

新编

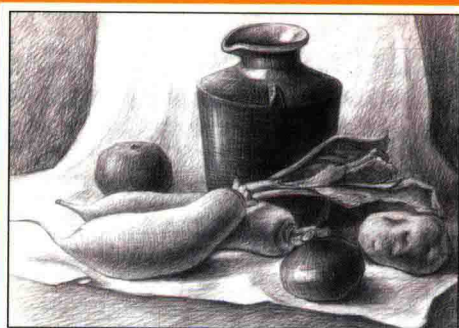
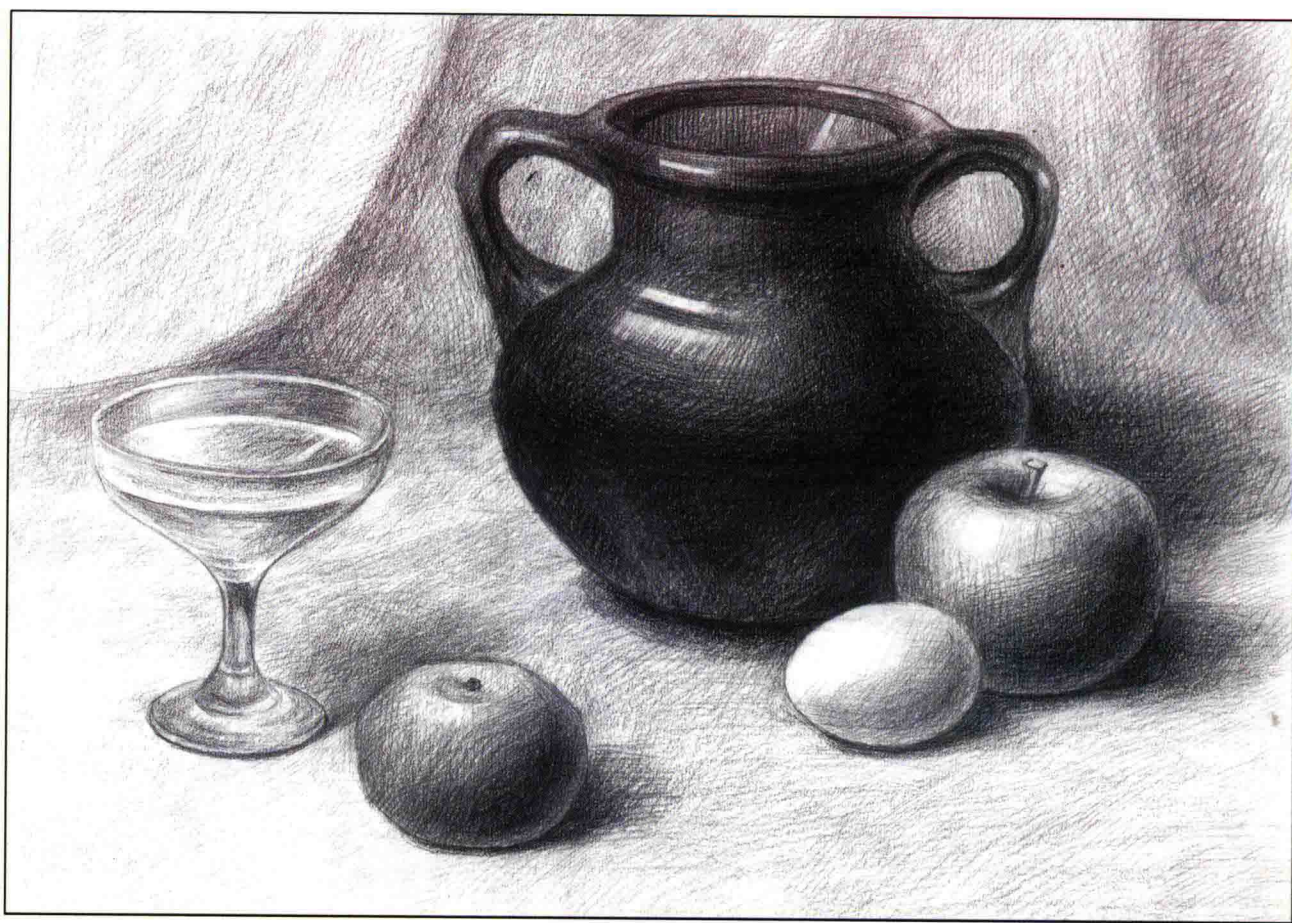
940万册青少年绘画畅销书作者新作

