

领先教学

形色无疆系列

形色无疆

Color & shape without border

素描静物

主编：张磊 张超

南京大学出版社

图书在版编目（C I P）数据

素描静物 / 张磊, 张超主编. — 南京 : 南京大学出版社, 2013. 4
（领先教学·形色无疆）
ISBN 978-7-305-11321-5

I. ①素… II. ①张… ②张… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第069688号

编 者 张 磊 张 超 戚厚银 徐少禹 刘安峰 周 宁
设 计 董 青 肖 迪

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健

丛 书 名 领先教学·形色无疆
书 名 素描静物
主 编 张 磊 张 超
责任编辑 季 红 编辑热线 025-83621412

印 刷 南京顺和印刷有限责任公司
开 本 787×1092 1/8 印张 6 字数 20千
版 次 2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

ISBN 978-7-305-11321-5
定 价 36.00 元

发行热线 025-83594756 83686452
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com（市场部）

版权所有, 侵权必究
凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

序言

高考美术教学可以说是形与色的交响，素描形体的把握能使色彩的塑造更加具有灵性与活力。“形色无疆”这套书从一定层面来讲是经验的总结，经典的集萃。广阔的选材视野，形与色的兼容并收，独特的编写方式，不仅能够适应各地区统考的需要，同时对区分大多数学校的单招学习也有一定的指导意义，是一套对各阶段美术类学生来说颇有借鉴意义的“范画宝典”。

作为领先教学系列图书之一，《形色无疆》在范画类型、题材的选择上真正做到“于无疆之域选精品之作”，用领先的思路，从上万张佳作中细心遴选，每一张都极具参考价值。它不是范画的简单罗列，不泛泛而谈，名校名师，经典范画，侧重引导和启发，让学生有效地进行创作，由此及彼、触类旁通、举一反三，扩展成新的思维。以笔为马，在辽阔无疆界的艺术天地里纵横驰骋，日臻胜境！

