

百图百解

素描静物

SKETCH STILL LIFE

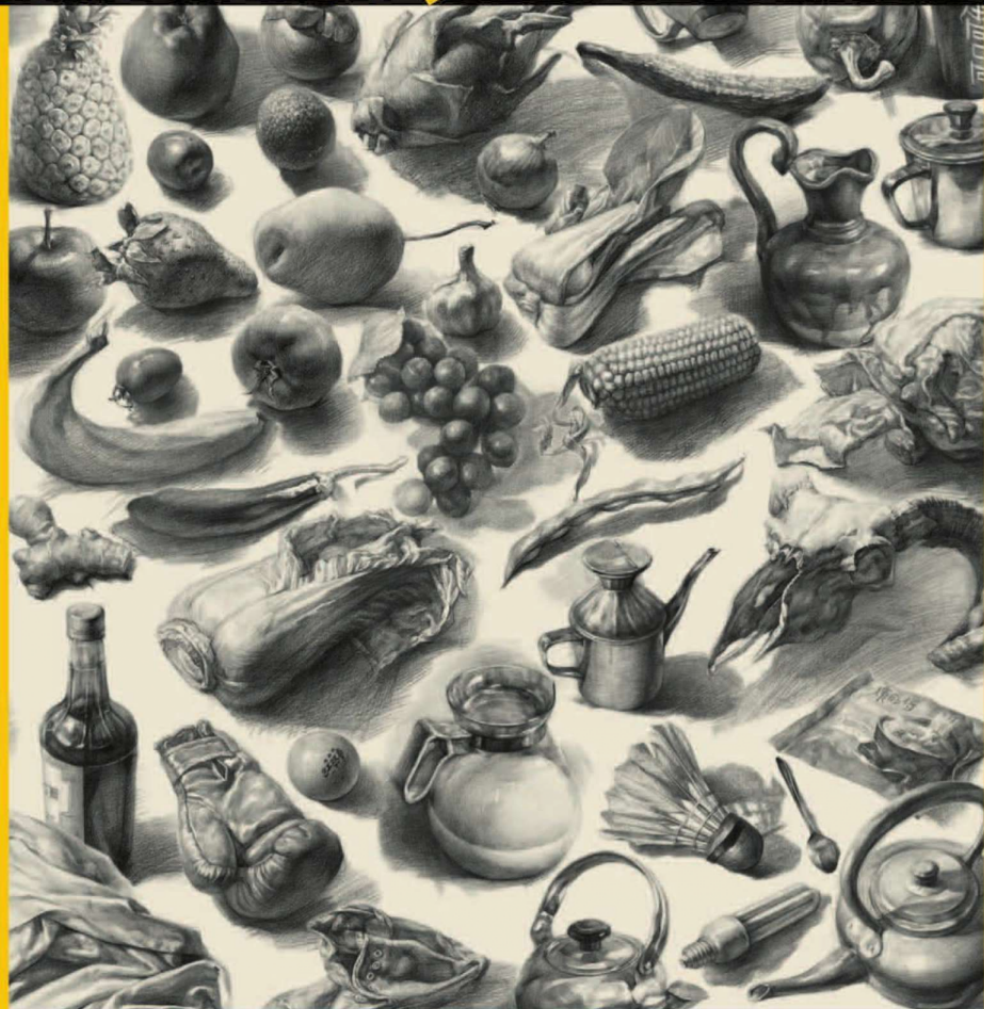
单体

BAITU BAIJIE

主编·高银河 著·邓天奎

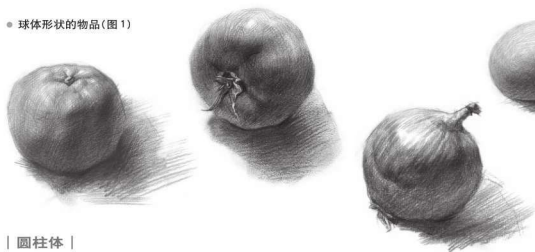
吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

知识点讲解① 形体解析

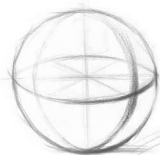
要点解析: 在绘画过程中,同学难免会对繁杂的物体在形体结构特点及形体塑造的理解与表现时会感到比较困难。但我们可以与类似形体的几何形体的理解方法相结合(例如柱体图1、球体图2、椎体图3、以及组合体图4)这样,在我们绘画时便会对它们复杂的结构及转折的刻画有了清晰明确的依据。

● 球体形状的物品(图1)

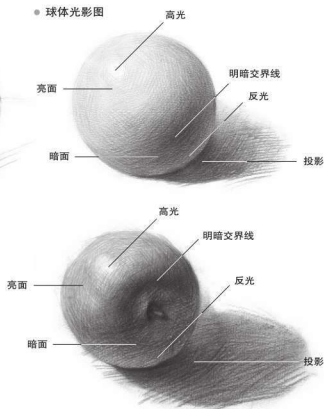

| 球体 |

● 球体结构图

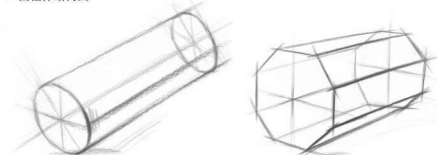

● 球体光影图

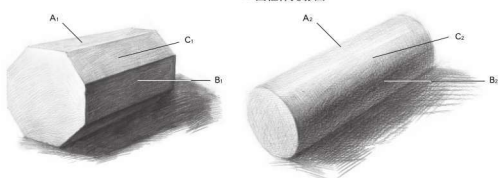

| 圆柱体 |

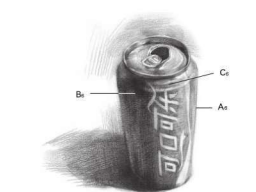
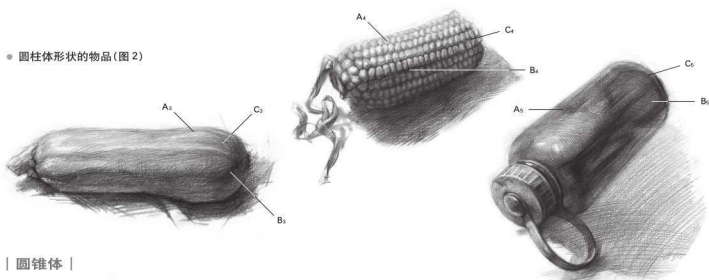
● 圆柱体结构图

