

白描百解

素描静物

SKETCH STILL LIFE

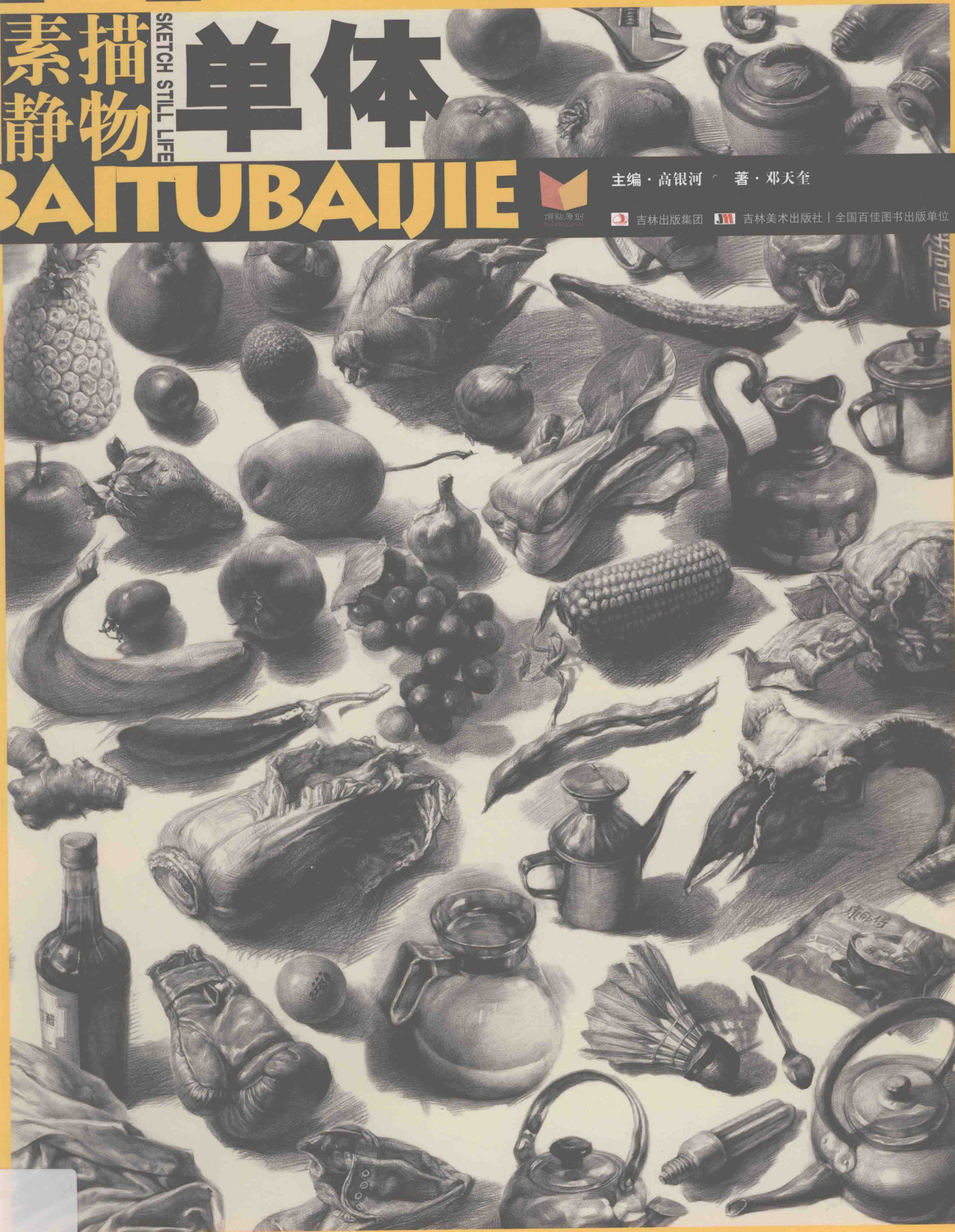
单体

BAITUBAIJIE

主编·高银河 著·邓天奎

吉林出版集团 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

主编高银河与作者交流

高银河

1996 年 毕业于大连第十五中学
1998 年 创办“顶点画室”至今
2000 年 毕业于鲁迅美术学院油画系第一工作室，师承刘仁杰教授
2005 年 鲁迅美术学院油画系大型绘画研究生班毕业获硕士学位，师承宋惠民教授
2005 年 中国青年出版社特约编审
2008 年 江西美术出版社特约编审
2009 年 创办“顶点原创”图书工作室
2002～2011 年 编辑出版艺术类图书百余册

〔主编的话〕

2010 年的出版计划聚焦在一点，就是编一些对学生学习绘画以及最终应考真正有意义、有帮助的图书，《百图百解》系列便是其中的领头篇。实际上，这个选题构思已久，如今在顺应当前国内美术高考的新趋向与新变化的基础上，使其内容更加丰富、完善，最终将这套丛书以专业的角度完美、成熟地呈现在大家面前。

《百图百解》系列丛书从多方面基础教学内容出发，对其中呈现的众多要点、难点问题细致分析、详细解读，方便、快捷地解决当今“速食学习”的考生在学习过程中面临的问题。意在以解构的方式，帮助考生在考前极短时间内将其逐个攻克、一一解决，这个所谓的“笨办法”，实际上能够产生非常强劲的助推力，使同学们的应试学习事半功倍。同时我也希望考生在利用这套书的学习过程中，找到更多的绘画规律，最终以一敌百，取得成功。

该册《素描静物·单体》，书中以大量的图片配以步骤说明，逐一解析每个物体的质感、结构、空间、黑白等因素，还包括每个物体在刻画时该如何比较、观察、用笔，全部细致地给予解读，是一册不可多得的绘画工具书。

但是每个物体并不单单是割裂于画面整体之外的，在逐一攻克单体后，还要学习单体与整体绘画过程和最终结果之间的关系。因此，在学习完单体之后再去学习它的延伸版《素描静物·组合》的内容，使考生能够学会最终画面组合在一起的多个因素。希望同学们能学得更好，考入理想中的院校。

· 中国美术教育专业教学读本 ·

邓天奎 1987 年出生于辽宁庄河，2003～2006 年就读于大连工艺美术学院，2007 年就读于顶点画室，2008 年考入鲁迅美术学院环艺系，参与编辑《高考秘籍·设计素描》与《高考秘籍·设计色彩》等书。

目 录

CONTENTS

知识点讲解 ① 形体解析

球体	1
● 球体结构图	1
● 球体光影图	1
● 球体形状的物品	1
圆柱体	1
● 圆柱体结构图	1
● 圆柱体光影图	1
● 圆柱体形状的物品	1
圆锥体	1
● 圆锥体结构图	1
● 圆锥体光影图	1
● 圆锥体形状的物品	1
方体	1
● 方体结构图	1
● 方体光影图	1
● 方体形状的物品	1
组合形体	2
● 组合形体的示意图	2

知识点讲解 ② 质感解析

金属制品	2
● 金属制品分析图	2
● 金属制品完成图	2
● 金属质感的物品	2
玻璃制品	2
● 玻璃制品示意图	2
● 玻璃杯的刻画过程	2
● 玻璃质感的物品	3
陶瓷制品	3
● 陶制品示意图	3
● 瓷制品示意图	3
● 瓷质感的物品	3

● 陶质感的物品	3
衬布	3
● 方造型布的表现	3
● 圆造型布的表现	3
● 衬布图	3

瓜 果

菠萝·步骤详解	4
苹果／梨	5
香蕉／圣女果／葡萄	6
橘子／桃／猕猴桃	7
金橘／枣／山楂	8
草莓／火龙果	9
芒果／荔枝	10
石榴／桂圆	11
山竹	12

蔬 菜

青椒·步骤详解	13
豆角／玉米	14
西红柿／萝卜	15
黄瓜／胡萝卜／角瓜	16
红薯／马铃薯／山芋	17
蘑菇／洋葱／油菜	18
茄子／苦瓜	19
姜／蒜／青椒	20
甘蓝／白菜	21

器 皿

陶罐·步骤详解	22
葡萄酒瓶／啤酒瓶／红酒瓶	23
醋瓶／青瓷瓶／粗瓷瓶	24

多棱瓷瓶／特形瓷瓶／盏	25
玻璃杯／不锈钢杯	26
高脚杯／茶杯	27
水杯／一次性水杯／瓷杯	28
保温杯／陶罐	29
瓷坛／玻璃罐	30
带把陶罐／不锈钢壶	31
铜水壶／白瓷壶	32
紫砂壶／玻璃壶／调料壶	33

食 品

碗装方便面·步骤详解	34
鸡蛋／易拉罐／面包片	35
鱼／袋装方便面	36

用 品

铜火锅·步骤详解	37
军用水壶／暖壶	38
喷壶／锤子／钳子	39
扳子／剪子／马克笔／匙	40
勺／卷纸／节能灯	41
灯泡／电工手套／棉线手套	42
胶鞋／皮鞋	43

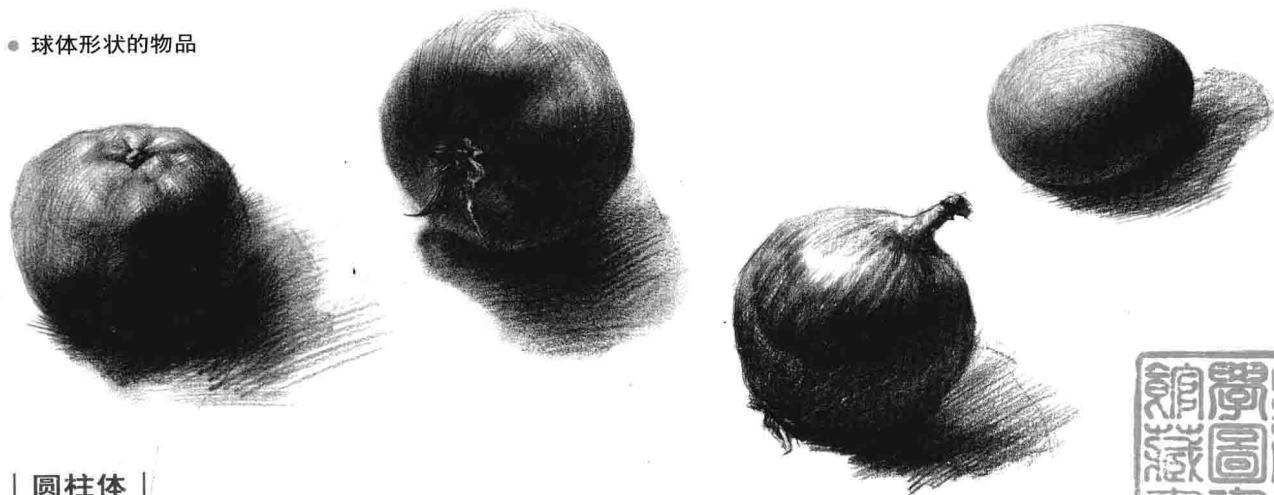
杂 物

衬布·步骤详解	44
乒乓球／羽毛球／砖	45
书／颜色盒／塑料水桶	46
羊头／衬布	47
拳套／玩具鼠	48

知识点讲解① 形体解析

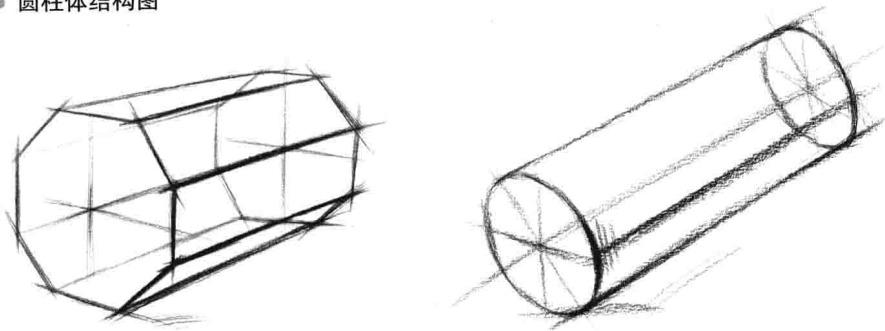
要点解析：在绘画过程中，同学们难免会对繁杂的物体在形体结构、特点及形体塑造的理解与表现时会感到比较困难。但我们可以与类似形体的几何形体的理解方法相结合（例如柱体图、球体图、锥体图以及方体图），这样，在我们绘画时便会对它们复杂的结构及转折的刻画有了清晰明确的依据。

