

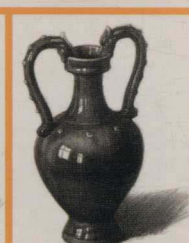
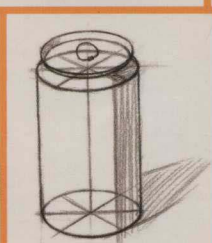
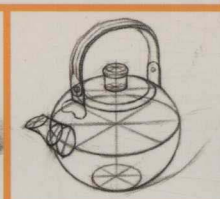
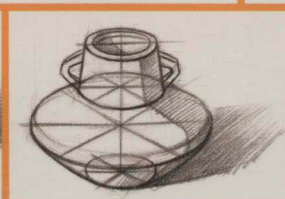
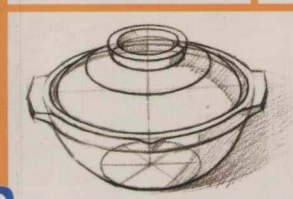
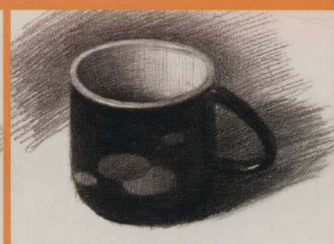
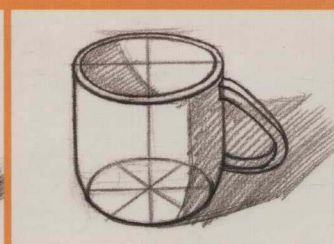
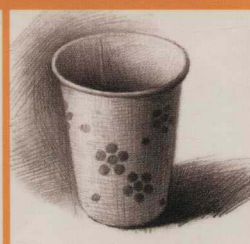
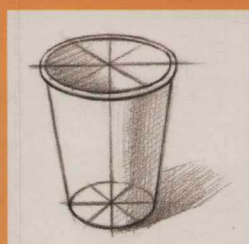
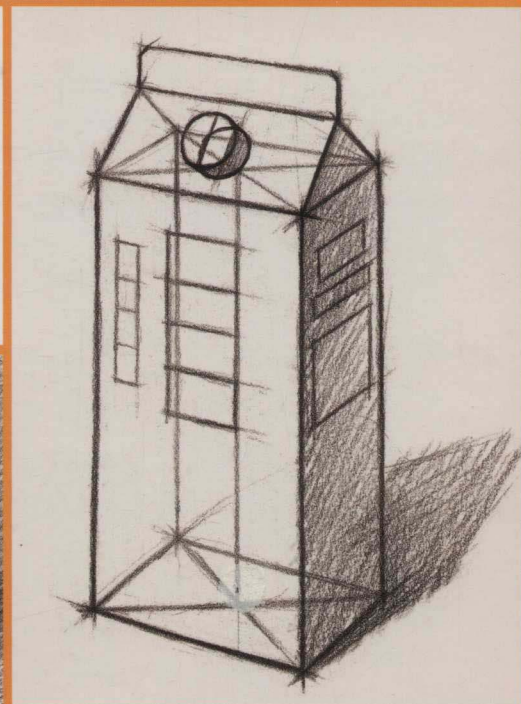
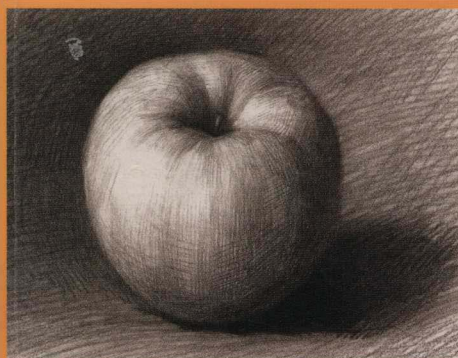
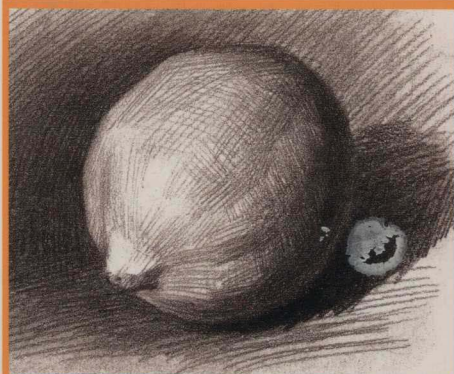
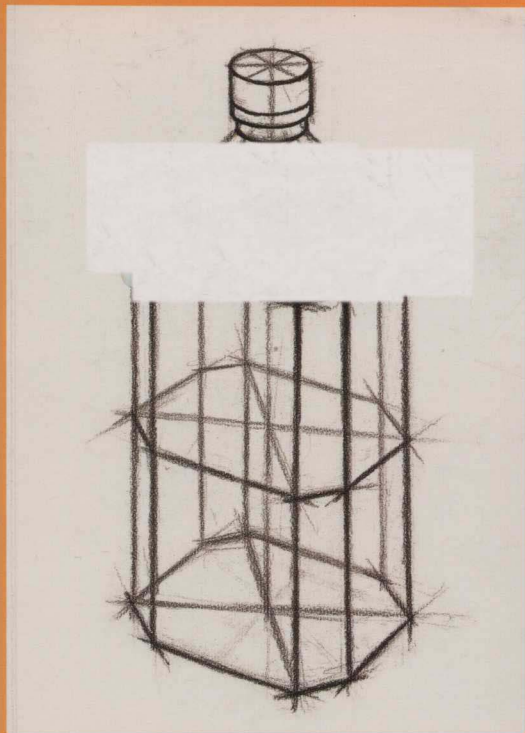
最专业的素描启蒙 最基础的训练方法 最权威的临摹范本
造 | 型 | 基 | 础

静物 单体

素描 SKETCH
modelling foundation

主编·高银河 著·陶波

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

主编 高银河

作者 陶波

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; 2002~2010年编辑出版艺术类图书百余册。

陶波 1972年出生, 1991年毕业于鸡西市师范学校, 1995年毕业于哈尔滨师范大学, 1991年开始中学任教至今。曾获得全国优秀辅导教师, 作品曾参加全国美术作品赴奥展; 作品获黑龙江省教师精品展一等奖、黑龙江省艺术教师比赛一等奖; 多次参加市里举办的各种大展, 比赛均获一等奖。从教20余年, 所教学生多人考取清华美院、中国美院、天津美院、鲁美、四川美院等全国知名院校。

图书在版编目(CIP)数据

造型基础. 素描静物单体 / 陶波编著. — 长春: 吉林美术出版社, 2014.6
ISBN 978-7-5386-8527-5

I. ①造… II. ①陶… III. ①静物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第121824号

造型基础书系

modelling foundation

· 中国美术教育专业教学读本 ·

陶波 素描 静物 单体

主 编 | 高银河
著 者 | 陶 波
出 版 人 | 赵国强
责任编辑 | 林 鸣
装帧设计 | 常艺凡
出版发行 | 吉林美术出版社
地 址 | 长春市人民大街464号
(邮编: 130021)
网 址 | www.jlmspress.com

制 版 | 吉林大成图文文化传播有限责任公司
印 刷 | 长春新华印刷集团有限公司
版 次 | 2014年6月第1版
印 次 | 2014年6月第1次印刷
开 本 | 965mm × 635mm 1/8
印 张 | 6
印 数 | 4001—8000册
书 号 | ISBN 978-7-5386-8527-5
定 价 | 24.80元

www.jmdtw.com

网上购书有惊喜!

邮购电话: 0431-86037809

图书策划
项目统筹

“顶点·原·创”图书工作室
dingdianyuanchuang@163.com

编辑部长期征集出版下列美术类稿件: 基础学习类、高考应试类、技法表现类、精品画册类、学术文化类。欢迎您赐稿交流。编辑部联系电话: 15712335835 E-mail: dingdianyuanchuang@163.com QQ: 1374817155

目 录

contents

01 素描静物基础知识	22 金属物品
01 【单体静物】	23 铜 壶
01 【理解形体】	24 电热壶
01 【静物分类】	24 保温杯
01 【单体的构图】	25 水 杯
01 【透视知识】	26 调料壶
01 【表现方法】	26 质感表现——陶瓷物品
02 方体造型静物	26 陶 罐
02 牛奶盒	27 瓷 罐
03 书	28 花纹陶罐
03 饮料盒	29 白瓷瓶
04 饮料瓶	30 小口瓷瓶
04 方体陶罐	30 双耳瓷瓶
05 饮料瓶	31 陶瓷瓶
05 面包片	31 长颈瓷瓶
06 球体造型静物	32 水果类静物
06 苹 果	32 表 现
07 苹 果	32 香 蕉
07 桔 子	33 火龙果
08 柠 檬	34 梨
08 白兰瓜	34 芒 果
09 西红柿	35 葡 萄
09 大头菜	36 蔬菜类静物
10 柱体造型静物	36 表 现
10 纸 杯	36 白 菜
11 易拉罐	38 胡萝卜
11 饮料杯	38 角 瓜
12 小瓷杯	39 尖 椒
12 饮料瓶	39 青 椒
13 柱状陶罐	40 茄 子
13 红酒瓶	40 油 菜
14 质感表现——透明物品	41 杯盘器皿类静物表现
14 玻璃水杯	41 玻璃杯
16 玻璃杯	42 瓷 盘
16 调色瓶	42 瓷 碗
17 矿泉水瓶	43 砂 锅
18 可乐瓶	44 复杂形态静物表现
19 矿泉水瓶	44 表 现
19 料酒瓶	44 茶 壶
20 灯 泡	45 花纹罐
20 啤酒瓶	46 方口瓶
21 酒 瓶	47 双耳瓶
21 酱油瓶	48 小口罐
22 质感表现——	封三 瓷茶壶

主编 高银河

作者 陶波

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; 2002~2010年编辑出版艺术类图书百余册。

陶波 1972年出生, 1991年毕业于鸡西市师范学校, 1995年毕业于哈尔滨师范大学, 1991年开始中学任教至今。曾获得全国优秀辅导教师, 作品曾参加全国美术作品赴奥展; 作品获黑龙江省教师精品展一等奖、黑龙江省艺术教师比赛一等奖; 多次参加市里举办的各种大展, 比赛均获一等奖。从教20余年, 所教学生多人考取清华美院、中国美院、天津美院、鲁美、四川美院等全国知名院校。

图书在版编目(CIP)数据

造型基础. 素描静物单体 / 陶波编著. — 长春: 吉林美术出版社, 2014.6
ISBN 978-7-5386-8527-5

I. ①造… II. ①陶… III. ①静物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第121824号

陶波 素描 静物 单体

主 编 | 高银河
著 者 | 陶 波
出 版 人 | 赵国强
责任编辑 | 林 鸣
装帧设计 | 常艺凡
出版发行 | 吉林美术出版社
地 址 | 长春市人民大街4646号
(邮编: 130021)
网 址 | www.jlmspress.com

制 版 | 吉林大成图文文化传播有限责任公司
印 刷 | 长春新华印刷集团有限公司
版 次 | 2014年6月第1版
印 次 | 2014年6月第1次印刷
开 本 | 965mm × 635mm 1/8
印 张 | 6
印 数 | 4001—8000册
书 号 | ISBN 978-7-5386-8527-5
定 价 | 24.80元

造型基础书系

Modeling foundation

· 中国美术教育专业教学读本 ·

目 录

contents

01 素描静物基础知识	22 金属物品
01 【单体静物】	22 铜 壶
01 【理解形体】	23 电热壶
01 【静物分类】	24 保温杯
01 【单体的构图】	24 水 杯
01 【透视知识】	25 调料壶
01 【表现方法】	26 质感表现——
02 方体造型静物	陶瓷物品
02 牛奶盒	26 陶 罐
03 书	27 瓷 罐
03 饮料盒	28 花纹陶罐
04 饮料瓶	29 白瓷瓶
04 方体陶罐	30 小口瓷瓶
05 饮料瓶	30 双耳瓷瓶
05 面包片	31 陶瓷瓶
06 球体造型静物	31 长颈瓷瓶
06 苹 果	32 水果类静物
07 苹 果	表现
07 桔 子	32 香 蕉
08 柠 檬	33 火龙果
08 白兰瓜	34 梨
09 西红柿	34 芒 果
09 大头菜	35 葡 萄
10 柱体造型静物	36 蔬菜类静物
10 纸 杯	表现
11 易拉罐	36 白 菜
11 饮料杯	38 胡萝卜
12 小瓷杯	38 角 瓜
12 饮料瓶	39 尖 椒
13 柱状陶罐	39 青 椒
13 红酒瓶	40 茄 子
14 质感表现——	40 油 菜
透明物品	41 杯盘器皿类
14 玻璃水杯	静物表现
16 玻璃杯	41 玻璃杯
16 调色瓶	42 瓷 盘
17 矿泉水瓶	42 瓷 碗
18 可乐瓶	43 砂 锅
19 矿泉水瓶	44 复杂形态静
19 料酒瓶	物表现
20 灯 泡	44 茶 壶
20 啤酒瓶	45 花纹罐
21 酒 瓶	46 方口瓶
21 酱油瓶	47 双耳瓶
22 质感表现——	48 小口罐
	封三 瓷茶壶

www.jmdtw.com

网上购书有惊喜!

