

素描静物

SUMIAO JINGWU

新课标美术技法强化训练丛书

2

基础教程

◎赵锦飞 主编
◎梁彦麟 编著

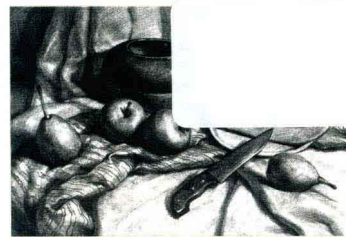
新课标美术技法强化训练丛书

素描静物基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎梁彦麒 编著

目录

CONTENTS

2	素描静物概述
3	素描的工具与材料、素描常识与线条的运用
4	物体的透视规律与静物的基本形
5	静物的构图方法
6	单个静物 苹果的画法
7	单个静物 大白菜的画法
8	单个静物 酒坛的画法
10	单个静物 书本的画法
11	单个静物 花的画法
12	酒坛与水果的组合画法
14	陶壶与水果的组合画法
16	陶瓷与蔬菜的组合画法
	不锈钢铝锅与水果的组合画法
	各种金属器皿与水果的组合画法
22	酒瓶、陶罐与水果的组合画法
24	陶瓷器皿、玻璃杯与水果的组合画法
26	砂锅、高脚杯和蔬果的组合画法
28	瓷瓶、陶罐与蔬果的组合画法
30	优秀作品欣赏

图书在版编目(CIP)数据

素描静物基础教程 / 梁彦麒编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2013.1

(新课标美术技法强化训练丛书)

ISBN 978-7-5356-6100-5

I. ①素… II. ①梁… III. ①静物画—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第029300号

素描静物基础教程

新课标美术技法强化训练丛书

出版人: 李小山

主 编: 赵锦飞

编 著: 梁彦麒

责任编辑: 吴海恩

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 3

版 次: 2013年3月第1版

2013年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6100-5

定 价: 13.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换, 联系电话: 0571-88845626

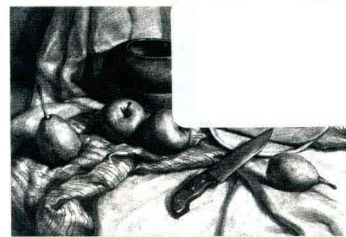
新课标美术技法强化训练丛书

素描静物基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎梁彦麒 编著

目录

CONTENTS

- 2 素描静物概述
- 3 素描的工具与材料、素描常识与线条的运用
- 4 物体的透视规律与静物的基本形
- 5 静物的构图方法
- 6 单个静物 苹果的画法
- 7 单个静物 大白菜的画法
- 8 单个静物 酒坛的画法
- 9 单个静物 书本的画法
- 10 单个静物 花的画法
- 11 酒坛与水果的组合画法
- 12 陶壶与水果的组合画法
- 13 陶瓷与蔬菜的组合画法
- 14 不锈钢铝锅与水果的组合画法
- 15 各种金属器皿与水果的组合画法
- 16 酒瓶、陶罐与水果的组合画法
- 17 陶瓷器皿、玻璃杯与水果的组合画法
- 18 砂锅、高脚杯和蔬果的组合画法
- 19 瓷瓶、陶罐与蔬果的组合画法
- 20 优秀作品欣赏

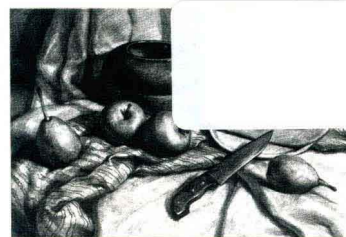
新课标美术技法强化训练丛书

素描静物基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎梁彦麒 编著

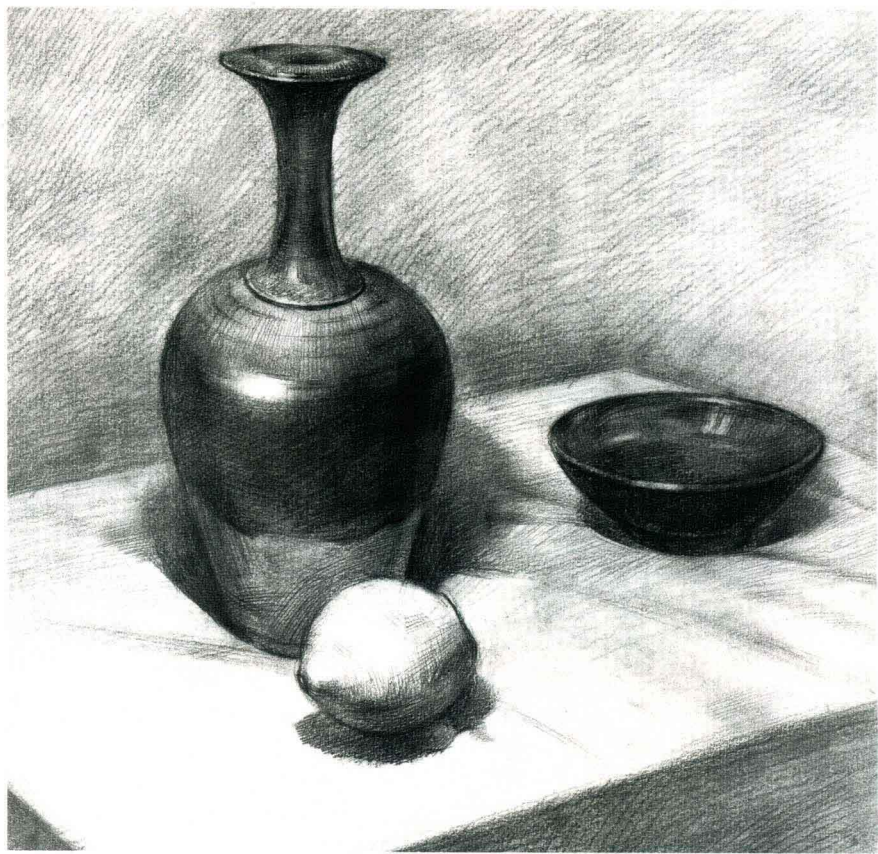
目录

CONTENTS

2	素描静物概述
3	素描的工具与材料、素描常识与线条的运用
4	物体的透视规律与静物的基本形
5	静物的构图方法
6	单个静物 苹果的画法
7	单个静物 大白菜的画法
8	单个静物 酒坛的画法
10	单个静物 书本的画法
11	单个静物 花的画法
12	酒坛与水果的组合画法
14	陶壶与水果的组合画法
16	陶瓷与蔬菜的组合画法
	不锈钢铝锅与水果的组合画法
	各种金属器皿与水果的组合画法
22	酒瓶、陶罐与水果的组合画法
24	陶瓷器皿、玻璃杯与水果的组合画法
26	砂锅、高脚杯和蔬果的组合画法
28	瓷瓶、陶罐与蔬果的组合画法
30	优秀作品欣赏

