

赢在起跑线

基础美术

● 赵锦杰 主编 颜培 编著

Jichu Meishu
素描静物

CTS
PUBLISHING & MEDIA

湖南美术出版社

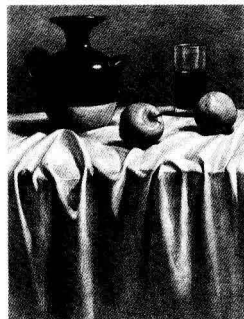
JICHU MEISHU SUMIAO JINGWU

赢在起跑线

素描静物

基 础 美 术

主编：赵锦杰 编著：颜培

CMS
PUBLISHING & MEDIA

湖南美术出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 颜培编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2012.1
(基础美术)
ISBN 978-7-5356-4995-9

I. ①素… II. ①颜… III. ①静物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第260470号

基础美术 素描静物

出版人: 李小山

编 著: 颜 培

责任编辑: 吴海恩

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

(杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村)

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2012年1月第1版

2012年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-4995-9

定 价: 16.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

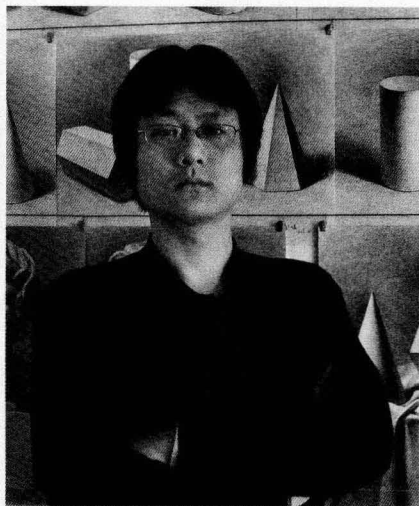
电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

CONTENTS 目录

绘画工具的准备	01
画面处理技法及写生的要求	02
透视知识	03
结构知识	04
明暗知识	05
构图的形式与布局	06
质感的表现	07
橘子的画法	08
苹果的画法	10
梨的画法	12
香蕉的画法	14
白瓷盘的画法	16
砂锅的画法	18
啤酒瓶的画法	20
饮料瓶的画法	22
瓷花瓶的画法	24
牛奶盒的画法	26
乒乓球拍的画法	28
电话机的画法	30
白手套的画法	32
毛巾香皂的画法	34
小背包的画法	36
陶罐与水果组合	38
不锈钢水壶与水果组合	40
器皿与水果组合	42
蔬菜与陶罐组合	44
文具与陶罐组合	46
精选范例	48

作者简介:

2006年毕业于山东艺术学院戏剧影视美术设计专业。长期从事艺考美术及少儿美术教学工作,在教学实践中摸索出一套行之有效的素描、色彩教学方法,为学生绘画成绩的提高总结了独特的教学思路,在近些年的教学工作中,为全国各大高校输送了大量美术人才。

出版著作:

《实战教学—颜培几何形体》、《名师范本》系列教学丛书、《新概念美术技法教学权威版》、《高分密码—几何形体2011》、《名师零距离—石膏几何体》、《素描点金石美术教学丛书》等。

► 绘画工具的准备

在我们进行素描静物学习之前，应准备好所要使用的工具，还要对所使用的工具有所了解，这是必要的准备工作。熟悉工具、材料包括两层意思：一是要了解工具、材料性能；二是掌握正确的使用方法和预见使用效果。

● 铅笔、纸笔

铅笔分软硬两类，6H—H是硬铅，B—8B是软铅，HB为中性。在初学素描时用到较多的是H到6B，因为太硬的铅笔不适合画线条、打调子，而过软的铅笔初学者往往又掌握不好。当然因个人绘画习惯不同，工具的使用也各有所好，在铅笔型号的使用上也就没有一个硬性的要求。纸笔也叫擦笔，是用生宣纸卷成的，在较粗糙的素描纸上可以擦出均匀的灰面，多用来塑造细节或者表现物体质感。

● 橡皮、橡皮泥

橡皮，用来修改、擦拭画面，当然不纯粹是为“擦除”所用，橡皮在素描中更多是一种用来表现的工具。在塑造物体的过程中，巧用橡皮是学习素描重要的技法。橡皮泥，又叫做可塑橡皮，它不能完全替代橡皮，但可以随意捏出一个尖角或者一个齐整的边缘，用来处理物体细节和深入刻画物体。

● 素描纸

素描纸尽量选用较厚的、纹理粗糙的纸张，一般素描纸有漂白和原浆两种，各有其特点。漂白素描纸色泽白，质地细腻，画出的画面效果响亮、对比强烈，但不易上铅；原浆素描纸色泽发黄，质地粗糙，易上铅，画起来较易上手。

● 画板、画架

画板比画夹更适合于画素描，绘画手感也比画夹感觉有力度。画夹适合室外写生，方便携带。画架用来支撑画板，使其与作画者的视线呈90度角，比手持画板画画能更全面、整体地把握画面。

● 定画液

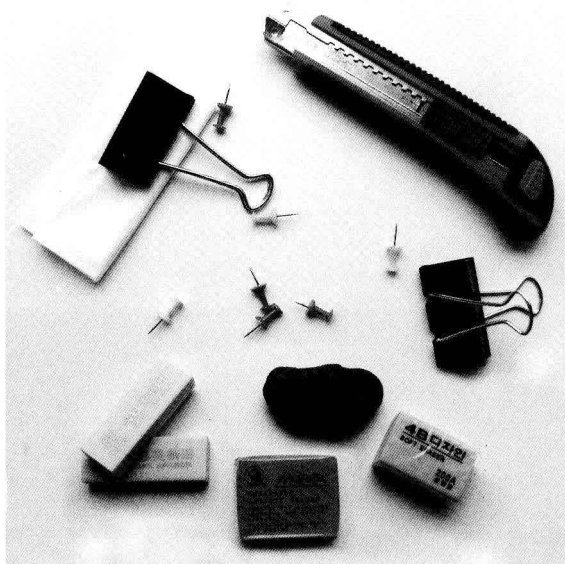
为了能够长期保存素描作业，建议使用定画液来保护画面，一般在美术商店就能够买到。使用方法是将画面摆放平整，从画的侧面开始喷雾，切忌一次喷过多，少喷多次为宜。

● 其他辅助工具

夹子、图钉：用来固定画纸；美工刀：削铅笔、裁纸等；餐巾纸：用来擦拭画面，使画面柔和、统一。

铅笔、纸笔

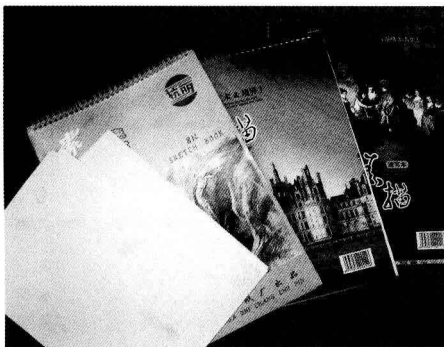
美工刀、夹子、图钉、餐巾纸、橡皮、橡皮泥

画板、画架、画包、画架

定画液

素描纸

画面处理技法及写生的要求

● 正确的握笔姿势

用大拇指和食指把笔握住，其余三指在食指一侧下方，笔杆握在手心部位，笔尖和画纸要保持一个斜度，中指能起到调节铅笔的作用，小拇指作为支撑，以这样的作画姿势来练习打线条。

