

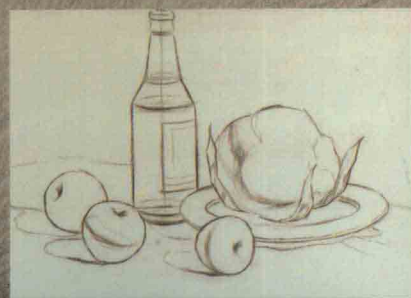
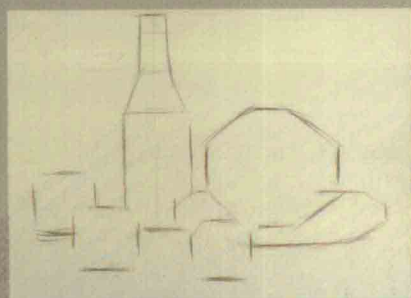
美术基础教程

第②册

素描静物

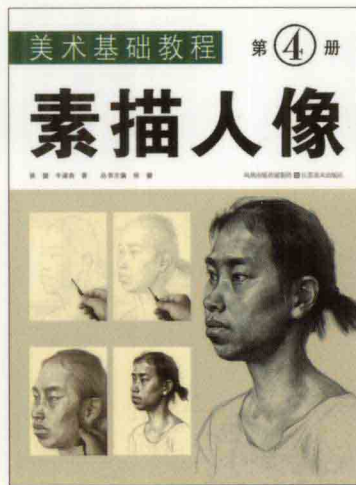
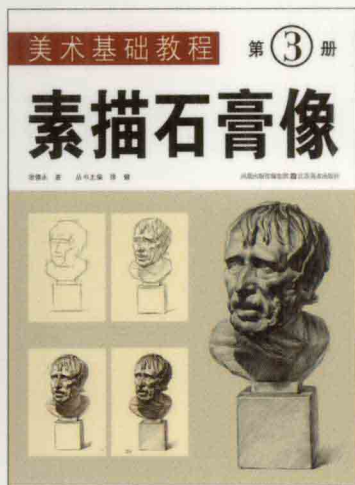
陆长根 著 丛书主编 徐 健

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

从入门到提高!逐级攻克

◎ 阶梯式训练 ◎ 详尽分步解析 ◎ 名师指点

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 陆长根著. —南京: 江苏美术出版社, 2009.9

美术基础教程

ISBN 978-7-5344-2897-5

I. 素… II. 陆… III. 静物画—素描—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第175759号

丛书编委

陆长根 傅幼康 顾杰夫 翁德永
杨 智 徐聪林 牛淑良 戴少宏
陈来如 王伯良 徐 宏 骆 芸
孙毓树 唐仁涛 姚荣琦 张 辉
邢学军 李 明 高中林 董国伟
冉向捷 余伟文 伍根元

责任编辑

毛晓剑

见习编辑

沈小珏

责任校对

吕猛进

装帧设计

王 主 沈小珏

责任监印

周建民

书 名 素描静物

主 编 徐 健

著 者 陆长根

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏新华发行集团有限公司

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 3

版 次 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2897-5

定 价 12.00元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号5楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

ISBN 978-7-5344-2897-5

9 787534 428975 >

素描静物

陆长根 著

第一章	概述	2
第二章	透视知识	3
第三章	构图基础知识	5
第四章	比例关系	6
第五章	黑、白、灰关系	7
第六章	明暗分布的基本规律	8
第七章	体积与空间的表现	9
第八章	质感表现	10
第九章	素描单个静物写生	11
	1. 单个水果、蔬菜类写生	11
	2. 白色茶杯写生	14
	3. 白色茶壶写生	15
	4. 深色陶罐写生	16
	5. 不锈钢杯写生	18
	6. 不锈钢锅写生	19
	7. 玻璃杯写生	20
	8. 小铁桶写生	21
第十章	静物结构素描欣赏	22
第十一章	静物素描组合写生的一般步骤	24
第十二章	静物素描写生练习	26
	作品范例	40

第一章 概述

静物素描写生是继石膏几何体素描写生之后的一项重要学习内容,是培养造型能力的关键阶段,静物素描写生练习的目的是:通过单色的丰富层次表达对多样物品组合的综合感受,其中包括画面中的构图组合关系;黑白灰关系;物体本身的体积感;物与物的前后之间的空间关系,以及各物体所呈现出的不同质地感觉。

我们在具体的写生练习中,应注意综合以前所学的相关知识,如构图、透视、明暗调子的分布规律;以及对各物体形体结构的具体分析和理解,方能使您的素描学习事半功倍,建议初学者最好以铅笔作为画素描的最初选择工具(原因:①便于修改;②层次丰富),学习内容的顺序最好先从结构画法入手,主要任务是画准物体的形态结构特征,为进一步学习明暗调子的表现奠定基础,初学者应特别注意练习过程中的整体观察方法和表现方法的运用,养成良好的作画习惯,这是提高学习效率的关键。

