

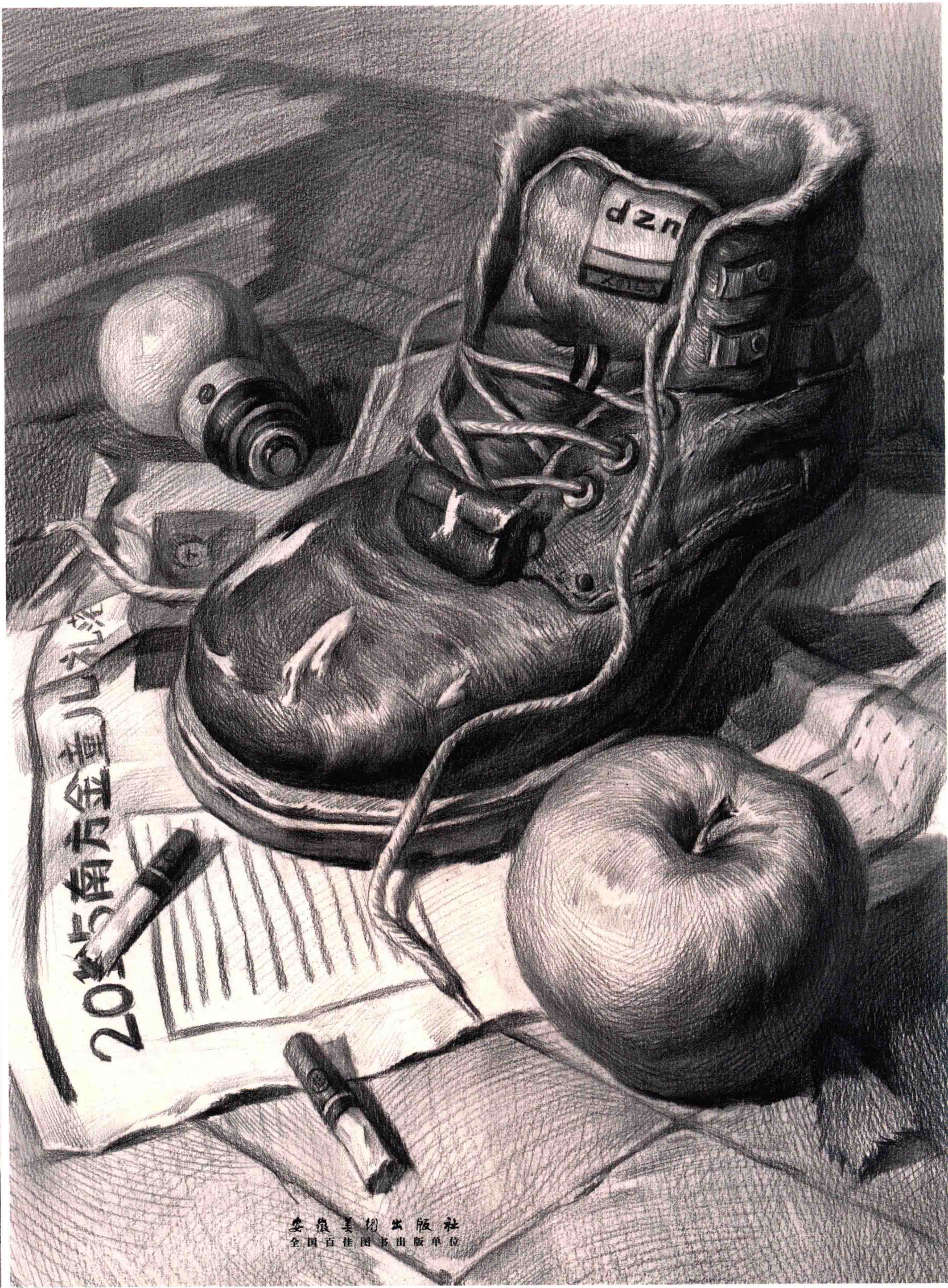
BIG SKETCH STILL LIFE

图画

大秦猫静物篇

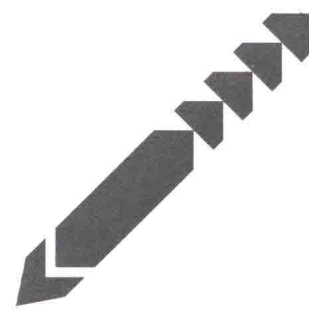
最实用基础素描技法

邓泽楠 著



安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

Big sketch · Still life



大
素
描

静物篇

邓泽楠 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图画图书2015年新书推荐

BIG COLOUR STILL LIFE

大色彩静物篇

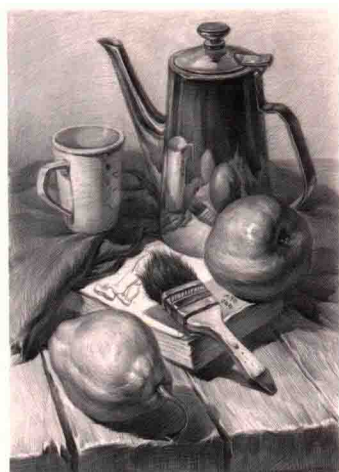
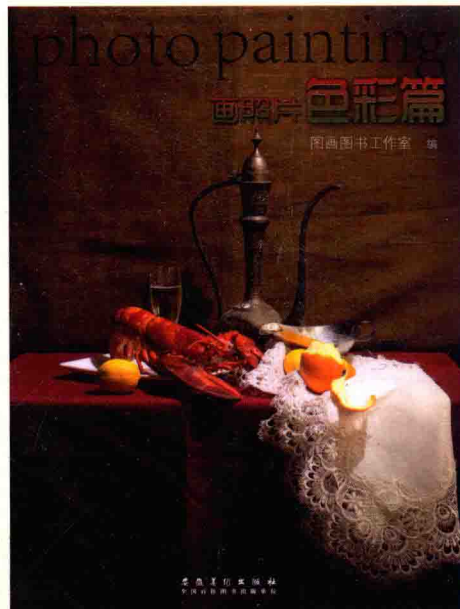
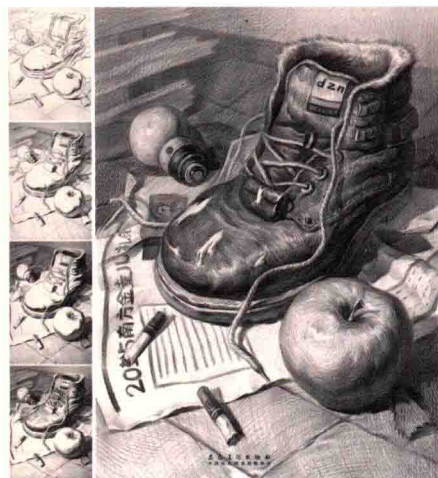
—— 实用素描色彩技法 邓泽楠 著



BIG SKETCH STILL LIFE

大素描静物篇

—— 实用素描静物技法 邓泽楠 著



图书在版编目(CIP)数据

大素描·静物篇 / 邓泽楠著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2015.6
ISBN 978-7-5398-6154-8

I. ①大… II. ①邓… 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113440号

大素描·静物篇
DASUMIAO JINGWUPIAN
邓泽楠 著

出版人: 武忠平
本书策划: 图画图书工作室
责任编辑: 黄奇
封面设计: 图画图书工作室

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (http://www.ahmcsbs.com)
地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮编: 230071
营销部: 0551-63533604 (省内)
0551-63533607 (省外)
印制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司印制
开本: 780mm×1140mm 1/8 印张: 12
版次: 2015年6月第1版
2015年6月第1次印刷
书号: ISBN 978-7-5398-6154-8
定价: 68.00元

如有印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。
版权所有 侵权必究
本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师



邓泽楠

毕业于广州美术学院, 历经了多年教学积累与沉淀之后, 针对近年美术高考发展趋势的基础上, 进行研究和实践, 总结了一套实用、发现问题高效解决问题的方法, 让学生迅速掌握素描基础绘画要领, 在最短时间内达到考试要求!

