

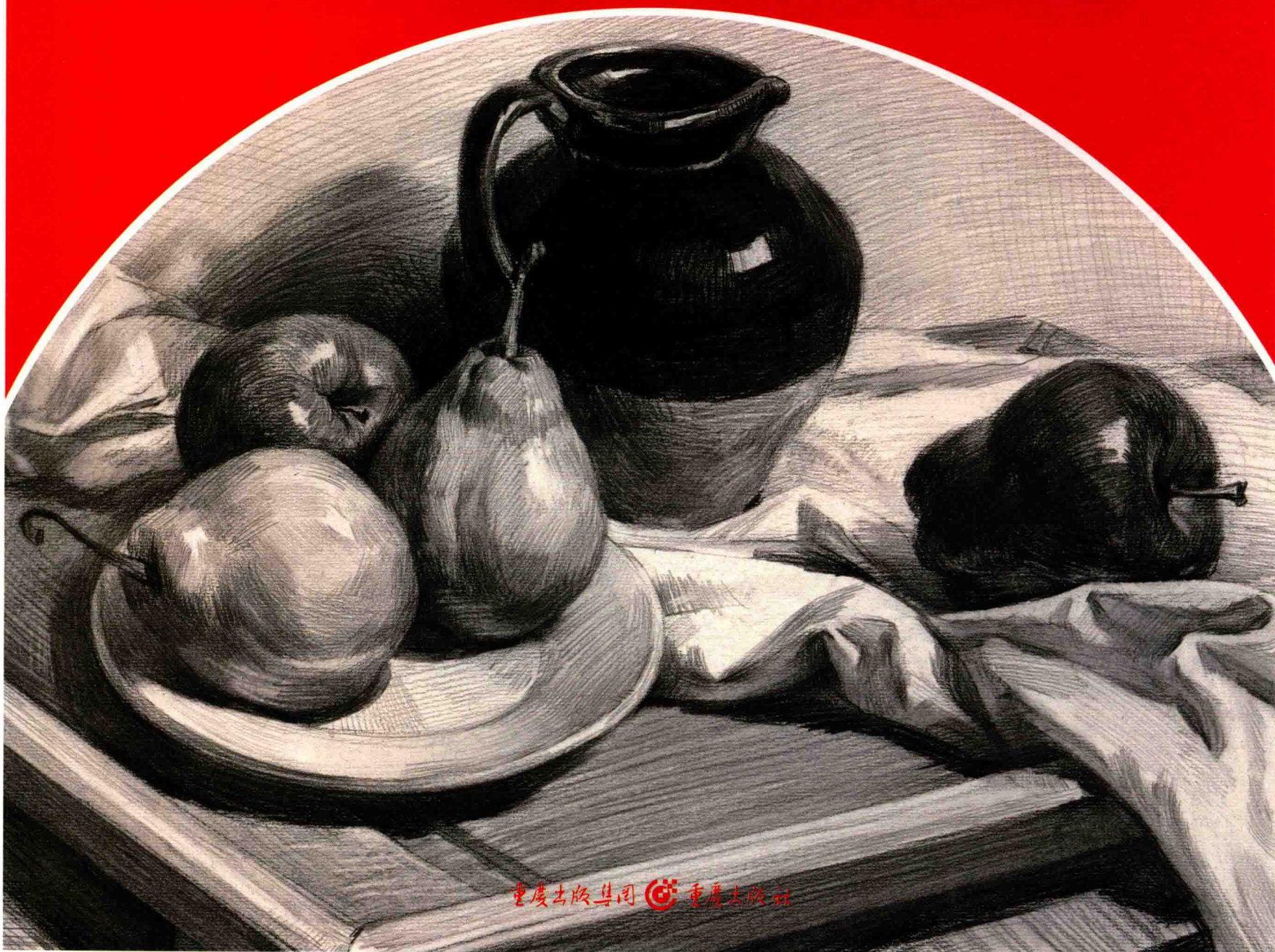
敲门砖

公认权威的理论体系 风靡全国的名师佳作
考前培训的专业指导 科学实用的教学观点
李家友·主编

权威励志美术丛书
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

★★★★ 素描静物 ★★★★★

我能上美院

重庆出版集团 重庆出版社

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,2015.2
(我能上美院)
ISBN 978-7-229-09455-3

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026269号

我能上美院——素描静物
WONENG SHANG MEIYUAN——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 黄 静
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 蒲俊杰
责任校对: 杨 媚

 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: 720mm×1020mm 1/8 印张: 7
2015年2月第1版 2015年2月第1次印刷
ISBN 978-7-229-09455-3
定价: 28.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520678

版权所有 侵权必究

> CONTENTS

★ 素描静物基础知识

- A. 观察方法 02
- B. 基本构图形式 02
- C. 把握明暗关系 02
- D. 材料及技法 03
- E. 质感表现 03

02 PART ONE

SKETCH

★ 单个静物分类练习

- A. 果蔬类 04
- B. 陶瓷类 18
- C. 金属类 24
- D. 塑料&玻璃 27

04 PART TWO

SKETCH

★ 组合静物写生

28 PART THREE

SKETCH

★ 精品范画临摹

38 PART FOUR

SKETCH

> CONTENTS

★ 素描静物基础知识

- A. 观察方法 02
- B. 基本构图形式 02
- C. 把握明暗关系 02
- D. 材料及技法 03
- E. 质感表现 03

02 PART ONE

SKETCH

★ 单个静物分类练习

- A. 果蔬类 04
- B. 陶瓷类 18
- C. 金属类 24
- D. 塑料&玻璃 27

04 PART TWO

SKETCH

★ 组合静物写生

28 PART THREE

SKETCH

★ 精品范画临摹

38 PART FOUR

SKETCH

PART ONE

素描静物基础知识

A ● 观察方法

★ 整体观察

整体观察方法是指在素描写生的过程中，对静物首先应该做总体的、全面的观察，将所有的物体都看作是一个整体，不管是构图的时候，还是画大体明暗关系的时候，都应该先整体后局部，许多初学者在画的时候总是容易死死地盯着一个局部刻画，没有顾及整个画面，这样做的结果是容易导致画面散乱，整体不协调，所以我们在画的时候一定要注意。

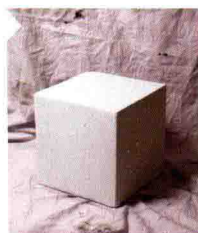
★ 对比观察

对比观察，顾名思义就是通过物体间的相互对比，以及物体自身各部分之间的对比找出各自的差异，以此来更好地把握和剖析对象。对比观察的方法可以分为四个方面：第一，形体比例（高低、宽窄、粗细、大小等）；第二，空间对比（前后、远近、虚实、左右等）；第三，明暗层次对比（黑、白、灰）；第四，材质对比（粗糙、光滑等）。

★ 概括观察

世界上我们所看到的万事万物，不管是复杂的还是简单的物体皆可以归纳、概括为立方体、圆柱体、球体等几何形体，借助这样的概括方法，我们可以将所有复杂的物体简化，有助于我们更好地理解和塑造物体。

观察身边的物体，学会概括

B ● 基本构图形式

构图，即物体在画面中的位置，是作画过程的第一步，也是最重要的一步，一幅好的作品在很大程度上依赖于构图的成功，所以在构图的时候一定要谨慎，权衡好画面的分割，使画面饱满、自然、富有变化。素描静物的构图形式多样，常见的构图形式主要有三角形、S形、O形、多边形、C形等。

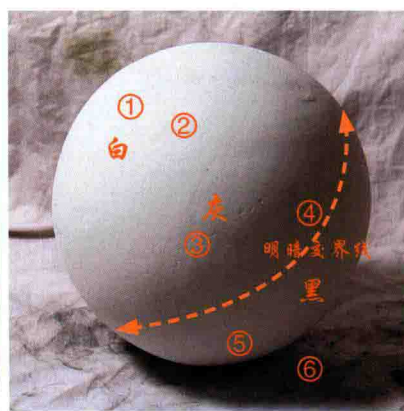
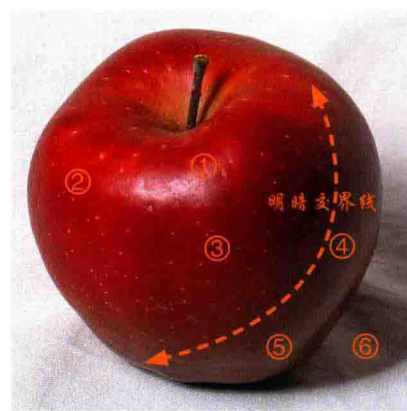

★ 三角形构图：最常见的构图，此构图画面稳定，主体突出，层次分明。S形构图：此构图常在竖构图应用，此构图能使画面空间更加强烈，使整个画面富有动感。O形构图：此类构图易使画面更加饱满，突出主体，使画面更具凝聚力。C形构图：此构图富有张力与弹性。多边形构图：此类构图常用于静物较多的组合中，相对较难把握，作画时注意虚实、明暗的把握。

C ● 把握明暗关系

明暗是表现物体立体感空间感的关键，有助于真实地表现对象。明暗素描适宜于立体地表现光照下物体的形体结构、不同的质感等，使画面形象更加具体。

物体明暗关系的产生是由于光的照射产生的起伏特征。由于物体的固有色、质感、所处的环境以及光源的来源不同，会产生不同的明暗效果。素描当中的明暗具体可以分为两部分、三大面、五调子。

①高光；②亮调子；③中间色调；④明暗交界线；⑤反光；⑥投影；

两部分：物体受光的亮部和背光的暗部。

三大面：在基本的几何形体中，在光的照射下物体所产生的黑、白、灰三个基本的明暗关系。其中正方体尤为明显，球体最为特殊。

五调子：1.亮调子，亮色调是受光线直接照射的受光面，亮部受光焦点叫做高光，一般越是光滑的物体高光越是明显。2.中间色调，介于亮色调与明暗交界线的过渡区域，也称为灰调子。3.明暗交界线，是亮部与暗部交界的地方，在物体上颜色最重。4.反光，受周围环境物的影响，作用于暗部而形成的反光。5.投影，是光线被遮挡后，在物体背光一侧顺光线投射方向的阴影。

