

素描基础教程·静物

美术绘画基础技法教程

陈艺丹 编著

陕西人民美术出版社

美术绘画基础技法教程

责任编辑：韩选红 编委：陈艺丹 余风谷 林锦荣 策划：任笑笑

素描基础教程 静物

ISBN 7-5368-1776-2

9 787536 817760 >

陕西人民美术出版社 出版发行 (西安北大街131号)

全国新华书店经销

印刷：杭州下城教育印刷有限公司

2004年5月第一版

2004年5月第一次印刷

开本：787 × 1092 1/16 印张：25 印数：1-8000

总定价(共10册)：89.00元

本册定价：8.90元

素描基础教程·静物

目录

关于素描	2
绘画工具	3
作画姿势	4
线条的练习	5
物体的几何形	6
静物的摆放	7
怎样构图	8
静物的比例关系	9
明暗五色调	10
明暗五大忌	10
结构素描分析	11
明暗素描分析	11
静物素描摹本解析	12
单个静物写生	15
梨	15
包心菜	16
西红柿	17
不锈钢	18
水壶	19
酒杯	20
简单组合写生	21
酒瓶 杯	21
碗	22
瓷器 桔子	23
单个静物写生 / 酒缸	24
简单组合写生 / 瓷皿	25
单个静物写生	26
手机	26
书本	27
组合静物写生实例(一)	28
组合静物写生实例(二)	30
组合静物写生实例(三)	32
组合静物写生实例(四)	34
组合静物写生实例(五)	36
写生范例	38

关于素描

前面我们系统地学习了几何形体的画法，在此基础上，我们要学习静物素描了；静物素描写生在整个素描教学中是不可缺少的重要课题。

静物素描的写生对象与石膏几何体不一样，静物素描写生对象主题丰富多彩，如玻璃杯、酒瓶、锅子、陶罐、瓷器、瓜果蔬菜、文具、乐器、服装衣帽、劳动工具、家用电器等等，学习静物素描应从最基础的静物写生开始学习，由简到繁、由浅入深、循序渐进，逐步掌握立体造型的比例、透视，形体结构和明暗规律。学习静物素描必须树立正确的观察方法，表现方法和审美能力。学习时要解决好眼睛、写生对象、画面三者之间的关系，将写生对象通过绘画者的艺术表现，再现在画纸上。

绘画工具

一、纸

素描用纸是很丰富的，但我们初学者应选择一些较厚、有弹性，以不折、不裂，手感较粗。用指甲按上去较硬的纸为宜。一般在文具店中有铅画纸，素描纸，这些纸有利于初学者体会笔和纸之间的磨擦，掌握用笔的轻重和方法，太光滑，太单薄的纸张最好不用。

素描纸也分几种，有的纸用铅笔效果好，有的纸用炭笔效果好些。可多选择几种进行尝试，觉得哪一种表现效果好，选取这类纸。

二、画板、画夹、铁夹子、图钉、胶带纸、小刀及橡皮、橡皮泥

文具店中出售的画板分零号画板，二开画板和四开画板，只要板面光洁，没有凹凸则可画画。

画夹主要是带纸，带画之用，有时用来当素描画板，但有一小缺点，板面因有层布，画素描时有软的感受，就较难画深入。

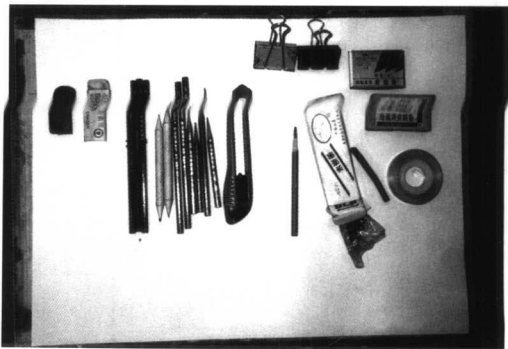
铁夹子、图钉和胶带纸是为固定画纸之用，这里要学生注意的是，按图钉要斜着钉，不要钉死。

