

敲门砖

STEPPING STONE
THE WHOLE TUTORIAL OF STILL LIFE SKETCH

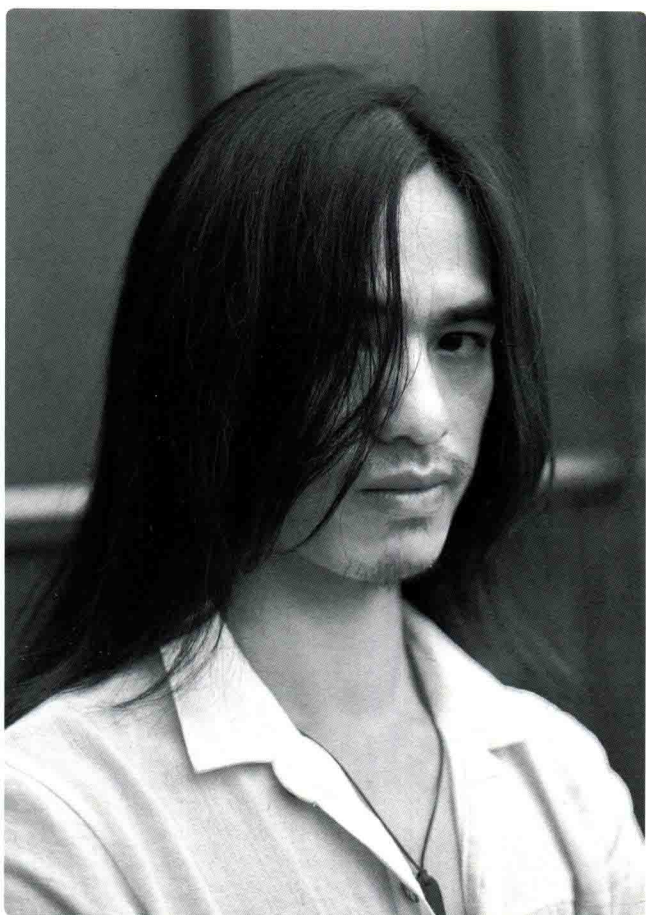
全教程

素描
静物

分类训练

李家友·主编 李永旺·著

重庆出版集团 重庆出版社

李永旺

2007年考入广州美术学院雕塑系

同年开始从事高考美术培训

2008年油画创作《血故》留校收藏

2009年创办“广州墨子画室”

2010年创作大型雕塑作品展于广州亚运村

2014年“头像系列”、“静物素描系列”展于广州美术学院岭南美术馆

2015年1月开始筹备“广州南北同创美术培训学校”

第一校区建成并于5月16日正式挂牌成立

现任广州南北同创画室行政总监、素描教研组长

图书在版编目(CIP)数据

素描静物·分类训练/李永旺著. —重庆: 重庆出版社, 2015.5
(全教程/李家友主编)
ISBN 978-7-229-09937-4

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108679号

全教程——素描静物·分类训练

QUANJIAOCHENG——SUMIAO JINGWU · FENLEI XUNLIAN
李家友 主编 李永旺 著

出版人: 罗小卫
本书策划: 李家友 邹 颀 郑文武 谭 红
责任编辑: 郑文武 张 跃
封面设计: 谭 红
责任校对: 何建云

 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 1/8 印张: 8
2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷
ISBN 978-7-229-09937-4
定价: 45.00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

COMPLETE TEACHING PLAN

目录

SKETCH

// CHAPTER ONE

形体分类表现-02

01.方体类静物-02/02.柱体类静物-04/03.球体类静物-06/04.不规则形体类静物-08/

CHAPTER TWO

黑白灰分类表现-09

01.亮色物体-09/02.灰色物体-12/03.重色物体-14/04.亮点点缀物-16/05.深点
点缀物-18/

CHAPTER THREE

质感分类表现-20

01.光滑质感类物体-20/02.粗糙质感类物体-23/03.透明质感类物体-26/04.柔软
质感类物体-30/05.其他质感类物体-32/

CHAPTER FOUR

组合静物分类表现-34

01.水果类主题-34/02.蔬菜生鲜类主题-42/03.食品类主题-50/04.日杂文具类主
题-54/05.花卉类主题-60/

CONTENTS

COMPLETE TEACHING PLAN

目录

SKETCH

// CHAPTER ONE

形体分类表现-02

01.方体类静物-02/02.柱体类静物-04/03.球体类静物-06/04.不规则形体类静物-08/

CHAPTER TWO

黑白灰分类表现-09

01.亮色物体-09/02.灰色物体-12/03.重色物体-14/04.亮点点缀物-16/05.深点
点缀物-18/

CHAPTER THREE

质感分类表现-20

01.光滑质感类物体-20/02.粗糙质感类物体-23/03.透明质感类物体-26/04.柔软
质感类物体-30/05.其他质感类物体-32/

CHAPTER FOUR

组合静物分类表现-34

01.水果类主题-34/02.蔬菜生鲜类主题-42/03.食品类主题-50/04.日杂文具类主
题-54/05.花卉类主题-60/

// CHAPTER★ ONE 形体分类表现

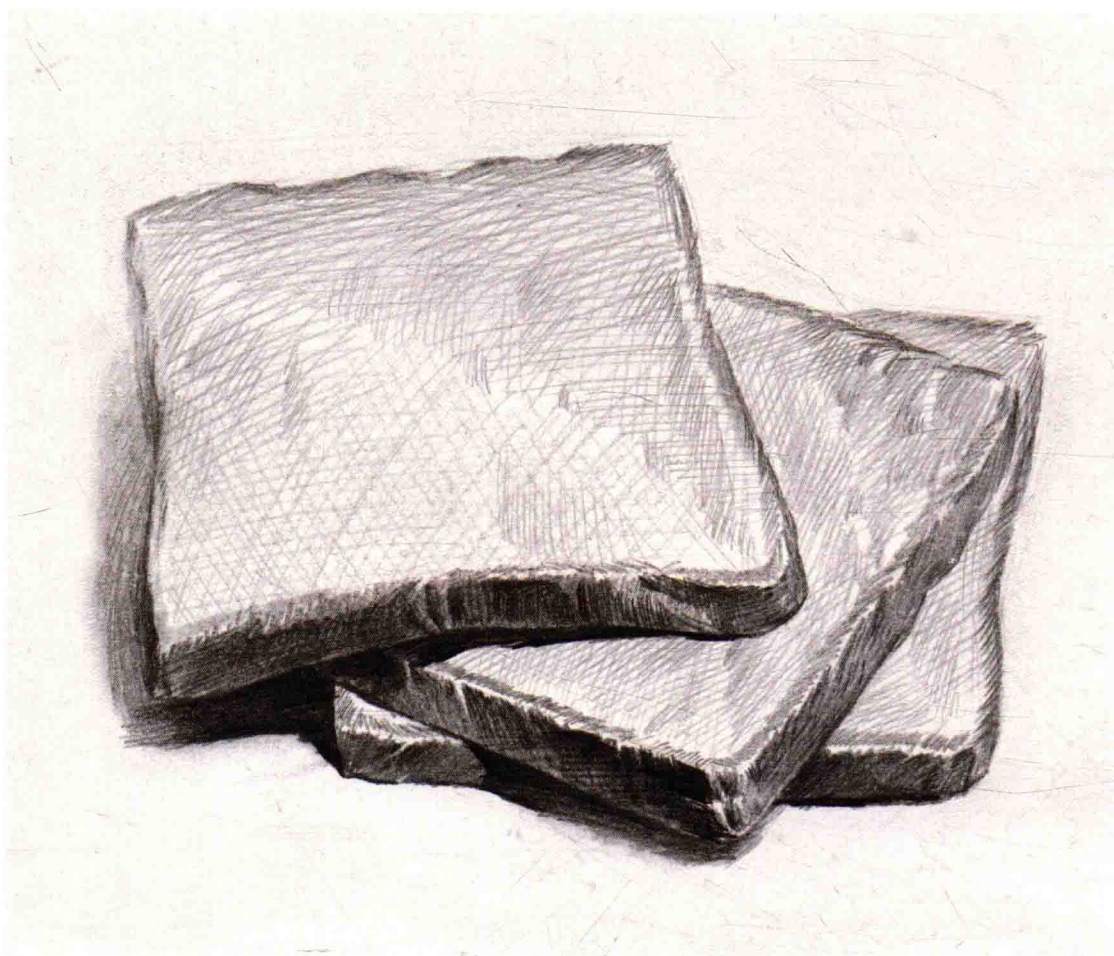
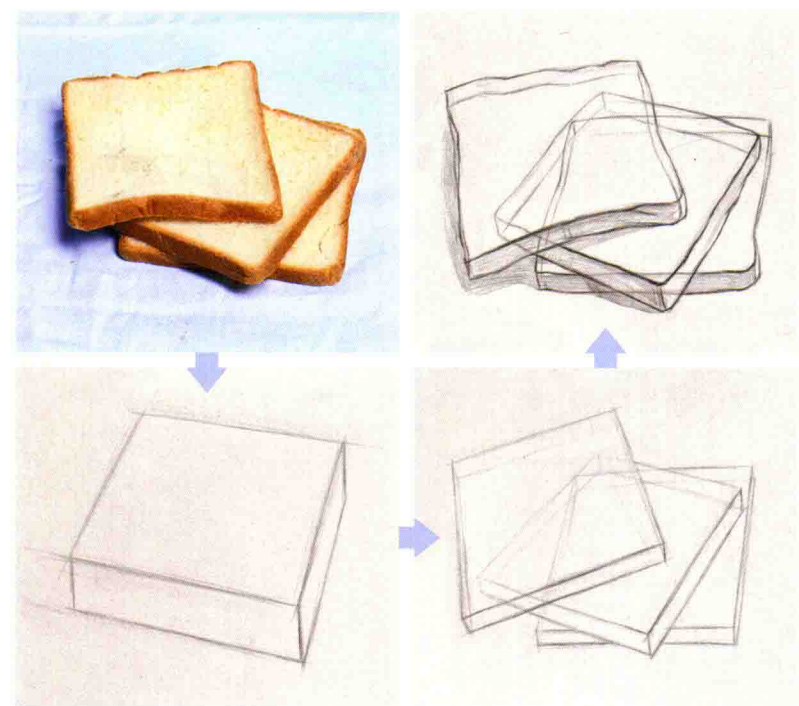
01 方体类静物 FANGTILEI JINGWU

素描静物写生是素描石膏体写生的后续深入，是从简单造型训练过渡到复杂造型训练的一门课程。在素描学习中，如何灵活运用“几何形体归纳法”是素描静物写生的重要课题，因此，必须学会运用基本几何体归纳、

概括复杂物体的相关知识。方体是石膏几何形体中最基础的形体，很多静物都可以以简单的方体造型来概括，如书本、包装盒等，这些物体无论是在结构、透视或者明暗上都遵循着方体的造型规律。

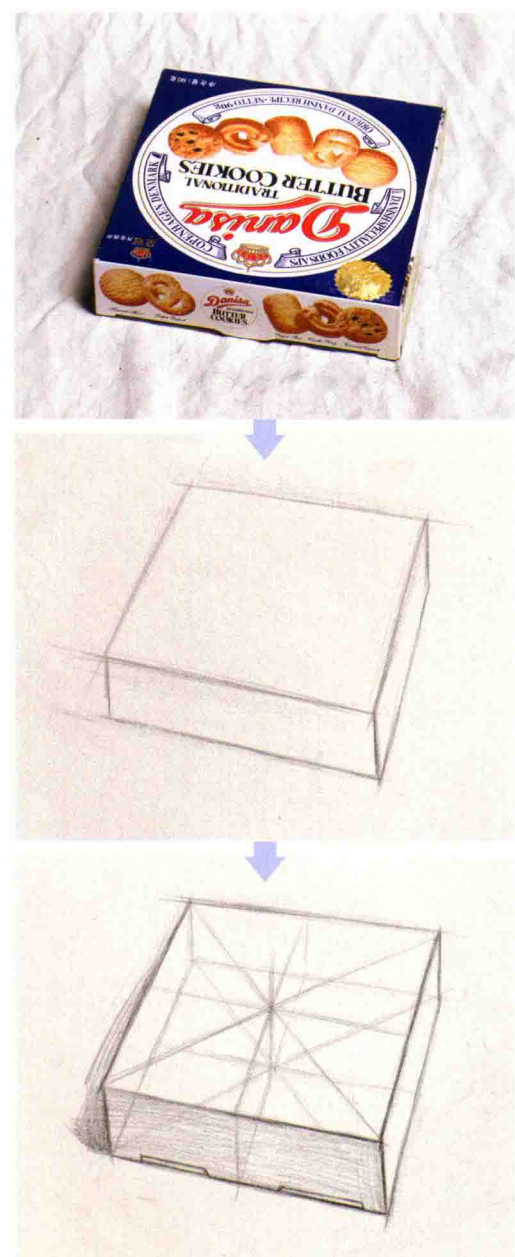
★ 吐司

面包片可看作是较扁的方体，其轮廓线转折较多，并且受光面的面积较大，在作画时，亮部的层次变化及暗面的起伏转折是表现其特征的重要组成部分，注意三块面包片的虚实。

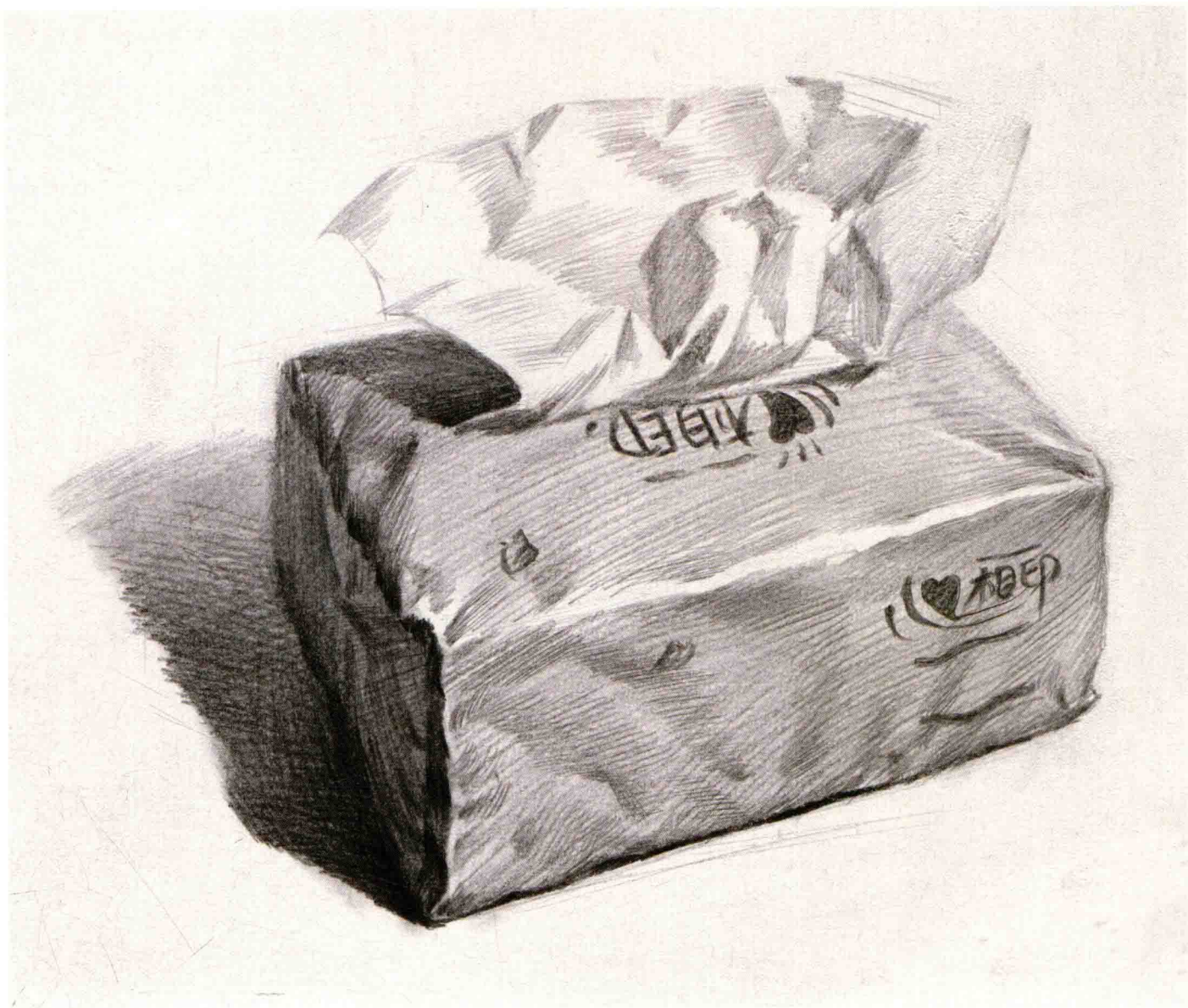
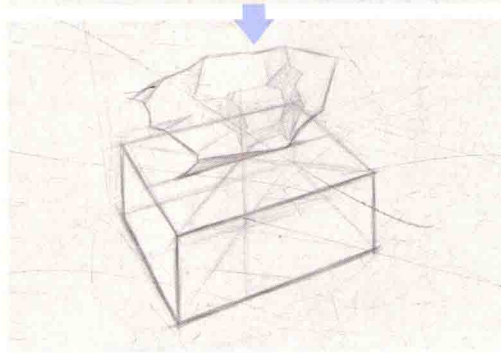
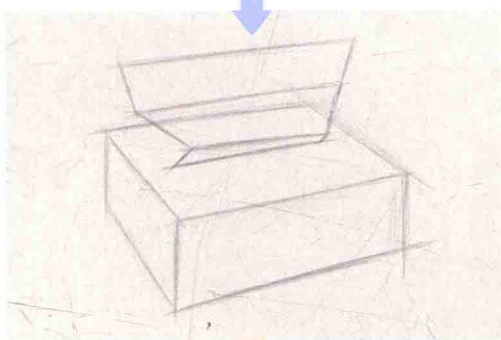
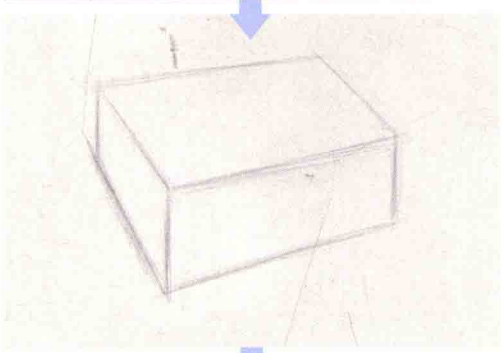
★ 饼干盒

