

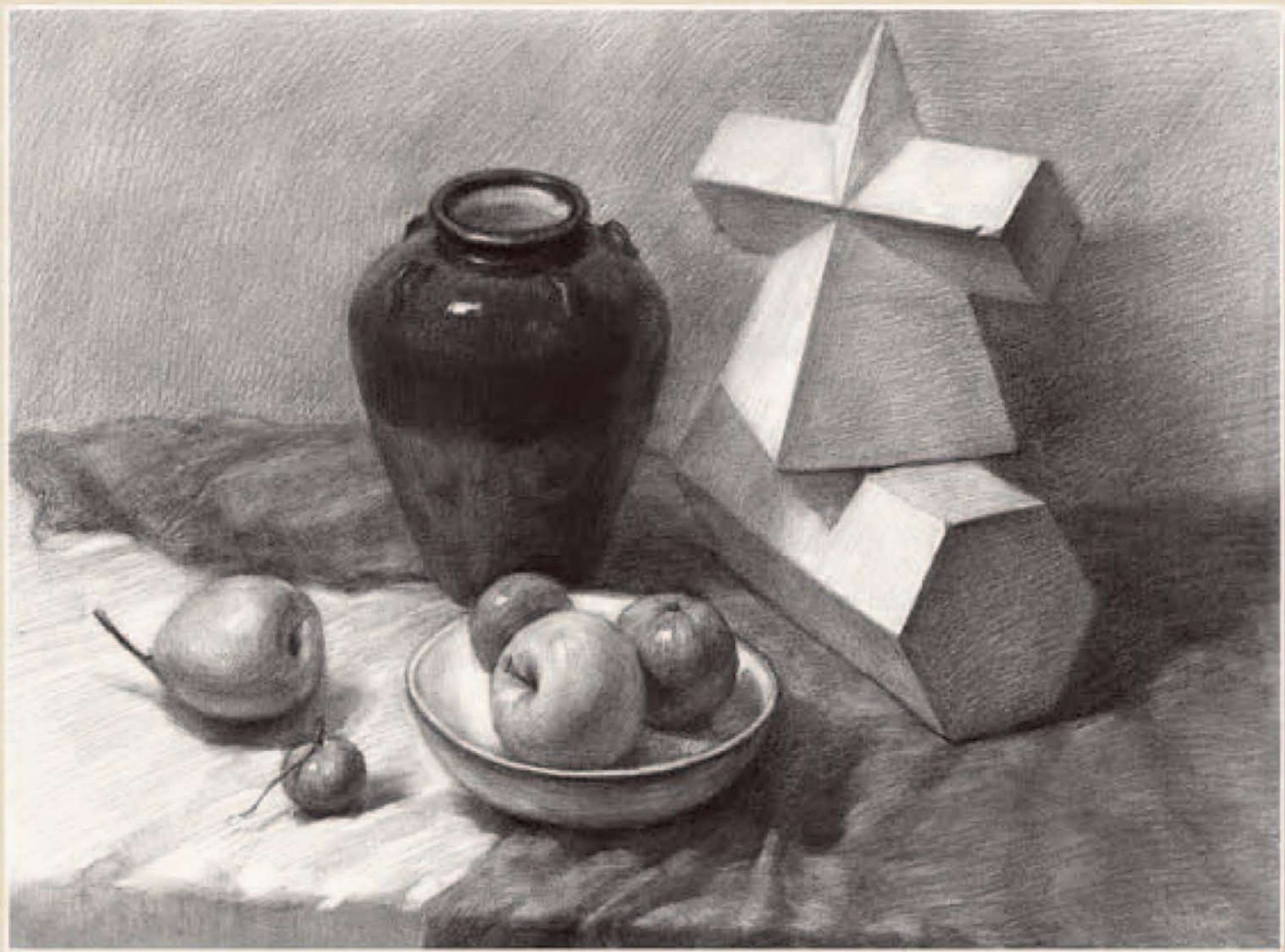
美术技法基础教学丛书

● 赵锦杰 主编 刘长海 编著

# 全效教学

实用 易学 权威 必备

## 素描静物



安徽美术出版社  
全国百佳图书出版单位

美术技法基础教学丛书

● 赵锦杰 主编 刘长海 编著

# 全效教学

实用 易学 权威 必备

## 素描静物

安徽美术出版社  
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 刘长海编著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2014.12

(全效教学)

ISBN 978-7-5398-5588-2

I. ①素… II. ①刘… III. ①静物画—素描技法  
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第299408号

主 编: 赵锦杰  
编 著: 刘长海  
出版人: 武忠平  
策 划: 程 兵  
责任编辑: 张婷婷 史春霖  
助理编辑: 方 芳  
责任校对: 吴 丹  
责任印制: 徐海燕

全效教学

素描静物 SUMIAO JINGWU

---

出版发行: 安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)  
地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F  
邮 编: 230071  
经 销: 全国新华书店  
营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)  
印 刷: 杭州五象印务有限公司  
(杭州市拱墅区莫干山670弄19号)  
开 本: 889 mm×1194 mm 1/16  
印 张: 3.5  
版 次: 2015年2月第1版  
书 号: ISBN 978-7-5398-5588-2  
定 价: 13.80元

版权所有, 请勿翻印、转载  
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与  
印刷厂联系调换: 0517-88845626

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师





# 目录

## Contents

### 第一章 基础知识

素描静物概述	01
物体的透视规律	
02	
物体的明暗关系	
03	
质感与量感	04
画面的构图	05

### 第二章 单体静物的画法

苹果的画法	06
梨的画法	
07	
香蕉的画法	08
青椒的画法	09
卷心菜的画法	10
大白菜的画法	11
面包的画法	12
酒瓶的画法	13
宽口陶罐的画法	
14	
泡菜坛子的画法	
15	
砂锅的画法	16
印花陶罐的画法	
17	
瓷瓶的画法	18
折叠桶的画法	19
布娃娃的画法	20
鞋子的画法	21

### 第三章 组合静物的画法

以书与地球仪为主体的组合画法	22
以马灯为主体的组合画法	24
以书包为主体的组合画法	26
水果类组合的画法	28
蔬菜类组合的画法	30
器皿类组合的画法	32

