

SUMIAO JICHU JIAOCHENG

赵锦杰 主编 周东博 编著

素描

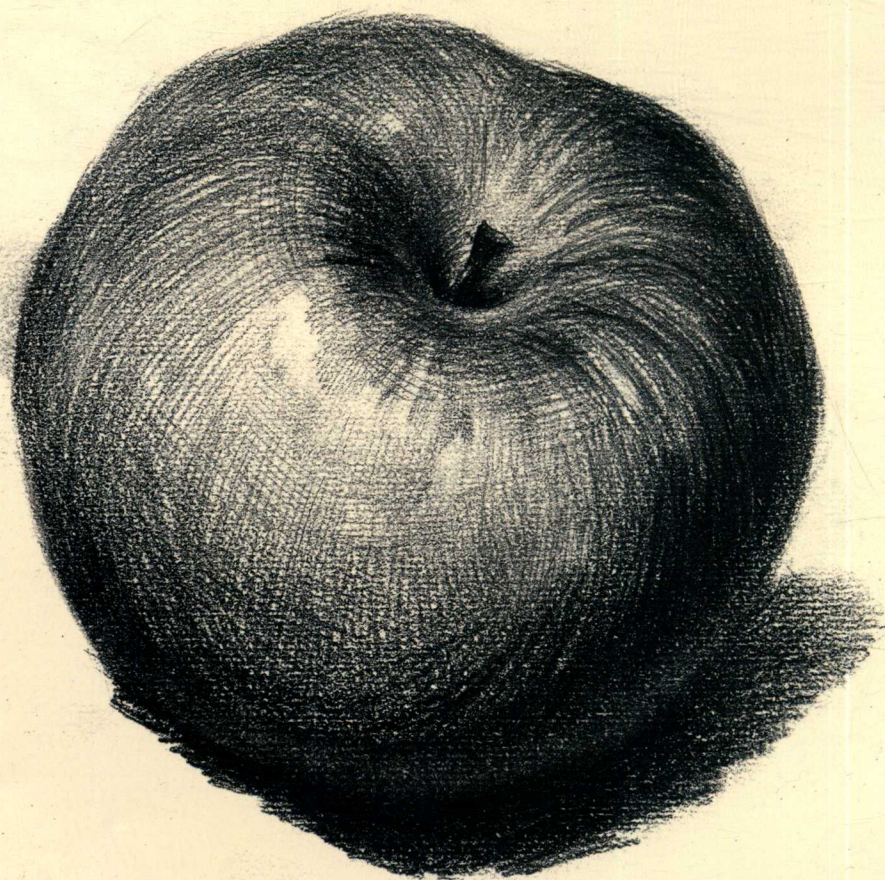
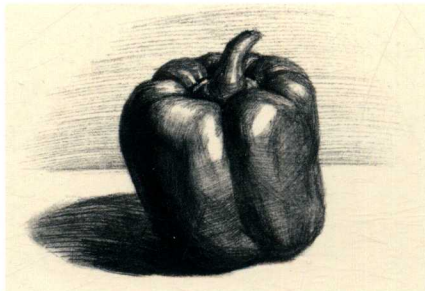
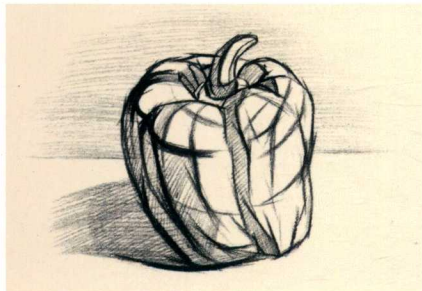
基础教程

第2册

从结构到明暗

单体静物

完美的步骤讲解与分析
助您快速掌握绘画要领

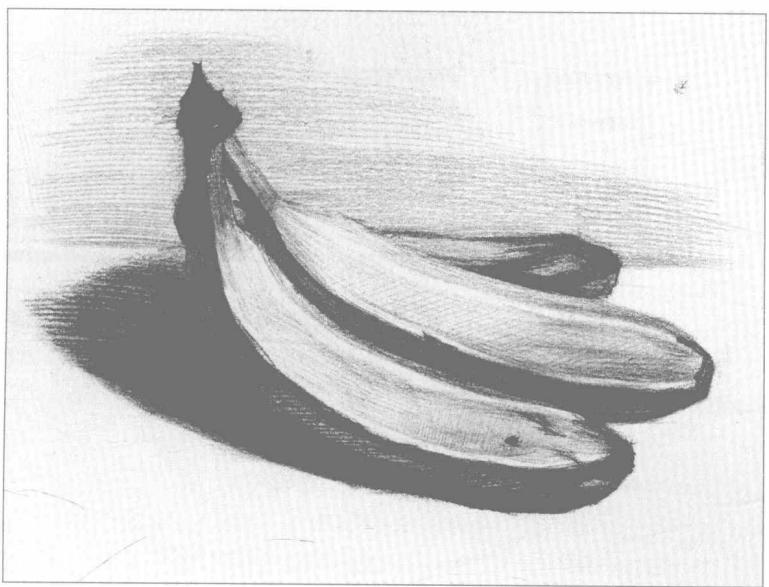


安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

J214
99

素描基础教程 第②册

从结构到明暗 单体静物



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2册, 从结构到明暗: 单体静物 /
周东博编著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5398-4954-6

I. ①素… II. ①周… III. ①素描技法—教材 IV.

① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 067402 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2册 从结构到明暗
单体静物 DANTI 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 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2014 年 5 月第 1 版 2015 年 3 月第 5 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-4954-6

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

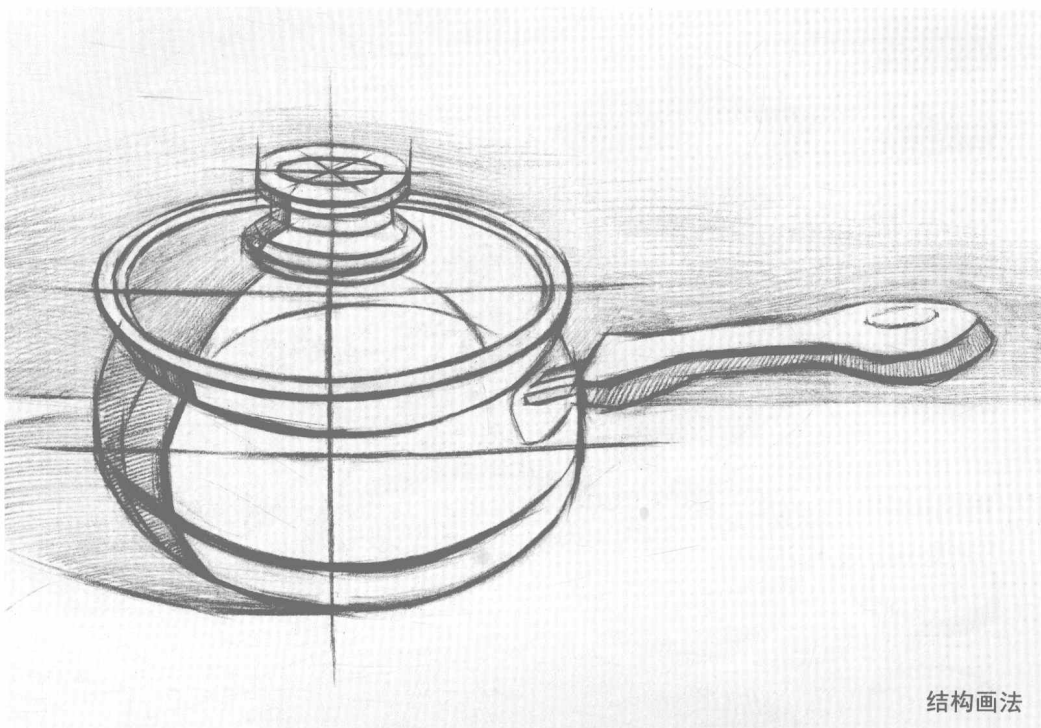
静物素描的概述	01	大蒜 明暗写生示范	28
透视规律	02	茄子 明暗写生示范	29
立体感	03	羽毛球 明暗写生示范	30
明暗调子	04	瓷盘 明暗写生示范	31
虚实关系	05	香蕉 明暗写生示范	32
苹果 结构写生示范	06	不锈钢 明暗写生示范	34
柠檬 结构写生示范	07	浅色陶罐 明暗写生示范	36
西红柿 结构写生示范	08	高脚玻璃杯 明暗写生示范	38
鸭梨 结构写生示范	09	葡萄酒瓶 明暗写生示范	40
青椒 结构写生示范	10	矿泉水瓶 明暗写生示范	42
高脚杯 结构写生示范	11	大可乐瓶 明暗写生示范	44
可乐瓶 结构写生示范	12	深色陶罐 明暗写生示范	46
啤酒瓶 结构写生示范	13	瓷瓶 明暗写生示范	48
搪瓷茶杯 结构写生示范	14	酒坛 明暗写生示范	50
砂锅 结构写生示范	15	作品欣赏	52
花瓶 结构写生示范	16		
泡菜坛 结构写生示范	17		
酒坛 结构写生示范	18		
窄口陶罐 结构写生示范	19		
金属热水壶 结构写生示范	20		
台灯 结构写生示范	21		
苹果 明暗写生示范	22		
西红柿 明暗写生示范	23		
柿子 明暗写生示范	24		
鸭梨 明暗写生示范	25		
青椒 明暗写生示范	26		
土豆 明暗写生示范	27		

