

导言

素描作为一门独立的视觉艺术，具有较高的学术地位和审美价值，同时也是造型艺术的基础课程。素描训练的目的在于不断提高学画者的造型能力，使其熟练地掌握造型艺术的基本规律，打好扎实的造型基础。素描静物是素描基础训练的重要内容之一，它不但具有极高的艺术价值，而且还是初学者十分重要的一门基础课。静物的选择范围很广，生活中到处可见的日用品、食品、劳动工具、家用电器等。都可以成为我们描绘的对象。静物写生对初学者的构图能力、营造物体空间的能力、复杂形体的概括能力、不同物质质感的表现能力的培养都有很大的帮助。通过素描静物的训练，还可以为以后的色彩静物的学习打好基础。

素描教学有一个完整的训练体系，除了写生练习之外，还可以使用临摹优秀作品和默写的方法。临摹对初学素描静物的人而言是十分重要而有效的学习方法，能使其直观、有效地了解别人的观察表现方法，逐步把握素描的基本规律及素描静物的一般写生方法、步骤、技法和表现形式。临摹要注意以下几点：

1. 临摹要有目的，即临摹作品并不是像照相机或复印机那样完整地复制临品，而是要确立自己的学习目标和方向，确定需要借鉴临品的哪些优点和经验，可整体地临摹，也可局部或偏重形体、空间、深入、表现技法等方面的学习。如学习形体时，最好先把临摹品和实物进行对照，观察分析他人是如何把握、处理形的大轮廓以及形的微妙变化的，哪些形可以概括，而哪些形是特征形，不能忽视。同时也应把用笔、技法、线面转折关系等方面综合起来学习。

2. 摹本应选择印刷质量出色的优秀作品或素描原作，这样才能更准确地观察学习。

3. 把摹本同实物进行对照，在比较分析中临摹，在借鉴中学习，可将临摹与写生相结合，更直观更有效地学习，这也是培养独立思考及自学能力的最有效的方法之一。

编者以多年的教学经验，在书中选取了大量优秀作品，并特别强调了作品临摹的要点，同时创设了问题情境，以提高学生的自学能力。相信通过阅读学习本书，广大爱好绘画的青少年能从中真正学到绘画基础的必备知识。

图书在版编目(CIP)数据

素描入门必备·素描静物 / 沈玉佩编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.1 (2006.2重印)
(新编基础美术必备临本)
ISBN 7-5340-2044-1

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第137936号

责任编辑: 朱备军

封面设计: 清崎

责任印制: 陈柏荣

发行人: 奚天鹰

编著: 沈玉佩

编委: 曹晓阳 胡晓东 沈玉佩

姜俊 沈驹 韦瑜

林玲玲 张逸坚 鲍亮

绘画作者名单: 韦瑜 朱俊飞 李爱彬

罗阳竹 胡晓东 施慧

陆易 姜俊 俞卫平

徐毅仁 潘望舒 夏林君

王杨禾佳 樊璐清 周圆圆

梁宇 蔡健 项磊

素描入门必备·素描静物

——新编基础美术必备临本

出版: 浙江人民美术出版社·发行

(杭州市体育场路347号)

经销: 全国各地新华书店

网址: <http://mss.zjcb.com>

印刷: 浙江兴发印务有限公司

开本: 787×1092 1/8

印张: 5

印数: 3,121-6,150

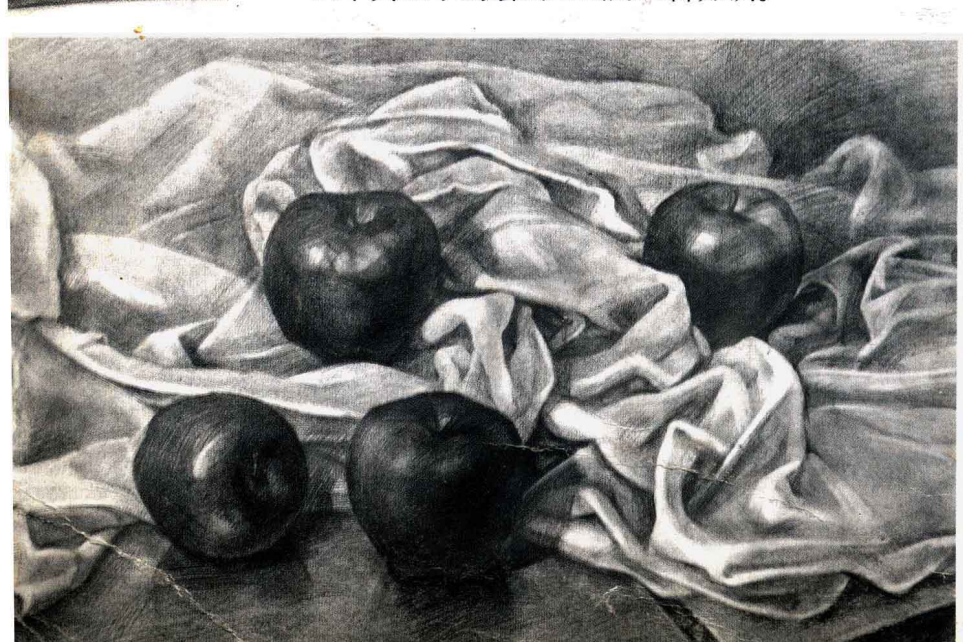
版次: 2006年1月第1版·第1次印刷

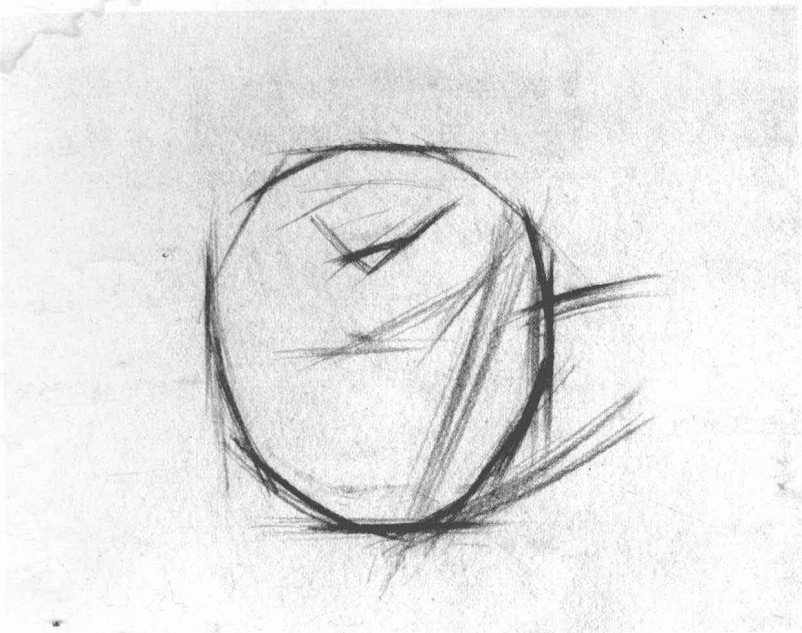
2006年2月第1版·第2次印刷

书号: ISBN 7-5340-2044-1/J·1685

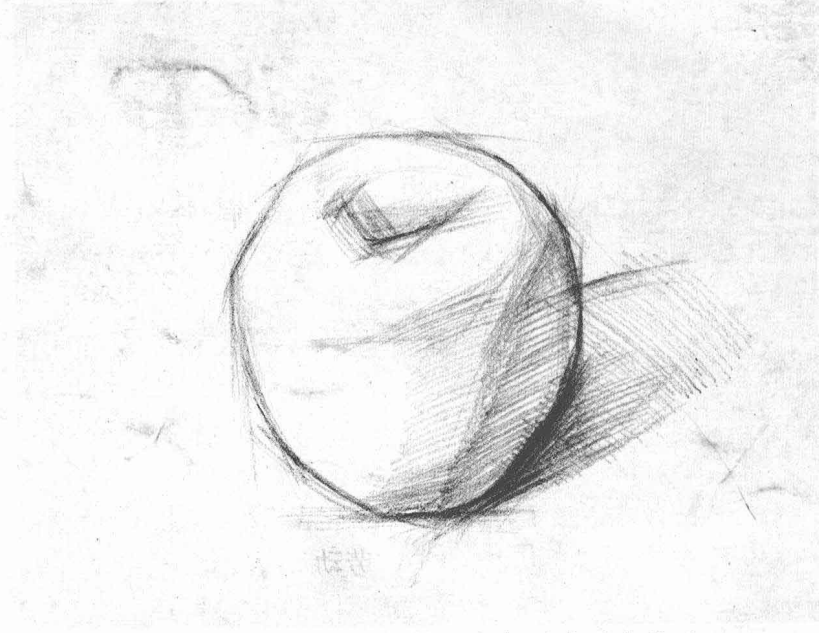
定价: 20.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

