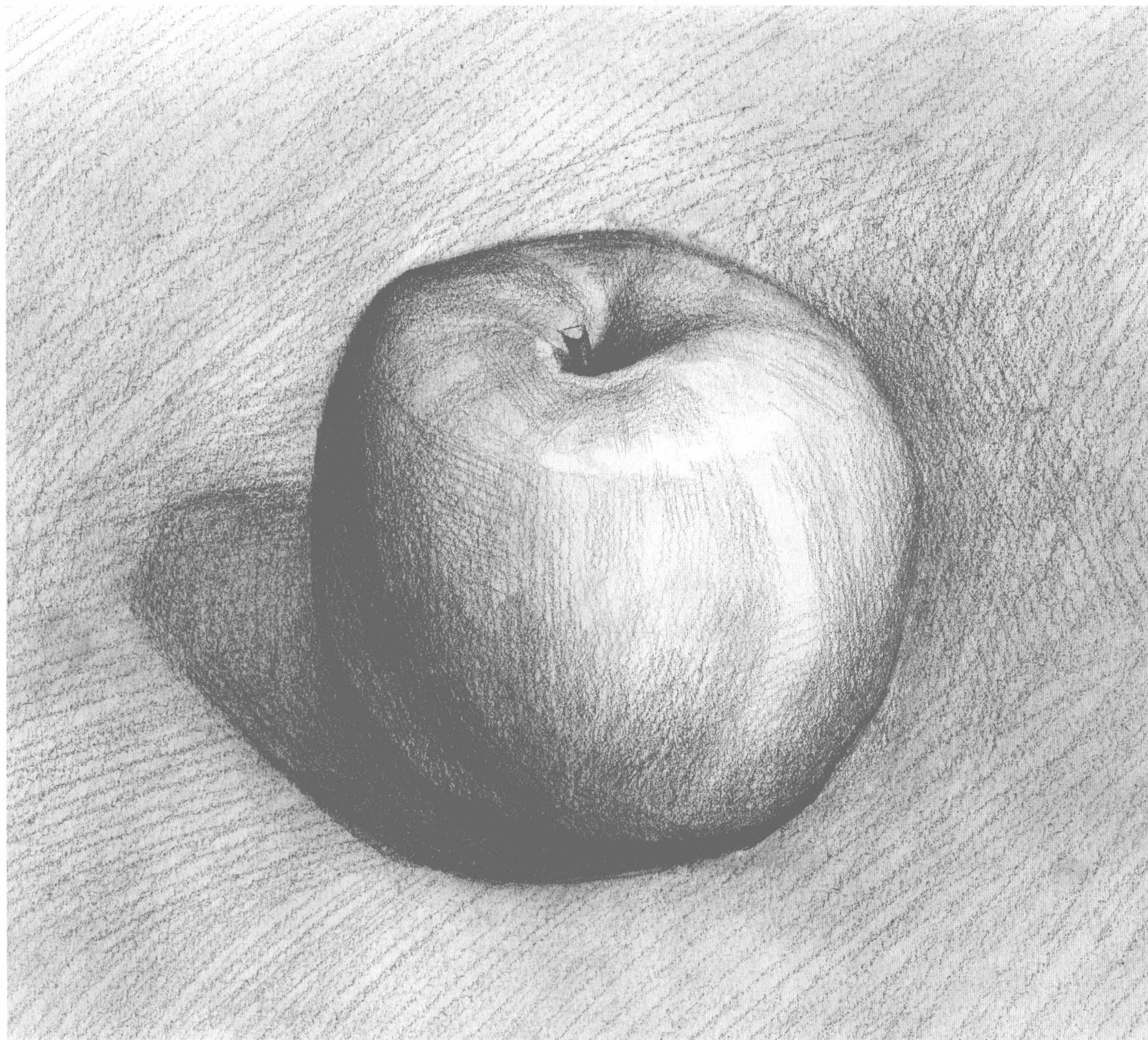
4. 塑造物体及背景, 形成初步黑、白、灰的层次关系。

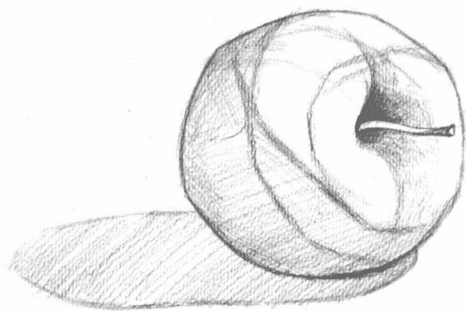
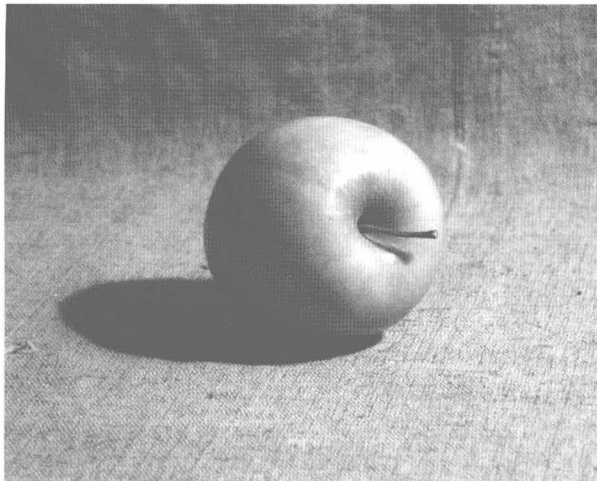
5. 进一步加强明暗关系, 逐步加强物体的体积感、质感和画面深度。

7. 调整完成

第二节 苹果2

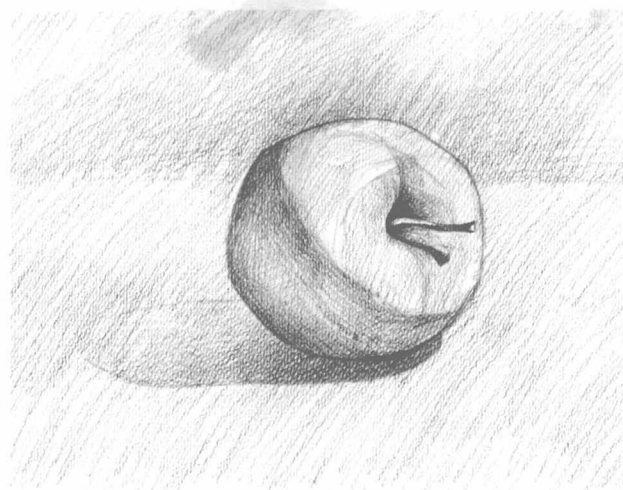
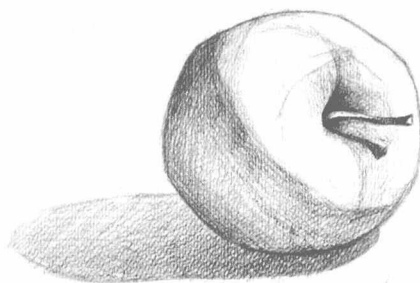
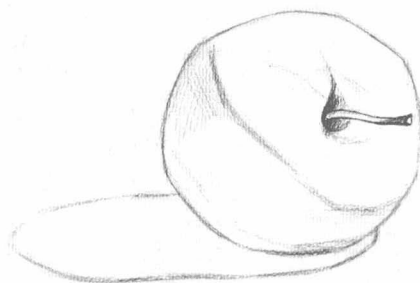

