

THE TOP
TEACHER'S
Union
敲门砖

名师联盟

SKETCH FOR YOU

全名师阵容/全精品佳作/全教学体系/全方位释疑

★素描静物②★

李家友·主编 蔡志华·著

重庆出版集团 重庆出版社

蔡志华(simon)

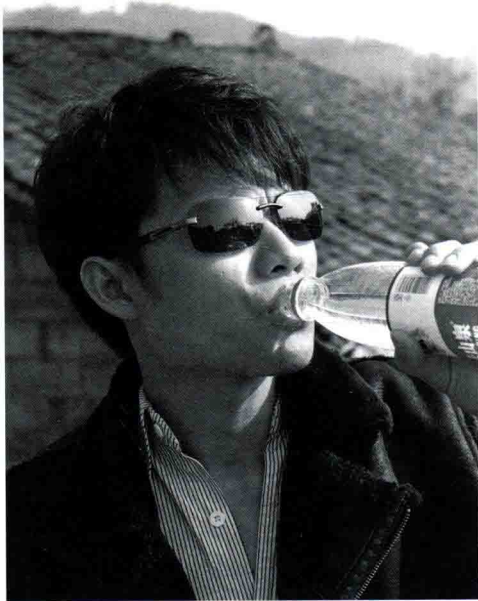
一个嗜好太多能力太小的普通人，画画是其中的一项。广州美术学院中国画系毕业，山水画专业方向。

2015年出版《全素材照片2—素描静物》

E-mail:simoncaivip@hotmail.com

微信：467906263

新浪微博：<http://weibo.com/234193660>

林梦

以总分第一名的考试成绩考入广州美术学院。从事美术高考多年，在素描教学研究中总结出一套精湛而科学的系统教学方法，有多幅素描作品留校。

图书在版编目(CIP)数据

素描静物.2/蔡志华著.一重庆：重庆出版社，2015.6
(名师联盟/李家友主编)
ISBN 978-7-229-10021-6

I. ①素… II. ①蔡… 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123836号

名师联盟——素描静物. 2

MINGSHI LIANMENG——SUMIAO JINGWU. 2

李家友 主编 蔡志华 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：吴 倩
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 1/8 印张：9
2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷
ISBN 978-7-229-10021-6
定价：56.00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