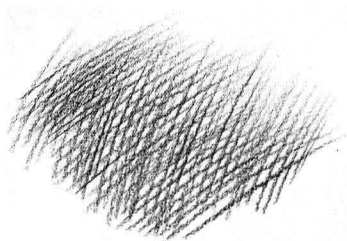
● 正确的作画姿势

作画位置与所描绘的物体之间的距离要掌握好，太近容易使画者不注意整体造成局部观察过细，太远则影响物体细节的观察。一般以2至3米为最佳的写生距离，这样能使摆放静物的写生台全部处于我们的视线之内，以便准确地把握和观察形体关系。只有当画面形象整体关系确定以后，按照步骤要求进行局部刻画时，才允许靠近对象仔细观察。最后反复远离对象进行最后的整体调整。

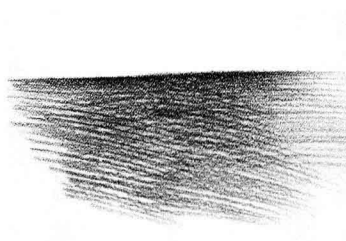
● 排线方法

单线

交叉线

铺面，反复画交叉线得到的面。

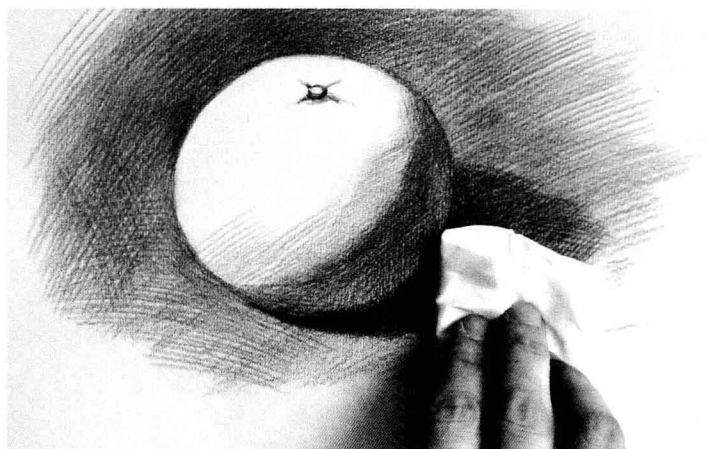

由深到浅的排线，交界线的过渡。

● 手指抹擦法

在铅笔排线的基础上，用手指轻轻擦拭画面，抹出不同深浅的灰色，起到柔和画面色调的作用，能更好地塑造物体质感。

● 纸巾抹擦法

适合大面积的灰色调处理，如背景、物体暗部、衬布等，但擦后要再用铅笔打线条塑造，否则画面容易产生“腻”、“油”的感觉。

● 静物的摆放

要求几样物体摆设错落有致、疏密得当，物体有大有小、有高有矮，这样才能显得画面生动、自然，富有静物画的灵气。

图一：物体摆放过于模式化，物体都在一条线上而且没有主次之分。

图二：较生动的摆设，物体自由散落在写生台上而不失疏密、空间层次。

图一

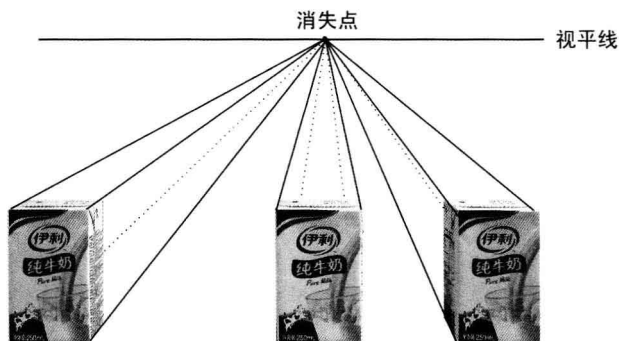
图二

►► 透视知识

所谓“透视”，是通过透视平面来观察物体的形状。我们画静物素描，就是要把三维空间的立体形体在二维平面上表现出来。画静物物体，分析其透视规律，对形体做细致的研究、刻画，使观者对画纸上的平面图形产生明显的立体空间感。这种由立体到平面、又由平面到立体的转化，就是利用客观的透视规律来完成的。

● 透视的基本术语

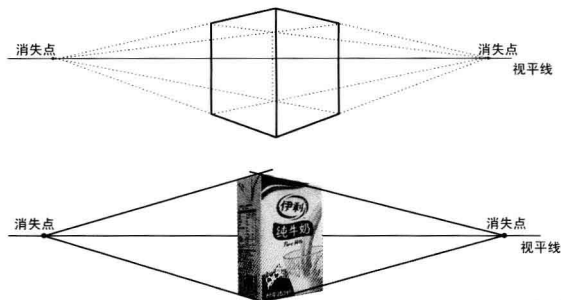
1. 视平线：与作画者眼睛平行的水平线。
2. 心点：就是画者眼睛正对着视平线上的一点。
3. 视点：即作画者眼睛所处的位置。
4. 视中线：就是视点与心点相连，也是与视平线成直角的线。
5. 消失点：就是与画面不平行的成角物体，在透视中伸远到视平线心点两旁逐渐消失的地方。
6. 透视图中，凡是变动了的线称变线，不变的线称原线，要记住近大远小，近实远虚的规律。

平行透视图

● 平行透视分析

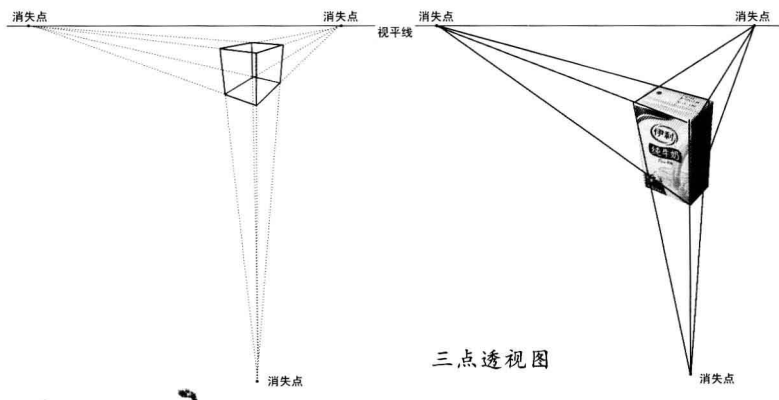
当物体的一个面与我们的画面平行，所产生的透视叫做平行透视，也叫一点透视。与画面平行的面不发生透视变形，而顶面与侧面发生透视缩减，直角线不互相平行而消失到一点。

