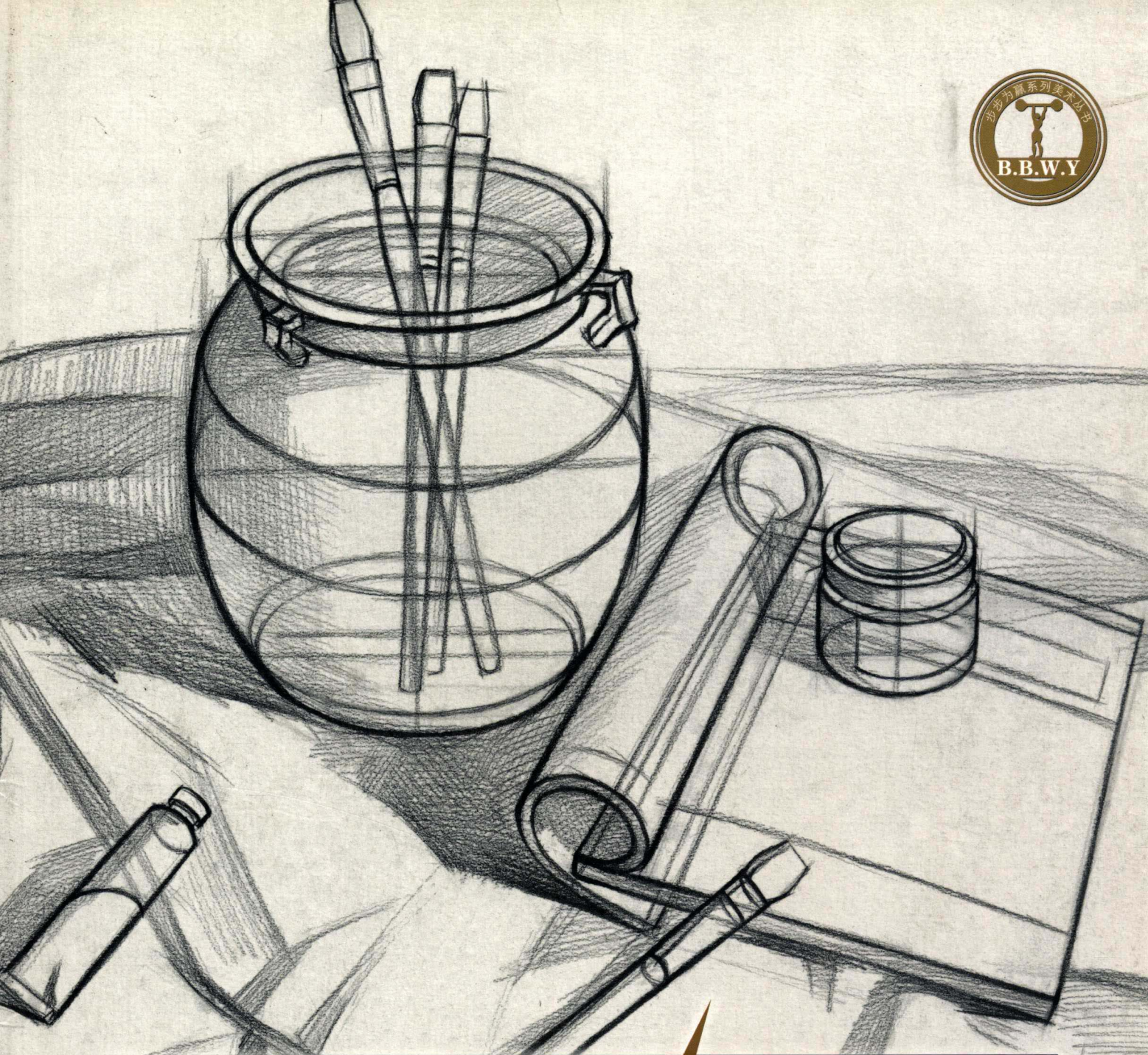

步步为赢

BU BU WEI YING

结构静物

JIE GOU JING WU

李靖·著

夯实基础 注重技法 循序渐进 做到步步为营
刻苦训练 讲究策略 坚持不懈 方能步步为赢

重庆出版集团

重庆出版社

步步为赢

BU BU WEI YING

结构静物

JIE GOU JING WU

李靖·著

夯实基础 注重技法 循序渐进 做到步步为赢
刻苦训练 讲究策略 坚持不懈 方能步步为赢

214/314

001295503

目录 CONTENTS

第一章	基础知识讲解	02
第二章	两个静物组合写生	06
第三章	多个静物组合写生	28
第四章	范画欣赏	36

图书在版编目(CIP)数据

结构静物/李靖著. —重庆: 重庆出版社, 2010. 6
(步步为赢)
ISBN 978-7-229-02417-8

I. ①结… II. ①李… III. ①素描—技法(美术)—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第106526号

结构静物

JIE GOU JING WU

李靖 著

出版人: 罗小卫
本书策划: 尚宏涛 范 星
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 尚宏涛 范 星
责任校对: 李小君

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452
全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 2.5
2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷
ISBN 978-7-229-02417-8
定价: 14.80元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

010167/66

步步为赢

BU BU WEI YING

结构静物

JIE GOU JING WU

李靖·著

夯实基础 注重技法 循序渐进 做到步步为赢
刻苦训练 讲究策略 坚持不懈 方能步步为赢

214/314

001295503

目录 CONTENTS

第一章	基础知识讲解	02
第二章	两个静物组合写生	06
第三章	多个静物组合写生	28
第四章	范画欣赏	36

步步为赢

BU BU WEI YING

结构静物

JIE GOU JING WU

李靖·著

夯实基础 注重技法 循序渐进 做到步步为营
刻苦训练 讲究策略 坚持不懈 方能步步为赢

214/314

001295503

目录 CONTENTS

第一章	基础知识讲解	02
第二章	两个静物组合写生	06
第三章	多个静物组合写生	28
第四章	范画欣赏	36

第一章 基础知识讲解

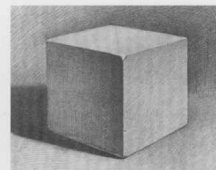
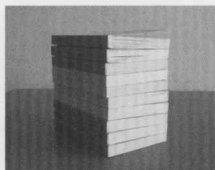
一. 建立形体观念

形体是指对象的造型特征。为了便于理解物体的形体，我们可以将物体原本不十分明确的形体概括成为一个或多个几何形体的组合，这样我们就能更好地理解该物体的形体构成关系。

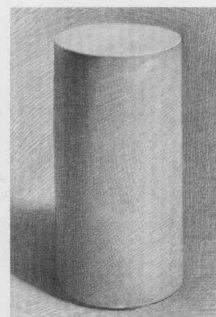
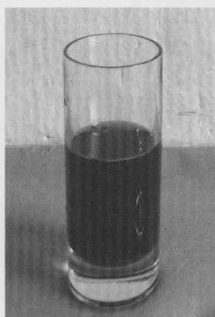
如果是形体比较简单的物体，我们可以直接把它概括成立方体、球体、圆柱体、锥体等基本几何形体。而如果是形体比较复杂的物体，那么我们就需要把这个物体分成若干个几何形体来理解，最后再通过一定比例、角度及位置的组合来完成这个物体的形体构造。相对而言，后者对于很多初学者不太好理解，也比较难以掌握。因为各个几何形体比例的不同，倾斜角度的差异，以及穿插关系的变化都会在不同的物体上有不同的体现，这就需要我们用“比较”的观察方法去理解。在此后的教学中，我们还会逐步让大家学习这一方法。

简单的物体

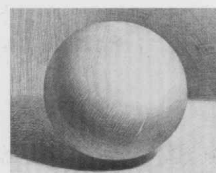
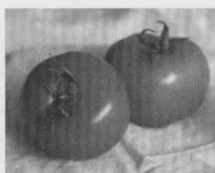
立方体