SKETCH

目录

CONTENTS

名师联盟
素描静物②

The part one 基础课程训练

02__N°1 透视剖析

A 透视规律 / B 透视的运用 /

04__N°2 结构剖析

A 解剖结构 / B 形体结构 / C 结构与线 / D 结构表现 /
E 照片VS结构VS明暗 /

10__N°3 明暗剖析

A 光的逻辑 / B 黑、白、灰 /

The part two 单个静物训练

12__N°1 结构与明暗的关系

A 方体类静物 / B 球体类静物 / C 柱体类静物 /
D 组合体类静物 /

28__N°2 质感差别与塑造

A 光滑质感物体 / B 粗糙质感物体 / C 透明质感
物体 / D 柔软质感物体 /

The part three 组合静物训练

36__N°1 画面的构图与布局

A 静物与背景的关系 / B 步骤解析 /

40__N°2 画面的对比与协调

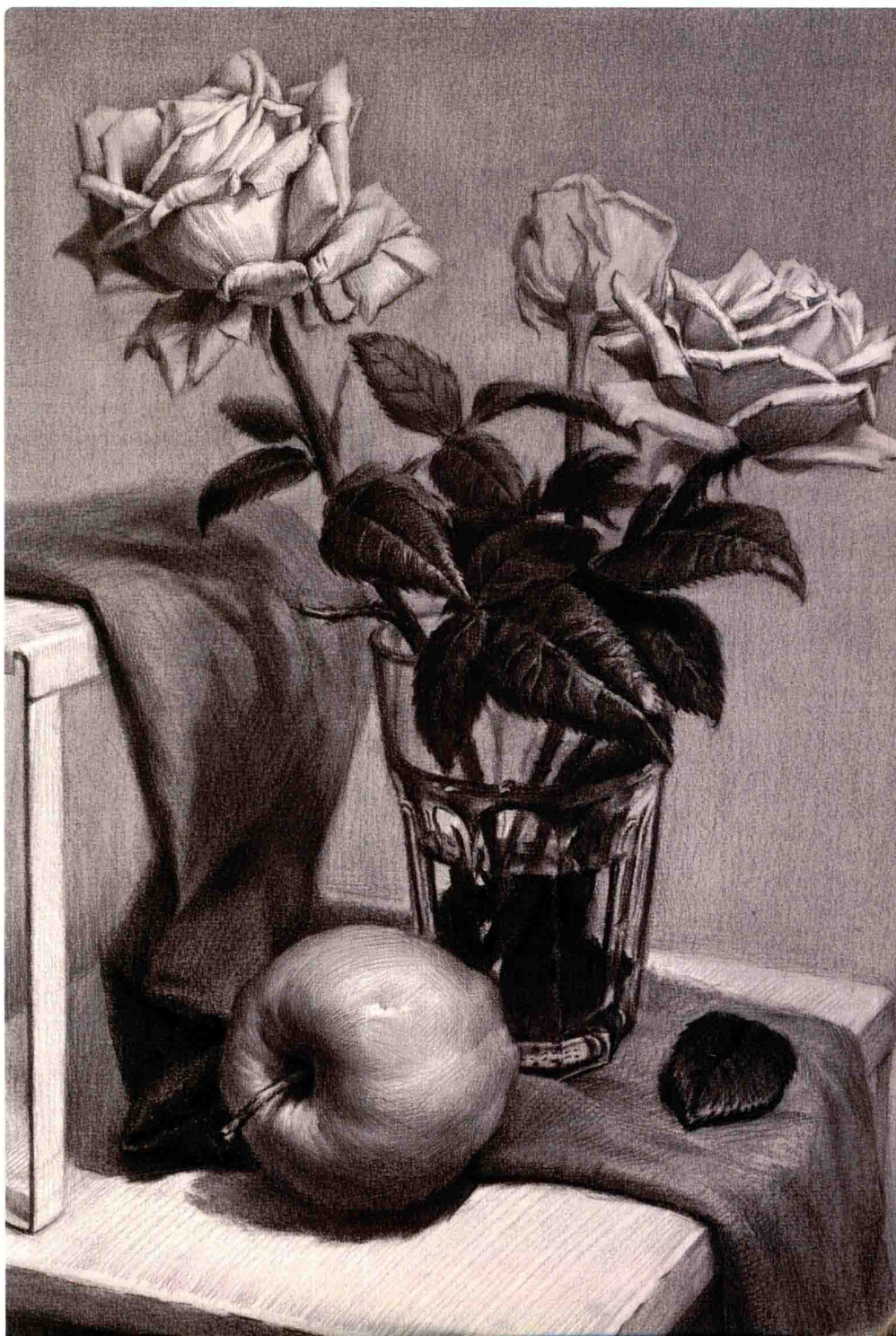
44__N°3 画面的主次关系

A 画面解析 / B 步骤解析 /

48__N°4 画面的虚实关系

A 画面解析 / B 步骤解析 /

52__N°5 范画临摹

SKETCH

目录

CONTENTS

名师联盟
素描静物②

The part one 基础课程训练

02__N°1 透视剖析

A 透视规律 / B 透视的运用 /

04__N°2 结构剖析

A 解剖结构 / B 形体结构 / C 结构与线 / D 结构表现 /
E 照片VS结构VS明暗 /

10__N°3 明暗剖析

A 光的逻辑 / B 黑、白、灰 /

The part two 单个静物训练

12__N°1 结构与明暗的关系

A 方体类静物 / B 球体类静物 / C 柱体类静物 /
D 组合体类静物 /

28__N°2 质感差别与塑造

A 光滑质感物体 / B 粗糙质感物体 / C 透明质感
物体 / D 柔软质感物体 /

The part three 组合静物训练

36__N°1 画面的构图与布局

A 静物与背景的关系 / B 步骤解析 /

40__N°2 画面的对比与协调

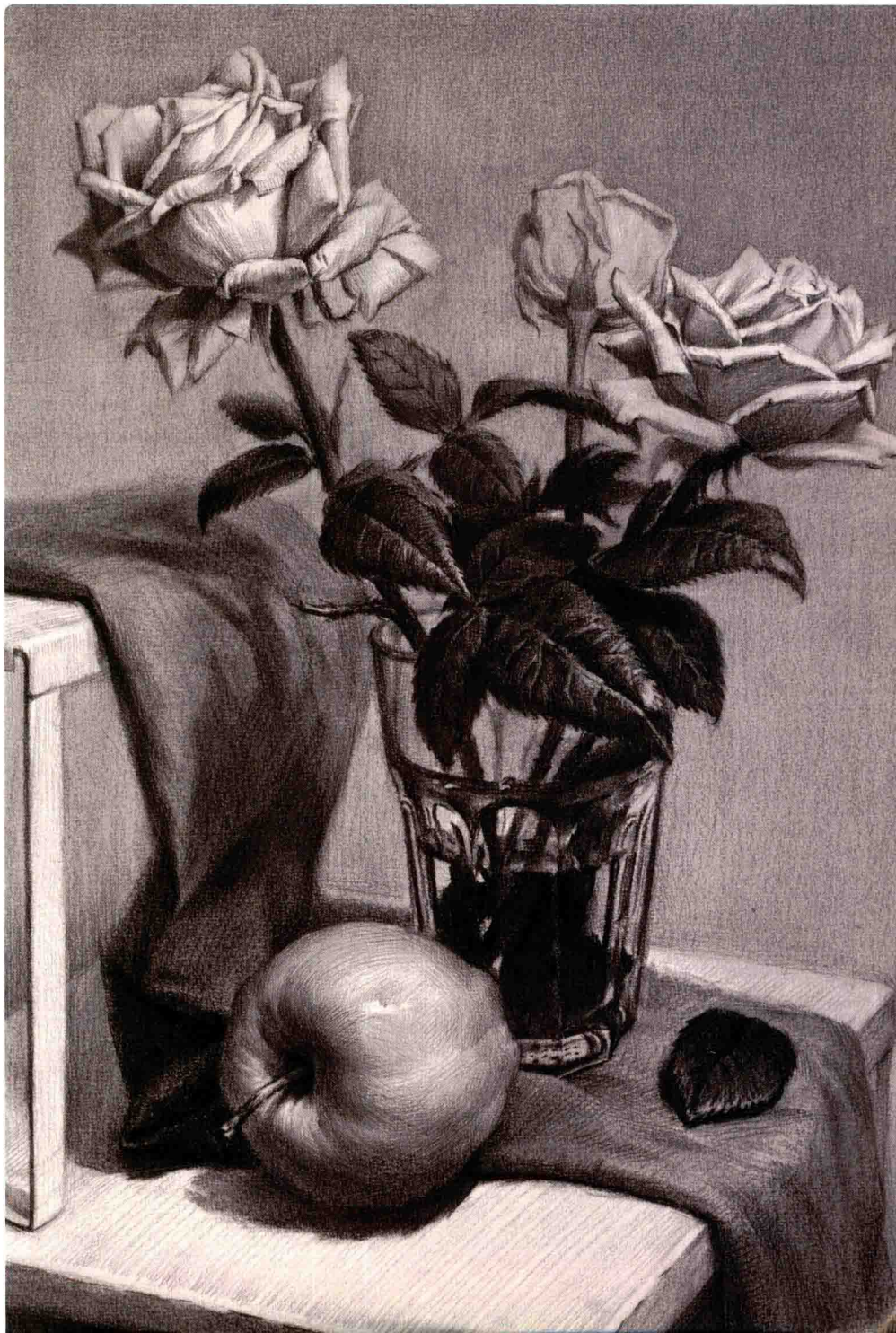
44__N°3 画面的主次关系

A 画面解析 / B 步骤解析 /

48__N°4 画面的虚实关系

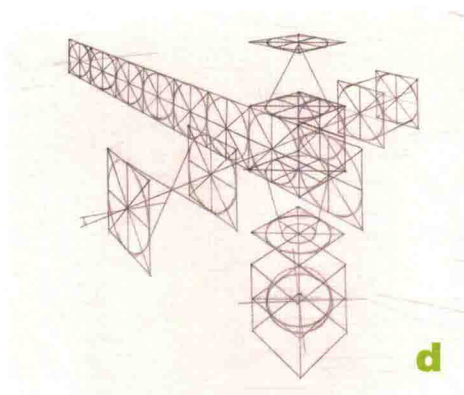
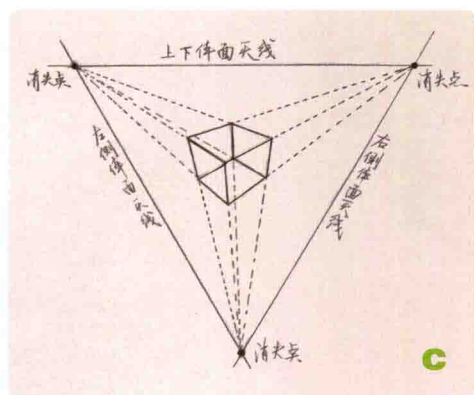
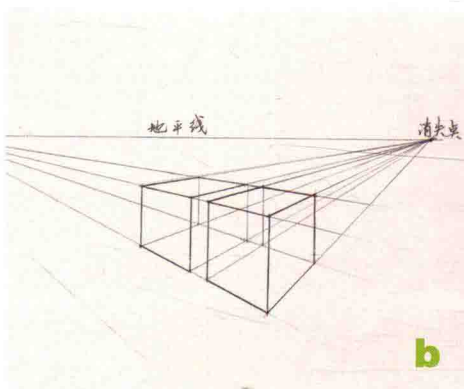
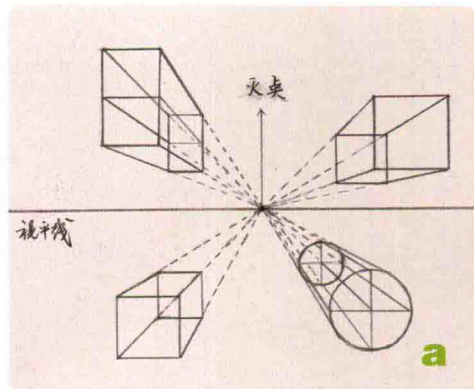
A 画面解析 / B 步骤解析 /

52__N°5 范画临摹

N^o1 透视剖析 TOUSHI DOUXI

我们看到的自然界的物象呈现近大远小、近实远虚的空间现象就是透视现象。在素描中，透视的运用主要是在画面上确定物体及其各部分的形在画面中的空间位置，它是绘画中表现物体立体感和创造空间效果的基本因素。在绘画过程中，通常也会对近实远虚加以强调，但并非在所有的绘画中都会遵循“近实远虚”这一规律。一幅作品的主次关系往往会更加重要，主体物的实和次要物体的虚是更好的视觉导向，这也是艺术优于现实的取舍和区别。

A 透视规律 |

a. 平行透视

平行透视也称一点透视，就是有一面（正面）与画面成平行的正方形或长方形物体产生的透视现象。

b. 成角透视

成角透视也称两点透视，就是任何一面都与视平线不平行的方形物体形成的透视现象。两组线分别向两端汇集，消失于两点。

c. 倾斜透视

倾斜透视也称三点透视，就是立方体相对于画面，其面及棱都不平行时，面的边线可延伸为三个消失点。

d. 圆面透视

圆面及圆形物体的透视。因观察角度的变化，使得本来是正圆形的形状看上去类似椭圆形，它的透视法则与方形相同。

B 透视的运用 |

a. 背景空间

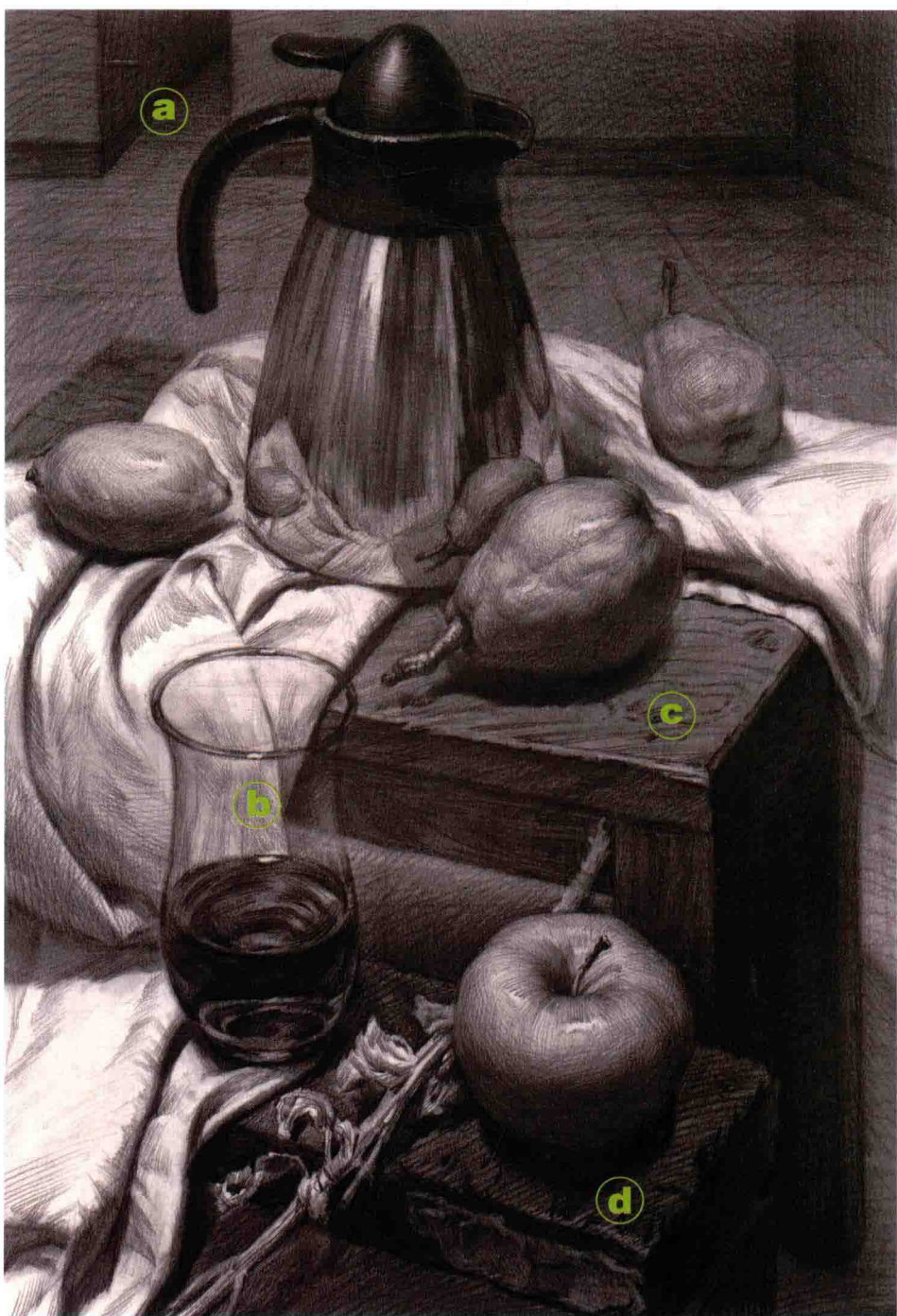
此处为整个画面的最远处，地面、墙面都要符合近大远小、近实远虚的透视规律，注意地面的瓷砖及墙角线等部分要融入整体的透视关系之中。

b. 玻璃杯

玻璃杯的透视属于圆面透视，需注意杯口圆面、液体圆面和杯底圆面的关系是前半圆大、后半圆小，同时这三个圆面从上至下是逐渐变宽的关系。

c、d. 桌面

这两处桌面的摆放方式和角度都是相同的，在表现它们的透视关系时应该保持整体上的一致性。

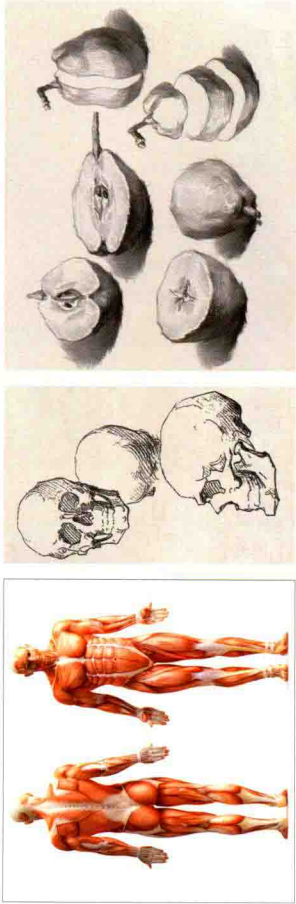

结构素描，又称“形体素描”。这种素描的特点是以线条为主要表现手段，不施明暗，没有光影变化，而强调突出物象的结构特征，以理解和表达物体自身的结构本质为目的。结构素描的观察常和测量与推理结合起来，透视原理的运用自始至终贯穿在观察的过程中，而不仅仅注重于直观的方式。这种表现方法相对比较理性，可以忽视对象的光影、质感、体量和明暗等外在因素。

