

精湛

TOPIC
TEACHING
2017

素描静物

主题教学精湛系列丛书

主编 孔祥涛

编著 张建华

目录

contents

一	知识点	02
二	单体	04
三	结构	18
四	结构到画面	22
五	结构与画面的关系 1	26
六	结构与画面的关系 2	28
七	作画思路 1	30
八	作画思路 2	32
九	作画思路 3	34
十	作画思路 4	36
十一	作品欣赏	38
十二	画面解析 1	64
十三	画面解析 2	66
十四	强化训练	68
十五	静物组合	88

素描静物表现材料和技法

画面的表现技法与材料有着密切的关系:铅笔作画线条清晰明确,色调细腻且层次丰富,较易修改;炭笔作画具有亚光效果,容易让画面的黑白对比强烈,但不易修改;橡皮擦则是一支“白笔”,合理的运用可使画面更加丰富。熟练掌握各种材料后就能根据其特性做出不同的效果。在素描静物作画中,线的技法是最常见的,还有擦、揉、抹、点、刮等。

常用的作画材料有铅笔、炭笔、擦笔、木炭、炭精条等多种材料工具,所产生的效果也各具特色。

1. 铅笔作画: 其特点是线条清晰鲜明, 色调细腻, 层次丰富且变化微妙, 易修改, 富有光泽; 其次, 铅笔从硬到软, 铅质比较齐全, 对塑造物体的质感有一定的优势, 也是最普通的作画工具。
2. 炭笔作画: 其特点是具有亚光效果, 容易使画面黑白灰对比关系强烈, 塑性强, 但不易修改。
3. 木炭作画: 其特点是可营造浓郁的画面氛围, 节奏感强烈, 富有变化, 黑白灰关系明确, 使画面安静而富有情感。

2. 炭笔作画: 其特点是具有亚光效果, 容易使画面黑白灰对比关系强烈, 塑性强, 但不易修改。

3. 木炭作画: 其特点是可营造浓郁的画面氛围, 节奏感强烈, 富有变化, 黑白灰关系明确, 使画面安静而富有情感。

运用富有变化与具有空间意义的线条,利用它的走向、长短、粗细、强弱、松紧、虚实等关系以及它们之间的组合关系,能够表现物象的形体结构、透视关系、空间关系及其物体的质量感,同时能够表达作者的个性和对形象的独特感受。线条是极具说服力的绘画语言。它具有丰富的表现力和形式美感。

透视的理解

当我们在一个固定位置（即视点）观察处在不同方位、距离远近不等的物体时，我们看到相同大小的物体呈现出近处物体大、远处物体小的现象，有的在视觉上还出现形状变化，这就是自然空间中存在的一种近大远小与形状变化的透视现象。

经常用到的透视术语有:

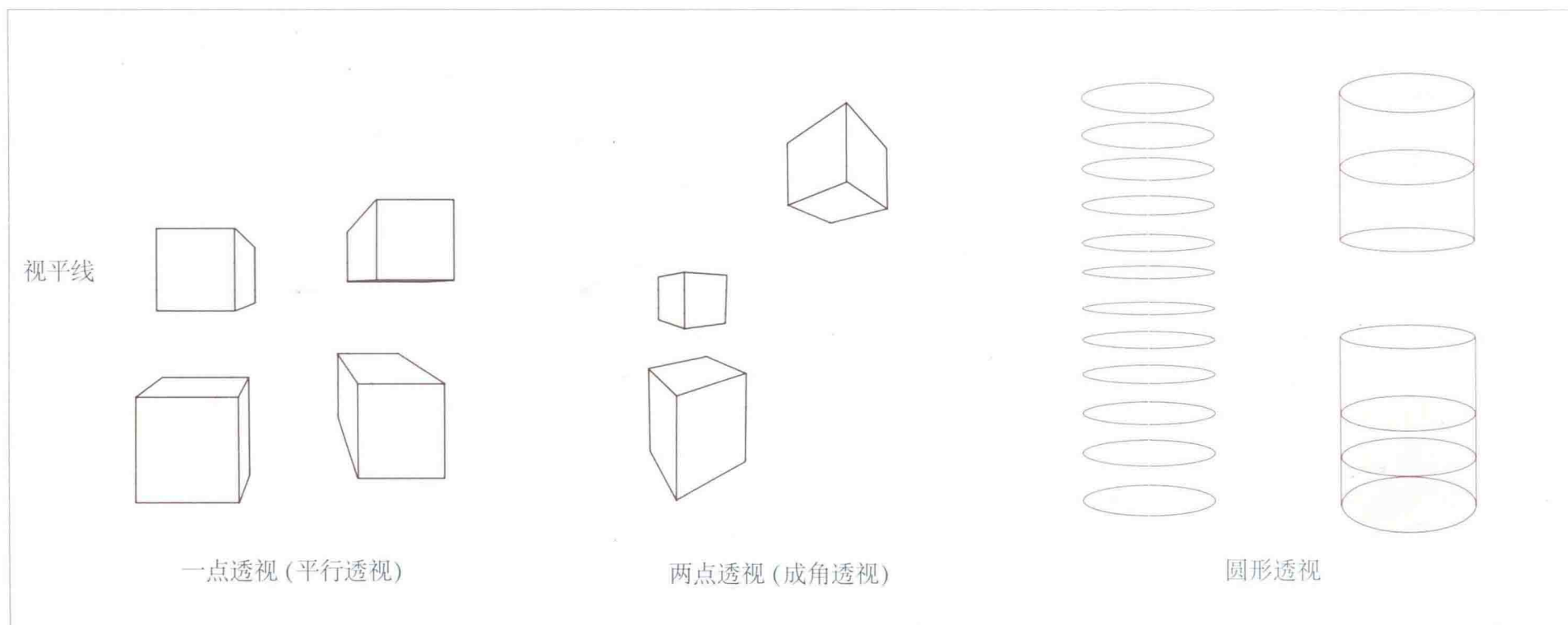
平行透视,六面体有一组边线与画面平行,形成平行透视关系,产生一点透视。(如下图左)

成角透视, 六面体有一组边线与画面成角, 形成成角透视关系, 产生两点透视。(如下图中)

圆(弧)形透视(如下图右)

透视是一种对所见之物进行空间立体描绘的方法，也就是在二维的画面上表现出三维的立体效果。人们在观察物体时，物体的形状、颜色和体积会因距离的不同而呈现出不同的透视变化。如果不理解透视，我们就无法准确地表达出空间感，在研究透视时，必须具备三个要素：眼睛（视点）、物体和画面。这三者之间的关系决定了画面透视的最终效果。

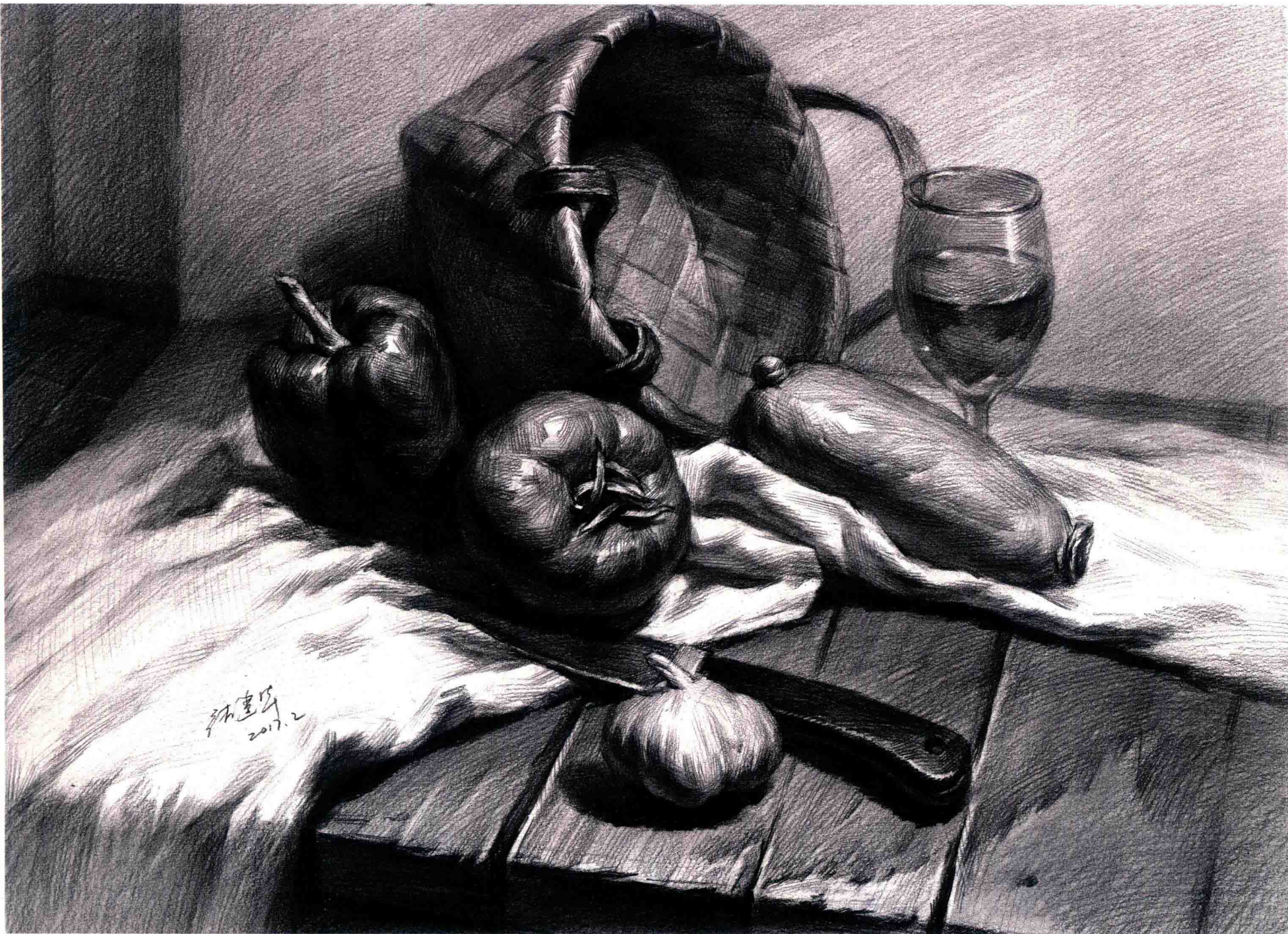
素描静物的透视变化与素描几何形体相同。在描绘静物时,一定要注意物体各部分细节要符合整体的透视关系。圆形在空间中的透视变化则主要通过弧度的大小来表现。这里我们应该注意,两点透视和三点透视中的圆弧,经过对角线和中线分割后的两部分并不对称,离视点近的弧度大,离视点远的弧度小。

