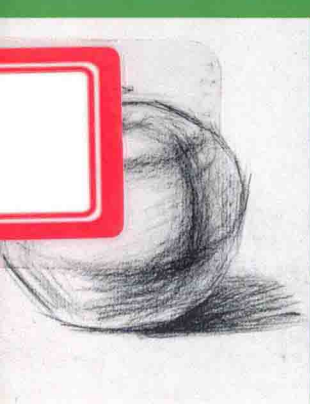
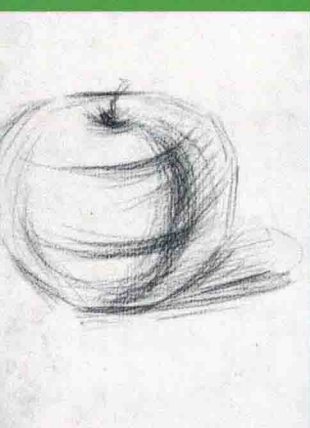
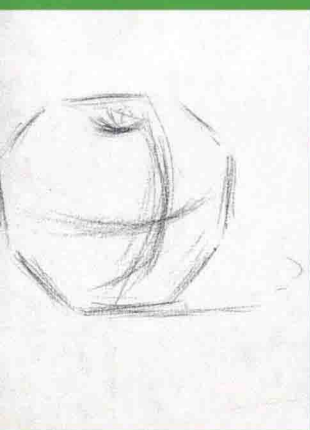
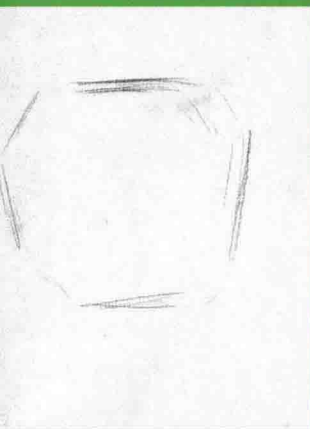

静物素描结构

最基础

田浩 汤耀华 编绘

天津杨柳青画社

最 基础

结构素描静物

田浩 汤耀华 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

结构素描静物 / 田浩, 汤耀华编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2012.6

(最基础)

ISBN 978-7-80738-909-5

I. ①结... II. ①田... ②汤... 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 129607 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 2

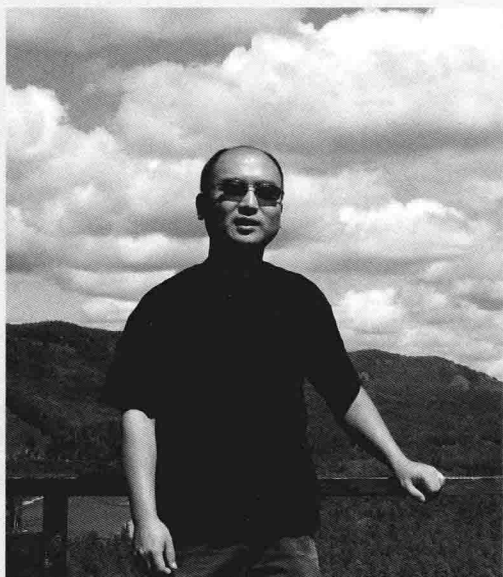
版 次: 2012 年 6 月第 1 版

印 次: 2012 年 6 月第 1 印

印 数: 1—5000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-909-5

定 价: 12 元

作者简介

田浩，天津师范大学讲师，毕业于郑州轻工业学院工业设计系、天津师范大学艺术学院。美术学研究生、硕士学位。现从事美术及美术教育工作。

作者简介

汤耀华，1975年生于江西，天津师范大学美术学油画方向硕士研究生。2007年至今任教于南昌航空大学艺术与设计学院。

目录

静物结构素描.....	2
一、由“几何形体”向“静物”过渡.....	2
1. 绘画对象由单一向多样过渡.....	2
2. 学会排斥非结构因素的本领.....	2
3. 寻找“静物”与“几何形体”之间的联系.....	3
4. 提高对自然与生活的观察.....	3
二、认识“静物”.....	4
1. 了解“静物”，进一步建立“结构”观念.....	4
2. “静物”的选择、摆放与构图.....	5
3. “静物”的魅力.....	6
三、怎样更好地应用透视规律.....	7
1. “圆口静物”与“圆底静物”.....	7
2. “仰视”与“俯视”的运用.....	7
四、建立良好的观察方法.....	8
1. 抓住第一感觉.....	8
2. 学会使用辅助线.....	8
3. 处理布褶大胆取舍.....	9
4. 注重整体与细节.....	9
五、如何处理静物结构素描中的各种常见“关系”.....	10
1. 空间关系.....	10
2. 虚实关系.....	10
3. 比例关系.....	11
六、形体分析.....	12
1. 关于形体透视的分析.....	12
2. 关于形体结构的分析.....	14
七、画法步骤.....	15
1. 单体静物.....	15
2. 组合静物.....	18
八、习作欣赏.....	22
封面封底作品：张雪松	

最 基础

结构素描静物

田浩 汤耀华 编绘

天津杨柳青画社

一、由“几何形体”向“静物”过渡

1. 绘画对象由单一向多样过渡

“几何形体”造型比较单一。从造型上说“几何形体”都是由方形、圆形、三角形等几何图形所组成的立体图形以及相互贯穿的形体组成；从色彩上说，“几何形体”都是由白色石膏制作成的，只有光影变化而没有色彩变化（如图1）。

