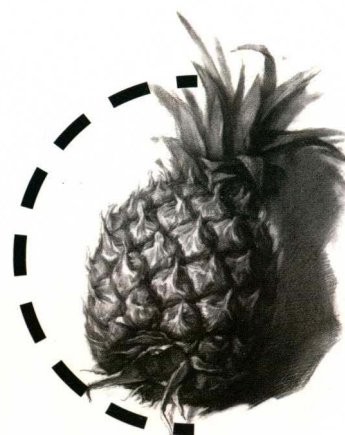
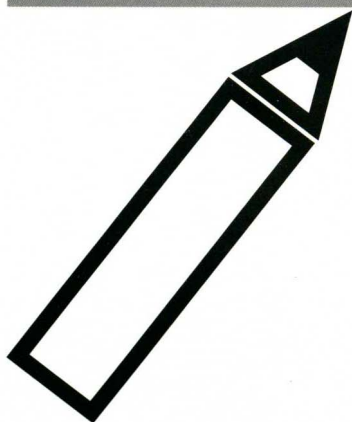
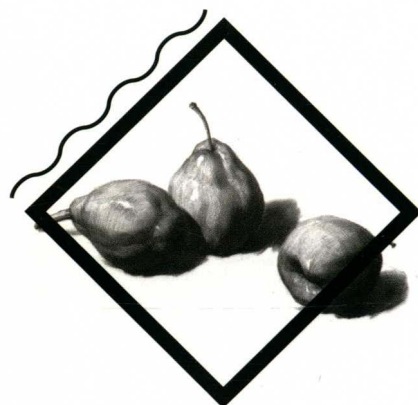
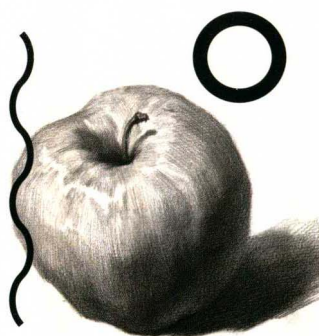
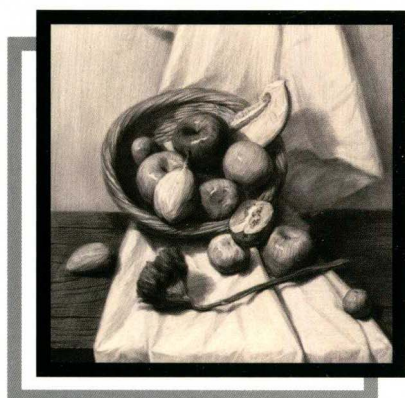

STEPPING STONE

敲门砖 · 画画那些事儿

美术培训班专用教材

素描静物

画画

SKETCH

李家友 · 主编

重庆出版集团 重庆出版社

那些事儿

HUA HUA NA XIE SHI ER

图书在版编目(CIP)数据

素描静物/李家友主编. —重庆: 重庆出版社, 2015.1
(画画那些事儿)
ISBN 978-7-229-09381-5

I. ①素… II. ①李… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第014459号

画画那些事儿——素描静物

HUAHUA NAXIESHIER——SUMIAO JINGWU

李家友 主编

出 版 人: 罗小卫
本书策划: 李家友 邹 颇 郑文武 刘 颖
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 刘 颖
责任校对: 李小君

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码: 400061 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-61520646
全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3.5
2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷
ISBN 978-7-229-09381-5
定价: 22.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520078

版权所有 侵权必究

CONTENTS

02

PART ONE

基础知识讲解

01 素描静物的概念 02

02 360° 全面解读 02

04

PART TWO

单体结构静物

01 水果类 04

02 蔬菜类 16

03 器皿类 22

34

PART THREE

素描静物组合

01 优秀素描静物7大要素 34

02 素描静物组合分析 35

03 范画欣赏 40

CONTENTS

02

PART ONE

基础知识讲解

01 素描静物的概念 02

02 360° 全面解读 02

04

PART TWO

单体结构静物

01 水果类 04

02 蔬菜类 16

03 器皿类 22

34

PART THREE

素描静物组合

01 优秀素描静物7大要素 34

02 素描静物组合分析 35

03 范画欣赏 40

PART ONE 基础知识讲解

01 素描静物的概念

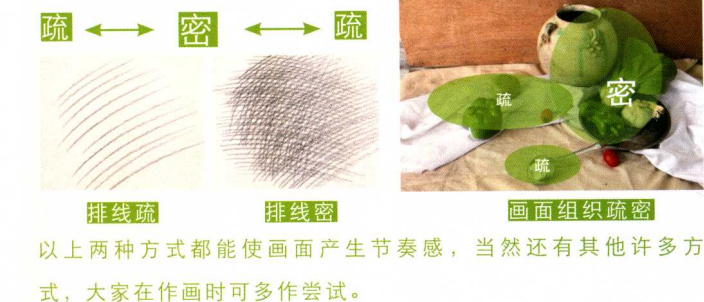
素描静物是绘画学习过程中最常见也是最基本的科目。它主要梳理学生对物象的认识、观察、描绘及叙述的一个过程，也就是我们常说的塑造画面关系与氛围。素描静物的学习是打开绘画大门的钥匙，也为多种绘画方式做好铺垫，此科目的学习及领悟程度会直接影响到整个绘画学习的进展，所以必须打下坚实的基础。素描写生是石膏几何形体写生的延展和发展，它主要训练我们的组织能力和造型能力。

