

我有我一套系列丛书
WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

定制素描静物

主编 / 孙建 编著 / 陈紫阳

河北出版传媒集团 河北美术出版社

定制

素描静物

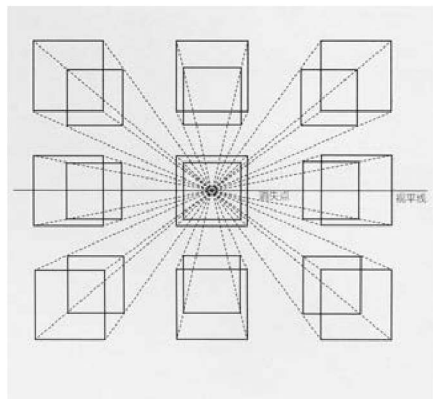
STILL LIFE SKETCH

主编 / 孙建 编著 / 陈紫阳

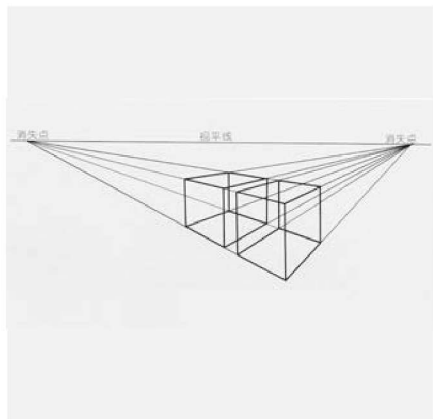
2016

完整解析
对应力作
组合精讲
单个步骤

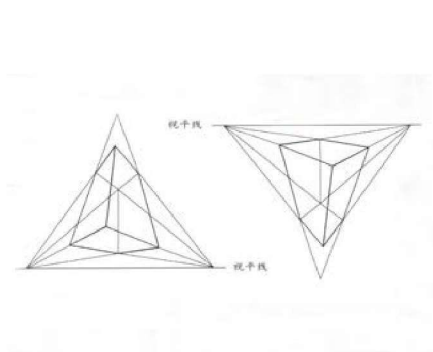
A 透视规律

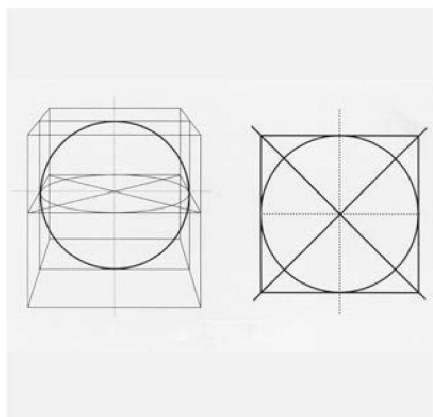
a 平行透视 平行透视也称一点透视，就是有一面正面与画面成平行的正方形或长方形物体产生的透视现象。

b 成角透视 成角透视也称两点透视，就是任何一面都与视平线不平行的方形物体形成的透视现象。两组线分别向两端汇集，消失于两点。

c 倾斜透视 倾斜透视也称三点透视，就是立方体相对于画面，其面及棱都不平行时，面的边线可延伸为三个消失点。

d 圆面透视 圆面及圆形物体的透视，因为观察角度的变化，使得本来是正圆形的形状看上去类似椭圆形，它的透视法则与方形相同。

N° 1

透视剖析

PERSPECTIVE ANALYSIS

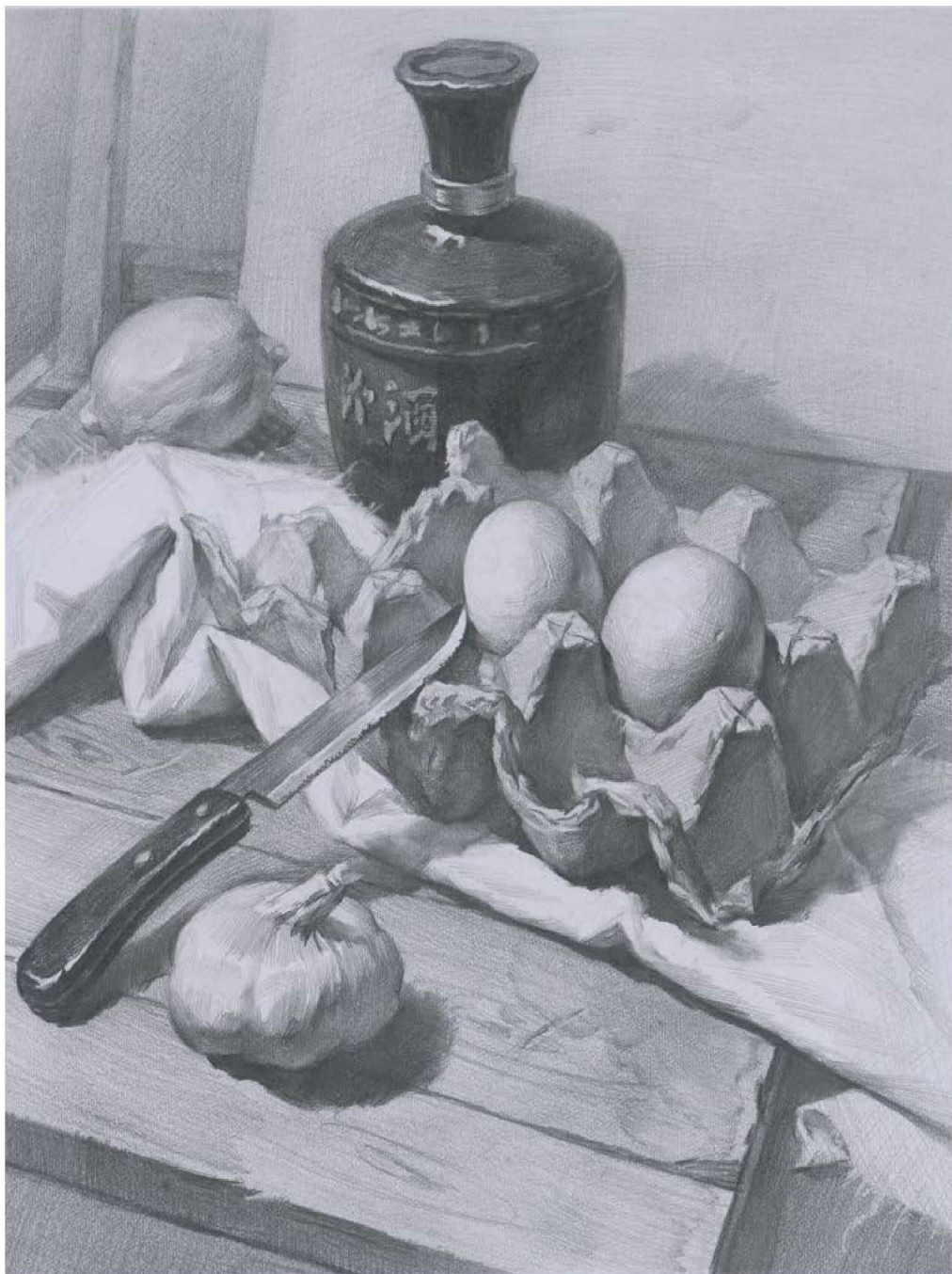
我们看到的自然界的物象都是呈透视规律的，比如说近大远小，近实远虚，这些都是透视的现象。在素描绘画中，透视的运用主要是确定物体及各部分的形在画面中的空间位置，它是绘画中表现物体立体感和创造空间效果的基本因素。在绘画过程中，通常也会对近实远虚加以强调，但并非在所有的绘画中都会遵循“近实远虚”这一规律。一幅作品的主次关系往往会更加重要，主体物的实和次要物体的虚是更好的视觉导向，这就是艺术源于生活，却又高于生活的地方。

