

绘画基础指导

静物素描初步

一本富有启发性的实用工具书

【英】巴林顿·巴伯 著 马婧雯 译

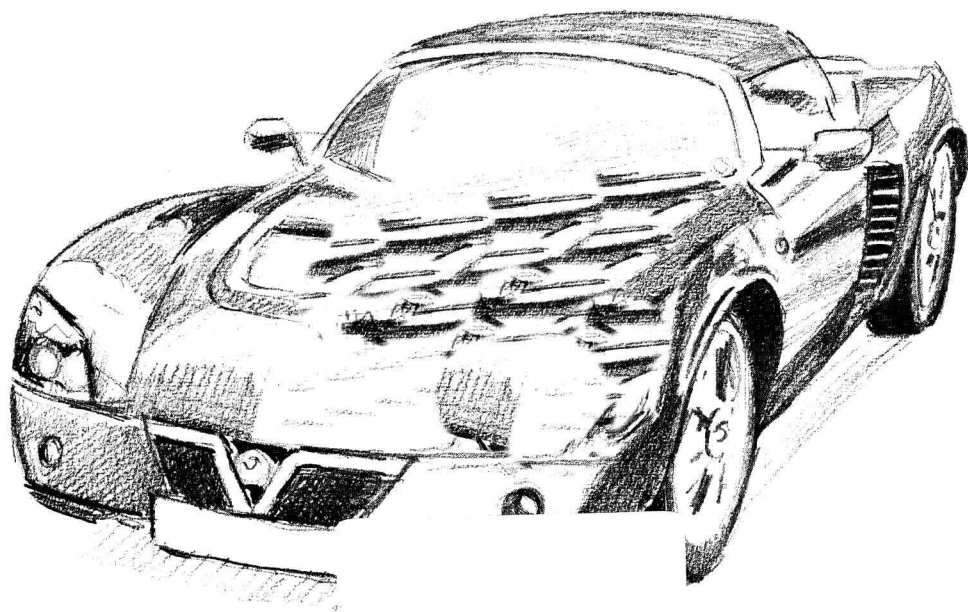
上海人民美術出版社

绘画基础指导

静物素描初步

一本富有启发性的实用工具书

【英】巴林顿·巴伯 著 马婧雯 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

静物素描初步 / (英) 巴伯著; 马婧雯译. —上海,

上海人民美术出版社, 2014. 1

书名原文: ESSENTIAL GUIDE TO DRAWING STILL LIFE

ISBN 978-7-5322-8730-7

I. ① 静… II. ①巴…②马… III. ①静物画-素描
技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第229765号

静物素描初步

原版书名: Essential Guide to Drawing: Still Life

原作者名: Barrington Barber

Copyright © 2012 Arcturus Publishing Limited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

本书的简体中文版经Arcturus出版社公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2013-257号

静物素描初步

著 者: [英]巴林顿·巴伯

译 者: 马婧雯

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040

网址: www.shrmms.com)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 3

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: 978-7-5322-8730-7

定 价: 18.00元

目录

简介	6
材料	7
简单线条	8
阴影练习	10
单个物体的基本素描	12
练习画简单的物体	14
物体上的色调	16
色调素描练习	17
集中在一件用品上	18
较大的形	20
材料质感	22
简单静物画	28
随意组合和精心安排	30
瞬时静物画	32
负形	34
大师作品	36
静物画课题	38