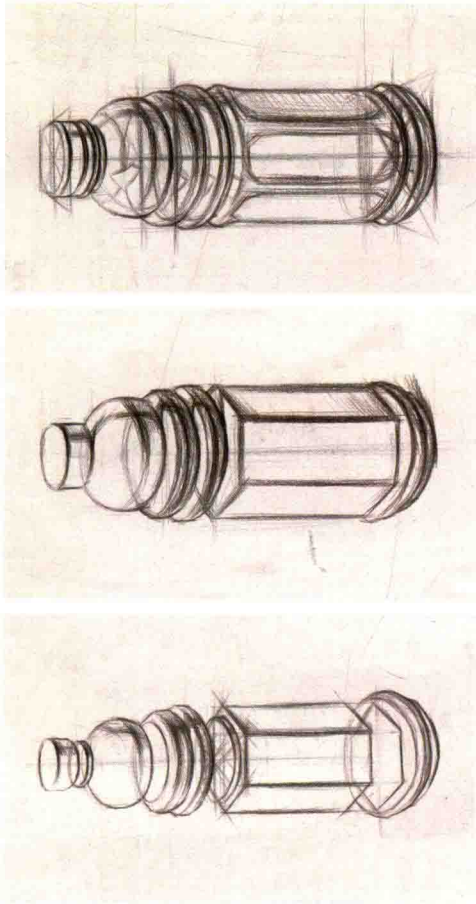
A 解剖结构

解剖结构，是指物体的自然形态、生长规律和运动规律。如人体骨骼、肌肉、器官的形状及组合关系，它们决定了人物各自不同的外貌特征。

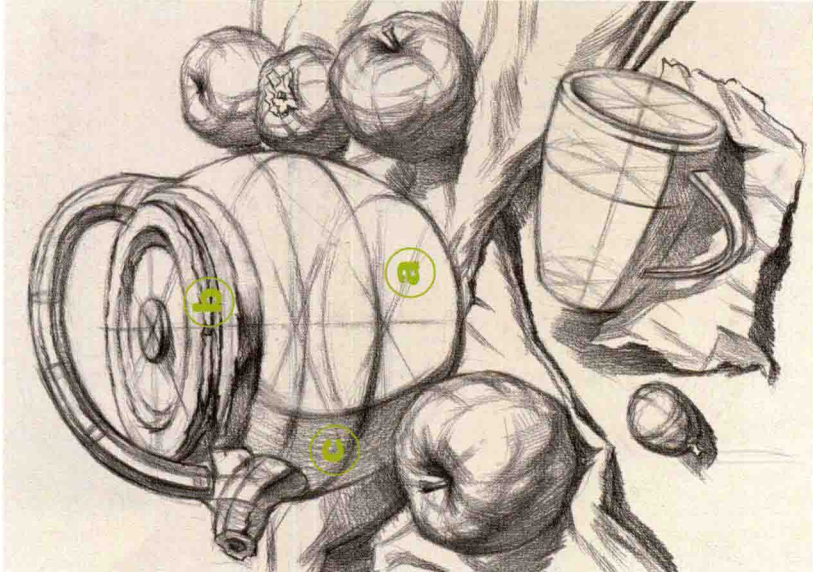
B 形体结构

形体结构，是指具有几何性质的物象构造形态，它体现了形体在空间中的位置与相互间的联系。形体结构还可以延伸出规律性结构和无规律性结构：①规律性结构，是指以几何体为基础的结构方式。如对几何形状进行组合、切挖形成的形体结构，如饮料瓶。②无规律性结构，是指不规则形体无规律的方式连接组合的物体，如人物、动物、植物等。

C 结构与线

线条是点运动的连续或重复。素描的表现离不开线条，线是素描造型中的关键。按形状特征可分为直线、曲线、粗细线、深浅线、软硬线、长短线等；按用途和作用可分为辅助线、轮廓线、结构线、排线等。

- a. 辅助线/** 辅助线在构图打形和画物体结构时用得比较多，辅助我们检查画面中各物体的形体、位置、比例是否正确。
- b. 轮廓线/** ①外轮廓线：初学者在画苹果时，会先画出一个圆形，这样的线条表达出了一个基本“形”的观念，就是所谓的外轮廓线。②内轮廓线：即物体本身的结构线，对物体的理解与分析的辅助线。
- c. 排线/** 线条相对平行、轻重均匀地并列排列。常用的排线方法是由上向下往返排列，运笔方向要求一致、两头轻、疏密均匀，轻重浓淡变化自如，手、腕、肘的运动协调、轻松。

D 结构表现

a. 线的穿插

我们所说的线条不是死板的线条，而是相互穿插，有来龙去脉的。线条的穿插必须符合其形体结构的规律，要分清线条的前后关系、虚实关系和空间关系，否则就失去了线条表现结构的意义。

c. 深入塑造，强调空间

着重表现物象形体结构中各部分之间的组合和运动规律，在深入塑造形体时要注意理性因素，强调理解，强调线条的准确性和表现性。要突出结构素描中线条严密，相互交错的节奏变化韵律。

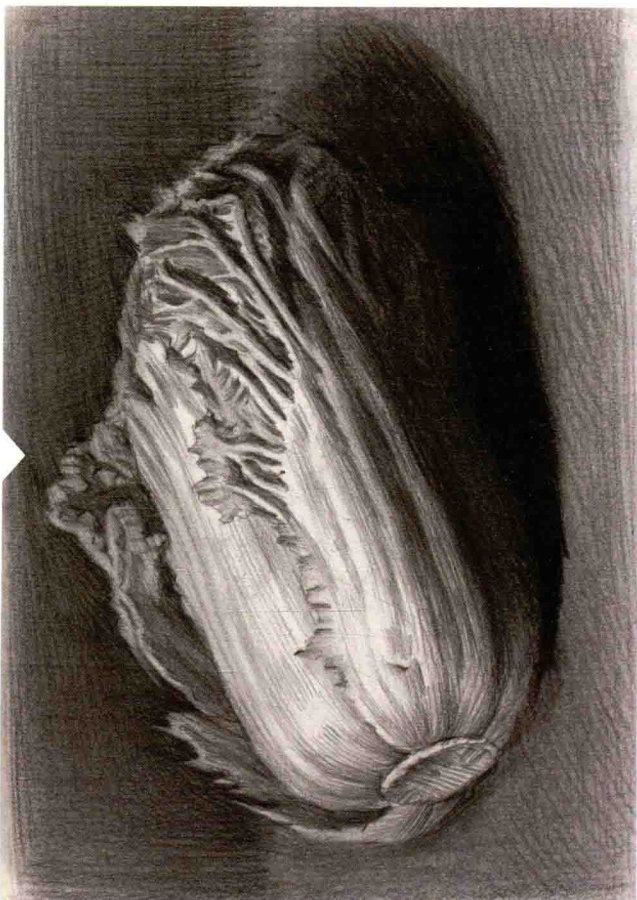
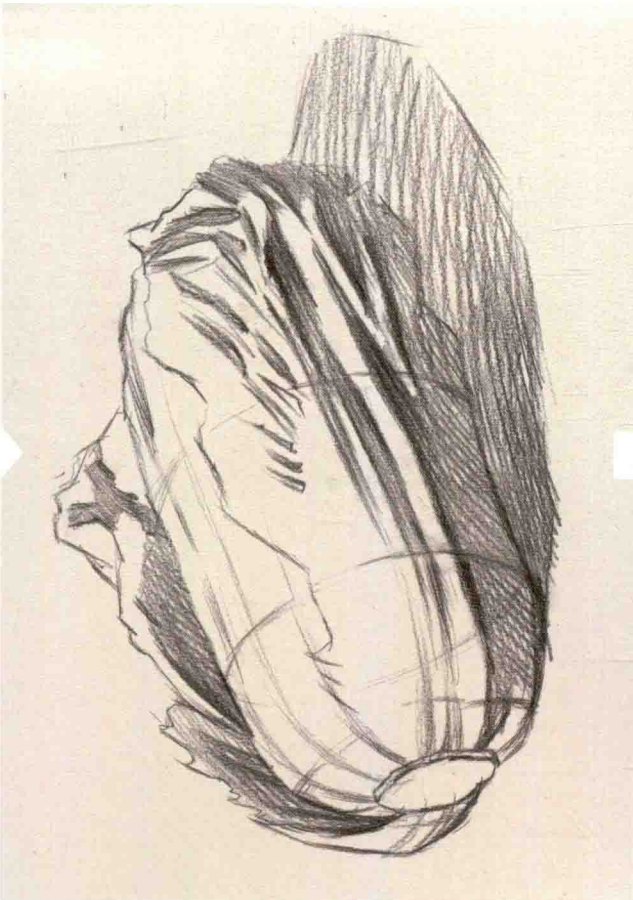
b. 线条的表现