成角透视图

● 成角透视分析

如果要画的平行六面体是斜放着的，那么，只有四条竖线仍是上下垂直的，另外八条边线则分别向视点两旁的两个消失点集中。这种透视叫“成角透视”。

三点透视图

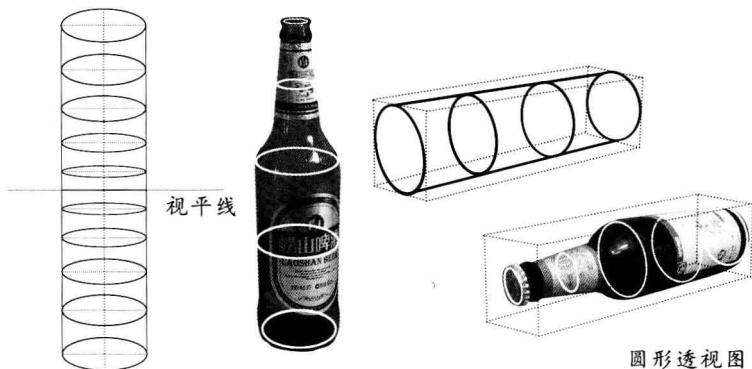
● 三点透视分析

俯视或者仰视一个斜放在我们面前的立方体，它的位置比视平线高或低，立方体的各个边缘线延长分别消失在三个点。

● 圆形透视分析

设定一条视平线，当圆形在视平线向上或向下移动时，它的形状产生透视变化，变成各种椭圆形，当圆与视平线齐平时，圆形则变成一条直线。

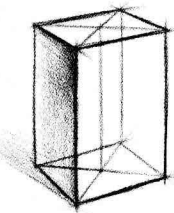
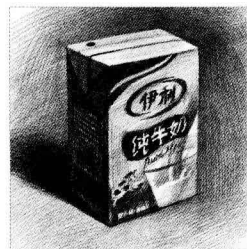
观察图理解圆形透视理论，把啤酒瓶看做圆柱体结构，分析从瓶口到瓶底的透视变化。把圆柱体歪倒放置，看图中虚线形成的长方体，结合成角透视和圆形透视规律，分析对比酒瓶和圆柱体的透视结构，分析观察它们之间的相通性。

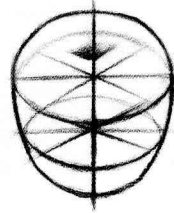
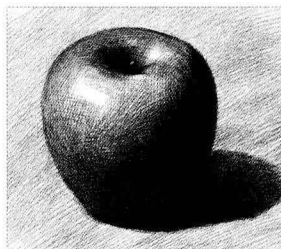
圆形透视图

结构知识

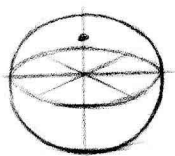
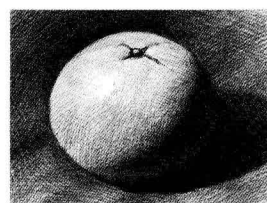
我们在学习几何体的结构知识时，要了解整个物体本身是如何组合和构造的，物体的内部和外部是如何构架成一个整体的，还有各部分之间是如何互相连接、穿插、重叠的等。在静物素描训练中，我们同样需要对对象的结构有着彻底地的理解，在头脑中要分析出肉眼所看不到的物体内部形体结构，而且通过观察分析能够把复杂的物体归纳、概括为简单的几何形体，从而从本质上理解和把握物体的内部结构。只有理解了物体的结构才能更好地画准物体的形。

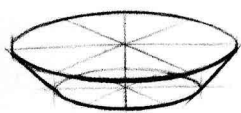
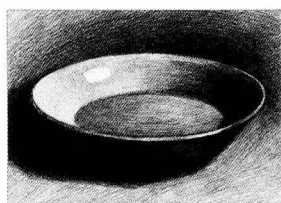
牛奶盒的结构是一个长方体，在形体上有很强的规律性。

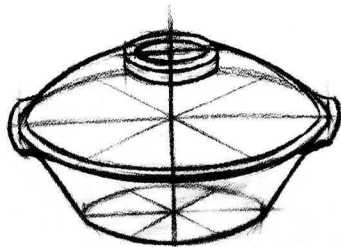
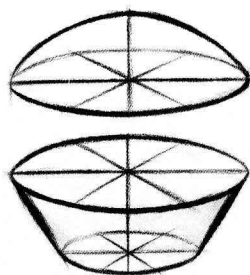
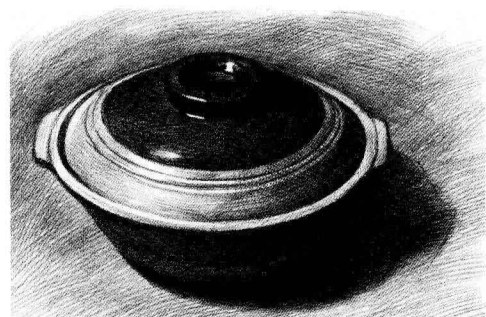
因为苹果的凹陷部分，显得苹果的结构比橘子的结构略微复杂。

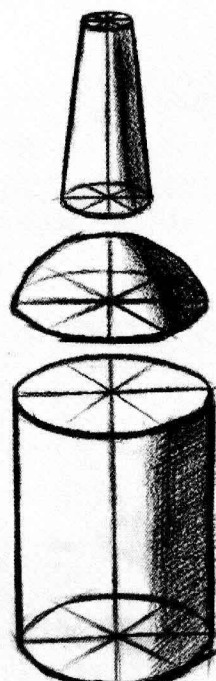
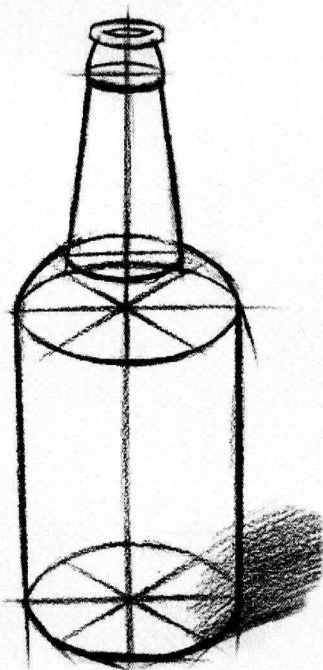
橘子的结构比较简单，是接近球体的椭圆球体。

盘子结构是一个倒放的圆台体。

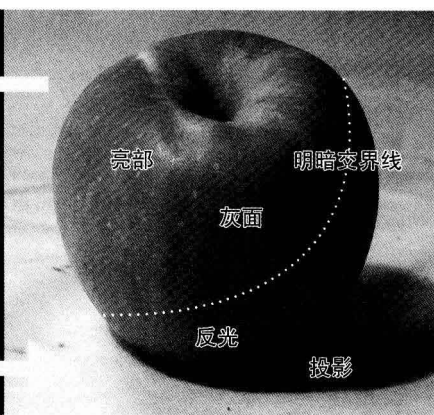
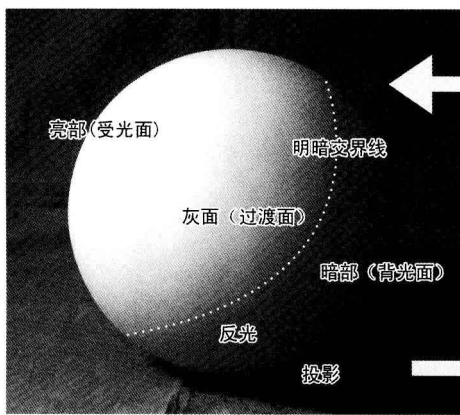
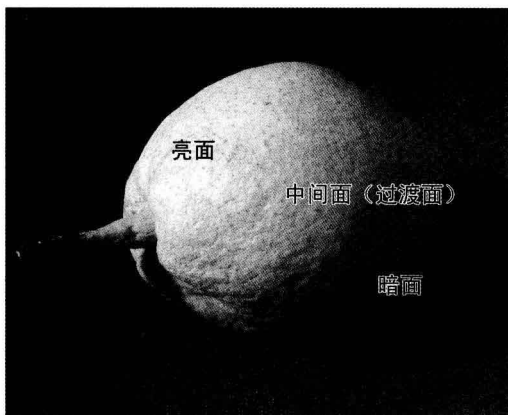
砂锅除去锅盖头和两个把手，分析锅体的结构可大体分为两部分：锅盖的半球体和锅身的倒圆台体。

