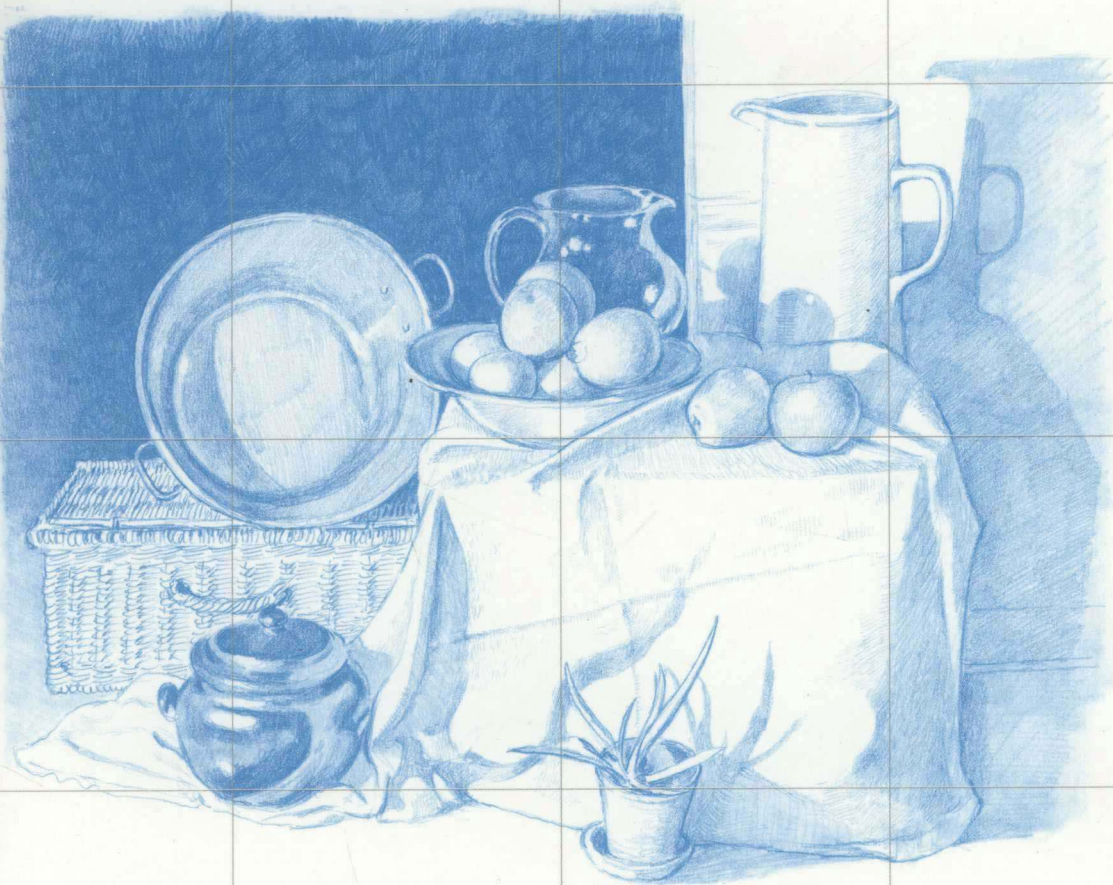


【英】柏林顿·巴博 著

非常素描
教室

ARTIST'S
WORK BOOK



轻松学画静物素描

The Practical Guide to

DRAWING STILL LIFE

上海人民美術出版社

【英】柏林顿·巴博 著

非常素描
教室

ARTIST'S
WORK BOOK



轻松学画静物素描

The Practical Guide to

DRAWING STILL LIFE

上海人民美術出版社

非常素描 教室

ARTIST'S
WORK BOOK

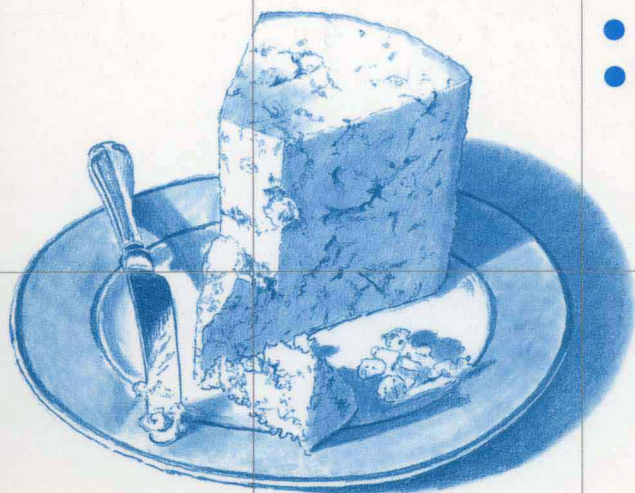
轻松学画静物素描

The Practical Guide to
**DRAWING
STILL LIFE**

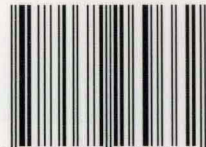
因为静物随处可得而且变化无穷，所以静物成为画家最值得尝试的表现对象之一。本书的作者，同时也是画家的柏林顿·巴博（Barrington Barber）将带领你实践静物写生的每个步骤，从简单结构的物品开始，到各种复杂物体的组合。无论你是经验丰富的绘画工作者，还是毫无经验的初学者，本书制定的课程、练习和小贴士都将有助于你实现最理想的画面效果，让你轻松学画静物素描。

“非常素描教室”丛书为那些有兴趣在某一绘画领域深入探究的画家提供了实践性的指导，目前本系列还包括：

- 轻松学画人物肖像
- 轻松学画日式漫画



ISBN 978-7-5322-6966-2



9 787532 269662 >
定价：18.00 元

非常素描
教室

ARTIST'S
WORK BOOK

轻松学画静物素描

The Practical Guide to
**DRAWING
STILL LIFE**

【英】柏林顿·巴博 著
韩薇 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

非常素描教室：轻松学画静物素描 / (英) 巴博 (Barber, B.) 著；韩薇译. —上海：上海人民美术出版社，2011.1

书名原文：Artist's Workshop: The Practical Guide to Drawing Still Life

ISBN 978-7-5322-6966-2

I. ①非... II. ①巴... ②韩... III. ①静物画—素描—技法 (美术) IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第199140号

非常素描教室：轻松学画静物素描

原版书名：Artist's Workshop: The Practical Guide to Drawing Still Life

原作者名：Barrington Barber

原书出版号：ISBN 978-1-84837-279-5

Copyright © 2009 Arcturus Publication Limited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying recording or otherwise, without written permission of the publisher.

