

素描静物

特写静物

美术速成技法

肖平西·著

详解

黑龙江美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

特写静物/肖平西主编. —哈尔滨：黑龙江美术出版社，2005. 12
（美术速成技法）
ISBN 7-5318-1511-7

I. 特... II. 肖... III. 静物画-素描-技法（美术） IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第144802号

书 名/特写静物

作 者/肖平西	
出 版/黑龙江美术出版社	
地 址/哈尔滨市道里区安定街225号	
邮政编码/150016	
经 销/全国新华书店	
责任编辑/步庆权	
装帧设计/李家友	
发行电话/（0451）84270514	
网 址/www.hljms.com	
制 版/上海龙腾印务有限公司重庆分公司	
印 刷/重庆瑞琪印务有限公司印刷	
开 本/787×1092毫米 1/8	
印 张/15	
字 数/180千字	
版 次/2006年1月第一版	
印 次/2006年1月第一次印刷	
书 号/ISBN7-5318-1511-7/J. 1512	
定 价/65.00（全五册）	

本书如发现印装质量问题，请直接与印刷厂联系调换。

部分美术院校校址

中央美术学院
北京市朝阳区花家地南街8号
邮编: 100102
电话: 010-64771085

清华大学美术学院
北京市朝阳区东环北路34号
邮编: 100020
电话: 010-65022098

中国美术学院
浙江省杭州市南山路218号
邮编: 310002
电话: 0571-7079585

天津美术学院
天津市河北区天纬路4号
邮编: 300141
电话: 022-16898100

西安美术学院
西安市含光南路100号
邮编: 710065
电话: 029-8222342

湖北美术学院
武汉武昌中山路374号
邮编: 430060
电话: 027-88862125

广州美术学院
广州市海珠区昌岗东路257号
邮编: 510260
电话: 020-84019197

鲁迅美术学院
辽宁省沈阳市和平区三好街19号
邮编: 110004
电话: 024-23930883

四川美术学院
重庆市九龙坡区黄桷坪正街108号
邮编: 400053
电话: 023-86181038

中央戏剧学院
北京市东城区棉花胡同39号
邮编: 100710
电话: 010-64013688

北京电影学院
北京市海淀区西土城路4号
邮编: 100088
电话: 010-82048291

北京服装学院
北京市朝阳区和平街北口
邮编: 100029
电话: 010-64288364

北京印刷学院
北京市大兴区华北路25号
邮编: 102600
电话: 010-69244562

首都师范大学
北京市海淀区西三环北路105号
邮编: 100037
电话: 010-68901114

景德镇陶瓷学院
江西省景德镇陶阳路
邮编: 333001
电话: 0798-8499720

株洲工学院
湖南株洲市文化路
邮编: 412008
电话: 0733-2622337

天津轻工业学院
天津河西区大沽南路1038号
邮编: 300022
电话: 022-28340965

中央民族大学
北京市海淀区中关村南大街27号
邮编: 100081
电话: 010-68932902

北京林业大学
北京市海淀区清华东路35号
邮编: 100083
电话: 010-62338222

解放军艺术学院美术系
北京市海淀区中关村南大街18号
邮编: 100081
电话: 010-66869061

上海戏剧学院
上海华山路630号
邮编: 200040
电话: 020-62482920

东华大学
上海市延安西路1882号
邮编: 200051
电话: 020-62372266

山东艺术学院
济南市文化东路91号
邮编: 250014
电话: 0531-6423607

青岛大学
青岛市宁夏路308号
邮编: 266071
电话: 0532-5895944

苏州大学艺术学院
苏州市千将东路333号
邮编: 215006
电话: 0512-65112855

南京艺术学院
南京市虎踞北路15号
邮编: 210013
电话: 025-3498056

浙江丝绸工学院服装分院
杭州市文一路88号
邮编: 310033
电话: 0571-8075814-4144

深圳大学
深圳市南山区南海大道2336号
邮编: 518060
电话: 0755-26536114

北京航空航天大学
北京市海淀区学院路37号
邮编: 100083
电话: 010-82317114

中国戏曲学院
北京市宣武区里仁3号
邮编: 100054
电话: 010-63445624

湖南大学
湖南长沙市岳麓山
邮编: 410082
电话: 0731-8823560

郑州轻工业学院
郑州市东风路5号
邮编: 450002
电话: 0371-3556297

西北纺织工学院
陕西省西安市金花南路19号
邮编: 710048
电话: 029-3235561-3284

江南大学
江苏省无锡市惠河路170号
邮编: 214036
电话: 0510-5813033

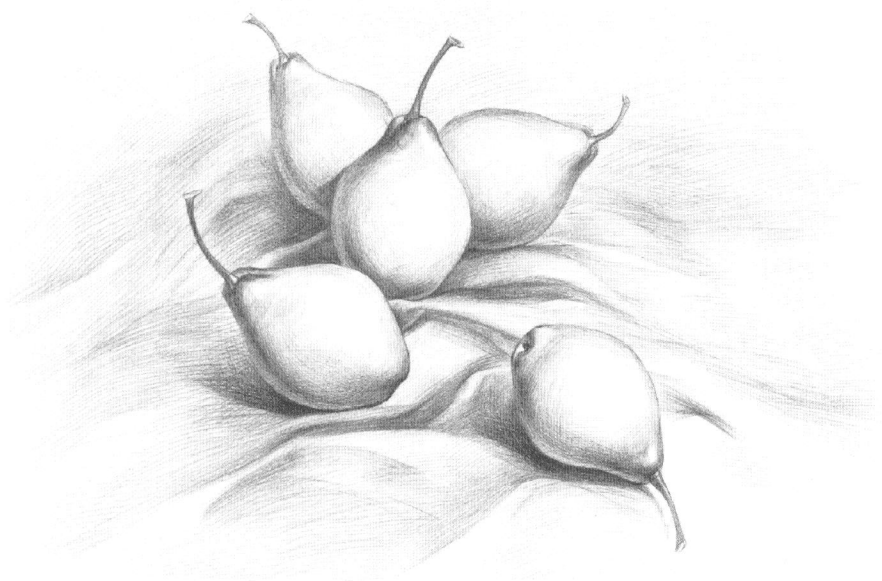
美术速成技法

特写静物

目 录

肖平西 著

- 一、素描造型的基本表现手法及工具.....2
- 二、素描静物写生的基本要求.....3
- 三、各类静物的表现步骤及方法.....4
- 四、作品欣赏.....21

