

写生

ZU XI
SU MIAO
JING WU

描物 素描

李家友·主编
朱启鹏·著

全面的课件解析 ★ 精细的考题全解 ★ 完善的艺术套路 ★ 让你快速从菜鸟到高手

考题全解

重慶出版社

CONTENTS

素 / 描 / 静 / 物

CHAPTER ONE 基础知识

一、构图分析 02 二、形体讲解 04 三、结构分析 06 四、光影与明暗分析 08 五、画面的三大面分析 10 六、画面的五大调分析 12

CHAPTER TWO 质感分析

一、水果质感分析 14 二、陶瓷质感分析 16 三、金属质感分析 18 四、玻璃质感分析 20 五、衬布质感分析 23

CHAPTER THREE 作画步骤分析

一、素描静物水果类作画步骤分析 26 二、素描静物蔬菜类作画步骤分析 28 三、素描静物生活类作画步骤分析 30

CHAPTER FOUR 综合训练

一、水果类 32 二、蔬菜类 46 三、日常杂物类 51

CHAPTER FIVE 专题实践

一、2018年山东素描静物真题解析 80 二、素描静物应试题解析 82 三、模拟考题 84

素描静物

素描静物

丛书策划：亿卷文化
责任编辑：张跃

图书在版编目(CIP)数据

最牛·素描静物 / 李家友主编. —重庆: 重庆出版社, 2018.8
ISBN 978-7-229-13312-2

I. ①最… II. ①李… ②朱… III. ①静物画 - 素描技术 - 高等学校 - 入学考试 - 自学参考用书 IV. ①J21
中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第130140号

最牛·素描静物

ZUINIU · SUMIAO JINGMO

李家友 主编 朱启鹏 著

本书策划：李家友 郭 颖 郑文武 丁雨田
责任编辑：张 跃 封面设计：何 远
责任校对：朱彦臻

重庆出版集团
出版社 出版

重庆新金碧油艺术印刷有限公司 印刷

重庆出版集团图书发行有限公司 发行
E-MAIL: frch@vip.com 邮购电话: 023-61520646
全国新华书店 经销

作者简介

INTRODUCTION

INTRODUCTION

开本: 889mm×1194mm 1/8 印张: 11
2018年8月第1版 2018年8月第1次印刷
ISBN 978-7-229-13312-2
定价: 78.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520646

朱启鹏, 毕业于广州大学, 精质教学工作室创始人。多年从事美术高考教育行业, 重视基础教学, 讲解清晰明确、简单易学。2017出版个人专辑《素描静物 - 必修课1.0》, 同年十月份受到山东、内蒙以及广东几家画室邀请授课, 效果得到高度肯定。2018年参与多本素描静物合集。

INTRODUCTION

本书电子版已收录至“会画了”电子书。

“会画了”整合了海量的图书、课件、视频、作品、高清照片、3D照片、美考资讯等, 是一款拥有强大美术考前资源库的互联网教学平台。

“会画了电子书”每日更新内容, 添加资源。
“会画了”——轻松一点。

扫码下载, 精彩尽在掌握!

ISBN 978-7-229-13312-2

定价: 78.00元

版权所有 假权必究

素描/静物

CONTENTS

CHAPTER ONE 素描知识!

一、构图分析 02 二、形体讲解 04 三、结构分析 06 四、光影与明暗分析 08 五、画面的三大面分析 10 六、画面的五大调分析 12

CHAPTER TWO 质感分析

一、水果质感分析 14 二、陶瓷质感分析 16 三、金属质感分析 18 四、玻璃质感分析 20 五、衬布质感分析 23

CHAPTER THREE 作画步骤分析

一、素描静物水果类作画步骤分析 26 二、素描静物蔬菜类作画步骤分析 28 三、素描静物生活类作画步骤分析 30

CHAPTER FOUR 综合训练

一、水果类 32 二、蔬菜类 46 三、日常杂物类 51

CHAPTER FIVE 专题实践

一、2018年山东素描静物真题解析 80 二、素描静物应试题解析 82 三、模拟考题 84

CONTENTS
素描/静物

CHAPTER ONE 基础知识

一、构图分析 02 二、形体讲解 04 三、结构分析 06 四、光影与明暗分析 08 五、画面的三大面分析 10 六、画面的五大调分析 12

CHAPTER TWO 质感分析

一、水果质感分析 14 二、陶瓷质感分析 16 三、金属质感分析 18 四、玻璃质感分析 20 五、衬布质感分析 23

CHAPTER THREE 作画步骤分析

一、素描静物水果类作画步骤分析 26 二、素描静物蔬菜类作画步骤分析 28 三、素描静物生活类作画步骤分析 30

CHAPTER FOUR 综合训练

一、水果类 32 二、蔬菜类 46 三、日常杂物类 51

CHAPTER FIVE 专题实践

一、2018年山东素描静物真题解析 80 二、素描静物应试题解析 82 三、模拟考题 84

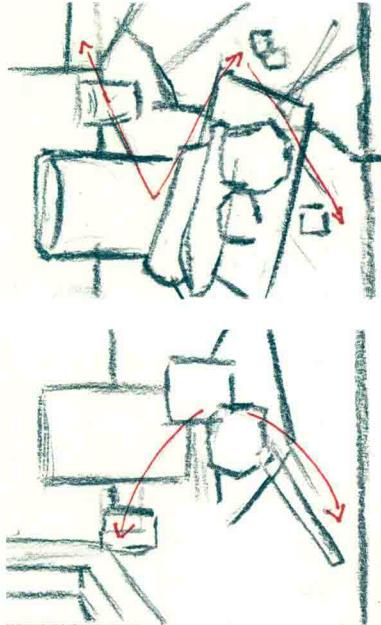
一、构图分析

一张好的素描作品离不开一个好的构图，一个好的构图能让你作画时事半功倍。无论选择什么样的静物，体现什么样的氛围，若想摆出理想的静物组合关系，画出理想的效果，就要掌握构图形式美的一般规律。静物物体形象丰富，静物写生与默写是培养构图能力和认识构图形式美的良好机会，应该引起重视。

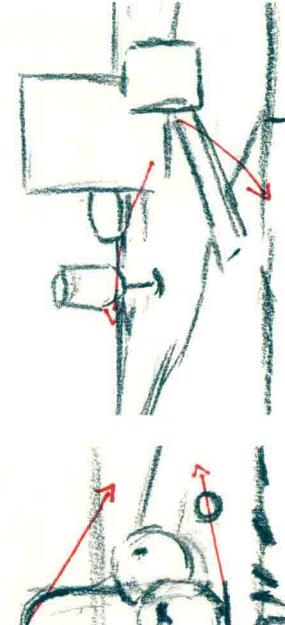
◆ 素描静物常见的构图形式

三角形构图（如图一）、四边形构图（如图三）、“S”形构图（如图二）等，还有一些少用的特殊构图，如“O”形构图、“—”字形构图等。

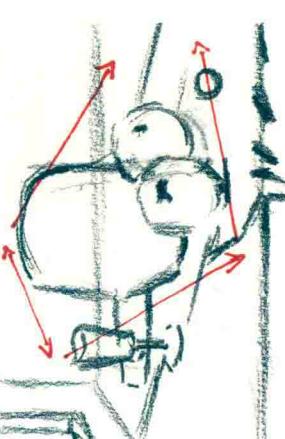
四边形构图比较常出现于横构图。而三角形构图在横构图和竖构形构图比较常见于竖构图。而“S”形构图在横构图和竖构图中都经常出现。