本书的简体中文版经 Arcturus 出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

合同登记号：图字：09-2010-351

非常素描教室：轻松学画静物素描

著 者：[英] 柏林顿·巴博

译 者：韩 薇

责任编辑：徐 捷

装帧设计：徐子卿

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址：www.shrmms.com

印 刷：上海惠顿实业公司

开 本：889×1194 1/16 3印张

版 次：2011年1月第1版

印 次：2011年1月第1次

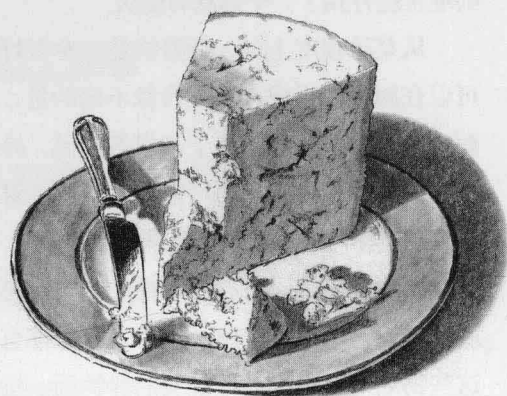
印 数：0001-4000

书 号：ISBN 978-7-5322-6966-2

定 价：18.00元

目录

简介	6
技法训练	8
简单形物体	10
矩形透视	12
表面肌理	14
不同绘画工具表现	16
外形和练习	18
大个静物	20
纺织品	22
写生步骤	24
不同材质的表现	26
食物	32
植物	33
组合静物	34
比例和构图	36
光源	38
混合材质的表现	40
知名静物画家介绍	42
主题	44
复杂场景的描绘	46
索引	48



简介

无论是素描还是油画，静物写生都是一个易于操练的题材。许多画家会通过静物写生来提高技法、探索风格。静物几乎是最易于表现的主题，它既不需要模特，也不受天气条件的限制。只要你环顾一下家中的物品，就能找到很多可以画的东西，它们可以伴随你度过一段愉快的绘画时间。

也许是因为静物的体积相对较小，而且日常化，静物写生的历史非常长，从大约公元 1600 年左右到 20 世纪，静物写生都被看作是绘画艺术阶梯中最基础的表现题材。但是静物写生，或者法语中所称的“nature morte”，逐渐被认为与肖像画、历史画、人物画以及风景画具有同样重要的艺术价值。

夏尔丹（Chardin）所描绘的杰出的静物作品，与其他画家创作的油画作品一样，具有相同的价值，他将静物画的地位提升到了一个很高的层次。

从某种程度上说，画静物是一个很好的选择：一切都可以在画室内完成，与画肖像不同的是，静物不会移动，而且也不需要休息。对于初学者来说，静物是理想的绘画练习对象，任何物品都可以作为绘画的对象，时间上也有限制，你可以一直画，直到画准为止。

静物素描练习可以训练你的观察能力，发现普通物品所具有的艺术上的美感。每个人家里都有一些日常用品，这些物品可以组成非常优美的静物画。根据我在本书中提供的建议，你很容易就能学会如何选择物品，并根据它们形状、大小、色彩的明暗以及材质等，构成精彩的画面。

因为我不能假设所有阅读本书的读者都具有一定的绘画经验，所以本书从最基础的知识开始讲解，练习也是针对那些从来没有画过素描的人来设置的，但这些练习对那些有一定绘画基础的人同样适用。我们遵循从简单到复杂的原则，从画最基础的形体结构开始，进而学习构图等知识。