圆柱体

球体

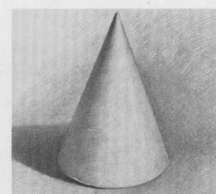

复杂的物体

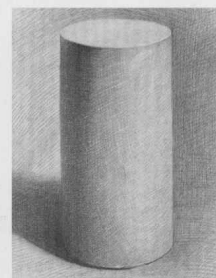
锥体

+

圆柱体

+

不管是画单个的还是复杂的静物组合，这种建立形体观念的意识都具有指导意义。如剑学上所说，刚入门的新手是“手中有剑，心中无剑”，而高人则是“心中有剑，手中无剑”。绘画也是同一个道理，最初开始学画静物素描，往往手很笨拙，攥着铅笔画了很久却毫无起色。其实手笨一点不要紧，但思维一定要活跃，要学会分析形体的构成。画得多了，看到某样物体时，脑中马上就会联想到可以用几个什么样的基本几何形体进行组合。建立这种形体观念的意识是很重要的，是做到“心中有形”的关键。

二.掌握透视关系

在学习透视以前，我们要向大家介绍几个透视的基本术语：

- 1.视平线：与作画者眼睛平行的水平线。
- 2.心点：就是画者眼睛正对着视平线上的一点。
- 3.视点：即作画者眼睛所处的位置。
- 4.视中线：就是视点与心点相连，也是与视平线成直角的线。
- 5.消失点：就是与画面不平行的成角物体，在透视中伸远到视平线心点两旁逐渐消失的地方。
- 6.透视图，凡是变动了的线称变线，不变的线称原线，要记住近大远小，近实远虚的规律。

我们来看看透视原理在画正方体时的运用。在画正方体时，大多是以对三个面所进行的观察方法来决定立方体的表现。另外，利用面与面的分界线所造成的角度，也能暗示出物体的深度，这就涉及到透视规律。透视分为平行透视、成角透视、圆形透视等几大类。

平行透视就是把立方体放在一个水平面上，前方的面（正面）的四边分别与画纸四边平行时，上部朝纵深的平行直线与眼睛的高度一致，消失成为一点，而正面则为正方形。（如图1）

成角透视就是把立方体画到画面上，正方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时，往纵深平行的直线产生了两个消失点。在这种情况下，与上下两个水平面相垂直的平行线也产生了长度的缩小。（如图2）

圆形透视就是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。（如图3）

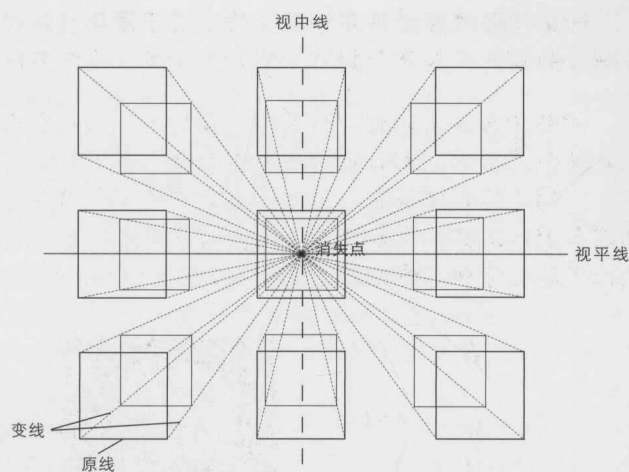

图1 平行透视

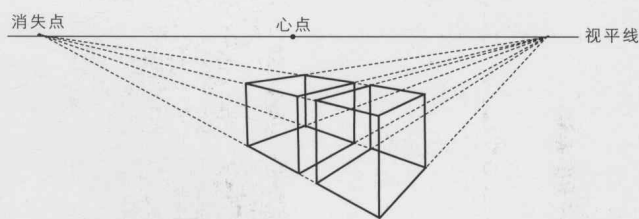

图2 成角透视

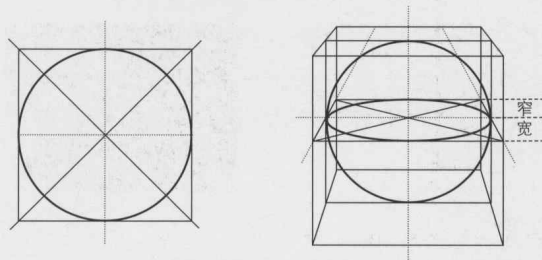

图3 圆形透视

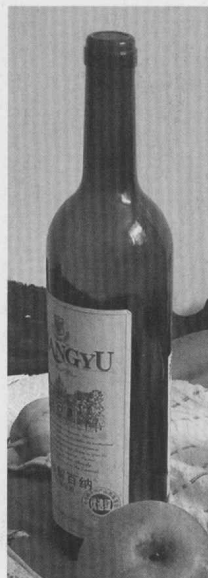

图4 葡萄酒瓶的圆面透视

小贴士：

在所有静物素描学习中，圆的透视是最难画的，我们日常生活中的很多生活用品，如水果、玻璃用品、陶器、蔬菜、花卉等大多数是由“圆形”组成。举一个最简单的例子，一个普通的葡萄酒瓶，它所涉及到的圆面就有五个，而要将这些圆的透视画好，可不是一件容易的事情。（如图4）

三.养成良好的观察方法

这里，我们会继续讲到前面提过的“比较”观察法。具体来讲，就是我们在观察对象时，要以全面的观念去观察物体，不能把目光只停留在一个物体或物体的某一个局部上，而是要大到比较各个物体的远近、疏密、倾斜角度等比例关系，小到比较物体本身各部分的大小、长短、穿插角度等关系。只有通过反复的比较，才能找准物体的形体。

如从画面的大关系来说，左边盘子上的水果比较密集，相对比而言，右侧衬布上的水果则比较分散；桔子在我们最近，而右边的大苹果相对而言离得最远。从可乐瓶自身来说，瓶身的标签处的圆面较大，相比之下瓶下面部分的圆面较小，当这里的圆面与画面中其它圆面相比，白盘的圆面则更大，瓶盖的圆面则更小。（具体比较的方法请参考图5）

完成了对画面认识上的整体把握，就该进一步认识物体的构造了。其实，往小了说，物体的构成从总体上来讲分为平面、球面以及平面与球面的组合三种形式。当我们在观察物体时，首先要清楚这个物体是由哪些平面或球面组合而成的，然后要找出这些球面和平面的穿插关系。

比如，我们可以把苹果看作是由若干块球面组合而成，茄子可以被看作是由若干个弧形面组合而成，盒子也可以被看作是六个平面组合而成。通过分解的方法去观察物体，我们就能得到物体的构造，在绘画的过程中找到我们需要的结构线。（如图6）

