

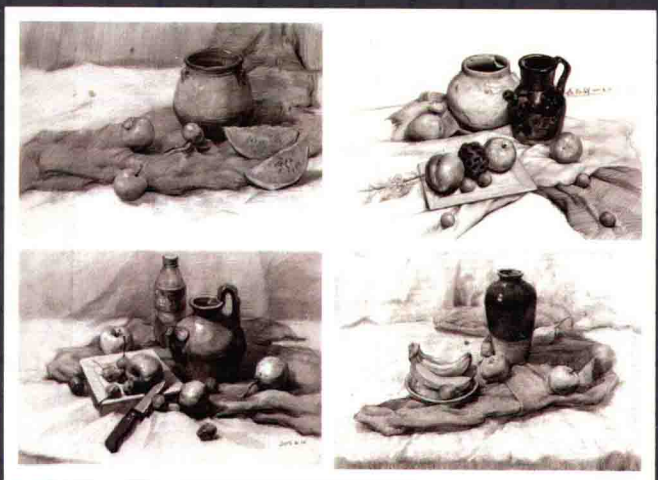
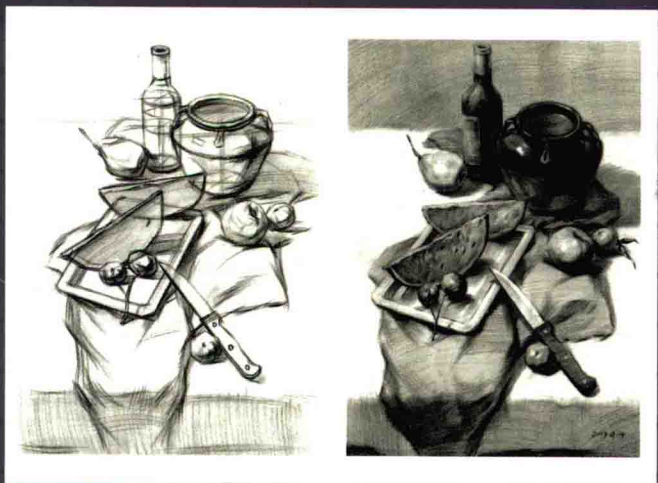
国美格调

New Benchmark of Sketch

素描静物 新标杆

应伟明 主编 晏子建 编著

长江出版传媒 湖北美术出版社

我们绘画是比喻，不是模仿。形式和色彩本身并不美，只有通过心灵的意志创造出来的才是美的。

—— 凯尔希纳

目 录

01	/ 一、素描静物构图的几个问题
01	/ 二、常用工具
01	/ 三、透视
02	/ 四、结构素描和全因素素描
10	/ 五、步骤解析
24	/ 六、范画欣赏

晏子建，安徽宿州人，2012年起任教于杭州老鹰画室。

责任编辑 / 吴 开
封面设计 / 龚 黎
技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据
素描静物新标杆 / 晏子建编著 .
—武汉: 湖北美术出版社, 2013.7
(国美格调)
ISBN 978-7-5394-6324-7
I . ①素…
II . ①晏…
III . ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV . ① J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 157536 号

国美格调 · 素描静物新标杆 © 晏子建 编著

出版发行: 湖北美术出版社
地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号
电 话: (027)87679520(发行)87679519(编辑)
传 真: (027)87679523
邮政编码: 430070
制 版: 武汉浩艺设计制版工作室
印 刷: 武汉邮科印务有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/8
印 张: 6
印 数: 5000册
版 次: 2013年8月第1版
2013年8月第1次印刷
定 价: 34.00元

素描静物这一基础科目如今被很多考生所忽视，导致他们在以后学习更高要求的科目时比较吃力，想表达的效果表达不出来，自己却不知道问题出在哪里。素描这门学科，不是追求华丽的画面和那些表现主义的手法，而应去注重基础的培养，踏踏实实地去练习，做到“实而不华”。

素描静物是我们学习绘画的必修课，也是提高基本功的必由之路。它通过对物体的体积、比例、透视、质感、量感等关系进行解剖分析，将复杂的对象简单化，通过四个步骤去领悟物体的基本造型规律和表现规律。

第一步：定位构图，合理安排物体的位置关系，勾勒出物体大体的结构，以画出物体基本特征和比例为主要目标，用线要简洁、概括，不能陷入局部。线条不能太重，物体间重叠时须画出其透视线，安排好衬布与物体的位置和疏密关系，完善整个画面至能清晰看出主体物和其他物体间的大致关系。

第二步：分析物体结构，明确其明暗转折，初步确立体积和空间，找到明暗交界线和投影的

形状。用松弛的线条简单概括物体的黑、白、灰关系。对物体暗部的塑造要使画面响亮，对比分明，特别注意瓶口、盘子的透视等难以表现的部分，体现出物体的主次、虚实、强弱变化。

第三步：从物体的体积、质感、空间入手，继续强调其结构关系。对明暗交界线、暗部的反光、投影、背景、衬布进一步地深入刻画。区分陶、瓷、不锈钢、玻璃、水果等不同物体的质感特点。衬布应该配合主体物，有主有次、虚实得当，把前后空间拉开。至此画面物体有了初步的质感关系、空间关系和黑白灰关系。

第四步：进行深入塑造，从整体到局部，再从局部到整体。从主体物开始深入刻画物体的形体结构。深入细致地塑造物体的边、口、肩等转折处的变化。把握好远近物体、左右物体间的刻画力度。确立亮面与暗面、投影的大小、强弱变化，使空间关系、物体质感和画面黑白灰关系更

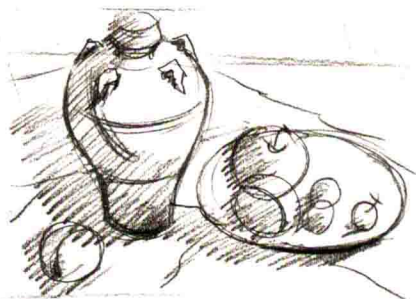
加明确。在局部塑造时一定要从整体着手，把握好物体的整体感。检查整幅画面的效果，直至最终满意。

要着重学习和领悟物体的基本塑造和表现方法，不能照抄物体的表面，要学会举一反三地灵活运用。通过不同物体的塑造认识到物体间不变的五大调子，这样就能轻松学好静物素描，打好素描基础了。

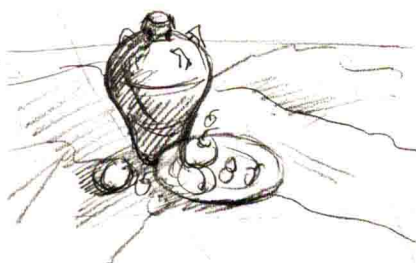
素描的表现在于画好物体的黑白灰关系，准确地把握对象的造型，体现出物体的质感、体积和量感。只有不断地去探索研究，掌握一些表现的基本规律，才能使自身的绘画技能得到最好的发挥，从而提高绘画水平和欣赏水平。踏实地注重基础的培养，为下个阶段的学习打下扎实的基本功。

