

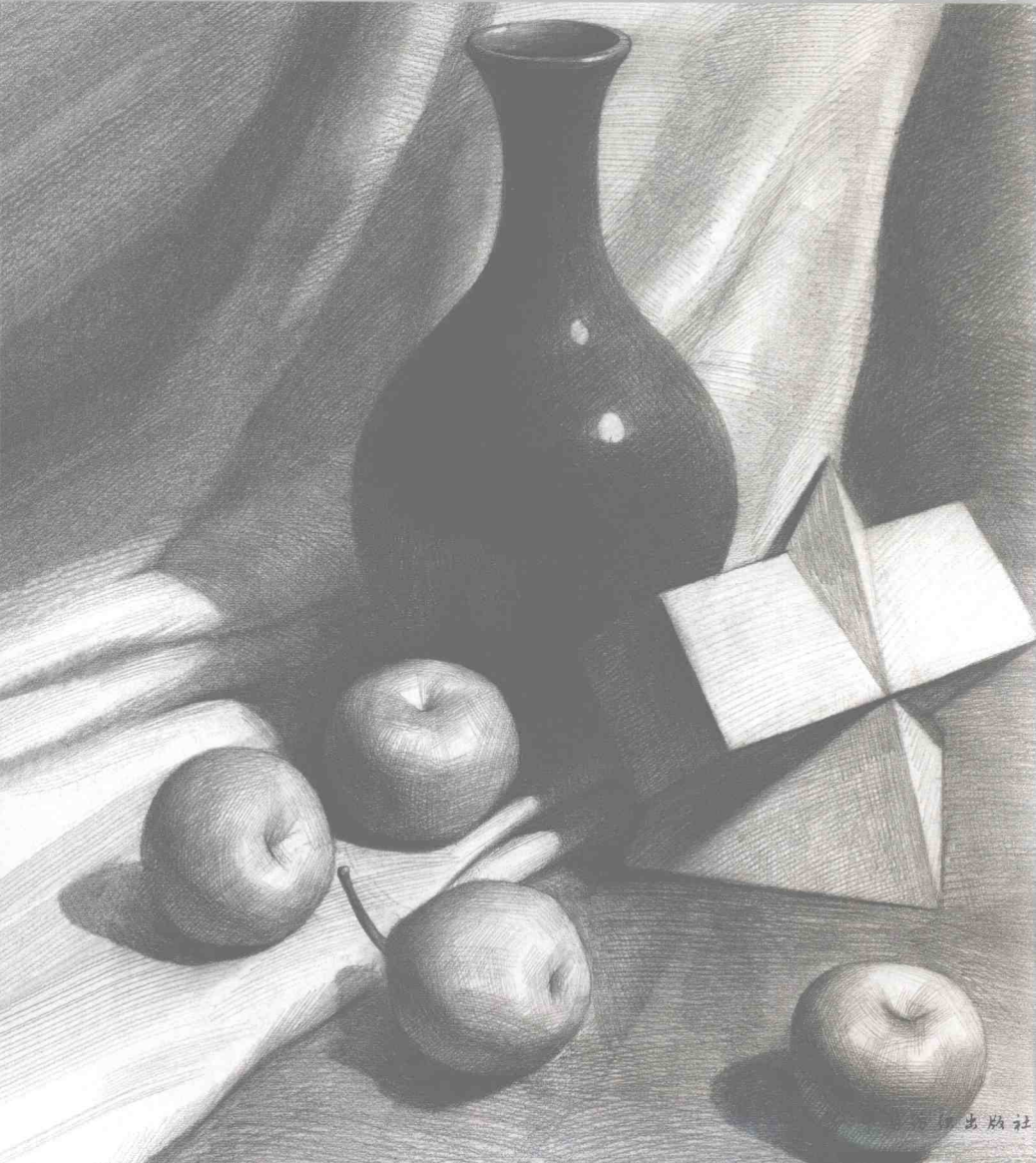
素描基础教学规范用书
SUMIAO JICHU JIAOXUE
GUIFAN YONGSHU