● 圆柱体光影图

● 圆柱体形状的物品(图2)

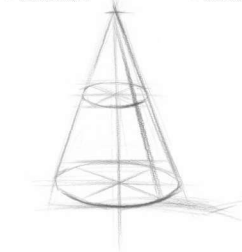
A1~A6 均为物体面及向空间深处延伸的块面的转折线

B1~B6 均为物体的主要明暗交界线

C1~C6 均为物体亮面与高光面的转折线

| 圆锥体 |

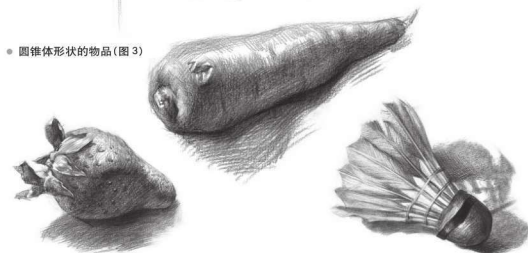
● 圆锥体结构图

● 圆锥体光影图

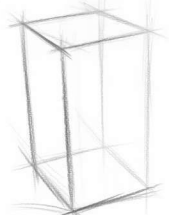

● 圆锥体形状的物品(图3)

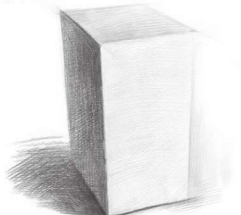

| 方体 |

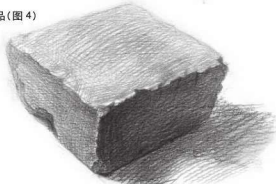
● 方体结构图

● 方体光影图

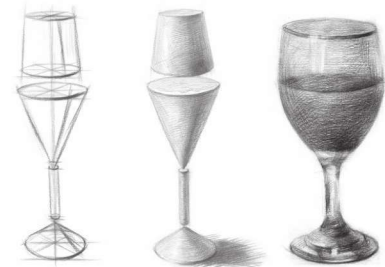

● 方体形状的物品(图4)

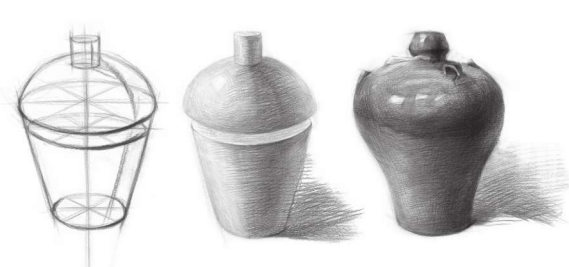

| 组合形体 |

● 组合形体的示意图

● 组合形体的示意图

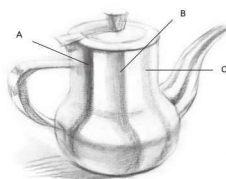
知识点讲解② 质感解析

| 金属制品 |

要点解析: 金属制品因其光滑的表面会受环境因素的影响产生较强烈的效果 (如图1)。图1杯的自身会产生多条不同强弱的明暗交界线, 紧接着就是较为强烈的高光与反光, 依据这个原理我们进行深入的刻画得到图2。

明暗交界线强弱关系 $A > B > C$

● 金属制品分析图(图1)

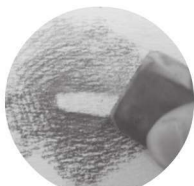
● 金属制品完成图(图2)

技巧表现: 高光提白表现

需要处理的物体表面

用硬橡皮干净利落地提出高光

完成

● 金属质感的物品

| 玻璃制品 |

要点解析: 玻璃制品因具有透明、坚硬等的特性, 在表现质感时很容易出现花、灰、碎等弊病。因此, 我们应围绕着前暗后亮的特征对其有选择的刻画 (如图1)。

● 玻璃制品示意图

● 玻璃杯的刻画过程

技巧表现：灰面的表现

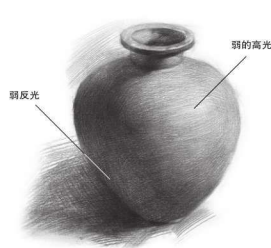
用手指轻轻的擦出灰面

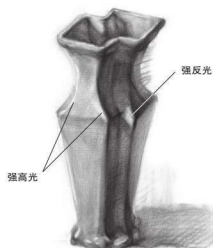
● 玻璃质感的物品

陶瓷制品

要点解析：陶制品的表面较粗糙，对光的反射不强烈，因此没有强烈的高光与反光（如图1）。瓷制品的表面光滑，对光的反射强烈，因此具有强烈的高光与反光（如图2）。

● 陶制品示意图(图1)

● 瓷制品示意图(图2)

技巧表现：陶瓷的表现

瓷器的表现：硬铅笔立锋画

陶器的表现：软铅笔侧锋画

● 瓷质感的物品

● 陶质感的物品

衬布

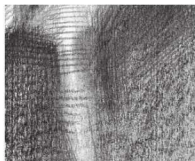
要点解析：衬布在静物写生中虽不是主体，但其衬托作用至关重要，对其繁多的种类我们可简单归纳为方、圆、糙、光等特性，但这些特性有时会相互作用于一块衬布之中，表现时应多加注意。