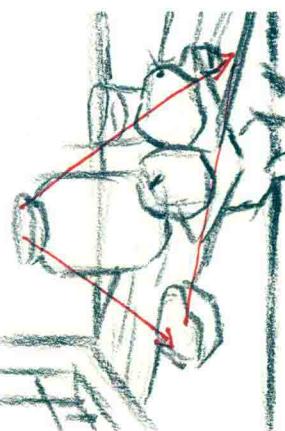
图一

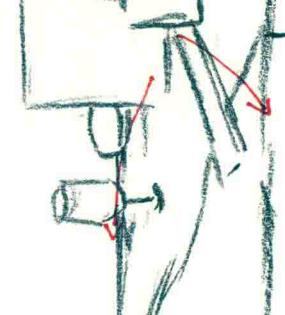
图二

图三

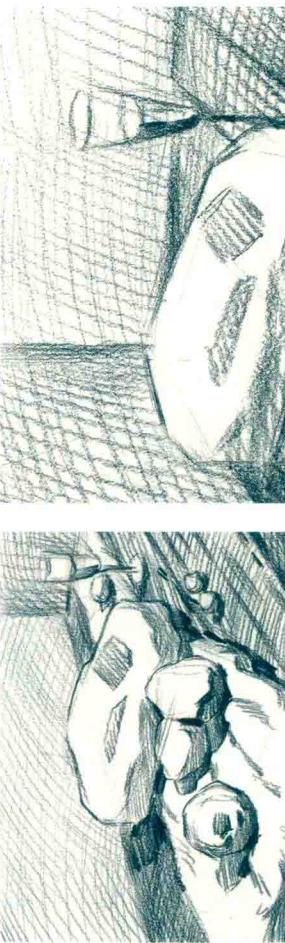

图四

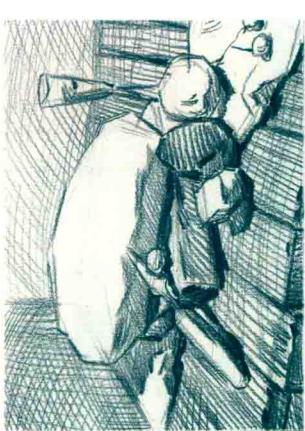

图五

◆ 同一种静物的多种构图

图六

图七

图八

在应试考试中，构图的独特性非常重要，能与他人拉开一定的距离，使之在考试中脱颖而出。图六、图七、图八为同样物体的三种不同的构图方式。图九和图十为画面中衬布的构图形式。

◆ 构图规律

1. 集中而不显得单调。
2. 遇白则灰、重，遇重则白、灰。
3. 稳定而不显得呆板。
4. 画面主次分明，近实远虚。
5. 物体之间疏密相间、左右平衡、主次有序、主密次疏。

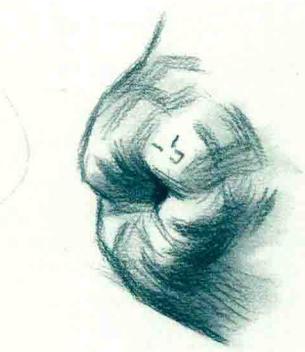
图九

图十

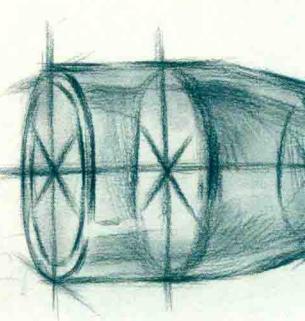
◆ 局部解析

橘子的局部

苹果的局部

玻璃杯

以结构的形式去理解苹果应如何进行深入刻画，注意苹果头部的暗灰亮的分布以及明暗交界线的变化。

橘子头部跟型的头部的绘画手法大致相同，在深入刻画时应加强对固有色的区分。

玻璃杯受环境影响较大，注意不要将其画花、画碎。在处理玻璃杯时可以将其理解为圆柱体来进行刻画。

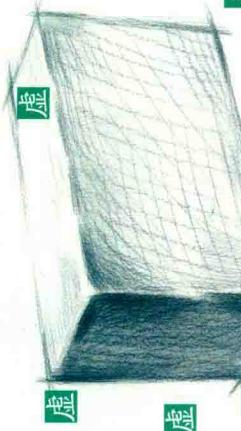
图十

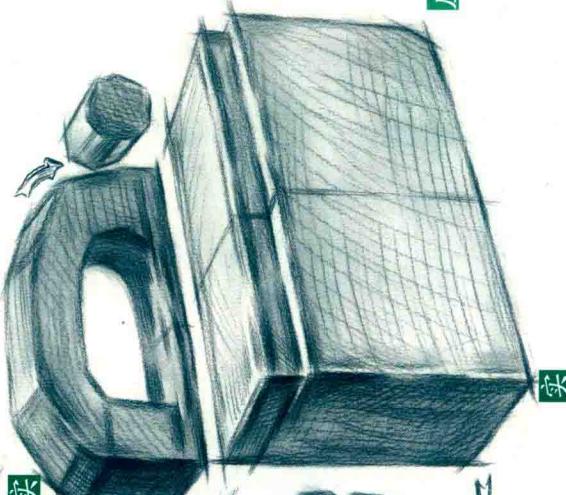
二、形体讲解

◆ 物体的演变过程以及体块的概括

虚

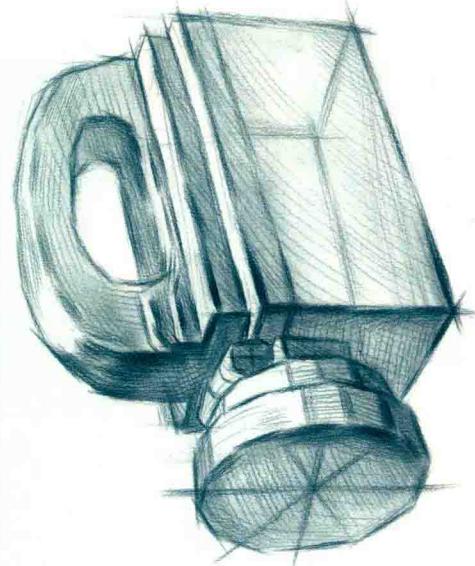
虚

实

实

虚

1. 形体是素描静物里需要解决的本质问题。形是形象，体是体积，体的形成离不开形，没有形无法建立体，两者之间密不可分。

2. 任何复杂的形体都可以用几何体去概括，所有的形和体都是由正方形、长方形、锥形、球形、三角形等几何形体组合而成的。

虚实：指由重变轻慢慢渐变的过程。

物体的体块概括：可以理解成色彩静物中的大笔触，用块面的形式概括体积与黑白灰。

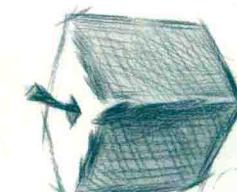
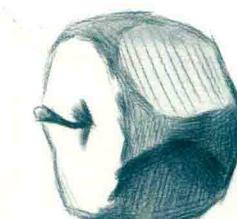
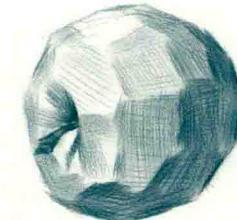
手电灯：可以把它理解成由长方体和圆柱体组合而成。