02 360° 全面解读

① **造型**：塑造物体特有的形象。“造型艺术”占有一定空间，构成有美感的形象，是人通过视觉来欣赏艺术。

② **节奏**：艺术作品借助艺术手段，把握表现对象的运动形态，显示出力度、速度、对比因素的有规律的重复交替现象。作品中运用线、形、色、轮廓等在画面中反复呼应和对比，以及构图安排的形象的动态显示其节奏。

③ **基本形**：画面中基本形有“正”和“负”之分，在构成中亦可互相转化，基本形相遇时，又可以产生分离、接触、联合、重复、透叠、减缺、差叠等几种关系。

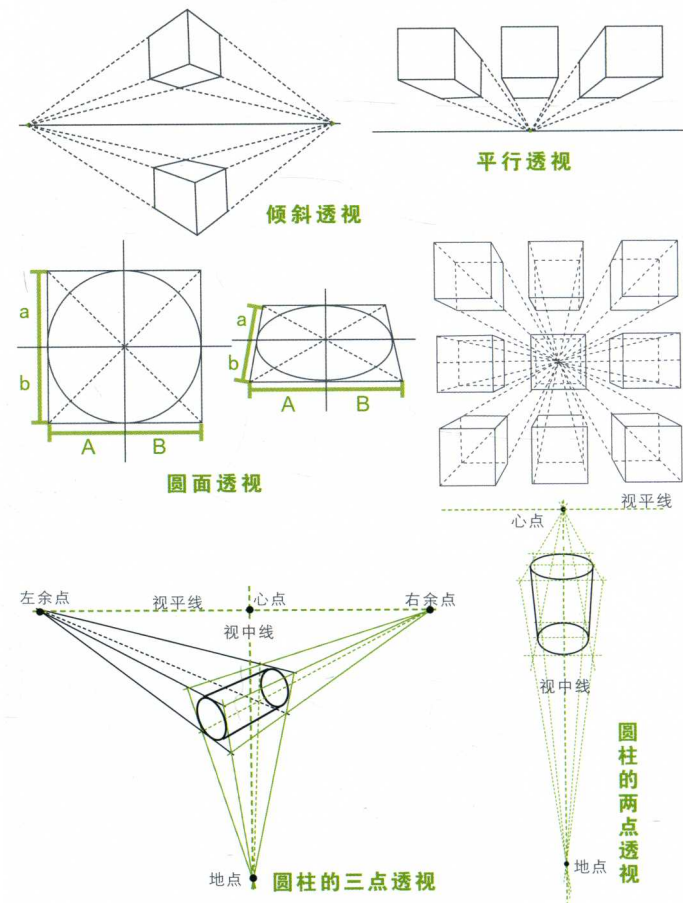

④ **空间**：形体的补充因素，围绕形体或物体存在的周围氛围，其像形体一样由光线来定义。

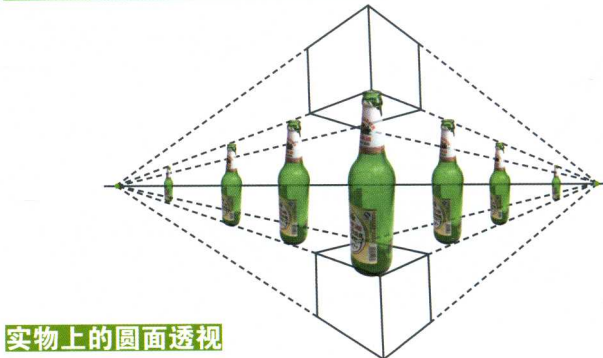

⑤ **透视**：透视是由于物体之间或同一物体间的不同部分之间所处的空间位置远近不同引起的视觉变化现象。我们通过立方体、圆柱体、球体来观察分析，从而来理解透视变化规律。

