

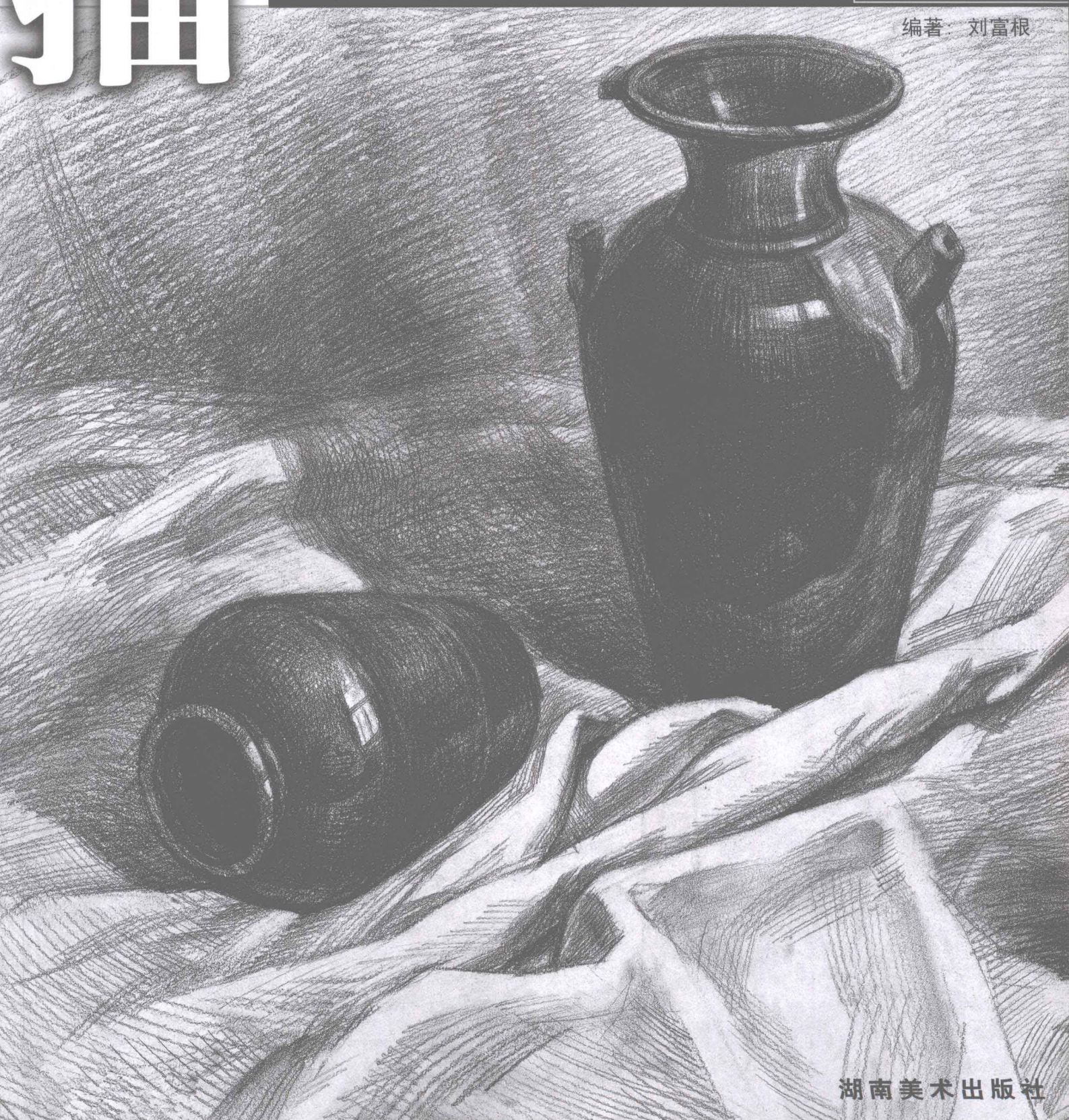
素描

· 从入门到美院 ·

素描静物

美术技法·权威教材 **提高篇**

编著 刘富根

湖南美术出版社

目录

素描静物

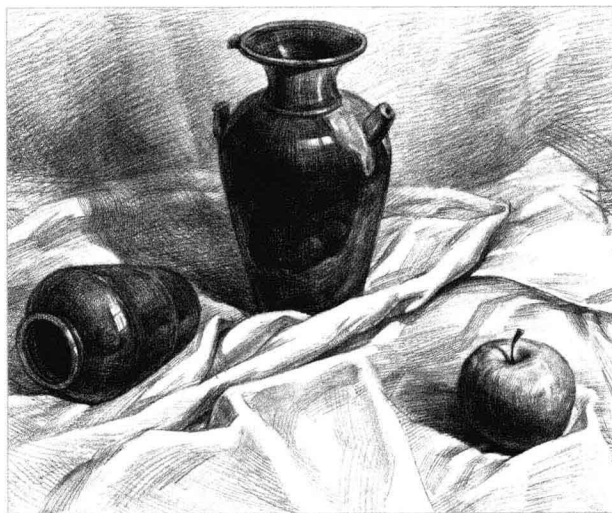
content

素描静物写生要领	2
明暗规律	2
工具材料	3
绘画材料的特点	3
空间与构图	4
透视原理	5
苹果的画法示范	6
辣椒的画法示范	7
茄子的画法示范	8
香蕉的画法示范	9
金属杯的画法示范	10
金属水壶的画法示范	11
陶罐的画法示范	12
无釉陶罐的画法示范	13
玻璃杯的画法示范	14
酒坛的画法示范	15
有陶罐、苹果的静物	16
有陶罐、苹果、梨的静物	18
有沙锅、苹果、瓷盘的静物	20
有黑釉罐、茄子、土豆的静物	22
有陶罐、茄子、西红柿的静物	24
有花瓶、玻璃杯、水果的静物	26
有陶罐、香蕉、苹果、水果刀的静物	28
有花瓶、酒瓶、水杯、苹果的静物	30
有瓷罐、白瓷盘、酒瓶、辣椒的静物	32
优秀作品赏析	34

素描静物

从入门到美院 提高篇

美术技法·权威教材

XI MOAO JINGWU

素描静物写生要领

素描是绘画与设计专业的重要造型基础课。它强调理解与实践的结合,主张在实践中掌握和理解绘画的造型技能。素描学习能建立和塑造艺术审美观念。结构素描用最简单最淳朴的形式对客观事物进行描绘。最初人类是把结构素描作为记载生活信息的手段,直至人类不断进步,对自然与世界不断地认识,掌握了比例、结构、空间、透视、解剖等丰富的科学知识后,才形成了当下完善而具基础教学意义的素描学术体系。

