

美术绘画基础技法起步教程

素描静物

SUMIAO JINGWU

杨健雄 编著

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描静物/杨建雄编. —西安: 陕西人民美术出版社, 2004.12

美术绘画基础技法起步教程

ISBN7-5368-1836-X

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117162 号

作者的话

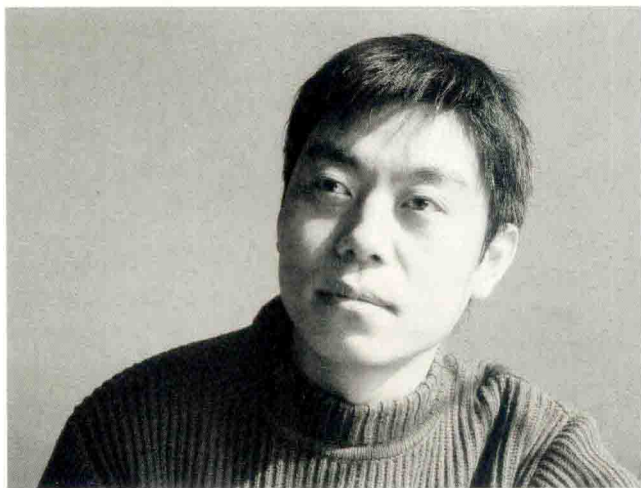
素描是除了色彩画以外的所有单色绘画,具有很强的表现力,学习素描一般从静物开始。

本书通过对素描静物的概述,形体的透视变化、物体的组合、构图、明暗画法的原则,以及静物写生的步骤和局部细节的描绘;选用典型素描作品,加以简要系统的文字讲解;由易到难,由浅入深地阐述了素描基础知识的要点;教学生使用正确的观察方法分析理解对象,从而不断的提高表现对象的能力。

2004年10月于西安交大

目 录

- 1 素描静物概述 (1)
- 2 素描作画工具材料的使用 (1)
- 3 形体的透视变化 (2)
- 4 物体组合与调子画法 (3)
- 5 静物写生步骤 (4)
- 6 关于局部细节的描绘 (16)
- 7 范画点评与欣赏 (22)

作者简历

杨健雄, 1972年出生于陕北清涧, 1993年考入西安美术学院油画系第一工作室。1997年毕业后, 分配到新疆吐哈油田教培中心任教, 2003年考入西安交通大学人文学院艺术系, 从师于刘爱民教授攻读硕士研究生。

1 素描静物概述

素描,顾名思义包含“朴素的描写”之意,是除了色彩画以外的所有单色绘画,如铅笔画、钢笔画、木炭画以及单色水彩或单色水粉画都可称为素描。作为造型艺术基本规律的表现方法,素描出现于绘画艺术的源头,因而人们称它为一切造型艺术的基础,具有很强的表现力。

素描静物写生的对象离不开静物。静物素描的取材很广泛,我们日常生活中的许多东西都是可以入画的,也有专门用来作为美术基础训练的石膏几何形体,以及花样繁多的衬布等等,皆可通过精心的组合构成静物用来绘画。

学习素描必须从尊重客观对象,研究客观对象开始,需要通过一系列的基础训练。要遵循“由易到难、由简到繁”,“由浅到深、循序渐进”的原则,

逐步培养扎实、严格的造型能力;要用正确的观察方法,分析认识对象,从而不断的提高表现对象的能力,使脑、手、眼同时得到锻炼。

2 素描作画工具材料的使用

笔

素描作画的工具与材料比较简单,有铅笔、碳笔、碳精条、钢笔、毛笔等,初学者一般应选用铅笔作画。铅笔有作画简便,易涂改,表现力丰富等特点。铅笔型号由软到硬从8B到6H,HB软硬适中,初学者可准备5B、6B、2B、HB类型铅笔各一支。

纸张

素描不适宜使用过于光滑或太薄的纸作画,质地较好,粗细适中的素描纸,一般适合于铅笔、炭

笔,容易显示笔道的深浅浓淡,线条的紧密疏远,明暗层次变化多,表现力较强,效果很好。

画板、画夹

画板一般适宜使用四开绘图板,也可以使用三合板自行订制。画夹,则是方便的室内外作画工具。

橡皮、橡皮泥

橡皮不仅用来擦除画面上的错误,同时又是画笔;橡皮泥可捏成各种形状使用,可以提亮画面也可以修改细节。

3 形体的透视变化

一、透视现象

透视无非是从一片光滑透明的玻璃后面观看某一地点。在玻璃面上可以描下它后头的一切物体。这些物体形成一个锥形射入眼帘,这些锥形被玻璃平面切割(这个玻璃平面就是像平面)。根据透视的规律,现实中大小相同,长度一样的物体,会因距离的不同,在视觉中呈现近大远小的现象,这种变化是常见的透视现象。

二、透视用语

1. 视点: 观者眼睛的位置。
2. 视平线: 在观者正前方与视点等高的一条水平线。
3. 重点: 又称心点。视平线上正对着视点的消失线与视平线的交叉点。
4. 余点: 亦称距点。视平线上除心点以外的消失点,是成角透视中消失线与视平线的交叉点。
5. 天点: 在倾斜透视中,消失线交于视平线上方空间的交叉点。
6. 地点: 在倾斜透视中,消失线交于视平线下方空间的交叉点。