常见透视原理

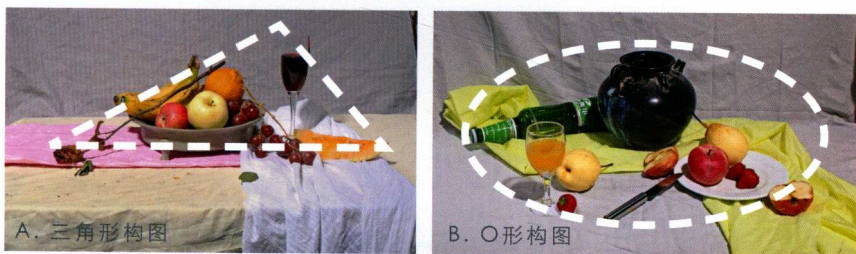
啤酒瓶在不同位置下的透视变化

实物上的圆面透视

⑥ **构图**：构图是一幅画面的骨架，关系着画面整体形式感和画面整体和谐的节奏的表现，影响构图的因素有：线条、形状、明暗、质感、色彩、画面样式等。

A. 三角形构图

B. O形构图

C. O形构图

D. S形构图

E. C形构图

A. **三角形构图**：最常见的构图形式，此构图可使得画面稳定、主题突出、层次分明、富有变化。

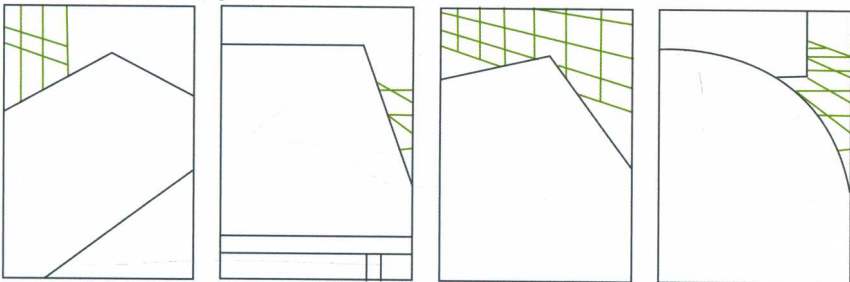
B. **O形构图**：此类构图易使得画面更加饱满，主体物的精彩能够带动整个画面，使得整个画面凝聚有力。多出现在物体相对较多的组合中。

C. **S形构图**：此类构图在竖构图作画时应用得较多，它能使画面空间关系更加强烈。同时能突出主体物，使得整个画面更富有动感。

D. **C形构图**：此类构图使画面有张力与弹性。

构图方式并不是一成不变的，构图时要有新意，使画面自然、清新脱俗！

[地面和桌面的关系]

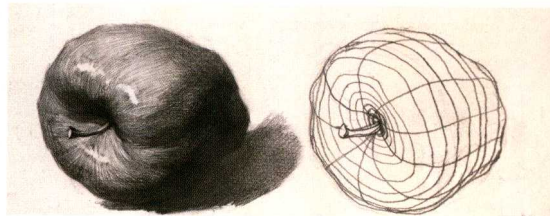

[静物间的错落关系]

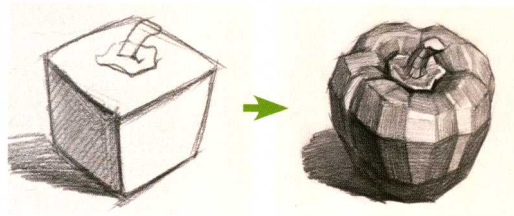

⑦ **质量与量感**：在光滑的二维空间中产生的视觉假象，影响两者的因素有：画的表面特征、工具材料的运用、作者的表现手法与作者的绘画情感。

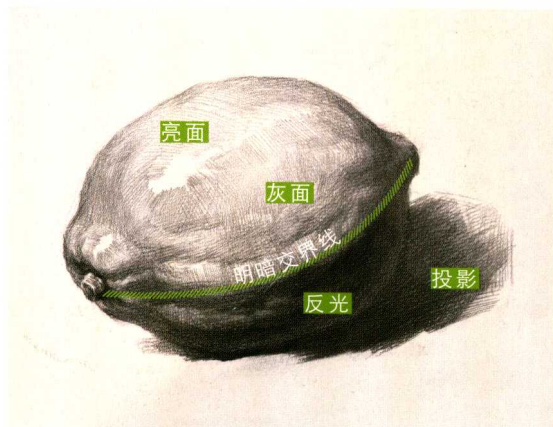
⑧ **结构**：决定画面形式与绘画本身物体的形式并与其相一致的内部核心。

⑨ **整体性**：整体是相对于局部来说，所谓整体性指的就是画面的完整性与统一性，要学会从整体上把复杂的形状还原为与之最相近的几何形状，这是理解和展现画面空间感最好的办法之一。

