

美术基础教程

素描静物

周贺 编著

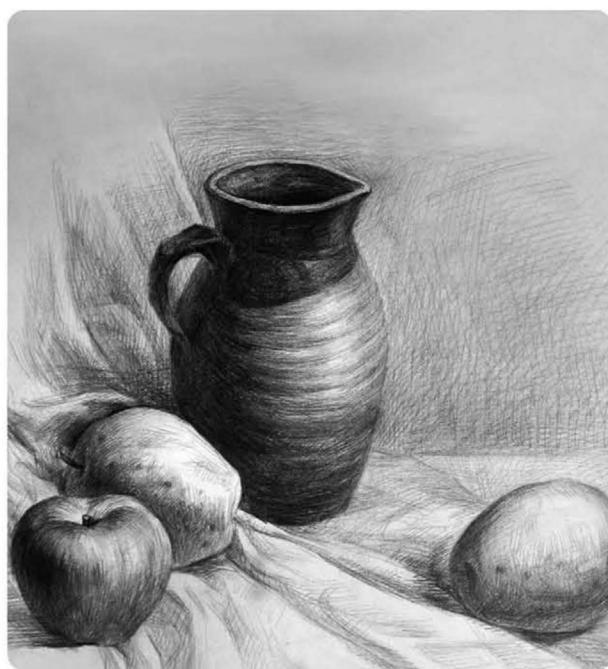

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

墨点美术

美术基础教程

素描静物

周贺 ◆ 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

周贺

武汉科技大学艺术与设计学院教授，硕士研究生导师。水彩画《墙根旧事》入选第四届全国水彩、粉画展；水彩画《开春》获纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展铜奖；水彩画《痕迹》获河南省第九届美展三等奖；水彩画《旧灯》《牧区的早晨》《老人》分别获河南省第四、五、六届水彩、粉画展二等奖；另有多幅美术作品在《人民日报》等报刊上发表。

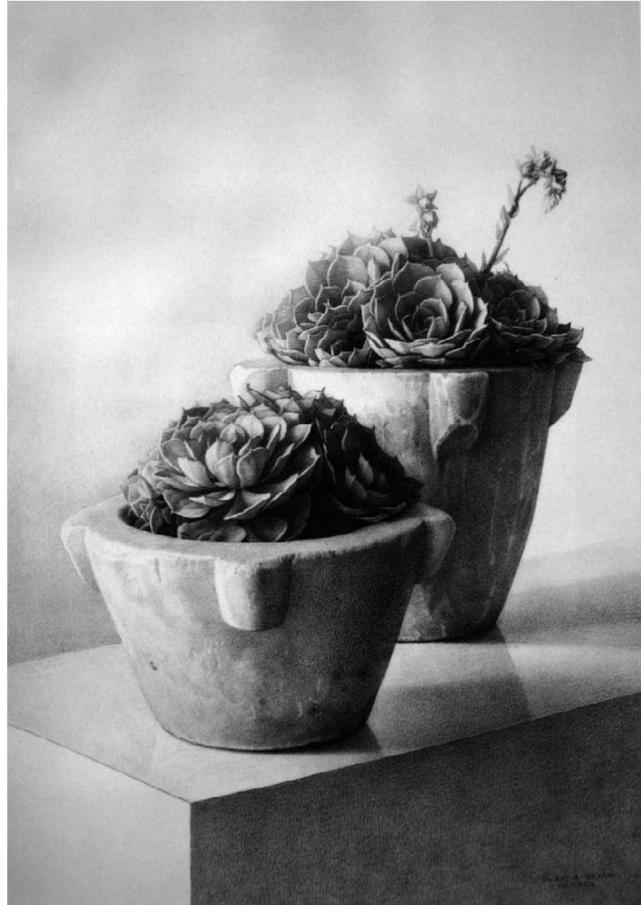
目 录

CONTENTS

概述	1
物体的构成和透视	2
透视的特征	3
构图知识	4
蔬果画法	6
玻璃、陶瓷器皿画法	11
塑料器皿画法	15
金属器皿画法	17
工具画法	20
其他杂物画法	23
组合范例	28
作品赏析	48

静物素描写生是掌握石膏几何形体写生以后，继续巩固基本功的重要阶段。静物都有自己不同的颜色，画静物必须注重用素描来表现不同物体的色彩，物体除了在光照下有明暗变化外，静物素描还要表现物体的质感、空间感、体量感和远近虚实变化。静物素描描绘的范围很广，日常生活中吃、喝、用的基本上都可作写生的内容。

