

T
图话书
TUHUA SHU

再现

主编 陈挺挺 刘家新
ZAI XIAN SUMIAO JINGWU
素描静物
PHOTO PAINTING

再现
ZAI XIAN SUMIAO JINGWU
素描静物
PHOTO PAINTING

主编 陈挺挺 刘家新

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目（C I P）数据

再现·素描静物 / 陈挺挺，刘家新主编。— 南昌：
江西美术出版社，2016.4
ISBN 978-7-5480-4175-7

I . ①再… II . ①陈… ②刘… III . ①静物画—素描
技法 IV . ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 037776 号

出 品 人：汤晓红
企 划：北京江美长风文化传播有限公司
责任编辑：陈东 陈漫兮
责任印制：谭勋

再现·素描静物
Zaixian Sumiao Jingwu

主 编：陈挺挺 刘家新
出版发行：江西美术出版社
社 址：南昌市子安路 66 号 江美大厦（邮编：330025）
网 址：<http://www.jxfinearts.com>
经 销：全国新华书店
制 版：北京市雅迪彩色印刷有限公司
印 刷：北京市雅迪彩色印刷有限公司
版 次：2016 年 4 月第 1 版
印 次：2016 年 4 月第 1 次印刷
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：22
印 数：5000
书 号：ISBN 978-7-5480-4175-7
定 价：88.00 元

赣版权登字 -06-2016-058
版权所有，侵权必究

目 录

CONTENTS

第一章

素描静物知识讲析 /4

结构 /4 体积 /5 质感 /5

第二章

素描静物示范对照 /6

器皿类组合示范 /6 水果类组合示范 /8
蔬菜类组合示范 /10 生活用品类组合示范 /12

第三章

基础篇素描静物组合 /14

单体器皿静物展示 /14 基础类器皿静物组合 /16
单体水果静物展示 /32 基础类水果静物组合 /34
单体蔬菜静物展示 /54 基础类蔬菜静物组合 /56
单体文体用品静物展示 /66 基础类文体用品静物组合 /68

第四章

强化篇素描静物组合 /96

强化类器皿水果静物组合 /96 强化类器皿蔬菜静物组合 /118
强化类文体生活用品静物组合 /134

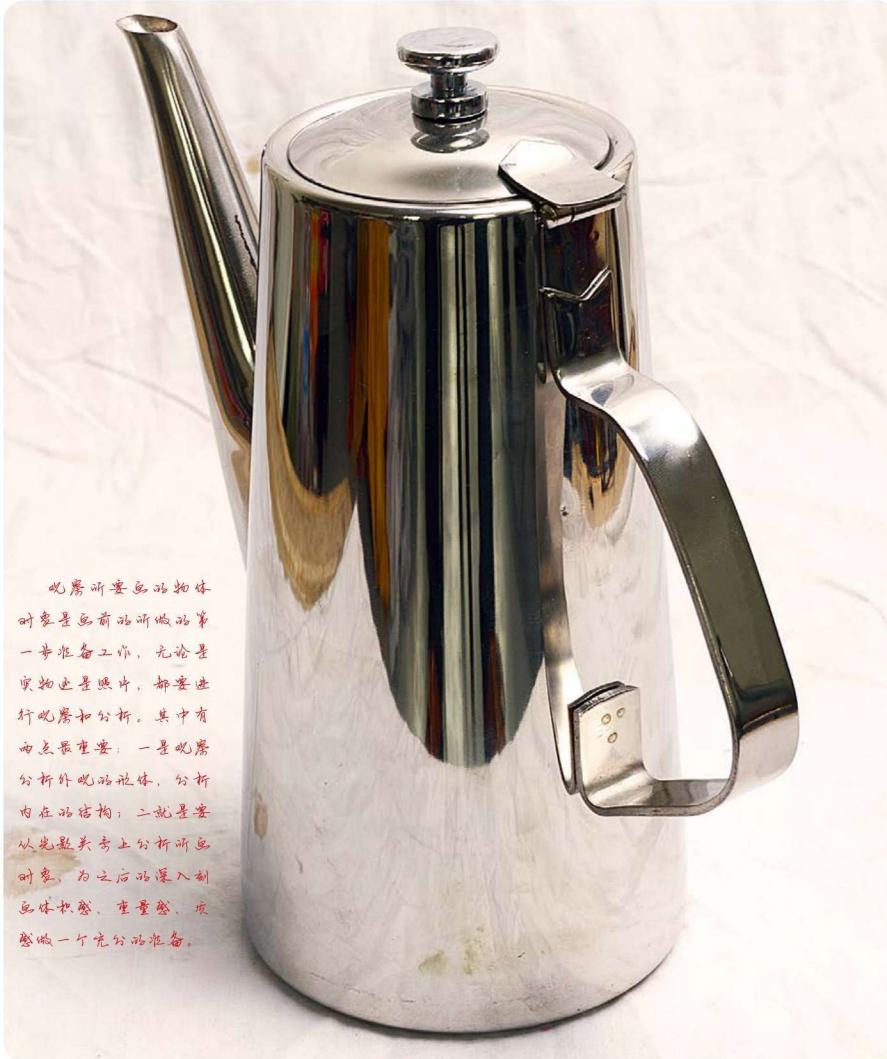

第一章 素描静物知识讲析

结构

形体的结构主要是通过线条来表现的，结构线能体现物体的构造规律，物体的结构线，不是完全直观地呈现在人们的眼前，许多的结构线是不在物体表面的，需要推理，比较才能得出来。结构线作为结构素描的最基本表现语言，粗线、细线、虚线、实线、单线、复线等形式能够很好地表达物体的空间、形体、透视等关系。

结构的形成是物体形成体积感，表现出重量感，质感的第一步，也是我们画素描无论是人物，静物，风景的基础。事实上，找准物体的结构，基本上就是对物体的塑造完成了三分之一的任务，至于立体感、重量感、质感等塑造要素，都必须在准确、明确的结构基础上进行。

