

一书在手 考学无忧

本书由易到难，适合各个阶段的同学学习与临摹。

各种工具材料、经验技巧的介绍让你可以用多种方式来表现和驾驭画面。

从拿笔姿势、观察方法、绘画方法各种要素逐个讲起，各个击破，让你万事俱备，只欠“拿笔练习”的东风。

本书层次分明，由浅至深的讲解，让你彻底打好地基，为巩固与保持坚实的基础做好充分准备。

画面效果有易有难，在真正考试中让你心中有更多的最终画面效果

风格不一、技法多变，高考所考的各科课程和考试重点涵盖最为齐全。

多数范画步骤中都有原角度照片供同学们对照，了解、品读、回归“画”与“实物”之间的概括与转换，

让你在临摹中真正学会并消化。

更多更齐全的范画步骤讲解，时刻提醒你绘画过程中的重点注意与解决的事项，让你绘画的步伐更为坚实、自信。

富有多年高考教学经验的教师全方位解答绘画练习中常出现的各种问题，深入浅出的解决办法让你终身受益。

深度教案

编著：单东辉

素描静物

图书在版编目 (C I P) 数据

素描静物 / 单东辉编著. -- 长春 : 吉林美术出版社,
2011.10

(深度教案)

ISBN 978-7-5386-5556-8

I. ①素… II. ①单… III. ①静物画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第078436号

深度教案——素描静物

出 版 人: 石志刚

编 著: 单东辉

责任编辑: 邓 哲

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

出 版: 吉林出版集团
吉林美术出版社

www.jlmspress.com

发 行: 吉林美术出版社图书经理部

地 址: 长春市人民大街4646号

邮 编: 130021

制 版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷: 辽宁美术印刷厂

版 次: 2011年10月第1版第1次印刷

开 本: 635 × 965mm 1/8

印 张: 16

印 数: 1—4000册

书 号: ISBN 978-7-5386-5556-8

定 价: 48.00元

单东辉：毕业于中央美术学院。

现任北京盛世精英美术学校（京A画室）校长。

1995年创办北京盛世精英美术学校（京A画室），从事美术教学工作16年，教学严谨规范，亲和力强，具有丰富的教学经验。

15年教学经验 1000余幅优秀作品

本套深度教案系列丛书中《水粉静物》、《素描头像》、《素描静物》、《素描石膏像》是由北京盛世精英美术学校编写，是我校15年教学经验总结。书中精选出1000余幅优秀作品，是15年教学精品习作展示，书中根据我们北京盛世精英美术学校开设的所有课程来编写此书，其内容完全公开，毫无保留。希望谨此套图书为广大考生提供所需相关的美术技法知识，同时也以便教学工作更好的开展，实现教与考的良性循环。

由易到难 由浅至深

书中的知识点是集合近百个教学方案，从中优化得出，由易到难，由浅到深，适合各个阶段的学生学习与临摹。文字讲解详细、画面分析透彻、书中包含了最值得美术类考生学习和参考的全部资料。

风格不一 技法多变 高考必备

书中经验技巧的介绍让你可以用多种方式来表现和驾驭画面。从拿笔姿势、观察方法、绘画方法各种要素逐个讲起，各个击破，让你万事具备，只欠“拿笔练习”的东风。本书层次分明，由浅至深的讲解，让你彻底夯实基础，为巩固与保持坚实的基础做好充分准备。画面效果丰富多样，让你在真正考试中最终得到更多画面效果。风格不一，技法多变，高考所考的各科课程和考试重点涵盖最为齐全。多数范画步骤中都有原角度照片供同学们对照、了解、品读，回归“画”与“实物”之间的概括与提炼，让你在临摹中真正学会并消化。更为齐全的范画步骤讲解，时刻提醒你绘画过程中的重点注意与解决的事项，让你绘画的步骤更为坚实、自信。富有多年高考教学经验的教师全方位解答绘画练习中常出现的各种问题，深入浅出的解决办法让你终身受益。

本书是我们对自己多年教学工作的一次总结，也是多年教学经验的积累，本书是美术考生的必备工具书，也希望读者能得到一些收获。

感谢

本书编著历时近2年，感谢所有编著教师、作品的供稿者同时也要感谢吉美的同仁们为本套系列丛书付出的努力。

北京盛世精英美术学校（京A画室）

2011年5月27日

深度教案

SHENDU JIAOAN
SUMIAO JINGWU

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP
吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

素描静物

目 录

第一章 入门知识 4

素描静物训练的目的和任务.....4

素描训练的基本必备材料.....5

坐姿、握笔姿势.....6

观察方法.....7

第二章 透视和构图 18

1. 透视原理.....18

2. 构图规律.....41

第三章 单体静物解析 53

水果类.....53

蔬菜类.....64

实体物体.....72

透明物体.....80

不锈钢物体.....91

衬布的画法.....96

第四章 画面及画面欣赏 102

有壶的静物步骤.....104

有锅的静物步骤.....106

范画欣赏.....108

近三年素描静物考题 126

素描静物中常出现的问题与解答

如何用笔(铅笔的型号),中锋侧锋的运用.....	7
如何抓形.....	8
如何让画面有空间感.....	19
投影的形怎么把握.....	19
投影的明暗层次怎么把握.....	19
构图有哪些原则.....	42
如何掌握构图.....	44
画水果的时候要注意些什么.....	53
调子怎么上.....	60
明暗交界线容易画成一片怎么办.....	76
怎么样把握力度.....	76
透明物体有什么特征,怎么体现质感.....	80
画不锈钢的时候注意什么.....	91
光源一定的情况下,高光的位置怎么确定.....	92
怎么画衬布.....	96
画面物体的虚实变化怎么处理.....	102
画面灰是怎么回事.....	103
背景怎么处理.....	103
近三年素描静物考题.....	126

第一章 入门知识

通过几年的教学，我觉得大多数学生进步慢、或是停滞不前，都是因为不能正确运用基础知识，特别是学不到好的观察方法造成的，很多学生其困扰，加上老师因时间紧不能一对一地把基础知识给学生讲解，借此机会我把相关知识系统地整理了一下写出来，希望对大家能够有指导作用。

其实，基础知识也不是什么低级的东西，它是你画好画的保障。比如说观察方法吧，你得能做到在潜意识中合理地运用它，并且它还有一个运用程度的问题。靳尚宜说过“一个人的画面成熟的过程也是他的观察方式的成熟的过程”，这就说到了不仅要会看，还要能看到更本质的东西。