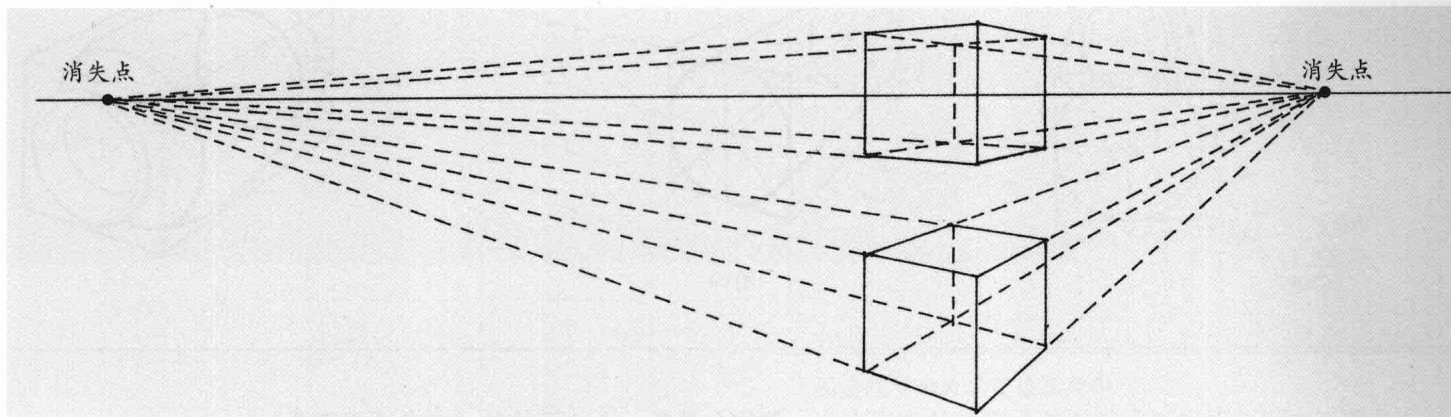
茅黄洲 作

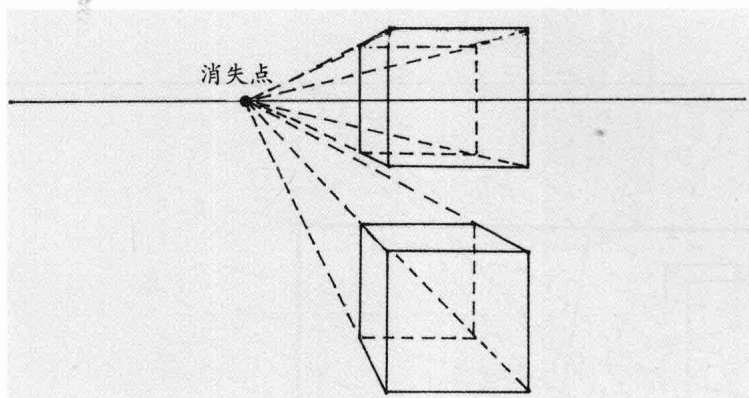
翁延昆 作

第二章 透视知识

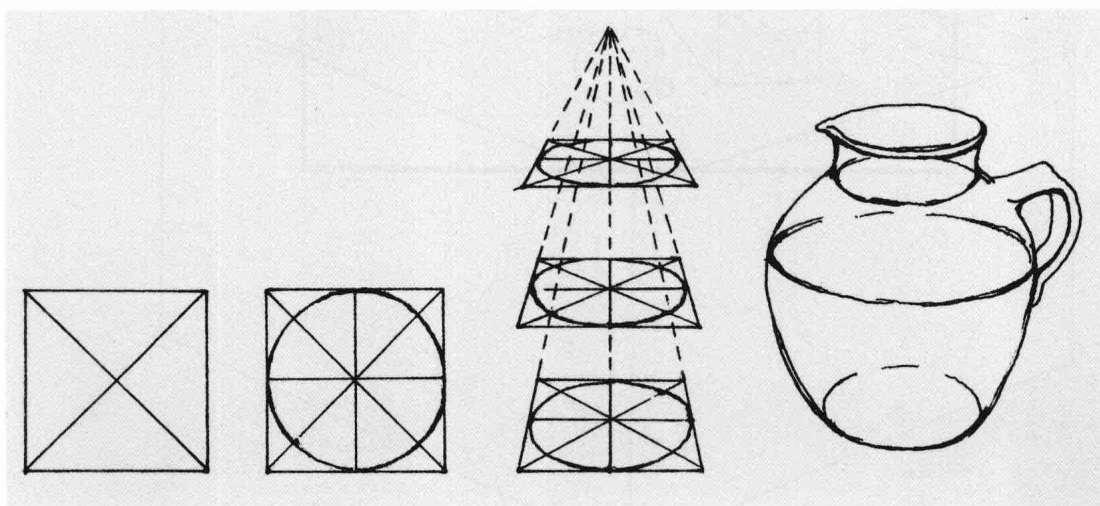
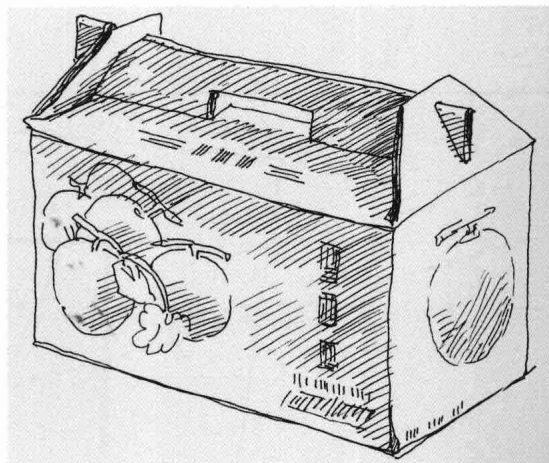
关于透视的基础知识内容较复杂,初学者应该大致有所了解。概括地说,生活中的透视现象主要是“近大远小”。立方体在视平线以下有两种透视现象,它们分别是成角透视(如图一)、平行透视(如图二)。凡在静物写生或风景写生中遇到类似的情况,特别要注意纵深(即向后延伸面)的透视缩减现象。关于柱体类物品中所包括的圆面,因视觉角度发生变化而显得有大有小,在俯视的情况下,陶罐的底部与口相比就会显得弧度较大(如图三)。对于视平线以下倾斜摆放的柱体类物品前后两个圆面的变化更加微妙(如图四),因此对于以上种种透视现象我们在写生中应注意做到理解加感觉,对于画面物体形态变化的近大远小方面,注意协调控制。

图一

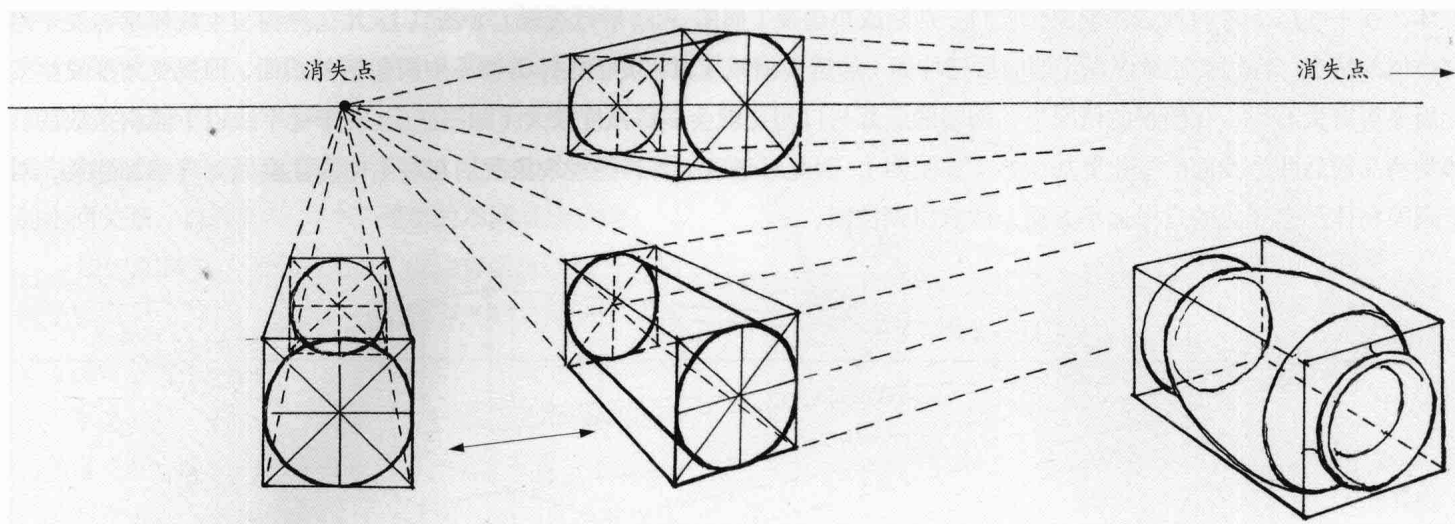
图二

图三

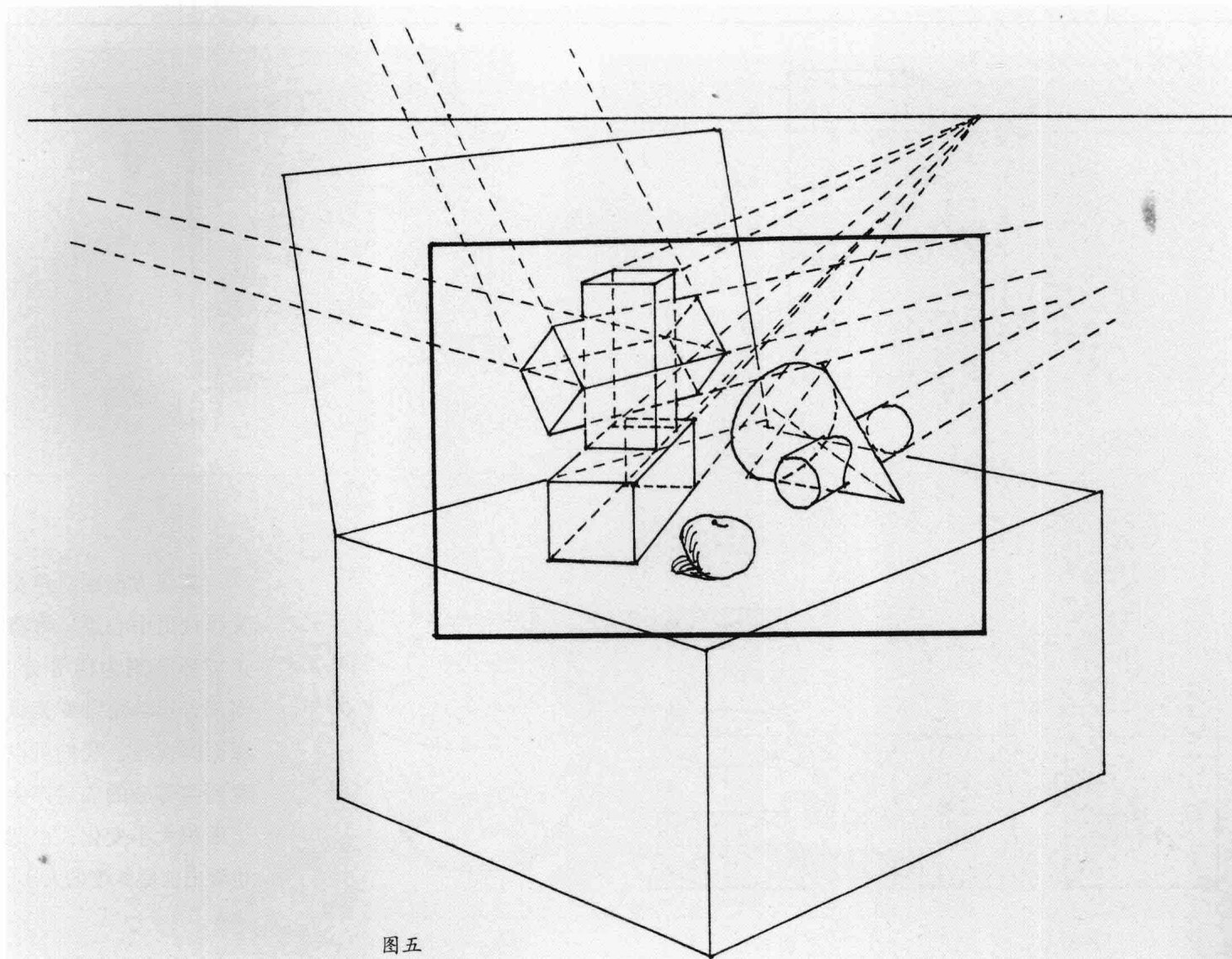
从正方形到对角交叉线找出中心点,再将正方形分割为四等分。当正方形转角度变为纵深面侧视时,我们可以看到四等分的前后产生了面积大小变化,由此也看出前后弧度的大小。

对处于视平线以下倾倒的柱体类物体，随着视觉角度的变化，其圆面会从垂直正圆转变为微倾斜椭圆，我们从图四中还可以看出柱体的原型来自于原型长方体。

图四

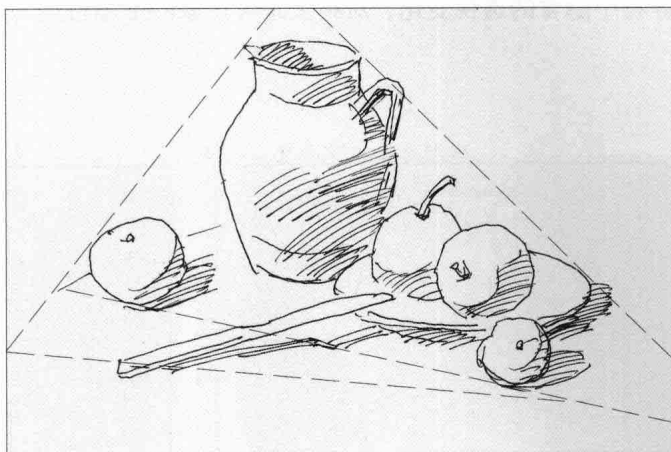
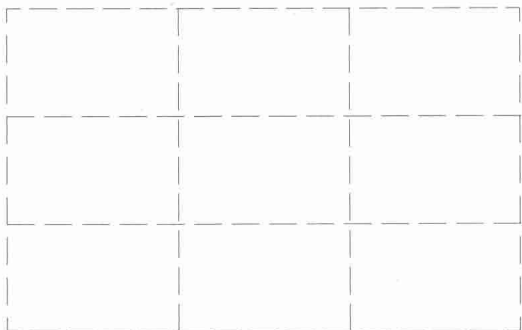
从图五中可以看出组合物体较为复杂的透视变化，静物台就是一个六面体的“成角透视现象”。

