

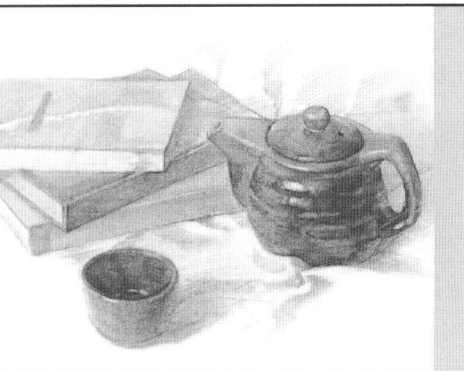
主编 章德明
编绘 朱 玺

绘 画 入 门 阶 梯 教 程

SUMIAO
JINGWU

上海人民美術出版社

素描静物

「绘画入门阶梯教程」

素描静物

主 编 章德明 编 绘 朱 玺

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描. 静物 / 章德明主编; 朱玺编绘. — 上海:
上海人民美术出版社, 2005
绘画入门阶梯教程
ISBN 7-5322-4634-5

I. 素... II. ①章...②刘... 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 (2005) 第 141846 号

绘画入门阶梯教程——素描静物

主 编: 章德明

编 绘: 朱 玺 等

策 划: 乐明祥

责任编辑: 乐明祥 / 陈 劼

装帧设计: 陈 劼

技术编辑: 杜廷华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 635 × 965 1/8

印 张: 7

版 次: 2006 年 1 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 7-5322-4634-5/G · 224

定 价: 16.00 元

序

素描作为独立的艺术作品具有极高的艺术欣赏价值,同时也是造型艺术基础训练的方法与手段。素描教学长期以来一直是我国美术院校各专业进行基础训练的重要课程,也是报考艺术院校的重要考试科目之一,所以基础训练的重要性是不言而喻的。为此掌握素描基础训练的知识和正确的作画方法是至关重要的。

这套素描教程从素描基础训练的基本内容入手,帮助学生掌握素描的基础知识、基本方法与基本技能,来提高绘画造型能力及技巧。从石膏几何体、石膏五官、石膏半面挂像、石膏座像到静物道具,较为系统地讲述了素描造型中关于比例、结构、形体、空间、明暗处理等基本内容与要素。用单个课题来进行素描练习,通过理解形体、建立空间概念,训练感受方法、表现方法和作画方法等手段,从而提高造型能力。

这套教程的宗旨是引导初学者运用规范、科学的训练方法进行基础素描的学习,由简单的单个训练逐渐过渡到复杂的组合训练,使初学者在较短的时间里按照由浅入深、循序渐进的原则,进行规范的作画程序,从而培养和养成正确的观察方法和理解方法,提高想像力和造型表现能力。

章德明

目录

前言	/1	碗	/11	布娃娃	/30
常用工具介绍、握笔姿势、运用线条	/2	玻璃杯	/12	菜瓜、刀和白盘子	/32
构图、明暗、透视	/3	深色酒瓶	/13	泡菜坛和大蒜	/34
苹果	/4	平视的陶罐	/14	保温杯和卷心菜	/36
香蕉	/5	逆光的花瓶	/16	文具、苹果和笔罐	/38
青菜	/6	不锈钢锅	/18	饭盆、碟子和西红柿	/40
尖辣椒	/7	铝锅	/20	透明物体的组合	/42
香菇	/8	电吹风	/22	军用水壶、瓷瓶和梨	/44
土豆	/9	靴子	/24	多物体的静物组合(1)	/46
花菜	/10	绒线手套	/26	多物体的静物组合(2)	/48
		布包	/28	作品分析——书、茶壶和杯子	/50

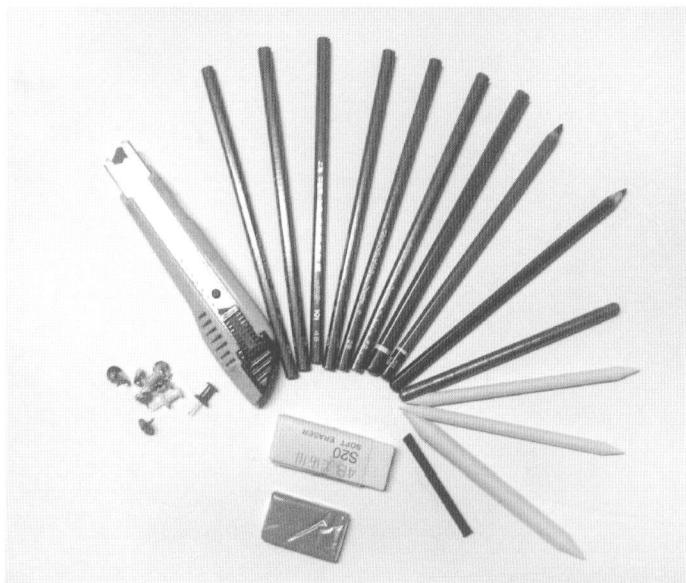
前言

素描静物写生主要指蔬菜瓜果、玻璃器皿、陶瓷、金属器皿、文化用品及生活用品道具等等的练习，是石膏几何体写生的进一步深化，也是初学者在素描基础训练中为进一步提高绘画能力而采用最常见、最有效的手段之一。静物写生训练过程是初学者对素描的学习由形体相对比较概括的石膏几何体转入到形体相对复杂的自然体的研究与表现阶段。

静物素描的表现及处理手段最为重要的是物体的特点与质感。在静物中往往分透明与半透明、光洁与粗糙的物体质感，初学者在学习时要尤为关注。根据不同的对象要分别研究它们的特质。在表现中要注重物体的形状、质地、色泽、结构的不同之处，做到给人以丰实的视觉美感。通过对各种静物的写生训练，能进一步加强初学者的构图能力，同时也能提高对各种不同物体色调的明暗处理能力。深化对复杂形体的结构理解，掌握对各种物体不同质感的表现技巧，从而提高对各种物体的观察能力、理解能力与表现能力。

常用工具介绍

画笔： 1. 铅笔HB、B、2B（硬性铅笔：笔触较淡，颗粒细腻，适合刻画细部以及亮部的层次）；3B、4B、5B（中性铅笔：笔触的深浅与颗粒均适中，比较容易控制和掌握）；6B—9B（软性铅笔：笔触较深，颗粒较粗，适合塑造大关系）。