4

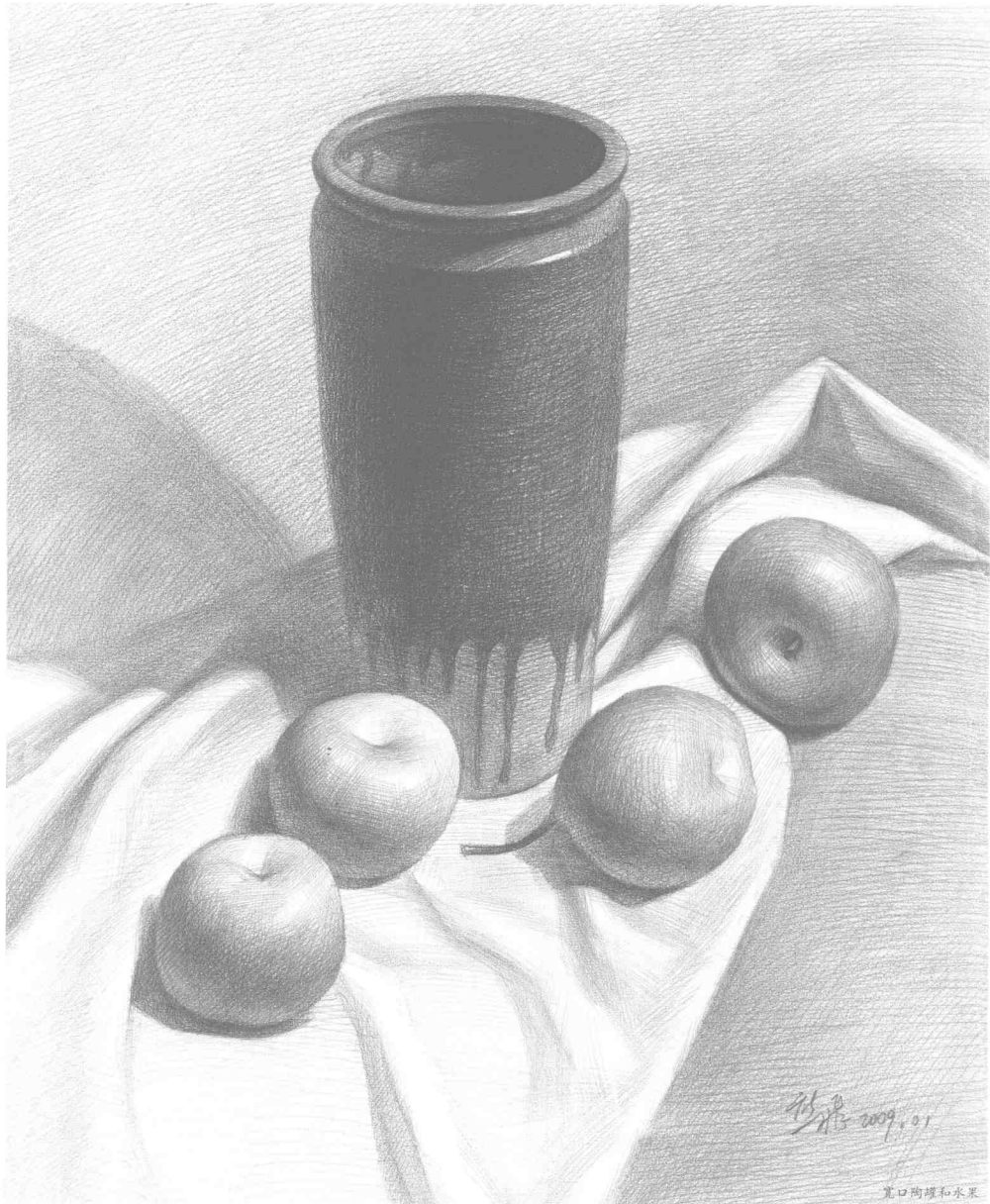
素描静物

熊飞 著

高中美术特长生素描基础训练必备临本

中国美术学院出版社

宽口陶罐和水果

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 熊飞著. —北京: 中国纺织出版社, 2009.6

(素描基础教学规范用书; 4)

ISBN 978-7-5064-4827-7

I. ①素… II. 熊… III. 静物画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第040628号

策划编辑: 谢妮妤 责任编辑: 梁 翔
版式设计: 谢妮妤 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门内大街6号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2009年6月第1版第1次印刷
开本: 889 × 1194 1/8 印张: 5.5
字数: 70千字 定价: 28.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

一、素描造型的基本手段

素描造型的基本手段有两种：线条和明暗。在实际作画时，可以完全用线或完全用明暗调子来表现对象，而常见的是把两者结合起来运用。下面分别介绍线与明暗调子的基本原理和表现方法。

（一）线

线在绘画中是一种明确的、富有表现力的造型手段，能直接、概括地勾画出对象的形体结构和特征。在优秀的素描作品中，线的运用不仅生动有力地表现了对象，同时也充分传达了作者的感受和激情。在一个物体上，线和面的关系是对立统一的，它们都是整个“体”的一部分，可在不同的透视角度下相互转化，在某个角度看去是面，而在另一个角度看却成了线。

（二）明暗

明暗现象的产生是光线作用于物体的结果。明暗素描适宜于立体地表现光线照射下物象的形体结构、物体不同的质感和色感、物象的空间距离感等。在素描基础训练中，明暗调子的处理技巧训练是十分必要的。

1. 明暗调子的基本规律

物体受光后出现受光面和背光面，明暗层次的变化十分丰富，这种变化具有一定的规律性，归纳起来称作明暗五调子，即亮面、灰面、暗面、明暗交界线和反光。其中亮面、灰面属于物体的受光面，暗面、明暗交界线和反光属于物体的背光面，它们构成物体的明暗关系（图1）。

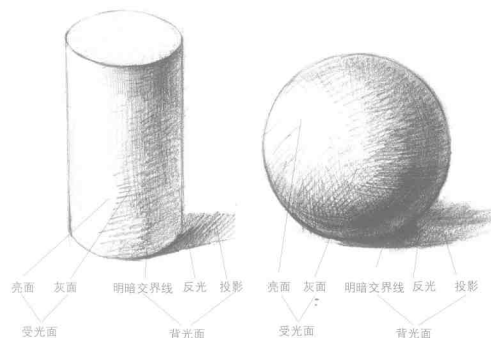

图1 明暗关系示意图

明暗交界线是物体上最暗的部分，对它的处理可以说是素描写生中最重要的环节。复杂形体中由于起伏的地方比较多，明暗对比的地方也比较多，所以会出现多处明暗交界线。

明暗关系是靠对比而存在的。比较的方法是最主要的观察方法，要善于从整体出发，在深入表现细部时始终抓住大的明暗关系。要把握一些规律：比如灰面再暗也暗不过暗面，反光再亮也亮不过亮面等。在观察阶段，眯起眼睛来看更容易掌握物体的明暗关系。明暗的变化还与下面几点有关。

