

美术技法 名师指导 实战系列

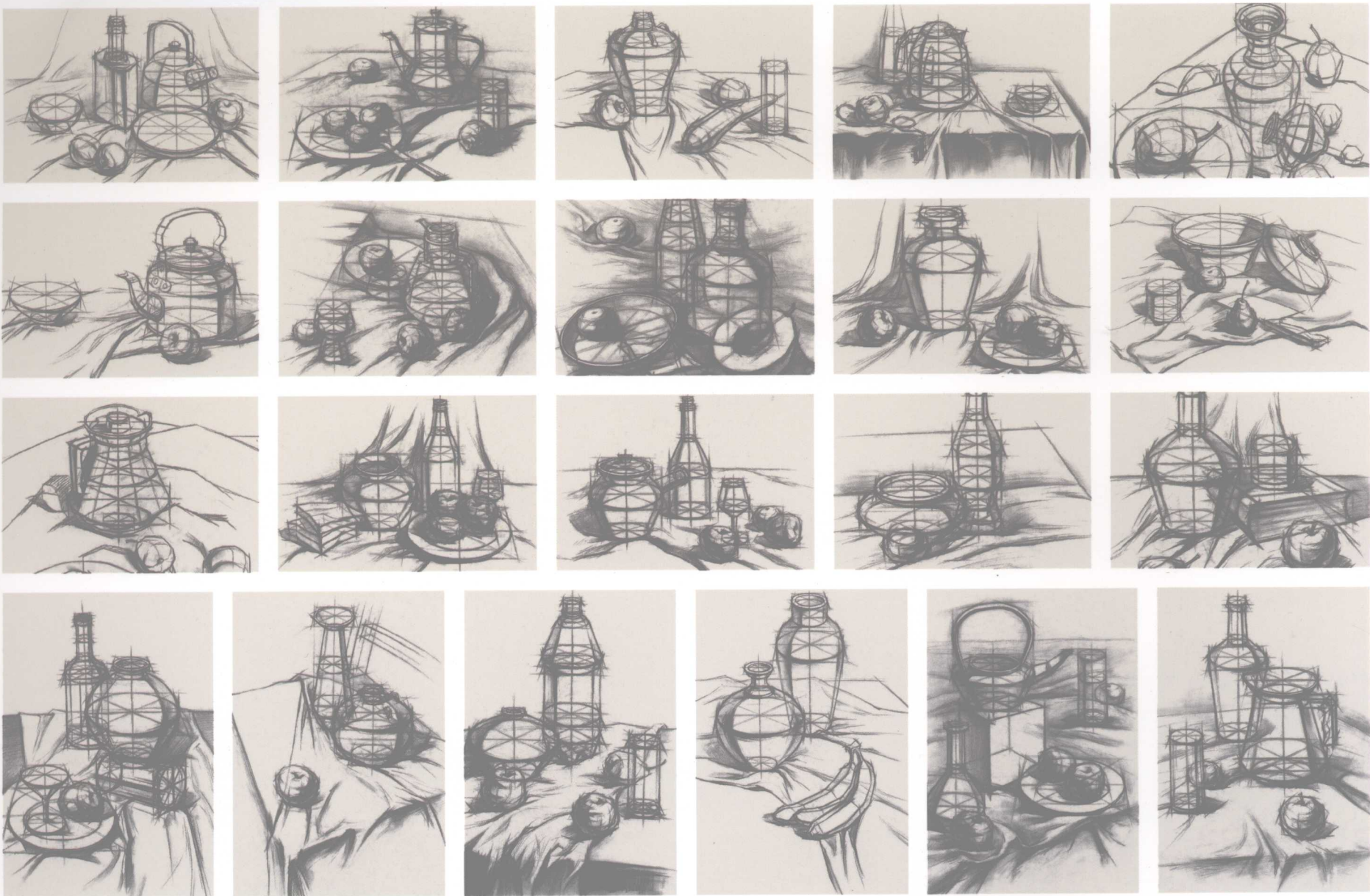
结构

编著 林栋

素描静物写生

上海人民美術出版社

结构素描静物写生 (美术技法名师指导实战系列)

编 著 | 林 栋
策 划 | 潘志明 张 璎
责任编辑 | 张 璎
封面设计 | 蔡 惟
技术编辑 | 陆尧春
出版发行 | 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷 | 上海丽佳制版印刷有限公司
制 版 | 上海立艺彩印制版有限公司
开 本 | 787×1092 1/8 4印张
版 次 | 2010年6月第1次
印 次 | 2010年6月第1次
印 数 | 0001-3300
书 号 | ISBN 978-7-5322-6843-6
定 价 | 24.00元

图书在版编目(CIP)数据

结构素描静物写生 / 林栋 编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2010.6

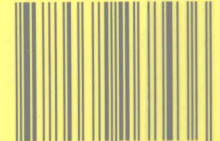
(美术技法名师指导实战系列)

ISBN 978-7-5322-6843-6

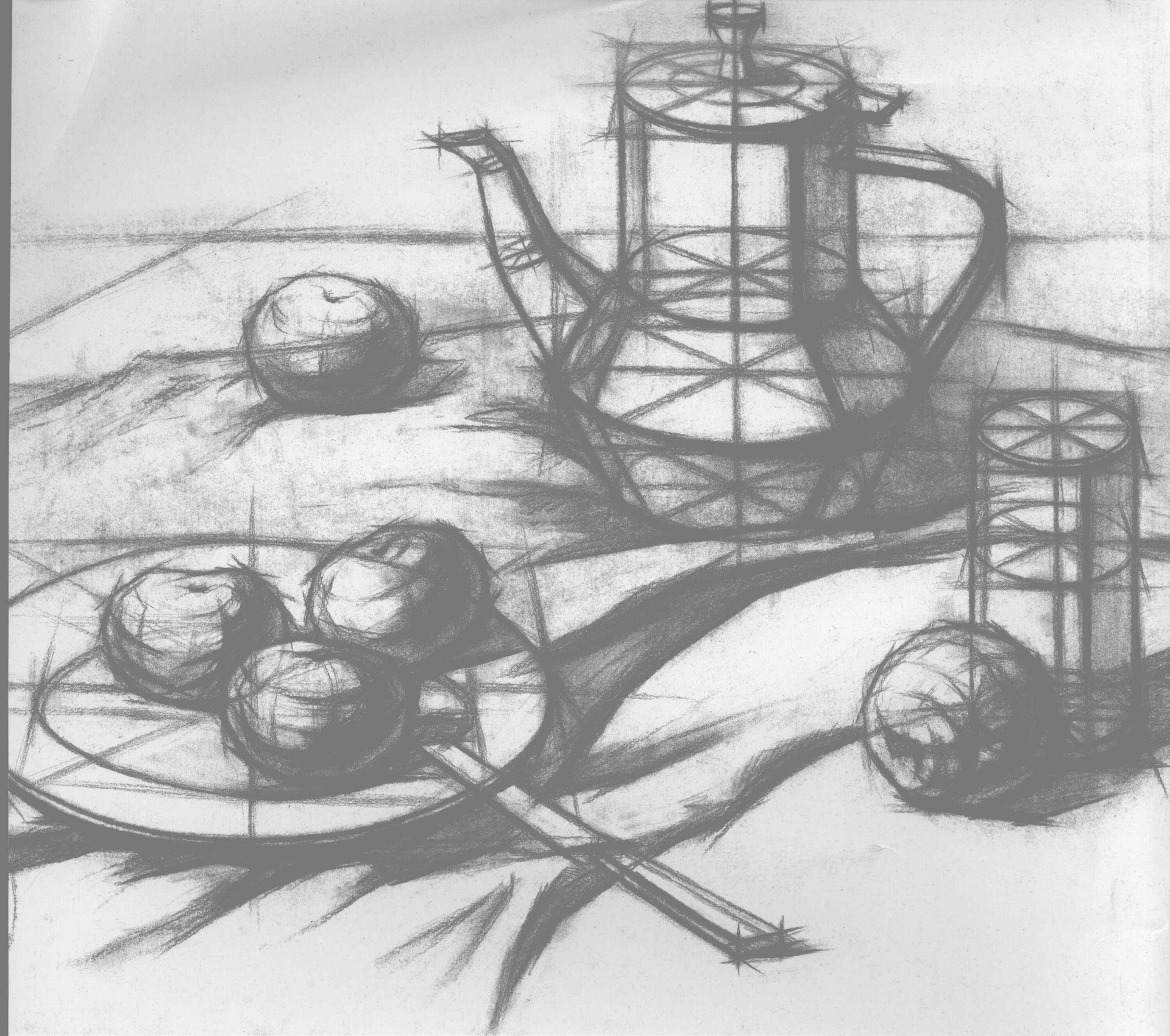
I. 结... II. 林... III. 静物画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第095250号

ISBN 978-7-5322-6843-6

9 787532 268436 >
定价: 24.00元

目录

序 / 封二

一、素描工具 / 1

二、结构素描 / 1

三、透视知识 / 2

四、结构分析 / 2

五、画面构图 / 3

六、单个静物写生步骤 / 4

七、组合静物写生步骤 / 8

八、范画欣赏 / 24

序

素描训练是学习绘画的基础，而静物素描则是整个素描系统训练中不可或缺的部分。有些同学在学习静物素描时往往忽略了内在结构，造成画面单薄，缺乏体积感、空间感，还影响到了水粉静物的学习，所以了解对象的结构对学好静物素描起着至关重要的作用。结构素描有独特的目标性和很强的专业性，在现代素描教学中，它有着素描教学中其他语言所无法替代的功能及作用。编者在绘画教育领域从事多年，深知结构素描练习的重要性。正所谓厚积薄发，打好结构素描的基础能对你今后进一步绘画学习起到事半功倍的效果。编著这本书，是为了让初学者尽快掌握静物结构素描的绘画要点，由单个的简单静物入手到复杂的多个组合静物的内容安排，深入浅出、循序渐进地介绍了静物结构素描的学习方法。提高对物体形态结构的理解能力和表现能力，准确捕捉到物体的内在结构，尽快掌握绘画基础知识和技能，希望本书能成为你绘画学习道路上的好帮手。

一、素描工具

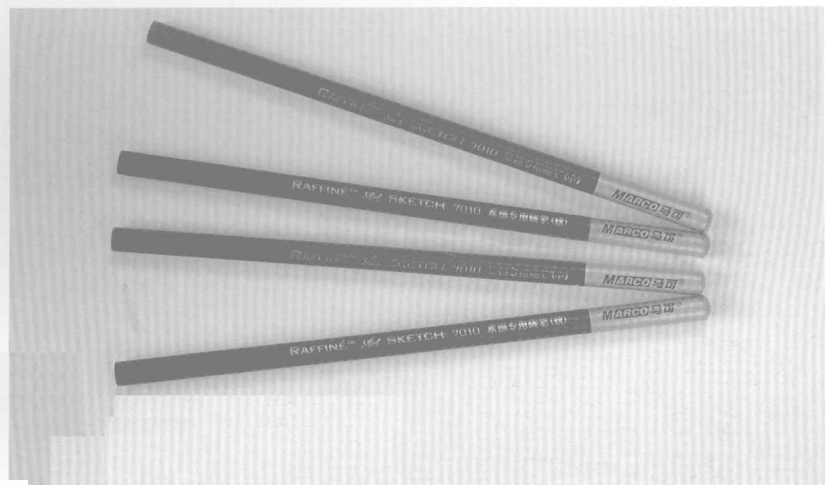
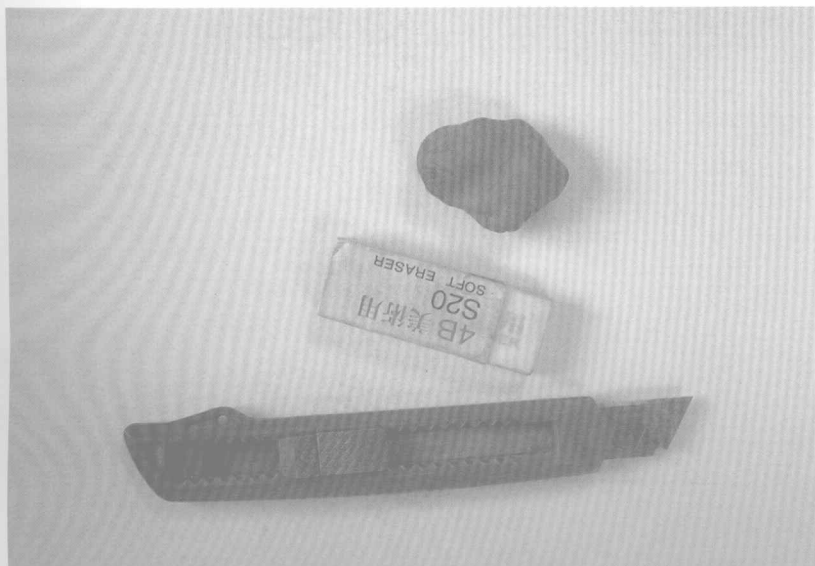
素描练习的主要工具包括：笔、纸、橡皮、美工刀、图钉、画板等。

笔：包括铅笔、炭笔、木炭条、炭精条等。不同工具的使用产生不同的艺术效果，也能影响绘画的情绪和技巧。铅笔是最容易上手的，初学者学习素描通常从铅笔开始，需要调整时方便修改，不易破坏纸面。而炭笔、木炭条和炭精条等适合有一定绘画经验的同学使用，可以画出对比更强烈的画面效果。

纸：常用的有素描纸、铅画纸、卡纸等。

橡皮：分为绘画用可塑橡皮和硬橡皮两种。在作画时，可以用来修改画面，也可在需要时调整画面，擦拭出特殊效果。

画板：以木质为好，有大、小型号多种。

二、结构素描

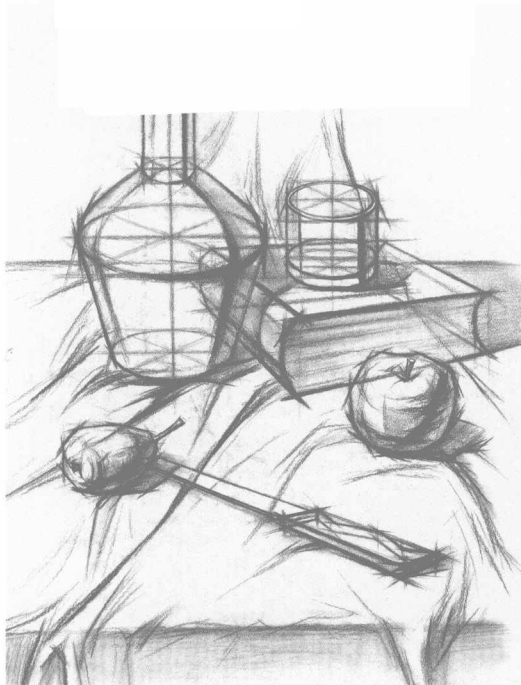
素描的表现技法多样，适合基础训练的有两种形式：

结构素描：以线条造型作为主要表现手段。

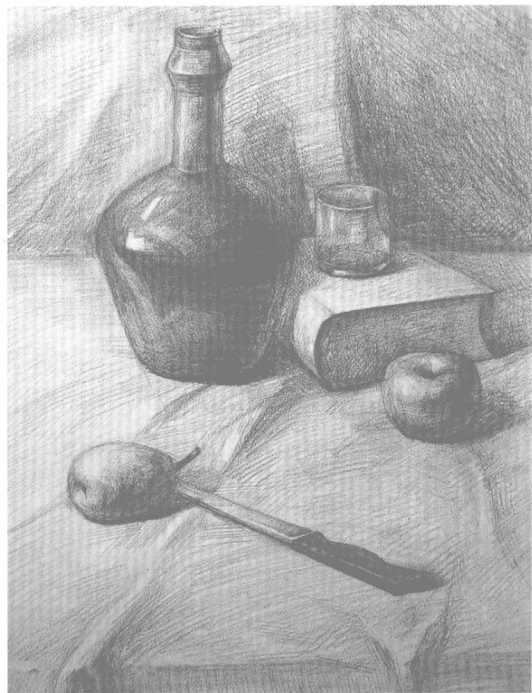
明暗素描：以明暗调子作为主要表现手段。

结构素描着重表现物体造型以及内部结构，依据透视原理，用简洁、概括的线条作为主要造型手法的一种绘画形式。

结构素描练习时，注意外部轮廓线的同时，可以忽略物体光影明暗等外在因素，但是必须抓住物体内部构成所产生的转折线，运用理性的分析和解剖，从具体的现实形体中提炼和概括出物体的本质特征。

