

SKETCH

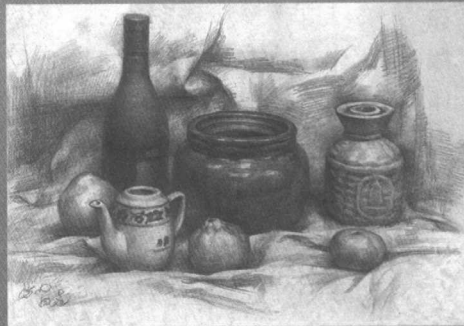
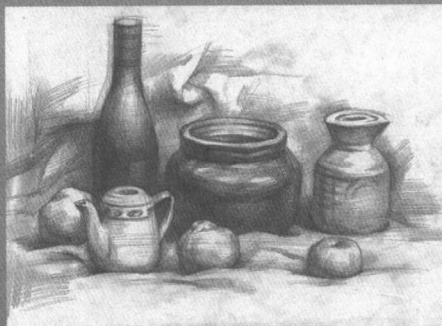
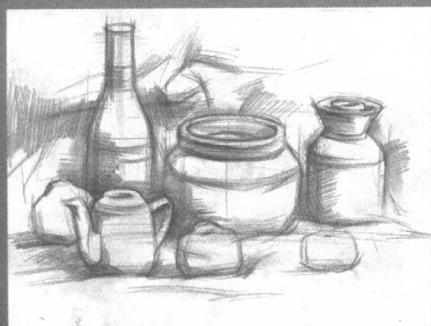
青少年宫专用教材

BASE

基础素描

静物

主编 高甬春
编写 陈凤远

浙江科学技术出版社

作者介绍

陈凤远，中学一级美术教师，现就职于杭州青少年活动中心美术部，至今从事美术教学15年。先后向中国美院等美术院校培养优秀专业人才50余名。著有《素描》、《素描基础教程》等专业书籍，全国发行。作品入选美术院校高考临本。

前言

静物素描的作画对象是生活中常见的实物器具，是素描中级班学习的主要内容。器物具有复杂丰富的造型，无论是结构比例还是形体外表，表现难度都大大增强了。学习静物素描是提高认识理解水平，培养塑造能力的必经之路。许多优秀学员都是首先具备了良好的静物写生能力，然后稳步发展踏上艺术之路的。为了帮助学员顺利掌握静物素描基础知识和表现方法，精心编写了这套“静物素描教材”。

新编“静物素描教材”区别于“原理先行”的传统教学模式，是根据基础素描教学长期积累的经验，采用“以物说理”的方式，对常见的器物从外形到结构，从形体特征到表现手法，一一作了具体详尽的分析，并逐步深入到素描原理。使教学形式贴近学员的认识和理解水平，学习内容和进程与学员作画能力相适应。在进入实物写生之前，新教材设计了三分之一的篇幅学习几何体明暗素描。从简明规则的几何形体写生中了解明暗素描的一般规律，掌握明暗表现的基本方法，难度不是很大，能取得比较好的学习效果。有了明暗素描知识，就能比较顺利地进入静物写生。

静物素描的每一部分学习内容，对于初学的同学都是新课，也是难题。因此，每一次写生练习都要认真地去对待，仔细钻研，不畏困难，成功就会一步一步走近。愿新编“静物素描教材”成为每一名学员的好帮手。

陈凤远
2006年8月

目 录

静物素描的意义和任务	1
几何体明暗素描	2
一、明暗关系	3
二、明暗五调子	4
三、明暗交界线的作用	6
四、矩形几何形体的明暗特点	8
五、弧面几何形体的明暗特点	9
六、球体的明暗特点	10
七、作画步骤	12
八、背景与几何体的关系	14
九、反光与投影的画法	15
十、临摹作品	17
静物写生	23
一、静物结构素描	24
二、水果的画法	30
三、器物质感	37
四、固有色表现方法	42
五、衬布表现方法	44
六、整体作画方法	49
七、临摹作品	52

静物素描的意义和任务

静物画是绘画的一个门类，它描绘的是生活中常见的器物，如水果鲜花、瓶瓶罐罐、文具用品，甚至鞋帽服饰等等。器物在生活中给人享用与方便，在绘画中，器物特有的品质和巧妙的组合往往具有特别的感染力。如反映蔬果与饮具的画面带有温馨的生活情调；花朵书籍的组合体现出优雅的文化气氛；丰盈的水果表现又言喻着热情甜美的心情。描绘这些熟悉的对象会给我们带来丰富的生活情趣和油然而生的亲切感，这份感受又会通过我们手中的笔来感染周围的人们。

器物是静物画的主角，一幅好的静物画离不开生动的器物形体表现。不同器物都有它特有的结构和外表特征，或简洁，或复杂，外表有光洁的也有粗糙的，质地也有松软和坚硬厚实之分。这都需要在素描写生练习中去认识判断，并逐步学会表现的方法。

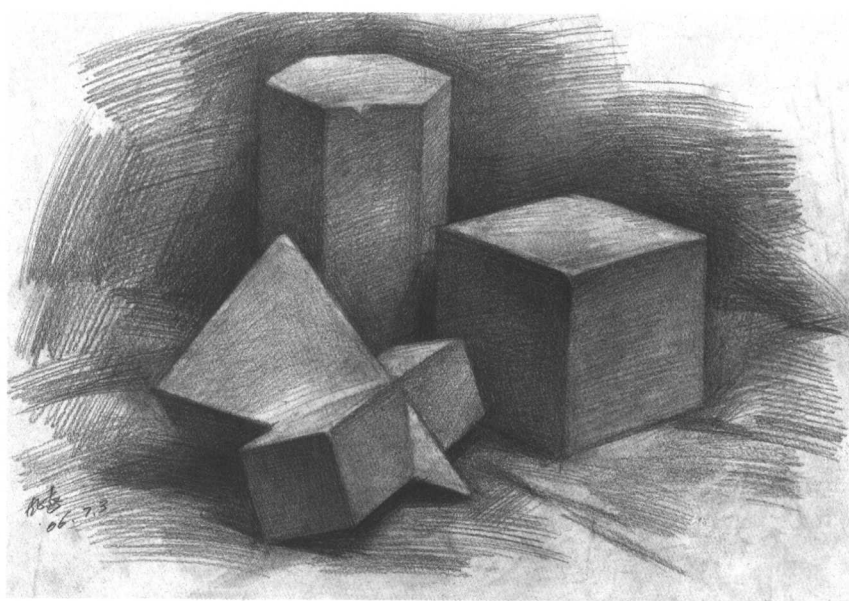
静物画由多个器物组合而成。不同器物之间有着形体大小比例、质感色度对比、位置角度透视等关系，这些相互关系形成了完整的画面。正确表现器物

之间和谐的关系，必须具备相互联系的观察方法和作画方法。因此建立整体比较的作画习惯和能力是画好素描的重要保障之一。

静物素描作画内容丰富复杂，除了结构线条外，还需掌握明暗表现手法。从几何体明暗写生入手，认识明暗表现规律，然后进行实物写生，是学习明暗塑造方法的有效途径。学习静物素描将会碰到许多新的难题，需要我们一个一个地去解决。只要每一次作画都认真地努力，成功的目标就会越来越近。

