

美术基础实用教材

阶梯训练 一点通

邹世全 编著

快速地掌握美术基础知识
缩短从入门到精通的学习过程
教您循序渐进的科学学习方法

素描静物

四川出版集团 四川美术出版社

美术基础实用教材

素描静物

阶梯训练一点通

素描系列

素描几何

素描头像

素描静物

素描其他静物

素描石膏五官

人物速写

素描石膏头像

风景速写

色彩系列

色彩静物

色彩头像

色彩风景

装饰色彩

国画系列

国画花卉

国画工笔

国画山水

国画写意

动漫系列

动漫人物

动漫动物

动漫综合

图书在版编目(CIP)数据

素描静物.1/邹世全编著. —成都:四川美术出版社, 2007.1

(阶梯训练一点通)

美术基础实用教材

ISBN 978-7-5410-3174-8

I. 素... II. 邹... 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147933号

策划:田曦 林雪红

责任编辑:林雪红

装帧设计:林雪红

责任校对:培贵 倪瑶

责任印制:戴勇

出版发行:四川出版集团 四川美术出版社
成都市三洞桥路12号(610031)

印刷:四川省印刷制版中心有限公司

本:1/12 889mm×1194mm

张:3

数:5千

次:2007年1月第1版

次:2007年1月第1次印刷

数:1-5000册

号:ISBN 978-7-5410-3174-8

ISBN 978-7-5410-3174-8

9 787541 031748 >

定价:15.00元

著作权所有. 违者必究
本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换
电话: 028-83048643

本训练课题简介

静物写生是素描的基本课题，因为它们静止的状态便于学生描画。各种各样的文具、果蔬、陶瓶罐等通过巧妙的摆放，布置并通过不同质感的描绘、对比，能很好地提高学生的构图和表现能力。它为素描基础造型训练提供了丰富的内容。这本技法书就是针对不同年龄层次的爱好绘画者来编写的。从实际出发，把大量的图解运用于传统素描课程教学中：解决一些实际的问题，每幅画的步骤贯穿到每一个章节中，力图做到通俗实用，浅显易懂、详尽。

素描一般分为两类：光影素描和结构素描。光影素描就是强调造型的准确性、科学性，通过训练，能帮助人们提高造型的表现能力，如形体透视、比例、结构等。结构素描是以形体结构为中心，以线为主要造型手段。

通过素描的练习，能全面提高人们观察事物的能力、敏锐的眼力以及对物体、形式、情态等正确的观察方法。

素描训练的最终目的，就是把你所看到的物象经过思考、分析、概括，运用眼、脑、手三位一体的协作与配合的训练，把握各个物体的明暗关系、形体关系、大小关系以及不同质感的处理，用绘画的技巧表现在画面上。

本书着重讲解光影素描，用了很多不同质感的物体，从单一物体步骤入手到组合物体训练，让人们学习如何观察分析物体的形体、质感、空间感、明暗关系的处理，能够最大程度地表现出物体的艺术形象。

作者简介

邹世全

1965年出生于成都，1988年毕业于郑州轻工业学院美术系，四川省美术家协会会员。作品多次参加省及全国美展，现任教于四川师范大学文理学院。

目 录

第一章 素描基础知识 ----- 01

- 一、素描的基本常识 ----- 01
- 二、素描的基本要素 ----- 01
- 三、排线 ----- 01
- 四、透视 ----- 01
- 五、明暗 ----- 02
- 六、构图 ----- 02
- 七、写生工具介绍 ----- 03

第二章 简单物体练习全解析 ----- 04

- 一、萝卜练习 ----- 04
- 二、苹果练习 ----- 06
- 三、香蕉练习 ----- 08
- 四、书练习 ----- 10
- 五、葫芦丝练习 ----- 12
- 六、钵钵练习 ----- 14
- 七、颜料与刮刀练习 ----- 16
- 八、白瓷杯和红萝卜练习 ----- 18
- 九、不锈钢壶与瓜果练习 ----- 20
- 十、壶与苹果练习 ----- 22
- 十一、砖与鸡蛋练习 ----- 24
- 十二、辣椒练习 ----- 26

第三章 组合物体练习全解析 ----- 28

- 一、静物组合练习一 ----- 28
- 二、静物组合练习二 ----- 32

第四章 范画欣赏 ----- 36

一、素描的基本常识

1. 素描的概念

素描是初学美术的人首先要进行的基本训练，它是造型艺术如油画、版画、国画、雕塑等艺术专业的造型能力训练的基础课程。通过素描学习，掌握基本的造型方法，理解和掌握绘画语言的基础知识。造型艺术包括形体、线与面、明暗、结构、比例、空间、布局和运动等知识。作为基础训练的素描，分为：结构素描，即通过线条来表现形体结构；光影素描，即着重用光线明暗表现形体。本书着重讲解光影素描。

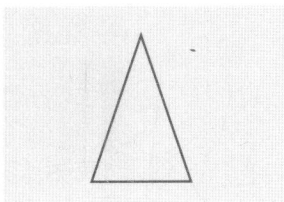
2. 什么叫素描

素描是相对于彩色而言的绘画总称，即单色绘画。如用铅笔、碳笔（条）、钢笔、毛笔等工具画出的图画均可以称为素描。

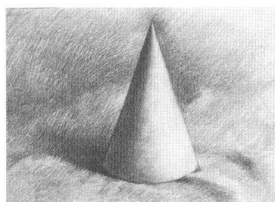
二、素描的基本要素

1. 形体

一个物体的体积包含宽度、高度和厚度这三个方面“三维空间”。在平面上对物体宽和高的呈现只会得到一个平面的外部轮廓，没有体积感。所以，“形”是形状，是平面的概念，指二维空间。而“体”是三维空间的立体概念。

