

主题教学品尚系列丛书

品尚素描静物

主编 孔祥涛

编著 李召勇

主题教学品尚系列丛书

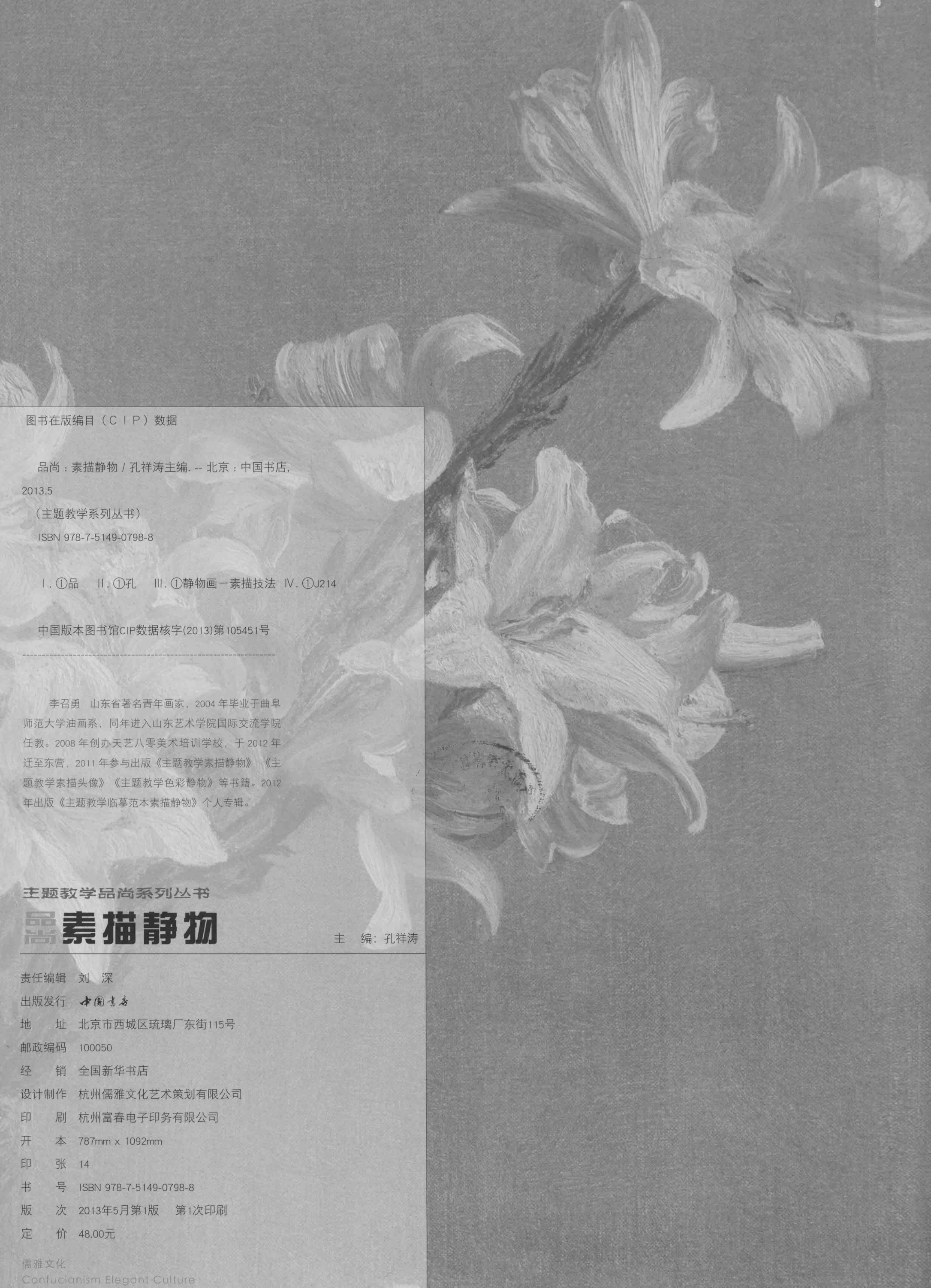
素描静物

主编 孔祥涛
编著 李召勇

目录

画面解析及素描静物基本常识（一）	03
画面解析及素描静物基本常识（二）	05
结构素描	06
作画步骤 1——结构素描	07
几何形体	10
器皿解析（一）——重色陶罐	14
作画步骤 2——器皿、水果类	16
器皿解析（二）——砂锅	20
器皿解析（三）——不锈钢器皿	22
作画步骤 3——不锈钢器皿、水果类	23
作画步骤 4——陶罐、水果类	26
器皿解析（四）——酒瓶、矿泉水瓶	30
作画步骤 5——陶罐、水果类	32
水果解析——苹果、香蕉、梨子等	34
作画步骤 6——蔬菜类	38
蔬菜解析——大白菜、小白菜、青菜等	40
作画步骤 7——文具类	44
作画步骤 6——花卉类	46

图书在版编目（C I P）数据

品尚：素描静物 / 孔祥涛主编. -- 北京：中国书店，2013.5

（主题教学系列丛书）

ISBN 978-7-5149-0798-8

I. ①品 II. ①孔 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105451号

李召勇 山东省著名青年画家，2004年毕业于曲阜师范大学油画系，同年进入山东艺术学院国际交流学院任教。2008年创办天艺八零美术培训学校，于2012年迁至东营，2011年参与出版《主题教学素描静物》《主题教学素描头像》《主题教学色彩静物》等书籍。2012年出版《主题教学临摹范本素描静物》个人专辑。

主题教学品尚系列丛书

品尚素描静物

主 编：孔祥涛

责任编辑 刘 深

出版发行 **中国书店**

地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮政编码 100050

经 销 全国新华书店

设计制作 杭州儒雅文化艺术策划有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 787mm x 1092mm

印 张 14

书 号 ISBN 978-7-5149-0798-8

版 次 2013年5月第1版 第1次印刷

定 价 48.00元

主题教学品尚系列丛书

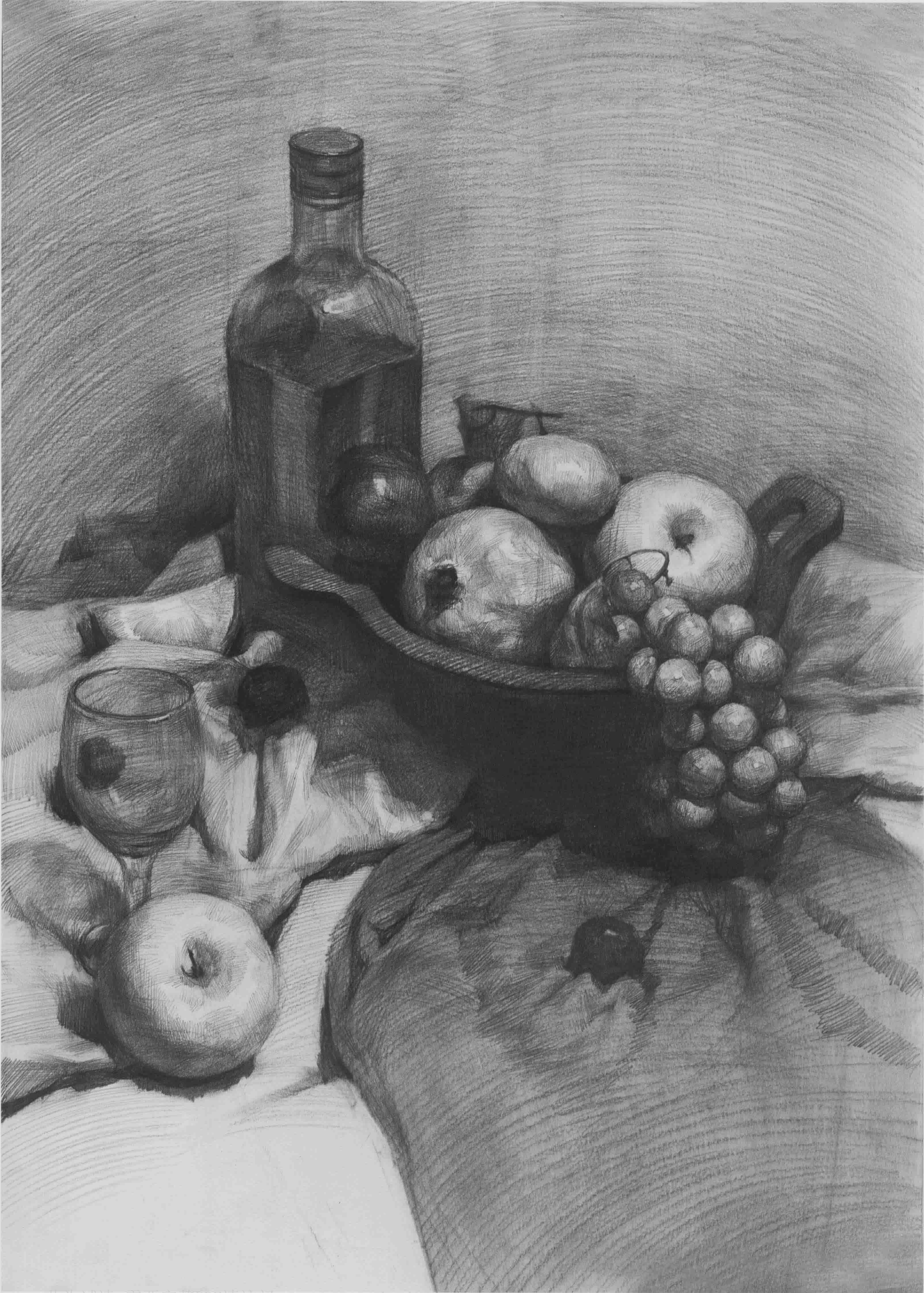
素描静物

主编 孔祥涛
编著 李召勇

目录

画面解析及素描静物基本常识（一）	03
画面解析及素描静物基本常识（二）	05
结构素描	06
作画步骤 1——结构素描	07
几何形体	10
器皿解析（一）——重色陶罐	14
作画步骤 2——器皿、水果类	16
器皿解析（二）——砂锅	20
器皿解析（三）——不锈钢器皿	22
作画步骤 3——不锈钢器皿、水果类	23
作画步骤 4——陶罐、水果类	26
器皿解析（四）——酒瓶、矿泉水瓶	30
作画步骤 5——陶罐、水果类	32
水果解析——苹果、香蕉、梨子等	34
作画步骤 6——蔬菜类	38
蔬菜解析——大白菜、小白菜、青菜等	40
作画步骤 7——文具类	44
作画步骤 8——花卉类	46

