

基础教材 单体静物

JICHU JIAOCAI DANTI JINGWU

张承国 编

基础教材

一套完整的美术基础教材引领教学新思路
一种美术起步的源动力助你实现央美梦想

基础 教材 单体静物

JICHU JIAOCAI
DANTI JINGWU

张承国 编

CONTENTS

目录

基础理论知识 01

素描的基本术语	01
素描的要领	01
形体结构、块面分析	01

单体塑造篇 02

苹果	02
陶罐	04
不锈钢壶	06
洋葱	07
红酒瓶	08
卷纸	09
百合花	10
铁桶	12
背包	13

单体刻画篇 14

运笔走向与光影对比	14
块面与光影对比	18
结构与光影对比	22
课堂内外	28

临摹与欣赏 42

横构图	42
竖构图	46

基础理论知识

素描的基本术语

高光：指画面调子最亮的一个点，表现的是物体之间折射光源的部分，多见于质感比较光滑的物体。

亮面：指物体受光线照射产生的一个面，表现的是物体受光部分。

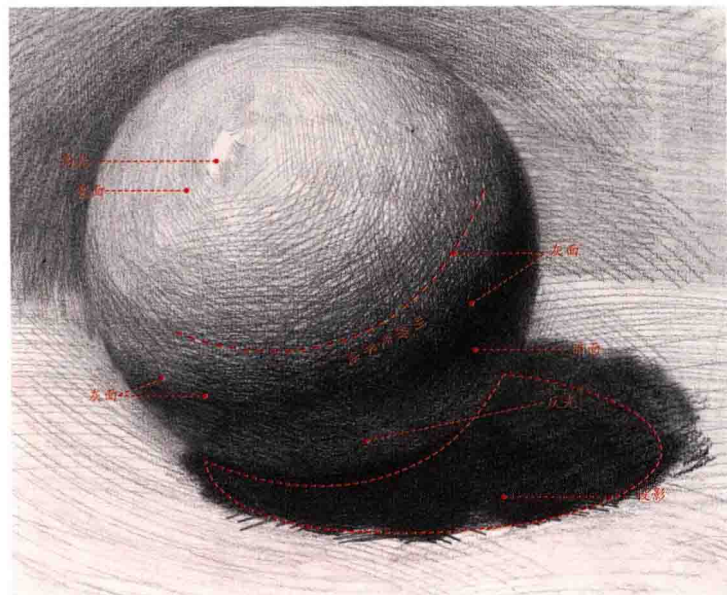
明暗交界线：指“面”，而非“线”。明暗交界线依附于形体和光线而产生，是由光线确立的物体中的重色块。明暗交界线出现在结构转折处，因为物体的背光面会出现反光，受光面会出现高光，明暗交界线正是既不受光也不会出现反光的地带。

灰面：指物体在光照下存在的最细腻的面，位于交界线和亮面之间，是最能体现物体质感的一个面。

暗面：指背光部分，处于光线没有照射到的部分，是物体体积感存在的因素。

反光：指暗面受周围反光的影响而产生的暗中透亮的部分。

投影：即光线照射物体时在某个平面上得到的影子。

素描的要领

客观物象的形体都是由它的外部形体和内部结构组成的。我们可以把复杂的形体看成由最基本的几何形体所构成，应善于归纳和组成近似的物体，以便更准确地把握其形体特征。但这并不意味着有了形体就可以表达出形体美感来，在素描的基础训练中，对客观物象的认真观察与对外形的敏锐反应能力是首先要具备的素质。

理解素描的结构

素描训练中的结构有两层含义：一是指客观物象形体的构成和组合关系，二是指画面诸因素的构成与组合关系。结构是客观物象内部的构成与排列，而形体是客观物象的外部形象特征，没有结构就没有形体，内部结构注定了外部特征的形象。了解它们之间的相互依存关系是十分重要的。在学习中既要注意物象的外部形象特征，又要注意研究其内部的结构特征，只有这样认识和理解客观物象，才能对其真正、全面地掌握和表现。

增强素描的空间感

在素描训练中，主要是以光影的明暗变化和形体的线条重叠变化来进行客观物象的空间再现。利用光线照在客观物象上所产生的不同明暗光影色调的变化来表现空间，是比较直接的方法。而利用线条的重叠表现客观物象的空间深度，要比用明暗光影所显示的空间效果强烈、明确得多。这两种表现手法均可在画面中相互渗透、结合运用，创造出各种不同的空间效果。

塑造素描的质感

不同的物质给人以不同的视觉感知，这就是质感。如陶罐的粗糙、玻璃的光洁、丝绸的柔软、金属的坚硬等。物体的质感本应是触觉感知，但当物体作用于视觉后，唤起了我们的感知经验或某种心理联想而产生了视觉上的质感。在素描训练中，对物材质感的刻画将使物象的表现更真实而富于感染力。

