

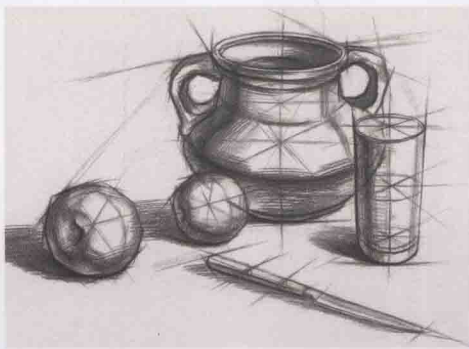
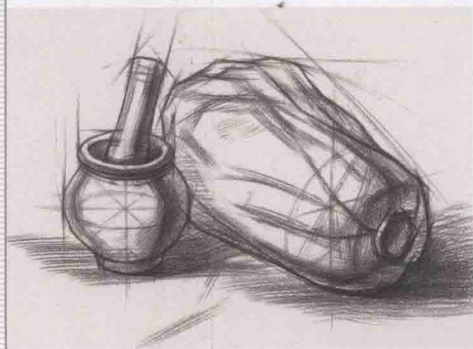
Jiaoxue Mendao

教学门道系列美术丛书

新起点 第4册

结构静物

时新题材 夯实基础 专题强化 紧扣考点 成就高分

编著：赵元

CTS 湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

新起点·结构静物 / 赵元编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2013.1
(教学门道系列美术丛书)
ISBN 978-7-5356-5809-8

I. ①新… II. ①赵… III. ①静物画—素描技法
IV. ①J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第256602号

新起点 结构静物

(教学门道系列美术丛书)

出版人: 李小山

编 著: 赵 元

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: 杭州嘉业印务有限公司

(杭州市登云路312号)

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 2.5

版 次: 2013年1月第1版

2013年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5809-8

定 价: 10.80元

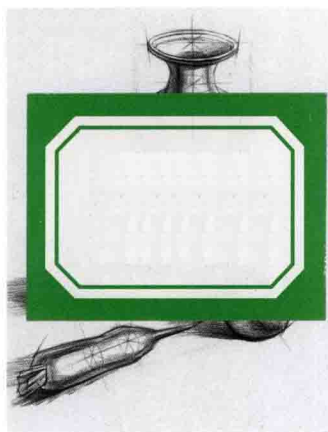
【版权所有, 请勿翻印、转载】

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

CONTENTS 目录

第一章 基础知识讲解

- 02 一、透 视
- 03 二、构 图

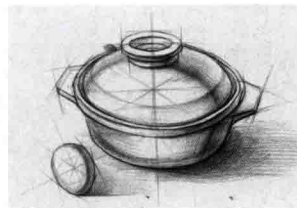
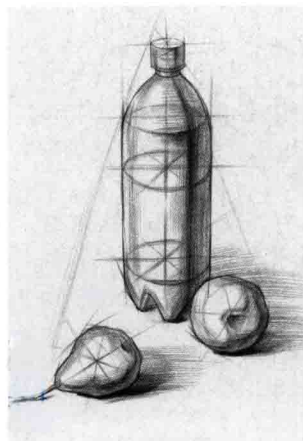
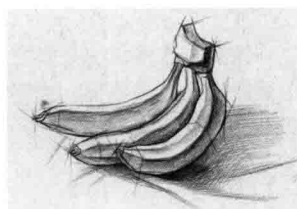
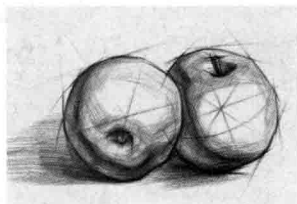
第二章 范画练习

- 04 苹果的画法练习
- 05 香蕉的画法练习
- 06 高脚玻璃杯的画法练习
- 07 玻璃酒瓶的画法练习
- 08 宽口陶罐的画法练习
- 09 黑陶罐的画法练习
- 10 沙锅的画法练习
- 11 不锈钢锅的画法练习
- 12 陶罐与梨的组合练习
- 13 陶罐与白菜的组合练习
- 14 可乐瓶与水果的组合练习
- 15 陶罐与蔬菜的组合练习
- 16 陶罐与水果组合练习
- 18 鱼与蔬菜组合练习
- 20 瓷壶与水果组合练习
- 22 可乐瓶与面包盘组合练习
- 24 沙锅与可乐瓶组合练习
- 26 实物照与结构对比练习

第三章 精品临摹

结构素描 概述

所谓结构素描，就是利用简练的线条来塑造物体的结构，这就不仅要求画出物体的外形，还要表现出物体的内部结构。首先要通过剪影的方式找出物体的外形，对于工业生产的物品，一般大多数都是比较规则的结构，例如可乐瓶、玻璃杯、陶罐等。而自然界中自然生长的物品则相对不规则，如蔬菜、水果等。在这个过程中，要明确各个物体各部分的几何构造，一般而言，这些几何形体的不同比例、角度、穿插而形成比较复杂的形体。然后找出各个几何形体穿插的连接点，把这些转折部分找出来后，一一表现出各个几何形体的结构。这些结构有的是可见的，有的是不可见的。可见的线条可以画得实而深（转折处要画得更实一些），不可见的画得浅一些。在画不可见的形体时，我们要认真观察分析，找出该物体的结构走势。在这个过程中，我们会用到很多辅助线。这些辅助线有的利于我们找到和概括物体的形体，有的则利于我们检查不对的形体关系。所以，这些辅助线非常重要，但要画得很轻，不能强化出来。最后，再利用对物体结构的认识，结合光线，适当表现一下物体的明暗关系，塑造出物体的体积。

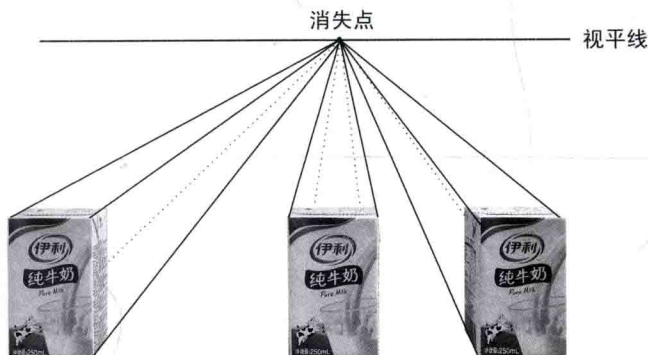
第一章 基础知识讲解

一、透 视

所谓“透视”，是通过透视平面来观察物体的形状。我们画静物素描，就要把三维空间的立体形体在二维平面上表现出来。画静物时，分析其透视规律，对形体做细致的研究、刻画，使观者对画纸上的平面图形产生明显的立体空间感。这种由立体到平面、又由平面到立体的转化，就是利用客观的透视规律来完成的。

透视的基本术语

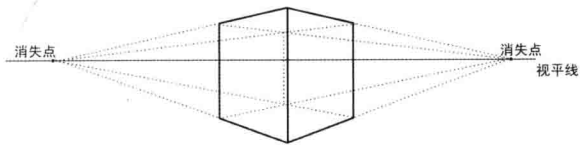
1. 视平线：与作画者眼睛平行的水平线。
2. 心点：就是画者眼睛正对着视平线上的一点。
3. 视点：即作画者眼睛所处的位置。
4. 视中线：就是视点与心点相连，也是与视平线成直角的线。
5. 消失点：就是与画面不平行的成角物体，在透视中伸远到视平线心点两旁逐渐消失的地方。
6. 透视图，凡是变动了的线称变线，不变的线称原线，要记住近大远小，近实远虚的规律。