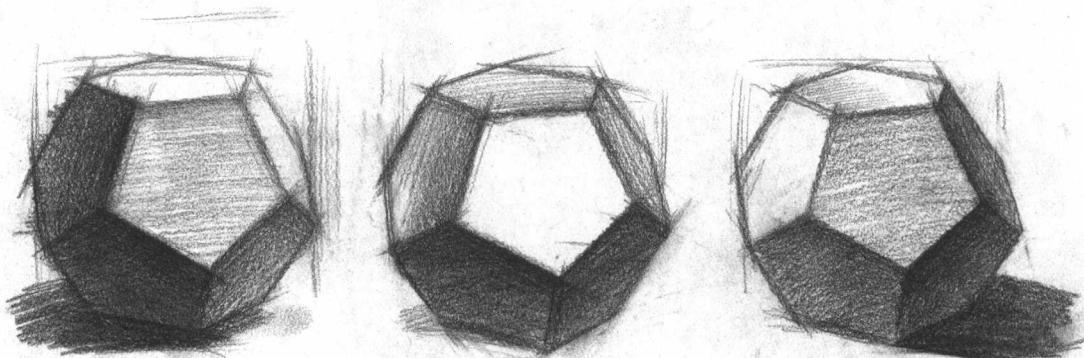
几何体明暗素描

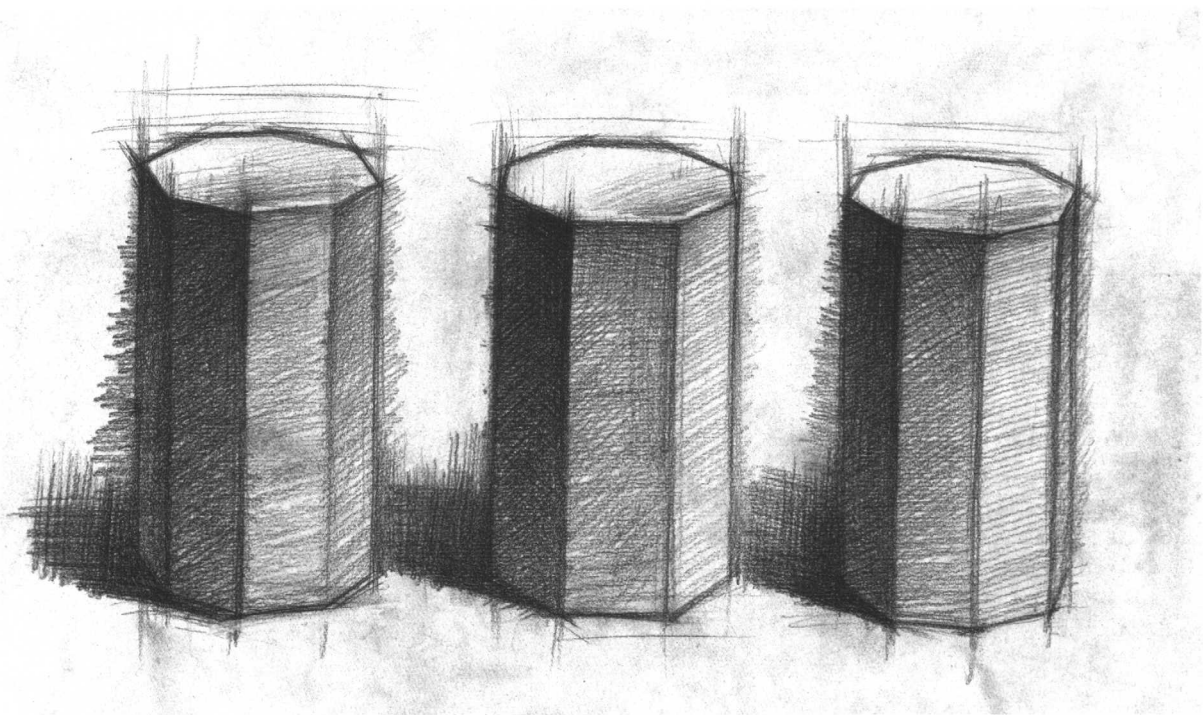
一、明暗关系

在自然界中，向光的物体比较明亮，逆光的物体显得深暗，侧向受光时的物体则明暗分明。借助物体与光的关系，用明暗表现物体的立体感和空间感是素描的重要手法。

在灯光下，改变光线角度，几何体受光面与背光面会移动方向位置。光线角度不变，转动几何体，各个块面的受光程度会发生差异，但整个几何体受光和背光的方向不会改变。正确判断明暗关系的依据有两个：一是主要光源的方向，二是物体体面关系。