三、透视基本规律

1. 平行透视: 方形物体有一组平面与观者平

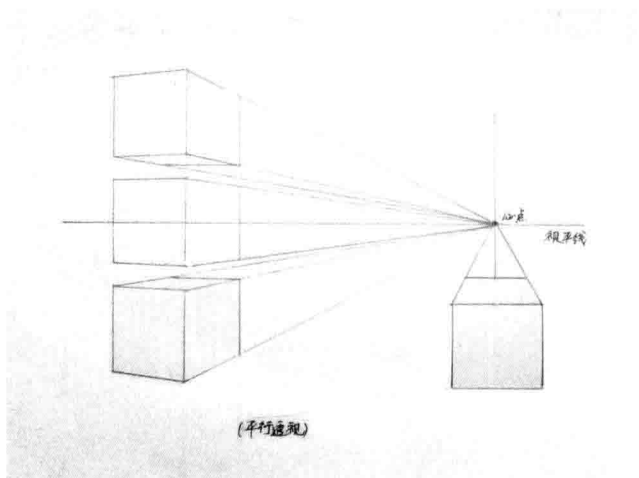

行,就产生平行透视。平行透视中的物体只有一个消失点,所以又称其为一点透视。

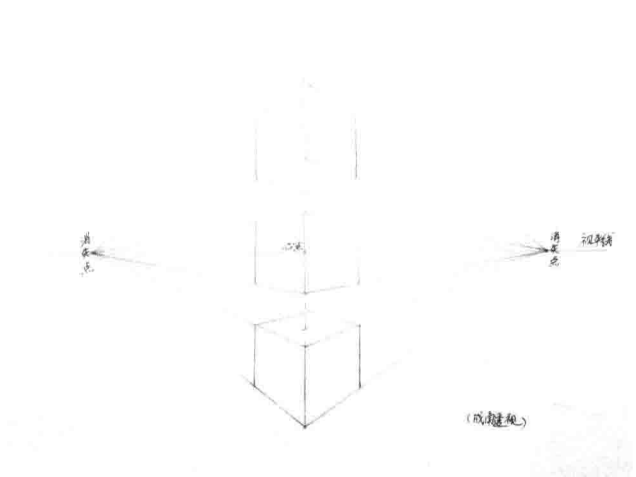
2. 成角透视: 方形物体没有一组平面与观者平行,就产生成角透视。成角透视有两个消失点,所以又称为两点透视。

3. 倾斜透视: 与地面成倾斜状的平面产生倾斜透视,倾斜透视的消失点因俯仰角度的不同分别在天点或地点。

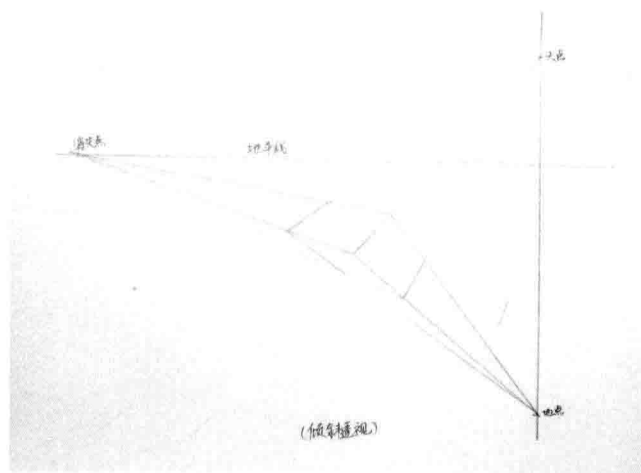
4. 圆形透视: 当圆形与象平面不平行时,正圆形呈现为椭圆形。

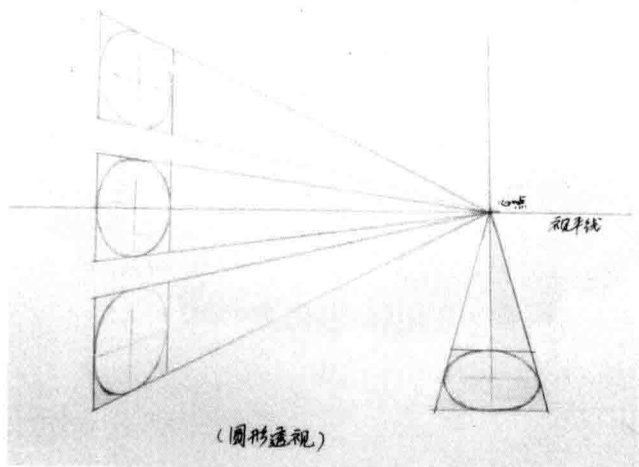
平行透视

成角透视

倾斜透视

圆形透视

4 物体组合与调子画法

一、静物的组合搭配与构图原则

静物通过精心的组合搭配可成为一组感人的绘画题材，古今中外的许多画家都钟情于描绘静物。一组好的静物，必须按照一定的原则搭配：

1. 由简单到复杂的组合，要符合素描训练循序渐进的要求。

2. 静物组合一定要合乎情理，物体之间应有密切的联系。

3. 组合摆放应讲求形式美，搭配应有节奏感，大小、高低、色彩等应有变化。

4. 主次、疏密、远近、虚实有变化，重心稳定。选择的衬布应和物体相协调。

中国画论中的“六法论”中所提到的“经营位置”就是讲的构图，掌握正确的构图规律，关系着作品的成败。一般来说应当遵循以下的构图原则：

1. 主次分明，前后疏密有变化；
2. 重心稳定，左右均衡而不对称；
3. 高低大小形状有区别；
4. 材质、色彩有对比；
5. 物体组合不呆板。

二、静物素描明暗画法的基本原则

物体直接受光源照射，呈现一种光影的规律，即素描称之为“三大面，五调子”。我们将六面体的背光面、受光面以及侧受光面区分为黑、白、灰三大面。五调子是指任何物体在光照下都会产生五种基本的明暗调子。球体受光后最为典型：亮部调子、亮部中间调子、明暗交接线、暗部中间调子、暗部调子，我们称之为素描五大调子，再加上高光和投影，甚至可以区分出六、七种调子。因此，以三大面，五调子为基础，素描可以画的非常丰富而饱满。