从画简单形体开始，逐渐增加复杂性，再到主题创作，这个过程没有捷径可走。反之，你会发现，简简单单的几

件物品也可以构成完美的画面。某些著名的静物画家通过严格地控制画面构图，从而形成了一种独有的风格。

我真诚地希望你能和我一起探索静物绘画的乐趣，在本书的结尾，你会发现，你身边的各种物品都在热切地表达着它们自己。

Banington Barber

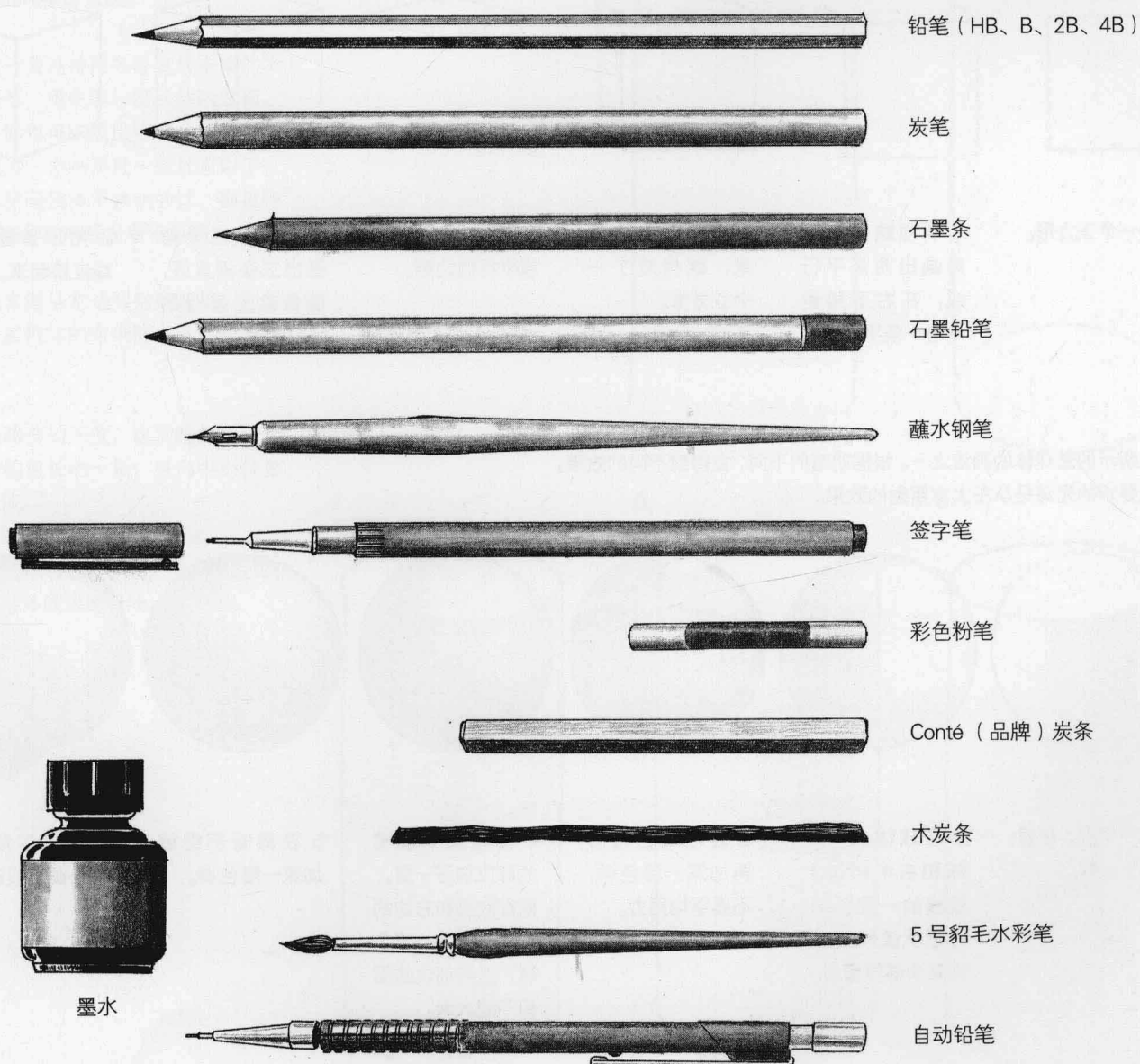


绘画工具

可以用来画静物的介质和工具非常多。当然，我们要从中找出一些更适合的去进行创作。

选用什么工具和材料，一方面取决于个人的条件，更主要的取决于个人喜欢尝试什么样的方法。你不需要购买以下清单中所有的物品，这个列表只是呈现一种试验的渐进过程，当你使用某种工具已拥有足够的自信时，你或许可以尝试另一种工具。最开始，你可以选用清单中介绍的那几种型号的铅笔来画，当你感到想要

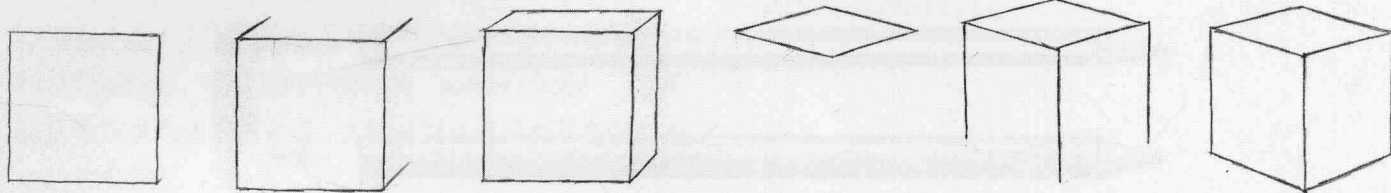
尝试其他的绘画方式时，就可以换一种笔来画。需要注意的是，每种工具都有着它自身的特性，要想实现最理想的效果，就必须逐渐熟悉并掌握每一种工具的品性。实际上，这个过程也会帮助你确定某种工具是否能表现出你所想要的效果。所以，在学习的初期，不必那么贪心急于尝试各种材料和工具，而当你决定采用某些工具和材料时，则需要持之以恒。