### 第四章 临摹作品精选



## 第一章 基础知识

### 素描静物概述

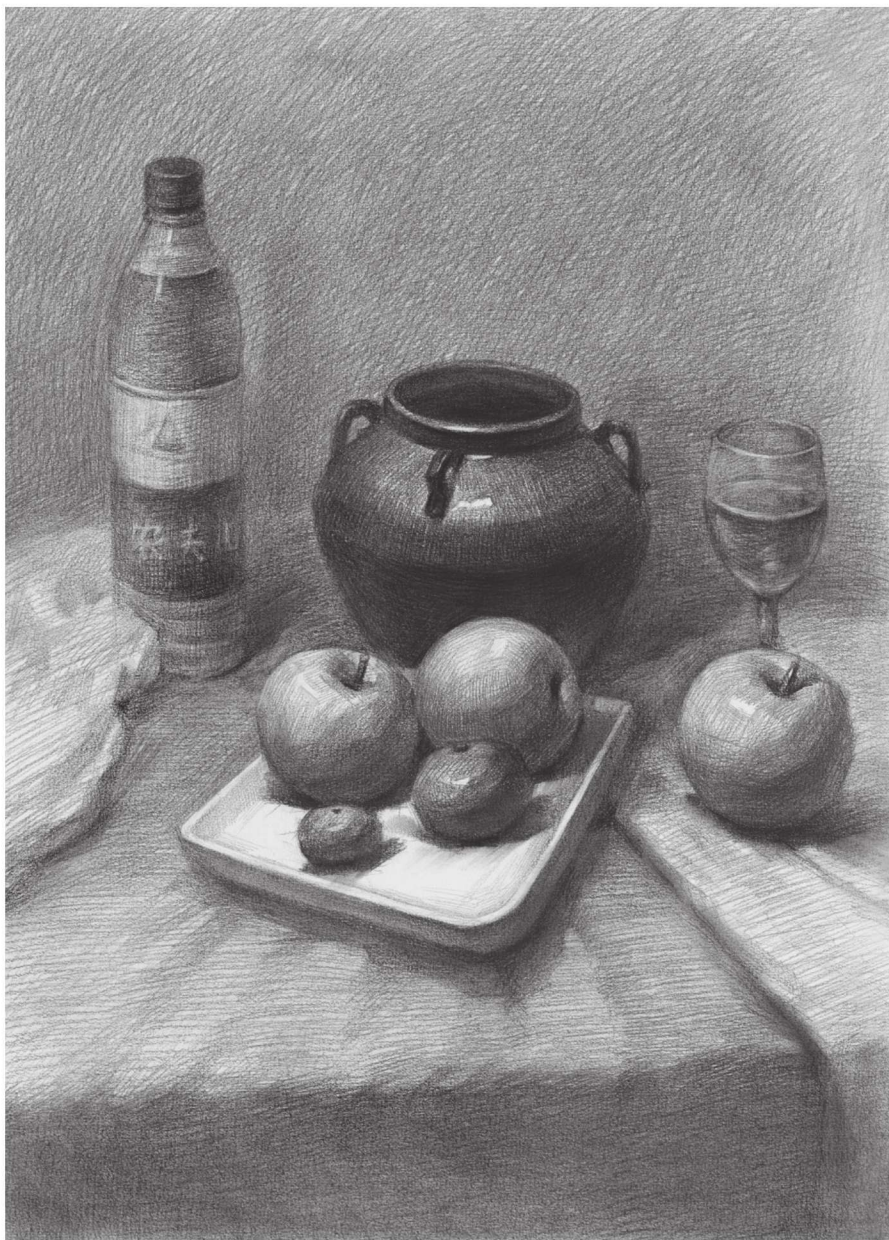
素描静物与素描几何体有共同的地方，同样运用单一色彩、简单的工具（铅笔为最佳选择），用线条和色块来描绘对象，同样是通过形体、结构、比例、空间、位置、明暗光影等造型手段来表现对象。

素描静物是素描基础训练的内容之一，它不但有极高的艺术价值，而且还是初学者十分重要的一门基础课。通过静物写生，还可以为以后学习色彩绘画打好基础。

素描静物对象与石膏几何体不同。它是各种有色物品作为绘画对象，这些物品在质感上也是多种多样，如玻璃杯是光洁透明的，衬布是柔软的，锅子、陶罐、瓷器是坚硬的。写生对象选择的余地很大，有瓜果蔬菜、锅盆、碗筷、文具、乐器、服装衣帽、劳动工具、家用电器等。因此素描静物更能训练初学者的构图能力，处理空间层次、表现不同质感以及掌握不同色调的能力，同时对提高初学者概括复杂形体的能力，理解复杂形体本身的透视原理也是一个很好的训练过程。

素描是一种单色的绘画，物象的色彩感觉只有通过黑、白、灰色调的明度变化来体现。因而在静物写生中，准确观察和判断物体之间固有色的明度差别，对色感的传达至关重要。固有色就是物体本身的色彩。明度关系的表达是一种相对关系的表达，我们不可能在白纸与铅笔的黑白有限色调中完全表达出对象的光与色的强度。这就需要我们学习运用物体明暗变化的格局和规律，以黑白色调及层次恰当的明度比例，来概括和表现对象的明度效果。因此把握好画面黑白色调的分寸是静物写生的重要训练内容。

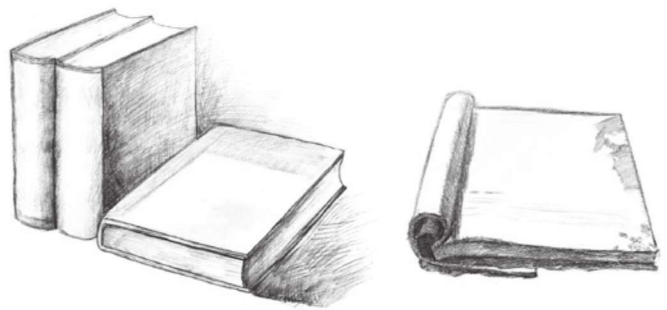
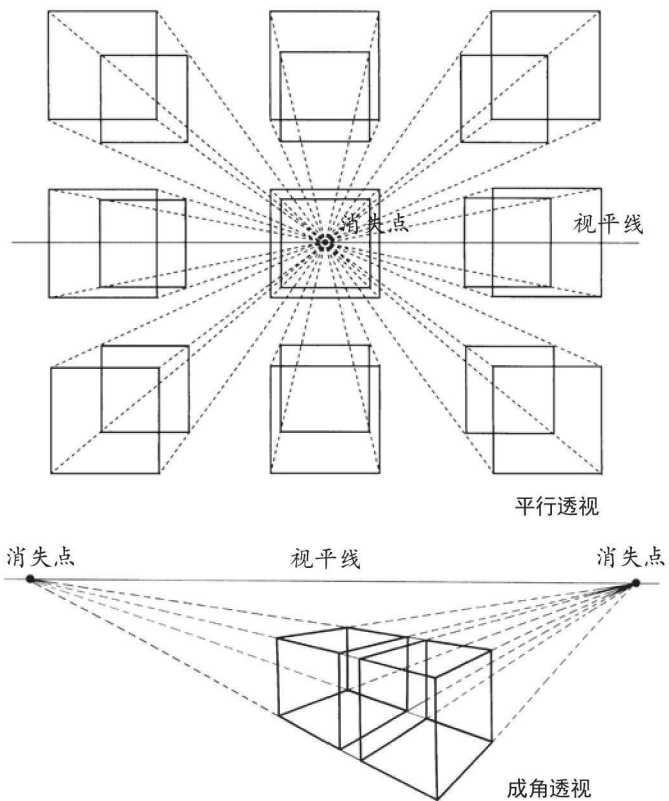
在素描造型中，立体感和空间感的表现是相互联系的，是构成画面整体感的重要因素。空间感包括形体空间和环境空间，形体空间即物体自身各部分之间的空间距离，其表现在物体不同空间位置体面的透视缩形变化和近大远小造成的一种空间感觉。环境空间即场景的空间距离，其表现为物体与物体之间的远近前后的空间距离感觉以及场景色调的变化，如近实远虚、近浓远淡造成的空间感觉。形体空间是空间感表现的重要因素，主要通过物体的透视、明暗色调层次及投影关系来表现。立体感和空间感是相互依存的，不能孤立地塑造立体感，整体空间效果的获得需要立体感和空间感的融合。





## 物体的透视规律

万物还原后的最基本形是立方体。立方体除高度、宽度外还有一个深度，高度、宽度和深度，我们称之为三维空间。在平面的纸上，如何来表现物体的三维空间，给人视觉上的立体效果呢？这就需要正确地表现物体的透视变化。近大远小是绘画透视中最基本的原理。