水杯：由圆柱体演变而来。现实中圆柱体物体多种多样，例如：酒瓶、杯子、颜料瓶、铁管、圆形不锈钢器皿、垃圾桶等，在刻画时围绕着圆柱体来进行刻画即可。

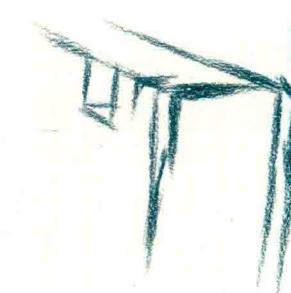
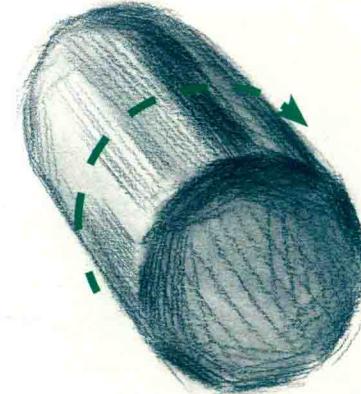
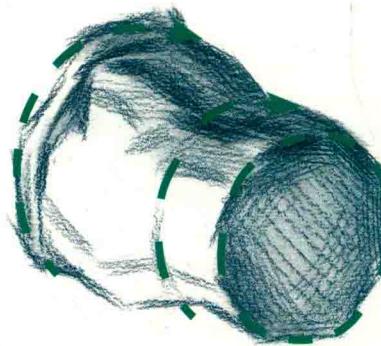
虚