一、素描静物构图的几个问题

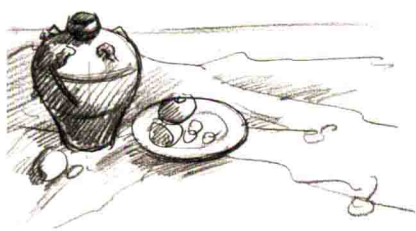
画好一张静物素描首先从构图开始，合理的构图不仅能体现出作者想表达的意图，也是画面成功的第一步。面对一组静物，有些角度是无法满足构图需要的，这就要求我们在动笔之前先要进行充分的思考，意在笔先，不要盲目地照抄物体，要考虑到画面物体的大小、比例、主次、轻重、前后、空间等关系，并进行合理的调整，使画面平衡、饱满、合理。

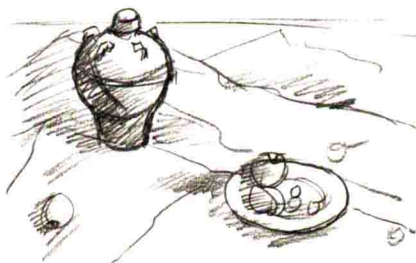
太大：物体过大，画面塞得太满，缺少主体物和其他物体的主次关系和空间感。

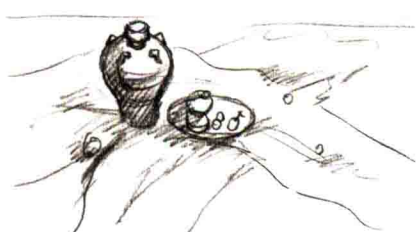
太密：物体过于集中，疏密安排不得当。

太偏：整幅画的物体都侧向一方，重心倾斜，不稳定。

太散：画面物体间联系太少，看上去乱，视觉重心不集中。

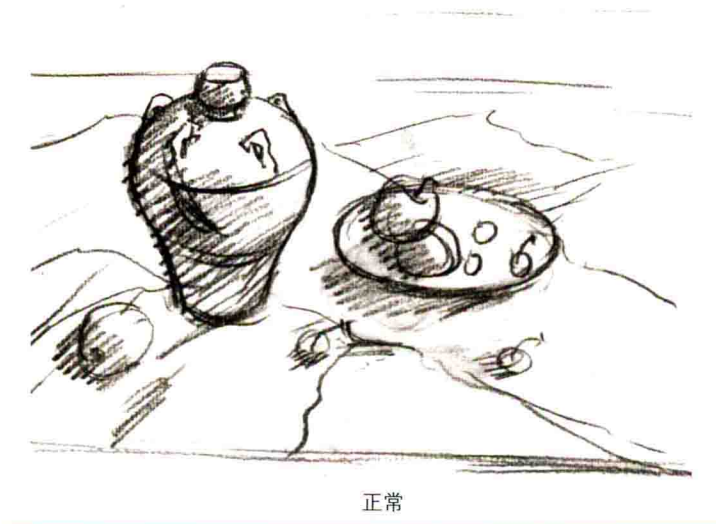
太小：物体过于小，画面显得非常空。

二、常用工具

铅笔：铅笔是基础素描最常用的工具之一，常用的型号在 2H 到 14B 之间，特性是灰色细腻，易修改。

橡皮：软橡皮、硬橡皮和橡皮泥。这里要强调一下，橡皮首先是绘画工具，再是改错工具，很多时候用橡皮做出的效果比笔要好。

辅助工具：纸巾、擦笔、手指等等，这些都是用来做抹、揉等一些特殊效果的，可以增加画面的轻松感。这里应注意的是纸巾一定要叠成一定的形状，有偏硬的尖角的地方，可像擦笔一样使用，有偏软的地方，用于大面积的暗部。

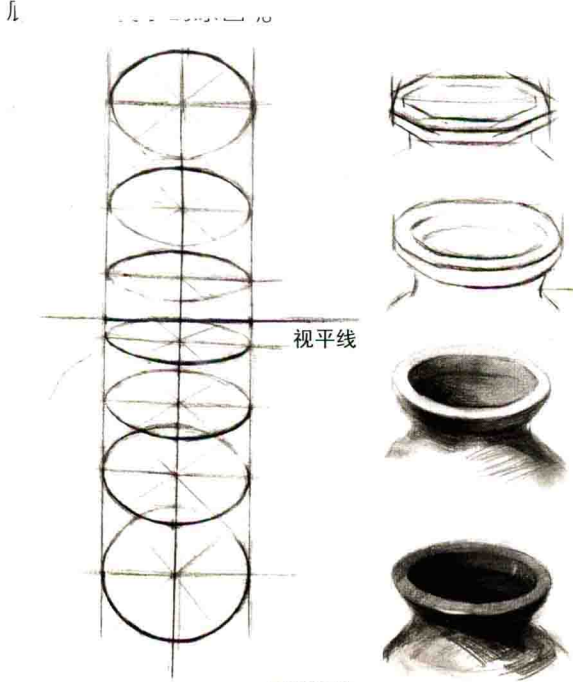

正常

三、透视

在学习素描静物过程中很重要的一点就是通过透视的方法观察，将三维的物体二地化后表现在平面的纸上，这些都需要我们学好透视，使画面物体能在一个视平线空间中合理存在。

圆形与我们视平线平行时就会是一根直线（这就是我们有时看到圆形物体口或者底部是一条直线的原因），当圆形离开视平线慢慢形成椭圆，最后由椭圆变成见察陶罐的时候罐口的弧度要比