### 平行透视

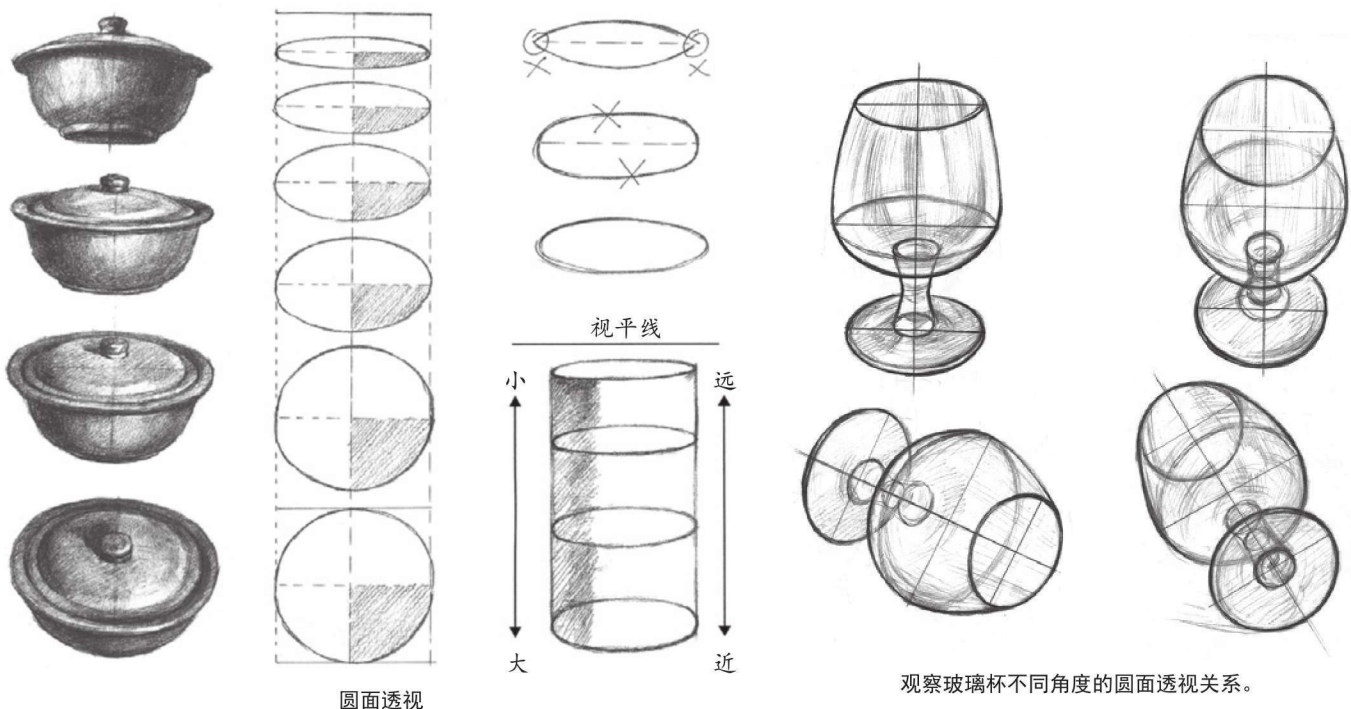
当物体的一个面与我们的画面平行，所产生的透视叫作平行透视，也叫一点透视。与画面平行的面不发生透视变形，而顶面与侧面发生透视缩减，直角线不互相平行而消失到一点。

### 成角透视

当物体的一个面与画面形成一定角度时，所产生的透视现象即成角透视。它的特点：一是物体的任何一个体面都失去原有的物体特征而产生透视缩形变化；二是物体不同方向的三组结构线中，与地平面垂直的仍然垂直，与画面成一定角度的两组线分别向左、右两个方向汇集，消失于两个余点。

### 圆面透视

圆面透视主要是圆面的弧形透视，圆形可由方形“切”出。但当方形上部面发生透视变化时，中间所“切”的圆也就发生了透视变化而成为椭圆。椭圆形的变化规律是：相等的圆面近大远小；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。



## 物体的明暗关系

明暗素描要求在光的作用下，正确表现对象的形、体积、空间和质量感。一个物体放在光源下，我们才能看清它的形体结构和特征，在素描中明暗起了很重要的作用。物体在光照射下，它的表面可分成受光面和背光面两部分，受光面可分成高光、亮灰面（中间层次），而暗面则可分为明暗交界线、反光、投影三部分，这就是我们所说的五调子。

### 明暗五调子

**高光：**受光物体最亮的点，表现的是物体直接反射光源的部分，多见于质感比较光滑的物体。

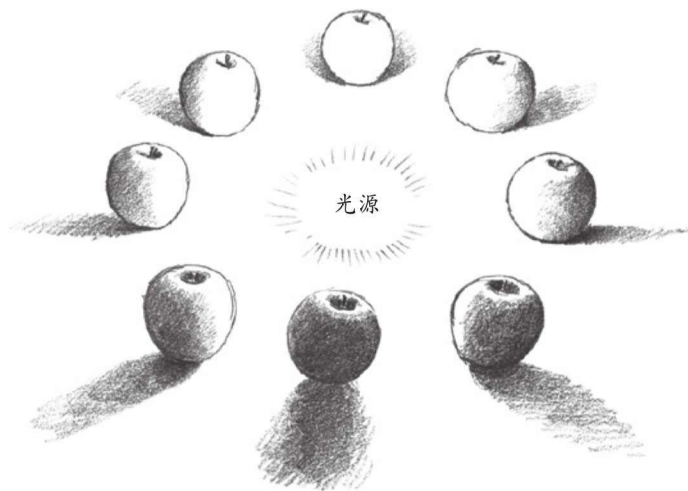
**亮灰面：**高光与明暗交界线之间的区域。

**明暗交界线：**区分物体亮面与暗面的区域，一般是物体的结构转折处。（明暗交界线不是指具体的哪一条线，它的形状、明暗、虚实都会随物体结构转折发生变化。）

**反光：**物体的背光部分受其他物体或物体所处环境的反射光影响的部分。反光色调层次不可过亮，不可以超过灰层次，否则会使画面过花。

**投影：**物体本身遮挡光线后在空间中产生的暗影。

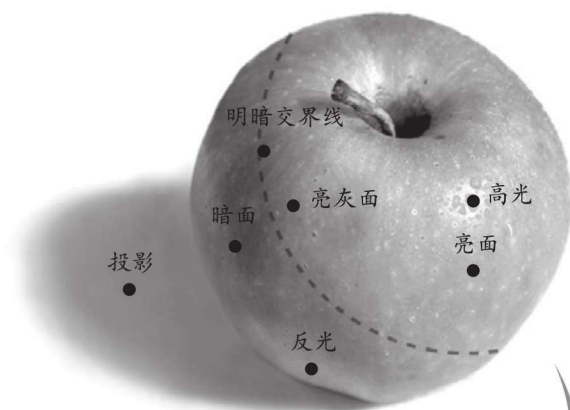
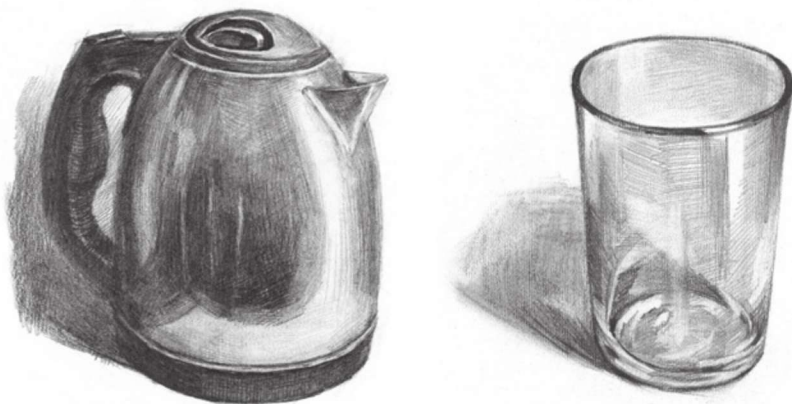
### 光源对物体明暗调子的影响