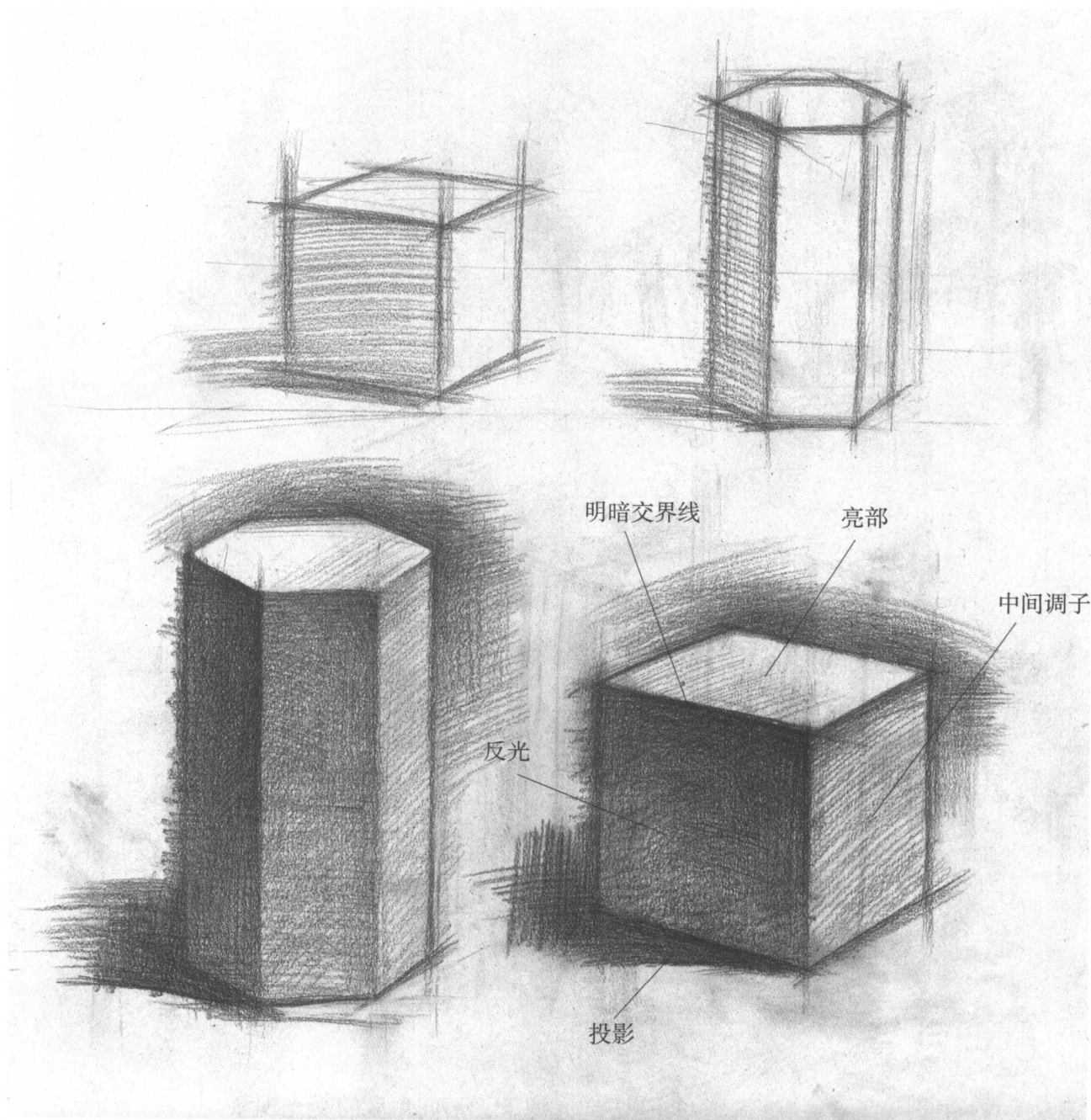
不同方向光源下的受光现象

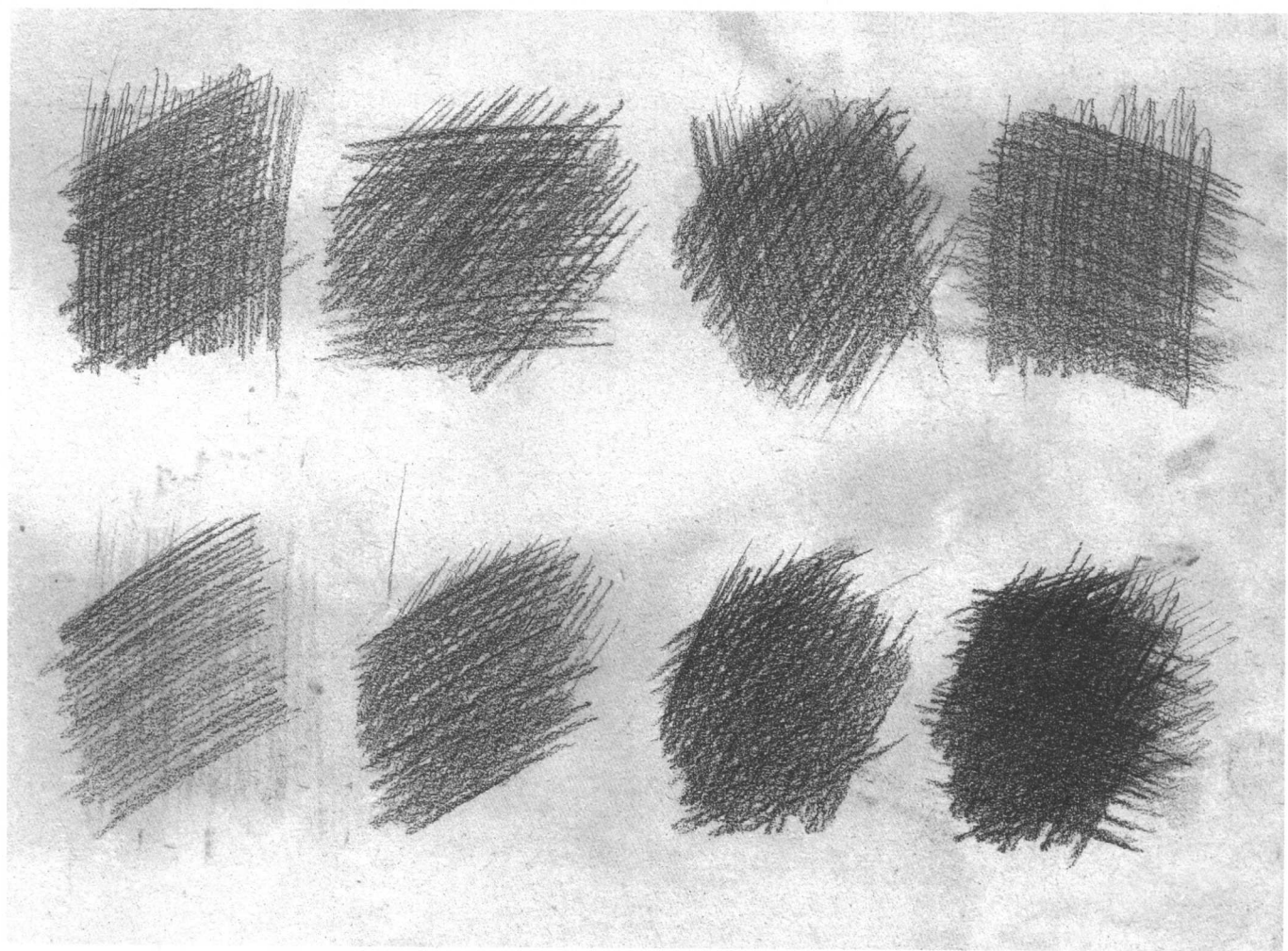
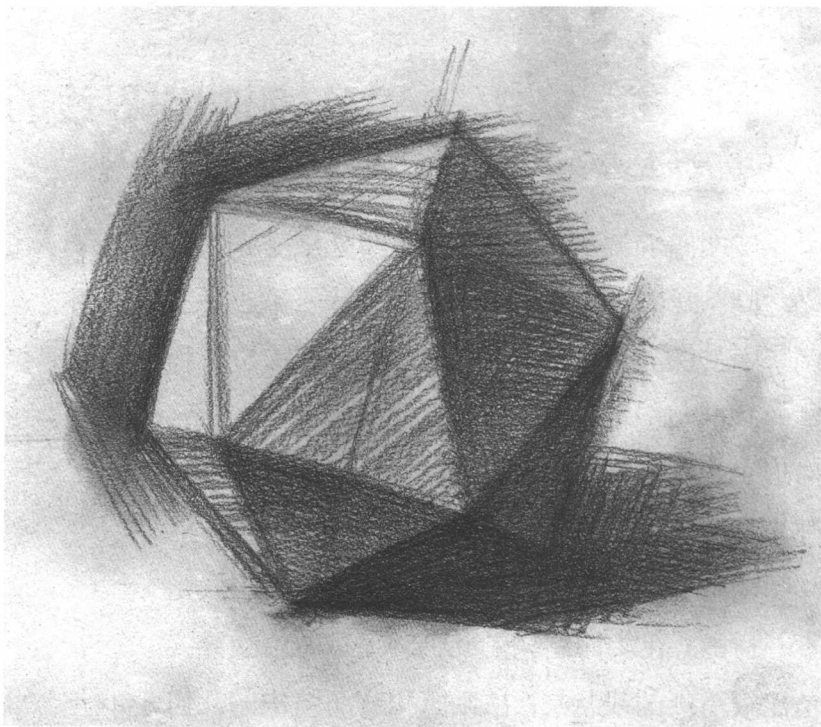
同一方向光源下，不同角度的受光现象

二、明暗五调子

在素描中，物体受光的部位称**亮部**，背光的部位称**暗部**，亮部与暗部相交的地方是**明暗交界线**，在亮部中侧向受光的部分叫做**中间调子**。暗部受到周围环境影响产生**反光**，投影也属于暗部。明暗调子排列的次序是：暗部——反光——明暗交界线——中间调子——亮部。反光属于暗部，再明显也不能比亮部强。中间调子是受光部位，再深也不能重于暗部。