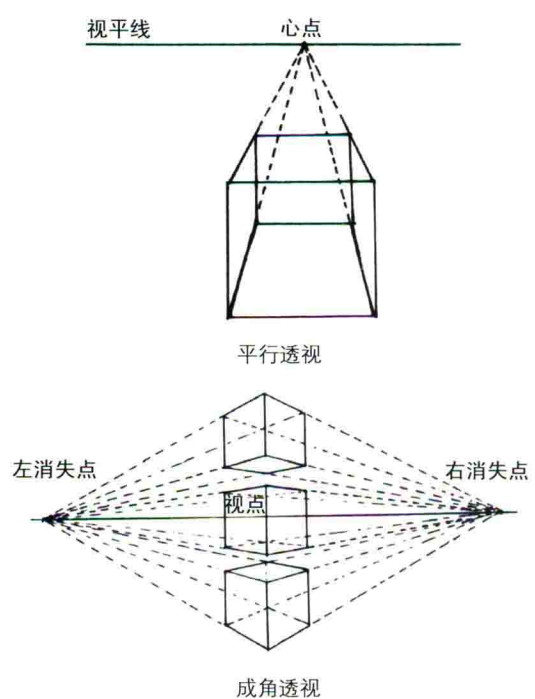
圆形透视

》》》》

当物体正对视平线或者在平行视平线左右会形成一点透视（平行透视）。

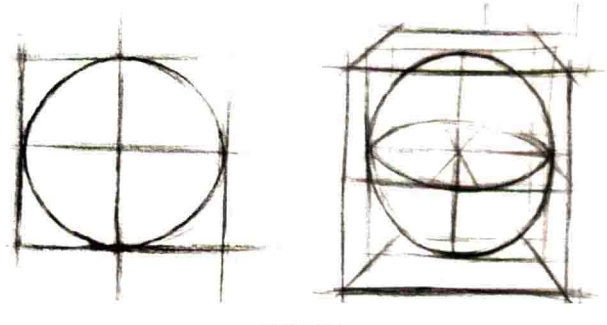
高于或者低于视平线和视平线发生偏移的物体就会形成二点透视（成角透视）。

初学者一定要善于观察物体，通过画面分析找到透视的规律，并将复杂的物体几何化，再找出物体的弧度、厚度等结构（见陶罐罐口的作画步骤）。

平行透视

成角透视

