

第①启蒙

素描·素描静物

跟名师学素描

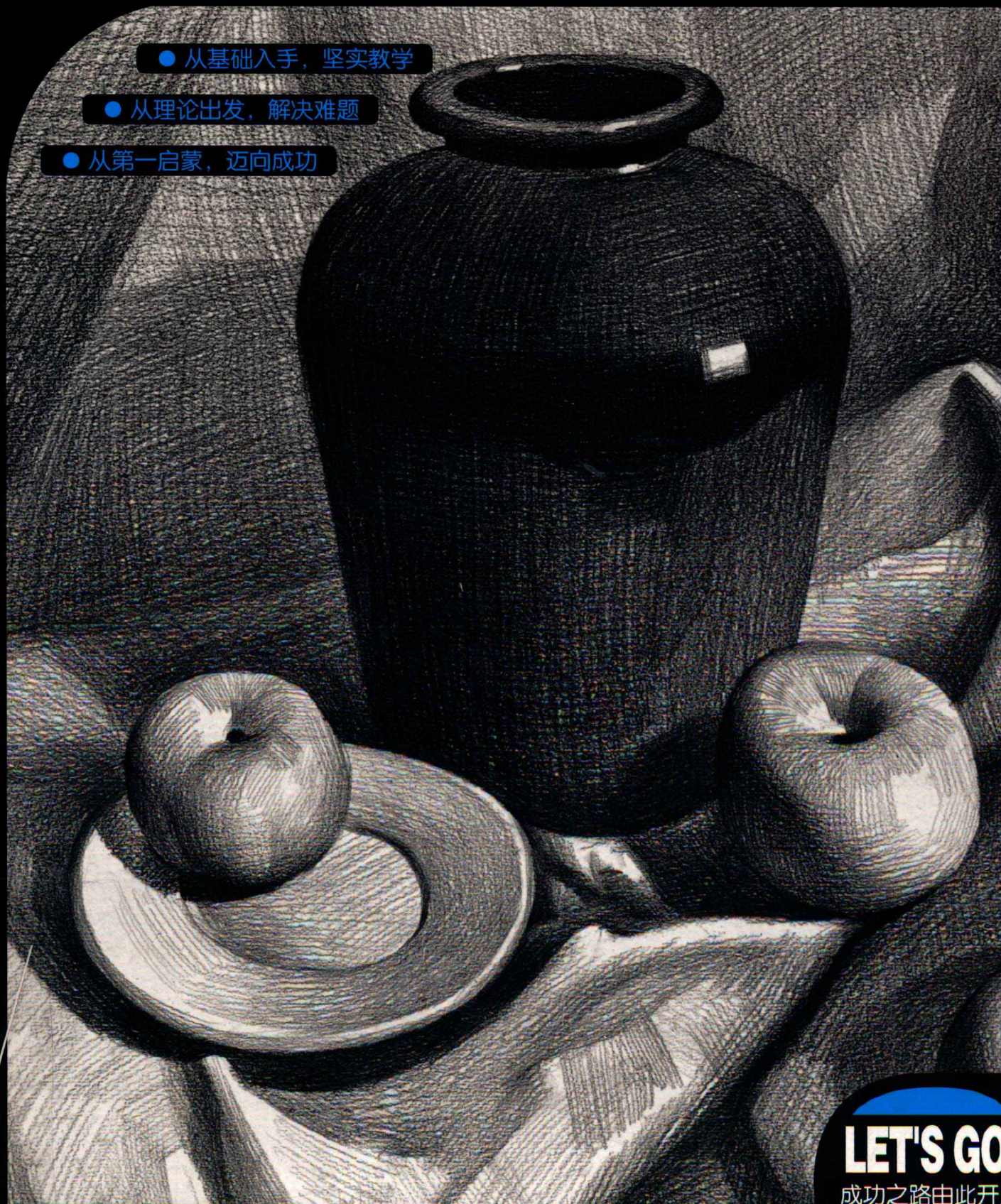
GEN MINGSHI XUE SUMIAO

李家友·著

● 从基础入手，坚实教学

● 从理论出发，解决难题

● 从第一启蒙，迈向成功

LET'S GO!

成功之路由此开启

图书在版编目(CIP)数据

素描·素描静物/李家友著. —重庆: 重庆出版社, 2010. 9
(第一启蒙)
ISBN 978-7-229-00199-5

I. ①素… II. ①李… III. ①静物画—素描—技法(美术)
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第176999号

素描·素描静物

SUMIAO · SUMIAO JINGWU

李家友 著

出版人: 罗小卫
丛书策划: 亿卷文化
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 尚宏涛 范 星
责任校对: 李小君

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452
全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 2.5
2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷
ISBN 978-7-229-00199-5
定价: 11.80元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

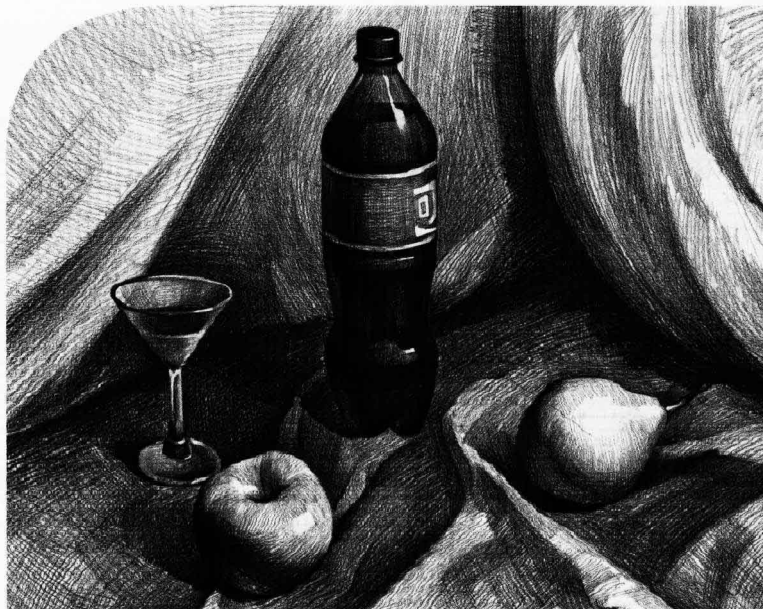
版权所有 侵权必究

第①启蒙

素描·素描静物

跟名师学素描

GEN MINGSHI XUE SUMIAO

目录 CONTENTS

第一章 素描静物基础知识 02

第二章 单个静物画法详解 06

苹果	06	洋葱	20
油桃	08	青椒	22
梨	10	茄子	24
橘子	12	罐装可乐	26
香蕉	14	啤酒瓶	28
青菜	16	陶罐	30
番茄	18		

第三章 静物组合画法详解 32

静物组合画法详解(一)	32
静物组合画法详解(二)	34
静物组合画法详解(三)	36
静物组合画法详解(四)	38
静物组合画法详解(五)	40

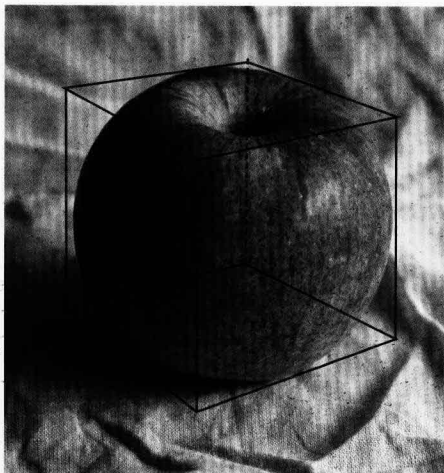
第一章 素描静物基础知识

关于静物形体结构

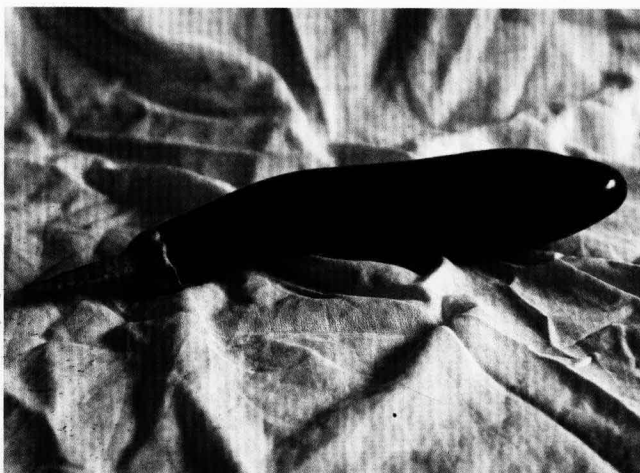
学画素描静物并不是要求刻板地去“临摹”对象，看到黑的地方就涂黑、亮的地方就画亮，要明白一个物体产生这些不同明暗变化的原因。同一个物体在不同光线角度下，呈现出了不同的光影效果，但物体本身的内在结构却没有任何变化。如果摒弃光影效果，只看物体的结构，那么我们同样能看出体积。要想在真正意义上画好一个物体，就必须要求对形体结构非常了解，因此，只有建立在正确“结构”基础上的“明暗”才是准确的。换句话说调子只是形体结构的“服务者”，即用调子要体现内在的结构、起伏，要围绕形体结构这一中心来进行。

对于初学者而言，要理解静物的形体结构就必须从最基础的观察方法入手，也就是最初学习几何体时所用的简化和归纳的观察方法。一般我们日常所看到的静物，都能通过简化与归纳，可概括为正方体、球体、圆锥体、圆柱体四大基本形体。