B 透视的运用

背景空间为整个画面的最远处，地面、墙面都要符合近大远小，近实远虚的透视规律，注意地面的瓷砖及墙角线等部分要融入整体的透视关系之中。

玻璃杯的透视属于圆面透视，需要注意杯口圆面、液体圆面和杯底圆面的关系是前半圆大，后半圆小，同时这三个圆面从上至下是逐渐变宽的关系。

桌面 这两处桌面的摆放方式和角度都是相同的，在表现它们的透视关系时应保持整体上的一致。

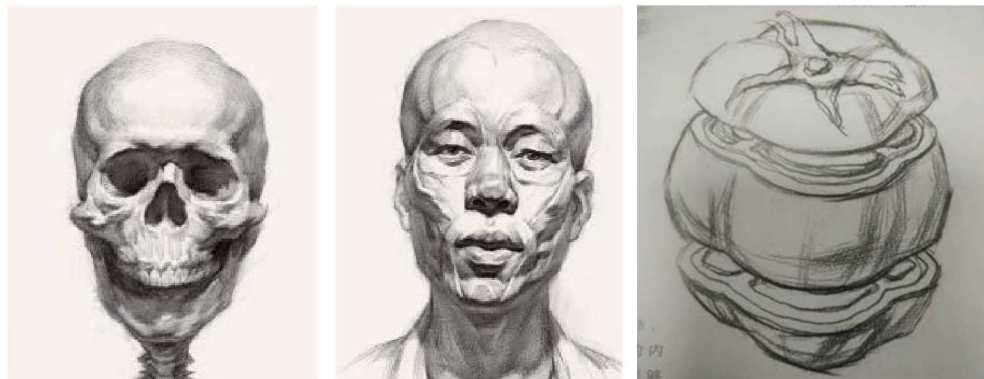
N° 2

结构剖析

STRUCTURE ANALYSIS

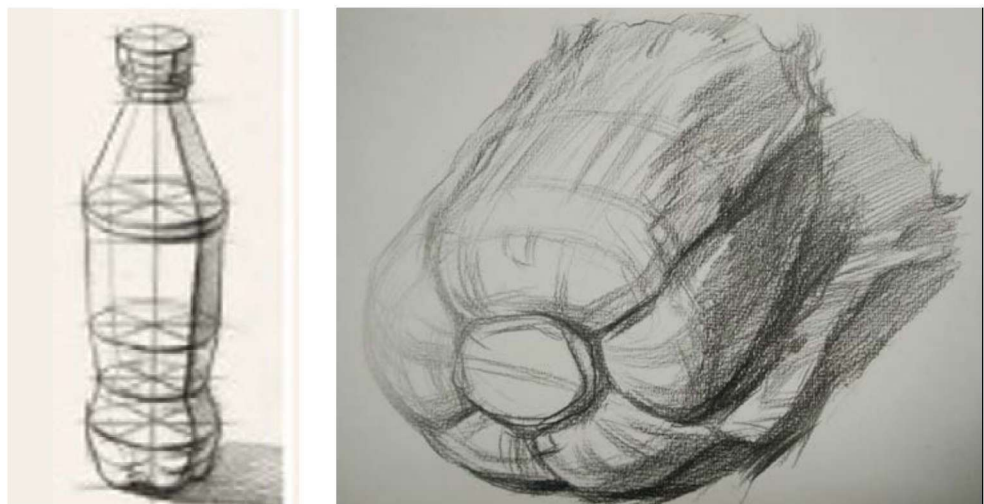
A 解剖结构

解剖结构是指物体的自然形态、生长规律和运动规律。如人体骨骼、肌肉、器官的形状及组合关系，它们决定了人物各自不同的外貌特征。

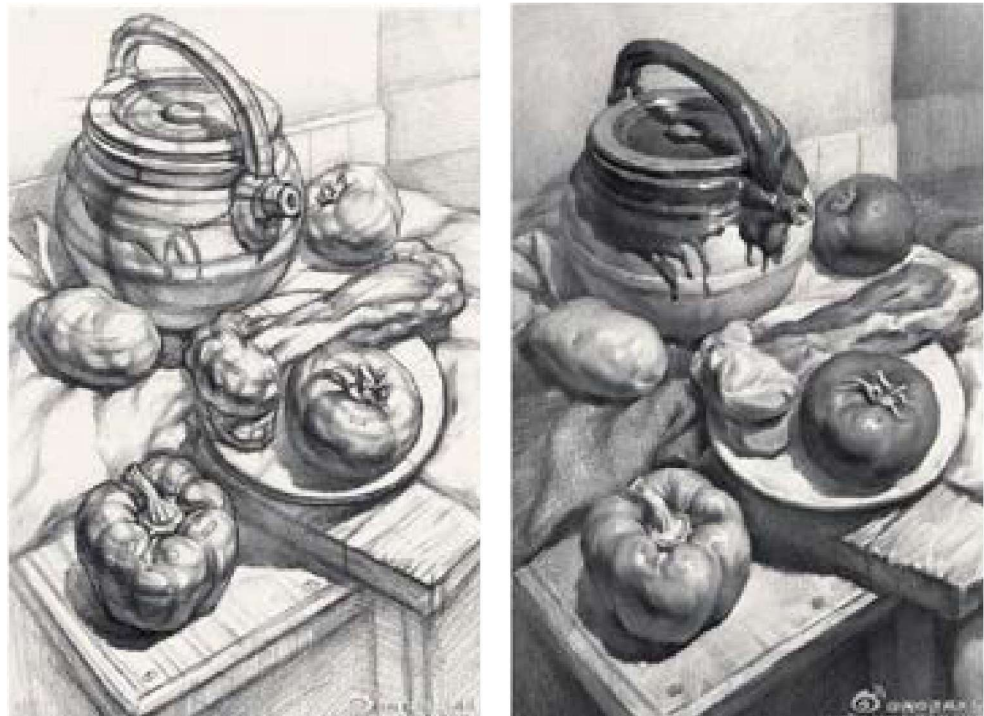

B 形体结构

形体结构是指具有几何性质的物象构造形态，它体现了形体在空间中的位置与相互之间的联系。形体结构还可以延伸出规律性结构和无规律性结构。规律性结构是指以几何体为基础的结构方式。如对几何形状进行组合、剖析结构，如饮料瓶。无规律性结构是指不规则形体无规律的方式连接组合的物体，如人体、动物、植物等。