初学美术者,先从素描起步。经过艺术教育家的长期教育总结,学素描更应先从结构素描开始,因为结构素描提炼了自然界一切物体的形态空间和结构空间关系,并舍去了过于繁杂的调子,能让学生更直接、更单纯、更明确地重点解决绘画的构图、造型和结构等重要绘画基础技能。通过学习结构素描,可以更快更深入地树立初学者的空间、透视、结构的观念,加深对素描的理解。

素描静物画不但有极高的艺术价值,而且是初学者十分必要的一门基础课,所以它被列为高等院校和中等学校美术专业的考试内容之一。笔者从历年的考试评卷中发现,影响许多考生水粉静物画考试成绩的,并不完全都是色彩因素,还有素描基础的问题。例如构图不好,透视、比例、结构不准确,色彩出现灰而沉闷的弊病,体积塑造不理想,质感不强等等,上述种种问题的根源,实际上都与静物素描的底子不扎实有关。另外,对任何绘画而言,技法都是关键的一环。掌握了技法就等于找到了入门的钥匙,只有入了门才可能有长足的进步。而书店里,素描静物画一类的技法书比较少。为此,作者根据自己多年的教学经验,编写了这本素描静物画的技法辅导教材,以供青少年美术爱好者学习参考。

明暗规律

关于明暗结构要掌握明暗画法,第一要了解被描绘对象的形体及解剖结构,第二要了解物象被光照射后所产生的明暗变化规律,即明暗规律。

明暗现象的产生,是光线作用于物体的结果,是客观存在的物理现象。具体地说,由发光体产生的光照射到各种物体上,各类物体都有吸收一部分色光和反射一部分色光或者透过某种色光的能力,这些反射出来或者透射的光作用于人眼的视网膜,就产生了五彩缤纷的视觉现象。这些色光效果主要包括色度和明度两种因素。

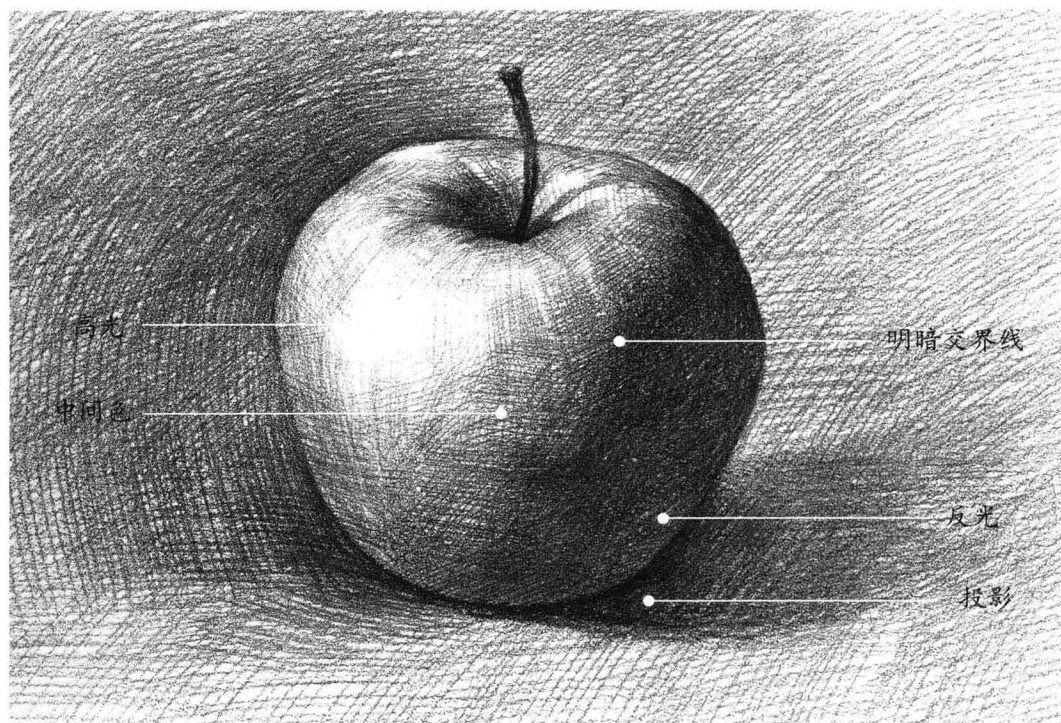
明暗现象是由光源、物象及人的视觉三个方面综合形成的。

造成明暗现象差异变化的五种因素

①光源的强弱;②光源距离物象表面的远近;③光线照射到物象表面的角度;④观者与物象表面的距离远近;⑤物象本身的不同色彩。

光源包括自然光和人工光两大类。阳光、月光等都是自然光,烛光、电灯光等各种灯光都是人工光。

光源照射形式一般有三种:一是直射,即直接照射;二是折射或透射,即光经过玻璃、水等透明体再照射出来;三是反射,即物象接受直射光后反射出来的光。

物体在光的照射下,会产生明暗色调的变化。掌握物体的明暗规律,是表达物体的结构、空间、质感等各种外部特征的关键。

关于色调变化,可以理解为明暗五调子:①高光;②中间色(以上两部分属于亮部);③明暗交界线;④反光;⑤投影。

工具材料

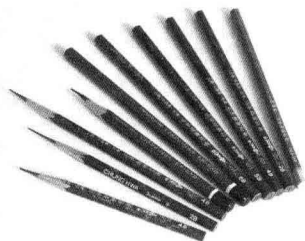
铅笔：从HB到8B、由硬到软有不同型号。它的特点是润滑流畅，较容易掌握，易于修改。表现出的效果细腻、层次丰富。但用铅笔画素描，色调对比不强烈。

炭画铅笔：质地较粗糙且松脆，使用时有一定的难度，不太容易掌握，但能使画面产生强烈的明暗对比效果，不过不易多次修改，完成后还需添加一些定型胶水固定画面。

铅画纸、素描纸、水彩纸、卡纸：这些纸张经常用于素描。铅画纸、素描纸质地松软，纸面不粗不细，作画时容易出效果，但不易多次修改和深入。水彩纸质地硬，纸面粗，容易深入塑造，能产生较透气的画面效果，但效果出得慢。卡纸的质地硬，纸面细而光滑，画出来的线条流畅有弹性，出效果快但不易画深，而且容易产生“腻”的问题。选择什么纸来作画要根据个人的喜爱和对材料性能的了解。不论什么纸张都需要较长时间的练习才能逐步掌握。

