

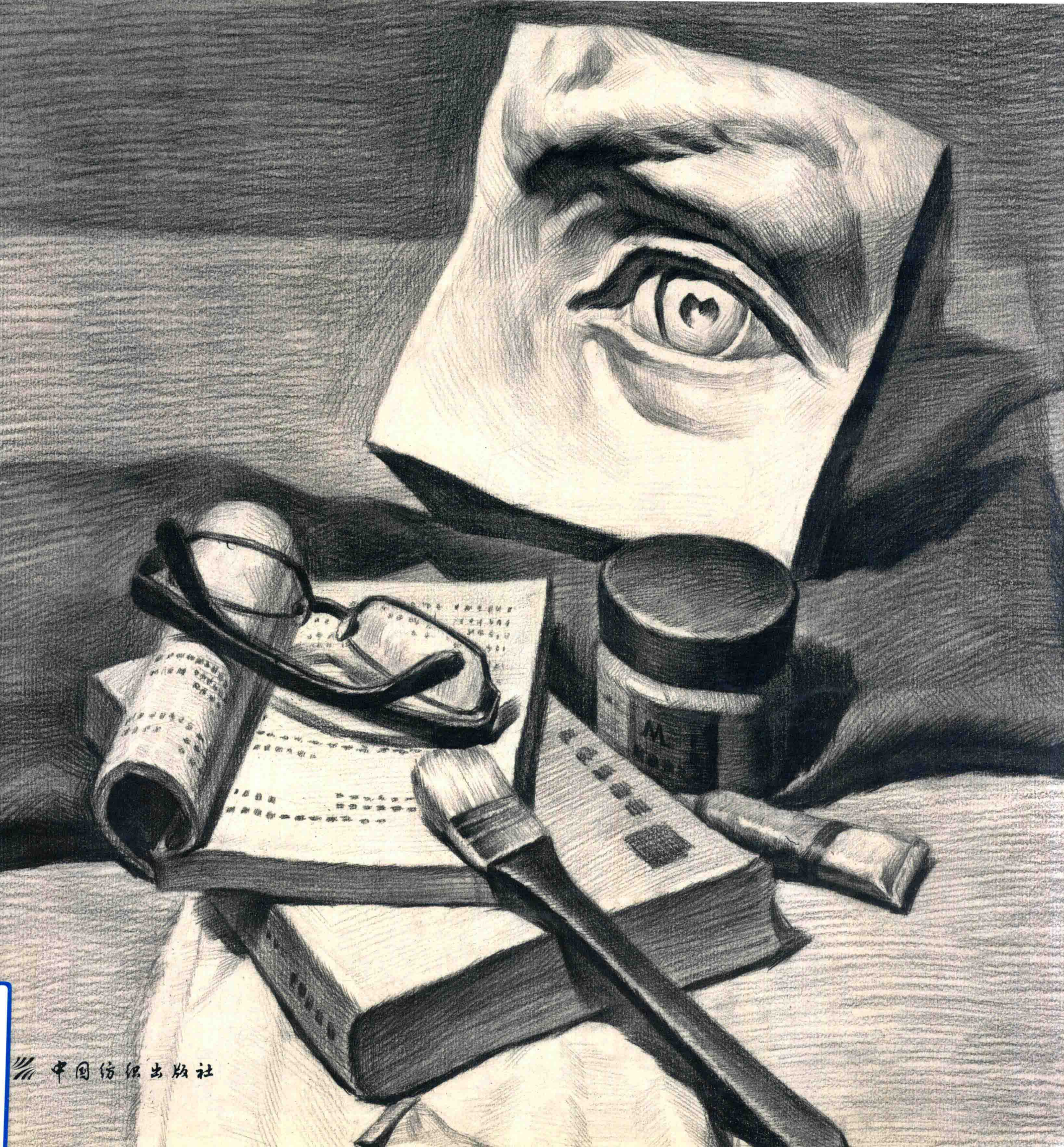
素描静物
素描静物
素描静物

张 勇·主编

JIEGOU YU MING'AN
结构与明暗

SUMIAO JINGWU
素描静物

陈奇妙·编著

中国纺织出版社

陈奇妙

广东湛江人，毕业于鲁迅美术学院油画系。多幅绘画作品被学校、文化馆与私人收藏家收藏。

作品《封锁不住的奥秘》《月光的诡异》被英国收藏家威廉收藏。

作品《雨后》《魔幻都市》被美国收藏家大卫收藏。

2009年开始从事美术高考教育工作。曾在多家知名美术培训学校担任教学总监，基本功扎实，教学经验丰富。

2012年7月至2013年2月应茶香美术考察团邀请到新加坡、马来西亚及中国台湾、中国香港等地交流学习。涉足文学、音乐、美术等领域的创作，并取得一定的成绩。

2013年出版个人作品集《主旋律美术系列丛书——塑造·素描静物》。

2013年出版《决胜高考》。

图书在版编目(CIP)数据

结构与明暗：素描静物 / 陈奇妙编著. — 北京：
中国纺织出版社，2014.9
(主旋律临摹系列美术丛书)
ISBN 978-7-5180-0874-2

I. ①结… II. ①陈… III. ①静物画—素描技法—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(2014)第186727号

策划编辑：余莉花 责任校对：楼旭红

责任设计：余莉花 责任印制：王艳丽

本书策划：张勇 刘柳 严玲

名誉编委：张延平 高强 贾孚冈 韩丁虎 于广明 薛旻 李源

装帧设计： 景创文化
JINGCHUAN WENHUA

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124

销售电话：010-67004422 传真：010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://weibo.com/2119887771

北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2014年9月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/8 印张：6

字数：80千字 定价：38.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

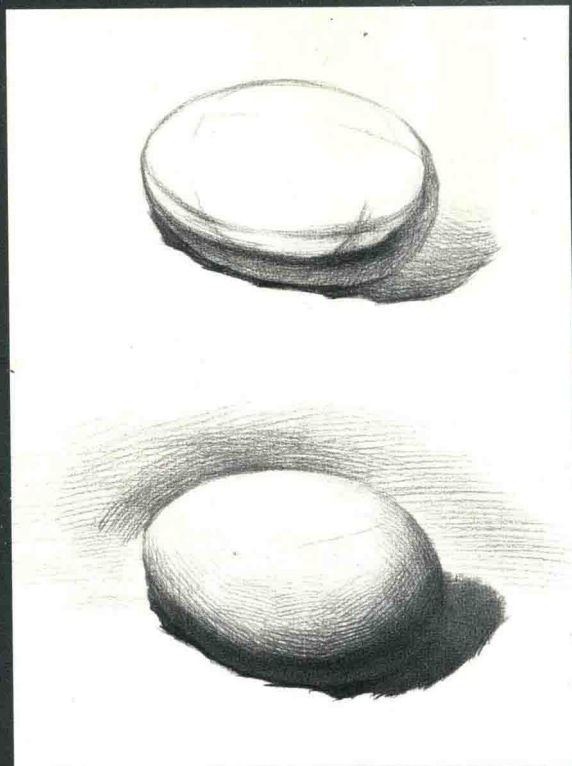
版权所有 侵权必究

结构与明暗

JIEGOU YU MING'AN

素描静物

SUMIAO JINGWU

素描基础	02
明暗变化基本规律	02
透视原理	02
素描结构	03
水果类物品	04
蔬菜类物品	10
食品类物品	16
日常用品类物品	18
步骤解析	32
组合静物一	32
组合静物二	34
作品欣赏	36

主旋律临摹系列美术丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于躯体，所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩如生的效果，打动人们的心灵，敲开成功的大门。

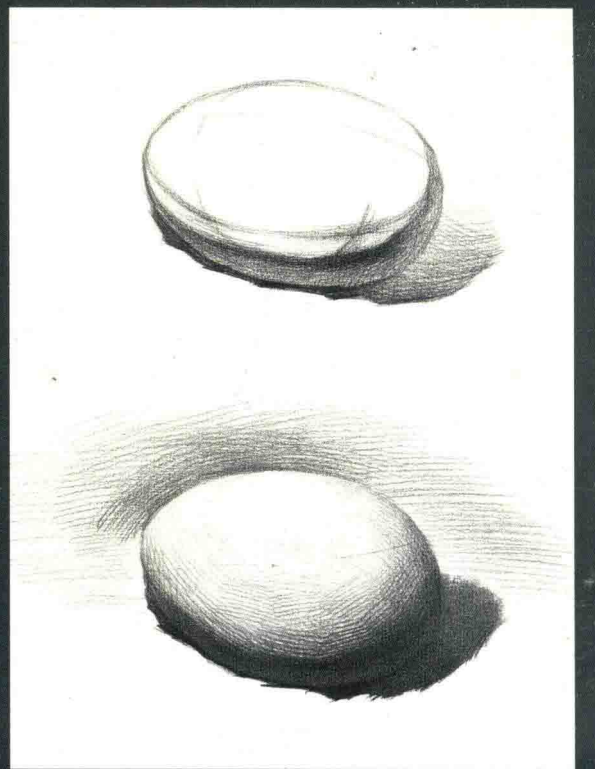
CONTENTS

结构与明暗

JIEGOU YU MING'AN

素描静物

SUMIAO JINGWU

素描基础	02
明暗变化基本规律	02
透视原理	02
素描结构	03
水果类物品	04
蔬菜类物品	10
食品类物品	16
日常用品类物品	18
步骤解析	32
组合静物一	32
组合静物二	34
作品欣赏	36

主旋律临摹系列美术丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于躯体，所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩如生的效果，打动人们的心灵，敲开成功的大门。

CONTENTS

明暗变化基本规律

物体在光的照射下，会产生明暗变化。光源一般有自然光和人造光两种，自然光如日光、月光；人造光如灯光、烛光。光的照射角度不同、光源与物体的距离不同、物体的质地不同、物体面的倾斜方向不同、光源的性质不同、物体与画者的距离不同等，都将产生不同的明暗色调变化。在素描学习中，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的。而物体明暗调子的规律在白色几何体上表现得最为明显，通常可归纳为亮部和暗部、三大面、五大调子。

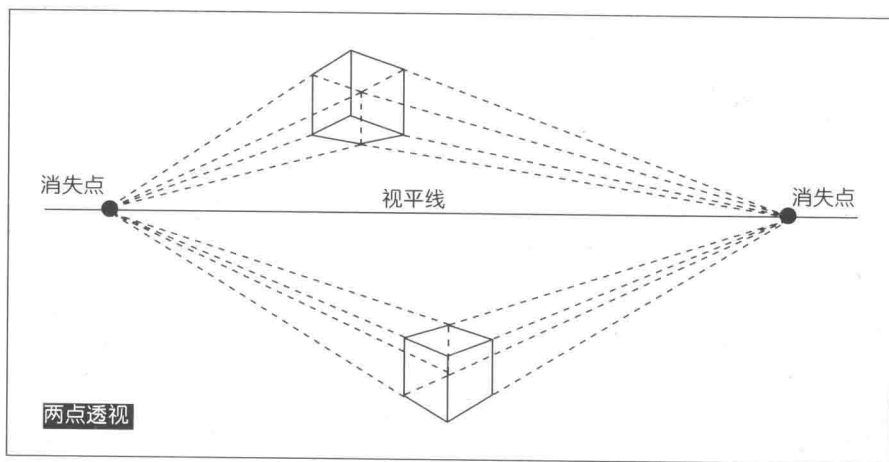
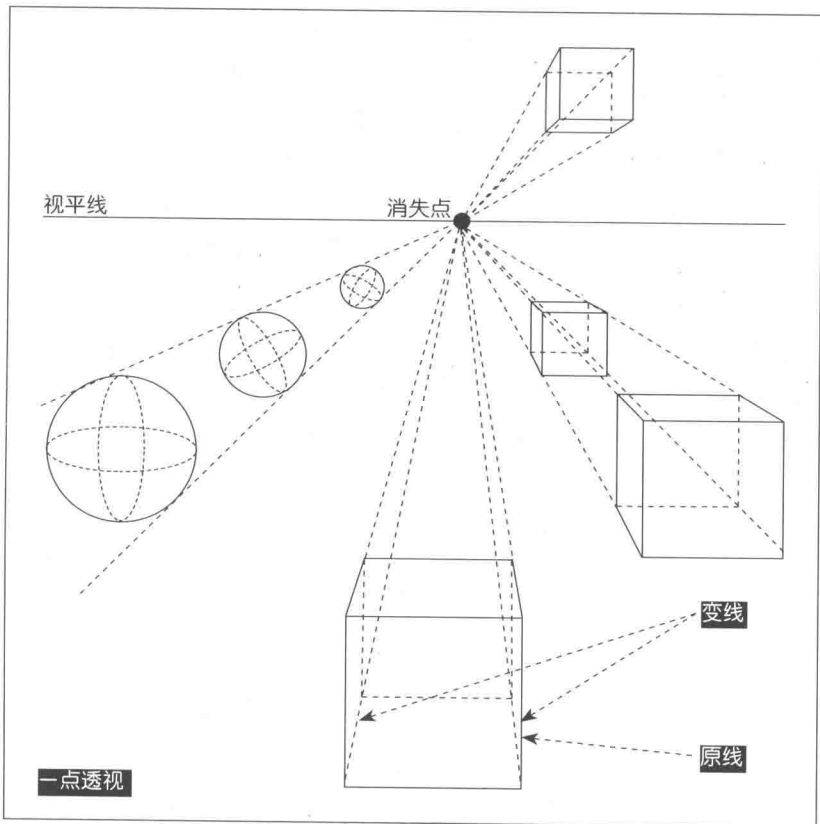
亮部和暗部：在光的照射下，物体表面呈现出受光和背光两个部分，即亮部和暗部，它们是构成明暗关系的基调。

三大面：物体在光线的照射下呈现出三度空间的立体特征，在明暗上通过三大面体现，受光的一面叫亮面，侧受光的一面叫灰面，背光的一面叫暗面，这就是三面，即“黑、白、灰”三大面。在几何形体中，立方体是三大面的典型形态。