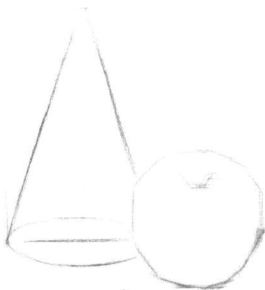
平面的形

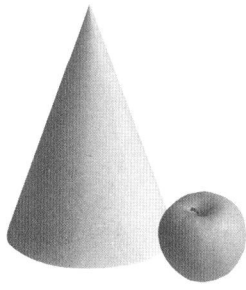
立体的形

2. 比例

画面中物体的大小、长短、宽窄的对比关系即比例。初学者在绘画前要确定物体的比例关系。各物体的比例关系必须互相比对、互相参照，服从整体的比例关系。

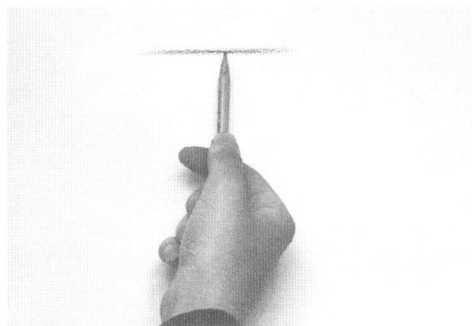
不正确的比例

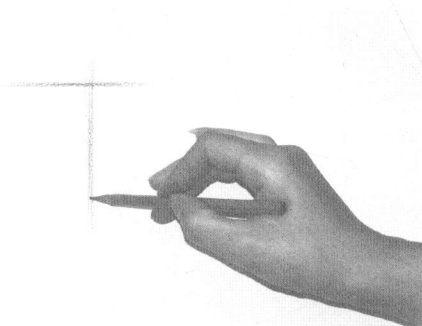
正确的比例

三、排线

画素描排线过程是非常重要的，不同的排法，运笔的轻重，铅笔的等级（如HB或5B）都能表现不同的效果。

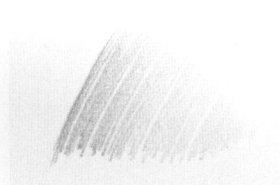
握笔姿势

握笔姿势

并列

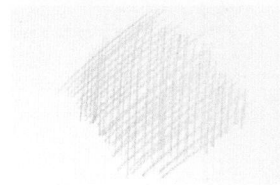
虚实

轻重

弧线

交叉

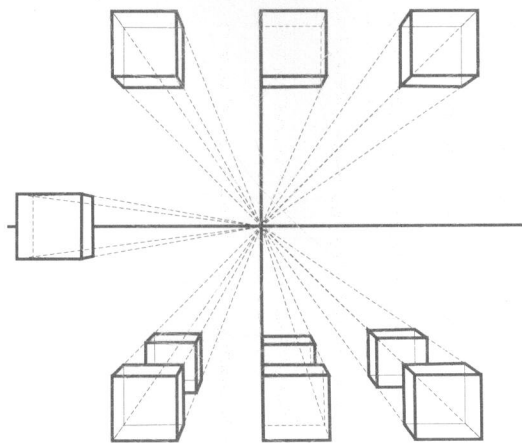

左右虚中间实

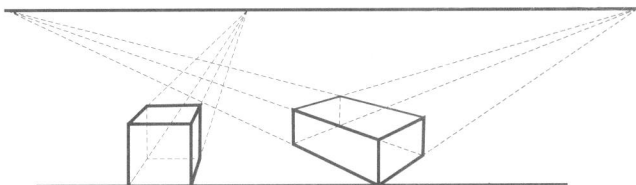
四、透视

平行透视

立方体的一个面平行于画面时所产生的透视现象是平行透视。平行透视的消失点只有一个。

平行透视图

成角透视图

成角透视

立方体的几个面都与画面平行，两个面消失于两个点，这种透视现象为成角透视。

五、明暗

常用的光源有自然光和灯光。

侧光

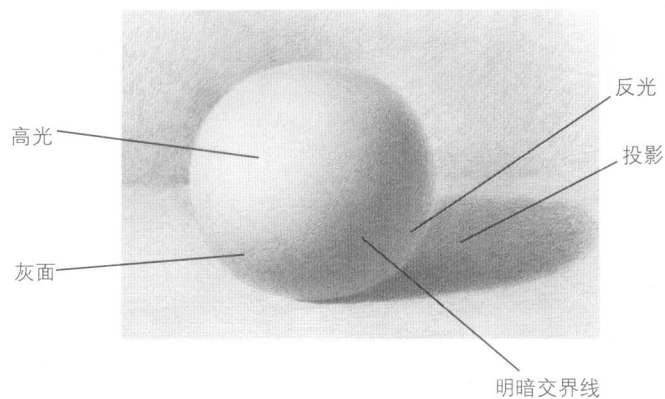
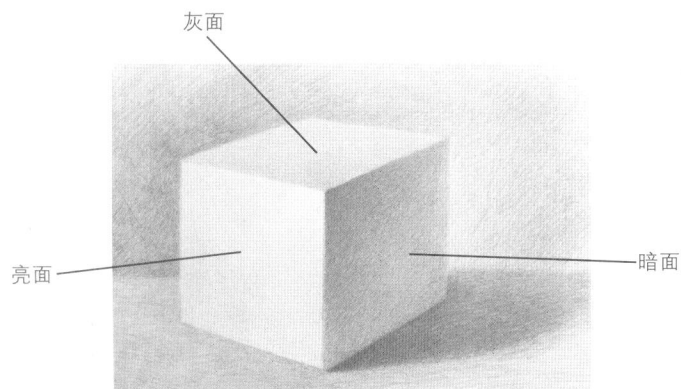
逆光

顶光

物体在光的照射下产生了明暗，艺术家们根据这种现象，归纳总结出“三大面、五大调”，使明暗关系更具体化，条理化。

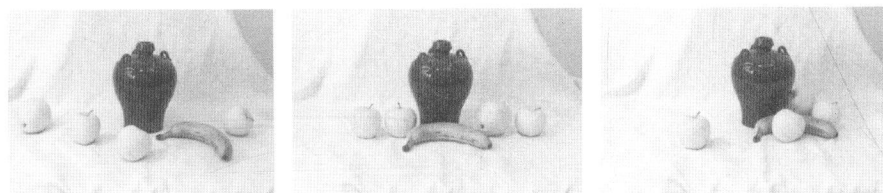
三大面：亮面、灰面、暗面

五大调：亮调子、灰调子、明暗交界线、反光、投影（是在三大面的基础上对黑白灰层次进一步细化）。

绘画者对以上“三大面、五大调”进行深入仔细观察。观察后描绘后物象的形态就会显示出来，各种物体之间不同的质感就直观了，所以五大调各有各的功能，但必须非常和谐地统一在画面整体。

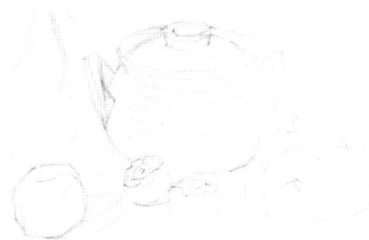
六、构图

位置摆放过散。

整齐，左右对称。

重心失衡。

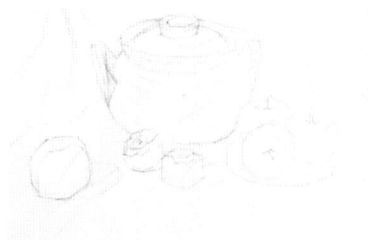
画面太满。

画面太左。

画面偏右。

画面太上。

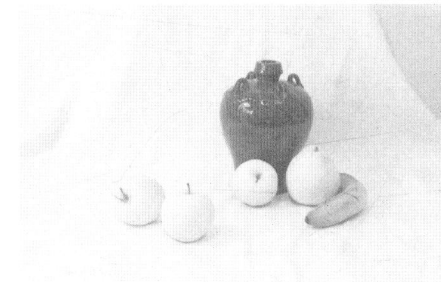
画面太下。

正确构图。

画面有疏有密，错落有致，主体突出，节奏感强。

构图是有规律的，将描绘的对象合理地放在画面上。

七、写生工具介绍

初学者学画素描时一般选用的笔：

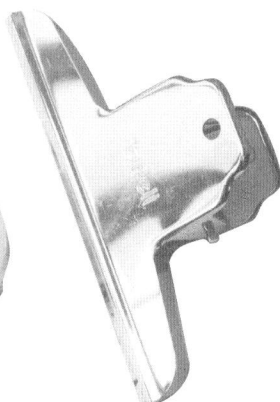
铅笔是最快捷、最常用的素描工具。当然也有很多可留下单色痕迹的工具都能作为素描工具，如碳笔、碳精笔、木炭条、色粉笔、钢笔、毛笔等。不同的笔能出不同的效果，如铅笔在绘画中能够完成一幅细致入微的素描作品，既能表现画面精细的微妙之处，又能画出粗犷的风格，性能稳定，易于修改，所以初学素描选择铅笔较好。

铅笔

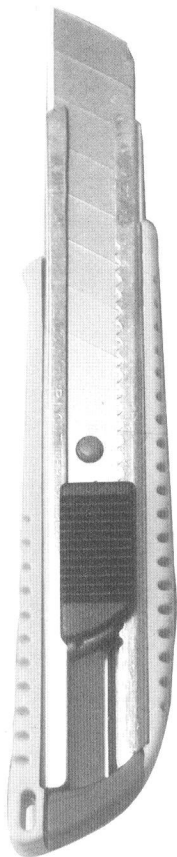
透明胶带

夹子

图钉

美工刀

可塑橡皮

绘画橡皮

橡皮：

绘画中有两种橡皮较为常用。

1. 绘画橡皮，选择质地越软的越好，用于彻底干净地擦掉多余线条及修改部分，也可削成三角形，尖部可用于擦画面细小部分。

2. 可塑橡皮，质地特别柔软，可任意塑造成各种形状，利于修改细节，调整画深了的地方。

作画姿势：

手执画板作画

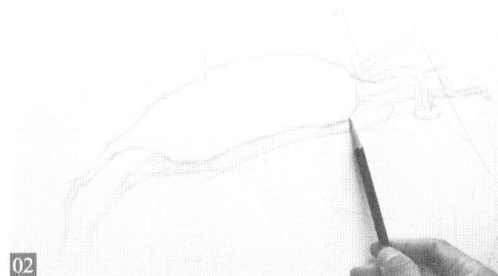
在画架上作画

以上两种姿势，都需要注意画面和眼睛保持一定距离。手臂尽量伸直，运笔时要有一定的速度和力度，注意节奏，这样画出的线条较为流畅和挺直。

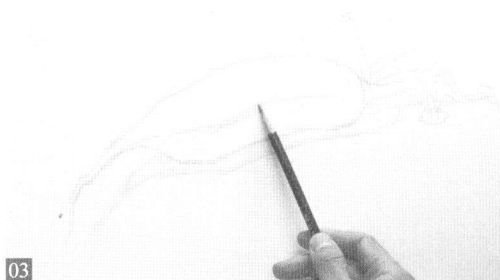
一、萝卜练习

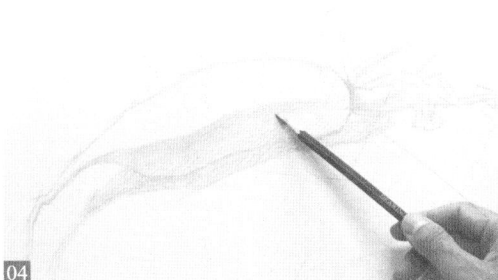
01
实物照片。

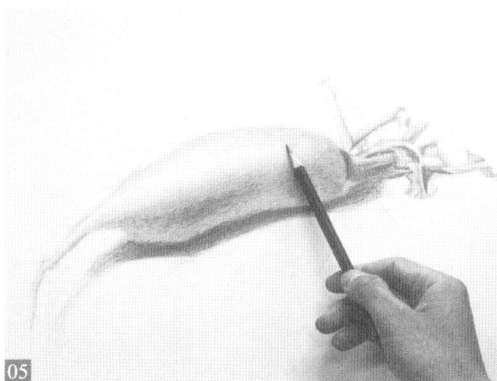
02
画出大致的形状。(铅笔：B~3B)

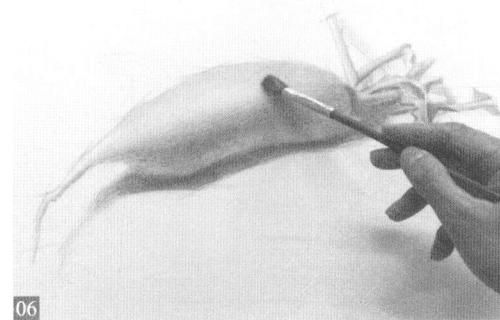
03
准确画出明暗交界线。

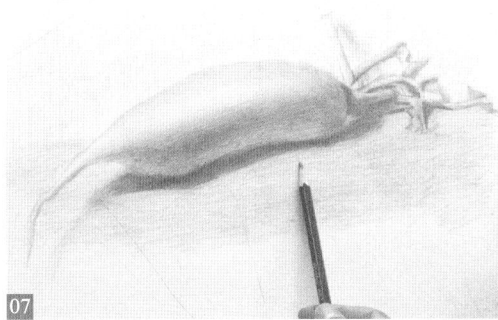
04
用线条区分明暗部分。

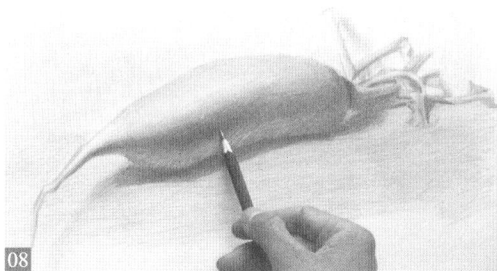
05
把萝卜理解成圆柱体，把大致的关系画出。铺色时要始终注意轮廓的边缘控制，注意大形。