但无论画什么都一定要表达出素描关系，所谓的素描关系可以理解为，画面上物体与物体间，物体各部分之间，物体与背景或者衬布之间的明暗对比程度，虚实对比程度的总和。素描静物写生主要是训练我们的构图能力和造型能力。

静物 (西班牙) 布雷沃

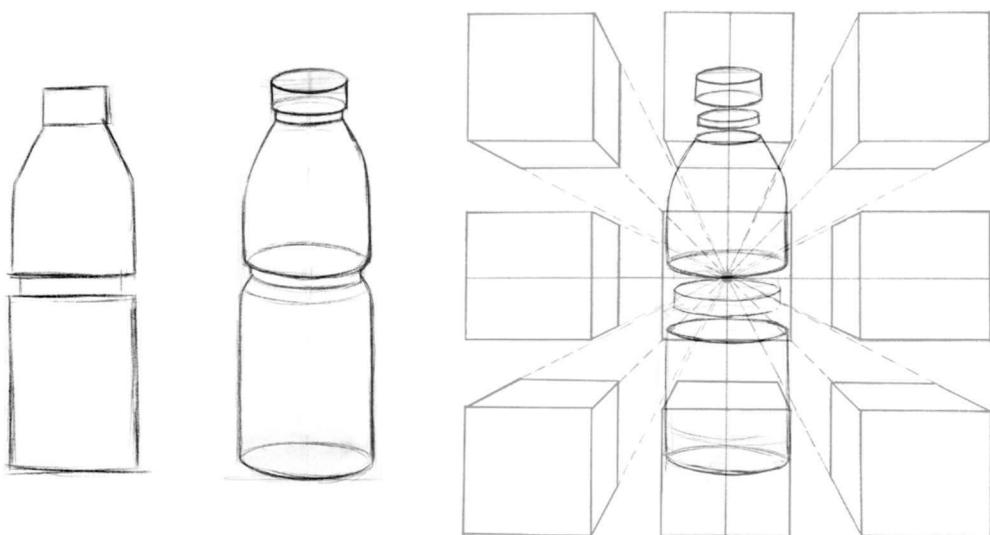
对初学者来说，一方面通过由简到繁的静物组合写生，掌握构图规律，做到画面对象大小比例安排得当，视点高低适宜；另一方面，也可以自己布置静物作画，从中学习构图的基本知识。静物的形体结构实际上仍是不同的几何形体的组合，但它比石膏几何形体更复杂。这样我们在静物写生中，更应该强调对形体组合关系和结构关系的理解。

在静物写生中，各种物体都是由不同材质构成的，软硬、粗细、轻重、厚薄等的“质”感是不一样的，质感的表现主要通过对比的手法，也有赖于对物体色调准确的描绘。

在素描静物写生中，物体的透视规律要认真学习并扎实掌握，它是画好作品坚实的基础。

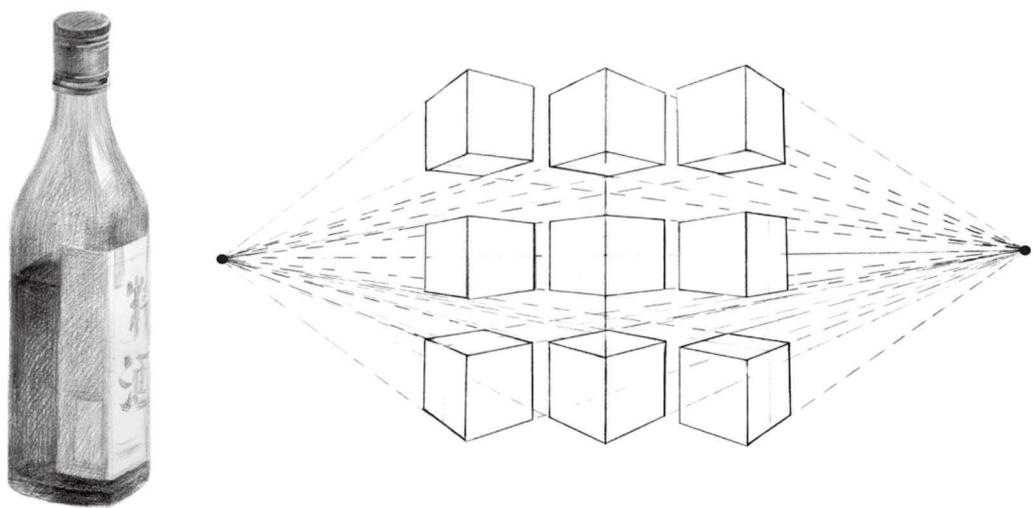
■ 物体的构成和透视

结构是物象组合秩序和搭配关系在结构形式上的客观反映，它具有支配物象形状本质特征的功能。自然界万物的形状、体态纷繁复杂，但是，再复杂的形体，都是按一定的规律由一个或多个单体组成，形成其特定的构成特征。这些单体可以概括成为不同的几何形体，因此，我们可以用几何形体来观察、分析千姿百态的形体。