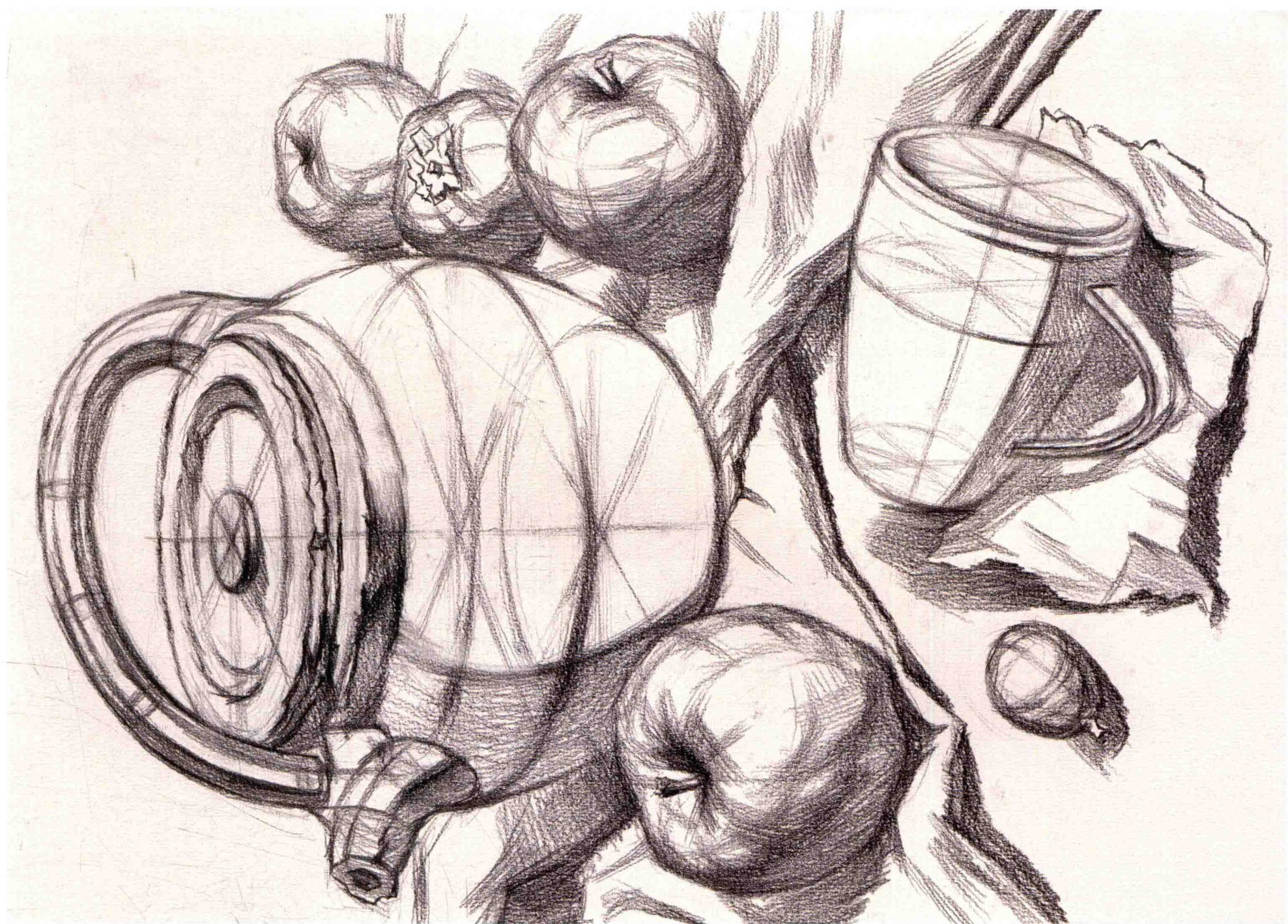
线条是结构素描中最主要的艺术语言和表达方式，无论在塑造形体、表现体积和空间方面，还是表达情感方面都显得十分明确。需做到变化中整体，整体中变化，使线条富有表现力和动感。

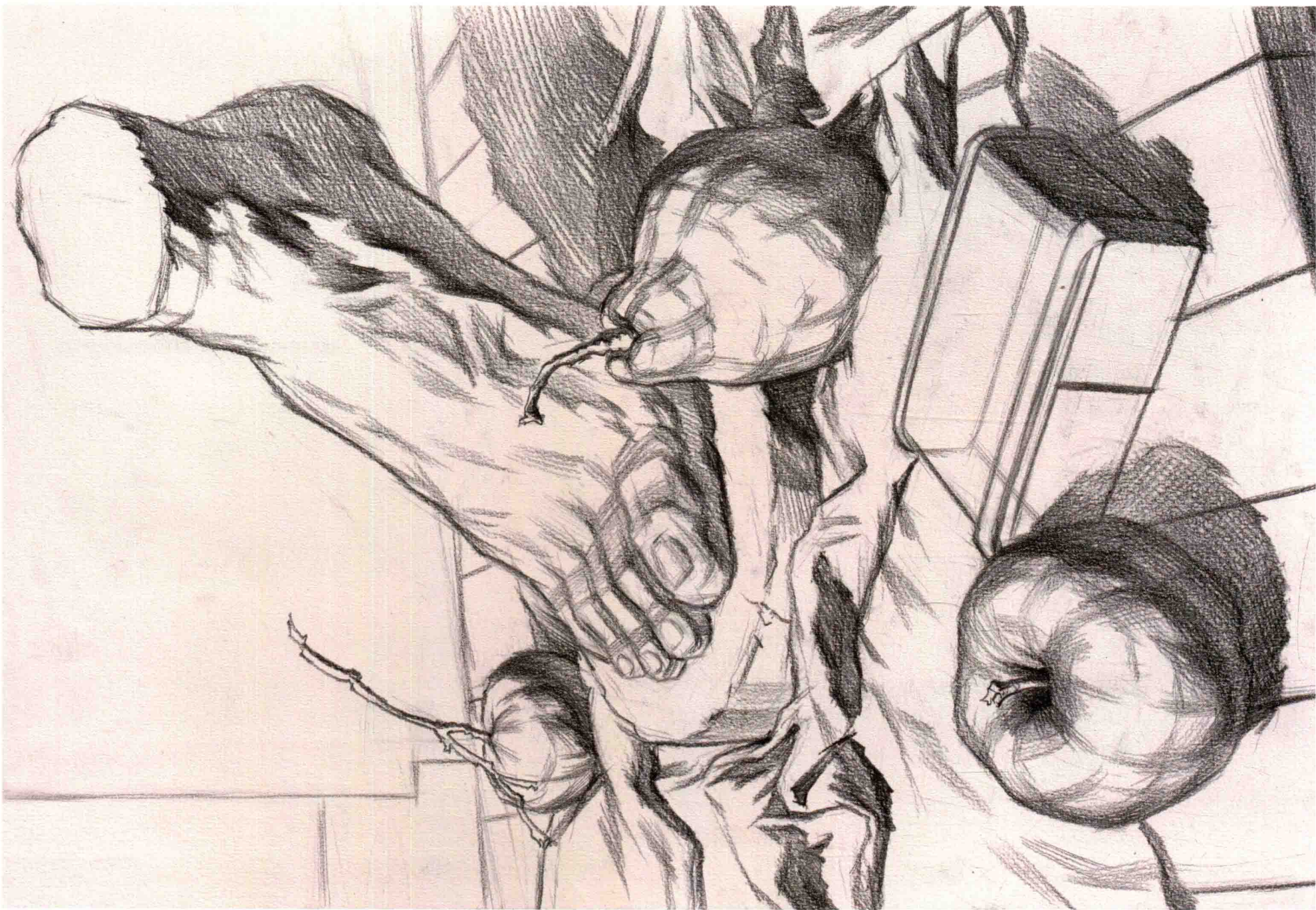
d. 整理归纳，调整统一

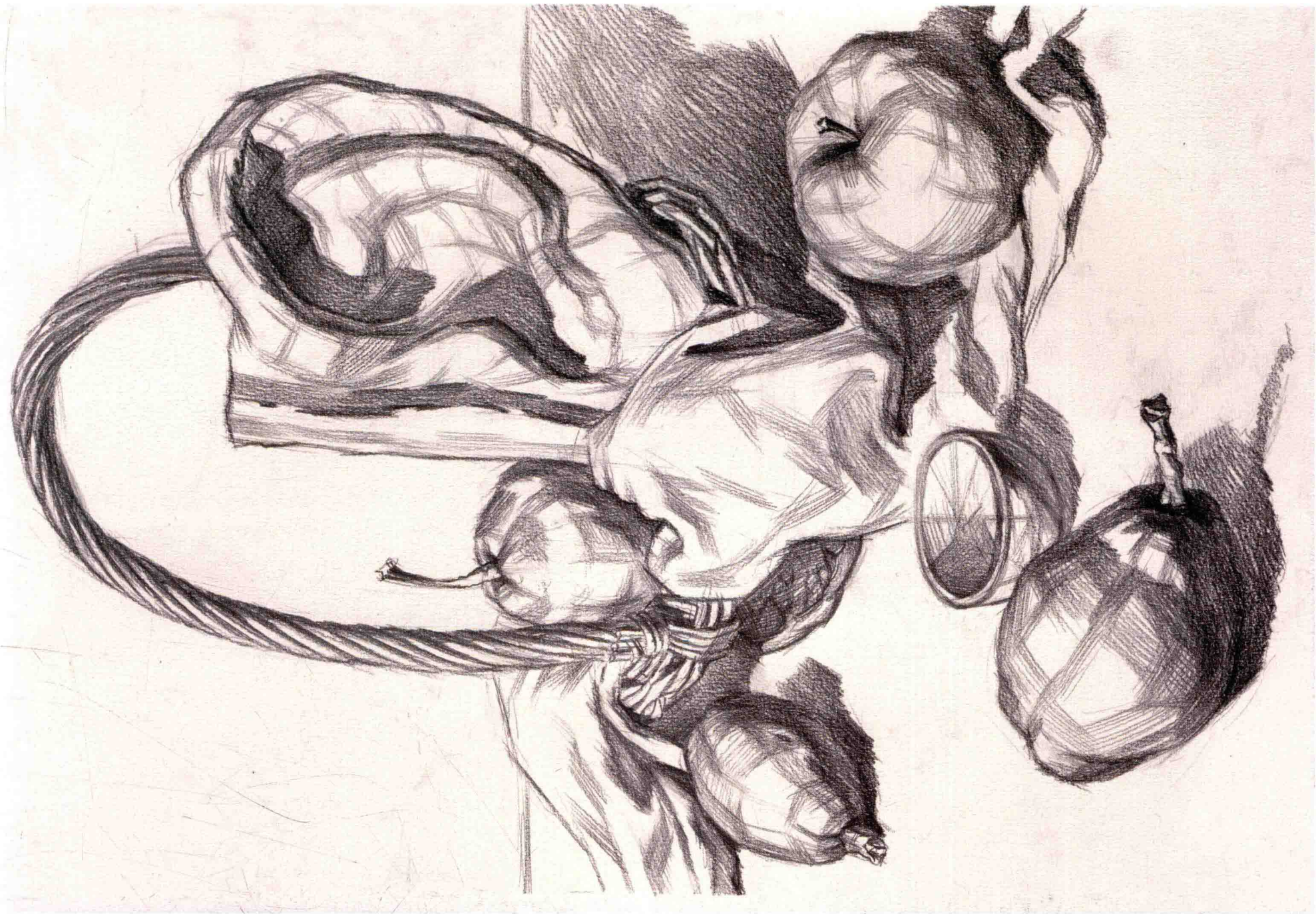
进行整体收拾这一过程，以求造型更准确，形体更厚实，画面的整体效果更统一、更概括、更生动。同时还要注意细心地检查形体结构是否表现准确，外轮廓形是否连贯等问题。