D ● 材料及技法

素描绘画常用材料包括铅笔、炭笔、木炭条、擦笔、炭精条等。不同的绘画工具会产生不同的绘画效果。

1. 铅笔作画：铅笔，最普通的绘画工具之一，种类繁多，有硬铅和软铅之分，其特点是线条清晰、色泽细腻、能够画出丰富的色调层次，且容易修改，富有光泽，是初学者作画的最佳选择。

2. 炭笔作画：画面效果黑白灰关系对比强烈，有很强的塑造性，但不易修改。

3. 木炭作画：其特点是可营造出浓郁的画面氛围，节奏感强，富有变化，黑白灰关系明确。

素描绘画中除了上述三种绘画技法，还有擦、揉、点、刮等技法，我们在绘画的时候可以根据实际需要灵活选择绘画工具。

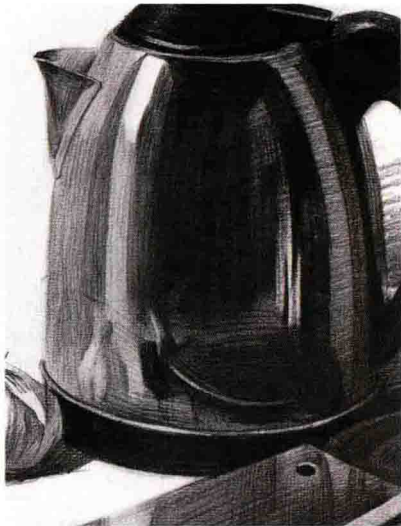
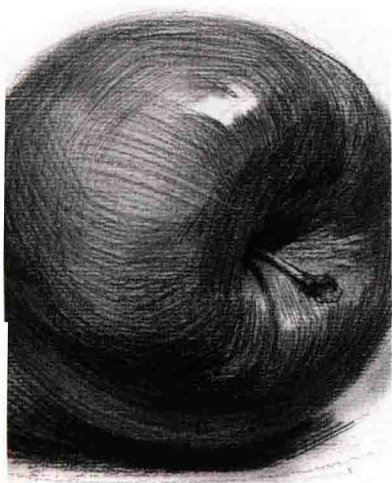

E ● 质感表现

在素描写生练习中，我们会接触到各种各样的物体，主要有陶瓷类、玻璃类、皮制品、金属制品以及衬布等，它们大都具有不同的特征和质感，表现这些形体质感上的区别我们只能依靠线条和色调的对比来实现。

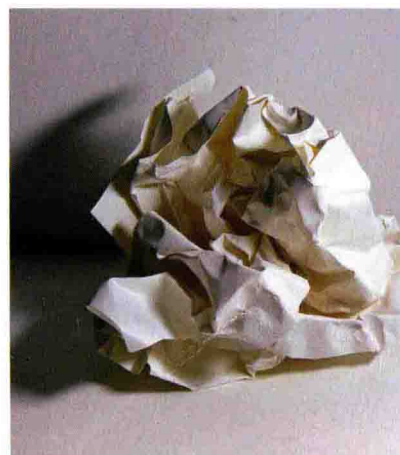
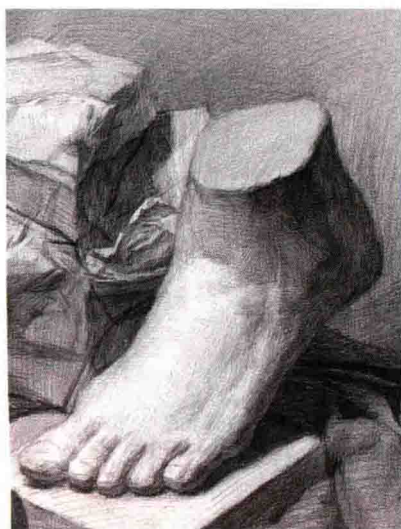
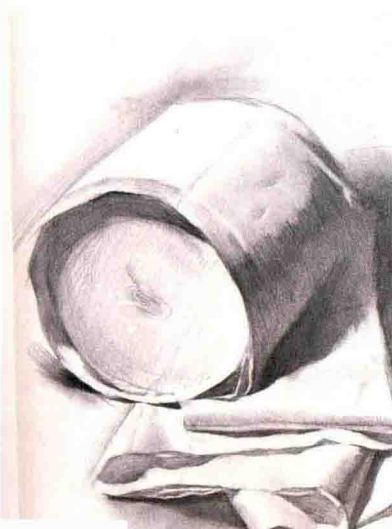
★ 不同的质感有不同的高光

如瓷器类器皿高光凸显，与周围灰调拉得较开。高光的形状是依据器皿的形状而形成，主要反映在器皿的转折处。有些表面粗糙和不平整的物品高光不明显或是没有高光，如石膏制品、纸制品、木制品等。

★ 面与面之间的转折反映出不同的质感

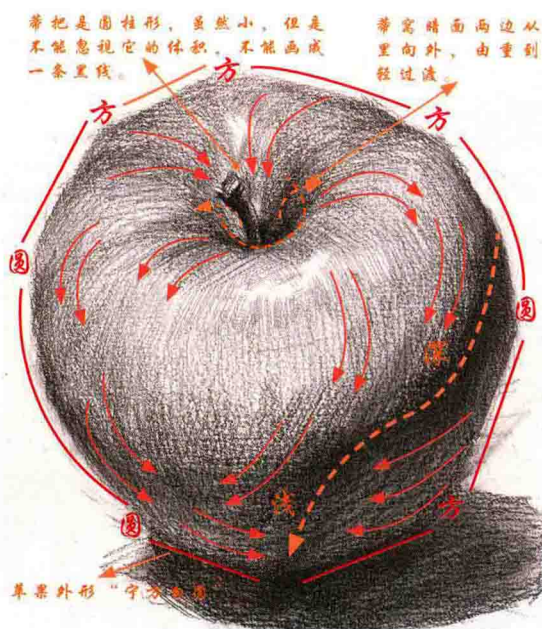
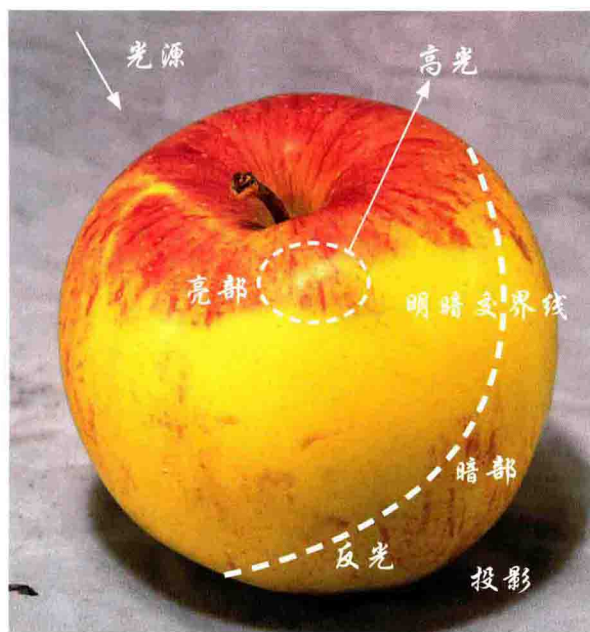
同样是正方体，石膏几何体、纸盒的转折面就有所区别。石膏几何体的边缘较直且实，而纸盒的边缘线是有起伏的，转折面也是不规则的。如观察一块被折过的布和一张被折过的纸，它们之间的转折差别就能反映出质感的差别。

PART TWO

单个静物分类练习 ➤

A ● 果蔬类

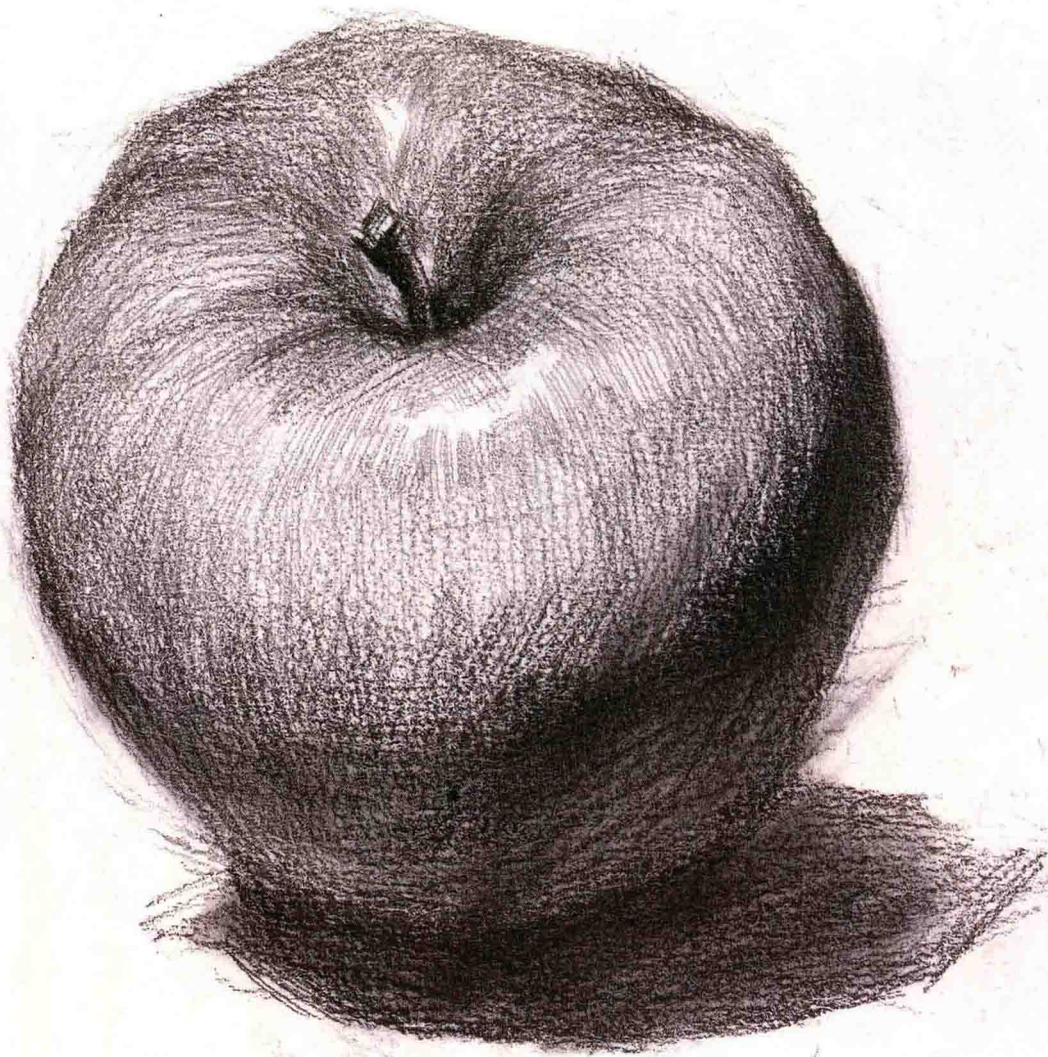
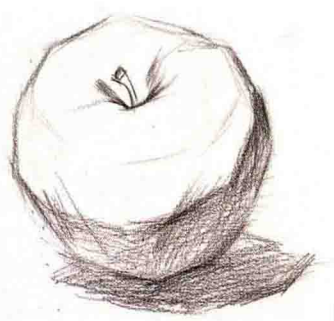
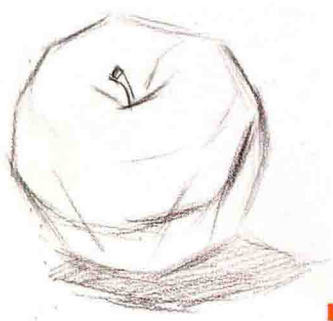
★ 苹果/绘画步骤讲解