饼干盒的形体就是一个规则的方体，其材质为光滑纸质类。在表现时，要注意方体的透视、虚实变化，近处的棱角是整个形体上最实的部分，要与最远处的棱角形成空间上的前后进退关系。

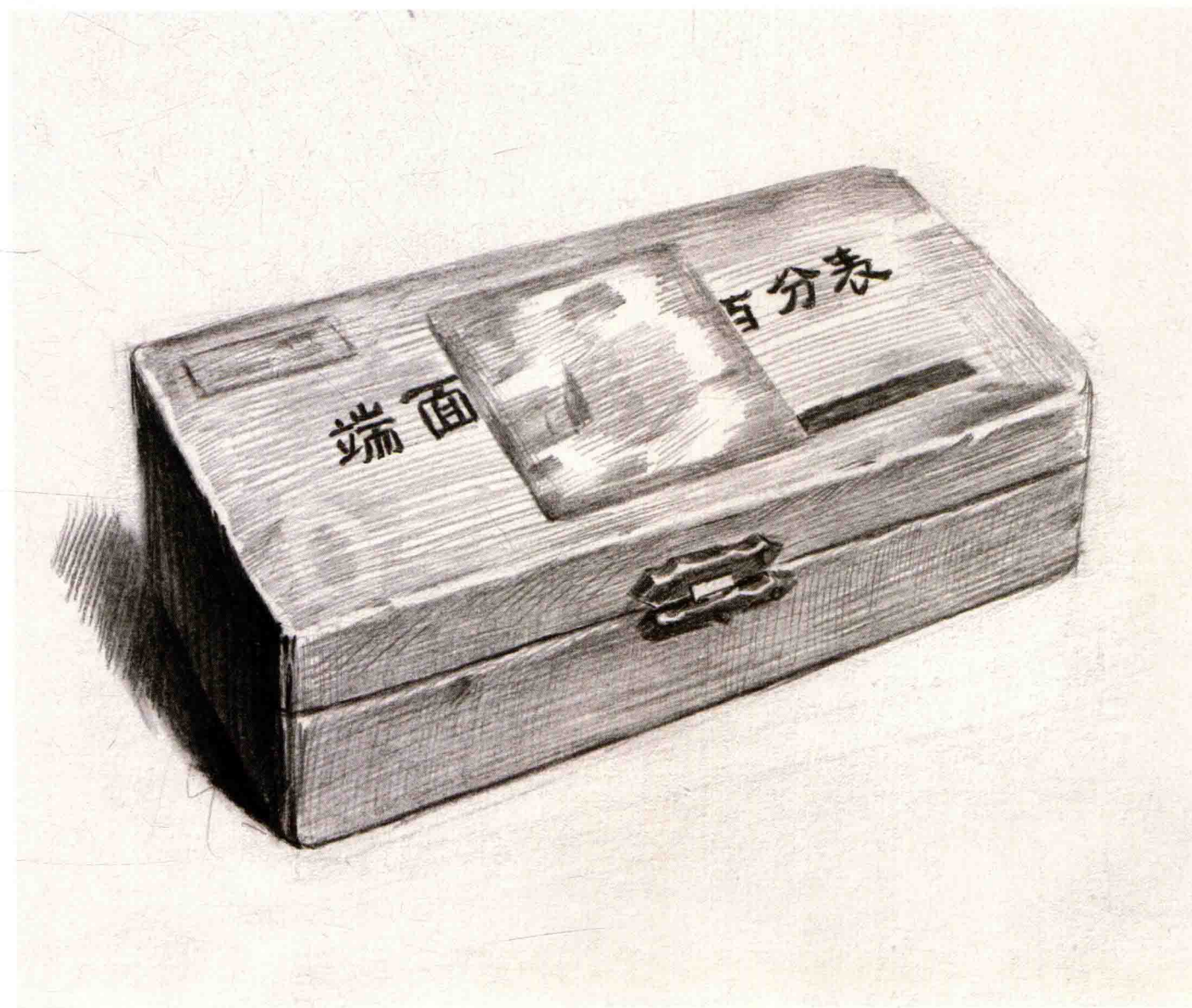
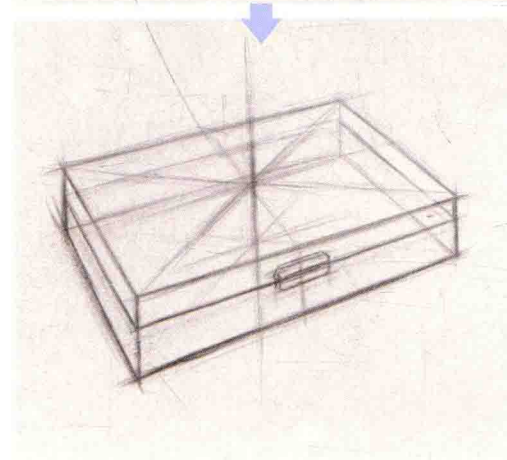
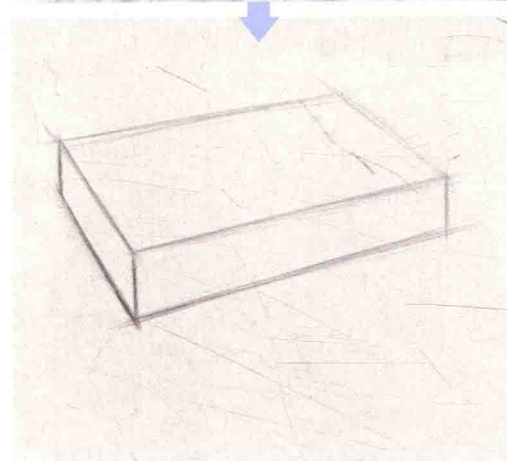
★ 抽纸盒

抽纸盒的形体也是最基本的方体，由于材质的原因，其棱和角都不会太锐利，而是被一些细小的褶皱破坏了轮廓，在观察和表现中要关注整体关系，而不能陷入局部，必须相互对比，要把这些细节有机地联系起来。

★ 木盒

首先把握木盒的方体特征，明确其结构关系，然后以明暗调子来表现木盒的体积和质感，只要能准确地画出对象的丰富层次和色调变化，就能表现出物象的最真实感受。

02 柱体类静物

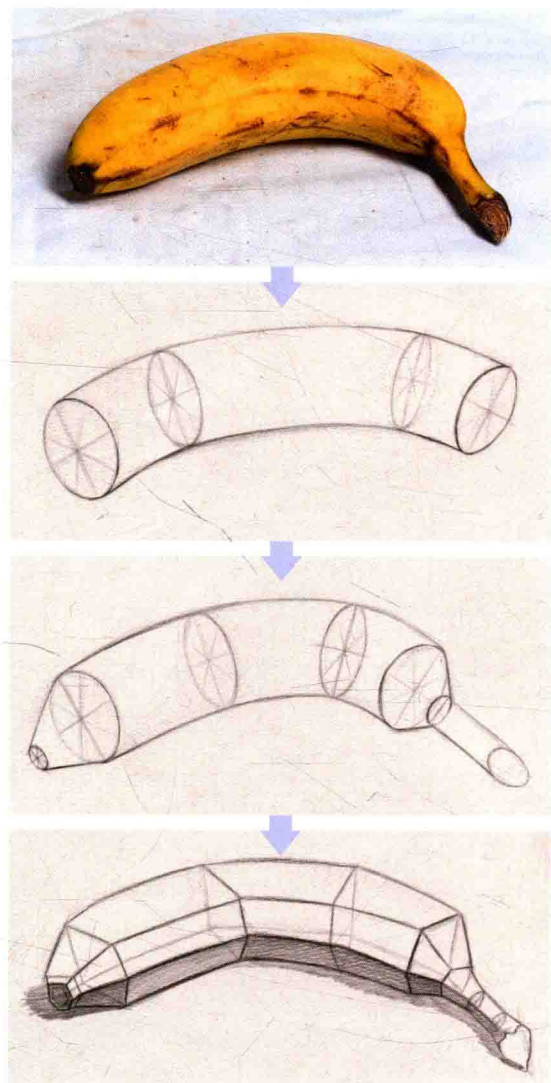
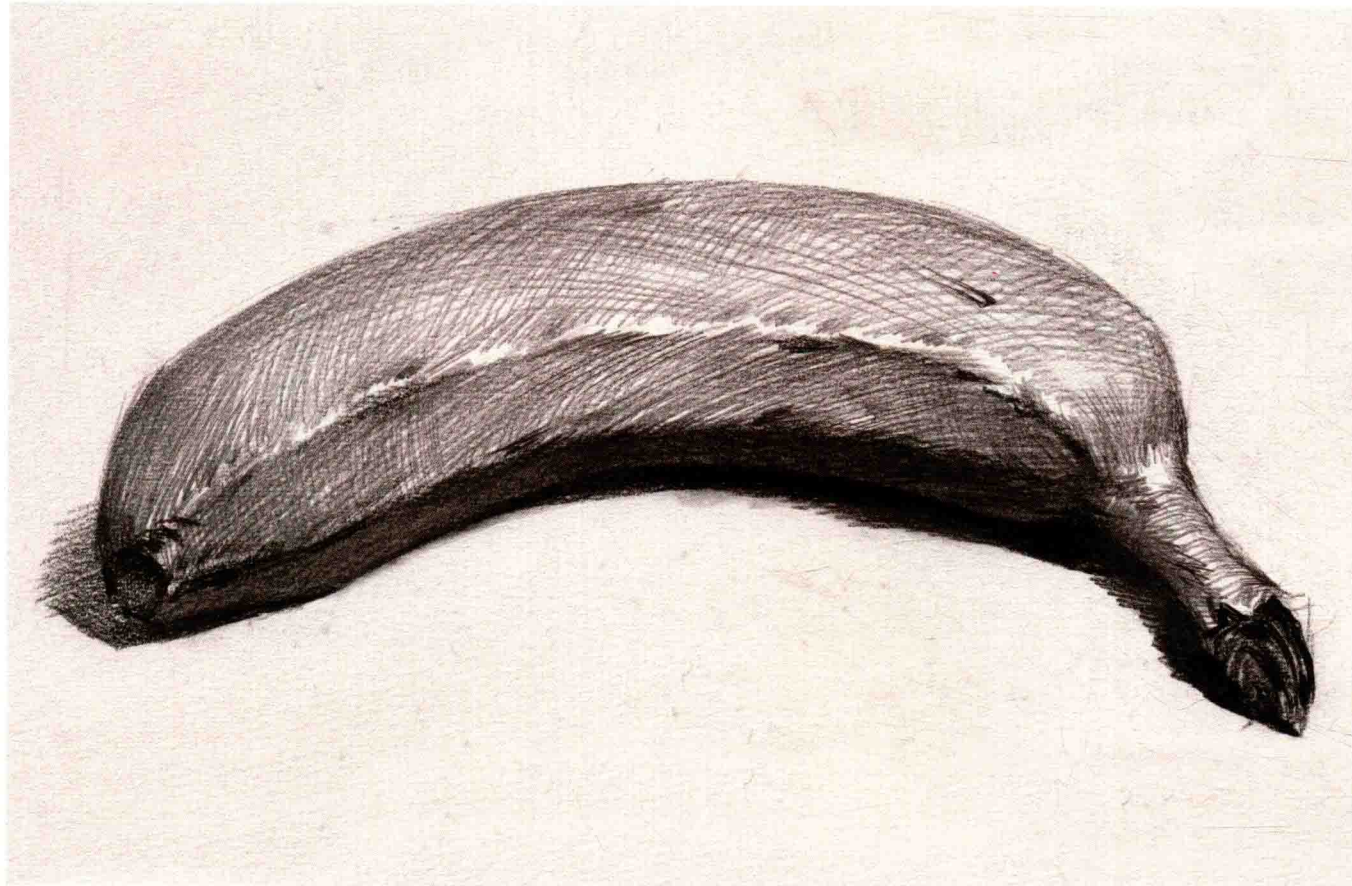
ZHUTILEI JINGWU

用几何形体意识去概括复杂形体，始终注意对象的形状，用最简单的绘画语言去表现对象，可快速地、准确地塑造立体形象。将物体还原为与之最相近的几何形状是理解画面空间与物体体感的最好方法之一。静物中有较

多的物体是柱状形体，如易拉罐、菠萝、大白菜等，它们的共同点是都具有圆柱体的透视规律、结构规律、明暗规律和排线规律。利用柱体对物体结构关系的把握，便于理解复杂的结构特征，有利于形象体积的塑造。