形体结构、块面分析

形体结构

形体：包含形和体两方面。形指物体本身的外形特征，即形状，具有一定的限度和一定的比例关系。体即体积，体积包含高度、宽度、深度，被称为造型艺术。“三维空间”形体是互为依存的两方面，没有形就谈不上体，而没有体的形只是平面的形。

在塑造形体时要注意以下事项：

1. 不能把轮廓线理解为单纯的外轮廓线，不然体积观念是建立不起来的。

2. 当拿起画笔开始作画时，就要用形和体积的观念去观察、分析、表达物象。

块面分析

凡是物体都有体积，有体积就有三维空间，就会形成三个方向的大面，三大面被认为是明暗画法的支柱，即暗面、灰面、亮面，所以建立块面分析能力在明暗画法中是观察和表达物体的基础。

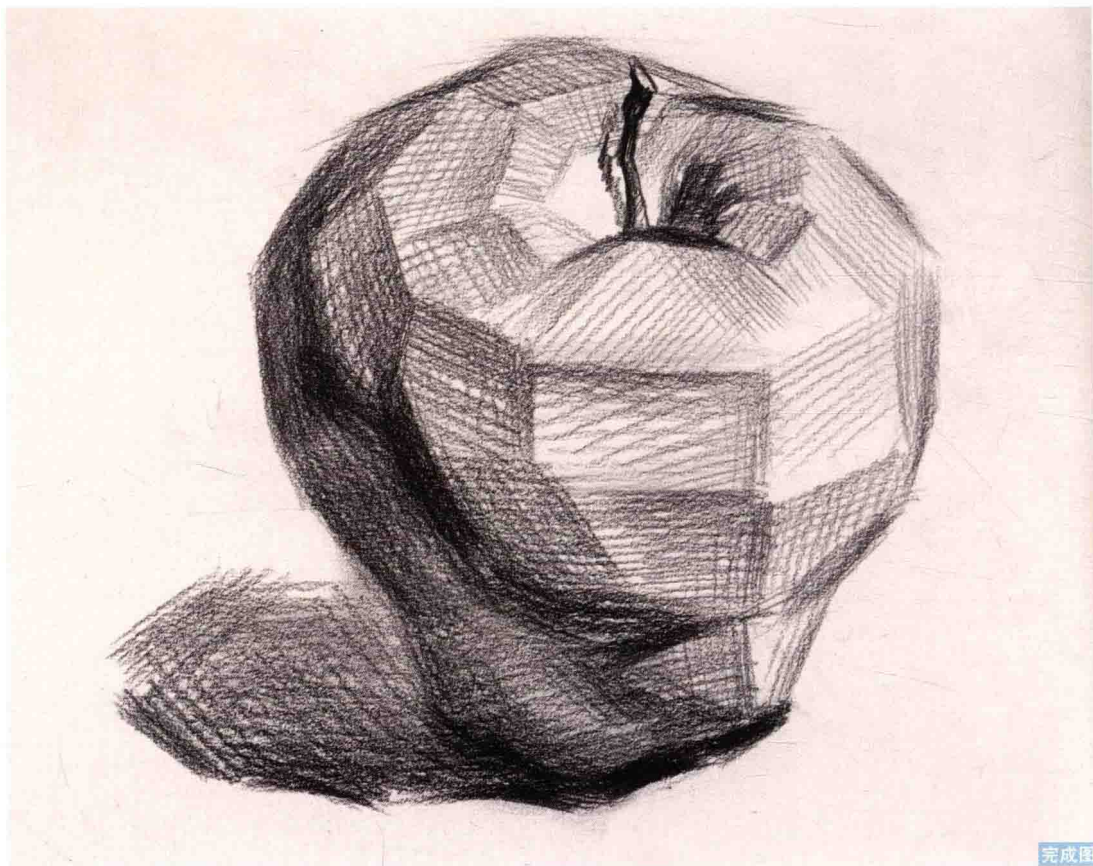
一切物体的面可大体归纳为平面和圆面两类。作为造型训练的基本要求，首先应将平面理解为组成体积的基本单元。而一切物体可以概括为几种几何体，最终归纳到立方体或者长方体之中，这是建立块面造型观念的关键。圆面的明调子总是逐渐变化的，柔和且界限不清。