画面解析及素描静物基本常识(一)

——画面剖析及素描静物简析、透视等

素描静物是绘画学习的基础，一般我们写生的对象都是生活中最为熟悉的物体，如水果、陶罐、蔬菜、花卉等，我们要多去观察、研究它们，才能在画面中较好地表现它们，这是一个循序渐进的过程。

首先我们可以借助辅助线来画物体的结构，辅助线是指在形体塑造的过程中所借助的假设线。其次要注意画面中物体的比例（物体的高矮胖瘦、长短、大小等），不同的比例关系形成不同的美感。在注意物体比例的同时还应该注意物体的透视，一切物象都占有一定的空间，物与物之间也存在着一定的空间距离。准确的透视使物体间产生距离感，是表现空间的技法。再次需要注意的是画面的构图，它在画面中有着举足轻重的地位，构图是对画面内容与形式整体的考虑和安排，我们应遵循构图的原则“变化中求统一”。最后，我们要注意画面的整体关系，作画时，在涂明暗调子的过程中始终要树立整体的观念，静物素描就是训练学生对复杂的形体、色调的理解与驾驭，没有整体的局部，再精彩、再深入也是毫无意义的。

画好静物素描的关键，在于找到一种好的学习方法和途径，并且有针对性、有目的性地去训练。

画面中构图是作画的第一步也是最重要的一步，它能确定作者赋予该作品什么样的框架与气息，所以构图时应谨慎，同时要均衡好画面的分割，物体、衬布及背景所占面积的大小，应使得整个画面饱满、自然而富有变化。

一般情况下,构图的基本形式分为横构图与竖构图,根据角度不同又可以划分为:横构图与竖构图平视、仰视和俯视。较为常见的构图方式有三角形、S形、O形、C形、四边形以及复合形等等。

如下图中,画面的构图为较为典型的三角形构图,此类构图是最常见的,它可使得画面稳定、主体突出、层次分明、富有变化。我们作画时先观察画面中物体,依据物体的摆放进行适当的调整,再确立好画面的中心,其相互对比的关系,将画面中的物体化繁为简,使画面的力量凝聚于视觉中心点之上,这样画面才能经得起推敲。

背景的处理简洁、概括，与台面形成鲜明的对比，使得画面空间感强烈。

水果的塑造较为丰富，不同的物体不同的造型，不同的神态都表现的淋漓尽致，同时物体间的黑白灰关系明确，相互衬托，相互影响。

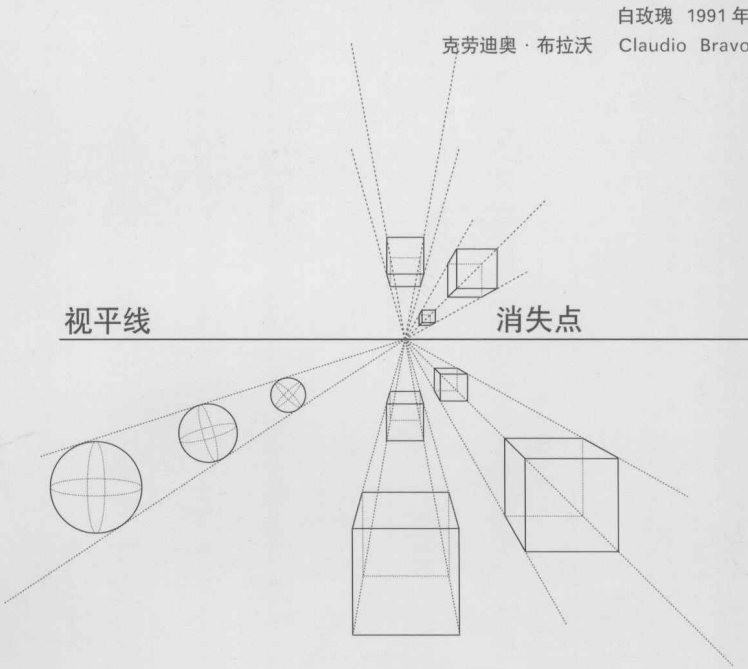
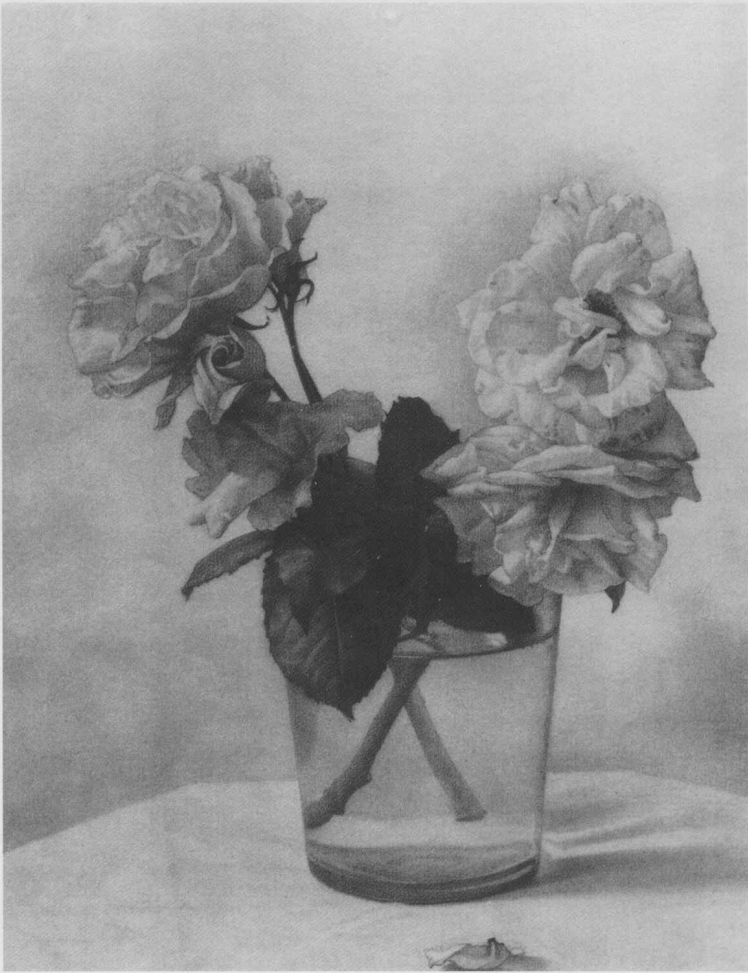
玻璃杯的塑造：作者表现得尤为严谨，将玻璃的质感表现得得到位，若是杯内装有透明液体时，塑造时要注意杯内液体的色彩倾向、玻璃的反光以及高光的处理，在刻画高光的时候，最好一步到位，其边缘线的处理应与衬布的明暗、布纹紧密结合。

重色块间的相互呼应与点缀合理的运用可使得画面关系丰富、层次分明、紧密联系。

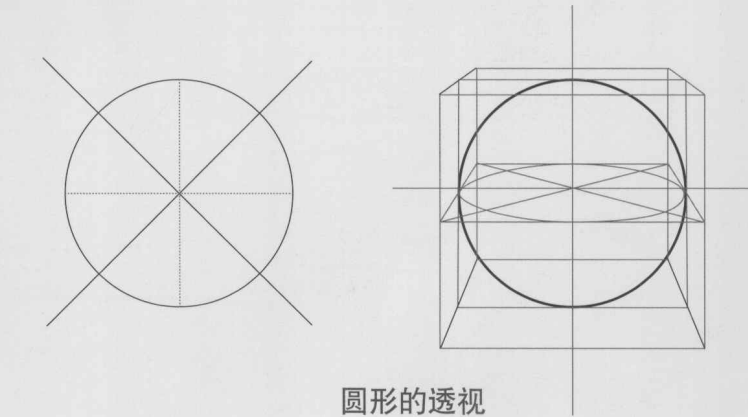
桌面衬布的塑造较为贴切,布褶间的变化较为自然。

以整衬零，零整对比，方能使得画面韵味十足。

空间关系：画面空间关系强烈，物体之间主次关系明确，同类物体从前到后从大小、明度、塑造精细程度上都有明显的差别。作画时注意背景的处理，应弱化其本身的色调，排线可用交错的方式规整地进行，与其联系物体间衬布的交界处应自然。