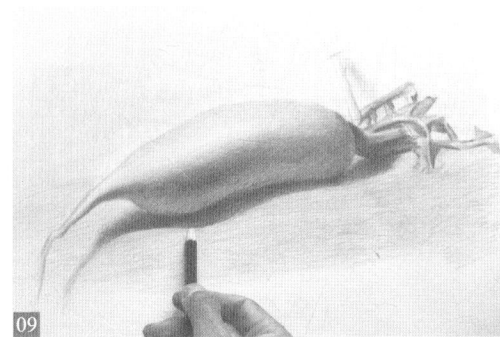
06
用排刷将画面关系及生硬的线条处理一下。

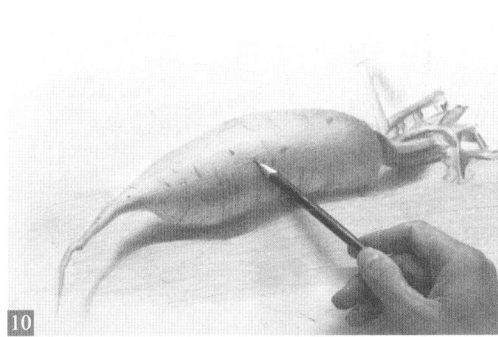
07
画出背景及桌面大致的关系，这样可以整体的表现整幅画的空间关系。

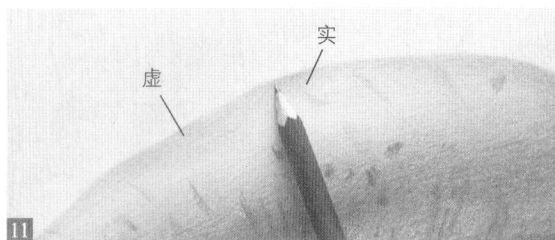
08
用4B~6B铅笔，从明暗交界线画起。注意不要一次性把色调画深，要一层一层的画，这样好控制整个色调。

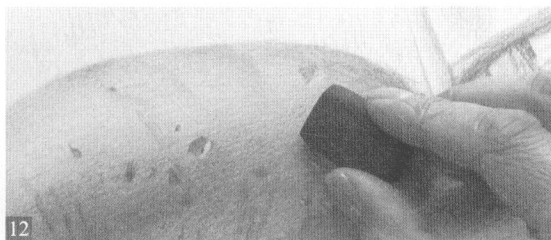
09
注意物体与投影的关系，要整体把握，画时物体和投影同时表现，这样可避免孤立表现物体。

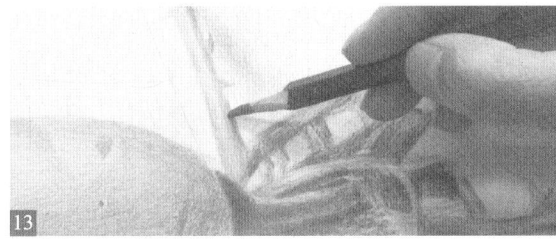
10
注意丰富中间色调和灰色控制，特别要注意光线的来源，否则色调易乱。

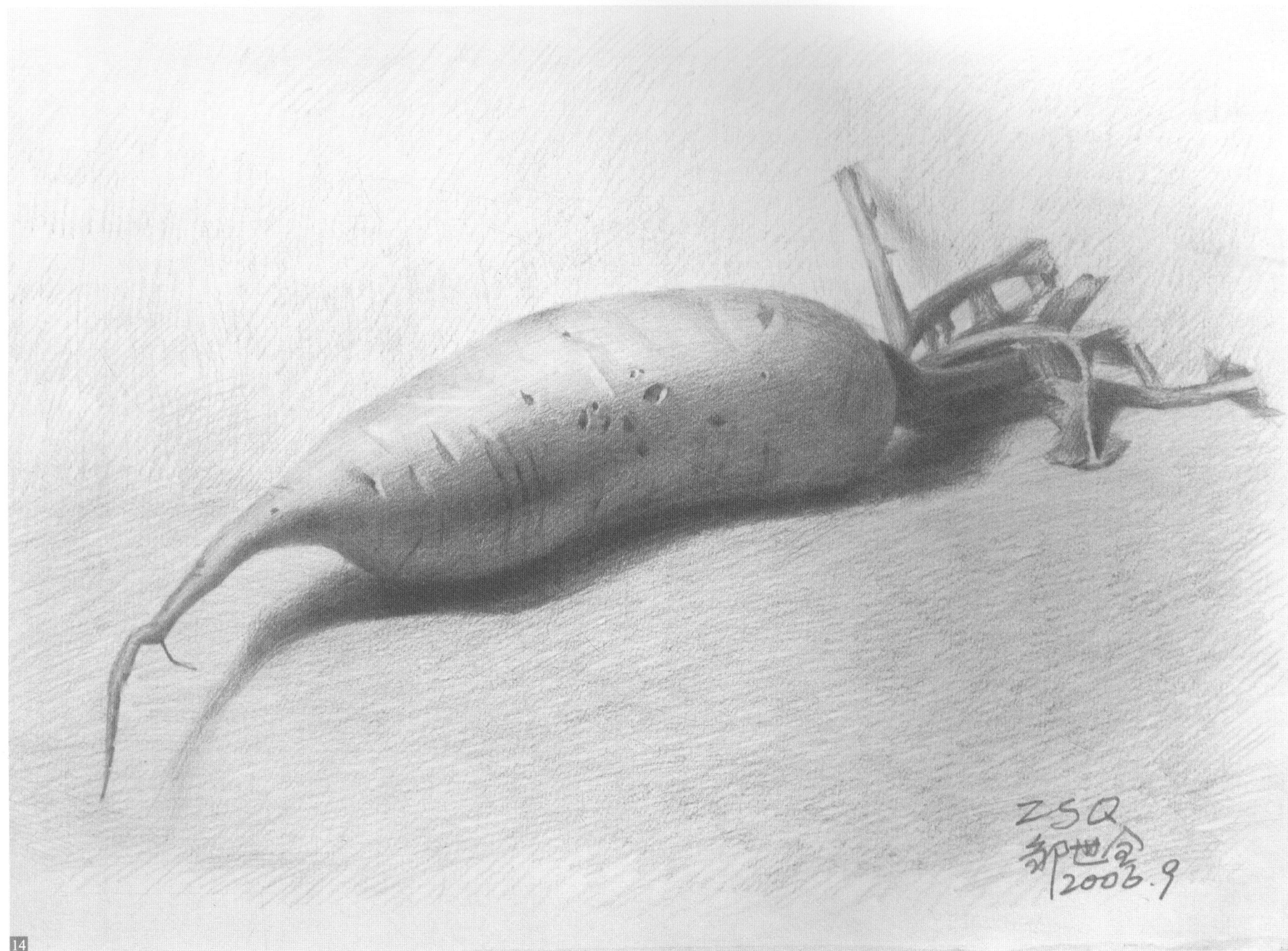
11 物体的边缘处理要有虚有实。

12 萝卜的细节可用橡皮擦出，画出萝卜的小肌理，使整个画面看起来生动、自然。

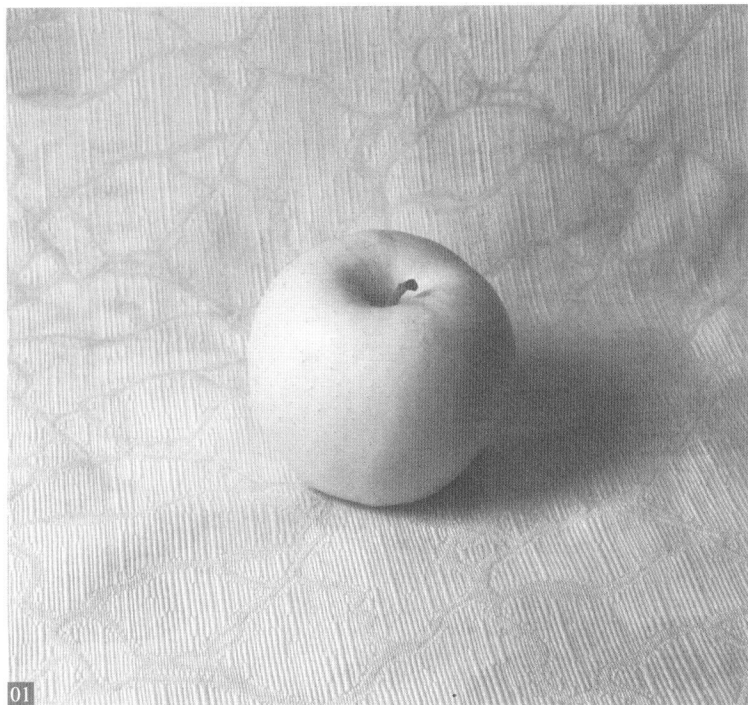

13 对于细节部分的处理，可按照体、面、圆柱体来表现，不要孤立的画。

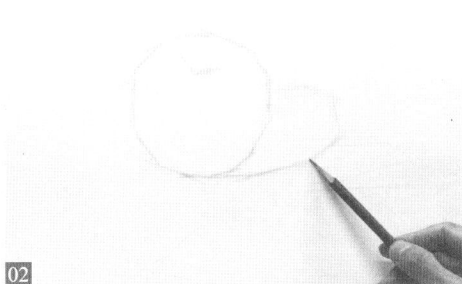

14 完成稿。

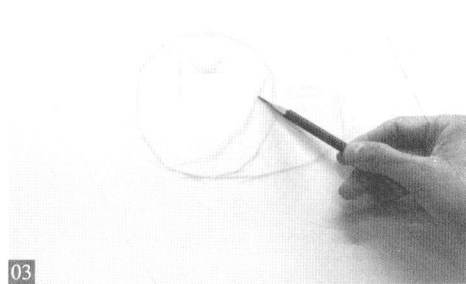
二、苹果练习

01
实物照片。

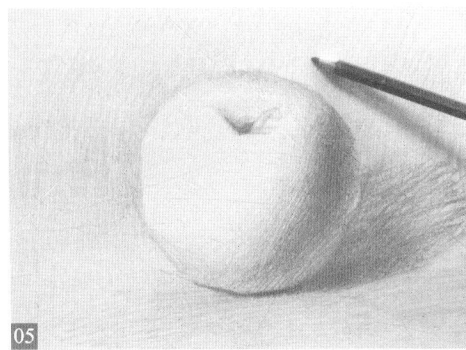
02
用直线确定苹果的基本形状及投影。(铅笔：B~3B)