五大调子：调子是指画面上不同明度的黑白层次，是体面所反映的光的数量，也就是面的深浅程度。对调子的层次要善于归纳和概括，不同的素描调子体现了画面不同的个性、风格。在三大面中，根据受光强弱的不同，有很多明显的区别，即五大调子。

透视原理

透视学是研究如何把看到的立体静物转换成平面的透视图，即研究在平面上进行立体造型规律的学科。而要在平面上取得立体的透视图，非要借助假定的“画面”不可，因为透视图形是视线（眼睛到静物之间的连线）通过画面留下的轨迹。物体的大小，画面离眼睛的远近以及眼睛对物体的角度都将决定透视图形的变化。

透视的三要素

物体、画面、眼睛是构成透视图形的三要素

眼睛——透视的主体，是眼睛对物体观察构成透视的主要条件。

物体——透视的客体，是构成透视图形的客观依据。

画面——透视的媒介，是构成透视图形的载体。

主要透视类型

1. 一点透视（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。

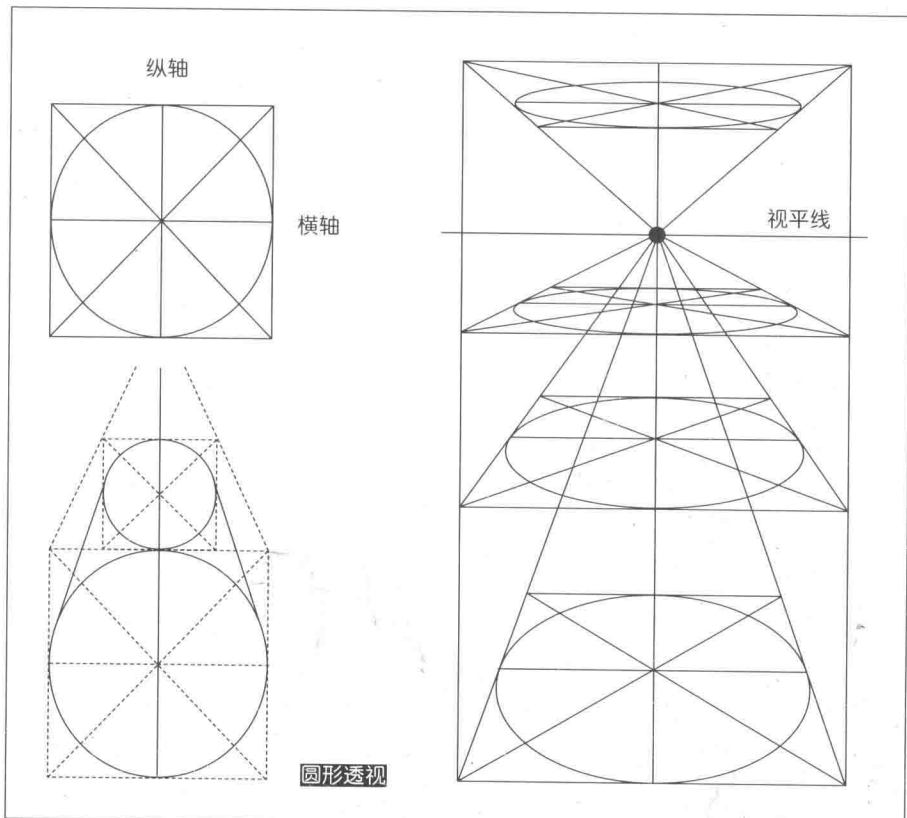
2. 两点透视（成角透视）就是把立方体画到画面上，正方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时，往纵深平行的直线产生了两个消失点。在这种情况下，与上下两个水平面相垂直的平行线也产生了长度缩小的现象。

3. 圆形透视是圆柱、圆锥的一种透视方法，应依据正方形的透视方法来进行，因为圆形在正方形与四条边线的中点和十字交叉线的末端相交，并且在正方形两条对角线至四个角处相交形成正方形与圆形的关系。

透视图形中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。

透视的基本规律

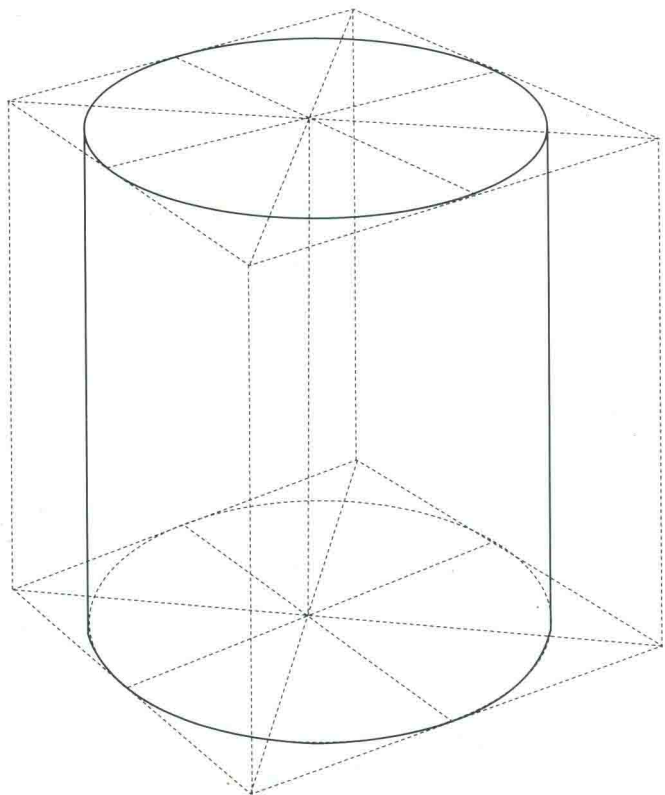
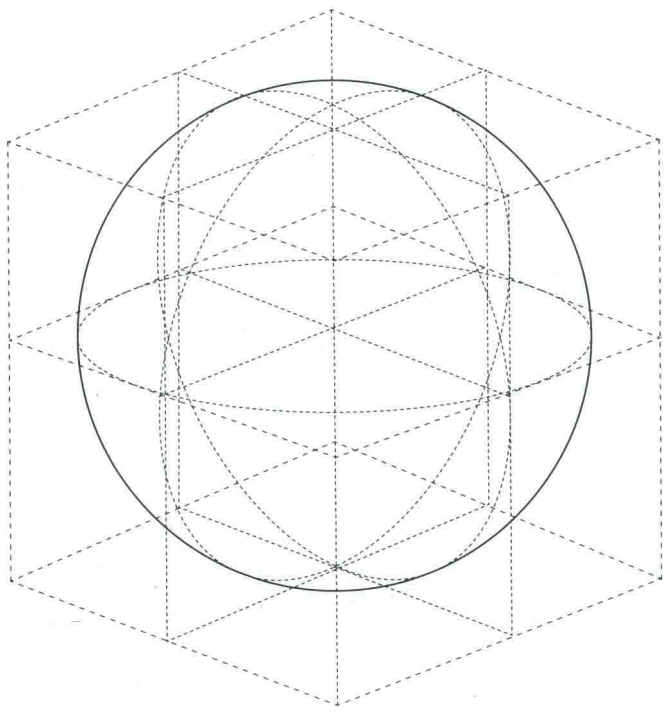
1. 近大远小。
2. 垂直大，平行小。
3. 近实远虚。

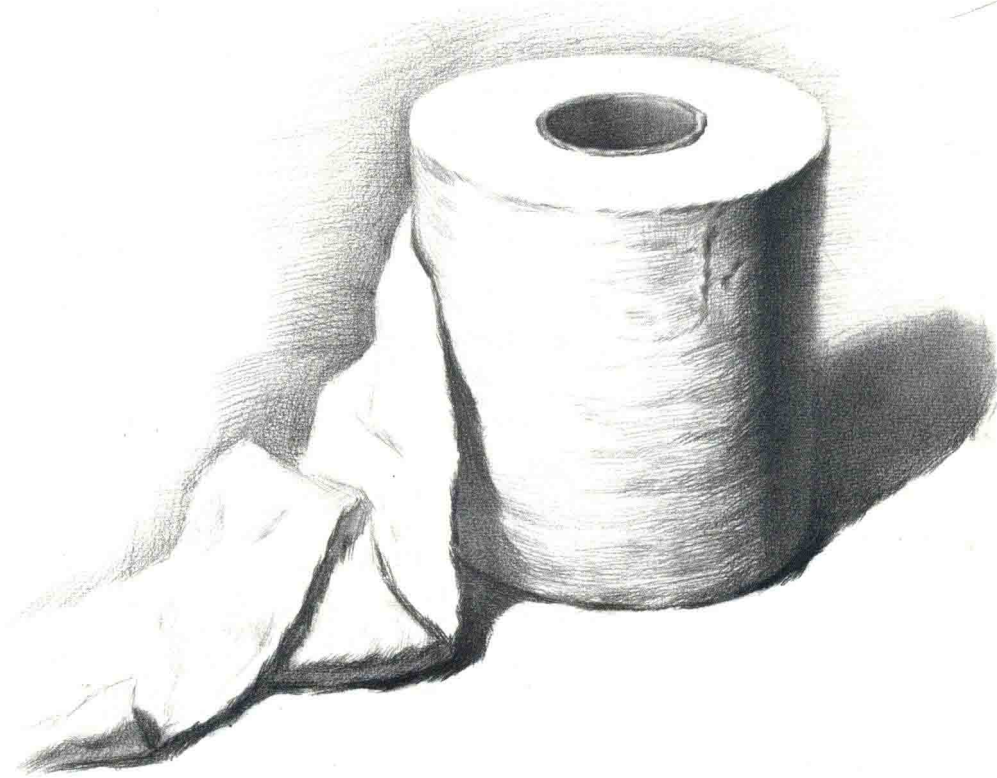
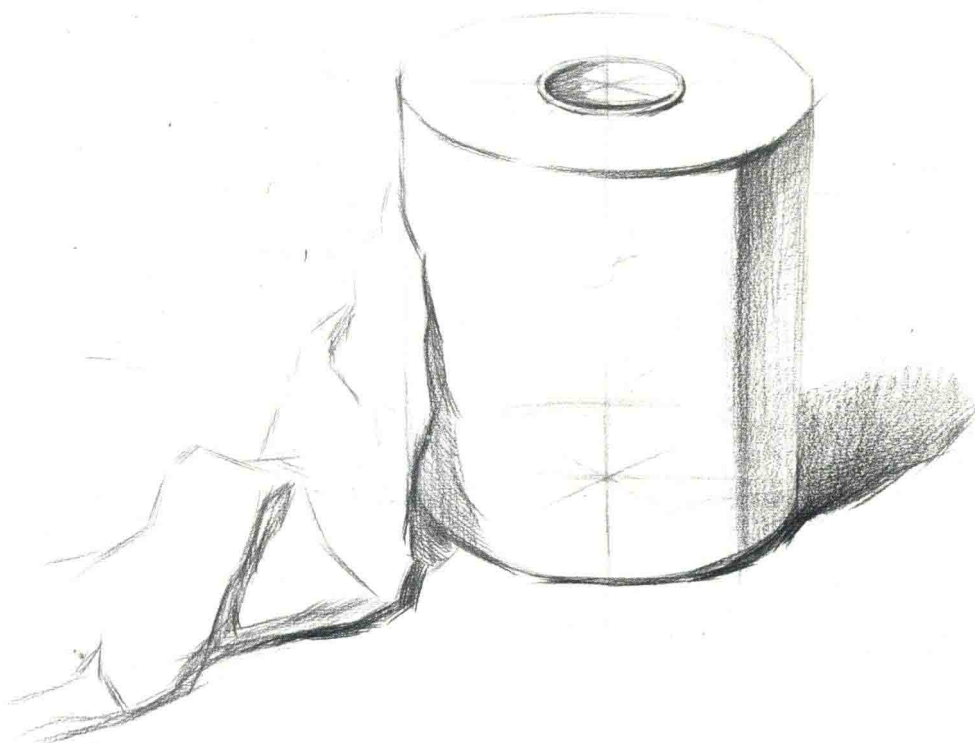
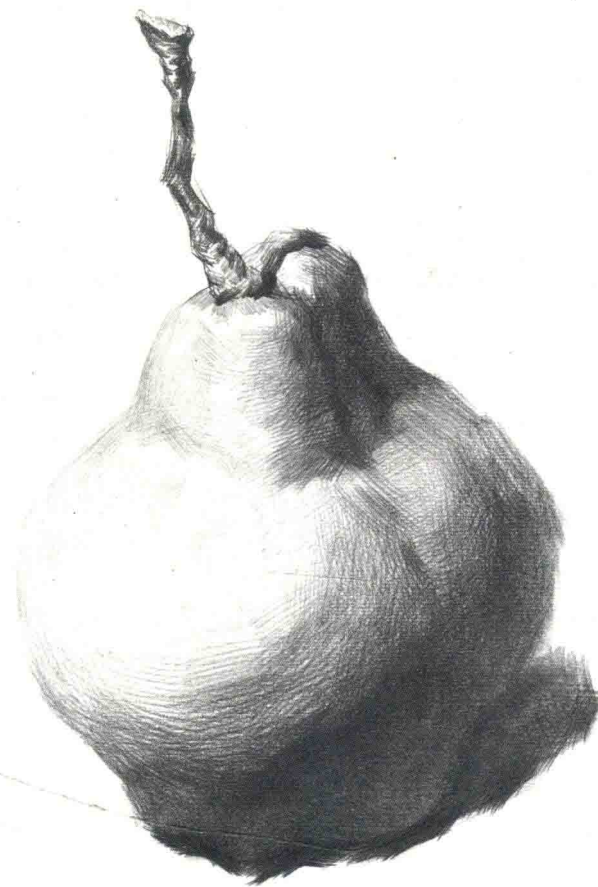
素描结构