静物素描的概述

静物素描的表现对象与石膏几何体不同，它是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，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。



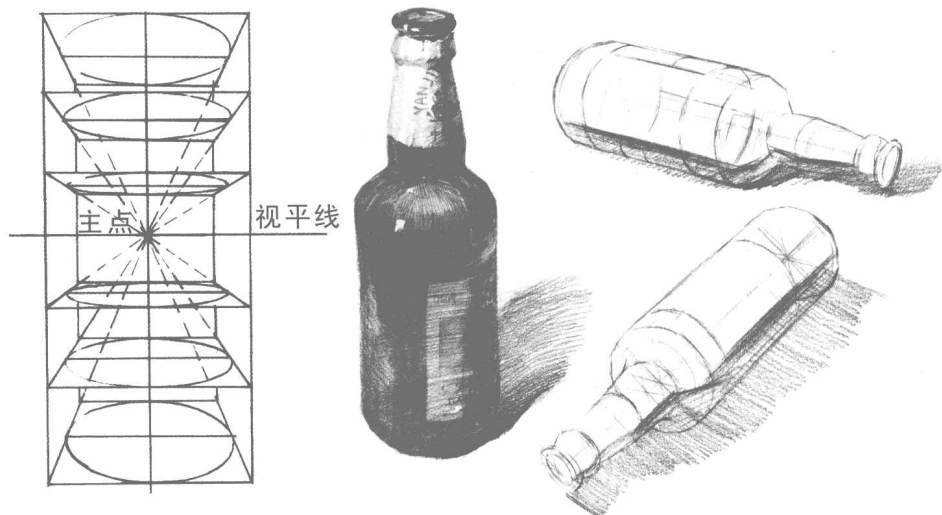
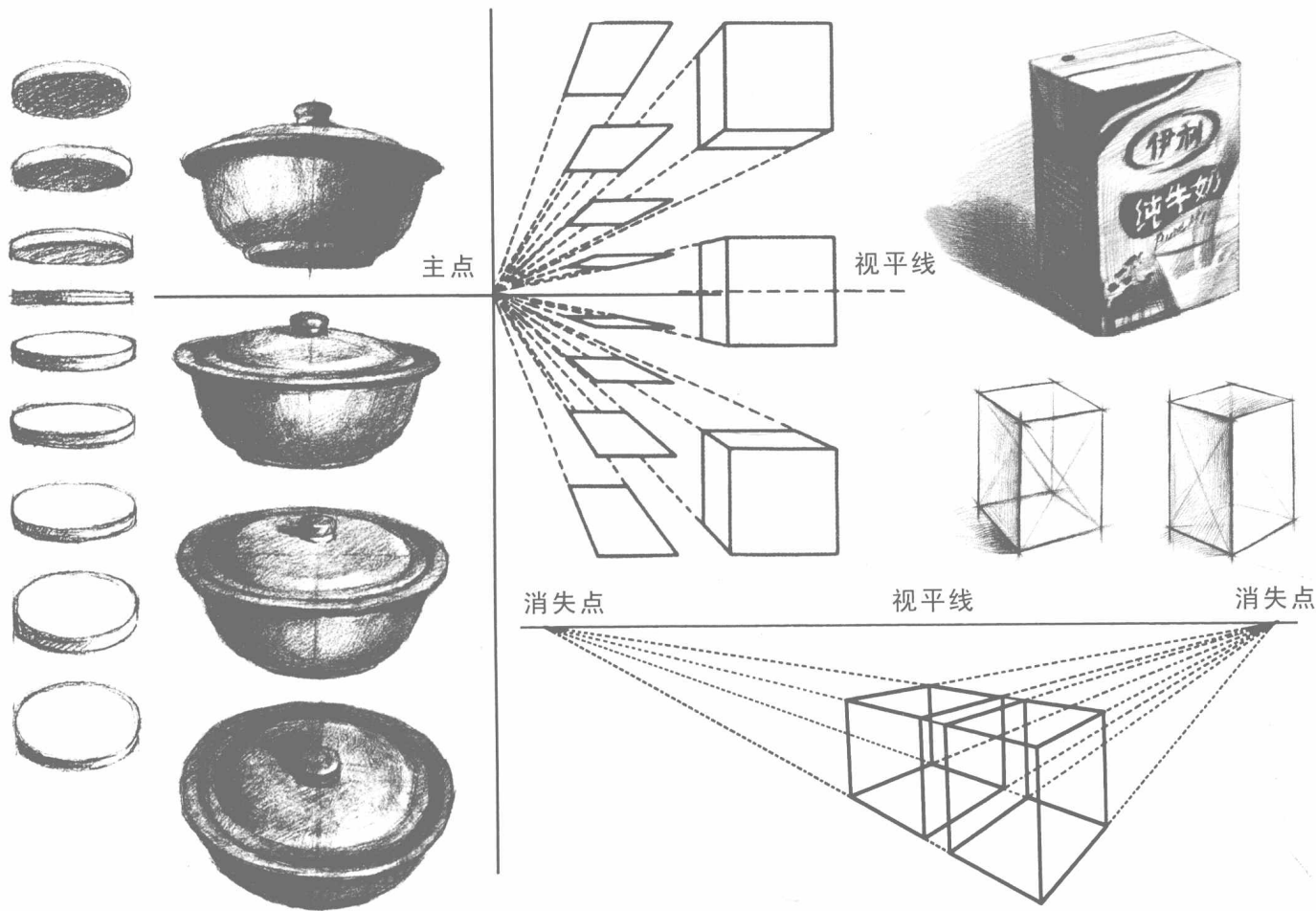
明暗画法

透视规律

所有物体的形体都可以归纳成不同立方体的基本组合，自然界的物体除高度、宽度外还有一个深度。高度、宽度和深度，我们称之为三维空间。在平面的纸上，如何来表现物体的三维空间，这就需要正确地表现物体的透视变化。近大远小是绘画透视中最基本的原理。

平行透视：立方体的一个面与画面平行所产生的透视现象即平行透视。其特点是立方体只有一个消失点，即主点；立方体与画面平行的线没有发生变化，与画面垂直的线都消失于主点。

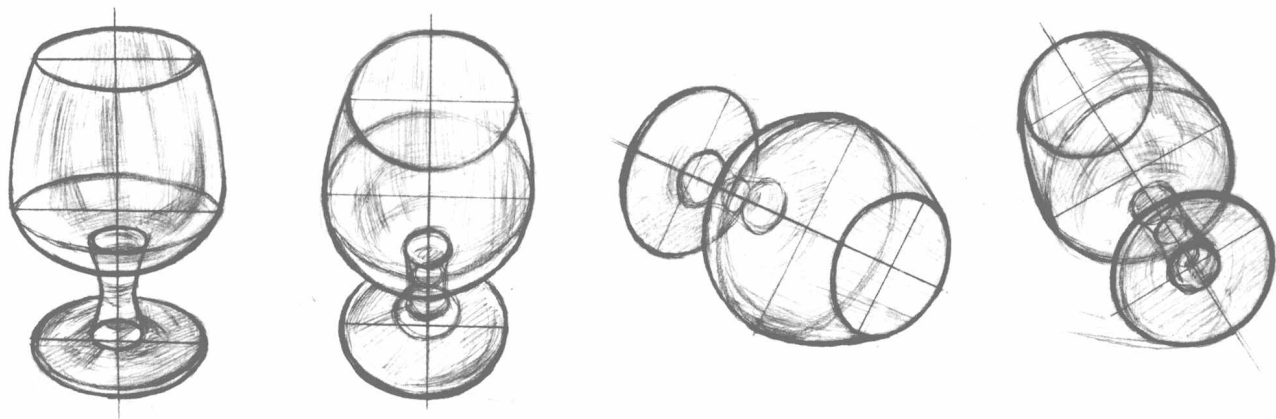
成角透视：当立方体的一个面与画面形成一定角度时，所产生的透视现象即成角透视。其特点是立方体的任何一个体面都会失去原有正方形特征，而产生透视缩形变化；立方体不同方向的三组结构线中，与地平面垂直的仍然垂直，与画面成一定角度的两组线分别向左、右两个方向汇集，消失于两个消失点。



弧形透视：球体透视主要是圆面的弧形透视，圆形可由立体的方形面“切”出。但当立方体上部面发生透视变化时，中间所“切”的圆也就发生了透视变化而成为椭圆，并且椭圆近处的半圆面积大于远处半圆。它们的变化规律是：相等的圆面近大远小；相等的空间距离近宽远窄；等高的物体视平线以上是近高远低，视平线以下是近低远高。

立体感

素描，即在“二维”平面中，通过一定的表现手段和方法营造出具有立体感和空间感的“三维”视觉感受。因此在素描造型中，立体感与空间感的表现总是相互联系在一起的，都是形体塑造的重要因素。



玻璃杯是立体的物体，它占有一定的空间，由于观察角度的不同，同一只玻璃杯会呈现不同的形状和比例。

立体感：在静物素描中，物体的立体感主要通过三个因素在画面上表现出来。

1. 强调物体结构在不同方向体现出的透视变化，以符合前大后小的视觉体验。
2. 强调表面的明暗对比，以符合人对立体空间的视觉体验。
3. 强调在光线照射下物体的投影，以符合人对物体环境的视觉体验。