素描用不同明度的色块来表现亮部、中间调子和暗部的明暗调子。色块以线条排列交叉而成，用线两头轻中间重，便于色块间的连接。画色块时线条排列要均衡，空隙不能过大，以便画第二层线的时候能完好覆盖。画明暗素描往往需要反复刻画，在反复刻画的时候，线条应换个角度，始终保持色调均匀，以起到良好的表现效果。

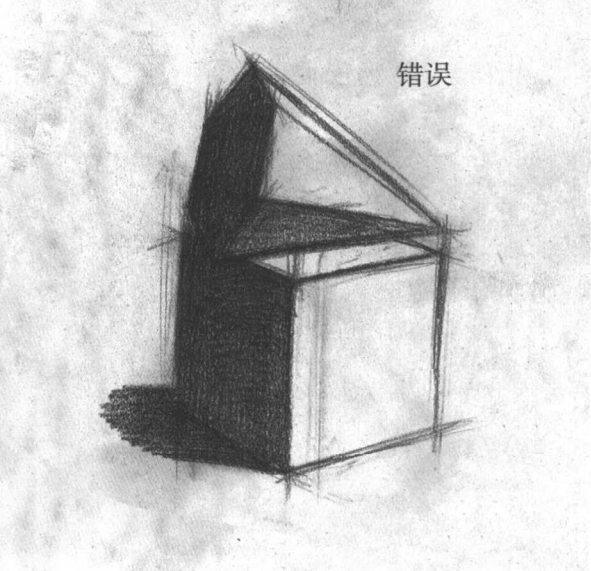
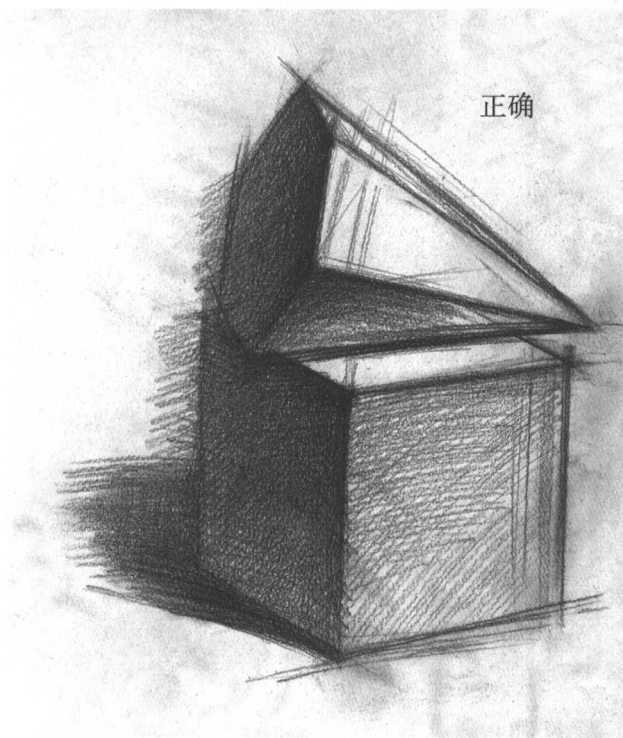
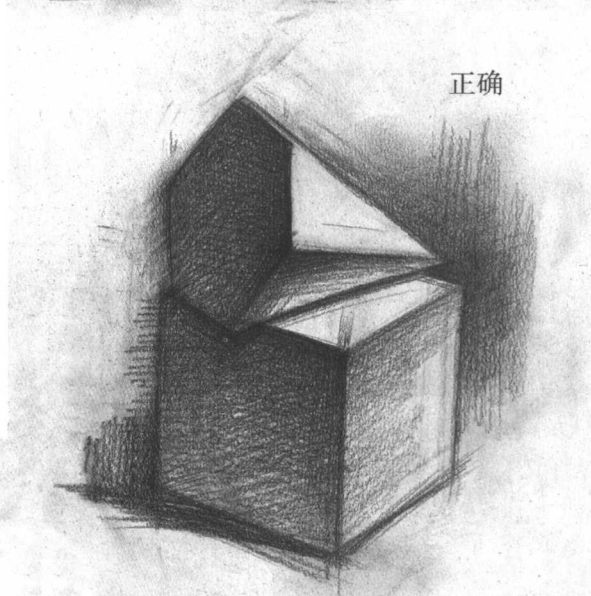
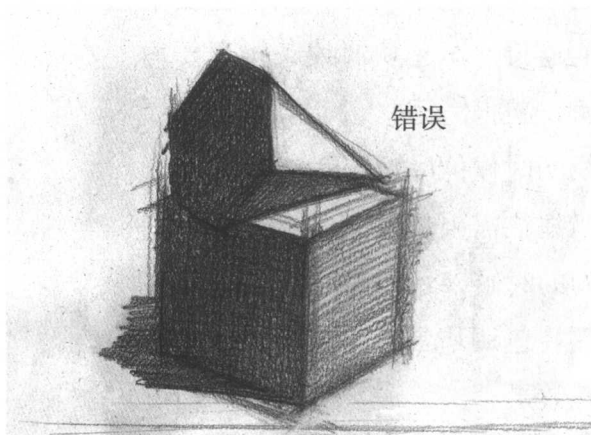