绘画基础指导

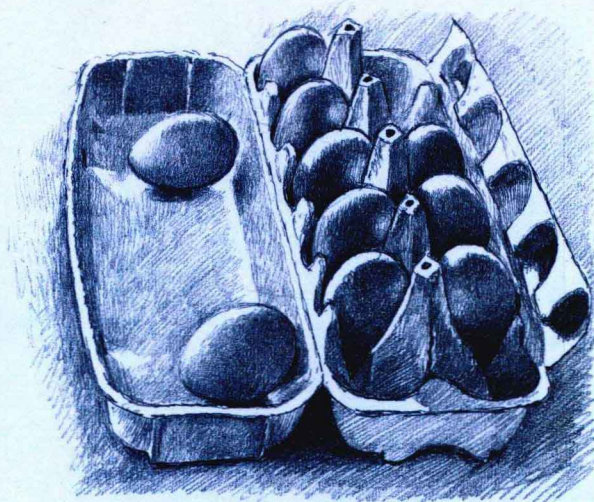
静物素描初步

一本富有启发性的实用工具书

【英】巴林顿·巴伯 著 马婧雯 译

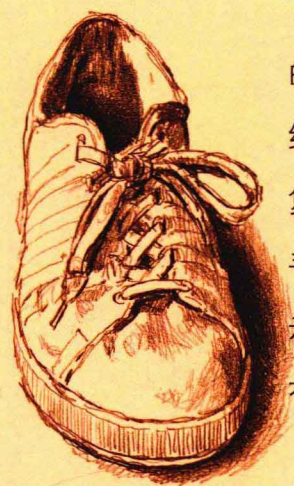

上海人民美術出版社

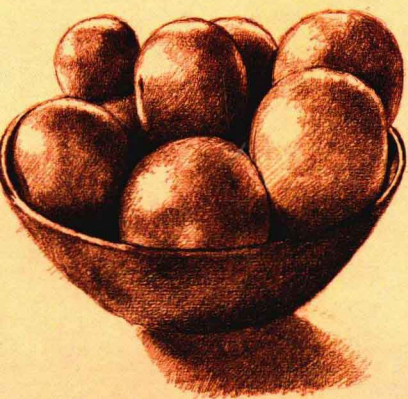
绘画基础指导

静物素描初步

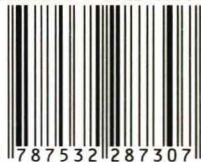

随手可得、样式多变，通用型的静物主题是理想的素描材料。这本实用的指南提供了入门的知识，介绍通俗易懂，从单个物体如花瓶和水果的素描，到更复杂主题的构图，应有尽有。无论你是一个完全的新手，还是一个较有经验的爱好者，本书思路清晰的演示和循序渐进的练习，将会帮助你创造出写实的、富有吸引力的静物素描。

本书实用性强，专为希望在某一特定主题领域提高绘画技能的艺术学子打造。

ISBN 978-7-5322-8730-7

9 787532 287307 >

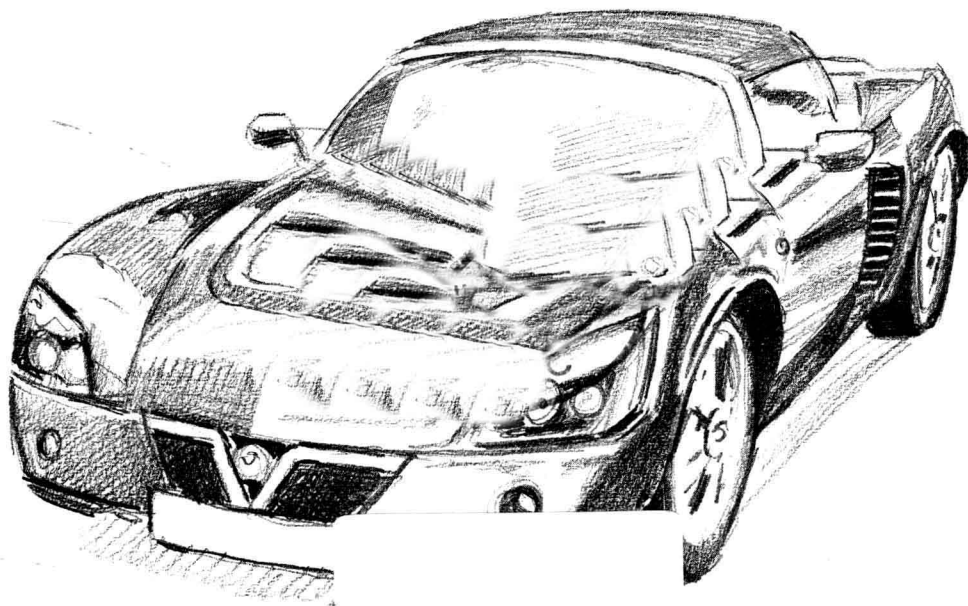
定价：18.00元

绘画基础指导

静物素描初步

一本富有启发性的实用工具书

【英】巴林顿·巴伯 著 马婧雯 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

静物素描初步 / (英) 巴伯著; 马婧雯译. —上海,

上海人民美术出版社, 2014. 1

书名原文: ESSENTIAL GUIDE TO DRAWING STILL LIFE

ISBN 978-7-5322-8730-7

I. ① 静… II. ①巴…②马… III. ①静物画-素描
技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第229765号

静物素描初步

原版书名: Essential Guide to Drawing: Still Life

原作者名: Barrington Barber

Copyright © 2012 Arcturus Publishing Limited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

本书的简体中文版经Arcturus出版社公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2013-257号