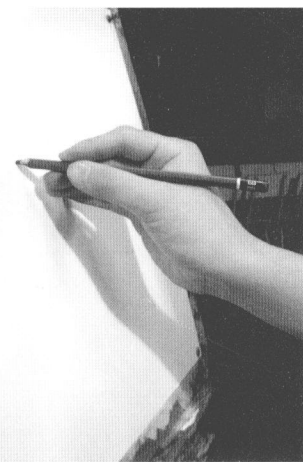
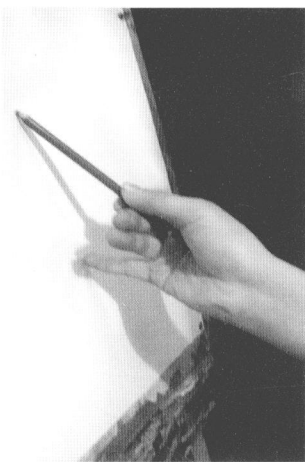
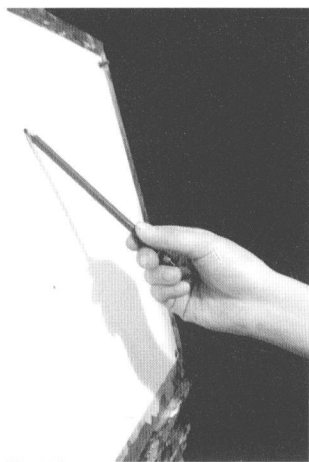
2. 炭笔
3. 纯铅铅笔、纯炭炭笔
4. 木炭条
5. 擦笔

橡皮： 1. 橡皮
2. 可塑橡皮（适用于处理细腻的明暗关系）

画纸： 1. 铅画纸
2. 素描纸
3. 牛皮纸、水粉纸等

美工刀、图钉、画板、画架

握笔姿势

1. 握在铅笔后端，运用手腕的力量控制铅笔。适合画长线条或大面积的排线。

2. 手握铅笔，用小指架在纸上作为支点保持手的稳定性。适合刻画细节和一些比较精致的地方。

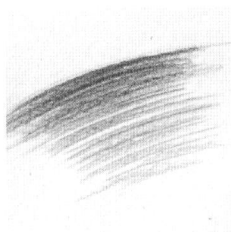
3. 握在铅笔的前端，竖起铅笔和纸保持一定的角度。适合在最后调整阶段，刻画一些比较强烈或十分硬朗的地方。

运用线条

不同的排线方式可以产生不同的效果。能够在适当的位置上运用合理的线条排列，会给画面增色不少。

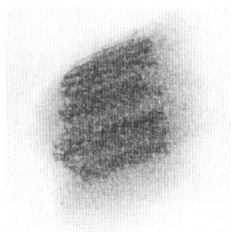
斜排线

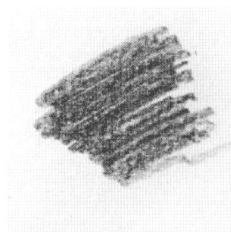
由深到浅的排线

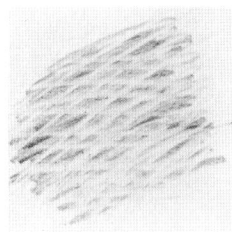
交叉排线

擦抹

涂

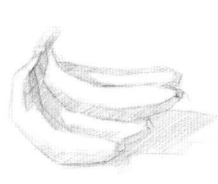
橡皮擦出的排线

构图是指在画纸的四条边内被画物体所摆放的位置。

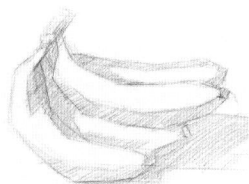
构图时注意不要过大(撑出画面)、偏小、偏左(右)、偏上(下)。

正确的构图，中心位置是在画面二分之一偏上一点。

构图

正确

错误：过大

错误：偏小

错误：偏左(右)

错误：偏上(下)

明暗

明暗是指通过调子的深浅关系，在画面中所呈现出的光影变化。通常可分为三大面五大调。

1. 三大面：指的是物体在空间中受光线的影响而产生的黑、白、灰三大面。

2. 五大调：指的是在受光物体上所呈现的明暗调子的变化规律，即受光面(高光)、中间调子、明暗交界线、暗面(反光)、投影。

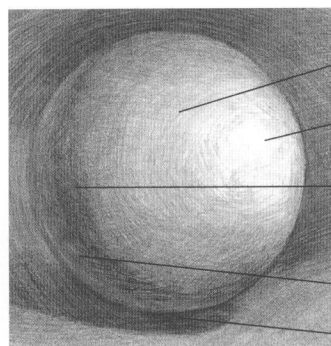
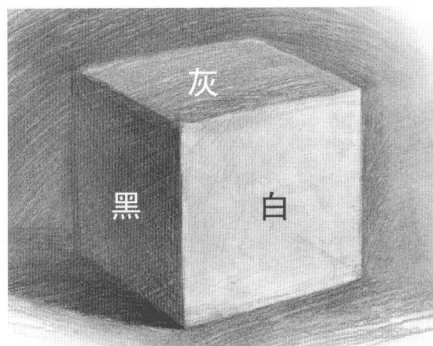
受光面(高光)——物体直接受光线照射的部位。

中间调子——受侧光照射的面。是明暗调子中层次最为丰富，最为复杂微妙的部分。

明暗交界线——暗面中最深的，体现结构转折的那部分。

暗面(反光)——背光的面。包括在暗面中受到环境反射影响的部分。

投影——物体遮挡光线后在其背面所形成的阴影部分。

中间调子

受光面(高光)

明暗交界线

暗面(反光)