E 结构与明暗对比

结构剖析 结构素描又称形体素描，这种素描的特点是以线条为主要表现手段，不施明暗，没有光影变化，而强调突出物象的结构特征，以理解和表达物体自身的结构本质为目的。结构素描的观察和测量与推理结合起来，透视原理的运用自始至终贯穿在观察的过程中，而不仅仅注重于直观的方式。这种表现方法相对比较理性，可以忽视对象的光影、质感、体量和明暗等外在因素。

C 结构与线

线条是点运动的连续或重复，素描的表现离不开线条，线是素描造型中的关键。按形状可分为直线、曲线、粗细线、深浅线、软硬线、长短线等，按用途和作用可以分为辅助线、轮廓线、结构线、排线等。

辅助线在构图打形和画物体结构时用得比较多，辅助我们检查画面中各物体的形状、位置、比例是否正确。对于轮廓线而言，一般初学者在画苹果时，会先画出一个圆形，这样的线条表达出了一个基本形的观念，就是所谓的外轮廓线。排线是物体进入刻画阶段的刻画手段，有时候是粗细均匀，有时候是长短不一，都是根据物体当时的形状光线决定的，甚至可以是画圈、勾勒线条都是排线不一样的表达方式。

D 结构表现

a 线条的组织

线的穿插 我们所说的线条不是单独的一根线条，而是符合整个物体形态走向的中心线条，是看不见或者看得见的。各种线条按照结构、光线的影响组织在一起，共同编织了物体的形态与结构，其中的虚实远近都可以依靠线条的轻重来组织。

b 线条的表达

线条的表现 线条是刻画的主要内容，线条的组织就是画面的组织。生动的线条必然促成生动的画面，僵硬的线条也只能导致画面变得僵硬。所以线条不仅仅是需要在结构的表达上符合明暗的变化，更加要在形式上进行变化。

