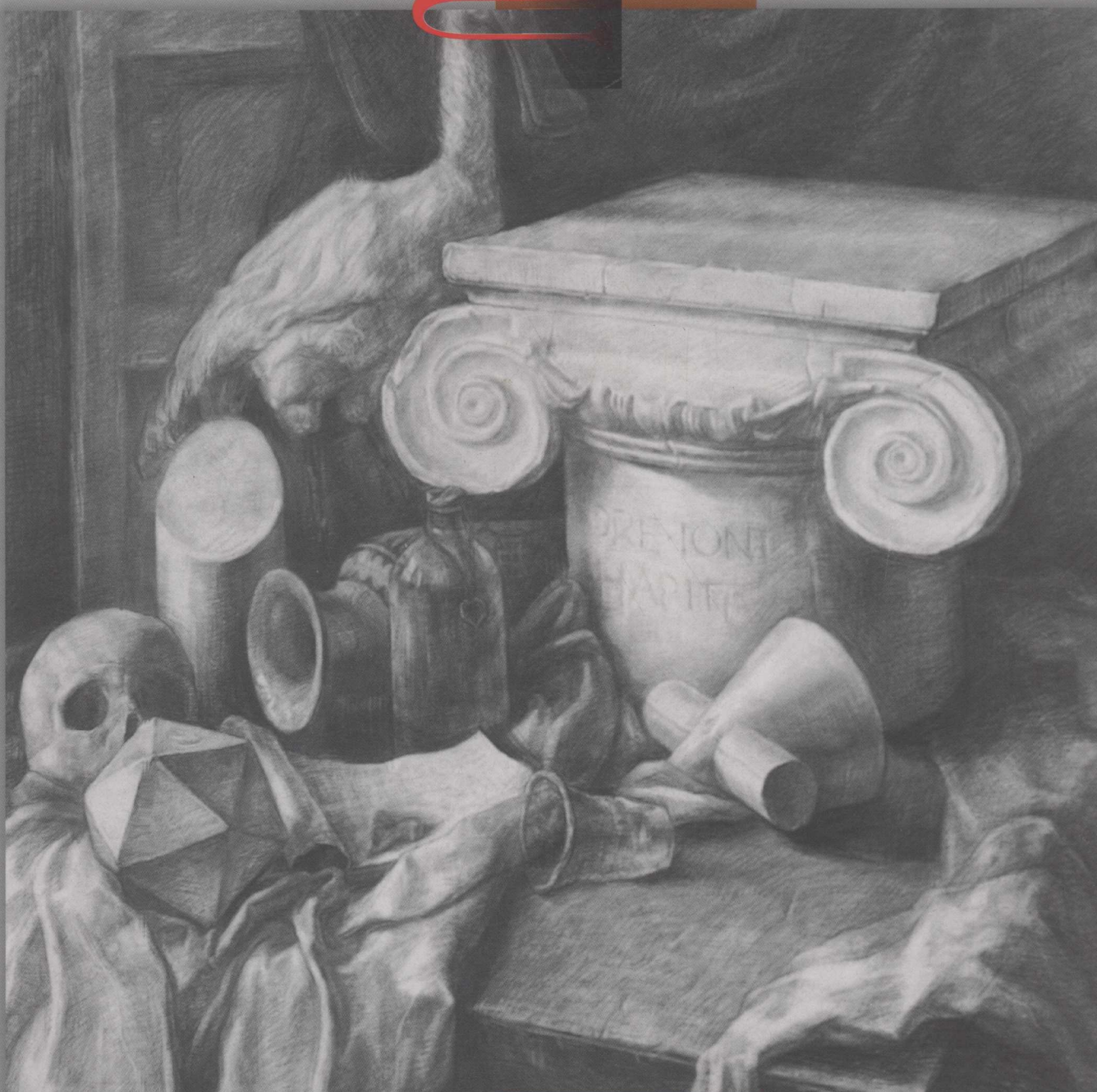

美术基础技法辅导范本

潘璠 编著

陕西人民美术出版社

素描静物

图书在版编目(CIP)数据

素描静物/潘璠编著. —西安: 陕西人民美术出版社,
2005. 1

(美术基础技法辅导范本)

ISBN 7-5368-1844-0

I. 素... II. 潘... III. 静物画—素描—技法(美术)
IV. J214

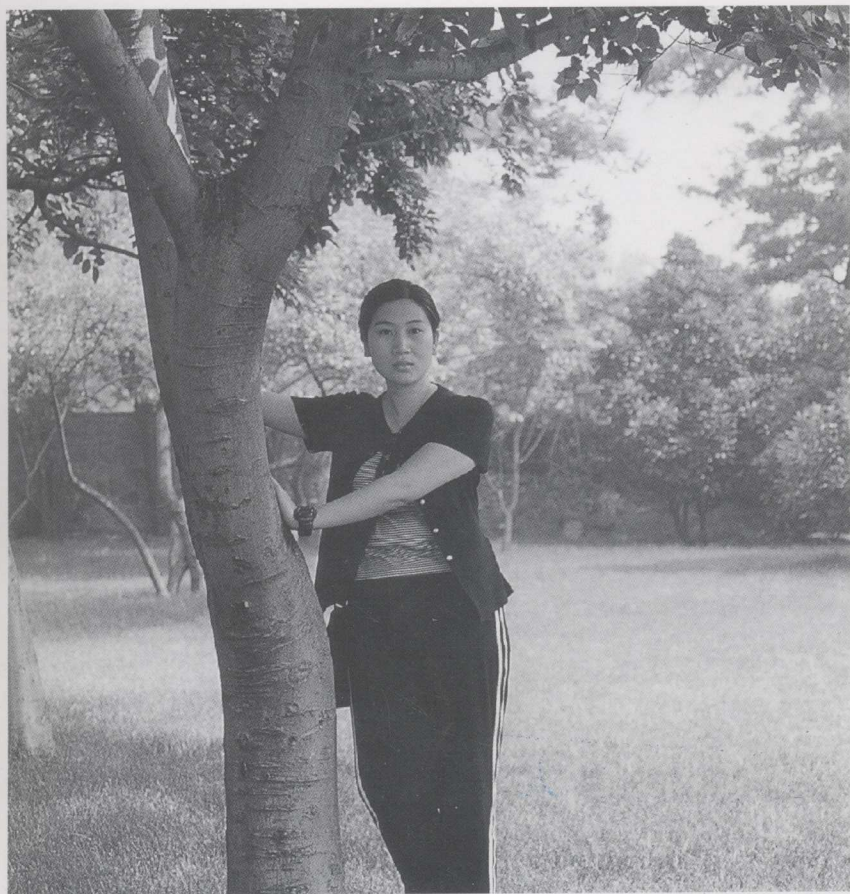
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第104869号

关于素描静物想要说的话

这本素描静物写生, 主要是训练我们的构图能力和造型能力, 是为初学者进一步提高绘画能力而采用的最常见的、有效的学习手段之一。有助于学习对各种物体不同色调的明暗处理及质感的表现, 深化对透视原理的理解, 从而提高我们的观察能力、理解能力和表现能力。

编者

二零零四年十月

潘 璠

潘璠, 1975年生于山东龙口。1994年从西安美术学院附中毕业, 考入西安美术学院工艺系, 1998年毕业后留校任教至今。现任西安美术学院服装系教师。

目录

一、工具的运用.....	1
二、素描静物的学习方法.....	1
三、素描的艺术表现手法和原理.....	2
四、写生基本步骤.....	2
五、写生步骤范例.....	3
六、局部解析.....	12
七、作品赏析.....	18

素描静物

编者：潘 璠

一、工具的运用

在铅笔素描中，通常要备齐以下几种工具：

1、铅笔（从2H-8B）、木炭、炭精条、碳笔、钢笔。

铅笔细腻柔和，画出的线条纤细流畅，调子丰富。通常作画时，先用软铅铺大调子，描绘静物的暗面和画面的深色部分，可以迅速拉开明暗色调差别，硬铅可以处理画面肌理，色度变化丰富的线条，以及表现亮调子的细微变化。碳笔色阶差距较大，颜色浓重，画面效果强烈但不便于修改，适合有一定绘画基础的人使用。