平行透视图

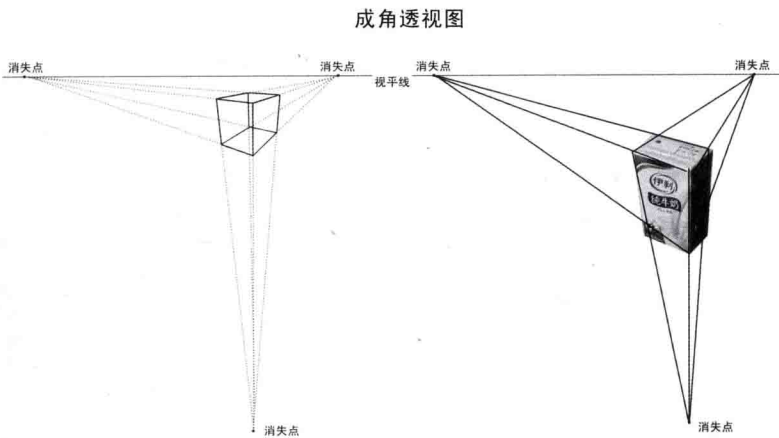
平行透视分析

当物体的一个面与我们的画面平行，所产生的透视叫做平行透视，也叫一点透视。与画面平行的面不发生透视变形，而顶面与侧面发生透视缩减，直角线不互相平行而消失到一点。

成角透视分析

如果要画的平行六面体是斜放着的，那么，只有四条竖线仍是上下垂直的，另外八条边线则分别向视点两旁的两个消失点集中。这种透视叫“成角透视”。

成角透视图

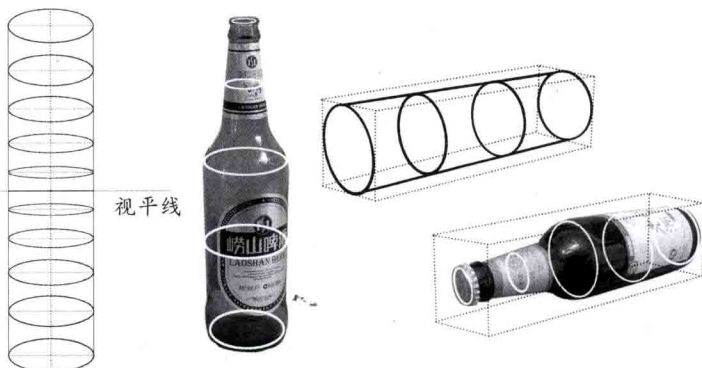
三点透视分析

俯视或者仰视一个斜放在我们面前的立方体，它的位置比视平线高或低，立方体的各个边缘线延长分别消失在三个点。

圆形透视分析

设定一条视平线，当圆形在视平线上向上或向下移动时，它的形状产生透视变化，变成各种椭圆形，当圆与视平线齐平时，圆形则变成一条直线。

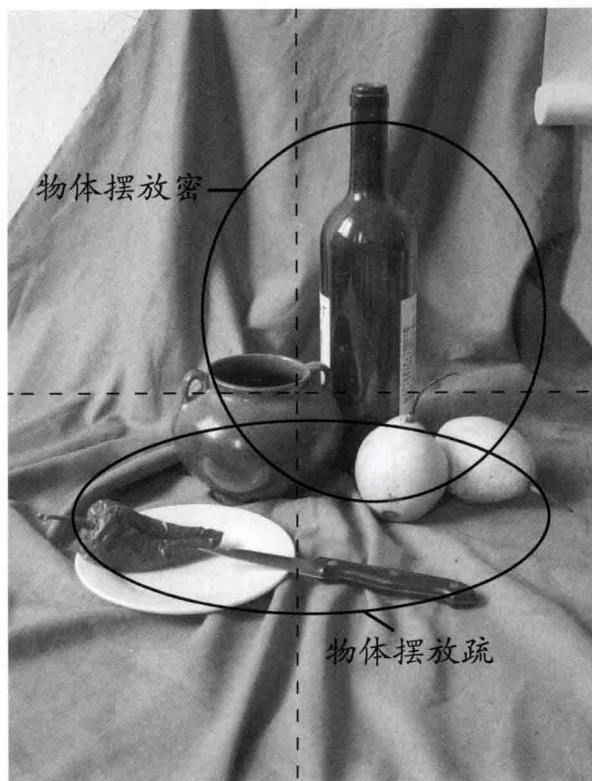
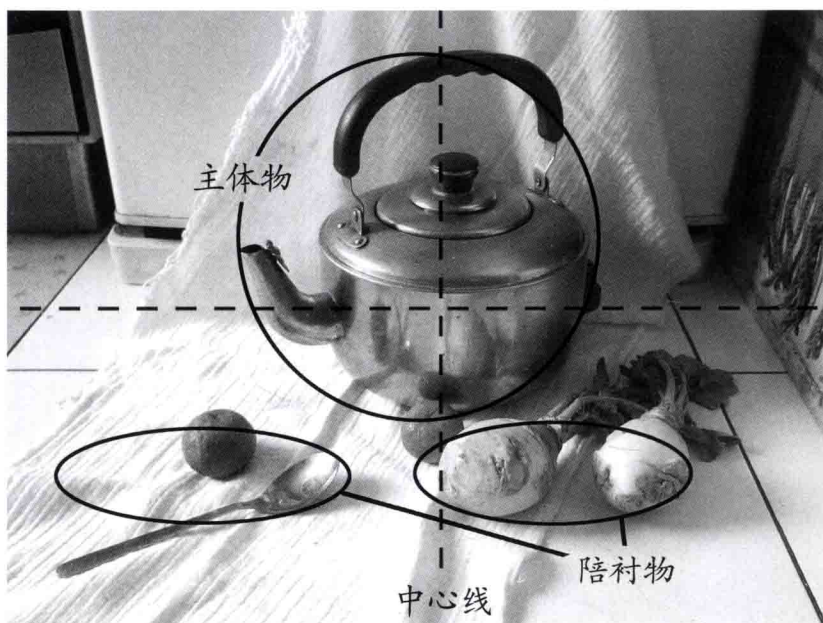
观察图理解圆形透视理论，把啤酒瓶看做圆柱体结构，分析从瓶口到瓶底的透视变化。把圆柱体歪倒放置，看图中虚线形成的长方体，结合成角透视和圆形透视规律，分析对比酒瓶和圆柱体的透视结构，分析观察它们之间的相通性。

圆形透视图

二、构图

构图就是所画物体在画面中的摆放位置,对一幅作品来说,一般称为章法或布局。一幅画的构图应突出主体、主次分明、疏密得当,同时还要把黑白布置和空间处理考虑进去,要使周围物体与主体呼应,要使画面均衡统一、有前有后、有主有次、有聚有散、重点突出,使画面看起来完整,具有形式美。

构图过小,显得画面很“空”。

构图过偏,显得画面重心不稳定。

构图过满,显得画面“不透气”。

构图常见的问题

初学者在写生时,常常会发生比例及构图错误。这是因为初学者的注意力都集中在物体上而忽视了画面的整体布局。

影响画面构图的几个因素:

- ①画面的平衡性,画面太靠边缘或左右比例失调使画面没有平衡感。
- ②画面的重心。主体形象在画面中位置太低,使重心下降,给人失重感,一般物体在画面中的摆放应是上紧下松,有稳重的效果。
- ③画面的适中性。主要是物体的比例问题,过大使画面显得臃肿,缺乏纵深空间感,太小显得画面小气,周围空间过大,主体不突出。

较好的构图,画面饱满而均衡。

第二章 范画练习 苹果的画法练习

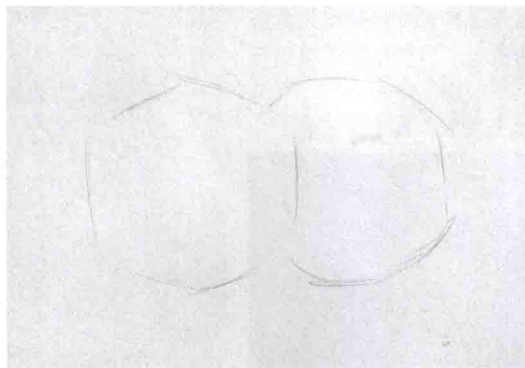

实物照片

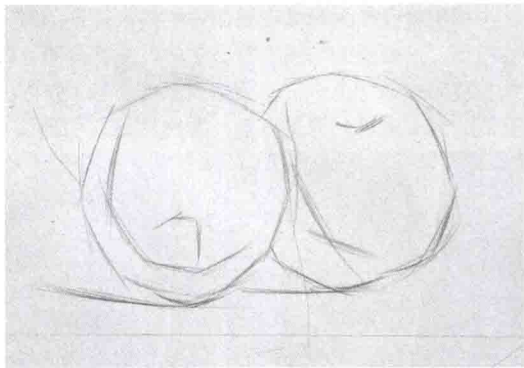
画法分析：

苹果是静物考试中最常见的一种水果之一，其外形基本接近一个球体。苹果为不规则的球状物体，表面平滑且略带高光。蒂窝的凹槽结构类似倒插入苹果内的圆锥体，苹果蒂可视为一根弯曲、细小的圆柱体。在刻画时注意两个苹果不同角度和光线下的结构变化。

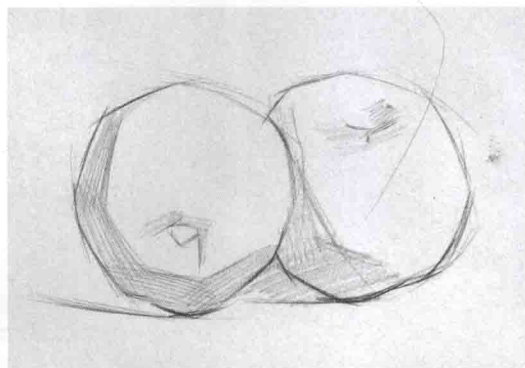
在平时可以多找些生活中具有圆球体形状的蔬果进行练习，试着归纳出每种蔬果结构的细部特征，分析、比较其不同点。

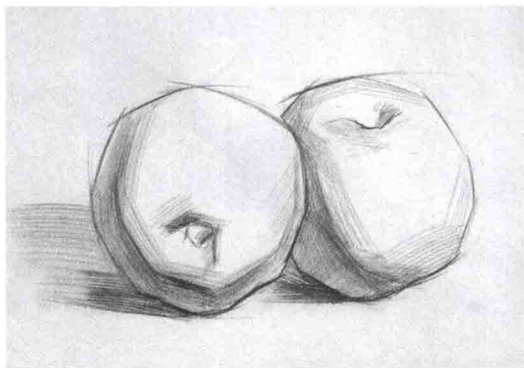
步骤一：用简洁的直线切出两个苹果的外形以及其在画面中合适的位置、大小，此步宁方勿圆。

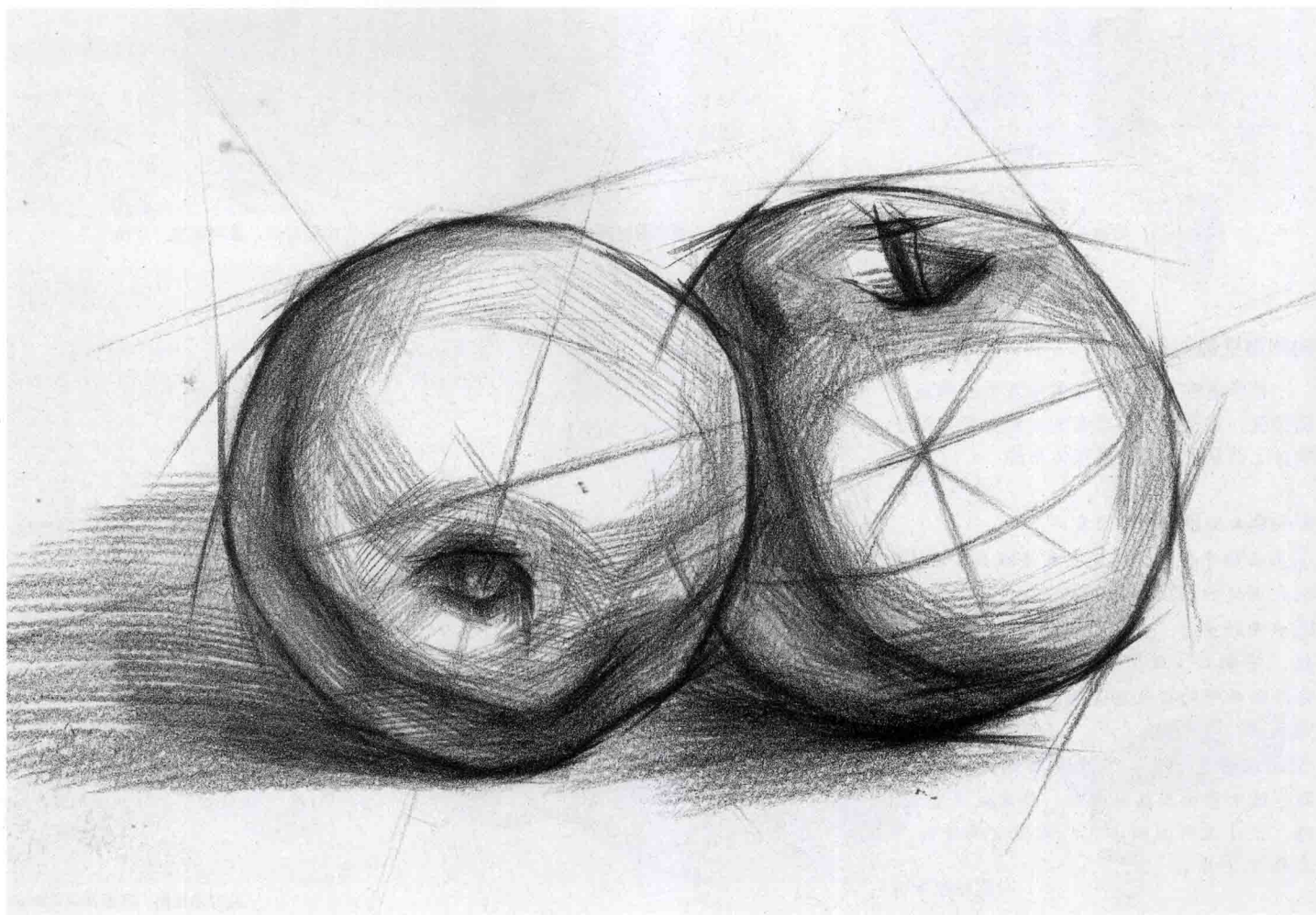
步骤二：画完整两个苹果的外形，找出苹果主要的转折线和凹槽处的转折。

步骤三：根据光线关系，找出苹果明暗交界线及投影位置。结合球体的结构，重点分析苹果的结构关系。

步骤四：找出底部透视，用较弱的线表现暗部及亮部位置的纵向往左右转折。用粗松的线丰富苹果转折位置。

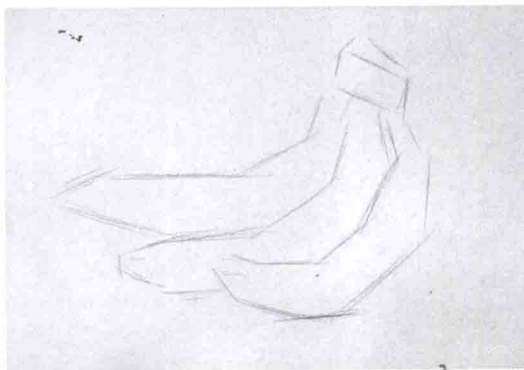
香蕉的画法练习

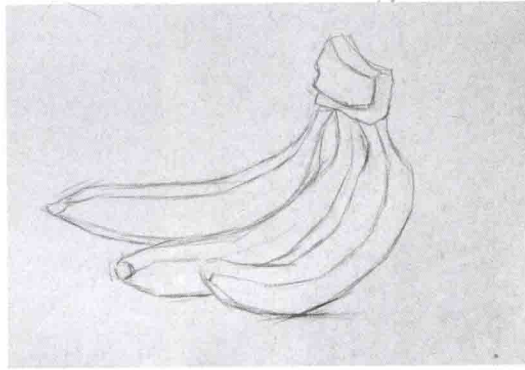
实物照片

画法分析：

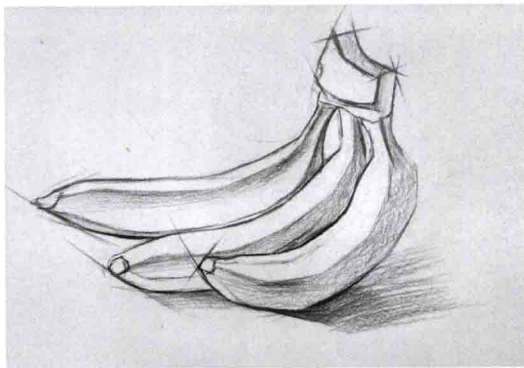
单个香蕉就像是个有曲度的六棱柱，但其不一定是标准六面，会有一些变化，但较容易区分面与面之间的结构关系。多个香蕉靠蒂部连接在一起，其把部和端部近似于长方体和棱台，在作画时要注意香蕉曲度的变化所造成的转折面的透视变化。