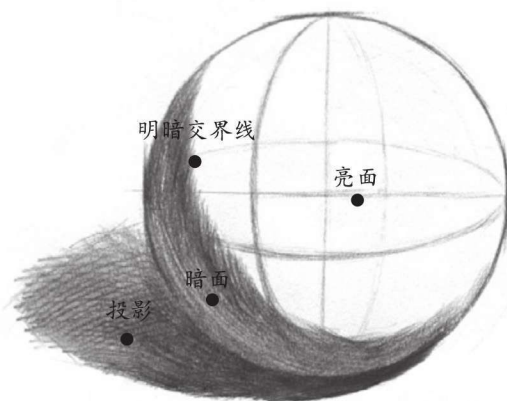
物体明暗五调子会随着光源的变化而变化。

### 物体自身材质对明暗调子的影响

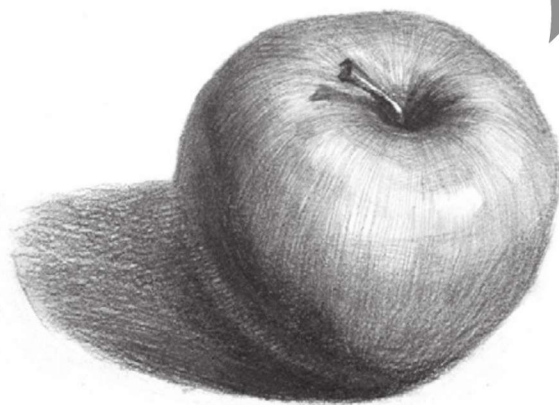
在素描基础绘画学习中明确地表现物体的三大面五调子，更有助于表现物体的体量感、质感，有助于体现画面的空间感、层次感。特殊形体、特殊材质的物体受光影响后不会产生明确的三大面五调子变化，如液体、玻璃、金属等。



1. 观察物体，理解明暗五调子的位置。



2. 用几何形辅助理解物体的明暗大关系。



3. 接照明暗五调子的变化规律塑造物体。



## 质感与量感

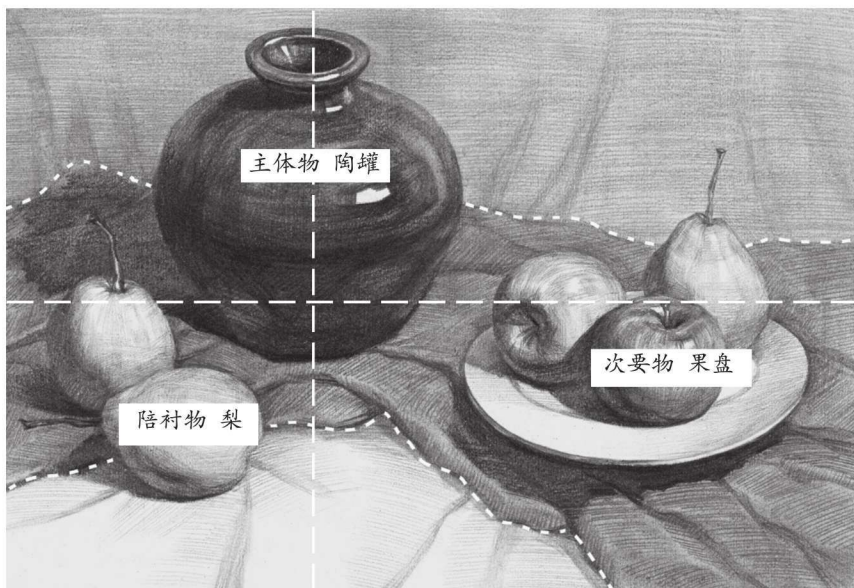
不同的物质给人以不同的视觉感知，这就是质感。如陶罐的粗糙，玻璃的光洁，丝绸的柔软，金属的坚硬等。量，是指物体的重量，不同的重量给人以不同的视觉感知，这就是量感。在造型艺术中，量感与质感的表现是密切联系的。物体的量感和某些质感本应是触觉感知，但当物体作用于我们的视觉后，唤起了我们的感知经验或某种心理联想，而产生了视觉上的质感和量感。在素描造型中，对物体质感与量感的刻画，将使物象的表现更真实而富于感染力。



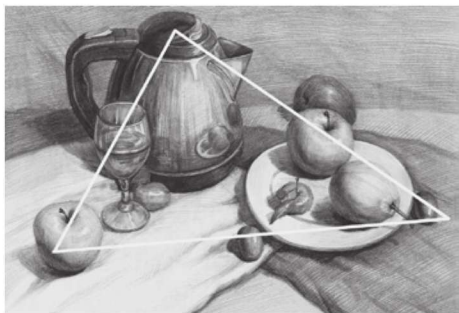


## 画面的构图

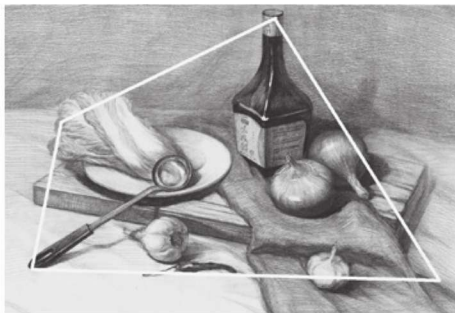
构图就是所画物体在画面中的摆放位置，对一幅写生来说，一般称为章法或布局。一幅画的构图应主体突出、主次分明、疏密得当，同时还要把黑白布置和空间处理考虑进去，要使周围物体与主体呼应，要使画面均衡统一、有前有后、有主有次、有聚有散、重点突出，使画面看起来完整，具有形式美。



