

美术高考辅导教材丛书

素描静物临本

周小儒 韦小双 编著



化学工业出版社

WESHU GAOXIAO FUDAO JIAOCAI CONGSHU
美术高考辅导教材丛书

素描静物临本

周小儒 韦小双 编著



化学工业出版社
· 北京 ·

本书针对美术高考的要求，阐述了素描静物训练的要点、方法、步骤和应注意的问题，并提供大量临本供读者临摹练习。

本书可供美术高考考生备考使用，也可供美术学习人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

素描静物临本/周小儒，韦小双编著. —北京：化学工业出版社，2006.11
（美术高考辅导教材丛书）
ISBN 978-7-5025-9683-9

I. 素… II. ①周…②韦… 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（2006）第135550号

美术高考辅导教材丛书

素描静物临本

编 著：周小儒 韦小双
责任编辑：程树珍 李玉晖
责任校对：周梦华
装帧设计：尹琳琳

化学工业出版社出版发行
（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
购书咨询：(010)64518888
购书传真：(010)64519686
售后服务：(010)64518899
<http://www.cip.com.cn>

经销：新华书店北京发行所
印刷：北京彩云龙印刷有限公司
装订：三河市万龙印装有限公司
开本889mm×1194mm 1/12 印张31/2 字数89千字
2007年1月 第1版 2007年1月北京第1次印刷
ISBN 978-7-5025-9685-9
定价：18.00元

版权所有 违者必究
该书如有缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责退换

《美术高考辅导教材丛书》编委会

主编
编委

周小儒 崔晋 徐令 张瑜 吴海红
杨盛钦 倪勇 张永志 吴杰 韦小双
朱仁洲 赵婧 殷遐 张磊 王昌景
金旭东 王赫 宗华婷 庄一兵 顾常娟
刘耀先 周宇 杨宇 田洁 陈奇
刘洋 黄微 黄爱华
孙兰

参编单位

南京工业大学
南京航空航天大学
南京师范大学
江苏大学
南京铁道职业技术学院
盐城工学院
南京工业职业技术学院
常州工程职业技术学院
常州纺织服装职业技术学院
丹阳第五高级中学

