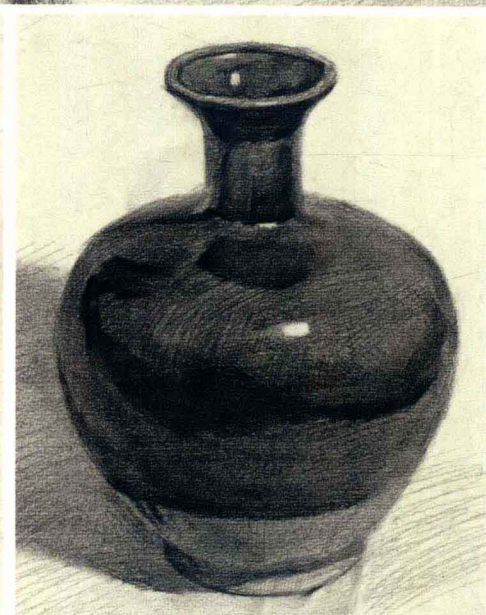
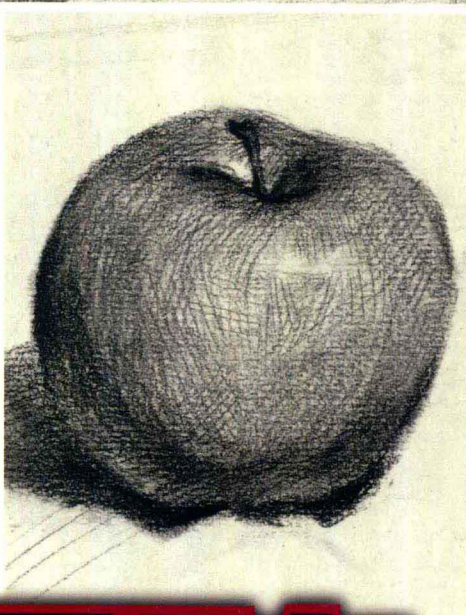
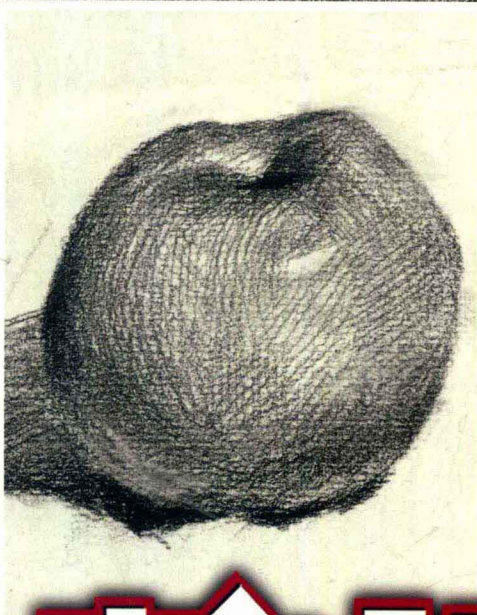
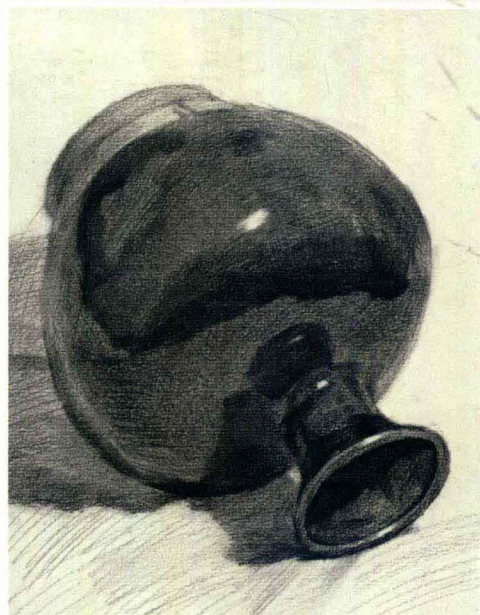

STEPPING STONE

敲门砖系列美术丛书

敲门砖

SKETCH FOR YOU

致广大·尽精微·踏实地·存高远

STEPPING STONE · SINCE 2009

李家友·主编 邓小兵 洪健 周柏阳·著

素描静物

【多角度】

邓小兵

湖南衡阳人，小兵工作室创办人。曾出版多本各人专著，并参与众多合辑书的编著。近年在北京、杭州、长沙等地画室担任过主讲教师，教学独特，深受学生好评。多幅油画作品入围省青年美展、省年展并获奖，多幅水粉作品在全国及省水粉展中获奖。

洪健

湖南衡阳人，现任小兵工作室素描主教。教学经验丰富，在素描教学上有一定的研究，其素描作品整体、线条清晰、细致，非常适合当今美术高考教学。曾参与多本书籍的编著。

周柏阳

湖南衡阳人，毕业于鲁迅美术学院，现任小兵工作室素描主教。从事美术教育多年，教学成绩突出，为中央美院、清华美院、中国美院、广州美院等名牌院校输送大量人才。其作品整体、明快、画面效果有冲击力，很容易在考试中脱颖而出。

图书在版编目（CIP）数据

素描静物/邓小兵，洪健，周柏阳著. —重庆:重庆出版社, 2012. 6
（敲门砖系列美术丛书/李家友主编）
ISBN 978-7-229-05312-3

I. ①素… II. ①邓… ②洪… ③周… III. ①静物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第126794号

素描静物

SUMIAO JINGWU

李家友 主编 邓小兵 洪 健 周柏阳 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 程杉莎 郑文武
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：吴 倩
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 1/8 印张：6
2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷
ISBN 978-7-229-05312-3
定价：38.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究

目录

CONTENTS

Chapter One · 角度的要素 02 /

物体摆放角度 02 / 视角的选择 08 /

光线的选择 10 / 构图原则 14 /

Chapter Two · 不同角度表现 16 /

以陶罐为主体物的静物组合 16 /

以水果为主体物的静物组合 20 /

以玻璃物体为主体物的静物组合 24 /

以金属物体为主体物的静物组合 28 /

以蔬菜为主体物的静物组合 32 /

以花卉为主体物的静物组合 34 /

以文具为主体物的静物组合 36 /

以可乐瓶为主体物的静物组合 38 /

Chapter Three · 范画临摹与欣赏 40 /

目录

CONTENTS

Chapter One · 角度的要素 02 /

物体摆放角度 02 / 视角的选择 08 /

光线的选择 10 / 构图原则 14 /

Chapter Two · 不同角度表现 16 /

以陶罐为主体物的静物组合 16 /

以水果为主体物的静物组合 20 /

以玻璃物体为主体物的静物组合 24 /

以金属物体为主体物的静物组合 28 /

以蔬菜为主体物的静物组合 32 /

以花卉为主体物的静物组合 34 /

以文具为主体物的静物组合 36 /

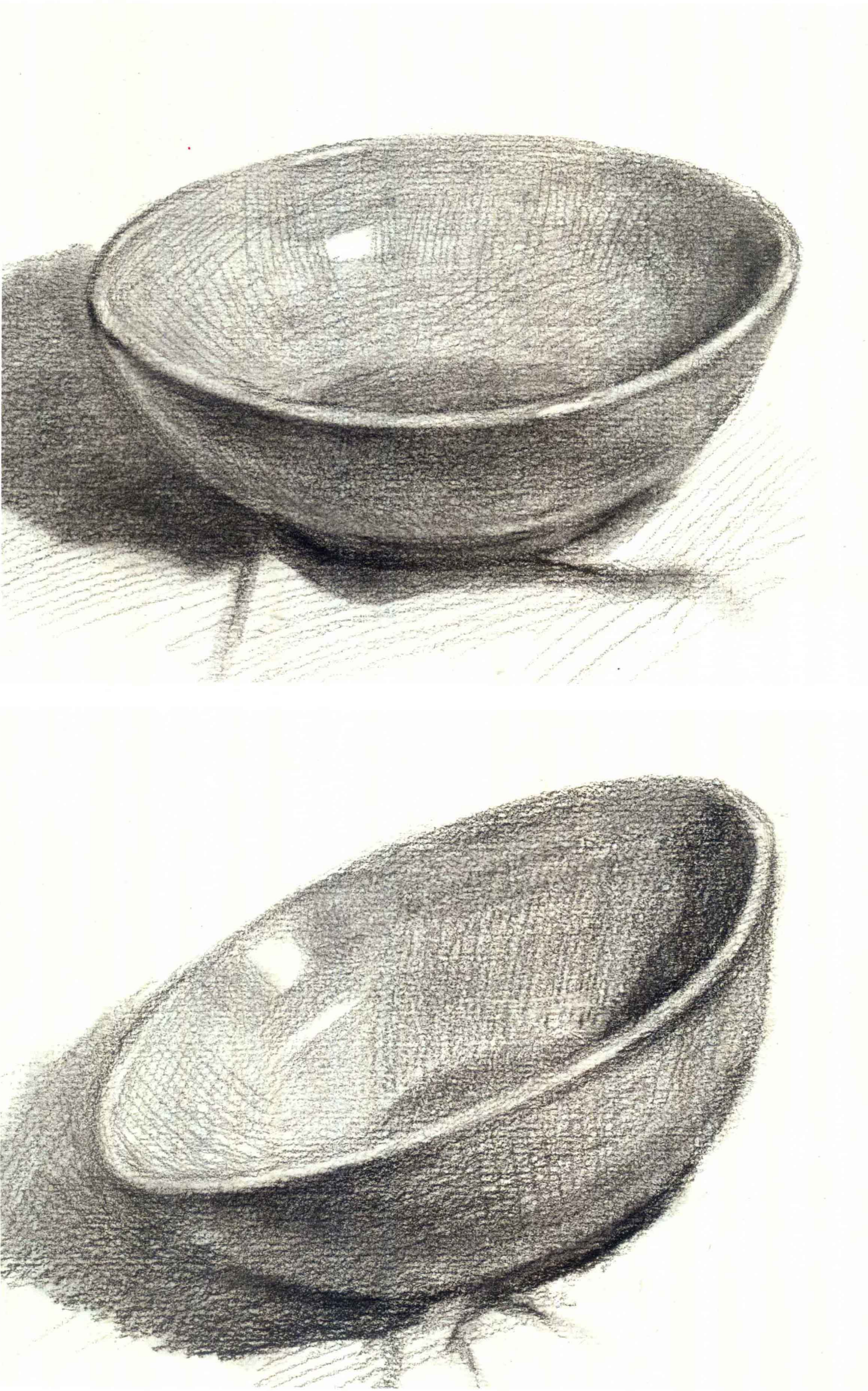
以可乐瓶为主体物的静物组合 38 /

Chapter Three · 范画临摹与欣赏 40 /

物体摆放角度

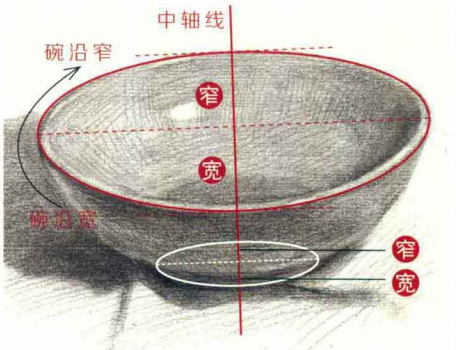
构图能力应包括摆放静物、组织物体的能力。在日常的静物写生训练中，经常需要考生独立完成写生练习，所以对静物写生的构图安排，不仅体现在画面中，还直接反映在对写生对象的摆设和组织上。

