

但凡受过教育的人都知道：学习本无捷径，如果说真的有，那就是勤奋！

然而，本书通过系统的理论知识讲解，细致入微的画法介绍，另辟蹊径的应考策略，让你掌握“捷径”考上美院！

考上美院之 捷径

KAOSHANG MEIYUAN ZHI JIEJING

素描全解

静物

中央美术学院 徐伯寿 著

- ◆ 初学者适用
- ◆ 自学者适用
- ◆ 考生更适用
- ◆ 教师也适用

本书内容均为徐伯寿根据目前绘画初学者面临的问题而创作的素描静物分类入门作品。作品取材丰富，几乎包含了素描静物绘画中经常出现的所有材质，并附有每种材质画法的文字介绍。结合实物照片，作者深入细致地展示了素描静物绘画的全过程。使广大初学者能更直观的了解一幅好的画面是如何产生的。

我们有理由相信，通过你的认真阅读和临摹，你就一定能在20天内掌握各种材质的画法要点。

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描全解/徐伯寿编著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2006.12

(考上美院之捷径: 7)

ISBN 7-5318-1737-3

I. 素... II. 徐... 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150113号

书 名/素描全解

作 者/徐伯寿

出 版/黑龙江美术出版社

地 址/哈尔滨道里区安定街225号

邮政编码/150016

经 销/全国新华书店

责任编辑/步庆权

装帧设计/李家友

发行电话/(0451) 84270514

网 址/WWW.HLJMSS.COM

制 版/上海龙腾印务有限公司重庆分公司

印 刷/重庆瑞琪印务有限公司印刷

开 本/880×1168毫米 1/16

印 张/28

字 数/280千字

版 次/2006年12月第一版

印 次/2006年12月第一次印刷

书 号/ISBN7-5318-1737-3/J. 1738

定 价/110.40元(全八册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

部分美术院校校址

中央美术学院
北京市朝阳区花家地南街8号
邮编: 100102
电话: 010-64771085

清华大学美术学院
北京市朝阳区东环路34号
邮编: 100020
电话: 010-65022098

中国美术学院
浙江省杭州市南山路218号
邮编: 310002
电话: 0571-7079585

天津美术学院
天津市河北区天纬路4号
邮编: 300141
电话: 022-16898100

西安美术学院
西安市含光南路100号
邮编: 710065
电话: 029-8222342

湖北美术学院
武汉武昌中山路374号
邮编: 430060
电话: 027-88862125

广州美术学院
广州市海珠区昌岗东路257号
邮编: 510260
电话: 020-84019197

鲁迅美术学院
辽宁省沈阳市和平区三好街19号
邮编: 110004
电话: 024-23930883

四川美术学院
重庆市九龙坡区黄桷坪正街108号
邮编: 400053
电话: 023-86181038

中央戏剧学院
北京市东城区棉花胡同39号
邮编: 100710
电话: 010-64013688

北京电影学院
北京市海淀区西土城路4号
邮编: 100088
电话: 010-82048291

北京服装学院
北京市朝阳区和平街北口
邮编: 100029
电话: 010-64288364

北京印刷学院
北京市大兴区华北路25号
邮编: 102600
电话: 010-69244562

首都师范大学
北京市海淀区西三环北路105号
邮编: 100037
电话: 010-68901114

景德镇陶瓷学院
江西省景德镇陶阳路
邮编: 333001
电话: 0798-8499720

中央民族大学
北京市海淀区中关村南大街27号
邮编: 100081
电话: 010-68932902

北京林业大学
北京市海淀区清华东路35号
邮编: 100083
电话: 010-62338222

解放军艺术学院美术系
北京市海淀区中关村南大街18号
邮编: 100081
电话: 010-66869061

上海戏剧学院
上海华山路630号
邮编: 200040
电话: 020-62482920

东华大学
上海市延安西路1882号
邮编: 200051
电话: 020-62372266

山东艺术学院
济南市文化东路91号
邮编: 250014
电话: 0531-6423607

苏州大学艺术学院
苏州市干将东路333号
邮编: 215006
电话: 0512-65112855

南京艺术学院
南京市虎踞北路15号
邮编: 210013
电话: 025-3498056

北京航空航天大学
北京市海淀区学院路37号
邮编: 100083
电话: 010-82317111

中国戏曲学院
北京市宣武区里仁3号
邮编: 100054
电话: 010-63445624

尊敬的读者:
感谢您翻阅本册图书, 欢迎您提出宝贵的意见和建议。同时, 如果您有好的作品或课题请与我们联系, 您也可以成为我们图书的编委。在此, 我们真诚欢迎您的加盟!
电话:
13452063581
E-mail:
LJY800329@SINA.COM