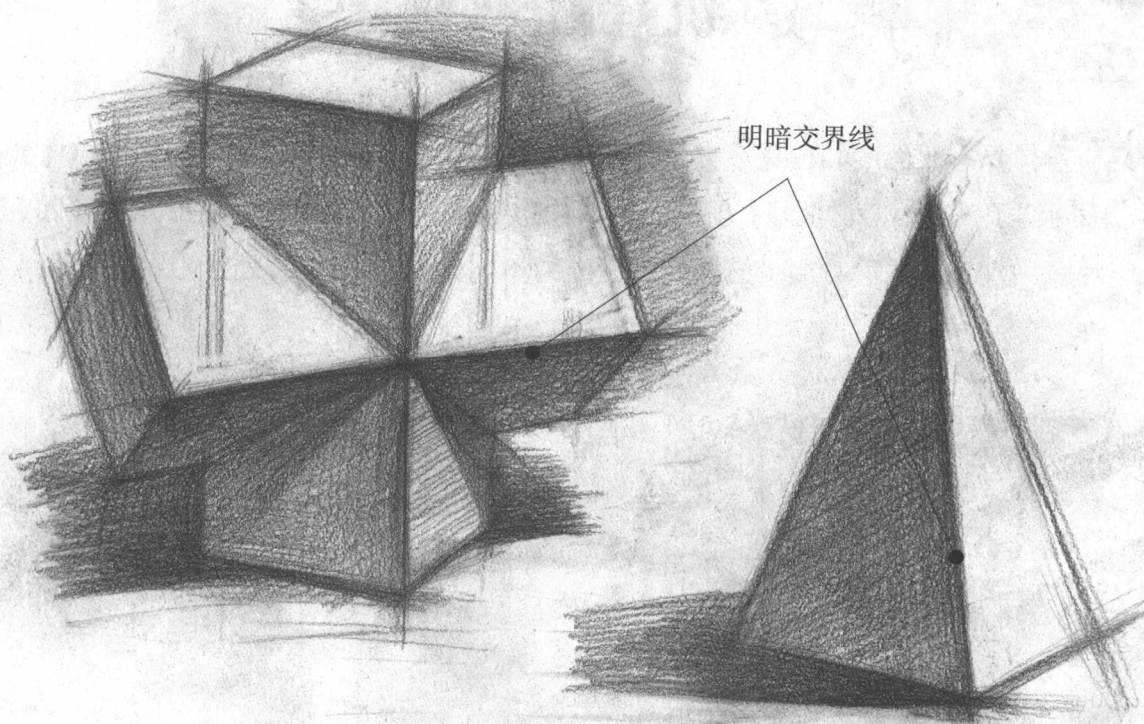
线条排列方法

三、明暗交界线的作用

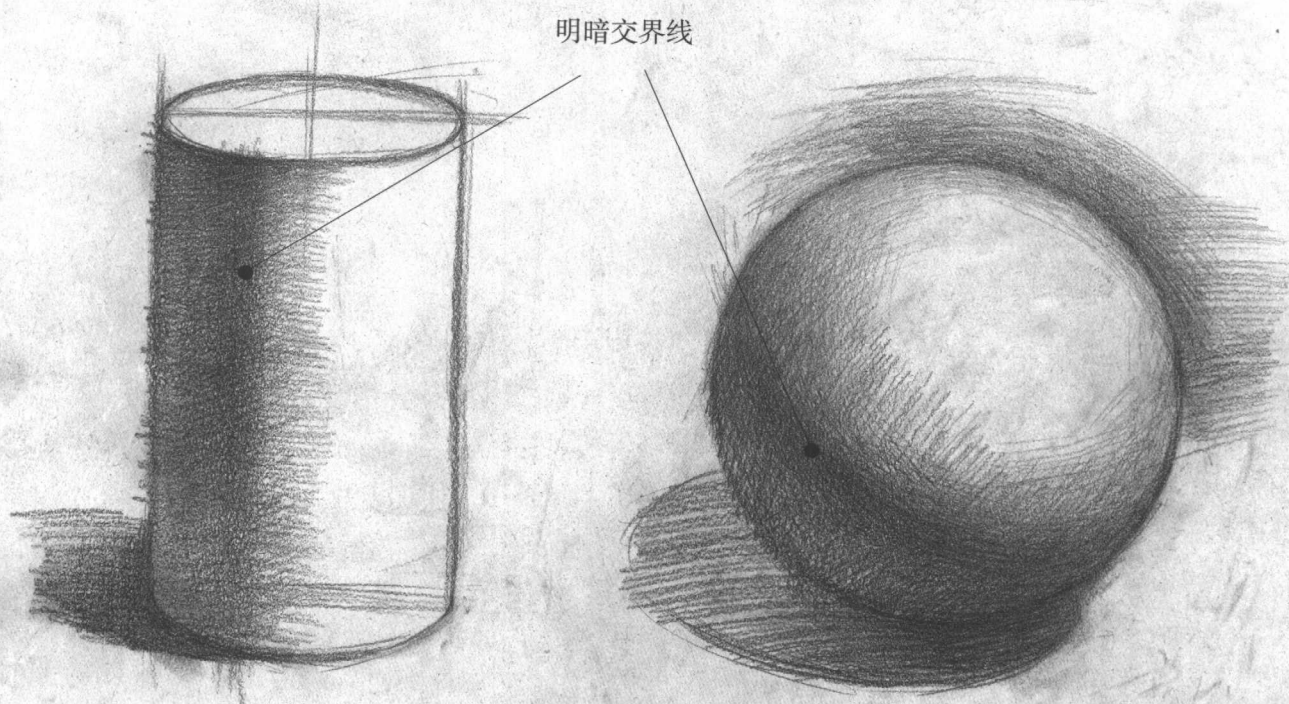
在明暗五调子中,明暗交界线处于受光和背光之间,既不直接受光,也不受反光影响,是五调子中最深的部分。确定明暗交界线就确定了物体的暗部与亮部,建立起了基本明暗对比关系,使下一步刻画有了好的开端。学会明暗交界线的画法对表现形体转折厚度有十分重要的作用。

明暗交界线在不同形体关系中体现的形式是不一样的。在块面结构的几何体上,明暗交界线是比较清晰的线状形;在弧面和球面结构的几何体上,明暗交界线比较宽,并向中间调子连接过渡。明暗交界线的正确画法是根据不同形体作轻重粗细的虚实变化。

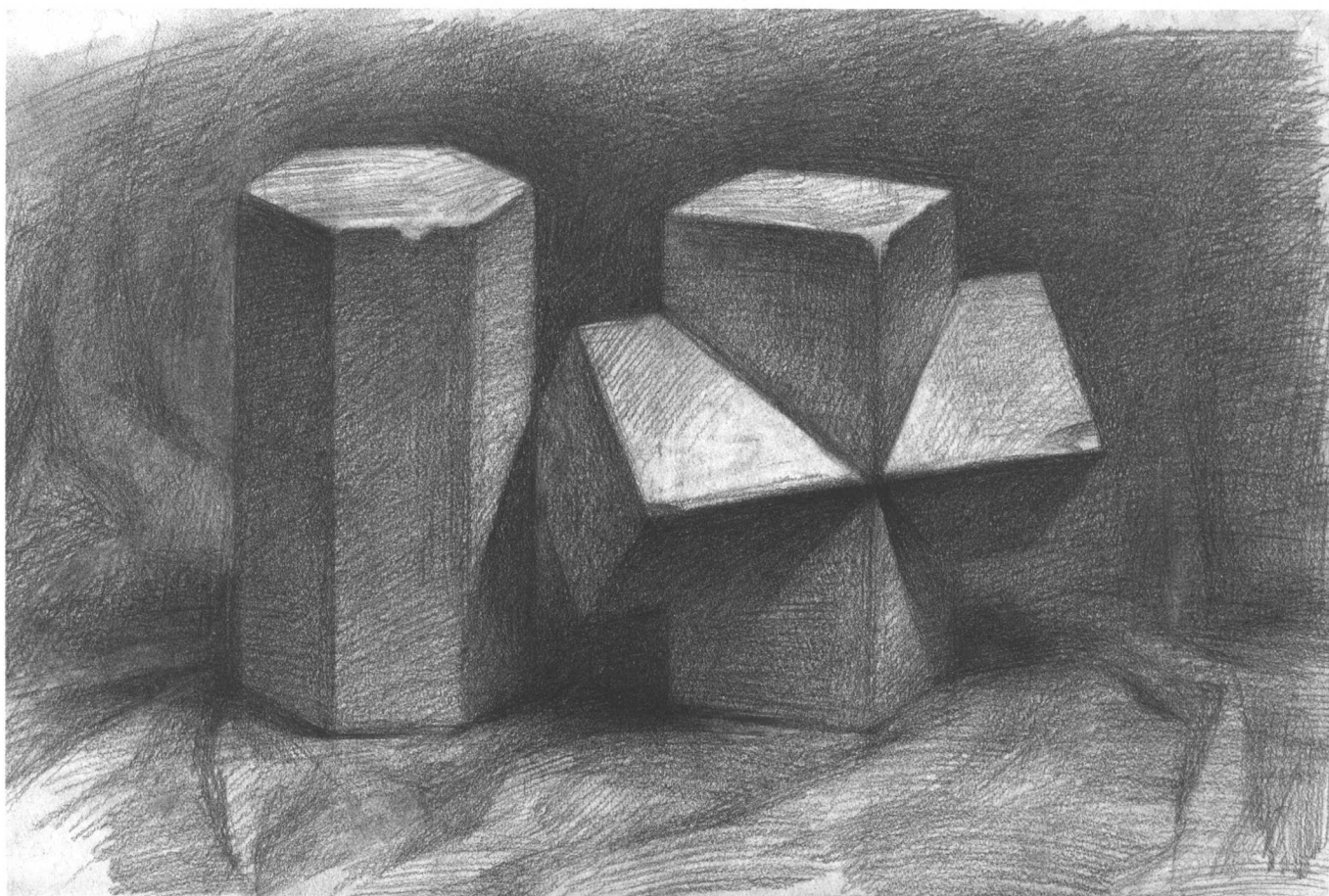
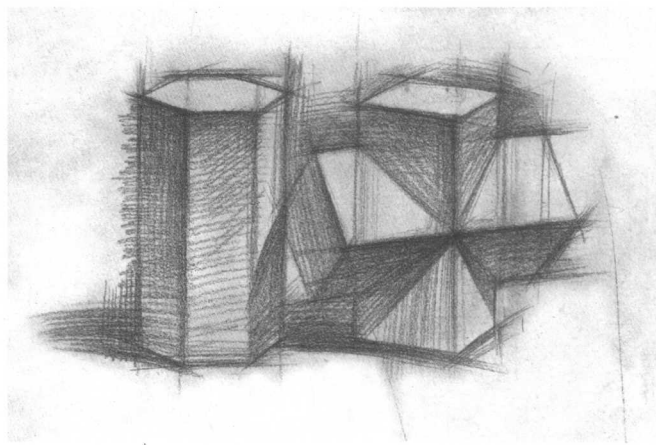
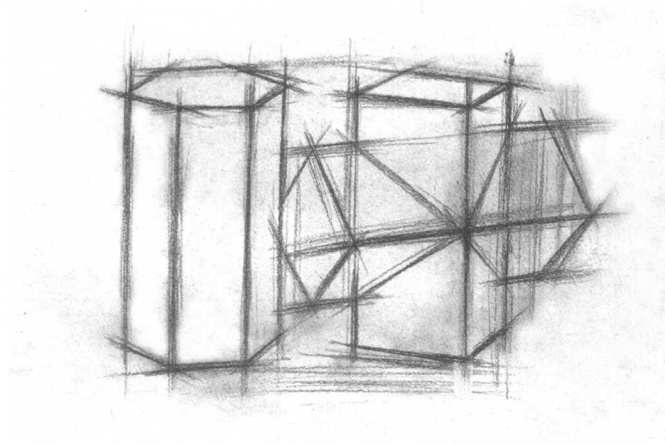