⑩ **明暗**：指画面中物体受光、背光部分的明暗度变化以及对这种变化的表现方法。物体在光线照射出现两种明暗状态，即亮面、暗面。两大部分光色明暗一般又显现为五个基本层次，即五大面：A亮面——直接受光部分；B灰面——中间面，半明半暗；C明暗交界线——亮部与暗部转折交界的地方；D投影——背光物体的阴影部分；E反光——暗面受周围反光的影响而产生的暗中透亮的部分。依照明暗层次来描绘物象，一直是西方绘画的基本方法。文艺复兴时期瓦萨里在其《美术家列传》中就曾论述：“作画时，画好轮廓后，打上阴影，大略分出明暗，然后在暗面部又仔细作出明暗的表现，亮部亦然。”欧洲画家伦勃朗是擅长明暗法技巧的大师。

PART TWO

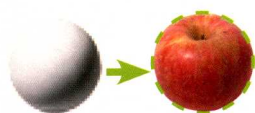
单体结构静物

01 水果类

★ 苹果

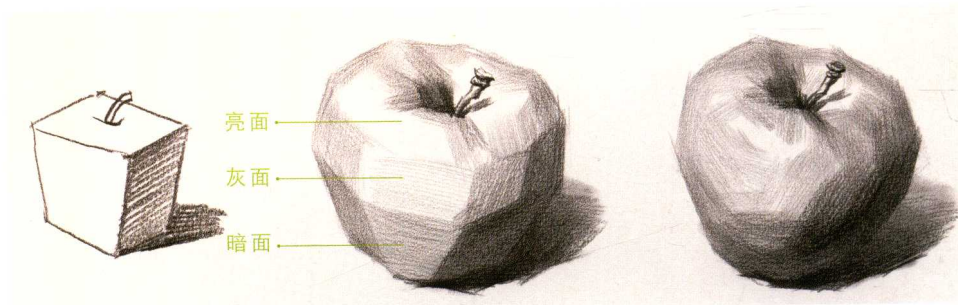
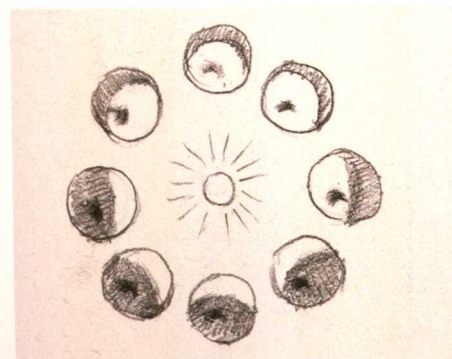
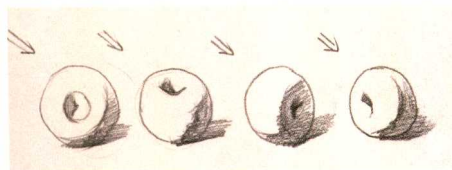
苹果是我们在画静物时最常见的物体，同时在高考中，苹果也是你一定会碰到的物体，所以，不论是画素描或者是画水粉，这是必须过的一关。弄懂苹果的结构和表现方法对我们研究其他物体有很大的帮助，因为苹果所包含的结构转折是最基本的也是最复杂的。

从几何体到苹果

① 苹果的光影

要掌握苹果的明暗规律，首先必须明确其光影关系的变化。对于苹果的光影关系的理解，我们可以运用球体的受光与背光规律去理解，待清楚的光影关系后，再明确到苹果的具体形体上，如光源变化下，整体与果窝之间的受背光情况。

② 苹果结构解剖

从苹果的横向解剖中可以看到其横向的转折起伏，可以想象成它是由一个半圆和两个矮圆柱体组合而成的形体。纵向解剖则可以帮助我们明确苹果的外轮廓走向，轮廓的转折起伏强烈或平缓同时影响着外部明暗变化的大小。

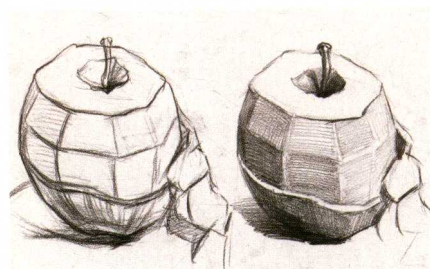

③ 苹果的排线方向

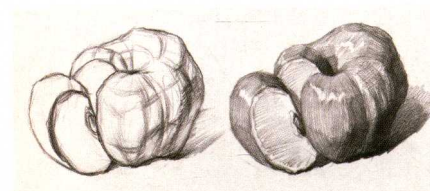
塑造过程中，可将苹果表面归纳成许多的小块面，每个块面都代表着一块朝向不同的形体表面，同时所形成的明暗关系也不同。根据概括地顺块面方向排列线条，这样刻画出的苹果才会有立体感、力度感，外形会更有张力。