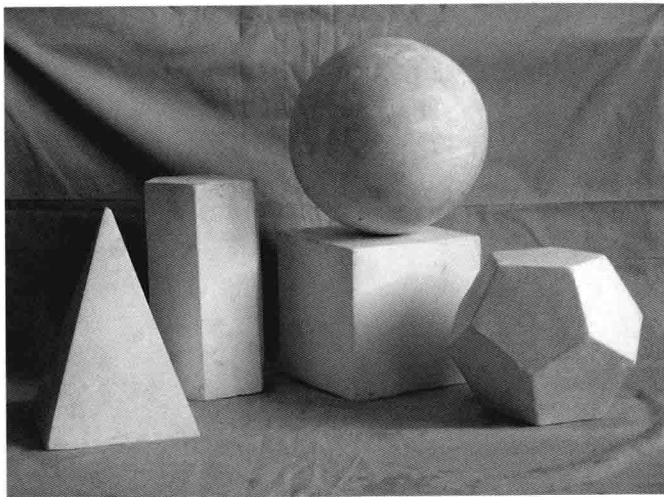

图1

从造型上说，“静物”造型各异，形体变化微妙，比较复杂。主要以水果、蔬菜、花卉、以及生活器皿、陶瓷制品、动物标本等物品组成的，因而“静物”造型相对“几何形体”来说具有多样性；从色彩上说，“静物”五颜六色、丰富多彩，很容易干扰初学者的视线，会给初学者带来一定程度上的困难（如图2）。

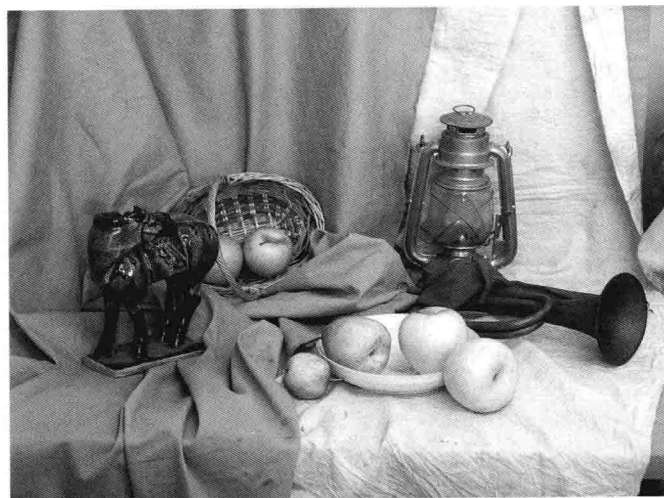

图2

初学者在学习过程中可以先采用临摹与写生相结合的方法，再不断摸索出适合自己学习的好方法。

2. 学会排斥非结构因素的本领

静物结构素描的难点，一个是造型上的原因，因为许多物品都是自然状态，各种式样；另一个就是色彩上的复杂多样，每一个物品都有自己的颜色，初学者很容易被这些纷繁复杂的色彩所迷惑和干扰。结构素描就是要求同学们在绘画过程中简化、甚至抛弃色彩关系，集中力量表现物体的形体结构，只注意到物体的造型与结构关系即可，这便是结构素描的特点。结构素描可以使学生集中精力去刻画形体结构，减少在光影与色彩变化上的负担，在同一时间内更有效地塑造形体，提高初学者的造型能力，有利于初学者对形体结构的掌握。

3. 寻找“静物”与“几何形体”之间的联系

任何事物之间都存在着必然的联系，“静物”与“几何形体”之间的联系也不例外。“通过圆柱、球体、圆锥来表现自然，把一切都放到透视里面去……”这是后印象主义大师塞尚的观点，即运用“归纳法”，整体地观察和认识自然与客观世界。虽然“静物”的形体结构变化丰富，但它们也都可以归纳为“几何形体”或近似“几何形体”（如图3）。在绘画理论上两者也是相通的。例如：几何形体结构素描中线条的运用以及虚实关系、透视关系、空间关系等，都可以在静物结构素描中使用。