1. 素描静物训练的目的和任务

素描教学中把静物画作为基本功训练的一种手段，因为它处在相对稳定的静态中，对认识和表现物象的体积、质感、量感、空间感、透视规律和色调变化比其他题材更丰富和方便。再者静物本身的简单性和取材普遍性有利于初学者掌握和练习。

大家通过学习静物素描，可以了解静物组合的一般要求，探索形体结构特征、色调变化及物体质感、量感的一般规律，逐步掌握素描的各个关键因素，提高造型能力。还可以贴近生活，认真观察周围的事物，现象，深入认识事物及其规律，进一步认识自然、人类及整个世界。

作为艺术类学生，大家应按照正确的作画方法和步骤，根据每个作业的具体任务，充分运用线条和明暗，准确地表现出对象的色调、空间、体积以及质感、量感等特点。同时也为色彩静物和素描头像打下坚实的基础。

图1.1 作者 夏尔丹 此画不仅描摹出了基本的形体空间、光感、秩序感，还给人一种宁静、恬淡的感觉。此画是有情感的。

2. 素描训练的基本必备材料

工具的选择在学习中起着重要的作用,大家要根据画面的表现内容和训练的目的来选择合适的工具。素描静物的作画工具与材料比较简单,常用的表现工具有铅笔、炭笔、木炭条、炭精条、墨水、钢笔等。

铅笔是最常见的素描静物表现工具,它的特点是从深到浅(8B-6H)、从软到硬(8B-6H)各个色层都有型号种类可供选择,易于初学者理解和控制,利于从长期到短期各种练习时使用,一般用于画中小型的画幅。起稿一般用2B铅笔,涂大的明暗关系时可用3B-6B的铅笔,刻画物体亮部或浅色物体时可用H类的铅笔。铅笔还可以与擦笔、纸巾、板刷结合起来用,在暗部显得沉稳,亮部会显得细腻,但要注意“灰”的问题。

炭系列的工具也比较常用,其效果松动、强烈、浑厚,但不好擦改,可用常规工具外的馒头、面包擦改,适合有基础的作画者使用。炭笔有软性炭笔,中性炭笔,硬炭笔,加上木炭条,炭精棒、炭粉、擦笔、板刷、纸巾的混合应用,其发挥的空间非常大。

擦改工具系列,有橡皮,擦笔纸巾、板刷,还有手指……可作为辅助工具加强表现力。这个系列的工具既可以把画面擦淡,也可以把画面擦重,关键要看手的力度及画面调子的浓淡,作画者应多总结,体会。此外,擦改还可以使画面沉稳、细腻、湿润,但擦得不匀,擦得过腻会给画面造成毁灭性的后果,所以应小心。要把这些工具当成一种笔来用,使画面不至于一直朝单方向用力,越画越黑,才能随心所欲更好地把握画面关系。

其他的还有索斯、墨水、钢笔、毛笔等工具。这些不利于初学者掌握素描规律,在此就不做过介绍了。最后要说的是,每一样工具都有大师、画家在用,都画出了很多杰作,画好画不好,问题不在于工具本身,关键在于能否熟练掌握好工具的使用,掌握不好工具肯定画不好。

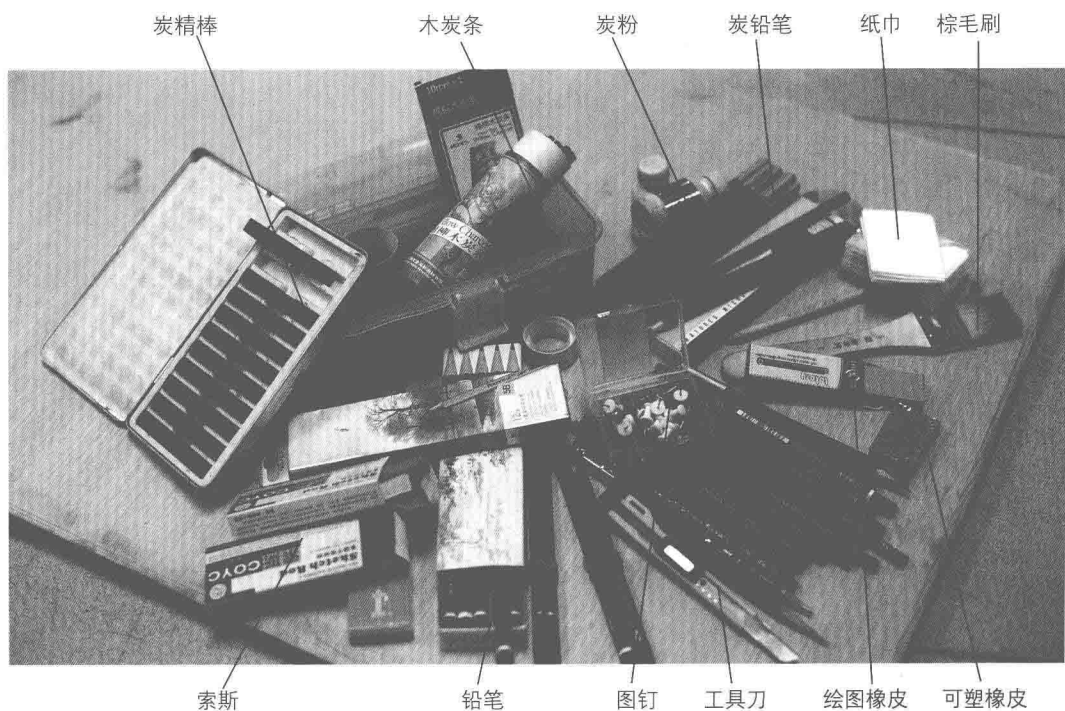

图 1.2 画素描常用的各种工具材料

3. 坐姿、握笔姿势

最佳的作画姿势应当是能够全面兼顾写生对象和画面,这样不致于让头的摆动幅度太大,因为头摆动的幅度越大越不容易观察形体的准确度,特别容易在形体透视方面犯错,而且正确的握笔姿势应靠近笔的中后部,身体保持一个灵活轻松的状态,落笔才能轻能重。

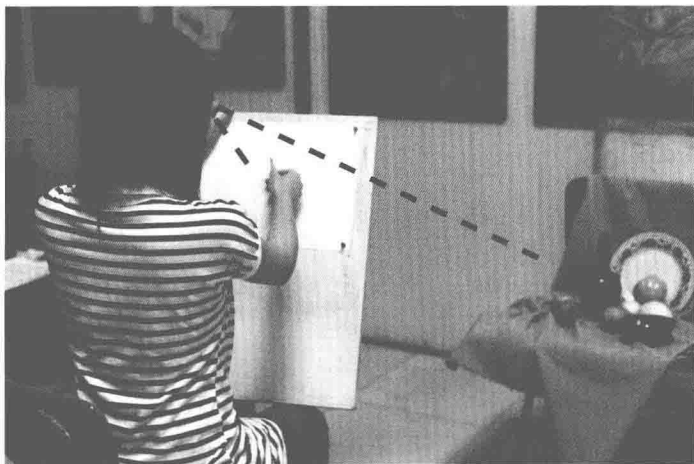

图1.3 画板跟写生对象之间的角度不要大于45度,这样可以减少颈部的活动量,同时有利于注意力的集中。记住:有时候小细节决定成败!