小刀用于削铅笔或裁纸用，现在市场上有不同的美工刀，也可使用刀片和学生用小刀。

橡皮除了修改素描错误之外，同时也是一支“笔”，它能擦亮，是画素描必备的辅助工具，但不能用的太多，橡皮一般情况是很少用的，选择橡皮时注意要软。现在有很多进口橡皮，价格也不贵，很好用，还有一种叫美术用橡皮泥，也是用来修改素描用，因能变化各种形状和擦画时有橡皮所代替不了的功能，所以，广大绘画者较喜欢。

三、画架

画架一般在室内使用，所以以简单轻巧而又坚固为佳。

作画姿势

正确的写生姿势

写生姿势的正确与否往往影响作品的质量,因此选择正确的写生姿势是十分重要的。

正确的作画姿势

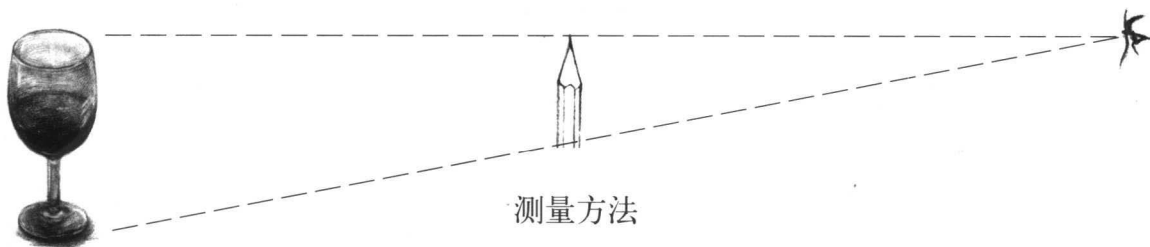
无论是站着还是坐着写生,作画者的视线必须与画面中心保持垂直,身体与画面保持一臂左右的距离。

作画姿势

物体的测量方法

在绘画时用目测难以确定对象的比例时,可采用测量法,在操作时,要手臂伸直,不能弯曲,用笔杆一端,移动拇指就可测量物体的长与短、宽与窄等各部分比例。

正确的握笔方法

初学者往往习惯于写字的握笔方法,这种握笔方法,只能限于腕部的运动,从而限制的活动的范围。正确的握笔方法如图:

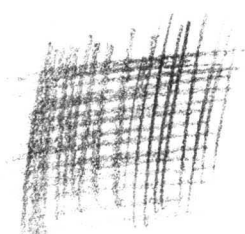

握笔方法

线条的练习

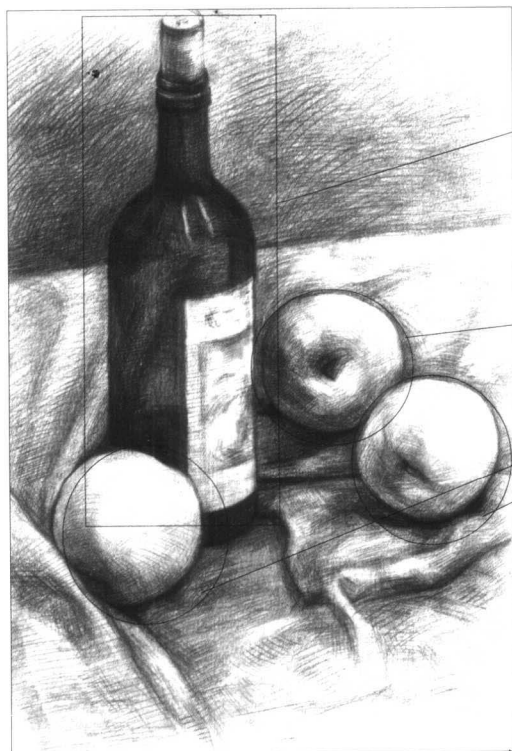
铅笔素描在塑造形体时通常是用线构成的面来表现的，因此线条的运用在铅笔素描中显得十分重要。初学者往往只习惯于平时写字时的握笔方法，一时难以改变过来，所以初学者在写生练习前进行一定的表现性线条练习是必要的，在素描的基础训练中，用得比较多的是轻松、流畅的长直线和轻松生动，能反映各种不同色调变化，层次的排线。

 <p>直线(两头尖)</p>	 <p>弧线</p>	 <p>曲线</p>
 <p>疏密</p>	 <p>轻重</p>	 <p>平行排列</p>
 <p>成一室角排列</p>	 <p>方形交叉排列</p>	 <p>交叉重叠</p>
 <p>手指擦出的效果</p>	 <p>渐变过渡</p>	 <p>橡皮擦出的效果</p>