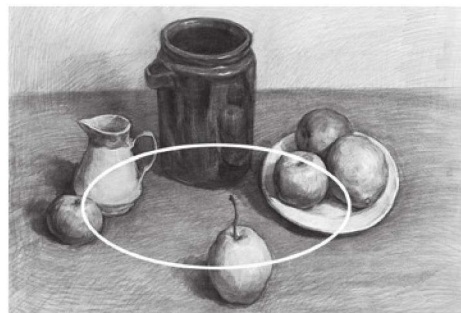
### 常见的构图形式



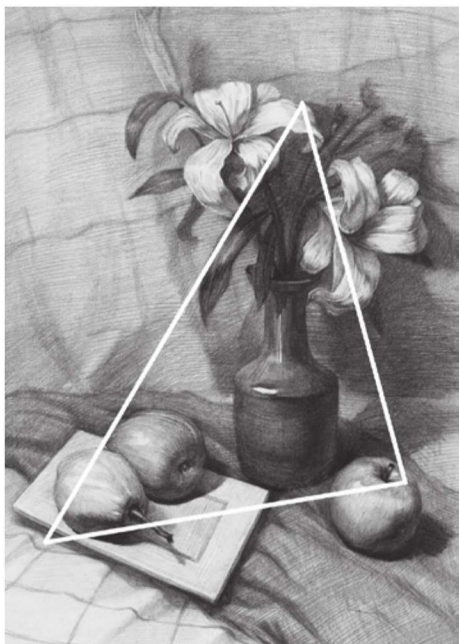
三角形构图（横）



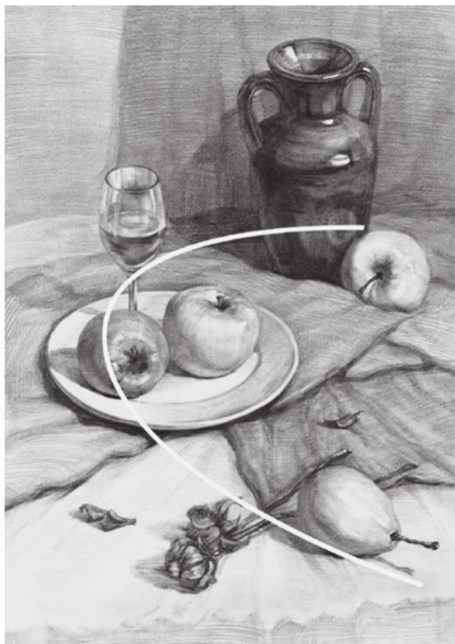
多边形构图



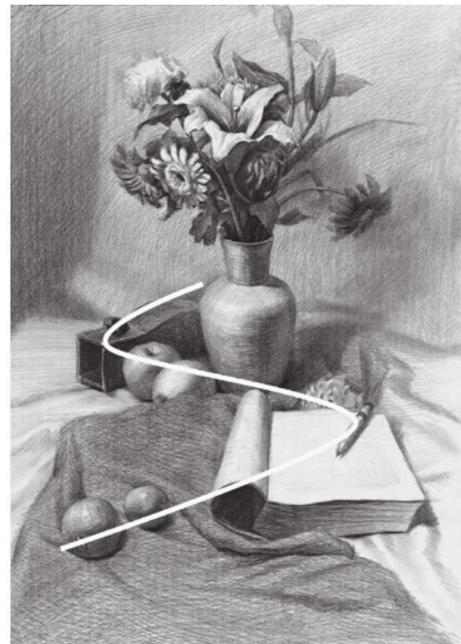
圆形构图



三角形构图（竖）



C形构图



S形构图

**三角形构图：**横式三角形构图，画面显得非常稳定，需要确定出主体物、次主体物。当写生主体物比较高时，适合采用竖式三角形构图，主体物尽量布局在画面的黄金分割线处，这样的构图更稳定。

**多边形构图：**此类构图相对较难掌握，适合俯视角度与物体较多的画面布局。

**圆形构图：**圆形构图能加强中心主体物的表现，通过主体物向周围扩散开来。此类构图适合物体较多的画面布局。

**C形构图：**C形构图的画面动感程度优于其他形式的构图。这种构图方式使画面具有流动性，更容易表现较大空间的画面。

**S形构图：**S形构图优美、有活力，给人一种美的享受，画面也显得生动、活泼，可有力地表现出场景的深远。这类构图可拉长画面的空间关系，更突出主体物。



## 第二章 单体静物的画法



实物照片



结构分析

### 要点分析

表现苹果平滑的表面时,要用严密的线条,色调要均匀,笔触不要太僵硬、明显。通过深入细致的刻画,充分表现苹果严谨的结构和平滑的质感特征。苹果的蒂窝处,我们可以把它分解开来理解,柄部可看作一个弯曲的圆柱体造型,明暗变化的转折关系都是围绕圆柱体的明暗变化来展开。

### 苹果的画法

#### 步骤讲解

步骤一:确定苹果的基本比例位置,用直线切出大形,注意苹果的形体特征。

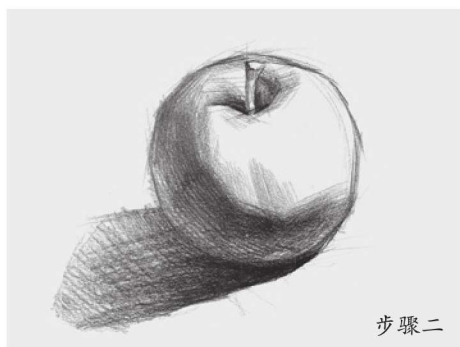
步骤二:根据苹果基本形体特征明确外形,并找出明暗交界线,画出形体关系。注意明暗交界线的位置。

步骤三:根据明暗关系强化灰面调子,拉开明暗交界线的强弱变化,注意柄部凹陷处的明暗转折处理。

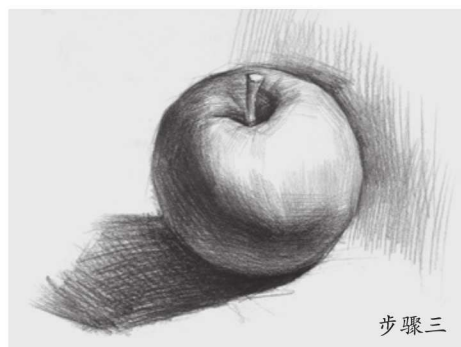
步骤四:调整画面,加强暗部的虚实变化,质感要明确,空间关系应突出,画面层次应分明。