考上美院之捷径

素描全解

中央美术学院 徐伯寿·著

黑龙江美术出版社

如何配置工具材料

素描所需的工具材料比较简单,但初学者一定要了解材料的搭配和使用才能作出正确的选择。否则,不仅很难画出好的作品,工具使用不当还会对画面造成难以弥补的破坏。

1. **笔** 素描静物的表现通常用到炭笔和铅笔两种,但这两种笔不能在同一张画面中使用。目前市面上的炭笔有软炭笔和硬炭笔两种,他们的使用方法也有差别。软炭笔多用于画面整体关系的调整和暗部的表现;而硬炭笔则多用于物体亮部和细部刻画。当然,硬炭笔和软炭笔结合起来使用可以让画面具有丰富多变的层次。铅笔也可以分为硬铅和软铅两类。铅笔上标有3B、2B等字样,B代表铅笔的软度,B前面的数字越大就代表笔越软,如5B要比2B软。H代表笔的硬度,H前面的数字越大就代表笔越硬,如3H比2H硬。HB是中性笔。初学者可配备HB—6B各数支,作画时应先使用软铅后使用硬铅。

2. **纸张** 可供选择的素描纸张有素描纸、高丽纸等。初学者应选用质地较硬,纸纹较细,表面较光滑的纸张为宜。

3. **其他** 橡皮也有绘图橡皮和可塑橡皮两种可供选择。绘图橡皮可对画面不需要的部分完全擦除,但易伤纸面,不宜反复修改。可塑橡皮只能擦除画面表面的物质,不能擦净纸面,却可以反复修改,不会对画面造成伤害。建议初学者根据具体情况结合使用。很多同学刚学绘画时喜欢选取漂亮的小刀,其实,大一些的工具刀使用起来省力且更得心应手。另外,胶带、图钉、抹布、画板、画架,画凳均可根据自己的喜好和条件来选取。

铅笔: HB—6B

炭笔: 硬炭, 软炭

可塑橡皮

4B橡皮擦

美工刀、透明胶、纸胶带

180克素描纸

常见纸张开幅

防水画袋

工具箱

定画液

灯具

画板

画筒

金属画架美观且方便携带

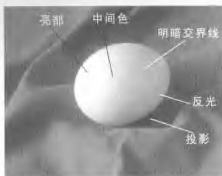

木画架很实用

素描静物写生的基本要素

素描写生的基本要素可分为三大面，五调子。素描所指的三大面，五调子是在对物体进行调子分析时的综合分析方法，它适用于一切明暗法的物体描绘。三大面就是从色调块面的转换层次上看，由亮部，中间层次组成白色调区和灰色调区，明暗交界线与反光投影组成黑色调区通称为黑、白、灰三大面。五调子则是基于绘画在表现客观物体时的相对性而言的。我们把物体的明暗关系归纳为五种基本调子：即亮部、中间层次，明暗交界线、反光和投影。其中亮部和中间层次属于受光部（亮部），明暗交界线、反光、投影属于背光部（暗部），基本构成两大明暗系统。明暗交界线即物体受光部与背光部相交界的地方，此处是受光最少也是物体最暗的部分，明暗交界线在素描中对物体的体积、结构的深入刻画和概括表现起着至关重要的作用。

色阶：画素描要根据物体的起伏从最先到最深应画出各种不同层次的色调变化，在素描中称色阶。色阶的变化排列恰当后，这样所表现物体的形象才能具体，色彩层次才能丰富准确，变化太少会显得单调，但变化也不宜太多，容易雷同和混乱。

学会整体观察、比较的方法

正确认识表现对象是绘画造型的基础，提高观察能力是绘画入门的基本要求。作画之前对表现对象进行整体观察、比较是克服作画盲目性，实现理性分析的前提。初学者往往不太重视这个过程，只盯住一个局部，孤立地画一个局部物体，直到画完后再转入旁边的物体。这样的画法，造成的后果往往是顾此失彼，不能把握物体之间在比例大小、形体特征、明暗色阶、空间虚实等方面的关系与对比。所谓的整体观察与对比就是对物象作上下、左右、前后的全面审视，并进行对照比较，作出判断结果。在整体观察、比较时，眯着眼睛看物体，可以排除局部细节的干扰，容易统览全局，看到大关系。整体观察、比较不但作画之前必须完成的任务，而且要贯穿作画的全过程，只有这样才能始终保持画面整体关系的准确和协调统一。