画板、画夹：画板、画夹是作画的必备工具，用来载画纸，大小以不小于四开画纸为宜。作画时，画板、画夹不能平放，应保持直立稍斜的状态，而且要与眼睛保持适宜的距离。

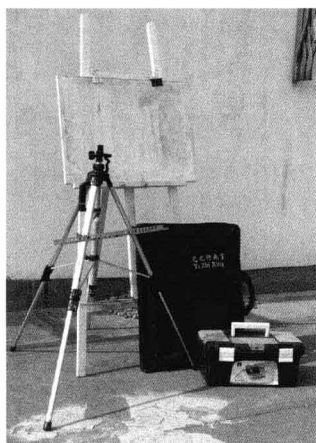
橡皮泥与塑料橡皮：既可用于擦除错误部位，同时也是一种作画工具。橡皮泥可以捏成需要的形状，在局部擦出浅亮的线或面。用塑料橡皮擦除画错部位，可以擦得很干净，但擦改的部位边缘却很呆板，不易与旁边的部位衔接。把塑料橡皮切成三角形，用其尖锐平口面可擦出浅亮线条或面。橡皮必须干净，弄脏的橡皮容易把画面擦脏。

各种笔

擦笔

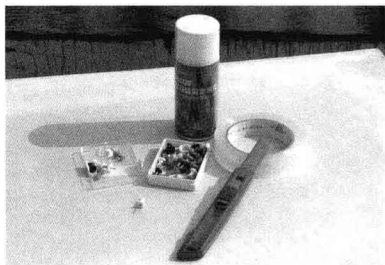
画箱、画架、画板

铅
化
纸

铅化纸

橡皮

美工刀、钉子、定画液

绘画材料的特点

炭笔：线条浓重厚实，有较强的对比效果。

铅笔：层次丰富、细腻，性能稳定，有利于塑造和刻画细节，并易于修改，是目前国内使用最广泛的绘画材料之一。

木炭条：质地松脆，线条粗犷有力，块面干脆利落，可重复涂抹，但易脱落，需要用专业定画液来固定画面。

炭精棒：相对木炭条质地更硬，对比强烈，不易修改，易脱落，不好保存，要用专业定画液固定。

色粉笔：质地松软，视觉层次丰富，既可表现粗犷强烈的效果，也可进行细腻刻画，有较强的覆盖性。要具备较强的绘画能力才能把握，最终达到运用自如的程度。

毛笔：是中国的传统绘画工具。线条流畅，韵味十足，但是性能不稳定，不易把握。

炭笔

铅笔

木炭条

炭精棒

色粉笔

毛笔

空间与构图

空间：素描中的空间感，不仅要把握形体的透视变化，还要依靠用线的粗细、浓淡、虚实或块面、边线明暗调子的强弱和虚实来体现。近处对比强、远处对比弱是造成空间感的关键。

①用结构法造型，立体物的体积主要依靠近大远小的透视变化和线条的粗细、虚实、疏密、轻重、浓淡、转折等的运用来体现空间。

②用明暗法造型，立体物的体积主要依靠块面和明暗调子的强弱对比来形成，主体物与陪衬物或者背景的空间距离很大程度上决定于所画物体的边线处理，通常受光部分的边线清晰、用笔肯定，背光处边线模糊、用笔含蓄。另外，边线还要根据所画物体块面结构的走向作虚实和节奏处理，才能有比较充分的表达。

构图：构图是指在画面上构成物体形象关系的过程。在着手作画前，应先对画面的总体布局有一个基本设想。构图时，可根据画面中心需要，通过取舍、删除、加强、减弱或移位等手段，组织一幅生动有序的画面。

常见的几种构图形式：

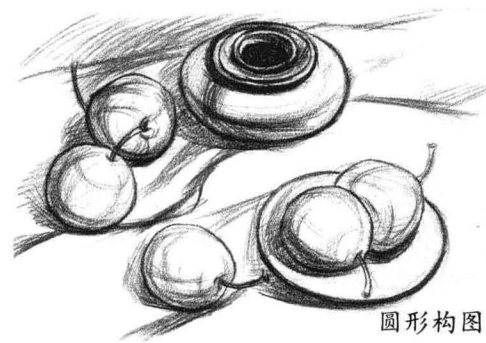
- ①三角形构图：此类构图画面稳定，主体突出，层次分明，错落有致。
- ②圆形构图：此类构图可使画面比较均衡，构图更加饱满大方，使物体关系紧凑，富有动感。
- ③S形构图：此类构图是适合纸张竖式的构图形式，这类构图可以拉长画面的空间关系，更突出主体物，更富有动感。

构图过程中常出现的问题：

- ①平：多个物体处在同一水平线上或相互间的空间距离几乎相等，画面平淡呆板。
- ②空：物体在画面中所占比例太小，主体物被弱化，画面空洞单调。
- ③满：物体在画面中所占比例过大，造成画面拥挤，空间关系弱化，分不清主次。
- ④偏：物体过于集中在一边，画面失去均衡与对称，给人一种不稳定的感觉。
- ⑤散：物体分布不均，画面失去凝聚力，没有重点。