静物素描初步

著 者: [英]巴林顿·巴伯

译 者: 马婧雯

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040

网址: www.shrmms.com)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 3

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: 978-7-5322-8730-7

定 价: 18.00元

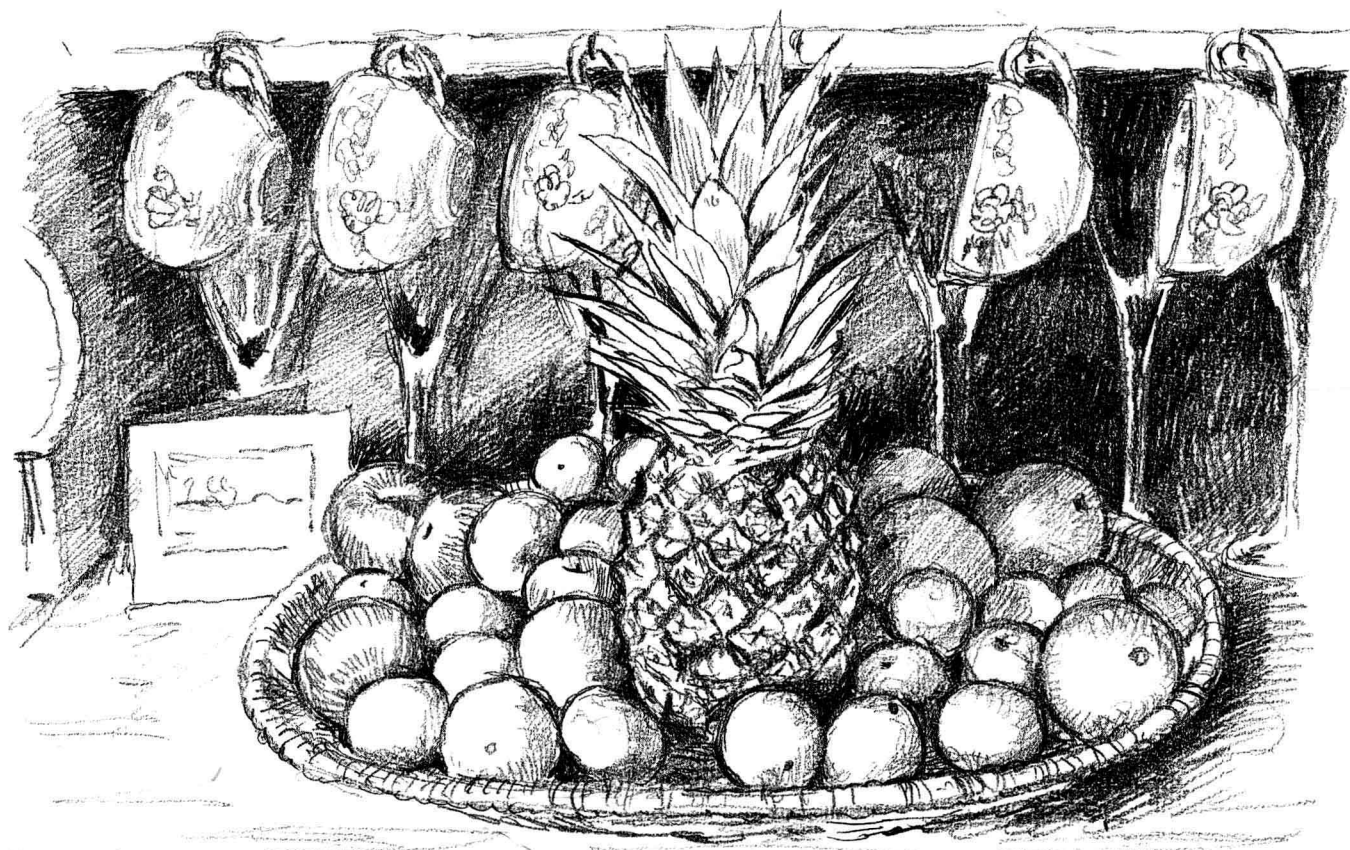
目录

简介	6
材料	7
简单线条	8
阴影练习	10
单个物体的基本素描	12
练习画简单的物体	14
物体上的色调	16
色调素描练习	17
集中在一件用品上	18
较大的形	20
材料质感	22
简单静物画	28
随意组合和精心安排	30
瞬时静物画	32
负形	34
大师作品	36
静物画课题	38