● 球体形状的物品

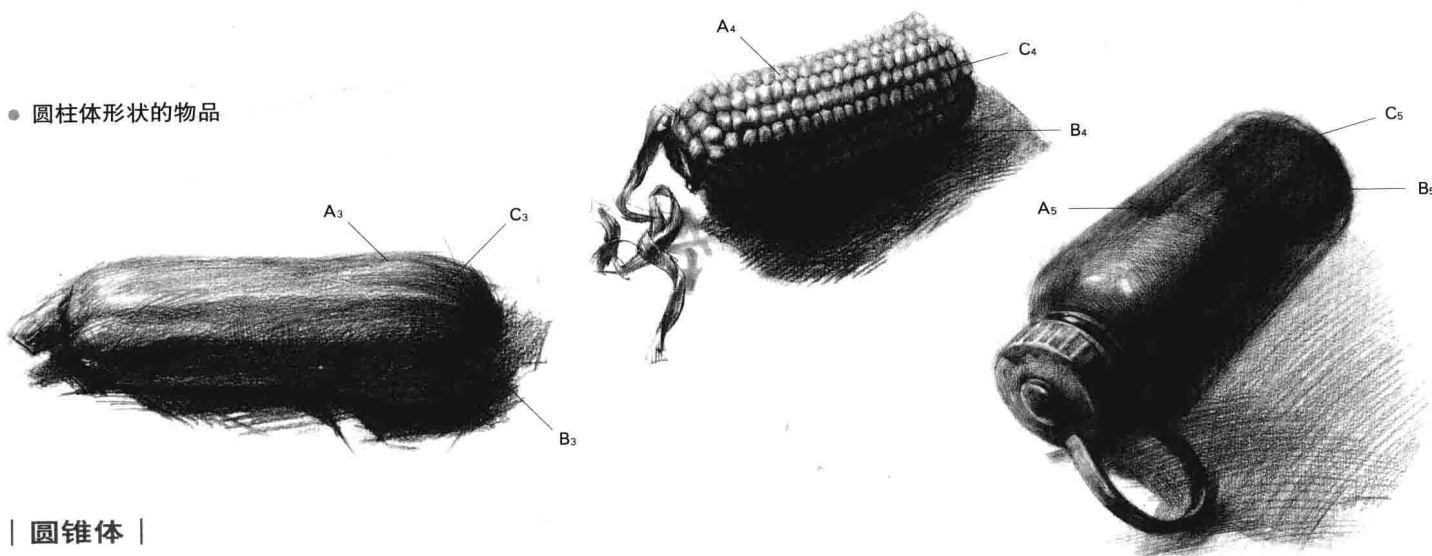

| 圆柱体 |

● 圆柱体结构图

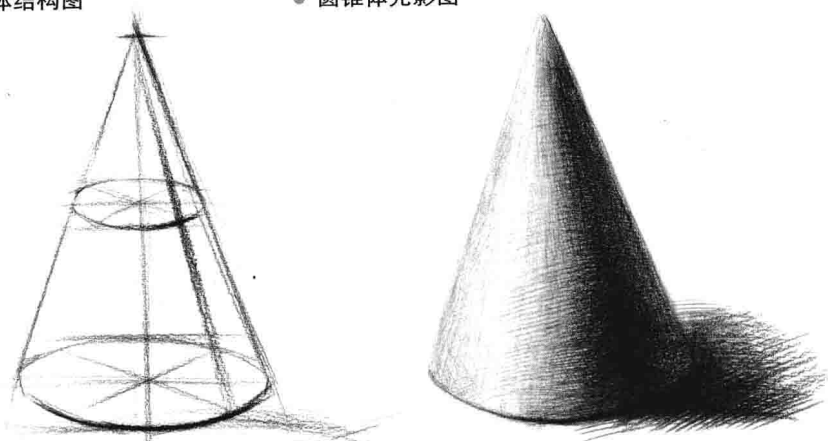
● 圆柱体形状的物品

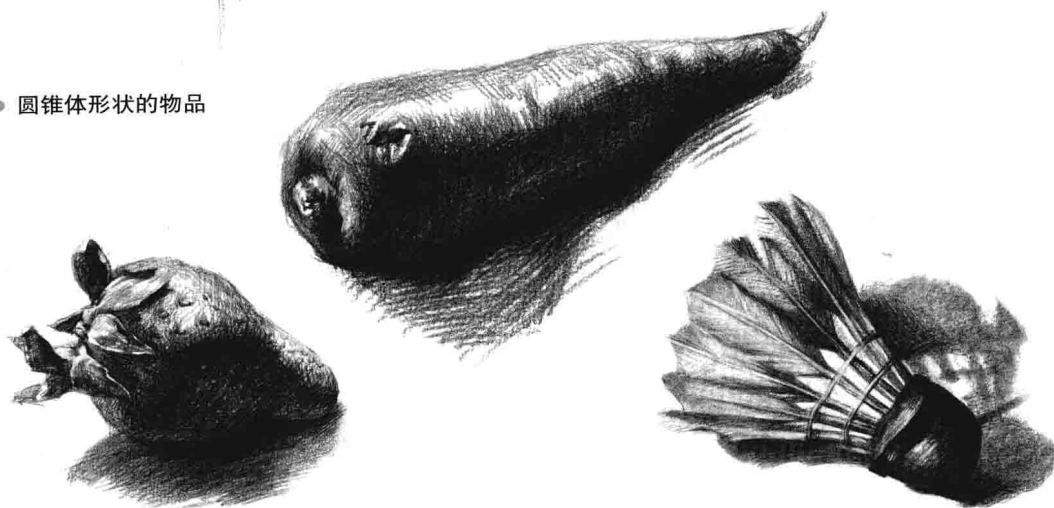
| 圆锥体 |

● 圆锥体结构图

● 圆锥体光影图

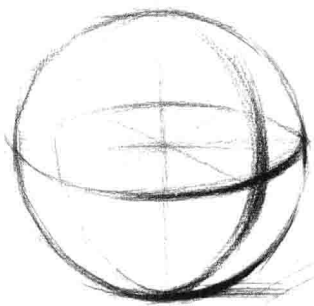

● 圆锥体形状的物品

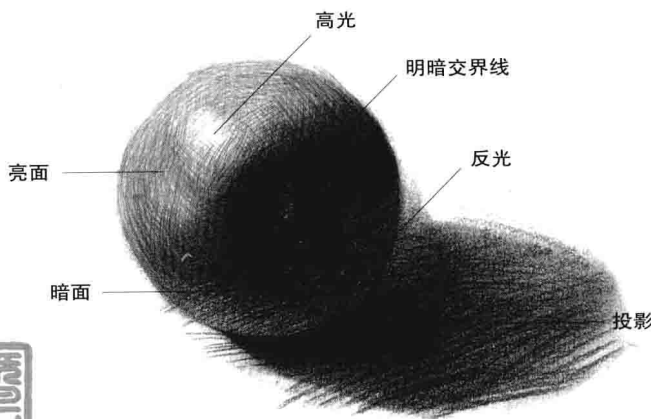
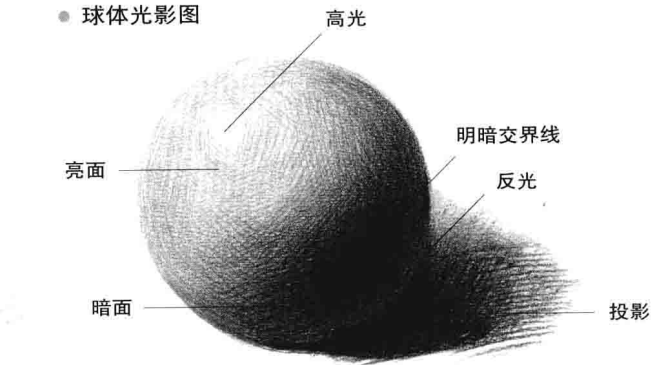

| 球 体 |

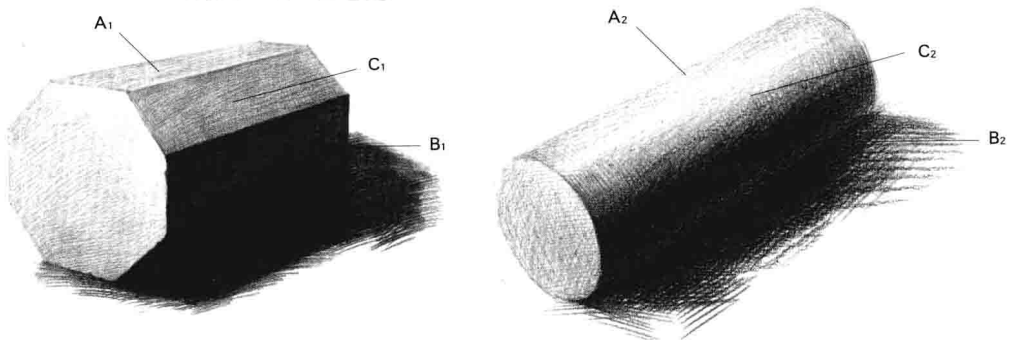
● 球体结构图

● 球体光影图

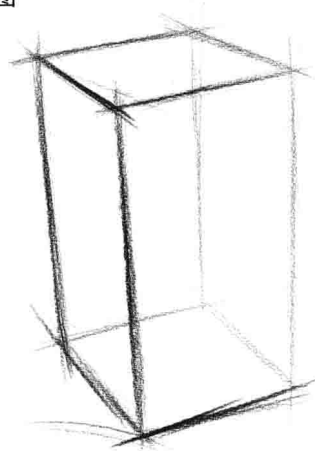
● 圆柱体光影图

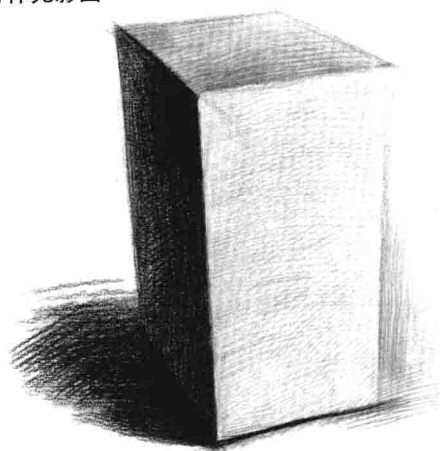
A₁~A₆ 均为物体面向空间深处延伸的块面的转折线
B₁~B₆ 均为物体的主要明暗交界线
C₁~C₆ 均为物体亮面与高光面的转折线

| 方 体 |

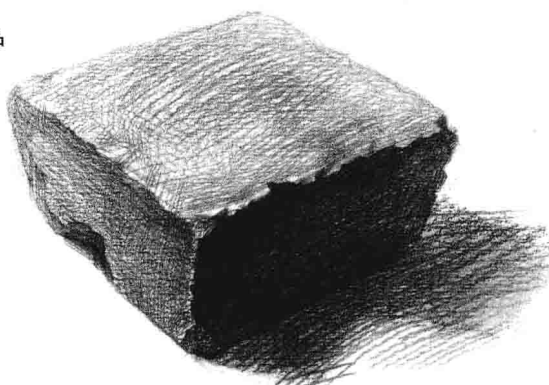
● 方体结构图

● 方体光影图

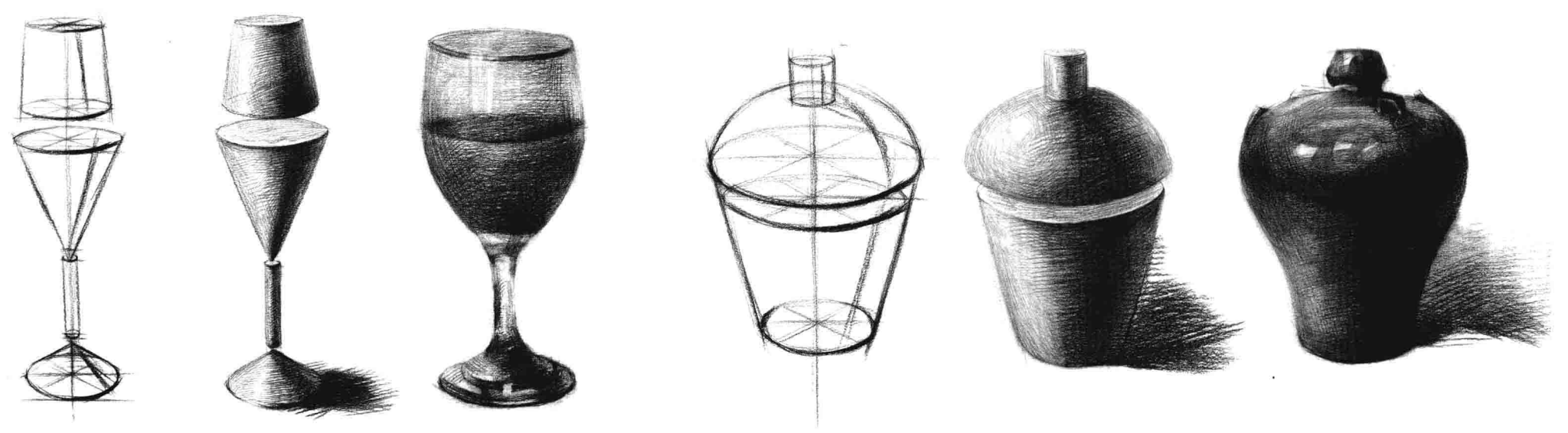

● 方体形状的物品

| 组合形体 |

● 组合形体的示意图

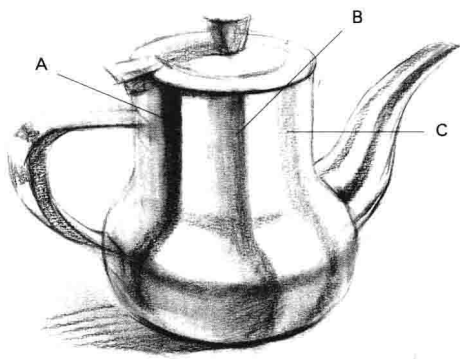
知识点讲解② 质感解析

| 金属制品 |

要点解析：金属制品因其光滑的表面会受环境因素的影响产生较强烈的效果（如图1）。壶的自身会产生多条不同强弱的明暗交界线，紧接着就是较为强烈的高光与反光，依据这个原理我们进行深入地刻画得到图2。

明暗交界线强弱光系 $A > B > C$

● 金属制品分析图(图1)

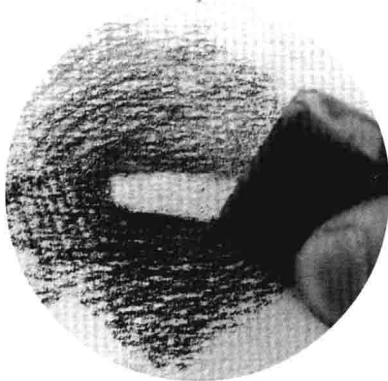
● 金属制品完成图(图2)

技巧表现：高光提白表现

需要处理的物体表面

用硬橡皮干净利落地提出高光

完成

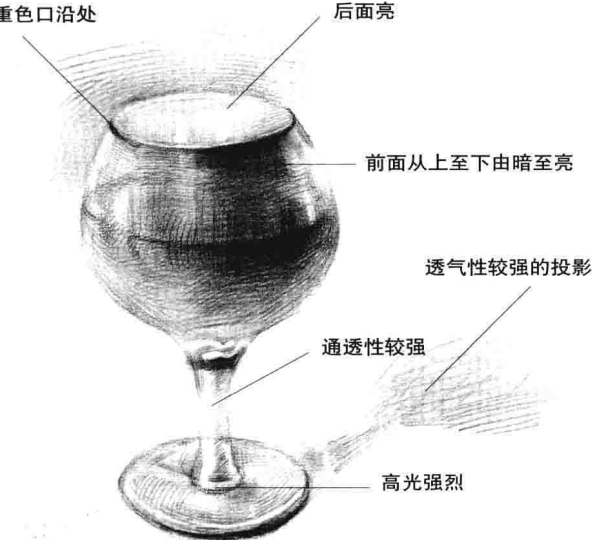

● 金属质感的物品

| 玻璃制品 |

要点解析：玻璃制品因具有透明、坚硬的特性，在表现质感时很容易出现花、灰、碎等弊病。因此，我们应围绕着前暗后亮的特征对其有选择地刻画。

● 玻璃杯的刻画过程

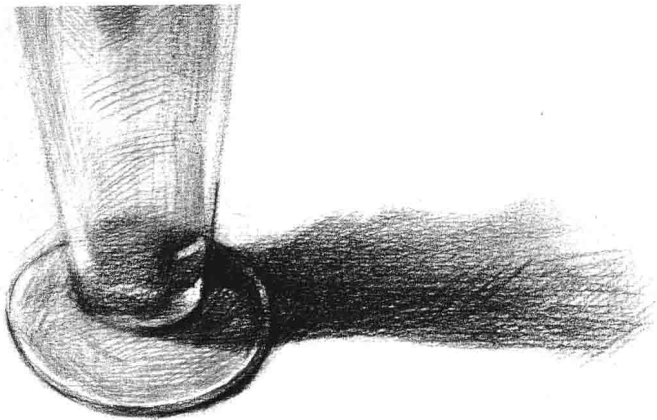
● 玻璃制品示意图

技巧表现：灰面的表现

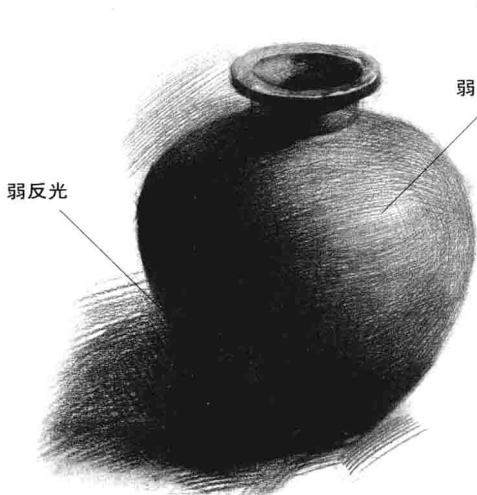
用手指轻轻地擦出灰面

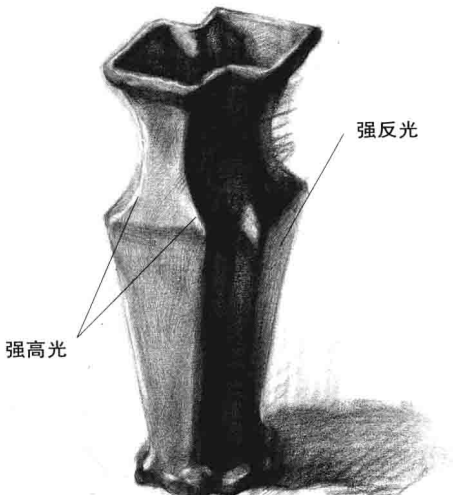
● 玻璃质感的物品

陶瓷制品

要点解析：陶制品的表面较粗糙，对光的反射不强烈，因此没有强烈的高光与反光（如图1）。瓷制品的表面光滑，对光的反射强烈，因此具有强烈的高光与反光（如图2）。

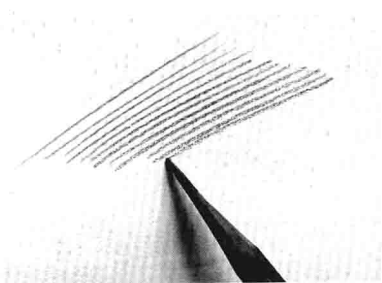

● 陶制品示意图(图1)

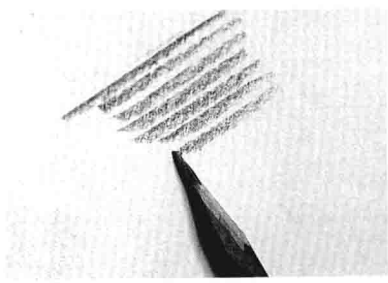

● 瓷制品示意图(图2)

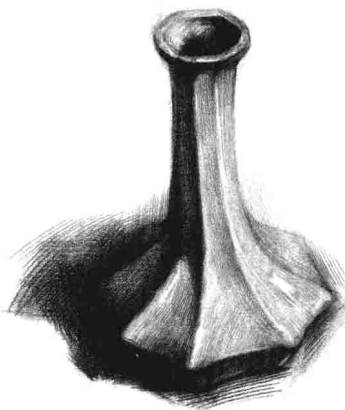
技巧表现：陶瓷的表现

瓷器的表现：硬铅笔立锋画

陶器的表现：软铅笔侧锋画

● 瓷质感的物品

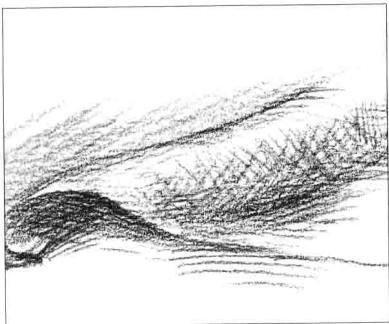
● 陶质感的物品

衬布

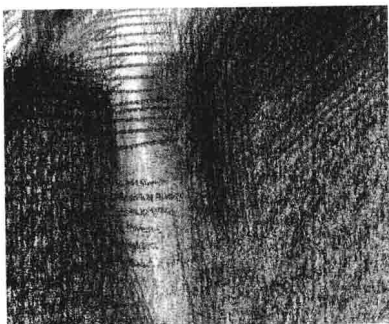
要点解析：衬布在静物写生中虽不是主体，但其衬托作用至关重要，对其繁多的种类我们可简单归纳为方、圆、糙、光等特性，但这些特性有时会相互作用于一块衬布之中，表现时应多加注意。