●素描静物临本

周小儒 韦小双 编著

●色彩静物临本

周小儒 张永志 编著

●素描人像临本

宗华婷 庄一兵 编著

●素描头像临本

徐 令 编著

●室内设计临本

金旭东 赵 婧 编著

●服装创意设计临本

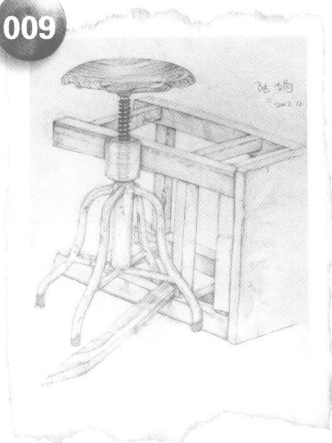
刘耀先 编著

●手绘产品效果图临本

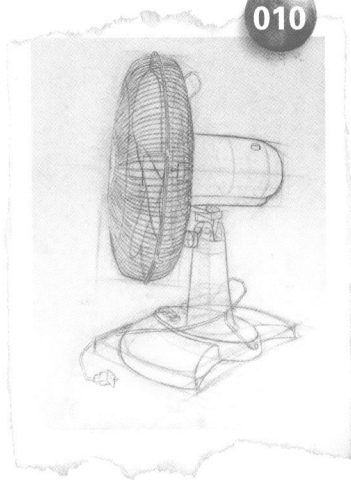
张 磊 编著

美术高考辅导教材丛书

009



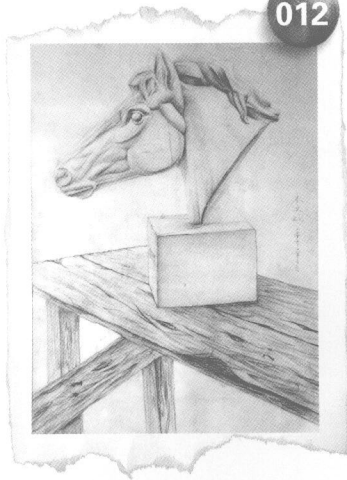
010



011



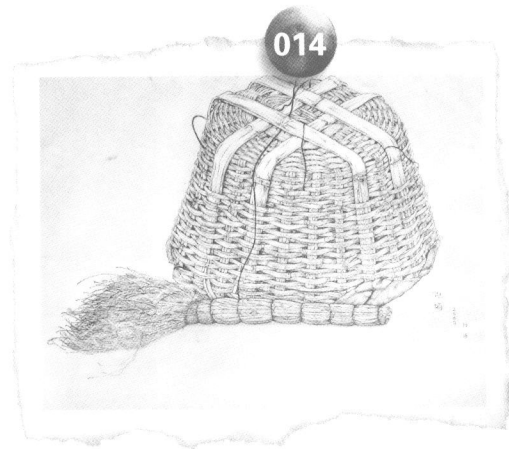
012



013



014



015



016



017



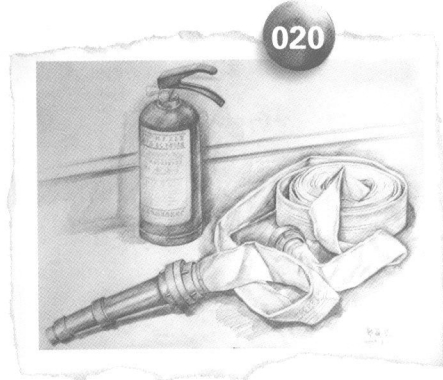
018



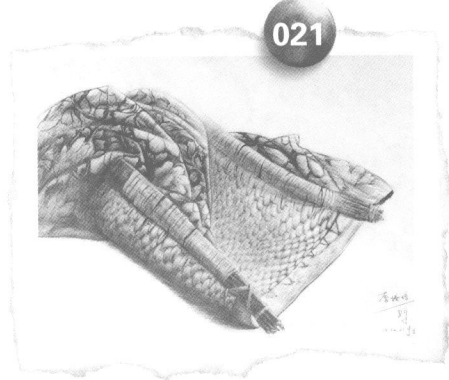
019



020



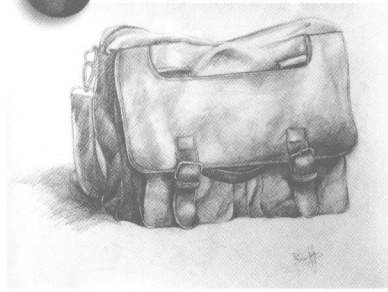
021



022



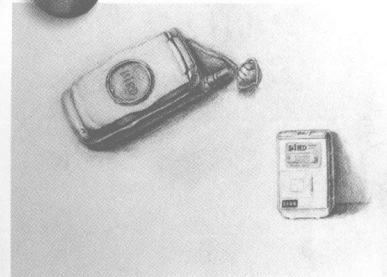
023



024



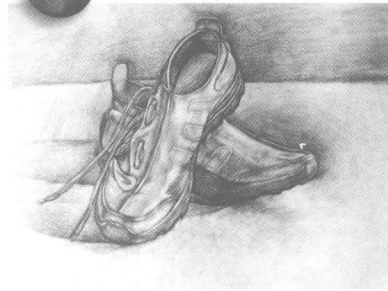
025



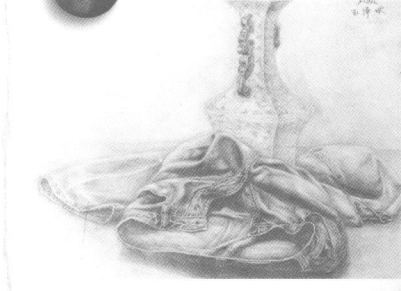
026



027



028



029



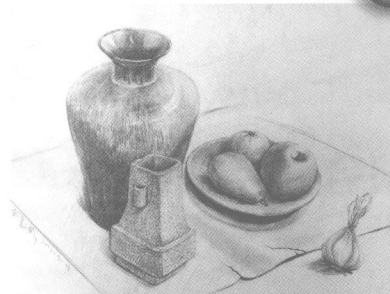
030



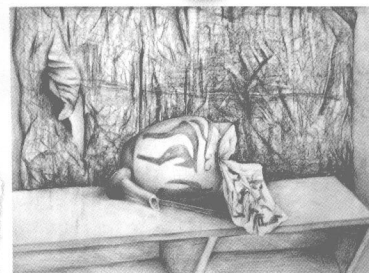
031



032



033



概 述

一、素描的定义

素描是用单一颜色来描绘对象的一种绘画。常见的素描画是以黑色（即利用黑白的层次）描绘的，但也有用一种彩色描绘的（如棕、红、绿、蓝等），或一种彩色加黑或在此基础上加白粉，也属于素描。更具体地说，素描是舍弃了对象的多种色彩关系，用单一颜色的线条或明暗描绘对象的外形、比例、结构、体积、空间、质感和色彩的浓淡，运用这些造型艺术的基本因素来综合表现形象的绘画。它是造型艺术的基础。在绘画发展的过程中，逐步形成了既有别于素描创作又有别于画家的素描习作的素描基础训练。这种系统的素描基础训练，已经成为学画者的必经之途。

二、工具与材料

常用的笔有铅笔（3H～8B）、炭笔（软炭条、硬炭条、炭铅笔、色彩铅笔）、钢笔等多种类型。其他工具包括素描纸、橡皮、画板、画夹、画袋等。

铅笔的特点是笔触较细，适用于比较细致的刻画，可以用来绘制长期作业，它的黑白对比不如炭笔强烈。不同型号、不同硬度的铅笔可画出浓淡不同的色调。通过对手灵敏度的训练，以轻重不同的腕力和用笔的变化，一根铅笔也可以画出不同的线条和明暗。开始画轮廓时，可以用软铅来画清淡的线条，画时轻轻着纸，这样不伤纸面，也便于修改。注意：削铅笔要留有较长的笔尖，用时可以慢慢转动笔杆，这样可以保持笔尖的锐利，而且可以随时竖起来做精细刻画。笔尖太短时，要及时重新削，不要将就，保持敏锐的笔锋。

木炭铅笔和炭条是用炭粉加工而成的，质地要比铅笔松软，黑白对比强烈，能够画出较多的明暗层次。炭条的表现力很丰富，可以模仿油画和国画的笔法，使用上较为自由，既可以精细刻画，又可以大面积的辅排，适宜作较大幅面的画。但这种材料颗粒较松，附着力不强，易于脱落，画好之后，一定要用定画液进行固定，而且画纸不能太粗糙。画纸粗糙，一是不好附着，二是颗粒太粗显得



