



学院快线



向艺术出发

XIANGYISHU CHUFA



一部您素描第一天起上的助推器
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

● 颜 培 主编 ●

单个静物素描

DANGE JINGWU SUMIAO

CTS



湖南美术出版社



颜 培

1983年生于济南，2006年毕业于山东艺术学院，戏剧影视美术设计专业，山东油画学会会员。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。作品多次在刊物上发表。

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。

作者博客：<http://blog.sina.com.cn/yanpeiwangxia>

图书在版编目（CIP）数据

单个静物素描 / 颜培主编. -- 长沙：湖南美术出版社，2012.6
（向艺术出发系列）
ISBN 978-7-5356-5472-4

I. ①单... 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137967号

单个静物素描

出 版 人：李小山

主 编：颜 培

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

制 版：重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 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 978-7-5356-5472-4

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、辅助工具运用技法	02
六、素描静物的写生注意事项	03
七、快速提升刻画素描静物能力的方法	03
八、素描静物的表现方法	03
九、素描静物表现中最容易出现的问题	03
第二章 基础练习	04
一、水果类之苹果的步骤演绎	04
二、金属器皿类之锅的步骤演绎	05
三、玻璃器皿类之啤酒瓶的步骤演绎	06
四、文具类之书的步骤演绎	07
五、花卉类之鲜花的步骤演绎	08
六、衬布之花纹衬布的步骤演绎	09
七、木质类之木桌的步骤演绎	10
八、陶罐类之罐的步骤演绎	11
九、瓷碗类之碗的步骤演绎	12
十、木凳类之木凳的步骤演绎	13
第三章 提高练习	14
一、香蕉的步骤演绎	14
二、勺、叉的步骤演绎	16
三、陶罐的步骤演绎	18
四、碗、勺的步骤演绎	20
五、褶皱衬布的步骤演绎	22
六、	24
七、	26
八、	28
九、笔筒、笔的步骤演绎	30
十、鲜花、花瓶组合的步骤演绎	32
第四章 深度探索	34
一、球体与西瓜	34
二、长方体与工具包	35
三、圆柱穿插体与汤锅	36
四、圆柱体与酒瓶	37
第五章 临摹与欣赏	38

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

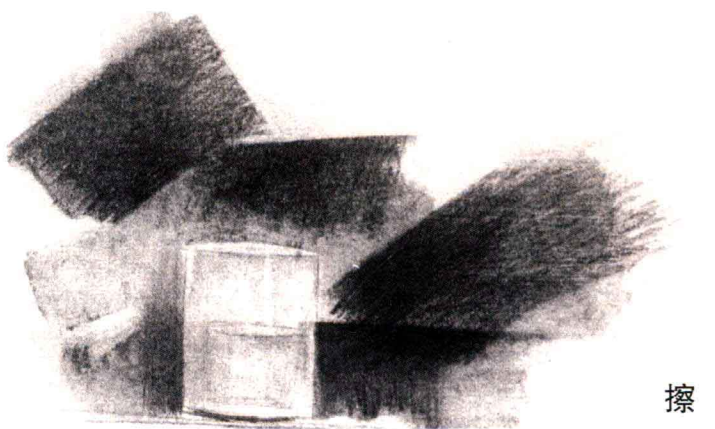
素描静物的造型特点有三个：（一）结构的体现，物体各个部分以特定的方式相互结合，构成整体的内在结构关系，称为结构。它是决定物体外观形态的基本因素。（二）透视的运用。（三）线条的表现。以线造型能直接取物象的结构本质特征，从而能够肯定、明确、清晰地表现出物象的比例和结构关系。以线造型还能表现出物象的明暗关系、虚实关系，使物象产生立体感。

五、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，就用布掸掸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。



擦



掸



搓

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、快速提升刻画素描静物能力的方法

要学会整体观察:观察是表现的先导。在素描学习中,起决定作用的是正确的观察方法。所谓正确的观察方法就是整体的观察方法,切忌从细节或局部来观察物象,而整体观察来源于对所表现对象整体的认识。

要理解形体结构:结构是指形体的构造和组合方式。静物一般是日常使用的物品,比如各类器皿、水果、衬布以及其他一些质感、颜色较突出的日常生活用品和学习用品等。静物结构相对单一,比如杯子的结构可以理解为一个圆柱体的衍生,相对复杂的形体可以理解为不同几何形体的组合与穿插。初学者往往只是感性抄录对象,忽略物体形状和走向是由形体结构所决定这一根本前提,其结果是画面的明暗游离于形体之外。因此,只有理解了对对象的形体结构,才能将明暗关系刻画准确。

要注重形体体积感:在平面上表现立体感是素描训练的一个重要环节。静物写生要表现出静物所处画面的空间位置关系及它本身所具有的立体感觉。体积感的塑造必须建立在对象形体结构的基础上,离开了形体结构,明暗影调子就无从附着,立体感也就无法准确表

达。形体的立体感除了用明暗关系、色彩关系可以塑造以外,几何透视也可塑造一定的空间。因为光的存在,物体表面才有了不同的明暗调子,光的强弱、距离光源的远近,决定了物体表面呈现的黑白明暗反差的强弱程度及立体感的强弱程度。光线越强,明暗反差越大,体积感越强;反之越弱。

光在物体上的显现,由亮部、暗部、投影三个部分组成。其中,明暗交界线是物体受光和背光之间最深重的一条界线,明暗交界线的变化不仅暗示体积内容,也传达物体的形状。由光线带来的明暗变化及物体自身固有色,在画面上形成了黑、白、灰色调变化。色调的变化使画面层次丰富,但黑、白、灰色块面积不能等量排列,一定要有一个超过总画面面积70%以上为主的色块。黑色块超过70%以上为暗调子,白色块超过70%以上为亮调子,灰色块超过画面70%以上为灰调子,调子统一,画面才好看。为了使画面明朗,使你的画面从众多试卷中脱颖而出,你不妨拉开画面亮部和暗部的差别,让亮部更亮一些,让暗部更深一些、减弱背景的刻画,让画面主体更突出,这样你就可以达到事半功倍的效果。

要注意不同质感的区别:质感主要是通过对静物表面的固有色、反光强弱、反光的形状、明暗过渡节奏的刻画来表达。质感的表现关系到画面的真实感以及塑造的生动性和丰富性,如金属类器物要多注意环境的反光、高光等特点。画土陶则基本不考虑环境的反射,画玻璃器物要结合背景画,背景前的玻璃要用稍深些的线勾边缘,深背景前的玻璃器物边线则用橡皮擦出来。表面质地平整的物体排列线密,表面粗糙的物体排列组合线条宜用粗犷洒脱的线。

八、素描静物的表现方法

素描静物的表现方法有两种:一是以线为主的表現方法。线是最富有表现力的造型因素。以线为主要表现手段的素描造型,着重于物象形体的结构、比例和透视关系的研究和表现,并通过自身的结构,透视缩形状态去表现形体的体积感和空间感。二是明暗色调的表现,是表现物象立体感、空间感的有效方法,对真实地表现对象具有重要的作用。明暗素描适宜于立体地表现光线照射下物象的形体、结构、不同的质感和色度及物象空间距离感等等,使画面形象具有较强的视觉效果。

九、素描静物表现中最容易出现的问题

素描静物中最容易出现灰、花、脏、乱的问题。其中灰和花比较常见,灰的问题主要是黑、白、灰关系比较弱的原因,层次拉得不够,从而使画面不够响亮。解决方法就是要强化明暗对比关系,大胆加强亮部和加重暗部的调子,使画面大的明暗关系明朗化。花的问题是对关系表达的过度所造成的,解决方法就是要概括黑、白、灰三大关系的各自领域,上调子要有秩序,尤其是亮、灰面不要画得过重过乱,暗面的反光不要过强过清楚。总之要把握好画面的黑、白、灰、调子、层次。努力地解决这些问题,灰的问题是很多绘画学习者出现的,一定要注意。