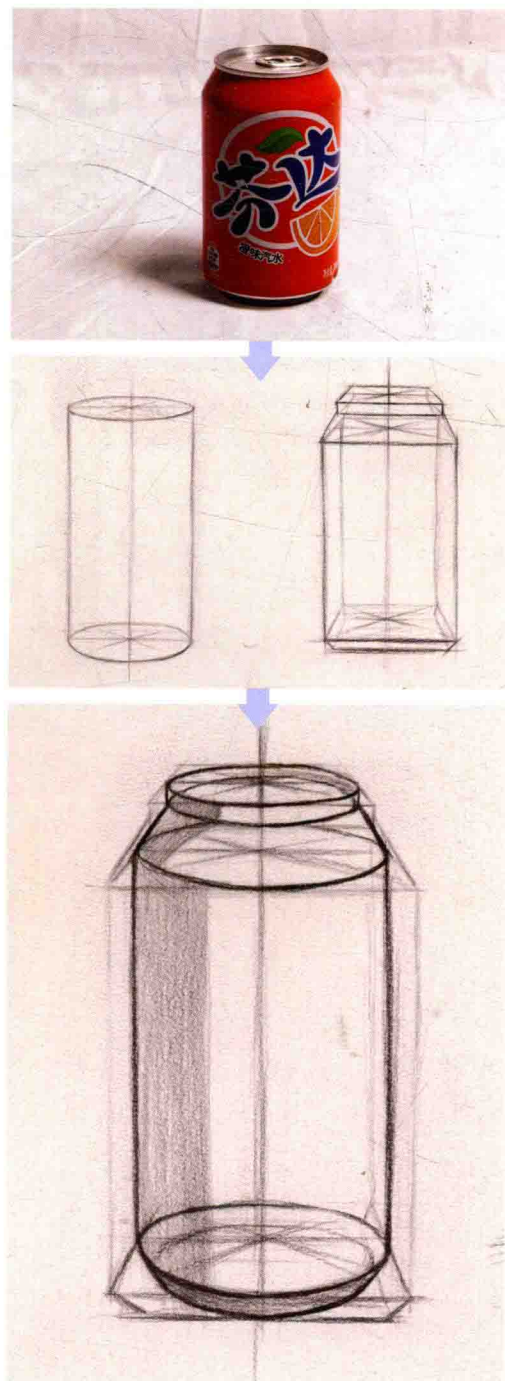
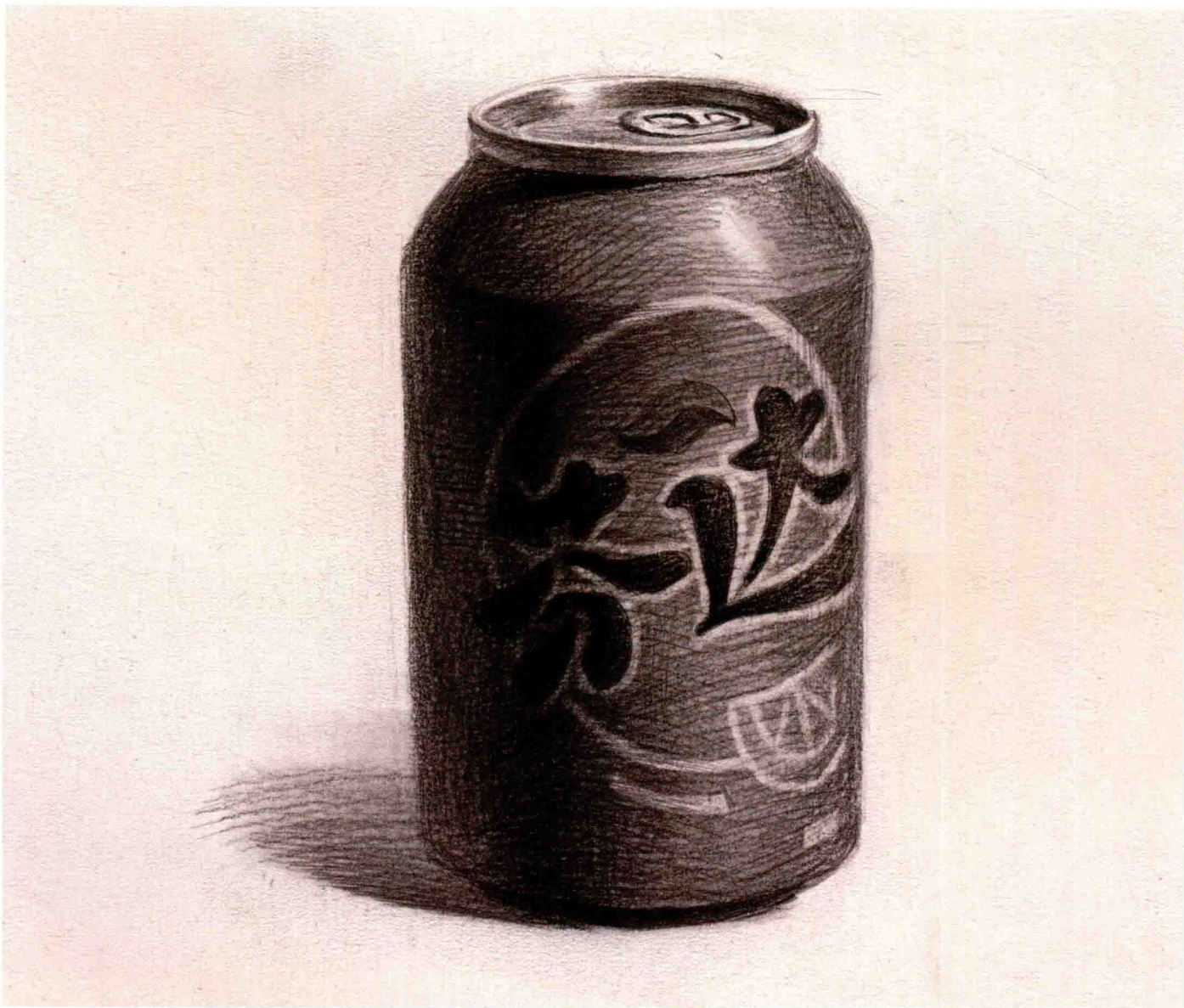
★ 香蕉

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圆柱体，香蕉的两端当作是两个圆锥体，中间部分为弯曲的圆柱体。运用几何体的规律观察物体，既可以轻松概括形体，又能简单地塑造静物的体积。

★ 易拉罐

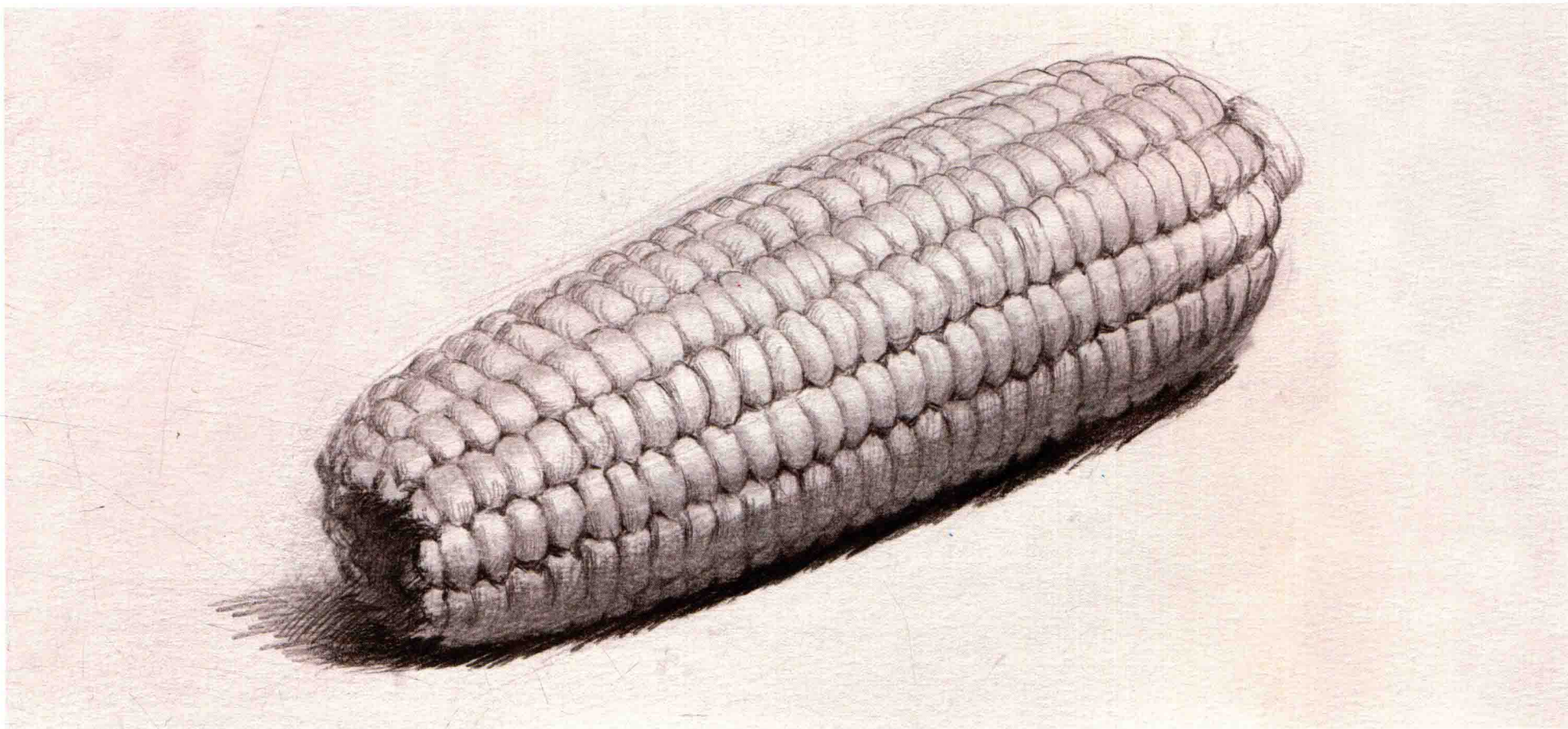
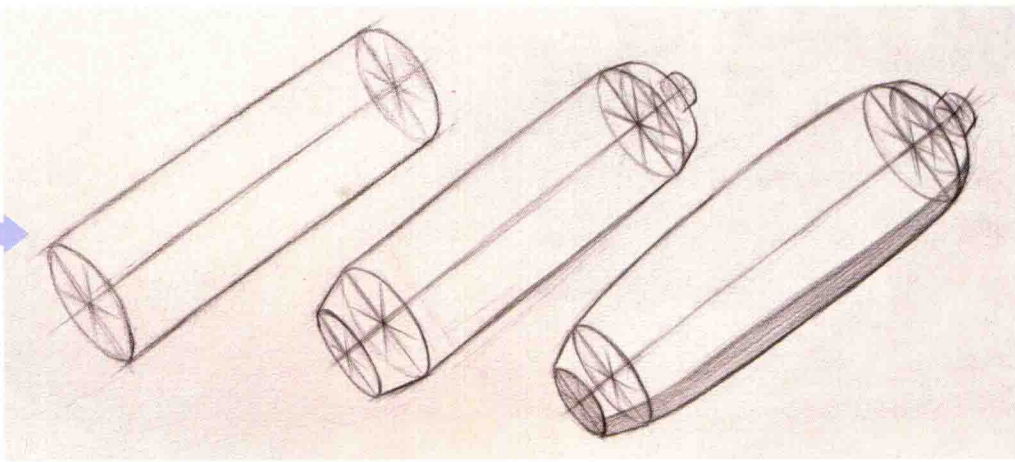
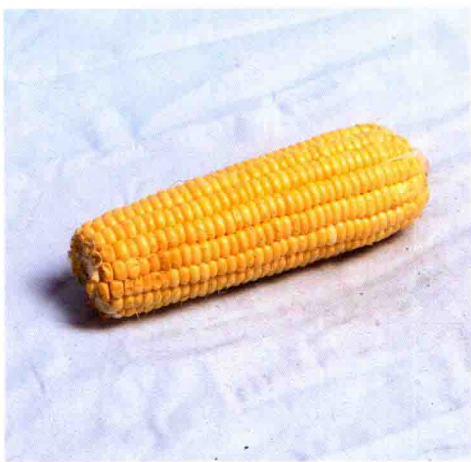
易拉罐的形体是由圆柱体变化而来的，作画时，先明确整个形体的黑白灰关系，再对罐身作深入细致的刻画，注意把握好整体，要把铝合金的质感充分体现出来，易拉罐才会显得更加逼真。

★ 玉米

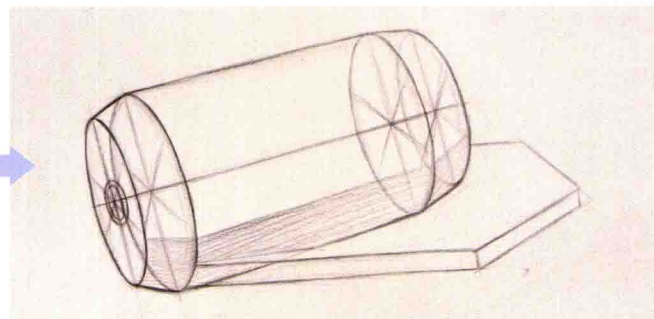
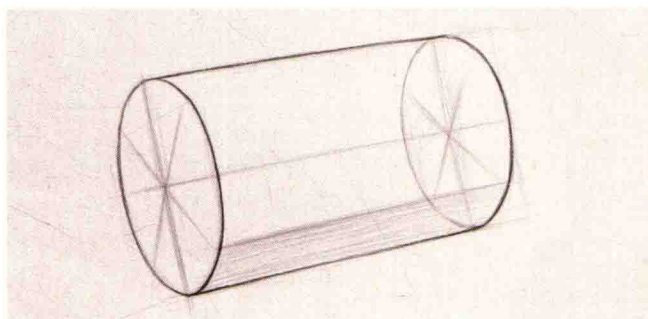
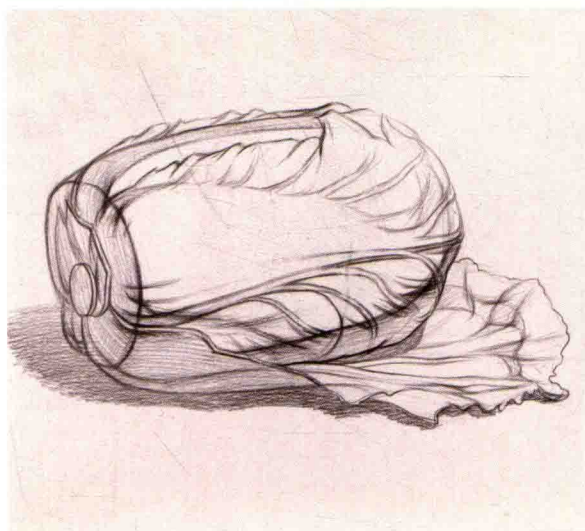
玉米的形体可理解为圆柱体上布满了一排排的玉米粒，且两端有粗细的变化。

玉米颗粒的塑造能更好地表现玉米的质感，但不能在整个柱体的表面平均地刻画这些细节，要注意整体的虚实变化。

★ 大白菜

大白菜散开的菜叶会使形体显得不规则，因此需要抓住其柱状形体的本质，再进行明暗表现。塑造时，要注意区分菜帮和菜叶两部分的质感，菜帮细腻、晶莹，菜叶则鲜嫩、柔软。

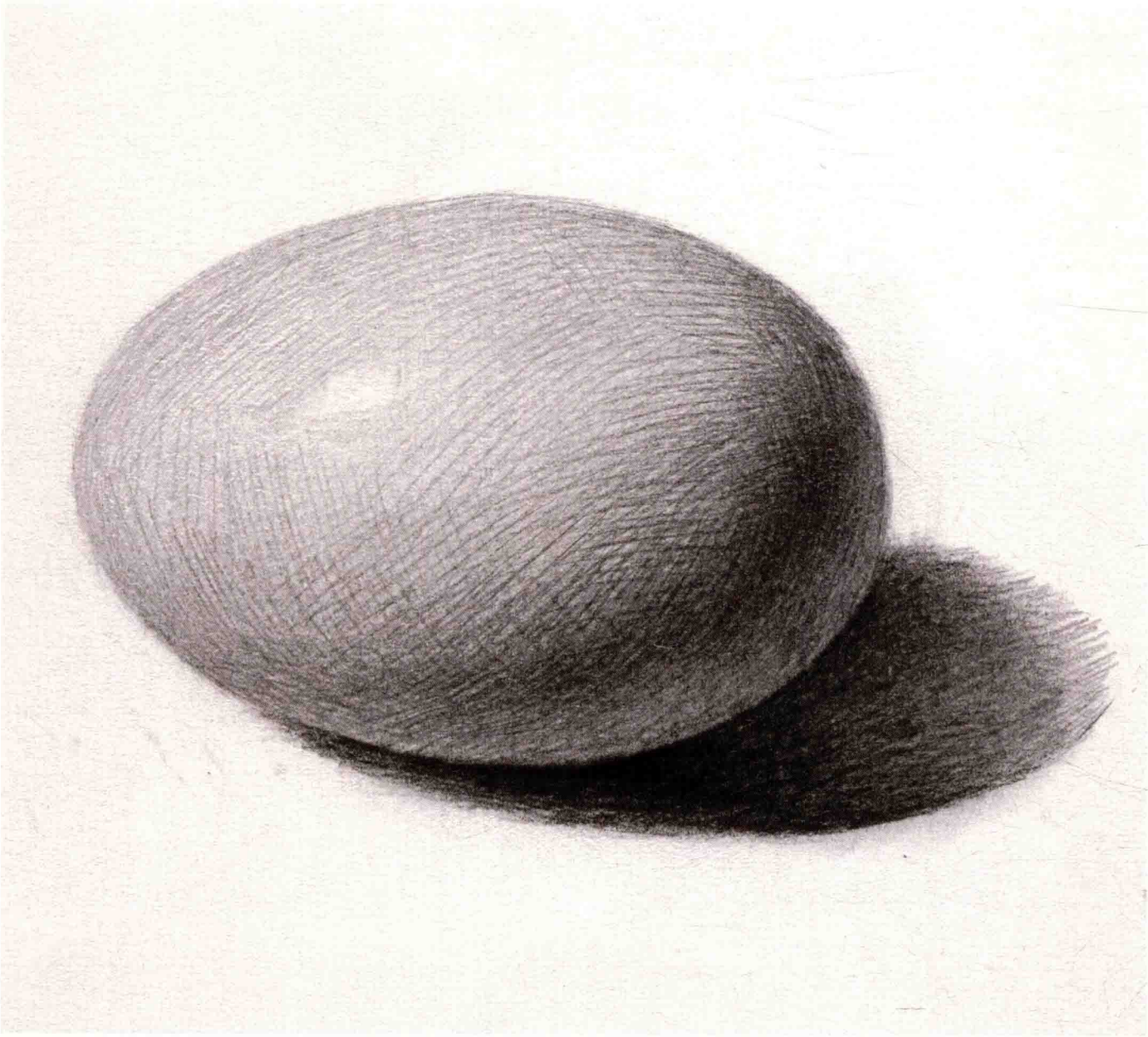

03 球体类静物

QIUTILEI JINGWU

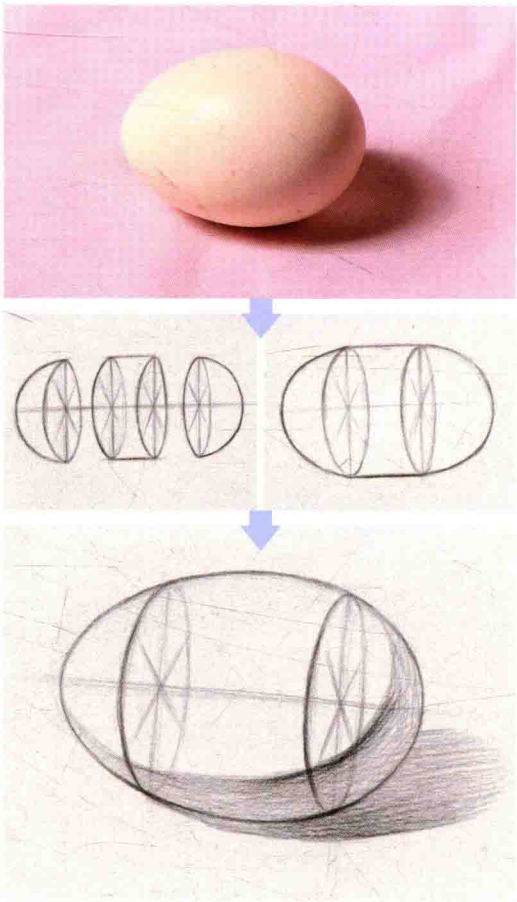
球状形体的物体较多，如苹果、西红柿、陶罐等，它们的共同特点是都遵循着球体的明暗规律和排线方向。对球体的学习，能让我们在塑造球形物体的体积时更三维、更形象。球体的明暗关系不像正方体有层次分明的块