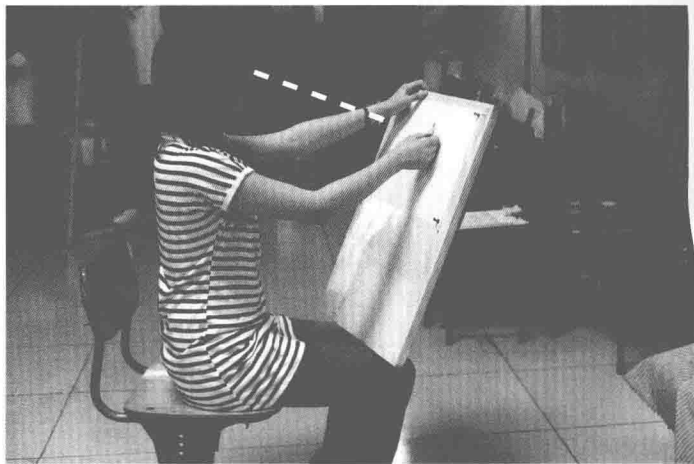

图1.4 视线要和画面垂直,有利于把握形和控制画面整体;背要保持挺直。“身体是革命的本钱”,这句话很实在。

握笔姿势有两种:横拿笔如图1.5,竖拿笔如图1.6。前者有利于控制落笔的力度,使得指、腕、肘、肩协调性更强,横拿笔主要是侧锋的运用,还可通过小手指的支架作用来调节侧锋的程度,这种拿笔方法有利于画轻长线,松动的短线,适合起形,画灵动、含蓄的部分;竖拿笔,也常说为中锋用笔,画出的线条坚实、肯定,还可以画微妙的弧线,适合细节刻画和部分质感的表现。作画过程中横用笔较多,竖用笔不可少。

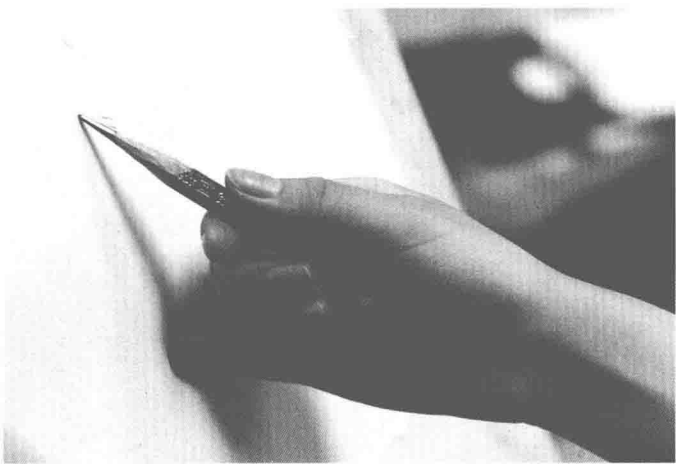

图1.5

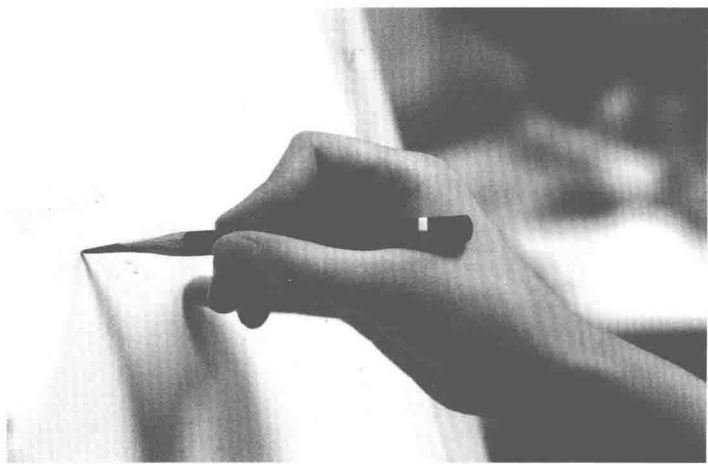

图1.6

1. 如何用笔 (铅笔的型号), 中锋侧锋的运用

A:

①首先说一下铅笔的特性, 铅笔是B数越大越软, H数越大越硬。我们用铅笔的时候一般是先软后硬的。对于初学者来说用的铅笔的型号应稍微偏中间点, 因为太软容易画黑, 太硬容易伤纸, 中间的才容易控制。

②软铅笔容易画“面”, 所以画出的效果比较松动, 硬铅笔容易画“线”, 并且易控制调子; 侧锋容易画“面”, 中锋易画“线”; 顿铅笔容易画“面”, 尖笔容易画“线”。根据这些特性, 大家应针对不同的形体起伏运用不同的笔。

③从作画过程上来讲, 起形阶段对于初学者来说用2B-4B, 对于控制力较强的人来说可用2B-6B。做大关系的时候, 初学者常用4B-6B, 有较强控制力的人利用4B-12B。刻画调整的时候用2B-6H, 特别重的地方可用到5B。

4. 观察方法

取景框在所有的观察方式之前是“画面”的意识, 如图1.7虚线方框所示, 它是一个理想中的画面。它的长宽比和你的纸的长宽比是一样的, 不过它是透明的, 你若能把物象经过它时你看到的位置、大小、比例等原封不动地抄到纸上, 那么你的写实绘画造型能力就已经很牛了! 道理很简单, 但能真正做到的没几个!