简介

作为一种绘画分类，画静物画是艺术家练习绘画技巧最简便易学的方法。所有类型的物体，只要你想画的，总是很容易就能找到，甚至你在自己家里都能找出无数种静物组合，而且毫不费力。静物画会鼓励你进行仔细观察，甚至在你动笔在纸上作画之前。观察单独一个物体如何放在一幅画面上：你会选择什么角度？它具有什么纹理？上面有高光点或阴影需要画吗？一组物体所要求的观察力会有所不同，因为你观察的物体彼此之间都有联系，对比例和角度的考虑也会发挥作用。本书将通过练习教你了解这些方法，教你创作一幅令人愉快的静物作品并获得表现这种类型绘画的一些实践经验。

材料

任何媒介都可以被用来画静物画，我在这里列举一些可供选用的工具，书中稍后也会有所介绍。你所选择媒介的适应性取决于你想实现什么样的目的。可能你并不需要把下面所列的所有物品都买下来，但是逐步进行试验却是很明智的。刚开始时先使用这里所列的铅笔，然后当你感觉愿意尝试一些不同的媒介时，那就去做。至于画纸，我建议先使用中等克重的绘画纸。

铅笔
HB B 2B 4B

孔戴炭笔

白色炭笔

石墨棒

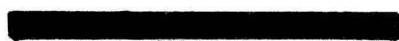
细线笔

细尖墨水笔

白粉笔

炭精条

柳条炭笔

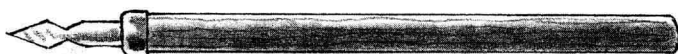
墨水

5号黑貂毫笔

2号尼龙刷笔

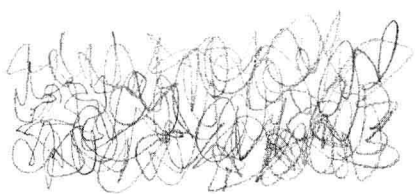
刮板工具

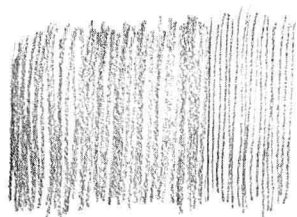
银线笔尖的活动铅笔

简单线条

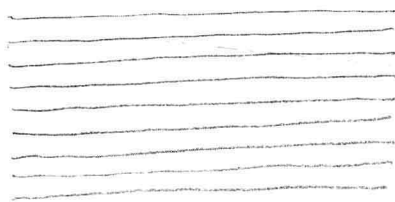
在我们开始描绘现实世界中的物体之前，先做一些简单的练习作为热身，这是个不错的好主意。虽然刚开始这几页的内容主要是为初学者编写的，但是即使你已经做过大量的练习，你也会发现这类练习仍然是有用的。

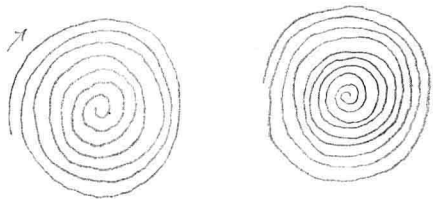
1. 作为一个开始，试着画一条摇摆不定的连续性曲线，能够再三反复自行重叠。画的过程中，注意纸张表面上铅笔的效果。第一次的练习只是为了鼓励你意识到，对材料的感受与视觉效果一样的重要。没有这方面的理解，你会发现你的素描缺少可触知的明暗关系。

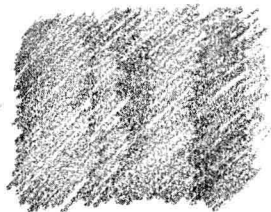
2. 当你感觉已经对涂鸦式线条有了充分的感受，尝试画一些简单有序的重复性笔触，线条垂直而且互相紧密贴近，它们开始看起来像一片色调区。

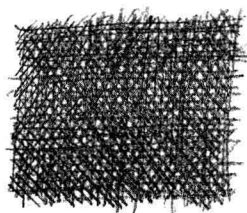
3. 然后尝试一些间距更大的水平线条，都是相同的长度，相等的间距，尽可能画得越直越好。你正在开始通过控制铅笔来实现某种效果。

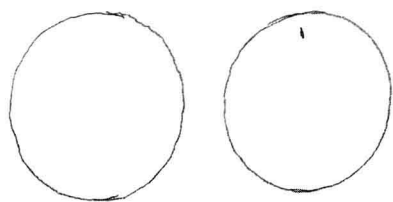
4. 现在试着画一个螺旋，从最外圈边缘向内缓慢移动，直至到达中心。然后，按照相反的方向再画一个，从中心开始逐步向外画螺旋线。