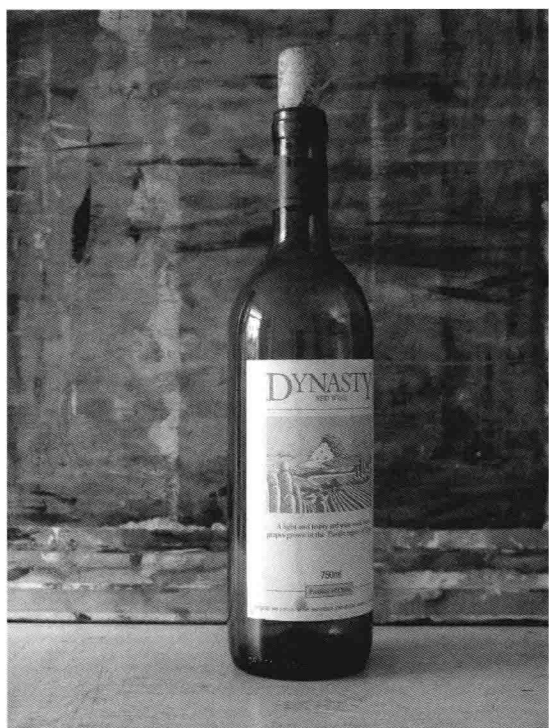
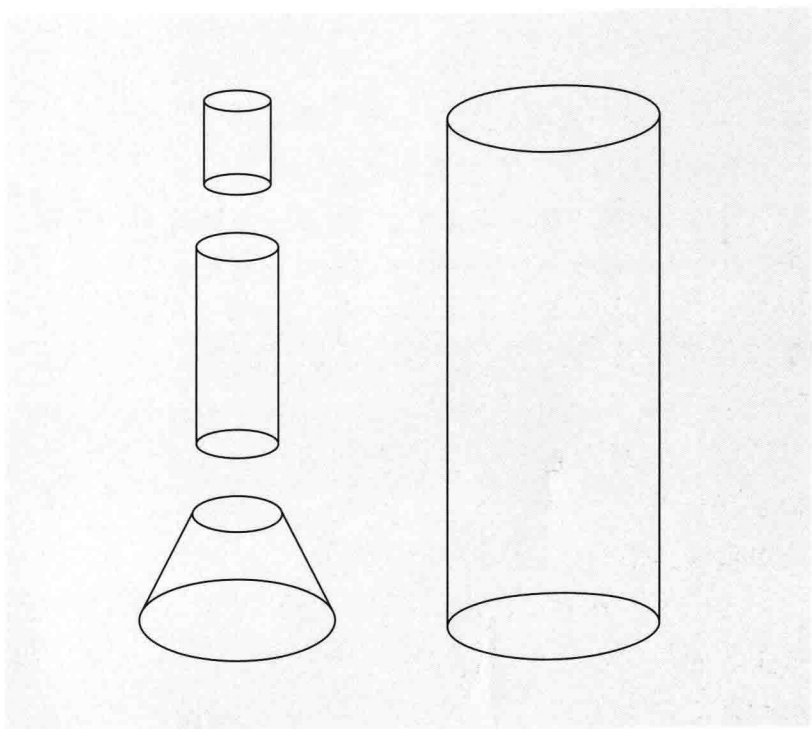

图3

4. 提高对自然与生活的观察

静物结构素描表现的内容大部分是生活用品，离不开人们的衣食住行，离不开自然界。所以，我们只有细心观察便可以发现自然界与生活中的美，进而更好地表现它们。

例如：在画一个茶壶的时候，初学者很容易将壶嘴和壶口画得不一样高。如果细心观察，我们会发现壶嘴与壶口其实是一样高的。

（虽然有许多人在初中曾经学过“连通器”的原理，但是在绘画过程中很少会联想起来）

（如图4）。

图4

绘画是艺术的门类，艺术创造往往是凭借感觉进行的，而人的这种感觉是来自于对自然、生活的观察。契斯恰柯夫说：“首先要学会观察，这几乎是必要的，也是十分困难的。”因此，要善于观察，善于发现自然界于生活中美的事物，善于表现自然界于生活中美的事物，并逐渐养成习惯。

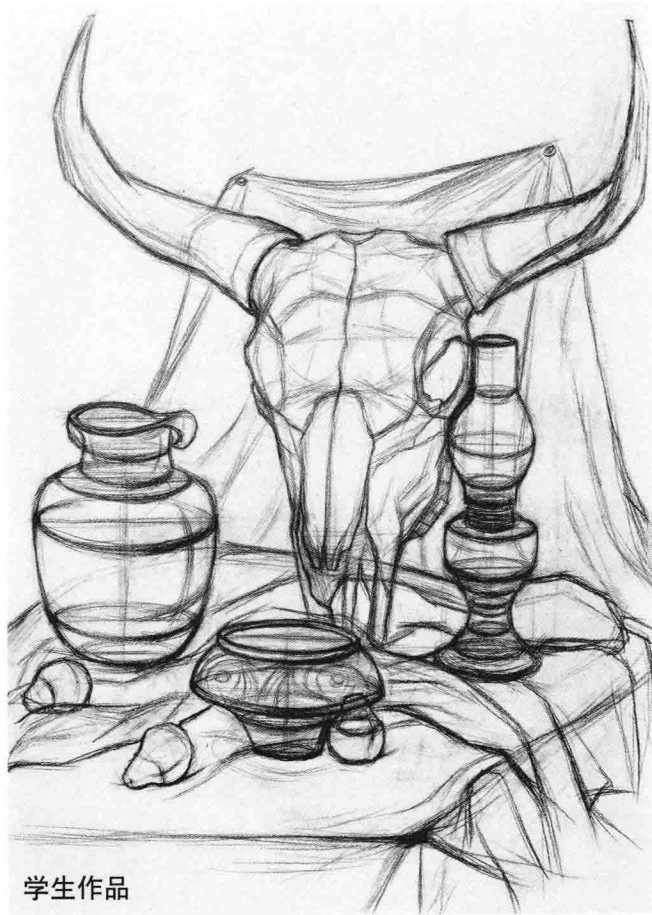
二、认识“静物”

1. 了解“静物”，进一步建立“结构”观念

静物结构素描是设计类专业的基础课程之一，是造型艺术的基础。静物结构素描可以帮助学生对物体构造以及造型的理解，培养学生的造型能力，是学习设计艺术的必经之路。

一般来说，只要是能在室内摆放的绘画道具都可称为“静物”，因此范围很广。例如：工业产品、生活用具、工艺陶瓷、动植物标本以及水果、蔬菜、花卉等等（如图5）。

在绘画过程中，我们要在头脑中建立“结构”观念，养成正确的观察方法，锻炼对形体的分析能力和理解能力。同时应忽略对色彩与光影的描绘，将绘画的重点始终放在“结构”上。只看静物的前面，往往很难理解其内部结构。这时，可以绕到后面去观察，甚至可以用手去触摸，感受形体的变化。只有通过感性认识与理性分析，才能更好地表现“静物”（如图6）。