邮购电话: 0431—86037809

图书策划
项目统筹

顶点原创 图书工作室
dingdianyuanchuang@163.com

编辑部长期征集出版下列美术类稿件: 基础学习类、高考应试类、技法表现类、精品画册类、学术文化类。欢迎您赐稿交流。编辑部联系电话: 15712335835 E-mail: dingdianyuanchuang@163.com QQ: 1374817155

知识

现代美术教育的造型观,可把现实中的物体概括地理解为方体、柱体、球体、锥体,或者是由它们相互组合而形成的混合体。我们要善于利用这一概念在静物写生过程中观察和认识形体。

【理解形体】

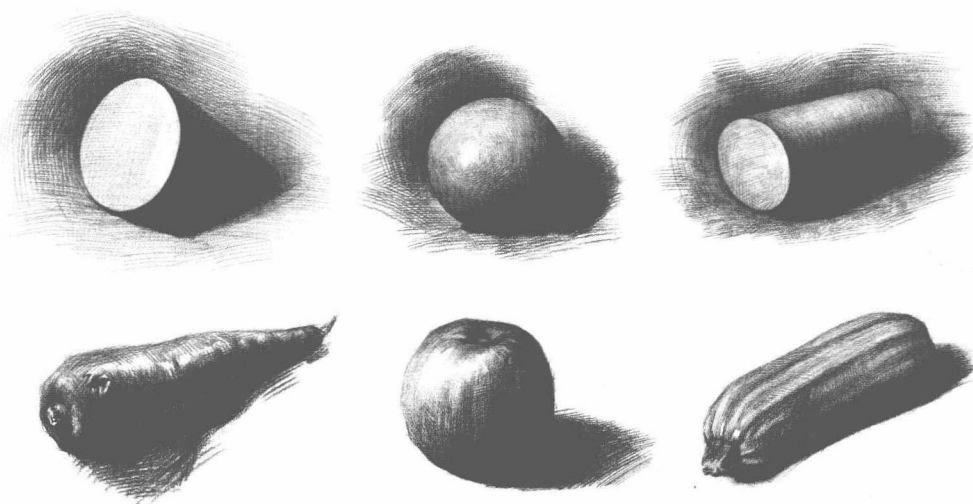
我们通常把字典理解为方体,苹果理解为球体,茶杯、水瓶理解为柱体等等,借助这样的认识我们就可以把生活中的许多复杂物体概括成简单的几何形体,它可以帮助我们更好地理解形体进行深入的塑造。

【静物分类】

静物的分类标准不同,其种类也不同。按质地可分为:粗糙质地类、光滑质地类、软质地类、硬质地类等。通常我们采用材料分类法:陶瓷类、水果类、金属类、玻璃器皿类、蔬菜类、文具类等。

【单体的构图】

构图在绘画中的内涵相当丰富,其形式也是根据一定的法则而不断变化的。它是一项创新的工作。静物单体虽然是一个形体比较简单、单一的物体,但是我们也把它合理地安排到我们的画面上,使画面更美观舒适。不能出现太大、太小、太偏的构图效果。

几何形体与实物形体关系对照图

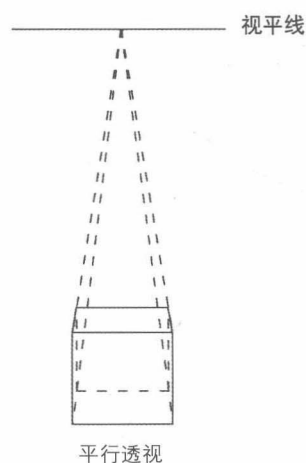

【透视知识】

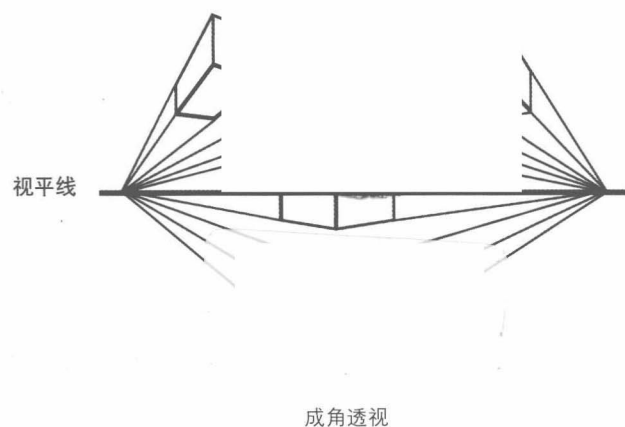
平行透视:是立方体的六个面中,有一个面与视平线呈平行状态。在平行透视中,只有一个消失点。

成角透视:是立方体的六个面中任何一个面都不与视平线平行,立方体所有的面都产生透视变化。在成角透视中它有二个到三个消失点。

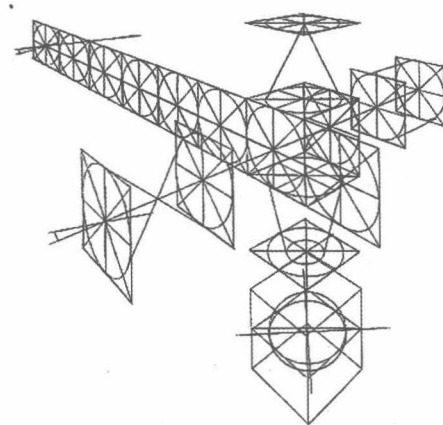
圆形透视:圆形在空间中的透视变化主要通过弧度的大小来表现。在这里我们应注意在两点透视和三点透视基础上的圆弧,经对角线和中线分割后的两部分并不对称,离我们近的弧度大,离我们远的弧度小。

平行透视

成角透视

圆形透视

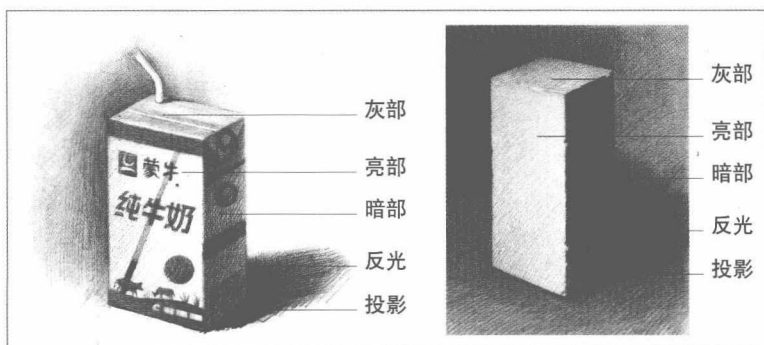
【表现方法】

在静物单体的学习中,要运用结构画法与明暗画法相结合的方法。特别是对物体结构的关注,是几何体学习的中心内容。我们通过对物体从外到内的整体观察、分析进一步理解其构造规律;明暗构成的原因;体积与空间形成的关系等。

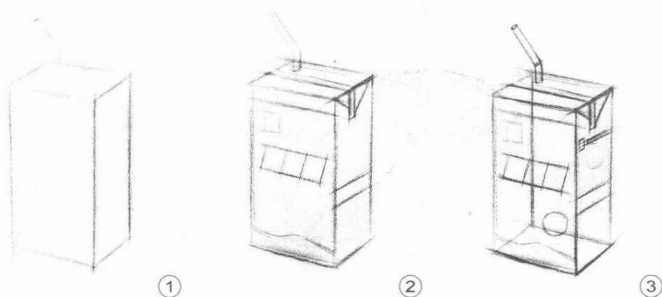
1. 结构画法:也就是结构素描。它对形体的处理更加主动,从对象的形体结构出发把明暗看作一个从属因素。以结构形体研究为中心,以线为主要造型手段,依靠透视的基本原理进行造型,在结构画法形体的准确性、结构关系的变化是其主要的表现内容,静物的体积感是在这些要素的基础上表现出来的。线条在结构素描中是最重要的表现手段。它既要界定形体边缘,又要用来表示形体的转折及衔接,分析对象的内部结构,而且线本身 also 具有很强的表现力和形式感。

2. 明暗画法:也就是明暗素描。它是在固定光源下,用明暗调子来控制物体形体的结构关系、透视关系和空间关系。它强调针对视觉效果的需要,采用比较紧凑和整体化的观察方法以及作画步骤。它是通过调子的明暗变化来塑造形体,表现形体细腻的造型关系强调一种光影的气氛和物体质量感。线条在明暗素描中是没有实在意义的,它被理解成从表面转移到与视线重合的形体边缘的“面”即体面的压缩,也就是说形体上并没有线的存在。

方体造型静物

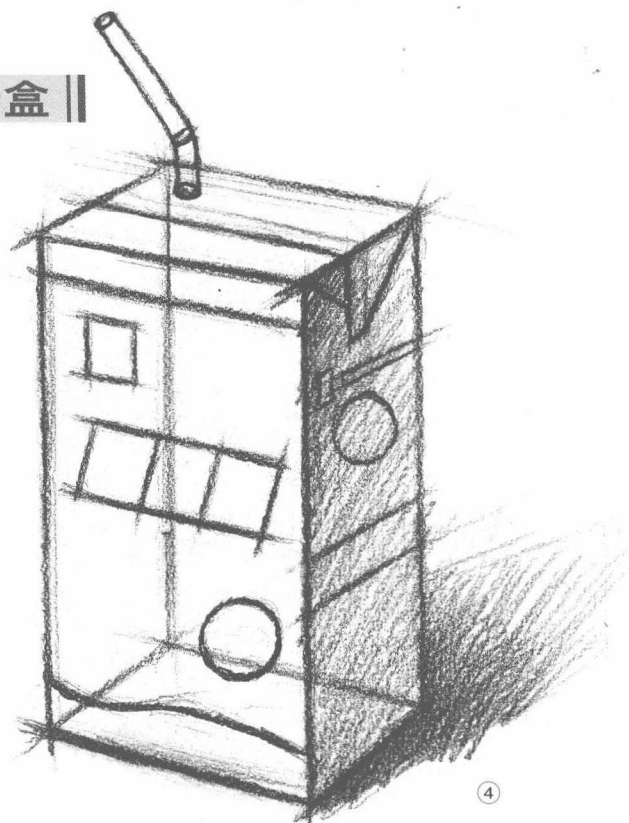

【结构画法步骤解析】

1. 观察物体的形象特征，了解其透视规律，对画面构图的整体布局做到心中有数。根据方形物体的透视规律用轻浅的长直线概括地画出物体的高、宽比例及大的形体关系。处理好构图，物体应放在画面中间偏上一点的位置。
2. 明确形体各部分的关系，把物体的外形、内形刻画准确。适用2—4B铅笔便于修改。
3. 进一步刻画物体的细节找准形体，画出物体的透视检验形的准确性。
4. 运用线条的粗细、深浅、刚柔、虚实等变化塑造形体，增强物体的体积感、空间感，完成画面。前面的、能看见的线画得粗、重、实一些；后面的、看不见的透视线画得细、浅、虚一些。适当区分受光与背光表现出投影增强画面的表现力。