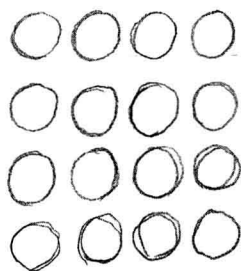
5. 接下来，铺设一整个矩形媒介来涂暗色调，尽可能轻松自如地握住铅笔，以对角线笔触来回移动铅笔，一直保持同一个方向。尽量让整体的色调都保持一致。

6. 先画一层高密度的垂直笔触，接着在其上方再画一层横向水平笔触与之交叉，然后在两个方向上都画对角线。你会看到这样就建立了暗色调。

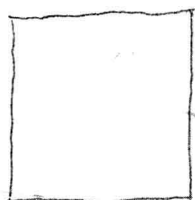
7. 现在试着尽可能完美地画一个圆。然后在脑海中想象一个完美的圆，试着再画一个圆。这一次并不像前面的练习那么容易，但它却是一项非常好的练习。

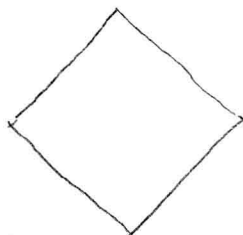
8. 画几个小圆圈，按照一排四个或五个排好。这个想法是为了让这些圆尽可能相似，在形式上富有规律。现在你是在划分空间，组织形状。

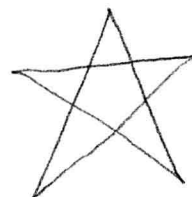
9. 接下来是一系列简单概念上的形状，从一个等边三角形开始，即一个三角形的所有边长都是相等的。

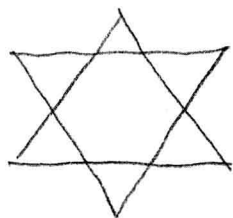
10. 现在尝试画一个正方形，记住它的所有边都应该长度相等，四个角都是直角。

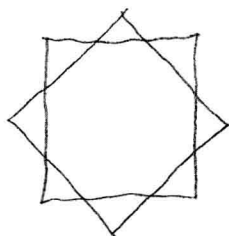
11. 现在画的这个形状相同，但倾斜起来了，这样它靠一个角站立——画起来稍微有点棘手。

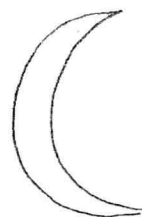
12. 保持铅笔一直不离开纸面画一个五角星。这可能需要一些努力，你才能把它画好。