2、橡皮（有白橡皮和可塑橡皮）

在作画时，白橡皮除了具备常用的清除能力外，还可以用刀将橡皮切出尖角用来提亮高光及一些细节部位。可塑橡皮可以吸去画面上大面积过头的调子，调整调子花的部分，使调子过渡自然。

3、擦布（质地柔软的棉布）

可以用来掸淡过头的深调，通常在铺完大调子后，用布擦一遍，能使铅笔痕虚化柔和，拉开色调差便于进一步刻画。

二、素描静物的学习方法

素描静物写生主要是训练我们的构图能力和造型能力，静物组合写生可以由简到繁，循序渐进，在学习的过程中通过实践，逐步掌握构图规律以及物体色调的准确描绘和不同材质、不同质感的表现。

1、观察能力的培养

初学静物写生的人，面对一组静物，总是逐个看完对象的每一局部来获得对物体的全部认识，而正确的应该是着眼于整体，首先看到对象的各种对比关系，从整体中把握主次虚实、大小比例，做到全面观察又重点突出，体现了绘画思维的逻辑性。要联系着看，排除干扰大局的琐碎细节，归纳出最基本的因素，最终获得对事物的整体感受。

2、构图的要领

面对一组静物，首先应抓住新鲜生动的第一印象，在观察、理解、分析的基础上，整体地落幅布局，把物体的大中小配置，黑白灰分布，点线面分割构成的疏密简繁对比，进行全面的经营，明确大的体积和空间关系。遇到复杂的静物组合，可另用纸画一小构图，推敲静物组合的安排，使画面物体主次得当，构图均衡而又有变化，避免散、乱、空、塞等弊病，做到心中有数。

3、透视规律

达·芬奇曾说：“透视是绘画的缰和舵。”我们通过掌握透视技法，就能够准确而迅速地进行写生。

在素描静物写生中，我们通常运用的是焦点透视，也

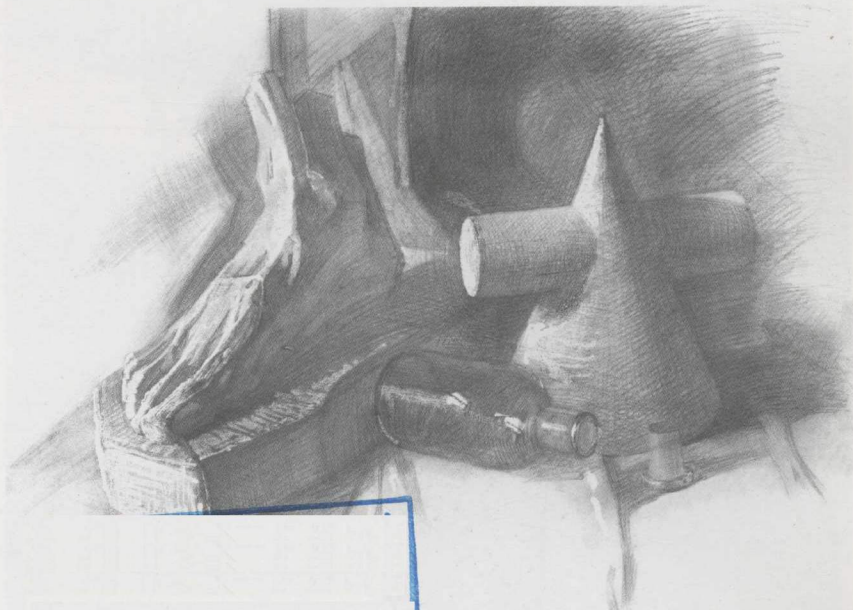
称固定视点，即在一个视域内观察或描绘景物，就像用普通照相机拍摄景物，对景物或平行、或成角、或上、下倾斜。

4、明暗表现：（A、光影素描 B、结构素描）

A、光影素描 物体受光照射后所产生的明暗变化基本可以概括为：亮部、半明部（中间调子），明暗交界线，反光部和投影。亮部和半明部属于亮面。明暗交界线、反光部和投影属于暗面。它们构成明暗两大系统，又统称为“明暗五大调子”。

绘画时，以线条确定了大的形体结构、穿插关系和调子分布位置后，从最深处开始铺调子，通过逐层地加深调子，向灰调子、亮调子过渡推移，最后留出高光。要注意深调子不能一次画到位，亮调子也不能在深调子还没有画深就去处理，否则就会明暗秩序混乱，破坏画面整体感。

画明暗素描时，并非全部照抄客观明暗，仍要依据表

《石膏组合》 作者：麻爱周

达的需要，对客观明暗进行提炼、取舍、强化或削弱，以便获得最贴切的表达和最完美的效果。

明暗是素描造型的一种基本手段，利用它可以增强素描的视觉效果，突出主体造型，表现物体不同的立体感、质感、色度、空间感并营造优美的画面氛围。

B、结构素描 结构素描又称形体素描，是对被描绘的物体以几何形体结构为原则，予以简化和强化。由于采用透视截面剖析的描绘方法，物体的结构组合关系以及物体的前后、左右的空间状态在画面上肯定、明确、清晰可见。还用结构线，直接表现和暗示出物体之间的质量、体积、远近、方位、对比等特点，锻炼对形体结构的理解能力与空间的想像能力，获得比自然形态更强烈的艺术形

象。

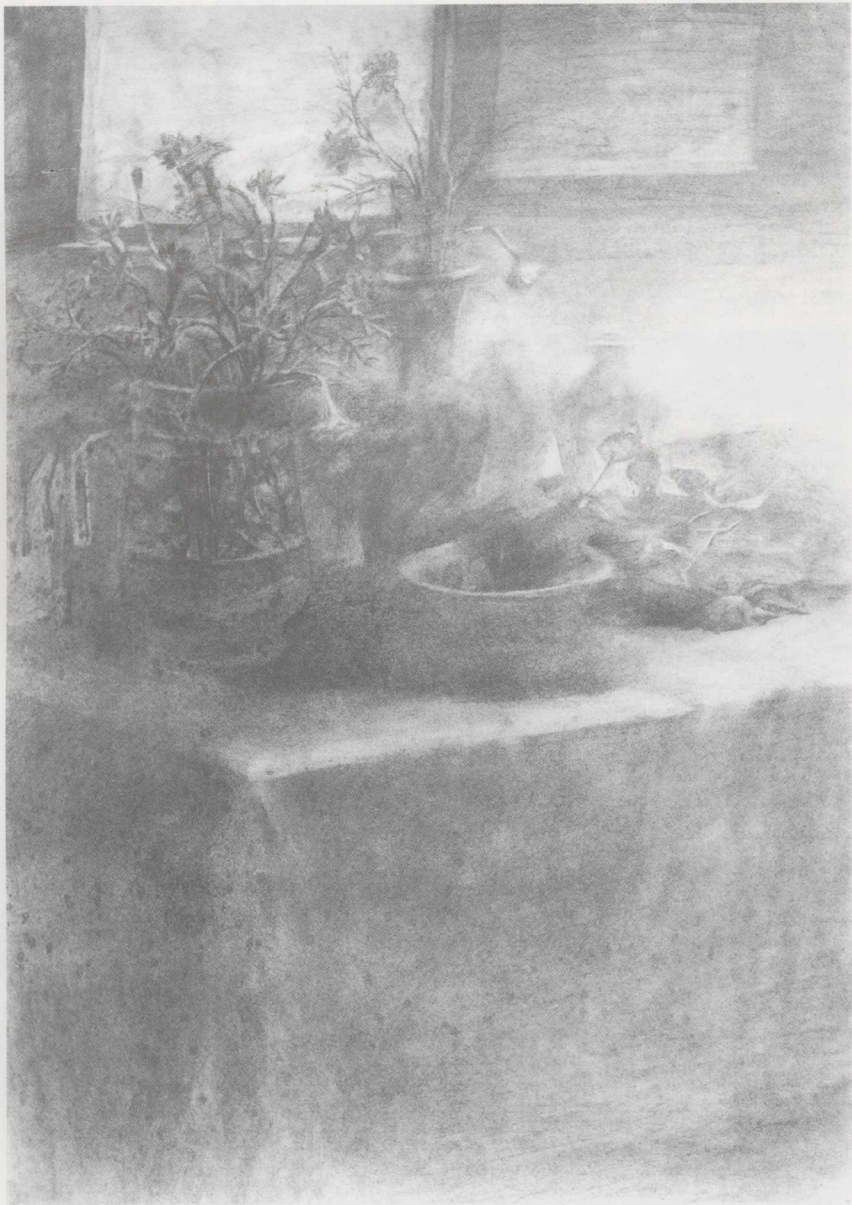
三、素描的艺术表现手法和原理

1、光源

因为有了光源，才能分出黑色和白色，在素描静物中都有受光面和背光面之分，反光也是光的一种表现形式，一般以白概括。

2、物体的固有色

大自然中所有的物体都有其本身所特有的颜色，在素描静物中，这一切都要以黑白灰的色调来概括，在艺术欣赏的过程中，人们会以自己的视觉经验，对物体的艺术形态加以想像和补充，这一切都在不知不觉的潜意识中进行，这是艺术心理学的原因，也是素描静物在表现程度上依赖视觉表象的反映。

