

央美有约
YANGMEI YOUYUE

张承国 主编

素描 SUMIAO FEIYANG JINGDIAN JINGWU 飞扬 ● 经典静物

陈紫阳
吴锋敏 编著

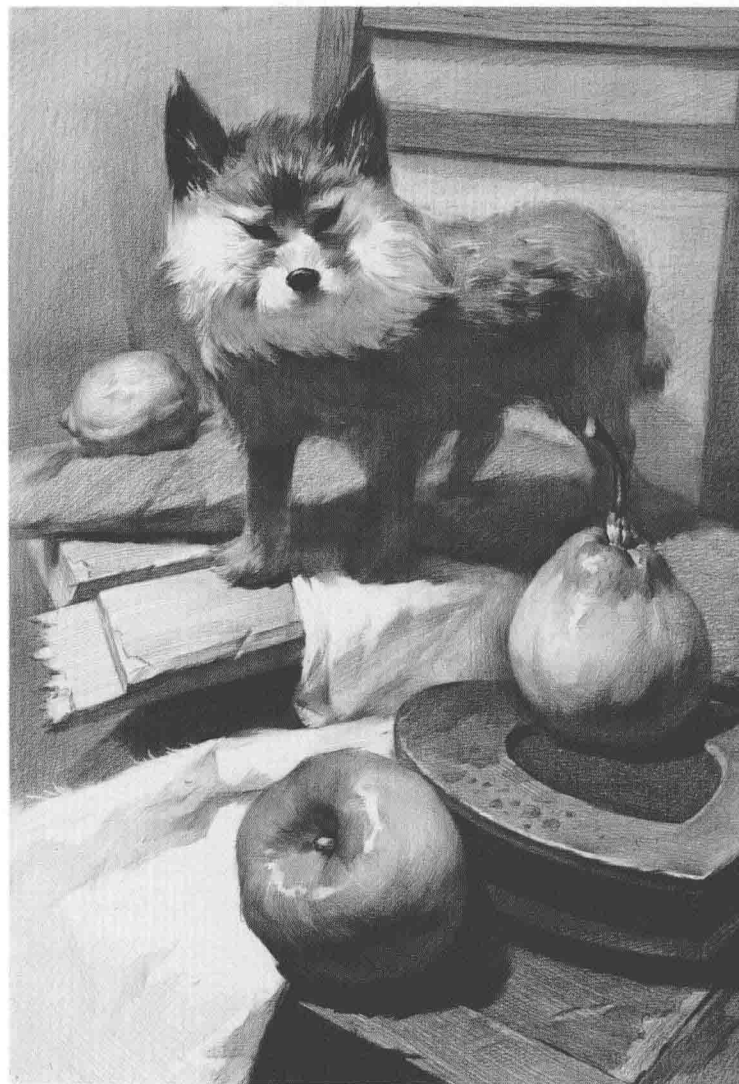
领衔联考
超越经典

素描猫飞扬

经典静物

张承国 主编

陈紫阳 编著
吴锋敏

装帧设计：刘 琴

图书在版编目(CIP)数据

素描飞扬. 经典静物 / 陈紫阳, 吴锋敏编著. -- 北京: 中国纺织出版社, 2016. 6
ISBN 978-7-5180-2686-9

I. ①素… II. ①陈… ②吴… 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(2016)第122099号

策划编辑：余莉花

责任设计：余莉花

责任印制：王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博http://weibo.com/2119887771

北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2016年6月第1版第1次印刷

开本：889x1194 1/8 印张：10

字数：80千字 定价：58.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换
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：

素描飞扬·几何石膏

素描飞扬·结构素描

素描飞扬·经典静物

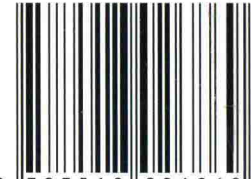
素描飞扬·静物表现

素描飞扬·头像教学

色彩飞扬·联考教案

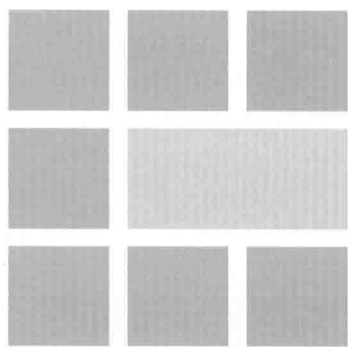
上架建议 美术类、辅导资料

ISBN 978-7-5180-2686-9

9 787518 026869 >

定价：58.00元

目录

CONTENTS

ONE 基础知识篇 01

- 1. 从几何体到静物01
- 2. 几何体与静物的区别和联系01
- 3. 怎样画好静物01

TWO 单个静物塑造 02

- 1. 水果、蔬菜类的练习02
- 2. 罐子类的练习08
- 3. 透明类的练习12
- 4. 金属器皿类的练习14
- 5. 花卉类的练习16

THREE 组合静物塑造 20

- 1. 横构图类组合静物的练习20
- 2. 竖构图类组合静物的练习26
- 3. 画面深度剖析40
- 4. 照片对比临摹42
- 5. 结构与光影对比临摹44

FOUR 作品赏析 48

- 1. 初级阶段临摹练习48
- 2. 中级阶段临摹练习50
- 3. 高级阶段临摹练习56

ONE
基础知识篇

① 从几何体到静物

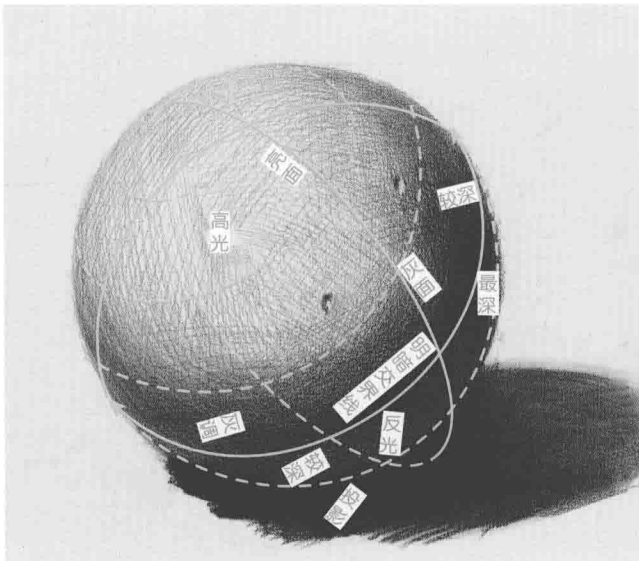
静物的形体结构实际上可以理解为由不同的几何形体的组合，但它比石膏几何形体更不规则、更复杂。因此，我们在静物写生中，更应该强调对形体组合关系和结构关系的理解。

一切复杂的形（包括人物）都可以用几何形体进行概括。通过对几何形体的研究和训练，我们就可以掌握自然界中多种不同形体在构造上最基本的规律。

◆ 圆球体

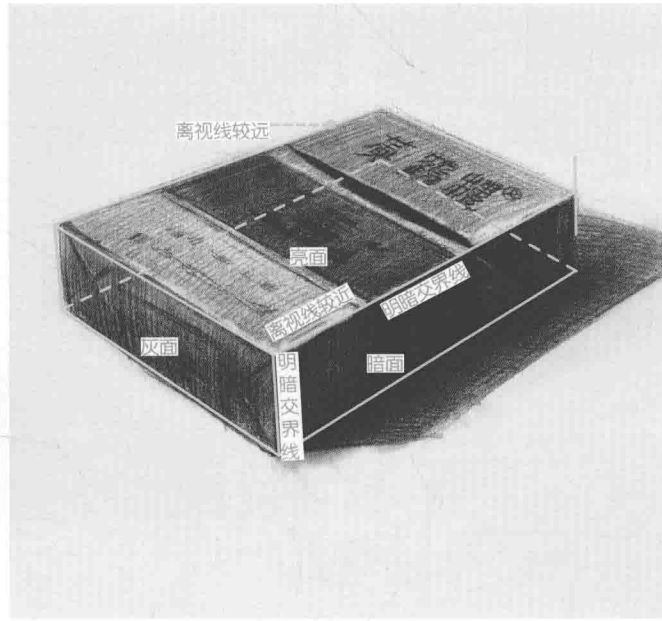
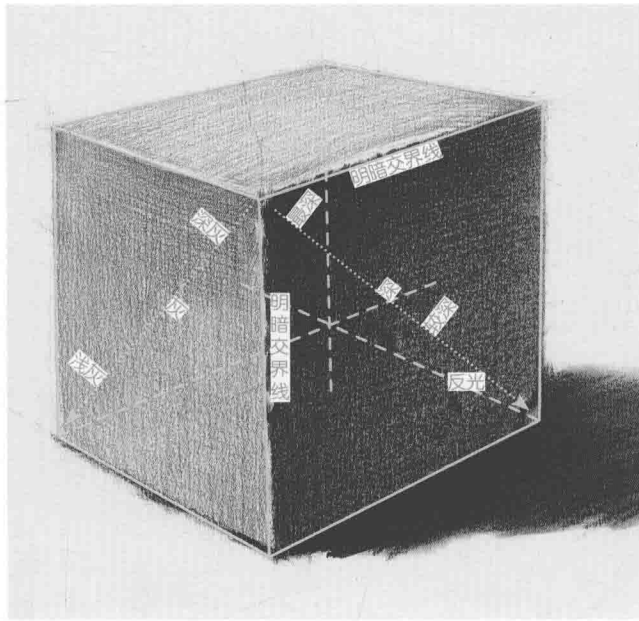
圆球体的外形由方形演变而来，其外轮廓无论什么角度都是圆形，所以只能通过结构线才能帮助我们理解圆球体的透视和体积感。注意结构线椭圆的前面弧线的弧度要比后面的大。这样，可以根据对圆球体的结构来理解西瓜的形体。西瓜上纹路的走向是根据球体结构而来的，这点要特别注意。西瓜和圆球体一样，表面上没有明显的转折面，所以更锻炼大家在没有边缘线的情况下如何去表现物体明暗关系的能力。

我们在画球体时要抓准明暗交界线，沿着其画出结构线，将圆球体分成亮面和暗面，再将亮面和暗面分成高光 and 灰面、暗面分为暗面和反光。我们把圆球体的交界线思路转移到西瓜上。色调过渡要自然，要注意瓜藤、瓜纹和瓜皮的固有色和深浅明暗关系。

◆ 方体

烟盒与正方体类似，作画前要多观察和理解正方体的12条边缘线之间在不同角度下所产生的透视变化。在正方体中，除平行线与垂直线外的所有线条都分别消失到视平线中的两个消失点。可以根据正方体的结构和透视关系来理解烟盒。烟盒近似一个被压扁的正方体，或者说是长方体。烟盒上规则的标签走向也都是遵循正方体的透视原则的。正方体的明暗色调看上去很简单，但也应该分清亮面、灰面和暗面，再通过明暗交界线分出两块面，亮面里有灰面，暗面里有反光。注意近实远虚的规律，阴影由近到远，颜色由深到浅。通过对方体的刻画我们可以更好地理解烟盒的明暗关系。但是明暗是建立在固有色之上的，因此要表现出烟盒固有色的差异。如果没有区分出这种差异，就会导致画面缺乏层次感，产生花和乱等问题。

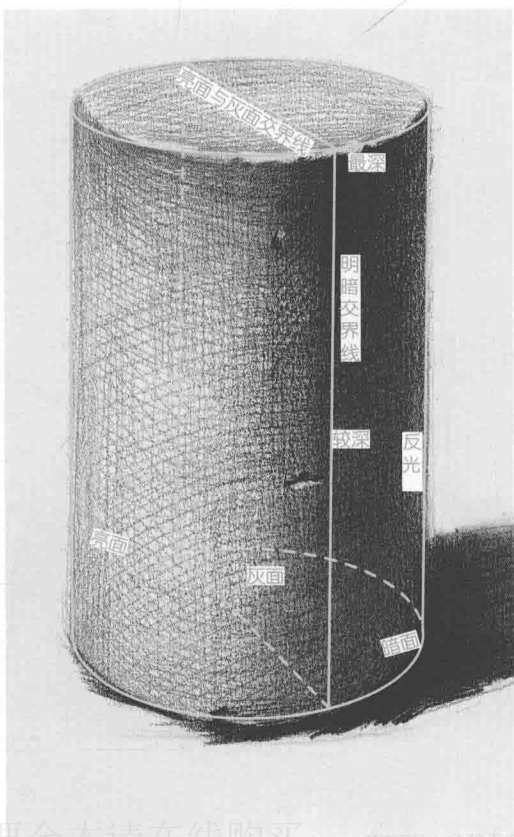

◆ 柱体

啤酒瓶的瓶身和圆柱体一样，都可以理解为一个方形以一边为轴旋转一周后所围成的空间。正立的圆柱体的顶面由前后两条弧度不同的弧线组成，其中近处的弧线弧度大，远处的弧线弧度小。

勾形时，画出与圆柱体长、宽、高相同的立方体帮助理解圆柱体透视。画出立方体结构后，能帮助对啤酒瓶身圆柱体结构的理解。

啤酒瓶的瓶身、瓶颈包括瓶盖的基本形都为大小不一的圆柱体。但是瓶颈并不是正圆柱体，而是顶面小、底面大的柱体。瓶身和瓶颈上标签的透视和柱体是一致的。柱体顶面和侧面有着明确的转折，顶面为平面，这与正方体的明暗画法一样，只不过轮廓形状不同。而啤酒瓶瓶身的顶面是类似于一个球面。啤酒瓶的侧面和柱体一样是曲面，色调的变化主要集中在左右方向上，而上下方向的变化相对较弱，明暗交界线则垂直于地面。

② 几何体与静物的区别和联系

与静物相比，石膏几何的形体特征代表着一种相对理想的状态，因为几何体外形规整，明暗关系也清晰可见。而生活中的物品几乎没有绝对整齐的形态，材质也各不相同。静物是其象化的几何体，只有通过静物素描才能实际认识物体的造型和变化规律。下面将从外形、明暗、材质三方面讲解石膏几何体和静物的区别和联系。

◆ 外形

最初，我们理解静物的主要手段是拆分，将静物拆解为大家熟悉的几何形体，再按照几何体的绘画知识来处理。待熟悉静物的外形特征后，就可以直接画出轮廓和结构了。

◆ 明暗

静物和几何体遵从着同样的光影规律。白色的石膏几何体让黑、白、灰三大面看得更加明显，而静物的明暗则要考虑固有色的因素。

◆ 材质

几何体的材质很固定，都是白色的石膏。而静物的材质种类繁多，如纺织品、不锈钢、水果等，质感有粗糙、光滑、亚光、高反光等，作画时要注意表现材质的特性。

③ 怎样画好静物？

一般而言，石膏几何体课程完成后接下来就是素描静物训练，通常采取的学习方法是先临摹再写生。临摹，临摹时要选择好的范本，这一点很关键，然后再进行写生训练。

◆ 素描重在“画”

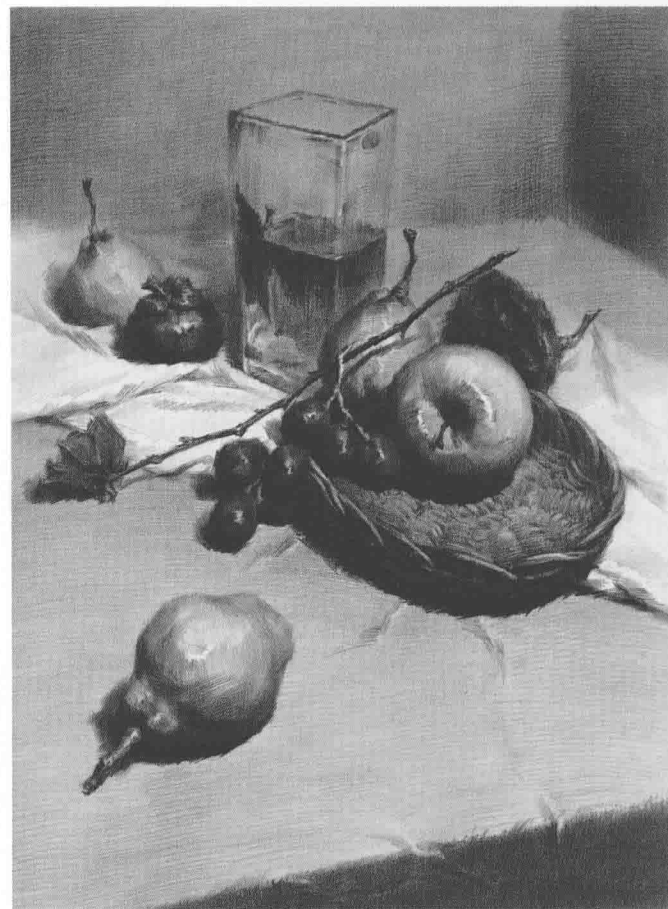
在画静物素描的时候可能会遇到许多困惑，没有真正掌握绘画的“观察方法”，停留在“数学式”的理解、“概念化”的表现，没有那种最原始的感觉，对事物观察最初的那种感受，也许就叫做“天赋”“感觉好”等，说到底作画要有技巧，要用心，而不是只看表面现象去画，要表现出对象的本质。

◆ 写生重在“写”

为什么要写生？写生的含义是什么？写生是直接面对对象进行描绘的一种绘画方法。画出的几何体是不是你所看到的几何体？如果把多个正方体放到一起写生，你能画出每一个正方体的不同吗？若能感受到它们之间的差异、特征，并表现到位，那可以说掌握了正确的观察方法，如此才可以画好静物素描。

◆ 画有生命的静物

从几何体到静物，就是由一种规则形体的理解到一种不规则形体、有生命的物体表现，既具有规则形体的要素，又有自己个性（特征）的体现。例如：苹果可以理解为球体，如果把苹果当球体去画肯定错了，仔细观察苹果的外形（边缘线），再仔细观察球体的边缘线，苹果边缘线的变化就会明显要丰富许多。

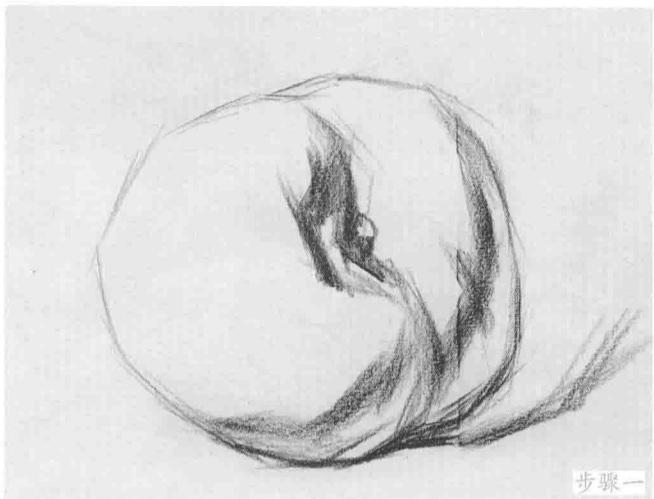

TWO 单个静物塑造

① 水果、蔬菜类的练习

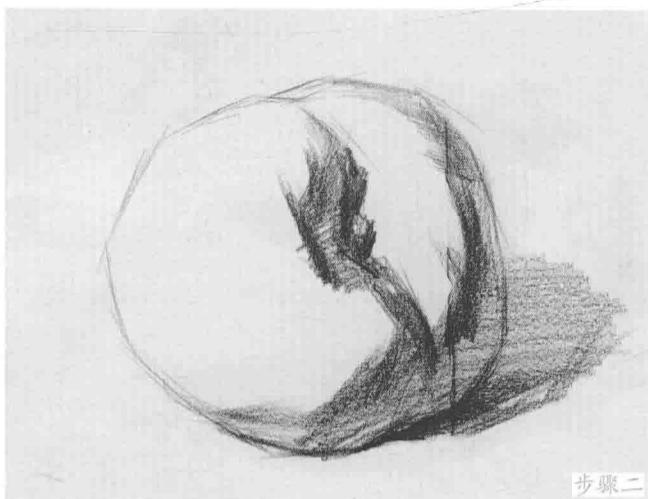
◆ 苹果的作画步骤与结构

步骤表现

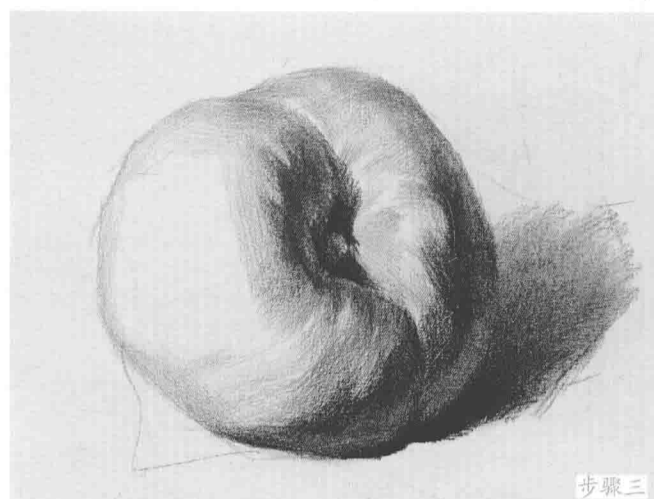
步骤一

步骤一：用短线条画出苹果的大致轮廓，找准明暗交界线，确定投影的位置。

步骤二

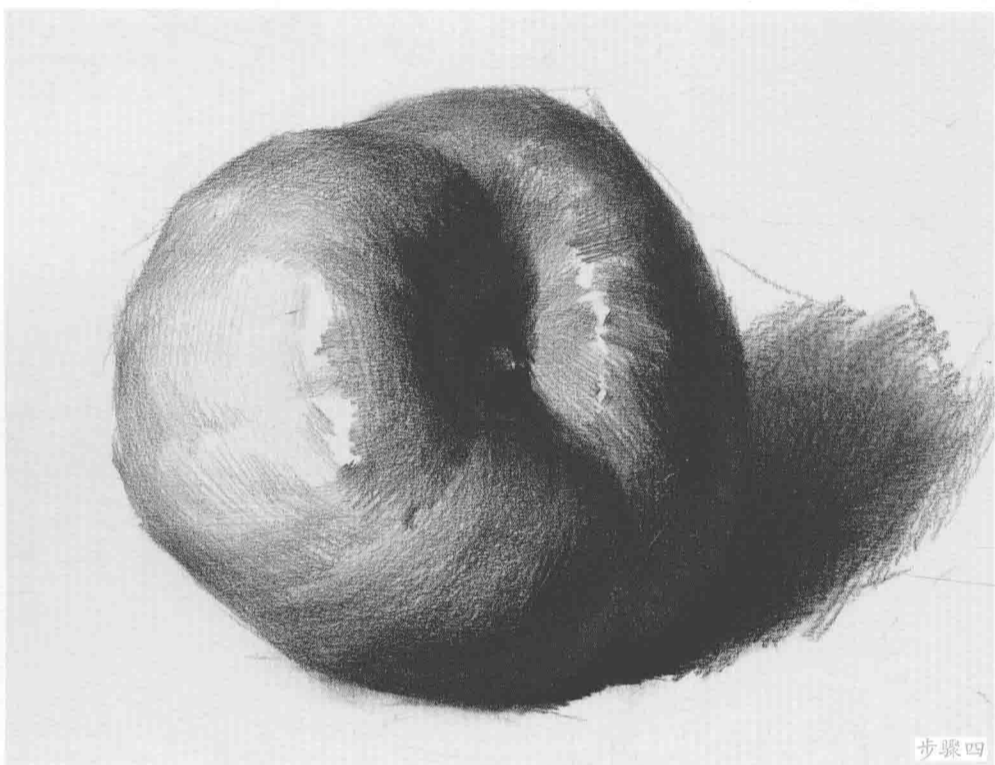
步骤二：从暗部画起，铺出大色调。注意结构线的虚实、宽窄变化，一般在转折强烈的地方调子要重一些、实一些。