13. 现在画两个等边三角形，使之交叉重叠成一个六角星。

14. 接着，再画两个正方形，重叠形成一个八角星。

15. 现在画一个新月形状，这是两个圆重叠的部分。显然地描绘出三维形状。

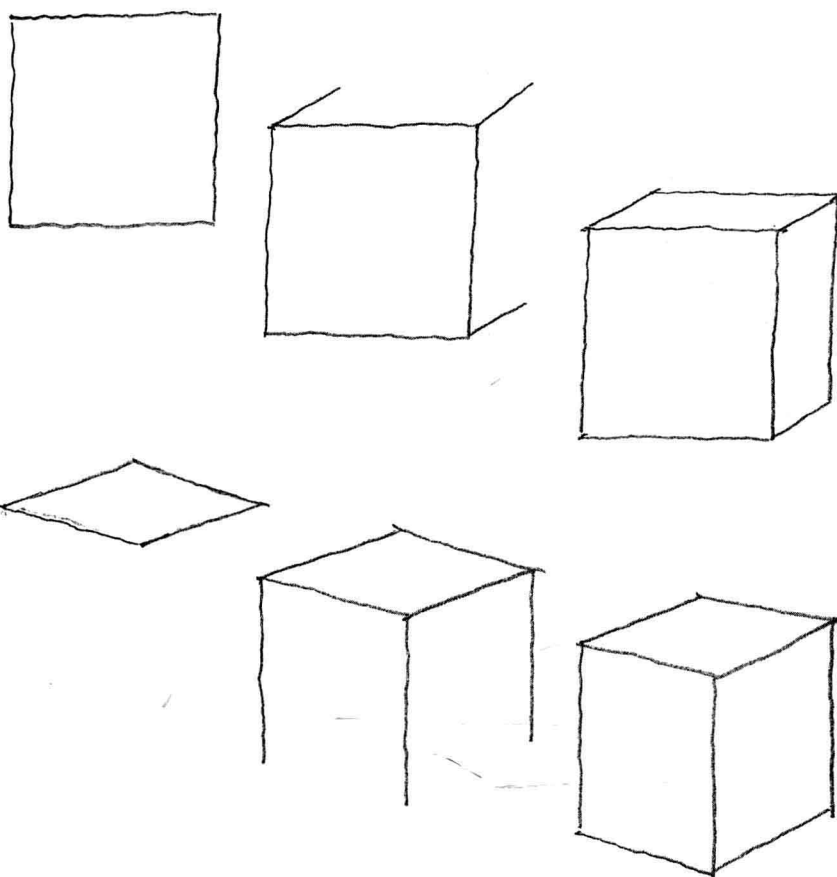
阴影练习

下一步是集中更多的精力在色调上，以便能够非常明确地画出一个三维物体。

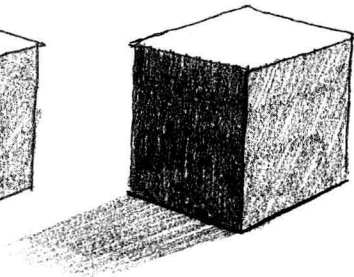
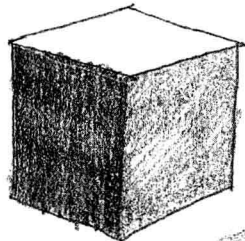
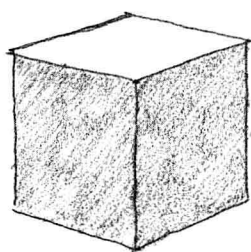
1. 首先，画一些阴影，使用逐渐变得更淡直至完全消失的垂直笔触。

2. 现在，画一个圆，并在其外缘周围画阴影，使色调渐渐变淡，随着不断向中心靠近色调变得越来越淡。正如您所看到的，这就像一个球体。

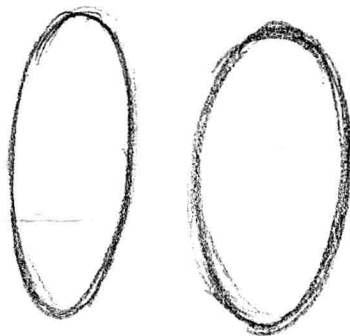
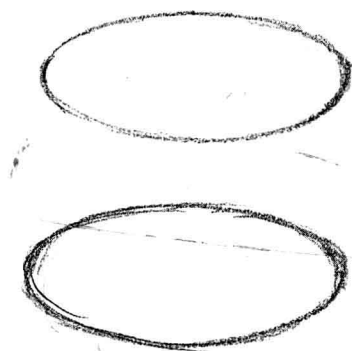

3. 画一个正方形，然后在其三个角画三条平行线，如图所示。再画两条与正方形侧边平行的线。这时出现在你的眼前的是一个立方体形状的传统表达——一个三维物体。

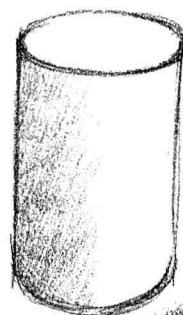
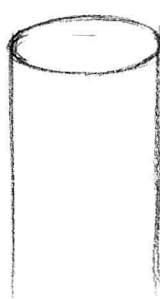
4. 画一个与此类似图形的一种方法是先画一个扁平的菱形，从三个角开始画三条垂直线，然后把它们的末端连起来形成另一个立方体。

5. 把立方体的两个较低表面用均衡的色调画上阴影，这样上一个图形就具有了三维特性——注意色调不要太深。然后在左边表面画上稍微深一些的色调。接着在立方体色调较深的一面延伸出它的投影。所有这一切的结果是使立方体看上去更加坚实。

6. 接下来的练习是画一些椭圆，这些弯曲的形状就像从一个倾斜的角度看到的圆。如果你看一个酒杯，除非你从正上方往下看，它的顶部边缘和底部看起来是椭圆形的。画几个这样的图形找找感觉，记住曲线必须连续，没有任何平角或尖头。画一些两端很窄的椭圆，这样它们就像是某个角度看到的轮子。