学生作品

图5

学生作品

图6

2. “静物”的选择、摆放与构图

作为初学者在“静物”的选择上应采取循序渐进的方法。先选择一些简单的、单个的、形体明确的物体摆放，随着能力的提高再逐渐增加难度（如：杯子、饭盒、饭碗、西红柿、苹果、梨、鸡蛋、以及造型简单的花瓶等）。至于菠萝、葡萄、竹筐、动物的头骨等比较复杂的形体，可以等画熟练了以后再练习，不能急于求成。

“静物”的摆放是很有讲究的。初学者一般都是按照老师摆放的静物来进行写生的。其实学生们也可以练习自己摆放，自己动手摆放的静物带有自己的想法、构思、感受和意愿。要注意在摆放时先要有构思，不要盲目地将物体简单地拼凑在一起，画面的主体一般由较大的物体来承担，同时也要考虑高低、方圆、大小等因素，使画面错落有致，给人以美感。一般来说，摆放的物品要与主体相协调，保持一定的规律（如图7）。例如：画面的主体为一个花瓶，陪衬物为水果、花卉等就显得比较协调，如果陪衬物为土豆、辣椒就会显得不伦不类（如图8）。除此之外，景物的摆放还应遵循以下几种原则：

①要集中、稳定、饱满，不能分散、失衡、滞塞；

②要主次分明、有远有近，不能一字排开；

③要既有变化、又有统一，不能漫无目的、任意分割画面；

④注意画面的动势，这种动势是由人的心理作用而产生的，包括：方向、重量、质量、角度和距离等等，需要仔细推敲（如图9）。

图7

图8

学生作品

图9

3. “静物”的魅力

“静物”的美，一方面是因为其中的每一件物品都来自于自然与生活；另一方面则是因为这些来自于自然与生活的物品经过了艺术的加工与组合。一件陶器，蕴藏着人类几千年的发展智慧，如同一首记述历史的诗歌，这种静默能够给面对它的人们以强烈的“审美冲动”。一棵新鲜的蔬菜、一个香甜的水果、一束美丽的花卉……同样蕴含着大自然所创造的生机（如图10）。

图10

三、怎样更好地应用透视规律

1. “圆口静物”与“圆底静物”

一些初学者在画静物时，尤其是遇到“圆口”与“圆底”造型的静物总会遇到些麻烦，画起来总感觉到有些别扭。归根到底，还是透视规律掌握得不够扎实，下面通过几幅图来重温一下基本的透视规律：

①当圆形在没有透视变化的正方形之中，上下两个半圆是相等的，呈对称分布。

②圆形在有透视变化的正方形之中，由于正方形发生了透视变化，导致了部分线段也发生了变化，从而也导致了前面的圆弧大于后面的圆弧，呈不对称状分布（如图11）。

③如果将“圆口或圆底”的透视画成上下两弧相等的椭圆也是错误的。

④许多初学者总是把圆的透视不是画成两头“尖尖”的，就是画成两头“方方”的，这两种都是错误的起形方法。虽然利用直线去切削形体是正确的，但是，“切削线”的走向、位置、动态是错误的，在切削的过程应体现出透视规律，即：后面半圆的切削的线斜度要大一些，前面半圆的切削的线斜度要略小一些，同时还要体现出“圆”的造型，既不能画成“枣核形”，又不能画成“圆角的方型”（如图12）。

2. “仰视”与“俯视”的运用

表现高于视平线的物体要运用“仰视”，表现低于视平线的物体要运用“俯视”。具体到静物上，表现静物的口部或顶部要运用“俯视”，表现静物的底部要运用“仰视”。但初学者在画素描时，一般以选择“平视”略带“俯视”的透视关系为宜（如图13）。