学习重点:

苹果结构单纯，圆中带方，容易表现。画时可将苹果处理得“方一些”以增加其体积感和重量感。同时要仔细表现蒂把等细节。

结构画法:

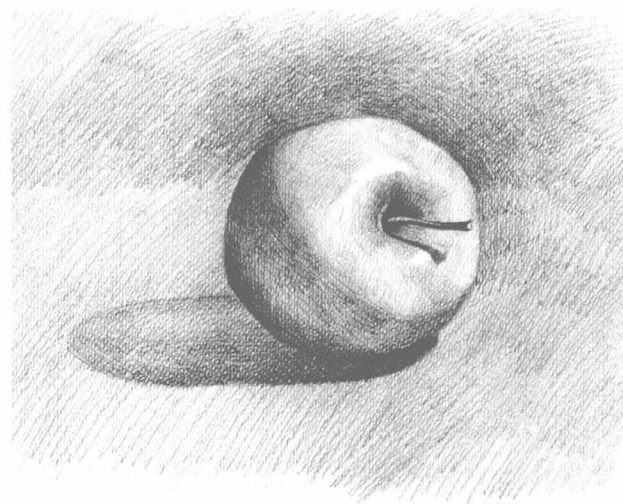
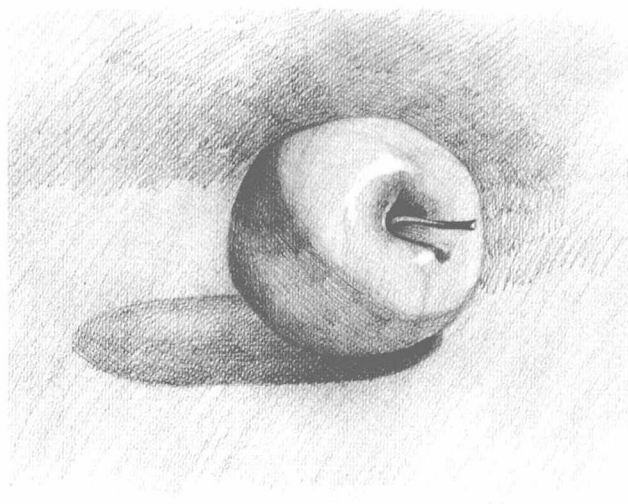
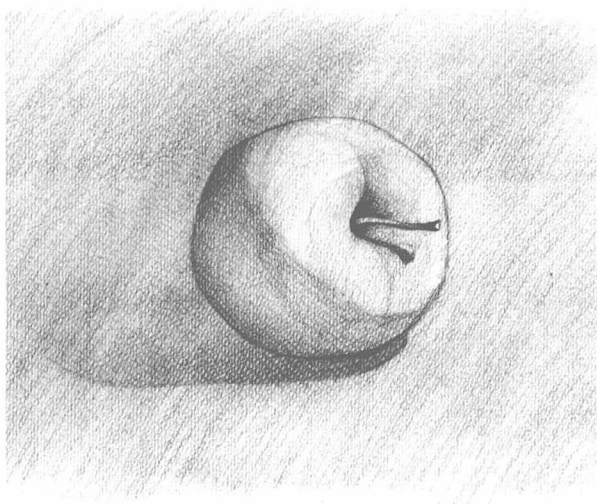
用“方”的意识去观察苹果的特征，尽量用直线概括出苹果的基本形，画出各条结构线的转折变化，精彩地画出苹果把和苹果窝的形态特点。