目录 contents

形色无疆高考美术系列丛书

第一章

理论知识讲解

... 02

第二章

作画步骤解析

... 05

第三章

形体结构与明暗结构对照分析

... 10

第四章

精品范画赏析与临摹

... 17

透视专业术语（如图1）

视点：画者眼睛的位置。

视线：视点与物体的连接线。

视域：固定视点后，60度视角看到的范围。

视平线：向前平视与视点等高的一条水平线。

灭点：灭点，又称消失点，它是消失线的汇集点，包括主点、余点、天点、地点。

主点：是视平线上正对视点的一点。主点只有一个，是直角线的灭点。

余点：视平线上除主点以外的灭点，是成角透视的灭点。

天点：视平线以上，心点或余点的垂直上方，是近低远高线的灭点。

地点：视平线以下，心点或余点的垂直下方，是近高远低线的灭点。

正方体的透视，反映了一切物体的透视变化规律。一般存在三种透视现象：

1. 平行透视（一点透视 如图2）

有一面与画面平行，同时有一面与地面平行的正方体透视；正方体处于心点时，只能看到一个面；处在视中线和视平线上时，能看到两个面；离开视中线和视平线时，能看到三个面。

2. 成角透视（两点透视 如图3）

任何一面都不与画面平行，但有一平面与地面平行的正方体透视。

3. 倾斜透视（三点透视 如图4）

有一个面不与地面平行或高仰视、低俯视的正方体透视。

平行中的倾斜透视：倾斜状的平行线向上延长消失于天点，或向下延长消失于地点，有近大远小的变化。水平方向的平行线延长消失于视平线上一点。

高仰倾斜透视：垂直方向的平行线向上延长消失于一点，有下大、上小的变化。水平方向的平行线向视平线上延长消失于一点。

低俯倾斜透视：垂直方向的平行线向下延长消失于地点，有上大、下小的变化。水平方向的平行线向视平线上延长消失于一点。

圆的透视

圆的透视现象也符合正方体透视原理，圆的透视图需要借助方形才能画准。圆形透视之后形成椭圆形，其圆形的弧度圆顺均匀，左右对称，前面的半圆弧度大，后面的弧度小。

圆的两边不能画得太尖或太方。两个不等大的同心圆的透视形之间的距离。（如图5）

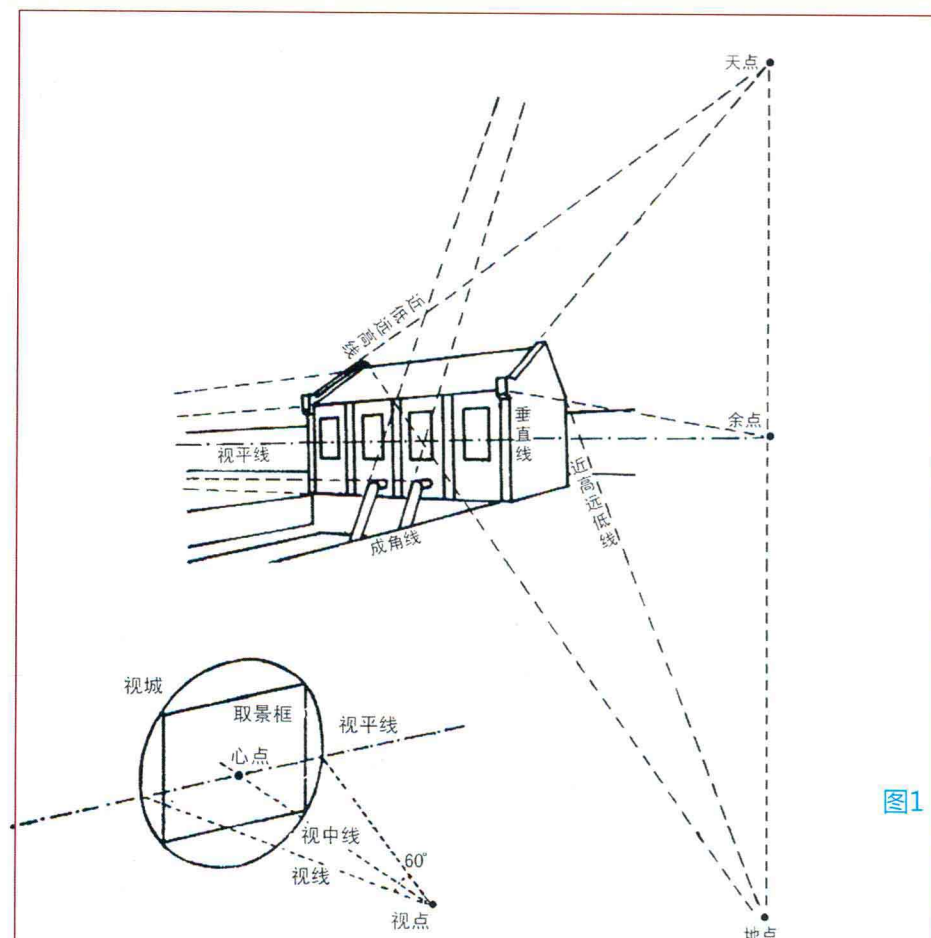

图1

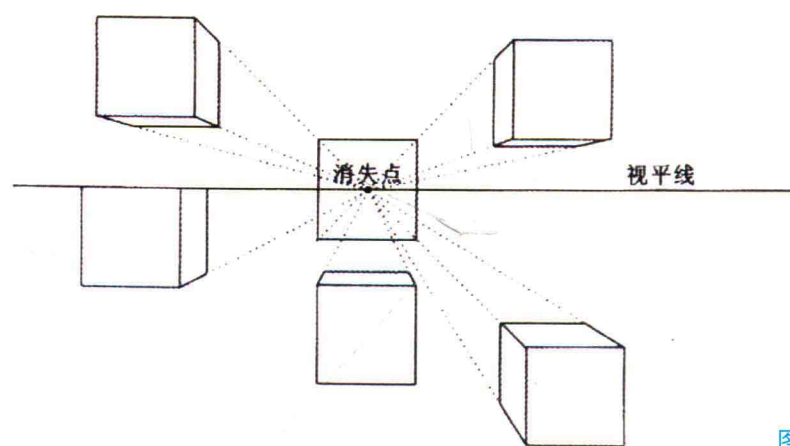

图2

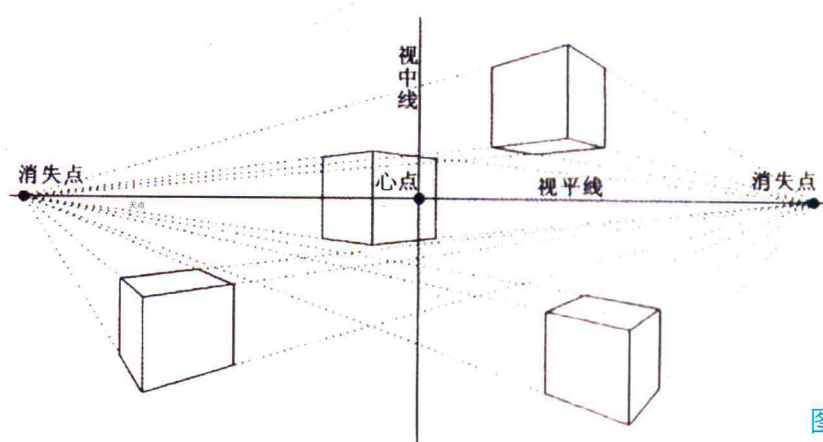

图3

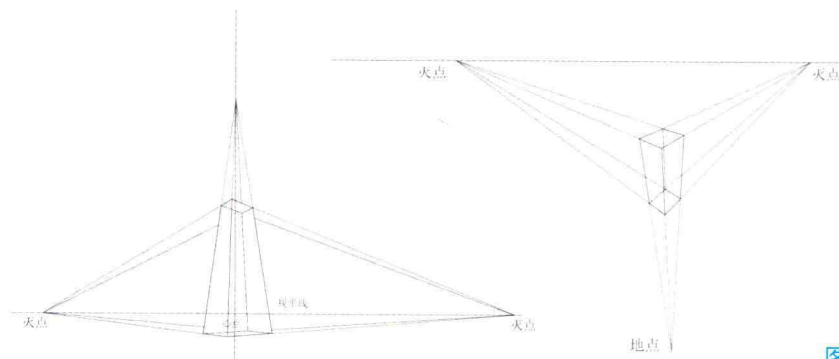

图4

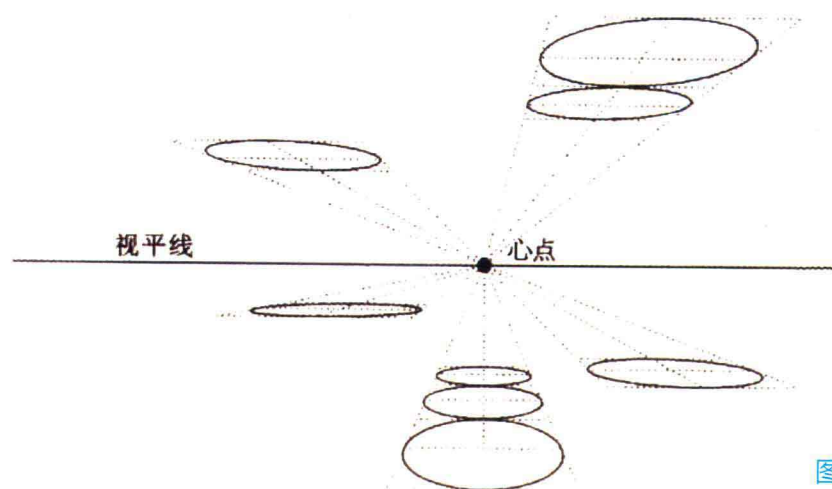
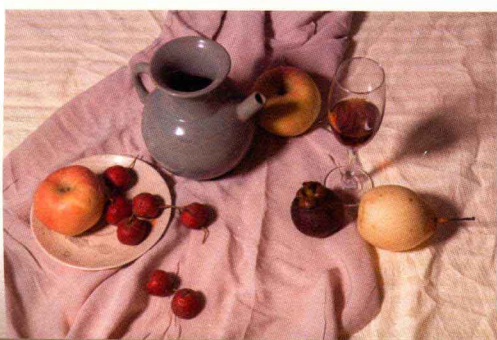
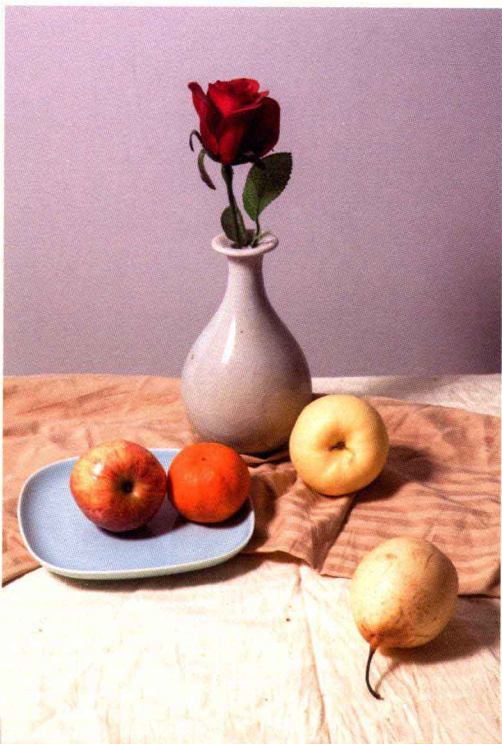
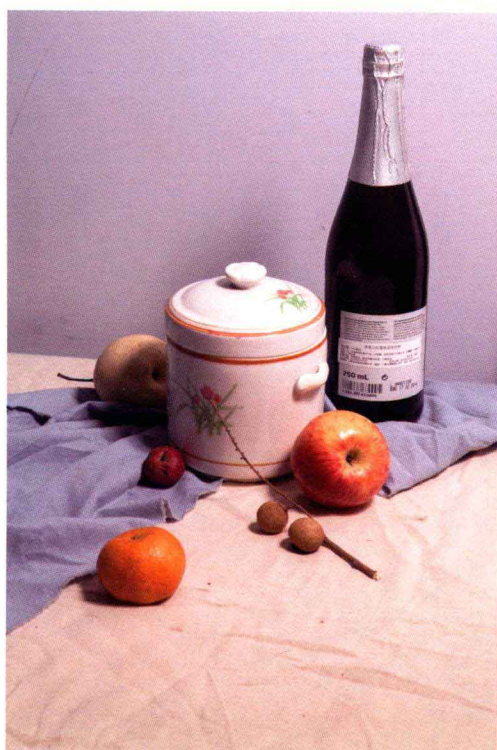

图5

构图规律与空间表达

1. 构图规律

构图是指在画面上构成物体形象关系的过程，在着手作画前，应先对画面的总体布局有一个基本设想。构图时，可根据画面中心需要，通过取舍、删除、加强、减弱或位移等手段，组织一个生动有序的画面。