《窗前植物一》 作者：王秦

3、物体的质感

物体的质感不同，反映在素描的表象上往往也不同，如：锃亮的不锈钢制品和玻璃钢器皿都会有极亮的高光和极强的反光，在视觉表象上则反映为黑白调多、灰色调少。毛毯、呢大衣等毛呢制品的表面不光滑，没有高光，亮部和暗部深浅相差不大，在视觉表象上反映为黑白色调少，灰色调多。

物体的质感更鲜明的特征还在于其特定的纹理，如：木板、布料和竹席的纹理或花纹各不相同。质感表现的生动可以使画面产生极为瑰丽的艺术效果。

4、黑白色调的相对性

同一物体，在深色背景前显得白，在浅色背景前显

黑。例如：灰色的衬布，在石膏像亮部的周围会显得深一些，在石膏像暗部的周围会显得浅一些，否则，就如同完全临摹一张照片，无论其技巧如何熟练，也不可能成为一件优秀的艺术作品。

5、结构

物体的结构既反映于视觉表象，又不完全反映于视觉表象，任何物体都有外结构和内结构，许多结构关系在一般的光照条件下，在视觉表象上是反映不出来的。因此，对结构的表达不能全依赖于光、色、质和相对性，更重要的是需要理解和强化，有时需要添加一些视觉表象所没有的线条，以光的角度看，线条是不存在的，只存在面与面的交界处，但基于理解基础上的线条恰恰是最有力的手段。

6、空间的主观表现

在素描静物中，越是离自己近的物体，刻画越要精细，远处的要适当放松，人为地拉大空间关系，如何处理好空间关系，也是素描静物学习中的重点。

7、作者的创意

带创意性的素描作品，在现代作品中更多，作者往往完全脱离视觉表象进行创意，这一手法最能体现人的智慧和才能，最能发挥艺术家的突发奇想和变异的本领，同时也使作者的创造欲得到最大限度的满足。

四、写生基本步骤

1、确立构图，选好角度，推敲构图的安排，建立对象的空间组合关系，使画面上物体主次得当，形体比例准确。在打形时，用长直线画出物体的形体结构，注意轮廓线要尽可能轻淡一些，便于后面的深入塑造。

2、从明暗交界线开始铺设大的明暗色调，形成画面的体积空间关系。

3、深入塑造，通过对形体明暗的描绘（从整体到局部）逐步深入塑造对象的体积感。对主要的关键性的细节要精心刻画。

4、调整完成，重视整体及局部间相互关系，要全面予以调整（包括色调、质感、空间、主次等）做到有所取舍，突出主体。

五、写生步骤范例

《酒瓶与油罐》

步骤一：这组静物学习的重点是不锈钢制品的表现。打形时，先确定深色酒瓶的高度和画面中物体的大小比例关系及状态特征的把握。

步骤二：从画面上最深色的酒瓶开始入手，用软铅迅速拉开明暗关系。

步骤三：把整体画面的黑、白、灰效果及物体的质感做进一步的刻画。

步骤四：深入时要注意不锈钢器皿的高光与反光的金属质感。

步骤五：这组静物组合中较为简单的不锈钢油罐是整个画面的重点，同时在表现方式上有别于酒瓶与玻璃瓶，如何表现金属是这幅作品的重点。

作者：潘璠

步骤一：这组静物表现的重点是带花纹的深色罐子，构图采用常见的三角形构图形式，罐子作为主体，处在黄金分割线附近，较为突出，白盘子和苹果成为一组，置于画面右侧，起到均衡画面的作用。

步骤二：在大形的基础上继续明确物体的形体内在结构以及透视关系等，用2B铅笔排列出粗长线表现明暗转折关系。

步骤三：铺出大的明暗关系，同时注意罐子花纹的描绘，在画花纹的同时也要注意罐子的固有色和体积感。画出台布大的布纹走向。

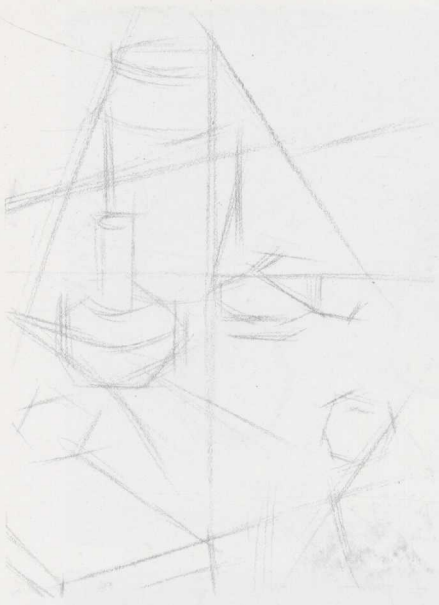
步骤四：以罐子为重点进行深入刻画，画面局部处理上，可以尝试用棉布将画面掸一下，拉开色调差，将画面破坏整体的部分削弱，主要把握好画面整体感，然后用硬铅刻画质感；排列线条；丰富画面。

步骤五：这幅作品采用有花纹的罐子与玻璃瓶，试图表现画面静物在自然光线下，罐子亮面上的黑色线条和暗面上的黑色线条，色调的区别及玻璃瓶空透的质感。

作者：潘璠

《有三个罐子的静物》

步骤一：这是一组具有俯视角度的静物，当物体的摆放高度大于宽度时，应采用竖构图为宜。先以长直线勾出物体的位置和相互关系。

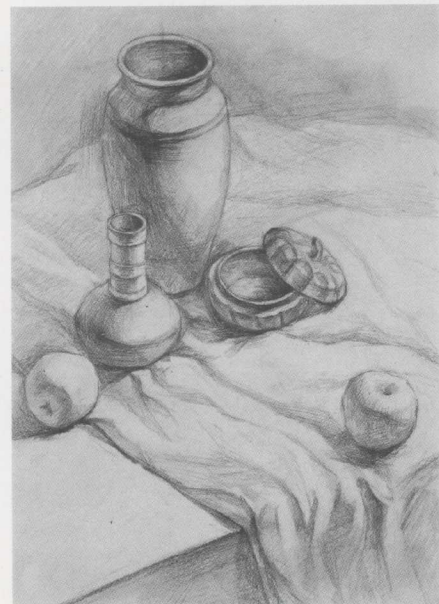
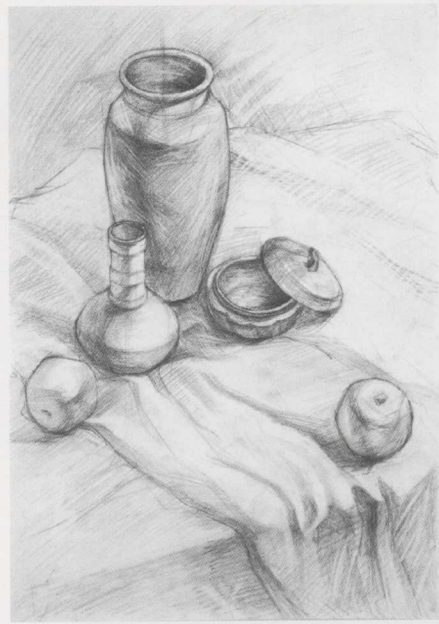
步骤二：进一步找出物体的形状比例关系，这组静物是俯视，所以要注意瓶子和盒子的透视变化以及桌面和台布的透视关系，并加以体现。

