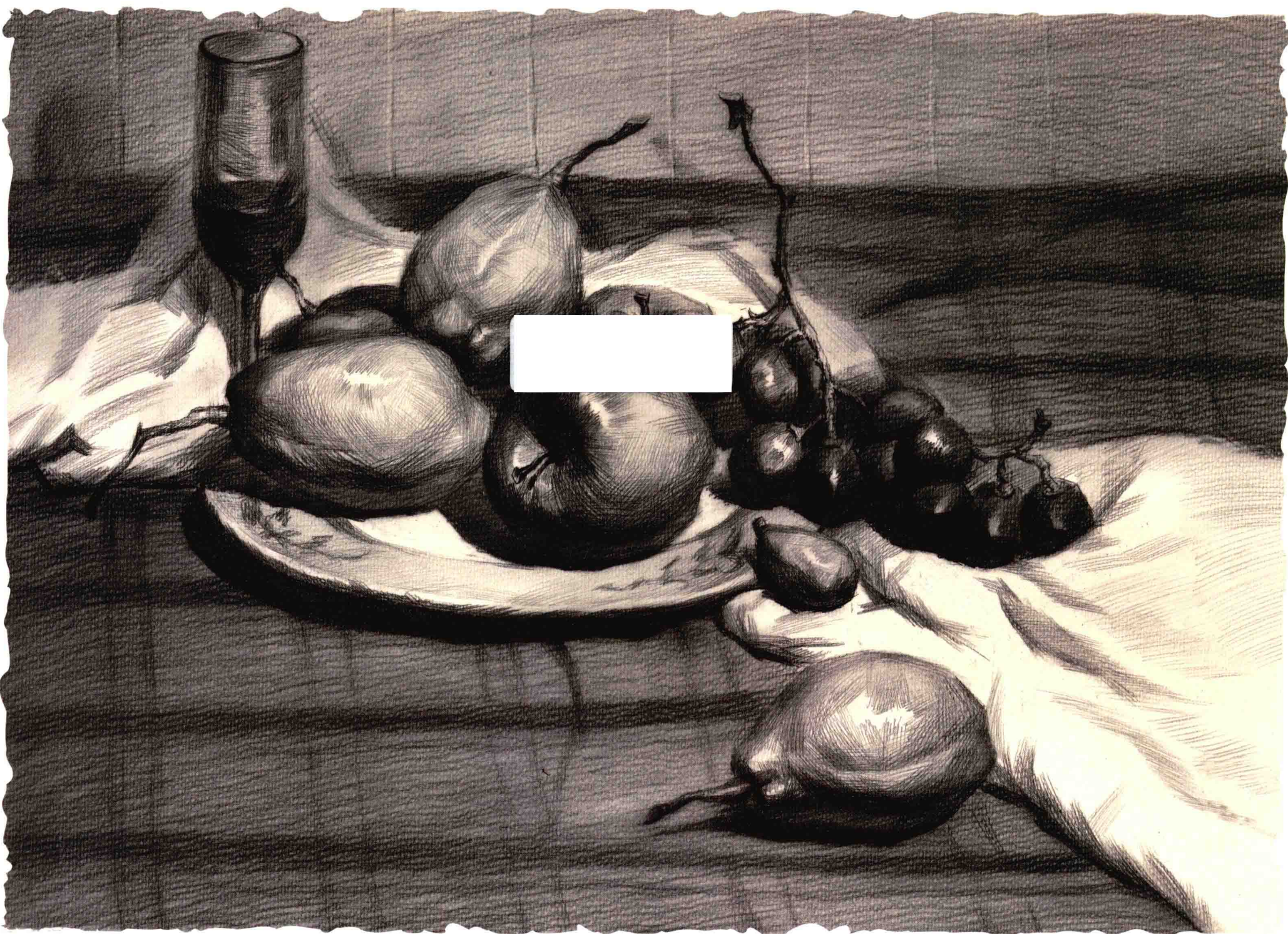

素描 SKETCH ETERNAL

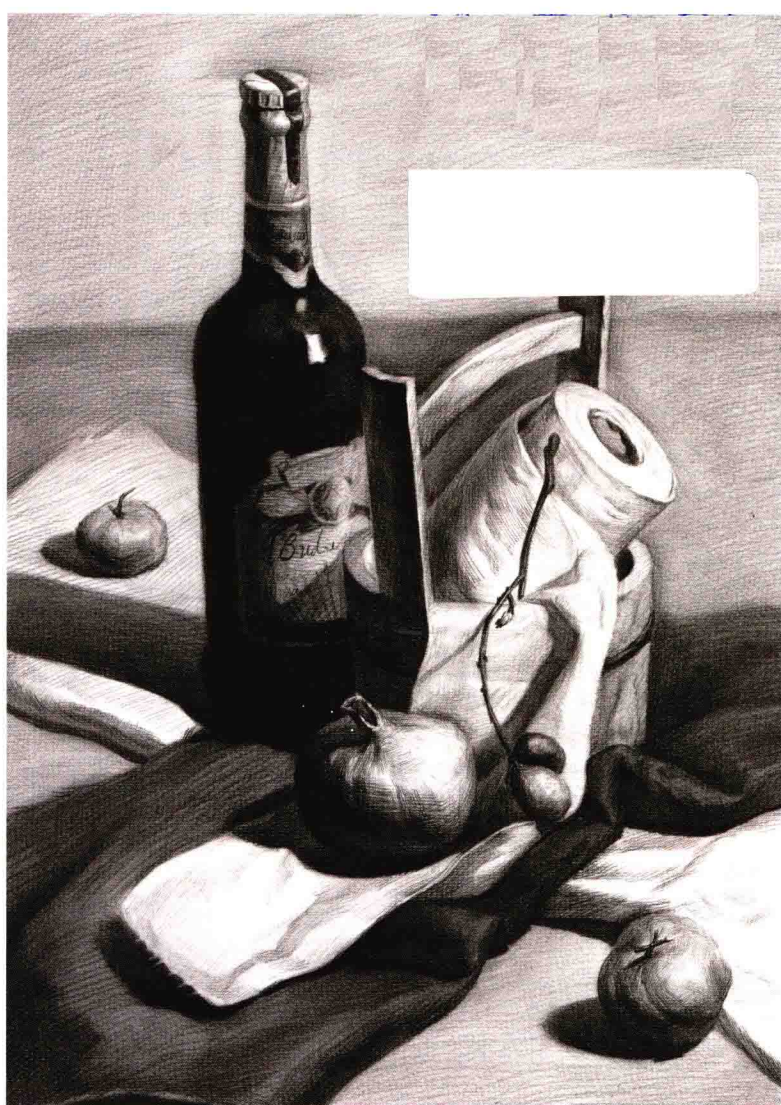
永恒 静物详解

张承国 策划
陈奇巧 编著

SMYH

素描永恒·静物详解

张承国 策划
陈奇巧 编著

重庆大学出版社

图文编辑：刘 琴
装帧设计：刘 琴

敬告读者：

我们没有什么，有的只是一份真诚与执着。在未来的道路上我们愿与您携手合作！
一部优秀作品出版，您满意，我们才满意。全国读者满意才能让我们大家都满意！
如果您有意与我们合作，请及时与我们沟通！
QQ: 154726649 2011281134
微 信:YangMeiYouYue 2011281134
微 博:@央美有约
视 频: <http://i.youku.com/u/UMzA1NTQ4OTMyOA==>
E-mail: zcguo@126.com

《央美有约》编辑部

《央美有约》编辑部成员张承国、洋洋、谭本芬、戴文奇、张晓东、张翎、蒲滢玮、刘琴向关注本书的全国读者表示感谢！

图书在版编目(CIP)数据

素描永恒. 静物详解 / 陈奇巧编著. — 重庆: 重庆大学出版社, 2015. 6
(央美有约)
ISBN 978-7-5624-9143-9

I. ①素… II. ①陈… 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118021号

素描永恒·静物详解
SUMIAO YONGHENG JINGWU XIANGJIE
策 划: 张承国 编 著: 陈奇巧
责任编辑: 文 鹏 版式设计: 刘 琴
责任校对: 张红梅 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行
出版人: 邓晓益
社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号
邮编: 401331
电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)
传真: (023) 88617186 88617166
网址: <http://www.cqup.com.cn>
邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)
全国新华书店经销
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

开本: 1/8 印张: 8 字数: 60千
2015年 6月第1版 2015年6月第1次印刷
印数: 1-8000
ISBN 978-7-5624-9143-9 定价: 48.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

新书推荐:

素描永恒·石膏几何
素描永恒·静物详解
素描永恒·静物表现
素描永恒·应试头像
速写永恒·基础强化
速写永恒·高分教案
色彩永恒·色稿盛宴
色彩永恒·色调追踪
色彩永恒·跨越联考
色彩永恒·金牌教案

“央美有约”微博 “央美有约”微信

上架建议 美术类、辅导资料

ISBN 978-7-5624-9143-9

9 787562 491439 >

定价: 48.00元

目录 CONTENTS

一 基础常识

1 概述	01
2 基本技法	01
3 素描要领	01

二 静物的素描技法

1 步骤演绎	02
2 外形的观察与理解	06
3 形体转换	08
4 结构分解与运笔走向	10
5 结构与光影	12
6 自我分析与提高	15

三 组合静物的素描技法

1 步骤演绎	16
2 照片与光影对比练习	24
3 结构与光影对比练习	26
4 黑、白、灰的设计	38
5 画面剖析	39

四 素描综合类练习

1 花卉类	40
2 不锈钢类	42
3 蔬果类	44
4 综合类	46

基础常识

JICHUCHANGSHI

① 概述

对素描的认识

素描静物是学习绘画的基础，它主要是训练学习者的构图能力和造型能力。学习构图的基础知识，要领会物体之间均衡与变化、对比与调和、比例与节奏、静与动之间的关系。提高造型能力，首先要了解静物的形体结构是由哪些不同的几何形体组合而成，在素描静物的写生中，要着重研究形体的组合关系和结构关系。在素描静物写生中，各种物体都是由不同材质构成的，软硬、粗细、轻重、薄厚等的质感是不一样的。质感的表现首先应对不同材质的物体进行认真观察分析，找出其特点，采用色调和排线轻重、粗细对比的手法，对物体的质量准确地描绘。在素描静物写生中，为了把握空间关系还应该重视透视规律的应用。