黑龙江美术出版社

一、素描造型的基本表现手法及工具

素描造型的基本表现手法有线条造型和明暗造型两种方式，下面就谈谈这两种方式的运用：

一、线条。运用富有变化与富有空间意义的线条，利用它的走向、长短、粗细、强弱、松紧、虚实等关系以及它们之间的组合关系，能够表现物象的形体结构、透视关系、空间关系及其物体的质量感，同时能够表达作者的个性和对形象的独特感受。线条是极具说服力的语言，它具有丰富的表现力和形态美感。线条包括：（1）形体外轮廓部位透视面视觉上的缩减所形成的细窄的边缘线。（2）形体由于面与面之间的交接与联合产生的转折线。（3）用以组织调子、表现体面的排线。应用浓淡、虚实的线条正确表现形体的轮廓线与结构线，明确它们的穿插与衔接，能够确定物象形体的主要特征与空间关系。

二、明暗色调。明暗色调是素描的基本表现手段之一。是表现物象立体感、空间感的有效方

法，对真实地表现对象具有重要的作用。明暗素描适宜于立体地表现光线照射下物象的形体结构，不同的质感和色度及物象的空间距离感等等，使画面形象具有较强的直觉效果。明暗色调是指物体对光照量的不同反射而造成的不同的明度，并由此产生的色度上的层次变化。实际上明暗是形体本质特征在一定光照下的特定表现。因此，正确描绘画面的明暗色调关系，能够正确地表现形体体面的起伏、形体的空间关系、体现物体的形体，从而在平面上创造富有立体感的视觉形象。

素描静物写生的工具和材料通常多采用铅笔、炭笔、炭精棒、橡皮。铅笔可分为软（6B、5B）、中（4B、2B）、硬（HB、H），还可备用木炭条、炭粉、色粉笔、钢笔、软橡皮、干布等。不同的工具会产生不同的绘画效果。纸张可采用素描纸、绘图纸等一般纸质坚韧耐磨而略带纸纹的，不太光滑的为佳。

二、素描静物写生的基本要求

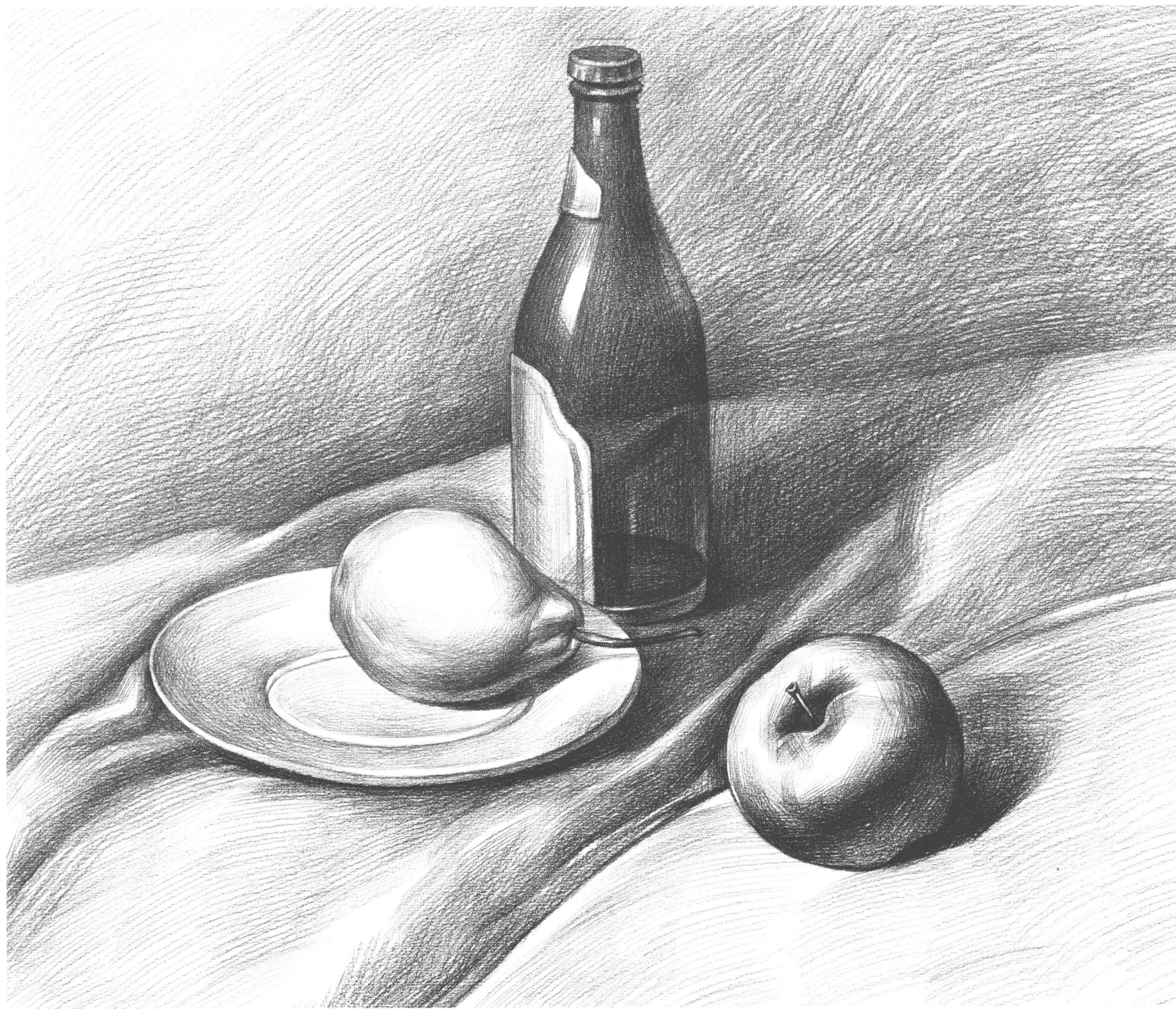
素描写生基本要求可分为三大面、五调子。素描所指的三大面、五调子是在对物体进行调子分析时的综合分析方法，它适用于一切明暗法的物体描绘。三大面就是从色调块面的转换层次上看，由亮部、中间层次组成白色调区和灰色调区，交界线与反光投影组成黑色调区通称为黑、白、灰三大面。五调子则是基于绘画在表现明暗时的相对性而言的。我们把物体的明暗关系归纳为五种基本调子：即亮部、中间层次、明暗交界线、反光和投影，其中亮部和中间层次属于受光部（亮部）；明暗交界线、反光、投影属于背光部（暗面），基本构成两大明暗系统。明暗交界线即物体受光部与背光部相交接的地方，此处是受光最少也是物体最暗的部分，明暗交界线在素描中对物体的体积、结构的深入刻画和概括表现起着至关重要的作用。色阶：画素描要根据物体的起伏从最亮到最深应画出各种不同宽窄层次的色调变化，在素描中称色阶。色阶的变化排列恰当后，这样所表现物体的形象才能具体，色彩层次才能丰富准确。变化太少会显得单调，变化太多，容易雷同和混乱。