啤酒瓶的结构大体由四部分组成：瓶颈是一个接近圆柱体的圆台体，瓶身上半部分是一个半球体，瓶身是圆柱体，瓶口略微复杂，它是由一个圆环加一个圆台组成。

► 明暗知识

我们在画一个静物时，静物可以看做是由不同的面组成的。在光的照射下，由于各个面接受光线的角度和距离不同，各个面所反映出的明暗程度也就不同，这就形成了物体的明暗色调变化。利用明暗色调作为描绘手段，可以更好地表现对象的立体感和空间感，画出逼真的效果，这就是所谓的“明暗素描”。

● 三大面

表现物体的体积由最基本的三大面来体现，概括来说就是“黑、白、灰”，这是光影素描最基本的大关系。

亮面—直接受光面，中间面（灰调子）—侧面受光部分、由亮部到暗部的过渡面，暗面—背光的面。

● 五大调子

对于一般受光物体，仅用黑白灰三个色调表现是很不够的。明暗关系不是三个明显的层次，其变化是复杂的，并且是逐渐转变的。

上图中石膏球体和苹果的受光方向是一致的，我们来对比理解静物的五大调子。

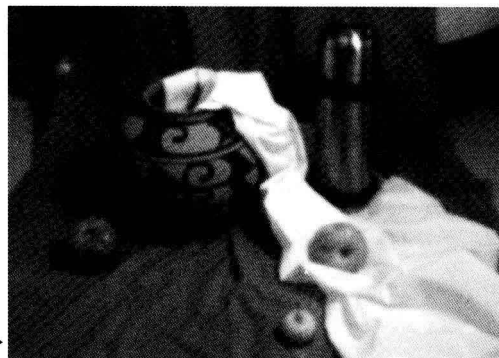
1. 亮部—物体的受光面。2. 中间面—在受光面里，侧面受一部分光。3. 明暗交界线—在暗部向中间面与亮面转折交界的地方，这里的色调最重，是明暗两大部分的分水岭。4. 暗面—背光的面，这里包括物体的投影。5. 反光—在暗面里，由于受周围环境的影响而产生暗中透明的部分。

● 明暗的观察方法

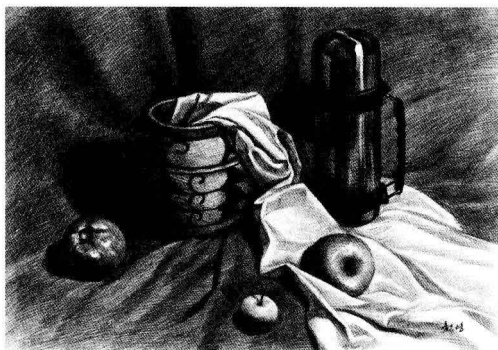
在作画前可以先退远观察写生物体，把眼睛眯起来，这时看到的物体是模糊不清的，这样有利于减少细节对我们的干扰，把整体的大明暗效果放在首位，看到的是一个完整的、统一在一个固定光线下的整体明暗效果，然后以这样的画面效果来审视我们自己的作品，应该与写生对象达成一致。在此基础上再进行细致的刻画，打量形体比例关系，以及思索如何构图。

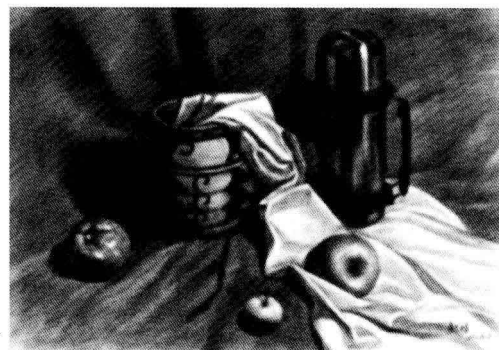
静物照片

眯眼看静物的模糊效果

素描作业

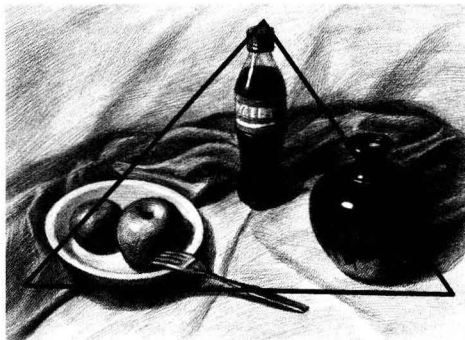

眯眼看静物的模糊效果

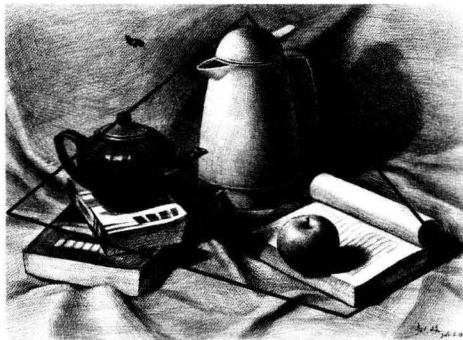
►► 构图的形式与布局

构图就是所画物体在画面中的摆放位置,对一幅写生来说,一般称为章法或布局。一幅画的构图应突出主体、主次分明、疏密得当,同时还要把黑白布置和空间处理考虑进去,要使周围物体与主体呼应,要使画面均衡统一、有前有后、有主有从、有聚有散、重点突出,使画面看起来完整、具有形式美。一般几何形体写生多采用三角形构图,这样的画面看起来比较稳定,且画面显得上紧下松,使画面显得开阔、生动。

● 常见的构图形式

三角形横构图

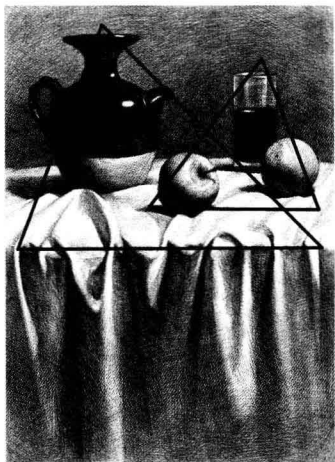
四边形构图

多边形构图

三角形竖构图

仰视竖构图

三角形横构图:常用的构图形式,画面显得非常稳定,需要确定出一个主体物和一个次主体物。

三角形竖构图:当写生主体物比较高时,适合采用竖构图,主体物尽量布局在画面的黄金分割线处,是稳定的构图形式。

四边形构图:适合物体较多的静物组合。

多边形构图:适合俯视写生和物体较多的画面布局。

仰视竖构图:画面被桌面一分为二,物体在画面的上半部分,这是一个特殊而且很有意思的构图形式。上半部分的物体基本呈平仰视,组成稳定的双三角形布局;画面下方下垂的衬布显得自然松动,又不失自身的疏密层次。这样“上密下疏”的画面布局显得既生动而又不失庄重感。

