

指南针

中级部分

1

21世纪

主 编 刘永雄

中国美术基础教材
THE 21ST 世纪规范系列教材
CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

素描中级教程

素描静物

张鑫峰 何 伟 著

辽宁美术出版社

张鑫峰
何伟
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

素描中级教程

素描静物

高中部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总 策 划 范文南
总 主 编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总 编 审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 蔚
版式总体设计 曾爱军
印 制 总 监 鲁 浪 徐 杰
编辑委员会
主 任 李兴威
副主任 申虹霓 童迎强 王 嵘 刘志刚
委 员 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵悍孝
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

素描静物. 中级部分. 1 / 张鑫峰编著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2006. 12
(21 世纪中国美术基础教育规范系列教材. 素描中级
教程)
ISBN 7-5314-3681-7

I. 素... II. 张... III. 静物画—素描—技法 (美
术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 160043 号
出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001
印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/12
印 张: 5
字 数: 12 千字
印 数: 1—3000 册
出版时间: 2006 年 12 月第 1 版
印刷时间: 2006 年 12 月第 1 次
责任编辑: 罗 楠
图片翻拍: 刘 时 张 雷
版式设计: 曾爱军
责任校对: 张亚迪

定 价: 18.50 元 E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn
邮购部电话: 024-23414948 http://www.lnpgc.com.cn

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书是新世纪新的教学理念、新的美术教材，融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育，已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者，有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的实用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等，在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理并加以诠释。在知识的掌握和能力的培养上，给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密，在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出；音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

第一章	07	素描教学的基本内容
第二章	07	结构素描
第一节	07	结构素描概念
第二节	07	静物结构素描的作画形式与作画步骤
第三节	09	结构素描应注意的问题
第三章	10	全因素素描静物
第一节	10	概述
第二节	10	全因素素描中应理解和掌握的知识
第三节	10	画面的整体组织
第四节	13	全因素素描的作品步骤
第四章	15	空间、质感的表现
第一节	15	什么是空间感
第二节	15	空间感的表现
第三节	20	质感的塑造
第四节	21	表现实例
第五章	3	画面效果的表现
第一节	23	布和褶纹的处理
第二节	26	物体的细节刻画
第三节	26	整体黑白灰关系
第四节	26	画面整体处理中常常出现的问题
第六章	28	作品赏析

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

学术评定委员会

主 任

宋惠民 鲁迅美术学院（原院长） 教授

副主任

何 杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁 元 中央美术学院基础部 教授

安 滨 中国美术学院基础部 教授

教材编写委员会

顾 问

陈邯郸

主 任

姜复越

副主任

刘永雄 于 健 张 军

主 编

张 军 于 健 刘永雄

教材编写统筹

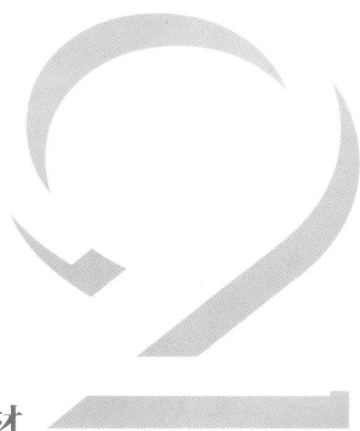
王珂岳 姜复越

教材内容总体设计

于 健 张 军

编 委

薛继斌	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰	伊 凯
王闽宁	刘秀芳	高 媛	张 艳	鞠 峰
王 进	韩福营	曹建丽	朱海滨	张可隼
冯连生	金勇文	王 丹	何 伟	王珂岳
陈金龙	巨德辉	王传杰	韩 雪	全晓男
陈 兵	谢 天	冯利源	孙晓毅	刘洪帅
李元成	杨 军	解文金		

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

**THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION**

第一章 素描教学的基本内容

教学目的：使学生掌握一定的素描知识，提高对素描基本原理与规律的认识

课程内容：素描静物（空间、质感、细节刻画、整体黑白灰）

教学要求：认识和理解素描基本知识，掌握正确观察和作画方法，认识和理解造型基本规律，提高感受和表现力
本阶段以训练对整体黑白灰的把握为主，引导提升对画面的整体把握能力，有针对性地进行训练，使学生具备一定运用和表现物象空间、体积、质感等的表现力