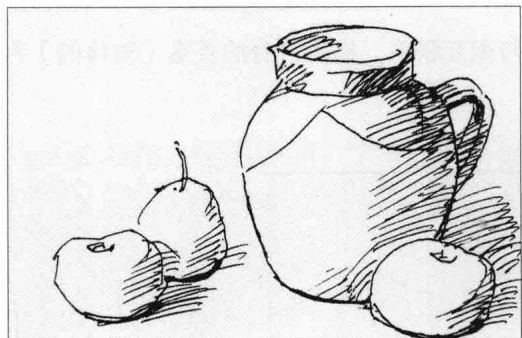
图五

第三章 构图基础知识

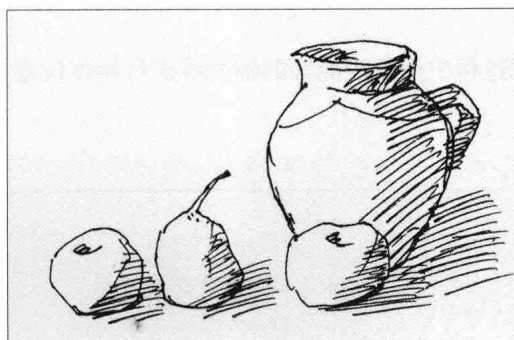
静物组合形成的外形一般传统习惯以选择不等边三角形为好；其中主体物位置不能太偏，主体物应当处于“井”字线的1/3处左右位置为好。此外，组合物所占面积大约应等于或略大于总的画面的1/2比例为比较适当。并且对于静物的形状、大小、深浅的搭配要有变化，衬景布的安排在前景的部分可保留一些布纹，使画面增加情趣，带来一种良好的视觉效果。构图中经常容易出现的问题详见下图。

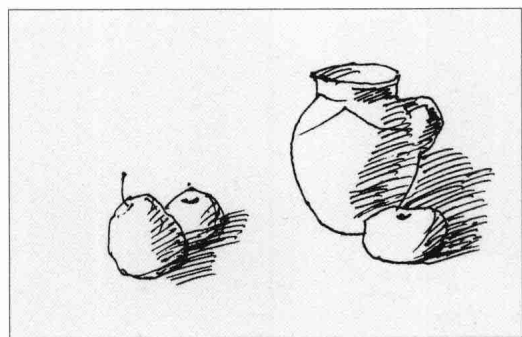
上图虚线所示为不等边三角形

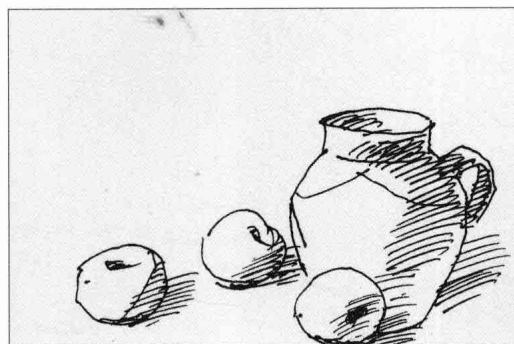
过满

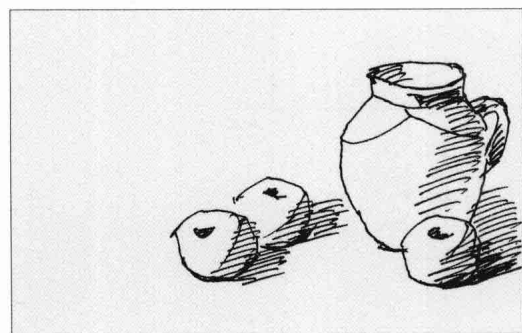
水果排列无变化

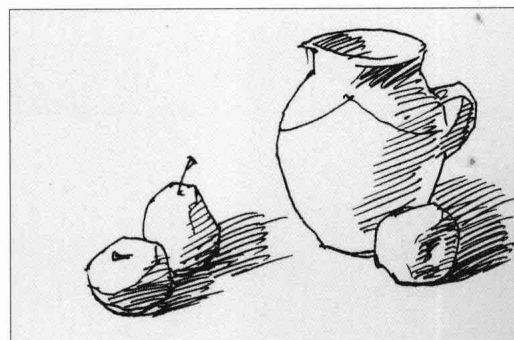
过小

偏下

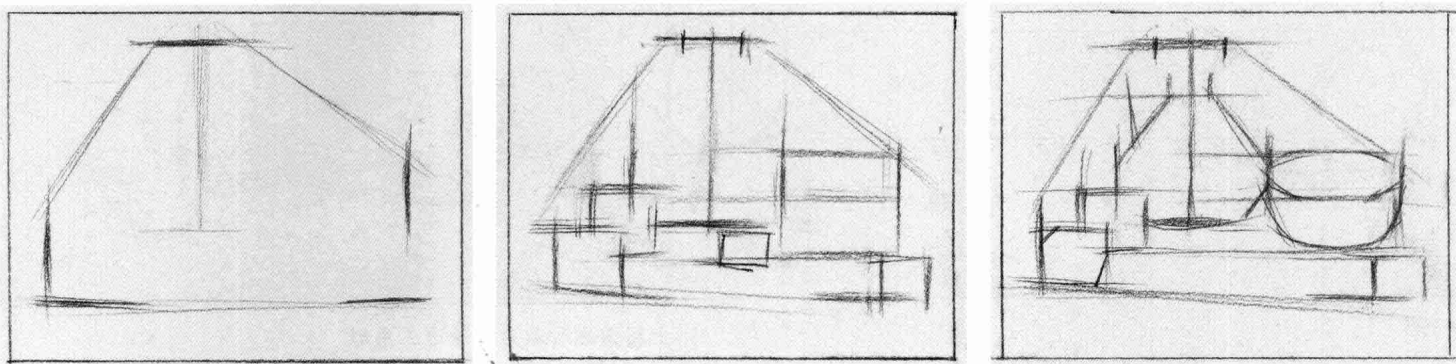
偏右

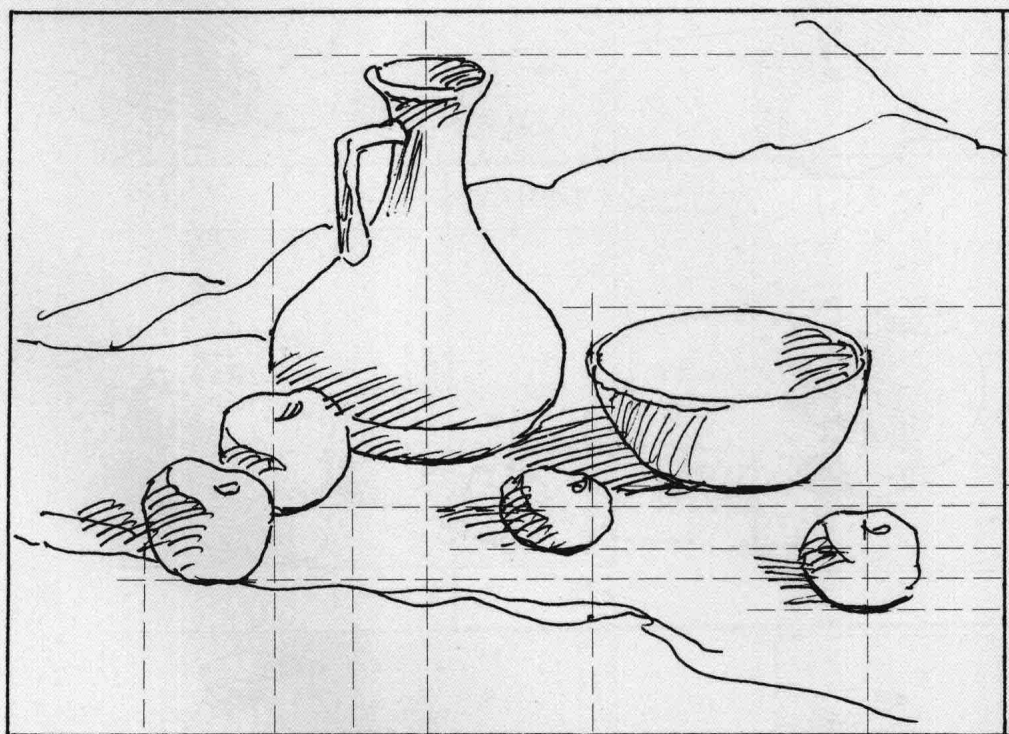
比较适当

第四章 比例关系

写生中的抓“形”是初学者首先会遇到的一道难题，具体体现在三个方面：1. 透视；2. 比例；3. 特征。其中比例关系是抓形的主要方面，我们在写生中当确定好组合物的位置之后，紧接着就要进行比例的分割，分割比例的基本原则是由外向内、由大到小。不仅要注意纵向比例关系，还要注意横向的比例关系。在作画过程中，画面中被分割出的每一局部都要与整体画面相联系、相协调。我们应经常用比较的眼光去调整比例关系（即整体观察方法），在比例分割的同时还应结合静物中隐含的透视变化、对称关系等现象的形态特点，画准静物的形，从而为进一步深入刻画创造条件。