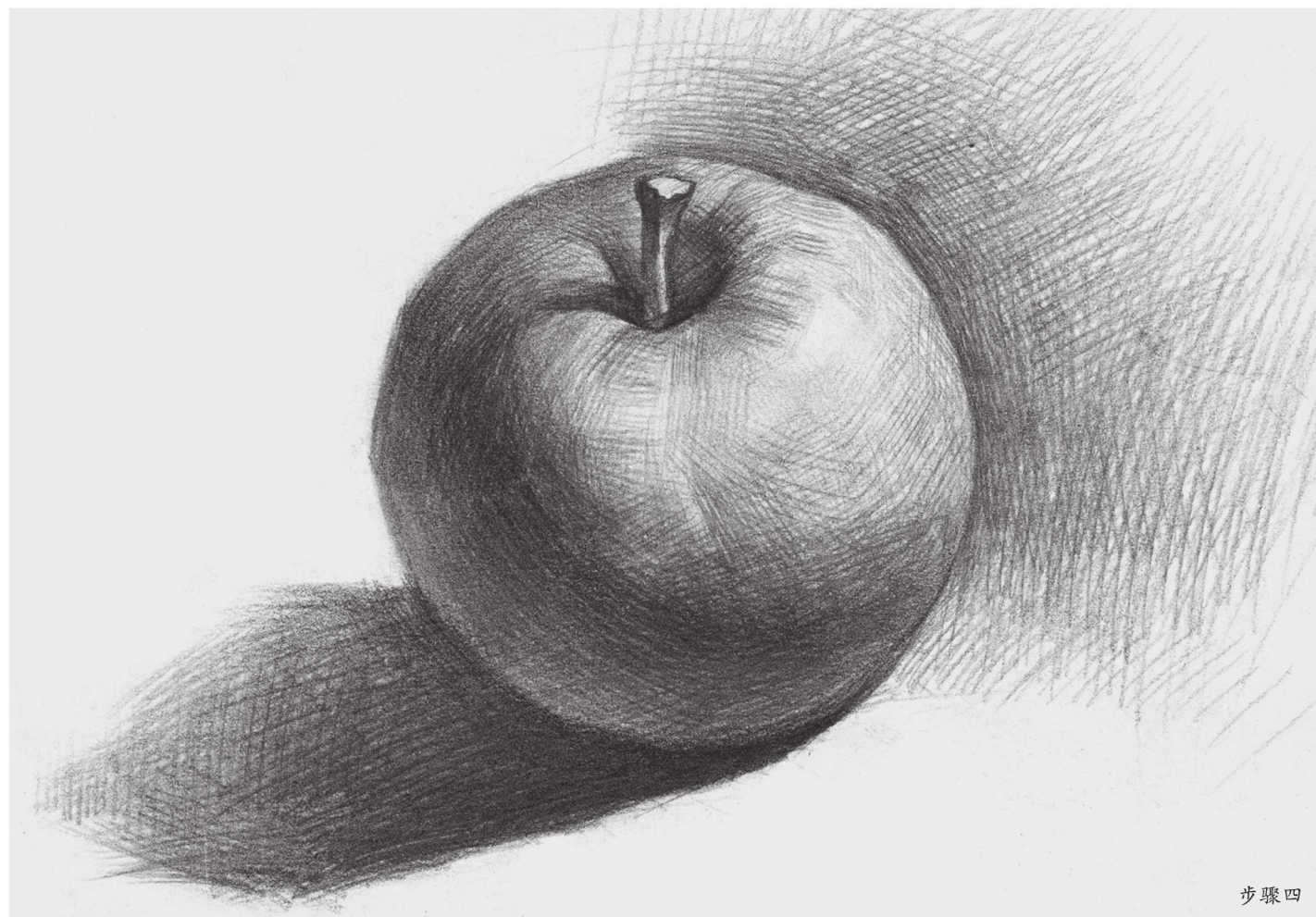
步骤一



步骤二



步骤三



步骤四



## 梨的画法



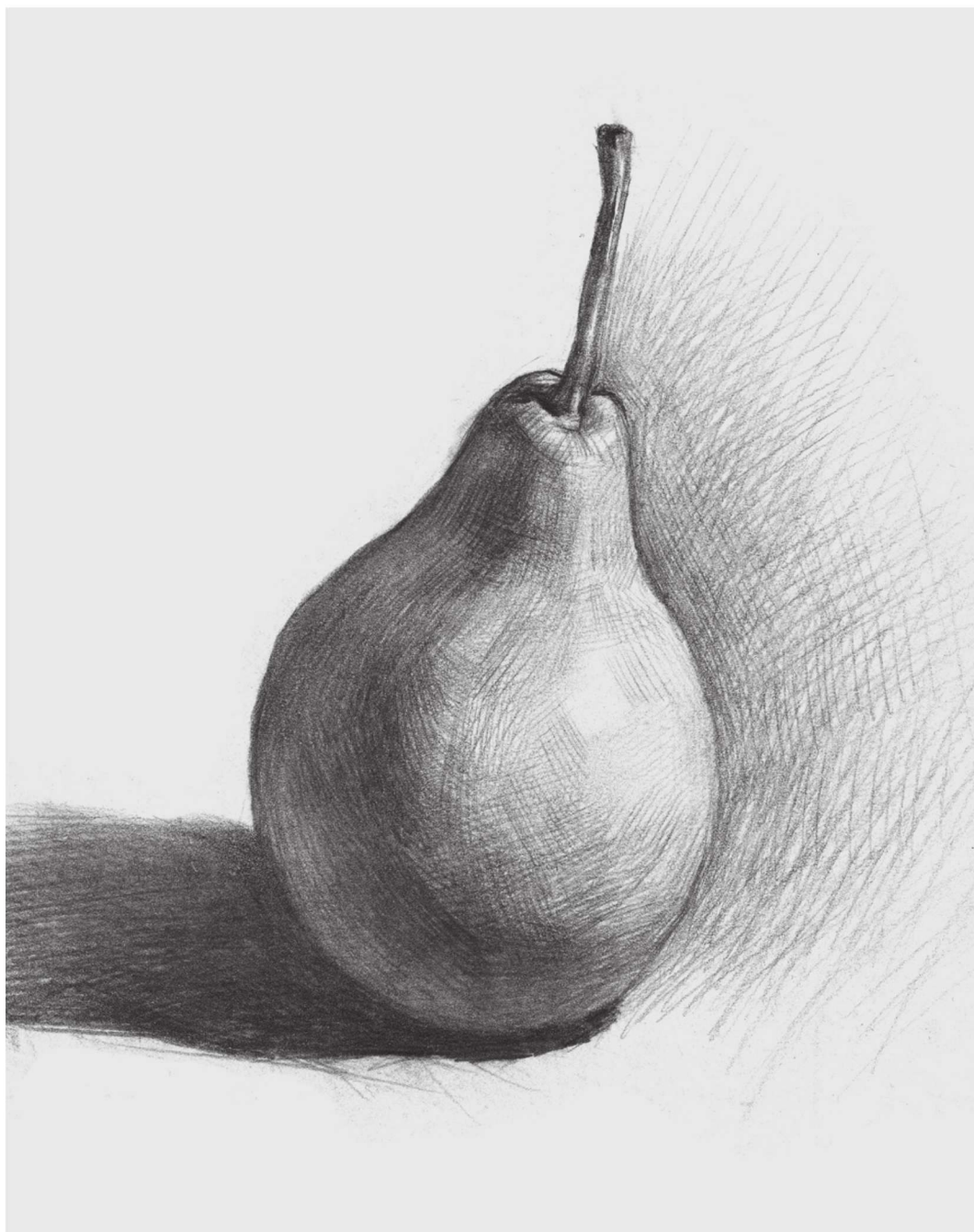
实物照片



结构分析

## 要点分析

梨的上半部分形体可以概括为圆锥体，下半部分形体可以概括为球体。形体的处理方法与苹果相似，但梨的表面比苹果粗糙，高光也没有苹果那么明显。在处理上要加强对比，注意梨蒂部要看作是很细的圆柱体结构。



步骤一：确定梨的比例关系。勾勒出轮廓，注意用笔要轻。



步骤二：画出明暗交界线，调整梨的形状、结构和透视，并确定出明、暗两大关系。



步骤三：刻画梨的暗部，对灰部色调进行合理安排。刻画时注意梨的立体感、空间感、光感及质感的表现。



步骤四：运用各种线条组合表现梨的形体和质感，使梨的明暗层次更丰富、更细腻。

## 香蕉的画法

### 要点分析

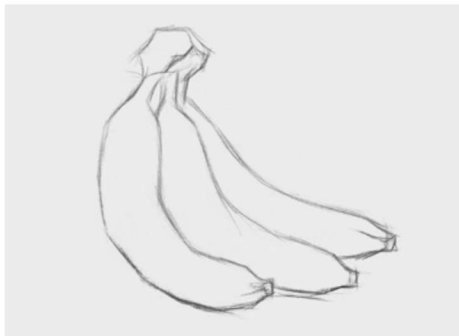
香蕉的色素淡，表面没有明显的高光。画前先要认真分析一根香蕉和整组香蕉之间的组合关系。单个的香蕉结构类似于六面柱体，只是棱角转折没几何体明显，外形呈弧形。表现时，先整体铺设明暗关系，再根据香蕉的组合关系，找准明暗交界线的位置，再分开单独表现单个香蕉。



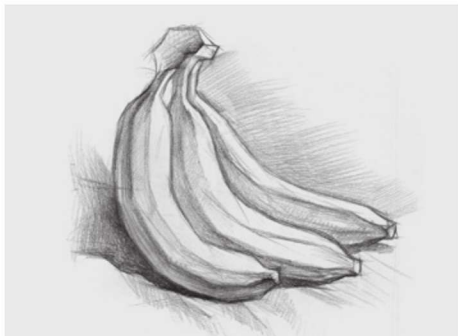
实物照片



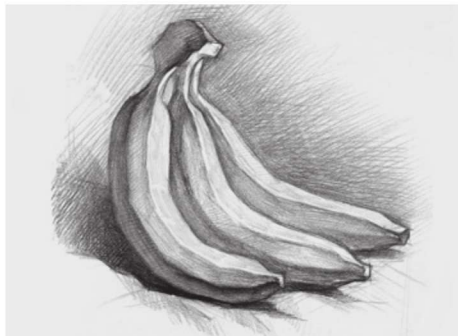
结构分析



步骤一：确定香蕉的比例关系。勾勒出轮廓，注意用笔要轻松。



步骤二：分出香蕉的受光面和背光面，使香蕉呈现基本的体积关系。



步骤三：丰富暗部层次，逐步画出亮部灰调子，注意物体表面小的形体转折变化。



步骤四：深入刻画，注意香蕉整体的协调统一，准确表现出香蕉头尾的特征及转折处的棱角面变化。



## 青椒的画法

### 要点分析

青椒由多个不规则瓣组成，我们可以把它的外形理解成圆柱体。青椒表面较光滑，固有色较深，高光较多。绘画时青椒蒂与青椒始终作为一个整体进行塑造。注意青椒各个小瓣的暗部均有五调子的变化，并且每个起伏的调子和虚实都不一样。