SUMIAO JIEGOU

结构素描主要揭示物体的结构穿插，用线性地表现物体的形状、大小、比例、透视关系而忽略明暗关系。素描静物的训练目的并不只是学习表现物象的技巧，更重要的是学会正确地观察和理解物象的造型特征，把握物象的本质结构和普遍的造型规律。这实际上是一个积极的理性思维过程。只有在形体、结构准确的前提下才有进一步研究光影、质感、明暗调子的可能性和必要性。因此在作画前我们建立了结构观念，也就迈出了成功的第一步。

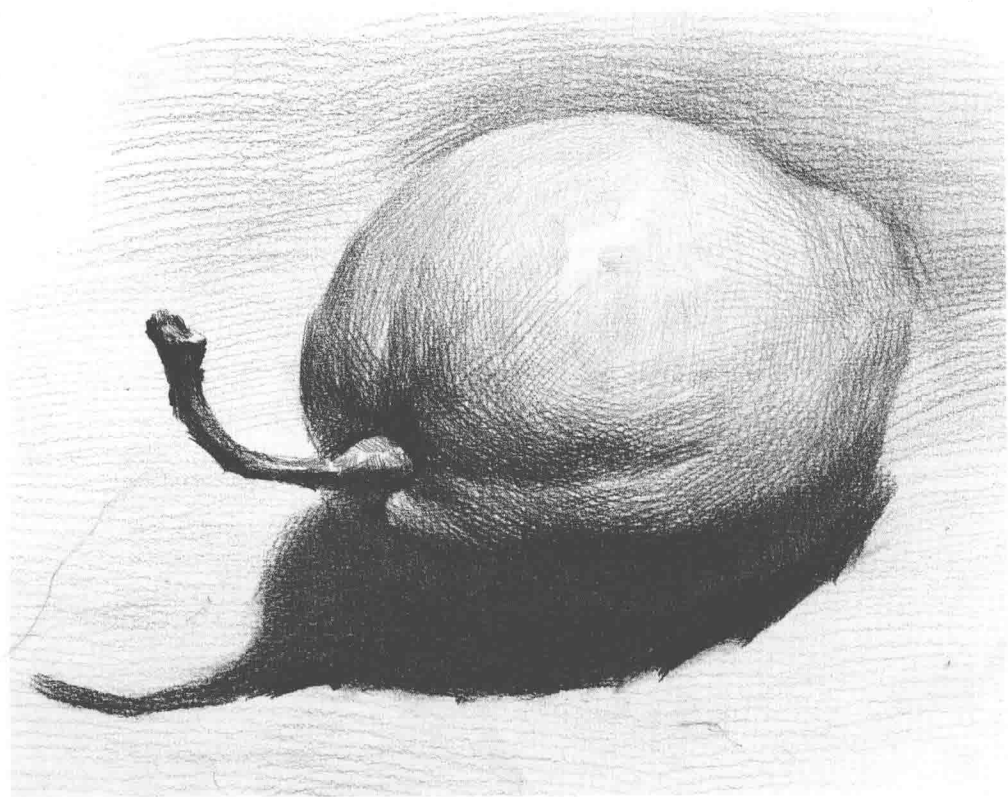
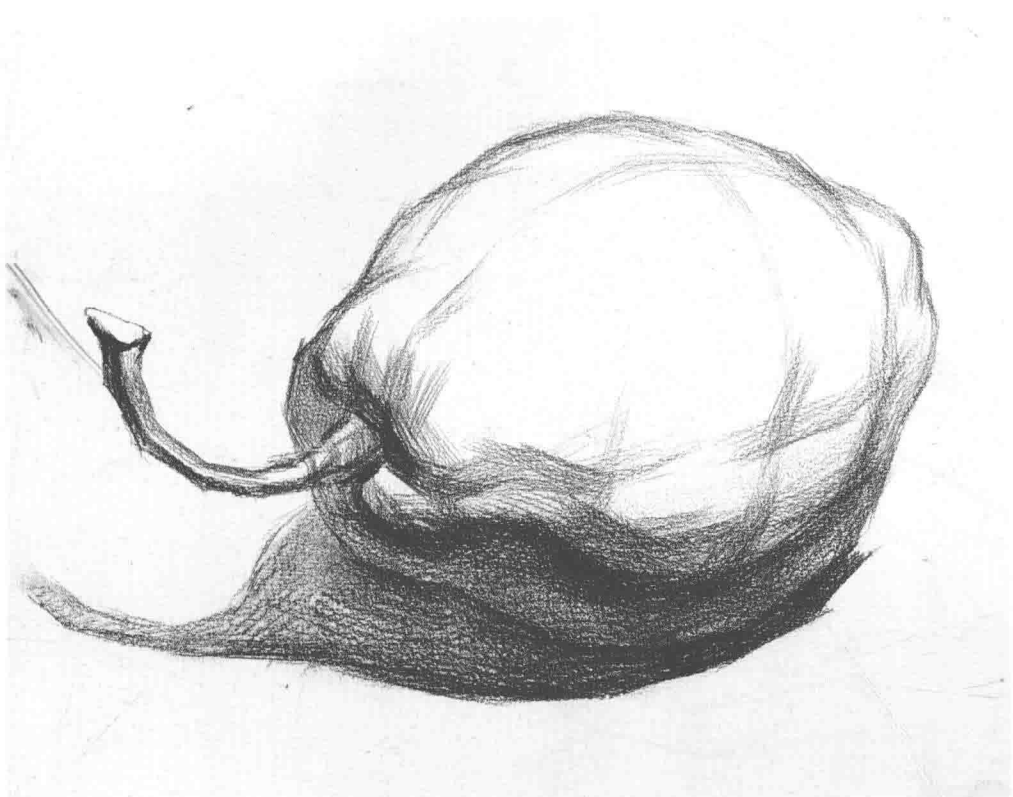

结构是由物体的整体构造和局部构造相互关联、穿插而成的。物体的凸起和凹形成了结构转折，可以体现出物体固有的形态特征。在光照下，结构转折处会形成“明”和“暗”的交界线，尤其是当光线直射物体时，会出现高光点。画结构素描时多“中锋”用笔，前面的线“实”，后面的线“虚”。结构训练应从几何体开始，几何体是对物体体面概括的集中体现，几何体结构训练是由基本形向复杂形过渡的认识过程。

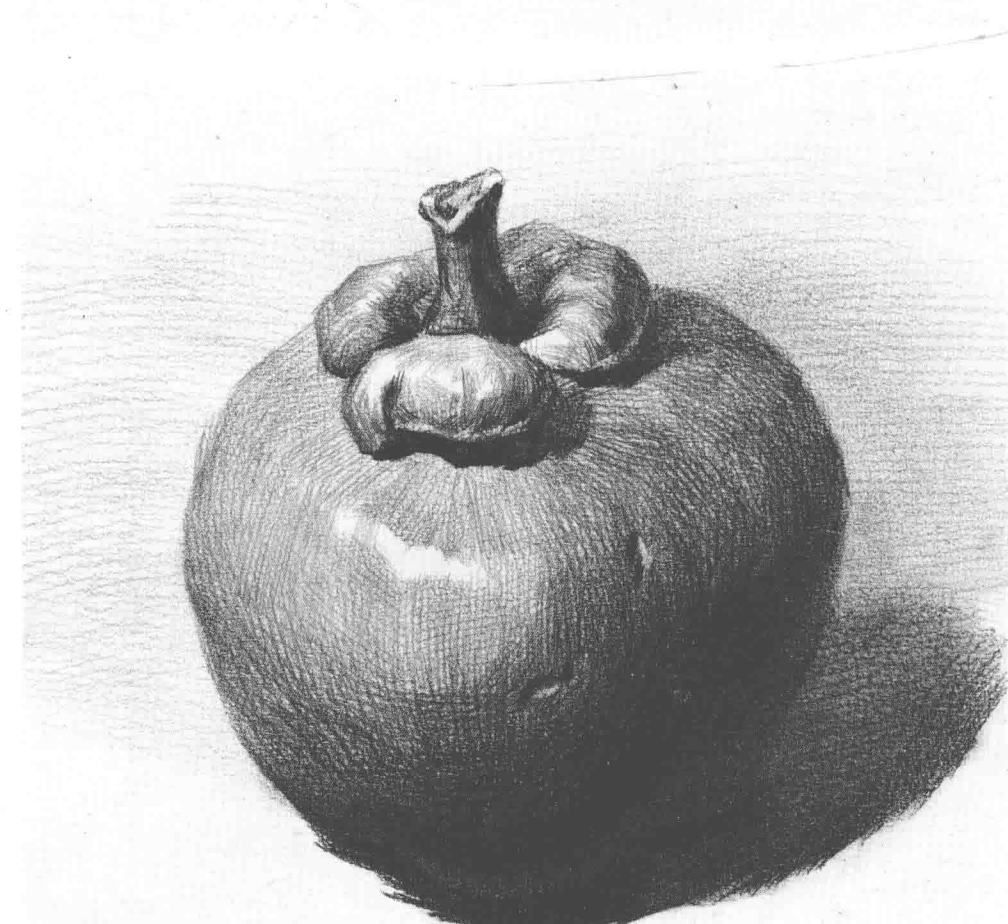
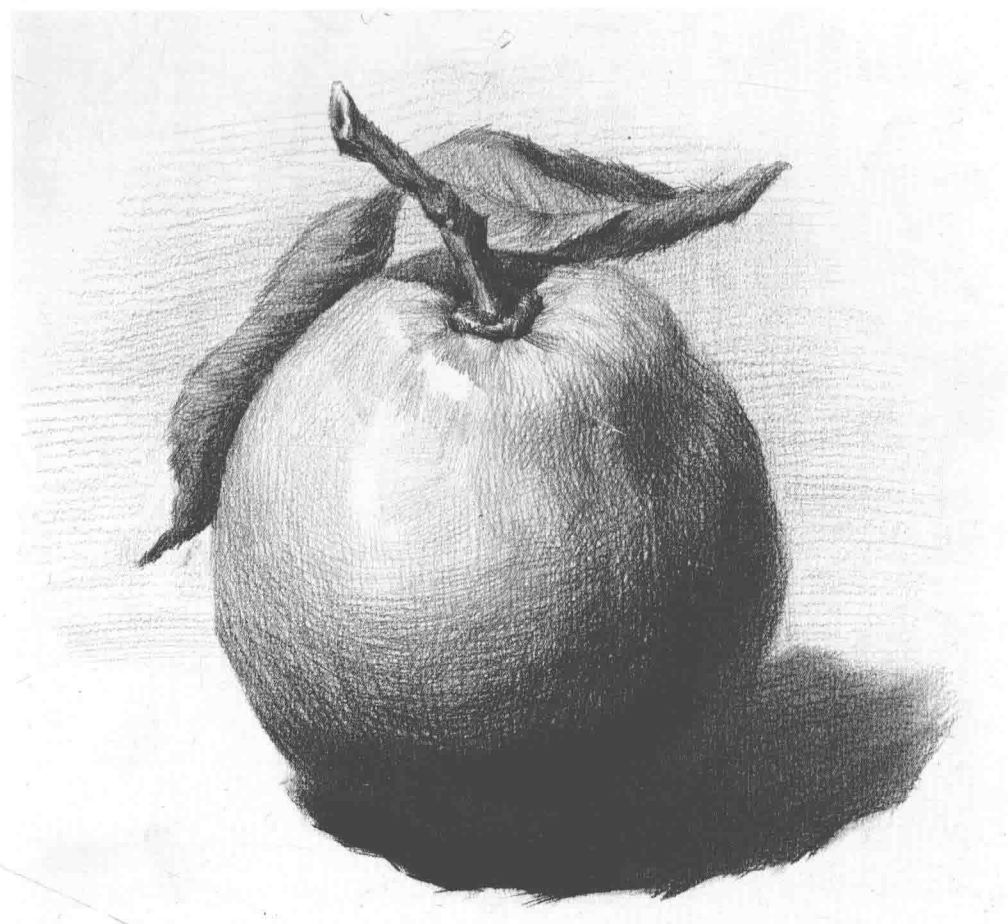
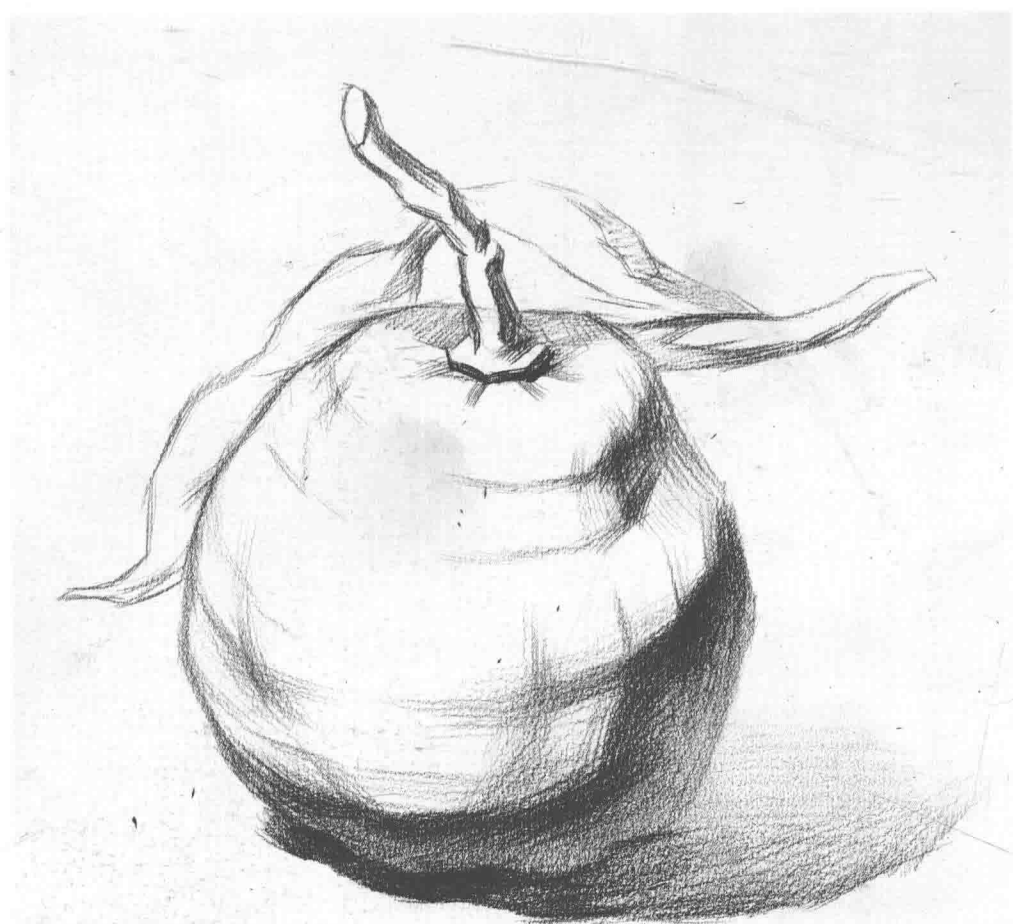

