

SUMIAO JICHU JIAOCHENG

赵锦杰 主编 周东博 编著

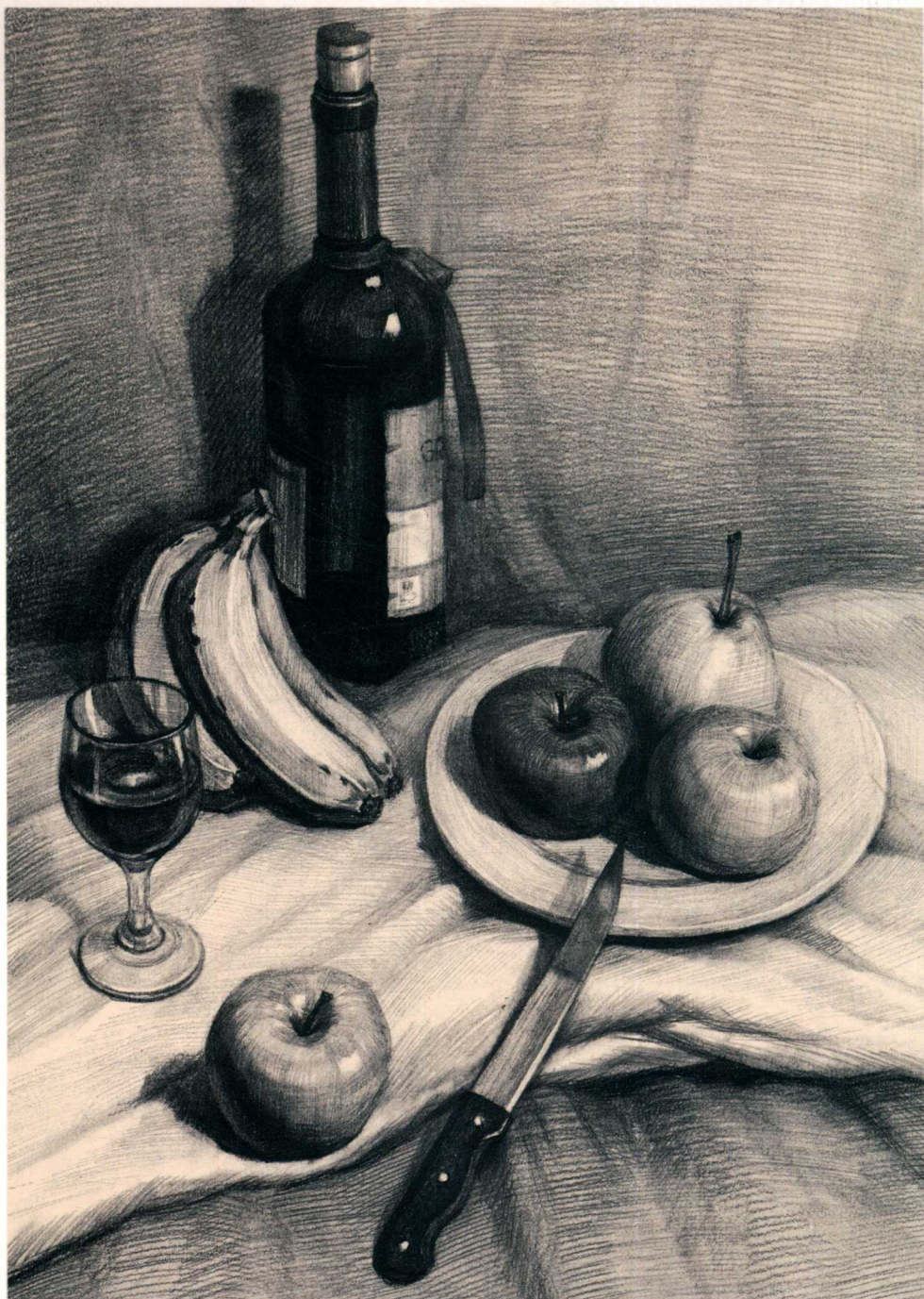
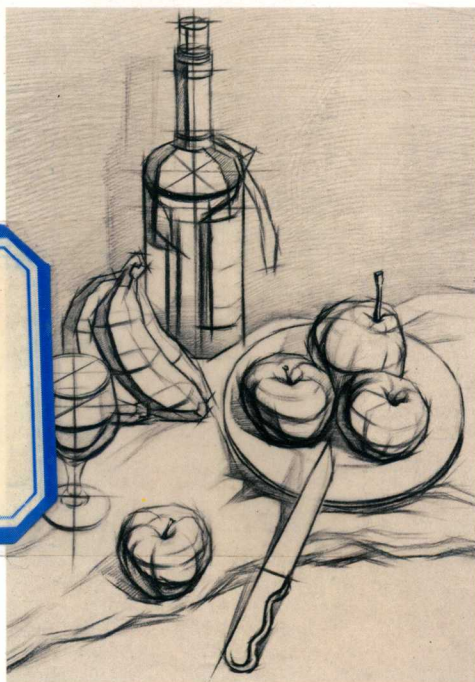
素描

基础教程 第3册

组合静物

完美的步骤讲解与分析
助您快速掌握绘画要领

从结构到明暗

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

J214
99

素描基础教程 第③册

从结构到明暗 组合静物

SUMIAO JICHU JIAOCHENG

赵锦杰 主编 周东博 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

素描基础教程. 第3册, 从结构到明暗: 组合静物 / 周东博编著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5398-4955-3

I. ①素… II. ①周… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第067405号

主 编: 赵锦杰
编 著: 周东博
出版人: 武忠平
策 划: 程 兵
责任编辑: 史春霖 张婷婷
特约编辑: 黄 奇
助理编辑: 方 芳 刘 欢
责任校对: 吴 丹
责任印制: 徐海燕

素描基础教程 第3册 从结构到明暗
组合静物 ZUHE JINGWU

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司(<http://www.press-mart.com/>)

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮 编: 230071

经 销: 全国新华书店

营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

印 刷: 杭州五象印务有限公司

(杭州市拱墅区莫干山670弄19号)

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/1

印 张: 3.5

版 次: 2014年5月第1版 2015年6月第7次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-4955-3

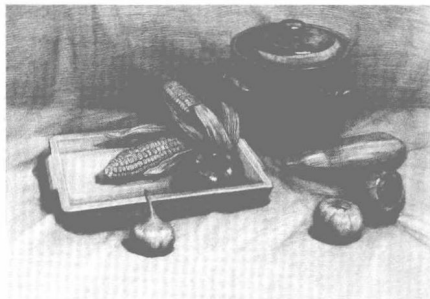
定 价: 13.80元

版权所有, 请勿翻印、转载

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换: 0517-88845626

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录 Contents

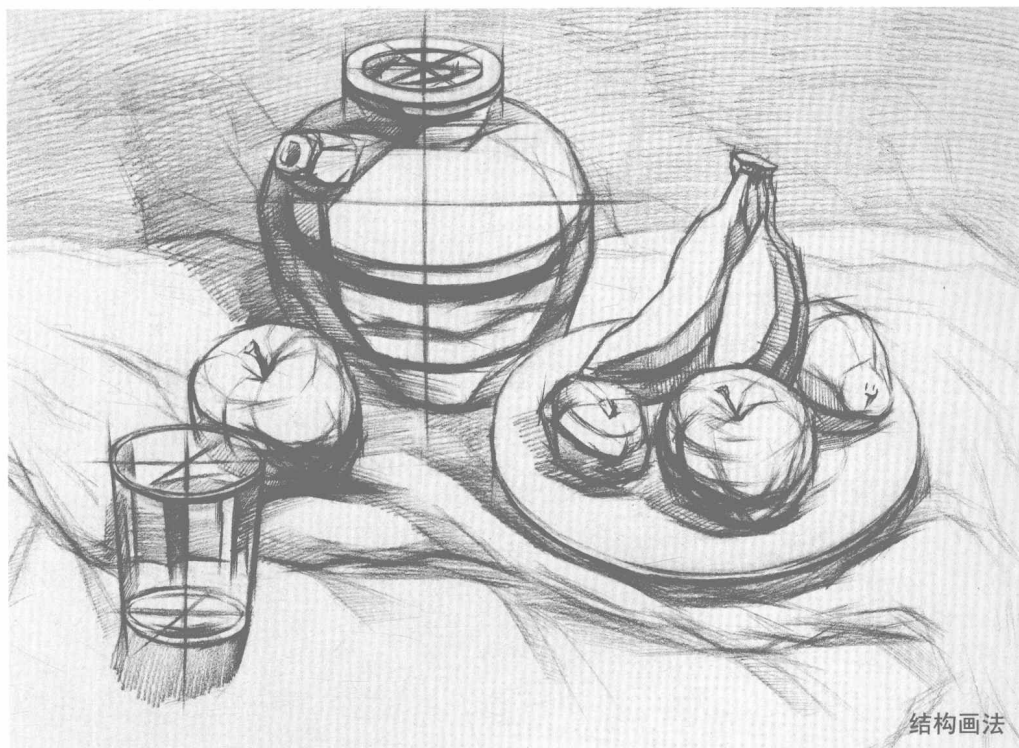
静物素描的概述	01
构图形式	02
质感的表现	03
画面的空间关系	04
结构素描训练	05
器皿与竹篮组合 结构写生示范	06
药罐、水果与酒瓶组合 结构写生示范	07
陶罐、水果与酒瓶组合 结构写生示范	08
陶罐、水果刀与果盘组合 结构写生示范	09
静物结构临摹	10
牛奶盒与面包盘组合 明暗写生示范	12
陶罐与水果组合 明暗写生示范	14
雪碧瓶与水果组合 明暗写生示范	16
画具与书本的组合 明暗写生示范	18
陶罐与果盘组合 明暗写生示范	20
不锈钢水壶与果盘组合 明暗写生示范	22
酒坛与蔬菜组合 明暗写生示范	24
器皿与果盘组合 明暗写生示范	26
作品欣赏	28

