

学院在线

向艺术出发

XIANGYISHU CHUFA

一部您素描第一次起飞的助推器
一次您通往成功道路的完美导航
让我带着希望和憧憬向艺术出发

• 王夏 主编 •

组合素描静物

ZUHE SUMIAO JINGWU

CMS

湖南美术出版社

王夏

中国共产党党员、山东省油画学会会员、山东省女书画家协会会员、山东民族书画院委员、济南市美术家协会会员。现居山东济南，毕业于山东艺术学院绘画系，文学学士学位，现为济南大观园王老师画室校长，少儿美术教育家。

2006年王夏老师创办了济南大观园王老师画室，培训出的学生在全国及全省各大美术比赛考试中均取得优异的成绩。多年来，王老师专心致力于美术教学研究工作，出版编著多册中国少儿美术教育教学系列丛书并全国销售。画室致力于3——18岁学生一站式专业美术教育教学服务，坚持小班化授课的教学特色，并因人而异、因材施教，采用阶梯性的教学模式，系统的教授专业美术课程。

出版著作：

中国少儿美术教育系列丛书《轻松学彩笔画》——人物篇、动物篇；《少年宫美术教育专业教程之名师教案——少儿水彩笔、少儿油画棒、少儿线描画、少儿国画》；《少儿美术创意新天地》之《线描画起步》、《卡通画起步》、《油画棒起步》、《水粉画起步》、《水彩笔画起步》、《国画起步》。

作者邮箱：28153505@qq.com

画室博客：<http://hi.baidu.com/daguanyuanhuashi>

图书在版编目（CIP）数据

组合素描静物 / 王夏主编. -- 长沙：湖南美术出版社, 2012.6
(向艺术出发系列)
ISBN 978-7-5356-5470-0

I. ①组… II. ①王… 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137965号

组合素描静物

出版人：李小山

主 编：王 夏

责任编辑：赵燕军

装帧设计：洋 洋

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

版：重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

刷：重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：3

字 数：20千

版 次：2012年7月第1版

书 号：ISBN 978-7-5356-5470-0

定 价：18.00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：023-67703677

CONTENTS

目录

第一章 基础常识	02
一、素描静物概述	02
二、运笔方法	02
三、素描静物的学习目的	02
四、素描静物的造型特点	02
五、正确的作画姿势	02
六、素描静物写生注意事项	02
七、正确的布线方法	03
八、辅助工具运用技法	03
第二章 步骤演绎	04
一、以水果为主题的步骤演绎	04
二、以金属制品为主题的步骤演绎	06
三、以玻璃制品为主题的步骤演绎	08
四、以陶罐为主题的步骤演绎	10
五、以瓷器为主题的步骤演绎	12
六、以蔬果为主题的步骤演绎	14
七、以石膏为主题的步骤演绎	16
八、以静物为主题的步骤演绎	18
九、以静物为主题的步骤演绎	20
十、以静物为主题的步骤演绎	22
第三章 不同质感的物品塑造	24
一、以水果为主题的质感塑造	24
二、以金属制品为主题的质感塑造	25
三、以玻璃制品为主题的质感塑造	26
四、以陶罐为主题的质感塑造	27
五、以文具为主题的质感塑造	28
六、	29
第四章	30
一、	30
二、	31
第五章 走进诊断室	32
一、构图不严谨	32
二、画面太花	33
三、塑造呆板	34
四、比例结构不准确	35
第六章 临摹与欣赏	36

第一章 基础常识

一、素描静物概述

素描静物是学习绘画的基础,它主要是训练我们的构图能力和造型能力。学习构图的基础知识,要领会物体之间均衡与变化、对比与调和、比例与节奏、静与动之间的关系。提高造型能力,首先要了解静物的形体结构是由哪些不同的几何形体组合而成,这样在素描静物的写生中,我们要着重研究形体的组合关系和结构关系。在素描静物写生中,各种物体都是由不同材质构成的,软硬、粗细、轻重、薄厚等的质感是不一样的。质感的表现首先应对不同材质的物体进行认真观察分析,找出其特点,采用色调和排线轻重、粗细对比的手法,对物体的质量准确地描绘。在素描静物写生中,为了把握空间关系还应该重视透视规律的应用。

二、运笔方法

中锋运笔: 中锋运笔的特点是线条力度感强、色调深沉,铅笔颜色易入纸纹,效果表现直接、肯定、实在、不浮躁。通常用来表现质地坚硬、色调沉稳的物体,如陶瓷、钢铁、石膏、玻璃等物体。有时与侧锋交替使用,用来涂大面积色调。主要用来深入刻画物体的细节。

侧锋运笔: 侧锋运笔的特点是笔触疏松,颜色易浮于纸面,显得透气空灵,经常用来大面积涂铺色调。有时先用软铅侧锋涂铺色调,后用中锋复压,表现质地轻柔、松软的物体,如棉、麻、布等。或者为达到某种效果,用侧锋铺色调再用辅助工具如橡皮、硬纸片、油画笔等,辅以“搓”、“擦”的表现手段,使画面效果更显沉着、实在。

三、素描静物的学习目的

素描静物是学习素描几何形体的延续和深入,因为在静物物体中都能够分析出它们的几何形体结构。素描静物练习的是我们日常生活中常见的物品,分几大类:水果类、蔬菜类、陶瓷类、玻璃器皿类、金属物品类、文体用品类等。目前全国各省联考或者各高校素描考试都是以素描静物为主要考查科目,这就要求同学们在日常善于观察生活,留意身边的物品,锻炼对物体形体的敏感能力,这是作为一名艺术家必备的基本素质。

四、素描静物的造型特点

素描静物的造型特点有三个:(一)结构的体现,物体各个部分以特定的方式相互结合,构成整体的内在结构关系,称为结构。它是决定物体外观形态的基本因素。(二)透视的运用。(三)线条的表现。以线造型能直接取物象的结构本质特征,从而能够肯定、明确、清晰地表现出物象的比例和结构关系。以线造型还能表现出物象的明暗关系、虚实关系,使物象产生立体感。

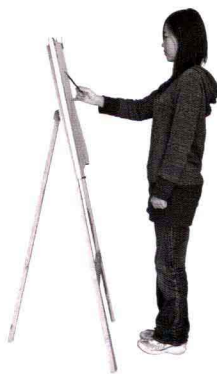
五、正确的作画姿势

坐姿: 用画架作画时要自然坐直,画板与身体的距离应保持在手臂伸出刚好能在画纸上作画为宜。脸部不能太靠近画纸,否则画出的画会缺乏整体感;用画板作画时,应把画板放在双腿之间,同时以双腿夹住画板,左手扶正画板。调整画板的倾斜度时,要让视线垂直于画板,以免产生视觉误差。身体要自然坐直,不要弯腰,保持良好的坐姿。

站姿: 用画架作画时,身体自然站直,右手自然向前伸直。用画板作画时,将画板放在腹部,左手扶画板,注意视线与画板保持垂直关系。

坐姿

站姿

六、素描静物写生注意事项

(一)画面不要画得太“空”或太“满”。由于构图不当,物体太小太集中,就会造成画面的“空”;而物体太大太散,画面就会“满”,甚至有时画面会“装不下”物体。所以一开始就要把整个物体的组合外形找准,按照构图的要求做好定位辅助线,在进一步深入的时候,不要轻易改动构图的定位线,否则,就会破坏构图的初衷。

(二)注意画面的稳定性。素描静物中的物体要体现相对的“静”态。整幅画面要有一定的重心,每一个物体也要有自己的位置和重心。对称物体的重心在它的中心垂直线位置,如果垂直线画得不垂直,左右形体不对称,就会导致画面不稳定。所以在起稿时,要兼顾整个画面,注意物体左右两边的呼应。

(三)注意轮廓线的变化。轮廓线缺少变化,画得过粗过重,是由于画者还没有树立起“体面”观念,不懂得物体的轮廓是由“面”的转折形成的,不懂得形体是由明暗对比出来的。

(四)不要将透视面画得过大。初学者常常把物体的侧面画大,这是因为他们对视觉透视缩变现象理解得少,主观地认为原来“那个面”没那么小,没有完全按照客观观察的结果去画。我们应认真学习透视规律,严格掌握比例关系,客观地表现对象。