静物素描写生

XINBIAN

刘金成 等 著

JINGWU SUMIAO XIESHENG

金 盾 出 版 社

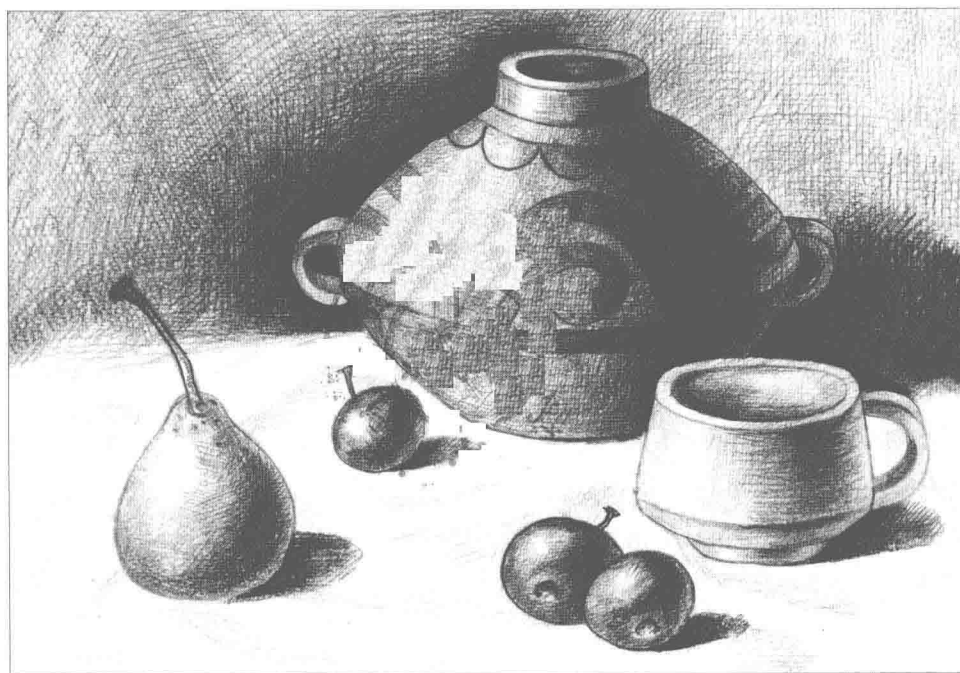
★基础绘画实用丛书

940万册青少年绘画畅销书作者新作

新编静物素描写生

XINBIAN JINGWU SUMIAO XIESHENG

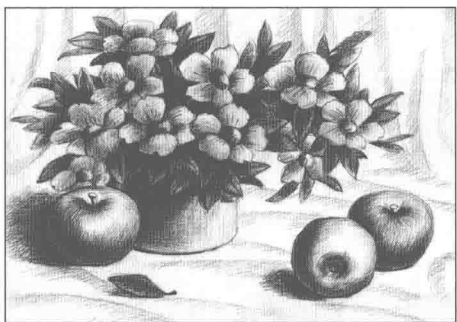
刘金成 吕趁华 刘茗 刘洁 著

金盾出版社

内容提要

本书介绍了静物素描写生中的透视、构图、明暗调子等基本理论知识,以及静物素描写生基本技法、写生方法步骤等,并提供了大量范画图例。既可作为青少年学生和初学者学习静物素描写生的实用范本,也可作为中小学教师素描教学的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

新编静物素描写生 / 刘金成等著. —北京: 金盾出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-5186-1000-6

I. ①新… II. ①刘… III. ①静物画—写生画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第216932号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)

邮政编码: 100036 电话: 68214039 83219215

传真: 68276683 网址: www.jdcbs.cn

中画美凯印刷有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

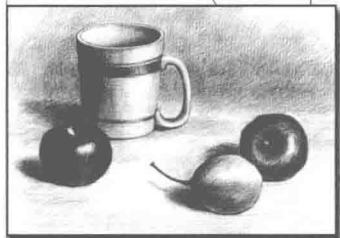
开本: 889×1194 1/16 印张: 7.5

2017年1月第1版第1次印刷

印数: 1~4 000册 定价: 26.00元

(凡购买金盾出版社的图书, 如有缺页、
倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

编者的话

随着现代科技、经济的迅速发展，需要有竞争意识、创新精神、文化沟通能力和知识综合化的高素质人才。

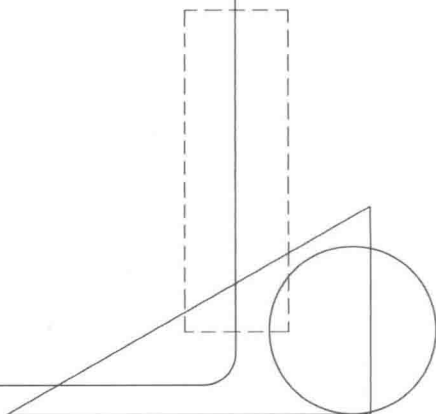
培养高素质人才，需要推进现代文化素质教育。在现代化素质教育中，美术教育不仅是一种文化学习，还是一个创造性学科，可以培养青少年的实践、创造能力和竞争意识。静物素描写生，是最基本的绘画形式，是美术教育的重要组成部分。静物素描写生内容，既富有浓厚的生活气息，又具有形体、色彩、明暗、质感等方面的美感，因此，是青少年朋友学习绘画的重要训练课程，是迈向艺术殿堂的必经之路。

《新编静物素描写生》遵照循序渐进的原则，不仅有素描基础知识、透视基础知识、构图基础知识、明暗基础知识、素描基本技法、写生方法步骤等，还有大量的范画图例，力求做到图文并茂，通俗易懂，既可以作为广大青少年学生和初学者学习静物素描写生的实用书，也可以作为中小学教师素描教学的参考用书。

目 录

一、素描的概念及表现方法	1
二、素描用具	2
三、素描基础知识	3
四、透视基础知识	5
五、构图基础知识	8
六、素描线条练习	9
七、明暗基础知识	10
八、石膏几何体写生	13
九、静物写生	14
十、石膏五官写生	15
十一、石膏几何体写生步骤	16
十二、静物写生步骤	18
十三、石膏五官写生步骤	20
十四、石膏几何体写生讲解	22
十五、静物写生讲解	42
十六、静物写生范画	64
十七、石膏五官写生范画	113

1. 素描的概念

素描，泛指用单色线条或明暗调子来塑造物体形象的一种单色绘画形式。我们用铅笔、碳铅笔、钢笔、木炭条、毛笔等工具画出来的单色画都可以称为素描。

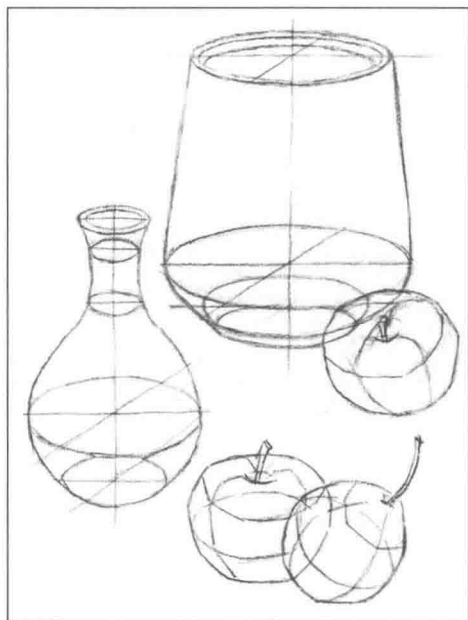
2. 素描的表现方法

素描不仅是一种独立的艺术表现手段和绘画形式，也是一个独立的画种。素描以研究写实形象为基础，具有造型艺术的基本规律和法则。素描的表现方法有多种多样，但为了认识上的方便，可将其归纳成两种基本表现方法，一种是结构素描，另一种是调子素描（也称明暗素描或光影素描）。