不同几何形体的明暗交界线

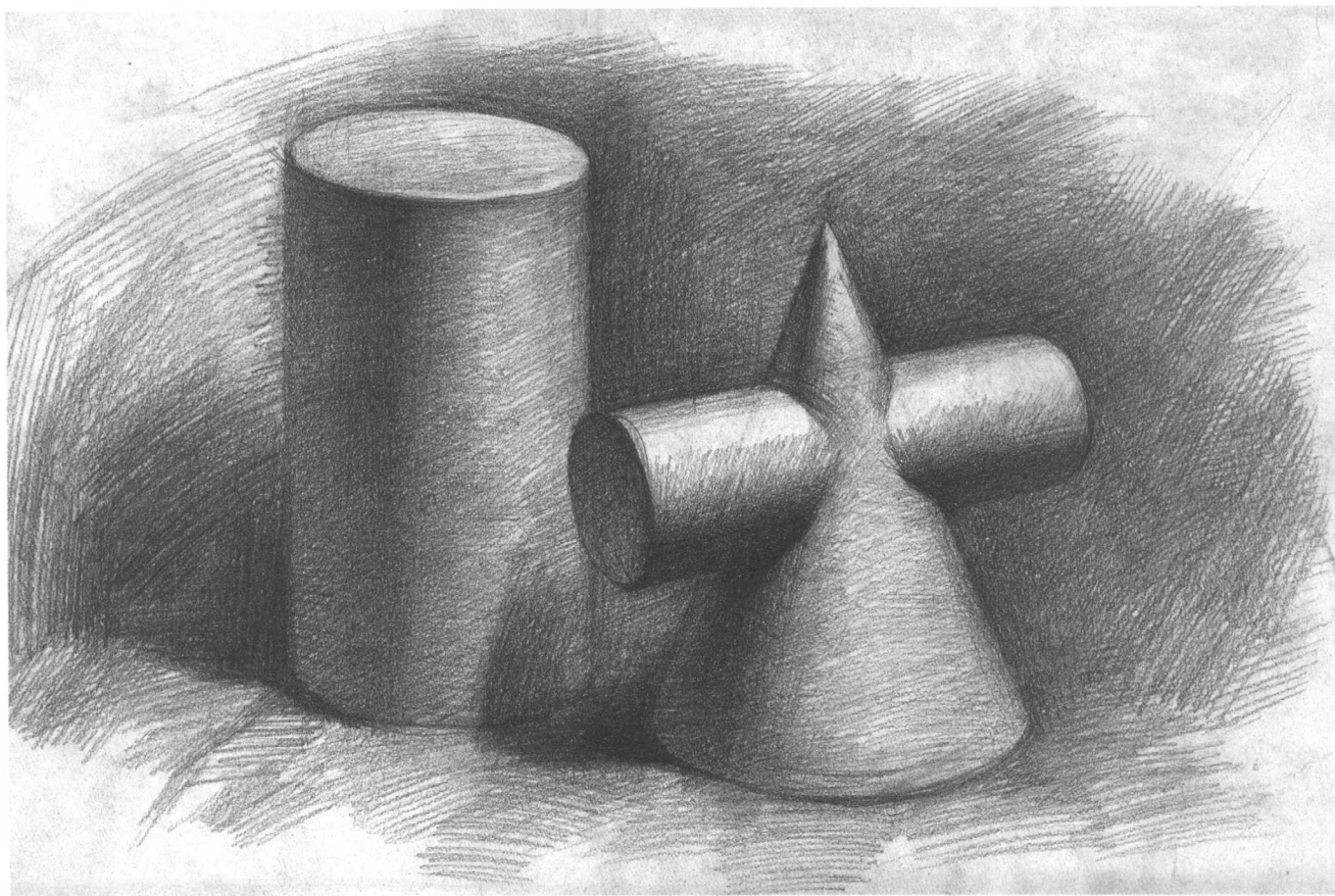
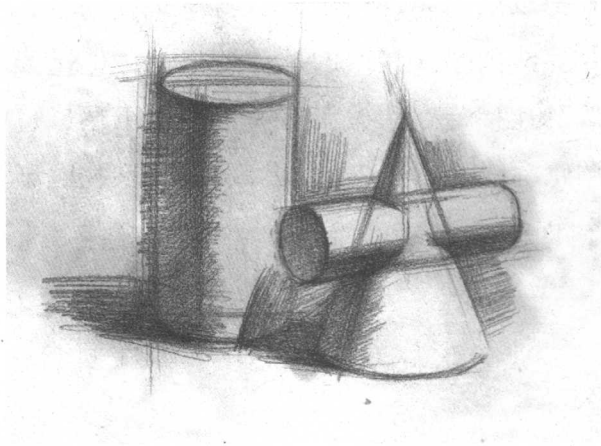
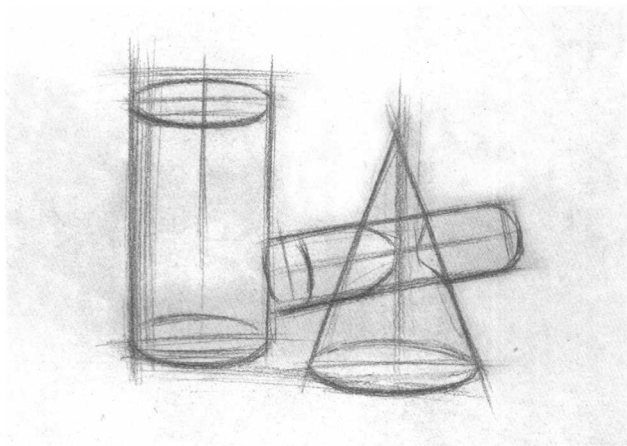
四、矩形几何形体的明暗特点