枯涩。木炭铅笔的使用与铅笔类似，只是修改时候炭粉渗入纸面不好擦除。

纸卷和擦布是辅助用品，适当使用能加强空间感和质感的表现，使画面产生柔和滋润的效果和丰富的层次。用擦布擦抹可以减淡画面，使调子柔和。有时也可用手指来涂抹。

橡皮是擦除修改的工具，用可塑橡皮没有杂质，比较清洁方便。橡皮有时也可以作为塑造的工具，可以用它来擦出高光的形状，或者一块灰色的调子，或者擦出好看的笔触。

钢笔在素描课堂中较为少用，多用于课外作业和速写当中。钢笔的线条变化较少而且比较纤细，依靠线条的疏密排列来组织调子。它轻巧方便，可以用来画小幅的作品，可以随时记录生动的形象。钢笔和毛笔结合起来用会产生强烈丰富的效果。

三、素描造型的基本方法

使用线为主的结构素描造型表现主要依靠形体透视原理，减弱光影元素，旨在体现物体的空间和体积，强调的是形体空间的分析能力和概括能力，抓住对象的本质。这是对抽象理性思维能力的锻炼。同时，在塑造当中除了造型的精确以外，还需要注重线条本身的艺术效果，它是画面艺术语言的一个重要组成部分。

明暗素描是造型的另一种基本手法。明暗现象的产生，是光线作用于物体的结果。漆黑的房间里什么都看不见，是因为没有光线的缘故。明暗调子素描可以使画面更具体、更真实、更有立体空间感，有更强烈的知觉效果。

明暗表现的素描需要进行较长时间的光影明暗研究，细致地描绘和塑造物体对象，刻画微妙的光影变化和物体质感、色感。从这一点来说，调子素描要比结构素描需要关注更多的对象细节，在画面上需要处理的效果也会更加复杂。通常我们在课程中先进行结构素描的训练以解决“形”的问题，然后运用调子素描的训练解决深入刻画的问题。

四、造型基本因素

1. 形体的点、线、面

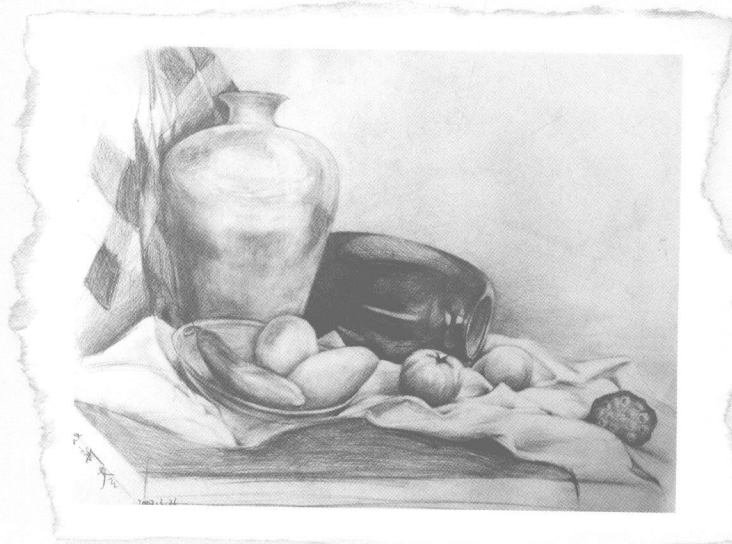
我们所描绘的物体都是立体的，而最基本的形体是立方体、球体、柱体与椎体。素描写生可从这四类形体出发，去研究主体构成的基本因素与形体塑造的关系。

点表示位置，是形体塑造的标记，对于造型有着特定的数量意义。先看位置点，找出它的基点与顶点、右点、左点、近点和远点，这些点决定了物体的整体范围和个体之间的大小比例关系。再看转折点，这些点如同交通枢纽，联系着形体中的线与面。

线由点的定向运动产生。线条是点运动的延续，连接起点和终点的是线，任何一幅素描都是由无数的线组合而成的。线是形体塑造的中坚，线有着无穷的魅力。

辅助线是指在形体塑造的过程中所借助的假设线。这些线有助于我们把握形体的动势和形体的整体特征，有利于我们表现形体时做到从整体到局部有序地进行。

轮廓线反映的是形体转折部分。在绘画过程中，轮廓线的表现要求由直线到曲线，由外轮廓到内轮廓，从而形成物体的立体框架。



无数点的组合或无数线排列后的效果，在视觉上形成了面，而面运动产生了体。在造型过程中，面可分为两类，即直面与曲面。直面：立方体在画面上一般是以正面、侧面、顶（底）面三个面呈现。曲面：球体借助于光线，在画面上一般是以亮面、暗面、明暗交界线（面）、反光面和投影组合而成。任何一种复杂的形体，都可以由立方体、球体体面关系去理解和分析。

2. 比例与分割

比例是指物体间或物体各部分的大小、长短、高低、多少、窄宽、厚薄、面积等诸多方面的比较。不同的比例关系形成不同的美感，观察与表现比例关系有个较好的方法，如先抓住相比关系因素的两极，再确定中间部分，依次分割下去，就可以确定出任何复杂的比例关系。