静物素描的概述

静物素描的表现对象与石膏几何体不同，它以各种有色物品作为绘画对象，选择的余地很大，有瓜果蔬菜、锅盆碗筷、文具、乐器、服装衣帽、劳动工具、家用电器等。这些物品在质感上也是多种多样，如玻璃杯是光洁透明的，衬布是柔软的，锅子、陶罐、瓷器是坚硬的。因此静物素描更能训练初学者的构图能力和处理空间层次、表现不同质感以及掌握不同色调的能力，同时对提高初学者概括复杂形体的能力，理解复杂形体本身的透视原理也是一个很好的训练过程。

明暗静物素描是素描基础训练的内容之一，它不但有极高的艺术价值，而且还是初学者十分重要的一门基础课。静物写生对初学者的构图能力、营造物体空间的能力、复杂形体的概括能力、不同质感的表现能力的培养都有很大的帮助。通过静物写生，还可以为以后学习色彩绘画打好基础。

结构素描：是以线条为主要表现手段的素描形式，相对忽略光影变化及质感，目的是为了加强对对象形体结构的理解，是强调对象造型、空间及内部结构的一种绘画方法。绘画过程中要理性地观察和分析对象，运用对比和透视原理来把握对象的体块转折及基本轮廓。结构素描是培养学生造型能力和高级设计能力的基础。

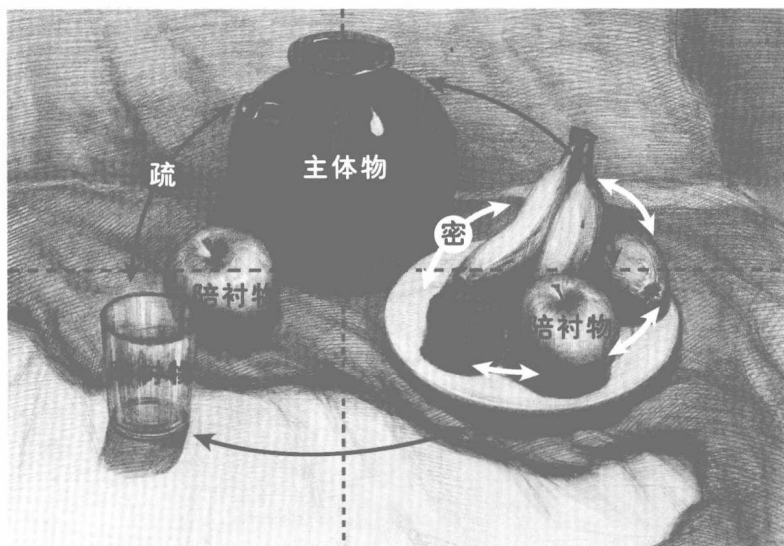
结构画法

明暗素描：是以明暗色调为主要表现手段的素描形式，是把对形体光影和体积感、质感的认识统一起来塑造和表现的素描方法，以达到“真实”的视觉感受。对对象明暗关系的理解和表现，是以理解其结构关系为前提的。其次要把物体自身结构、背景、光影等诸多因素结合起来，通过用笔、用线，以及对黑、白、灰明暗层次的处理，表现出物体的体积、空间及质感。

构图形式

构图，可理解为物体在画面中的位置。它是作画开始的第一步，也是一幅画最重要的大形。它决定了画面的结构，色彩分布的构成，是画面空间、形体安排、重心均衡、主次虚实等因素在画面上的综合体现。一幅画的构图应突出主体、主次分明、疏密得当，同时还要把黑白布置和空间处理考虑进去，要使周围物体与主体呼应，要使画面均衡统一、有前有后、有主有次、有聚有散、重点突出，使画面看起来完整，具有形式美。

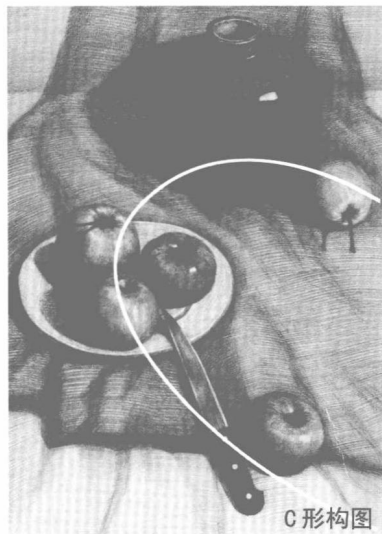
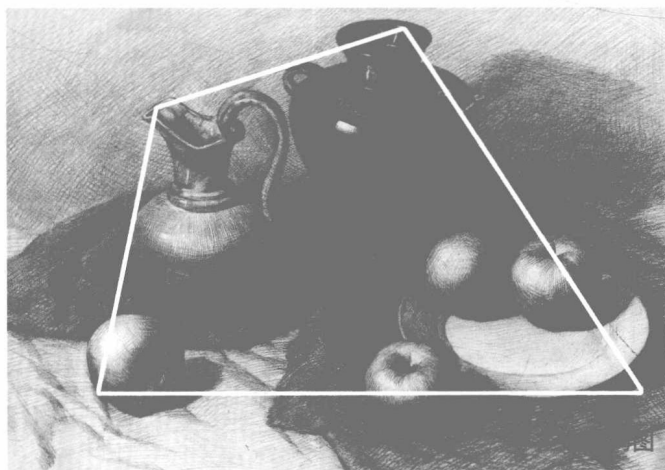
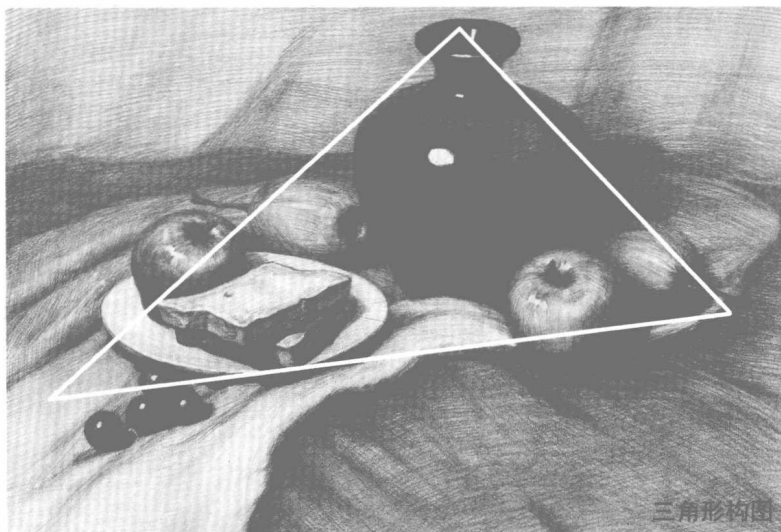
三角形构图:横式三角形构图，画面显得非常稳定，需要确定出主体物、次主体物。当写生主体物比较高时，适合采用竖式三角形构图，主体物尽量布局在画面的黄金分割线处，这样的构图更稳定。