常见的几种构图形式：

三角形构图：分为等边三角形（如图1）、不等边三角形（如图2）和菱形构图形式（如图3），此类构图画面稳定，主体突出，层次分明，错落有致。

圆形构图：此类构图可使画面比较均衡，构图更加饱满大方，物体关系紧凑，富有动感。（如图4）

S形构图：此类构图适合纸张竖式的构图形式，可以拉长画面的空间关系，更突出主体物。（如图5）

构图过程中常出现的问题：

平：多个物体处在同一水平线上，或互相间的空间距离几乎相等，画面平淡呆板。

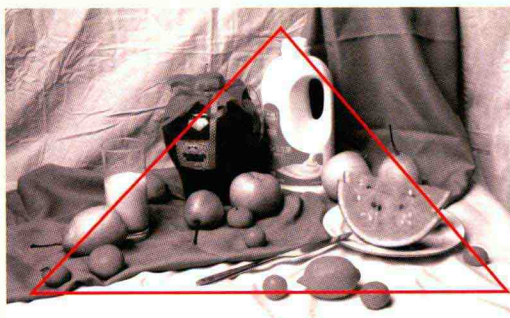
空：物体在画面中所占比例太小，主体物被弱化，画面空洞单调。

满：物体在画面中所占比例过大，造成画面拥挤，空间关系弱化，分不清主次。

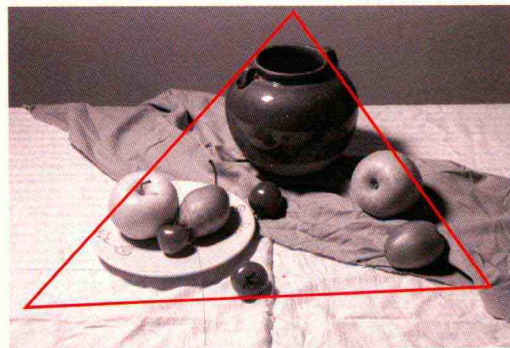
偏：物体过于集中在一边，画面失去均衡和对称，给人一种不稳定的感觉。

散：物体分布不均，画面失去凝聚力，没有重点。

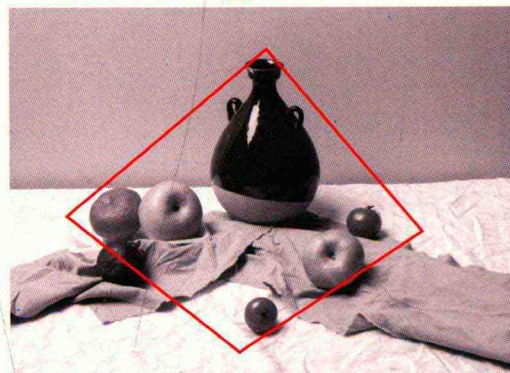
构图易出现的问题：构图过小、构图过大、构图偏上、构图偏下、构图偏左、构图偏右。

等边三角形构图 图1

不等边三角形构图 图2

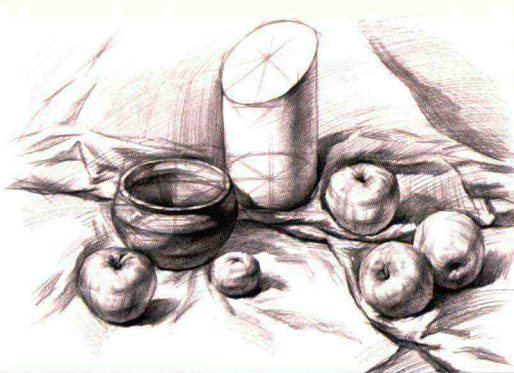
菱形构图 图3

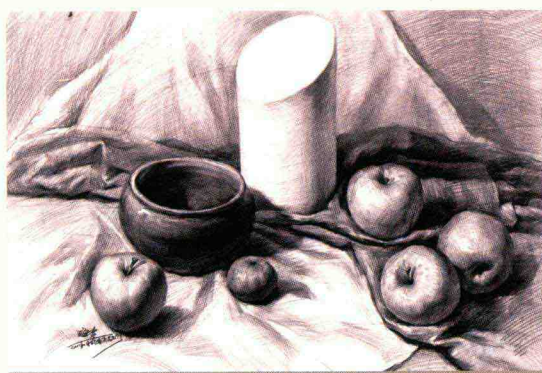
S形构图 图4

圆形构图 图5

结构法造型

明暗法造型

2. 空间表达

素描中的空间感，不仅要把握形体的透视变化，还要依靠用线的粗细、浓淡、虚实或块面、边线明暗调子的强弱和虚实来体现。近处对比强，远处对比弱是造成空间感的关键。

(1)结构法造型。物体的体积主要依靠近大远小的透视变化和线条的粗细、虚实、疏密、轻重、浓淡、转折等的运用来体现空间。

(2)明暗法造型。物体的体积主要依靠块面和明暗调子的强弱对比来形成，主体物与陪衬物或者背景的空间距离很大程度上决定于所画物体的边线处理，通常受光部分的边线清晰、用笔肯定，背光处模糊、用笔含蓄。另外，边线还要根据所画物体块面结构的走向作虚实和节奏处理，才能有比较充分的表达。

形体结构、块面分析和明暗规律

1. 形体结构

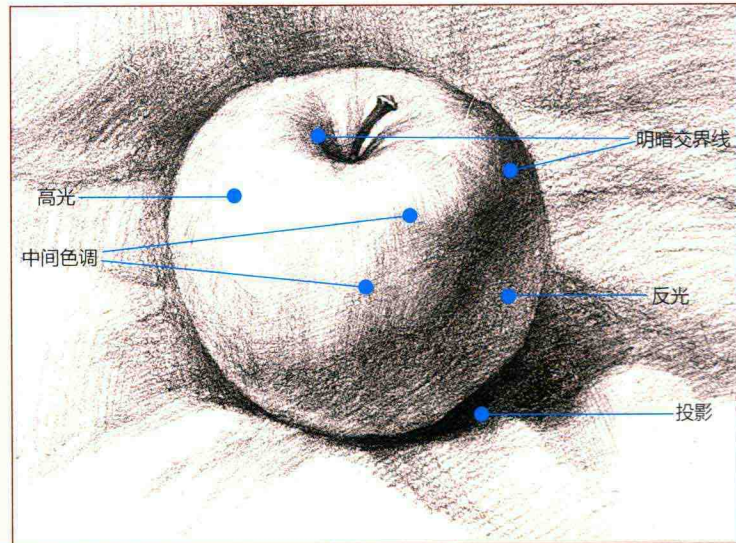
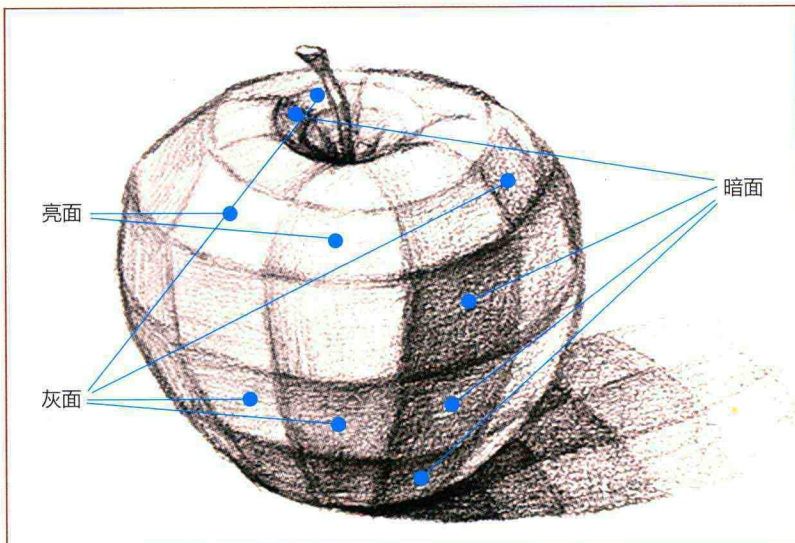
形体：包含形和体两个方面。形指物体本身的外形特征，即形状，具有一定的限度和一定的比例关系。体即体积，体积包含高度、宽度、深度，被称为造型艺术“三维空间”。形与体是互为依存的两方面，没有形就谈不上体，而没有体的形只是平面的形。

你要注意的：

- (1) 不能把轮廓线理解为单纯的外轮廓线，不然体积观念是建立不起来的。
- (2) 当你拿起画笔画画时，就要用形和体积的观念去观察、分析、表达物象。

2. 块面分析

凡是物体，都有体积，有体积就有三维空间，就会形成三个方向的大面，三大面被认为是明暗画法的支柱，即暗面、灰面、亮面，所以理解三大面，建立块面分析能力在明暗画法中是观察和表达物体的基础。

一切物体的面可大体归纳为平面和圆面两类。作为造型训练的基本要求，首先应将平面理解为组成体积的基本单元。而一切物体可以概括为几种几何体，最终归纳到立方体或者长方体之中，这是建立块面造型观念的关键。圆面的明暗调子总是逐渐变化的，柔和但界限不清。

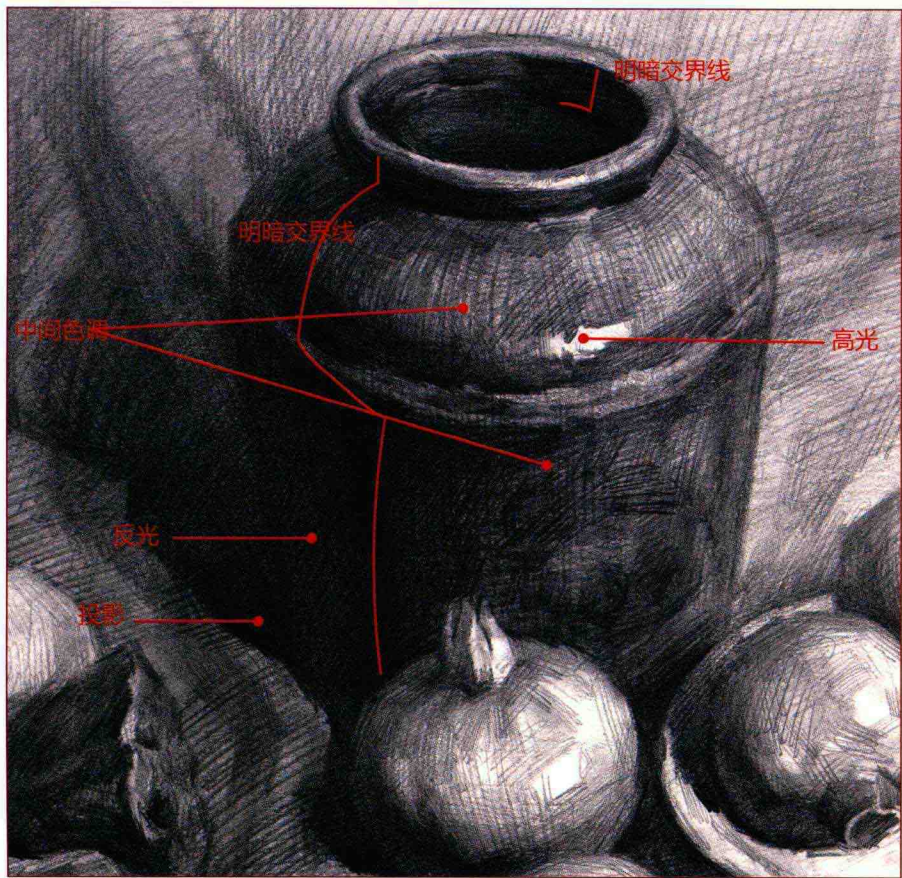

图1

3. 明暗规律

关于明暗结构要掌握明暗画法，第一要了解被描绘对象的形体及解剖结构；第二要了解被光照射后所产生的明暗变化规律，即明暗规律。

明暗现象的产生，是光线作用于物体的结果，是客观存在的物理现象。具体地说，由发光体产生的光照射到各种物体上，各类物体都有吸收一部分色光、反射一部分色光或者透过某种色光的能力，这些反射出来或者投射的光作用于人眼的视网膜，就产生五彩缤纷的视觉现象。这些色光效果主要包括了色度和明度两种因素。

