

新课标

基础教学

夯实素描绘画基础

系统教学

素描基础权威教程

权威教学

绘画入门必备教材

极限基础

EXTREME BASICS

张振宇 / 编著

素描静物从入门到精通

中国青年出版社

作者简介

张振宇

毕业于哈尔滨师范大学美术学院，现任教于五常市山河第一中学，从事美术高考工作十余年。业余时间进行水彩画创作，黑龙江美术家协会会员，五常美术家协会理事，五常画院画师，水彩作品曾入选《中国水彩画写生精品展》和《纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年美术作品展》等。

法律声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关严厉打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cylaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

素描静物从入门到精通 / 张振宇编著.

—北京: 中国青年出版社, 2015.6 (极限基础)

ISBN 978-7-5153-3297-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第081971号

极限基础—素描静物从入门到精通

编著 / 张振宇

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856111 / 50856158

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

图书策划: 田野

策划编辑: 李梦川

责任编辑: 张 军

书籍设计: 六面体书籍设计 / 郭广建

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2015 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-3297-0

定 价: 29.80 元

本书如有印装质量等问题, 请与本社联系

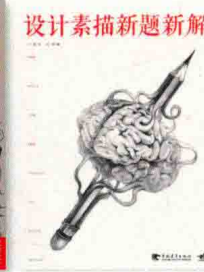
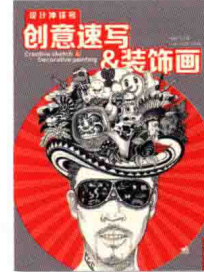
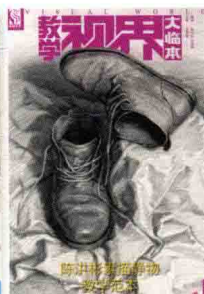
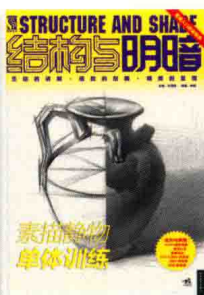
电话: (010) 50856111 / 50856158

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面用字包括: 方正兰亭黑系列

目录

C O N T E N T S

素描静物基础知识

一 认识素描	2
二 正确的绘画姿势及握笔姿势	3
三 素描静物的透视知识	4
四 素描静物的构图知识	5
五 素描静物的结构训练	6
六 素描静物的黑白灰训练	7
七 素描静物的空间和虚实表现	8
八 素描静物的整体概括能力提高	9
九 素描静物的质感训练	10

素描静物单体与组合训练

一 水果类单体训练	12
二 蔬菜类单体训练	14
三 器皿类单体训练	16
四 果蔬类组合训练	18
五 器皿类组合训练	21

素描静物步骤临摹范例

素描静物优秀范例赏析

J214

734

dc779/08

目录

C O N T E N T S

素描静物基础知识

一 认识素描	2
二 正确的绘画姿势及握笔姿势	3
三 素描静物的透视知识	4
四 素描静物的构图知识	5
五 素描静物的结构训练	6
六 素描静物的黑白灰训练	7
七 素描静物的空间和虚实表现	8
八 素描静物的整体概括能力提高	9
九 素描静物的质感训练	10

素描静物单体与组合训练

一 水果类单体训练	12
二 蔬菜类单体训练	14
三 器皿类单体训练	16
四 果蔬类组合训练	18
五 器皿类组合训练	21

素描静物步骤临摹范例

素描静物优秀范例赏析

J214

734

dc779/08

第一章 素描静物基础知识

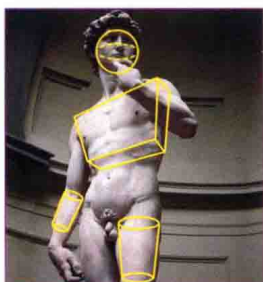
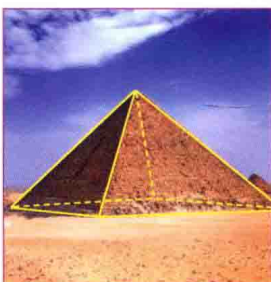
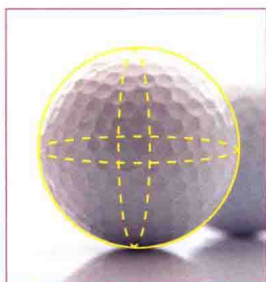
一 / 认识素描

基础训练对于绘画入门的重要意义

素描静物是绘画初学者的必修课程，通过对静物的绘画学习，初学者可以掌握基本形体的塑造、表现方法和刻画能力，从而循序渐进地掌握素描绘画的明暗、形体结构、透视规律和画面表现。

静物绘画可以分成两大部分，一部分是几何形体部分。它们采用石膏作为材料，不用考虑其本身固有色对形体明暗的干扰，有利于素描初学者集中精力研究光线对形体的影响，掌握素描色调的基本规律。另一部分是素描静物，它们具有丰富的结构关系和质感效果，有利于学生进行素描的深入刻画训练，提高质感表现能力。

在素描学习的初级阶段，静物的形体训练具有重要意义。素描静物的训练，通过对生活物品的绘画练习，可以培养学生归纳和概括形体的能力，从而掌握正确的观察方法；同时，也可以使学生大体了解素描的质感表现、画面节奏和细节处理等等，提升其基本造型能力。素描几何形体和静物训练是认识素描的第一步，也是以后造型训练的重要基础。

素描静物的绘画材料及应用

○ **铅笔** 铅笔有软铅和硬铅之分，以字母“B”和“H”进行区分。“B”的数值越大，颜色越重且越软；“H”的数值越大，颜色越浅且越硬

○ **炭笔** 炭笔分软性、硬性和中性三种。炭笔质地较松软，颜色较重，着色力强，表现力丰富。但较难修改，初学者慎用

○ **炭精条** 炭精条主要有黑、棕两个颜色，画出的线条浓重、细腻。但较难擦改，不易控制，不适合初学者使用

○ **木炭条** 木炭条质地比较松脆，容易断裂，但所画色调柔润、丰富。缺点是附着力差，容易掉色，不便于深入刻画，常用于画面的起稿阶段

○ **橡皮** 橡皮分为硬软两种。硬橡皮可将物体边缘擦得更清晰；软橡皮能擦出更柔和的过渡效果，使画面呈现出更多的层次

○ **纸笔** 用纸笔在暗色调或灰色调线条处涂扫，可去除铅笔的浮铅，使色调层次更丰富、质感更强。初学者尽量要少用纸笔，多排线条

○ **素描纸** 素描纸表面纹路有粗和细两种，纸正面密度大，铅粉附着层次多。纸背面则相反，重色调上不去，画面效果容易发灰

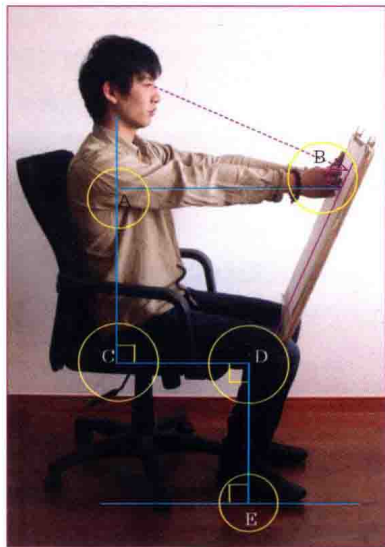

○ **定画液** 在画面完成九成时，喷上一层淡淡的定画液，固定深层次色调，以便在此层面上做深层次的调整和刻画

二 / 正确的绘画姿势及握笔姿势

绘画姿势

A. 身体保持正坐姿势，起形阶段手臂应多伸直，便于拉长线条和进行比较观察
 B. 视线应与画板保持垂直，有利于看到画面的全部，并且不会产生太大的透视
 C. 腰与大腿也应保持垂直关系，挺直腰板既可以避免长时间坐姿对脊柱的压力，也可以让视野更开阔
 D. 大腿与小腿也应保持垂直关系，这样可以坐得更稳；画板支在腿上也能保证稳定性，更有利于绘画的进行
 E. 小腿应该与地面垂直，这能为画板提供很好的支撑，有利于正确坐姿的保持