外轮廓



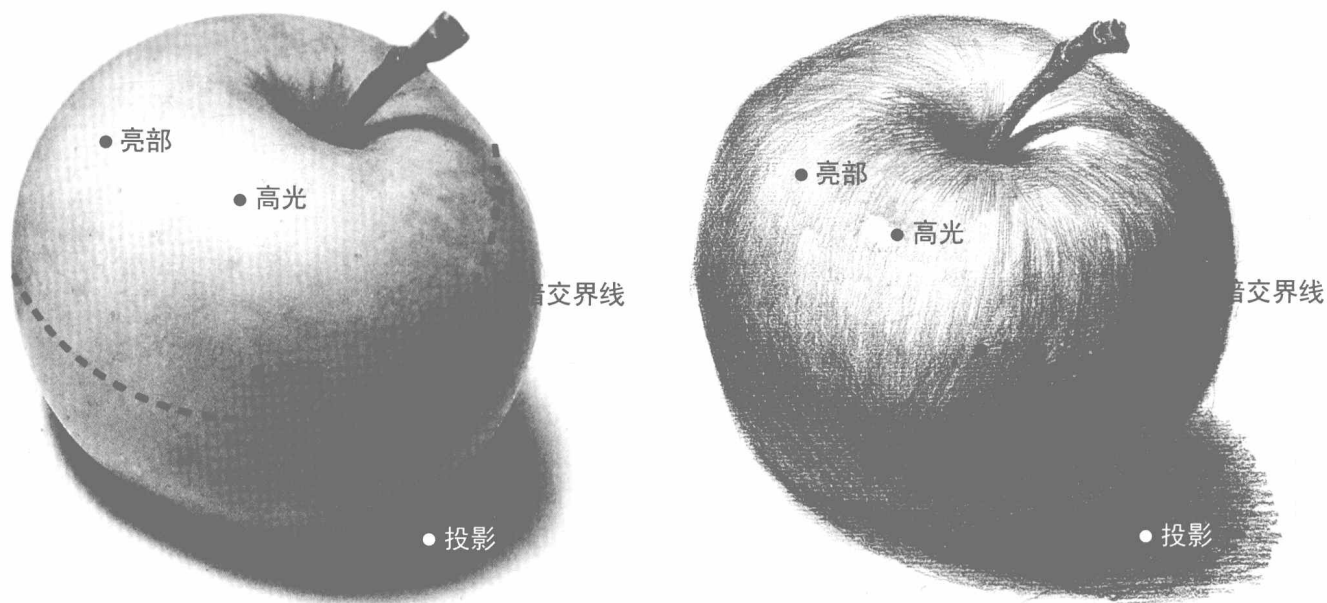
内轮廓



写生时不但要画出玻璃杯的外轮廓，还要正确地表现出玻璃杯看不见的内轮廓。这样才能更好地理解与表现玻璃杯的立体感。

明暗调子

物体在光的照射下，会产生明暗变化。光源一般分为自然光源、人造光源。光照角度、受光的强弱、物体的质地、光源性质等因素都将使物体上产生不同的明暗调子变化。调子是指画面中不同明度的黑、白、灰层次。在绘画中对调子的层次需要做不同程度的归纳和概括。在三大面中，根据受光的不同或其他因素，形成了五个调子。我们可以通过对球体的练习掌握物体明暗调子的规律。



亮面的调子：受光最多的中心点称为“高光”，高光的强弱随着物体质地的变化而变化，高光的表现是表现物体质感的重要手段。

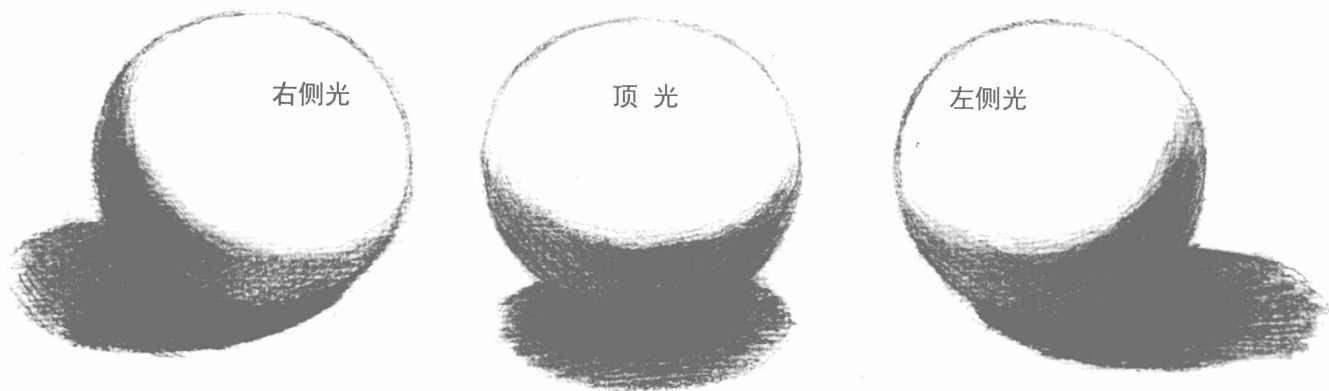
灰面的灰调子：灰调子的层次变化非常丰富，灰面是明暗造型中最需要刻画的、极具表现力的部分。

明暗交界线：明暗交界线处于灰面与暗面交界的最暗的地方，它既不受反光的影响，也不受光源的照射。所谓“线”其实只是对这个部分调子的定义，它只是一个能区分开亮部与暗部转折的部位。明暗交界线对明暗关系的表现与色调的统一起到至关重要的作用。

反光：暗面中的重要调子，受物体质地与光线、环境的影响。对反光进行细致刻画可丰富暗面调子。

投影：物体受光线作用在背景上的阴影，有近深远浅的明暗变化，是物体与背景联系的重要部分。

不同光照下物体明暗交界线的变化

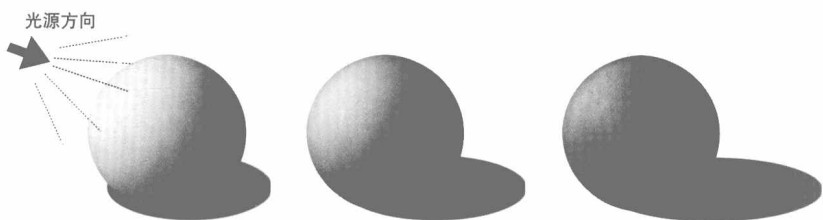


感受球体的立体感与背景明暗变化的关系。区别球体暗部与背景灰度的差异，在排线时，要注意顺着弧形的明暗交界线排列。仔细刻画球体轮廓的虚实变化，并按光源的朝向来表现亮灰调子。

虚实关系

在明暗素描中，体积、空间的表现与虚实的关系密切相关。正确认识和掌握虚实关系，是准确表现体积与空间的基本素描要素，是素描造型过程当中观察与表现所必须要遵循的基本规律，它关系到能否再现“体积”“空间”的真实性和准确性，同时也是画面深入刻画、完成的具体体现。

物体近处实，黑白对比强烈，体面转折明确，形状及轮廓具体，清晰度高。物体远处虚，黑白对比减弱，体面转折相对模糊，形状及轮廓特征不明显，清晰度高，质感和量感特征减弱。