明暗现象是由光源、物象及人的视觉三个方面综合形成的。造成明暗现象差异变化的五种因素：

1. 光源的强弱；
2. 光源距离物象表面的远近；
3. 光线照射到物象表面的角度；
4. 观者与物象表面的距离远近；
5. 物象本身的不同色彩。

光源包括自然光和人工光两大类。阳光、月光等都是自然光，烛光、灯光等都是人工光。

光源照射形式一般有三种：一是直射，即直接照射。二是折射或透射，即光经过一些玻璃、水等透明体再照射出来。三是反射，即物象接受直射光后反射出来的光。

物体在光的照射下，会产生明暗色调的变化。掌握物体的明暗规律，是表达物体的结构、空间、质感等各种外部物体特征的关键。

关于色调变化，可以理解为明暗五调子：1. 高光；2. 中间灰色调（以上两部分属于亮部）；3. 明暗交界线；4. 反光；5. 投影。（如图1）

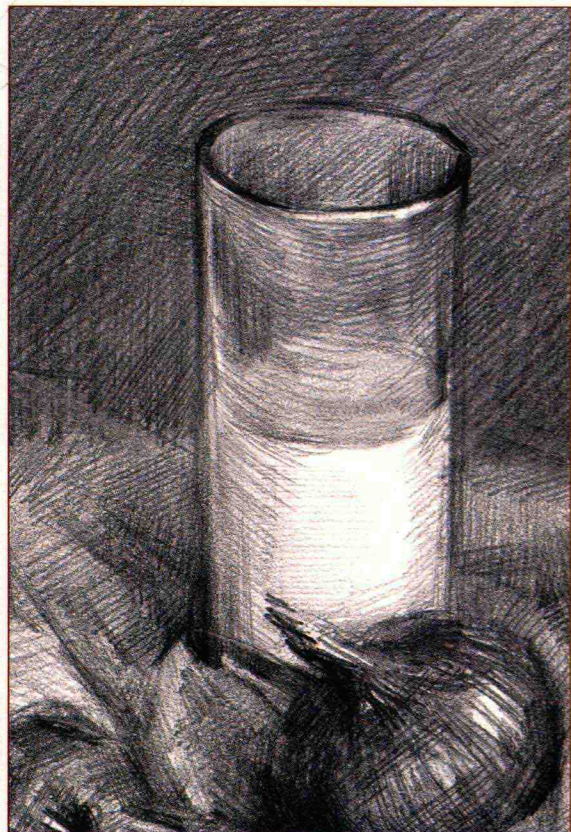
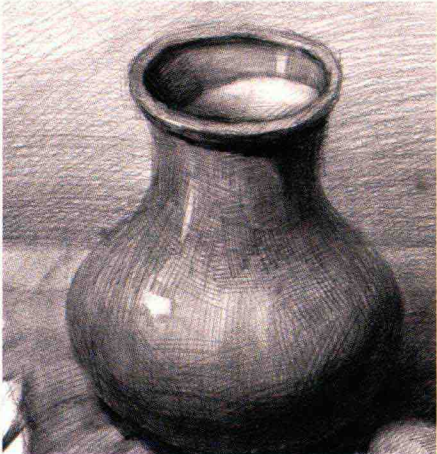
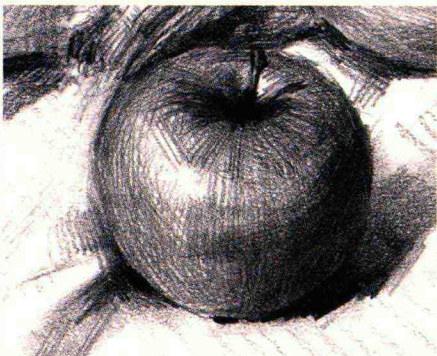
质感的表现

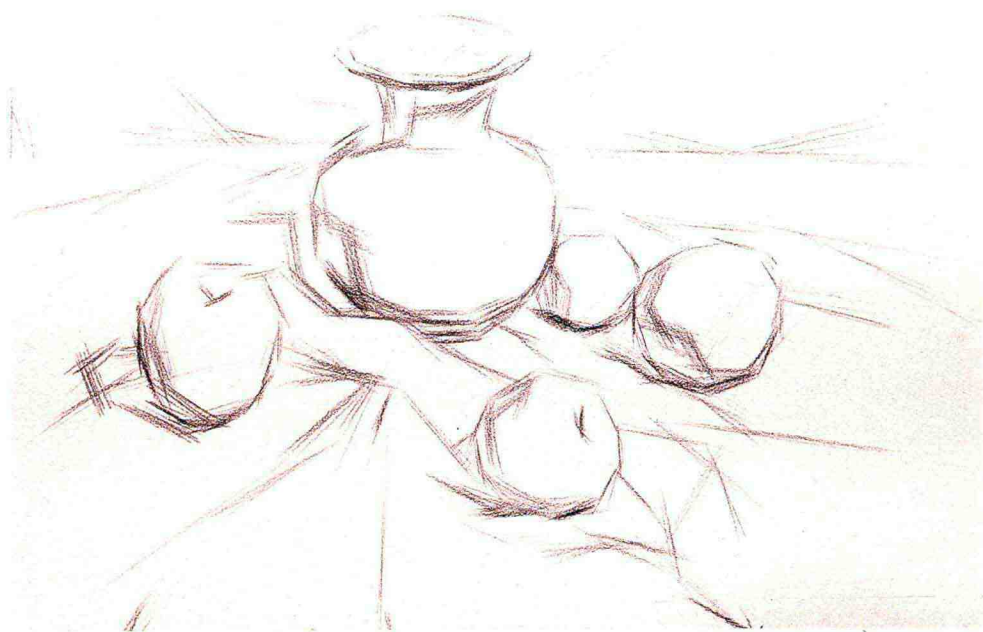
质感的表现是体现素描技法的重要标志。绸、布、呢、麻等不同织物，玻璃、陶瓷、木材、金属等不同材料制品的质感差别，人体上皮包骨与脂肪层的不同感觉等等都能在素描中得到表达。质感的表现技法也很多，可以从许多素描名作中学习借鉴，同时更要在写生实践中探索、积累和提高。表现物象的质感要抓住物体属性产生外表效果的特点加以描述，是光亮的还是粗糙的，是坚硬的还是柔软的，是透明的还是厚实的等等，从而寻求恰当、巧妙的手法作描绘。

质感的表现：质感也是素描静物画的一个重要的表现方面。（如图）

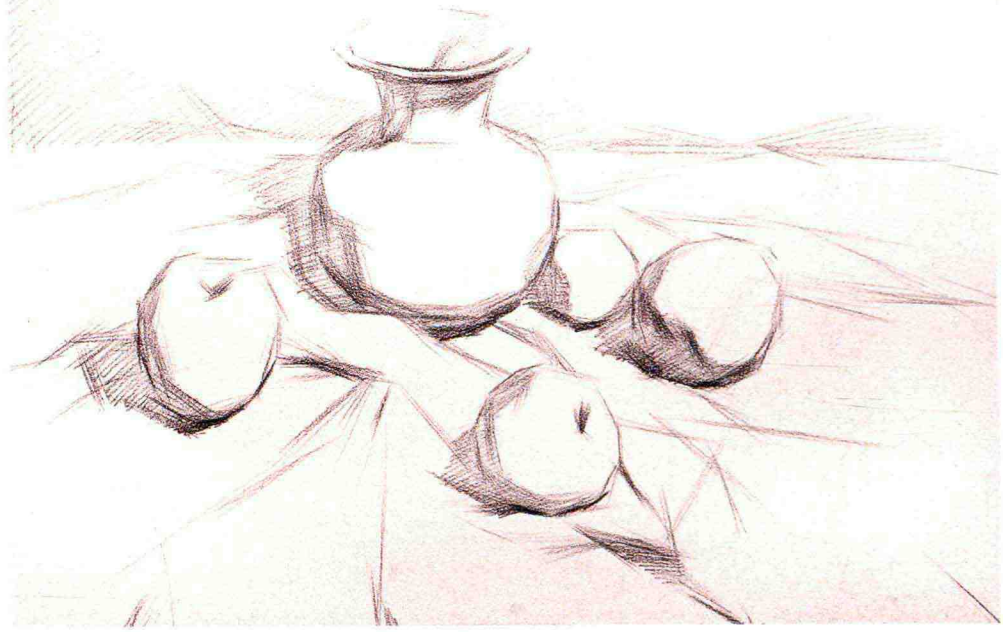
玻璃杯：轻薄透明是它的特点，用硬铅笔沿着杯身自然用笔，留出高光，特别要注意边缘线的虚实变化。（如图）