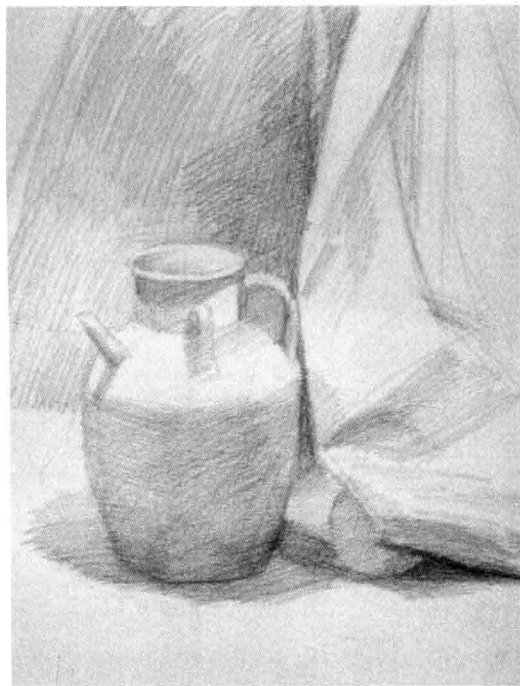
5 静物写生步骤

画静物素描首先应当从简单的静物组合开始，遵循循序渐进的训练方法。

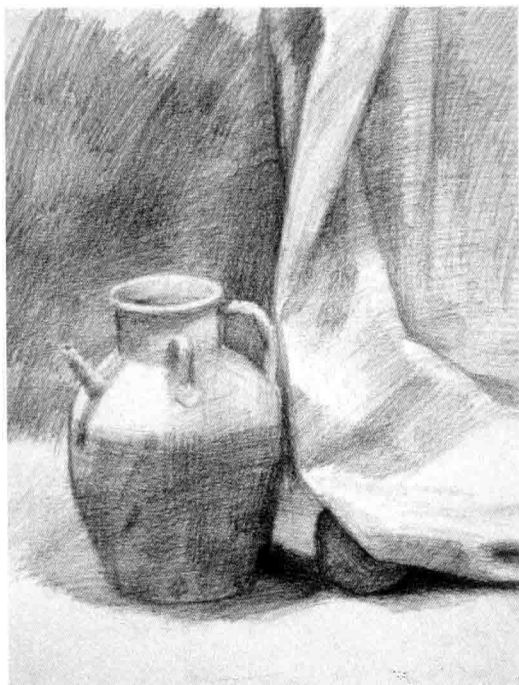
《水罐》

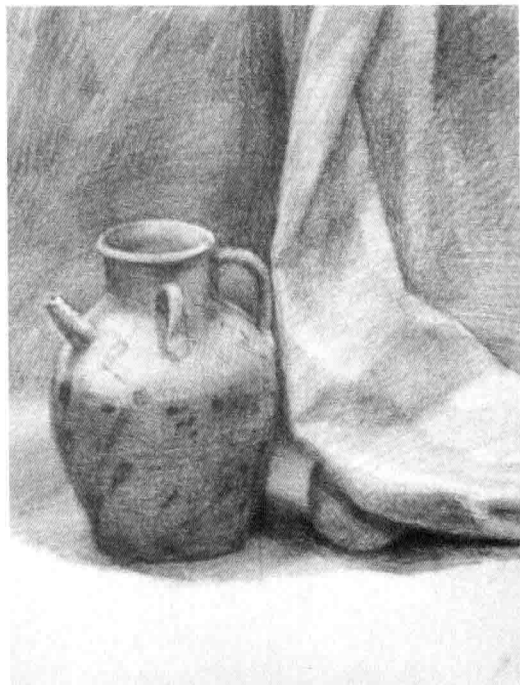
步骤一：用大的直线、辅助线、透视线确定出整体构图的大框架。

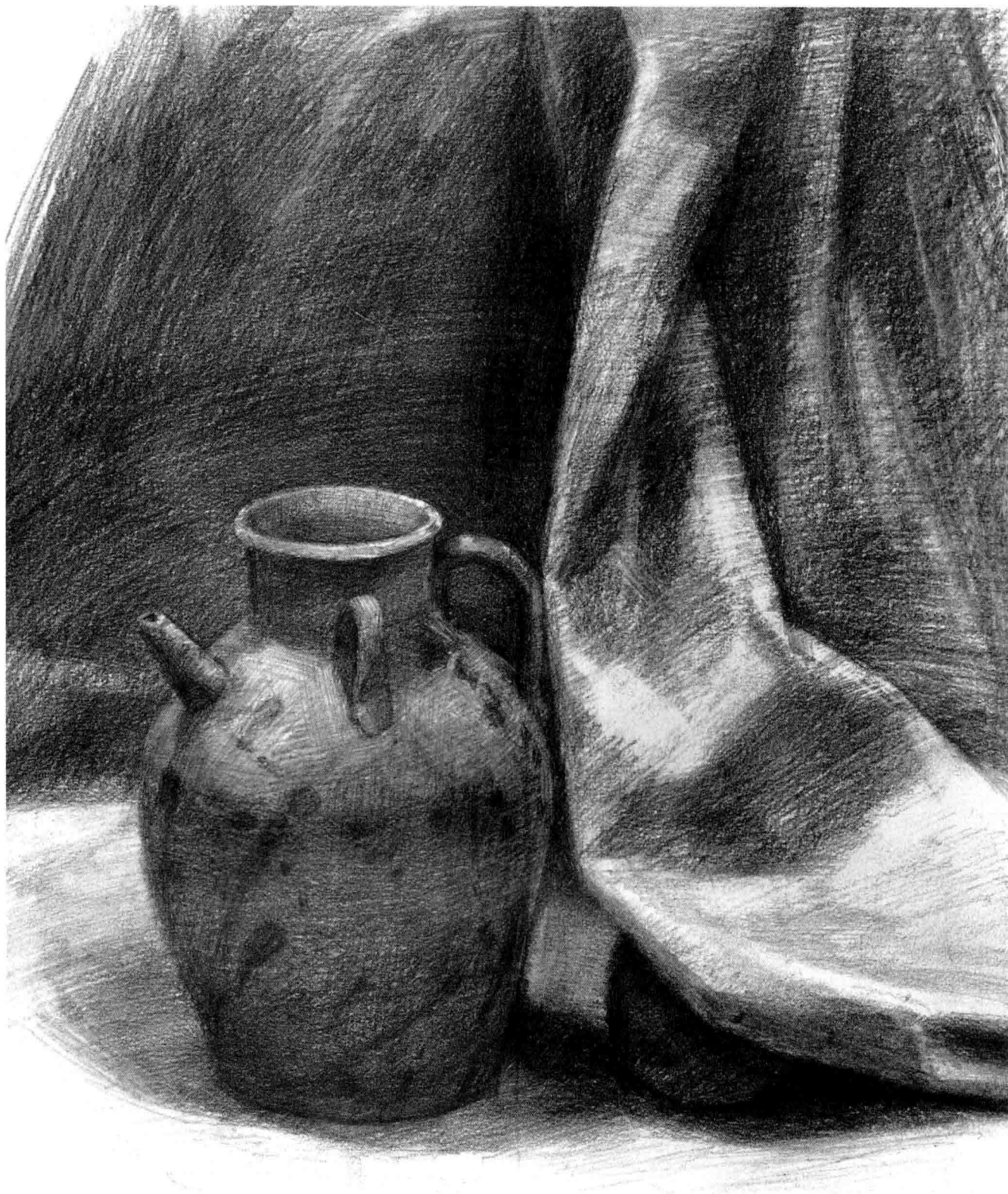
步骤二：用缩小包围的推进方法，逐渐明确物体的长宽大小，个性特征。

步骤三：铺大调子要简洁概括，看的大，画的大，画出整体的空间环境。