线条表现“实”的效果

线条表现“虚”的术效果

素描绘画中的灰阶变化

三、各类静物的表现步骤及方法

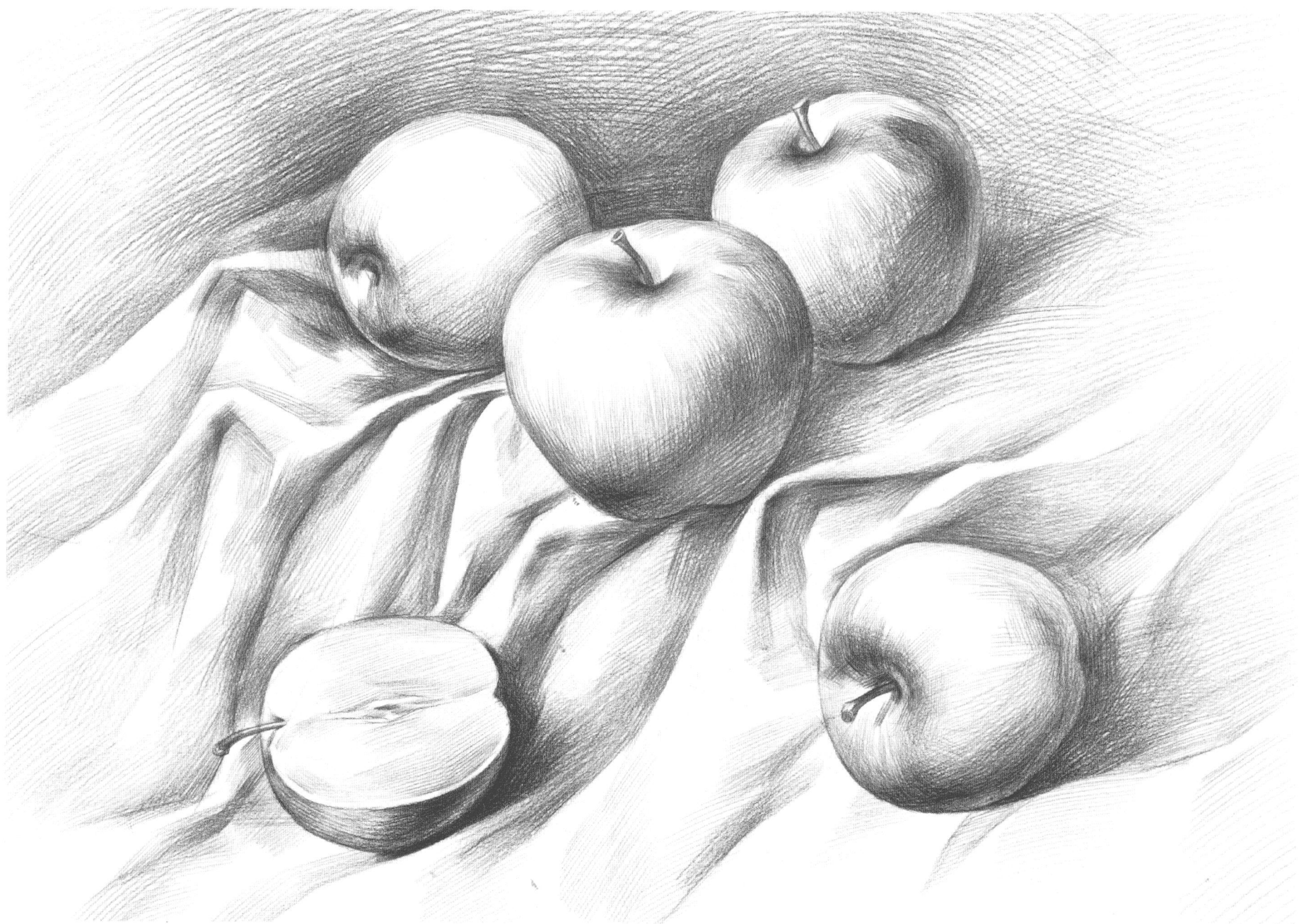
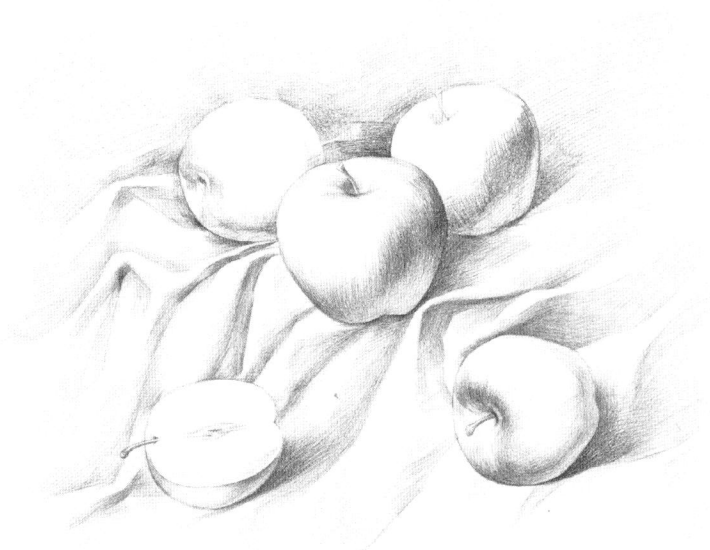
1. 在整体观察分析的情况下，定出画面的最高点、最低点，确定每一个苹果的位置、大小、形状、动态。根据苹果的摆放位置有取舍地画出衬布的走势、布纹。