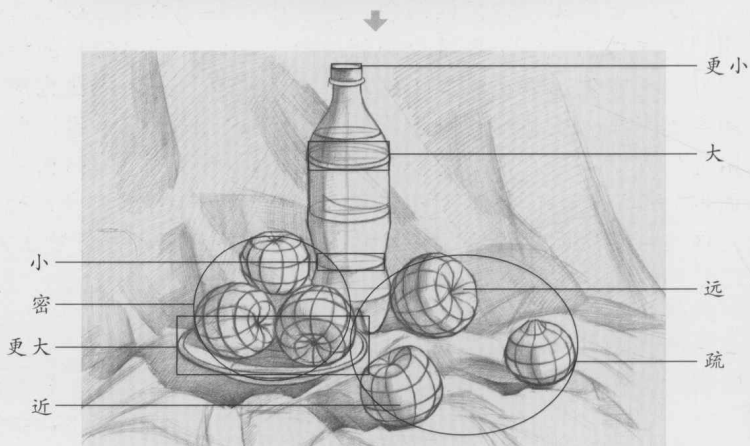
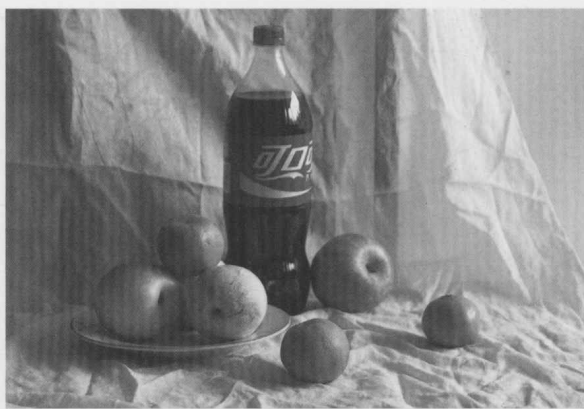
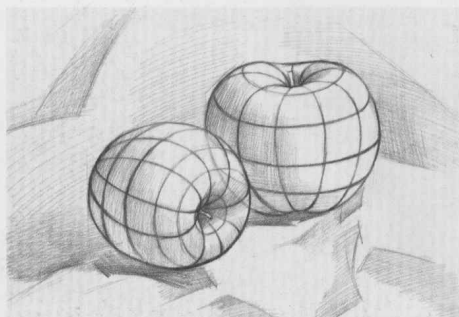
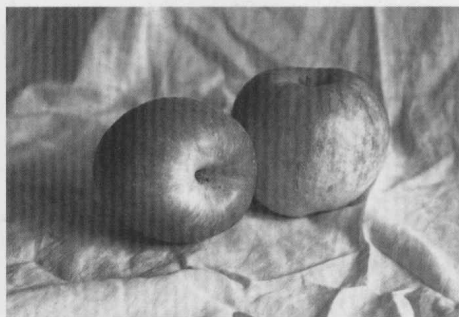
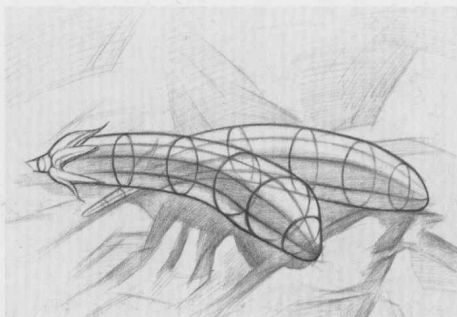

图5 比较观察法

苹果

茄子

盒子

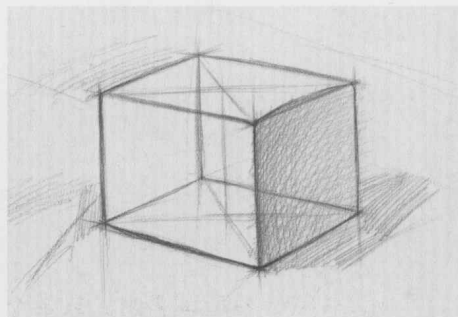

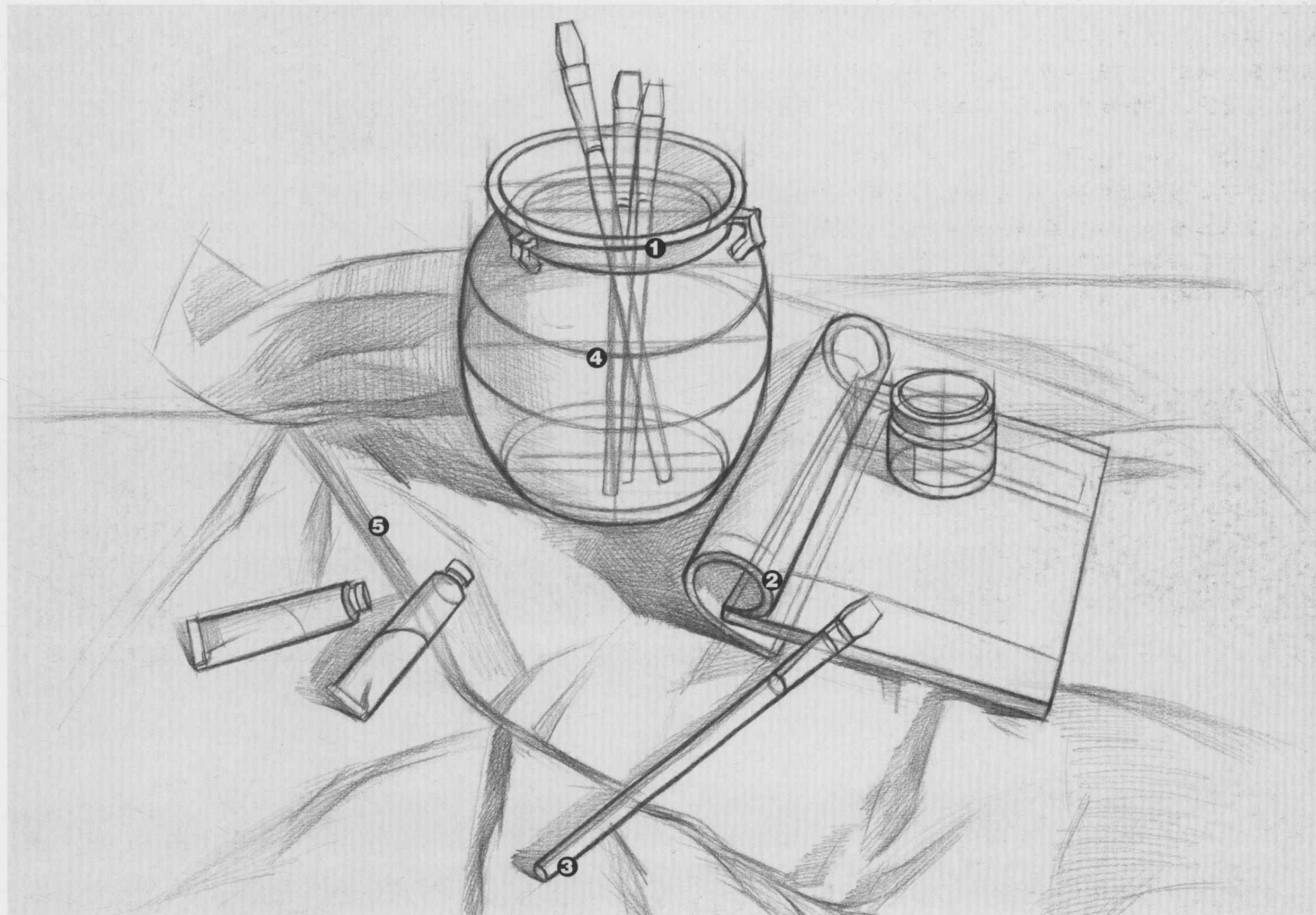
图6

四. 结构素描

所谓结构素描，就是利用简练的线条来塑造物体的结构，这就不仅要求画出物体的外形，还要表现出物体的内部结构，首先要通过剪影的方式找出物体的外形，对于工业生产的物品，一般大多数都是比较规则的结构，例如可乐瓶、玻璃杯、陶罐等。而自然界中自然生长的物品则相对不规则，如蔬菜、水果等。

在这个过程中，要明确各个物体各部分的几何构造，一般而言，这些几何形体的不同的比例、角度、穿插而形成比较复杂的形体。然后找出各个几何形体穿插的连接点，把这些转折部分找出来后，一一表现出各个几何形体的结构。这些结构有的是可见的，有的是不可见的。可见的线条可以画得实而深（转折处要画得更实一些），不可见的画得浅一些。在画不可见的形体时，我们要认真观察分析，找出该物体的结构走势。在这个过程中，我们会用到很多辅助线，这些辅助线有的利于我们找到和概括物体的形体，有的则利于我们检查不对的形体关系。所以，这些辅助线非常重要，但要画得很轻，不能强化出来。最后，再利用对物体结构的认识，结合光线，适当表现一下物体的明暗关系，塑造出物体的体积。