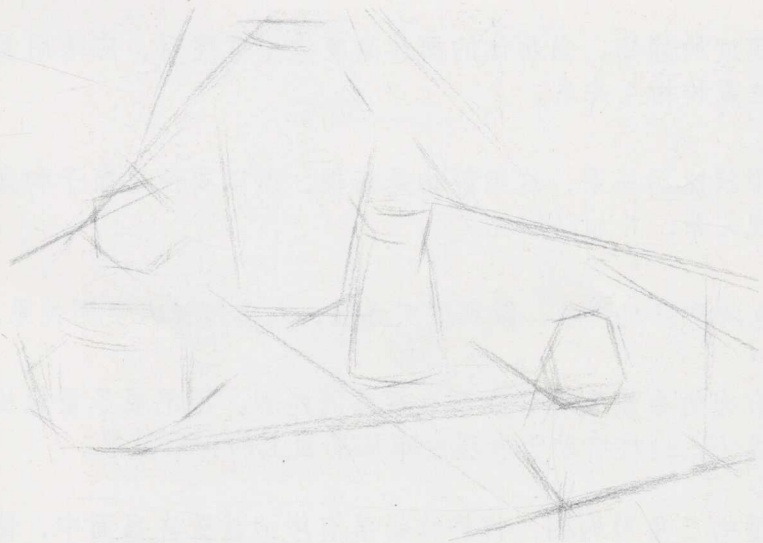
步骤三：铺出画面大的明暗色调及空间关系，做到近实远虚，人为地拉大空间关系。

步骤四：深入刻画时注意前台布的布纹表现和桌面透视感的处理，用笔要尽量轻松，静物塑造重点，应放在物体交界线处，这样有助于表现台布从桌面上的自然下落。

步骤五：本作品采用较为典型的三角形构图，将静物错落有序地放置在画面中，使画面构图富有节奏感。

作者：潘璠

步骤一：这组静物是由几个造型各异的陶瓷制品组成。首先用几何形体勾出轮廓。借用辅助线确定物体在画面的位置。

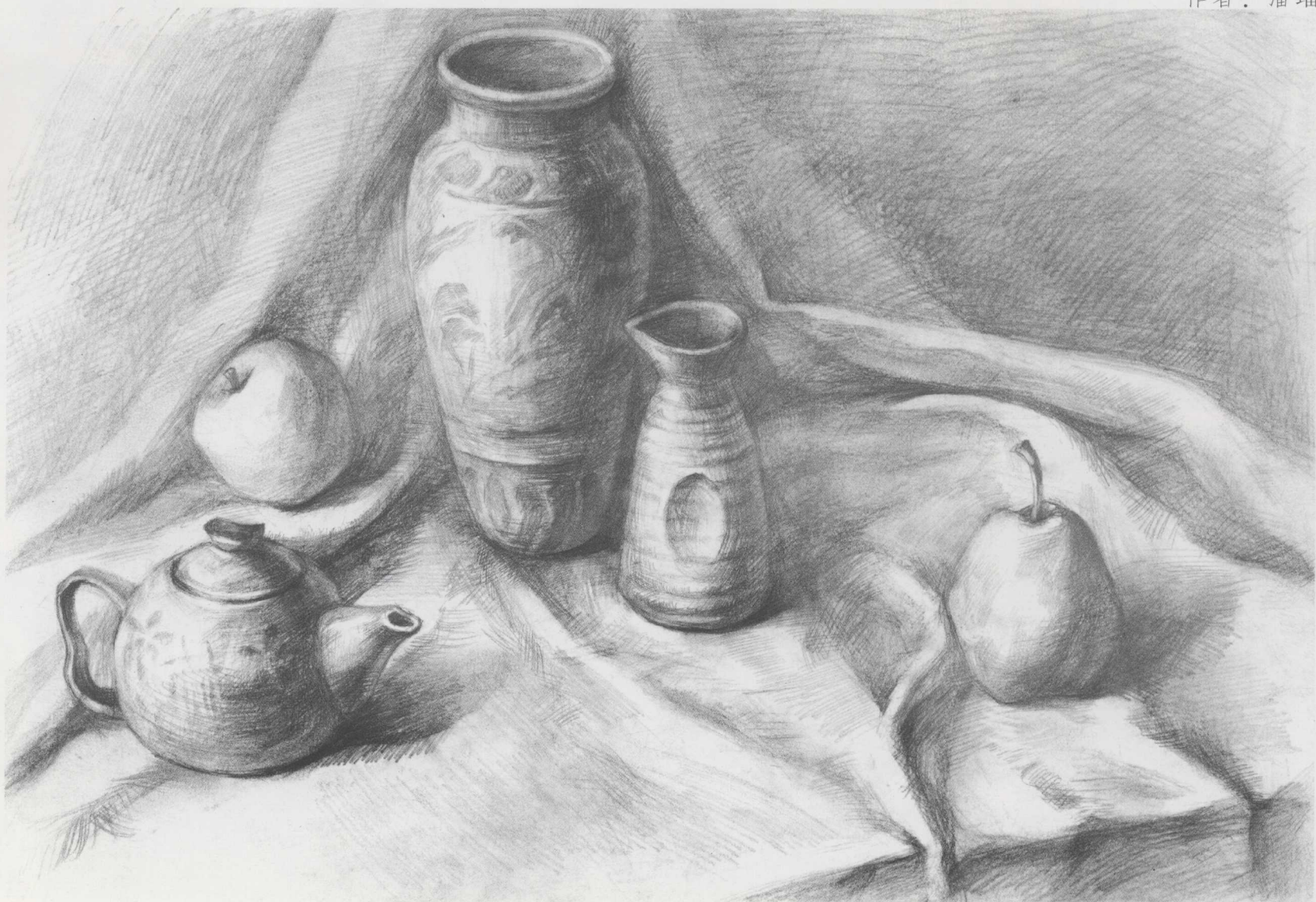
步骤二：进一步完善物体的形体、结构、透视关系，把不同的陶器要细致地画出造型。

步骤三：确定画面整体的明暗关系及空间关系，在画明暗调子的同时，对形体进行进一步的塑造。

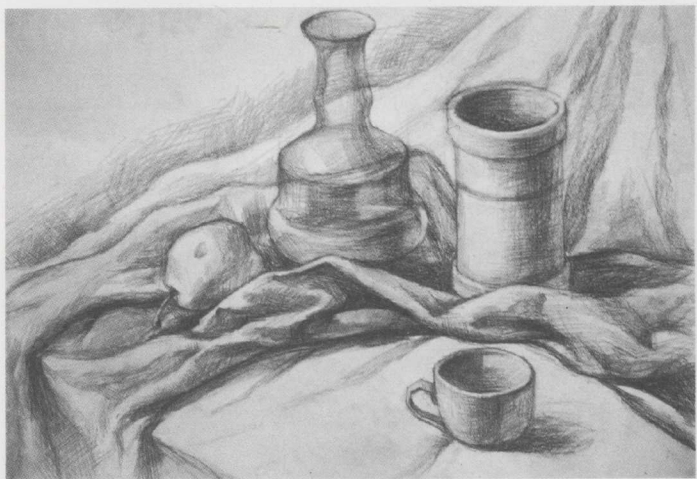
步骤四：注意刻画一些纹路及花纹，使画面效果更加丰富。

步骤五：静物的组合呈三角形，同时将台布从上而下摆放，将静物通过台布的转折变化联系在一起，减少物体之间的孤立感。

作者：潘璠

《有玻璃罐的静物》

步骤一：这组静物的重点是表现台布的纹路，一组静物中，台布的处理是至关重要的，处理的好，不但可以丰富画面，还可以增强空间感。在构图时一开始就要注意台布纹路大的走向。