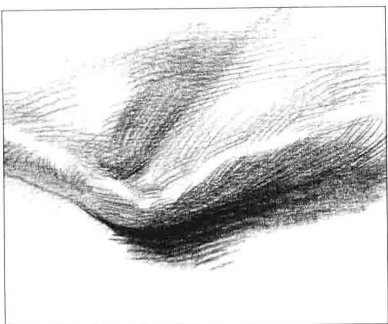
方造型布：由于布的纤维较细，布薄，整块布的褶皱会比较硬，会产生有棱角的效果，因此质感表现时转折处的强调是关键。

粗糙的布：一般棉、麻类衬布的质感较为粗糙，利用软铅笔通过侧锋刻画会比较容易表现粗糙的感觉。

圆造型布：因布的纤维较粗，布厚，衬布褶皱的起伏饱满在质感表现时应应对饱满的转折细致刻画。

光滑的布：丝织品、人造纤维的衬布质感细腻，在表现时利用硬铅笔立锋刻画，对光泽的质感表现会较为容易。

技巧表现：质感的表现

● 方造型布的表现

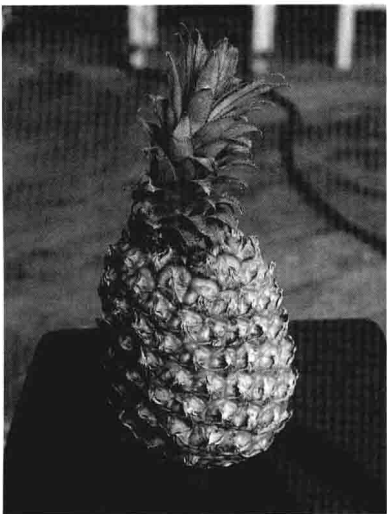
● 圆造型布的表现

● 衬布图

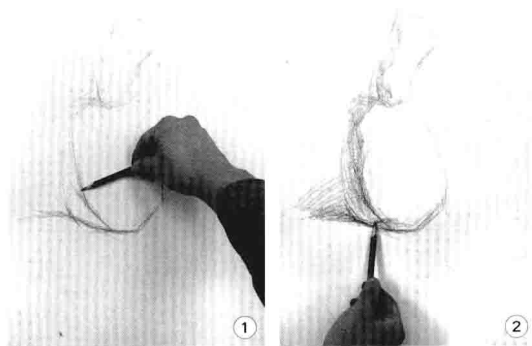
瓜果

GUA GUO

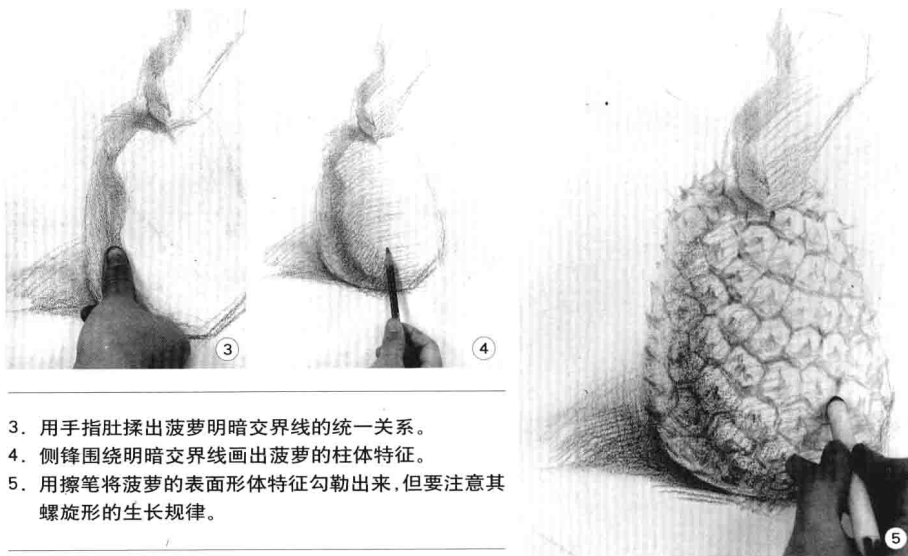
菠萝·步骤详解

壹 | 起稿打形 |

1. 运用松动流畅的线画出菠萝的基本形体特征。
2. 布置菠萝的整体明暗关系, 注意区分整条明暗交界线的节奏关系。

贰 | 建立大关系 |

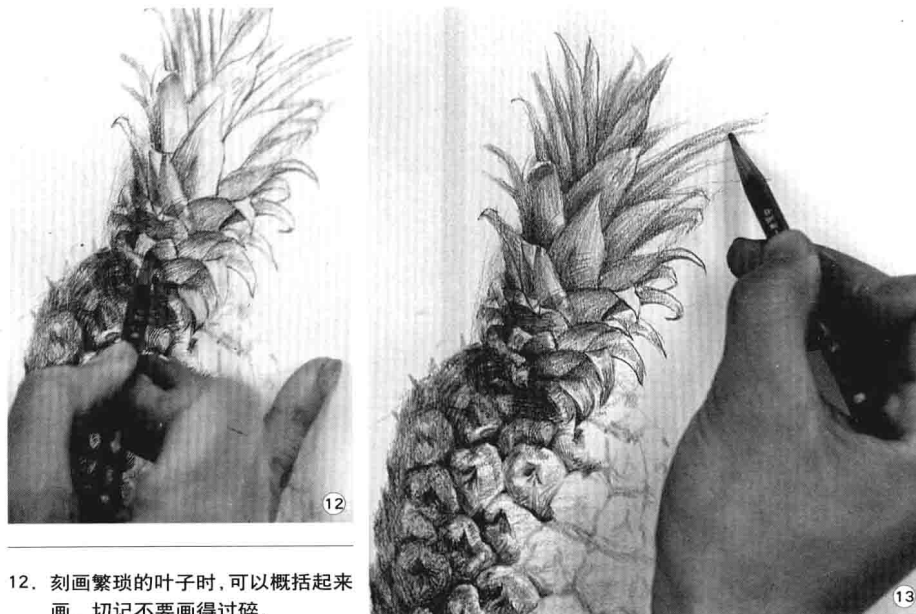
3. 用手指肚揉出菠萝明暗交界线的统一关系。
4. 侧锋围绕明暗交界线画出菠萝的柱体特征。
5. 用擦笔将菠萝的表面形体特征勾勒出来, 但要注意其螺旋形的生长规律。

叁 | 整体刻画 |

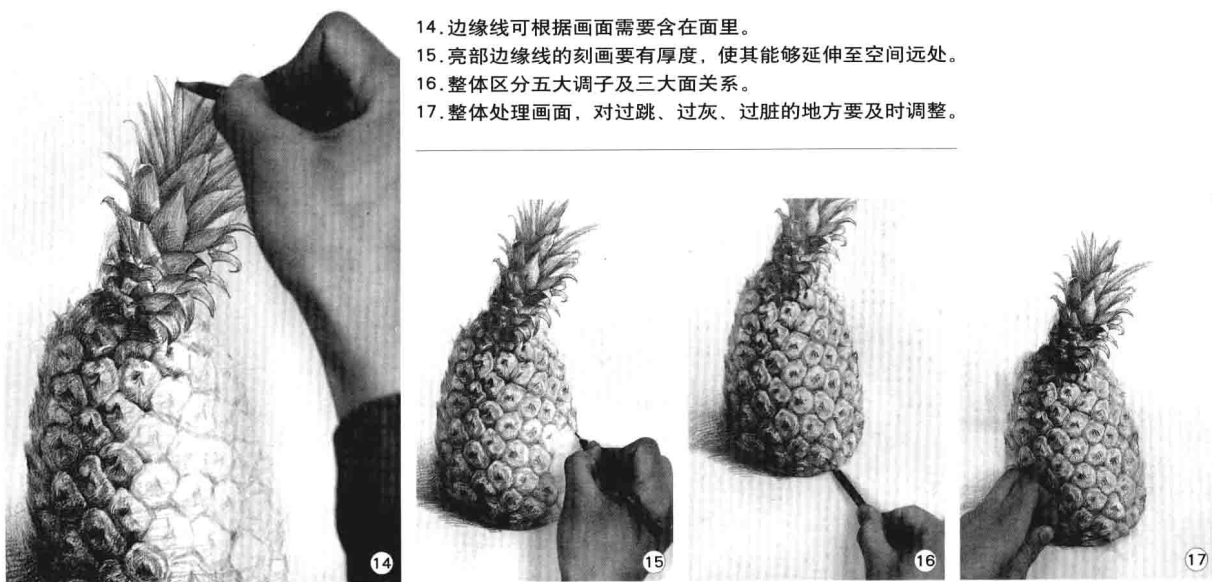
6. 勾勒菠萝叶时, 不但要注意菠萝叶的穿插关系, 还要注意体积。
7. 进一步布置菠萝叶的体积关系, 注意整簇叶子的明暗关系。
8. 围绕明暗交界线处对厚度、形象、质感等细节进行深入刻画。
9. 可以随着物体形体走势的规律用笔。
10. 边缘线部位要虚一些。
11. 与桌面接触较实的地方要着重强调, 并与投影微妙地结合。

肆 | 深入表现 |

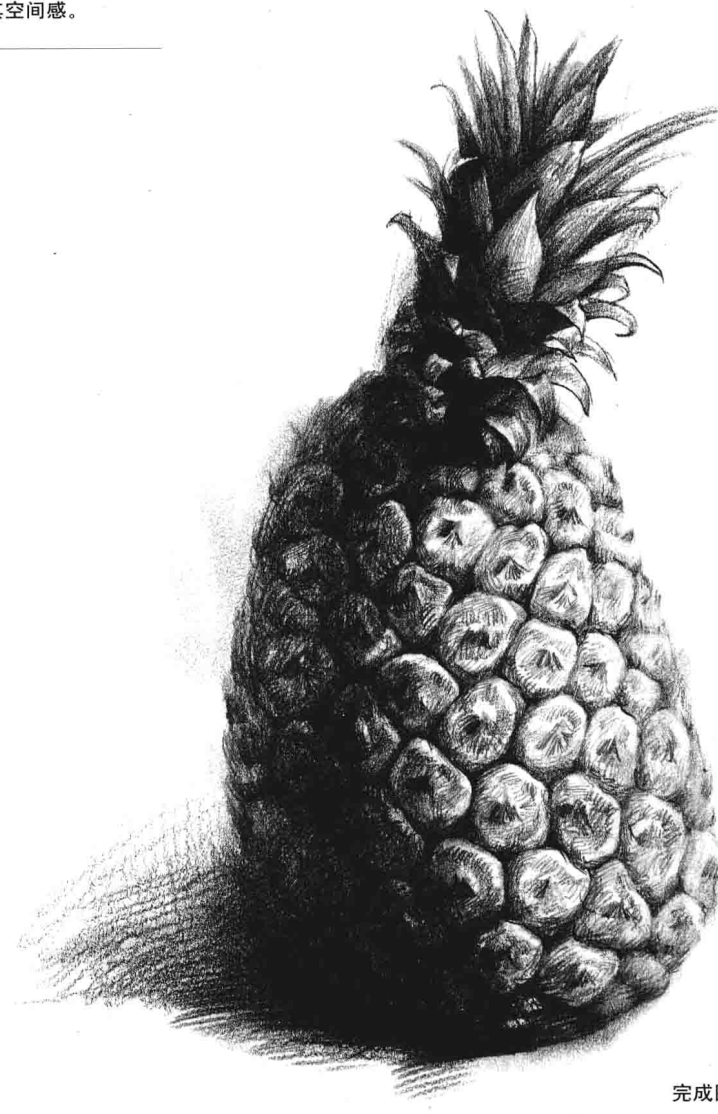

12. 刻画繁琐的叶子时, 可以概括起来画, 切记不要画得过碎。
13. 松动的用笔会使整个叶子更加生动, 也会增强其空间感。

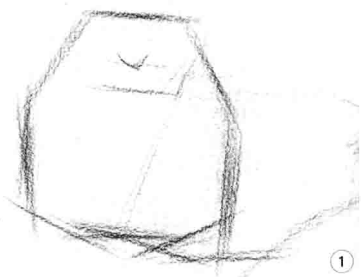
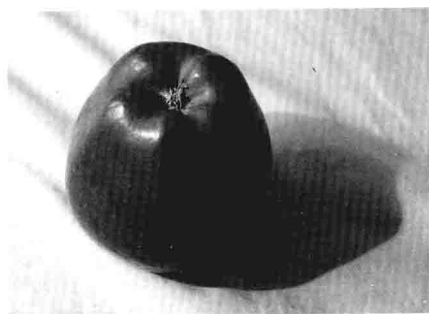
伍 | 局部刻画 |

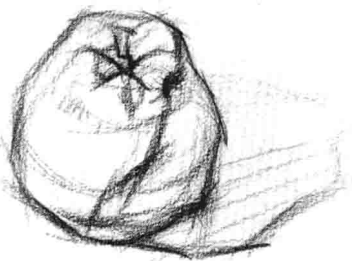
14. 边缘线可根据画面需要含在面里。
15. 亮部边缘线的刻画要有厚度, 使其能够延伸至空间远处。
16. 整体区分五大调子及三大面关系。
17. 整体处理画面, 对过跳、过灰、过脏的地方要及时调整。