在打轮廓过程中运用淡侧锋的辅助线进行物体位置大小的分割与相互联系，提高自身的直觉（整体的）判断能力。

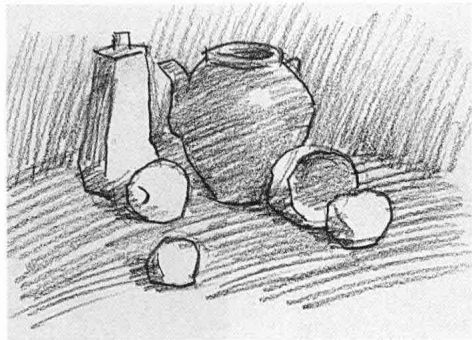
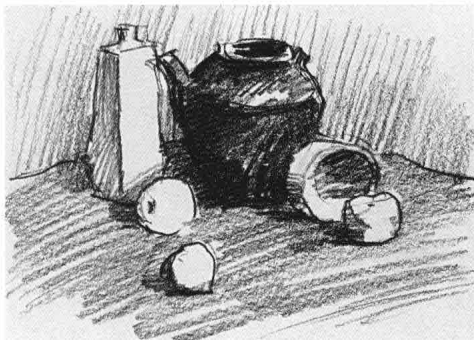
横向位置比例关系

纵向位置比例关系

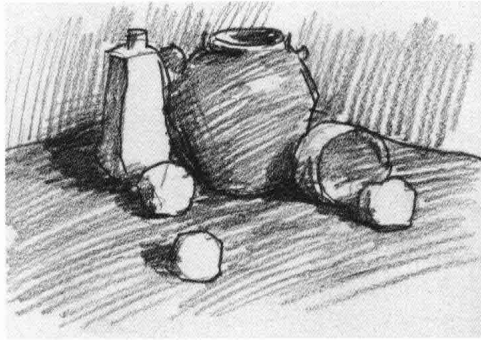
第五章 黑、白、灰关系

初学者在写生中常常埋头作画，而对整体画面的层次对比关系会有所忽略，也就是人们常说的“黑、白、灰”三大层次关系的对比现象。当画面重色不到位时，画面会显得很灰（如图一）。当画面缺少重色物体时，往往物体暗部（包括投影）的重色显得尤为关键（如图二）。因此我们在运用明暗调子充分塑造形体、刻画细节后，建议将画面放置远些，整体判断两个极端色阶是否到位，对比效果如何，认真进行检查调整。把握整体画面的黑、白、灰关系是决定视觉冲击力强弱的关键。