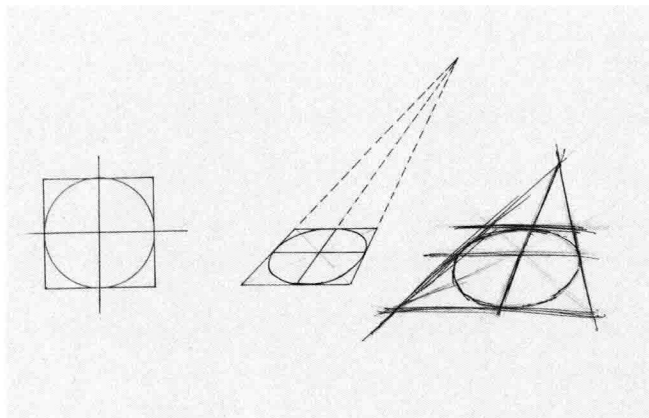

图11

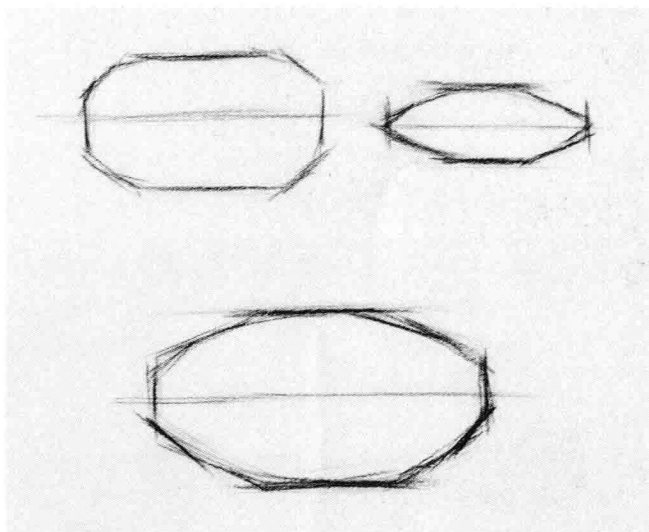

图12

图13

四、建立良好的观察方法

1. 抓住第一感觉

前面已经讲过观察的重要性，它是对一件物体仔细认真地研究、认识的过程，应该具有客观性。但是绘画不是把东西如同照片面面俱到地记录下来，而是要有所取舍，显示出主观的意愿。因此，抓住主观第一印象、第一感觉对绘画者来说显得非常重要。第一感觉是人们在观察静物时所拥有的直觉。对于同一件事物，阅历、修养和文化底蕴不同的人的第一感觉是各有不同的。所以对于初学者来说，不断地努力提高自己的文化修养和认识能力，是极为重要的。

2. 学会使用辅助线

在造型练习时，想一次就将形体画准确，这几乎是不可能的。每一张画都要经过多次检验、分析、比较，才能将形体画得更准确，在检验过程中，需要同学们使用“辅助线”去校正形体的准确性。初学者为了保持画面干净整洁，总是希望只画形体的轮廓线，不愿意多画辅助线，但这种想法是不对的。我们在学习中为了使形体更加准确，多画辅助线，反复修改，宁可使画面脏一些也是值得的。因为只有经过认真的、严格的训练才能有效地提高初学者的绘画能力（如图14）。

学生作品

图14

3. 处理布褶大胆取舍

在画静物时，怎样处理衬布的布褶可能是初学者最为头痛的事情了。那么多琐碎的布褶该怎样表现呢？首先应正确认识它在画面中的地位，根据构图的需要进行加工。布褶可多、可少，也可不画，也可自行改变布褶的方向，当然也可人为地增加几条布褶，这些处理是为了画面的需要而有意识地进行。

当然也有些静物素描是对布褶进行专题性研究而只画布褶，但即使这样的绘画也要有所取舍。衬布在摆放过程中所形成的布褶完全是在自然状态下形成的，而作为绘画则必须有人为的加工和艺术的处理。布褶处理得好有利于画面整体的效果，例如印象派绘画大师保罗·塞尚的静物作品。要掌握处理的技巧就需要我们要不断摸索和总结规律（如图15）。

4. 注重整体与细节

结构素描依然要注重把握整体性，画面整体性的塑造伴随着绘画的始终。不管是素描，

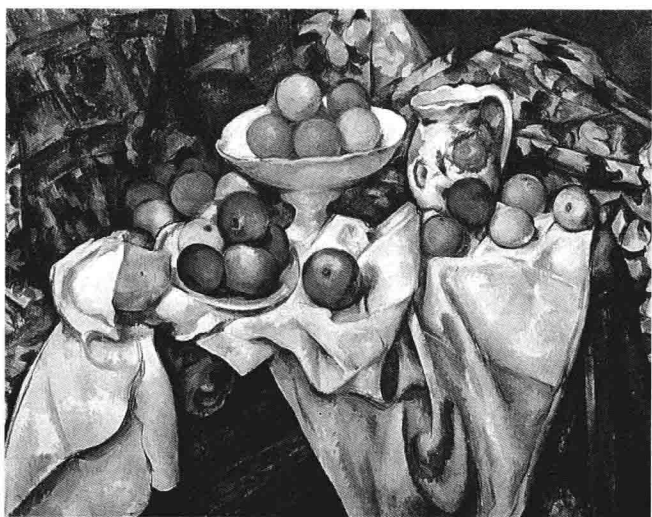

图15

还是色彩绘画，是否具有整体性也是品评作品的标准之一。因此，提醒初学者一定要注重整体。当然在此同时也绝不能忽视细节（如图16）。细节的刻画在结构素描中也非常重要，因为结构素描是研究、分析物体结构与造型的，如果没有一定的细节做支撑，那么这幅作品就会显得不够完整。