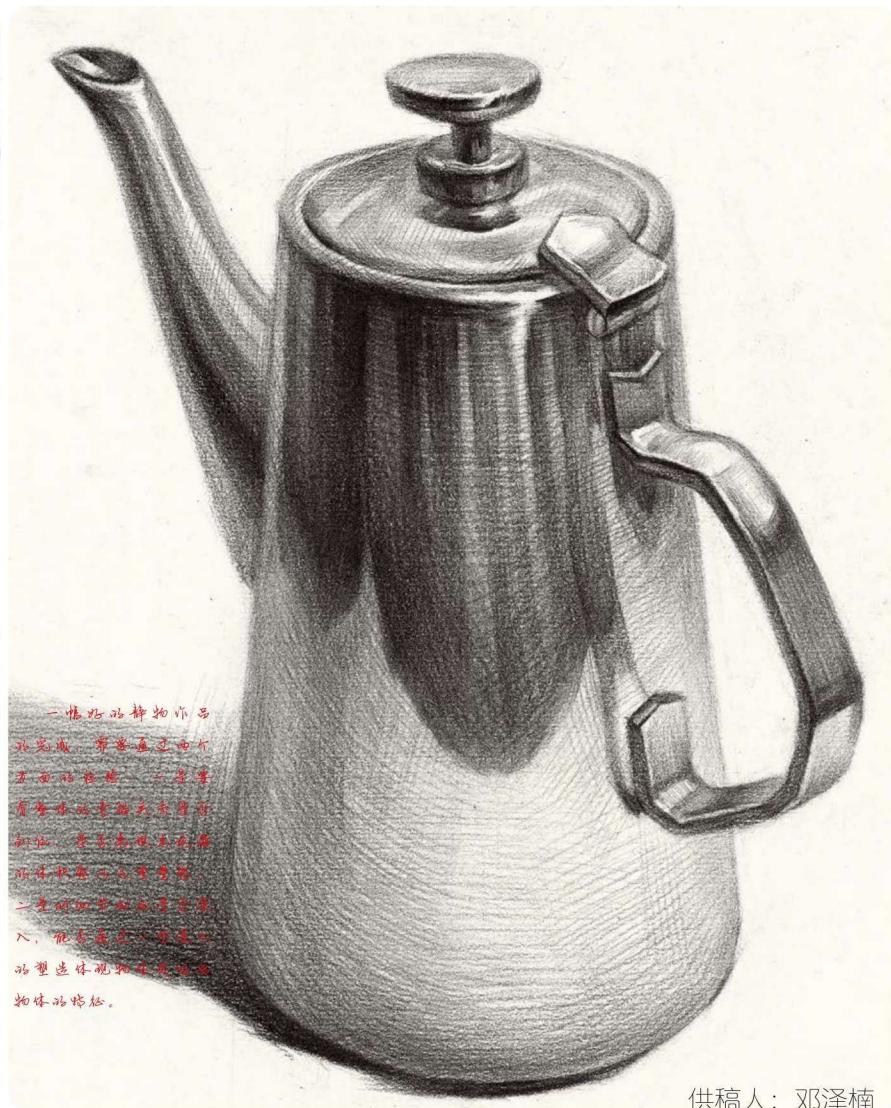
观察所要画的物体时要是画前所做的第一步准备工作，无论是实物还是照片，都要进行观察和分析。其中有两点最重要：一是观察分析外貌的形体，分析内在的结构；二就是要从光影关系上分析所画对象，为之后的深入刻画做准备，体量感、质感做一个充分的准备。

在大部分初学者的眼里物体是圆的，是方的，在前面体块分析中，“方块切面”是这个阶段应该掌握的技能，并不是说，有物体一直画到最后也在方块切面，这样很难再有所提高，大师们画到后面做到方圆结合，一块块切面要靠你去理解所绘对象，理解了之后就需要将方就方，圆就圆。

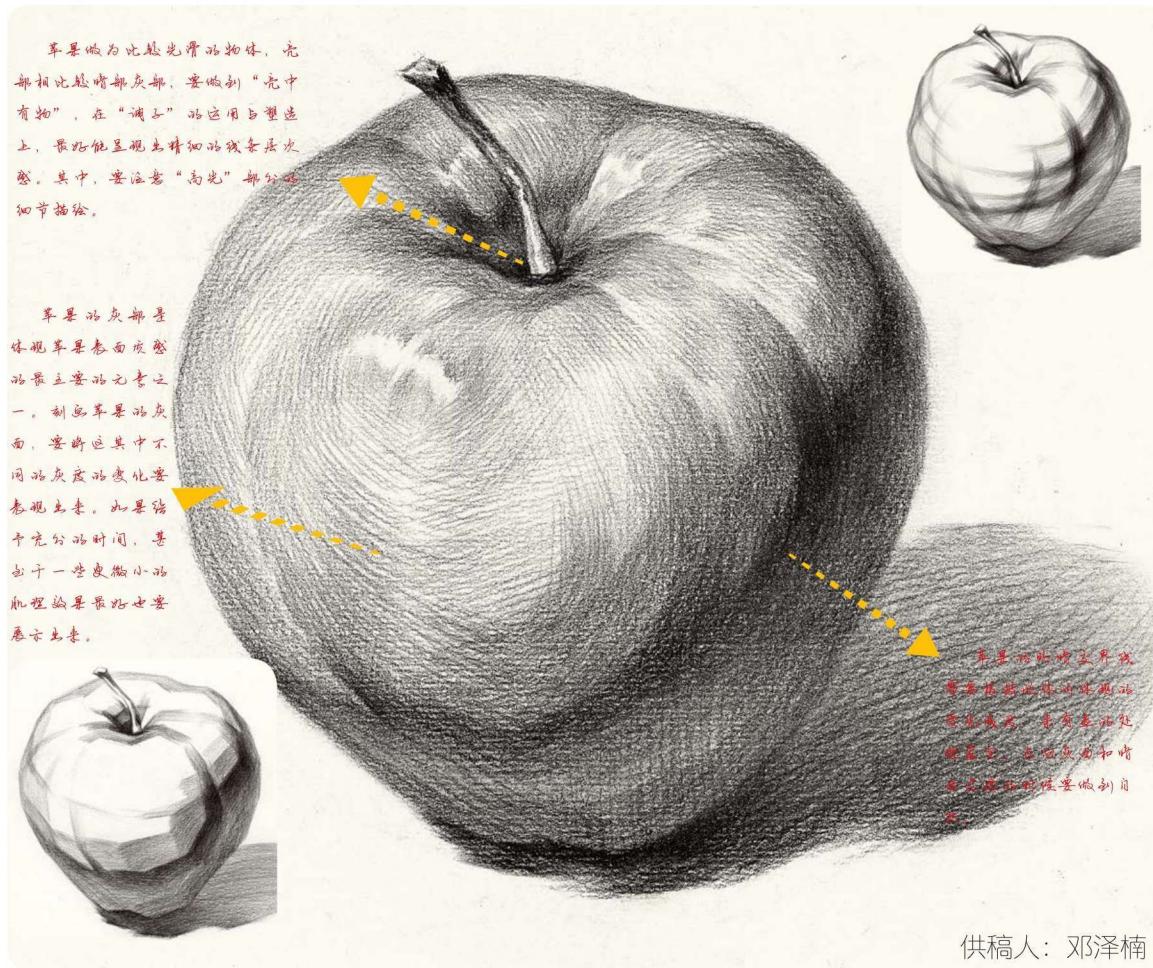
素描静物的结构，主要是围绕形和体来构建的。素描静物里面，解决结构问题是至关重要的，结构是素描的骨架。结构中的形公外形和内形，而体是我们在实践、虚实、直线、曲线所组合而成的视觉上的三维体。在结构上再寻找光影和物象关系的塑造，会让物体变得丰富、饱满。