学习素描的目的

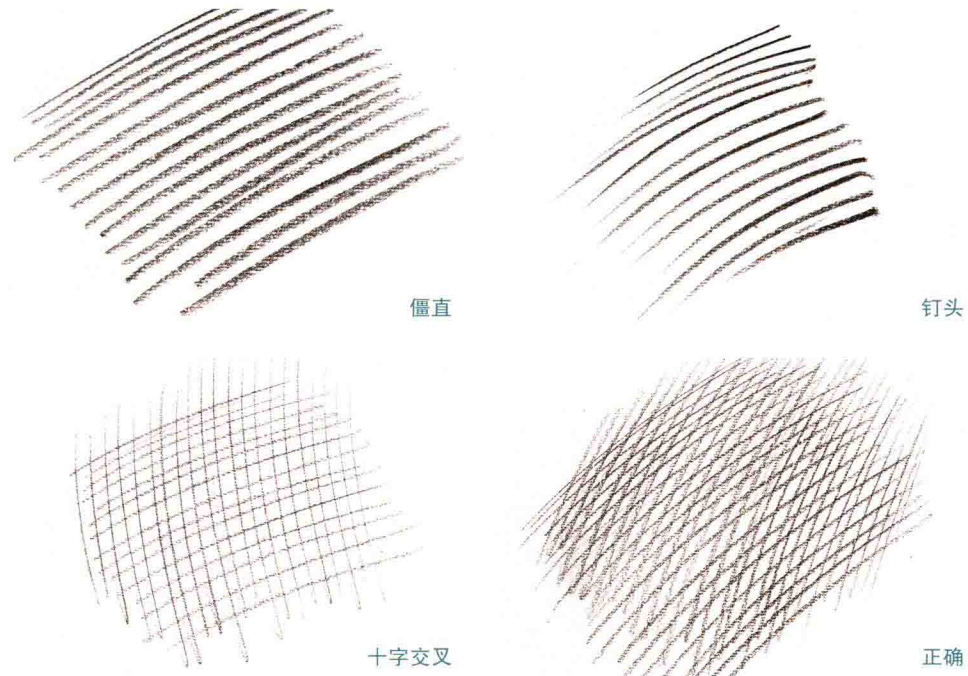
素描静物是学习素描几何形体的延续和深入，因为在静物物体中能够分析出它们的几何形体结构。素描静物练习的是人们日常生活中常见的物品，分几大类：水果类、蔬菜类、陶瓷类、玻璃器皿类、金属物品类、文体用品类等。目前，全国各省联考或者各高校素描考试都是以素描静物为主要考查科目，这就要求同学们在日常生活中善于观察，留意身边的物品，锻炼对物体形体的敏感能力，这是成为一名艺术家必备的基本素质。

② 基本技法

静物排线要求

作画可用各种线条来完成物体的塑造，如用线条来画结构素描，也可用线条来塑造光影素描，通常有横线、竖线、斜线、交叉线，但运用最多的是斜线与交叉线。排线遵循的原则有：

1. 触笔轻触轻起，不能有钉头；
2. 用力要均匀，不能粗细、深浅不一；
3. 排线方向要有规律可循；
4. 排线的距离均匀，疏密得当；
5. 交叉线的每组线条应均匀，运笔方向要大体一致；
6. 对暗部加深要一层一层地排线，不能随意改变线条的方向，同时线条的方向要与结构走向一致。

素描静物的表现方法

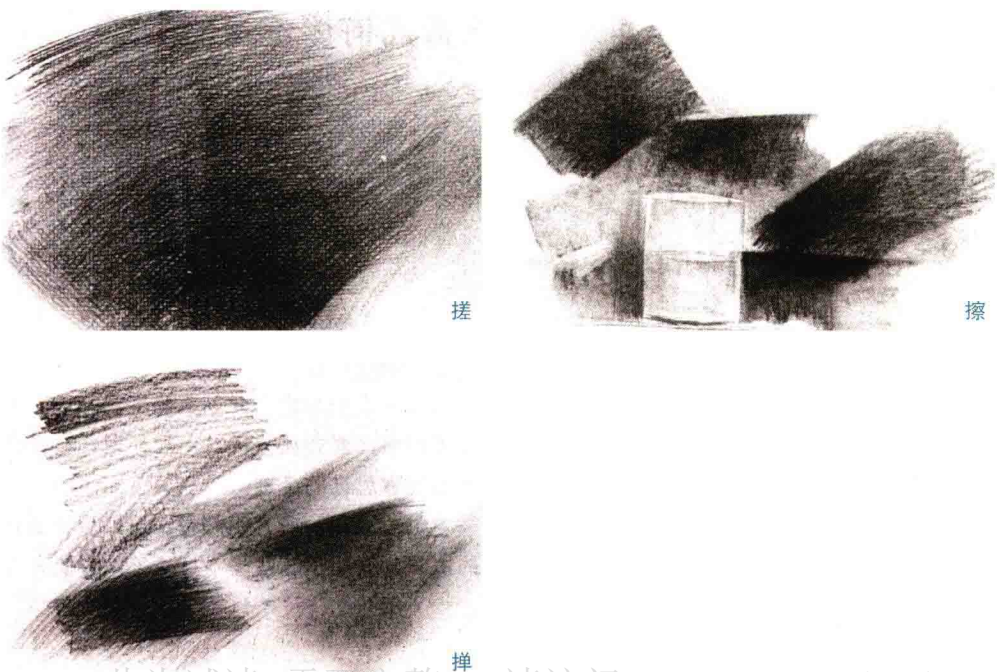
素描静物的表现方法有两种：一是以线为主的表现方法。线是最富有表现力的造型因素。以线为主要表现手段的素描造型，着重于物象形体的结构、比例和透视关系的研究和表现，并通过自身的结构，透视缩形状态去表现形体的体积感和空间感。二是明暗色调的表现，这是表现物象立体感、空间感的有效方法，对真实地表现对象具有重要的作用。明暗素描适宜于立体地表现光线照射下物象的形体、结构、质感、色度及物象空间距离感等，使画面形象具有较强的视觉效果。