实

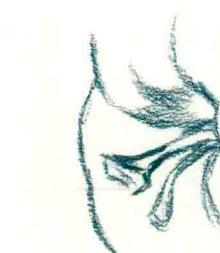
虚

苹果：素描静物中最常见的物体之一，也是在素描基础训练中必须掌握的物体之一。它是由方体演变而来，其形体起伏丰富，在刻画时应随结构的起伏变化而变化。

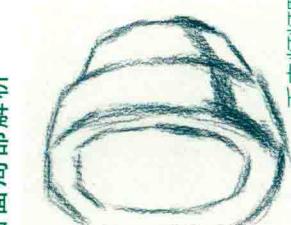
桌面

果窝

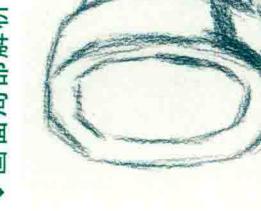

桌面

手电灯罩

◆ 画面局部解析

手电灯罩

果窝

桌面

桌面

桌面

手电灯罩

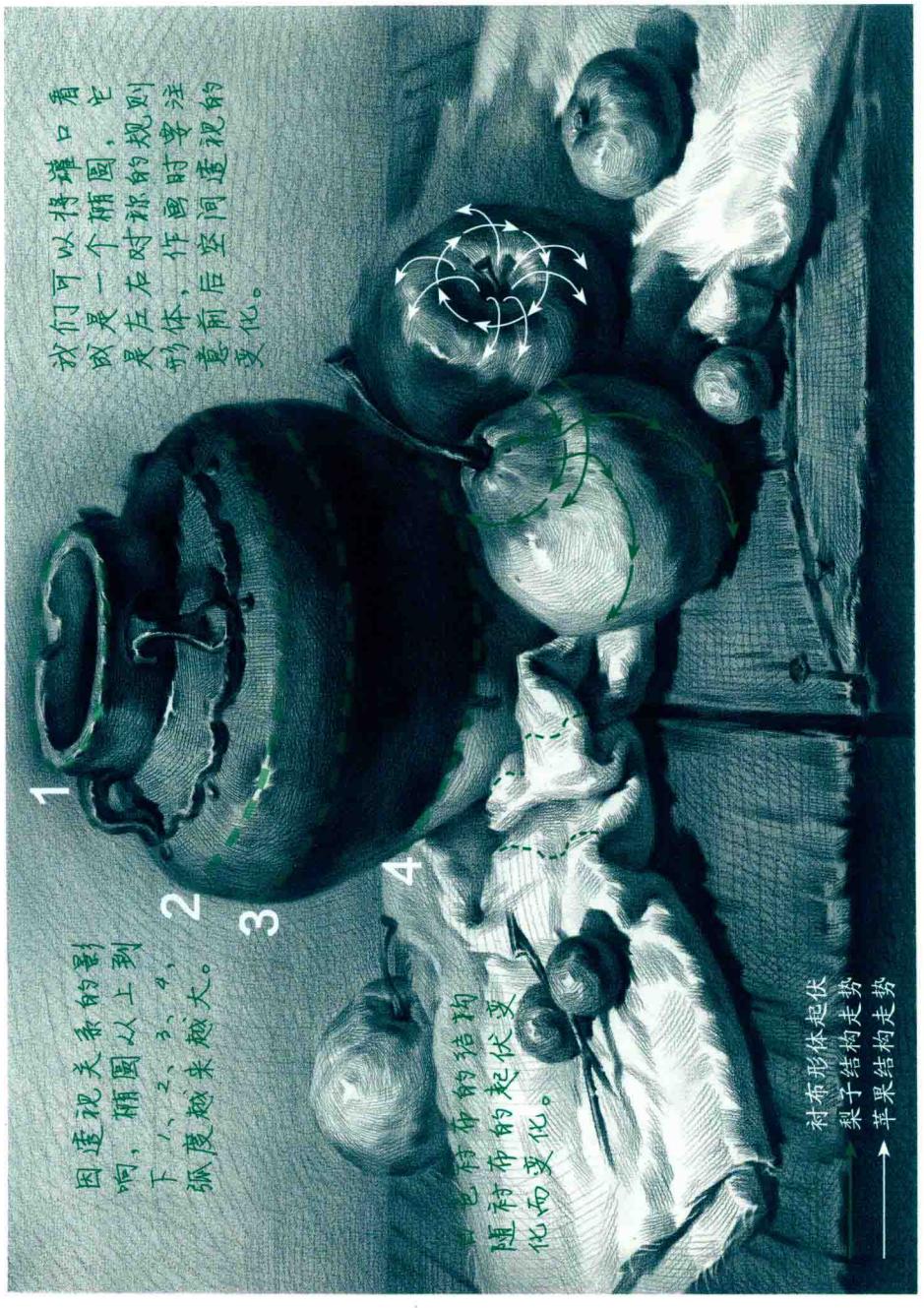
果窝

桌面

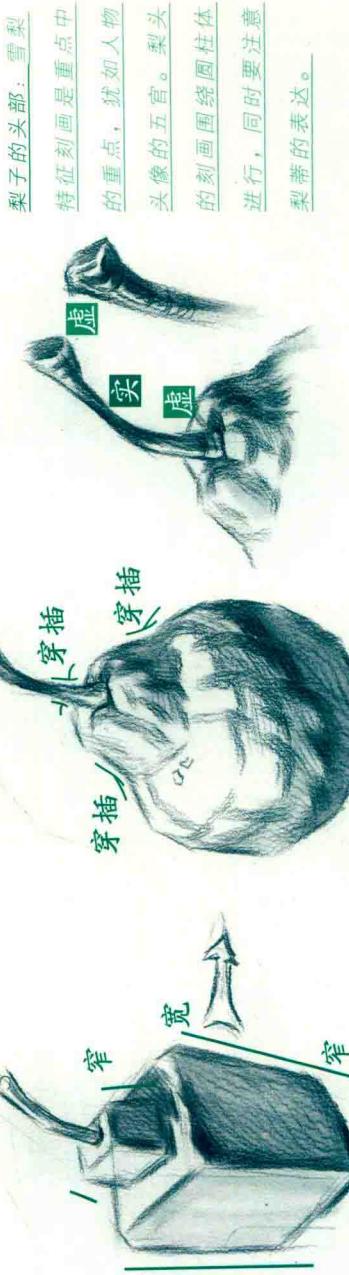
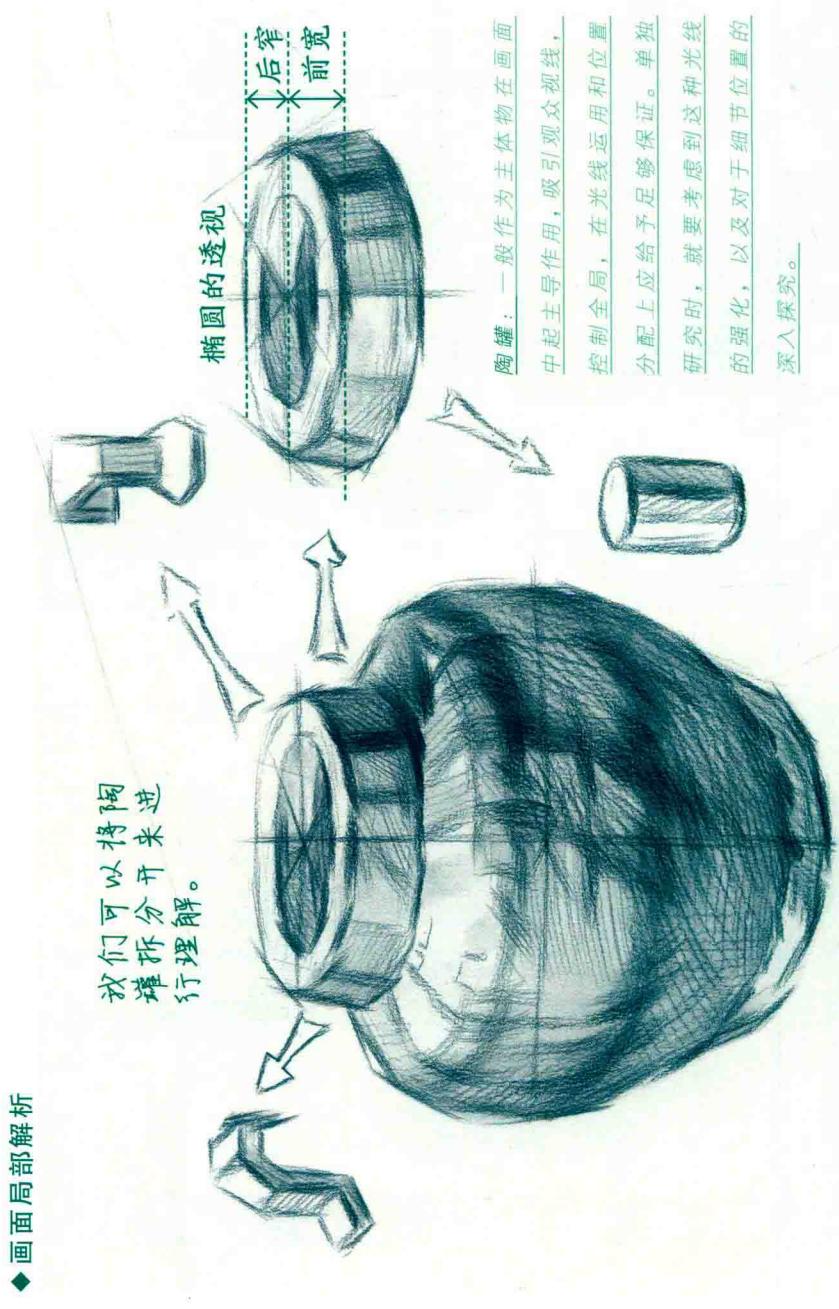

三、结构分析

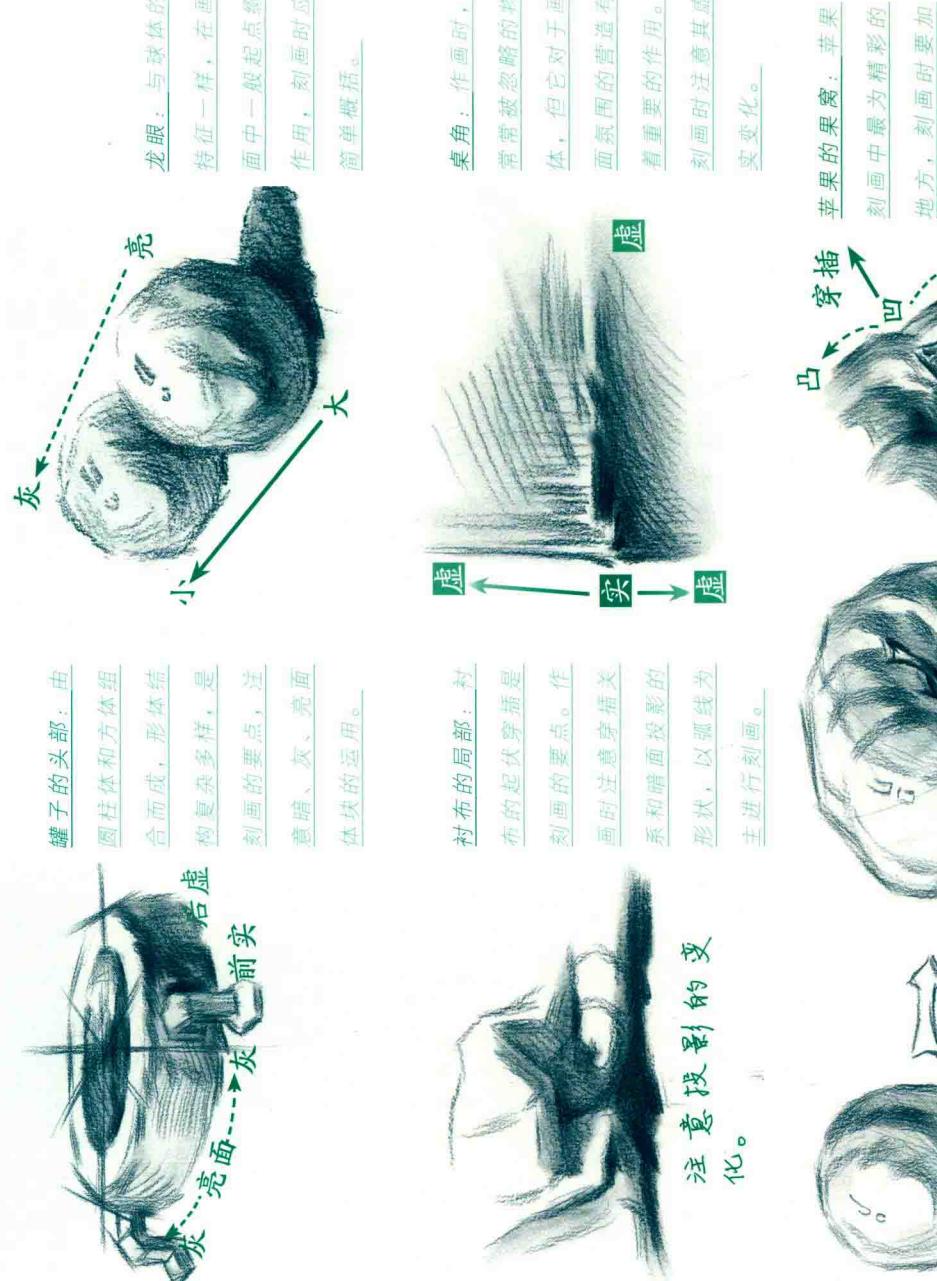
结构在素描静物中起着决定性的作用，是内在的框架，想要画好素描就必须要对物体的结构有一个深度的理解。