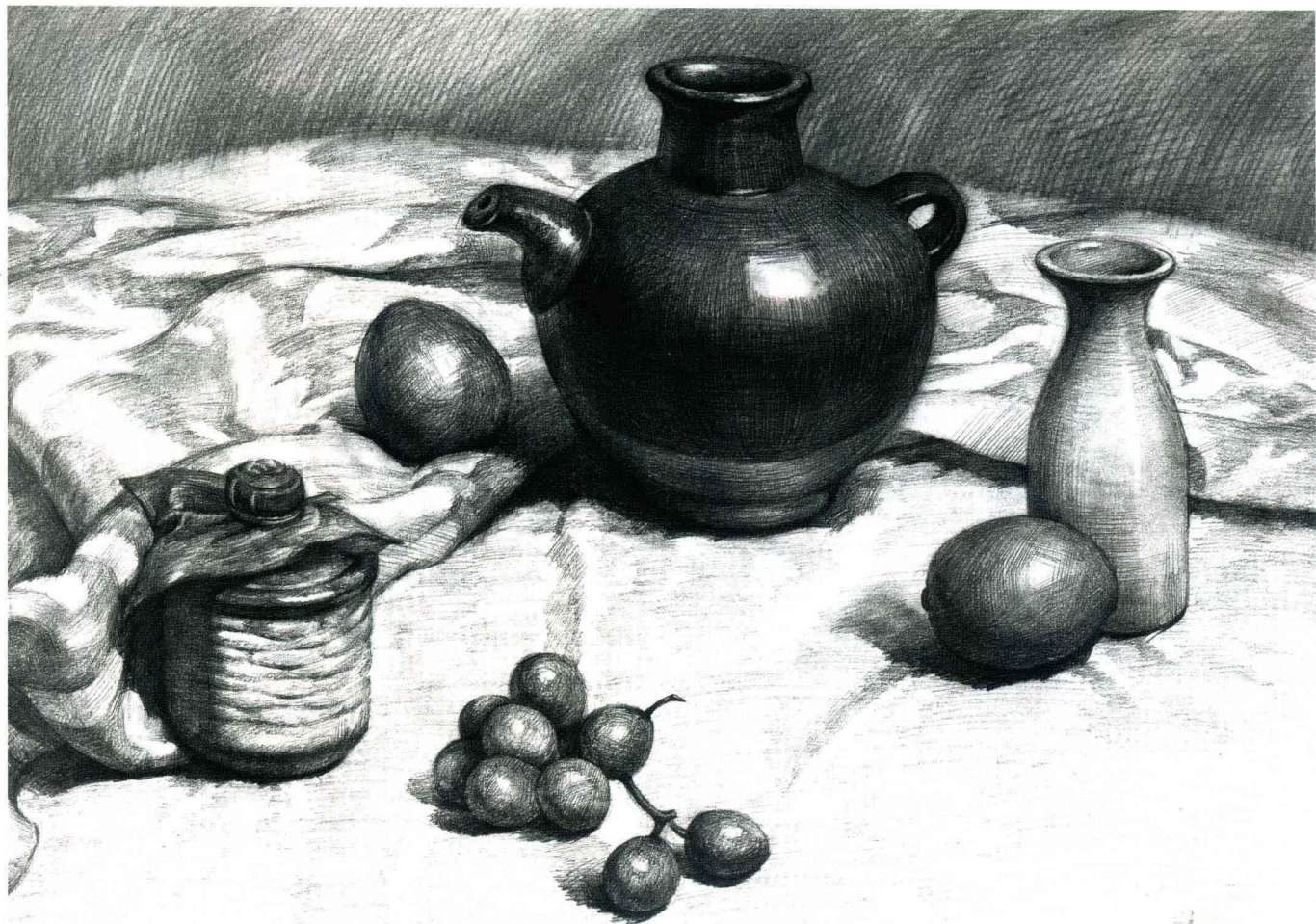
素描静物概述

素描是造型艺术的基础，是绘画入门的基础，也是艺术创作的一种形式，它能帮助我们提高整体而全面地观察世界、准确而客观地表现对象的能力，是促进初学者眼、脑、手高度协调统一的行之有效的办法。因此，各美术专业院校及系科都将其列为造型基础课，它也是初学者迈入艺术殿堂的必考科目。

素描静物是素描基础训练内容之一。静物的种类很多，有水果蔬菜、瓶罐器皿、文具等，它们都有着不同的质感与量感，需要我们深入地去分析、塑造与表现。

本书按由简到繁、由易到难的进度循序渐进地讲解，先对单一物体进行写生，使初学者建立起对物体规律的认识，学会概括、分析，在这个基础上再进行组合训练，让初学者学会对比地观察、整体地把握画面，提高空间的表现能力，掌握形体的变化规律，提高造型的能力和画面的组织能力。

素描的工具与材料、素描常识与线条的运用

素描工具与材料

对初学者来说,工具的选择是非常重要的,因为它关系到画面主题的表达和画面效果的显现。选定描绘的主题后,就要考虑用什么方法表现,用什么工具、什么材料来表现,对一个绘画者来说,熟悉和掌握绘画材料与工具就显得十分重要。

铅笔: 铅笔是最简单而方便的作画工具,其优点是在造型中用线可以十分精确和肯定,既能方便主观修改,又能较为细致地深入刻画。现有的国产铅笔分两种类型,以 HB 为中界线, H、2H、3H 到 6H, 这些是硬铅笔,很难画黑,适合表现亮部和缓和的调子。向软性与深色变化的是 B、2B 至 6B,为了更适应绘画需要又有了 7B 至 12B,在使用时建议硬铅和软铅结合使用,可以画出丰富的调子。

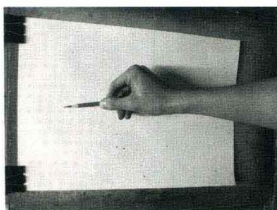
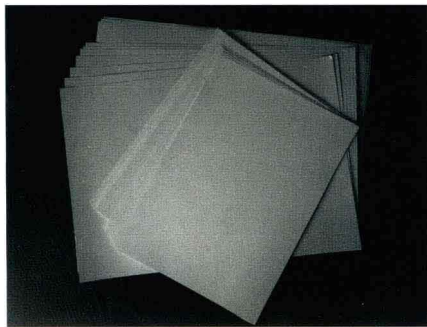
炭笔: 炭笔可分为硬、中、软三种。炭条以烧透、松软笔黑色为佳,炭精棒以软而无砂为上品。