1. 确定苹果在画面上的位置及高、宽比例，用概括的线条定出大的轮廓。

2. 分析苹果的几何结构和线的透视关系，同时定出明暗交界线和投影的位置。

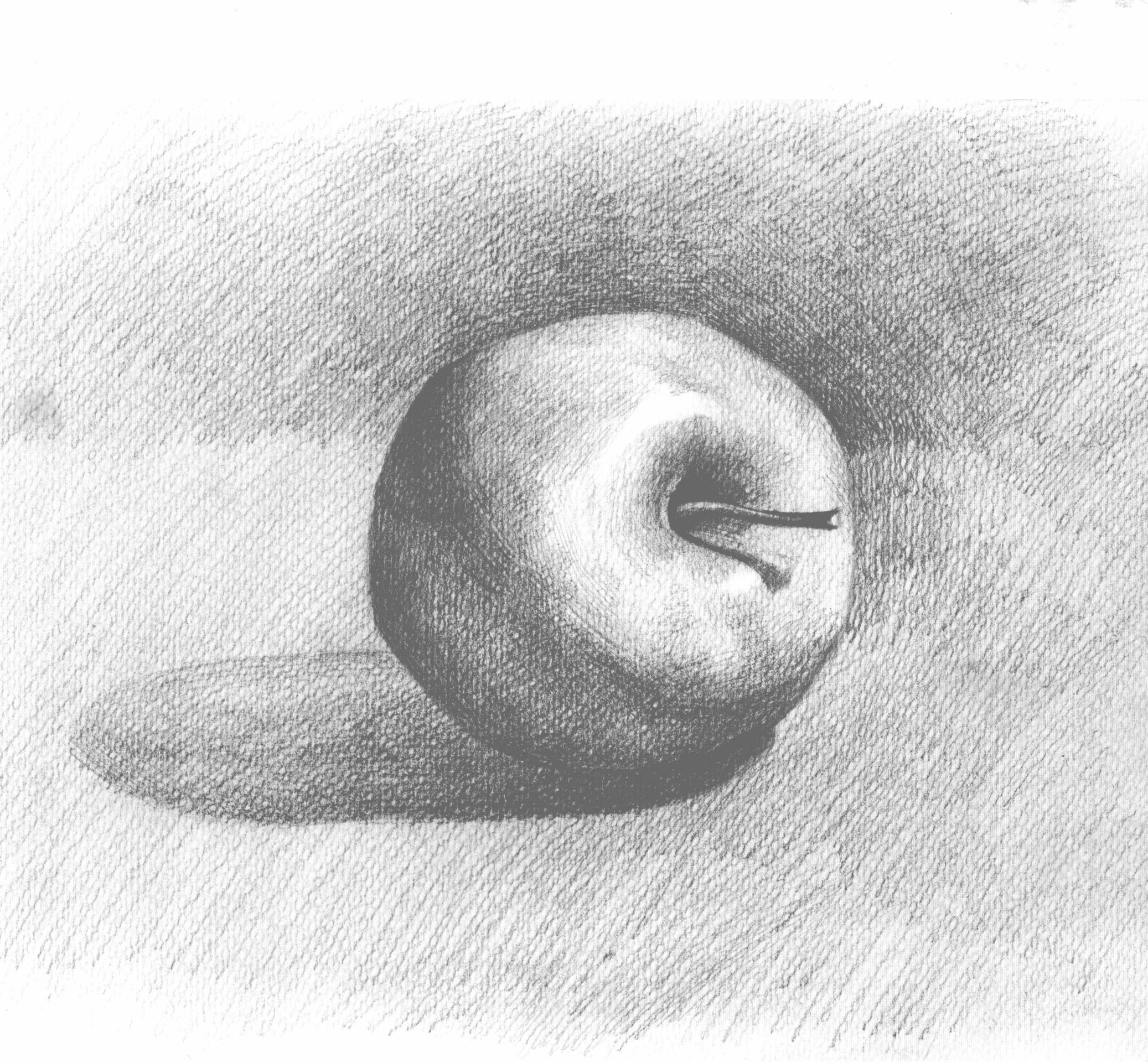
3. 把苹果的暗部、投影等较重的部位画一遍，留出高光，要注意暗部的起伏变化。

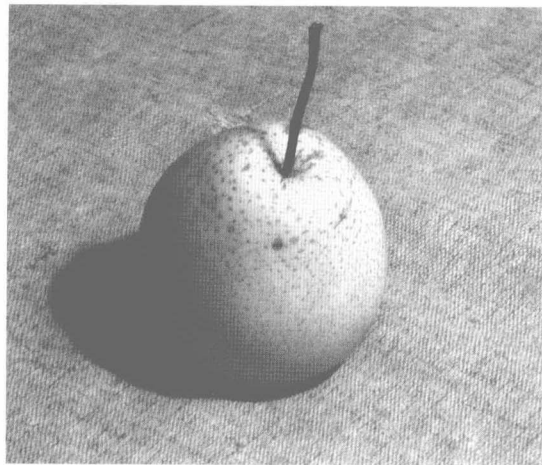
4. 确定大的调子关系，主要指画面上的黑、白、灰的关系。

5. 继续加重整体色调并丰富苹果暗部的层次变化，灰面的色调适当跟进；适当画出苹果固有色的变化及肌理的细节。

6. 深入刻画的过程中注意整体与局部的关系，画面要始终保持黑、白、灰分明的大关系。

第三节 梨子

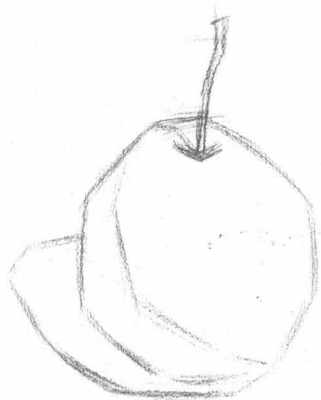

学习重点:

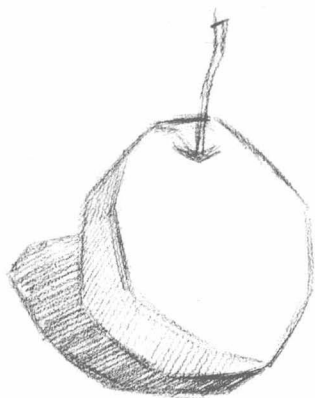
上部小，下部大是梨的特点。梨表面比较光滑，所以有明显的高光，在画大体明暗时，可以先把高光的位置空出来，在完成大体明暗进入深入刻画时，要注意对梨子蒂部的细节特征进行细致的刻画，使之更为具体。

结构画法:

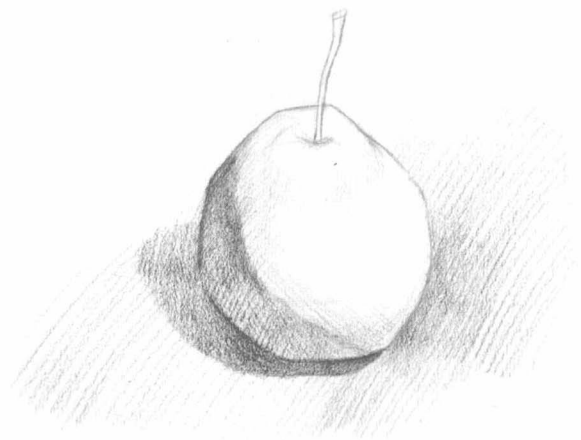
梨子是不规则形，不具备对称性，我们可以通过分析结构来理解梨子形态。刻画时掌握其形态的特征，注意物体不规则的空间形体结构的形态塑造。