不同的摆放方向不仅会体现静物不同的特点，在画中同一种静物过多的情况下，还会使画面更加丰富。

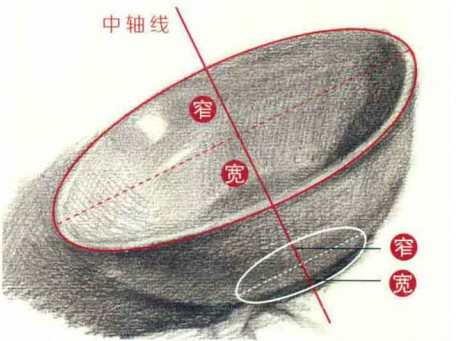
瓷碗一

瓷碗是一个类似半球体挖空的物体，按中轴线呈对称关系。瓷碗表面非常光滑，高光也非常明显，主要体现在碗的内侧面。瓷碗上的反光很明显，而且内侧与外侧都有反光，相比之下瓷碗内侧的反光更明显。

这是一个最为常见的瓷碗，形体常规且整个碗身都为纯色，没有装饰性的花纹。碗口的透视关系就是圆面的透视关系，当你的视点越高，你看到的碗口越大，碗的外侧越少。不管碗的透视怎么变化，口沿厚度是不变的。因为透视的原因，离我们视线近的碗沿较宽，离我们视线远的碗沿较窄。

碗的暗面有一条反光带，与碗底暗部的衔接应处理得虚一些。碗是有一定厚度的，侧面的边缘过渡平滑，而正对的边缘转折较大，过渡比较实。

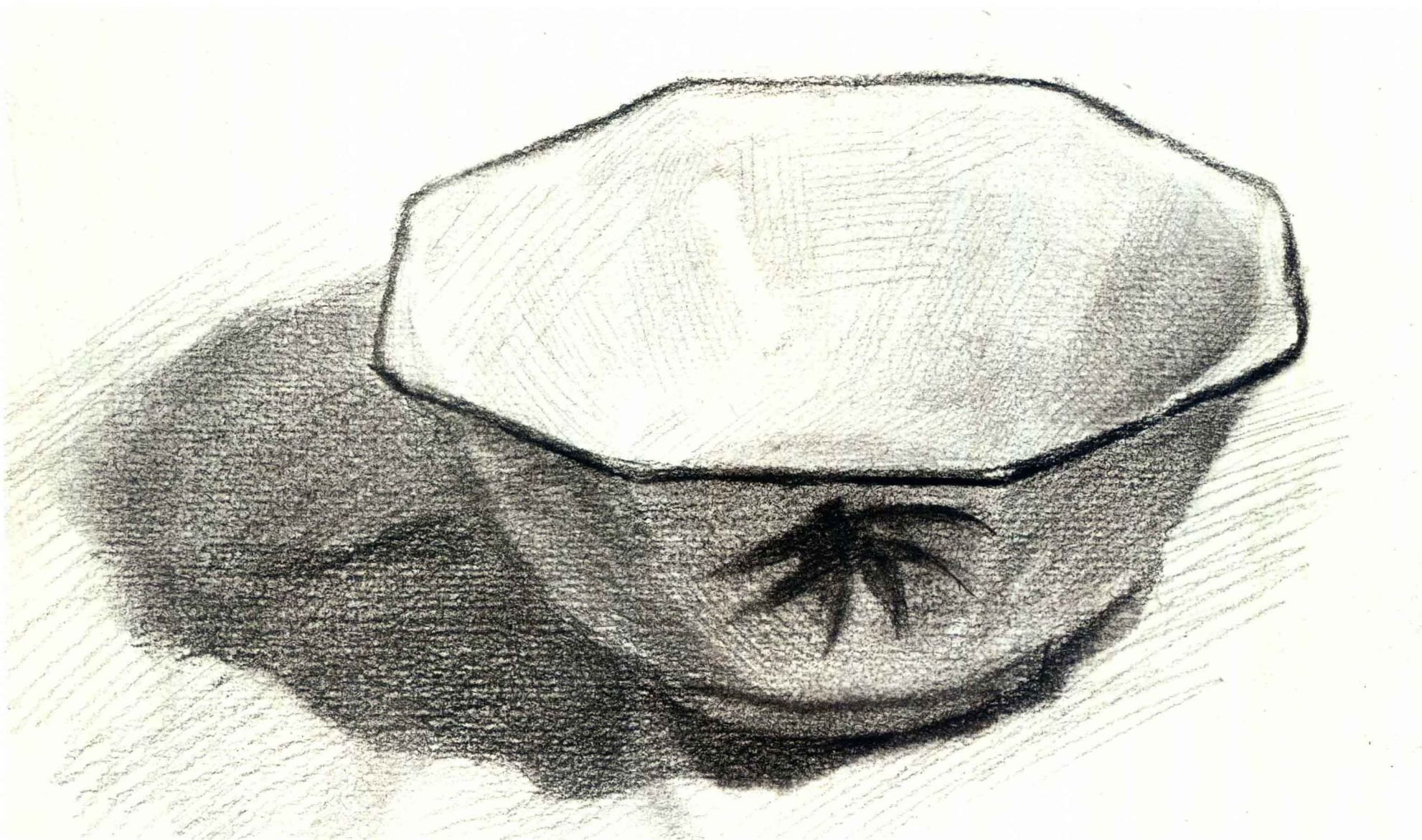
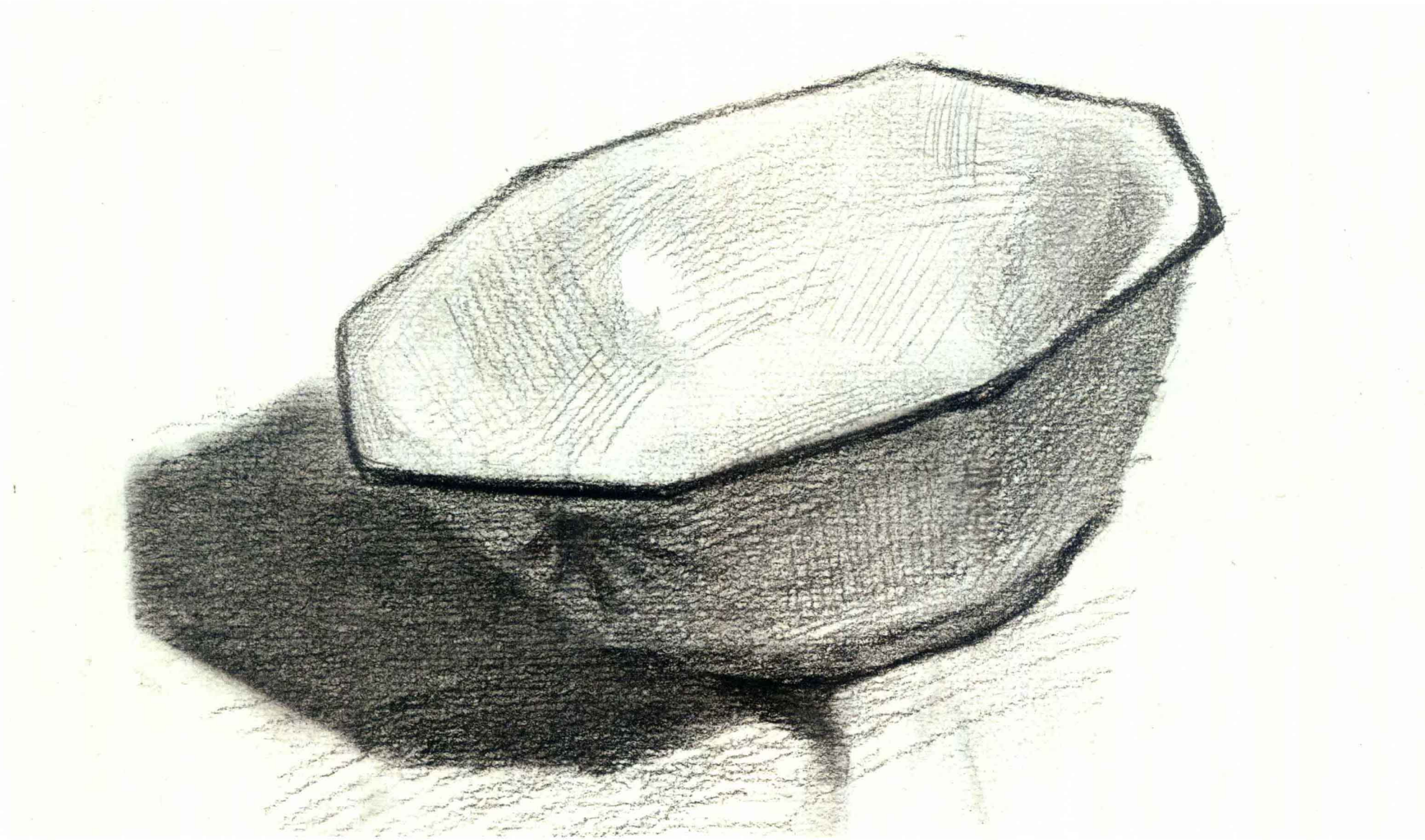
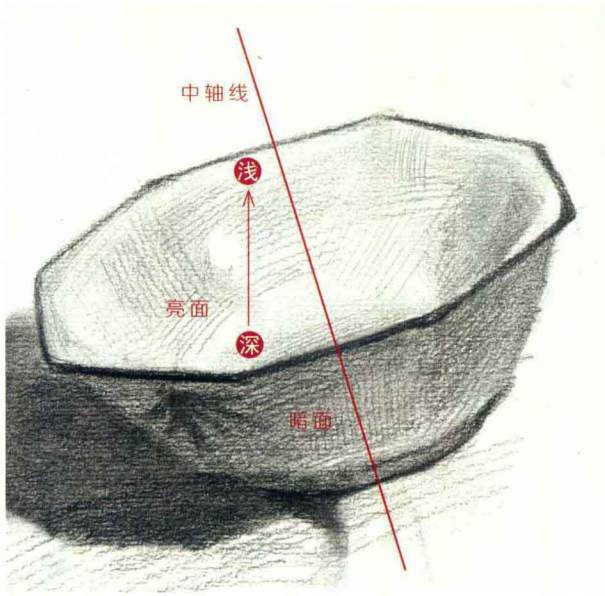
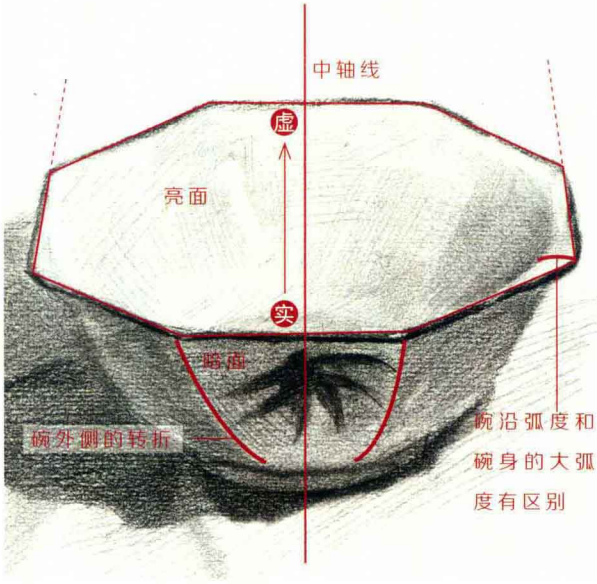
我们在碗底的一侧垫上较多的衬布，瓷碗就成为倾斜放置的了。对于倾斜放置的瓷碗，主要是理解碗的形体透视变化。