纸: 纸的种类繁多,其质地有厚、薄,粗糙、光洁,结实、松软之分。而我们一般用的素描纸属于铅画纸。纸较厚,纸面纹理粗糙,纸质密实,易擦拭修改;纹理粗糙,易显现线条笔触的色调变化。铅笔画纸不宜纸纹太粗,炭笔画纸表面不能太光滑。

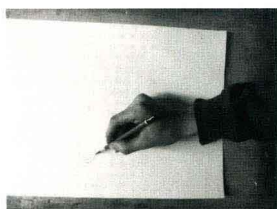
画板: 以光滑无缝的夹板为最好,表面不能有起伏、破裂等,如果站着作画,还需要配合一个画架。

橡皮: 好的橡皮是牺牲自己从而保护纸张的。以平、软的方形橡皮为好。

其他工具: 削笔刀、图钉、擦布等工具备用。

概括用笔法

细节用笔法

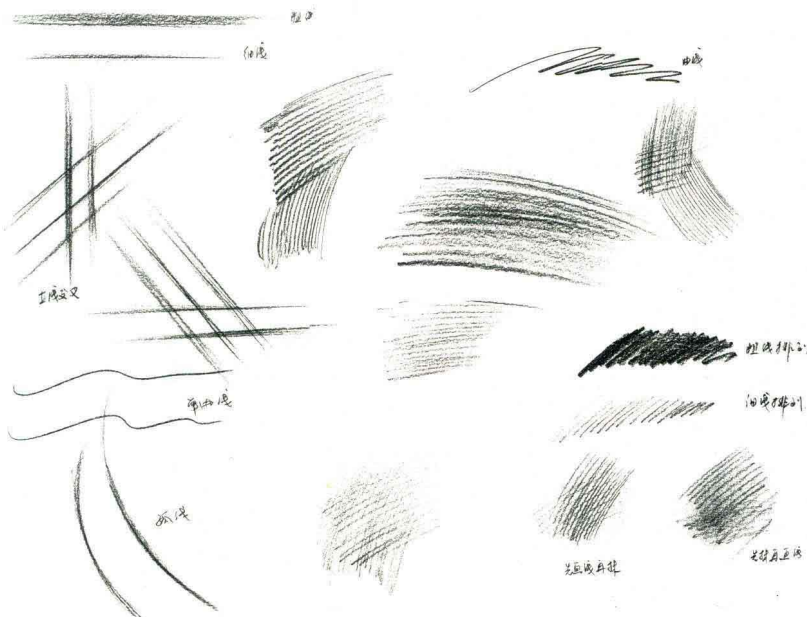
素描常识

作画姿势: 由于画素描时一般采取坐姿,所以要求坐姿端正、自然,身体与画板的距离以手臂伸直可以正常作画为宜。在画某些特殊的角度时要保持站姿,身体自然直立,右手伸直在画纸上作画。初学者作画时要养成整体观察的习惯,要始终把握住画面的整体协调感。

握笔方法: 握笔方法有两种:一种是横握执笔法:用拇指和食指将笔捏住,其他三指辅助,一般在起稿、铺大体调子、整体深入、调整阶段使用,着眼于整体。另一种是直握法:即用正常写字方式执笔,一般用来刻画较精细的细节时使用,着眼于局部。

线条的运用

初学素描要练习排线,用铅笔在画纸上往不同方向干脆、利落地画出长直线条。这是素描的一项基础训练,需要熟练掌握。利用手臂力量带动铅笔来回滑动,运用铅笔的侧锋入纸,起笔和落笔都较轻,中间稍重,线条的方向要一致,疏密均匀。练习时不要画了一条线就马上变换方向,也不要一笔很轻一笔很重。这些都是不好的习惯,我们在初学时要特别注意回避这些问题,从而将好的习惯变成一种本能,在练习时应该往一个方向画好一片后再变一种方向画。且画一个部分时尽量保持力度大小一致,通过不断地练习让手、腕、肘变得协调。建议每天画画前先进行一张线条练习。

物体的透视规律与静物的基本形

物体的透视规律

研究物体的透视规律，就是研究物体的三维空间，即物体的高度、宽度和深度。对于同样大小的物体，近大远小、近长远短、近粗远细、近厚远薄、近疏远密。视平线以上的物体越远越低；视平线以下的物体越远越高；距离相等的物体则近疏远密。

透视是一门科学，这里所讲只是素描写生中的透视，是较简单的透视。大体可分为三种透视现象，即平行透视、成角透视和倾斜透视。

一、平行透视

平行透视也称为一点透视，即置于视域之内的立方体，有两个面与画面平行，平行透视只有一个消失点。

正六面体的平行透视最少看见一个面，最多看见三个面。正六面体作图的线段有水平线、垂直线和消失线，三组边线的透视方向是：有四条边线与画面平行，有四条边线与画面垂直，有四条边线向主点消失。

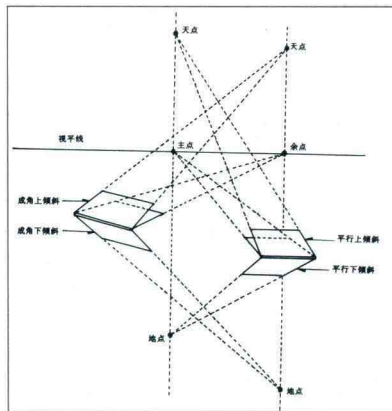
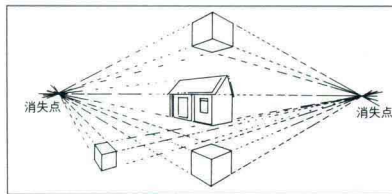
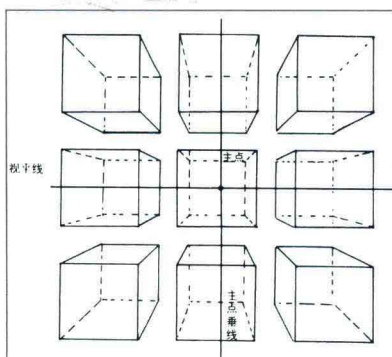
二、成角透视

