

ZHUXUANLU

主旋律
美术系列丛书
MEISHU XILIE CONGSHU

张勇·主编

速成临摹

SUCHENG LINMO

吴军·编著

单体静物
DANTI JINGWU

中国纺织出版社

图书在版编目（C I P）数据

速成临摹：单体静物 / 张勇主编；吴军编著. --
北京：中国纺织出版社，2015.9
（主旋律美术系列丛书）
ISBN 978-7-5180-1850-5

I. ①速… II. ①张… ②吴… III. ①静物画—素描
技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 170749 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 王 蕾 赵金海 严 玲

名誉编委：张延平 高 强 贾孚冈 韩丁虎 于广明 薛 旻 林 雨 郑 珺

倪长双 张 华 郭艳丽 刘会亮 陈东光 王晓星 闫秋月 阿 廉 李 源

庞 源 王 雷 李鹤鸣 高义杰 吴国然 陈奇妙 吴 军 刘仁文

装帧设计： 景创文化
JINGCHUANG 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

北京博海升彩色印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2015 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本：889 × 1194 1/8 印张：6

字数：70 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

吴军

毕业于中央美术学院，现为北京创世纪画室主教。

从事美术高考教育工作多年，积累了一套行之有效的教学方法，素描、色彩教学得到了社会各界同行的高度认可。每年联考所教的班级专业考试本省重点本科过线率百分之九十五以上，外省重点本科过线率百分之百。尤其在清华大学美术学院和中央美术学院的教学上更为成熟，专业考试每年过线率百分之四十以上。

出版书籍一直被各画室选用为教材。

2008 年出版个人作品集《联考高度素描头像》。

2011 年出版个人作品集《央美有约：素描静物》。

2012 年出版合集《央美有约：素描头像》。

2012 年出版个人作品集《色彩静物前沿》。

2012 年出版个人作品集《实力教学：色彩静物》。

2012 年出版个人作品集《实力教学：色彩头像》。

2013 年出版个人作品集《敲门砖色彩头像对比临摹》。

2013 年出版个人作品集《美院快线：素描静物》。

2014 年出版个人作品集《全效高分：色彩头像》。

2014 年出版个人作品集《全效高分：素描头像》。

deob7109

CONTENTS/目录

0

速成临摹 单体静物

主旋律美术系列丛书

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。

02

素描基础知识

明暗变化基本规律 / 02
透视原理 / 02

04

素描结构

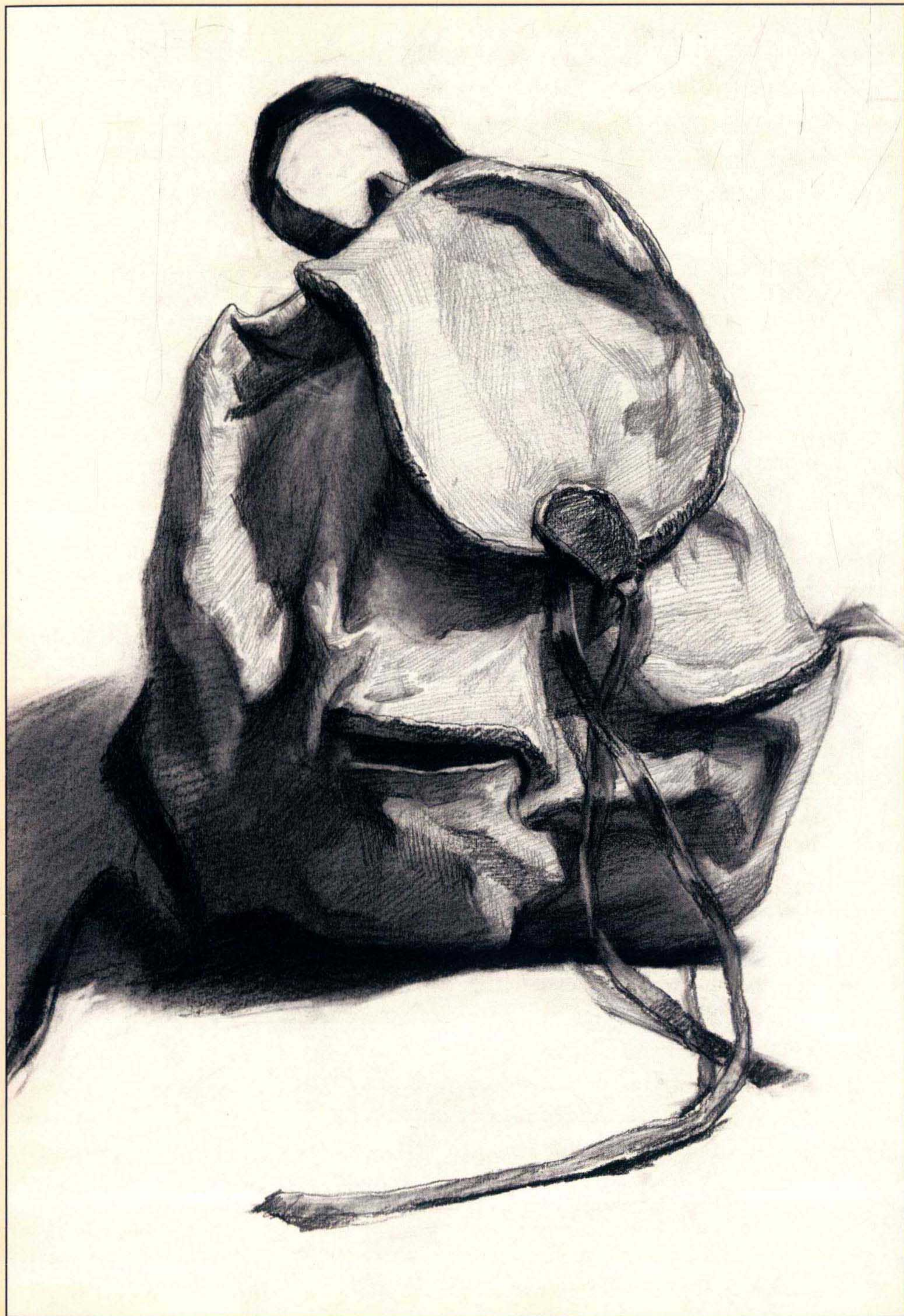
14

单个素描

水果类物体 / 14
蔬菜类物体 / 18
玻璃器皿类物体 / 22
金属器皿类物体 / 26
陶瓷类物体 / 28
塑料制品类物体 / 32
日常用品类物体 / 34

36

作品临摹

CONTENTS / 目录

速成临摹 单体静物

主旋律美术系列丛书

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。

02

素描基础知识

明暗变化基本规律	/ 02
透视原理	/ 02

04

素描结构

14

单个素描

水果类物体	/ 14
蔬菜类物体	/ 18
玻璃器皿类物体	/ 22
金属器皿类物体	/ 26
陶瓷类物体	/ 28
塑料制品类物体	/ 32
日常用品类物体	/ 34

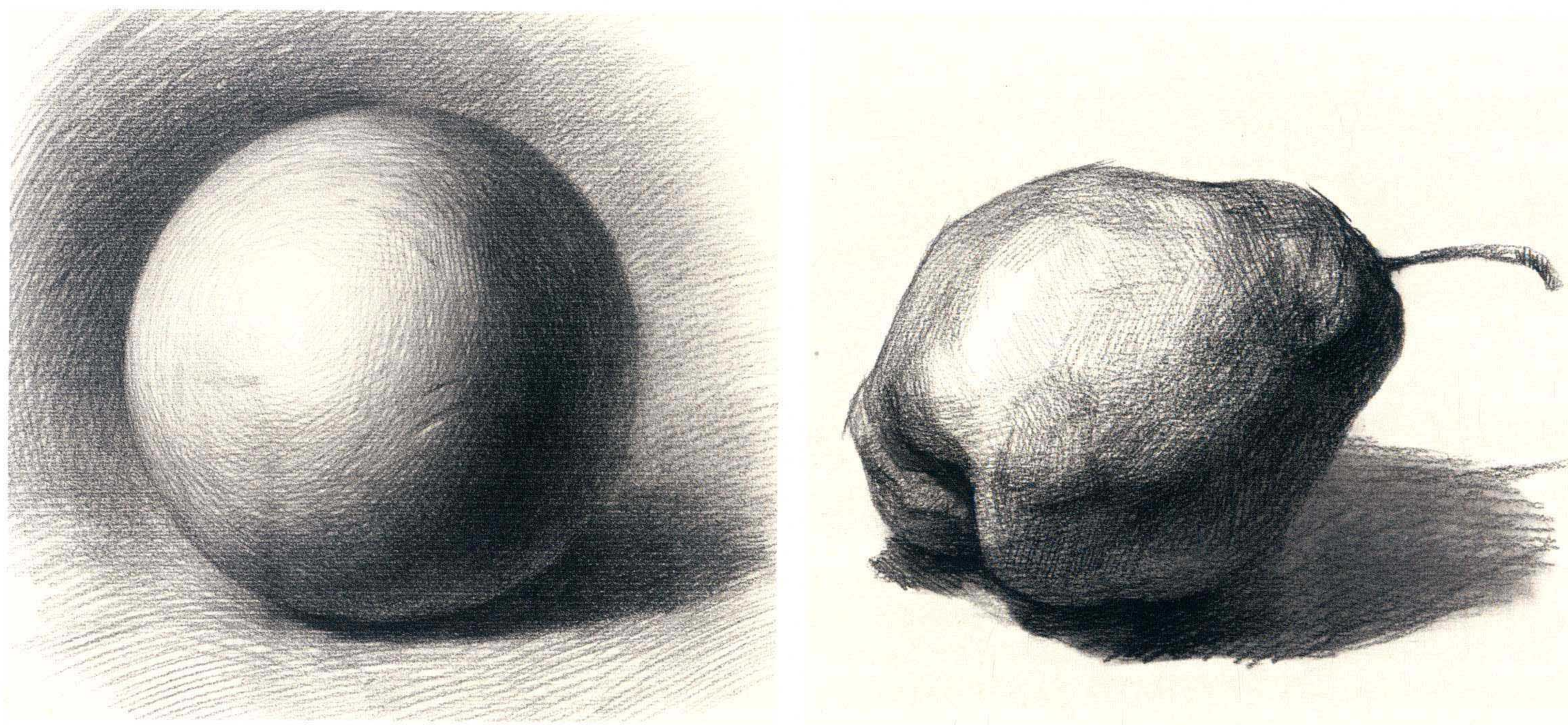
36

作品临摹

素描基础知识

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、物体与作画者的距离不同等,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。