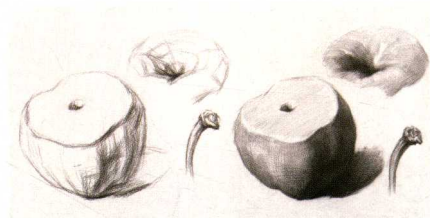
④ 苹果全解析

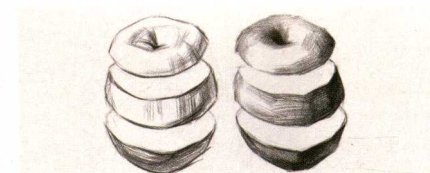
● **分离** 要体现出苹果的立体感，重点是在二维的平面上营造出三维的立体效果，因此必须依赖于对形体高度、宽度和深度的塑造。

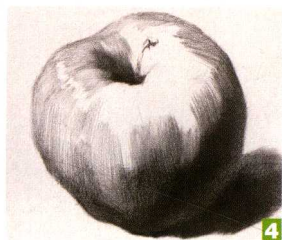
● **竖切面** 从这个剖开的苹果可以看到，就是这些苹果块构成了苹果在三维空间中的深度，它们是有厚度、有体积的，所以必须要有强烈的立体意识，才不至于抄袭调子，而忽略了苹果本身的体积感。

● **果窝** 果窝是塑造的一大难点，可以看作是一个倒立的圆锥体形状，并且在光源的照射下，也有明显的明暗关系，背光部是一个向里转折的面，要稍暗一点，受光部则相对较亮。果蒂从果窝里长出来，形似圆柱体，同样有粗细和方圆的变化。

● **横切面** 通过上图苹果的横截面知道，苹果表面横向的形体转折都是圆弧形的，其形体表现出向后方转过去的趋势。从此图还可以看出外轮廓线的方圆变化。

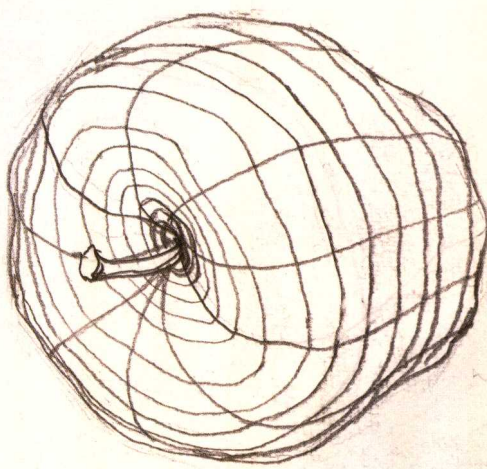
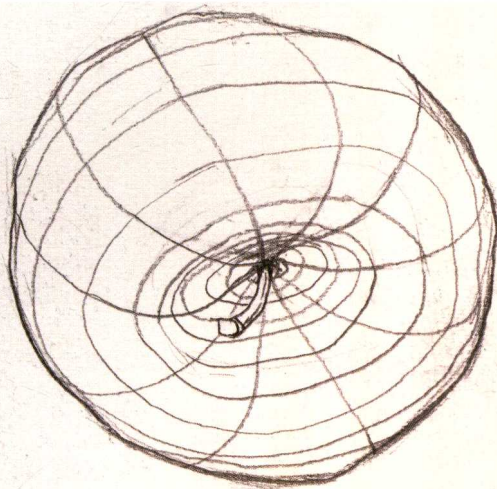
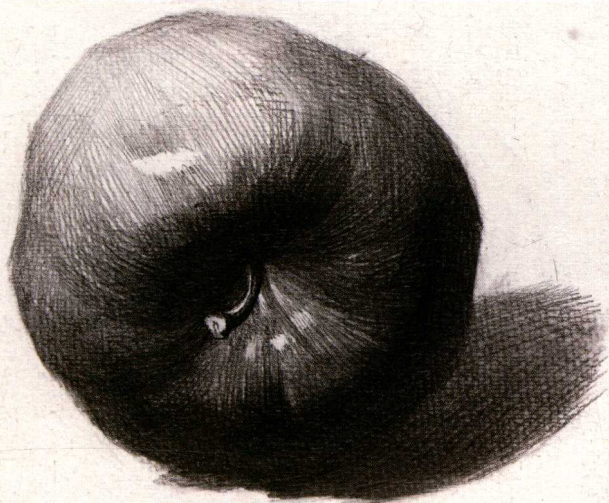
步骤解析

〈步骤一〉 抓住苹果的外轮廓特征，在画面中确定苹果的位置和基本形状。

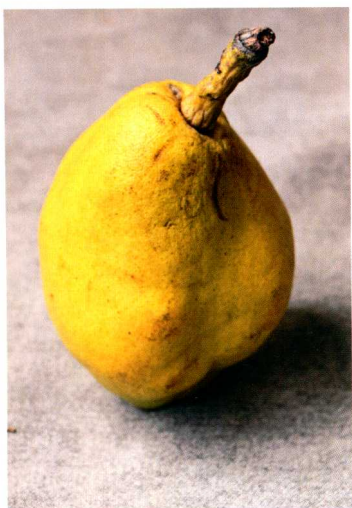
1 〈步骤二〉 找出苹果的明暗交界线和投影方向，果窝处的明暗交界线也要表现出来。