步骤四：深入中间调子求得整体的深入和丰富，同时带动形体细节的精心刻画。

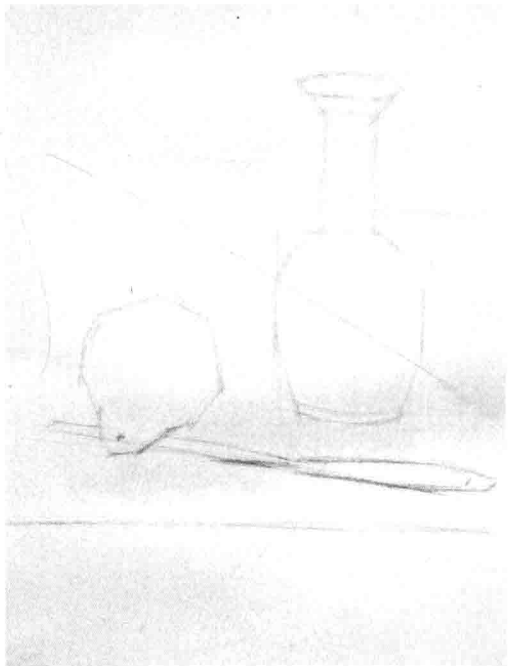

步骤五：统一整体，调整画面的前后虚实关系，强调形体质感，直至达到完美统一的效果。

《瓶子、刀子、梨》

摆放简单静物，物体之间应当有黑白灰的明度变化，大小长短的形体变化，要在简单中找出丰富来。这组静物由三个主体和一块台布构成，白色的台布确定出画面明快的调子，深色的瓶子稳住了画面，横放的画刀使灰色的梨和瓶子之间产生了联系。

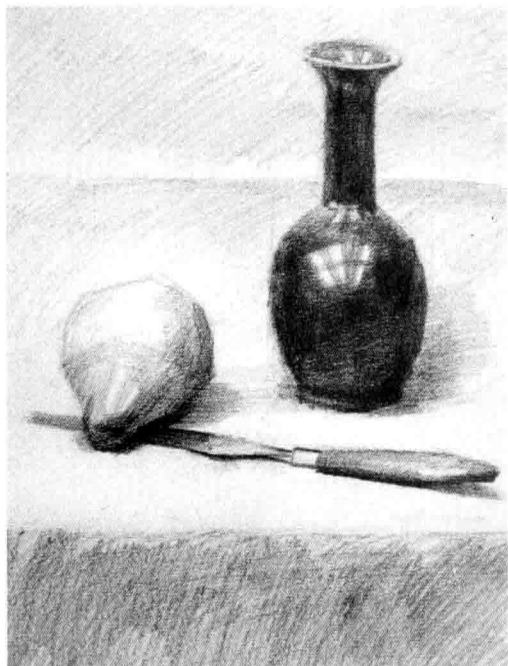
在画这一组静物的过程中，应当始终注意大的黑白灰关系，从最重的画起，保持白色台布的明度，在此基础上，渐渐区别出丰富的色调。