步骤二：多做比较，进一步确定物体的形状特征，比较细致地画出环境中台布布纹走向以及和物体之间的穿插关系，为进一步深入做好铺垫。

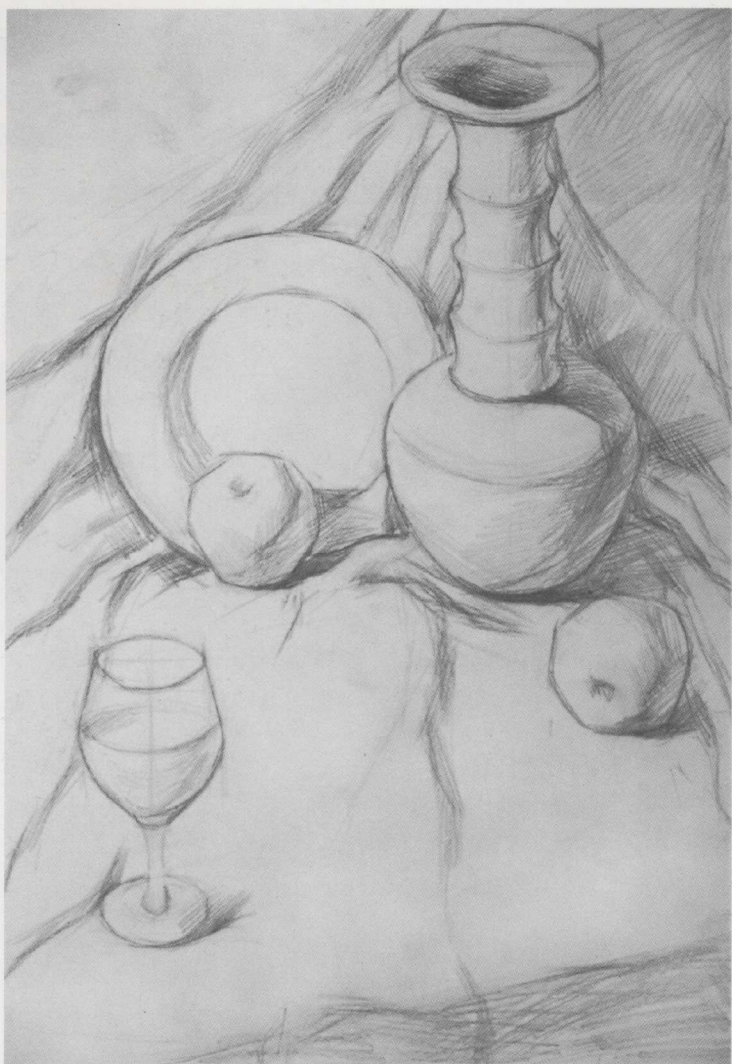
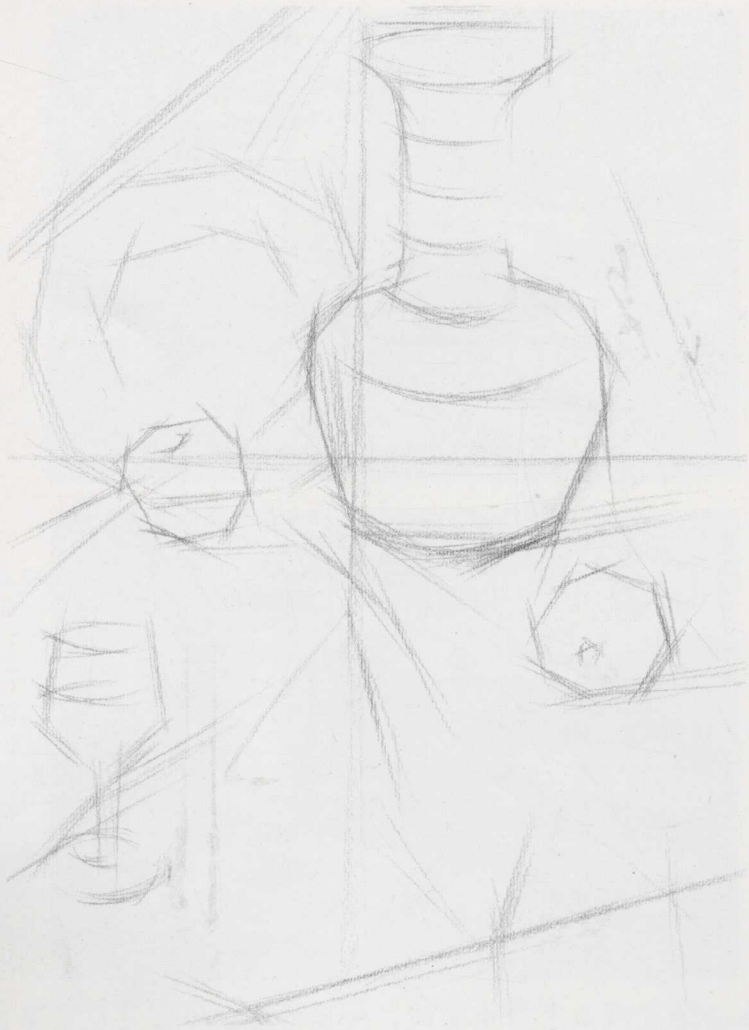
步骤三：确定整个画面的黑白灰关系，深色尽量一次用软铅将色调确定下来，因为不同型号的铅笔反复覆盖擦涂，会破坏素描纸的弹性，在深入刻画时画面就会发腻。

步骤四：刻画的重点应放在台布上，注意表现布纹的质感和节奏感，以及和透明瓶子之间的穿插呼应关系。

步骤五：几个生活中常见的静物放置在画面中，用一条体积富有变化的台布将它们联系起来，使之相互呼应，画面也活泼起来。

作者：潘璠

步骤一：本组静物采用了竖三角构图形式，玻璃酒杯在画面左下角起到了均衡画面的作用，起稿时，先用软铅确定出物体的摆放位置，用笔要轻松、肯定。

步骤二：把物体的大小比例关系进一步完善，要注意的是像花瓶这样较为复杂的形状，打形要仔细深入一些，并确定明暗交界线的位置。

步骤三：刻画时注意同一玻璃质感的透明和不透明物体的描绘，重点放在静物本身上，台布可以放松一些。

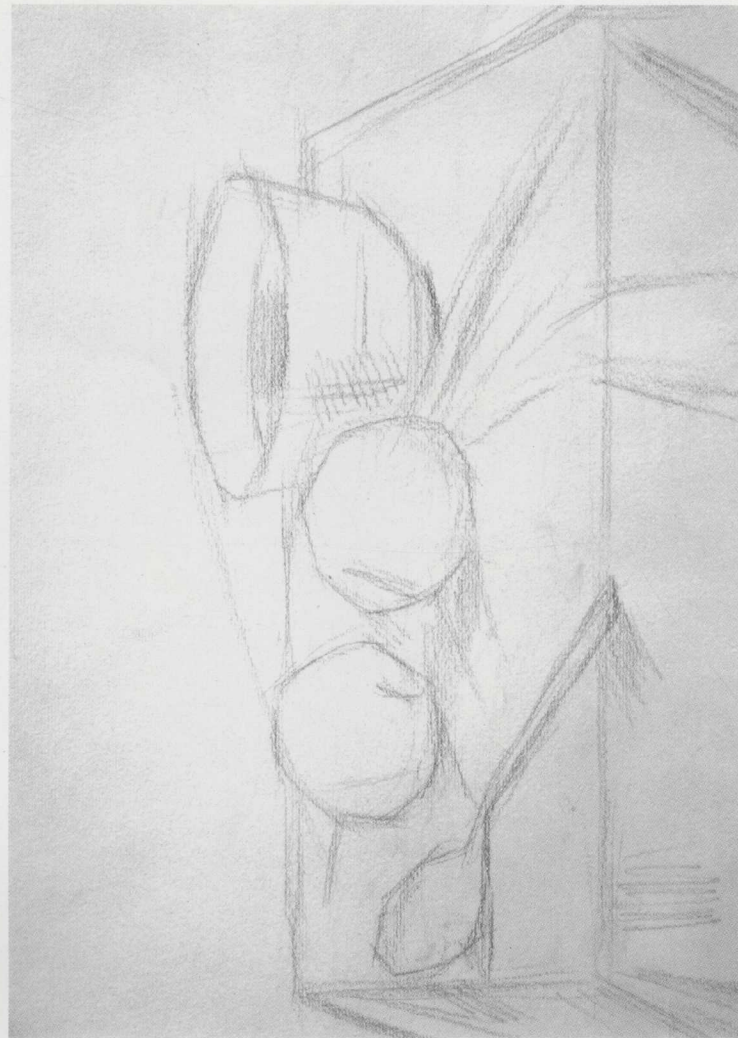
步骤四：玻璃制品受光线影响，明暗变化丰富，高光较多，高光处可用橡皮最后提出效果。不同厚度的玻璃器皿在表现时要注意质感的差异。