2

平行透视：平行透视也叫一点透视，即物体向视平线上某一点消失。

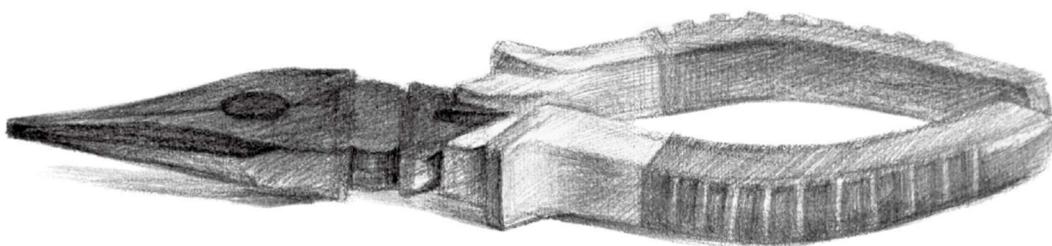
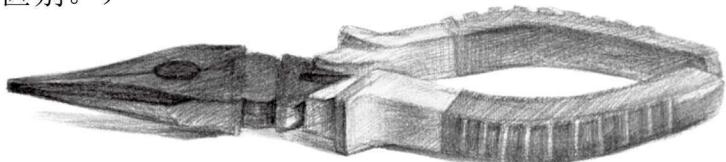
成角透视：成角透视也叫二点透视，即物体向视平线上某二点消失。

◆ 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。

◆ 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取舍和区别。）

近大远小、近实远虚

■ 构图知识

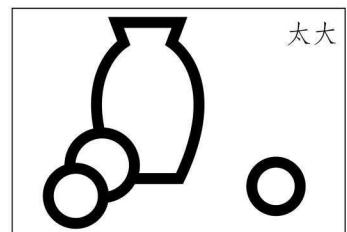
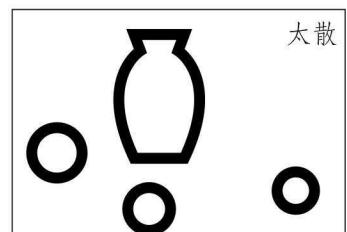
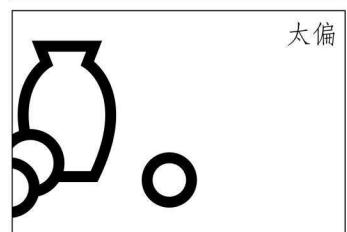
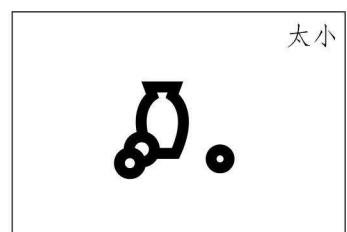
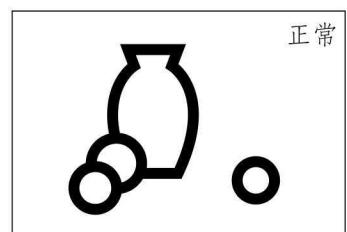
◆ 均衡与对称

均衡与对称是构图的基础，虽然均衡与对称属于两个不同的概念，但两者具有内在的同一性，即稳定性。这种感觉是人类在长期的社会生活中形成的一种视觉习惯和审美观念。因此，凡是作品符合这种审美观念的造型艺术，便会产生美感，违背这个原则的，看起来就会让人感觉不舒服。平均虽然稳定，但缺少变化，在绘画作品中没有变化就没有美感，所有构图最忌讳的就是平均分配画面。