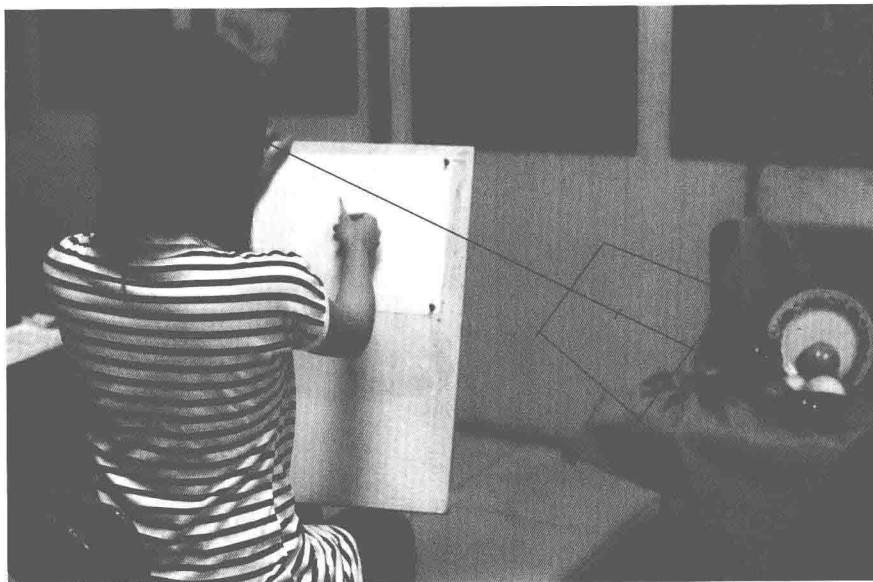

图1.7

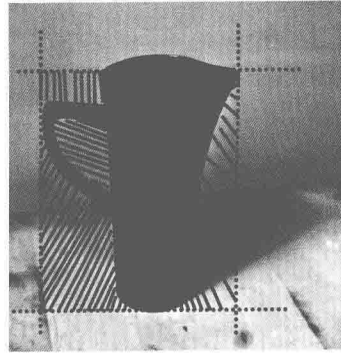
图一 实物

图二 剪影形

图三 正负形

图四 习惯用的负形

部分的形状对了, 那么白色部分的杯子的形状也就对了。通常我们检查负形的时候是像图四那样做辅助线, 看四个斜线的区域。

在找好剪影形之后, 再加上黑白形, 物体就有了基本的体积感了。我们应反复的校正这些形, 不要太多地注意细节。

图五 黑白形

把理论落实到铅笔头上就变得有难度了，它需要些方法。古典大师们是这样做的，如图1.8所示，他们做了个木制的取景框，在框上拉了很多根线，同时画布上也打了些同比例的网格，这样点对点地找位置，如图1.9所示。画家只需把看到的点在网格上的位置抄到事先打好同比例网格的画布上，这样形体透视就很容易把握了。因为以前是画室，作坊，并且学画的人都是喜欢，或把画画为终生的职业和谋生的手段，所以他们很专业，工具很“先进”。而现在呢，是美术考学热，没人会静下心来做那些工具，同时老师大规模带学生和以前的师傅带徒弟不一样，客观条件也不允许。当然我鼓励大家自己动手做一个，或者用一块玻璃用钢笔画上方格也行，这对初学者很关键。对于一些成熟了的写实的画家来说，可能他们不用这些东西了，但这个框已经“长”到他的意识中了。

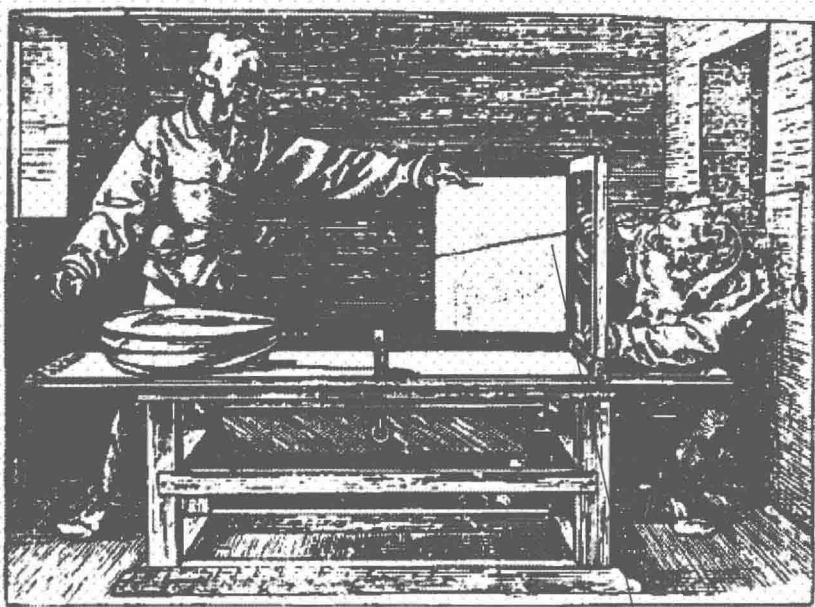

图1.8

取景框

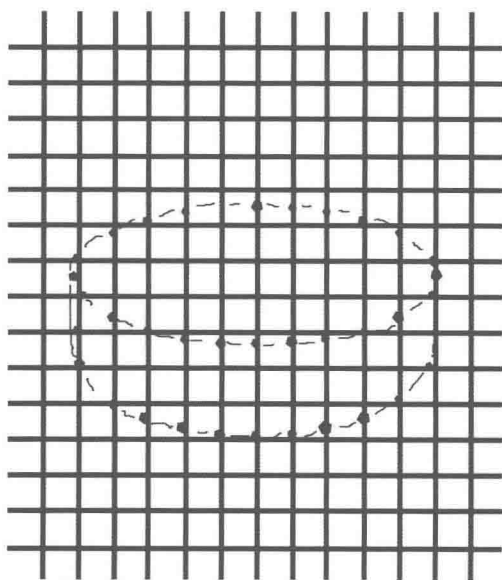

图1.9 画家在取景框中看到的

2. 如何抓形

A: 抓形这个说起来非常大，抓形是一辈子的事，画家一辈子都在跟这个“形”较劲，这方面是无止境的。不过入门的方法还是有的，大家现阶段要做到的是抓住基本形象，形体空间要正确。具体方法如下：

①比较的方法，“形准确”就是靠比较出来的。大家要做很多比较，但不是无限的，是有章法的，有规律的。一般是从大到小的比较，先确定位置，再确定大小。比如大家画静物要先画桌面，然后再确定静物组合在画面上出现的位置（如果是三角形构图，那就是三角形在画纸上的位置。），然后再确定主体物的位置，然后再确定单个物体的形状。