（1）结构素描

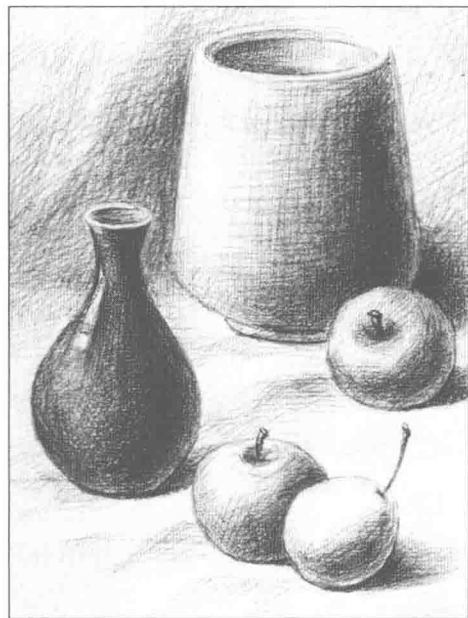
结构素描是借助一些几何形体，结合比例和透视的原理，用单线条塑造物体形象的内部结构（如穿插、衔接、组合）、外形轮廓和空间感。

结构素描首先要解决的就是用线画准物体形象的比例、位置、结构和透视，学习结构素描能帮助我们加深理解物体形象的构造组合方式。

（2）调子素描

调子素描就是借助光影和明暗的变化，用明暗调子把物体形象的形、色、体、质感、空间感等特征表现出来，统一在一个整体大明暗关系之中。调子素描，是用单色的、细腻大明暗调子把不同物体形象的特征表现出来，画面效果比只用单线条刻画更能接近自然形象。学习调子素描不但能帮助我们掌握物体明暗调子的科学规律和知识，还能提高我们塑造形象的基本功。

1. 铅笔

初学素描的青少年朋友，应该用铅笔作画。铅笔既能精细刻画形象，又能涂画大面积色调，同时又便于修改。铅笔上标有H的是硬性铅笔，H数越大越硬，色泽越浅淡；铅笔上标有B的是软性铅笔，B数字越大越软，色泽越浓黑；HB型铅笔属于中性铅笔。选择铅笔一般在HB到6B之间比较合适。使用铅笔还应根据素描纸的质地灵活而定，纸质坚实有细纹理的则适用稍硬的铅笔，而纸质光滑或松软的则应该用稍软的铅笔。

2. 纸

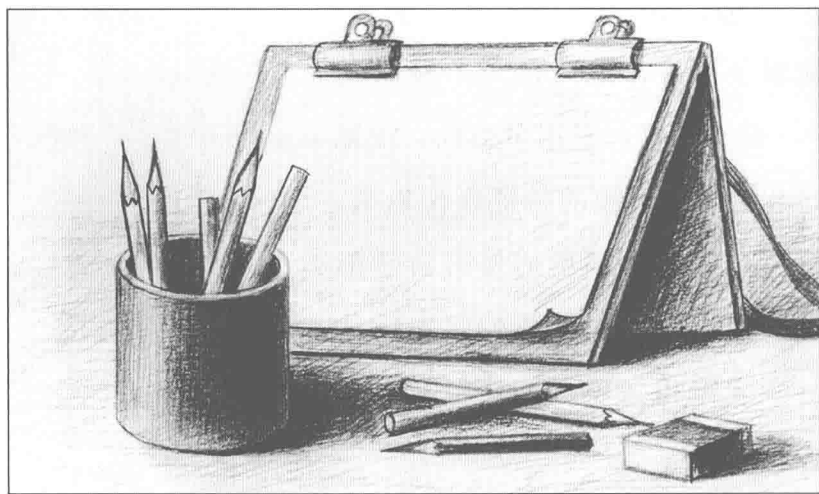
素描用纸，应选用质地坚实、平整的易于上铅的素描纸，这样的素描纸不会产生划痕，用橡皮修改画面时不起毛，能表现出物体形象丰富的明暗层次变化。纸面太光滑或太粗糙的纸，因附着力不够强，画出的物体明暗层次不够丰富。

3. 橡皮

橡皮可以修改画面，也可以在暗色调中擦出白线条或者提出高光。橡皮以白色柔软的为好，清除画面的铅笔粉较彻底，又不会损伤纸面。还有一种可塑橡皮，既柔软又不会损伤纸面，适合大面积涂擦，比较好用。虽然橡皮是用来修改画面的，但要注意使用方法，对形体结构画得不准确的部位，应用橡皮的边、角轻擦。对于明暗色调画得过深或过黑的部分，要用可塑橡皮逐渐轻沾轻吸，切不可用橡皮在画面上来回硬擦，以免损坏纸面或将画面擦得更腻更黑。

4. 画板、画架

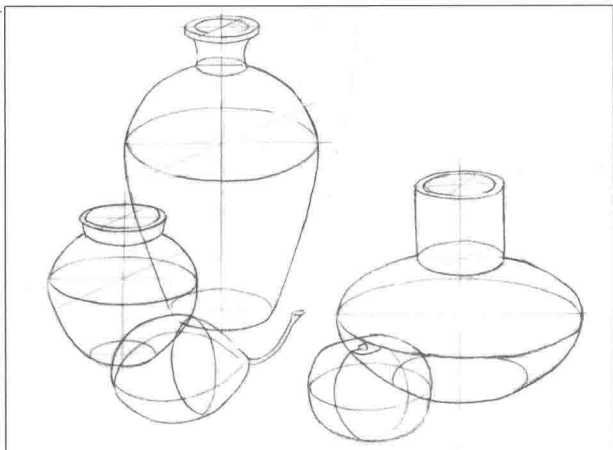
画板可选用四开规格，板面平光、质地柔和的木质画板，也可用四开大的布画夹。初学素描写生，画架宜简易、稳固，用一般的三角支架就可以。