第二章 基础练习

一、水果类之苹果的步骤演绎

实物照片

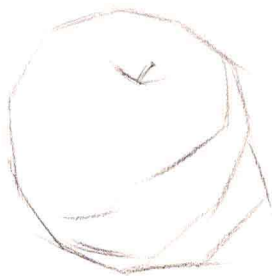
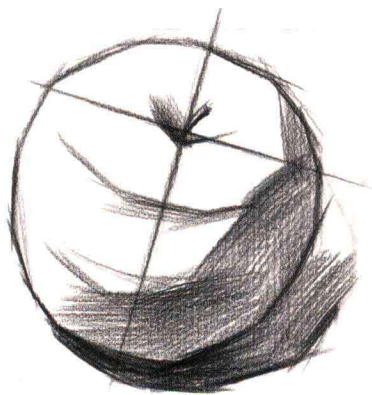


苹果是学习静物素描中最常见的形态之一，也是考试时出现频率最多的物体之一。

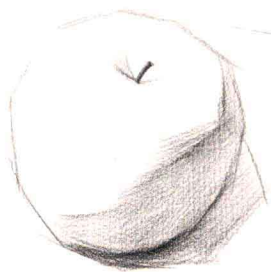
观察苹果的外形以及生长特点，苹果

造型可用球体概括，苹果形体的不规则增加了表面的生动性，要注意区别。

结构图



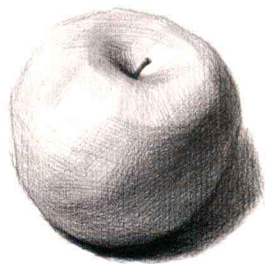
①



②



③



④

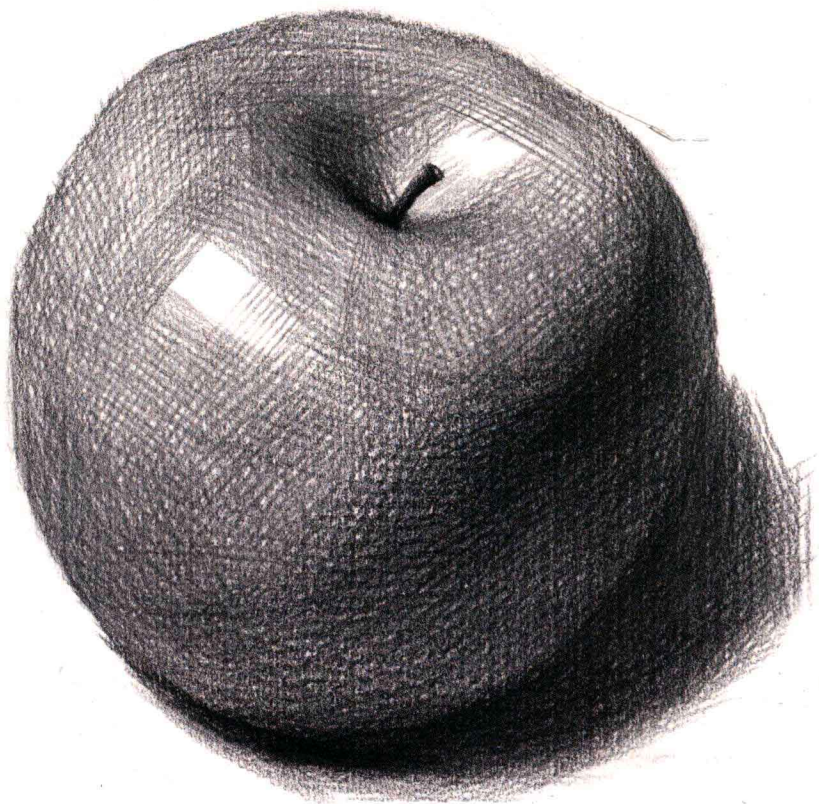
步骤一：确定苹果高、宽的比例以及大致的轮廓。

步骤二：根据苹果的结构画出大概的明暗关系。

步骤三：顺着明暗交界线转折的方向对苹果暗部进行塑造。

步骤四：将苹果的亮部、暗部、投影等统一起来一起刻画。

步骤五：深入刻画，注意结构线刻画要准确。



⑤

二、金属器皿类之锅的步骤演绎



①



②



③



④



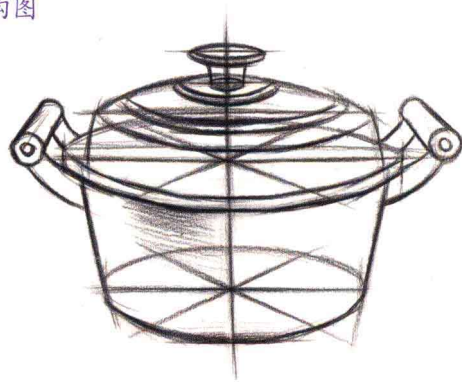
实物照片

铝锅的质地坚韧，量感较轻，对光线的反射能力较差。铝制品的整体色调一般比不锈钢制品灰暗一些，高光

和反光也不如不锈钢制品强烈。

因为锅身是对称的造型，所以通过对称线能很快抓住锅的结构，但锅身的细节较多，诸如锅的把手等，需仔细对比才能把握好。

结构图



步骤一：根据锅的外形，用流畅的线条简单地进行表现。

步骤二：观察锅的明暗关系，结合其形体转折铺调子。

步骤三：仔细刻画锅的投影及暗部。

步骤四：强化明暗对比，深入塑造物体。

步骤五：整体调整，局部刻画。



李. 晴

2017.2.20

⑤

三、玻璃器皿类之啤酒瓶的步骤演绎

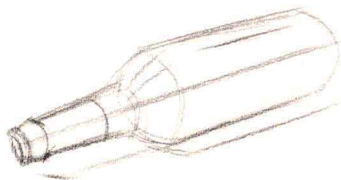
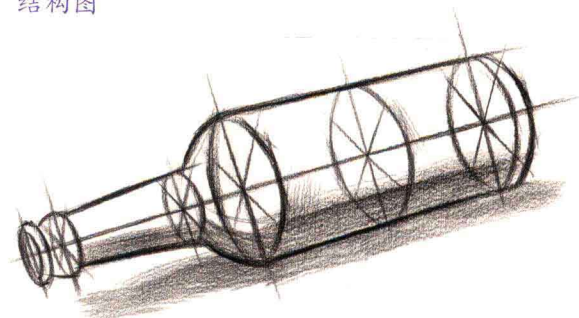
实物照片



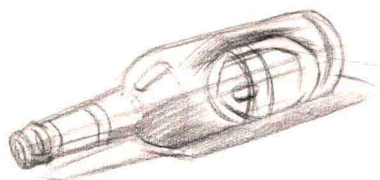
啤酒瓶是考试和平时练习较多的物体，它的形体近似于圆柱体，是圆柱体形体的代表性物体之一。