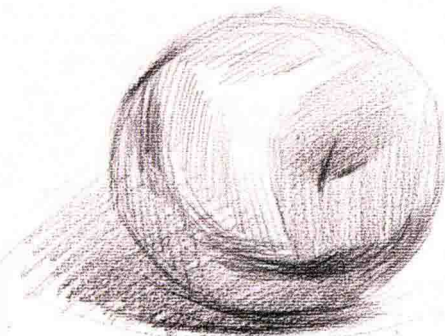
步骤1: 先观察苹果的外形，然后再运用侧锋起稿，直线定位，表现出苹果的大致轮廓。

步骤2: 运用侧锋排列组线，由右至左，轻描淡写出苹果的分面与投影关系，注意投影边缘的厚度与虚实。

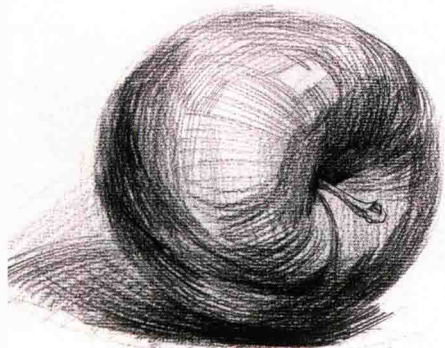
步骤3: 线条有它明显的运动轨迹，都是始终围绕着形体的起伏、翻转来进行伸展的，这就是“线随形走”。

步骤4: 处理各个转折面的微妙衔接，不需要画得太充分、圆润。

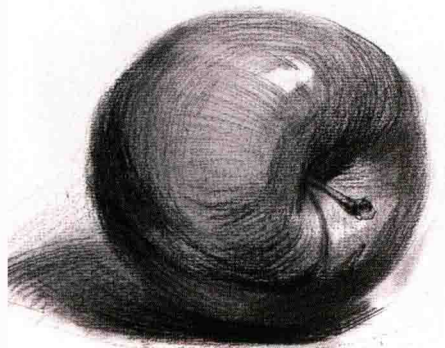

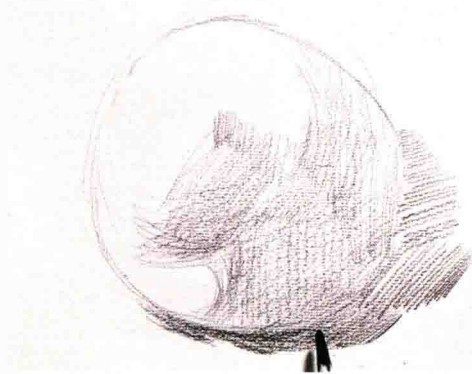
1

2

3

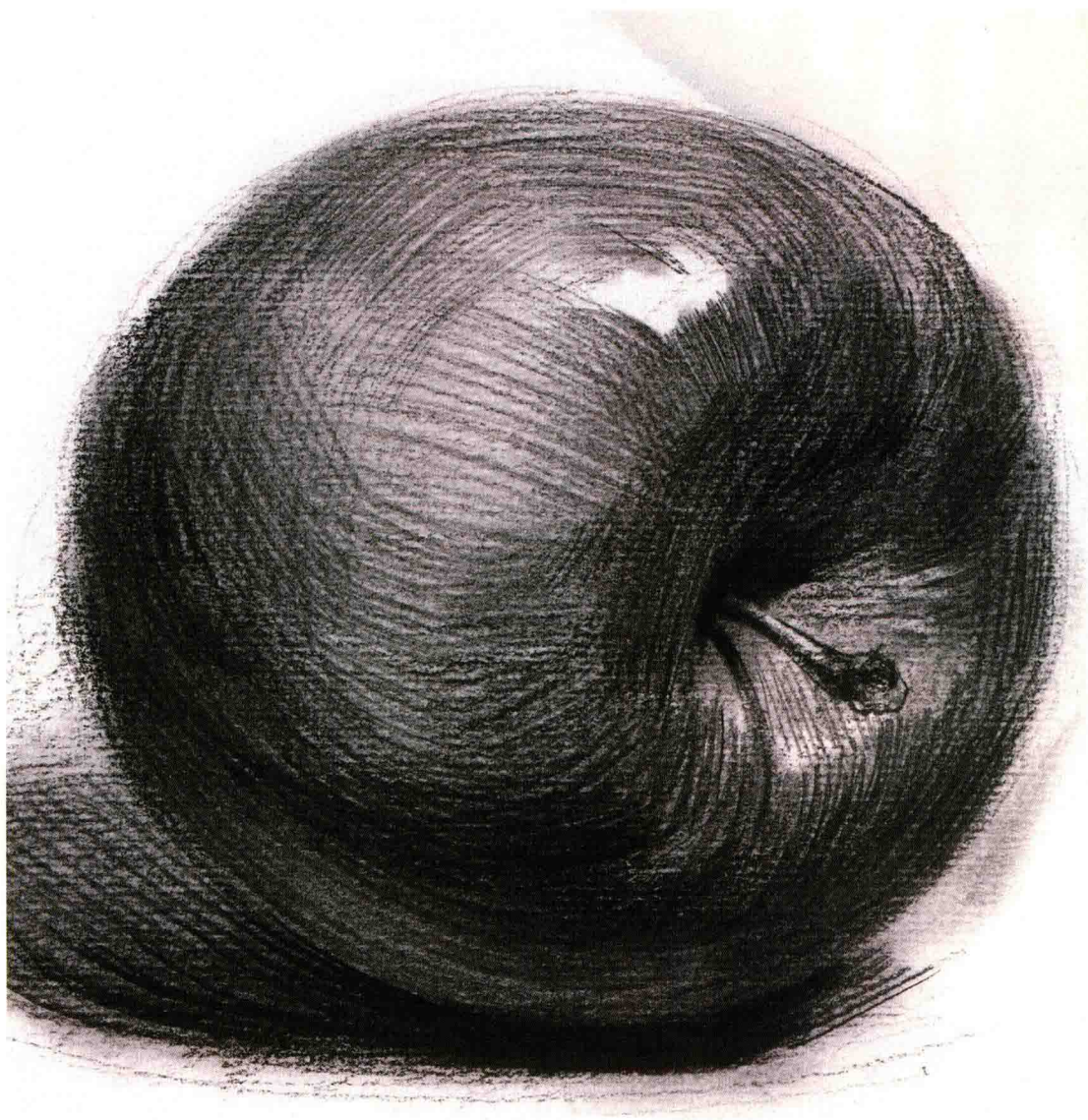
4

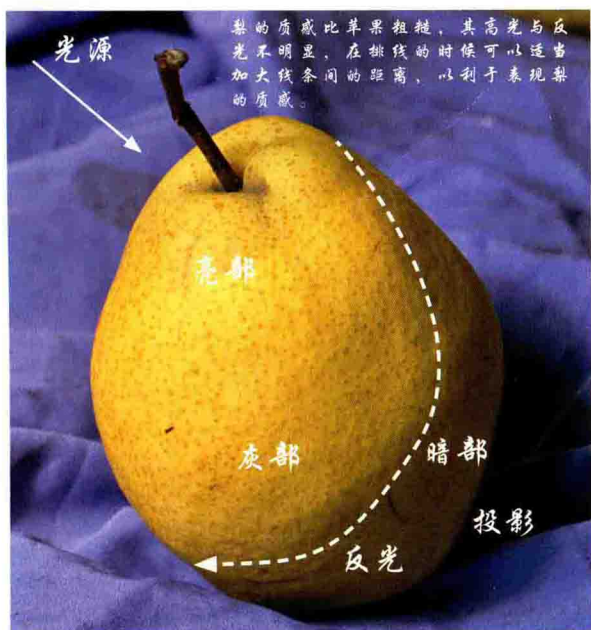

5

6

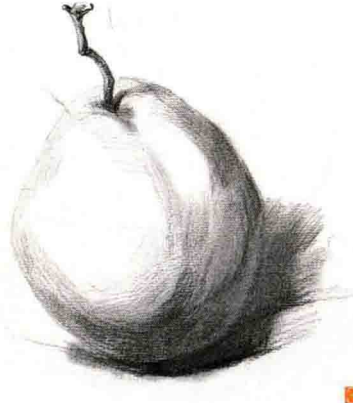
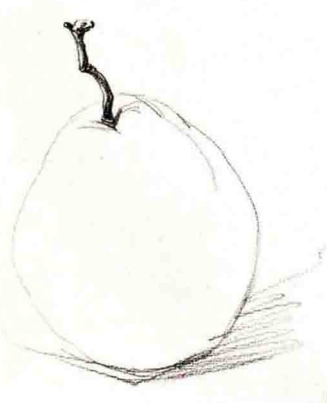
★梨/绘画步骤讲解