步骤三

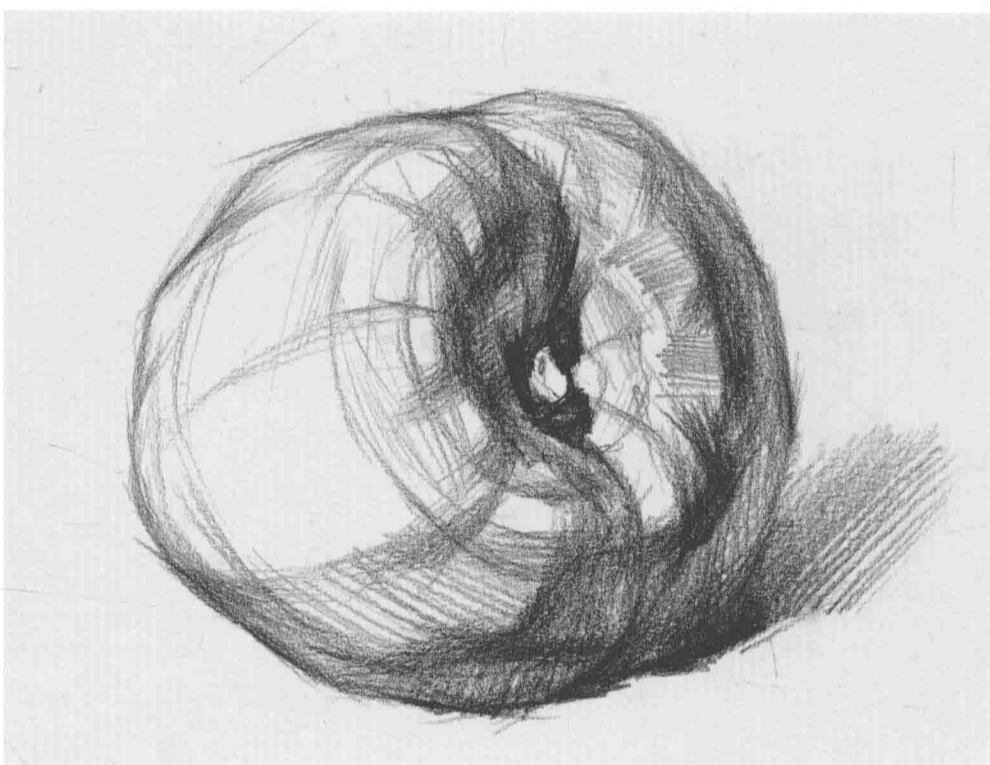
步骤三：逐步推进，确定画面整体的明暗关系，强调透视关系和虚实变化。

苹果的结构

步骤四

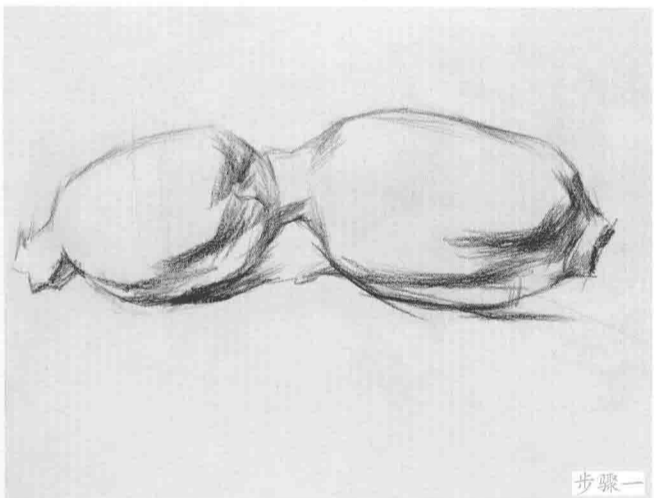
步骤四：深入刻画细节，加强明暗对比，把握苹果表面固有色的变化。

画苹果先要了解苹果的外形特点，然后以线条为主进行表现，要强调苹果的结构特征。

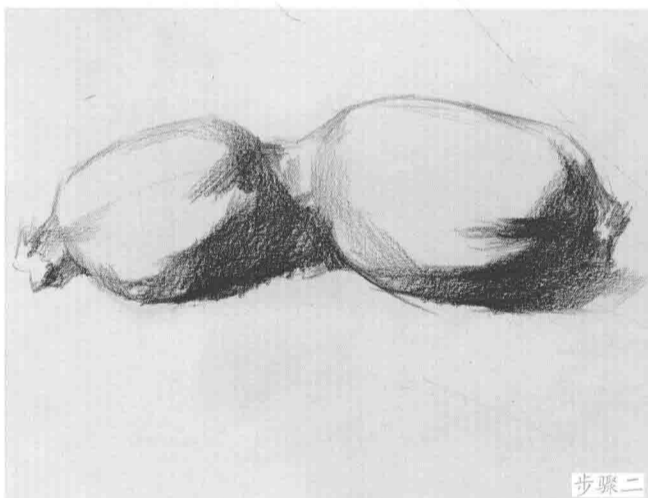
◆ 藕的步骤与结构

步骤表现

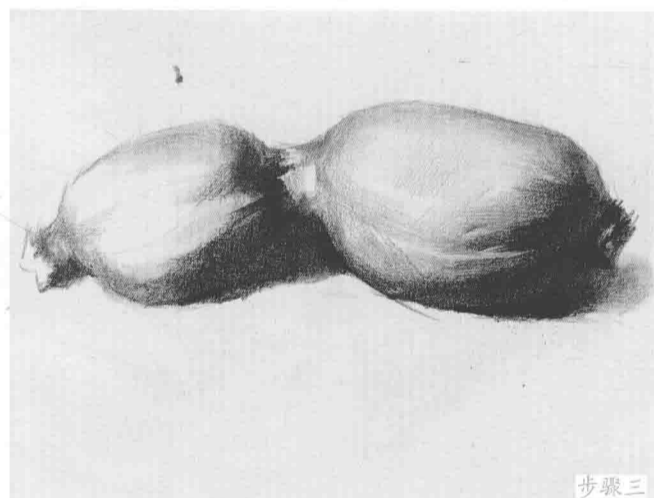
步骤一

步骤一：用较短的线条画出藕的大致形状和结构转折，找出明暗交界线，确定投影的位置。

步骤二

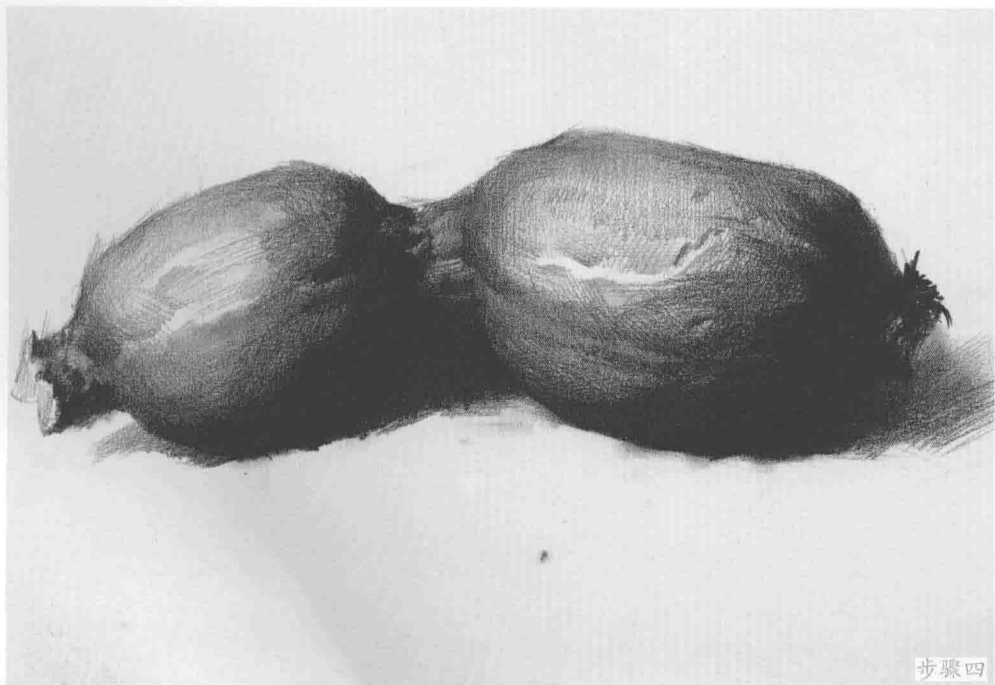
步骤二：用较轻的线铺出藕的明暗关系，从暗部开始刻画，然后再向亮部过渡。

步骤三

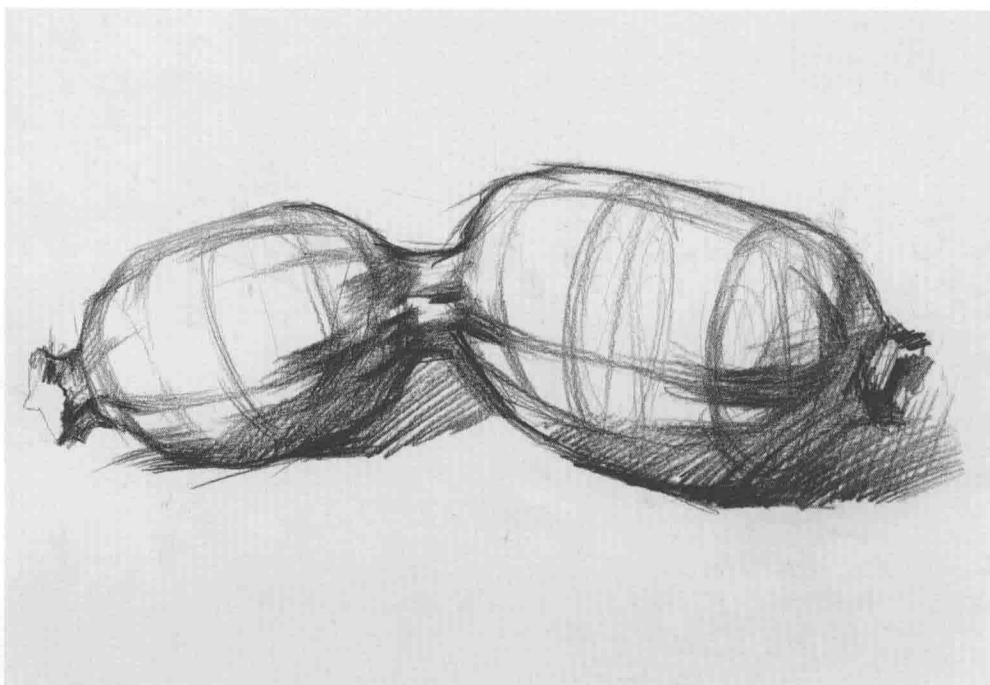
步骤三：表现出藕的黑、白、灰关系，然后刻画细节，使之初具体积感。

藕的结构

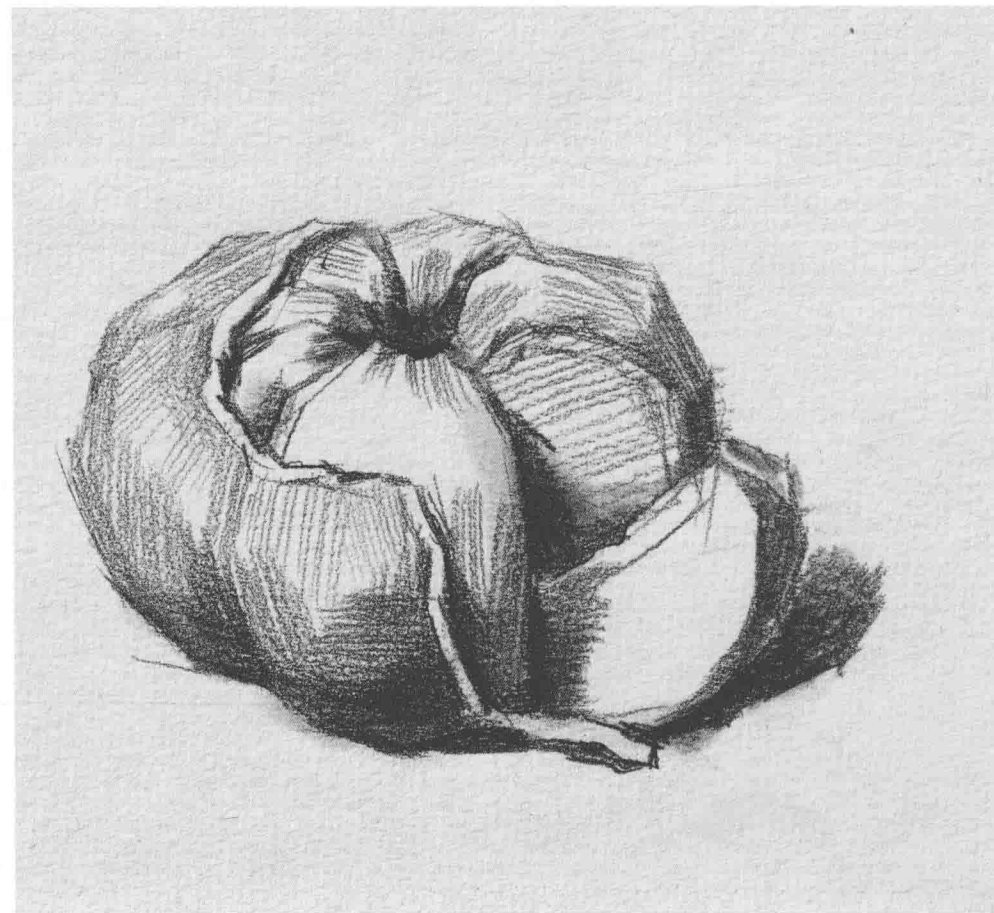
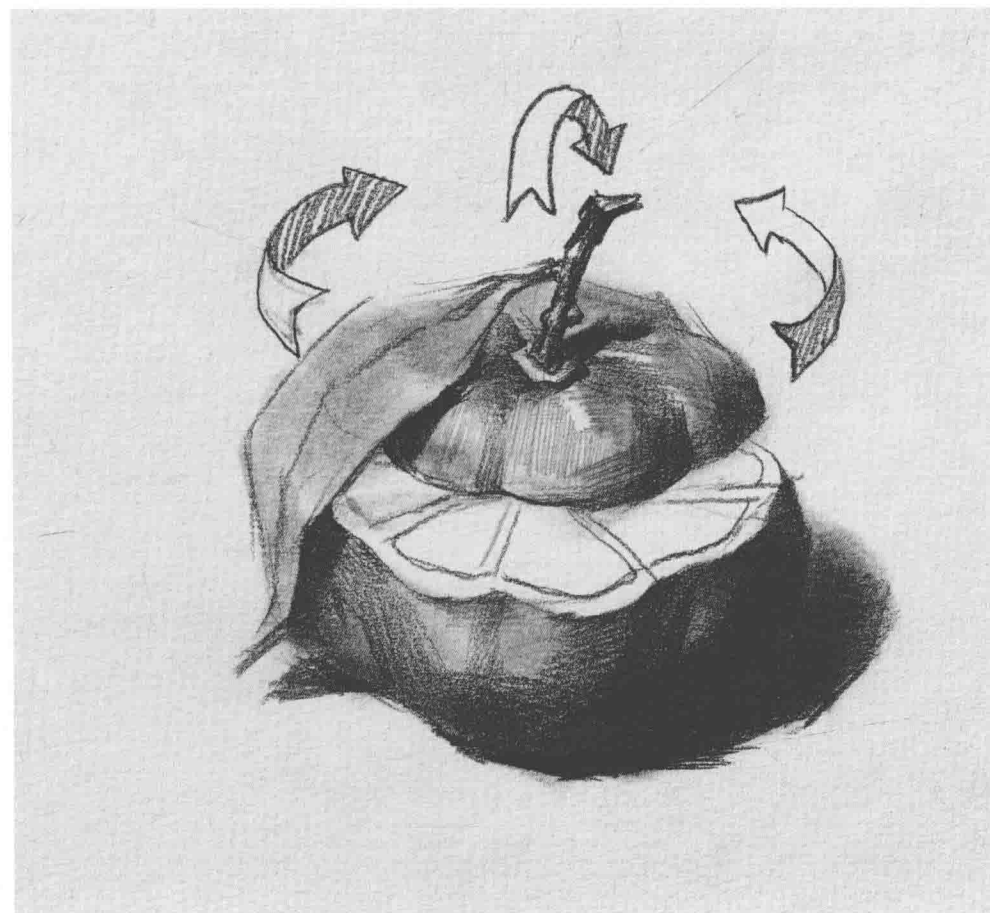
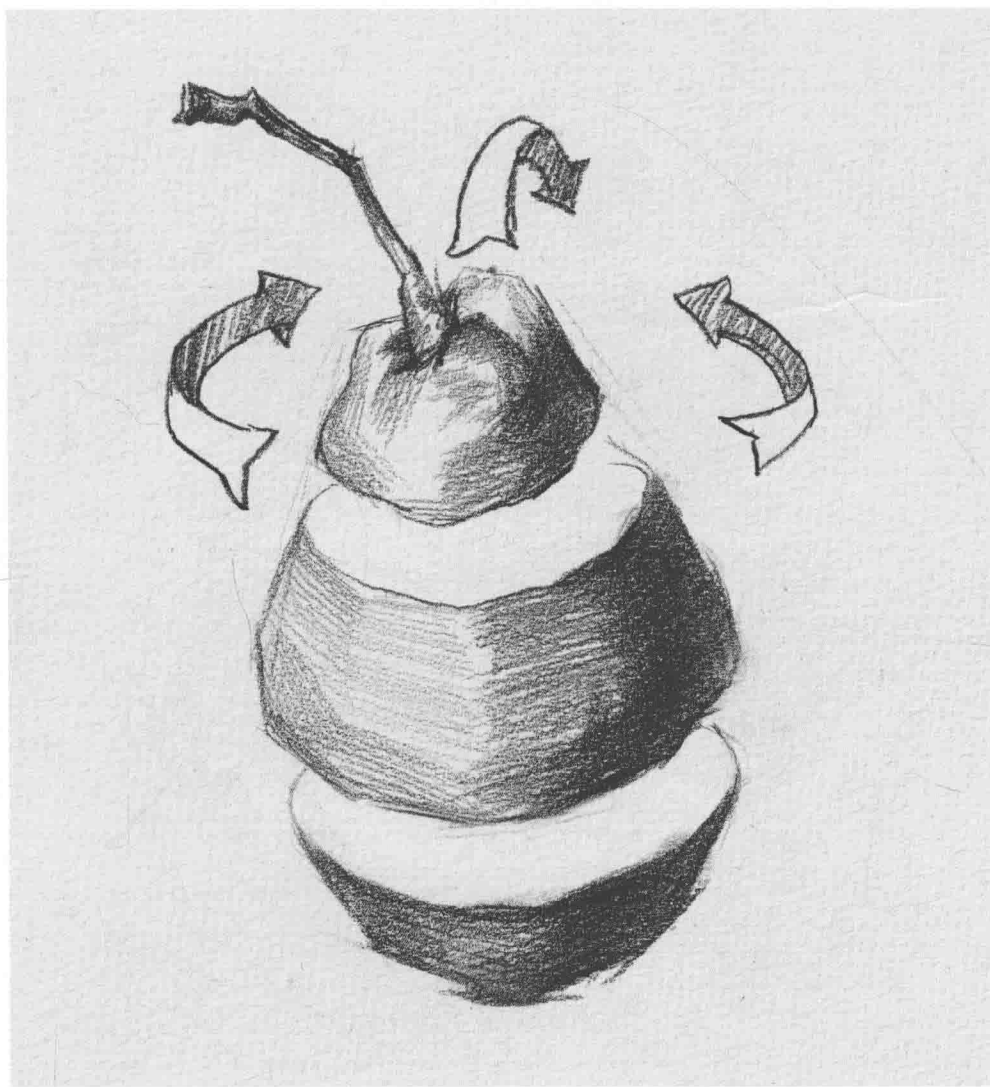
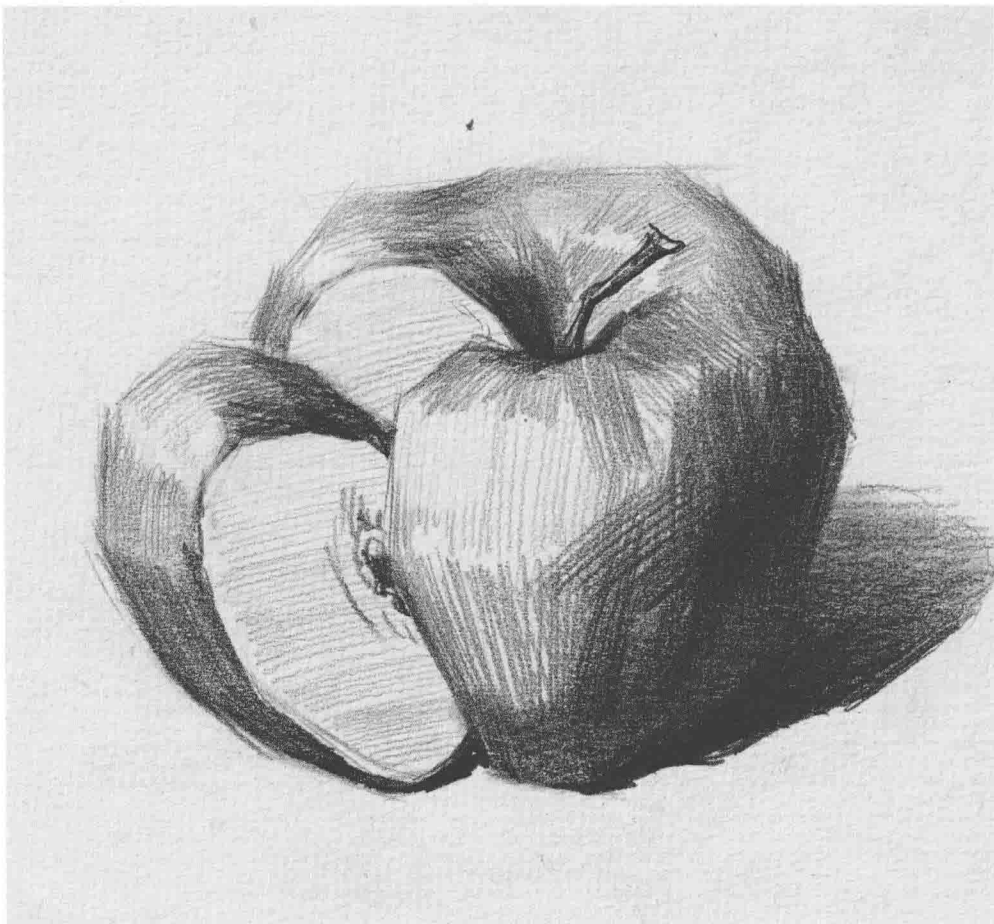
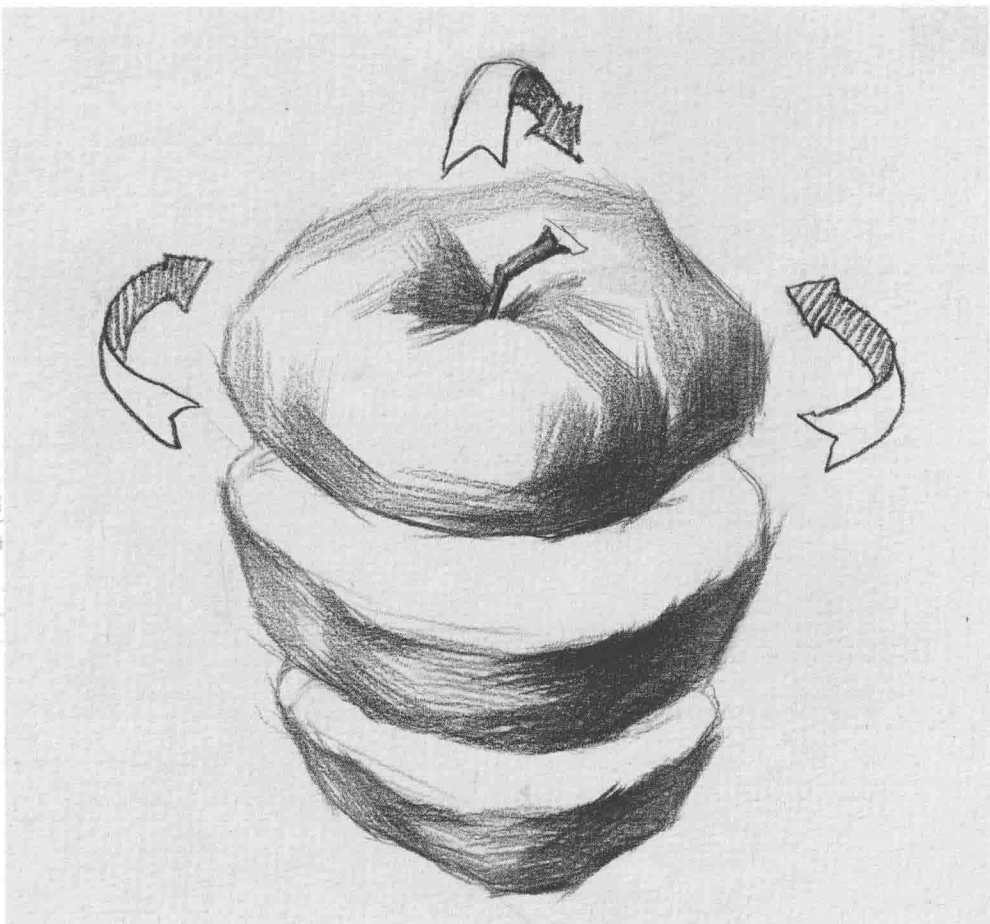
步骤四