几种常见的执笔法

1. 横执支点执笔法 (图1)
2. 竖执支点执笔法 (图2)
3. 横执悬空执笔法 (图3)

观察时要闭一只眼

手要尽量伸直

构图

一张好的作品必然具备好的构图形式，这样才能给人以美的感受。在安排画面的构图形式时，先确定画面的主体物的位置（主体物多为体积较大的物体，不宜居中），然后由大到小安排其它物体，在布置次要物体时要做到错落有致（包括前后错落和左右错落）。疏密相间（物体时紧时松，形成明确的物体位置对比关系）。大小参差（尽量避免体积相当的物体放在一起，同一类物体应做到有大小区别）。如果有几个水果的构图，则不应把所有的水果都正放，可适当倒置部分水果，使画面更有动感。最后布置衬布，衬布是为衬托画面物体而存在，它可使物体突出，并把相对分散的物体连贯起来，利用衬布柔嫩的质感反衬出静物结实的体感，还应注意衬布空间上的舒展关系。对于静物写生考试来说，虽然物体的位置已确定，但适当地调整个别位置不理想的物体的位置会使画面更具感染力。最常见的构图形式有：三角形构图、圆形构图和“S”形构图。

①. 三角形构图：这是最常见的和最稳定的构图形式，此类构图画面稳定、主体突出，层次明确，错落有致。（如图1）

②. 圆形构图：它可使画面比较均衡，构图更加饱满大方，物体关系紧凑。（如图2）

③. “S”形构图：这类构图可拉长画面的空间关系，能突出主体物，并更富有动感。（如图3）

图1 三角形构图

图2 圆形构图

图3 “S”形构图

最方便实用的削笔方法

笔与桌面的夹角要大于70°
则用力时笔芯易折断。

错误的线条

钉头线

过稿

乱

交叉生硬

墨猪

涂鸦

正确的线条

实

排列

虚

交叉

块面

弧线

过渡

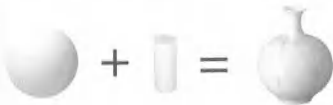
结构素描

结构素描是以研究和表现物体的形体结构为目的,以透视法为塑造物体的方法,并以线为主要造型手段的画法所表现的绘画。作画时应对应物体进行概括处理,把物体概括为标准的几何形体,如方体、柱体、锥体、球体等,反复深入地比较物体的大小、高低、前后、主次、透视、虚实等。画者应尽量排除光线的干扰,尽量做到线条简练而概括,达到每一组线条都有很强的表现力。通过利用线条的虚实来表现形体的虚实。一般情况下,明暗交界线、转折部位、前面的物体、深色物体、主要物体、受光部位、外轮廓等表现时应用力度强。色泽深、严谨的线条未表现“实”的艺术效果。反之,如反光、投影、次要物体、浅色物体、远处的物体、内部结构等用线则变轻而虚。

结构素描画法以表现物体外形,内部结构为最终着陆点。它仅能表现物体的位置关系、大小关系、空间关系、结构关系,无法像明暗画法那样利用光在绘画中的作用表现出物体的质感、明暗、细节等。在绘画入门的初级阶段,应多安排结构素描的练习,帮助初学者避开静物中的细枝末节去深入了解物体的构造和块面关系,才不至于在明暗画法中犯造型不到位、色调不准确的毛病。