水果类物品

水果是美术高考中出现频率最高的静物，它们组合在一起能够成为代表视觉中心的面，分散开来又能够成为点缀画面的点。其中苹果、梨、香蕉、橘子等体积较大的水果作为陪衬物出现的几率非常高，而圣女果、金橘、樱桃等体积较小的水果作为点缀物出现的几率非常高。

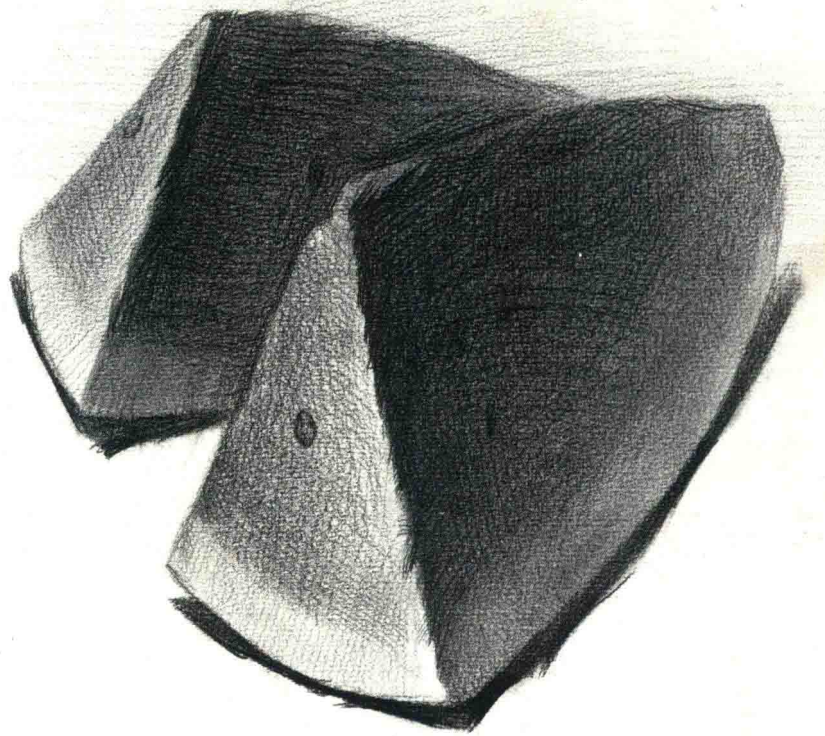
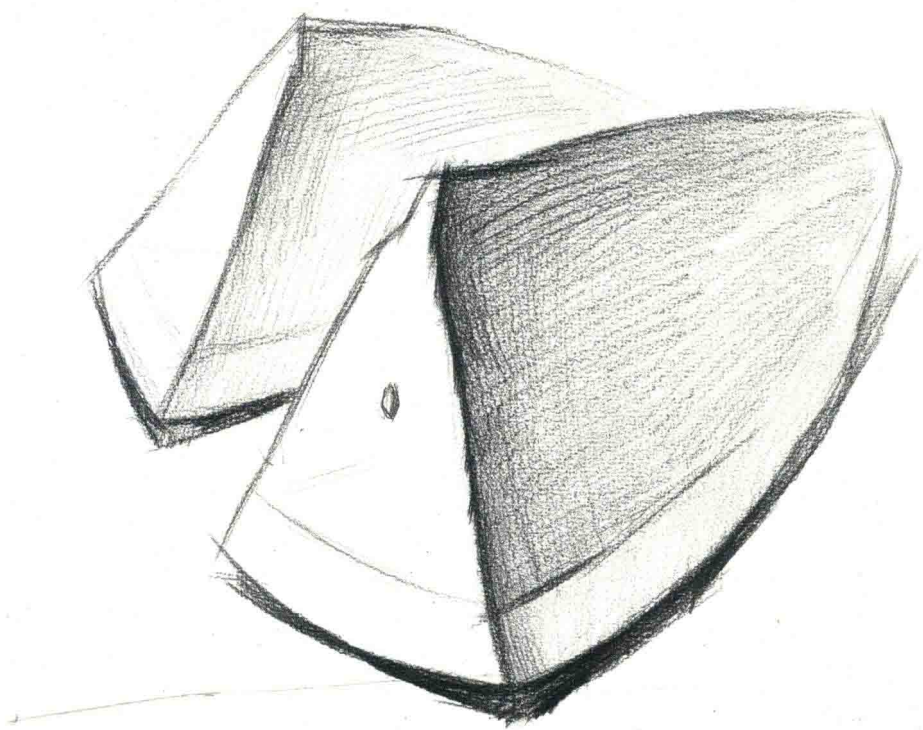

梨的种类很多，形状也有很大不同，在注重体积塑造的同时，不要忽略对果柄凹陷处的深度及果柄明暗变化等细节的表现。

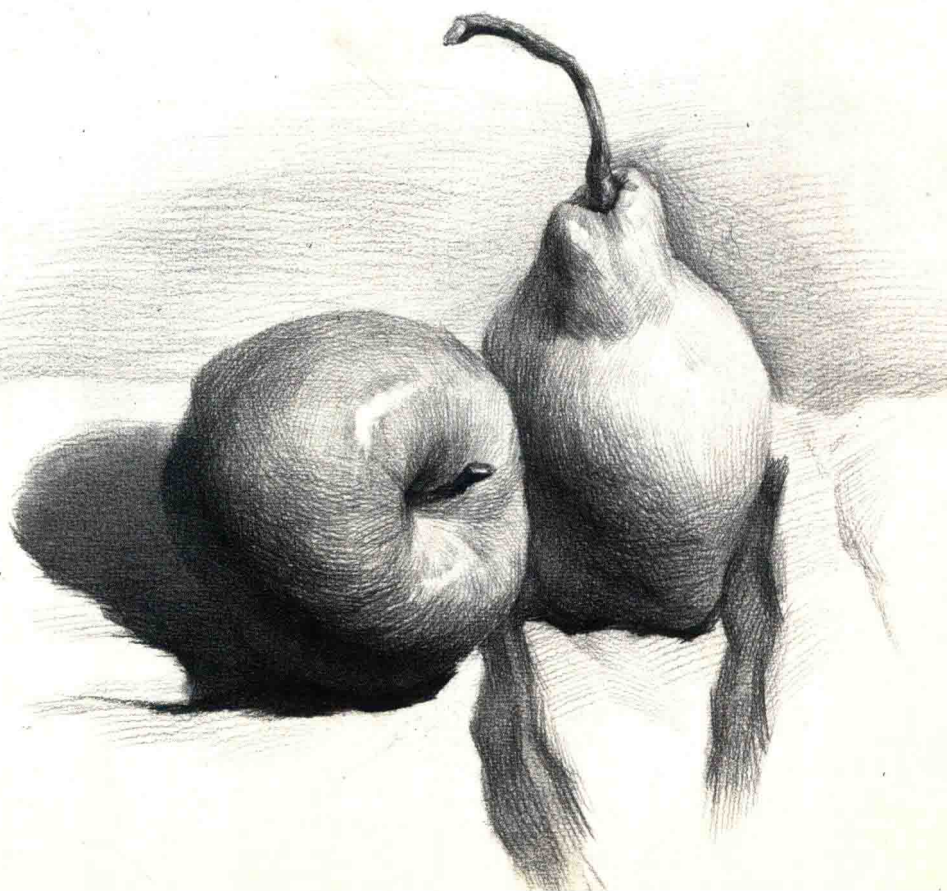
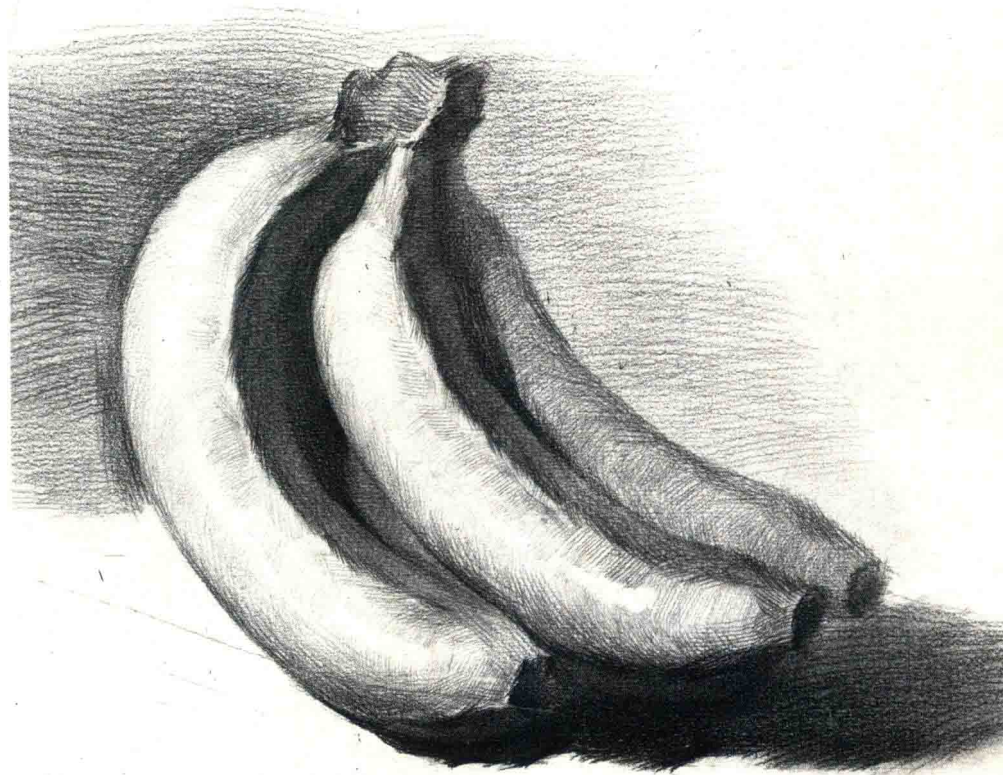
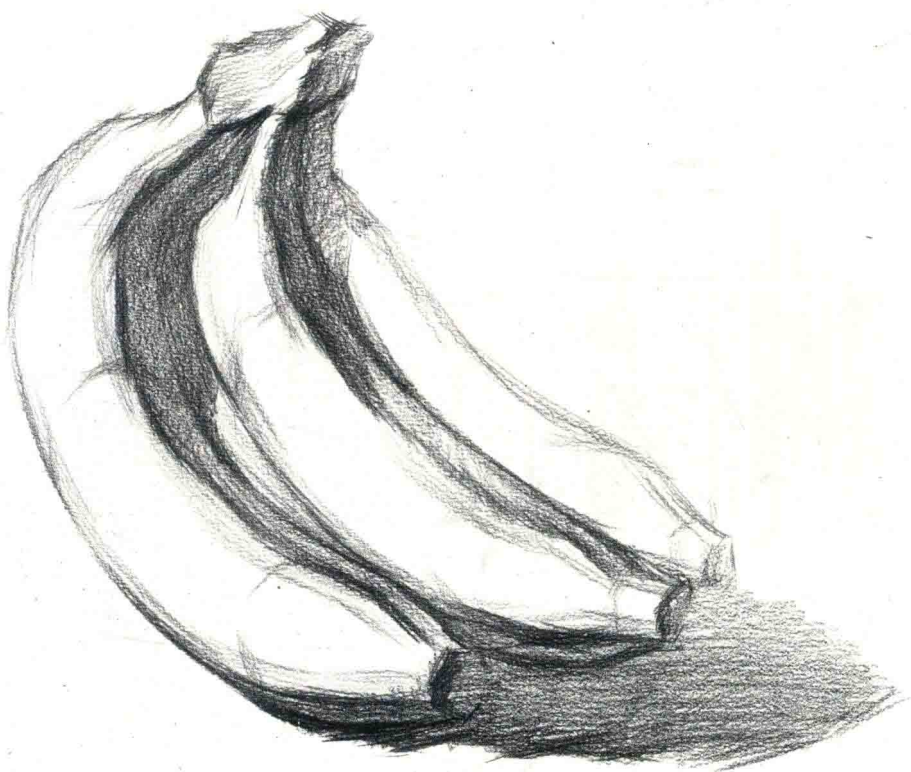