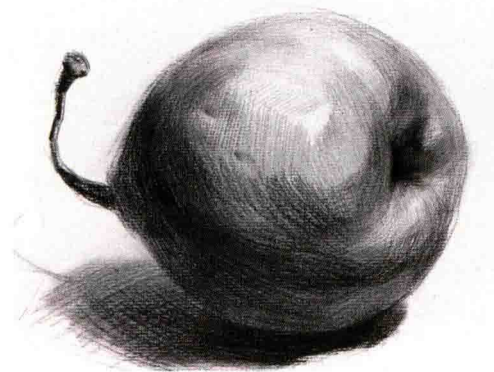
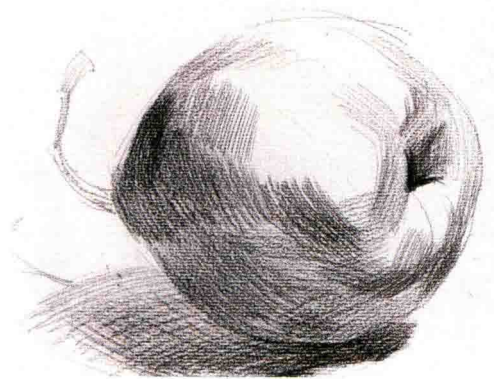
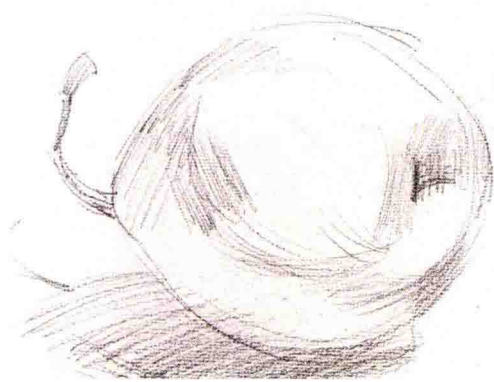
步骤1：先观察梨的外形，然后直线起稿，用线切出梨的基本形，简单交代明暗交界线与投影位置。

步骤2：进一步调整形体结构，简单铺画暗面与灰面调子，亮面留白，简单铺画投影色调。

步骤3：用纸笔或手指将暗面和灰面简单擦拭，擦的时候注意力道，擦拭的方向跟着结构走。

步骤4：根据光影，调整不和谐的明暗关系，注意梨的果蒂处的刻画。

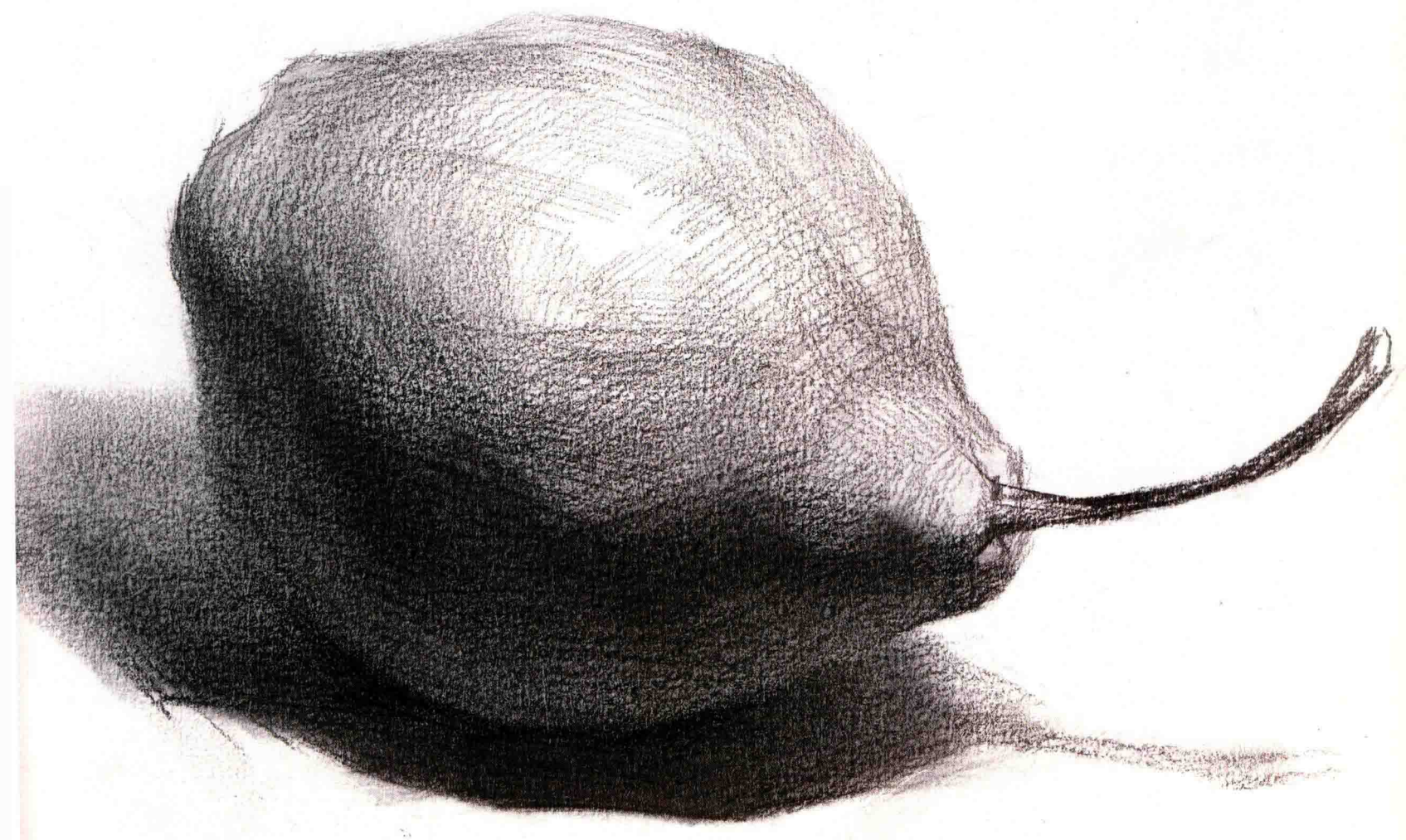
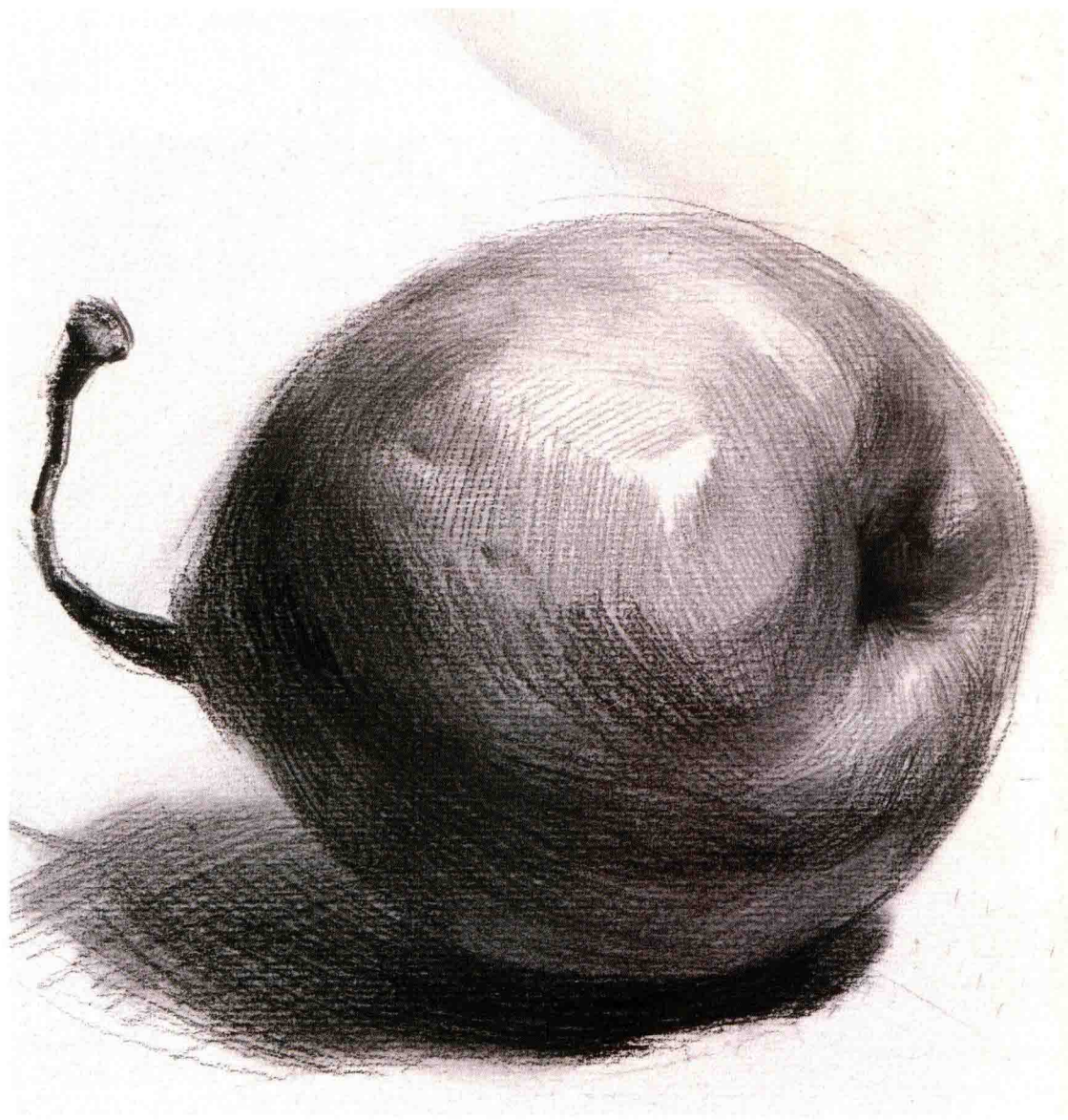