步骤五：放在画面左下角的玻璃杯是这幅作品的焦点，将玻璃杯深入刻画，并通过透视将画面空间拉开。

步骤一：这是一组简单组合的静物，整体观察且确定构图后在合适的位置画出各物体的基本形状，注意大小比例关系。

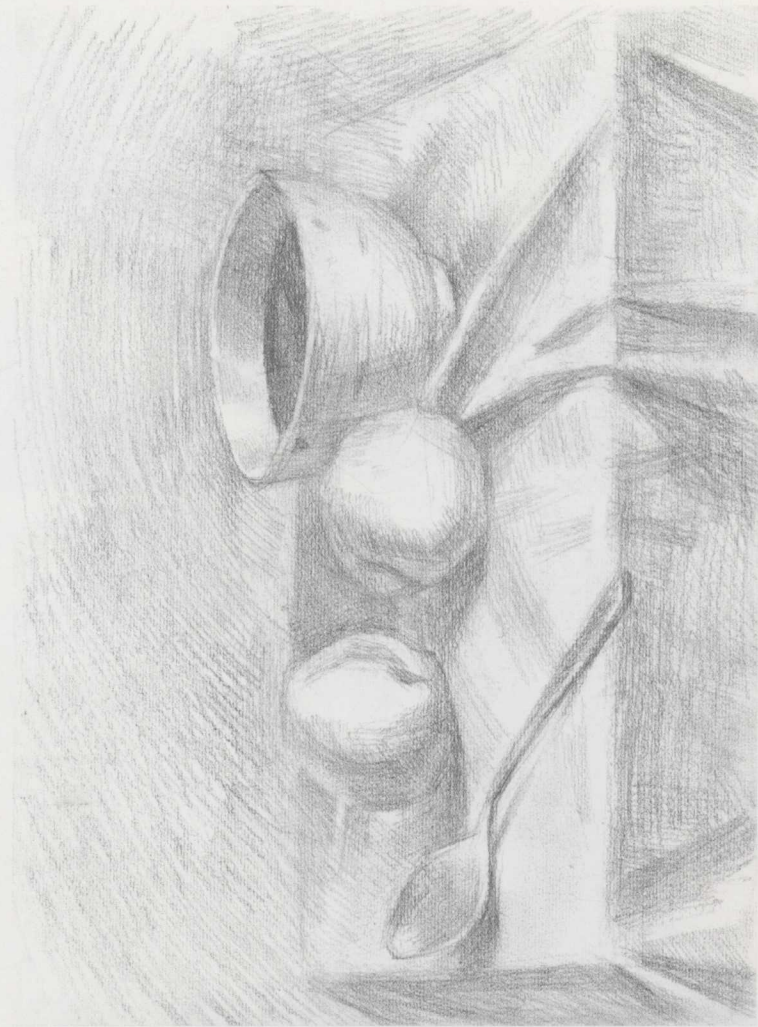

步骤二：从明暗交界线开始，画出大体的明暗关系，同时，对物体的轮廓结构进行深入调整。

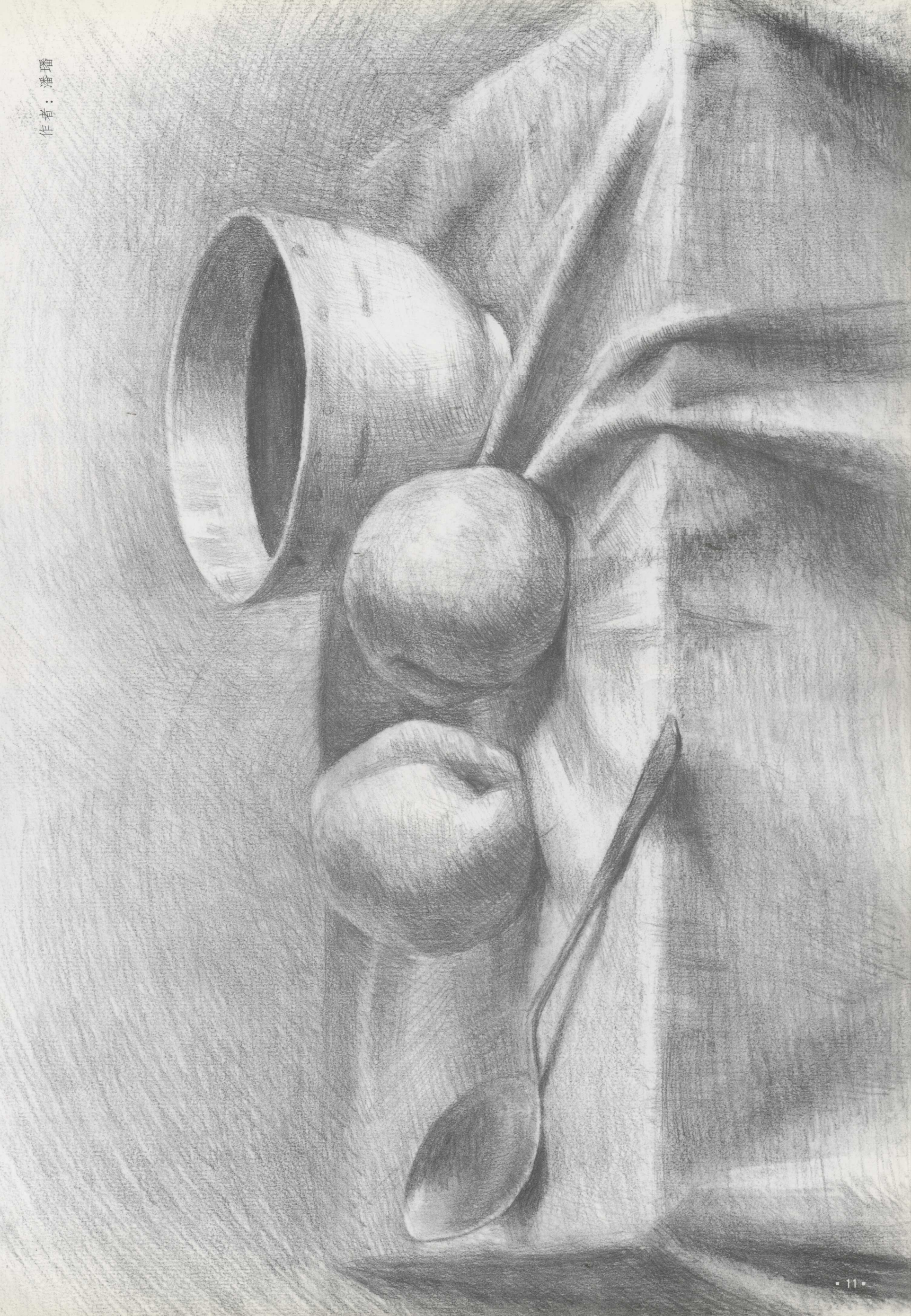
步骤三：进一步刻画画面的明暗关系，对物体的质感感也进行进一步地刻画，同时，注意画面的空间关系。