结构素描

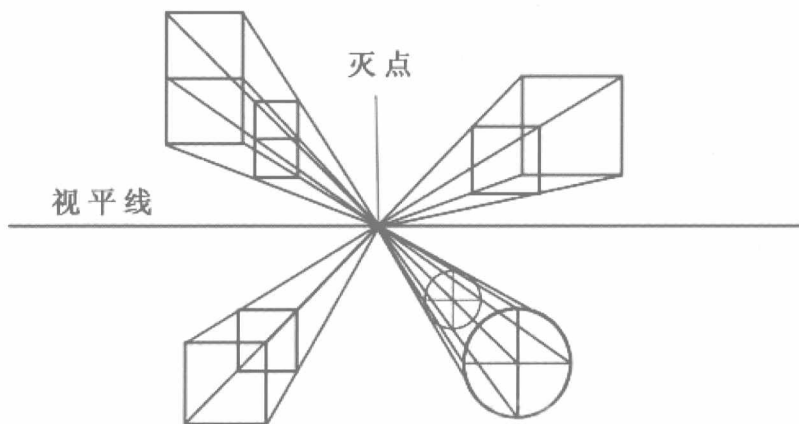

明暗素描

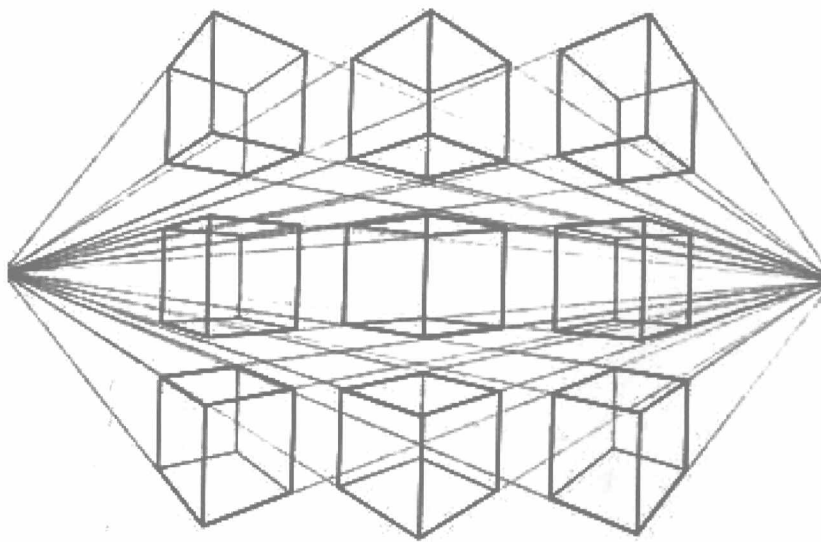
三、透视知识

素描绘画中，透视的作用不言而喻，我们观察物体时，因为距离不同、位置不同会产生近大远小、近实远虚的透视感觉。掌握透视变化规律，并且熟练地运用在素描练习中，就能准确地画出物体的结构造型。

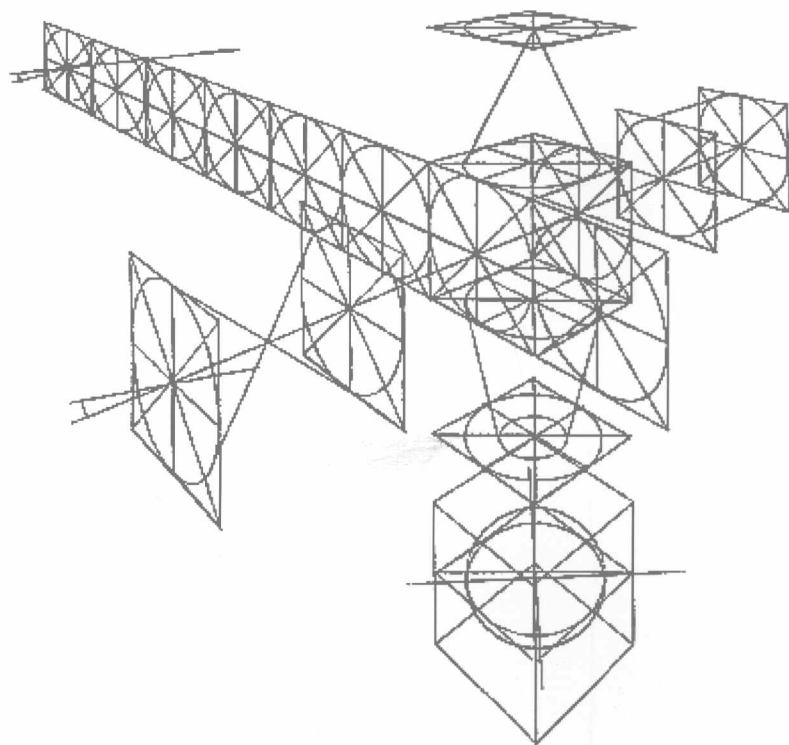
透视的分类：

①平行透视（一点透视）

②成角透视（两点透视）

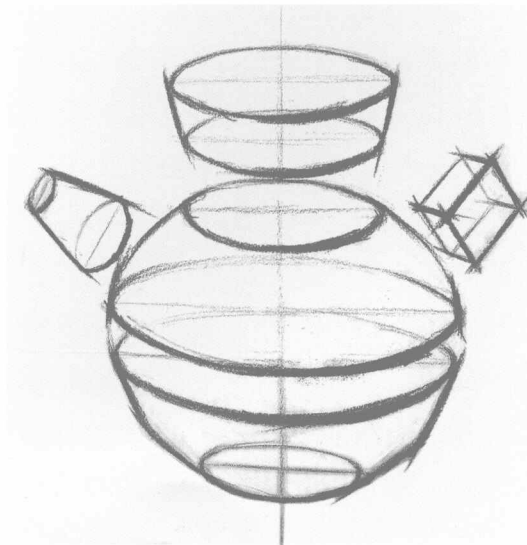
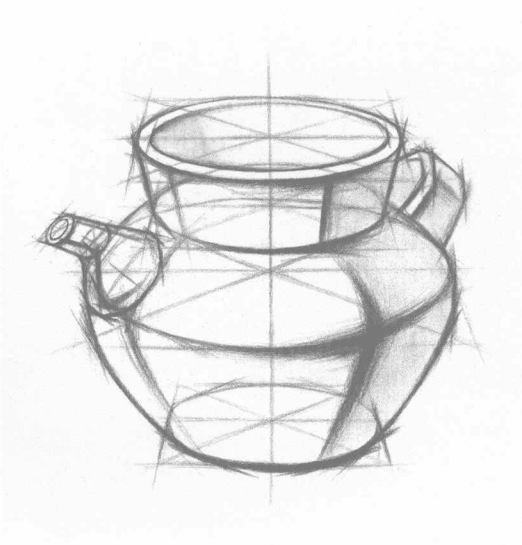

③圆形透视

四、结构分析

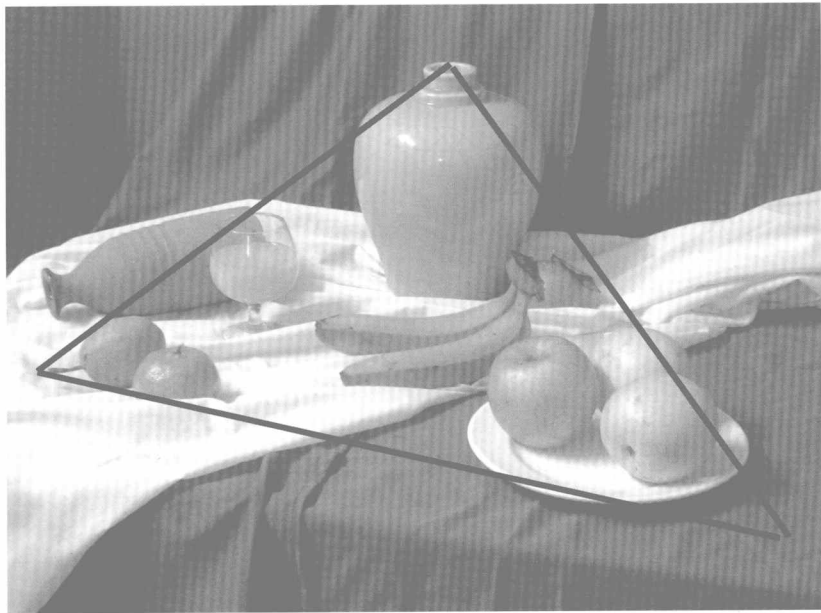
物体都是通过具体的形状和内部结构存在的，初学者往往只注重物体的边缘轮廓，对物体的认识局限在平面上，缺少立体概念和空间想象力，所以正确的观察方法对于我们画准对象的形状至关重要。

物体都可以用几个拆分的几何体来分析，这样对于我们理解物体的形体结构很有帮助。

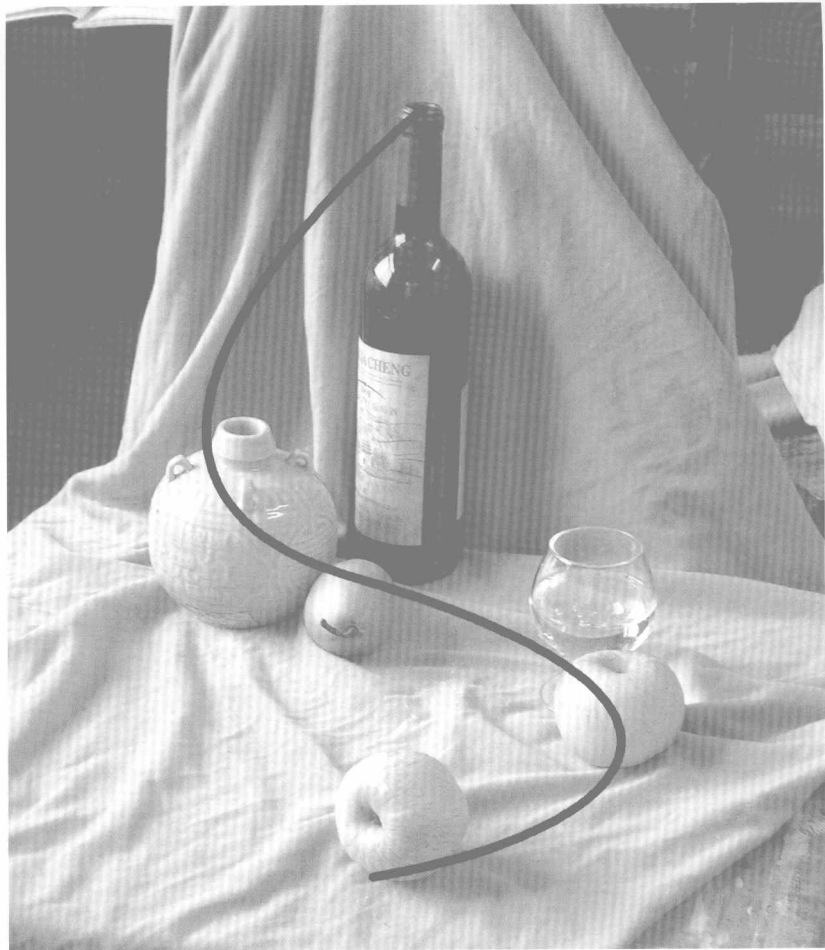

五、画面构图

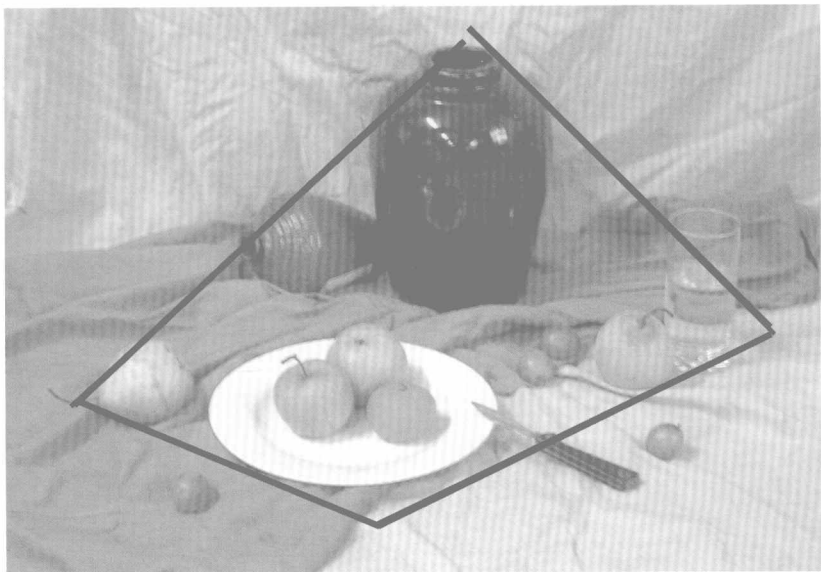
良好的开端是成功的一半，完美的构图又是衡量作品优劣的一个重要因素，我们需要在绘画的开始阶段就对整幅画面有个总体规划。构图的形式有很多，下面列举了几种静物素描常用的构图形式，同学们可以进行参考。

①三角形构图

③S形构图

②四边形或多边形构图

④水平构图

构图方法：

1. 整体安排

在最初构图时，要先观察和分析。从整体出发，用长直线定出大体轮廓的基础上，再进一步找出单个物体的位置。必须综合比较透视和比例关系，找出物体之间的组合和联系的线条，连接、穿插、分割画面，客观地表现出整体关系。

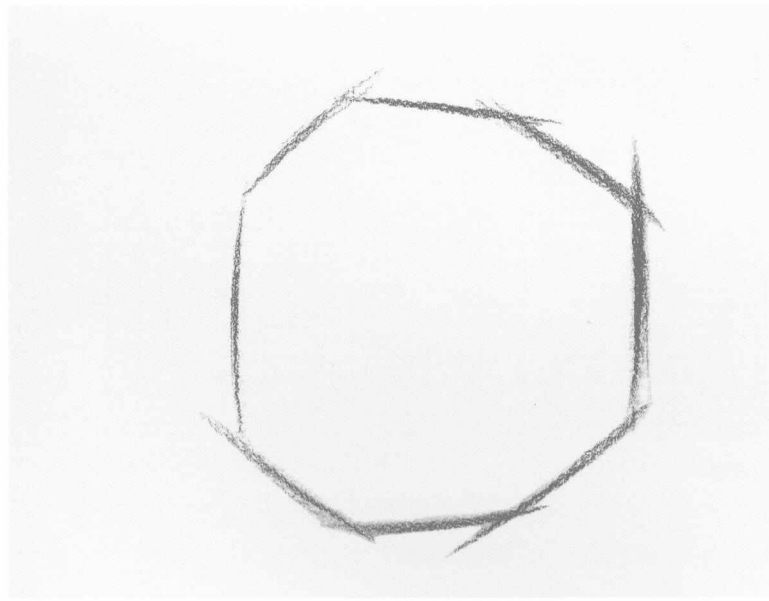
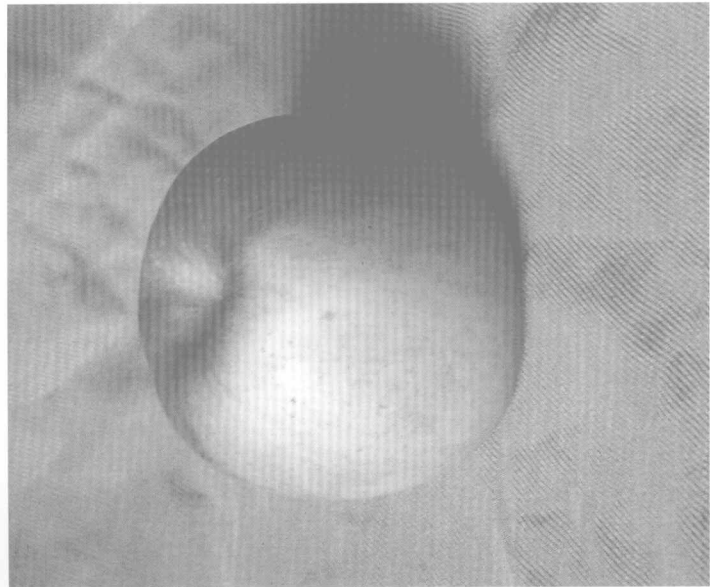
2. 平衡画面