- (1) 光源的远近。物体离光源越近，受光就越强，明暗对比也越强，反之就越弱。
- (2) 物体本身的性质。物体本身固有色的深浅、质感、透明度等都会影响明暗调子的变化。
- (3) 物体周边环境的影响。物体的反光或环境色会影响明暗关系的变化。
- (4) 物体不同的位置、角度等。

2. 明暗调子的表现技法（图2）

(1) 排线法：排线是非常重要的表现明暗调子的手段，一般来说，线条排列均匀、力度适当、疏密适中。排线时的腕部力量、线的疏密、粗细以及深浅程度等，都要根据明暗程度来作出调整与安排。要使线条自然流畅、运用自如，需要长期刻苦的努力与训练。

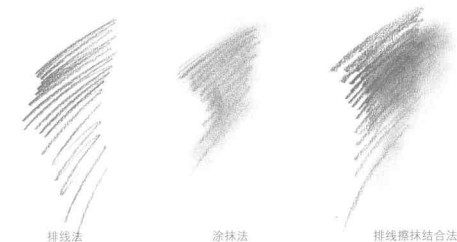

图2 明暗调子的表现技法

图3 素描工具

- (2) 涂画法：涂抹是在排线的基础上进行的，运用得好会增加画面色调的丰富性，同时增加一层虚的灰调子，尤其在调子的衔接处运用此法看起来会更加生动、自然、细腻。但涂抹不宜过多，大面积使用时处理不好会出现发灰或发腻的感觉。涂抹的工具很多，如纸巾、软布、橡皮、手指等。
- (3) 排线擦抹结合法：一般画面上都会采用多种方法，取长补短，互相渗透，使画面更加丰富多彩，表现更加充分。

二、透视在素描中的应用

- (1) 近大远小：有利于表现物体的纵深感 and 体积感，从而在二维的画面上表现出三维的体积感和空间感。
- (2) 近实远虚：经常用来表现物体的纵深感。但并非在所有的绘画过程中都遵守这一规则，在一幅作品中，主次与的关系往往更为重要，主体物的实和次要物体的虚能更好地形成视觉导向，这也是艺术与现实的区别。

三、构图在素描中的应用

- 构图的好坏对于画面的效果有很大的影响，是导致画面成败的重要因素之一。构图从形式上可以分为横构图、竖构图、方构图等。
- 好的构图要保持画面的平衡感，要求具备以下几个特点。
- (1) 单个物体要放在画面略偏上的位置。
 - (2) 要表现的物体在画面中不能太大，避免拥挤感；也不能太小，否则构图不饱满。
 - (3) 物体之间一定要有变化，多个物体更要注意高矮、长短、曲直、聚散、疏密等的变化。

四、素描工具（图3）

- (1) 铅笔：分为软铅和硬铅，分别以字母B、H来区分。铅笔易着色、易擦、易改，柔和细腻，适用于较细致的刻画，易掌握，但它所表现的黑白对比不及木炭条和炭精条强烈。
- (2) 炭笔：笔心由炭粉和黏合剂制成，分为软、硬、中性三种。炭笔质地比铅笔松软，着色浓，难修改，黑白对比强，画面效果强烈，表现力丰富。
- (3) 炭精笔：分为黑、棕两色，比炭笔更为松软，画出的线条浓重、细腻。用笔可粗可细，表现力强，但着色浓，难修改。
- (4) 木炭条：由细木枝密封燃烧碳化而成，质地松软，色调柔和丰富，但附着力差，易掉色，不宜用于深入刻画，常用于画面的起稿与定形。
- (5) 橡皮：用于涂改及擦淡、柔化色调。
- (6) 纸笔：由毛边纸、宣纸卷裹而成，将其前端削尖如笔状，用以擦、揉色调，也可借助粘着的颜色，画出细腻丰富的色调效果。
- (7) 纸：多用素描纸，也可根据个人爱好来选择薄厚不同、粗细不同的纸。
- (8) 其他工具：小刀、图钉、胶带、夹子、画板、画架、画凳等。

素描基础教学规范用书
SUMIAO JICHU JIAOXUE
GUIFAN YONGSHU

4

熊飞 著

素描静物

中国纺织出版社

● 《苹果》作画步骤

表现苹果的关键是要画出整个球体的体积感和明暗转折关系。要抓准苹果的明暗交界线，灰面和暗面的过渡要自然，高光的位置要准确。果柄处的明暗关系比较复杂，要画出凹进去的感觉。