◆ 画面局部解析
我们可以将陶罐分解进行理解。

梨子：特征呈上下窄，中间宽，是由方形演变而来的，其刻画的精彩部分在头部与高光，与苹果的刻画点相同。

罐子的头部：由圆柱体和方体组合而成，形体结构复杂多样，是刻画的重点，注意暗、灰、亮面体块的运用。

龙眼：与球体的特征一样，在画面中一般起点的作用，刻画时应简单概括。

桌角：作画时，常常被忽略的物体，但它对于画面氛围的营造有着重要的作用。刻画时注意其变化。

苹果的果窝：苹果刻画中最为精彩的地方，刻画时要加强对果窝暗灰亮面以及反光的理解，同时要注意高光的形状。

梨子的头部：雪梨特征刻画是重点中的重点，犹如人物头像的五官。梨头的刻画围绕圆柱体进行，同时要注意梨蒂的表达。

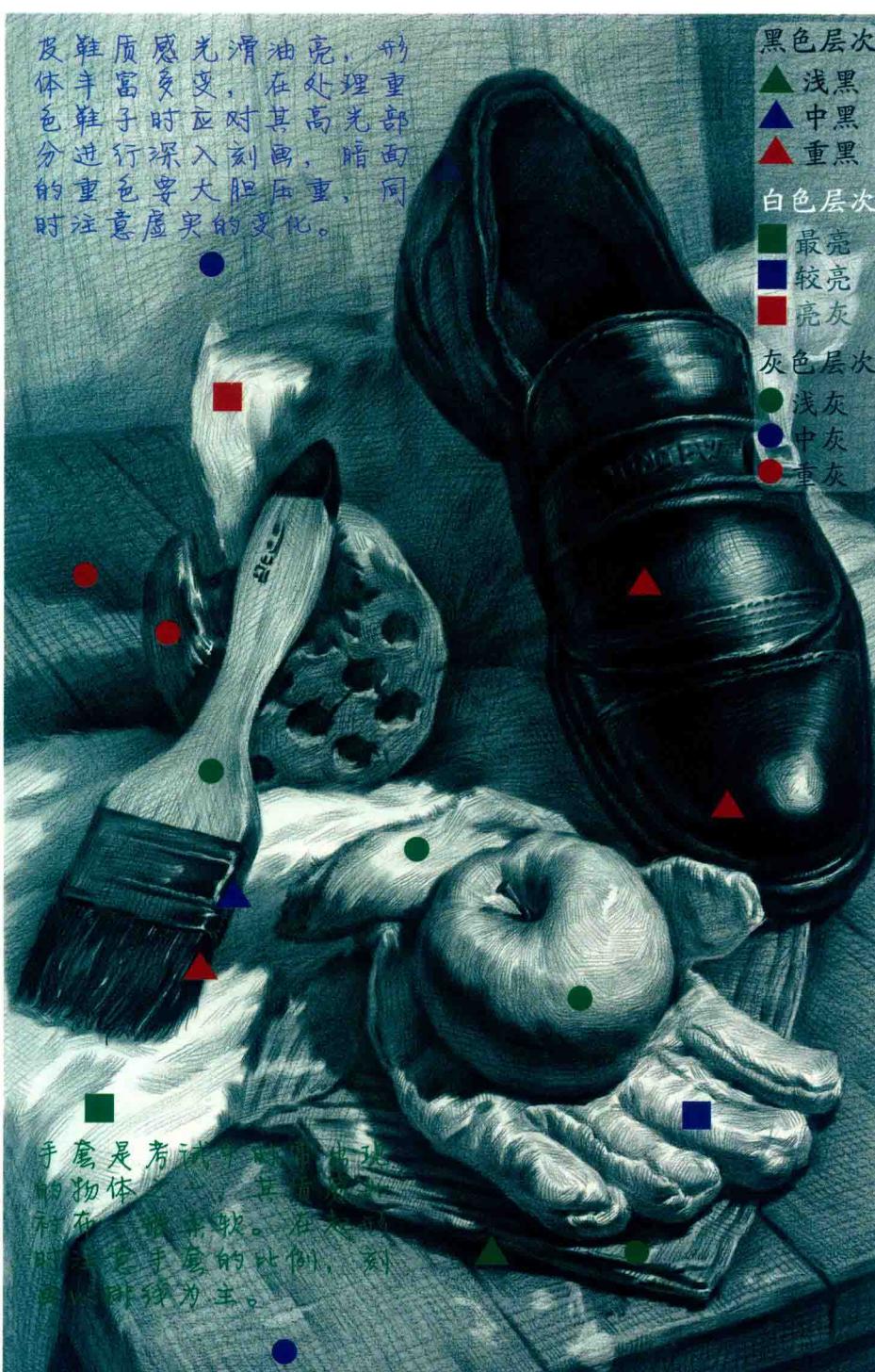
陶罐：一般作为主体物在画面中起主导作用，吸引观众视线，在光线运用和位置控制全局，在光线上运用和位置分配上应给予足够保证。单独研究时，就要考虑到这种光线的强化，以及对于细节位置的深入探究。