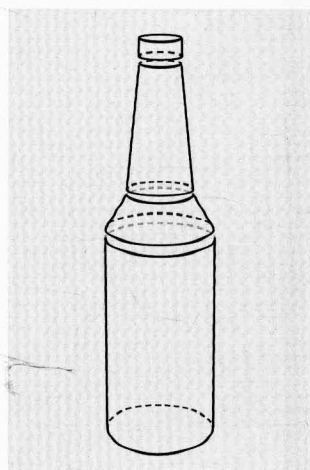
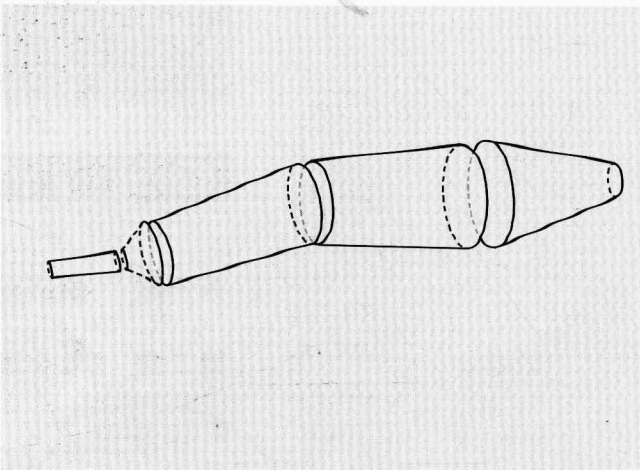
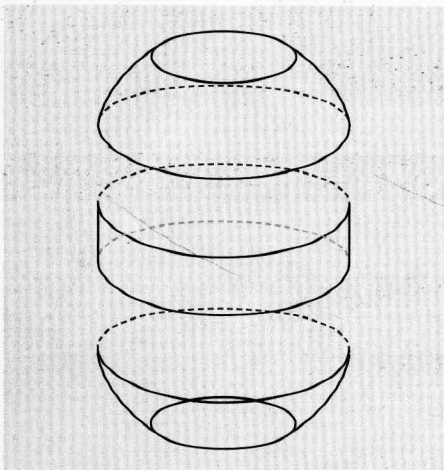
苹果

茄子

啤酒瓶

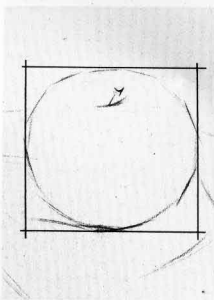

任何一个复杂的形体我们都可以把它拆散为几个简单的几何形体来理解。

观察方法

● 正形观察法

按照物体本身的形体特征归纳出基本的形体，从整体观察大的比例和结构。

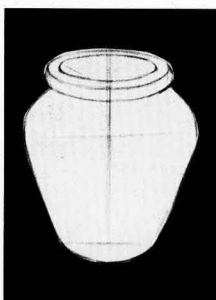

具体方法：

1. 根据物体长宽比例，用直线定出物体的方形大框架。
2. 在把握基本形体的基础上，描摹物体的轮廓，使物体的形体特征更具体一些。
3. 在基础形体基本准确的情况下，继续细化物体的局部形体，如蒂窝、蒂。

● 负形观察法

通过观察物体的边缘线和空间的形体关系（黑色部分），来确定边缘线和形体。

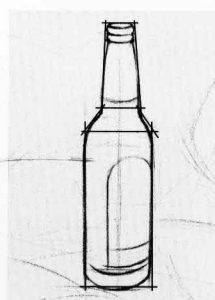

具体方法：

1. 看物体的负形，观察边缘线的角度和转折是否正确。
2. 细化、深入表现物体的边缘，仔细对比，最后再次确定形体是否准确。
3. 对于边缘的弧度和细微的转折关系，通过流畅的线条刻画出来。

● 对比观察法

起稿时把物体分成若干个基本线，通过不断对比线条间的关系，抓准形体关系。

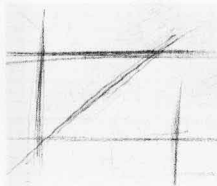
具体方法：

1. 对比上下左右的线条，观察彼此的位置和角度。
2. 进一步对比后，确定线的穿插衔接。
3. 最后对比更加具体的局部，位置关系。

线条形式

线条是素描造型中的一种主要形式，线的变化和组合是素描表现的主要手段。线条的主要表现样式有如下几种：

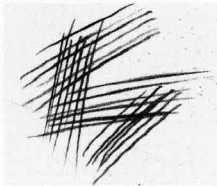
图① 起草线

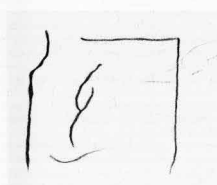
图② 暗部线

图③ 明部线

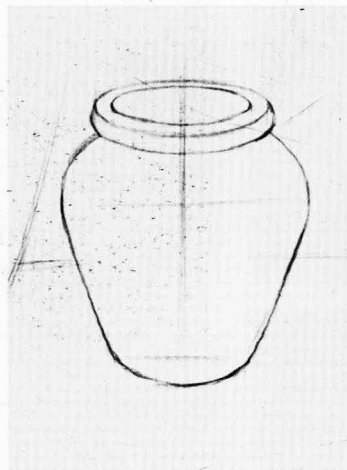
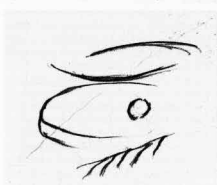
图④ 轮廓线

图⑤ 背景线

图⑥ 刻画线

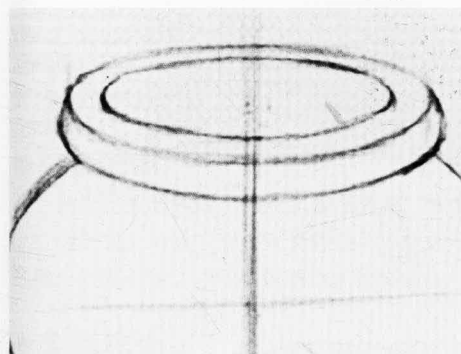
起稿时：
主要会运用到起草线。

上明暗调子时：
主要会运用到暗部线、轮廓线、背景线、明部线、刻画线。

● 起草线

是一种长直线，基本形式是垂直线、水平线、倾斜线和弧线。（见图①）

注意：画起草线时，手臂要伸长、放松，并尽量一次性完成，然后用重复线修正。

● 暗部线

是一种粗黑的线，排列形式和方向比较随意，一般多用“4B”以上的软铅来画。（见图②）

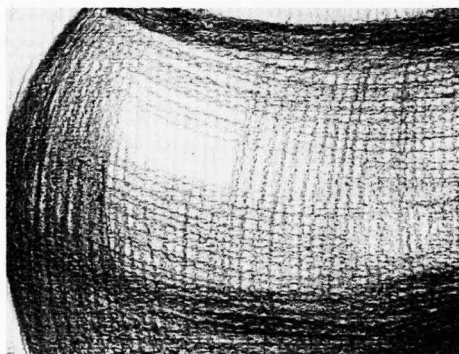
注意：不要将软铅笔削得太尖，最暗处要用力去画。

● 明部线

是一种整齐而明确的短线，一般多用硬铅笔来画，如“2B”以下的硬铅。（见图③）

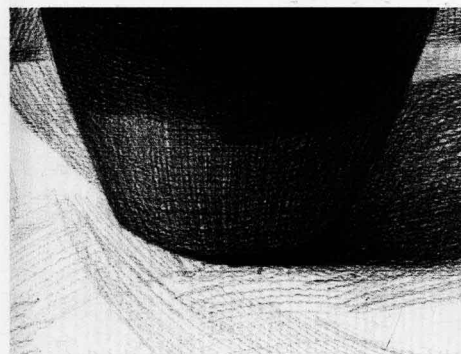
注意：明部线条的排列要根据形体块面的方向来画，结构转折处常使用交叉形式。

● 轮廓线

是一种富于变化的单线，有虚实、曲直、轻重等多种变化形式。（见图④）

注意：物体轮廓部分如果较亮，则轮廓线属于背景或者投影，如果较暗，则轮廓线属于物体。

● 背景线

一般多为交叉角度为45°左右的排线，把背景组成不同明暗程度的调子，起到衬托物体的作用。（见图⑤）

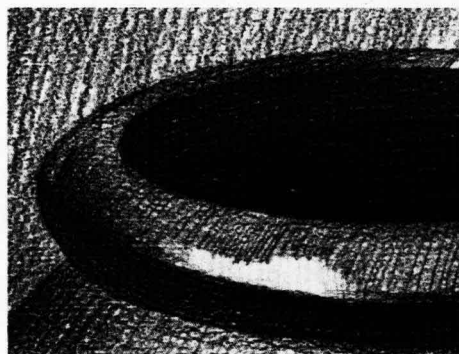
注意：排线要用整体、均匀的线条，杜绝90°交叉的排线、钉头线等。

● 刻画线

是一种有力的“细线”，用于主要部位的细节的强调性表现。（见图⑥）

注意：刻画时，握笔要像平时写字一样，下笔轻而果断。

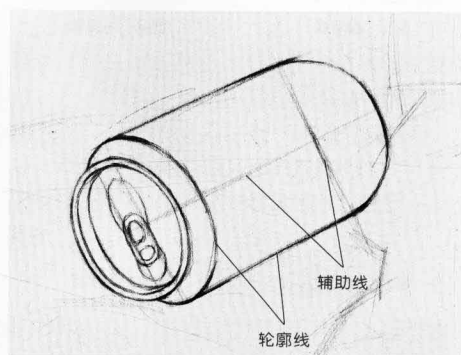
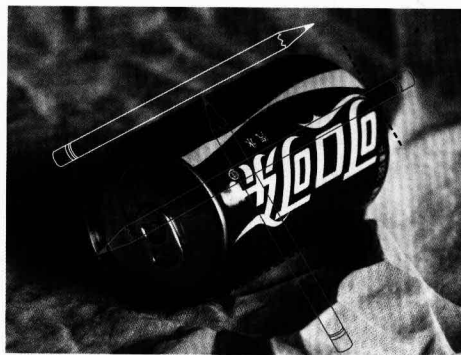
素描静物绘画技巧