步骤一 画出苹果大的外部轮廓，找出明暗交界线和投影边缘线。

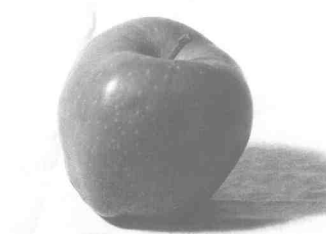
步骤二 画出暗部和投影，注意拉开两者的距离。

步骤三 丰富灰面的色调，注意与暗面的过渡要自然。

步骤四 深入刻画，使形体特征和质感更加强烈。

步骤五 整体调整。

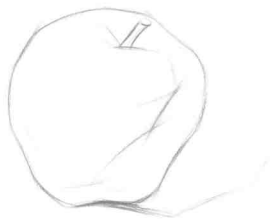
实物照片

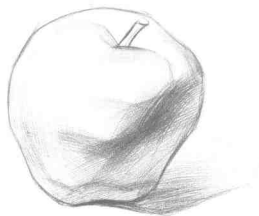
分析

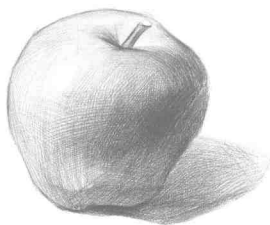
步骤一

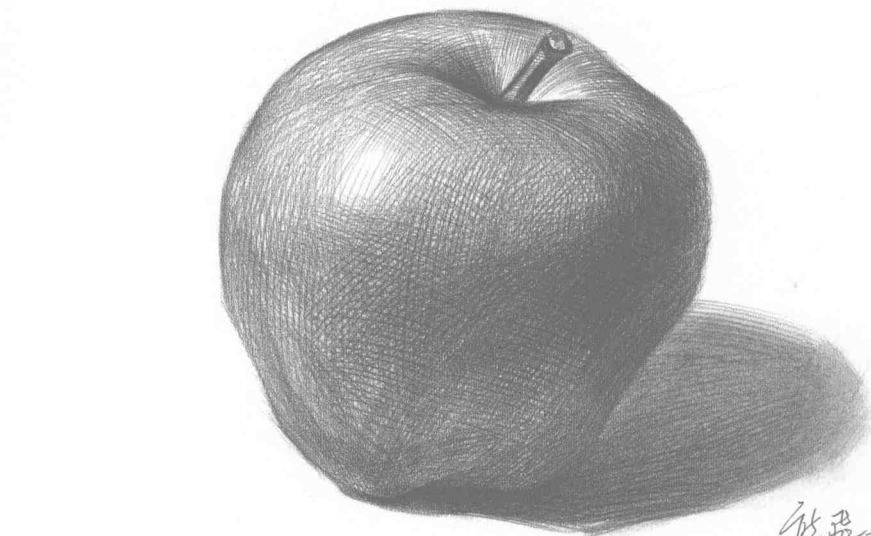
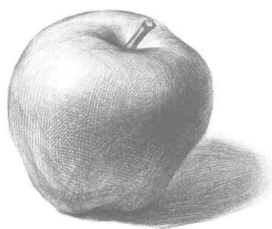
步骤二

步骤三

步骤四

苹果 (步骤五·完成)

陈鹤 2009.01

●《梨》作画步骤

可以将梨理解为一个压扁的圆球体。这样比较容易表现它的结构转折和明暗变化。果凹处的明暗变化要特别注意，要表现出它的结构特征。果柄上的受光处再亮也不能超过亮面，这样才能表现出果柄的质感。

步骤一 画出梨的外部轮廓，找出明暗交界线和投影边缘线。

步骤二 画出暗部和投影，注意拉开两者的距离。

步骤三 丰富灰面的色调，注意与暗面的过渡要自然。

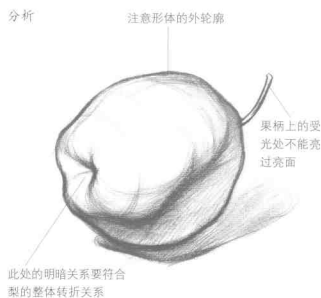
步骤四 深入刻画，使形体特征和质感更加强烈。

步骤五 整体调整。

实物照片

分析

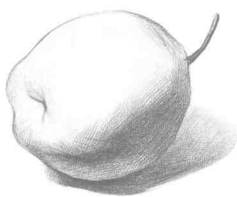
步骤一

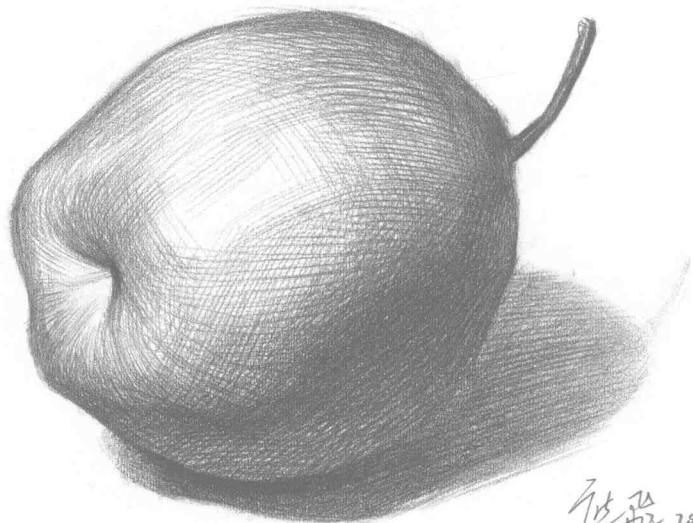
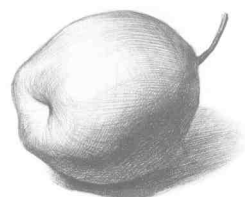
步骤二