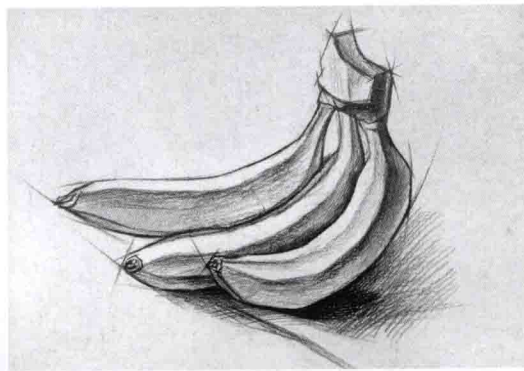
步骤一：用简洁的直线概括出香蕉基本形，注意比例及构图位置。

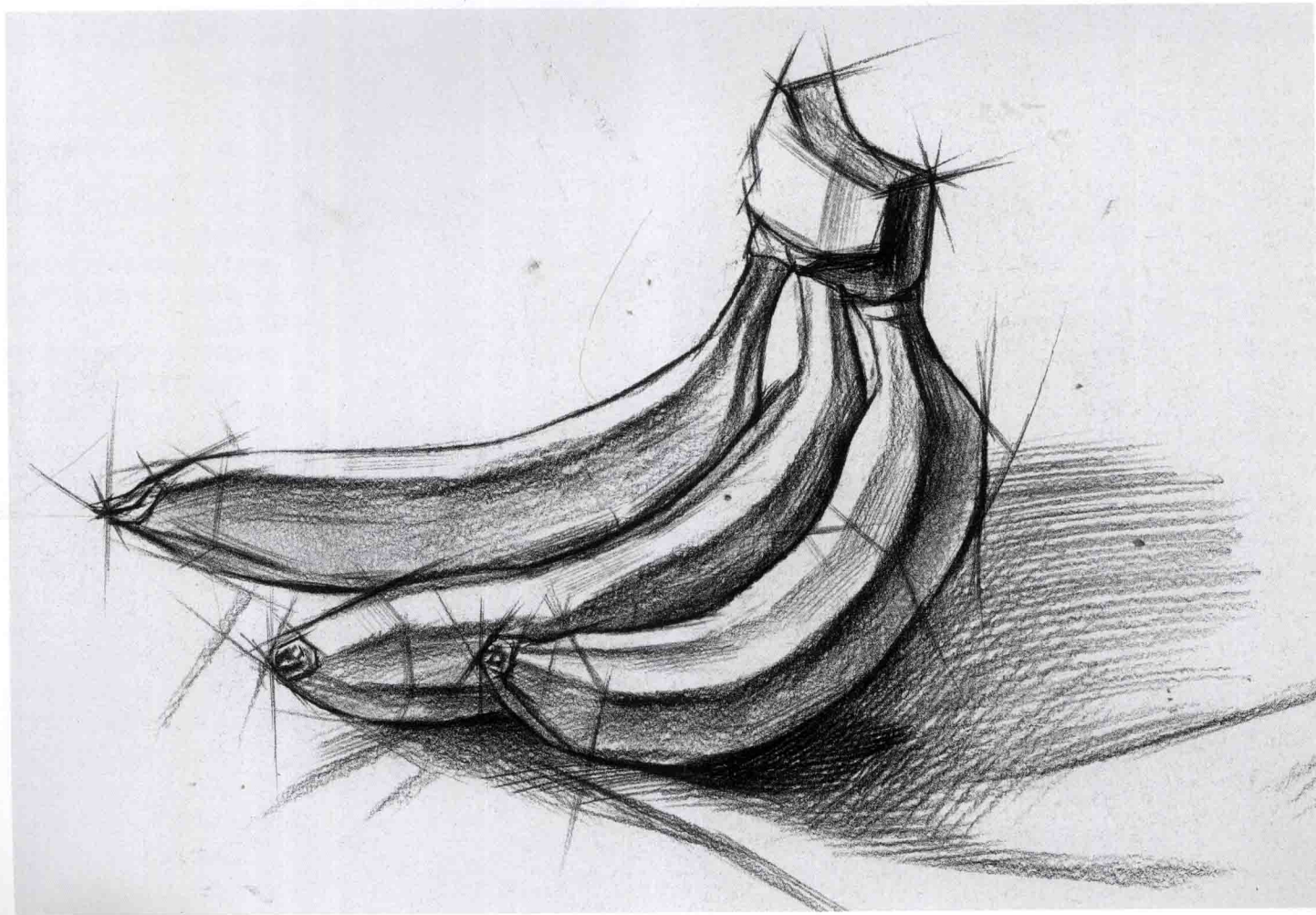
步骤二：具体明确外形，强化外部结构线和轮廓线，画出蒂部小细节，同时画出每个香蕉主要转折位置。

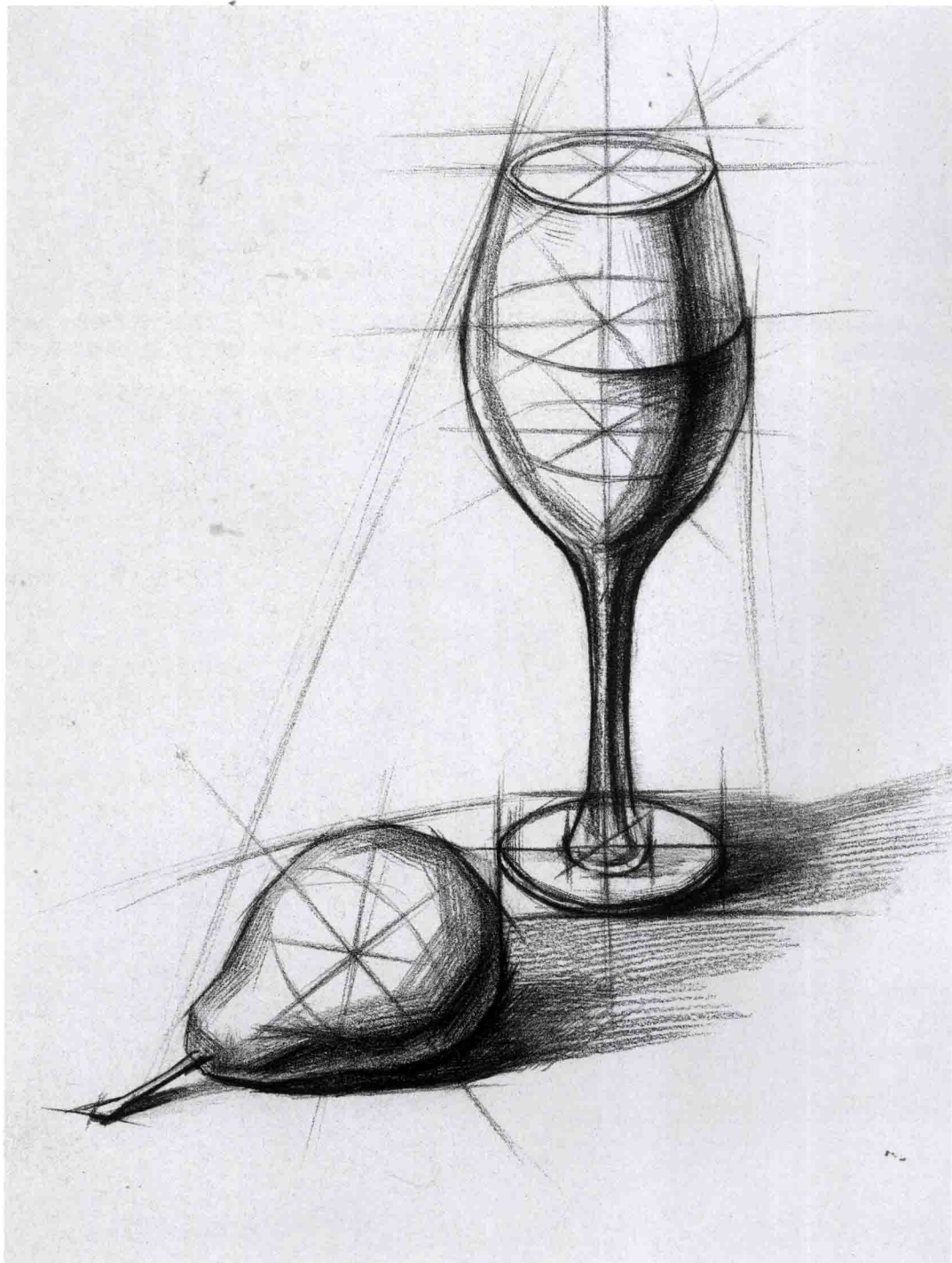
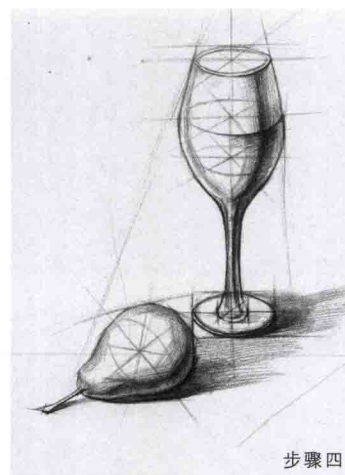
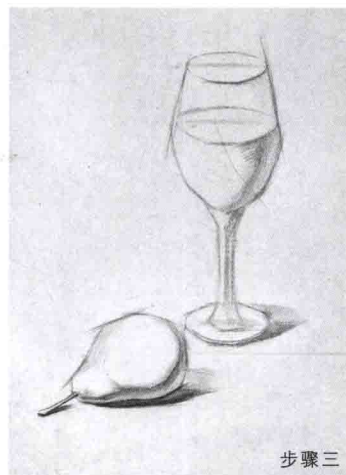
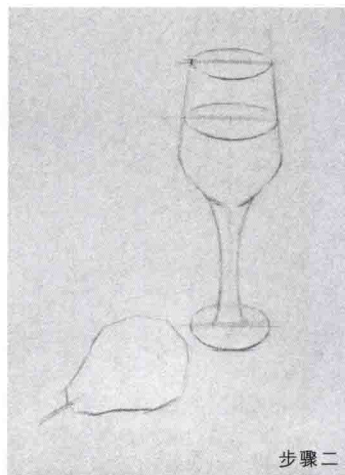
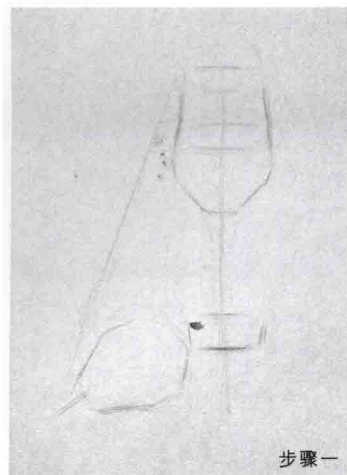
步骤三：根据光线来源，找出明暗交界线及投影位置并加强体现。