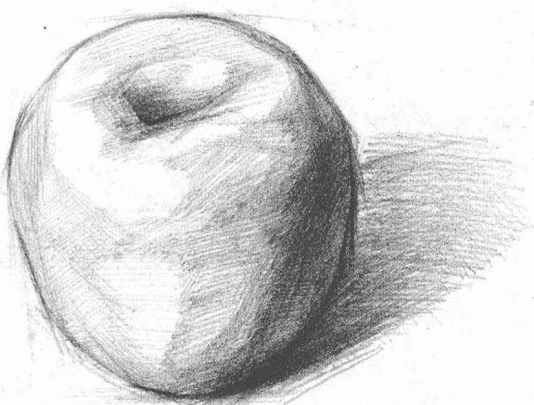

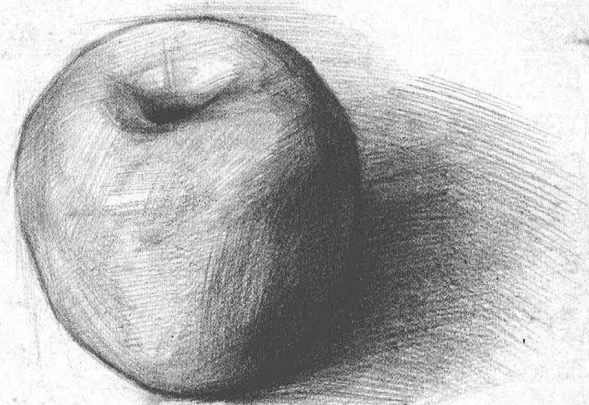
步骤一：用直线切出苹果的基本形。

步骤二：画出明暗交界线与投影，分出明暗两大块面。

步骤三：从明暗交界线往亮面过渡，分析灰面的形体起伏。这一步要注意控制灰面的色素，不能画得太重。

步骤四：深入塑造苹果的体积。注意苹果轮廓线与背景对比关系的处理要有厚度，不能孤立地去表现。

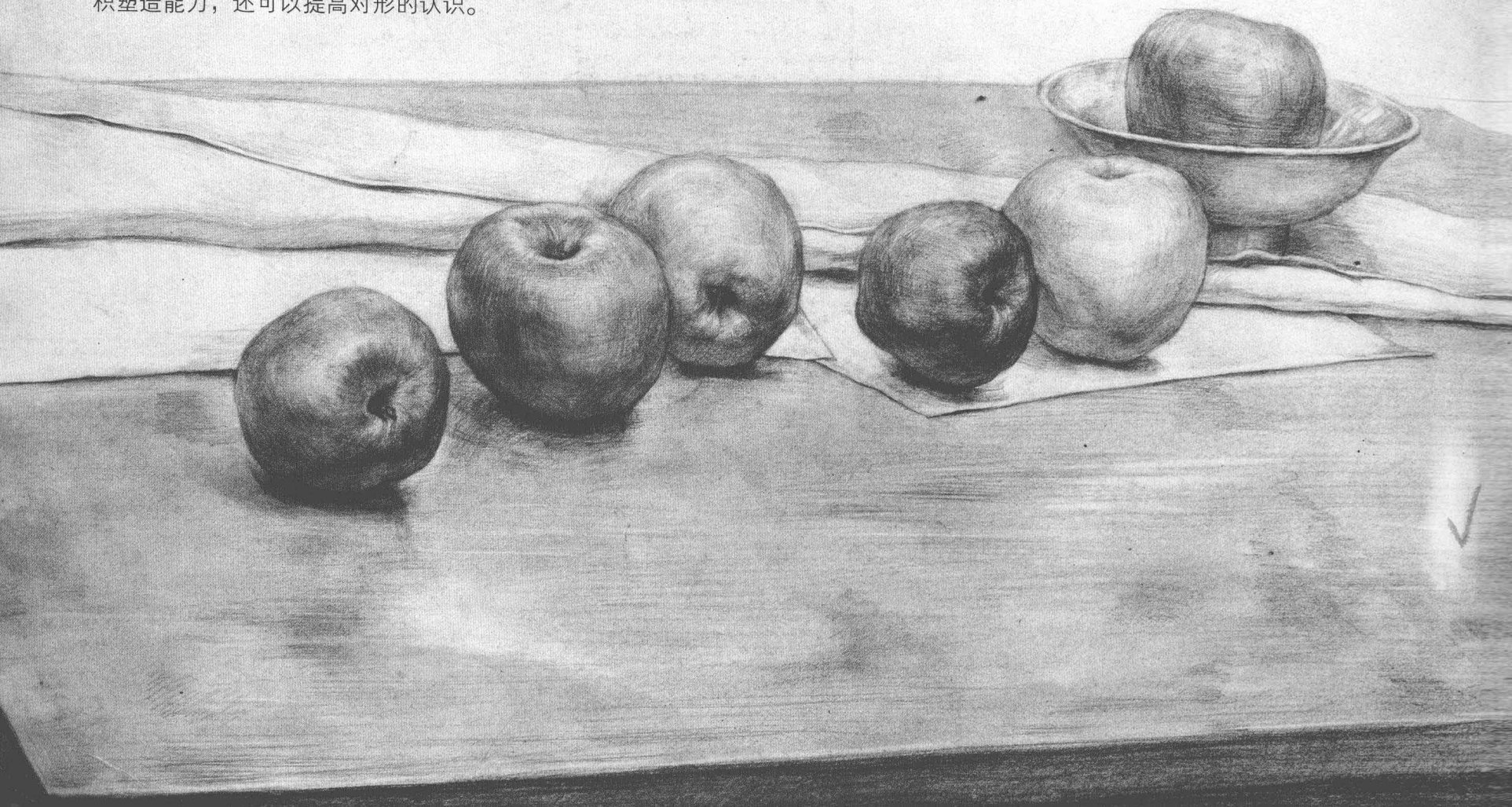

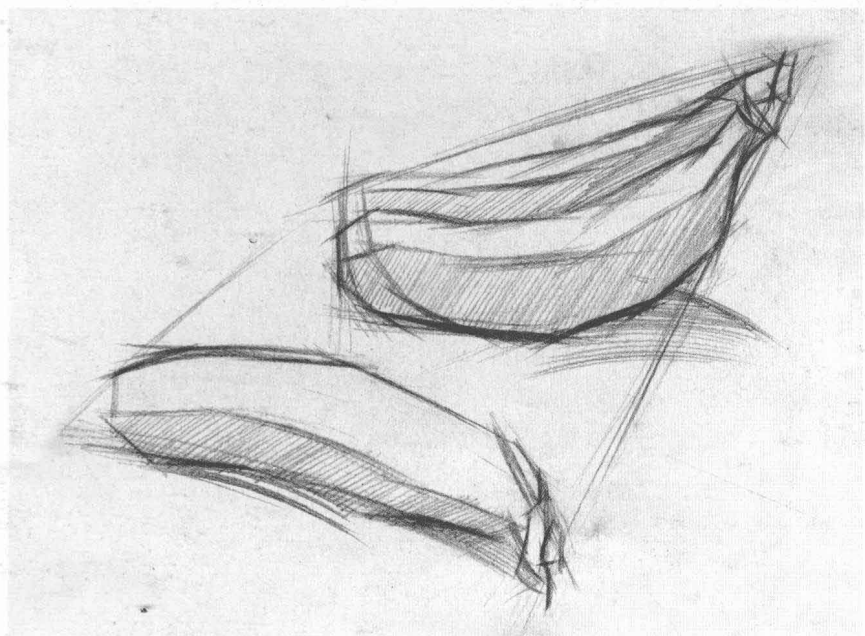

临摹提示

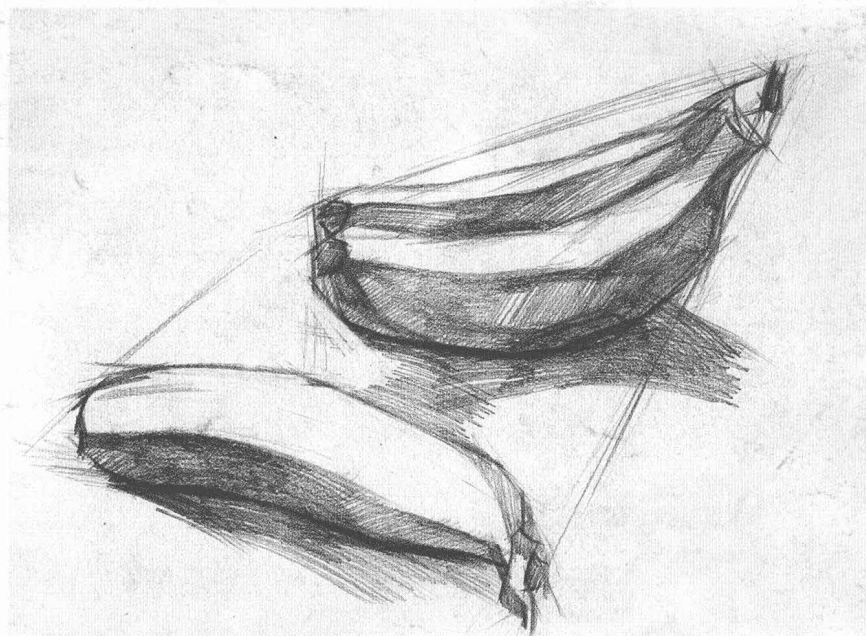
水果是静物画中联系物体和点缀画面的关键，常有以水果为主体的静物画。而苹果很多时候被用来训练作画者的塑造能力，所以研究苹果的素描关系是很重要的。在作画过程中，可先将苹果理解成多面球体，分析明暗交界线上的块面变化，从暗面入手，把苹果和投影联系在一起，然后转向中间色，最后再画亮面。