注意

绘画者与静物需要有1.5米至2米的距离，这样才能全面地观察静物

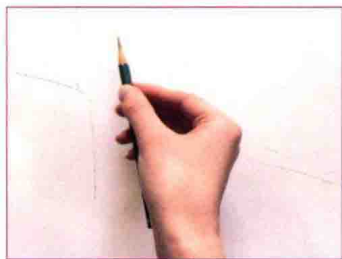

注意

绘画者也可以将画板夹于膝盖之间，但是视线和画板仍然应保持垂直

握笔姿势

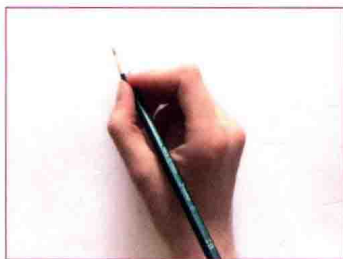
起形阶段

用大拇指和食指捏住铅笔，其夹角大约为 90° ，这样既可以拿稳笔，又可以自由活动手腕

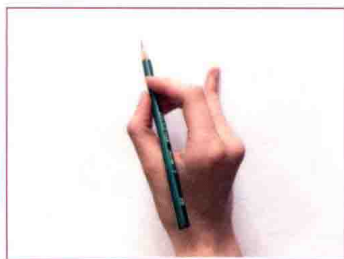
铺大关系阶段

手指与笔应紧密配合，这样用笔有利于快速排线，迅速铺出大关系

深入阶段

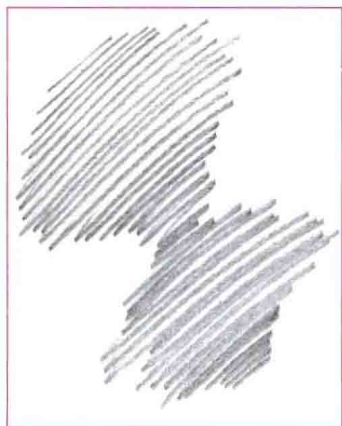
此时需要更加细致地控制铅笔，所以应采取平时写字的握笔姿势，这样可以更好地完成对结构转折的塑造

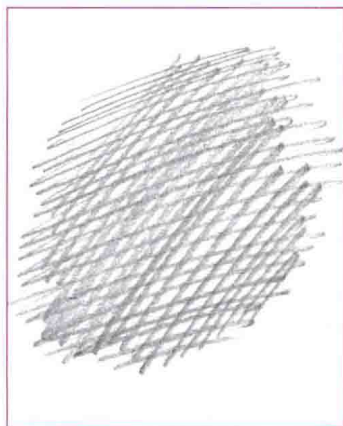
调整阶段

此刻画面已接近完成，为了避免把已完成的部分擦掉，要支起小指，使手和画面保持一定的距离

排线的种类

平行排线

交叉排线

渐变排线

弧形排线

三 素描静物的透视知识

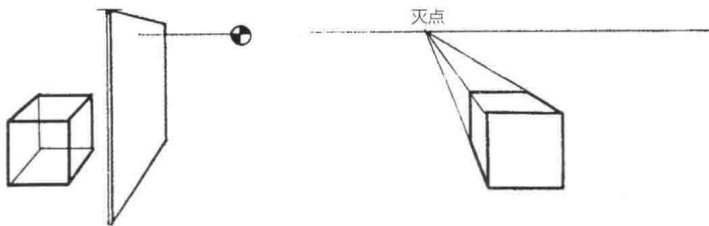
透视的定义

透视是一种对所见之物进行空间立体描绘的方法，也是在二维画面上表现三维立体效果的方法。人们在观察物体时，物体的形状和体积会因距离远近的不同呈现出透视变化。透视是客观存在的，它无处不在。不过，透视是相对空间而言的，平面中并不存在透视关系。透视强弱与空间大小成正比，空间大而深，则透视强烈；空间小而浅，则透视较弱。透视要把握好度，透视不够会没有空间感，透视太过则会显得畸形。研究透视时必须具备三个要素：眼睛（视点）、物体和画面，三者之间的关系决定了画面透视的最终效果。在物体的空间透视中，灭点是研究重点。

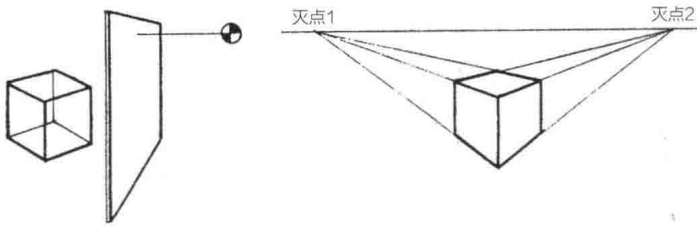
透视的种类及解析

透视可分为平行透视、成角透视、倾斜透视和弧形透视四种。透视种类与视点有直接关系，角度不同，透视变化也不同。

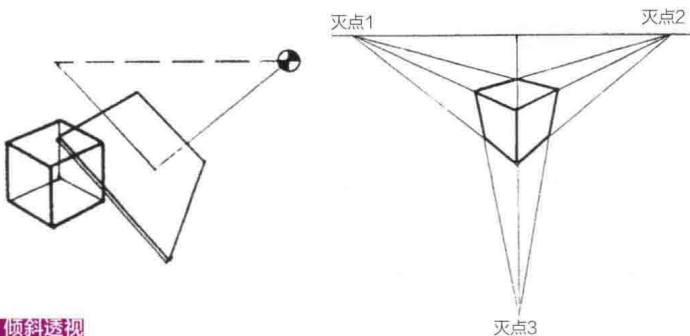
○ 平行透视

平行透视中的灭点（消失点）只有一个，也可以称为一点透视

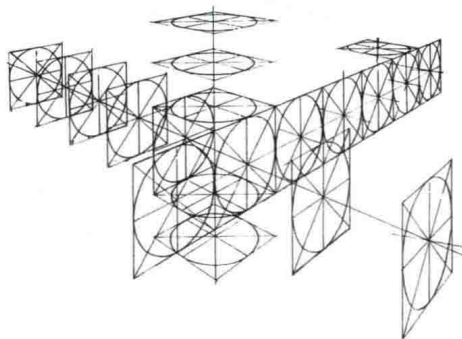
○ 成角透视

成角透视与平行透视的区别在于成角透视有两个灭点，所以成角透视也可以称为两点透视

○ 倾斜透视

倾斜透视中有三个灭点，也可称为三点透视

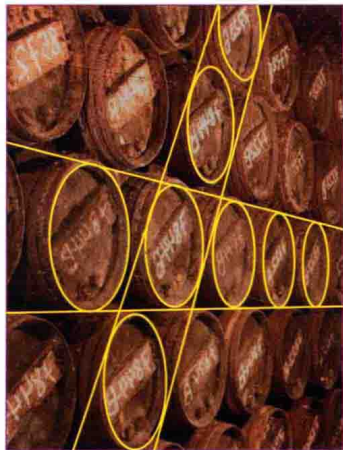
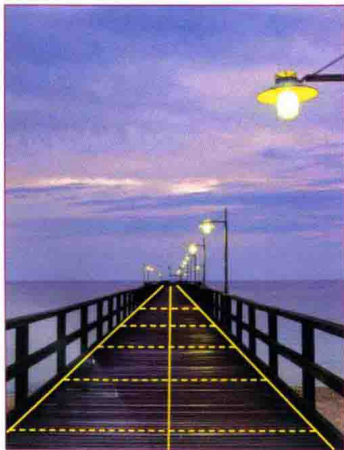
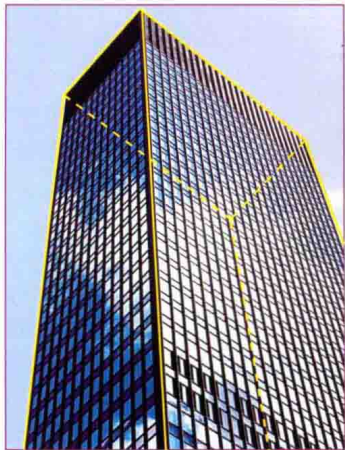
○ 弧形透视

圆形在空间中的透视变化主要通过弧度大小来体现。在这里应注意，成角透视和倾斜透视中的圆弧经两条对角线和两条中线分割后的前、后两部分并不对称，离视点近的弧度大，离视点远的弧度小。当圆形不存在透视变化时，它的圆心与圆形等分线的交点位于同一点上

透视图例示意

透视在我们的生活中可以说是无处不在，只要认真观察和理解，掌握绘画中的透视技巧还是很快的。

四 素描静物的构图知识

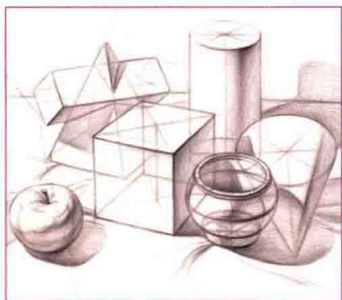
构图意识

艺术家为了表现作品的主题思想和美感，在一定空间内安排和处理人、物的位置关系，把单个的形象组成艺术化的整体，这就是构图。了解和研究构图就是要处理好在一个平面上的三维空间一高、宽、深之间的关系。构图最重要的是要均衡与对称，二者都会使画面表现出稳定感。具体作画时做到画面物体组合疏密、高低有致，聚散自然，根据画面需要主观调整物体的间距，这样画面才会有节奏感。画面的构成除要注意物体相互之间的组合关系外，还要注意画面的重心。重心不稳，偏上、偏下、偏左或偏右都会让人感觉不舒服。

