

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 示范

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精心创作的素描静物作品，以及这些作品创作的全过程。素描静物学习的枯燥过程是否曾让你望而生厌？别着急，只要你跟随徐老师的步伐，感受徐老师轻松而有激情的绘画过程，你的绘画水平就会在不知不觉中得到提高。

我们有理由相信，通过你的认真阅读和临摹，你就一定能在30天内攻克素描静物绘画中的难点。

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描示范/徐伯寿主编. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2006. 12

(考上美院之捷径: 6)

ISBN 7-5318-1737-3

I. 素... II. 徐... III. 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150114号

书 名/素描示范

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
北京市朝阳区东环北路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
苏州市千将东路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: 010-82317114

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

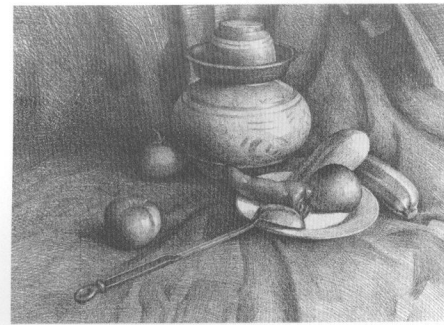
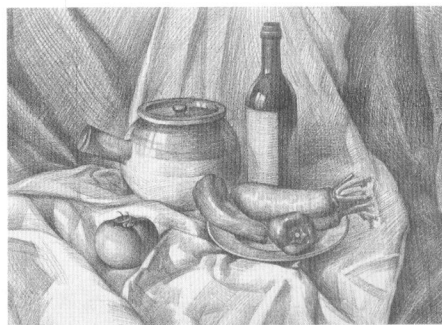
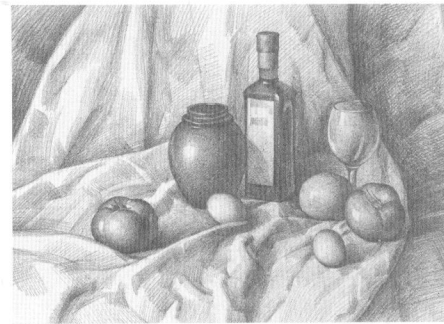
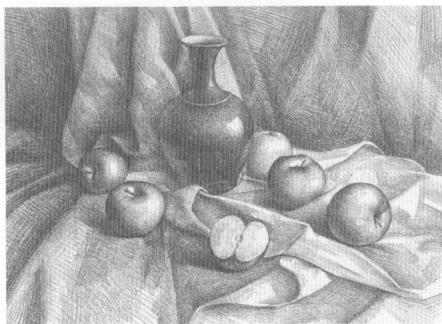
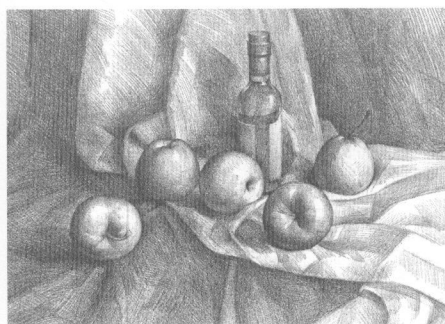
尊敬的读者:
感谢您翻阅本册图书, 欢迎您提出宝贵的意见和建议。同时, 如果您有好的作品或选题请与我们联系, 您也可以成为我们图书的主编。在此, 我们真诚欢迎您的加盟!
电话:
13452063581
E-mail:
LJY800329@SINA.COM

考上美院之捷径

素描示范

中央美术学院 徐伯寿·著

黑龙江美术出版社

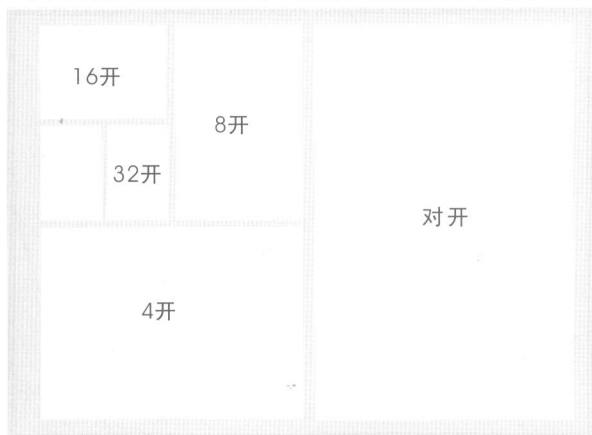
如何配置工具材料

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,不但很难画出好的作品,材料的使用不当还会对画面造成难以弥补的破坏。