● 起稿

起稿的目的有两个，第一是为了确定画面的整体构图，第二是为了确定物体各个部分的轮廓和形状。

画某个静物时，起稿前要多观察和对比，然后依靠画面上辅助线或者其他形体的对比才能确定形体，因此不管画任何物体，都需要这样一个“打草稿”的过程。起稿是一种保留“重复线”和“辅助线”的形式，这些线条看似多余，但可以贯穿整个作画过程，以便随时调整形体。

技巧：多作辅助线进行对比，具体方法是在观察时使用两条可以活动的水平线和垂直线进行对比，平时可以运用手中的铅笔进行大致的测量。

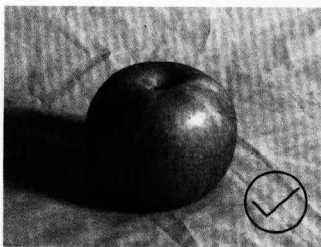
● 构图

构图是指在面对特定角度的静物进行写生时，可根据需要对画面中出现的个别物体作适当的移位处理，以符合画面构图形式的美感原则。

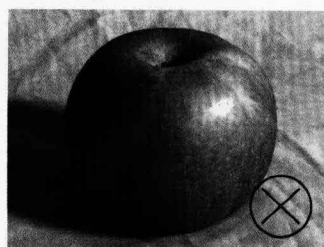
对静物写生的构图安排，不仅体现在画面中，而且还直接反映在对写生对象的摆设和组织上。构图还体现在如何在画面中以何种视角来表现画面，所以这就要求能在静物的任何角度熟练、合理地组织画面的构图，使它符合构图原则，使作品产生美感。

在画组合静物时：主体物旁边应有陪衬物，陪衬物应不规则地摆放在四周。静物的组织有了主次、大小变化才能使我们较容易地制造丰富的对比和变化。

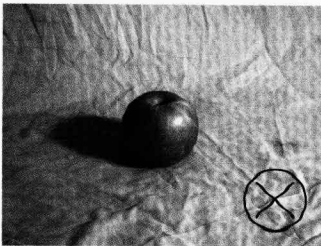
技巧：主体物宜放在略偏于中心线以外的位置，画面中的静物应尽量避免出现在同一条线上或等距离的位置上，应错落有致、聚散有法。

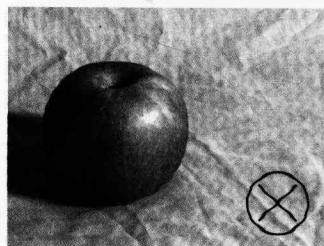
◀合适：
物体在画面中所占比例适中，饱满大方。

◀满：
物体在画面中所占的比例过大，造成画面拥挤，空间关系弱化，分不清主次。

◀空：
物体在画面中所占的比例太小，主体物被弱化，画面空洞单调。

◀偏：
物体过于集中在一边，画面失去均衡与对称，给人一种不稳定的感觉。

● 上调子

也就是指对黑白灰关系的处理。现实中的各种物体都是存在于三维空间的，受光后会产生三大面（即黑、白、灰）。三大面是表现明暗关系的支柱，建立块面关系能力是表现物体的基础。

影响明暗调子的有几个因素：1.光源本身的强弱；2.光源离物体的远近；3.光线照射物体的角度；4.我们离物体的远近；5.物体本身的固有色。

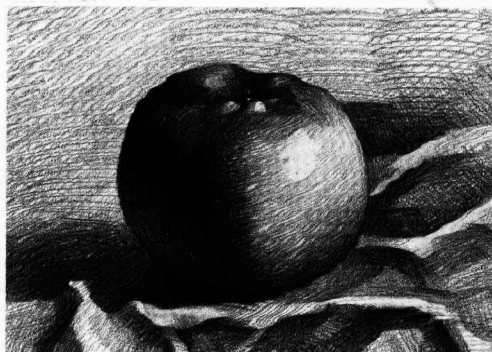
弄清这5个因素对明暗调子的影响，必须在平时的训练中逐步掌握一套自己的经验，这样才能准确地表现出物体的明暗关系。

这里必须理解的是，物体的轮廓不是一条孤立的线条，而是明暗相互对比的一种体现形式。物体亮部的轮廓线属于背景，暗部的轮廓线属于物体。

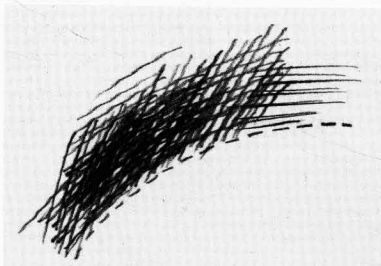
技巧：上调子时用笔要有“预留”，比如在画橘子时，线条要向暗的一方适当收缩约2毫米，同时还可以减少对橡皮的使用，一方面为了上调子时不用太费劲地去描摹轮廓线，另一方面为最后刻画和调整边缘留下一定余地。

暗部轮廓

亮部轮廓

预留前

刻画后

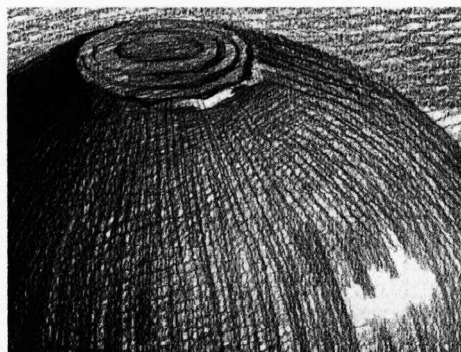
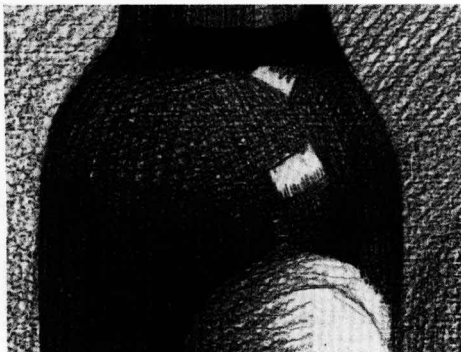
● 质感

玻璃器皿的主要特点是轻薄、透明，可用硬铅笔画瓶身，留出高光，要注意瓶颈的边缘线的虚实变化。对比要适当加强，用笔要果断，线条要清晰。

陶瓷器等光滑的釉面可以反射出强烈的高光，可适当减弱其它物体对陶瓷器自身的反射，并在用笔上处理得柔和一些。一般来说，陶罐的口沿部分集中了明暗交界线、高光、反光等多种造型要素，所以此处刻画得要仔细、严谨一些。

抓水果、蔬菜的结构线时要力求准确，注意水果大的受光面和背光面，蒂、蒂窝、疤痕等都要分析其结构和明暗，深入刻画过程中要拉开亮部和灰部的层次。

青菜等一类静物应在抓住固有色的基础上，加强与光影明度的区别，特别应该与中间灰的明度相区别，并加强明暗交界线的深度。

“先后原则”

● 先大后小

这里的大与小，是指物体所占画面比例以及体积的大小关系。如果物体的大小比例缺乏参照，就无法画出准确地形体。

● 先直后曲

直线比弧线简单，方形比圆形简单，平面比立面简单，所以，应“先直后曲”，以便于把握形的准确性，否则很难将比例抓准。

● 先暗后明

无论在什么阶段，无论什么静物，都要从最暗处画起，再画次暗、灰部，最后是亮部，否则对画面明暗关系的控制就会失调。

● 先草后精

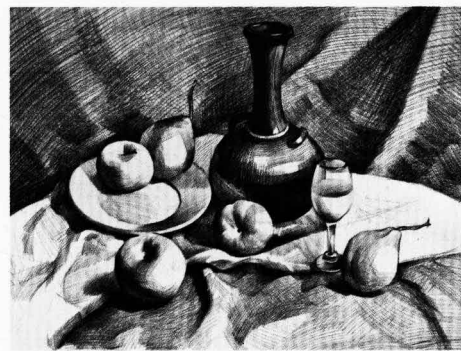
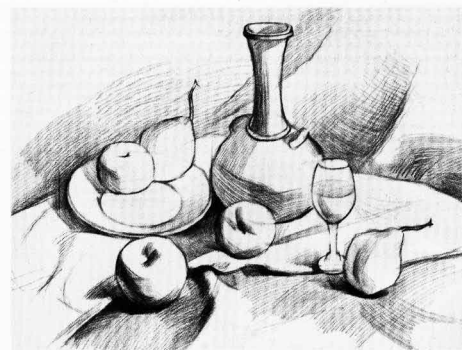
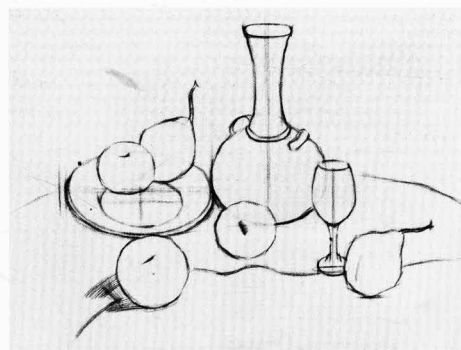
在物体形没有确定之前，不能单独将某一部分过分细致地刻画。违背这一要点，会造成画面“碎”和整体失衡的结果。