矩形几何形体具有块面的结构关系，如立方体、棱柱体、棱锥体等。矩形几何形体体面关系清楚，暗面、中间调子、亮面对比明显，明暗交界线成线形状，棱角分明。画矩形几何形体应强调明暗交界线，注意区别亮部块面直接受光与侧向受光的不同情况，准确表现色调层次变化。

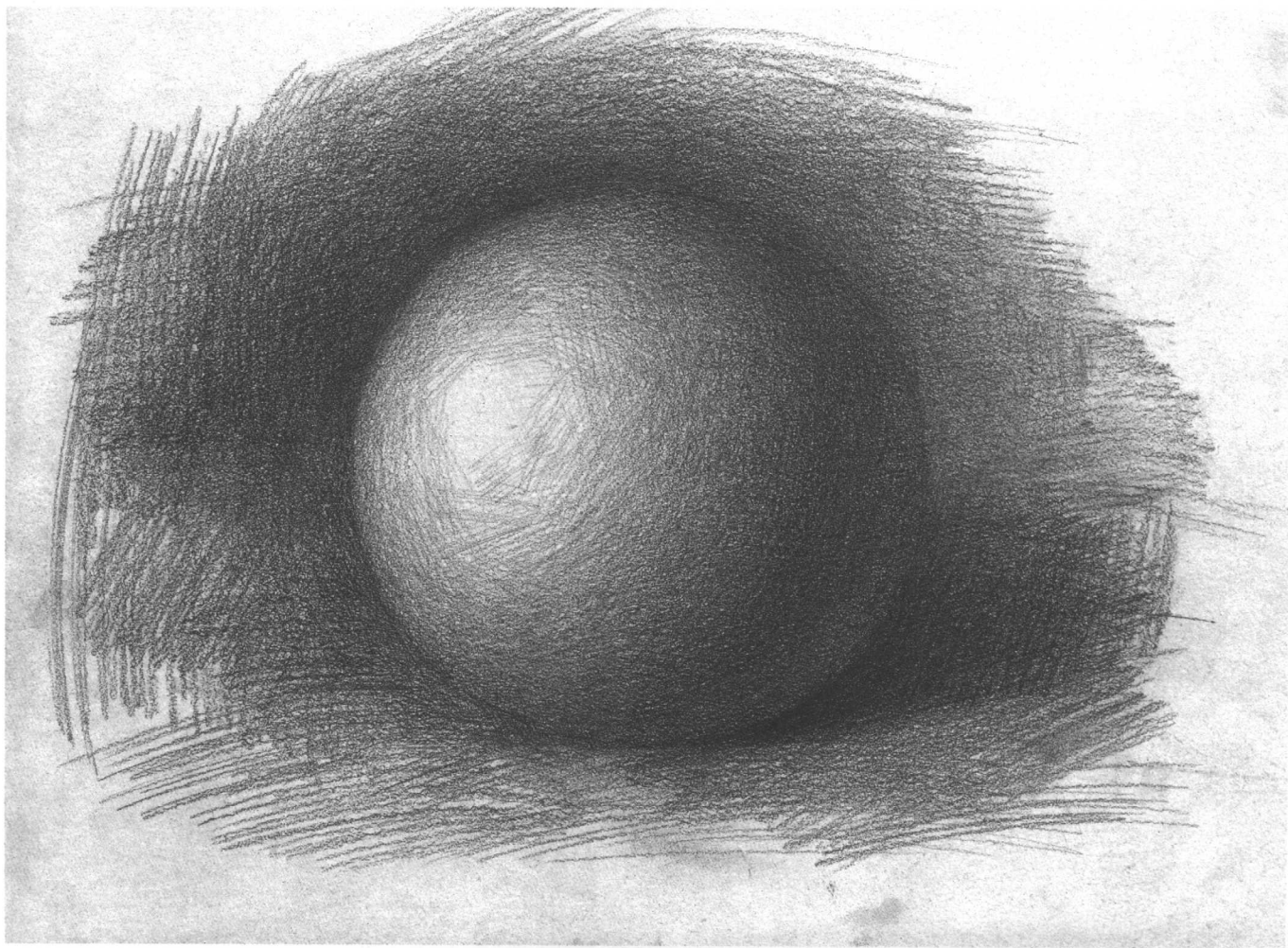
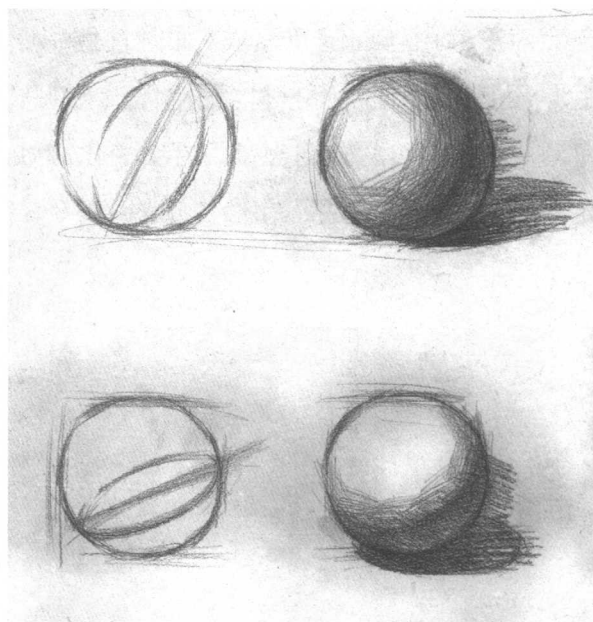
五、弧面几何形体的明暗特点

弧面形体由弧面围筑而成，如圆柱体、圆锥体等。我们可以把弧面看作由无数个小块面的连接。与矩形几何体相比，圆柱体、圆锥体没有明显的色块转换变化，从明暗交界线开始，色调逐渐地与中间调子相连，然后转向亮部，层次变化微妙。作画时要注意形体边缘的处理，由于弧面是拱起的，受光部最亮的部分往往不在形体边缘。