1. 形体结构

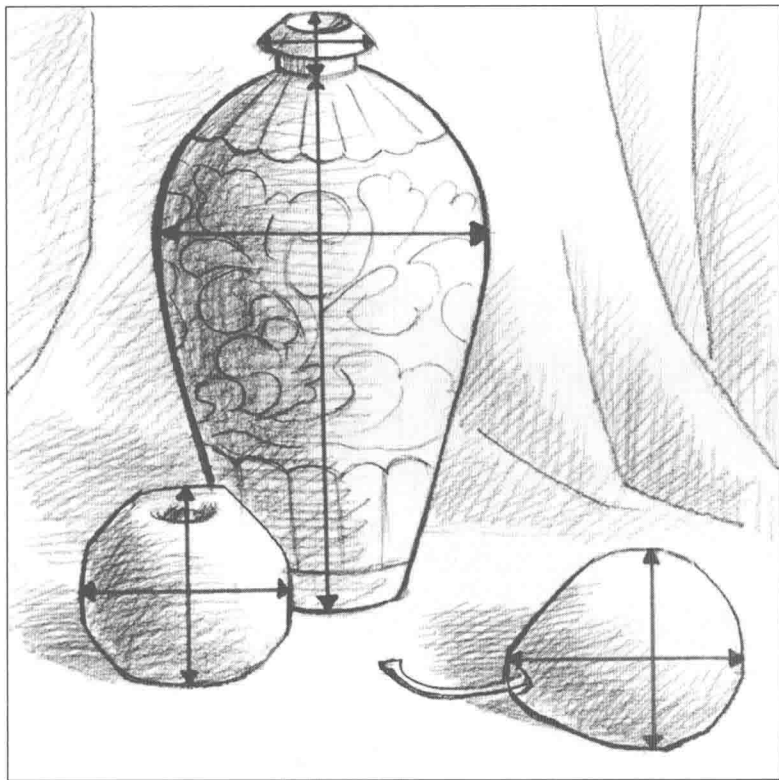
形体结构，是指物体的形状、体积和构成组合方式。

在静物写生时，应注意形体的外部轮廓与内部结构，即这一部分与另一部分形体在结构上的有机联系，把物体的外部与内部之间的相互穿插，相互衔接的构成组合关系和透视关系画准，画面形象会更具体积感。

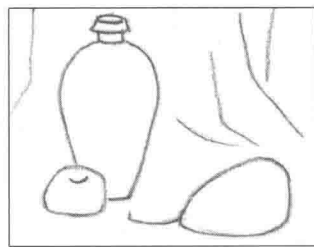
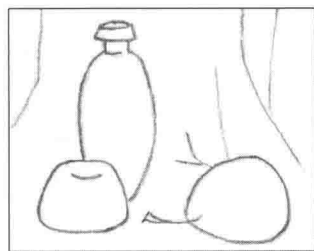
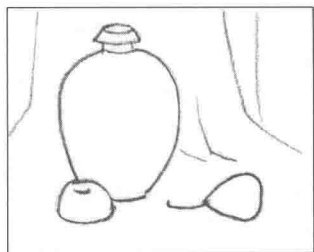

2. 比例

比例，是指物体形象自身各部分之间，物体形象与物体形象之间的高低、大小、比例和位置关系。找出形体与形体之间，形体自身各部分的比例关系，画出的形象才会更准确、更完整。

比例正确

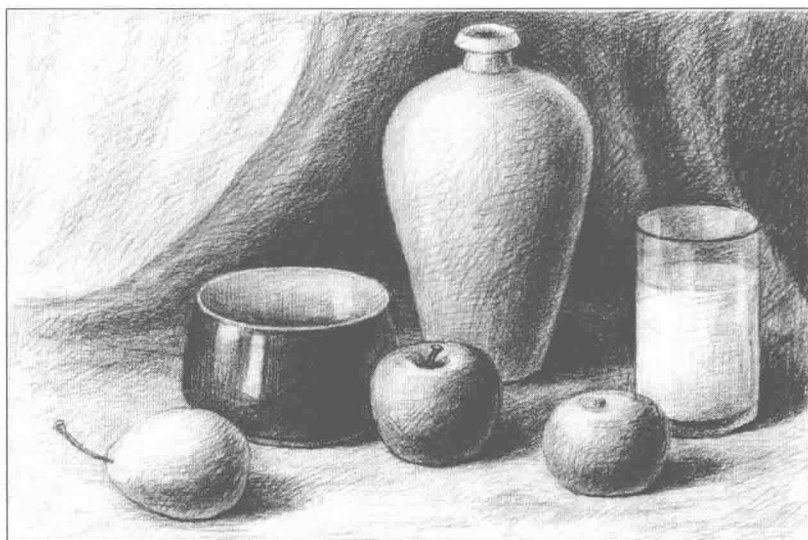

比例错误

3. 质感

质感，是指物体所具有的坚硬、柔软、光滑、透明、反光、粗糙等特点。不同的物体有着不同的质地特征。

在静物写生中，首先应多观察、多比较，找出不同物体形象在光线照射下所产生的不同光

泽，不同明暗，不同颜色等质感特征，并进行对比。然后再分析物体局部与整体的质感、明暗变化规律，这样画出的形象特征才能更突出。

4. 空间感

空间感，是指物体本身所占据的高度、宽度和深度范围，以及各物体相互之间的空间距离。

全面正确地表现出物体的空间感，首先

应该用线准确画出物体以及物体之间在画面上的占用空间，包括形体结构、比例和透视等。然后再用明暗、虚实和强弱，进一步刻画空间感。

物体的高度、宽度较容易表现，而它的深度较难表现，这就要求我们在刻画物体的空间感时，应对物体多比较、多思考，从物体的前后远近、位置、主次以及物体的明暗、虚实等方面去表现。

1. 透视

绘画中所讲的透视，是指通过面前的玻璃平面去观察、研究物体的形状、位置和空间变化的规律。如果把看到的物体形象按原样用笔画在玻璃平面上，这个近大远小、近高远低、近宽远窄并具有立体特征的物体形象图，称为透视图。我们写生作画，实际上就是把物体形象的透视图形画在纸面上，进一步讲，就是将立体的物体形象结构和轮廓表现在平面的纸上。

青少年学习一些透视基础知识，既可以对日常生活中看到的一些透视现象有所理解和认识，又可以提高绘画造型能力。

2. 透视常用的名词

(1) **透视现象**：在我们日常生活中，常常会感觉到近的物体大，远的物体小；近的物体高，远的物体低；近的物体宽，远的物体窄。比如街道两边的树木、建筑物和马路距我们越近越高、大、宽，越远越低、小、窄，渐渐汇集到一个点上消失了，这种近高远低，近大远小，近宽远窄的现象叫透视现象。