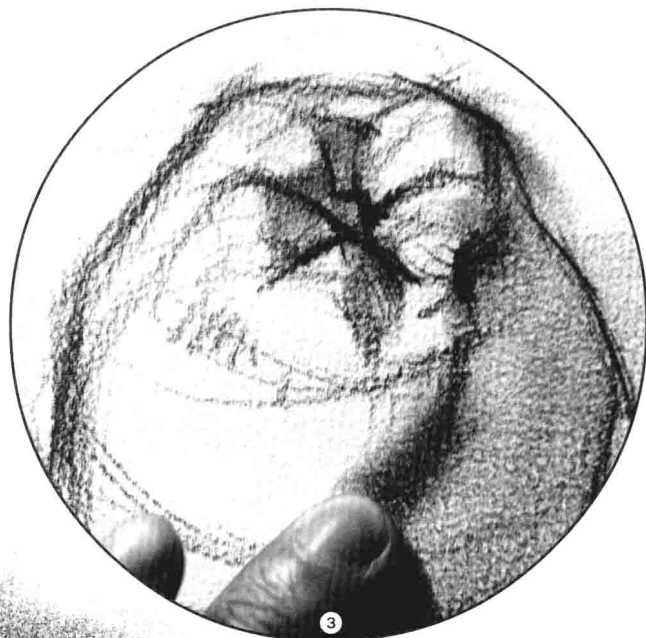
完成图

①

②

③

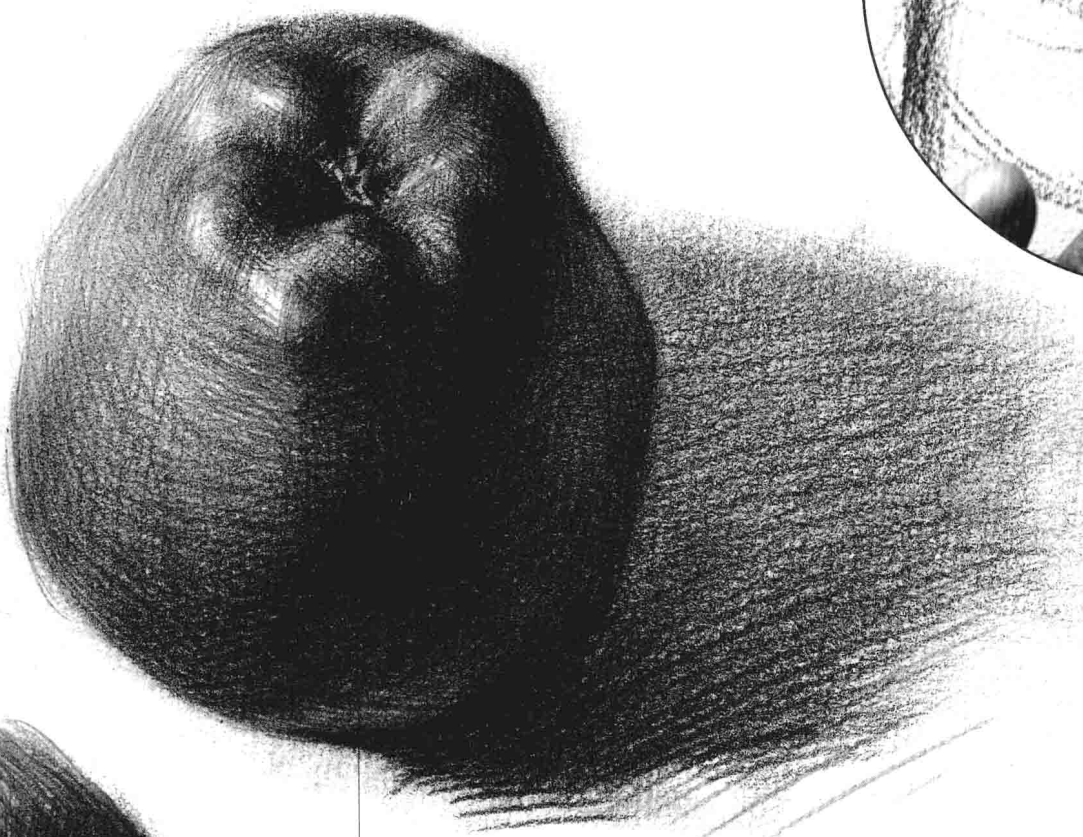
要点：指肚不仅能揉出明暗交界线的微妙过渡关系，而且有利于下一步的刻画。

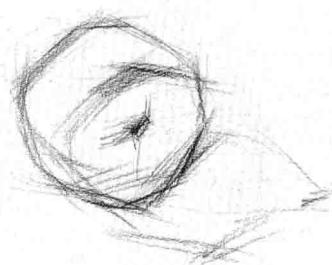
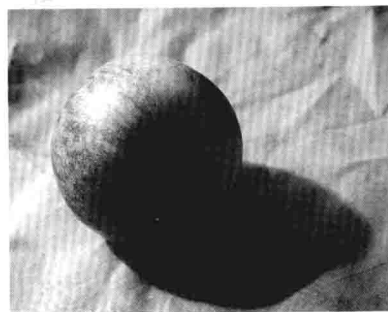
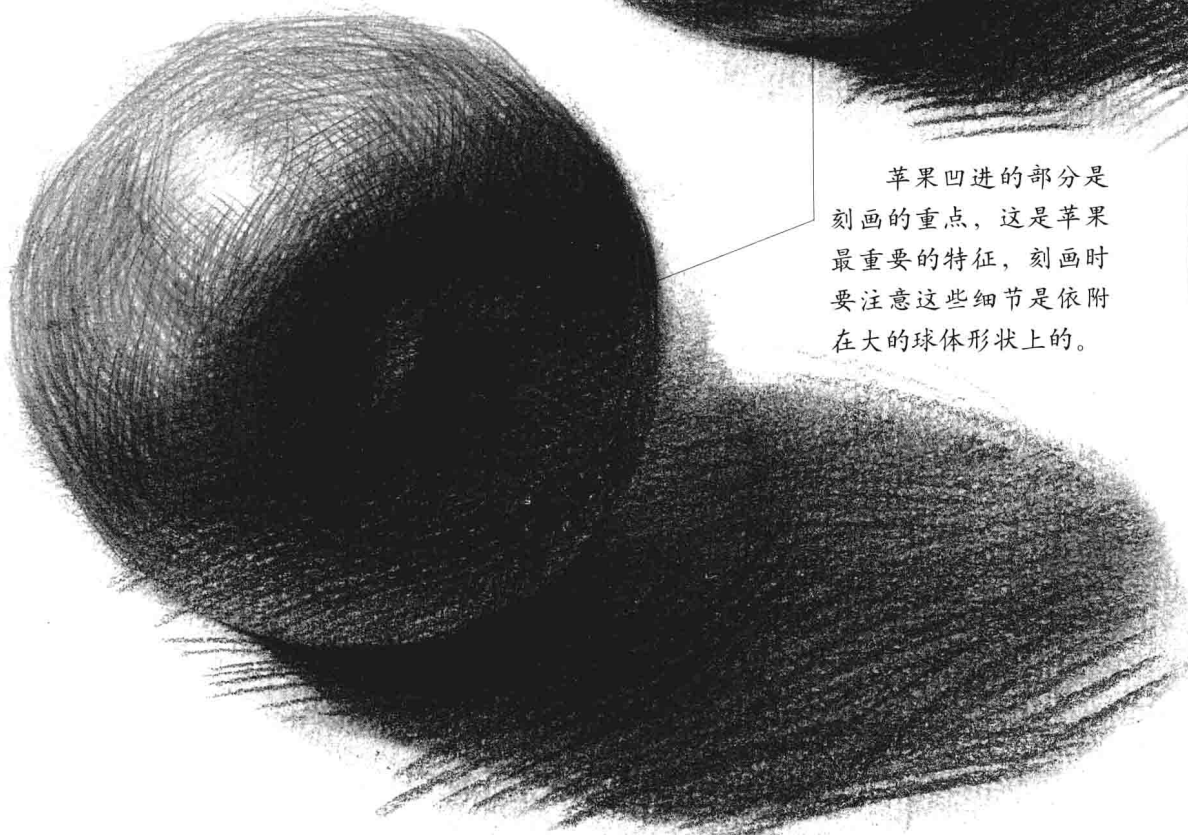
④

⑤

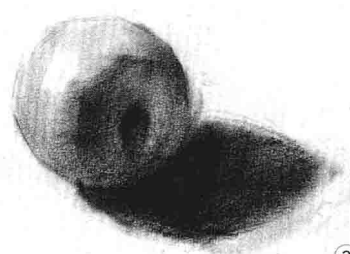
苹果凹进的部分是刻画的重点，这是苹果最重要的特征，刻画时要注意这些细节是依附在大的球体形状上的。

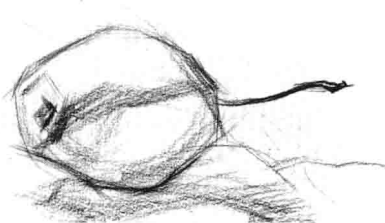
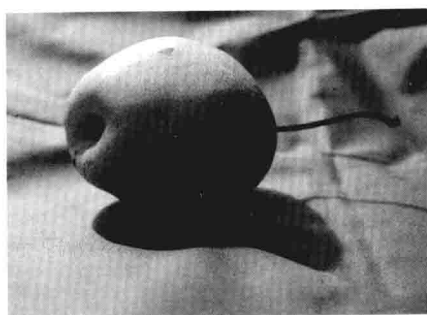
①

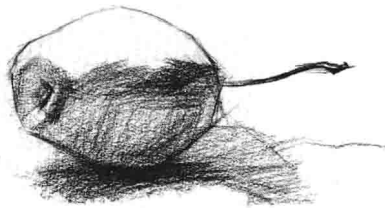
②

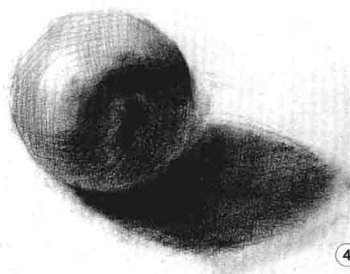
③

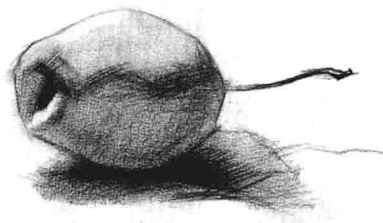
①

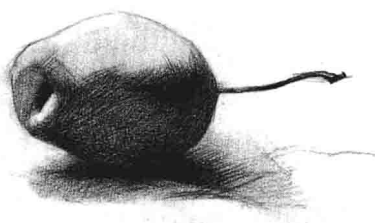
②

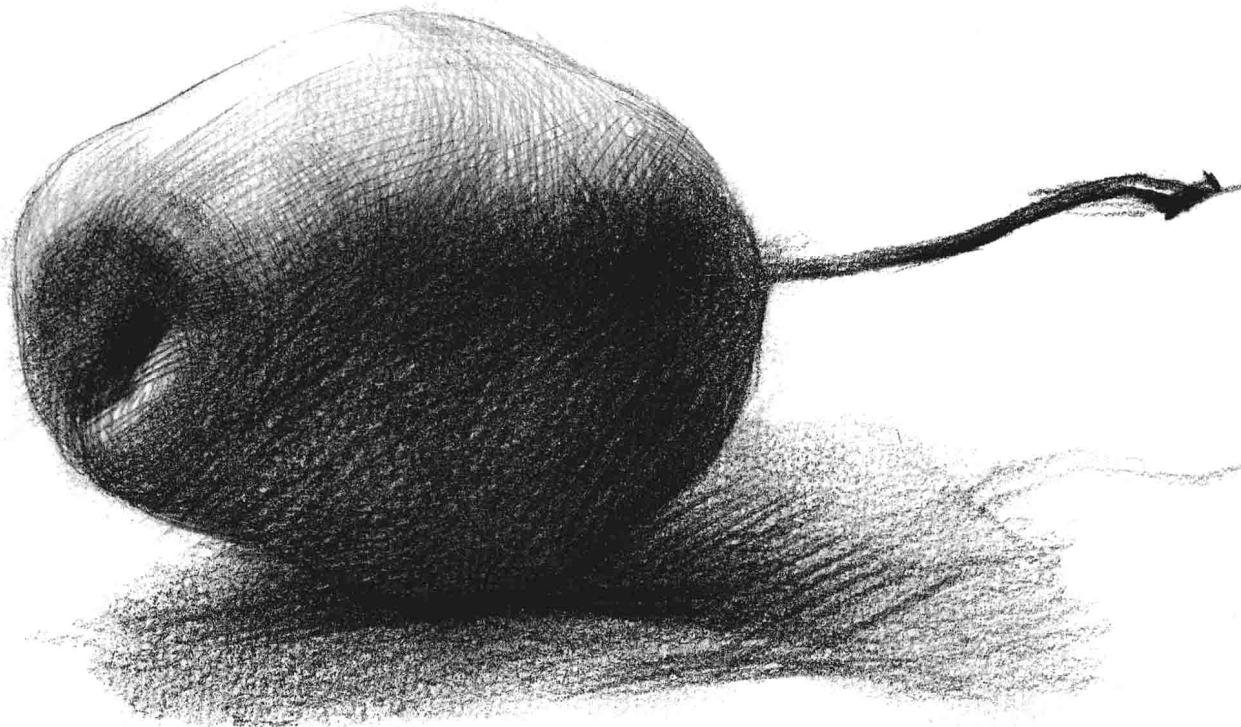
④

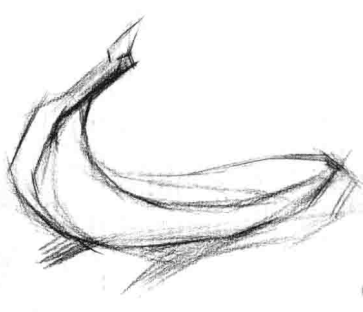
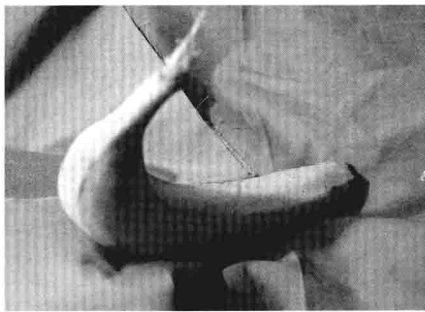

③

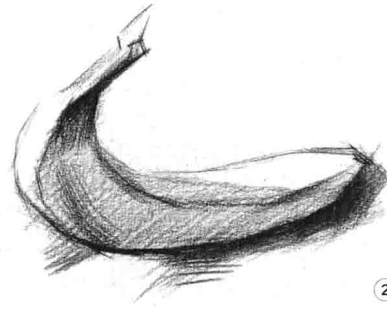

④

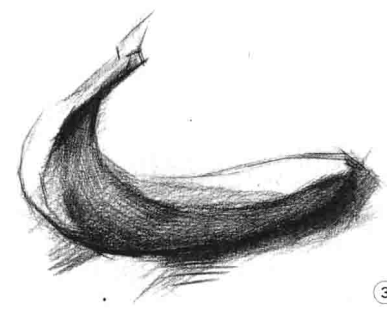

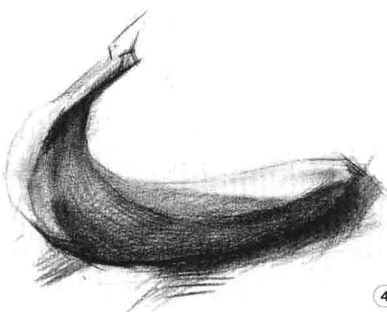
①

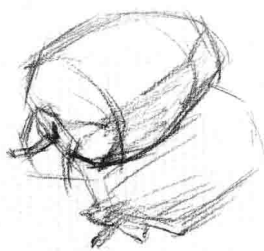
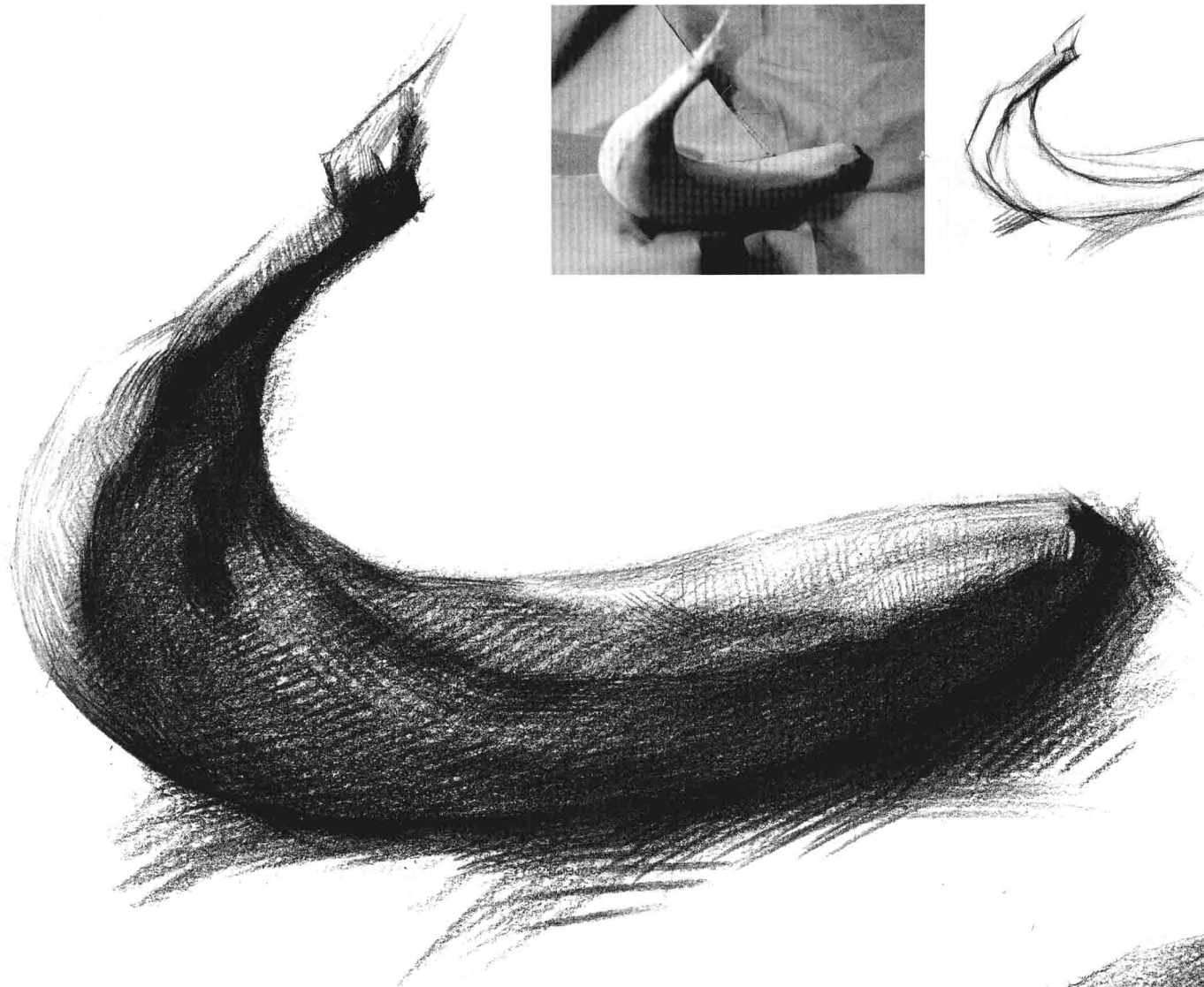
②

③

④

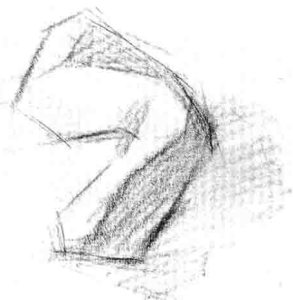
①

②

③

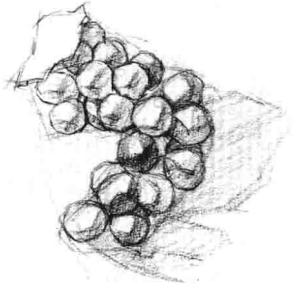
①

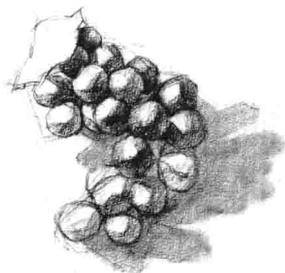
一串葡萄是由每颗圆球状的葡萄粒组成，此画的难点既要刻画出每一颗葡萄粒的独立性，又要体现出葡萄的整体性。这样画一粒葡萄的边缘处理就成为了此画的重点，要注意它们之间的虚、实、强、弱以及相互之间的叠压关系。