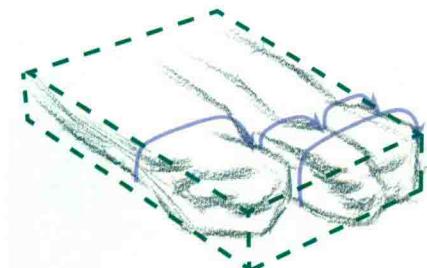
四、光影与明暗分析

光影的理解：由光的影响所产生的体积的影子，光影的明暗决定画面黑白灰的强弱。

明暗的理解：明暗的产生是源于光的照射，从而在物体表面产生丰富的明暗层次。明暗素描就是通过对这些层次的有机的描绘来表现物体的空间、环境、质感、量感等。

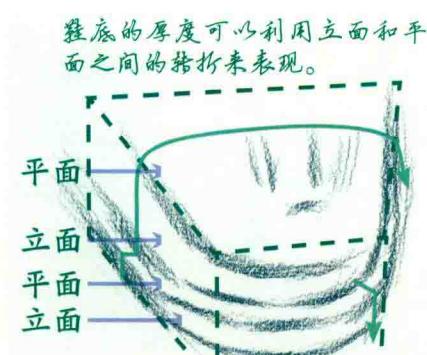

◆画面局部解析

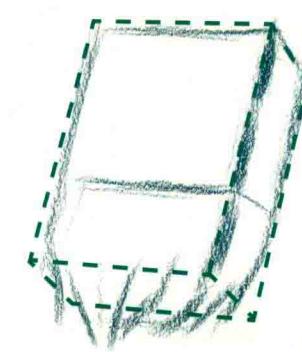

我们可以先用几何体来概括手套整体的外形，然后再进行细分。

白色手套局部：形状转折丰富，起形时要确定好手套五根手指之间的比例，注意不要把手套暗面画得漆黑。

鞋底的厚度可以利用立面和平面之间的转折来表现。

刷子的头部：由金属和动物毛组成，注意金属和刷毛的质感的处理。

皮鞋的鞋尖：重视高光以及反光和空间虚实的处理，并且把皮鞋光滑油亮的质感做出来。

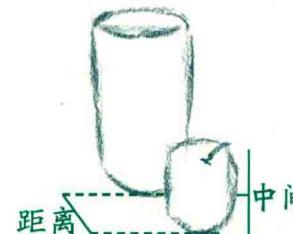
◆加强光影的技巧

视觉焦点：“遇重则白，遇白则重”，突显主体。

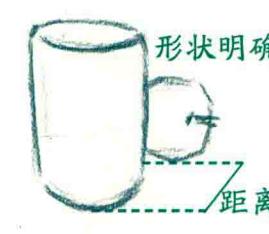
周围次要物体：“遇重则灰，遇白则灰”，降低对比。

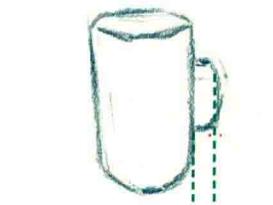
◆物体摆放的思路

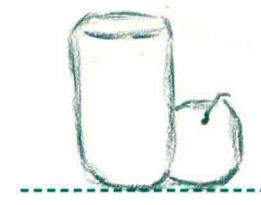
正确示范一

正确示范二

错误示范一

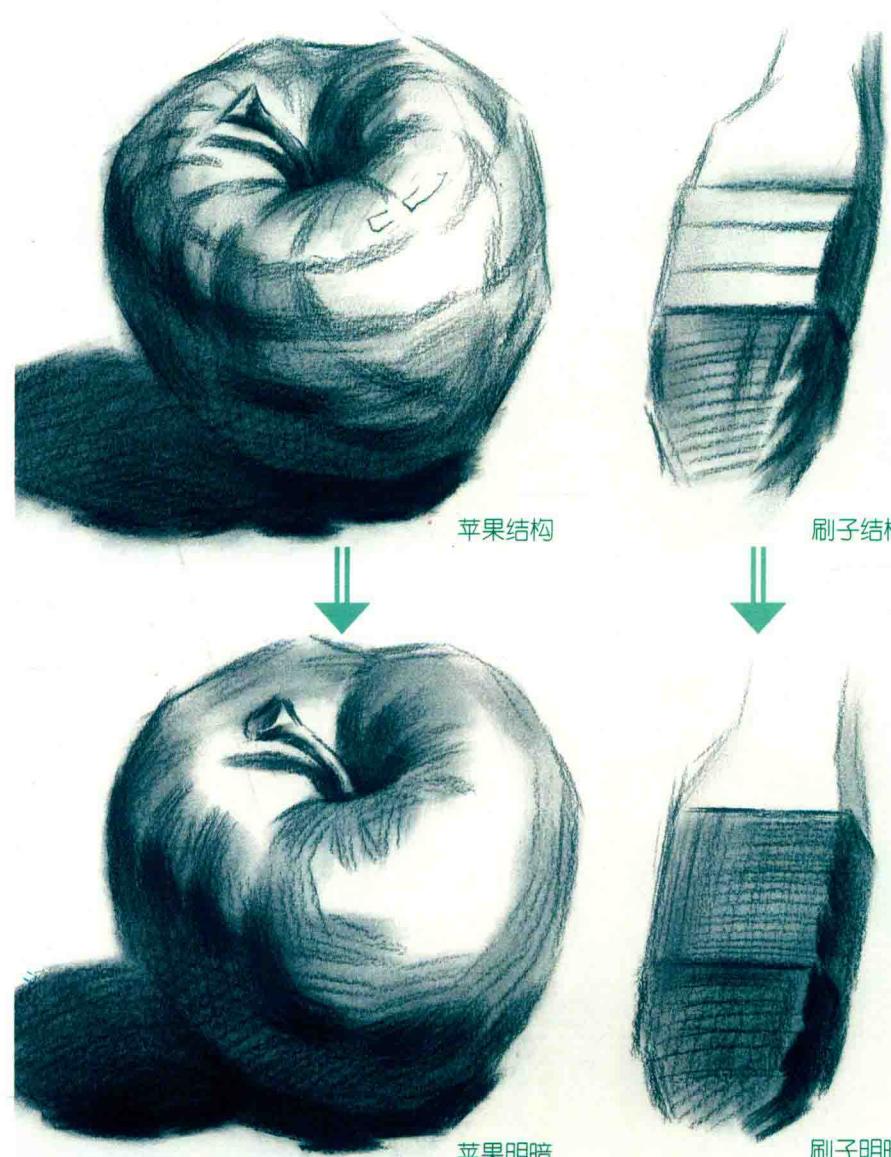
错误示范二

错误示范三

◆结构与明暗的关系

结构与明暗，两者相辅相成，密不可分，理解结构的处理技巧和规律对明暗的意义重大，它可以让人们对物体的表面、内在结构、块面起伏的规律以及空间虚实关系有所了解，应加强对结构与明暗的训练并总结。

用结构的思维理解明暗变化。

五、画面的三大面分析

亮面：因处在光线的直射位置，是物体的受光面。

灰面：由亮面向暗面过渡的一个中间层次，它有从亮向暗逐渐变化的不同层次。

暗面：全部处在背光部位，但是它不是一片漆黑，要注意由强变弱的表现。

◆三线的认识

轮廓线：物体外形的剪影。

明暗交界线：亮面与暗面的分界线。

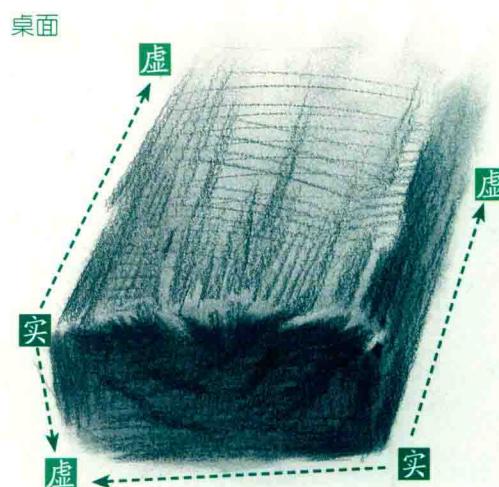
投影轮廓线：物体受到光源影响产生的影子的外形。

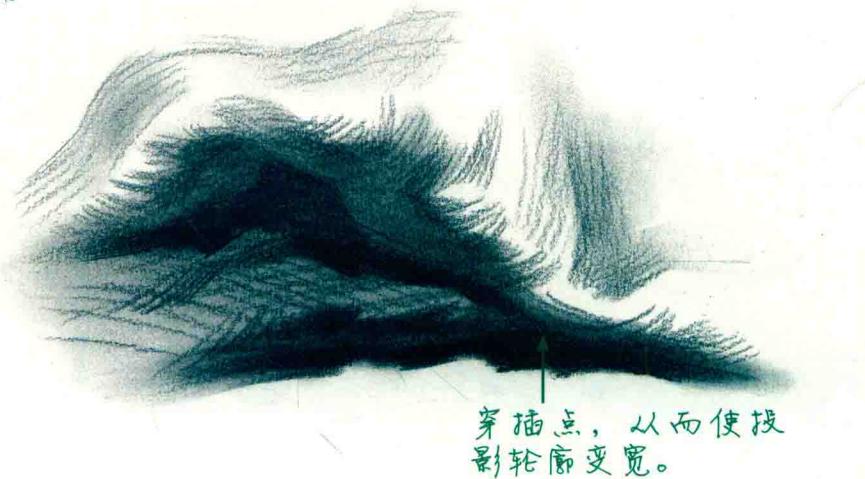
◆画面局部解析

桌面：质感粗糙，可用破形、卡点的形式进行刻画。

衬布：柔软的质感注定了它形状多变，明暗交界线随着起伏变化而变化，白色衬布与重色衬布的区别由重色衬布的固有色决定，注意在刻画的时候应用弧线进行，衬布的重点在于线，所以，刻画时应该以线为主。