碗的内侧和外侧有着不同的明暗面分布。碗的内侧亮面位于左侧，暗面位于右侧，是碗本身形成的投影。碗的外侧亮面位于右侧，暗面位于左侧，其上有着比较明显的高光。碗由于表面光滑，有很强的高光与反光，并且极其容易受环境色的影响，高光是体现碗质感的地方，但要注意不要画得太花。碗的厚度要仔细刻画，这能表现出碗的量感。

瓷碗二

这个瓷碗较第一个瓷碗要复杂得多，装饰性的花纹只是其中一个方面，最主要的是碗身不再是圆滑的了，而是有着转折的近似于棱柱体的外形。如果你对几何体的透视变化比较了解，那么碗口的透视变化就很容易掌握了，因为碗口刚刚好围成一个六边形。除了形体上的变化，碗口的前后碗沿还遵循前实后虚的绘画规律。

碗身到碗沿的面形成一条宽窄不一的环形带，六边形顶点部分要宽一些，六边形的边线中间处要窄一些。刻画时要注意，这条环形带并不是平行的，而是有着一定弯曲弧度的，所以这些面随着碗的转折有着明暗变化。碗的外侧并不是平滑的曲面，而是有一定的转折（如右图所示）。

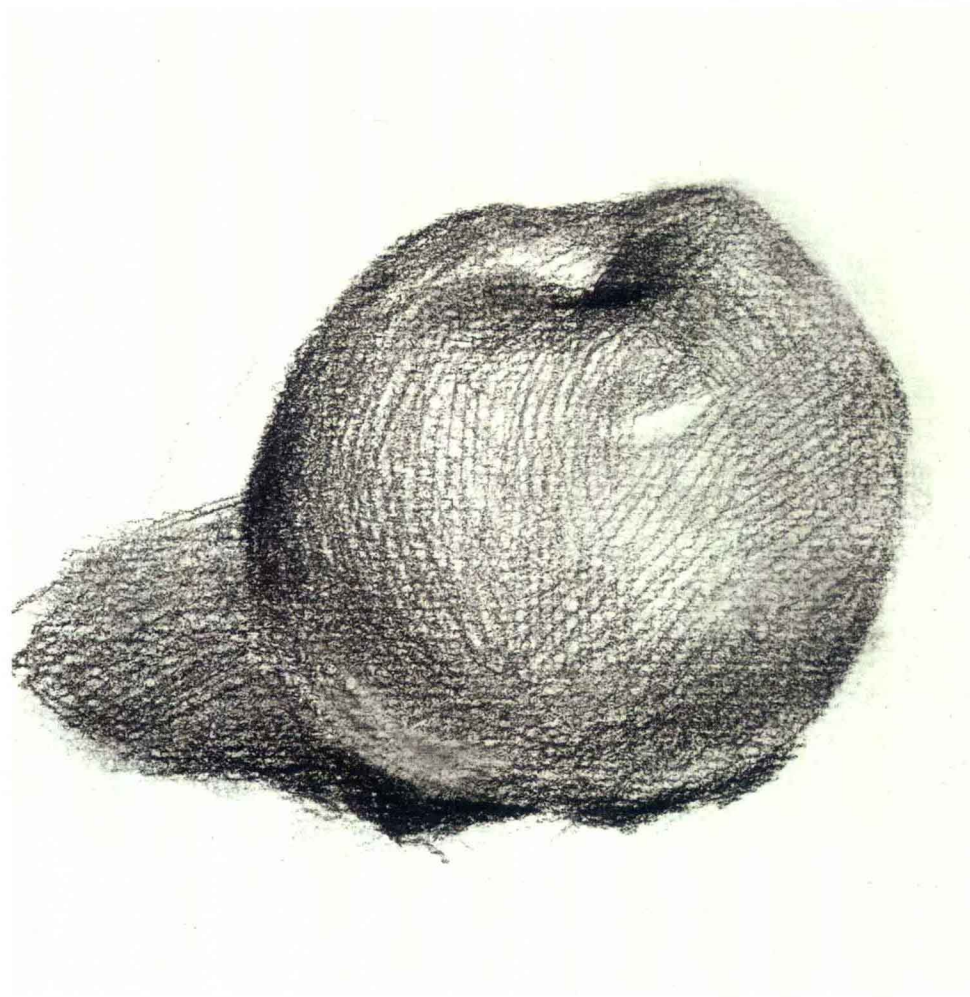
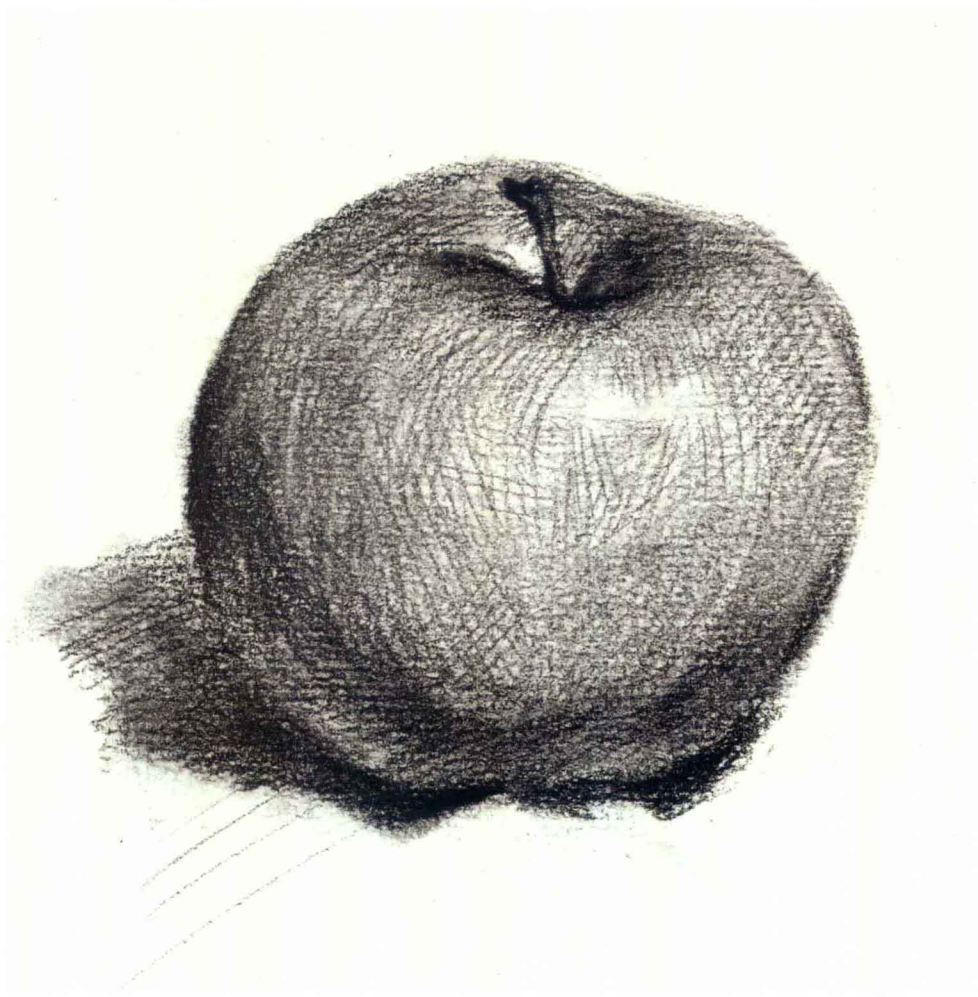
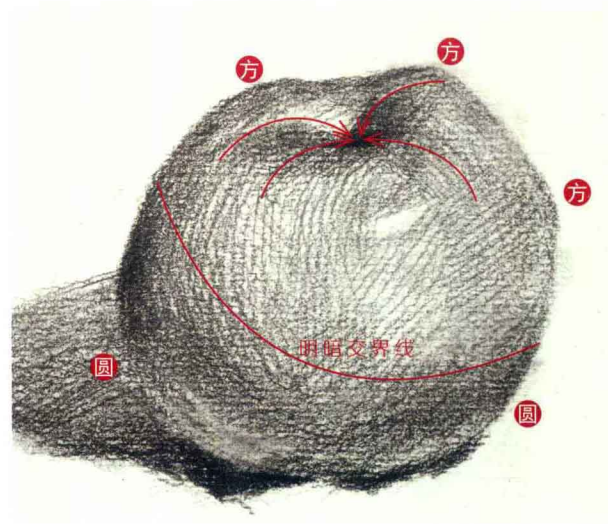
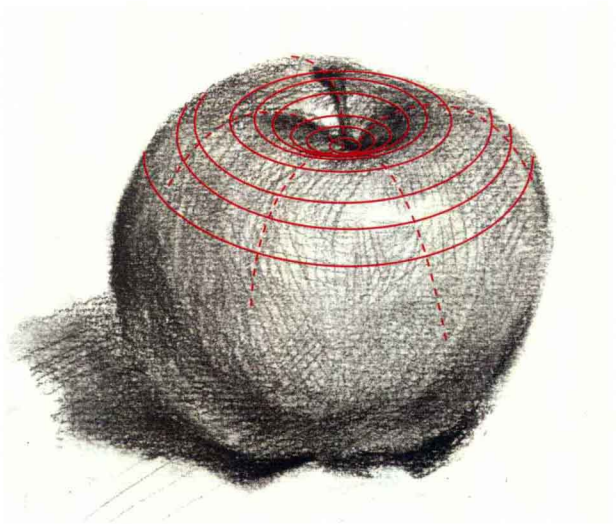