②

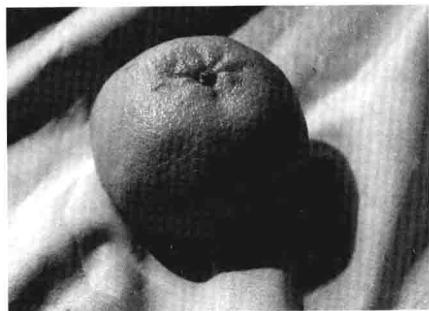
③

④

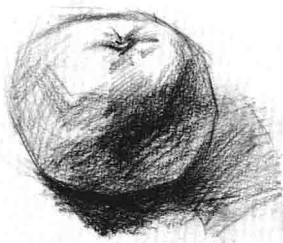
⑤

刻画橘子时，要注意包裹在橘子皮里面的橘子瓣的形体，在一个圆球状的形体上产生了一些小的起伏。

①

②

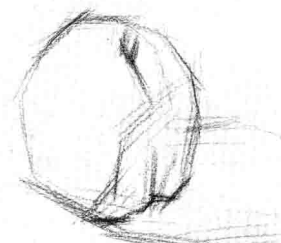
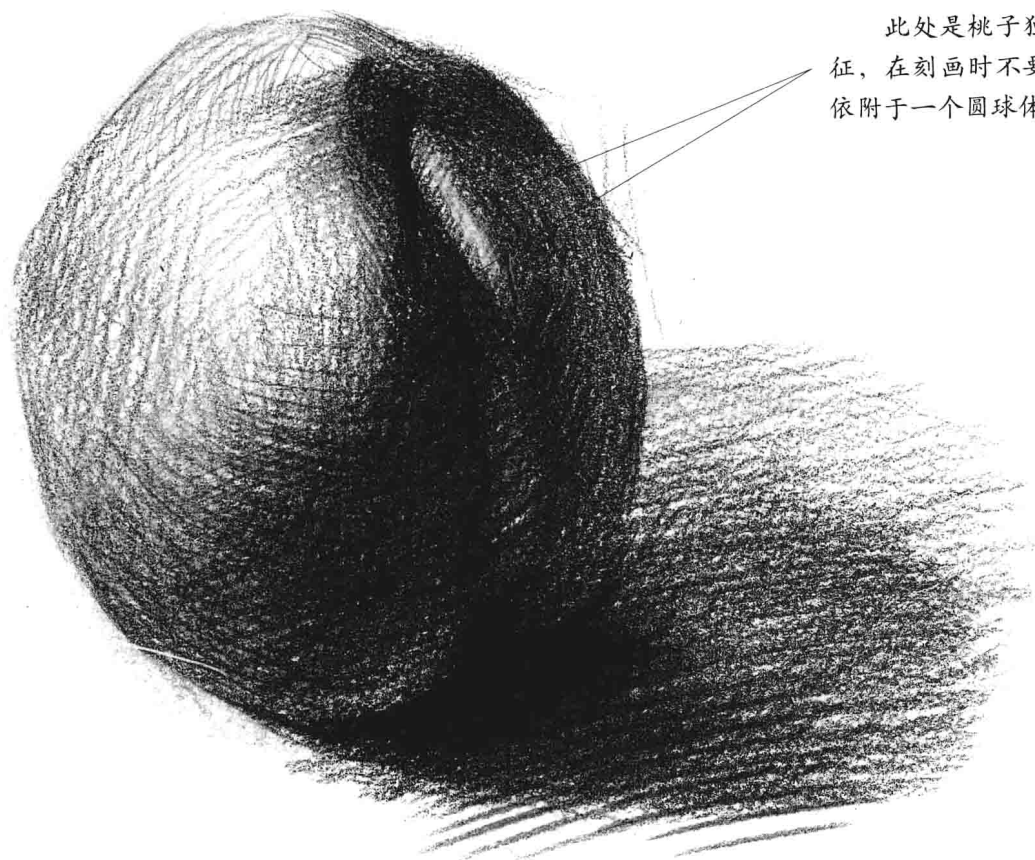

③

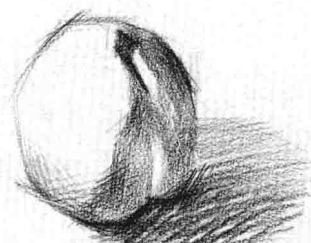

④

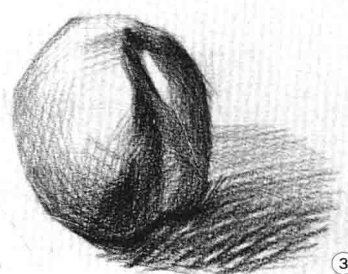
此处是桃子独有的特征，在刻画时不要忘记其依附于一个圆球体。

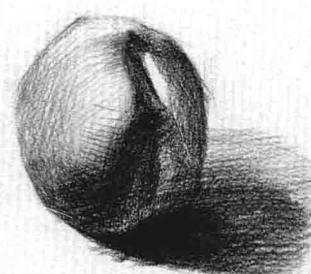
①

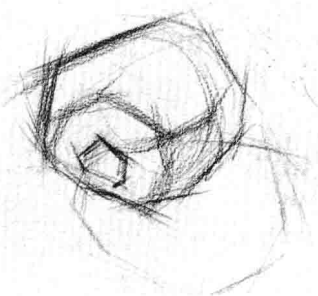
②

③

④

①

②

③

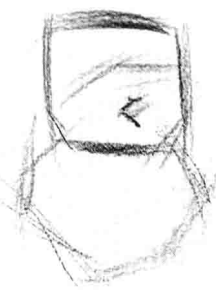
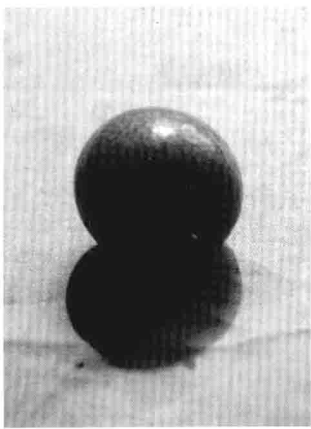

④

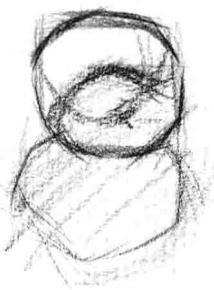

⑤

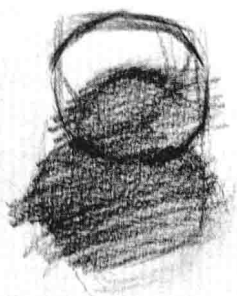

①

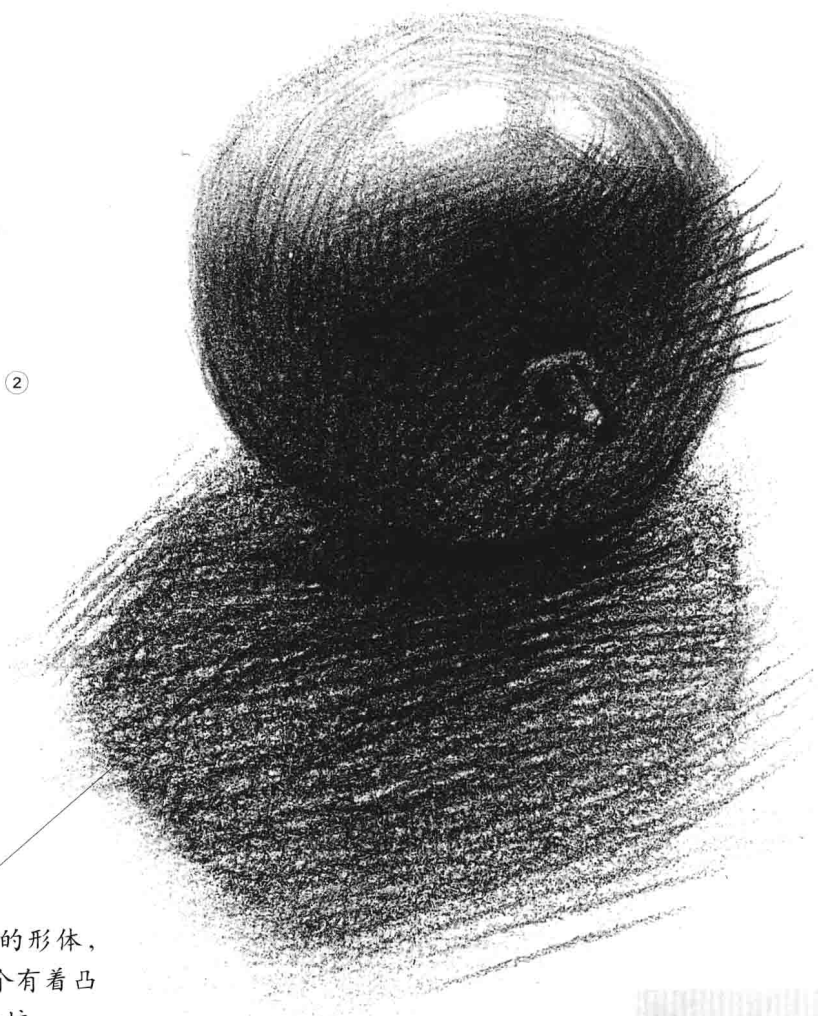
②

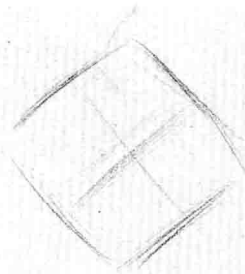
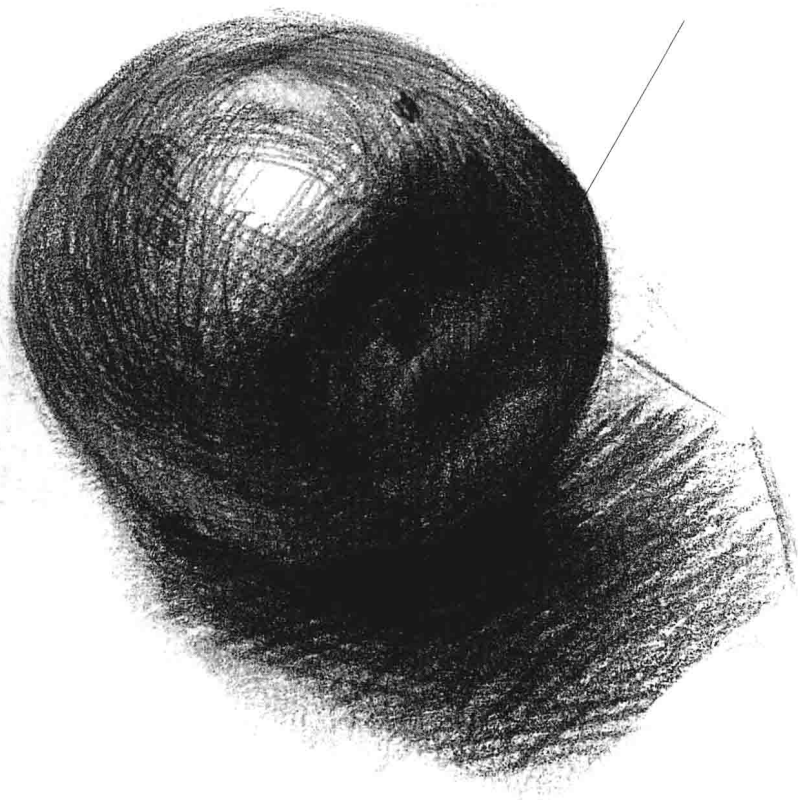
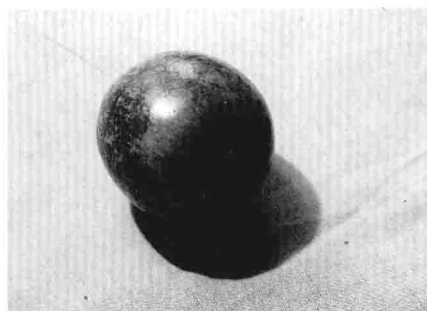
③

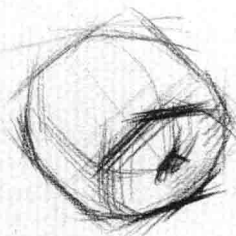
④

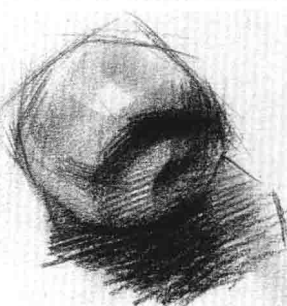
金橘与枣都是圆球状的形体，
注意它们不同的特征，一个有着凸
起的瓜蒂，一个是凹陷的小坑。

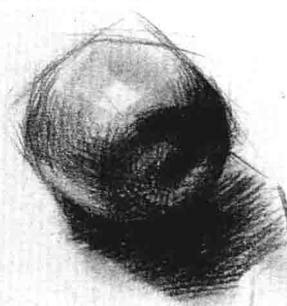
①

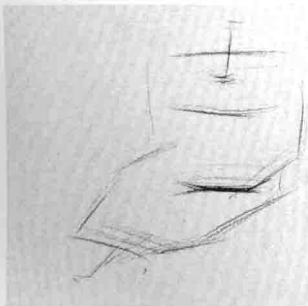
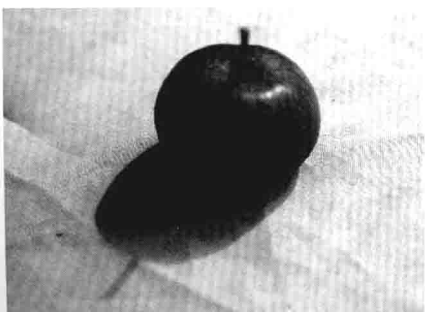
②