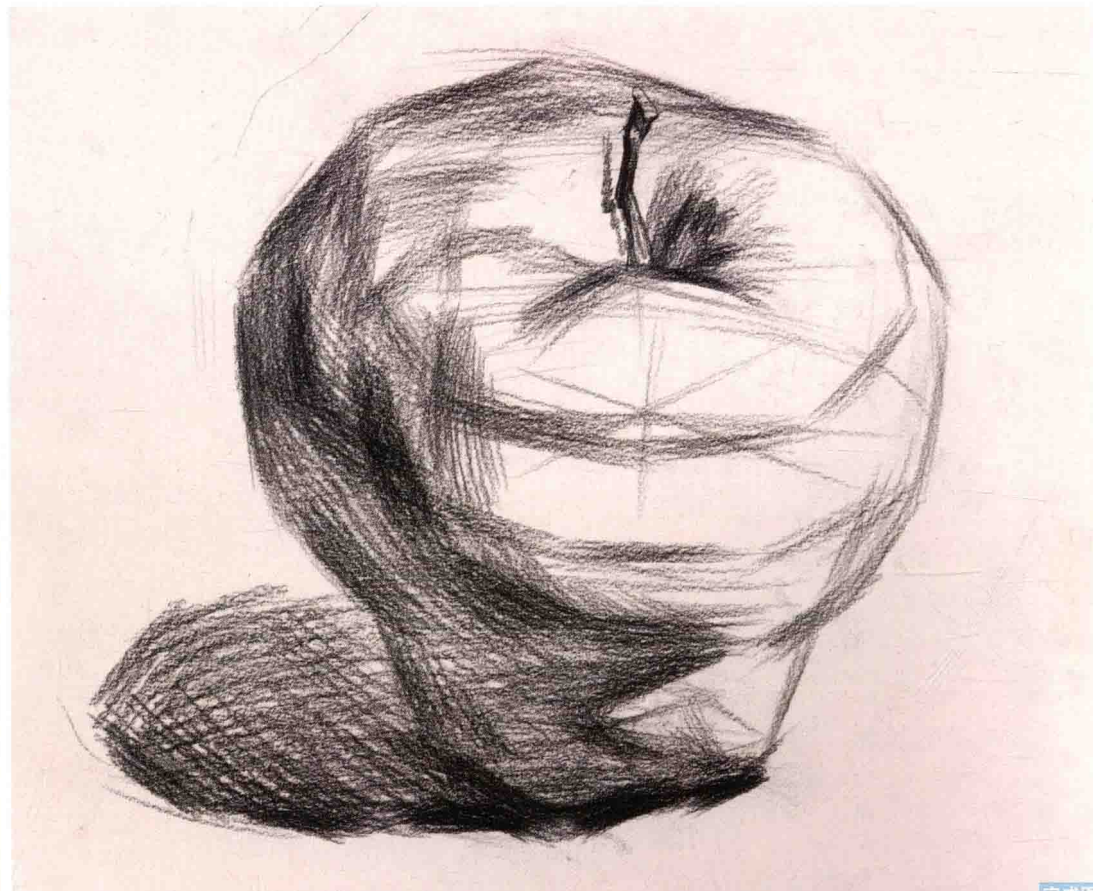
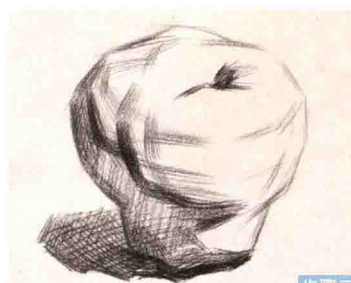