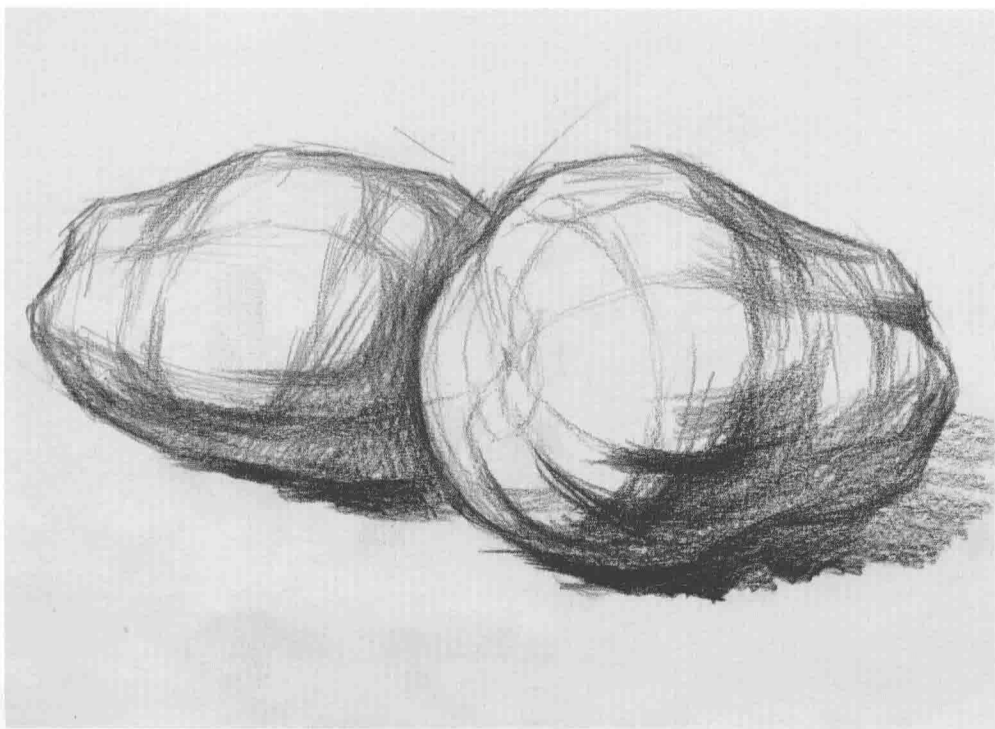
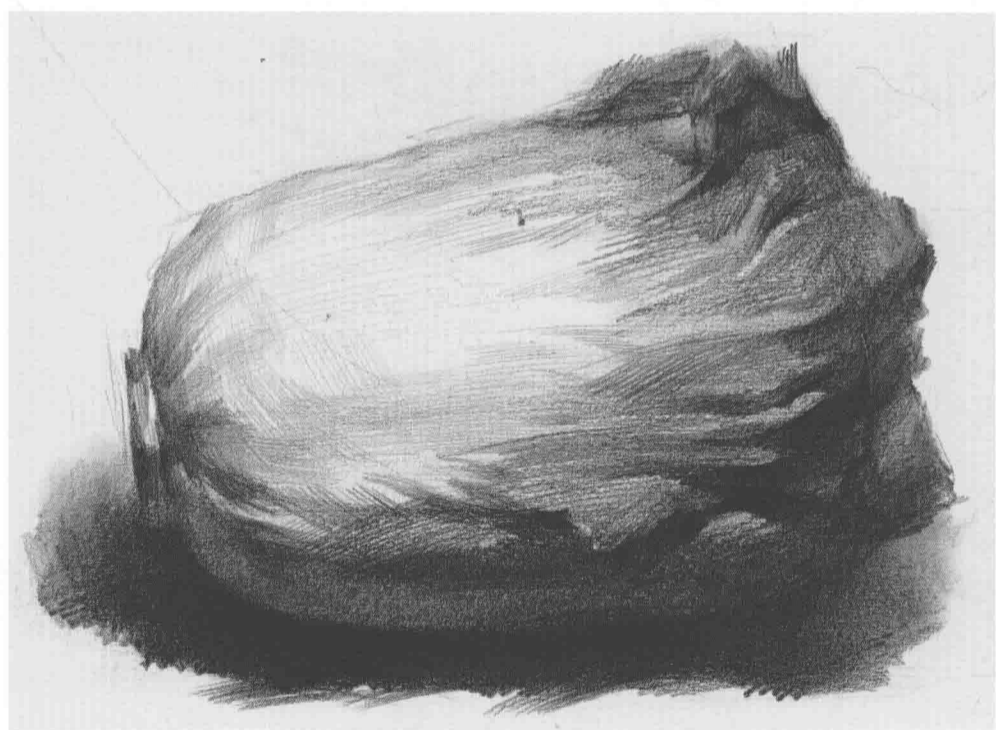
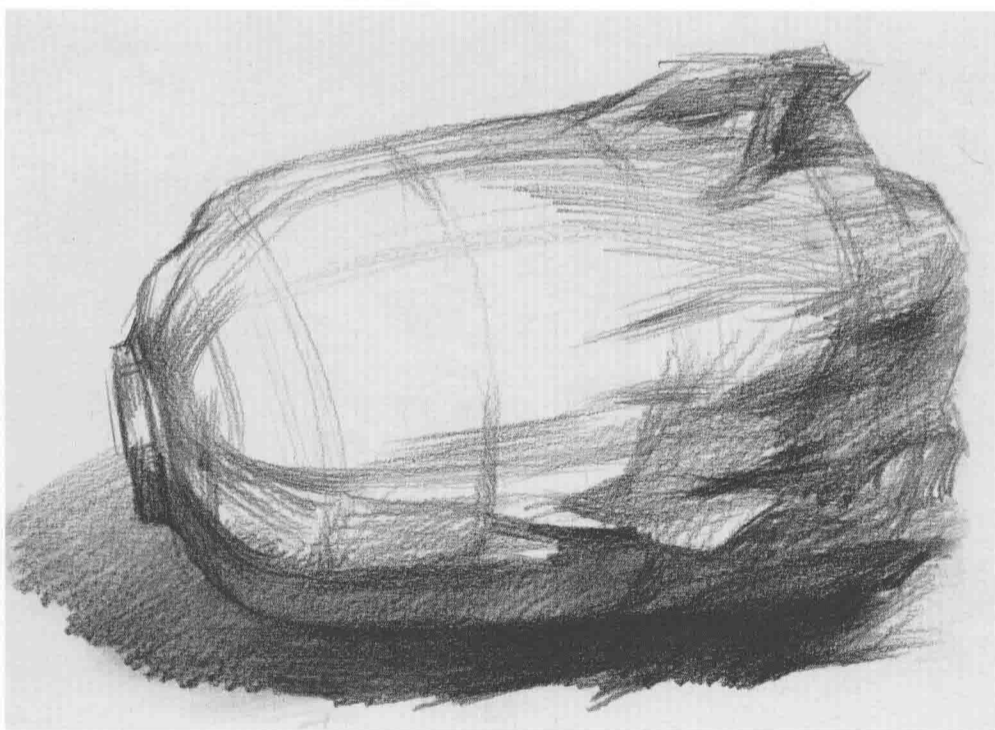
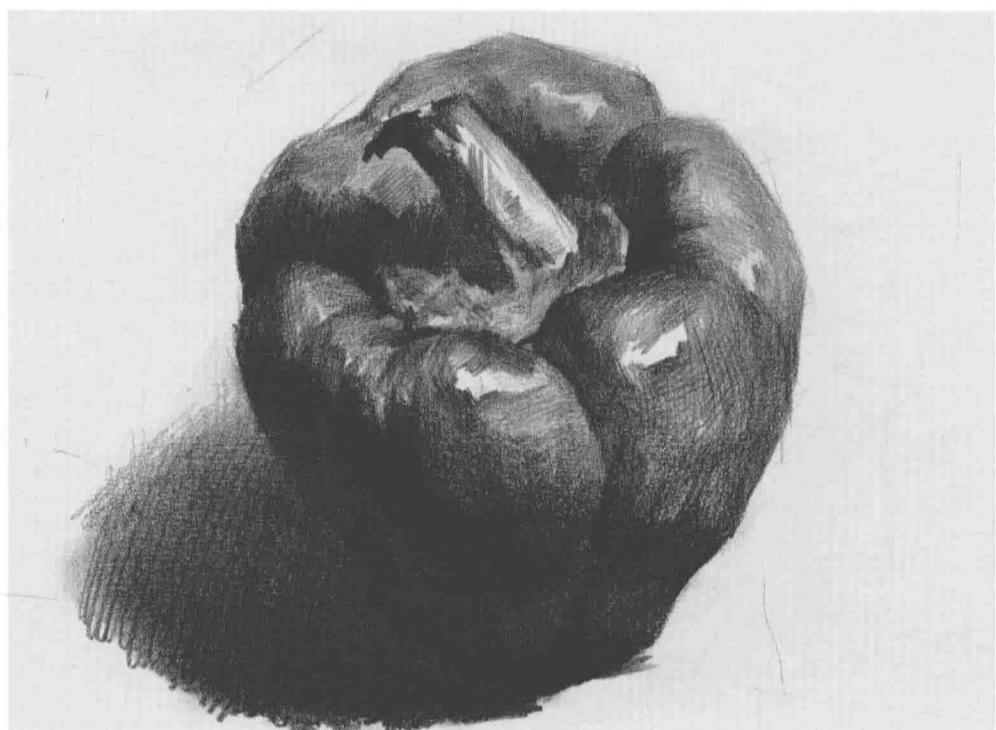
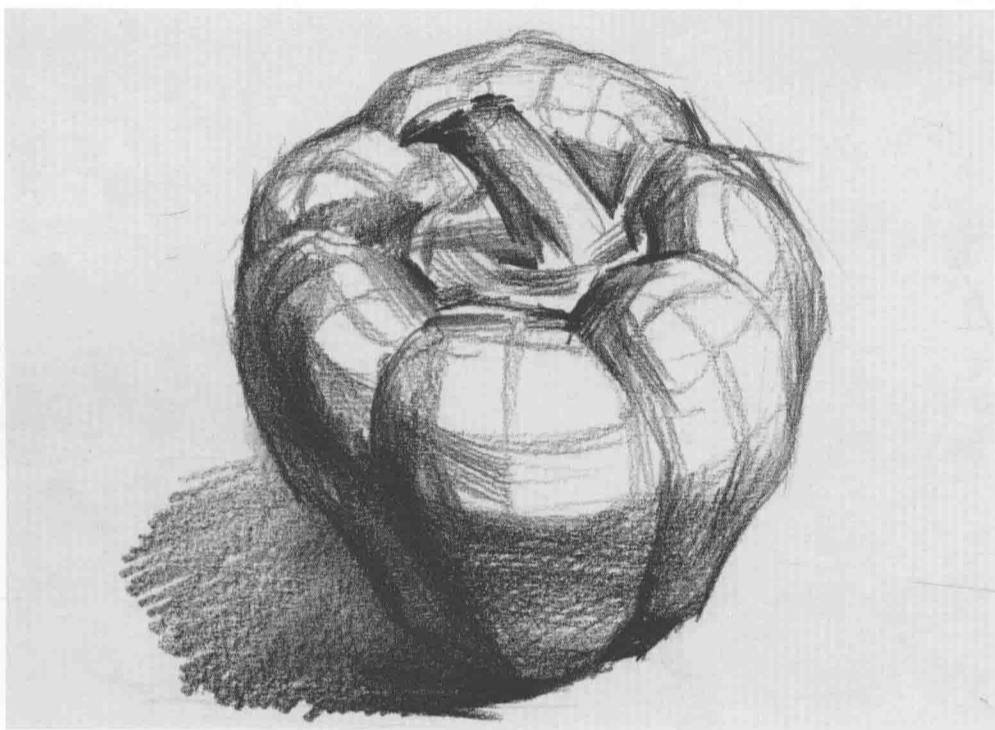
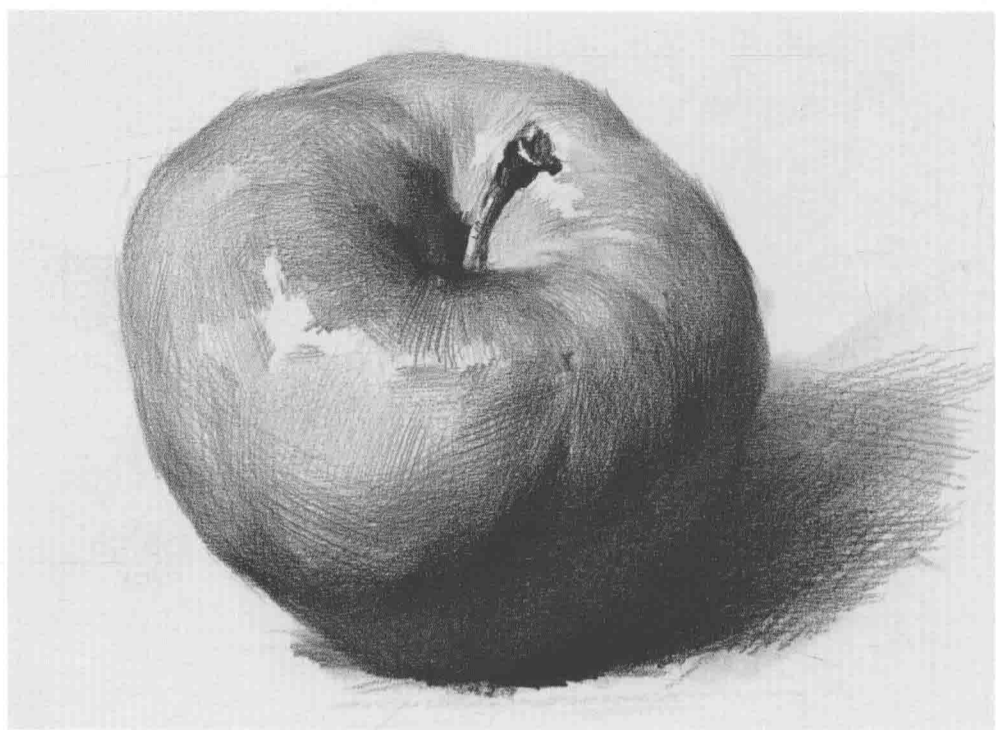
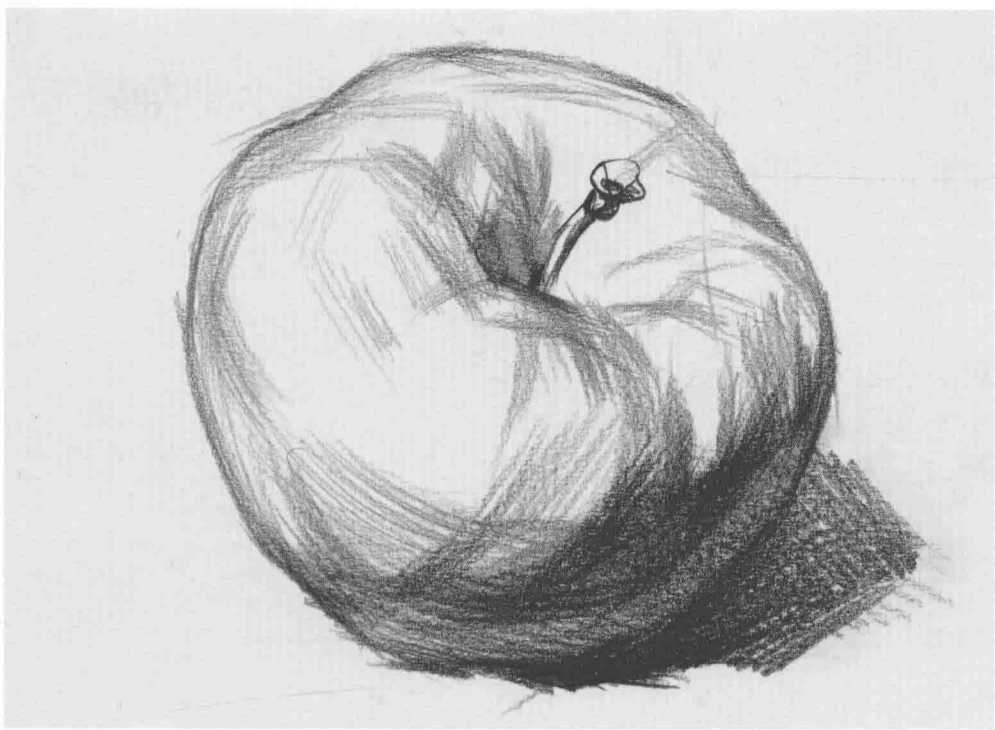
步骤四：用较细密的笔塑造细节，要表现出其粗糙的质感，要抓住藕的特征仔细刻画。