步骤四：加强对比关系，用立体的方式来表现一个立体的形态。加强前面香蕉的结构转折线，强化画面空间关系。

高脚玻璃杯的画法练习

作画步骤

步骤一：将两个物体置于画面中合适的位置，大小要合适。注意梨和杯子的前后关系。

步骤二：进一步确定形，明确物体比例和透视关系。

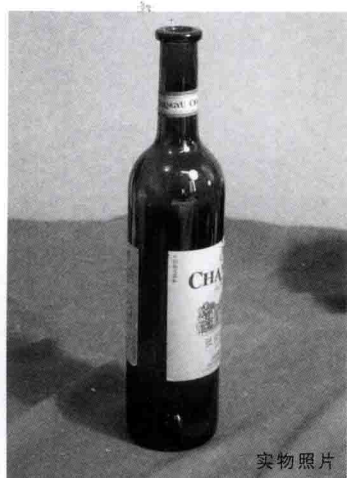
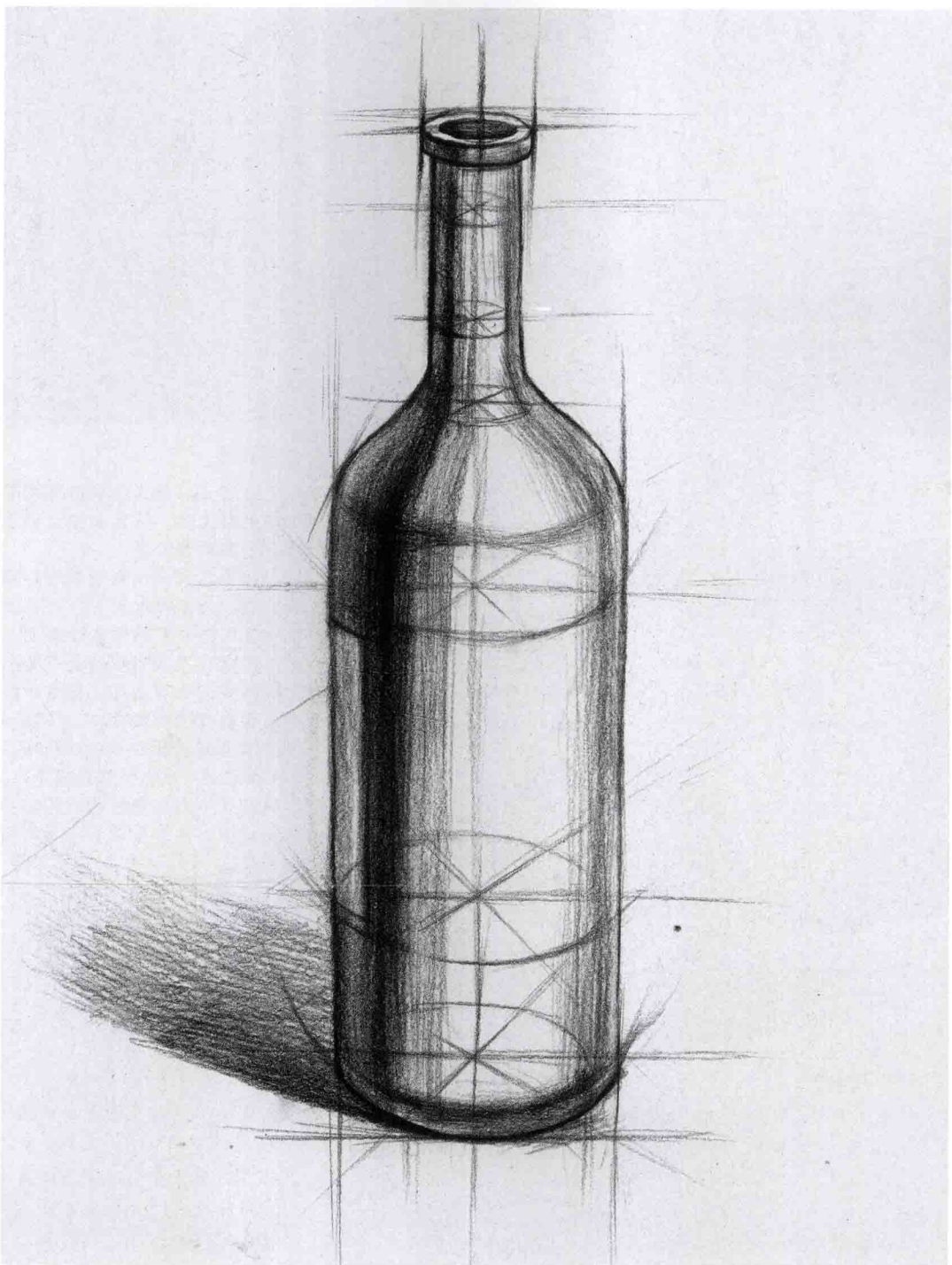
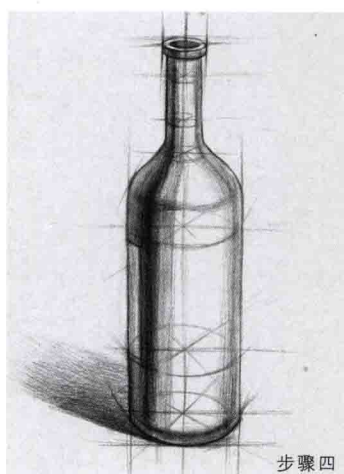
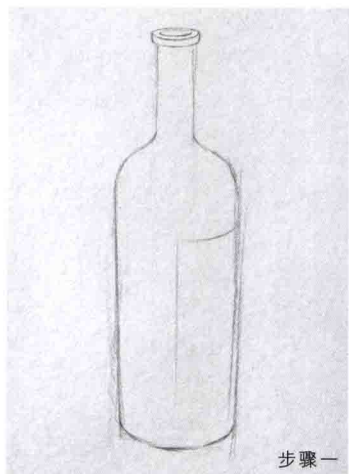
步骤三：对两物体的透视作出表示，进一步调整，使外形更加完整，空间感更强。

步骤四：找出两物体的明暗交界线，并强化这些线的强弱对比。注意杯底面的透视及重心线是否垂直。

画法分析：

高脚玻璃杯较为复杂，是由三大部分组合而成的：最上部半球体、中部的柱体和底部的扁柱体。起形时要注意各部分之间的比例和结合方式。针对玻璃杯的造型特征进行刻画。

玻璃酒瓶的画法练习

作画步骤

步骤一:将酒瓶置于画面中合适的位置,大小要合适。用轻线画出酒瓶的大轮廓。

步骤二:根据大轮廓深入寻找酒瓶的内轮廓线和结构线,将形体画得扎实一些。

步骤三:根据结构分析,圆面在啤酒瓶子的结构上占主导地位,运用圆面透视,明确瓶口、瓶颈、瓶身等各部分的结构。

步骤四:继续刻画细节部分,强化明暗交界线与大体块转折部位的结构线,增加画面的立体感。

画法分析:

酒瓶属对称形,因此结构相对简单。上面部分为一截较细的圆锥体,下面部分为一截较粗的圆柱体。在刻画时,结构上要注意瓶口细节形体的变化,酒瓶颈部两边的平滑度要一致,两边应对称。

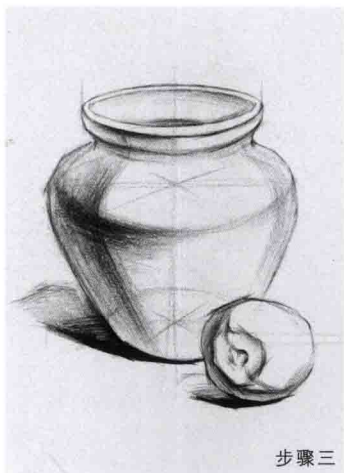
宽口陶罐的画法练习

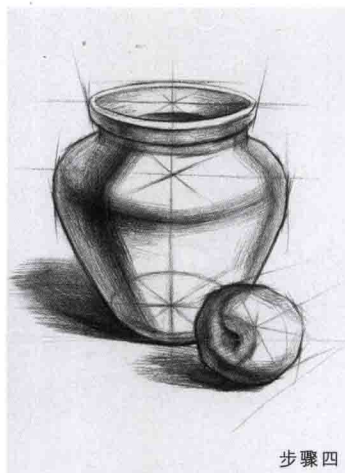
步骤一

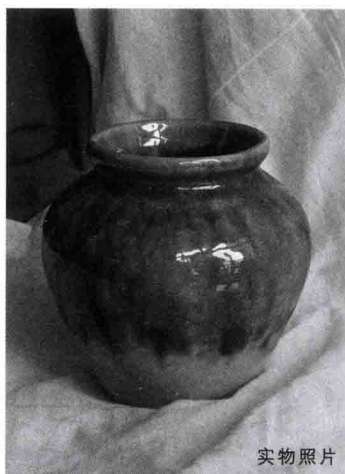
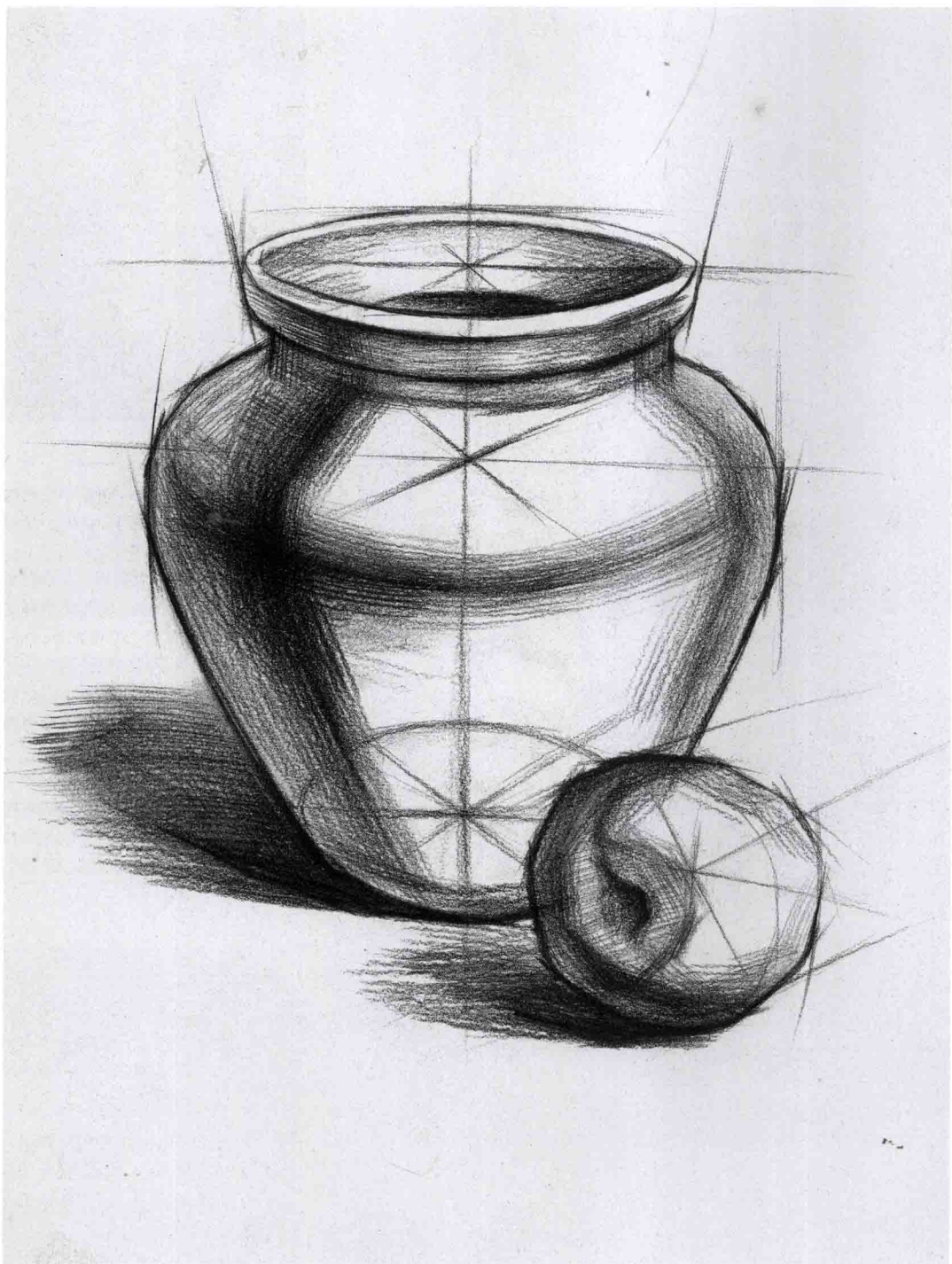
步骤二