步骤三

步骤四

陈飞 2009.01

梨 (步骤五·完成)

●《大白菜》作画步骤

可将大白菜理解为一个平放的棱柱体，要表现出菜叶层层包裹的体积感。菜帮部分比菜叶部分要亮一些，明暗关系要顺应大白菜的结构转折与体积感来表现。

步骤一 概括地画出大白菜的基本轮廓和位置。

步骤二 找出大白菜大的块面结构，画出大体明暗。

步骤三 画出背景的大体色调，进一步刻画灰面和暗面，注意两者过渡要自然。

步骤四 深入刻画，使色调进一步丰富，质感更加强烈。

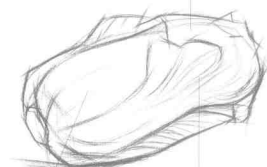
步骤五 整体调整。

实物照片

分析

要表现出大白菜的体积感

菜帮部分要亮一些

菜叶的表现要符合整个形体的转折

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

大白菜（步骤五·完成）

●《高脚玻璃杯》作画步骤

玻璃杯表面光滑、透明，反射光线的能力很强，所以高光特别明显。写生时要注意玻璃杯的圆形透视变化，玻璃杯的透视质感也要表现出来。

步骤一 用简洁的直线画出玻璃杯的轮廓。

步骤二 找出玻璃杯的三个圆面，注意圆形透视变化。

步骤三 画出暗面和投影，注意投影处的反光。

步骤四 画出灰面，擦出高光。

步骤五 整体调整，使画面的体积感、空间感更加强烈。

步骤一

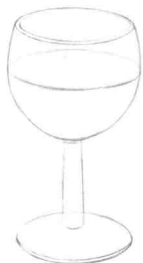
分析

步骤一

步骤二

步骤三

●《敞口陶罐》作画步骤

该陶罐外形呈一个逐渐往下缩小的圆柱体，表现时要注意圆形透视变化，罐上部凹进去的地方要注意结构转折以及明暗变化。着釉部分要进行概括，高光是表现的重点，要体现出层次感。

步骤一 运用几何归纳法，画出陶罐的形体特征，确定明暗交界线的位置。

步骤二 铺出暗部和投影的色调。

步骤三 画出灰面，注意与暗面要过渡自然。深入刻画陶罐的着釉部分，擦出高光点。

步骤四 进一步运用丰富的色调来刻画，使整体质感更加强烈。

步骤五 整体调整。

实物照片

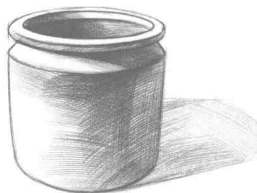
分析

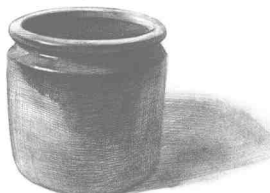
步骤一

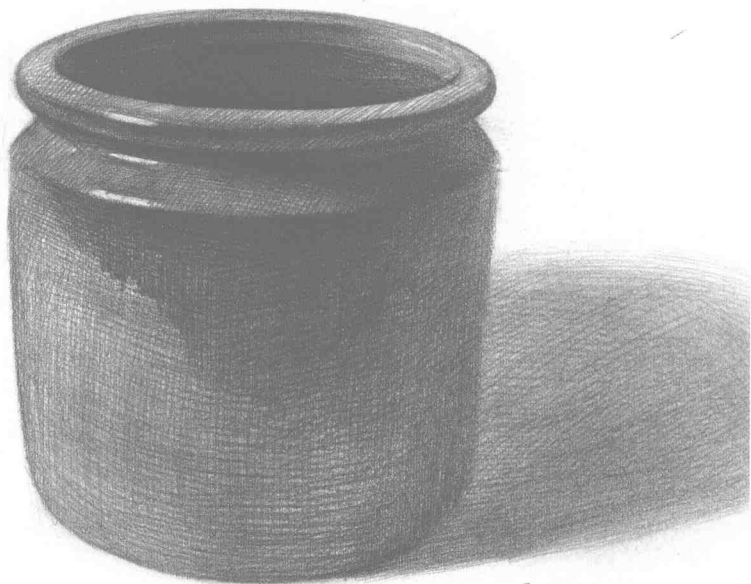
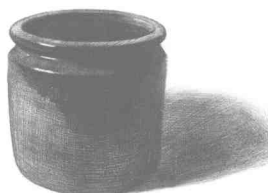
步骤二

步骤三

步骤四

敞口陶罐（步骤五·完成）

新飞 2009.11

●《沙锅》作画步骤

沙锅的形体可以理解为一大一小两个圆柱体，写生时要注意圆形透视变化。要注意未上釉部分的反光与釉面的区别，着釉部分也有明暗变化，高光的表现的重点。沙锅边缘的厚度要有体现，特别是后方要有延伸出去的感觉，这是表现体积感的关键。