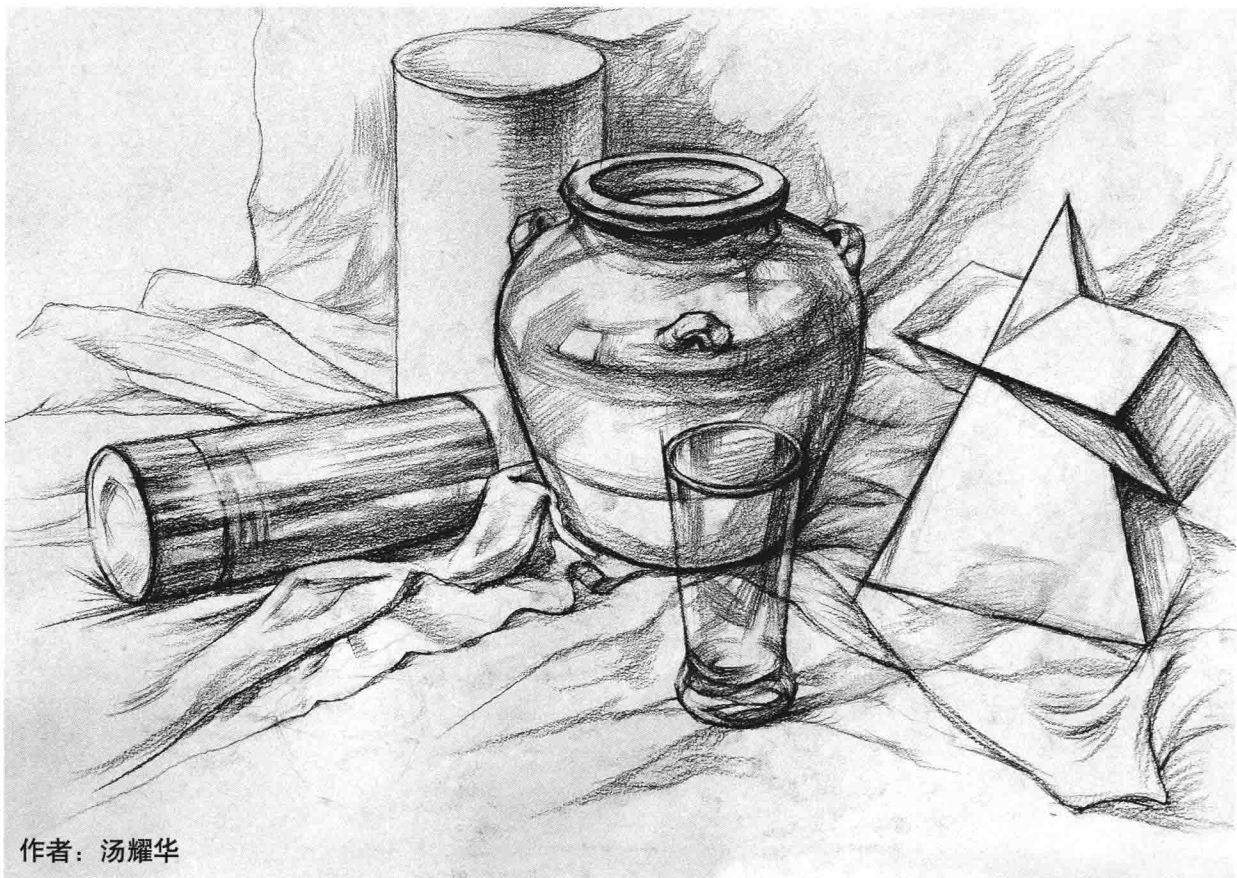

图16

五、如何处理静物结构素描中的各种常见“关系”

1. 空间关系

空间距离感是绘画中的重要组成部分之一。塑造空间可通过透视来解决（既包括几何透视，又包括视觉透视以及焦点透视），也可以通过虚实关系解决。近处的结构与线条是明确和清晰的，远处的结构应在准确的前提下，将线条画得浅些、虚些（如图17）。

2. 虚实关系

由于人的眼睛一次只能集中在一个距离焦点上，超出这个焦点视线就会变得模糊起来。就会形成人们在观察物体的时候出现虚实关系的现象。在绘画时，我们要处理好虚实关系，使之更符合人们视觉上的客观习惯。值得注意的是，有些画家在创作时会有意识的反其

作者：田浩

图17

道而为之，使这种虚实关系主观化。但初学者还应以遵照客观事实处理虚实关系为好，稳步前进，在熟练掌握了基本技巧后，再适当发挥（如图18）。

学生作品

图18

3. 比例关系

静物素描的比例一般是指画面中物体自身以及物体之间的大小、高低、前后、位置等的比较关系。反复比较是调整形体结构较常用的方法之一。绘画时一般要遵循客观的比例关系，但有时也可以根据构图与画面的需要而进行调整，稍加夸张。例如：在静物素描中，经常会将水果或蔬菜的比例画得比真实的比例大一些。在绘画时，既要尊重实际的比例关系，又要满足绘画艺术性的夸张与处理。有些时候感觉上的比例和谐甚至比实际上的比例正确更为重要（如图19-20）。