构图能力与审美意识密切相关，画面中的物体安排得过度集中或过度分散、左右不均衡、主次不分等都是失败的构图。因此，好的构图既要有对比和变化，又要能和谐统一，也可以适当改变物体大小和调整个别物体位置，最终达到画面平衡的视觉感受。

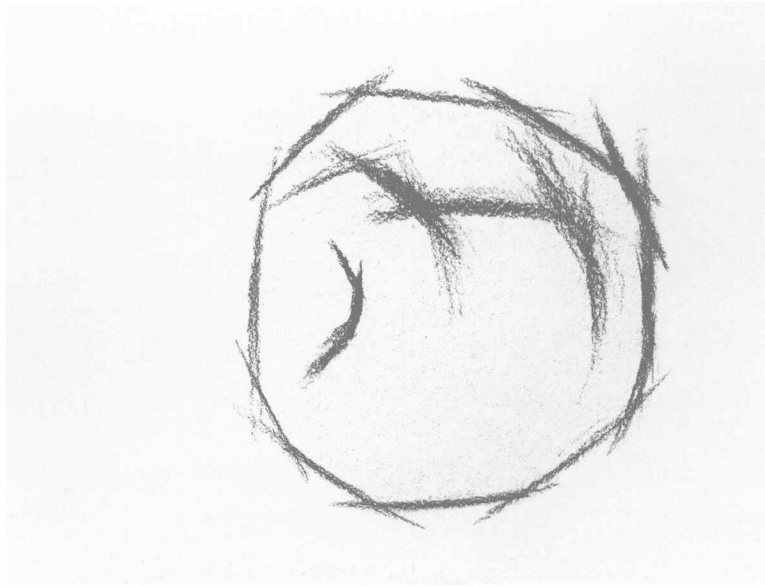
3. 突出个性

构图的形式不能局限于死记硬背，面面俱到的画面不一定是好构图。理想的构图是没有固定模式的，我们要灵活运用、勇于突破传统思维定式，充分利用静物之间的联系和特征，用流畅的线条精心经营和不断创造新形式。在遵循美学原理的基础上，突现个性也是每个人审美感和独创性的进一步提升。