◆ 对比与统一

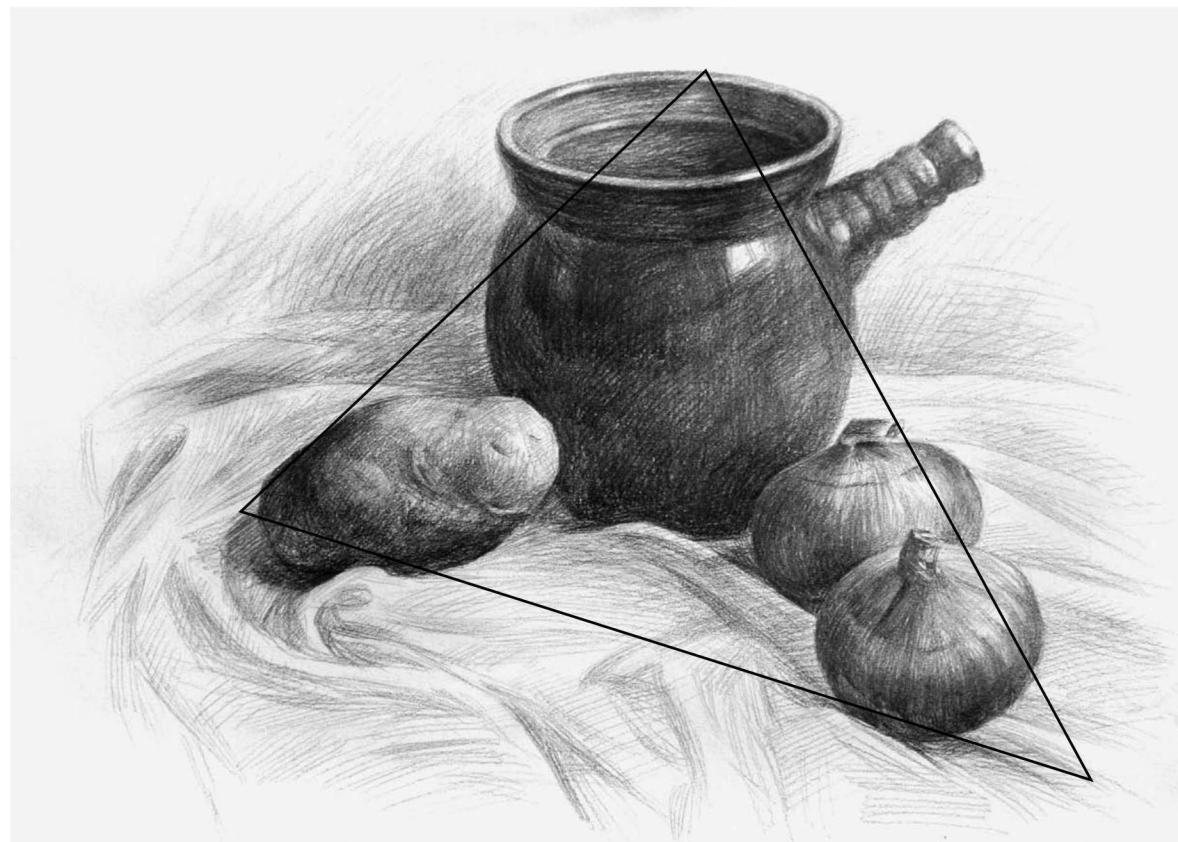
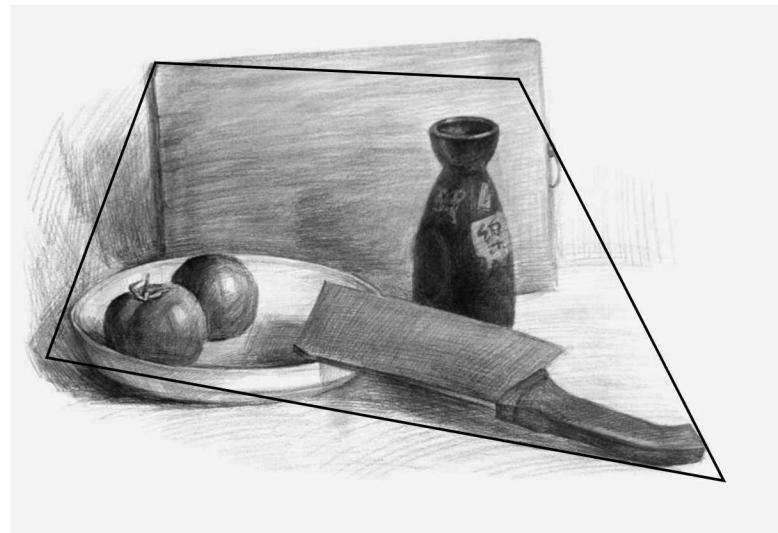
对比的目的是为了突出主题、强化主题，可以同类物体之间，也可以非同类物体之间，但一定要把握“度”，这个“度”就是画面的统一，如：大与小，高与矮，粗与细，深与浅，冷与暖，明与暗。