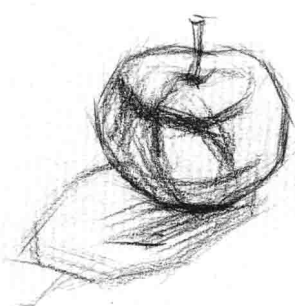
③

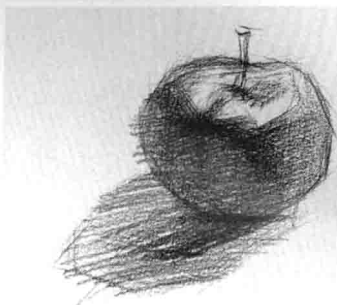
④

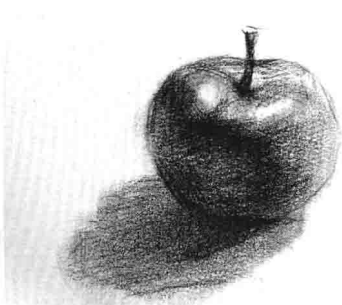
①

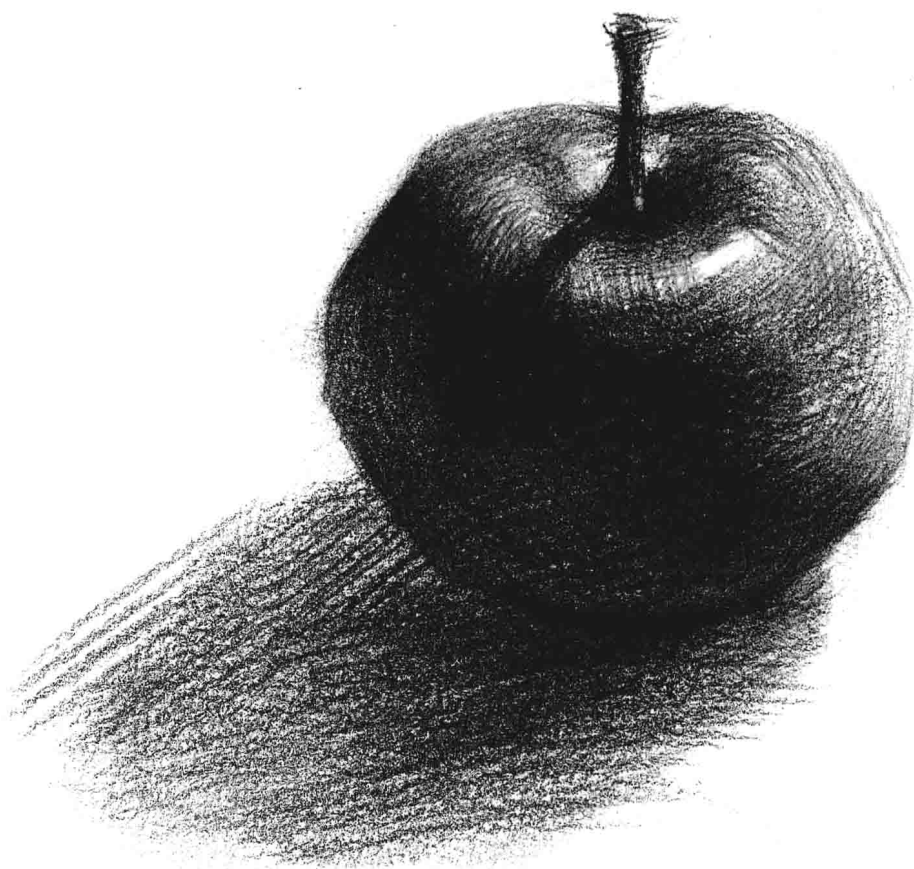
②

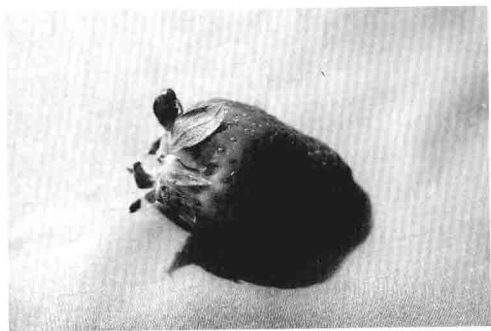

③

④

①

②

③

④

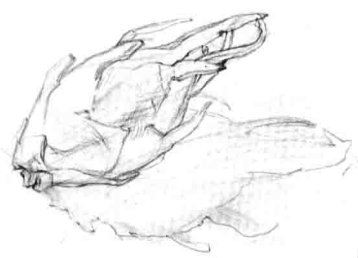

⑤

要点：比较两幅图片
不难发现细节的刻画
是在一定整体关系存
在的条件下完成。

①

②

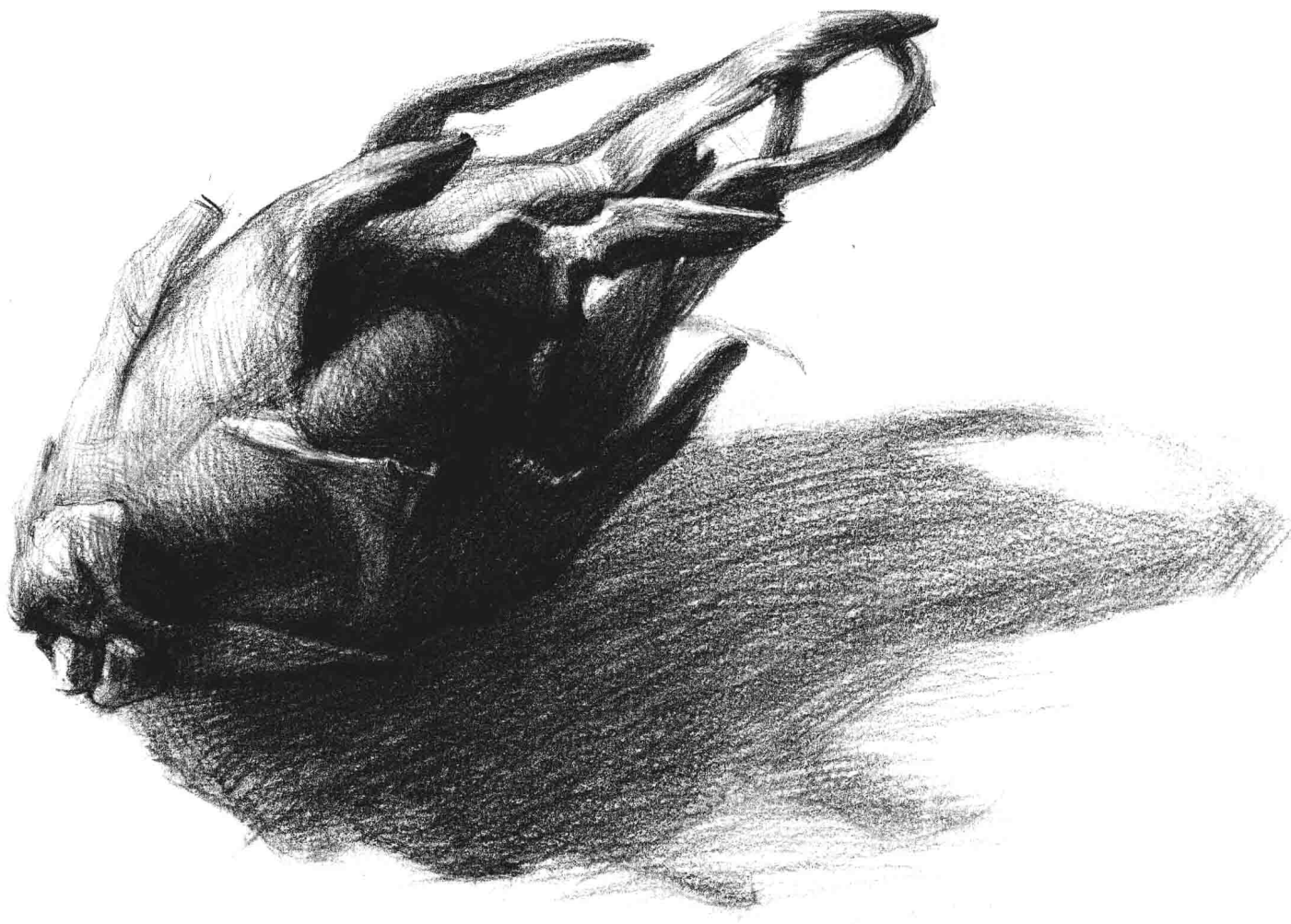
③

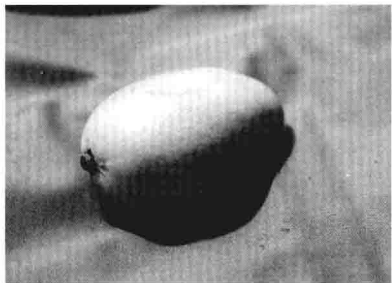

④

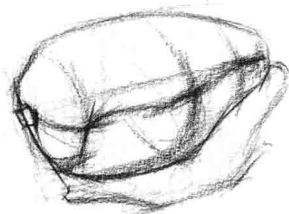

⑤

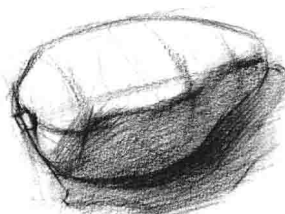

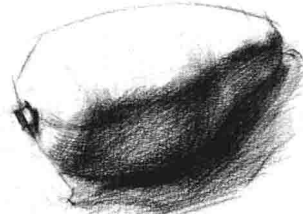
①

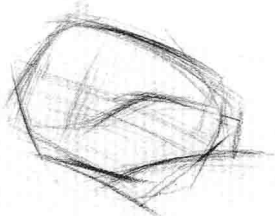
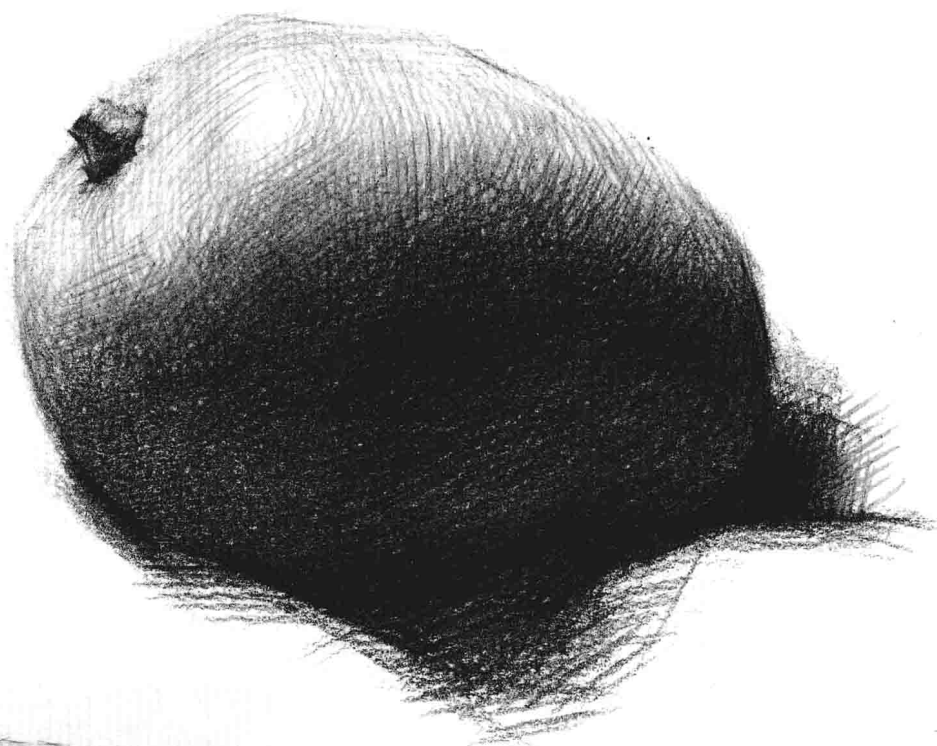
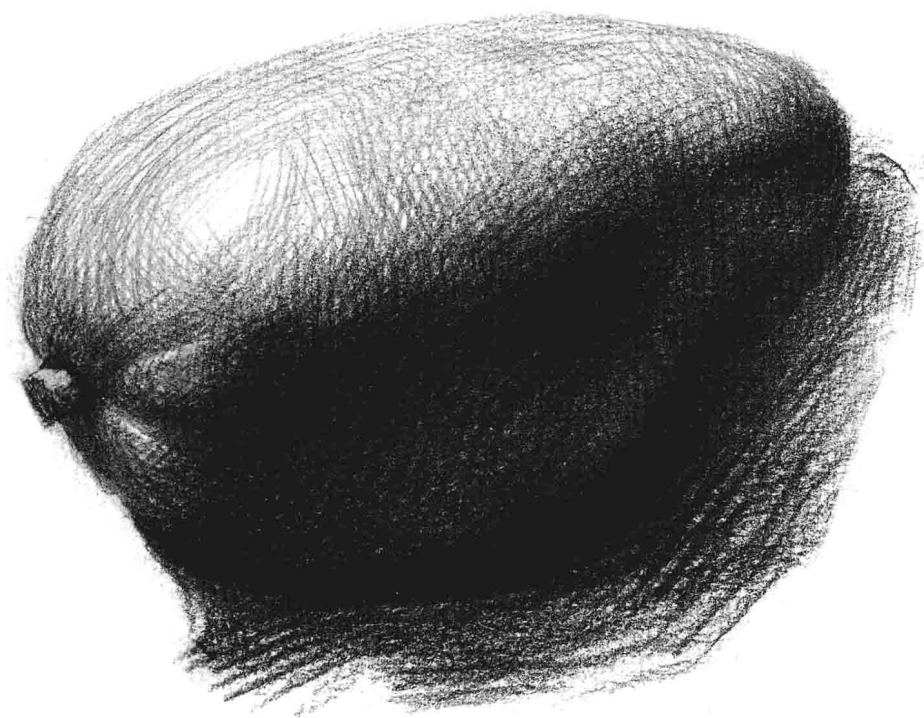
②

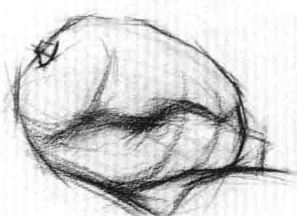
③

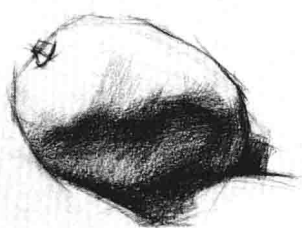
④

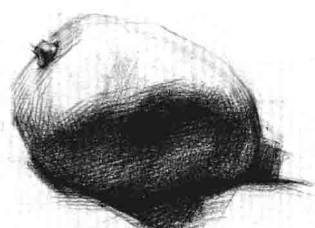
①

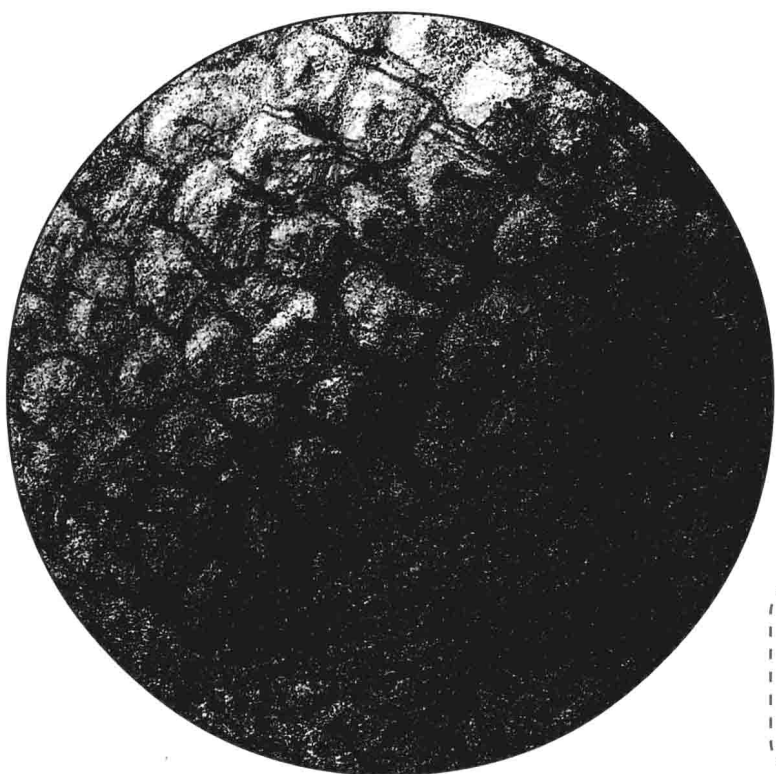
②

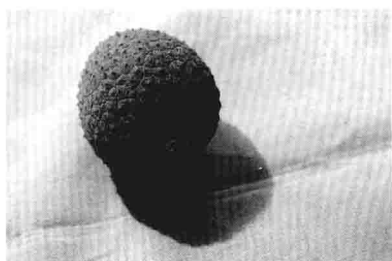
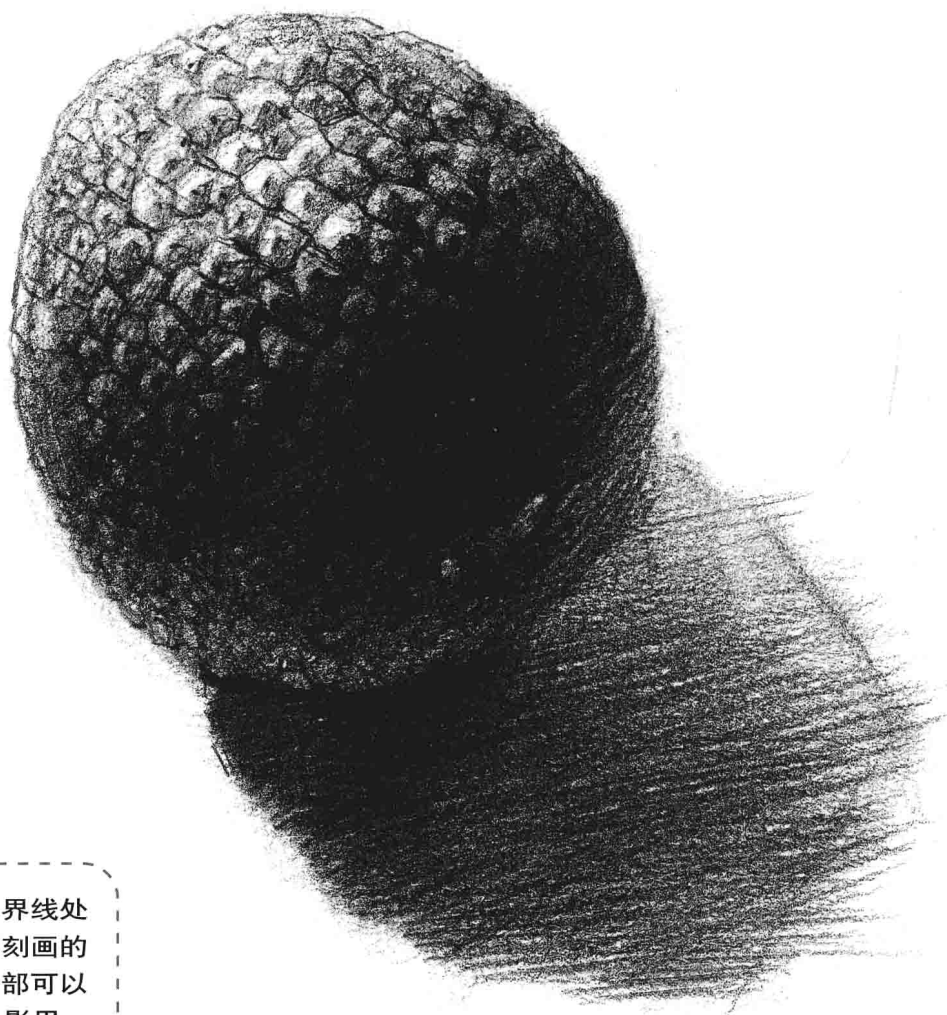
③