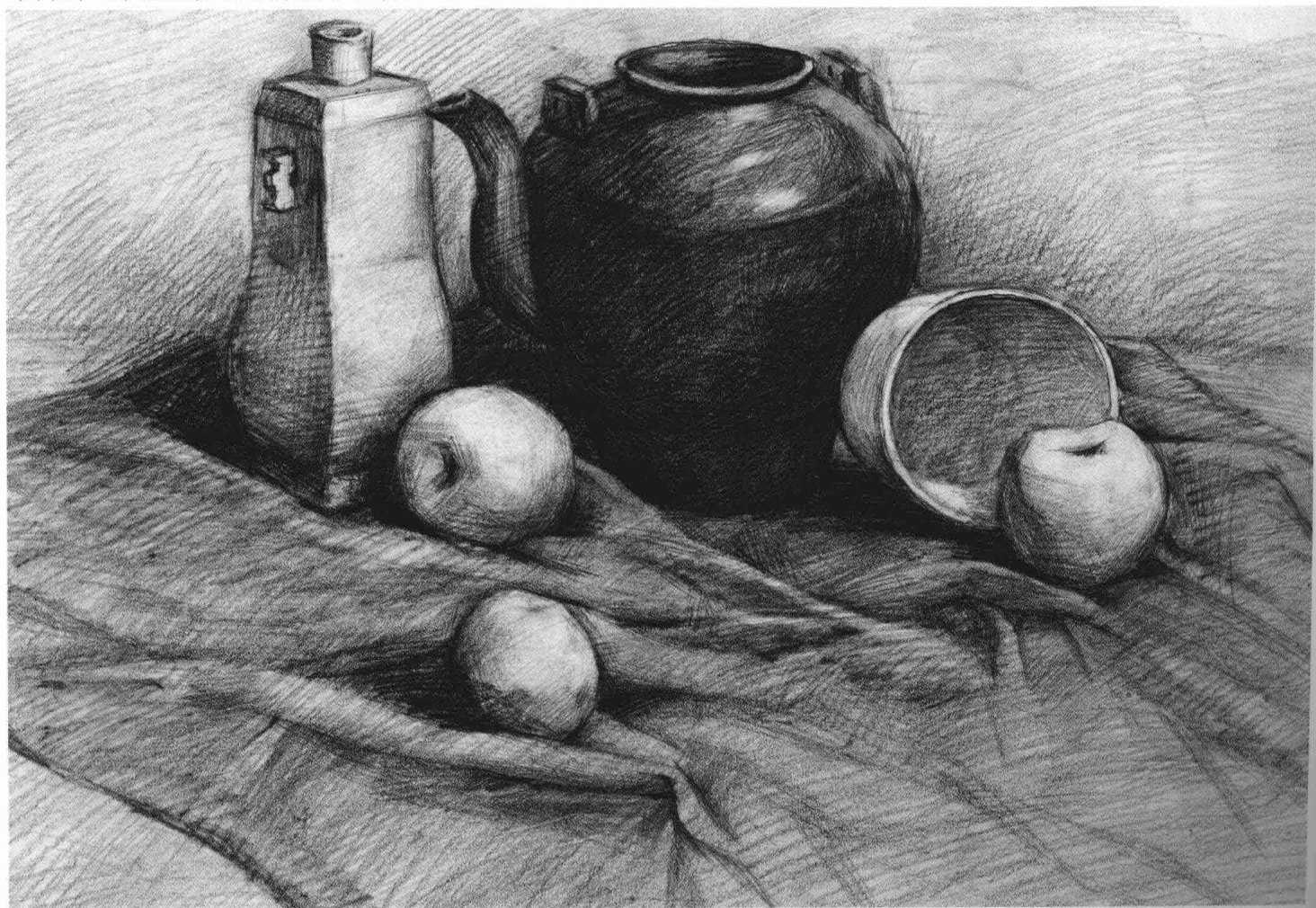
黑、白、灰层次拉开，画面对比效果强烈。 图一 只有灰和白，缺少重色

图二 重色有时就在暗部

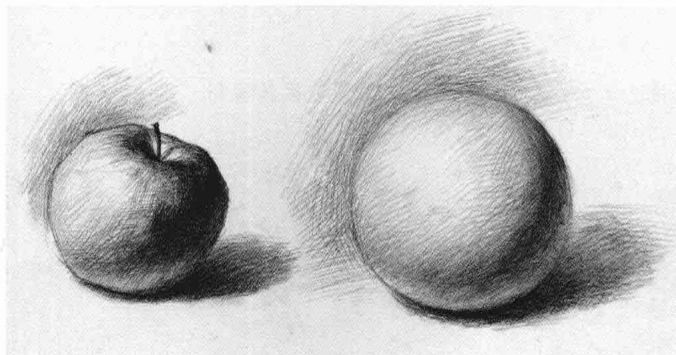
对于黑、白、灰关系处理效果较好的图例

第六章 明暗分布的基本规律

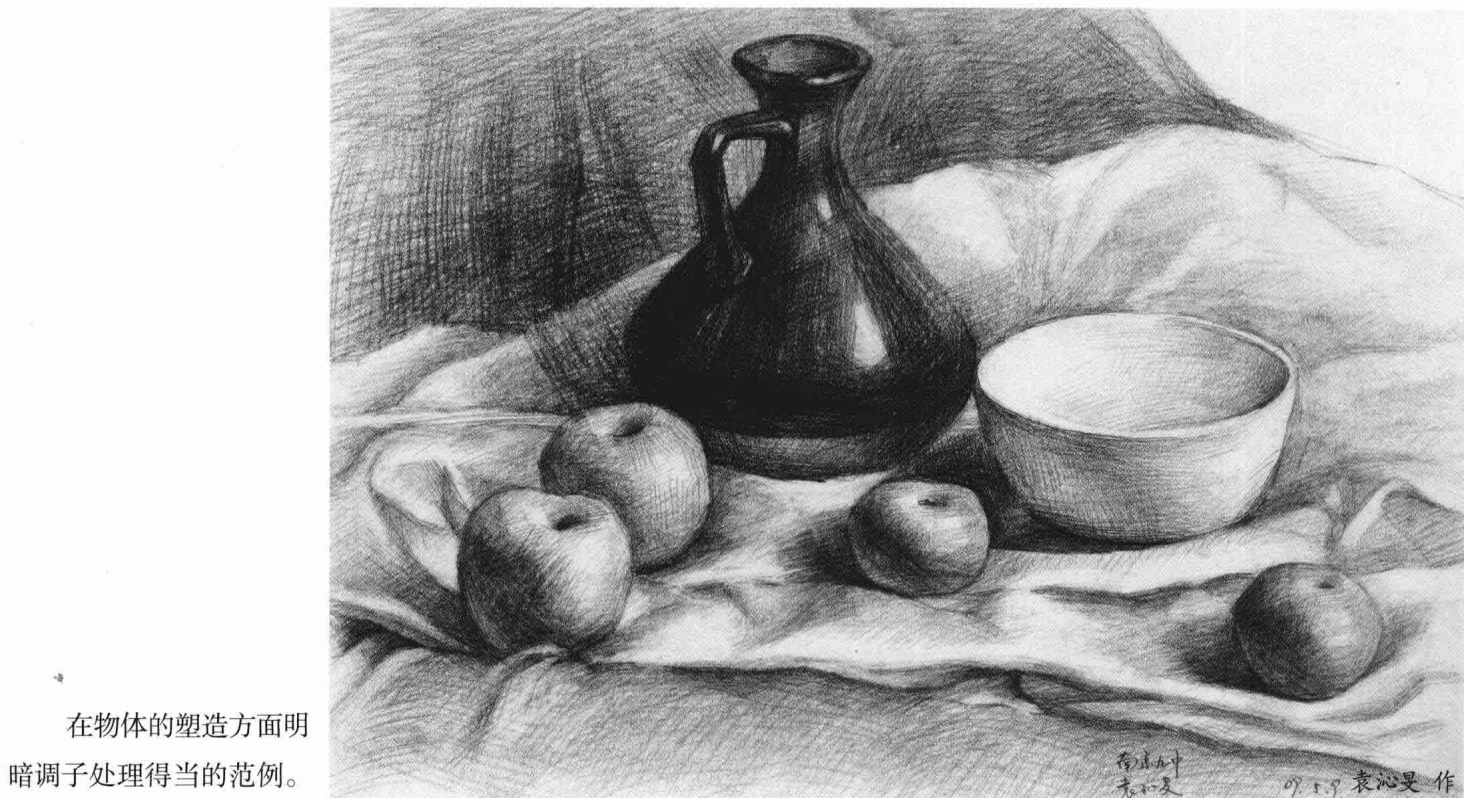
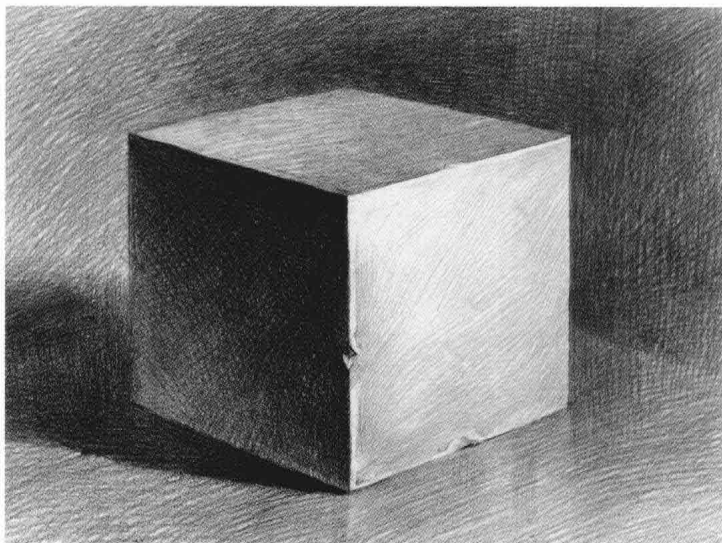
关于明暗分布的基本规律,想必前册已有过介绍。在素描写生中,我们首先应尽可能做到形体结构的准确,然后再转入明暗表现。明暗调子的有规律的分布和丰富性,能够增强表现力,具体来说对于表现物体的体积、空间、质感和光感等方面有其独特的表现效果。其中明暗交界面(线)的恰当表达对于增强物体的体积感和明暗对比关系的作用不可忽视(如图一、图二、图三)。

图一 “五大调子”各层次在球体类表面的分布情况

图二 “五大调子”各层次在圆柱体表面的分布情况

图三 “三大面”(即黑、白、灰)各层次在正方体表面的分布情况

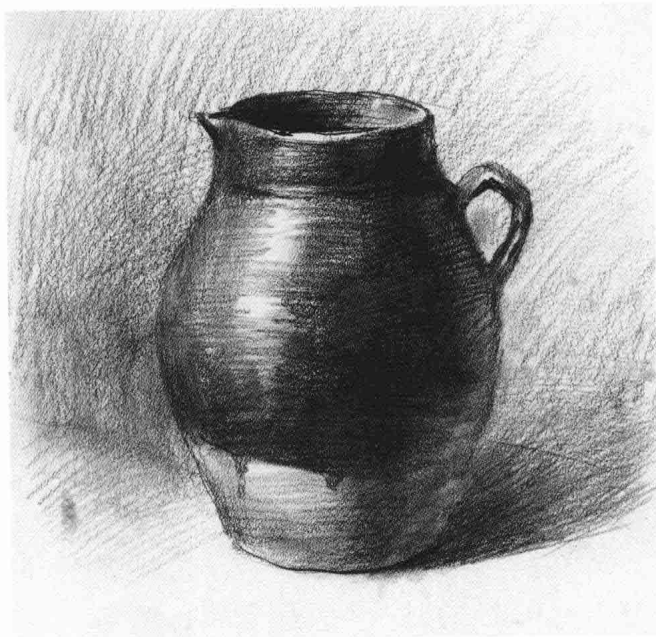
在物体的塑造方面明暗调子处理得当的范例。

第七章 体积与空间的表现

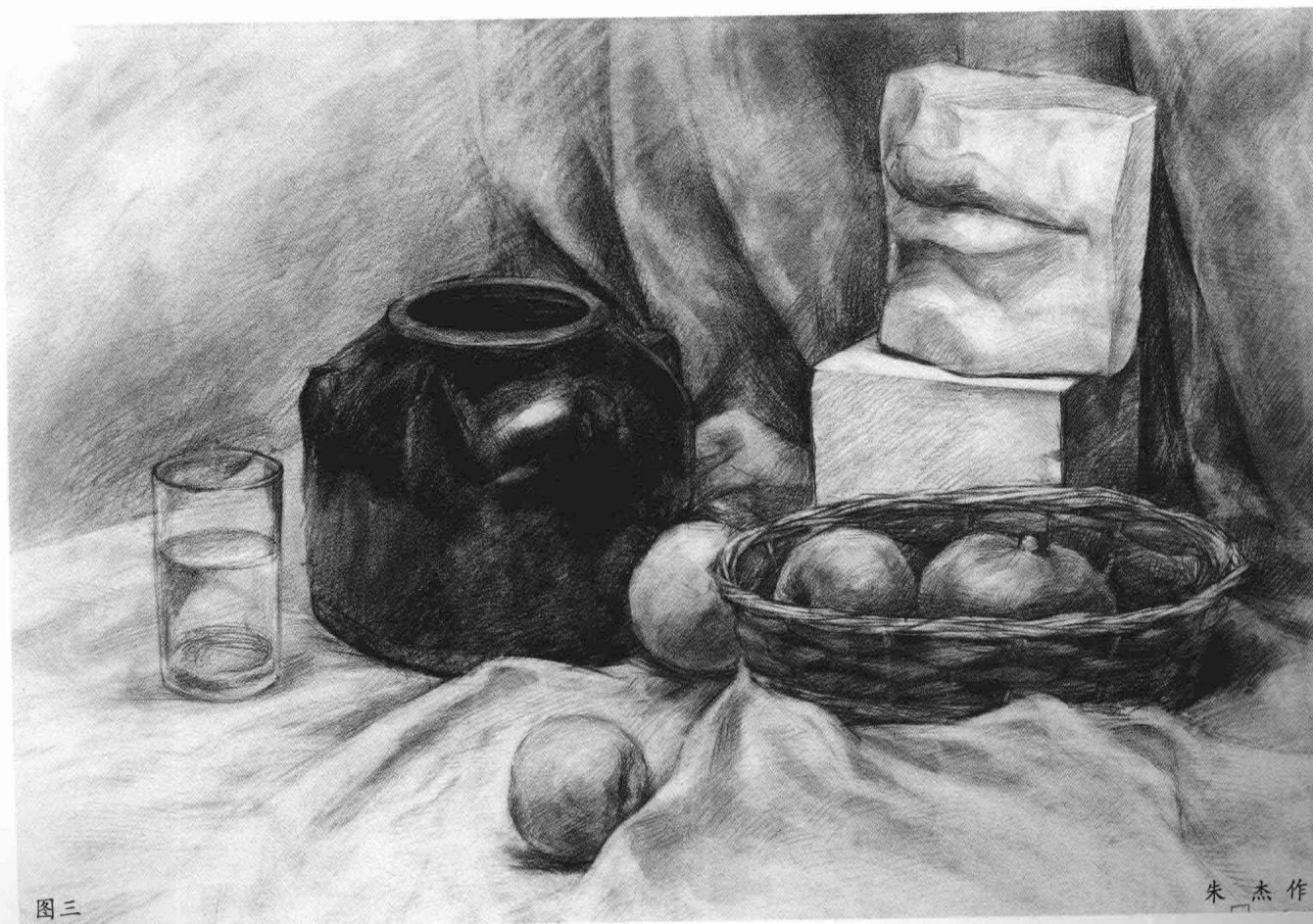
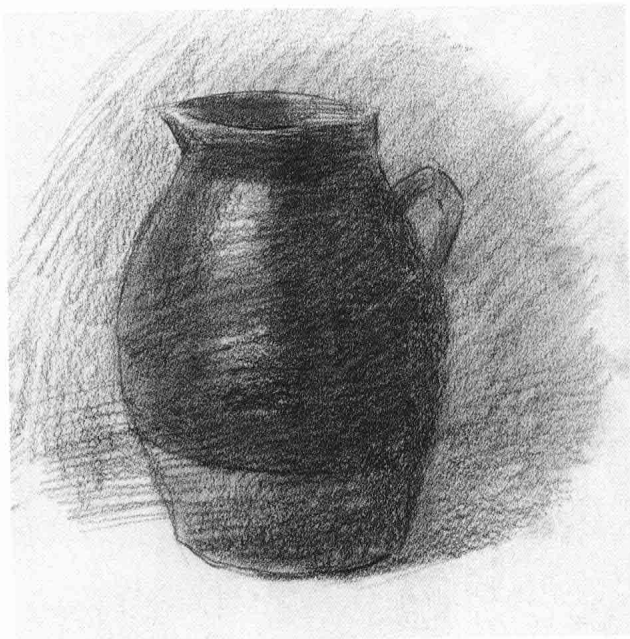
一般来说,素描写生中对物体表现的三大任务是:1.体积感;2.空间感;3.质地感。我们在写生中应注意整体把握好明暗调子的“三大面、五大调子”的协调运用。通过以下三幅图例的分析比较,我们可以对体积、空间与质地感表达效果有所认识。