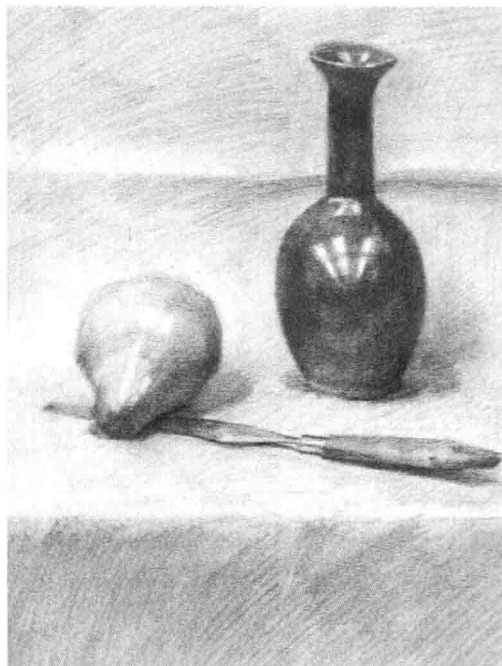
步骤一：轮廓阶段要用大直线“切”形，从轮廓结构出发，大范围的角度，画出形体的结构特征。

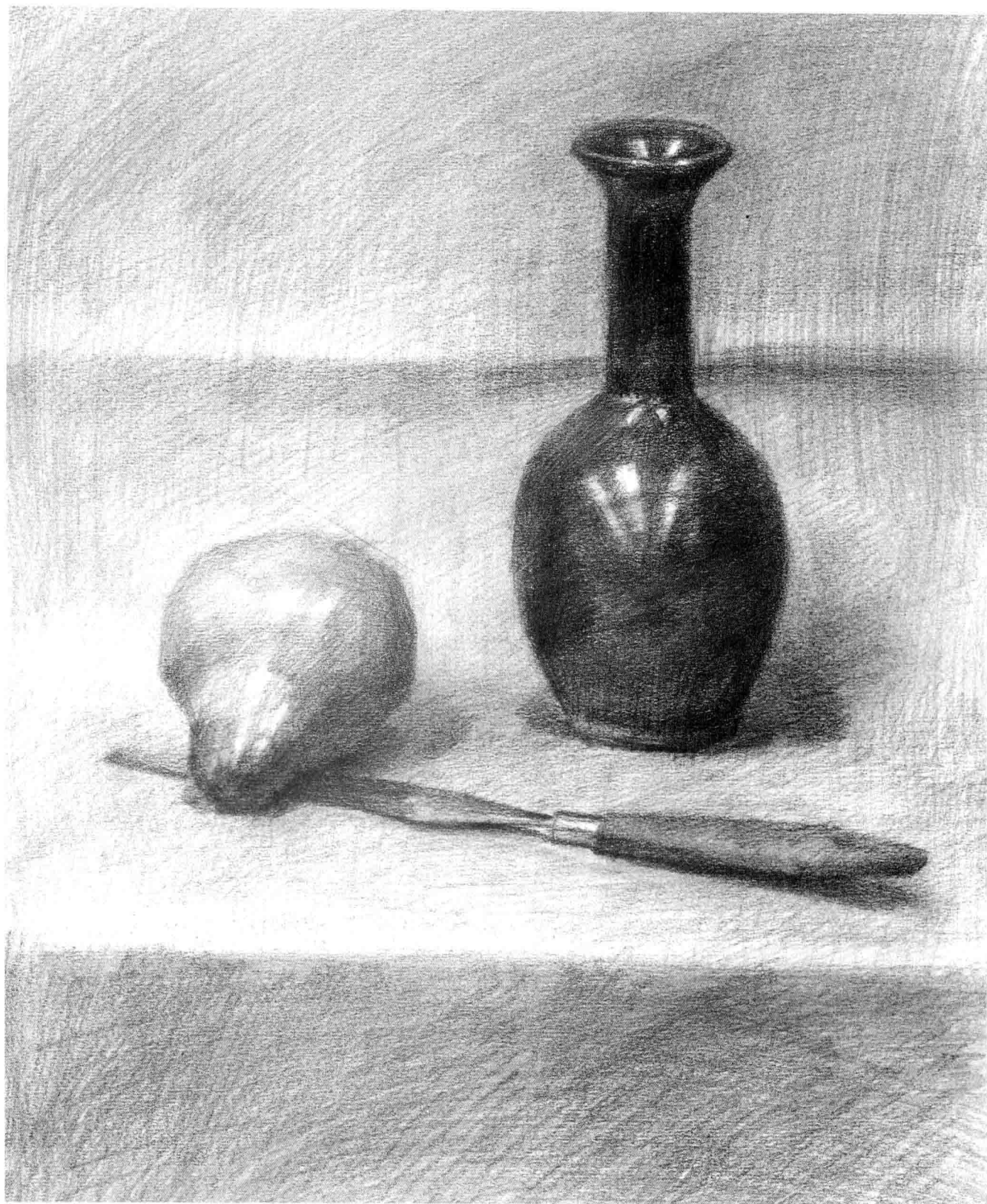
步骤二：这个阶段要注重形体大的体面转折，大的黑白关系；整体地铺设画面大的明暗关系。

步骤三：注重物体的空间状态，色调层次的深入描写要留有余地不得一次画死。

步骤四：通于理解，分析与综合，深入刻画物体局部，在主要的关键的部位多加描写。

步骤五：这个阶段是整体调整阶段，强化大关系，使画面主次分明，各部分细节和谐共存，画面达到整体统一。

《两个陶罐》

素描是一种空间艺术,构图就是考虑如何把形体、黑白等诸因素合理安排在画面空间中。你所画的物体在画中是否大小适当。过大,画面则显得拥挤堵塞;过小,画面萎缩;画的偏上,画面给人顶天之感;画的偏低,又让人有下沉之感;偏左或偏右,都会让人感到失衡而不稳定。