④

要点：明暗交界线处是细节与质感刻画的关键部位。暗部可以概括在整个光影里。

①

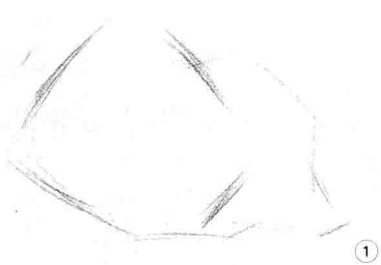
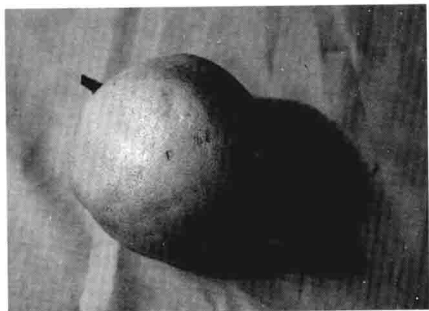
②

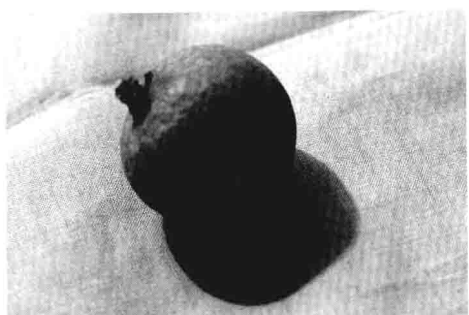
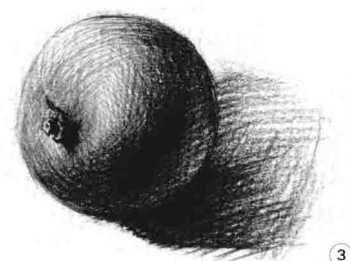
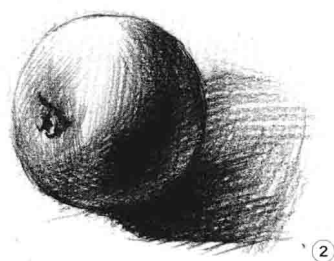
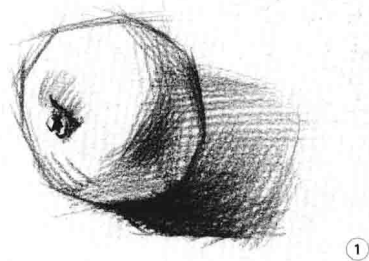
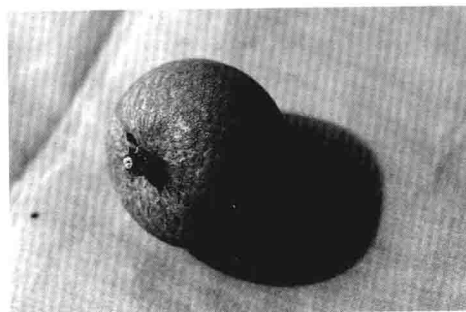
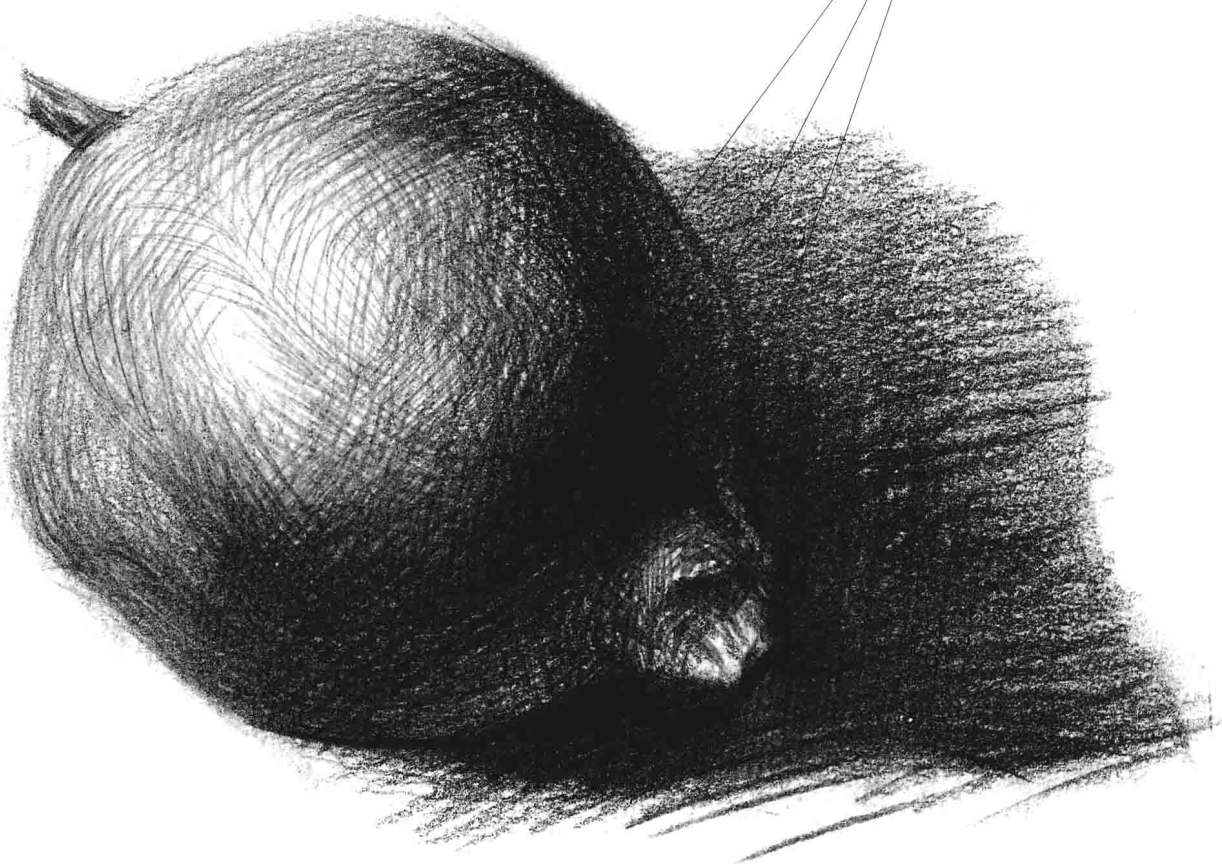
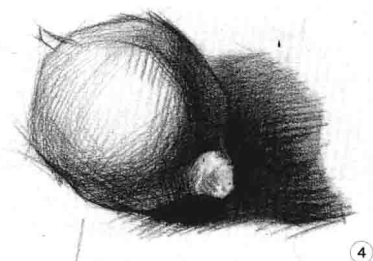
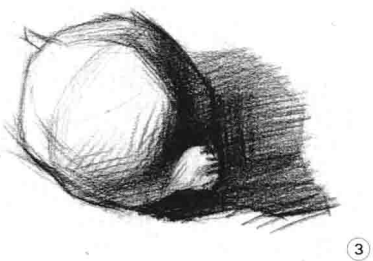
③

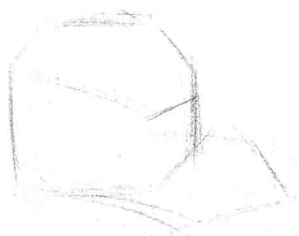

④

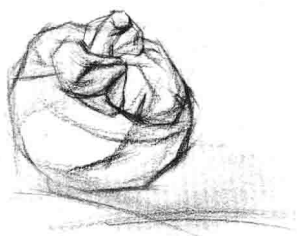

投影部分与物体的边缘接触比较大，刻画时注意边缘线的处理，要有虚、实、强、弱之分。

①

②

注意刻画出每片叶瓣自身的特征以及依附在主体上不同的状态。

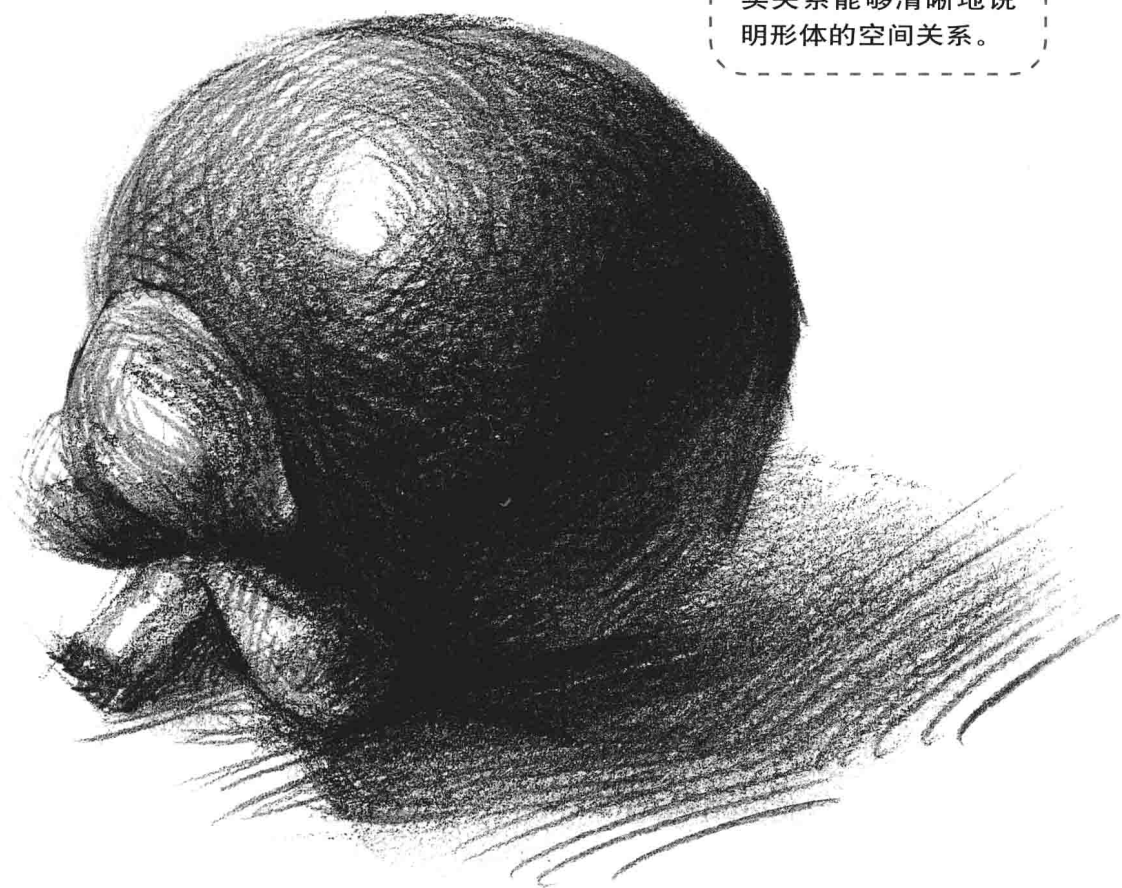
③

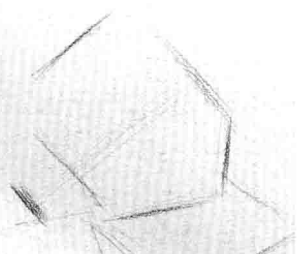
④

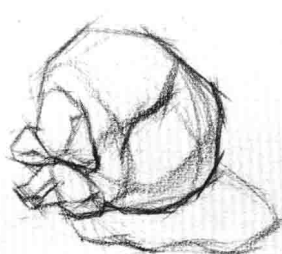
要点：形体及边缘线黑、白、灰的强弱与虚实关系能够清晰地说明形体的空间关系。

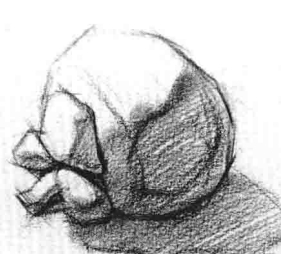
要点：精彩的高光区不但能够很好地体现山竹的质感,而且会充分展现出其新鲜的果品特征。

①

②

③

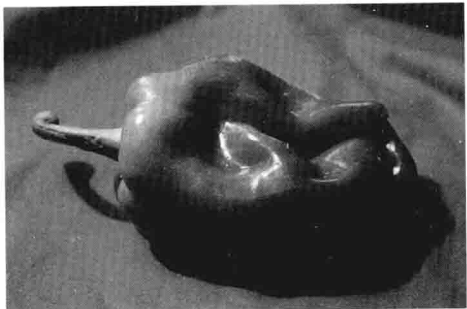
④

⑤

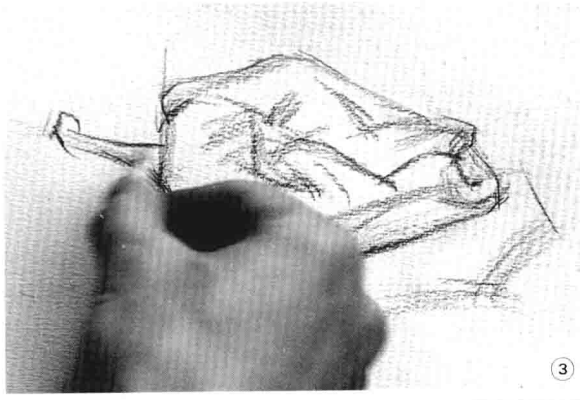
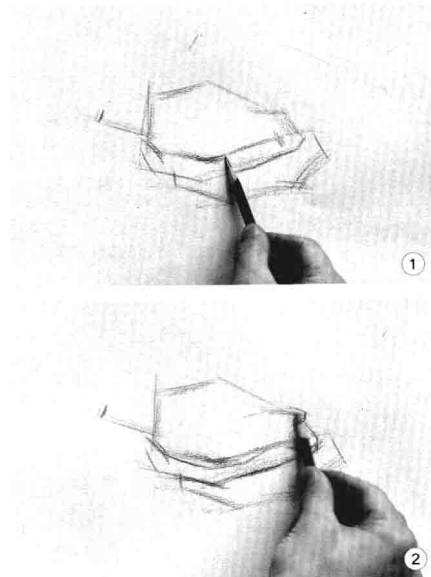
蔬菜

SHU CAI

训练目的：了解蔬菜的造型规律及表现方法。**训练方法：**局部形体的剖析与整体的综合表现。**课题难点：**较好地解决复杂蔬菜在表现时出现的脏、花、乱、平、灰等弊病。**要点解析：**蔬菜因其自身特征与水果相比较，在刻画时会比较难。因此当我们面对（例如白菜等）表面肌理比较复杂的特征时，应围绕其整体的形体塑造来进行局部的细致刻画。

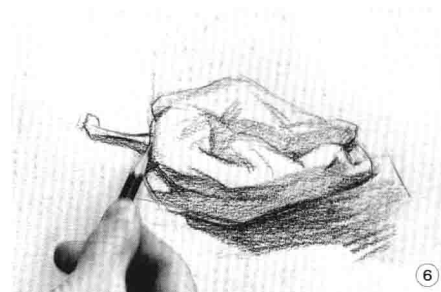
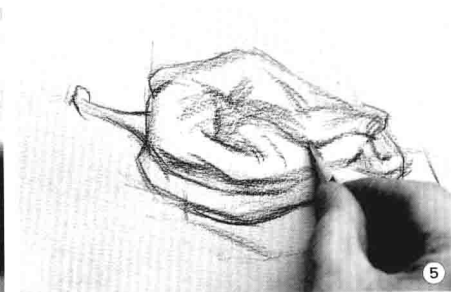
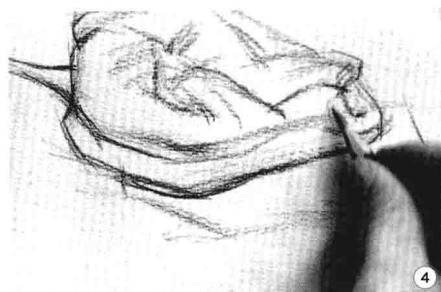
青椒·步骤详解

壹 | 起稿打形 |

1. 画出青椒的外形与体感特征。
2. 表现青椒外轮廓的穿插关系。
3. 对青椒的形象注入具体的表现，但不要画得过于琐碎，要概括，注意主次区分。

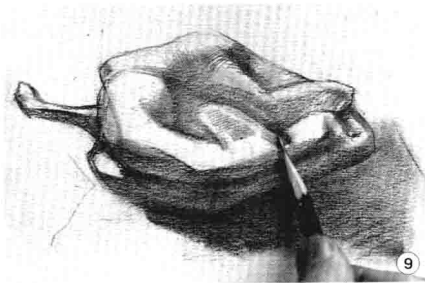
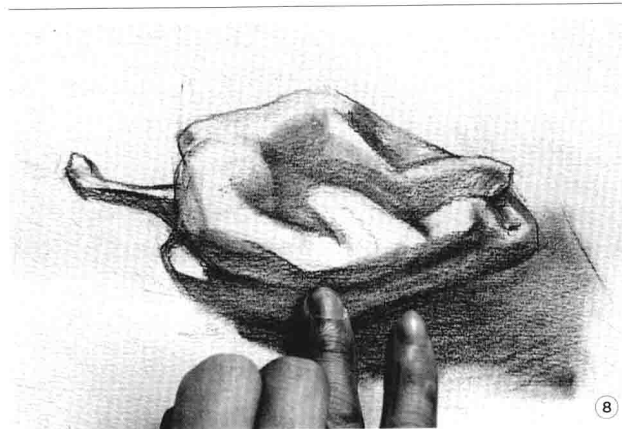
贰 | 建立大关系 |