步骤四：深入刻画，加强各物体塑造，碗、桃子、勺子、衬布的质感也应进一步区别，最后调整画面的黑、白、灰和质感、空间的关系。

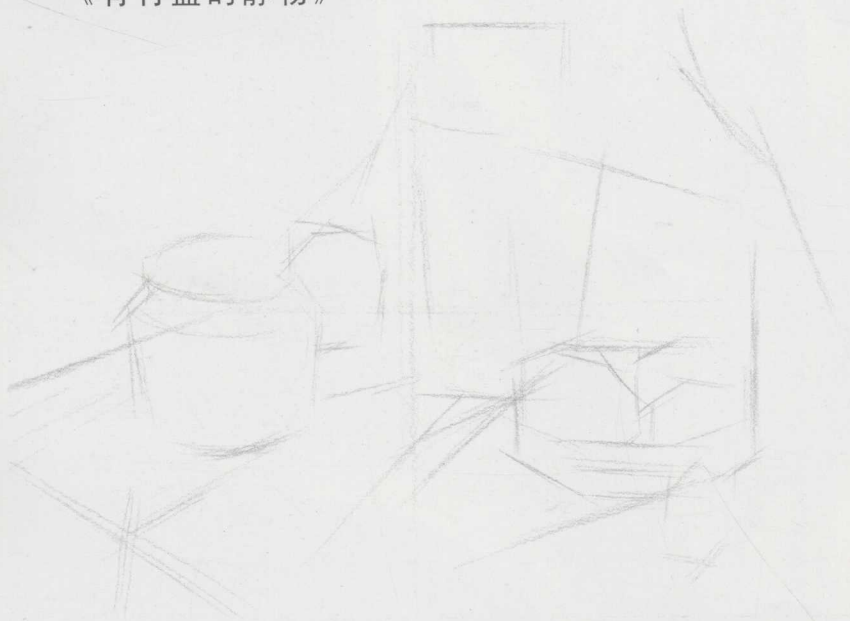

步骤五：运用简单的透视，将静物较为合理的位置安排在构图中是这个作品所要表达的意图，通过观察桃子、碗、汤勺之间的体积大小、质感，掌握静物素描的基本规律。

六、局部解析

《有竹篮的静物》

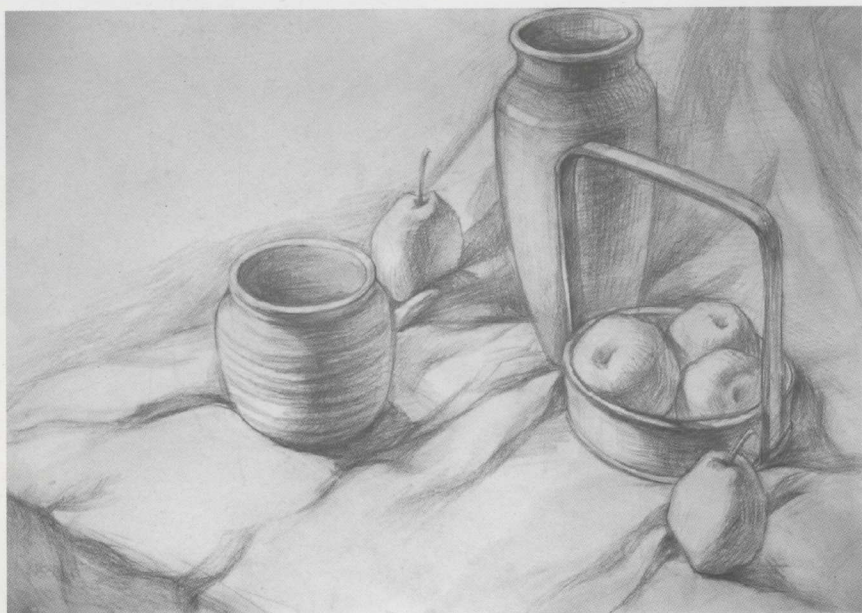
步骤一：把物体的长、宽、高用直线确定在画面上，注意它们的大小比例关系及相互间的疏密聚散关系。

步骤二：通过不断修改辅助线，将物体由方到圆的形体比例更准确地表现出来，必要时可用负形来检查物体的形体准确与否。

步骤三：分析大的体面转折，从明暗交界线开始铺设明暗色调，形成画面大的体积空间关系。

步骤四：深入具体塑造。在大的明暗关系的基础上，对每个单独物体进行具体刻画，最后根据局部服从整体的原则，把画面进行一次全面的检查和调整，去掉表面琐碎的细节，突出重点，强化本质，使画面更概括，更完美生动。