● 先近后远

先画前面物体，再以后面物体相衬托，使主要物体突出、明显。违背了这一要点，会造成“喧宾夺主”的结果。

● 先实后虚

先画感觉最强、最实的地方，后画感觉较弱、较虚的地方。边画边对比，这样画面才不会平板。

从先后原则来说，这幅画中应先画体积最大的陶瓶，依次是水果和盘子等小物体。起稿时，先用长直线找出形体的基本位置，画出大的几何形轮廓，再用曲线将形体抓准。画明暗大关系时，每次都应该先从最深、最暗的部位开始铺设明暗调子（如陶瓶瓶身的明暗交界线和瓶口内部）。对大关系的表现应从画面的整体关系着眼，对小细节的刻画（如瓶口、盘沿、蒂窝、杯口等）应放在最后的刻画阶段来收拾。陶瓶是画面的主体物，也是色调最深的物体，理应最先对其进行刻画。接下来应该刻画的是离我们最近的物体（如苹果、右边的梨等），衬布应该放在最后表现，以便衬托出前面所画的这些物体。

苹果

● 学习要点

苹果作为最常考的静物之一，掌握其表现方法是非常重要的。画苹果最大的难点在于对蒂窝部分明暗关系的衔接表现。

● 绘画步骤

1. 安排好苹果在画面中合适的位置，用简洁的直线切出苹果的外形，宁方勿圆。
2. 找出苹果的明暗交界线，概括出苹果的明暗关系，注意凹槽处的明暗交界线以及边缘线的虚实变化。
3. 强化明暗交界线和苹果投影，注意对苹果蒂窝的刻画，包括蒂把的朝向和粗细。
4. 反复比较苹果的暗面和灰面、亮面的明暗层次关系，在结构和调子上作最后的调整。要让画面的背景弱化下去，只有加强对苹果的刻画和明暗表现才能拉开画面的空间关系。

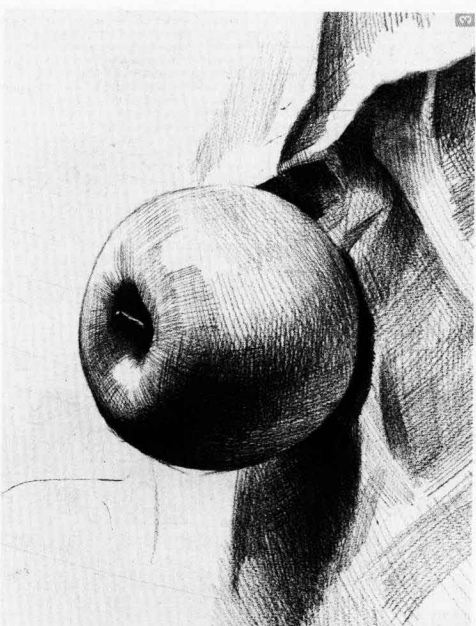
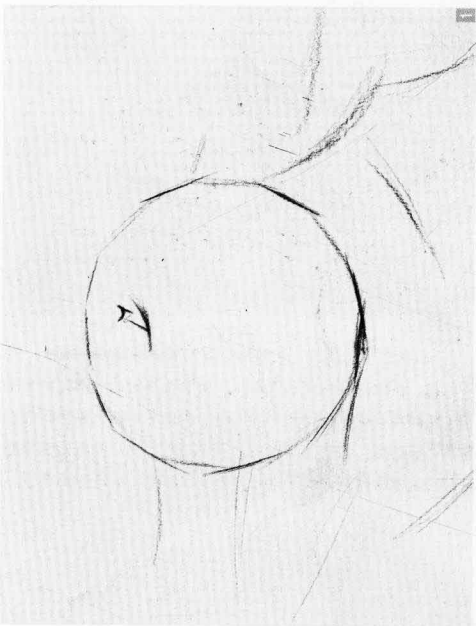
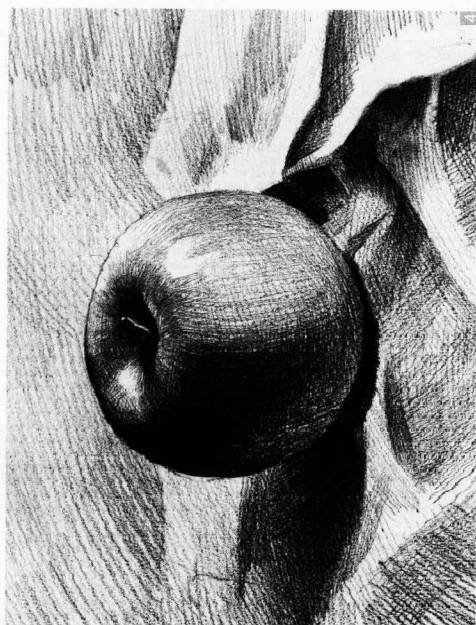
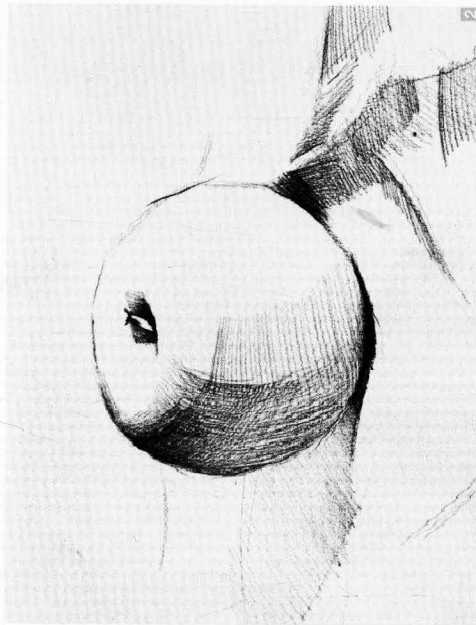
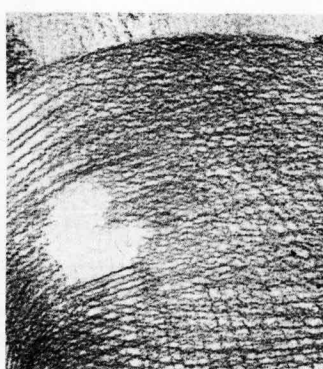
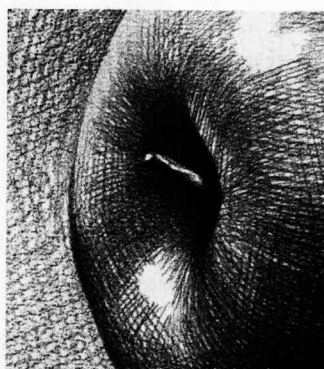
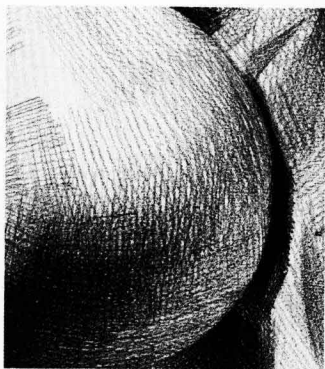
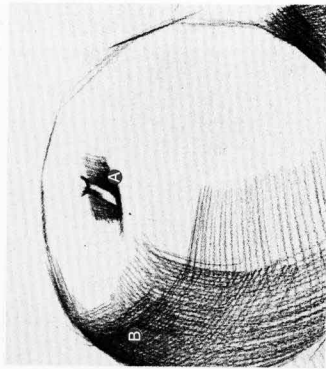
● 难点分析