拿下面这幅结构素描来说，照片中的静物都是工业制造的产品，形体比较规则，比较容易抓形。罐子是整个画面的核心，口沿处（❶）的结构线是结构素描中最深的地方，使它看起来更富体积感。书本处（❷）的结构线也应仔细刻画，但最深的线条颜色不宜超过主体物罐子上最深的线条。水粉笔处（❸）离我们的视点位置最近，应用笔尖仔细刻画，加深线条的力度感。罐子（❹）的结构线在物体上是看不见的，是通过分析罐子的形体转折而主观表现出来的结构分析线。衬布的结构线（❺）应虚化一些，不要拘泥于细节，不宜画得过花，以免影响静物主体。

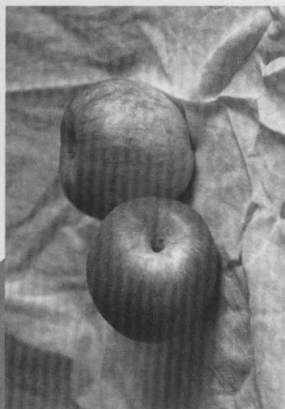

小贴士：

以线为主的结构素描，线条的节奏感甚至超过了明暗素描中的明暗节奏。因为结构素描中仅仅通过寥寥几笔就要将物体的形体节奏表现出来，线条的轻重、虚实、疏密一定要有比较大的跨度，这样画面的感染力才会加强。

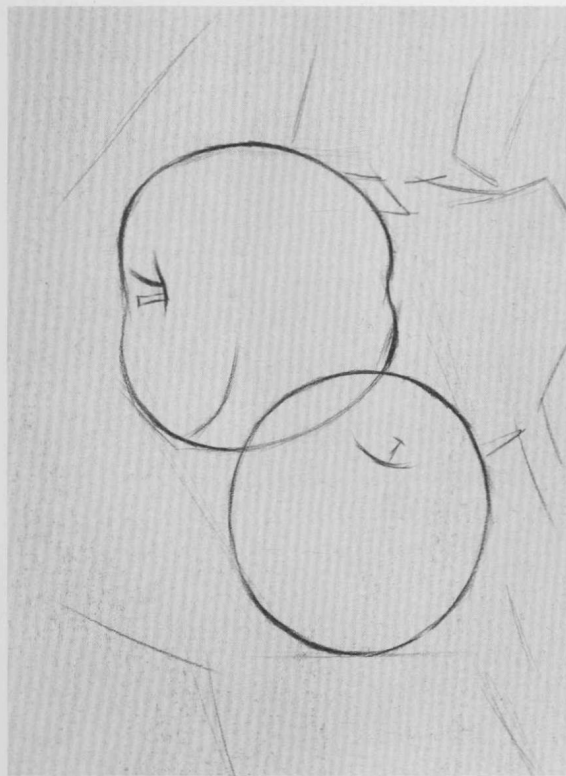
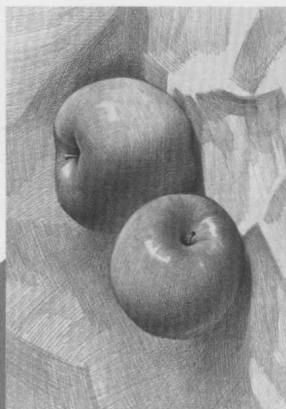
第二章 两个静物组合写生

结构解析

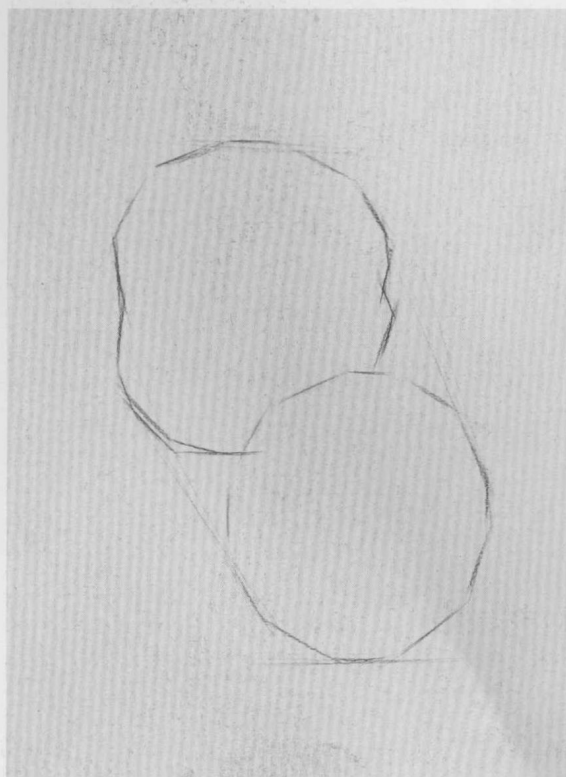

苹果是静物考试中最常见的水果之一。苹果为不规则的球状物体，表面平滑且略带高光。蒂窝的凹陷结构类似倒插入苹果内的圆锥体，苹果蒂可视为一根弯曲、细小的圆柱体。

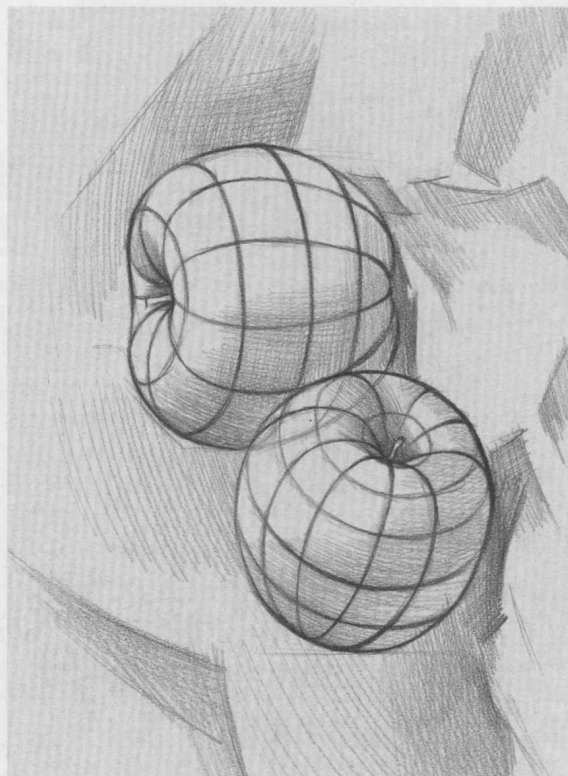
明暗素描

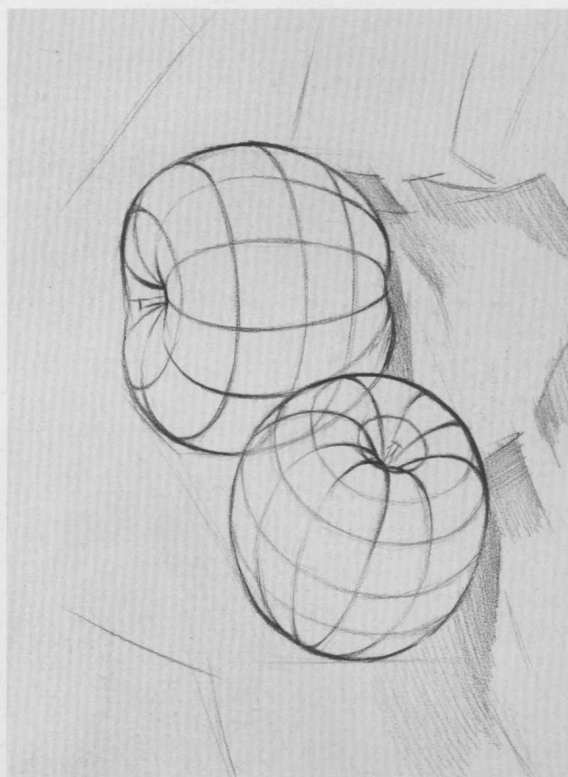
2. 进一步抓准苹果的造型结构，找出蒂窝的所在位置。根据两个苹果的前后、主次关系，注意区分用线的前实后虚、主次虚实的关系。