苹果

块面的步骤表现

结构的步骤表现

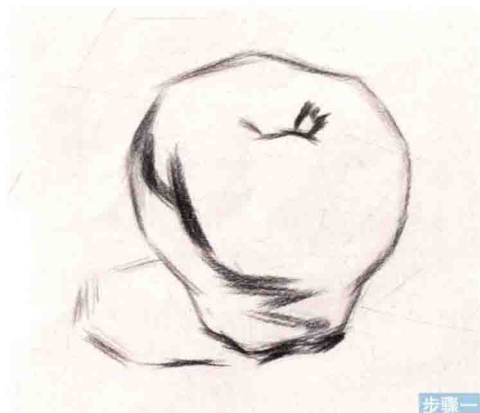
光影的步骤表现

步骤一：用轻松的线条画出苹果的外轮廓，注意感受对象的外形特征，交代出明暗交界线和投影的位置。

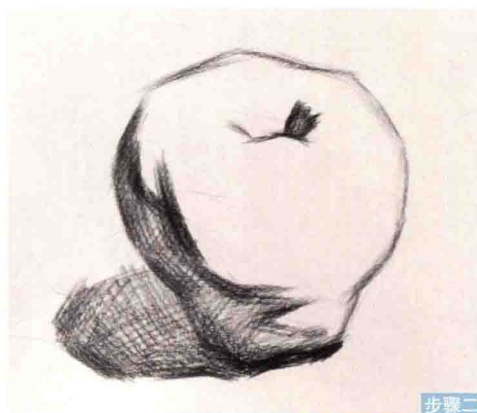
步骤二：先铺一层暗部的调子，区分出受光面和背光面。再轻轻铺出投影。

步骤三：加强灰调子的刻画，使苹果的形体逐渐清晰、具体。

完成图：塑造苹果的亮部和灰部，注意反光的表现。同时整理画面，注意细节的刻画。

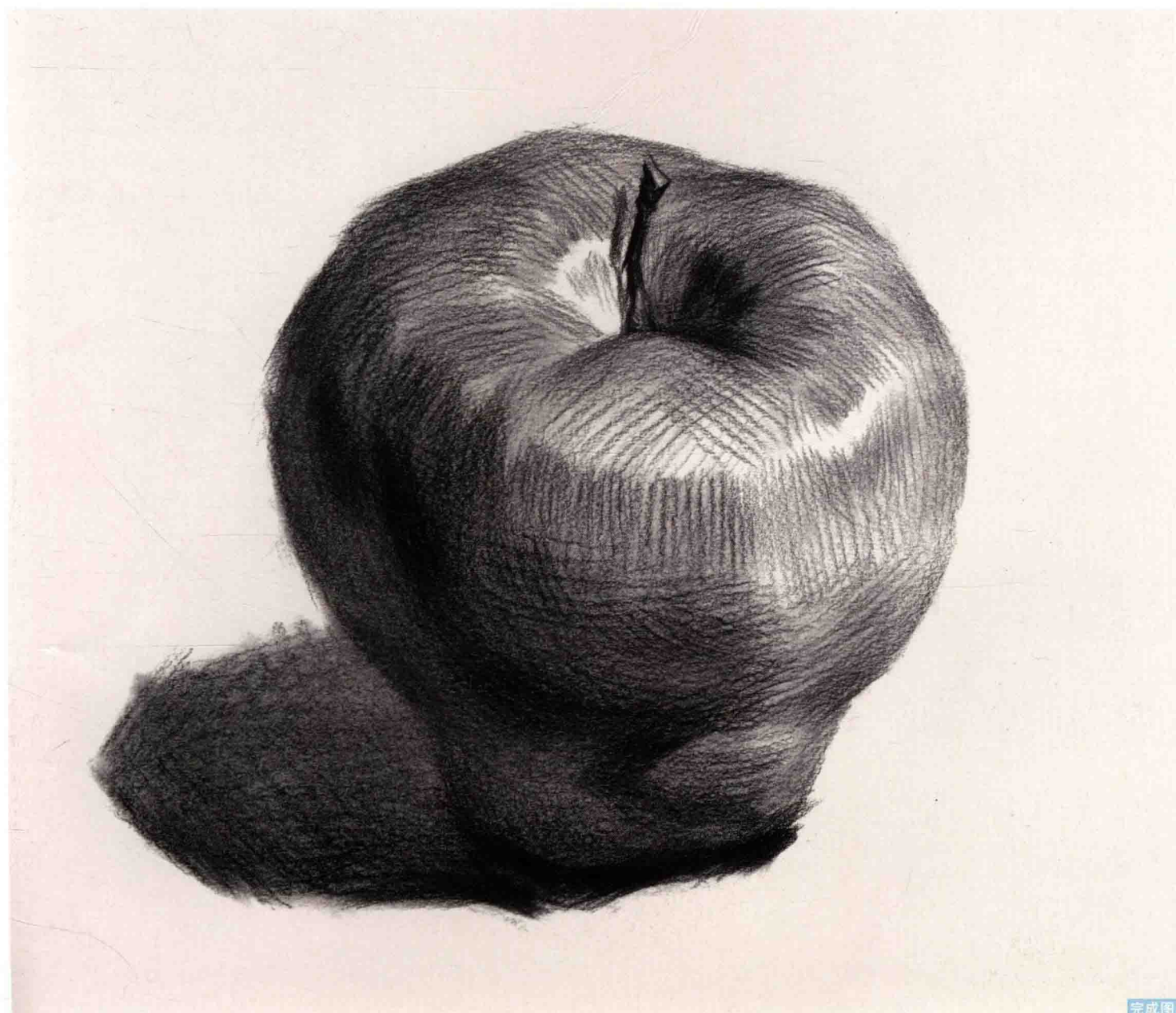
步骤一

步骤二

步骤三

完成图

陶罐

块面的步骤表现

结构的步骤表现

光影的步骤表现

步骤一：画出陶罐的形体结构，注意要对称，记得画出罐口和把手的厚度。

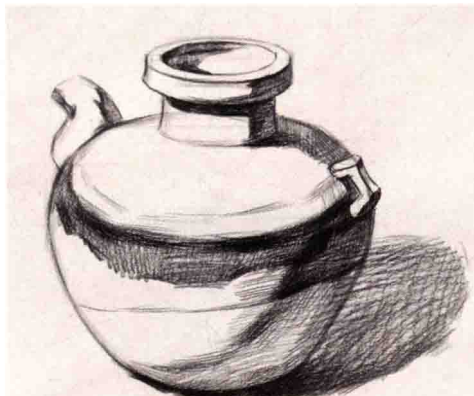
步骤二：调整好陶罐的外形，找出明暗交界线和投影的范围，开始铺明暗，罐口颜色最深。