物体的几何形

自然界中所有的基本结构可以简化四种基本形状立方体、球体、圆柱体和锥体。

静物写生相对于几何形体写生略微复杂了一些，通过几何形体的练习，不仅可以获得观察方法和造型能力，而且可以把相对复杂的静物看成是一些几何形体的组合，把它简单化后，处理起形体就比较顺手一些。

圆柱体

球体

圆柱体 + 球体

立方体

圆柱体

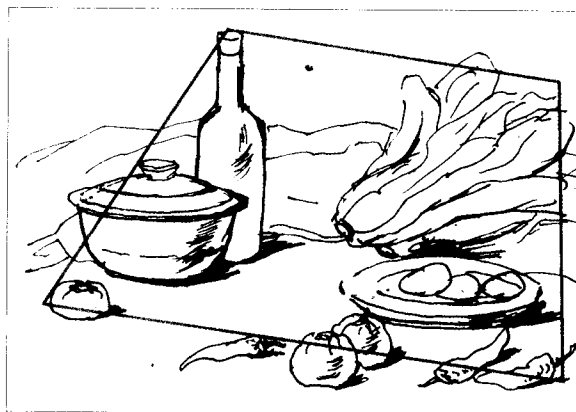
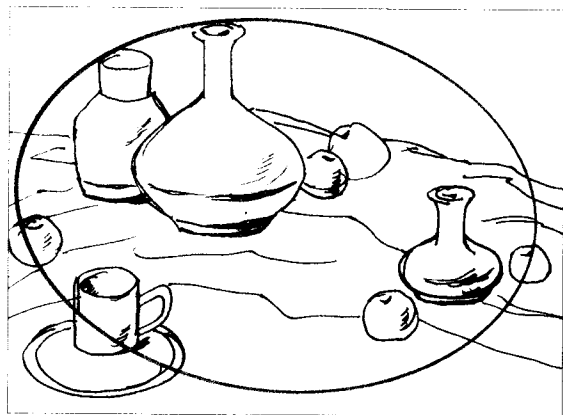
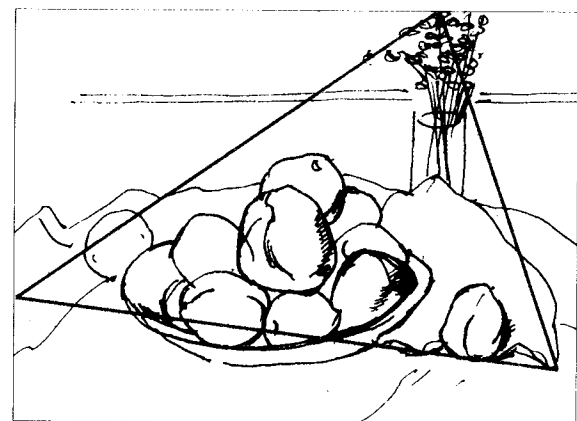
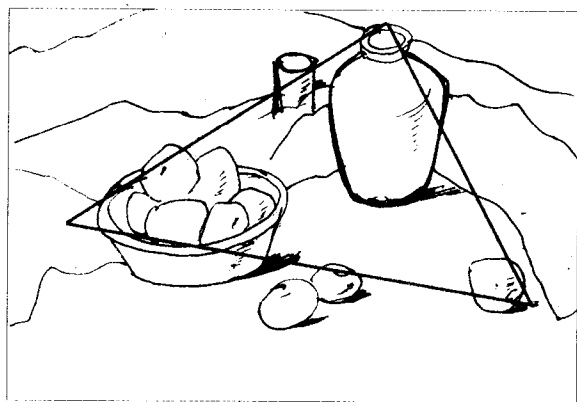
球体

圆柱体 + 球体 + 立方体

静物的摆放

静物的主题其广泛，我们可以自己摆放一些静物进行训练，用作构图的最简单、最实际的方法。摆放静物的方式能将它们简化为几何图形来画的主题。用这种方式很容易安排图画中的不同要素。