投影

我们在观察不同方位、不同距离的物体时，相同大小与造型的物体在视觉上所呈现出的体积大小与造型上的变化，被称之为透视现象。

透视是客观存在的视觉现象，它直接影响物体在画面上的大小与造型，因此我们必须表现好物体在画面上的透视变化规律。

透视

1. 观察者所看方向的中心叫视心。

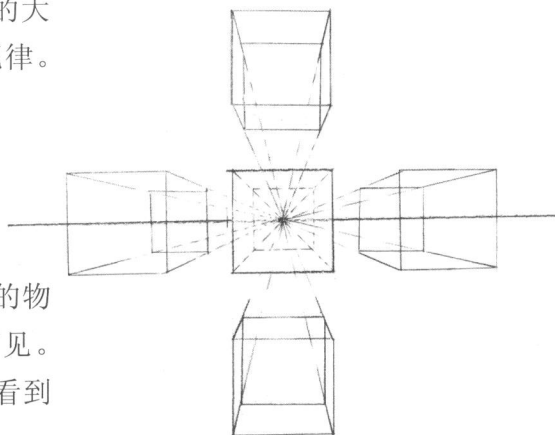
2. 通过观察者所看方向中心轴的水平线叫视平线。

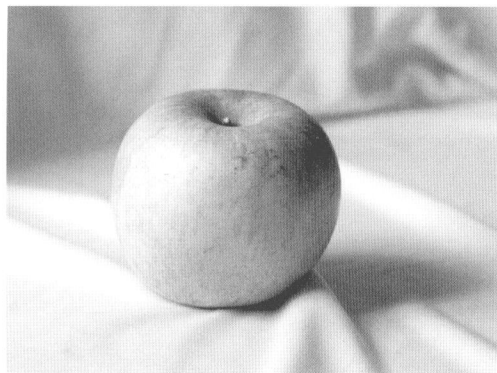
3. 体积相同的物体近大远小。

4. 距离相等的物体，越远它们之间的距离越短。

5. 我们能观察到比视平线低的物体的上面，比视平线高的物体的下面。正好水平于视平线的物体，则上下两面都不可见。

6. 位置在视心右方的物体只能看到它的左面。反之则能看到它的右面。位置正好处于视心中心的只能看到它的正面。

苹果

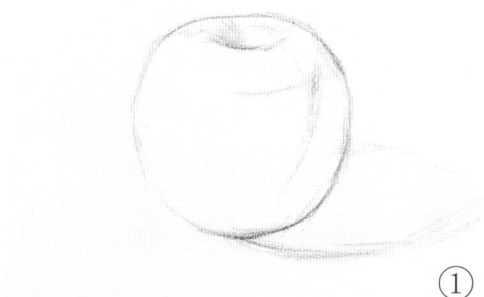
苹果是一个球体，通过简单的造型练习，掌握好几何形与实物之间的转变。

注意难点

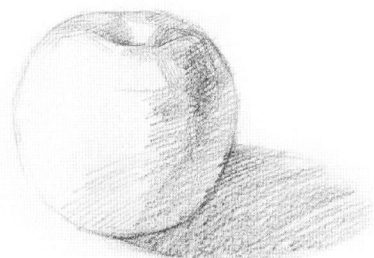
苹果表皮光滑，作画时要排除苹果本身颜色的干扰，细心找出它的明暗交界线，分析出微妙的转折变化。

练习步骤

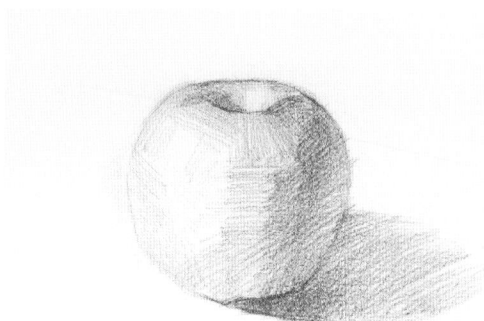
①苹果是一个球体，定好构图后画出明暗交界线的位置，两根明暗交界线分出苹果的上面和侧面的关系。②铺上简单明暗，画出上、中、下、左、中、右六个面。初学者通常只会注意