一、临摹的静物作品
首先要直面两个方面的性格：一是要有整体的把握，不能局部地分析，要宏观地看整体的形体，而不仅仅是局部的形体。
二是研究局部与整体的关系，能多层次、多角度地塑造体块和质感，使物体的特征。

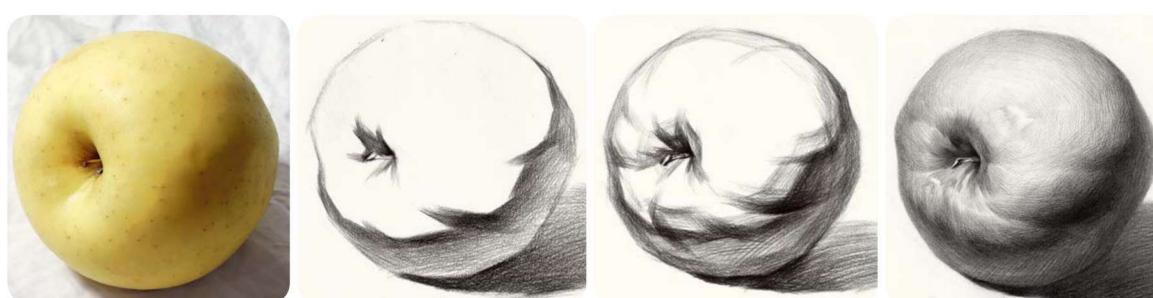
供稿人：邓泽楠

体积

供稿人：邓泽楠

质感

1. 体块对体积塑造的重要性

素描静物的体块首先表现在具体的暗部、亮部、灰部这三大色调的分布上。形成体积，除了以上三个要素还包括高光、反光等部分。正是这几大要素的明确分布，才能形成体块。体积的形成就是在体块与体块之间加以过渡，而形成三维立体感。因此在刻画物体的时候，对于这几大“调子”，必须要做到明确，也就是说，既要保持每个要素的独立性，又要注意不同体块之间的衔接。

2. 重量感对体积形成的重要性

重量感是指不同的物体形成体积与立体感以及三维空间的不同视觉感受。比如，黄苹果与黑陶罐在重量感上就不一样，不光是它们的固有色的原因，然而，把乒乓球跟苹果相比，前者重量感又有所不同。重量感的形成关乎体积形成的视觉感受，也就是通常意义上所说的分量。把握重量感表现在针对不同质感的物体，在形成暗部、亮部、灰部的程度。

1. 表面粗糙的物体质感表现

粗糙物体：砂锅、陶罐、缸钵等陶质品，以及粗布类等。特点：质地粗细适中，反光不强，高光不明显，此类物体调子比较全面而且层次丰富。

2. 光泽度高的静物质感表现

表面光滑的物体：釉陶、陶瓷、玻璃器皿、金属制品等、蔬果类。特点：物体表面密度大，反光性强，对光源极为敏感。高光是表面光滑的物体最重要的视觉特征，高光的亮度一般都很强，但由于物体的形体特征和固有色的明度差异的影响，其亮度、形状及虚实关系上，都呈现微妙的变化，这些变化同形体的塑造、质感的表现，有着密切的关系。

光泽度高的金属物体，对光具有较高反射性质，其无论对光源或环境的散光，都能予以较充分的反射，因而无论是亮部或暗部都可能出现高亮，其形状、位置和亮度也各不相同，但仍以对直射光源的反光最强。从整体上讲，它仍有明暗变化的一般规律，色阶层次往往较为清晰。深入刻画时多以硬铅笔为主，线条要细腻，有力度。

3. 布类的质感表现

布类一般以多层次的线条在反复排列中组成富于变化的色调予以表现。布纹的明暗层次不宜一次画到位。否则易显单薄和生硬。要特别注意布纹的结构关系和因转折而产生的色调虚实变化，这往往是布料的粗细、厚薄等质地表现的关键所在。