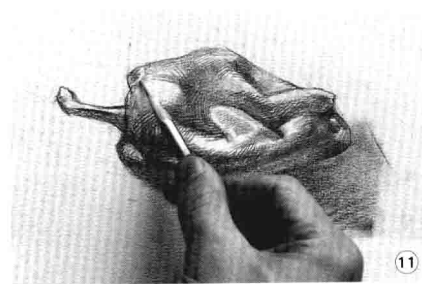
4. 近处的明暗交界线上起伏的点应着重表现。
5. 布置明暗光影变化。
6. 菜蒂处应提早处理，使形象更明确。
7. 用擦笔统一暗部的光影关系。

叁 | 整体刻画 |

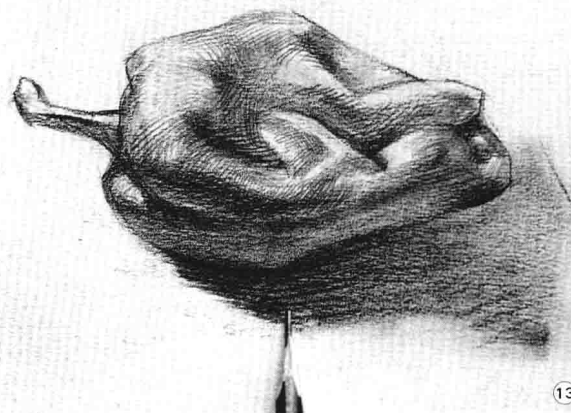
8. 指肚可以更加柔和物体转折处。
9. 对青椒的复杂起伏与穿插关系要认真分析刻画。
10. 菜窝的刻画，可按照罐槽的原理进行刻画。

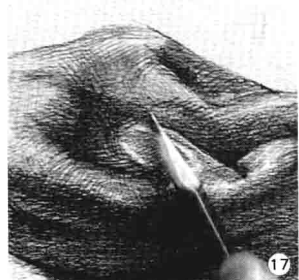
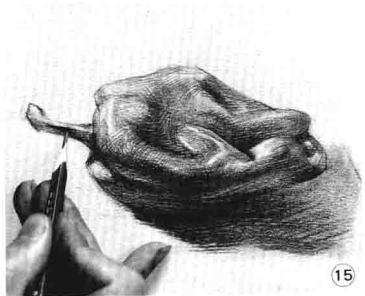
肆 | 深入表现 |

11. 亮部的灰色区，既要有区分又不能画得过花。
12. 高光周围的过渡与转折处可随着形体的起伏与转折用线。
13. 投影的边缘不易画得过实。

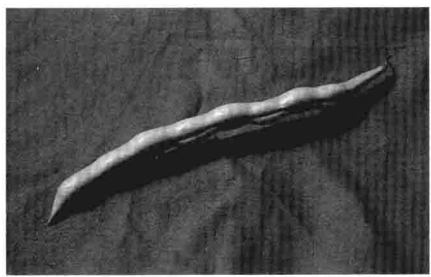

伍 | 局部刻画 |

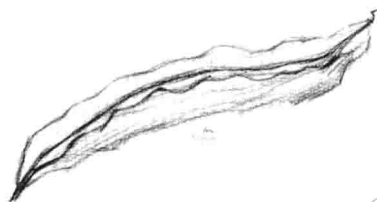

14. 用可塑橡皮提出亮部区域的形。
15. 可按照柱体的理解方式刻画青椒蒂。
16. 提出亮部画过的灰度。
17. 对整体进行比较，进行最后的调整。

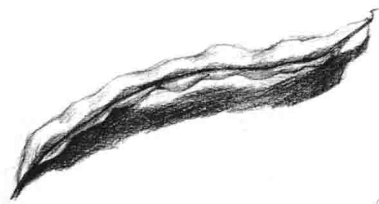

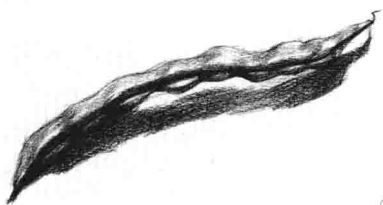
①

②

③

④

①

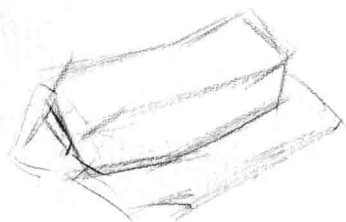
②

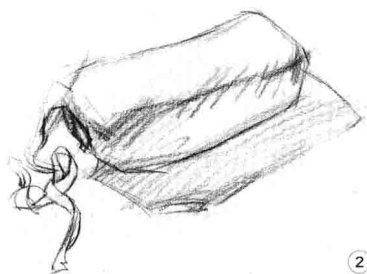
③

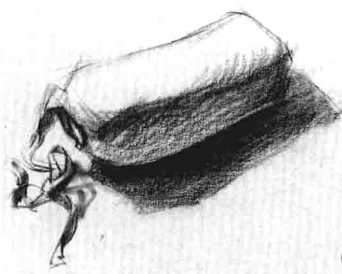
④

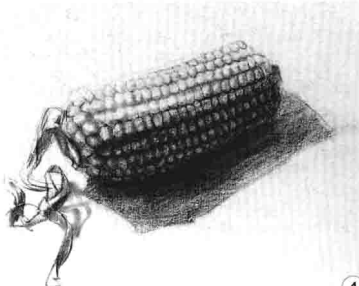
①

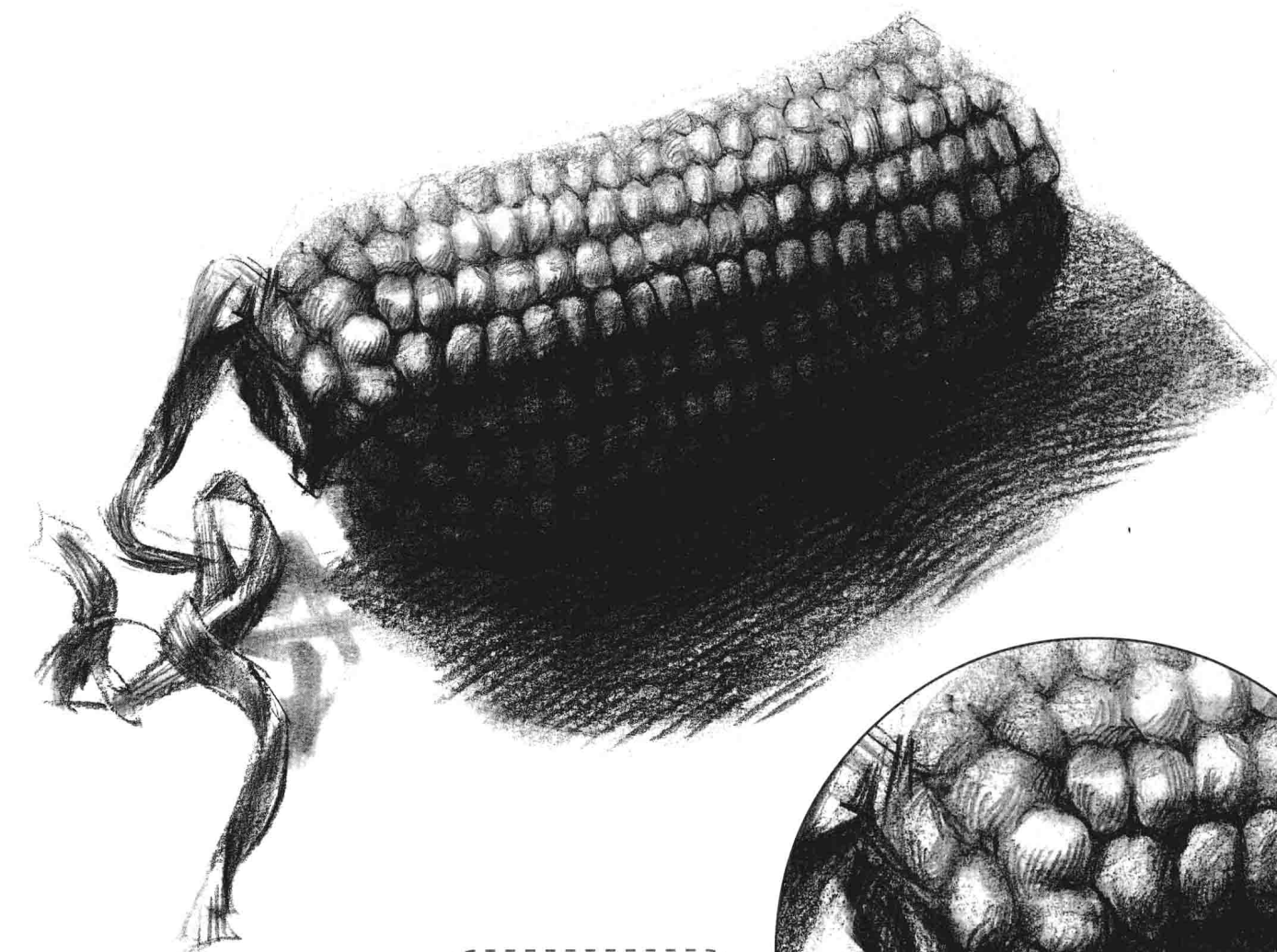
②

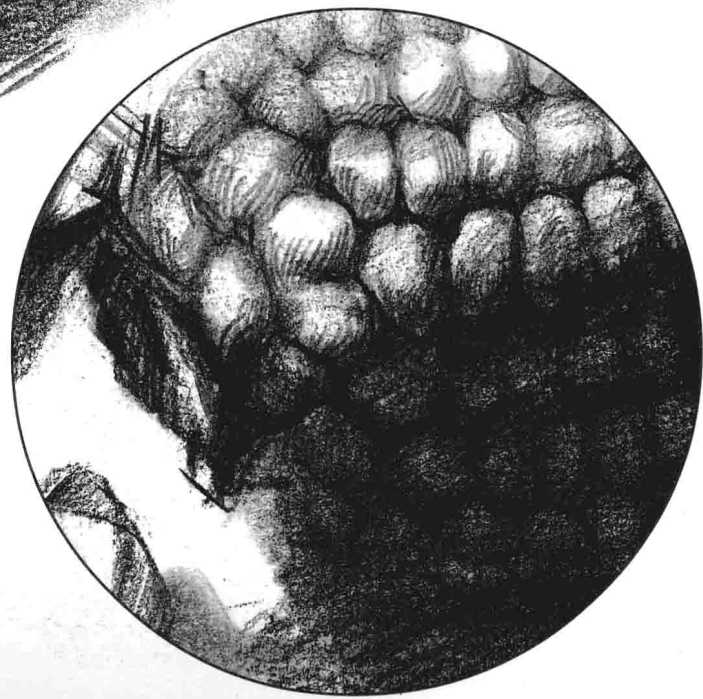
③

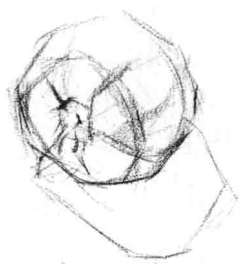

④

要点：虽然每颗玉米粒都具备自身的形象特征，但归纳起来可理解为多个球体构成一个柱体形态的玉米，所以在刻画玉米粒的细节时要考虑整个玉米的柱体特征。

①

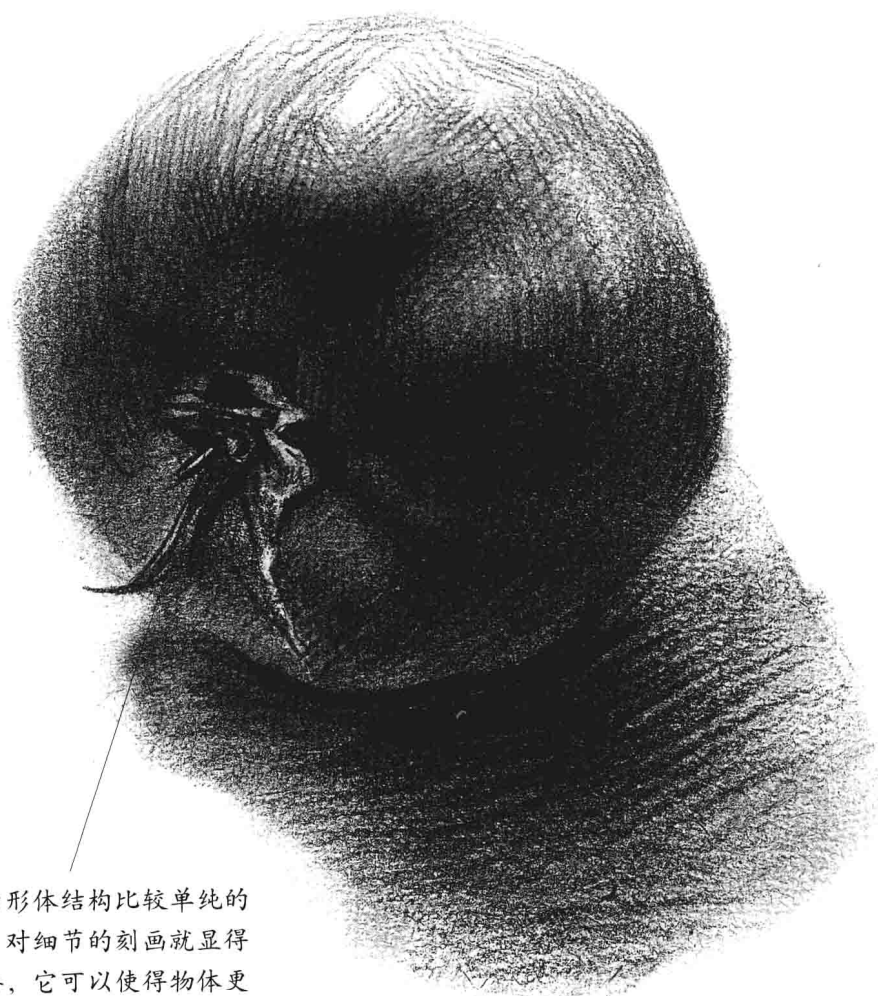
②

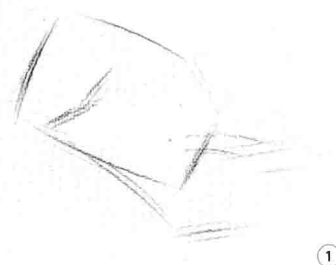
③

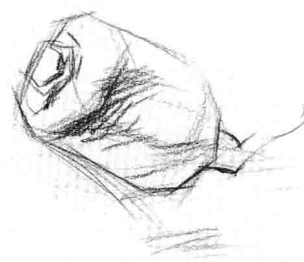
④

作为形体结构比较单纯的西红柿，对细节的刻画就显得尤为重要，它可以使得物体更加的“像”和“丰富”。

①

②

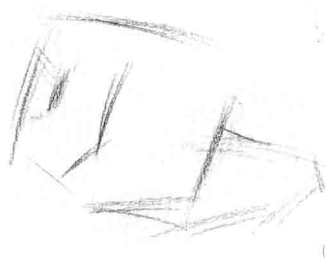
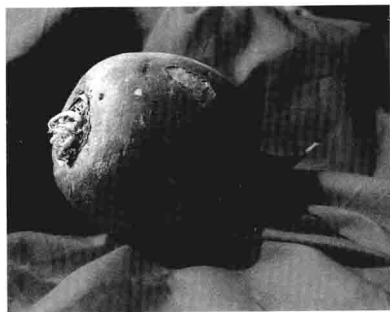
③

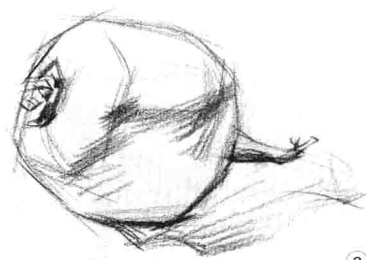
④

⑤

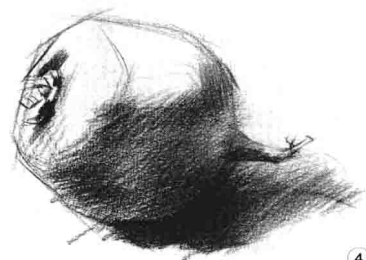
①

②

③

④

⑤