圆形构图:圆形构图能加强中心主体物的表现，通过主体物向周围扩散开来。此类构图适合物体较多的画面布局。

多边形构图:此类构图相对较难掌握，适合俯视角角度与物体较多的画面布局。

C形构图:C形构图的画面动感程度优于其他形式的构图。这种构图方式使画面具有流动性，容易表现较大空间的画面。

S形构图:S形构图优美，有活力，画面显得生动、活泼，可有力地表现出画面的深远。这类构图可拉长画面的空间关系，更突出画面中的主体物。

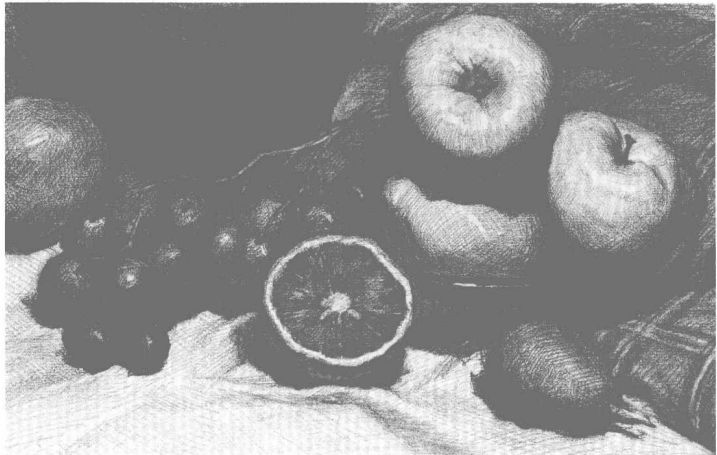

质感的表现

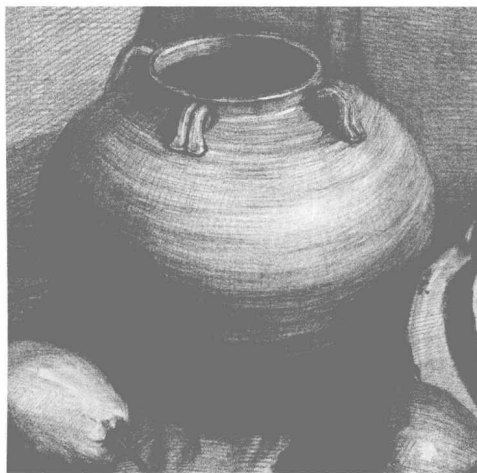
质感在静物表现中处于很重要的地位。在素描静物绘画中，对象由各种不同的物体组成，每个物体都有其个性特征，不同的物体有不同的质感表现方法。通过对质感的表现，可以使画面更具趣味性和生命力。

对物体质感的表现主要体现在“高光”和“反光”色调的变化上。在基础训练中主要是通过不同的绘画工具的运用和合理的用笔来表现质感。在学习过程中我们可以尝试运用笔触、线条和色调的对比变化，不同软硬的铅笔来塑造不同质感的物体。平滑的物体可以用硬铅整齐地细致刻画，粗糙的物体可以用软铅交叉的粗线条来表现。通过各种物体质感的针对性训练来加强对质感的理解。

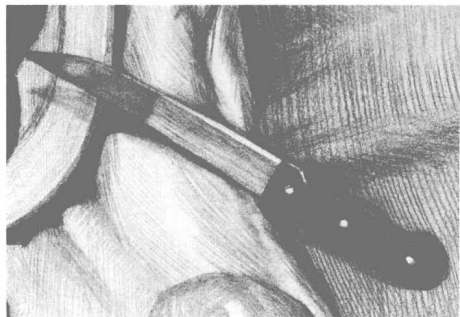
刻画叶类蔬菜的重点是整合形体，像白菜、花菜、玉米等都应这样处理。而画瓜类蔬菜则应优先考虑其自身体积，再考虑瓜类的固有色及上面的斑纹或者起伏的疙瘩。像冬瓜、苦瓜、萝卜等都应这样处理。

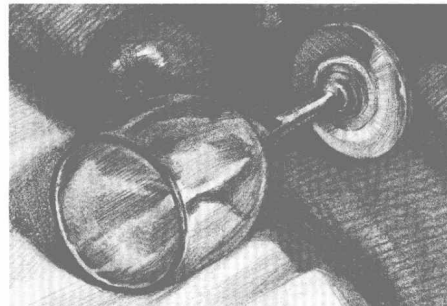
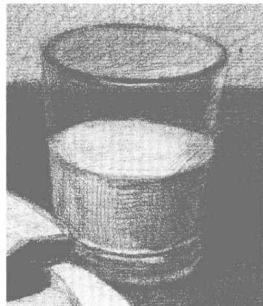
刻画水果时首先应区分其基本形体，其次从固有色上区分水果的色阶。刻画时注意水果大的受光面和背光面，蒂窝、疤痕等都要分析其结构和明暗，用笔要贴合形体结构。

陶瓷类器物的表面有一层光釉，光滑的釉面可以将周围的物体反射在器皿表面。画时要小心地留出高光，中间色要深，用笔要顺着形体自然变化。

金属制品都有一个共同点，表面如同镜面，易受周围环境的影响，反光强烈。在处理这类物品时，除了表现其自身体积外，在折射面区域塑造一定的镜像能增强其质感，但要注意镜像虚实关系的处理。

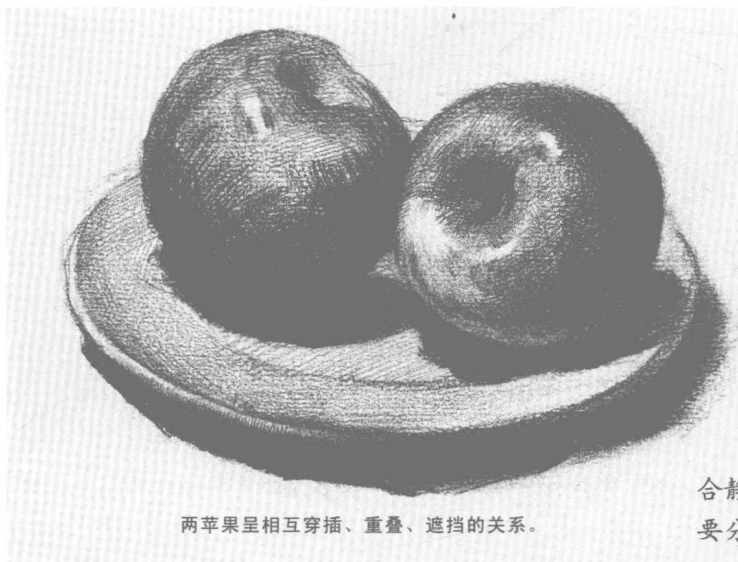
玻璃的质感主要是靠环境色和光源色体现出来的，高光和反光都比较分散，但也须逐一表现出来，它们能更好地体现出玻璃坚硬、光滑、透明的质感。

画面的空间关系

空间感指的是物体在三维空间中反映出的相对深度，除了物体本身的体积感(立体感)外，物体与物体之间的距离感也是体现画面空间感的重要因素。其中距离感主要通过形体空间和色彩空间体现出来。

形体空间：就是指物体与物体之间的空间距离，主要是依据透视规律，表现不同空间位置的物体在近大远小中的透视变化，造成一种空间的感觉。这是物质存在的本质表现，是空间感表现的决定因素。

色彩空间：指的是物体所处环境与画者之间的距离，由于空气中的微粒和尘埃对光线照射的影响而产生的近实远虚、近深远浅的色调强弱变化。

两苹果呈相互穿插、重叠、遮挡的关系。

两土豆呈前后、虚实关系。

在面对物体较多、组合方式多变、空间关系相对复杂的组合静物时，除了要延续一贯的整体观察与理解的思维方式之外，还要分析物体和物体之间的空间穿插、重叠、遮挡等各种关系。

● 后面衬布虚

后面的物体刻画虚 ●

● 前面的物体刻画实

● 前面衬布实

● 后面的衬面明暗对比弱

● 前面的衬面明暗对比强

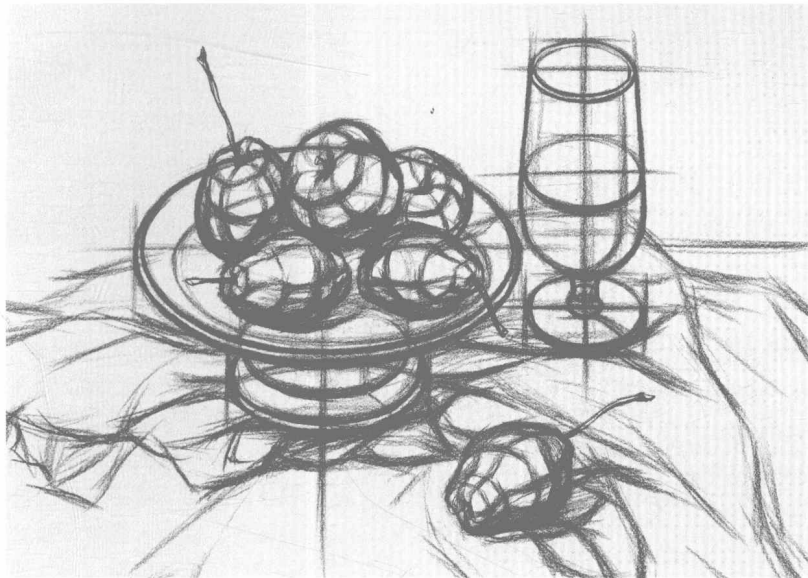
明暗与空间：明暗交界处对比最强，由对比引起的视错觉，使交界处的暗部更暗，明部更亮。比如，在画前面的水果时，就要加强它的明暗对比，使它强于后面的水果。画衬布时，可有目的地将后侧背景的明暗对比关系减弱，与前面的衬布和水果形成明暗的强弱对比。