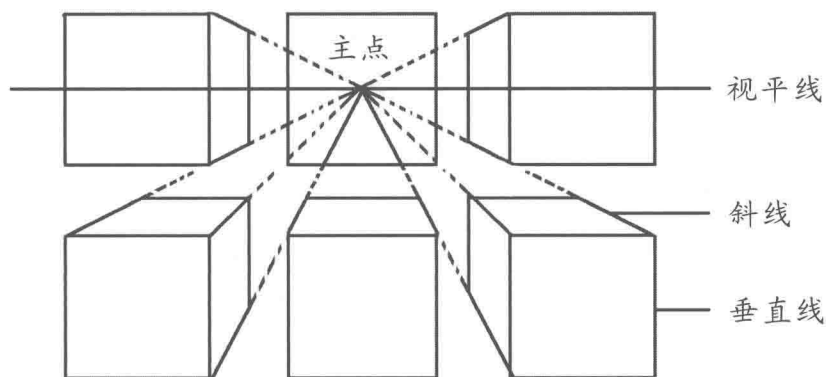
(2) **主点**：我们看到街道两边的树木、建筑物和马路越远越低、小、窄，渐渐汇聚到一个点上消失了，这个点叫主点，又称心点。

(3) **视平线**：通过主点的水平线叫视平线。也可以说视平线是与绘画作者眼睛（视点）平行的水平线。

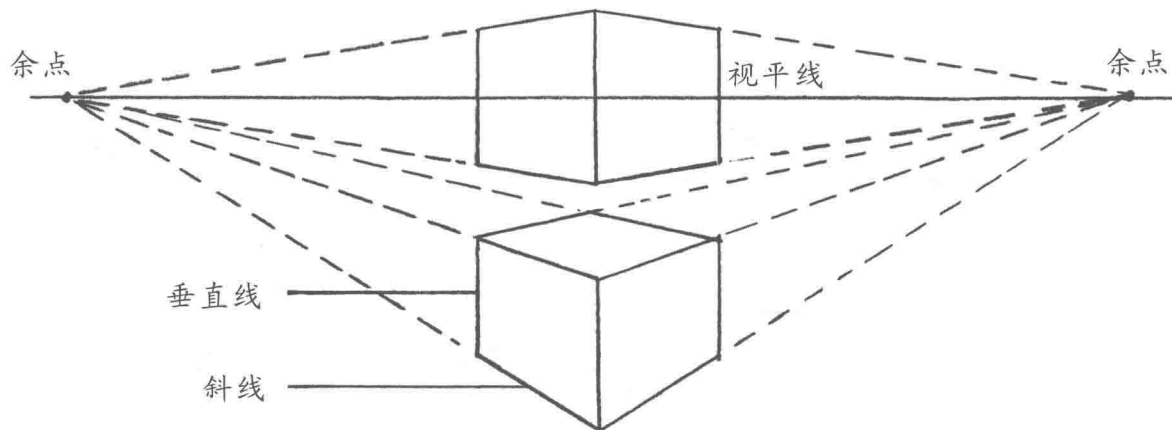
3. 平行透视

我们以正六面体为例，无论放在我们前面什么位置，只要其中一个面和画面平行，那么其他的面则逐渐向画面中心延伸、消失，形成一点消失状态的透视图，这种作图方法，称作平行透视。平行透视只有一个消失点叫主点（或称为心点），这个主点在视平线上。

4. 成角透视

当立方体的前后、左右、上下，任何一个面都不与画面平行，而与画面形成一定的角度，并且向两侧延伸、消失，形成两点消失状态的透视图，这种作图方法称为成角透视。成角透视有两个消失点叫余点，两个余点都在视平线上。

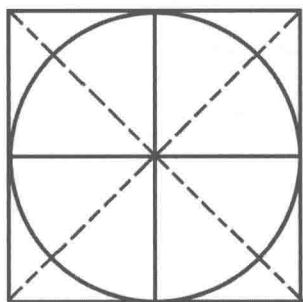

静物素描写生，除了要画准物体的形体结构和比例关系外，还要画准各物体以及物体本身各部分的透视变化，这样画面形象才能更准确。

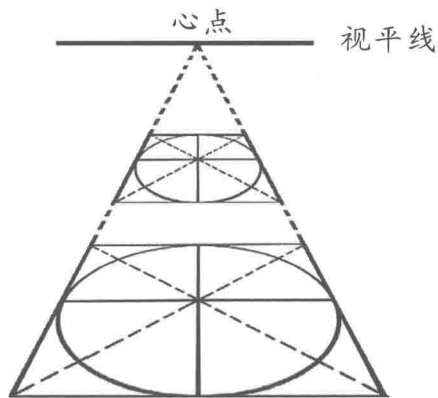
5. 圆面的透视

先做一个正方形，然后在正方形中画圆形，根据透视原理，把这个正方形和圆形平放在我们视平线以下（正前方），可以看到正方形成了一个远边窄（短），近边宽（长）的梯形，而圆形则成为一个上半圆略小，下半圆略大的椭圆形，这个椭圆形就是圆面的透视图形。

从下面的右图中，我们可以看到平放的圆形离视平线和心点越近，椭圆形越扁，越远椭圆形越圆。

正方形、圆形平面图

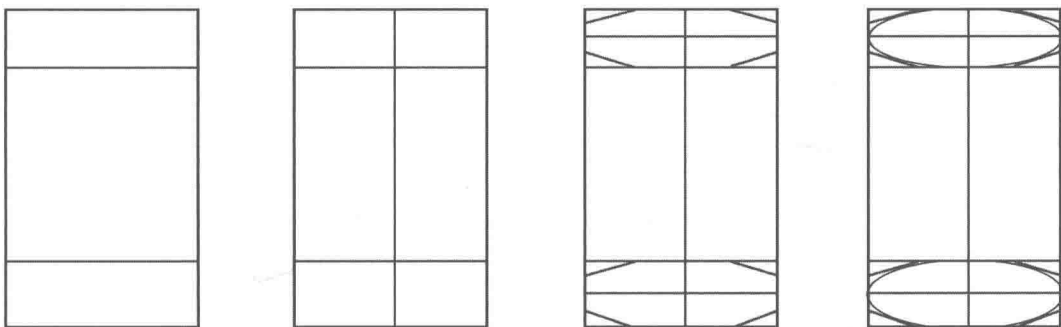

正方形、圆形透视图

6. 圆柱体的画法

在静物素描写生时，常遇到一些上面口和下面底是圆形，而形体结构起伏各异的瓶、罐之类的物体。面对这些瓶、罐之类的物体，可以先掌握画圆柱体的方法，再练习画其他形体。

画圆柱体的方法：（1）找出它的高和宽的比例，画出一个长方形。（2）找出中轴线，再分别画出上顶面和下底面的位置，根据圆形透视原理，下底面应大于上顶面。（3）分别画出上顶面和下底面的横向直径，并逐渐切除上、下两个面的角。（4）完成圆柱体的形体轮廓。通过练习，既能掌握画圆柱体之类的方法，又能掌握画瓶、罐圆形口沿和底边的方法。