一点透视

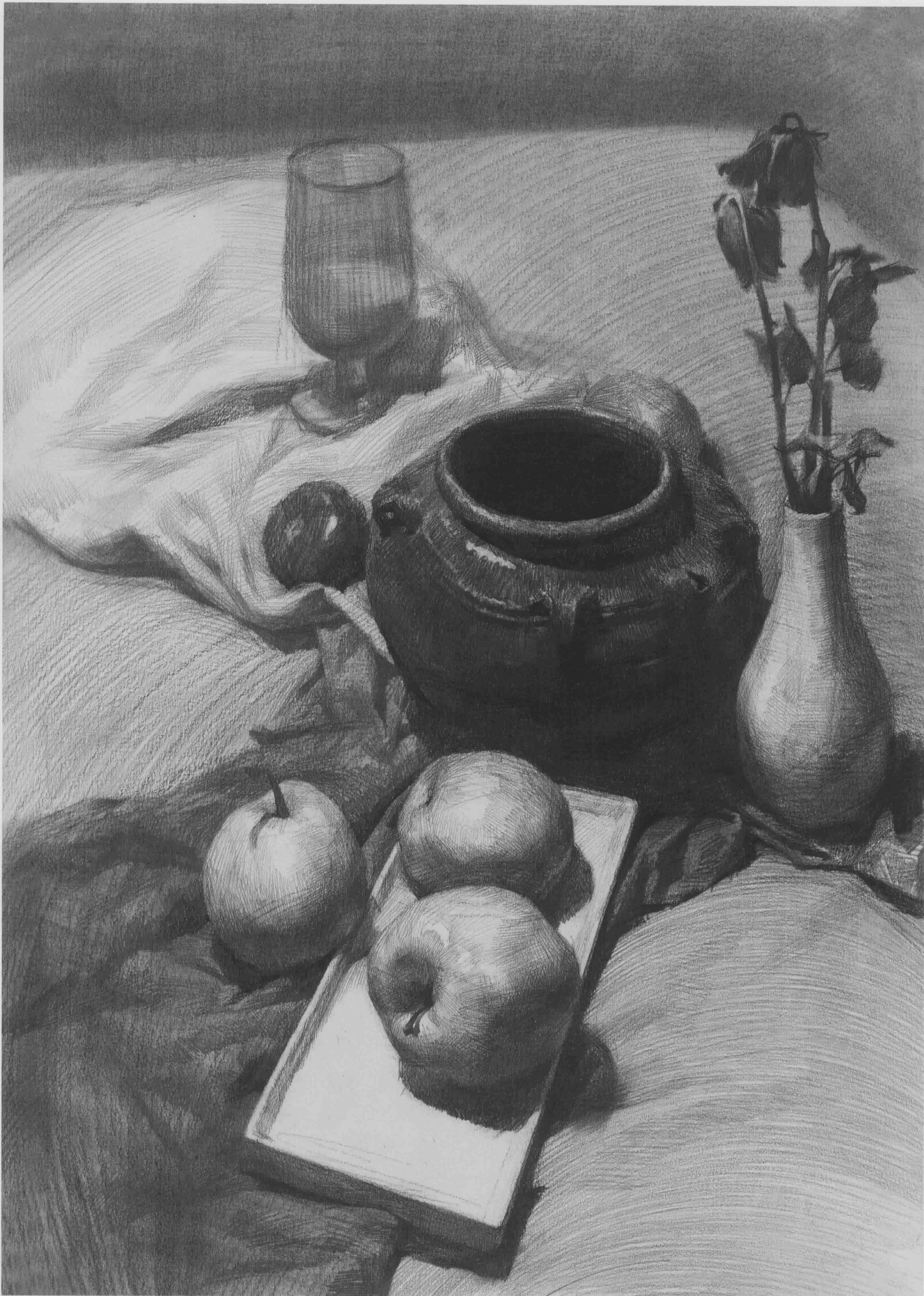
透视的基本原理及规律

“透视”的意思就是透过垂直地面的透视观察自然界景物。当我们在一个固定位置（即视点）观察处在不同方位、距离远近不等的物体时，我们看到相同大小物体呈现近处物体大，远处物体小的现象，有的在视觉上还出现形状变化，这就是自然空间中存在的一种近大远小与形状变化的透视现象。经常用到的透视术语有：

平行透视: 六面体有一组边线与画面平行, 形成平行透视关系, 产生一点透视。

成角透视: 六面体有一组边线与画面成角, 形成成角透视关系, 产生二点透视。

透视是一种对所见之物进行空间立体描绘的方法，也就是在二维的画面上表现出三维的立体效果。人们在观察物体时，物体的形状、颜色和体积会因距离远近的不同而呈现出不同的透视变化。如果不理解透视，我们就无法准确地表达出空间感。在研究透视时，必须具备三个要素：眼睛（视点）、物体和画面，三者之间的关系决定了画面透视的最终效果。

画面解析及素描静物基本常识（二）

——静物组合规律及表现材料与技法等

1.静物组合规律

- ① 富有变化。要使画面有中心，物体富有对比、变化丰富，应选择体积相对较大的物体放在画面的重要位置作为主体物，选择与主体物相比较小的若干物体作为从属物体，同时从属物体也应注意在大小、高低、深浅、方圆及质感上的变化，不要过于单一或过于杂乱，这样方能使得画面有秩序，同时又富有变化。
- ② 层次有序。为了突显画面的空间关系、虚实关系、前后关系等，应使物体前后富有叠加层次，少量物体零散点缀，形成既有联系又有对比的画面关系。物体叠加时应注意勿将物体堆放在一起，勿将物体重叠的比例一样，勿将多个物体成直线排列，勿将物体过于规则摆放。
- ③ 主次分明。画面中应该确立一个主体物，将其置于画面的黄金分割点上，同时也要注意周边零散物体的衬托关系。好的背景关系的处理能提高画面的档次，增强画面的氛围，在画背景时要注意背景与画面的协调关系。
- ④ 品种多样化。除了平时常练习的陶罐、水果、酒瓶、蔬菜等之外，还应多方位练习，提高素描能力，如花卉、玩具、电子器材、日用品、生活用品等，掌握基本的作画规律，灵活处理画面关系。
- ⑤ 要富有生活气息。摆放物体时应贴近生活，使其画面更加生动、形象，用简单的物象、生动的画面打动读者。

空间关系：画面空间关系强烈，物体之间主次关系明确，同类物体从前到后从大小、明度、塑造精细程度上都有明显的差别，作画时注意背景的处理，背景处要处理的透气、自然，可用竖向线条加强形式感及冲击力。

黑白灰关系：画面中黑白灰的分布较为合理，最重的为重色陶罐，其次为画面中的重灰色衬布，最亮的为白色圆盘，最后是画面的灰层次，要注意灰色层级同类物体得区分，以及台面与背景的区别。

画面远处的部分应该适当减弱对比，只为加强画面主体的关系，增强画面的空间关系。

主体物的塑造 主体物的塑造严谨而生动，尤其是口部的表现，作者将其质感、厚度表达得淋漓尽致，其耳部细节的表现也很细致，在塑造的时候要注意瓷器表面光滑且吸收和反衬的能力强这些特性的体现。

水果间的朝向，大小等都不相同，只为丰富画面。

合理的利用物体本身的高度去调节画面的空间层次关系，在该幅画面中花瓶的表现恰到好处，它是以线的形式呈现于画面之上，增强了画面的形式感。

衬布的塑造较为贴切，可将某个布褶理解为圆柱体进行概括表现，同时衬布边缘的厚度表现应将其与暗部、投影结合起来处理。

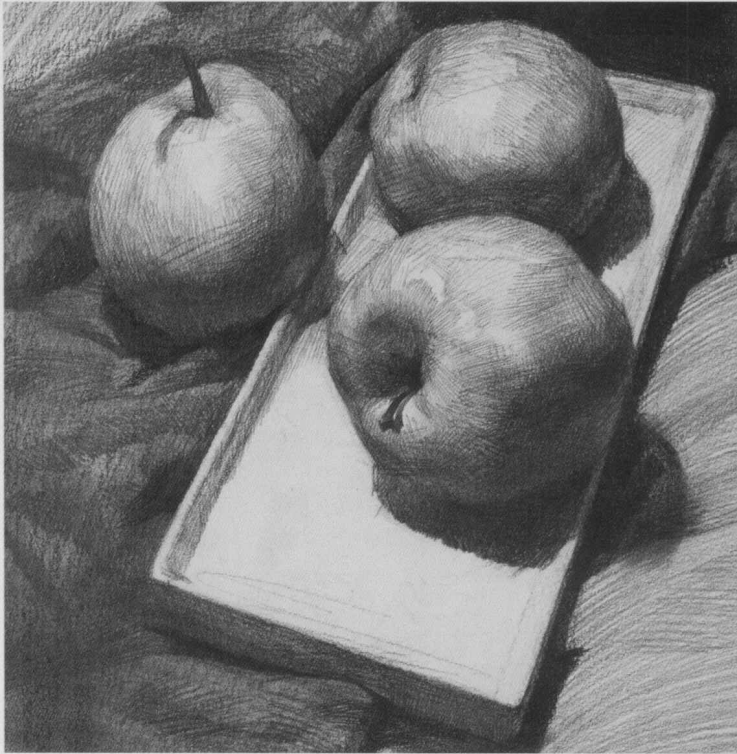
有面包的静物
安东尼奥·洛佩斯 Antonio Lopez Garcia

2.表现材料及技法

材料：铅笔、炭笔、木炭

常用的作画材料有铅笔、炭笔、擦笔、木炭、炭精条等多种材料工具所产生的效果也各具特色。

- ① 铅笔作画：其特点是线条清晰鲜明，色调细腻，层次丰富且变化微妙，易修改，富有光泽；其次铅笔从硬到软铅质比较齐全，对塑造物体的质感有一定的优势，这也是最普通的作画工具之一。
 - ② 炭笔作画：（其特点是具有哑光效果，容易使得画面黑白灰对比关系强烈，塑造性强，但不易修改。
 - ③ 木炭作画：其特点是可营造浓郁的画面氛围，节奏感强烈，富有变化，黑白灰关系明确，使画面安静而富有情感。
- 在素描静物作画中线的技法是最常见的，还有擦、揉、抹、点、刮等。

苹果的塑造：苹果是练习与考试中最为常见的，苹果的外形类似球体，可根据球体的要点去刻画表现，其表面光滑，固反光和高光较为强烈，在塑造的时候要找准其结构线，依据其向两侧塑造与表现，要有虚实、强弱之分，注意它的凹槽这一特点的表现。

梨的塑造：梨的质感与苹果不同，其表面相对较为粗糙，高光、反光不是很明显，受环境影响也较弱，固在表现时要注意其这些特质，用笔爽朗、有力，要肯定且富有一定的张力，由于梨的颜色较苹果更亮，在刻画的时候要注意它与周边环境的关系。最后抓住梨的特征，就是其蒂部，加以表现。