面，想要表现出具有立体感的球体，就一定得掌握“横向、纵向”的塑造原理。球体的明暗交界线是弧形的，处于灰面与暗面的交接处，往往是球体上最深最暗的“色带”，需画得比暗面还要深一些。

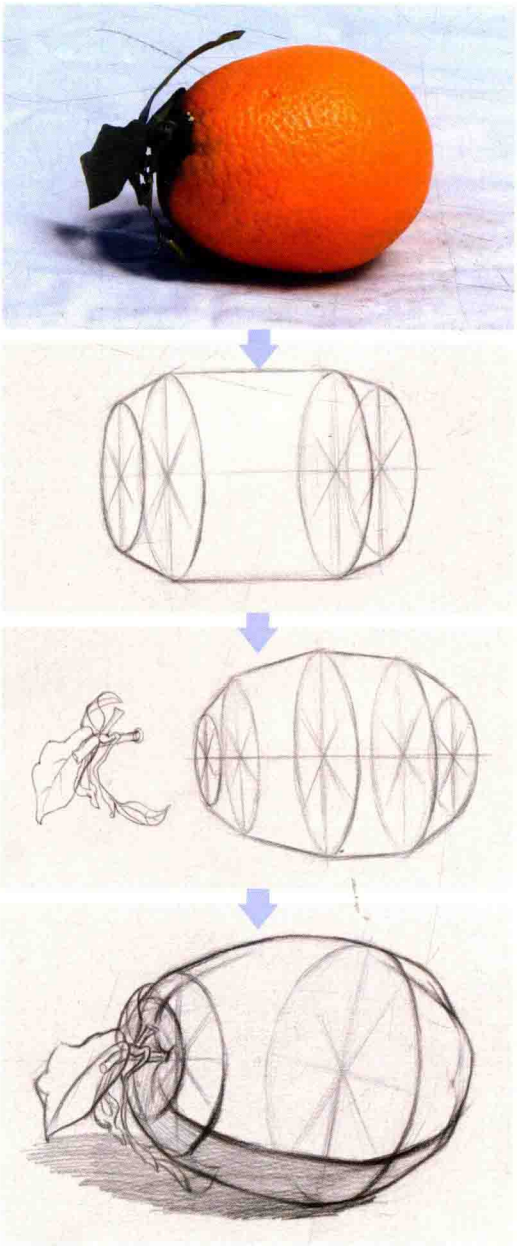
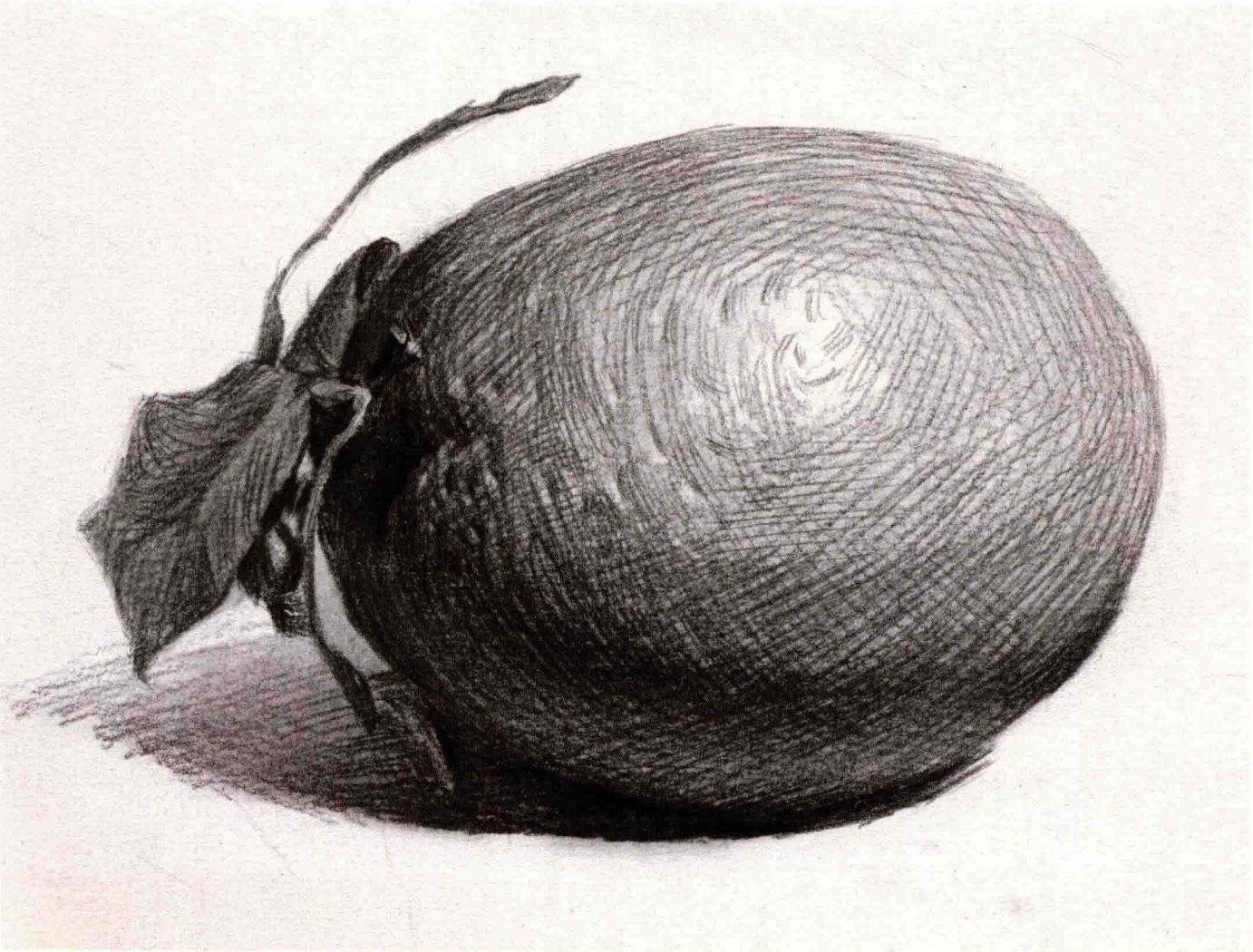
★ 鸡蛋

鸡蛋的表面略显粗糙，高光不是很明显。在强光下，鸡蛋是富有光泽的，可以适当地把它的亮部提亮，画出微弱的高光。若是在弱光下，则不要过分强调亮部，可不用画出高光。

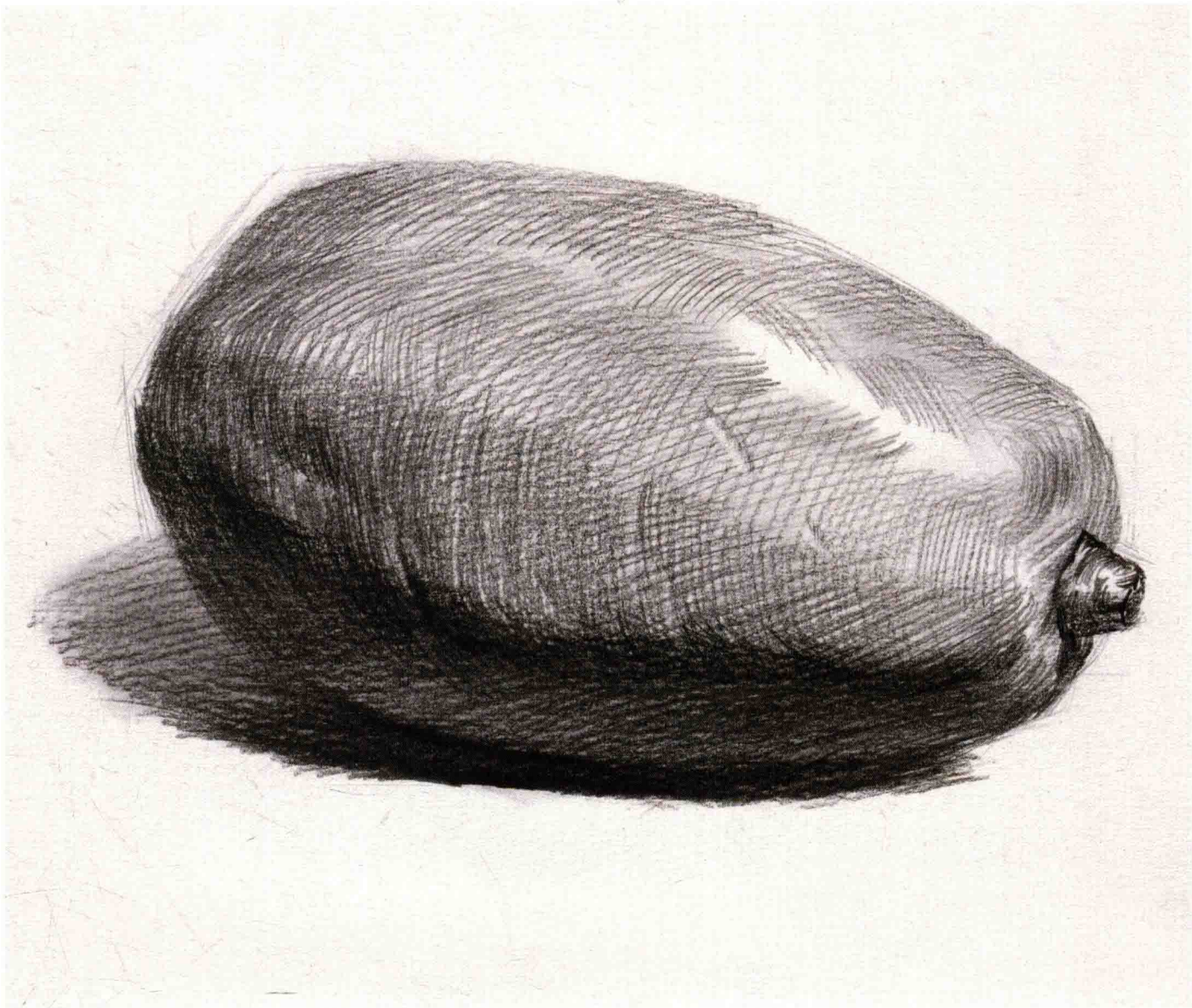
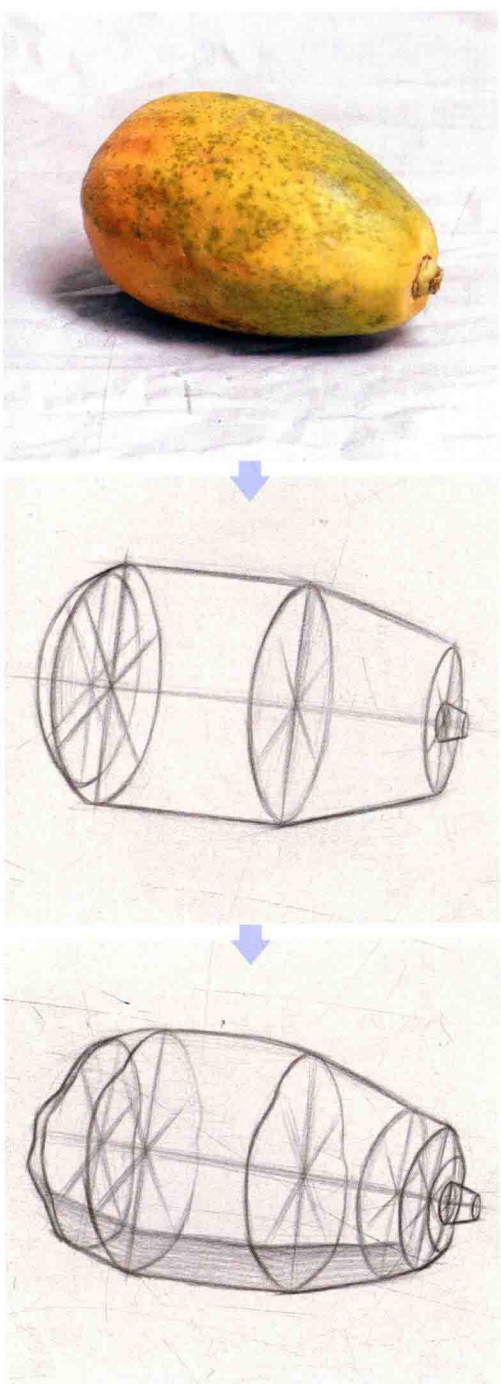
★ 橙子