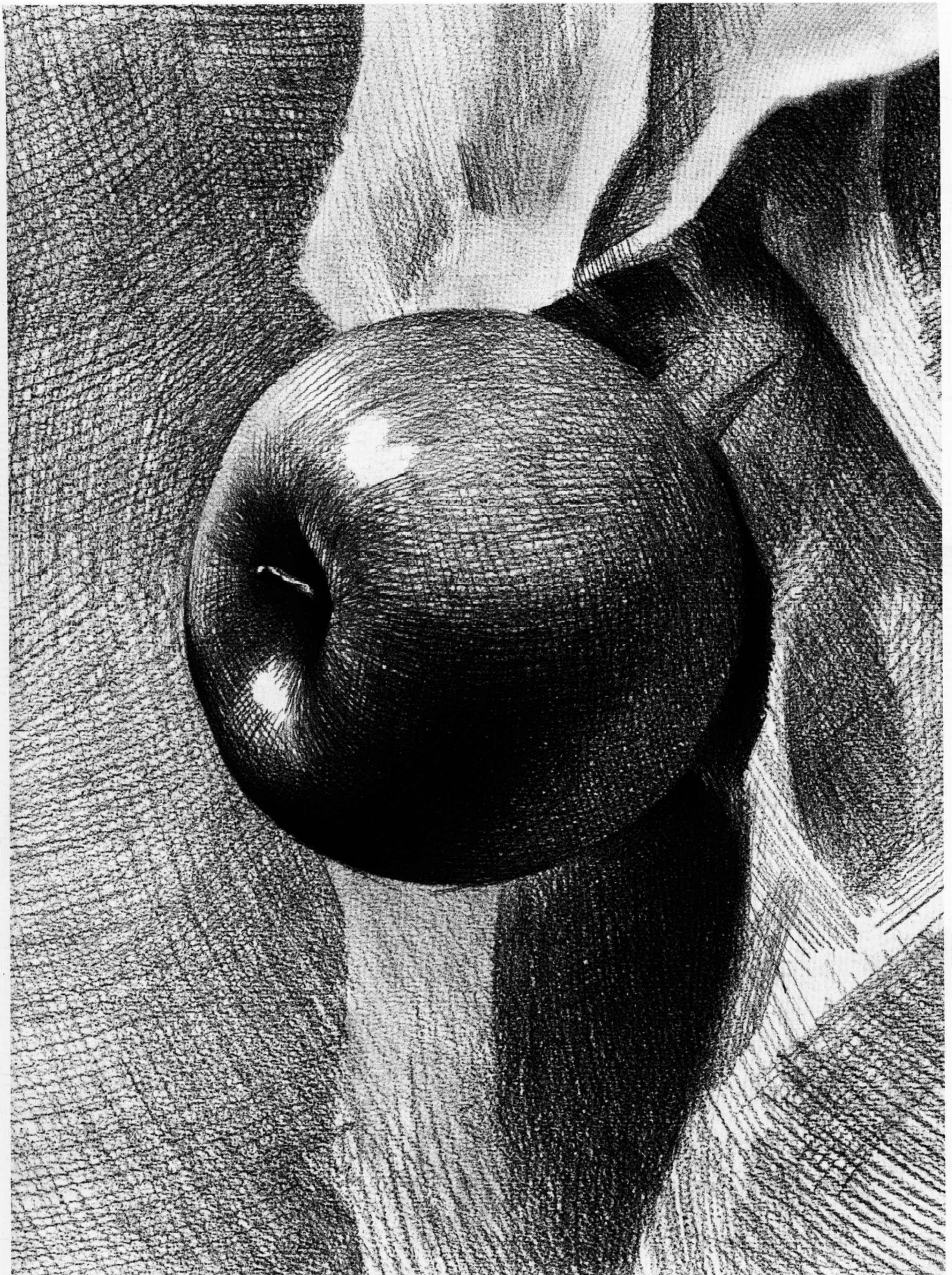
起初画苹果的大体明暗时，蒂窝的明暗就应随着苹果的明暗交界线①一起表现，在逐渐深入的过程中，再来刻画蒂窝内的细部分，这样才能保证画面的整体效果达到统一。

如果只看这半截形体的明暗变化，很难猜测到这是什么物体的局部，主要是因为看不到物体的形体特征。从这个结论得出，真正体现苹果特征的地方是它的“蒂部”。

蒂窝的明暗关系处理和蒂窝与苹果的衔接在苹果的表现中是非常重要的。如果能处理好这一点，就可以让你领悟到表现更多水果和蔬菜的经验，如梨、桃、橘子、番茄、洋葱等形似球体的静物。

苹果的表皮光滑且具有较高的明暗对比，刻画所用的线条要清晰、有力。

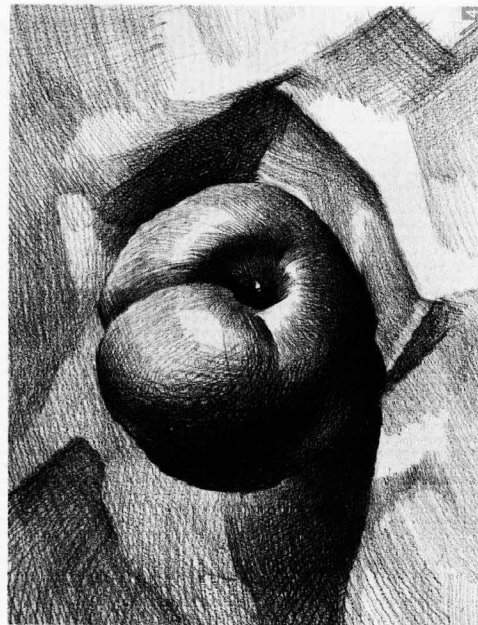
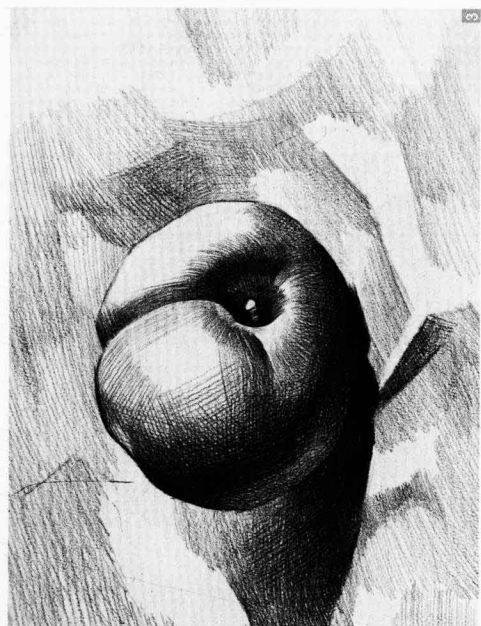
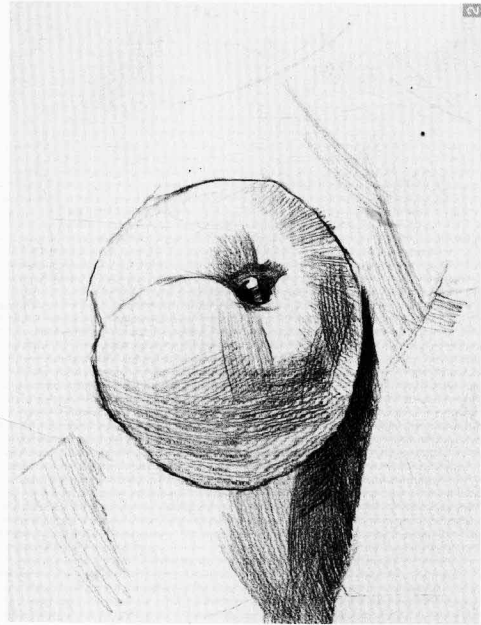
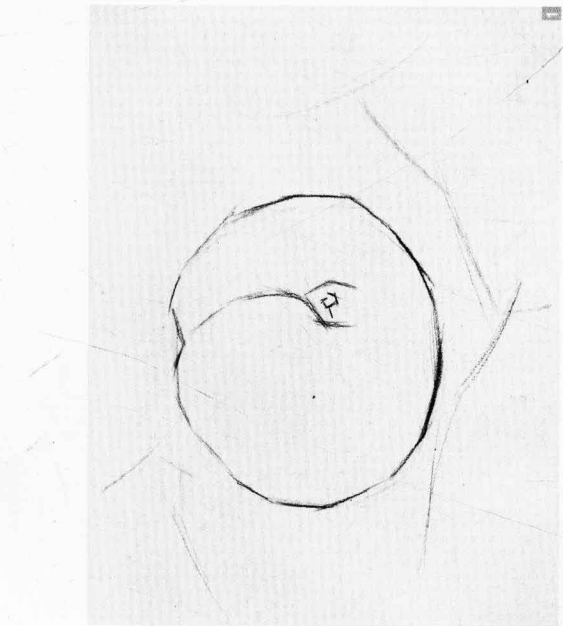
● 学习要点

油桃红绿相间的表面显得有些光滑，桃身的凹槽是从蒂窝里向外延伸，要注意用细微的明暗调子表现出这个凹槽的明暗关系。

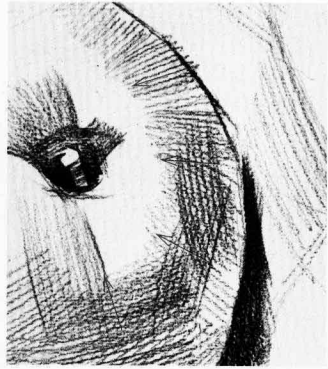
● 绘画步骤

1. 用长直线画出油桃的形体关系，注意还要大致表现出油桃的蒂窝和凹槽的起伏和轮廓线的变化。
2. 根据光线的照射，把握住油桃的明暗交界线、暗面和投影，拉开大的明暗关系，体现出画面的空间感。
3. 反复比较油桃的暗面和亮面，从明暗交界处继续一遍一遍地深入，逐渐过渡到对反面的表现。明暗调子的过渡要平滑一些，明暗层次关系要表现得充分一些。
4. 最后，要处理好油桃凹槽部位与蒂窝的衔接关系。

难点分析

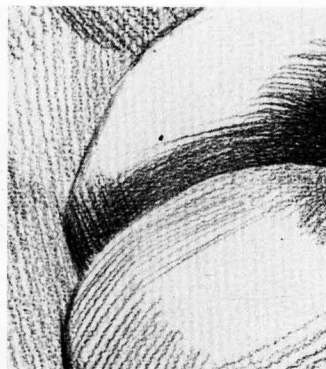
表现油桃的明暗关系时，要注意排线的方向，要跟着结构走，如图箭头所示。这里跟表现球体的亮灰面有些类似，可参照球体的画法来进行塑造。