2 〈步骤三〉 加重明暗交界线地方的用线，强化苹果的形体转折，使其更加饱满。

3 〈步骤四〉 完善画面，用线条的虚实强弱关系来强化苹果的体积感和空间感。

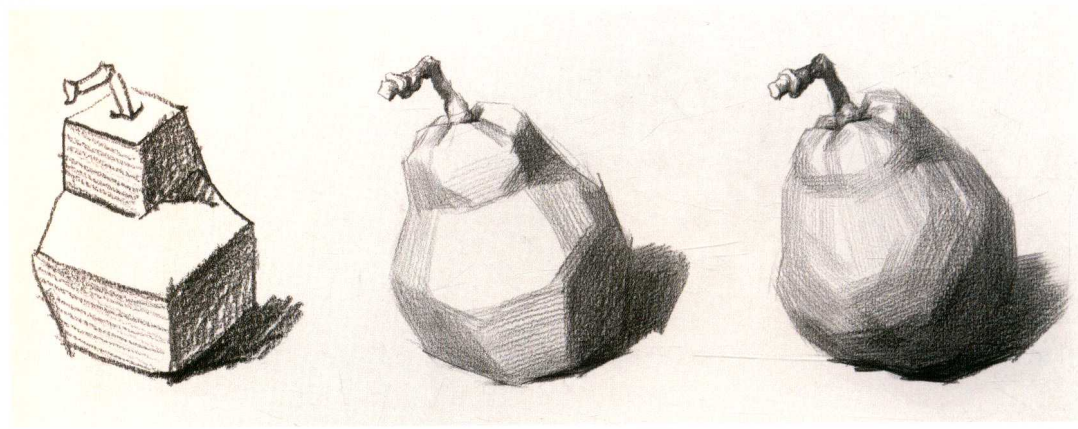

★ 梨

① 梨的形体和分面

梨的造型为中间宽两头窄，基本的形体关系同样呈现出球体的特征。可按下图的方式逐步明确形体：先归纳大的光影关系，再区分大的黑白灰块面，最后进一步细化块面，表现其体积。