请联系图画图书:

QQ: 87737384

邮箱: 2949507422@qq.com

新浪微博二维码

图画图书微信公众号



米娅 MIYU

— 改变从现在开始 —

果冻颜料的开创者



ISBN 978-7-5398-61



定价: 68.00元

目录

第一章 基础知识 \4

构图 \4

体积感 \4

三大面、五大调子 \4

第二章 单物体练习 \5

苹果的画法 \5

梨子的画法 \8

香蕉的画法 \9

白菜的画法 \10

青菜的全调子素描 \11

青椒的结构与全调子素描 \12

西红柿的结构与全调子素描 \12

花菜的结构与全调子素描 \13

土豆的结构与全调子素描 \13

玻璃器皿及透视规律 \15

饮料瓶的结构与全调子素描 \16

金属器皿与质感表现 \17

陶器、瓷器 \19

单个小组合全调子素描临摹 \20

第三章 从结构到明暗带步骤临摹 \23

静物素描作画步骤详解 \23

金属器皿类静物组合 \23

静物素描中的整体性 \26

石膏主体物静物组合 \32

陶罐主体物静物组合 \40

生活文具类主体物静物组合 \44

素描静物的结构 \48

有雨伞的静物组合 \52

盛有液体的玻璃器皿 \54

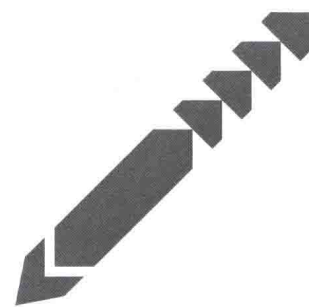
静物中的明度关系 \56

素描静物中的长期作业训练 \58

由易到难、循序渐进 \60

第四章 照片对照与作品临摹 \62

Big sketch · Still life



大
素
描

静物篇

邓泽楠 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

序言 素描静物的训练与考试

静物是我们平时最常见最熟悉的日常生活用品，素描静物也是高考常见的考试类型。

根据平时所遇到的静物我们大体可把静物素描分为三类：1.形体结构特征明确的素描静物。这类静物要求特征明确、形状不同、固有色及质感有所区别的3—4件物体进行组合，这类静物主要解决画面的黑、白、灰关系和物体的形体结构、固有色、质感、空间和画面气氛。2.比较复杂的静物写生。这类静物形体比较复杂、质量较大、质地表现难度大，物体之间有一定联系，主题更鲜明，画面要保持一定的均衡、稳定、完整性，能够产生庄重、响亮、沉稳的情调。3.自然态物体写生。这类物体在自然环境下自然堆放自然组合，且不需要人工雕琢。这些物体包括石块、树墩、旧包装袋、衣服、揉成一团的纸以及室内任意堆放的物品等。选择这类物体写生主要是要学生学会对大自然的概括、加工、取舍，学会用自己的语言去再现大自然，去感悟自己的情感，同时还能训练写实能力和画面的组织能力。

当今高考默写、半默写已经成为一种趋势。应对这一变化，首先要掌握一套科学的学习方法，其次就是要理顺写生与临摹、默写的关系，只有这样才能轻松突破默写半默写。

A.掌握写生与临摹、默写的关系：临摹是为了更好地写生，默写是为了更好地把控画面关系。

临摹是让学生学会如何将现实翻译成线条和明度关系，学会绘画的语言，通过优秀画作让他们找到标准。

现在很多学校有默写、半默写考试，默写、半默写可以检验学生在绘画中的主动性和是否真的会画了。默写考查构图和画面明度的组织能力，同样的考题试卷可以看出哪个学生真的具备了素描审美能力，是否能刻画好一个画面中几块衬布的面积、造型、布纹等，同时不把透视画错，能深入塑造不同的物体。

默写、半默写也能促进写生进步，如果你可以默写一个苹果，写生也就不难了。在写生时很多学校考场光线不尽人意，静物摆放也不甚讲究，你不可以完全照着静物去画，这就要考生自己在符合题意的前提下适当调整画面，这时默写积累的能力就派上用场。还有一种考题形式是画照片，照片同真实世界中的颜色相比，会显得没那么丰富，尤其在暗部，明度关系不怎么好区分，此时需要结合写生和临摹的经验完成。

B.专题训练：考生掌握一定写生能力的同时，可根据历年考试题目分类进行局部写生突破。等掌握高考常见物体的特征与表现的同时就可适当地进行局部默写训练。

C.自由组合训练：主要训练目的是考查学生的构图与画面组织能力。这一训练要与局部训练结合进行，在整体与局部的反复练习中就可以把握默写与半默写了。

D.建立考题素材库：素材与经验的积累是考生必做的工作之一，目的是对素材与经验的有效占有与把握。这里所说的对素材的有效占有并不单单是指考生拥有多少书籍和图片，而是在理解的基础上，学会运用和熟练掌握优秀作品的表现方法，同时经验的积累也是画作成功的关键。

素材的准备有以下几种方式和途径：搜集各种应考优秀素材（做一本自己的素材库），有以下几种形式：a.上课记录，b.租、借、买书籍，c.撕、剪、贴、加、改，d.回忆受启发后创造。

我们在整个素描静物的教学过程中将不同的问题分解成四个阶段。

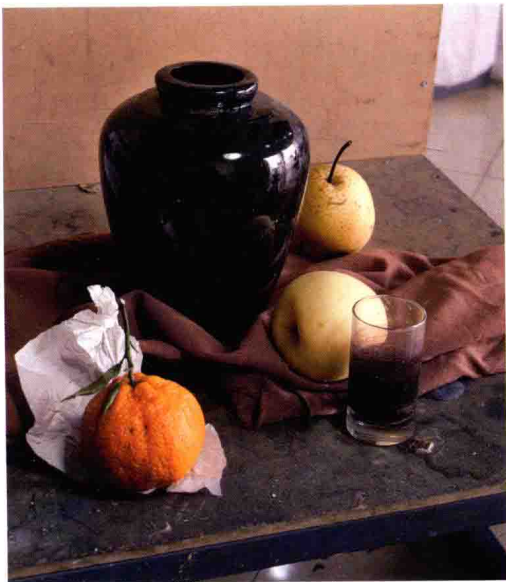
第一阶段：正确观察方法的训练（通过明度、节奏、虚实、空间、质感、量感、整体性等联系，让学生首先掌握一个正确的观察方法）。

第二阶段：画面关系训练（这个主要解决怎样构图，怎样把握好明度关系，怎样处理

好物体与周围环境的关系等一系列问题）。

第三阶段：完整性训练（这个阶段是让学生能够坚持画下去，注意用不同明度关系来表现物体不同转折和朝向，强调画面的完整性，前后的空间，各种对比以及画面节奏感的控制等）。

第四阶段：短期默写训练（包括构好小稿，确定画面基调，深入刻画，调整收拾等过程）。



如何在短时间内画出构图完整、明暗关系统一、空间关系恰当的好作品。这是素描静物短期作业所要必须解决的问题。下面就这些问题来做简单介绍：

A. 构图

现在的美术考试中大多采用默写形式。这就要求我们在平时的绘画中要合理组织画面，使画面符合美学观念。为了避免在画面中出现构图“平”“板”的问题就要掌握绘画构图的三大规律：一是变化的规律，变化统一的构图给人变化而不失整体的感受；二是均衡规律，均衡的构图给人自然而不机械的感受；三是疏密规律，有疏密变化才能给人节奏的变化感觉。

B. 明暗关系

一幅素描静物作品调子的好坏直接决定着作品本身的优劣与作者的品位，由于现行的素描静物考试主要考的是学生的塑造能力，因此很多考生容易陷入局部的刻画，易使画面产生“乱”和“花”的问题。就这一问题首先要找的是画面整体的明暗关系，在整体的基础上再去表现塑造形体、空间与画面物体的质感与量感。

C. 空间关系

空间是物质存在的一种形态，是以人的视觉为特征的。画面的空间可以分为背景空间与物体之间的空间。背景分为立面与平面，物体之间的空间的刻画指的是在深入过程中对物体的结构与质感的表达。忽略了这些问题就会出现画面“平”的弊端。解决这一问题就是要在整体的基础上，通过明度、透视、虚实拉开它们的对比关系，以增强空间感觉。