实物照片



结构分析



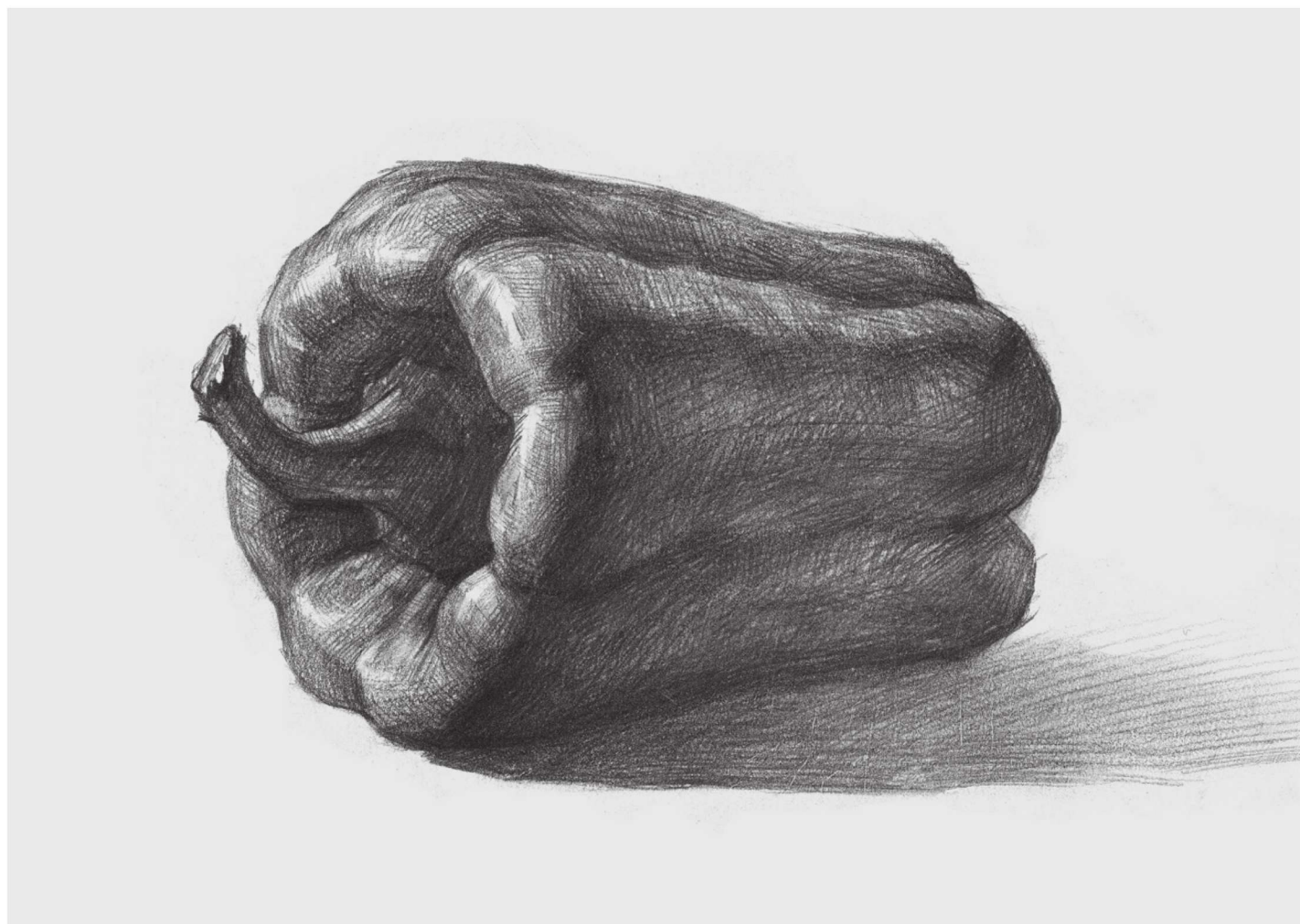
步骤一：画出青椒的外形与体感特征，表现青椒外轮廓的穿插关系。



步骤二：调整和明确基本形，确定基本形体转折，铺出暗部及投影调子。



步骤三：进一步明确形体，加强暗部调子，拉开虚实变化。



步骤四：加强亮部与灰部的过渡，对整体进行比较，进行最后的调整。



## 卷心菜的画法

### 要点分析

卷心菜整体形态可概括为球体，其菜叶叶脉繁杂，受光的影响会出现不同程度的细小亮部，这便需要我们在绘画时对光源有所区分及选取，切忌画得过花、过碎。



实物照片



结构分析



步骤一：确定卷心菜的高宽比例，定出它的基本形。找出卷心菜的明暗交界线及投影关系。



步骤二：明确卷心菜的形体转折，铺出暗部及投影大的明暗调子。



步骤三：刻画暗面各层次的关系，增加暗面的精彩刻画，注意卷心菜表面小的形体转折变化。



步骤四：进行细节的刻画，注意卷心菜亮部叶脉的表现。围绕球体的明暗关系刻画叶脉的虚实变化。



## 大白菜的画法

### 要点分析

大白菜由菜茎、菜叶和菜根组成，整体形体可以概括为圆柱体。在刻画时首先要把握住大的形体关系，菜叶表面复杂的细节应依据大的形体关系进行处理，不要拘泥于细节刻画而忽略了整体的关系。注意菜根部位的造型，大白菜的亮灰面转折要表现得自然。



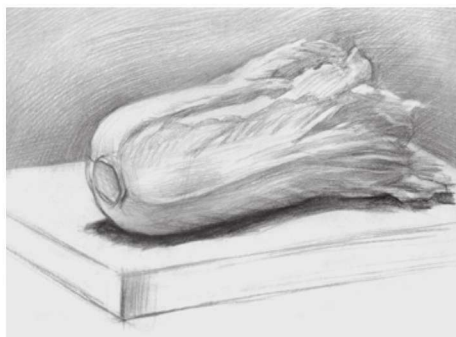
实物照片



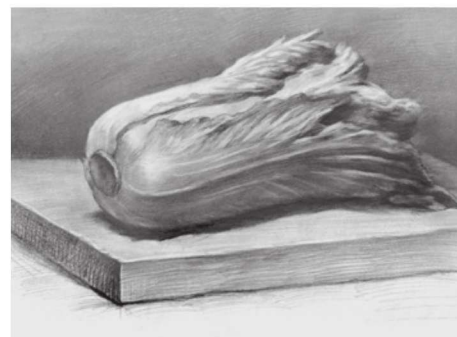
结构分析



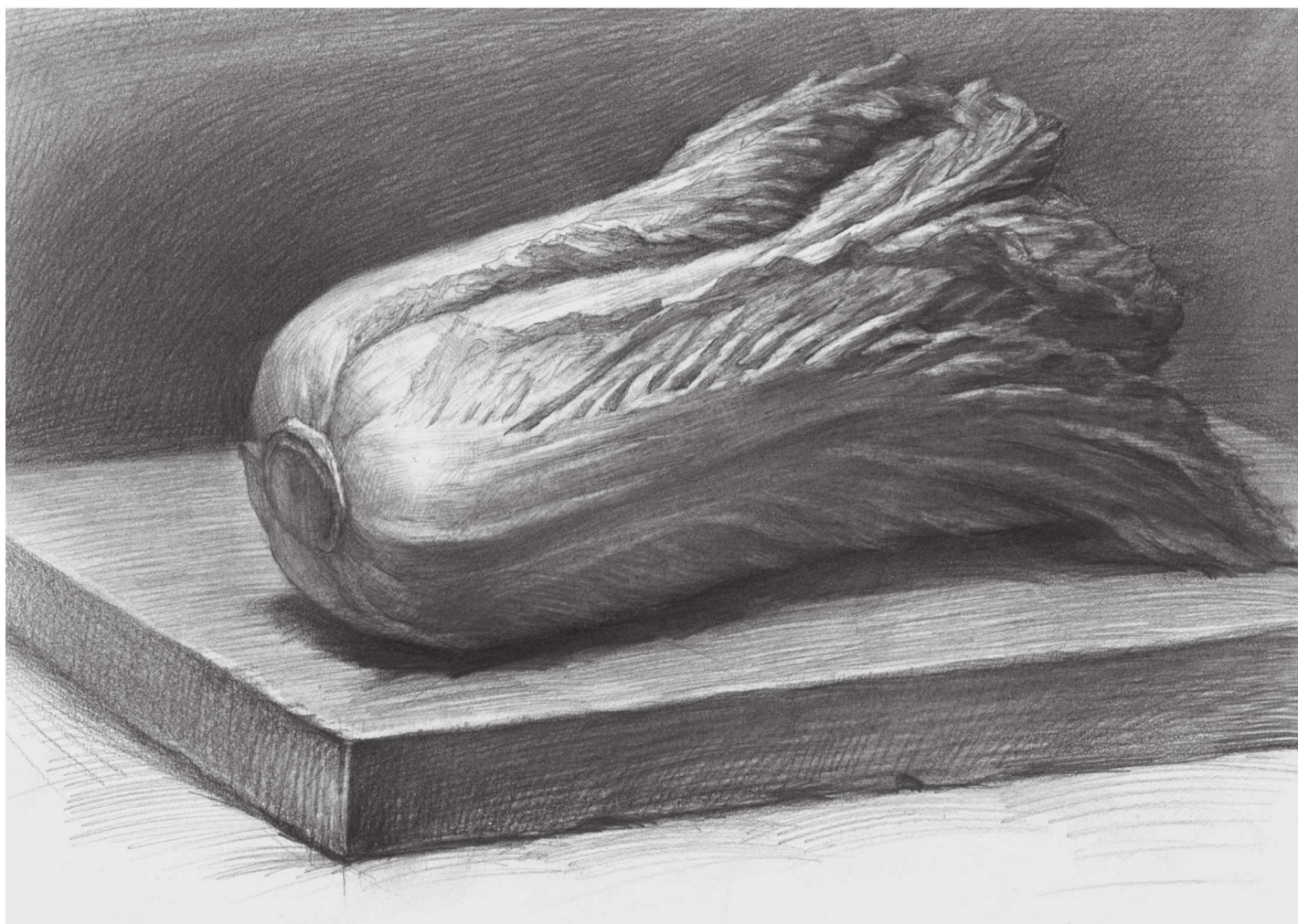
步骤一：把大白菜理解为圆柱体，定出大白菜的宽高关系，画出结构线、明暗交界线及投影的位置。