金属器皿：抛光金属的表面有强烈的反射效果，明暗反差极大。要抓住主要光源及主要高光，避免画花，也要有意识区别塑胶圈与金属的不同质感。（如图）

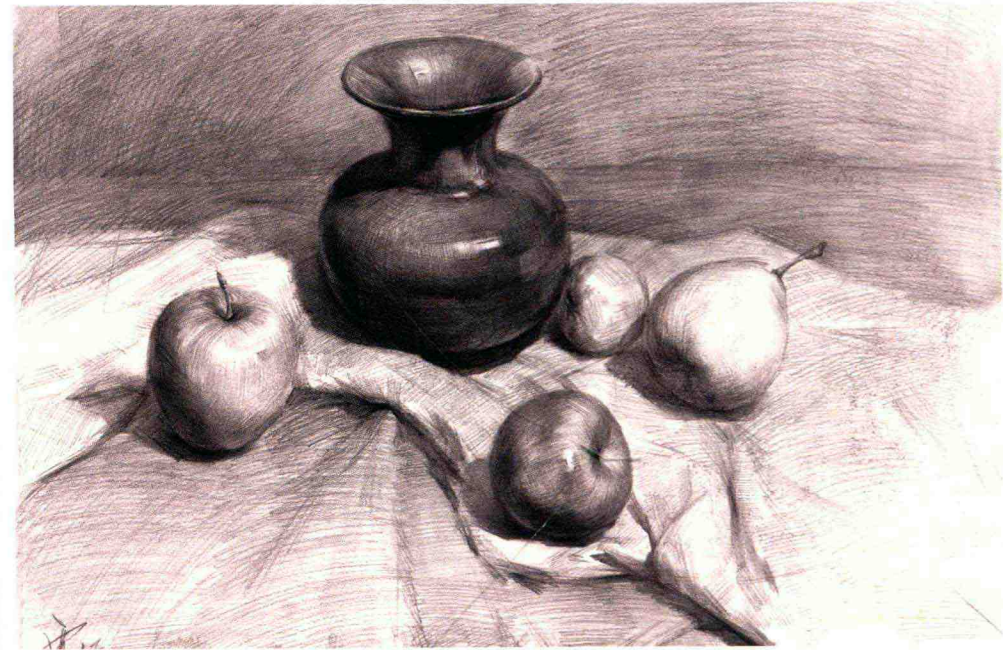
第一步：首先确定主体物与水果之间的构图关系、起形。应注意各物体之间的大小比例关系，以及物体本身的比例关系。