虚实与空间：在画主体物和前面的物体时，要突出其明暗对比，用笔要肯定而有力。而画次要的和后面的物体时，则应虚弱些。比如，画主体物陶瓶和前面的水果就应该实一些，后面的衬布、水果与之相比略为虚一些。在利用虚实法时，应该注意物体自身暗面中虚的部分也有它的轮廓线和结构，不能一味地追求空间感而忽略这些“框架结构”。

结构素描训练

结构素描训练，又可称之为形体素描训练，是素描静物课程中非常重要的一个环节。其结构是抛开表面的光、色，对实在的形体作深入的理解和剖析研究。结构是以简洁明了的线条为主要的表现手段，运用强弱、粗细、虚实变化的线条表现出物体形体与内在结构的特征。在不以光影变化、不以明暗为主体的情况下透析物体组合时，注意物体内部本质和物体之间的空间关系。

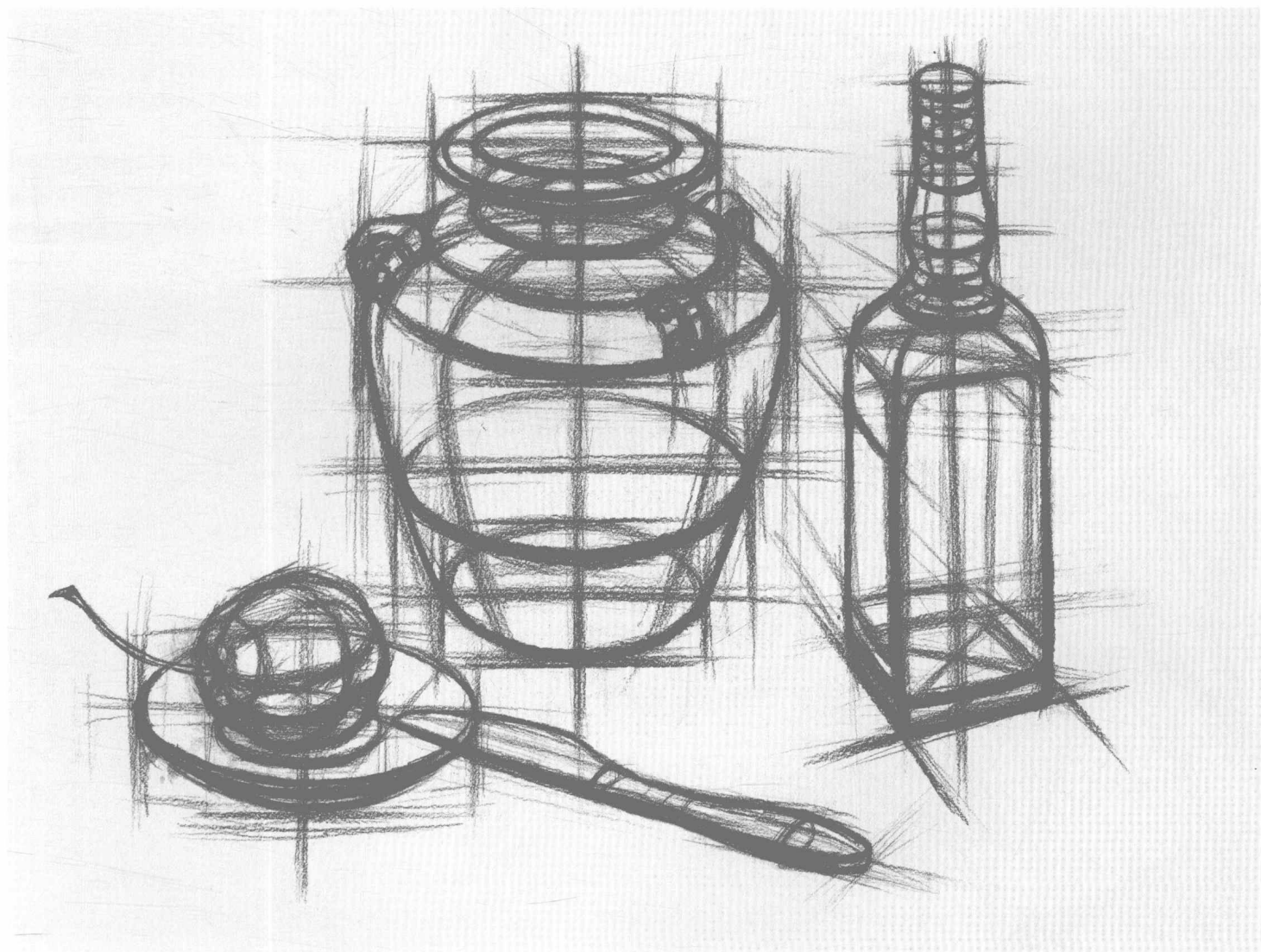

线条的粗细、轻重差别可以表现物体局部间的空间差异，是表现物体之间空间距离的重要手法。线条的弯直、软硬、松紧可以表现出不同物体的质地。

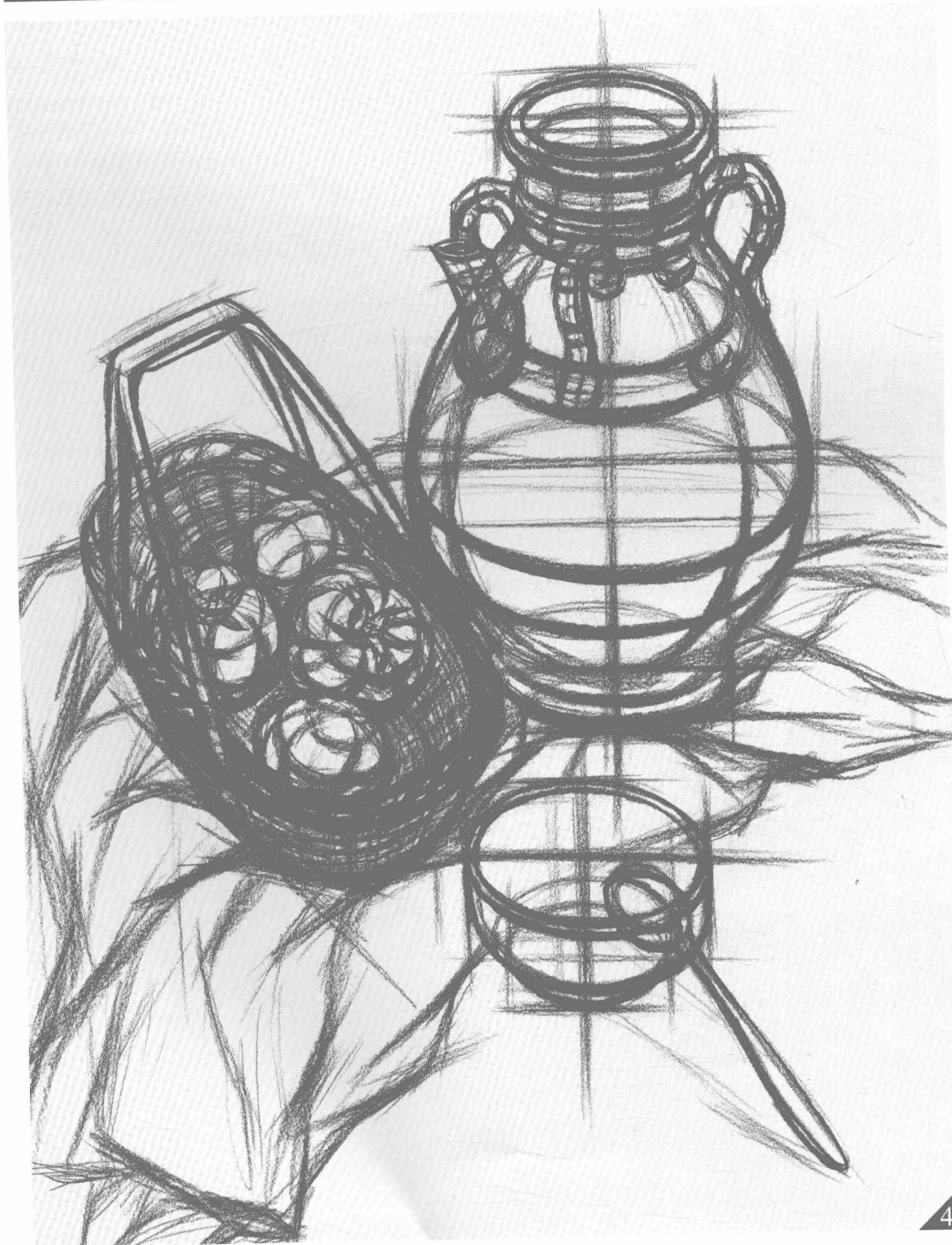
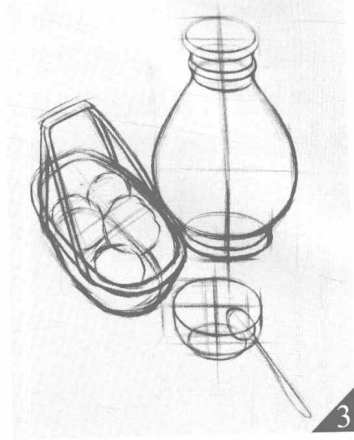
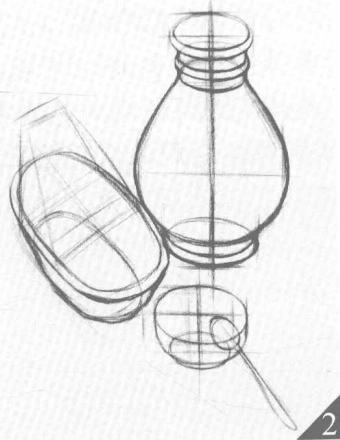
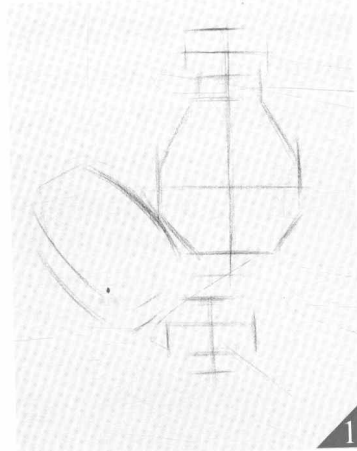
确定对称物体的中轴线，不管物体以何种角度倾斜倒放，中轴线始终为物体的垂直正中轴，也是确定倒放物体透视的重要依据。