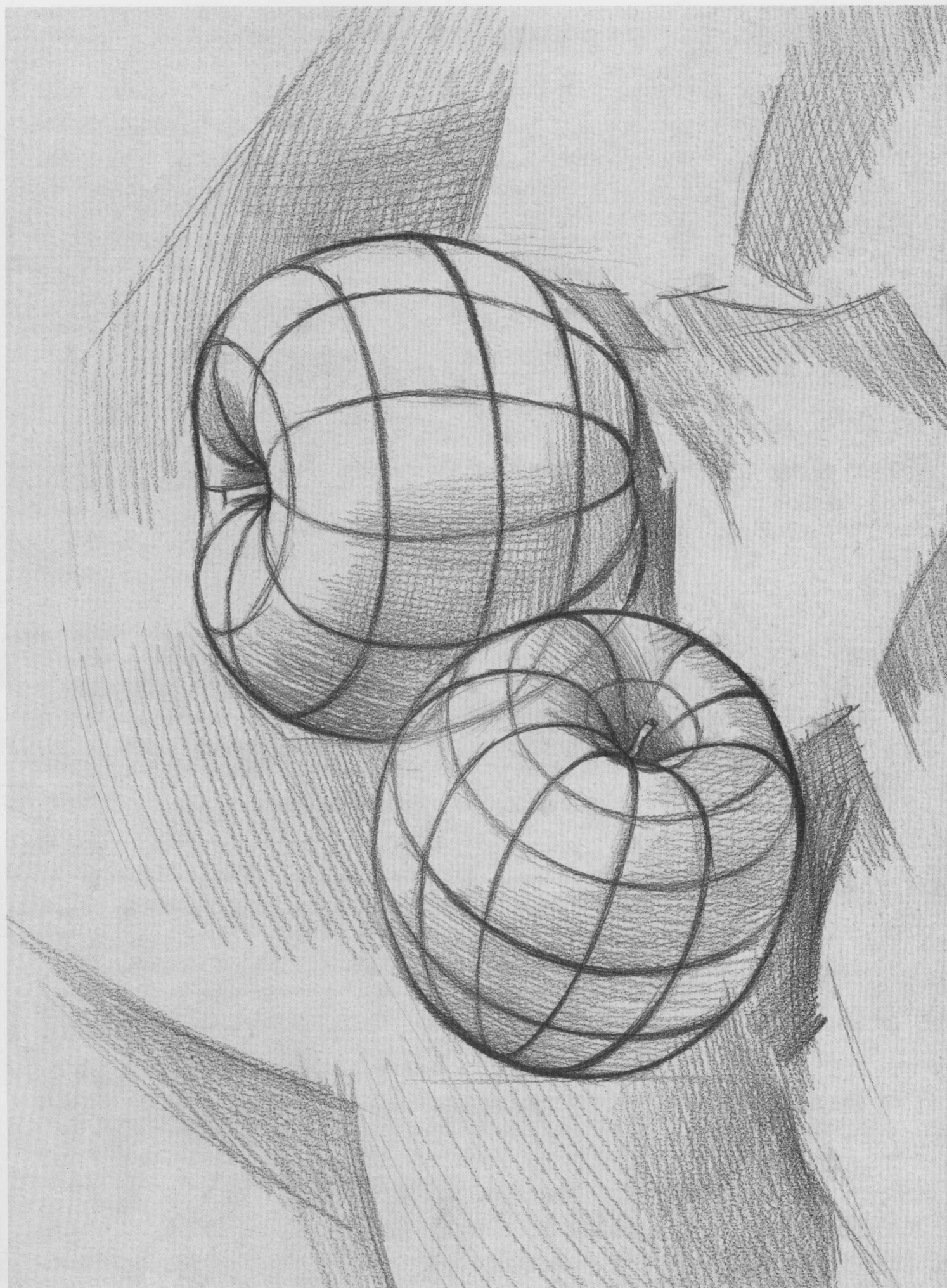
1. 先确定两个苹果各自摆放的位置，抓住苹果不同形态的外形特征。

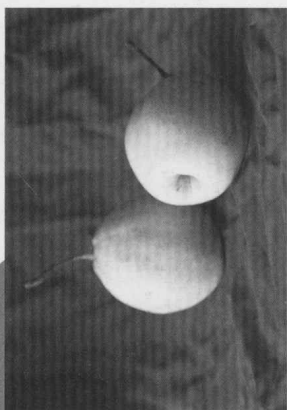
4. 继续完善整理，找出整个画面大概的明暗关系，这样有利于将来与明暗画法的过渡。

3. 结合球体的结构，重点分析苹果的内部结构。通过分析，我们能更加深刻地认识物体的内部结构，以后便能轻松抓住物体的明暗关系。

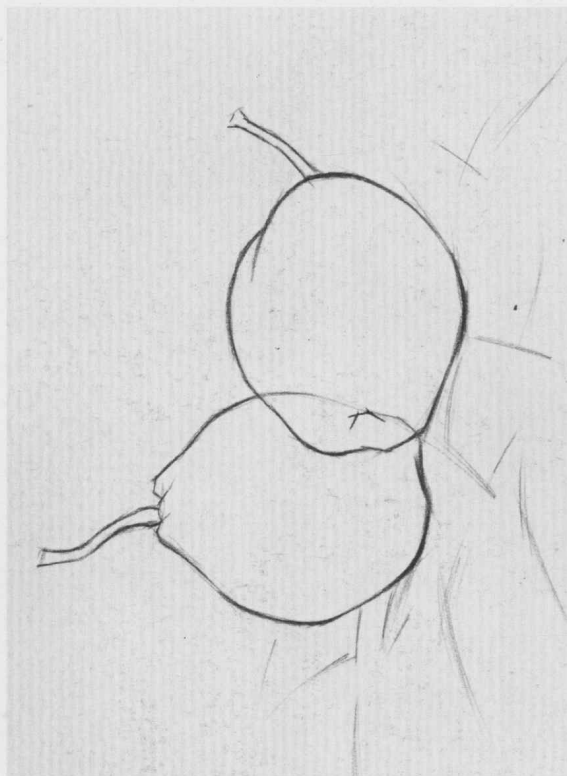
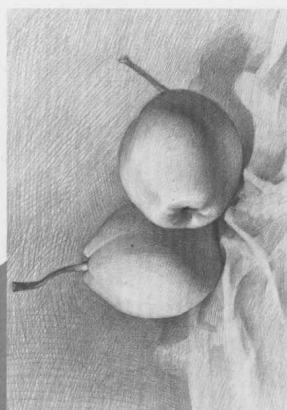