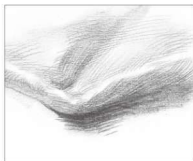
方造型布：由于布的纤维较细，布薄，整块布的褶皱会比较硬，因此产生有棱角的效果，因此质感表现时转折的强调是关键。

粗糙的布：一般棉、麻类衬布的质感较为粗糙，利用软铅笔通过侧锋刻画会比较容易表现粗糙的感觉。

圆造型布：因布的纤维较粗，布厚，衬布褶皱的起伏饱满在质感表现时应饱满的转折细致刻画。

光滑的布：丝织品、人造纤维的衬布质感细腻，在表现时利用硬铅笔立锋刻画对光泽的质感、刻画会较为容易。

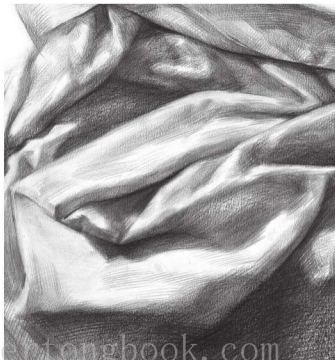
技巧表现：质感的表现

● 方造型布的表现

● 圆造型布的表现

瓜果

GUA GUO

训练目的：理解不同瓜果的体感、质感，以及形体塑造与细节表现。

训练方法：由简到繁、由易到难，对瓜果的刻画能力有一个循序渐进的提高。

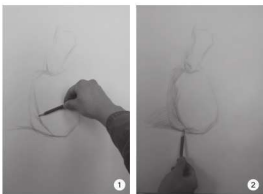
课题难点：形体的体感、质感与空间感的结合。

要点解析：瓜果因受不同的形状、色彩以及表面的肌理等因素的影响。在表现时，我们应该结合每个瓜果自身的不同特征运用不同的手法对其形体的塑造、固有色的区分，以及质感、空间感，与光影关系的完整性进行刻画。

菠萝·素描详解

壹 | 起稿打形 |

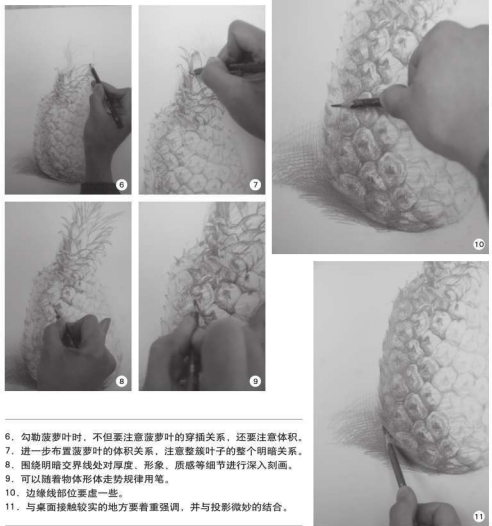
1. 运用松动流畅的线画出菠萝的基本形体特征。
2. 布置菠萝的整体明暗关系，注意区分整条明暗交界线的节奏关系。

贰 | 建立大关系 |

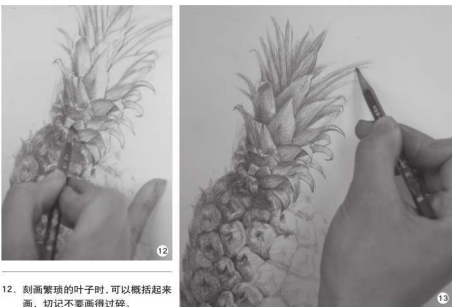
3. 用指肚擦出菠萝明暗交界线的统一关系。
4. 侧锋围绕明暗交界线画出菠萝的柱体特征。
5. 用橡皮将菠萝的表面形体特征勾勒出来，但要注意其螺旋形的生长规律。

叁 | 整体刻画 |

6. 勾勒菠萝叶时，不但要注意菠萝叶的穿插关系，还要注意体积。
7. 进一步布置菠萝叶的体积关系，注意整簇叶子的整体明暗关系。
8. 围绕明暗交界线处对厚度、形象、质感等细节进行深入刻画。
9. 可以随着物形体走势规律用笔。
10. 边缘线部位要虚一些。
11. 与桌面接触较实的地方要着重强调，并与投影微妙的结合。