器皿的中轴左右两边对称相等。由器皿口到器皿底部准确分析出各部位圆面，保证器皿的透视准确。注意由上至下的圆面透视的大小变化。

运用外实内虚的结构线拉开对比，形成明确的主次关系。横向结构线宽松、轻巧，表现器皿缓和的转折面。注意体会圆形器具圆面的前后虚实变化，理解训练用线造型的能力。

器皿与竹篮组合 结构写生示范

步骤讲解

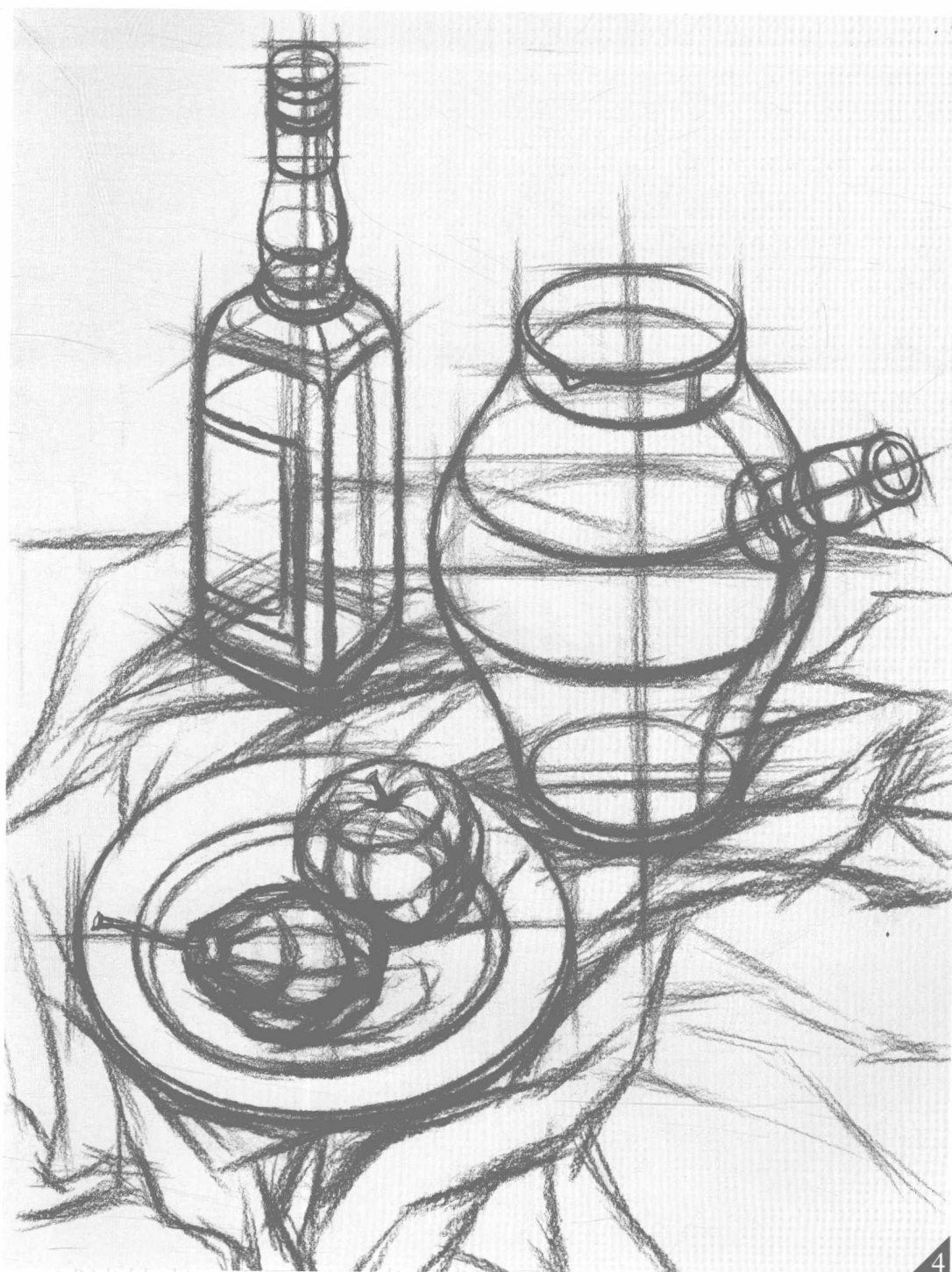
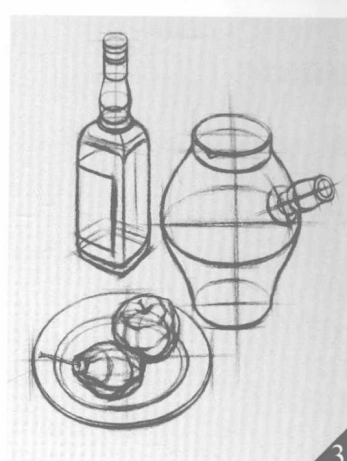
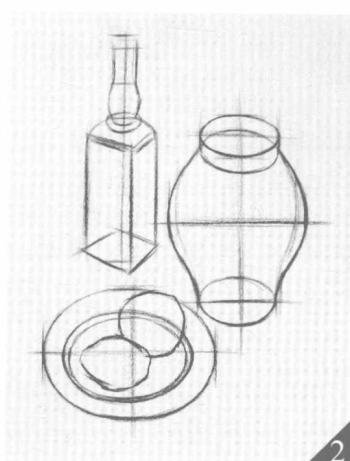
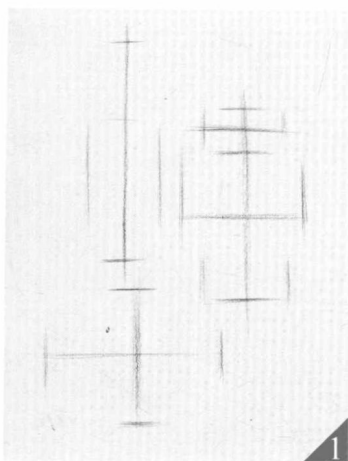
1. 从物体的基本几何形体入手，运用直线和辅助线确定物体的基本比例和位置。