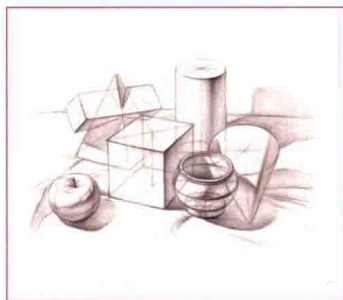

构图易出现的问题

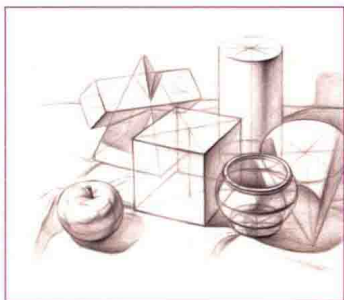
画面的构图会出现一些不理想的情况，我们要注意避免，否则画面效果会大打折扣。好的构图是绘画成功的开始。

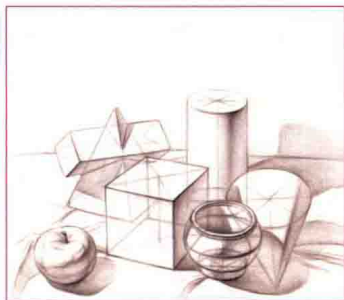
○ 构图太大

○ 构图太小

○ 重心偏右

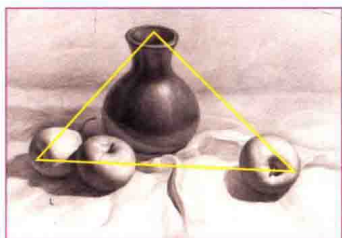

○ 重心偏左

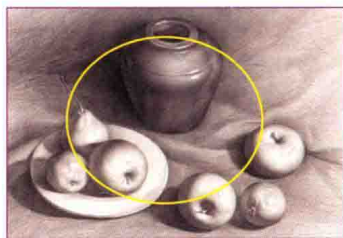

构图种类

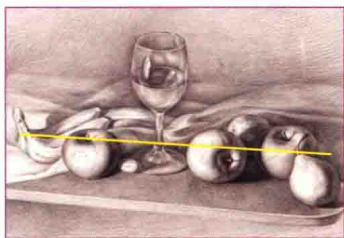
为了画面美观，构图不能太空，也不能太满，要保持左右均衡。我们可以将合理的构图分类，下面是几种常见的构图形式。

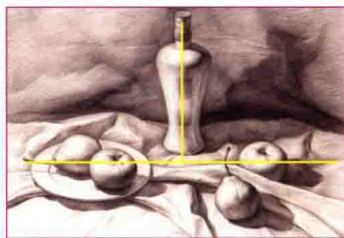
○ 三角形构图 最稳定的构图，在初学者接触绘画中应用广泛

○ 圆形构图 能产生强烈的向心力，突出主题

○ 直线构图 是一种能创造动感和节奏感的构图形式

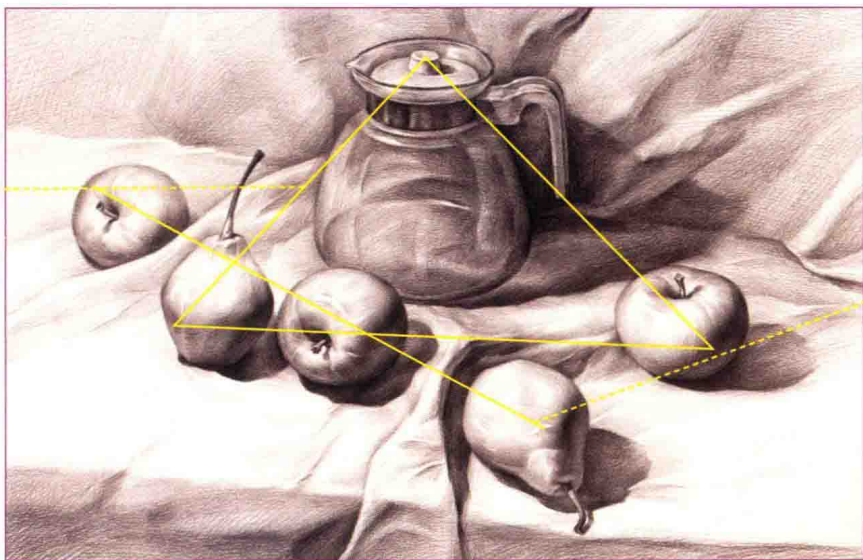

○ 垂直线构图 是一种简单且易于控制的构图形式

构图范例解析

此构图为复合型构图，静物的摆放方式形成了一个稳定的三角形构图，也是画面最基本的构图形式。这样可以奠定画面构图的稳定性

在三角形构图的基础上还可以分解出一个斜线构图，不仅丰富了画面构图的形式感，而且增加了画面层次

五 / 素描静物的结构训练

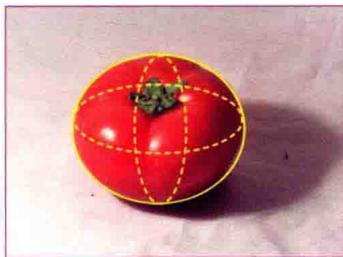
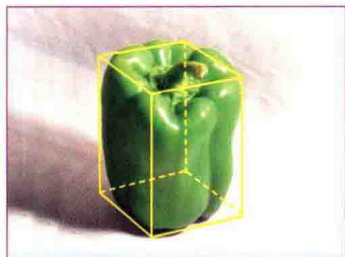

结构素描的意义和重要作用

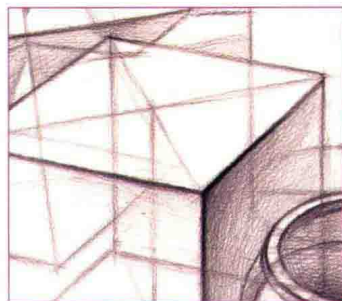
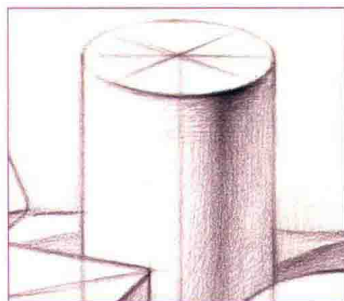
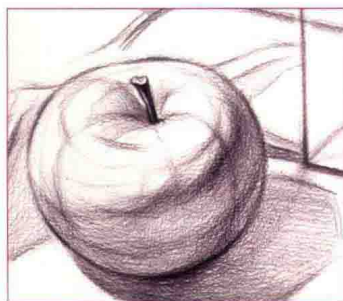
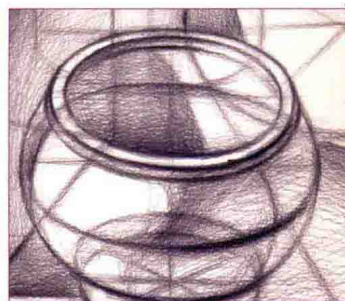
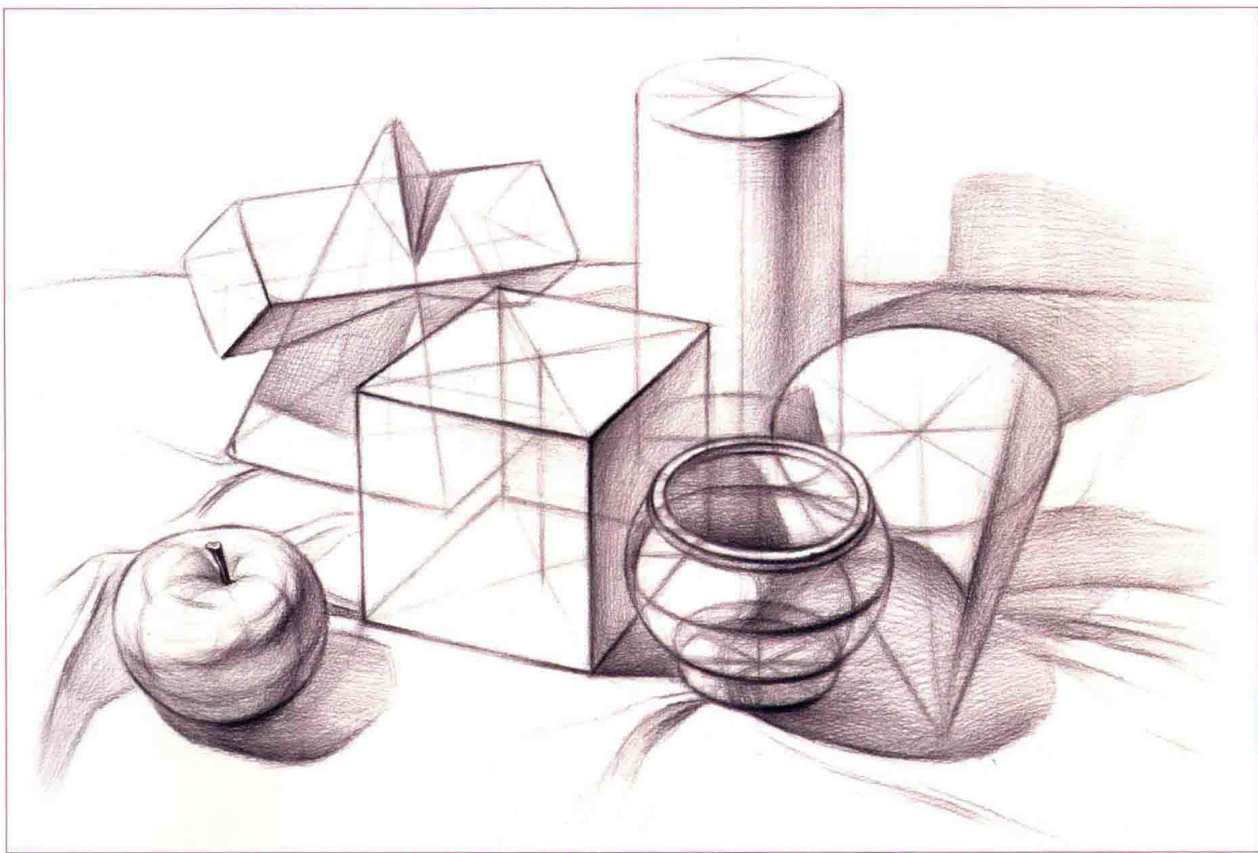
结构是指物体内在和外在的联系，可以理解为一个物体的骨架。一切复杂的形（包括人物）都可以被概括成几个几何形体的组合。通过对几何形体的研究、训练，我们可以掌握不同静物在构造上最基本的规律。