②大家还可以运用剪影形，正负形，拉直线做辅助线等多种方式去找形。

B: 我先从面积的方式讲一讲抓形，这一点，通常也是学生们常忽略的一点。把三位的空间往平面上抄是抄不上的，从平面往平面抄很简单。如第7页的杯子：图一是实物，如果我们能把它看成图二的剪影形那就不难把握了，为了进一步地确定剪影形的准确性还可以看正负形，如图三斜线。

C: 在找形时应针对性地去看形，注意对形的感受。对象是圆的，圆是怎么圆的；是方的，方是怎么方的。这种感受应单纯，强烈，这样抓形才更快、更准确。

D: 我从抓形的过程来说:

①首先看剪影, 注视着对象, 把剪影记下来, 最好让它浮现在纸上。(虽然这样很难做到, 但只要你做就是好的开始。) 用大感觉把它的影描绘下来。

②用点的观察方式定位置。

③用剪影的观察方式去检验轮廓, 如有出入, 再重做第二步, 没有出入再往下走。

④用体积的观察方式去检验形体, 检验空间前后。如果体积的空间大小、前后都对了, 那么再去感受对象的状态。

具体的方法可参阅书里第一章观察方法那一节。

A. 测量方式

面对静物, 空间是延续的, 没有边界, 你不知道你看到的怎么放在你的画面上, 它们和你的画面没有一点关系, 整个空间是散漫的, 如图1.10所示。要想把对象组织起来, 必须有一个取景框。如果时间仓促, 来不及, 也可用以下方法:

这种方法有两步:

第一步, 用手指框出大的取景构图, 如图1.10; 包括桌面, 主体物, 背景, 构图样式等如图1.11, 图1.12。这里要说的是, 你要尽量把景物摆成你要画的样子, 尽量避免物体在画面上随意挪动, 因为初学者这样摆放的时候往往会出现空间错误。

做到上边这一步不难, 但下边稍有难度, 就是把你从手指框成的取景框中看到的关键信息记

下来, 不要觉得难, 稍加练习大家都能做到。其实画画需要记忆, 比如说画动态速写, 在日常生活中不可能有人从大街上走过, 忽然间看到你了, 就给你停几分钟让你画, 如果没有这项能力, 肯定会觉得画画没有素材, 面对生活束手无策, 虽然有相机, 但它也替代不了记忆, 记忆通常是和你的情感联系在一起的, 是活灵活现的, 是有氛围的, 如诗句写到“感时花溅泪, 恨别鸟惊心”。这种联想, 这种渲染力是相机所代替不了的。

图1.10

我们用手拼成的取景框应尽量成直角, 并且要符合你用的纸的比例。

具体记忆方式因人而异，我是这样记的，如图所示到这个时候，画面的框架都已经记下来了，如果你把它画到纸上就是这样。到这个时候，最大的框架已经搭建起来了图1.13，别看这几根线，没有它，再往下画只能畸形发展。历年有很多考生只注意细节，小的质感，小的明暗，甚至是线条的弧度，自己感觉画得很刻苦，说起来也头头是道，一考试就不行了。原因在于他忽略了最开始的框架。做到这一步，取景的任务就完成了，紧接着就是物体的造型了，这需要局部测量。

想要把三维的东西画到二维的平面上是有难度的，这需要有一定的方法。大家可以把写生对象看成一张照片，而这张照片就贴在你的取景框上，看图1.12，你就会明白，其实很简单，你只需要把对应比例的长度抄到画纸上就行了。