根据球体的明暗规律画出橙子的体积，细画果蒂以更好地表现其特征。形体的黑、白、灰及边缘线的强弱与虚实关系能够清晰地说明形体的空间关系。

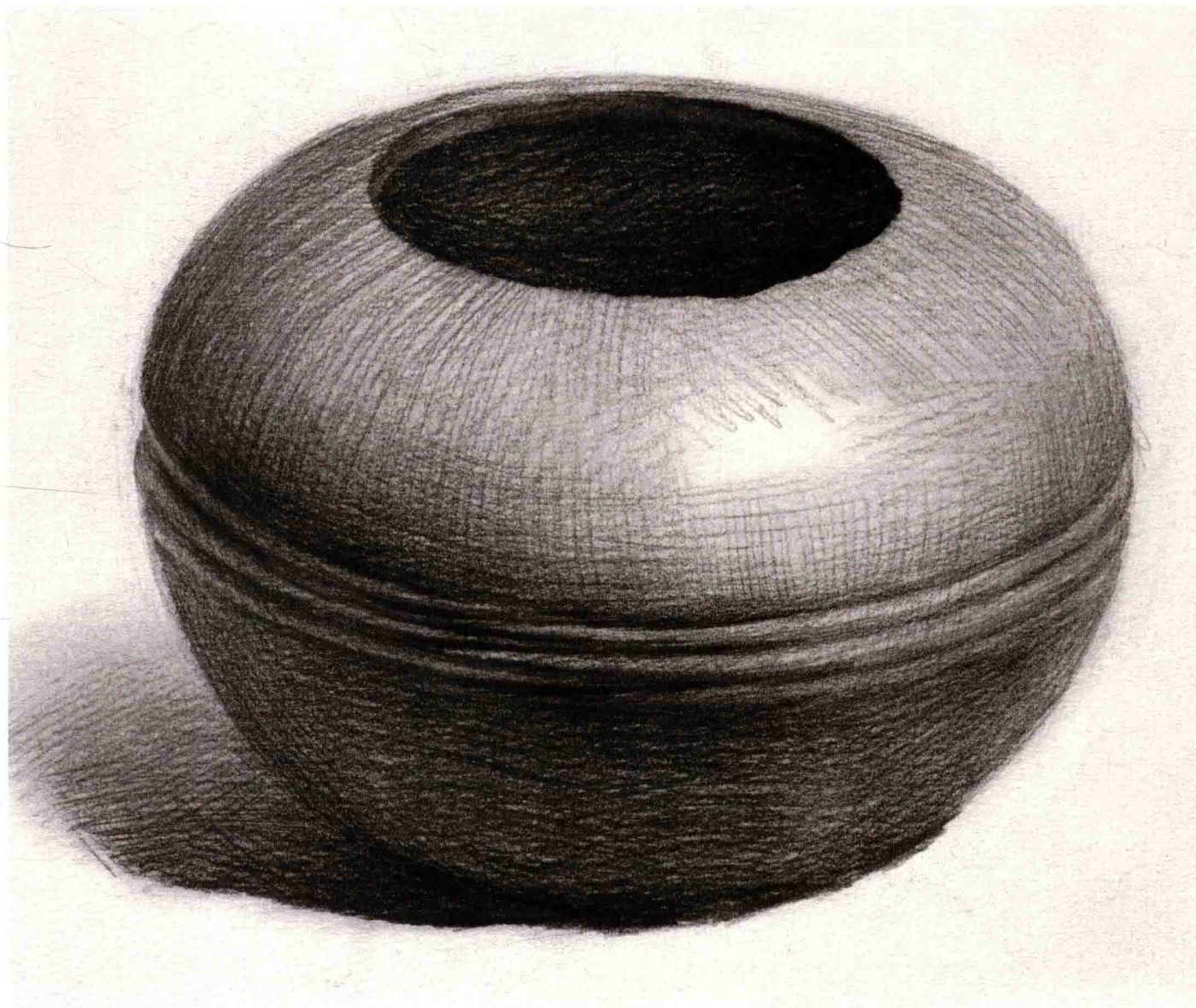
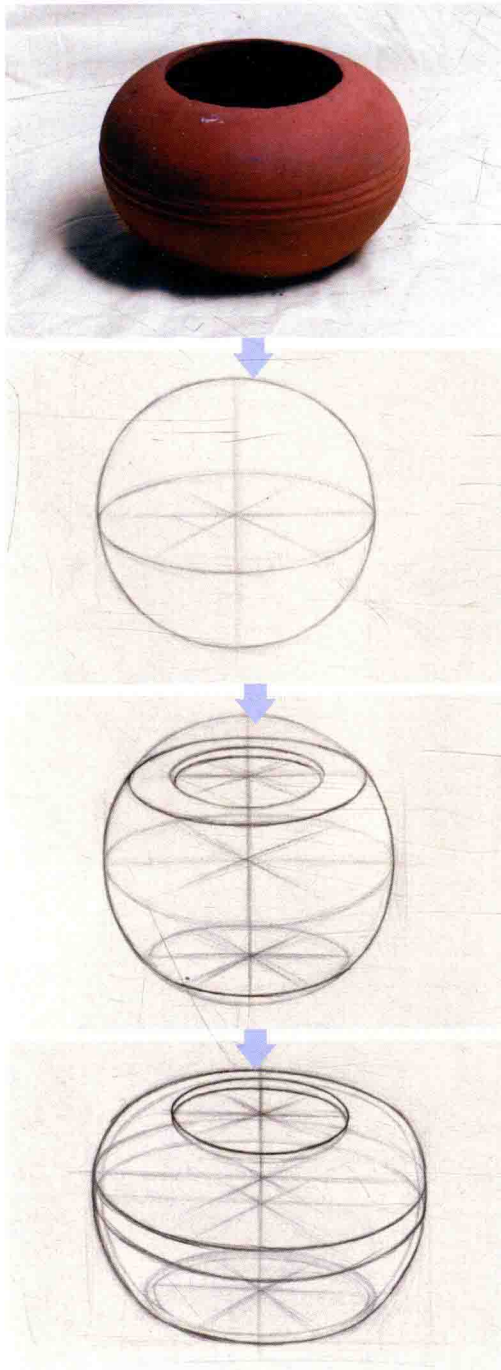
★ 木瓜

木瓜和鸡蛋的形状类似，但不会像鸡蛋那么圆润，在归纳其轮廓线的方圆变化时，可按照左图的方式将其各个转折点归纳出来，方的面更能准确地把握圆的整体关系，这就是造型中所谓的“宁方勿圆”。

★ 陶罐

在陶罐形体特征的把握上，应初步把握其对称性与透视关系，特别是罐口前宽后窄的透视变化。其明确的黑白灰关系使得画面的体积感强烈，注意轮廓线的表现要为体积服务。

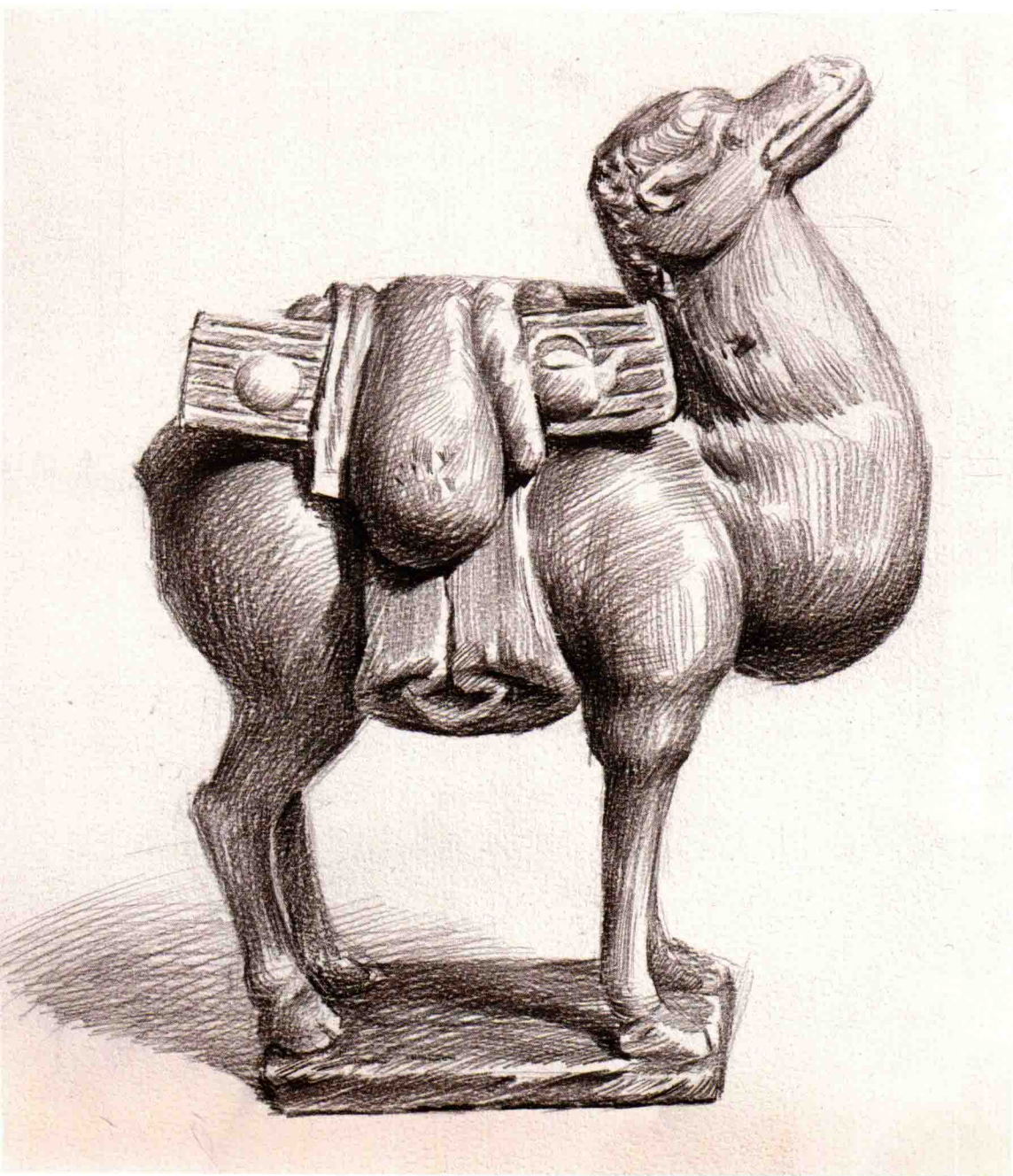
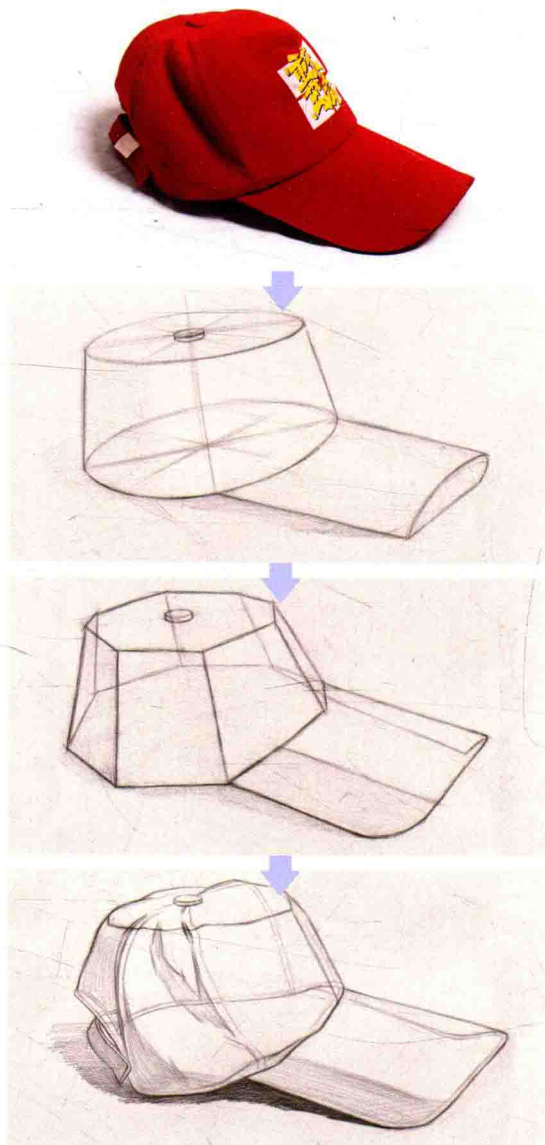
04 不规则形体类静物

不规则形体大多指的是既不能归纳为方体，也不能归纳为球体或柱体的形体。对于这类形体，同样需要把握其大形，再从大形上找特征、找细节。

对初学者来说，一方面是加强对整体意识的理解，另一方面是在观察和表现中关注整体关系，克服注意力局限在某一个点上的不良习惯。

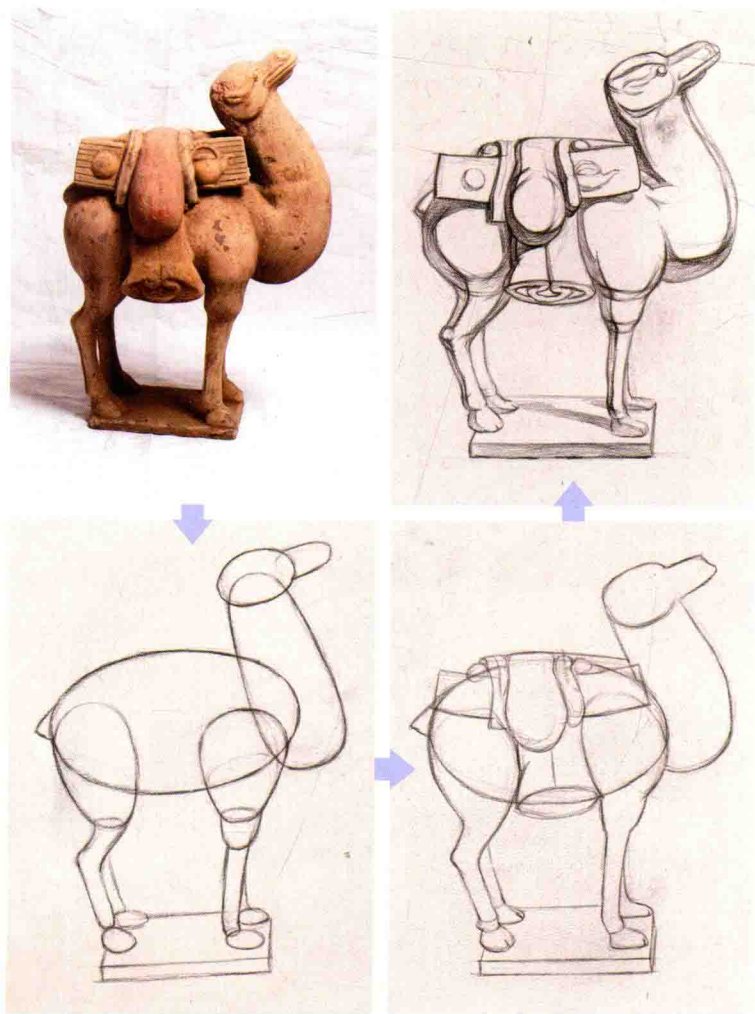
★ 帽子

帽子因褶皱变形后，形体上较为不规则，可先将其形体归纳、还原，将帽子部分概括为柱体，帽沿看作圆柱体一小半，之后再在这个规则形体上找到形体的结构变化和明暗变化。

★ 骆驼摆件

这类形体较复杂的物体，其明暗交界线也会因形体外形的起伏而产生变化。结合下图的形体转换图，了解物体的结构，能帮助我们更好地理解光影在形体上形成的原理。

// CHAPTER TWO ★

TWO 黑白灰分类表现

素描静物与石膏几何体不同，石膏体是单一的白色，而作为静物写生的物体颜色繁多，赤、橙、黄、绿可谓无奇不有。素描写生尽管排除了色彩的因素，但需依靠明度的变化来组织色调、塑造体积。因此在配置组合静物

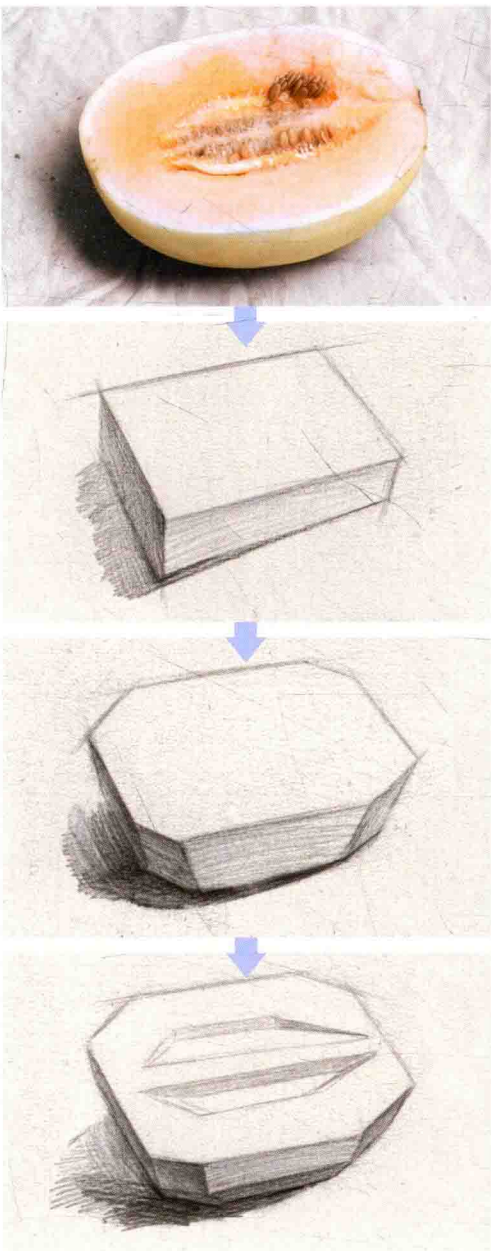
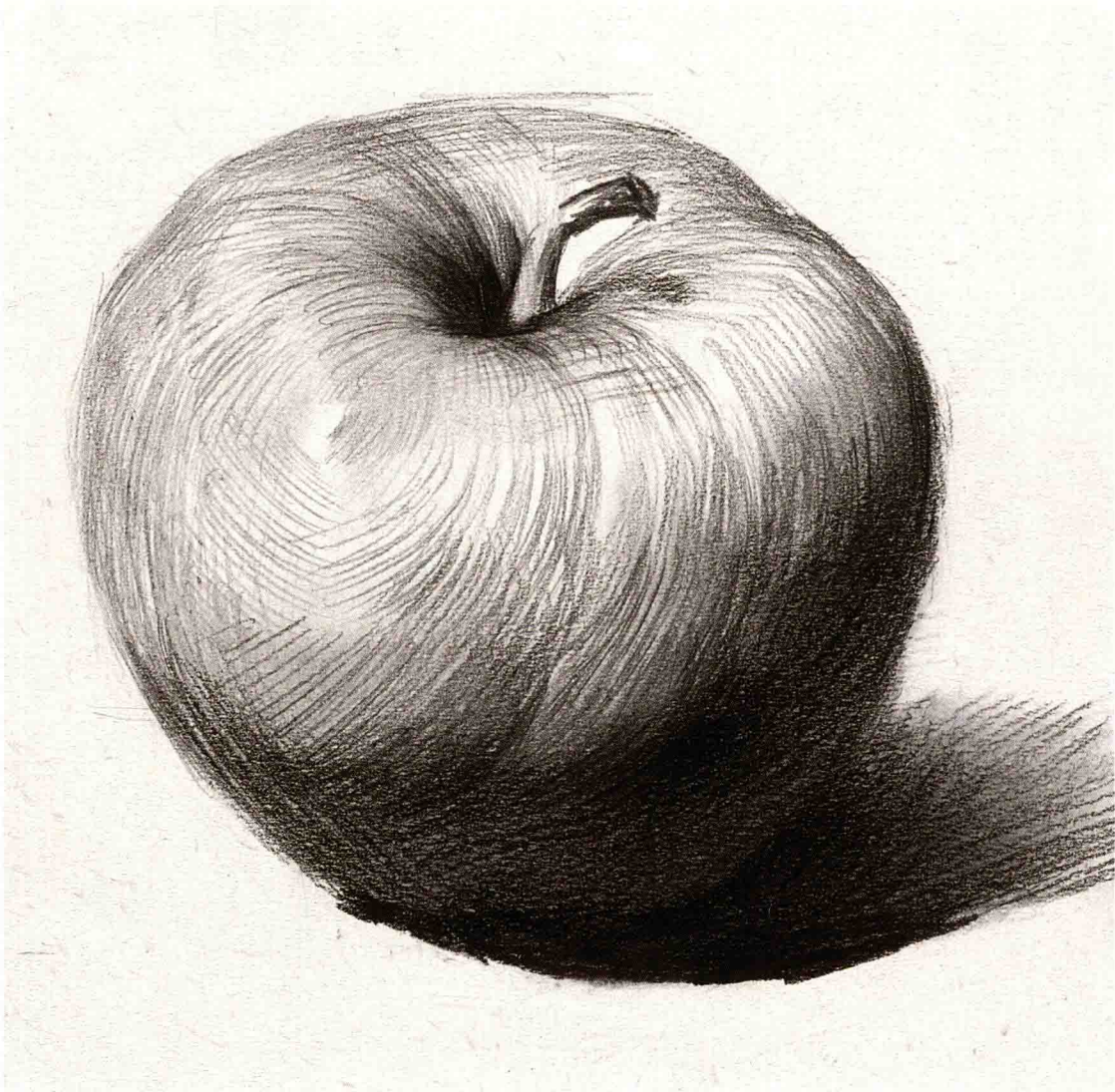
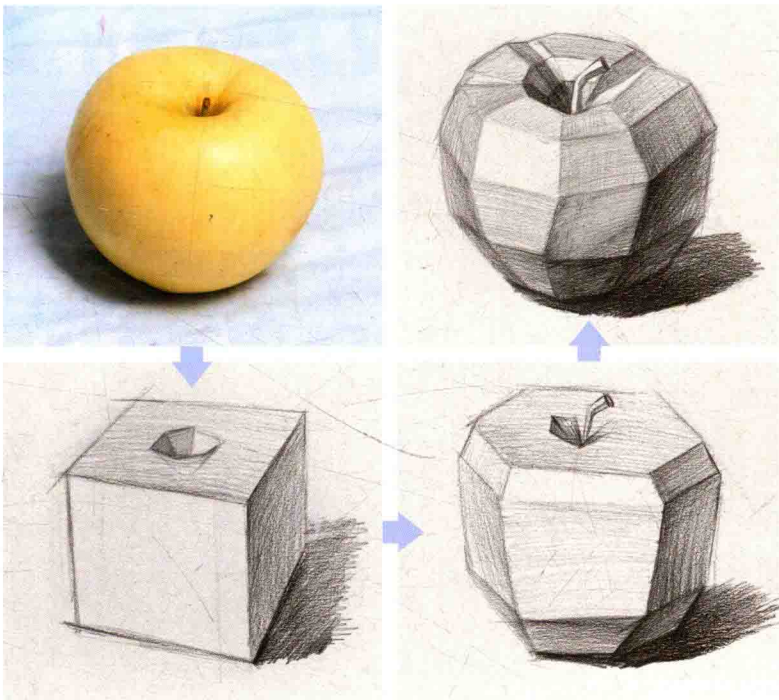
时，要体现黑白灰相互对比、相互穿插、相互映衬的原则。黑、白、灰对决定画作的情绪表现起主导作用，通过合理的平衡、对比、节奏等形成统一和谐的画面效果。通过以下内容可初步了解常见静物的黑白灰分类。