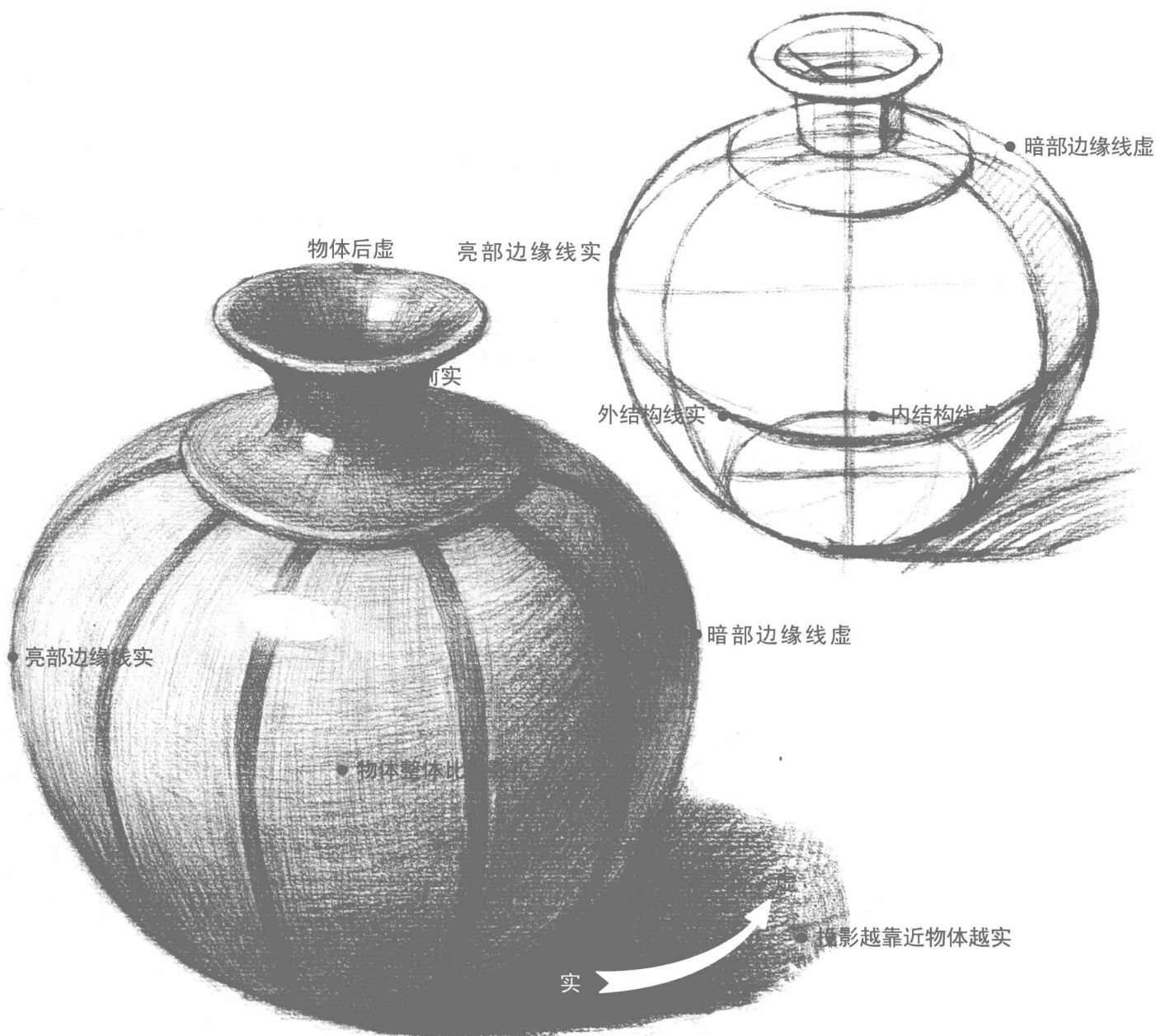
物体暗部边缘线虚，与背景对比弱，感觉自然就往后退。

物体的亮部与背景对比强烈，边缘线的处理较实。

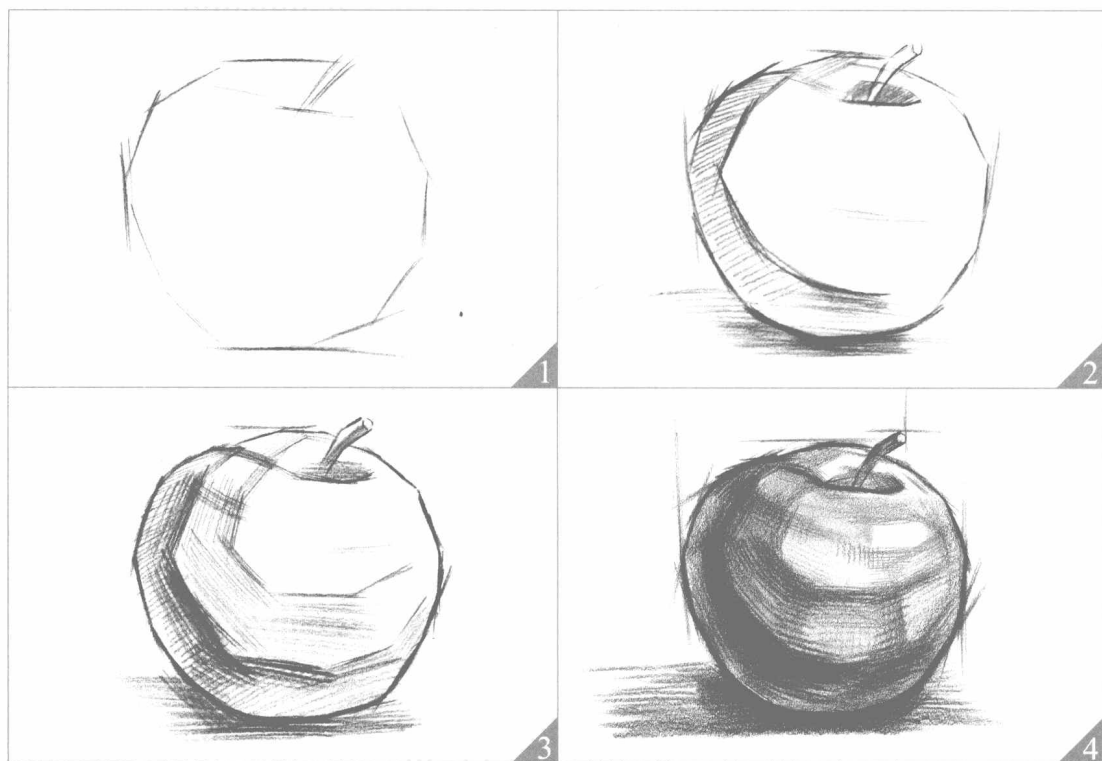
物体的亮部(实)与投影(虚)的对比，产生前后空间。

物体暗部边缘线虚，与投影对比弱，感觉自然就往后退。

前面的物体亮部与后面的物体暗部形成虚实对比，前面的边缘线实且黑白对比强烈，后面物体边缘线虚且对比弱，由此拉开了前后空间。



苹果 结构写生示范



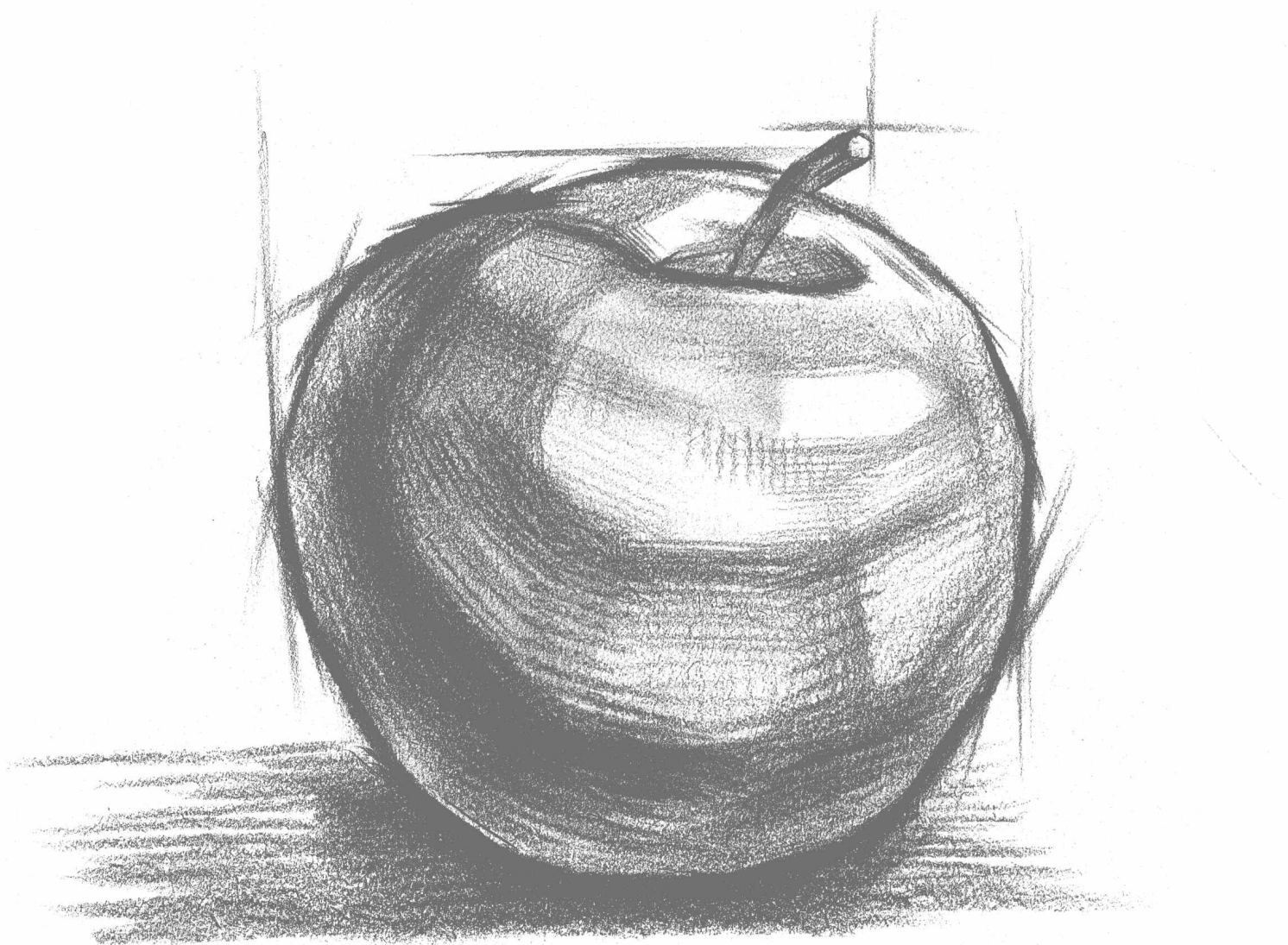