第二步：找出各物体的明暗交界线位置以及投影、布纹褶皱形状位置，线条要松紧有度，饱满有力。

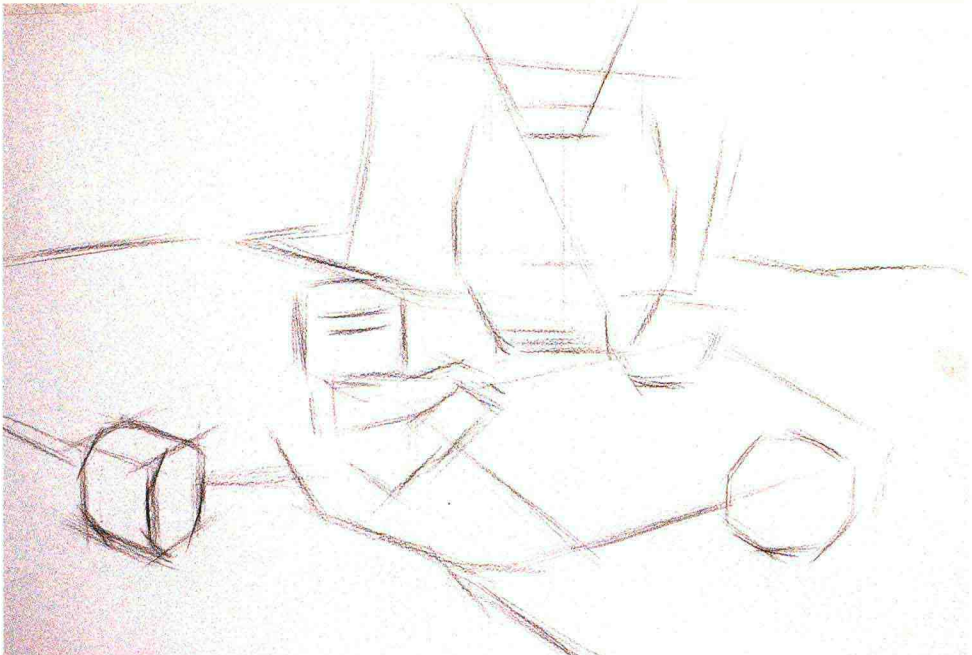

第三步：铺大关系。对物体暗部的投影及环境进行塑造，同时要注意空间的表达。在铺大关系时对形体进行进一步的调整与塑造，使形体更加准确。

第四步：深入刻画与调整完成。对物体细部进行塑造，同时还要注意画面的整体关系，通过高光表现物体的质感，使得画面整体、关系明确生动。

第一步：确定物体在画面中的位置及物体间的比例关系，并明确画面的构图形式。

第二步：铺出大的素描关系，将物体明暗、布纹的走向、明暗交界线的位置等进一步明确。

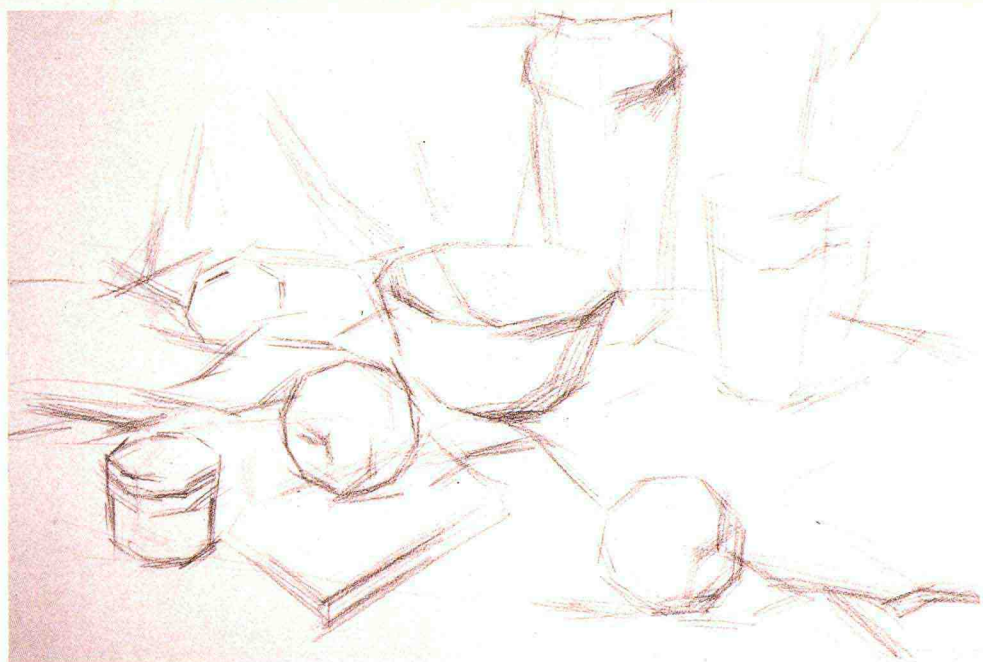

第三步：对整体关系进行深入塑造，确定并在此调整物体的整体比例关系，使得整个画面与各个物体间的整体比例关系更加协调。并对黑白灰进行深入的刻画。

第四步：对物体质感进行塑造，布纹、物体的黑白灰关系进一步明确，从而完成整个画面。

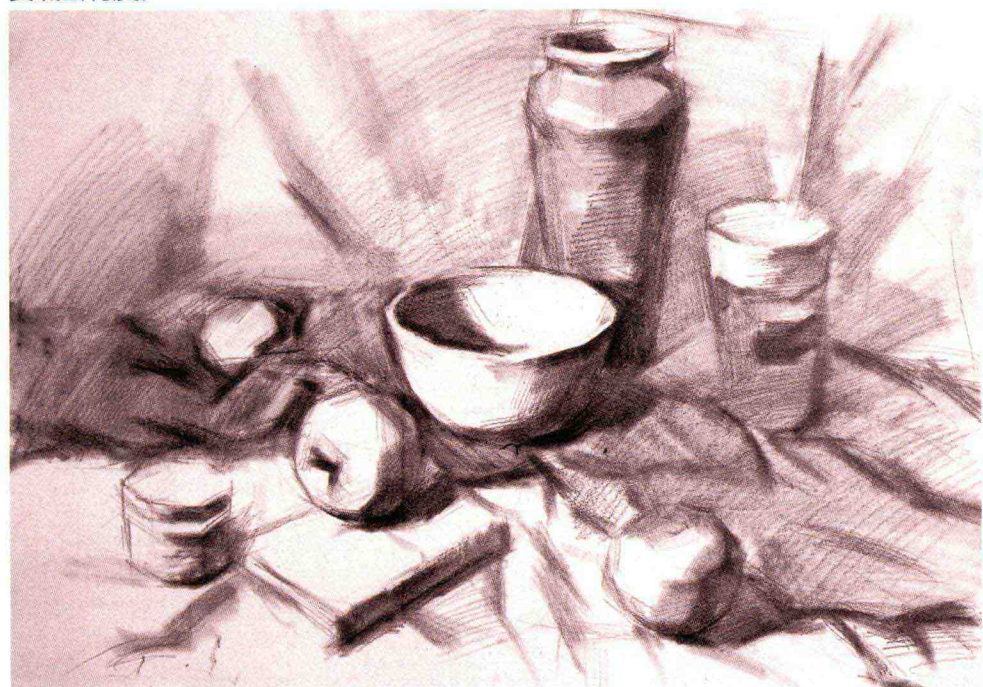

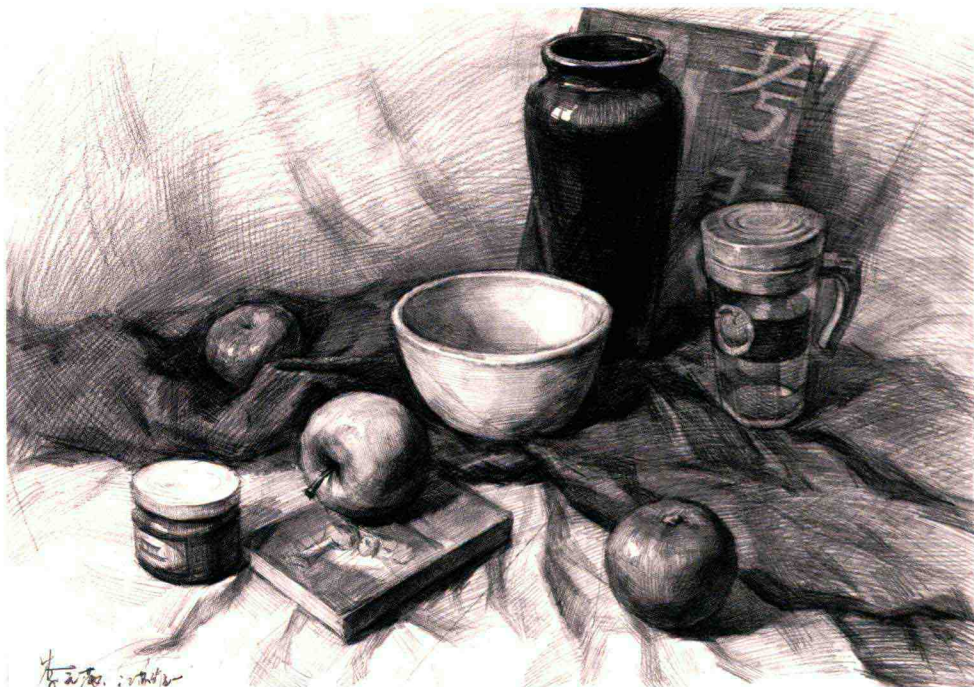
第一步：起形，确认高主体物在画面当中的位置，并根据比例关系确定出其他物体的位置及比例关系，当然要注意不要将物体在画面中布置得过于松散或过于紧促，一定要疏密有度。