技法训练

要让人看明白你画的静物，就需要表现出物体的三维体积。下面这组练习，目的在于演示三维空间是怎样实现的。我们先以正方体和球体为例，对页我们则介绍了圆柱体的三维体积。

首先，我们来学习正方体的三维体积表现方法。以下两种步骤都可行，演示的是从正方体的某个角看过去所得到的形状。



1. 画一个正方形。

2. 从顶端的两个角画出两条平行线，在右下角也画出一条平行线。

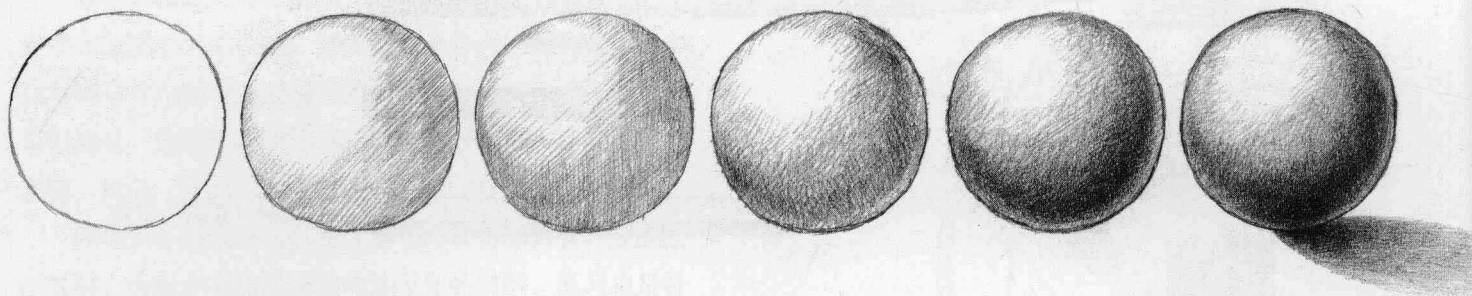
3. 把线段连接起来，就构成了一个立方体。

1. 画出一个菱形或平行四边形。

2. 然后从三个角画出三条垂直线，确保这三条线是平行的。

3. 把三条垂直的线连接起来。

以下所示的是球体的画法之一。根据明暗的不同，会得到不同的效果，此处显示的光源是从左上方照射的效果。



1. 画一个圆，尽量画得正一些。

2. 在球体的下半部和右半部铺上浅浅的一层色调，其形状类似新月，将其余部位留白。

3. 轻轻地在暗部再加深一层色调，不要平均用力。

4. 在暗部中最暗的部位加深一层，而在底部和右边的边缘留出浅一些色调，这些部位的面积不能太大。

5. 在最暗部继续加深一层色调。

6. 在右下角位置向外画出投影。

圆柱体练习

当我们在描绘圆柱体的时候，为了表现它的三维体积，就会产生椭圆形，柱体上的明暗可以表现面的转折。

1. 画一个椭圆形。

2. 在椭圆形水平的左右两个端点，画出向下的两条垂直线。

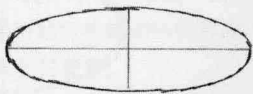
3. 画出一条连接两条垂直线末端的半边椭圆形，用来表示圆柱体的底面。或者，你也可以画出完整的椭圆形，只是把另一半画得轻一些就可以了，因为如果圆柱体不透明的话，那另一半椭圆形轮廓线是看不见的。

4. 画出光源从左边照射的效果，即轻轻地在圆柱体的右半部分画上一层色调。

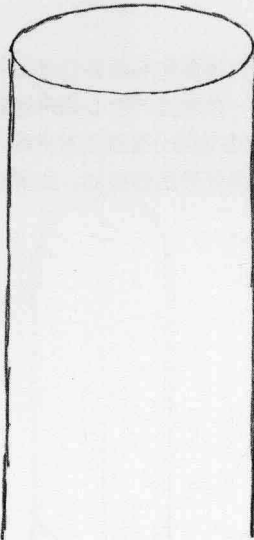
5. 增加暗部的深度，这次暗部的位置是纵向的狭长的一条，且向中心位置逐渐减淡。

6. 在圆柱体右边，水平方向画出投影，加深圆柱体底边的弧线。

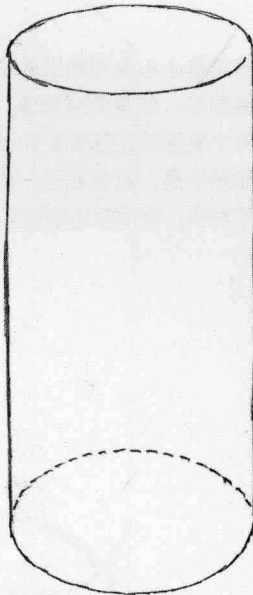
1.



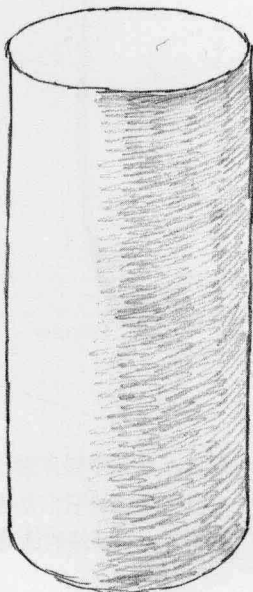
2.



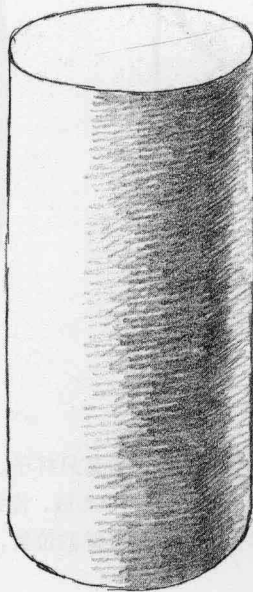
3.



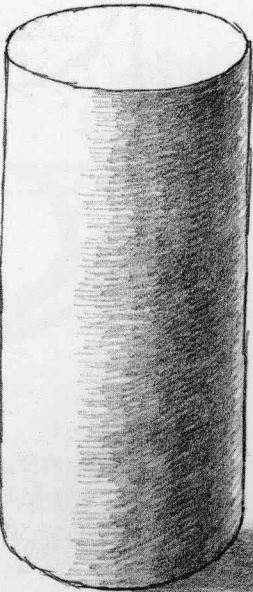
4.



5.



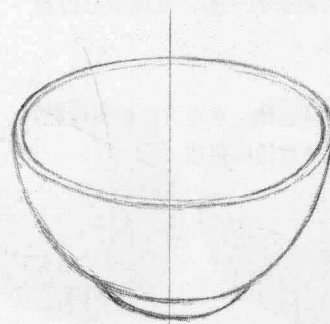
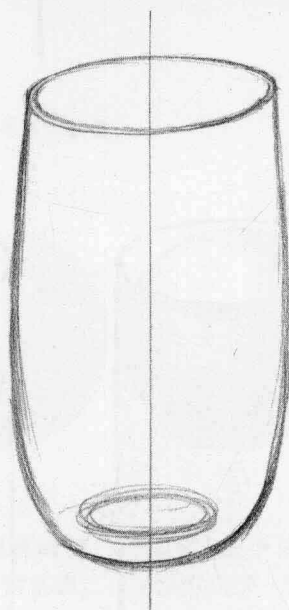
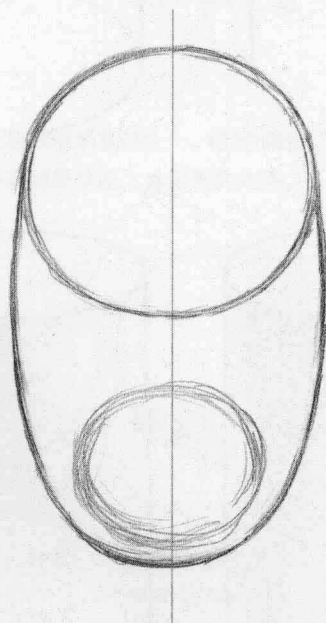
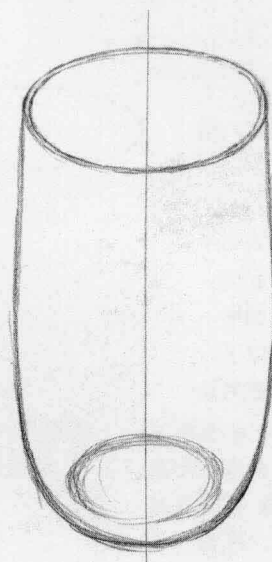
6.