图一陶罐体积感强,空间效果好;图二陶罐体积与空间效果欠佳,表现不够明确;图三对各种物品的体积、空间表现效果良好的范例。

图一

图二

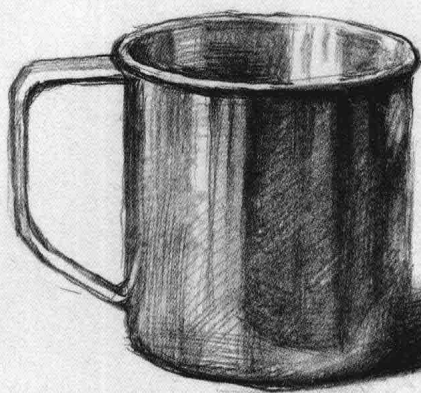
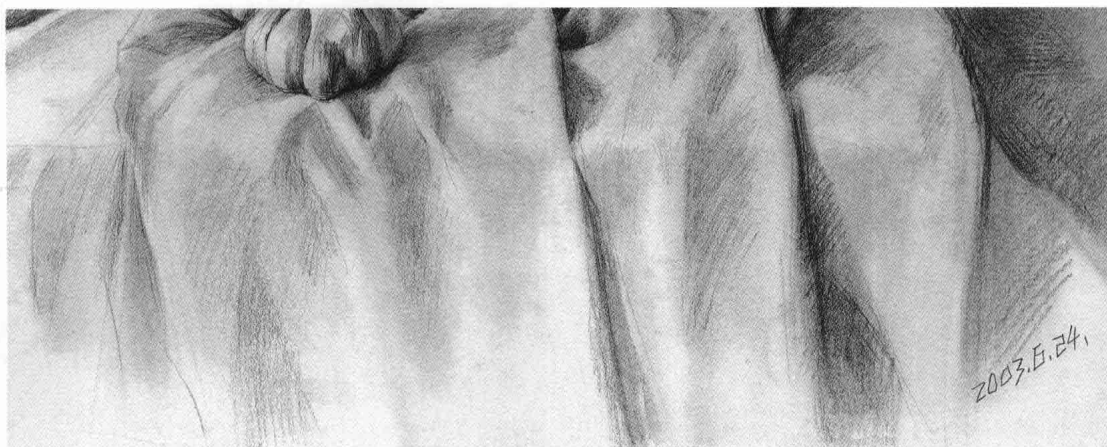
图三

朱杰作

第八章 质地感表现

素描静物中的不同质地感的表现。

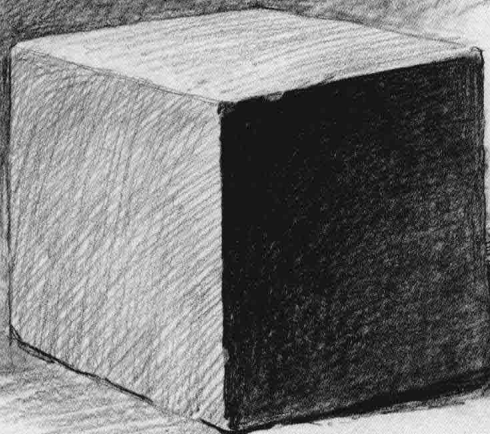
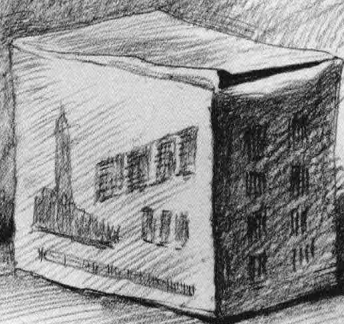
衬布柔软，质地通过布纹的状态可以看出

金属器皿的光泽感

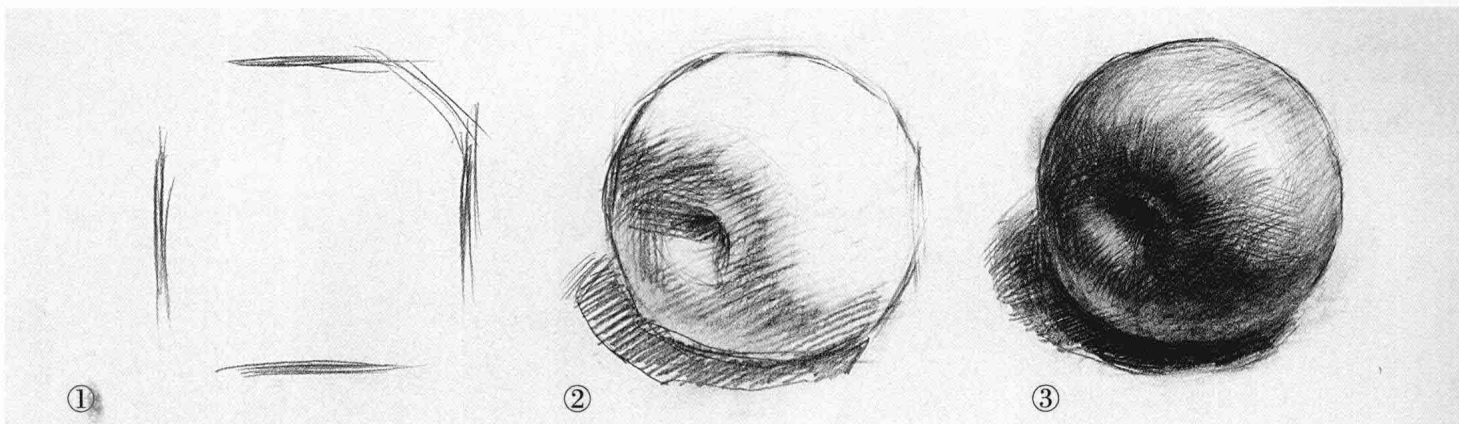
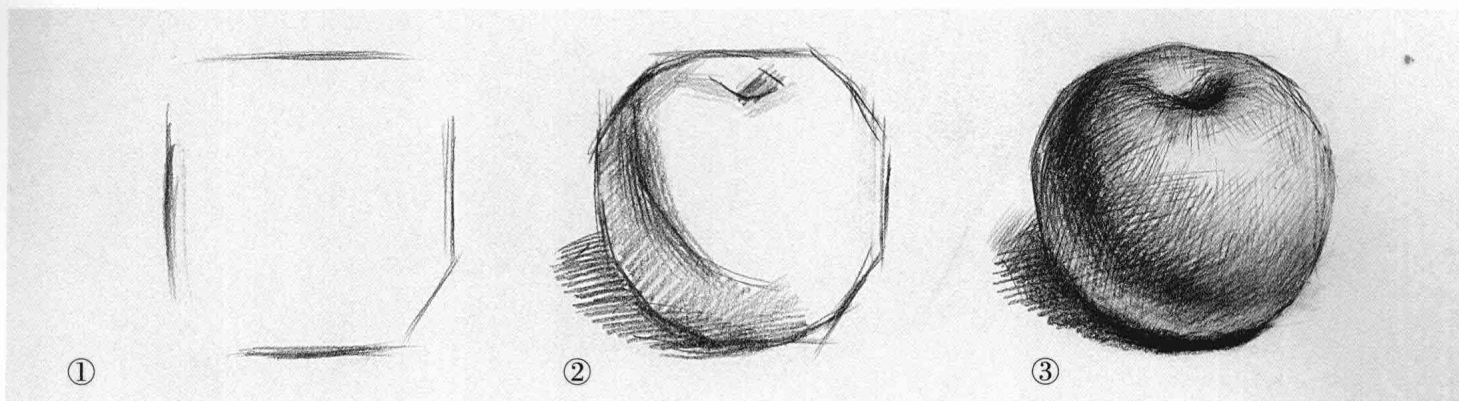
玻璃器皿的全透明效果