第二章 素描静物示范对照

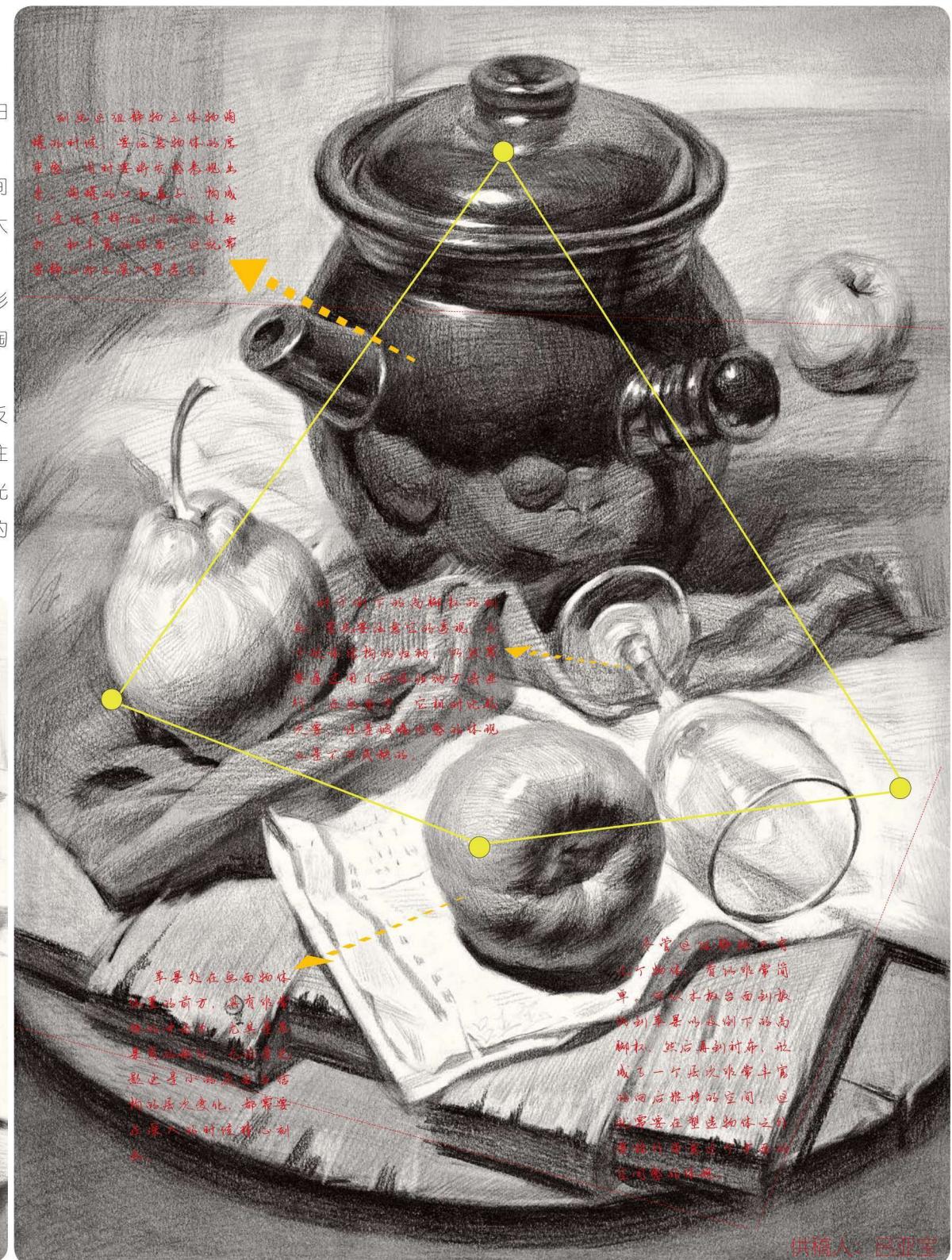
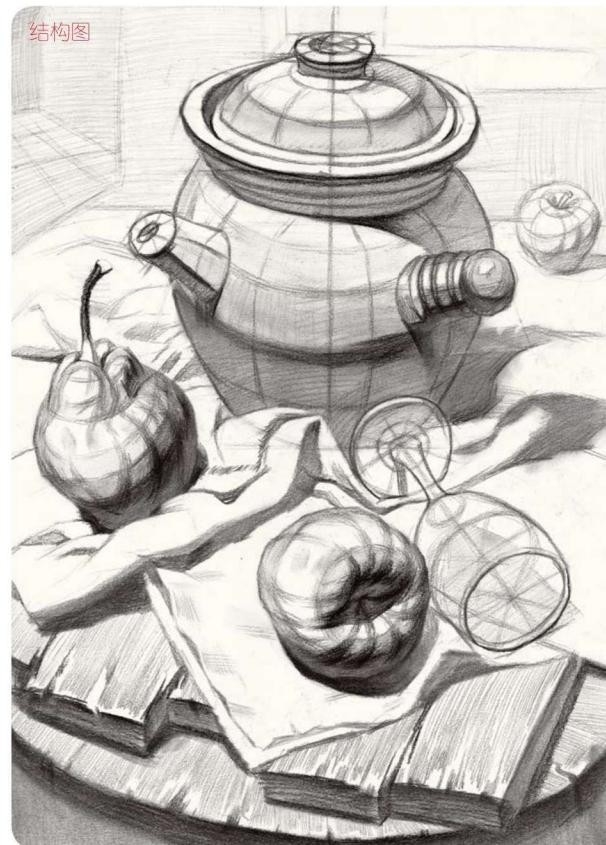
器皿类组合示范

这组陶瓷器皿表面比较光滑，受环境影响比较大，在画的时候要仔细观察，整体的比较照片黑白灰大关系，除了观察物体本身上色块形状与变化的同时，还要学会归纳概括整理，有选择性地丰富画面。

1. 观察整组静物，注意台面立面三个转折面的空间分布。并且要对比主体物陶罐与水果、玻璃杯等物体的大小、位置、比例等关系。

2. 陶罐做为主体物，在画的时候要注意的时候要形状透视关系，陶瓷器形状大部分都是比较对称的，而且陶罐的口和底部都是圆形或是其它一些有规则的形状。

3. 陶罐的质感，在绘画中常画的物体里陶罐算是反光性质比较好的物体，因此表现它的质感的时候要特别注意高光高光部分和反光部分，尤其是后者，上釉陶罐反光比较明显，往往会清晰的反射出台面物体。要注意暗部的统一和透气感。