简单静物结构分析

组合静物结构分析

为了更加充分地了解静物的结构，我们要将后面的部分的结构也表现出来

为了更好地表现静物的体积感，需要明确表现出静物的转折结构和体面关系

注意画规则物体时的对称关系，找到中线的准确位置，表现好物体的平行关系

注意结构素描的虚实关系，前面的结构需要实一点，后面的结构需要虚一点

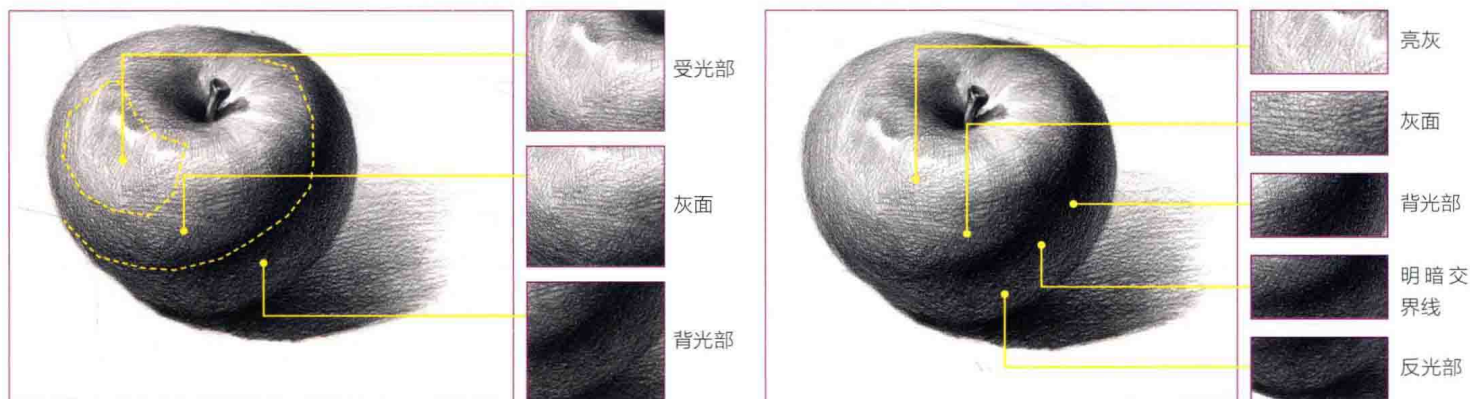
六 / 素描静物的黑白灰训练

由亮到暗的层次变化

光影产生明暗，明暗构成黑白灰，这是构成素描的重要因素。素描中的黑白灰可以理解为光影在形体上变化的表现。从受光来说，物体上的黑白灰层次是细腻到无限的，而在绘画中为了更好地理解和表现这种光影关系，会把这些层次用几个典型的黑白灰调子进行概括。

明暗现象的产生是物体受到光线照射的结果。由于物体形体、结构的透视变化，使组成物体的各个面对光的反射量不一样，形成了色调。为了准确表现物体的明暗层次，我们要抓住物体的受光部和背光部两大部分，再加上灰面，就是常说的“三大面”。物体结构的凹凸变化导致明暗层次变化的错综复杂，但变化却是具有一定规律性的，可将其归纳为“五大明暗层次”，即亮面、灰面、明暗交界线、暗面、反光。

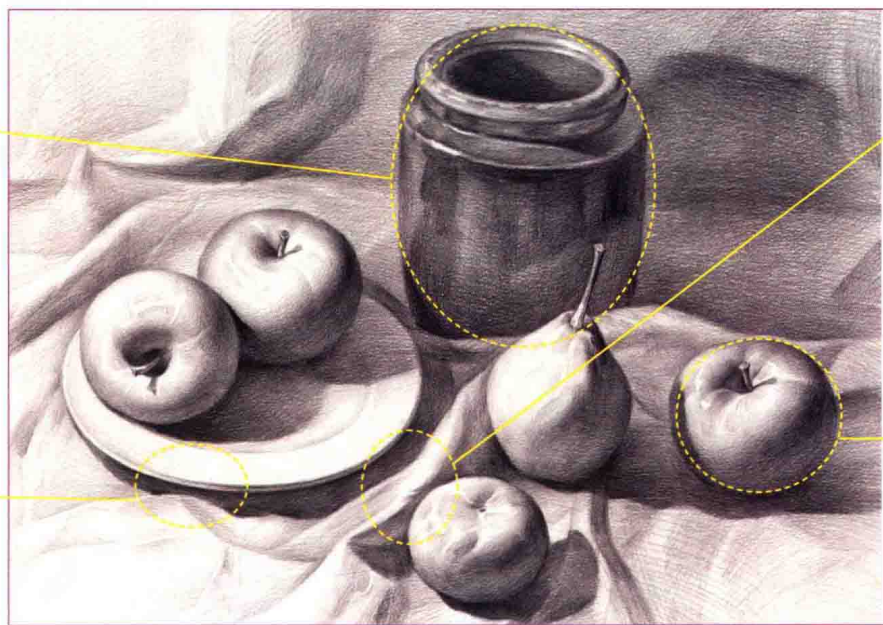

明暗解析

明暗是素描表现的重要手段，物体由于受光照作用而产生丰富的明暗层次变化，明暗素描正是通过对这种明暗调子的深刻描绘，从而使物体的立体造型得以“真实”展现的。明暗素描作为造型艺术的基本功之一，有它的客观规律。受光、背光和明暗交界线是三个基本明暗层次。处理好明暗层次的关系，既要注意画面空间的虚实变化和物体“横”的转折，又要有从上而下“竖”的亮度节奏变化。

想要表现出陶瓷罐表面光滑、反光性强、质地细腻等特点，刻画时先用较软的铅笔铺出固有色，再用擦笔擦出均匀、透气的效果

画白盘子时要注意边缘的处理，白盘子的厚度不能表现的过于简单，要有虚实变化

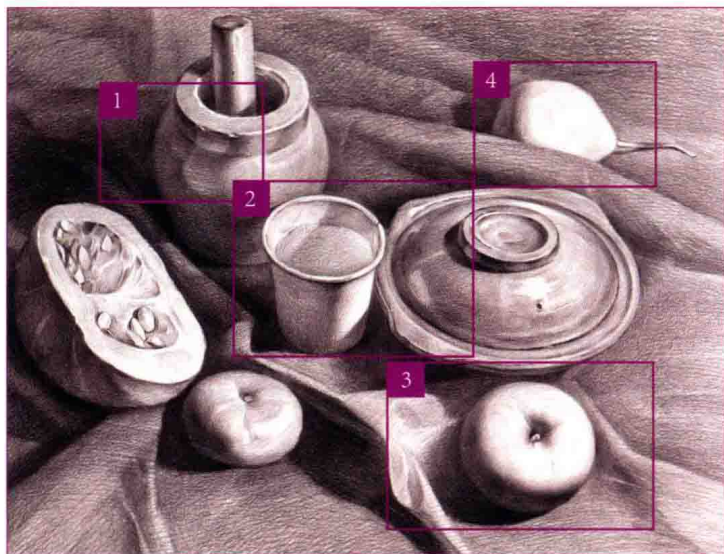

表现衬布时要注意它的转折关系，找出明暗交界线才能画出体积感，衬布的质感也要表现出来

画苹果的时候需注意笔触的方向要与它的形体走向一致，这样更容易塑造出体积感

七 素描静物的空间和虚实表现

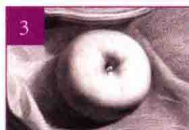
虚实、遮挡、前后、透视是表现画面空间的主要手段，应遵循亮实暗虚、近实远虚的基本规律。表现物体前后的遮挡关系时，要注意被遮挡物体形的连贯性。不同物体的透视关系要协调一致，注意画面大的黑、白、灰的构成关系。