01 亮色物体

LIANGSE WUTI

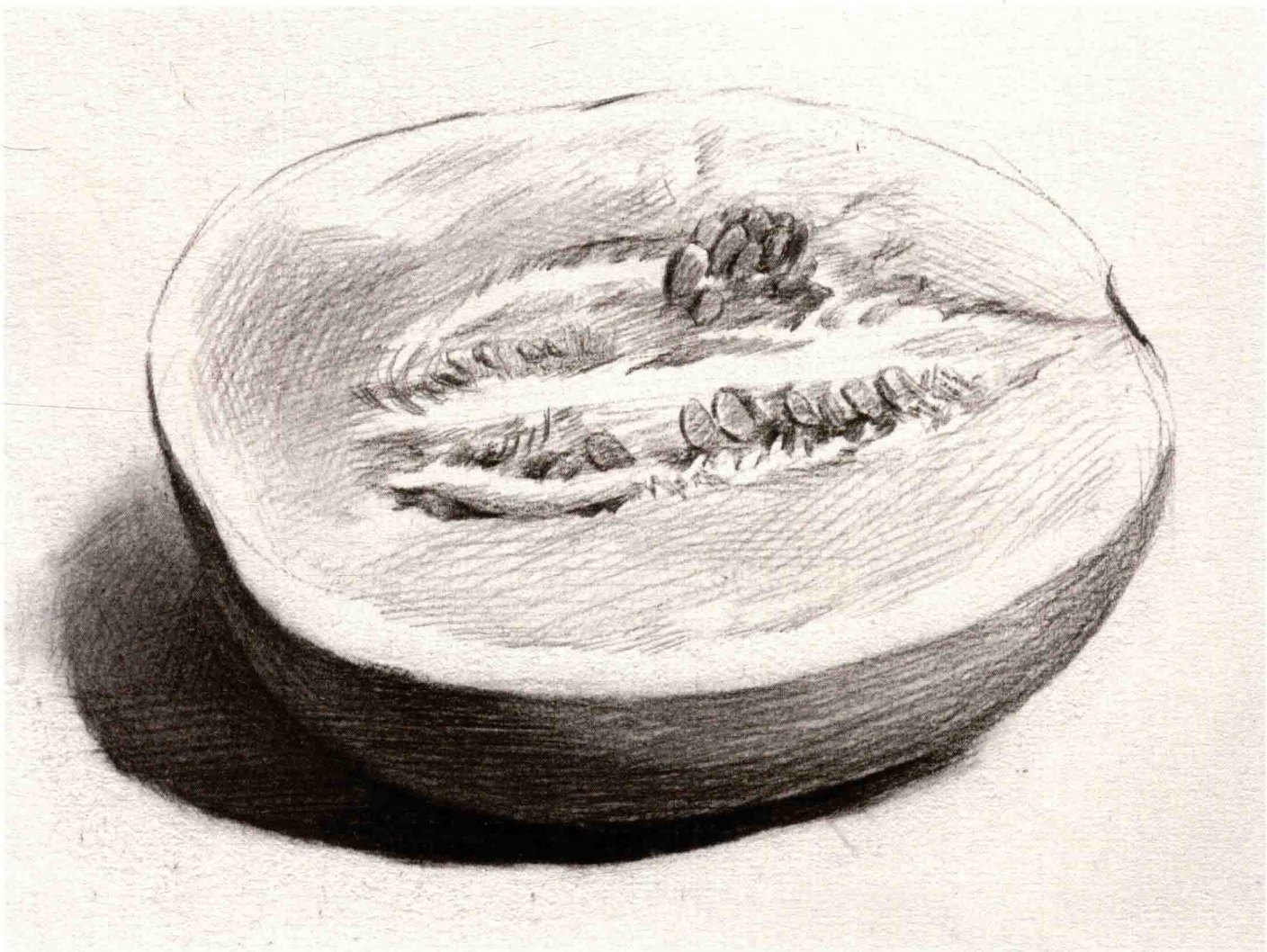
★ 黄苹果

黄苹果的固有色较浅，表现体的关键在于画出其体积感和明暗关系，需抓准明暗交界线，灰面与暗面的过渡要自然，高光的位置要准确。

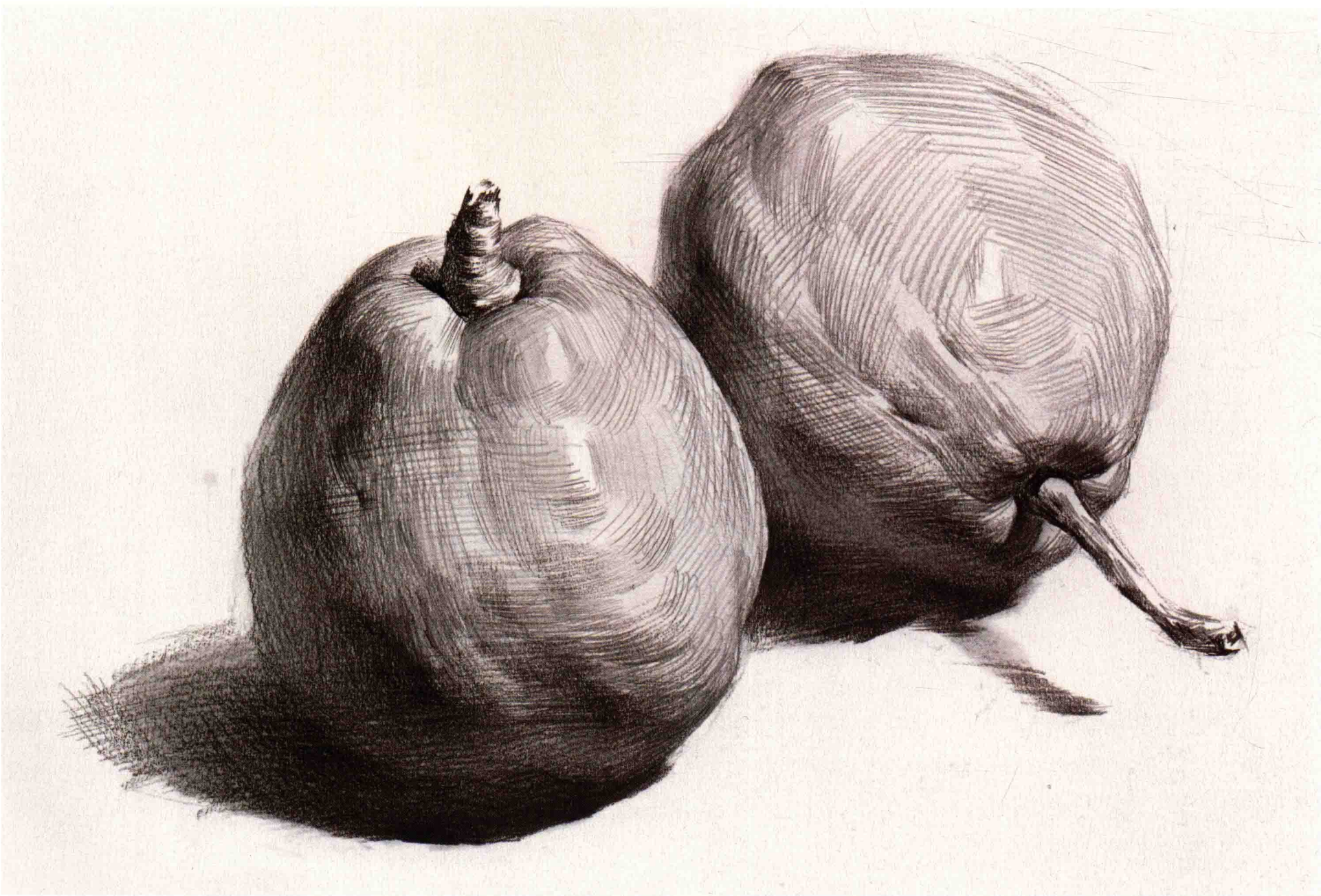
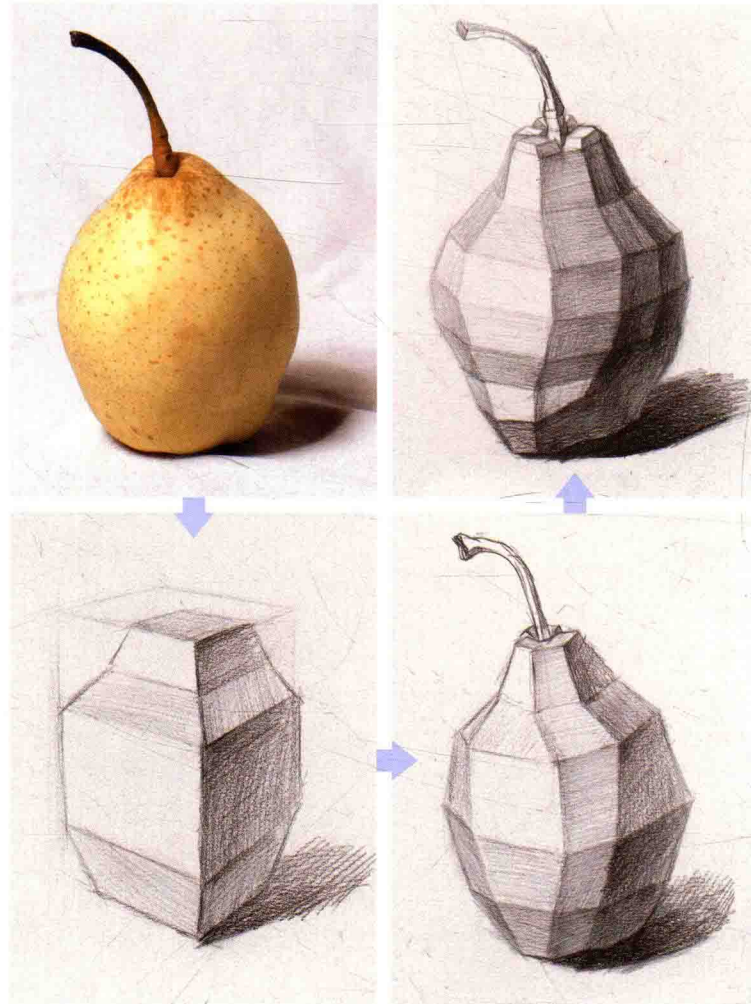
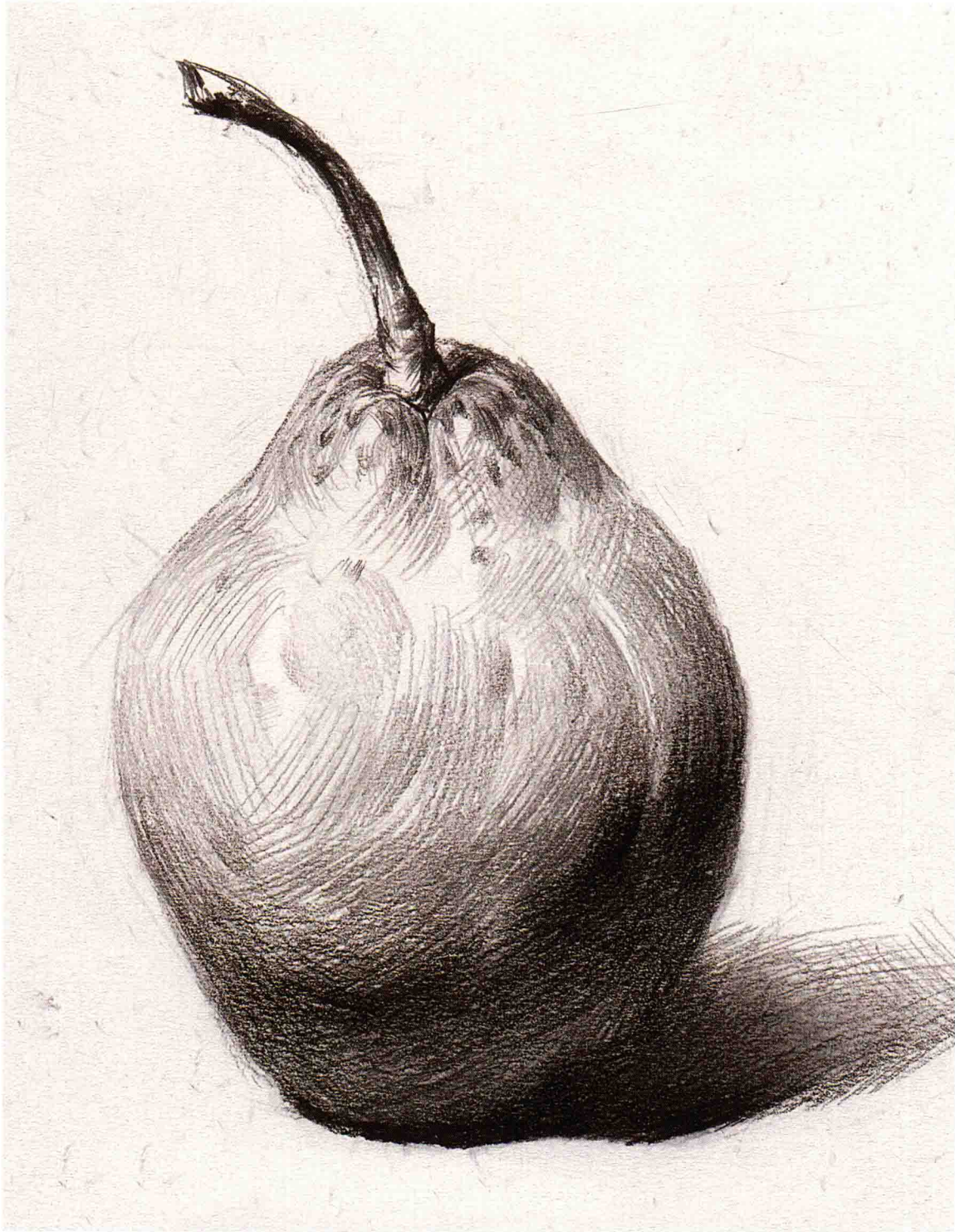
★ 白香瓜