结构素描

1.关于结构素描

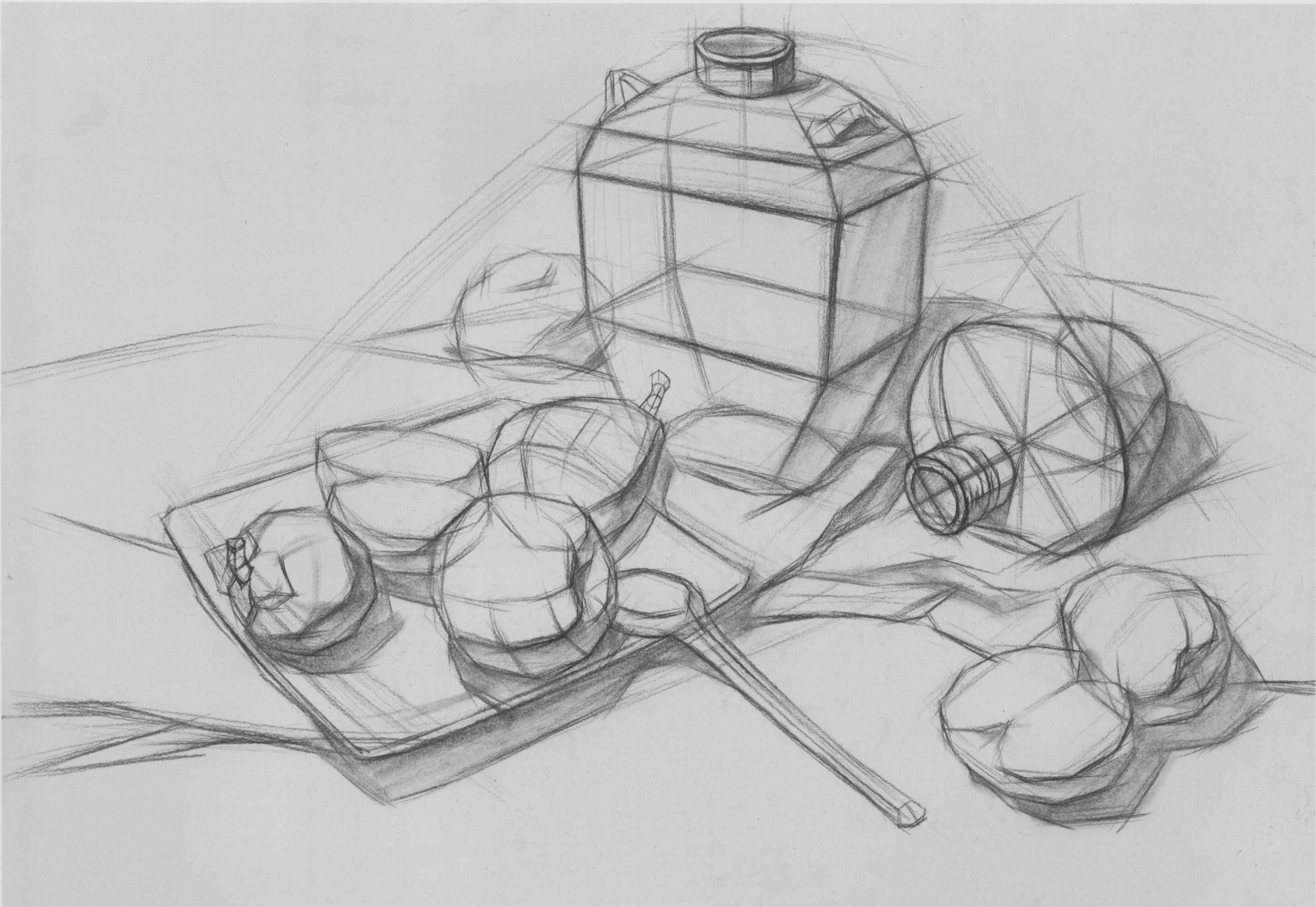
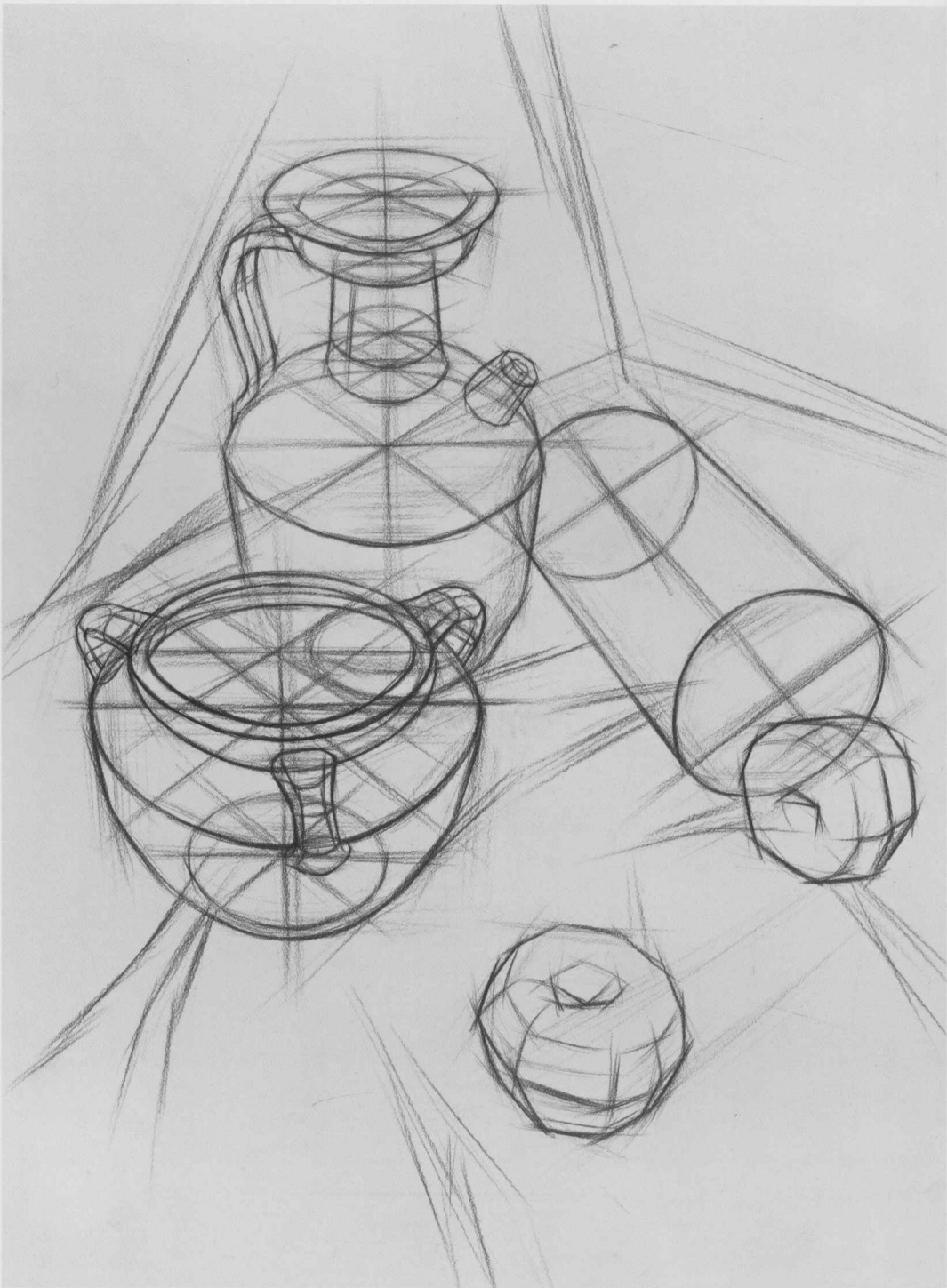
以结构线条来描绘对象的素描，我们暂且称它为形体素描。在这种素描静物画中，作者对被描绘的物体以几何形体结构为原则，予以简化和强化。由于采用透视截面剖析的描绘方法，物体的结构组合关系以及物体的前后、左右的空间状态在画面上肯定、明确，清晰可见。这种形体素描的优点在于锻炼学生对形体结构的理解能力与空间的想象能力。由于线条本身具有多种的表现力，因此，使学生的艺术表现手段更为自由、生动。结构线的运用，直接表现出和暗示着物体之间的质量、体积、远近、方位、对比等特点，并且排除了照抄如实描绘物体明暗和细节的方法，代之以线条表达形体复杂的体与面的结合，因而获得比自然形态更强烈的艺术形象。

2.结构素描的作画要领

- ① 以线造型为主，尽量避免光影干扰。
- ② “通透”的观察，表现相互遮挡部位的块面与结构。
- ③ 要准确表现物体透视关系与状态。
- ④ 强调线条的艺术表现力，结构素描画法用线造型赋予线条很强的表现力，而不是概念化的“线”。

3.画法程序

- ① 运用“通透法”观察、分析、比较。
- ② 研究形体特征、空间位置、比例、构造。
- ③ 确定构图。
- ④ 刻画物体基本型。
- ⑤ 用线表现形体内外结构、块面。
- ⑥ 深入研究、刻画主要部位、转折部位结构、块面。
- ⑦ 调整及修改画面。