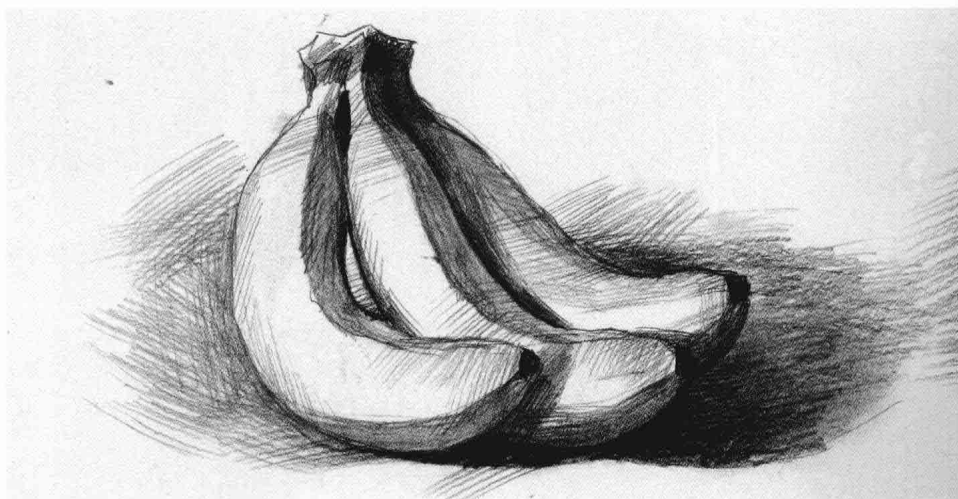
不同质地的物体特征通过轮廓的变化可以看出

第九章 素描单个静物写生

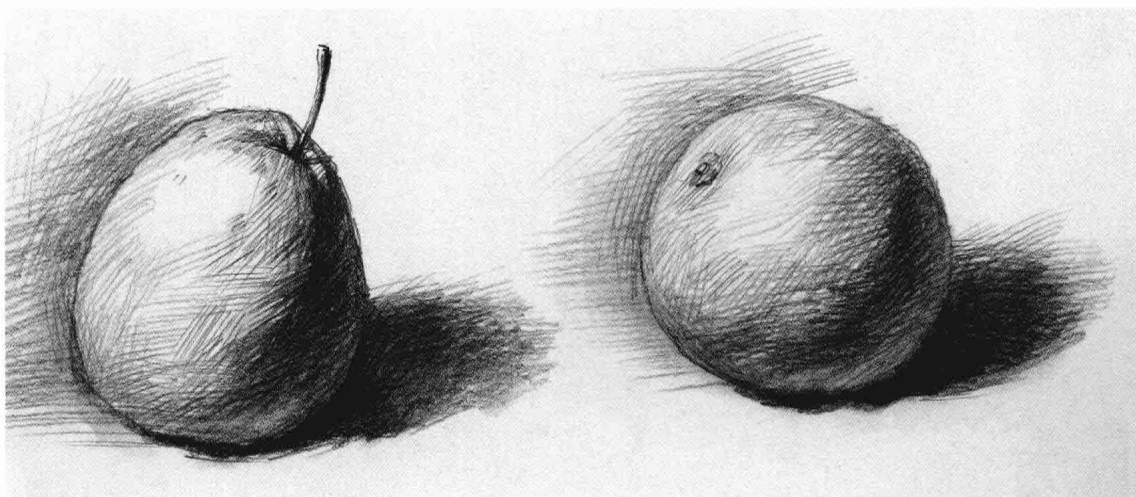
1. 单个水果、蔬菜类写生

苹果的两种角度写生的步骤示意

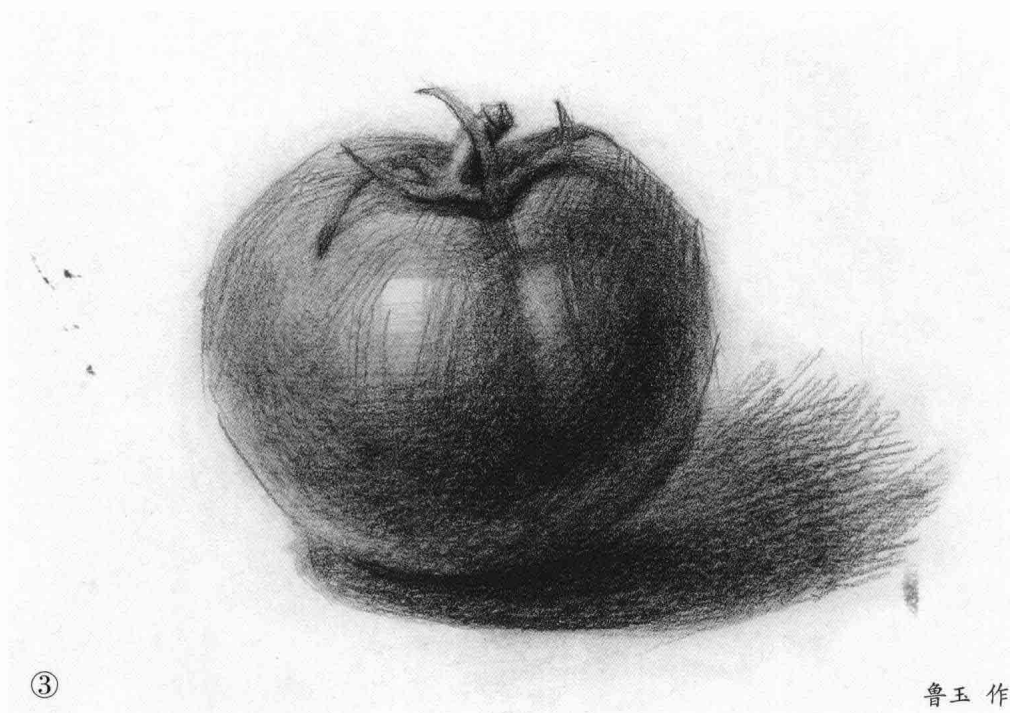
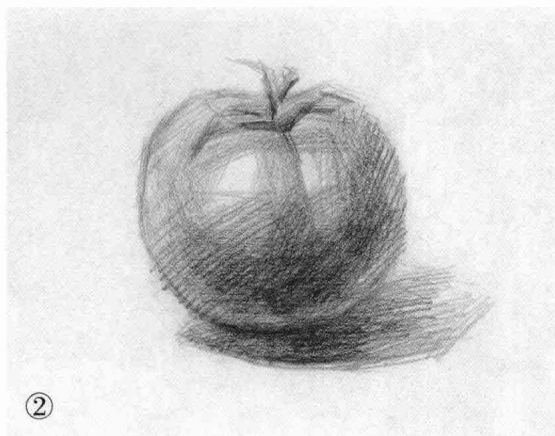
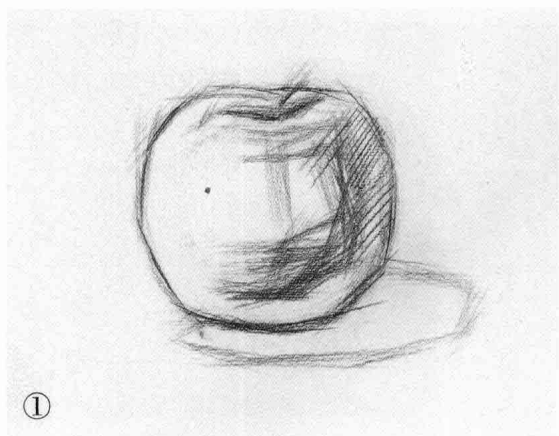