1. 笔 素描静物表现通常用到碳笔和铅笔两种,但这两种笔不能在同一张画面中使用。目前市面上的碳笔有软碳笔和硬碳笔两种,他们的使用方法也有差别。软碳笔多用于画面整体关系的调整和暗部的表现;而硬碳笔则多用于物体亮部和细部刻画。当然,硬碳笔和软碳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、2H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。初学者可选用质地较硬、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粉质,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。

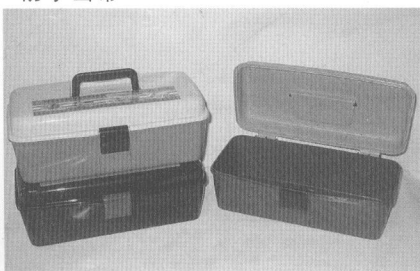
常见纸张开幅

防水画带

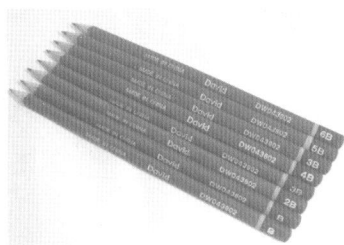
定画液

工具箱

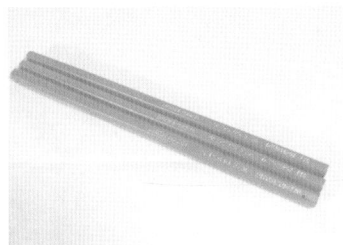
灯光

铅笔: HB—6B

可塑橡皮

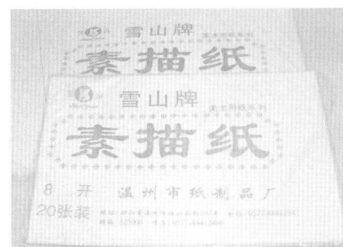
碳笔: 硬碳、软碳

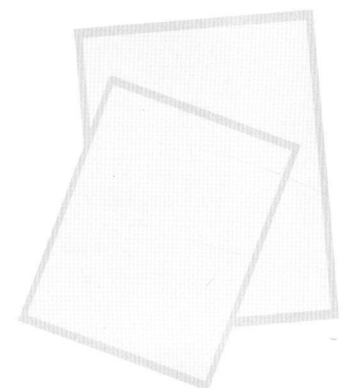
4B橡皮擦

美工刀、透明胶、纸胶带

180克素描纸

画板

画筒

金属画架美观且方便携带

木画架很实用

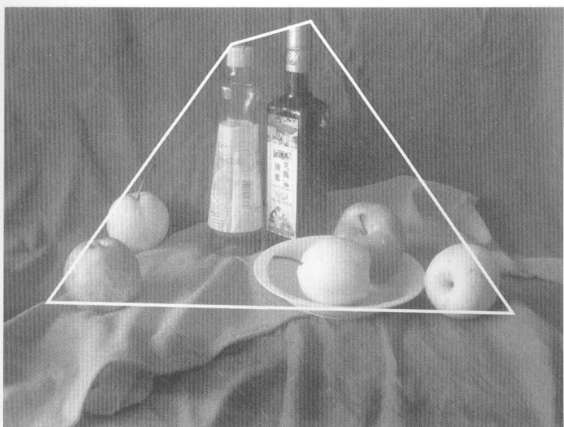

图1 梯形构图

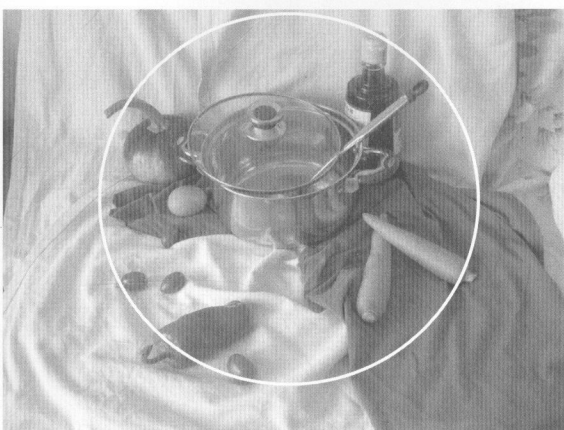

图2 圆形构图

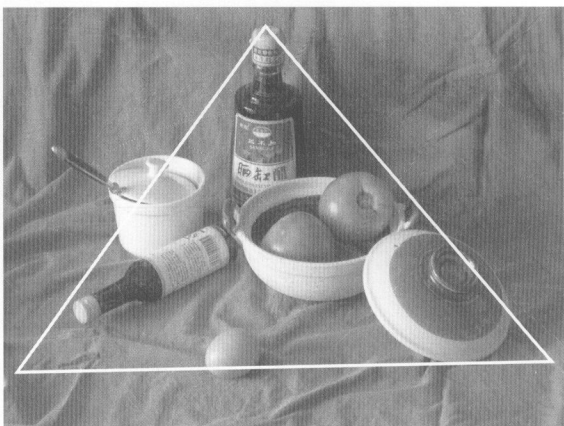

图3 三角形构图

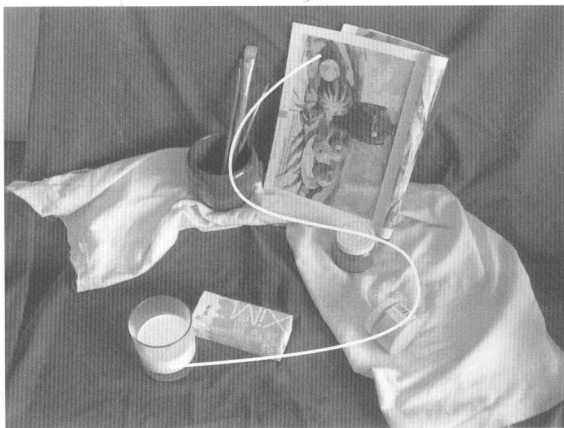

图4 “S”形构图

构图

一张好的构图形式能给人以美的享受。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，同一类物体应做到大小区别，如一张画面中各个水果大小尽量要有区别），且不要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的，它可使物体突出，把相对分散的物体连贯起来，利用衬布柔软的质感反衬出静物结实的体感。同时应注意衬布空间上的舒展关系。对于色彩写生考试来说，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。常见的构图形式有：梯形构图、三角形构图、圆形构图、“S”形构图和半围合形构图。

①. 梯形构图：一般有两个物体位于主体位置，构图稳定饱满。（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. 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3）