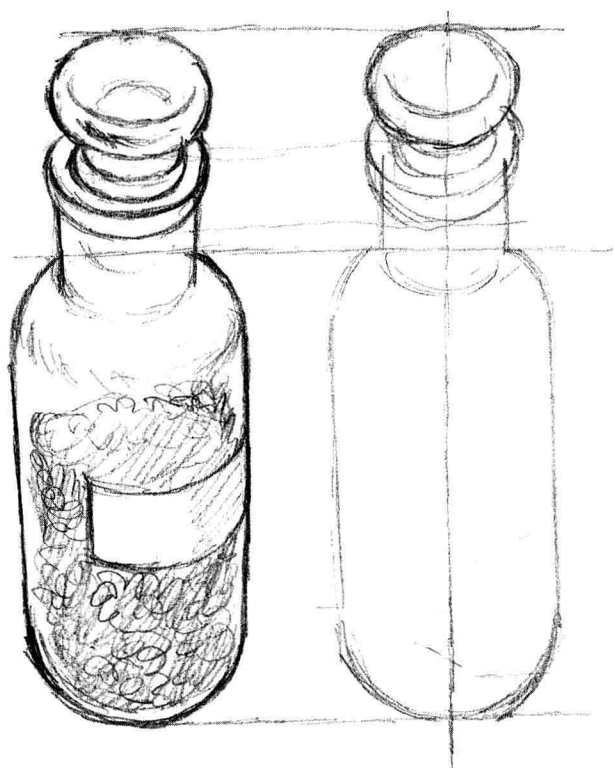
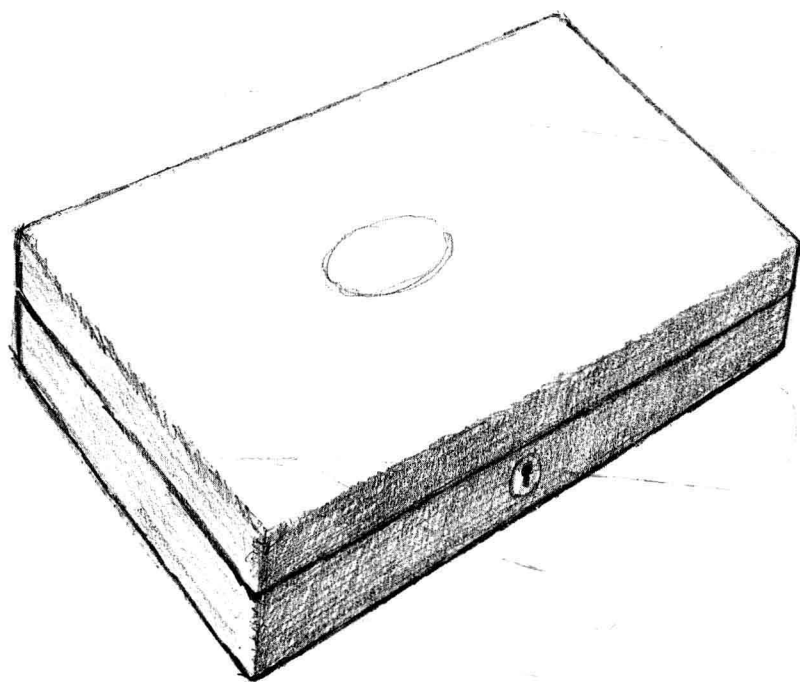
7. 你现在可以使用椭圆绘画技巧来画一个圆柱状物体了。先画椭圆，然后从两端向下投射画两条垂直线。在两条直线的底端再画一个椭圆。为了使圆柱体显得更充实饱满，可以把该椭圆的顶部边缘擦掉。

完成这些操作之后，在圆柱的左侧开始画一些非常轻淡的阴影，允许色调渐渐消退到无形，只有整个长度的一半。沿着阴影的左边向下加深涂成一竖条带状的色调，不要碰到圆柱体的侧边。最后，就像在立方体中所做的那样，再为圆柱体画一个投影。