素描静物作品是素描学习之初的基础科目，理清画面中的各类关系，对于学生深入理解素描有至关重要的作用。如今的考试中也仍有许多在考察素描静物为主的专业。学好素描静物势在必行。

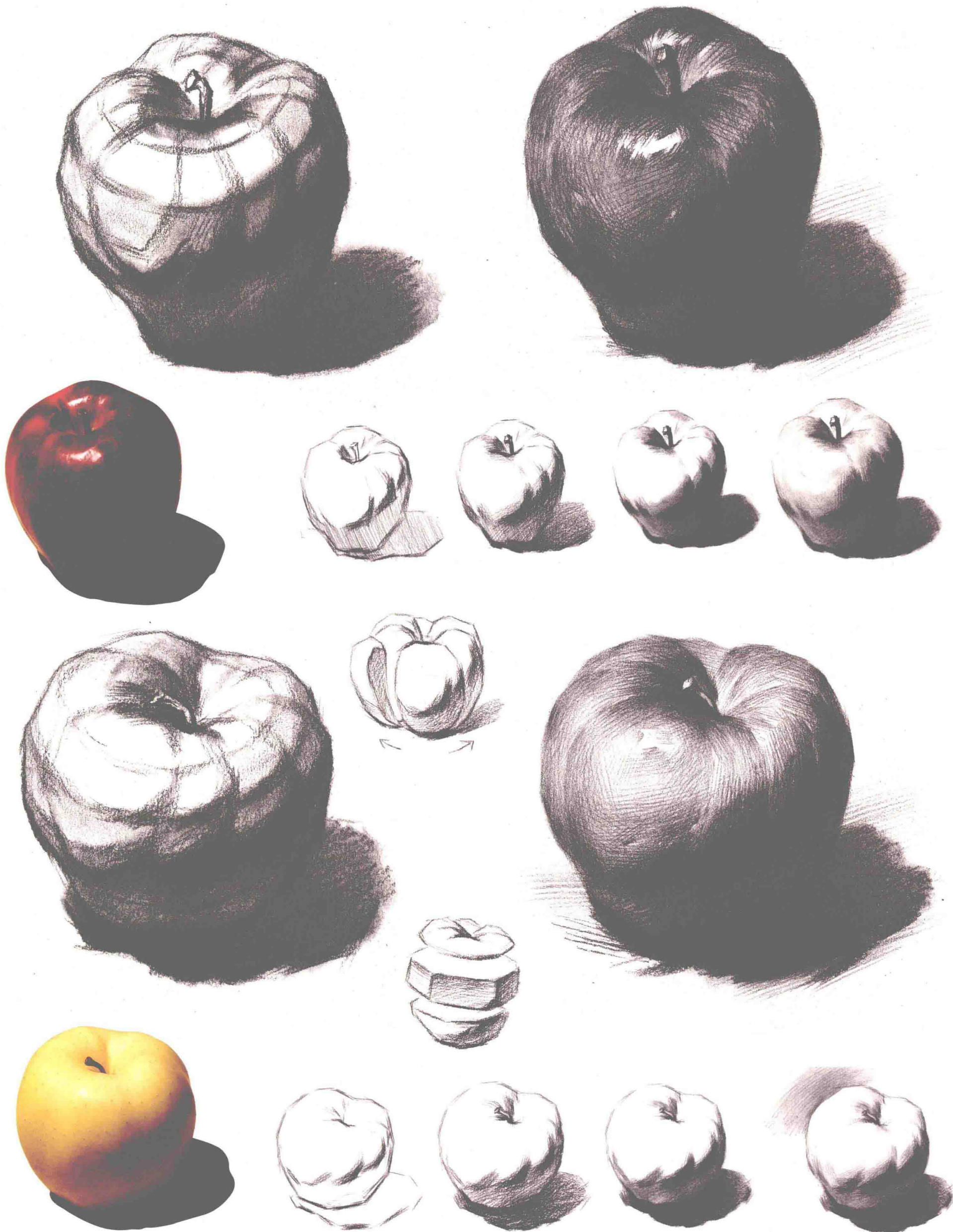
参照静物照片作画时，要有作者主观的取舍和判断，并不能完全照抄。好的静物照片会从物体的基本构图、摆放、光影、形体等方面提供参考，处理画面关系还是得靠作者自身的素描修养和经验。

静物照片选自 2017 主题教学精湛系列丛书《精湛 素描静物照片》

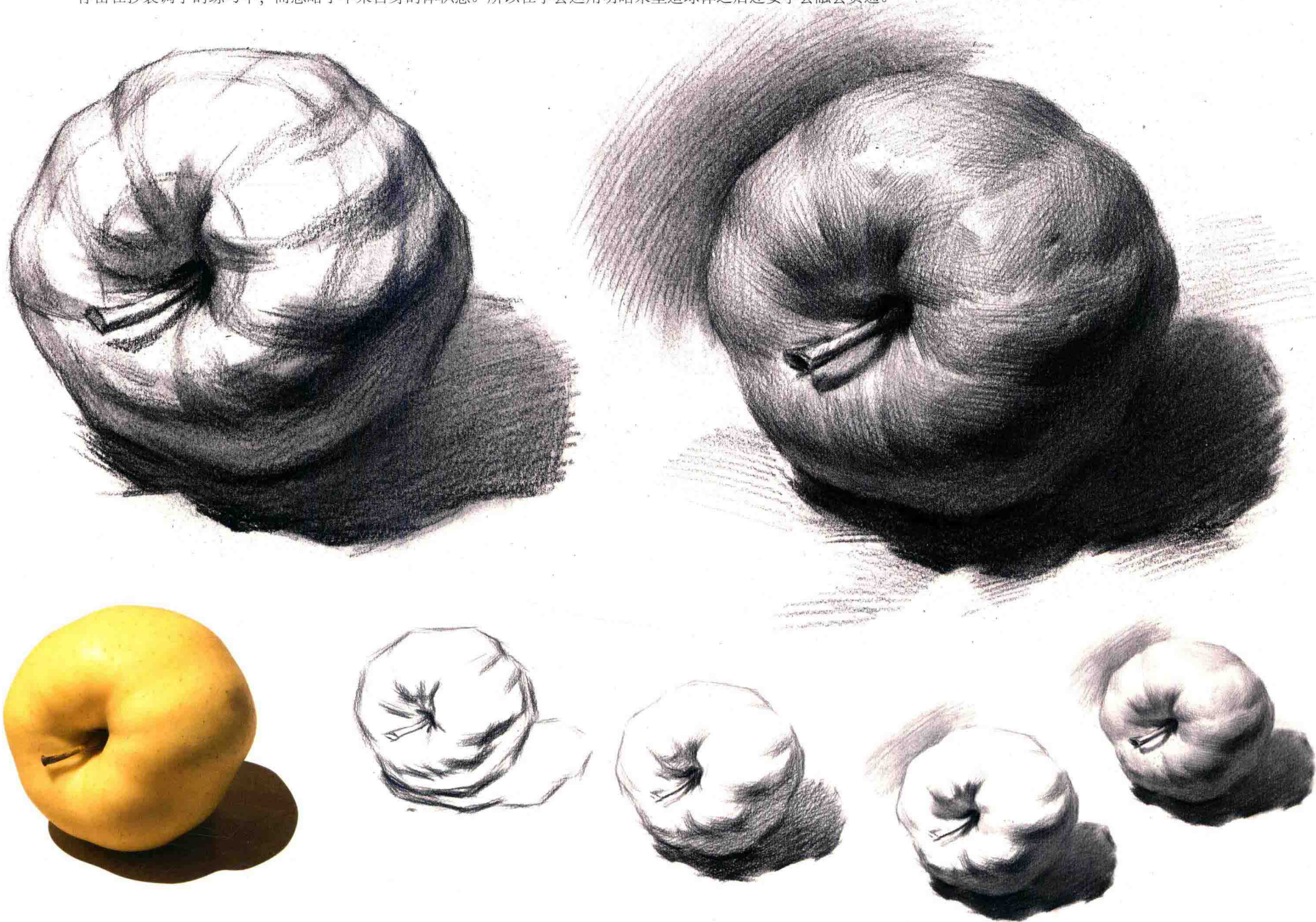
苹果是最常见的水果之一，也是考试中最常考到的内容。苹果作为带蒂的水果种类之一，其造型较为坚固，水分没有西瓜那么充分，表皮通常有微弱的丝状纹路，表皮颜色有粉红、红色、黄色和绿色，在作画时要注意固有色的区别。

苹果表面比较平滑且少量高光，要画出苹果的质感和结构转折，就要在空间表现上把握对象黑、白、灰的明度关系，注意线条的方向感，色调尽量通透、干净。要塑造出苹果果窝的空间感，就必须区分出受光面和背光面，才能表现内部凹进去的转折变化。