三角形构图

圆形构图

S形构图

构图出现的问题：

正确构图

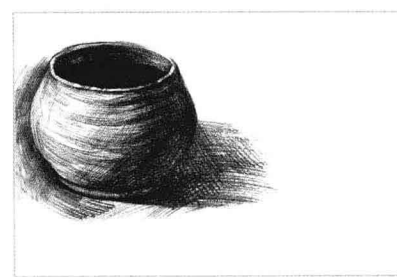
构图偏小

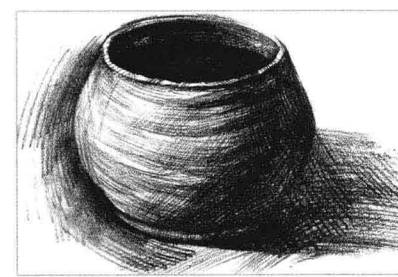
构图偏上

构图偏下

构图偏左

构图偏大

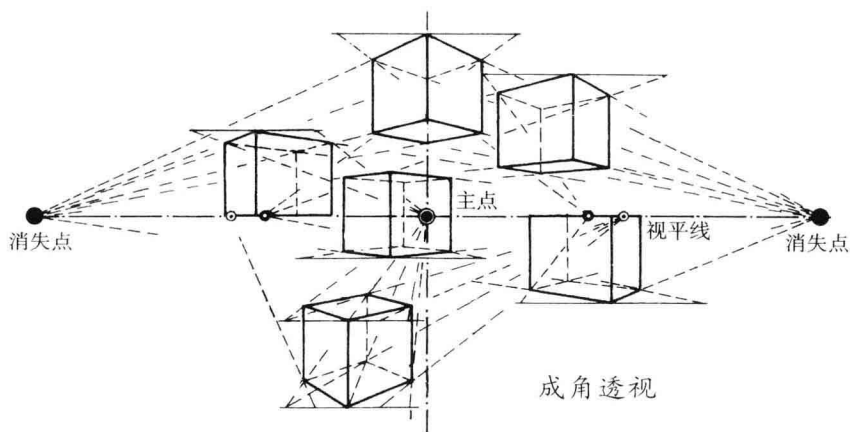
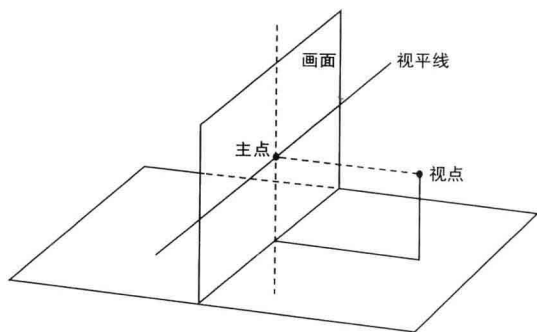
透视原理

透视法则是造型的重要依据，是指导初学者在造型中正确观察、理解和表现物体形状的重要法则。同样的物体，由于所处位置的距离不同、角度不同，在画面上的形状就会发生变化，就会有“近大远小”、“近高远低”等现象。我们把这种现象称为透视。

平行透视：是指方形物体的一个面与我们正对，也就是它有条边线始终与视平线平行。在这种情况下，方体的高度和宽度两组平行线是平行于画面的，所以仍保持平行。长度的两组平行线是垂直于画面的，所以发生透视变化，向远方互相靠拢，并交于主点。方形物体平行和平行透视的特点是有一个面与画面平行，发生透视的线只有一个消失点，那就是主点。

成角透视：是指方形物体和视平线成角度的情况下发生的透视现象。在方体的三组平行线中，长度和宽度是倾斜于画面的，所以它们要向这方靠拢，并在主点两侧各交于一点，而垂线仍然保持垂直平行。

圆面透视：除了直线会发生透视现象以外，弧线也会发生透视现象。在圆形透视中，透视圆形会成为椭圆形、平置圆，透视圆心偏于远方，也就是前面的弧度要比后面的略大。在画面正中时，最长透视直径为水平线，位置左右移动，透视形成偏斜状态，最长透视直径呈斜线。离视平线越远弧度张开越大，越近则相反。

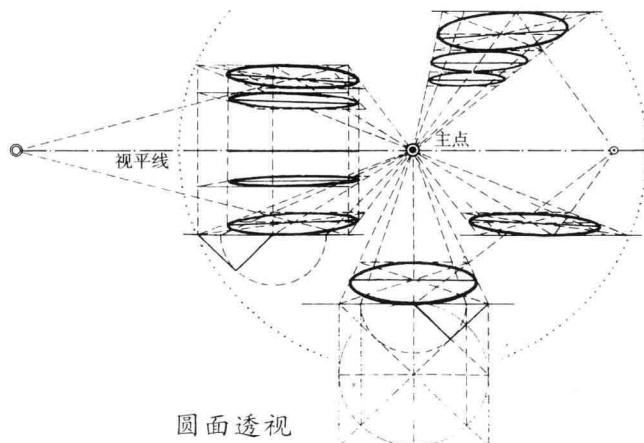
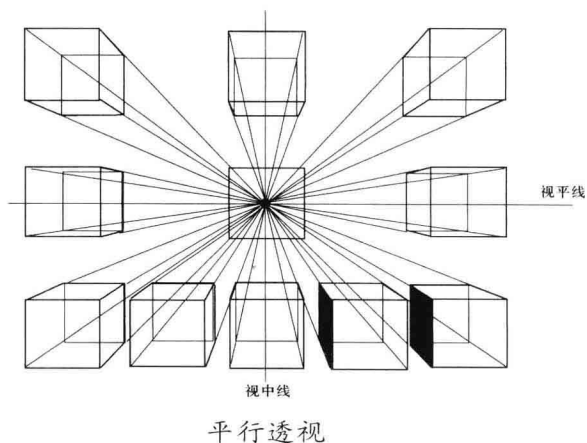

视点：画者眼睛的位置。

视平线：和视点等高的水平线。

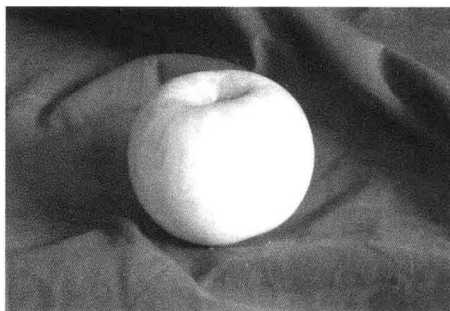
画面：一个假设的垂直面。

主点：视点与视平面上的垂直交点。

苹果的画法示范

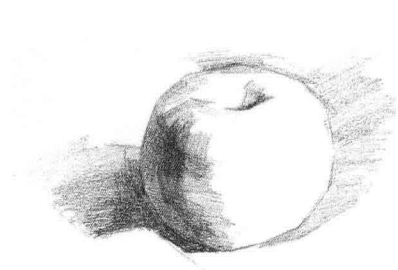
技法提示：画苹果时我们可以将画几何体的知识学以致用。圆球在光源不同角度照射时，产生的明暗调子变化可用于画苹果。通过了解苹果的形体特点，熟练运用球面结构来表现苹果的明暗调子。