短期3小时的素描静物默写需要在步骤上注意以下要点：

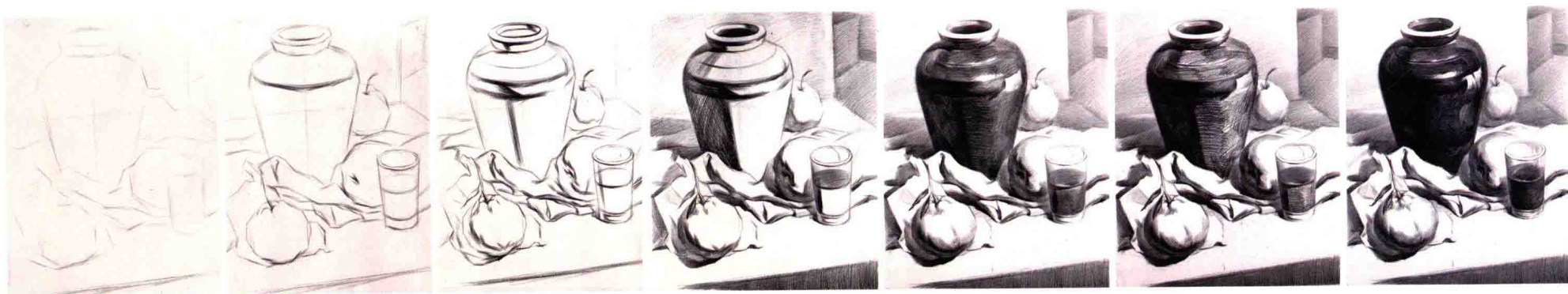
第一步骤：确定好构图。用轻松的线条勾勒出物体的外轮廓，同时分析画面物体的形体关系与前后虚实关系，并结合光影完成画面第一步。

第二步骤：铺大的素描关系。抓大的形体、大的空间关系、大的明暗节奏与最突出的效果，不可因小而过于拘泥细节失去画面的生动性。

第三步骤：在铺大的素描关系的的基础上，调整画面的空间关系，黑白灰的节奏前面要适当强烈些，后边尽量平和些。

第四步骤：深入塑造，突出主体。这时要注意用不同的线条与明度关系来表现物体不同转折和朝向，强调画面的完整性，前后的空间，各种对比以及画面节奏感的控制等。要做到主次明确。

第五步骤：最后进行调整收拾阶段，这个阶段要多看少画，要保持画面的完整性与整洁性。要解决画面中造型和艺术处理上的不足，特别是画面脏、灰、花、乱等表现力不足的问题。



目录

第一章 基础知识 \4

构图 \4

体积感 \4

三大面、五大调子 \4

第二章 单物体练习 \5

苹果的画法 \5

梨子的画法 \8

香蕉的画法 \9

白菜的画法 \10

青菜的全调子素描 \11

青椒的结构与全调子素描 \12

西红柿的结构与全调子素描 \12

花菜的结构与全调子素描 \13

土豆的结构与全调子素描 \13

玻璃器皿及透视规律 \15

饮料瓶的结构与全调子素描 \16

金属器皿与质感表现 \17

陶器、瓷器 \19

单个小组合全调子素描临摹 \20

第三章 从结构到明暗带步骤临摹 \23

静物素描作画步骤详解 \23

金属器皿类静物组合 \23

静物素描中的整体性 \26

石膏主体物静物组合 \32

陶罐主体物静物组合 \40

生活文具类主体物静物组合 \44

素描静物的结构 \48

有雨伞的静物组合 \52

盛有液体的玻璃器皿 \54

静物中的明度关系 \56

素描静物中的长期作业训练 \58

由易到难、循序渐进 \60

第四章 照片对照与作品临摹 \62

第一章 基础知识

素描静物的学习主要是研究对象画面的形体、结构、空间、造型、透视、质感、量感以及工具的运用与画面的整体把握能力，在平时的素描静物训练中我们要根据学生的画面问题进行反复的强调与训练，那样就会为以后的素描练习打下良好的基础。

构图

构图是一幅画面的骨架，其关系着画面整体形式感和画面和谐节奏的表现，影响构图的因素有：线条、形状、明暗、质感、画面样式、色彩等因素。

静物构图一般注意以下原则即可：

1. 构图要饱满

画面处处都有内容，中心和四个角都是构图所要经营的区域，静物摆放要合理，大小要适中。

2. 画面要均衡

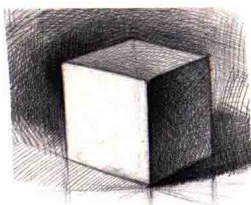
均衡但不对称。我们讲的均衡是不对称的均衡，是有变化和不同的均衡。画面的重心点也就是主体物的位置，切忌居中，要放在黄金分割线上，以静物为主体，衬布为衬托，发散式构图。主体物一般要放在画面偏上的部分，平面要多一些，立面面积要相对小一点，这样前后的空间纵深和透视角度会增强。

3. 光源要明确

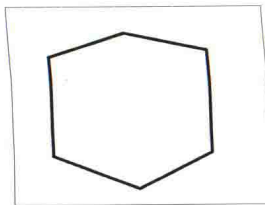
确定主体物的位置要根据光源方向，亮部的面积要大，暗部的面积要小。

4. 形式内容要统一，画面统一中要求变化，调和中要求对比，画面物体聚散要得当，静动要结合，要虚实相生、平中有奇、小中见大、以少胜多。

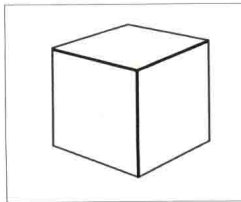
体积感



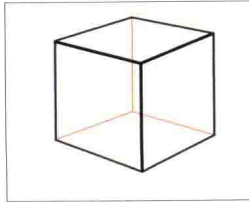
空间中的正方体



感受到平面的外形



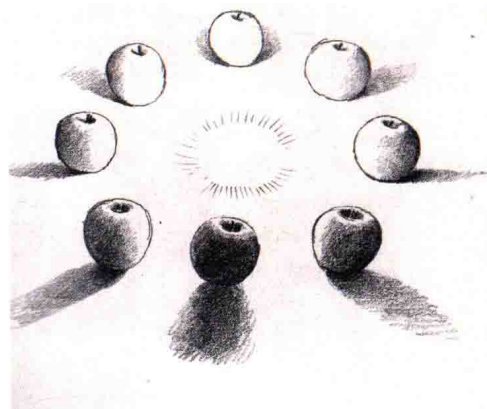
观察到立体化的外形



完全理解后所看到的形体

初学者应该学会如何在光线的作用下立体地去看对象，这是入门的第一课。

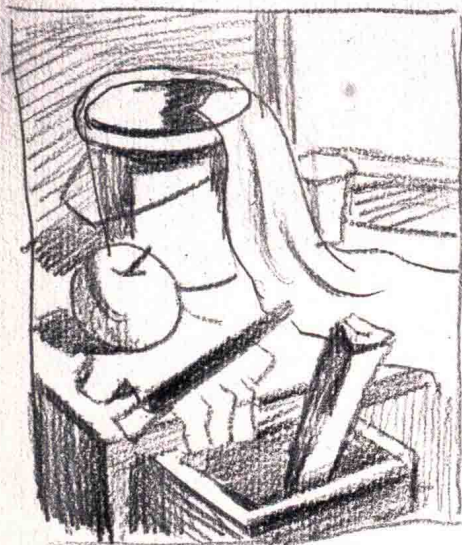
三大面、五大调子



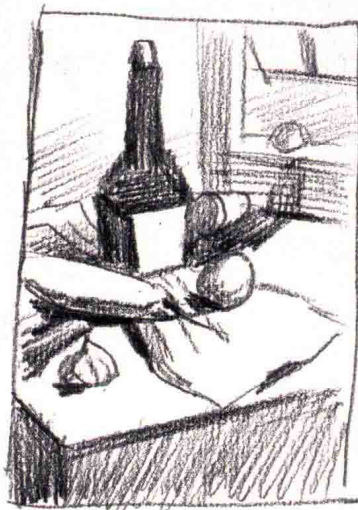
不同光源方向对物体所产生的不同明暗变化



明暗变化分为三大面、五大调子。物体受光后会出现三大面：黑、白、灰三大层次的明暗变化。而五大调子是三大面的延伸，将黑白灰分为亮面、灰面、明暗交界线、暗面、反光五大层次，简称五大调。其实对象色层远不止这些，一个真正的绘画高手永远都是善于捕捉色层的勇士。