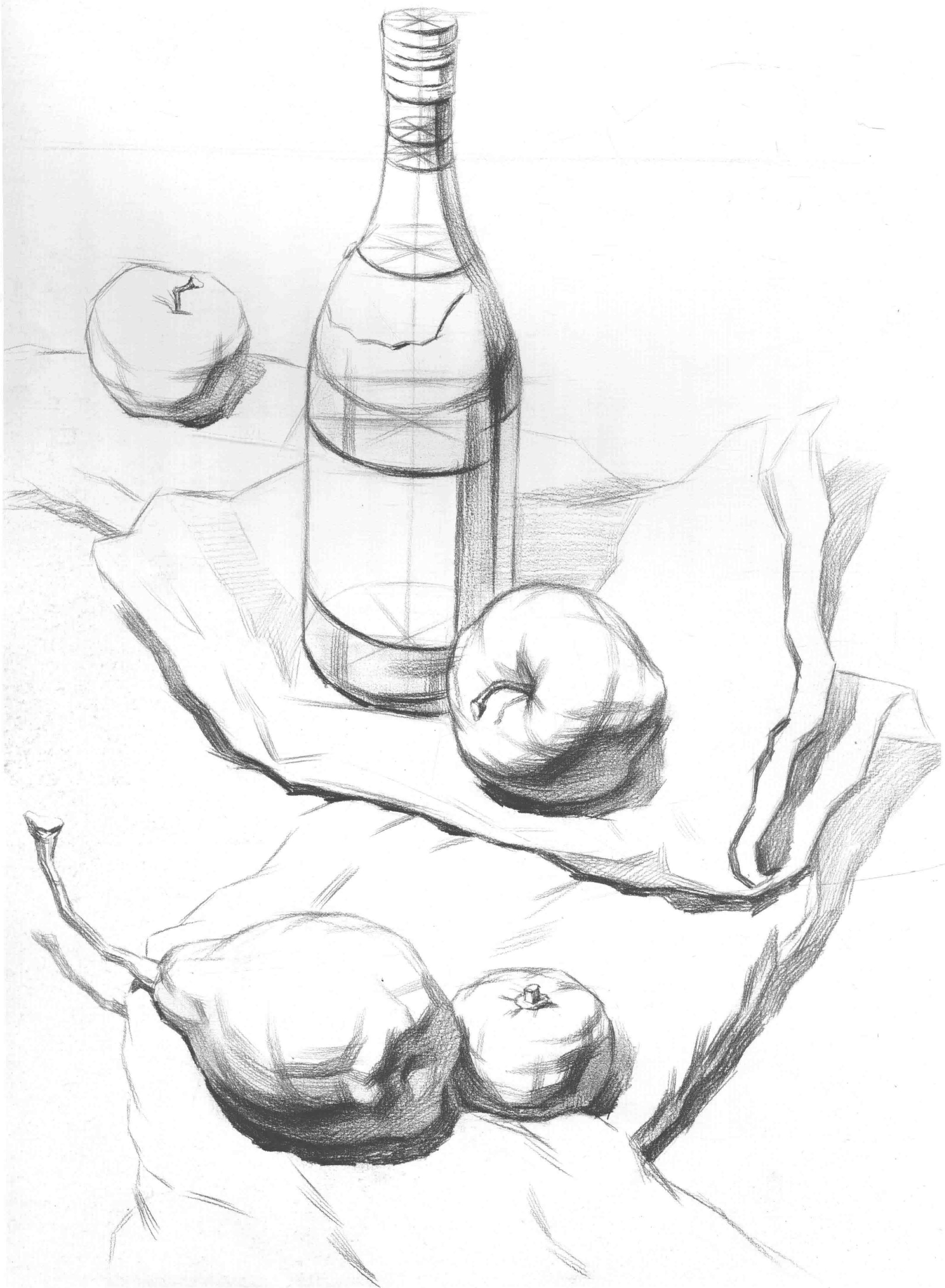
山竹的形体结构圆润、饱满，质地坚硬，果皮、果蒂的色阶差别较大。在果体的塑造中，排线要紧密，要表现出山竹表皮的质感，果蒂的调子刻画不宜过重，要方中带圆，同时要注意果蒂与果柄的位置关系。

切开的西瓜呈不规则的三角形，刻画时要抓住几个大体面的明暗变化，边缘线不要死抠，要有虚实变化，上面的西瓜籽不要画得太“跳”。

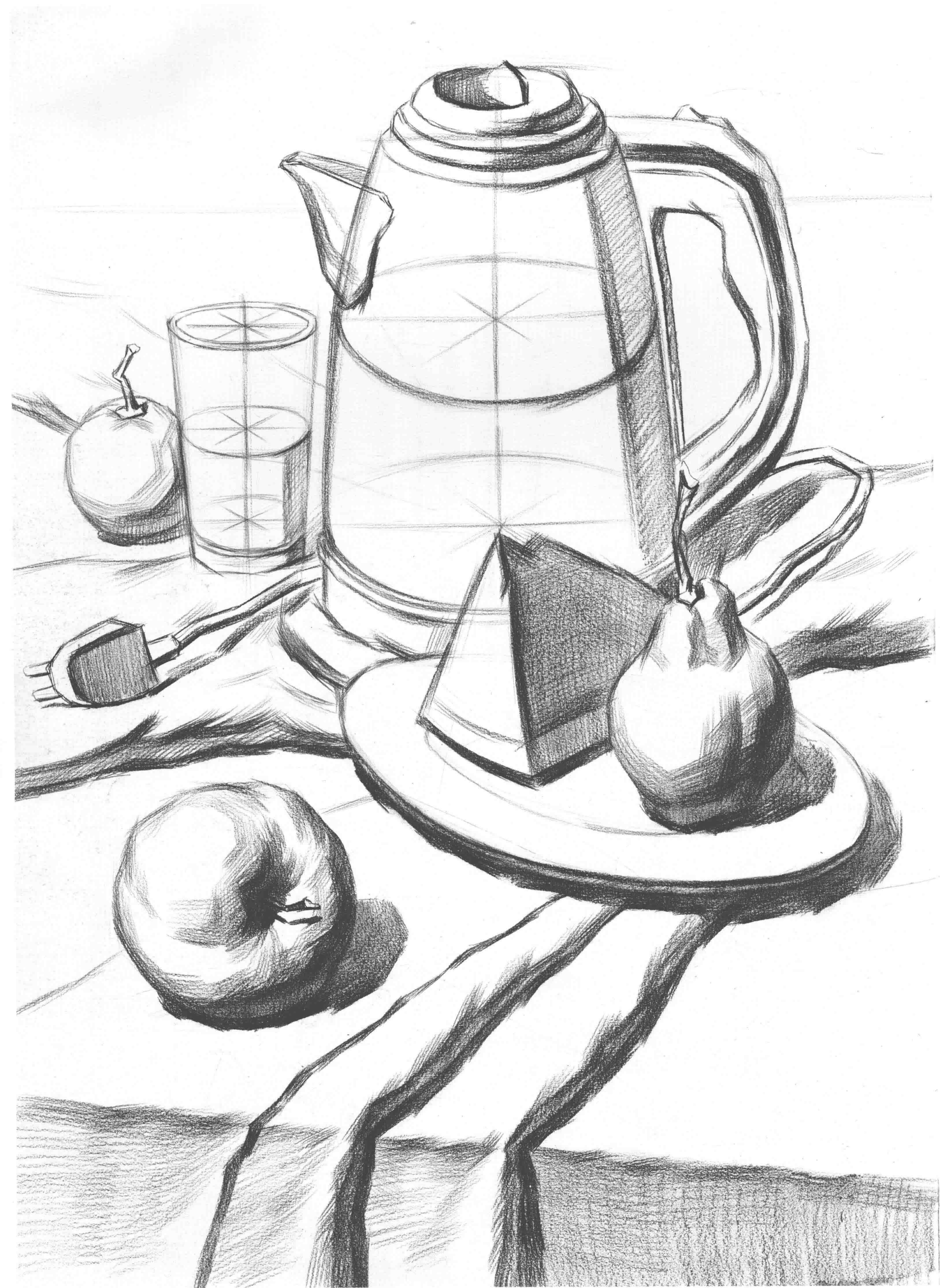

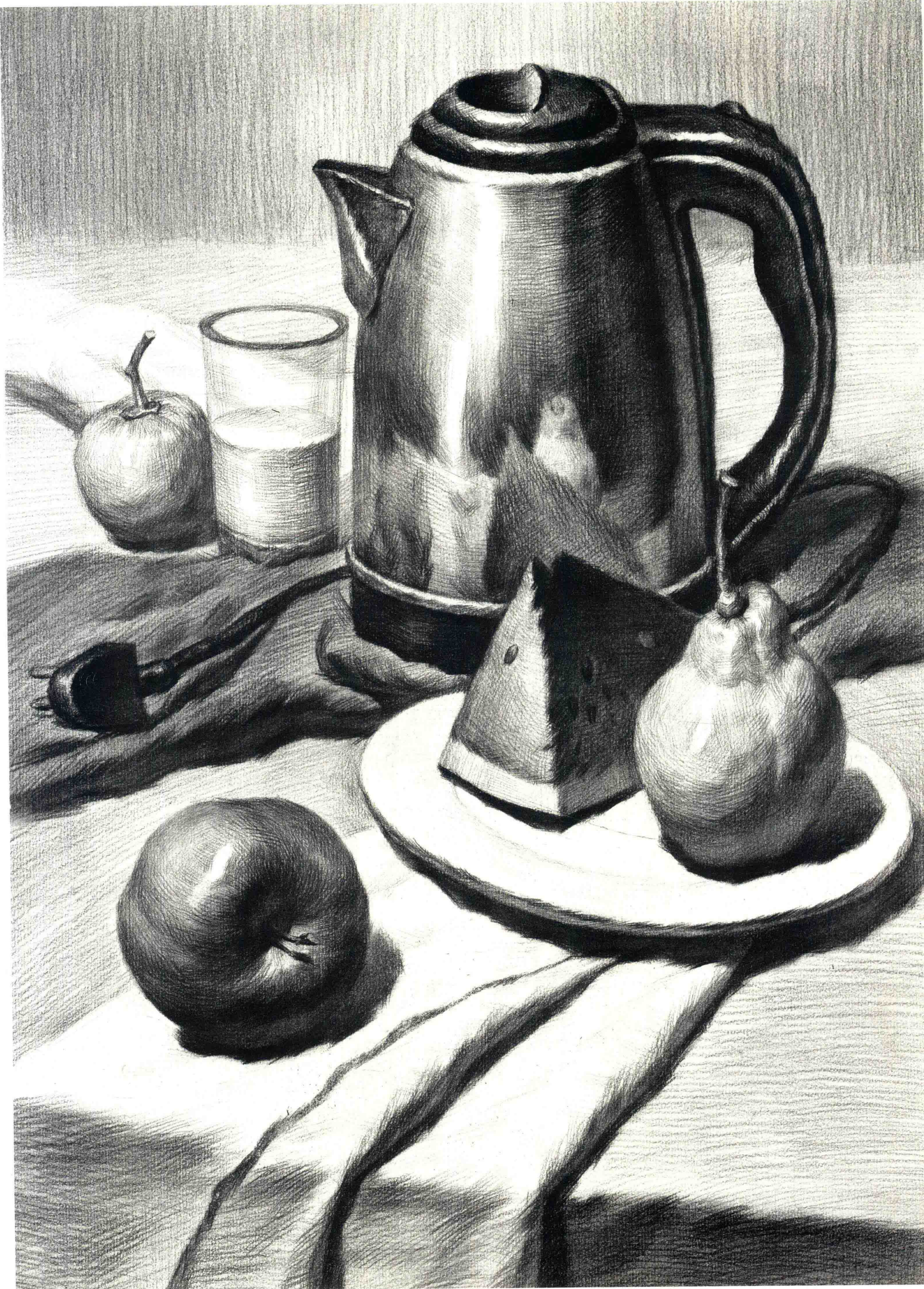
香蕉的形体近似长方体与圆柱体，形体比较简单，每个香蕉中部略圆，顶端呈菱形。在刻画整串香蕉时，要注意每个香蕉的前后位置、虚实变化以及香蕉柄处的结构关系。