步骤一 画出沙锅的形体特征。

步骤二 补出暗部和投影的色调。

步骤三 深入刻画灰面和暗面，注意两者的过渡要自然。

步骤四 进一步运用丰富的色调来刻画，使整体质感更加强烈。

步骤五 整体调整，使画面协调、统一。

步骤二

分析

注意把手与锅体的衔接

要注意多个圆面的透视变化

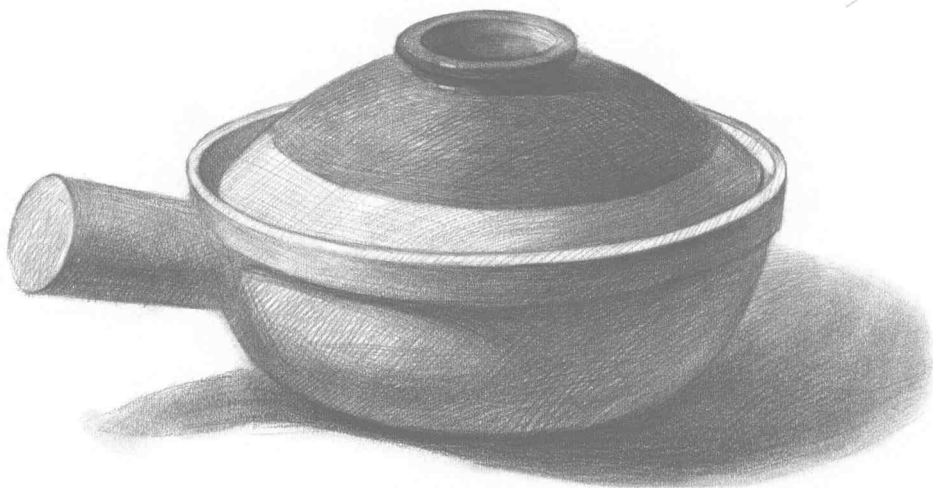
着釉部分也有背光和受光的区别

步骤三

步骤一

步骤四

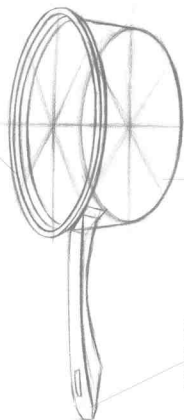
沙锅 2009.07

沙锅 (步骤五·完成)

分析

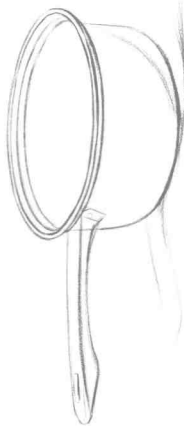
要表现出形体厚度和结构转折

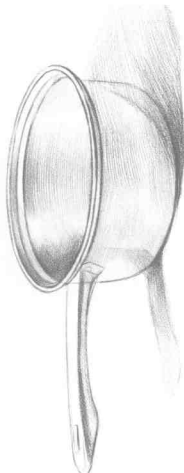
高光的位置和形状要准确

通过加强明暗反差表现物体的质感

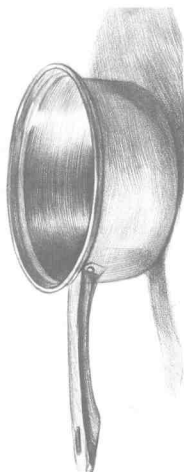
步骤一

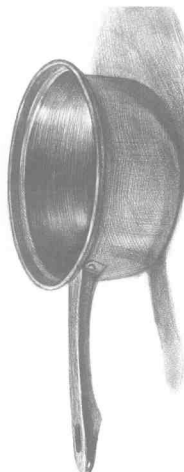
步骤二

步骤三

步骤四

●《合金勺》作画步骤

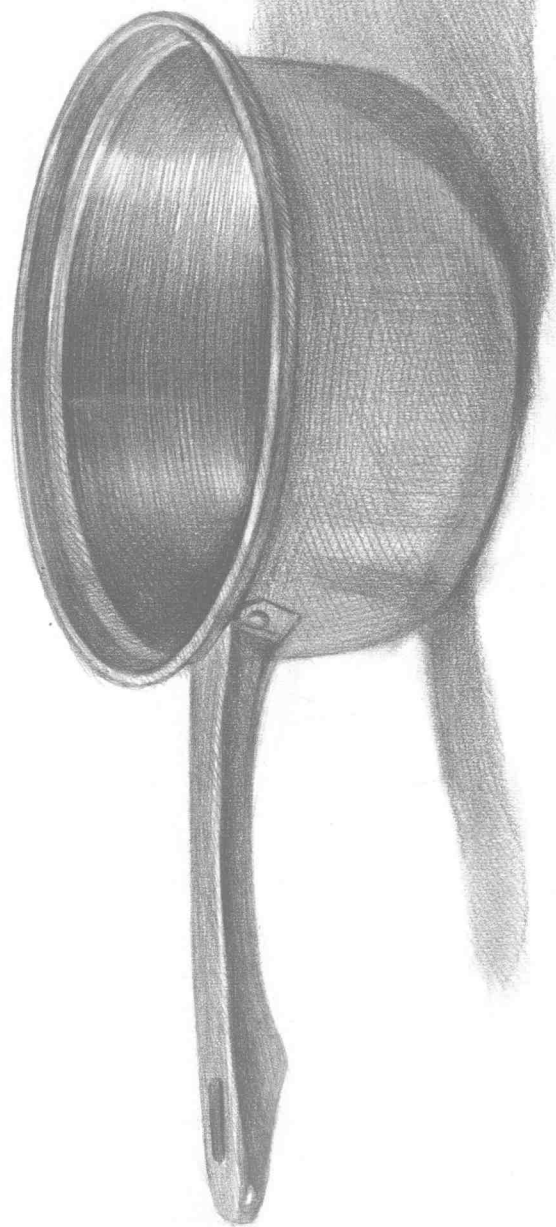
受自身质地和周围光线的影响，金属器皿的明暗变化显得非常复杂，强烈的高光、亮点较多而且强烈，暗部也有较强的反光，写生时要整体观察、比较，既要强烈暗部的反光，又不能使其亮过高光部分，既要加强高光，但光点不宜太多，要注意概括和取舍。