第二步：找出物体的明暗交界线与投影，并进一步明确。大的体块关系大体区分。

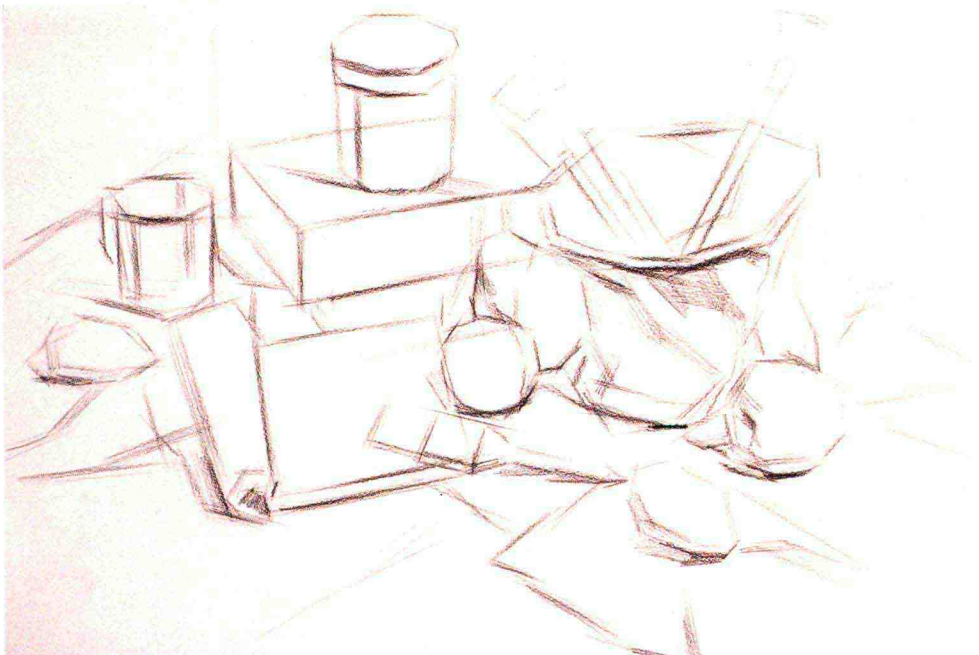

第三步：塑造物体的质感、空间感，并对结构与形体进行调整，使画面完整。

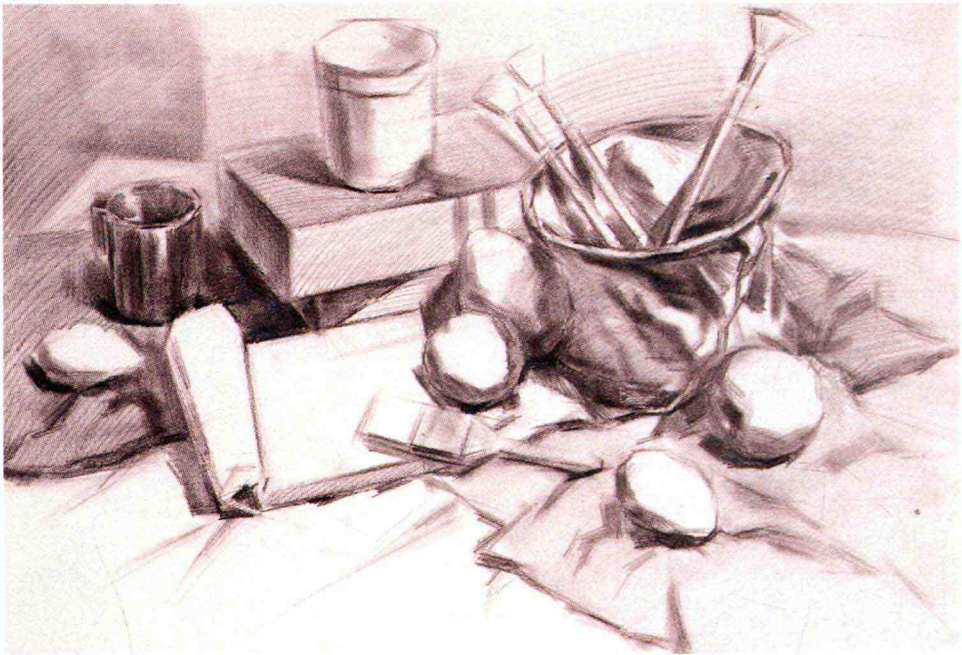

第四步：对画面进行细部塑造，高光、质感、空间感进一步加强，投影和块面关系进一步明确，从而完成画面。

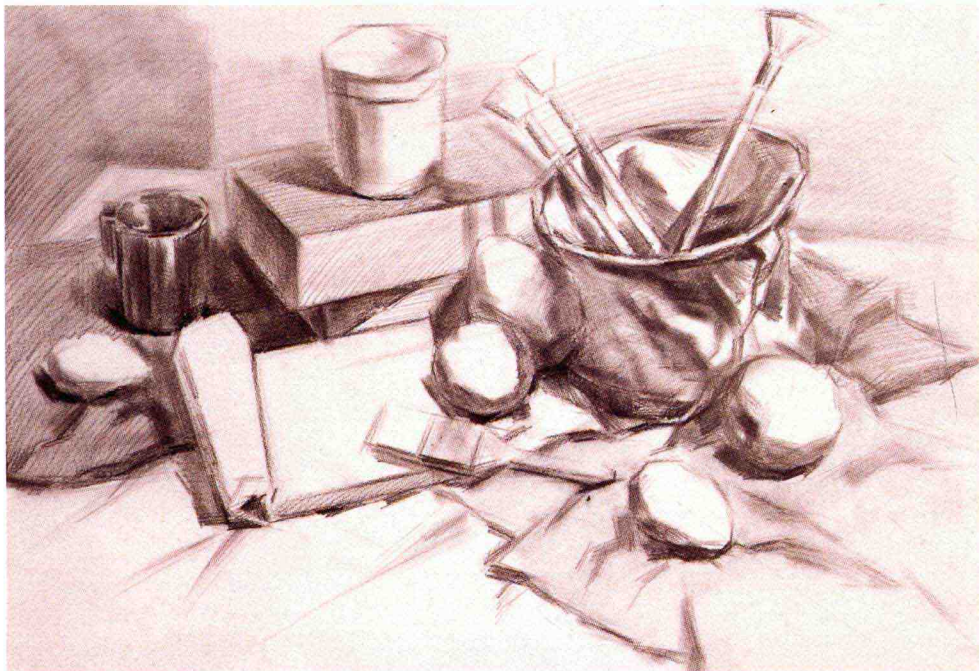

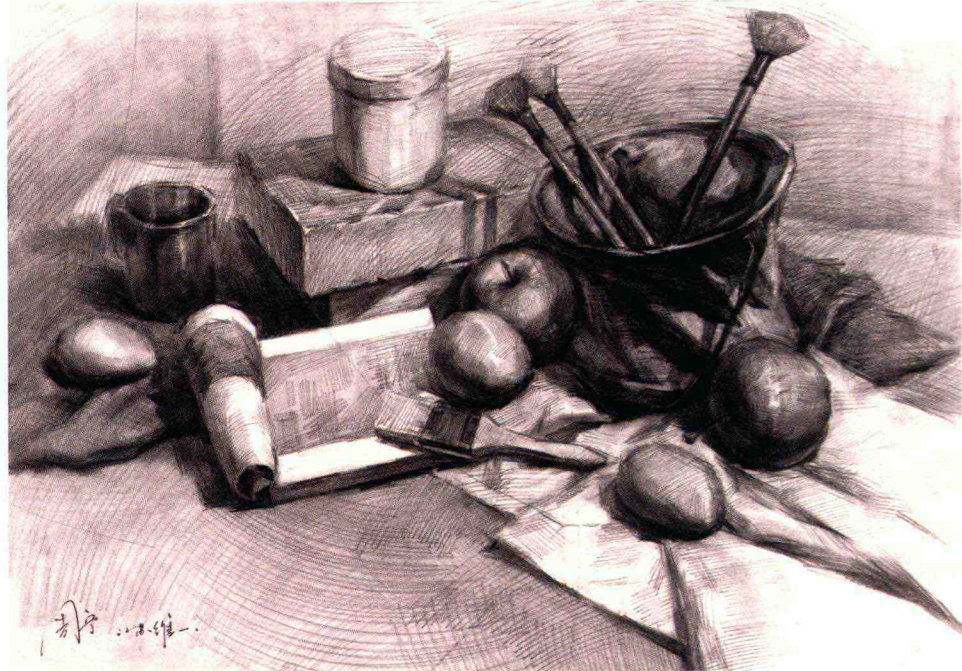
第一步：构图、起形。注意多个物体间的相互遮挡与投影关系，并注意每个物体在画面中的具体位置。