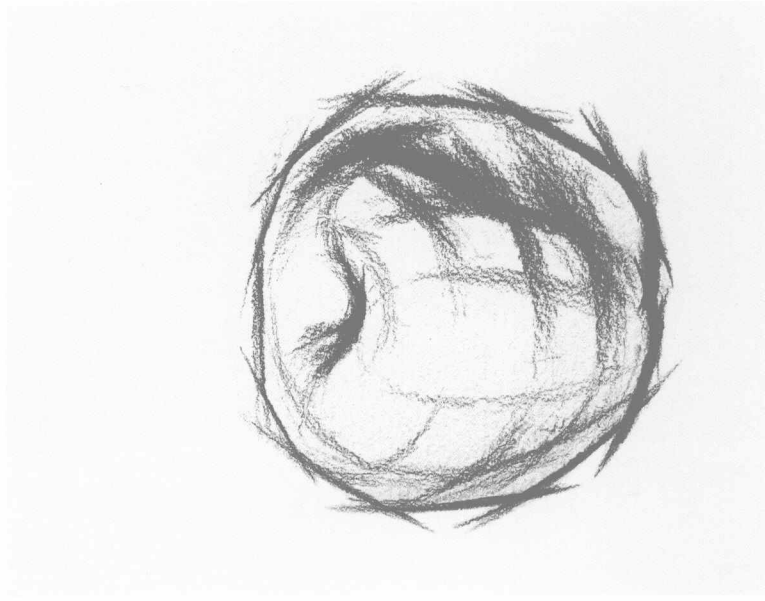
苹果

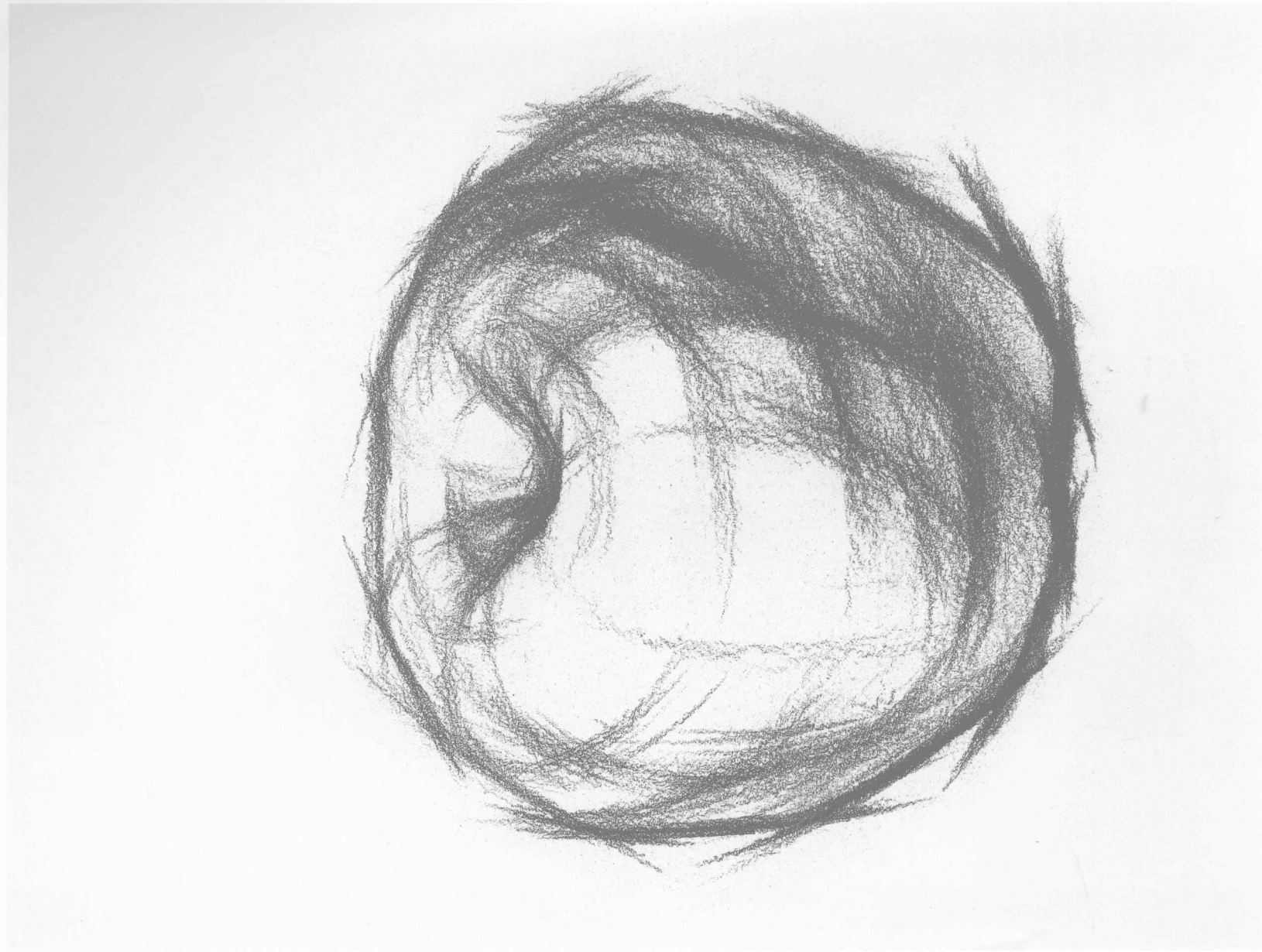
1. 观察并用直线切出苹果的轮廓，宁方勿圆。

2. 找出主要形体转折，分出明暗交界线。

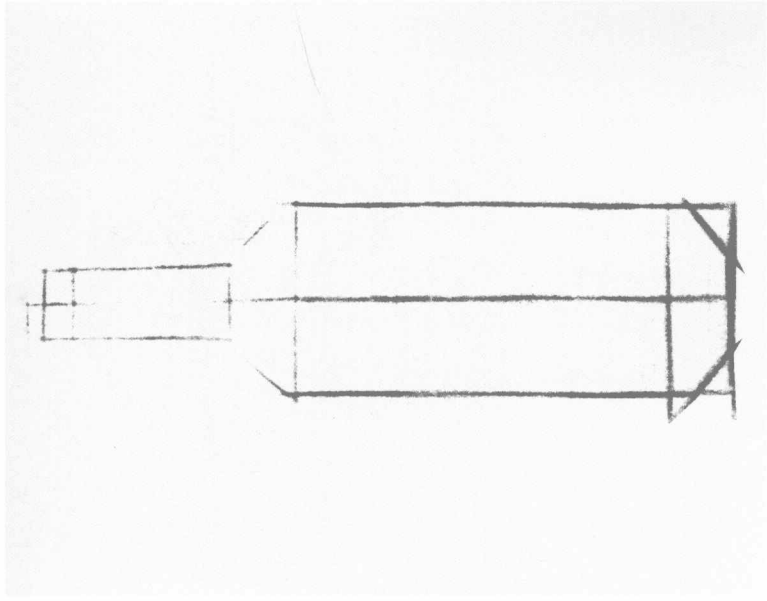
3. 用线条加强结构变化，注意边缘线的处理。

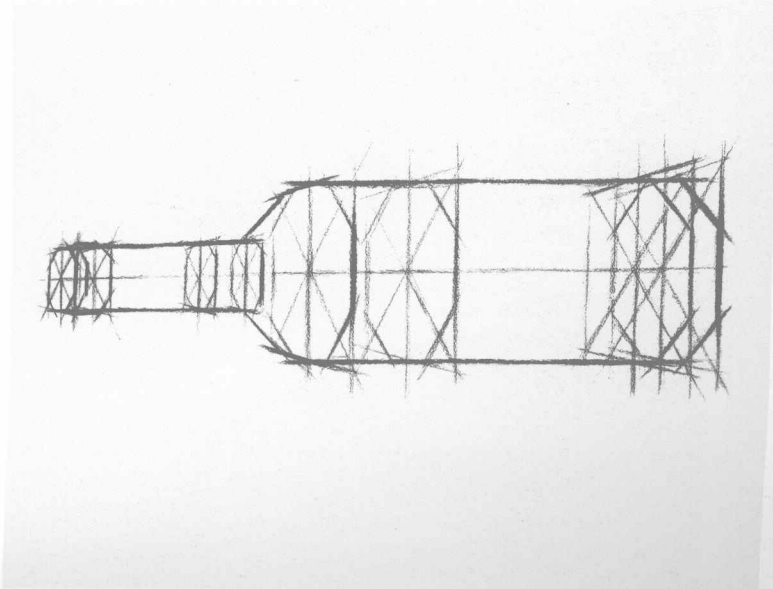
4. 深入塑造苹果结构，强化苹果底部线条。

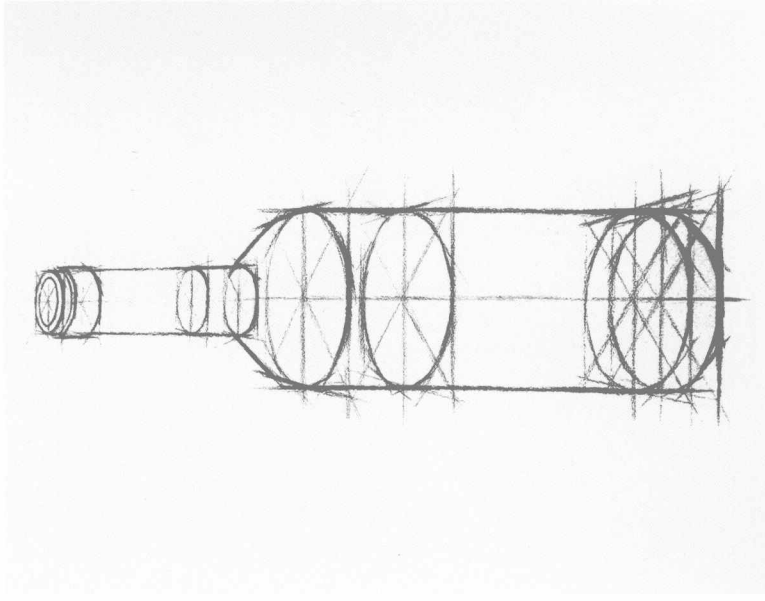
酒瓶

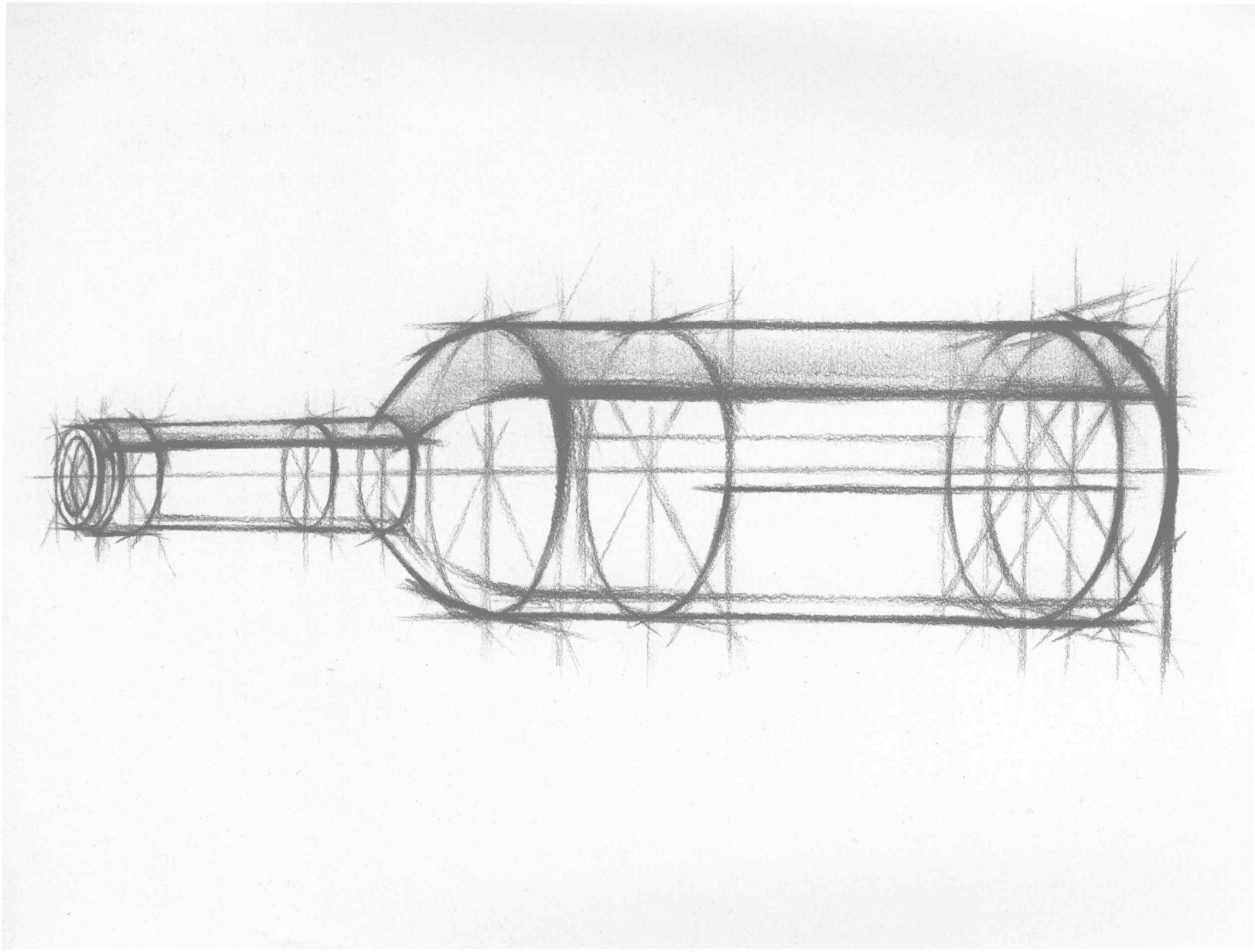
1. 用直线切出酒瓶的轮廓，注意比例关系。

2. 仔细观察画出主要形体转折和透视。

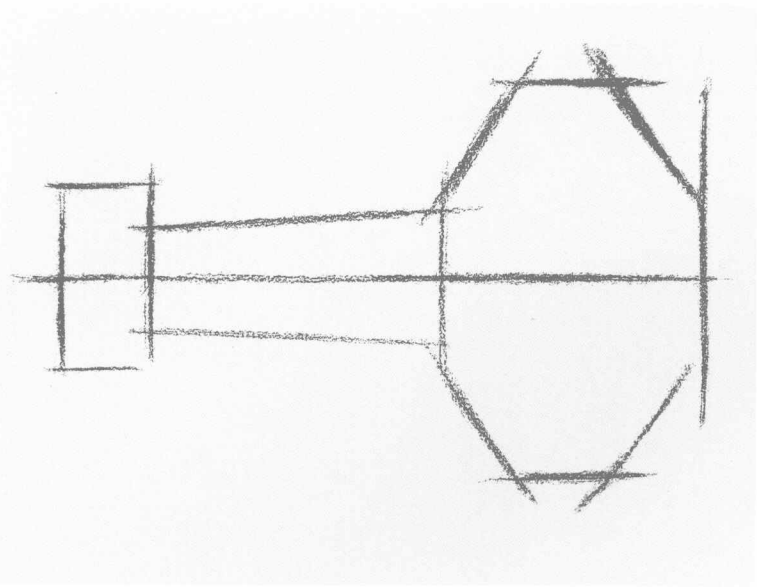

3. 注意瓶口与标签的结构。

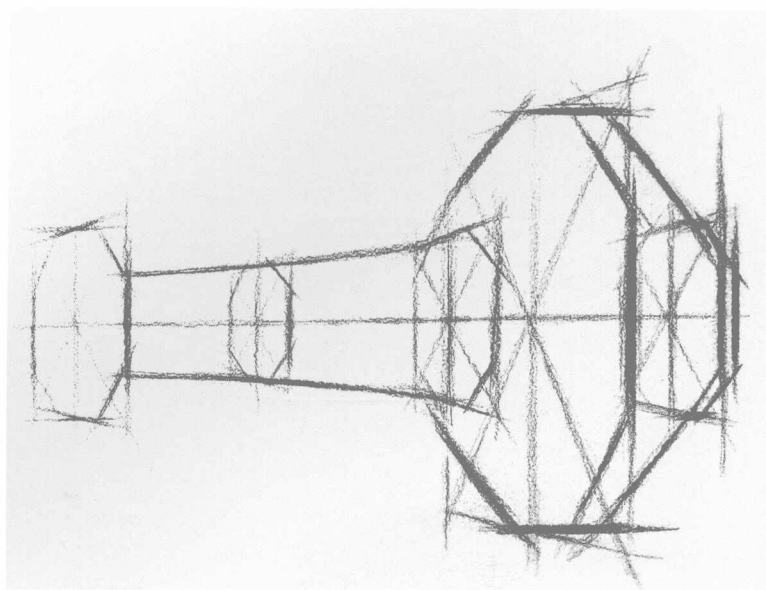

4. 强调明暗交界线和结构线。

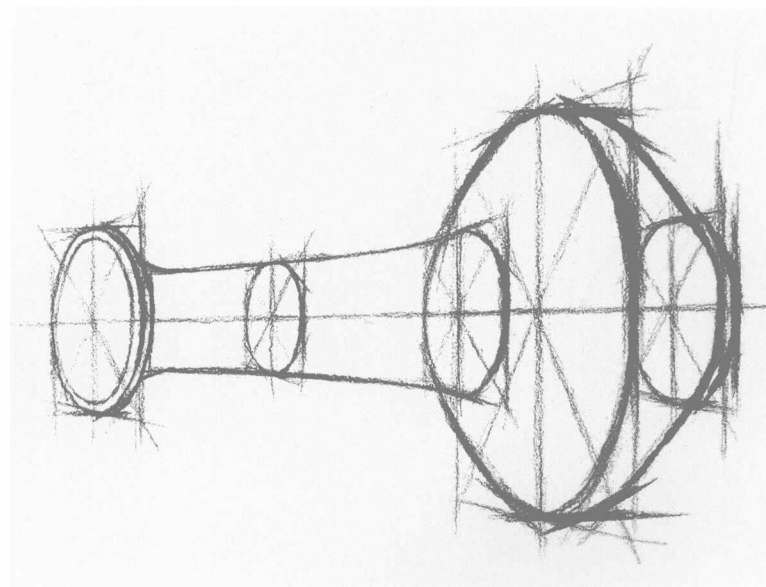
花瓶

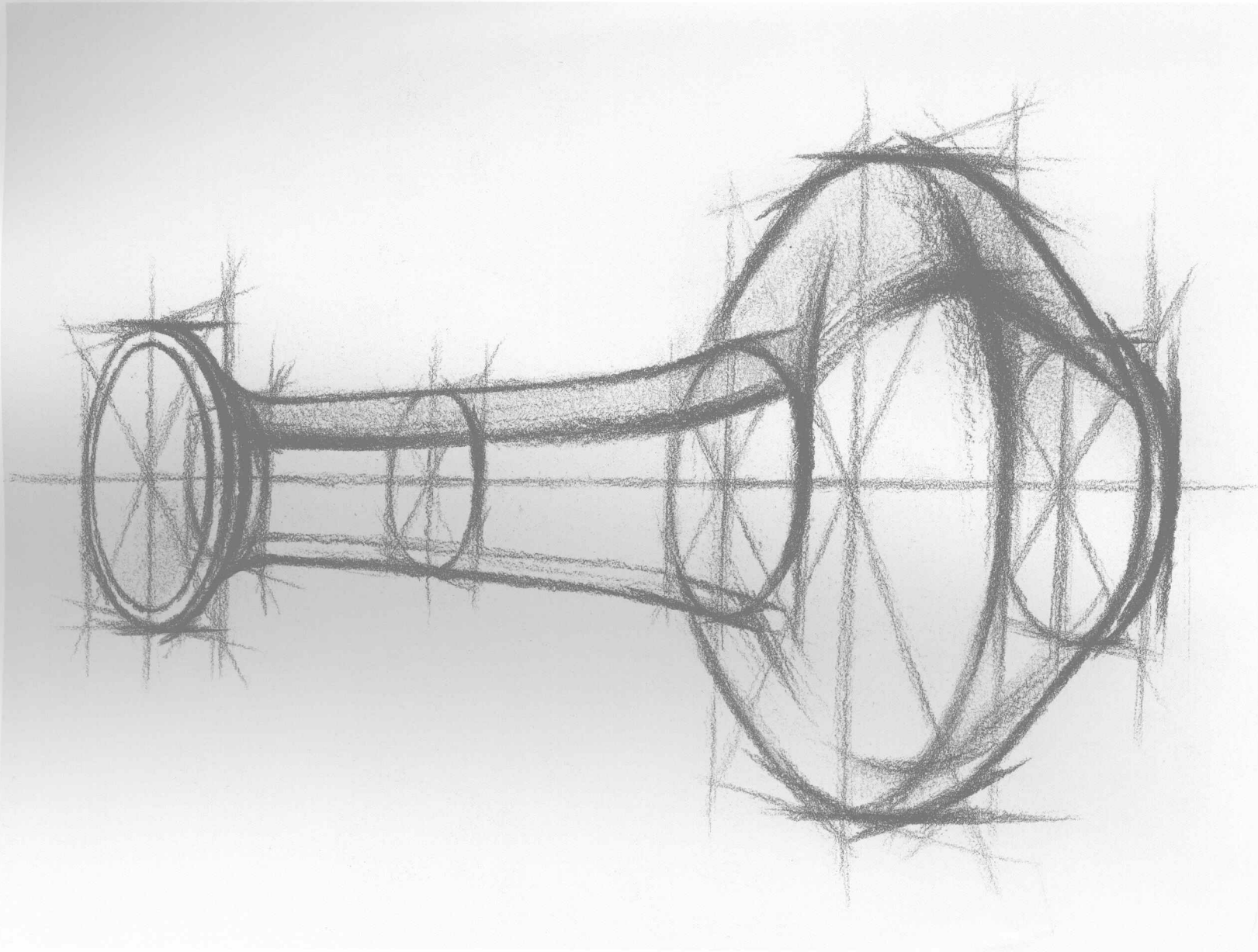
1. 观察花瓶，用直线切出轮廓。

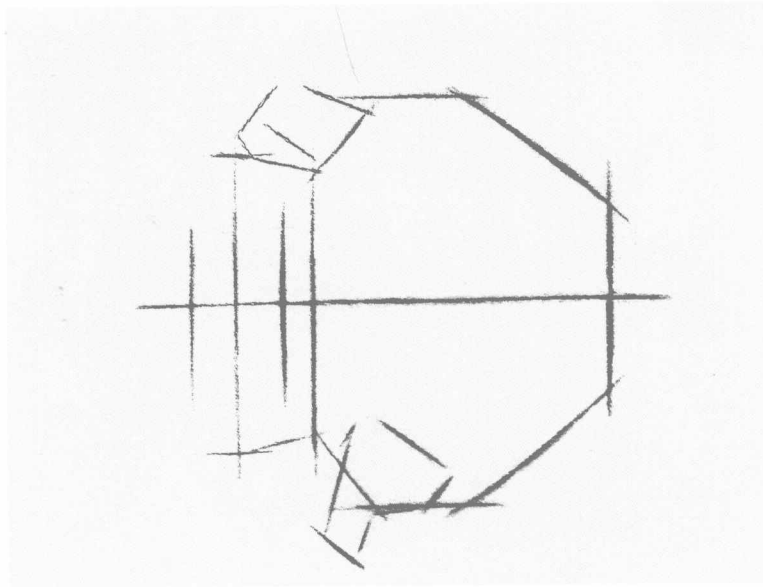
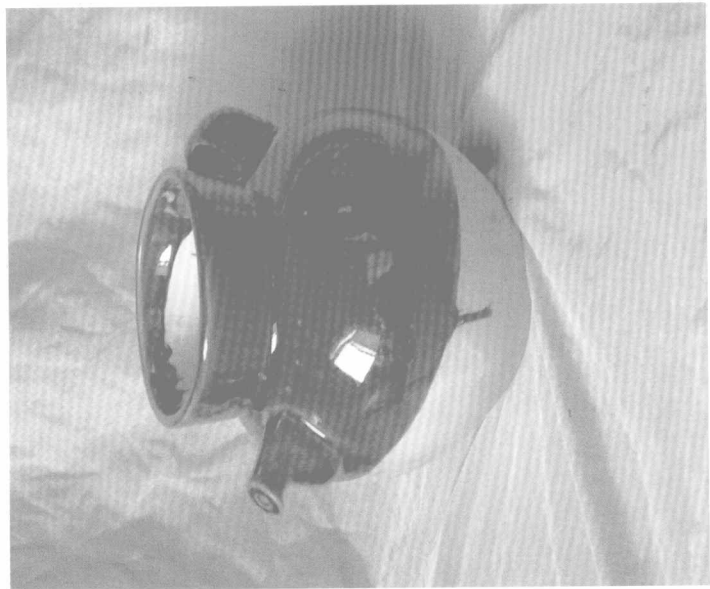
2. 分析花瓶的结构，注意瓶身与瓶颈的比例。