抽脱式的空间使画面的构成感更加丰富



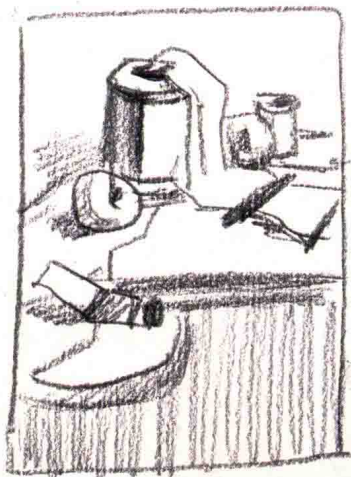
利用背景主现添加窗口或分割墙面，使画面空间层次进一步拉开。



常规构图中规中矩，没有添加任何主观意识的修饰，空间相对简单。



改变后桌面加多一个垂直面，空间层次丰富



叠加的空间使画面的视觉效果更加强烈，空间感更好



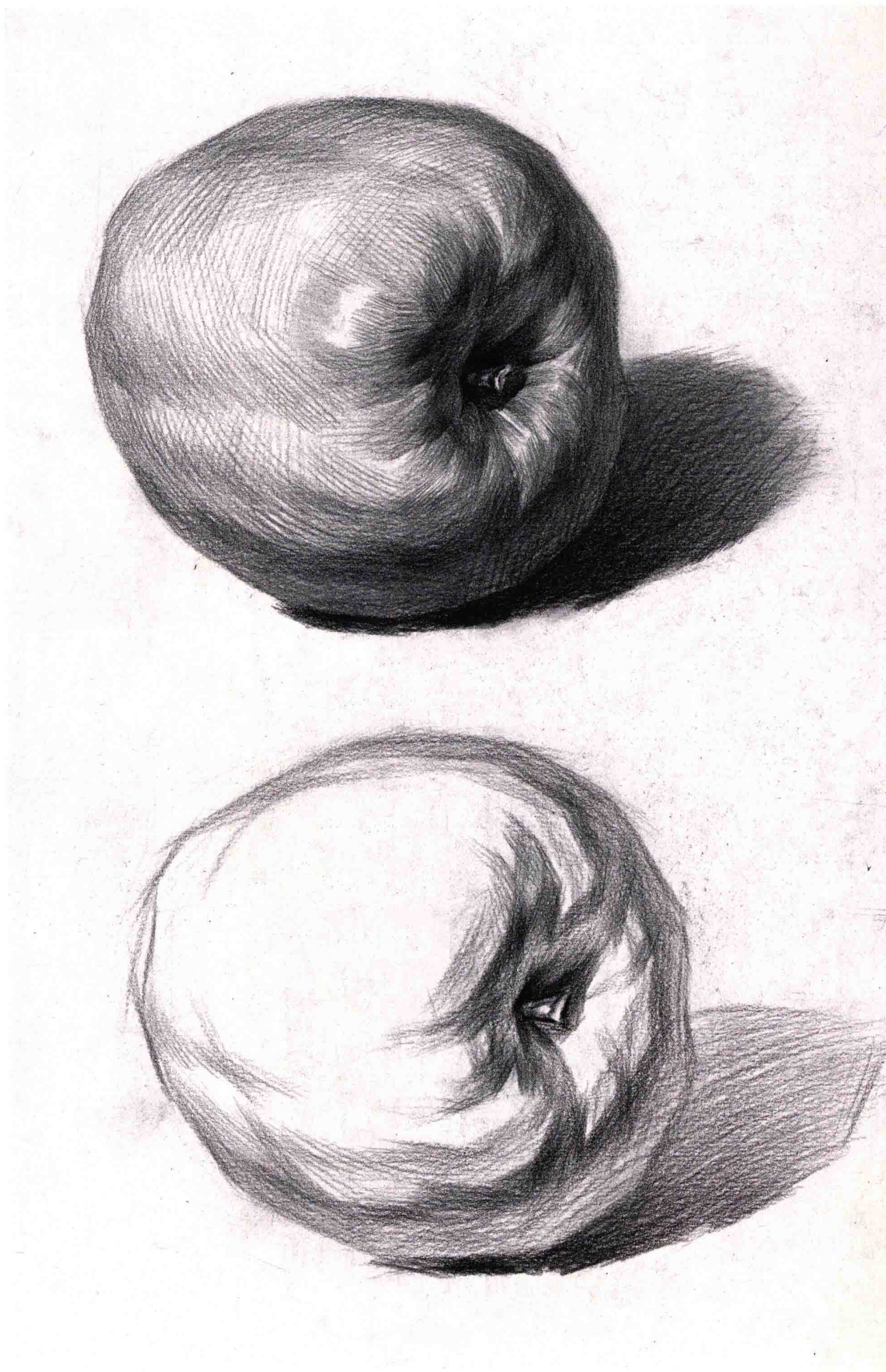
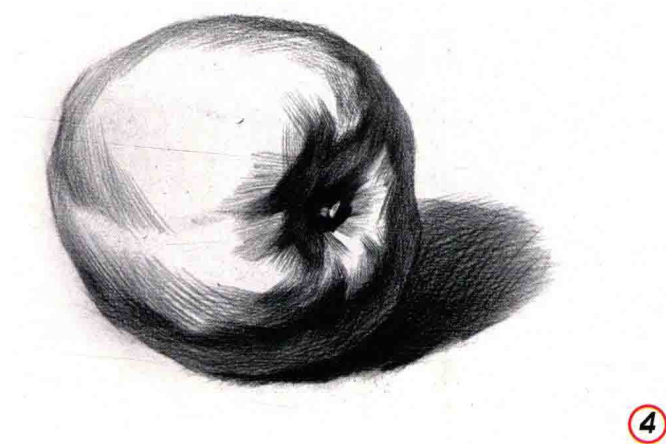
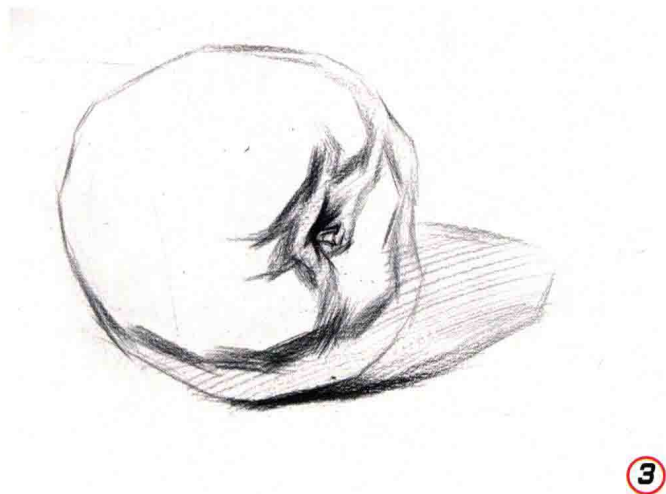
复式构图的空间更加有层次和韵律。

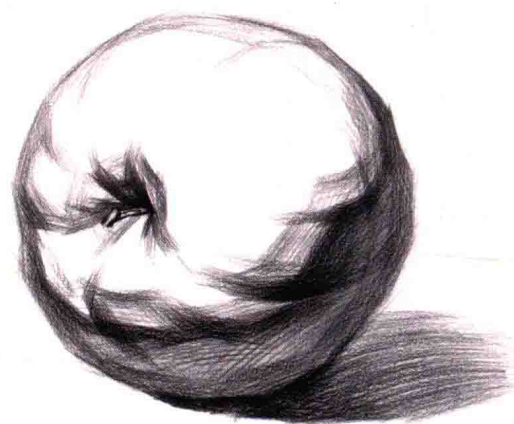
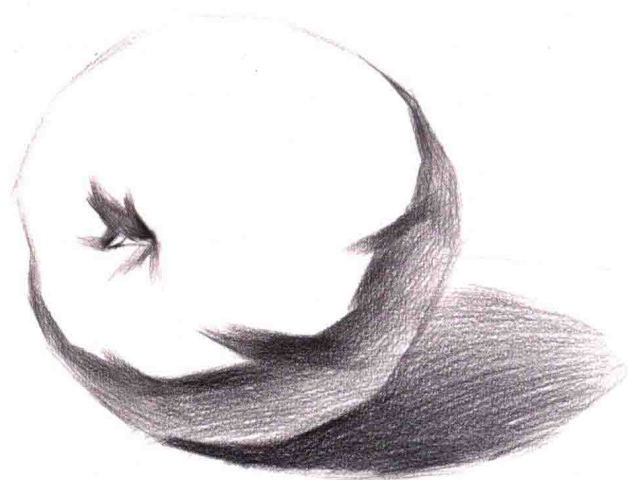
第二章 单物体练习

水果类单物体练习

水果类题材经常出现在考题与习作中，对水果的塑造需要把握每种水果的形体特点和质感特点。在用明暗塑造形体上要注意形色结合，在写生过程中需要对水果的造型以及位置进行主观的处理，达到画面效果的均衡完美。在色调的处理上一定要给人鲜艳干净的感觉；在造型上要突出形态的典型特征；在位置上要注意构图的聚散疏密关系。