4

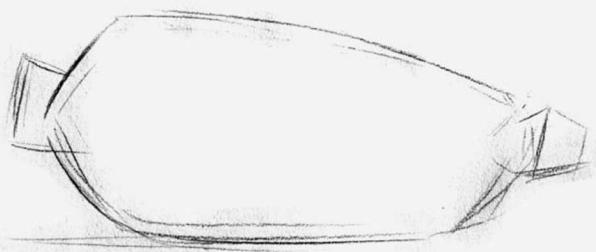

好的作品给人的第一印象就是形象的完整性和构图的稳定性。如果一幅画不完整、主次不分、轻重颠倒，即使细节画得再好，也难以引起观看者的共鸣，从而失去绘画的意义。绘画过程中要根据对象决定画纸的方向、形式（横构图、竖构图、方构图），再按照构图要求将所画物体安排在画面中。

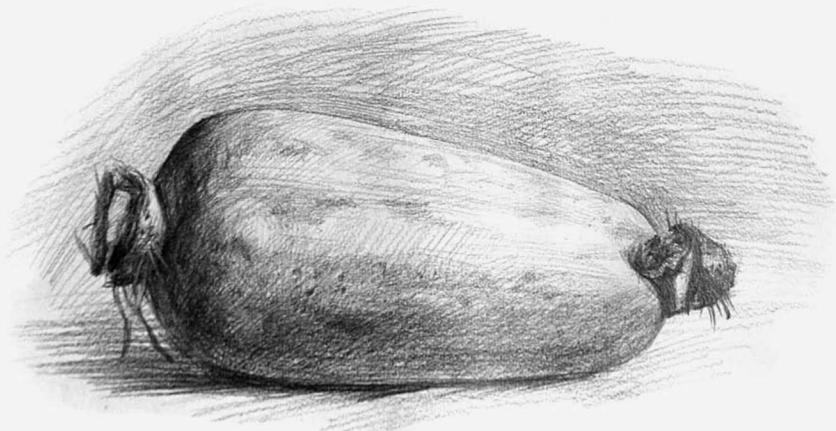
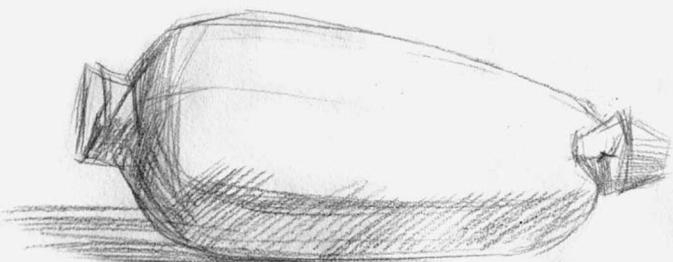
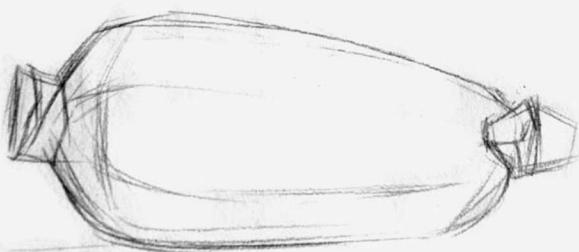
通常可以把组合对象的外形概括成三角形、四边形、圆形等等。