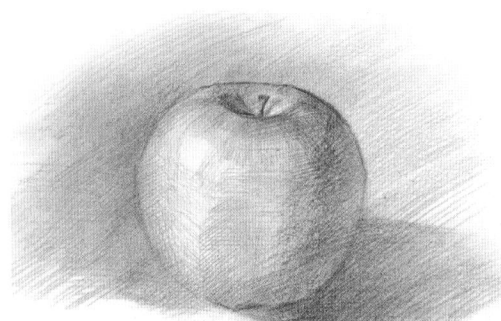
①

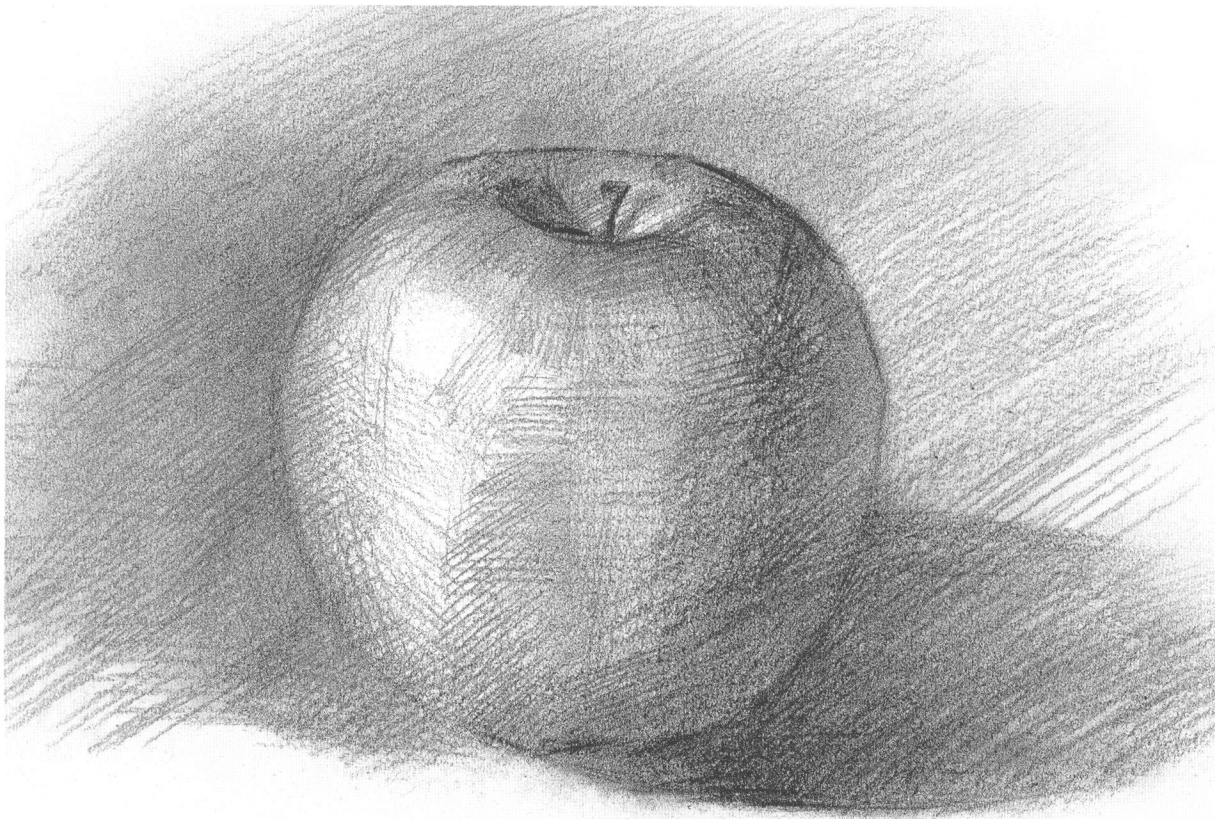
②

③

④

左、中、右三个面的转折关系而忽略了纵向的转折，这样只有柱体的感觉而没有苹果自身的球体特征。③在大体明暗关系确立的基础上深入塑造。苹果的口是一个朝内的锥体，也有明暗关系。④苹果表面光洁，可以先平均擦一遍再排线。最后调整阶段，要注意苹果形体边缘的虚实关系和明暗交界处的深浅变化。

自学要求

养成总结大的形体关系的习惯，从大的基本形体中再塑造小细节的能力。

香蕉

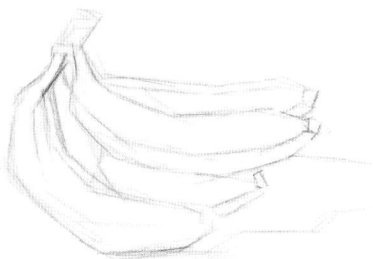
香蕉的外形似柱体和锥体相结合的形状，多个香蕉形成的整串香蕉比较繁琐，学习如何协调整体与个体的关系。

注意难点

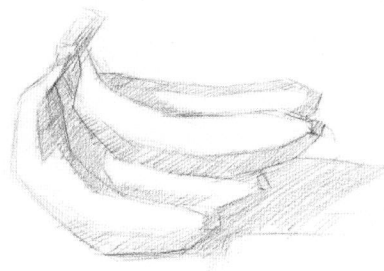
初学者通常会一个一个画，而忽视整体，导致不能画出整串的整体效果。

练习步骤

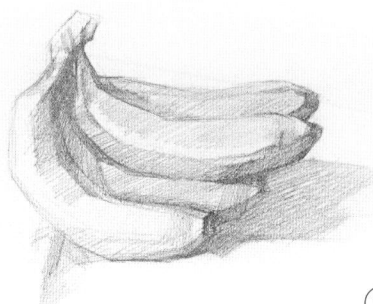
①整串的香蕉形态比较复杂，初学者往往会采取各个击破的方法来画，其实不然。从开始画形的时候就要把整串香蕉作为一个整体，从整体中分割出香蕉的个体。②把整串香蕉作为一个整体来铺设大体的明暗，分