虚实：虚不是不画，而是处理得明暗对比弱、层次少，概括地画。而实的地方则清晰、明确，层次丰富。用笔方面，笔的侧锋虚，中锋实。擦的效果虚，线条的效果实

透视：纸杯有俯视的角度，由于弧形透视的原因，杯口和杯底的关系为上大下小，上半部分刻画时对比要强，下半部分对比弱

前后：在空间上靠前的水果要塑造得详细、深入一些，靠后的则相对要简单、概括一些

遮挡：遮挡是体现空间关系最直观的手段，注意两个物体相接处不要处理得过于生硬，不要将物体边缘勾“死”，同时注意对虚实的把握

线条虚实关系的重要性

在起形阶段应解决线的虚实问题，就是轮廓线的虚实关系。轮廓线是物体转折的透视面，处理物体边线与背景的关系很重要，好坏直接影响到画面的空间深度。边线的转折要画得丰富，要交待形体的透视转折关系，这个转折的透视面在素描关系中体现为明暗的虚实变化。

明暗自身的虚实

物体亮实暗虚，物体受到光的照射会产生不同的明暗层次，这种明暗关系可归纳为五种基本调子，即亮调子、灰调子、暗调子、明暗交界线和反光。在对物体体积感的塑造中，这五种调子的基本关系表达越明确，则物体的体面转折关系交待得就越清楚，因此物体本身的体积感就越强。反光和明暗交界线属于暗面，灰调子则属于亮部范围，每一种基本调子中还要有深浅的变化。

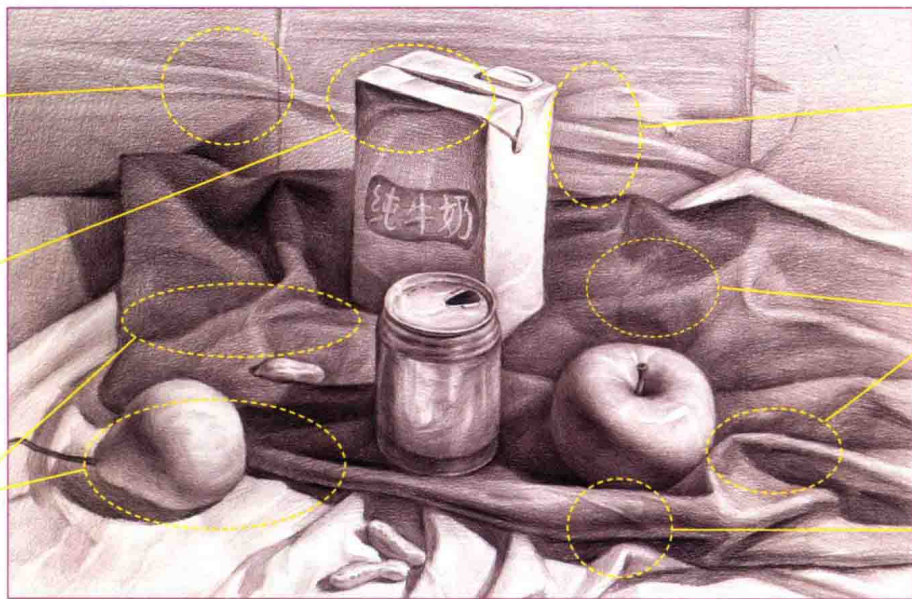
空间的虚实

对于一个空间而言，近实远虚。近处的物体实，黑白对比强烈，体面转折明确，形状及轮廓具体，清晰度高。远处的物体虚，黑白对比减弱，体面转折相对模糊，形状及轮廓特征不明显，清晰度高。换句话说，即前面物体的立体感、质感、量感特征明显，后面物体的立体感、质感、量感特征减弱。并且，后面物体的颜色向背景色靠近。

背景应该处理得虚一点，不能超过静物本身的“实”，否则就会喧宾夺主。而且布的质感是偏软的，如果画得太实，质感就不对了

物体的转折关系要表现明确，明暗交界线处对比要强烈

近实远虚。近处的物体实，黑白对比强烈，体面转折明确，形状及轮廓具体，清晰度高。远处的物体虚，黑白对比减弱，体面转折相对模糊

虚不是不画，而是要处理成明暗对比弱、层次少的效果，概括地画。画暗面的线不要抠得太清楚，这样会使暗部“翻”出来

前面的衬布画得要实，后面的画得要虚一点，这就是我们一直所说的“前实后虚”。这样可以非常明确地表现出物体前后的空间关系

黑白灰对比强烈的地方，边缘线要处理得实一点。相反，当对比不是很明显的时候，应该弱化边缘线，不要画得太实了

八 / 素描静物整体概括能力提高

素描静物画面整体关系

素描静物的画面整体关系包含诸多因素：如形体的比例、明暗，素描色调的黑、白、灰和虚实关系等，这些是对画面整体控制能力的重要体现。考生应在绘画过程中力求从整体出发，不要拘泥于局部和细节，要多观察和比较，这样才能对静物的形体和明暗进行准确归纳和概括。

画面整体黑白灰关系概括训练

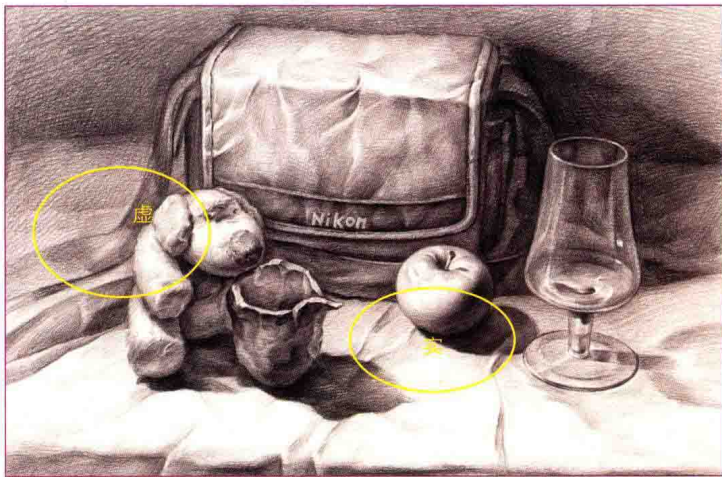
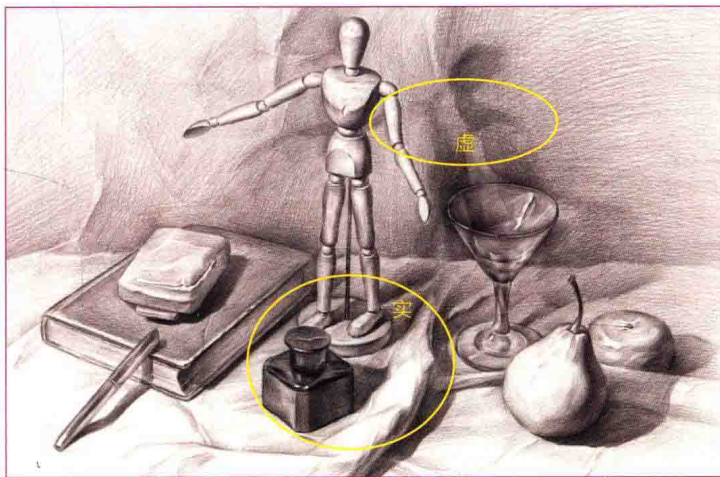
该训练可以从三方面入手，一是通过对台面和背景的明暗处理，概括出画面整体的空间关系；二是通过对静物的观察，归纳概括出静物本身的黑白灰关系；三是通过对光源方向的分析，确定物体的明暗交界线，概括出整体的明暗色调区域。

画面整体虚实关系概括训练

虚实变化要遵循这样一个规律：单个形体亮实暗虚。亮部形体塑造对比强烈，笔触明确肯定；暗部则相对对比弱、素描色调较暗。这样有利于清晰表现物体的体积感，进而表现出形体之间前后后虚的空间关系。