步骤讲解

1. 明确苹果的高宽比例，轻松地用长直线定位，画出苹果的大轮廓。

2. 调整外轮廓并画出内部的结构线，强调外轮廓线，初步呈现体积感。

3. 用放松的线画出暗部及投影，注意线条不宜太重。强调明暗交界线，加强边缘与转折处线条的对比。

4. 调整边缘结构线的深浅、虚实变化，强化空间感。调整加强投影与背景，完成画面。



柠檬 结构写生示范

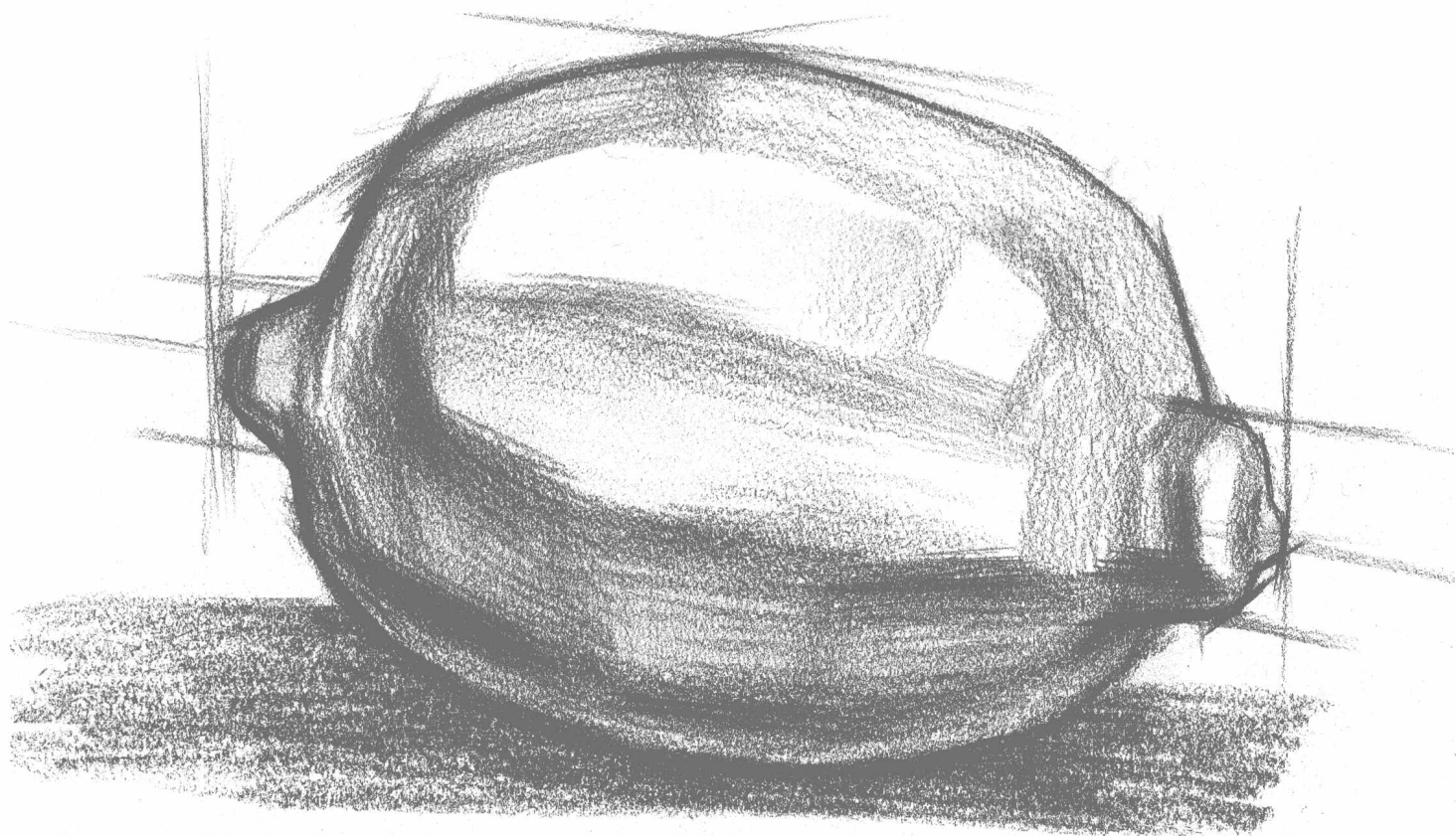
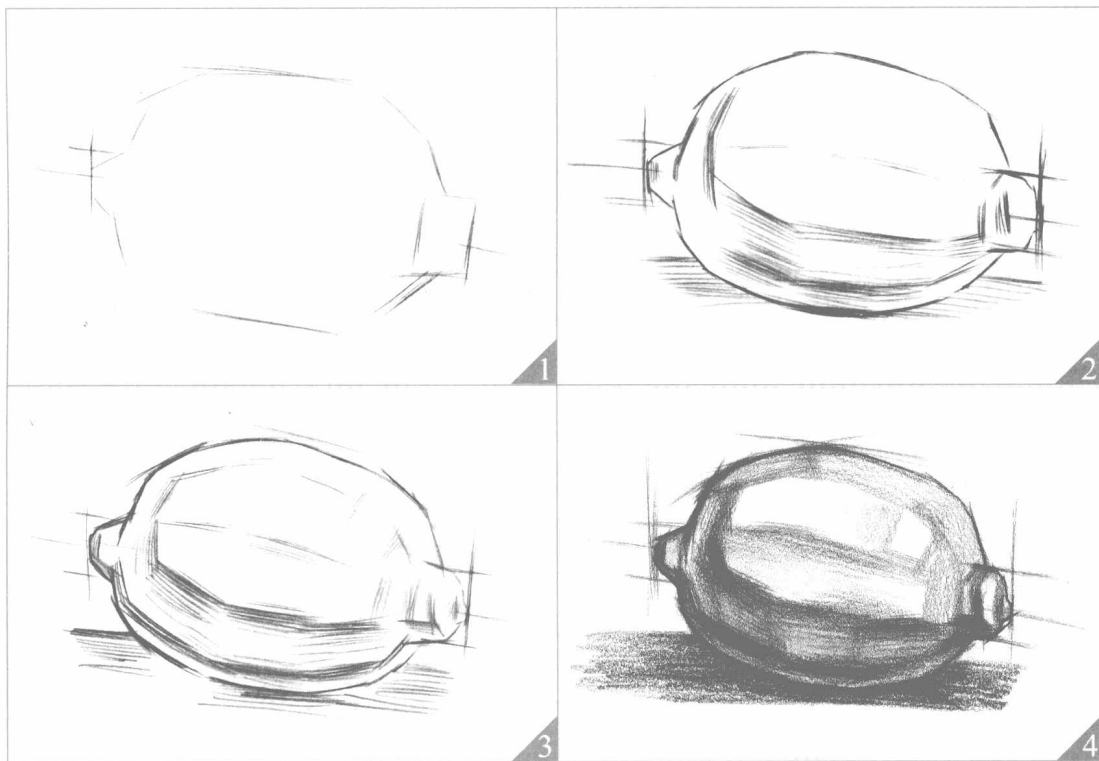
步骤讲解