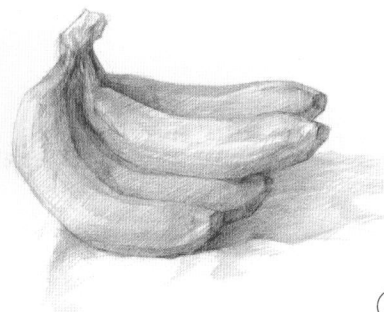
①

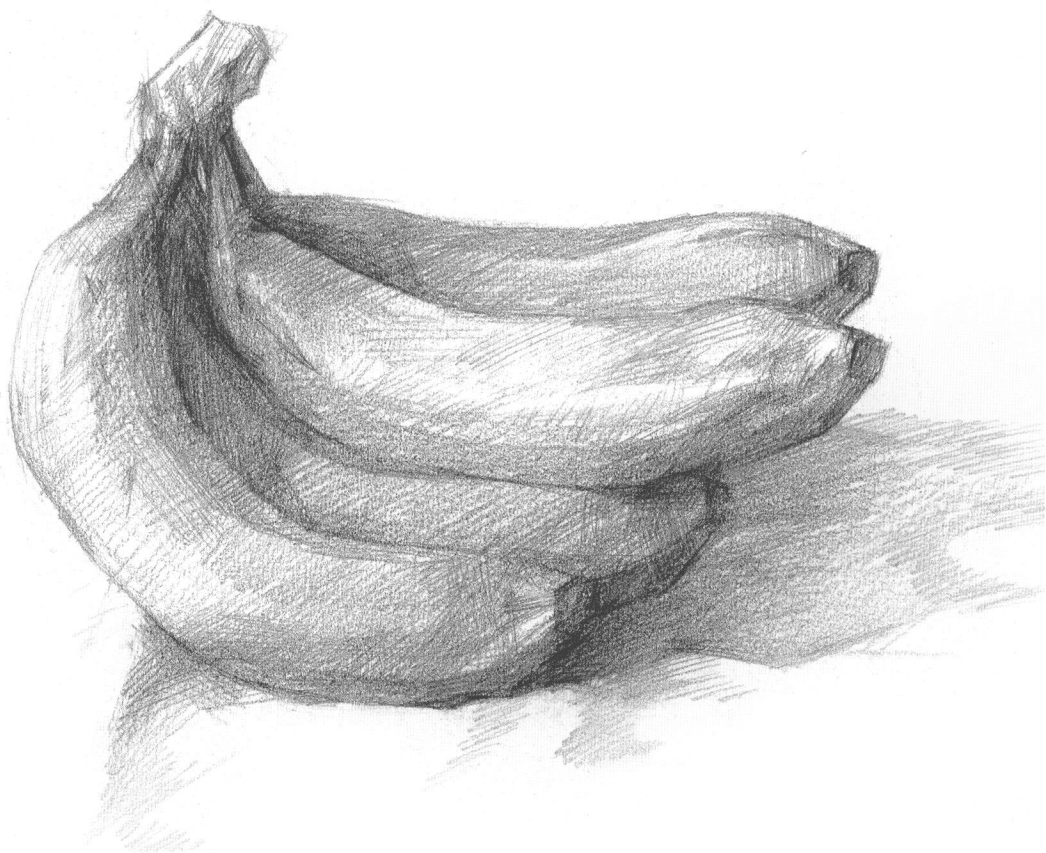
②

③

④

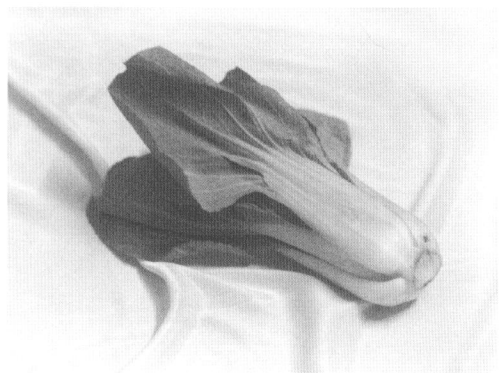
出暗部和亮部，形成最基本的空间关系。③整体塑造。由于整串香蕉的形体特点，深入时要注意个体与组合的关系，按前后分层次地刻画。④整理收拾时注意处在上面和前面的香蕉要比处在下面和后面的香蕉刻画深入。要舍弃对次要香蕉的刻画，反衬出主要的香蕉，使整个形体的空间感更真实。

自学要求

了解如何掌握整体与局部的关系，学会通过分组来表现复杂物体。

青菜

青菜的叶子薄而繁琐，菜梗厚实单纯，注意其对比关系，有助于对象的塑造。

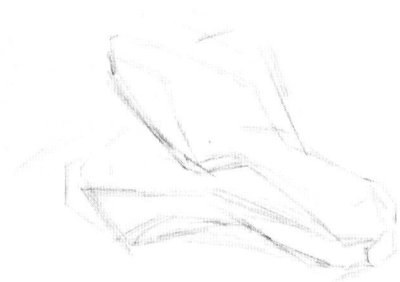

注意难点

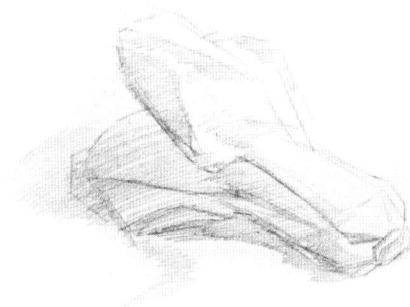
青菜的表面光洁，形体简单却变化丰富。注意茎、叶、菜梗的色素差别。体会如何把复杂的整棵菜分析成简单的形体，再如何把菜叶表现的丰富细腻。

练习步骤

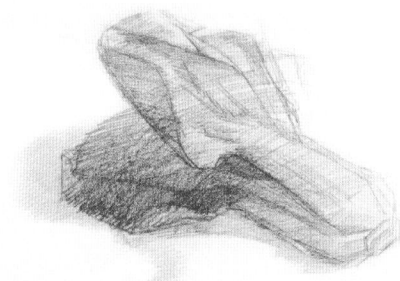
①画出青菜的基本位置，归纳基本的形体，青菜的基本形是个三角形。概括地分出菜叶和菜梗，可把菜叶分成两大部分，然后再做小的分割。②把

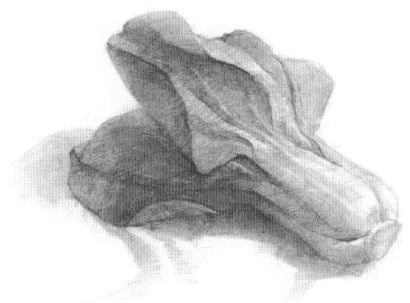
①

②

③

④

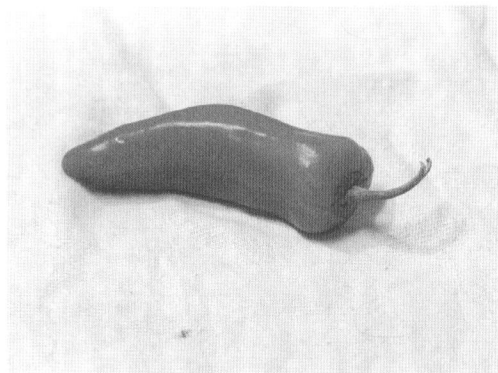
青菜的外形具体化，标出明暗交界线，铺上大的明暗关系。③加重菜叶的色素，与菜梗的浅色色素拉开距离。在塑造叶子的时候要把叶子和菜梗作为一个整体来看。一棵青菜是由若干个叶子包裹组成的，在塑造上要有这种“包”的感觉。④刻画细节，画出叶子梗上的淡淡的茎脉，不能太明显。注意边线的虚实变化，它有助于表现层叠关系。

自学要求

思考如何让叶子的体积感依附于整棵青菜。

尖辣椒

辣椒的形态特点是方中带圆，表面光洁细腻。

注意难点

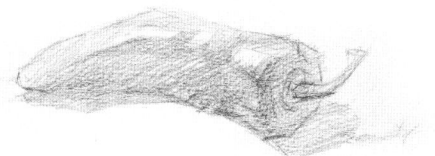
辣椒的形态方中带圆，硬中带柔，有微妙细腻的起伏。

练习步骤

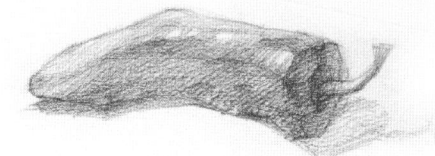
①勾出基本形状，尖辣椒的基本形状像一个横躺着的长形锥体。②留出高光，画出基本明暗，加重明暗交界线。③刻画细节，尖辣椒在形体上有点特殊，方中带圆，硬中带