(五)画面不应太“灰”。灰的直接原因是物体亮部画重了或暗部色调深度不够,明暗对比弱,应该在调整时加重明暗交界线和暗部,提高亮部的明度。

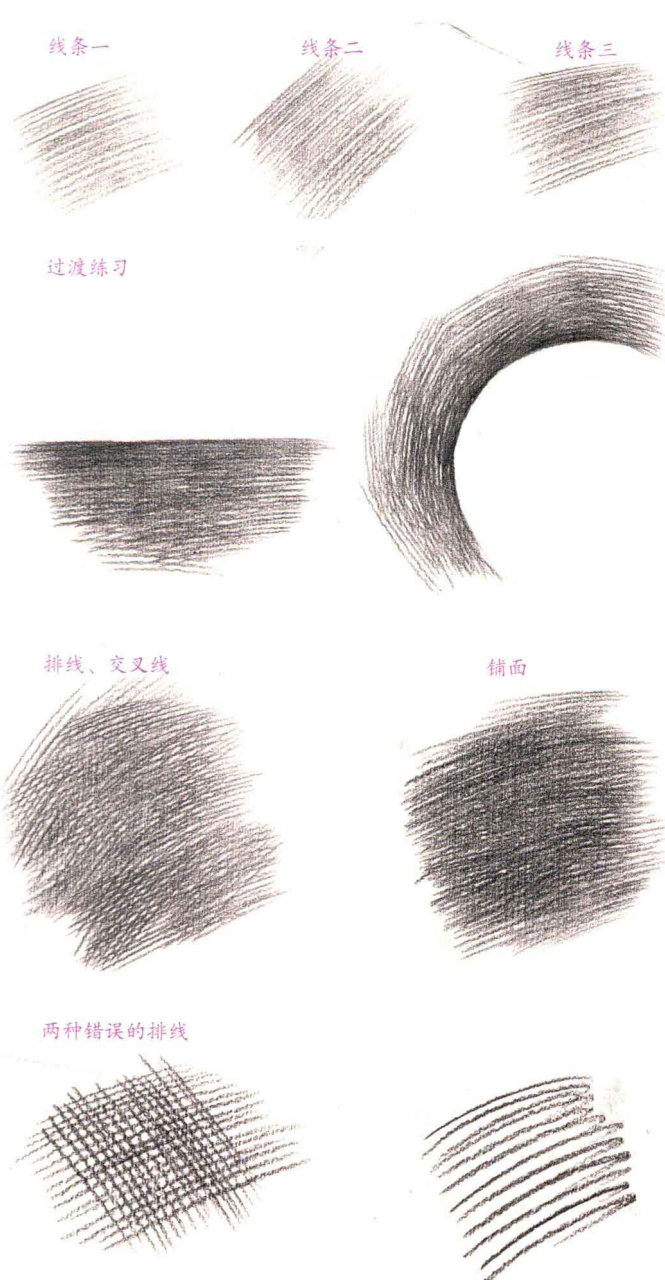
(六)画面太“碎”、太“平”、太“板”。这是由于所表现的物体主次不清。其中,“碎”的原因是物体局部画得太多、太强。“平”的原因是物体刻画不充分,空

间感弱。“板”的原因是物体刻画缺少变化。以上错误的产生都是由于没有整体观察、整体表现。所以我们在作画过程中，应该归纳出静物的整体印象，找到静物的主次部分，在刻画中严格按整体和主次的要求进行，并及时作出调整。

七、正确的布线方法

作画可用各种线条来完成物体的塑造，如用线条来画结构素描，也可用线条来塑造光影素描，通常有横线、竖线、斜线、交叉线，但运用最多的是斜线与交叉线。排线遵循的原则有：

1. 触笔轻触轻起，不能有钉头；
2. 用力要均匀，不能粗细、深浅不一；
3. 排线方向应一致；
4. 排线的距离均匀，疏密得当；
5. 交叉线的每组线条应均匀，运笔方向要一致；
6. 对暗部加深要一层一层地排线，不能随意改变线条的方向，同时线条的方向要与结构走向一致。

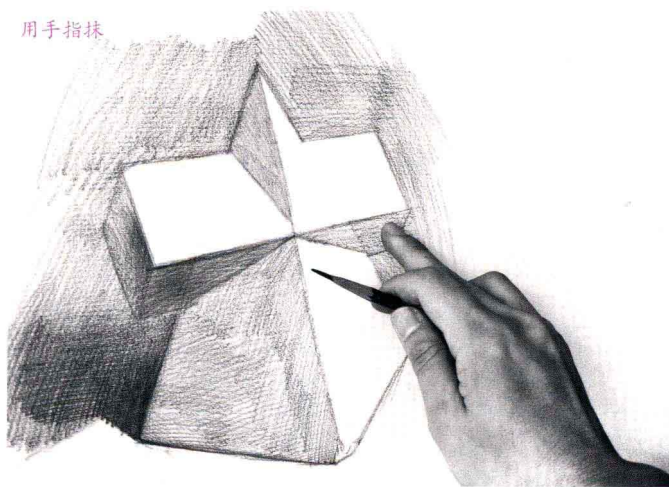
八、辅助工具运用技法

擦(手指、布、纸笔等)：用统一色调、柔和笔触，达到松软朦胧、藏而不露、色调细腻润泽的效果。因此，可常在大关系铺完后根据需要边画边擦。有时反复擦反复画，往往会出现意想不到的效果。

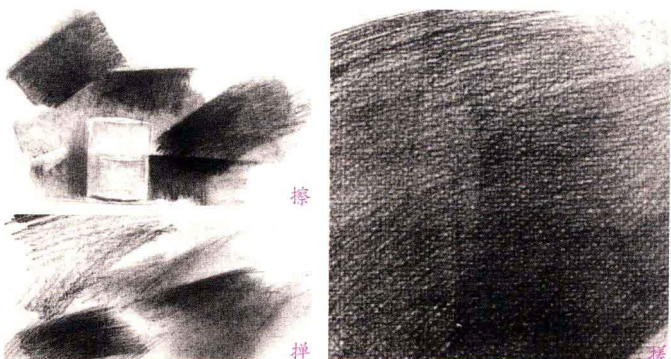
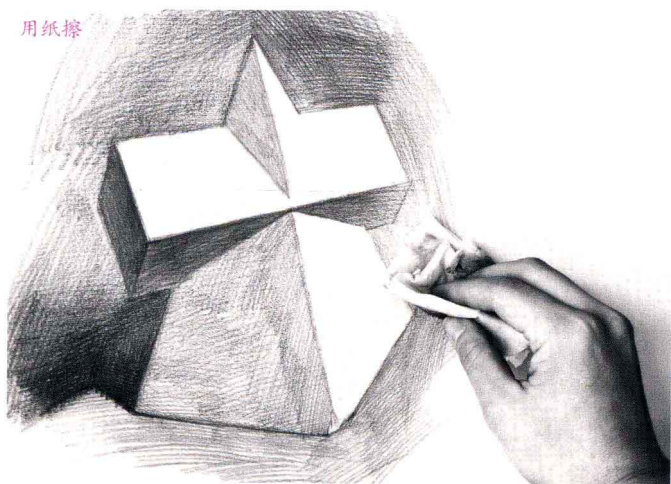
掸(布等)：当铅笔笔触在纸面上感觉不太理想又不宜用橡皮擦掉重画，就用布掸掉浮在纸面上的颜色保留笔触，边画边掸、逐层深入，会产生多层次的厚重效果。掸既是调整画面色调的一种办法，又是一种表现手段。

搓(橡皮、硬纸片等)：搓的目的是让铅笔颜色进入纸纹，不要浮于纸面，适合表现质地细腻坚硬的钢铁等物体。特点是实在、沉稳、凝重，有分量，但往往不透气，不宜大面积使用。一般用在物体结构转折的实在处，如明暗交界线和钢铁等特殊物体的灰面，有时也可用橡皮、硬纸片直接搓出体面塑造形体。

用手指抹

用纸擦

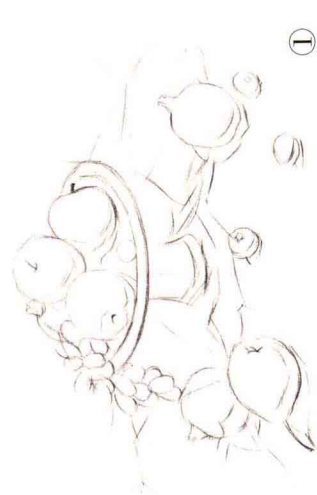

一、以水果为主题的步骤演绎

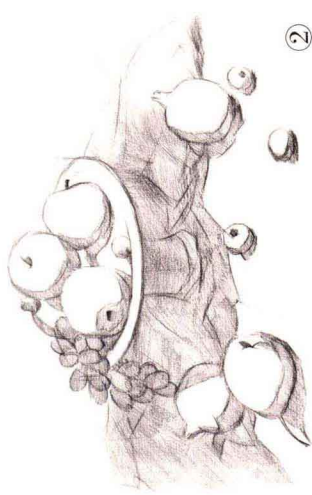
- 步骤一：构图。注意画面中所有水果的位置、大小等比例关系。
- 步骤二：在画面中的各物体轮廓、形体准确的基础上，从明暗交界线开始把暗部重下去，加入少量的灰调子进行衔接。
- 步骤三：对明暗大关系进行强化，保持画面中各水果的明度对比。
- 步骤四：进一步拉开画面黑白灰的色阶关系。
- 步骤五：统一画面的色调关系，关注对细节的“取舍”。