苹果是大自然的产物，造型变化微妙，可以说在世界上找不出两只一模一样的苹果。通过对苹果的研究，我们不但可以加强体积塑造能力，还可以提高对形的认识。

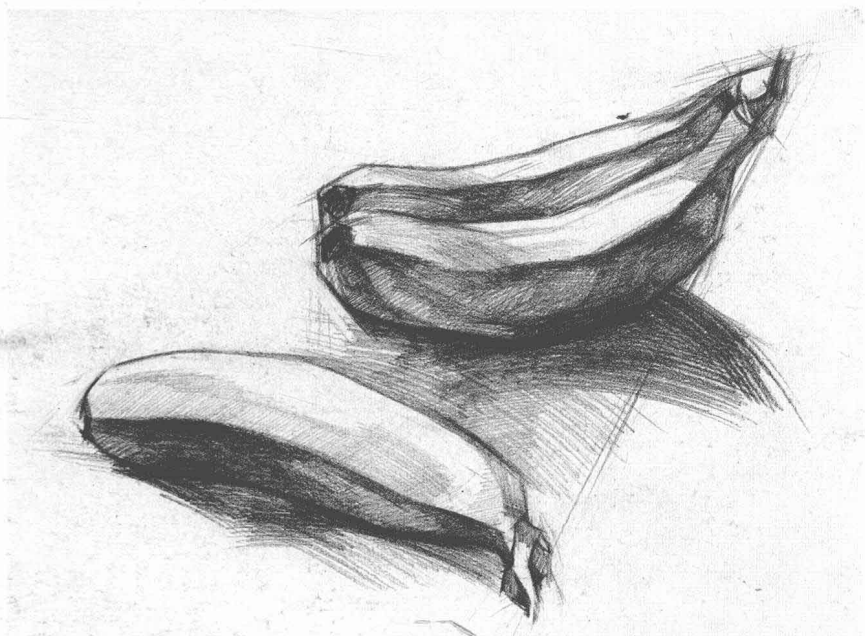

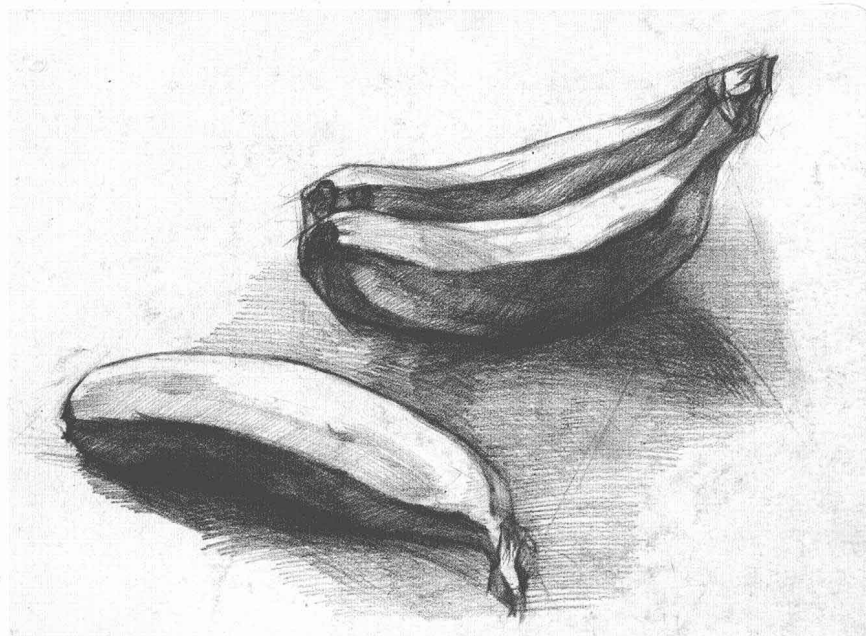
步骤一：用概括的长线条画出香蕉的构图和基本形。

步骤二：根据光源分出明暗两大面。

步骤三：通过投影表现香蕉和台面的关系。注意明暗交界线的变化。

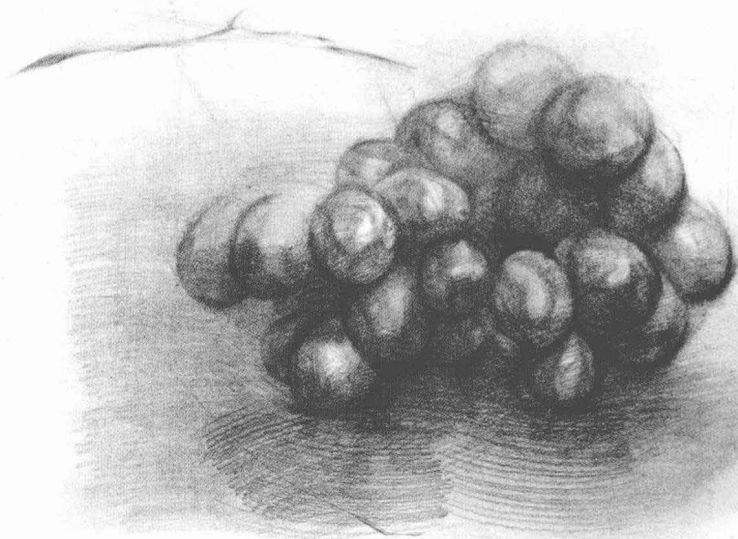
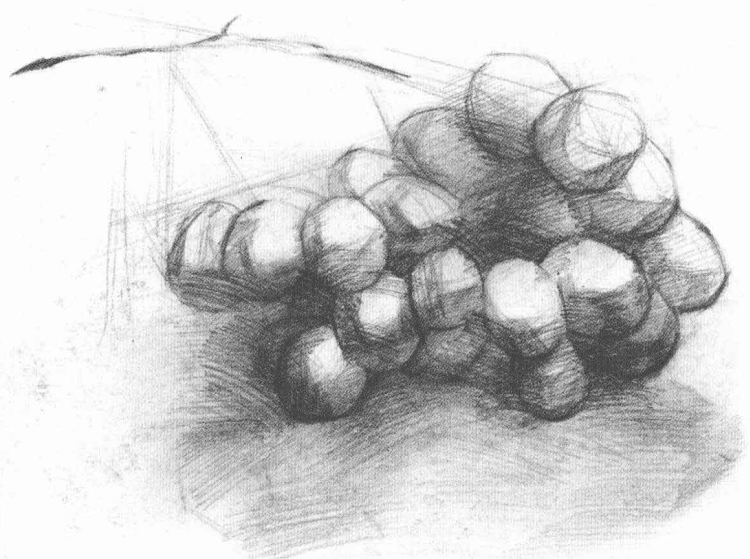
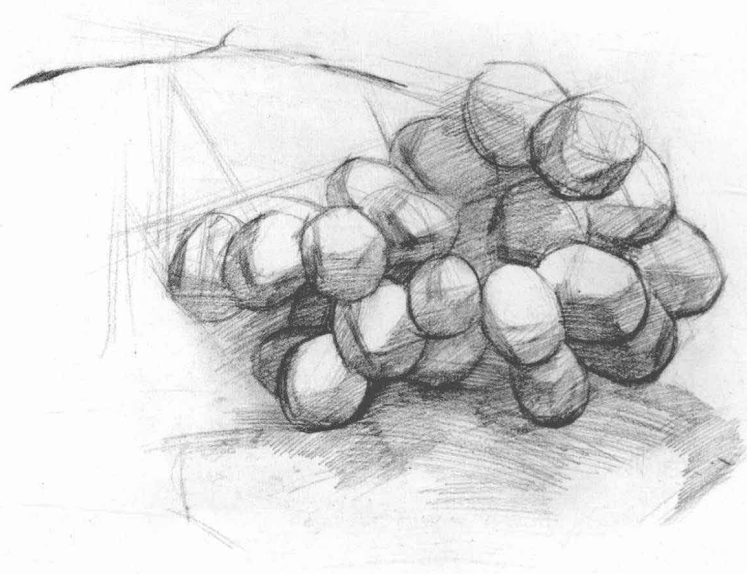
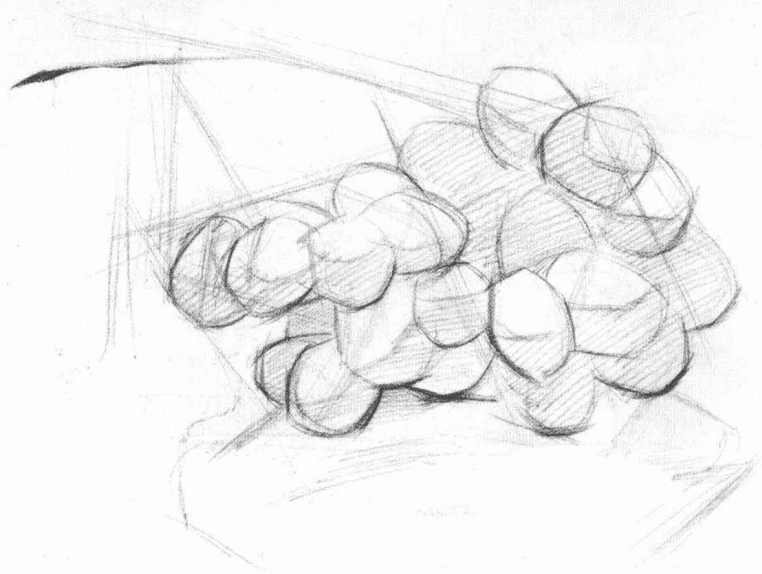