几何形→几何形体→几何形物体

几何形体与静物的形体联系

第10分钟 观察分析

几何形体和静物的形体关联

在学习素描静物之前，先要学习石膏几何体和静物的联系。把画石膏几何体塑造形体结构的经验用到画素描静物上来。

结构素描 初学者在造型的时候，要尽量多地找辅助线，可以帮助我们发现造型上的问题。在熟练之后，这些辅助线可以不被画出来，但必须存在于作画者的心中。

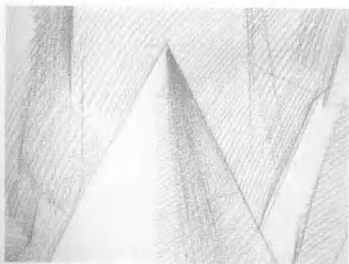
第20分钟 观察定位

1. 先确定各个物体的位置，注意各个物体的大小、比例和位置关系。这是一组以圆锥为基本形的静物组合。

第50分钟 确定明暗

2. 从明确交界线和投影的位置开始，找出各个物体的结构并统一画面的光源。

3. 利用环境和物体明度的差别，反映出物体亮部的外形。

4. 瓶子的商标要随着物体形体的转折逐渐变暗。

5. 铺大色调时不要拘泥于细节，重点体现形体转折和空间关系。

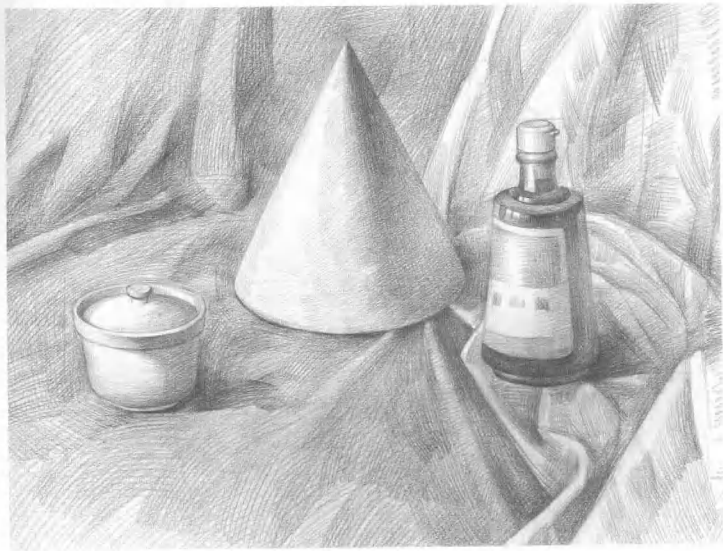
第100分钟
铺色调

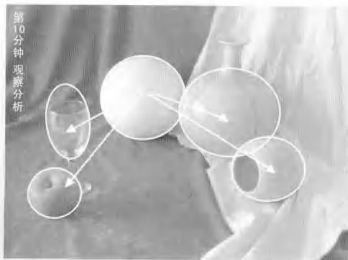

6. 注意圆锥和酒瓶形体结构的一致性。

7. 把深入调整和细部刻画结合起来，使画面既具有整体的美感，又有细节可看。（180分钟，调整完成）

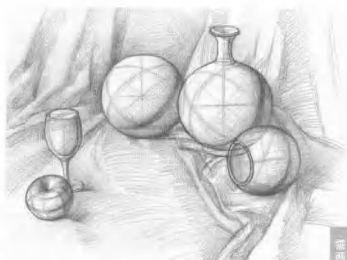
小技巧：用绵纸擦是柔和大关系及调整局部画过的好方法。要轻且均匀地擦抹在已画过的调子上。切记不要擦“花”，因为这是在“画”大关系。

几何形体和静物的形体关联

在这组静物中，所有的物体都是球体在形体结构上的延伸。

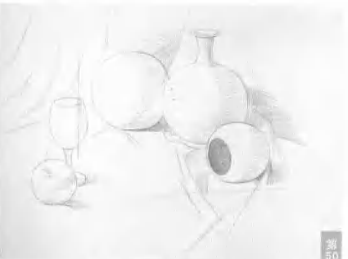
结构素描 通过结构素描的练习，找到这些物体形体上的关联。结构素描中的物体也会有空间和层次的变化。