牛奶盒

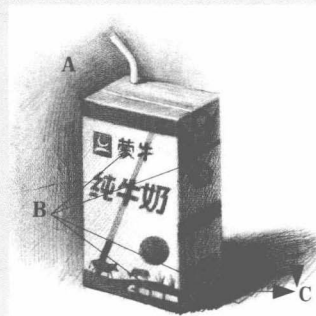
【明暗画法步骤解析】

- 1—3. 参照结构画法的写生步骤。
4. 用橡皮擦去多余的线条，用4—6B铅笔侧锋概括地画出物体的暗部及投影，区分出受光及背光面。
5. 用4—6B铅笔侧锋快速铺出画面的整体的明暗大关系。注意形体的几个面的颜色变化及其与背景、投影的明度差异。对物体的大的体积关系、空间关系质量感进行初步塑造。
6. 用手、纸巾、纸笔等辅助工具对暗部和背景进行擦拭使调子融入明暗中增强空间关系。注意擦拭的力量应根据颜色的深浅来控制，深的地方力量大，浅的地方力量小。亮、灰部尽量不擦。擦拭与刻画是一个反复的过程。
7. 进一步地深入塑造。明确商标的细节，注意不要画得太“跳”，要依附在一个平面上。商标的深浅变化除了自身的固有色不同，还要考虑它们整体要随着方体的两个面的明度变化而变化。

要点·解析

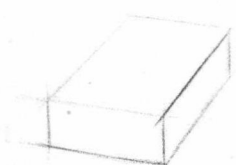
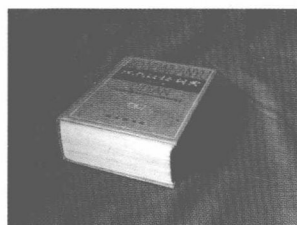
A. 牛奶盒是白色的，适当画些背景加以区别，更好地表现空间。B. 刻画小的细节使其更加真实，形象特征更加明显。注意要使小的细节融入到物体当中，画准其空间位置，不可跳出。C. 投影是前面的靠近物体的地方重实一些，反之离物体越远越靠后的地方越浅虚一些。

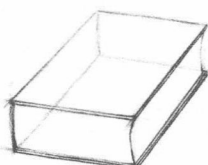
书

【结构画法步骤解析】

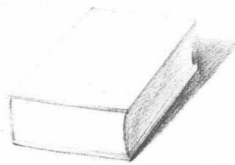
【明暗画法步骤解析】

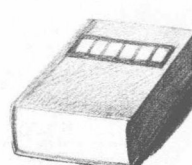
①

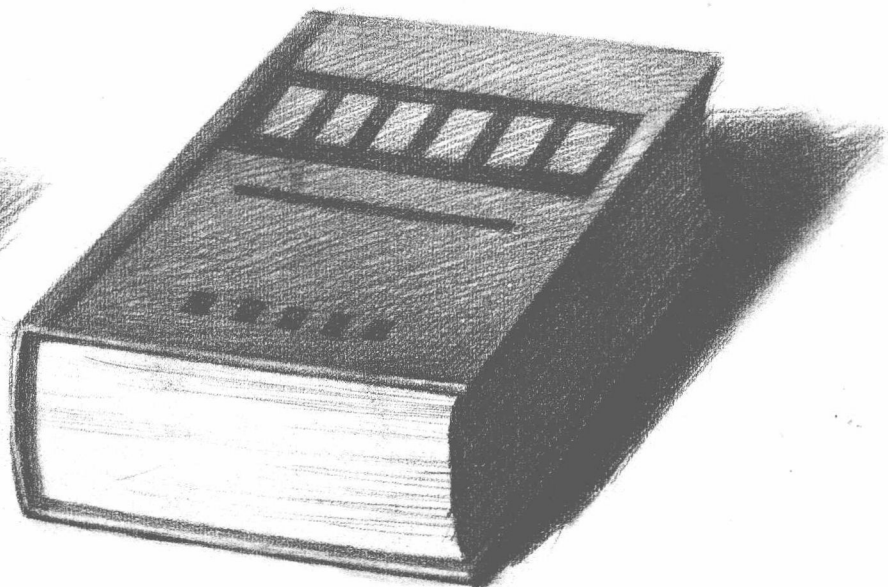
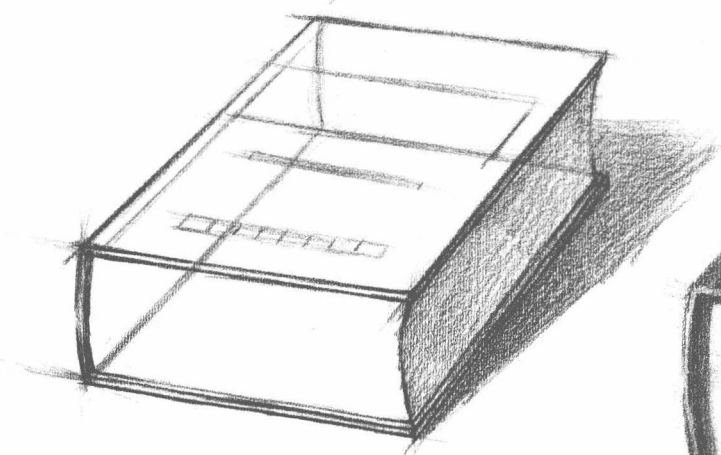
②

①

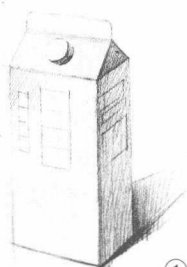

②

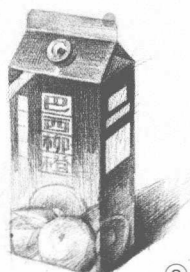

饮料盒

【明暗画法步骤解析】

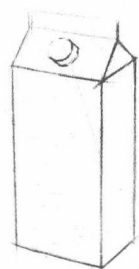

①

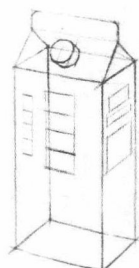

②

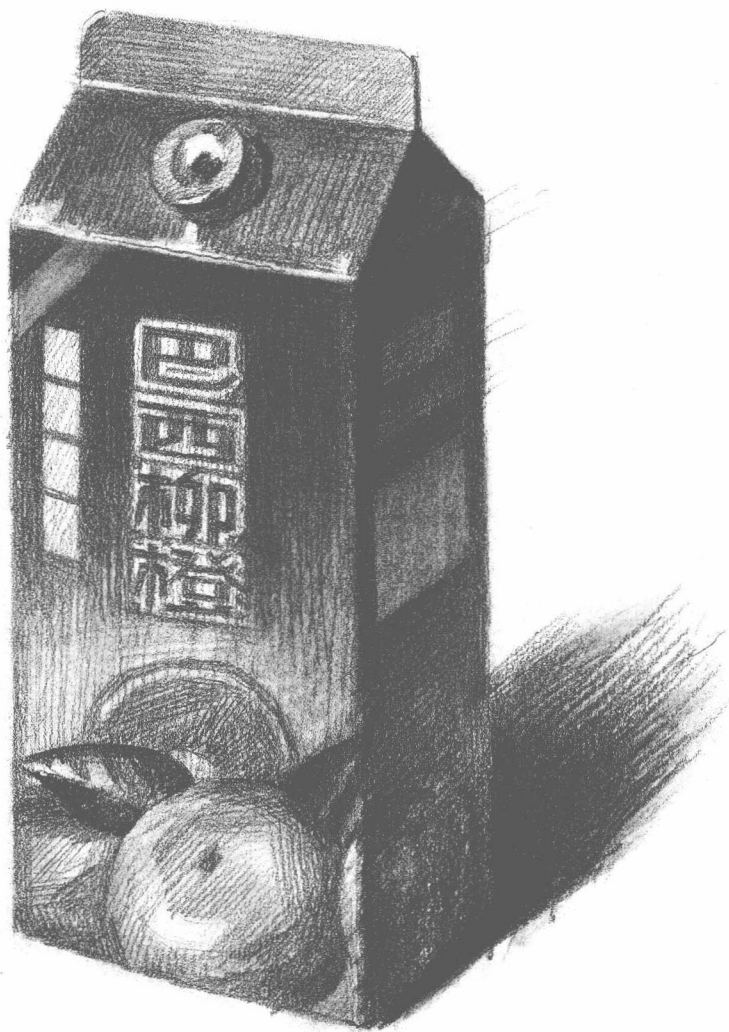
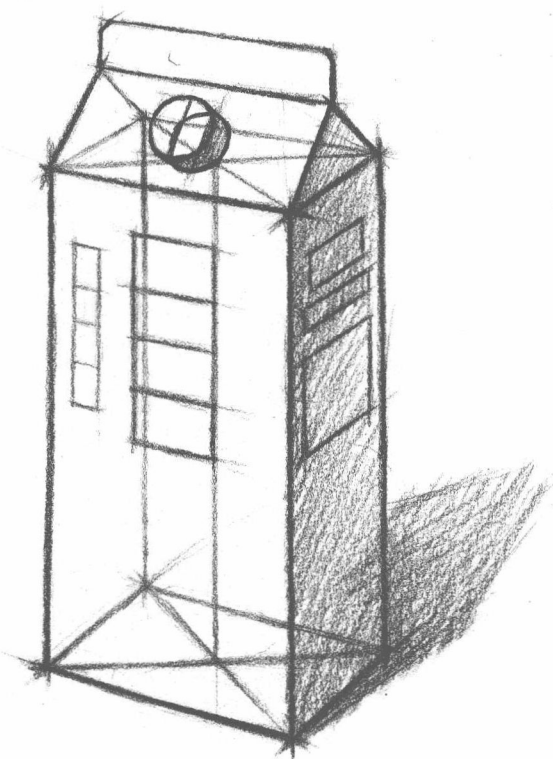
【结构画法步骤解析】

①

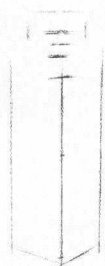
②

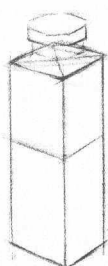
饮料瓶

【结构画法步骤解析】

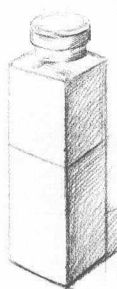

①

②

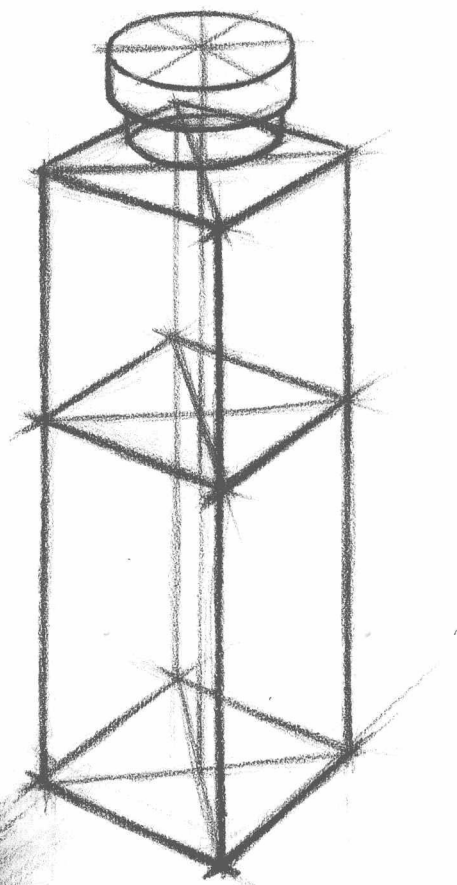
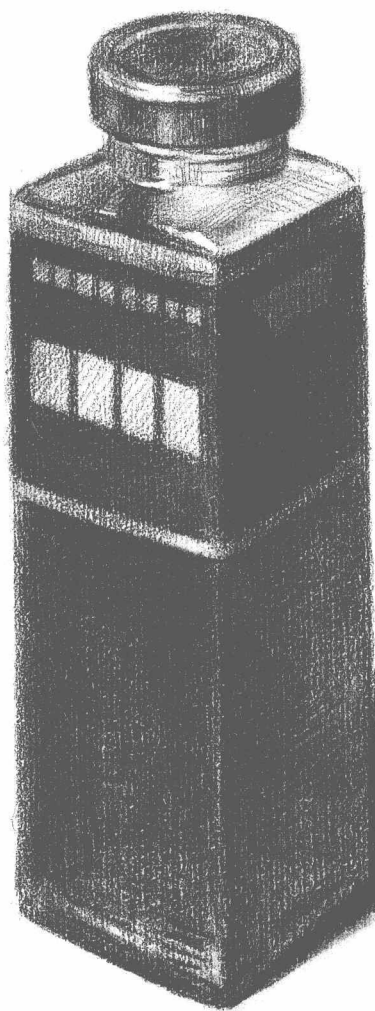
【明暗画法步骤解析】