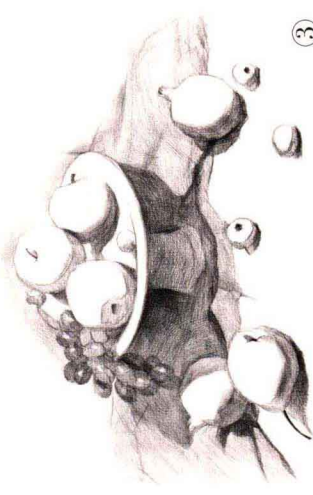
实物照片

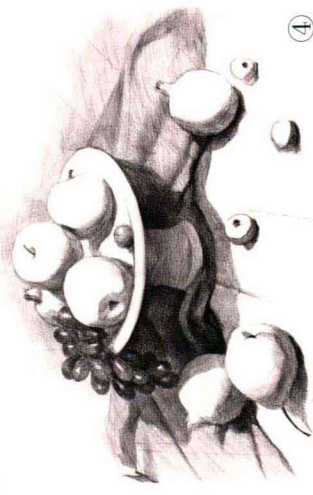
①

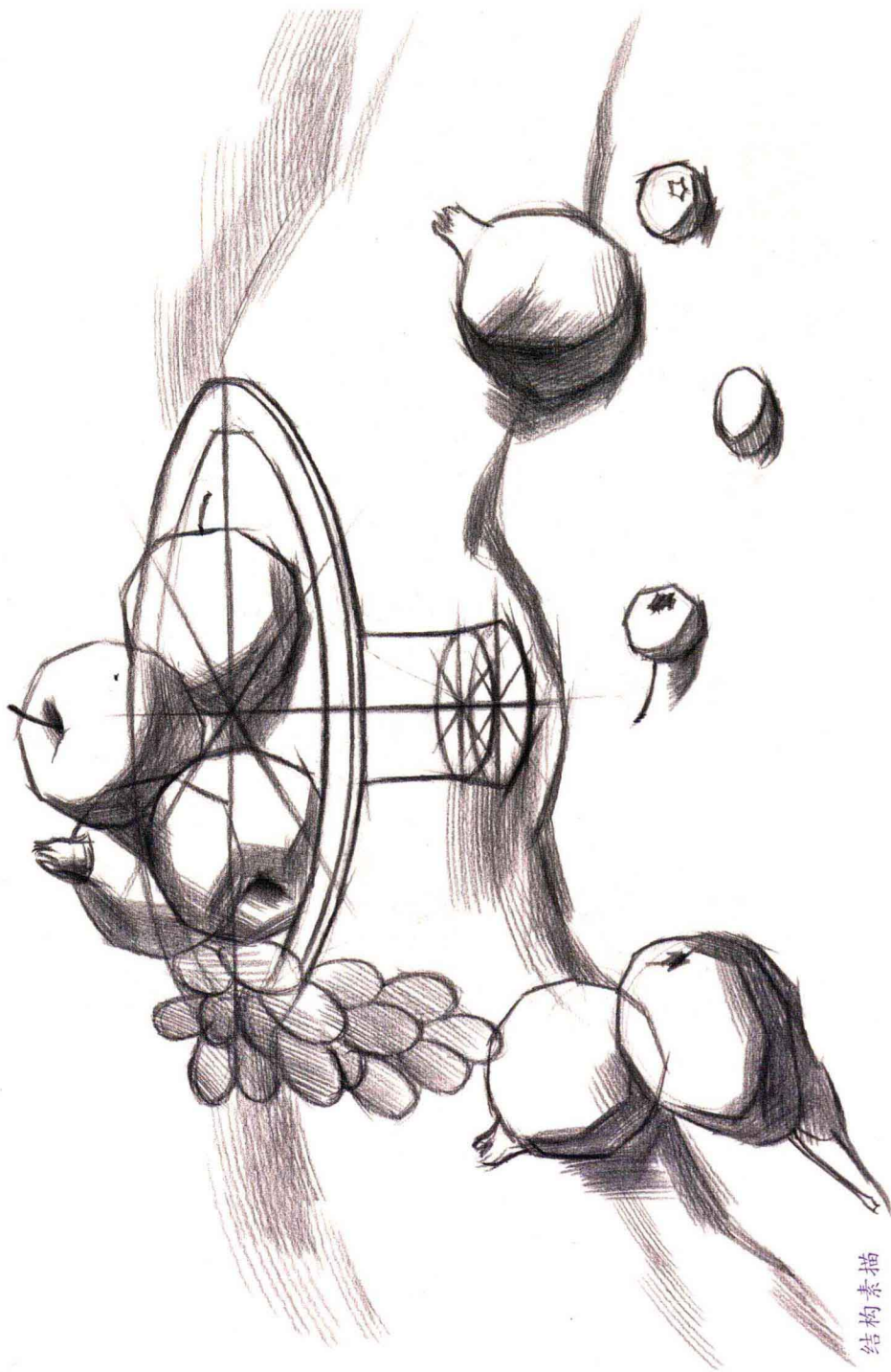
②

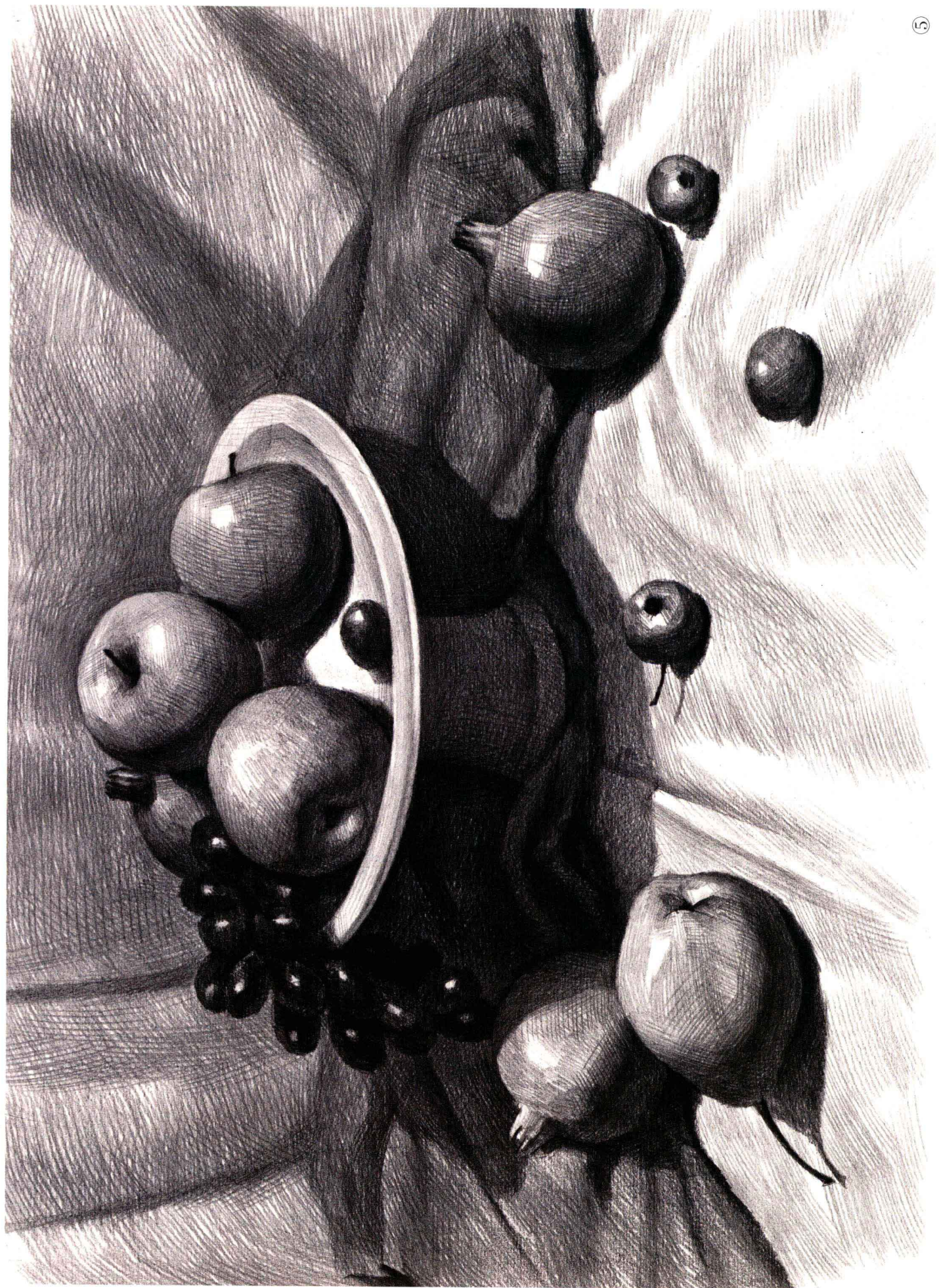
③

④

结构素描

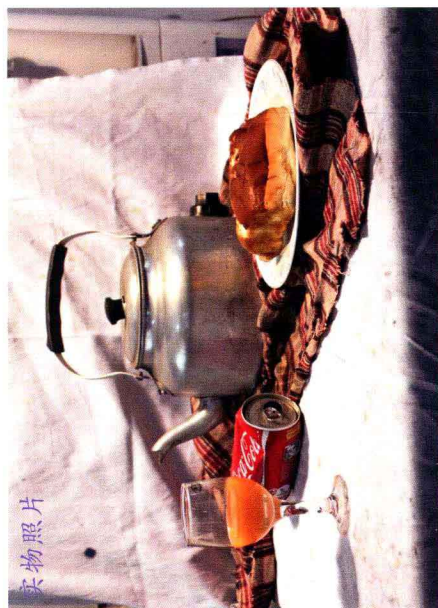
步骤一：确定画面中水壶等物体的外形和内部结构，反复比较物体间的位置和比例关系。

步骤二：对画面的明暗大关系进行铺设，注意区分各物体的明度。