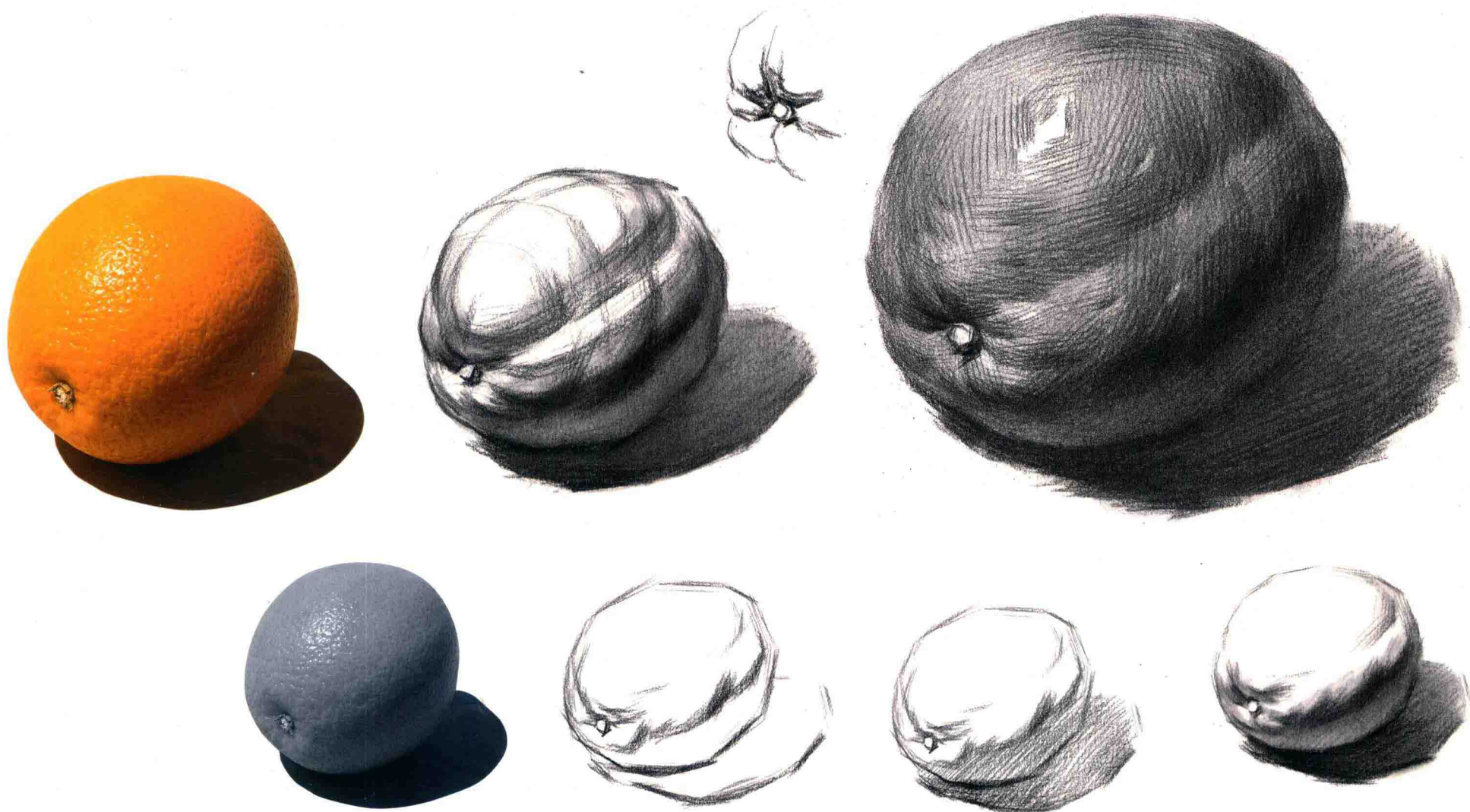

塑造苹果其实就是在画一个球体，只不过是一个不规则的“球”。苹果的明暗规律与球体是一致的，塑造地球仪时我们借助代表经度和纬度的线，同理，也可以从纵向和横向认真地分析苹果的形体走向，将苹果的形体塑造出来。

随着后面课程的深入，会有更多的球形物体出现，以及球形与其他形状的几何体结合的物体。假如我们没有强烈的形体与空间意识，就很容易只停留在抄袭调子的练习中，而忽略了苹果自身的体积感。所以在学会运用明暗来塑造球体之后还要学会融会贯通。

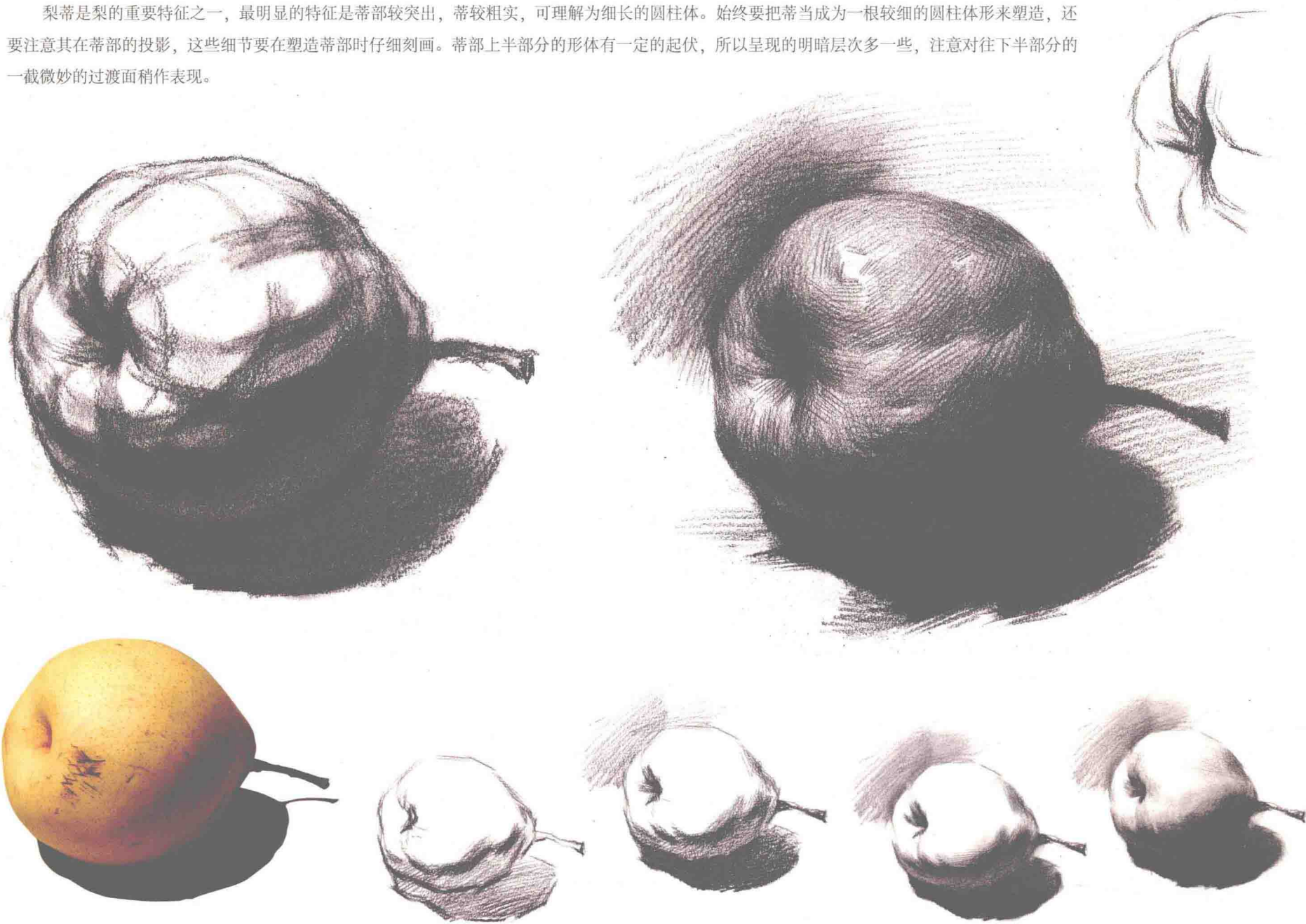

橙子的形体也较为接近球体，虽然没有梨子两端变化那么大，但也有比较突出的形体结构，不注意这些就很容易画得简单。刻画时要在平滑的表面下找出关键的几处转折，强调其结实的形状。橙子的表皮有起伏不平的小疙瘩，整体上有不规则的体块拱起。想要将橙子表现得自然，这两个特点不能轻易放过。

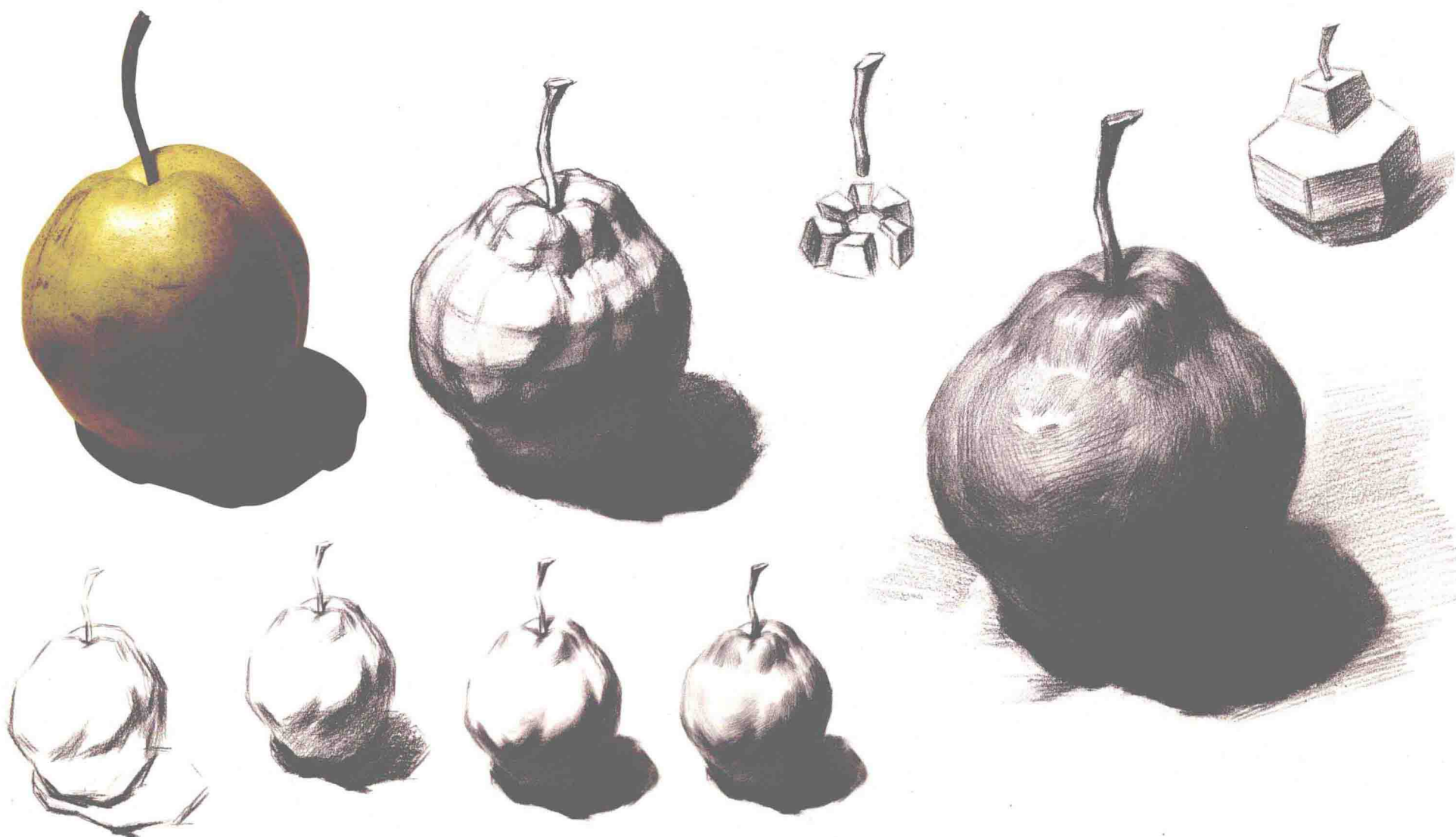

梨子 的外形并非完全左右对称，仔细观察，我们可以看到其外形具有细微的起伏和变化。梨子的形体扎实圆润，两头略微呈尖状，在表现时，注意其形体特征。梨子的蒂较长，在画面的构成上以“线”的形式起到视觉牵引的作用，增强了画面的丰富性和生动性。