教学重点：学会整体观察和整体作画，养成良好的作画习惯，使学生具备一定的造型能力与修养

课时安排：理论 1 课时，实践 16 课时

通过以课堂写生为主，临摹研习优秀作品为辅的教学原则，在教学中，逐渐提高学生对画面的感受和理解，构建坚实素描功底，养成良好的作画习惯，具备细致入微的洞察力、塑造能力；掌握基本的技法，熟悉不同工具的使用方法；不同的画面效果运用所掌握的素描知识及素描的基本原理和知识，有针对性地进行训练，使画面的表现力和个体艺术个性得到更好的发挥，提高学生艺术修养和审美能力，为今后的发展奠定良性的、坚实的基础。

课程分配

课程内容	基本内容	周	学时	作业
结构素描	静物写生以结构表现为主	1	16	2
全因素素描	以光影效果为主	1	16	1
空间、质感的表现	画面主次、质感、量感、颜色等	1	16	1
画面效果的表现	布和褶纹、画面细节、整体黑白灰等	1	16	1

第二章 结构素描

教学目的：通过本节训练使学生掌握结构素描的作画方法、程序

教学要求：通过训练加强对静物的形、结构、透视的分析与理解

教学重点：画面的表现形式及理解不同物象的结构、透视关系

课时安排：理论 1 课时，实践 15 课时

第一节 结构素描概念

结构素描主要以线为主，通过对物体外在形态之中的内在结构，理解形体各个组成部分之间的结合构成关系，其中包括穿插、衔接、契合关系以及透视关系，它的表现力强，有利于表现画面的节奏、结构、空间及厚度和力度。

第二节 静物结构素描的作画形式与作画步骤

一、形式

1. 以线为主准确生动地描绘出物体的外形轮廓。
2. 形式的内部结构、透视关系有所交代。
3. 线的使用上要有虚实变化，近实远虚，可见面实，透视线虚。
4. 强调对对象的形、结构、体积及画面空间关系为特征的表现方式。

二、作画步骤

此图例说明明了多角度步骤解析。

第一步：组织画面定位构图

这一步是一幅画成败的关键，画面是均衡而舒服的。主题应放置在画纸的顶端，左右两侧相对对称，画纸底部留的空间较大，注意物与物之间前后、左右的位置，疏密关系（如图 2-1）。

图 2-1

第二步：物体大形的塑造

对物体的特征进行概括塑造,整体观念很重要,通过比较画准物体的比例关系,可根据画面需要对物体进行合理的位置移动,但不可动得太大,改变静物的本来面貌,舒服美观即可(如图2-2)。