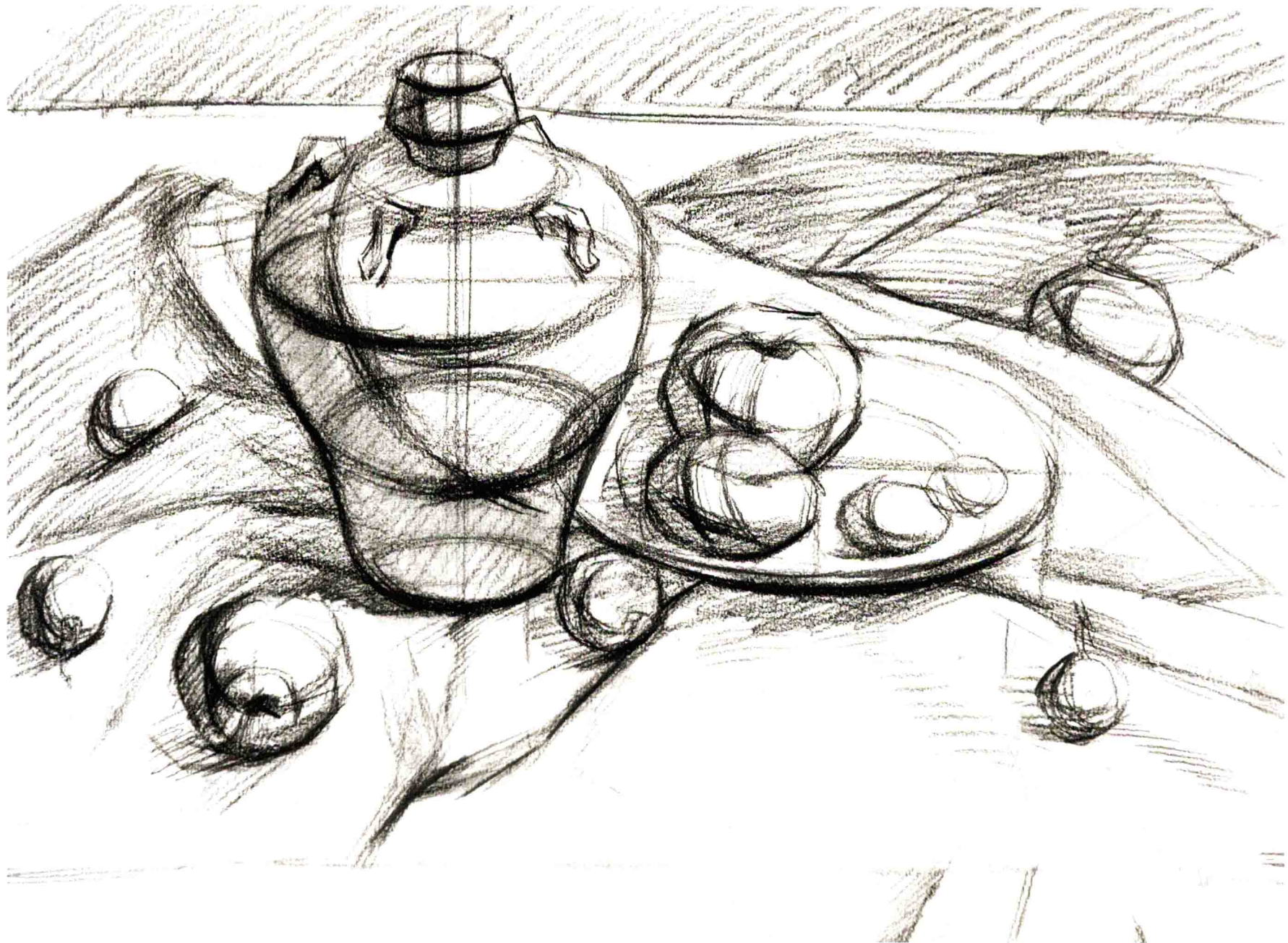

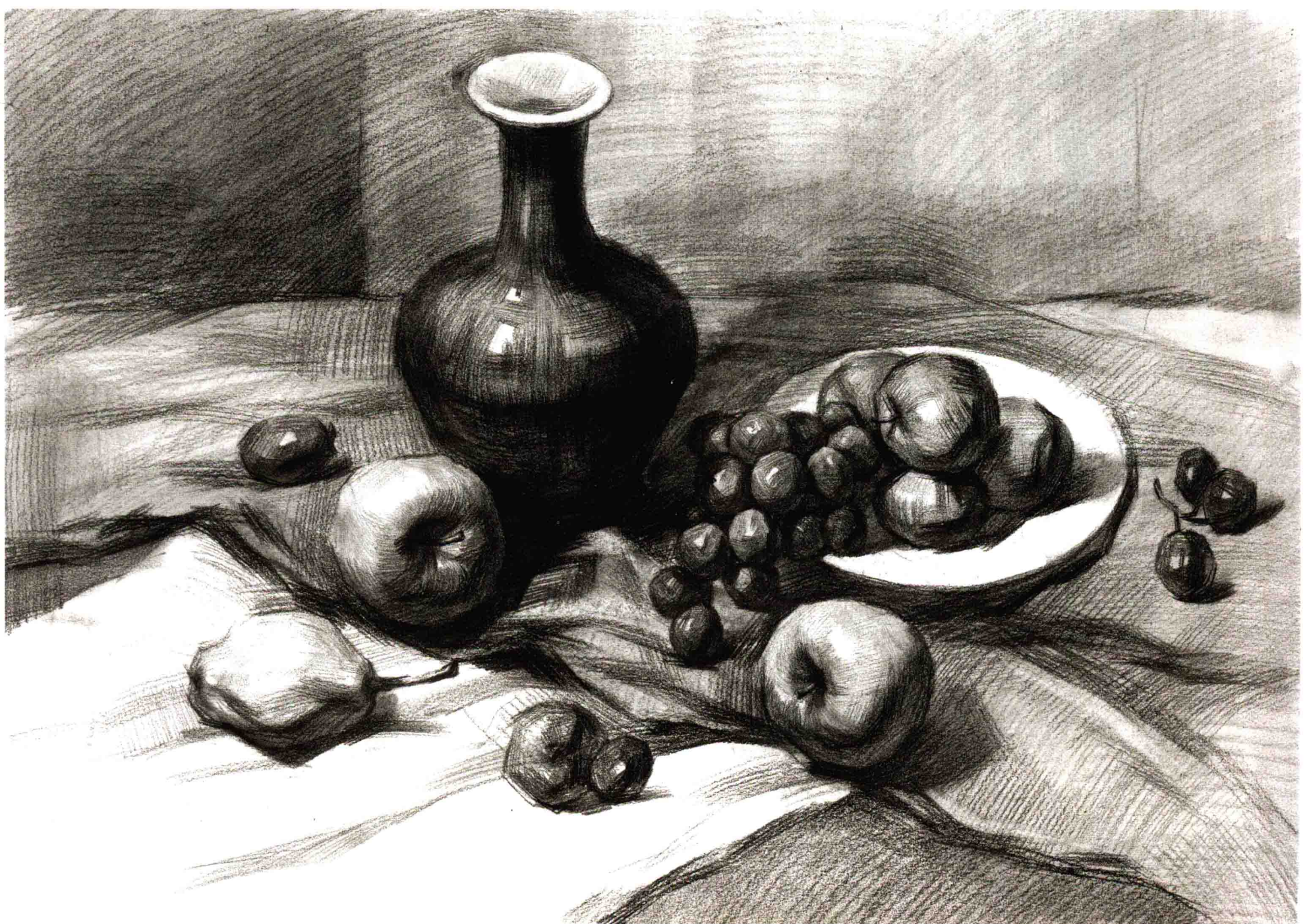
球体透视

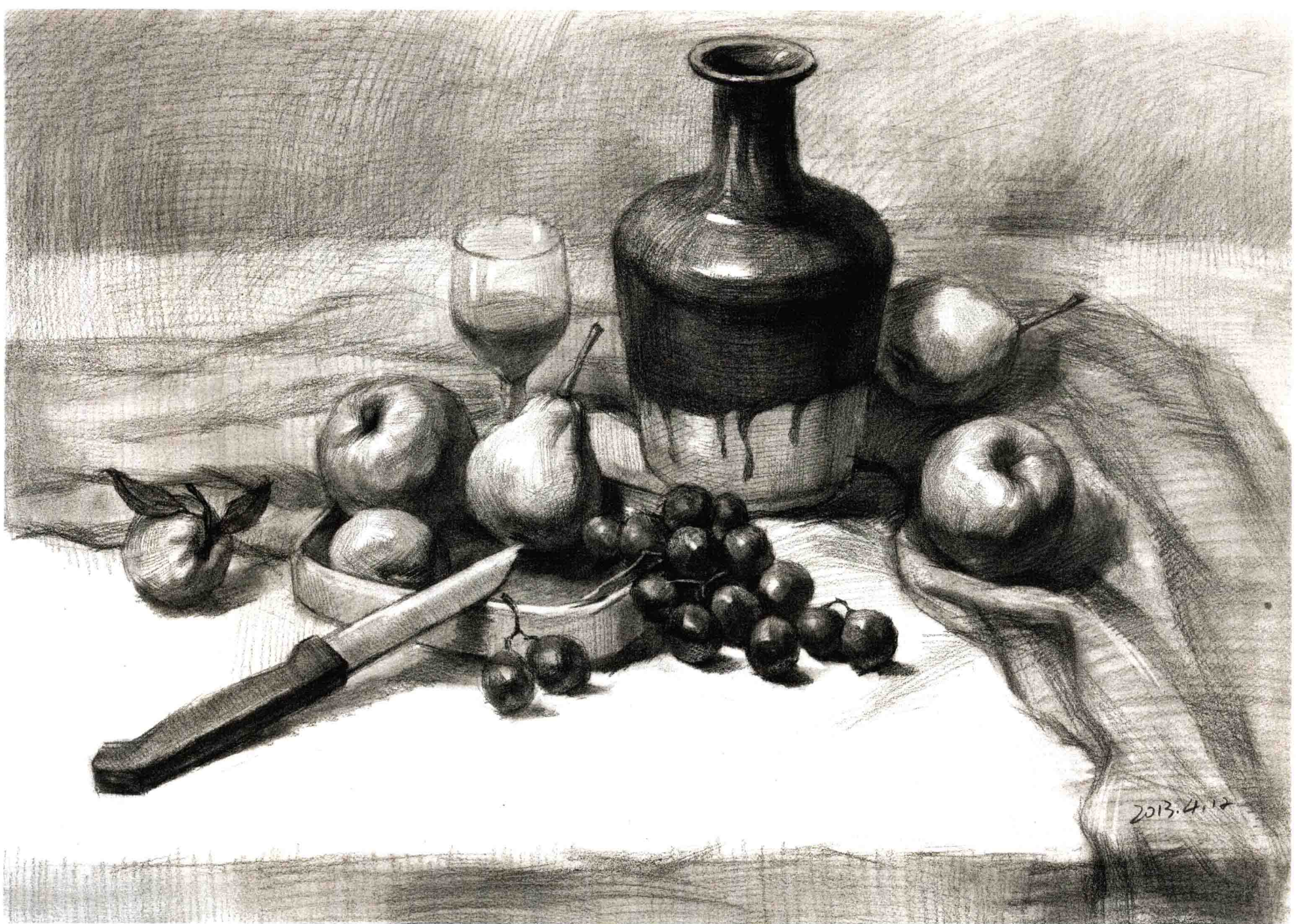
四、结构素描和全因素素描

有了以上构图、透视等基础，我们就能很容易进入结构素描的学习了。结构素描注重物体透视结构的分析，不需要画明暗调子就能将物体的体积、空间等体现出来。这能让你打下扎实的素描功底，养成严谨的分析习惯，同学们一定要重视。