梨蒂是梨的重要特征之一，最明显的特征是蒂部较突出，蒂较粗实，可理解为细长的圆柱体。始终要把蒂当成一根较细的圆柱体形来塑造，还要注意其在蒂部的投影，这些细节要在塑造蒂部时仔细刻画。蒂部上半部分的形体有一定的起伏，所以呈现的明暗层次多一些，注意对往下半部分的一截微妙的过渡面稍作表现。

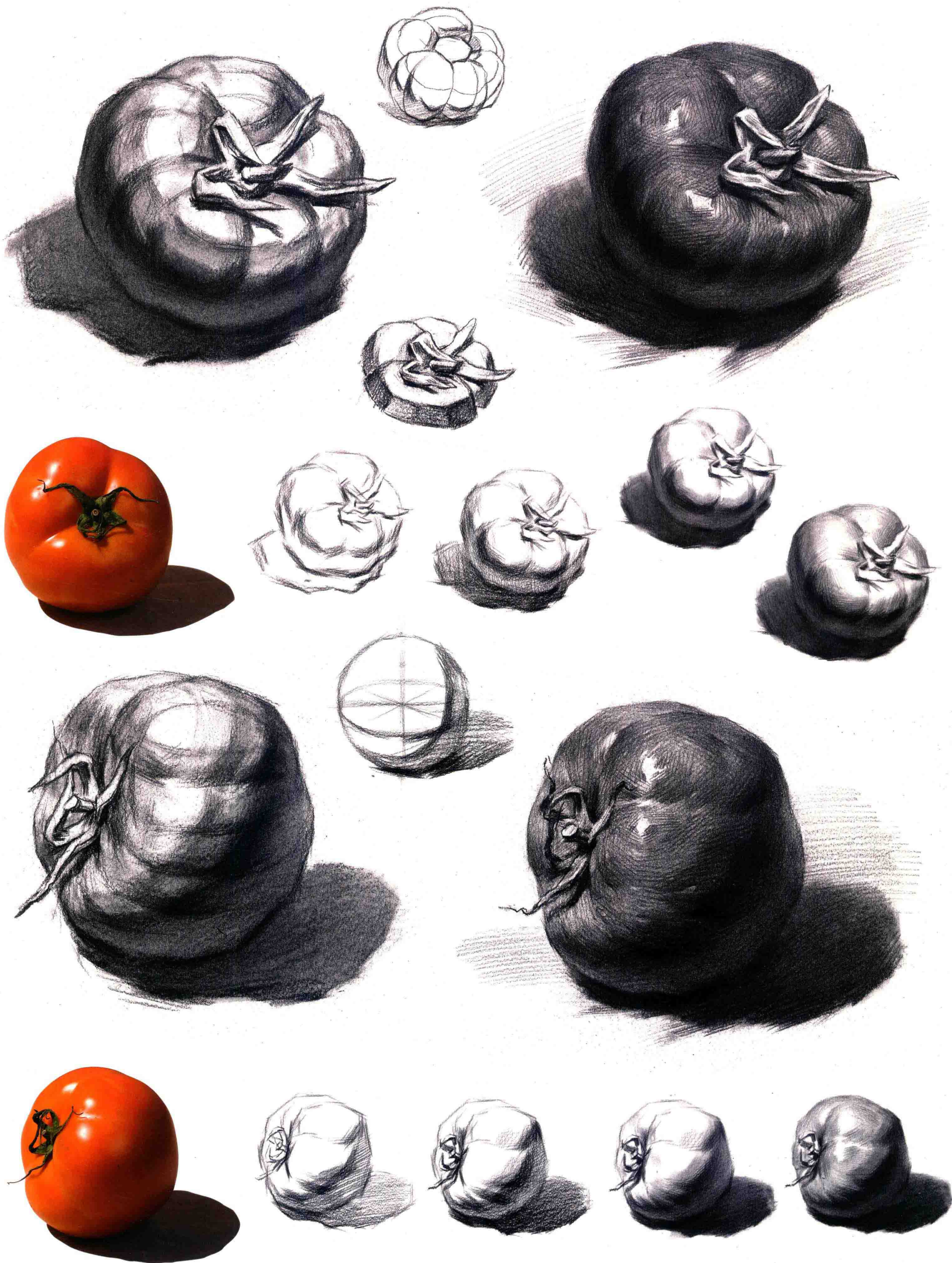

步骤分析：1. 起形时先用线条来概括形体，找到明暗交界线和投影的位置。2. 交代明暗关系，刻画蒂部的形体结构。强调明暗交界线的虚实变化，加强投影。3. 将明暗交界线上的虚实关系表达出来，加强亮、灰面的过渡。4. 完成画面，明确高光的形，注意其反光要通透，其蒂部的投影也不容忽视，注意梨的投影不应刻画过多，也应该有轻重之分。

西红柿

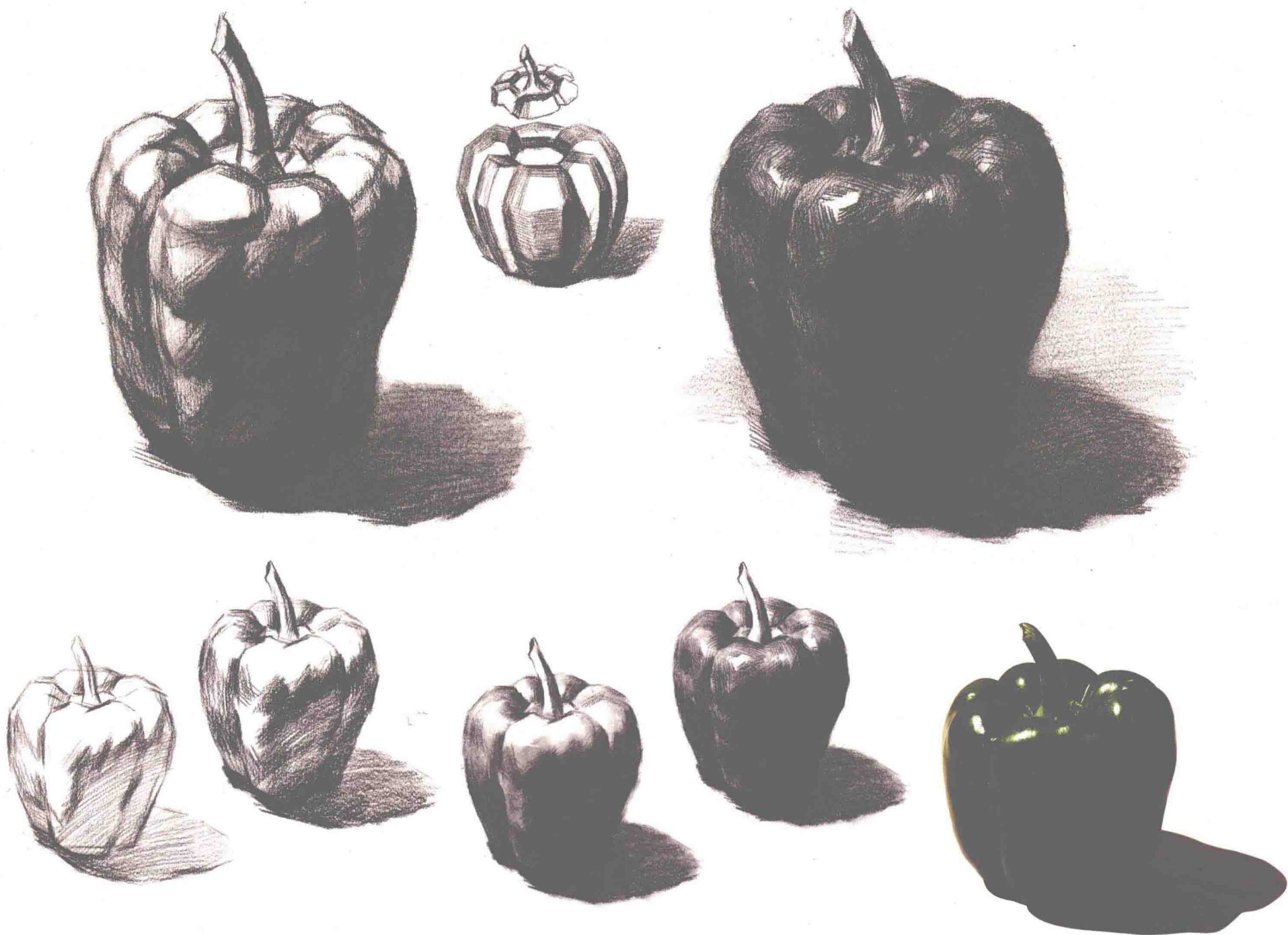
色泽鲜嫩，晶莹剔透，形体非常饱满，顶部凹槽明显，类似于一个有竖向凹槽的球体，故在刻画时，要将其饱满的球体体积表现出来，找到明暗交界线的位置及大小。要注意的是明暗交界线上的虚实变化，由于西红柿表面有一些凹槽，所以在刻画时要将明暗交界线与凹槽结合起来作画，千万不要简单地概括为一条线。