水果类组合示范

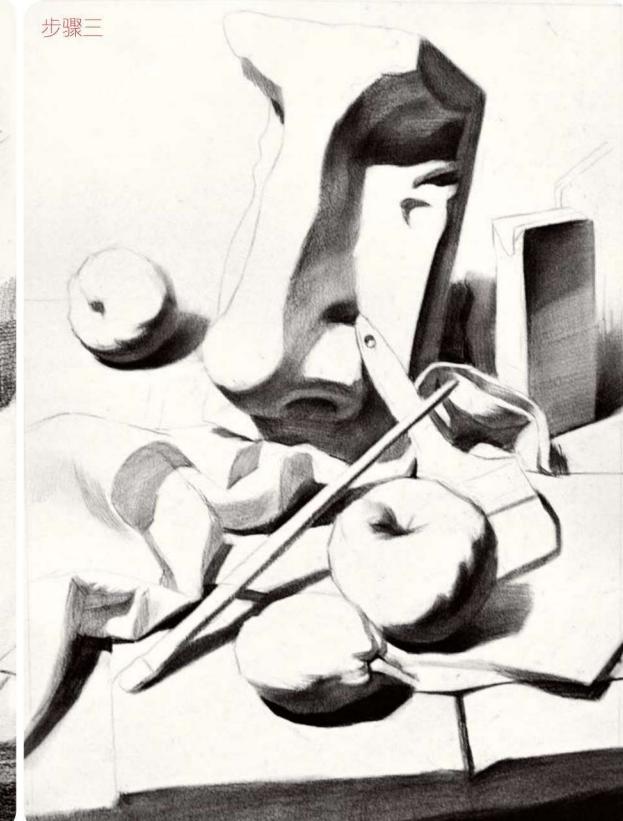
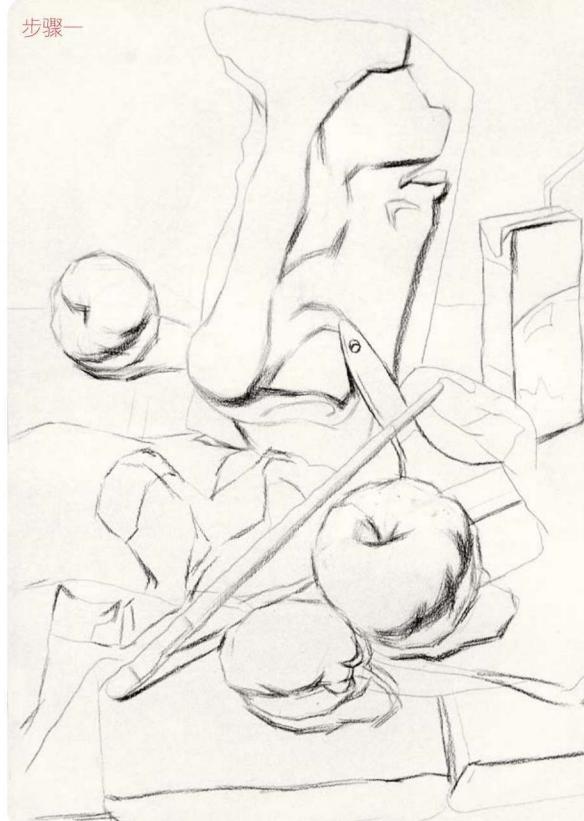
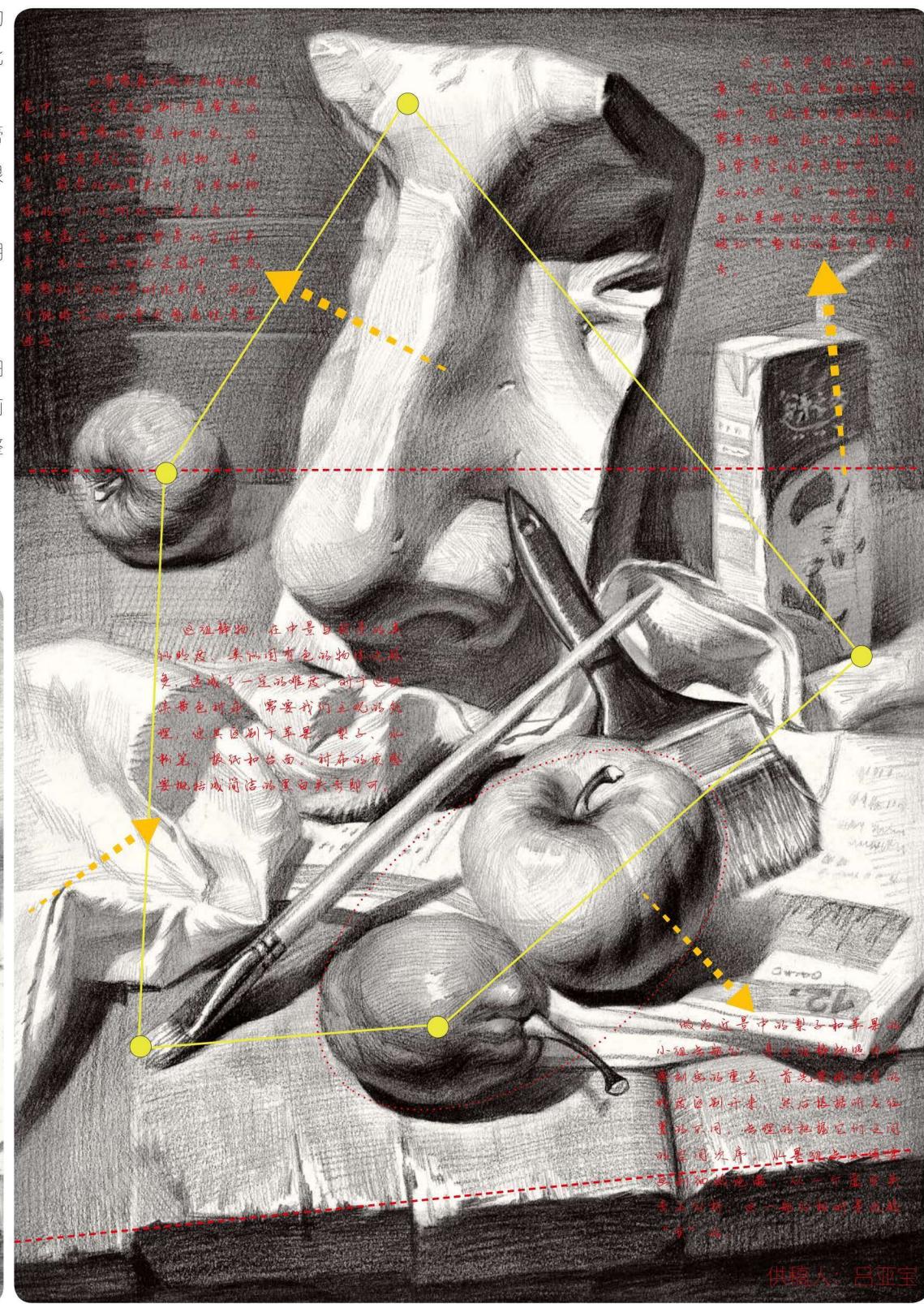
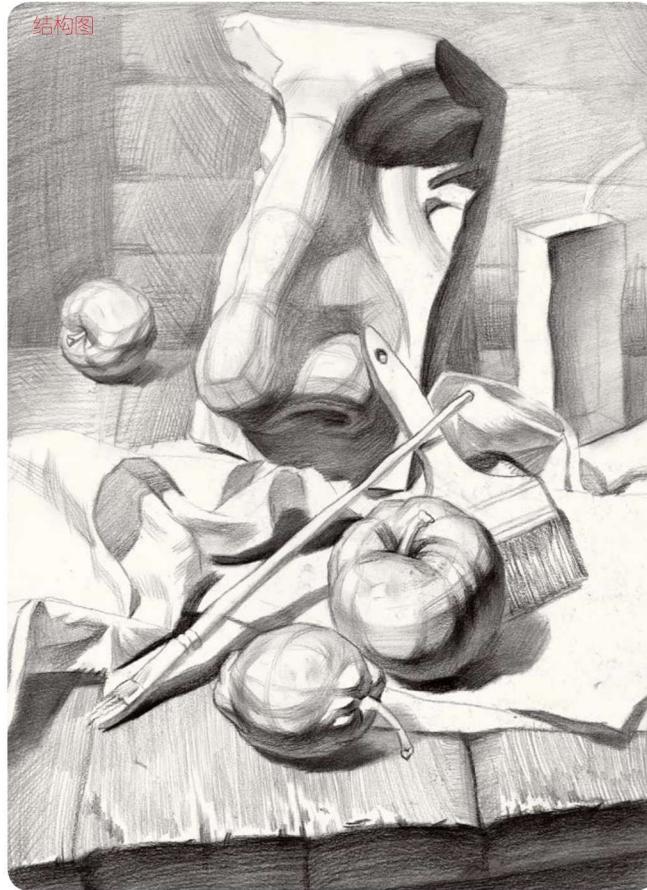
1. 该组静物主要是水果与石膏的静物组合，定出画面的最高点和最低点，观察静物，看物体之间的高低宽窄之间的比例，同时对整个画面的大体明暗关系要做到心中有数。