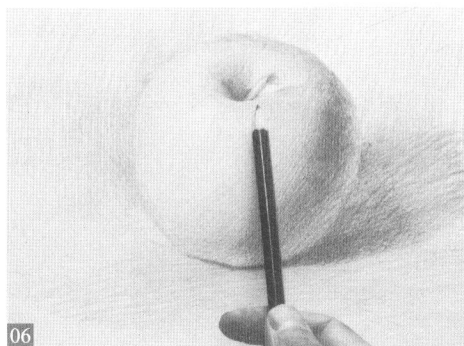
03
完成大的比例形体，抓住苹果的特征，确定明暗交界暗线。

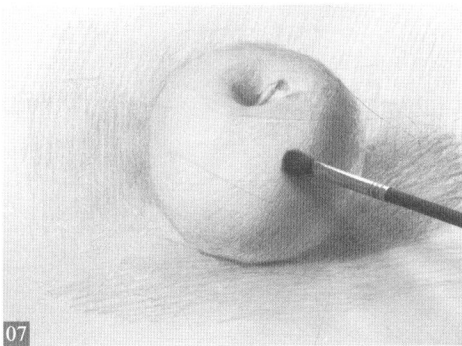
04
用线条分出大的明暗关系。

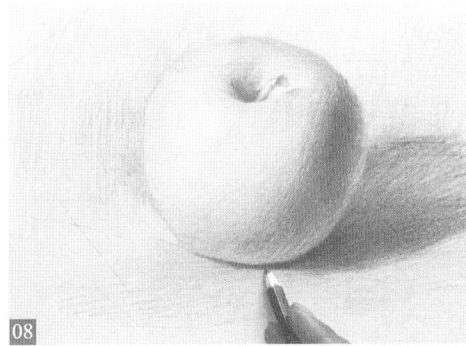
05
背景色同时跟进，使背景和主体达到和谐。

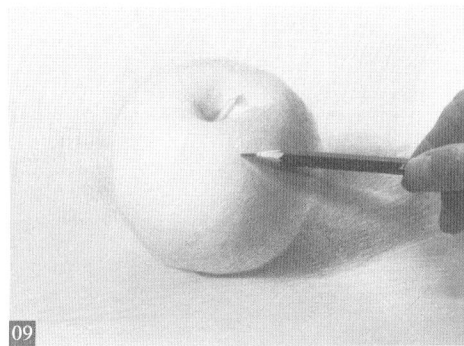
06
注意苹果上部的面，要和下部衔接好。可用不同排线的方向来强化。

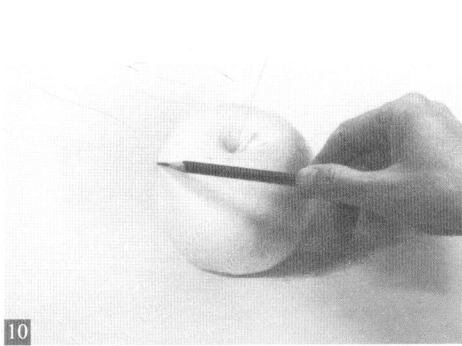
07
这一阶段完成后用小排刷将画面扫一次，将有些生硬的线条柔和一下，为下一步具体深入做好准备。

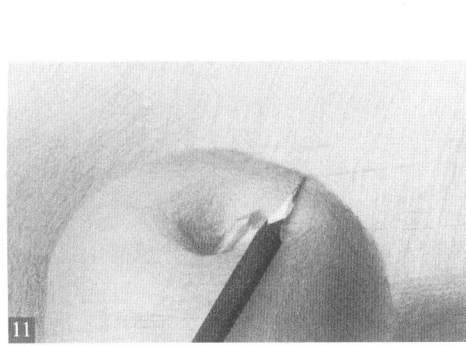
08
注意苹果投影，投影越接近苹果越实在。此处可用4B~6B较软的铅笔画。

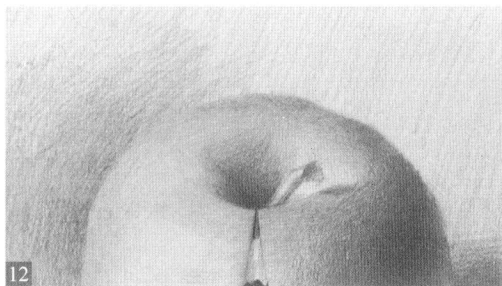
09
在明暗交界处向亮部推进的中间色调画丰富一些，建议用2B~HB的笔画一层层地画，不要急。排线要根据物体结构走。