苹果的画法





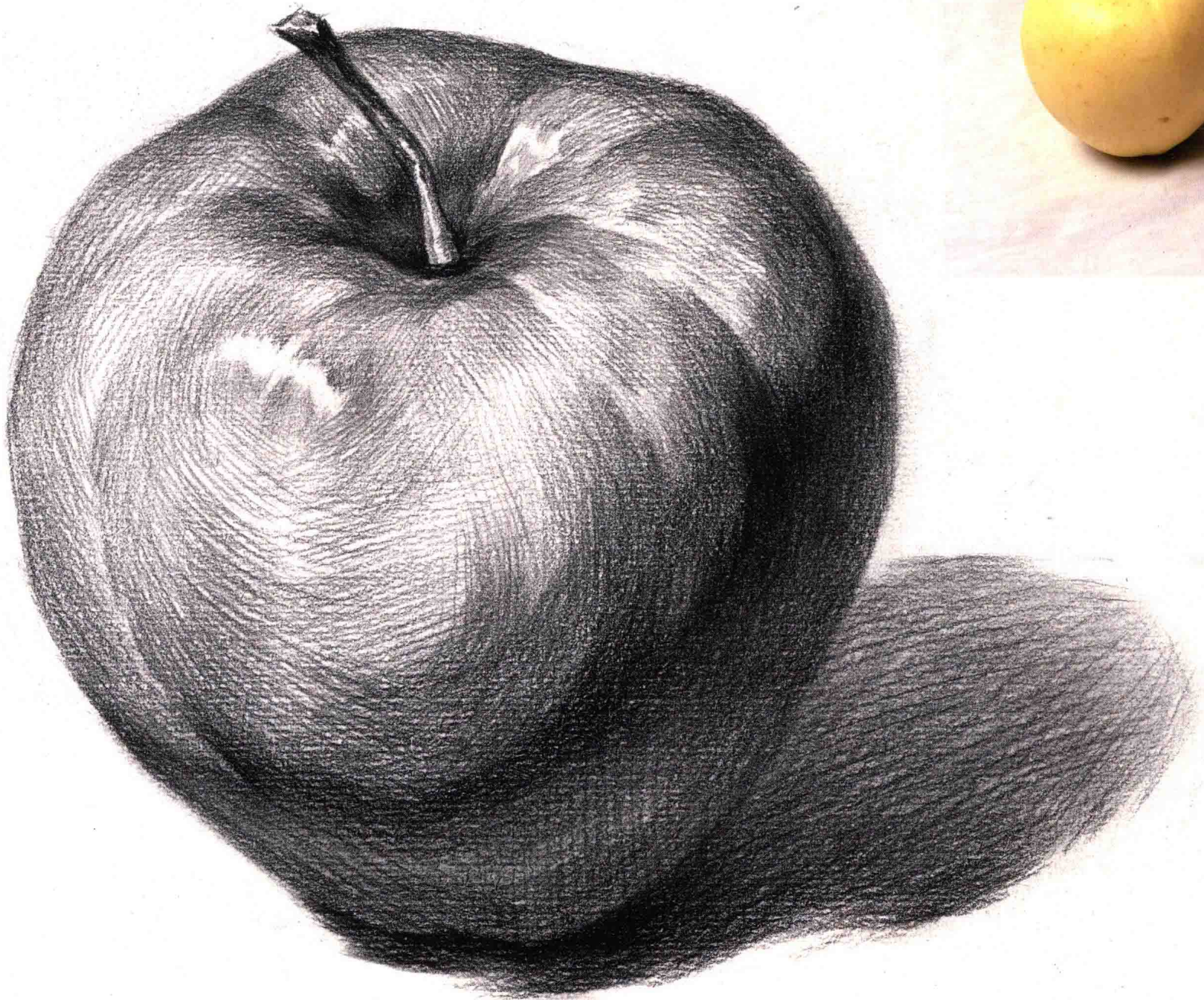
最简洁的造型最实用

形和体都是素描里面要解决的本质问题，也是学习素描随时要面对的问题。形有外形有内形，体是我们在纸上描绘的视觉上的三维体。我们针对素描的本质问题建立了一种体系，这个体系就是要学习的素描技法，在平面上面制造出一种让人产生错觉的形体与空间。这种体的形成离不开形，形和体是不可分离的，有形才能有体，没有形的话无法建立体。任何复杂的形体都可以用几何形体去概括，所有的形和体都是由最基本的正方形、立方形、锥形、球形、梯形、三角形等组合而成。如啤酒瓶就是两个柱体组合在一起，比较复杂的形体都可以用简单的形体去概括。我们找形找体也是通过简单的几何形再慢慢地切出有机形来，这就是用简单的形和体去概括复杂形体的最好办法，这也是学素描入门很重要的一课。



苹果的全调子素描

用方圆的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，然后结合不同的对象把其统一到画面结构中，那样画面就会变得完整而统一。



苹果的结构素描

表现结构的时候首先要了解物体的形体结构组成，其次是在用线的时候注意结构线的轻重变化。

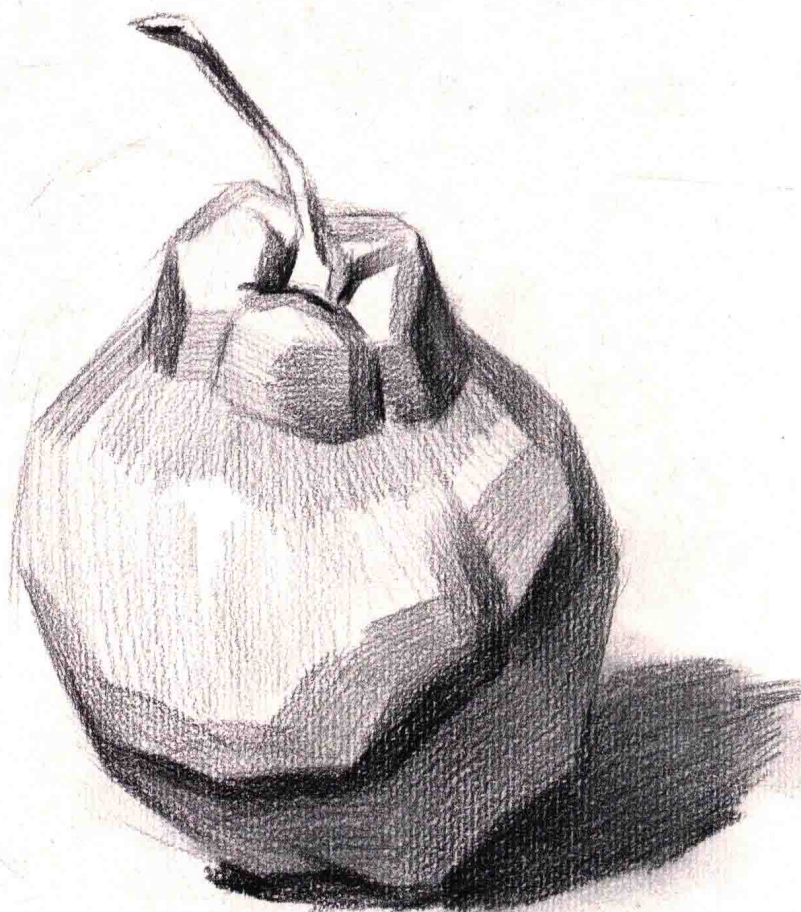


苹果的体块分析

表现体块的时候要注意体块的走向，以及体块表现出来三大面，五大调子的素描关系。



梨子的结构素描



梨子的体块分析

对于初学者来讲,眼睛里物体要么是圆的要么是方的。在前面体块分析中,分块切面是学画的过程,并不是结果。有很多人一直画到最后还在分块切面,这样很难再有所提高,大师的画到最后做到方圆得体。分块切面的知识关键在于理解,理解了之后就能做到要方就方,要圆就圆。