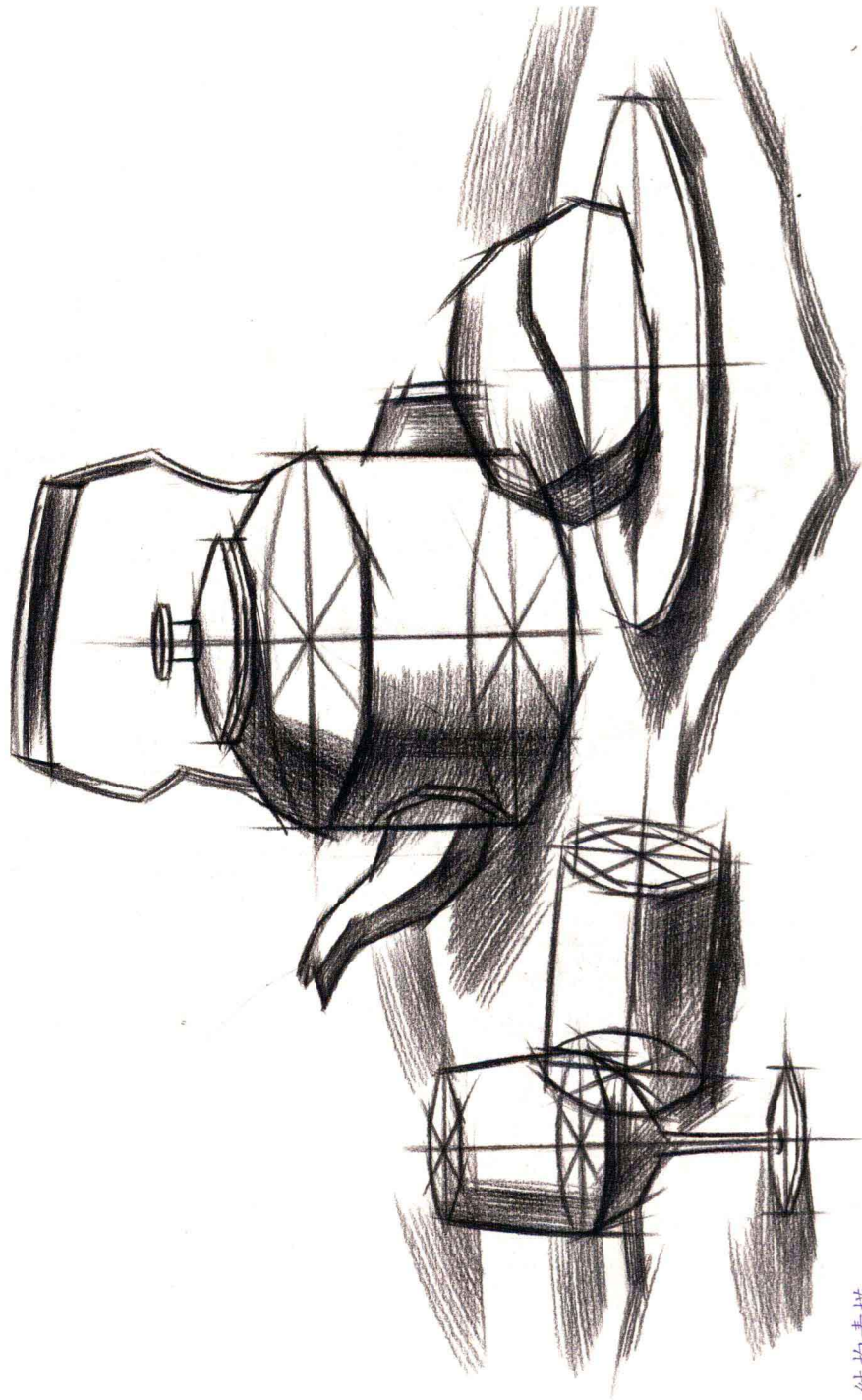
步骤三：从主体物水壶开始，强化物体的形体关系。

步骤四：拉开画面的黑白灰关系，进一步完善物体的质感。

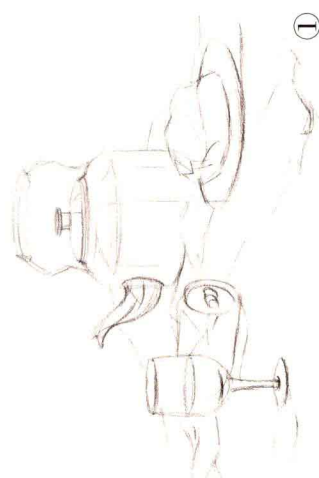
步骤五：检查画面整体的明暗关系和虚实关系，让每一个物体都融入到大画面中去。

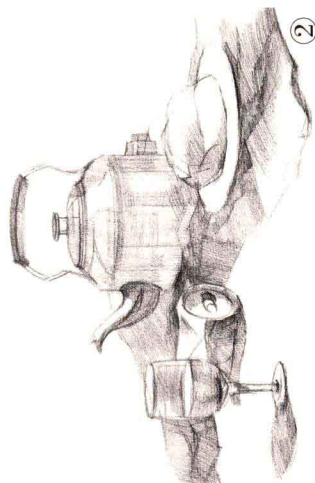
实物照片

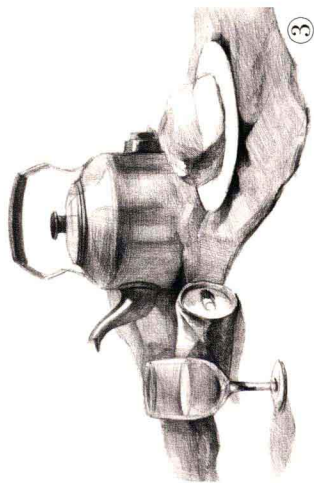
结构素描