1.先确定各个物体的位置，注意各个物体的大小、比例和位置关系。在使用铅笔起形时，用笔要轻，以免划伤纸面。

2.从明暗交界线和投影的位置开始，找出各个物体的结构并统一画面的光源。

3.这一过程要注意空间关系（近清楚，远模糊；近强烈，远微弱）和虚实关系（近实远虚，亮部实，暗部虚）的交代。

4.从颜色较深的物体和衬布的暗部开始，逐步向较亮的物体以及这些物体的亮部推进。

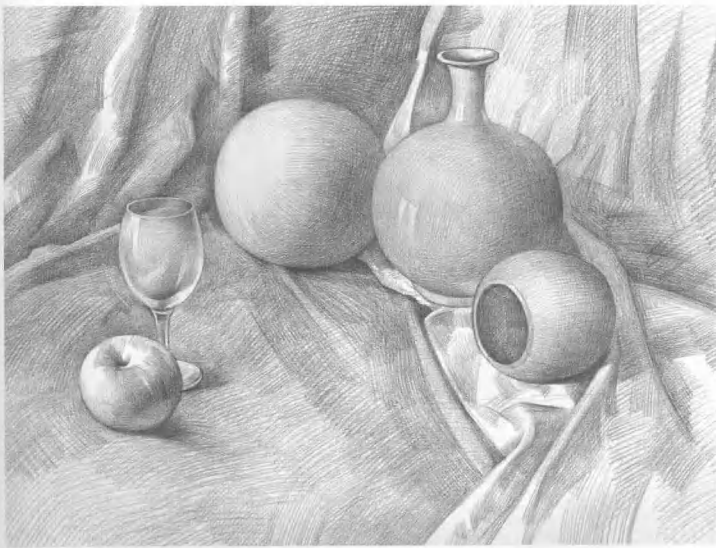
5.几何体和瓷瓶在造型方式上有共同之处。但在质感刻画的手法上却大相径庭。

6.同样，苹果和酒杯都是球体结构，刻画手法却因质感的不同而相去甚远。

7.任何物体的形体都能找出与之相对应的几何体或几何体组合。所以，在画家描静物的时候，一定要把该物体概括起来或是分解开来，以画几何体的方式造型。

小窍门：在画被遮挡物体的透视变化时，可以先将前面的物体移开后，再观察其比例透视关系。将板遮挡物体的比例、透视充分理解后，再还原进行下一步工作。

小窍门:

梨的造型特点是上小下大, 带粗而长, 明度较高, 即色彩比较亮。表面有的光滑, 有的粗糙。如: 鸭梨的表面比较光滑, 酥梨的表面则比较粗糙。

实物照片

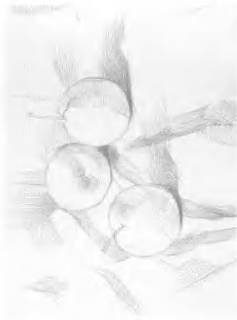
第20分钟 定位

1. 先用长的直线或比较规则的曲线确定三个梨的位置(整体位于画面的中偏上)。

第30分钟 起形

2. 在上一步的基础上完成梨的外形和细节造型。注意区分各个物体之间的大小关系和找准他们之间的位置关系(切不可画成苹果的形状)。

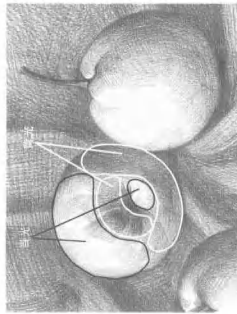
第60分钟 揉明暗

3. 从梨的明暗交界线和投影的位置入手, 以块面造型的方式表现出物体的结构转折和整个画面的明暗关系(近处投影深, 远处投影浅)。

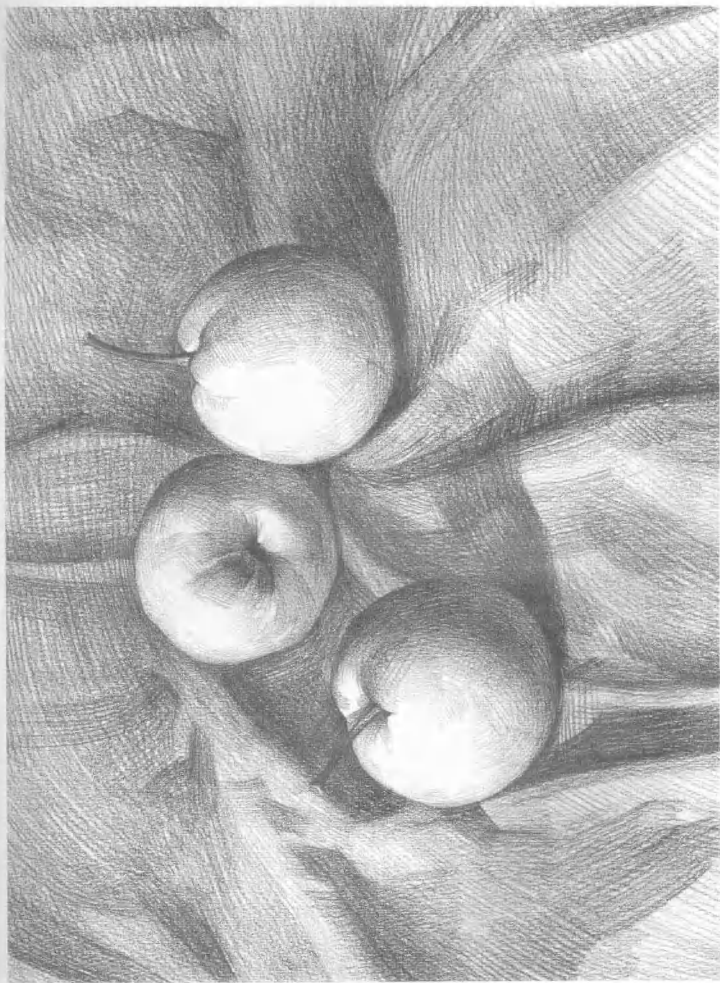
第120分钟 深入刻画

4. 深入梨的形体塑造, 每个梨的形状和“动态”都不同, 所以, 在画每一个梨的时候都要保持新鲜的感觉。

5. 如图所示, 分析梨的结构和光影关系。

6. 下页为第180分钟, 细节刻画, 调整完成。

第10分钟 观察分析

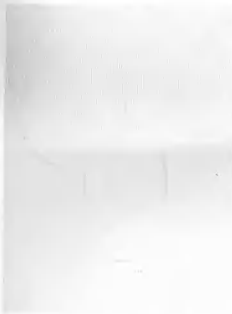

小窍门:

苹果的特点和画法:从造型角度上讲,苹果通常是上大下小的球体。在顶部和底部都有一个凹陷的结构。作画时,先以画球体的方法画出苹果的体积,再塑造凹陷的结构。

实物照片

第20分钟 塑造亮部

1.先用长的直线或比较规则的曲线确定这三个苹果的位置。被削掉的皮可以先不作计较。

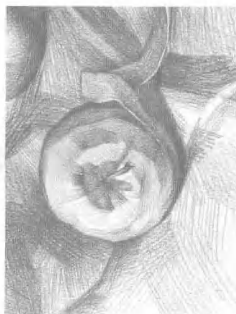
第60分钟 起形找明暗

2.在上一步的基础上先完成苹果的外形,然后从苹果的明暗交界线和投影的位置入手,以块面造型的方式表现出物体的结构转折和整个画面的明暗关系。

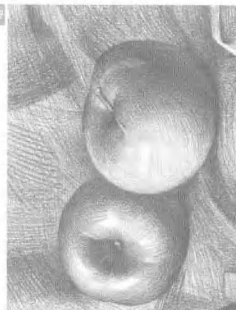

第120分钟 铺大色调

3.统一这幅画面的光影关系。注意苹果和背景的反衬关系(即利用管状或苹果的暗部反衬其它苹果的亮部)。

4.被削掉皮的苹果表面块面非常明显,固有色比较亮,要与没有被削掉皮的部分区分开。

5.作画时,应先塑造出苹果球体的体感,保留凹陷地方的亮部,画出凹陷部分的明暗交界线和反光。还应塑造苹果蒂部的体积和投影(有时看不见投影)。从色彩角度上讲,苹果的表皮并不只是一个灰阶,如果是一半红一半黄或是一半绿,那么红色就最深,绿色其次,黄色最亮。

6.下笔为第180分钟,细节刻画,调整完成。

实物照片

小技巧:

香蕉的特点和画法:首先,要从整体香蕉的体积视感,逐步过渡为个别香蕉的形体塑造,即要无面出整体香蕉的体积。

第40分钟 塑造形体

1.从整体出发,画出整体香蕉的外形,并逐步找出每个香蕉的外形。注意区分各个香蕉的大小、长短、弯度,以及面后香蕉的遮挡关系。

第40分钟 塑造形体

2.找到香蕉的明暗交界线以及块面划分的位置,适当组织线条,简单地表现出香蕉和衬布的明暗关系。

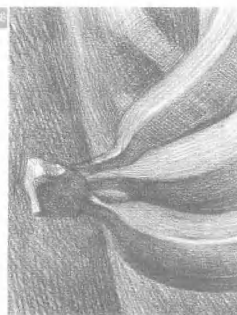
第100分钟 深入刻画

3.整体靠近,铺大色调,拉开画面的明暗关系,强化香蕉的形体结构,区别各个香蕉的明度和虚实。

第150分钟 深入刻画

4.深入细节刻画,概括好画面的灰色层次,从大局着眼,调整画面的明暗关系和虚实关系。随时退后几步检查画面关系,可以避免画面面过近而只始局部的现象。

5.香蕉为弧形棱柱,既要塑造棱柱的体积,又要塑造出棱柱体在弧形变化过程中包调的微妙变化。其次,香蕉的把和花头颜色较深暗,蒂部颜色偏绿。

6.下页为第180分钟,细节刻画,调整完成。