3. 特征与基本形

物体的形体特征，是指物象都有自己的特征，使之相互之间得到区别。我们要对形状进行概括与归纳，形成一个基本形的概念，如圆形：人脸、苹果、罐子、太阳；方形：课桌、书籍、电视机、房子等，因此可以这样说抓住了基本形就基本抓住了形体的主要特征。

从形体总体出发，对物体的原形进行简化，省去烦琐的细枝末节，以形成简单的几何形状。首先是抓住它的平面形，是方、是圆还是角；再看它的体积特征，属于立方体、球体还是柱体。在具体作画时，先目测高度，再目测宽度，最后作上、下的宽窄比较，就能把握住形体的基本特征。

4. 转折与轮廓

当构成物体的面发生方向上的变化，形体的面就出现了转折。方形物体转折明显，称为折；圆形物体转折缓慢，称为转。一般的物体的边缘可以看作是转折，立方体外缘内的棱为转折，叫内轮廓。球体内侧的明暗交界可视为转折，也属于内轮廓。在造型过程中，当我们以线去体现形体的转折处，即为轮廓线。根据形体转折内外的部位，轮廓线可分为外轮廓线和内轮廓线。在作画起稿过程中，应集中表现物体的轮廓，抓住轮廓的方法可采取由外到里的方法。

5. 结构与构成

结构是指物体本身各部分组合和构造。物体都有内部和外部的构成因素和结构关系，各部分的互相连接穿插、重叠、相离等决定了物体的形体。在素描训练中，对结构加进一些主观成分和表现手法，反映在画面上的形体结构，可看作一种构成。

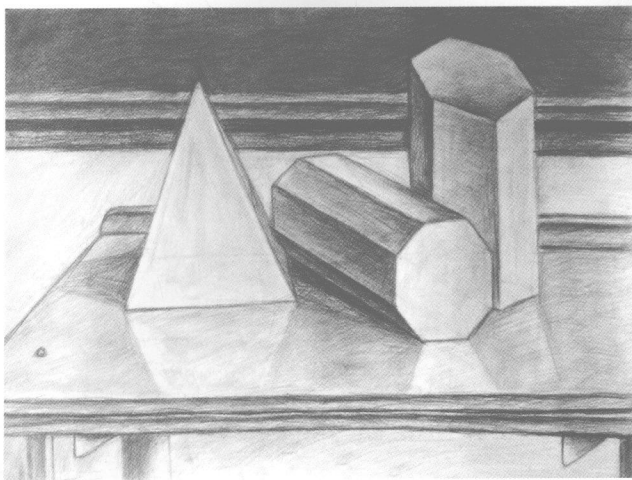
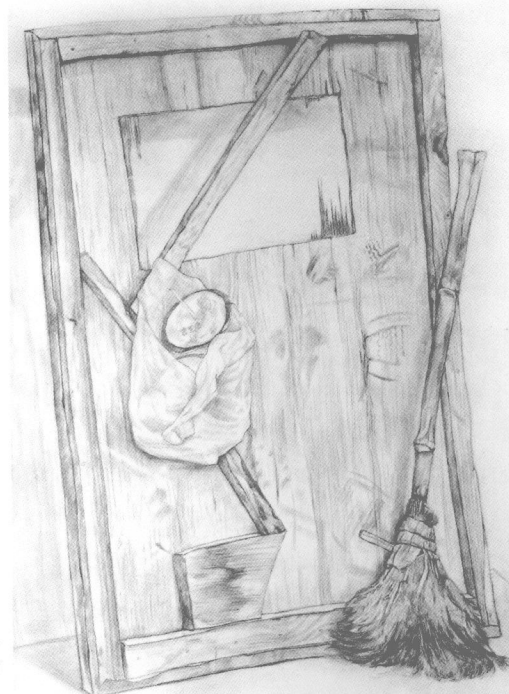
6. 透视与空间

一切物象占有一定的空间，物与物之间也存在着一定的空间距离。如画者与写生物的空间距离，被画物体之间的空间距离，被画物本身前后的空间距离，被画主体与背景的空间距离。在素描中，利用物体的透视变化产生距离感，表现空间的技法，其中最基本的方法是透视原理的运用。

几何透视的数学原理运用到绘画艺术表现之中，是科学与艺术相结合的技法。它主要借助于远大近小的透视现象表现物体的立体感。

当立方体的六个面中，有一个面与画者的位置呈平行状态时，画者所看到的是其它面产生的透视变化。当立方体的一个角正对画者时，立方体所有的面都产生透视变化，称为成角透视。

几何透视法包括三个要素：视平线，一般是指画者平视时与眼睛高度平行的假设线。



视平线决定被画物的透视斜度，被画物高于视平线时，透视线向下斜，被画物低于视平线时，透视线向上斜。心点，是指视觉中心。它位于画者的核心部位。在平行透视中，一切透视线引向心点。距点，视点至心点的距离叫距点，如果把视距移至视平线上心点的两侧，所得的点为距点。

空气透视法是借助空气对视觉产生的阻隔作用，表现绘画中空间感的方法。它主要借助于近实远虚的透视现象表现物体的空间感。其特点是产生形的虚实变化，色调的深浅变化，形的平面变化，形的繁简变化。