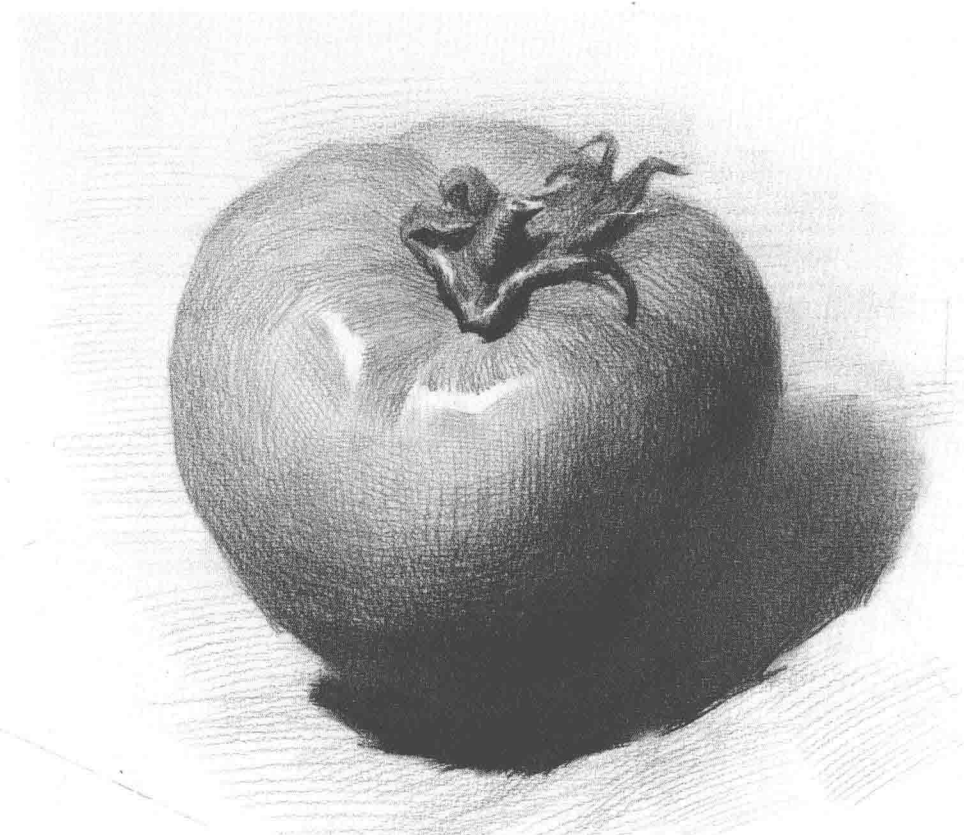
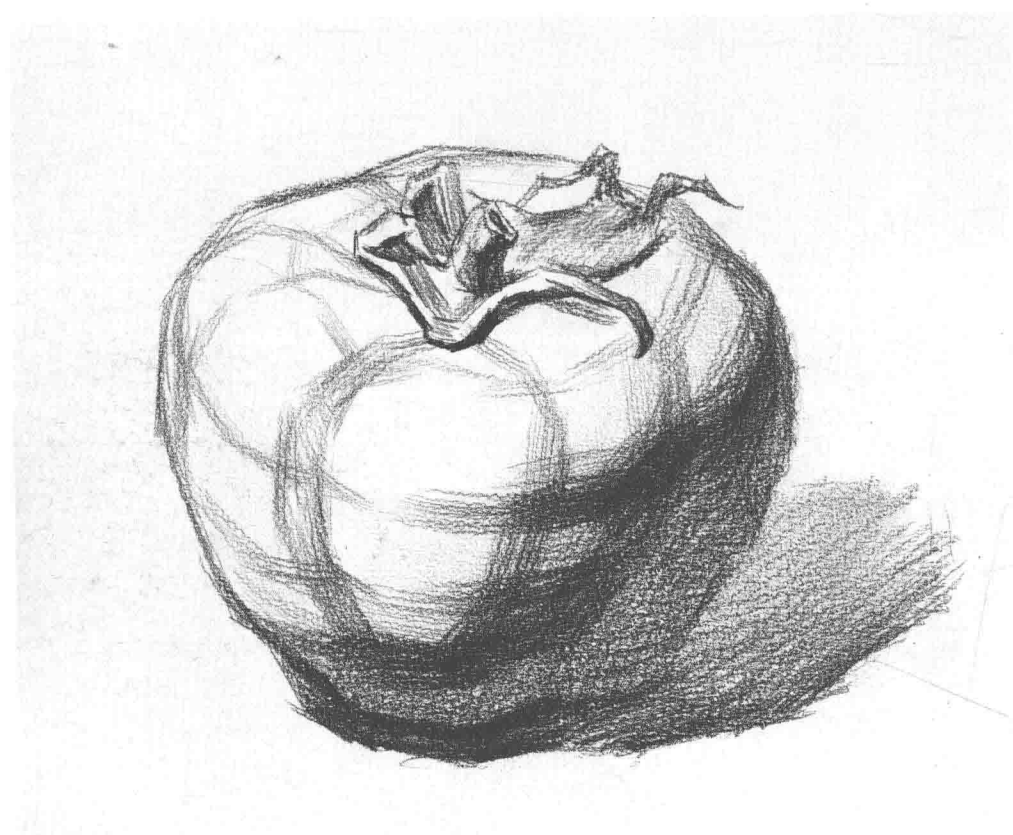
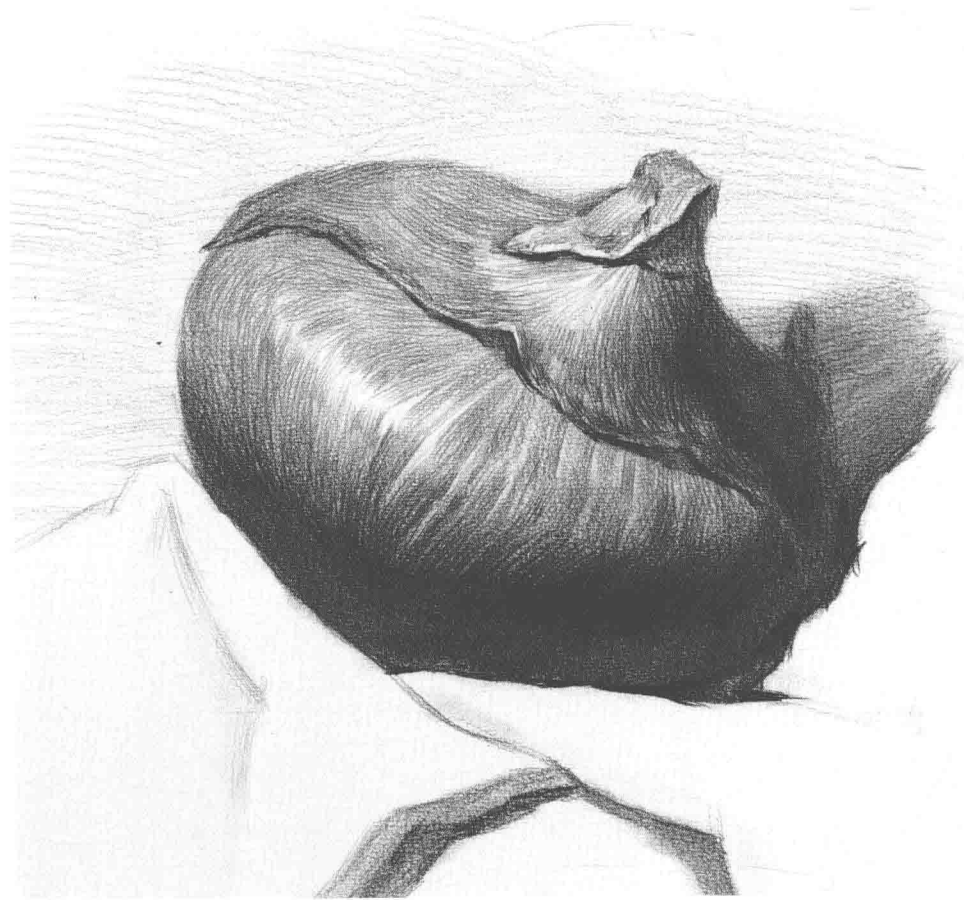

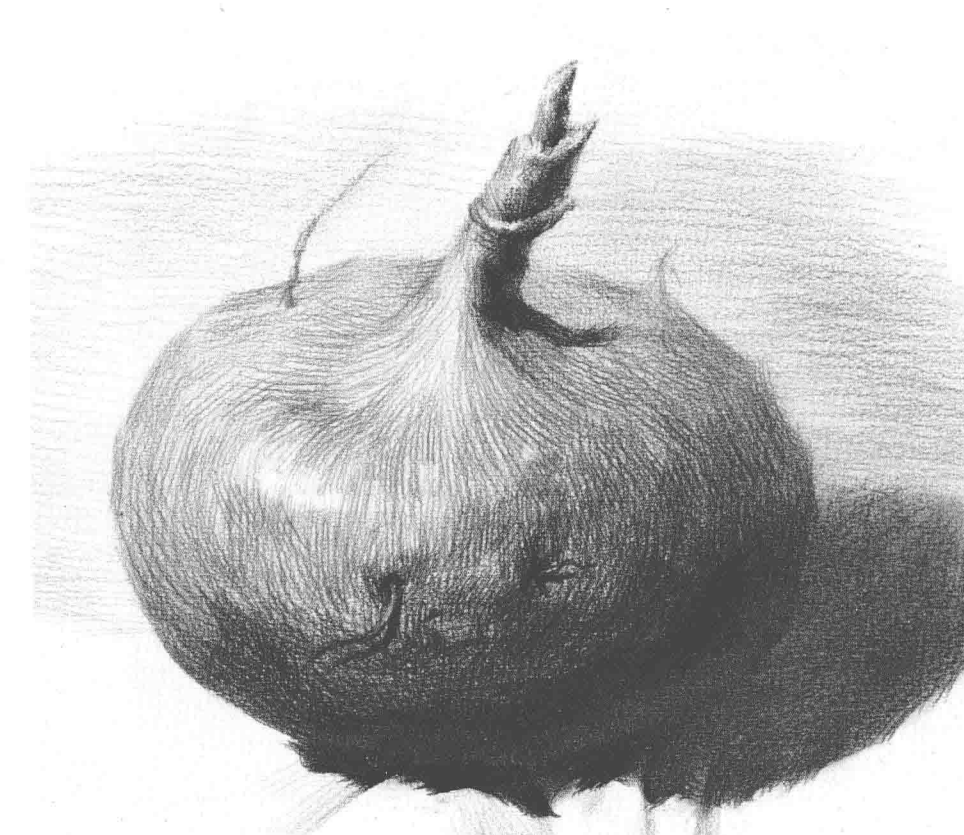

蔬菜一般和陶罐、砂锅、白瓷盘等生活厨房中的用品放在一起。初学者往往喜欢画水果而不喜欢画蔬菜，其原因是蔬菜种类繁多，固有色变化丰富，并且形状不规则或结构复杂，表现的难度相对较大所致。表现时我们可以将蔬菜从结构上概括为球形、圆柱形、复合形三大类。

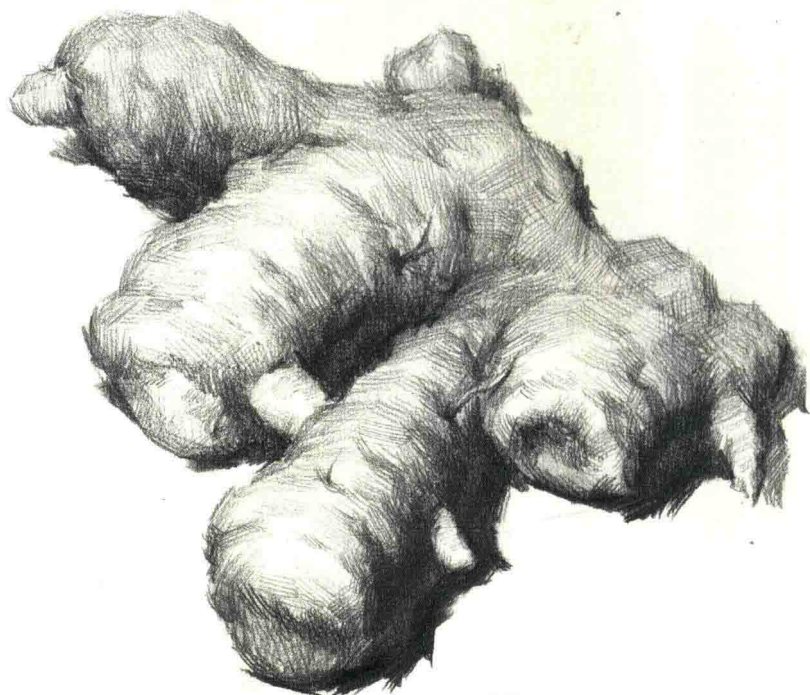
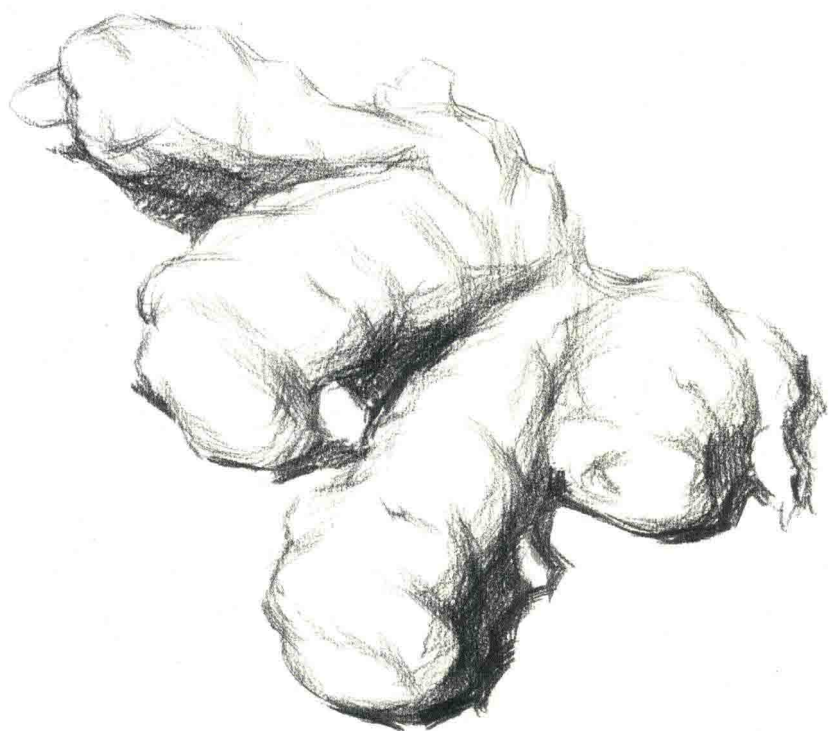
常见的球形蔬菜有西红柿、洋葱等，球形蔬菜的画法基本上与球型水果的画法相同，只是蔬菜表皮的起伏变化大一些。圆柱形蔬菜有萝卜、黄瓜、玉米等，这类蔬菜并不是绝对的圆柱形，它们的一端多带有锥体的特征。复合型蔬菜有大蒜、花菜等，造型较为复杂，需概括处理。