①

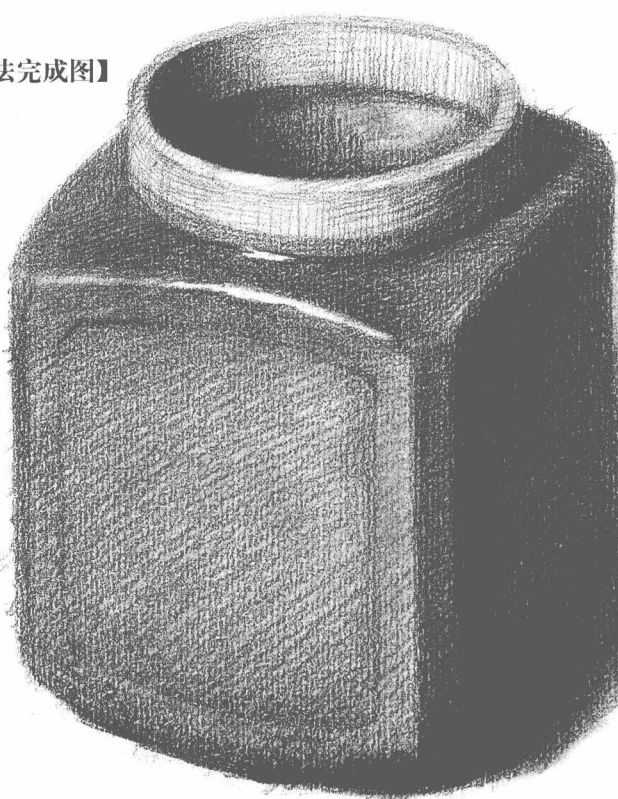
②

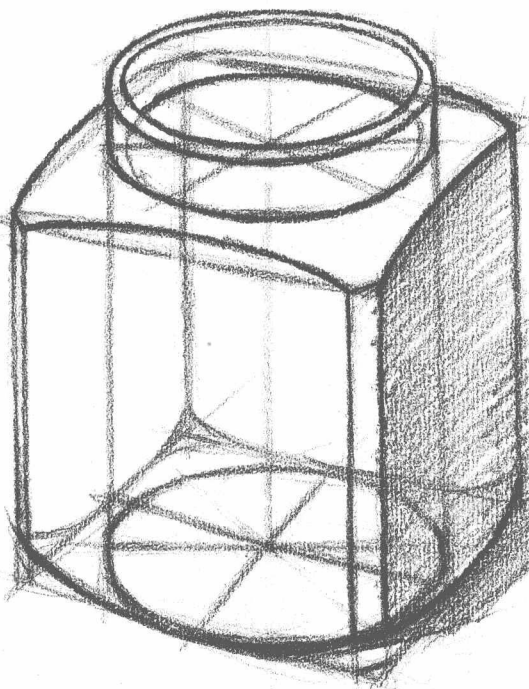
方体陶罐

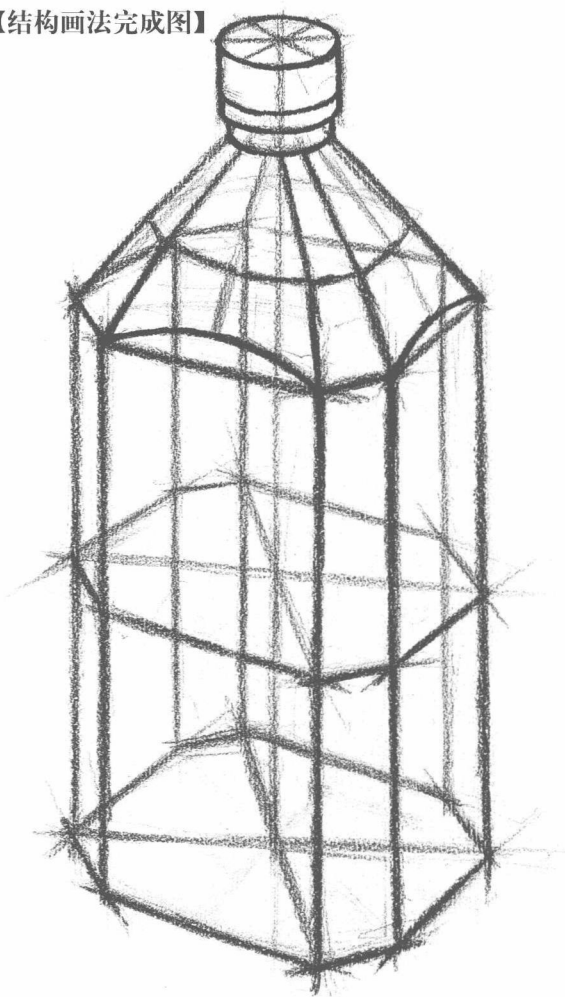
【明暗画法完成图】

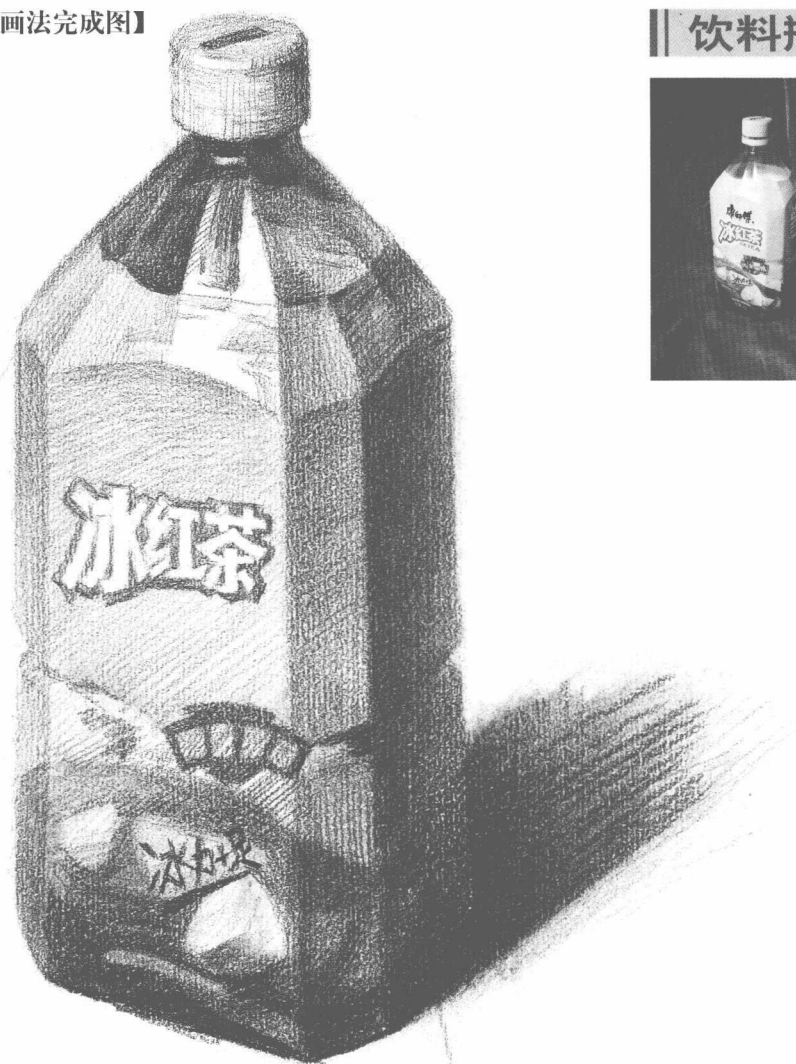
【结构画法完成图】

【结构画法完成图】

【明暗画法完成图】

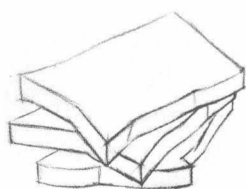
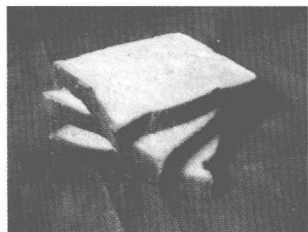

饮料瓶

面包片

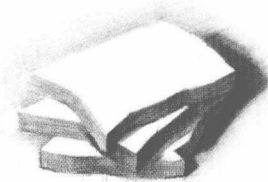
【明暗画法步骤解析】

①

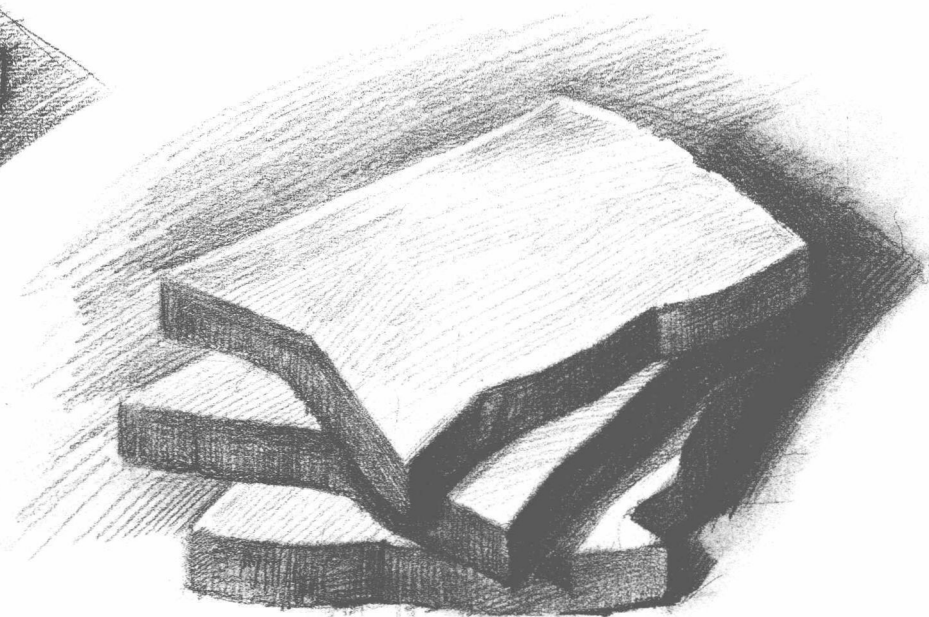
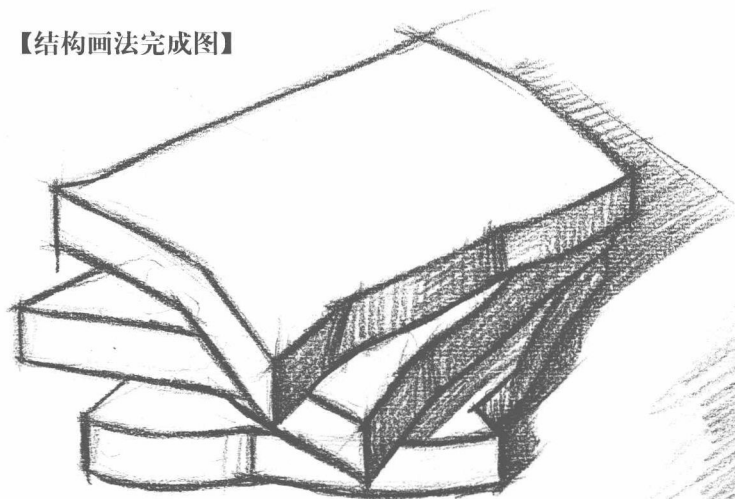