苹果

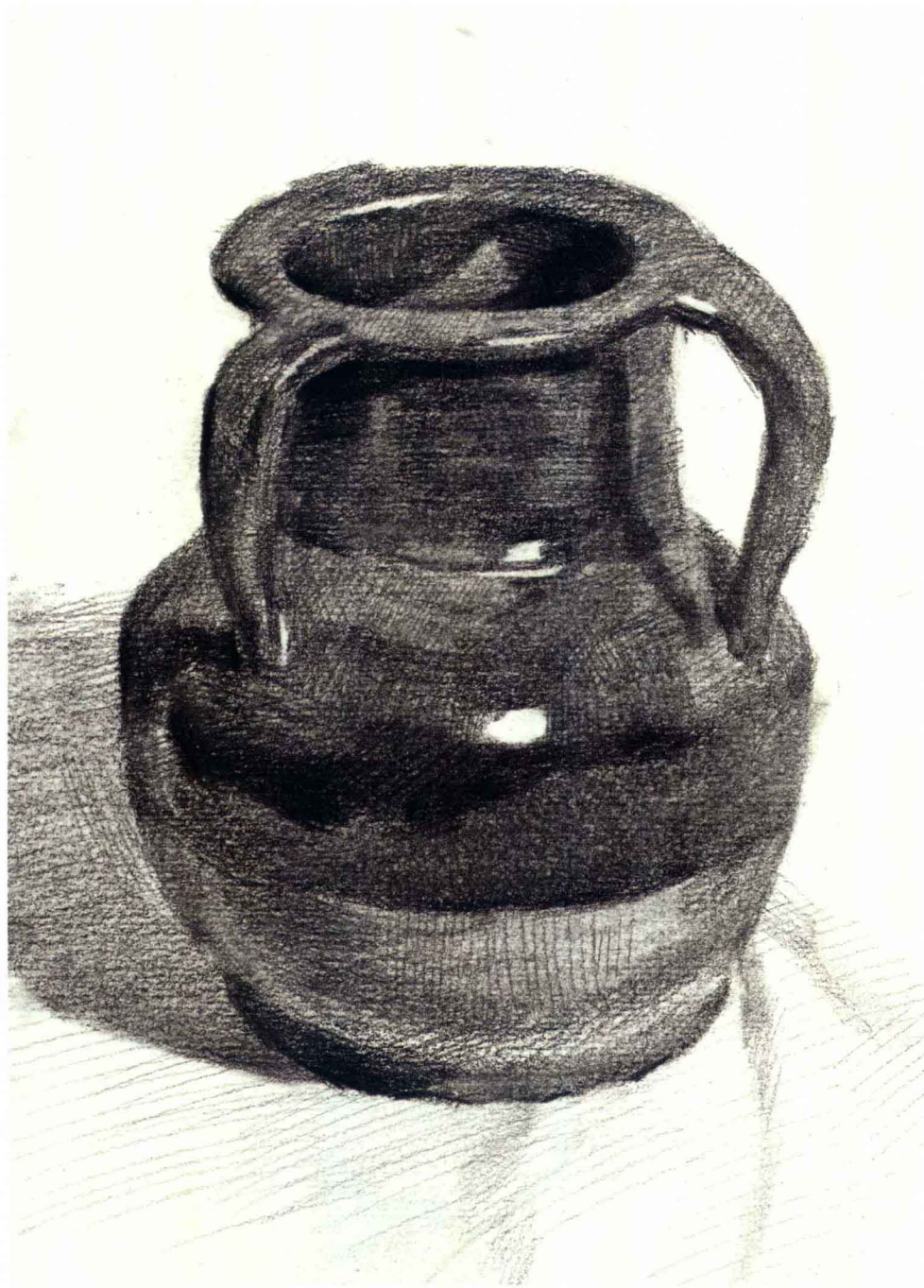
苹果为不规则的球状物体，表面平滑且略带高光。可用球体的观念来表现苹果的明暗大关系，其中苹果蒂可视为一根弯曲、细小的圆柱体来刻画。

苹果的蒂窝是它最主要的特征，在任何情况下都应该作重点表现。苹果蒂窝处是刻画的重点，画苹果的大体明暗时，蒂窝的明暗就应随着苹果的明暗交界线一起表现。

如果要更明确地理解苹果的形体关系，可参照右图中经纬线的结构关系。抓苹果的结构线时要力求准确，注意苹果大的受光面和背光面，蒂、蒂窝都要分析其结构和明暗，深入刻画过程中要拉开苹果亮部和灰部的层次。

陶罐

陶瓶

最简单的静物组合中也常常会用瓶子作为主体，这也表明了瓶子在素描静物中的重要地位。我们这里的陶瓶是上部上釉，下部无釉的陶瓶，所以准确地找出它的明暗交界线尤为重要，只有这样才能更好地表现它的体积。在上明暗调子时，需要灵活运用软笔和硬笔，根据不同情况，合理安排使用工具的先后顺序和组合。

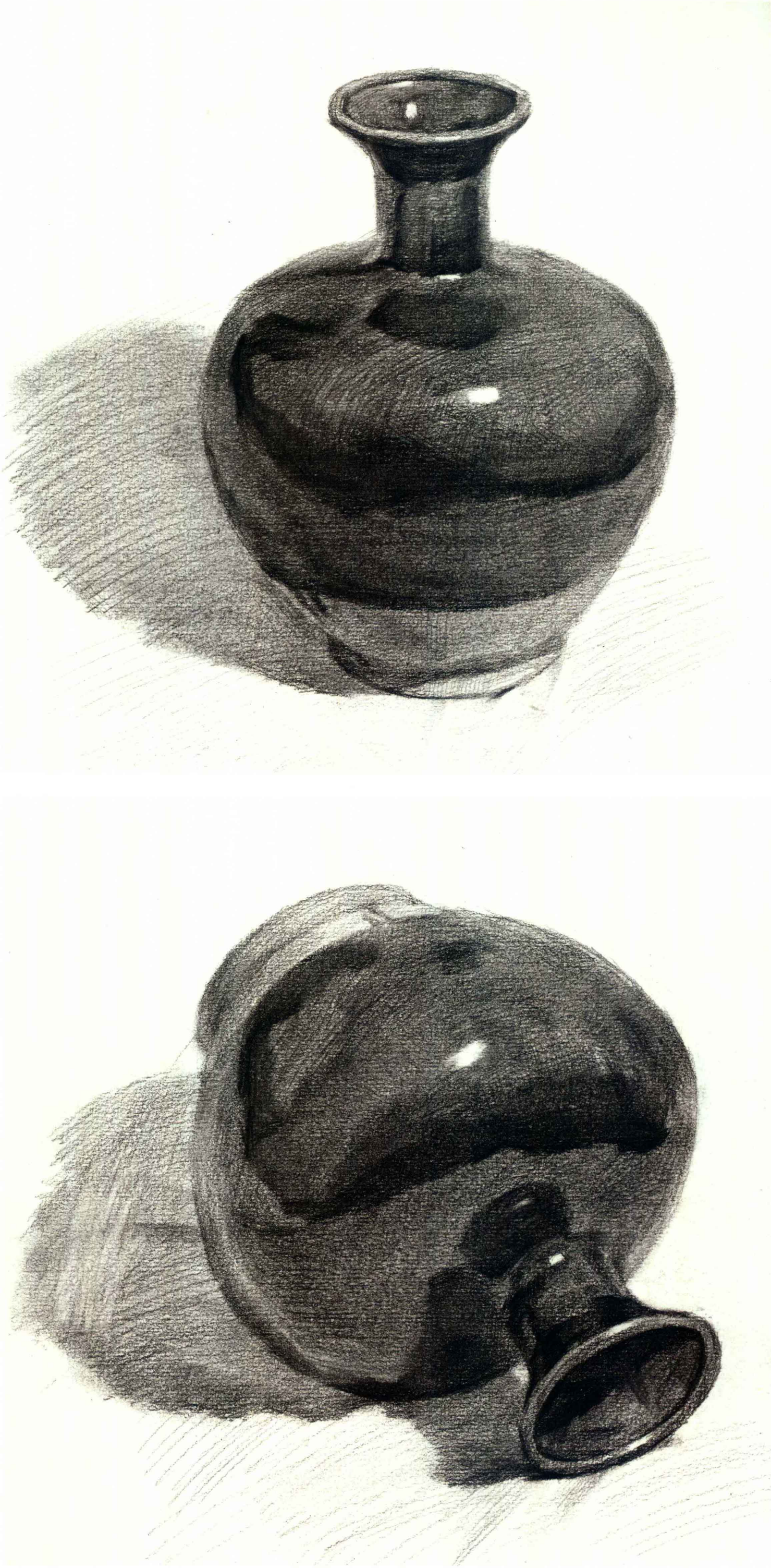
这个陶瓶造型简单，将陶瓶进行整体块面划分，可先将其划分为三个部分：球体瓶身、圆柱体的瓶颈及锥体的瓶口。在依次完成瓶身、瓶颈及瓶口三个部分概括后再进行回补的过渡与联系，最后再对各部分进行深入刻画。