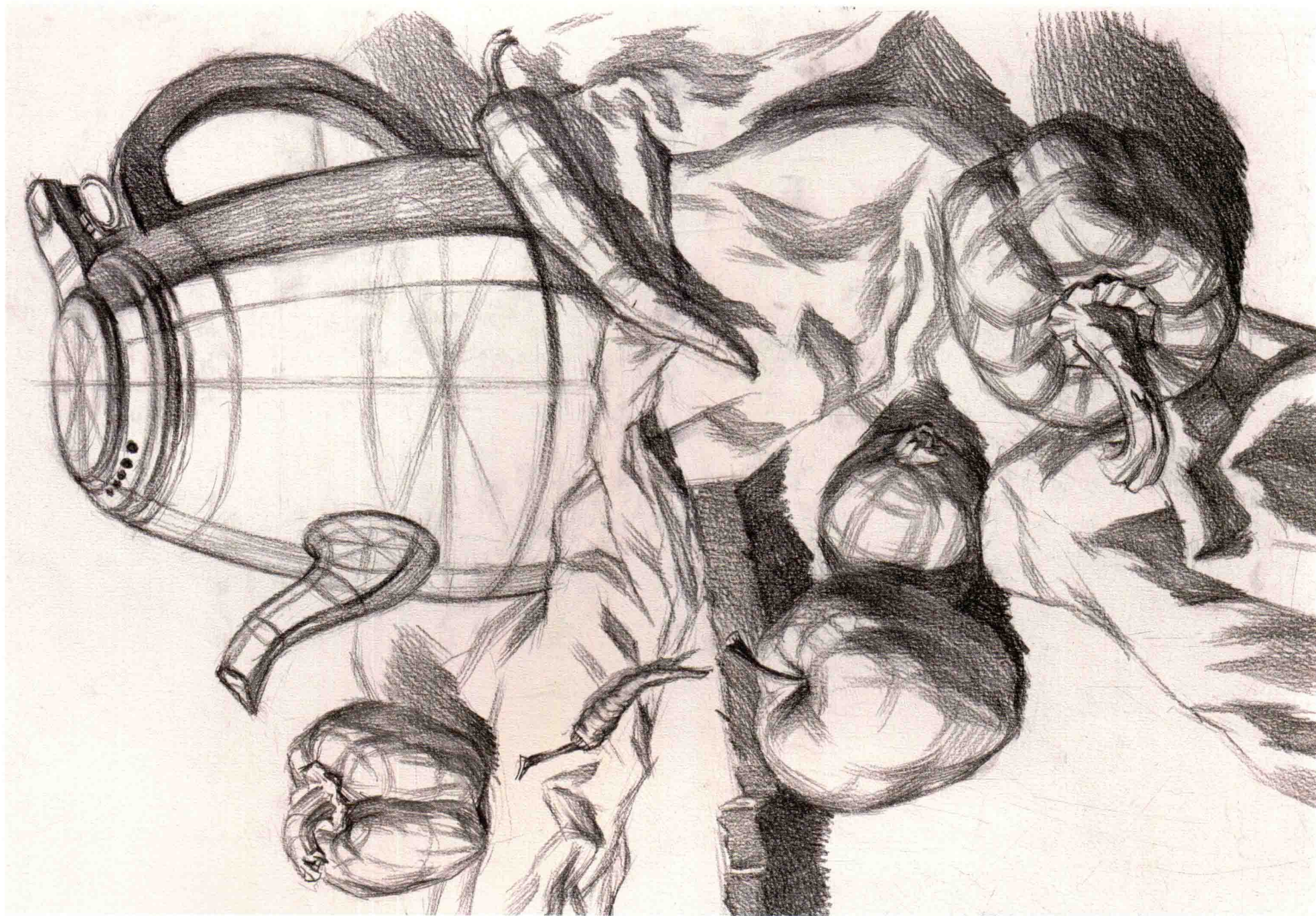
E 照片VS结构VS明暗

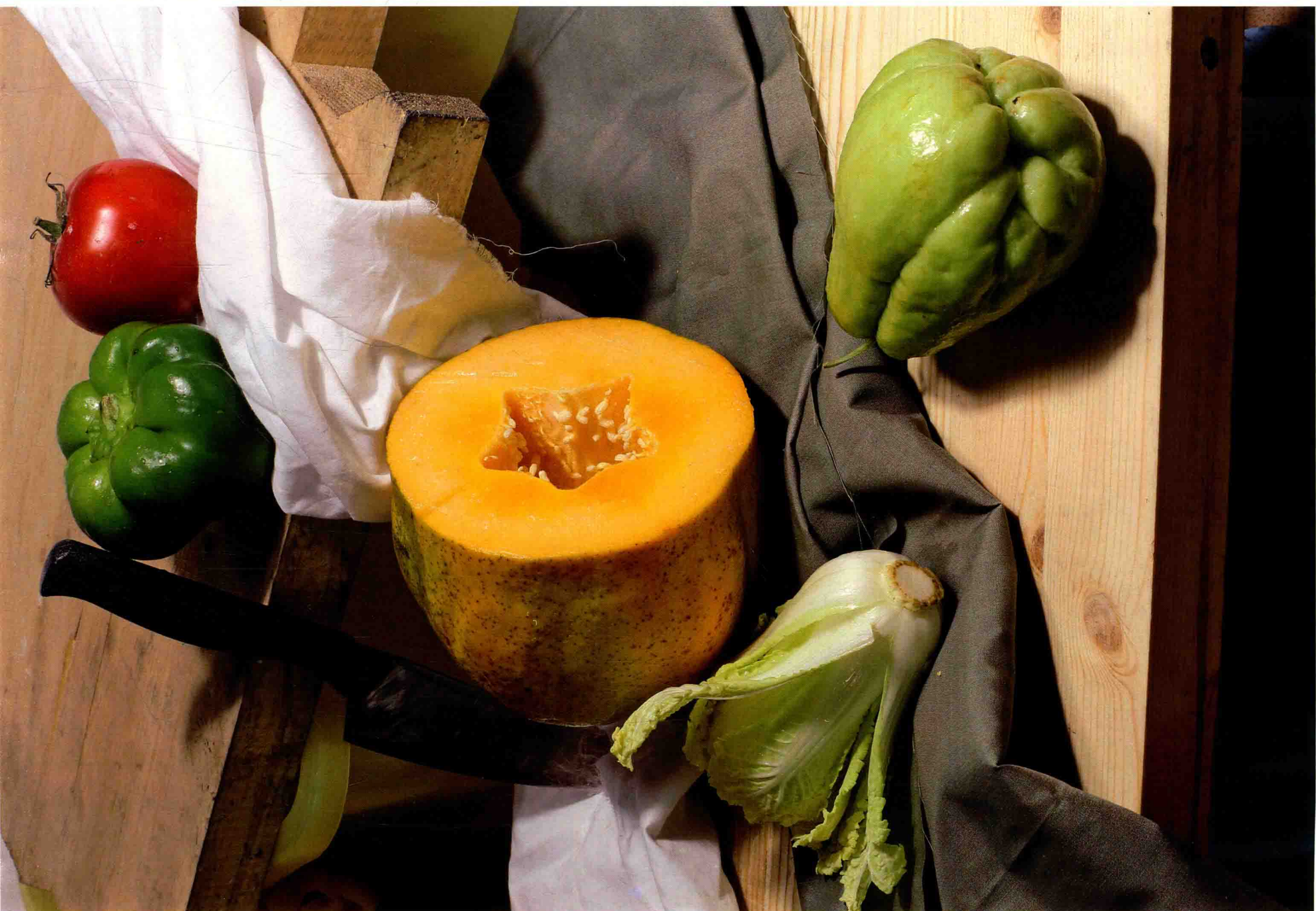
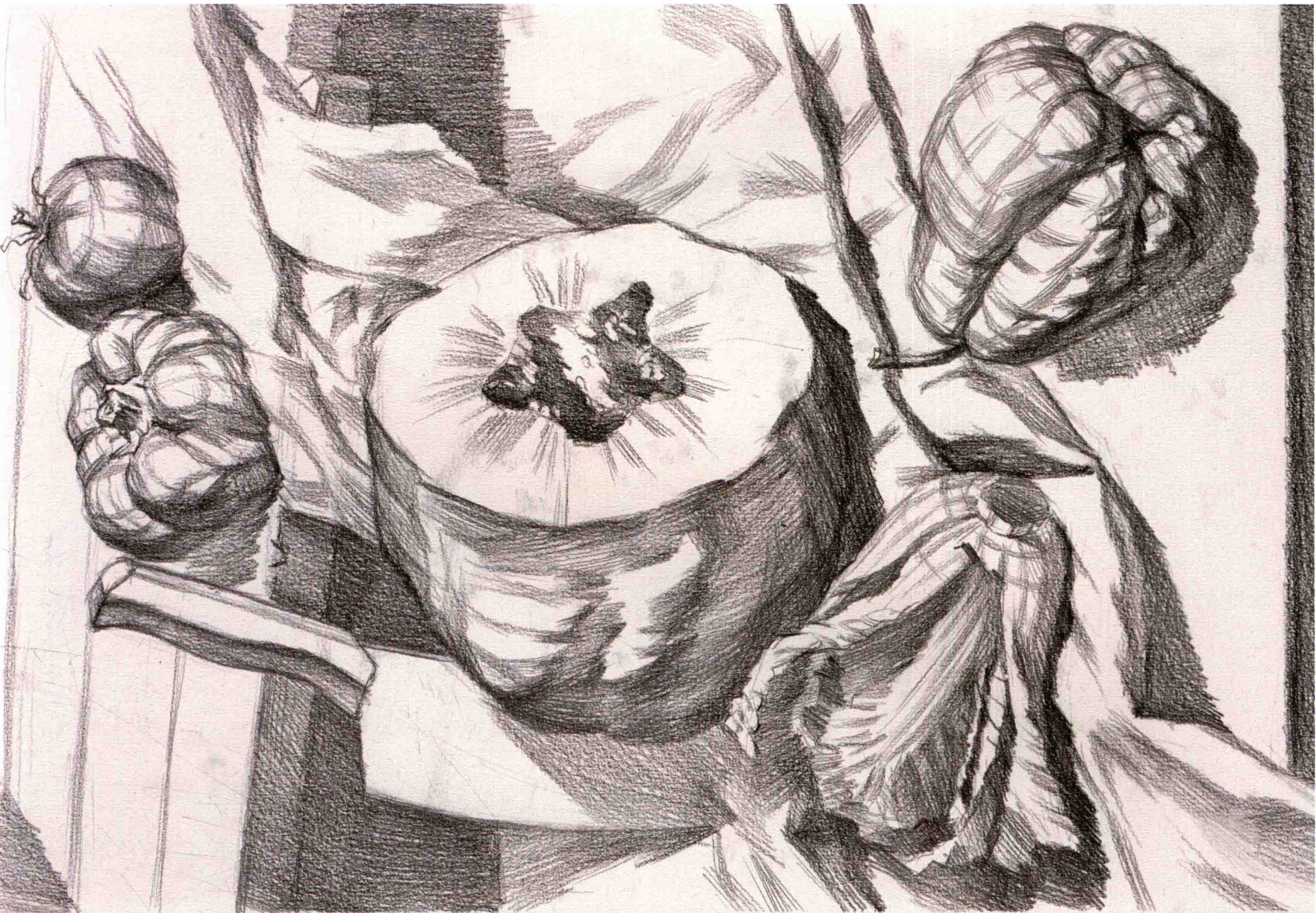