一。啤酒瓶是一种半透明的器皿，所以在表现时要注意灰色调子的运用。

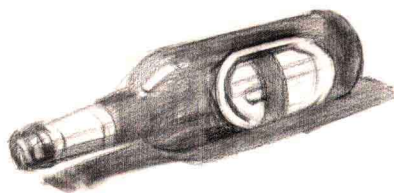
结构图



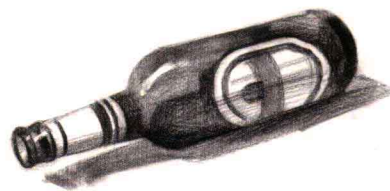
①



②



③



④

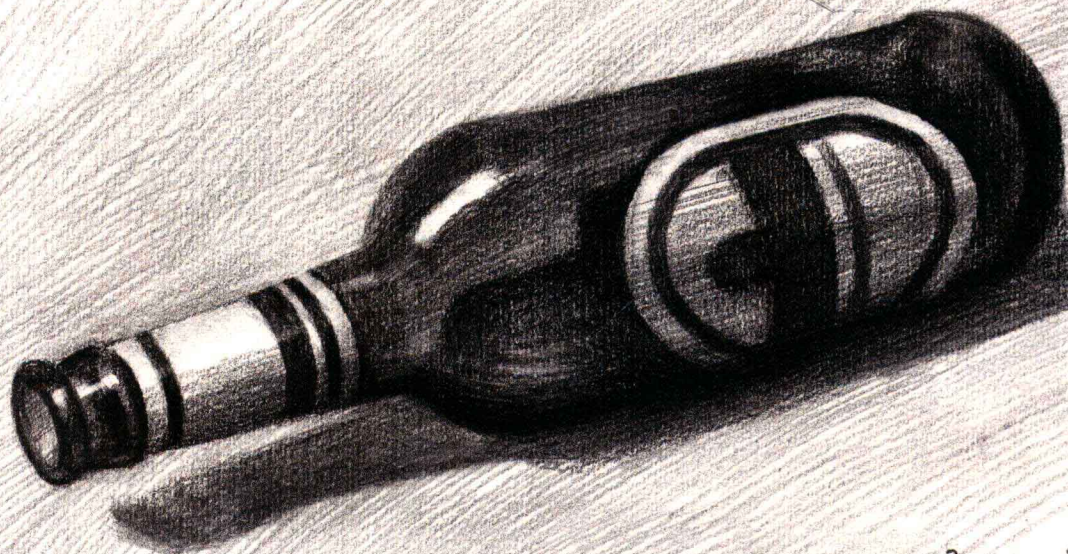
步骤一：确定酒瓶的大概位置，画出它的外轮廓。

步骤二：找出啤酒瓶的明暗交界线及投影。

步骤三：表现酒瓶的明暗关系，注意标贴的刻画。

步骤四：仔细刻画酒瓶的质感及高光部分。

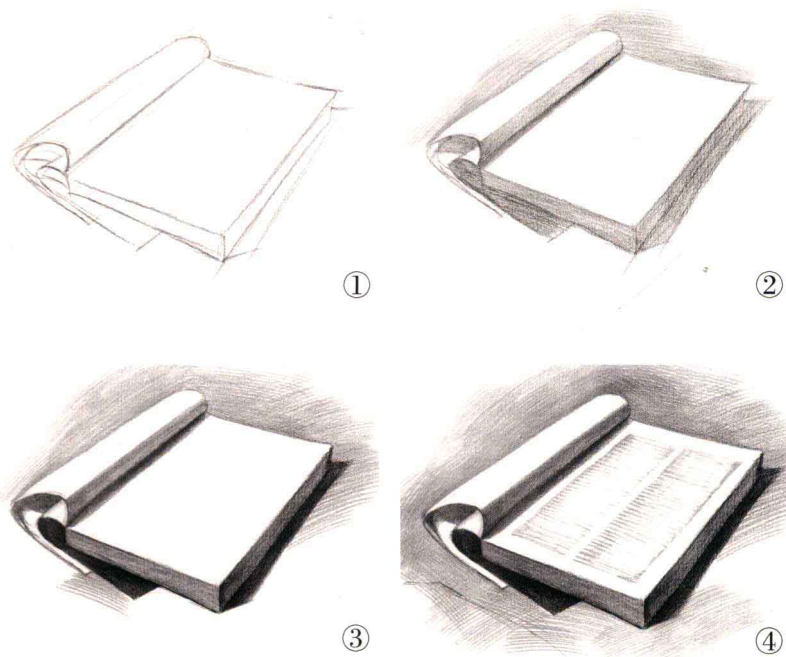
步骤五：进一步刻画细节，注意酒瓶透明度的表现。



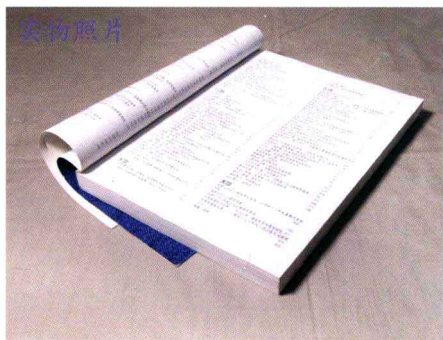
李峰 2012.7

⑤

四、文具类之书的步骤演绎



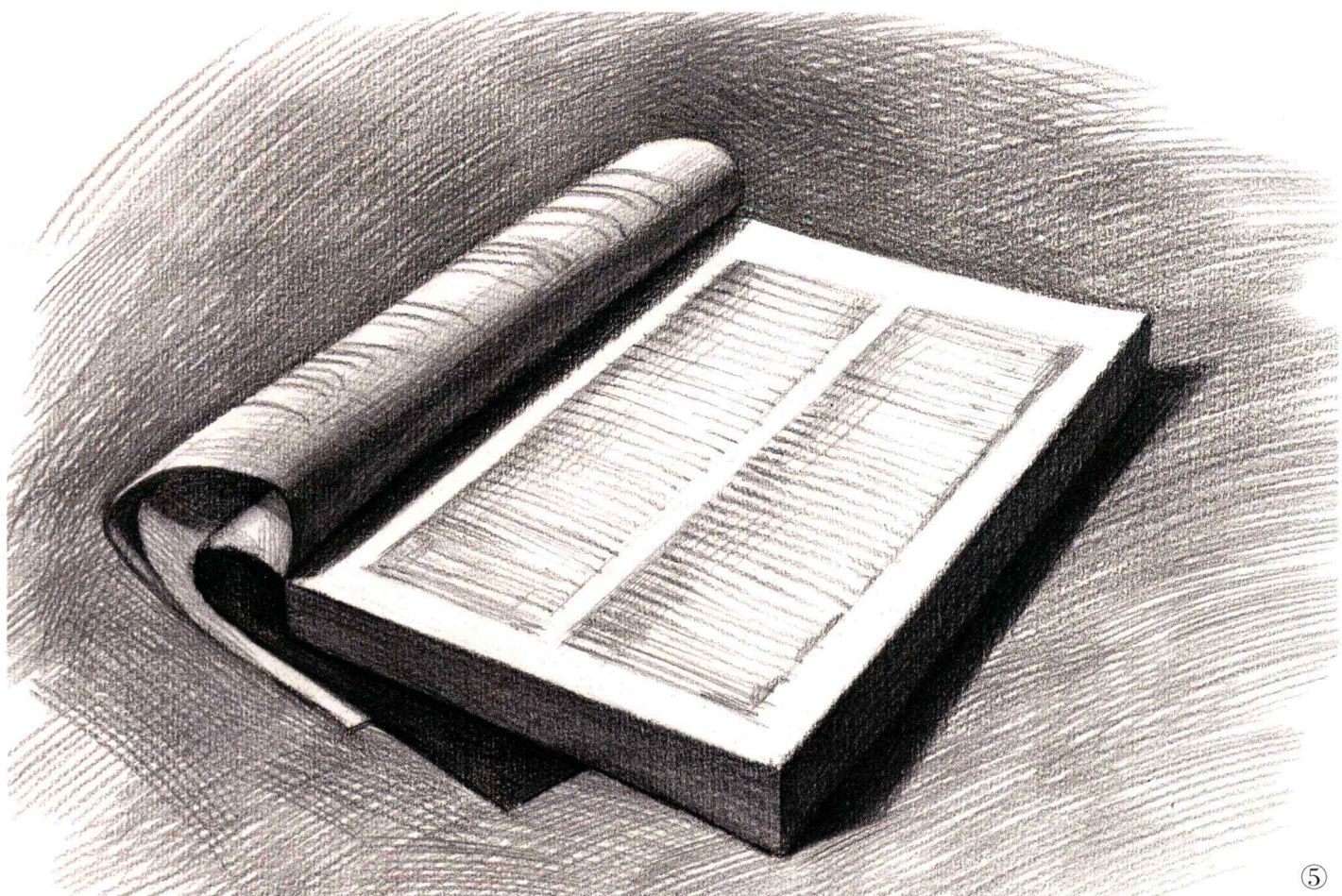
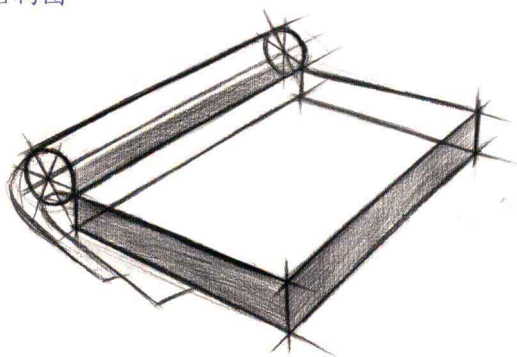
- 步骤一：用长直线构图，注意书的透视。
步骤二：为书铺第一遍调子。
步骤三：丰富书的黑白灰三大面，拉开画面的虚实对比。
步骤四：细致刻画书的亮部和细节。
步骤五：调整画面整体效果，拉开画面明暗对比。