结构解析

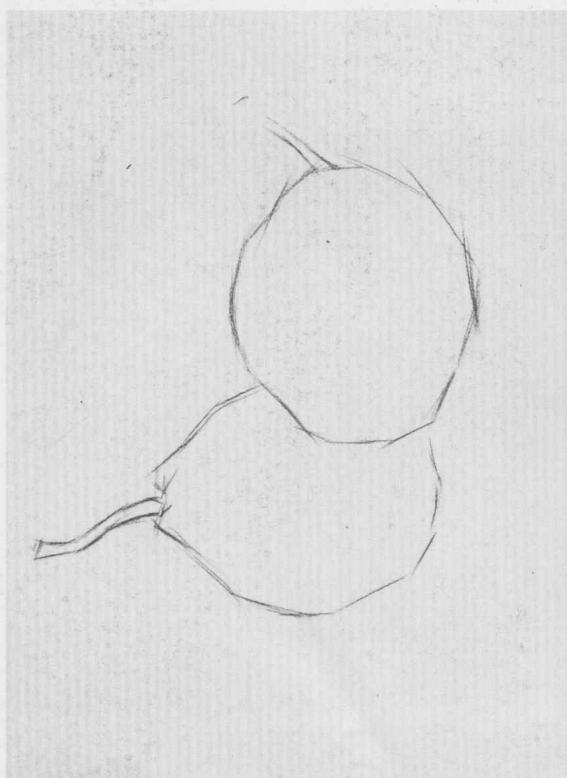

梨呈不规则的鹅蛋形，梨身表面亮白，质感较粗糙且无高光，明暗变化较微妙。靠蒂的头较尖，蒂身细而长，相对的另一头较钝，且有凹陷的窝。

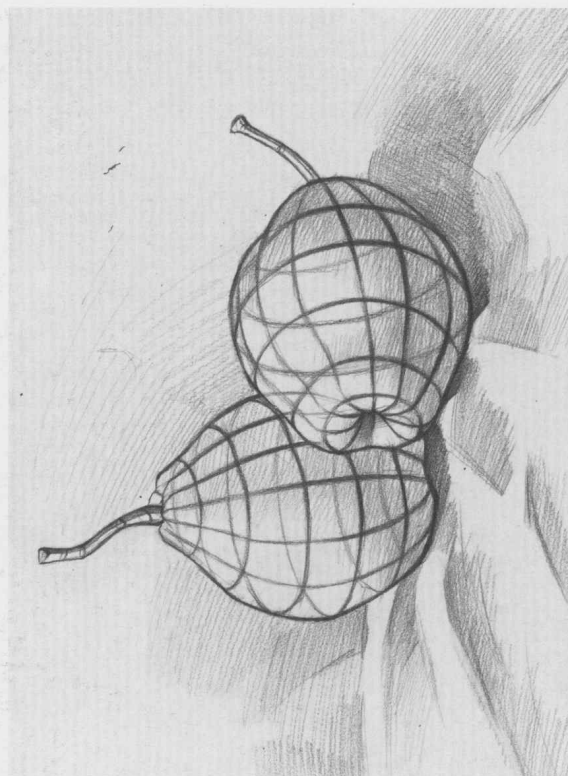
明暗素描

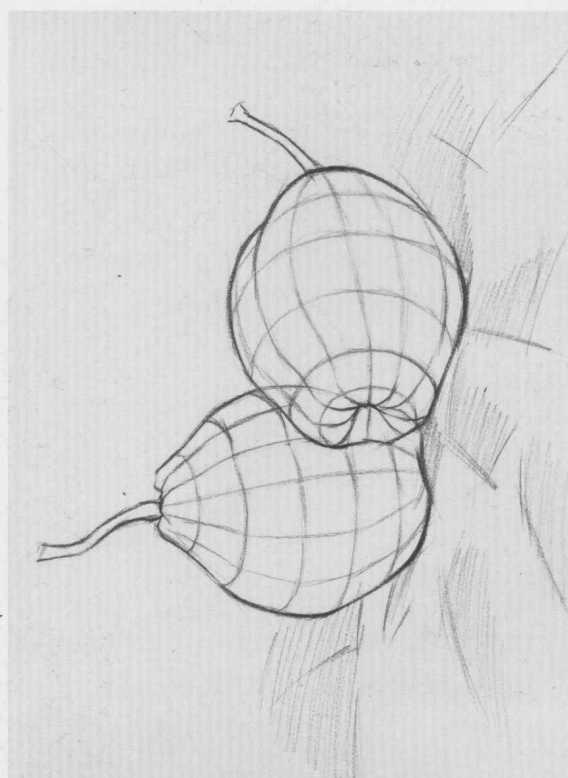
2. 强化梨的轮廓线，找出梨底部的线条和衬布的转折，暗示梨的体面和空间关系。

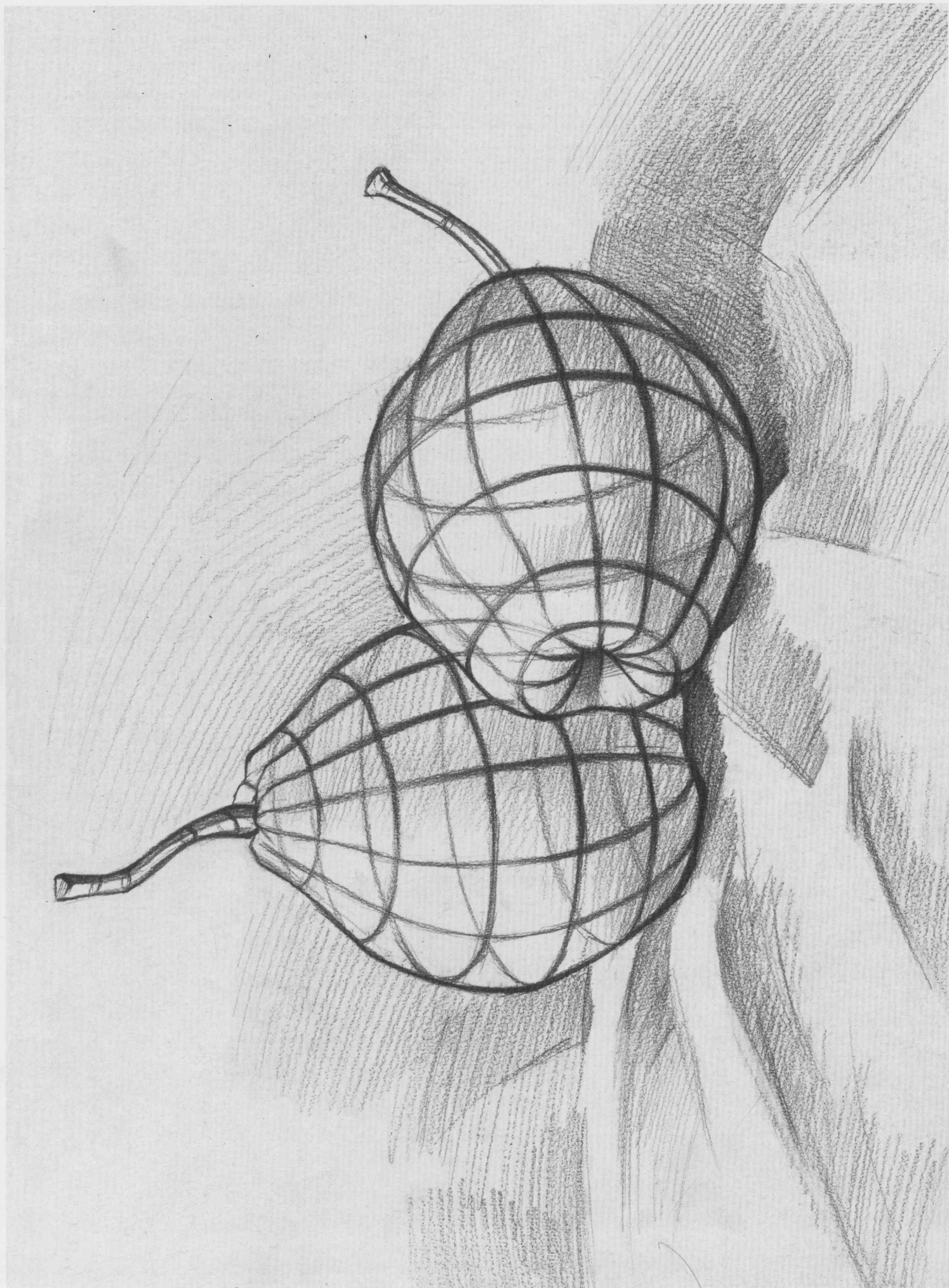
1. 直线确定梨的构图位置，包括梨蒂都要考虑在画面的构图范围之内。接着画出梨的外形、动态，还有蒂的朝向。