辅助工具运用技法

擦（手指、布、纸笔等）：用统一色调、柔和笔触，达到松软朦胧、藏而不露、色调细腻润泽的效果。

掸（布等）：当铅笔笔触在纸面上感觉不太理想又不宜用橡皮擦掉重画时，就用布掸掉浮在纸面上的颜色保留笔触，边画边掸、逐层深入，会产生多层次的厚重效果。

搓（橡皮、硬纸片等）：目的是让铅笔颜色进入纸纹，不要浮于纸面，适合表现质地细腻、坚硬的钢铁等物体。

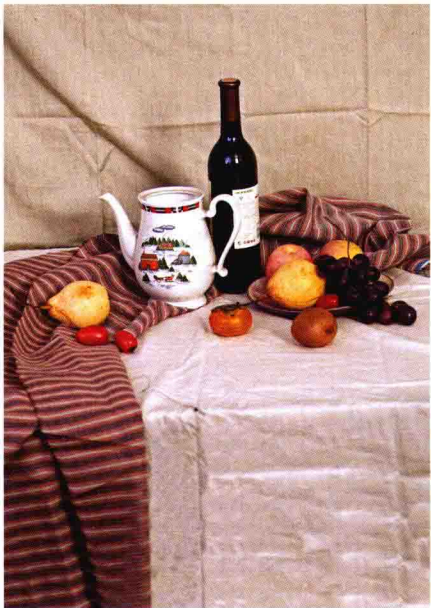

③ 素描要领

正确构图

1. 画面不要画得太“空”或太“满”。由于构图不当，物体太小太集中，就会造成画面的“空”；而物体太大太散，画面就会“满”，甚至有时画面会“装不下”物体。所以一开始就要把整个物体的组合外形找准，按照构图的要求作好定位辅助线。在进一步深入的时候，不要轻易改动构图的定位线，否则就会破坏构图的初衷。
2. 注意画面的稳定性。素描静物中的物体要体现相对的“静”态。整幅画面要有一定的重心，每一个物体都要有自己的位置和重心。对称物体的重心在其中心垂直线位置，如果垂直线画得不垂直，左右形体不对称，就会导致画面不稳定。所以在起稿时，要兼顾整个画面，注意物体左右两边的呼应。
3. 注意轮廓线的变化。轮廓线缺少变化，画得过粗过重，是由于画者还没有形成“体面”观念，不懂得物体的轮廓是由“面”的转折形成的，不懂得形体是由明暗对比出来的。
4. 不要将透视面画得过大。初学者常常把物体的侧面画大，这是因为他们对视觉透视缩变现象理解得少，主观地认为原来“那个面”没那么小，没有完全按照客观观察的结果去画。我们应认真学习透视规律，严格掌握比例关系，客观地表现对象。
5. 画面不应太“灰”。“灰”的直接原因是物体亮部画重了或暗部色调深度不够，明暗对比弱，应该在调整时加重明暗交界线和暗部，提高亮部的明度。
6. 画面太“碎”、太“平”、太“板”。这是由于所表现的物体主次不清。其中，“碎”的原因是物体局部画得太多、太强。“平”的原因是物体刻画不充分，空间感弱。“板”的原因是物体刻画缺少变化。以上错误的产生都是由于没有整体观察、整体表现。所以我们在作画过程中，应该归纳出静物的整体印象，找到静物的主次部分，在刻画中严格按整体和主次的要求进行，并及时作出调整。

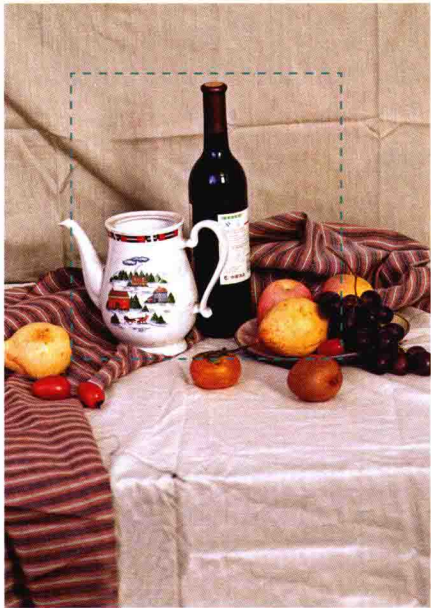
正确构图

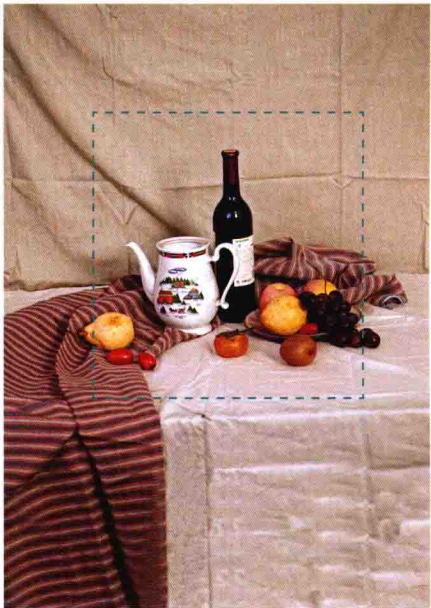
图解

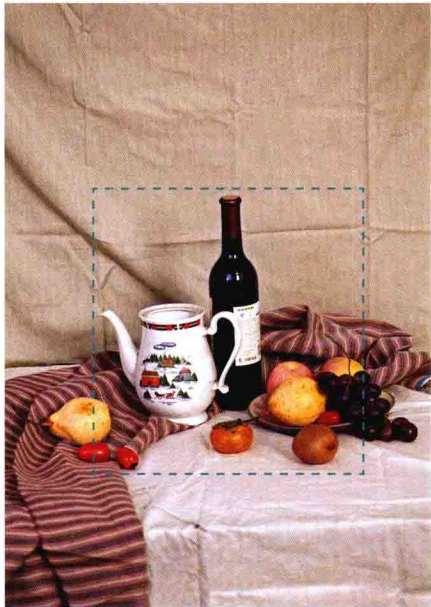
构图偏满

构图偏小

构图偏下

构图偏左

快速提高素描绘画能力的方法

1. 要学会整体观察。观察是表现的先导。在素描学习中，起决定作用的是正确的观察方法。正确的观察方法就是整体的观察方法，切忌从细节或局部来观察物象，而整体观察来源于对所表现对象整体的认识。
2. 要理解形体结构。结构是指形体的构造和组合方式。静物一般是日常使用的物品，比如各类器皿、水果、衬布以及其他一些质感、颜色较突出的日常生活用品和学习用品等。静物结构相对单一，比如杯子的结构可以理解为一个圆柱体的衍生，相对复杂的形体可以理解为不同几何形体的组合与穿插。初学者往往只是感性地抄录对象，忽略物体形状和走向是由形体结构所决定这一根本前提，其结果是画面的明暗游离于形体之外。因此，只有理解了对对象的形体结构，才能将明暗关系刻画准确。