在处理整个画面时，前面形体的明暗对比要强些，形成较实的区域，后面物体的明暗对比相对弱一些，形成较虚的区域，这样有利于表现出明确的前后空间层次关系。

整体概括能力训练范例

九 / 素描静物的质感训练

素描静物的质感

我们常用的绘画静物种类有陶瓷类、金属类、玻璃类、水果类、蔬菜类、文具类等。静物质地可以分为粗糙、光滑、柔软、坚硬等。由于静物的质地不同，在绘画的表现手法上也要有所不同。

a. 粗质地类：表面粗硬，刻画时线条要适当粗一些，松动些；高光不明显，反光也不强烈；形体相对简练、概括，如陶类器物。

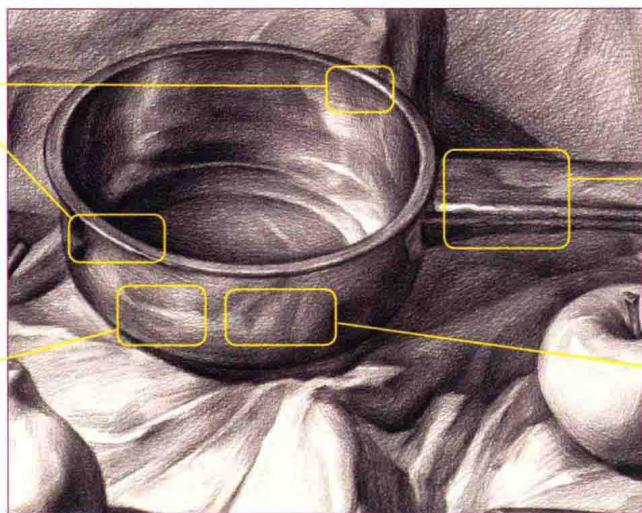
b. 细质地类：此类静物质感强，表面光亮，质地坚硬；高光、反光都很明显；刻画时线条要严谨、细致些。对于这类物体的表现要注意整体观察和局部取舍，不要只停留在细节和局部，不要被过多的琐碎细节所干扰。对暗部较强的反光要适当削弱一点，避免产生花、乱的感觉，如瓷类器物。

1) 金属质感的表现训练

表面光洁的金属物体对光具有较高的反射性，对光源或环境中的散光都能予以较充分的反射，因此，无论是亮部还是暗部都可能出现较强烈的光感。从整体上讲，金属物体仍有明暗变化的一般规律，素描色阶层次往往较为清晰。深入刻画时应多以硬铅为主，线条要细腻有力。光洁度较低的金属物体，其质地粗糙，虽然有重量感，但高光很弱，甚至没有高光。

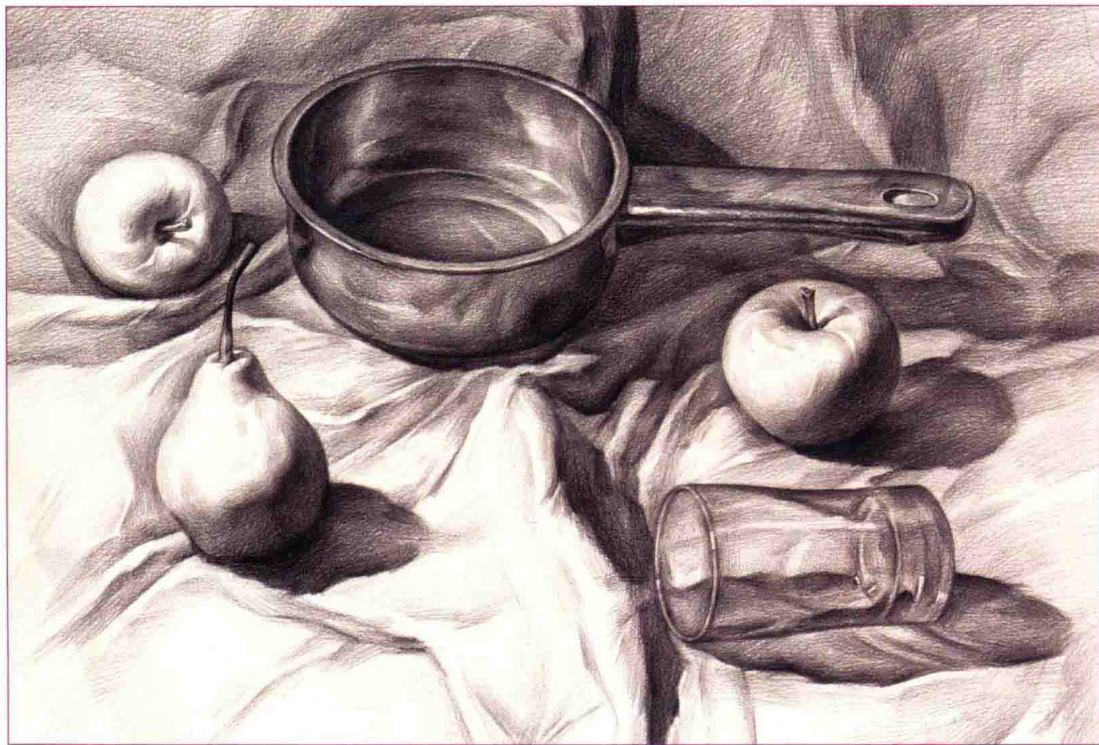
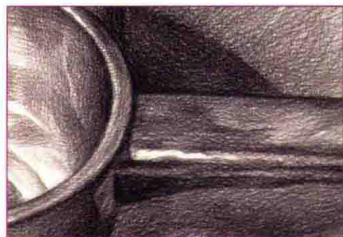
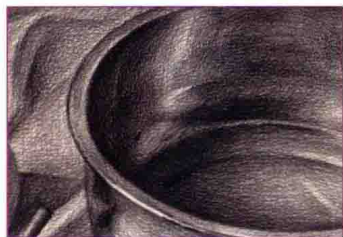
注意表现出金属锅边缘强烈的高光，这样的处理对表现金属锅边缘的厚度起到了十分重要的作用

周围环境在金属锅表面形成明确的反射图像，并根据金属锅表面的曲面变化发生形变

金属锅的黑色把手与锅身的质感是有区别的，刻画的时候要区分明确

衬布在金属锅表面上的反射图像，不要把反射图像画得对比过强，要虚化处理

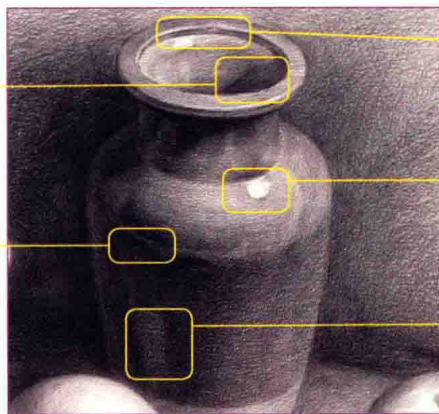
2) 陶瓷质感的表现训练

画陶瓷静物时，一般情况下刚开始要用较软的铅笔铺整体的色调，适当地用擦笔涂抹，再用较硬的铅笔深入刻画，以表现质地的细密感和坚实感。在深入刻画的过程中，线条要紧密，不宜“松”、不宜“跳”，从而可以表现出陶瓷坚实的质地。

陶瓷的高光受光源影响较强，要注意高光点的处理。保留形体转折处的高光，忽略其他零散的高光，表现高光时要注意其位置、形状和明度。高光的位置与形状不准确会破坏静物的造型；如果明度把握不当，会影响陶瓷光洁度和质感表现的真实性和。