无釉面只有很微弱的反光和不是很强烈的高光，基本呈现其本身的固有颜色，明暗变化有相对的稳定性。釉面质感比较光滑，往往暗部和亮部的明暗区别不大，高光显得很突出，受环境色的影响大，瓶身上会呈现出一定的周围物体的影像。

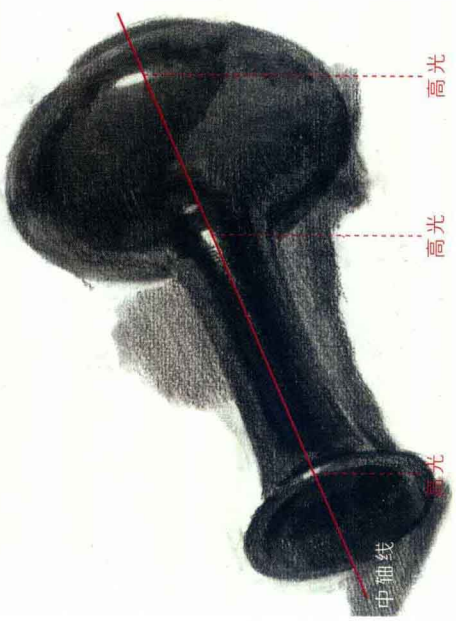
这个瓶子是沿着中轴线对称的，对于这种物体我们首先要确定好瓶子的中轴线和透视变化。光线从右侧上方照射下来，瓶口和瓶颈在瓶身上形成深色的投影。因为受到光线的影响较小，瓶口内部的亮面相对外部亮面要暗一些。同理，瓶口内部的暗面颜色也较外部暗面的颜色深一些。

衬布颜色较浅，瓶子下方受到衬布的反射光影响，颜色变得比较浅，甚至比陶瓶上方的灰面颜色更浅。

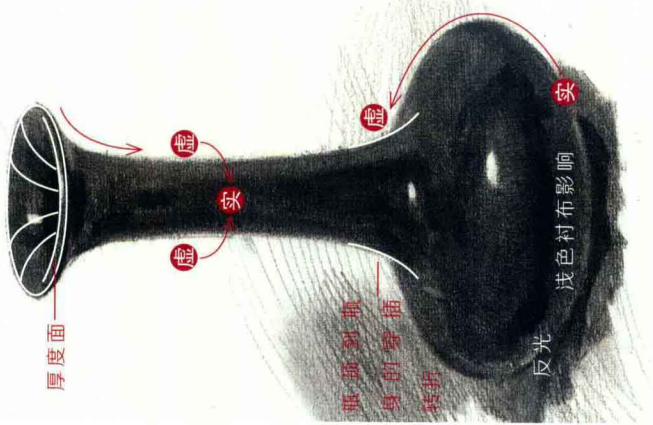

这个瓷瓶比较常见，其上没有多余的装饰物，形体较为简单，可用几何体来概括。上面的釉色为单一的深色，明暗变化较容易把握。瓷器一般以釉瓷的形式出现，和上釉的陶器一样，表面非常光滑。

瓷器极易受到环境的影响，其他物品上的形色很容易反映到瓷器上，如果一律照收，把眼睛看到的都画上去，那么瓷器本身就会显得支离破碎。因此必须对瓷器上受到环境色影响的部分加以取舍，选出主要的既能体现环境色、又不破坏瓷器本身形状的部分，把影响整体效果的色块一律虚掉，只保留高光点和反光，能体现出瓷器的质感就可以了。

瓷瓶因为自身的形体转折，在光线下表现出几处不同的高光。高光的强弱是以物体表面光滑程度和受光先后顺序为依据的，同时高光的形状要根据结构有所变化。受衬布影响，最重的瓷瓶立面为重灰的色块。在此重灰中又分出了几个层次，对这些层次的表现正是形体塑造的关键。

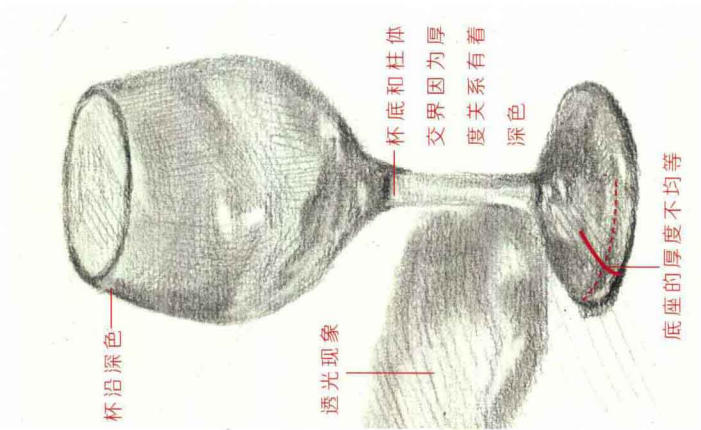
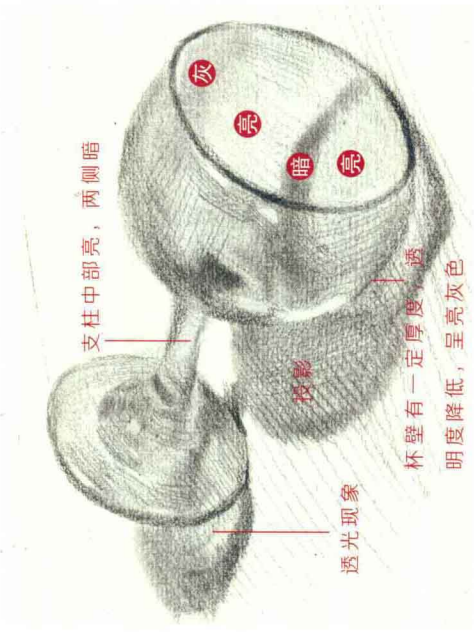

高脚杯

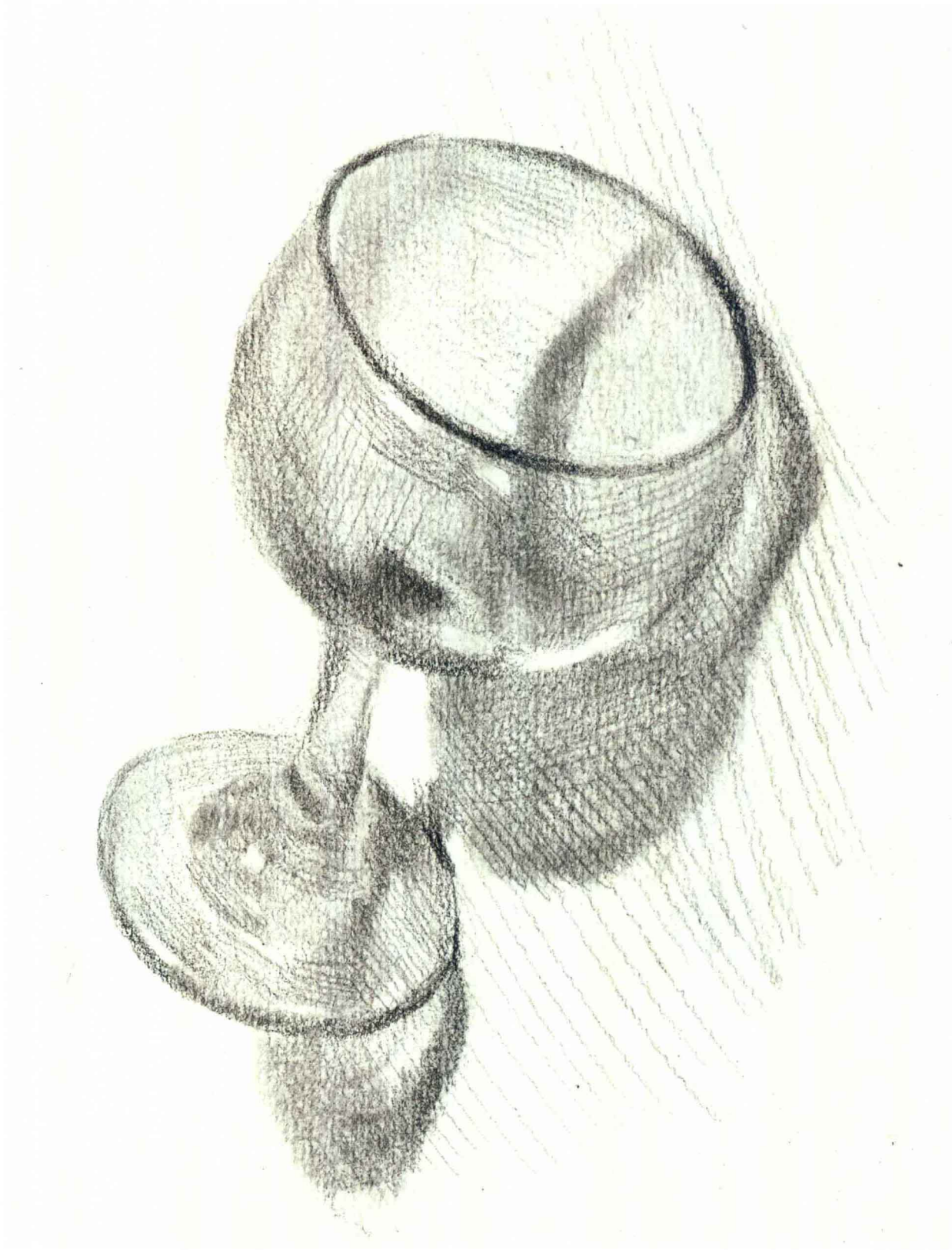
玻璃杯是透明的，明暗变化规律比较特殊，一般中间较透明，两边明度低。为了表现出玻璃杯透明的特性，常常在表现时会连着背景一起表现。