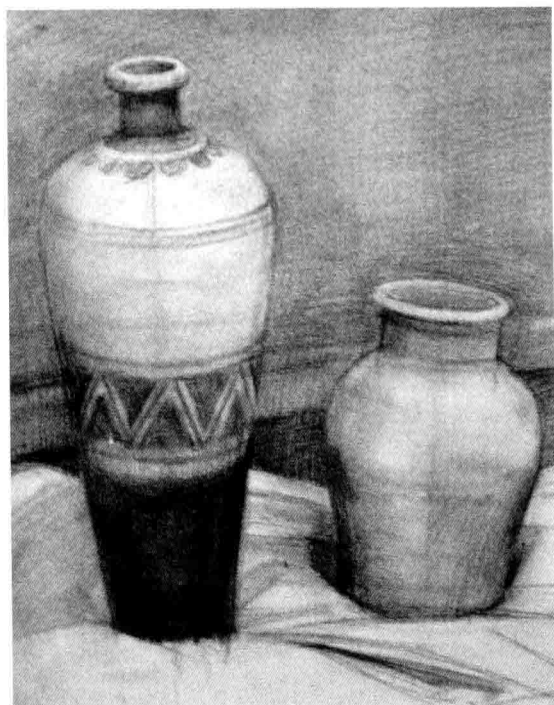
这一组静物虽然只有两个陶罐,大小不同,但是摆放略向两边倾斜,使画面富有变化、充满张力而不呆板。