实物照片

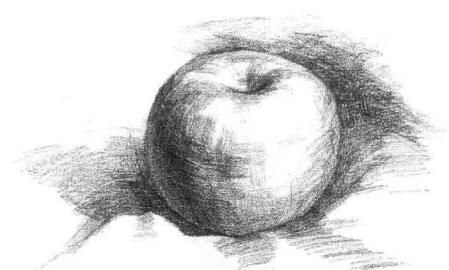
步骤一：在画面中确定出苹果的基本比例位置，用直线画出大形，注意苹果的形体特征。

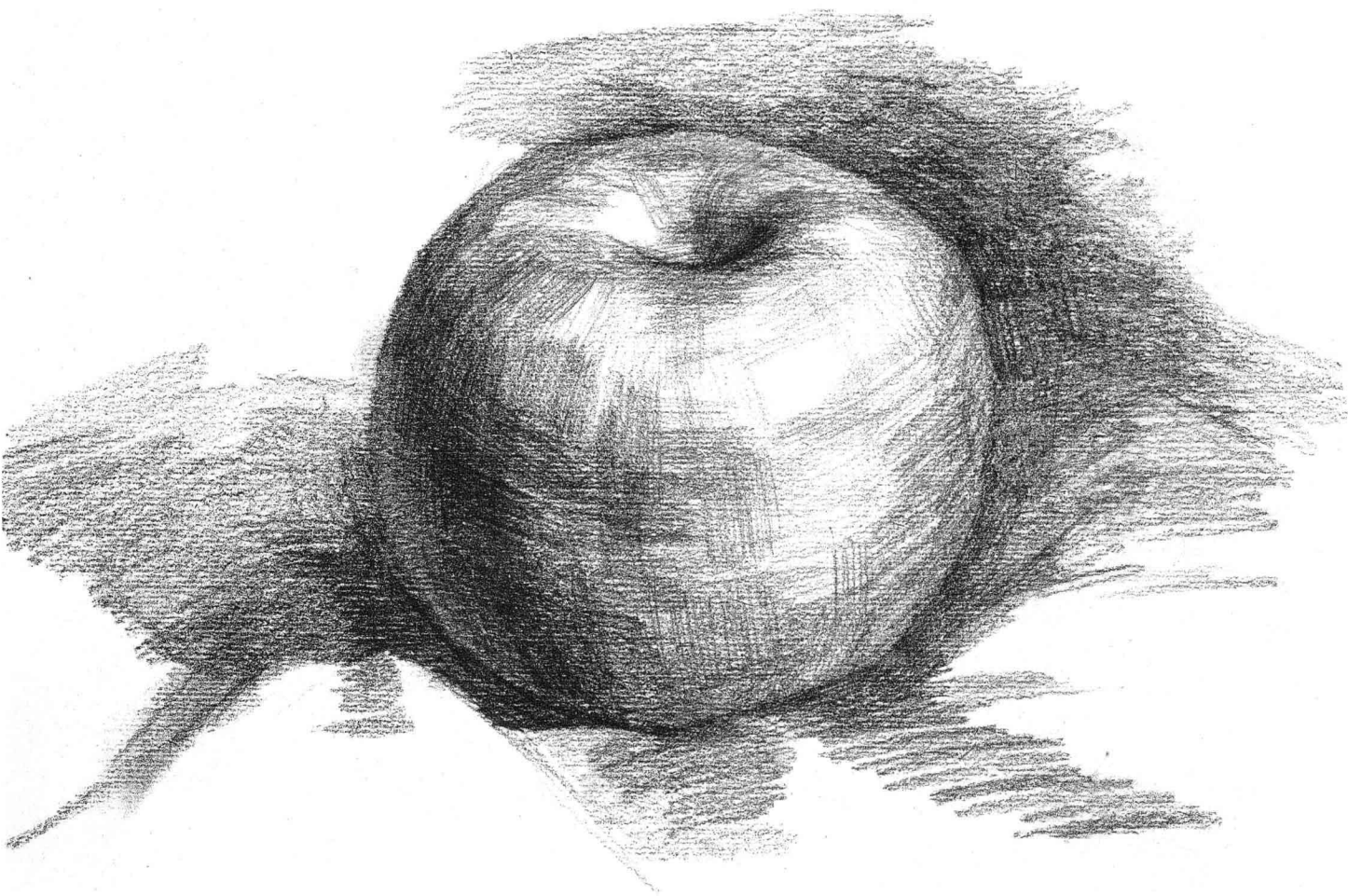
步骤二：根据苹果基本形体特征明确外形，并找出明暗交界线，画出形体关系。注意明暗交界线的位置。

步骤三：明暗交界线要有强弱变化，注意结构的穿插关系与凹进处柄部的连接要自然。根据明暗关系铺出暗部色调。

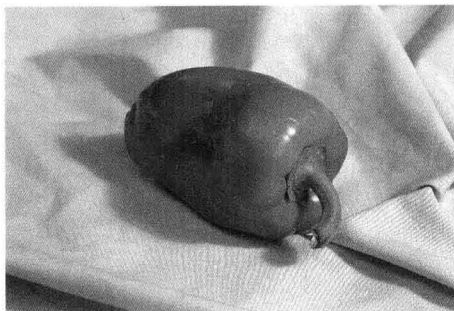

步骤四：根据苹果形体结构加强与衬布明暗的联系，让线条更符合形体结构变化，质感要明确，空间关系应突出，画面层次应分明。

辣椒的画法示范

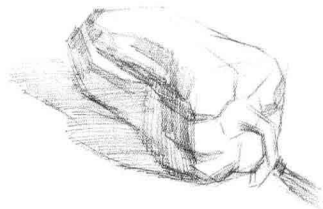
技法提示：青辣椒有较深的色素，表面又比较光滑，所以有明显的高光。在画大体明暗时可以先把高光的位置空出来，在完成大体明暗进入深入刻画阶段时，要注意对辣椒蒂部的细节特征进行细致的刻画，使之更为具体。

实物照片

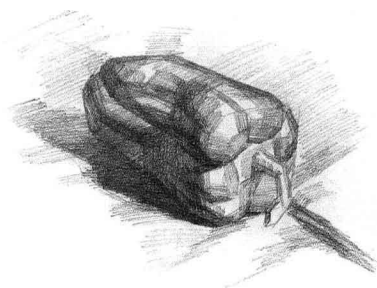
步骤一：首先用长直线画出辣椒的外形，要注意构图在纸上的位置。

步骤二：用线条画出辣椒的基本形，并找出明暗交界线。

步骤三：铺上明暗调子，并深入刻画。

步骤四：抓住整体关系，调整局部与整体的关系，增加明暗层次，增强体感、质感、空间感，使画面更加生动。

茄子的画法示范

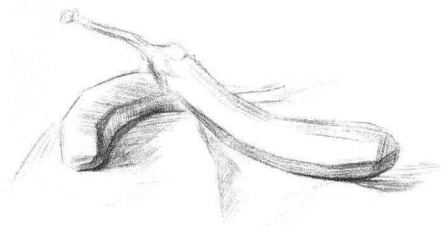
技法提示：茄子的表面有较深的色素，表面嫩而光滑，所以有明显的高光。画时要小心地留出高光，中间色要深，但笔触不能太过僵硬。