五、素描中的常见问题及解决办法

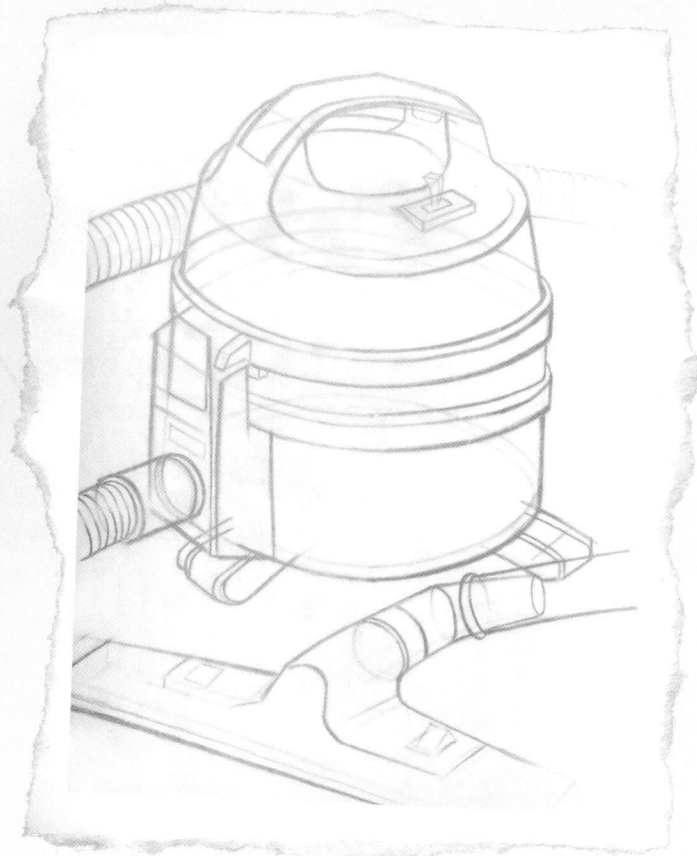
素描中常出现“灰”、“碎”、“浮”、“僵”的现象。

灰：是素描学习中最常见的问题之一。一幅素描画得灰，是指画面效果平淡，调子层次拉不开，显得没有精神。造成画面灰的原因主要有两个方面：一是来自客观对象，由于写生的对象处于光线比较平均或微弱的地方，影响了物体的立体感，缺少层次上的差异和节奏感。如果作画的考生依样画葫芦，没有对物体结构的深刻理解及对画面明暗作恰当处理，就必然导致画面出现灰、平的毛病。纠正的方法是，根据对物象结构的理解和分析，对明暗层次进行排队，根据物体结构转折的强弱，大胆地加强明暗对比效果，使物体的结构关系更加明确而强烈。这种主动的艺术处理在素描写生中是非常必要的。造成画面灰的第二个原因是作画者写生方法存在问题，主要表现在作局部观察和局部表现时，缺乏对整体明暗层次的把握，忽略大体，到处都画得一样，最后导致明暗层次拉不开。纠正的方法是把亮面、中间面及暗面反光几大区域明确区别开来，同时在各明度区域进行更深入的比较和表现，这样就能画出结构分明、明暗层次丰富、结实响亮的素描作品。

碎：考生的作品中，经常会看到这种情形，画面中的物象的比例、结构、特征都不错，但是物体的结构转折关系及明暗层次画得琐碎、花乱。这里的主要问题是整体意识薄弱，缺乏归纳和概括处理能力。整体感在素描造型中是最重要的能力之一，绝不能轻视。克服碎的弊病主要的方法是加强对物象结构、明暗的整体比较，加强归纳能力，善于概括，敢于忽略次要细节的微小变化，从而加强和突出重点关系。说到底，只有看到整体，才能画得到整体。

浮：是指画面虽然表现了很多明暗层次，也注意到了主次的明暗对比关系，但是给人感觉物象表现不结实，抓不住结构的具体关系，显得很空泛。这主要是对物体的结构理解不深刻，没有真正地把握物象各部分结构的具体转折、起止、穿插关系，从明暗大块面上表现了层次的差别，但没能抓到具体的结构点。应该加强对结构的理解和分析，搞懂各部分关系，并用明、暗体现这些结构关系，这样，作品才能画得结实和实在。

僵：造成僵的毛病主要是对于物体结构的理解和表现过于机械，缺乏灵活性，对物象的形体抠得太死、太概念化，没有表现出物体在空间中的虚实变化。纠正的方法是除了对结构与明暗关系作理解写生的分析外，还要抓住物象在特定光源下的变化关系，同时，对那些关键性的结构细节的微妙变化也要牢牢抓住。“尽广大，致精微”，这样才不致流于概念化和僵化。



六、构图原理

对一组静物，如何将其转置于画面的空间结构之中，我们称之为构图。独具匠心的画面构图会使作品增添无穷的魅力。而构图能力的培养是有其艺术的形式规则可循的，具体来说，一幅静物写生的构图安排，主要根据物象的组合与作画者的感受确定是竖幅画面还是横幅画面，然后在这个空间中运用对比、节奏、平衡等因素，充分体现自己的感受和意图，表现出对象的特定气氛。

对于考生来说，构图能力应有两个方面的培养和训练：一是摆静物、组织物体的能力训练。因为在日常的静物写生训练中，大量的时间是需要考生独立完成写生练习的，所以对静物写生的构图安排，不仅体现在画面中，而且还直接反映在对写生对象的摆设和组织上。二是如何在画面中取景，即以何种视角来确立画面。特别需要指出的是考生应培养自己的应变组织能力，因为在色彩静物写生考试中，经常出现的是已确定的静物内容，而考生的考位是随机和偶然的，这就要求考生能在静物的任何角度熟练、合理地组织画面的构图，使它符合构图原则，使作品产生美感。