④ “S”形构图：比较适合纸张竖式的构图形式，这类构图可拉长画面的空间关系，更突出主体物和更富有动感。（如图4）

⑤ 半围合形构图：画面节奏感强，主次明显。（如图5）

构图太空

构图太满

构图太左

构图太右

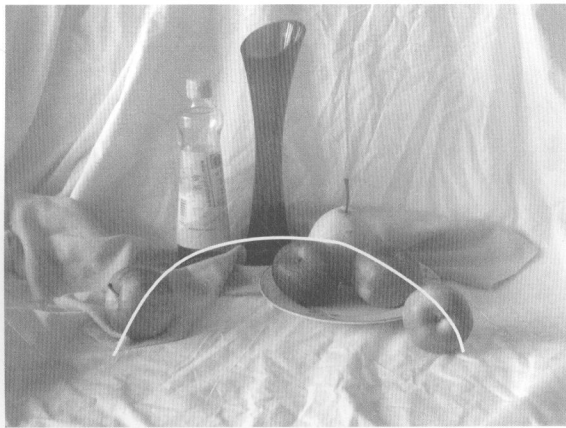
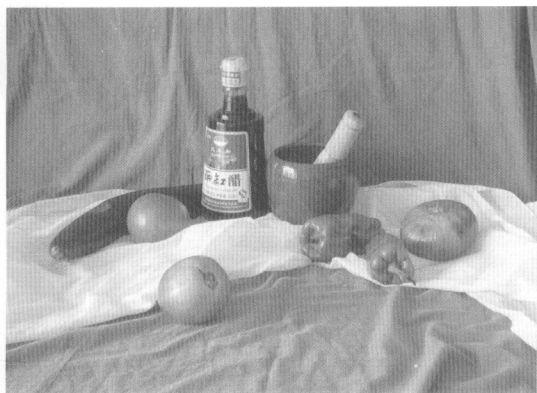
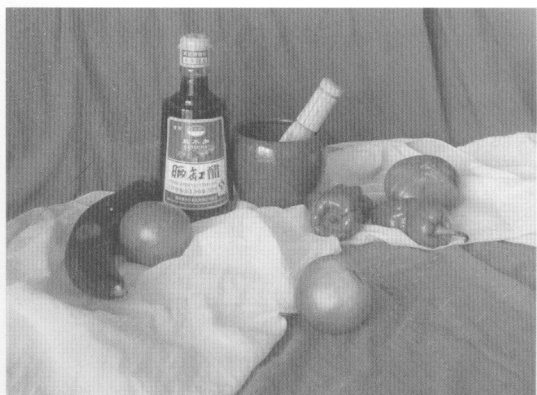