② 梨的排线方向

理解轮廓与形体的紧密关系是塑造外部表象的关键，因此为严谨地表现出梨结实的形体结构，排线的方向需跟随形体的起伏变化运笔。

③ 梨的结构素描

〈步骤一〉 确定梨在画面中的位置，注意抓住梨外轮廓线起伏变化的美感。

〈步骤二〉 表现梨的明暗交界面，同样要注意明暗交界线跟随形体的转折而起伏变化。

〈步骤三〉 进一步拉开梨的明暗对比和形体的前后空间关系，建立立体意识。

〈步骤四〉 调整画面的虚实关系，使黑、白、灰层次更加和谐统一。

④ 梨的明暗素描

〈步骤一〉 用轻松的线条画出梨的外轮廓形，注意感受对象的特征。

〈步骤二〉 表现梨的黑白关系，区分出受光面和背光面。清楚果蒂与果窝的穿插关系。

〈步骤三〉 加强灰色层次的表现，使梨的形体逐渐清晰、具体。

〈步骤四〉 塑造梨的亮部和灰部，注意反光的表现，然后从整体效果着手调整画面。

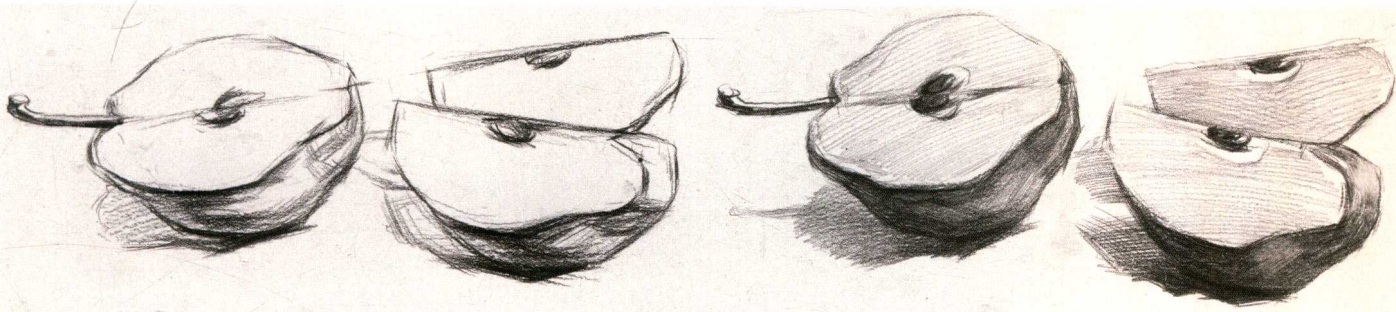
⑤ 梨各切面全解析

● 分面

图中梨的外轮廓体现出形体的纵向起伏，由横截面可以看出横向的起伏，根据这些起伏变化就可以归纳成几何形体去塑造，将梨的形与体积表现出来。

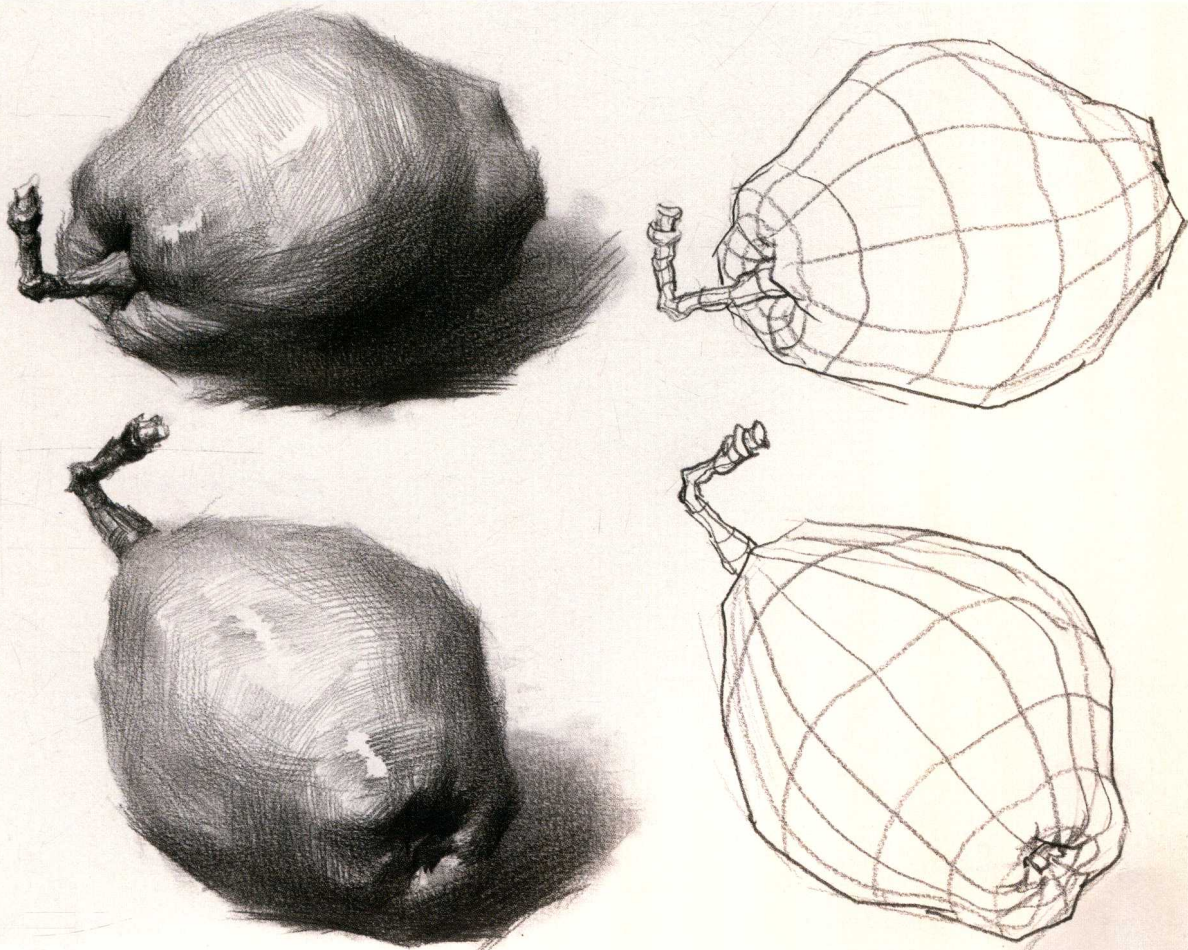
● 竖切面

梨的造型为两端凸出，中间似一个饱满的球体，也可归纳成由圆柱体、圆锥体和球体组合而成的形体。其特征表现在上面的果蒂与果窝的形态。

● 竖切面

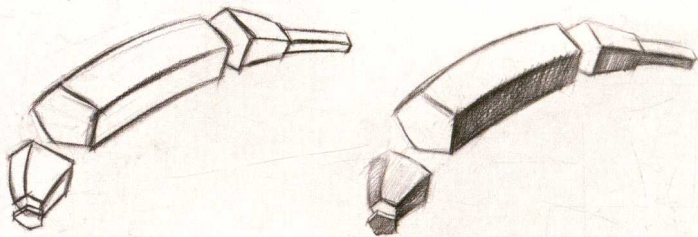
根据梨竖向的解剖可以看到，梨的形体是由多个造型简单的块状组合而成。从剖面图也可以知道果蒂与梨之间的穿插衔接关系，剖面的轮廓线暗示着整个梨的形体特征。果蒂的刻画是能让画面出彩的地方，刻画时需表现好形体的体积和它的明暗关系。