1. 对比与统一

无论是竖画幅还是横画幅，构图的美学原则主要是既要有对比和变化，又要能和谐统一，最忌呆板、平均、完全对称及无对比关系的画面，因为这将令人感到非常乏味和沉闷。画面如果有聚散疏密和主次对比，有内在的接合及非等量的面积和形状的左右平衡，就会产生生动、多变、和谐统一的画面效果。懂得这一规则，会使我们的构图千变万化，并展现其特有的魅力。

2. 节奏与布局

节奏是指音乐里音响运动轻重缓急的序列，在这里是借用音乐的术语来比喻审美元素的配置组合。构图的摆布应首先考虑主要物体与次要物体及陪衬物体的定位，即何为主，何为次，画面的中心在哪部分。主体物可以是一件较大的物体，也可以是几个组合物；次要物体一般在面积上应小于主体物；而陪衬和点缀物的单体面积则应更小一些；衬布的选择与摆设应考虑画面的色调关系。

静物的组织与安排，有了主次、大小变化就能使我们较容易地制造丰富的对比和变化。在物体的摆设安排上，每个人的艺术趣味不同，对比、节奏、平衡的表现也会因人而异。一般来讲，主体物旁边应有次要物体重叠组合，陪衬物应不规则地摆放在四周。如一个陶罐与一个酒瓶靠得较近，四周是一些小的水果和几个鸡蛋，这样就会因大小、高低、聚散等对比因素而产生美感。

3. 提炼与概括

提炼与概括体现了构图的取舍原则，也是艺术创作的基本方式之一。如果在选定静物时没有注意大小、主次对比因素，都以相近的距离分散地出现在画面中，例如用三个同样大小的陶罐均等距离地摆放，那将会造成没有主体中心，画面平均、呆板的现象。有些静物写生全是苹果，形状大小都很近似，那又如何来理解主次、大小的对比呢？其实这并不矛盾。细心地观察这一类优秀的静物写生作品，就会发现它们一般都是用几个苹果重叠地组合在一起而形成“整体面积”相对较大的“中心”，周围的苹果则以自然松散、错落有致的摆放与主体物形成陪衬关系。这其间的聚散、疏密是经过精心考虑和安排的，只是因不露痕迹而显得自然罢了。



七、作画步骤

步骤（一） 画出结构大轮廓

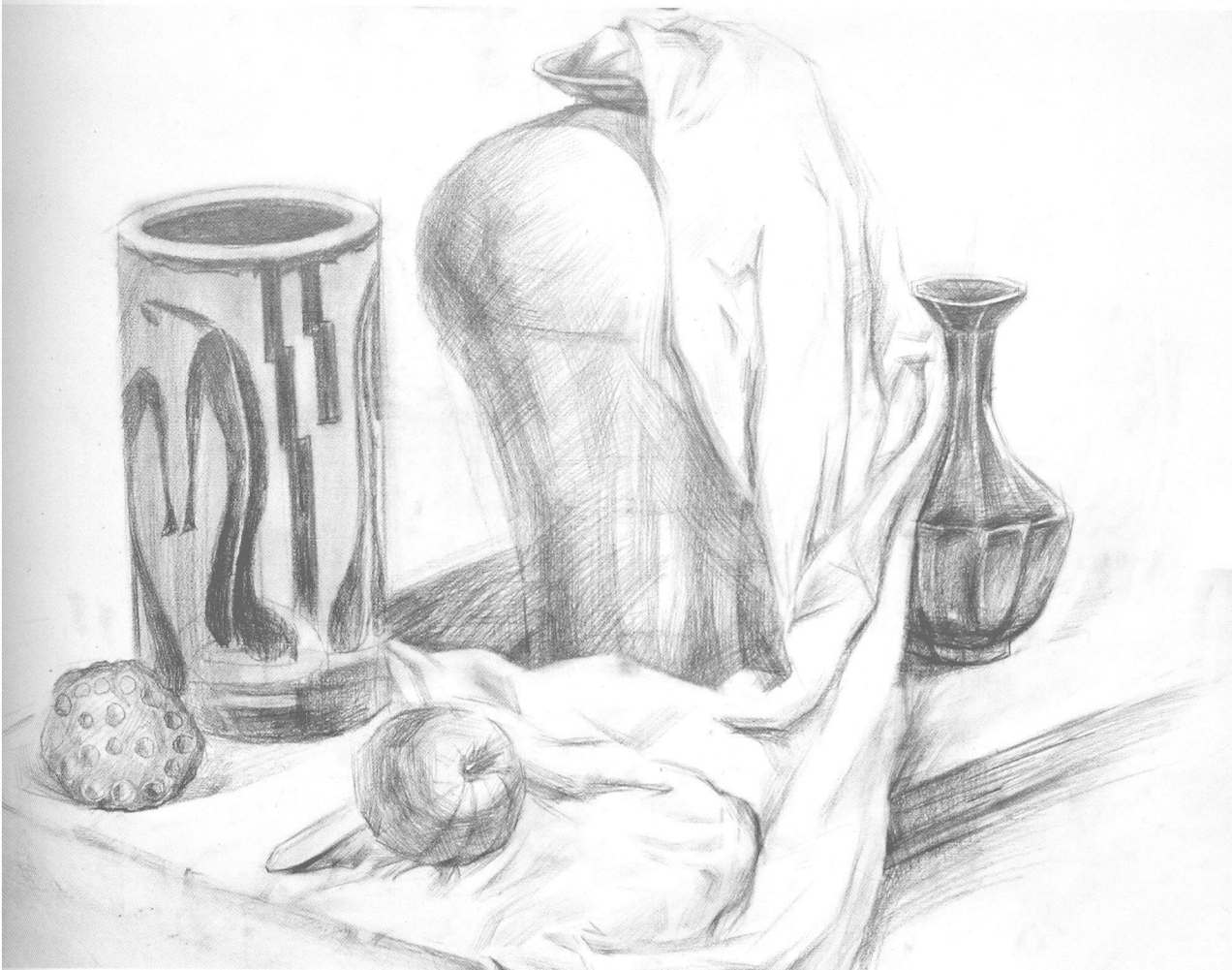
用直线画出物体大的体积关系，注意透视及大的比例关系，画出物体的明暗交界线。这个阶段需要多花点时间对形体的转折、结构穿插进行推敲，为上调子做好准备。