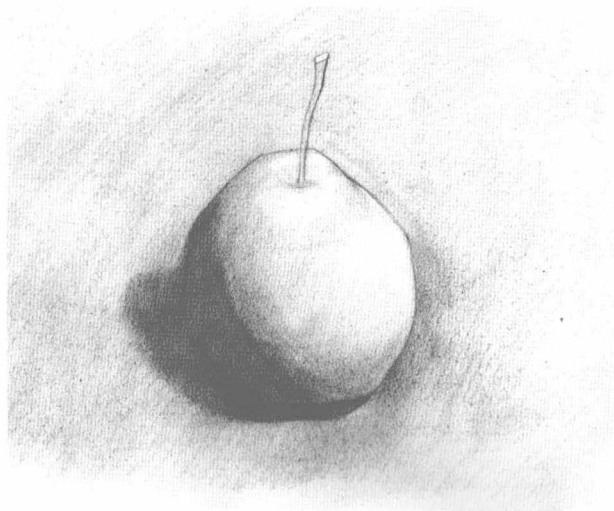
1. 在画面中定出梨子的位置，画出梨子宽、高的比例关系。

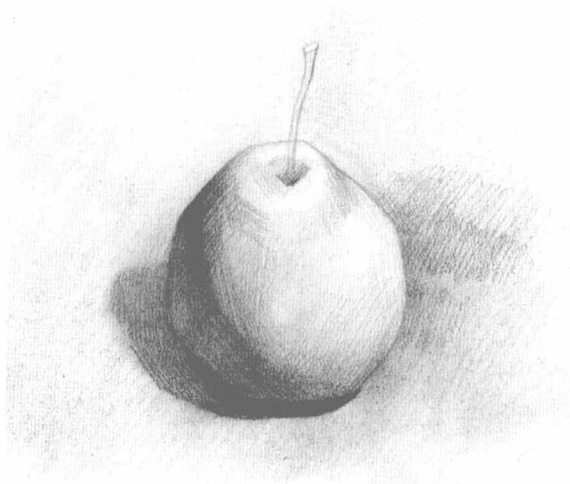
2. 根据梨子的形体特点画出明暗交界线和投影，注意投影线不宜画得过重。

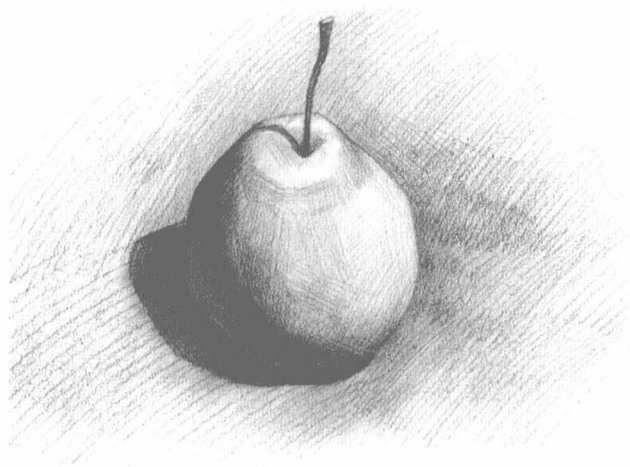
3. 画出暗部和投影的调子，区分出暗部与亮部的关系。

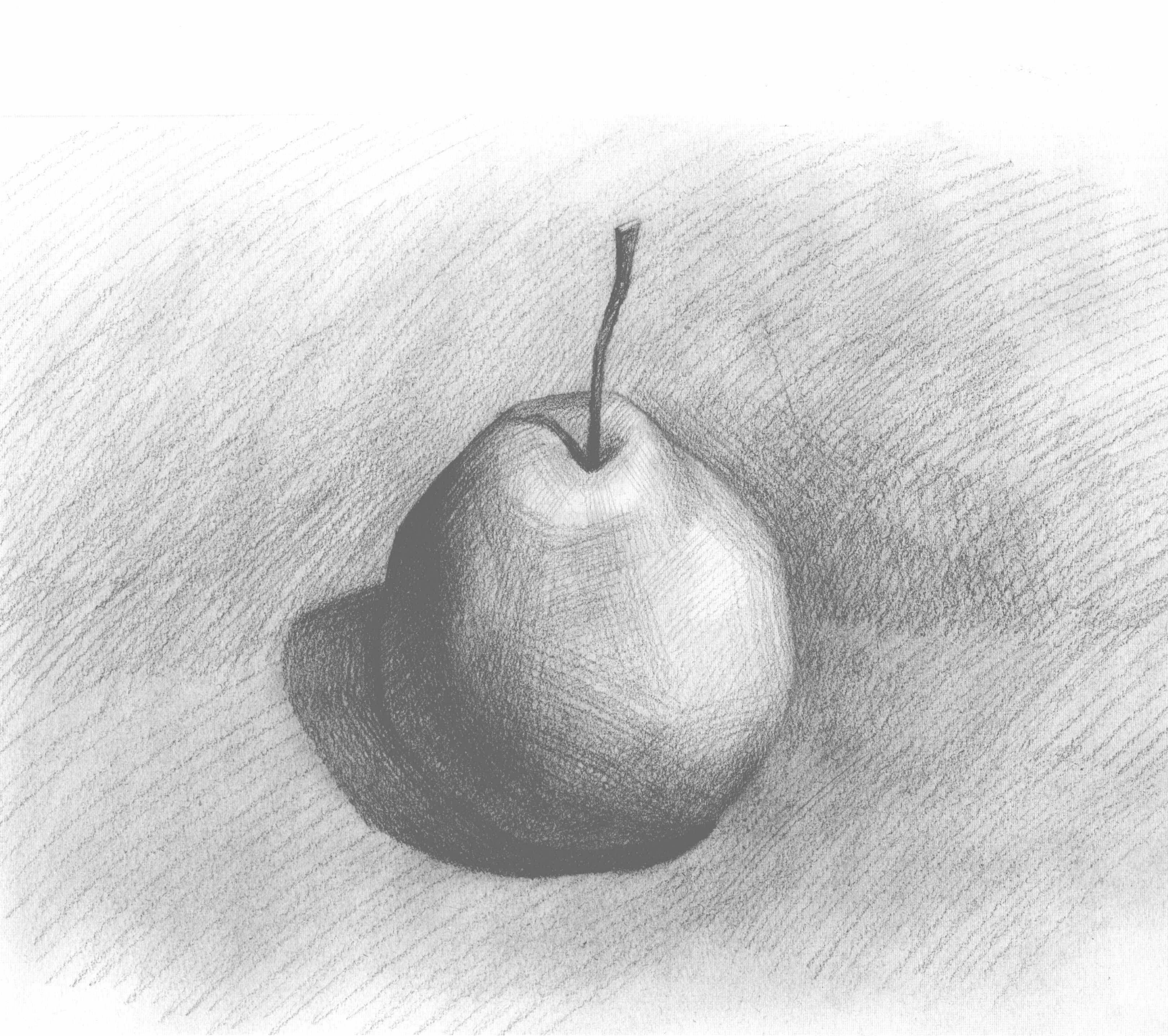
4. 注意画面的黑、白、灰关系及梨子的三大面、五大调关系。注意刻画时用笔的方向。

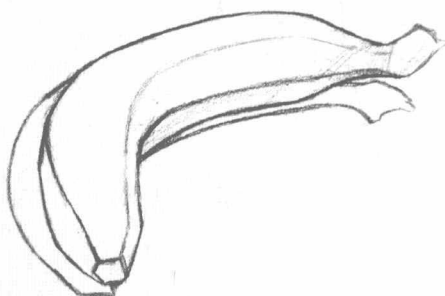
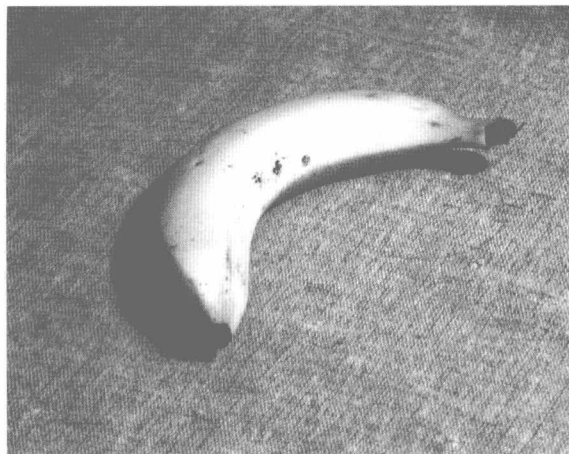
5. 深入观察，比较梨子的明暗调子、层次关系及周围环境的调子关系。背景比梨子色泽深时就先画背景调子，但要注意不要画得太浓，因为背景的作用是为了突出画面中的主体物。