10
注意苹果与背景的关系，有实有虚。

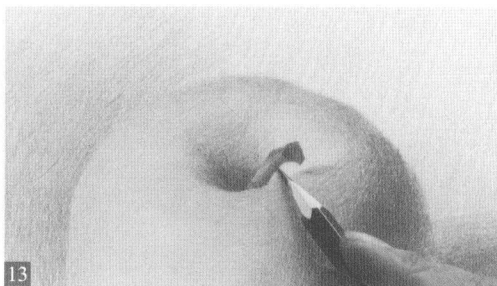

11
向后转折处是初学者最不注意的地方，是丰富物体体积的细节。

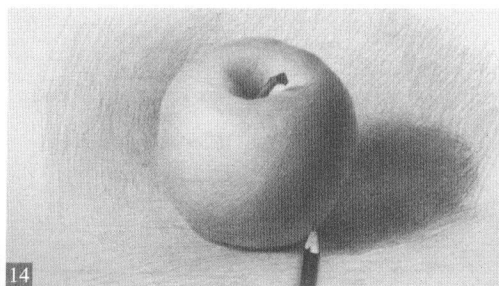
12

注意苹果起伏处，这里离视线较近，刻画实在一些。

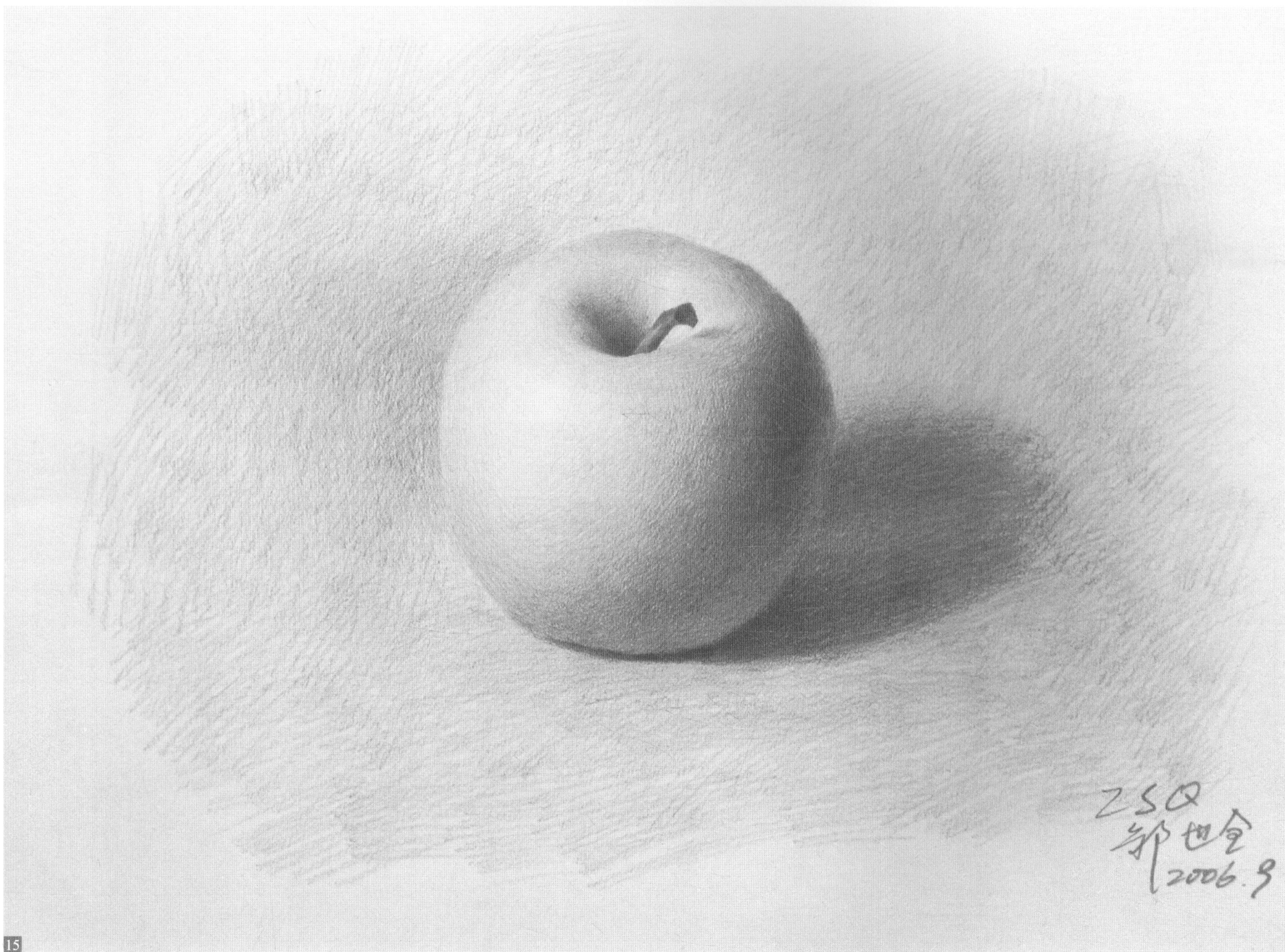
13

苹果的把柄可当作圆柱体来画，同时还要注意黑、白、灰关系，这样就有了体积感。

14

注意苹果的反光不要超过中间色。

15

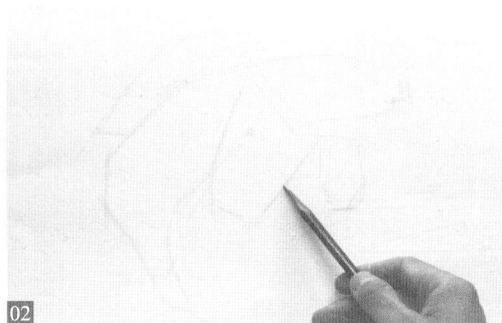
完成稿。

250
郭世金
2006.9

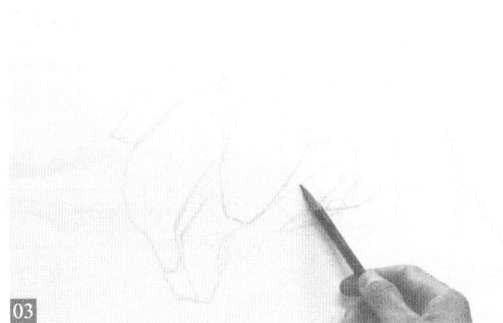
三、香蕉练习

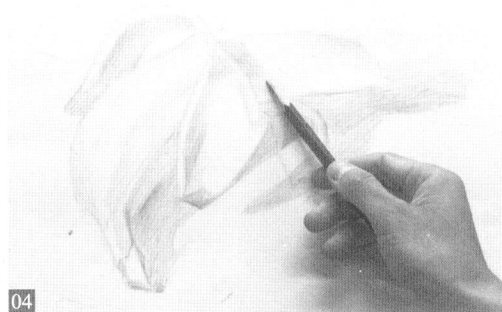
01
实物照片。

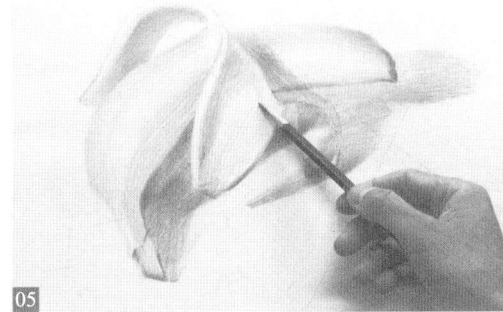
02
画出香蕉大形。

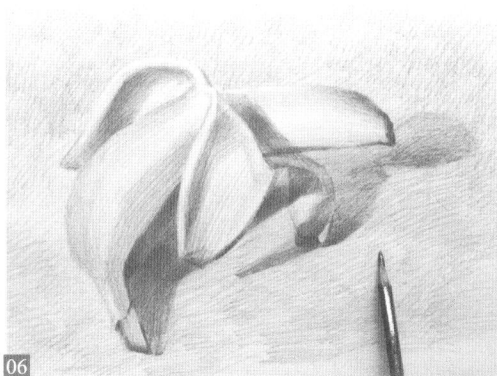
03
找出香蕉的明暗交界处。

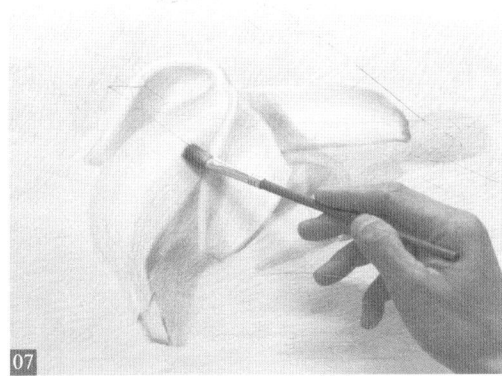
04
画出香蕉大致的明暗关系。

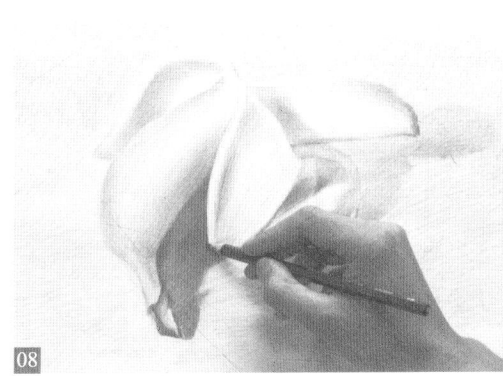
05
具体画出香蕉的主体关系。此步要注意香蕉的外形在铺线时不要走形。可用2B~4B铅笔。

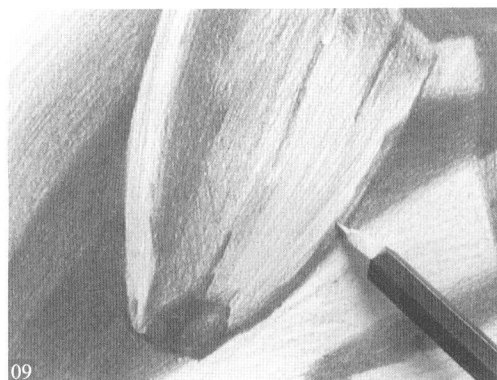
06
同时画出桌面，使整体关系达到和谐。

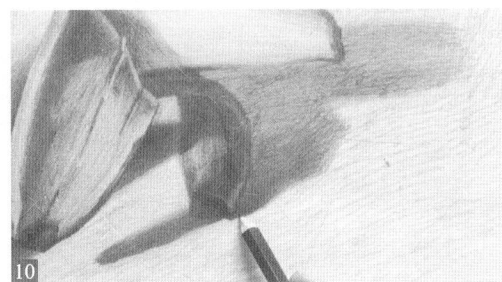
07
将线条用排刷处理一下。

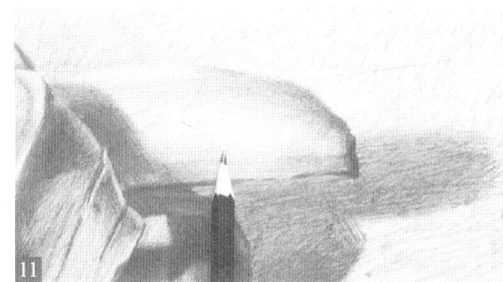
08
深入具体的刻画要从颜色最深处入手，同时注意暗部可以和香蕉暗部一起画，不要一次画得过重，要整体把握。