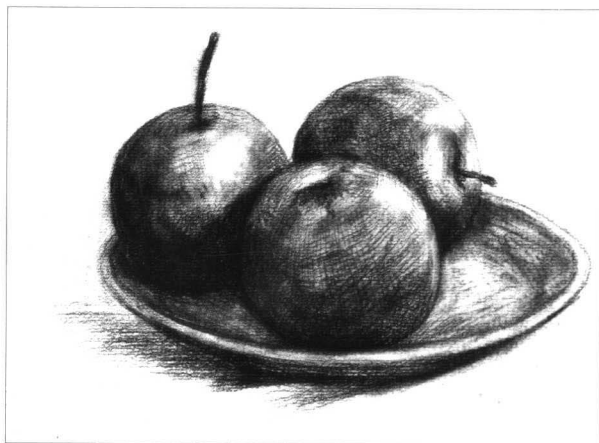
我们通常把组合对象的在外形看成是三角形、四边形、圆形、椭圆形、s形等，然后再再几何圆形里分割所画的物体。

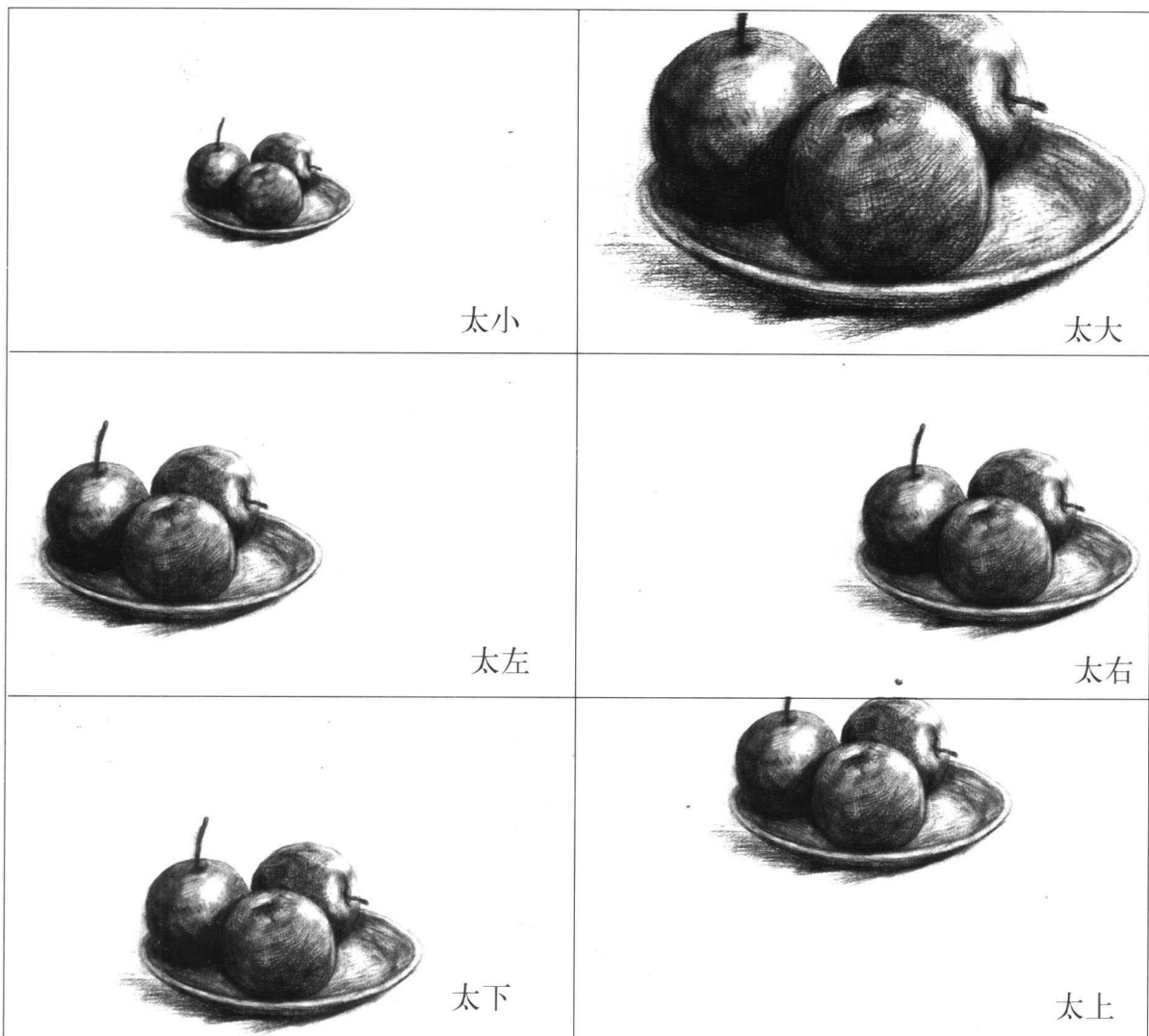
怎样构图

构图是我们初学者准备作画时遇到的第一个问题，构图的恰当与否直接影响到写生对象的表现。物体画得多大？放在什么地方？这是动手画画之前必须考虑好的，一般构图规律是

1. 主体必须突出。
2. 大小适当，给人以饱满之感。
3. 两边的空间要左右均衡。