圆柱体轮廓画法

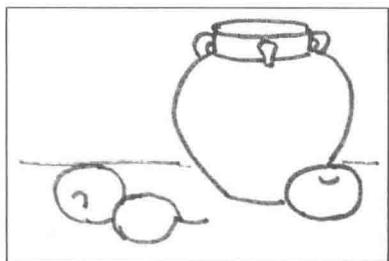
1. 构图

构图，是指画面中物体形象的组合和排列形式，概括地讲就是安排画面。静物写生时，常把不同形体、不同颜色、不同质感的物体组合在一起表现。如何将画面中的形象安排得更合理、更完整，则需要我们考虑物体画多大，画在纸面上什么位置最好，如何使画面既有变化又有统一，既美观又和谐，就需要掌握一些构图的基本要求和方法。

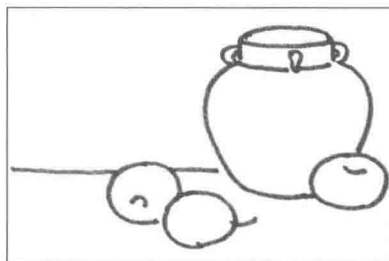
2. 构图方法和要求

静物素描的构图，首先要分析所画静物的形体、大小、主次、远近、疏密、穿插、组合关系，然后考虑如何将形状不同的静物合理地安排在画面上。应注意物体在画面上大小适当，上下、左右留有余地。如果把物体画得过大、过满，画面则显拥挤，空间不够；画得过小，画面则显空旷，形象不突出；画得偏上、下或偏左、右，画面则显不平衡、不稳定。

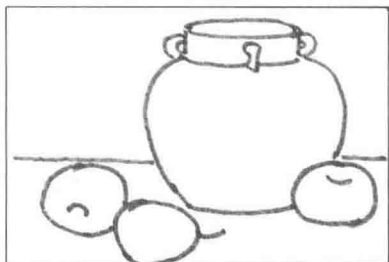
虽然构图因素和形式多种多样，但是，一定要把握住画面中的物体形象大小适宜，有主有次，不偏不移，有疏有密，有远有近，有深有浅。