在画好结构素描后，同学们去接触几张全因素素描（黑白素描），这样能在画全调子素描静物前感受物体大致的黑白灰关系，分析物体的体块、光影等效果。

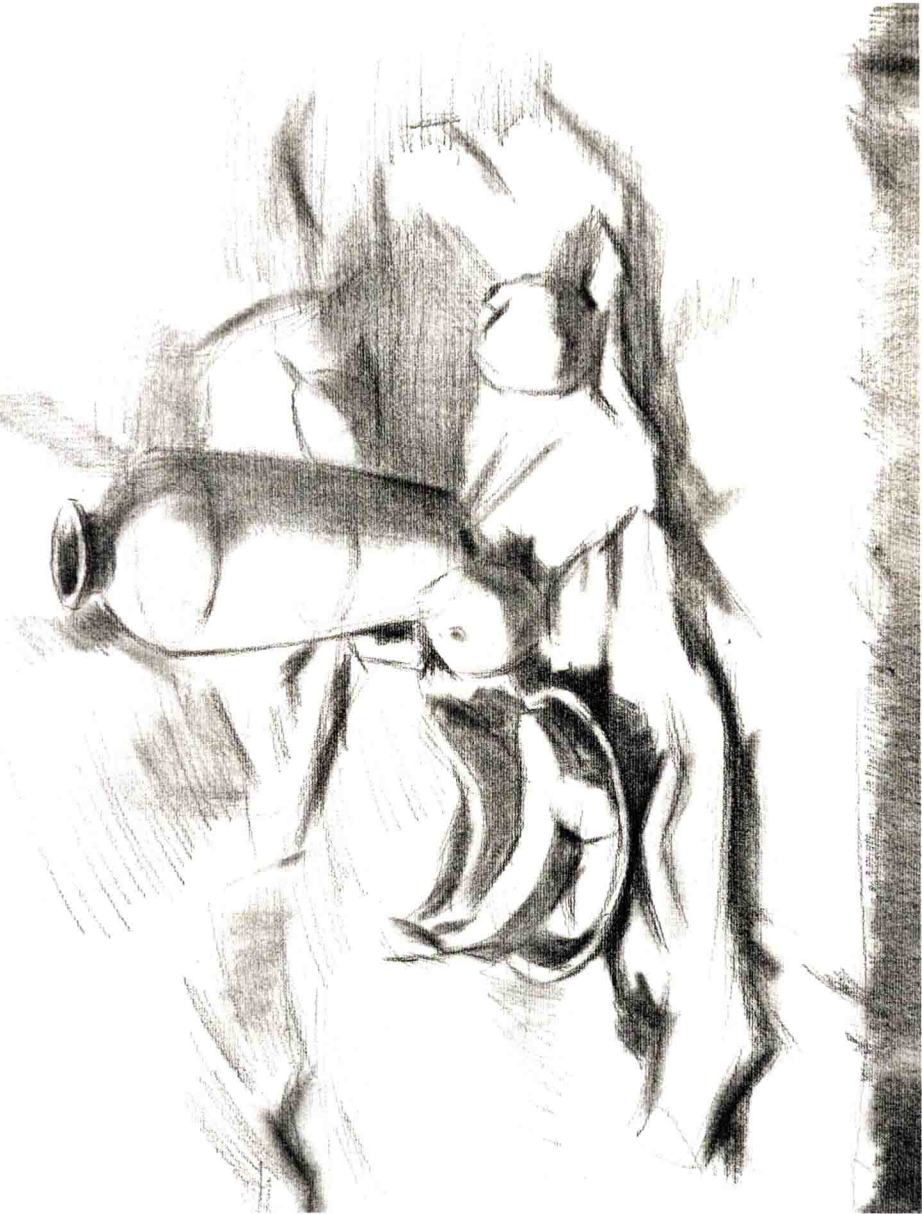

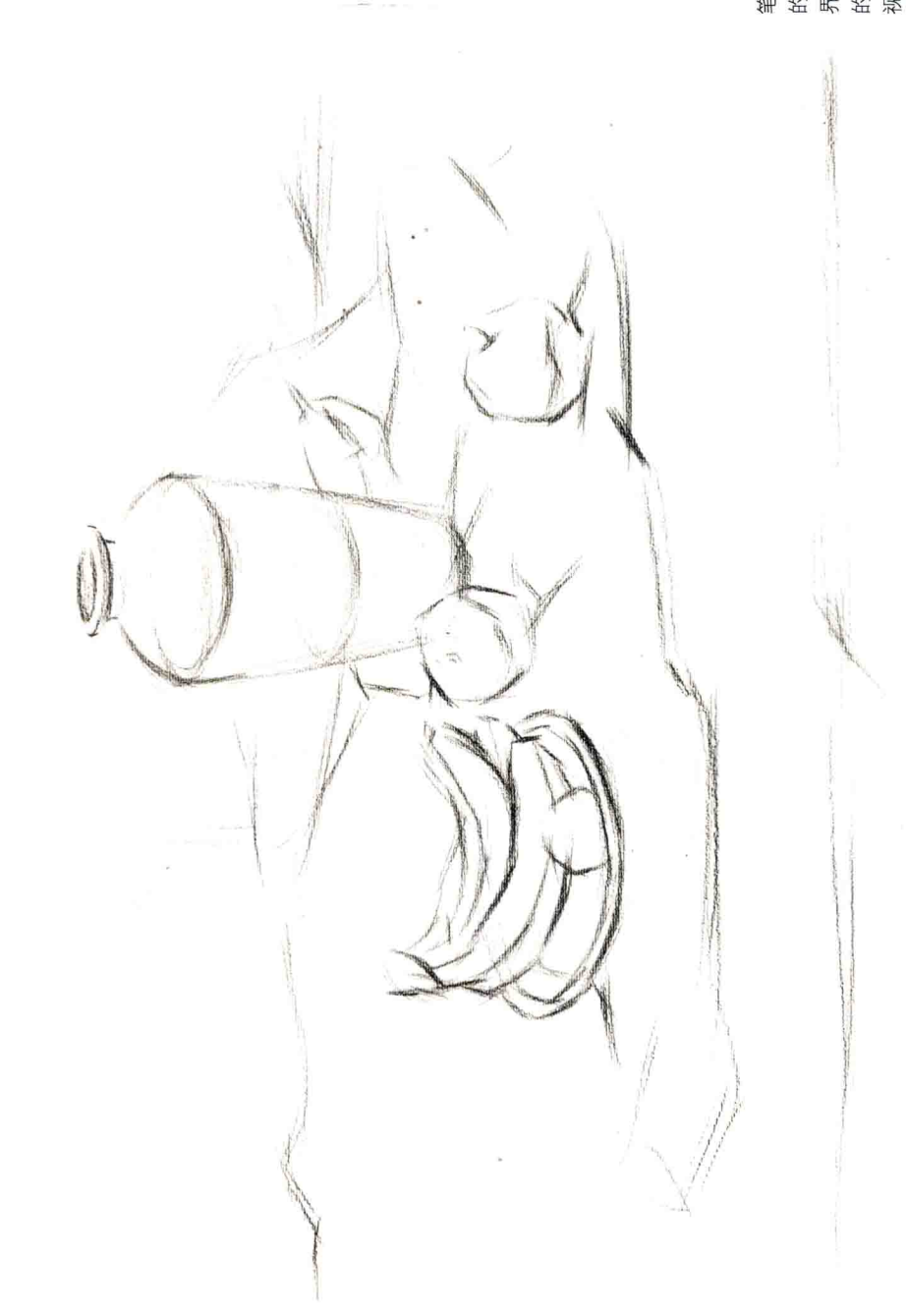

五、步骤解析

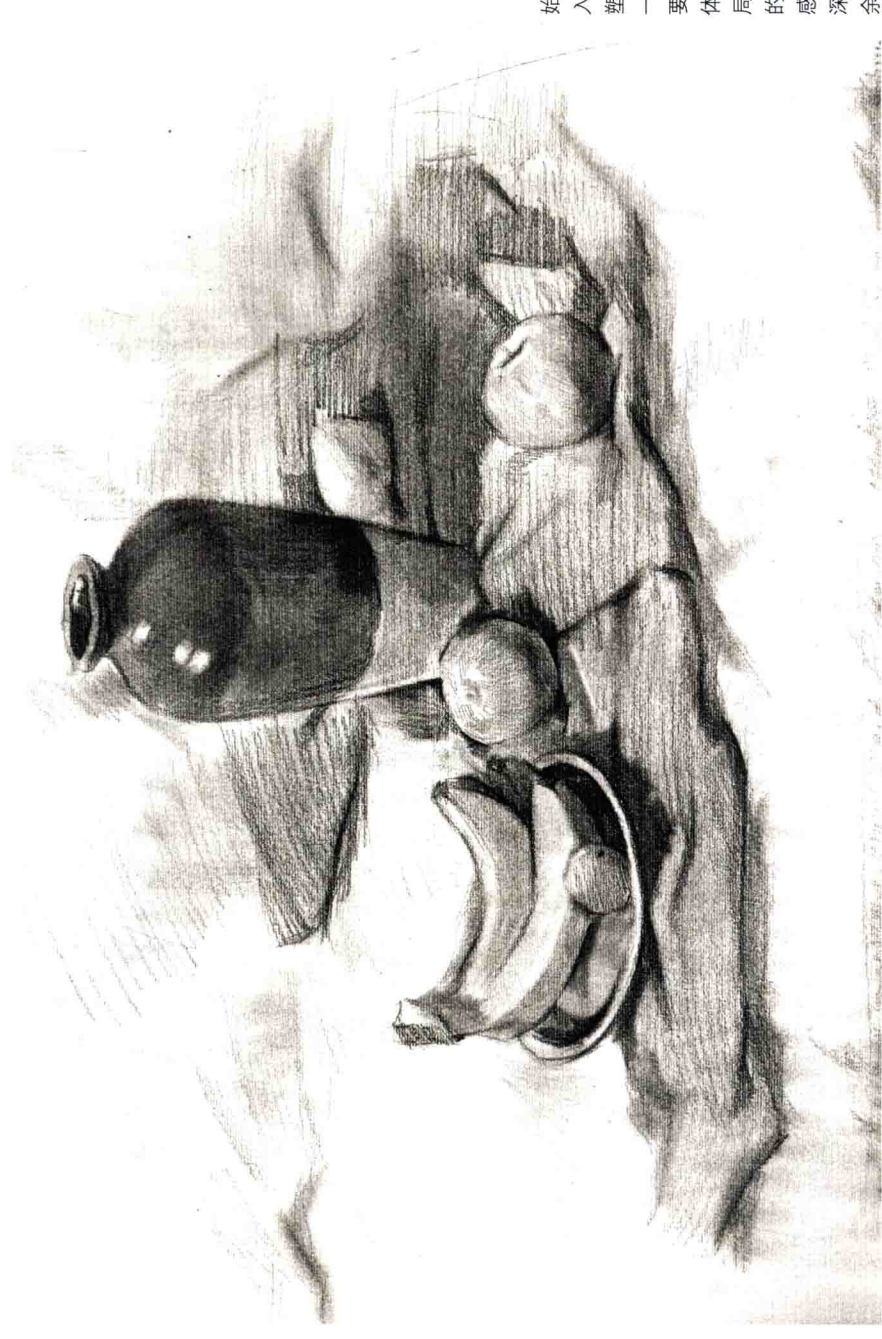
步骤二：