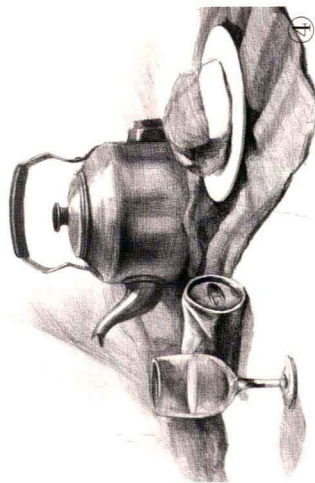
①

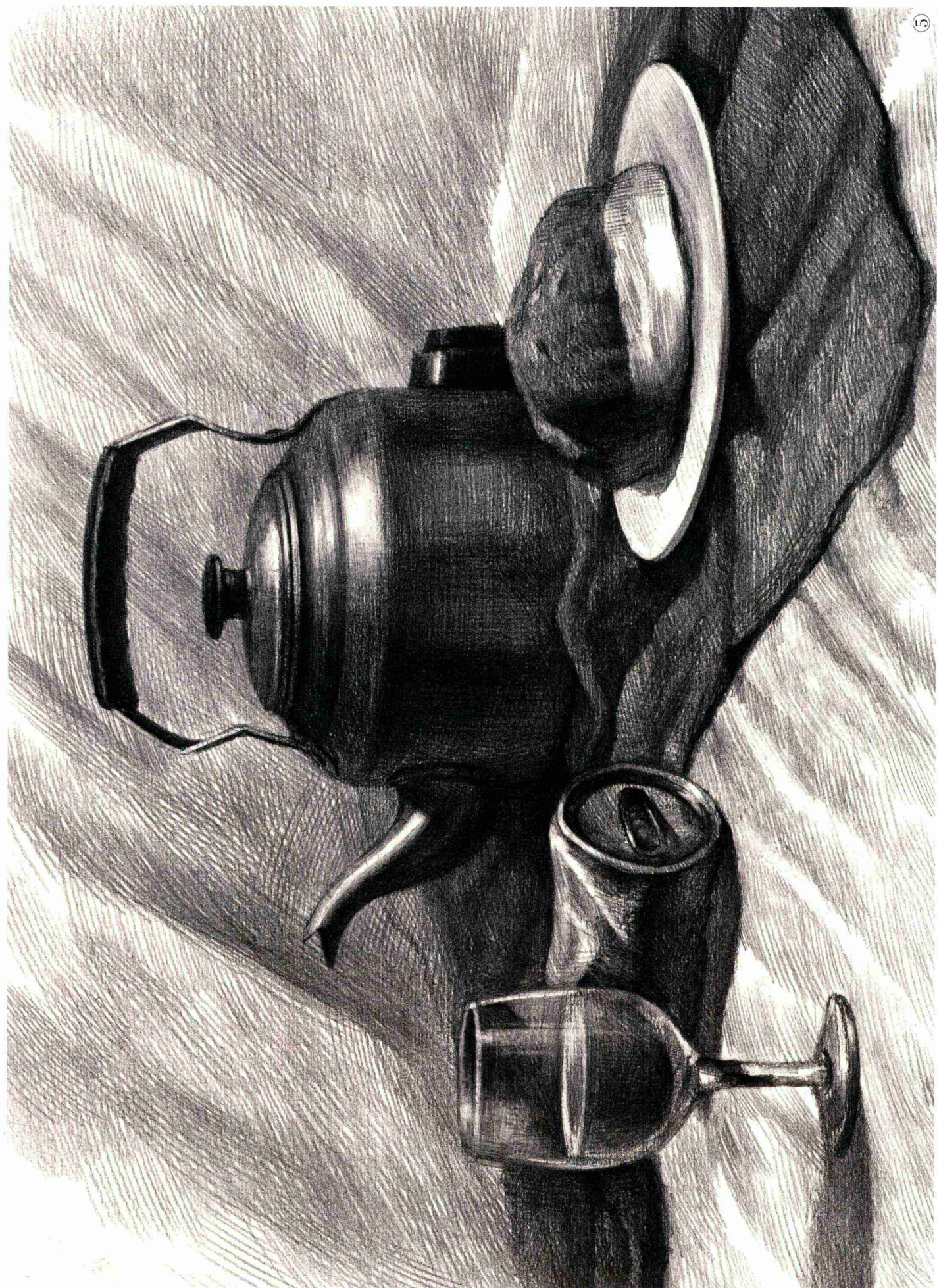
②

③

④

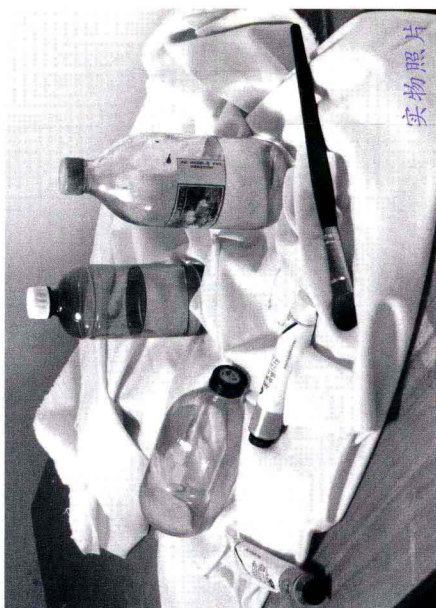
步骤一：用简练的线条将玻璃瓶、画笔、管状颜料的外形画出来。

步骤二：画出图中各静物的具体形象，注意把握大的比例、结构及明暗关系。

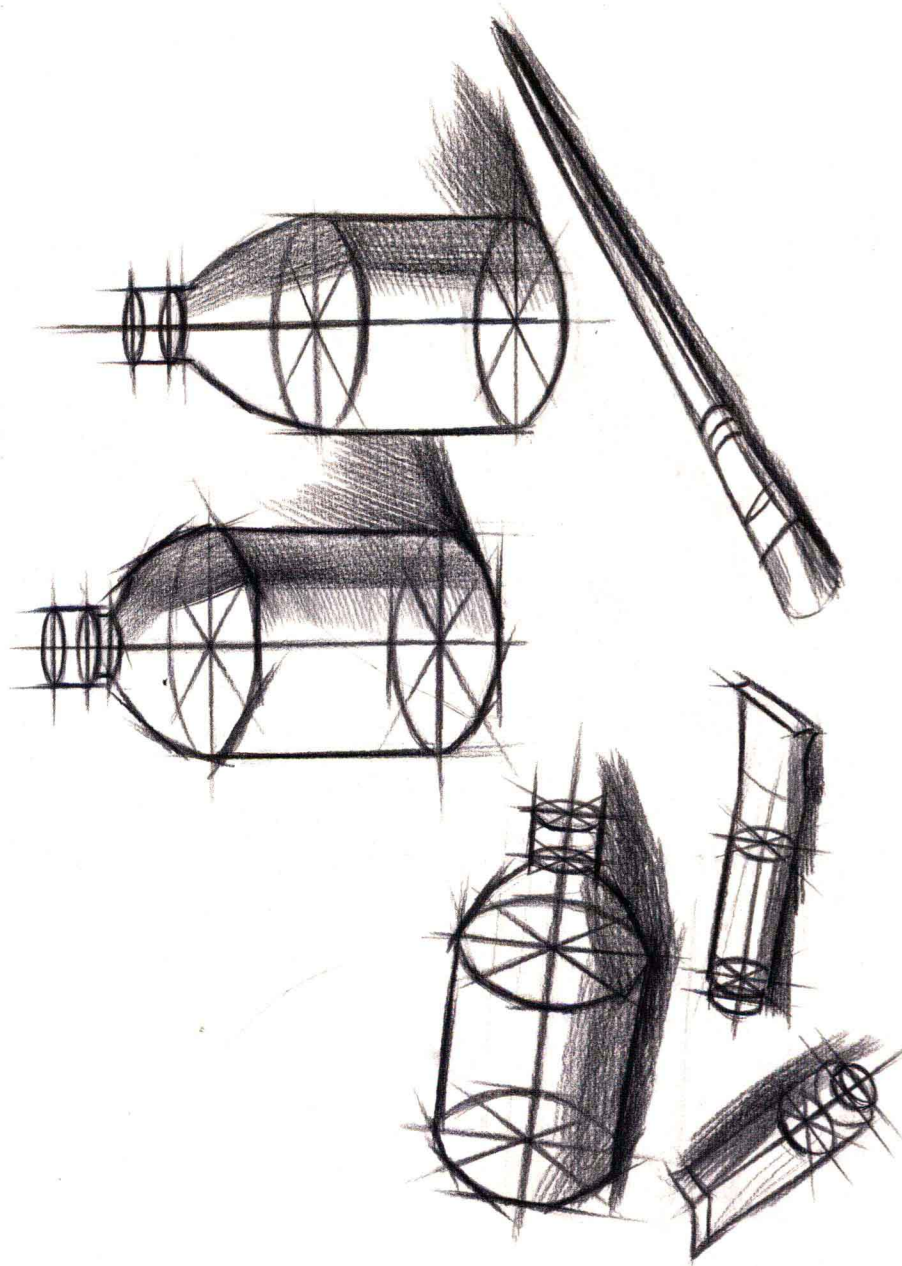
步骤三：注意明暗交界线的刻画，分清亮部和暗部，逐步刻画，正确把握各静物间固有色的关系。