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。

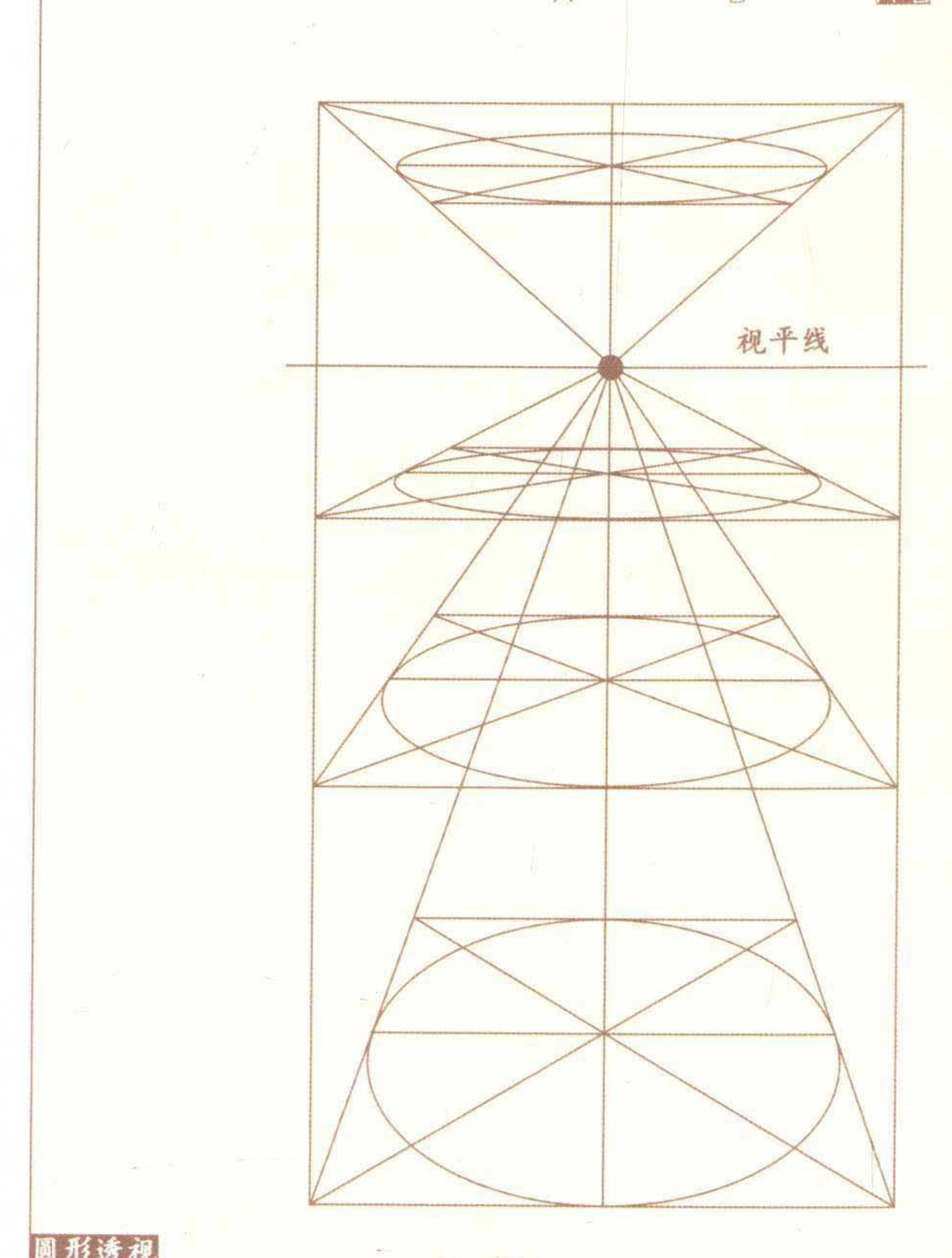
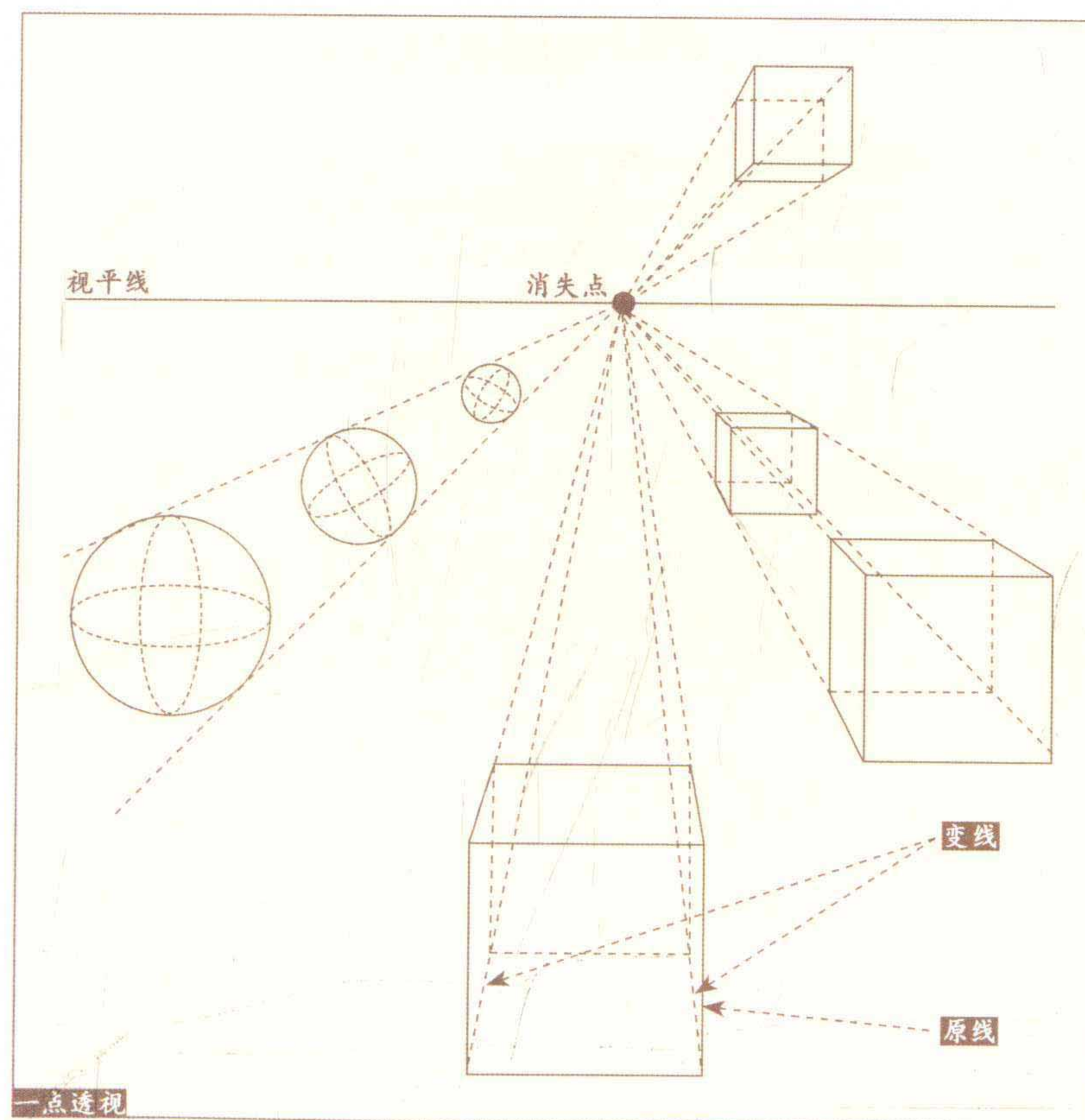
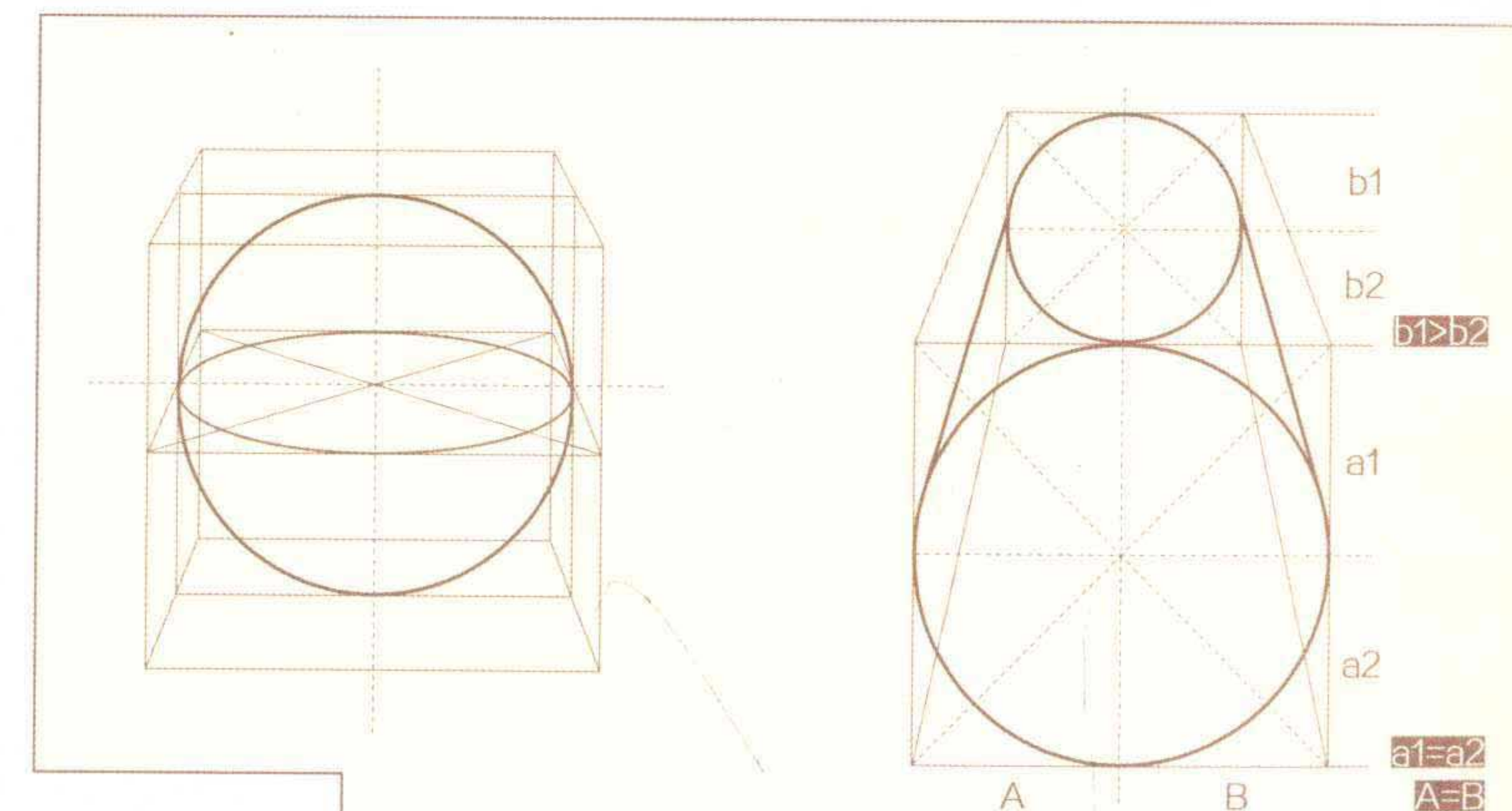
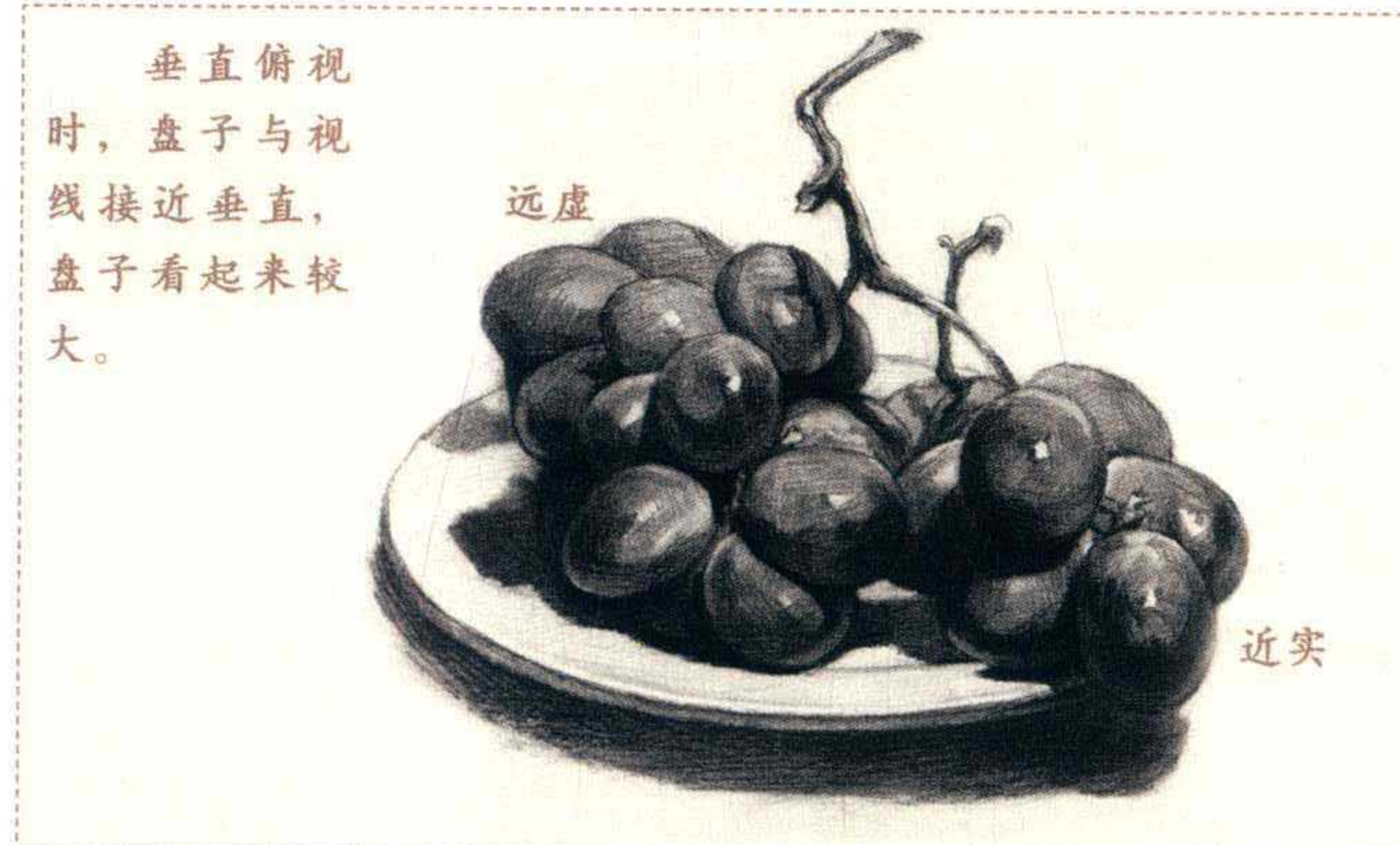
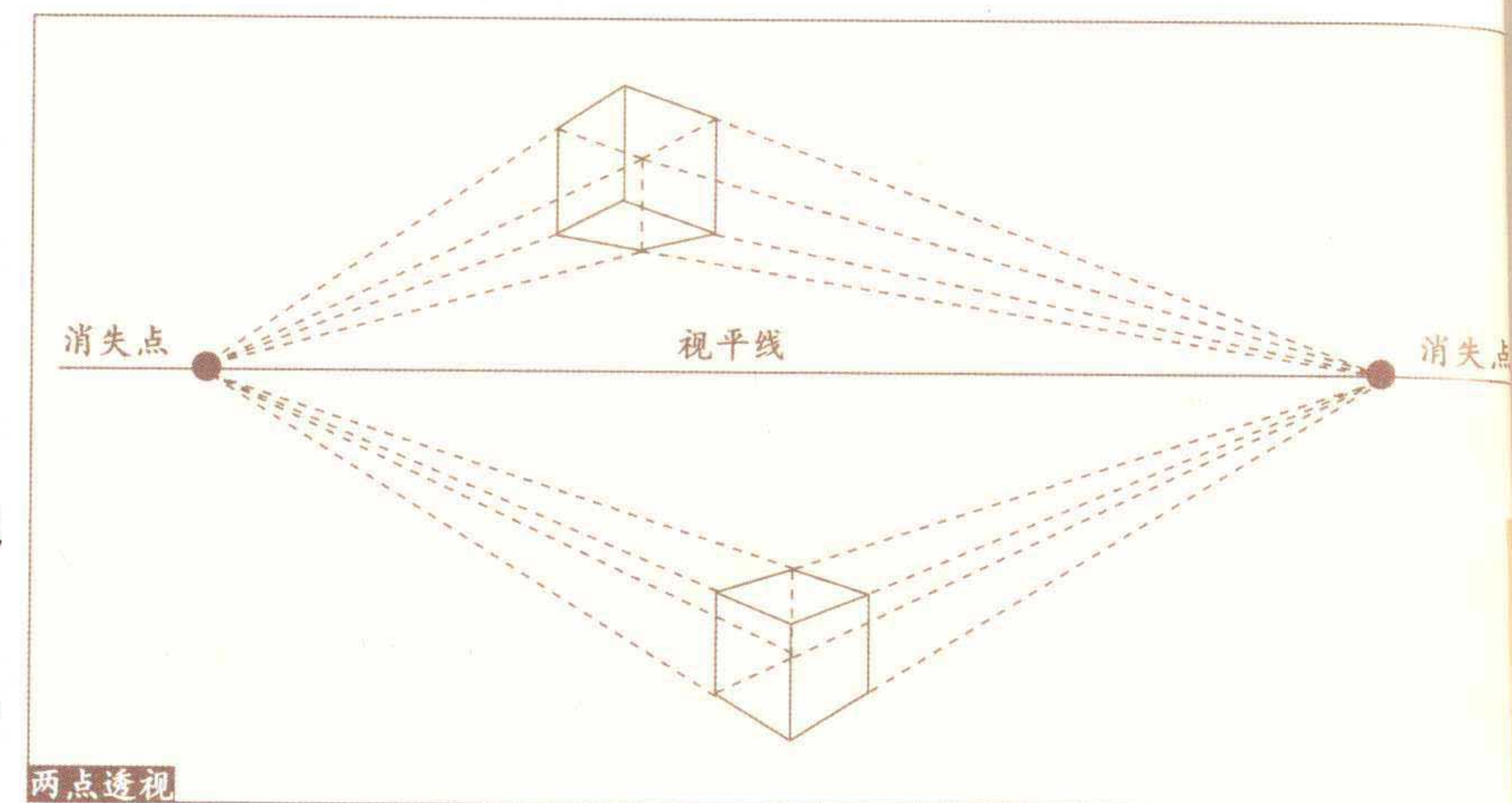
透视的三要素