肆 | 深入表现 |

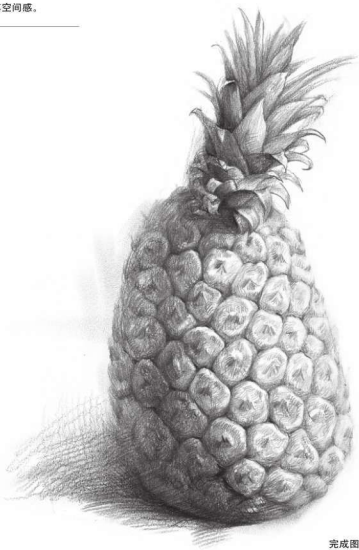

12. 刻画繁缛的叶子时，可以概括起来画，切记不要画得过碎。
13. 松动的用笔会使整个叶子更加生动，也会增强其空间感。

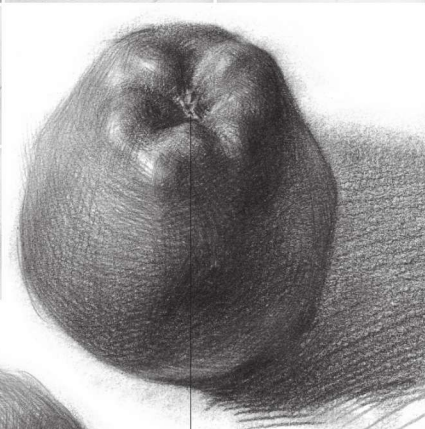
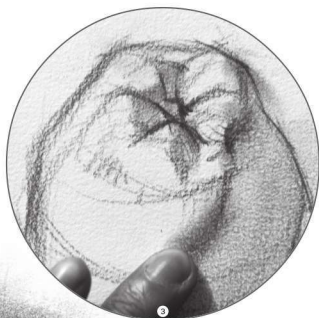
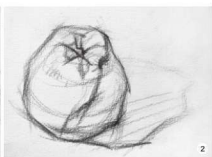
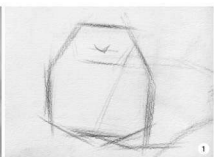
伍 | 局部刻画 |

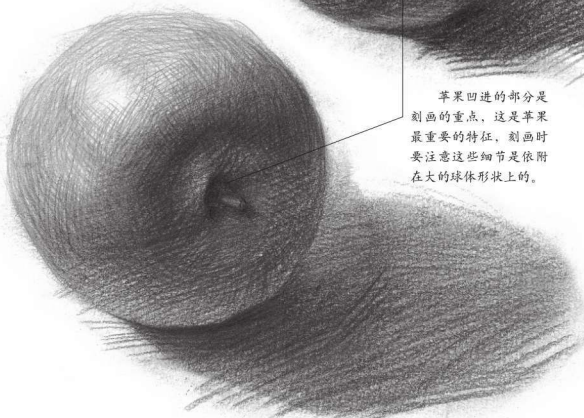
14. 边缘线可根据画面需要全在里面。
15. 亮部边缘线的刻画要有厚度，使其能够延伸至空间远处。
16. 整体区分五大调子及三大面关系。
17. 整体处理画面，对过嫩、过灰、过脏的地方量及时调整。

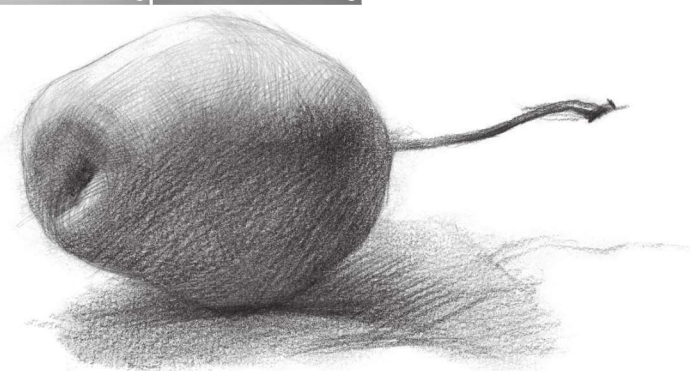
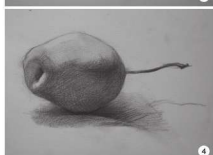
完成图

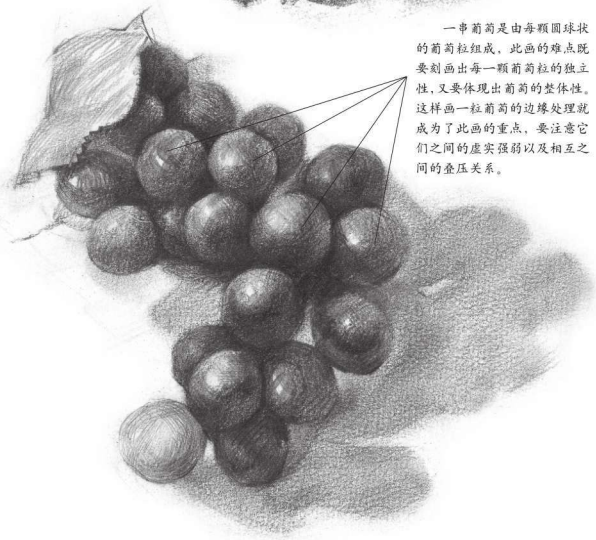
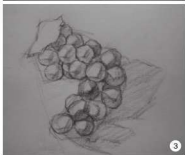
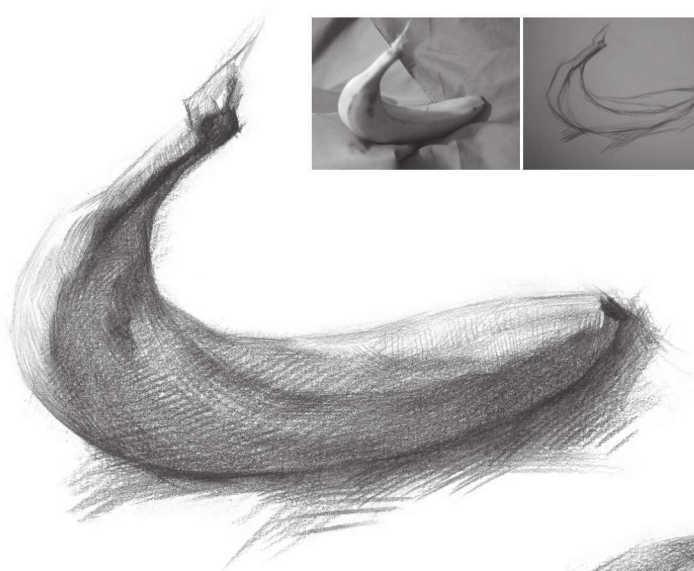