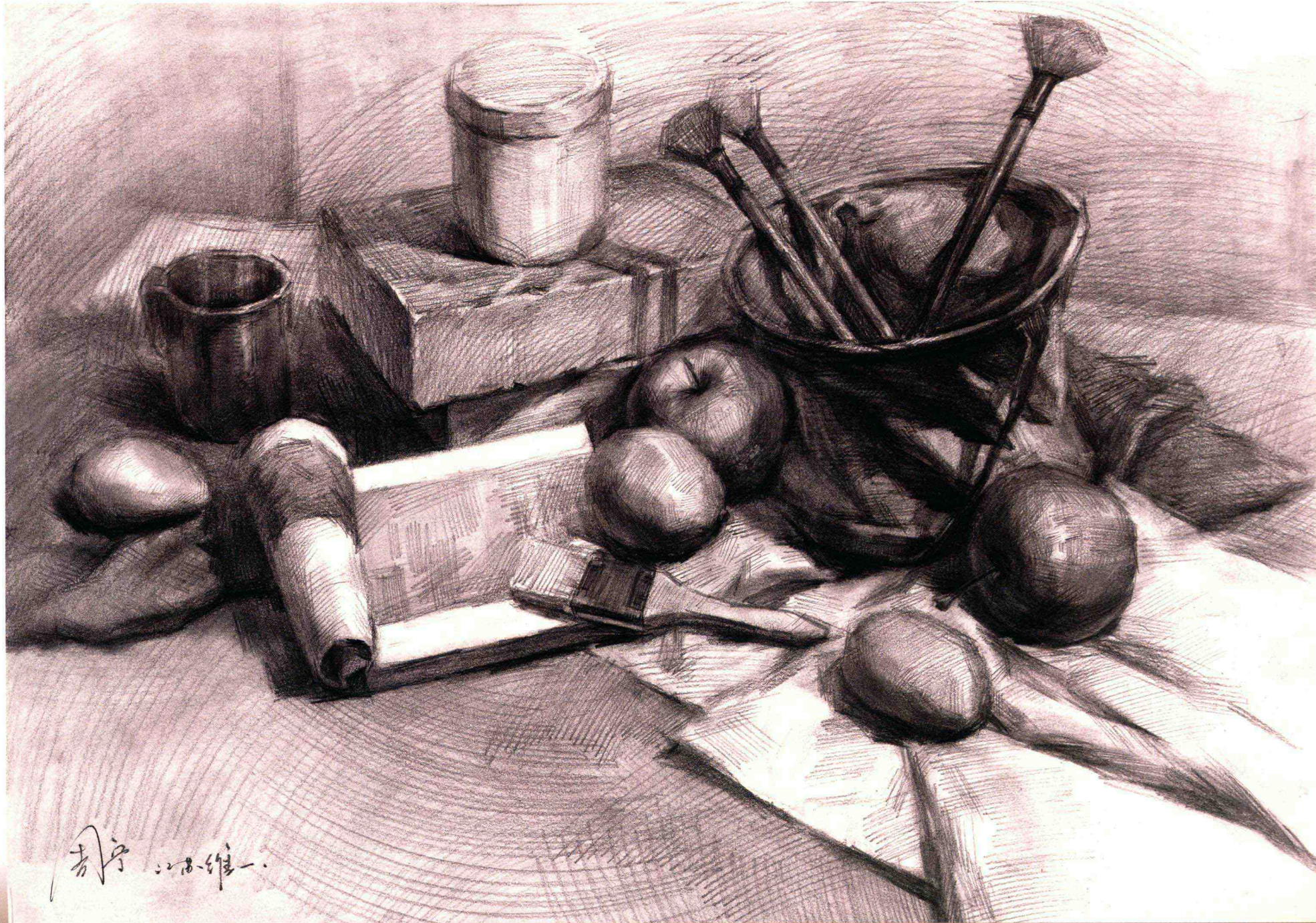
第二步：画出大的块面、投影和布纹褶皱。注意虚实关系的变化。

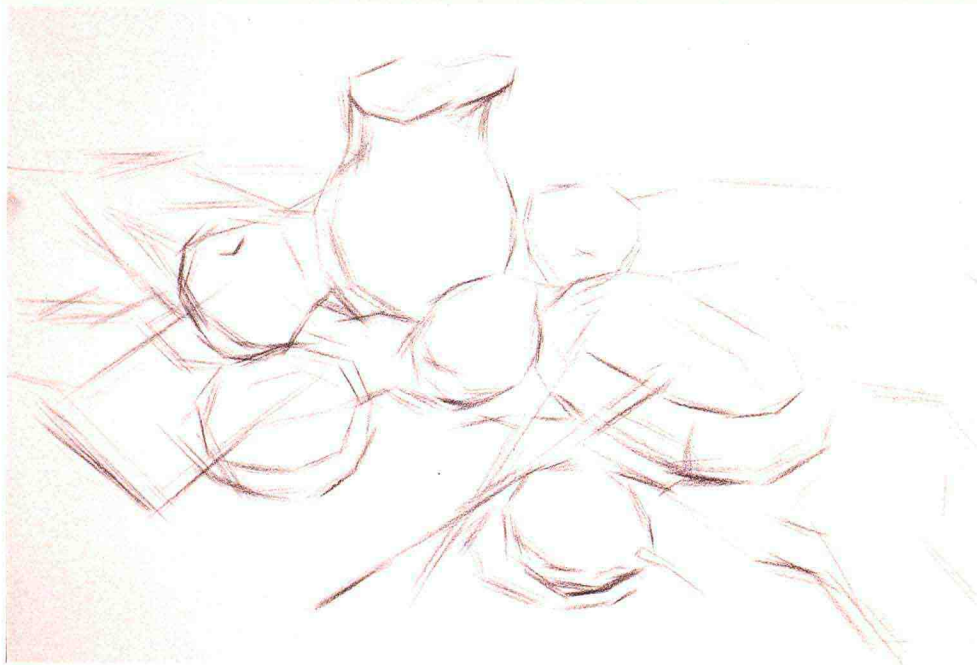

第三步：明确每一个物体的明暗交界线，特别是在这个画面的水桶表现中要注意穿插关系，有许多小的过渡面。

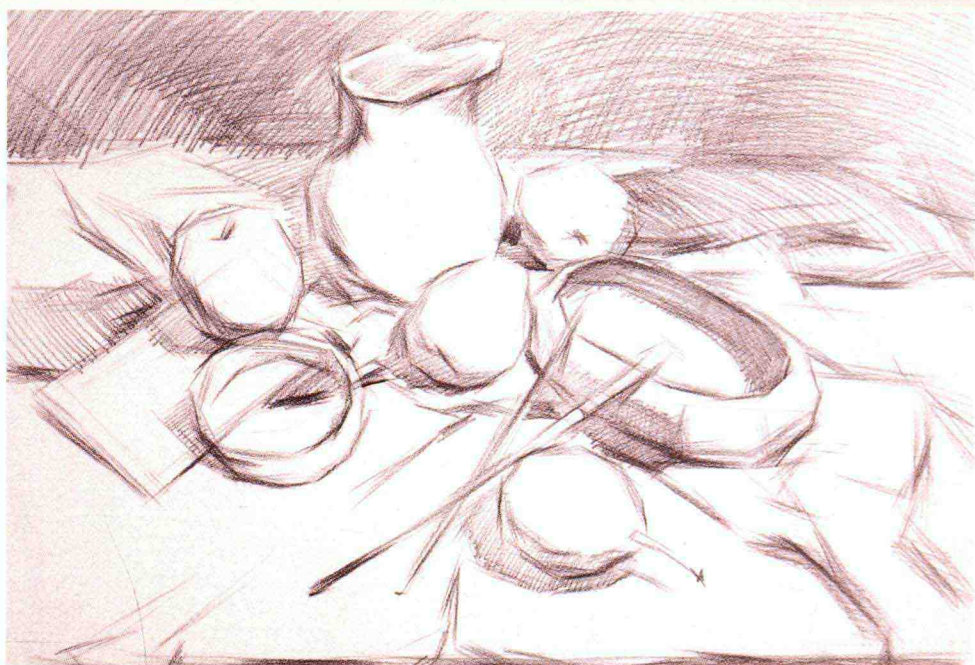

第四步：在不锈钢物体的表现中，因为它的反光面比较多，这是需要重点表现的。每个物体塑造完成后对大的部分进行稍微的调整，使画面更加完美和谐。

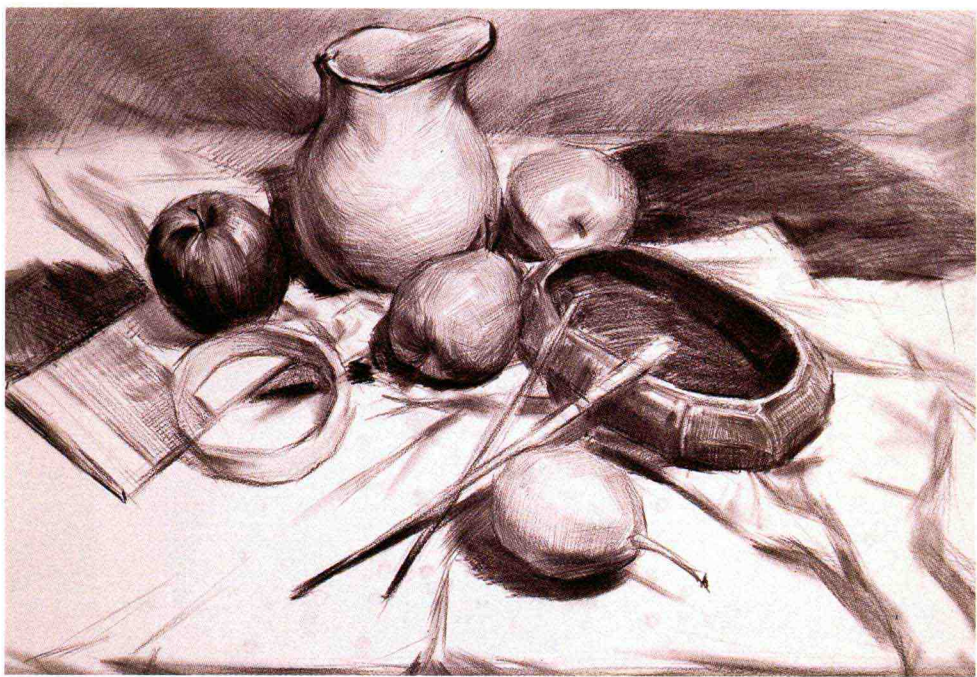

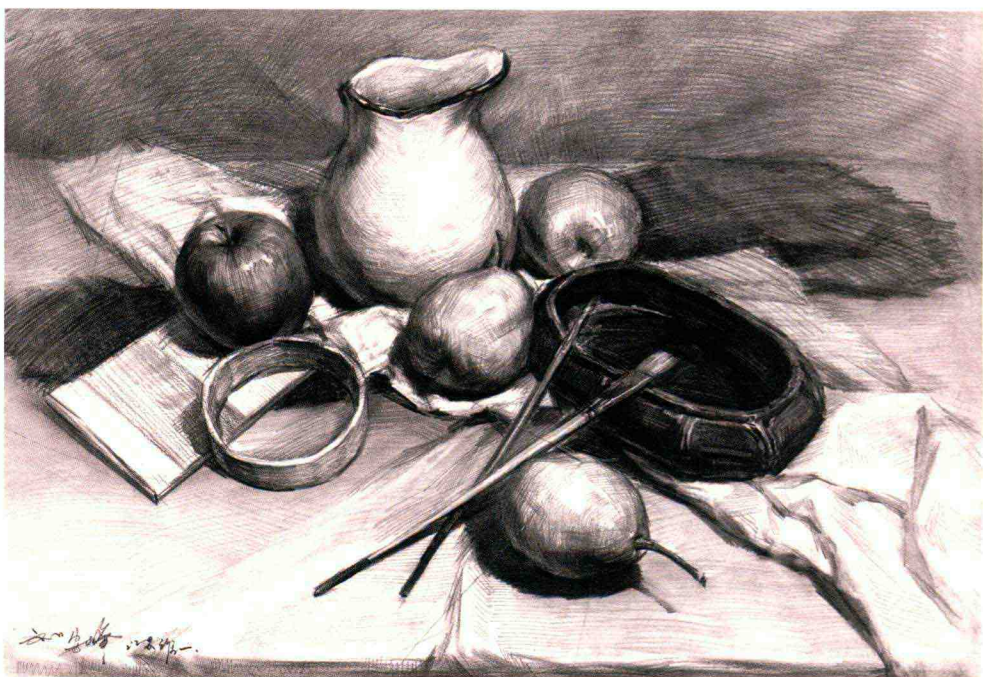
第一步：确认每一个物体在画面中的位置，并对布纹走向做一下简单的交代。

第二步：铺出大的调子，并对整个画面的关系进行适当调整。并对明暗交界线进行清晰的交待。

第三步：定大的调子，并逐步进行塑造。

第四步：局部整理，使每一个物体在画面中都能起到相应的作用与目的。