菜椒

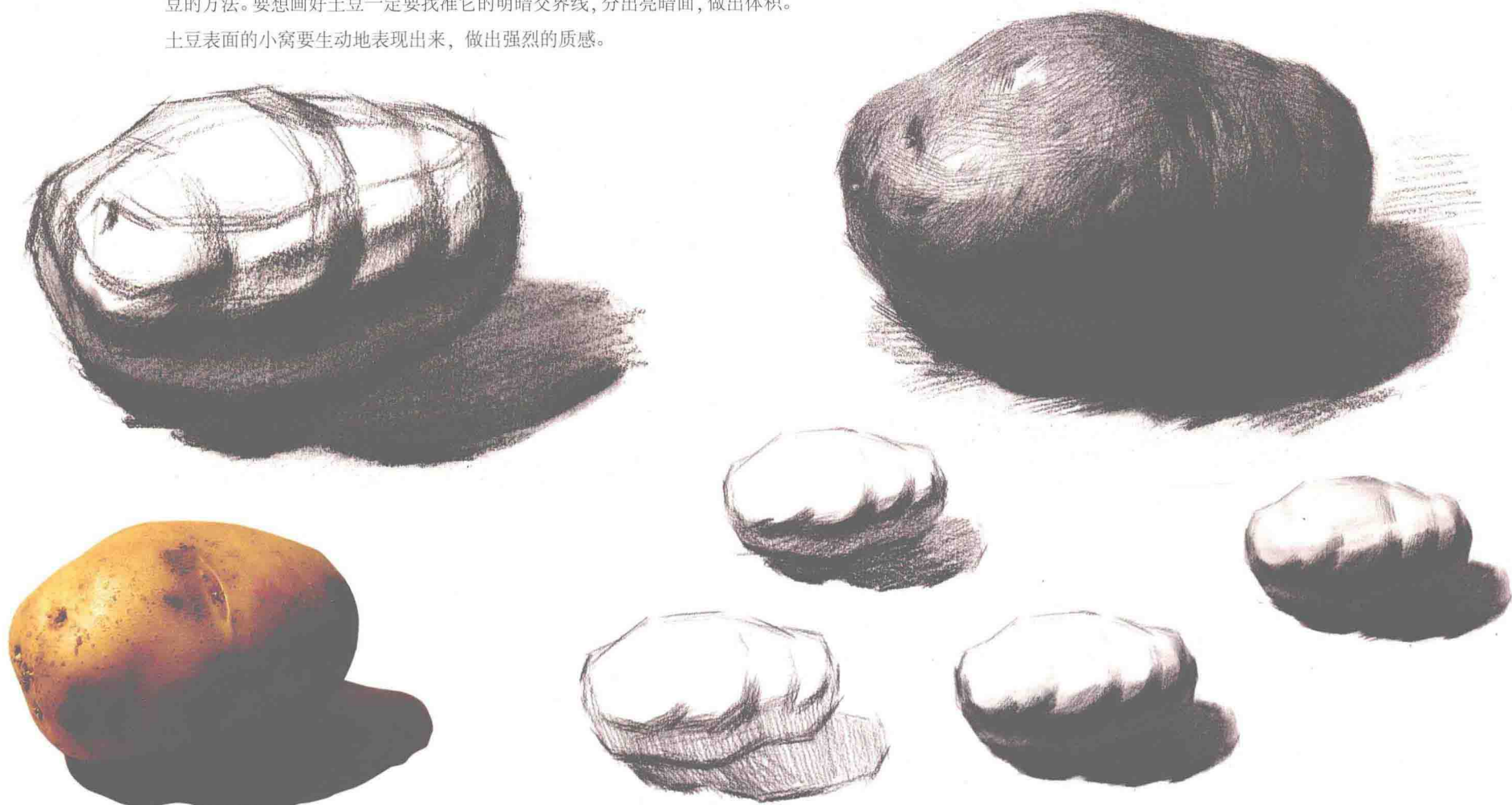
菜椒的形可归纳为圆柱体或棱柱体，其调子的深浅对比跟它的结构起伏及光源是有联系的。菜椒表皮细腻、有光泽，塑造细节时要重点表现高光部分的细节和反光的透气感，需注意不同位置高光的强弱。菜椒蒂部的粗糙质感可用深浅不一的琐碎线条表现，使其与果实部分的质感形成对比。

刻画菜椒时要注意大的空间转折和虚实对比，虽然菜椒的造型看起来有些复杂，但总的可分为亮、灰、暗三大面，再到这三大面里去找小的造型。明暗关系要强烈一些，抓住菜椒的明暗交界线，有了它，菜椒的空间感才会强烈。弯曲的柄增加了菜椒的生动感。

土豆

土豆为考试中常见的内容之一，平时要多多练习，掌握好表现土豆的方法。要想画好土豆一定要找准它的明暗交界线，分出亮暗面，做出体积。土豆表面的小窝要生动地表现出来，做出强烈的质感。

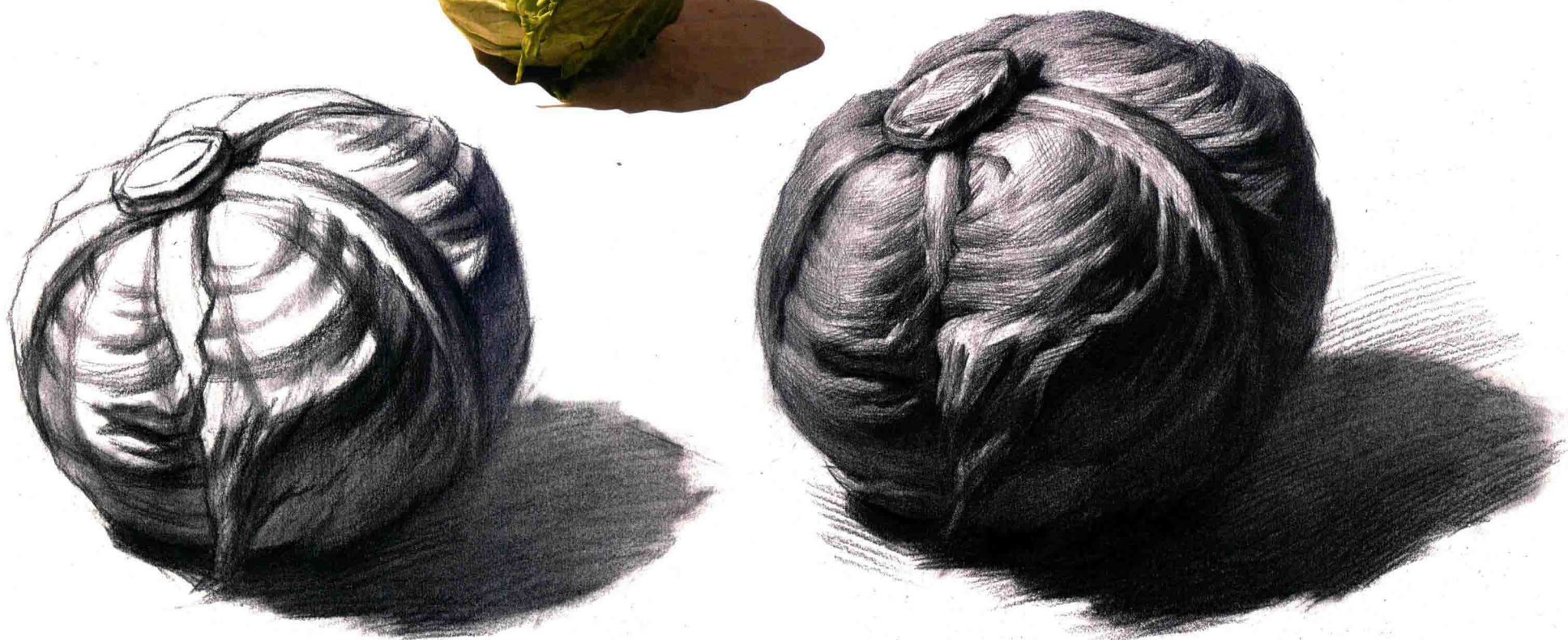
洋葱 是蔬菜类静物写生和默写中常见之物，洋葱的形体类似于一个球体，形体相对规律，色泽呈紫色，表皮比较光滑，有一定的反光和高光。

洋葱表皮上有微弱的纹路，类似“经线”，在我们刻画时，要把握住洋葱的固有色和纹路所传达的质感，从整体出发，不要拘泥于小节，将洋葱的质感表现出来。

包心菜

造型类似于球体，外形较松动，菜叶附着这个形体上，向里包裹或少许向外翻卷，它的结构穿插复杂，刻画的时候需要概括。注意菜叶边缘翻卷的感觉，画的时候用笔需要松动，但从整体出发再切入局部。

白菜

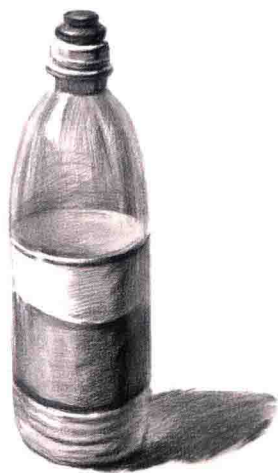
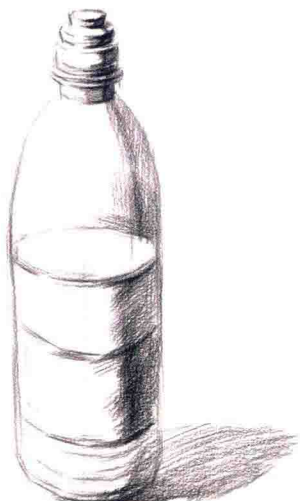
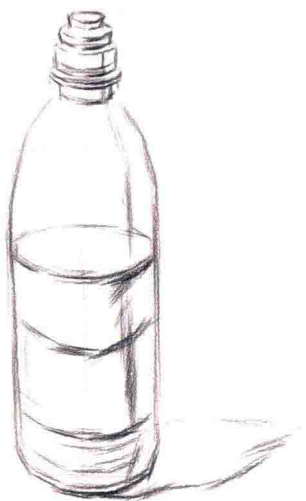
质感的表现尤为重要，底部的切割扁平，根部有大的转折关系，叶片较大且层层包裹，菜叶柔软，边缘线参差不齐。具体塑造时我们应注意：菜帮的造型要严谨，用笔要干脆，菜叶柔软，转折较多，尽量用细碎的小线条来刻画转折，叶片表面的经络较多，要抓住主要的，舍去次要的。