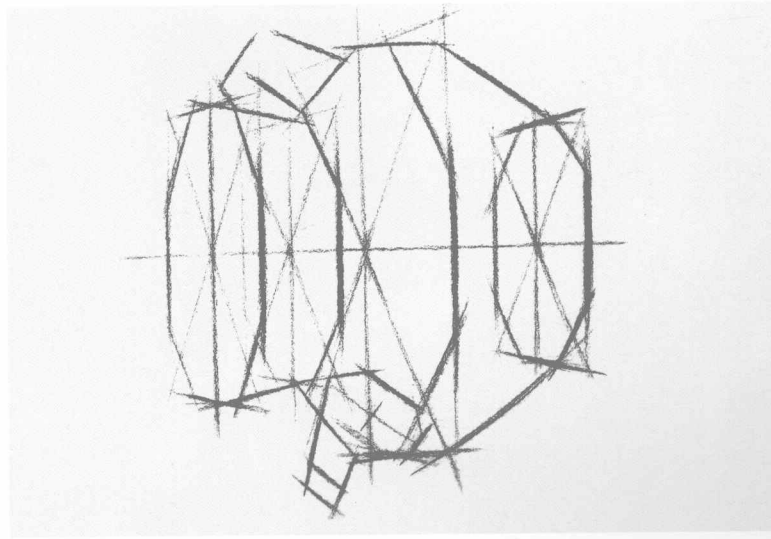
3. 画出瓶口及瓶底的厚度。

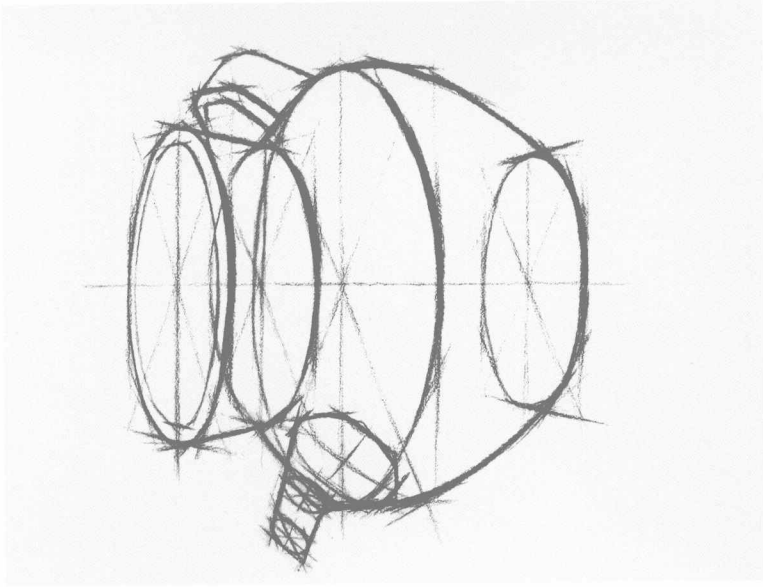
4. 加强线条力度，表现花瓶的体积感。

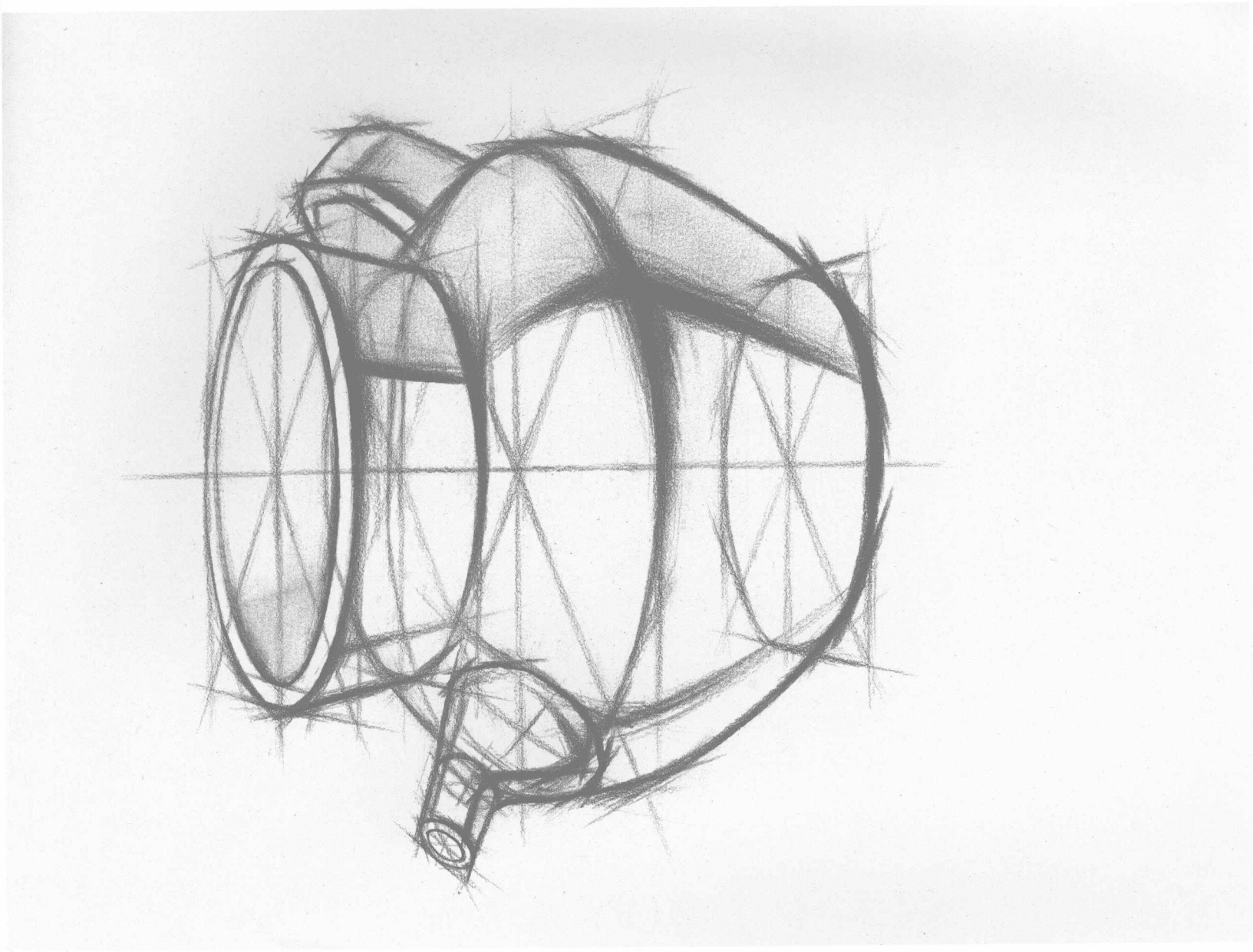
1. 观察罐子的长宽比例，用直线切出外形。

2. 认真研究罐子的结构和透视并找出形体的主要转折。

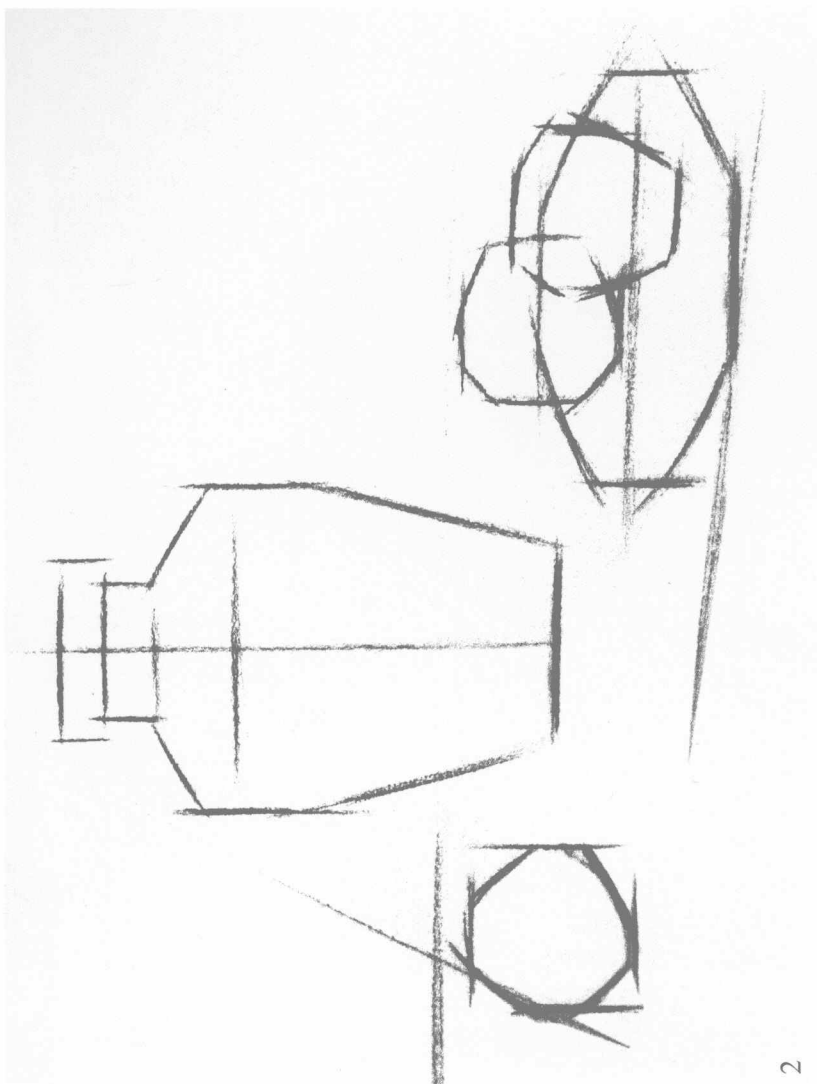
3. 进一步表现罐子的内部结构，注意线条的虚实。

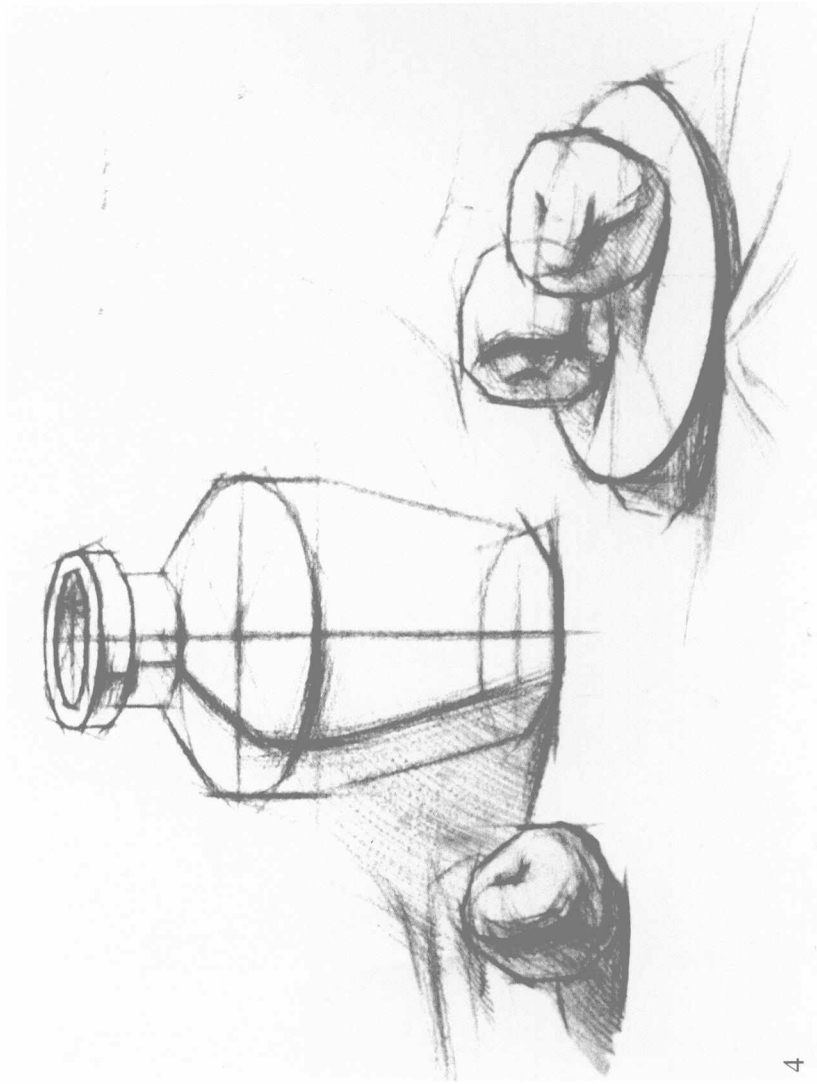
4. 注意表现罐口的厚度，增强罐子的体积感。

图1构图步骤

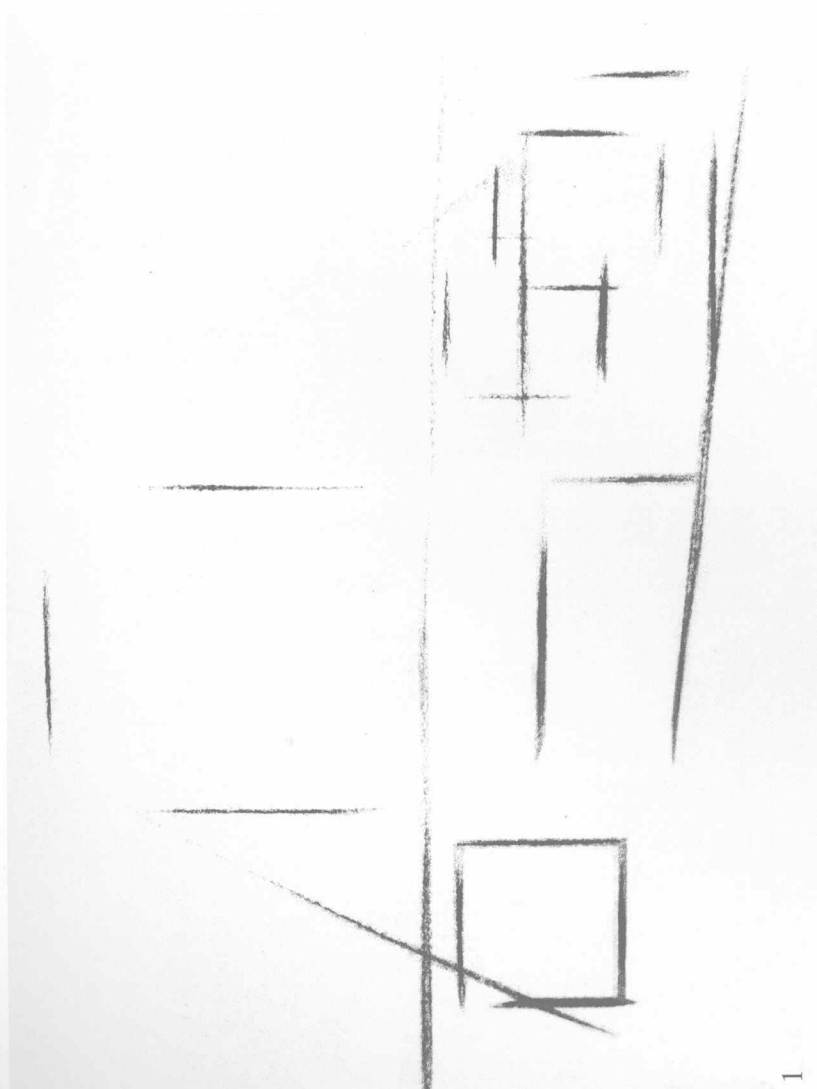
1. 用长直线定出各物体的位置。
2. 用直线切出每个物体的大致轮廓以及形体转折。
3. 画出明暗交界线，适当添加衬布褶皱。
4. 加强结构线，把握画面的整体关系。