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。

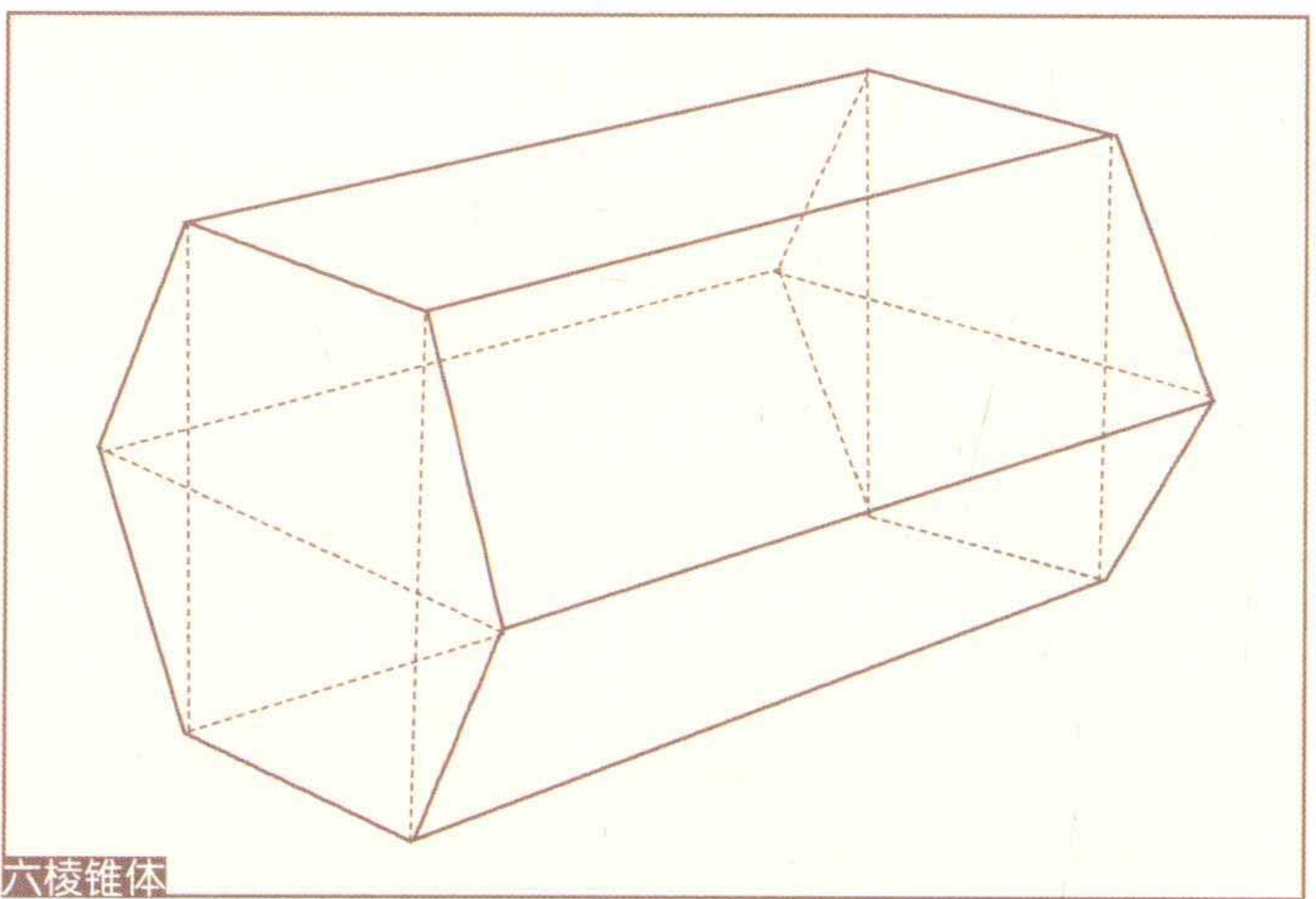
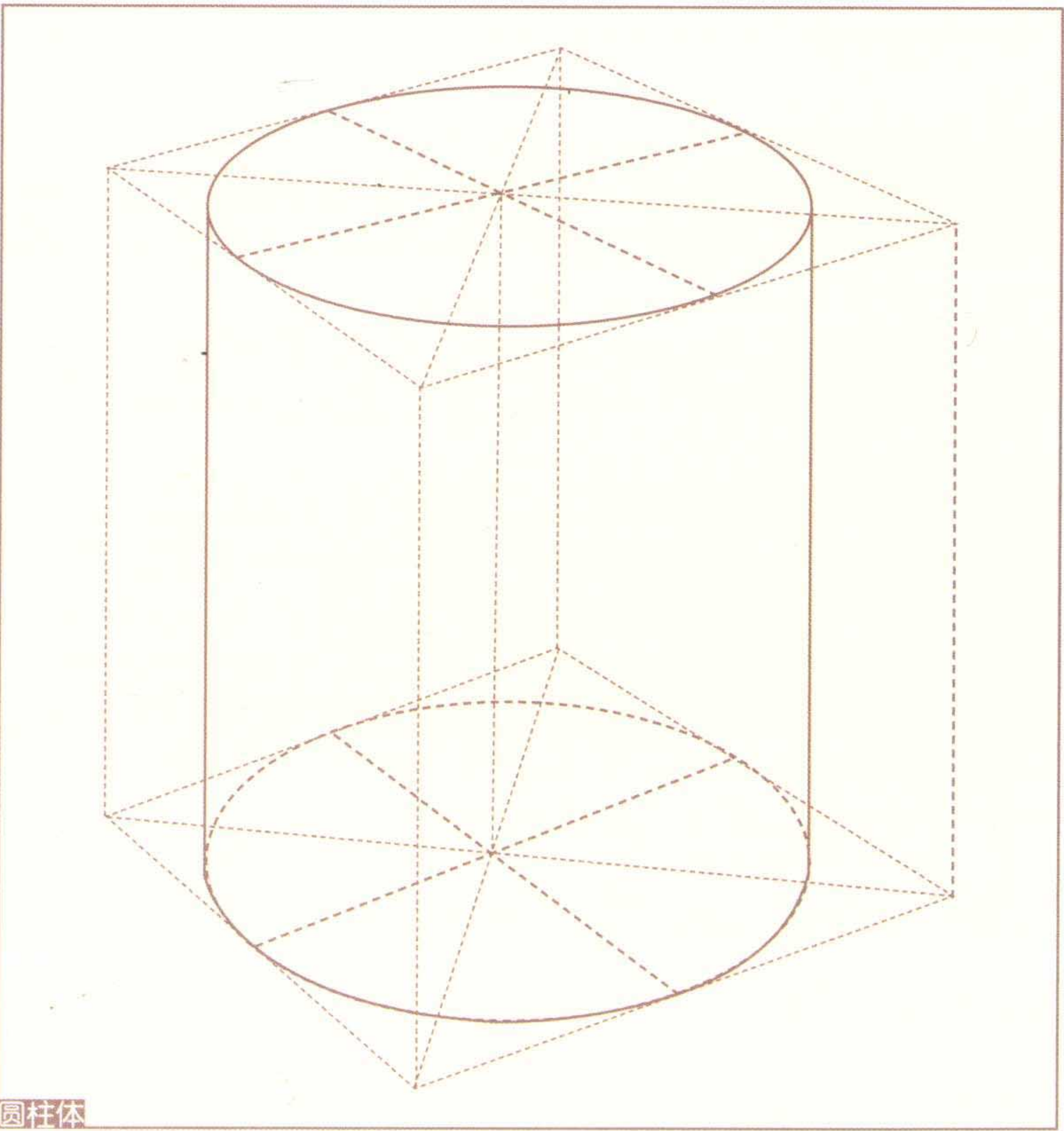
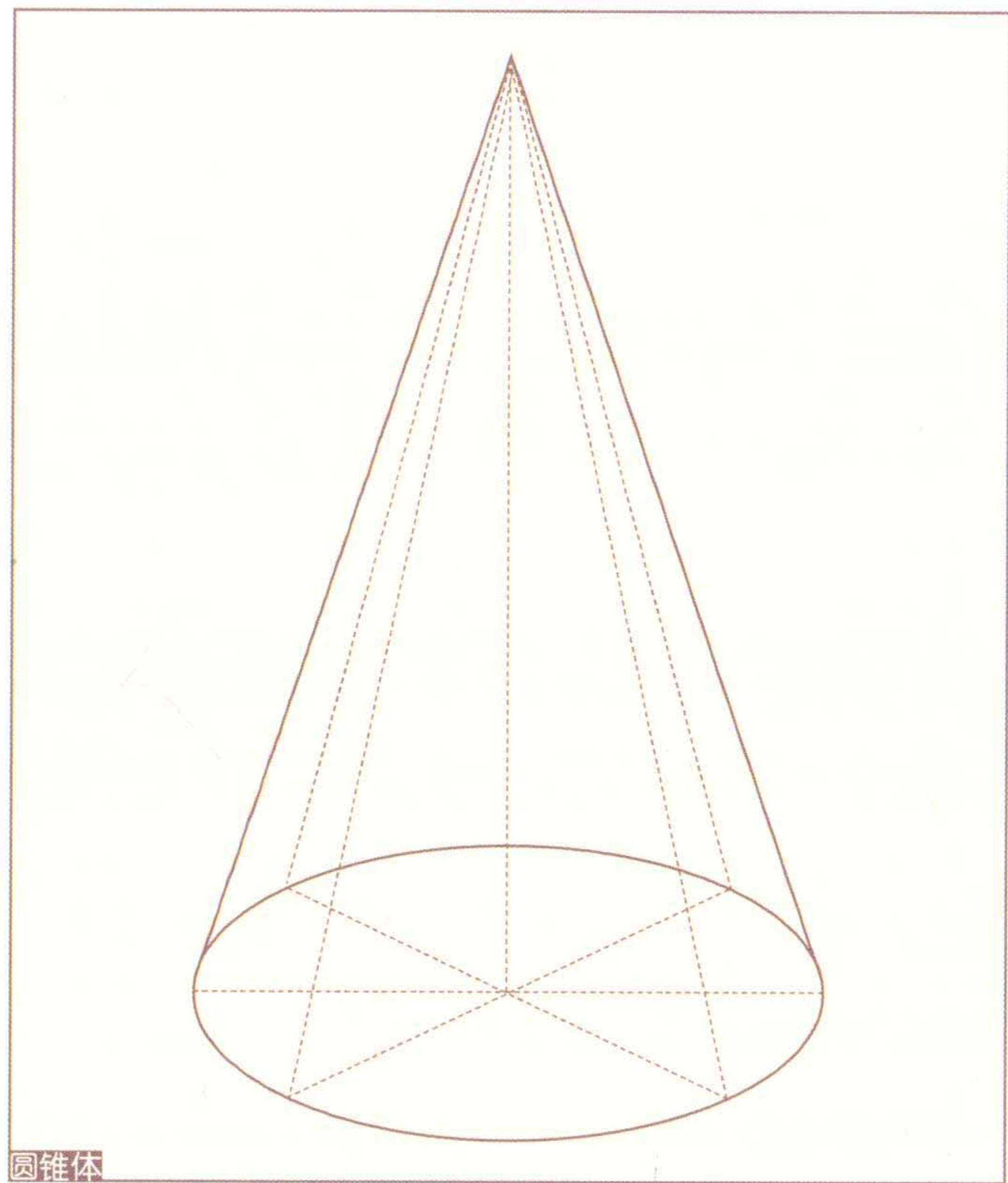
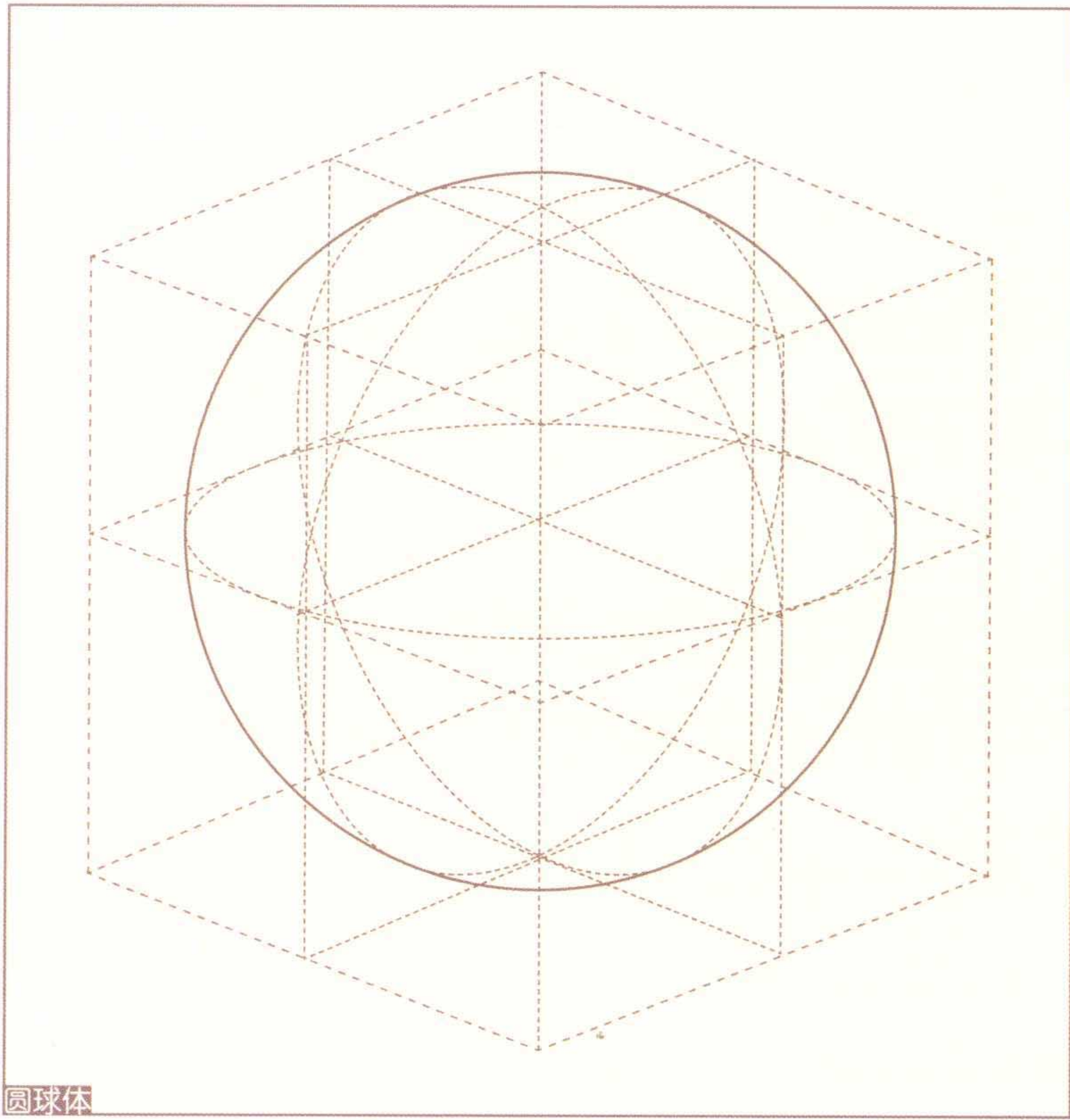
画面——透视的媒介,是构成透视图形的载体。