图19

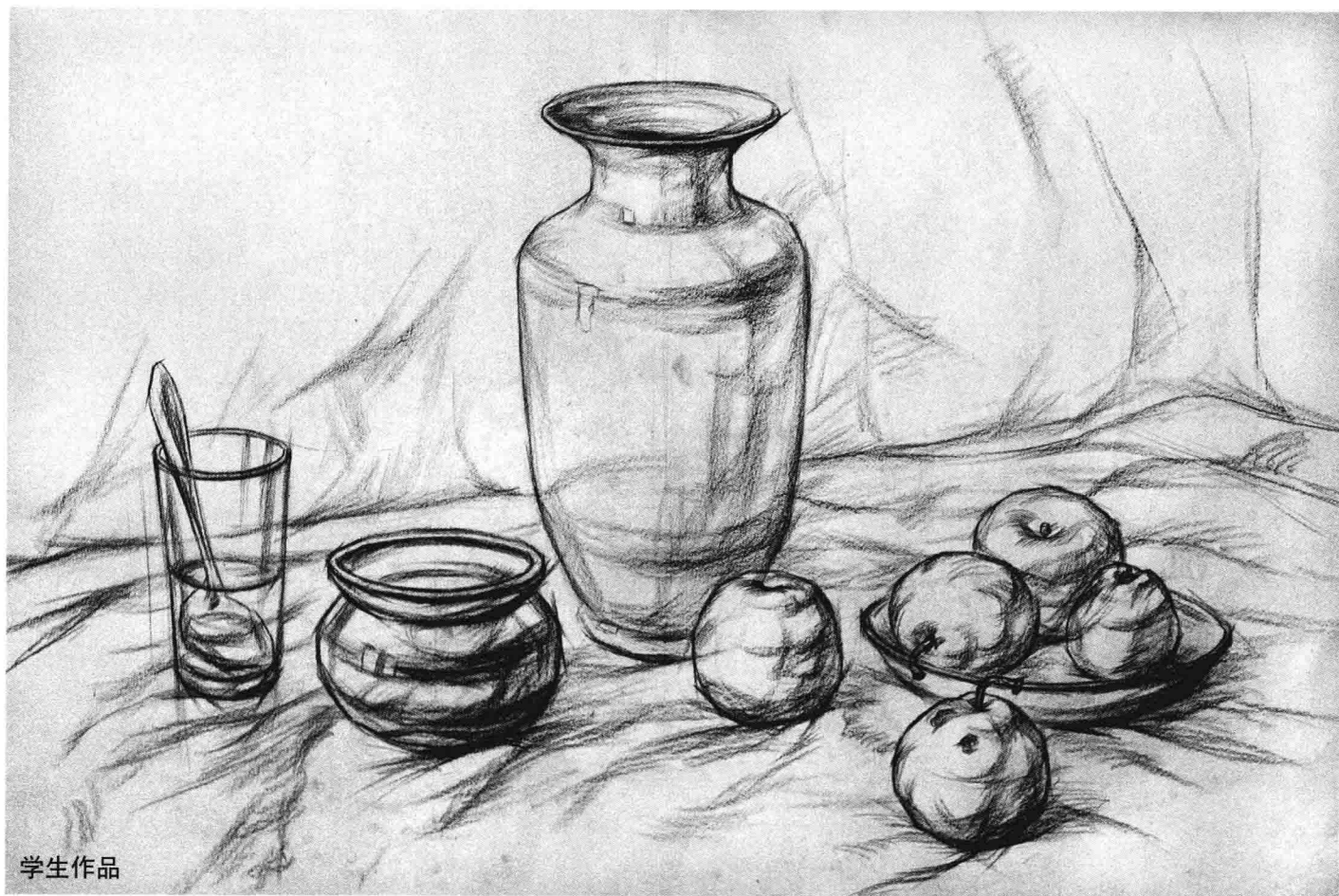

图20

图21

六、形体分析

1. 关于形体透视的分析

作为初学者，当我们去画一个棱角分明、棱线较多的物体时，会感到透视错综复杂，一下子无法入手，不知该从何处下笔。下面我们就以座椅为例来分析一下它的透视（如图21）。

①根据座椅摆放的位置，我们可以判断出这应该是一个成角透视图。那么，它的水平棱线应该是向着消失点消失的，我们根据座椅外轮廓线的走向找到它的两个消失点（如图22）。