1. 明确柠檬的高宽比例，轻松地用长直线定位，画出柠檬的大轮廓。

2. 进一步明确形与透视关系，确定基本外形。强调外轮廓线，初步呈现出体积感。

3. 在外形明确的基础上，用放松的线画出暗部及投影，区分大的明暗关系。

4. 进一步明确柠檬的结构关系，加强明暗交界线，区分空间关系。细节调整时加强投影与背景，使画面更加完整充实丰富。



西红柿 结构写生示范

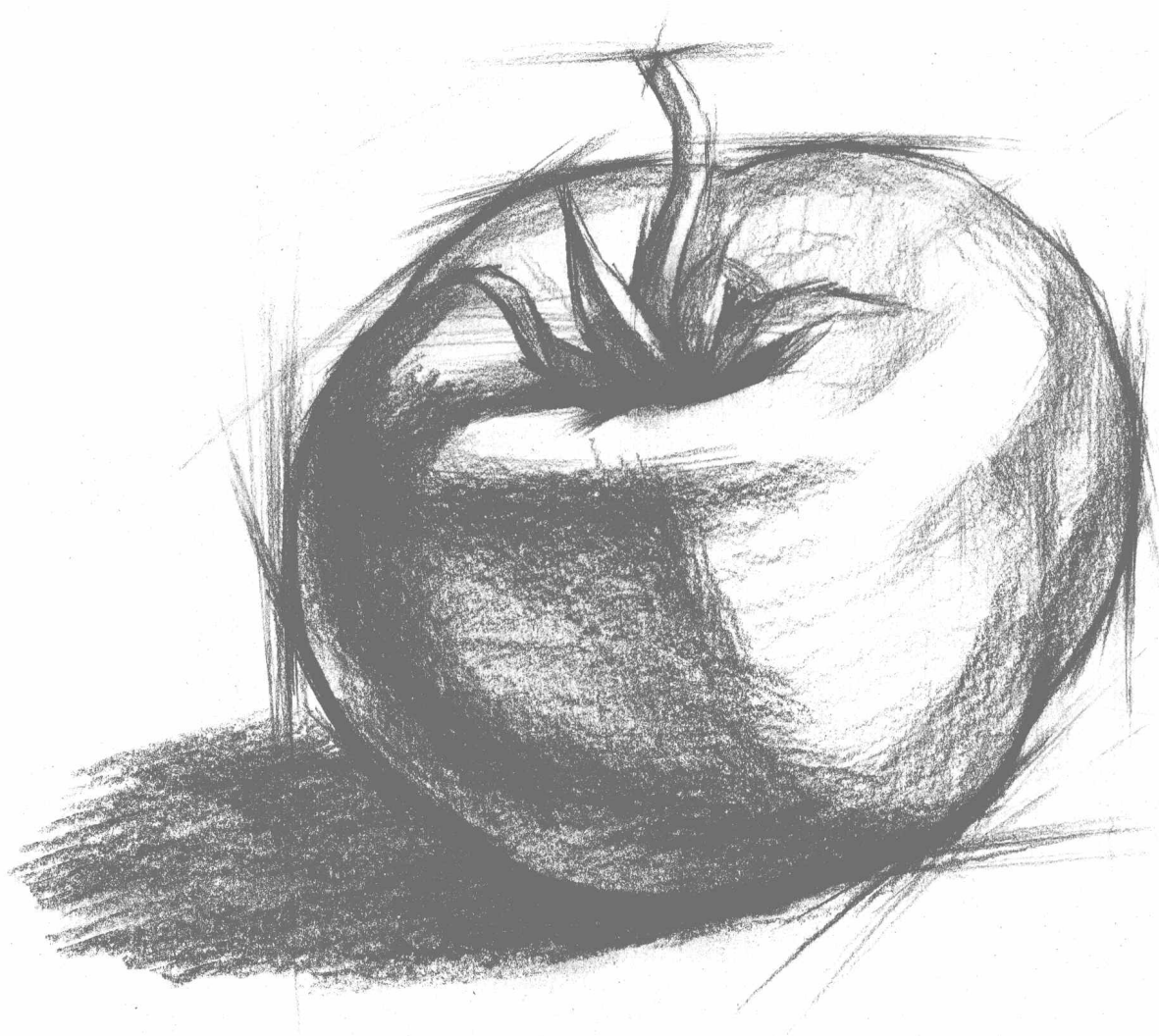
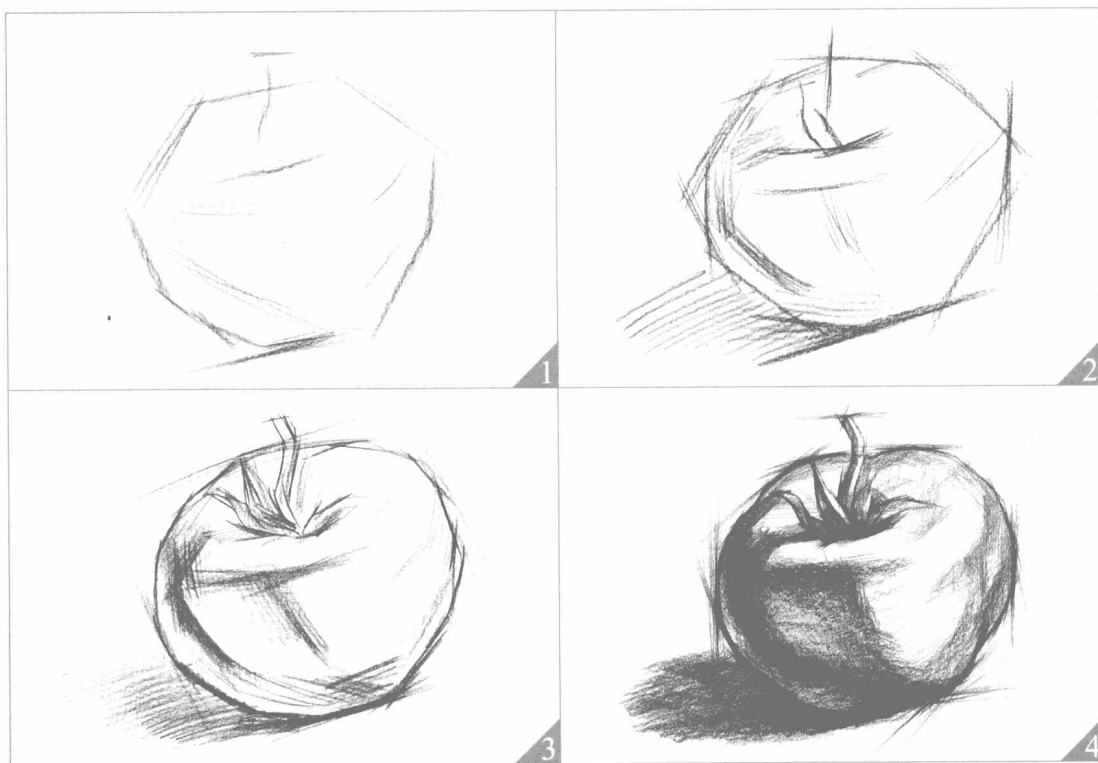
步骤讲解

1. 确定西红柿在画面上的位置，用长线勾勒出大小比例。

2. 在确定西红柿大小的基础上，明确西红柿的形体和光影关系。

3. 塑造西红柿的形体特征，逐一进行细节描绘。

4. 调整边缘结构线的深浅、虚实变化，强化空间感。调整细节效果，加强投影与背景，完成画面。



鸭梨 结构写生示范

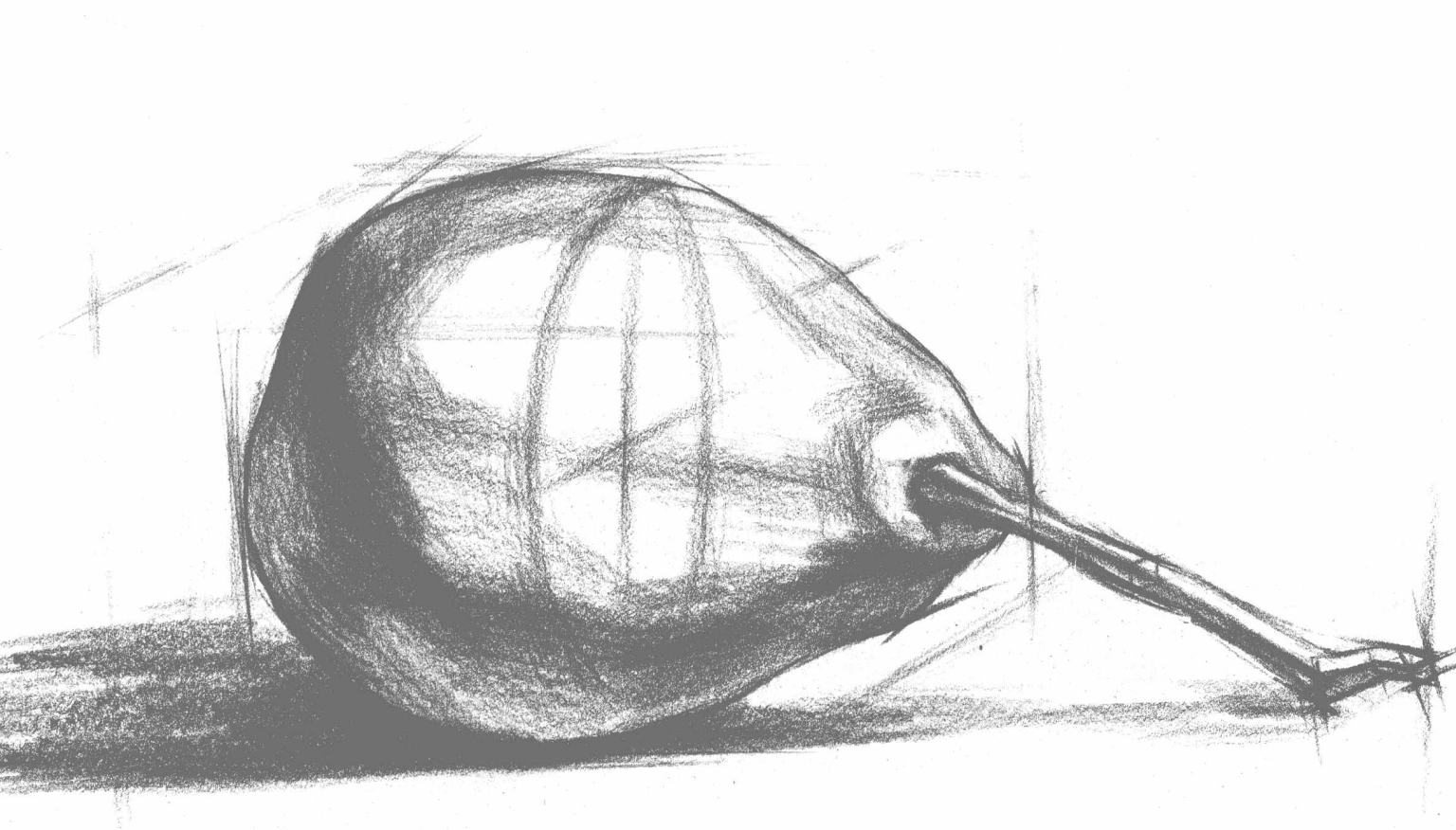
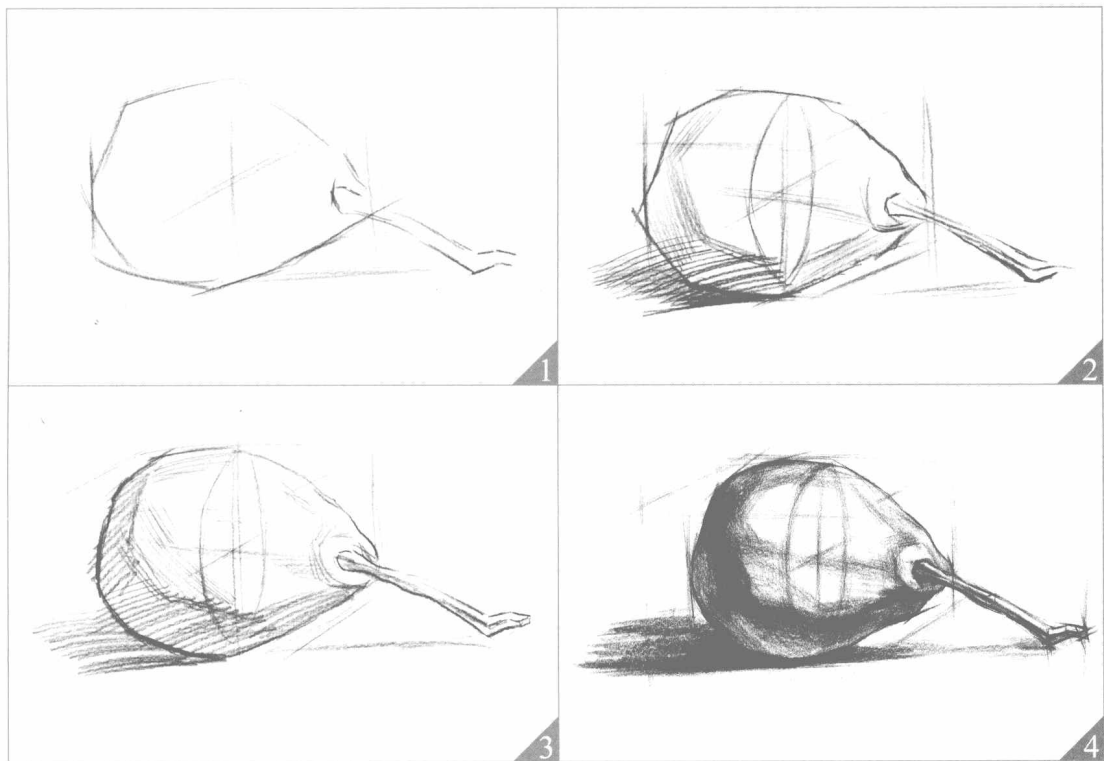
步骤讲解