09
深入刻画香蕉皮的厚度，一定要掌握好黑、白、灰关系，否则容易画花。

10
注意香蕉的投影，近实远虚，画出空间感来。

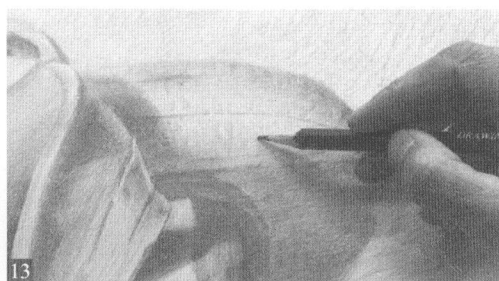

11
注意香蕉大的圆柱体的感觉，不要受小的肌理影响。（铅笔：HB~2B）

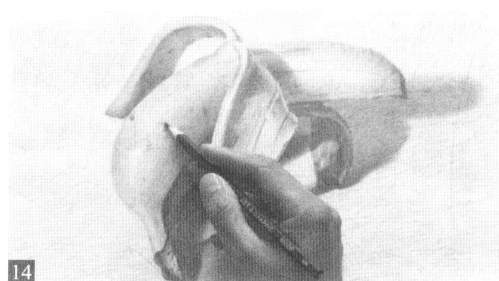
12

大的效果出来之后，可用橡皮细心地擦出细小的肌理。

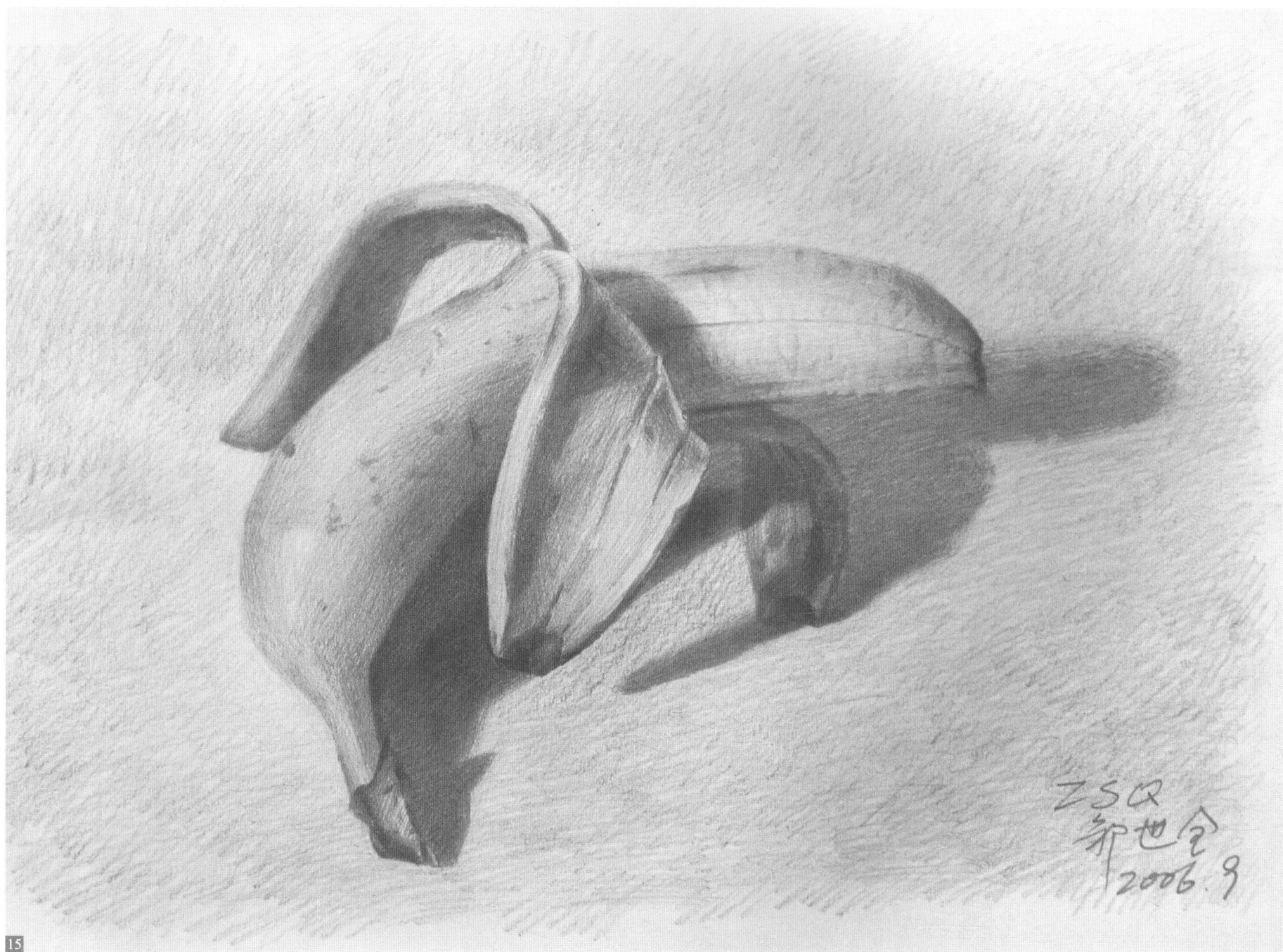
13

用削尖的铅笔按明暗规律画出肌理的小投影，不一定每一处都画，只需画出有特征的就行。

14

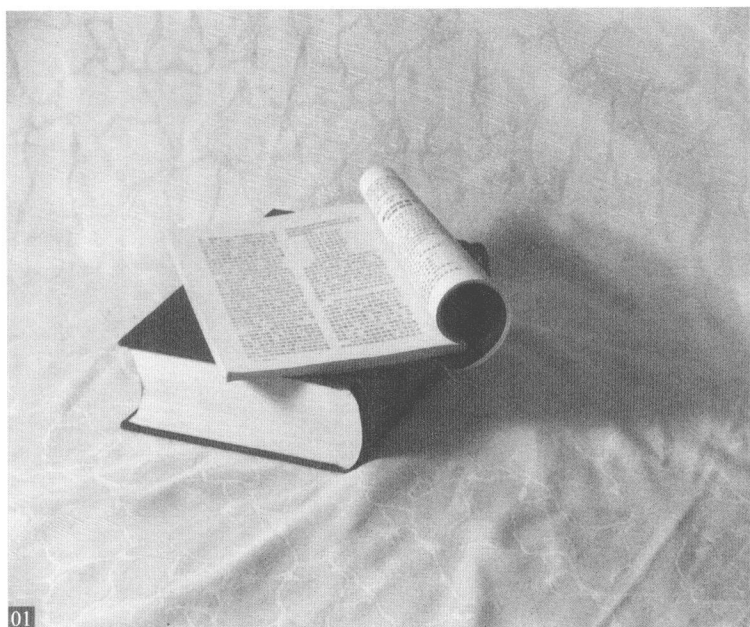
最后加上香蕉身上的小疤痕，有了肌理和疤痕，使整个香蕉看起来丰富很多。

15

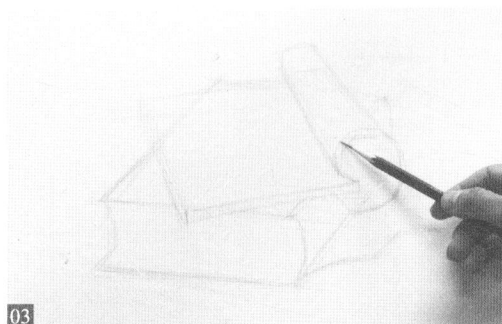
完成稿。

四、书练习

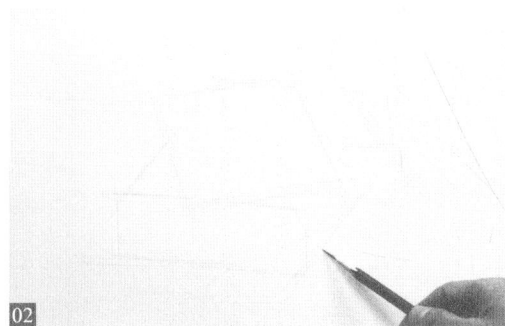
01

实物照片。

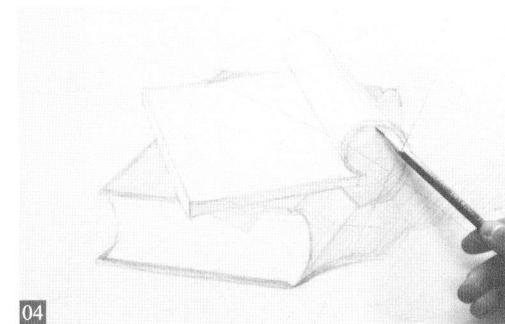
03

再具体画出书的基本形状。

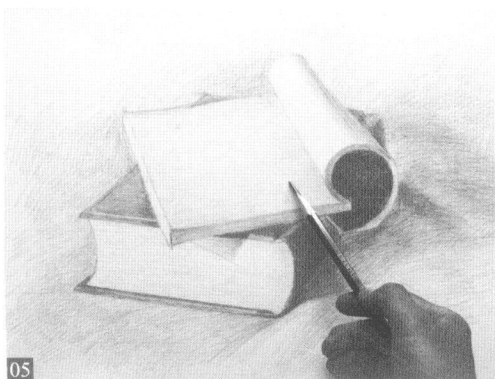
02

用直线勾出书的基本特征。

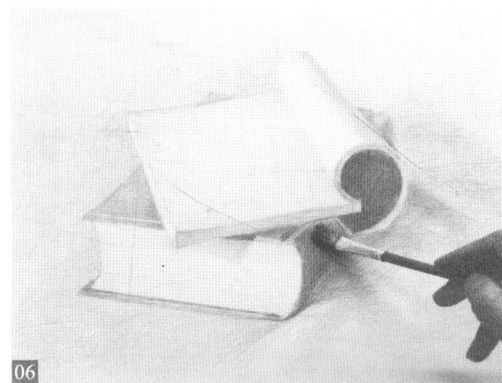
04

找准形后画出基本明暗关系。

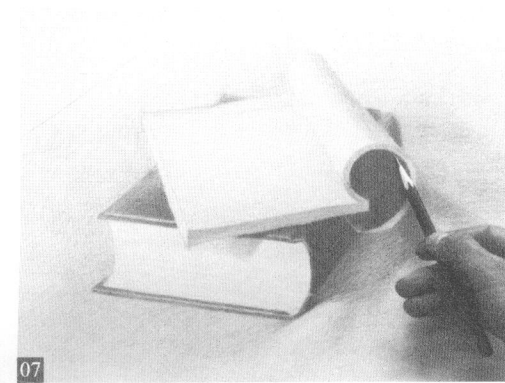
05

画出物体大致的黑、白、灰关系。

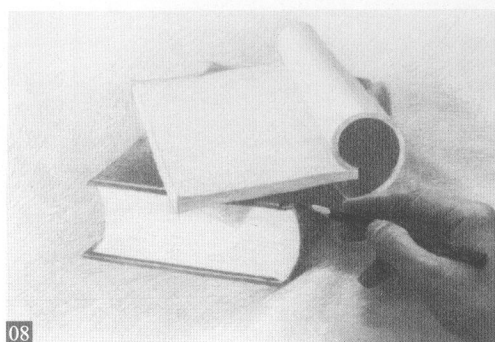
06

用排刷作调整。

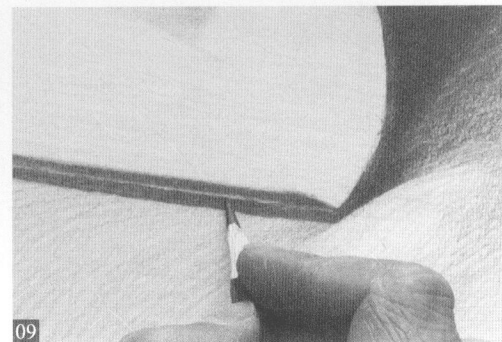
07

从最深处画起。一定要注意暗部的细微层次变化，最深在什么地方，最实在什么地方，最虚在什么地方，要仔细观察，才会形成一种空间感。

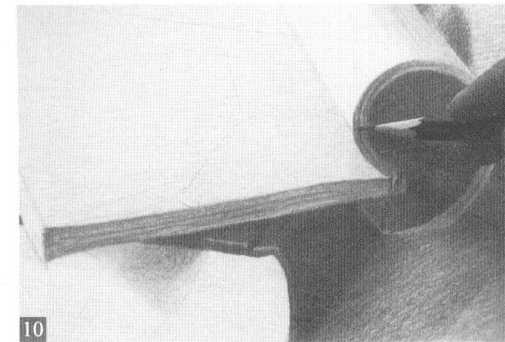
08

书脊的处理，注意它们暗部的层次调整和前一步一样，它们有细微层次变化。