● 构图时常见的问题

构图过小,显得画面很“空”。

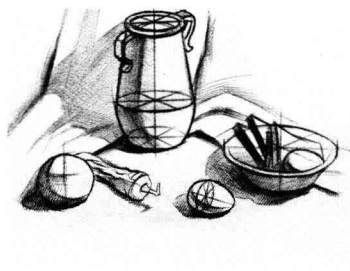
构图过满,显得画面“不透气”。

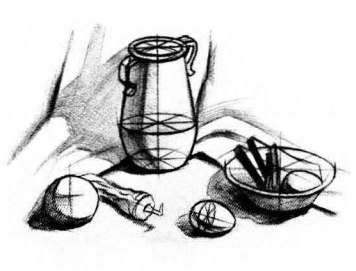
构图偏右,显得画面重心不稳定。

构图偏下,显得画面上方很空。

构图偏上,显得画面下方很空。

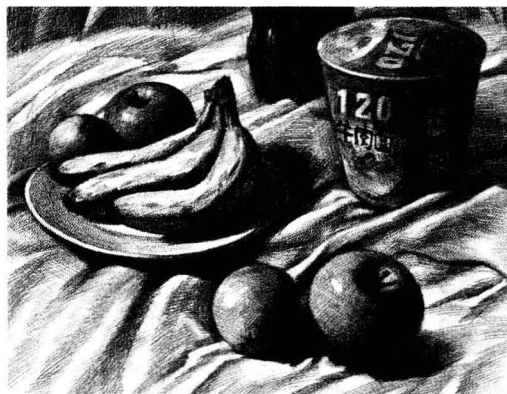
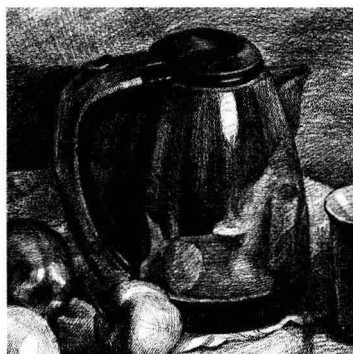
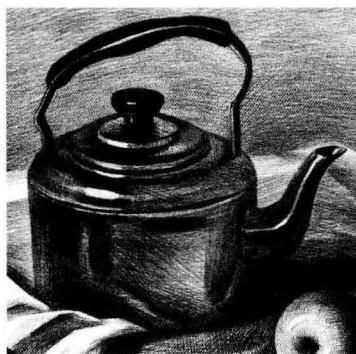
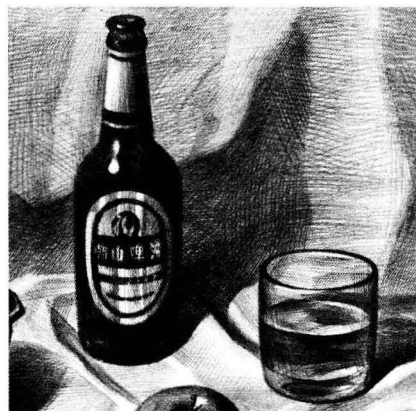
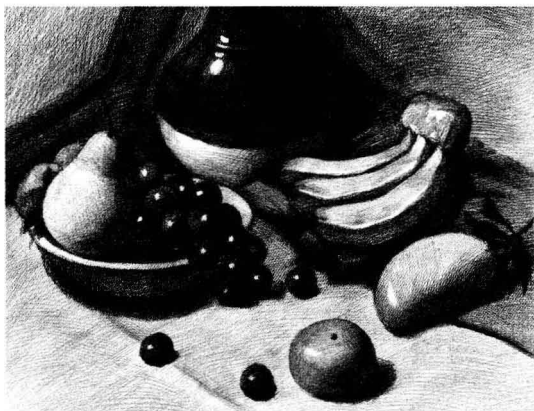
较好的构图,画面饱满而均衡。

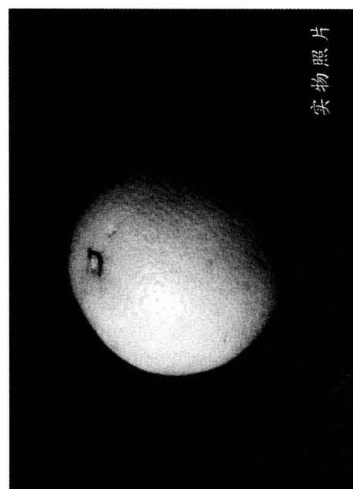
构图可以说是我们在写生中的第一步,也是开始素描之前首先要考虑的问题。如果没有进行深思熟虑就动笔陷入局部的刻画,那在画面整体布局上就容易出现问題。左边列出了构图中常见的问题。

质感的表现

质感在静物表现中处于很重要的地位。在素描静物绘画中，对象由各种不同的物体组成，每个物体都有其个性特征，不同的物体有不同的质感表现方法。通过对质感的表现，可以使画面更具趣味性和生命力。

对物体质感的表现主要体现在“高光”和“反光”色调的变化上。在基础训练中主要是通过不同的绘画工具的运用和合理的用笔来表现质感。在学习过程中我们可以尝试运用笔触、线条和色调的对比变化，不同软硬度的铅笔来塑造不同质感的物体。平滑的物体可以用硬铅整齐地细致刻画，粗糙的物体可以用软铅交叉的粗线条来表现。通过各种物体质感的针对性训练来加强对质感的理解。