步骤三：深入刻画陶罐罐口的厚度和把手的厚度。

完成图：进一步强调明暗交界线的虚实变化，同时调整罐口形状的准确性，将橡皮削减，擦出陶罐上高光等细节。

步骤一

步骤二

步骤三

完成图

不锈钢壶

步骤一：先仔细观察静物，确定好构图。用长直线概括出不锈钢壶的外形。

步骤二：结合物体的形体转折铺出调子。找出最重、最亮和中间灰色层次的块面，从明暗交界线入手，铺出静物的暗部和投影。

步骤三：深入刻画细节部分，注意区分不锈钢的质感与固有色。进一步拉开亮面与暗面的对比，主观调整画面的色调。

完成图：在不脱离画面整体关系的基础上，对画面细节进行深入刻画，最终完成画面。

步骤一

步骤二

步骤三

完成图

洋葱

步骤一：先仔细观察静物，确定好构图，用长直线概括出洋葱的外形。

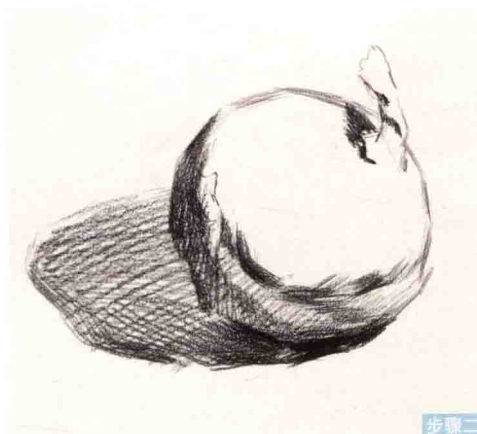
步骤二：结合物体的形体转折铺出调子。找出洋葱最重、最亮和中间灰色层次的块面，从明暗交界线入手，铺出静物的暗部和投影。