白香瓜的固有色偏浅，其明暗对比强烈。左图中为切开后的形体，切面为受光面，色调较浅，要画出其质感、结构的转折，就必须对细节进行深入刻画，注意线条的方向感、边缘线的虚实感以及高光和投影的强弱变化。

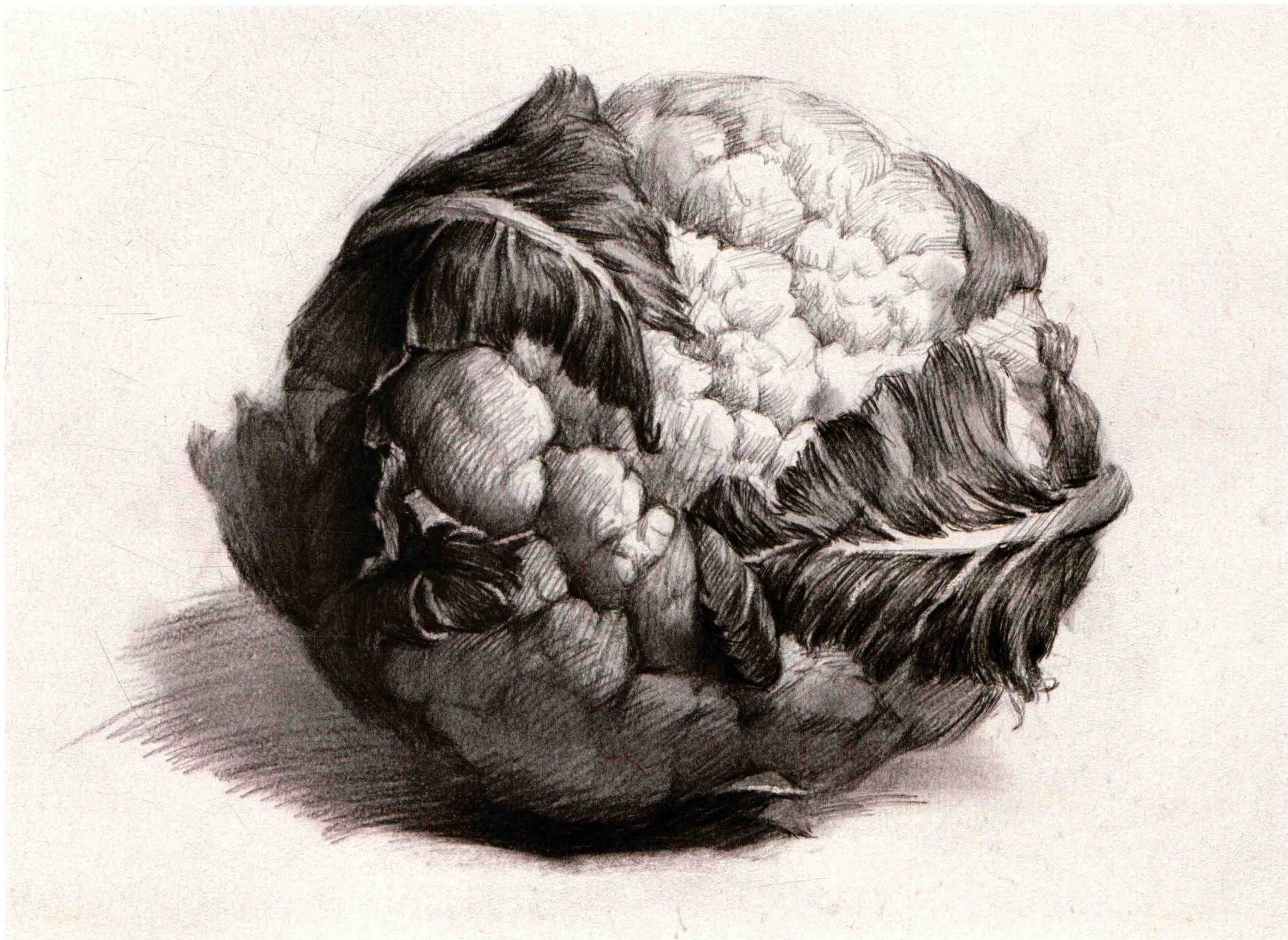
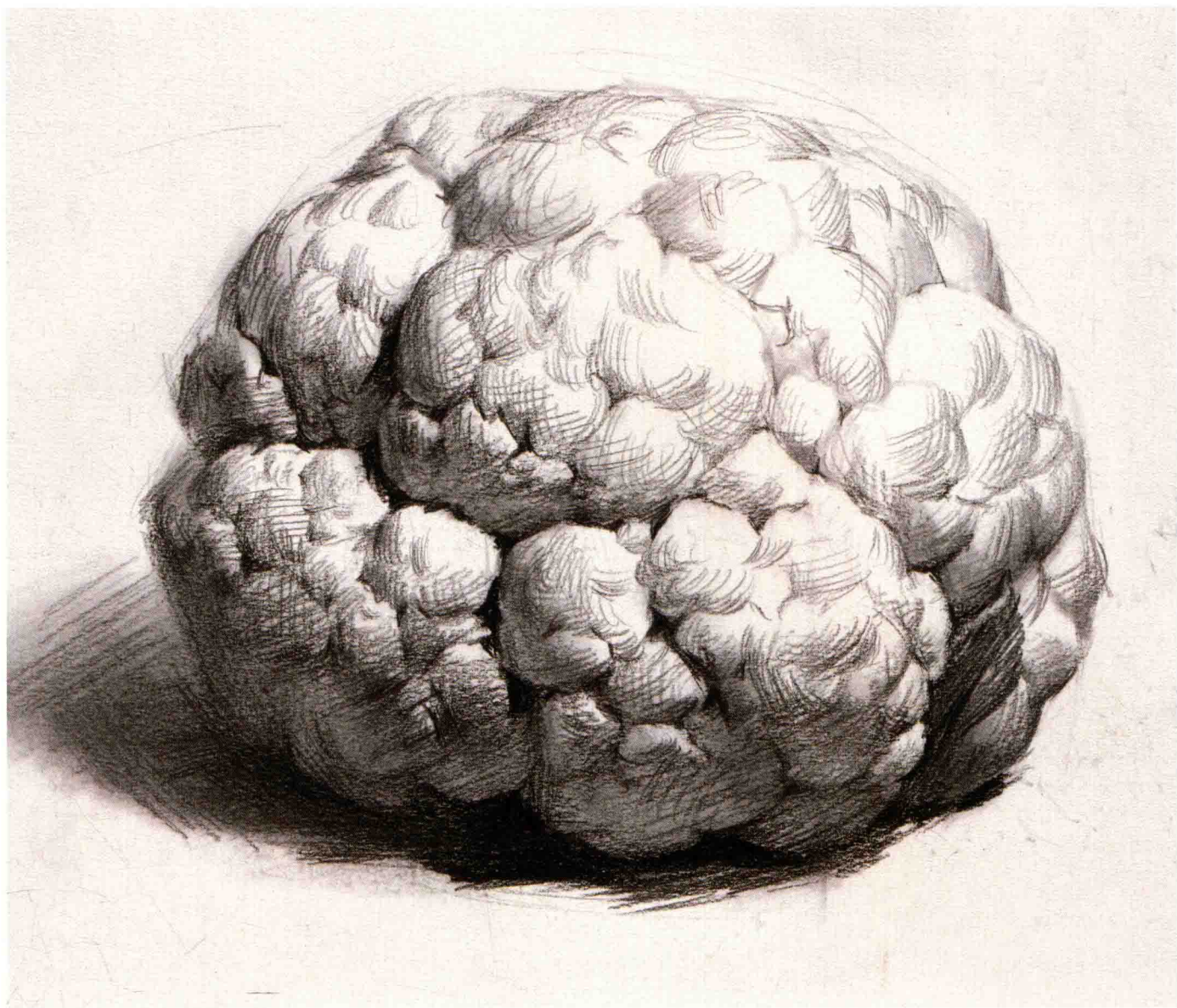
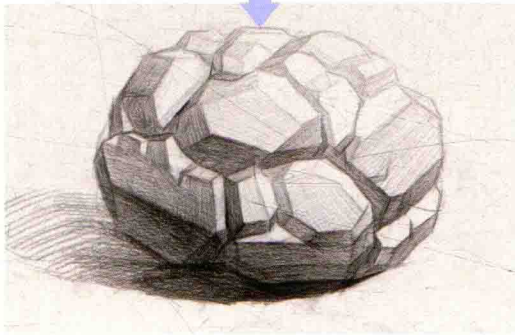
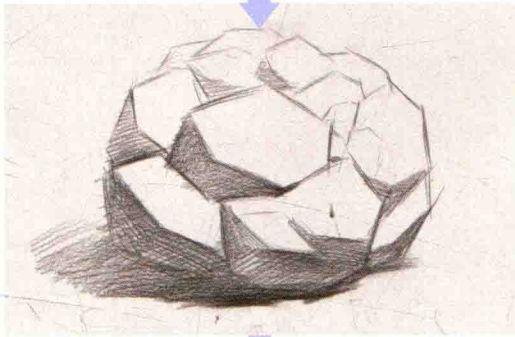
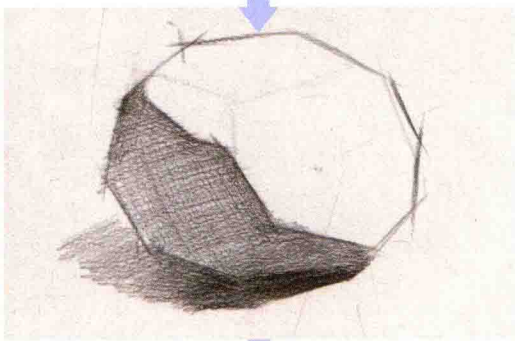
★ 鸭梨

鸭梨的固有色较浅，明暗交界线的颜色不是很深，所以在表现时稍作刻画即可，下笔不能太重。亮面和灰面层次比较丰富且变化微妙，刻画时需注意亮灰层次的用笔。最明显的特征是蒂部较突出，果蒂较粗实，表现这些细节可增加形体的生动性。

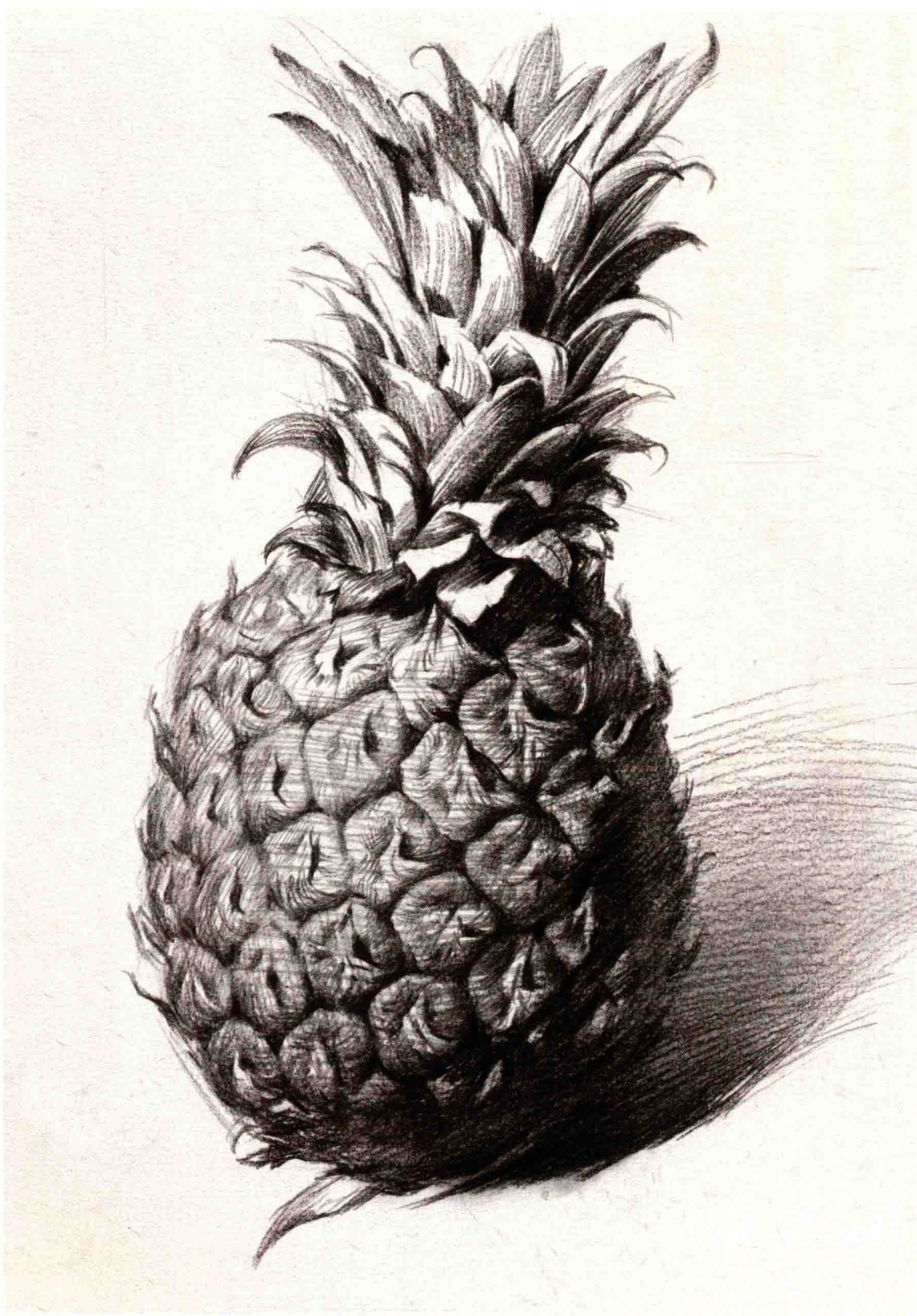
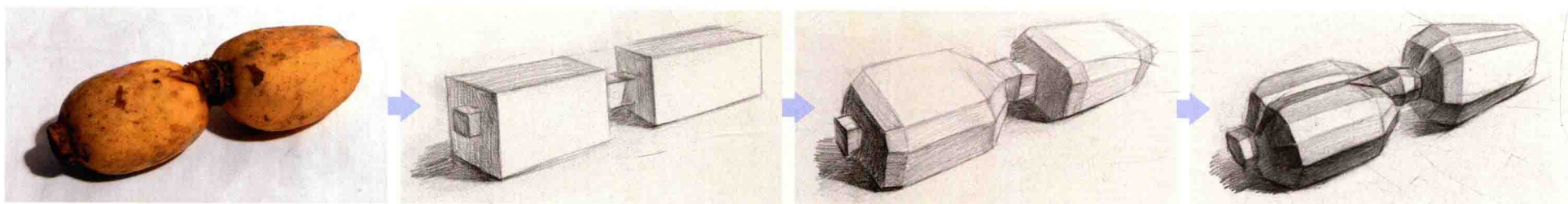
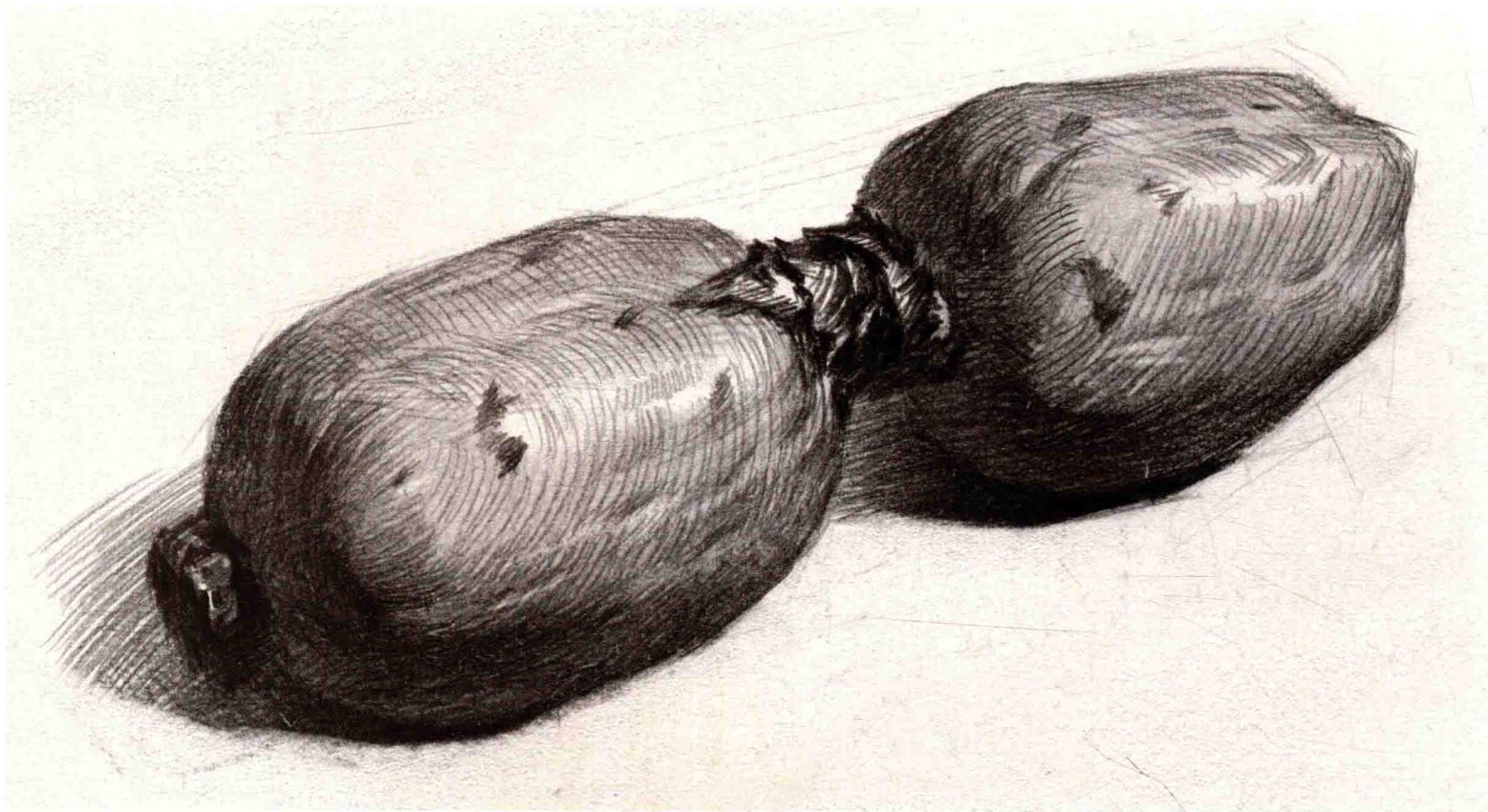
★ 花菜