实物照片

橘子的画法

● 画法分析

橘子外轮廓是球体结构，注意橘子和苹果、梨不一样，橘子的固有色偏底，反光弱，质感粗糙，高光周围变化较丰富。因此在表现上要充分表现这些特征。

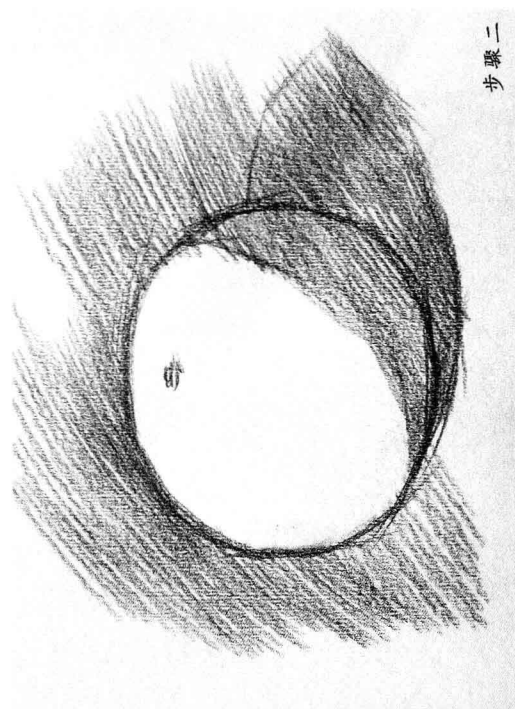
● 作画步骤

步骤一：用短直线切出橘子的椭圆形轮廓，注意橘子结构的微妙变化。

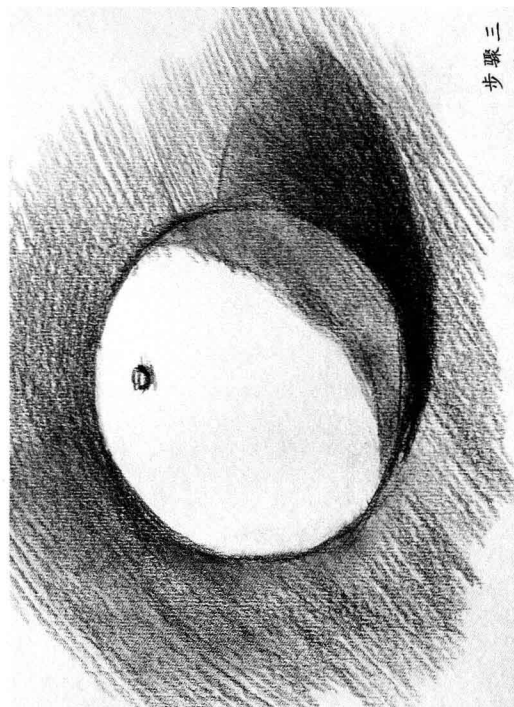
步骤二：铺出橘子的暗部，橘子柄的明暗关系非常微妙，画时需要仔细观察。

步骤三：继续围绕明暗交界线进行塑造，初步画出橘子的体积。注意橘子柄体积感的表现。

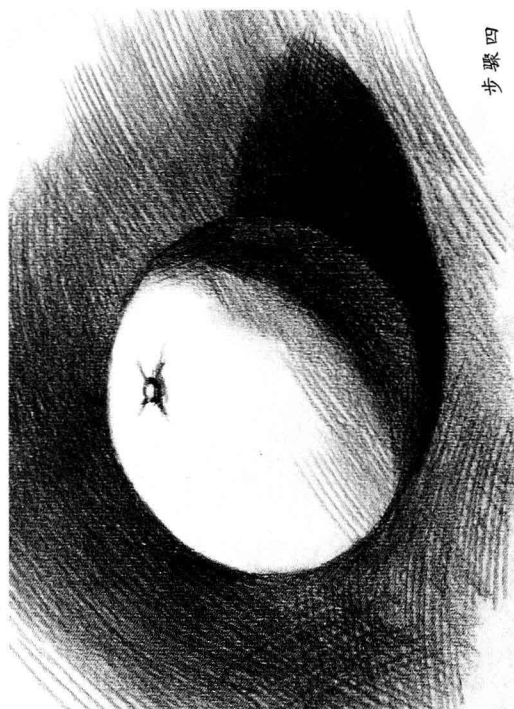
步骤四：由于橘子的颜色是橙色，在素描中看作灰色物体，因此在暗部画的较充分的基礎上，亮部也要适当画灰，这样明暗效果才有固有色感觉。调整时，注意橘子的高光周围小颗粒的质感表现，因此在处理亮部时要画出橘子皮的粗糙质地。