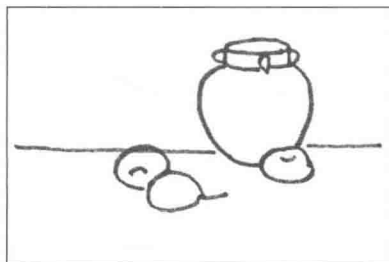
构图合适

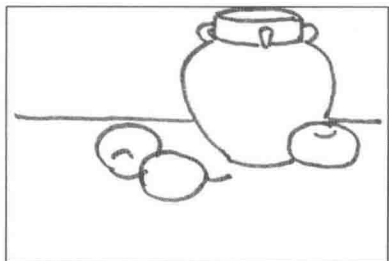
构图偏移

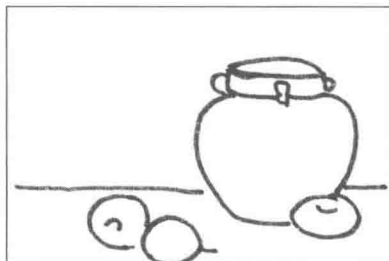
构图过大

构图过小

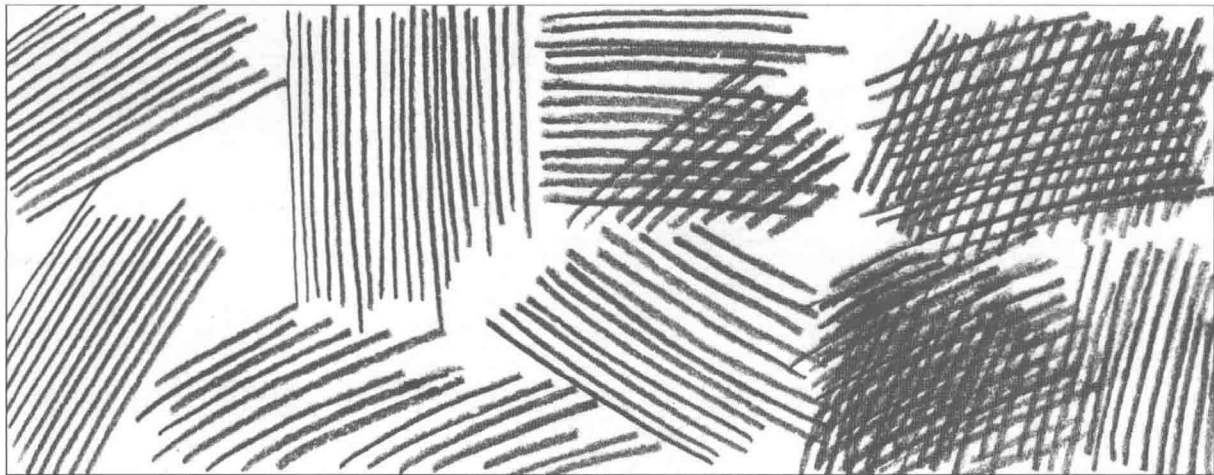
构图偏上

构图偏下

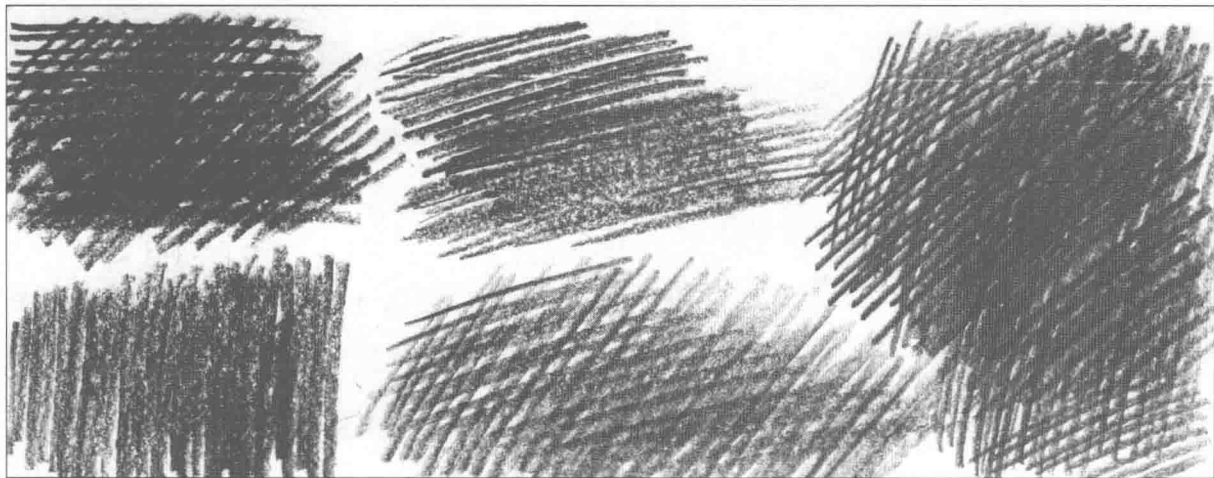
1. 练习画线

素描是借助线条的长短、粗细、强弱、浓淡等变化来塑造物体形象的，因此，画好各种不同的线条是一项基本功。练习画线条时，要一笔一笔地排列，方向要一致，起笔、停笔、轻重尽量一致，不能连笔。线条可以重叠、交叉，但交叉线条应画成斜格，不可画成方格。开始画线条时，手不灵活，可能画不直，也不规范，但只要多练习，就能逐步由慢到快、由生疏到熟练、由生硬到流畅。

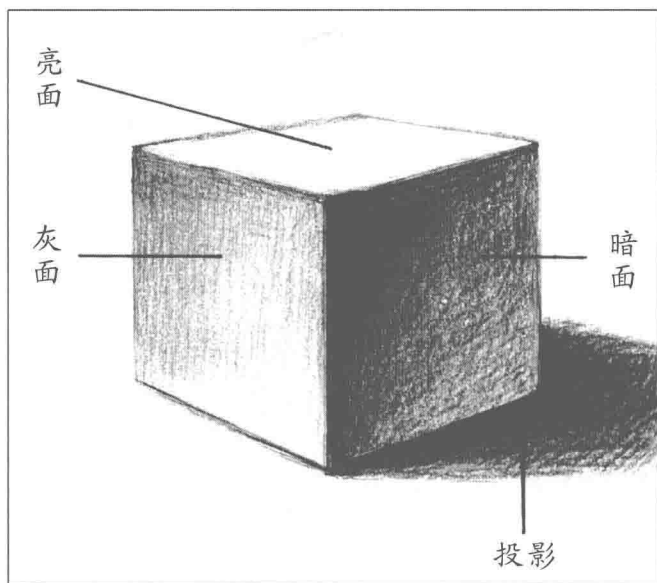
2. 练习用线涂明暗

当你用线条画出物体的形体结构后，要想表现出它的立体感和质感，则要用直线或曲线进行密集的排列，由轻而重，由浅而深，层层重叠，反复加强，涂出亮、灰、暗不同的色调。要注意线条相互重叠时，成倾斜交叉，排线应均匀细腻，色调才会柔和而丰富。

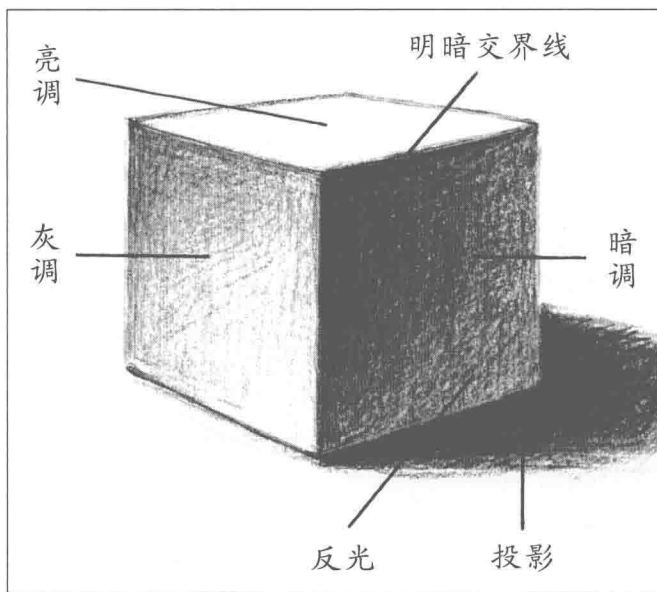
1. 立方体的三面

明暗，是指物体在一定的光线照射下，产生的受光（亮部）和背光（暗部）两大系统。在光线照射下，立方体直接受光的面称为亮面，直接背光的面称为暗面，另一个既不直接受光，也不直接背光的面称为灰面。那么亮面、灰面、暗面就是素描中常讲的三面，也称三大面。立方体受光后，产生的影子称为投影。