要点：指肚不仅能揉出明暗交界线的微妙过渡关系，而且有利于下一步的刻画。

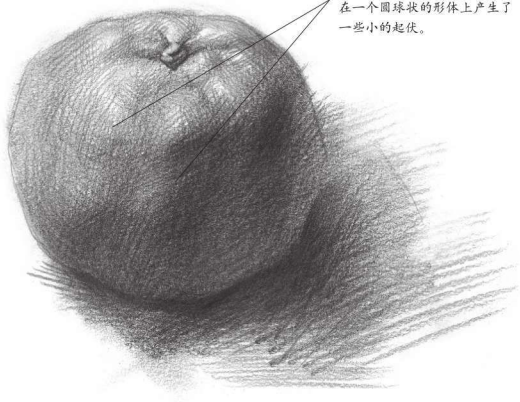

苹果凹进的部分是刻画的重点，这是苹果最重要的特征，刻画时要注意这些细节是依附在大的球体形状上的。

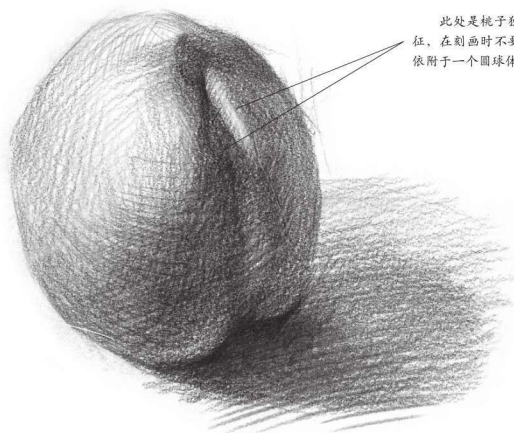

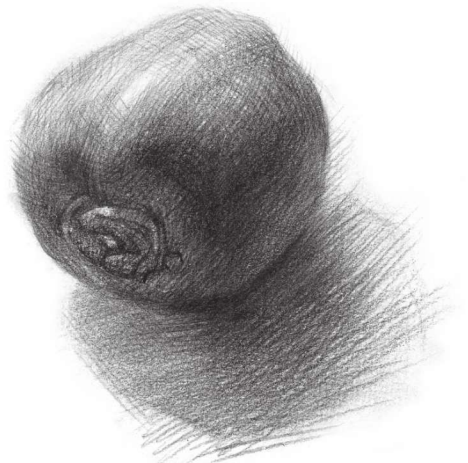
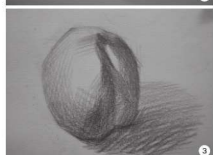
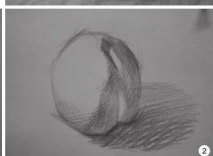
一串葡萄是由每颗圆球状的葡萄粒组成，此画的难点既要刻画出每一颗葡萄粒的独立性，又要体现出葡萄的整体性，这样画一粒葡萄的边缘处理就成为了此画的重点，要注意它们之间的虚实强弱以及相互之间的叠压关系。

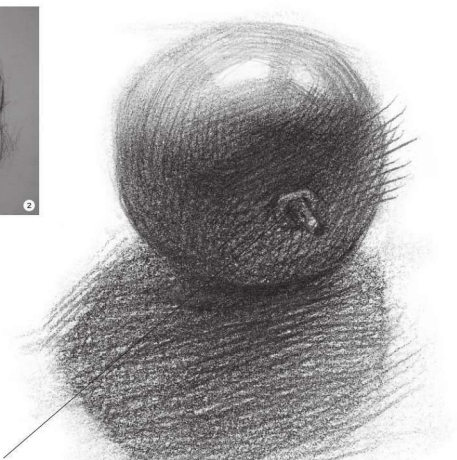
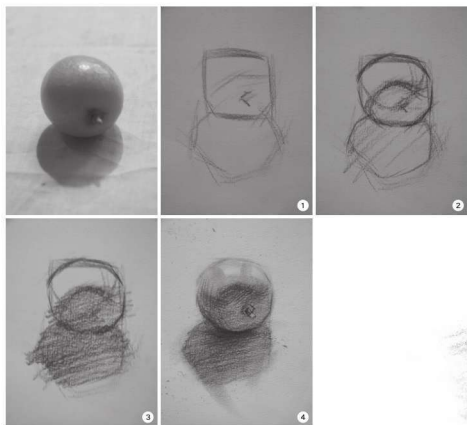

刻画桔子时,要注意包裹在桔子皮里面的桔子瓣的形体,在一个圆球状的形体上产生了一些小的起伏。

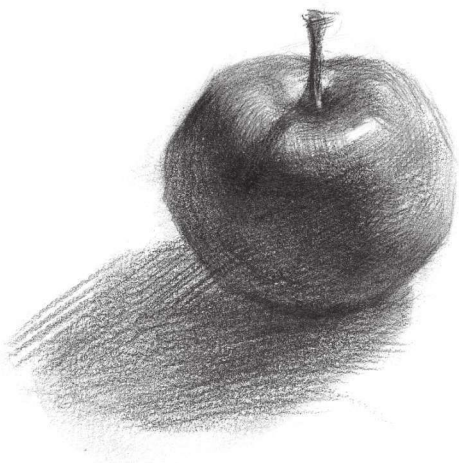
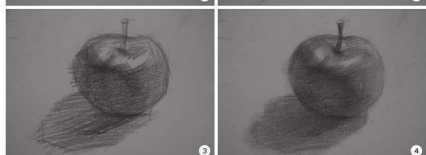
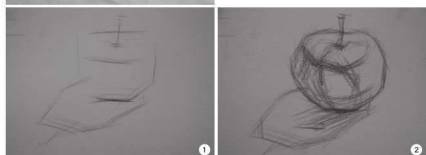
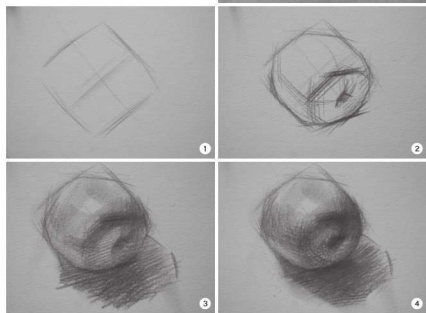
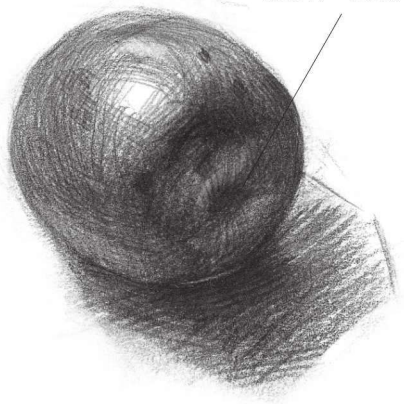