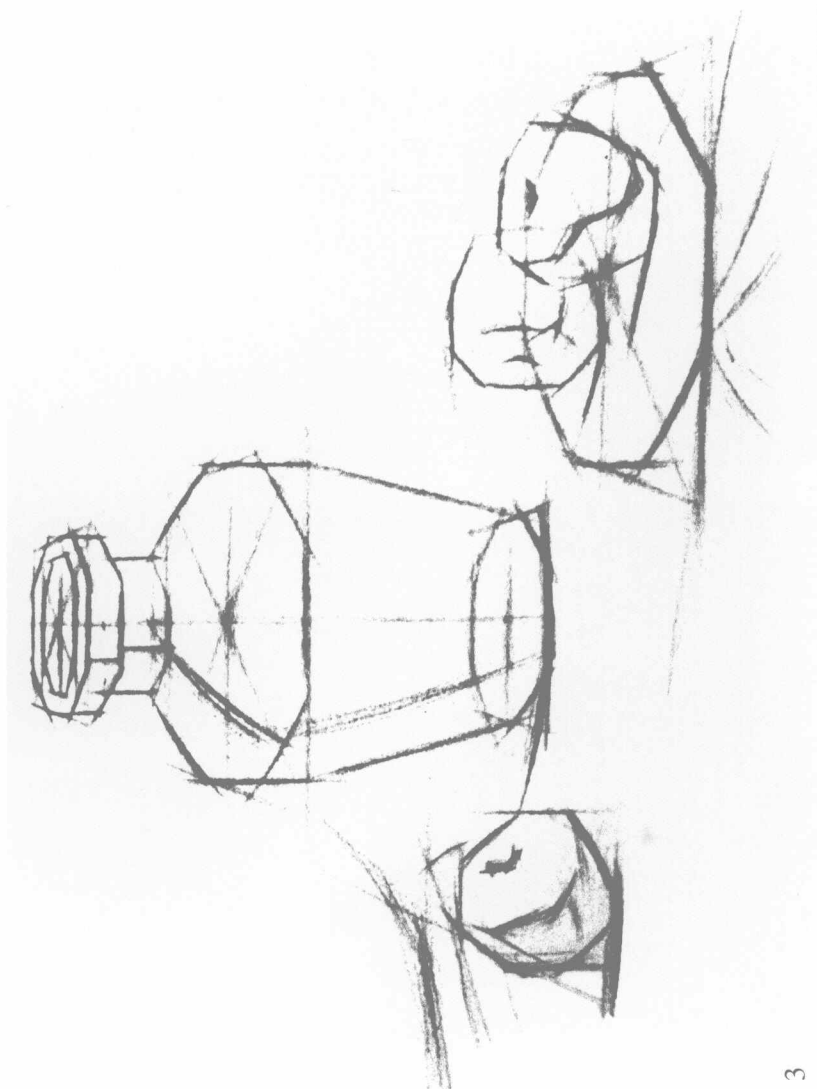
2

4

1

3

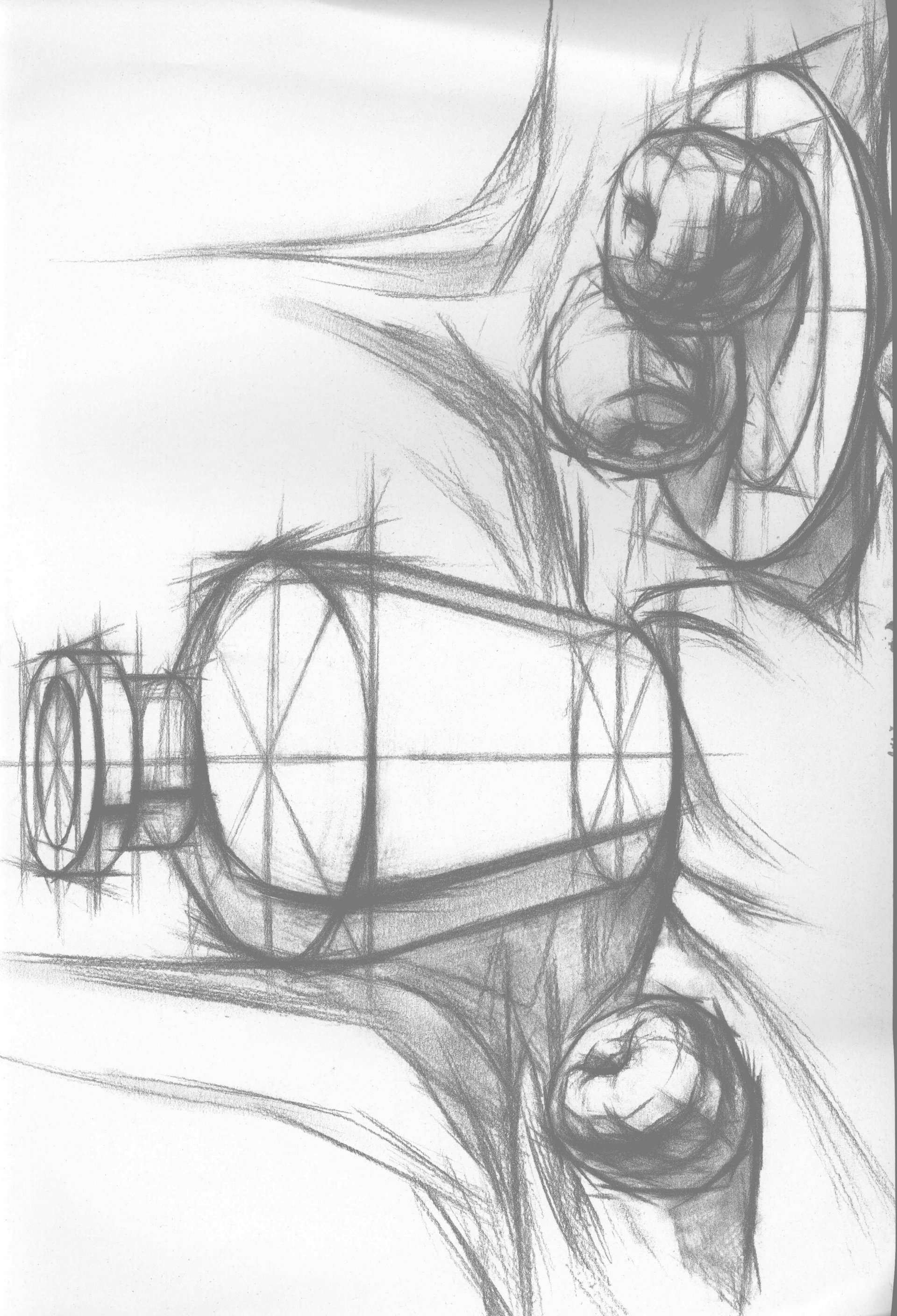
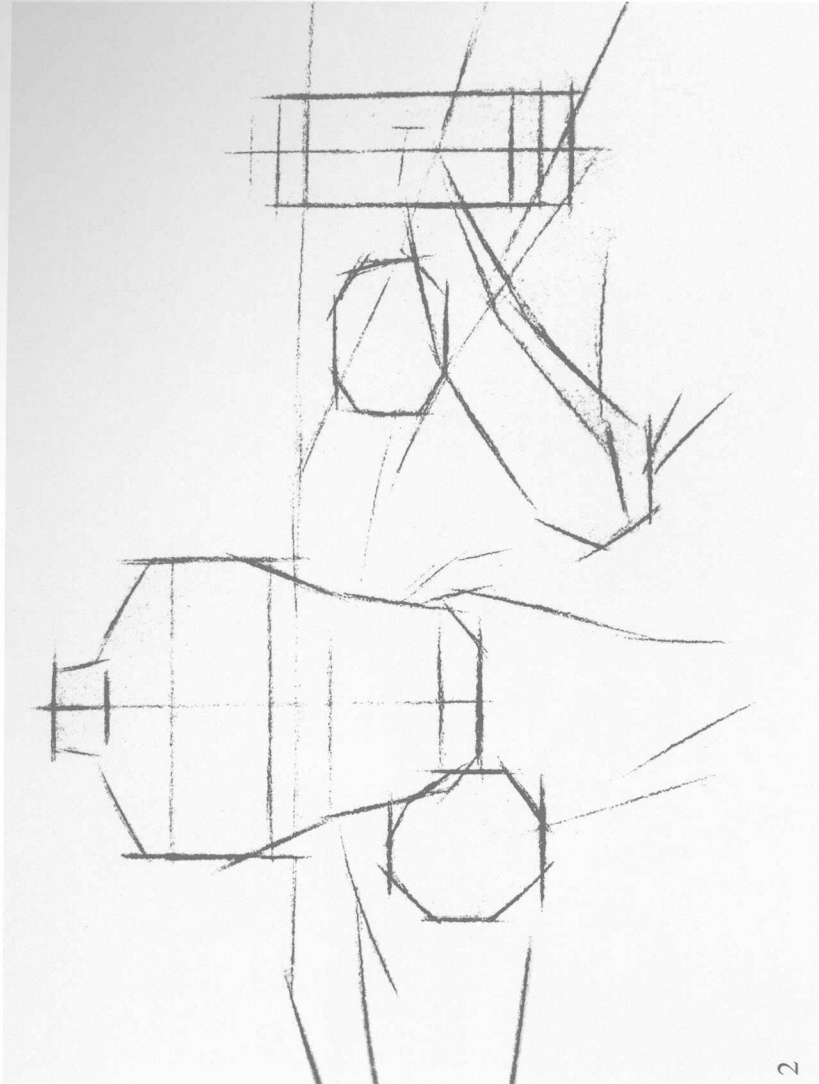
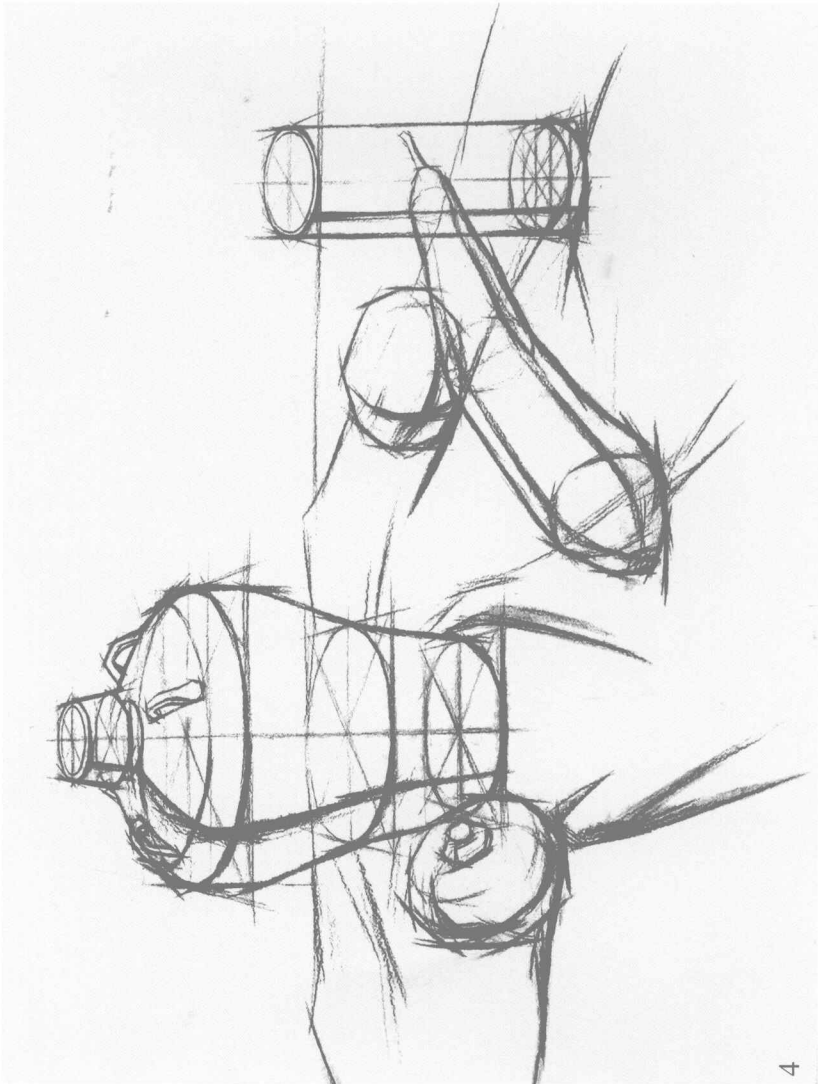

图2构图步骤

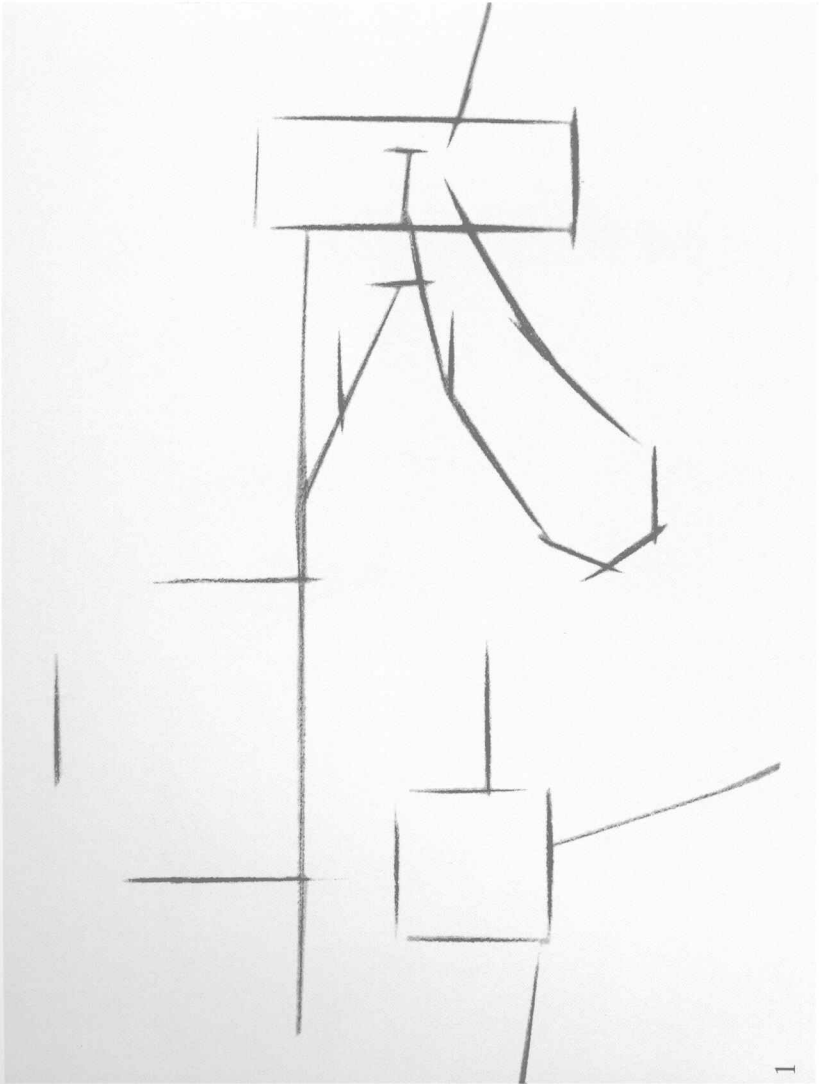
1. 单线勾形，注意构图，把握画面均衡感。
2. 概括出物体轮廓，画出衬布主要褶皱。
3. 勾勒出各物体的外形与结构，注意罐子的透视变化。
4. 进一步交待酒坛口的细节，注意线条虚实和画面的整体节奏。