从明暗交界线开始，用笔的侧锋以轻松的笔触铺设大的明暗关系，铺完大色后，用纸巾将暗部的线条轻轻抹开，使暗部整体、通透。

步骤一：
用软一点的笔轻轻画出物体的轮廓和明暗交界线，注意画面的构图和基本透视关系。

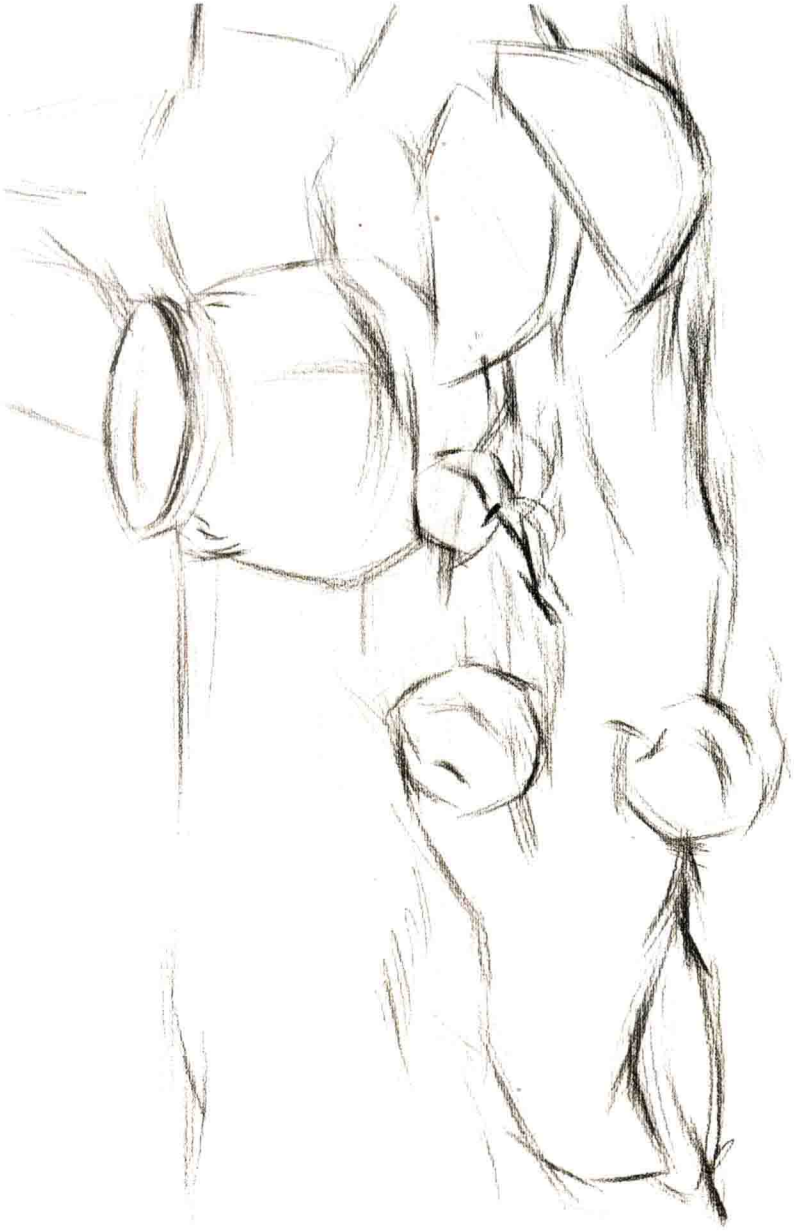
步骤四：
再从主体物开始更深一步的塑造，其实就是在第三步地基础上再进一步地加强画面的整体关系，对一些细节再稍微调整。