步骤一 观察合金勺的形体特征，将其概括为一个圆柱体和一个长方体的组合。

步骤二 从色调最重的地方开始，画出勺子的基本明暗关系，注意留出高光和反光的位置。

步骤三 深入刻画表面和暗面，注意两者的过渡要自然。

步骤四 进一步运用丰富的色调深入刻画，使勺子的质感更加强烈，注意暗部反光不能亮过高光。整体调整，使画面协调、统一。

张磊 2009.01

参考照片

分析

后面的处理尽量简洁

步骤一

暗部的处理
可以虚一些找准平面与立
面转折处

步骤二

步骤二

步骤四

●《衬布》作画步骤

衬布是静物组合中不可缺少的，它既能衬托主体，又能组织画面、营造气氛，是表现画面空间感的必备元素。对衬布的处理既不能过分细致，更不能粗糙对待，要使它和谐地与整体画面统一。要注意台面和立面衬布的区别，暗面的布纹可以处理得虚一些，要表现出两大面的转折关系。

步骤一 用简单的线条粗略地画出衬布的大形。
步骤二 铺出暗面的色调。
步骤三 丰富亮面的色调，注意每条布纹的大小、宽窄、走向都不相同。
步骤四 深入刻画，注意每一组布纹的亮面、灰面和暗面各有特点。
步骤五 整体调整。

分析

投影和暗部要区分开来

四个果子要有大小刚柔的对比

步骤一

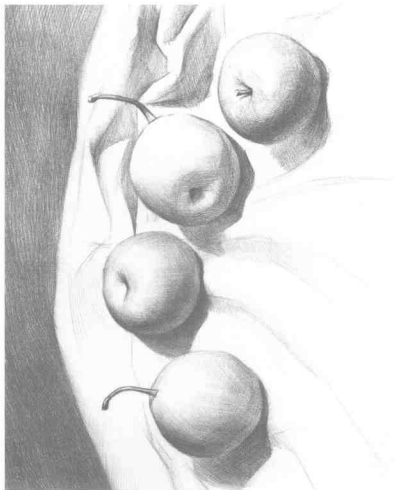
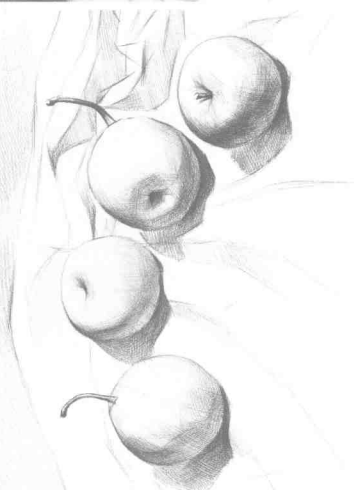