梨子的全调子素描

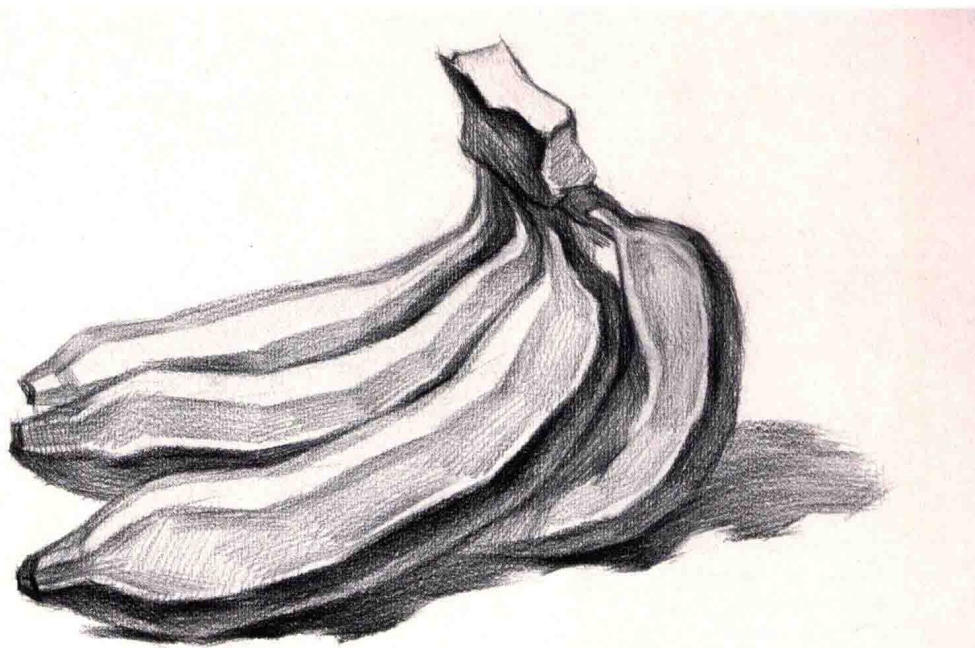
水果静物学习要点分析：

形体特征的把握：1. 注意不同水果的外形特征。2. 不规则水果要学会对其形体进行概括。

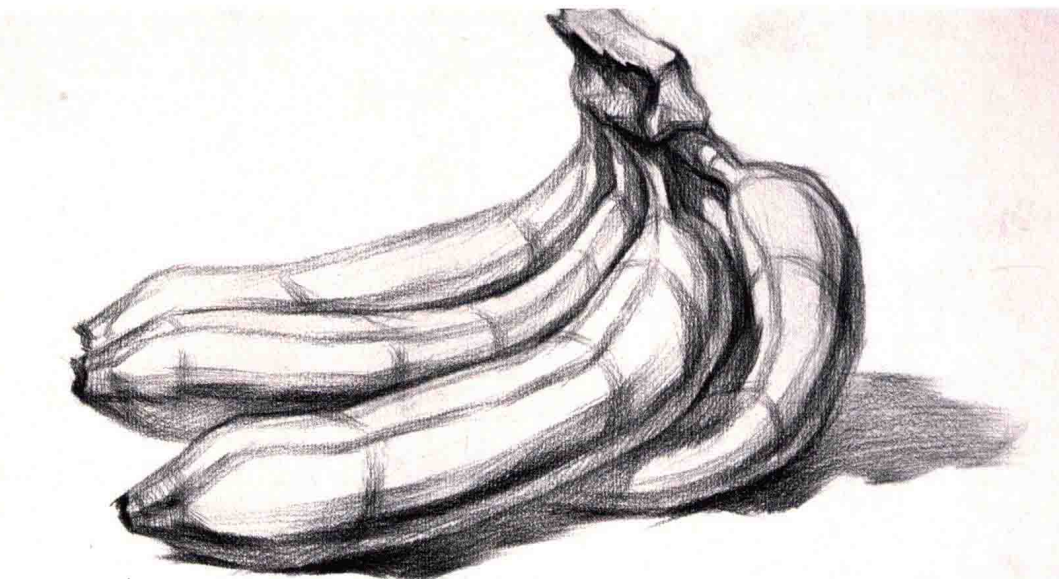
形体空间的表现：1. 理清楚对象黑白灰的明度关系，色调表现尽量通透而干净。2. 多去注意水果暗部形体的形状与空间。