①

②

③

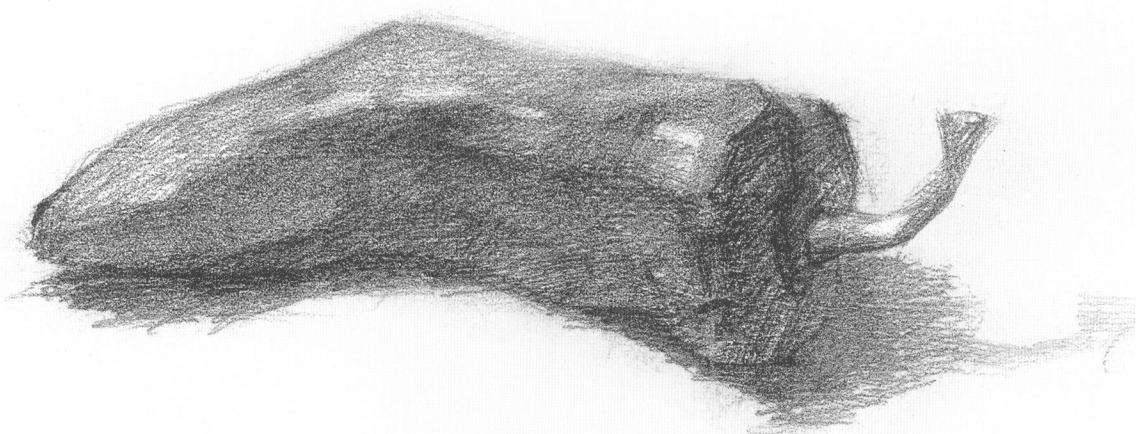

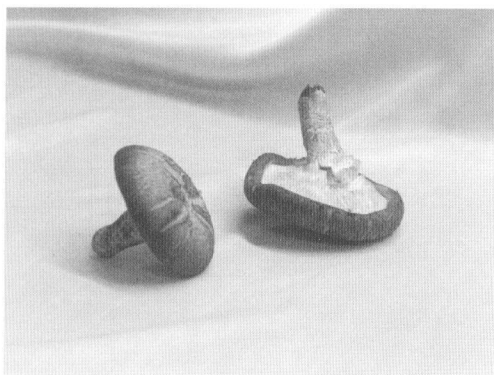
④

柔。在塑造上，首先加强明暗交界线，加强方硬的感觉。然后在明暗交界线的边上多排几层面，以增加圆柔之感。类似的静物还有香蕉等。④辣椒的表面光洁，有油腻的感觉，可以适当用擦的技法。

自学要求

学会利用各种擦抹的技法来达到表现不同质感的效果。

香菇

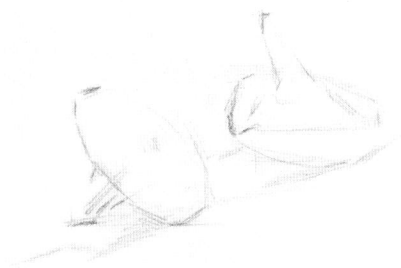
香菇的形态比较简单，要想画得好却也不容易。

注意难点

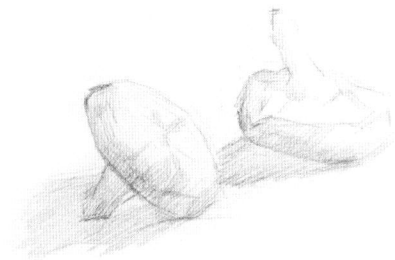
利用线条表现出蘑菇面上的丝丝纹路，且要表现出光洁感。香菇轻柔、富有弹性，如何表现是难点。

练习步骤

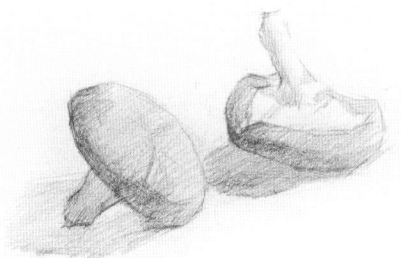
①画出大的形体结构，由于香菇的边缘不是很光洁，可以适当画出凹凸变化。②铺大体明暗，香菇的“盖”和“柄”的颜色不一样，质感也有偏差，