4. 画面和谐统一，富有层次变化。

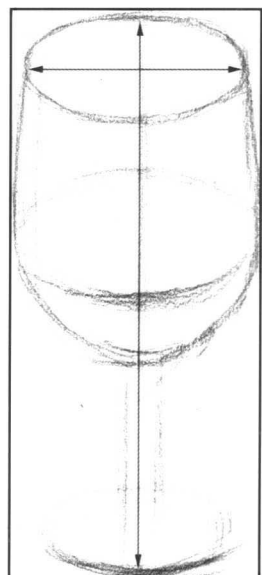
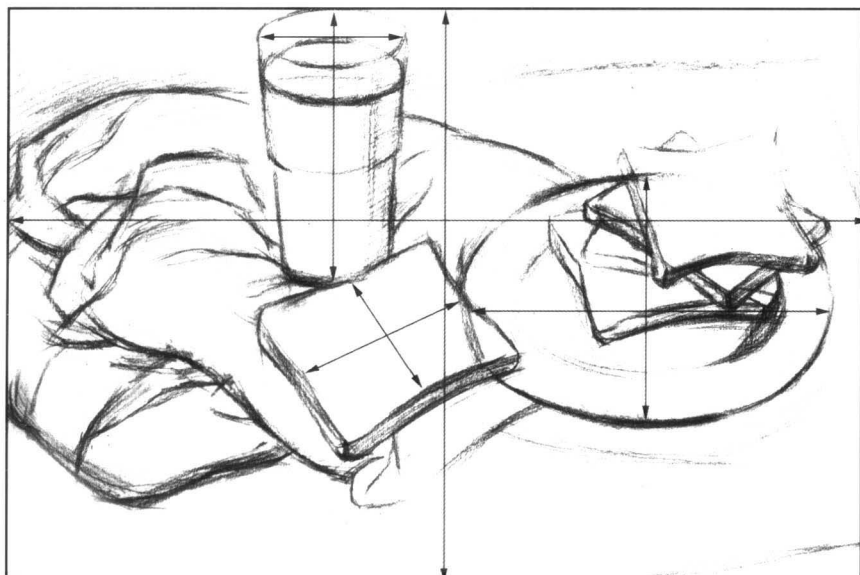
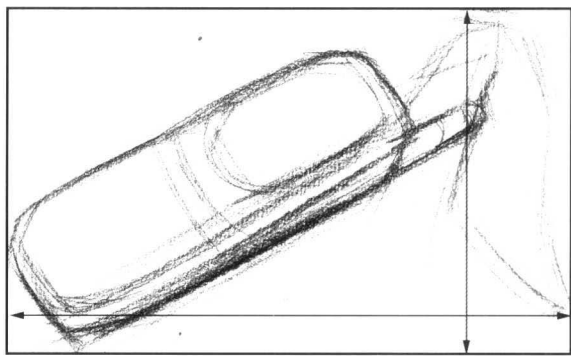
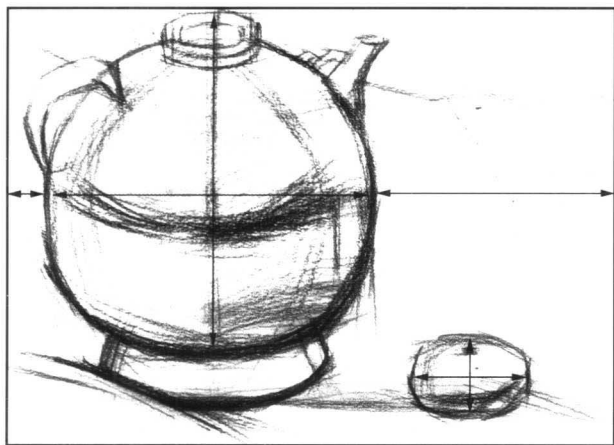
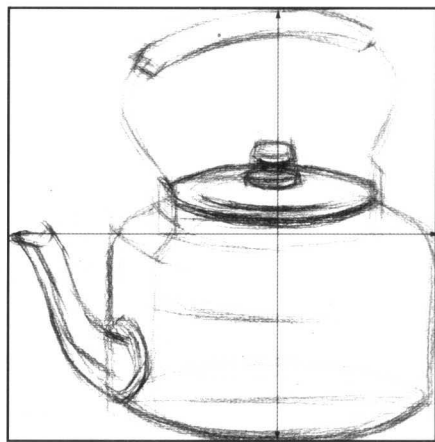
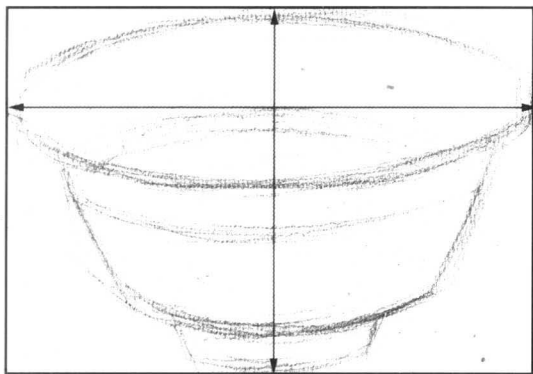