① 步骤演绎

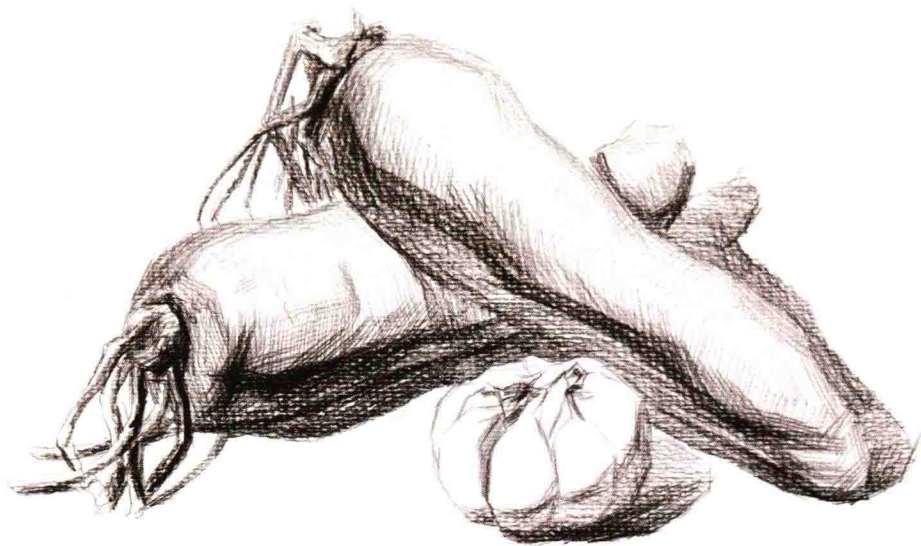
➤ 蔬果

步骤表现

- ①先用线条概括出各个物体的形体关系，确定出物体的明暗交界线，并通过明暗交界线的深浅区别，概括出胡萝卜的转折关系。
- ②铺设出物体间暗部与投影的调子。
- ③加重胡萝卜暗部与投影，强调其表面弧面、球面、转折等。由于投影与反光都属于暗部，需统一表现。
- ④完善画面整体关系，抓住细节处的刻画。