书属于文体用品，由纸张叠在一起形成了一个有厚度的长方体，因此平放的书会产生一定的透

视关系。在刻画时除了要注意抓准形体和透视外，它的质感也是刻画的重点。

结构图



⑤

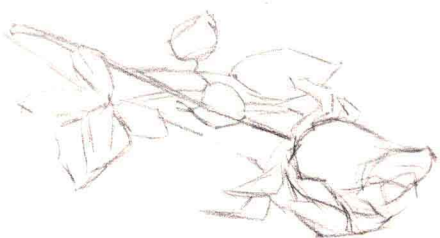
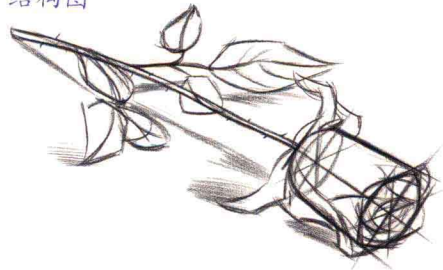
五、花卉类之鲜花的步骤演绎

实物照片

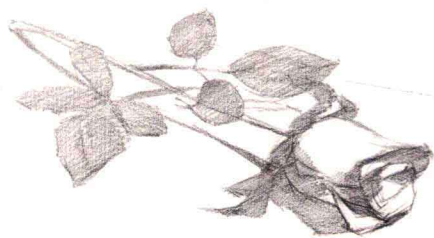


花卉枝叶比较繁杂，没有特定的形状，姿态万千，很难控制整体效果。可先将花卉的明暗大关系概括出来，把花头、叶子和背景一起画。花卉有很强的体积感，有明部和暗部，在刻画时一定要认真表现。