图2-2

第三步：刻画具体形

从外轮廓形入手对物体进行具体的塑造,在外轮廓具备的情况下画出结构、透视关系。在用线上注意轻重、虚实变化,不可单调僵硬(如图2-3)。

图2-3

第四步：深入具体刻画

在整体基础上，进一步加强外轮廓虚线、明暗交界线、透视线及空间关系(如图2-4)。

第五步：整理完成

从画面的整体效果出发，对画面进行最后的整理(如图2-5)。

图2-4

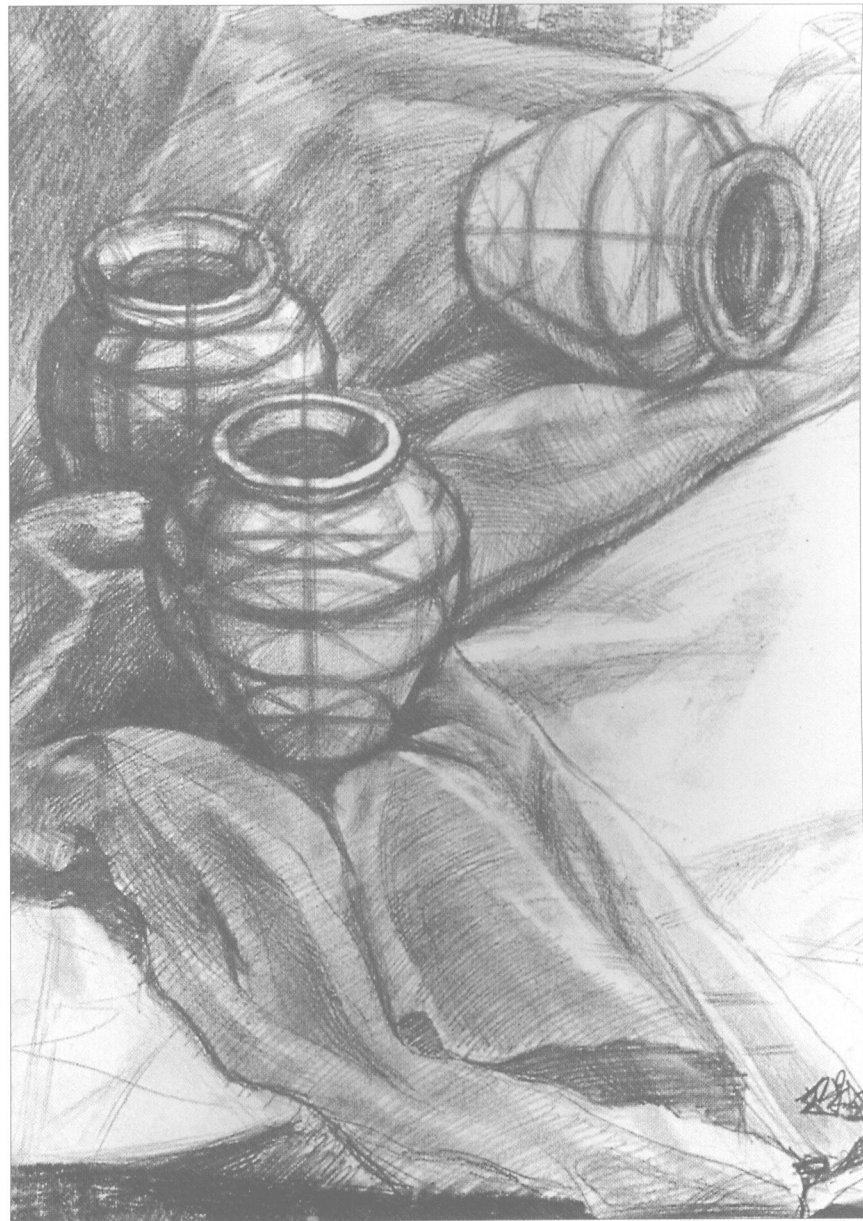

第三节 结构素描应注意的问题

1. 用线清晰交代出形体结构的来龙去脉，表现出物体空间，强化物体及画面的立体和空间距离感。

2. 结构素描主要强调对结构的理解分析，以线的虚实、粗细去表现，强调物体形、结构、体积及画面的空间关系。

图2-5

- 思考与练习：1. 结构素描与全因素素描的差异是什么？
2. 熟练地掌握并运用直线。

第三章 全因素素描静物

教学目的：使学生能够合理地组织构图，画面有组织性，疏密关系、前后空间关系准确，造型透视结构清晰

教学要求：画面构图合理，物体的塑造充分，黑白灰关系分明且有层次，调子的使用熟练而准确

教学重点：物象的体积感、质感和量感塑造到位，画面的主次分明，节奏感强，调子层次分明

第一节 概述

素描静物写生是石膏几何形体写生的延续和发展，它在描绘范围上更为广泛。静物素描在石膏几何形体的基础上更进了一步，绘画因素较几何形体更为复杂。物体的造型各异，颜色迥异，通过各种复杂的组合，为我们提供了更为宽泛的表现空间，通过由简至繁的组合写生，进一步掌握构图的基本规律，通过在作画过程中对画面中对象的大小比例，视点高低的运用，位置的合理安排，对画面构图形式进行反复的推敲，引导学生从最基本的构图中认识画面中物体的组合关系，从而激发学生的创造性，进一步加强对画面的驾驭能力，提高绘画水平。

全因素素描也称为光影素描。其主要特征是依靠光线对物体的影响所形成的光影色调规律来研究，塑造物体的形、质、色，画面主要以运用光影效果为主。画面抒情细腻对空间情境和对物体的质感、色感的表现力强。