步骤一

步骤二

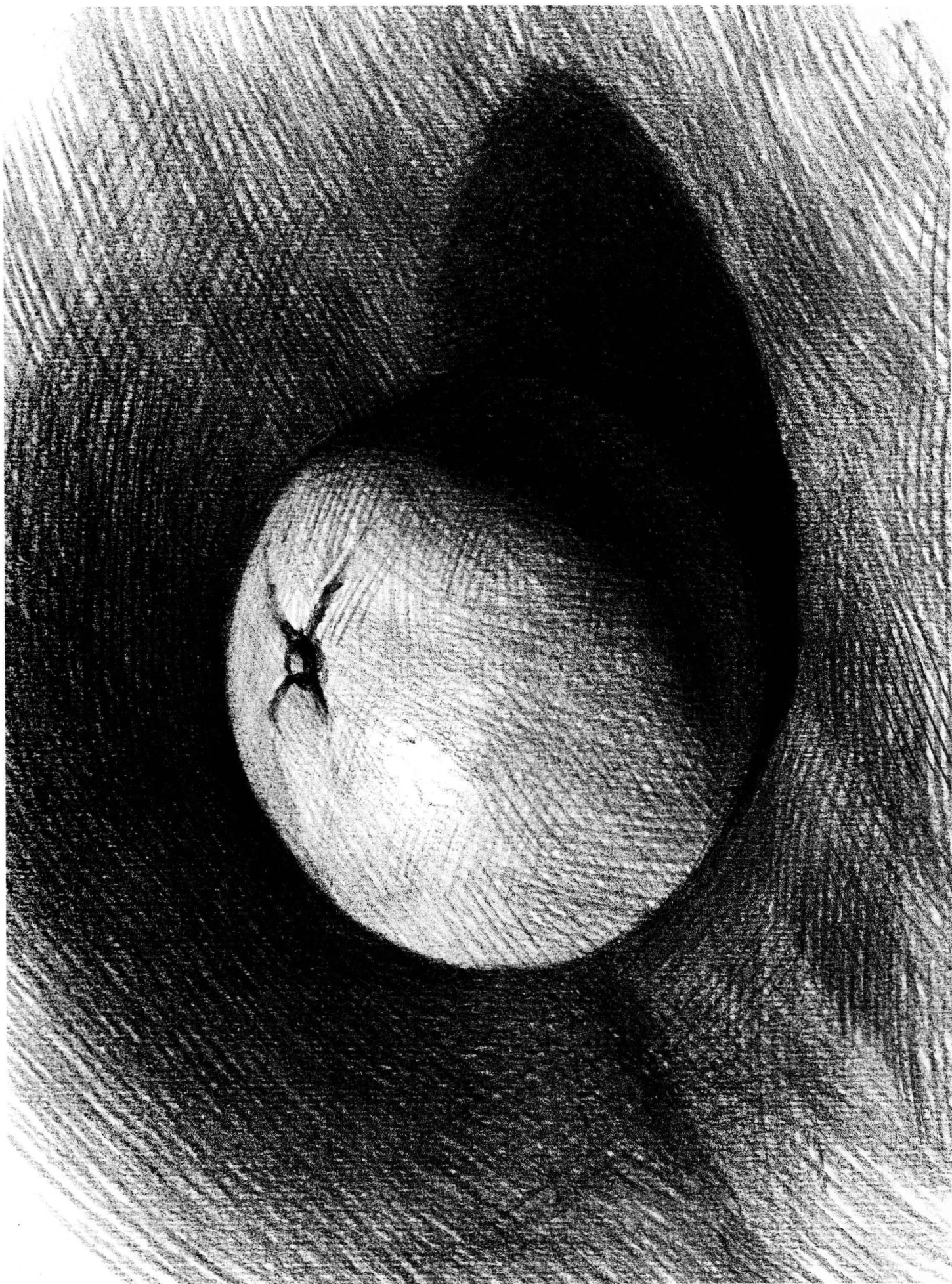
步骤三

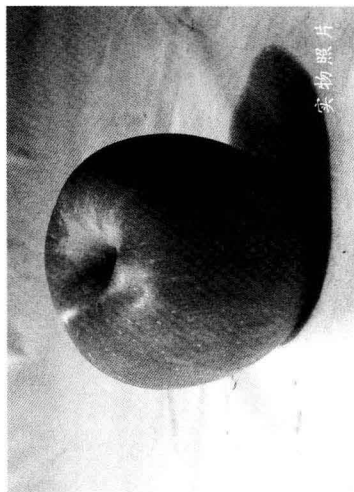

● 局部分析

橘子的表面纹理粗糙，在处理高光周围的变化时，用笔用线要交错，笔触可略大些，着力表现固有色的增加分量感以软铅笔刻画为主。

画暗部与投影时要注意明暗交界线和边缘线的虚实强弱变化。画暗面往亮面过渡时，颜色的变化要丰富，要微妙用笔，不易太重，以便更好的体现橘子的灰色调。

苹果的画法

● 画法分析

观察苹果的外形特点，可以看出苹果接近于一个椭圆形球体，需要注意的是苹果窝的处理，这是画好苹果的关键，凹进去的感觉要画充分。

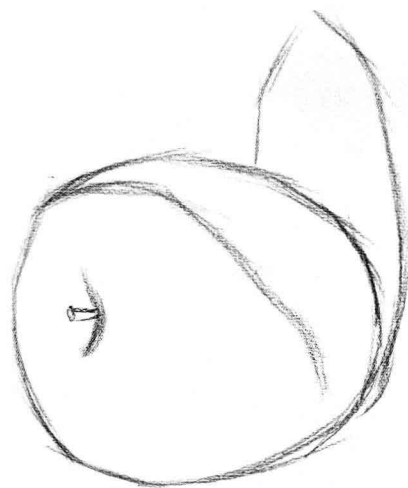
● 作画步骤

步骤一：用短直线切出苹果的外形，注意苹果蒂部凹面的转折，呈V字形，然后画出明暗交界线、投影。

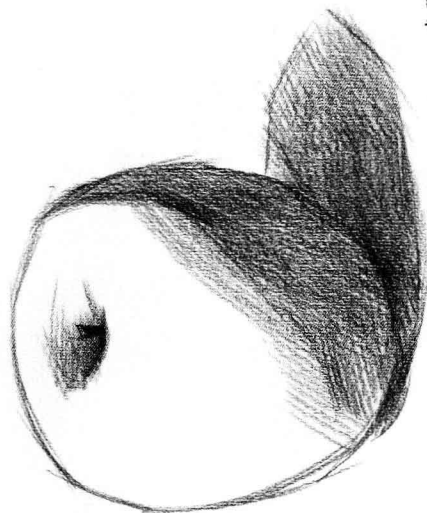
步骤二：从暗部着手，画出苹果的投影，分析苹果明暗交界线的变化。注意苹果把的圆柱体结构。

步骤三：顺着明暗交界线转折的方向对苹果的暗部进行塑造，注意明暗交界线以上到下的深浅变化和投影由内向外延伸的深浅变化。由于苹果的红色固有有色，在处理苹果亮部和灰面的时候要略灰些，这样才能画出苹果有色彩的感觉。

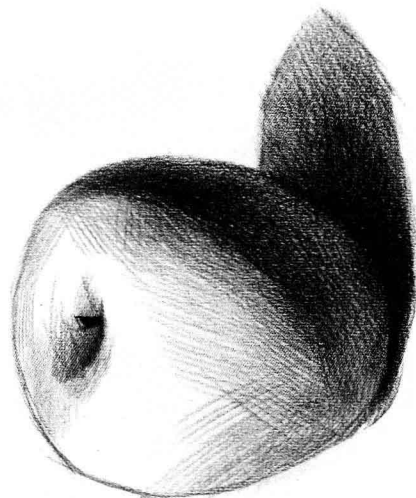
步骤四：用较硬的铅笔围绕苹果的表面纹理进行塑造，丰富苹果表面的质感，最后可以用橡皮泥点出高光。