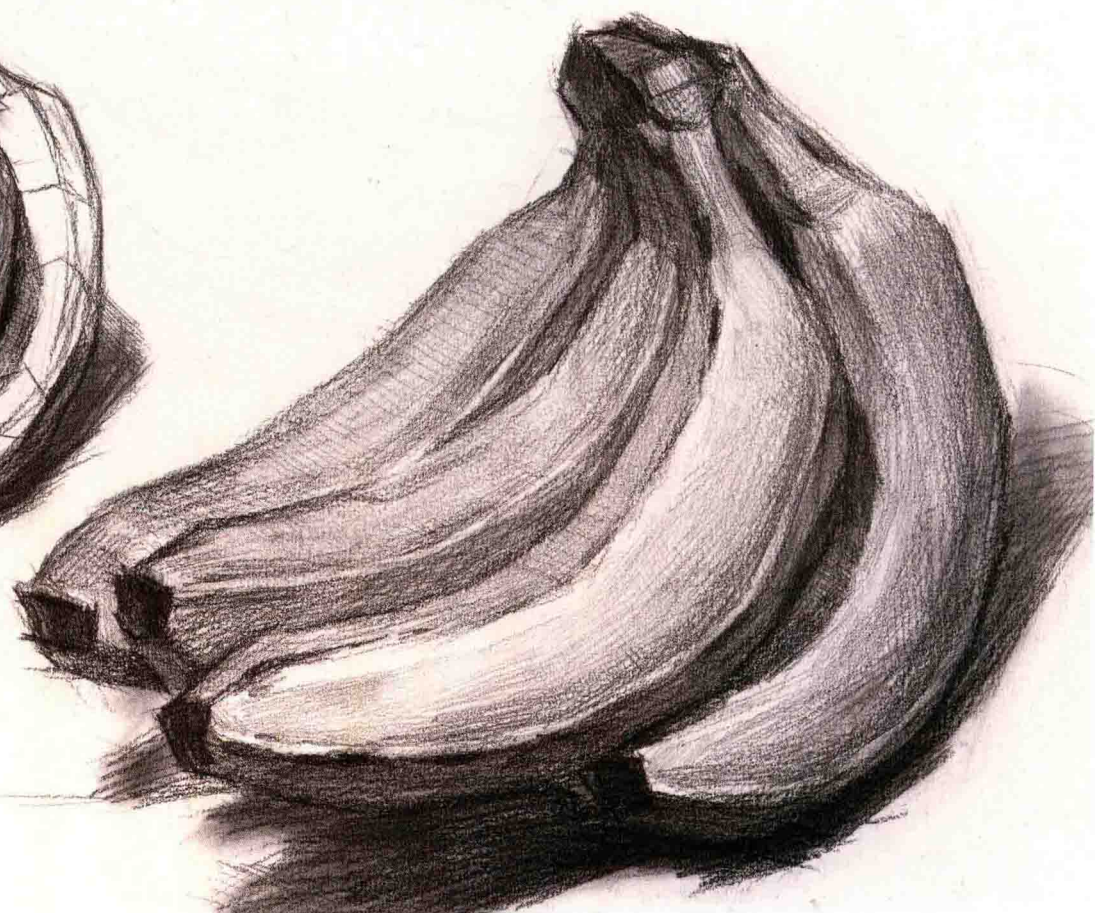
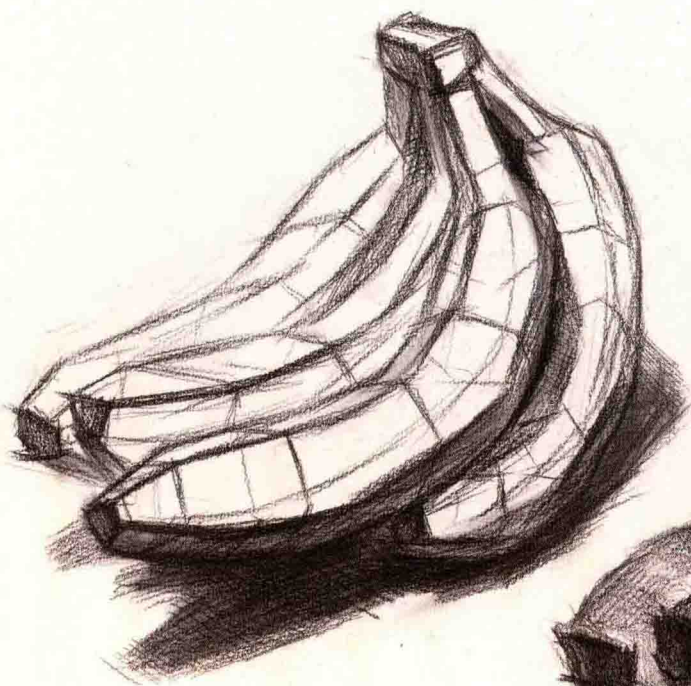
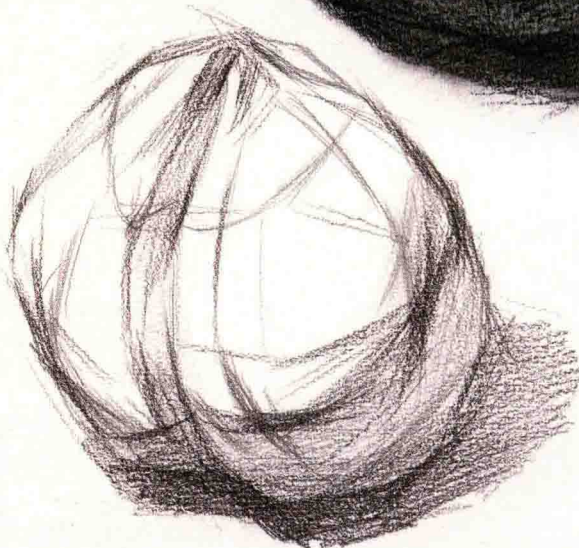
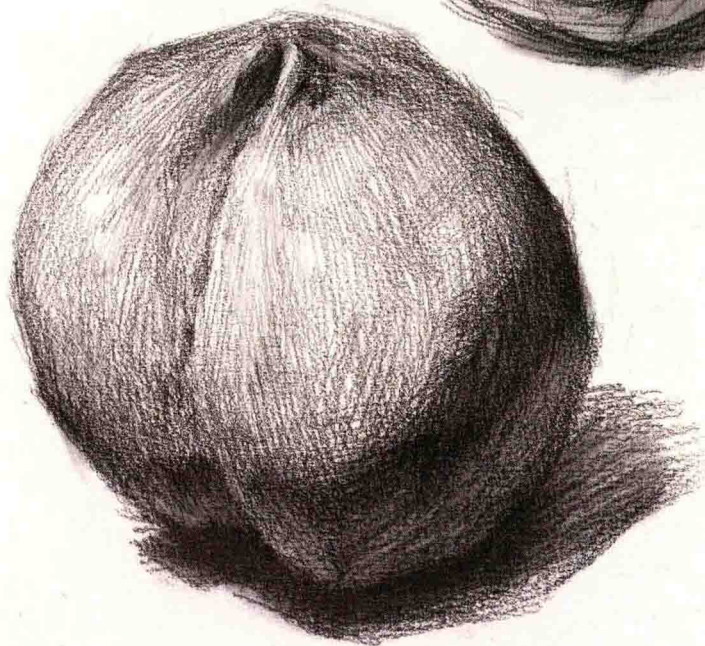
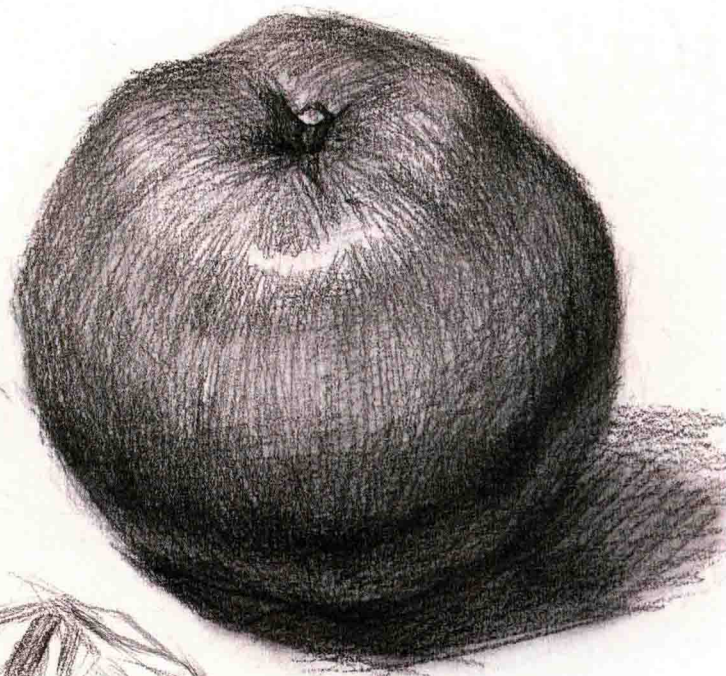
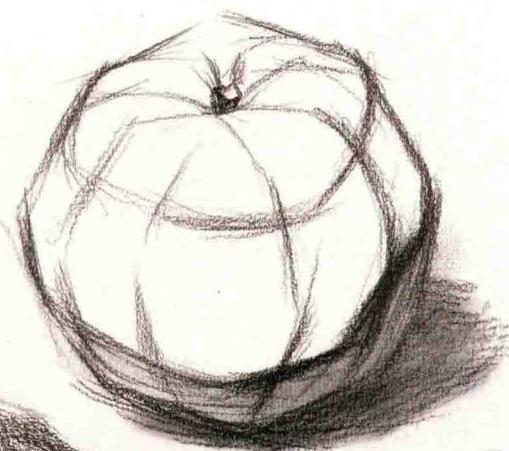