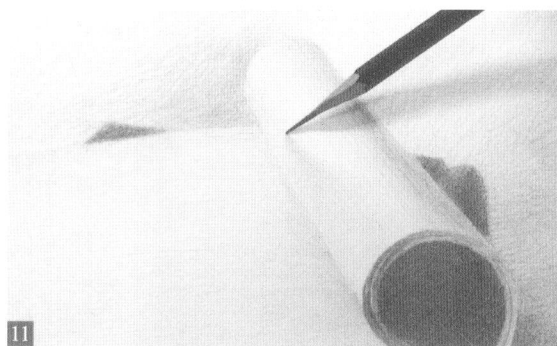
09

注意书封的厚度，亮部和暗部的交界处一定要肯定，要注意它的近实远虚的变化。

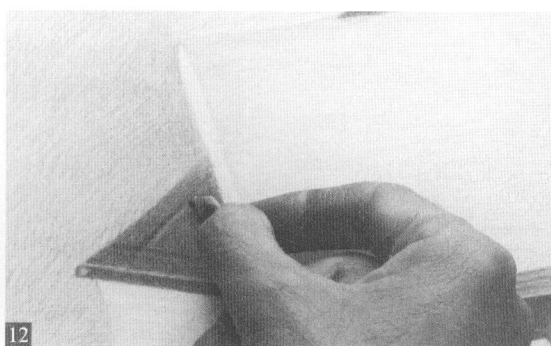
10

书的厚薄不可能每一页都表现出来，只需抓住特征就行。可用B~3B铅笔。

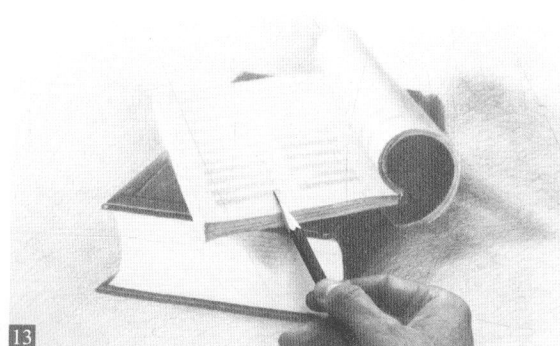
11

仔细刻画书卷的转折处，可理解成圆柱体来表现，但要有正确的黑、白、灰关系。可用B~3B铅笔。

12

注意细节，可用削尖的橡皮画出书封的凹凸感。增加这些细节，使画面看起来更丰富。

13

用线条排列书上的文字，画时要注意前后虚实变化，增加这些细节之后使整幅画不至于感到空。

14

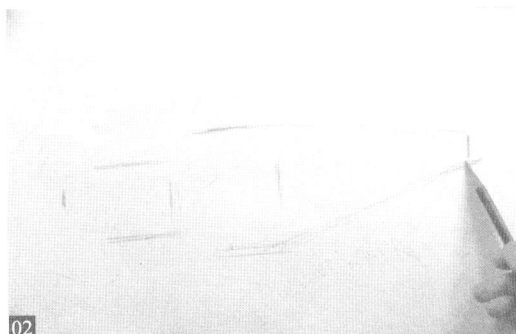
完成稿。

五、葫芦丝练习

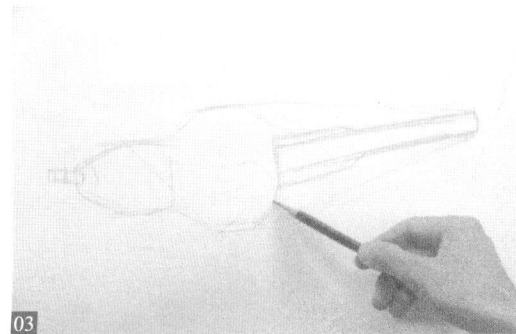
01

实物照片。

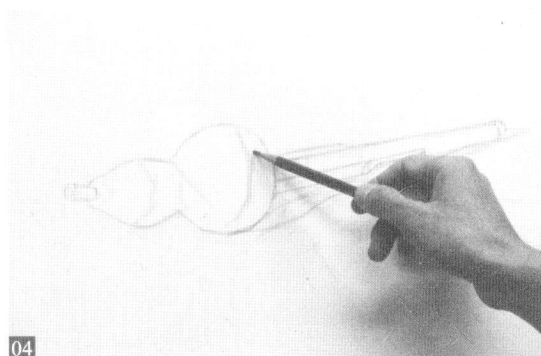
02

用直线确定物体在画面上的基本位置。可用B~3B铅笔。

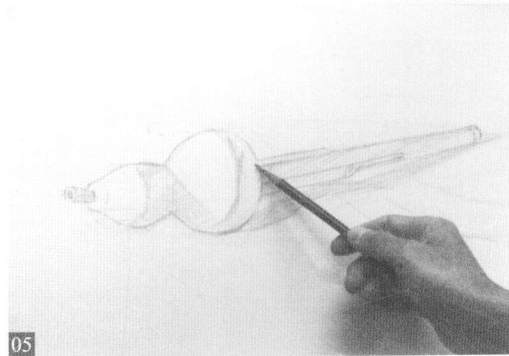
03

找出具体的外轮廓。

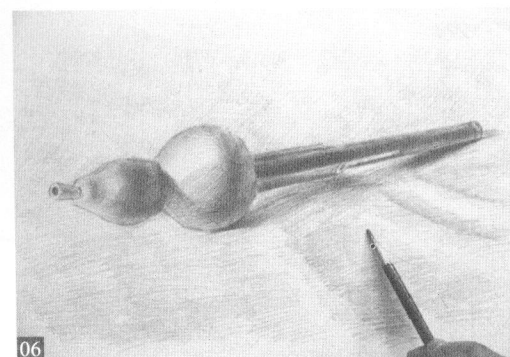
04

继续找形，同时画出明暗交界线。

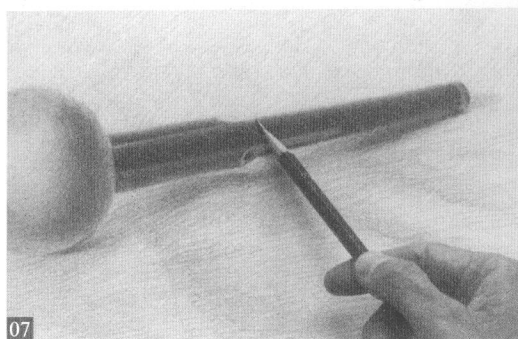
05

勾出大的明暗关系。

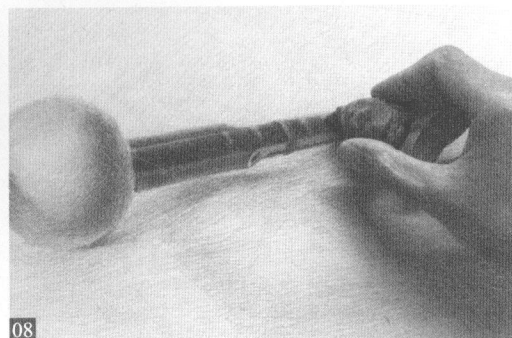
06

深入时物体与背景同时进行。（铅笔：3B~5B）

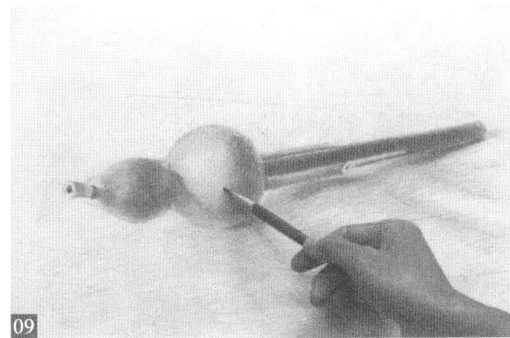
07

从最暗处入手，注意竹竿从近到远的虚实变化。（铅笔：5B~8B）

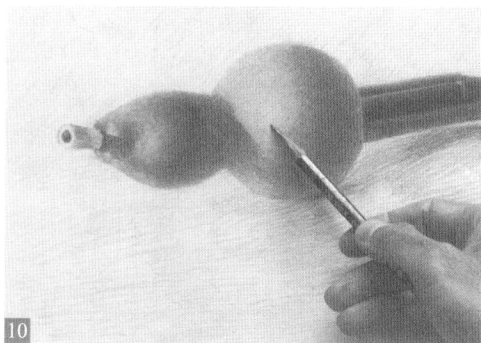
08

用可塑橡皮擦出装饰线条及捆绑线，再用削尖的铅笔来修正。增加这些细节，感觉画面自然、生动，但一定要注意线条的虚实变化和明暗关系，要和竹竿是一个整体，不是孤立的。

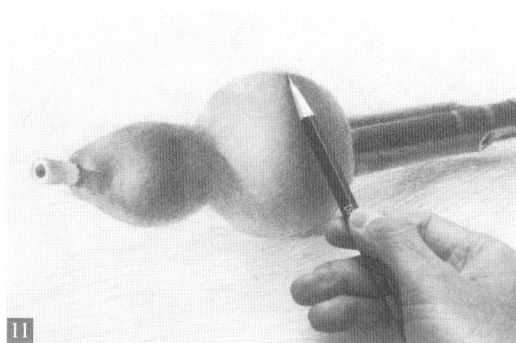