②

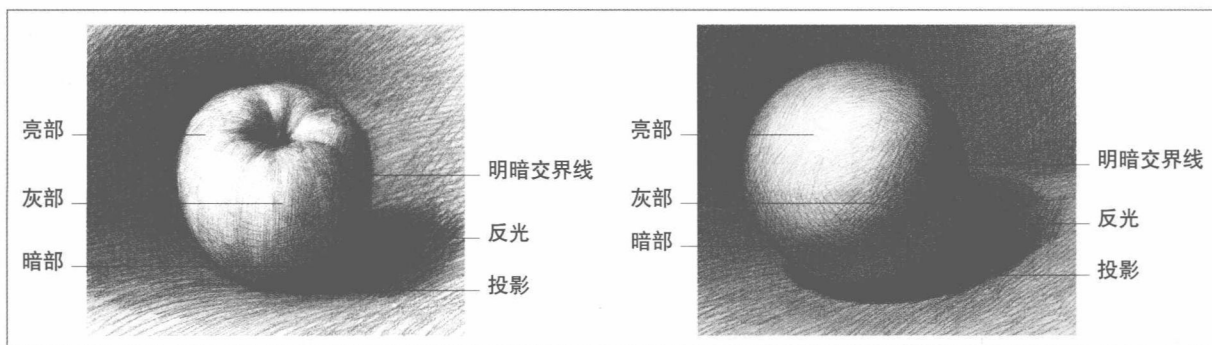

③

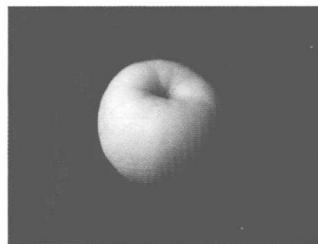
【结构画法完成图】

● 球体造型静物

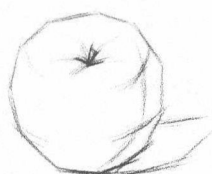
|| 苹果 ||

【结构画法步骤解析】

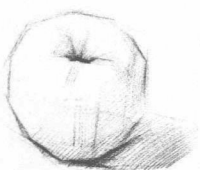

①

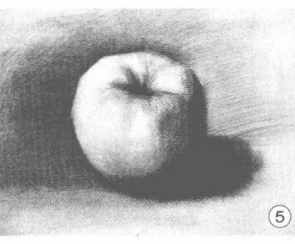

②

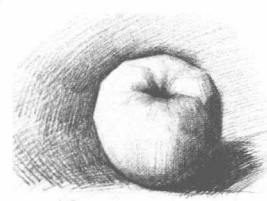
【明暗画法步骤解析】

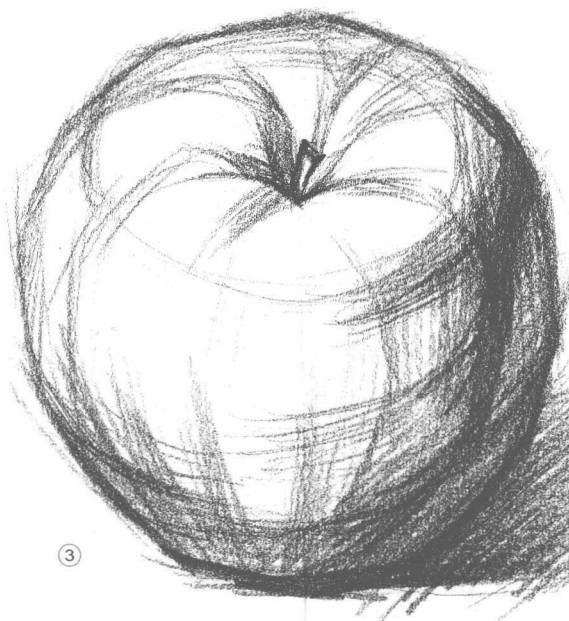
③

⑤

④

⑥

1. 观察物体的形象特征, 根据球形物体的透视规律用轻浅的长直线概括地画出物体的高、宽比例及大的形体关系。处理好构图, 物体应放在画面中间偏上一点的位置。
2. 把物体的外形、内形刻画准确, 注意果坑部位的形体关系。
3. 进一步刻画物体的细节, 找准形体。注意苹果虽然是球体的面貌, 但也不要画得过于滚圆, 在边缘与形体转折处可用些短直线概括形体, 会显得结实有力。

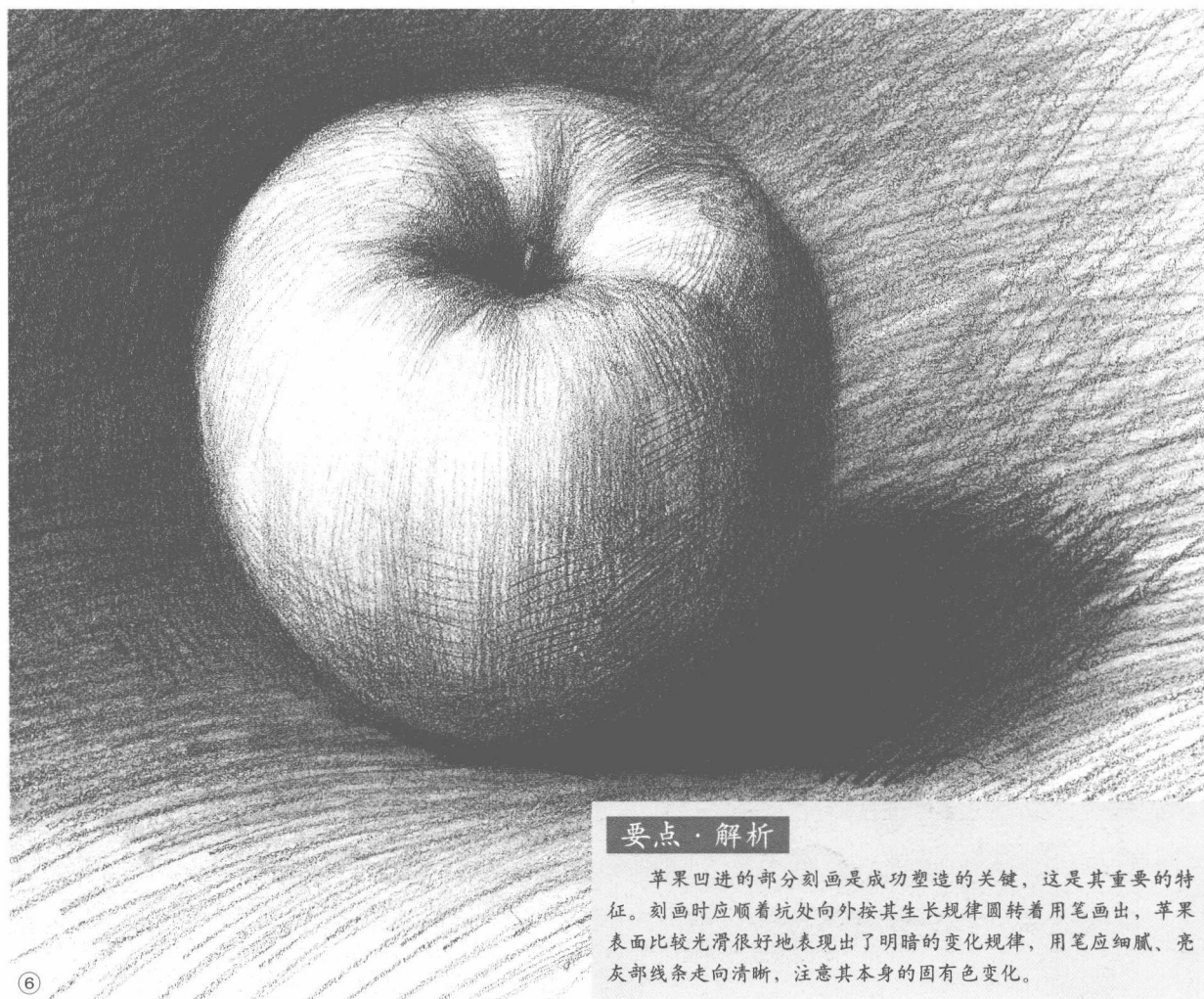
1-2. 参照苹果的结构画法。

3. 用橡皮擦去多余的线条, 用4-6B铅笔侧锋概括地画出物体的暗部及投影。区分出受光及背光面。

4. 用4-6B铅笔侧锋快速铺出画面的整体的明暗大关系。注意刻画时应把苹果理解为圆球体, 对苹果的大的体积关系、空间关系和质感进行初步塑造。

5. 对暗部和背景进行擦拭使调子融入明暗中增强空间关系。注意背景与苹果的亮部、暗部及投影的对比关系。

6. 进一步地深入塑造。由暗面开始到灰部、亮部、投影等一遍遍反复深入对比其明度变化进行刻画, 注意苹果的果坑、果把等细节特征的表现。

⑥

要点·解析

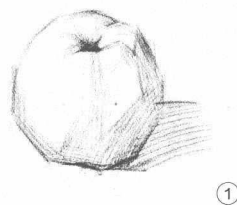
苹果凹进的部分刻画是成功塑造的关键, 这是其重要的特征。刻画时应顺着坑处向外按其生长规律圆转着用笔画出, 苹果表面比较光滑很好地表现出了明暗的变化规律, 用笔应细腻、亮灰部线条走向清晰, 注意其本身的固有色变化。

|| 苹果 ||

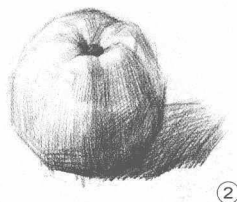
【结构画法完成图】

【明暗画法步骤解析】

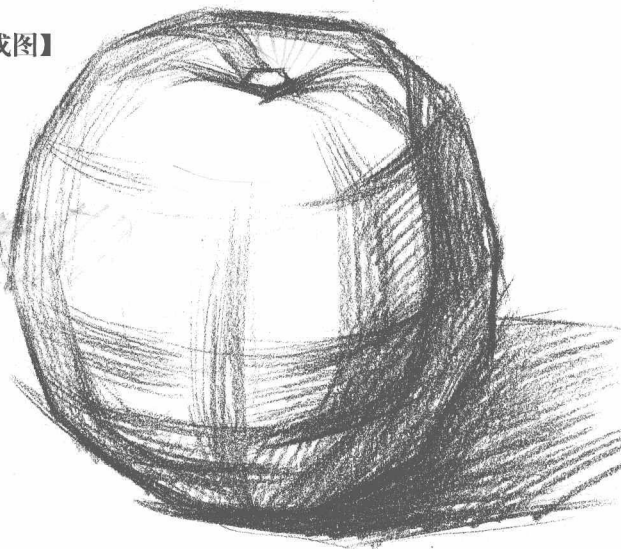
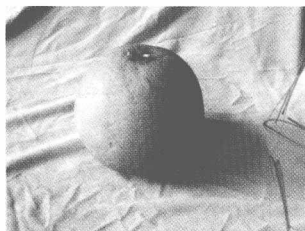
①