香蕉的结构特征刻画准确细致

球体状水果由明暗调子的表现产生的体积感觉

西红柿的写生步骤示意。注意西红柿的结构特征和细节质感的刻画。

鲁玉 作

刻画深入细致的牛心包菜。

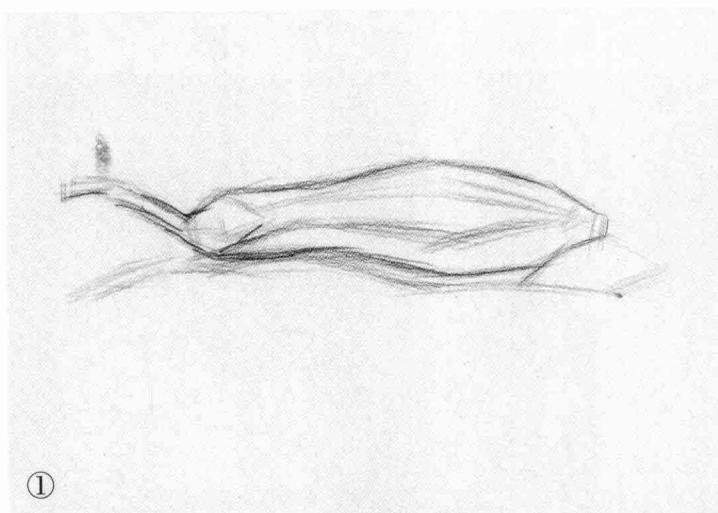

萝卜柱体的感觉通过较少的暗部色调有所体现。

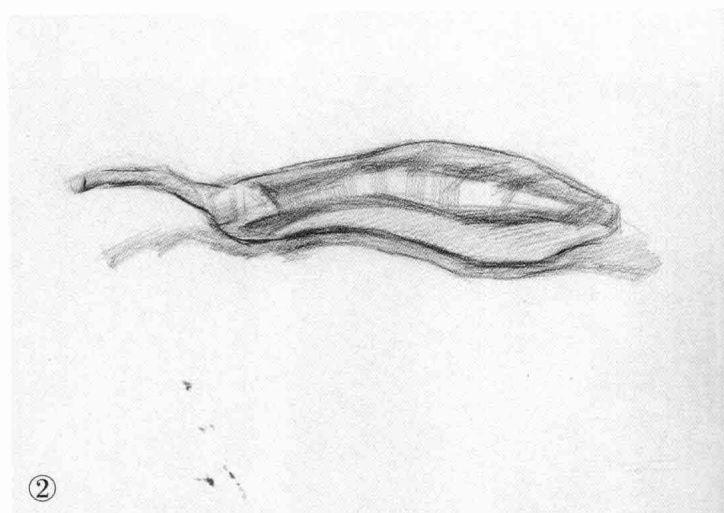

翁延昆 作

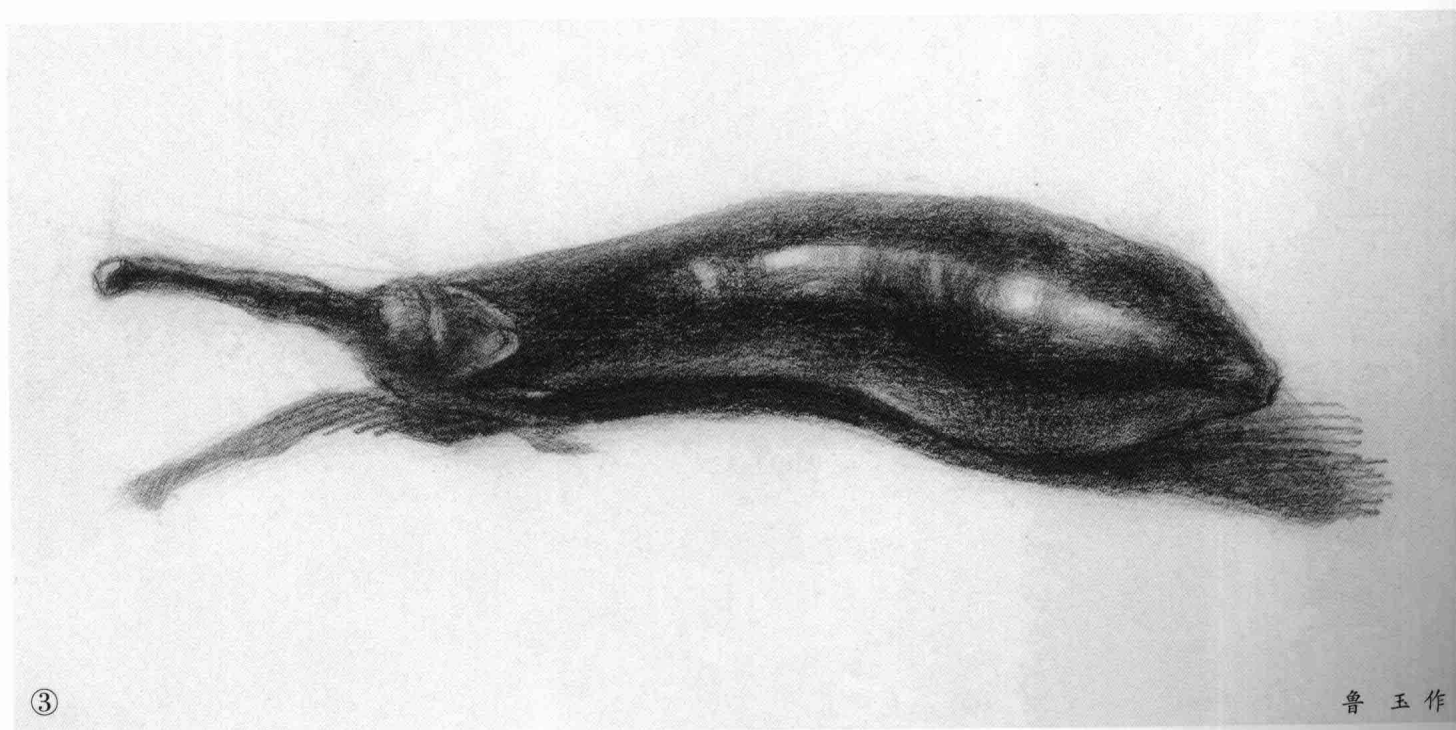
紫色茄子的写生步骤示意。注意形态、特征、细节和质感的充分表现。

①

②

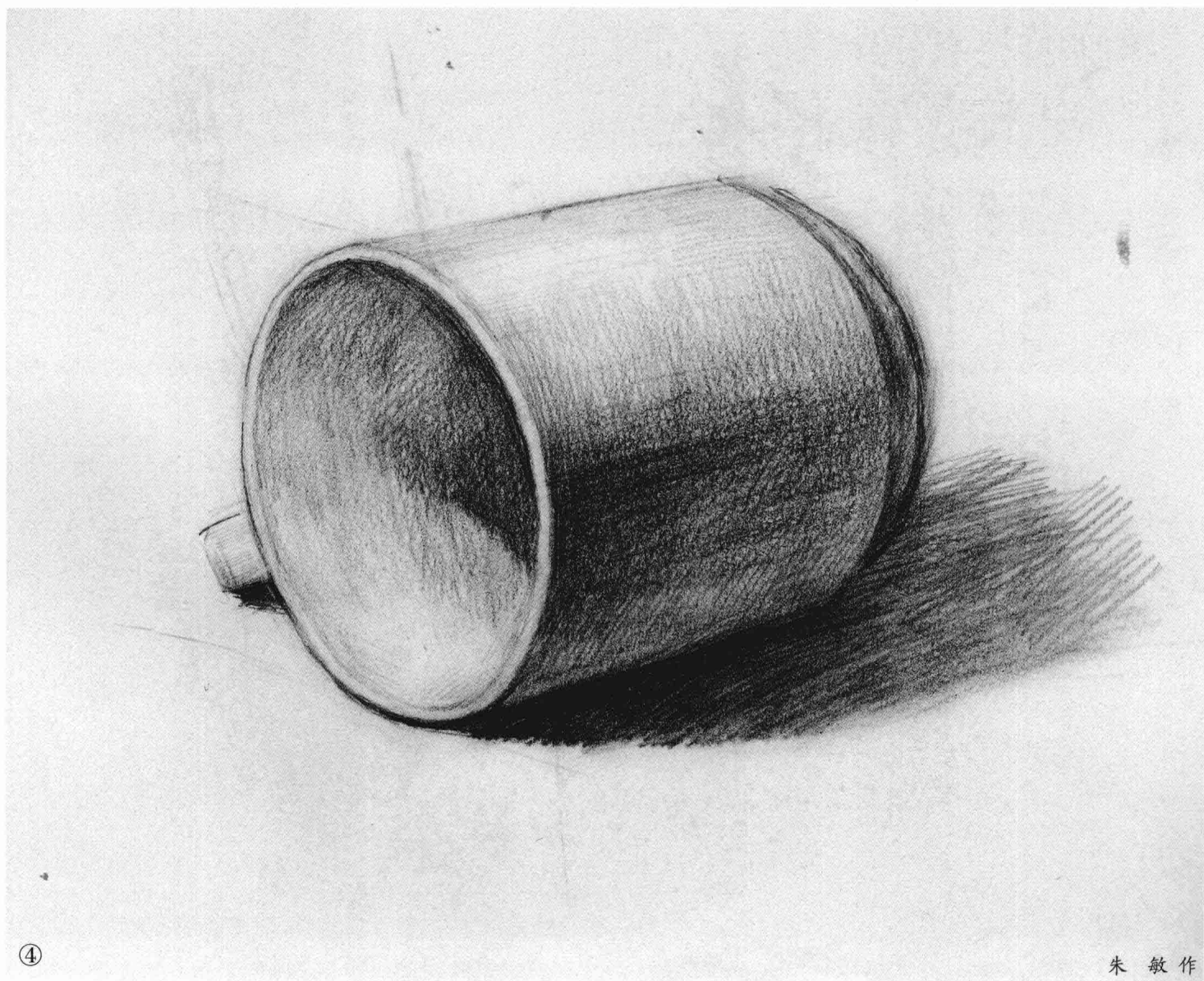
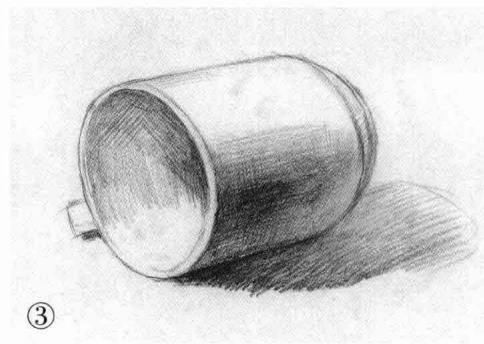
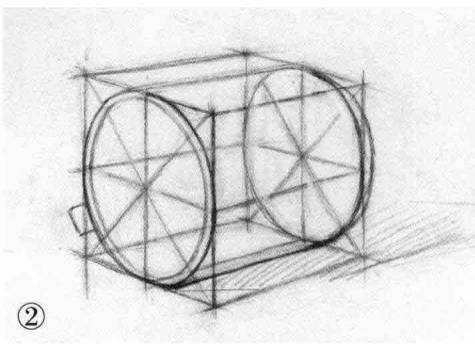
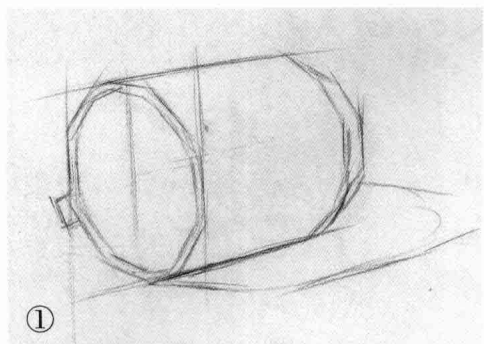

③

鲁玉作

2. 白色茶杯写生

放倒白瓷杯的轮廓形有难度，注意其口和底的椭圆微妙变化。口内暗部主要是投影和中间灰调，外部须按照柱体的明暗规律分布描绘，投影表达前后应有轻重和虚实变化。

3. 白色茶壶写生

白瓷茶壶的结构细节较为复杂，在打轮廓阶段就应画清楚，为进一步铺设明暗调子创造条件。明暗调子的表达要注意交界面和反光面的统一，盖顶和把手虽小却都有交界面、反光面和投影。

朱 敏 作