6. 进一步深入刻画，梨子的表面是圆的，所以调子层次过渡要自然生动。从明暗交界线往灰面过渡，用笔要顺着起伏的结构画。

第四节 香蕉

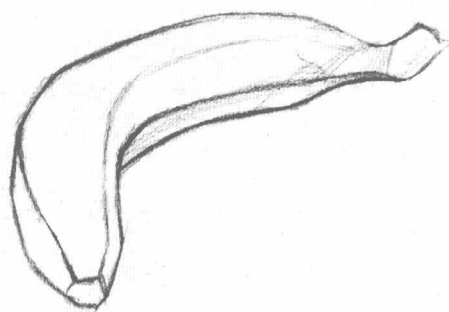

学习重点:

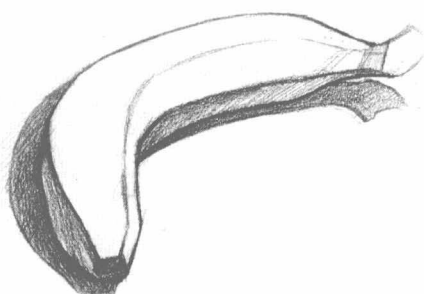
香蕉表皮细腻柔和, 反光不明显。表现时要首先抓住它的大轮廓, 注意其转折线的虚实变化, 以避免画得僵硬、呆板。

结构画法:

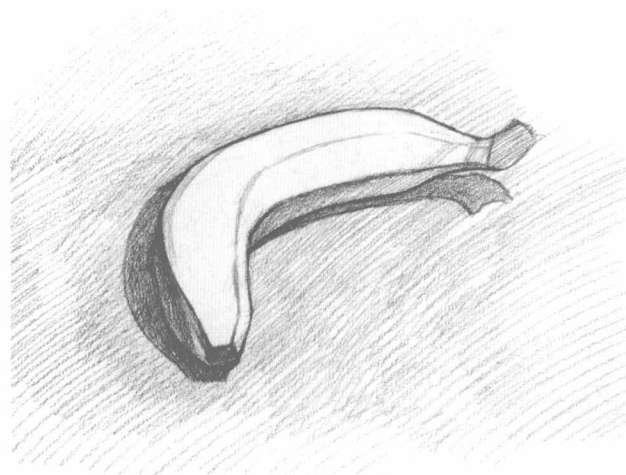
香蕉外形饱满, 体积感强, 圆中有方, 转折、明显。描绘时要注意其外轮廓特点和形体转折、虚实变化。