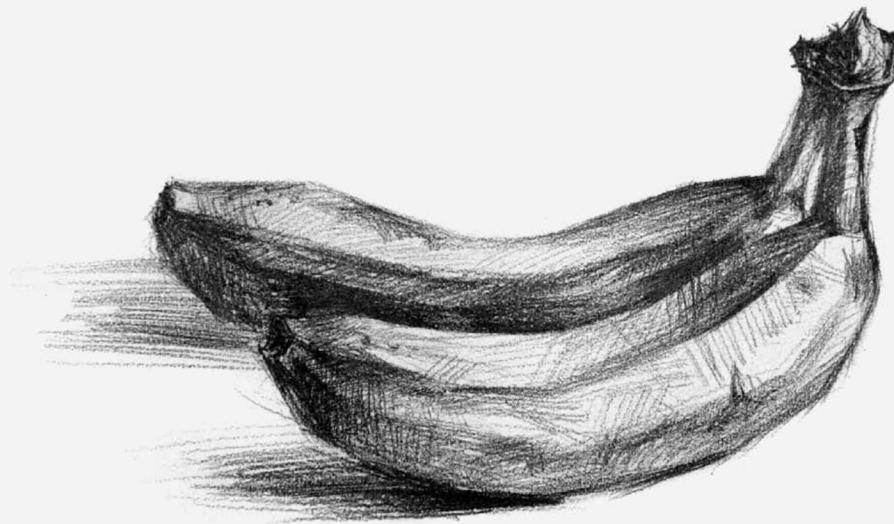
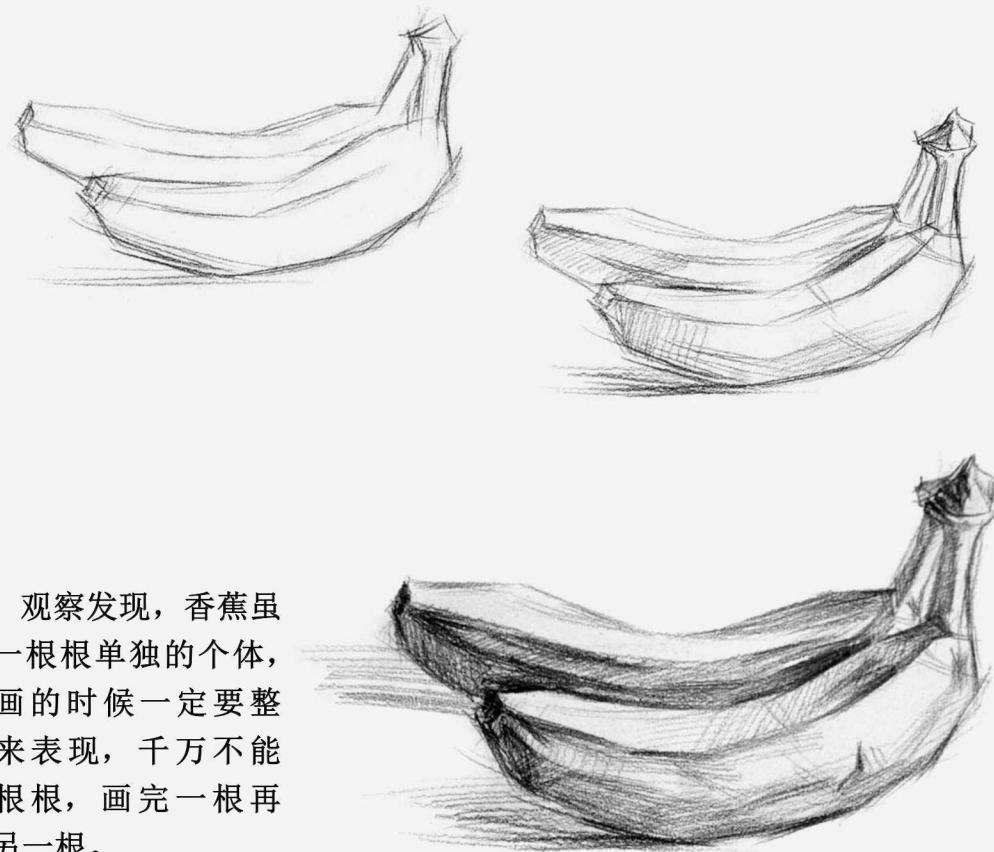
■ 蔬果画法