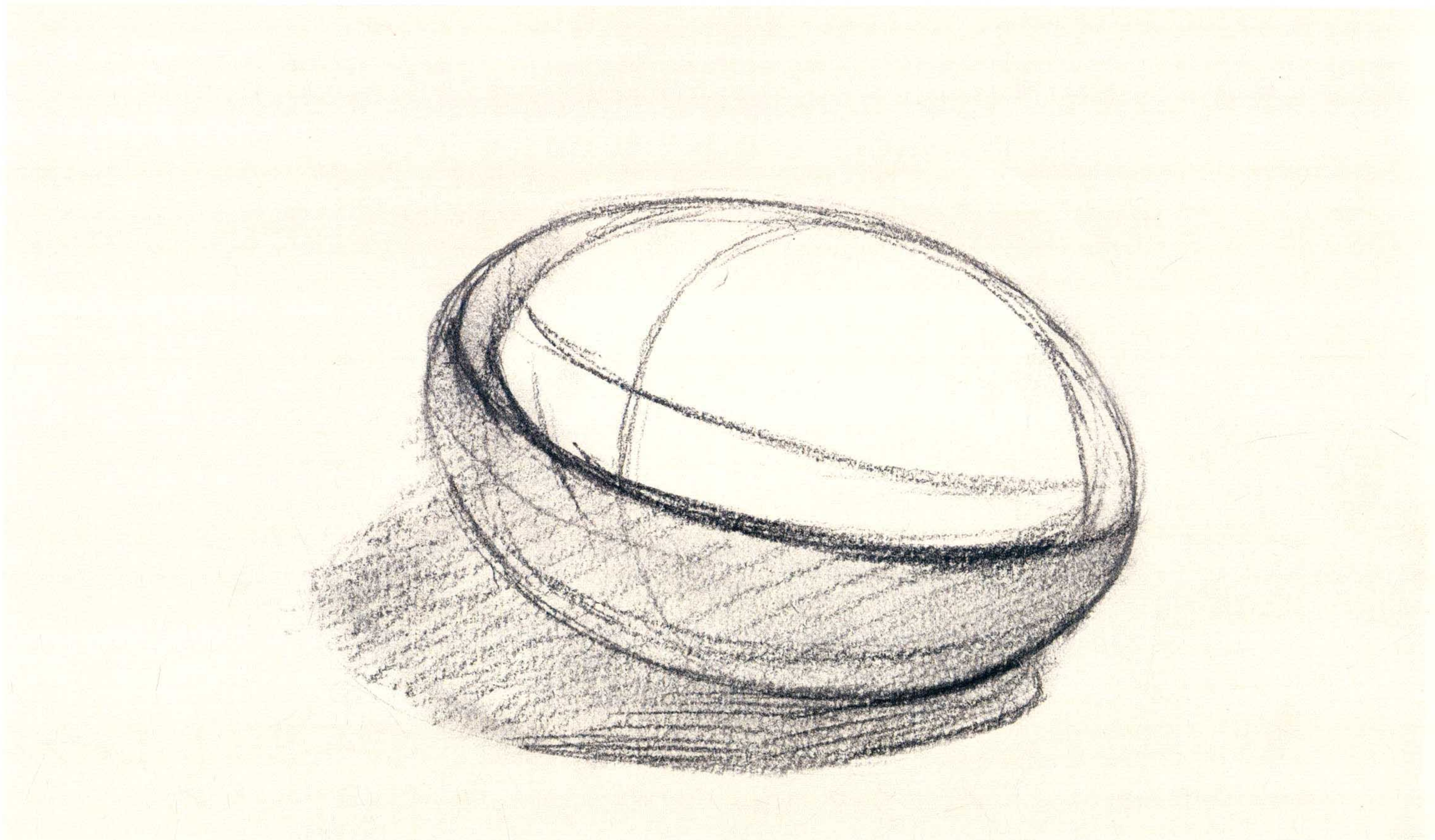

素描结构

结构素描主要表现物体的结构穿插，用线理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。

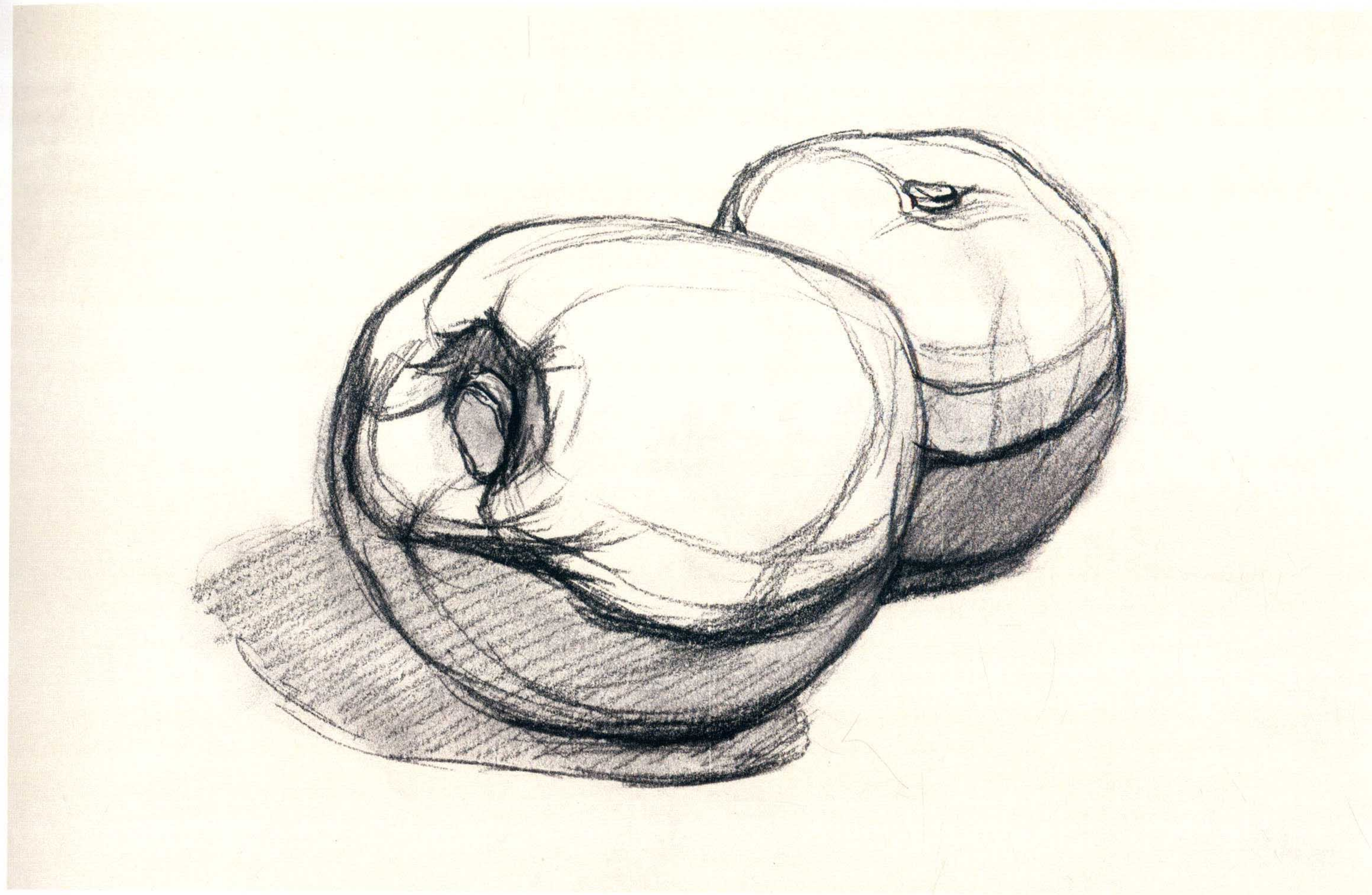

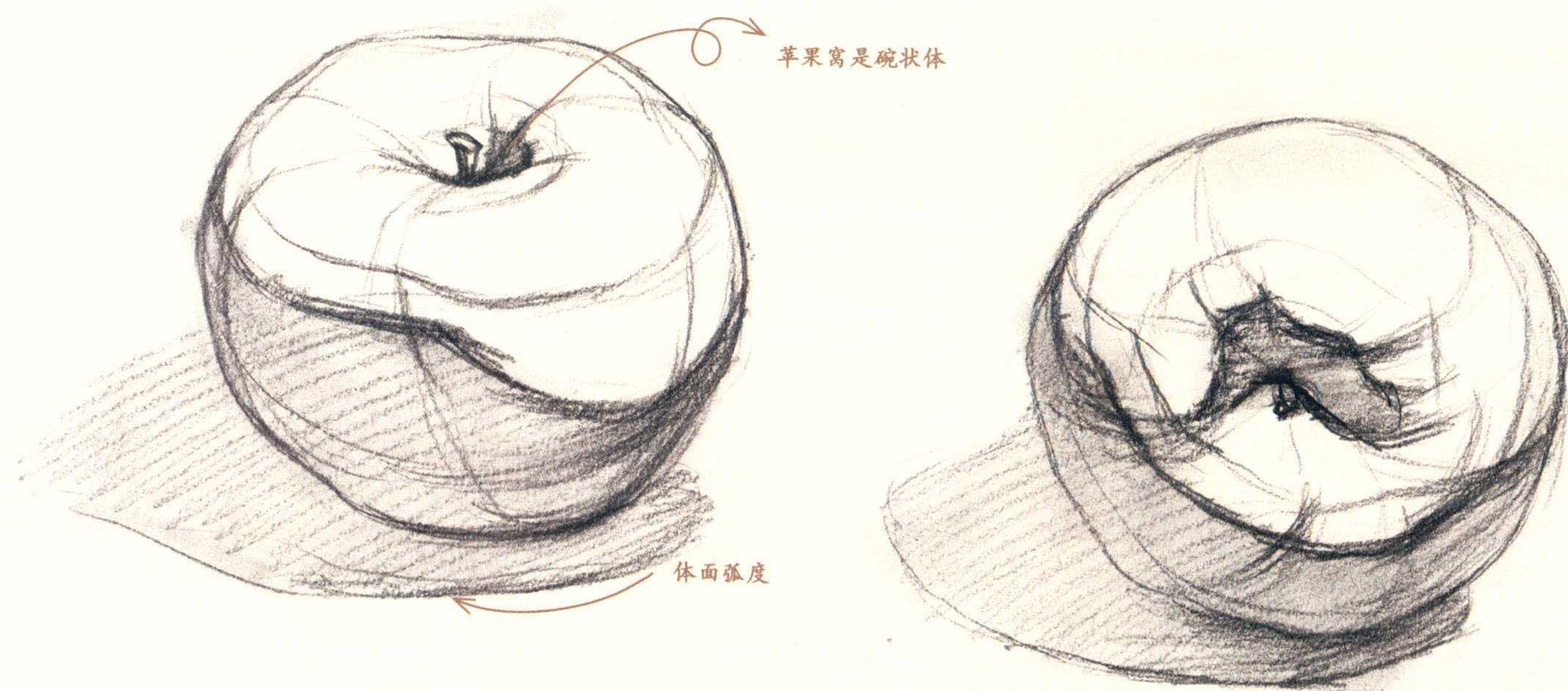
结构是由物体的整体构造和局部构造相互关联、穿插而成的。物体的凸起和下凹形成了结构转折，可以体现出物体固有的形态特征。在光照下，结构转折处会形成“明”和“暗”的交界线，尤其是当光线直射物体时，会出现高光点。