2. 找到苹果和衬布的明暗交界线、投影。

3. 整体推进、铺大色调，画出苹果和衬布的明暗关系、透视关系和虚实变化。近大远小、近清楚、远模糊、近实远虚、亮部实、暗部虚。

4. 深入细节刻画，加强明暗对比，调整画面存在的问题，弥补画面不足之处。

苹果的特点和画法：从造型角度上讲，苹果通常是上大下小的球体，在顶部和底部都有一个凹陷的结构。作画时，应先塑造出苹果球体的体感，保留凹陷地方的亮部，画出凹陷的明暗交界线和反光。还应塑造苹果蒂的体积和投影（有时看不见投影）。从色彩角度上讲，苹果的表面并不只是一个灰阶，如果是一半红一半黄或是一半绿，那么红色就最深，绿色其次，黄色最亮。

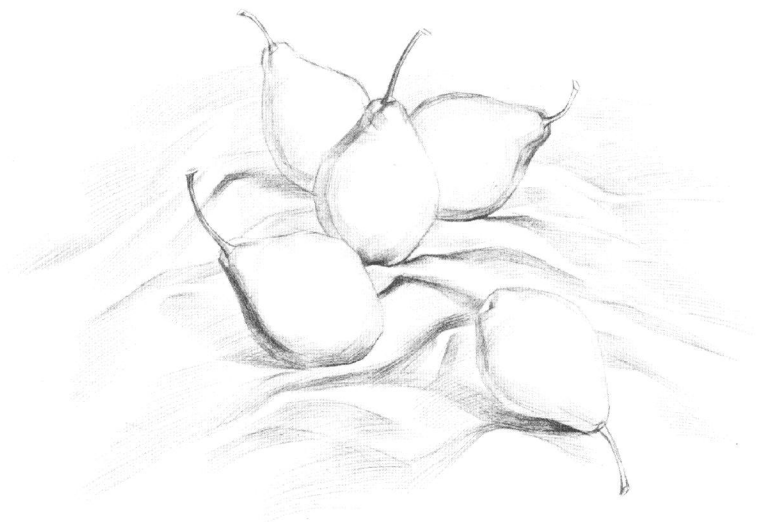
1. 在整体观察分析的情况下，定出画面的最高点、最低点，确定每一个梨的位置、大小、形状、动态。适当的画出衬布的布纹，布纹画得过多会使画面有些杂乱，不能反衬出物体。

2. 找到梨和衬布的明暗交界线、投影和梨蒂。

3. 整体推近铺大色调，画出梨和衬布的明暗关系、透视关系和虚实变化，区别出各个梨的明暗关系。

4. 深入细节刻画，加强明暗对比，调整画面黑、白、灰过渡关系，衔接好画面的各个灰色层次。

梨的特点和画法：梨有上天下小的酥梨和中间大两头小的鸭梨、香梨等。多数梨的外形都不是规则的梭形，而是有扭曲的动态感，起形时一定要捕捉到这一造型细节。和苹果一样都有上下两个窝，画法和苹果相似。梨的色彩多为浅黄色，明度较高，所以亮部应保留大面积的亮色。

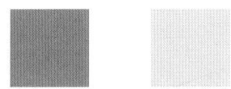
1. 从整体角度出发，画出整串香蕉的外形，并逐步找出每个香蕉的外形，注意区别开各个香蕉的大小、长短、弯度。注意前后香蕉的遮挡关系。