投影和罐口的色调在此处叠加，素描色调会比较深

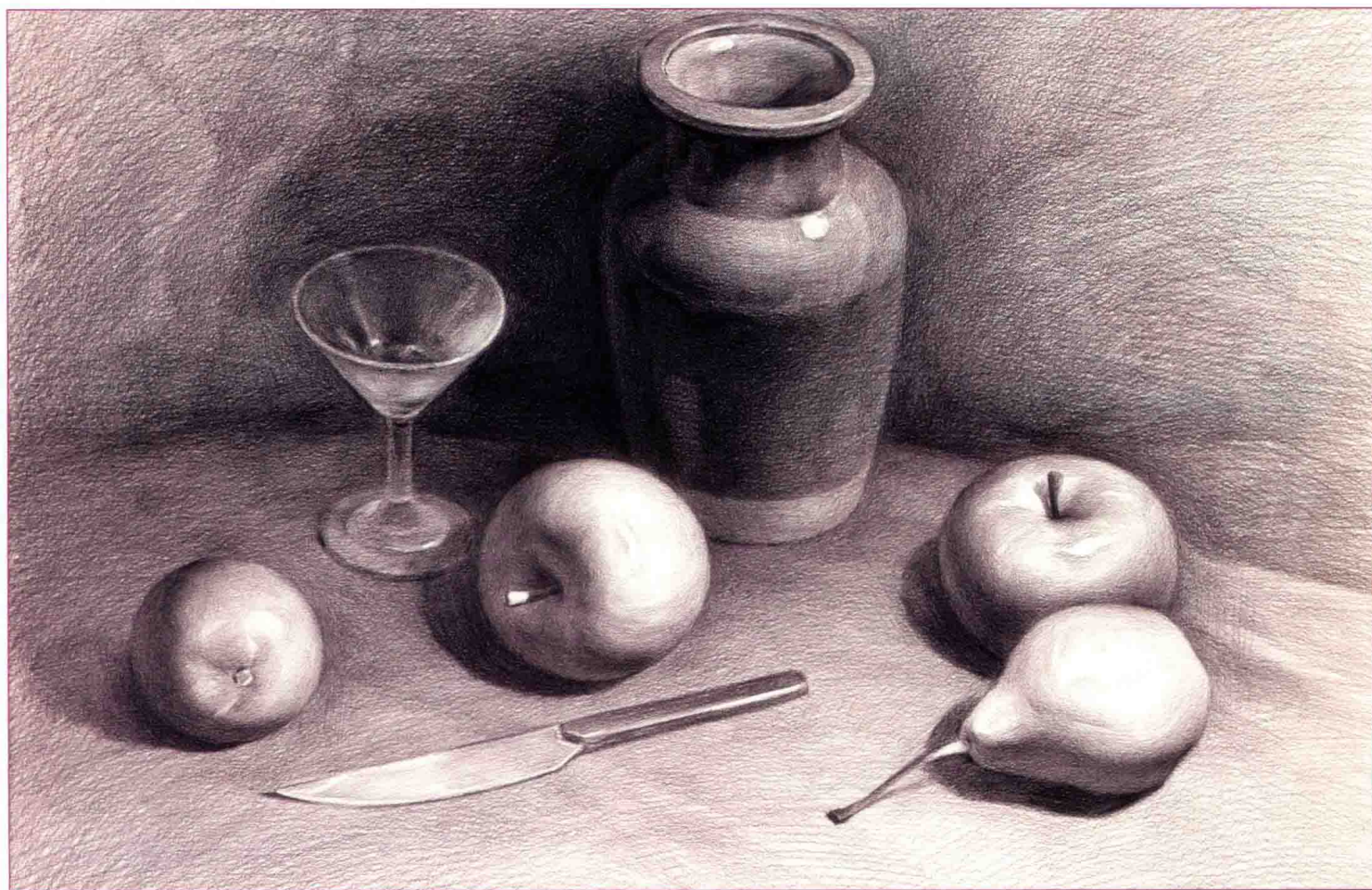
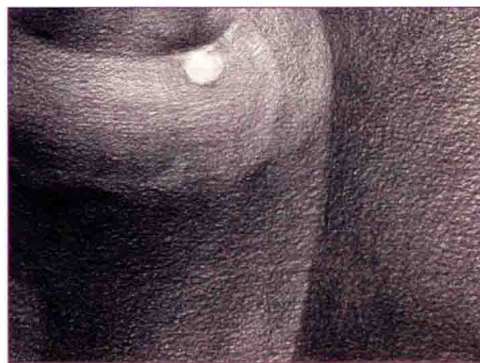
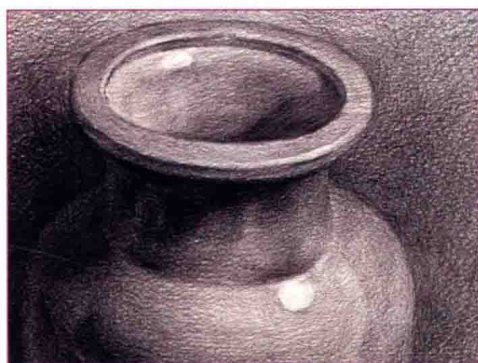
瓷罐表面比较光滑，反光强烈，因此面与面的交界处素描色调较重

罐口边缘形成强烈的高光，对表现静物边缘厚度有着重要作用

罐体的高光处于形体重要的转折处，形状的刻画要明确

瓷罐表面光滑，因此暗部的反光较为强烈

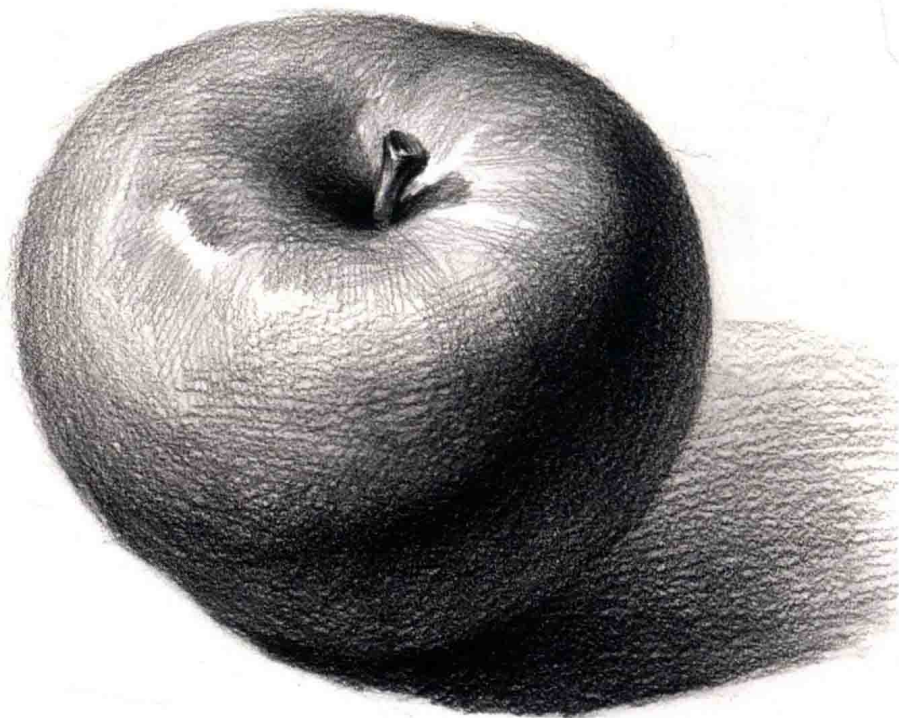
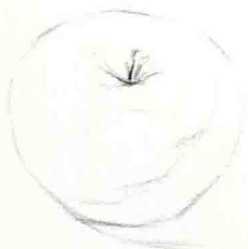
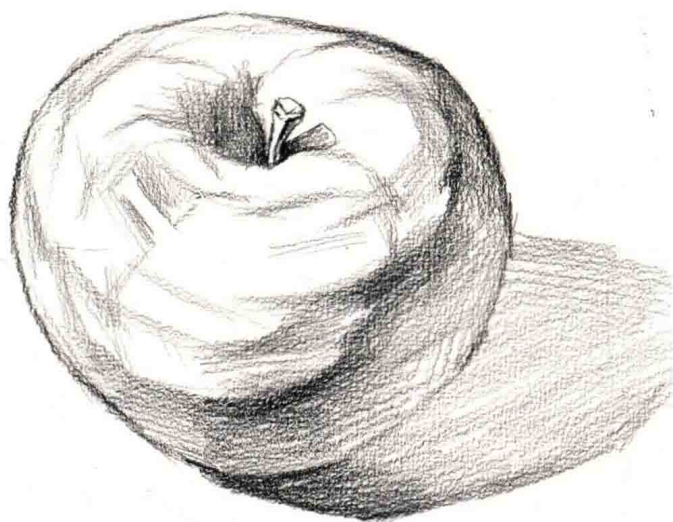
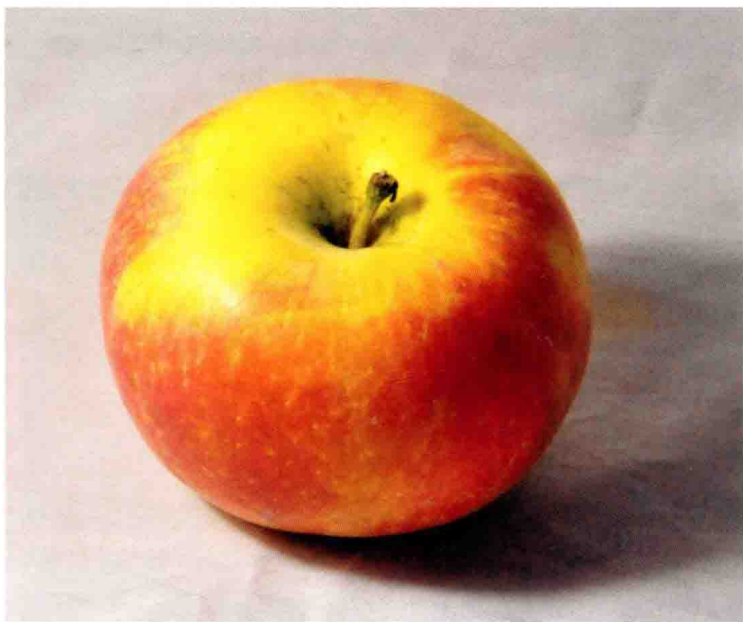
第二章 素描静物单体与组合训练

一 / 水果类单体训练

在各省的素描静物联考试题中，经常出现水果。其中比较典型的有苹果、梨、橘子、香蕉、葡萄和西瓜等。在刻画时应抓住水果的形体特点，注意对明暗交界线和体积的塑造，还要进行归纳和概括，整体表现。