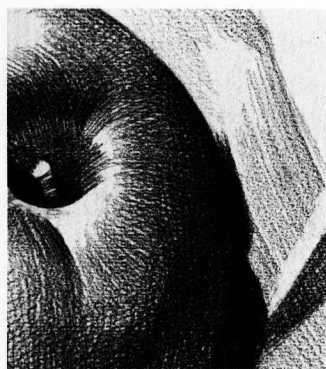
油桃的反光面较明显，应利用投影的深色调子衬托出油桃反光部位的轮廓线。

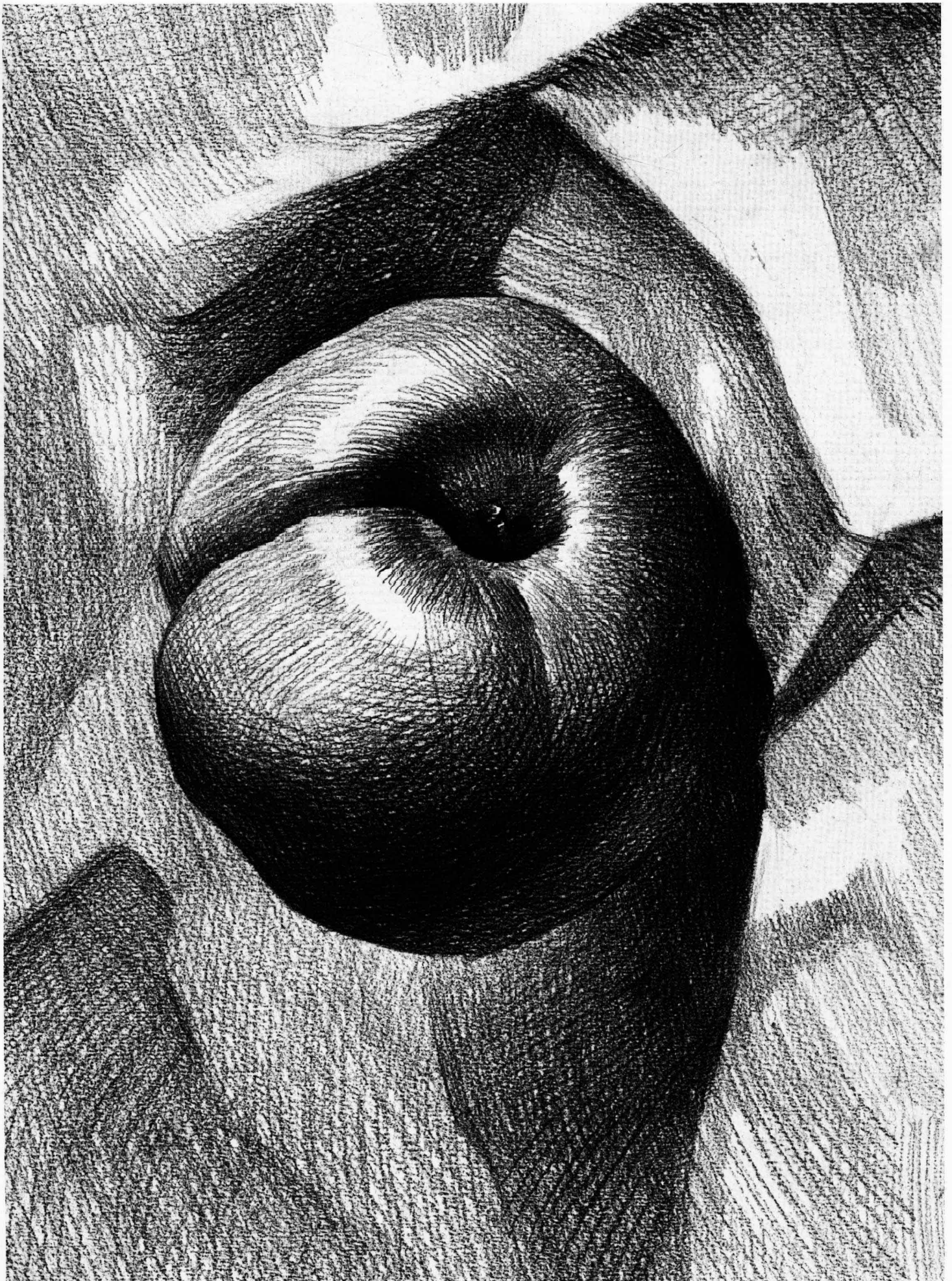

油桃凹槽较浅，且向亮部的过渡较平滑，不宜将凹槽的边缘线画得太死板。

油桃的投影很深，衬托出油桃的暗部轮廓线，但由于都是深色调子，所以两者间的对比不能画得太明显。

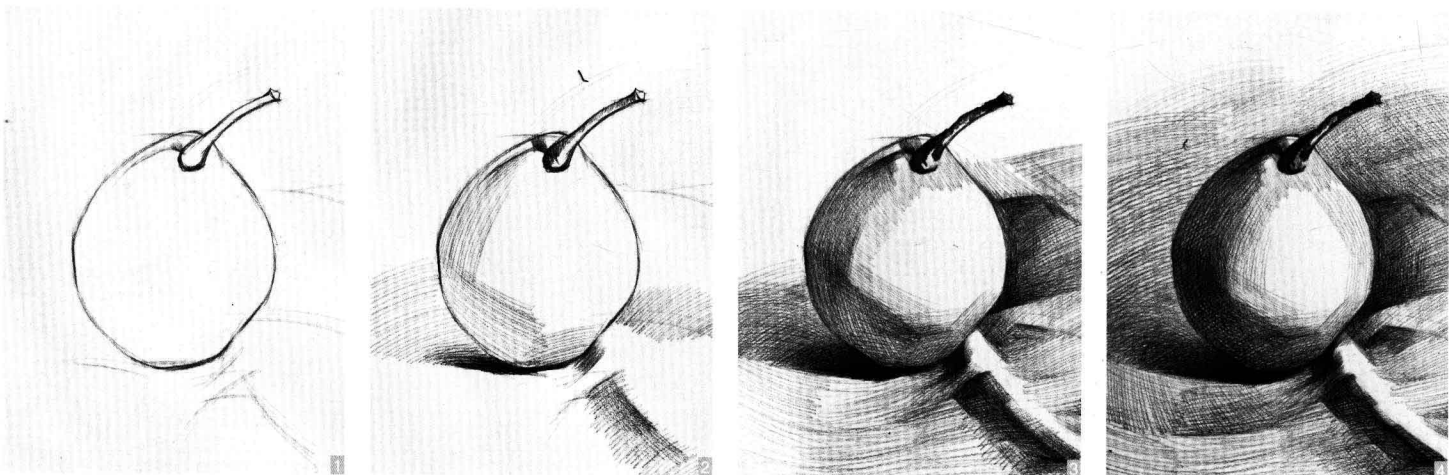
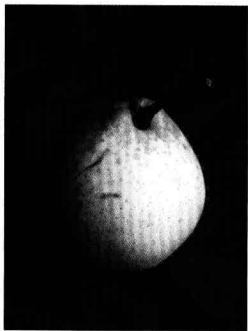

梨

● 学习要点

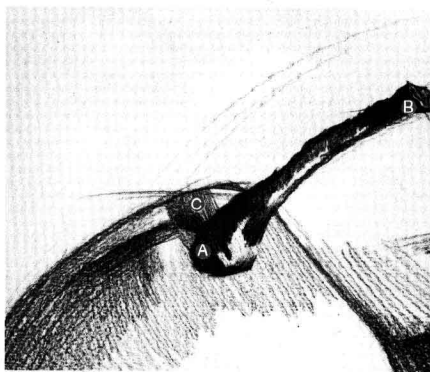
梨的外形为不规则的球体，最明显的特征是蒂部较突出，蒂较粗实。梨身表面比较粗糙，无明显的高光。梨的固有色较浅，表现素描关系时应注意微妙的明暗变化，特别是亮灰面。

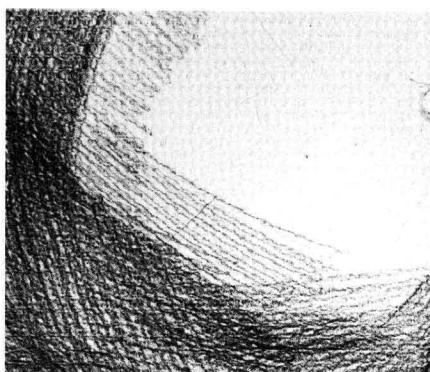
● 绘画步骤

1. 先勾勒出梨身的轮廓，并确定蒂的粗细和朝向，最后将衬布的走向也表现出来。
2. 确定梨身的明暗交界线位置以及投影，将蒂的暗部也一并表现出来。
3. 表现梨身的明暗交界线时，要合理运用明暗调子，不应画得太黑，否则梨看起来是坏掉的、脏兮兮的。
4. 结合光影的变化，仔细表现梨身的亮灰面部分。背光面的深色部分在最后的刻画过程中，不能画得太“死”、太“僵”，梨身的反光较明显，应合理表现。

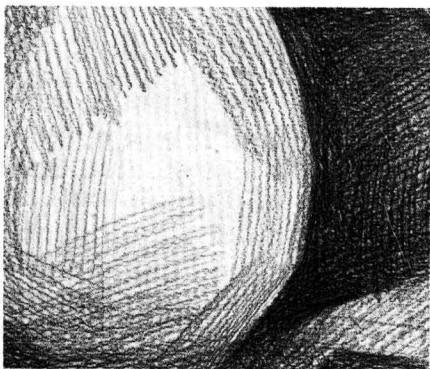
难点分析

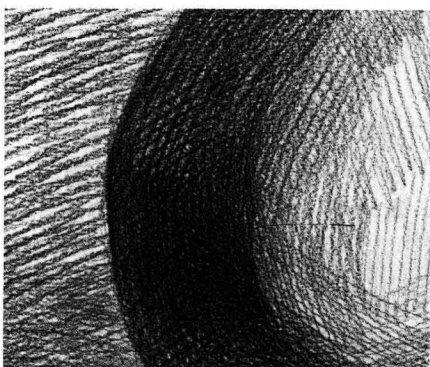
梨的蒂部较粗，从④到③逐渐变细，应把它的明暗关系细致地表现出来，②处的投影不可忽略掉。