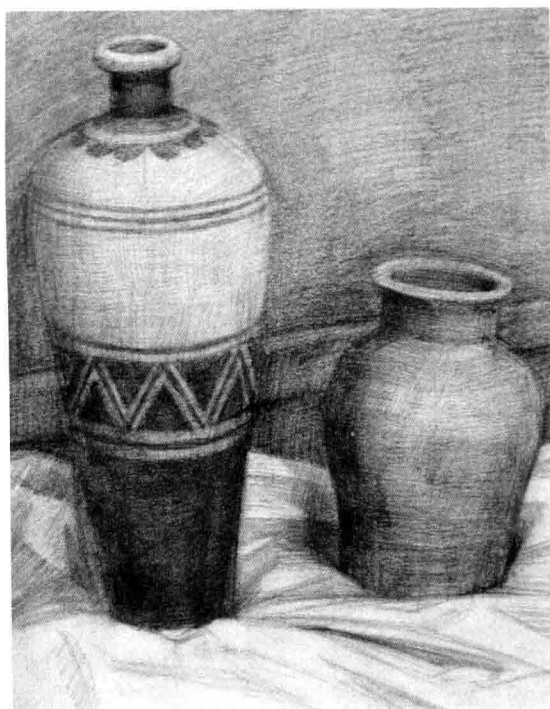
步骤一

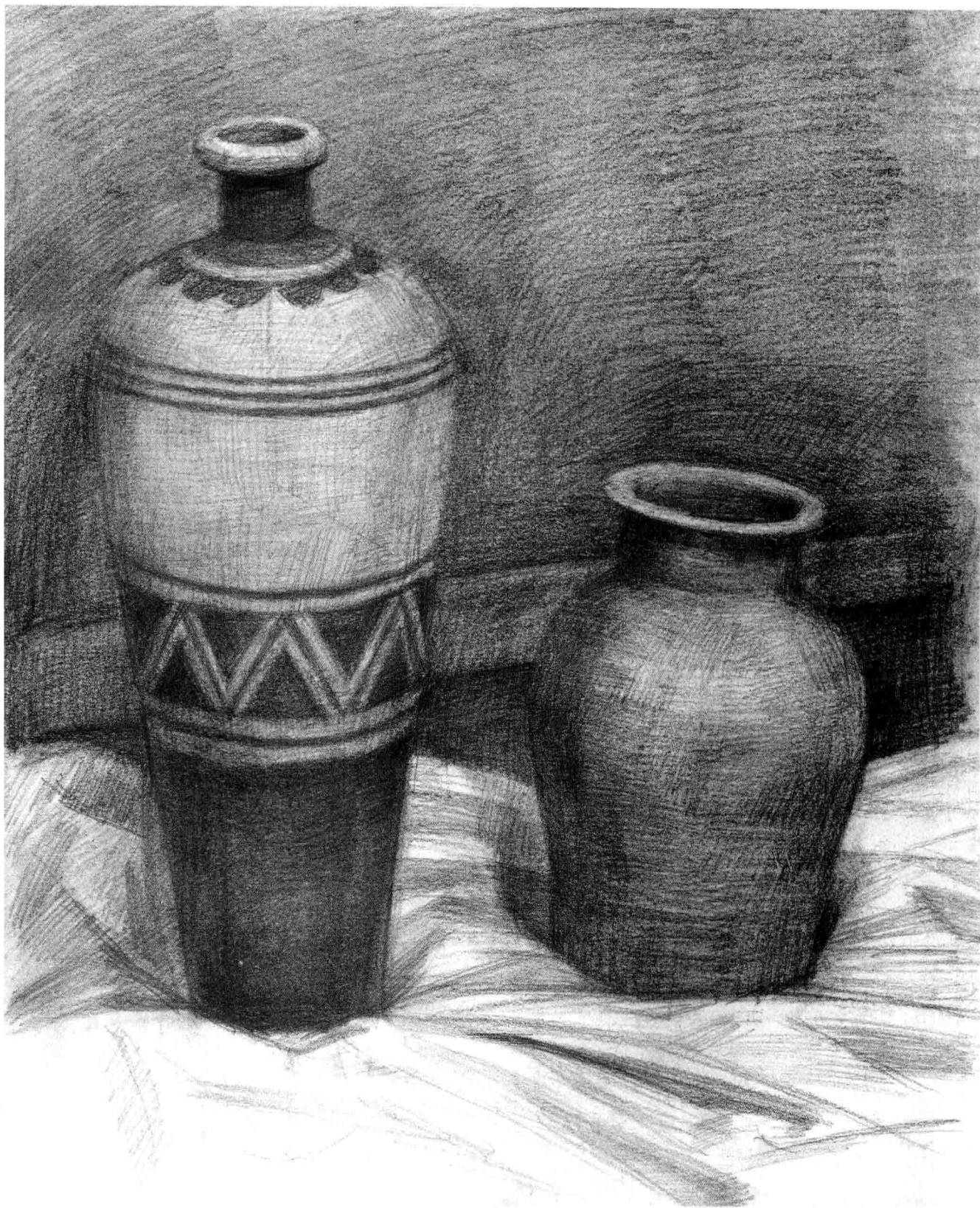
步骤二

步骤三

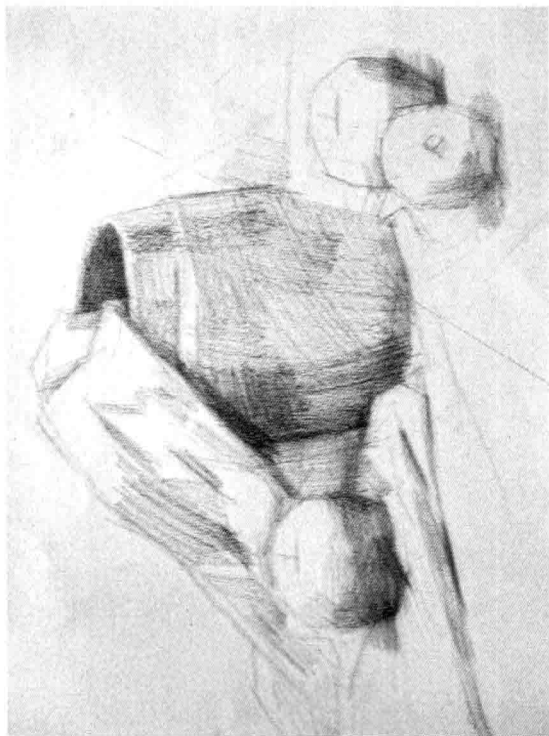
步骤四

完成图

《有苹果的静物》

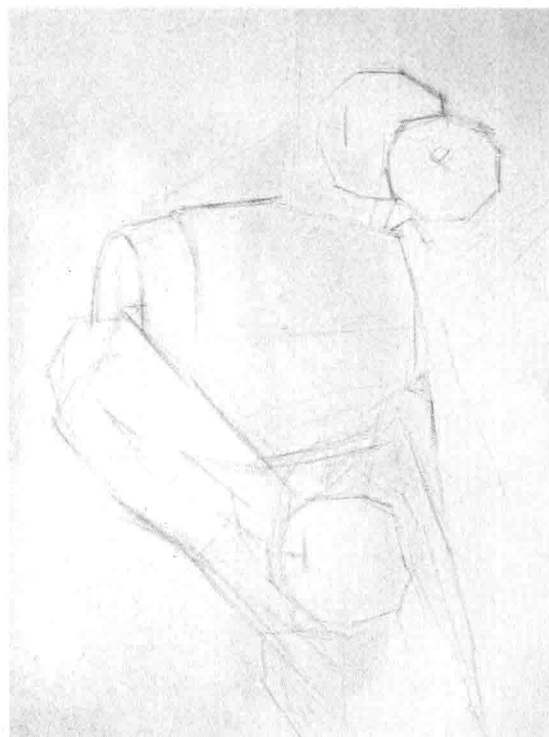
画面的空间表现，除了物体本身的结构关系，还有物体的边缘虚实处理，直接影响画面的空间深度，也牵涉到物体的质量感和画面生动感的表现。包括自身前后体积空间的虚实变化，也有物体在背景衬托中所形成的明暗虚实变化。素描中的虚是实中有虚，虚不等于没有边缘轮廓，一定要注意避免把画面画成无骨无肉，虚中一片模糊。