白菜由一层层的叶片包裹而成，外形似圆柱体的形体特征，在起稿时，可以用圆柱体的形体进行概括，此时要注意透视上近大远小的关系。

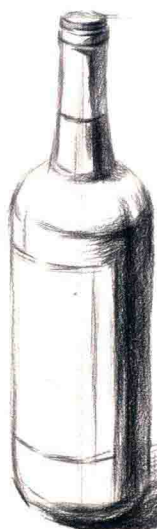
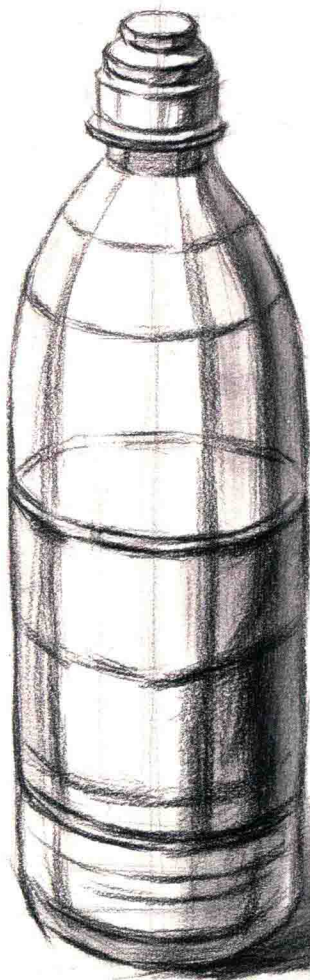
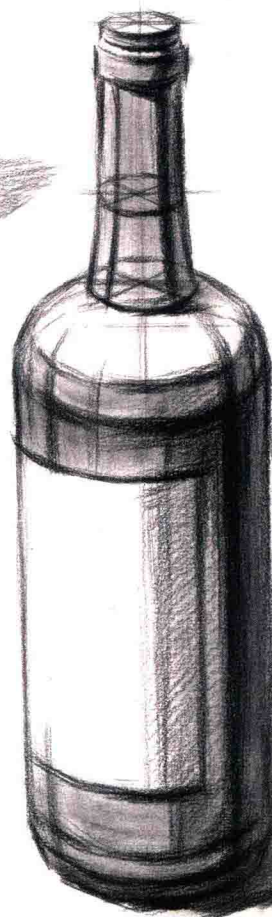
步骤分析：1. 理清白菜形体结构，然后对其进行分组概括。用简单的线条勾勒出基本的外形，用笔应放松。2. 将其概括为两到三个块面，此时投影部分应一起铺出。3. 深入刻画时，应将菜叶和菜帮部分清晰化，条理化，先整体再局部。丰富亮、灰、暗各层次的颜色变化，使白菜的层次丰富、颜色变化微妙。4. 着重刻画明暗交界线周围的菜叶，完善根部的形体关系，完成画面。

步骤分析：1. 用简单的长直线概括出矿泉水瓶的高度、宽度、以及各部分的比例关系。交代其形体结构，表现出明暗交界线以及投影的位置。2. 概括物体的黑白灰关系，由于矿泉水瓶的通透性，整体的调性主要为高明调，而画面中最重的色块主要集中在商标的花纹和瓶盖上。3. 注意表现液体、塑料以及商标不同的质感，液体部分对可见背部商标的折射、瓶盖的细节和高光的位置大小，这些局部细节需要认真仔细地刻画。4. 调整画面，加重暗部，提亮亮部，注意物体的空间转折关系和节奏感的把握。

矿泉水瓶

是装有透明液体的塑料瓶，色调较为清雅，属于亮灰的调性，在刻画时，不要被表面凌乱的高光所吸引，抓住主要的高光，使画面协调统一。

玻璃器皿

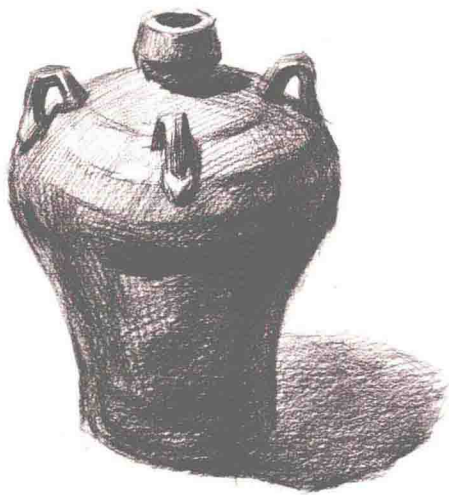
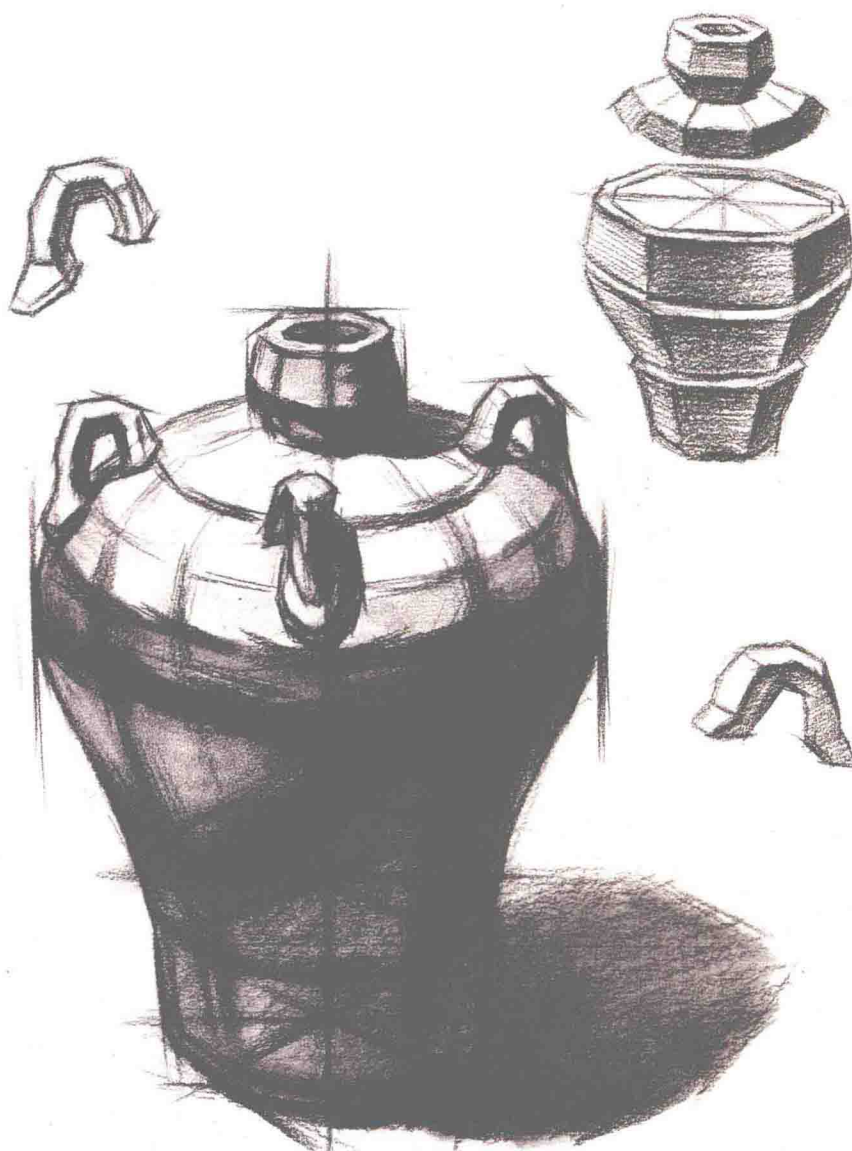
是常见的静物种类之一，玻璃器皿材质特殊，通常有啤酒瓶、玻璃瓶等形式呈现。玻璃器皿在塑造上结构较为严谨，形状各异但都离不开圆柱体等几何形体范畴，所以在刻画时我们可以将其概况为几何形体，再去寻找其中轮廓线的弧度，注意在刻画玻璃器皿时要统筹全局，不要拘泥于小节，否则画面就会出现“乱”、“花”等问题。

重色陶罐

在重色陶罐作画时，我们首先应对透视关系有一定的掌握，然后对基本的形体有所感受，依据物体的基本形体对物体进行结构剖析，找出物体的结构和明暗交界线，依据明暗关系对物体进行块面划分，应将投影部分归纳于暗部之中，形成一个整体进行作画，这样方便使得物体塑造愈加统一，关系更加明确。

深色陶罐是我们平时练习最为频繁的题材，也是考试出现频率最高的题材，它能够体现画者的基本造型能力和物体质感的表现能力，同时深色陶罐又较容易展现画面关系，所以深色陶罐一直是我们练习素描静物的重要题材。