2. 进一步深入对基本形的刻画，找出大的形体转折关系，特别注意罐口、罐颈、罐身、罐底的造型特点及椭圆位置和弧度的准确性。

3. 找出明暗交界线及投影位置，根据结构位置，用线要有轻重区别，对形体的转折关系做进一步强调。

4. 画准由罐口到罐底的椭圆透视形，强调不同形体位置的结构线的虚实效果，丰富物体的体面关系。

药罐、水果与酒瓶组合 结构写生示范

步骤讲解

1. 根据静物的摆放位置，选择合适的构图方式。观察物体的前后关系，确定物体的高宽比例，画出物体的大形。

2. 反复将画面中的形体进行对比，继续完善各物体的基本形。

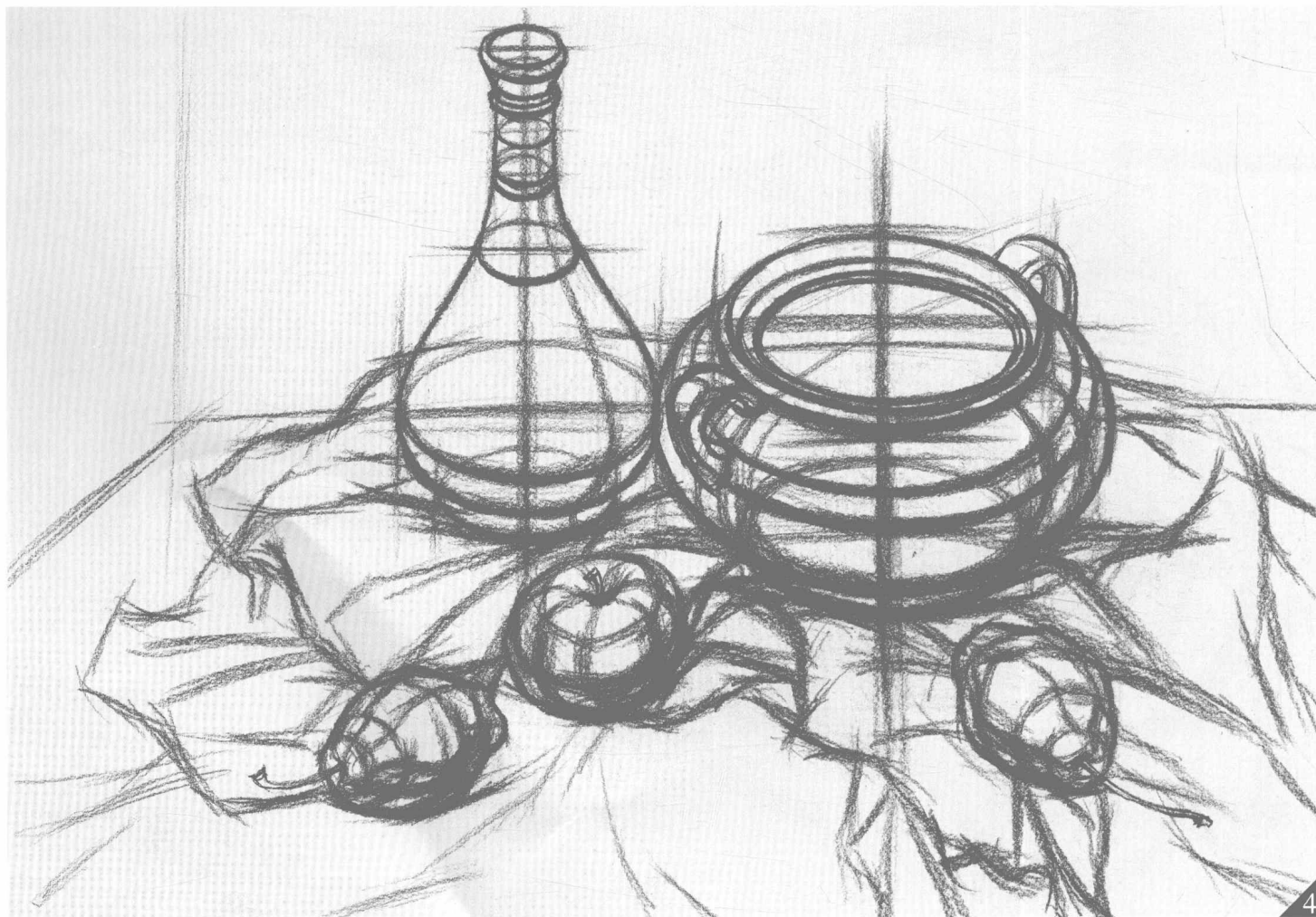
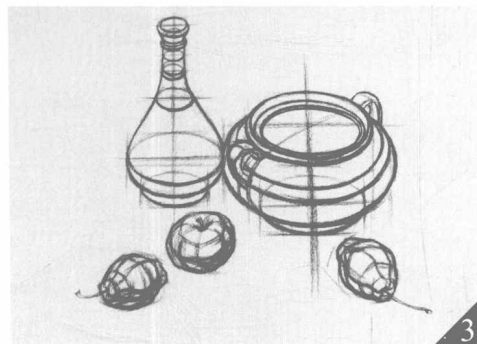
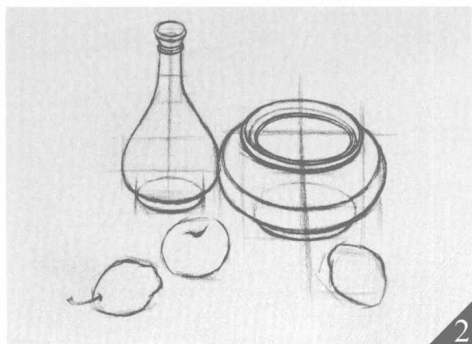
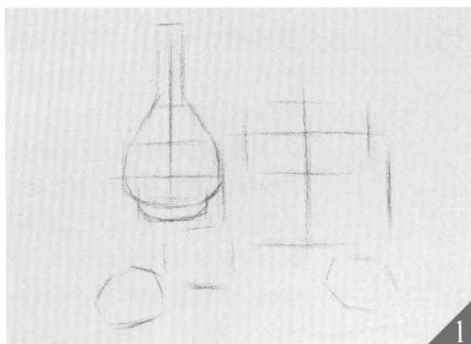
3. 找出物体上的主要结构转折，通过研究空间的透视关系，观察、分析，并画出物体的结构线。根据光源的照射，用笔轻轻画出物体的投影。

4. 根据物体受到的光线影响，铺画一层薄薄的调子来加强物体的立体感和画面的空间感。衬布的处理只需画出大的褶皱和边缘即可。

陶罐、水果与酒瓶组合 结构写生示范

步骤讲解

1. 从整组静物大的外轮廓入手，用长直线概括地画出比例关系，在刻画具体物体的比例、轮廓时，用直线画出个体特征。
2. 通过观察、对比，更加准确地画出各物体的大小、比例、位置，并对各物体的内轮廓进行表现。
3. 画出各物体的内部轮廓透视关系，注意用线的变化。外轮廓实内轮廓虚，这样可以表现出物体的空间、体积关系。
4. 根据物体的主次关系及不同结构的位置关系，运用强弱、虚实进行表现。画出物体基本透视形体和亮部转折，丰富画面的形体效果。