质感、量感的把握：1. 黑白灰的处理要合理。2. 多去观察比较不同水果的固有色变化。3. 多去体会工具与技法对表现对象质感、量感所起到的作用。

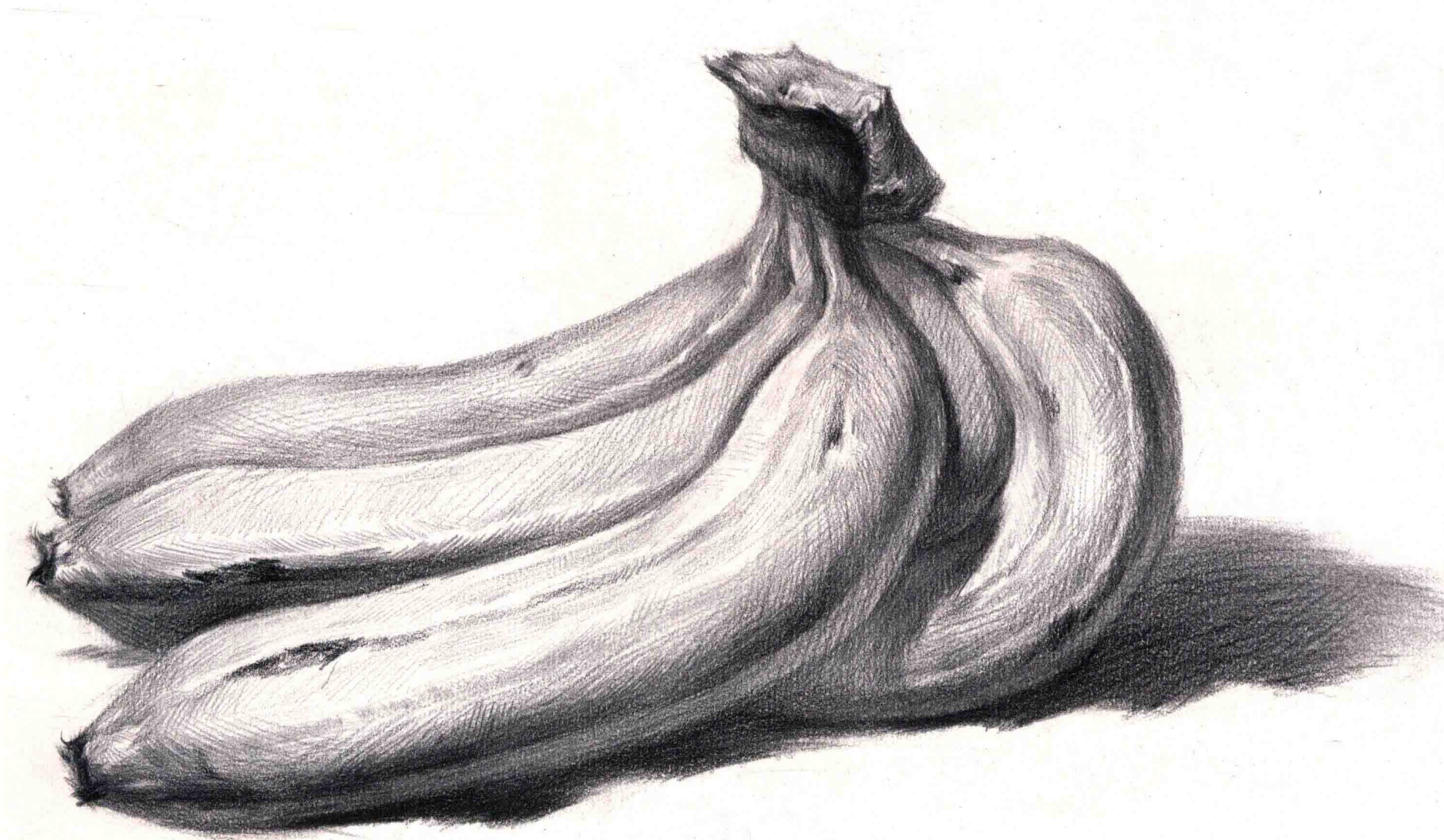
香蕉的画法



香蕉的体块分析



香蕉的结构素描



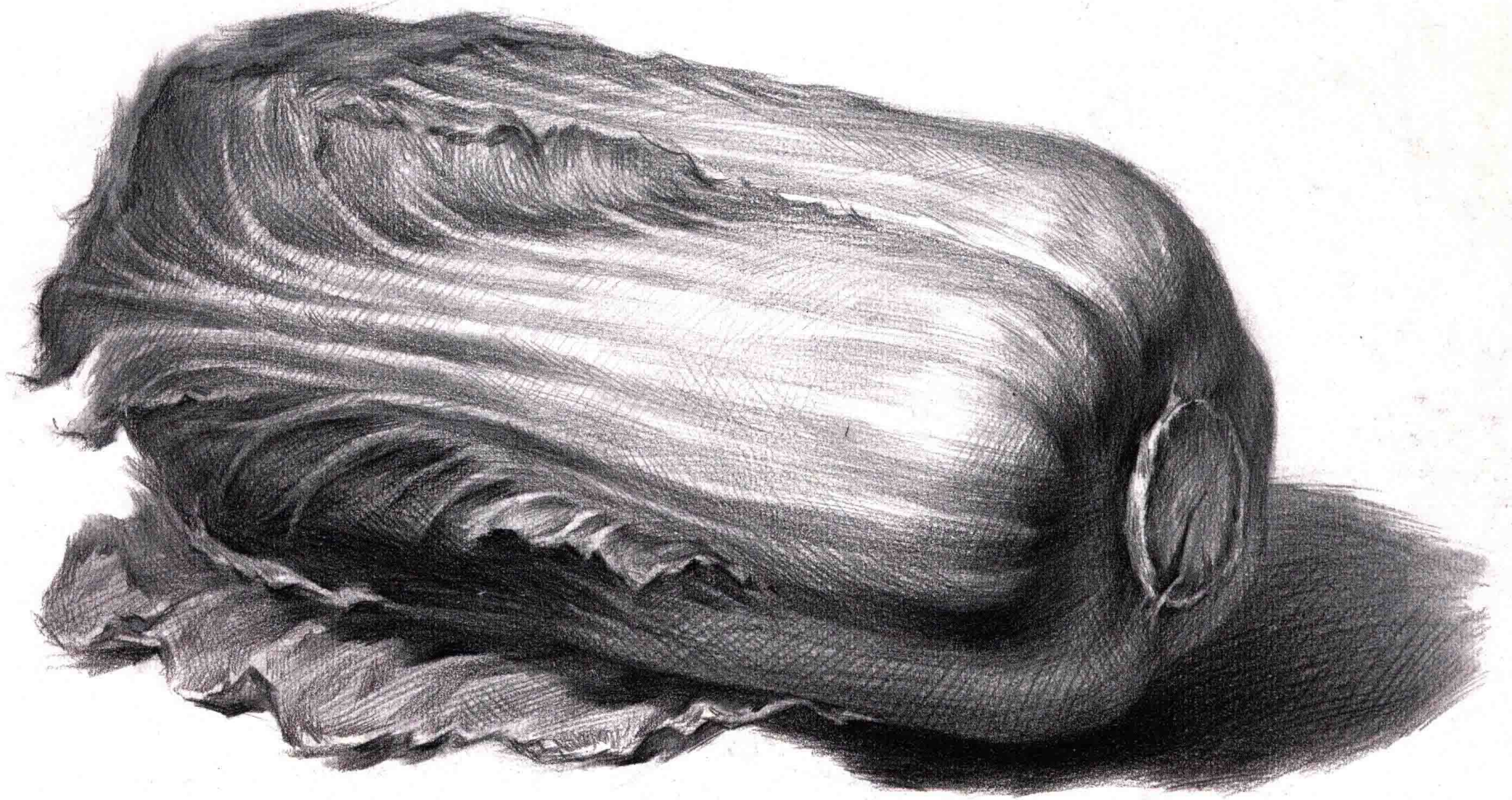
香蕉的全调子素描

白菜的画法