步骤一

步骤二

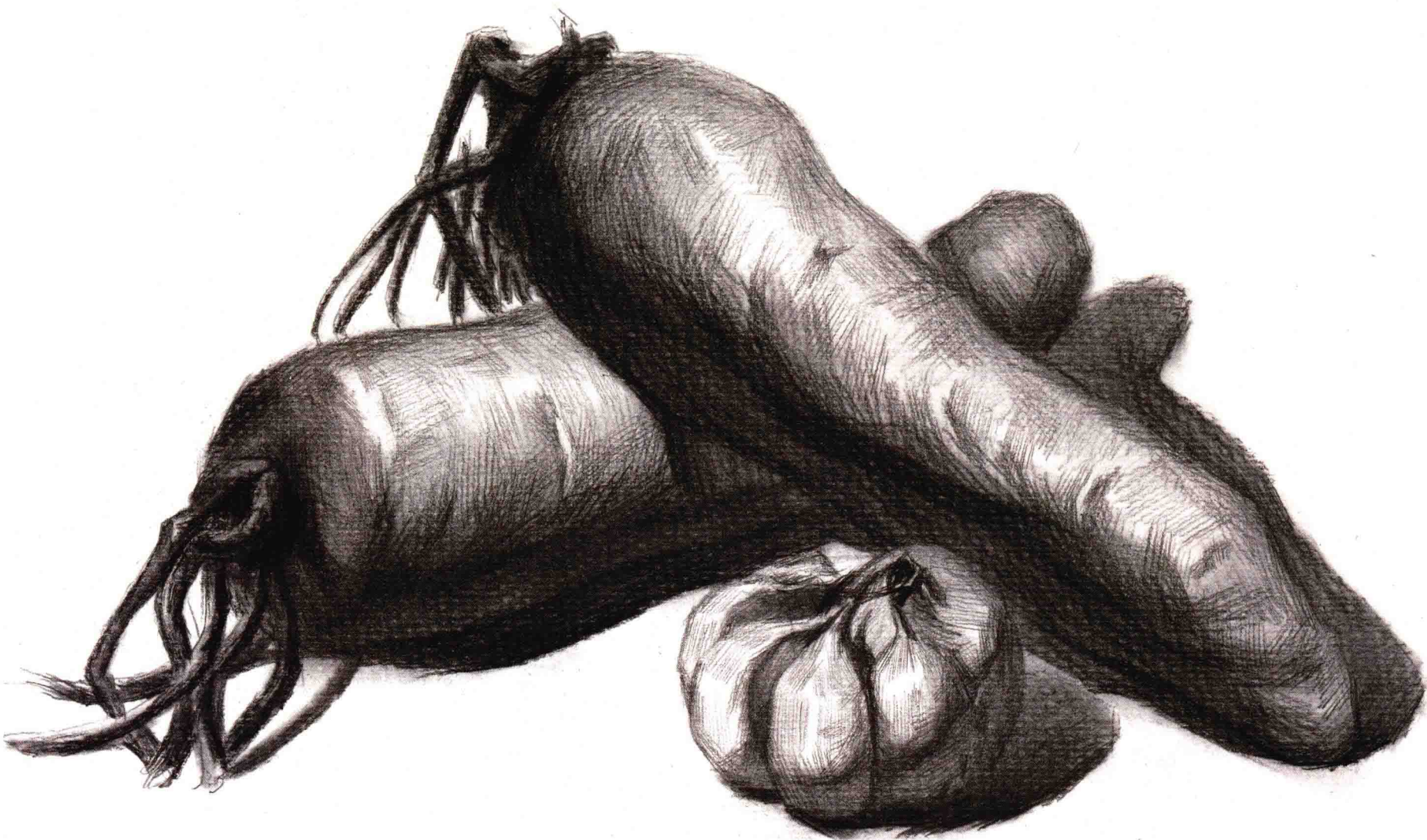

步骤三

步骤四

完成图

鞋子

步骤表现

- ①用线条简单概括出鞋子的最高点、最低点以及长和宽，注意透视变化。同时，明暗交界线也要有所交代，使画面具有明暗区分关系。
- ②加深亮部与暗部的对比关系，由于鞋子本身颜色的影响，暗部的处理要黑很多。鞋沿处的厚度关系与质感在表现时也要格外注意，反光部分表现通透。
- ③铺设画面整体黑、白、灰对比关系，鞋带的表现要有体积，是有穿插联系的，而不是存在于鞋面的线。
- ④结合背景深入刻画，掌握鞋子材质特征。背部两条突出的细节部分，是刻画的难点。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