第二节 全因素素描中应理解和掌握的知识

一、素描中对点、线、面的认识

素描构成的最基本要素是点、线、面，它们成为构成画面的主要语言。点、线、面构成形体，而任何复杂的形体都可以还原成点、线、面。无数点按照我们的意图按一定的方向和角度延伸并封闭，就会得到各种各样的二维空间的面和图形，按我们得到形的方法把面和图形连接成体积，就会得到三维空间即具有高度、宽度、深度的形体。因此无论描绘自然状态下物体形态，还是人为再造型其构成因素都是点、线、面。如何正确认识、掌握和熟练运用它们对画面表现也至关重要。

二、三大面、五大调子及其形成原因

三大面：亮面、暗面、灰面。

所谓三大面是物体的结构在光线照射下形成的明暗变化。

五大调子：高光、受光面的中间色调、明暗交界线、暗面的中间色调、反光。

形成原因：

“高光”是因为光线在静物 90° 角的直射点。

“受光面的中间色调”是受光面不受光源直接照射的部分成为受光面的中间色调，即灰面。

在光线照射条件下总有一个区域最暗，而且它是受光面与背光面的分界线，这就是明暗交界线。

“暗面的中间色调”则是背光面受反光较弱的部分。

“反光”是指光源照射在静物周围的环境，周围环境有把光反射回景物上的结果。

了解三大面、五大调子的形成原因，能够更好地在作画过程中，把握整体关系及处理好色调的微妙变化。

第三节 画面的整体组织

画面的整体组织法也就是如何较好地处理画面中各种物体间的关系，也可以理解为对画面构图形式美感的分析，采取多种构图方式进行反复推敲，基于构图的基本原则，如画面的结构对称，几何形式美感的和谐，比例的分配，黑白灰色块的配置，力求画面物体主次得当，构图均衡且有变化，避免散、满、乱、空等弊端。从构图的基本原则中认识和组合出物体的多种关系，不可被动地从表象上处理画面，而要从形式和构图的角度对画面进行抽象的处理，这就要求我们在对画面透视、形体、空间位置的组织和安排中得到独特、完美的构图形式。

一、起稿应注意的问题

（一）观察

观察是我们对物体由“表”及“里”又由“里”及“表”的观与看，观是方式，看是目的。不学会正确观察，就不能正确表现对象，学习素描是学会如何正确地看；它是绘画的行为方式。“观看”是人类认知世界的方式，是主观对客观主动思维，首先成竹于胸，笔下才会有所掌控。没有真真实实地观察，我们将失去对绘画的感受，未来在艺术之路上就不会走得长远。

观察方式：

1. 整体观察，以一视点为中心，运用“整体—局部—整体”的观察方式。

2. 散点观察，它打破对固定对象的观察方式，采取上下左右自由移动的方式观察。

3. 综合观察，不仅从形体上、视觉上观察对象，而且对对象理解并综合其他视觉因素进行综合联想组合，从而在对象启发之下凸显对主观心理体验的表现方式。

而其中整体观察是我们基础写实训练中采用的最常见的方式,在落笔之前做到心中有数,保证眼、手、脑的预先性。观察对于绘画、对于静物写生的重要性不可忽视。养成主动耐心地观察和学会整体观察的良好心态与正确方法,为我们今后的训练奠定良好基础。

(二) 构图

构图上主要注意的问题是动笔之前主动观察和思考,整体布局安排掌握基本的构图法则,灵活运用在实践之中。

综合运用构图基本规律和法则,对大师作品进行分析,对当下静物进行整体观察感受,三者碰撞与遭遇得出构图基本意象。

二、图对画面的感觉构成和影响

就构图本身而言,它是绘画语言的重要环节,好的构图给人以美的感受,如平静的、压抑沉重的、动荡不安的、广阔深远的等。

三、素描构图应遵循的基本原则

1. 主次、小搭配合理明确。
2. 画面聚散有致、疏密得当。
3. 空间分割合理而有变化。

常见错误构图举例(如图3-1~3-6)