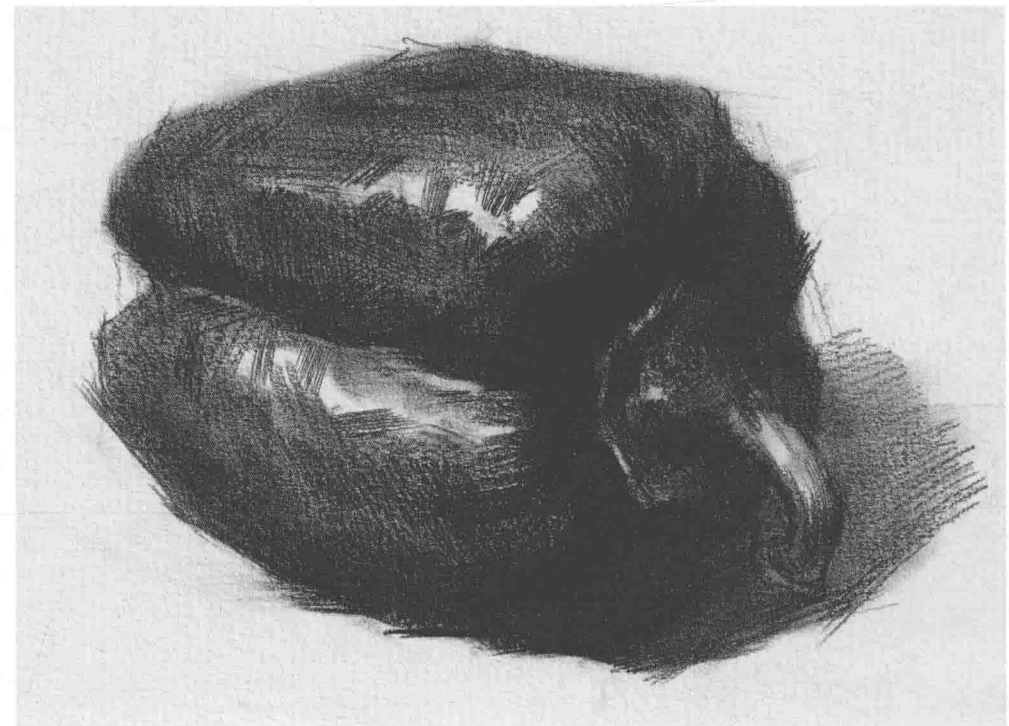
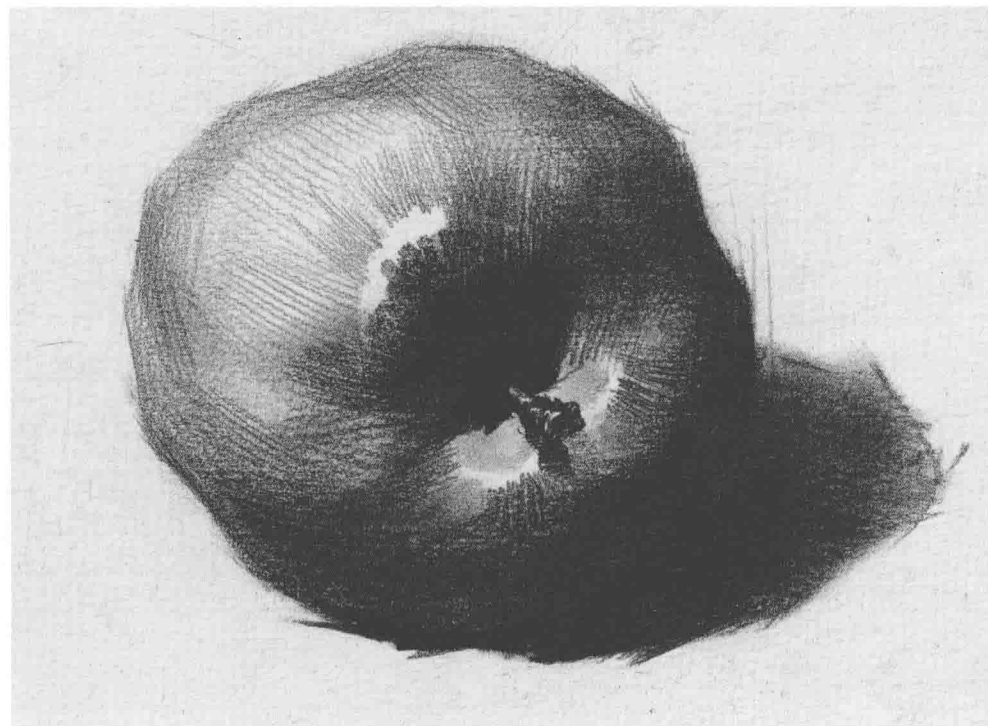
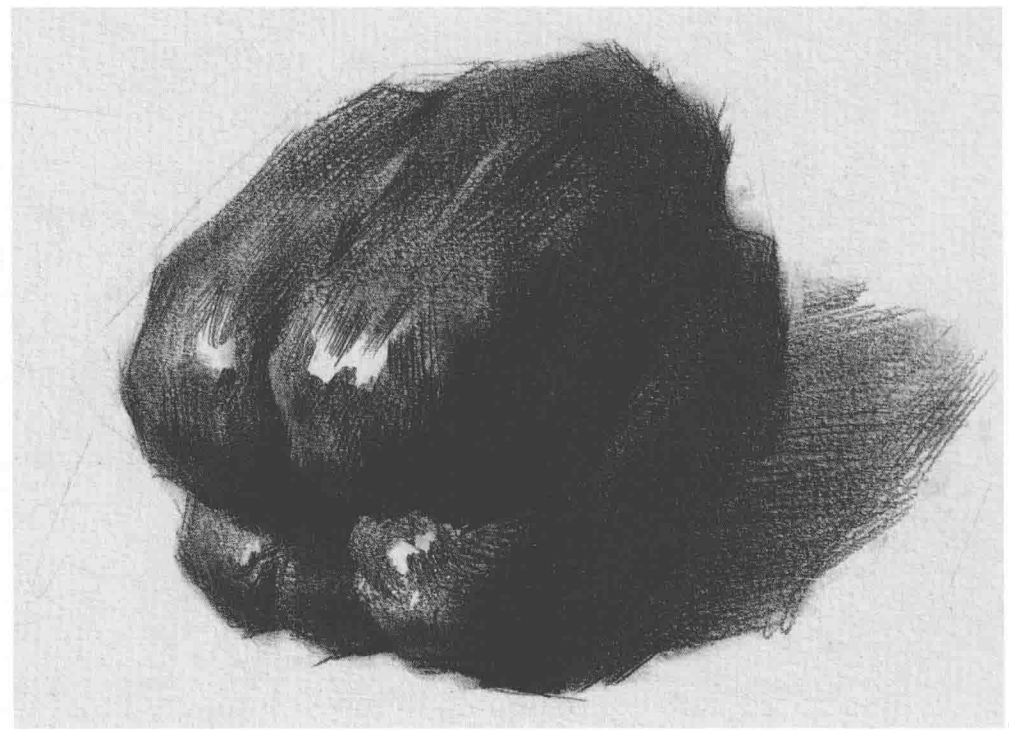
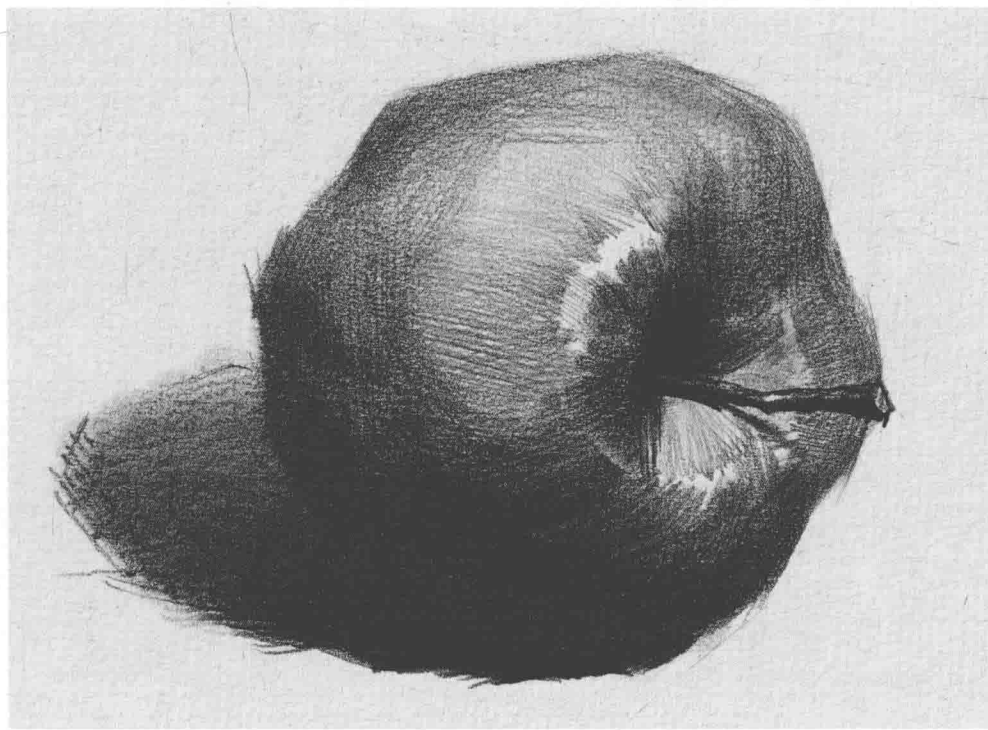
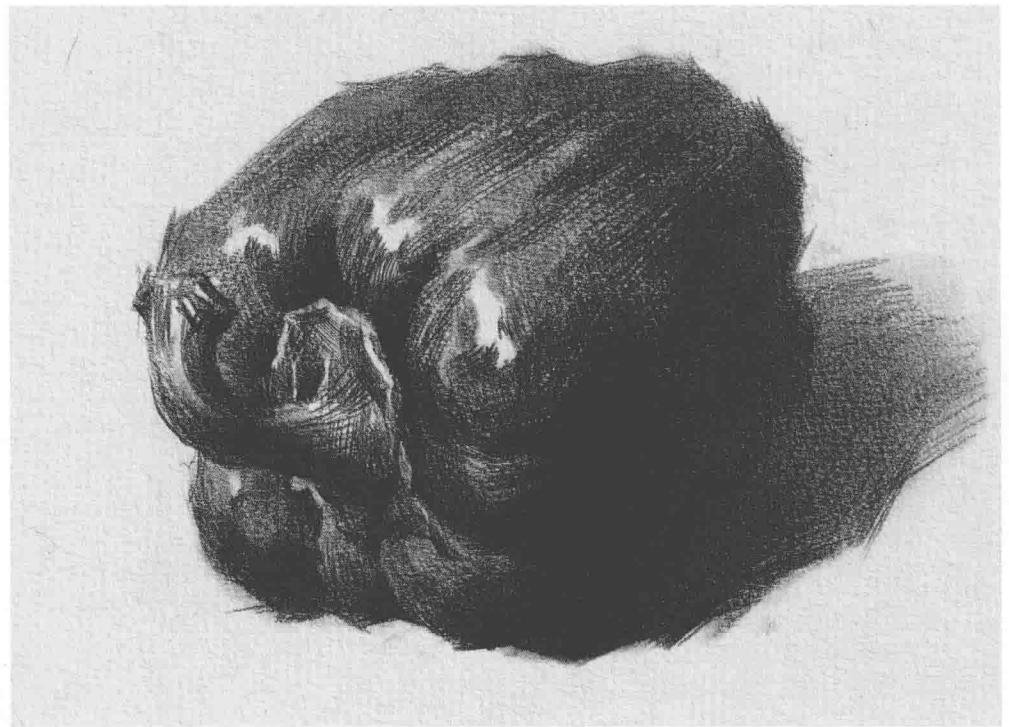
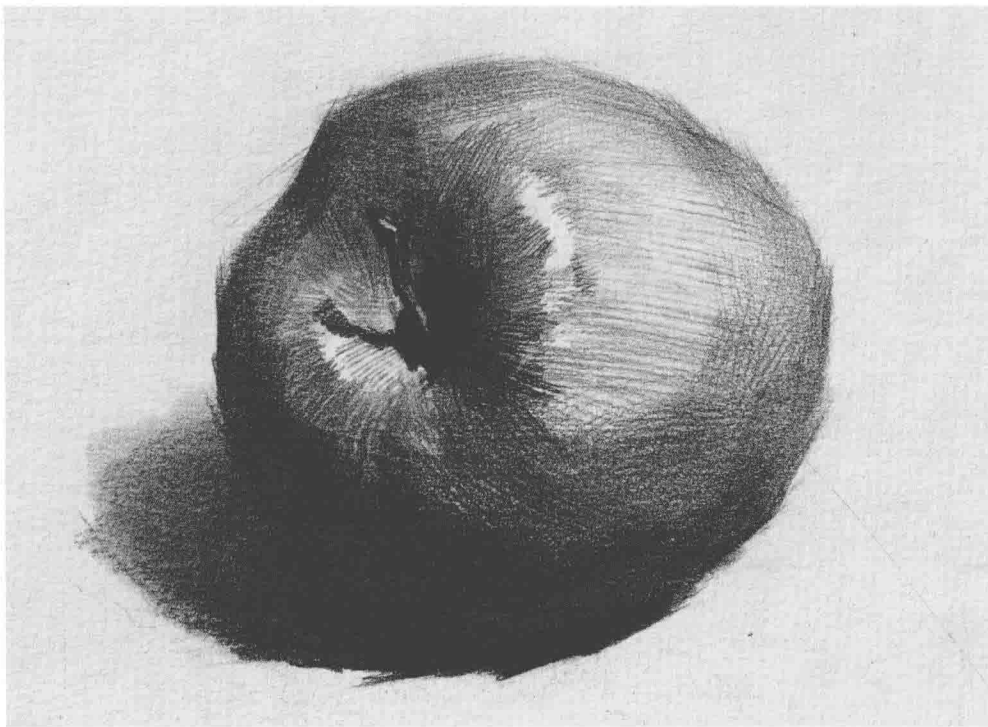
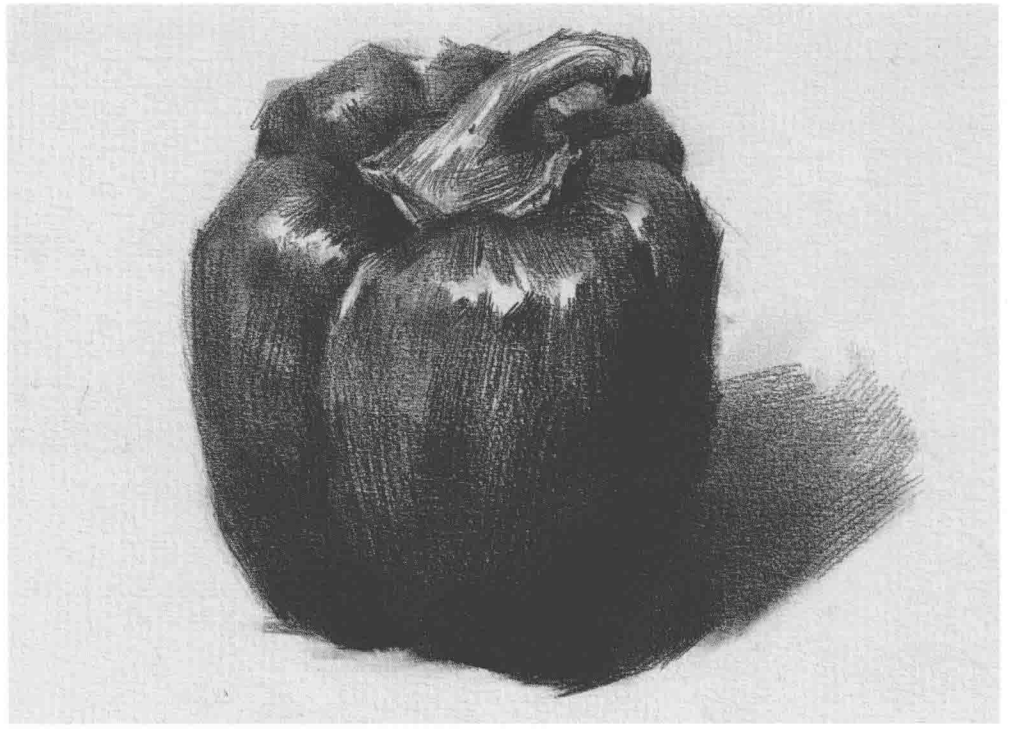
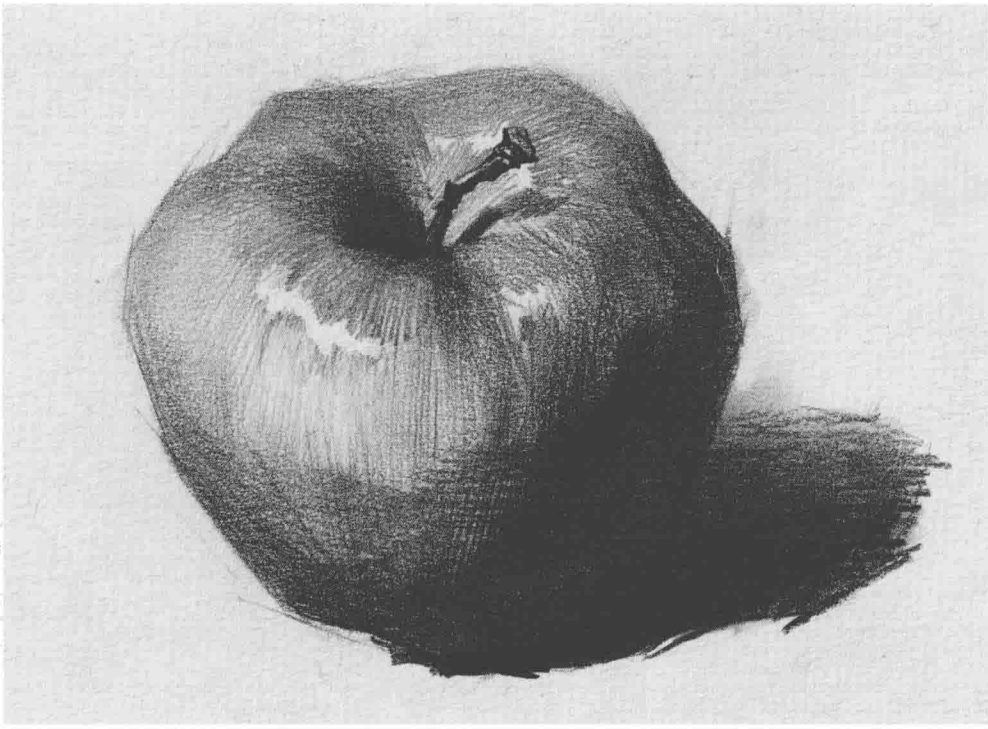
画藕之前，要结合圆柱体的结构特点分析藕的局部的起伏变化。