步骤三

步骤四

实物照片

作画步骤

步骤一：用直线切出陶罐与苹果的基本形，注意长宽比例及两者间的前后关系。

步骤二：深入明确陶罐与苹果外形，注意形的对称，并画出明暗交界线与大的形体转折面。

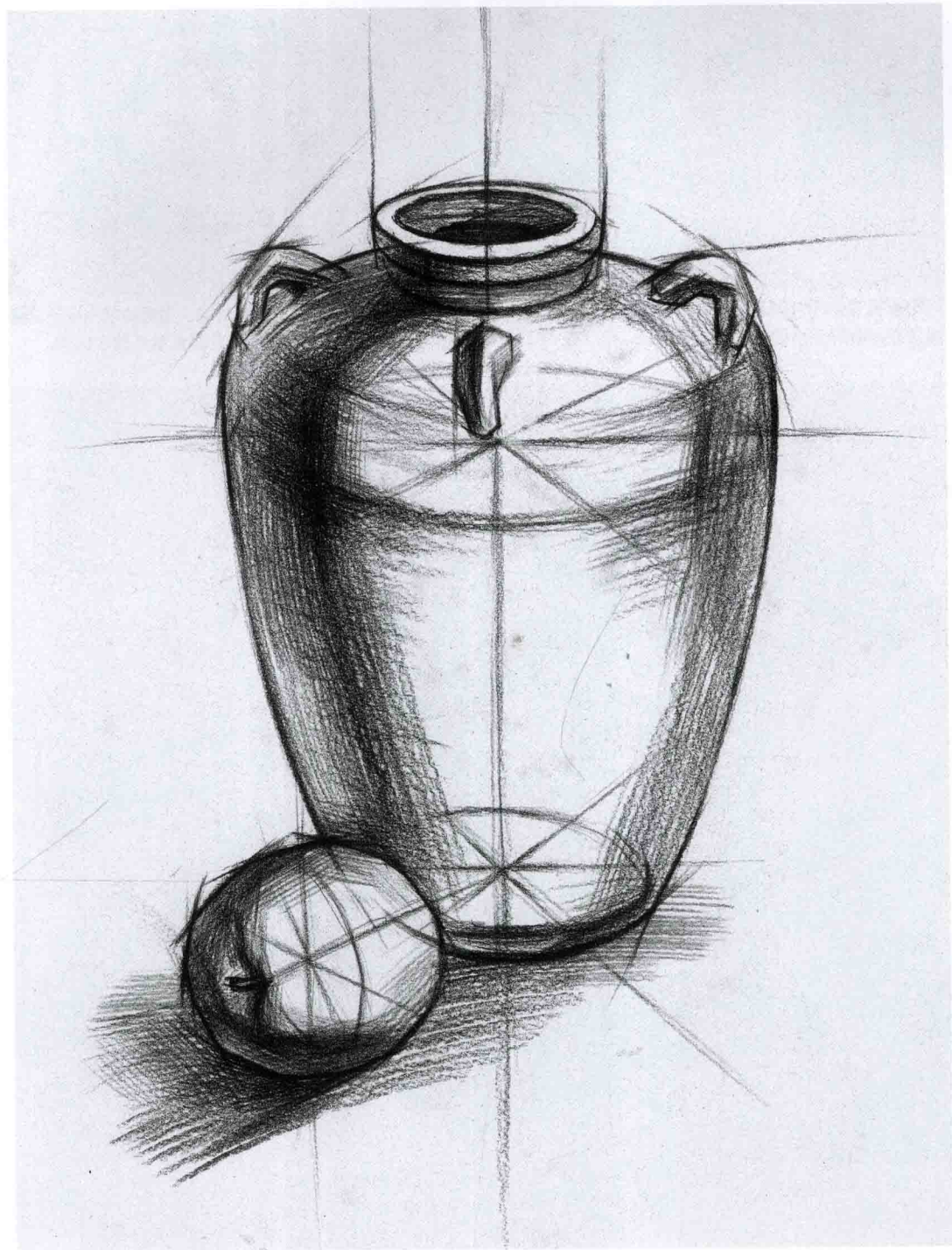
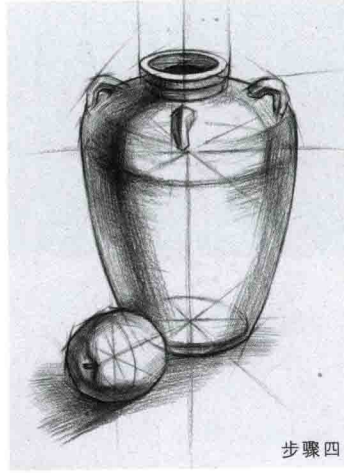
步骤三：加强明暗交界线和投影线条的强弱对比，准确表现罐口和罐底的椭圆弧度，注意运用圆面透视调整各部分的结构。

步骤四：找出亮部结构转折，准确表现不同部位结构线的虚实变化。适当刻画些调子，丰富画面效果。

画法分析：

陶罐是最常见的静物道具之一，一些范画中的陶罐罐口较宽、颈短、罐身鼓起。表现时重点注意罐口透视的准确体现以及罐身鼓腹位置和外形特点。

黑陶罐的画法练习

作画步骤

步骤一：先找出上、下、左、右四个点，定出陶罐的位置，再画出边上较小的苹果。明确大轮廓，注意陶罐上的小柄的位置与透视变化。

步骤二：把握好陶罐两条边的弧度，根据中线来明确陶罐的形体。明确光源，找出明暗交界线与投影。

步骤三：切出各部位体面变化，注意鼓腹外转折结构的表达以及口部椭圆层次的表现。运用前实后虚的方法拉开陶罐与苹果的前后空间关系。

步骤四：根据光影的变化，画出罐口内和口沿内的阴影，注意要和物体本身的投影相对应。加强边缘线，强化整体空间感。

画法分析：

此陶罐的结构是较复杂的，从外形上来说，陶罐更像是锥体与圆柱体的结合。陶罐上的手柄是具有一定装饰性的部件，也是表现陶罐特征的重要细节部位，手柄是以细且弯曲的柱体组成，刻画时可用方形透视来刻画与调整。