成角透视也称为两点透视，即置于视域之间的立方体，上下两个面与地面平行，且与画面垂直，没有一个面与画面平行的透视。成角透视同时出现两个消失点。

正六面体三组边线的透视方向是：有四条边线与画面垂直，有四条边线消失于左距点，有四条边线消失于右距点。

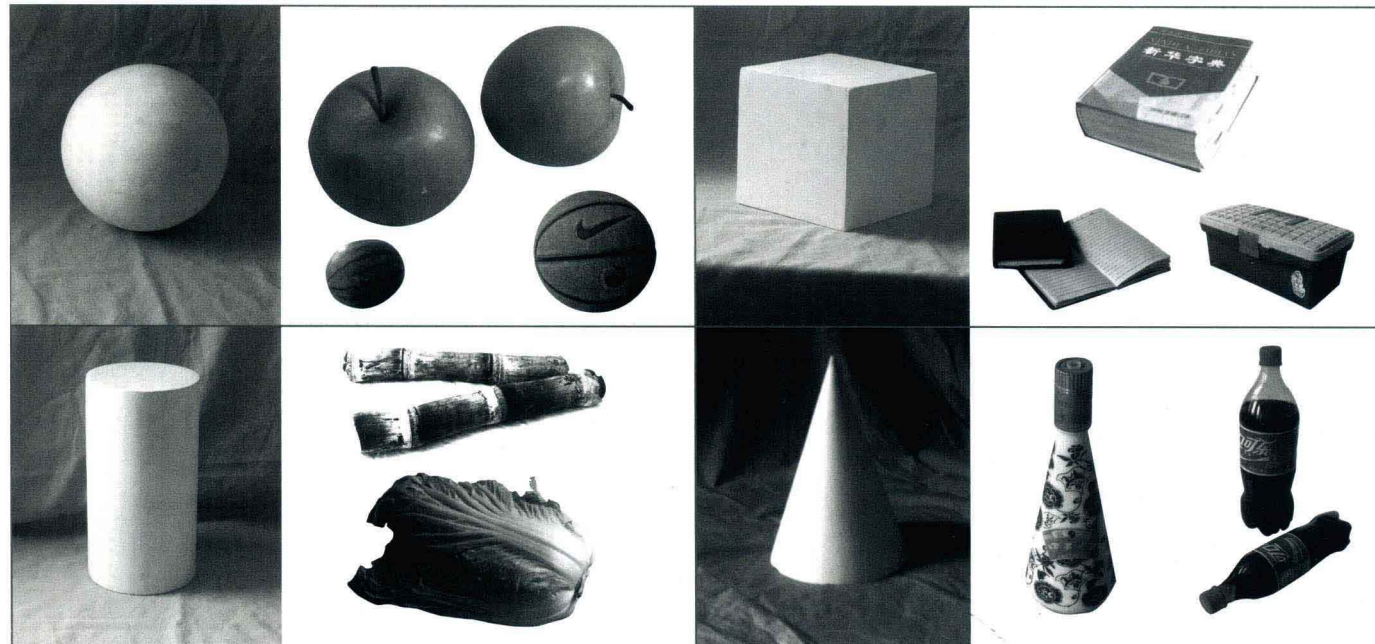
三、倾斜透视

除了直线会发生透视现象以外，弧线也会发生透视现象。特别在圆形透视中，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，最长透视直径成斜线。离视平线越远弧度张开越大，反之越近。在画面正中时，直立圆最长，直径为垂线，位置左右移动也会发生倾斜，离主点垂线越近，弧度张开越小，越远则越大。

静物的基本形

我们可以把任何物体都可以理解成由方体、柱体、球体、锥体等基本形状组成，由这些基本形可以组成各种各样的复杂形，而这些形是绘画中所涉及的最根本的造型。任何复杂的物体都是由几何体的基本形组合而成的，只是有的比较明显，而有的需要我们仔细观察、分析和比较才能搞清楚它们的复杂结构。

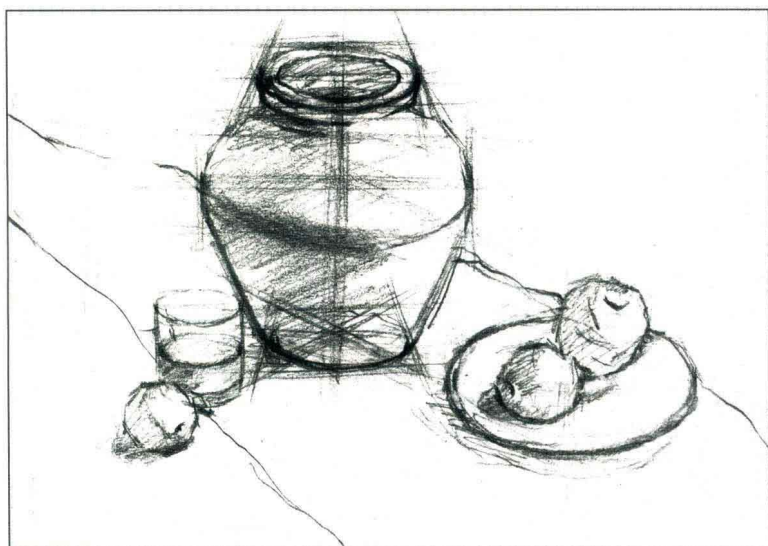

静物的构图方法

静物的构图方法

掌握正确的构图方法是创作一幅好的素描作品的开端，绘画构图基本原则：均衡、统一与对比。静物写生中，构图应把握以下几个方面。

1. 物体在画面中的位置适中，不满不空、不挤不散。
2. 主次分明、疏密有致。
3. 重心稳定、左右量感均衡。
4. 物体形状大小、高矮、不同明度色彩、质地应有对比。
5. 画面丰富统一。