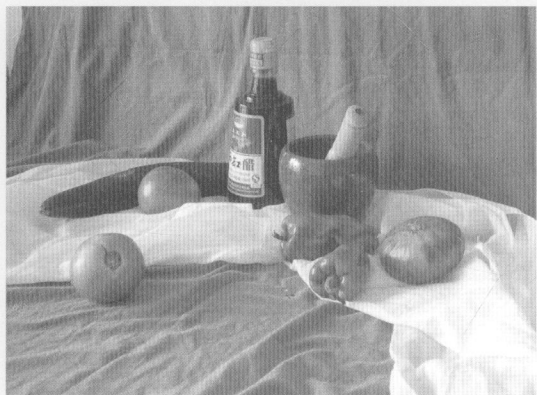
图5 半围合形构图

侧光效果

顺光效果

逆光效果

根据光源的方向，我们可以把画面分为顺光、侧光、逆光三种。侧光最易表现，顺光不易表现，逆光最难表现。

平视效果

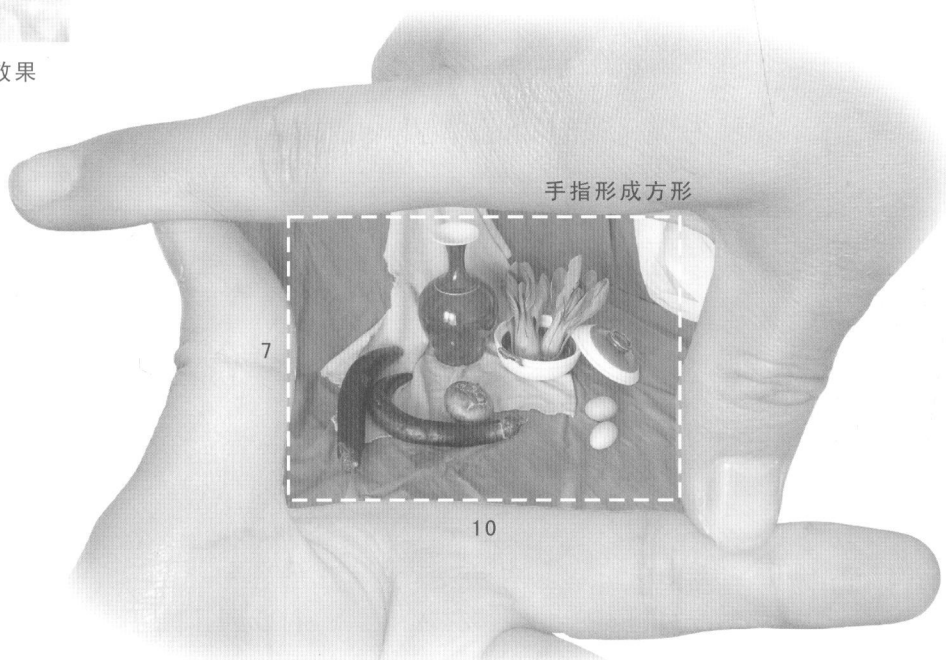

俯视效果

根据观察者与被观察对象的高低关系，可分为平视、俯视、仰视三种。仰视在素描静物中出现较少，平视和俯视最常见。

如何取景

将拇指与食指呈九十度角伸展，然后两只手反向交叉（如图所示）。根据纸张的长宽关系确定手指所形成的取景器的长宽比例，如为八开或四开，则长宽比例关系为10:7。

构图法则

画面均衡：构图要“上紧下松”，画面重心应稍偏上，主体物稳住重心，物体位置不能过于偏向某方向，画面重心要稳。

主次分明：表现的主要对象或体量大的物体是主体物，其余则是次要或陪衬物。主体物要刻画精致，形成视觉中心，要明确主次关系，形体大小要有区别。