画结构素描时多“中锋”用笔，前面的线“实”，后面的线“虚”。结构训练应从几何体开始，几何体是对物体体面概括的集中体现，几何体结构训练是由基本形向复杂形过渡的认识过程。

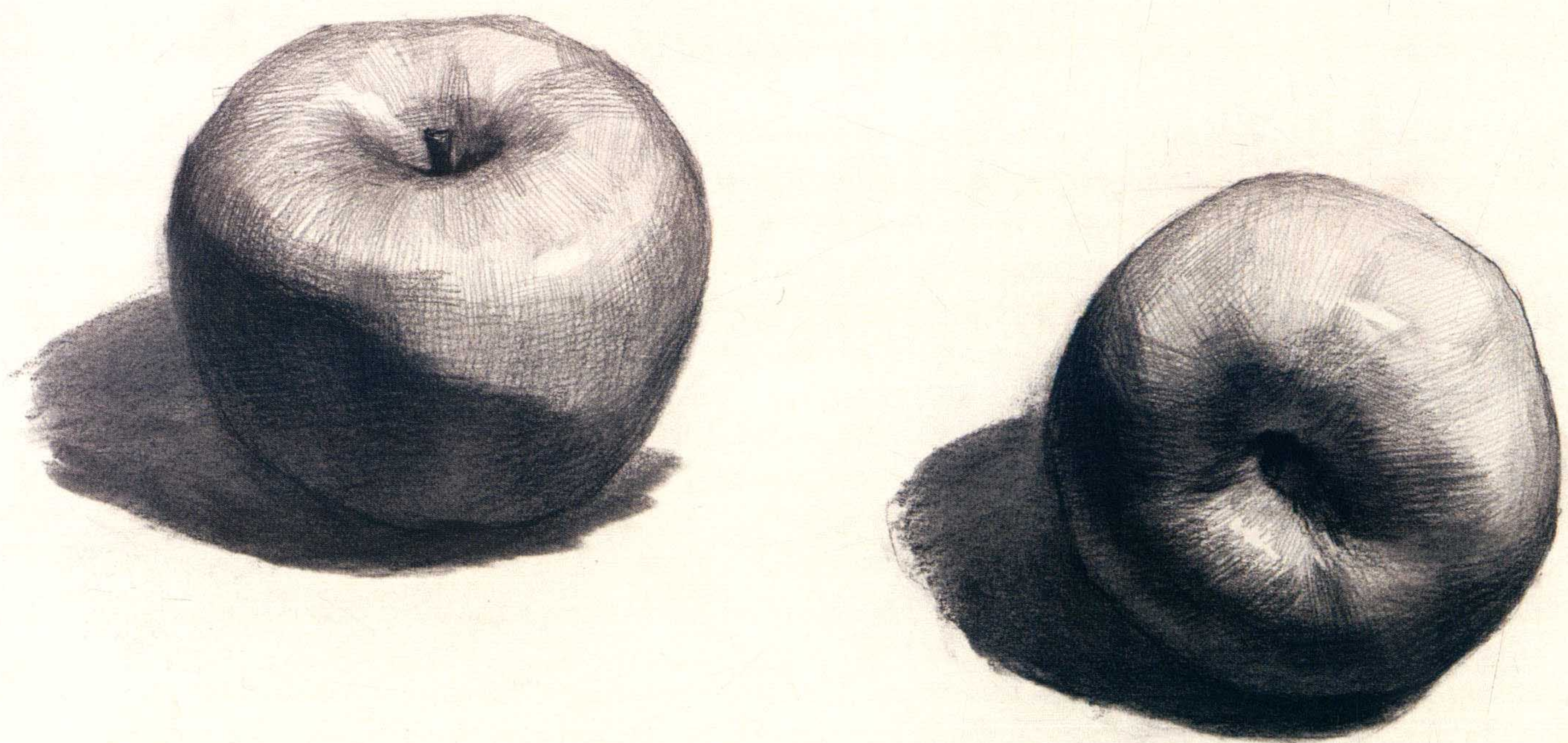
达·芬奇学画的时候一直不停地画鸡蛋，因为鸡蛋的形体从每个角度看都有细微的区别。鸡蛋表面光滑，比较单调，看似简单，但刻画时用笔、用线都要拿捏到位，而且固有色较浅，不能一味地涂黑，要准确地把握明暗变化。

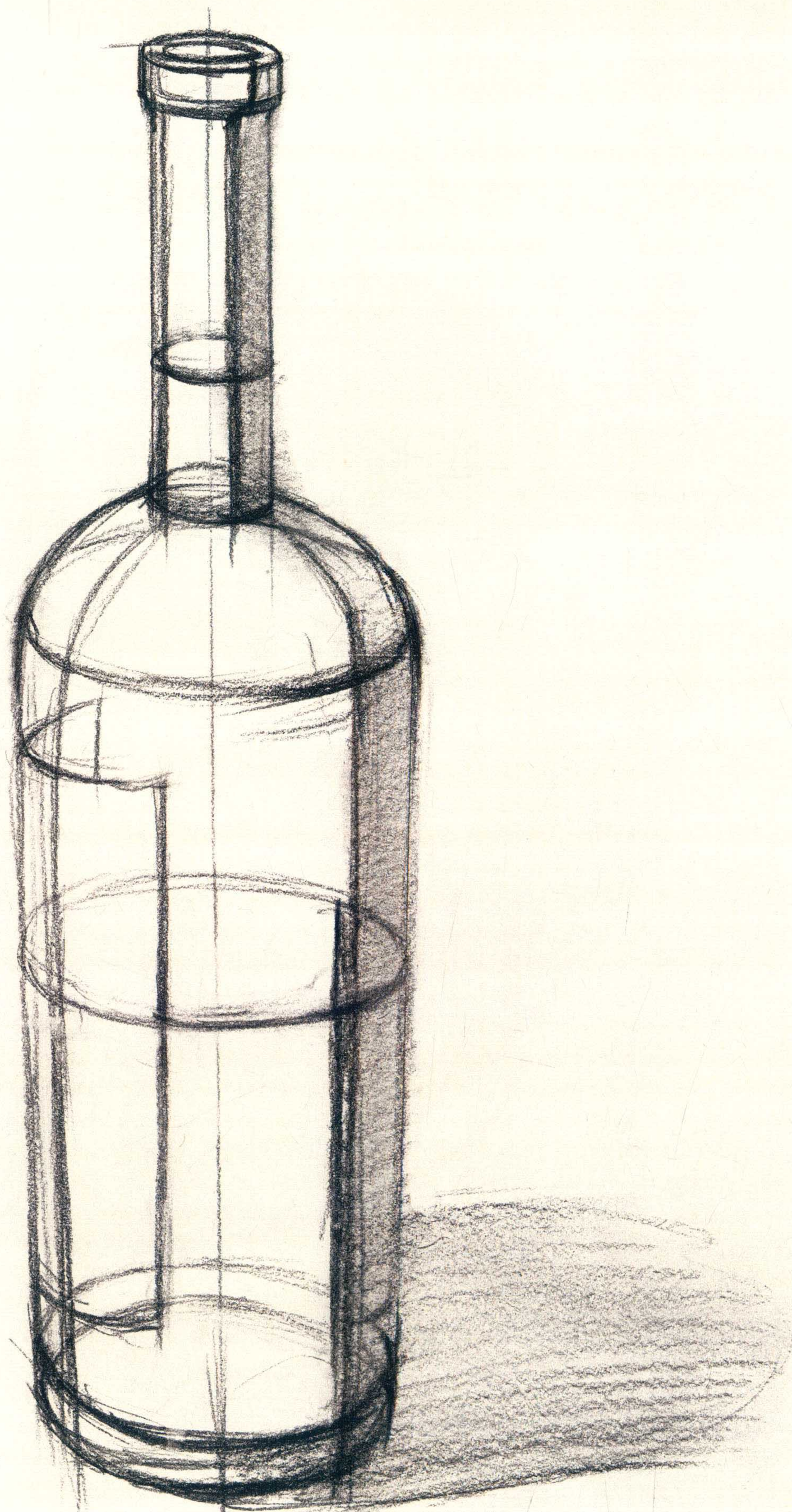
将一个苹果的结构研究透了可以举一反三。一个苹果如何画得生动而不简单，首先要从分析形体结构开始。