步骤四：进一步刻画玻璃瓶等的局部细节。

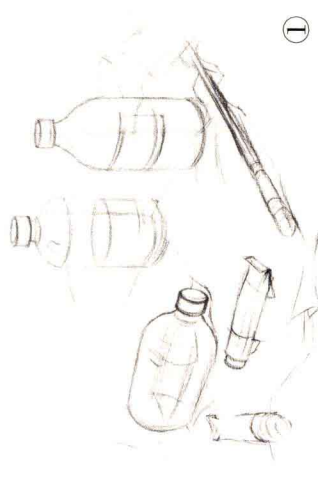
步骤五：检查画面整体的明暗关系和虚实关系，在不脱离画面整体关系的情况下深入细部刻画。

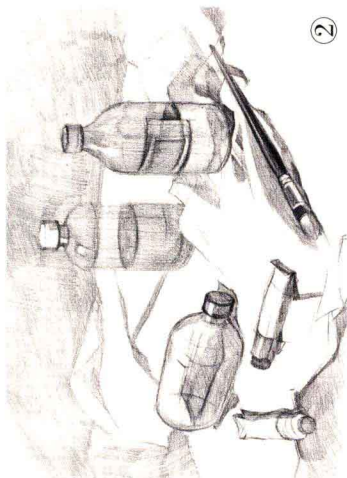
实物照片

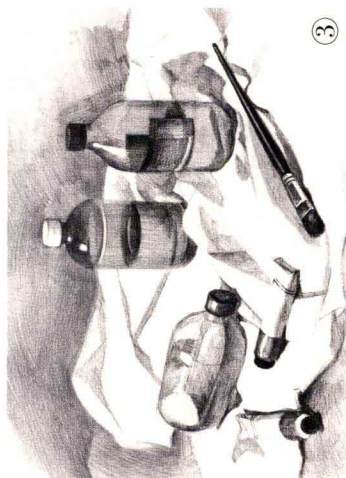
结构素描

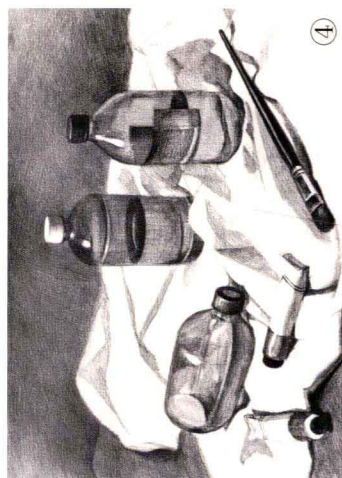
①

②

③

④

步骤一：画出各物体的外形，反复检查形体是否准确，尤其是要检查陶罐的透视是否准确。

步骤二：表现各物体的形体和画面空间，把暗部重下去，加入少量灰调子进行衔接。

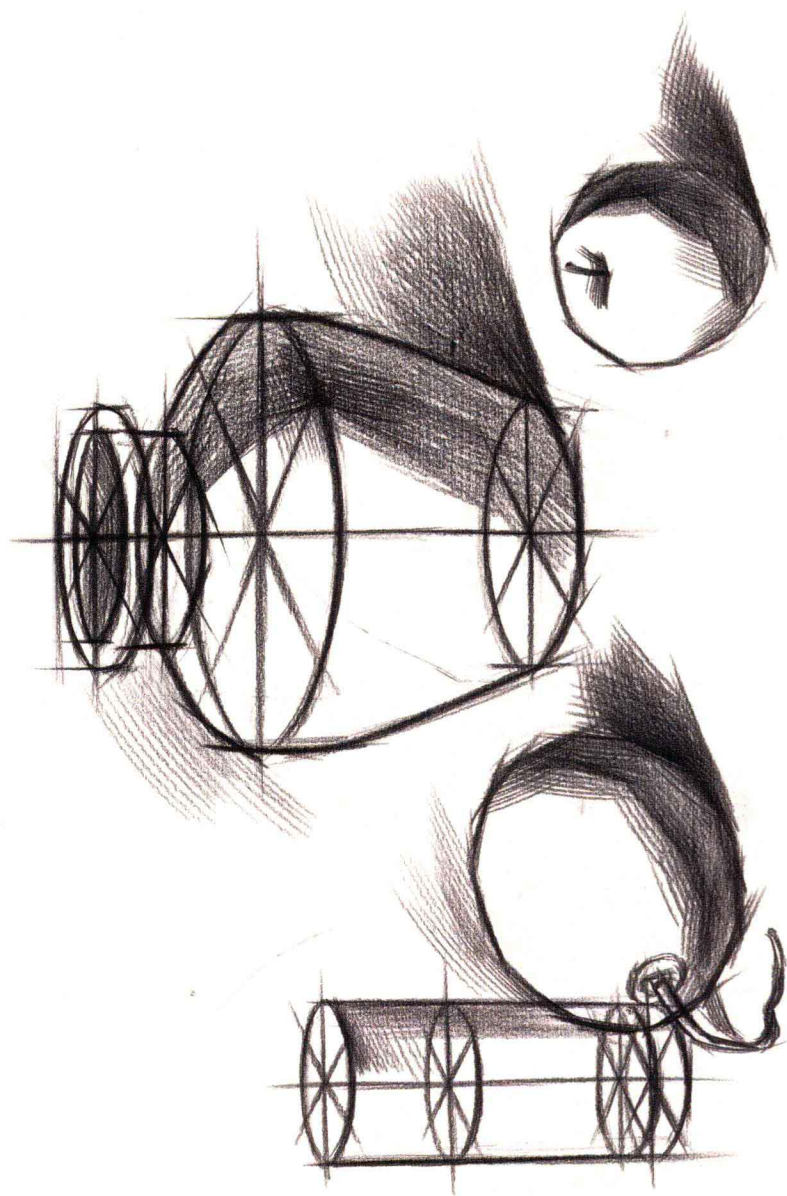
步骤三：加强画面空间感以及各物体的体积感。

步骤四：深入刻画各物体的细节部分。

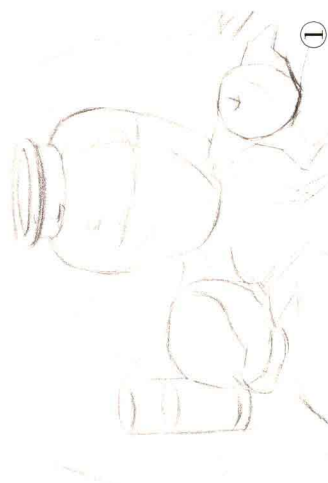
步骤五：调整画面的虚实、结构和空间关系，强化物体，弱化背景，让各物体能融入到画面的氛围中去，最终完成画面。