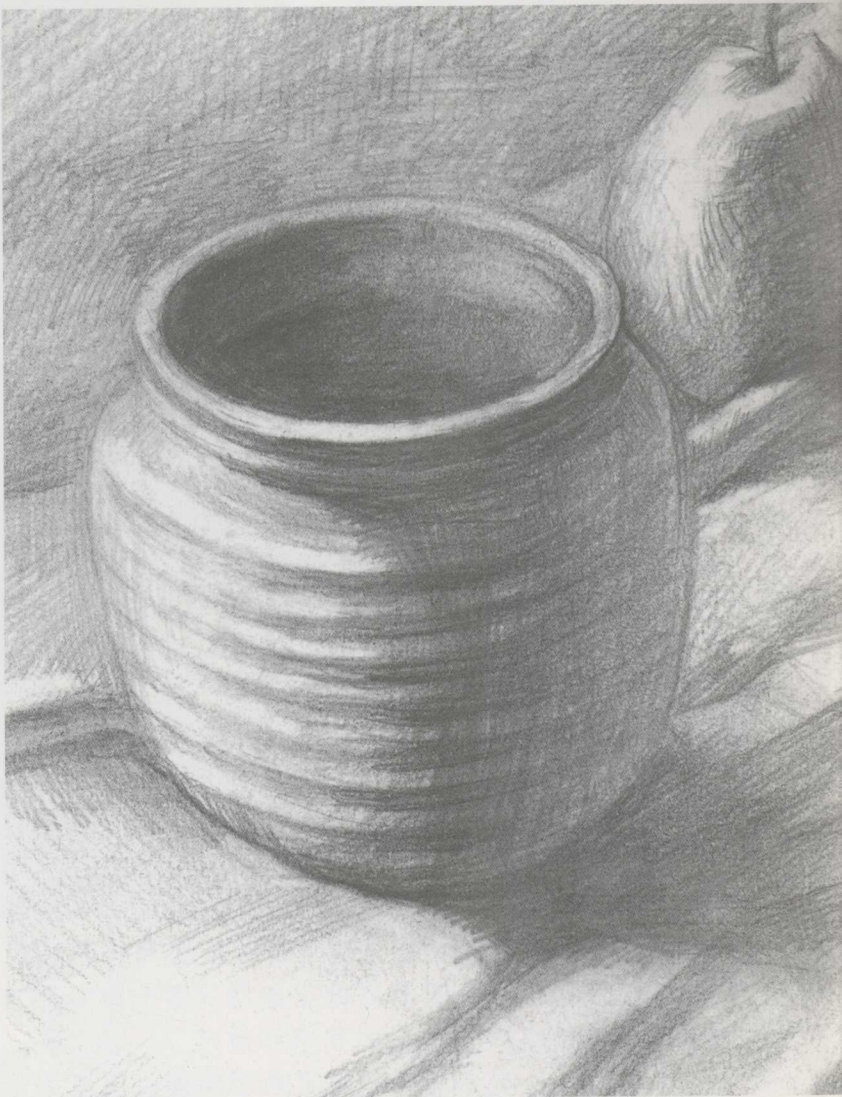

作者：潘璠

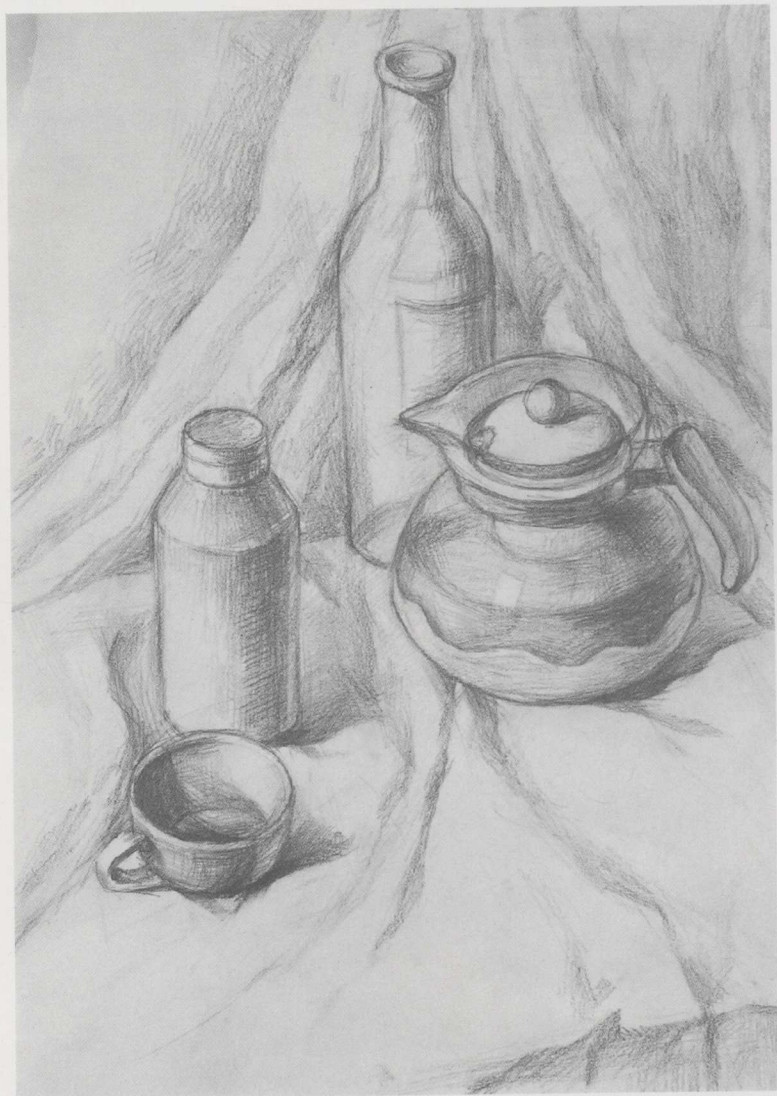
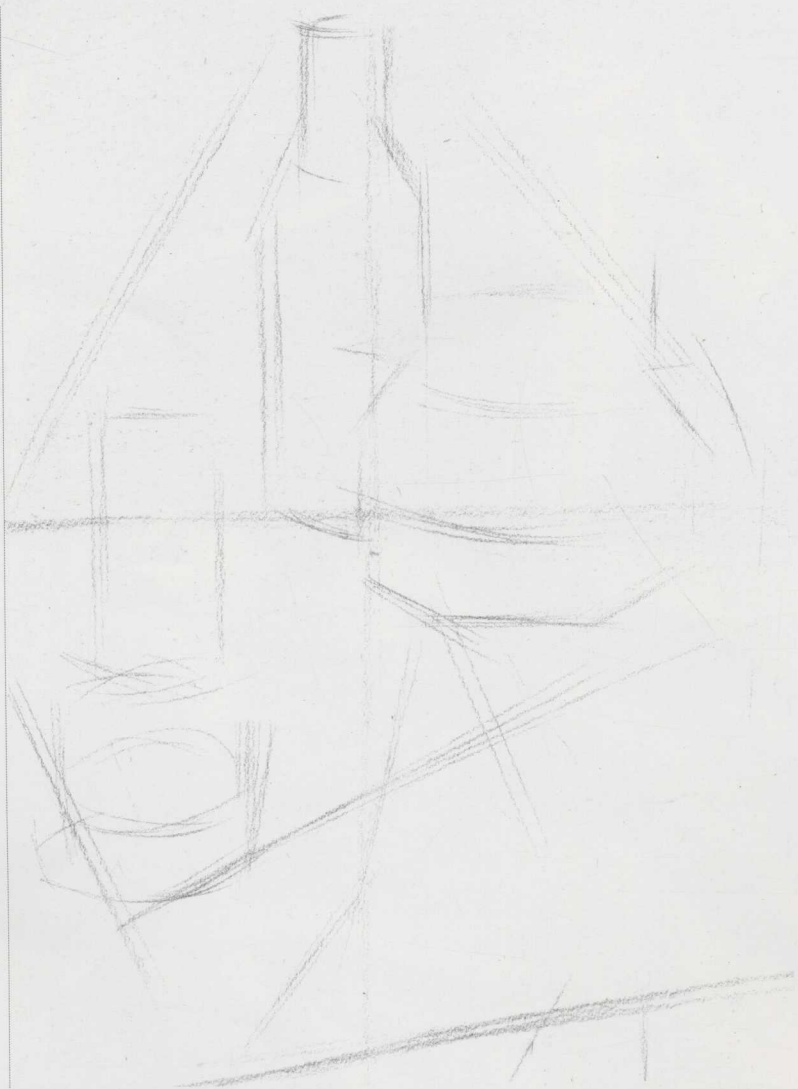
这组静物运用较为常规的构图，将前后两组水果的表现方法略加以区别，较好地体现了物体在空间的距离和层次。

局部一：注意刻画果篮的深度及几个水果之间的前后呼应关系。

局部二：注意侧光下罐子本身固有的条状结构及光源照射下的细微变化。

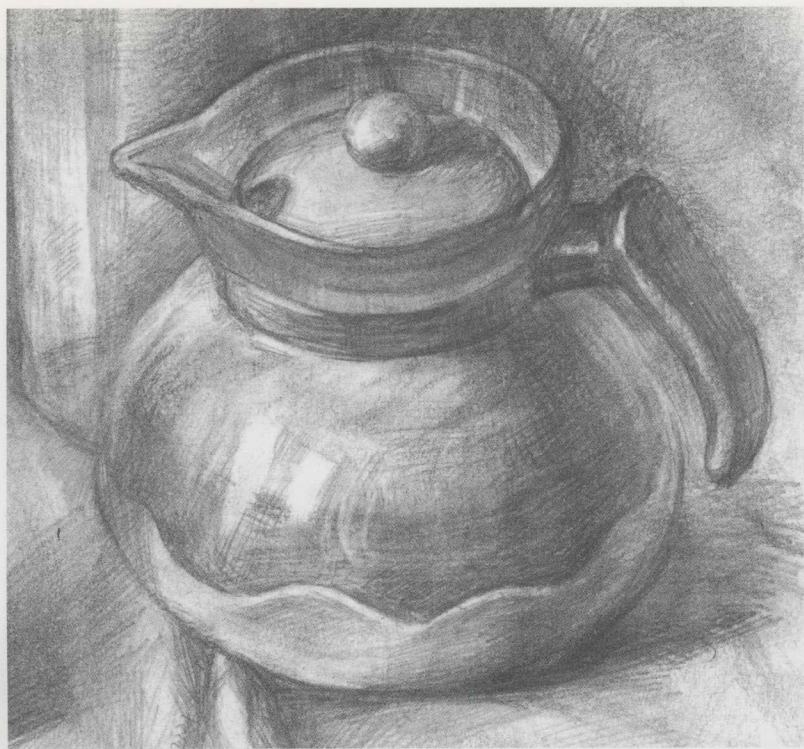

步骤一：先用软铅定出画面的大致格局，构图时应略微偏上，将台布的受光面多留一些，有助于空间感的表现。

步骤二：在上一步的基础上继续完善物体的形体、结构、透视关系，初学者这一步不能大意，只有形体准确了，后面的明暗调子才能有助于表现体积感和质感。

步骤三：从交界线开始确定画面整体的明暗调子及各物体相互间的空间关系，注意固有色的表现。

步骤四：在上步的基础上用布轻轻掸拭画面，让色调过渡柔和，用2B或B进行深入刻画，接着再从局部回到整体，回到作画的第一印象上，清除减弱影响整体感的琐碎部分，做到主体突出，层次丰富，空间虚实得当。

局部一

局部二

局部一：茶壶由玻璃、塑料、金属多种材质组成，在刻画时既要把它有机地结合起来，又要注意区分它们，表现不同的质感。

局部二：茶杯离作者最近，透视角度也最大，塑造它体积感的同时，不能忽略大透视下形体的结构及素描关系。

作者 潘璠

步骤五：本组静物在质感表现上将几种不同的物体加以区别，并且将玻璃不同厚度的质感也加以细致的描绘。