4. 梨的结构塑造要到位，要给人以清晰、透彻的感觉。最后，可上一层浅调子，大致表现出画面的空间和明暗关系。

3. 仔细找出梨的结构转折，要掌握梨窝的结构，这样有助于以后对此处的明暗刻画。

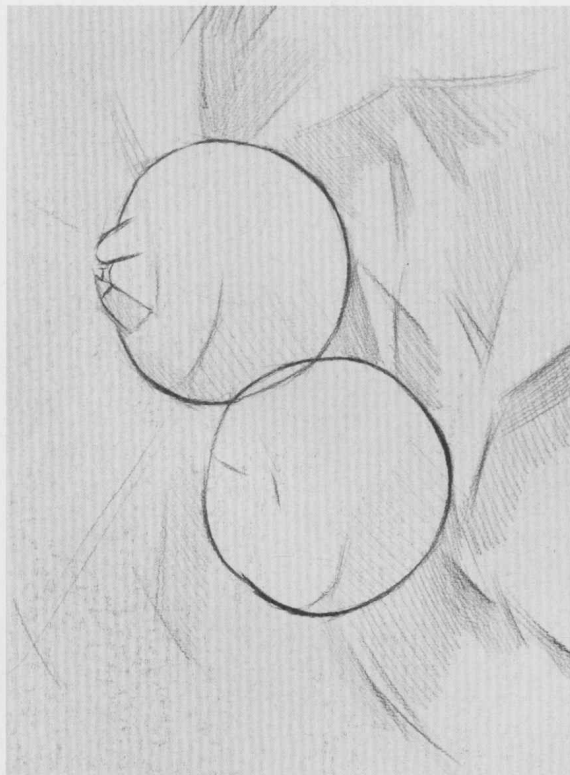

结构解析

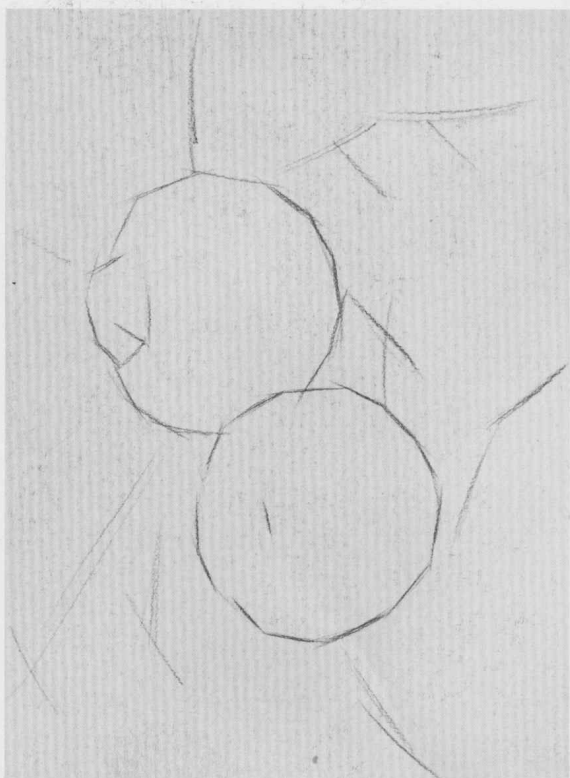

桔子为橙红色的扁圆形球体，靠蒂的一头较尖，且有细小的凹凸结构，另一头则有浅浅的凹陷，中间有一个较明显的凹点。桔子表面有细小起伏，高光不宜太亮。

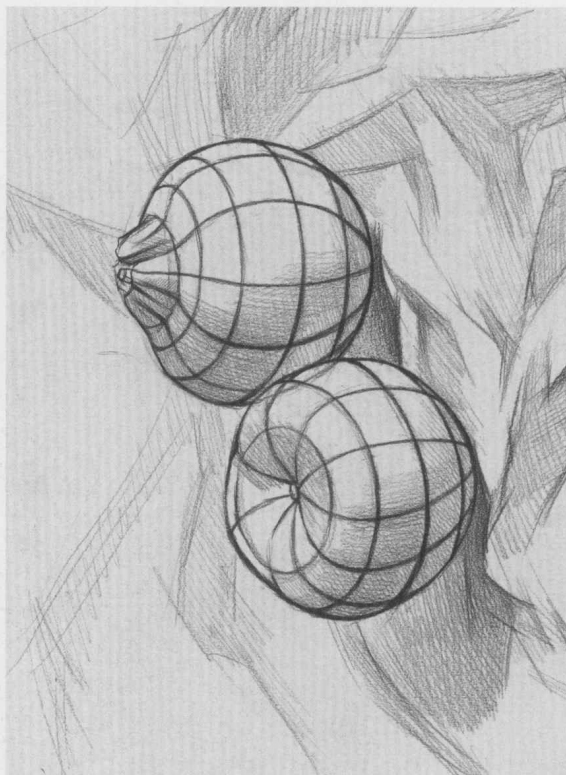
明暗素描

2. 加强塑造桔子的形体，强化桔子的轮廓线，找出桔子的明暗交界线，给画面暗部画上一层浅调子。

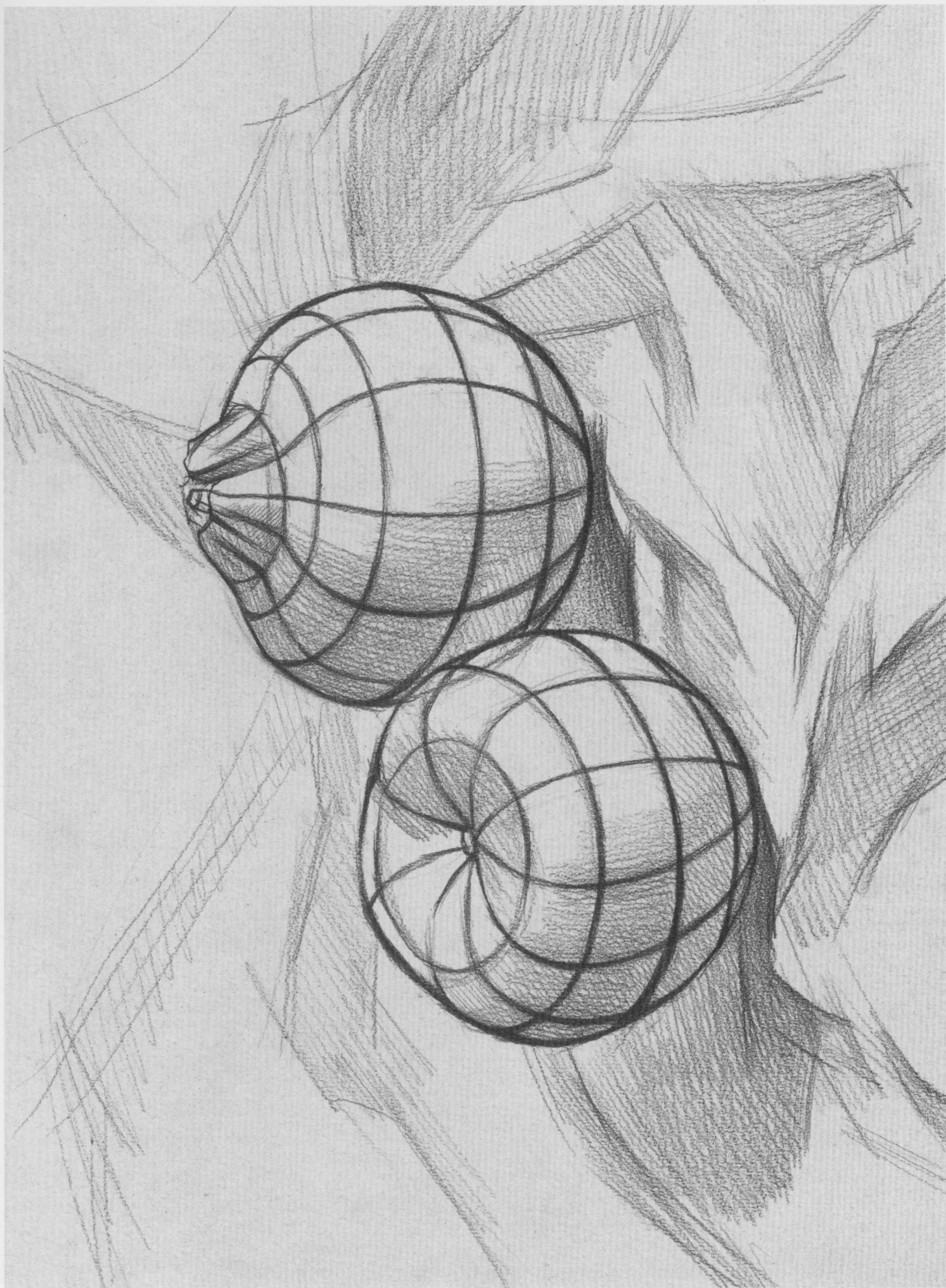
1. 先确定两个桔子的构图，再用短直线确定桔子的形体关系。

4. 通过结构的塑造，以及调子的呼应，桔子的结构和立体感已经塑造得很到位了。