图 3-1 构图太满

图 3-2 构图太空

图 3-3 主体物太大、比例失调

图 3-5 物体分布无聚散关系

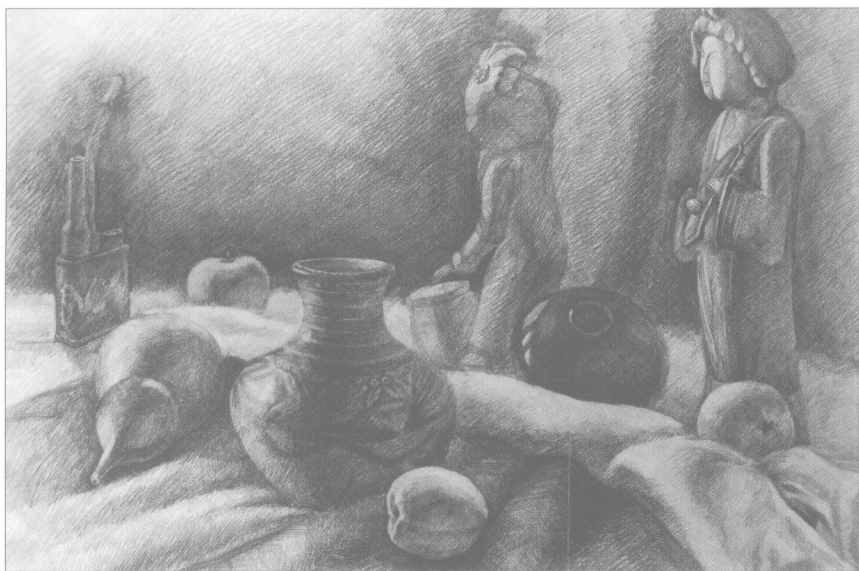

图 3-4 主体物太小、主次不分

图 3-6 物体相互间距离太平均

第四节 全因素素描的作画步骤

步骤一：定位构图。观察对象用线，简单定出物体前后、左右的位置，注意疏密关系，不可孤立地观察物体，从整体观察和理解，反复推敲、经营画面，在画面上定好图形样式及形体大的比例（如图3-7）。

图3-7 作者：王恩来 指导教师：刘秀芳

步骤二：塑形。用较短的线画出物体大的形象特征，不用很具体，而要注意物体本身，以及物与物之间的位置、比例关系（如图3-8）。

图3-8 作者：王恩来 指导教师：刘秀芳

步骤三：深入刻画。这一步具体准确地画出物体的外轮廓，明暗交界线，布纹的走势及投影的位置关系，同时可沿交界线排列调子，要牢牢记住所有线条都是随着形体而转折的，都是依附于形体之上的，心中应有主次、强弱、前后的意识。

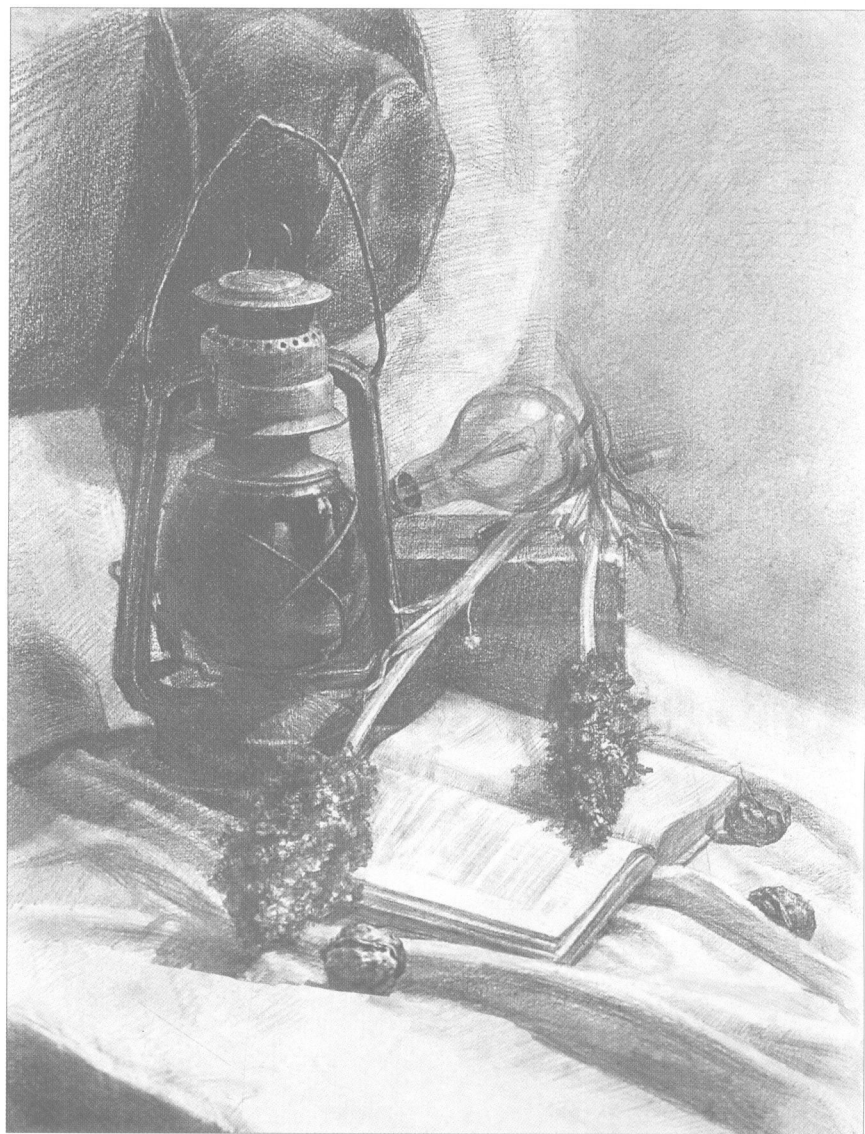
这一步投入的精力是巨大的，需要做的工作比较多，注意整体黑白灰的大关系，物体的体感、量感、质感、空间感要较为充分地表现，可从局部入手，依次有比较地向四周展开塑造，照顾整体大关系，主次意识、明暗秩序的整体统一（如图3-9）。