正确的构图

静物的比例关系

每个物体有一个比例关系，无论这个物体的结构是多么复杂，我们都要先确定自身的整体的高、宽比例关系，组合物体之间可以看作是单个物体的组合来了解。

明暗五色调

五色调是指由物体的明暗变化而形成基本层次变化规律，即“亮面、灰面、明暗交界线、暗面、反光与投影”，从而产生台弱、虚实、深浅等对比关系。

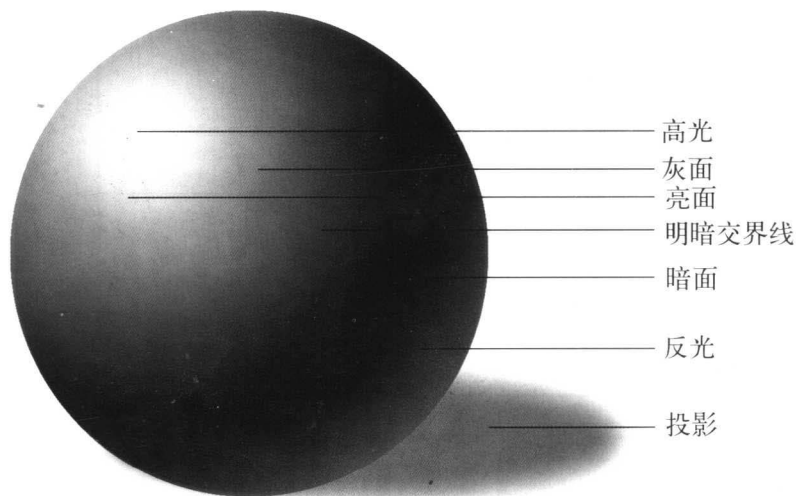
高光：物体的受光部分，由于它本身质地的光泽，而产生的最亮的部分，叫做高光。

亮面：物体正对光源的受光部分，它的明度仅次于高光。

灰面：物体侧向光源的部分，也就是一般物体受光的部分。

暗面：物体遮光部分是一般物体受光最弱的部分。

反光：物体的遮光部分，因受到其他物体反射而来的间接光源所产生的明度。

明暗五大忌

脏

不根据物体结构东涂西抹，随意涂黑，把画面涂脏。

纠正办法：正确理解物体结构，严格按照受光背光情况来画明暗。

灰

该亮的太白，该暗的不黑，平均地深成一个灰面。

纠正方法：区分明暗，提高黑黑白对比。

花

不该亮的地方出现亮点，把反光部分画得同受光部分一样亮。

纠正方法：认真观察、反复比较，细心辨别明暗度，做到整体统一。

板

不分远近，各种线条都是一样粗细浓淡，单调死板、缺少变化。

纠正方法：根据透视原理，做到近粗远细近浓远淡，近清楚远模糊，画出远近、画出立体感。

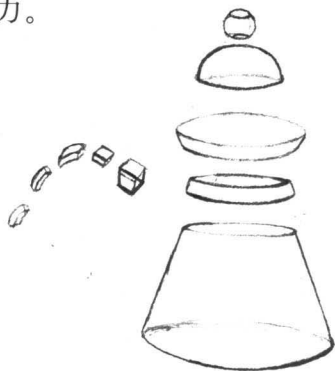