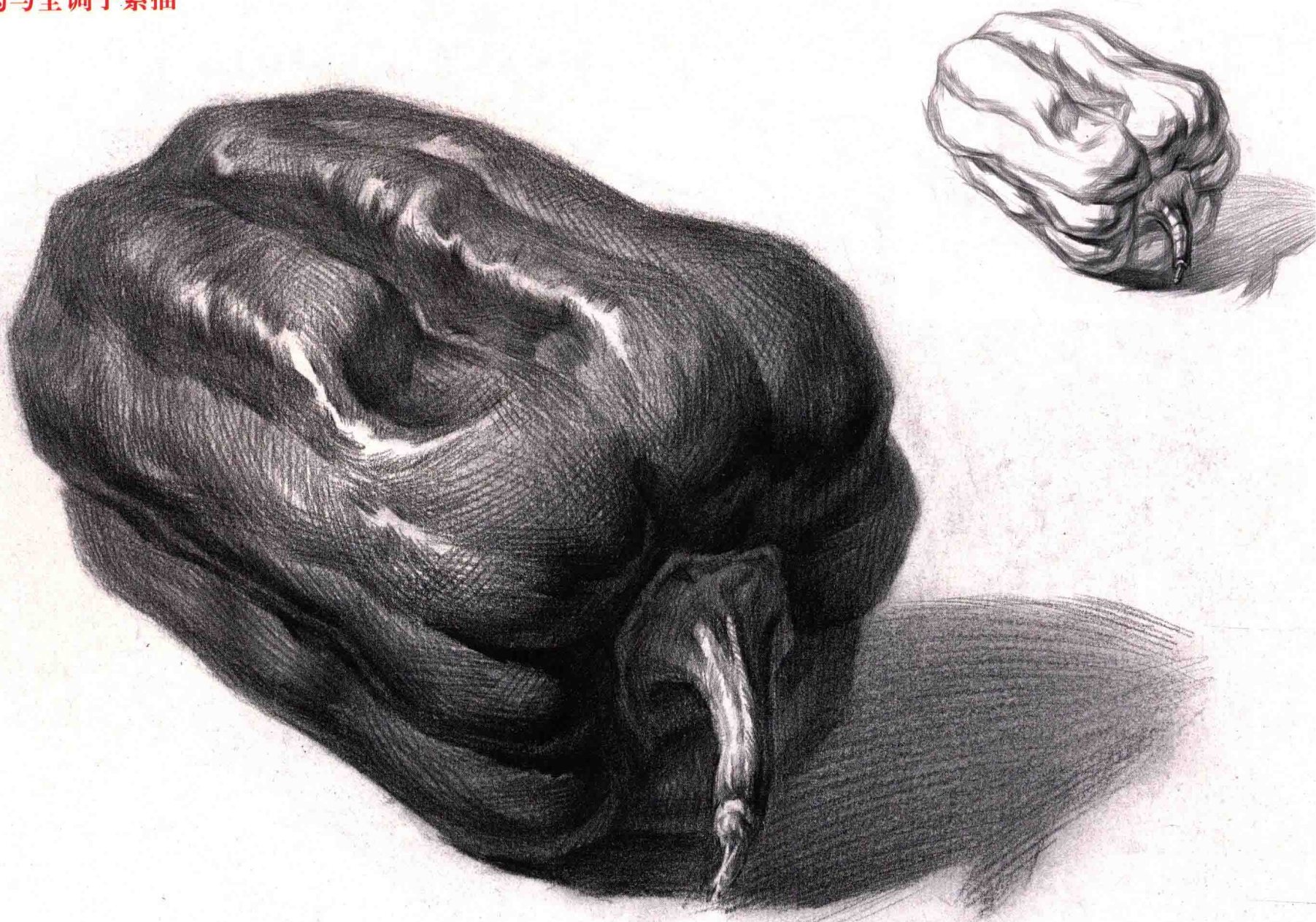
白菜的结构素描



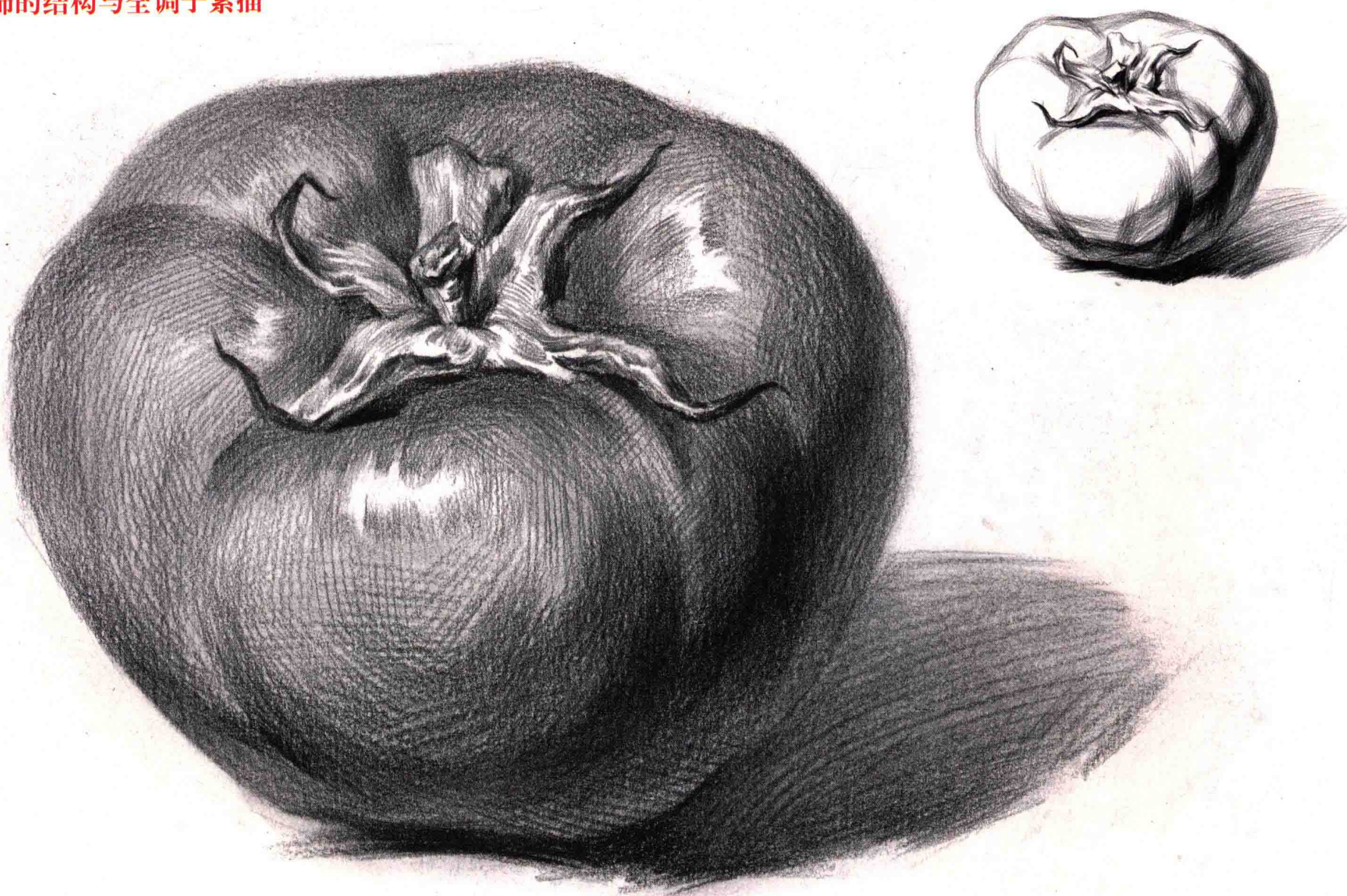


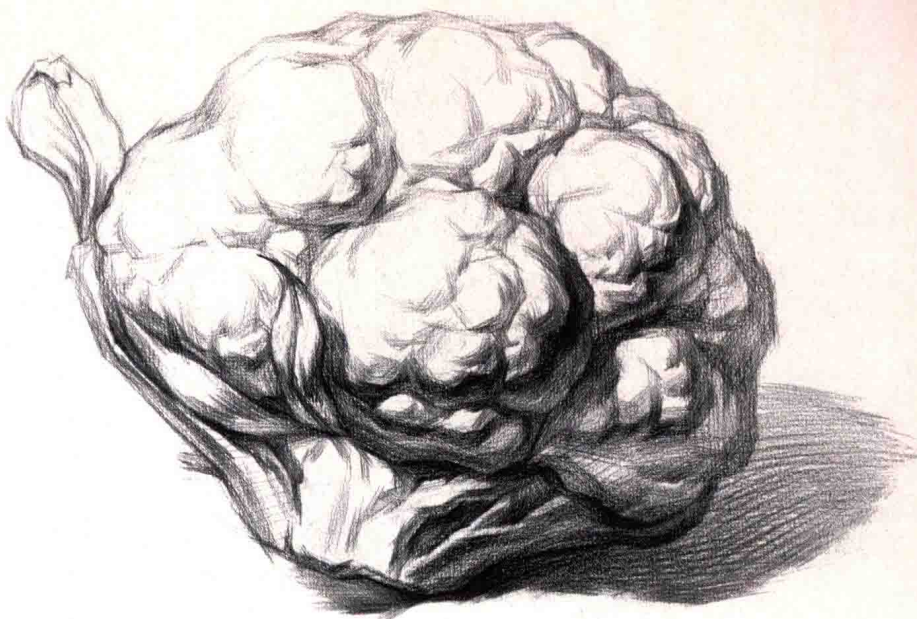
青菜的全调子素描



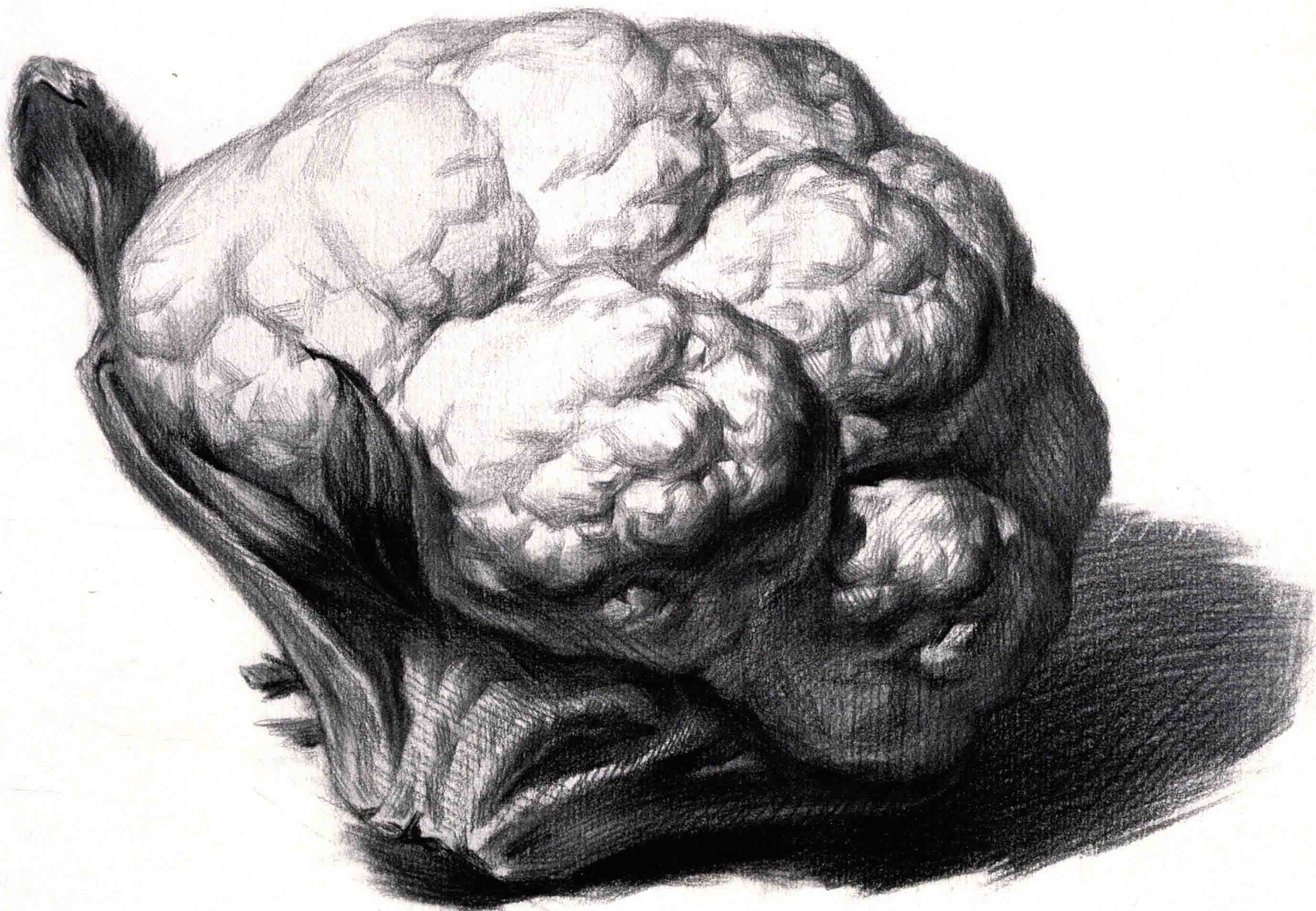


西红柿的结构与全调子素描





花菜的结构与全调子素描



土豆的结构与全调子素描