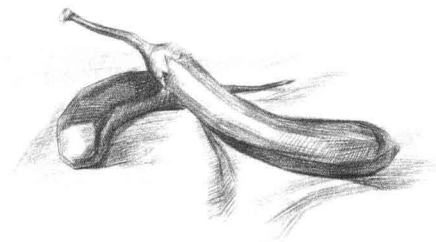
实物照片

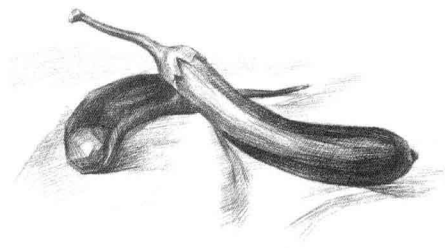
步骤一：用铅笔画出茄子的形体，注意两个茄子间的穿插关系。

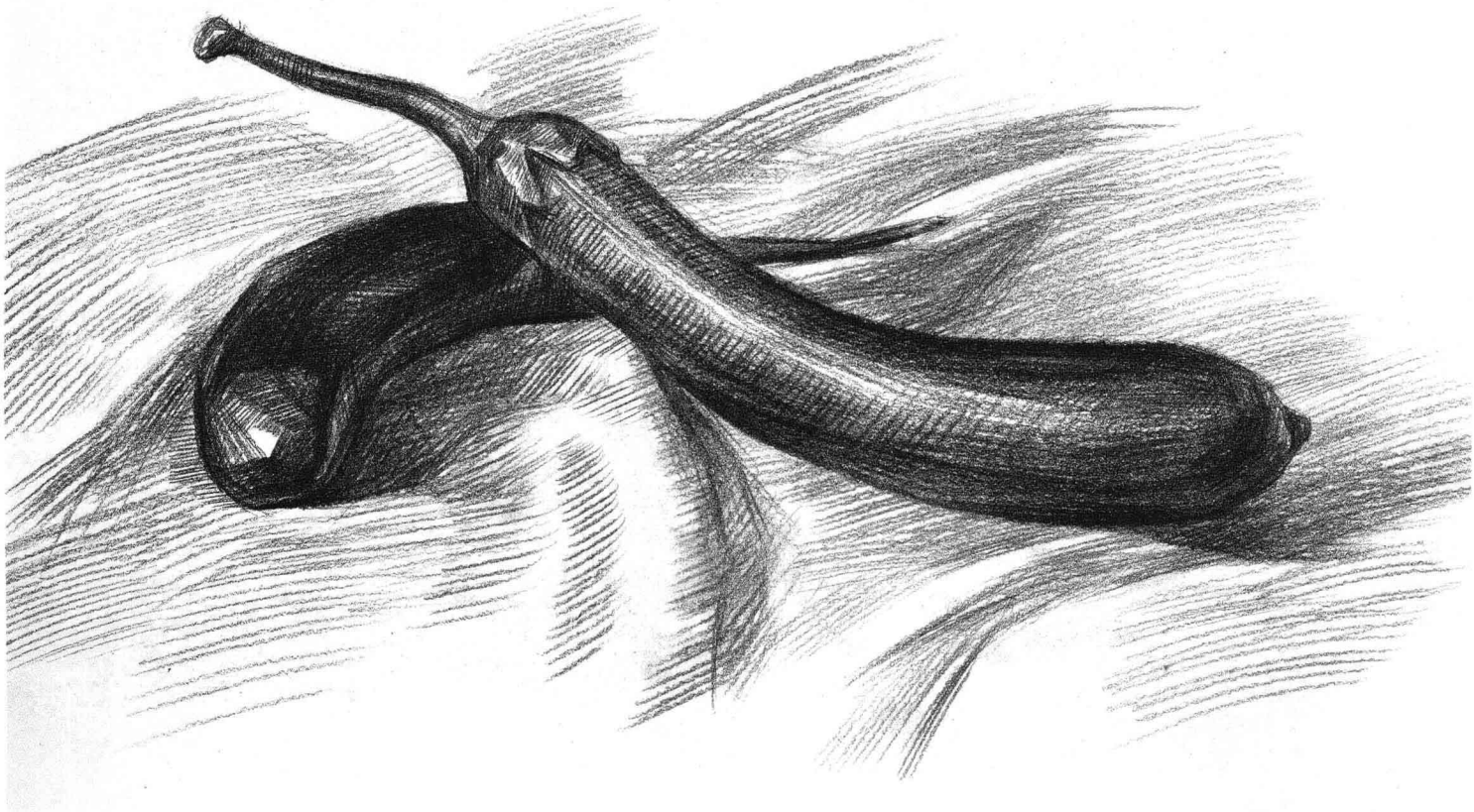
步骤二：铺大调子，在明暗交界线以内用线条均匀地铺上一层调子，同时画出投影。

步骤三：深入刻画，茄子的表面光滑，在刻画时要根据形体的变化塑造。

步骤四：调整完成，要注意暗部调子的统一，同时要根据其形体的转折调整边线的虚实。

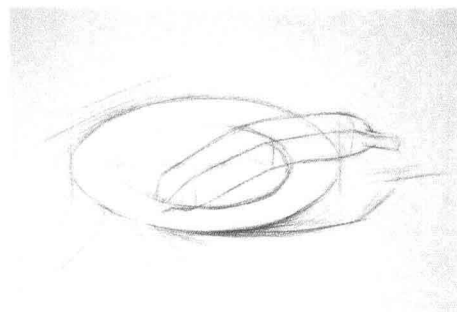

香蕉的画法示范

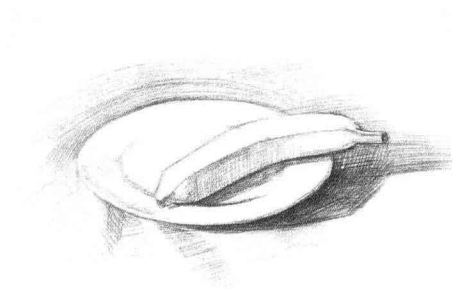
技法提示：香蕉的色素较淡，表面没有明显的高光。在刻画时应联系长方体的形体特点及造形方法运用明暗规律。