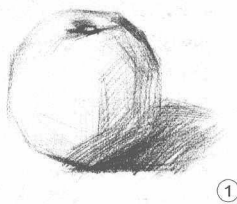
②

|| 桔子 ||

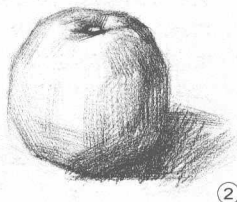
【结构画法完成图】

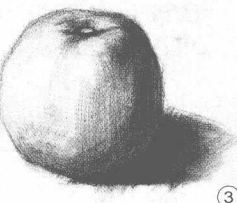
【明暗画法步骤解析】

①

②

③

要点·解析

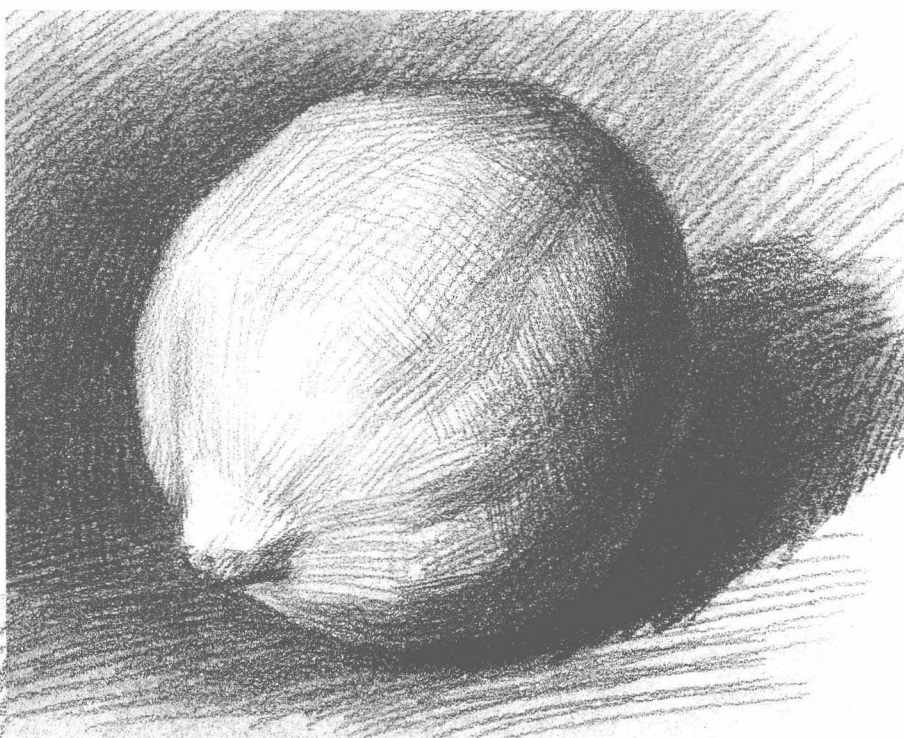
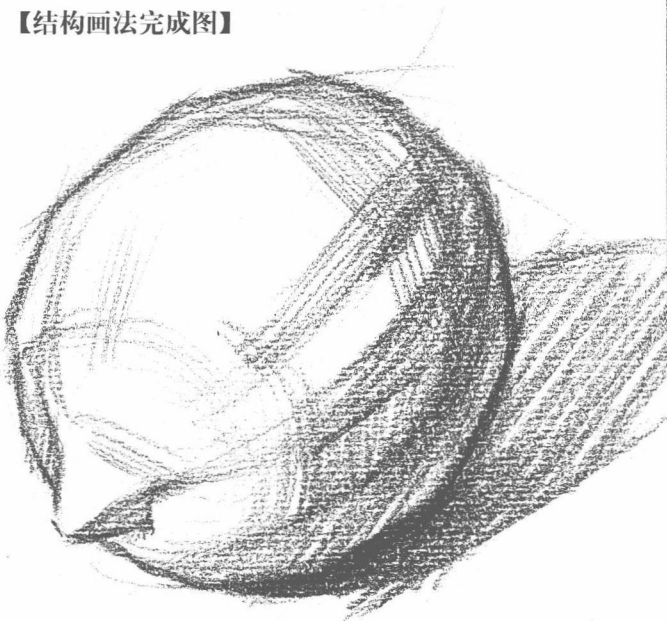
桔子、橙子、柠檬等形体比较圆，表面不光滑，没有明显的高光，绘画时应细致观察，找到其方形的变化，宁方勿圆。果脐部分应细画更好地表现其特征。

柠檬

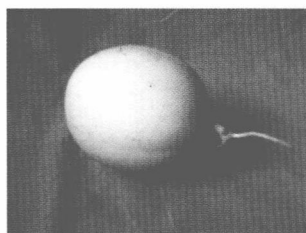
【明暗画法完成图】

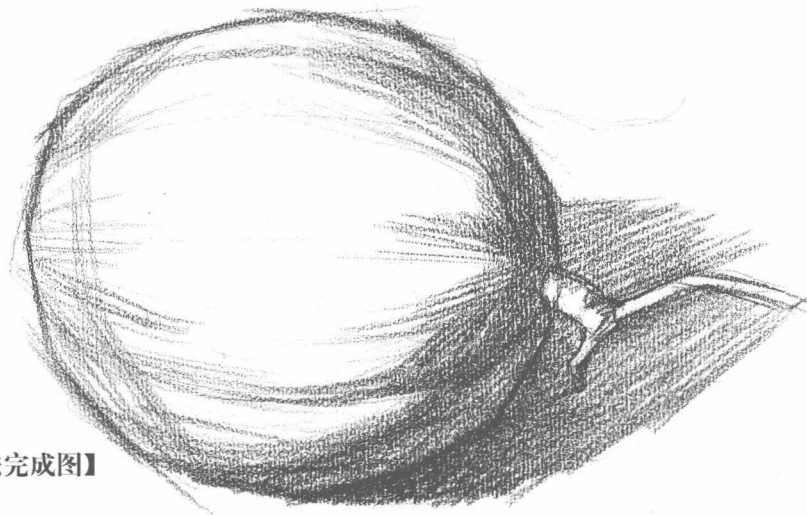
【结构画法完成图】

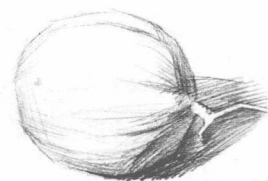
白兰瓜

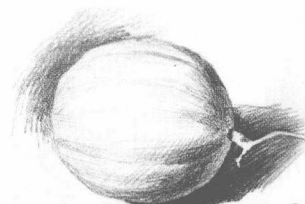
【结构画法完成图】

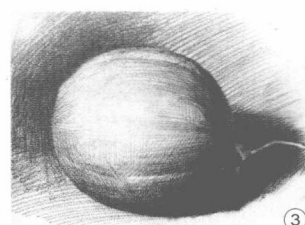
【明暗画法步骤解析】

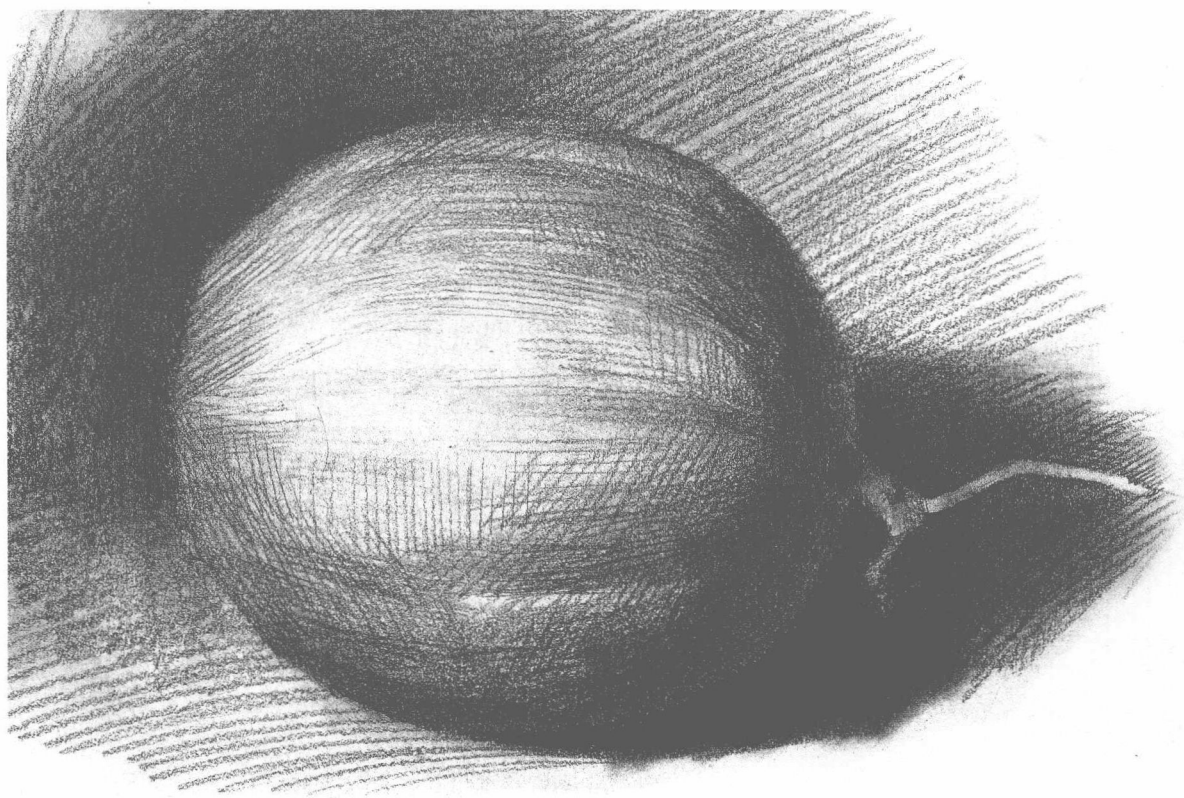
①

②

③

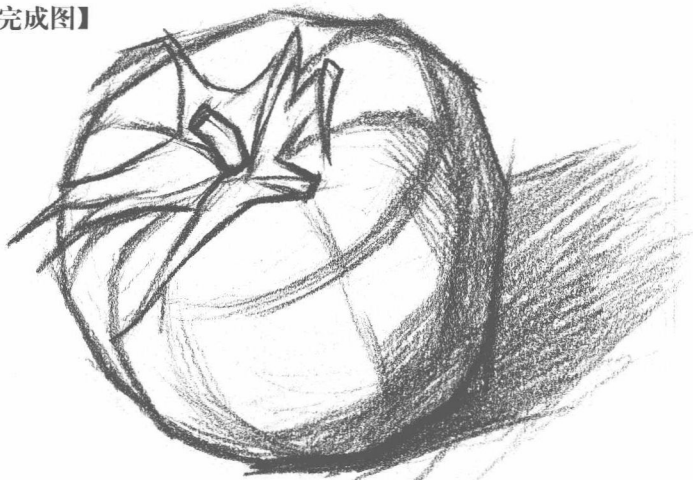

西红柿

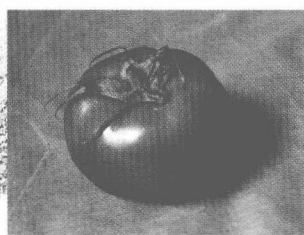
要点·解析

西红柿形体简单，表面光滑高光突出，应注意其高光的形状。细节的描绘可以使得物体更加“丰富”和“更像”。

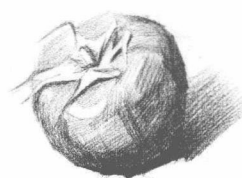
【结构画法完成图】

【明暗画法步骤解析】

①

②

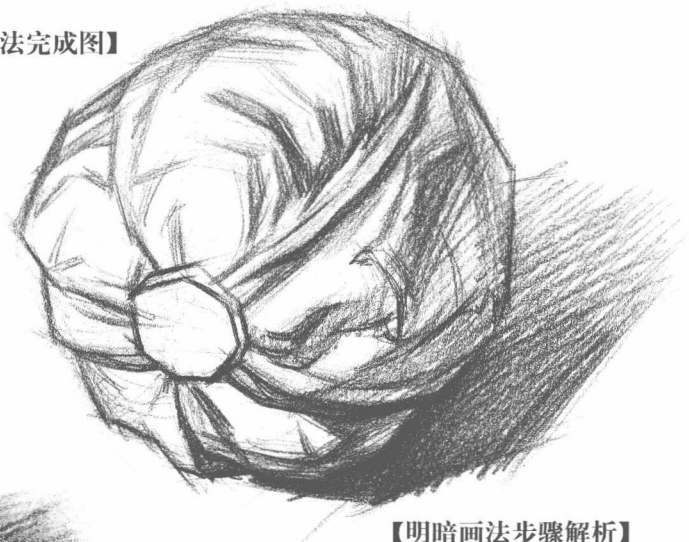
③

大头菜

要点·解析

大头菜的根部及叶脉的走向是其重点，注意其整体的球状明暗变化，勿“花”“乱”。

【结构画法完成图】

【明暗画法步骤解析】

①

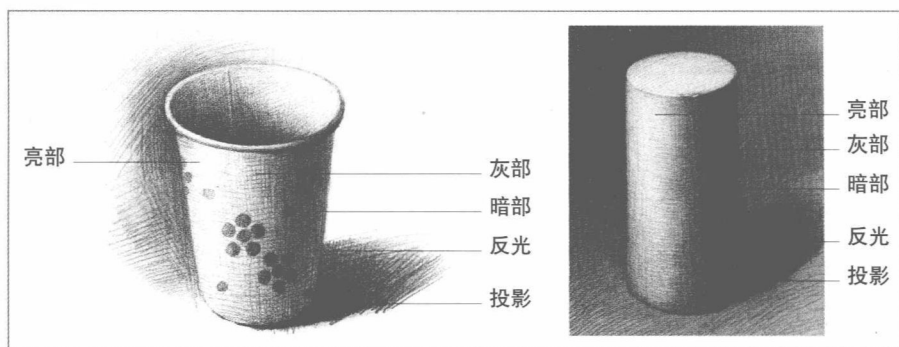

②

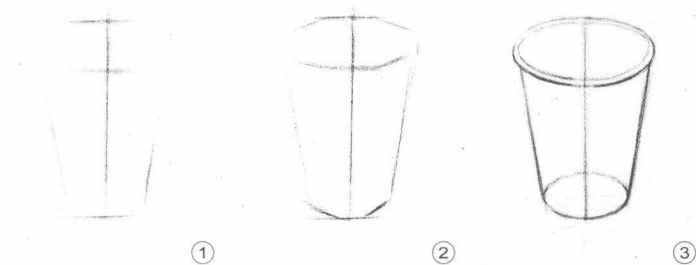
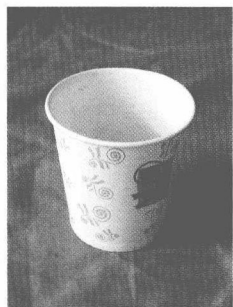