c 深入的塑造

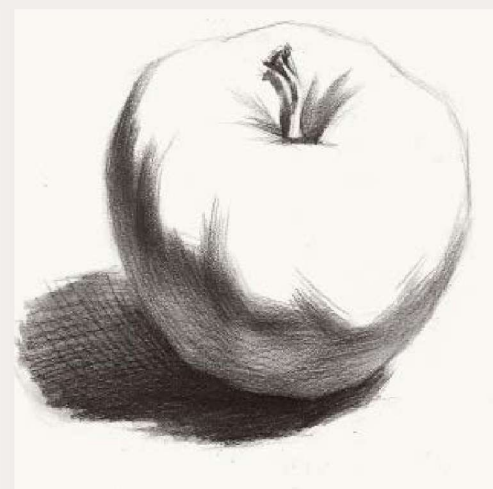
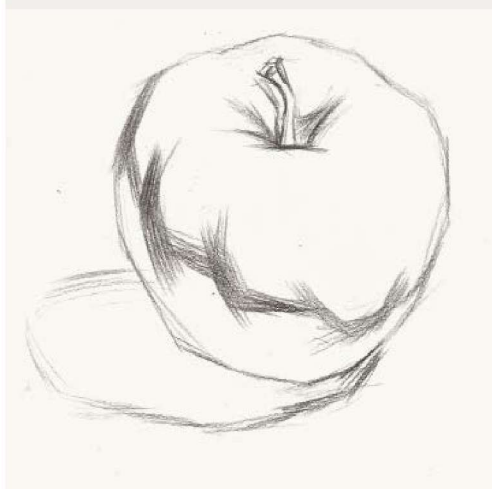
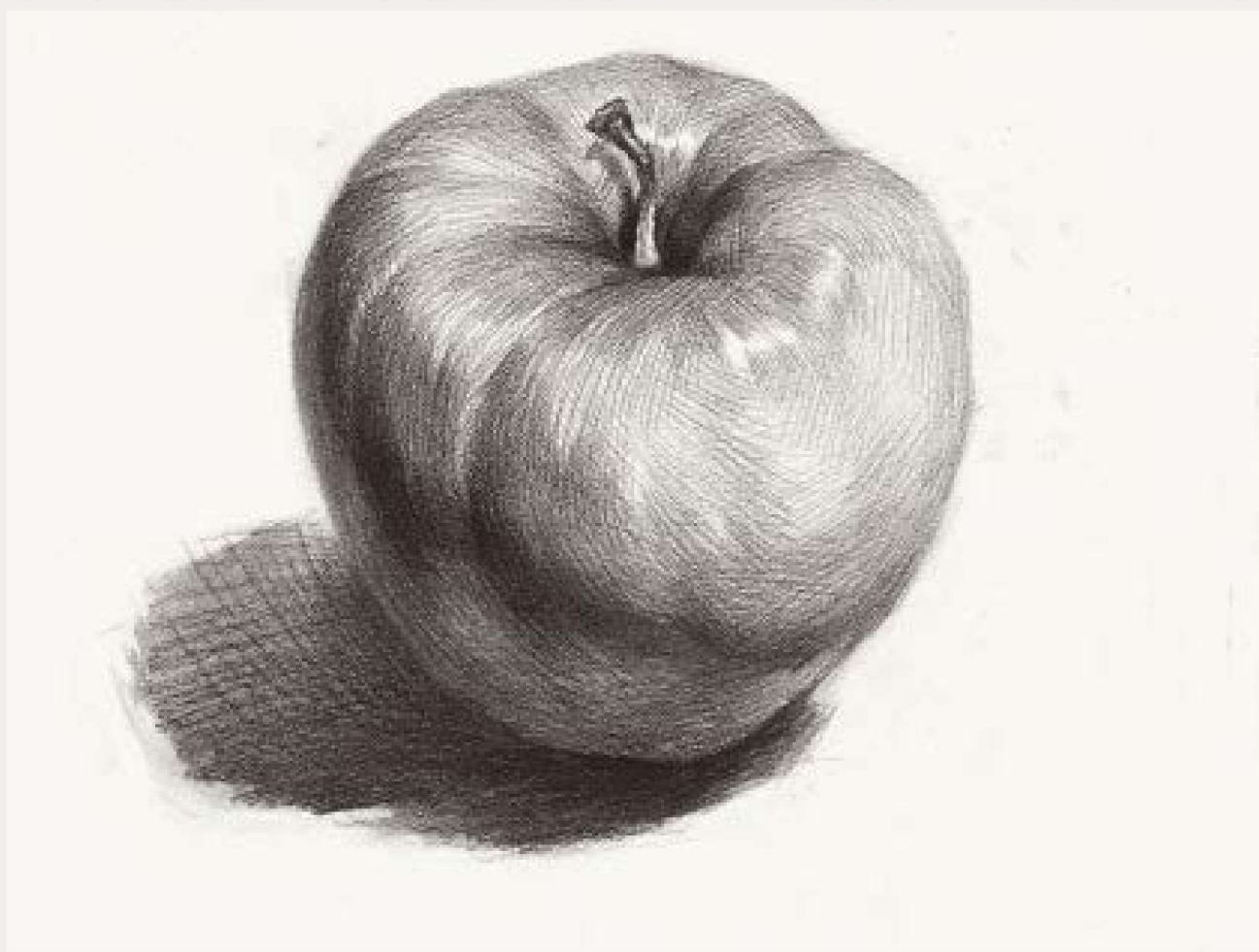
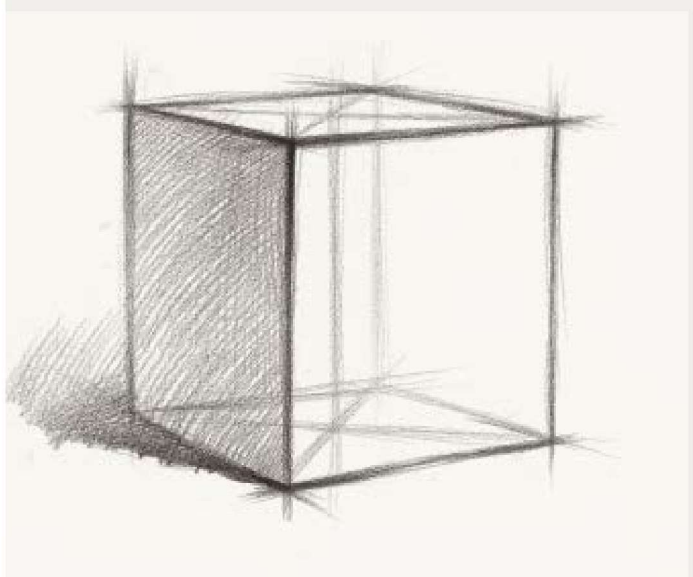
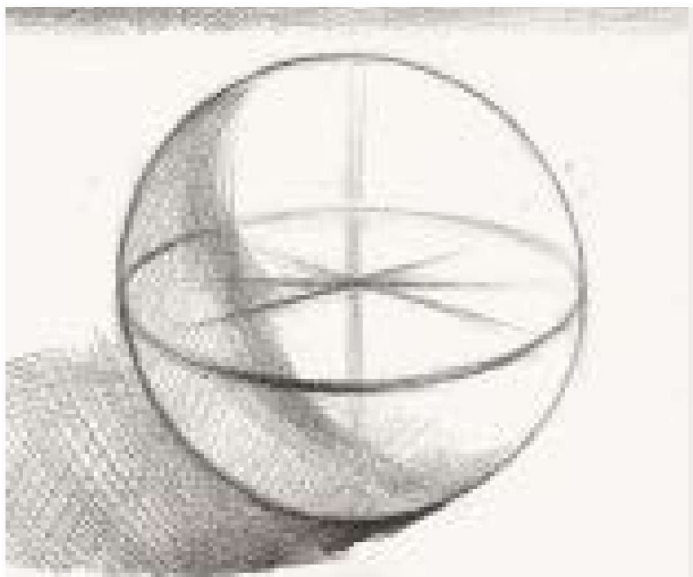
深入塑造，强调空间 深入塑造，强调空间 着重表现物体形体结构中各部分之间的组合和运动规律，在深入塑造形体时要严格遵循形体的各种变化，不仅仅是形体边缘的变化，更要体现内部的主次、明暗、虚实的不断编织组合。

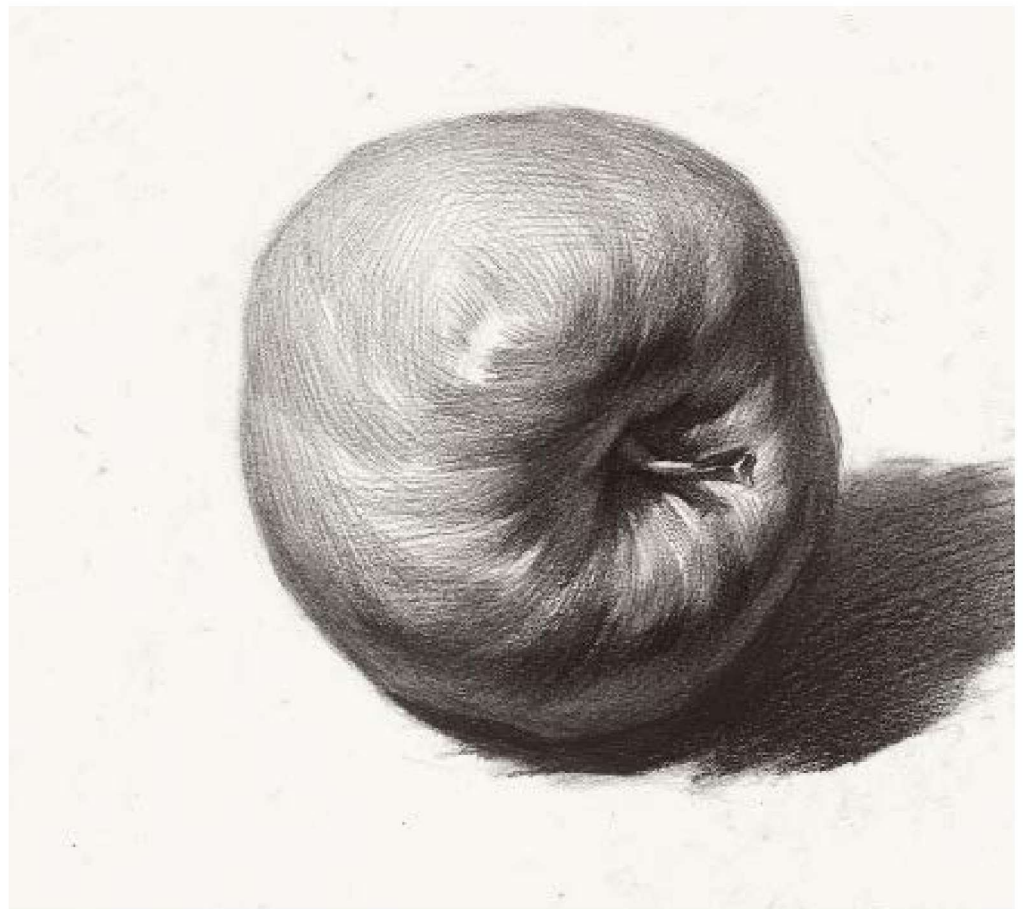
d 整体统一

整体调整 调整画面是在所有绘画最后阶段不可缺少的一步，只有在画面完整以后才能进行这一阶段。有些东西的刻画在局部进行的时候，我们无法在整体的着眼点去审视它的主次、虚实定位，要在最后的阶段重新定位每一个细节，在画面靠后、靠边缘的内容一定是需要削弱的，在画面中心的位置的物体是一定需要加强的。