步骤（二） 画出大的明暗关系

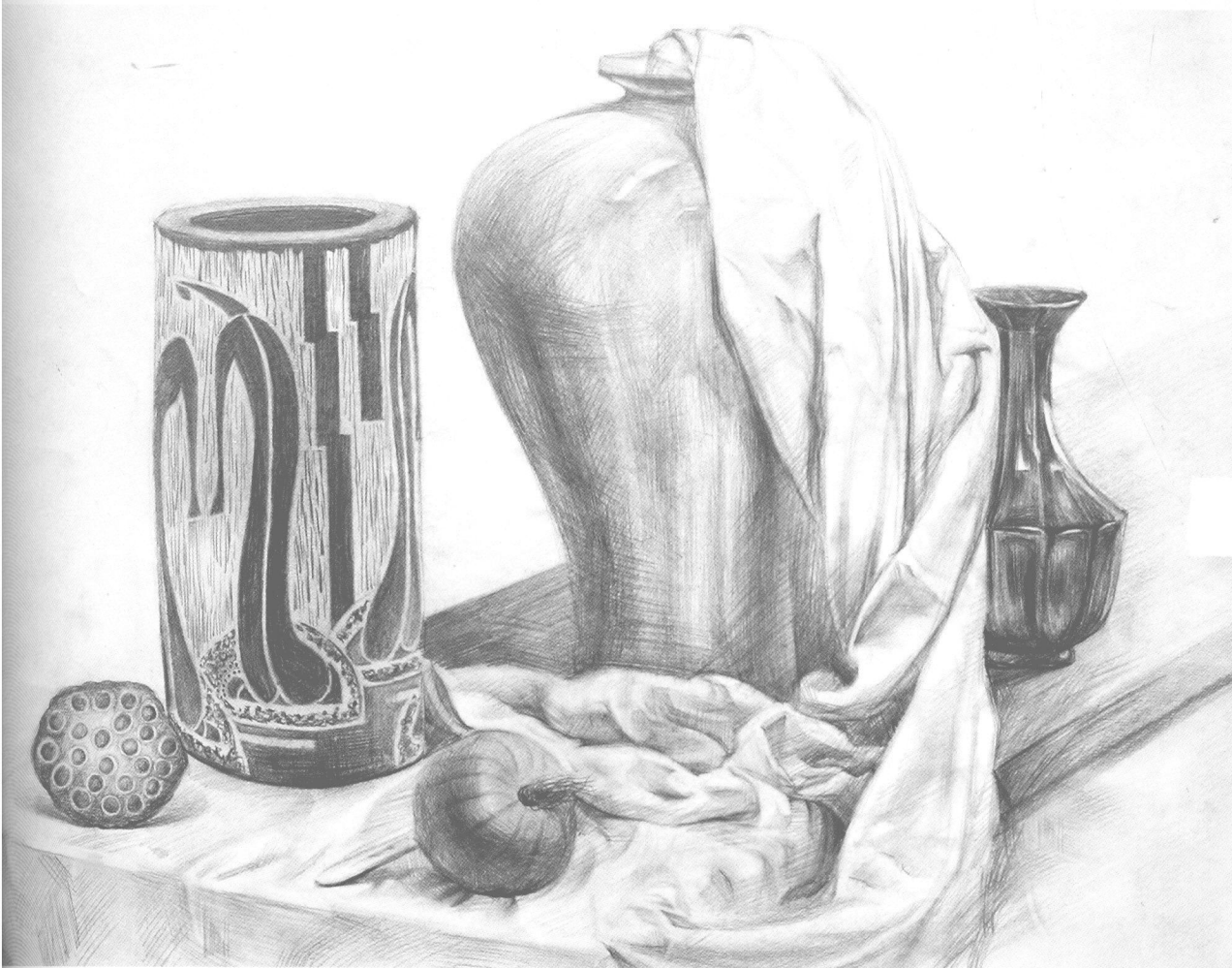
根据光影关系画出物体大的明暗关系，不要注重细部的刻画，注意强调物体的明暗交界线。从明暗交界线开始画起，明确区分出受光和背光面以及投影之间的关系。