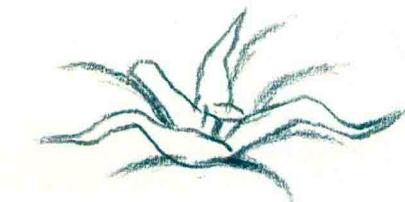
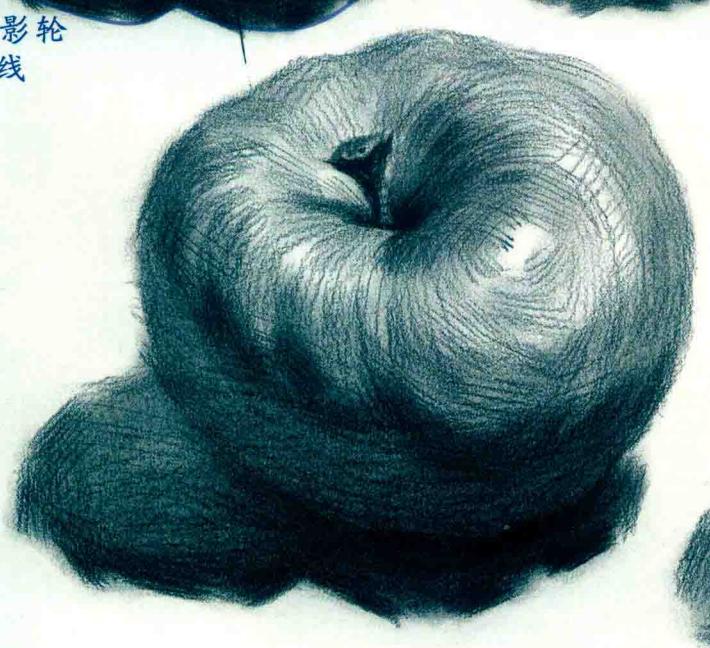
衬布