图3-9 作者：王恩来 指导教师：刘秀芳

步骤四：调整完成。这时画面大部分工作已经基本完成，剩下的是从画面的整体效果出发，对画面进行细微的调整（主次关系、前后关系、整体明暗、空间关系、质感等，如图3-10）。

图3-10 作者：王恩来 指导教师：刘秀芳

思考与练习：1. 在构图上应注意哪些方面？
2. 练习均匀地排列调子。

第四章 空间、质感的表现

教学目的：通过训练让学生对不同材质、不同质感的物体，能够运用恰当的方法进行充分的表现。对画面的空间有深刻的认识，并能有效地塑造

教学要求：真实有力地表现物体，刻画准确生动。有空间意识。熟练地运用绘画工具

教学重点：在不同的画面表现方法是有所不同的，要善于用不同的表现手法去处理不同的画面

第一节 什么是空间感

空间感：界面中立体空间的塑造与表现，是素描训练中最重要的基本要素之一。是指物体在画面中各部分由于前、中、后、左、右位置的差异，由于空气透视的关系，形成色调对比的近强远弱的客观因素；受人们生理上视觉能力的限制，造成近处清晰远处模糊的主观因素。

第二节 空间感的表现

画面的立体、空间感的塑造和充分地表现是静物素描中最重要的因素之一，同时也是画面表现形式不可或缺的组成部分，它成为评阅一张素描静物画优劣的重要标准之一，起着至关重要的作用。空间表现是指我们在二维平面上，通过对结构的理解、分析、概括、提炼的基础上，积极主动把握画面整体总体纵深度和静物从前到后的立体空间感。

我们应该了解物体在空间的存在是通过它的厚度和体积的方式得以体现的，这就要求我们在实际观察中，积极、主动地用心体会和感受及认知；主动加强突出和表现；努力积累表现技能和手法的同时注意借鉴，避免平面化和没有美感的作业的出现。

我们可以通过以下几种方式去尝试加强空间感的表现。

图 4-1

1. 通过在整幅画中主次关系方面，也就是视觉中心（即画面中心），着重强化合理运用主次对比、虚实对比、强弱对比加强空间表现。如图4-1，通过对整幅画中瓷瓶的体积、质感的着重刻画，黑白灰对比的加强使它成为画面中心、视觉中心。而其他物体对比的减弱，拉近了瓷瓶与观者之间距离，推远了前与后的纵深度去加强空间表现。如图4-2，通过对马灯质感、体积黑白灰对比等细节的刻画和强调，而对其他物体的概括与对比关系的减弱，去加强空间纵深度和前后立体空间感。如图4-3，通过对画中主与次、详与略、强与弱、虚与实的诸多对比，去加强空间的表现。