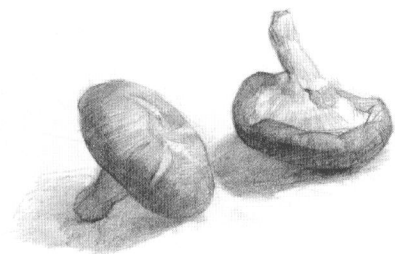
①

②

③

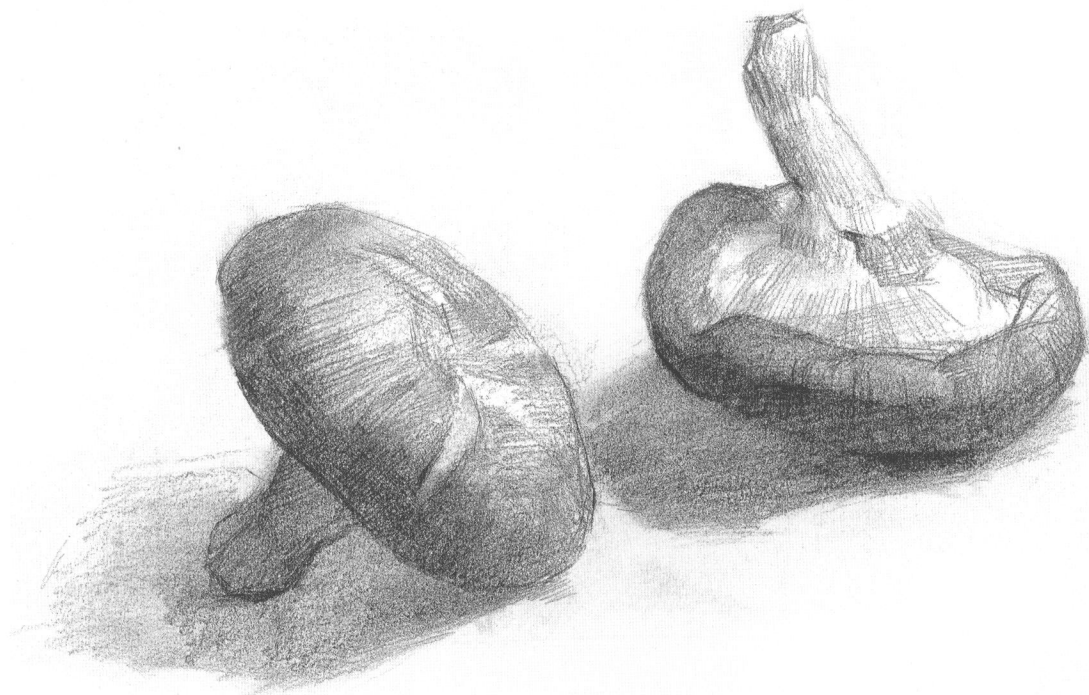

④

注意拉开色调距离。③加强明暗差别，利用线条表现出香菇的丝丝纹理。④调整完成。重点放在质感的表现上。

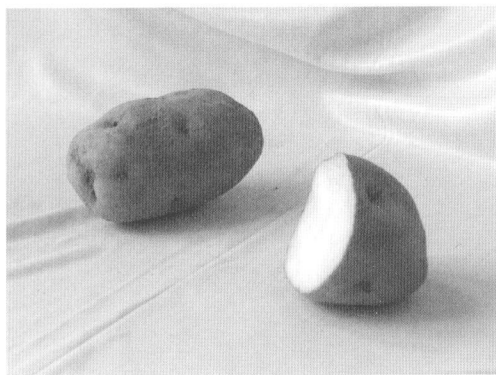
自学要求

通过不同的排线技法来表现不同的质感。在物体造型上，切忌千篇一律。每个物体都是独一无二的。要学会抓住每个物体的气质特征。

土豆

土豆表面的凹陷感很具有表现力。

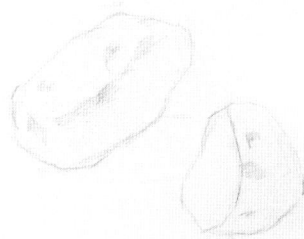

注意难点

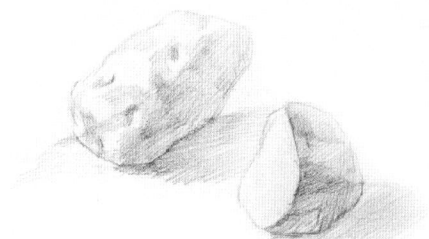
土豆的难点也在于它凹陷感的表现，大小不一，形状也不一样，其实就是一个内凹的球体。

练习步骤

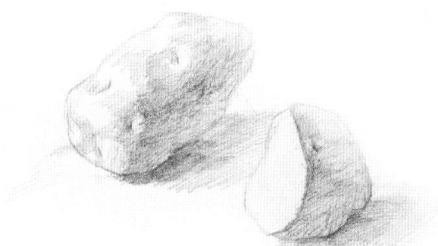
①在构图上，注意两个土豆的前后关系。在造型上，一个土豆是不规则的球体，另一个是被切半的半球体。②尽快表现出对象的大体明暗关系，不能过早拘泥于细节的刻画。逐

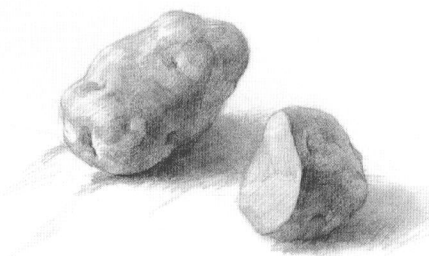
①

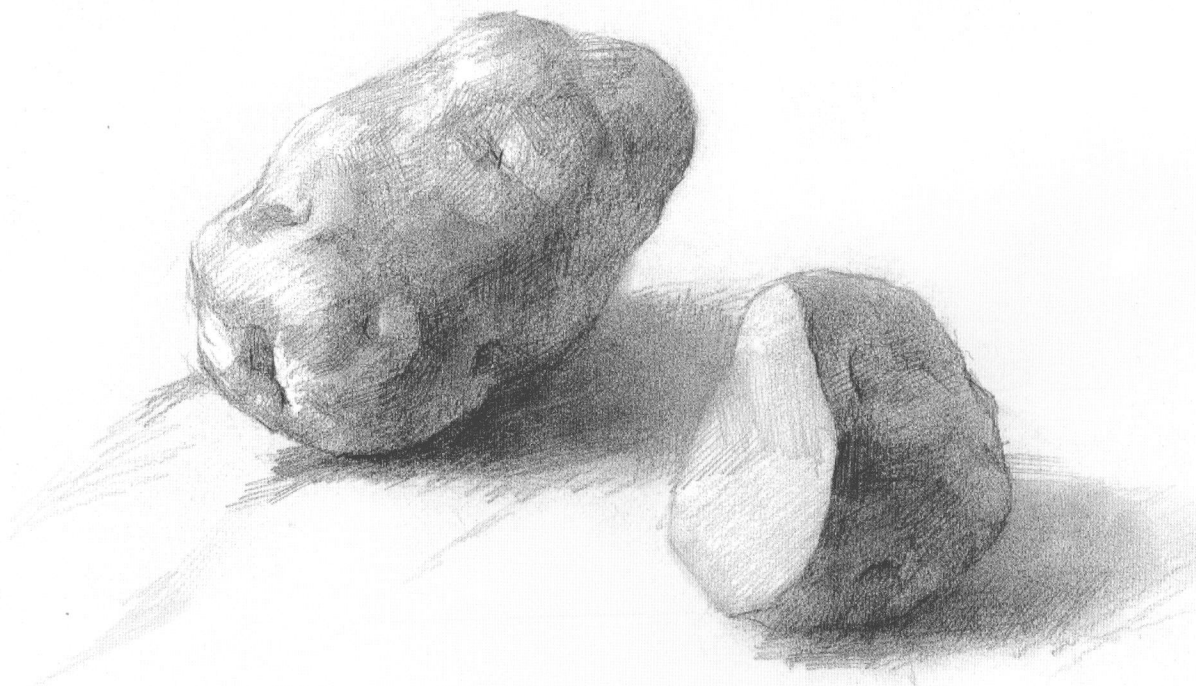
②

③

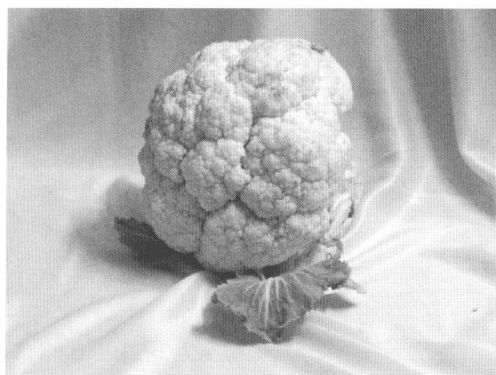
④

步深入塑造对象的体积感。③在大体明暗的基础上，着重塑造亮部和明暗交界线上的凹陷。④在单个土豆塑造完成后，为了整体的协调，调整两个土豆的主次关系，前面的半个由于离画者较近，所以可以处理得较深，拉开空间与主次关系。