步骤四：深入刻画细节特征，如香蕉的柄是最能体现其形体特征的。

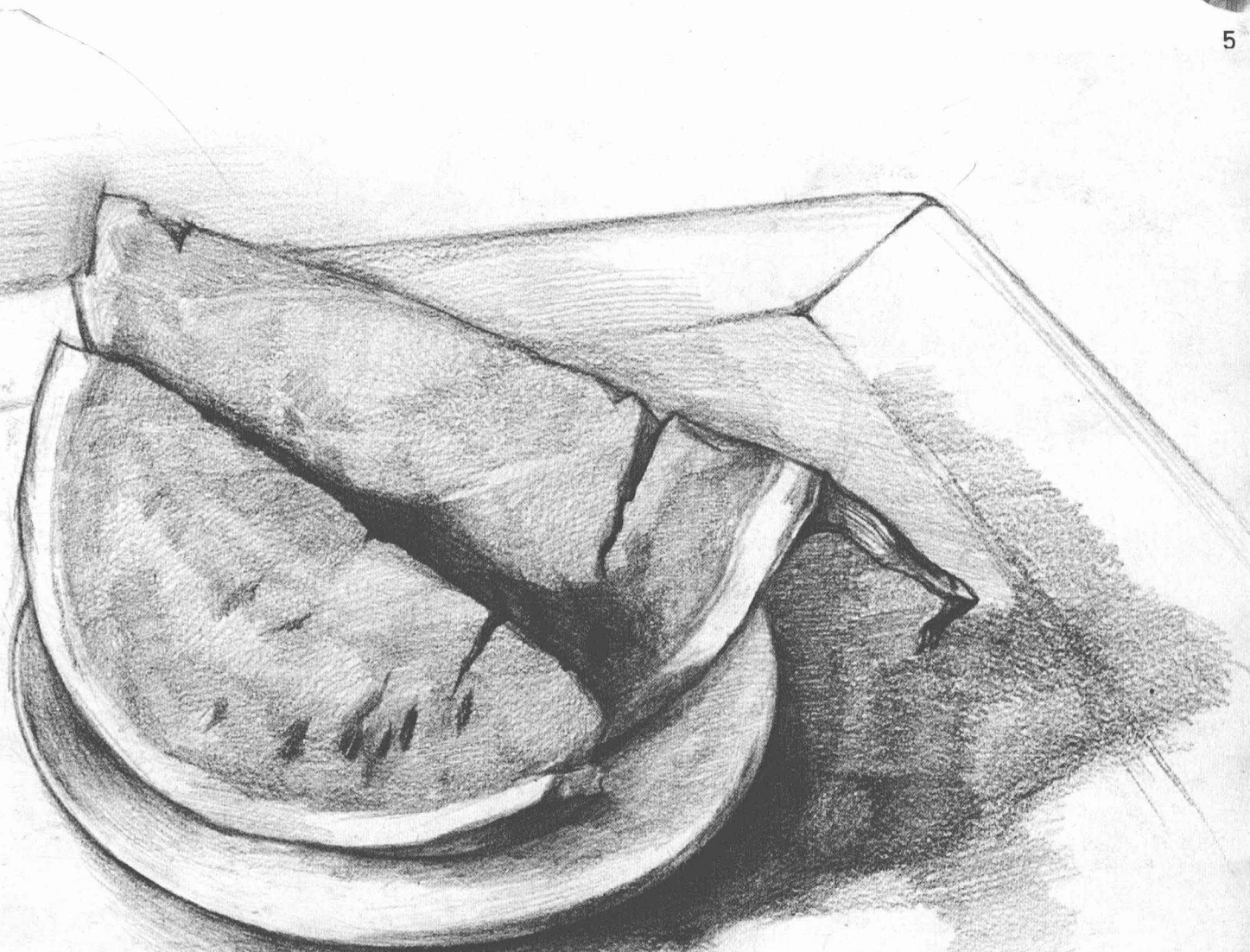
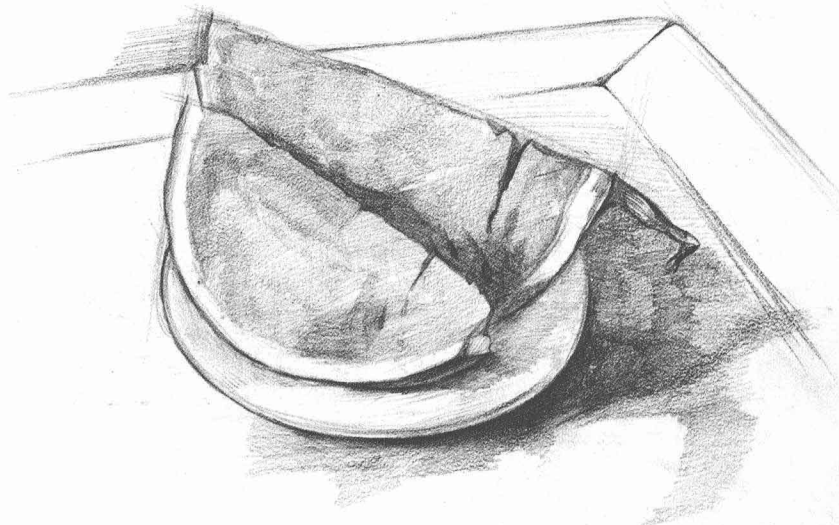
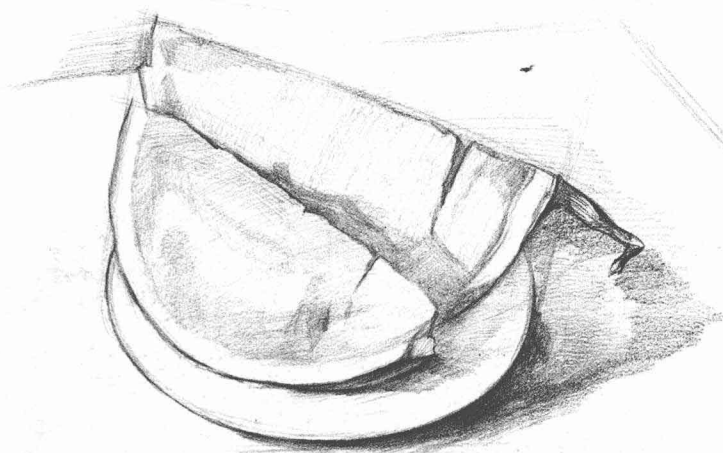
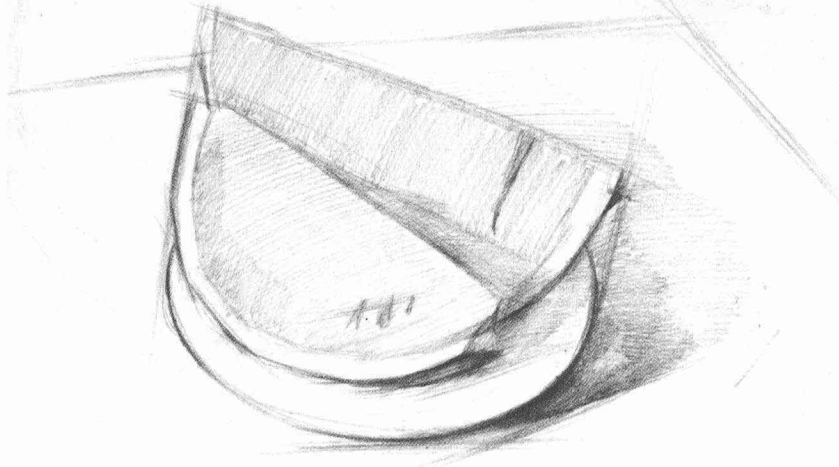
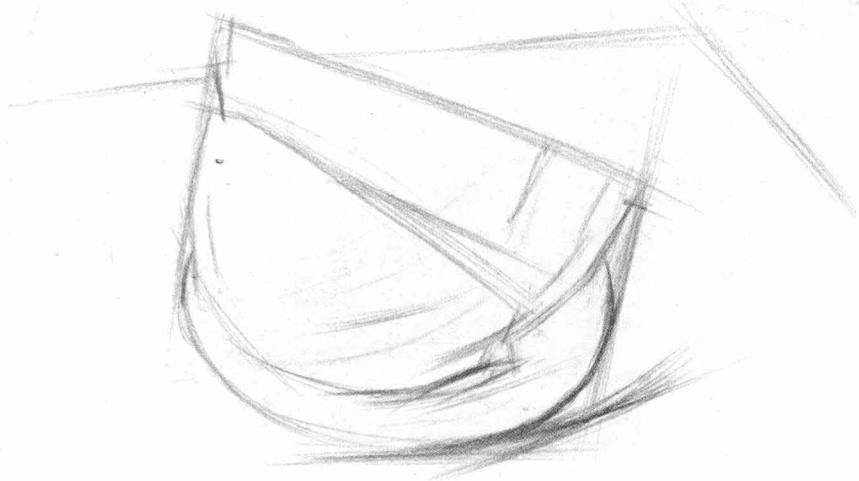
临摹提示

香蕉的体积感与明暗关系是比较容易表现的，但要画好也是较为困难的。主要原因是因为香蕉的外形容易画软，所以打形时要多利用直线，要画得方一些。

临摹提示

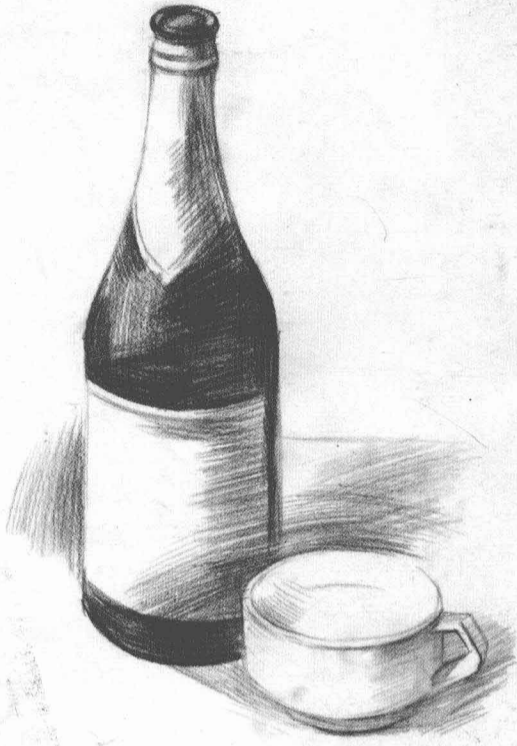
画葡萄最大的难点是如何处理整体和局部的关系。每一颗葡萄都有丰富的明暗变化，但它们又是一串葡萄中的一部分，所以我们首先要分析一串葡萄的明暗关系，而不是关注对单颗葡萄的塑造。处在暗面的葡萄要减弱明暗对比，同时也要把形隐藏在整体暗面中，不能画得太跳。初学者首先要训练的是准确的造型能力，然后是整体的把握能力，最后才是深入塑造能力。面对形体变化复杂的对象，塑造个体时只要在明暗交界处有选择地表现一下就可以了。

临摹提示

西瓜的形体比较简单，是从圆球体中切割而来的，但如果表现不到位，画面就会显得呆板。初学者可以利用西瓜切口部分边缘线的小形来丰富变化。此外，适当地画点瓜籽，可以增加一些细节的表现。