09

葫芦从明暗交界线入手，逐步向亮部过渡，此步一定要区分亮部之间的微妙变化，多观察，多比较。

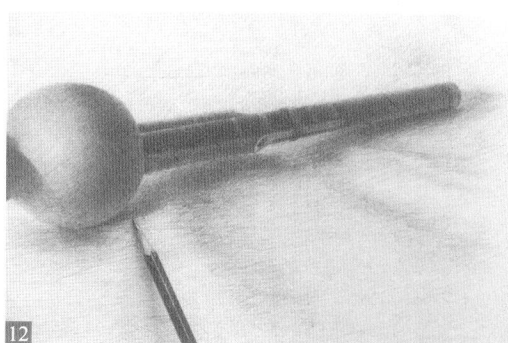
10

灰部画得越丰富，立体感越强，但要注意区分，不要糊在一起了，要有层次变化。灰面和明暗交界线，小圆球和大圆球的固有色要有区别。可用HB~3B铅笔。

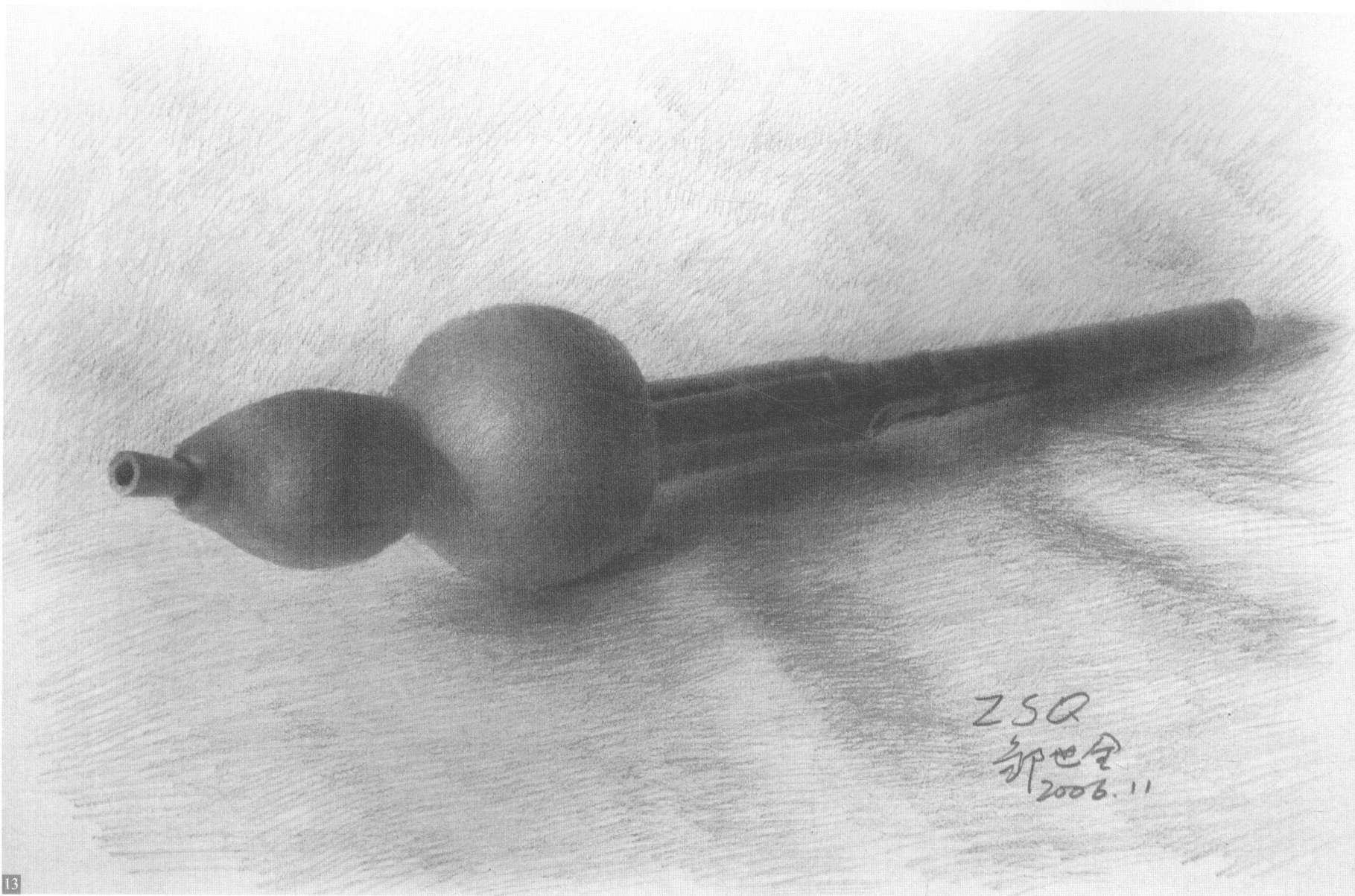
11

边缘的处理要有虚有实，圆球才有转过去的感觉。

12

投影要注意顺着布的起伏来排线条，要有近实远虚的概念。画时可和葫芦丝暗部一起画，避免显得孤立。

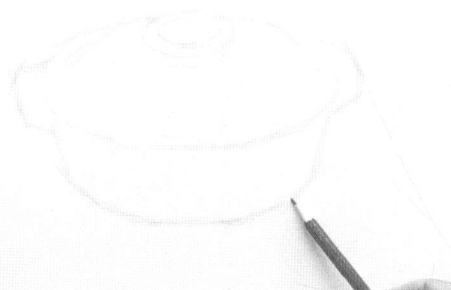
13

完成稿。

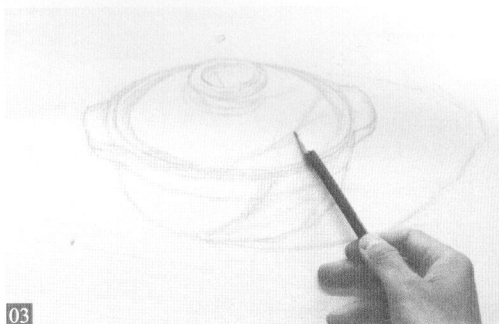
六、钵钵练习

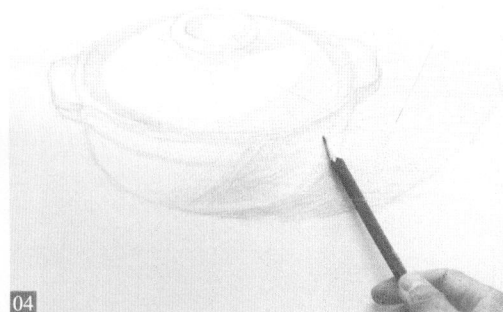
01
实物照片。

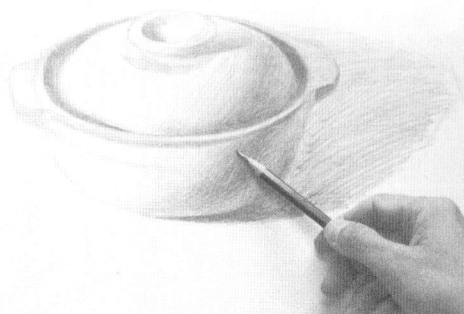
02
用线将物体勾出大形，要特别注意物体的左右对称。

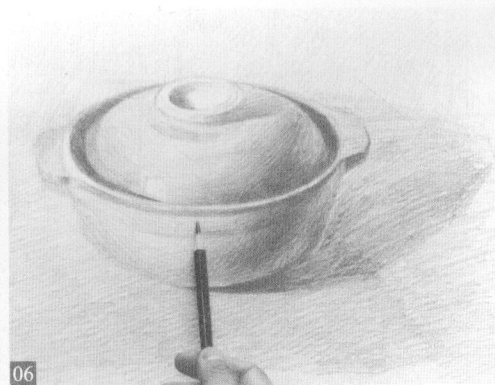
03
继续找形，找准之后画出物体的明暗交界处。

04
简单区分明暗部分。

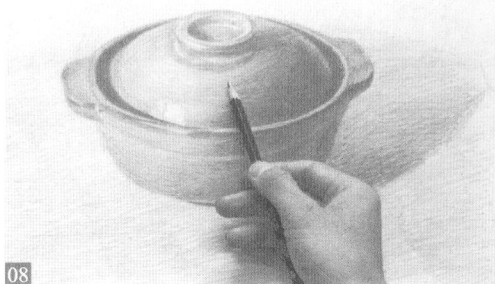
05
深入时从明暗交界处画起。

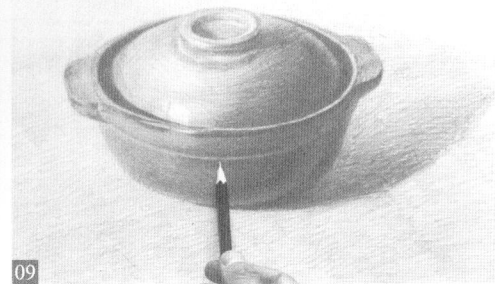
06
线条一遍一遍有规律地排，不要急着一次将深色画到位，画灰部时连带暗部一起铺线条。

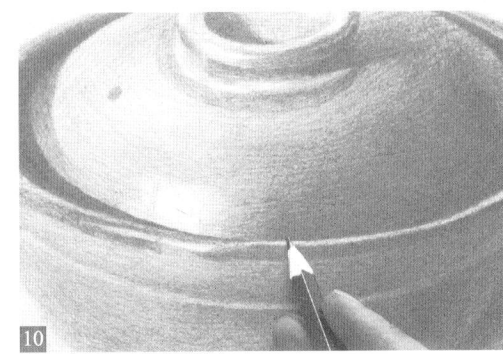
07
将画面作统一调整，这样可以去掉多余的线头，为下一步深入作好准备。

08
灰色要画得丰富一些，但是要特别注意明暗交界线一定要明确，否则灰面和暗面容易混在一起。

09
深入时从深色开始，线条顺着钵钵结构走。不能忽视腰线的厚度，特别要注意厚度的转折以及受光反光之分，可用粗铅笔加重。（铅笔4B~8B）

10
注意钵口的厚度以及钵口在前面要画实在一些，钵口厚度的细微转折及受光背光之分。