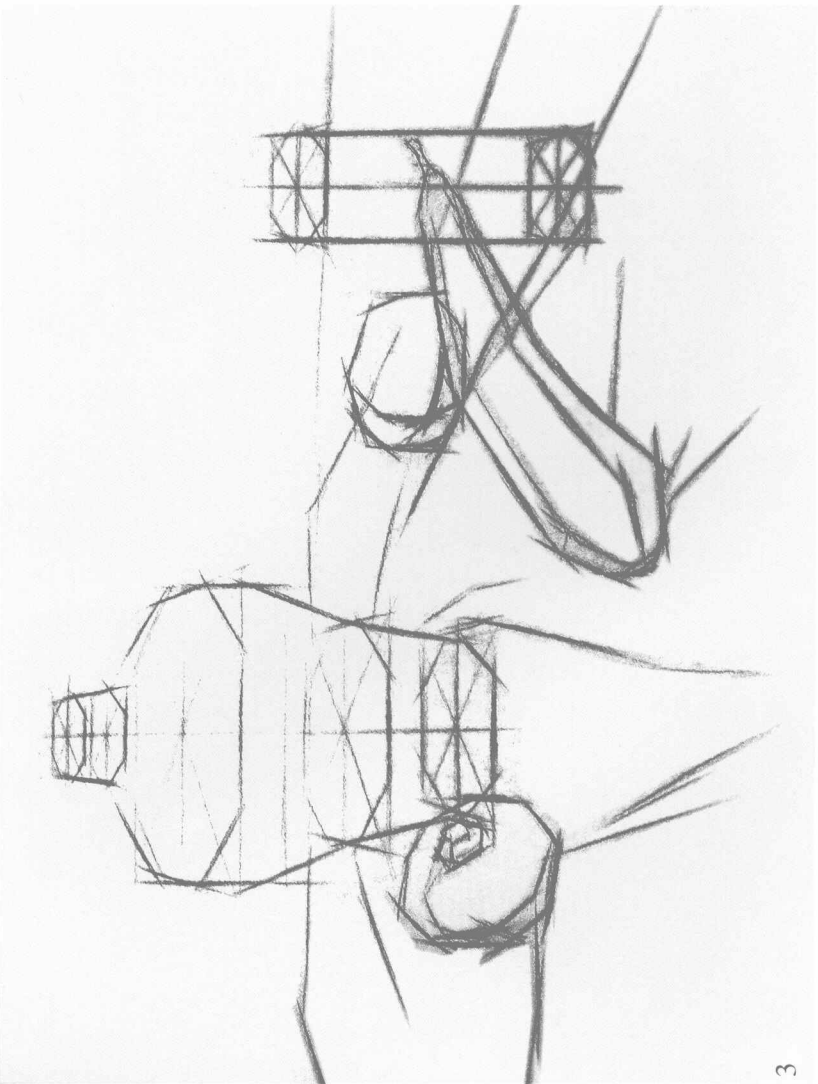
2

4

1

3

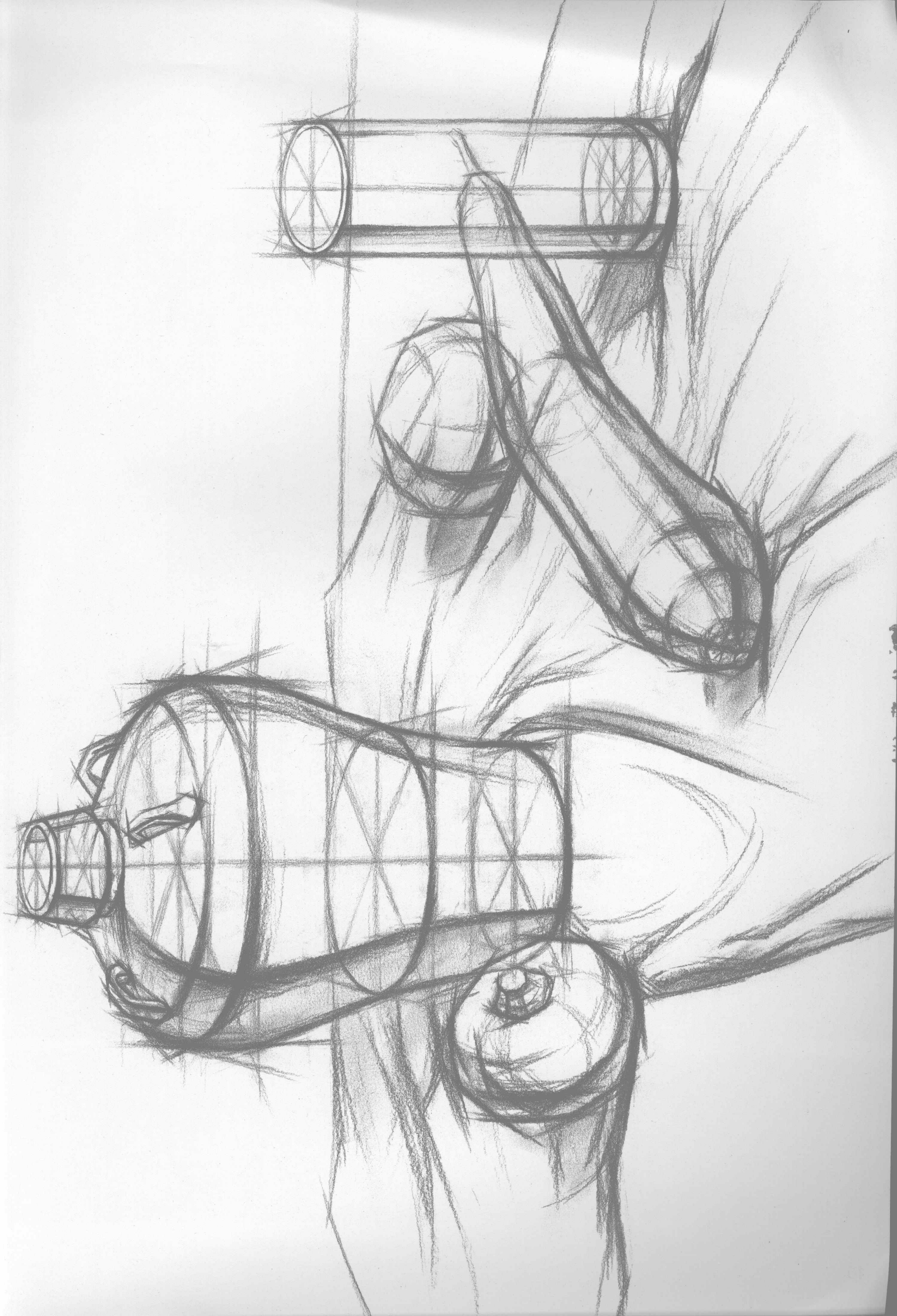
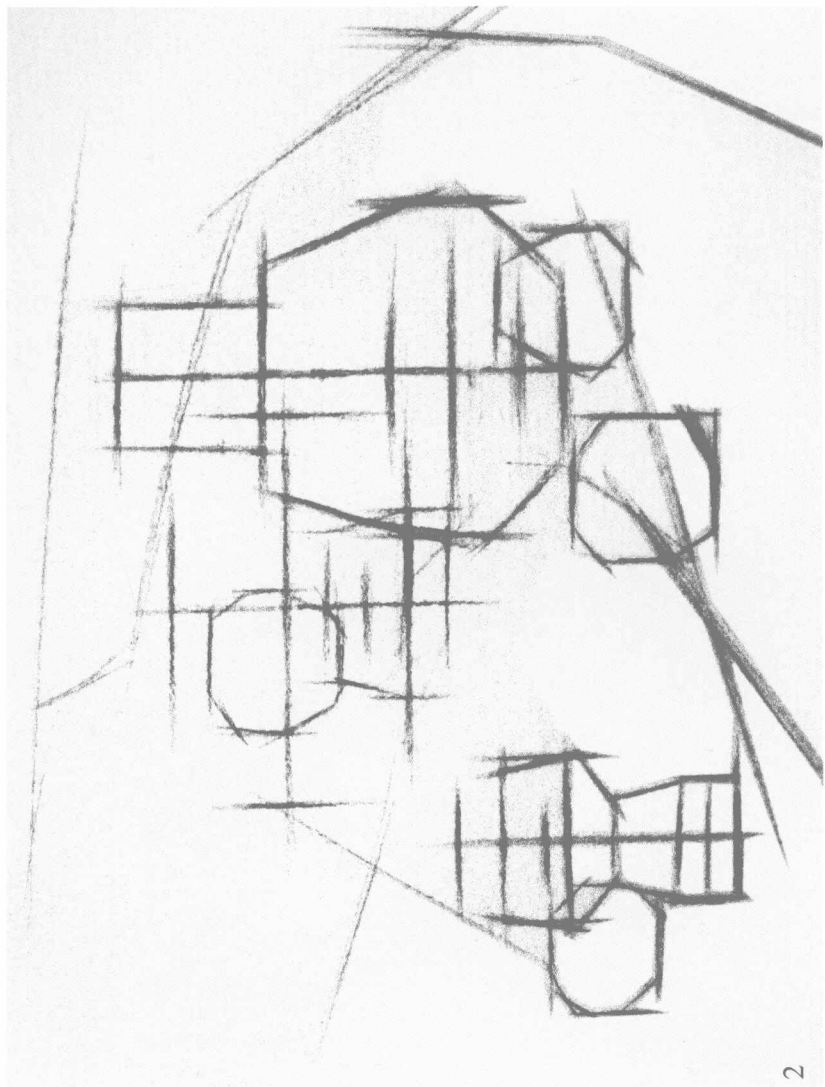
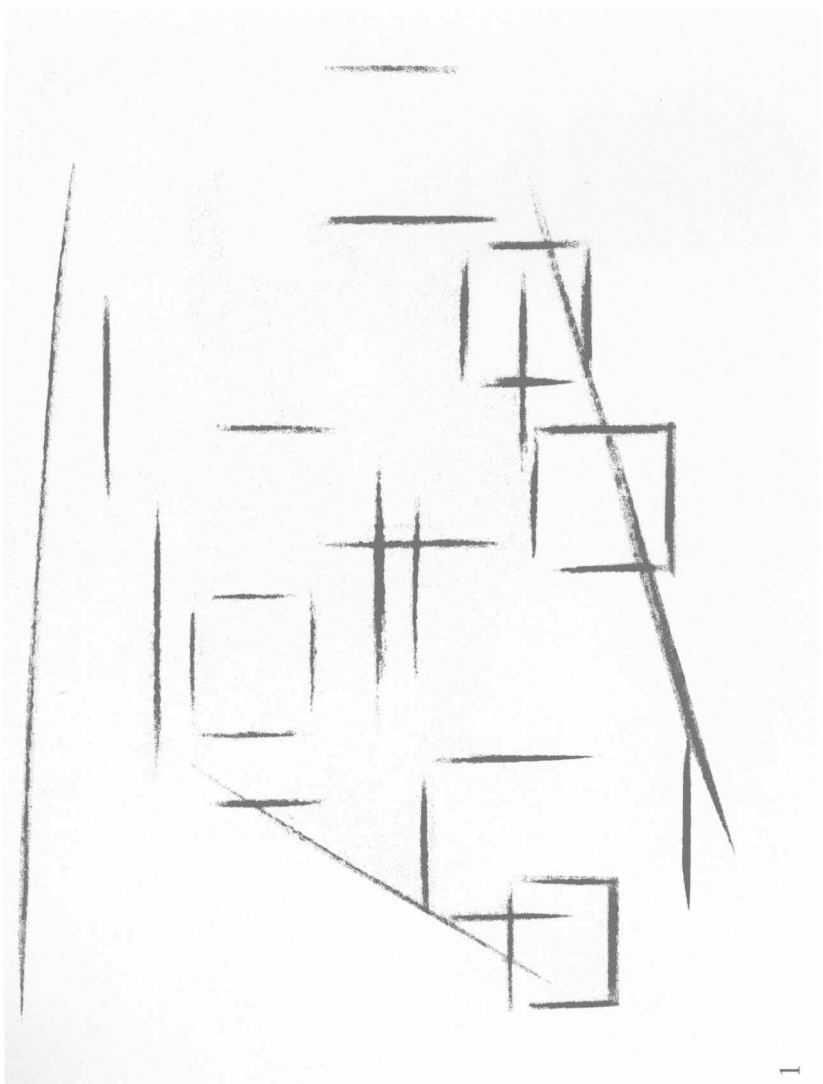

图3构图步骤

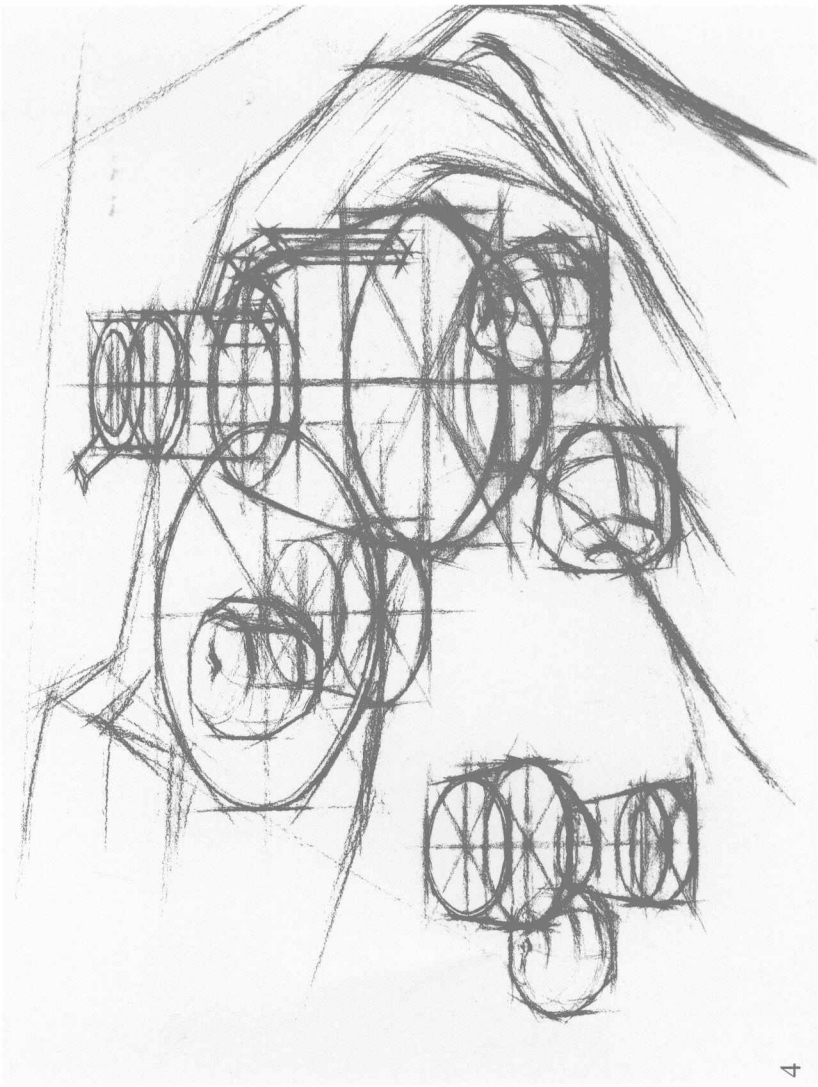
1. 注意构图，安排好各物体的位置以及大小比例。
2. 进一步表现物体结构，注意水壶和水杯的透视变化。
3. 找出物体的明暗交界线，勾勒出壶盖的细节。
4. 强化线条力度，表现物体体积感和画面的空间关系。