陶罐、水果刀与果盘组合 结构写生示范

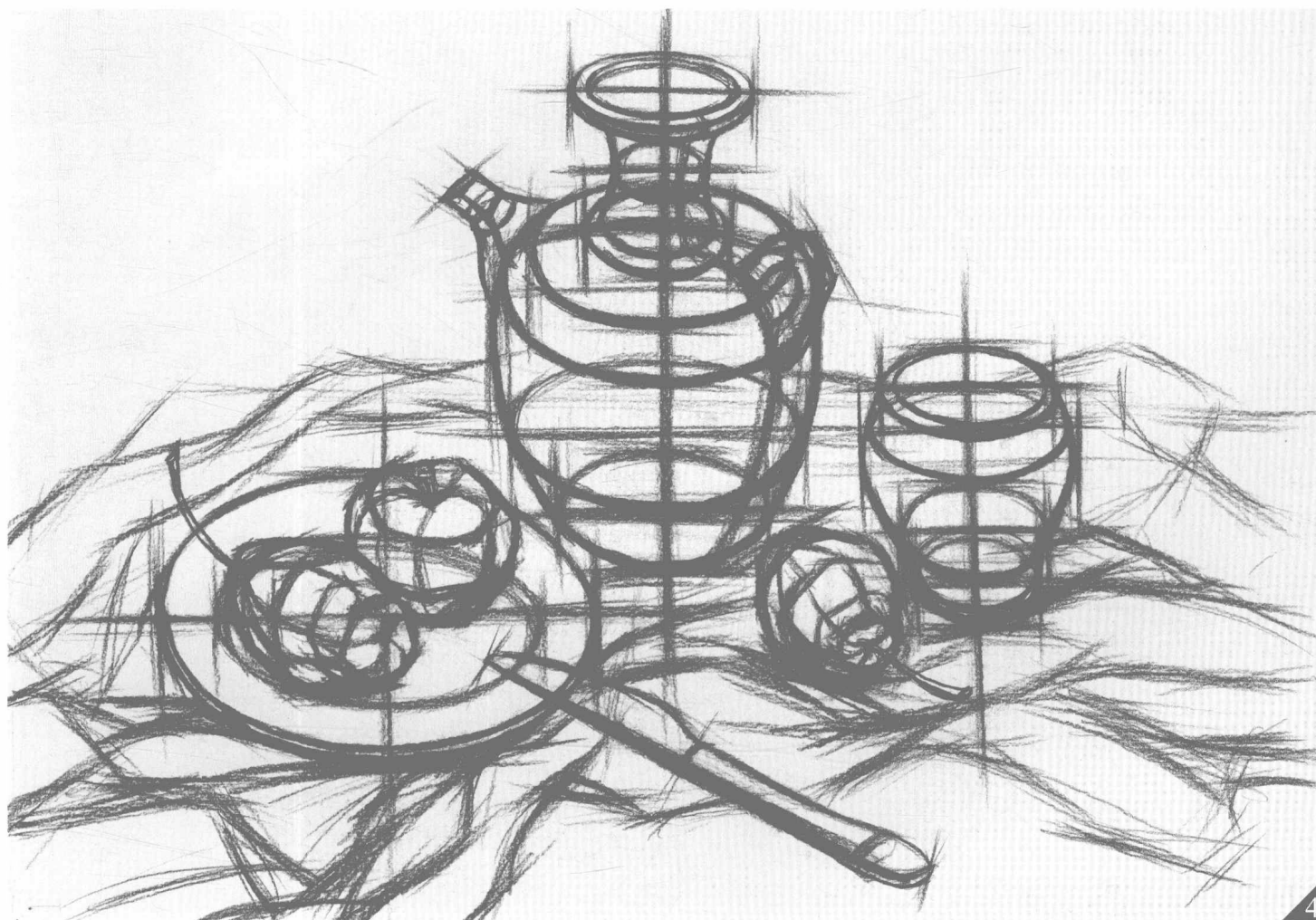
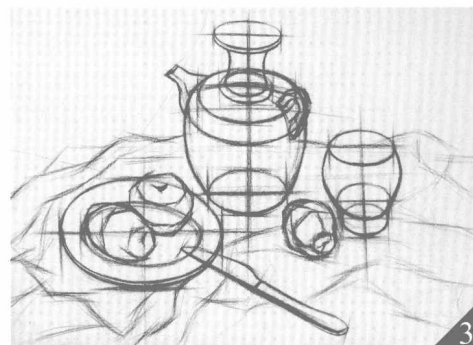
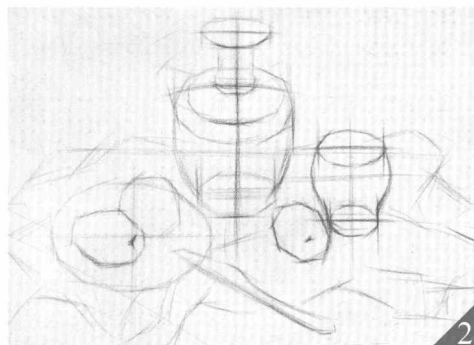
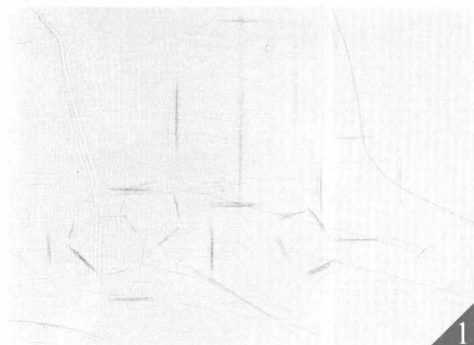
步骤讲解

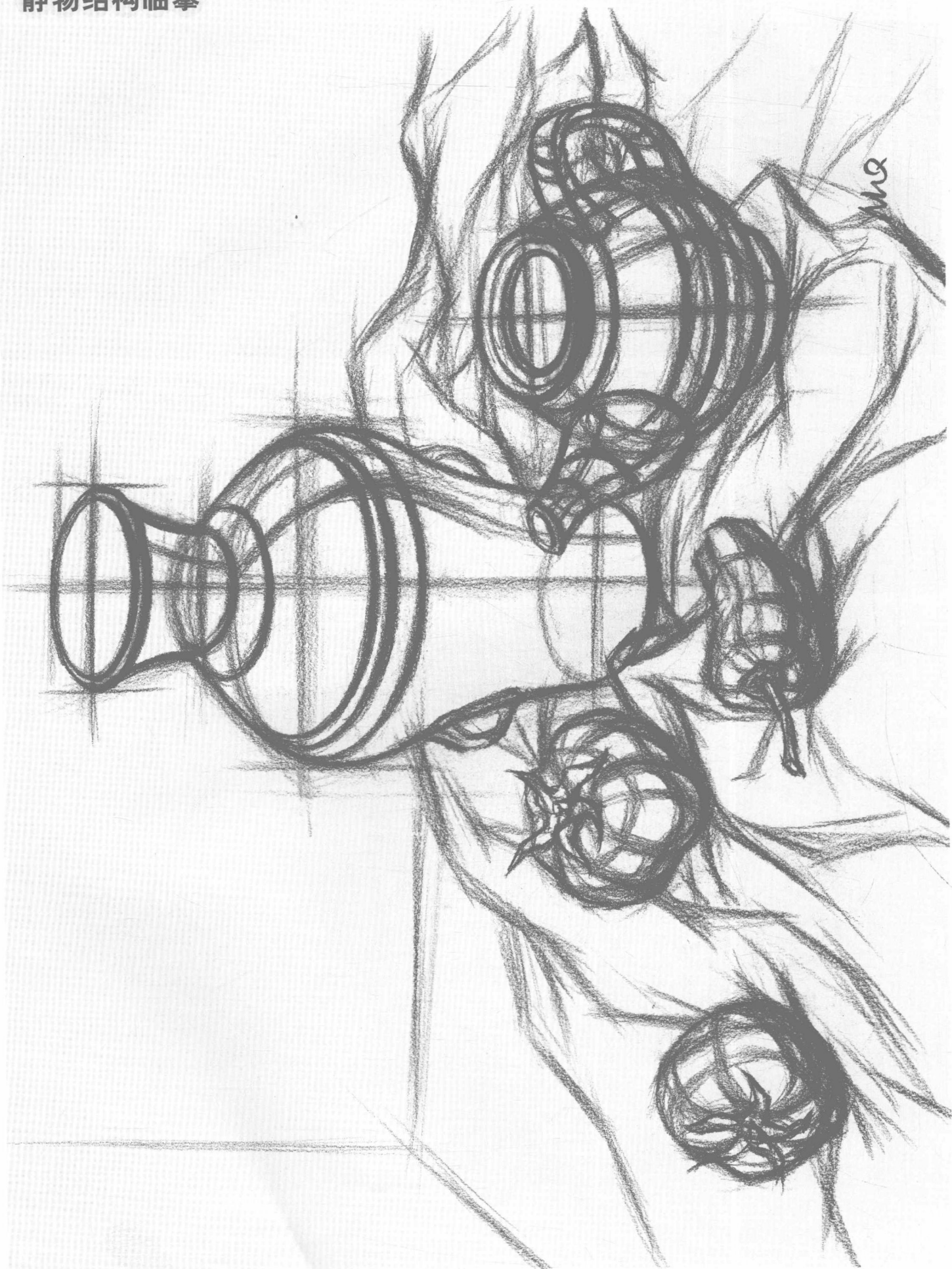
1. 确定基本构图，用直线切出基本形，注意陶罐与果盘等物体相互间的比例关系和位置关系。