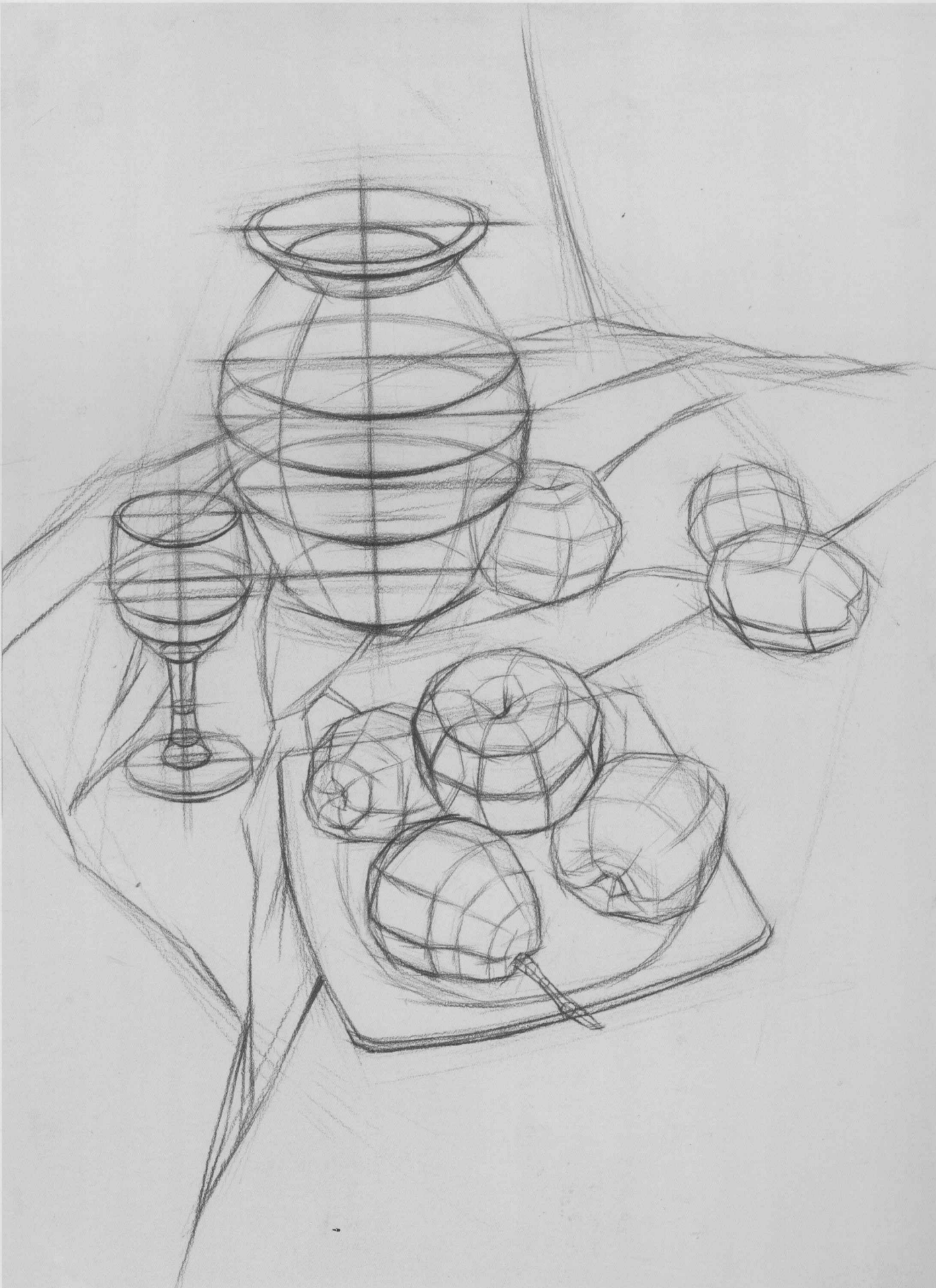
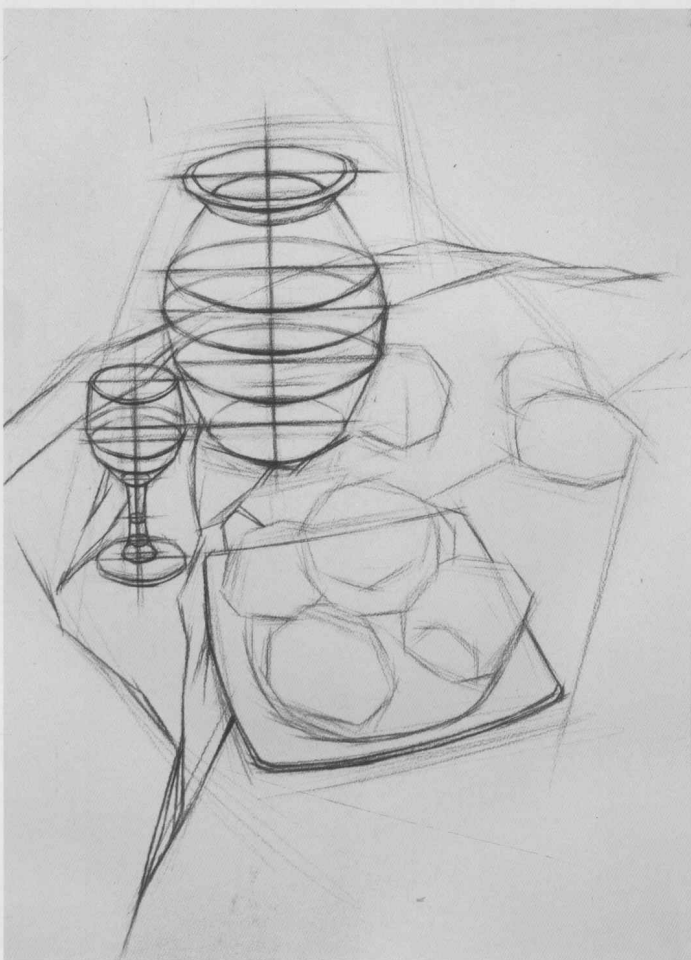
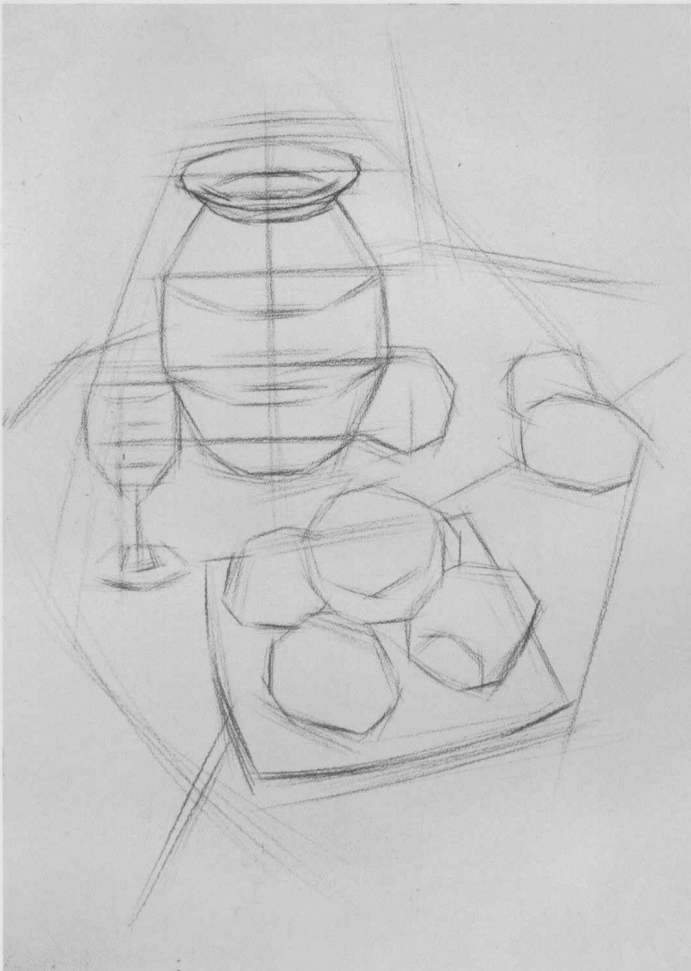
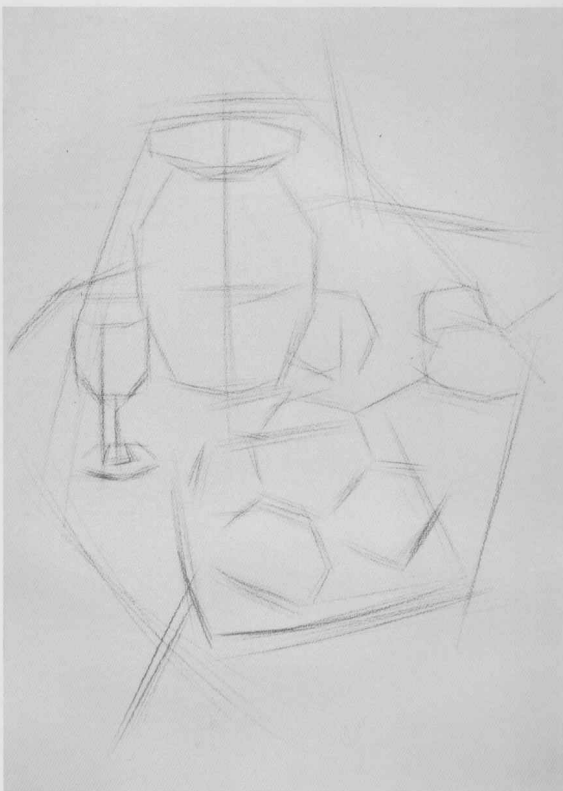
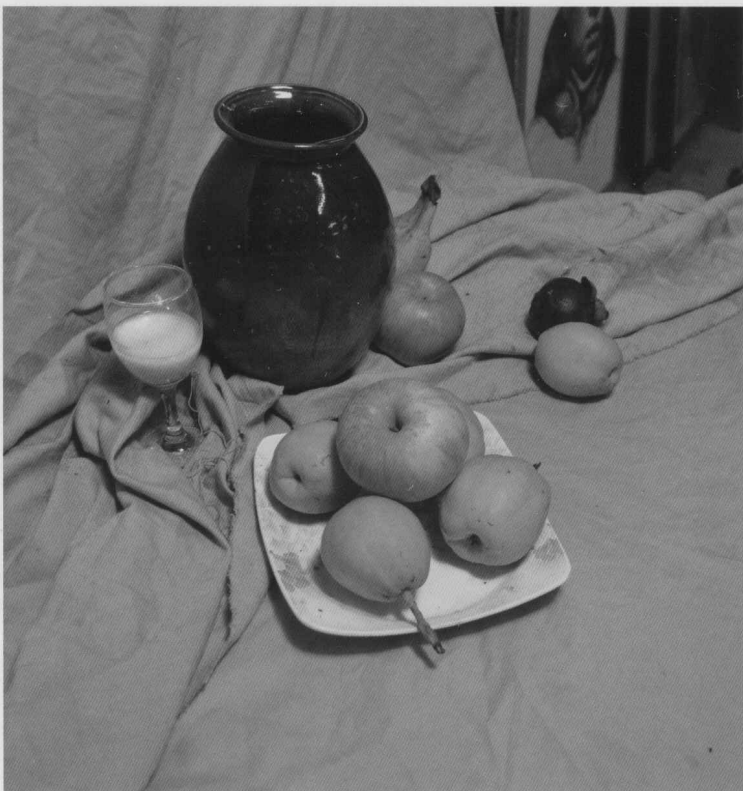
作画步骤解析1——结构素描