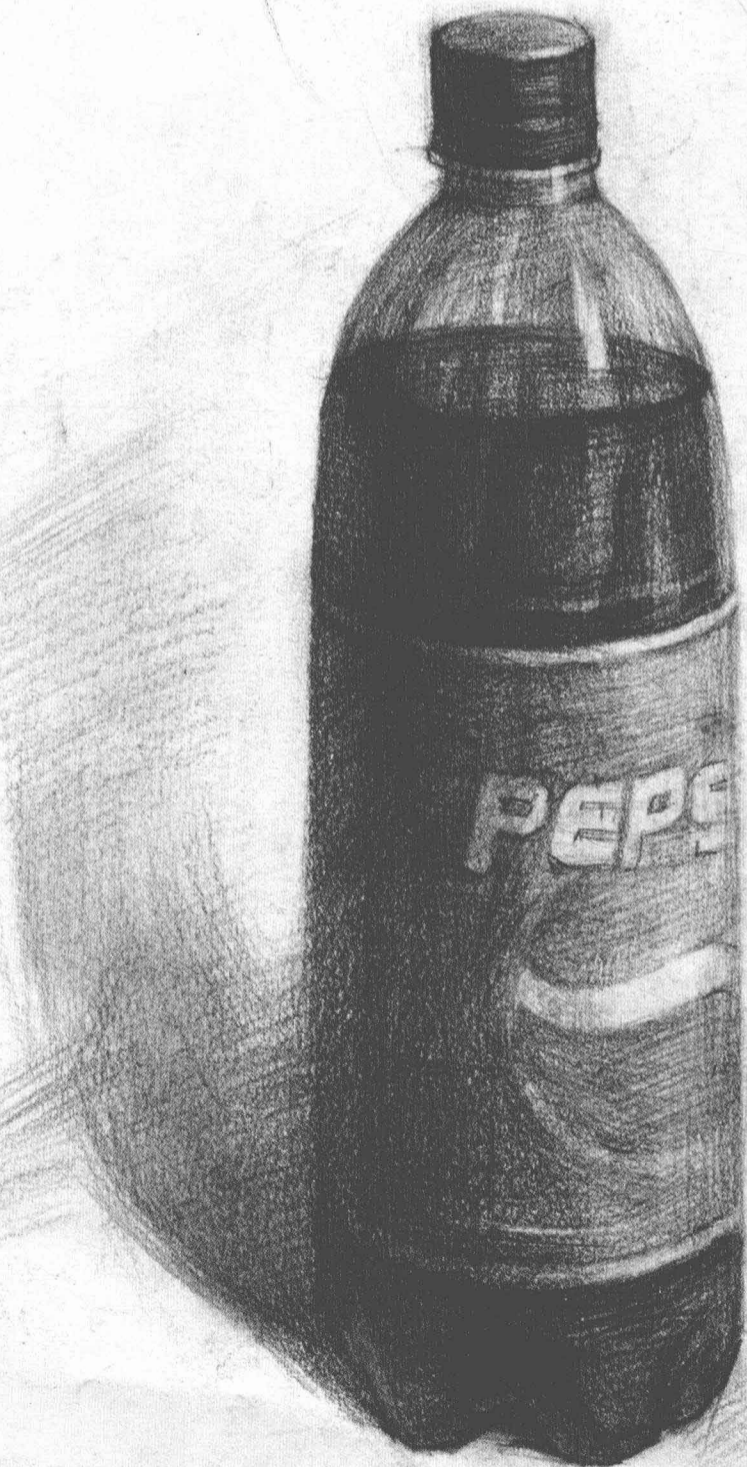
玻璃器皿的画法

步骤一：确定两个物体的整体外形与基本特征。

步骤二：铺出大体明暗，并交代固有色的轻重关系。

步骤三：深入刻画物体的形体结构与空间关系，丰富画面的色调层次。

临摹提示

玻璃器皿和塑料器皿的质感有一定的相似之处，都属于透明物体，瓶内装的液体都可以看得到。其中玻璃的透明度更高，并有厚度，因此形成的折射、反光很强，所以表现时要强化高光和反光。但也要注意，瓶体上的反光不能一一塑造，否则会产生“花”与“碎”的弊病。要根据光源区分主次，在统一中寻求变化。

步骤四：将物体的局部细节画具体、画生动，如酒瓶口与标签的刻画、杯口与杯把手的深入塑造。最后调整画面的整体明暗与空间关系。

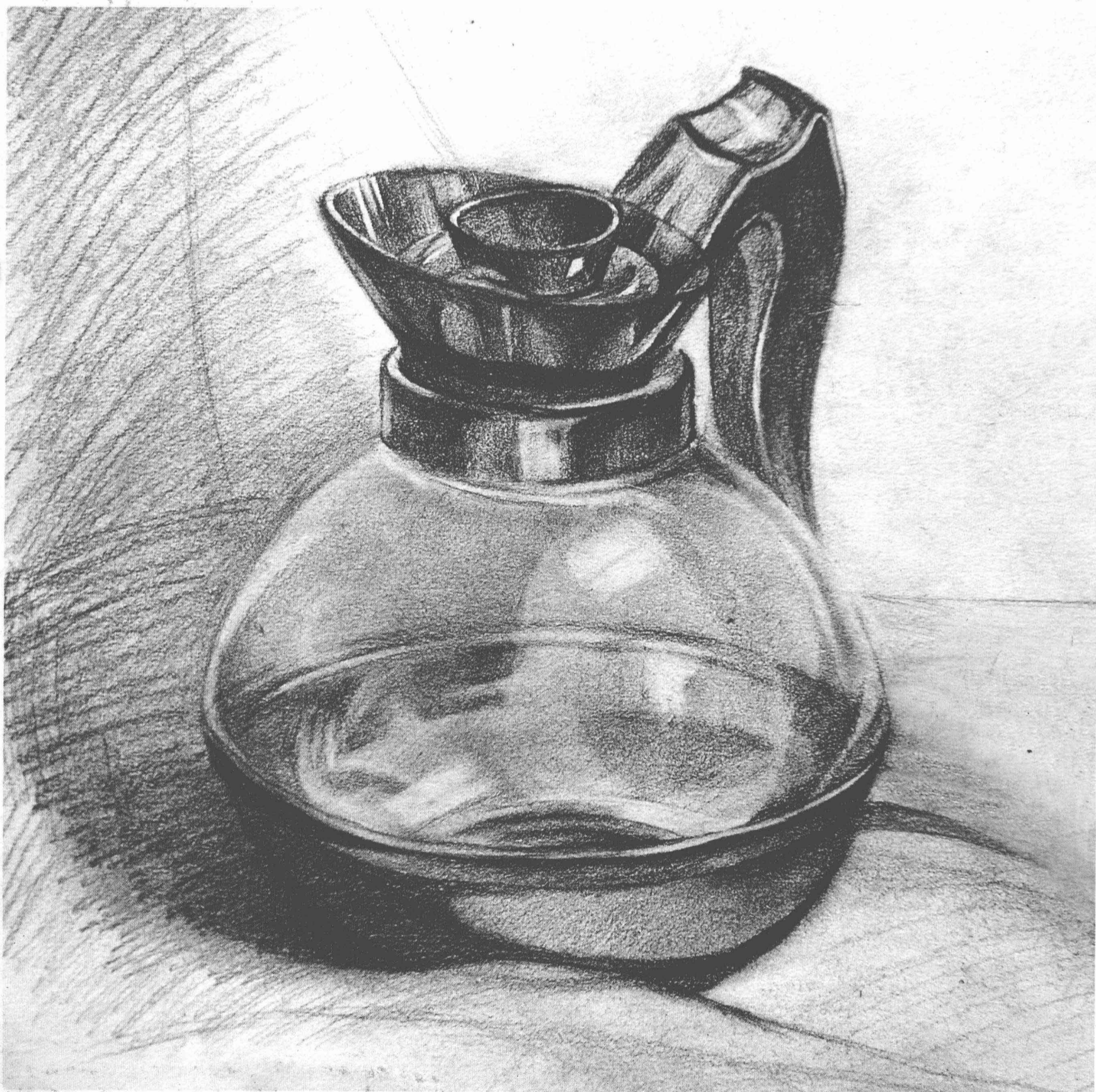
✓

步骤一：准确画出对象的形体比例，注意用线的轻重和虚实变化。

步骤二：画出对象暗部的形体结构和明暗关系，注意明暗交界线的变化。

步骤三：进一步深入，交代暗面往亮面过渡的灰面，注意概括，不要被小细节吸引。

步骤四：用揉擦的方法统一亮灰面，留出高光的位置，最后用橡皮擦出一些反光。

金属器皿的画法

临摹提示

通常物体的质感是通过物体表面的反光呈现出来的(要区别的是,这里所指的反光不仅是一般的环境光对物体暗部的影响,而是包括直射光投射到物体表面,并且部分反射出来的光线)。当光线投射到物体表面,由于物体表面的起伏程度、肌理、色素等外在形式不尽相同而出现不同状态的反光,有的强而有的弱,有的锐利而有的柔和。人的眼睛正是通过对这些不同物体上的不同反光的感知从视觉上辨认出质感的。图中的金属壶与不锈钢器皿相比反光要弱,所以表面的质感更显厚重,刻画时要注意不能过于强调反光。