2. 从最前方的香梨到苹果，再到刷子，以及最后的石膏体，要注意这四者的空间关系。两个水果不但是形体区别很大，还要注意大小上的差异。

3. 具体到刻画物体组合的形体结构，画出每个物体的明暗交界线，运用线的轻重表现出物体的前后关系，略施明暗，标出投影。注意前实后虚的关系。

4. 开始逐步的铺色调，一开始不应该太注意局部和细节，表现出整组物体以及每个物体的大体明暗即可。随着刻画的不断深入，逐步对物体细化，但深入刻画的同时不要破坏整体的关系。注意石膏像的黑白灰关系，不要将暗部画的太黑。

5. 调整画面，包括整体的明暗关系，空间透视关系等，完善画面。

供稿人：吕亚宝

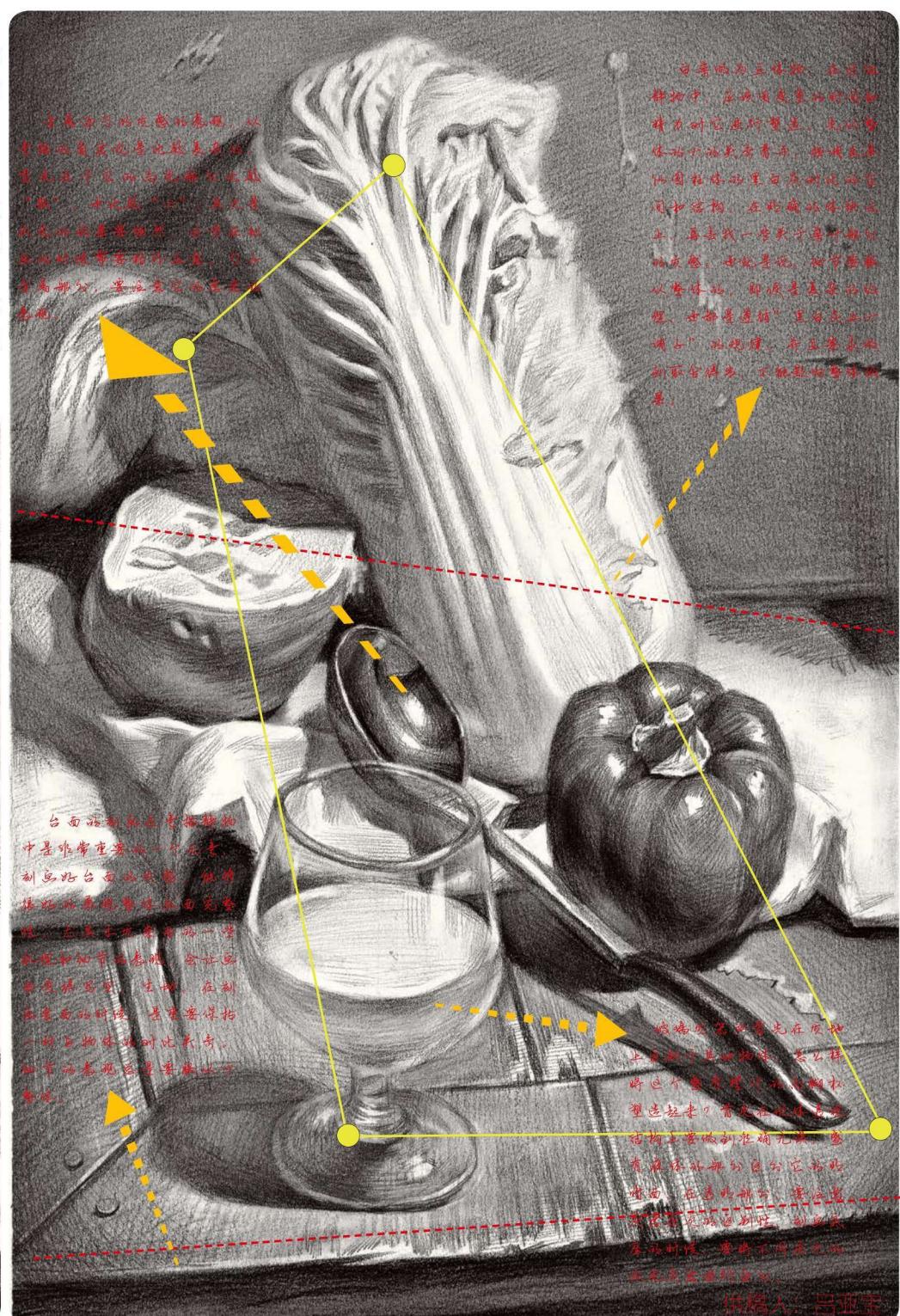
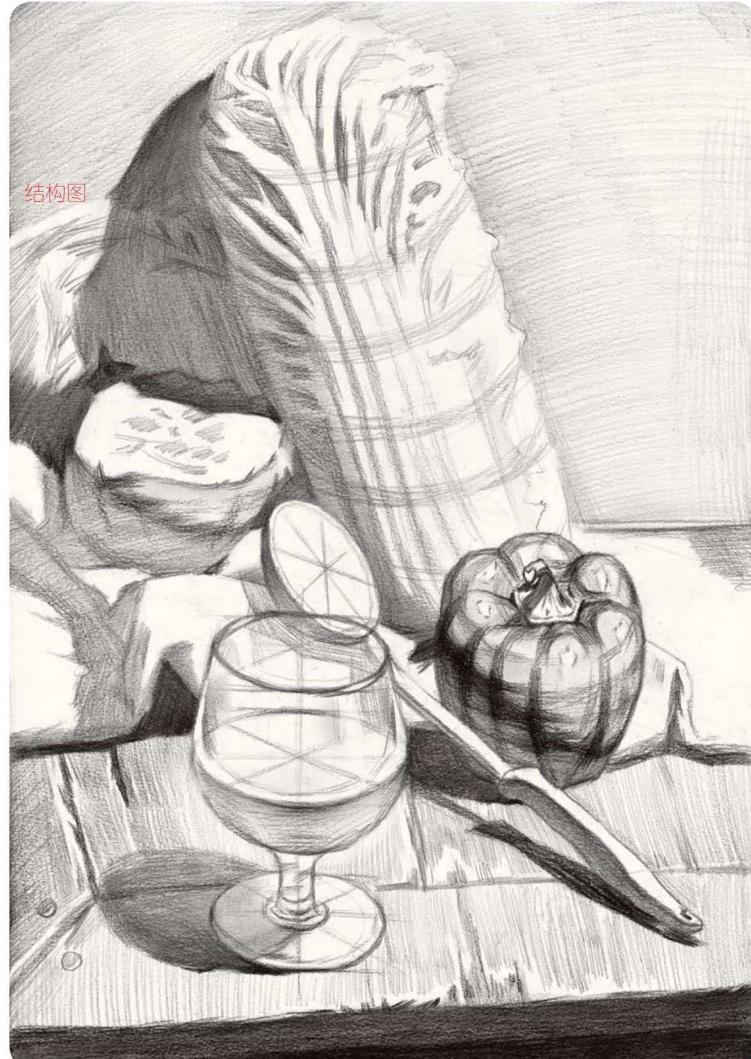
蔬菜类组合示范