1. 用放松、轻柔的直线在纸上定出梨的长宽比例，然后用短笔触切出梨的外轮廓。

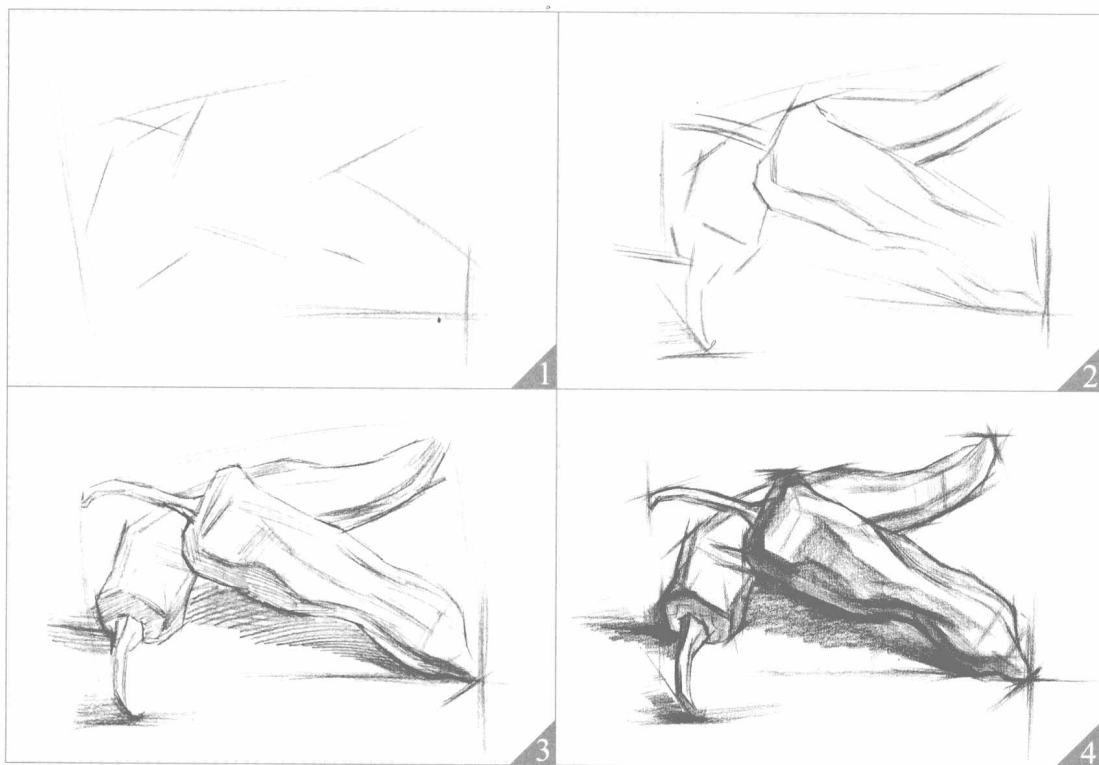
2. 调整梨的大轮廓并画出梨的内部结构线，注意各部位的透视变化。

3. 区分明暗关系，用粗线条表现出来，并加强明暗交界线的对比和投影。

4. 进行细节调整，加强投影与背景，使画面更加完整充实丰富。



青椒 结构写生示范



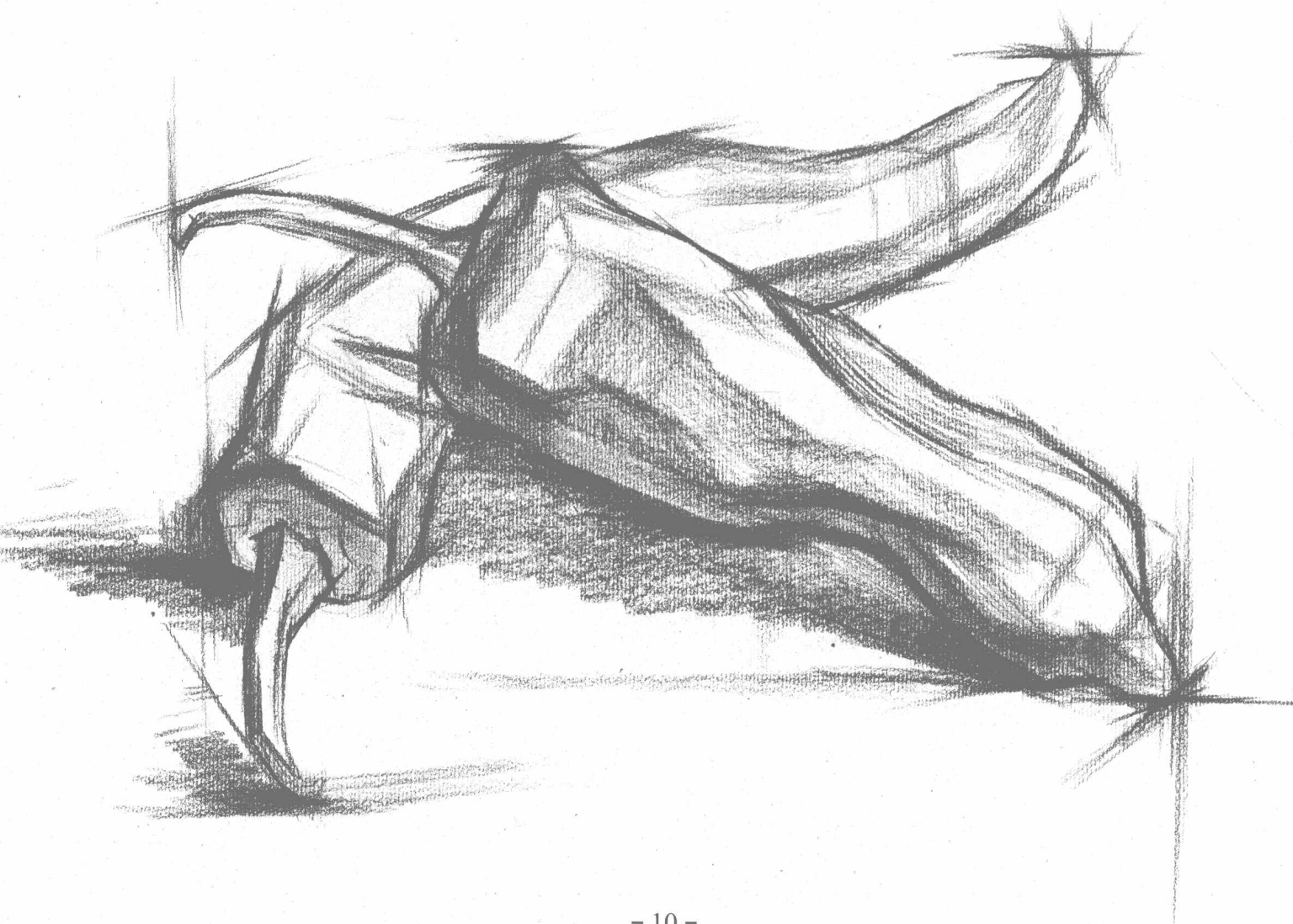
步骤讲解

1. 考虑构图，定出青椒的位置和长宽比例。

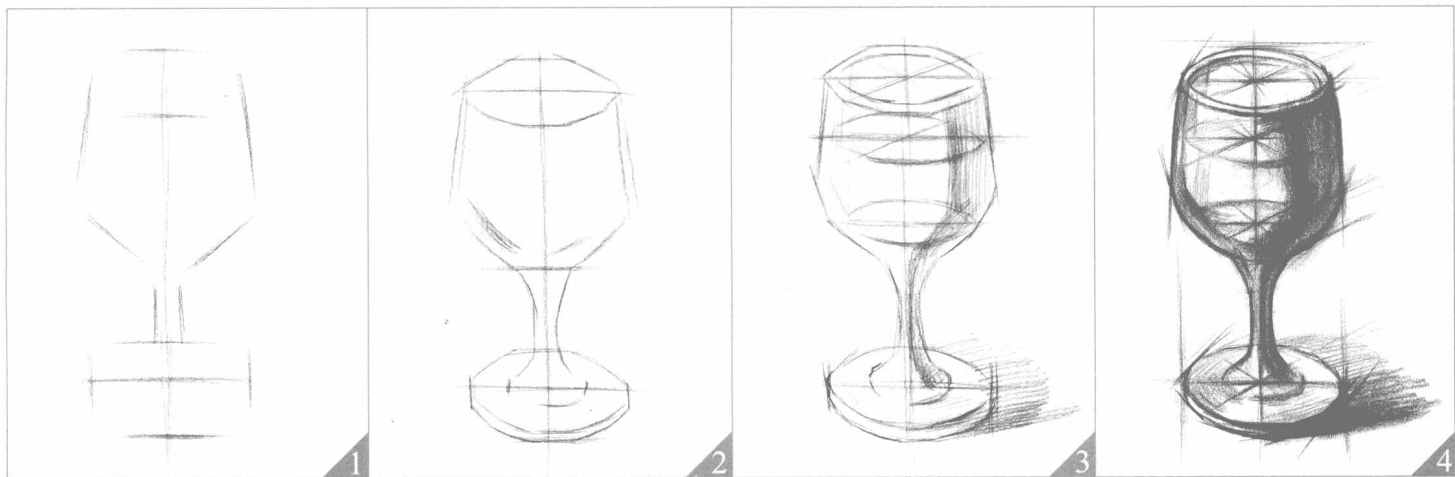
2. 明确青椒的外形，同时考虑青椒的内部结构。

3. 将结构进一步明确，用线应肯定并具有轻重虚实变化。

4. 根据体面关系，将明暗色调和结构关系塑造完整。进行细节调整，加强投影与背景，使画面更加完整充实丰富。



高脚杯 结构写生示范



步骤讲解

1. 明确高脚杯的高宽比例，轻松地用长直线定位。

2. 具体外形，具体画出高脚杯各部分的外形。