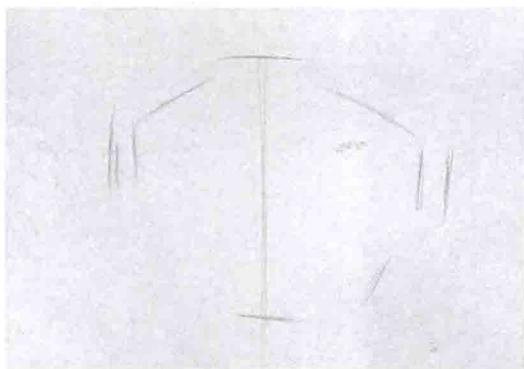
沙锅的画法练习

实物照片

画法分析：

先了解沙锅的基本构成，运用简单形体组合来分析沙锅的形体。在刻画时应应用直线打形，因为直线更具方向性和概括性。注意锅盖与锅体的透视关系。

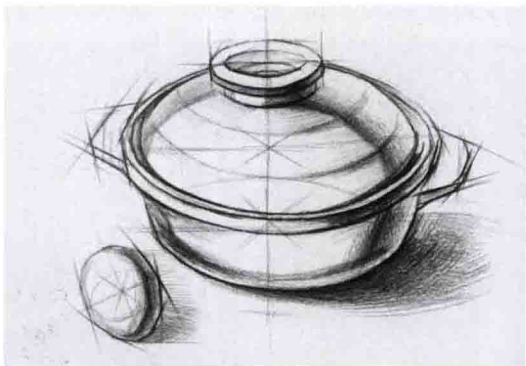
步骤一：从静物的摆放来看，画面的重心应该偏左一点。定出各物体的位置，确定大形。

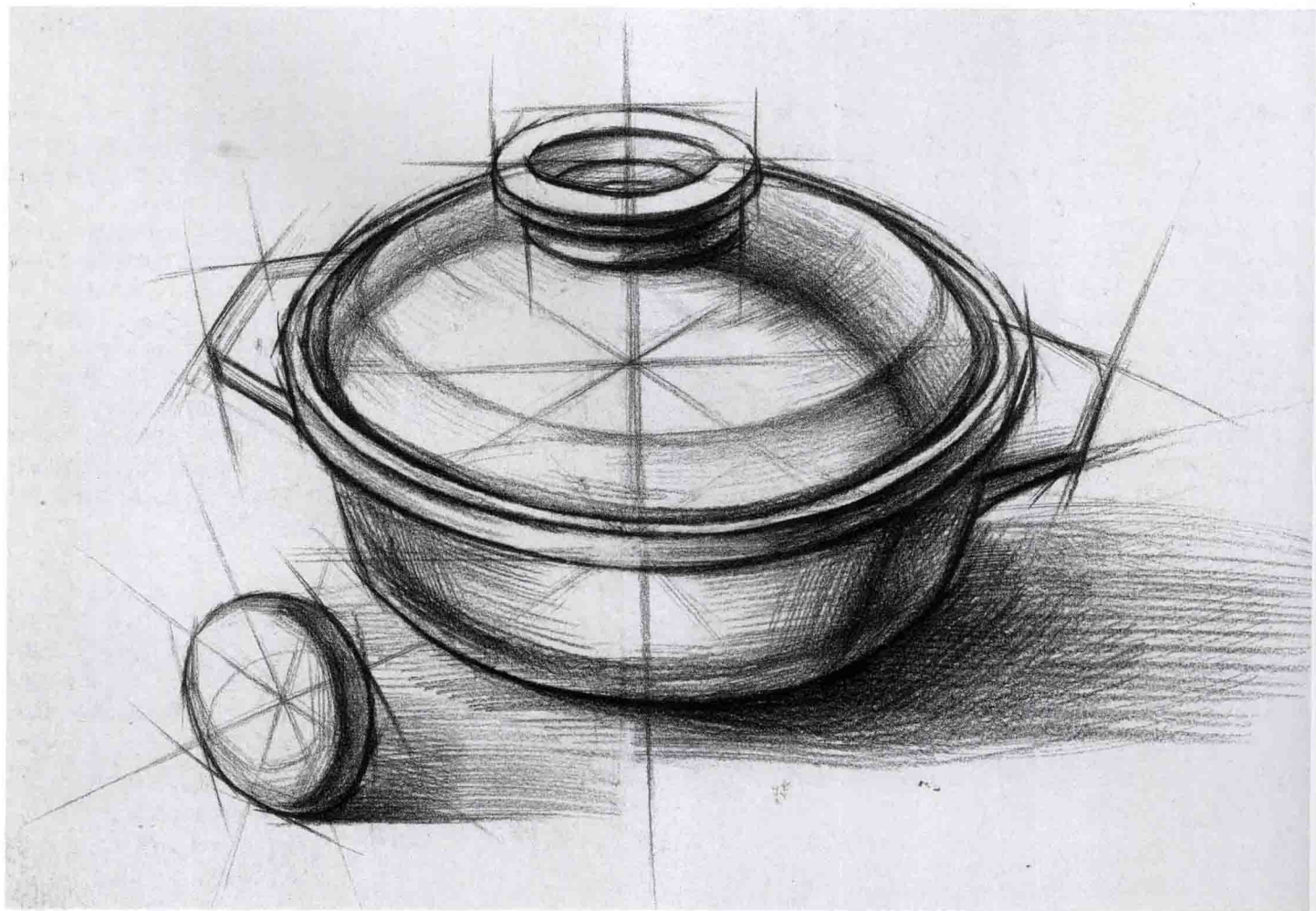
步骤二：对比，完善形体关系的塑造，进一步找出明暗交界线的位置。

步骤三：根据形体的转折，分析并画出结构大的转折线，把握空间上的虚实、主次关系。

步骤四：加强画面的明暗对比，这里的明暗调子只是跟随结构的附属体，其主要目的是能更好理解结构。

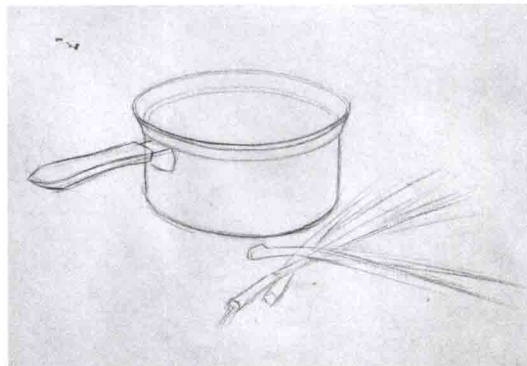
不锈钢锅的画法练习

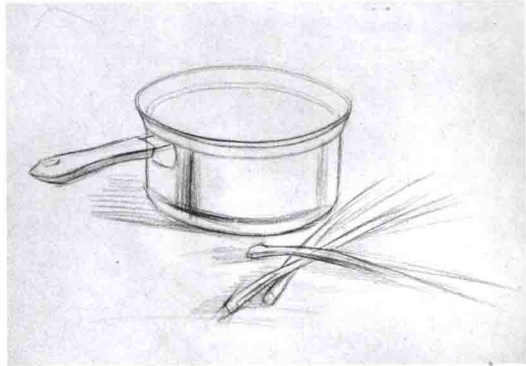
实物照片

画法分析：

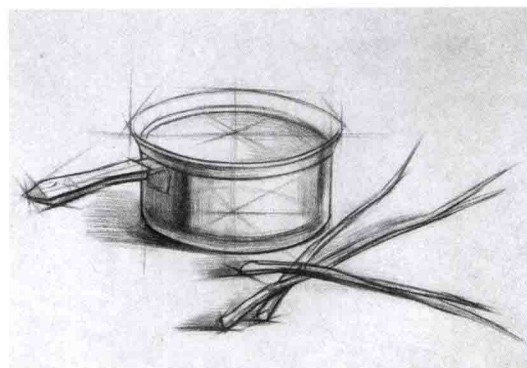
不锈钢锅是以圆柱形为基本结构的，主要由锅体、锅把部分组成，要交代清楚两者之间的穿插，锅口的形可理解成两个环状物体堆叠。并注意各部分细部结构的衔接和归纳。

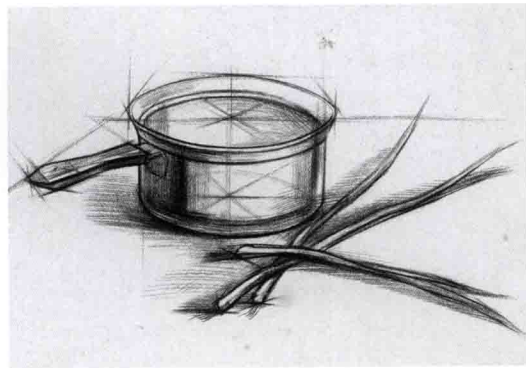
步骤一：先确定不锈钢锅与蒜苗在画面中的位置，抓住物体不同形态的外形特征，画出大轮廓。

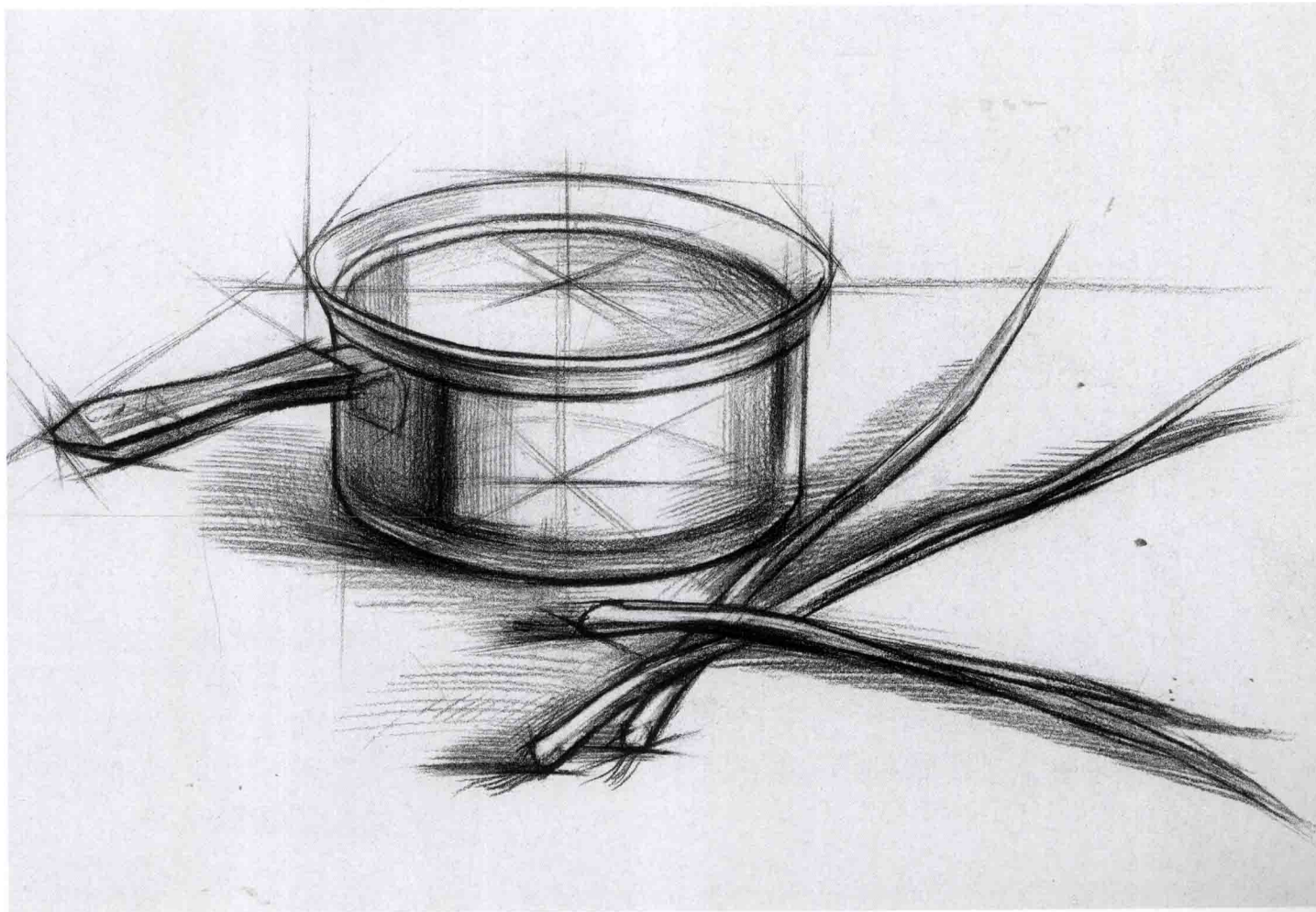
步骤二：进一步抓准不锈钢锅的造型结构，找出明暗交界线的位置。注意区分并用线拉开画面的前后、主次关系。

步骤三：仔细找出不锈钢锅的结构转折，明确结构，并用淡线强化形体转折面，注意把握准锅体的圆面透视。

步骤四：通过结构的塑造以及调子的呼应，调整不锈钢锅的结构和立体感。

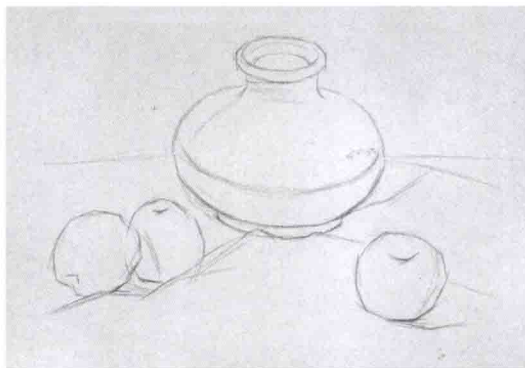
陶罐与梨的组合练习

实物照片

画法分析：

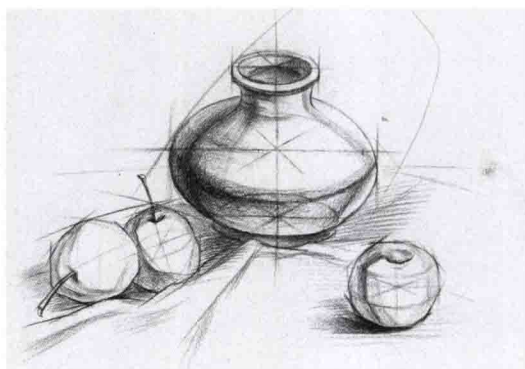
如果忽略陶罐的口沿，我们会发现圆鼓的罐身很接近球体。可以利用竖向线来分析陶罐鼓起的结构关系，利用横向线来分析陶罐本身的结构走向，这样对于理解和塑造陶罐球体体积就很容易了。

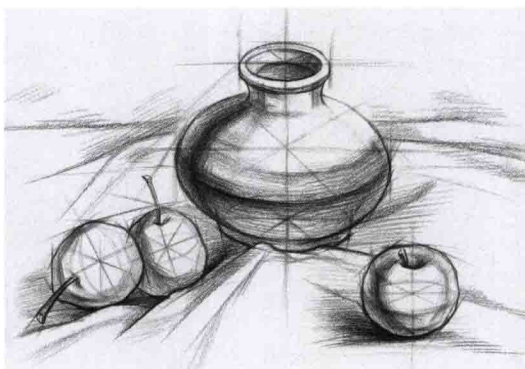
步骤一：用长直线画出物体的构图位置，接着画出物体的大形，有意识地将各个水果的形逐步表现出来。