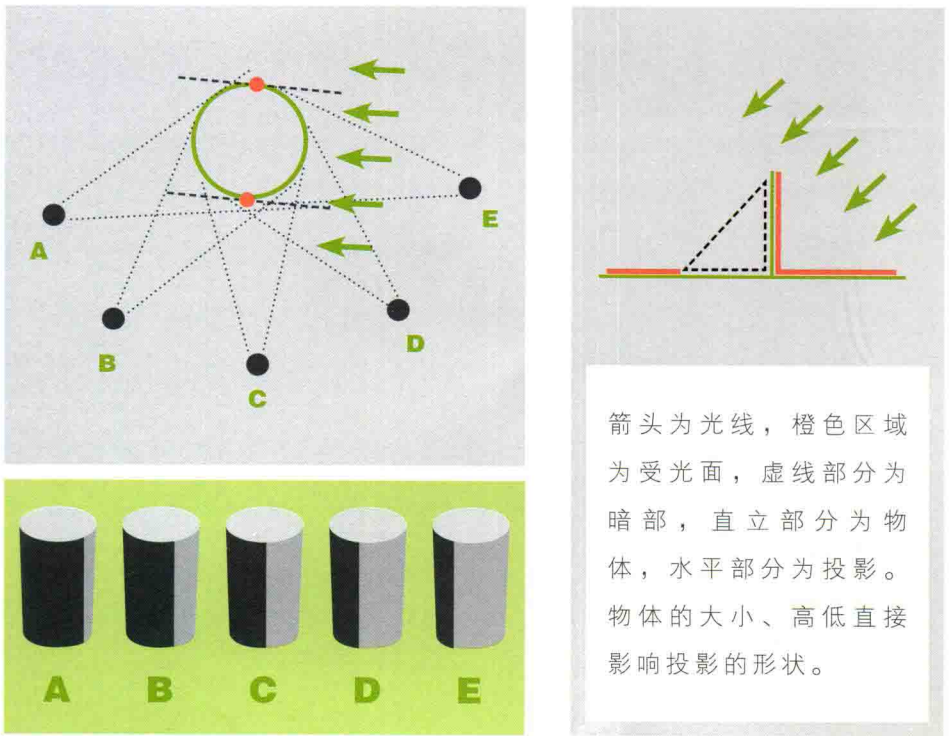
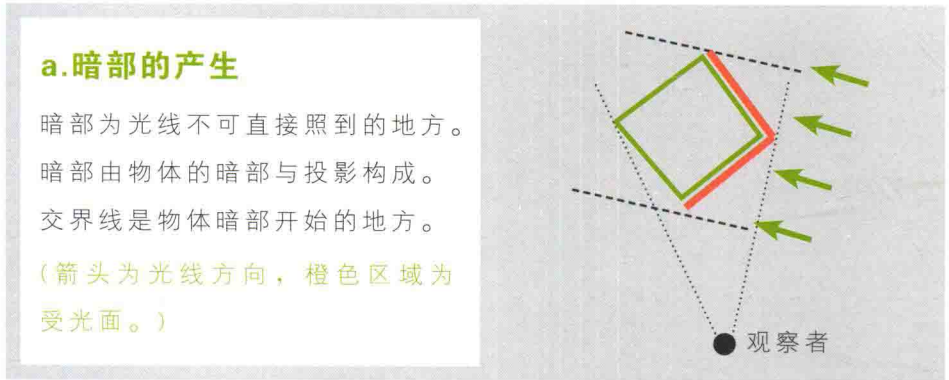
Nº2 明暗剖析

MINGAN DOUXI

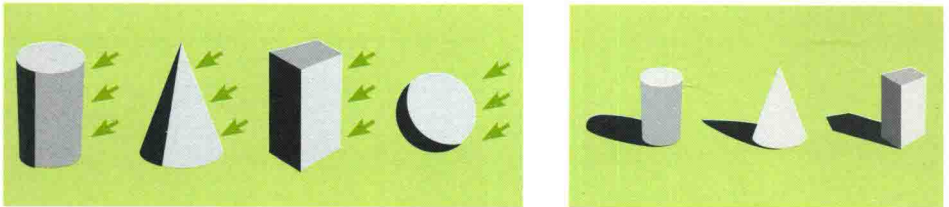
明暗素描是以光照射下的明暗调子来塑造对象，其主要方法是通过三大面：亮面、灰面、暗面；五大调子：高光、亮部、灰部、暗部、投影和反光的表现来反应客观对象的体面、空间、虚实、结构等，强调素描艺术的直观真实性。

A 光的逻辑 I

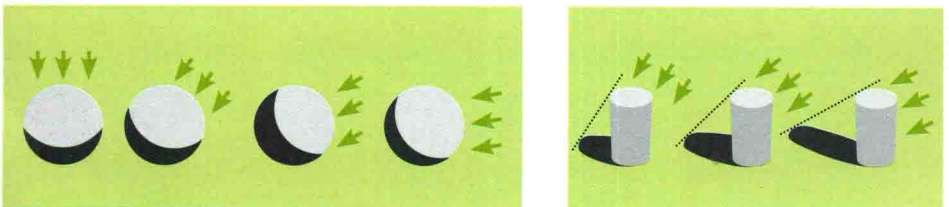
要理解我们所观察到的物体，就要把光影图案作为一种概念上的对象来看待。虽然光如何落在物体上是非常细微且复杂的，但它的逻辑性和一致性是不变的。它的逻辑可以简单描述为当光射在一件三维物体上时，会产生亮的一面、暗的一面及投影。如果仔细观察，还会发现暗的一面的色调也不均匀。了解光影的有利之处就在于它是理解光影图案的基础。它不是作画规则，但我们可以从中总结光影规律，以解决复杂的形体塑造。