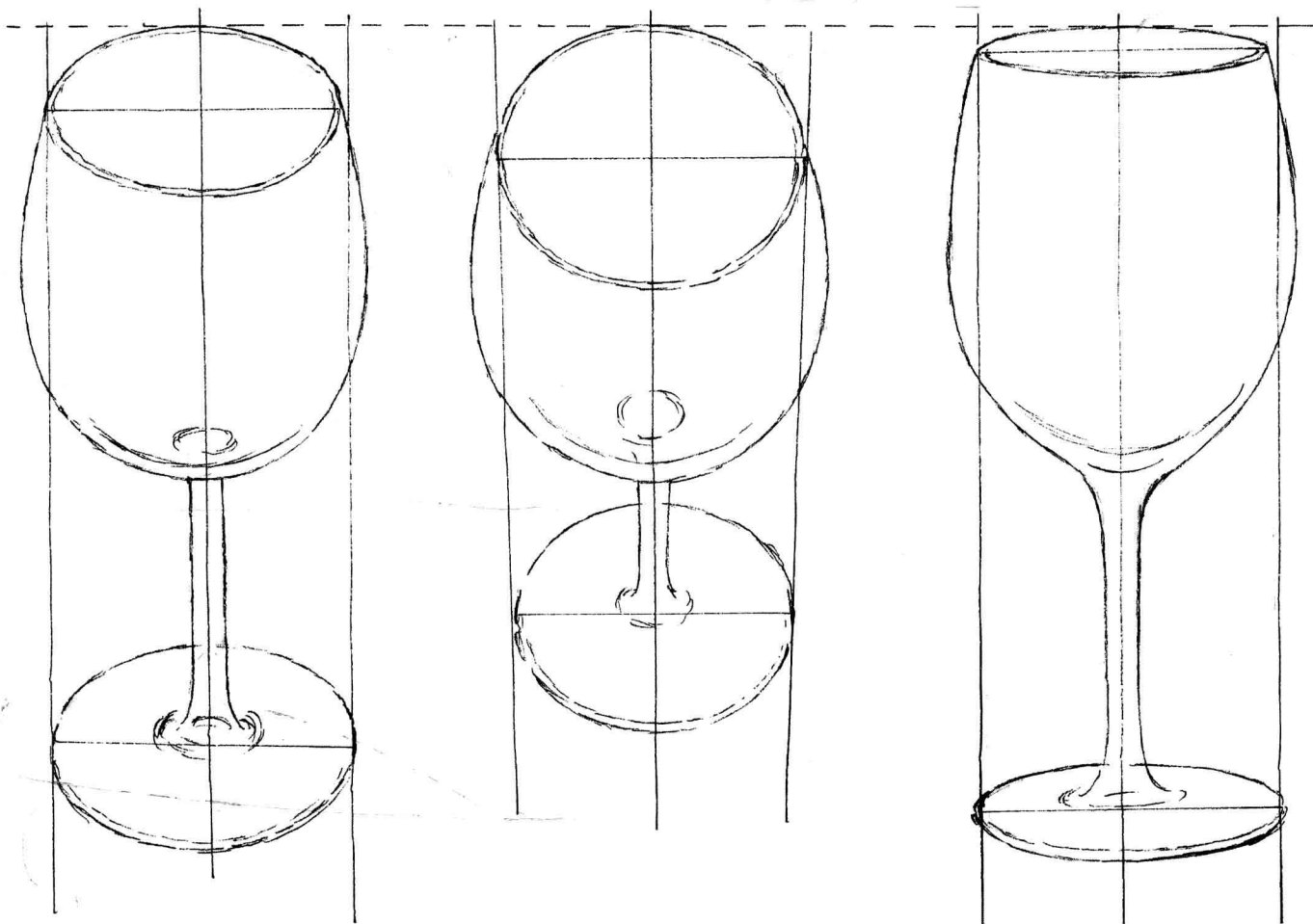
单个物体的基本素描

你需要为下一个练习从家里找出大量的普通物品，尝试着以一种简单的方法把它们画出来。不需要找那些本身很美的物品——这仅仅是为了学习准确地描绘物体。

找一个普通的木盒子，
尽你最大的努力把它画出来，正如我在这里所做的这样，带有透视效果。注意如何使盒子的远端看起来似乎比近的一端略微小一些。

这里有一个装了一些颜料的小玻璃瓶，我在自己的工作室里发现的。就像你可以在它旁边的素描中所看到的，它以一个圆形形状为基础，所以所有侧面都像镜子里的图像一样位于中轴线的两侧。

现在，找一个简单的物体，比如一个酒杯，具有有趣的形状；它的透明度使你能够清楚地看到结构。开始先获取玻璃杯比例的一些信息，计算杯柄长度到杯口宽度的比例。就像上一页中的玻璃瓶一样，先画一条垂直线来代表物体的中轴线。玻璃杯的形状是弯曲的，因此双方应该对称地出现在中轴线的两边。如果它们不对称，那就意味着你的画失去了平衡。在这个练习中你有很多机会画椭圆，所以尽量把它们画得越准确越好。检查并确保不让任一条曲线看起来奇怪或不

相称。

尝试从一个稍微不同的角度来画同一个物体。这既让你练习了画素描，又利于帮助你熟悉它的整体形。画过几次之后，再从另一个角度画一次，这样你就能从该物体上获得更多的信息。把所有这一切集中在一个物体上能增加你对“形式”世界的认知，这对于一个艺术家来说是必不可少的。你可以用不同的物体进行尽可能多次的反复练习，要明白你画得越多就会画得越好。