在静物素描中经常能遇见蔬菜种类的静物，甚至有的时候蔬菜的形体比较复杂。对于这类物体，画的时候要抓住他们的形体特征，概括它们的基本形状，才能在复杂的物体中抓住静物的本质。

这组蔬菜组合有两个重点：

1. 主体物白菜的刻画，不但要注意它自身的体积，由于与台面和背景的固有色对比不是很明确，因此要注意主观处理，拉开这种空间和明度上的关系。

2. 高脚玻璃杯的质感是一个重点，由于处在相对考前的位置，高脚杯的塑造就显得至关重要，在形体准确的同时，要注意质感的充分刻画。

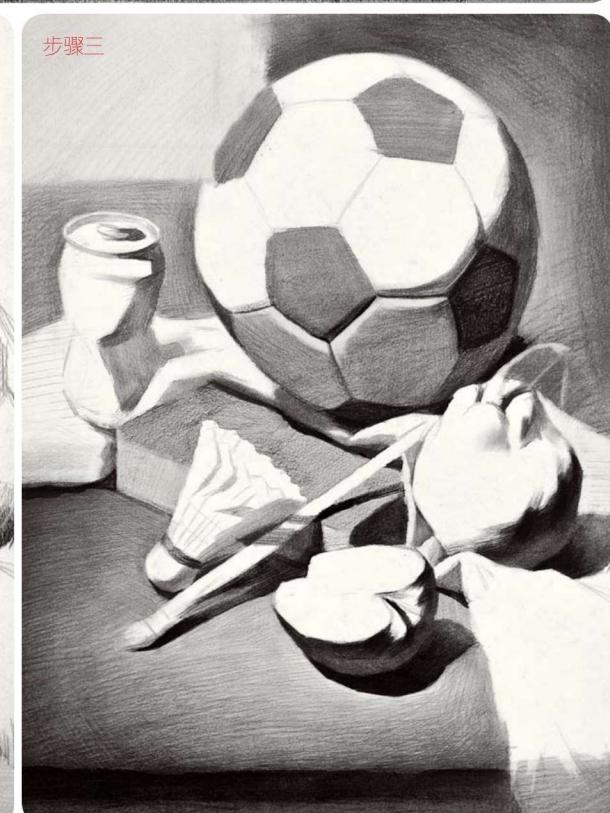
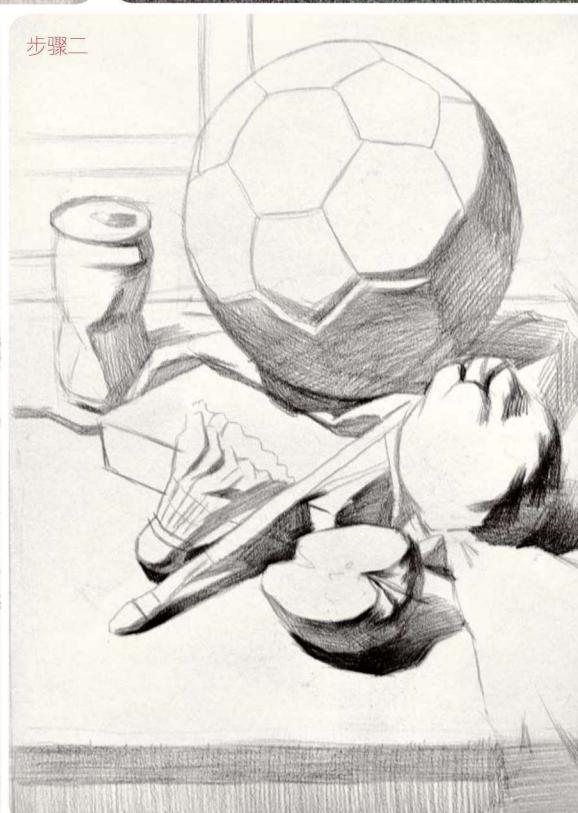
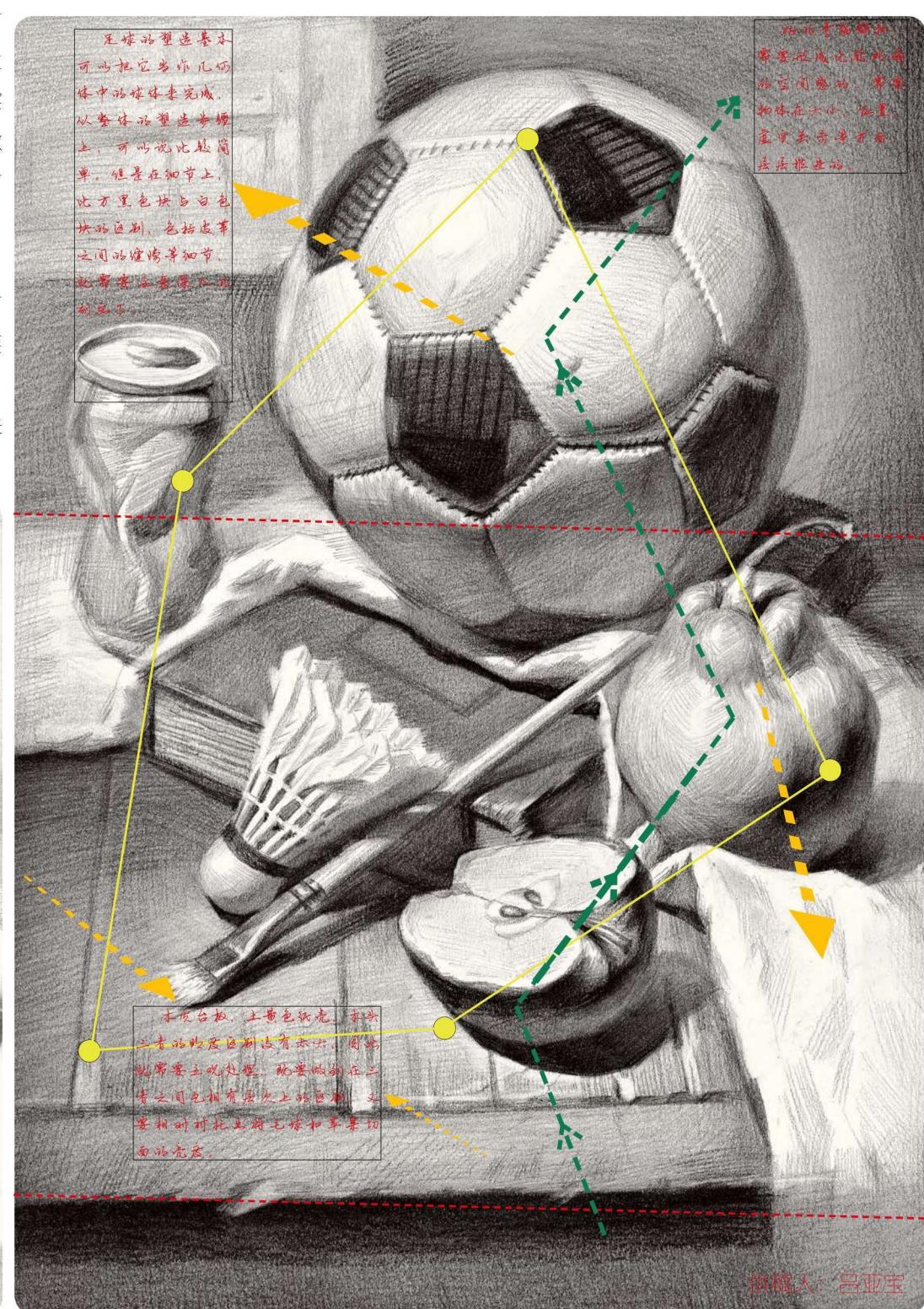