此处是桃子独有的特征,在刻画时不要忘记其依附于一个圆球体。

金橘与枣都是圆球状的形体，
注意它们不同的特征，一个有着凸
起的瓜蒂，一个是凹陷的小坑。

1

2

3

4

5

要点：比较两幅图片
不难发现细节的刻画
是在一定整体关系的
存在条件下完成。

1

2

3

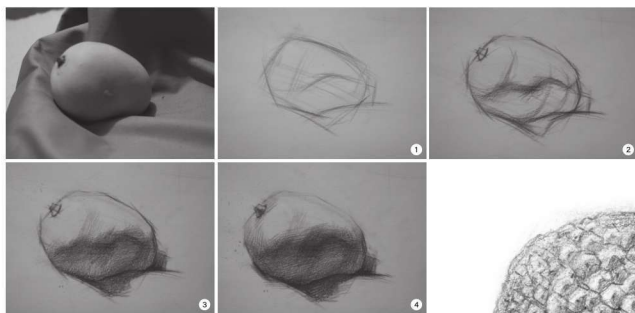
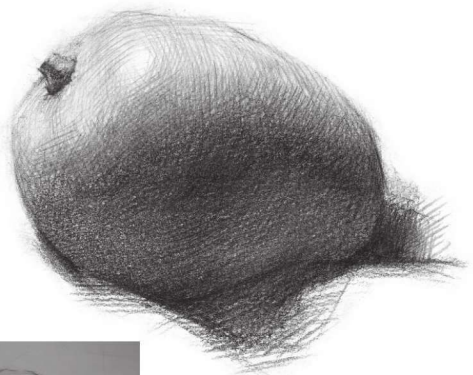
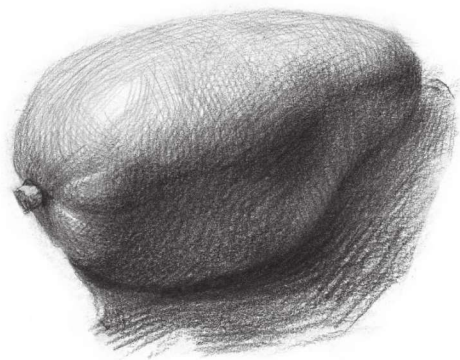

4

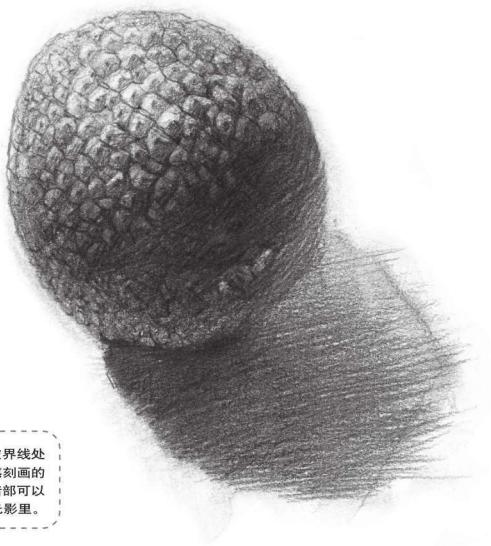

5

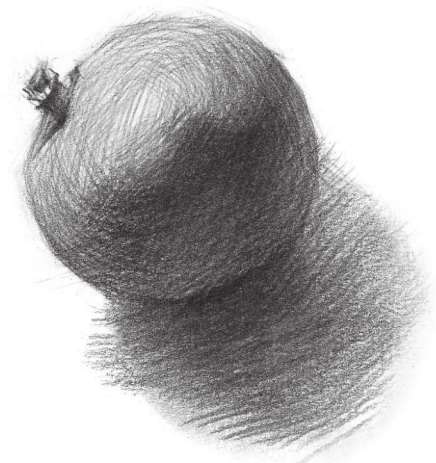
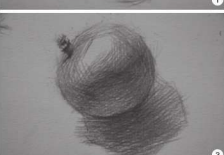
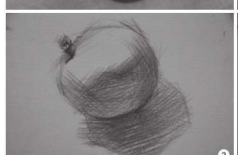
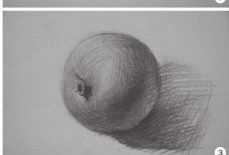
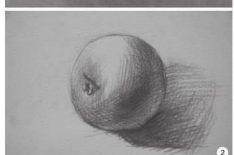
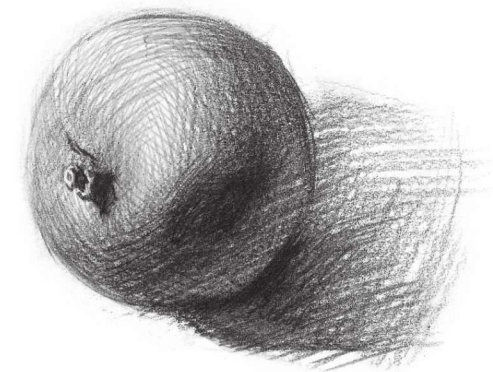
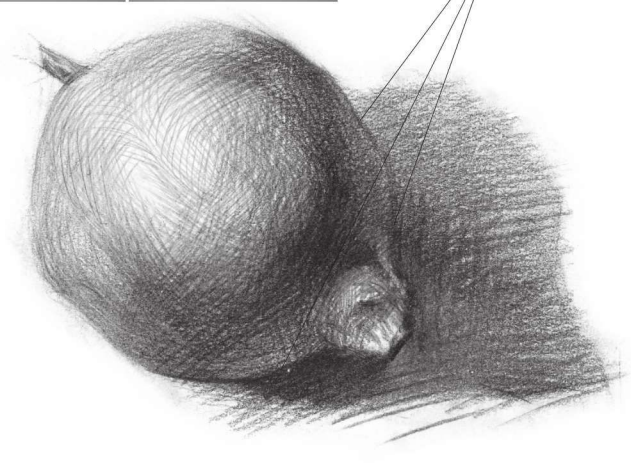