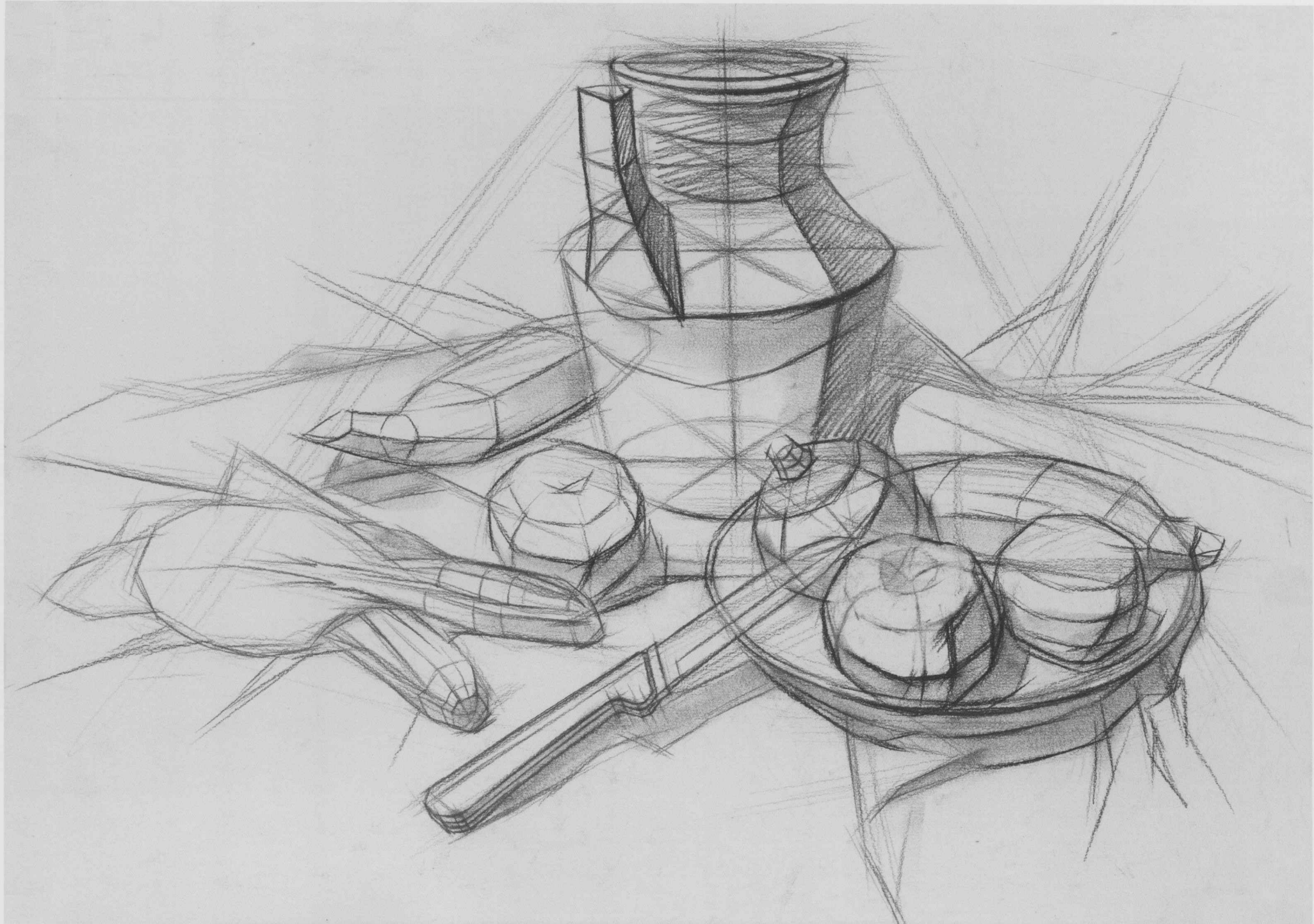
结构素描的作画更注重的是对物体及画面的形体结构解剖，透过某个物体看整幅画面，从物体的基本结构，透过线条的粗细、轻重、韧度等去解析这个物体，诠释所要表达的对象，以点代面，整幅画面的关系亦是如此。

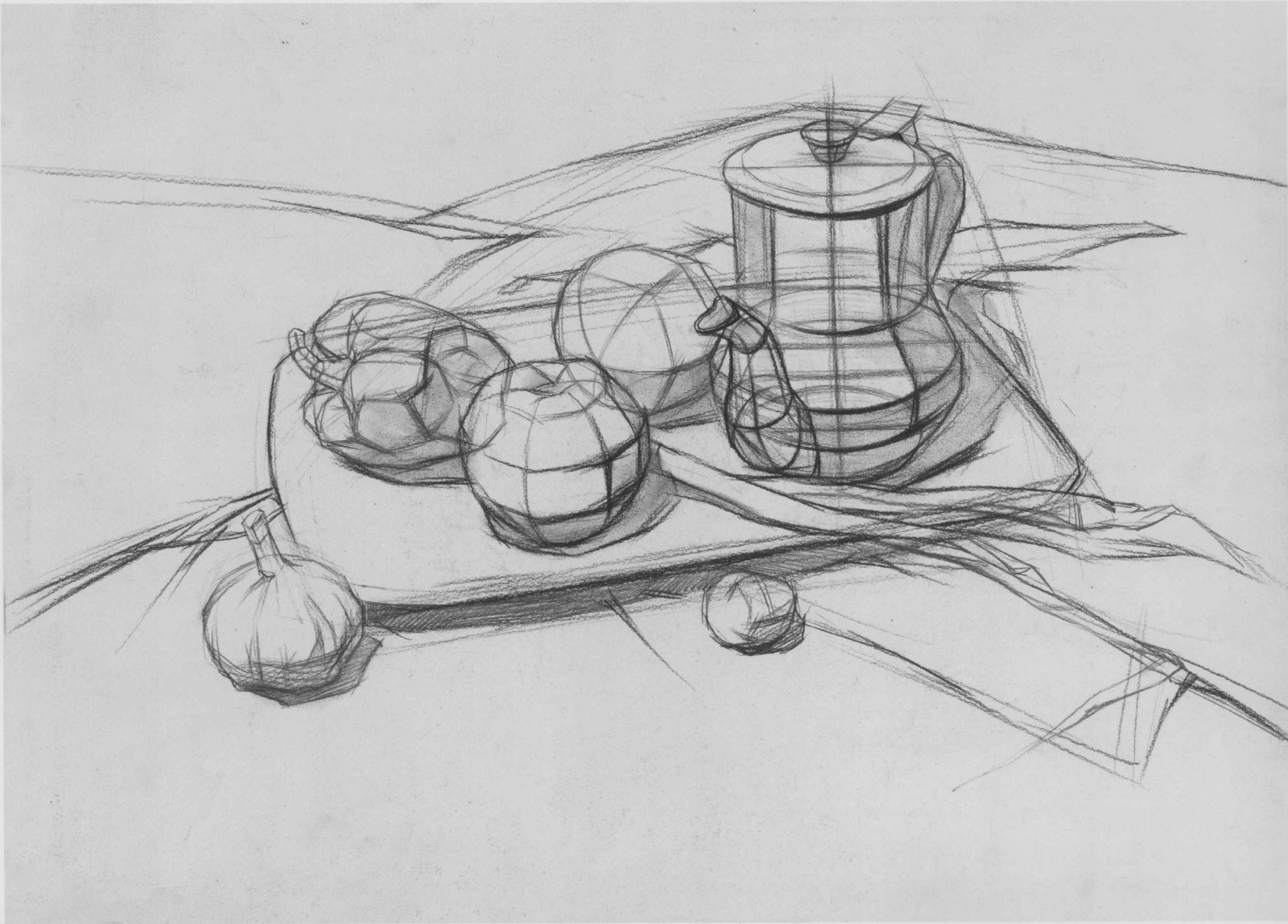
单个物体在刻画时，可先将物体概括为基本的几何形体，然后再去细致表现，注意线条的前后变化，透过线条的力度去表现物体的空间关系、形体结构等，结构素描更注重的是物体的形体结构，所以要求我们用最简洁的线条语言将物体展现出来。

画面的表现时也是如此，画面基本的构成关系、空间关系等不容忽视，选取画面主体物以及表现的主题进行细致刻画，画面中的附属物体则应减弱对比、减少变化以此来衬托画面的主次关系。

结构素描是学习素描较为基础也是极为关键的科目，它能使你对形体的意识、结构的把握能力增强，以致到后期素描静物的学习、素描头像等的学习都有很大的帮助。

几何形体

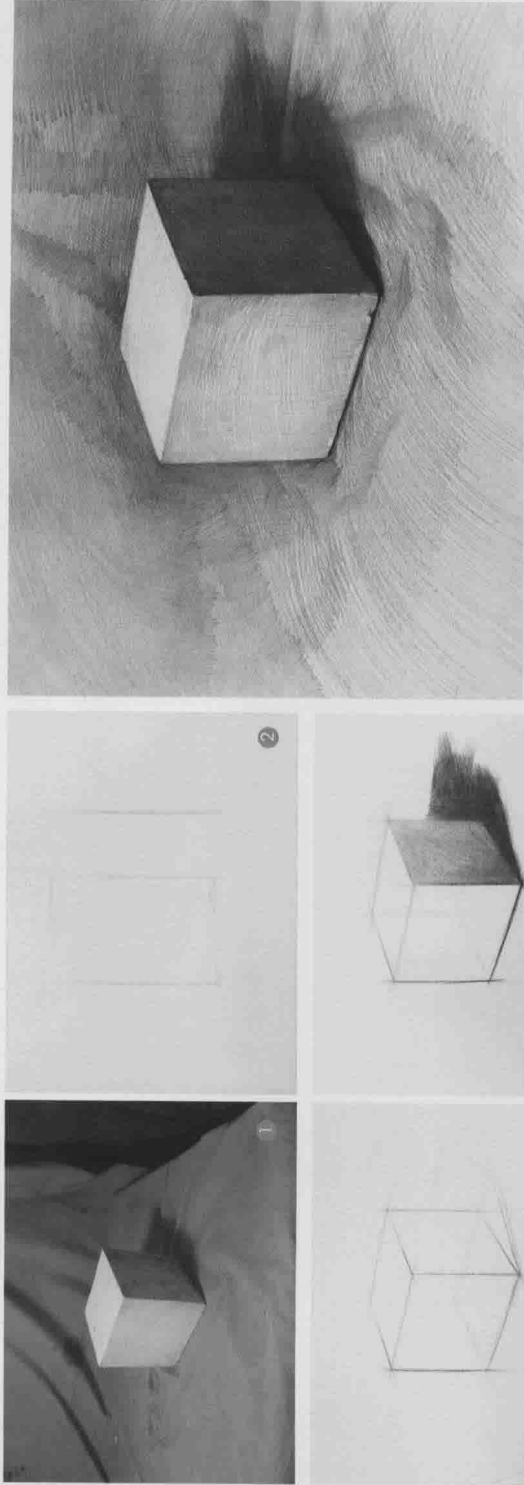
1.几何形体训练的意义

在学习绘画的初级阶段，几何形体的训练具有非常重要的意义。几何形体是从纷繁复杂的物象中高度提炼出的最简约、最基本的形体。石膏几何形体简洁概括、色彩单一、明暗表现直观，便于学生观察、分析形体和明暗变化。塞尚说：“世界上的一切物体都可以概括为球体、圆柱体和圆锥体。”通过对几何形体的练习，可以培养学生归纳概括的能力，从而掌握正确的观察方法和基本的造型能力，也可以使学生大体了解素描中的基本透视规律。几何形体训练是认识素描的第一步，是对静物训练的一个过渡，是以后所有造型训练的基础。所以几何形体的训练是整个素描教学的起点，也是重要的组成部分，对初学者学习绘画意义重大。