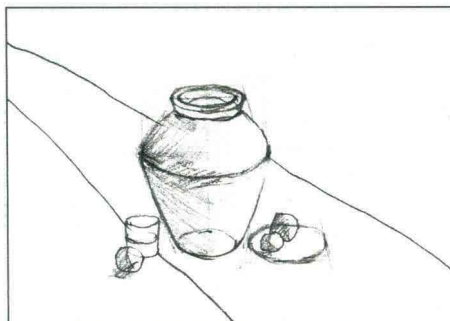

构图合理

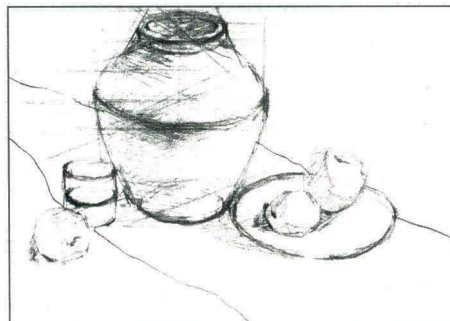
常见的几种错误的构图

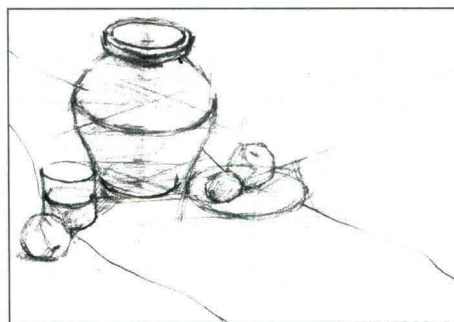
构图太大

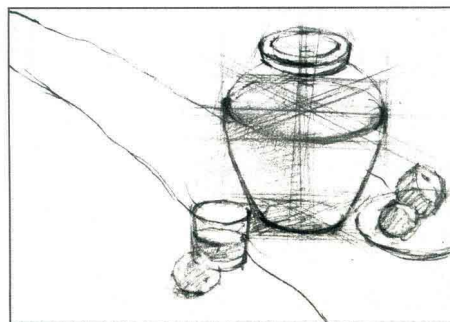
构图太小

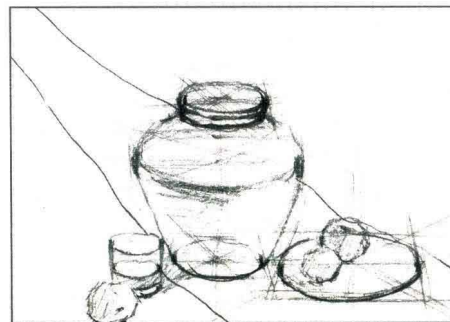
构图太高

构图太左

构图太右

构图太低

安排构图时一定要充分理解变化统一的规律，同时画面主体占多大面积，留多少空间，主体物安排在什么位置，空间空白留在哪里才舒服和美妙，这些问题不但考验画者的造型能力，而且也体现一个人的审美观。

构图问题还需要不断发现和创造新的形式，寻找新的途径。有时逆向思维和多方面探索，会使构图出现新的突破。最常见的构图形式有：三角形构图、四边形构图和“S”形构图。

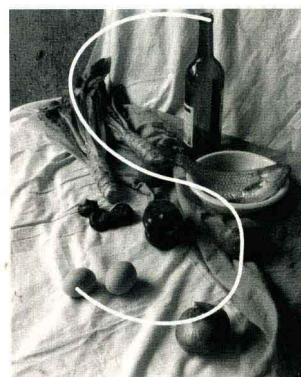
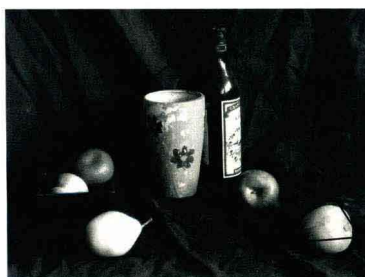
构图合理

构图拥挤

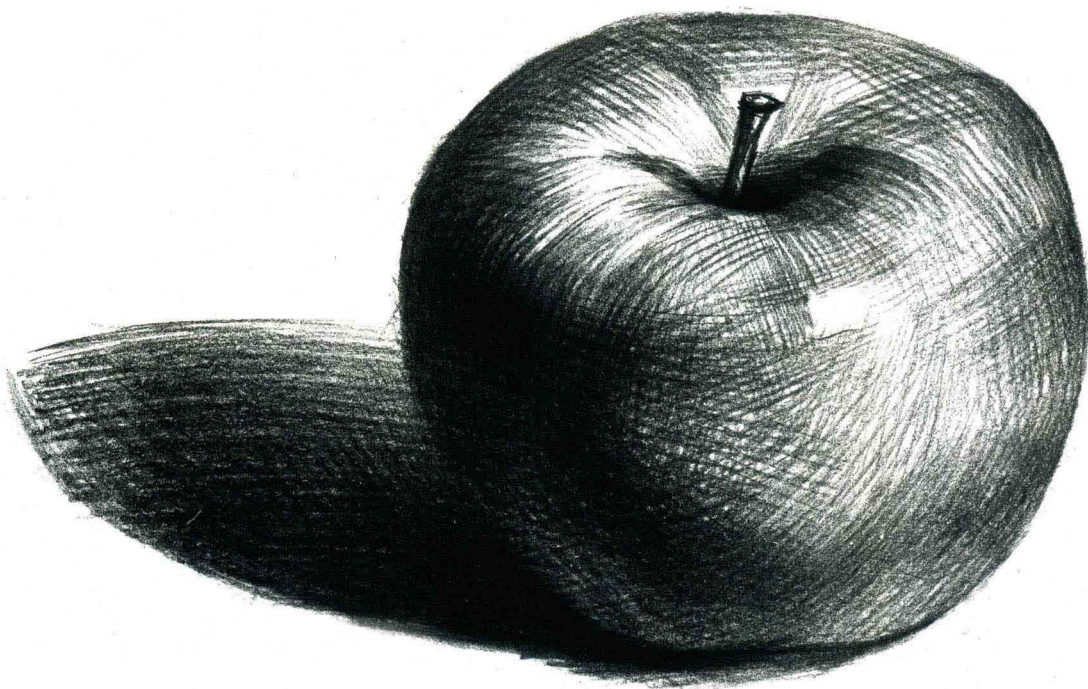

构图太散

构图呆板

单个静物 苹果的画法

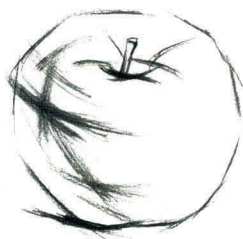

作画要点分析

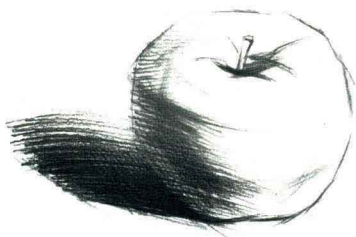
苹果是水果素描中主要的研究对象，是接近球体的水果。作画过程中，先将苹果理解成切削的多面球体，分析哪几块处在明暗交界线的位置，从暗面着手，把苹果和投影联系在一起，再转向中间色，最后画亮面。苹果表面有光滑的质感，亮面要保持明亮。

作画步骤解析

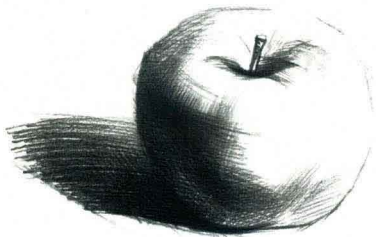
- 步骤一：起形，切割出苹果的大致形状，仔细分析物体的形体结构关系。
- 步骤二：铺大体色调，带上明暗交界线、投影等，使物体的形能准确地表达。
- 步骤三：沿着明暗交界线往暗部推进，铺好物体的明暗大关系，前后空间得以初步体现。
- 步骤四：深入刻画物体，由于物体表面的质感较光滑，故用笔时笔头可适当削得尖一些，围绕结构的转折关系细心塑造。

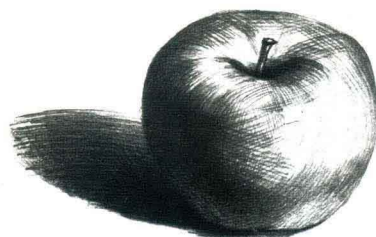
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