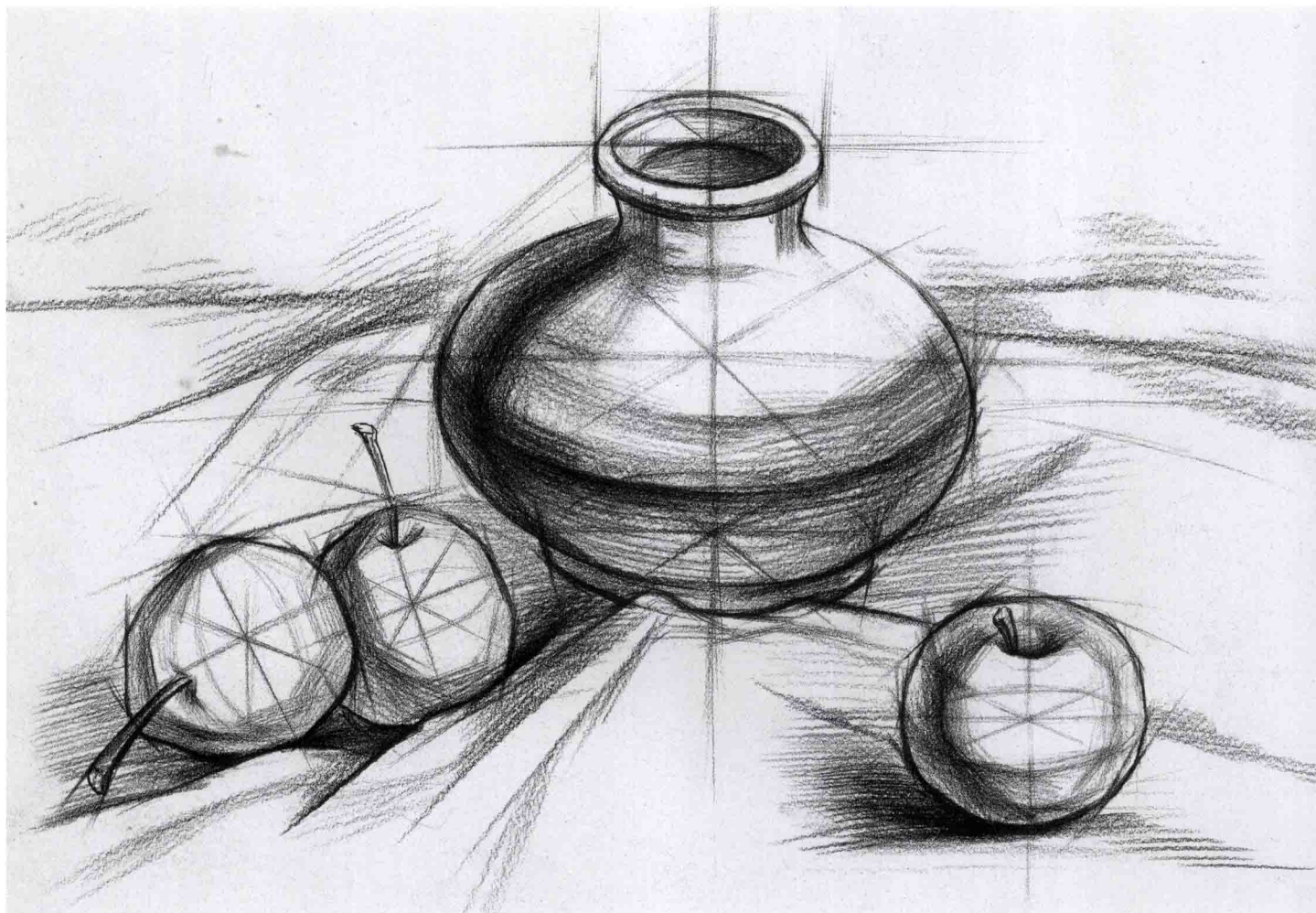
步骤二：继续深入刻画水果和陶罐，注意分析它们之间的空间关系，线条的轻重会因前后的空间而有虚有实。

步骤三：找出各个静物的结构线，画出衬布大的走向，注意静物之间的关系。

步骤四：加强线条的虚实、粗细变化，衬布只是起到衬托和连贯画面的作用，注意不要画得太多。

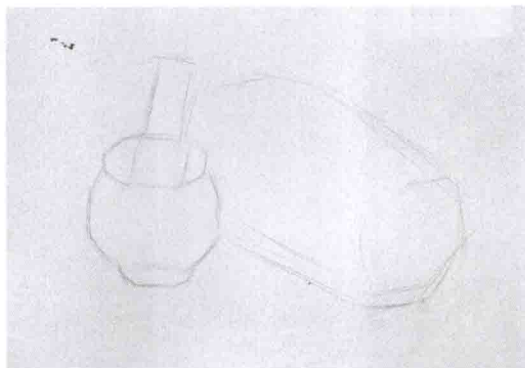
陶罐与白菜的组合练习

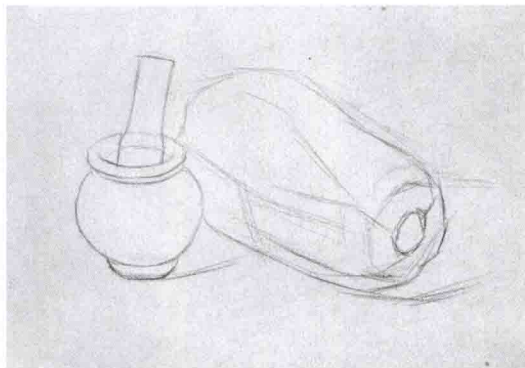
实物照片

画法分析：

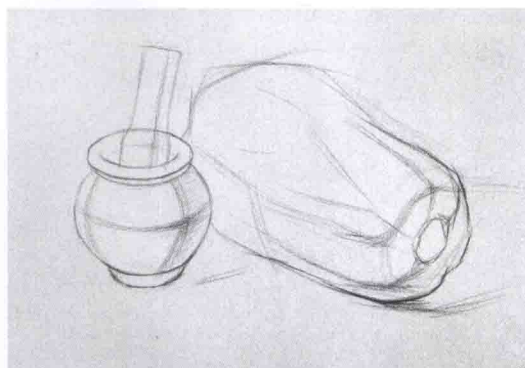
大白菜的外形虽然不是很规则，但从整体上还是可以将它归纳成一个横卧的圆柱体。头尾有局部的变化，尾部近似于半球形，菜根部以一扁平的圆柱来理解。刻画时注意抓大的体积，概括部分细小的菜叶结构，避免画面琐碎。小罐子在刻画时注意木棒与罐口的穿插关系。

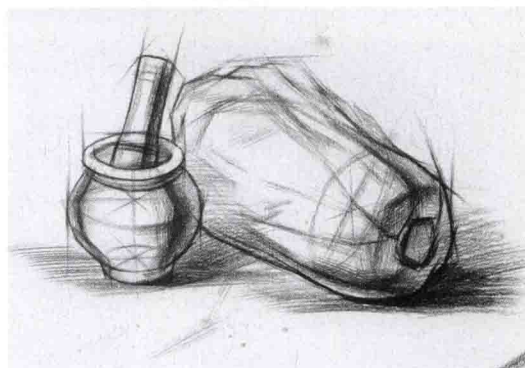
步骤一：用直线概括白菜与小罐子的基本形，同时标出主要菜叶及菜根的位置。

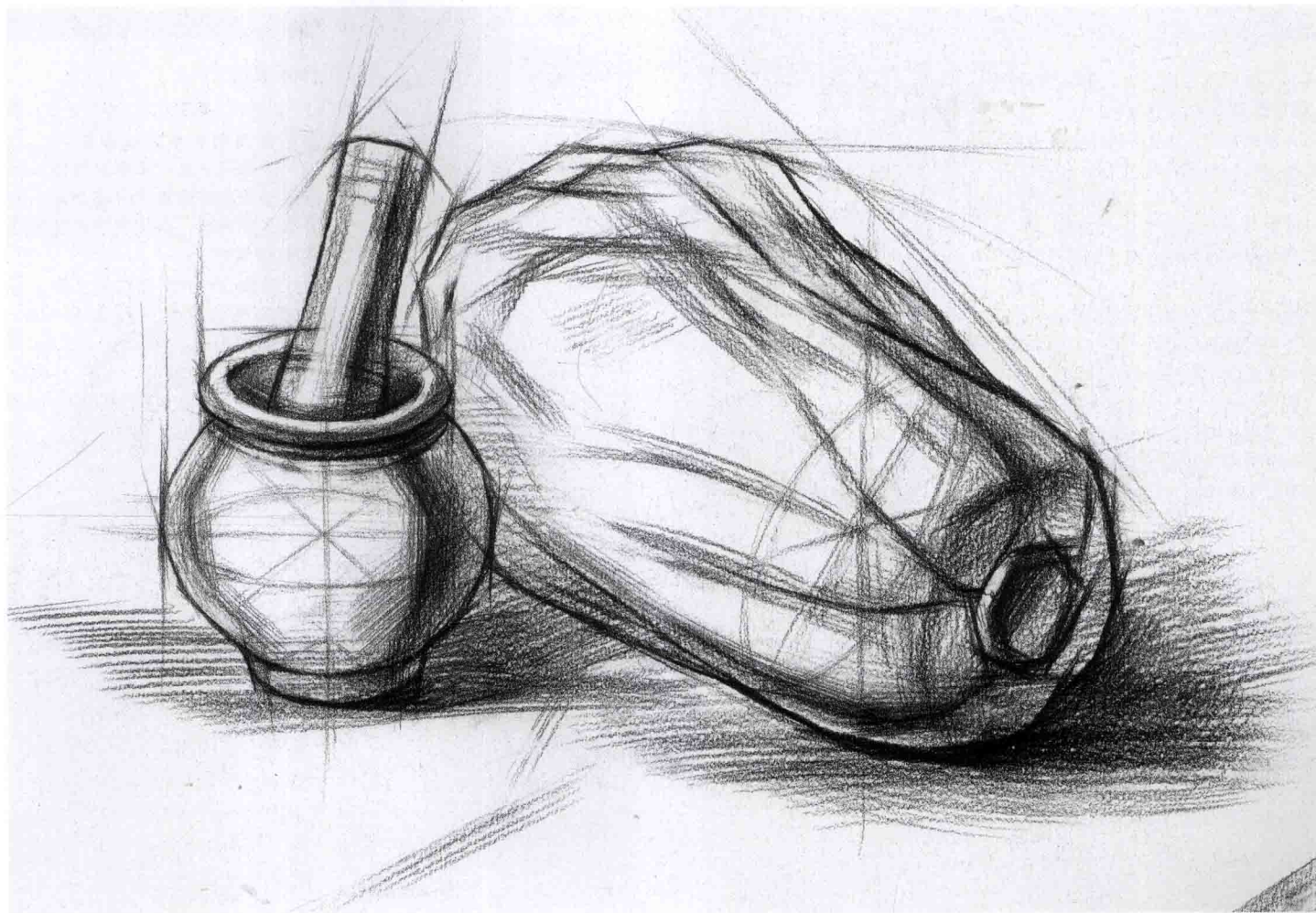
步骤二：继续深入表现外形，找出大的体积关系，分清菜叶和菜帮部分。小罐子部分注意形体的对称。

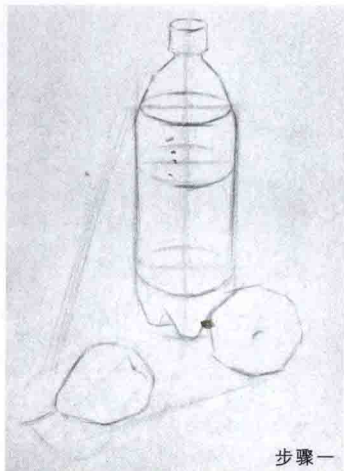
步骤三：找出明暗交界线和投影位置，并用粗浓的线条强调亮部和暗部的基本转折线。

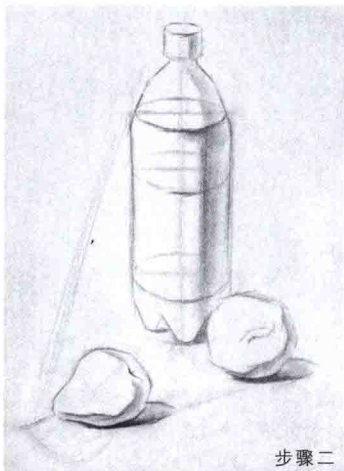
步骤四：刻画出白菜头尾部两处椭圆透视关系。丰富细节，调整并加强结构线，用调子适当表现暗部效果。