2. 找到香蕉的明暗交界线以及块面划分的位置。适当组织线条简单地表现出香蕉和衬布的明暗关系。

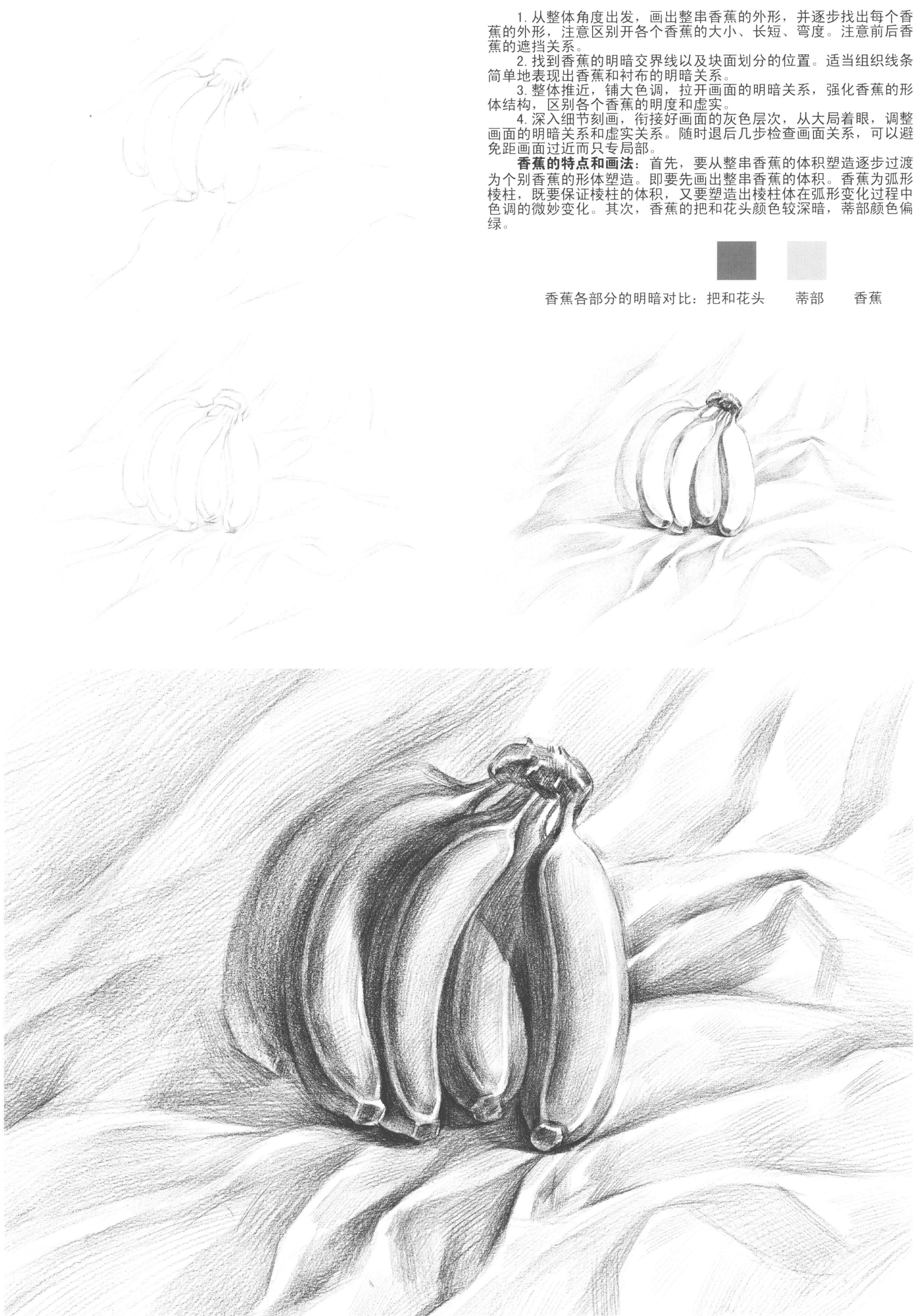
3. 整体推进，铺大色调，拉开画面的明暗关系，强化香蕉的形体结构，区别各个香蕉的明度和虚实。

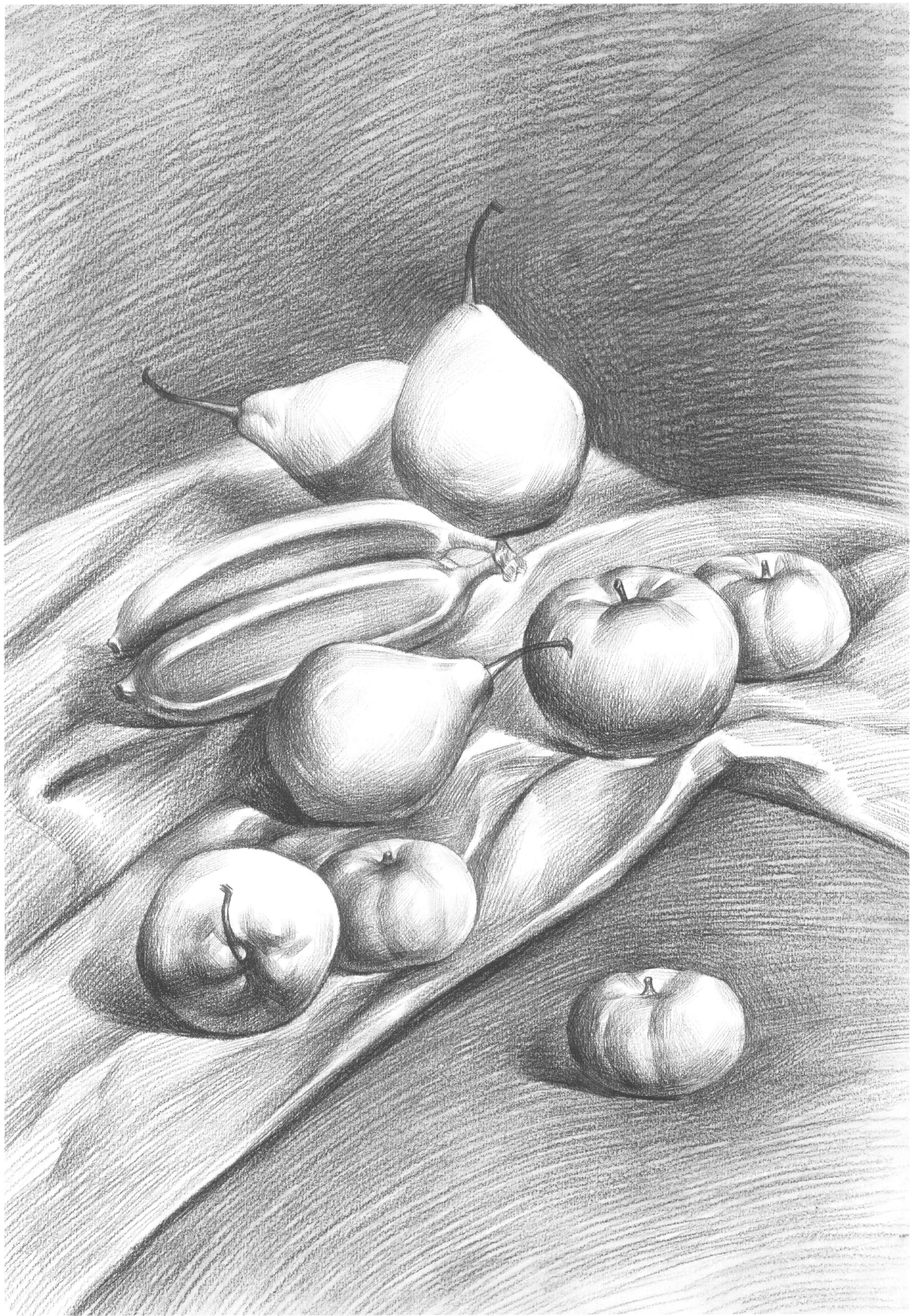
4. 深入细节刻画，衔接好画面的灰色层次，从大局着眼，调整画面的明暗关系和虚实关系。随时退后几步检查画面关系，可以避免距画面过近而只专局部。