自学要求

学会用小的线条表现细小的细节。

花菜

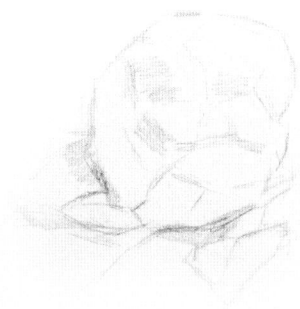
大形上可视作球体。和其他的物体相比，在质感上较难表现。

注意难点

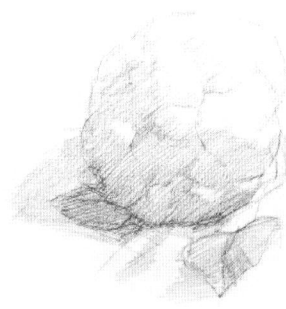
不要被花菜表面的小球迷惑，过分地注重细节。避免因“花”、“碎”，以至造成整棵菜“平”，而缺乏体积感。

练习步骤

①确立构图。花菜的外形很简单，是个圆形。叶子在画面中是三角形。②把花菜分成几组。在铺大体明暗时，把整个花菜看成一个球体来画。③在塑造细部时，从整个花

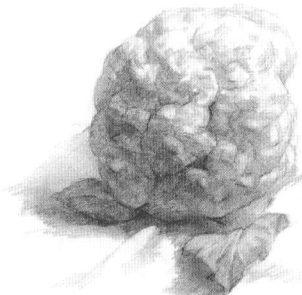
①

②

③

④

菜中分出几个“小”的球体。在画小球体的明暗时要顾及到整个花菜整体的“球”感。④最后刻画几块主要的凸起部分。花菜的质感不同于光洁的瓶罐，它表面粗糙，高光不像瓶罐那么明显。在用笔上可以用侧锋来表现粗糙的质感。

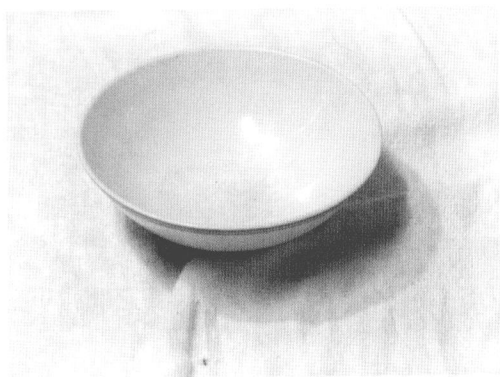
自学要求

通过用分组的方法把复杂物体简化后表现。

碗

碗是一个半内凹的球体，包括外半球与内半球的变化。

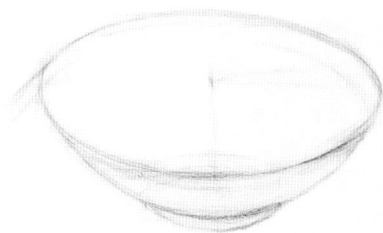

注意难点

光滑是瓷器的特点。学会表现内凹的效果。

练习步骤

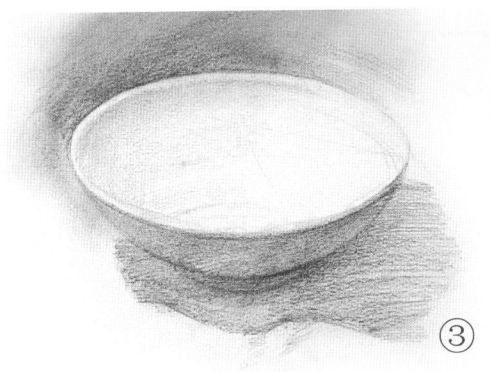
①确定物体在画面中的位置。注意碗口的透视和碗底的透视关系。②画出大体明暗。碗的外侧是暗部，在暗部里注意微妙的转折关系。碗的内侧是受光面，通过明暗变化表现出内凹

①

②

③

④

效果。③加强明暗变化，使转折更柔和丰富。画出背影与投影，仔细刻画背影与物体边线的衔接。④调整整体关系。由于瓷碗的色素较浅，可以适当把环境处理得深点，来反衬碗的洁白。

自学要求

思考球体内侧和外侧的表现区别。

玻璃杯

了解掌握透明器皿的特点。

注意难点

玻璃器皿和一般实物的受光原理不同，内部的高光也较复杂。

练习步骤

①定好上、下、左、右的位置，中心线可以帮助画准形。②画出大的形体结构，铺设基本明暗色调。玻璃杯是圆柱体结构。③丰富明暗层次，由于空玻璃杯自身明暗很浅，它的色调依赖于环境的映衬。杯口和杯底是着重刻画的地方。杯口是有厚度的。由于质感坚挺，杯口的厚度要画得清晰。杯底的高光很复杂，要注意有所舍取，提炼主要的高光。④调整完成时，因为玻璃的质感光洁，可以适当用餐巾纸擦抹，将线条柔和。

自学要求

通过对透明玻璃的练习，了解背景对玻璃器皿的影响。

①

②

③

④

深色酒瓶

深色的玻璃酒瓶是一个暗色的圆柱体。

注意难点

表现深色的玻璃质感，寻找它与透明玻璃杯的不同之处。瓶口的透视与质感要画得精到准确。

练习步骤

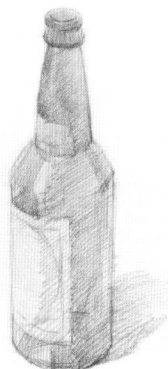
①定出酒瓶的大小位置以及瓶颈与瓶身的比例，并完善外形，酒瓶的体形偏长。对于这种司空见惯的物体，形有一点的出入都会很明显，所以在画形时要特别注意。②铺设酒瓶的基本明暗，尽管对象是玻璃透明体，但因固有色较深，因此铺设的大色调可以重一些。③深入刻画。玻璃质感不同于其他物体，它受光面的高光附近很深，不受光的部分由于后面的透光反而会亮。瓶底色素较重，在画面深入阶段要认真观察。④调整完成时要检查是否过多地注意了玻璃的质感，而忽视了整体的柱状塑造。

自学要求

玻璃质感的特征是什么？和其他物体的区别在哪里？

①

②

③

④