③

● 柱体造型静物

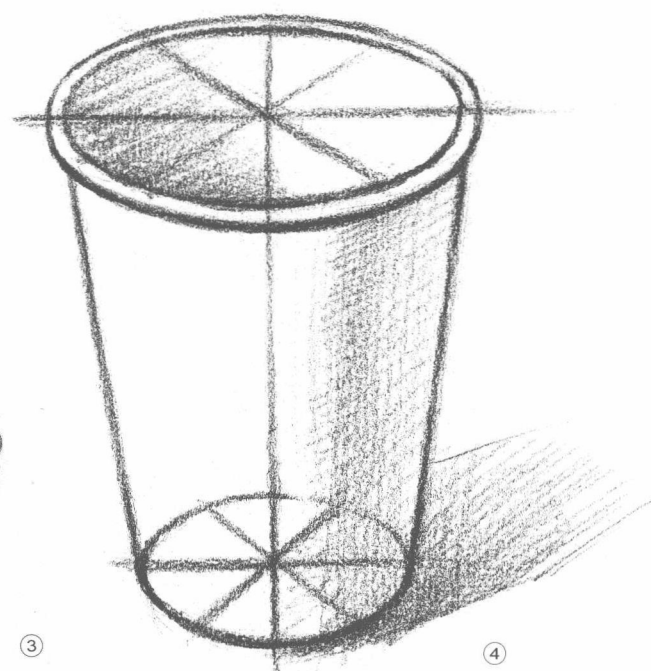

【结构画法步骤解析】

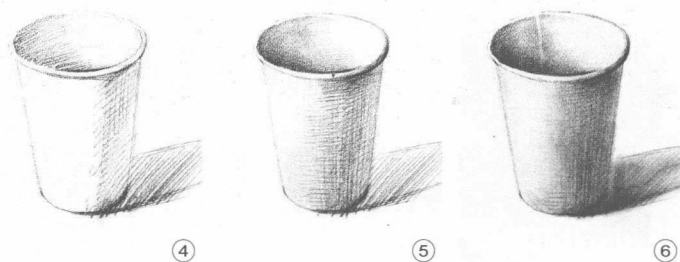
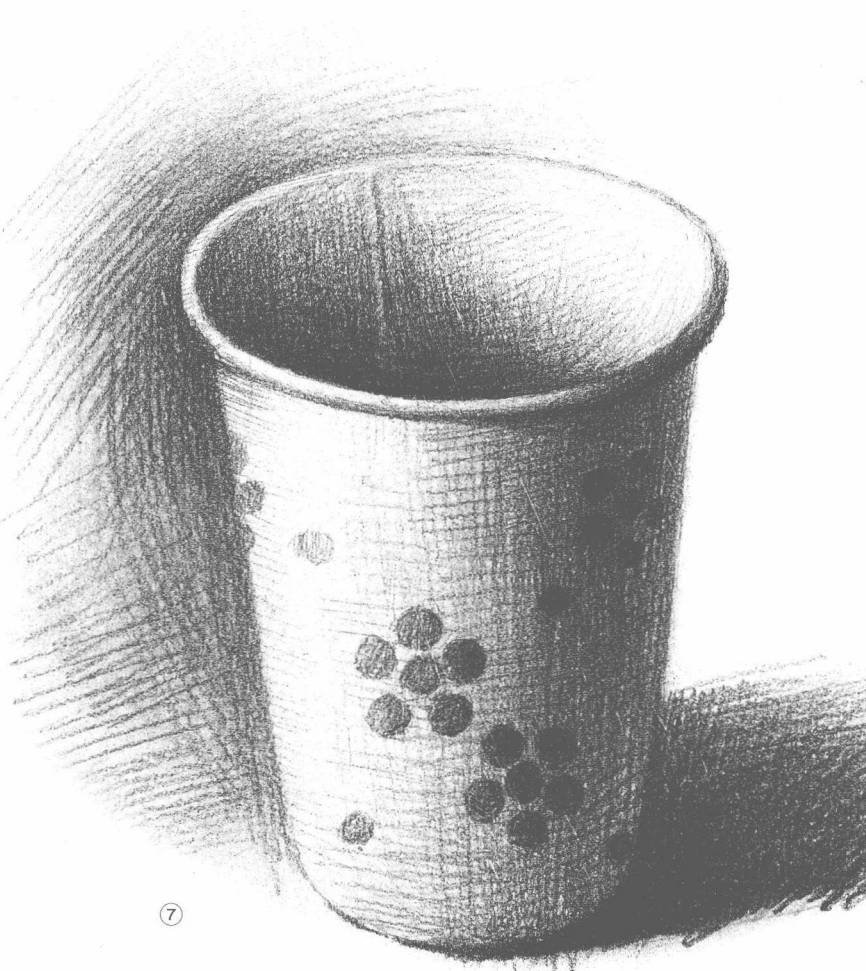
1. 根据形体的透视规律用轻浅的大的直线概括地画出纸杯整体的高，再定杯口的高度。根据整体的高度定出整体的宽度。确定其高宽比例及大的形体关系。处理好构图，物体应放在画面中间偏上一点的位置。
2. 明确杯口与杯身的关系，用直线切出杯口的圆形，把物体的外形、内形刻画准确。适用2-4B铅笔便于修改。
3. 进一步刻画物体的细节找准形体。画出物体的透视检验形的准确性。注意上下两个圆形的透视变化。
4. 进一步明确形体关系，注意区分前后、远近处线条的变化。

|| 纸杯 ||

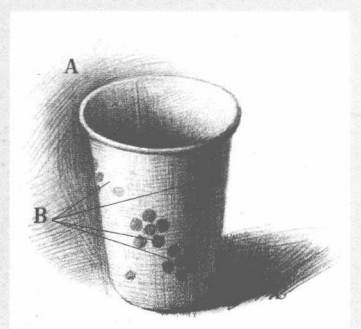
【明暗画法步骤解析】

- 1-3. 参照纸杯的结构画法。
4. 用橡皮擦去多余的线条，用4-6B铅笔侧锋概括地画出物体的暗部及投影。区分出受光及背光面。
5. 用4-6B铅笔侧锋快速铺出画面的整体的明暗大关系。注意杯口与杯底的透视变化。
6. 在刻画杯身时，要根据圆柱体的结构来理解形体，要处理好杯子内壁的形体关系。
7. 进一步地深入塑造。由暗面开始到灰部、亮部、投影等一遍遍反复深入对比其明度变化进行刻画，塑造出物体的体积、质量感、色彩感、空间关系等。注意杯身上的装饰要符合大的圆柱体的形体结构关系。

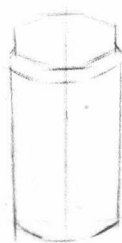
要点·解析

- A. 纸杯是白色的适当画些背景加以区别更好地表现空间。
- B. 刻画小的细节使其更加真实，形象特征更加明显。注意要使小的细节融入到物体当中，画准其空间位置，不可跳出。注意小花的颜色要随杯身的明度变化而变化。
- C. 投影是前面的靠近物体的地方重实一些，反之离物体越远越靠后的地方越浅虚一些。