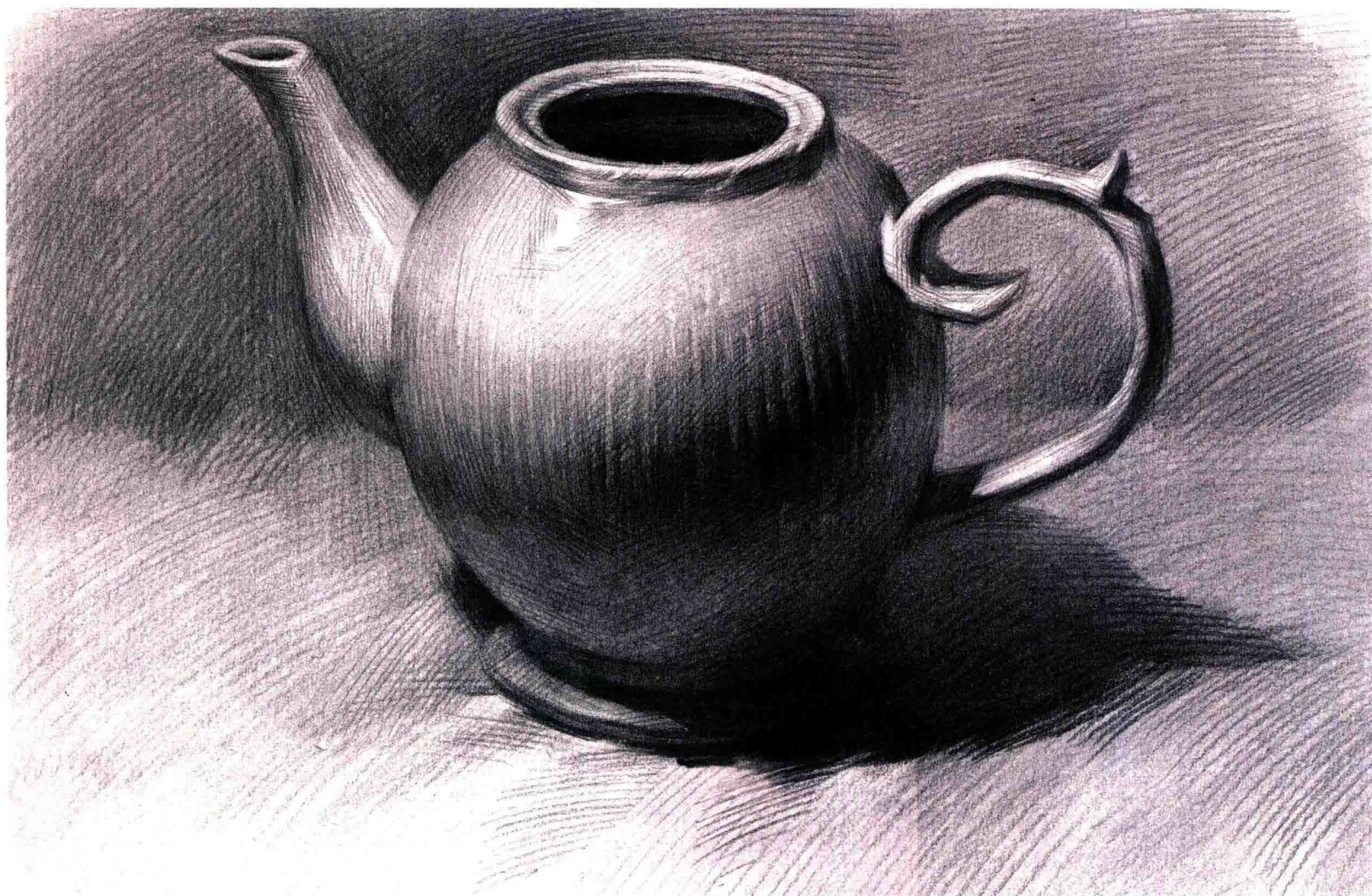

步骤分析：1. 用简单的线条勾勒出陶罐大致的外形和形体结构。2. 依据光源的变化分清陶罐的亮暗关系。将亮、灰、暗部分之间的变化应明确自然。3. 丰富亮、灰、暗三部分之间的层次关系，用笔不要零乱、琐碎，排线处理要自然得体、虚实有度，使其颜色变化更加丰富。4. 注意其边缘线的变化，联系到与周围物体的关系，处理好反光、高光，准确表达陶罐的质感。

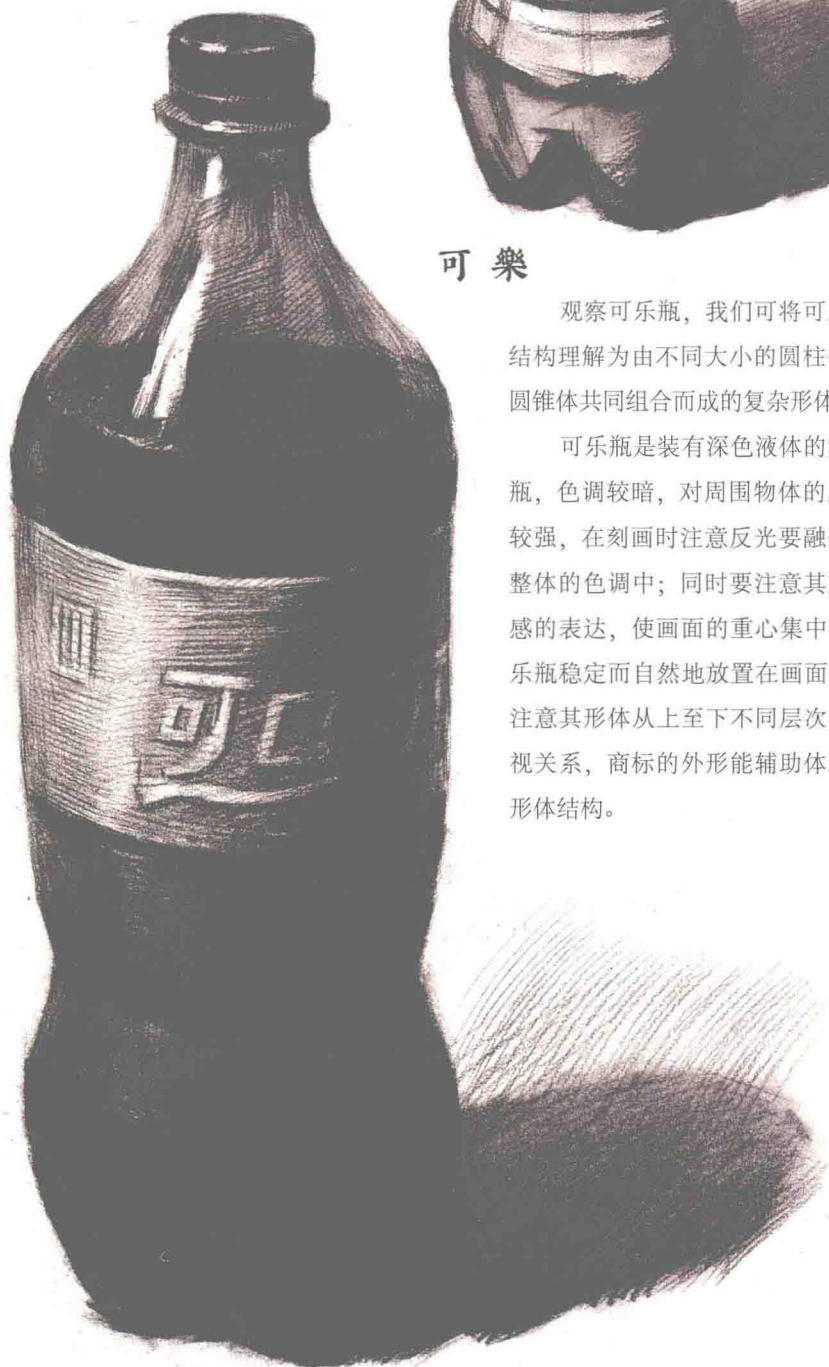
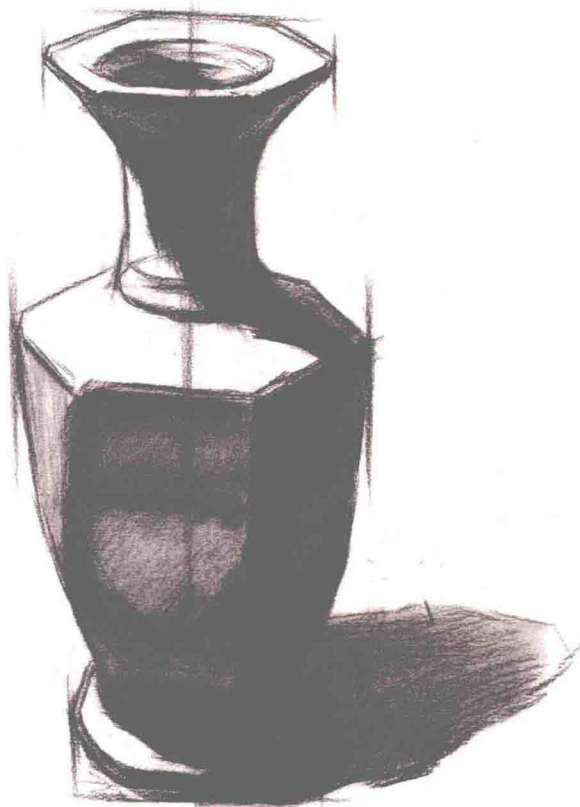
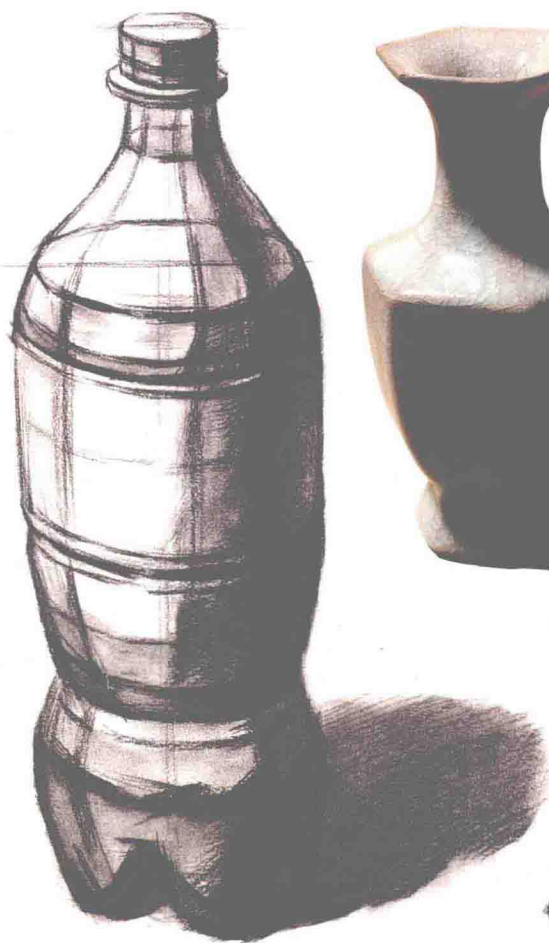
浅色陶罐的作画较重色陶罐而言略有难度，在塑造时应注意物体用色的通透程度，它不像重色陶罐那样对比强烈，而是对比较为柔和的静物，受周边环境影响较为严重，暗部的颜色变化应贴切，反光的边缘应自然，同时边缘的处理应注意与周边环境的结合与区分。浅色陶罐能否画好，是体现一个考生是否具有较强综合能力的重要体现。

步骤分析：1. 观察物体，分析其属性，有意识地归纳块面关系。用简单的线条勾出物体的形体结构和投影位置。2. 依据光源的变化分清物体的明暗关系，从暗部着手铺出物体的颜色，以及投影的颜色。3. 将物体分清层次，亮、灰、暗部三者之间的变化应明确自然。4. 加强物体的塑造，注意物体质感的表现。