● 苹果

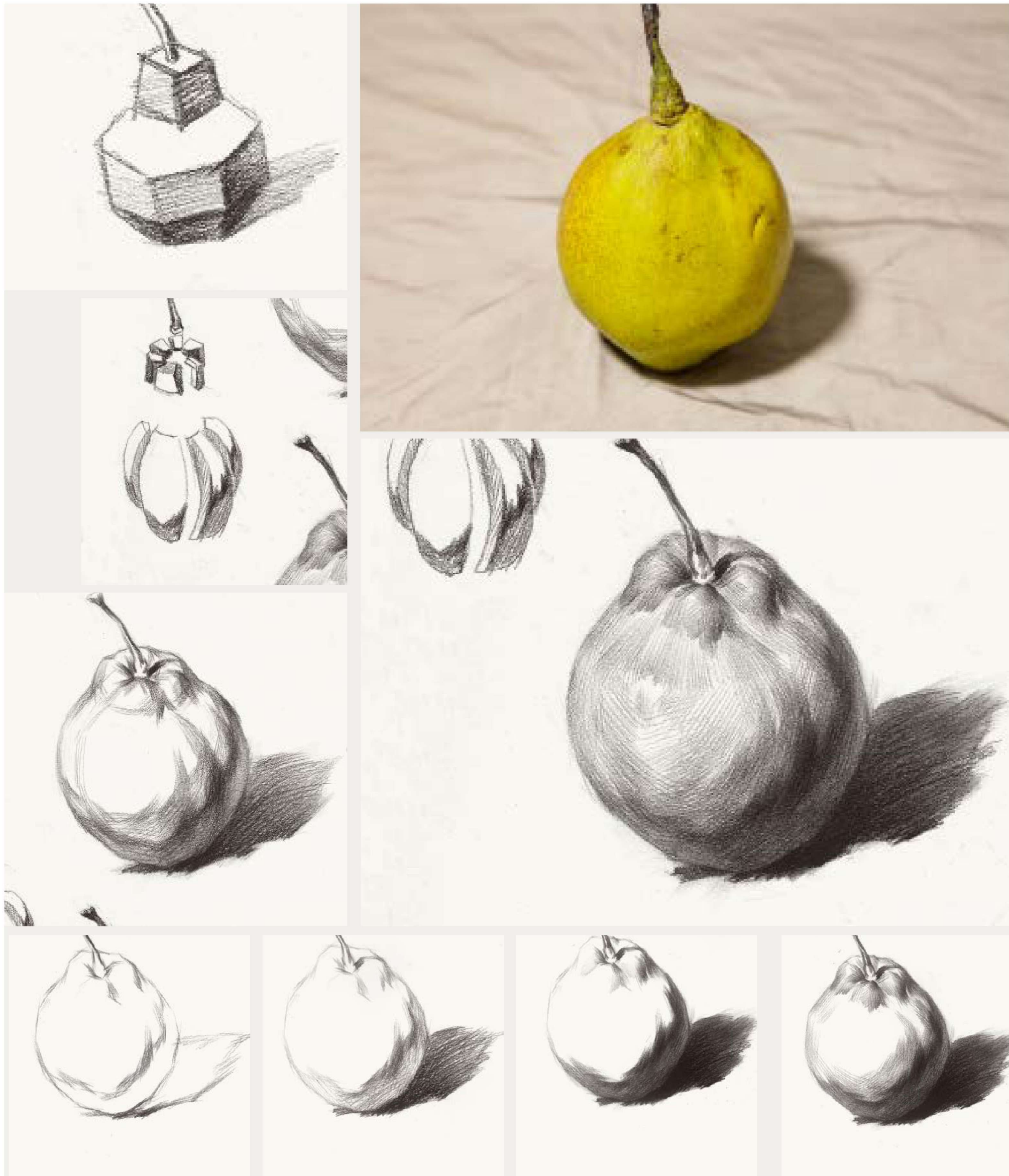
苹果表面比较平滑且有少量高光，要画出苹果的质感和结构转折，就要在空间表现上把握对象黑、白、灰的明度关系，注意线条的方向感，色调尽量通透、干净。要塑造出苹果果窝的空间感，就必须区分出受光面和背光面，才能表现内部凹进去的转折变化。

● 雪梨

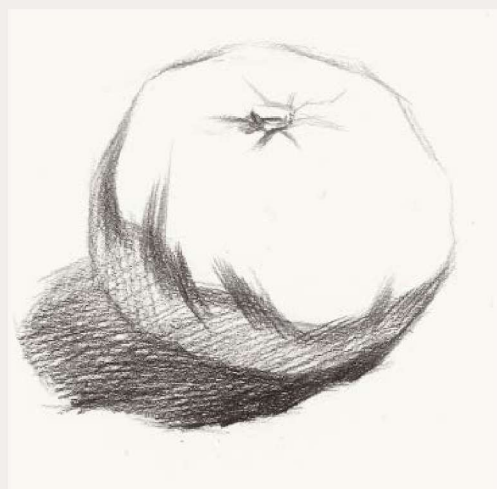
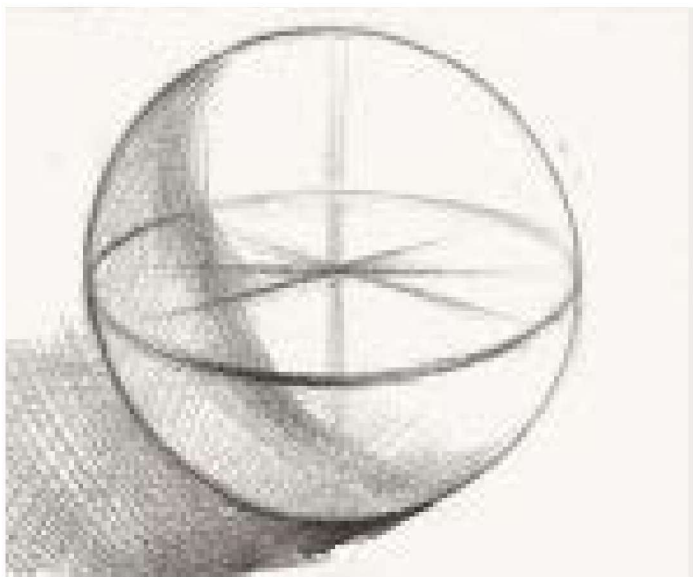
梨是球状静物，它的造型与朝向是画面生动性的重要体现。梨固有色的表达要与整体结构、体积相协调，蒂与柄等局部刻画也要注意整体感。此外，边缘线要有强弱、虚实变化，使其体积感更强烈。