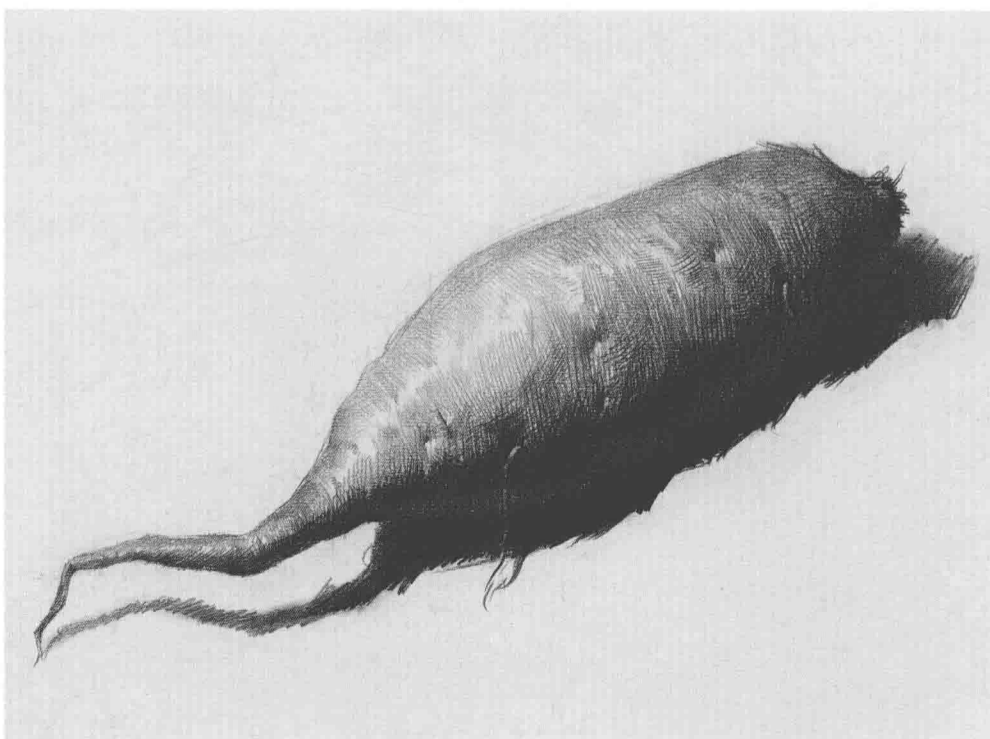
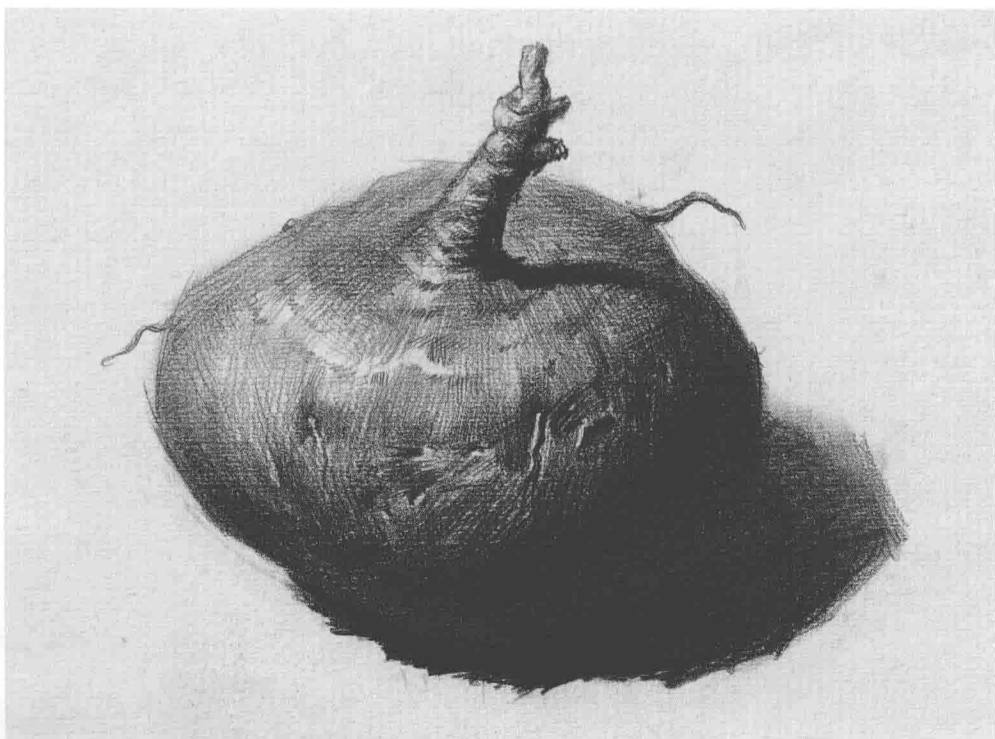
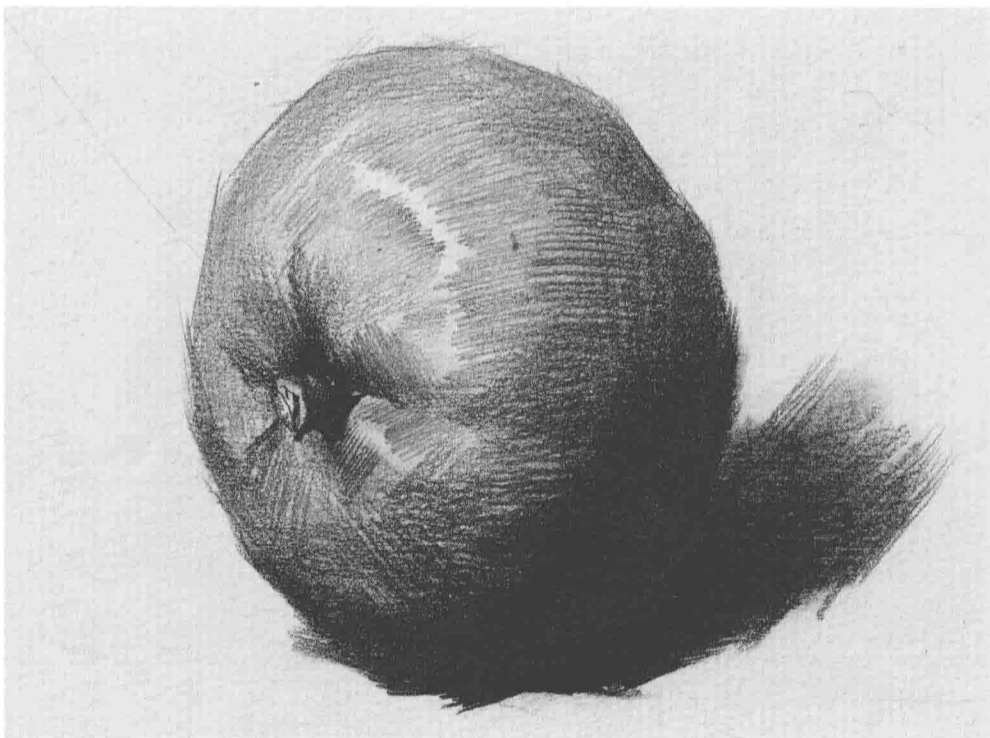
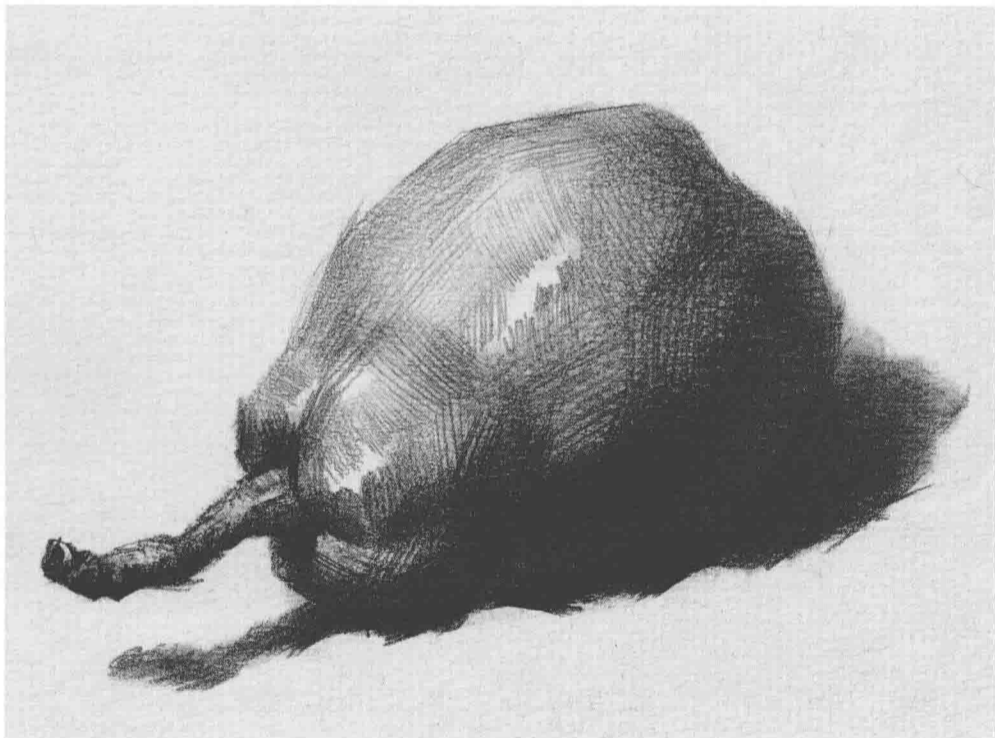
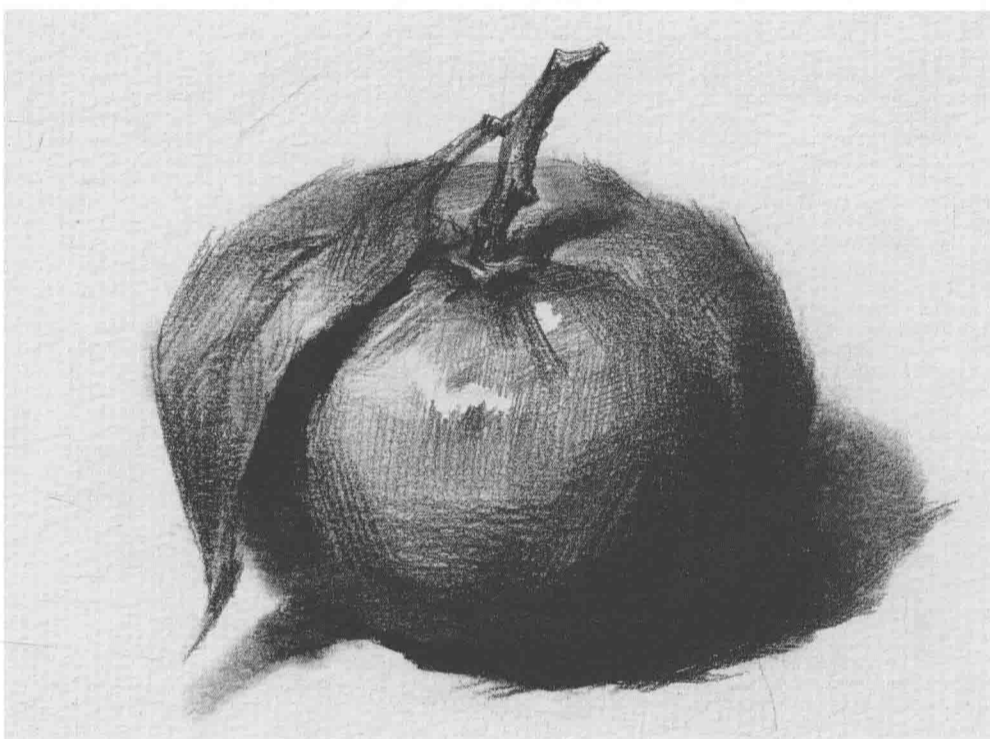
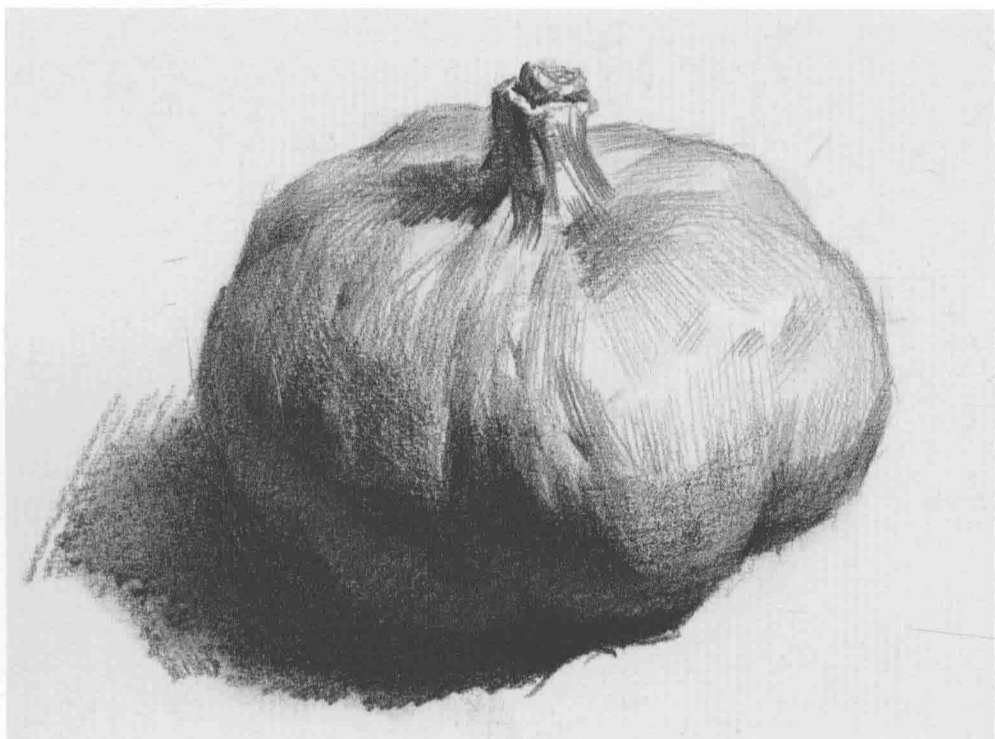
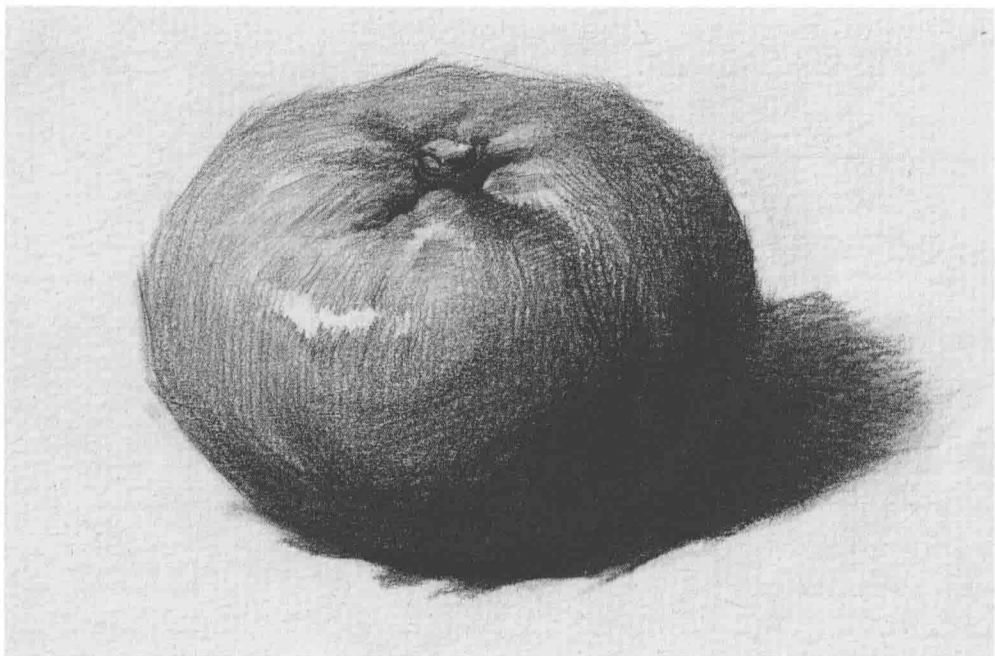
解剖理解