除去透明的特性，玻璃制品另一个特性就是明显的高光。处理高光时，很多同学都是在高光区域用橡皮抹一下，很显然这是不够的。高脚杯中不同位置的光在强弱、形状上都各有不同。有的细一些，有的呈圆形，有的断断续续，有的后面反而比前面亮等等。

杯子是空的情况下，铺背景时可以留少许空白。越到中间，越透明，边缘处的玻璃逐渐重合，形成较灰的颜色。

高脚杯的透视原理与圆柱体的原理相一致，杯口的圆、水面的圆、杯底的圆随着位置的不同往下，形状越来越接近正圆。玻璃杯有着透光现象，即正对光线处的投影反而比周围的投影颜色浅很多。底座的厚度不是均等的，从中心到处边缘越来越薄，表面呈现弧度的变化。

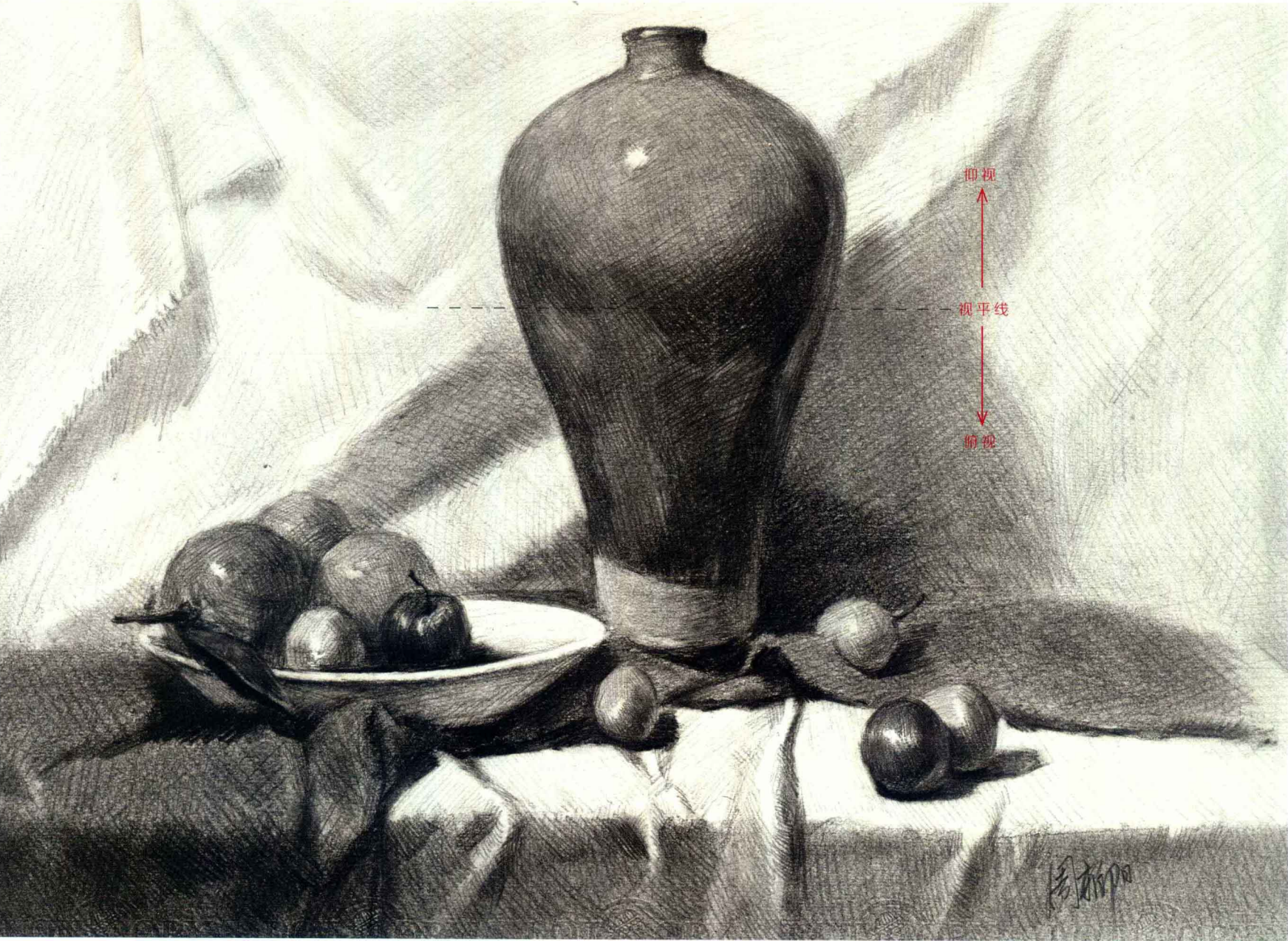

视角的选择

绘画是视觉艺术，视点、视平线、视野等变化，产生构图上不同的形式变化和感受。“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。这是由于人们视觉位置发生变化，对象的感受甚至形象也发生了变化。构图的视点与视角的选择和运用，不仅有利于突出主体和揭示主题，而且可使画面获得多样统一的效果。在平时的训练过程中，要有意识地从俯视、平视及仰视并且从正面、侧面等角度进行训练。这样才能更好地表现由视角所引起桌面的平面、立面及背景之间等几大构成线的分布。

仰视

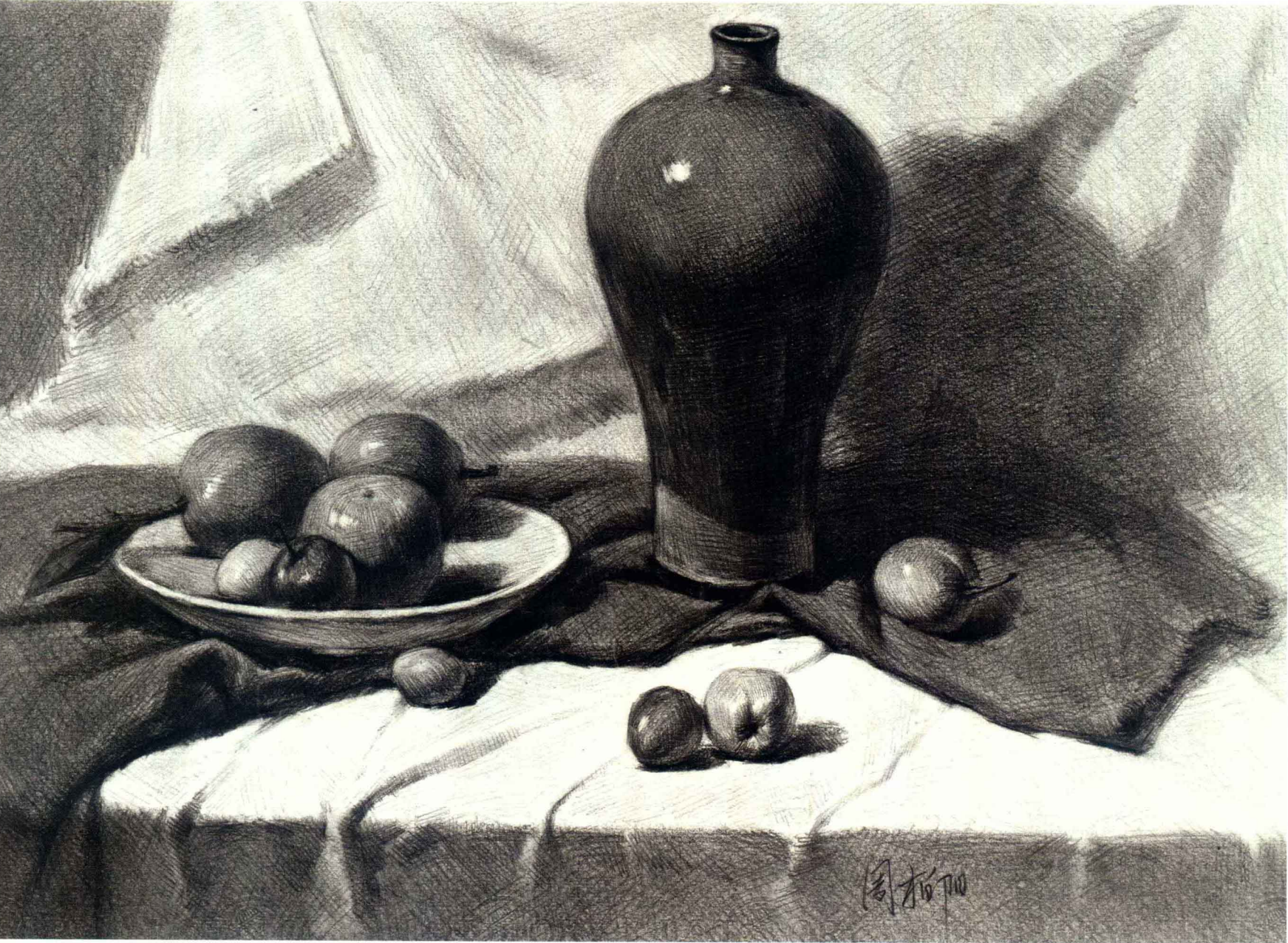
仰视是指视线所处的位置低于画面水平线，在平视基础上仰头的观察效果。由于视点的降低，近大远小的透视感显得更加明显。而且由于透视的作用，画面中直立物体的线条呈放射状，画面产生动感。这种角度可以使物体显得高大，而且可以避免杂乱的背景。