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。

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。

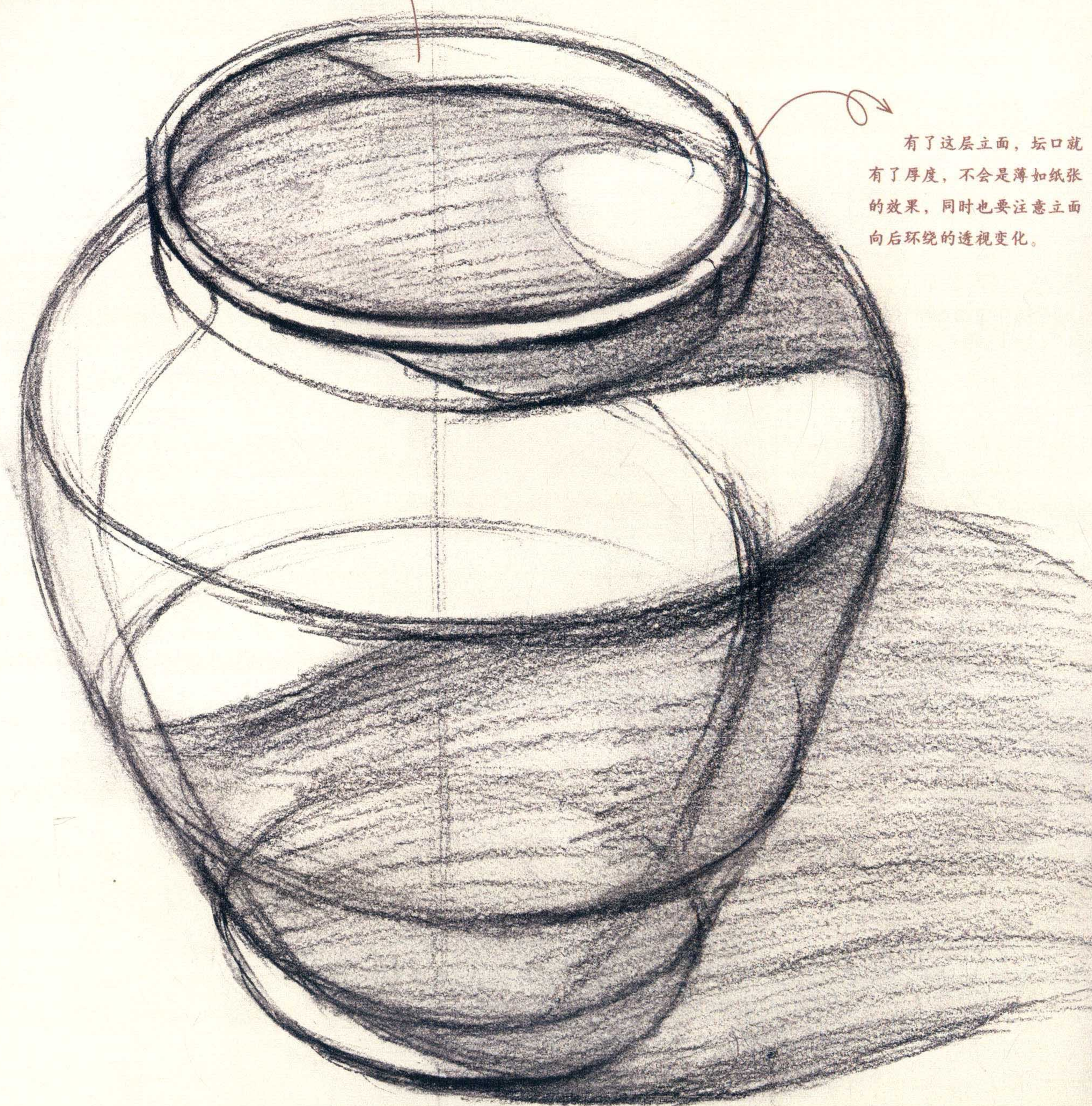

酒瓶的结构可以看作是大圆柱体与小圆柱体的组合体。酒瓶的透明材质为了解结构带来了便利，表现时要注意瓶口的结构处理与瓶底的结构特征。

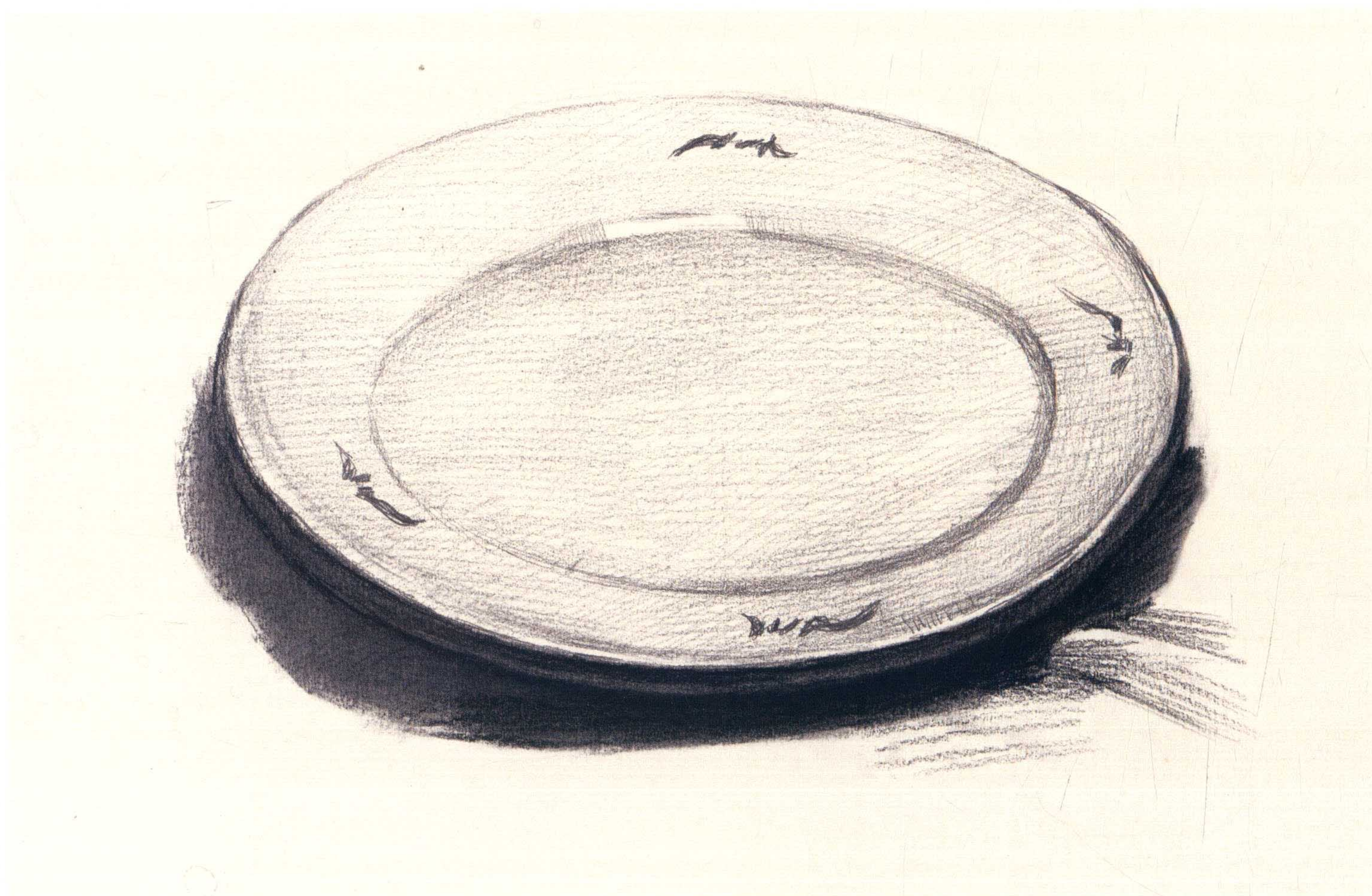
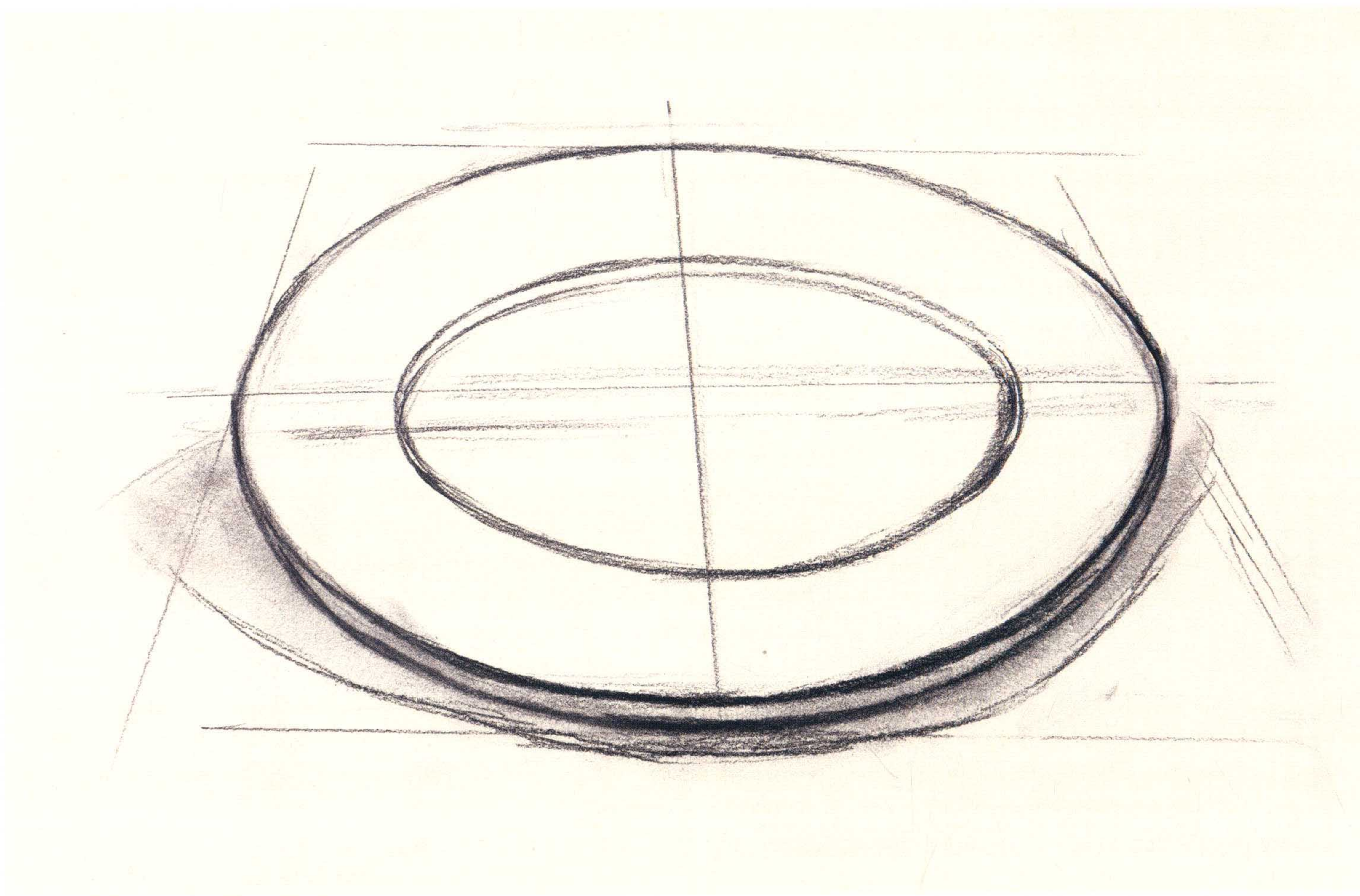