步骤（三）深入刻画

在注意整体的基础上从局部刻画物体，注意物体的灰调子刻画的丰富性。注意光影、结构、质感、色度等各个方面的刻画。深入不是越画越黑、越抠越细，而是在该交待的地方交待清楚，不该画的地方惜墨如金。深入塑造形体就是要围绕结构来画明暗调子，这样才不会陷入表面。



步骤（四）画面整体调整

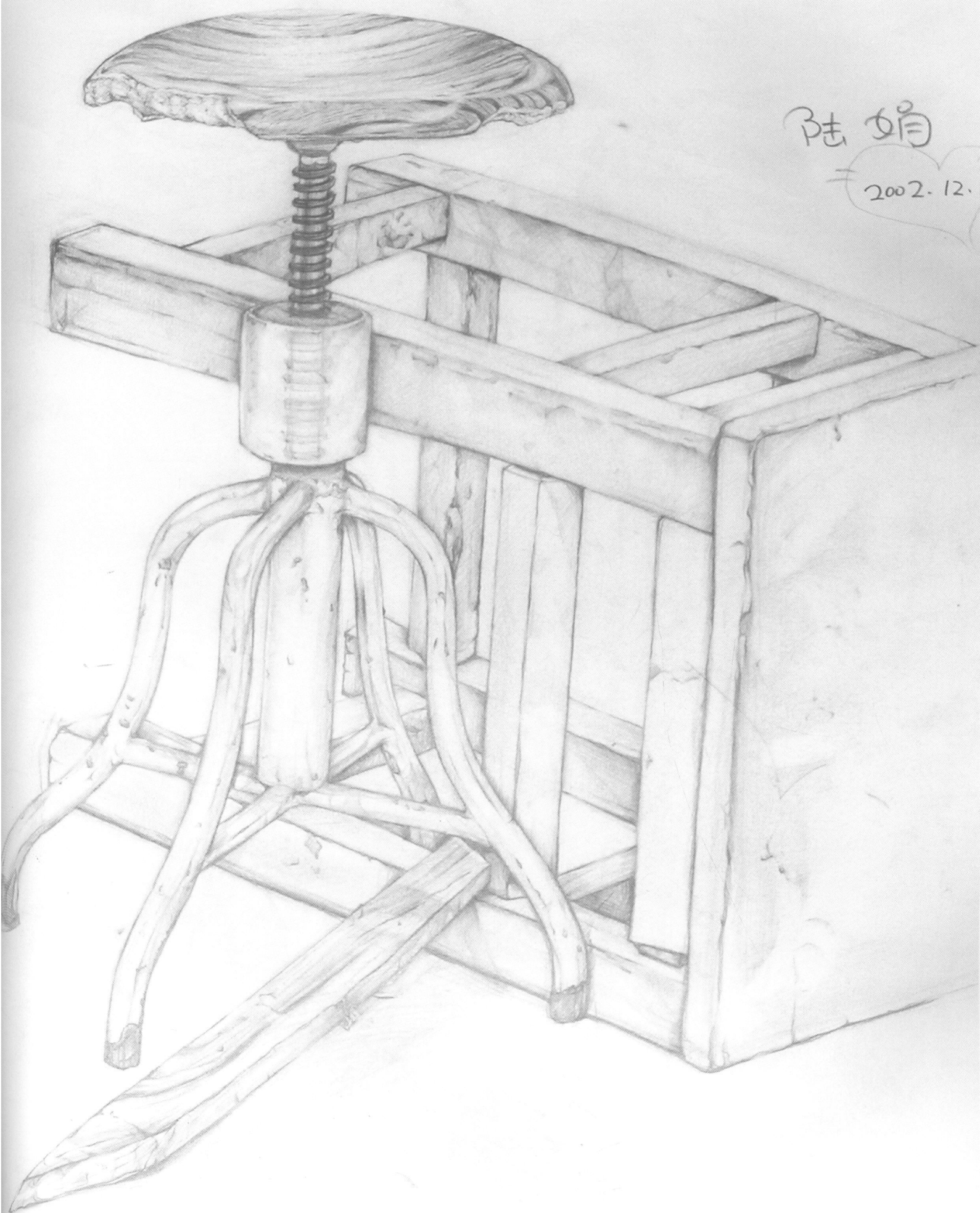
最后阶段，对画面进行统筹规划。不光是做加减法，必须要削弱一部分来烘托另一部分，让每个局部的作用都发挥得恰如其分，使生硬的地方得到自然的过渡，使粗糙的地方变得精致，还可以添加一些精彩的笔触效果，调整整个画面的调子，使画面整体感强，质感丰富，有艺术表现力。

这是一幅结构静物素描，结构是骨架，明暗是肌肉，作者通过线条的虚实来表现物体的结构和空间关系，整幅画面空间感非常好。多种形体的静物进行一定的组合，使得整幅画更为生动，平时应该多加强这方面的练习。



陆娟

2002.12.3



这幅画描绘了两张不同质地的凳子，作者通过精确描绘物体结构并略加明暗的手法表现金属和木头的质感。如果在彼此的明暗调子上再加以区分，画面效果会更好。

结构素描的特点是以造型和线本身的虚实关系概括对象的体积、虚实以及前后等关系。这幅作品较好地表现了对象的空间感，结构准确，大小、比例关系处理得当，是一幅较好的结构素描。