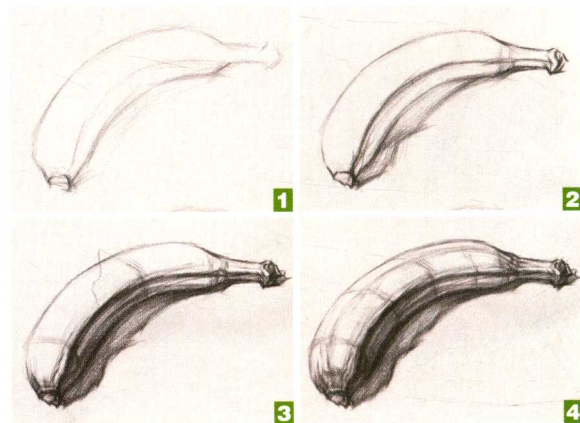
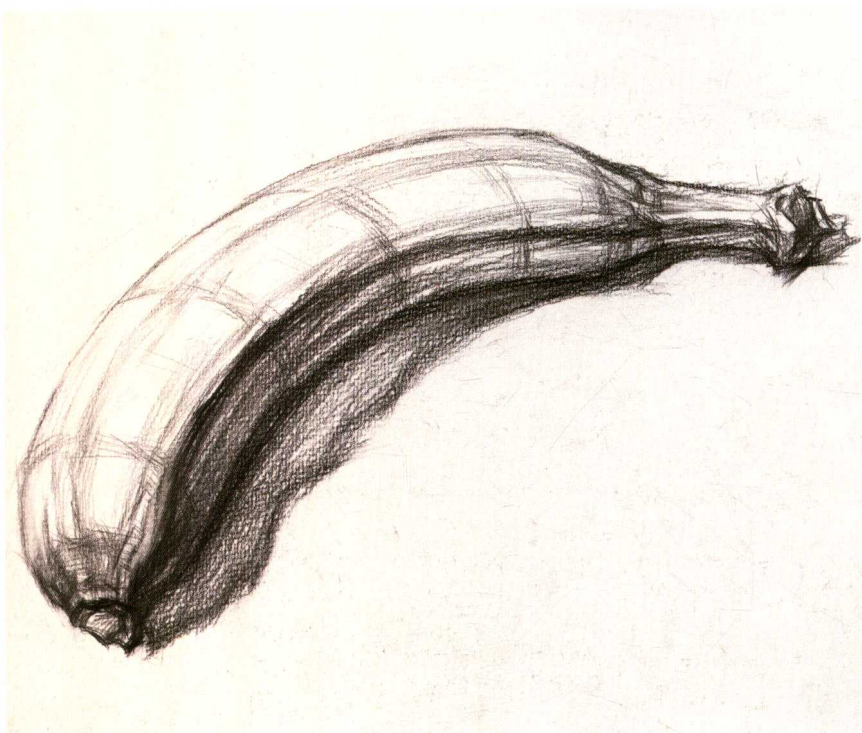
★ 香蕉

对于香蕉的整个形体归纳，我们可以将香蕉的柄看作是小的六棱柱体，香蕉的两端当作是两个六棱锥体，中间部分为弯曲的六棱柱体。运用几何体的规律观察物体，既可以轻松概括形体，又能简单地塑造出静物的体积。

- ① 香蕉的结构素描
- 〈步骤一〉 香蕉的外形并不规则，需多观察比较。先从整体的外轮廓入手，抓住其基本形。
 - 〈步骤二〉 肯定香蕉的轮廓线，将明暗交界线的地方画得稍重一些，画出投影的形状。
 - 〈步骤三〉 进一步将形体明确，加深暗部调子，区分香蕉的转折面。
 - 〈步骤四〉 调整用线的虚实，画出香蕉横向的结构线，增强香蕉的体积感。

- ② 香蕉的明暗素描
- 〈步骤一〉 确定香蕉的构图位置，打出其外形及投影方向。
 - 〈步骤二〉 铺出暗部和投影，将香蕉的受光面和背光面区分开来。
 - 〈步骤三〉 由暗部逐步向亮部过渡，加强香蕉的形体转折，暗示其体积。
 - 〈步骤四〉 深入刻画香蕉的亮部和灰部，香蕉柄这些细节也要表现好。