图1.11

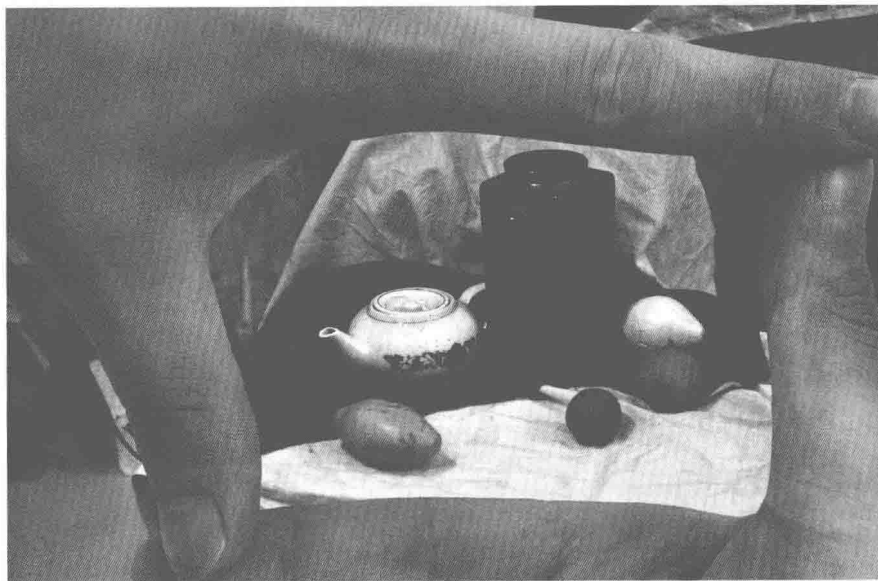

图1.12

手拼成的取景框要上下左右来回移动，找到合适的角度，能恰当表现桌面空间，主体物的位置在画面的视觉中心，（一般画在黄金分割比上或稍靠中间点），才能使整张画面均衡。

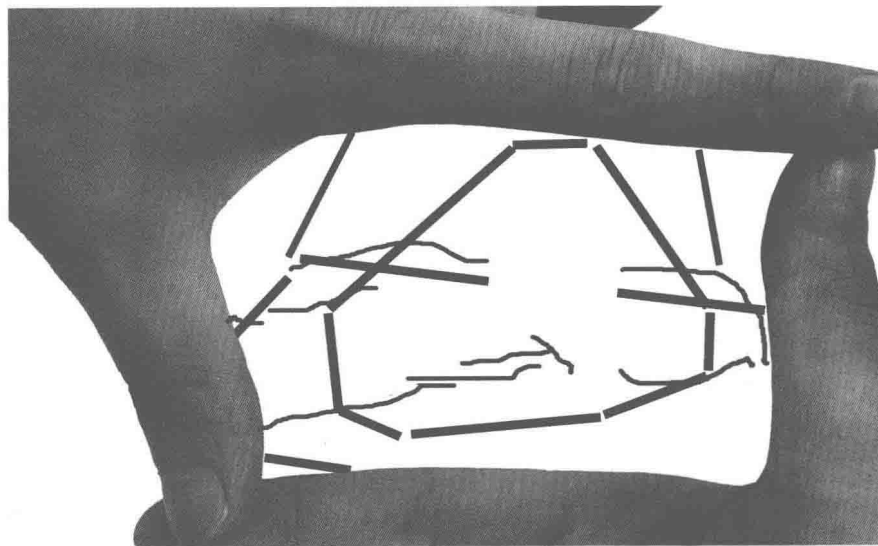

图1.13

第二步，用铅笔测量，测出物体与物体之间的大小比例，物体自身的高宽比例。如图所示，此时应注意把胳膊伸直（这很关键，如果胳膊有曲直变化，比例就会有很大变动）。

图1.14

脖子、腰、胳膊要保持直顺，这样能保证眼、铅笔头、静物之间的距离相对稳定，使测量比较准确。

这种姿势不对，手臂不能弯曲。

图1.15

测量时，铅笔应在取景框中的画面上做二维的转动，如图1.13，标出了这个面。这个面在取景框上，并且和你的视线垂直。如果图1.16，图1.17是在图1.14那种俯视状态下的测量姿势，很明显就出错了，铅笔和取景框画面相交了并且和视线不垂直。图1.18既和取景框平行又和视线垂直，是正确的。

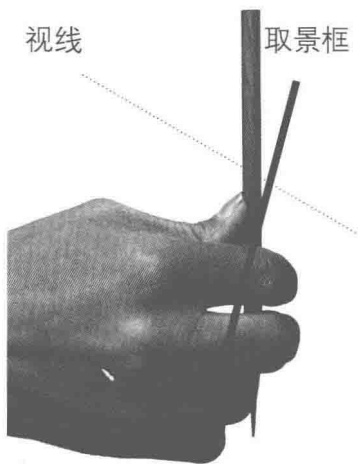

图1.16

图1.17

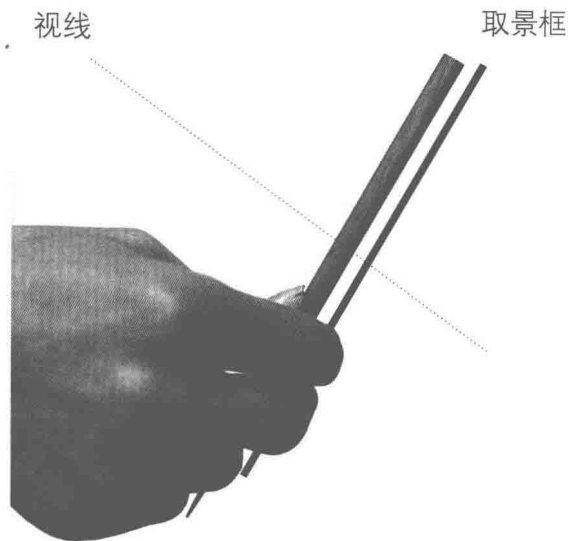

图1.18

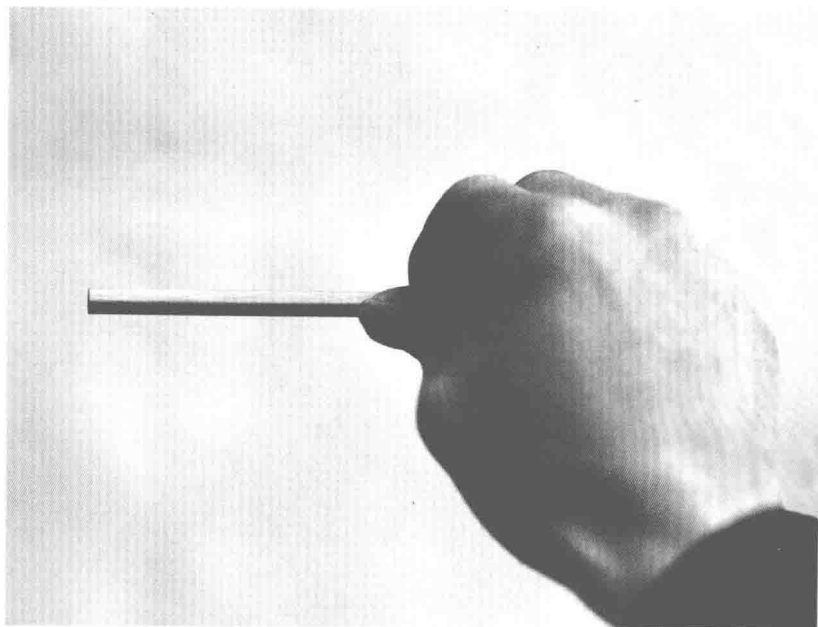

图1.19

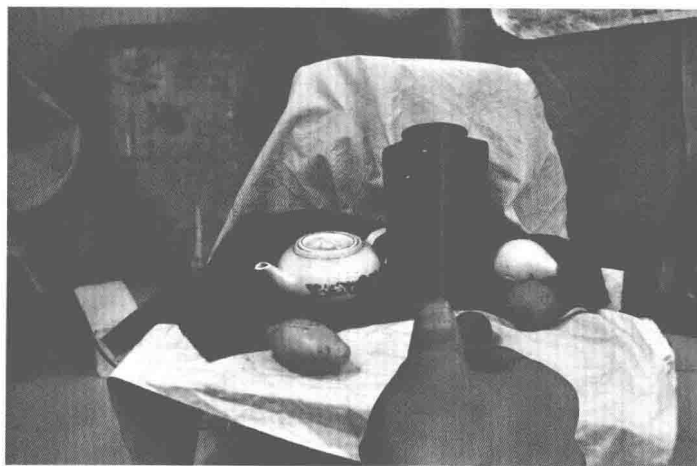
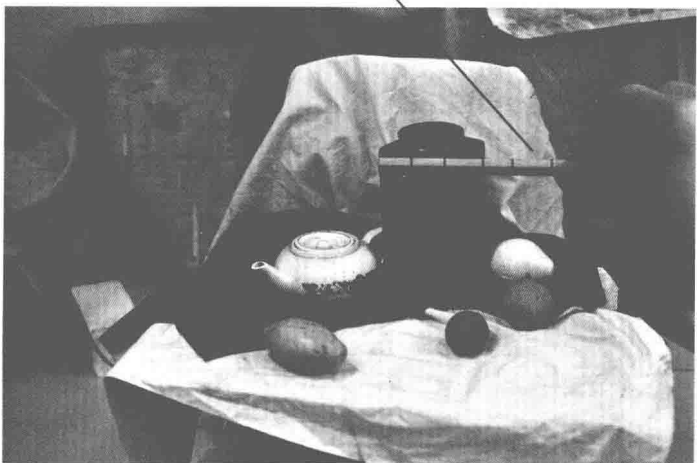