起笔前先观察物体，把莲藕概括为圆柱体，加上两端的藕节，找到明暗交界线，大块的铺上暗部的调子，莲藕表面的细节最后表现。

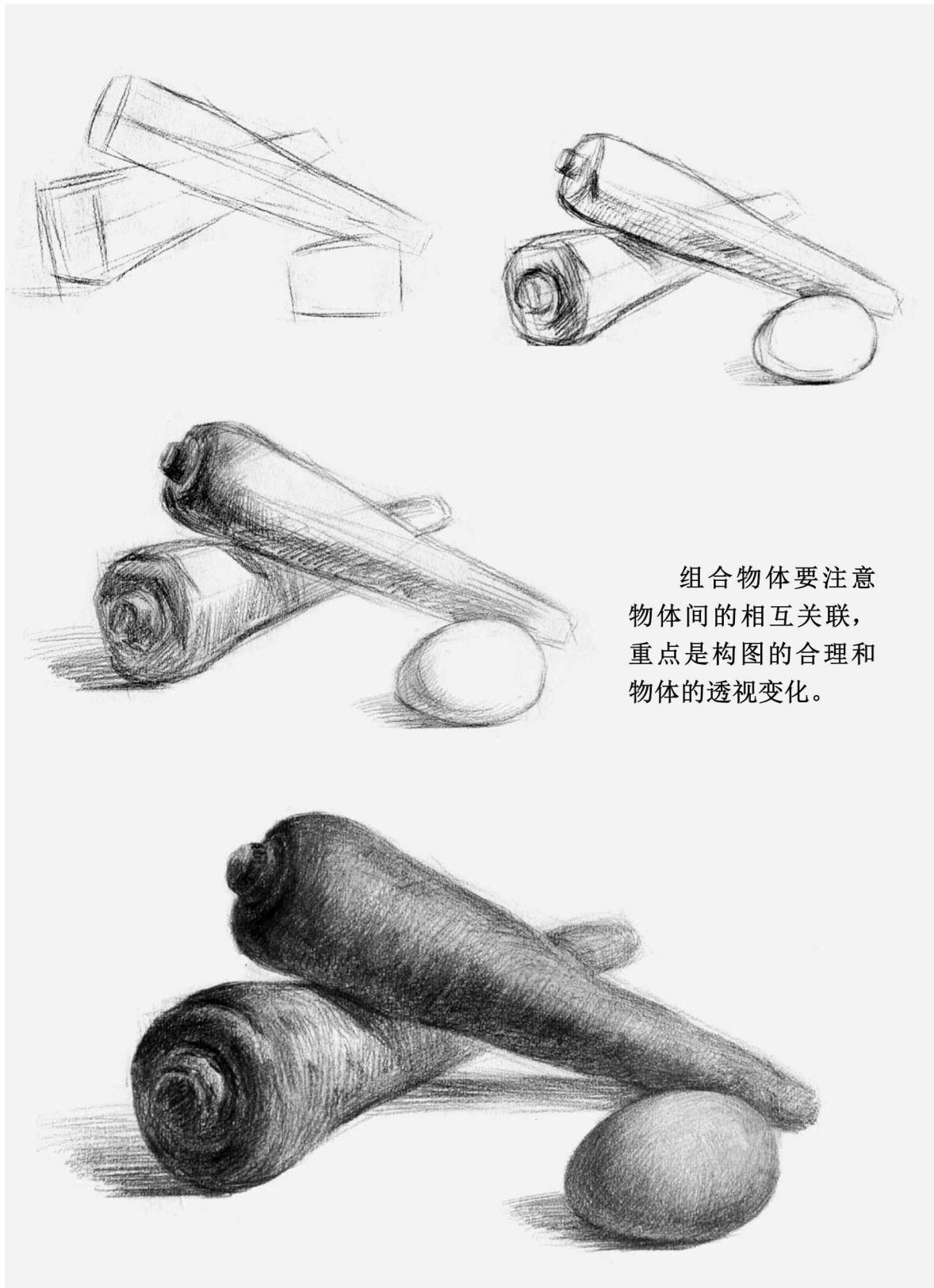
观察发现，香蕉虽是一根根单独的个体，但画的时候一定要整体来表现，千万不能一根根，画完一根再画另一根。

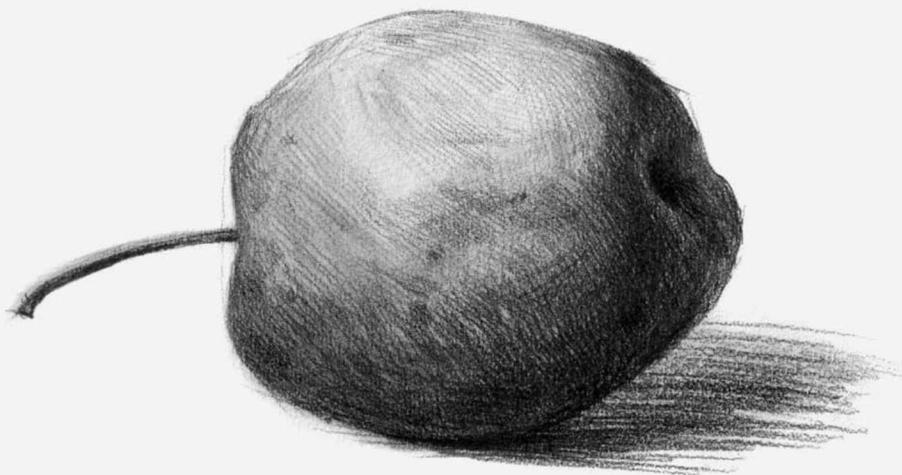
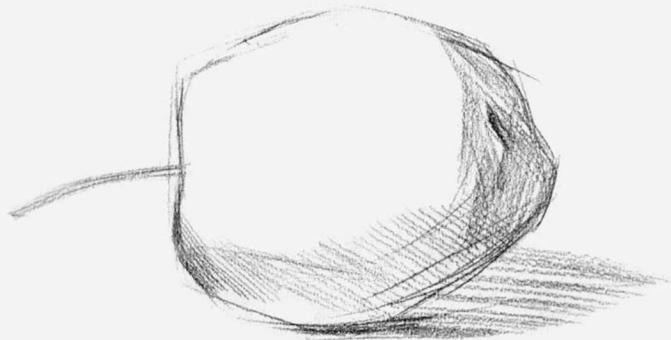
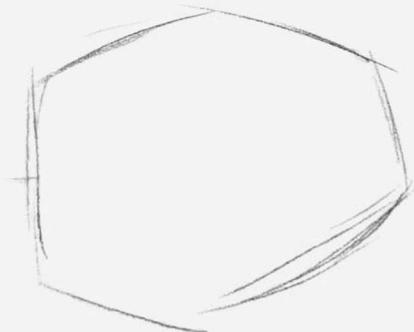
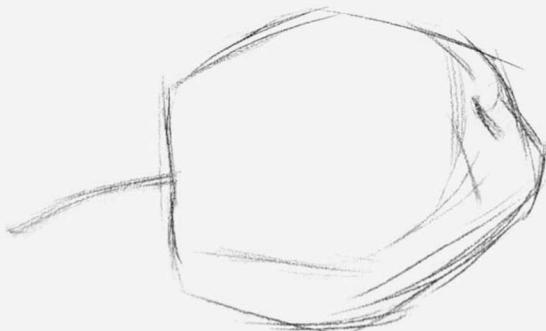