单个静物 大白菜的画法

作画要点分析

在画蔬菜时，首先要抓住蔬菜的基本形，其次要抓住其形体特征和表面质感。各种蔬菜的表面质感不同，有的光滑、有的粗糙、有的颜色深、有的颜色浅，写生时要注意根据不同的情况采取不同的方法来加以表现。

作画步骤解析

步骤一：首先确定大白菜的大形体，正确把握长宽间的相互比例，进一步明确形体结构。

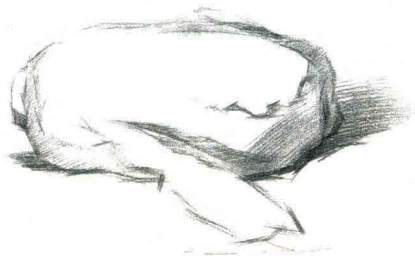
步骤二：整体地定出明暗面，并依次画出最暗面、次暗面、投影等，使画面的黑白灰关系得以初步呈现。

步骤三：进一步塑造明暗关系，拉开黑白灰层次，加强对比，突出重点。

步骤四：进一步深入刻画，逐步完善各个面的不同灰度，注意整体对比、细致刻画。

步骤一

步骤二

步骤三

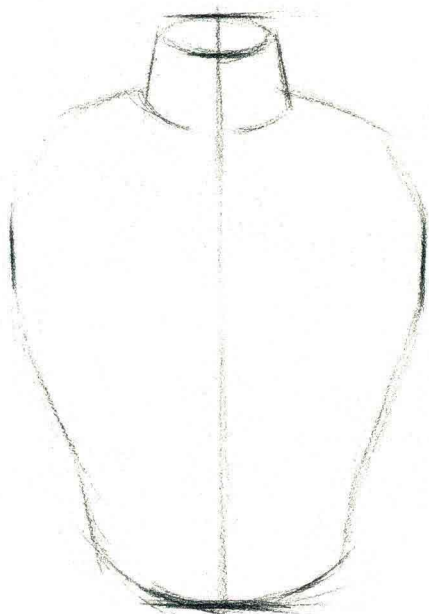

步骤四

单个静物 酒坛的画法

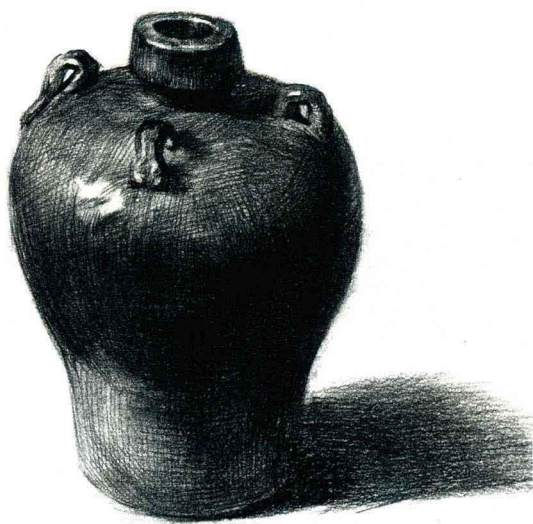
作画要点分析

陶器有上釉与不上釉两种，上釉的表面光滑、色彩丰富、高光明确，不上釉的表面粗糙，无明显的高光，但明暗层次明确，色彩变化微妙。陶器是静物写生中运用最多的题材，虽形状各异，但大致都是由罐体加罐口组成，形状可理解为一个圆球体加一个圆柱体。