2. 立方体的五调

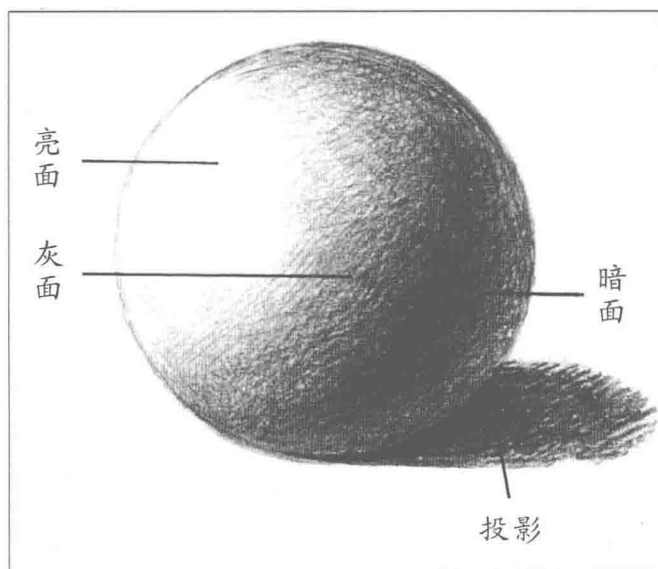
调子，是指物体受光后产生的深浅变化。立方体的亮面、灰面、暗面，也称亮调、灰调、暗调。在立方体受光和背光交界处的棱线最黑，称为明暗交界线，在明暗交界线以外的暗调中，因受环境光的影响渐亮，称为反光。亮调、灰调、暗调、明暗交界线和反光就是素描中所讲的五调，也称五大调子。

明暗交界线、反光及投影均属于物体的暗面范畴，写生时要注意，受光部分的亮调（亮面）比背光部分的色调要亮，灰调要比反光亮些，明暗交界线虽是最暗的色调，但也有向暗调、反光等处的细微转化。只有把握住物体的明暗五个调子的层次变化，画面才会更完美。

3. 球体的三面

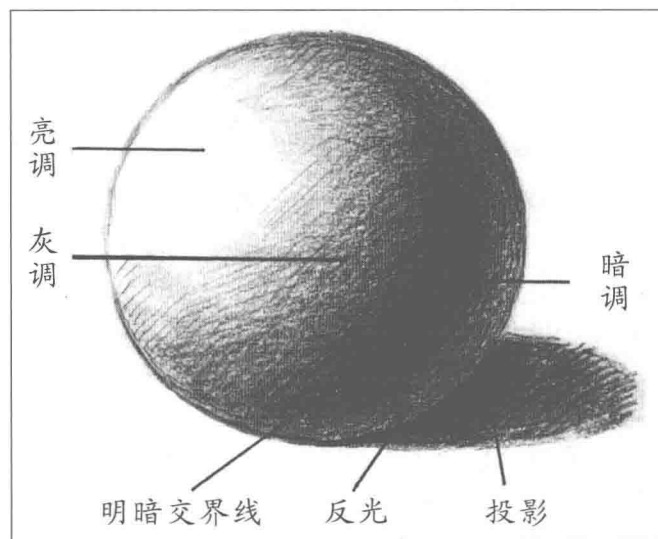
球体无论从哪个角度去观察都是一个圆形轮廓，因此，球体受光后没有明显实在的明暗大平面。他的亮面、灰面和暗面的转变极其细微、复杂，是由亮面逐渐转向灰面，再逐渐转向暗面，是三个不同的圆弧形过渡面。球体受光后产生的影子称为投影。

写生时，要画出球体亮、灰、暗三个面的层次变化。尤其是亮、灰、暗的过渡部分，用线要细腻些，要有渐变，由浅入深。注意不可粗糙，更不可一挥而就，否则，球体会失去立体感、空间感和真实感。

4. 球体的五调

球体的亮面、灰面、暗面，也称为亮调、灰调、暗调。球体受光后，明暗交界线在暗调中是一个最暗的圆弧形带状，他向两侧的弧线是渐渐转亮的。在明暗交界线以外的暗调，因受环境光的影响渐亮，称为反光。亮调、灰调、暗调、明暗交界线、反光称为球体的五调。

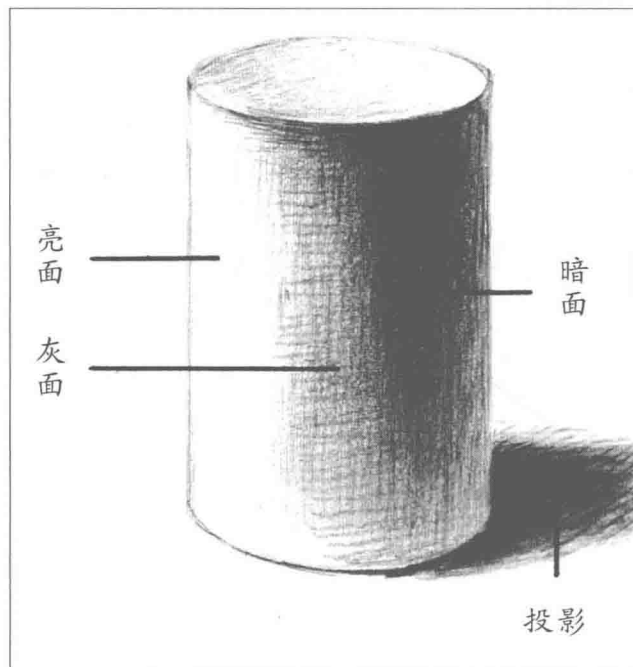

写生时，如果仅从球体的亮调、灰调和暗调去对比，忽视明暗交界线、反光、投影等色调的对比，那么球体将会失去立体感。因此，要注意三面五调的相互对比，加强明暗交界线和反光等处的细心刻画，把握住整体明暗层次的大关系，才会把球体完整地表现出来。

5. 圆柱体的三面

圆柱体的上顶面和下底面分别是圆形平面。圆柱体受光后，也会产生亮面、灰面、暗面，这三个面在圆柱体上的明暗层次是逐渐变化的，即由亮面逐渐转向灰面、再逐渐转向暗面。但由于圆柱体的顶面是一个平面，因此由顶面转向暗面柱身时，有明显的明暗转折弧形边线。

写生时，应根据物体在光线照射下，形体结构和明暗变化的不同，用不同程度的黑、白、灰层次进行刻画表现，中间色调要丰富，画面才有立体效果。

6. 圆柱体的五调

圆柱体受到光线照射后，除了产生亮调、灰调和暗调外，还有明暗交界线和反光等明暗层次变化。圆柱体的明暗交界线在背光部中，反光在暗调中的渐亮处。亮调、灰调、暗调、明暗交界线、反光等是圆柱体受光后，呈现出的五个明暗调子。

物体的背光部分（暗调），包括明暗交界线、反光及投影部分。

背光部分如果画不出明暗调子的层次变化，会失去物体形象的特征，写生时，一定要注意背光部分的明暗调子变化，不可将其平涂一片黑，没有明暗层次。