步骤三：深入刻画细节部分，注意区分洋葱的质感与固有色。进一步拉开亮面与暗面的对比，主观调整画面的色调。

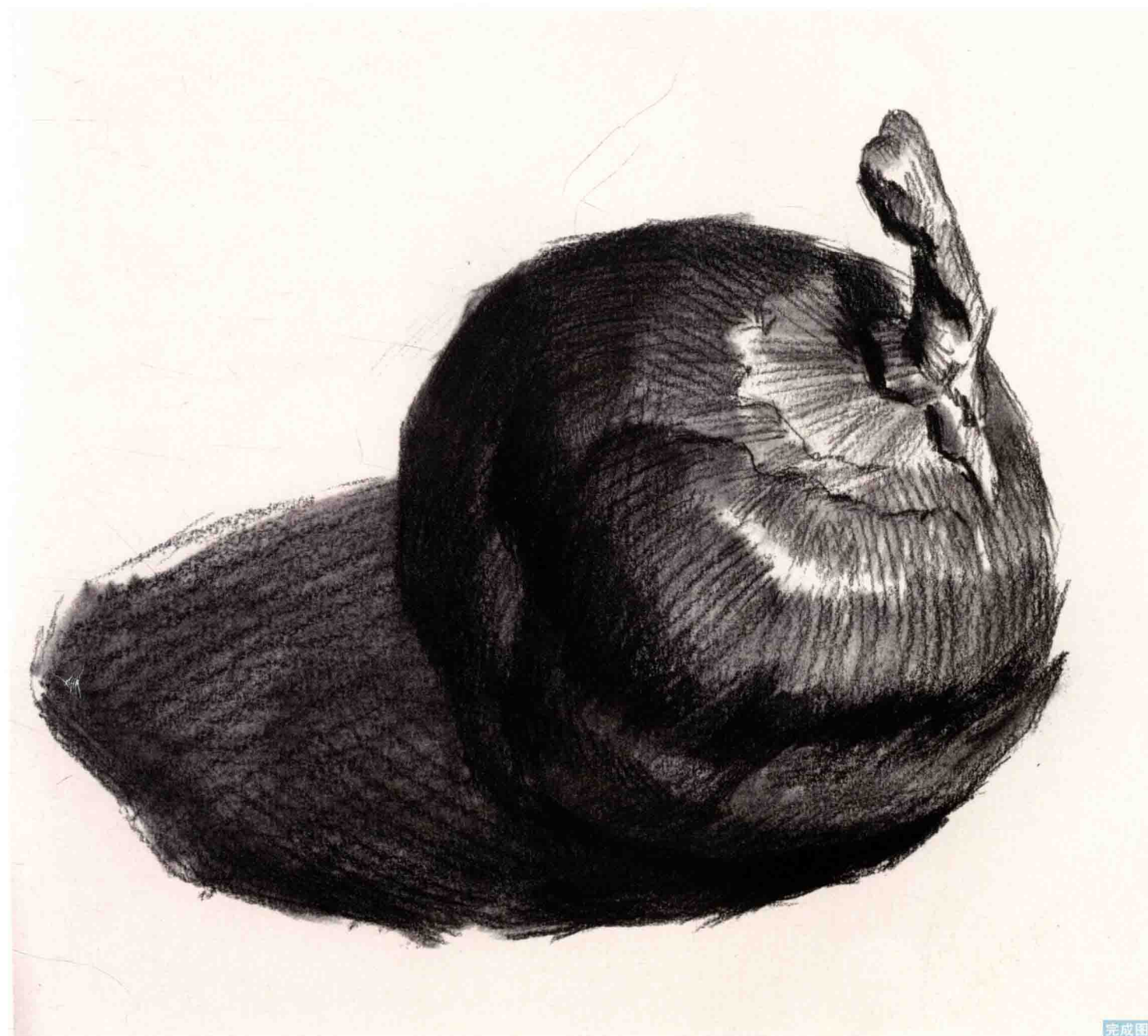
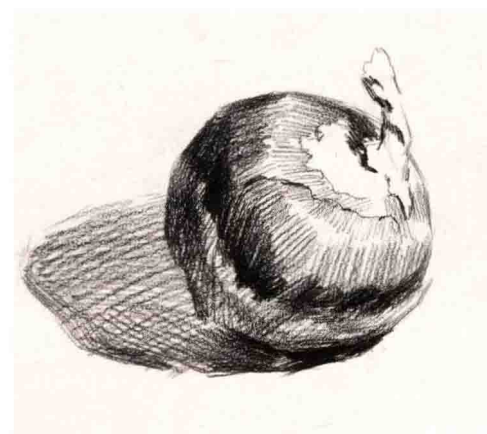
完成图：在不脱离画面整体关系的基础上，对画面细节进行深入刻画，最终完成画面。