图 4-2 作者：隋丽颖 指导教师：王闽宁

图 4-3

2. 利用物体空间的远近造成的明暗变化即近处明暗对比强, 远处明暗对比弱, 去加强空间感的表现。如图4-4, 画中作者从整组静物由于物体所处前后位置而形成的空间上的明与暗、虚与实, 去有意加强近处电话的明与暗的对比, 减弱远处物体的明暗对比来加强空间感。图4-5, 画中从静物的空间远近作为刻画依据, 有目的地根据空间位置前后, 把鼎、小凳、头骨、烟盒、布褶等从前到后依次由对比强到对比弱, 从而加强空间感。如图4-6, 虽与上一组静物景物相同, 但角度不同, 侧逆光的角度不同, 侧逆光的角度暗面加大, 画者有意加强近处的头骨、小凳、布褶、鼎的黑白对比, 减弱远处明暗对比, 加强空间深度, 加强画面深邃感。

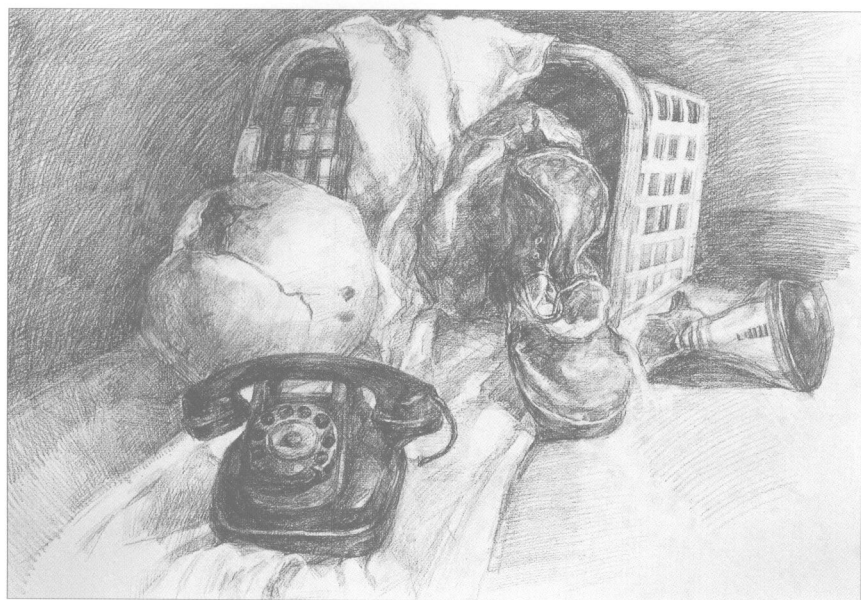

图 4-4

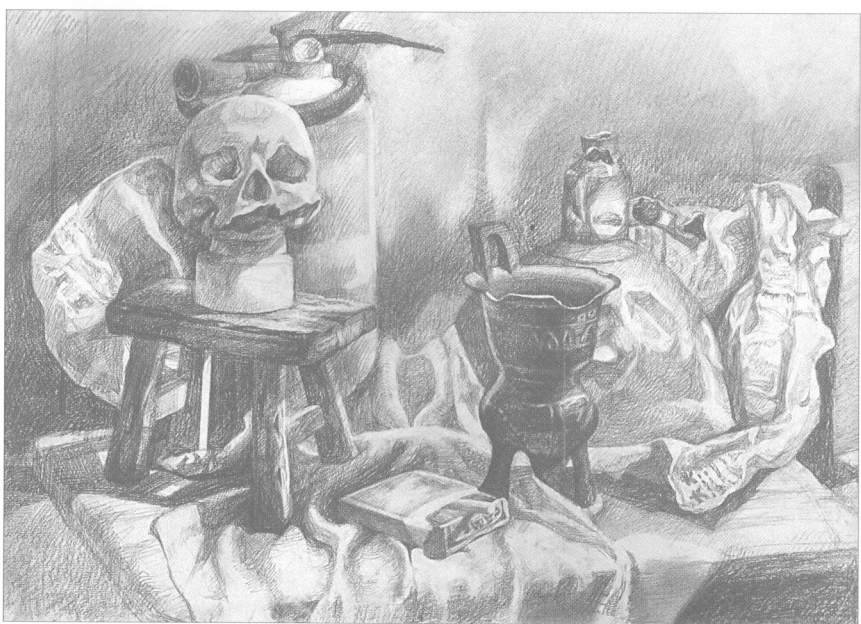

图 4-5

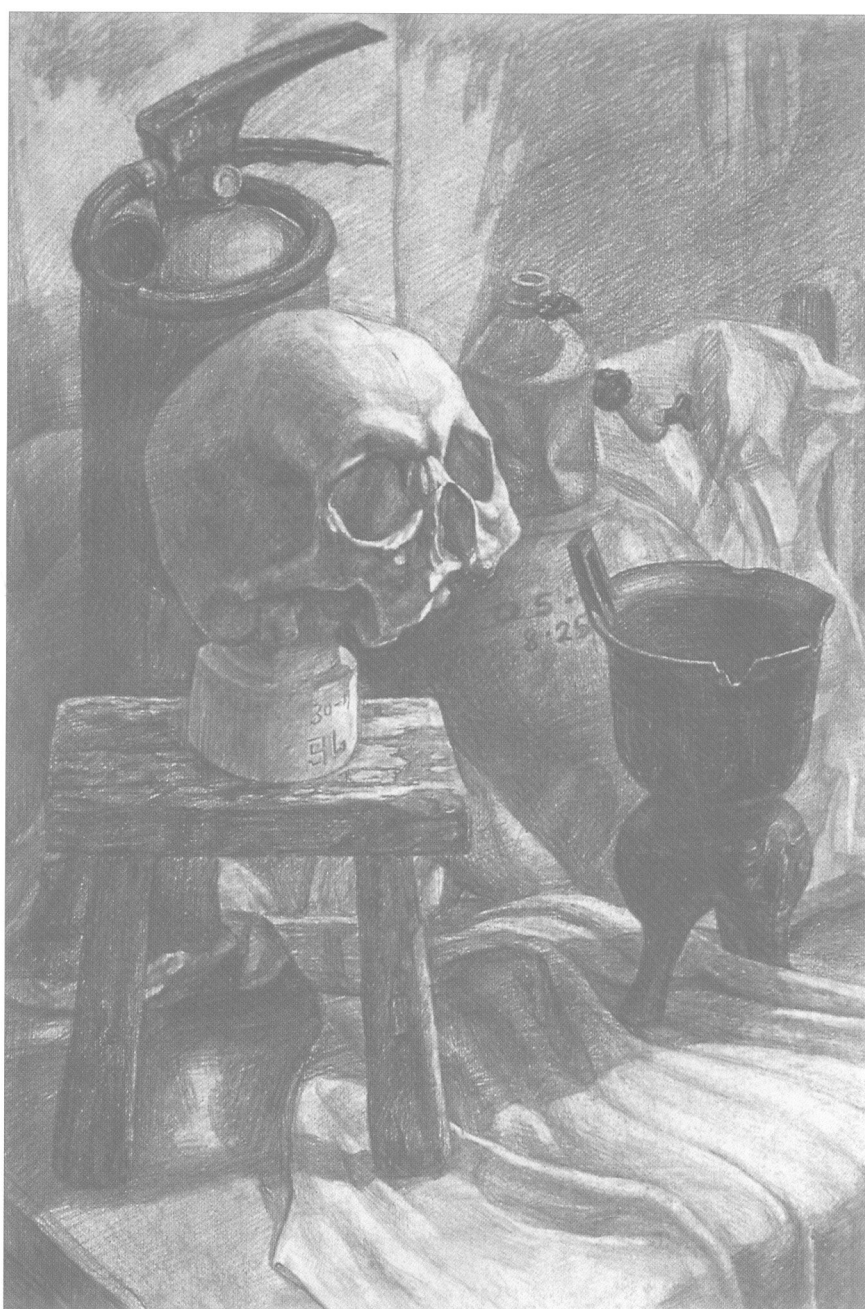

图 4-6