步骤一: 用长线条画出金属壶的形, 注意从壶盖到壶身的每一个圆形截面的透视变化。

步骤二: 分出受光面与背光面, 对背光面的反光处理要概括。同时要注意环境在壶身上形成的变化丰富的反光, 以及高光的形状和位置。

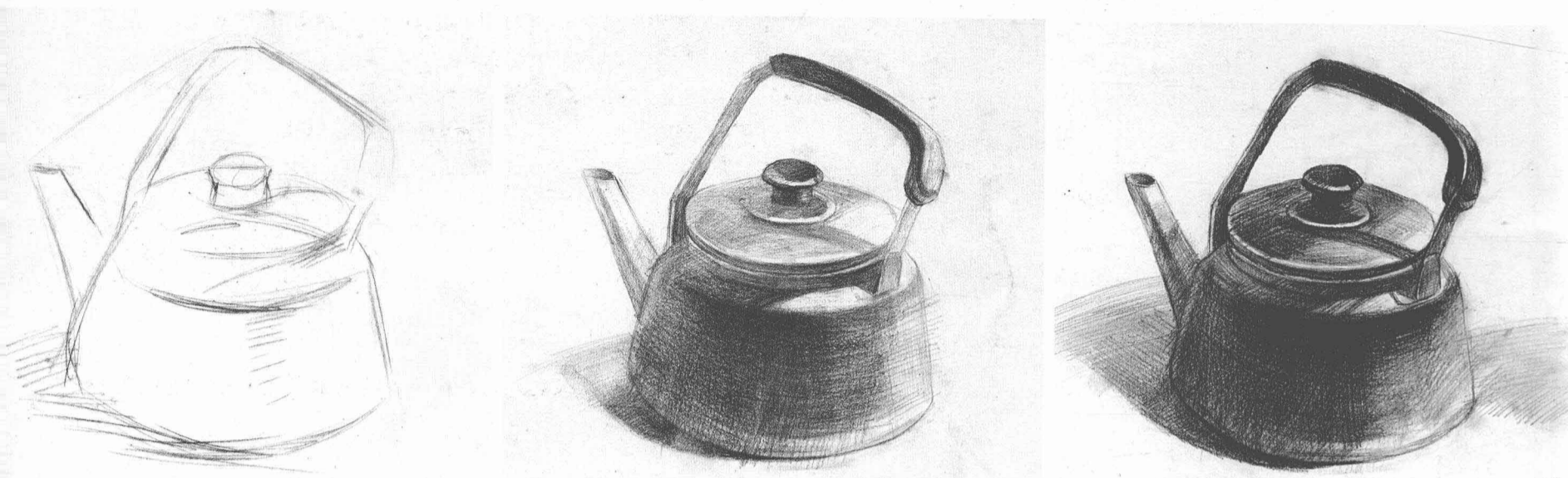
步骤三: 加强明暗对比关系, 丰富结构点及明暗交界处的关系变化。拉开明暗的反差, 丰富对象的明暗层次, 表现出对象的金属质感(和不锈钢有所不同的是银器上的高光和反光相对柔和些)。

步骤四: 加强金属壶的质感表现, 大胆描绘固有色。在静物的塑造过程中, 要体会不同物体的颜色区别, 这是不同于素描石膏训练的地方。

临摹提示

不锈钢的表面有强烈的反射效果，易受环境及光线的影响，暗部有较强的反光，明暗反差极大。作画时要抓住主要光源和主要高光，减弱一些小光源和小反光对物体的影响，避免画“花”。重颜色与主高光、明暗对比关系要强烈，中间层次要丰富。

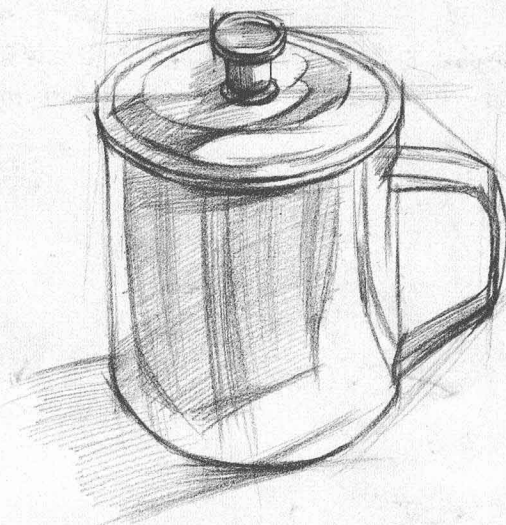
步骤一：用长线条画出对象的形体比例，**步骤二：**分出明暗两大面，对暗面的反光处理要概括。**步骤三：**丰富结构点及明暗交界处的关系变化，不要急于表现对象的反光和高光。同时要注意壶盖平面和壶身立面的明暗交界线的区分。

步骤四：加强明暗对比关系，拉开明暗的反差。最后用硬橡皮擦出高光，用软橡皮擦出反光，丰富对象的明暗层次，表现出对象的金属质感。

步骤一：画出杯子的基本比例关系。

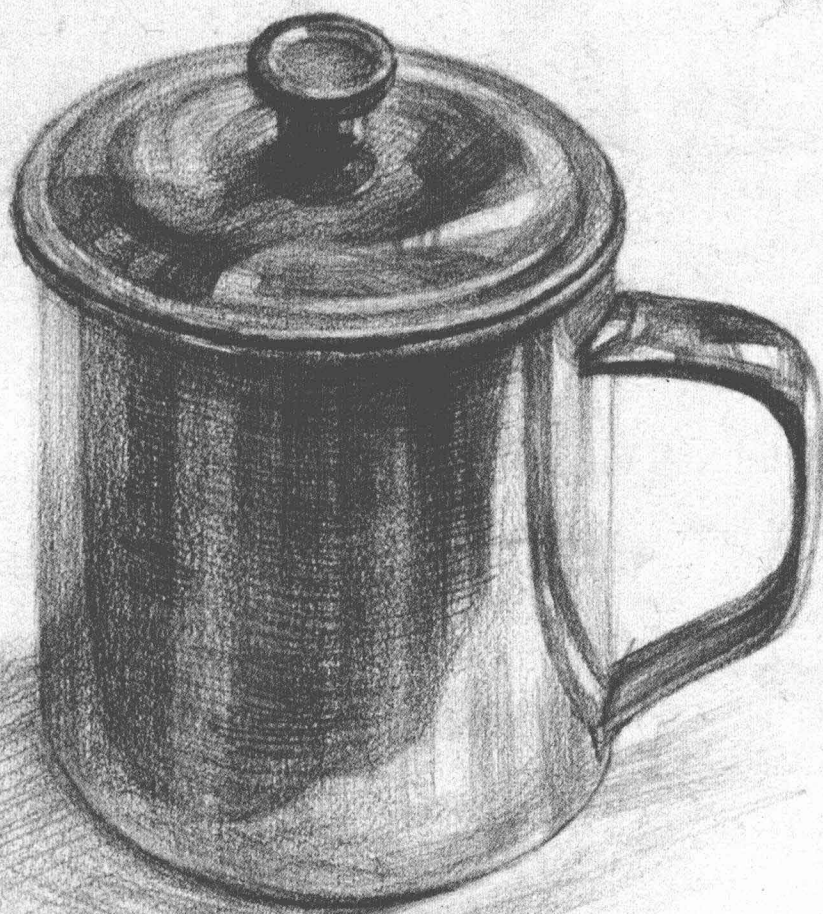
步骤二：进一步具体表现形与结构，要特别注意杯子的透视关系。

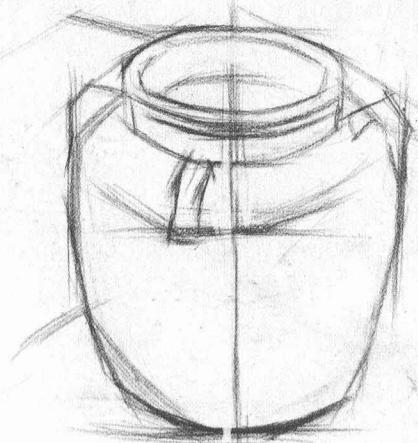
步骤三：画出物体的明暗关系，由于金属表面具有强烈的高光与反光，因此明暗反差较大，并形成明显的黑白区域。

步骤四：加强黑白对比的表现，深入塑造杯盖、杯口、杯把手等细节部位。

步骤五：反复加深暗部的明暗层次，注意暗部的反光部分不宜画得太深，亮面的排线要干脆明快，不断地丰富中间灰层次。

步骤一：用概括的线条勾勒出陶罐的外形轮廓。通过垂直线和水平线来检查对象的透视和比例关系。

步骤二：画出物体的明暗交界线和投影位置，概括出明暗两大区域，即受光面和背光面。

步骤三：深入刻画罐子的体积、质感和空间，注意物体固有色的表现。

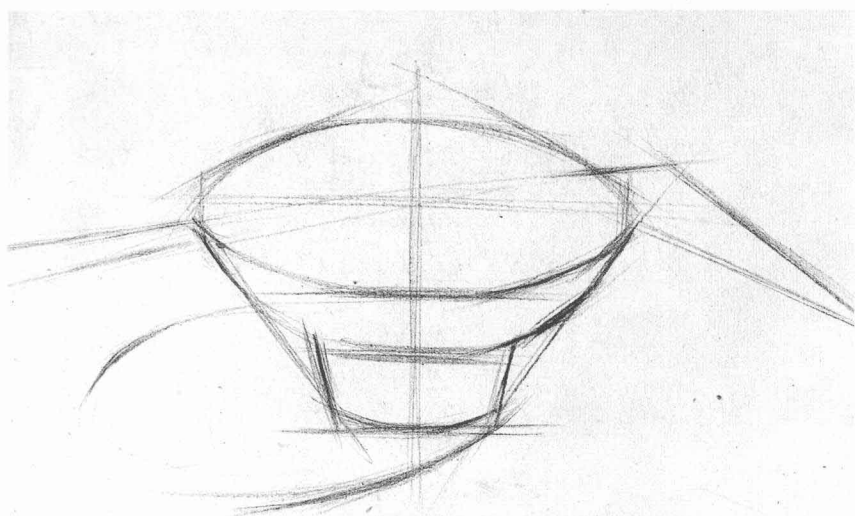

步骤四：在把握画面整体明暗的基础上深入刻画细部，注意罐口前后沿口的虚实对比以及明暗交界线的变化。

临摹提示

陶瓷器皿从质地上可分为陶质与瓷质两种。瓷质物体表面有一层厚厚的玻璃质的釉，表面光滑，有较强的反射面。陶质物体表面没有釉层，质地粗糙，画时要强化其固有色，高光与反光都要适当减弱。