简单形物体

当你画几何形体有了足够的自信时，就可以尝试画一些简单形体的物体了。在开始的时候，我选择了两种简单的物品为例：一只玻璃酒杯和一只碗。在学画的初级阶段，玻璃物品是非常不错的选择，因为它是透明的，因此我们可以清晰地看到它的完整结构。

用铅笔小心地勾勒出杯子的外形。在顶面和底面各自画出一个椭圆形，尽量画得准确。你可以画一条垂直的中心线来检验这两个椭圆形是否画准了：左边部分和右边部分是镜面对称的吗？如果不是，就需要进一步修正。因为外形是弧线的，如果它们不对称，会很容易被看出问题。



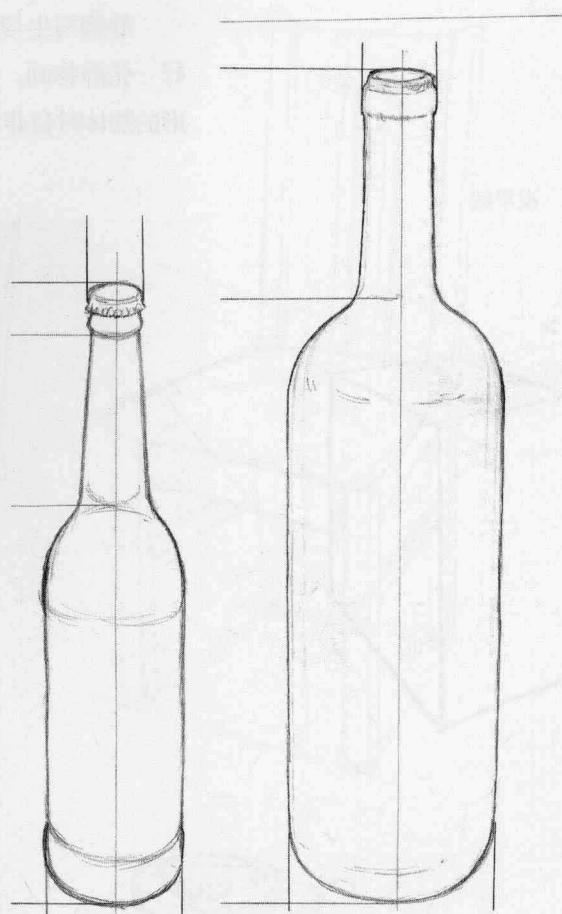
现在，变化一下你的位置，从更高的视点来看这只杯子。画出顶面和底面的两个椭圆形，然后画出一条垂直的中心线，你会发现，这两个椭圆几乎接近一个正圆形了。再次改换你的位置，把视点

降低，从这个视点看过去，椭圆形变扁了，画出它们，并画出中心直线来检验它们是否画准确，如果中心直线两边的部分构成镜面对称，说明你的透视画准了。

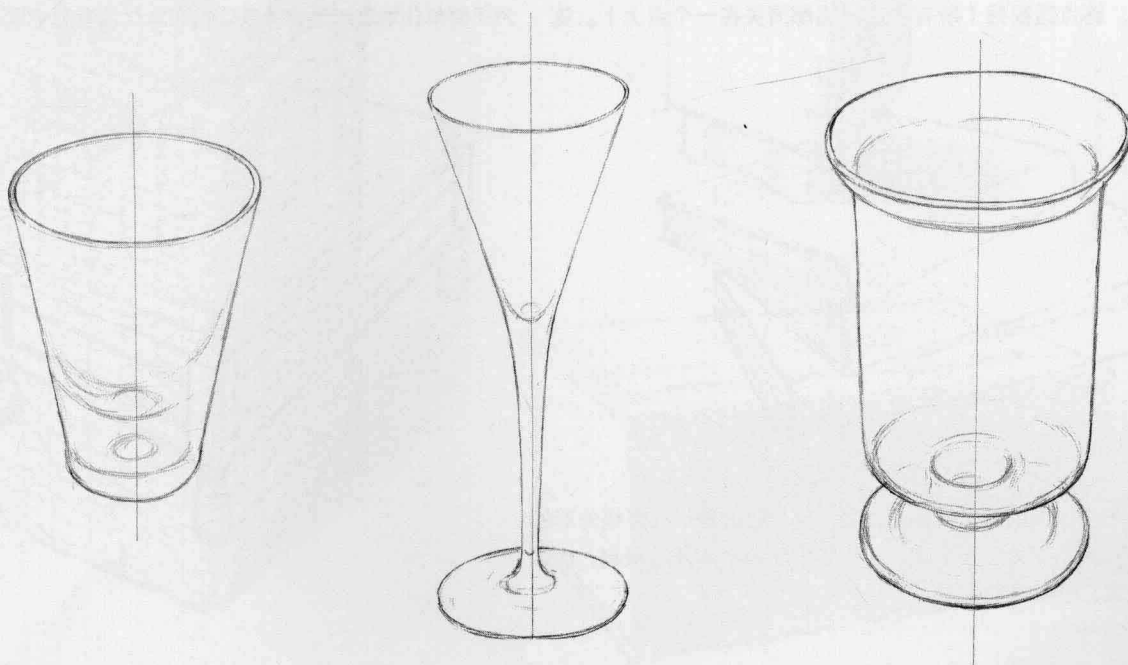
在画一些底面是圆形的物品时，比如酒瓶和碗，你可以遵循一些规律。本页以两种不同外形的酒瓶为例，来学习如何把握物体的高度、宽度比例。认识到物体外形的相对比例关系至关重要。

在画出物体的外形之后，还需仔细地测量它们的比例关系。首先，在每个瓶子上画出中心垂直线，然后，标出瓶身与瓶颈的位置，再标出瓶身以及瓶颈的宽度。同时注意瓶高与瓶宽的比例关系。