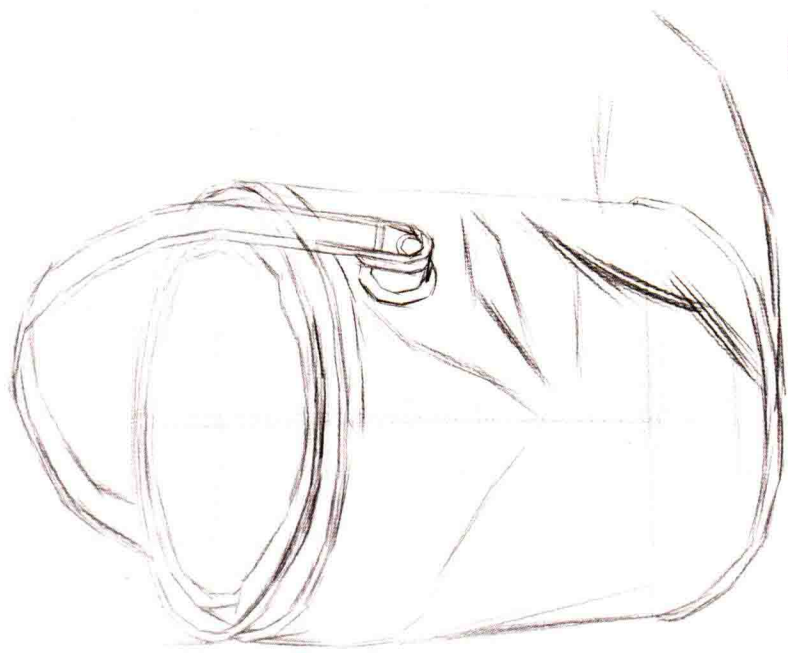
完成图

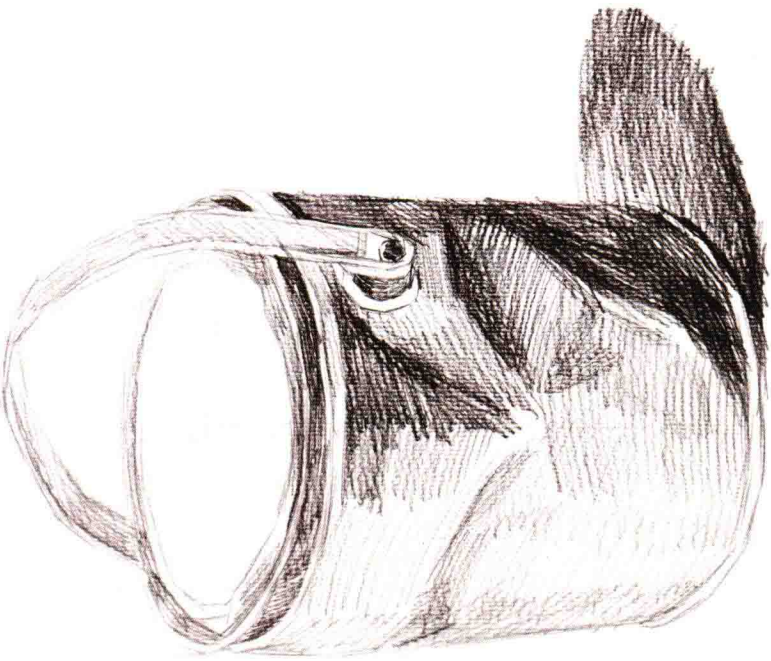
铁桶

步骤表现

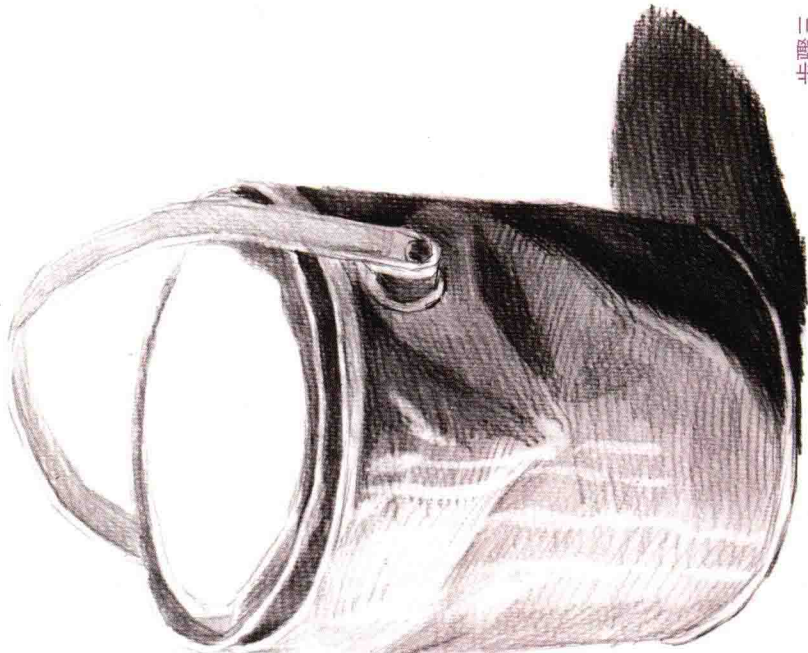
- ① 确定铁桶长、宽比例关系，初步勾勒出物体的外在形状。
- ② 铺设暗部与投影的基调。铁桶本身属于一个柱体，对于凹进去、凸出来的部分，它也有一个黑、白、灰关系的层次变化。铁桶手提部分特别注意其转折与厚度关系。
- ③ 加强画面整体协调关系，尤其要注意表面油污痕迹，刻画时可用橡皮擦出来。
- ④ 最后塑造亮部，将铁桶的体积关系体现出来。