1

2

3

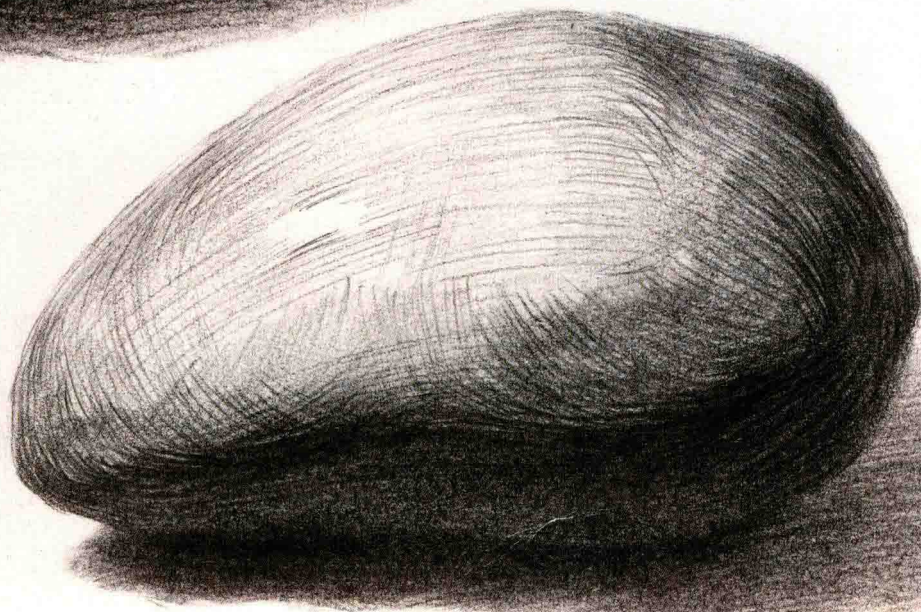
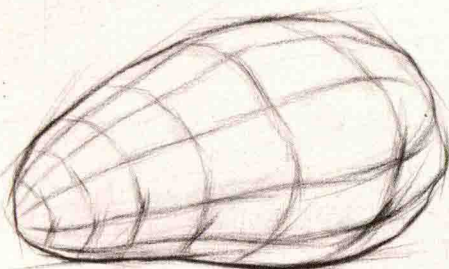
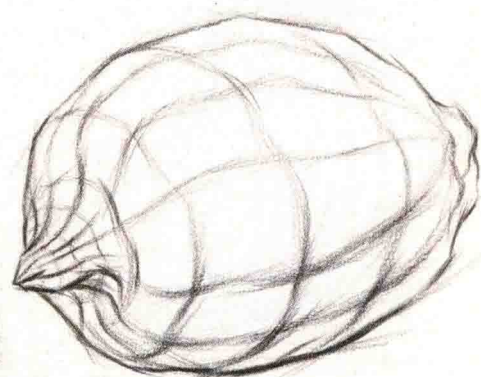
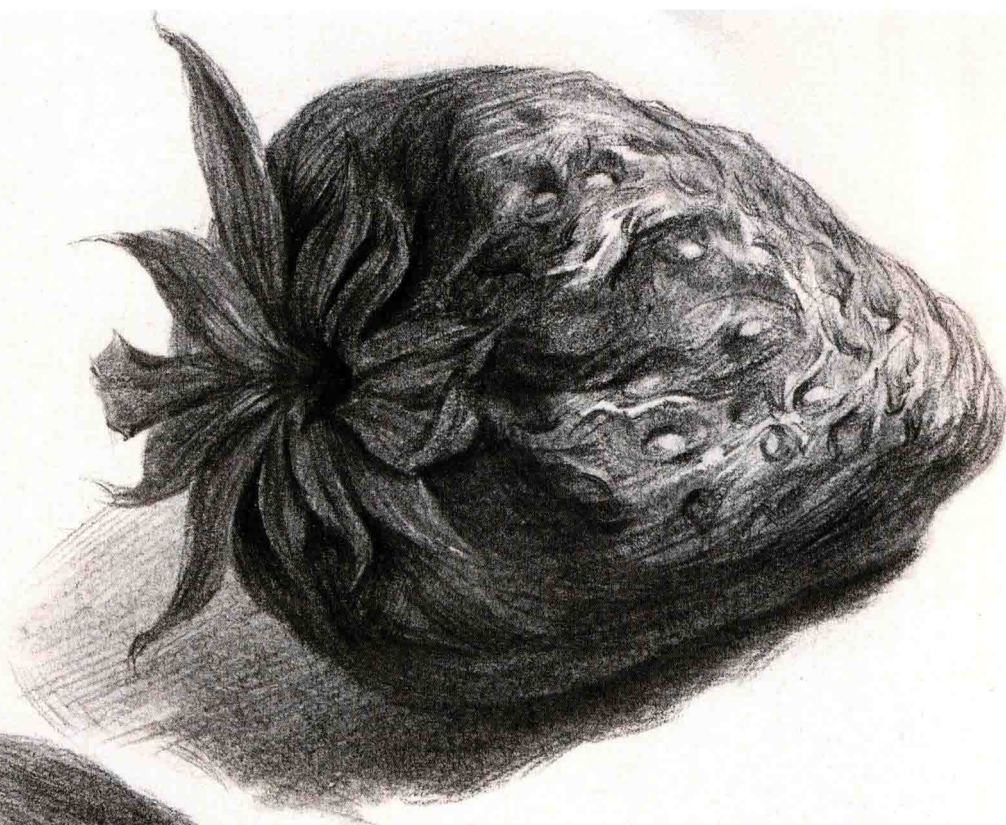
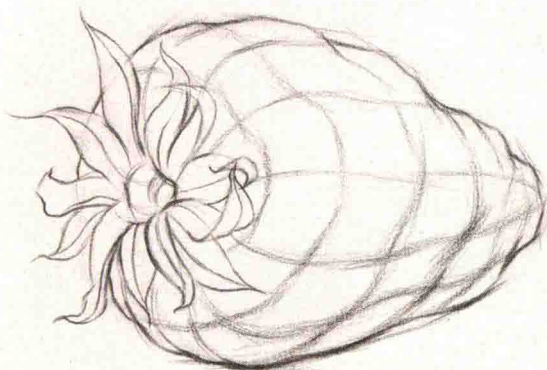
★ 柠檬