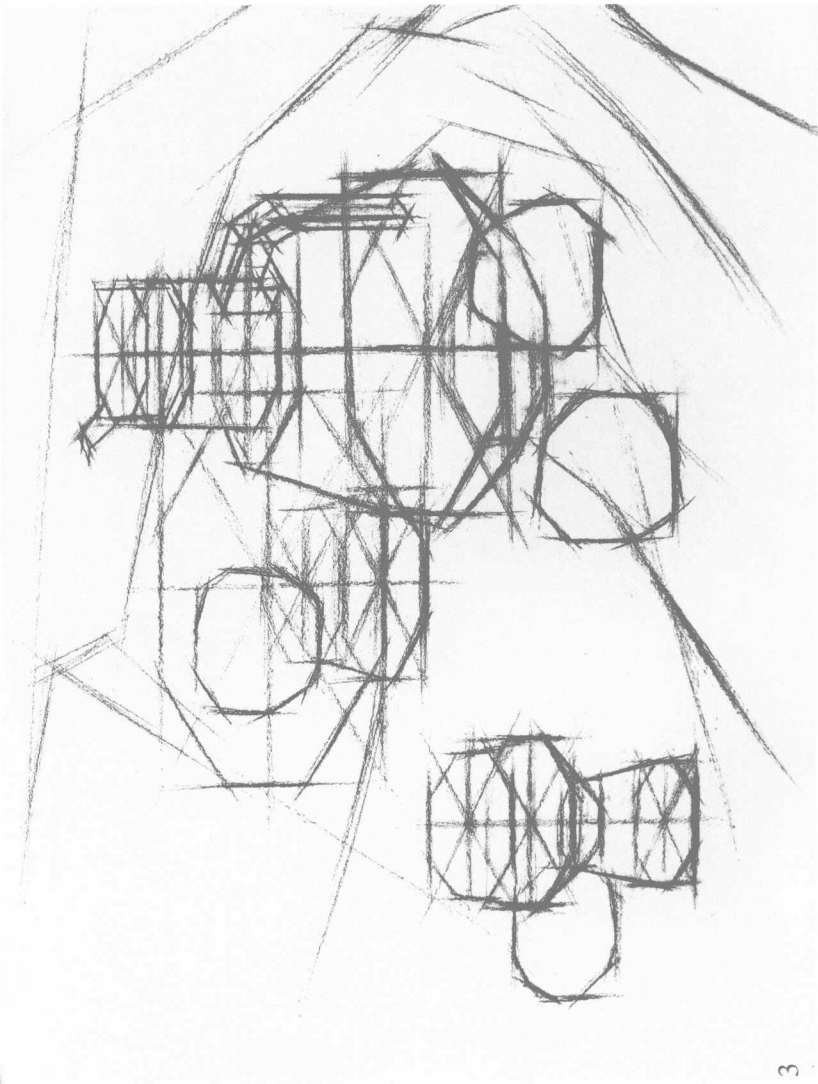
2

1

4

3

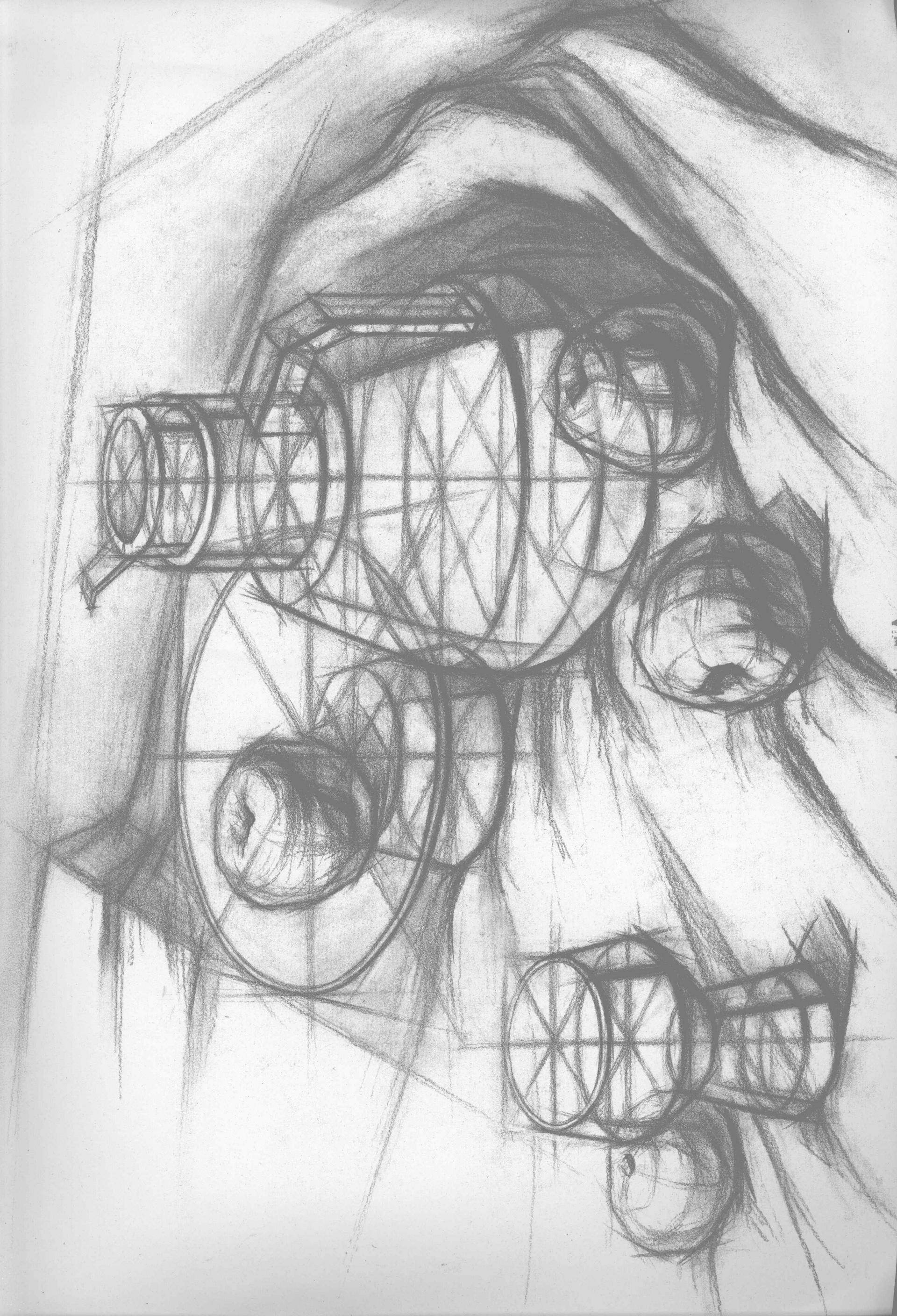
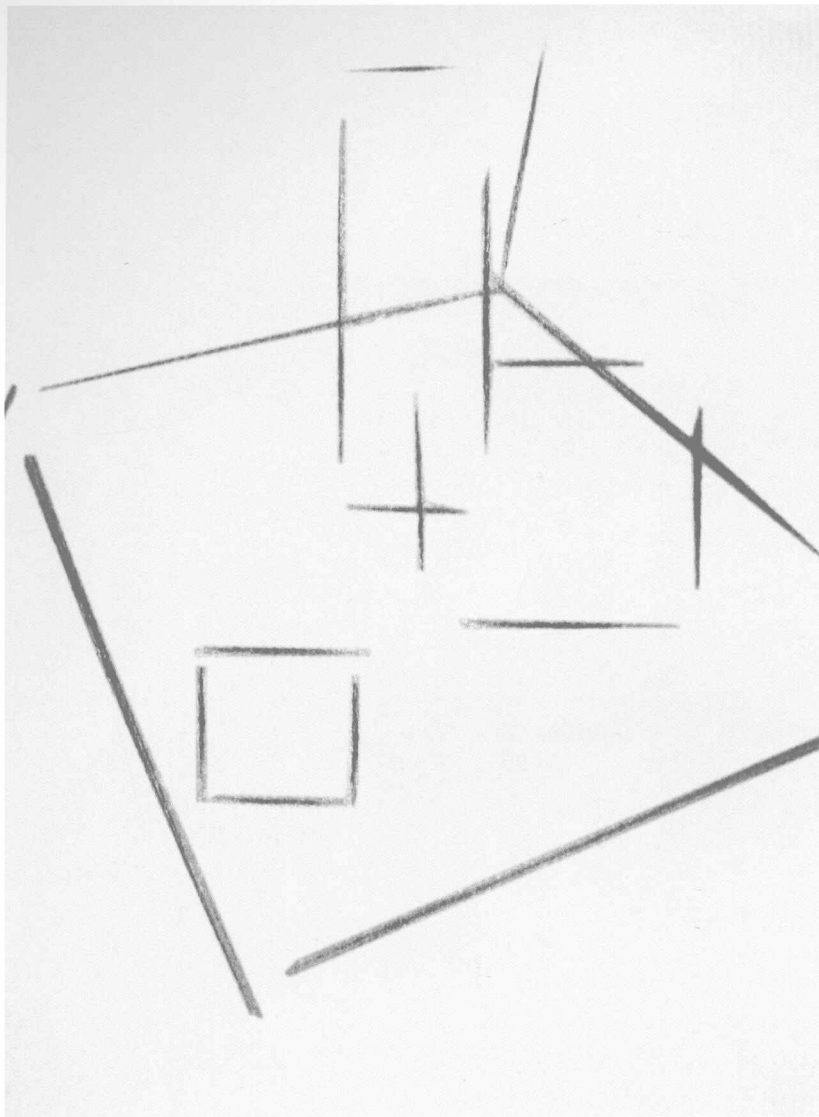
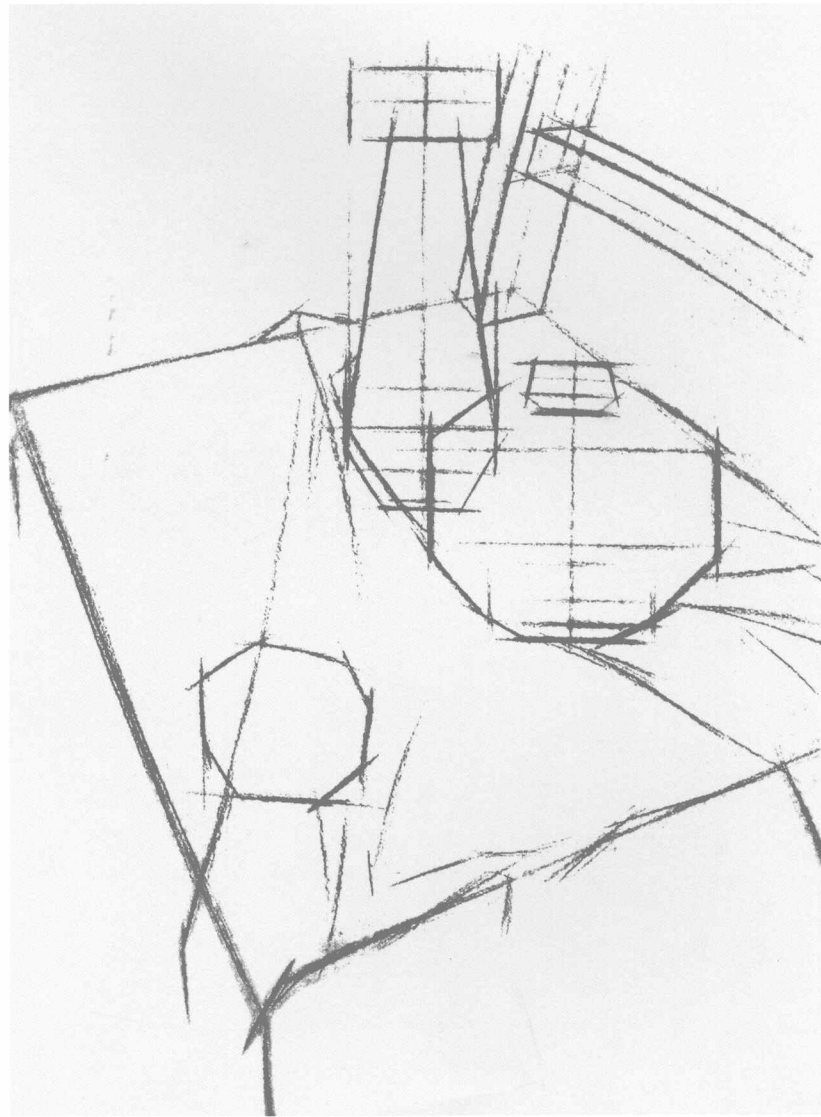

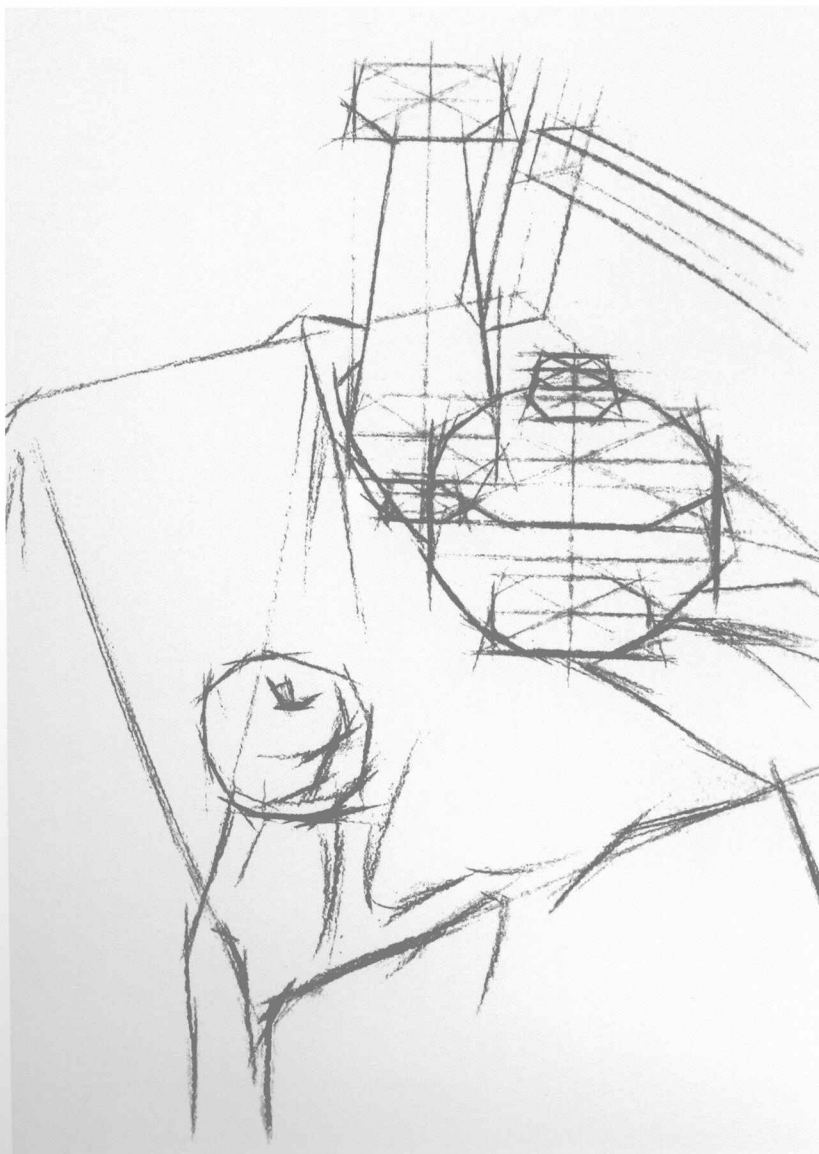
图4构图步骤

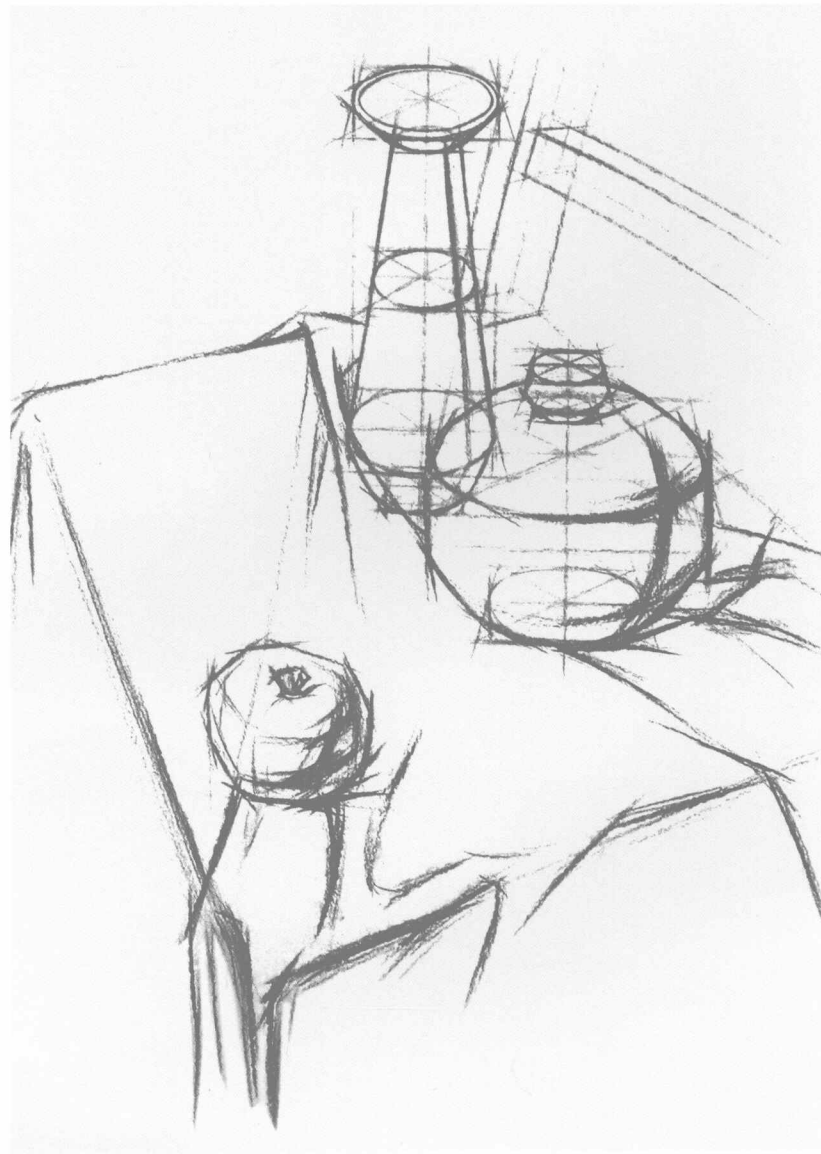
1. 采用竖构图，用长直线定出每个物体的位置。

2. 用简洁的直线概括出各物体的轮廓，注意罐子与花瓶的比例关系。

3. 进一步交待物体结构，注意瓶口与瓶底的透视变化。

4. 强调明暗交界线，把握细节刻画，注意线条的虚实和画面的整体节奏。