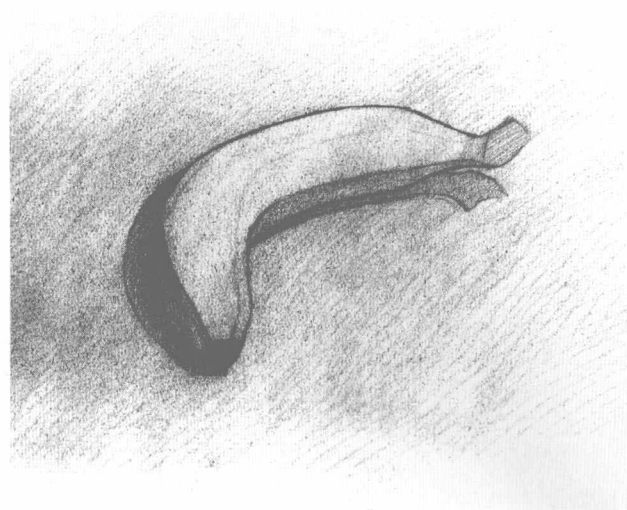
1. 确定画面构图位置和香蕉的比例关系。

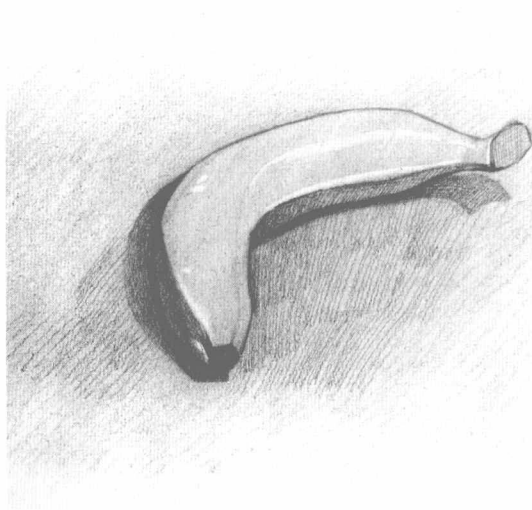
2. 明确基本形, 找出大的形体转折、暗部和投影位置。

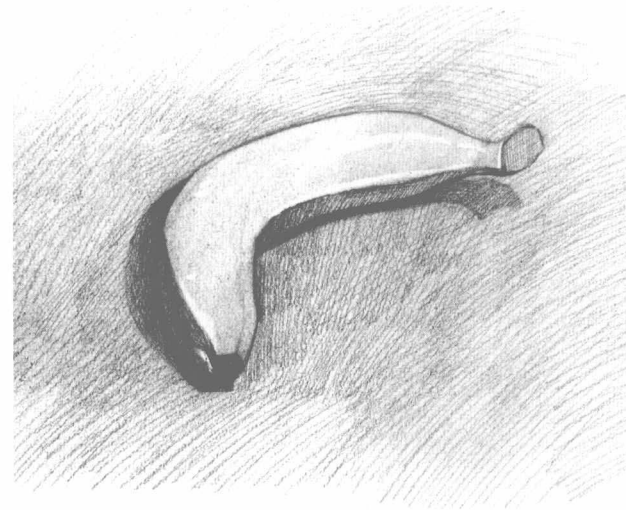
3. 确定明暗交界线, 铺出暗部投影调子。

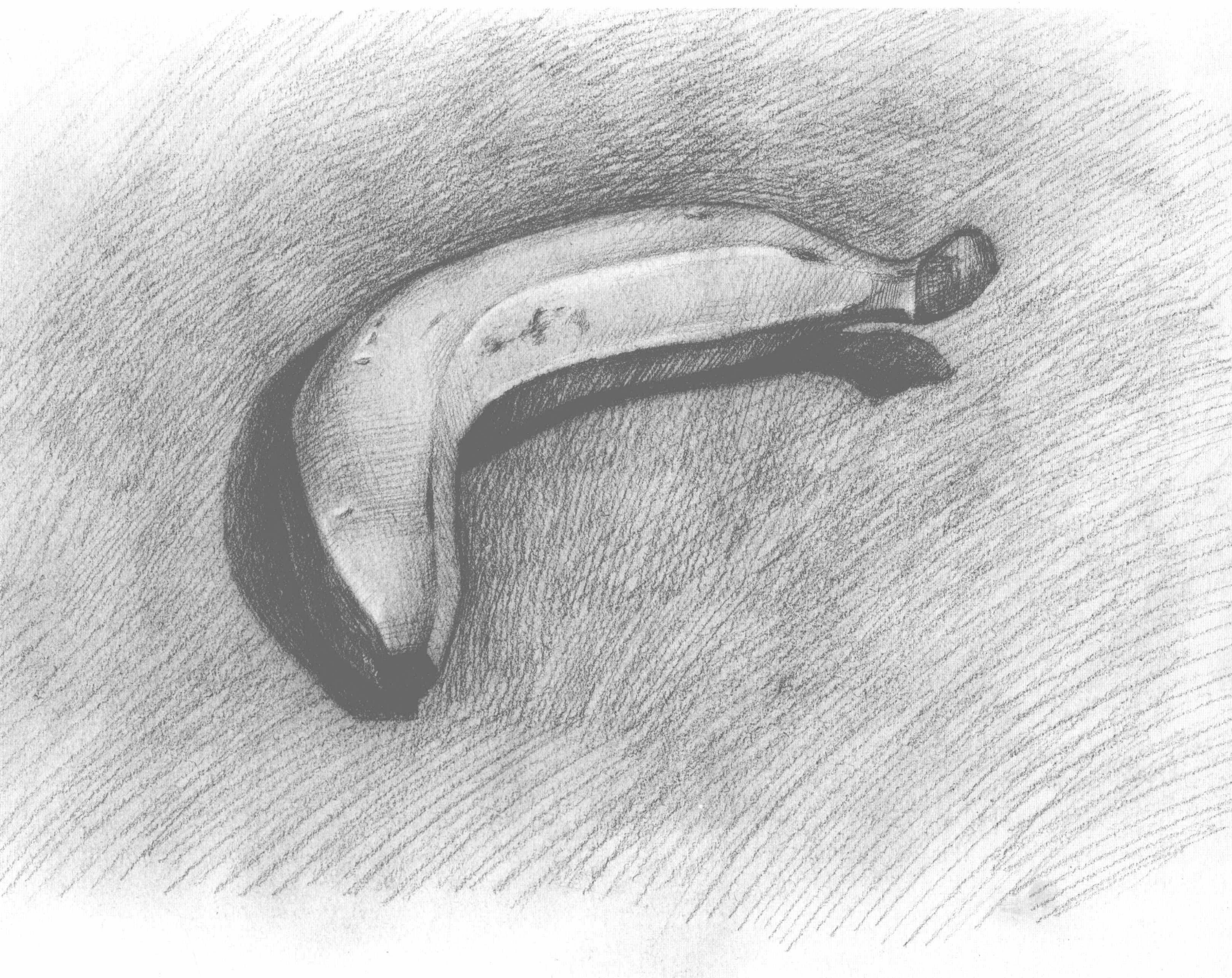
4. 加强暗部, 展开对物体亮面和背景空间的初步表现。

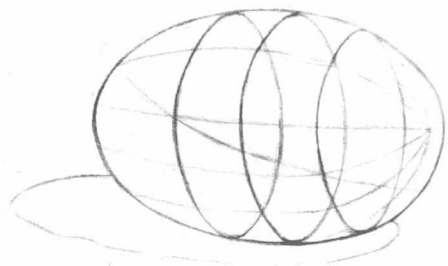
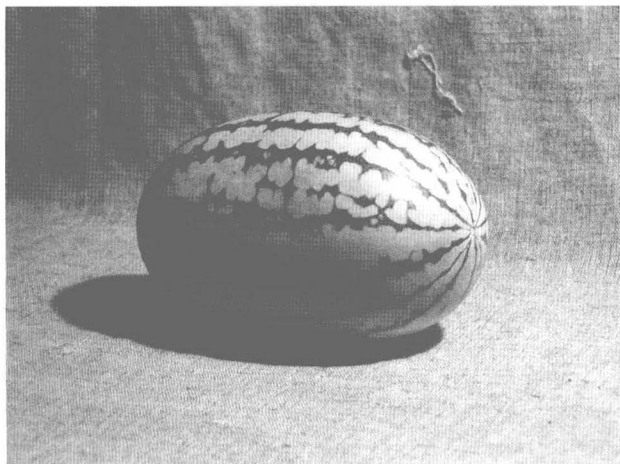
5. 进一步丰富画面层次, 拉开黑、白、灰的对比关系。

6. 深入刻画各物体质感, 加强体感, 突出主次关系和空间关系。

第五节 西瓜

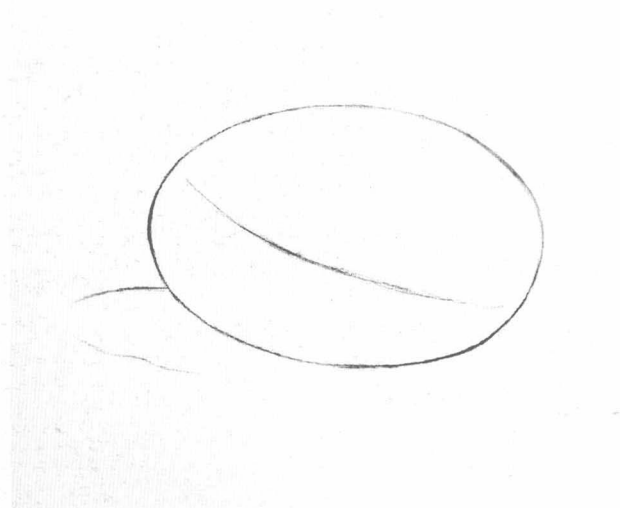

学习重点:

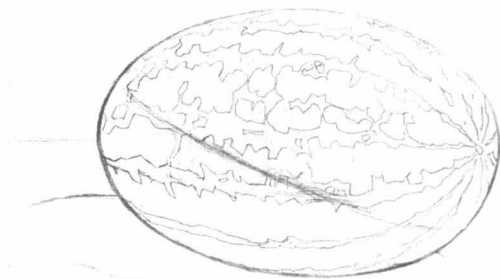
西瓜的皮是绿色的，上面还有花纹。当它们在光线的照射下，又会呈现受光面与背光面。我们通过明暗交界线与调子的深浅变化，去表现它的颜色与光感。

结构画法:

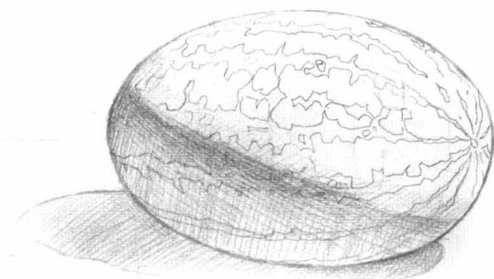
西瓜形状近似椭圆。可按照椭圆物体的透视变化特点来进行描绘。

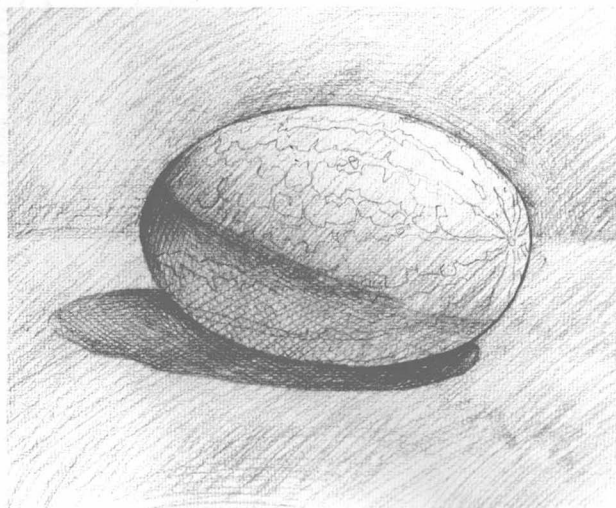
1. 确定画面构图位置和物体的比例关系。

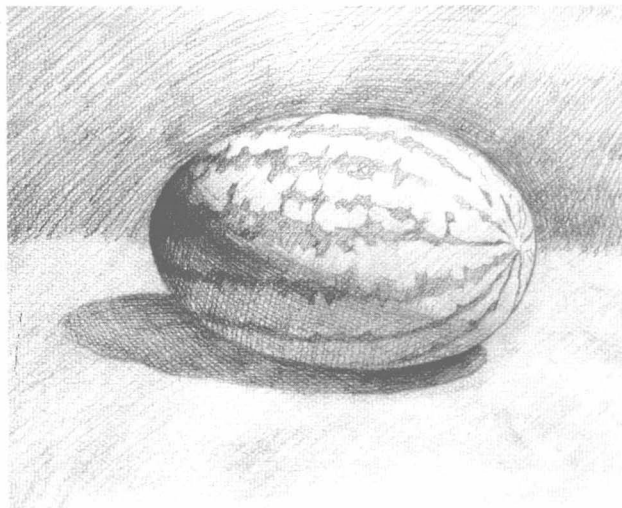
2. 找出明暗交界线及投影位置，注意形体透视关系。西瓜的花纹应仔细刻画出来。

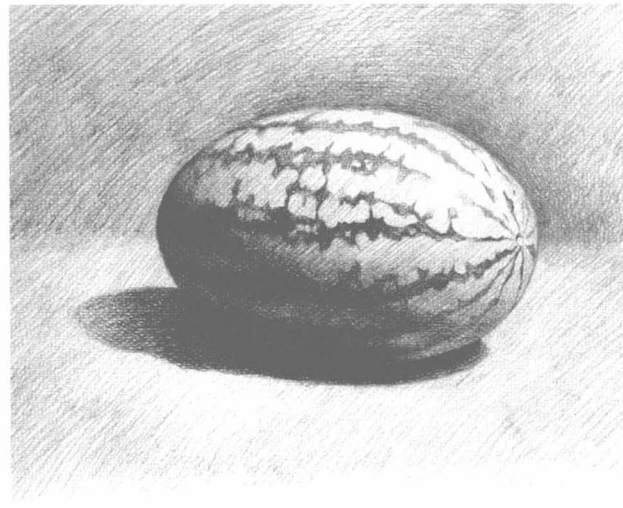
3. 铺出暗部调子及投影，形成大体明暗和空间效果。

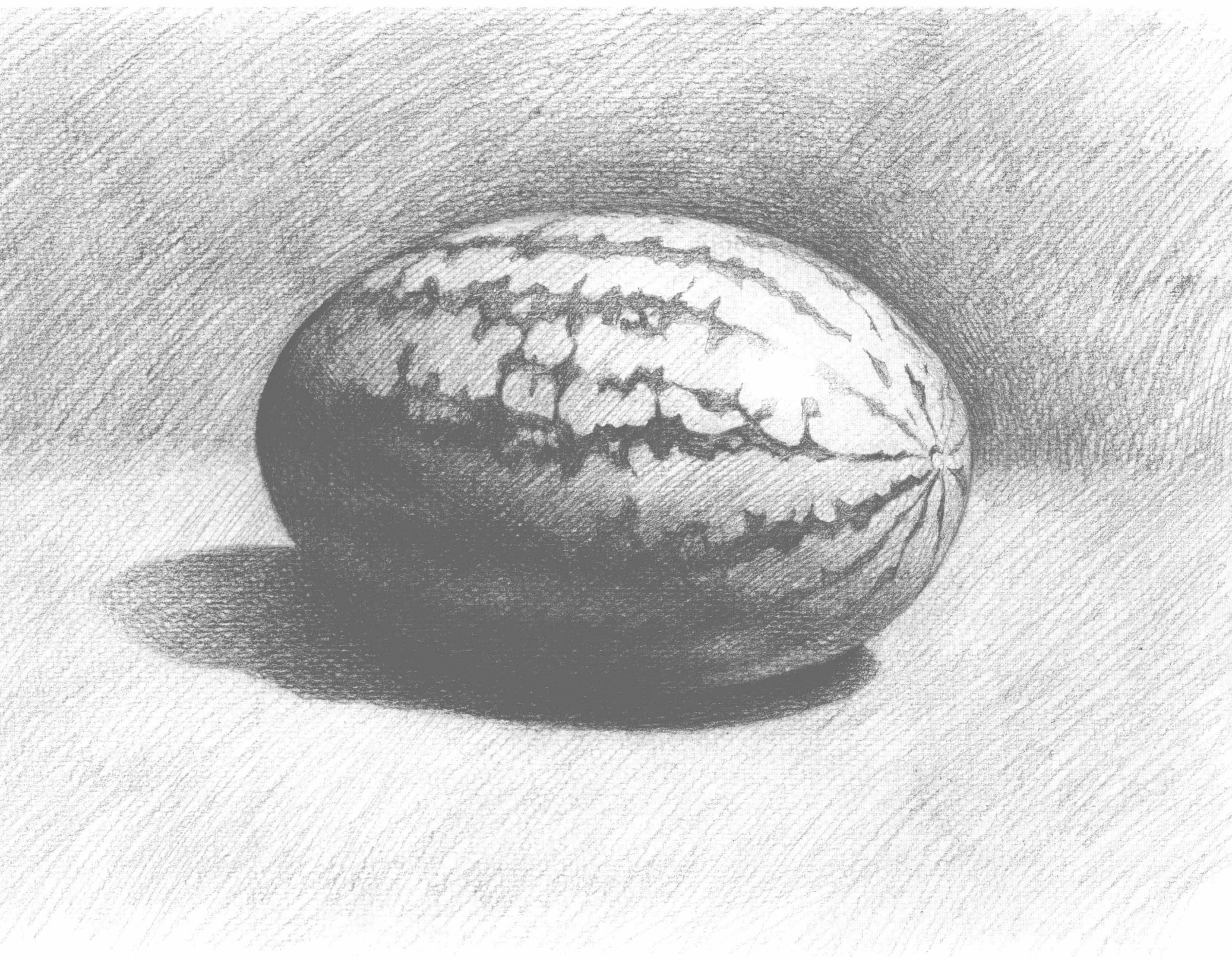
4. 塑造物体及背景，形成初步黑、白、灰层次关系。

5. 进一步加强明暗关系，逐步加强物体的体积感、质感和画面深度。

6. 深入细致刻画，丰富明暗层次，画出细节，同时注意整体效果的把握。

第六节 小白菜

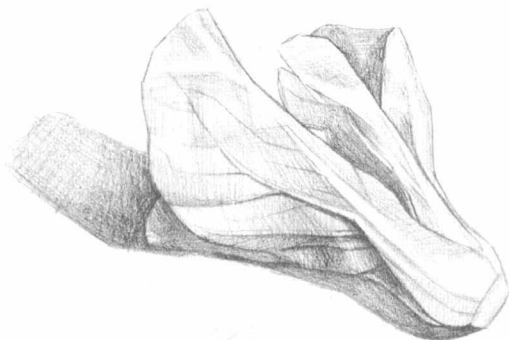
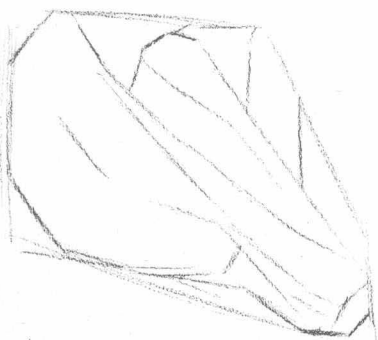

学习重点:

小白菜的造型较为复杂。首先,要把它概括成三角形的基本形,然后,按照从整体到局部的顺序进行塑造。

结构画法:

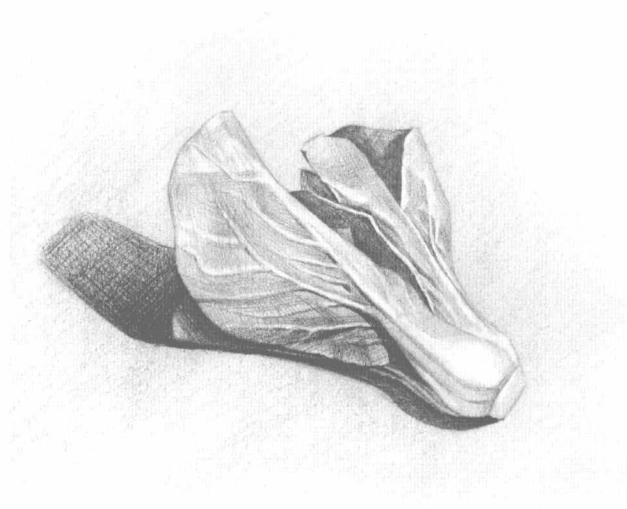
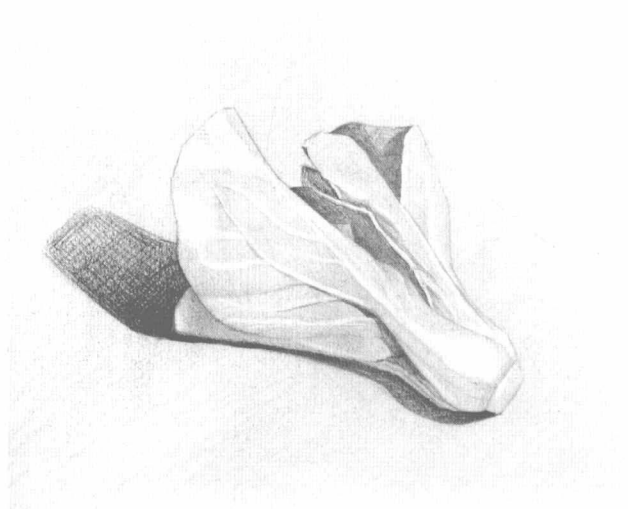
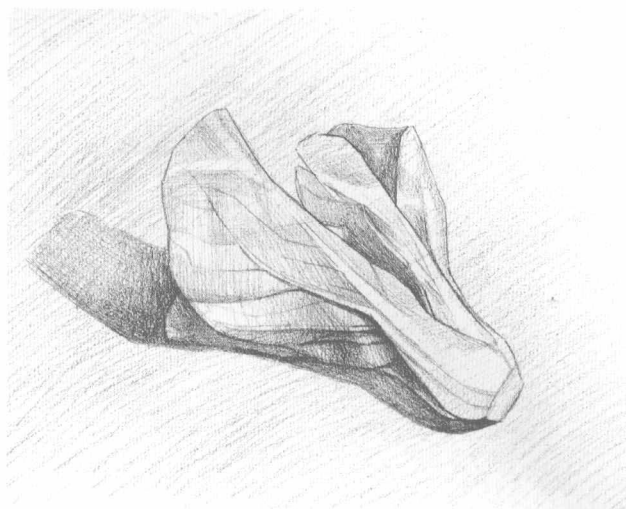
小白菜的形体较为复杂,写生时,宜先找准整体的形,以便于概括地理解蔬菜的形体。务必先塑造大的形体,对于小白菜上小的叶脉起伏,要放到最后去刻画。

1. 构图。观察小白菜的外形,用高度概括的线条在画面中定位。并画出小白菜大的叶脉走势。

2. 画出小白菜的具体轮廓形,这个过程中一定要注意各部分的比例及造型特征。

3. 画暗部及投影,进一步准确画出物体大的形体起伏关系,使画面看起来有大的立体感。

4. 表现出画面大的黑、白、灰关系,使物体看起来更明确肯定。同时小白菜上的高光要保留。

5. 局部深入,从画面调子最深的和最前面的物体开始,要注意各部分明暗交界线的深浅变化,反光不宜太亮。

6. 深入刻画细节,更好地体现小白菜的细节结构、质感和空间关系。刻画时要深入耐心,结构体积表达要明确具体,不能含糊。