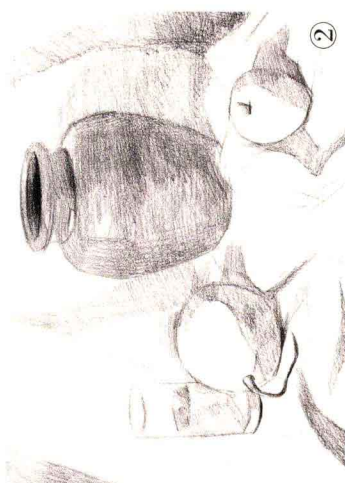
实物照片

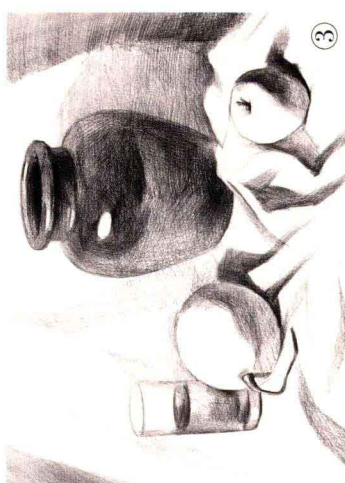
结构素描

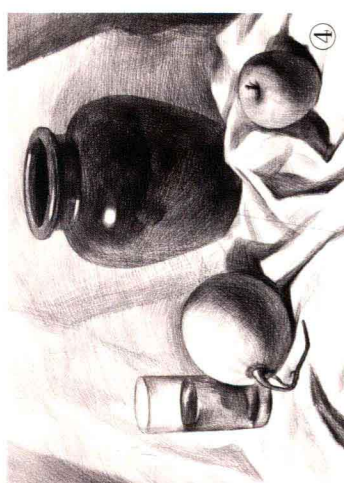
①

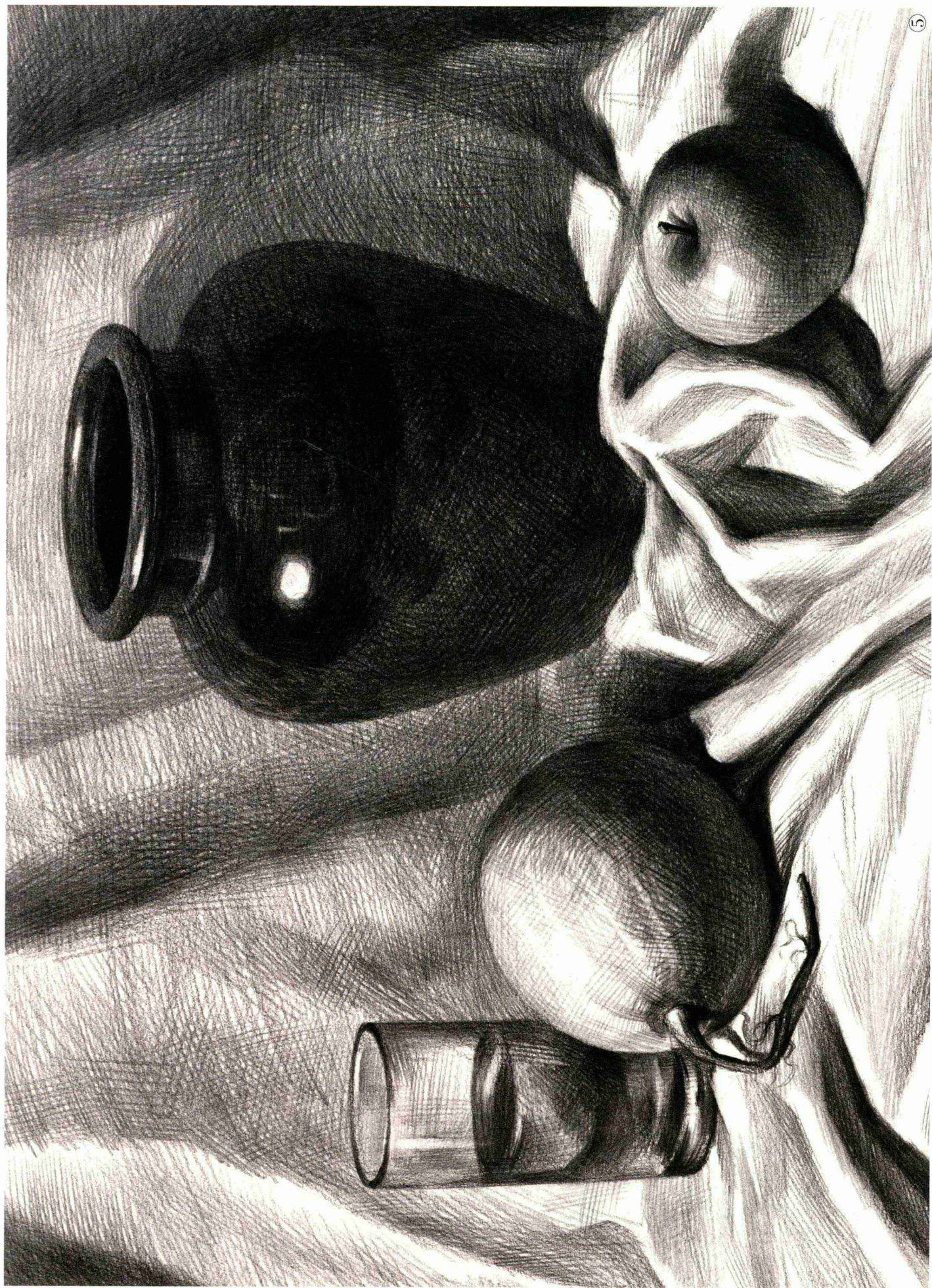
②

③

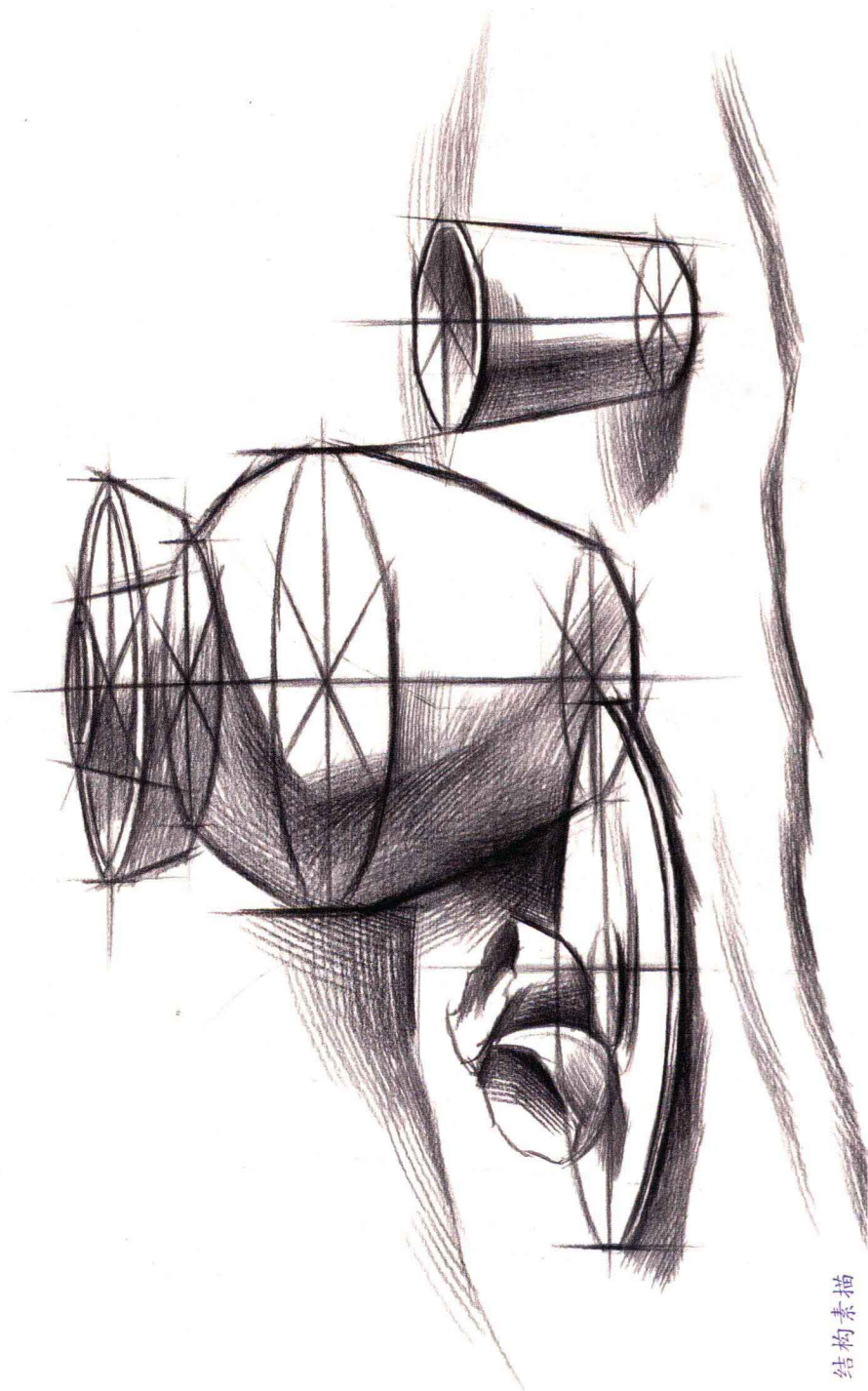
④

- 步骤一：仔细观察和分析，抓住各物体的主要形态特征，用流畅的线条进行构图。
- 步骤二：铺出部分背景、暗部及投影，表现出明暗大关系。
- 步骤三：注意瓷瓶的形体比较规则，塑造时应充分强调物体表面的弧面、球面、转折。
- 步骤四：细心对画面的各个部分进行刻画。
- 步骤五：完善画面，修整画面中透视或色调不准确的地方。注意瓷瓶的明暗反差。