腻

涂得太黑，而且用手、纸、橡皮等乱摸乱擦，弄得画面象涂上一层油。

纠正方法：看准了画面，用笔要轻快，不要涂了又涂，更不要用手擦。

结构素描分析

结构素描是研究物体的形体结构，是以物体的内部构造机能研究为出发点，依靠透视的基本原理，以线的造型为主要表现手段的素描。结构素描，训练对形态的直觉体悟，使画面更加“理性”，更加规律、更加具有说服力。

明暗素描分析

明暗素描也称全因素画法，它涵盖了造形的多种因素，它与结构画法的主要区别是，结构画法重在对结构的分析和理解，应用透视原理画出物体的内部和外部框架结构，明暗画法则重在物体的质感和量感，重在视觉感受，它对物体的前后上下、左右的之度空间研究的较透，同时也注意了形体的结构和明暗强弱变化，创造画面的不同情调。

明暗画法重点训练人的视觉对客观物体受光后所产生的变化关系的把握，训练人对光影的敏感性，感受光影的时而灰光，时而强烈的神奇变幻的特点，从中悟出其规律性。

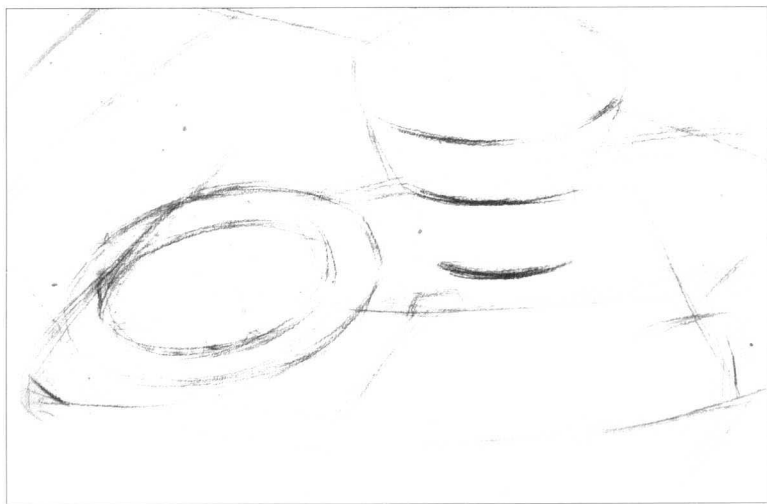

静物素描基本解析

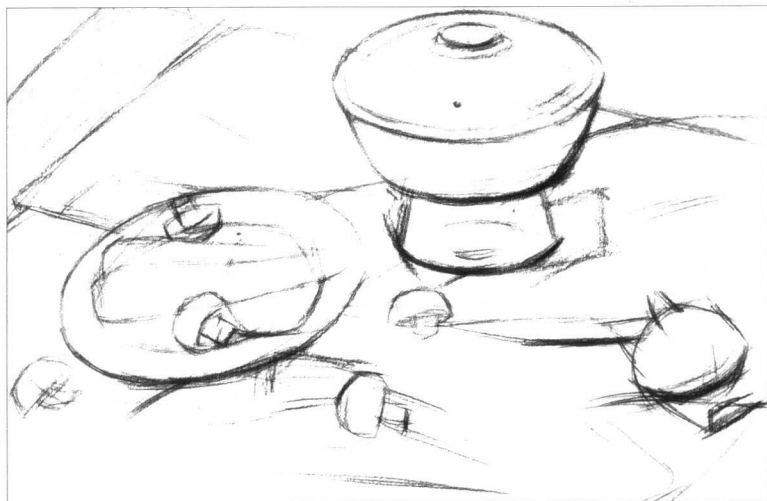
第一步：观察与分析

画者动手作画之前，一定要做到观察与分析，应认真仔细地观察写生对象，要分析认识它们的比例、前后、大的明暗及透视关系，还要考虑主体是什么，物体的造型特点，物体哪些部位受光，哪些部位背光，黑、白、灰的关系如何分布等等，做到心中有数，胸有成竹。