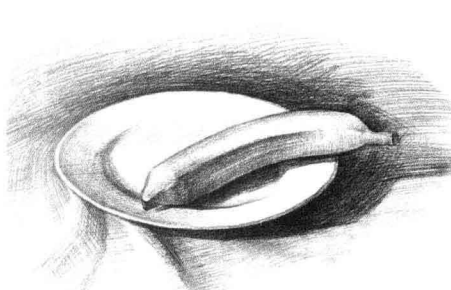
实物照片

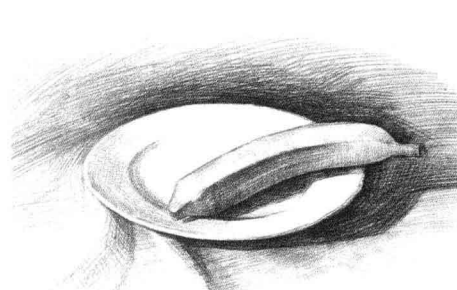
步骤一：用直线概括形体，确定基本形，注意形的转折及其比例关系。

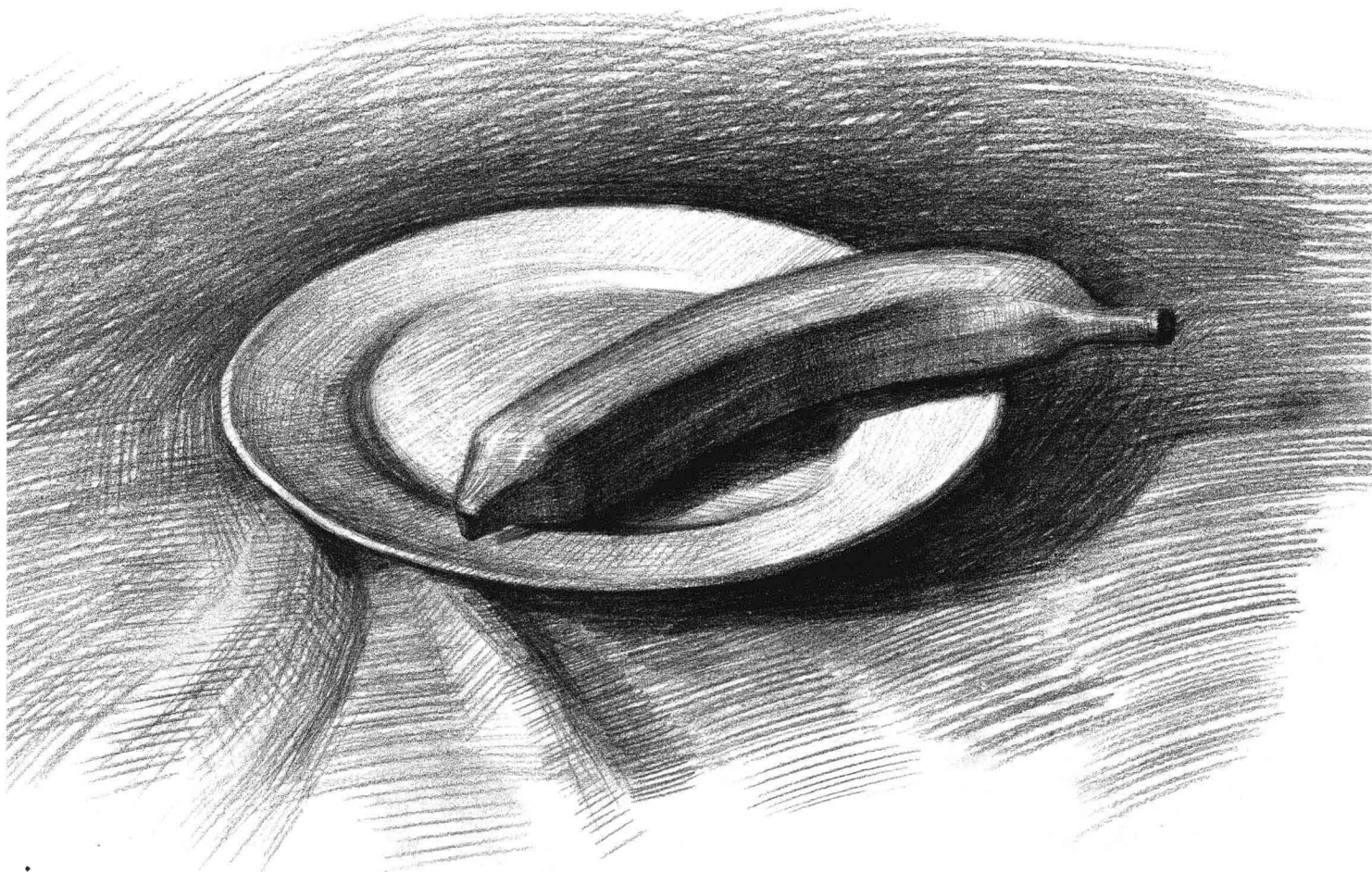
步骤二：对形体进行塑造，并找出转折关系，分出明暗区域，注意盘面与香蕉之间的明暗反差。

步骤三：用轻松的线条丰富暗部体面，加强投影，并在盘子亮部周围略施明暗，形成一定的对比效果。

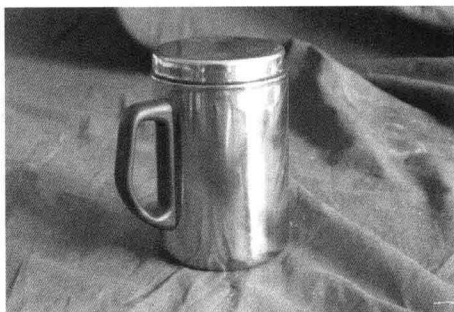

步骤四：衔接好各部位灰面的虚实变化，转折处要注意体面过渡。加重香蕉投影强度，与盘面形成鲜明的对比。

金属杯的画法示范

技法提示：金属物体的表面有强烈的反光效果，明暗反差强烈。要抓住主要光源及主要高光，避免画花。也要有意识地区别塑料手柄与金属杯身的不同质感。

实物照片

步骤一：起形定稿，确定比例、透视关系。用笔宜轻松、灵动，保持良好的可塑性。

步骤二：分析杯子的结构，加强杯子与衬布的空间联系。

步骤三：杯盖的细节需仔细观察，认真表现。首先将杯子的圆柱体感表达出来，再深入刻画质感。

步骤四：调整边线，使边线的抑扬虚实有韵味。高光部分要清楚明快，形体完整。

金属水壶的画法示范

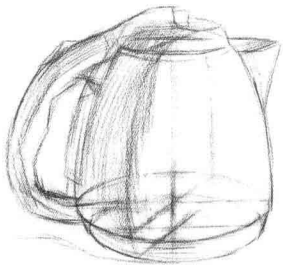
技法提示：抛光金属的表面有强烈的反射效果，明暗反差极大。要抓住主要光源及主要高光，避免画花。也要有意识地区别塑料把手与金属的不同质感。