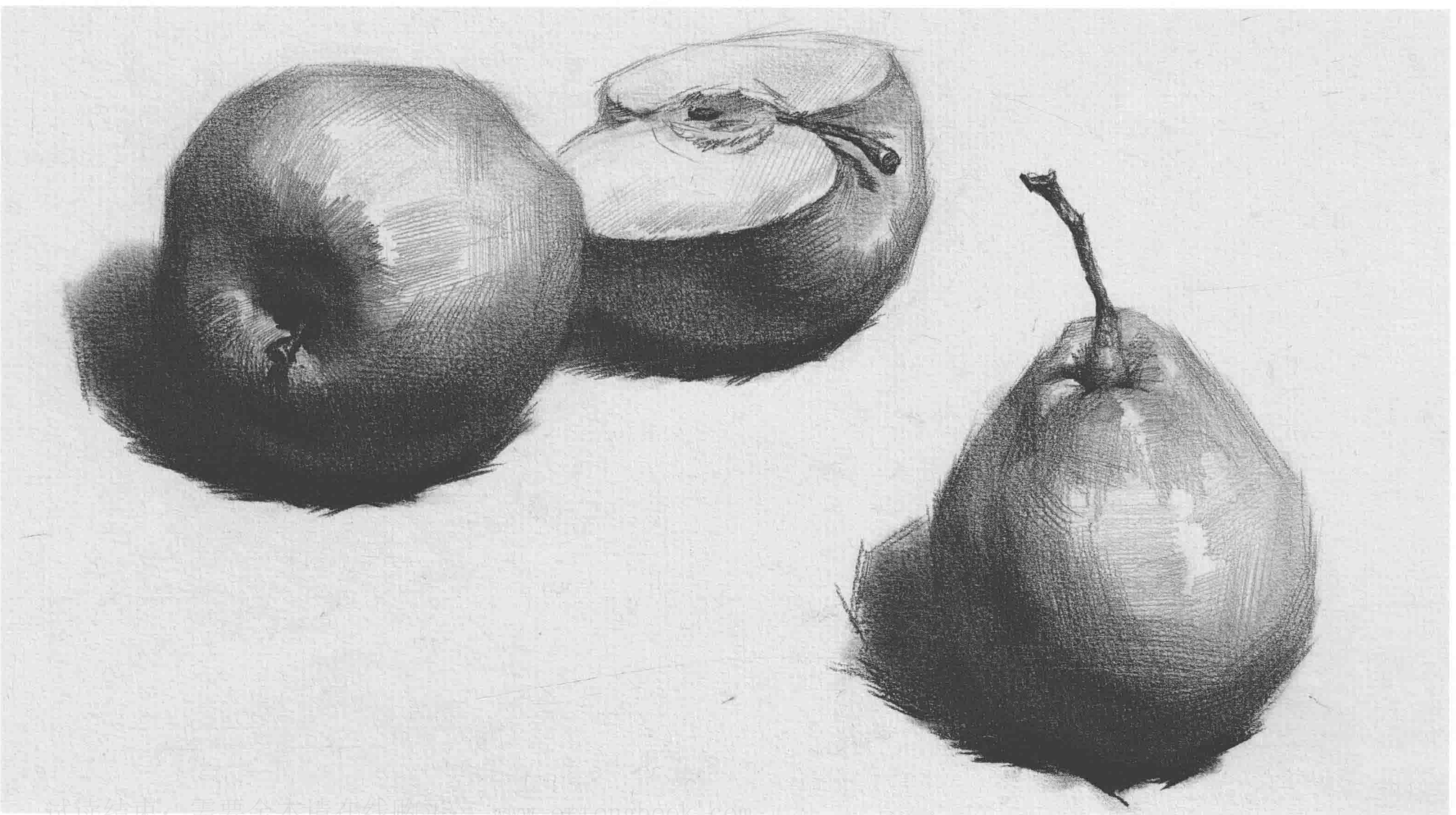
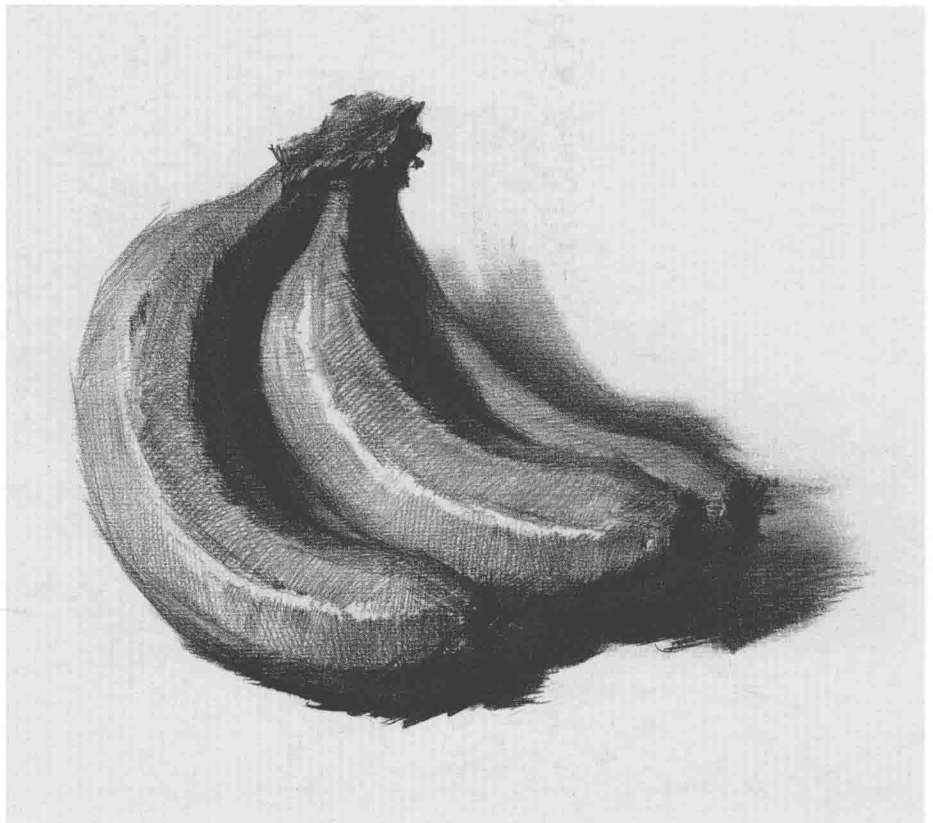
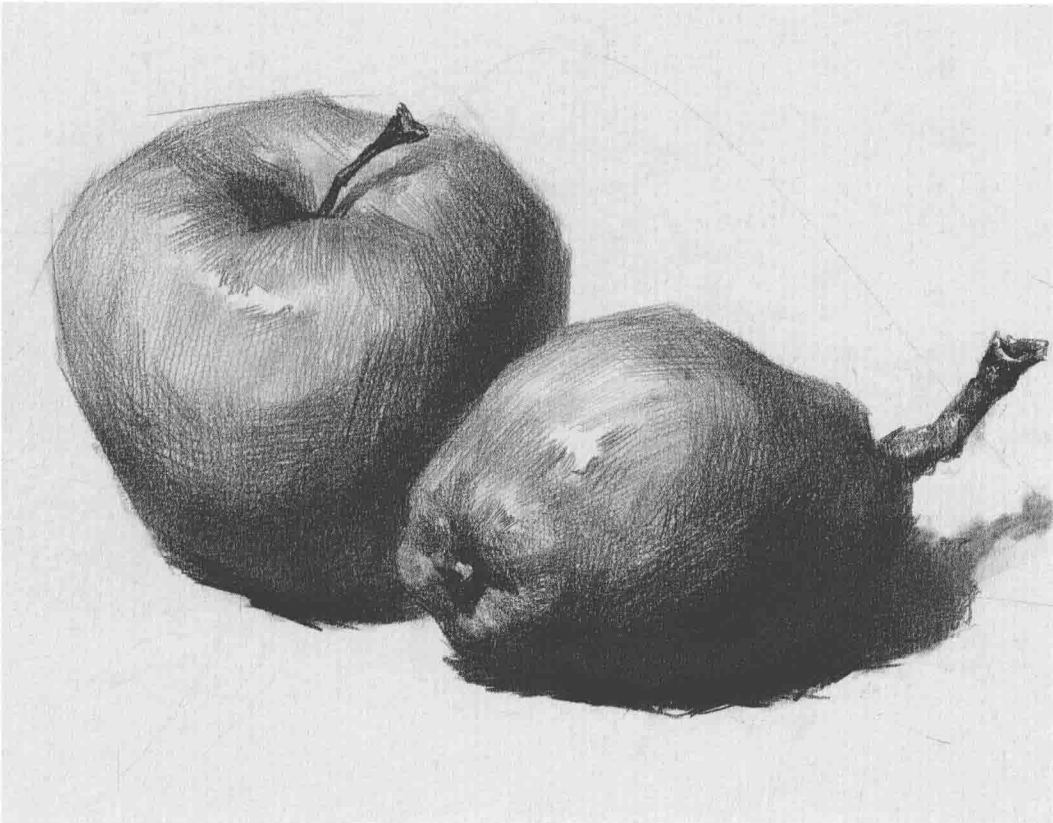
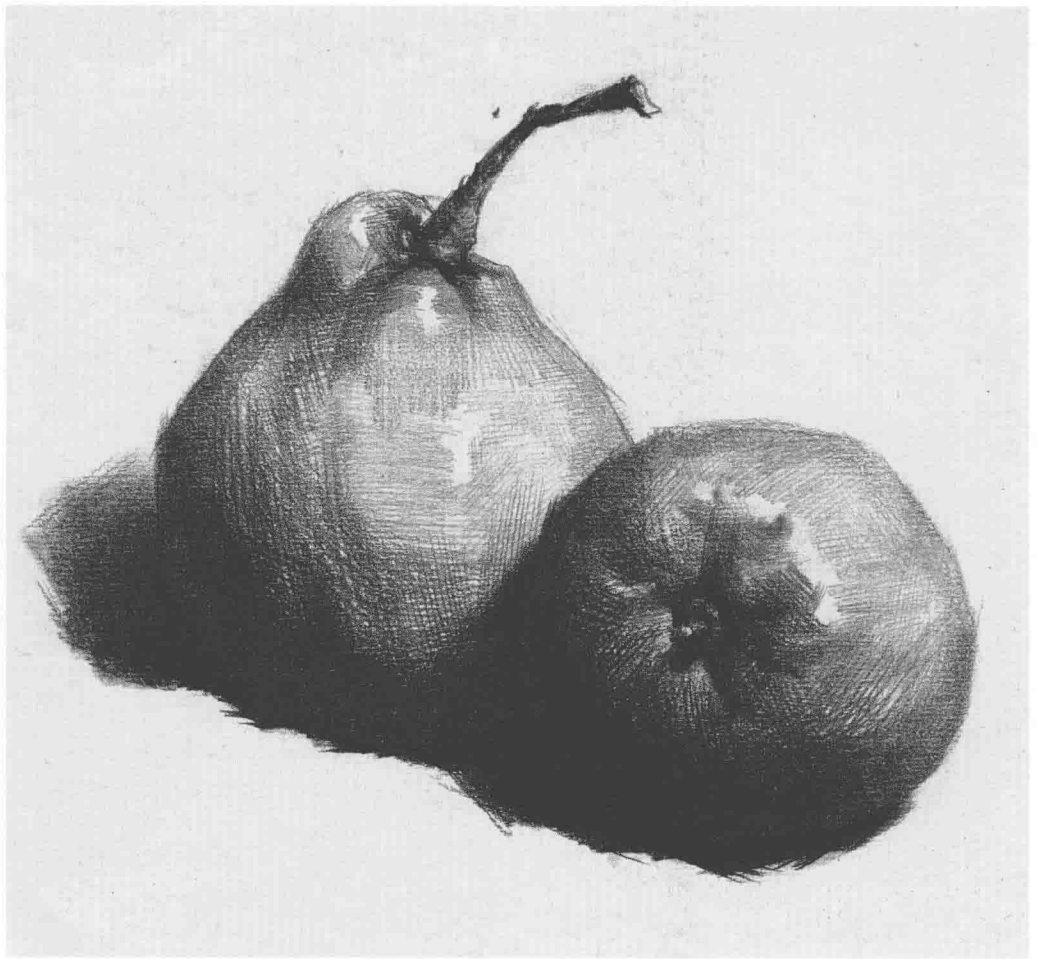
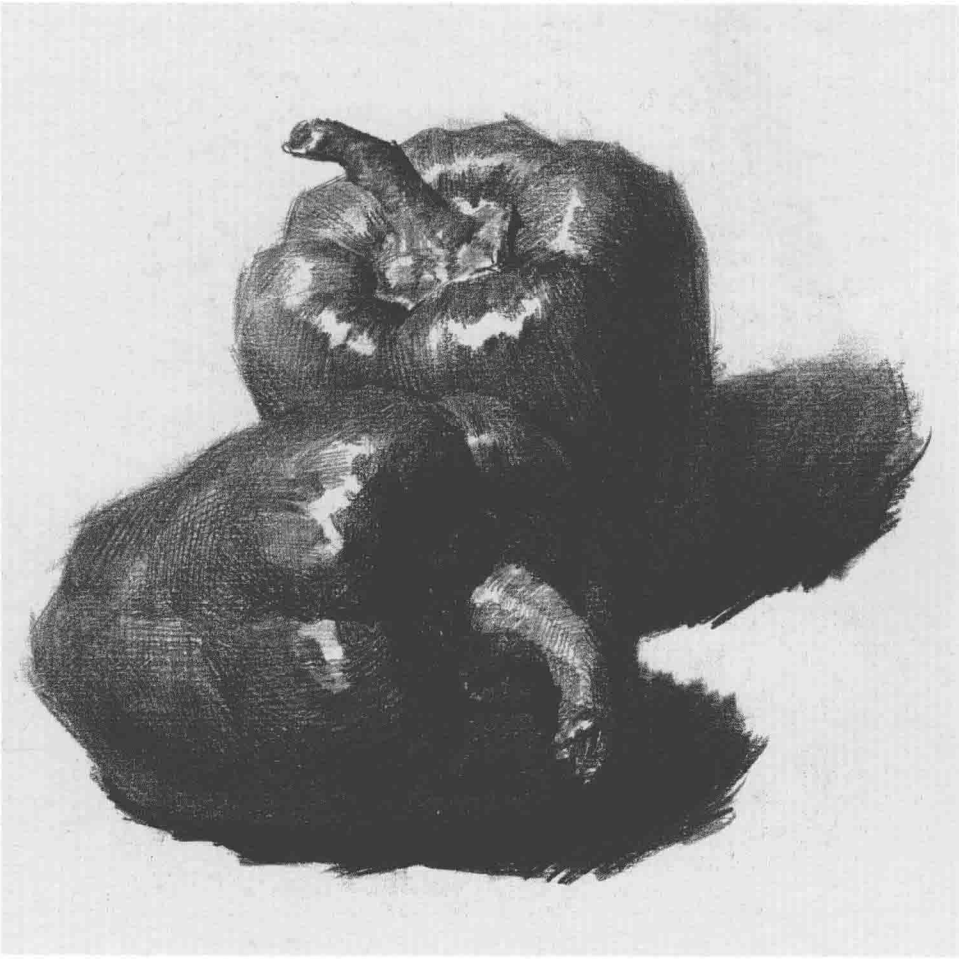