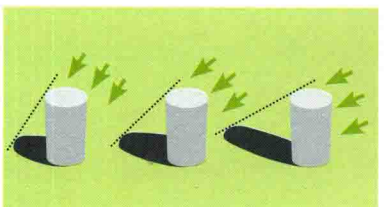
光源与观察位置的不同，导致观察到的物体的暗部形状不同。

不同形状的物体在同一光源照射下，暗部的形状也不相同。

光线角度的变化，会改变被照射物体暗部的形状。

B 黑、白、灰 I

我们在画素描的时候通常会遇到这样的情况，不论是画素描静物还是头像，都会出现影响到画面氛围和效果的问题，那就是黑白灰在画面中的对比。画面效果乱、灰、雾，或者非常抢眼、太亮，这些问题都是黑白灰对画面产生的影响，也就是黑白灰的分布面积。要解决黑白灰的问题，就必须掌握由色阶变化产生的黑白灰对比关系。

a. 黑色阶

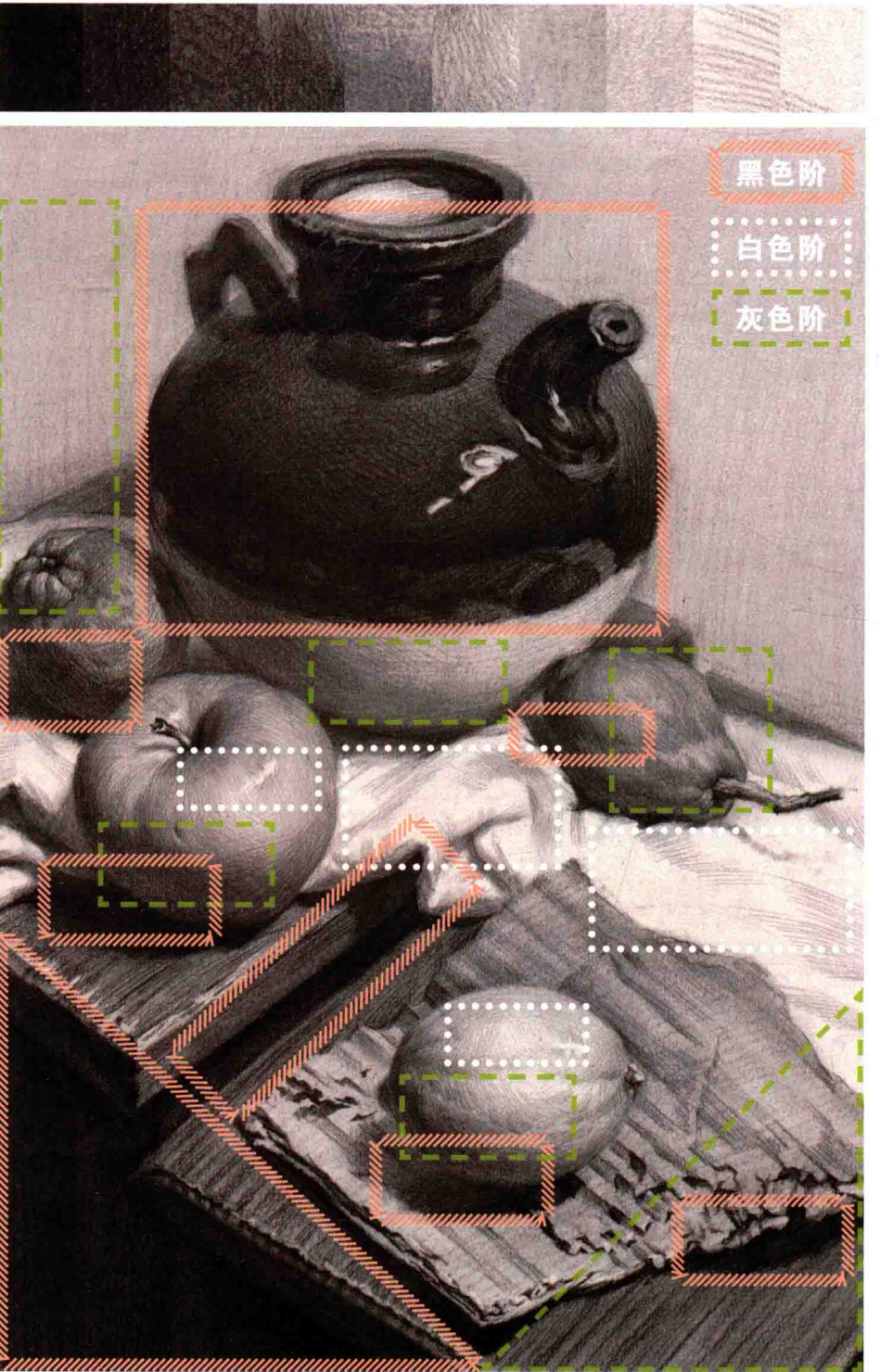
黑色阶指的是在素描静物里表现固有色重的物体（如常见的黑色罐子）、物体的暗部、物体的投影、重色的衬布、物体内部有深度的暗部，这些都是属于色阶变化在画面里产生的暗部，通常叫黑颜色。

b. 灰色阶

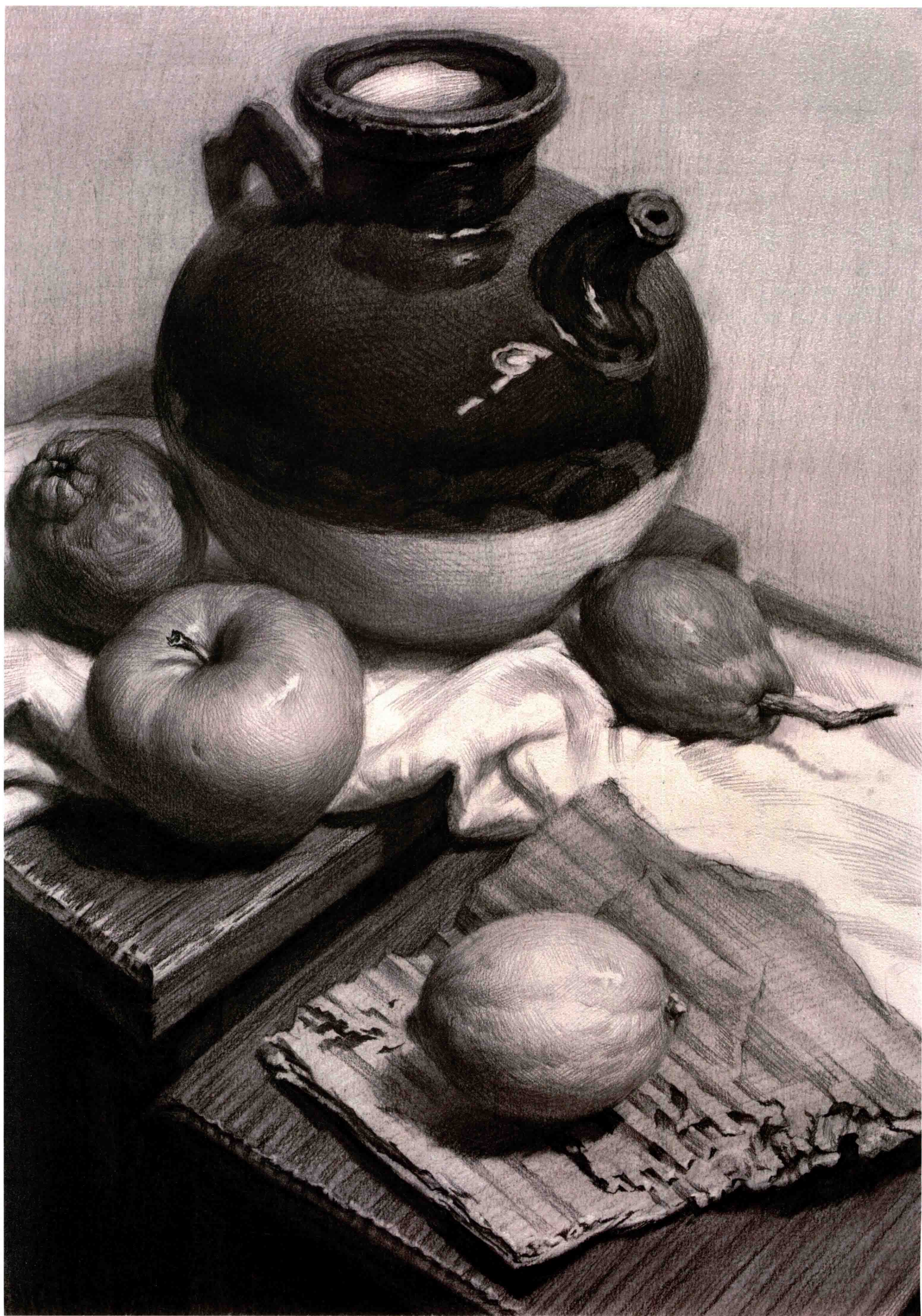
灰色阶指的是在素描里表现固有色为灰色的物体、画面中的背景颜色、物体反光的颜色等。最主要的是，在塑造的时候往往灰色调的变化是最丰富的，它可以画出物体颜色的质感。

c. 白色阶

白色阶指的是在素描静物里表现固有色为白色的物体、物体亮部的处理变化和灰面与亮面衔接层次等。最主要的是物体的高光，它是画面里最亮的地方，可在画面中起到点睛的作用，是表现光源方向和质感的重要部分。

画面中橙色框部分是黑色阶的分布，绿色框部分为灰色阶，白色框部分为白色阶。从画面的氛围效果来看，物体细节塑造精彩，质感把握得当，最主要的是画面黑色调的地方给得明确，黑白灰层次的分布恰到好处。

N^o1

结构与明暗的关系

JIEGOU YU MINGAN DE GUANXI

A 方体类静物 |

a. 正方体的透视规律

右图为方体的几种透视情况：图①为无透视，图②为一点透视，图③为两点透视，图④是三点透视。其中三点透视是较常见的一种透视，画这种透视时，一定不要忽略竖向的透视，左右两条棱不平行，是从上往下逐渐靠拢，直至相交于一点的透视关系。