光源来自右后方，因遮挡关系导致亮面变小，暗面扩大。

苹果：外形可以比作正方体或者球体，但是其边线不规整，有圆有方、变化丰富，体感比较强。在画的时候需要把大的块面分出来，做好每个面的虚实变化。

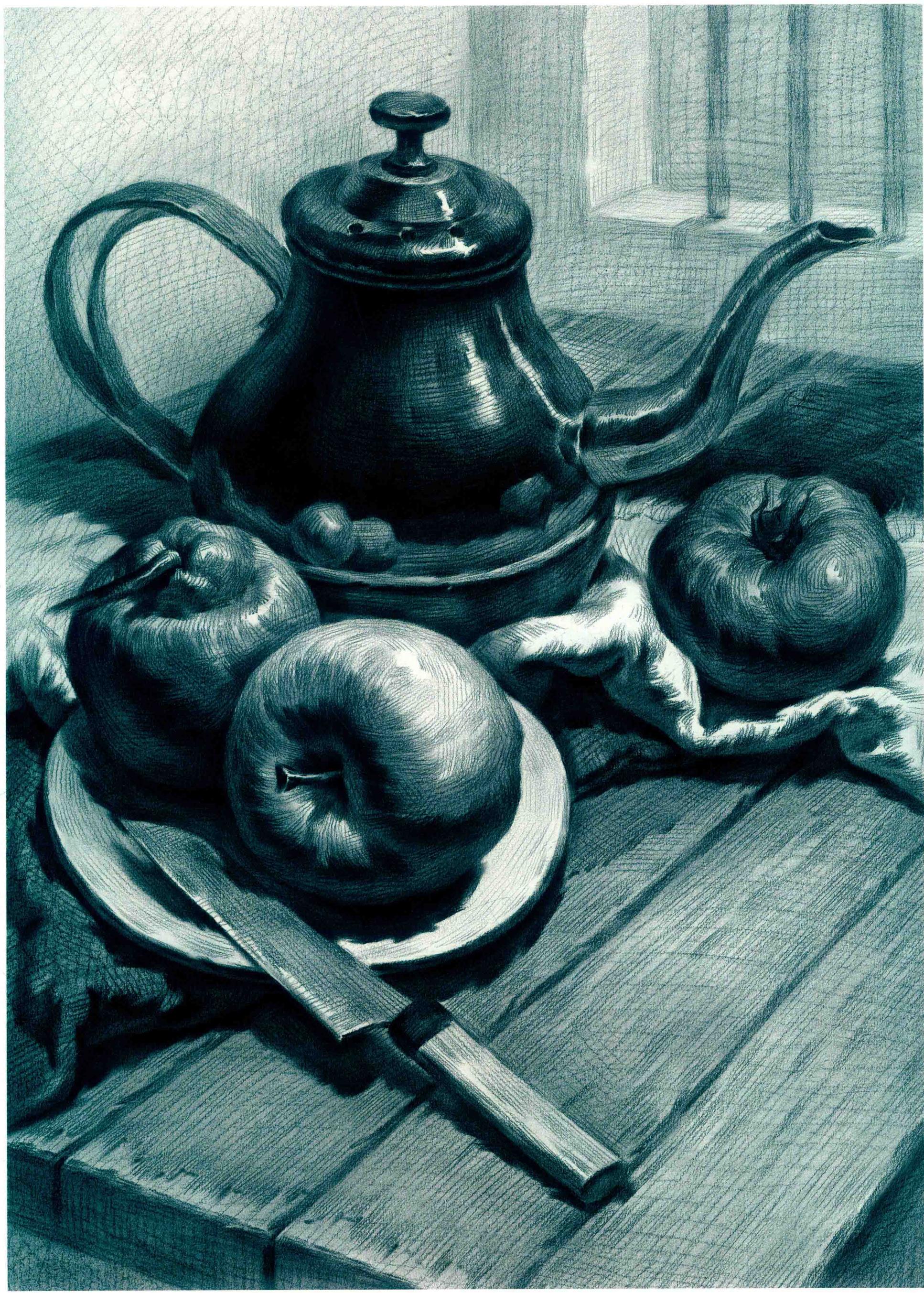
西红柿的叶子：是西红柿体现的重要特征之一，形体生动活泼，打形时做好穿插关系。

衬布的精彩局部：刻画衬布生动性的重点，两块布相遇形成丰富多变的形体。

不锈钢的盖子：质感光滑，受光线以及环境影响较大，所以刻画时应以柱体的思维理解，注意高光与重色块的处理。

六、画面的五大调分析

素描的五大调即亮面、灰面、暗面、明暗交界线和投影。

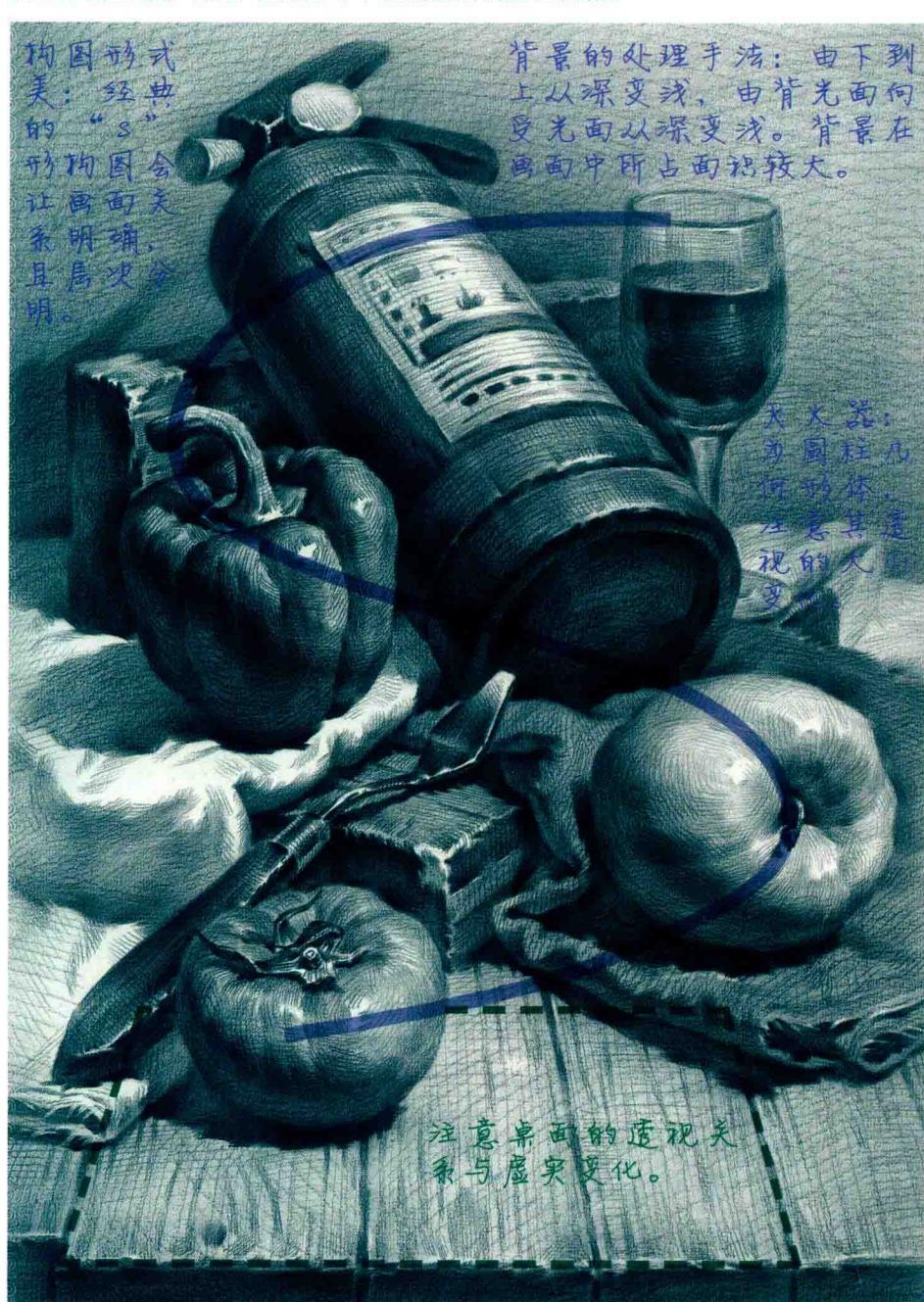
高光：是光直射的地方，面积较少，在画面上通常使用“留白”的方法表现高光。

灰面：亮面与暗面的中间调子，明暗层次最为丰富。由于色阶过渡自然

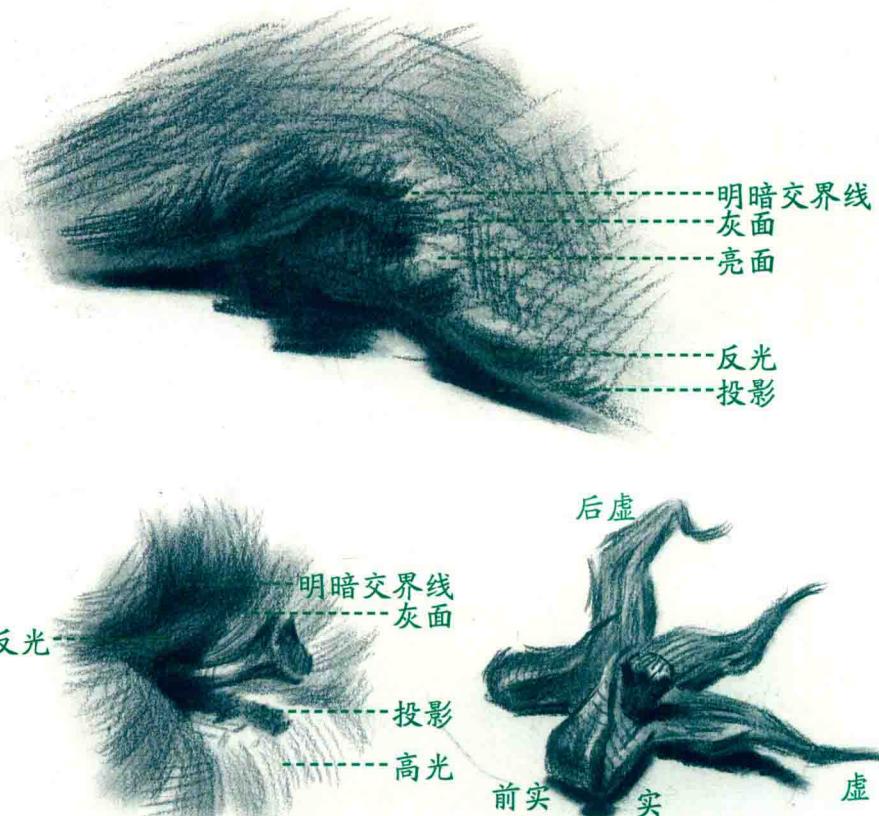
辨，在表现时应不断与周围的颜色进行比较，注意明暗的递增和递减。

明暗交界线：亮面与暗面的分界线，表现交界线时应把其画得厚重。
反光：由周围环境的影响产生的反射。正确处理反光，可以增强画面的空间感、透明

摄影：用光线影响物体的影像。这道摄影的光可以是自然光，也可以是人造光。

◆ 画面局部解析

苹果的果窝：刻画苹果的重点之一，虽为局部但也具备五大调子，刻画好果窝对体现苹果的生动性有着决定性作用，同时需要注意其结构的变化。

西红柿叶子的理解：共有五片叶子，成熟的西红柿叶子会朝向不一且形状多变，这就注定了它的活泼生动性，作画时应注意叶子的穿插。