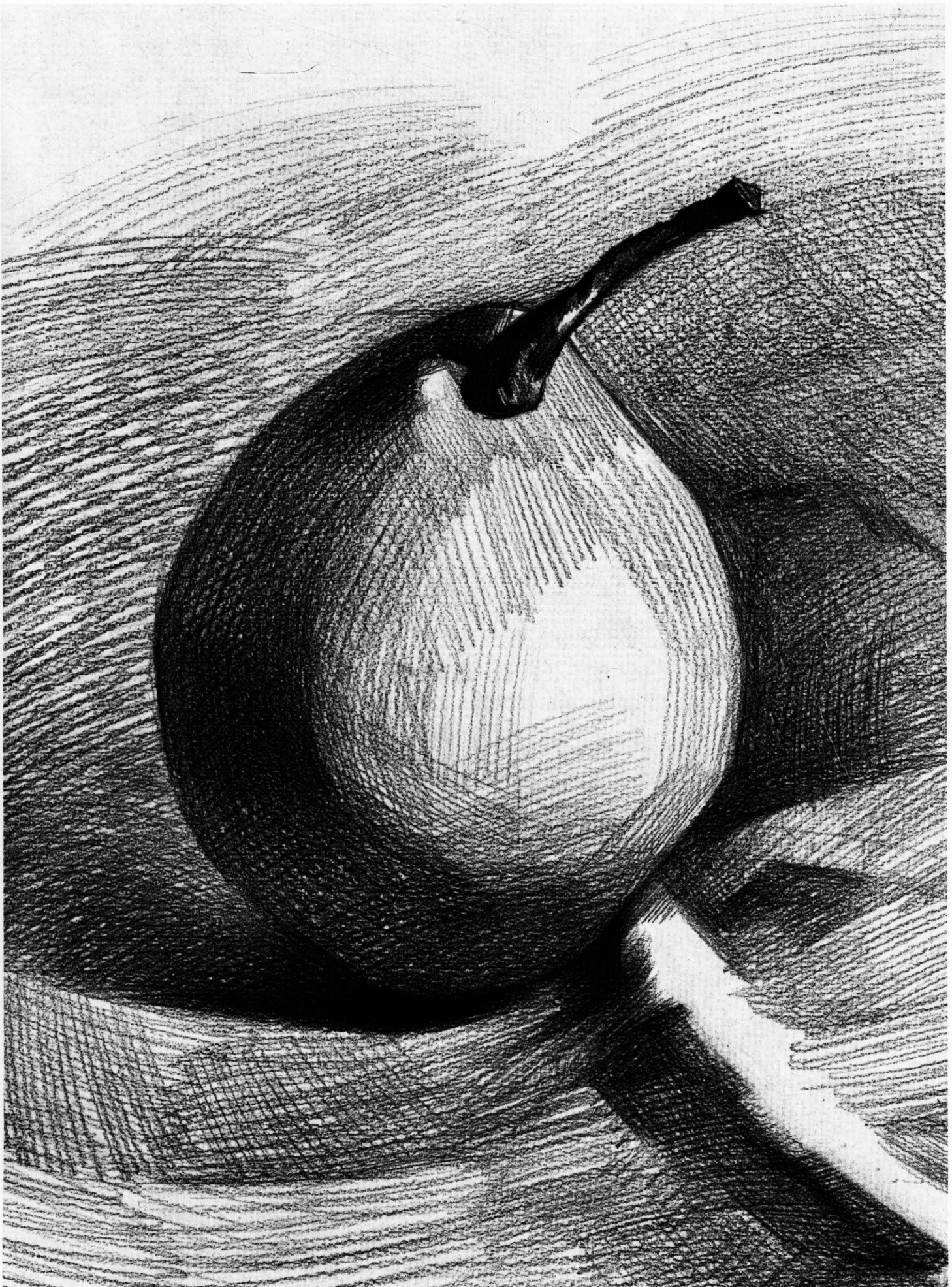
因为梨自身的固有色明度较高，梨身的明暗交界线并不是特别明显，所以在表现时稍作刻画即可，切不可画得太深。

梨的亮部轮廓线是属于背景的，这里应主观地将背景画得深一些，利用背景的深灰色调来衬托出梨的亮灰色调。

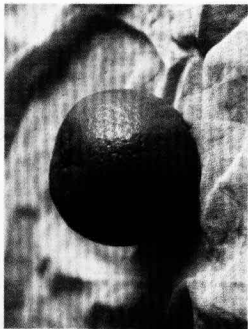

梨的暗部轮廓线是属于梨自身的，这里应主观地将背景画得浅一些，以拉开画面的空间感。

● 学习要点

橘子在外形上呈扁圆的球体状，其表面有许多凹凸的小起伏，高光不宜太光亮。

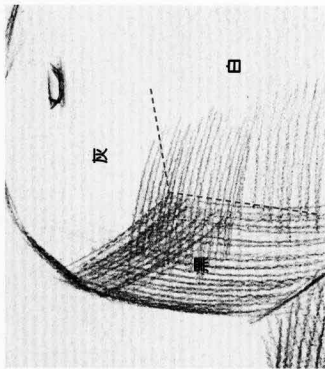
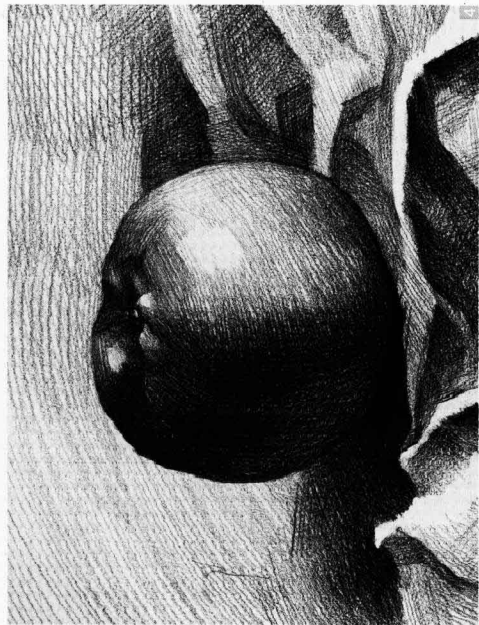
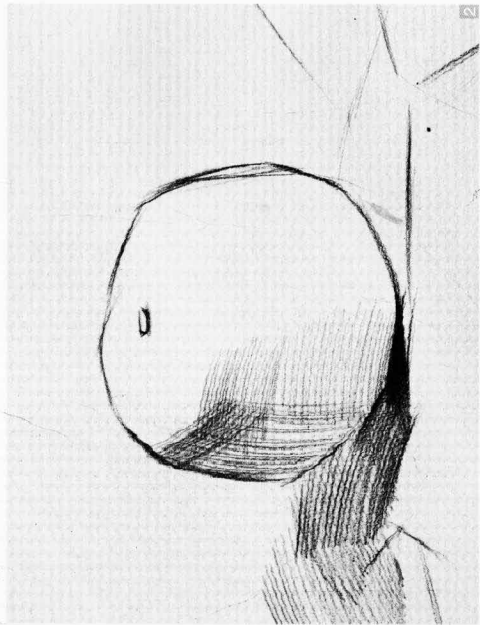
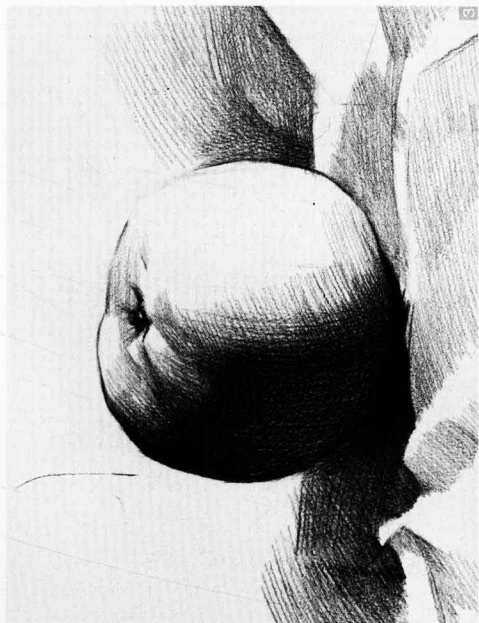
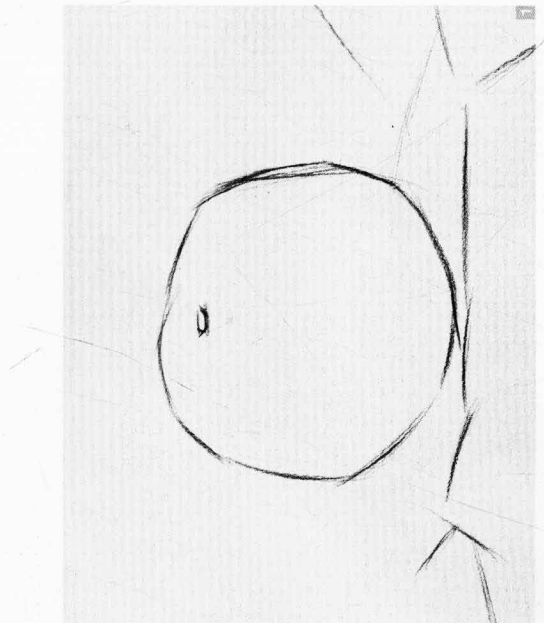

● 绘画步骤

1. 橘子的外形比较容易把握，起稿时用笔应轻一些，标出蒂部的位置即可。
2. 橘子的明暗关系应根据球体的明暗关系来理解，还应注意一并表现出衬布简单的明暗关系。
3. 从橘子的明暗交界线开始进一步铺设明暗调子，再到蒂部，最后画衬布和背景。
4. 注意调整橘子边缘线的虚实、强弱，和桌面衬布的明暗对比关系要拉开，背景的色调不需太过强烈，所以只需略带表现即可。