香蕉的特点和画法：首先，要从整串香蕉的体积塑造逐步过渡为个别香蕉的形体塑造。即要先画出整串香蕉的体积。香蕉为弧形棱柱，既要保证棱柱的体积，又要塑造出棱柱体在弧形变化过程中色调的微妙变化。其次，香蕉的把和花头颜色较深暗，蒂部颜色偏绿。

香蕉各部分的明暗对比：把和花头 蒂部 香蕉

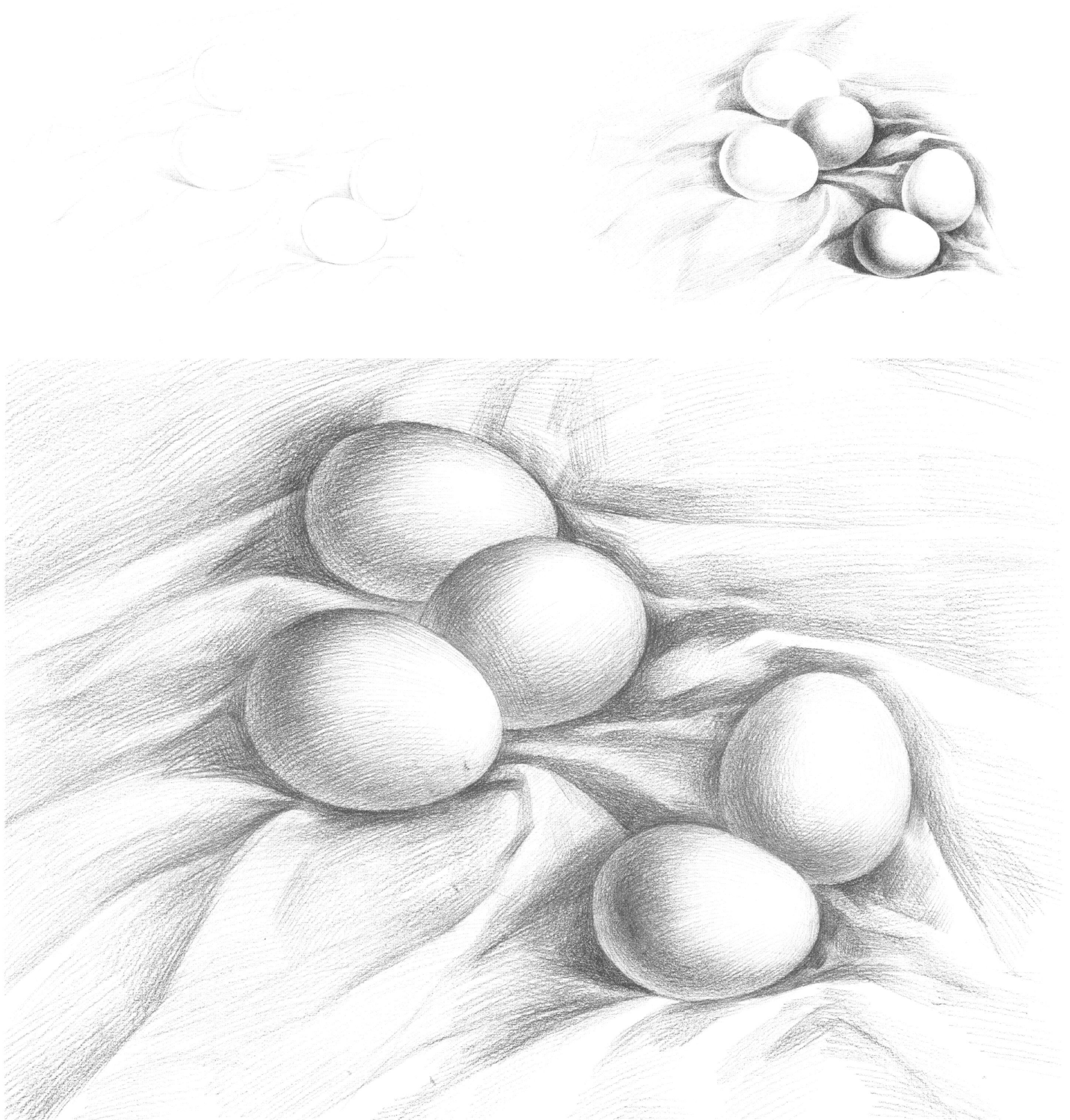
1. 从整体角度出发，定出所有鸡蛋的上下左右的位置关系，区别开每个鸡蛋的外形和摆放角度。

2. 画鸡蛋明暗交界线时，应注意明暗交界线色调的变化。

3. 整体推进，铺大色调，拉开画面的明暗关系，强化鸡蛋的形体结构，区别各个鸡蛋的明度和虚实。

4. 刻画细节时，一定要保持服从整体的色调关系，否则，失掉整体的局部就不是好的局部。

鸡蛋的特点和画法：每一个鸡蛋都有区别于其他鸡蛋的自己的外形特征和色彩。因为他们之间的差别非常微妙，所以，在画鸡蛋时，一定要仔细研究他们的形体，区别他们的色调，哪怕是高光和反光，也会有的强有的弱。因为部分鸡蛋有半透明的感觉，画反光时可适当保持相当的亮度。