多角度练习

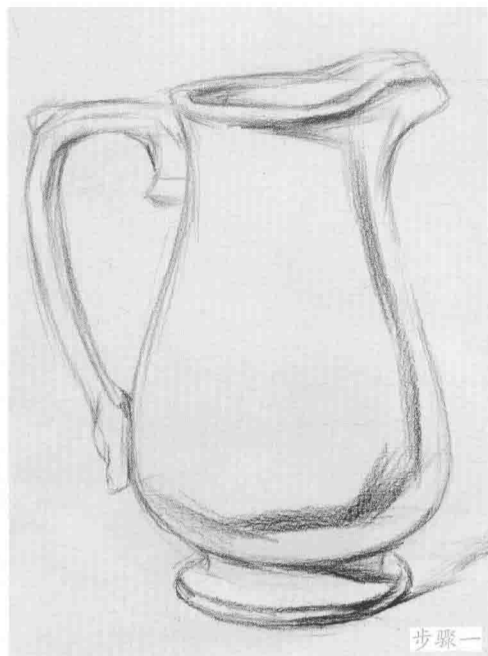

② 罐子类的练习

陶罐的结构与作画步骤

陶罐的结构

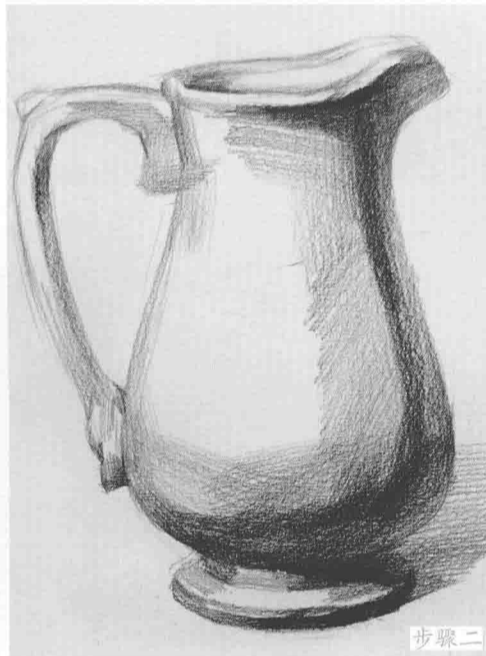
步骤表现

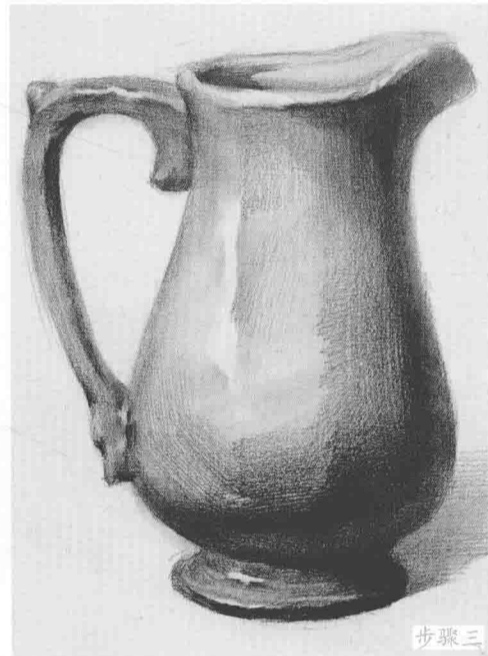
步骤一

陶罐是由罐口、罐身、底座、罐把组成。

步骤一：用简洁的线条勾出陶罐的形状。

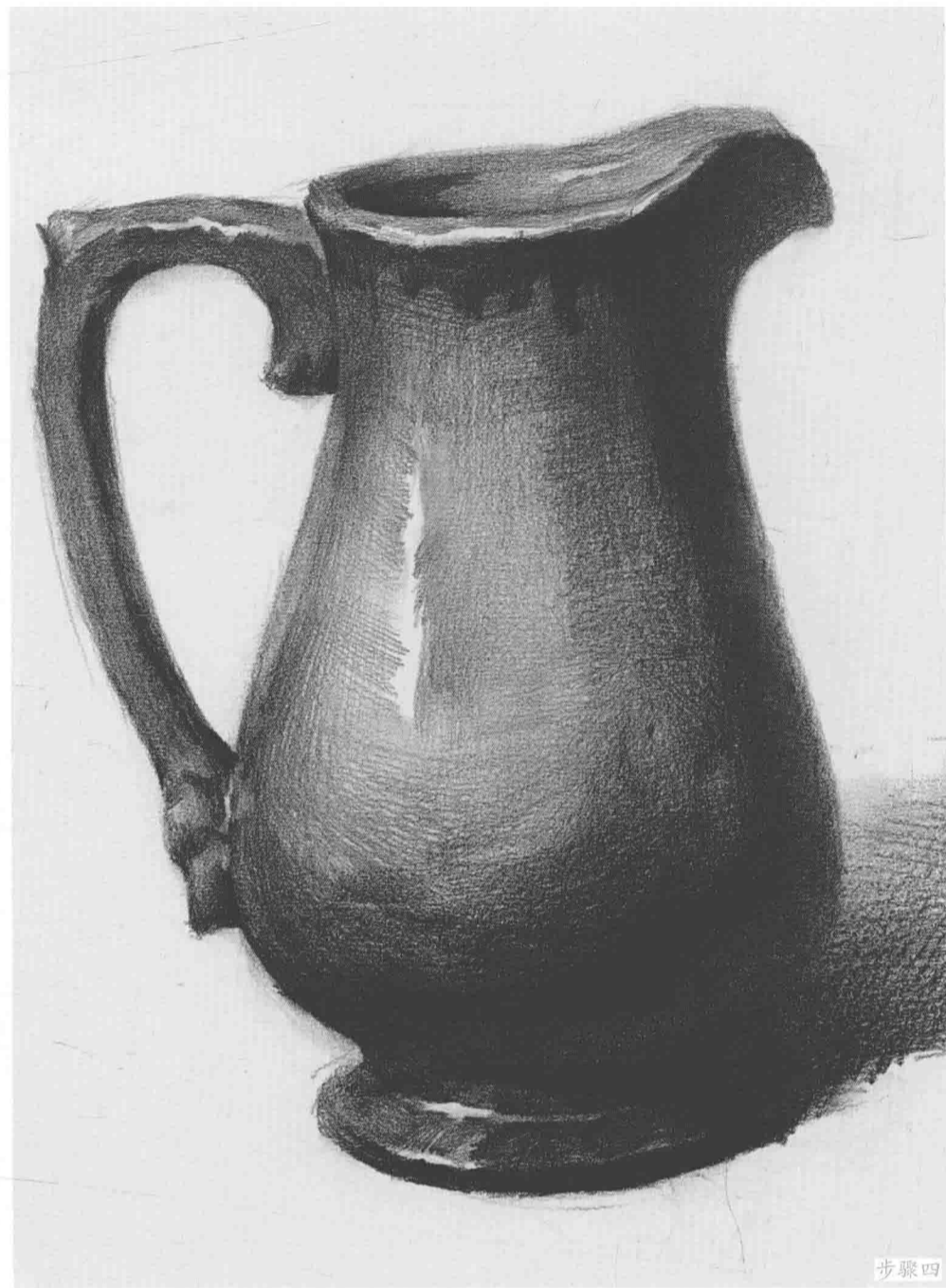
步骤二

步骤三

步骤二：初步画出陶罐的明暗关系。

步骤三：丰富罐身的黑、白、灰层次变化。

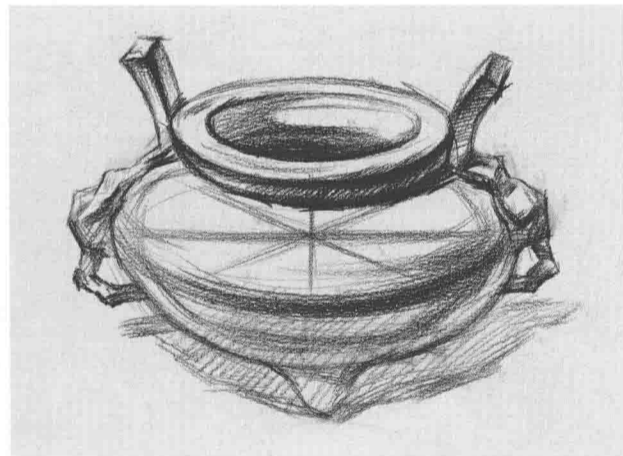
步骤四

步骤四：最后对陶罐进行整体调整，加强细节的刻画，使陶罐的体积感加强。

鼎的结构与作画步骤

鼎的结构

步骤表现

步骤一

步骤一：确定鼎的高和宽，画出鼎的外形轮廓，反复检查透视和形体是否准确。

步骤二：鼎的固有色比较深，在刻画的时候依然要从暗部画起，反光与高光的位置、色调的深浅都要进行对比。确定明暗交界线以及投影的位置。

步骤三：铺出整个鼎的色调，深入刻画鼎暗面的投影，使明暗色调层次更加丰富。

步骤四：鼎的明暗变化非常丰富，要注意区分各个块面的明暗关系，并进一步强化罐体的整体明暗对比以及质感。

步骤二

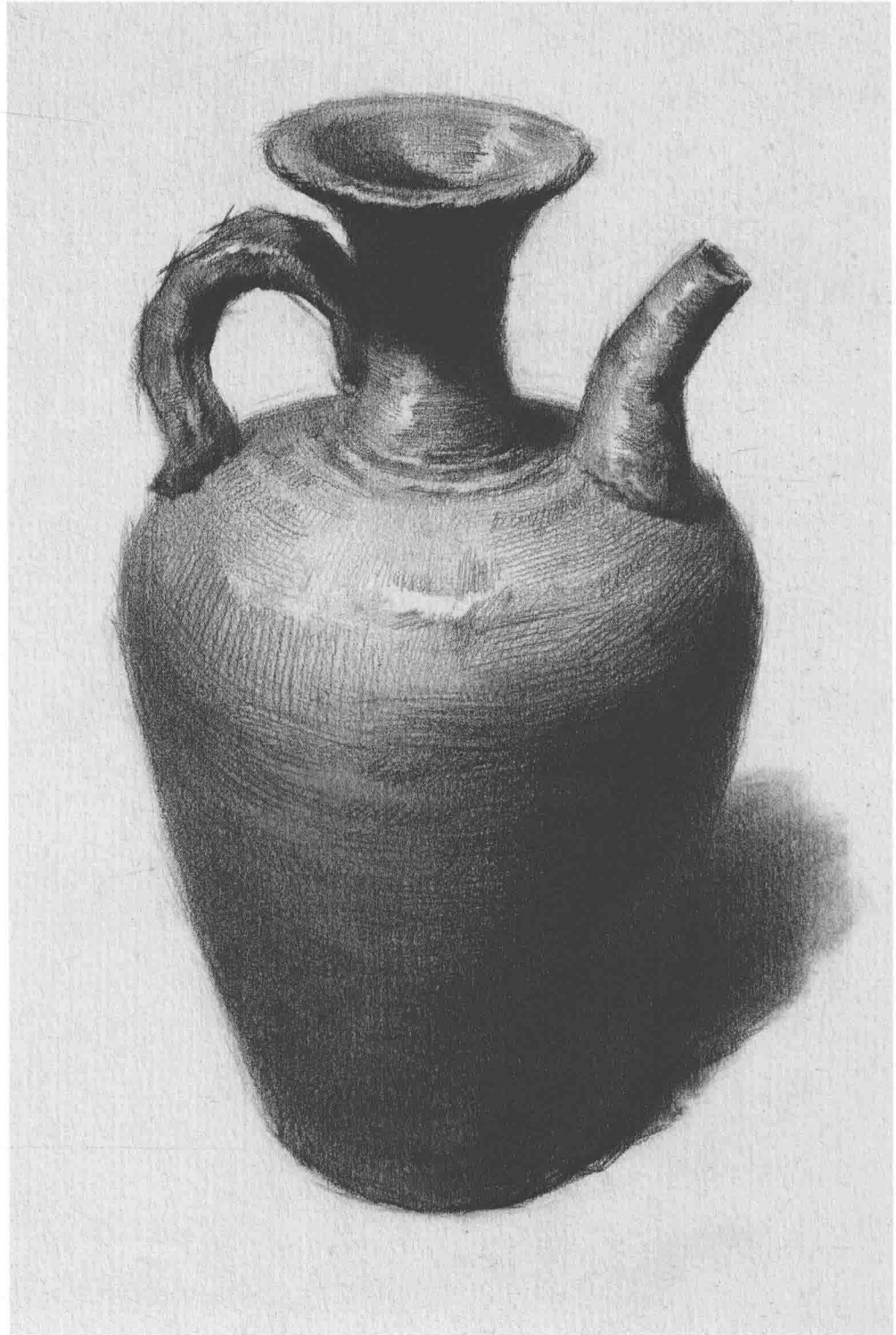
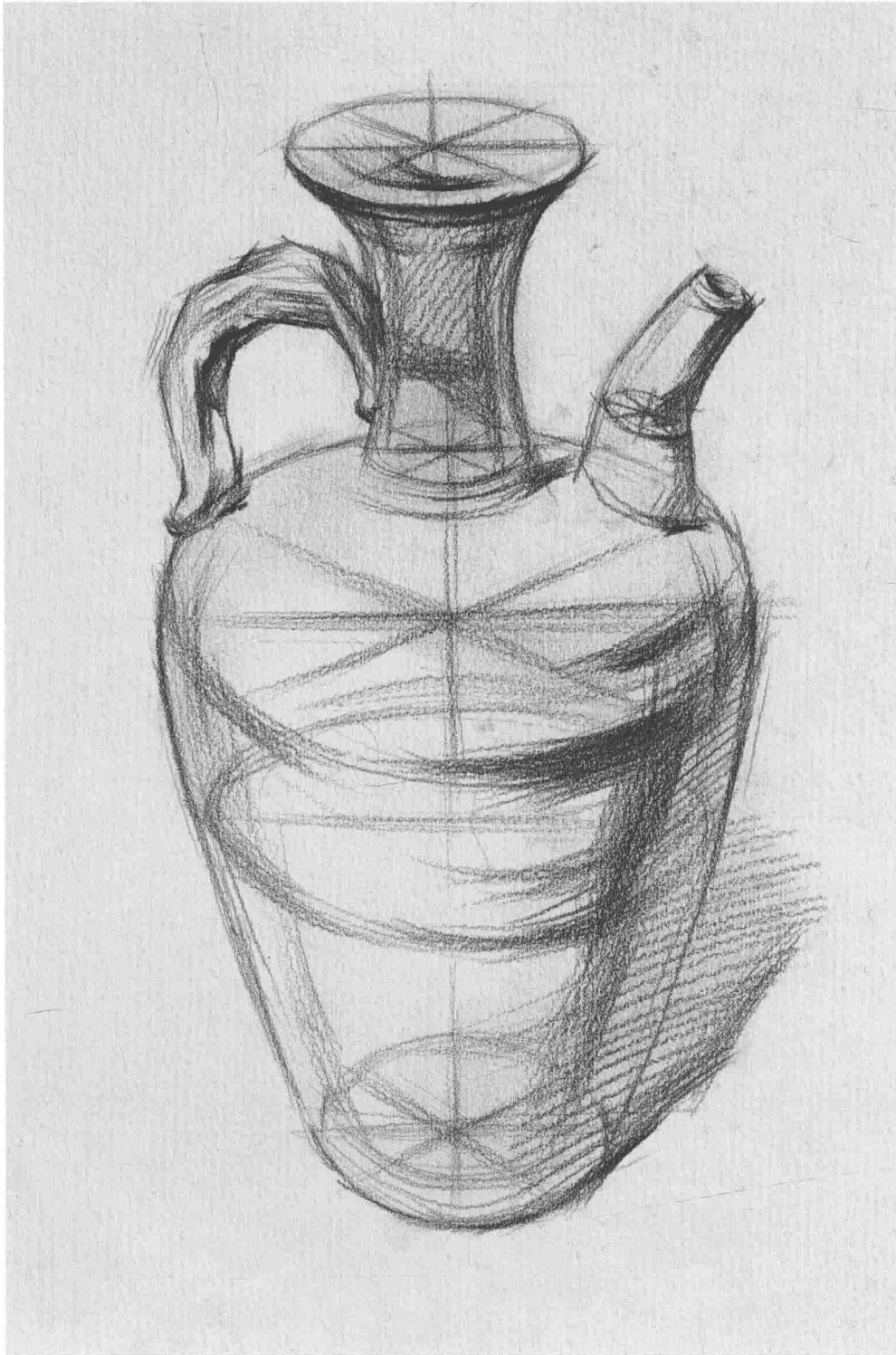
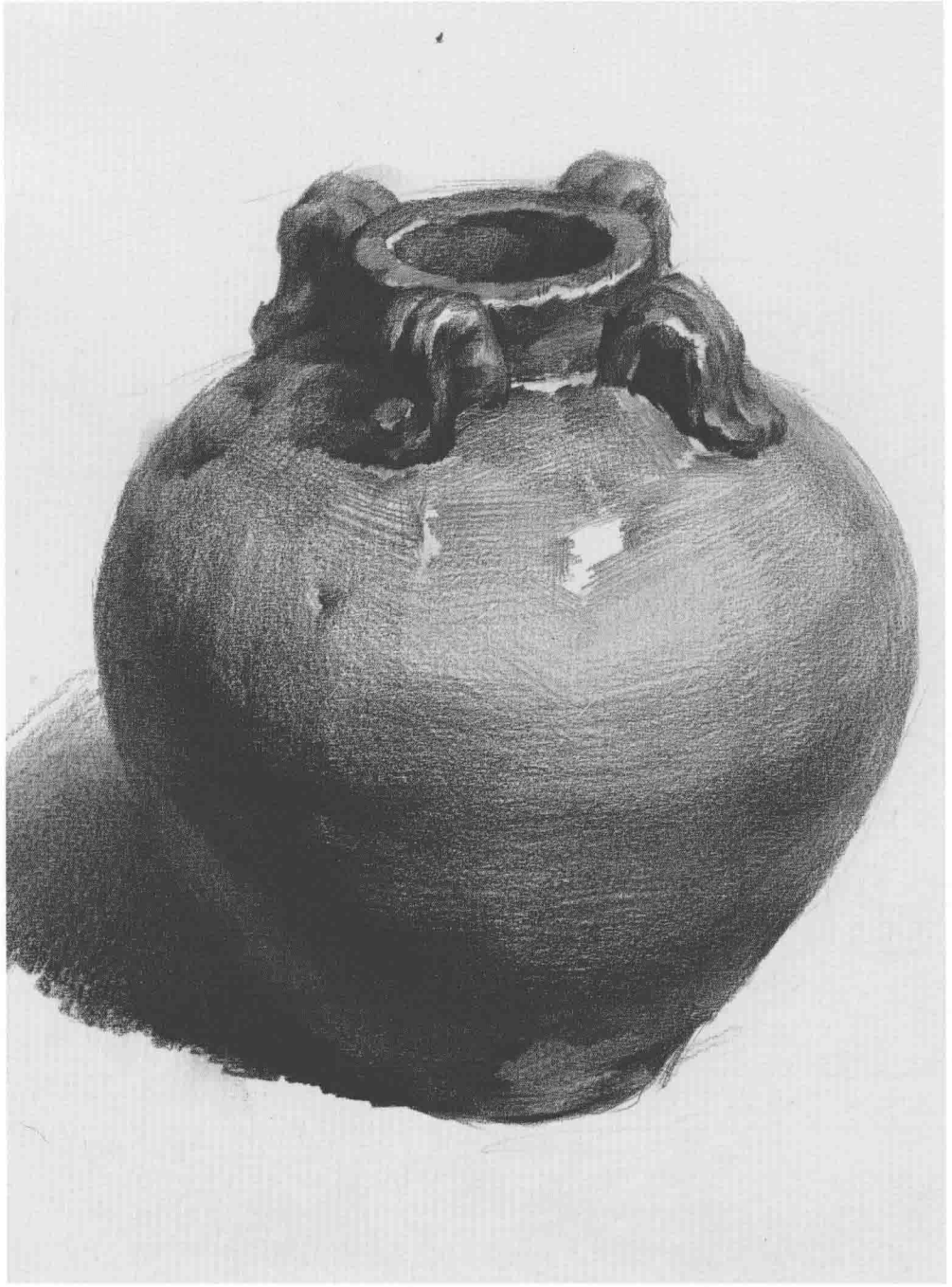
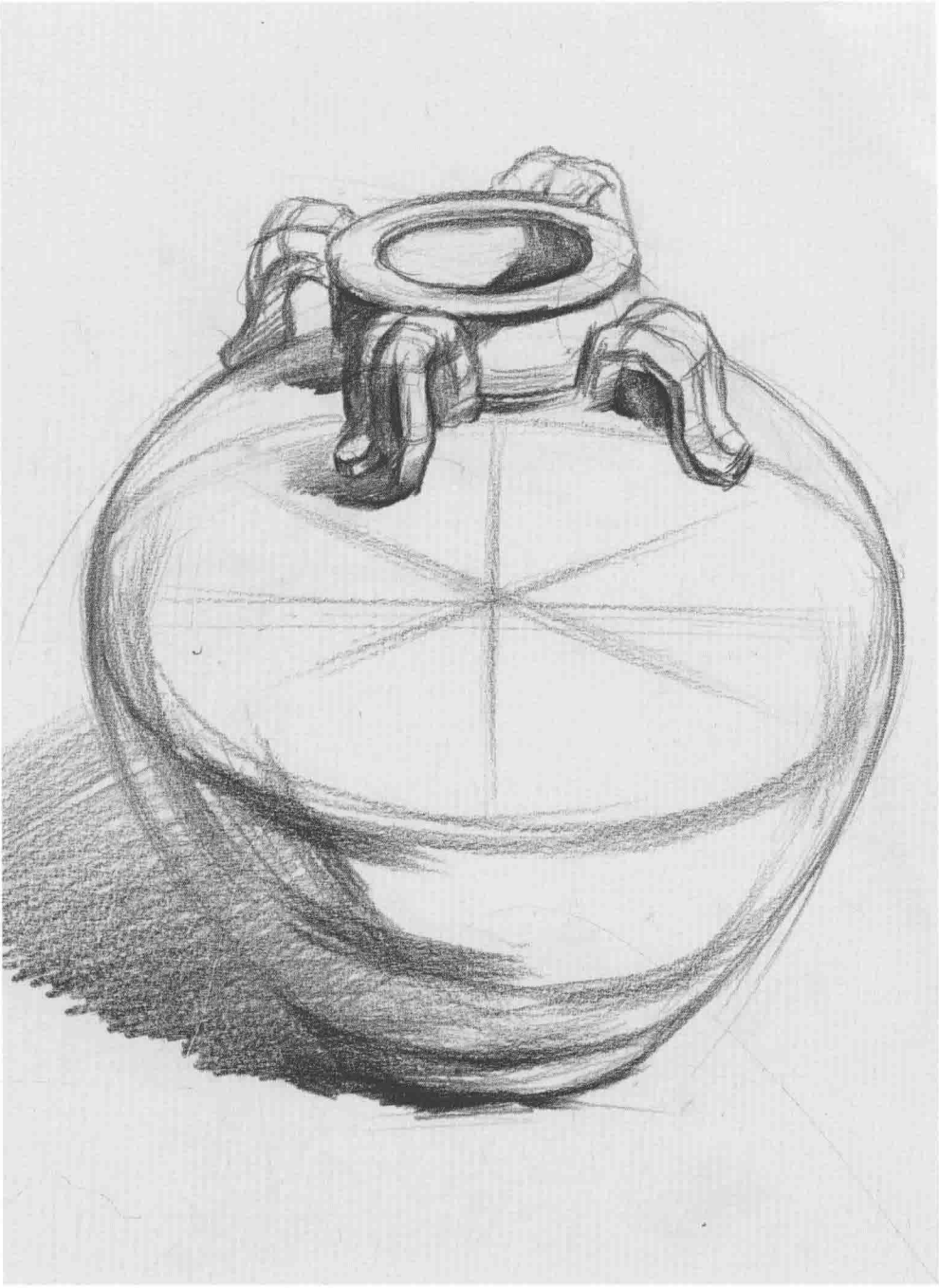