目测练习做得越多，你就越能准确地画出物体的比例关系。在做这样的练习时，你只需要用眼睛反复观察就可以了，不需要用尺子去量。

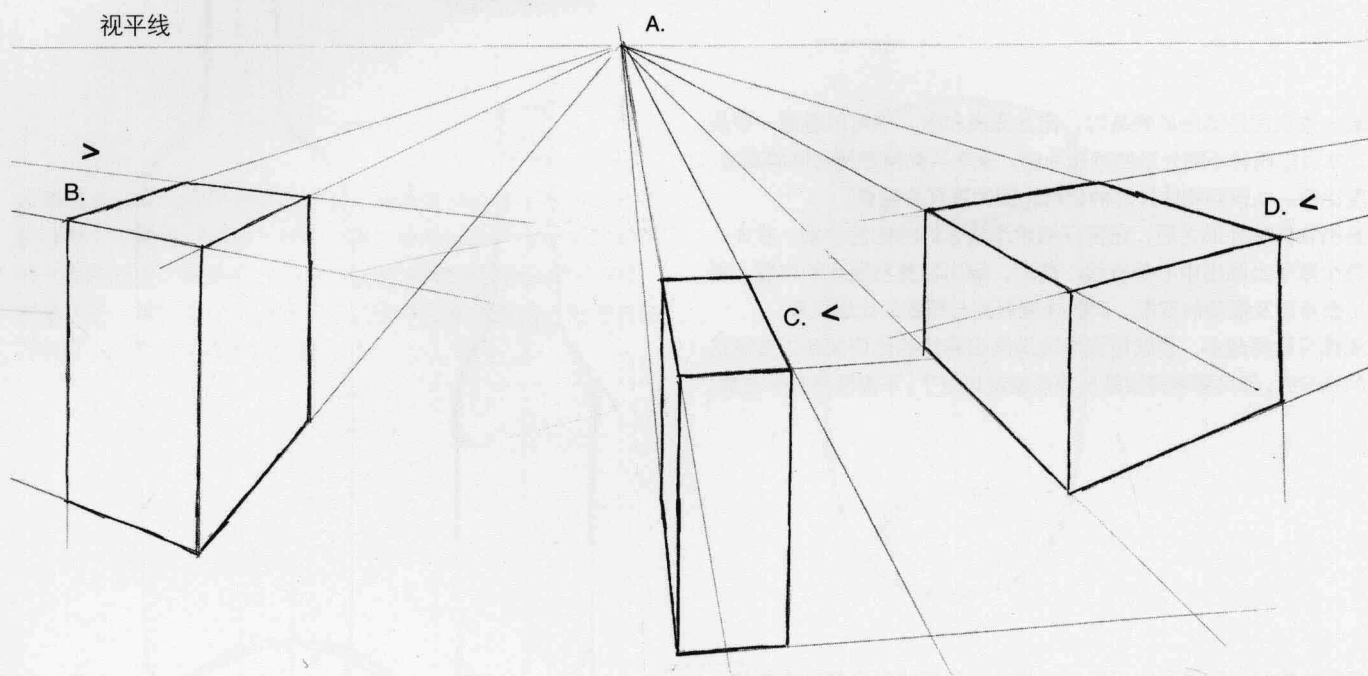


做更多的练习，尝试画以下所示的物品，它们的底面都是圆形的，随着我们视线高低的变化，底面的形状也会随之发生变化。



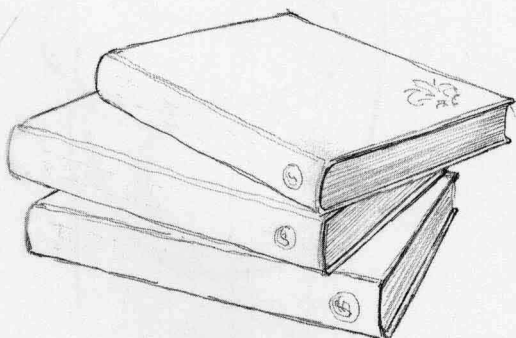
矩形透视

静物写生与画其他题材不同，你不需要弄懂非常复杂的透视关系，就可以画好一张静物画。但是，你会发现，如果你懂得一些基本的透视原理，在画一些矩形的物体时会非常有用。

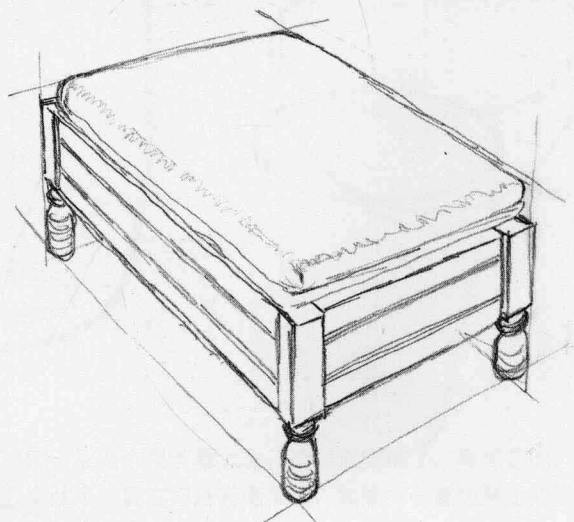


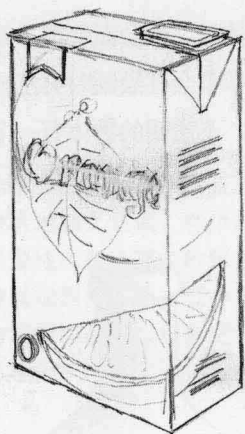
两点透视的构成非常简单：视平线（穿越背景的一条水平线）和点（A.）、终点透视线（所有的透视线都消失在一个点上）。这