1. 从整体角度出发，定出所有青椒的上下左右的位置关系，区别开每个青椒的外形和摆放角度。

2. 画青椒明暗交界线时，应注意明暗交界线色调的变化。

3. 整体推进，铺大色调，拉开画面的明暗关系，强化青椒的形体结构，区别各个青椒的明度和虚实。

4. 刻画细节时，一定要保持服从整体的色调关系，否则，失掉整体的局部就不是好的局部。

青椒的特点和画法：青椒表面光滑，反射光线能力强，所以，应保持明暗交界线与亮部强烈的对比。先着眼于整个青椒体积感的塑造，再塑造青椒表面的起伏关系。青椒为翠绿色蔬菜，塑造时应注意青椒的固有色较深。

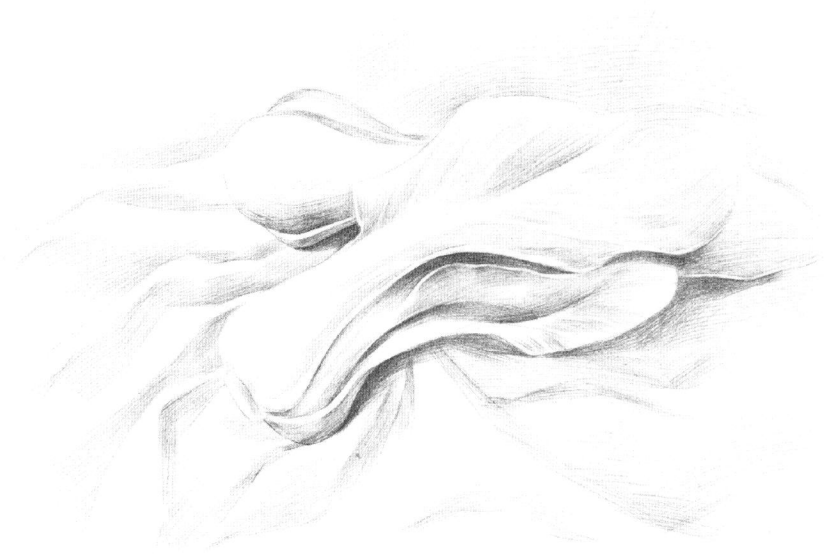
1. 从整体角度出发，定出所有小白菜的上下左右的位置关系，区别开每个小白菜的外形和摆放角度。