2.常见的几何形体

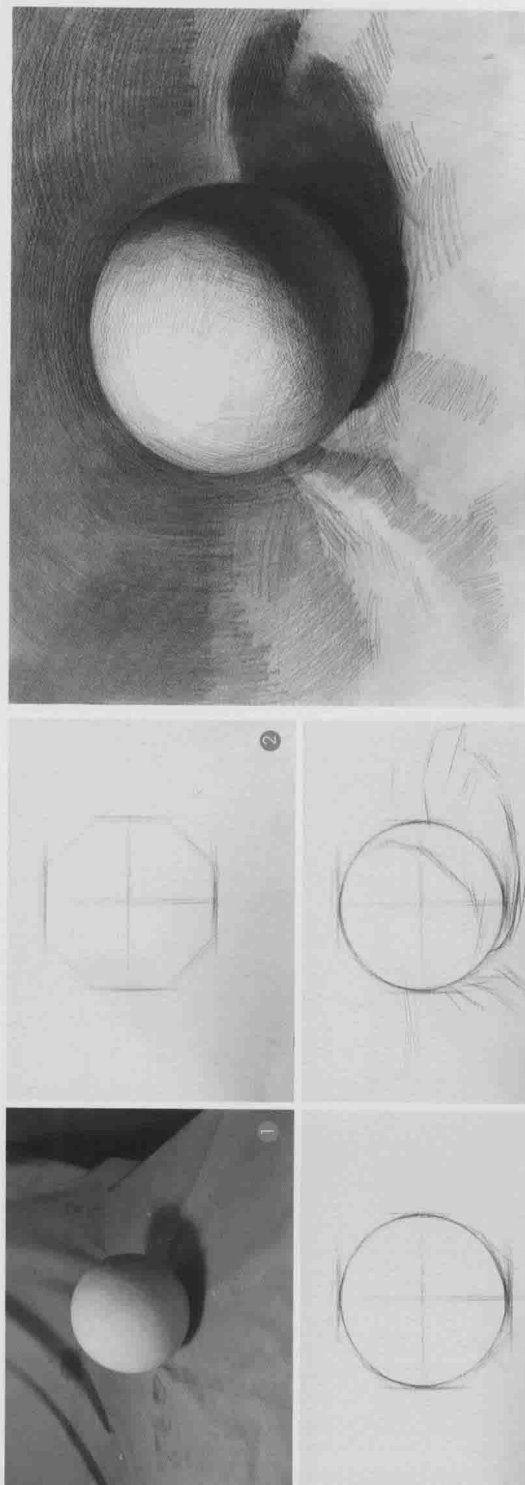
各种物体都是由不同的几何形体所构成，所以在平时的观察与作画中要有意识的进行归纳与概括，一般情况下，物体是由球体、方体、圆锥体、圆柱体等各种各样的几个形体所组成。

通过对几种常见的物体经过剖析可以发现，其物体是由简单的几何形体所组成，如高脚杯是由不同外形的圆柱体、圆锥体所组成，所以在作画时，可依据几何形体的作画要领进行作画。

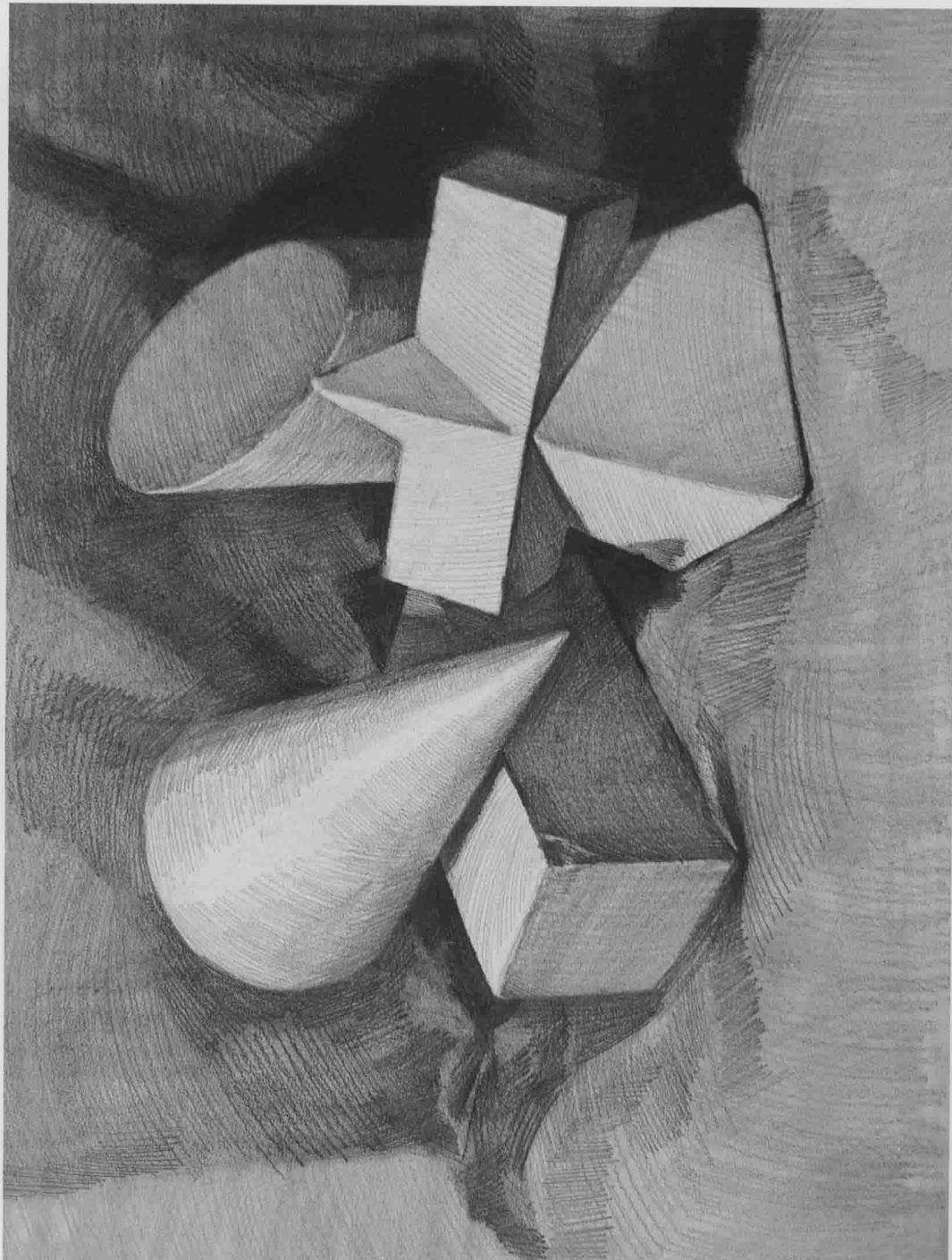

- 1 观察静物，对物体特征有一个大体了解。
- 2 起形，用直线定出物体的边缘点。
- 3 用结构素描手法加强物体结构关系。
- 4 从暗部开始刻画，注意投影虚实关系。
- 5 由重到浅整体铺色，过程中注意物体与物体之间的比较，表现出画中正方体与衬布之间固有色彩和调子的层次关系。
- 6 整体调整与归纳，对刻画不足的部位进行进一步塑造，对刻画过于深入而影响整体效果的、喧宾夺主的物体进行削弱，最终达到一个完整的画面效果。