个物体其他面的透视线（B.C.D.）将会消失在视平线不同的点上，为了简单化地表示透视关系，我在本页没有完全显示。



在学习了一些以上的基本知识点之后，努力尝试画一些直线外形的物体。一开始不要太急于求成，从那些小件的物体开始画起，比如书本、纸盒、小型的家具等。

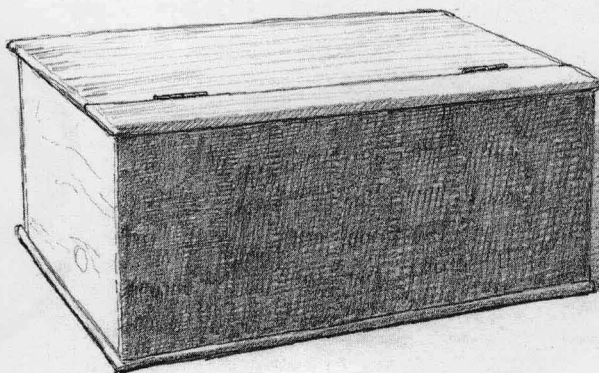
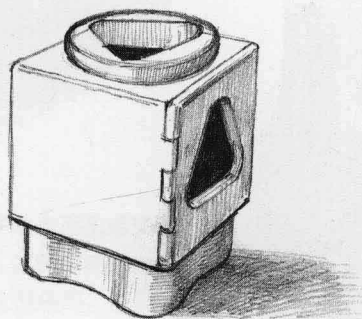
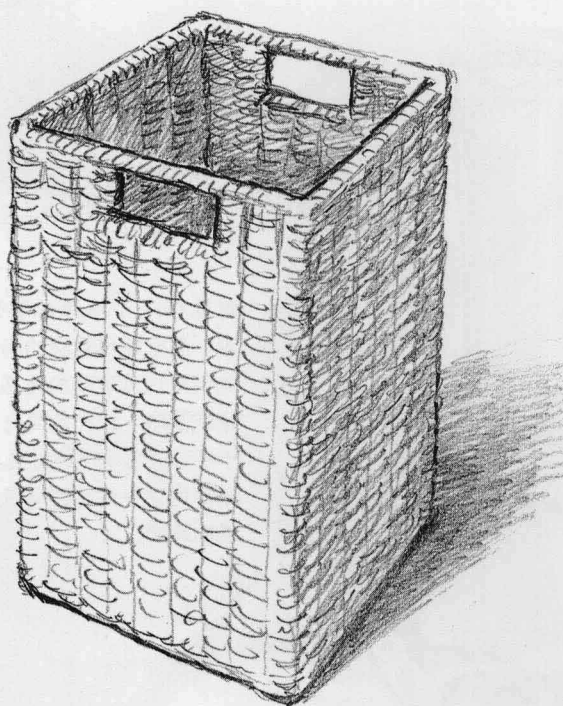




你会发现，外形不同的物体所遵循的透视规律都是相似的——比较一下我所选择的物体：脚凳、一堆书、椅子和纸盒。



藤条编的篮子和塑料玩具盒比右下角那个箱子的外形要复杂一些。当你画准了物体的透视之后，别忘了表现它们的材质，这样画面才会完整。在画六面体外形的静物时，有一个有趣的环节：可以用相对均匀的色调来表现体感和重量感。以下这三个物体，利用明暗的不同表现了不同的面，最后别忘了画投影。



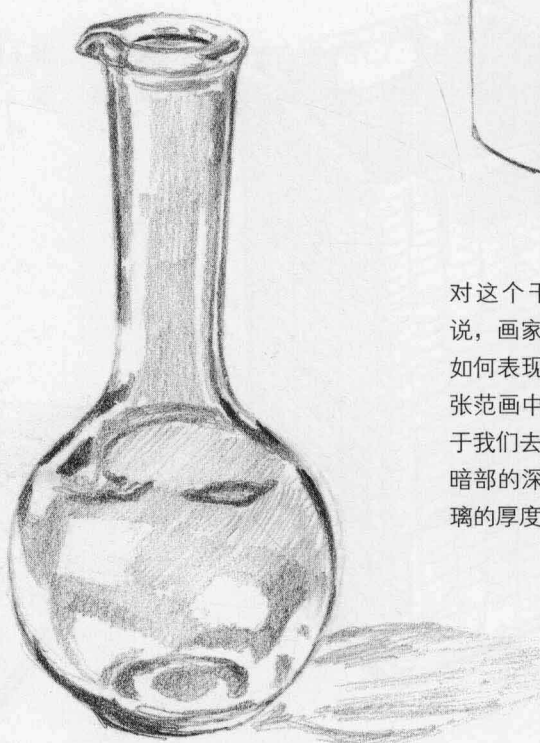
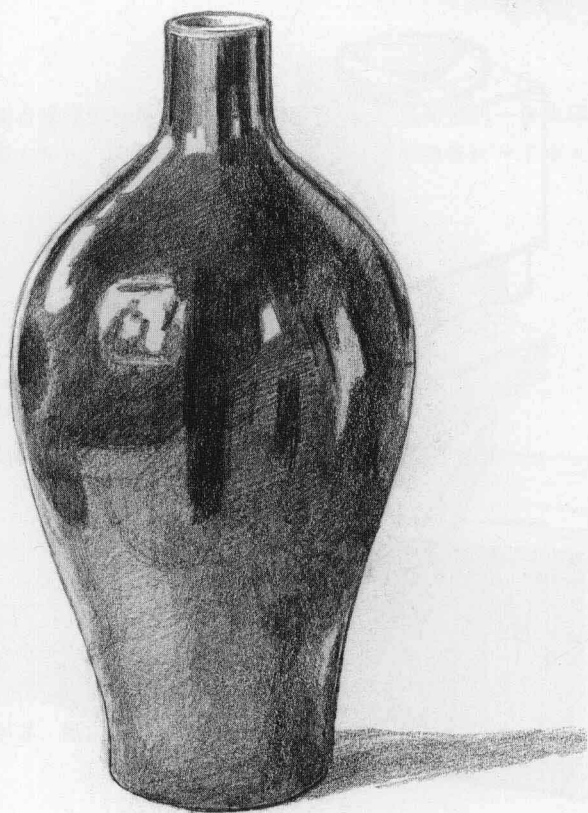
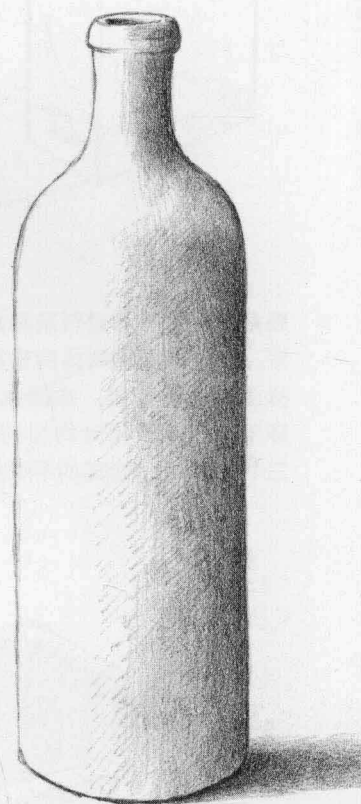
表面肌理