步骤一

步骤二

完成图

红酒瓶

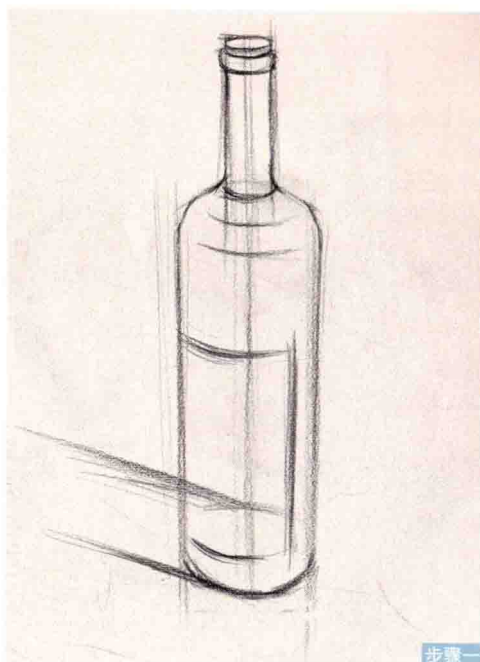
步骤一：起稿，用长线确定出红酒瓶的最高点与最低点，同时要画出红酒瓶的外轮廓。

步骤二：结合红酒瓶的形体转折，铺出红酒瓶的明暗大关系。

步骤三：强化红酒瓶的形体结构，同时还要加强红酒瓶的质感表现，以简练的线条表现出红酒瓶的形体转折和空间关系。

步骤四：继续对红酒瓶的暗部和投影进行统一铺调，注意把握好红酒瓶的明暗交界线和投影的明暗关系。

完成图：继续统一画面，深入刻画细节部分，完善画面的黑、白、灰层次关系，调整完成画面。

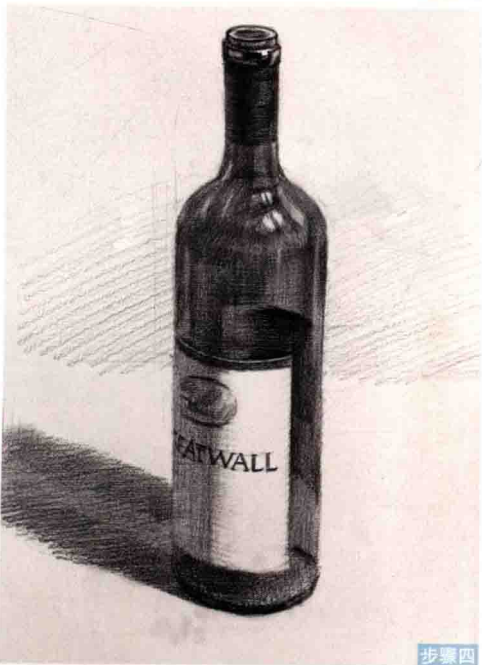
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