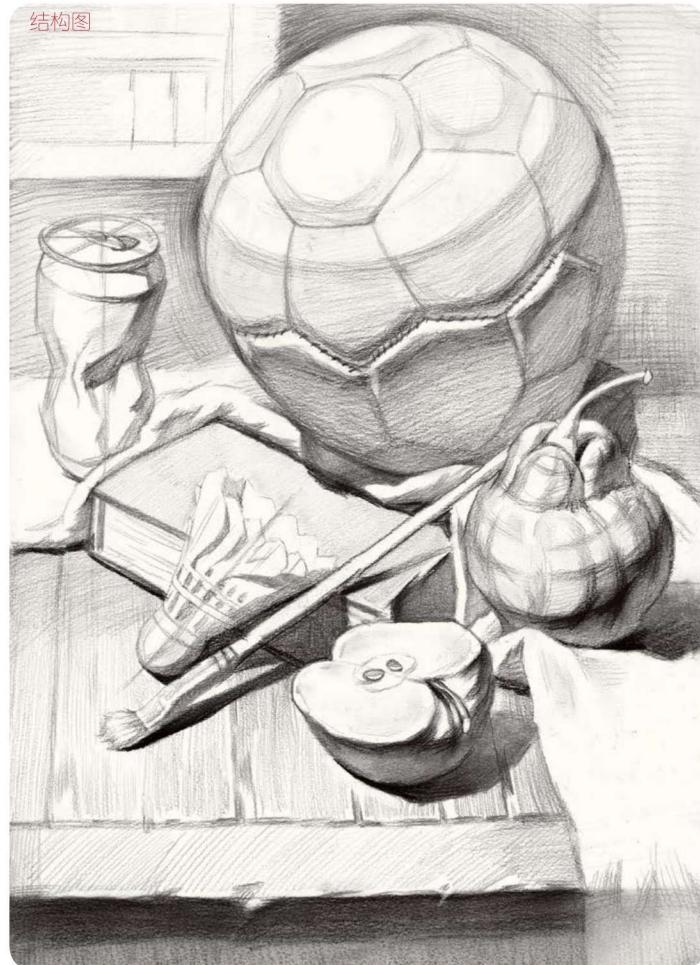
生活用品类组合示范

面对一组文体生活用品的静物组合，不要急于动笔表现，首先要观察画面部分的几个构成要素，比如主体物的类型分析，生活用品类静物的大小比例，包括不同形状的归纳等等。只有观察到位了，表现的时候才能得心应手。观察的时候要把几何体做一个整体来对待，忽略其细节，这样能避免一开始就纠结于细节的把握。

观察这组静物，有两点需要格外注意：

足球作为主体物，他的中心位置要得到凸显，他的白色固有色，因为质地比较光滑，因此整体黑白灰对比比较弱，所以需要一定的主观概括。

梨子、半个苹果易拉罐可乐、羽毛球要注意前后大小的关系。尤其是羽毛球，它的质感的表现是个难点。

第三章 基础篇素描静物组合

单体器皿静物展示

基础类器皿静物组合