3. 完善高脚杯的外形，同时画出高脚杯的内部结构。

4. 根据体面关系，进行明暗和结构关系塑造，用线应肯定并具有轻重虚实变化。进行细节调整，加强投影与背景，使画面更加完整充实丰富。



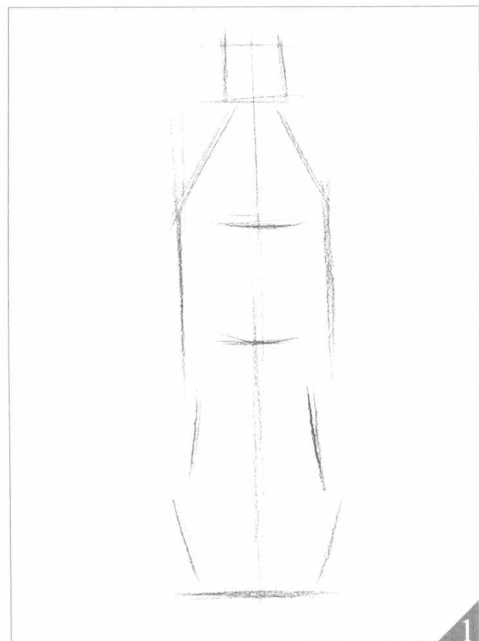
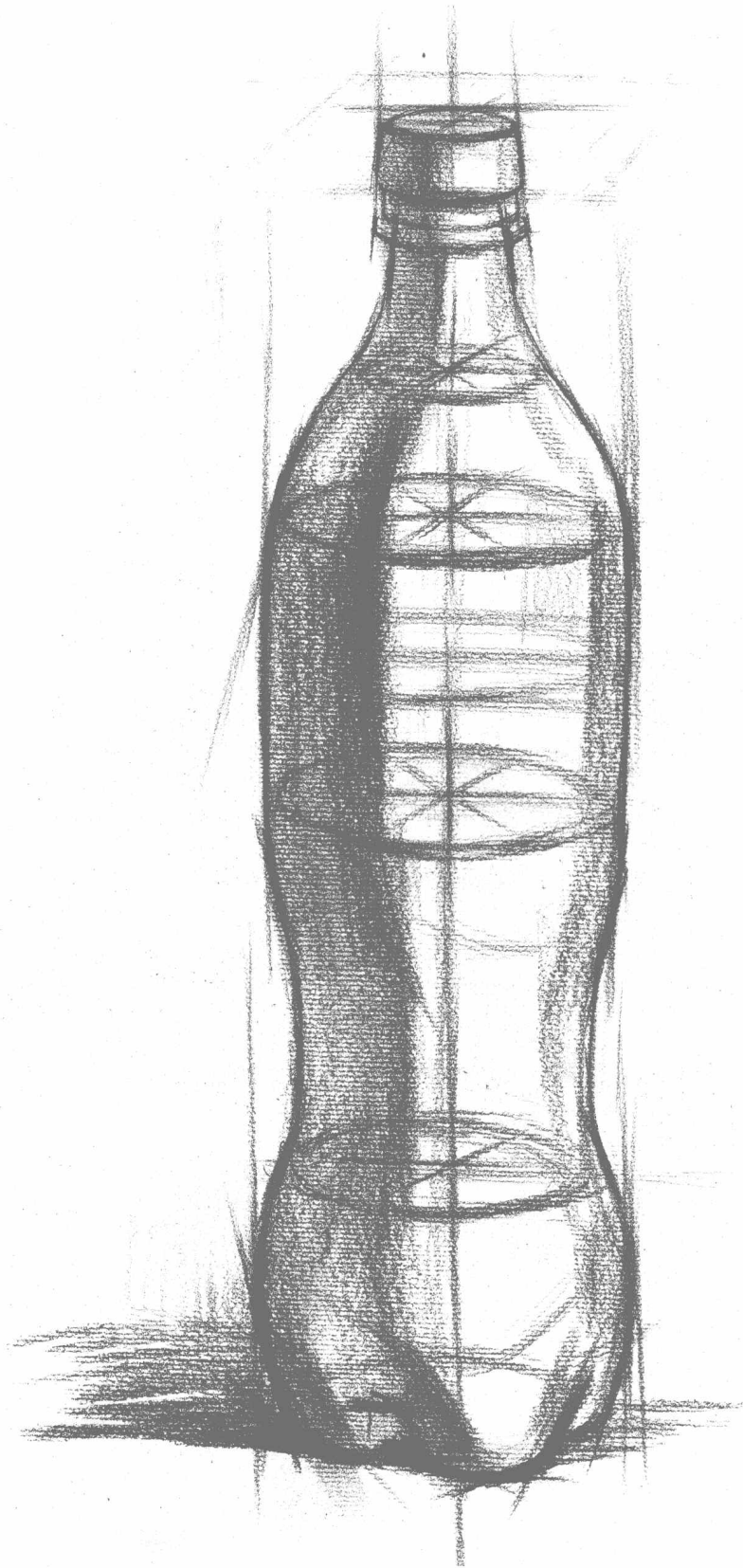
可乐瓶 结构写生示范

步骤讲解

1. 用直线确定出可乐瓶的长宽高低比例，安排好构图。明确可乐瓶的比例后，用稍短的线条切画出可乐瓶的大致外形。

2. 分析可乐瓶内部的结构，运用辅助线，细画出内部的透视线。

3. 强调物体的体积，加强结构线，明确光影的关系。进行细节调整，加强投影与背景，使画面更加完整充实丰富。



啤酒瓶 结构写生示范

步骤讲解

1. 用放松、轻柔的直线定出啤酒瓶在画面中的长宽比例。
2. 进一步塑造好啤酒瓶的外形，用稍短的线条切画出啤酒瓶的外轮廓。调整大轮廓并画出啤酒瓶的内部结构线，注意各部位的透视变化。
3. 进行细节调整，加强投影与背景，使啤酒瓶位体空间感明确。强化体积感，调整线的强弱对比，使作品更加整体统一。