步骤二：铺设调子要看的全，画的大；黑白关系要响亮。

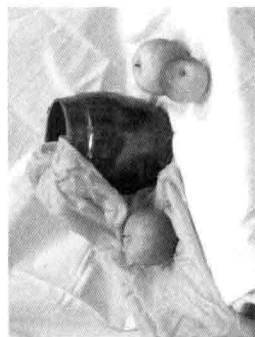
步骤四：深入刻画时调子注意多加区别，使形体饱满，质感形象。

步骤一：确定画面构图，注意主体物的高低、大小、重心等因素。用大的直线、辅助线来寻找形体结构比例位置。

步骤三：画大的空间关系、形体刻画注意“宁方勿圆”调子刻画渐渐向亮面推进。

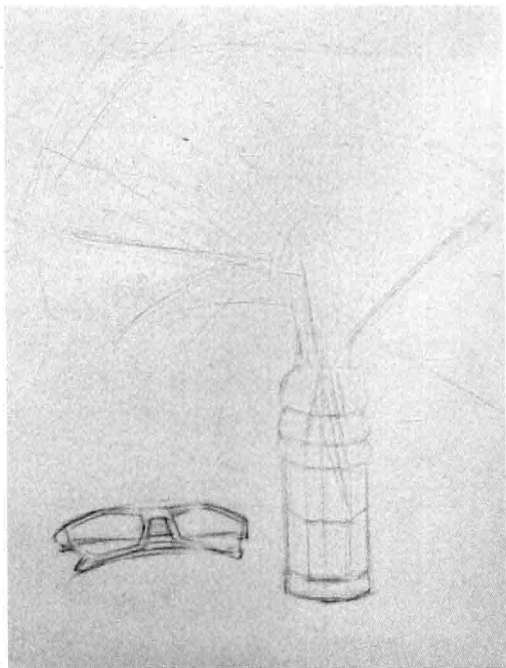

步骤五：调整完成画面，使所画调子达到整体统一。

《花草静物》

辅助线能够帮助绘画者找到正确的比例、透视、结构关系，有的辅助线甚至可以一直保留到画面完成。初学者应当有意的使用辅助线。随着眼力的提高，辅助线更多的是在画者的头脑和眼睛中起作用，很少再表现在画面上。

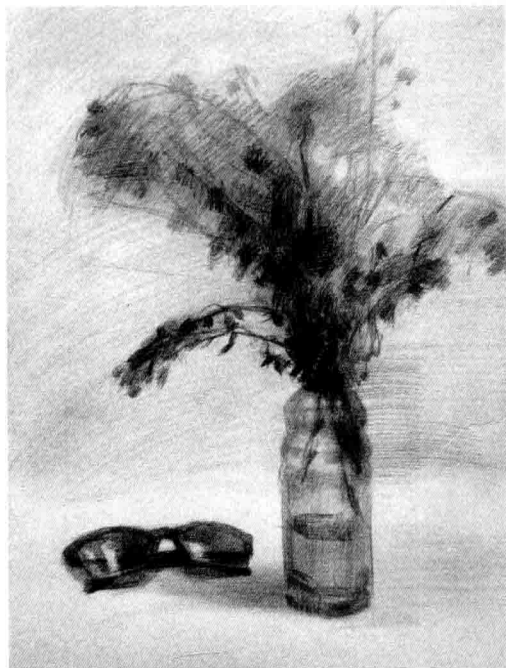
这是以花草为主的一组静物。花草看上去很复杂，枝叶琐碎，细节繁多，但我们在表现它时，要看的大，看的全，概括成几大块来描绘，大块之中再细分小块，突出之处点出少许细节。

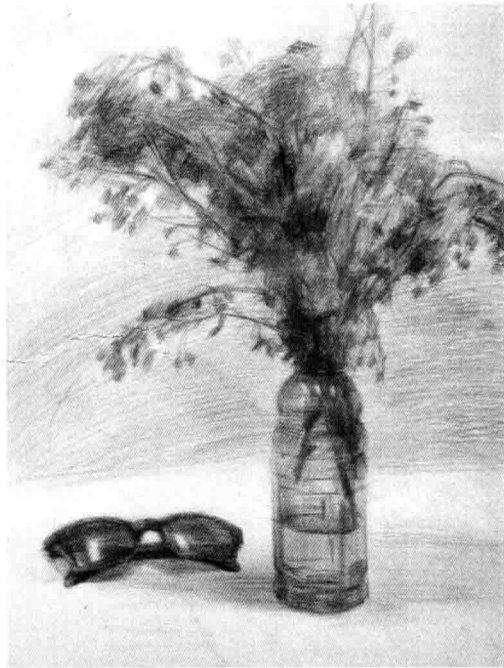
步骤一：确定画面构图，用大直线确定物体的透视、线方向，形体比例。

步骤二：铺设大的黑白调子，区分明暗关系。

步骤三：画出大的空间关系，逐步向较亮调子过渡。

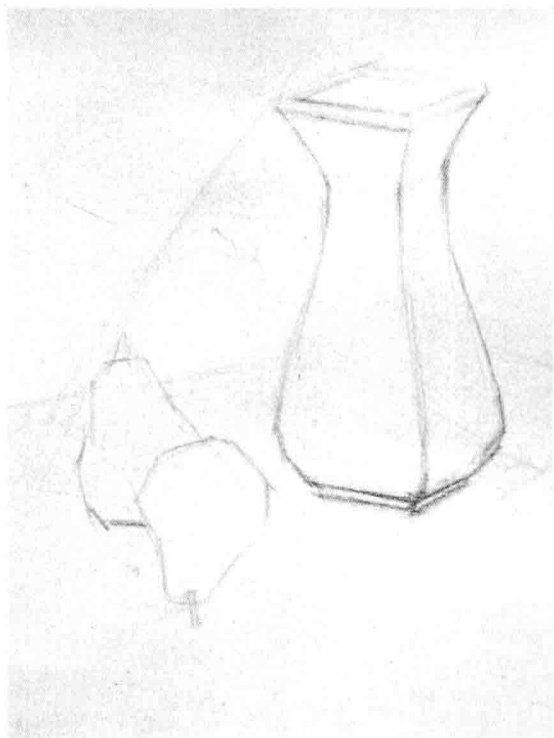
步骤四：深入刻画，尤其是对明暗交接线的刻画；注意细节要看的全、画的大。

步骤五：最后完成调整统一画面，使所有细节达到整体效果。

《方形罐子》

在作画过程中，要经常从远处来审视画面，防止“灰”、“花”、“平”、“糊”等毛病。这些毛病大都是观察方法和调子没有很好的区分造成的。明暗对比不够，就造成灰暗无力，明暗对比过分，则造成生硬。掌握明暗调子的对比——这意味着掌握单色的绘画。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图