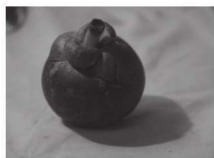
要点：明暗交界线处是细节与质感刻画的关键部位。暗部可以概括在整个光影里。

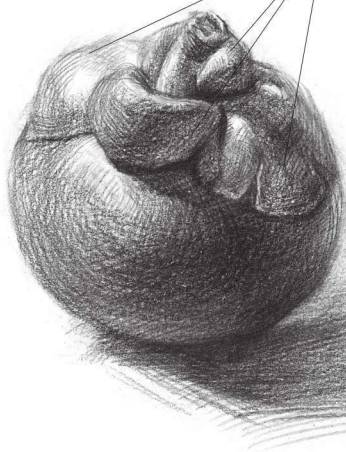

投影部分与物体的边缘接触比较大，刻画时注意边缘线的处理，要有虚实、强、弱之分。

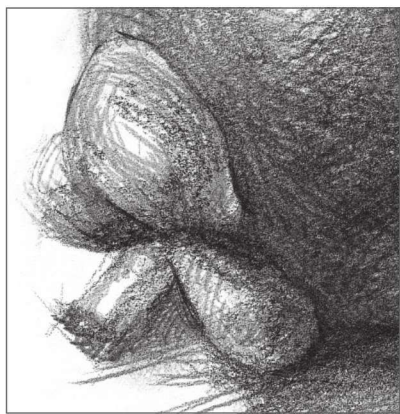

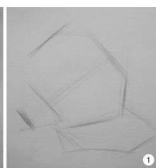
注意刻画出每片叶辨自身的特征以及依附在主体上不同的状态。

要点：形体及边缘线黑、白、灰的强弱与虚实关系能够清晰地说明形体的空间关系。

要点：精彩的高光区不但能够很好的体现山竹的质感，而且会充分展现出其新鲜的果品特征。

蔬菜

SHU CAI

训练目的：了解蔬菜的造型规律及表现方法。

训练方法：局部形体的剖析与整体的综合表现。

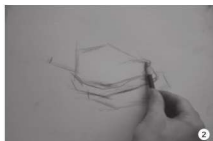
课题难点：较好的解决复杂蔬菜在表现时出现以脏、花、乱、平、灰等弊病。

要点解析：蔬菜因其自身特征与水果相比较，在刻画时会比较难。因此，当我们面对（例如白菜等）表面肌理比较复杂的特体时应围绕其整体的形体塑造来进行局部的细致刻画。

青椒·素描详解

壹 | 起稿打形 |

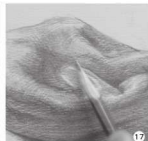
1. 画出青椒的外形与体感特征。
2. 表现青椒外轮廓穿插关系。
3. 对青椒的形象注入具体的表现，但不要画得过于琐碎，要概括，注意有次区分。

贰 | 整体刻画 |

8. 指肚可以更加柔和物体转折处。
9. 对青椒的复杂起伏与穿插关系的要认真分析刻画。
10. 深色的刻画，可按照罐罐的原理进行刻画。

叁 | 局部刻画 |

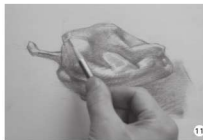
14. 可用塑橡皮提出亮部区域的形。
15. 可按照柱体的理解方式刻画青椒蒂。
16. 提出亮部画过的灰度。
17. 对整体进行比较，进行最后的调整。