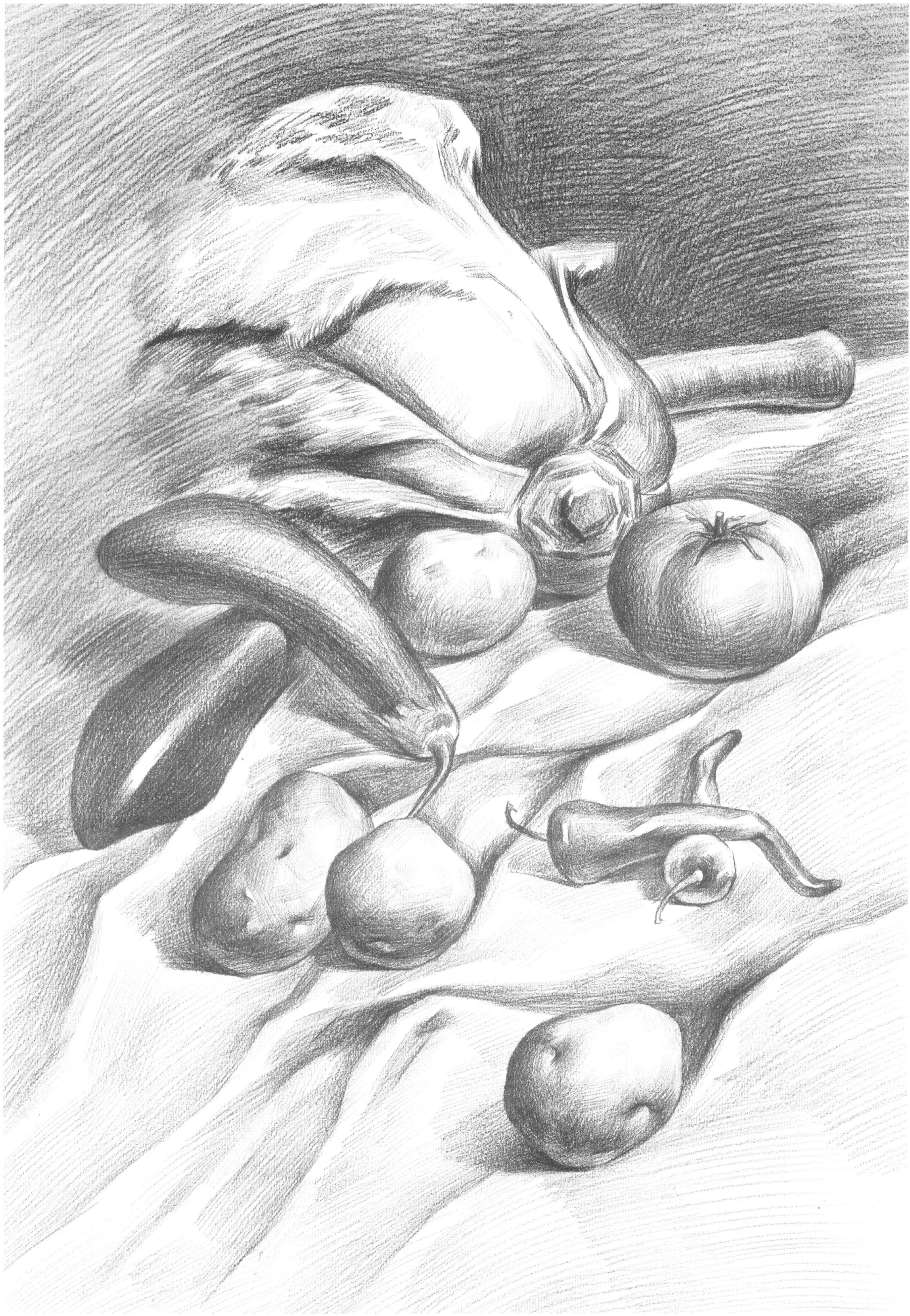
2. 画小白菜明暗交界线时，应注意明暗交界线色调的变化。

3. 整体推进，铺大色调，拉开画面的明暗关系，强化小白菜的形体结构，区别各个小白菜的明度和虚实。

4. 刻画细节时，一定要保持服从整体的色调关系，否则，失掉整体的局部就不是好的局部。

青椒的特点和画法：画小白菜时要注意菜的茎和叶有明显的明度差别，小白菜的茎形体饱满，叶的形体较为单薄，但叶也有厚度，切不可忽视。叶的卷曲和起伏会引起色调的变化。

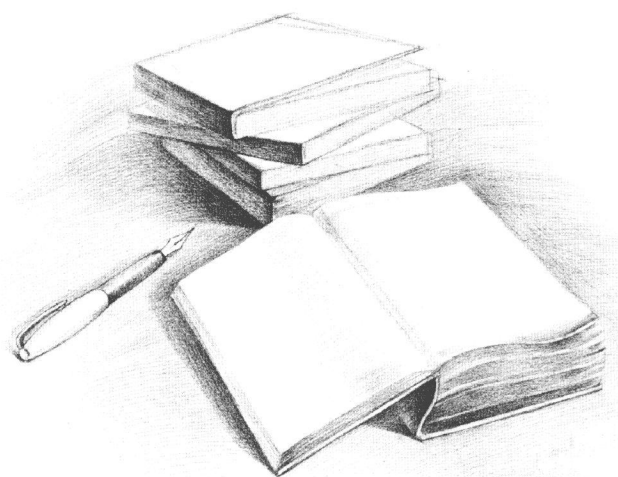
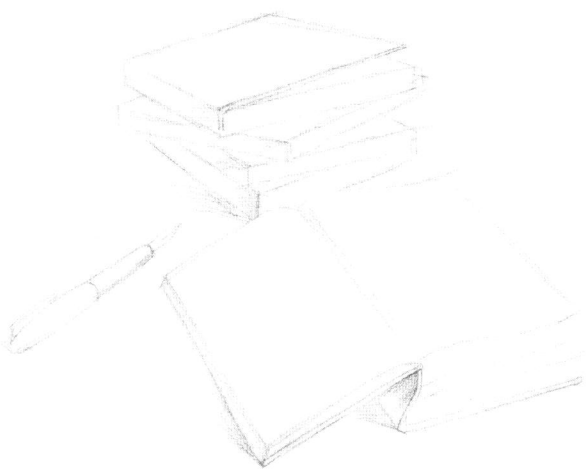
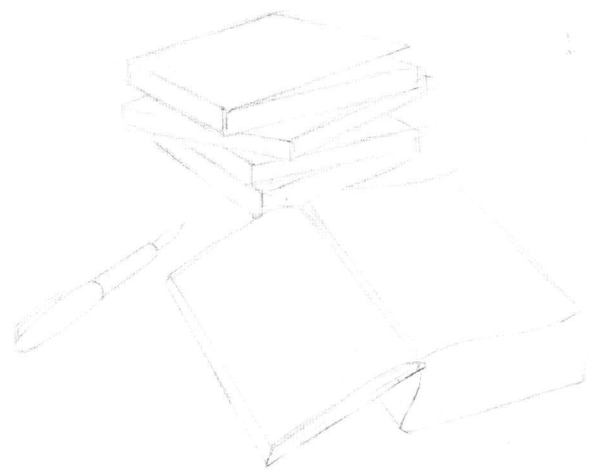
1. 颜料的造型可以概括成圆柱体，应注意圆柱的透视关系。
2. 找到颜料和衬布的明暗交界线、投影。
3. 整体推进、铺大色调，画出颜料和衬布的明暗关系、透视关系和虚实变化。近大远小、近清楚、远模糊、近实远虚、亮部实、暗部虚。
4. 深入细节刻画，加强明暗对比，调整画面存在的问题，弥补画面不足之处。

颜料的特点和画法：桶装颜料为透明的有机玻璃材质，固有色由颜料内部的颜色决定，同时，不管桶内盛的是深色颜料或是浅色颜料，有机玻璃受环境影响较大。锡管装颜料有金属特性，应注意加强明暗对比，保持高光和反光的亮度。用过的锡管装颜料虽然质感较弱，但也有适当的厚重感和硬度。

1. 在整体观察分析的情况下，定出画面的最高点、最低点，确定每一本书的位置、大小、形状、动态。
2. 找到书和衬布的明暗交界线、投影。
3. 整体推进、铺大色调，画出书的明暗关系、透视关系和虚实变化。
4. 深入细节刻画，加强明暗对比，调整画面黑、白、灰过渡关系，衔接好画面的各个灰色层次。

书的特点和画法：书的结构较为明确，但纸的表面并不完全是平面，作画时要画出纸面的起伏关系。把书的厚度和纸张的厚度结合起来，可适当刻画书页的厚度。书的透视变化应引起足够的重视。

1. 从整体角度出发，画出衬布外形，并逐步找出布纹的外形，注意前后布纹的遮挡关系。
2. 找到布纹的明暗交界线以及块面划分的位置。适当组织线条简单地表现出衬布的明暗关系。
3. 整体推进，铺大色调，拉开画面的明暗关系，强化衬布的形体结构，区别远处和近处衬布的明度和虚实。
4. 深入细节刻画，衔接好画面的灰色层次，从大局着眼，调整画面的明暗关系和虚实关系。

衬布的特点和画法：衬布也有体积感，这需要通过塑造布纹来实现。要塑造衬布的体积，就要画出衬布的亮部、暗部、明暗交界线、反光、投影。如果是绸布，则要尽量区别开明暗交界线和高光的灰阶。尽力保持整体的明暗和虚实关系，否则衬布就会成为一条条的柱体。