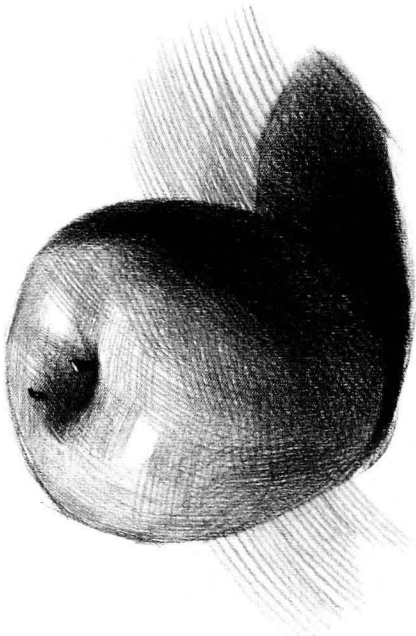
步骤一

步骤二

步骤三

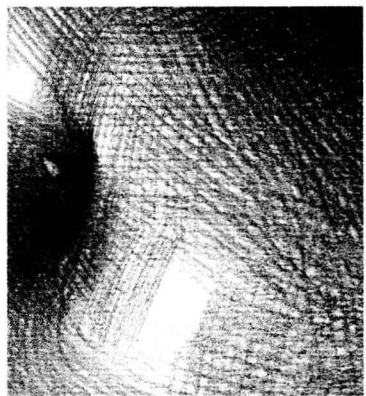

步骤四

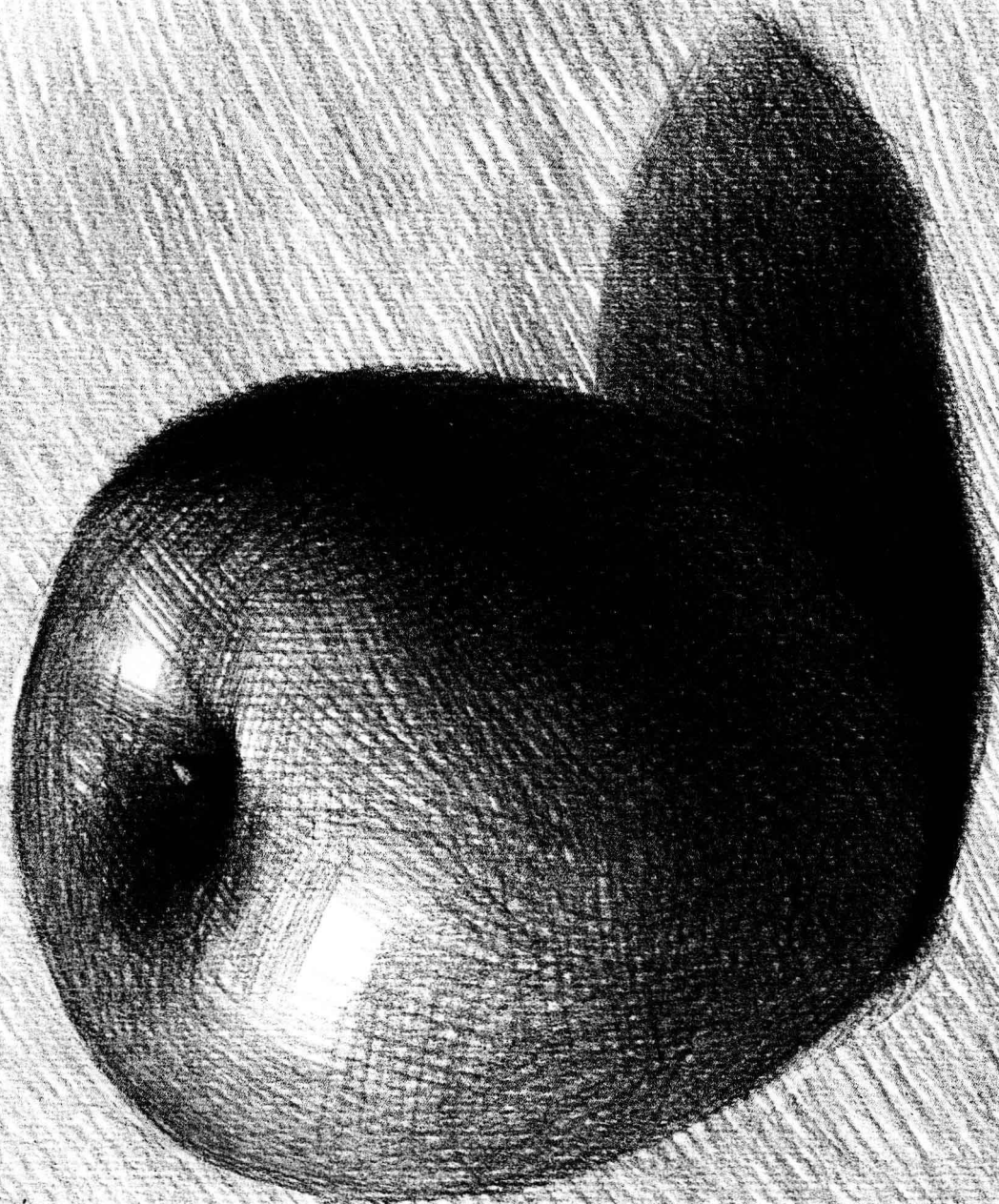
● 局部分析

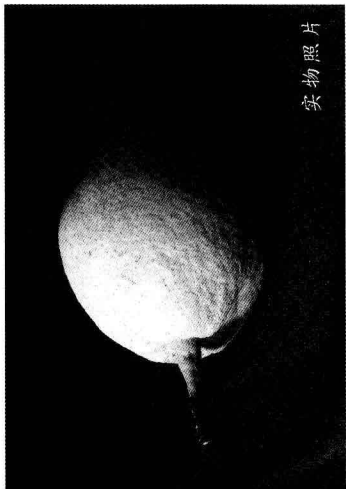

画蒂部凹面形体的转折时用笔应松动，线与线不要太紧，要保持一定的虚实变化。

表现苹果光滑的质感时用线应细腻，亮面的刻画要保持明度。线条的组合要与形体、质感配合运用。

实物照片

梨的画法

● 画法分析

梨本身的固有色较浅，在灯光下明暗对比强烈，在处理上要加强对比，注意梨蒂部要看作是很细的圆柱体结构。

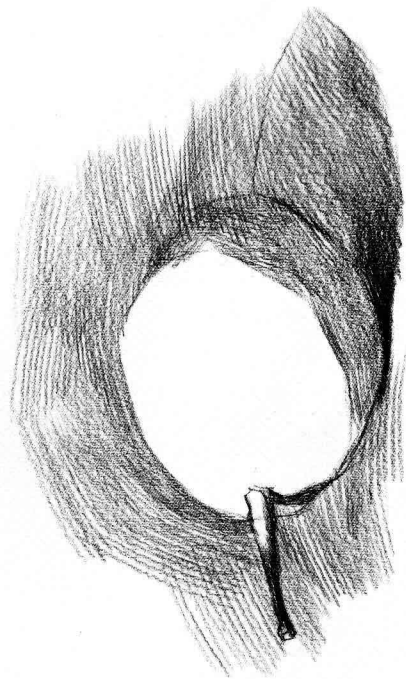
● 作画步骤

步骤一：确定梨的基本比例关系。勾勒出轮廓，注意用笔要轻松，形状要准确。

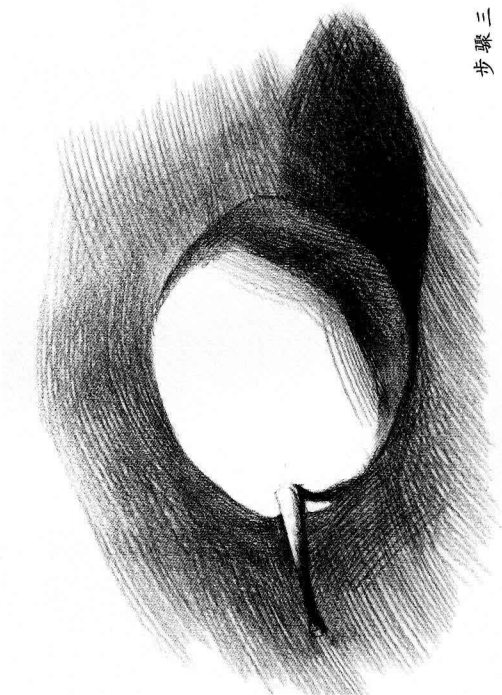
步骤二：画出明暗交界线，调整梨的形状、结构和透视，并确定出明、暗两大关系。

步骤三：拉开画面的明暗关系，注意明暗交界线的深浅、强弱变化。充分刻画梨的暗部，对灰部色调进行合理安排。

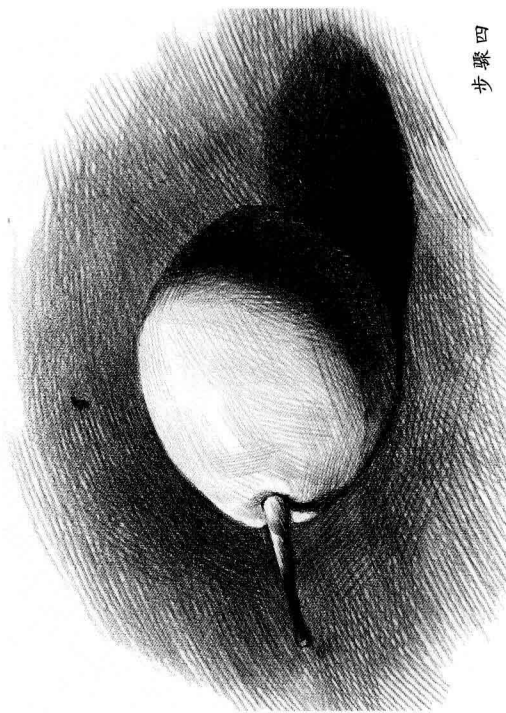
步骤四：运用各种线条组合表现梨的形体和质感，使梨的明暗层次更丰富、细腻。

步骤一

步骤二

步骤四

● 局部分析

围绕明暗交界线塑造梨的暗部，就像画石膏球体一样把转折面画的圆润起来。投影要比梨本身重。明暗交界线由上到下要画出深浅层次的变化。用硬铅笔塑造亮部，画出梨本身的细腻感，亮部还是围绕梨的球体结构进行塑造。

梨蒂部的颜色要比梨身重。刻画时注意梨蒂部微妙的体积关系是分明明暗两个面体现的。