在你习惯了画透明的物体之后，再画那些不透明的物体时，你会面临很多新问题，有时候甚至会因为太困难而产生畏难情绪。有一些初学者会在绘画时突然冒出一些类似这样的抱怨：“我什么都看不出来呀！”这不对，不透明的物体有一个非常重要的特点可以让画家尽力表现，那就是表面肌理。

这里所示的深色釉面物体看起来几乎是黑色的，且有非常明亮的高光和反光。在绘画时，首先要准确地画出外形，然后尽量仔细地画出色调和反光，在最开始的时候你得简化这些变化。



这个瓶子表面是亚光的，没有反光，所以对画家来说需要使用另外一种表现方法。要恰当地表现这种材质，就要在明暗色调上下功夫。

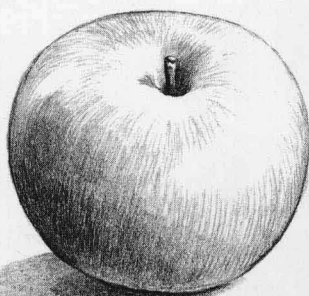


对这个干干净净的玻璃杯来说，画家需要解决的问题就是如何表现其玻璃的质感。在这张范画中，明亮的高光将有助于我们去表现这种材质。此外，暗部的深色也有效地表现了玻璃的厚度。

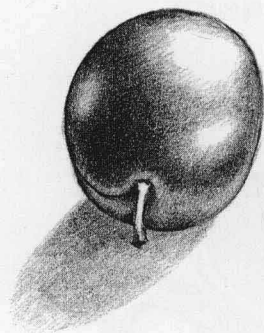
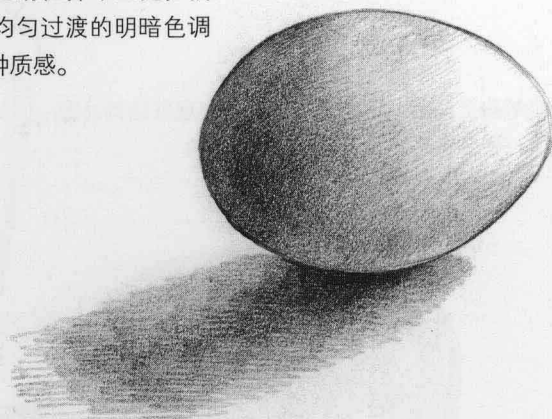
球形物体

花时间进行以下这些静物的练习，注意画准外形，并且努力准确地表现其表面的纹理特征。

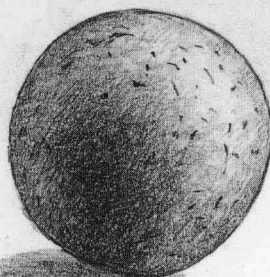
围绕苹果的球形，从上至下呈放射状地铺上色调，采用竖直的小短线，在暗部中的深色部位继续加深，在画本页中所示范的所有静物时，别忘记画上它们的投影。



鸡蛋表面光滑但并不光亮，我们可以用均匀过渡的明暗色调来表现这种质感。

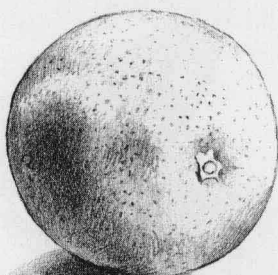


要表现这颗西梅表面如丝绸般光滑闪亮的质感，你就得使用非常均匀、柔和的色调，明显的高光是体现其反光材质的重要因素。



表现这个石头球体所采用的明暗技巧和鸡蛋有些相似，只不过石头表面有更多的斑驳。

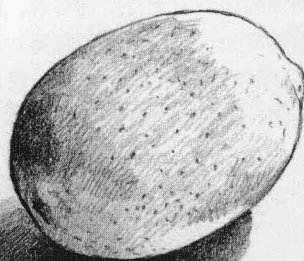
这个橙子的表面有许多斑点，画的时候也需要画上深浅不一的点来体现其粗糙的果皮。



这个罐子的表面质感变化很大，亮部和暗部之间的对比很强烈，来自周围环境的反射光也令人眼花缭乱，这些反射光给人一种微微颤动的感觉。



柠檬的表面质感和橙子有些像，但其外形要长一些。



不同绘画工具表现

在静物写生练习中，采用不同的绘画工具来表现对象，是另外一种提高绘画技巧的有效方式。不同的绘画工具，将直接影响我们所要传达的效果。同时，我们也要根据对象的特点来选择合适的表现技法。在第一个练习中，我以一只普通的深色上釉的杯子为例。

用铅笔画上明暗色调，同时准确地表现其结构外形——如果你画得够熟练了，就做不到。



还是画同样的一只杯子，只不过用粉彩笔来画（下图），你会发现，使用粉彩笔不像铅笔那样能准确地表现明暗层次，因此，粗略的明暗让我们更多感受到的是杯子的尺寸和圆形的外轮廓。粉彩笔可以用来表现物体的体积，但是却很难表现精确的细节。



尽管用蘸水钢笔（左图）可以将物体的细节表现得更加精确，但是如果你希望将物体的质感表现得淋漓尽致，仍旧会遇到障碍。最好的方法就是采用各种方向的线条来同时表现其形体和质感。使用蘸水钢笔比用铅笔或粉彩笔会更加耗时，但有时也能表现出一种更强烈的画面效果。