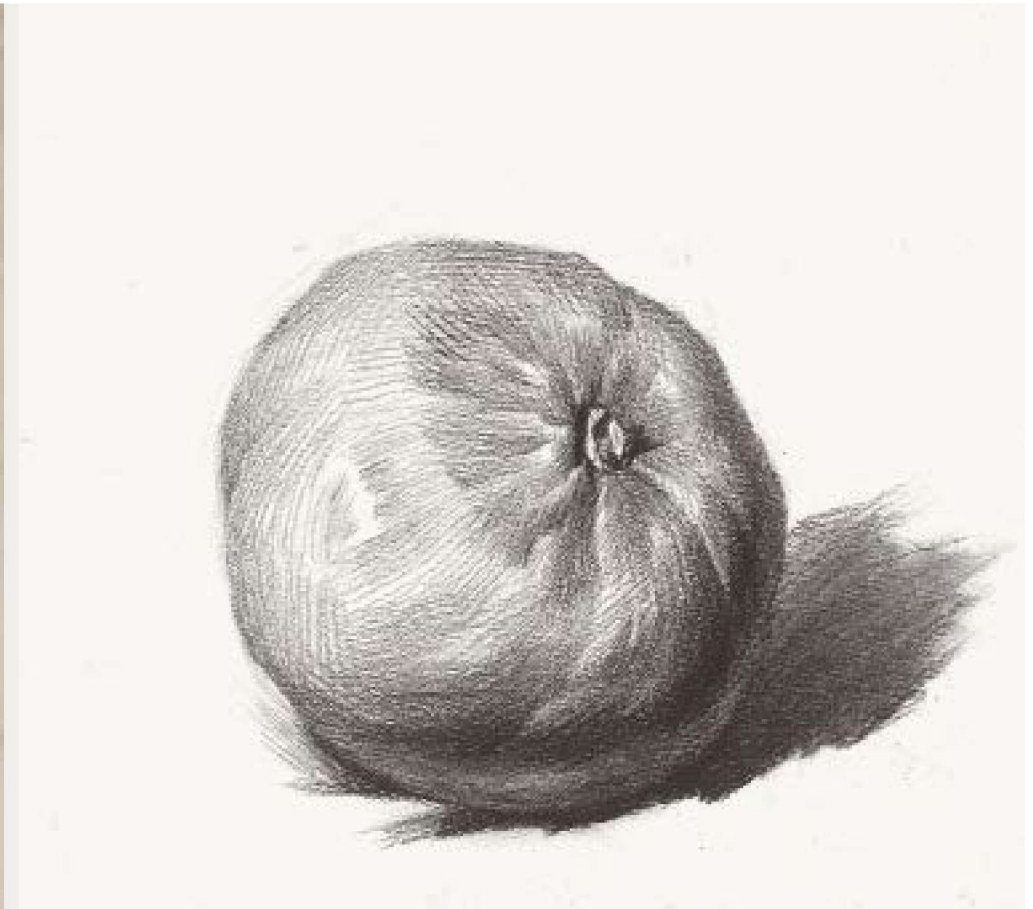

● 橘子

橘子的形体呈扁圆形球状，果窝处有稍浅的凹陷，并有褶皱起伏，果蒂呈柱状，较粗糙。橘子的暗部较窄，加上反光的影响，所以橘子整体的明暗对比不会太强烈，整体色调较柔和。刻画橘子的纹理时，线条的轻重、方向和排线的疏密都是需要运用到表现手法。

桃子

桃子外形呈球状，头尖，表面有一条非常明显的凹陷，它将桃平均分成两半。桃表面比较平滑，用线应跟着形体去表现。

柠檬

柠檬的形状近似椭圆，表面不光滑，绘画时应细致观察其形体对光影与明暗产生的影响，找到形体的转折变化，宁方勿圆。灰面的起伏比较明显，也是最丰富的地带，要仔细刻画。除此之外，柠檬的高光很复杂，很精彩，一定要高度概括，但千万别概括成“白圆圈”了。