步骤三：
从主体物开始单个物体的深入塑造，但是画这一步的时候还是要看到画面的整体，不要太过于局部，保证画面的整体性和轻松感，给下一步的深入和调整留有余地。

步骤一：
观察静物，
用软笔轻松地画
出物体的轮廓、
明暗交界线及投
影线。注意构图
和透视。

步骤二：
铺设大的明
暗，铺完后用纸
巾将暗部轻轻揉
开，强调明暗交
界线，抹完之后
用硬橡皮收拾物
体的轮廓形，保
持画面的完整性
和整体性。

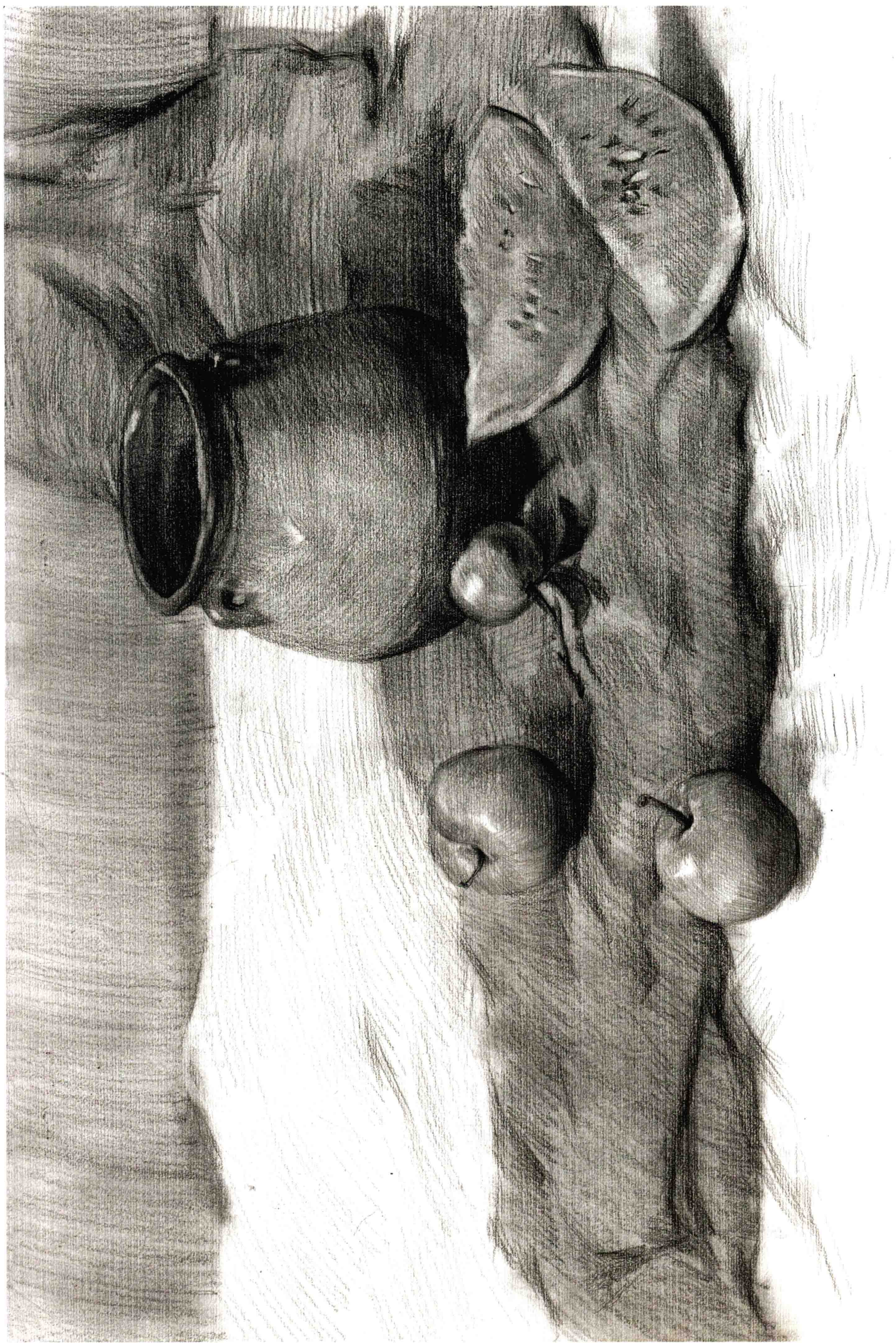

步骤三：
从主体物开
始单个物体的深
入塑造，每个东
西都不要着笔太
多，但是又要照
顾到，一定不要
盯着一个地方画，
整体要放在第一
位。

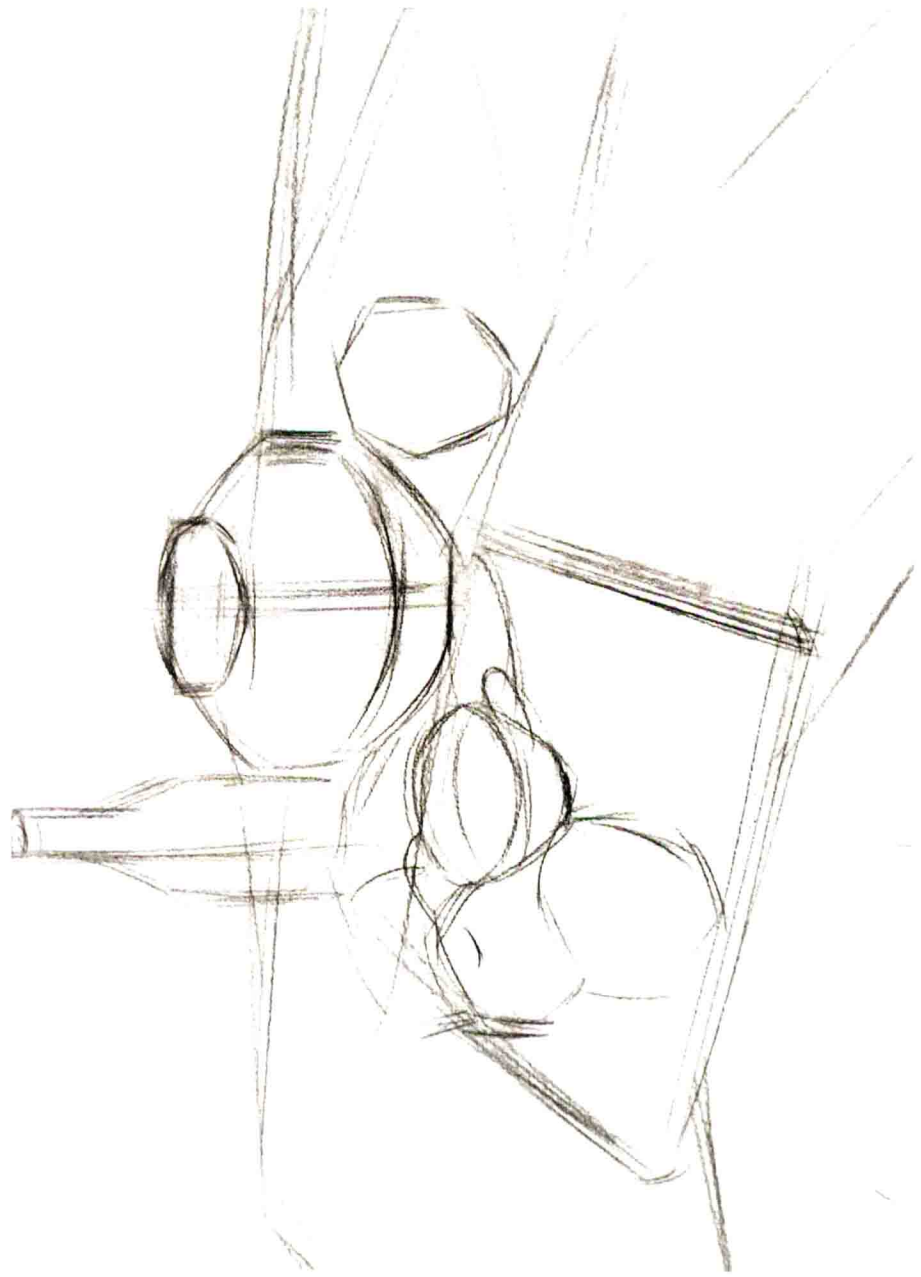

步骤四：