平视

平视是指视线所处的位置跟画面水平线齐平的观察效果。画中的形象符合人们日常生活中的视觉习惯，造成身临其境感觉。这种视角下，物体的体积感稍弱，要主观进行加强。

左图就是典型的平视角度的作品，视平线（图中黑色虚线所示）位于主体物陶罐的上部，视平线的上方逐渐趋向于仰视，视平线的下方逐渐趋向于俯视。罐口位于视平线上方，边缘线因为透视的原因形成一条向上凸起的弧线。画面中其他物体位于视平线下方，为俯视角度下的表现。

俯视

俯视是指视线所处的位置高于画面水平线的观察效果。俯视效果的构图由于垂直于地面上的物体呈现了上大下小的倾斜，产生了不稳定，而且由于透视的作用，物象的高度会大大缩短。“以大观小”，产生深远的视觉感受，画面层次感很强。某些静物组合的平视效果很容易流于平淡，但采用大俯视角度就可以增加画面的立体感。

光线的选择

光是我们看到物体的媒介，物体受到不同光线的照射，就会出现阴阳向背及明暗深浅，呈现出具有立体空间特性的色彩变化。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，都将产生明暗色调的不同感觉。由于物体本身具有一定的结构和体积，而体积又是由各种不同的面组成，所以在一定光线的照射下，各个面形所承受的光量并不是相同的。有的正面受光，有的侧面受光，使人们感受到许多明暗不同的透视面，所以我们构图时应当考虑到光线因素。根据光源方向，我们可以把光线分为顺光、侧光、逆光和顶光。对于特定的一组静物来说，是侧光更具表现力呢，还是逆光或者顺光更具表现力呢？

散射光

这一课我们要教你如何创造性地使用光，并帮助你更好地了解光的不同特性。太阳光在地球大气层中反复反射及空间介质的作用，形成柔和散漫的散射光。景物在这种散射光的照明下，普遍亮度较低，很难表现物体的细微之处。

散射光下的静物没有统一的光源方向，而且各个方向光源强弱也不同，所以光影关系比较复杂，这让我们很难主观地去分析散射光下物体的明暗变化。一般情况下，我们对散射光的下的物体表现只能照搬现实。不过为了使画面更加统一，我们可以主观地加强某一光源，让画面有比较统一的明暗关系。

花菜的形体比较复杂，顶部有着很多球形的隆起，因此有着很多小的亮面、灰面和暗面。在散射光下的花菜亮面更多，灰面和暗面相应较少，整体明度较高。

顶光

顶光，即来自顶部的光线。顶光下的物体表面有强烈的明暗变化，具有较强的立体感、轮廓感和表面质感。尤其是粗糙、凹凸不平的物体表面，表现更为突出。物体在顶光下，会产生从上到下的均匀明暗变化，当物体侧面凹凸起伏较多时，更会形成一条条相互平行的明暗交界线。

一般情况下，对于顶光下的物体，作者会采取俯视的角度进行刻画，这样画面中就展现出物体绝大部分顶面（即亮面）。顶光下衬布的褶皱产生的阴影较为集中，受到散射光的影响较小，因此阴影边缘较强，刻画时要画得稍微实一点。

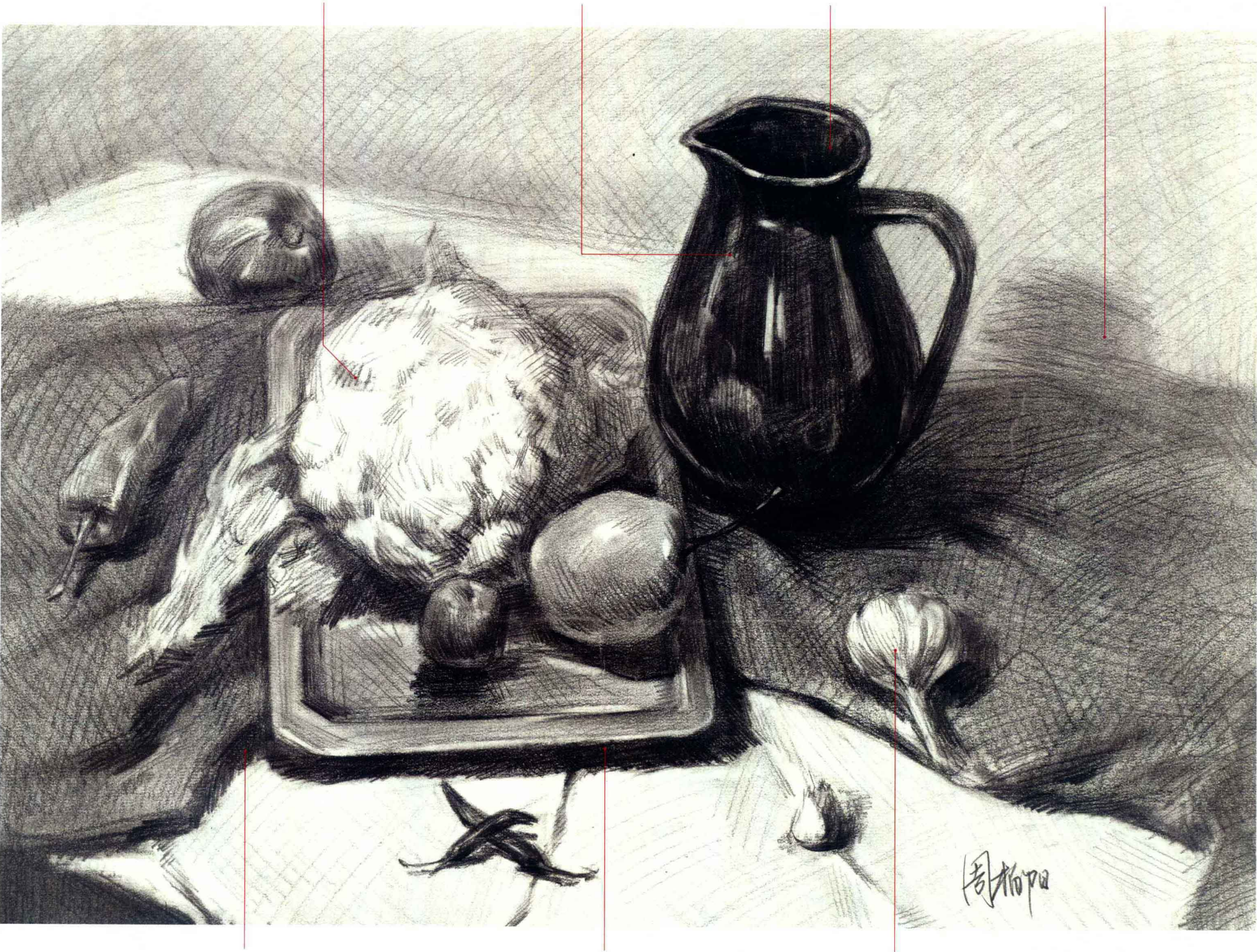
陶罐罐身在多个方向的光线照射下，有着多处高光。这些高光因为光源的强弱不同也有着强弱区别，有的明度较高且比较清晰，有的明度稍低且比较模糊。

侧光

侧光即来自物体侧面的光线。采用侧光的画面可以取得轮廓线条清晰，影调层次丰富，明暗和谐的效果。这种光线下的阴影修长而富有表现力，表面结构十分明显，每一个细小的隆起处都产生明显的阴影。由于散射光的影响，阴影根据与物体距离的近远产生由强到弱的变化，距离物体较远的阴影虚化，没有明显的边缘。