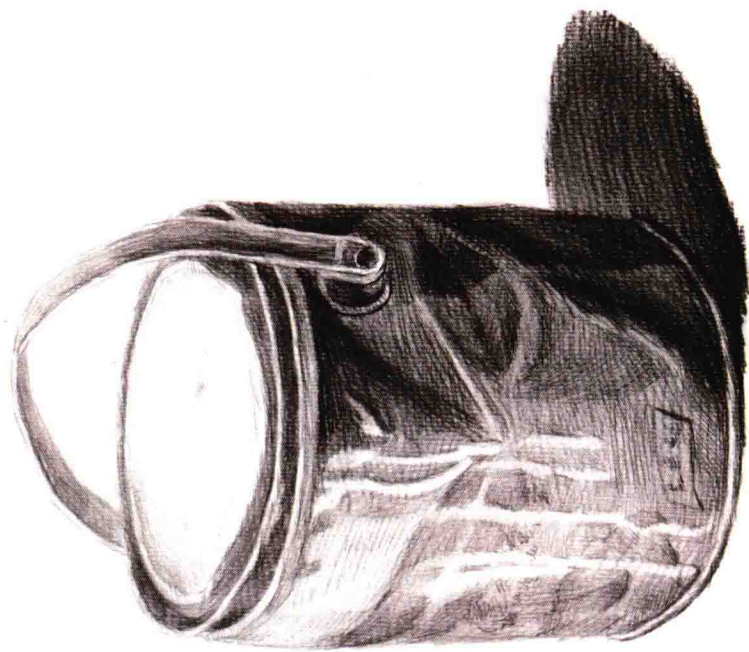
步骤一

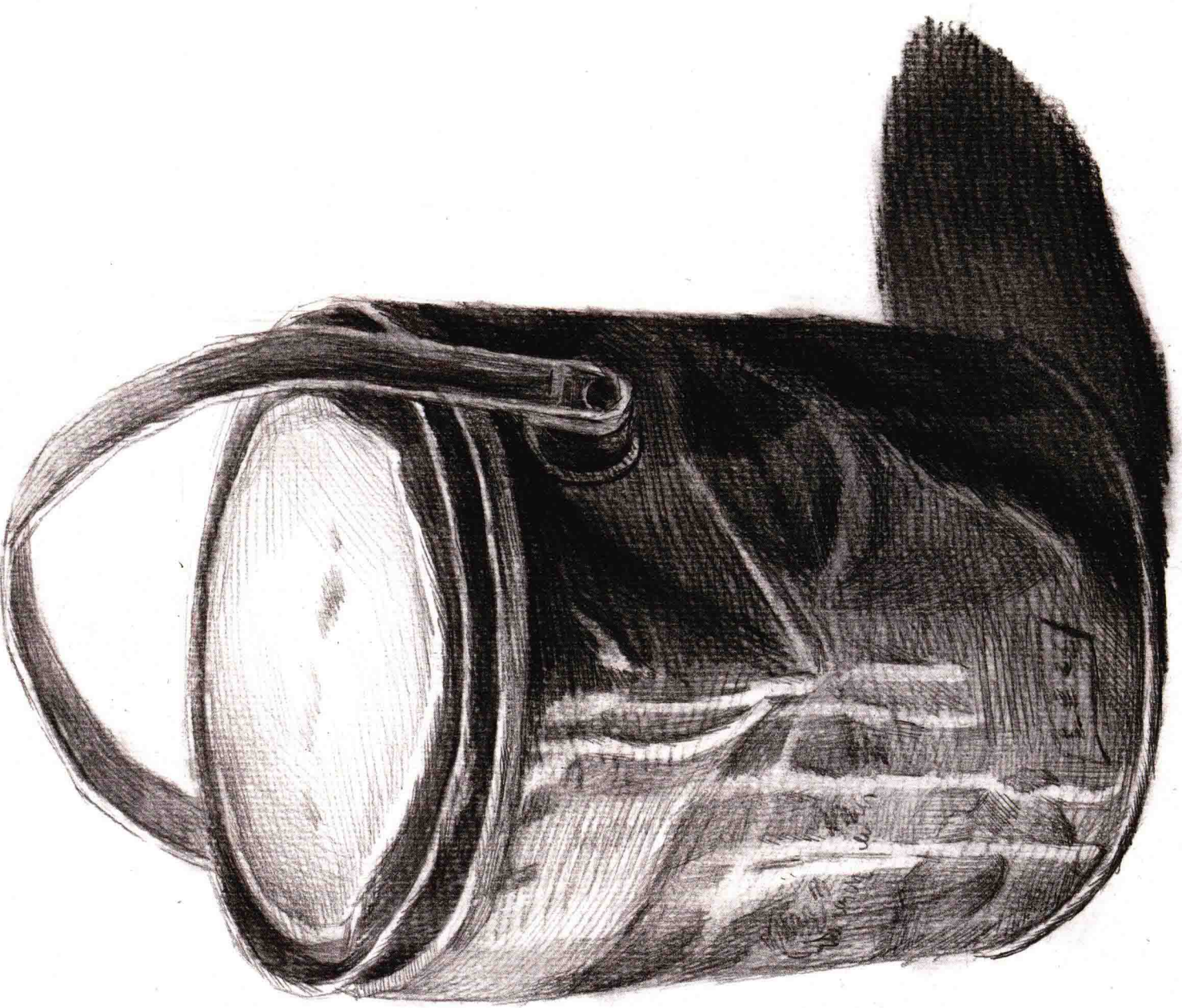
步骤二

步骤三

步骤四

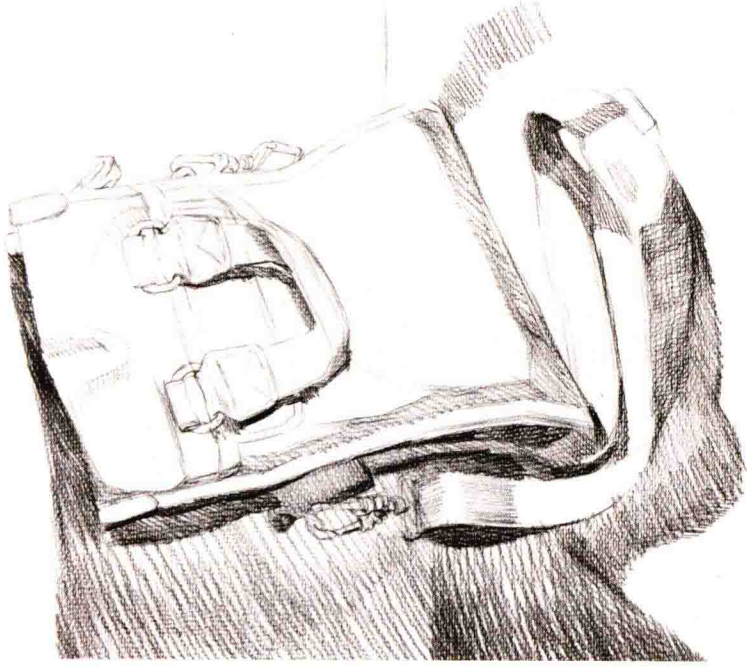

完成图

- ① 用简单的线条轻轻勾出背包外在形状，确定背包的最高点、最低点以及长和宽，注意透视变化。
- ② 铺设背包暗部与投影的基调。
- ③ 铺设大的明暗关系。背包同样具有非常明显的明暗交界线，塑造时要将它理解为一个面来处理。由于投影与反光都属于暗部，需统一表现。
- ④ 结合背景深入刻画。塑造时加强亮部与暗部的对比，同时需结合背景来表现。

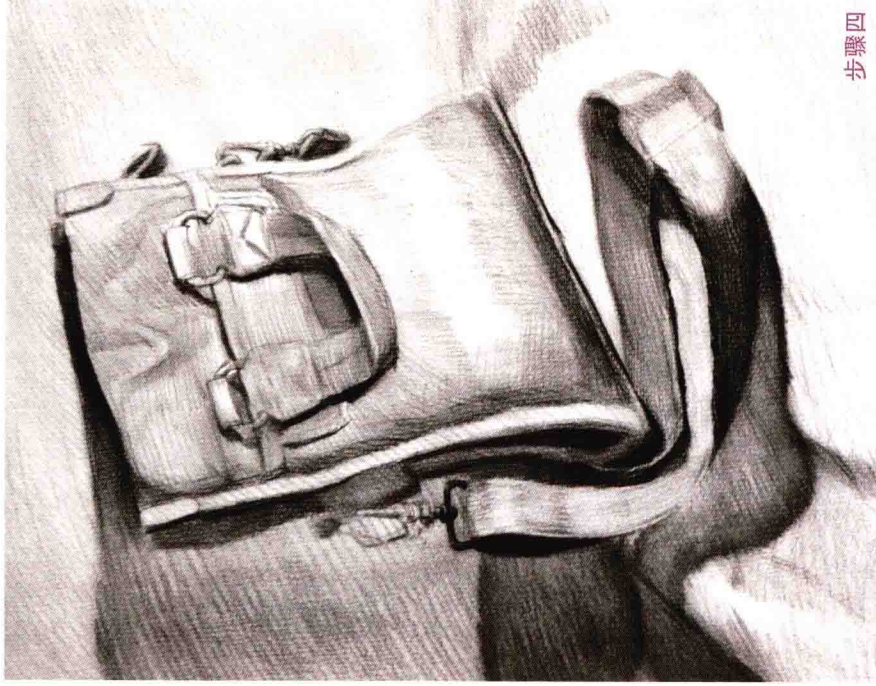
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