深入塑造每
个物体，把物体
的细节和相互之
间的关系表达明
白，完成后再从
整体考虑每个物
体的对比、主次、
虚实、空间是否
合适，感觉不好
的地方及时调整。

1. 用简单的
直线拉出整体画
面的构图比例。

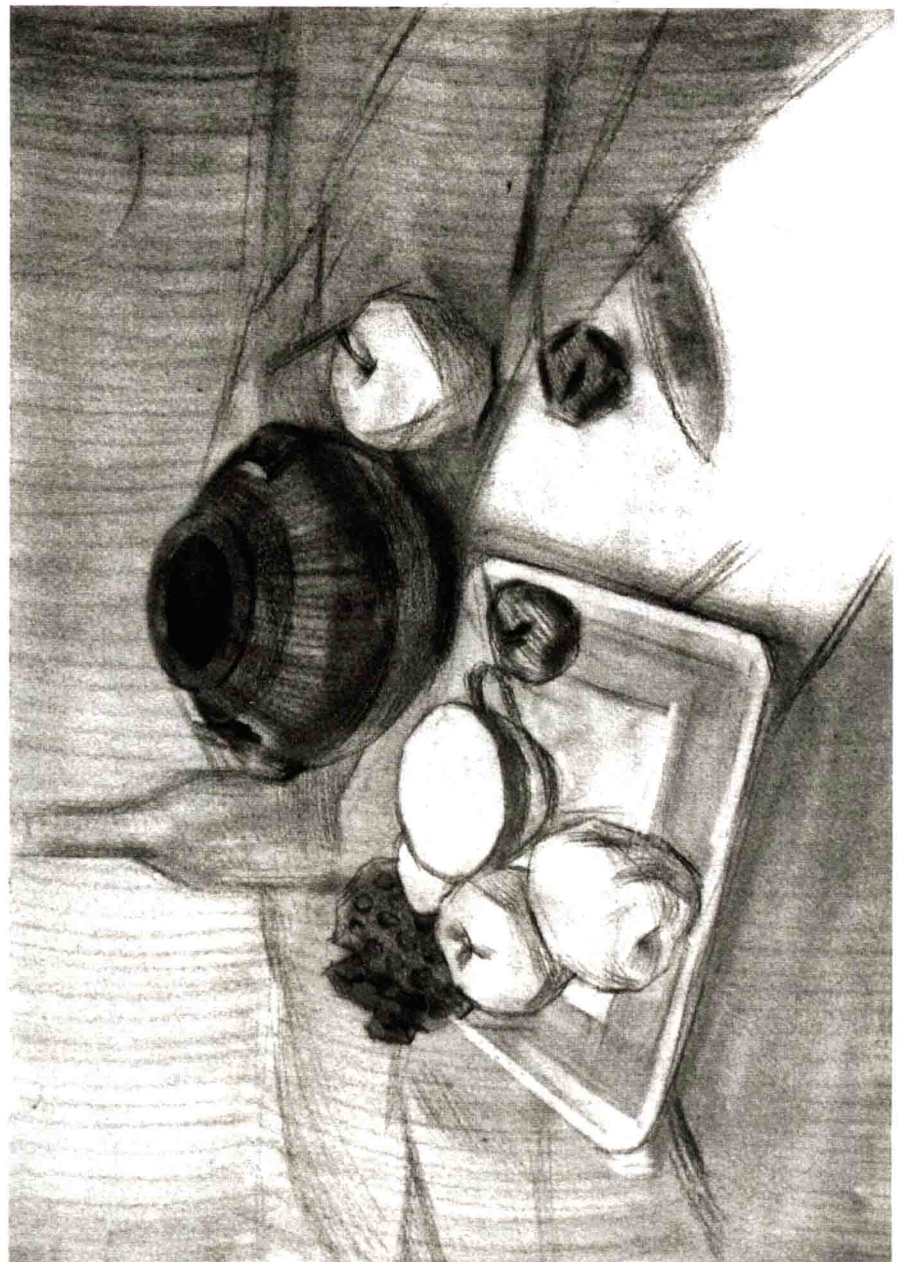
写生要求：
此组静物盘子和
主体罐子的透视
变化较大，俯视
效果较强烈。画
的时候应注意整
体把握，处理好
主体物的中心位
置。

3. 从主体物
入手，进行简单
的概括性塑造。
此步骤的重点是
从主体物出发，
再扩散到周围的
物体，进行逐步
跟进。

2 概括画出
主体物及衬布、
背景的基本体
块，明确整体明
暗、空间、体积
关系。

4. 此步骤是完成阶段，要有目的地进行灰面塑造，拉开主次，并进一步加强暗部和空间关系的调整。