第二步：构图与打轮廓

构图画轮廓要注意先大后小，由外至内的原则，用铅笔将整组静物的最高、最低、最左边和最右边的位置定下来，注意用直线画。然后根据物体的结构，画出它们的大致轮廓，物体的轮廓分内和外两大类，外轮廓指物体的外形边缘，内轮廓指物体内部体面的转折的交换处。要多角度地观察物体，抓住形体转折的几个关键点。

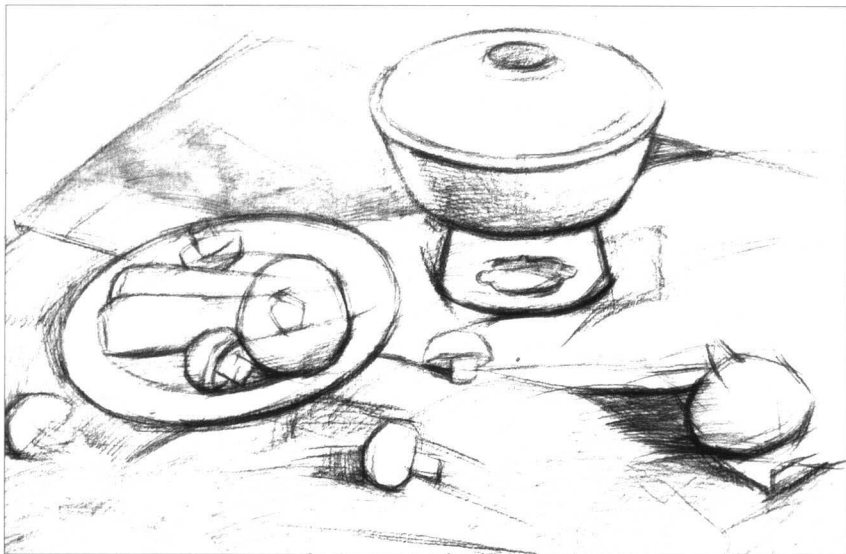

第三步：铺大明暗关系

在对写生对象进行了充分的观察分析，了解其大致的形体结构之后，就可以辅大的明暗调子了。

辅明暗调子首先要明确光源的方向，要明确地表达物体的形体和空间，要看清物体的体面从哪里开始转向哪个方向，物体的体面在光线的照射下形成了亮面、暗面和过渡灰色面。

画明暗时应和整体各部分的关系同时入手，切忌大的关系定下来后使一个局部一个局部地死推，脱离整体比较来画，切不要想着把几个物体分别画光，不要想着几个物体之间的关系靠最后的调整。要在画每一步时全面地比较各种关系。

第四步：深入刻画与整体调整

这是一个整体——局部——整体的循环过程。首先作画者要从整体出发、局部着手，深入观察、反复比较、精心刻画物体的结构、体积、光影变化。在深入刻画过程中，要运用整体、立体的观察和比较的方法，从主要的物体暗部开始，由大的结构，体面关系的塑造深入到更细微的体面结构关系的刻画上，使物体的结构关系愈来愈明确，体积感愈强烈，画面越来越丰满充实，逐步贴近写生的对象，达到满意的艺术效果。

单个静物写生 / 梨

初学者可以选择单个物体或简单的物体组合进行训练，由简入繁、由易到难，逐步提高。

作画步骤

(1) 确定梨的大框架。把对象的最高点、最低点和左、右位置大致定在画纸上，使画面构图看起来舒服，自身的高宽比例正确。

(2) 区分明暗关系，画出明暗交界线。

(3) 画出整体空间环境，丰富梨暗部。

(4) 整体调整，突出梨的质感。