花菜属球状形体，其固有色为白色，找出明暗交界线是表现体积的关键。花菜表面的起伏转折较多，作画时需减弱亮部和暗部细节，只加强明暗交界线的地方即可。

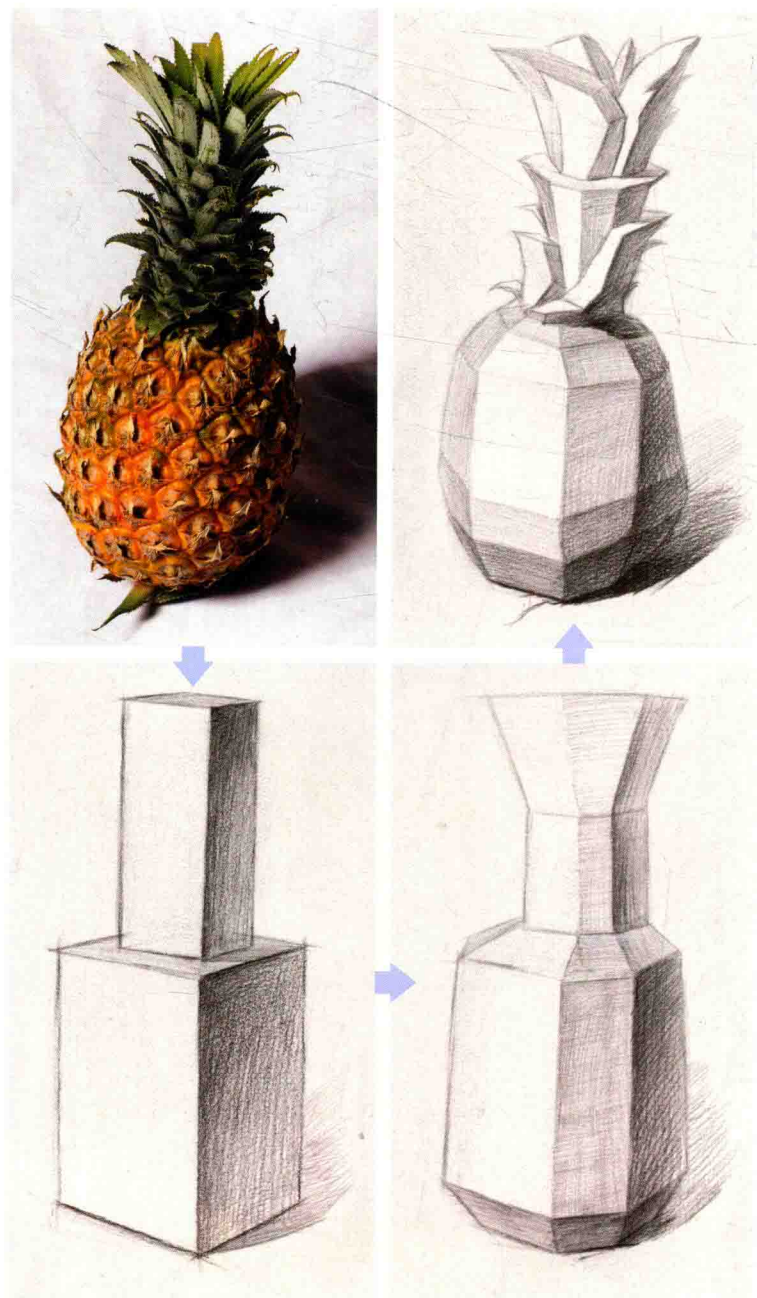
★ 莲藕

莲藕的形体呈柱状，固有色偏灰，可根据圆柱体明暗关系来塑造体积感。细节部分主要表现在莲藕上的深色斑块和根须，这些都是表现莲藕质感的重要组成部分。

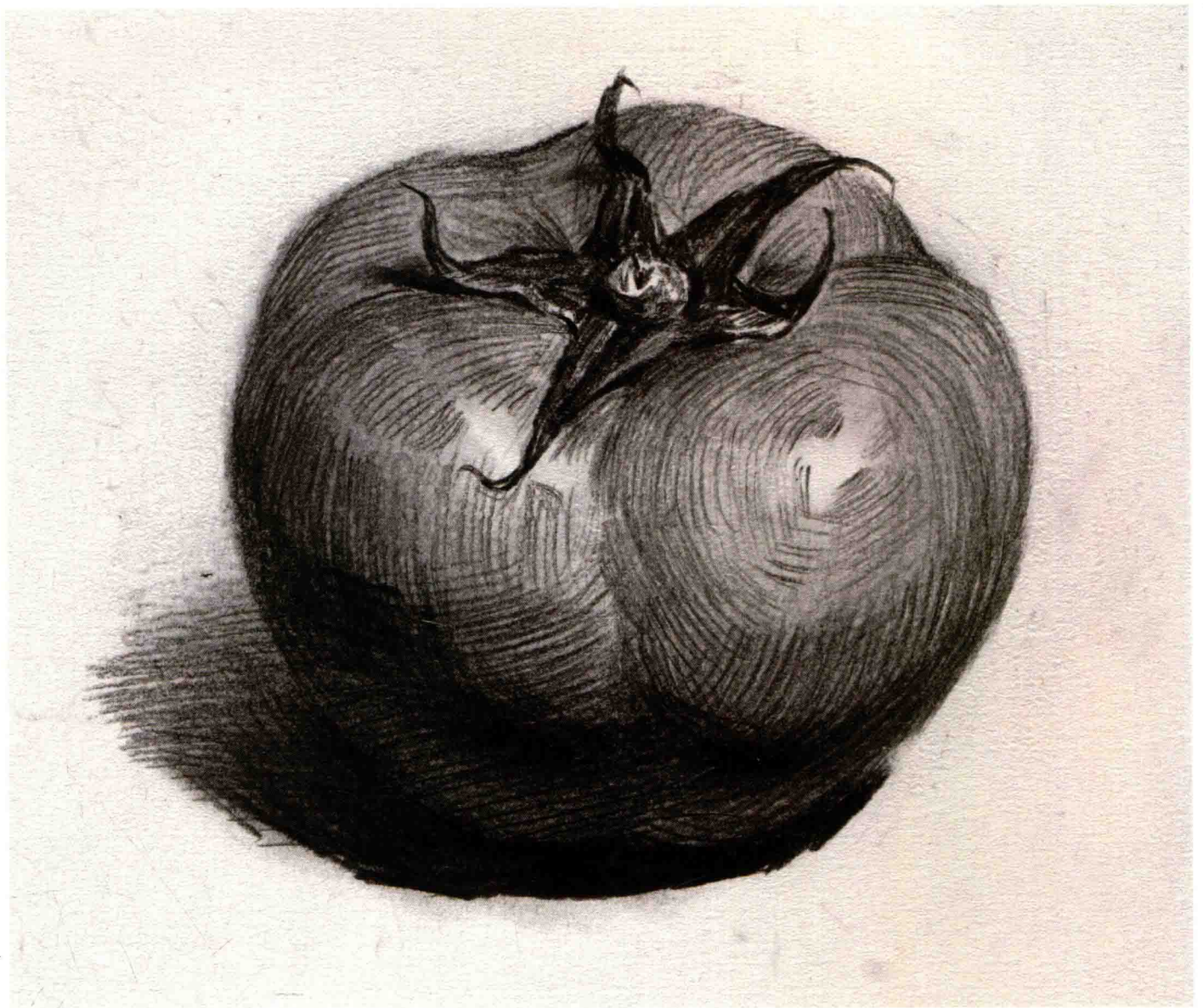
★ 菠萝

菠萝的外形呈椭圆状，果皮为暗橙色，顶上的叶子为深绿色，表现时要拉开各部分的固有色对比。菠萝皮质粗糙，颗粒感非常明显，呈鱼鳞形的纹路排列。表现时，需先画菠萝起伏不平的边缘，将表面大的明暗关系画出来，再根据生长纹路刻画表皮凸起颗粒的明暗关系。

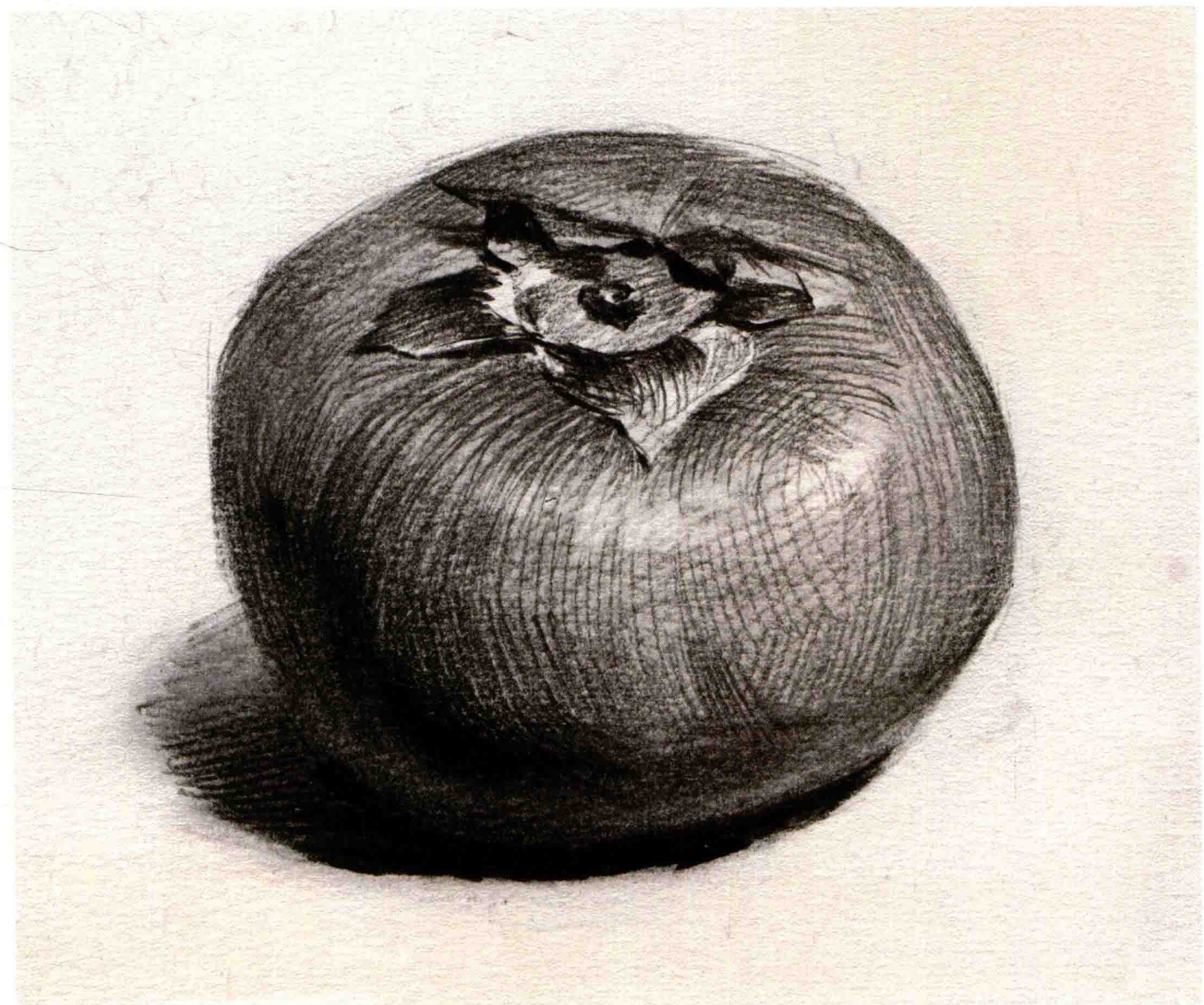
★ 西红柿

西红柿的形状与球体相似，果蒂处的形体有凹凸起伏的变化。西红柿的固有色为红色，明度相对较低，在表现时，中间调子应深下去。西红柿表皮的亮泽度是表现其质感的主要途径，高光的处理要有虚实变化。

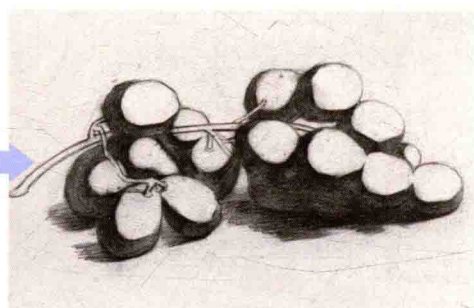
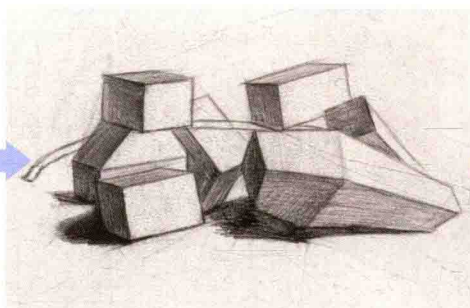
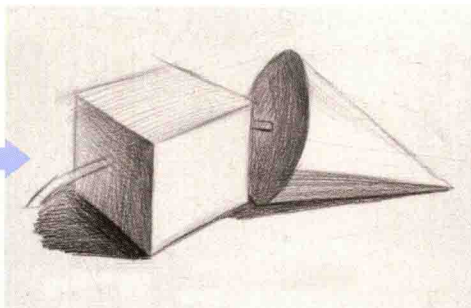
★ 柿子

柿子的形体与西红柿类似，其表皮为橙色，没有西红柿的表皮光亮。在刻画时，要根据其固有色来调整它的黑白灰关系，整体色调不宜太过强烈，把握在同一调性中即可。

★ 葡萄

一串葡萄是由多个圆球状葡萄粒组成，每粒葡萄的刻画都应在整体大的明暗、主次、前后关系和虚实、强弱上的空间变化下进行。切忌面面俱到，把每颗葡萄都画得很实。注意葡萄间的叠压关系，边缘的虚实、强弱处理。刻画时，要把葡萄表皮的光滑和较深的固有色表现出来。

★ 山竹

从质感上来看，山竹的表面较为平滑，并带有一定的硬度，它的固有色较深。画这类固有色较深的静物时，暗部的透气性非常重要，不要一味涂黑。