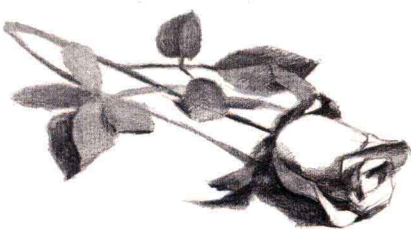
结构图



①



②



③



④

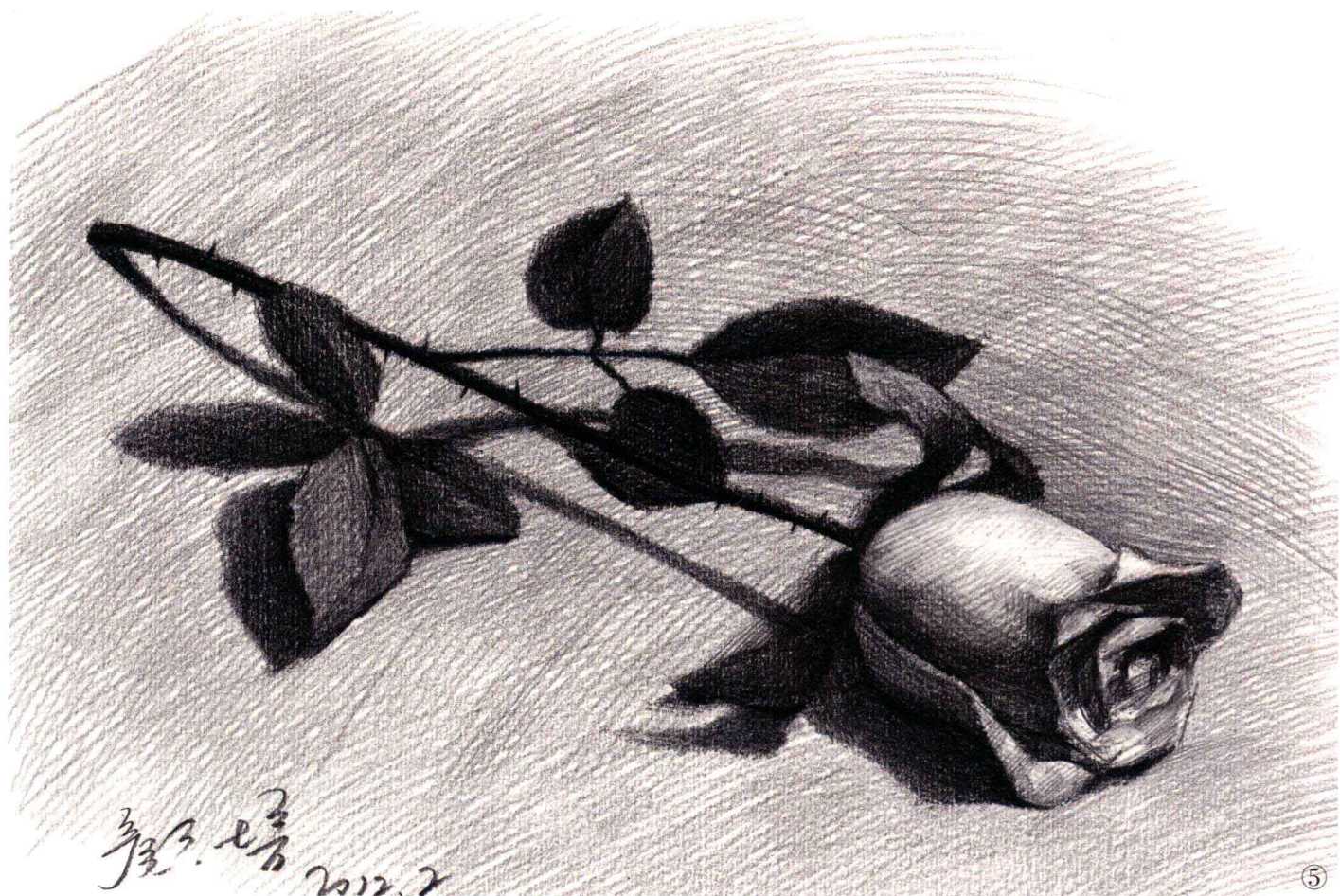
步骤一：确定鲜花的大概位置，用简练的线条画出它的外轮廓。

步骤二：统一暗部及投影，铺第一遍调子。

步骤三：加重鲜花的暗部及投影，注意投影要比物体本身的色调重。

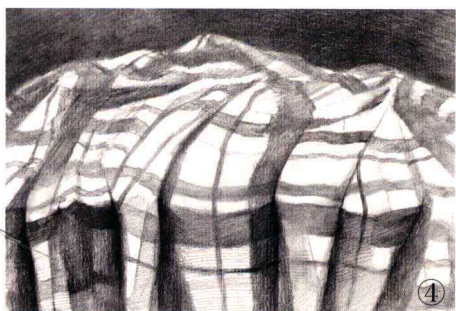
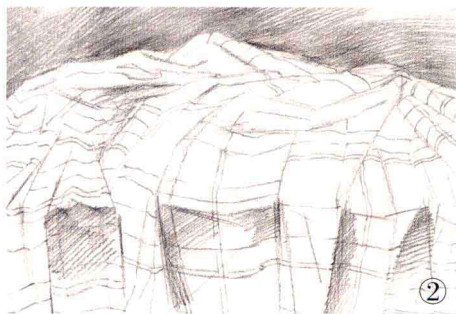
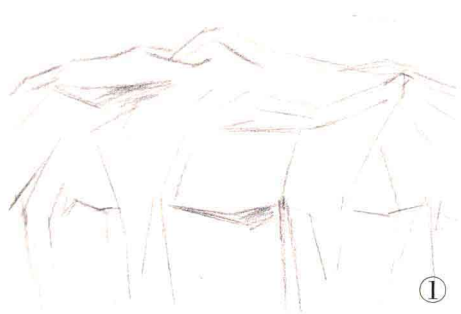
步骤四：根据近实远虚的原则来处理花瓣的一些小细节。

步骤五：整体调整，该加强的地方加强，该减弱的地方减弱。



⑤

六、衬布之花纹衬布的步骤演绎



带花纹的衬布要在表现其本身穿插、转折关系的基础上描绘花纹，花纹的变化要随着衬布的形体变化而变化。画面的空间和光影也会对花纹和图案产生影响，表现衬布时要结合这些因素来表现花纹的各种变化。

结构图



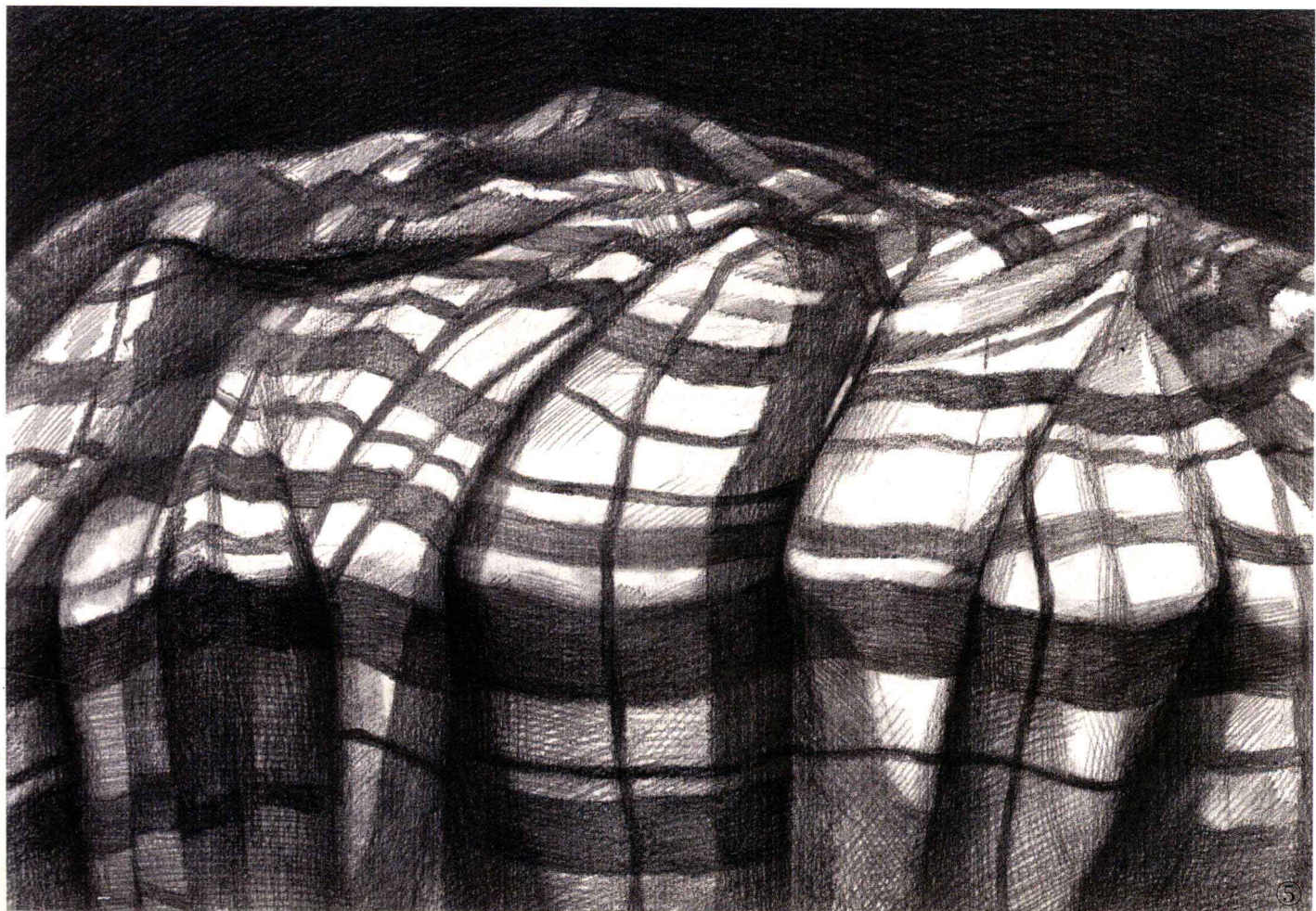
步骤一：用简练的线条快速地画出衬布的大致轮廓。

步骤二：统一大色调，把衬布的基本明暗关系铺出来。

步骤三：加重投影及暗部，注意线条之间的穿插要柔和。

步骤四：深入刻画，丰富衬布色调的层次，注意衬布褶皱的取舍。

步骤五：重新审视画面，完善衬布的细节，最后完成。



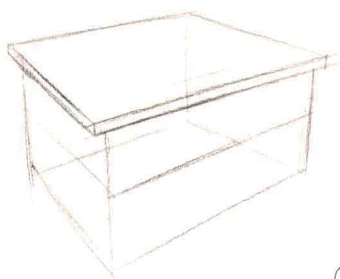
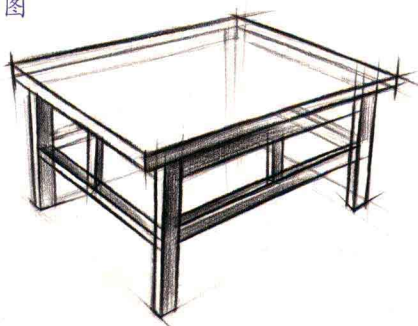
七、木质类之木桌的步骤演绎