易拉罐

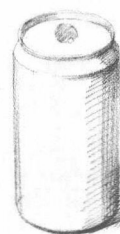
【结构画法步骤解析】

①

②

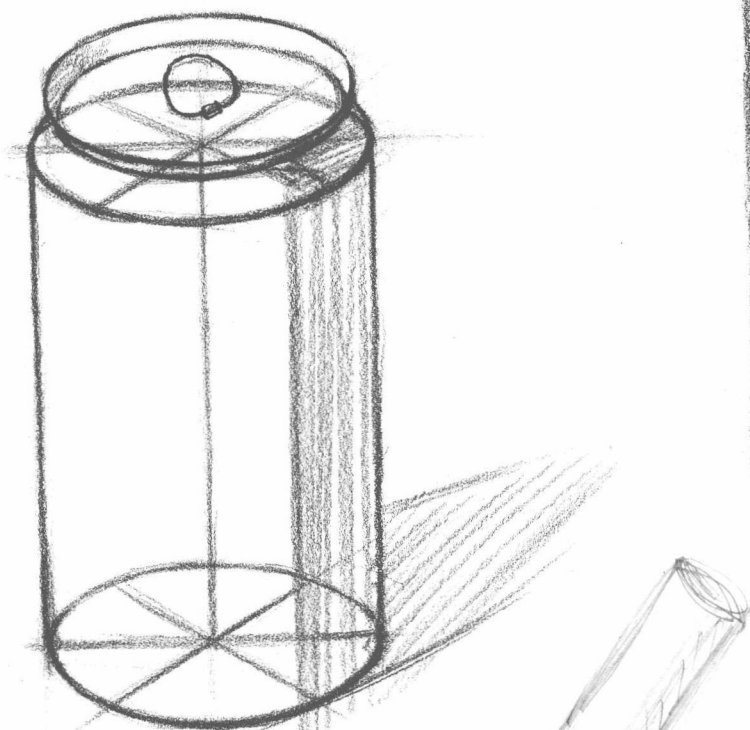
①

②

③

【结构画法完成图】

【明暗画法完成图】

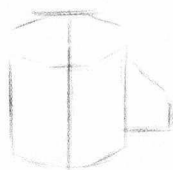
饮料杯

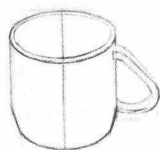
|| 小瓷杯 ||

【结构画法步骤解析】

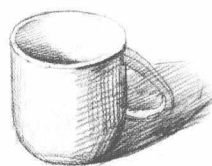
【明暗画法步骤解析】

①

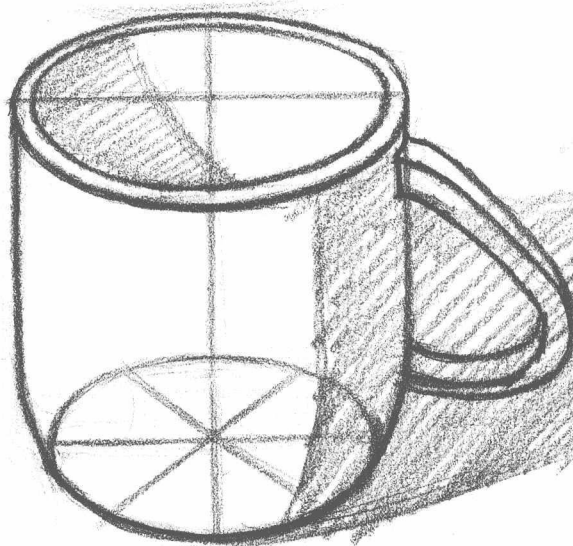
②

①

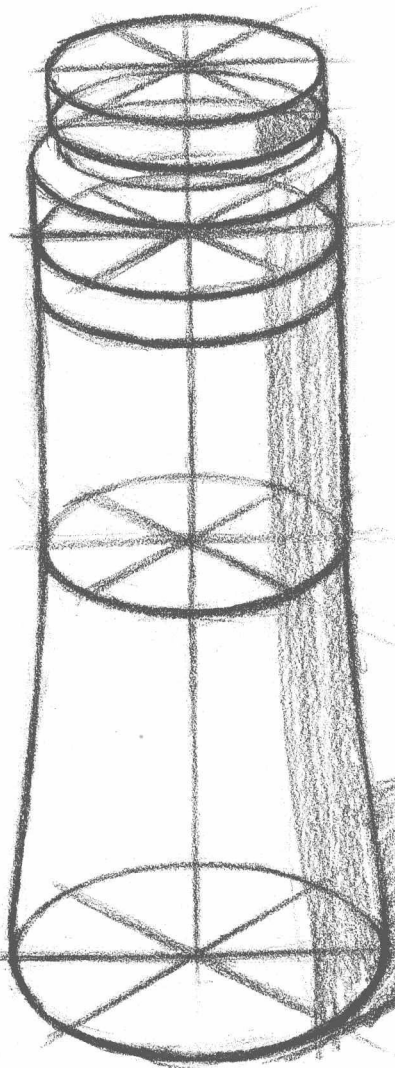

②

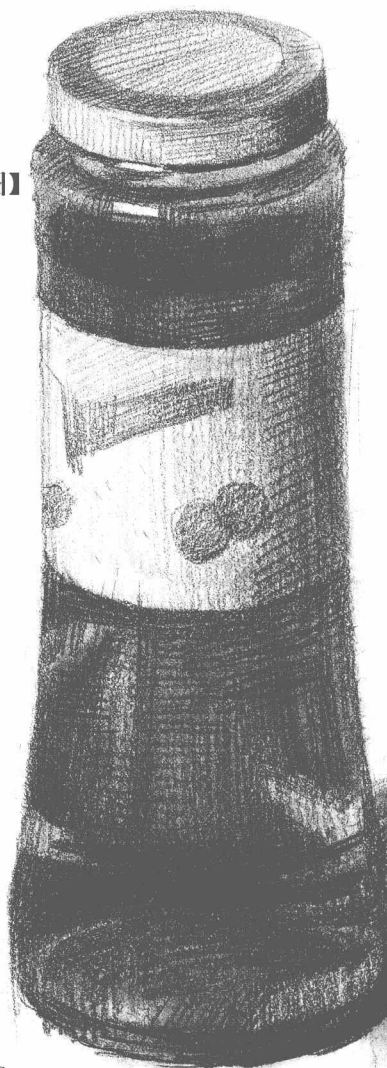

【结构画法完成图】

【明暗画法完成图】

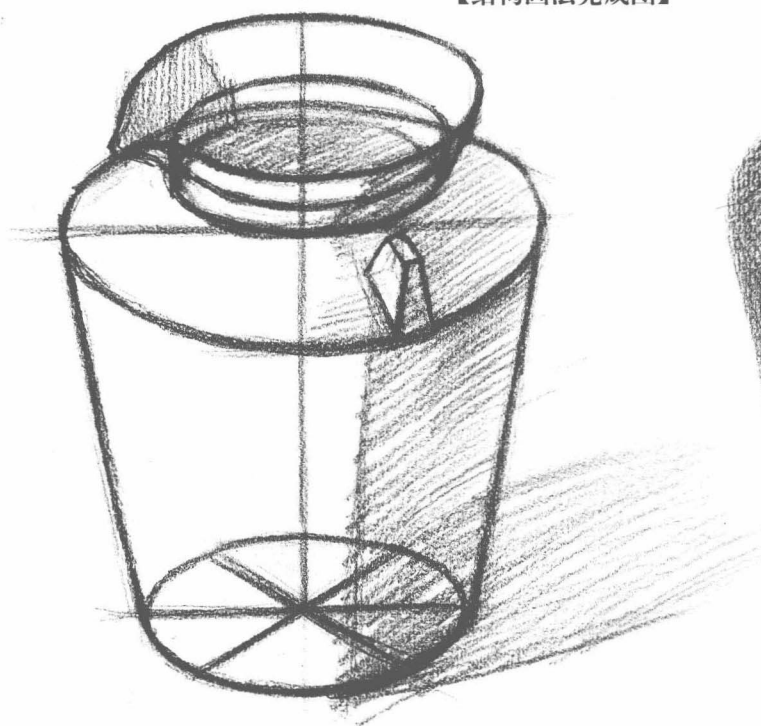

|| 饮料瓶 ||

柱状陶罐

【结构画法完成图】

【明暗画法步骤解析】

①

②

红酒瓶

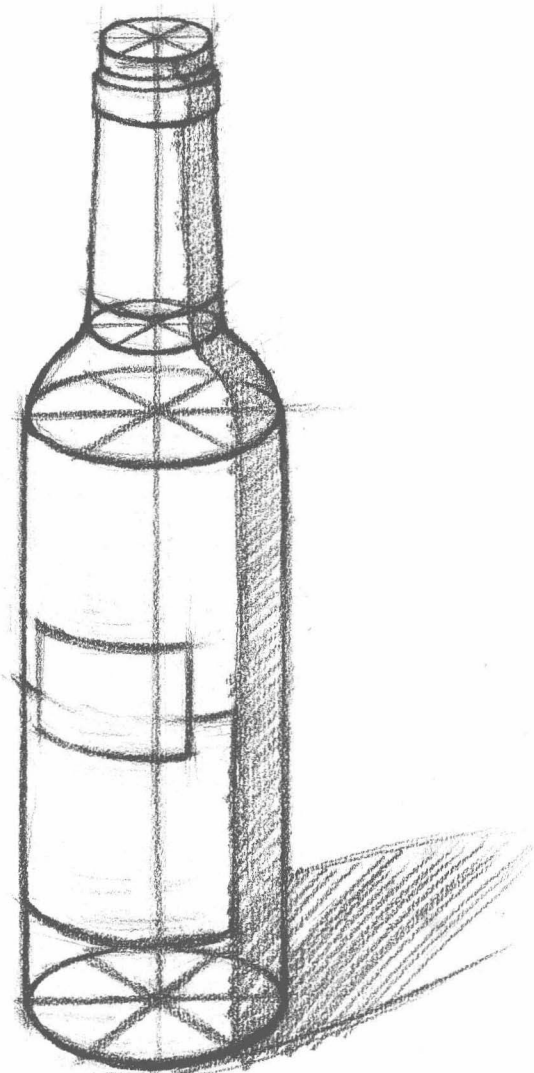
【结构画法步骤解析】

①

②

【明暗画法步骤解析】

①

②

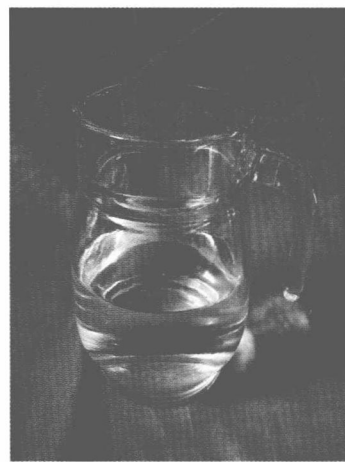
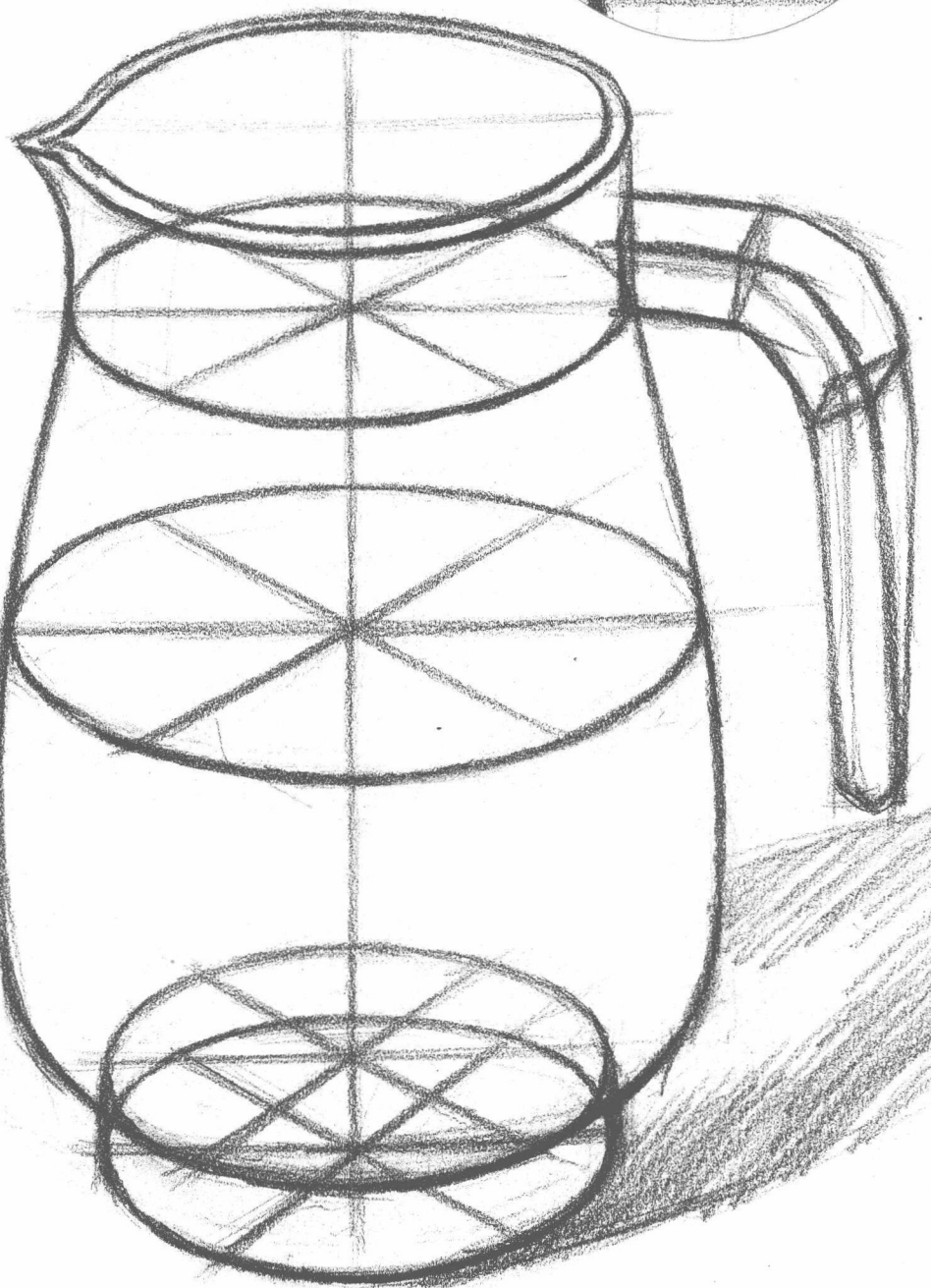
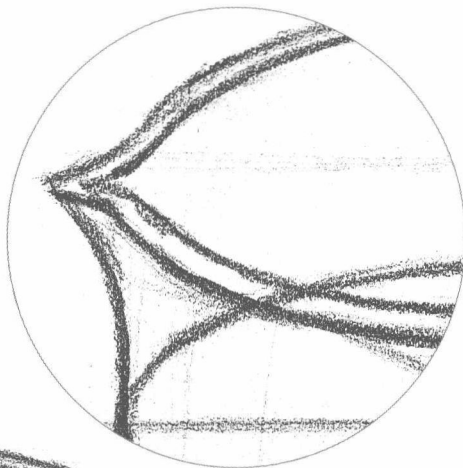

③

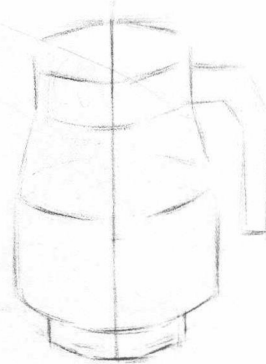
● 质感表现——透明物品

刻画玻璃瓶时要注意透明部分与不同液体颜色及不同商标颜色的明暗变化,处理好其不同的颜色变化、质感变化。玻璃的透明部分的颜色主要是背景环境的颜色,高光比较亮,反光较强、较多但一定要比高光弱,注意处理好不同部位的反光的明度区别。高光部分的颜色一般较重。如有液体,那么透明部分与水平面、水体三个部分的明度变化就是刻画的重点。一般水平面与水体部分的明暗变化是相反的,水面颜色深,水体部分就浅,反之水面颜色浅水体部分就深。玻璃瓶部分明暗变化不与明暗变化规律相同,它以光源与环境的变化而变化,商标明暗变化与明暗变化规律相同。

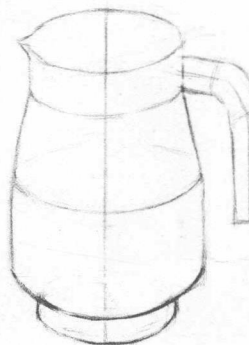
|| 玻璃水杯 ||

【结构画法步骤解析】

①

②

③