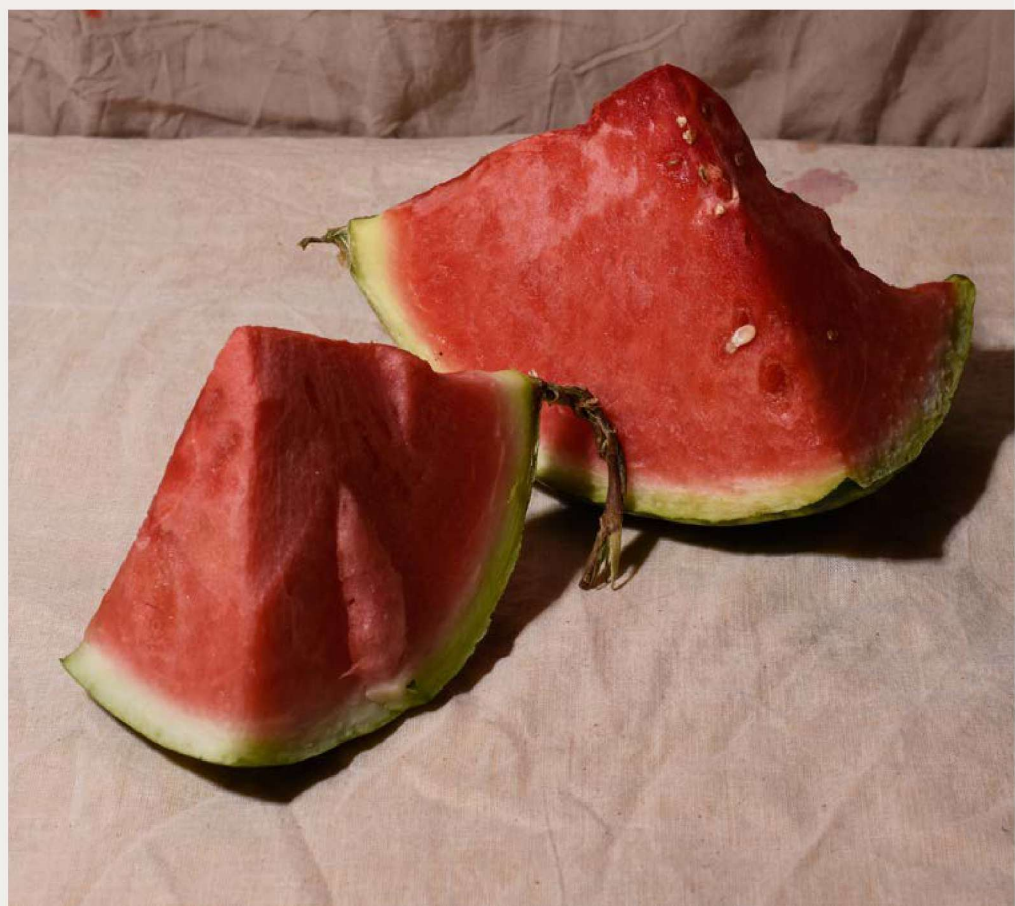
山竹

山竹的造型特征明显，其塑造的重点在于头部叶子与山竹之间的衔接与区分，头部叶子的细节需要充分体现。暗面和亮面的色调比较接近，因此划分物体体块注意色调的对比层次。

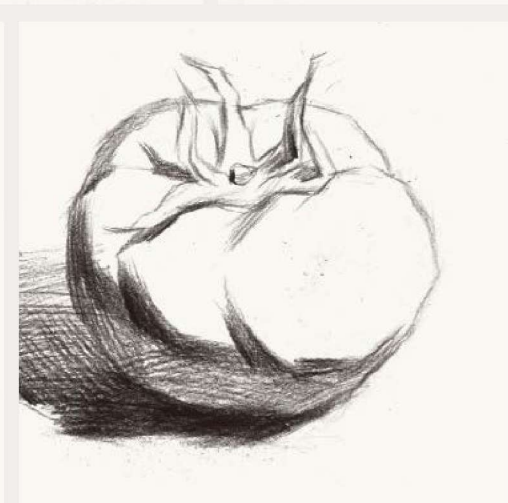
香蕉

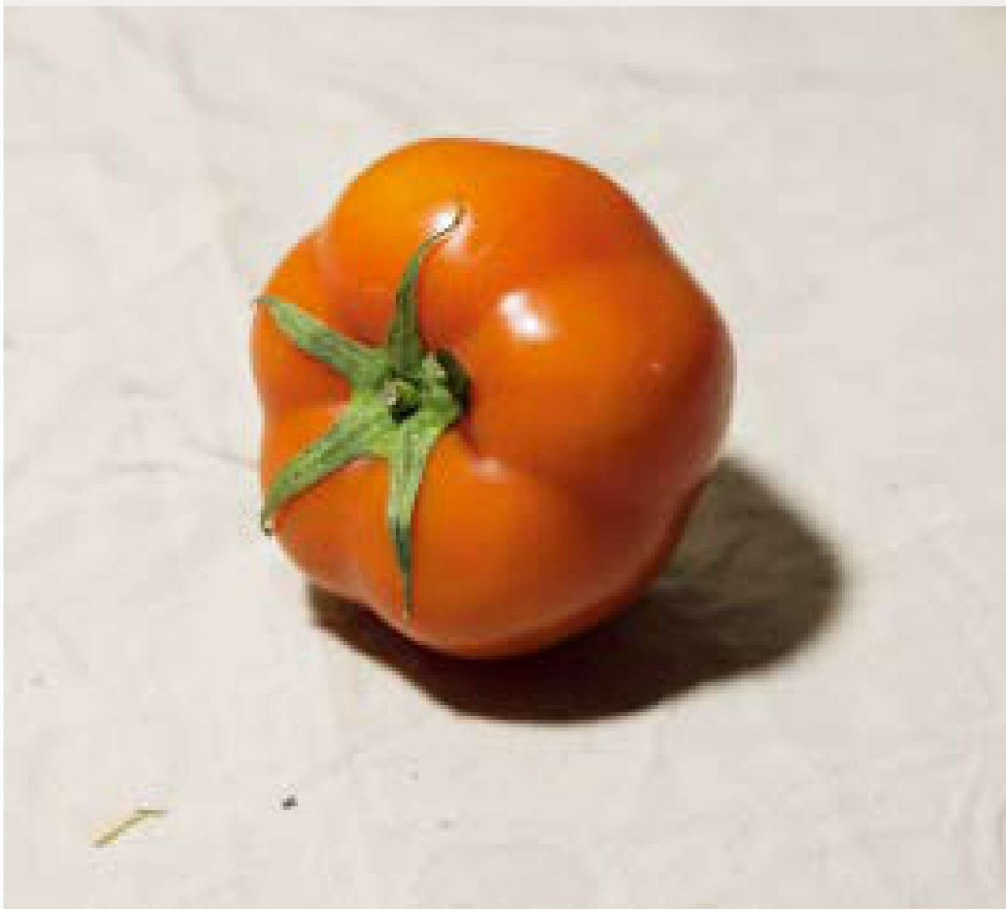
表现成串的香蕉时，先整体铺设明暗关系，然后根据香蕉的组合关系，找准明暗交界线的位置，再分别单独表现单个香蕉。