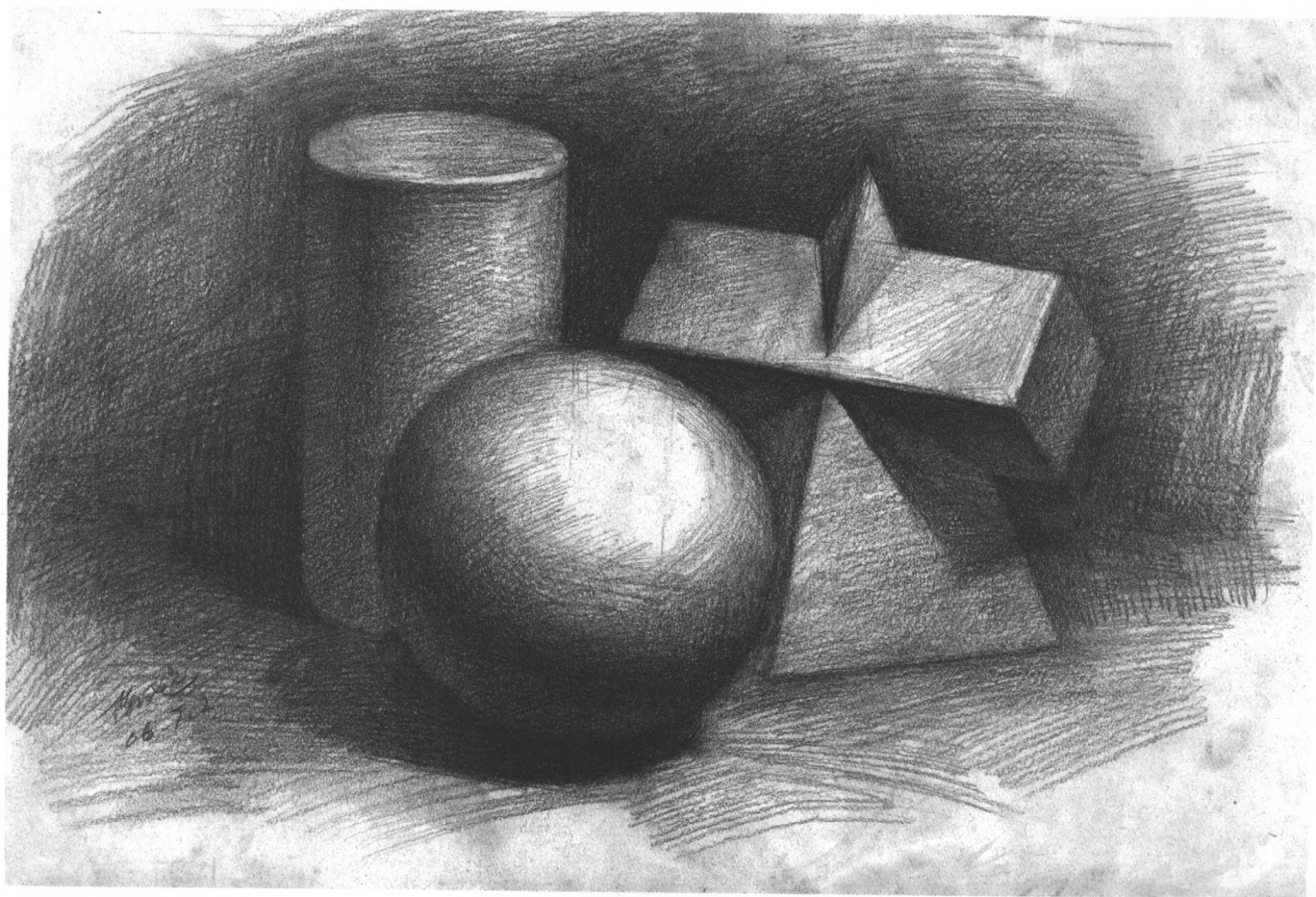
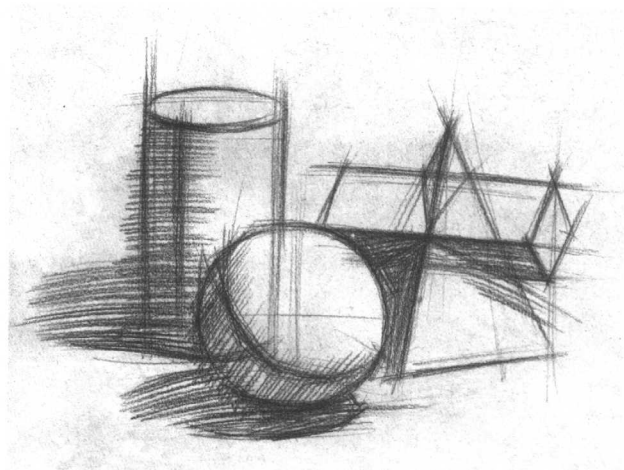
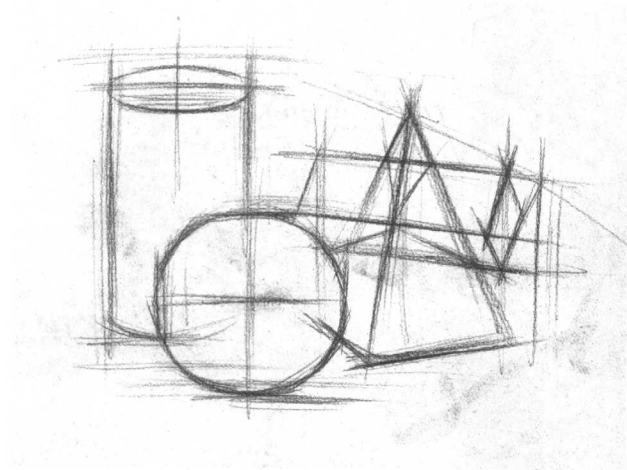

六、球体的明暗特点

球体具有任何方向 360° 弧面均衡连接的形体关系,从突起的亮部开始,色调向四周逐次转换加深与暗部相连接,因此亮部色调的过渡对球体形体表现至关重要。球体明暗交界线的位置和弧度要与暗部位置及自身结构相吻合,明暗交界线的错误将引起球体变形。球体边缘与背景的连接与空间关系有关,连接不畅或过分强调轮廓线,球体转不过去,就会像贴在画纸上的半个圆球。

把圆柱体、球体和方锥组合体摆在一起，能明显地感觉到它们的形体差异。进行不同造型的几何形体写生，重点应放在表现方法上：球体、圆柱体细微的中间调子与方锥体明确的色块在明暗特征上区别明显，三个几何体具有不同的明暗交界线形态，认识这些形体关系和明暗特征，作画时就会加以区别，有的放矢。

七、作画步骤

多个几何体组合写生需要正确处理形体比例关系,深入表现体积、明暗、空间关系,解决这些问题必须遵循正确的方法和步骤。

一、构图 构图是写生的开始,要认真观察各几何体的高矮大小以及前后关系,合理安排画面位置。

二、打形 在基本形的基础上画出形体结构。

三、大体明暗关系 根据主要光源方向,按照各几何体不同的受光情况,找出明暗交界线,涂上暗部阴影,确立基本明暗关系。

四、深入表现 根据几何体不同朝向的体面关系,比较它们的受光差异,画出不同层次的中间色调,进行局部表现。

五、整体调整 对画面前后主次关系作出区别与调整,如方锥体的形体表现程度、明暗对比强度与其他几何体的区别,背景与几何体的主次关系等,通过调整使画面主次分明,协调统一。