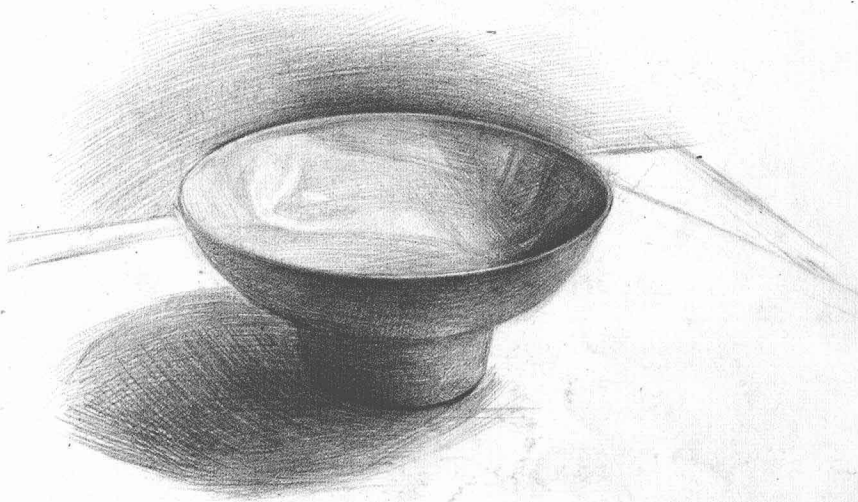
步骤一：用长线、切线画出对象的基本形体和比例关系。

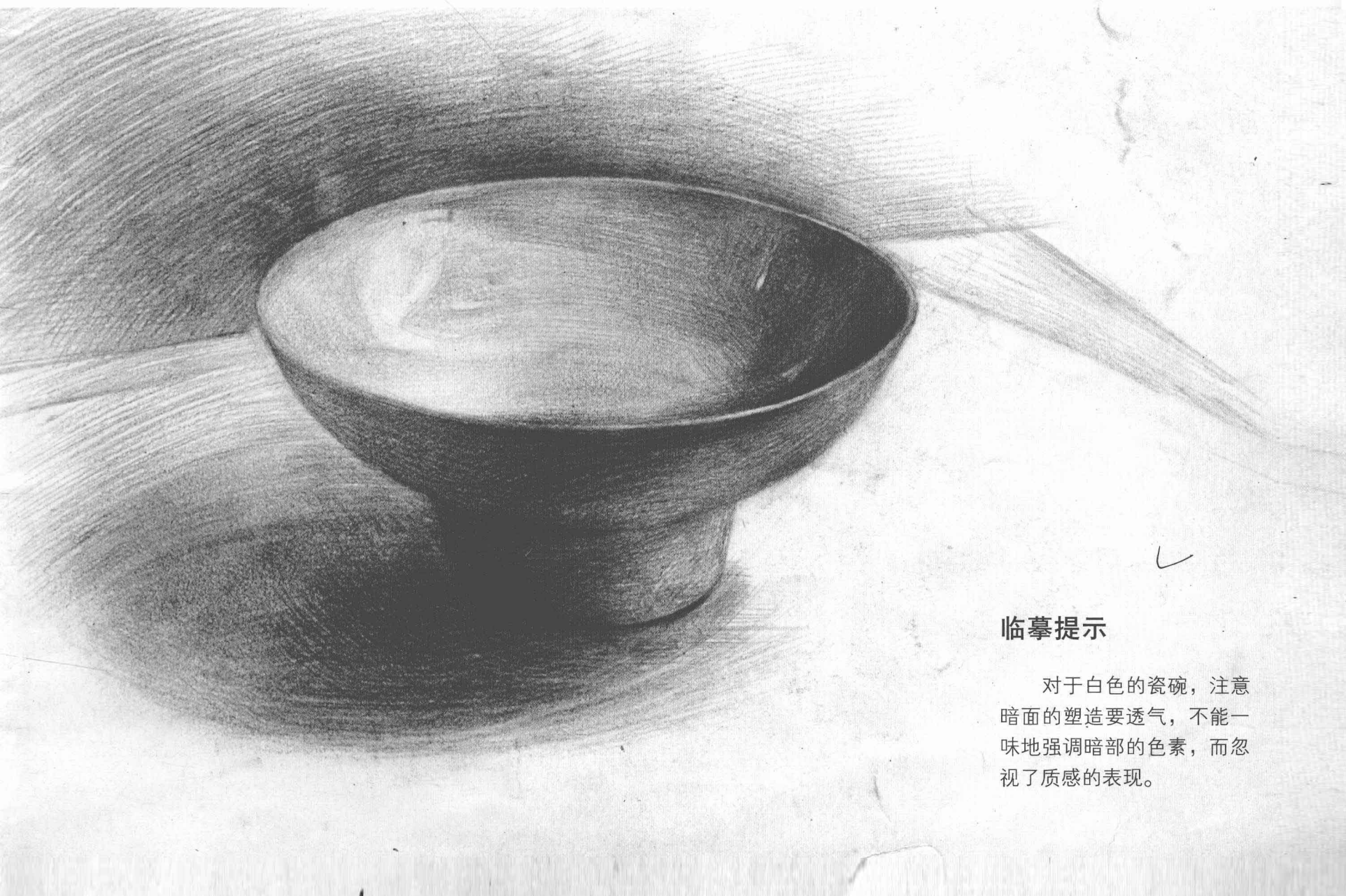
步骤二：用流畅、疏松的排线将背光面画出来。

步骤三：逐步加深调子，从碗口、碗底等细部入手，处理好结构和体积的关系。

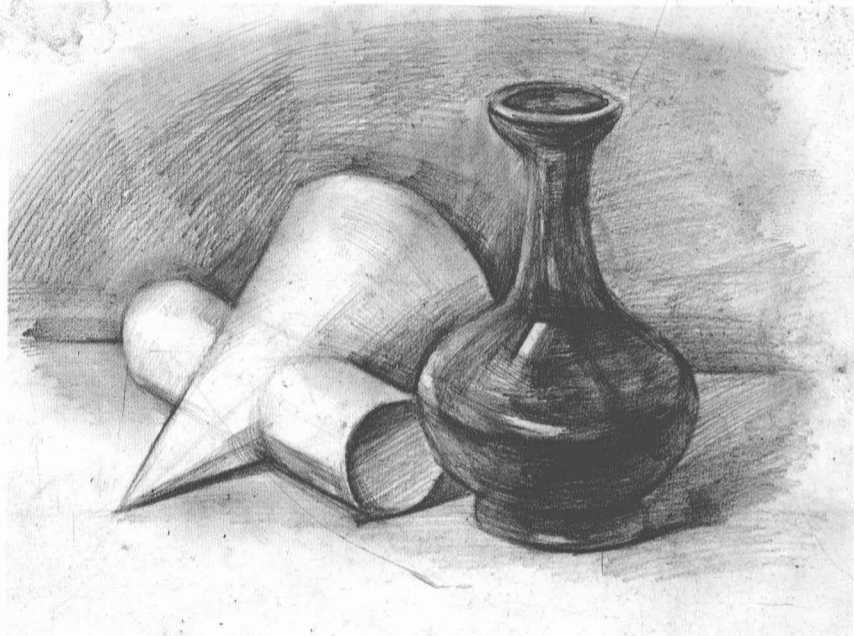
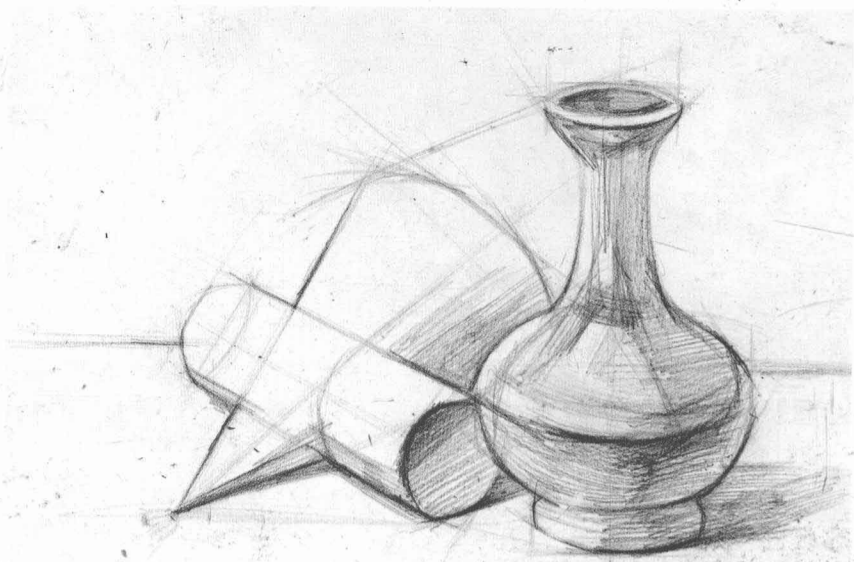
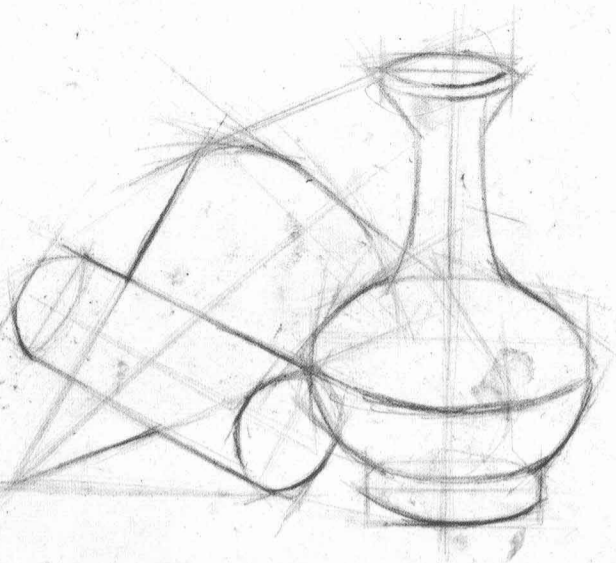

步骤四：在深入的过程中，要注意白色瓷碗的质感，有控制地进行细微的刻画，使画面更具体、更丰富。

临摹提示

对于白色的瓷碗，注意暗面的塑造要透气，不能一味地强调暗部的色素，而忽视了质感的表现。

临摹提示

初学素描静物时，可采用石膏几何体进行简单的静物组合练习，这样可以帮初学者更好地理解物体的形体结构、比例关系、透视关系，能够更清晰地观察到对象在不同光源下的固有色的变化。