步骤二：从明暗交界线开始，对整个暗部和投影进行整体铺色。



步骤三：加强大白菜的明度对比，进一步加强体积的塑造。表现暗面体积，再向灰面过渡。



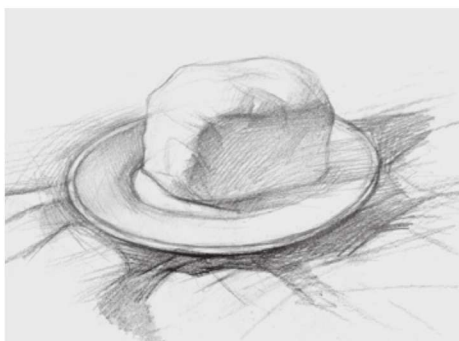
步骤四：深入细节，注意大白菜叶脉的刻画不能过于生硬，注意叶脉的用笔必须围绕大白菜的体积变化。



## 面包的画法

### 要点分析

面包的表面质感较粗糙，它没有强烈的高光点，也没有过强的反光，受环境影响不大，色彩过渡明显。在刻画时应注意多用短细线表现面包上下两部分明暗的过渡。瓷盘的刻画要注意盘沿的厚度，这个细节要表现出来，否则盘子看起来会像纸一样轻薄，没有体积感。



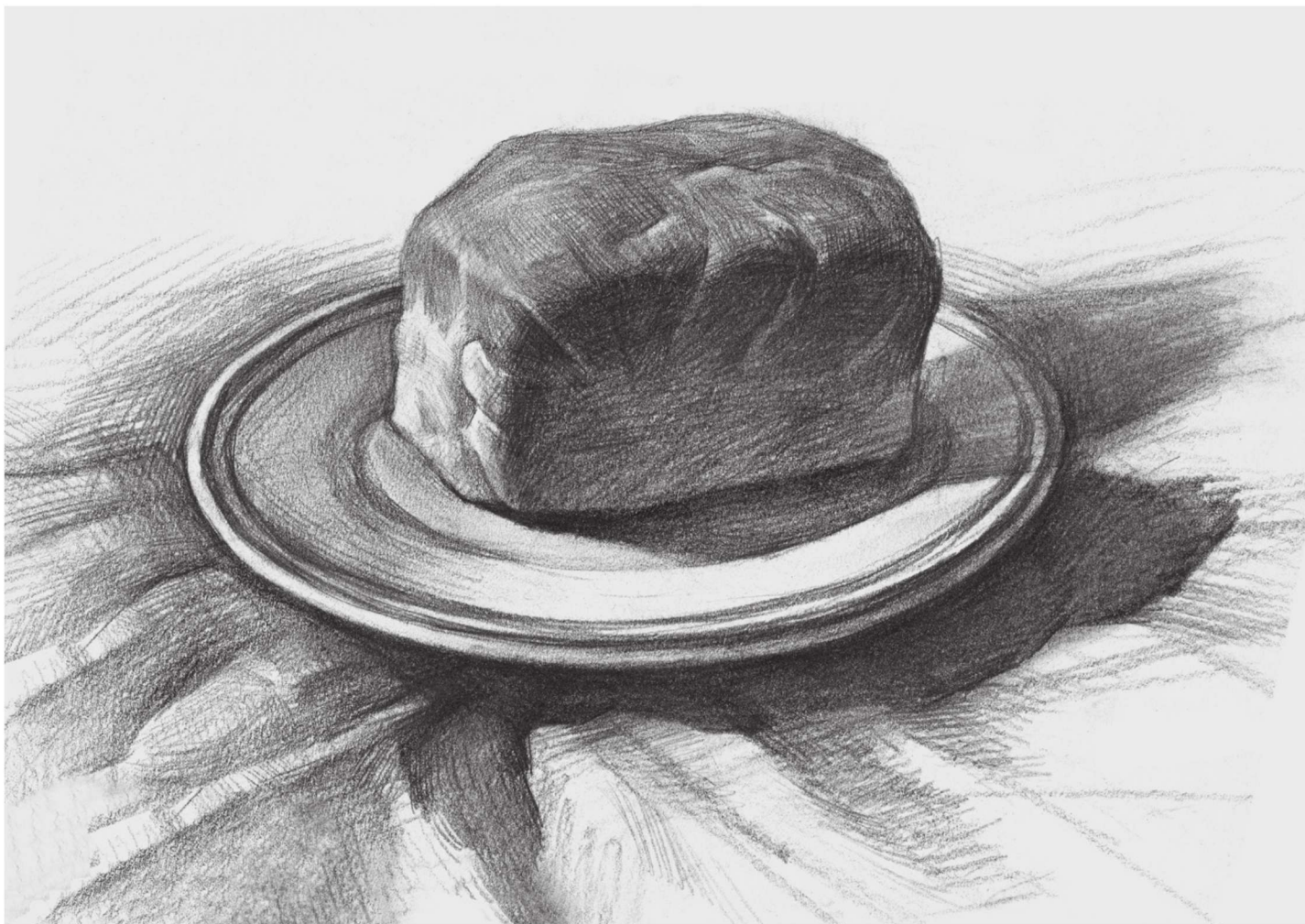
步骤一：用直线概括形体，确定基本形，注意形的转折及比例关系。



步骤二：运用不同层次的灰调子整体处理面包的转折变化关系，使体积感完整。



步骤三：用较松的线条丰富暗部体面，加强投影，形成一定的对比效果。



步骤四：对面包的整体关系进行强调或减弱，使面包的细节、体积感、质感有更完整的体现。



## 酒瓶的画法



实物照片



结构分析

### 要点分析

酒瓶属对称形物体，因此结构相对较简单，要注意的地方就是瓶子颈部两边的平滑度要一致。因酒瓶的色素较深，透光性较弱，明暗规律与一般明暗规律不同，它的受光部除了高光外，其余的色素比背光部还深。但瓶身的标签纸明暗规律不变。



步骤一：定出酒瓶各部位的比例位置，通过中轴线确定对称关系，切出基本形。



步骤二：确定基本形，找出色调最深的地方，铺出暗部调子，注意瓶口形体的准确表现。



步骤三：进一步表现酒瓶黑、白、灰关系，有区别地表现高光、反光、标签的明暗色调。



步骤四：深入刻画，加强酒瓶整体色度，准确体现各部位的反光关系，标签的表现要符合瓶身形体的转折。