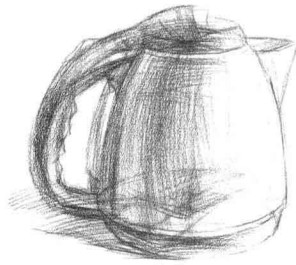
实物照片

步骤一：先确定画面的构图，利用中轴线来画出物体的基本形。

步骤二：进一步明确形，并用线简单区分明暗分布区。

步骤三：铺大色调，深入刻画细节。注意壶嘴及壶身的横竖交叉关系。

步骤四：深入调整，注意壶身的明暗交界线和铝壶的质感。

陶罐的画法示范

技法提示：陶罐有上釉和不上釉的两种，釉色部位阴暗，对比突出，反光明显。表现时应根据形体合理区分明暗色调变化，在把握整体色调的基础上表现好高光、反光等要素，会使质感更突出。

实物照片

步骤一：先确定构图，定出陶罐的位置与大小。

步骤二：找到明暗交界线和投影的位置。进一步表现出陶罐的质感特征。

步骤三：从明暗交界线入手深入刻画形体，注意形体的转折和虚实的变化。

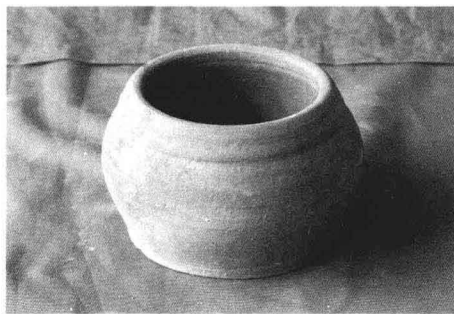

步骤四：调整完成圆形体积的整体感，注意形体的各部分之间的连贯。

无釉陶罐的画法示范

技法提示：不上釉的陶罐的特点是：表面没有釉层，质地粗糙，高光较弱。

实物照片

步骤一：用圆柱的概念分析形体，把握好透视关系。

步骤二：表现色调的笔触要依据形体运用，以便更好地表现出形体的变化。

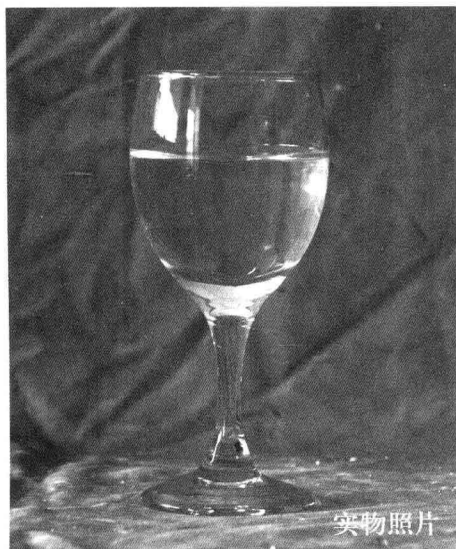
步骤三：塑造形体时要分几部分进行罐口、刻画但这几部分的色调要相互联系，不要分开来画。

步骤四：干净利落的用笔，围绕罐体的结构走向进行塑造。正确表现调子，做到结构表现严谨、刻画精细。

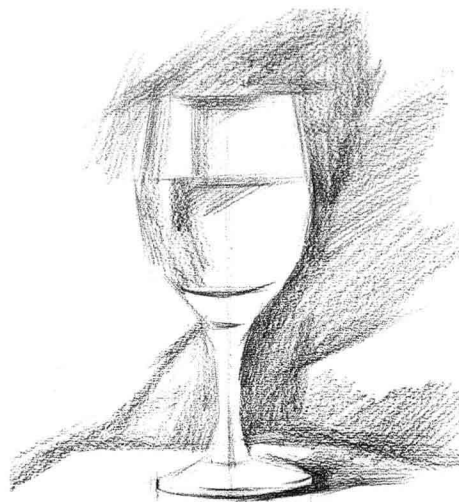

玻璃杯的画法示范

技法提示：玻璃器皿是表面光洁的物体，它透光性强，反光性也强，所以它的高光、反光特别明显。

步骤一：确定杯子的基本高宽位置，并勾勒出杯身、杯柄、杯底各部位的轮廓，通过中轴线确定对称关系。

步骤二：通过基本比例画出准确的形体关系，使形更具体，稍带背景布褶的描绘。

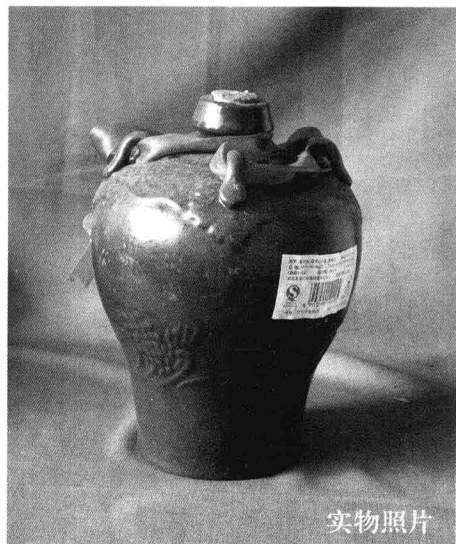

步骤三：深入刻画玻璃质感，注意把握杯子两侧轮廓的虚实变化，以及杯口、杯柄、杯底细节的塑造，提亮高光，拉开杯子和背景的空间关系。

步骤四：细致处理画面虚实变化，丰富色调层次，注意表现杯子的体积感，概括地表现背景衬布和投影，形成一定的前后空间关系。

酒坛的画法示范

实物照片

技法提示：陶质器皿的表面光滑细腻，打轮廓线和切大的体面时在形体转折的关键部位要画得硬些。

步骤一：首先根据形状画一个长方形，最好确定一条垂直的轴线，以便画面左右对称，然后画出酒坛外形。

步骤二：画出明暗交界线和投影的位置。从明暗交界线开始画黑白大关系。

步骤三：深入刻画形体，调整画面。注意明暗色调要跟随形体结构铺排，注意形体的转折和虚实的变化。

步骤四：调整酒坛的整体感，注意物体各部分之间的连贯。