★ 芒果

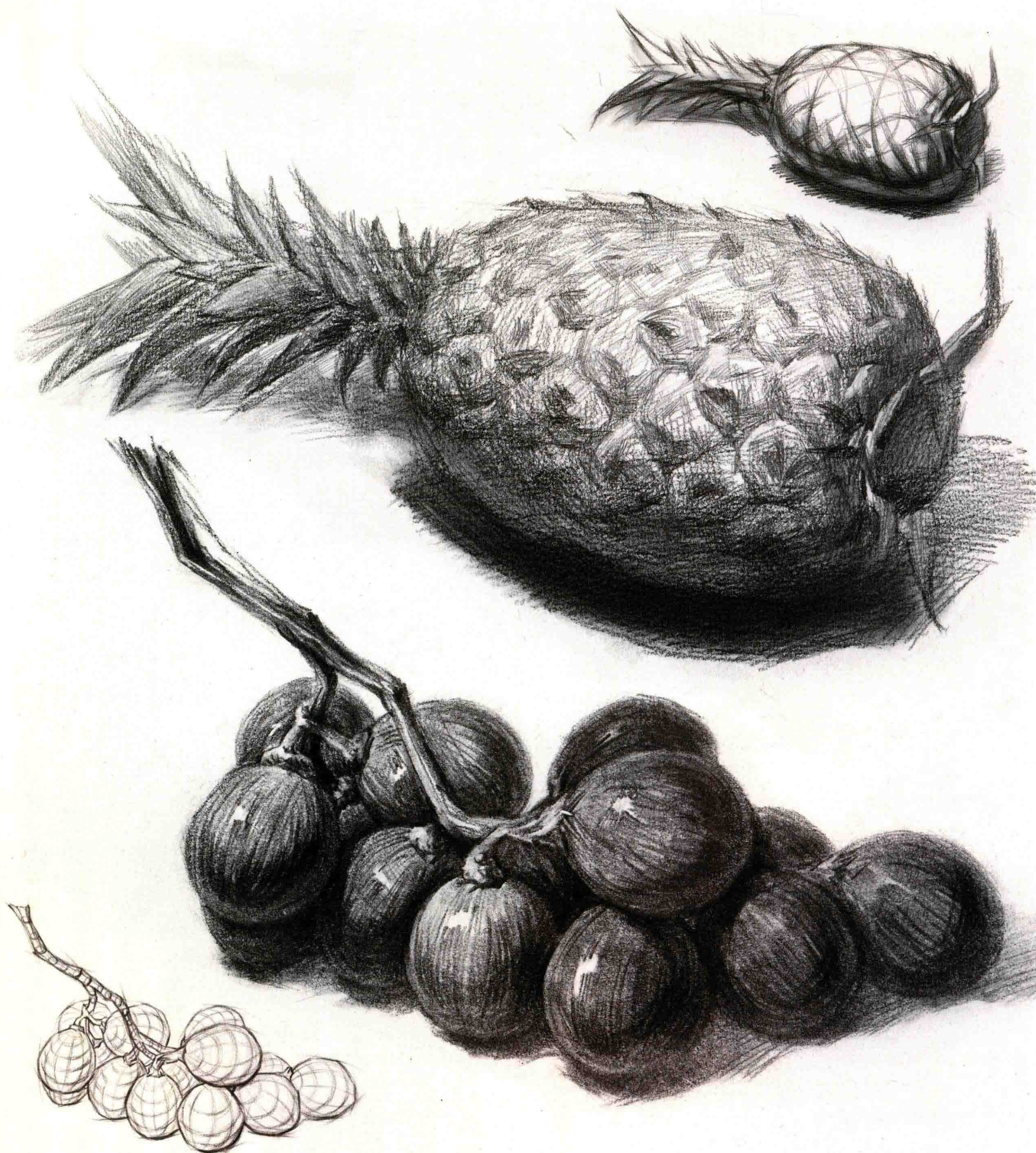
★ 草莓

★ 菠萝

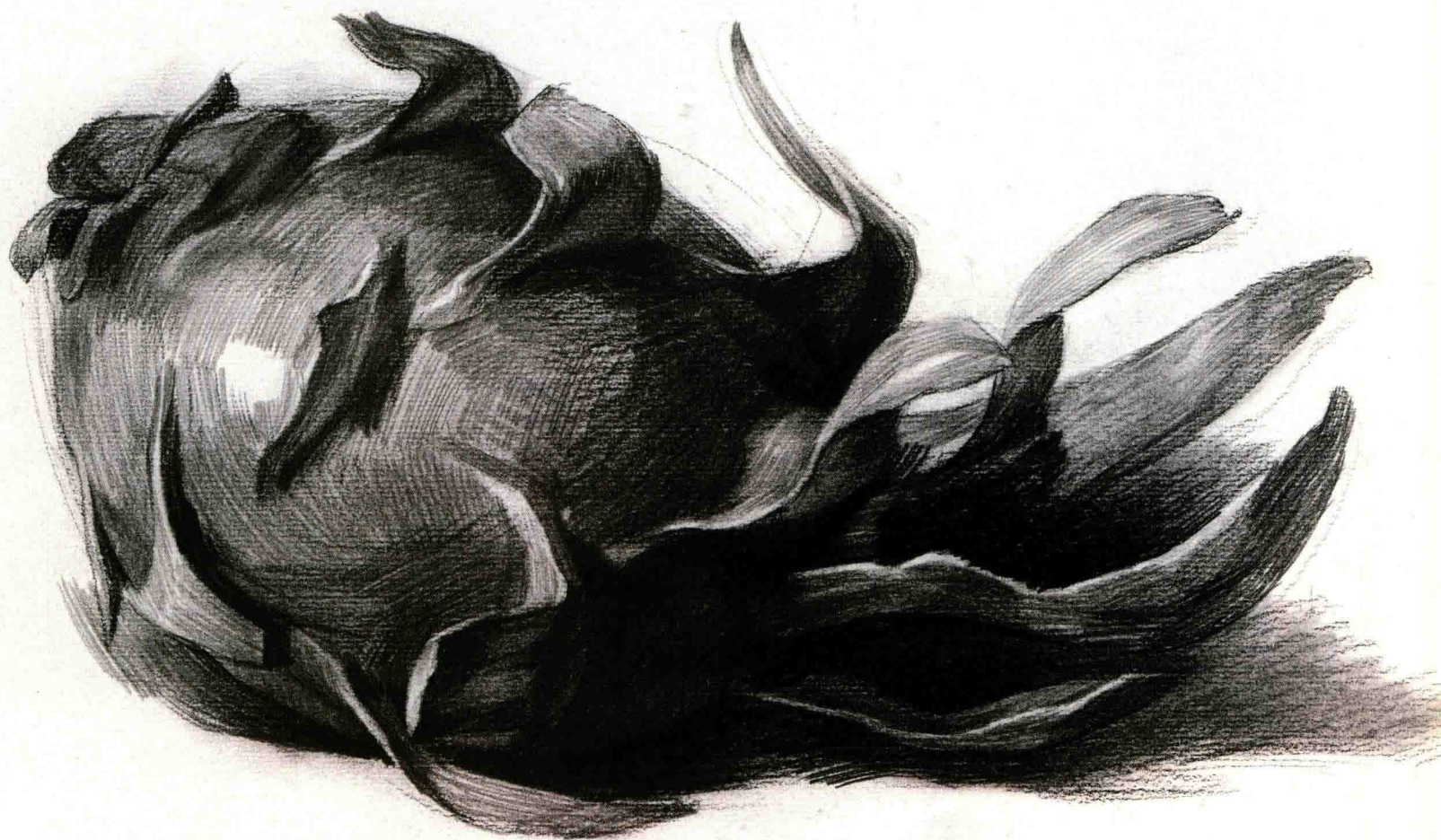
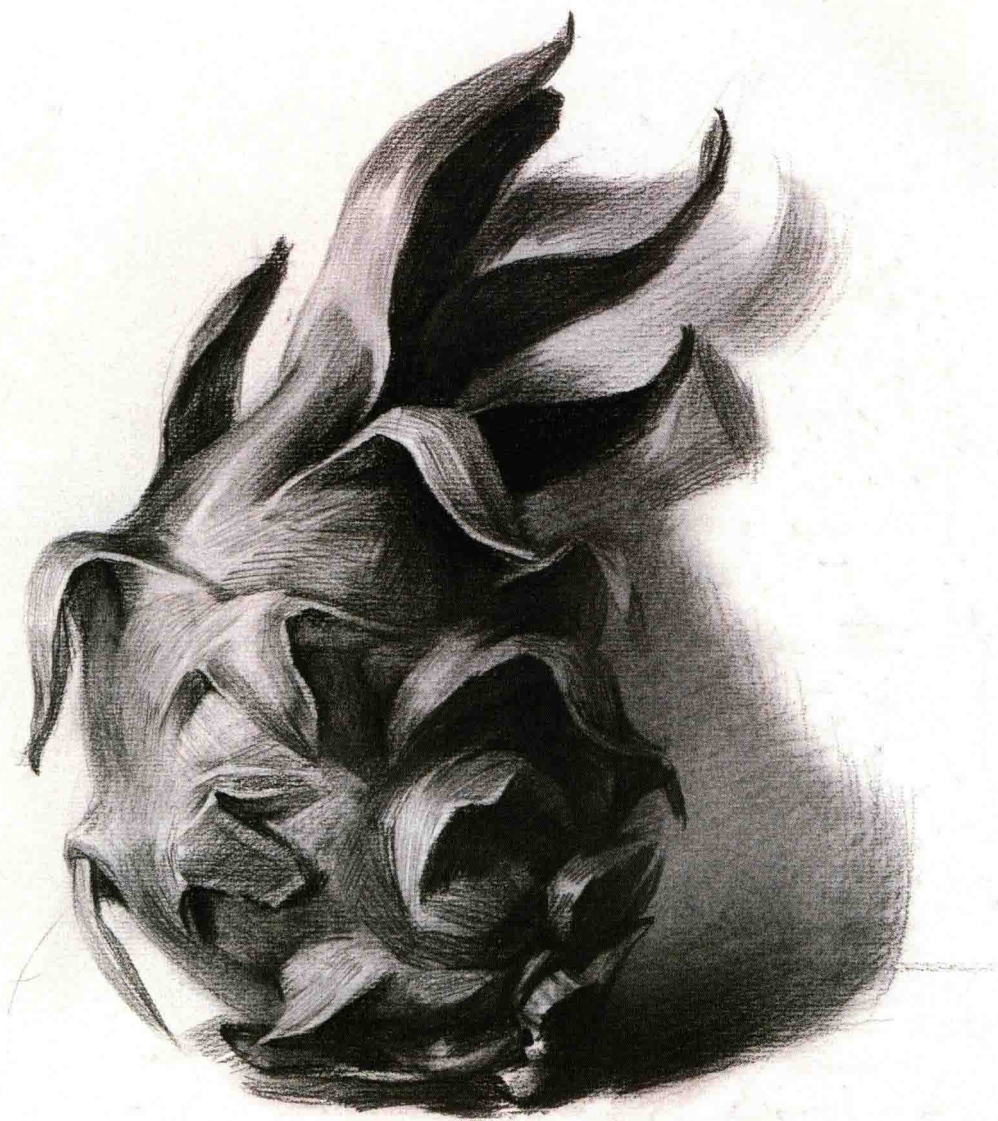

★ 葡萄

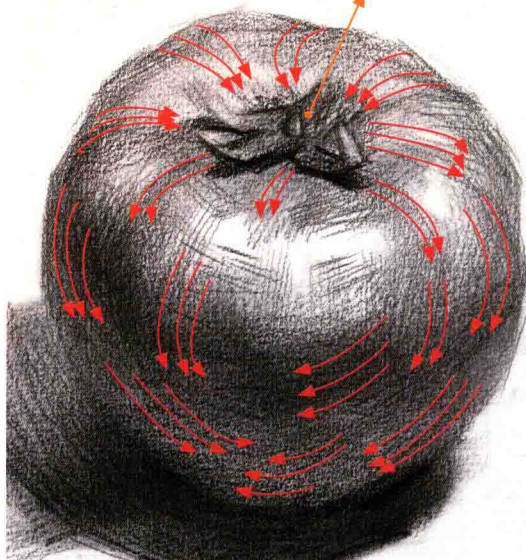
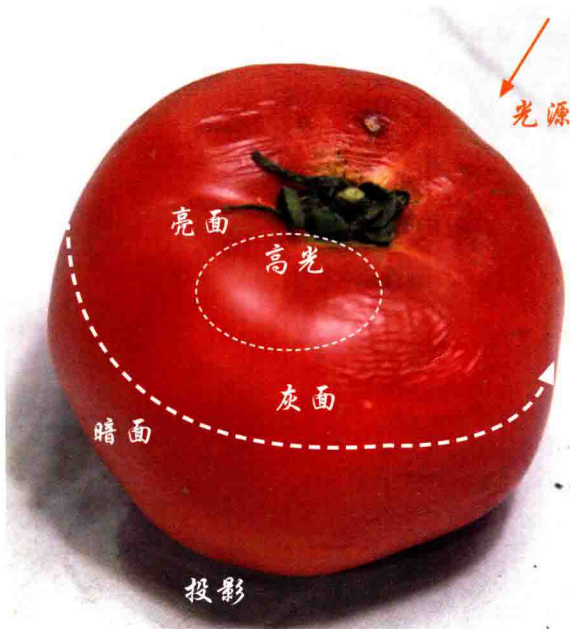
★ 火龙果