实物照片

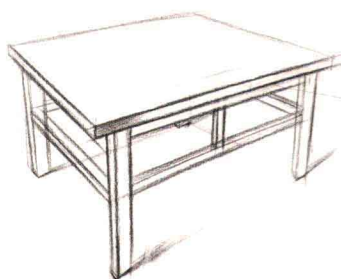


木桌是生活常见的物体，我们可以将其看作是由几个长方体组成的物体。在刻画时，要特别注意桌角之间的位置及比例关系。

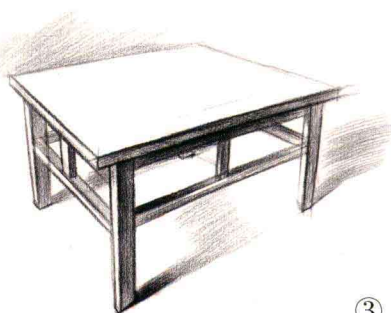
结构图



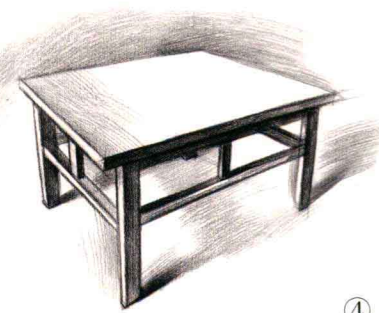
①



②



③



④

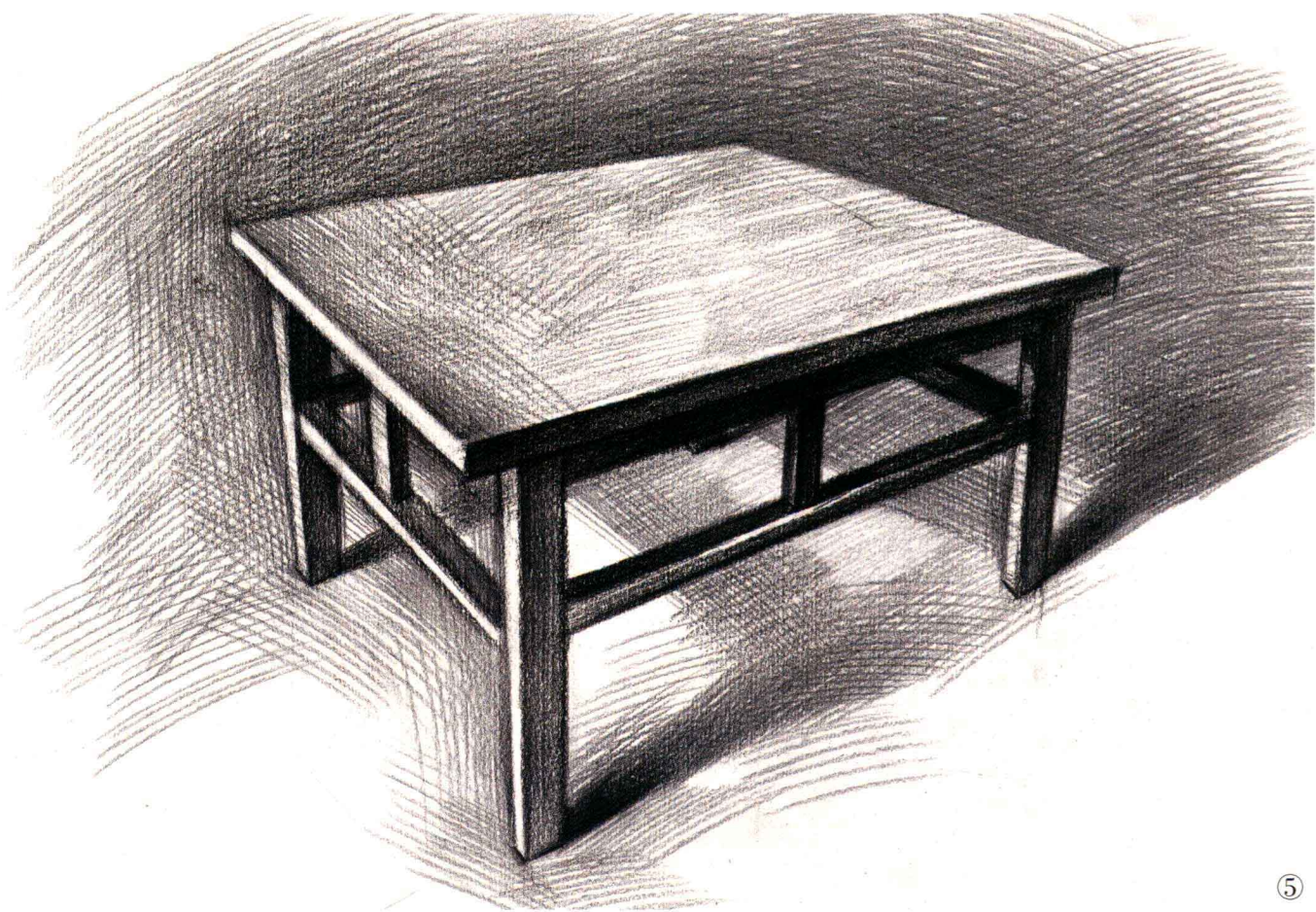
步骤一：归纳木桌的形体，确定其位置、大小，用长直线起形。

步骤二：确定木桌的形体，找出明暗交界线及投影。

步骤三：利用大块面的调子来快速确定画面整体的明暗关系。

步骤四：仔细观察微妙的细节变化，深入刻画。

步骤五：调整画面的大关系，加强木桌的体积感及空间感。



⑤

八、陶罐类之罐子的步骤演绎



①



②



③

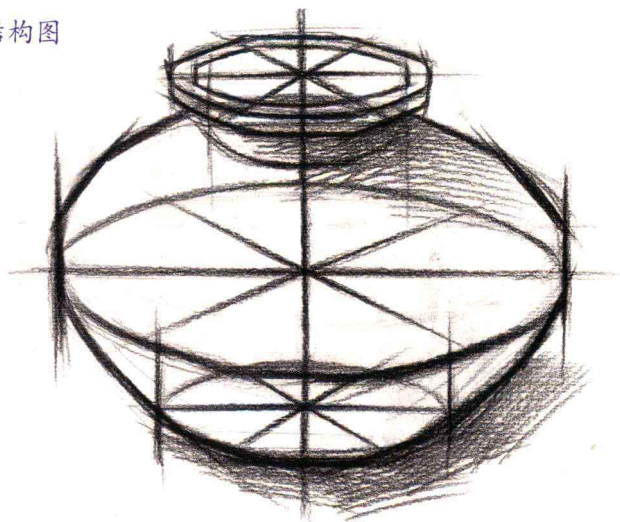


④

实物照片



结构图



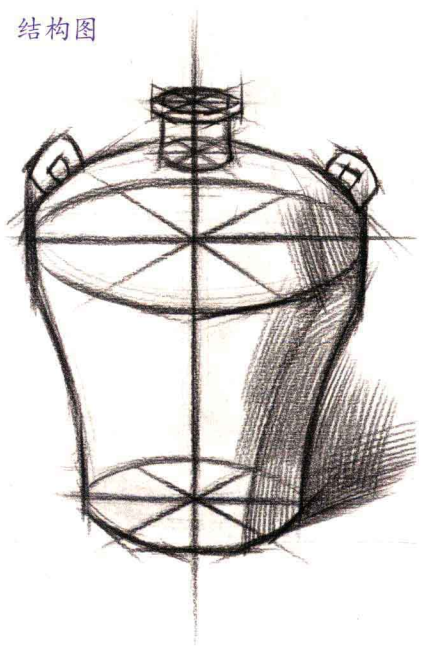
陶罐一般在画面中充当“主角”的角色，主体物塑造的最终效果是非常重要的，所以画好这类陶罐是至关重要的一步。

- 步骤一：确定罐子在画面中的形状，开始构图。
步骤二：加深暗部及投影，留出高光及亮面部分。
步骤三：逐步加深色调，慢慢刻画罐口的厚度。
步骤四：深入刻画，保持陶罐受光部的亮色层次。
步骤五：把握好陶罐的明暗反差，提亮其高光。