卷纸

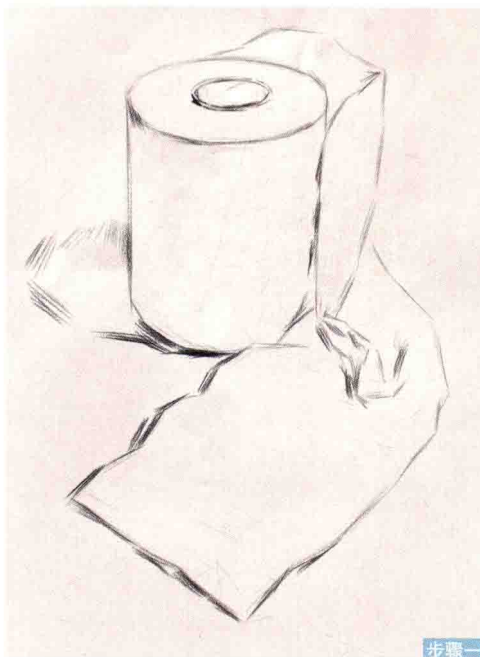
步骤一：用长线确定出卷纸的最高点与最低点，同时要画出卷纸的外轮廓。

步骤二：结合卷纸的形体转折，确定出卷纸的明暗交界线。

步骤三：强化卷纸的形体结构，同时还要加强卷纸的质感表现，以简练的线条表现出卷纸的形体转折和明暗、空间关系。

步骤四：对卷纸的暗部和投影进行统一铺调，注意把握好卷纸的明暗交界线和投影的明暗关系。

完成图：继续统一画面，深入刻画细节部分，完善画面的黑、白、灰层次关系，调整完成画面。

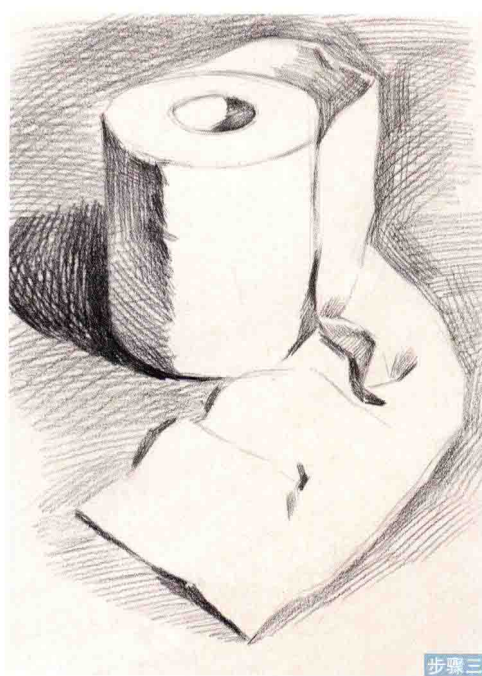
步骤一

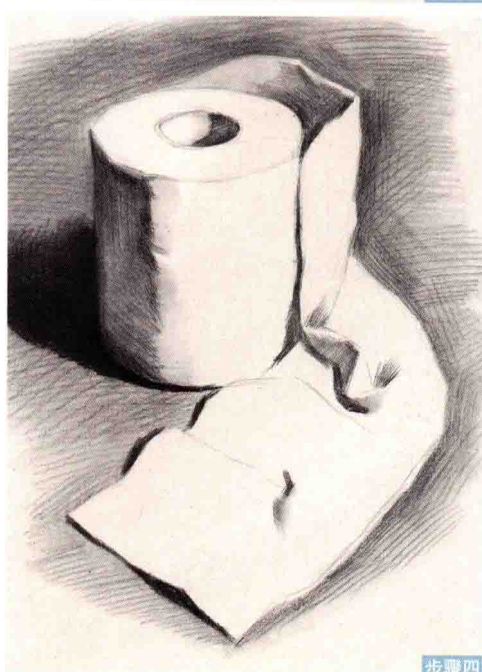
步骤二

完成图

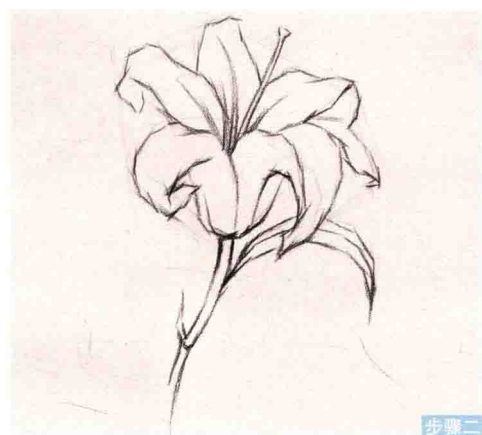
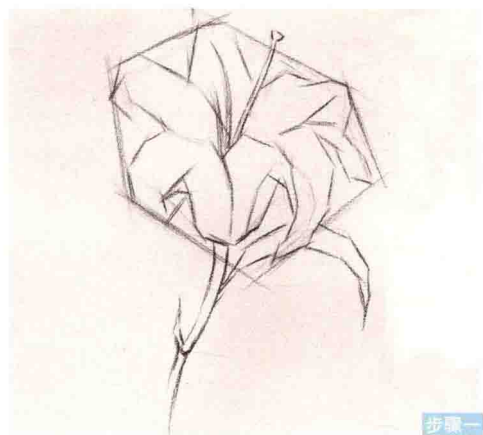
步骤三

步骤四

百合花

结构的步骤表现

光影的步骤表现

步骤一：起稿。首先观察百合花的外轮廓，把它看成一个简单的几何体，然后在纸上轻轻地画出百合花的形体特征。

步骤二：铺出百合花大的明暗关系。

步骤三：继续画出明暗交界线和暗面色调，并慢慢地画出灰调子色块。

完成图：调整细节，处理明暗交界线，使调子变得柔和。最后整体修改直至完成。

步骤一

步骤二

步骤三

完成图

铁桶

步骤一：确定铁桶长、宽比例关系，初步勾勒出铁桶的外在形状。

步骤二：铺设暗部与投影的基调。铁桶本身属于一个柱体，对于凹进去、凸出来的部分，它也有一个黑、白、灰关系的层次变化。

步骤三：继续铺出铁桶大的明暗关系。要特别注意铁桶手提部分的形体转折与厚度关系。

步骤四：深入刻画，铁桶表面油渍痕迹可用橡皮擦出来。

完成图：最后塑造亮部，将铁桶的体积关系体现出来。

步骤一

步骤二

步骤三

完成图

步骤四

背包

步骤一：用简单的线条轻轻勾出背包外在形状，注意其透视变化。

步骤二：铺出背包暗部与投影的基调。

步骤三：继续铺出背包大的明暗关系。

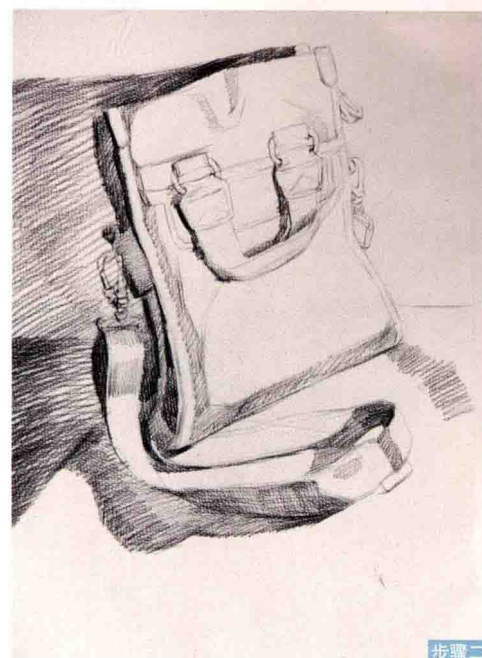
背包同样具有非常明显的明暗交界线，塑造时要将它理解为一个面来处理。

步骤四：深入刻画。由于投影与反光都属于暗部，需统一表现。

完成图：继续结合背景深入刻画。塑造时加强亮部与暗部的对比，同时需结合背景来表现。

步骤一

步骤二

完成图

步骤三

步骤四