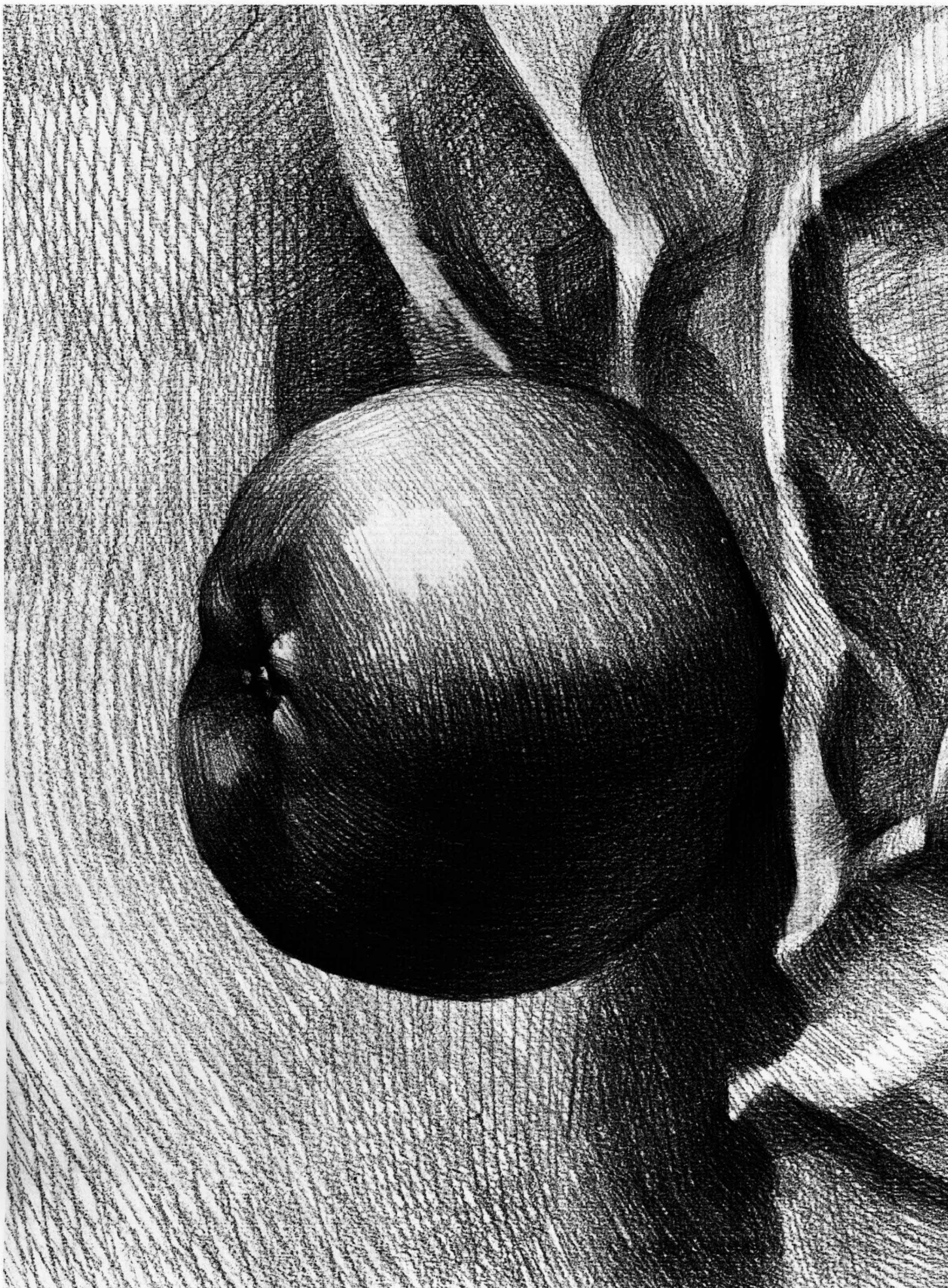
● 难点分析

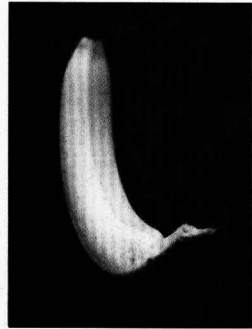
根据橘子的受光情况，有意识地对橘子分出三个大块面，深入过程中一直围绕这三个面的明暗关系进行深入。

橘子的投影是画面中最深的地方，应用6B及以上型号的铅笔画到最深的颜色，用投影衬托出橘子的暗面。

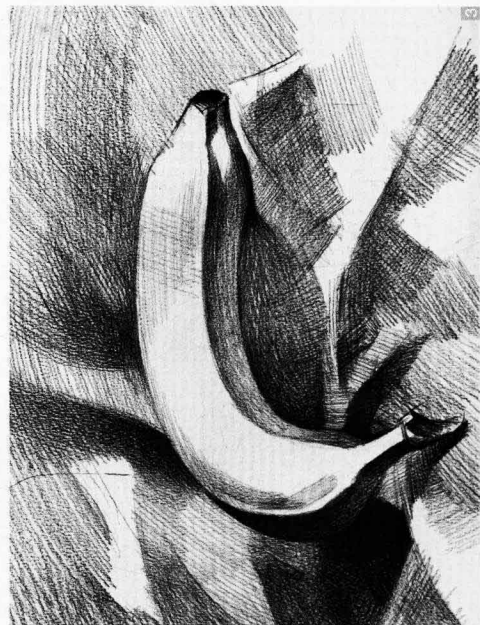
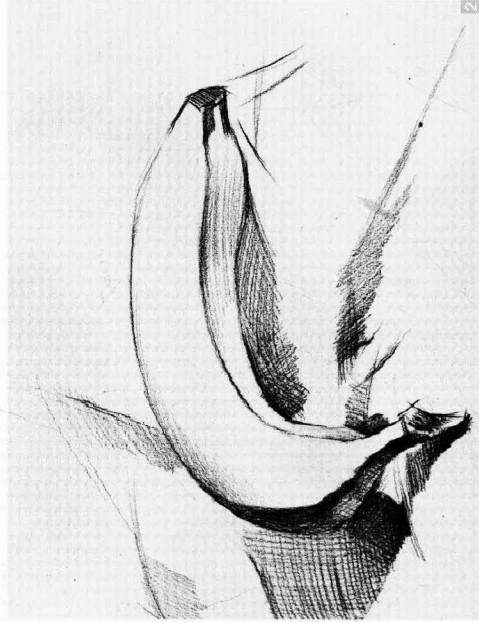
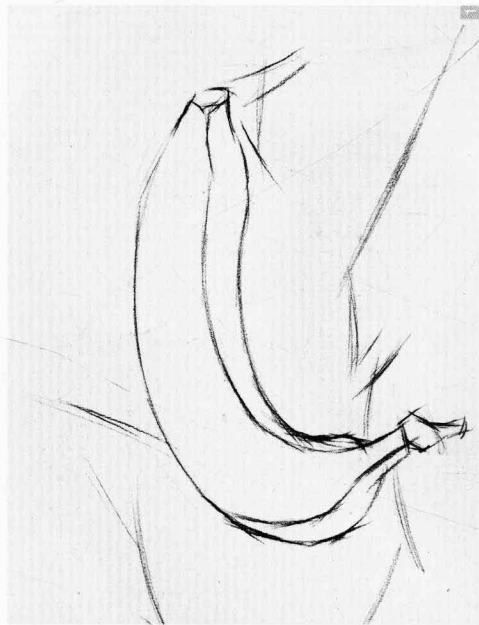
橘子蒂部浅浅地凹陷下去，周围还有不同大小和起伏的凸点，在刻画时要注意明暗关系的统一。

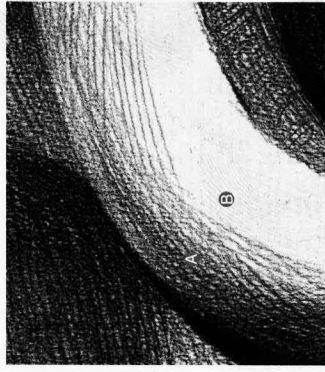

香蕉的外形可概括为棱柱体，因为其表面的棱较明显，所以在表现时要将各个面与面之间的明暗关系区分出来。香蕉的蒂部较粗，而且离我们最近，应仔细刻画。

1. 注意香蕉的摆放位置和方向，用简洁的线条确定出香蕉的外轮廓。
2. 根据光影对香蕉铺设大的明暗关系，找出香蕉的明暗交界线和投影，对蒂部的投影和细节也不能含糊。
3. 注意表现香蕉前后的虚实对比关系，对蒂部的细节作重点刻画。香蕉的表面比较光滑，刻画香蕉的线条要细致一些。
4. 回到画面的整体关系来看，香蕉各个面之间的明暗对比应统一起来。如果是画一串香蕉，则更应该学会从整体的明暗关系上来把握。

④和③虽处于香蕉的同一个侧面，但由于受光面凸起，导致这两点受到光线的角度不同，所以呈现出比较缓和的明暗过渡。

香蕉的蒂部离眼睛最近，所以对断裂部位以及投影的刻画线要画得实一些，更加具体一些。

香蕉头部的颜色较深，应与香蕉皮的颜色区分开来。由于在视觉上⑥和⑤两处离得较远，所以两者间的对比应相对弱一些。

香蕉皮的棱是两个面之间的过渡部位，棱与棱之间的转折比较平滑，不可画得像棱柱体的转折那样生硬。