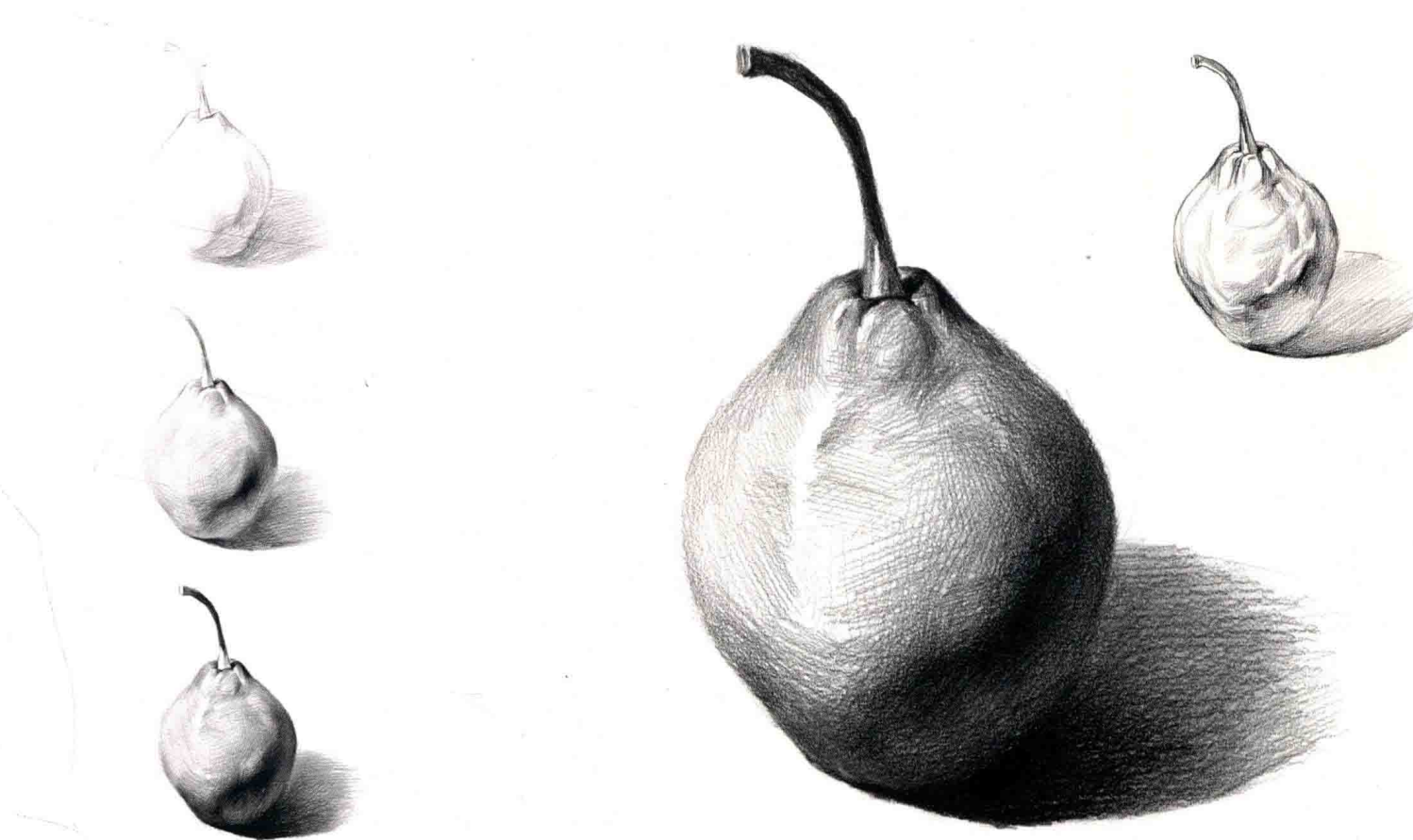
● 苹果

画好苹果的关键在于把握好它顶部和底部的凹陷部分细节，这样有利于加强体积感的表现。还有就是明暗交界线，因为它是苹果形体转折最为明确和突出的区域，也最能体现苹果的形体特征，塑造体积感。

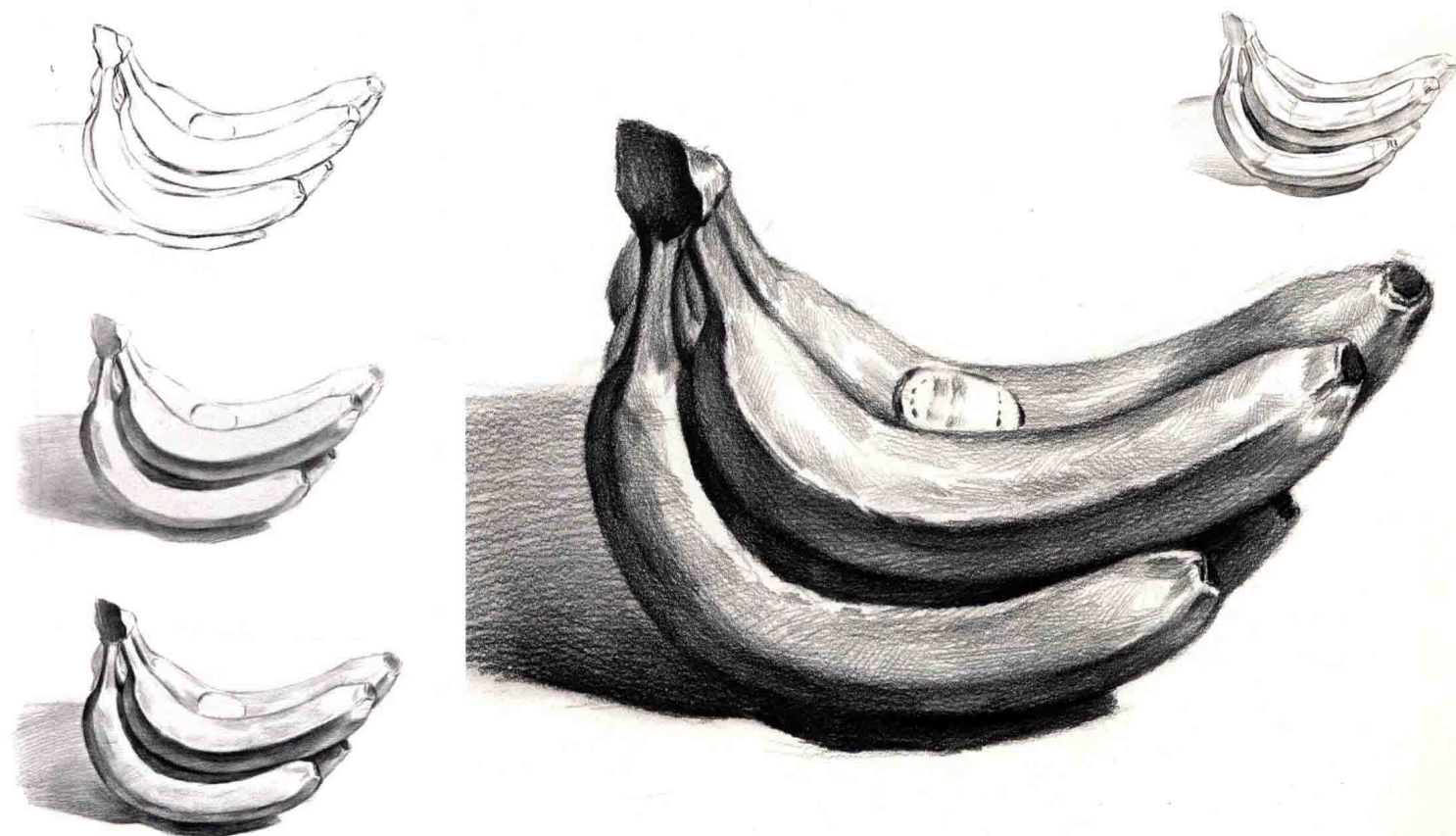
梨

梨的上半部分形体可以概括为圆锥体，下半部分形体可以概括为球体，形体的处理方法与苹果相似。但梨的表面比苹果粗糙，因此要注意其质感表现。还有就是梨的高光也没有苹果那么明显，暗部和反光受周围环境的影响也会较小。

香蕉

刻画香蕉时，要先对整串香蕉的形体进行概括。香蕉把儿近似于长方体，香蕉的中部方中带圆，顶端形状近似于棱锥。除了要注意整体的大关系外，还要注意单体之间明暗、虚实的变化。

二 / 蔬菜类单体训练

蔬菜的种类很多，形态各异，也是素描静物联考的重点考查内容。经常在试题中出现的蔬菜种类有青椒、西红柿、油菜、土豆等。在刻画时应注意对蔬菜的形体和明暗体积进行概括表现，不要画“碎”了。

青椒

画青椒时要注意它的形体特征。表现时可将其理解成长方体，画出形体的体积，直接表现其块面和转折关系。之后再表现青椒分瓣的特点和细节，要注意每一瓣的体积表现和明暗关系。最后轻松、灵活地表现出青椒把儿的外形和造型特点，将细节内容进一步丰富和加强。