可乐瓶与水果的组合练习

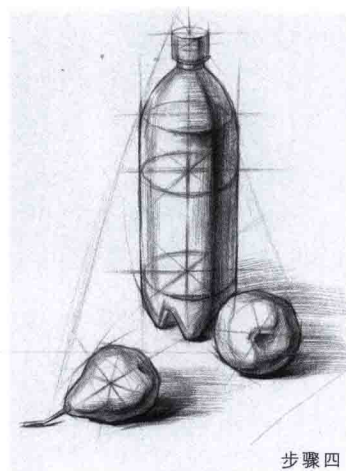
步骤一

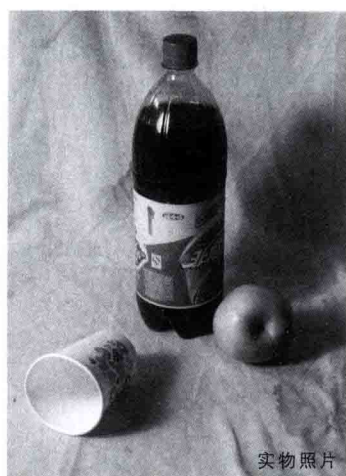
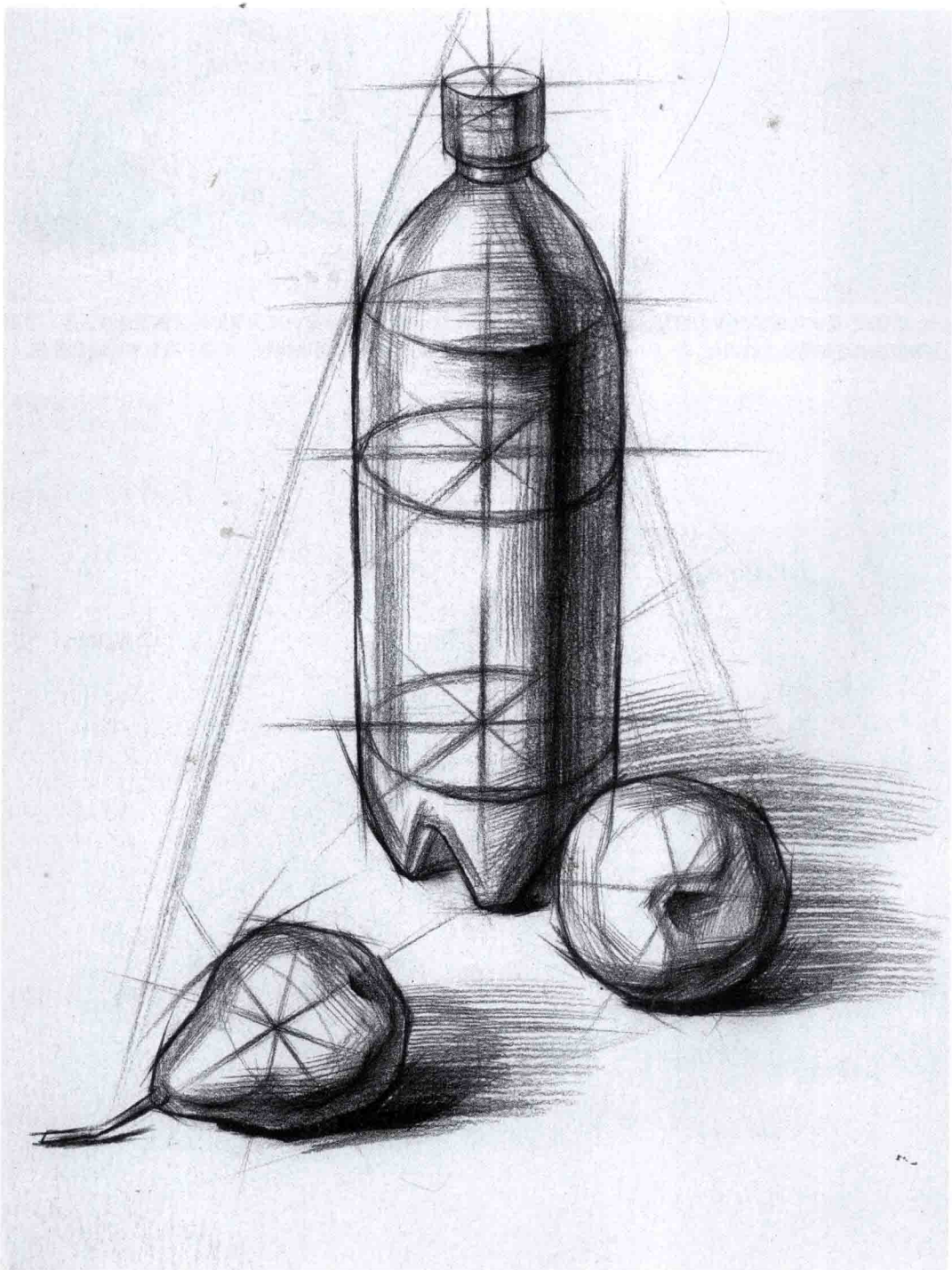
步骤二

步骤三

步骤四

实物照片

作画步骤

步骤一:确定高度、宽度比例,画出可乐瓶与水果的轮廓线。

步骤二:进一步修改形体,可乐瓶涉及的圆面较多,多对比,多分析,多观察,力求将可乐瓶的结构梳理清楚。

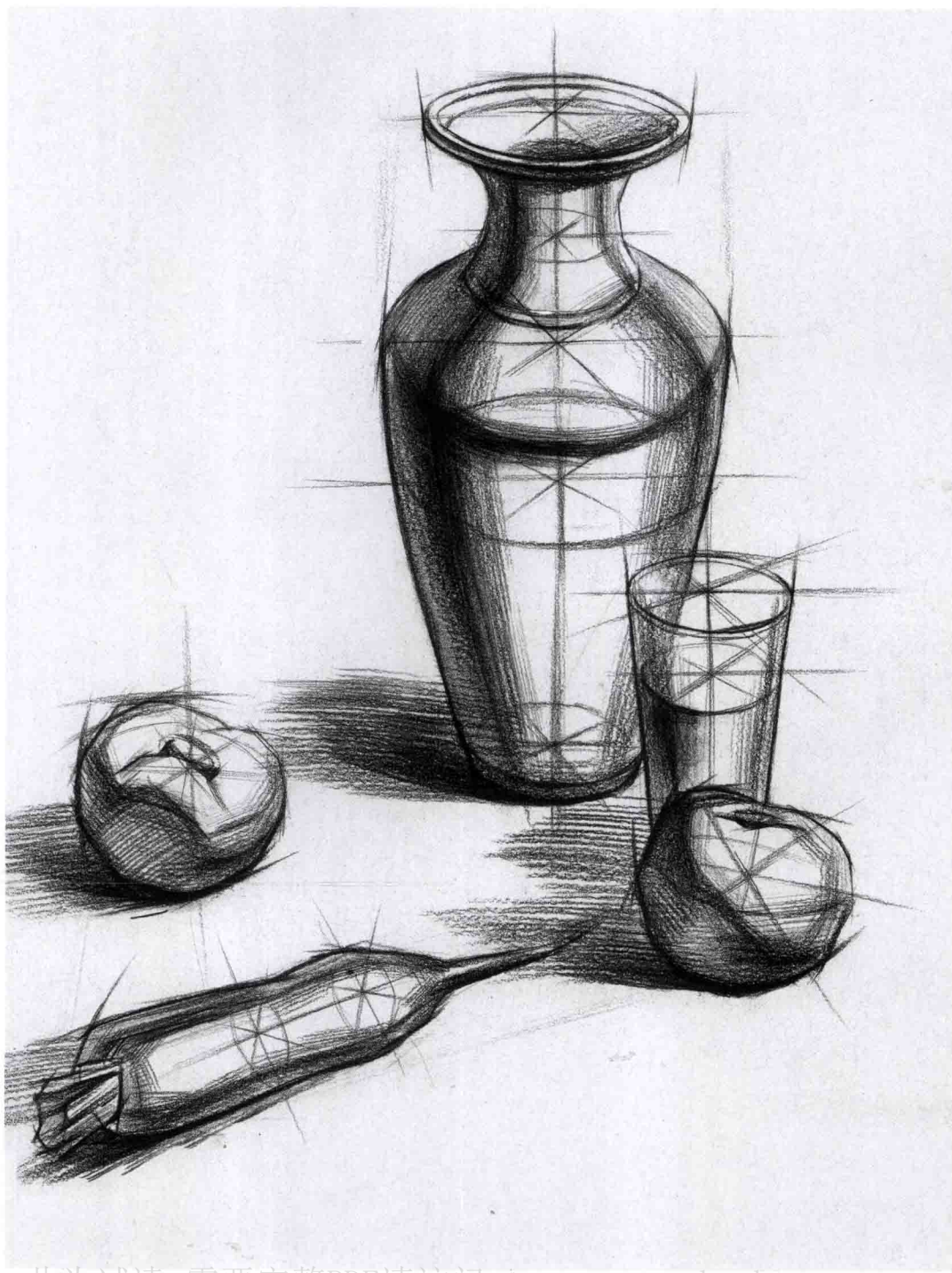
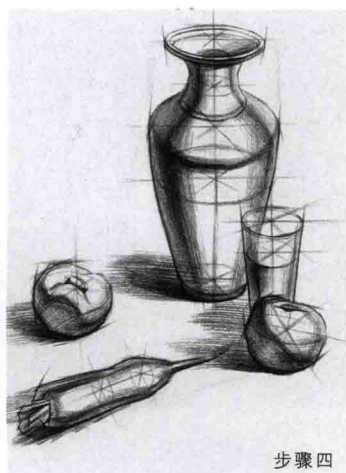
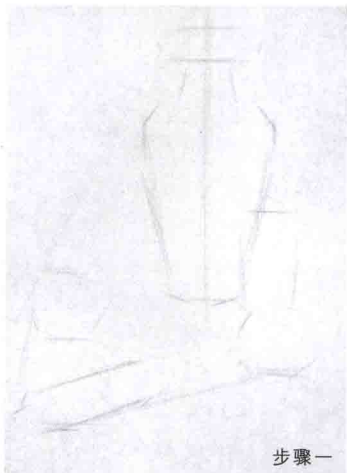
步骤三:分析画面的光影,可乐瓶的明暗交界线略靠边一些,且跟随结构在瓶身上起伏,依附于结构来表现形体。

步骤四:继续刻画细节部分,强化明暗交界线和调子,完成画面。

画法分析:

作品中运用了竖构图,延伸了空间,加强了画面的纵深感。在竖构图结构中,要注意控制好各物体的高低位置及相互间的比例关系,运用不同强弱的线准确体现物体的形体透视和前后关系。在刻画时应注意瓶底的结构转折变化,瓶口、瓶身、瓶底的圆面中心始终要保持在同一条中心线上。

陶罐与蔬菜的组合练习

作画步骤

步骤一：根据静物的摆放位置，选择合适的构图方式。观察物体的前后关系，确定物体的高宽比例，画出物体的大形。

步骤二：反复将画面中的各个形体进行对比，继续完善各个物体的基本形。

步骤三：找出物体上的主要结构转折，通过研究空间的透视关系，观察、分析，并画出物体的结构线。根据光源的照射，画出交界线与投影。

步骤四：加强关键部位的视觉效果，调整物体间的前后空间关系，充实内部块面、结构。尽量增强线条造型的表现力。

画法分析：

这是一组以陶罐为主体物的静物小组合，主要表现陶罐的造型结构特征。刻画时要注意陶罐的罐口、罐颈、罐身结构及以外的空间位置，用线应根据前后、主次关系，轻重有所不同。