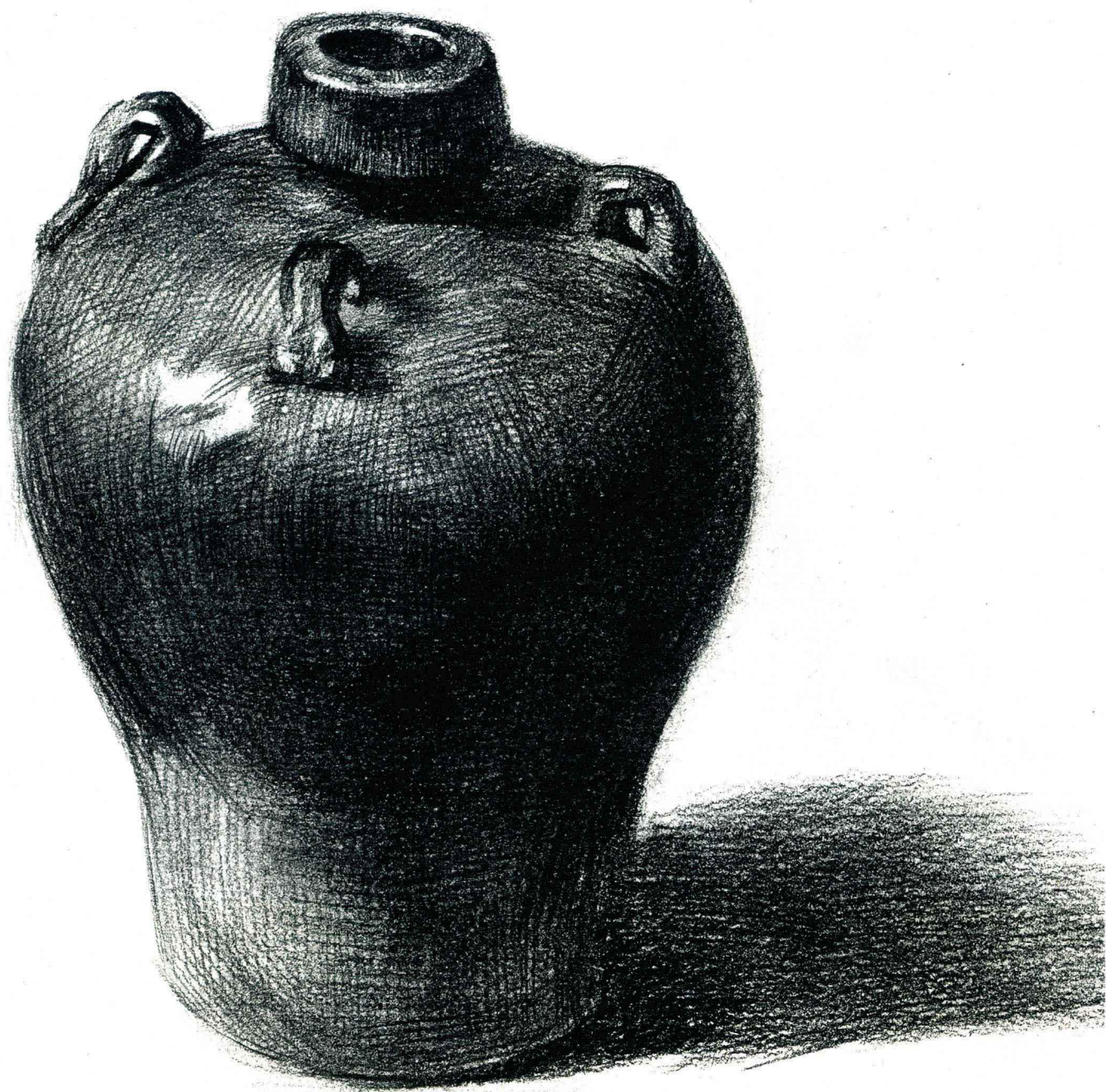
步骤一：按透视原则和视角的情况，确定物体的总的高宽比例。

步骤二：找出明暗交界线，画出物体大的明暗关系，将暗部和投影一起概括地去表现。

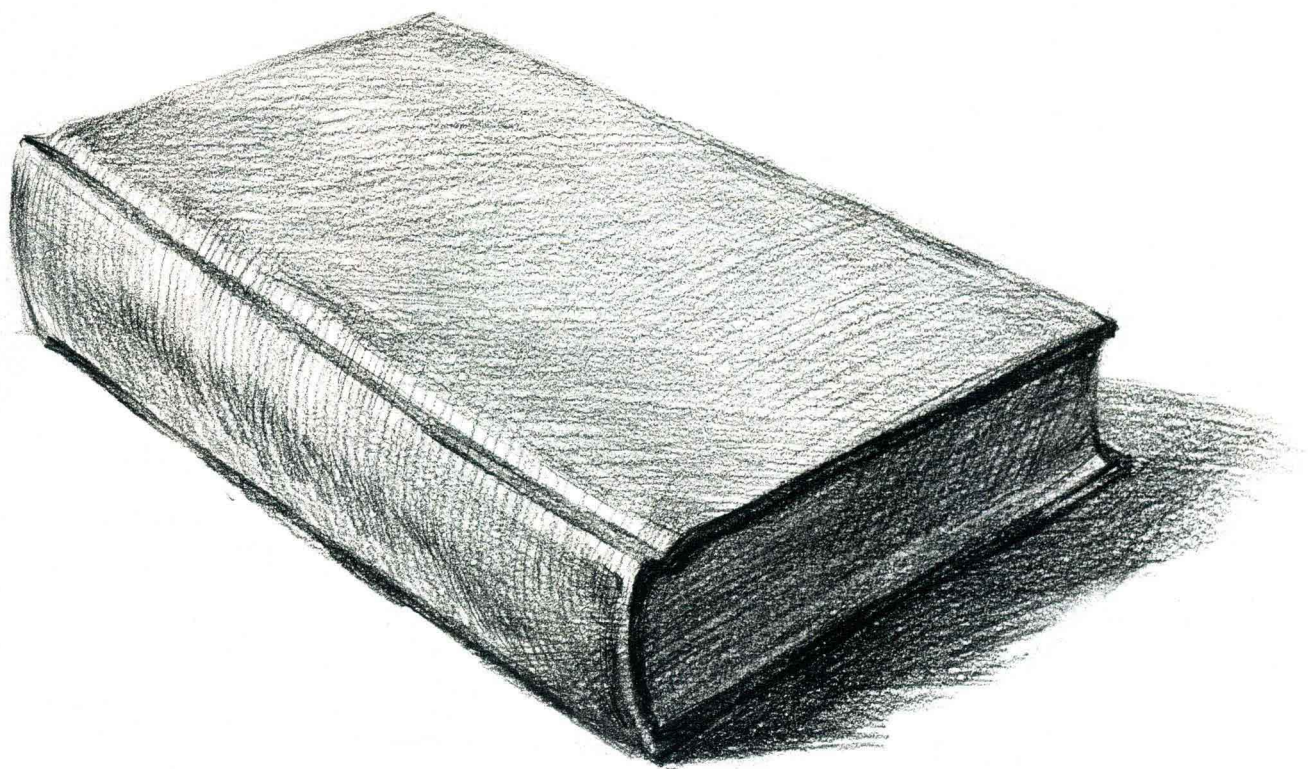

步骤三：深入刻画，拉开画面的黑、白、灰三大面的关系。

步骤四：在强调整体和谐统一的基础上不断深入，直到画面完成。

单个静物 书本的画法

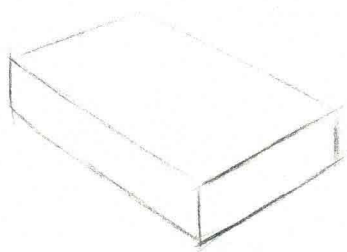
作画步骤解析

步骤一：构图，用概括的线条画出它的大体位置。基本构图确定后，概括画出暗部及阴影的位置，并进一步调整形体比例关系。

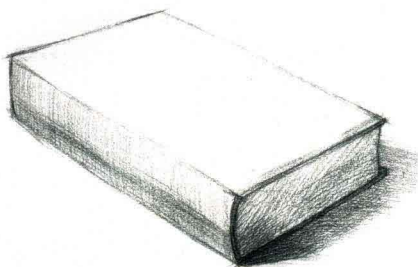
步骤二：找出明暗交界线，画出物体大的明暗关系，区分明部和暗部两大关系。从明暗交界线入手，将明暗层次整体有序地表达出来。

步骤三：深入地刻画各个转折块面的不同明暗层次，加强对比，注意区别明暗层次的变化。

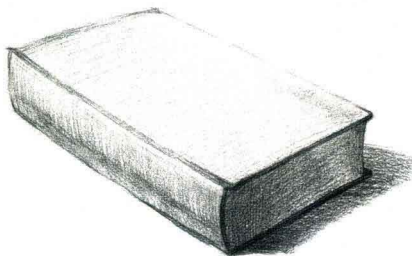
步骤四：调整全局，深入刻画。注意前后的虚实关系，不可平均对待，力求体现物体的质感、体积感和空间感。

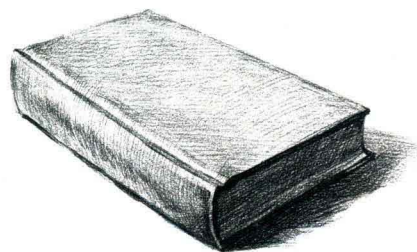
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