3. 桔子的结构比较简单，其突起的蒂部可简化成小锥体。通过画出浅显的调子，使画面的光影效果初步呈现。

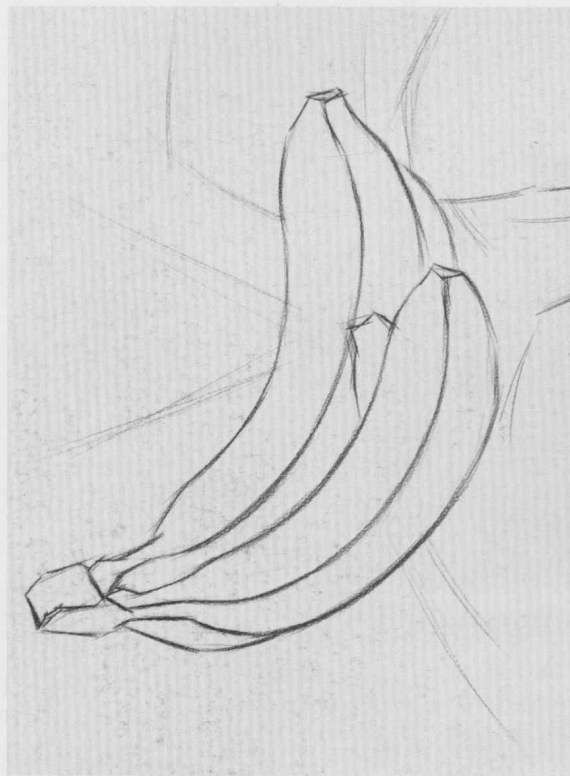
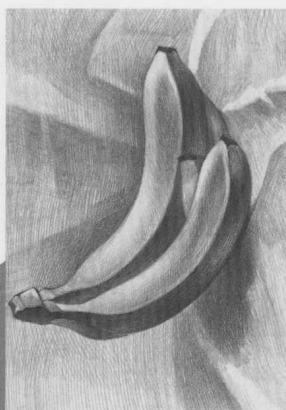

结构解析

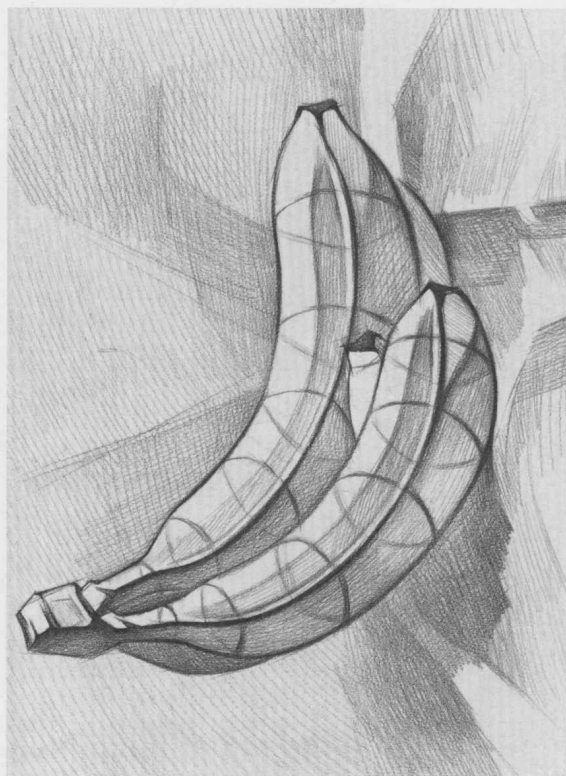

单个香蕉像弯曲的多棱柱体，香蕉上的棱较明显，容易区分面与面之间的结构关系。多个香蕉则靠结实的蒂连靠在一起，类似人的手掌和手指。

明暗素描

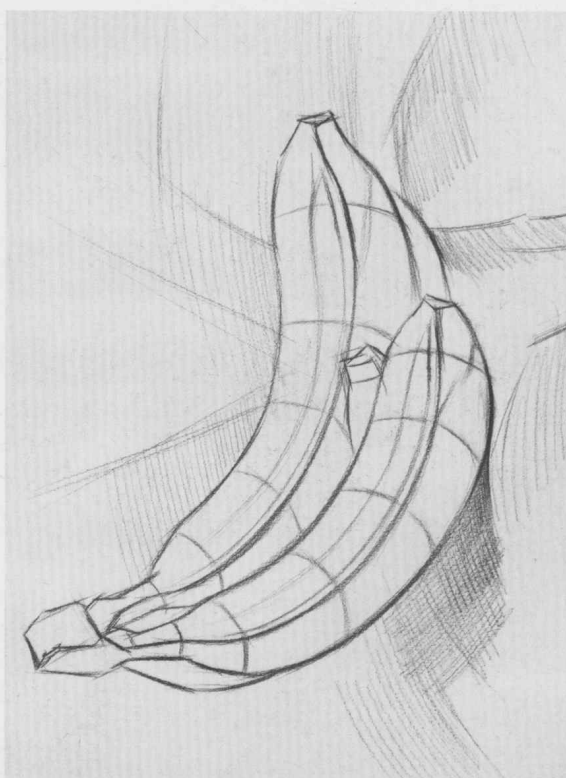
2. 香蕉的造型都画好以后，可以强化外部结构线和轮廓线，另外画出蒂部等小细节。

4. 继续深入，加强最前面香蕉的结构转折线，辅以少量明暗调子，使香蕉看起来更富有立体感。

1. 香蕉的外形不是很规则，要细心比较。先从整体的外形画起，再画单个的香蕉。

3. 香蕉的内部结构线需要自己提炼，一般选择在香蕉的弯曲度最大的部位。衬布的褶皱要概括成几条，简要地铺设调子即可。