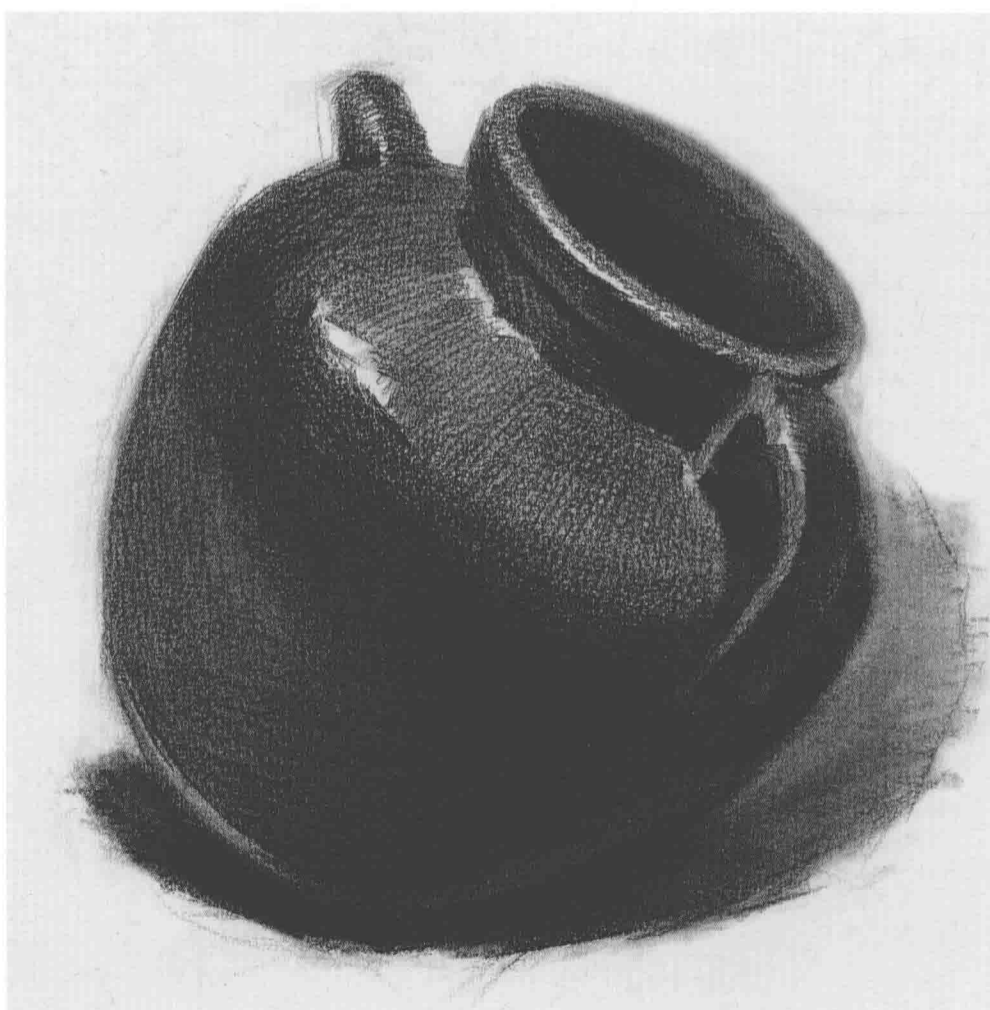
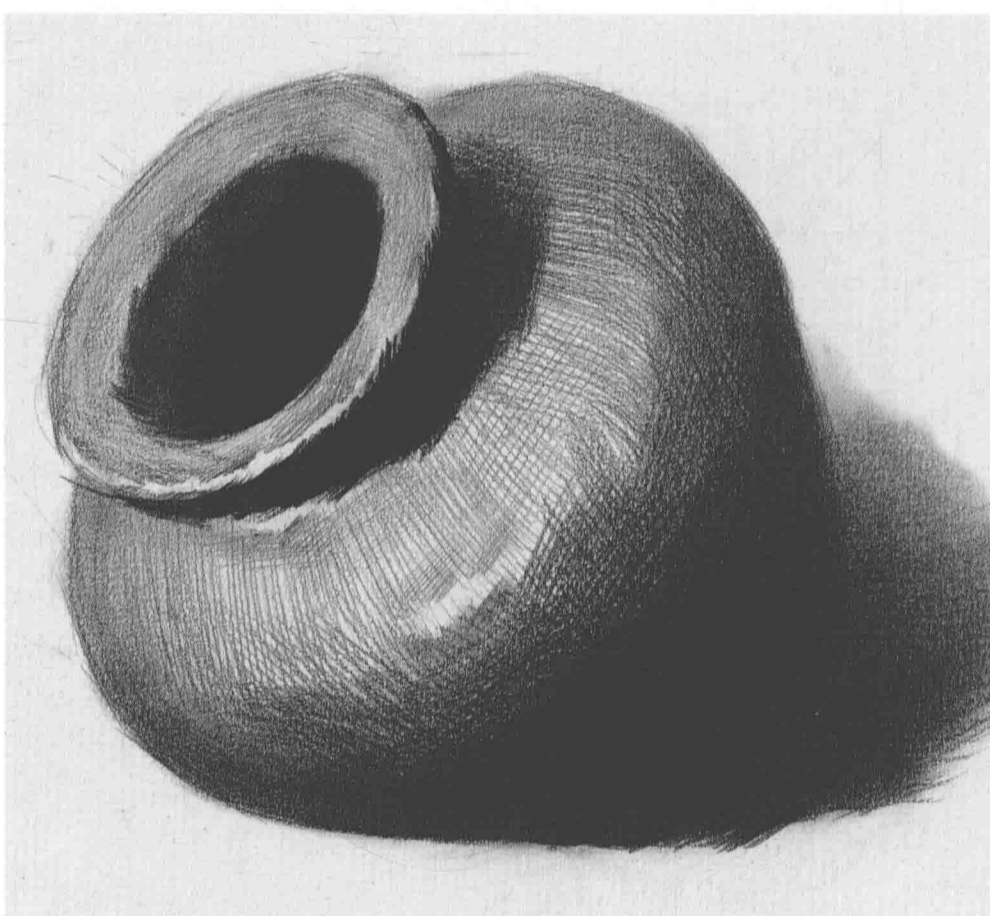
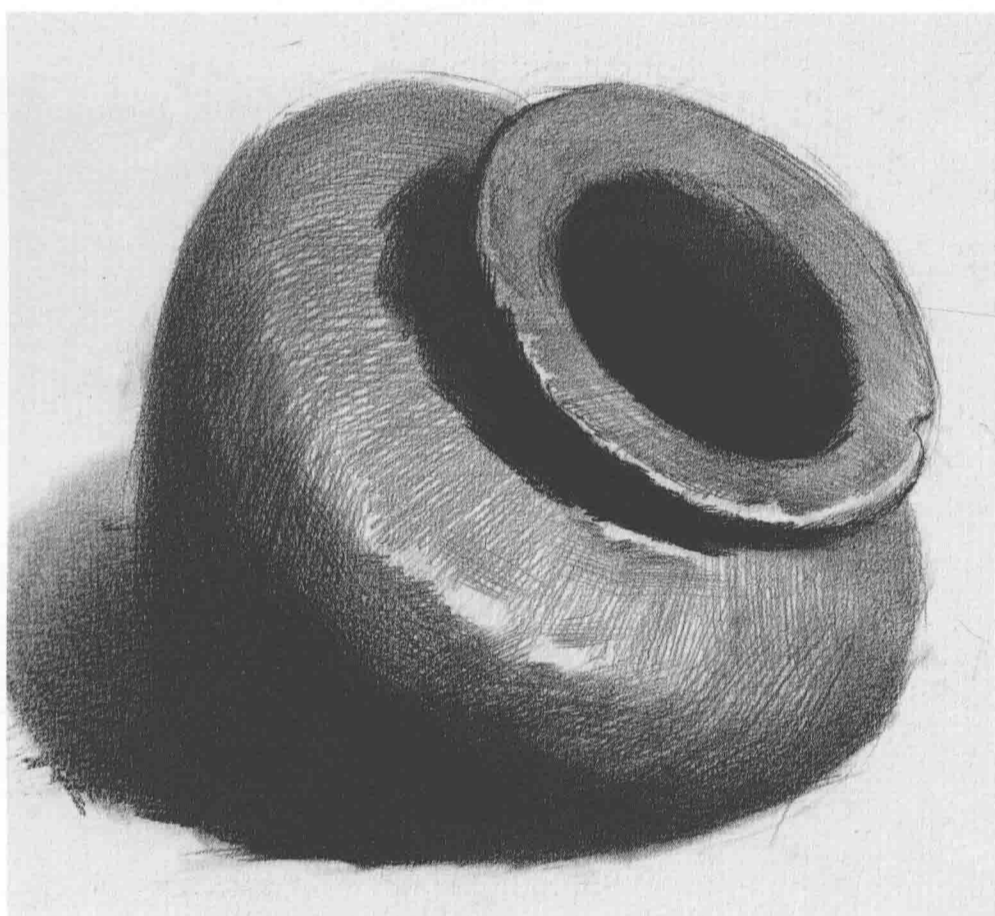
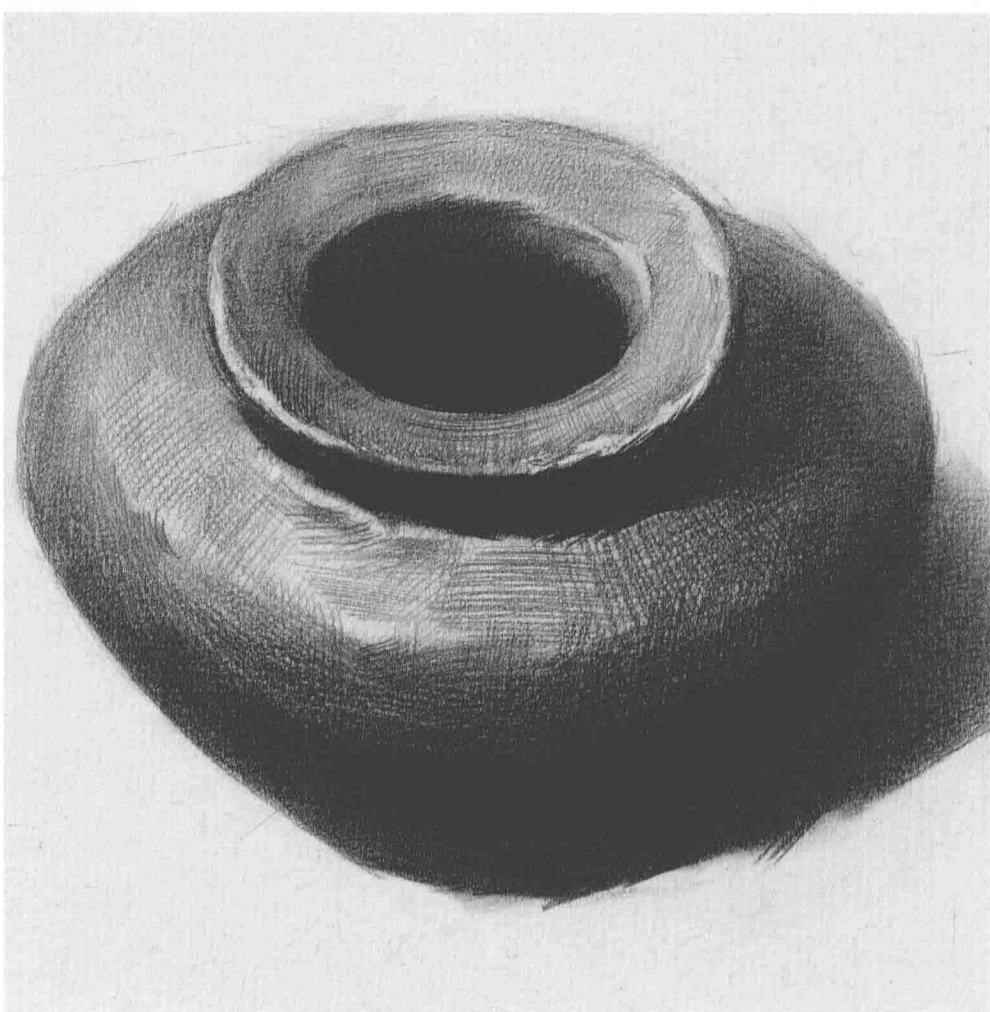
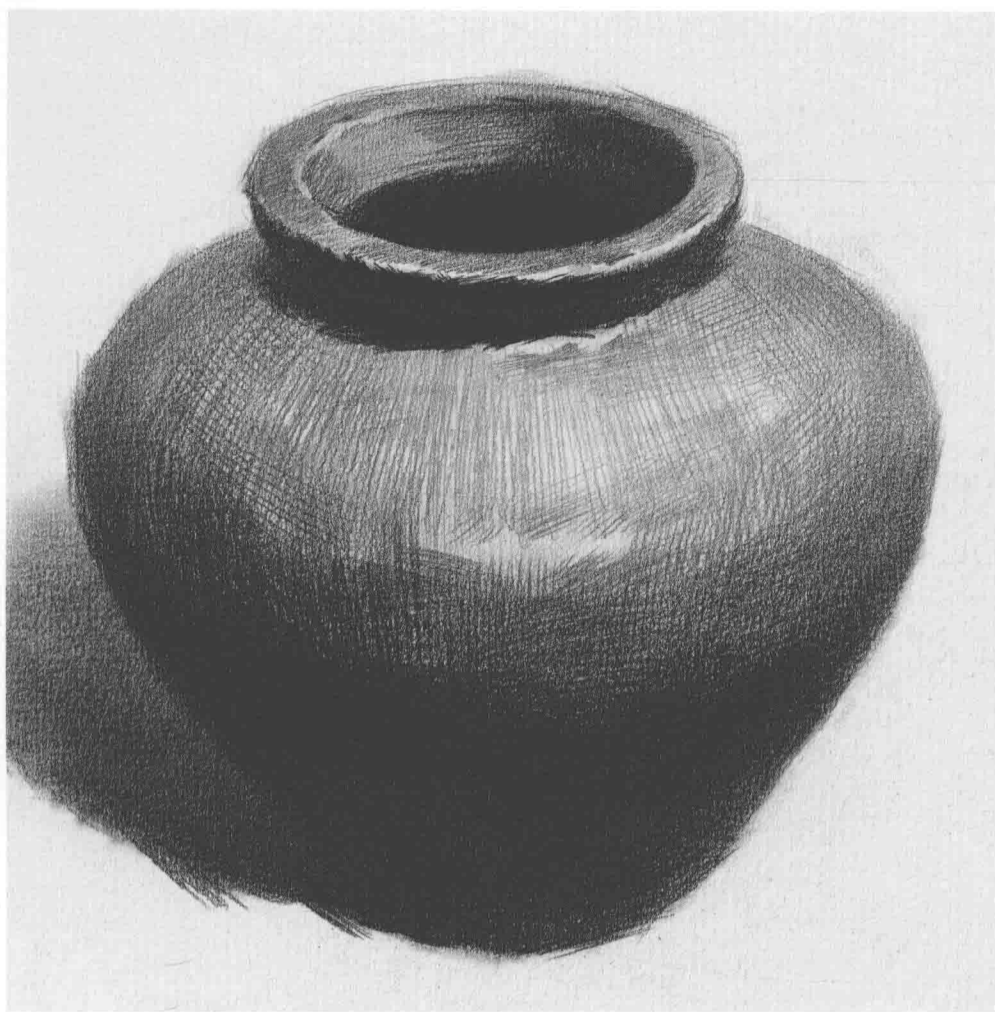
步骤三

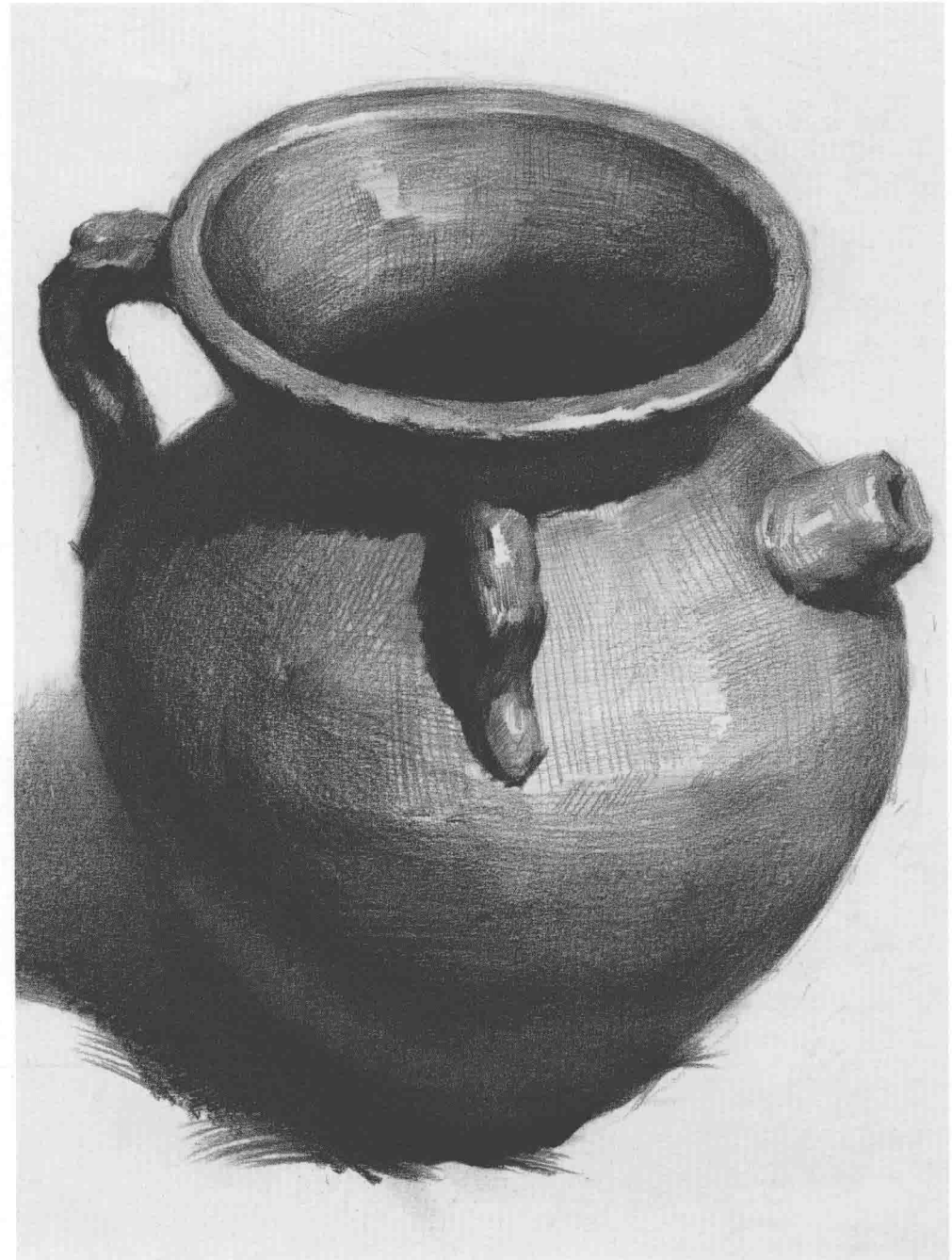
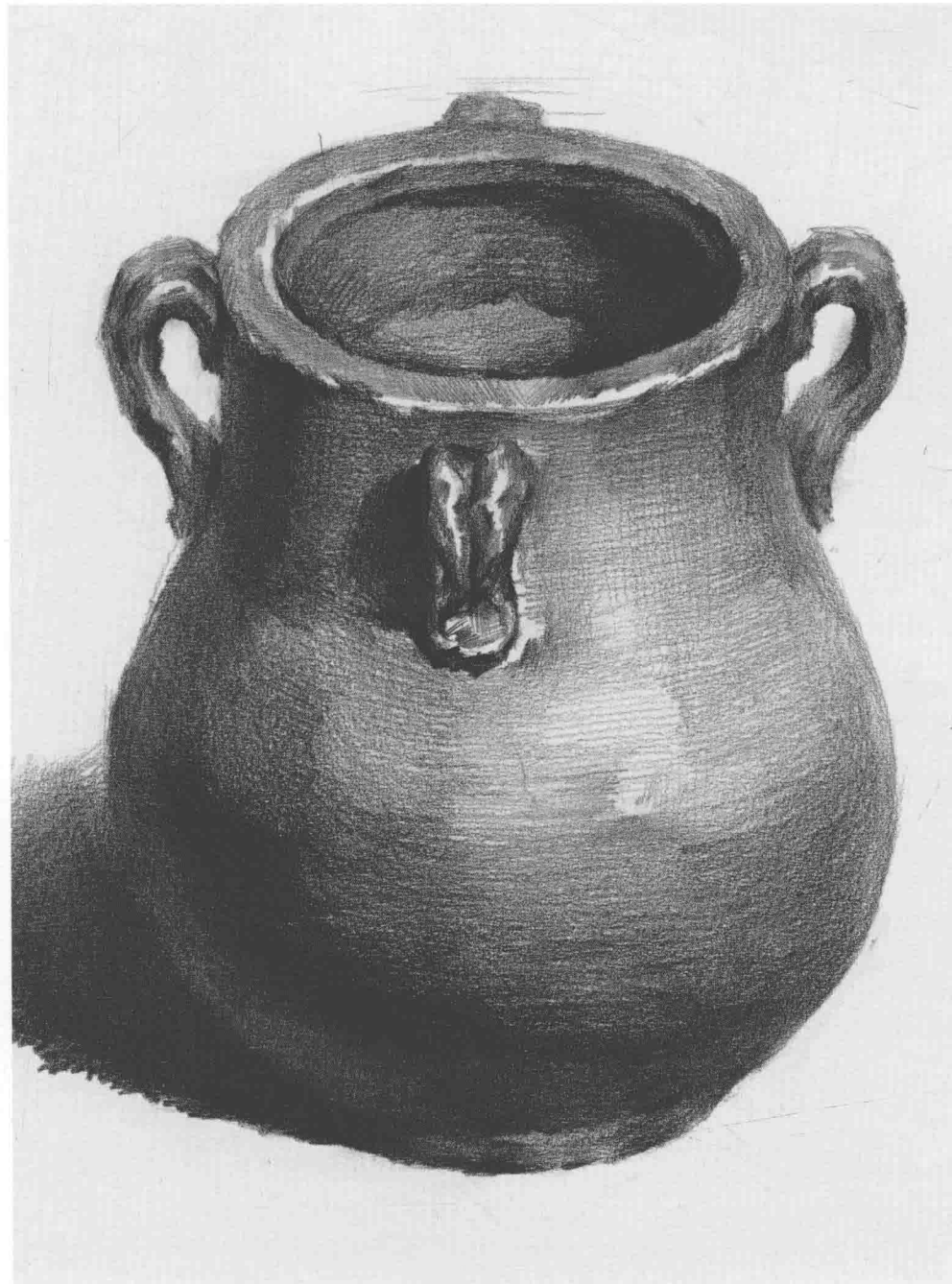
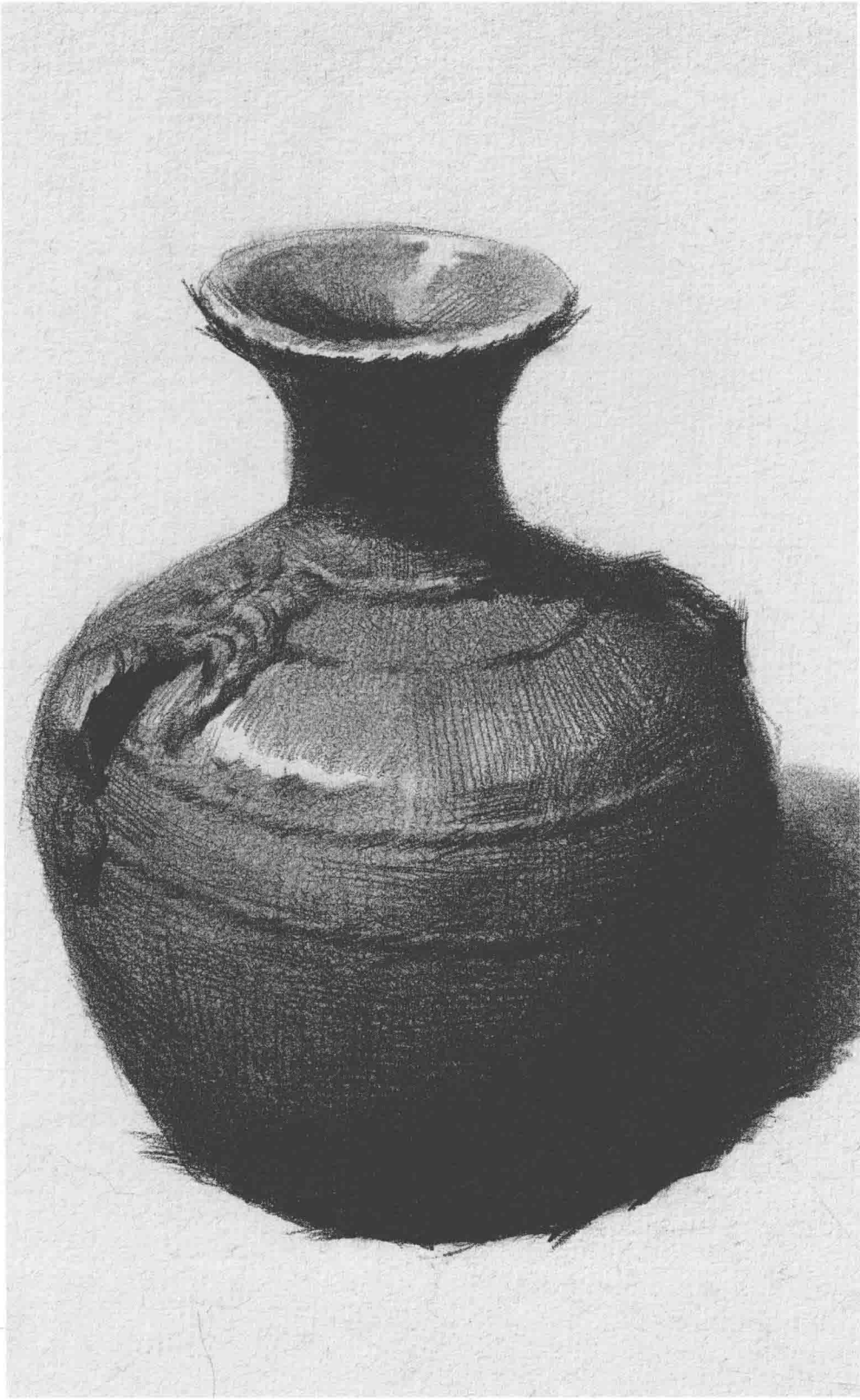

步骤四

结构对比练习

③ 透明类的练习

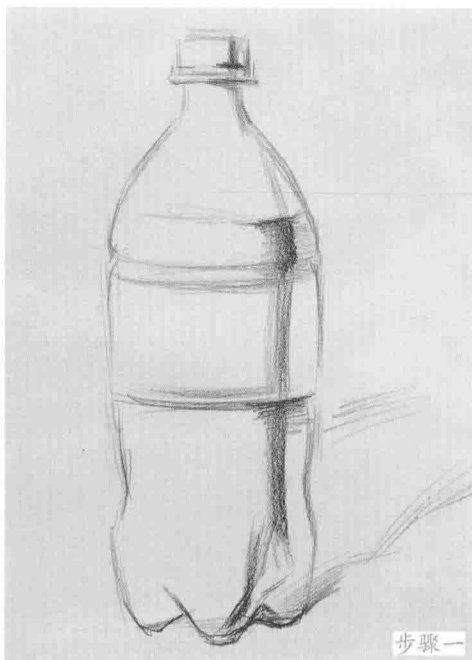
可乐瓶的结构与作画步骤

可乐瓶的结构

可乐瓶的结构特征和透视关系可以参照圆柱体。

步骤表现

步骤一

步骤一：画出可乐瓶的大致外形轮廓。

步骤二

步骤二：铺设可乐瓶的明暗关系以及投影。

步骤三

步骤三：加强深色调子以及投影颜色。

步骤四

步骤四：继续深入暗面的刻画，高光的位置和形状确定好，加强表现可乐瓶的质感。

酒瓶的结构与作画步骤

酒瓶的结构

通过圆柱体的透视关系，掌握酒瓶的空间、结构变化。

步骤表现

步骤一

步骤一：确定酒瓶的形体特征，注意比例关系，控制好画面的构图位置。

步骤二

步骤二：根据光源对酒瓶标签的影响，将画面的整体明暗关系铺设出来。

步骤三

步骤三：对细节的刻画要逐步深入，仔细区分明暗虚实变化。

步骤四

步骤四：深入塑造，把握好画面的黑、白、灰关系，同时也要表现出酒瓶的体积感及空间感。