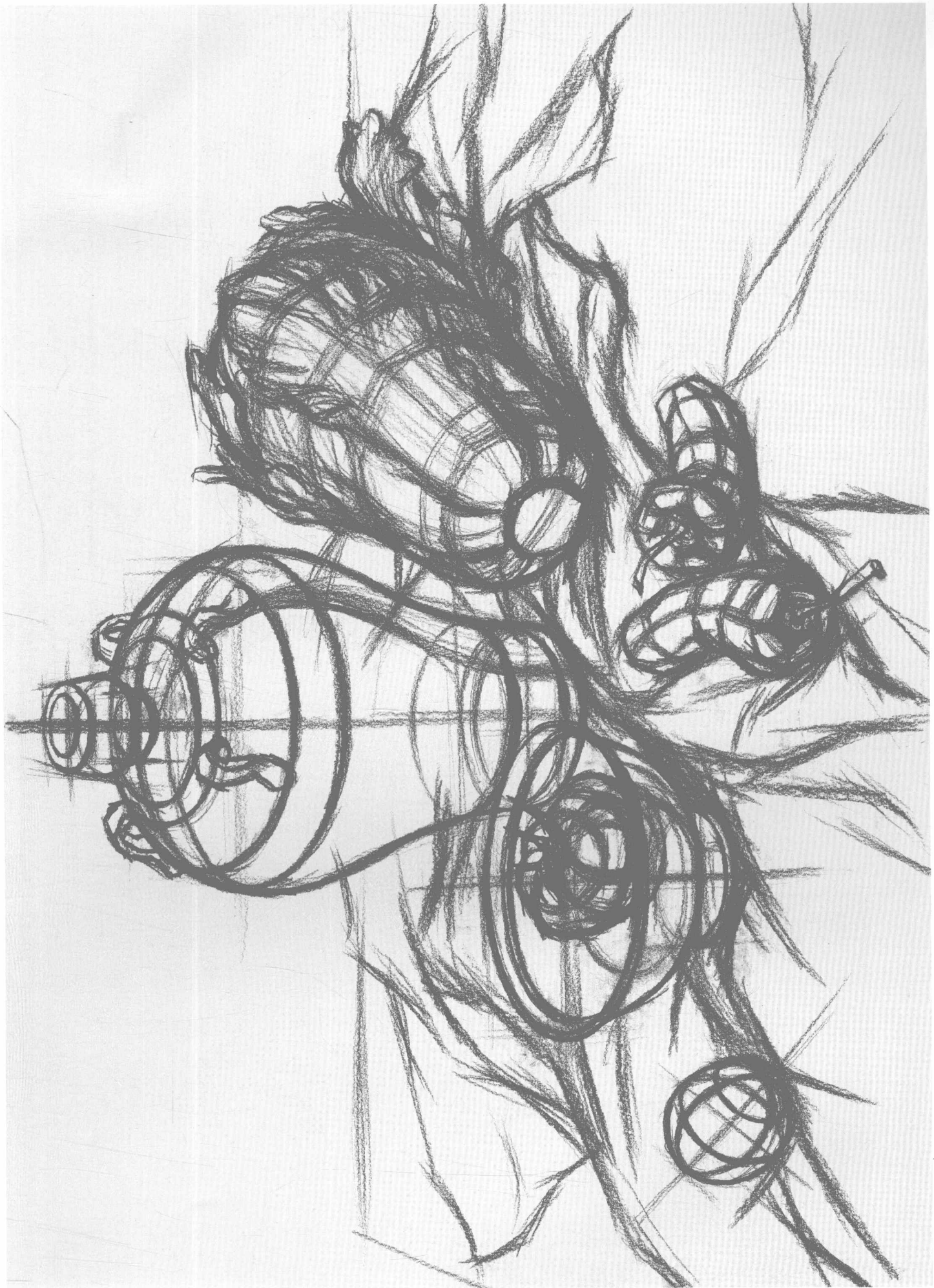
2. 对比、完善各物体形体的塑造，注意衬布与桌面之间、物体与物体间及物体与衬布间的相互关系及影响，注意画面空间感的体现。

3. 根据器皿形体的转折，分析并画出器皿的内在结构，把握空间上的虚实、主次关系。注意线条的虚实处理。

4. 运用强弱不同的线来强化物体各部位的形体转折，形成一定的虚实空间效果，丰富物体体面转折关系，增强形体体积感。

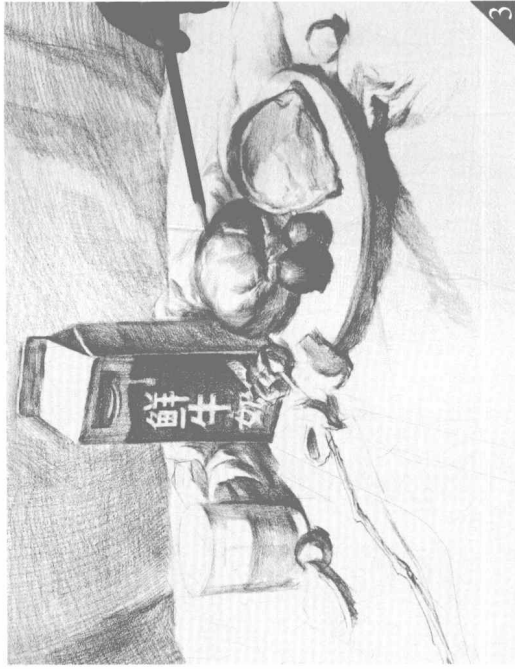
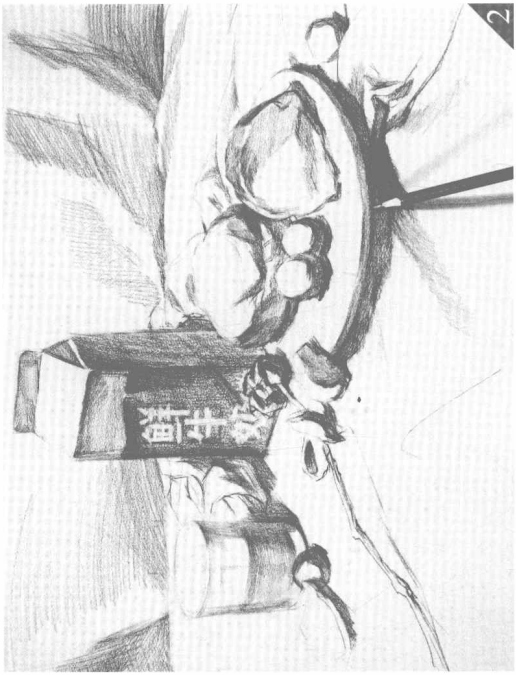
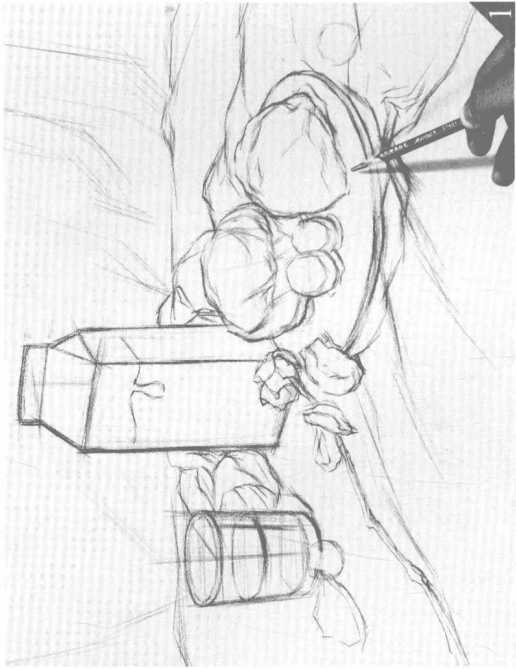
牛奶盒与面包组合 明暗写生示范

参考照片

技法分析

食物类静物作品在练习中最为常见。食物的品种繁多,表现形式也多样。平时练习要尝试各种各样的品种,经常地描绘、研究才能总结出规律来。作品中主体物牛奶盒面与面的转折处较圆润,在刻画时注意不应太死板。在质感表现上,牛奶盒给人感觉较硬,暗部反光较明显。刻画时应画上文字图案,这样显得比较生动。经烤制后的圆面包表面比较光滑,而且有明显的油光,这些油光在表现时应概括括处理,不宜画得繁杂。

步骤讲解

1. 构图, 画出牛奶盒、面包、瓷盘等物体的基本结构关系, 注意构图应饱满, 空间、透视关系应明确。
2. 铺大明暗, 根据物体的结构关系画出明暗, 让画面初步呈现体积感、空间关系。
3. 丰富质感, 加深牛奶盒整体色调, 拉开暗部与反光处的对比, 注意两边轮廓处虚实的变化。加重各物体的明暗色调, 控制好整体空间关系。
4. 调整, 强调或减弱画面的虚实变化, 拉开暗面与灰面的对比。区分各物体的质感特征, 加强衬布的变化, 使画面整体统一。