首先要把萝卜概括成球体来表现，另外这是一个有颜色变化的水红色萝卜，画的时候要注意转折部分的明暗变化，不要被表面颜色所迷惑。

组合物体要注意
物体间的相互关联，
重点是构图的合理和
物体的透视变化。

首先把梨看成球体，然后注意物体本身固有色和光线影响导致的特征变化，重点要学会找明暗交界线。

玻璃、陶瓷器皿画法 ■

透明玻璃杯受环境色影响较大，重点区分明暗变化和质感表现。对于不锈钢勺，要敢于画暗，并且注意高光的表现。

11

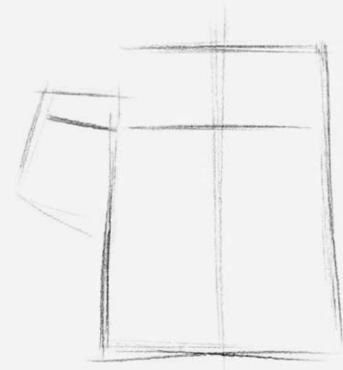
有色玻璃瓶的明暗关系一定要用心分析，注意瓶身固有色、明暗关系、环境光的表现，找到规律，另外多面体各个面的调子要拿捏准确。

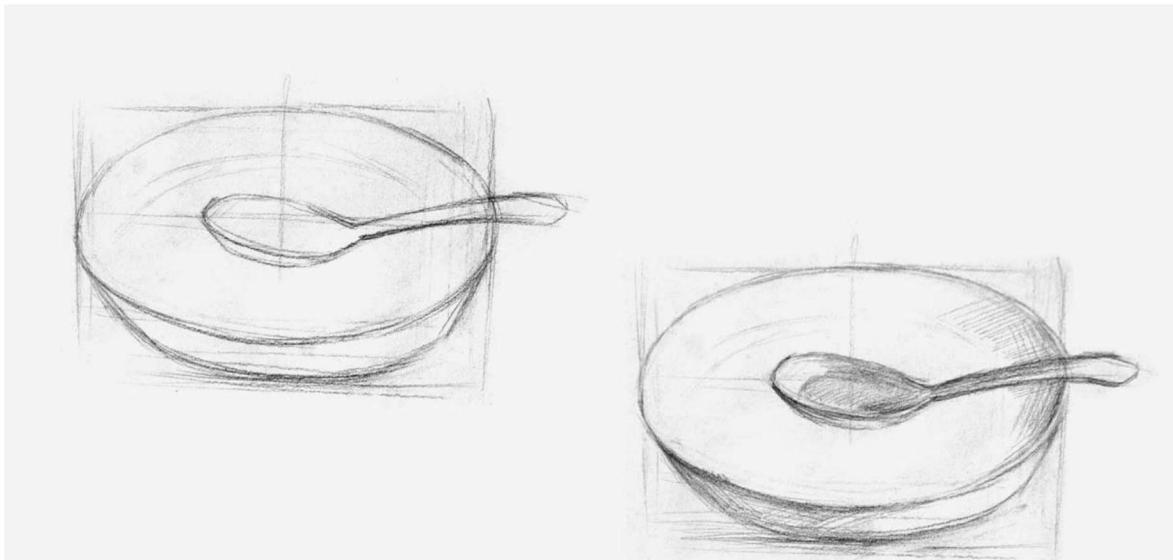

酒瓶的瓶贴和瓶身是一体的，要注意整体的转折变化，瓶贴上图案和文字的透视规律要把握准确。

玻璃器皿的透明感和质感是个难点，很不容易表现，要加强体会和练习，要注意明暗关系及形体变化的表现。

重点要注意白盘子和不锈钢勺子的质感的刻画，注意它们之间的黑白对比关系。

14