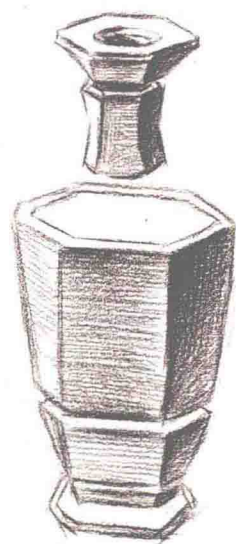
由于浅色陶罐色泽较淡，一般情况下重色块主要集中在罐口内里，罐颈暗部上，当陶罐有把手或壶嘴时，这些地方具有体积感，固其暗部也是最重的色块；若浅色陶罐放置在浅色衬布上，要注意它们在亮灰层次上的对比，不要将它们放在同一个明度上，否则画面将会失去重心。

可樂

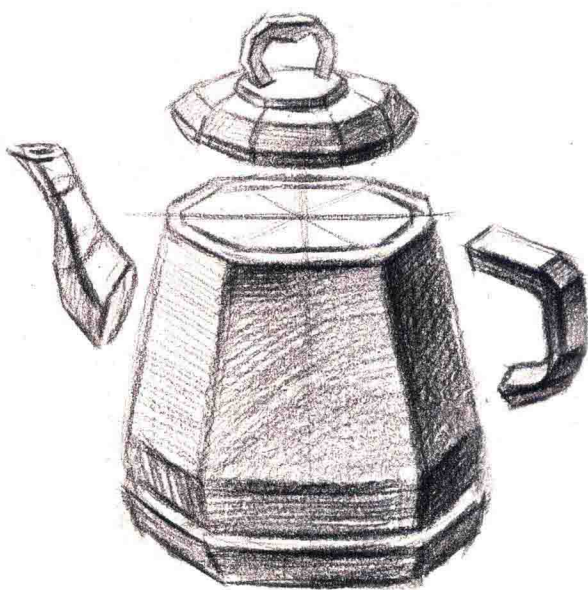
观察可乐瓶，我们可将可乐瓶结构理解为由不同大小的圆柱体和圆锥体共同组合而成的复杂形体。

可乐瓶是装有深色液体的塑料瓶，色调较暗，对周围物体的反光较强，在刻画时注意反光要融合在整体的色调中；同时要注意其重量感的表达，使画面的重心集中，可乐瓶稳定而自然地放置在画面中。注意其形体从上至下不同层次的透视关系，商标的外形能辅助体现其形体结构。

不锈钢器皿

是不锈钢器皿是常见的静物之一。不锈钢器皿有着较为严谨的造型，表面如镜面一样光滑，对光源和环境的影响较大，高光较为复杂多变，对周围物体的反光较为强烈。在作画时，要切忌画得太“花”，适当地处理高光和反光，抓住主要的，舍去次要的，要将反光和高光统一在整体调子当中。

步骤分析：1. 用简单的线条勾勒出形体，注意确定高度、宽度以及透视关系。2. 注意小的零件在画面中部可忽略的作用，找到明暗交界线和投影的位置。3. 深入刻画，理清它们的关系，交代物体的明暗关系，把手上的塑料颜色较深反光较弱，壶面光如镜面，反光强烈，它们形成了鲜明的对比。4. 完成画面，加强画面中不锈钢壶的质感，注意高光的形以及塑料把手与不锈钢质感的区别，将黑白灰色调统一即可。

不锈钢材质的物体表面有着很强的特殊性，有很强的反射能力，能将周围的物体反射出来。这个特殊性使得刻画不锈钢成为一件比较难的事情，稍不注意就会出现平、花、乱的效果。在刻画不锈钢壶时，应该先关注其本身的形体和明暗关系，再根据不锈钢壶的结构和明度，刻画周围物体投射在不锈钢壶上的投影，特别是发光的物体，如窗户、灯等。凡是反射的物体都不能画得太实，注意统一在一片整体色调中。

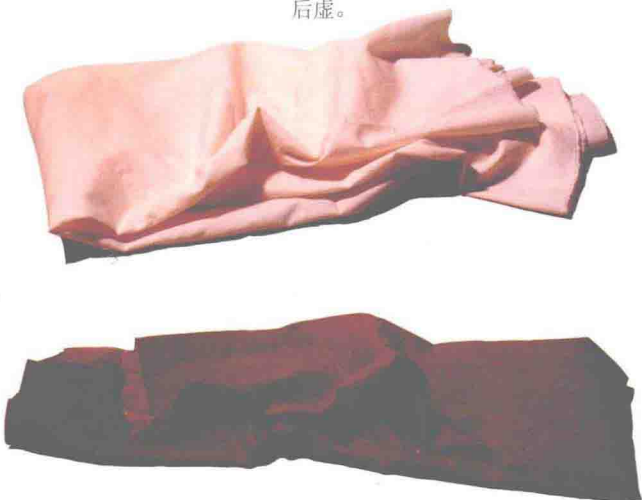
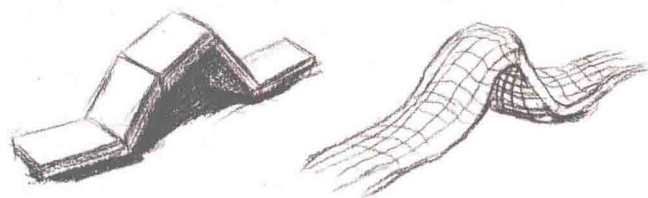

壶嘴和把手的塑造，除了要把厚度画出来，还要把把手的上下的转折空间交代清楚，把手的迎光面的形体画精彩些，弱化朝下与朝后的形体。

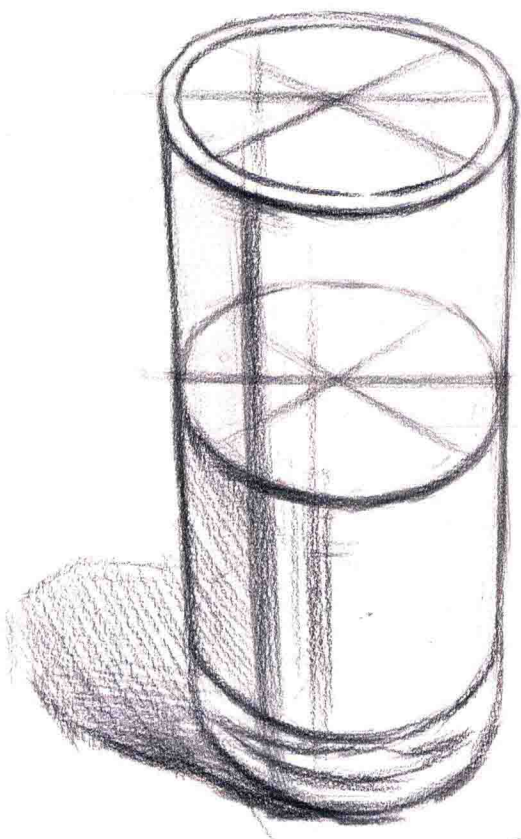
深色衬布上的褶皱穿插，选择较为突出的褶皱来画。若表现时客观的一一如数刻画，画面会很容易出现花、灰、脏等弊端。深色衬布还需要处理明暗关系，不处理好深色衬布，画出来就是“平”的效果。根据实际情况处理，衬布的边缘线可作虚化到投影中，亮面相对表现出来。

浅色衬布是各类衬布里刻画难度较大的一类，由于颜色很浅，在受环境影响下处理的时候不容易把握。首先，找出几条有代表性的褶皱着重表现，然后把这些褶皱的结构画出来，该深的要深下去。在画的时候注意衬布前实后虚。

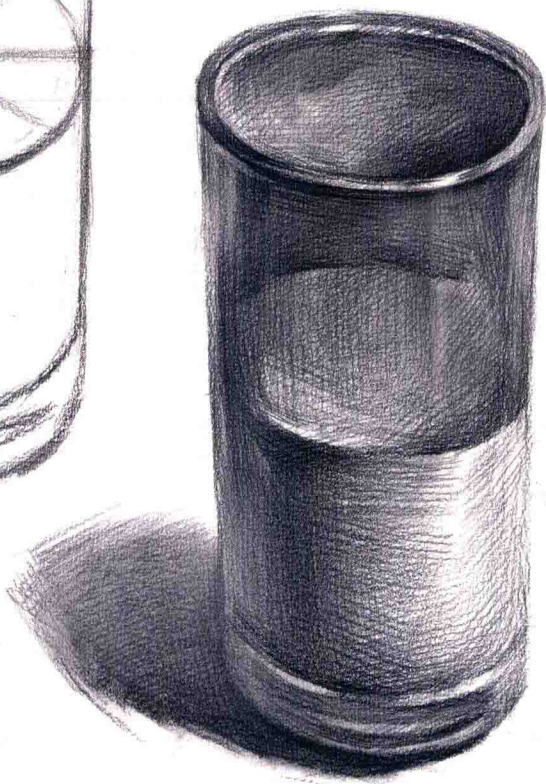

杂物

玻璃制品经常以酒瓶、水杯、水壶等形式出现，这类静物有较高的透光性，它们的质地坚硬光滑，反光强于高光。由于它的透光性，光线会透过玻璃直射方向的阴影上，此位置上会出现较亮的反光。作画时，需将边缘处理得虚一些，投影中部处理得亮一些。

玻璃杯边缘线的处理及高光尤为重要，同时玻璃器皿在塑造时应与线条结合处理，不要孤立塑造。

纸袋就像一个简单的长方形体，轮廓清晰，体块上的明暗也很完整，有明确的黑白灰色块。可以清楚地看到纸袋的内部结构。纸袋被轻压后会出现明显的纸质特征，出现很多锋利的转折边缘，这些小褶皱上有明显的棱角。纸壁的厚度小，所以受挤压容易形成明确的褶皱，纸张的质感比较特殊，有韧性，能弯曲，也有一定的硬度，能叠压定型并且保持不变。

虽然易拉罐的材料是铁皮而不是纸张，但它们在外部特点上表现出来的性质很接近。

不同点在于易拉罐的表面更为光滑，所以在刻画易拉罐时，反光较强，该亮的地方要亮，有阴影反光的地方一定要分析再画。易拉罐注意其形体和透视要准确，由上至下的圆面面积则是上小下大的规律。圆柱体的基本形体是罐体明暗的本质，罐体上的明暗变化、文字和花纹都要以圆柱体为基础进行塑造表现。

酱油瓶属于有色玻璃器皿，固有色偏深，并且内盛有黑色液体酱油。刻画这类玻璃器皿，特点不在于透明感，而在于表现外部玻璃光滑的质感。高光的表现是体现质感的重要途径。注意的是高光位置和造型，都应紧贴玻璃的结构，在转折的位置上重点刻画。纸质的商标与玻璃形成鲜明的质感上的对比。