九、瓷器类之瓷瓶的步骤演绎

结构图



实物照片

瓷瓶光滑的瓶身有多处高光，多为凸起的转折部位和受光强烈的部位，注意刻画。

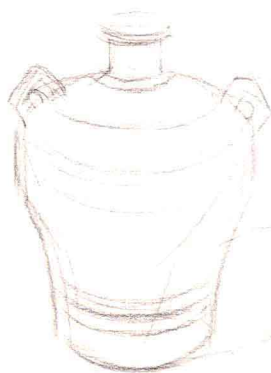
步骤一：借助辅助线找出瓷瓶的基本型，确定出它的轮廓。

步骤二：细勾形体并施以明暗。

步骤三：画出瓷瓶大的明暗关系。

步骤四：细化调子，强化投影及明暗关系，拉开画面整体的虚实及明暗对比。

步骤五：统一画面的色调关系并丰富画面层次。



①



②



③



④



⑤

十、木质类之木椅的步骤演绎

步骤一：结合长方体的画法，画出木椅的形状。

步骤二：开始营造画面的空间关系。

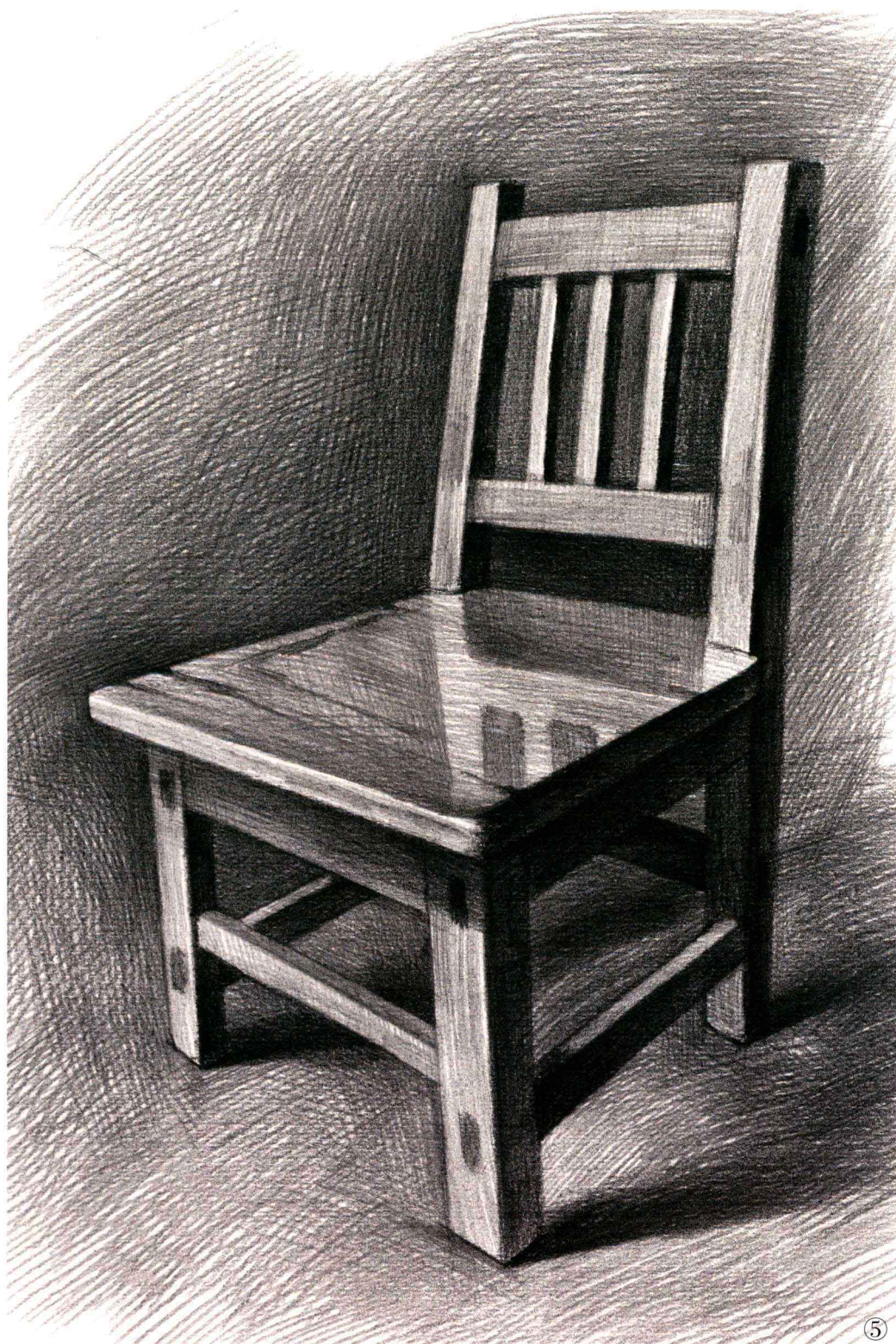
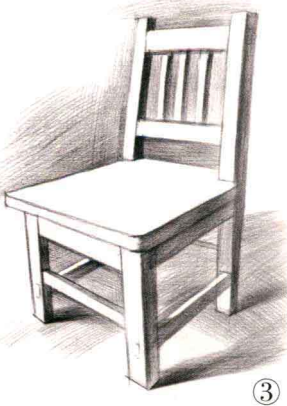
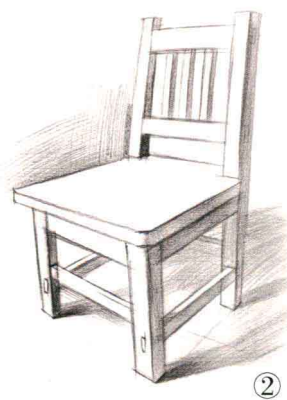
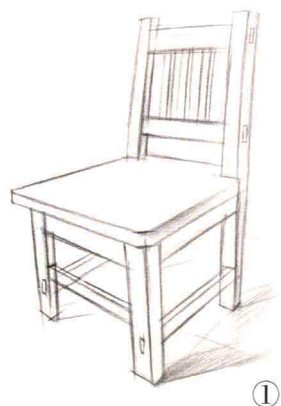
步骤三：刻画时，要保持画面明暗色调的统一性。