单个静物 花的画法

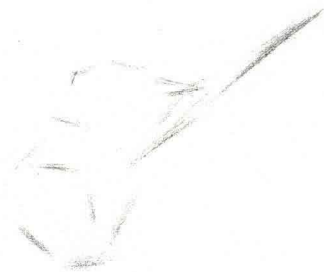
作画步骤解析

步骤一：构图时，注意花不宜画得过大，否则会影响画面的空间感和整体感。

步骤二：检查花的形体比例、结构、透视是否得当，如有不妥，须作适当地调整，直至每个形体结构准确为止。

步骤三：铺上大体色调，并进一步确定画面的黑白灰的色调关系，确定画面的暗部和亮部，并做整体比较，在深入的同时注意控制画面的节奏感。

步骤四：在画面大的黑白灰色调确定的基础上对各物体进一步刻画，包括色调的丰富及形体造型的完善等，使画面更加和谐统一。

步骤一

步骤二

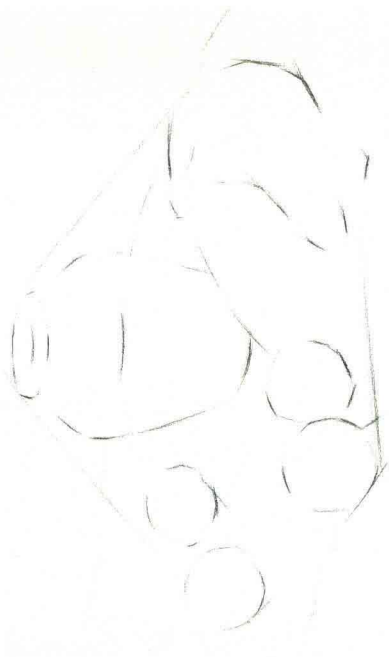

步骤三

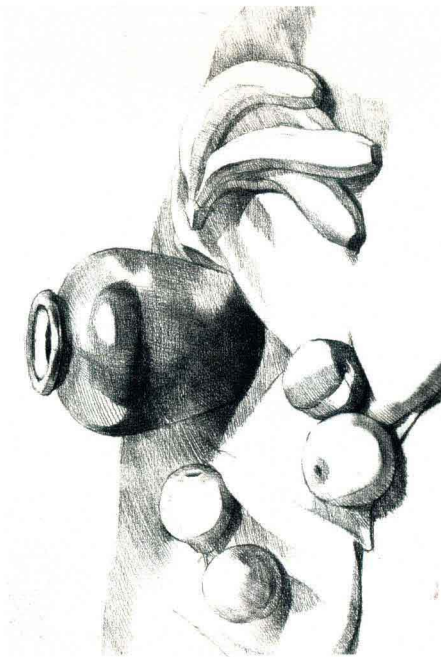

步骤四

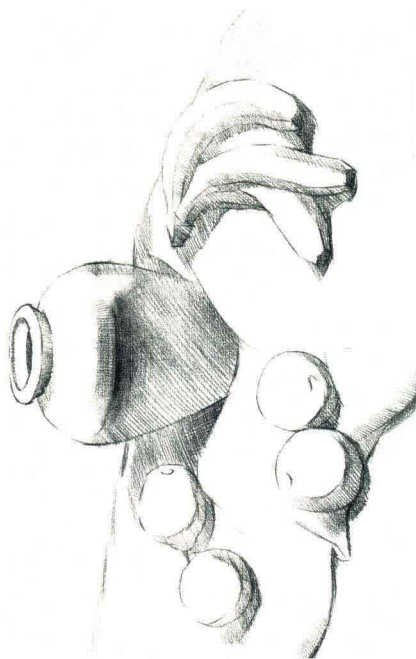
作画步骤解析

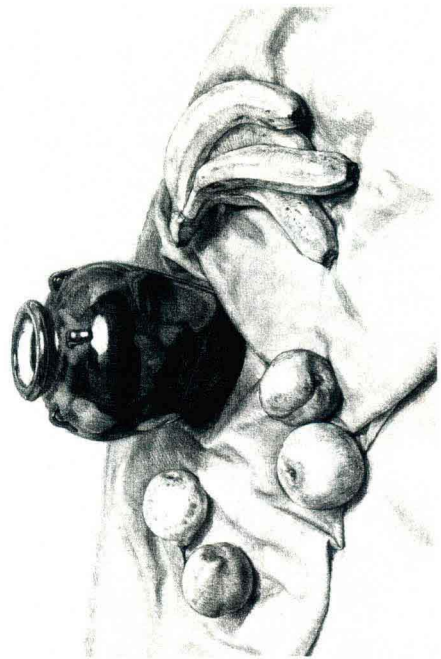
步骤一：构图是把所要描绘的对象合理、恰当，完整地安排在画面上，在构图的问题上前面已讲清楚，在确定了基本构图后，分析物体的体块特征，定好物体的基本形。进一步分出各个形体的基本比例关系，并用水平线、垂直线等，校正各形体之间的相互关系。

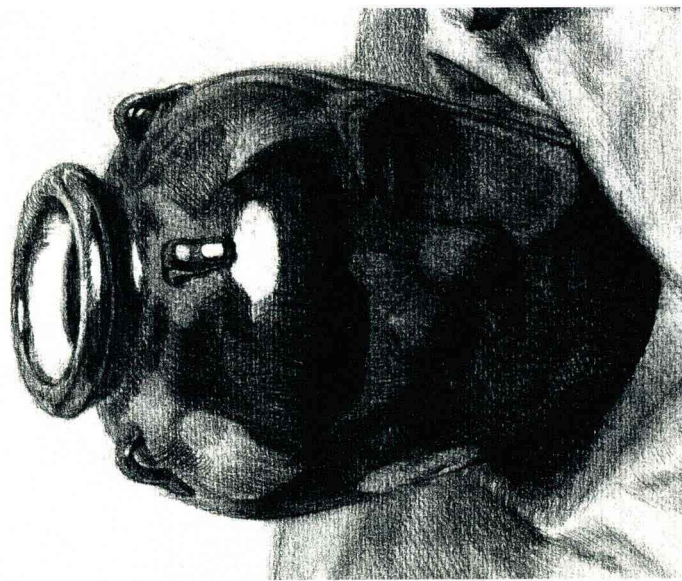
步骤三：大体的明暗关系已经明确后，要进一步表现明、灰、暗三大基本关系，这时作画者要整体地画，同时局部不要放松，要使局部的明灰暗关系，统一在大的明灰暗关系之中，然后逐步画出“五调子”的微妙变化，要具体地、深入地去分析、理解和把握表现。

步骤四：物体在一定光线照射下形成了受光的明部和背光的暗部两大基本明暗关系。在确定明暗两大面的关系后，首先应确定出明暗交界线，同时画出投影的范围，然后从暗部开始画，全面铺开，相互比较着画，色调随之加深、加重，注意区分明、灰、暗三大基本关系时要明确，做到画面的明暗关系大体完整。

步骤四：调整阶段，注意画面黑白灰效果是否响亮，各物体结构质感的表现是否到位，这样画出来的画才能生动、有趣、自然。

陶器表面光滑、细腻、有光泽，暗部的再现、暗部反光程度与周围的环境影响有直接关系，但要统一到暗部里去。