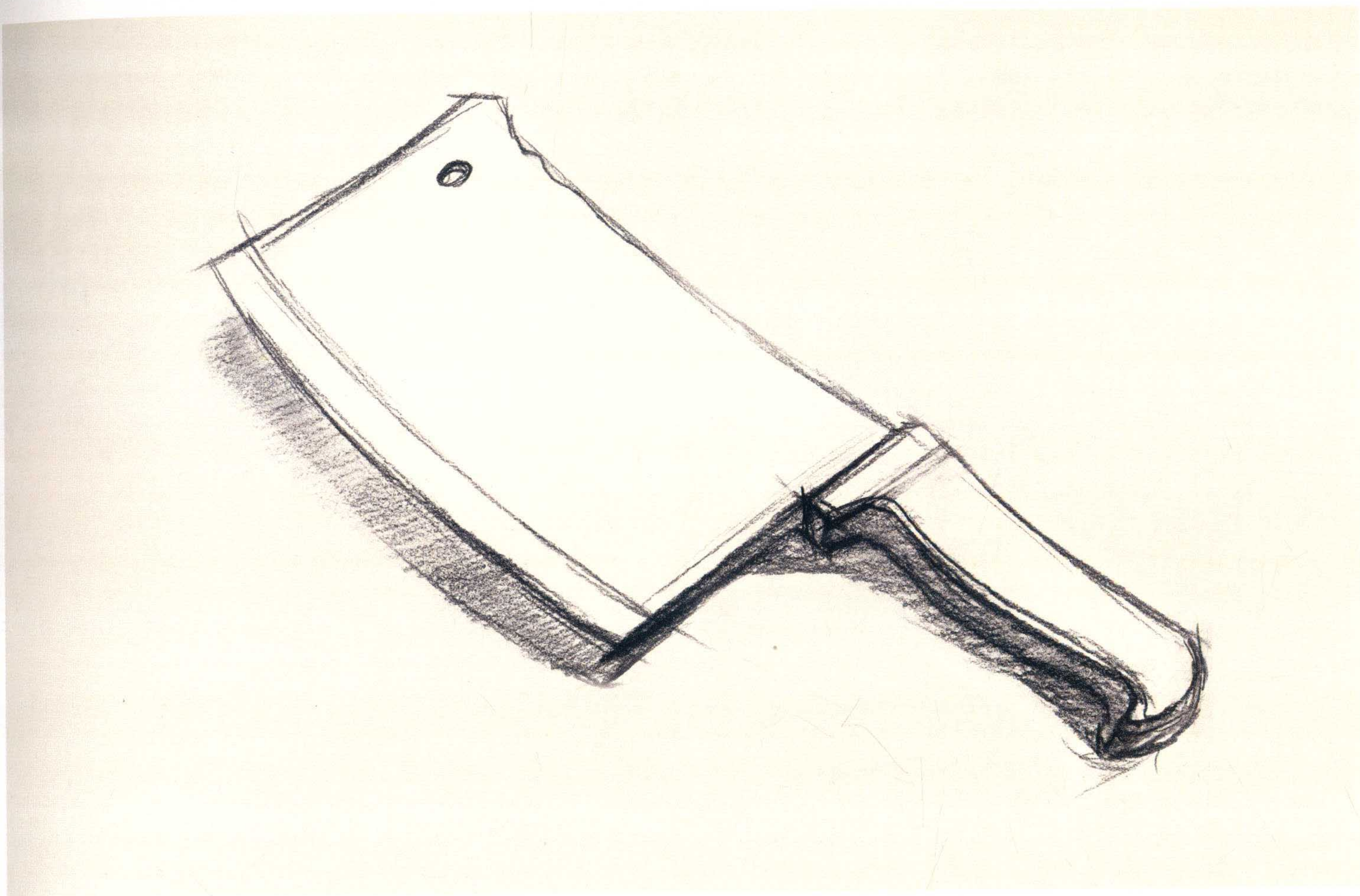
坛口的内壁逐渐绕到内部，被坛子外口遮挡，注意这两层的关系。

有了这层立面，坛口就有了厚度，不会是薄如纸张的效果，同时也要注意立面向后环绕的透视变化。

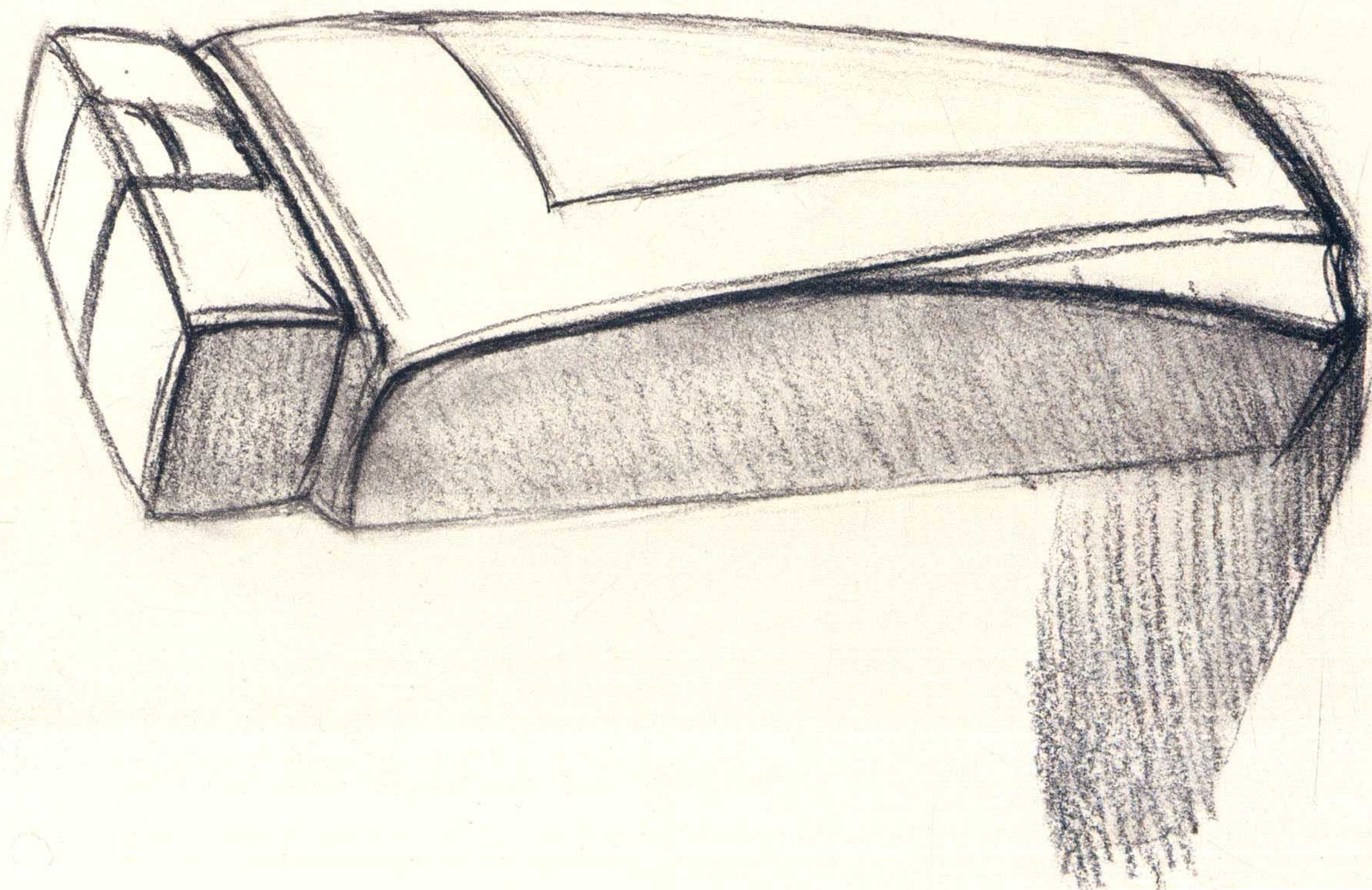

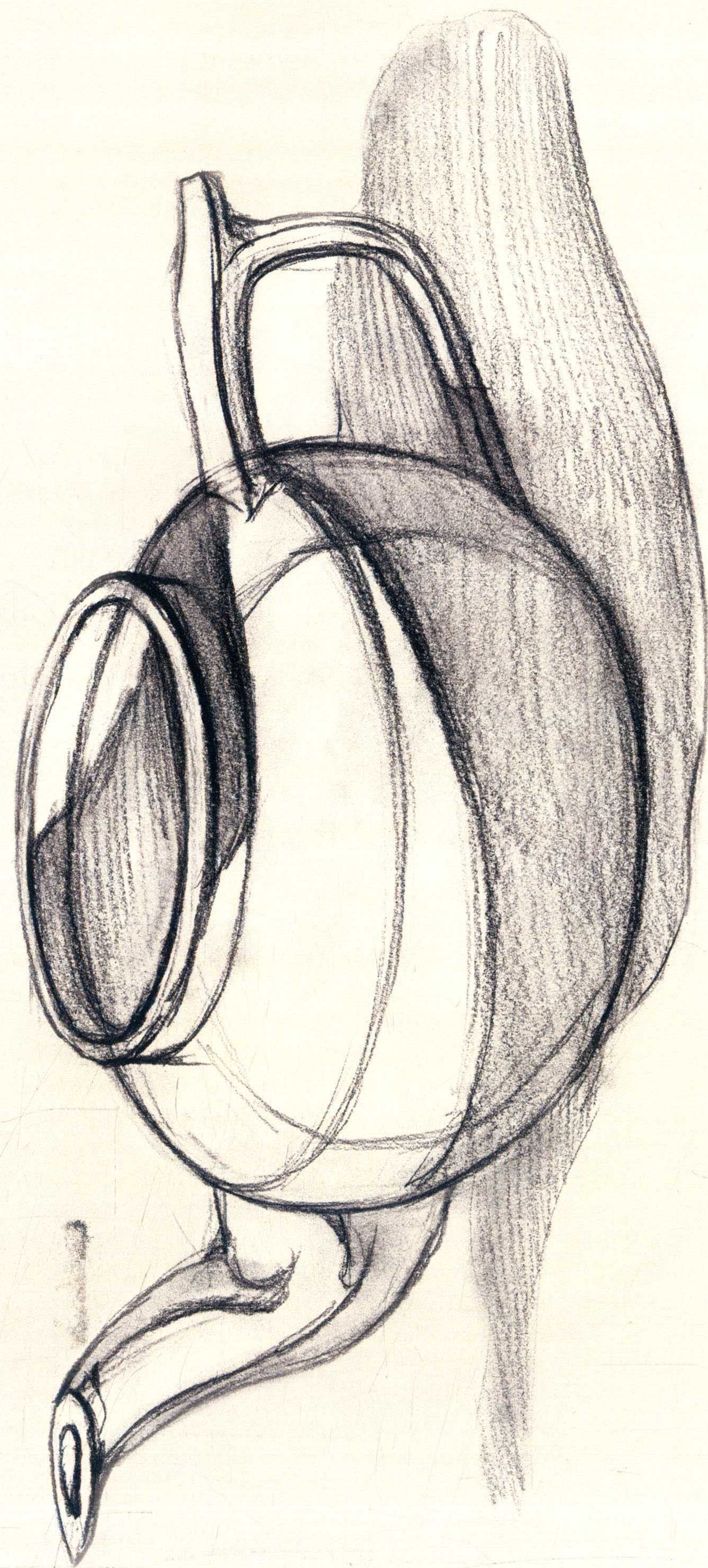

刻画菜刀时要注意刀刃的厚度、刀柄与刀的衔接关系。

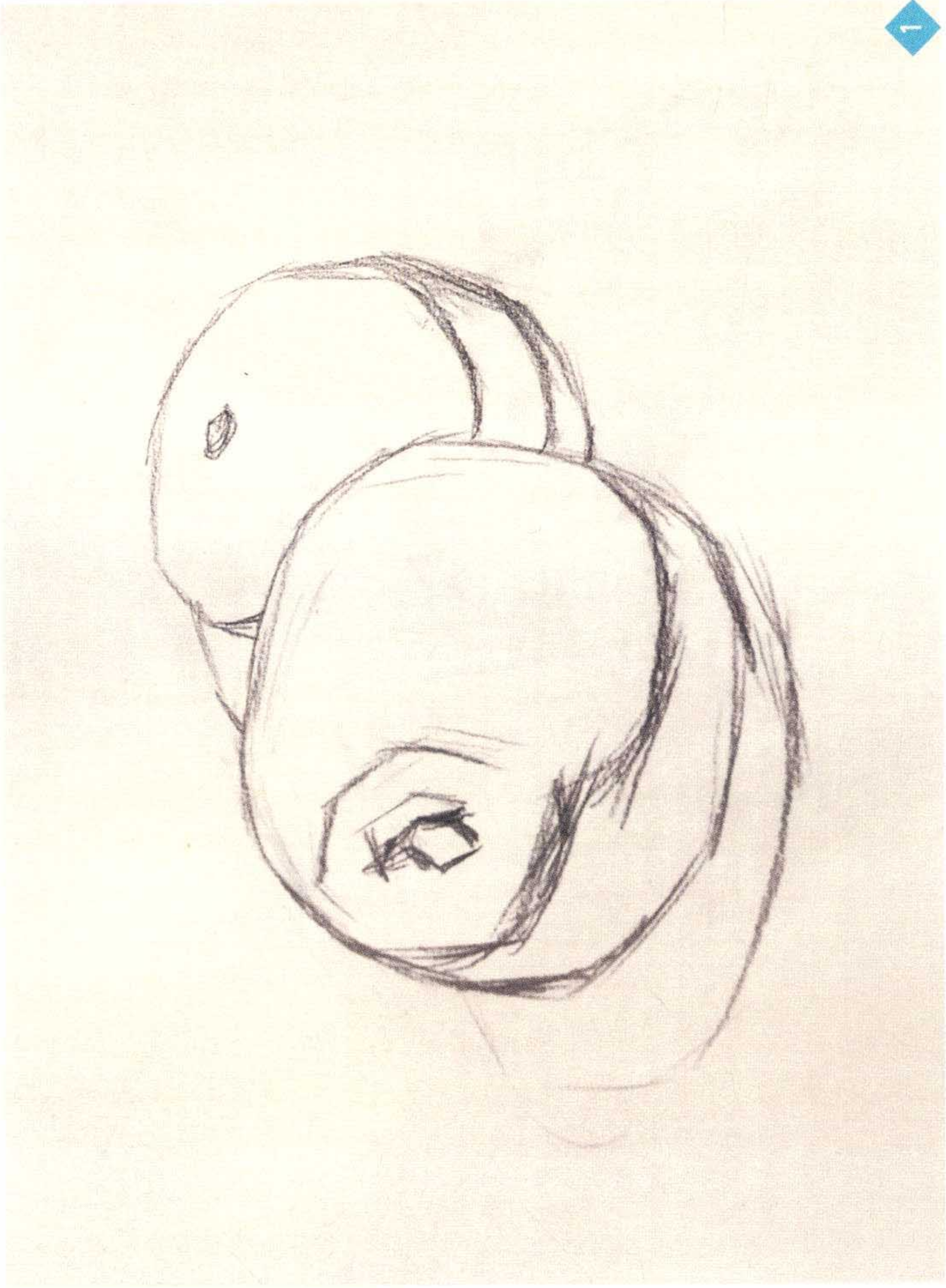

洗发水瓶的塑造要注意文字图案与瓶身的透视变化，瓶身的细节特征表现要准确，瓶体表面的凹凸变化要注意透视关系，这样才能使画面更生动。

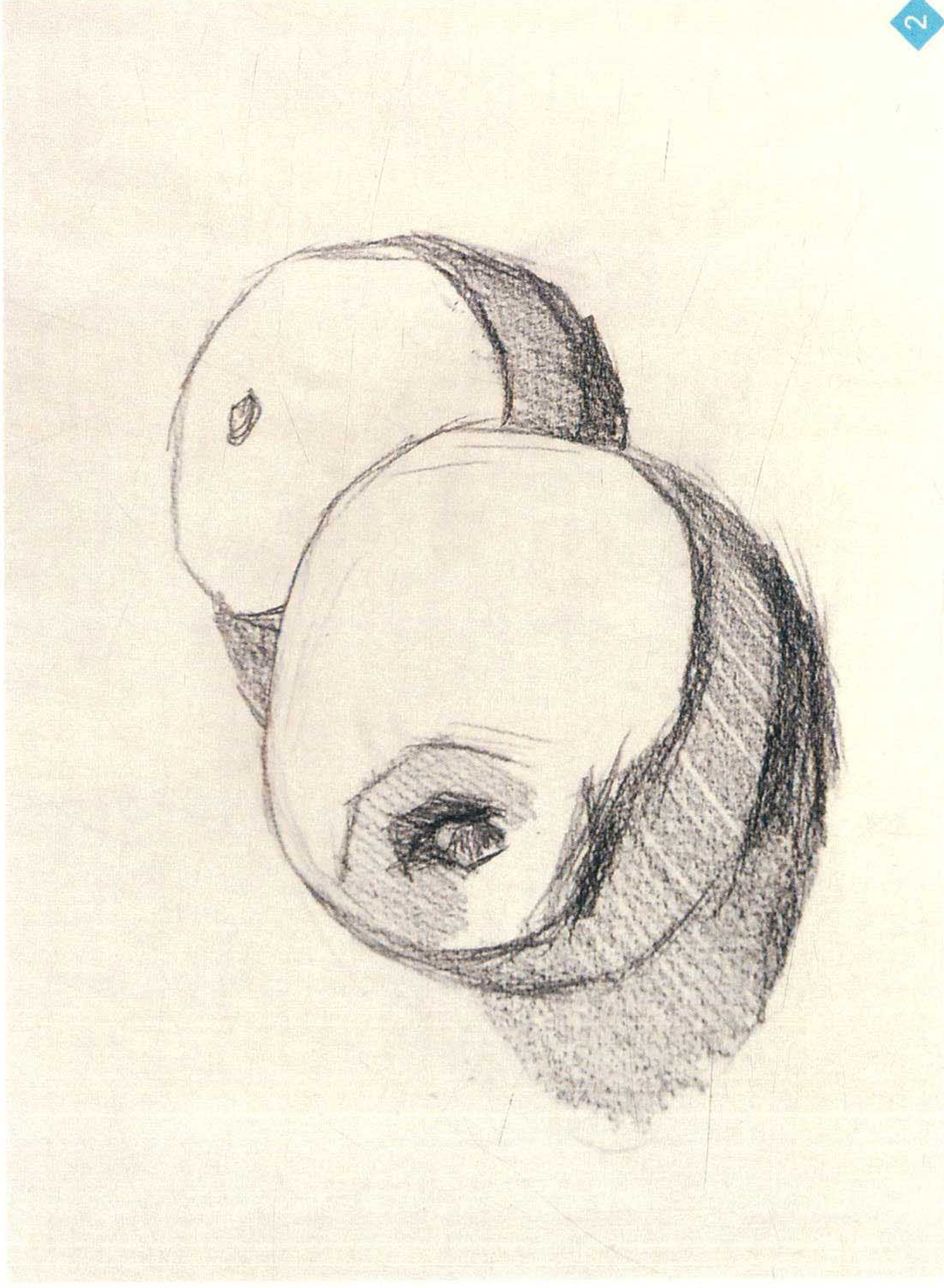