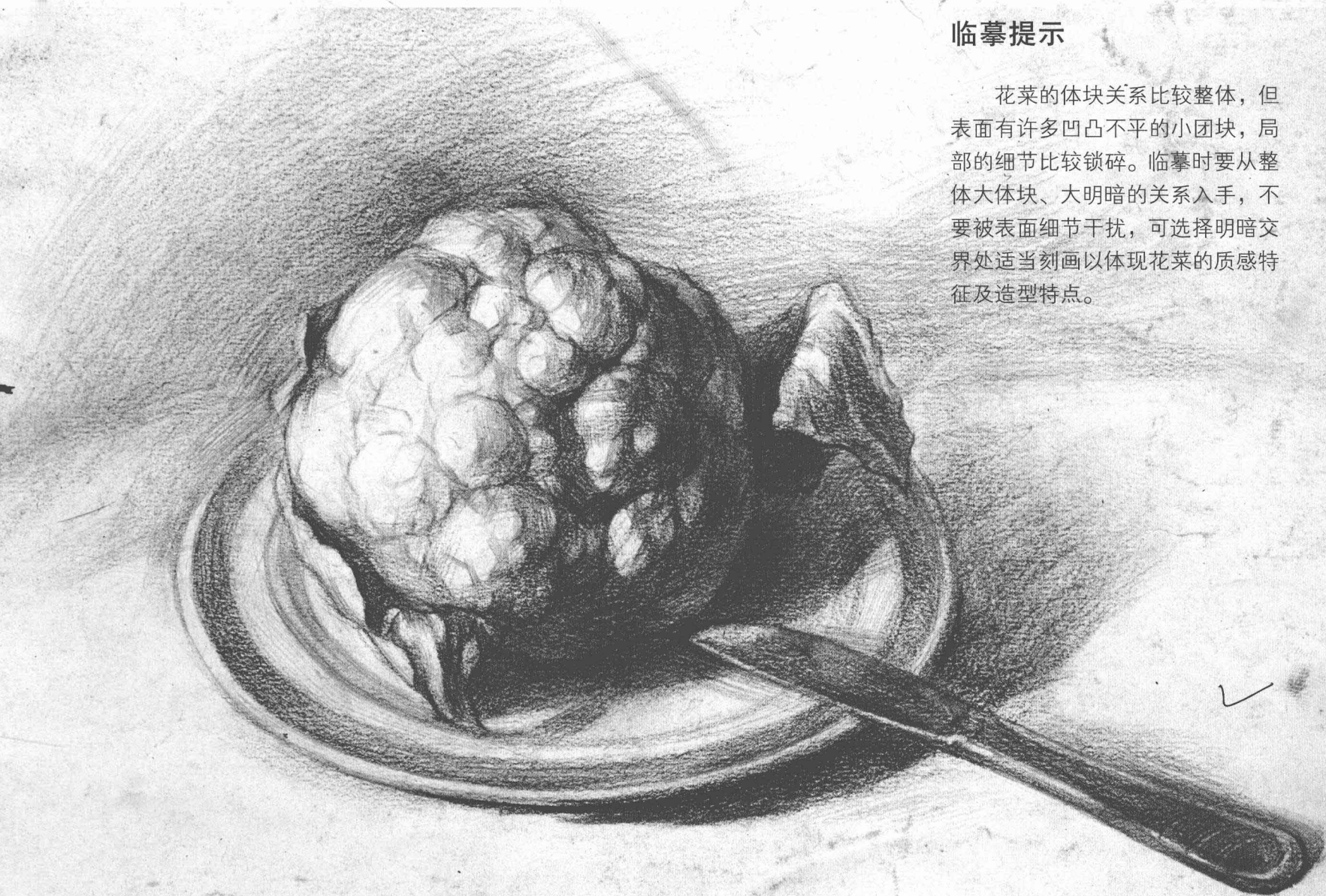
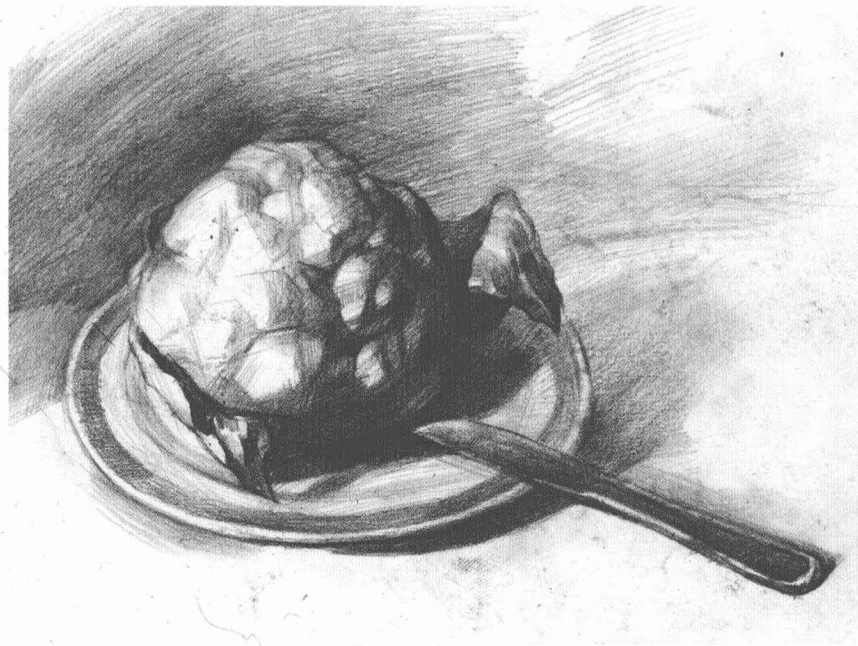
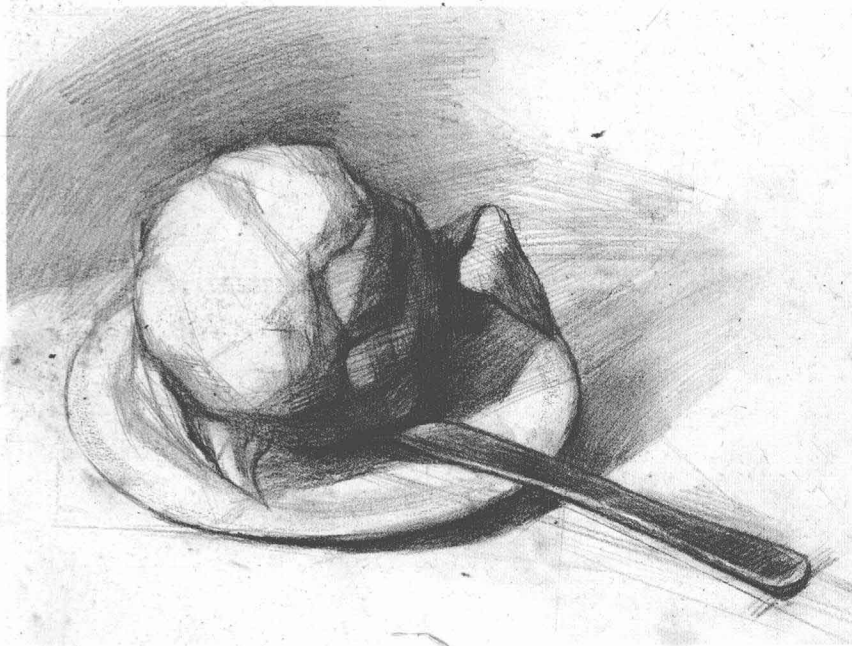
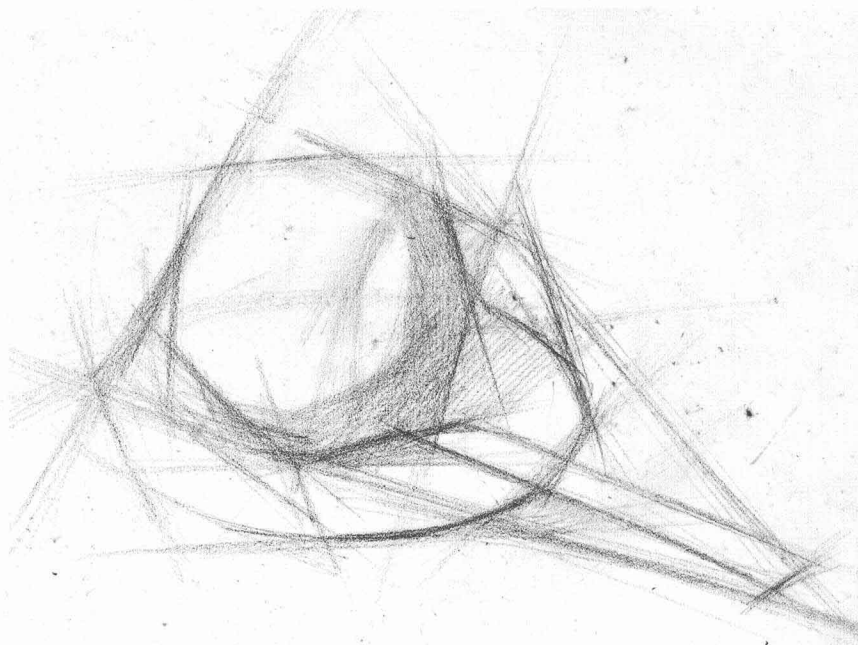
蔬菜的画法

步骤一：用长直线画出对象的形体比例。

步骤二：画出明暗两大面。这一步要注意花菜表面颗粒多并大小不一的特征，要抓住明暗交界线，并注意每个团块的起伏和明暗变化。

步骤三：加强画面的明暗对比，沿明暗交界线画一些大团块的明暗关系。注意这些团块的明暗关系不能对比太强，要服从大明暗。

步骤四：调整画面的整体关系，在一些团块上画些花菜的肌理，加强对象的质感。注意在塑造这些小形体时要有大小变化，这样才能达到丰富对象的目的。

临摹提示

花菜的体块关系比较整体，但表面有许多凹凸不平的小团块，局部的细节比较琐碎。临摹时从整体大体块、大明暗的关系入手，不要被表面细节干扰，可选择明暗交界处适当刻画以体现花菜的质感特征及造型特点。