步骤四：细致刻画。

步骤五：完善细节，突出木椅的质感。



木椅的画法与木桌的画法类似，都可将其归纳为几何形体进行刻画。

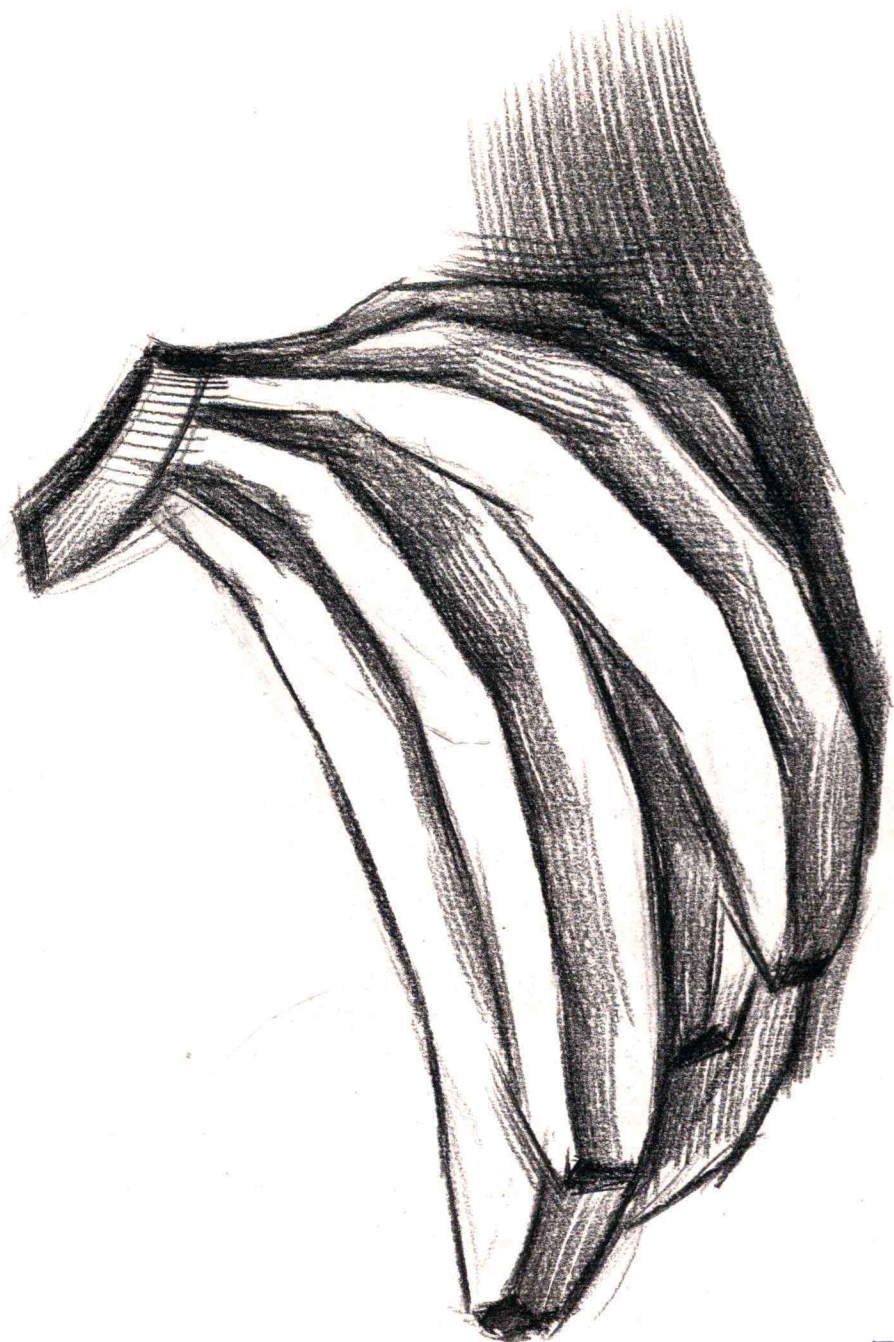


一、香蕉的步骤演绎

- 步骤一：确定构图，用轻柔的虚线画出香蕉的三角形外轮廓，注意其比例关系。
- 步骤二：划分出三只香蕉大的体积关系，并用简单的调子表现出来。
- 步骤三：香蕉的把和花头的固有色彩较深，要与其皮区分开来。
- 步骤四：强调香蕉的局部特征。
- 步骤五：塑造香蕉表面的纹理，深浅变化的斑痕，注意香蕉把和香蕉头部要重下去。

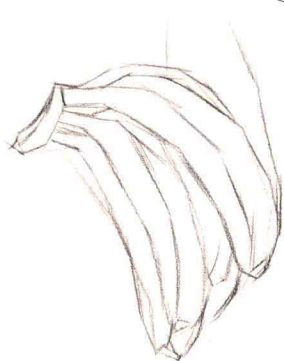


实物照片

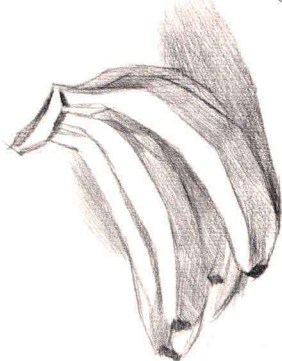


结构图

①



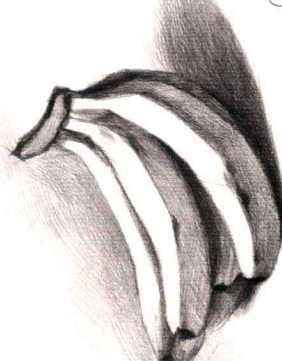
②

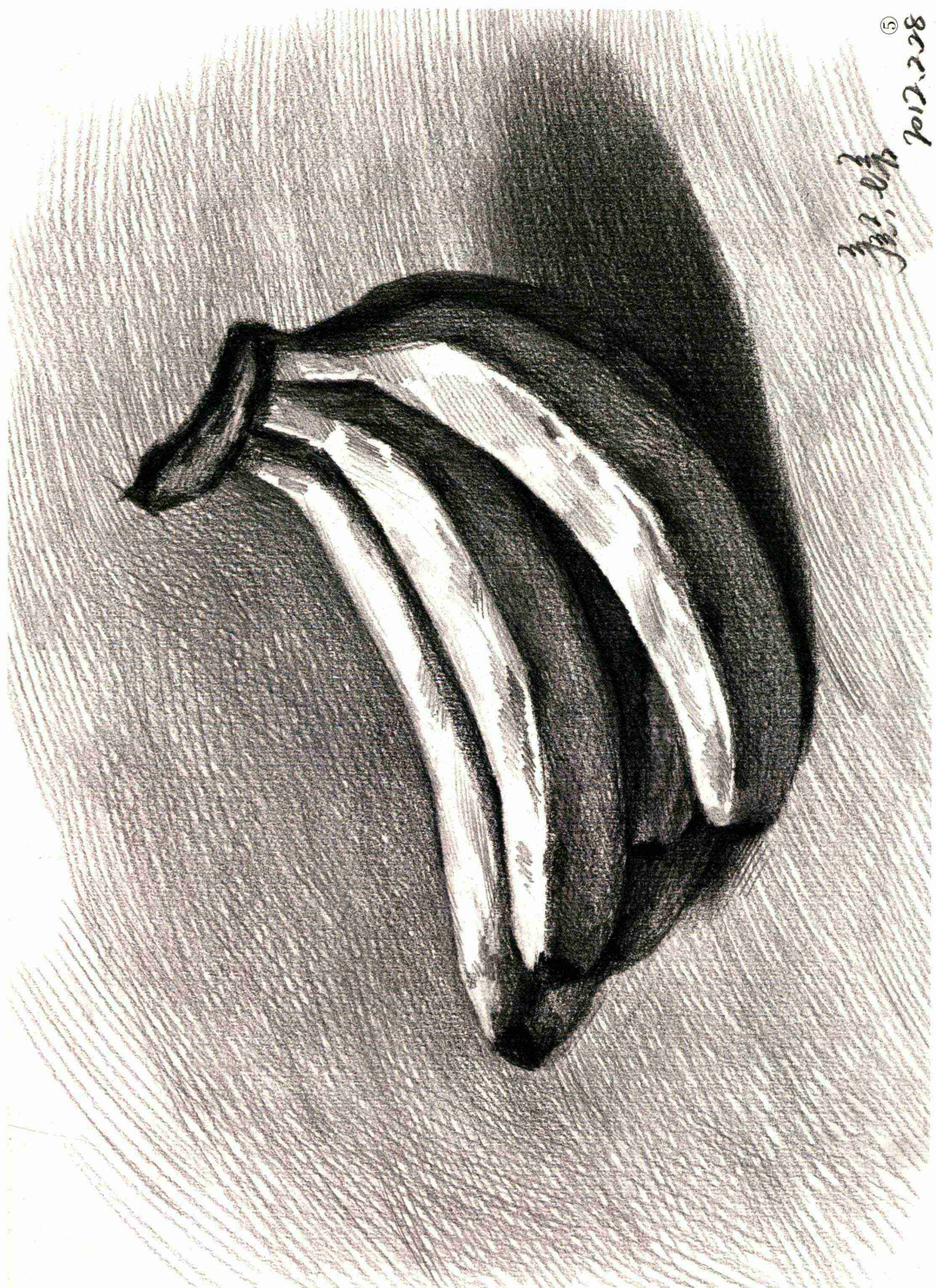


③



④





张, 弟 2012.2.28 ⑤