受光部分的衬布尽量画得简洁一些，块面画得太复杂会影响画面效果。

1

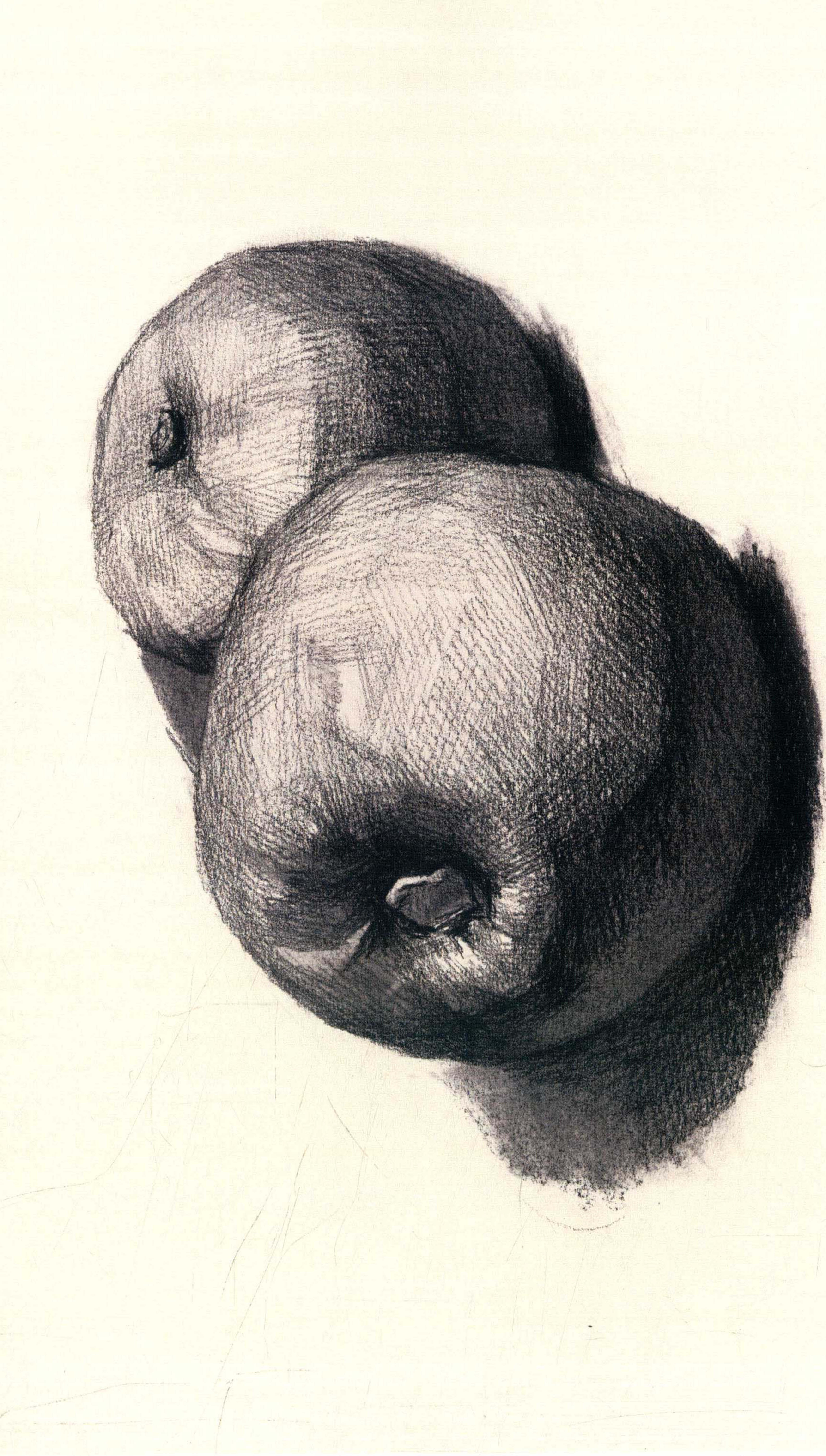
2

3

水果类物体

水果是美术高考中出现频率最高的物体，它们组合在一起能够成为代表视觉中心的点，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概率非常高，而圣女果、金橘、樱桃等体积较小的水果作为点缀物出现的概率非常高。

4

橘子

- 步骤一：用直线概括出橘子的外形，简单地交代出明暗交界线与投影的位置。
- 步骤二：把受光面和背光面区分开来，并强调明暗交界线和重颜色，加强橘子的体积感。
- 步骤三：重点刻画果柄凹陷处的转折关系，注意要顺着橘子的结构排线。
- 步骤四：整体调整，强化边缘线的虚实变化，强调明暗交界线及线条的方向，使形体特征和质感更加强烈。