图1.20

铅笔上的刻度是估计出来的

水平测量时也是和画面平行, 和视线垂直, 如图1.19。以上多是测量水平的或垂直的。如果测量倾斜时, 一定要更小心, 铅笔不能顺着物体空间走, 应顺着你的取景框平行滑动, 这也是测量的难点所在。讲到这里, 有人疑问, 到底怎么测量的? 这种方法都能测到那些因素? 这种方法能测单个物体长宽比, 能测到物体之间的比例大小, 能测量倾斜度的大小。但是, 这里要说的是, 测得的值只是个估算值, 还跟你的眼力有关。随着你的熟练, 你会测得准确, 你眼力也会提高, 它们是个良性循环。

下面我分析一下怎么测长宽比。

首先垂直测量, 保证铅笔处在取景框平面上, 并且和视线垂直, 铅笔上端与瓶口对齐, 下端在瓶底处用指甲掐住, 不要松开, 如图1.20所示。然后水平测量, 铅笔上端和瓶子边线重合, 指甲掐的位置还是在图1.20中的位置, 这时你要估算, 瓶子的宽度大致占总长的三份, 那么瓶子的宽和高的比例就是3:5。然后再结合图14就能把瓶子的比例位置都搞定(透视下面会讲到)。到此, 造型的因素就解决了一大半, 依次类推, 空间中的任何物体都能找准其位置的比例。

图1.21

B. 观察方式

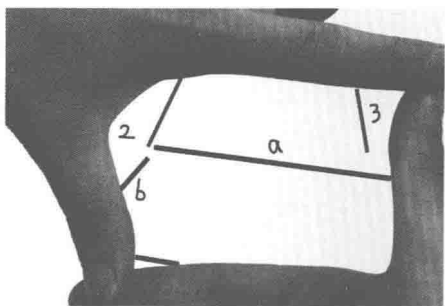
谈到观察方式，大家会说出来许多。观察方式无非就是从形体把握和整体画面处理两方面说的。其涉及到点的位置，线的长短、方、圆、曲、直、粗细，面的形状大小，体积的方圆、厚薄，空间的前后、大小、黑白灰的层次，还有光感，质感的体现，画面的对比、协调、虚实、节奏。我们把针对不同元素的观察方法归纳为以下五种：线性的观察方式，剪影的观察方式，明暗的观察方式，立体的观察方式，节奏的观察方式。

线性的观察方式：是整体观察的重要组成部分。这种方法就是在画面上多做辅助线，比较纵向的高低，左右的对称，还有各个方向的倾斜度，从而使你在做画过程中，画上边能兼顾到下边，画左边能兼顾到右边，从一点就能兼顾到整个画面，达到整体把握的目的。具体运用参见右图。

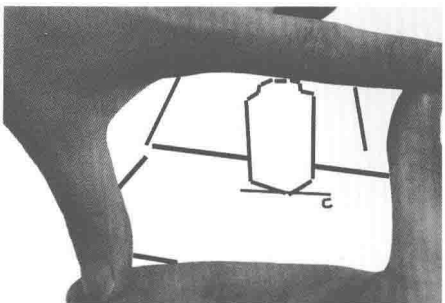
剪影的观察方式：即面积的观察方式。人们多数时候，对面积的感受比对线段的长短倾斜要敏感。比如说人们买鞋时，几乎没想过它有几厘米长，几厘米宽，除了鞋码之外只感受它大致怎么样，是大还是小，而这个大小就是面积。人们在看地图时，如不是特意测量距离，几乎从来没想过一个地区有几厘米长，几厘米宽，而看的也是面积大小。用面积的观察方式画画跟画地图是一样的。例如，在画东半球地图时，你重点关注的是亚洲面积在世界地图上的比例，位置及形状；还关注的是中国的面积跟亚洲面积的比例，位置及形状，更关注的是北京的面积在中国这个面积上的比例，位置及形状。可以说，剪影的观察方式就是关于面积的比例，位置、形状的方式。