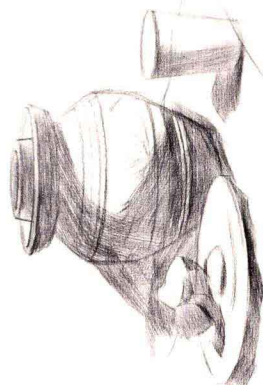
实物照片

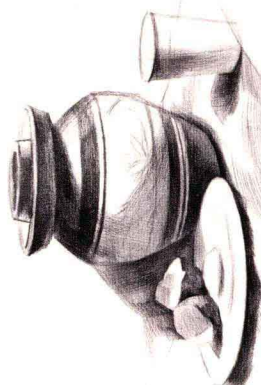
结构素描

①

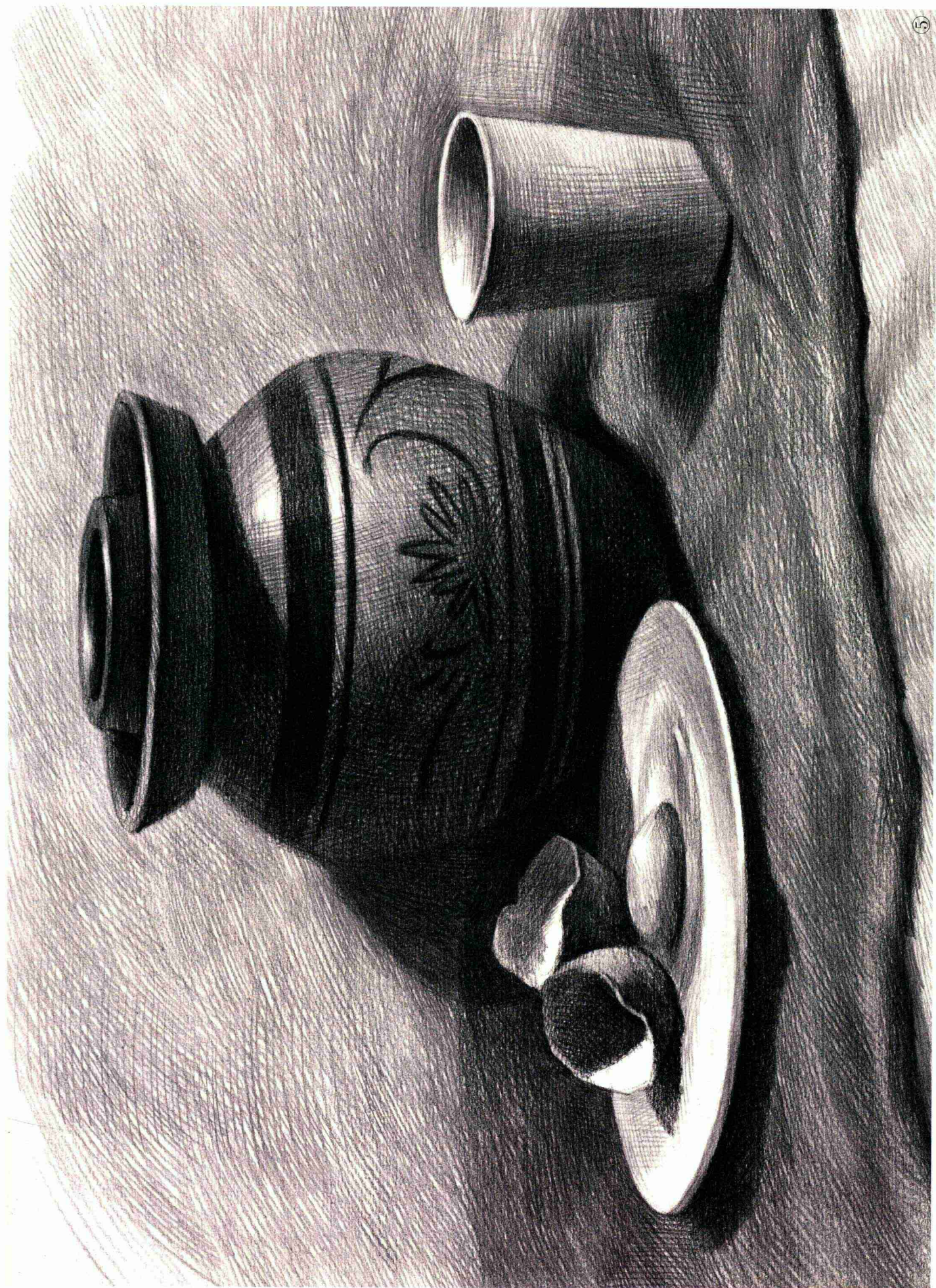
②

③

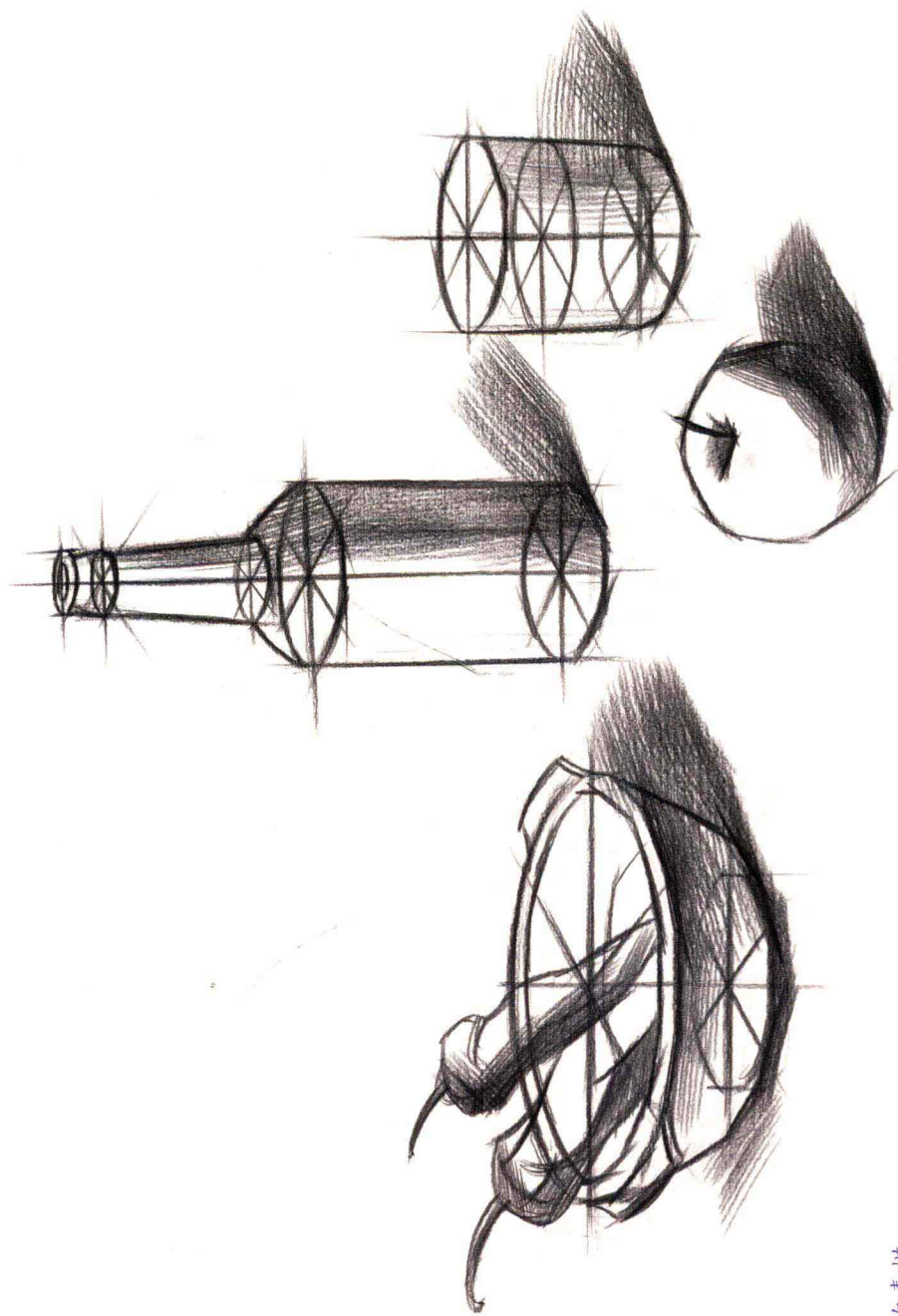
④

- 步骤一：用简练的线条将画面中各物体的外形画出来。
- 步骤二：铺出一些背景、暗部和投影。
- 步骤三：进一步加深暗部和投影，注意黑白灰色阶的整体把握。
- 步骤四：对画面进行细节刻画，突出各物体的质感，还要让亮的地方亮起来，暗的地方暗下去。
- 步骤五：在保持画面整体色调不变的情况下，对画面进行调整。

实物照片

结构素描