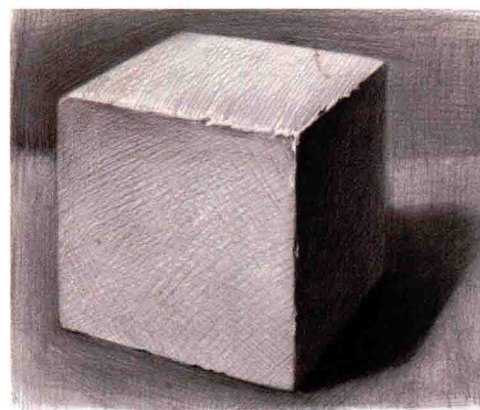
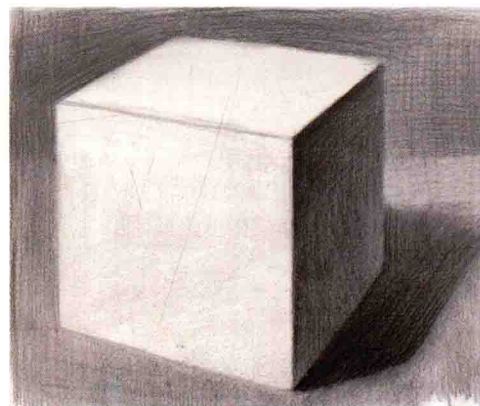
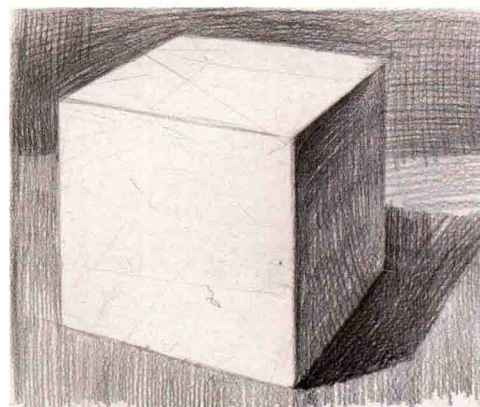
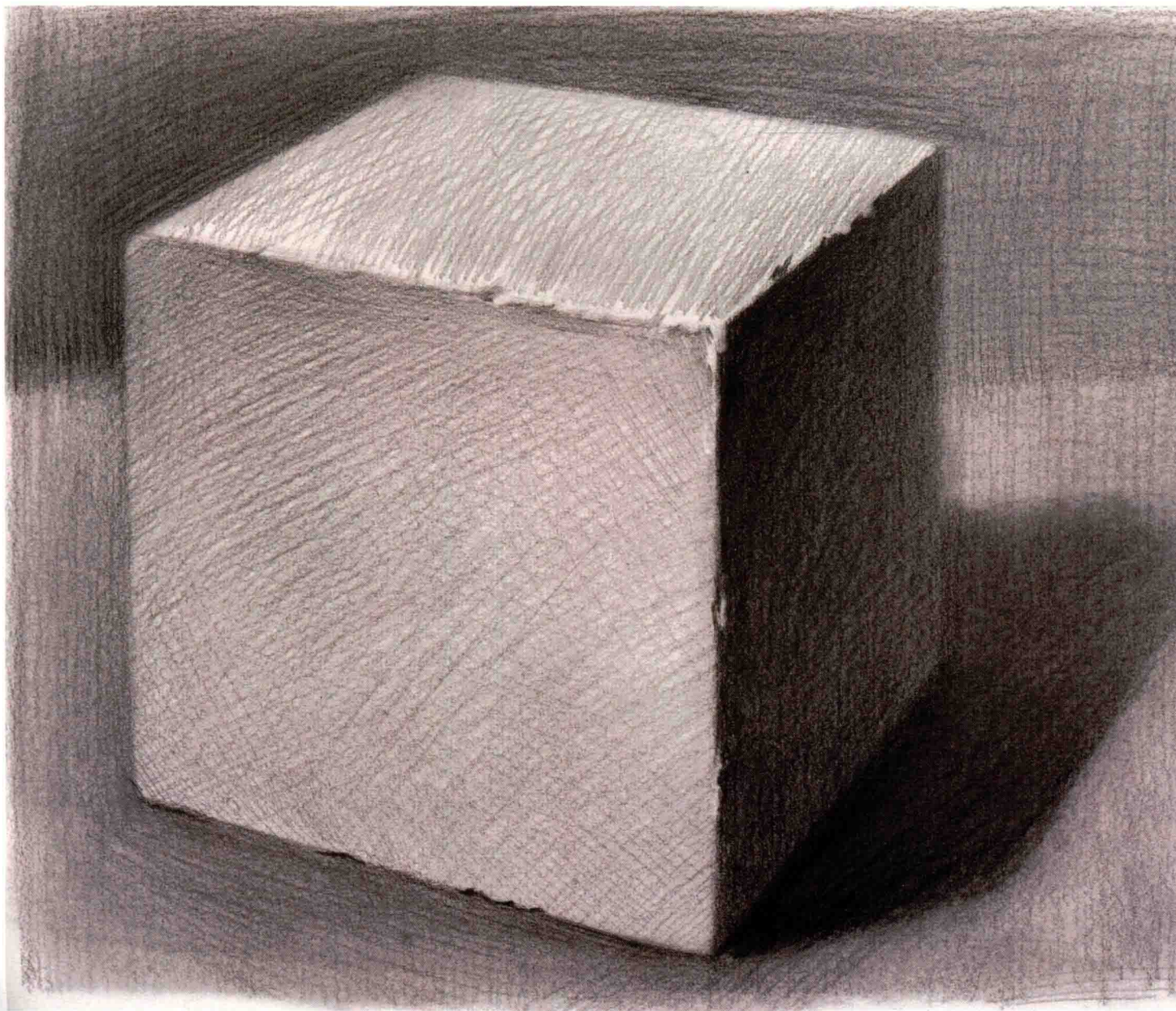
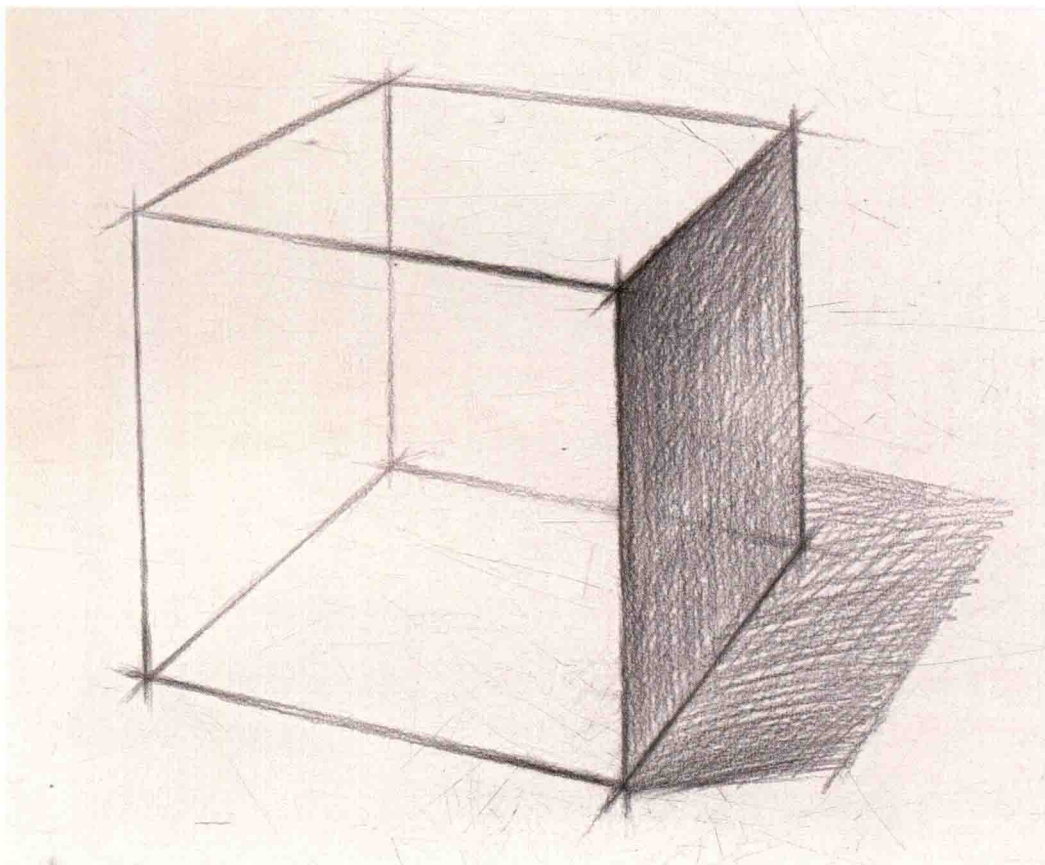
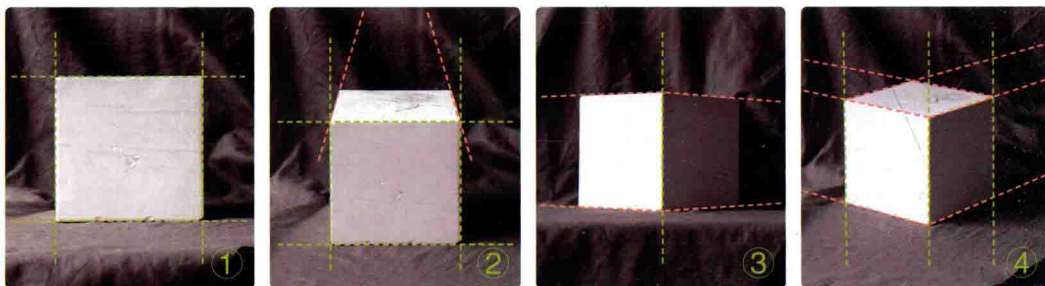
b. 正方体的结构规律

正方体的结构比较简单，主要由十二条长度相等的棱组成。在画结构时，为了便于理解，可以把看不到的棱也画出来。由于光源的作用与各条棱所处的空间位置的不同，我们看到的棱也有虚、实、明、暗的变化。

c. 正方体的明暗规律

把一个正方体塑造得有体积感是离不开光影关系的，只有在光线照射下的物体才会呈现出不同的黑白灰关系。有人将明暗关系概括成“三大面”、“五大调子”，这些都是机械式的概括，准确地说，应称之为素描关系，即所看到的最深颜色到最亮颜色的漫长渐变。

正方体的形体转折直接果断，黑白灰关系微妙丰富，刻画起来要注意灰色调的细微变化。

✦/木盒

木盒可看作是较扁的方体。在表现其结构时，需注意线条的虚实变化。表现明暗时，要将其黑白灰归纳后，再刻画木纹等细节，木纹要尽量虚下去，使它融入到木盒的灰面之中。

✦/饮料盒

饮料盒相较石膏长方体来说有如下区别，材质：石膏与纸质；造型：简单与复杂；外表：单纯与图案。这些区别就决定了我们应该用不同的手法来表现饮料盒。值得注意的是，饮料盒的线条方圆结合，立方体的线条却比较方、硬。