我前边讲到线性的观察方式和剪影的观察方式，把两者的图贴在一起，做一下分析，就能看出更明显的效果。其中，直线的标注代表线性的观察方式，波浪线代表剪影的观察方式。

这两种观察方式是最基本的观察方式，一般多用于经营位置、比例、透视、轮廓框架，如能熟练运用，会起到事半功倍的作用。

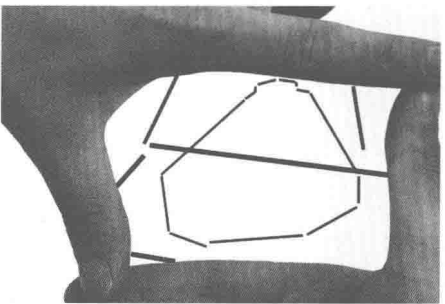

一、记住桌面位置，桌面后边的边线a位置的高低，倾斜度，边线b的倾斜度，面积1、面积2、面积3的大小形状。

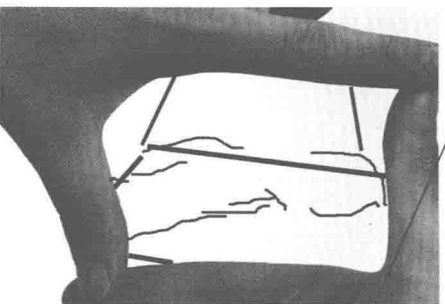
直线标注的地方是用了线性的观察方式

二、记住主体物的大小和画面的比例，并记住它的位置：主体物在画面的中间偏右，底线c在画面上下的2/5处。

波浪线标注的地方运用的是剪影的观察方式

三、记住这组静物组合的大的轮廓形，它的大小饱满程度，及它和取景框上下左右不同的距离。

四、记住布的形状，以及它的位置。

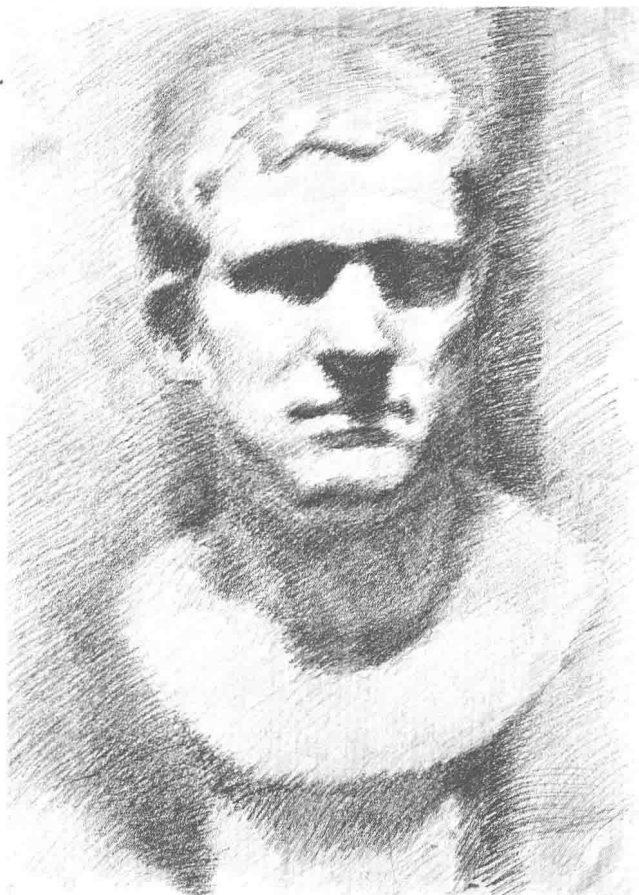

图1.22

看到罐子是有圆柱加圆柱，加半个锥体，再加圆柱组成的。而图1.25的完成稿没有那样赤裸裸的理性表现，而是在理性的指导下表现了实物的状态，各部分的衔接显得很自然。

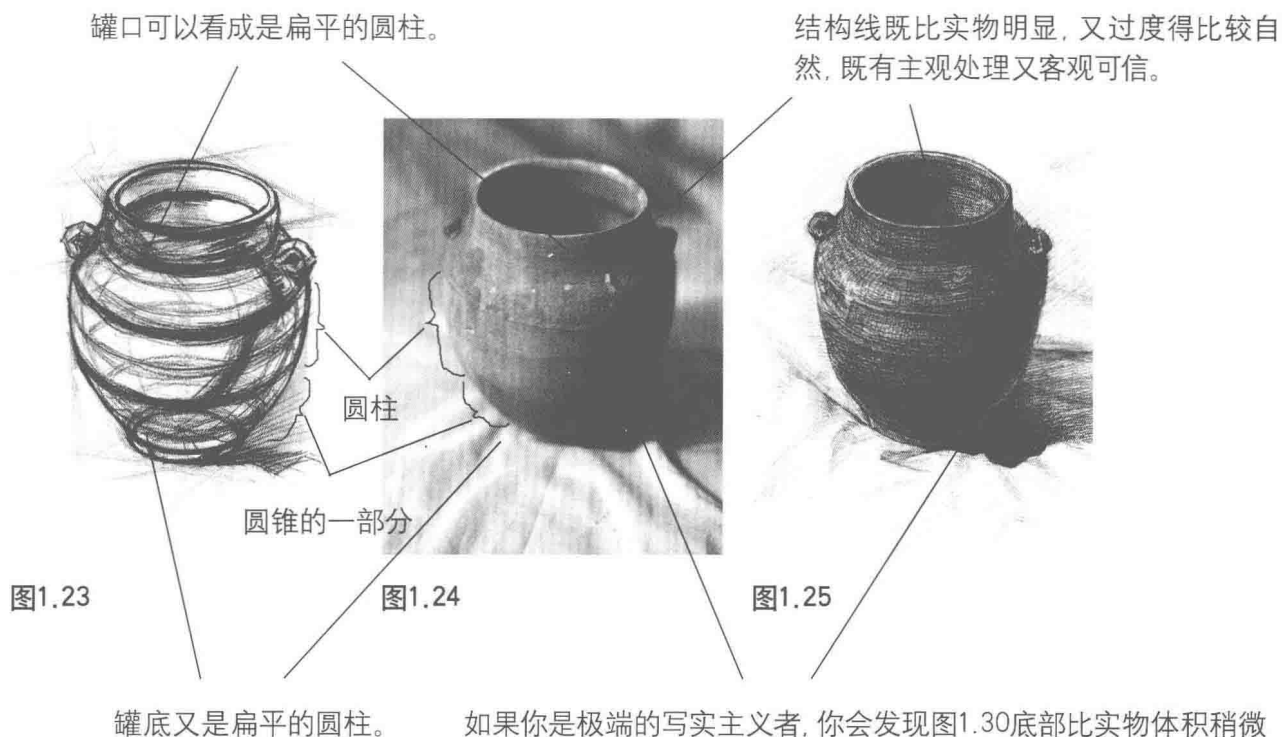
明暗的观察方式：顾名思义，它针对的是明暗。

以这种方式观察的时候，对象就像一团烟或是深浅不一形状不同的斑点，这时你关注的是层次，哪里最重，哪里最亮，哪里次之。你要作的就是相互比较，使画面达到你想要的明暗效果。很多人素描能力提高到一定程度后很难再提高，是因为他们太关注形而忽略了明暗，画面不够扎实，层次效果很弱。图1.22是一张练习明暗观察方法的作业。

这张作业，你会看到没有掐结构，只是找斑驳的明暗，最后这些明暗符合形体，符合了光感，符合了自然，画面灵动，展现了明暗的魅力。

体积的观察方式：就是直接针对体积的一种观察方式。一者是说物体的体块分析，这需要理性地分析，如图1.23；二者是说状态，这需要自己感受你画面的和实物一样不一样，有什么差别。

这种方法多用于画后检查自己运用前两种方法是否成功，造型是否准确，空间是否到位，情感是否贴切。图1.25是图1.23的完成稿。图1.23中可以清楚地看

如果你是极端的写实主义者，你会发现图1.30底部比实物体积稍微偏方、偏大。敏感者应该能发现这些问题。这里要说一下，照相机的视角比较小，形体的透视会显得比较大。如果你拿画与原静物相比较，会感到此画画得还是比较准确的。