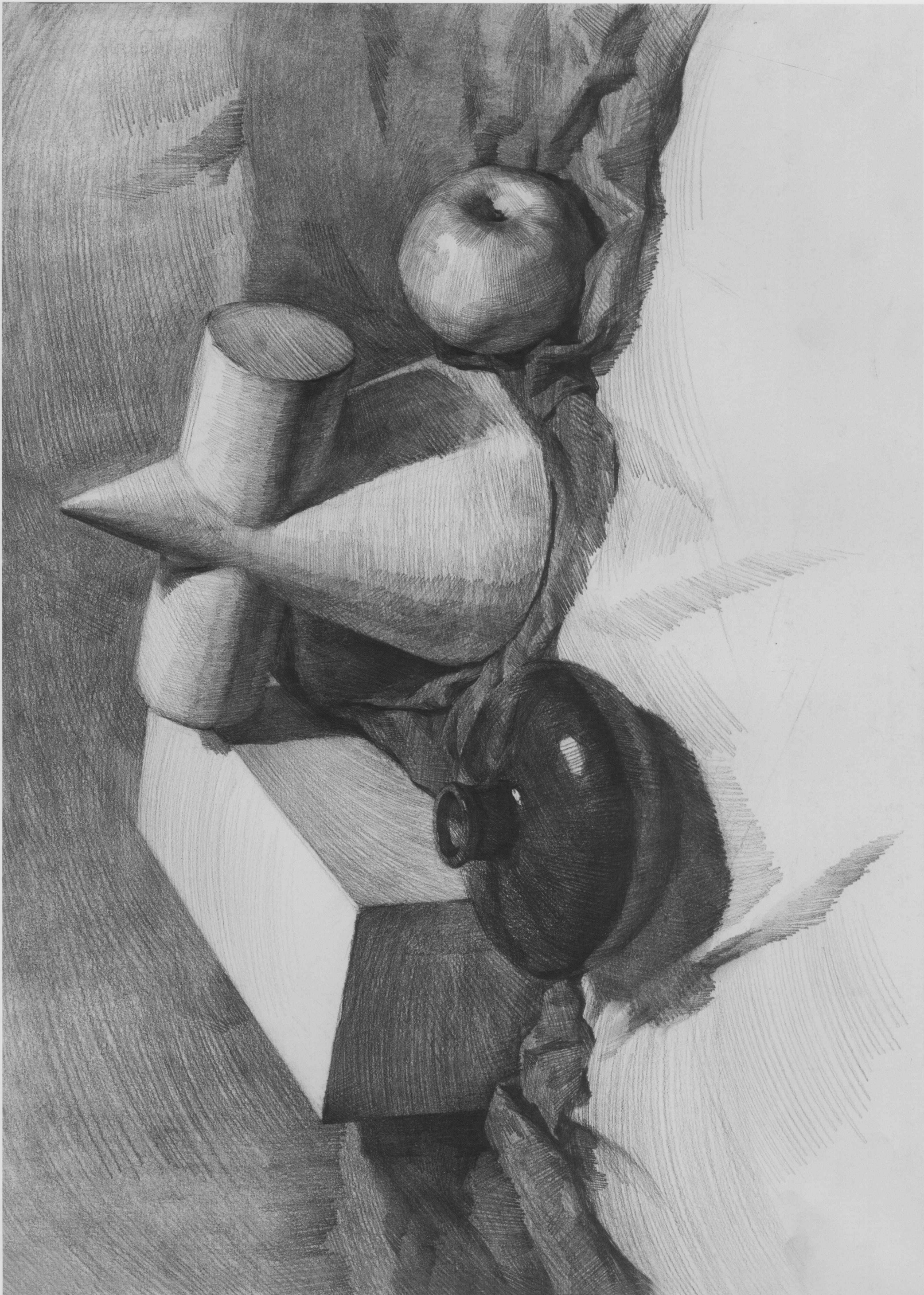
示范步骤二

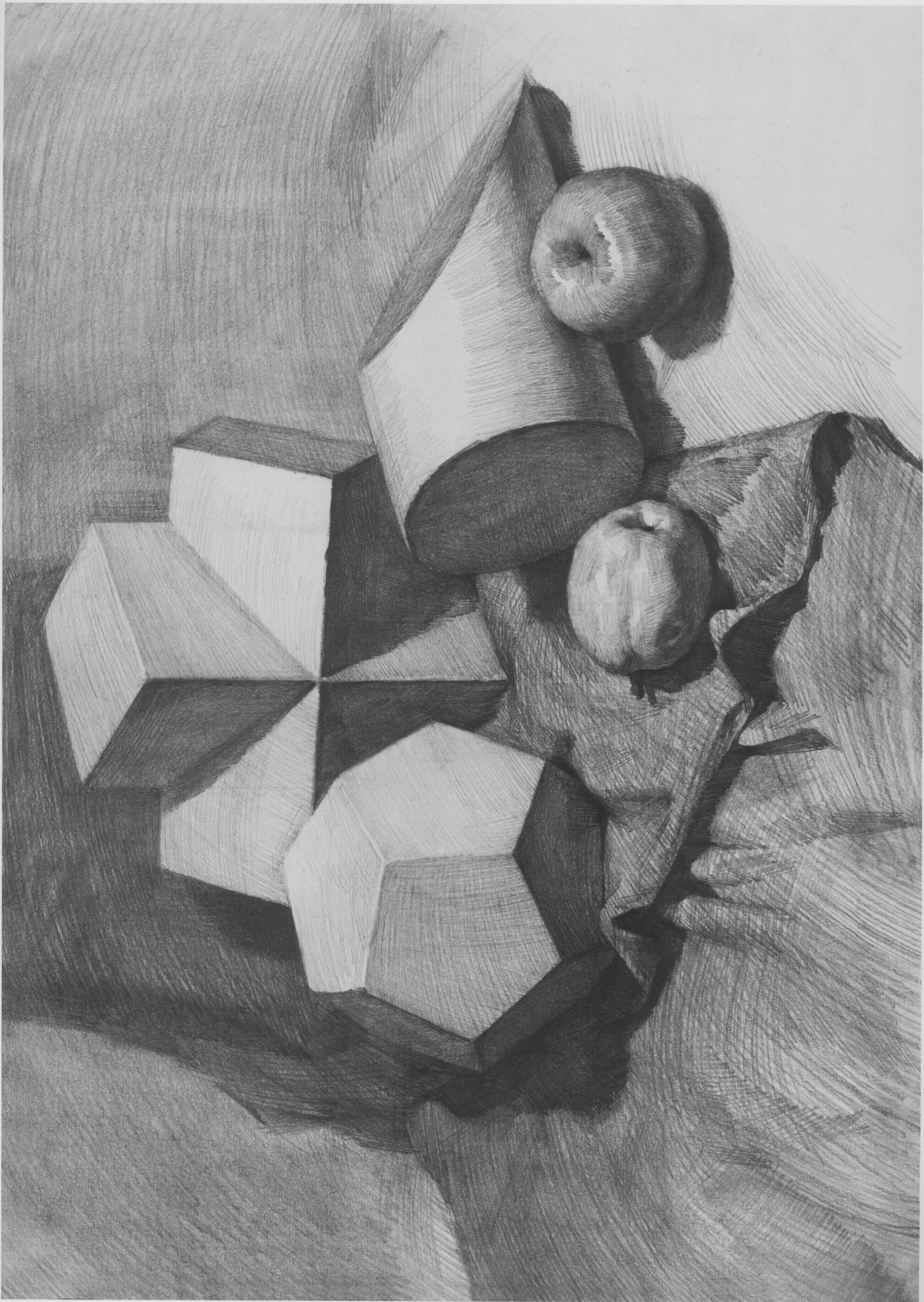

- 1 仔细观察球体的光影变化，这与后期素描静物的刻画息息相关。
- 2 用直线切出球体的外形，可适当的做辅助线，为追求更加理想的效果。
- 3 完成球体的外形切割。
- 4 定夺球体的明暗交界线及投影关系。
- 5 将暗部与投影融为一体，此步可保留亮部的色调。
- 6 塑造球体，注意灰面的过渡及反光处理。

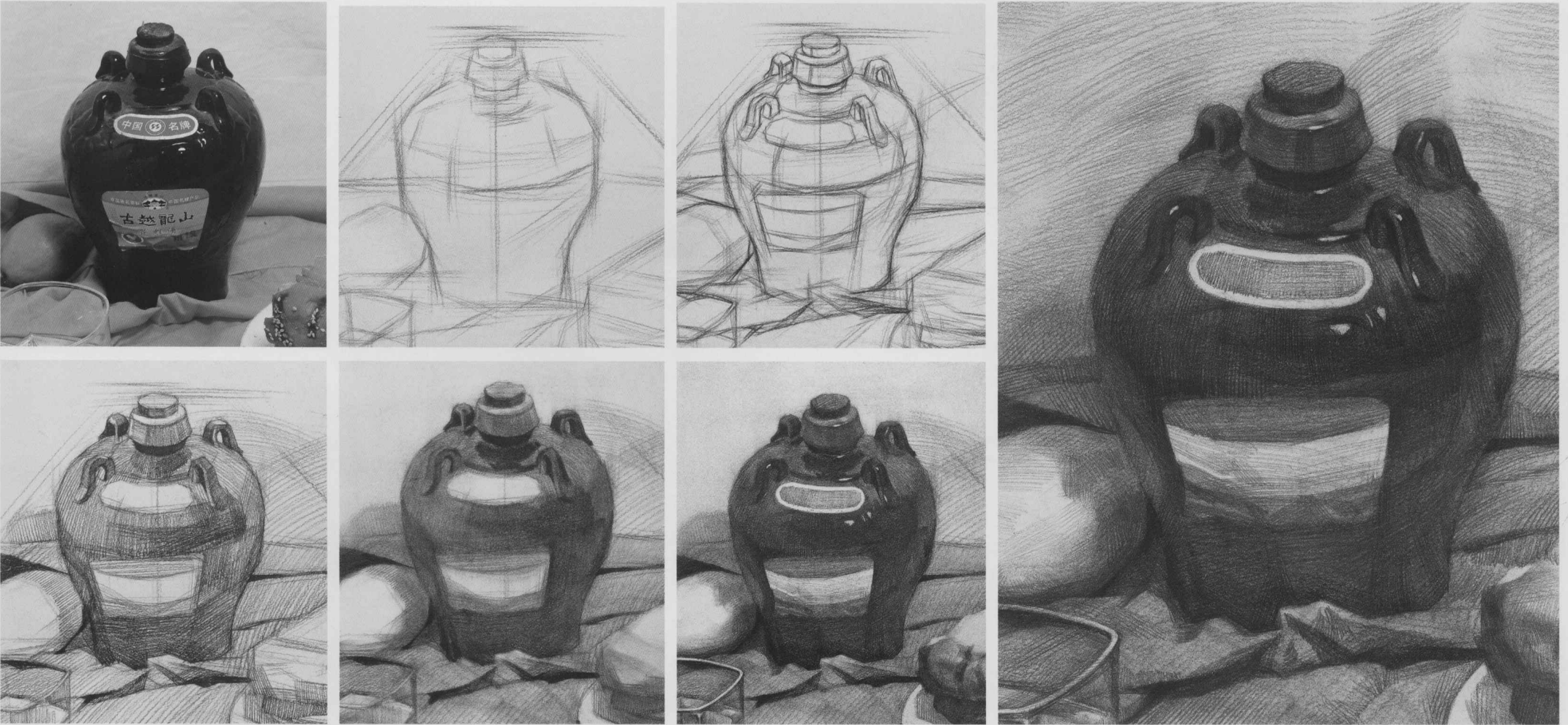

器皿解析（一）——重色陶罐

器皿类是考试中较为常见的题材，器皿类物体也是生活中较为常见的物体，一般较为常见的器皿为陶罐（上釉的陶罐、未上釉的陶罐、带花纹的等）、瓷瓶（浅色、重色、带有花纹的等）、玻璃器皿（有色玻璃、无色玻璃等）、金属器皿（不锈钢、铁、铜、铝等）、塑料器皿（光滑的、磨砂的等）、纸容器等，它们在画面中一般以主体物的形式出现，在一定程度上它能体现出作者的造型能力和对画面的掌控能力。作为主体物，塑造时要就物体的体积、颜色有机的结合，根据主体物的材质和物体的表面光滑程度来表达物体不同的质感，其塑造的精细程度与完整度在一定程度上影响这画面的精彩程度。

陶瓷器皿的质感表现方法：陶瓷器皿表面光滑、细腻、富有光泽，在刻画此种材料时，要注意明暗交界线周边的明暗渐变关系，用笔不要零乱、琐碎，排线处理要自然、得体、虚实有度，亮部尽量应用硬铅塑造其质感，暗部应用软铅笔表现其透气的空气感。

依据物体的颜色取向确定色调的明暗，依据物体的材质选择不同的作画工具，最后将物体的高光点缀即可。此处时注意物体的属性，切勿将高光理解为纸底白色，此处应依照物体的情况而定。