侧光还可细分为前侧光、正侧光和后侧光。光线与物体成 90° 左右的角度时，称为正侧光。正侧光下物体的明暗调子各占一半，能比较突出地表现物体的明暗色调对比。

散射光下物体的投影部分跟暗部一样，因为受到多个方向的光源照射，明度比较高，阴影边缘也比较模糊，没有很明显的边缘线，整个投影部分要虚化。

我们仔细观察画面中物体的明暗关系就可以发现，画面中的主光源为左侧光源，前方物体投影在物体右前方，后方物体投影位于物体右后方。

这个不锈钢方盘的边缘距离衬布较近，投影面积较小。这里的投影受到散射光的影响较小，颜色显得比较深，投影的边缘也比较清晰。

散射光下的物体因为受到各个方向光线的照射，在其中一个光源下的暗部可能正被另外一个光源直射，所以散射光下的物体暗部比较亮，明暗对比比较弱。

侧光

顶光

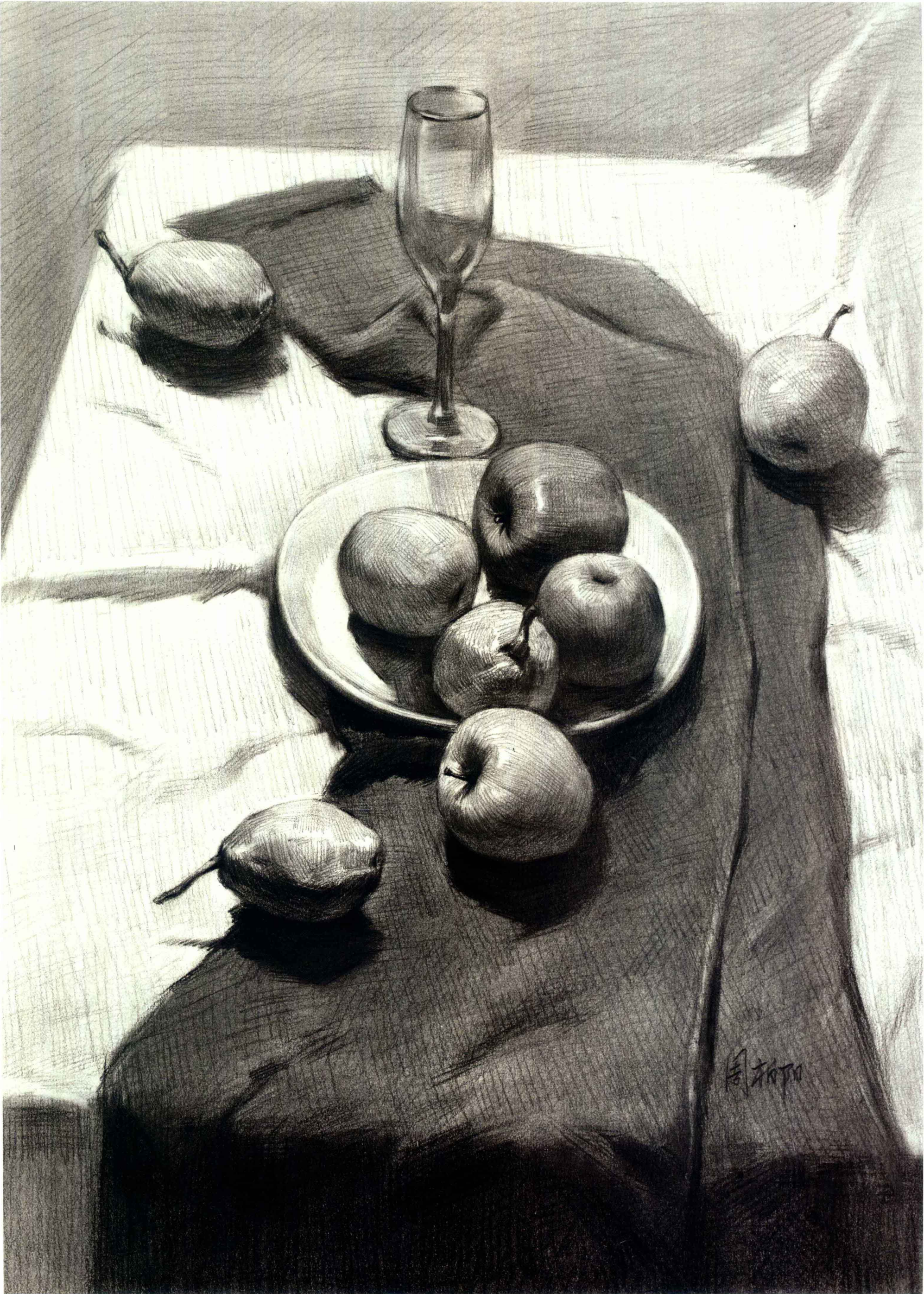
顺光

顺光，就是光源方向和作画者视线方向一致。顺光可使物体固有色凸现，画面色块明确。如果略退远看，在顺光的照射中，整组景物就有了近、中、远的光线推移，把握这种光线的推移，会使画面在光线作用下产生层次感。绝对的顺光下，立面的衬布和平面的衬布基本看不到阴影表现，画面色调层次感就会很弱。所以在素描静物作品中，绝对的顺光基本上不会出现，都会稍微带着一点侧的角度。在顺光下，我们看到的大部分是物体的亮面，这时候就要添加一些重色的物体来平衡黑白灰。

逆光

逆光，就是光从正前方照射物体，而作画者面对大面积处于暗部的物体。逆光下的物体光源色强，形成强烈的明暗效果。逆光时，我们看到的大部分都是背光面，一旦处理不好，整张画就很沉闷。所以物体暗面的处理要比原来亮一两个层次，使物体亮部与暗部接近一点。作画时一般选用俯视角度，这样可以看到更多的亮面，让画面不至于太灰暗。逆光物体的层次表现主要集中在暗部，所以物体投影的层次变化要丰富，可以从最深的暗色调过渡到深灰再到浅灰，体现出多个明暗层次。

构图原则

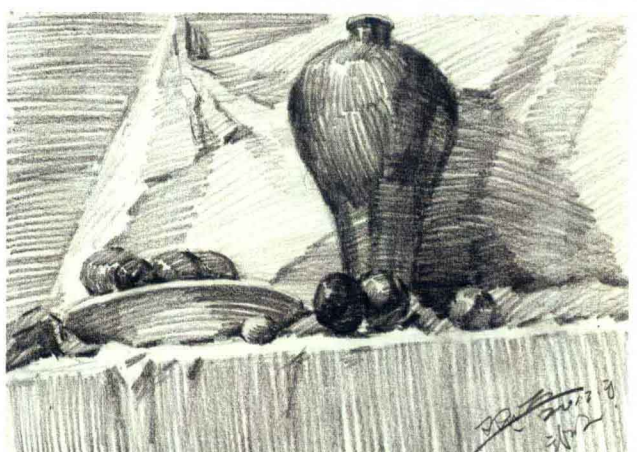
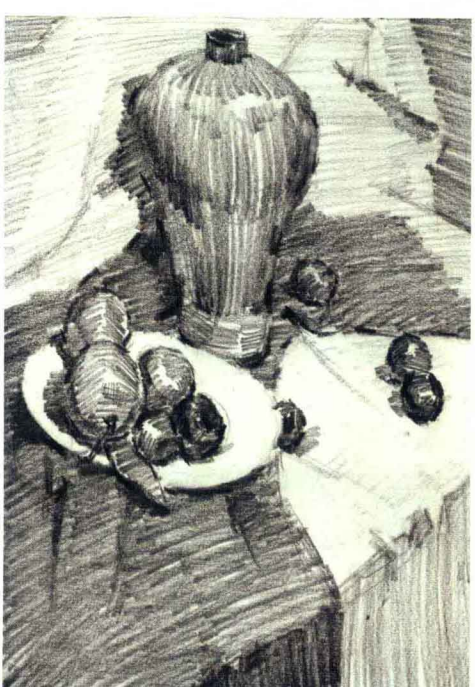
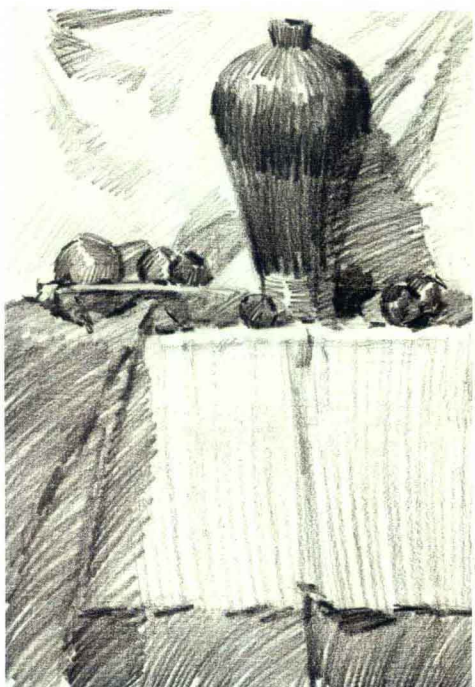
构图的原则详细来说有六个方面。1.难易得当，对学习进度不同的画者，要选择不同的物品和摆放方式。物体平放比斜放容易画，垂直放比歪倒放容易画，采用灯光比采用自然光容易画。2.层次有序，静物的位置要前后叠放，个别物体可以单放，形成既有联系又有对比的结构关系。叠放时不要将静物“堆放”在一起，不要让物体重叠的比例一样。3.主辅分明，构图的摆布应考虑主要物体与次要物体及陪衬物体的定位，即何者为主、何者为次、画面的中心在哪部分。4.构图适用，构图适用就是说物体摆放要适合画纸的比例。5.布局均衡，“均衡”是指以画面中点为界，两边基本相称，但又有变化。6.变化统一，就是要利用被画物的对比因素，将它们安排到统一的画面中。形成对比的两个基本因素是关键，如大小、长短、曲直、粗细、黑白、前后、明暗、远近、虚实、方圆、轻重等。

取景本就是构图的一部分，所以角度的选择一定要考虑到构图的原理和规则。一组摆放好的静物，随着角度的改变，有时静物可能重叠在一起，有时主体物位于边缘等等，这些都是我们要避免出现的情况。

视角一：这个角度为平视角度的前侧光表现。这幅画为一字型构图，当画面采用平行于上下边框的构成方法时，画面的张力会变小，感觉会趋于平和。物体大部分位于画面上方，整个画面有种上扬的感觉。

视角二：这个角度为俯视角度下的逆光表现，画面大部分处于暗部，水果和罐子的色调层次感较少。写生时要对作品进行主观处理，稍微提亮暗部色调，并且丰富暗部色调层次，这样才能得到好的画面效果。

视角三：这个角度为俯视角度下的顺光表现。整个画面中的投影显露得比较少，黑白灰基本为物体的固有色表现。白瓷盘和浅色衬布为画面中的“白”，陶罐和水果为画面中的“灰”，深色衬布为画面中的“黑”。

视角四：这个角度为平视角度的侧光表现，影调对比比较和谐。这幅画采用倒三角形构图，为画面添加了动势。画面前方静物较少，显得有点空，在绘画时我们可以把前方的水果位置靠前一点，这样可以得到更强的空间感。

视角五：这个角度为平视角度的前侧光表现。相对照片中的表现，绘画时作者有意加大了果盘的俯视角度，画面层次更加丰富。从上到下，物体的俯视角度越来越大，从罐口的平面到罐底平面，逐渐从一条线过渡到一个椭圆形。

视角六：画面的物体呈一字型排列，显得有点平淡，我们可以通过水平线的不平衡打破这种平淡，增加动势。这幅画的光源从左前方照射过来，黑白灰对比比较合适。但是画面采用了仰视的角度，暗面占据画面较多，写生时要主观提亮暗部色调。