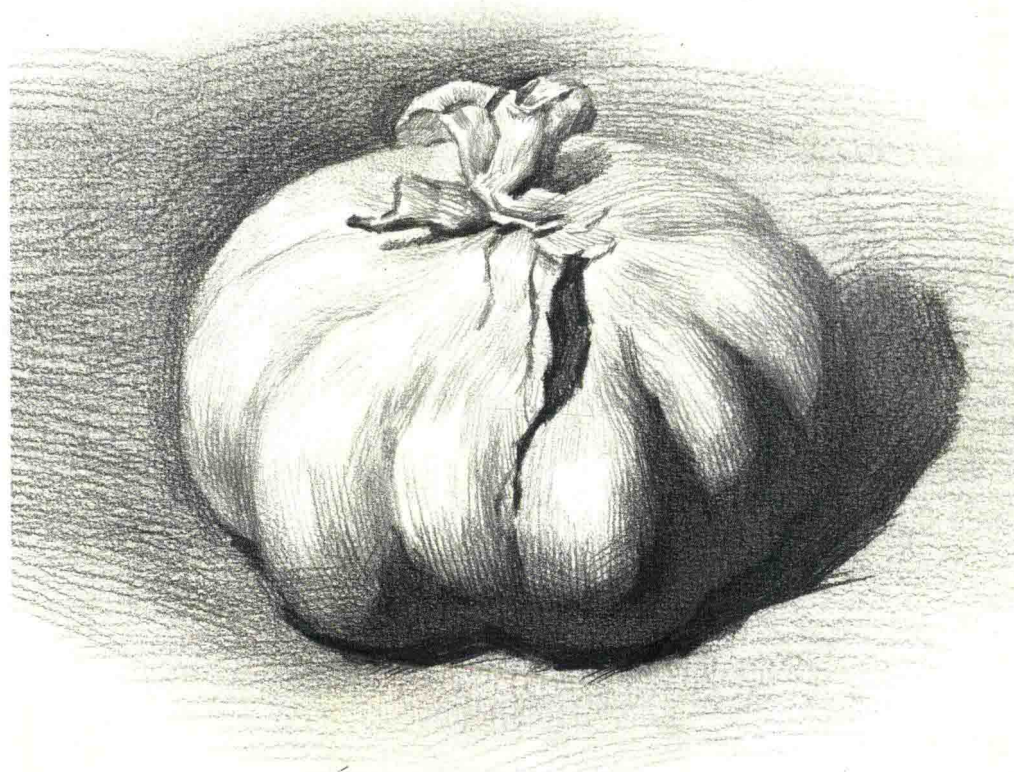
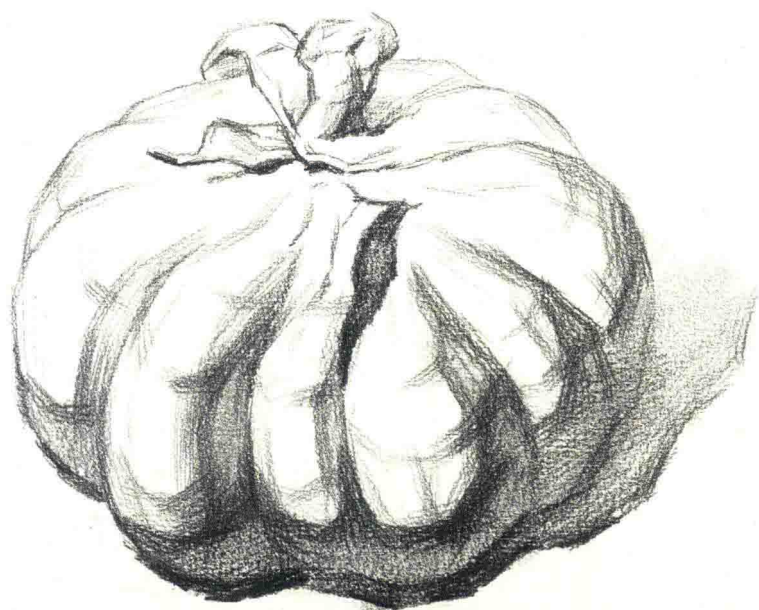
从形体上来看，西红柿的外形类似于球体在顶部加上几个大小不一的半球状隆起。因此它的高光一般都位于隆起处，但隆起部分的前后位置不一，反应在上面的高光应有强弱变化。从质感上来看，西红柿的表皮较光滑，需表现出强烈的反光。

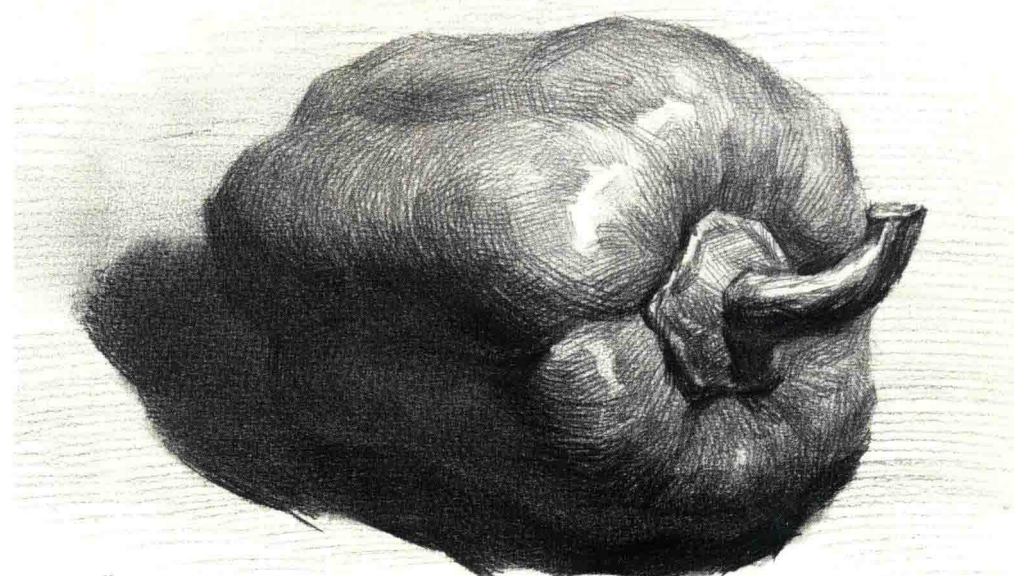
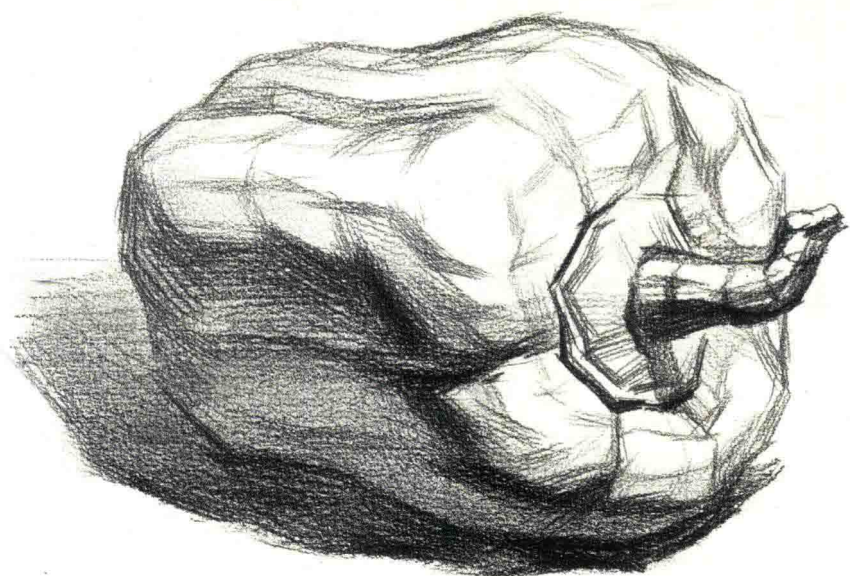
生姜的形态比较复杂，形体变化无规律可循，表现时不要急于刻画细节而忽略了大的形体关系。因生姜的纹理粗糙，画亮处调子时排线的方向要紧随其形，以突出生姜的质感。