布纹的处理要概括

步骤二

步骤三

●《四个水果》作画步骤

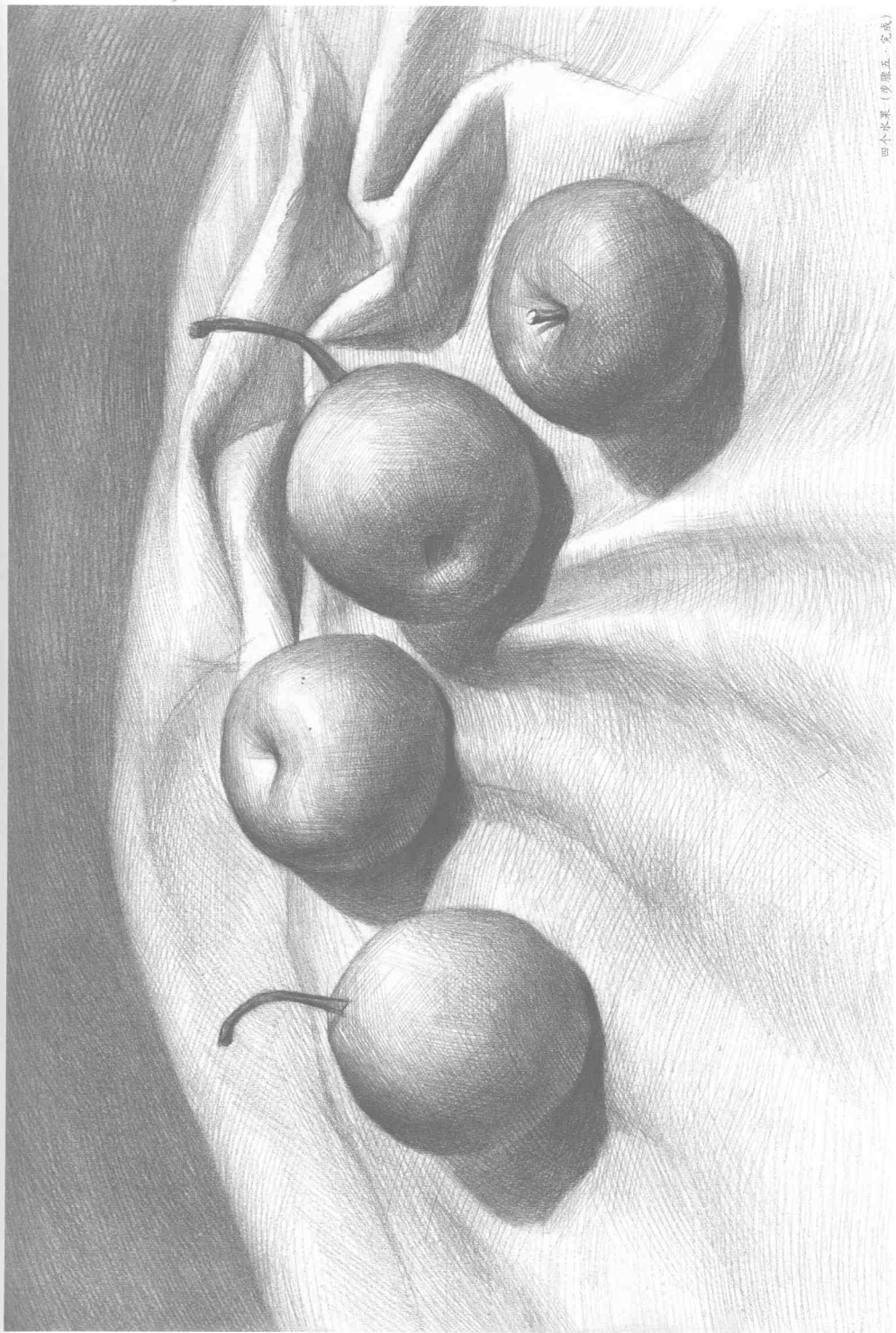
步骤一 用简洁的线条，勾画出水果及衬布的大致轮廓。

步骤二 找到明暗交界线，细化各个物体的结构。

步骤三 以结构为基础，从大的体积感入手，塑造画面的空间感。

步骤四 深入刻画，注意物体不同角度的透视变化和虚实处理。

步骤五 整体调整，对整幅画中的前后、强弱、虚实等进行修正。

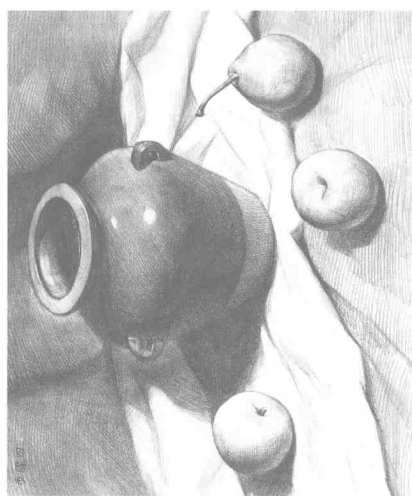
步骤一

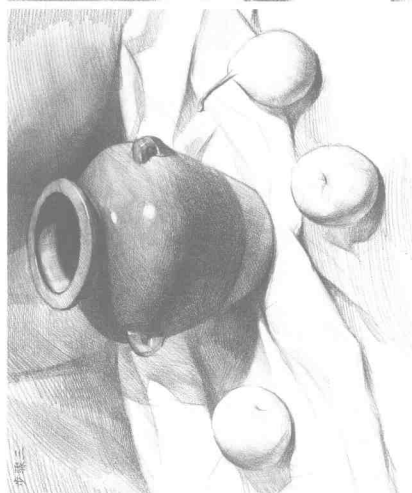
分析

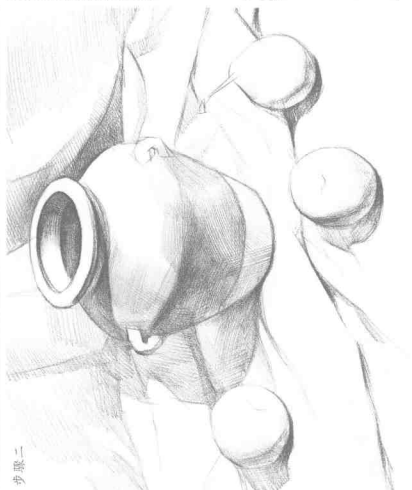
实物照片

步骤四

步骤三

步骤二

●《陶罐和水果》作画步骤

- 步骤一 用简洁的线条，确定各物体的形体比例和具体位置。
- 步骤二 从暗部入手，画出陶罐以及各物体的投影色调。
- 步骤三 铺出背景 and 物体表面的色调，注意灰面与暗面的过渡要自然。
- 步骤四 深入刻画，加强各物体的质感。
- 步骤五 整体调整，使画面的体积感、空间感更加强烈。