②找出座椅的垂直棱线与水平棱线，并将主要的棱线加深（如图23）。

③将不需要的辅助线擦去，形成物体初步的动态结构（如图24）。

④以图24中主要的透视线为基础，进一步完成座椅的绘画（如图25）。

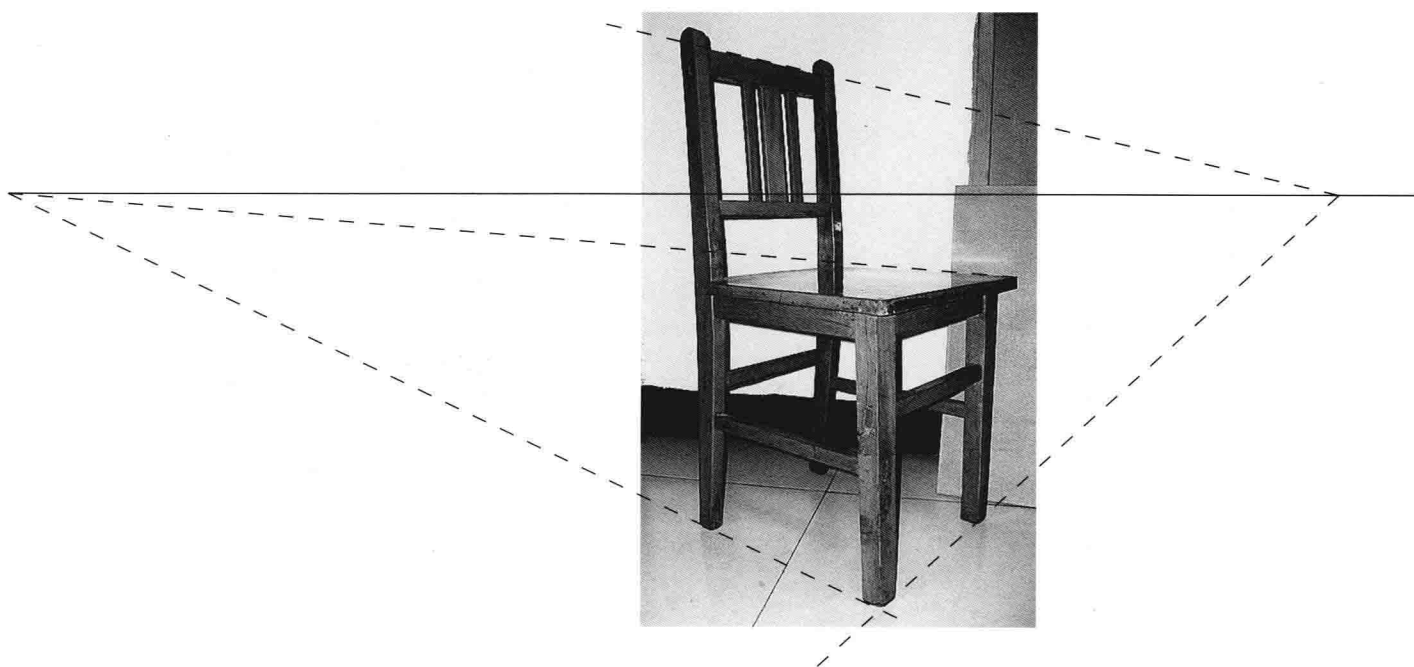

图22

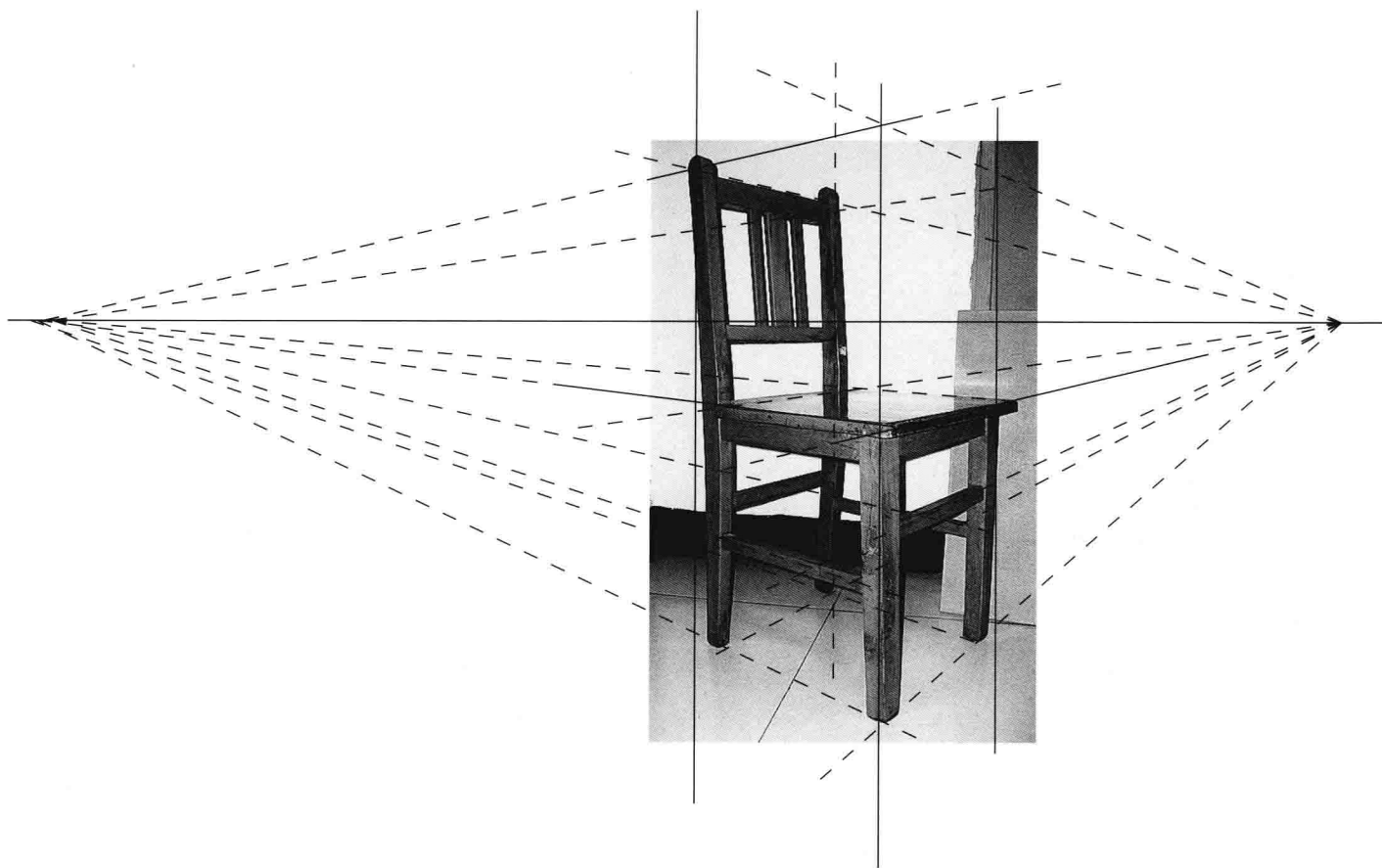

图23

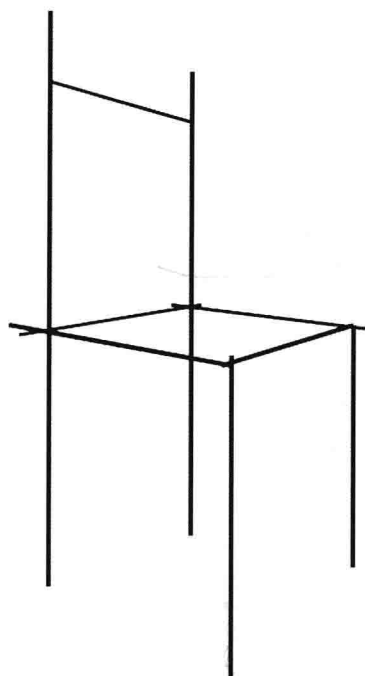

图24

图25