肆 | 建立大关系 |

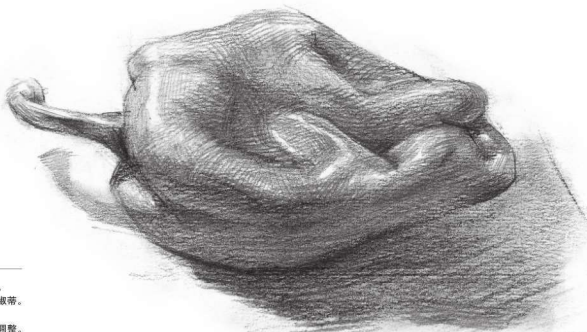

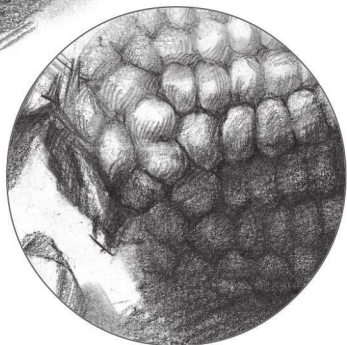
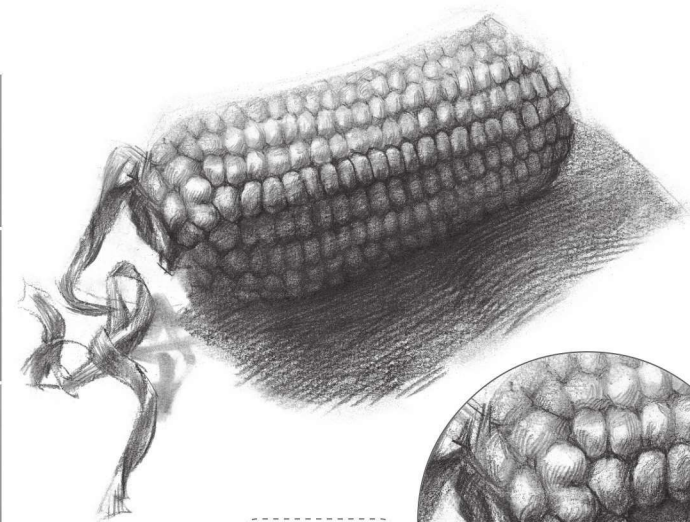
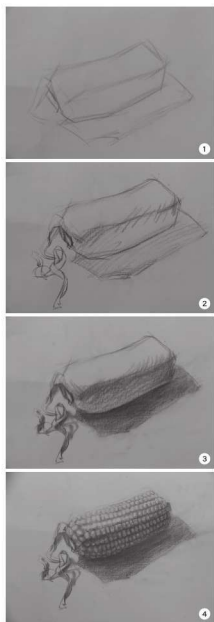
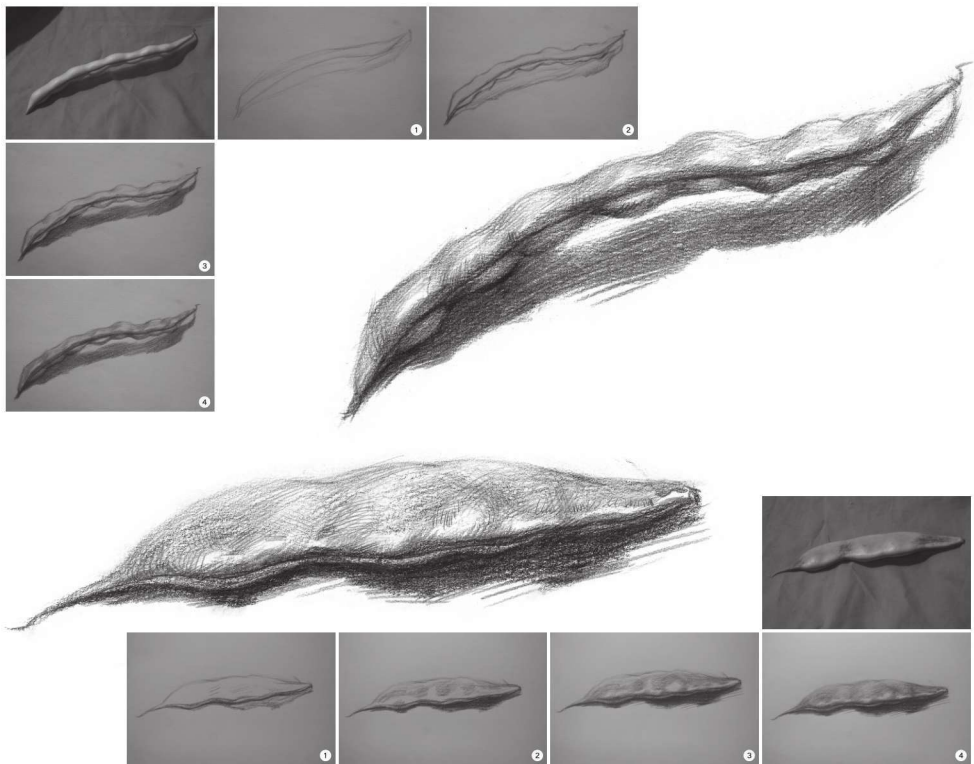
4. 近处的明暗交界线上起伏的点应着重表现。
5. 布置明暗光影变化。
6. 亮部处应提早处理，使形象更明确。
7. 用橡皮统一暗部的光影关系。

肆 | 深入表现 |

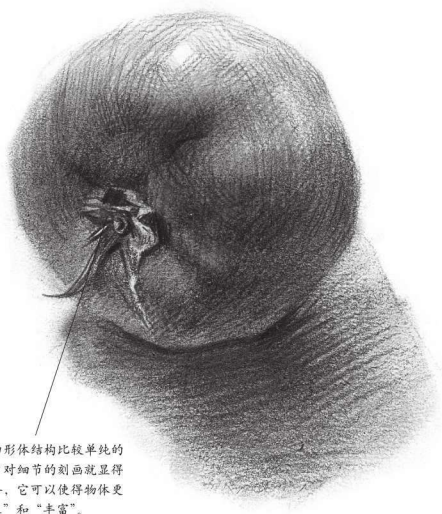

11. 亮部的灰色区，既要有区分又不能画得过花。
12. 高光周围的过渡与转折处可随着形体的起伏与转折用线。
13. 投影的边缘不易画的过实。

要点：虽然每个玉米粒都具备自身的形象特征，但归纳起来可理解为一个球体构成。所以在刻画玉米粒的细节时要考虑整个玉米的柱体特征。

做为形体结构比较单纯的西红柿，对细节的刻画就显得尤为重要，它可以使得物体更加的“像”和“丰富”。