● 番茄

表皮较光滑，而蒂部粗糙，其形体与球体相似。在明暗的表现上，深红色果实体和深绿色蒂的色调有些接近，应主要从亮泽不同的结构和质感上拉开两者之间的差异。

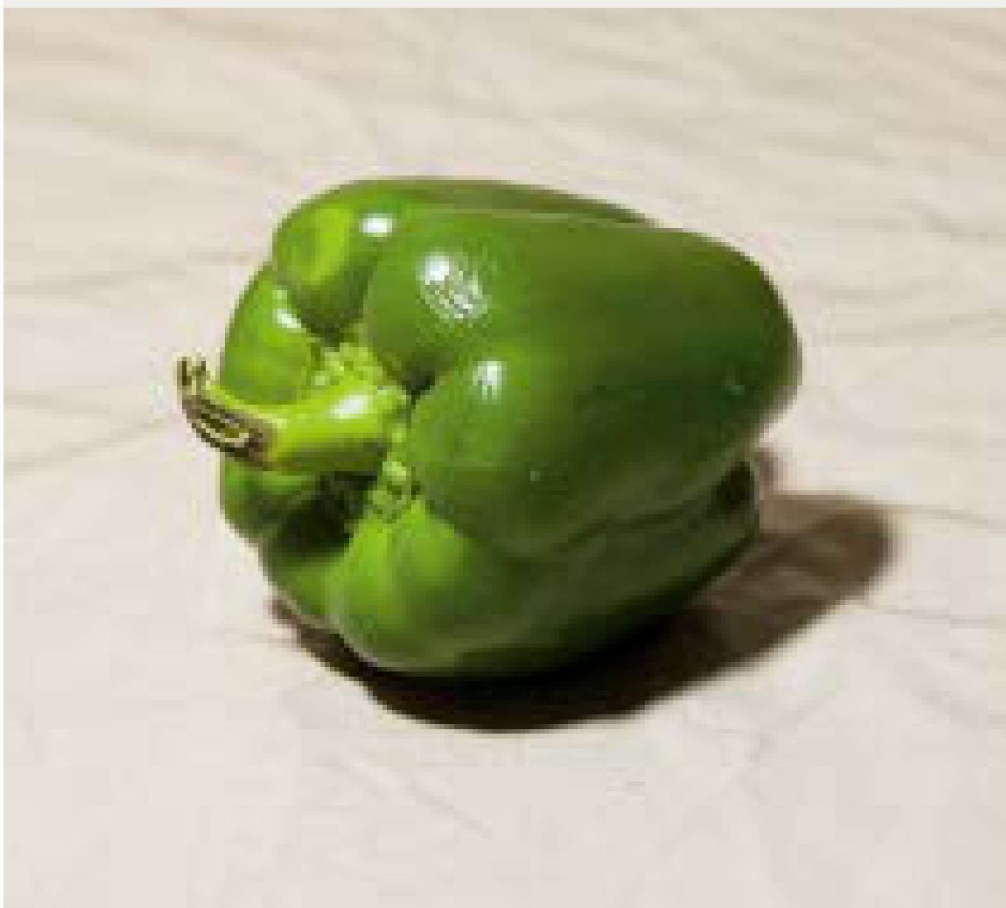

● 青椒

青椒的形可归纳为圆柱体或棱柱体，其调子的深浅对比跟它的结构起伏及光源是有联系的。青椒表皮细腻、有光泽，塑造细节时要重点表现高光部分的细节和反光的透气感，需注意不同位置高光的强弱。青椒蒂部的粗糙质感可用深浅不一的琐碎线条表现，使其与果实部分的质感形成对比。

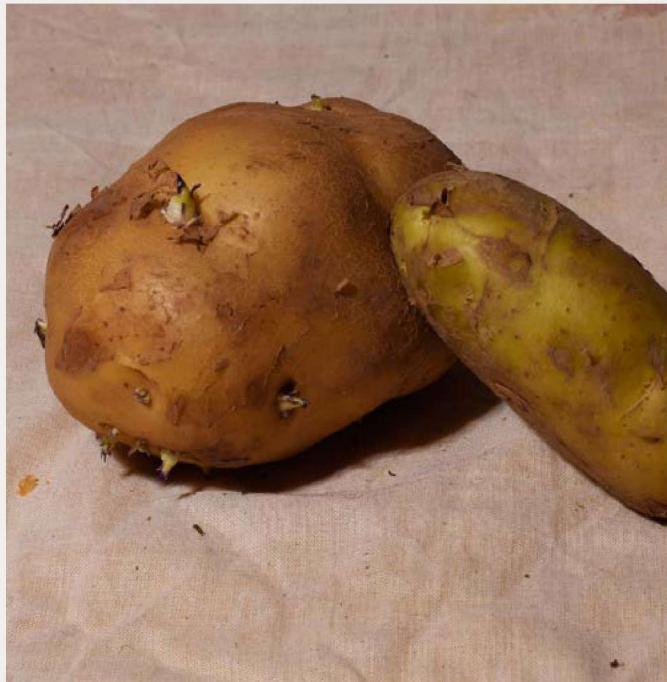
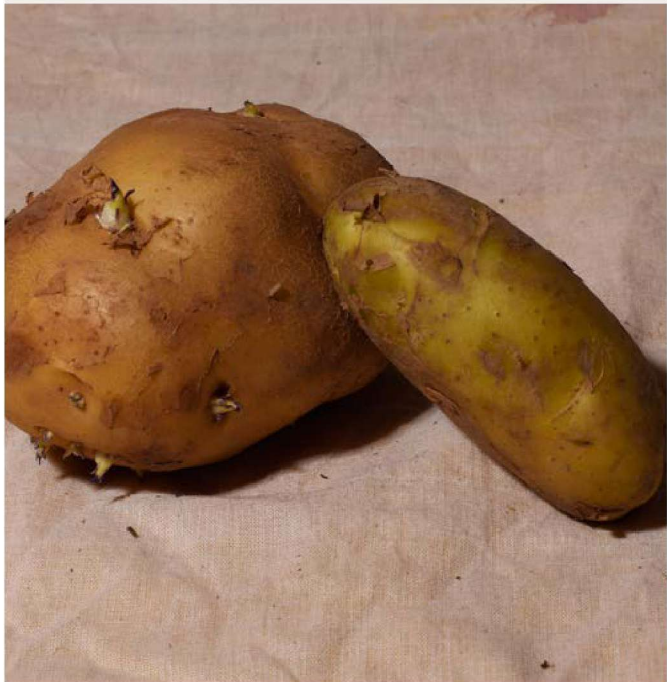

萝卜

萝卜表皮的颜色较浅，在表现时要充分考虑光线对表皮影响后的明暗关系。表皮有一些小的芽眼和横纹，在亮部和交界线部分要加以表现。

土豆

土豆形体为不规则的球体，表面有许多“芽眼”，在结构上不用画得太严谨。但画明暗关系时，可参照球体的表现方法来画。

洋葱

洋葱表面质感光滑，长叶的一头为紫红色，逐渐到根部变成白色。削去叶子的截面还能明显看到一圈圈的肉质，这里可作为洋葱的特征而重点刻画。

小南瓜

小南瓜的造型接近于球体，因此在塑造时，根据其结构特征用笔更有利于物体的表现，小南瓜窝的结构复杂，特别是体块之间的穿插要做到虚实变化。

白菜

用圆柱体来概括大白菜的形体，注意转折面的衔接与过渡，可运用圆柱体的明暗规律归纳白菜的黑、白、灰关系。以笔触、线条和色调的对比变化来区分叶子与茎部的质感。茎部在光源下呈现出许多小起伏，用笔需要顺着茎部的走向排线，其明度变化需统一于整体的大明暗关系中。

包菜

包菜的形体较繁杂，表面有很多褶皱，受光源的影响会出现不同程度的小亮部，这就需要在绘画时对明暗面进行区分与概括，切忌画得过花、过碎。对细节的刻画要注意取舍，亮部细节的刻画要清晰明确，暗部则要逐渐虚下去。