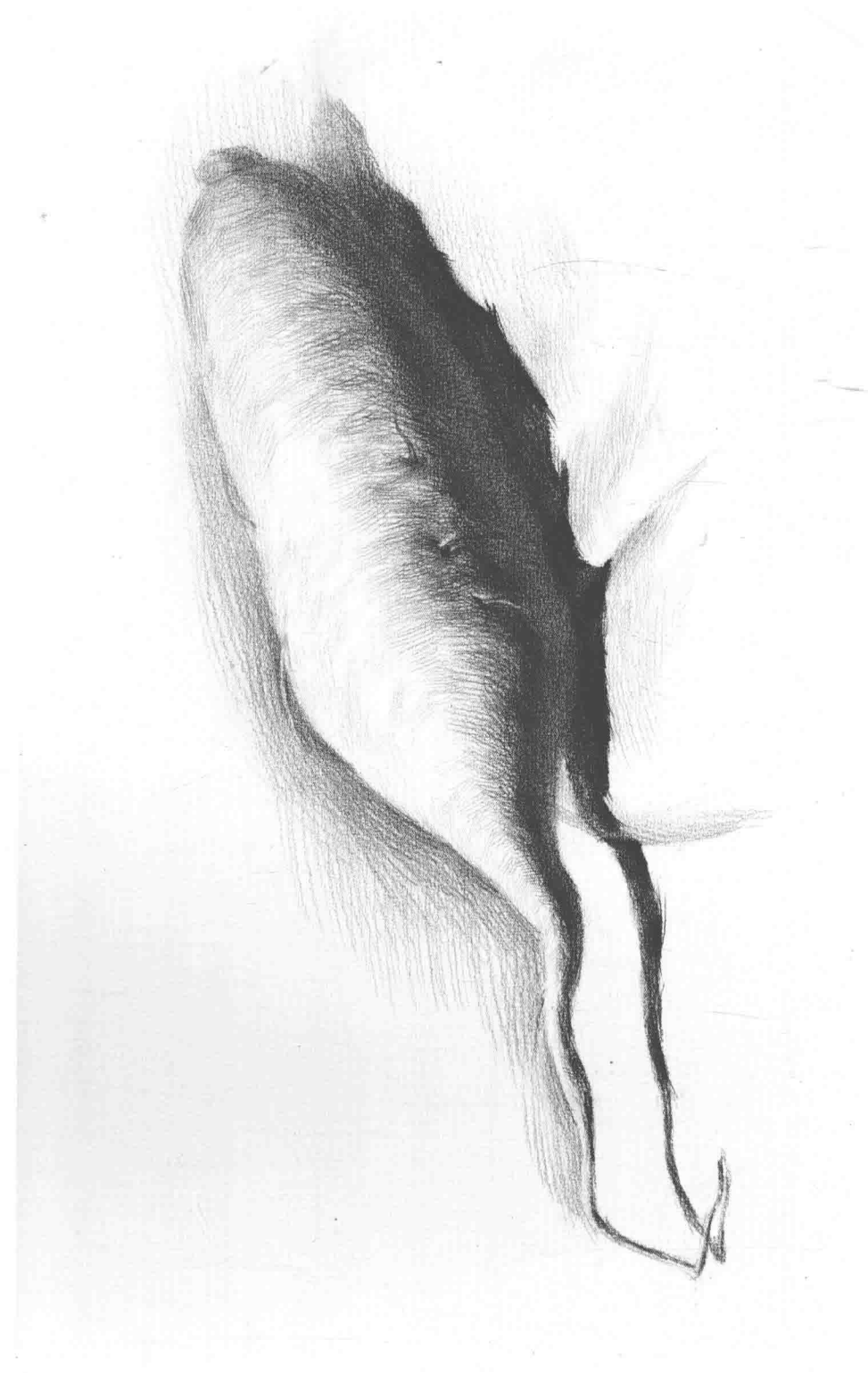
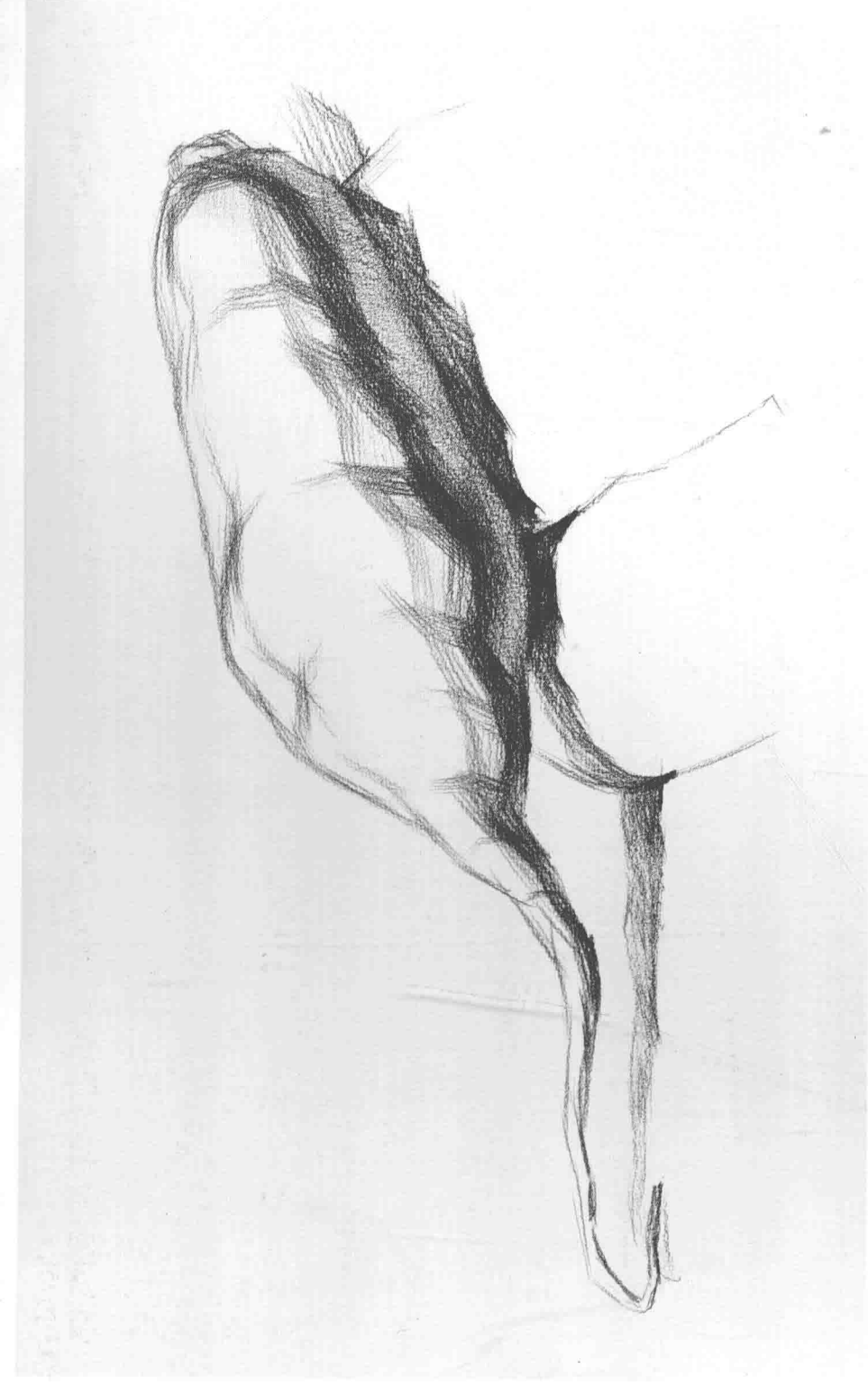
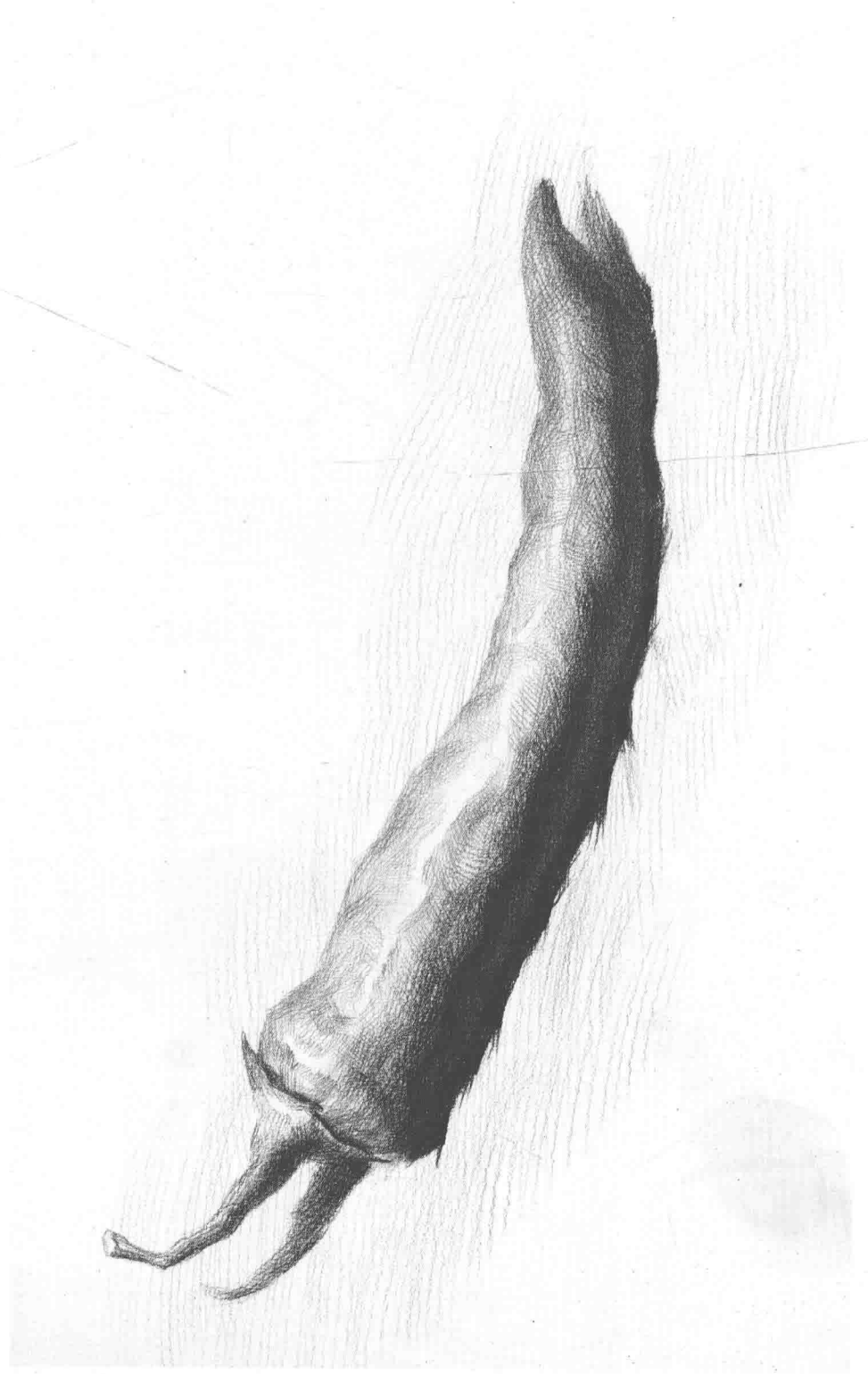
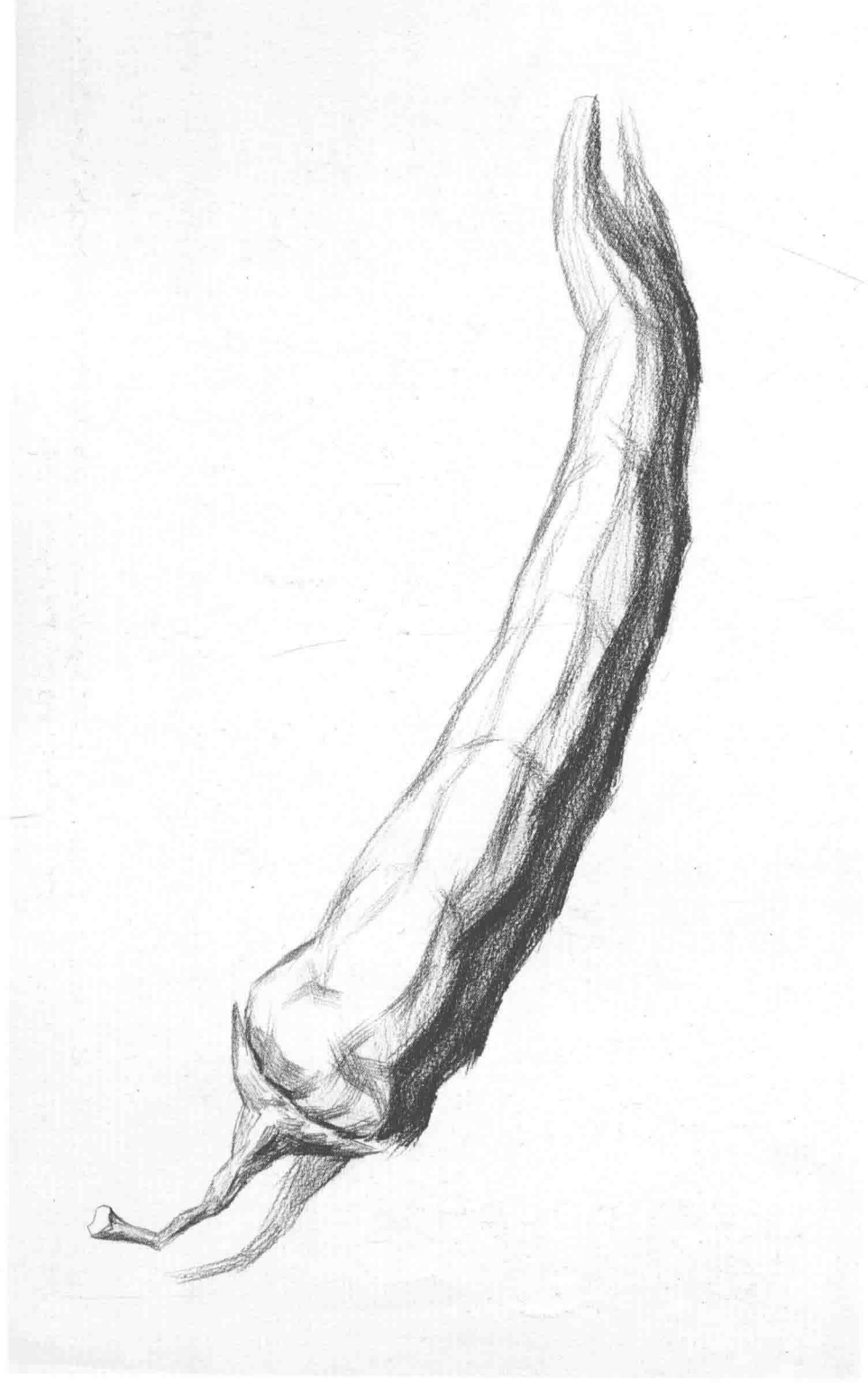

蒜头的形体特征呈扁圆形，先刻画其扁圆形的体积感，再表现每个蒜瓣的起伏感。画调子时线条的方向应与蒜皮的纹理相呼应，以强调其质感，同时深入刻画蒜茎，使画面更加生动。

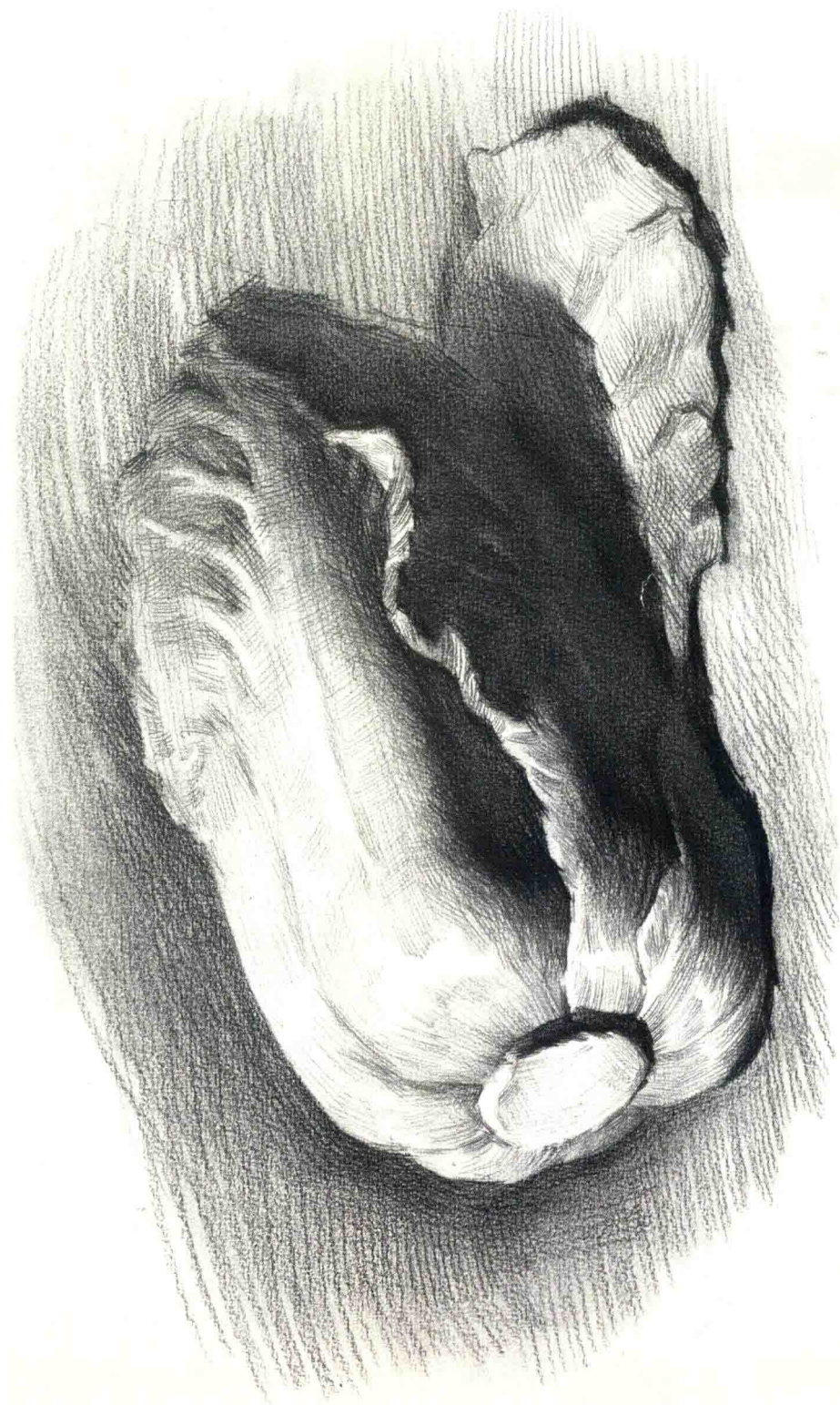
菜椒的质地比较光滑，受环境影响色阶变化较大，在形体的塑造上要把结构位置关系交代清楚，涂调子时线条的排列要均匀。

尖椒的固有色彩重，表面光滑，所以高光、反光相对较亮。画调子排线要紧密、有序，以强化尖椒的质感。注意尖椒把儿与椒身结构位置的关系及在光线下的微妙变化。

萝卜的整体形态浑圆、饱满，接近圆柱体。在作画时，要注意萝卜表面的起伏变化以及明暗交界线的明暗对比。萝卜根及表皮上的结节等细节特征要进行细致的刻画。白萝卜没有明显的高光，所以高光的处理要含蓄一些。

从形体上来看，白菜的整体形态像一个圆柱形加上几个三棱锥形，边缘部分有较松动的菜叶。不管是菜叶还是叶上的经络，都需要根据圆柱体的结构进行归纳、处理。从质感上来看，白菜固有色彩较浅，反光不明显。在处理菜叶时，排线要配合结构，要处理得松动、柔和些。

土豆的形体特点是图中见方，凹凸部分较多。刻画时要把握好大的形体关系，涂调子时排线的方向要紧随形体，要丰富凹陷处变化。因土豆表皮较粗糙，高光、反光不宜画得过长。