火龙果的形体似一个椭圆形球体，在塑造过程中需保持形体的特征。表面的叶片儿不但能体现其特征，而且可以利用其加强形体转折和前后空间的效果。

西红柿的果蒂较突出，质地较粗糙，刻画时注意表现其特征，使其与果实部分的光滑形成对比。

光源

★西红柿/绘画步骤讲解

步骤1: 观察西红柿的造型，起稿时，用直而轻的线切出西红柿方圆结合的外轮廓线与朝向特征。

步骤2: 明确光源方向，定出西红柿明暗交界线的位置。

步骤3: 用较软的铅笔铺出西红柿暗面和投影的调子。铺色时需注意西红柿的投影比暗面更深，并且有深浅变化。从明暗交界线开始，向暗面开始刻画。

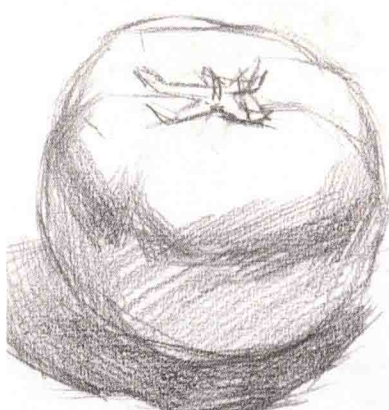
步骤4: 根据西红柿窝的转折，画出从里到外，从重到轻的色调变化。西红柿表面圆滑，色调的过渡要自然。

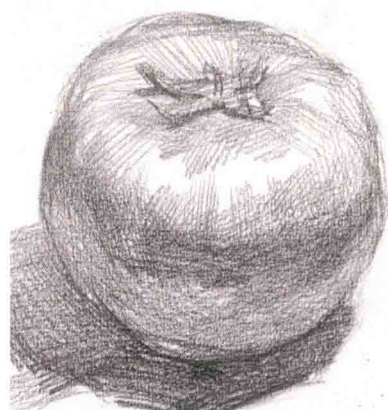
1

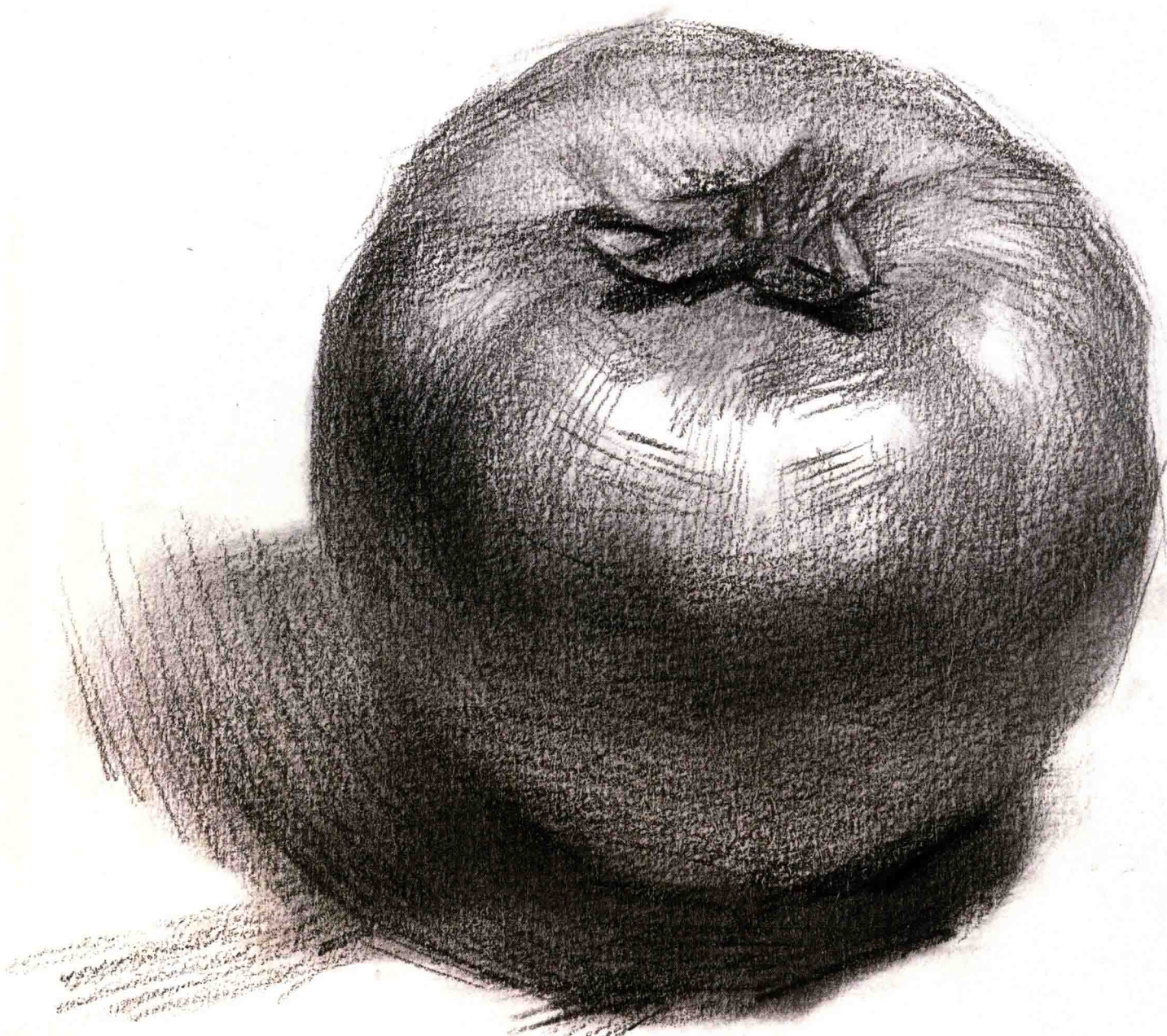
2

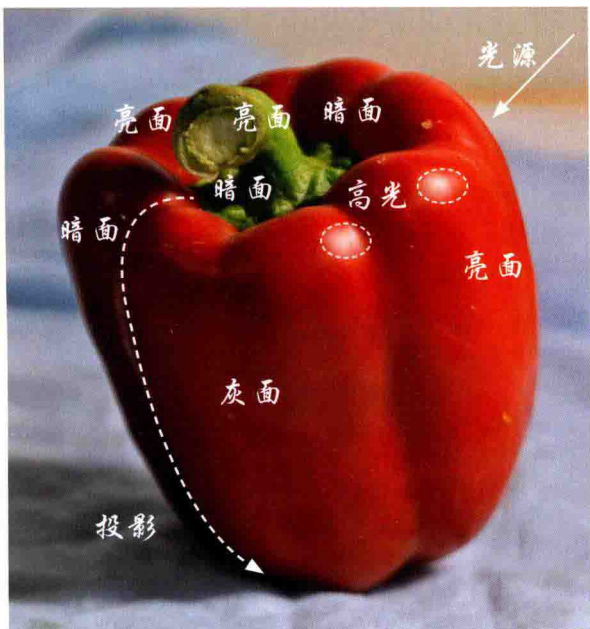

3

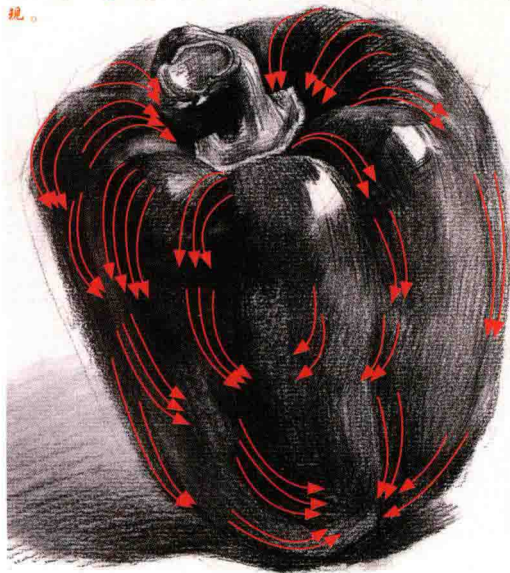

4

甜椒质地光滑，外部轮廓呈瓣状鼓起，刻画时注意表现。

★灯笼椒/绘画步骤讲解

步骤1：灯笼椒外形方中带圆，呈瓣状向外鼓起，简单画出灯笼椒的外形，注意形体特征，铺画暗部与投影色调。

步骤2：继续加深暗部和投影，注意蒂窝的明暗关系。

步骤3：灯笼椒质地光滑，但表面不平整，在刻画时线条的排列要细腻，以体现灯笼椒的质感。

步骤4：整体调整色调，灯笼椒的固有色较深，所以其色调较重。对蒂把处进行细致刻画，灯笼椒反光与高光都较为明显，刻画时要注意。

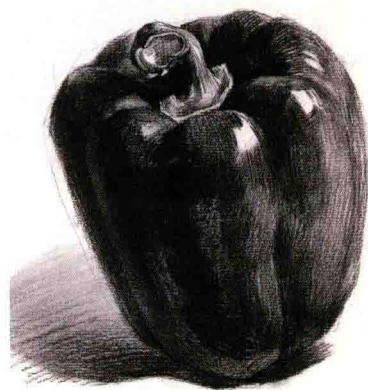
1

2

3

4