对比协调：组合的物体应该有大小、高低、方圆、疏密、多少、形状的区别。摆放状态有直立、倾卧、动态方位的变化；物体色调深浅要有搭配，相互衬托；物体重叠、遮挡要有“隐”有“现”。

相互呼应：所谓呼应是指物体彼此之间有联系、有呼应，才会形成整体统一的效果。

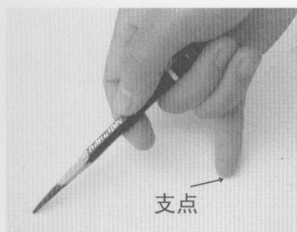

图1

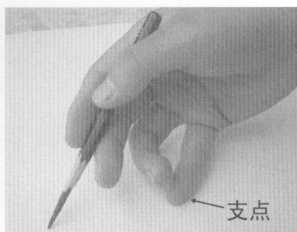

图2

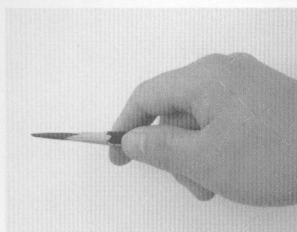
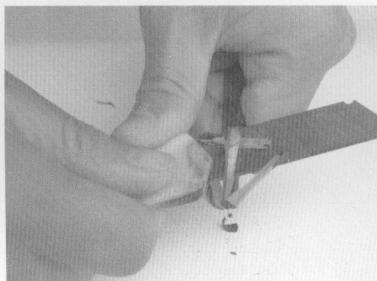
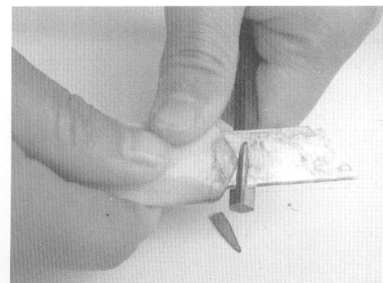
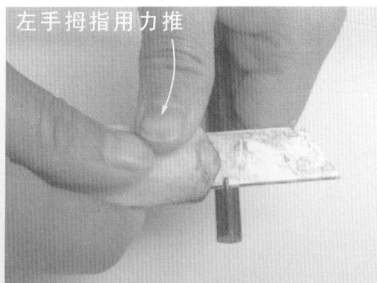

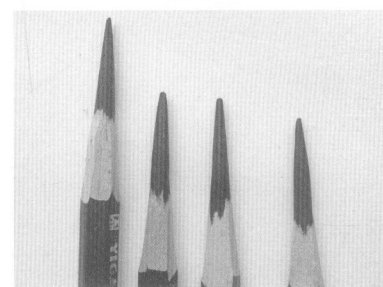
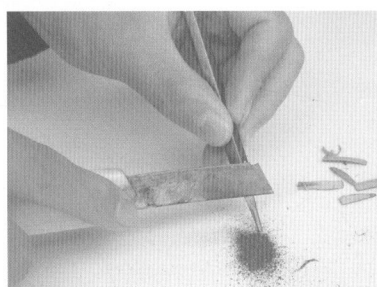
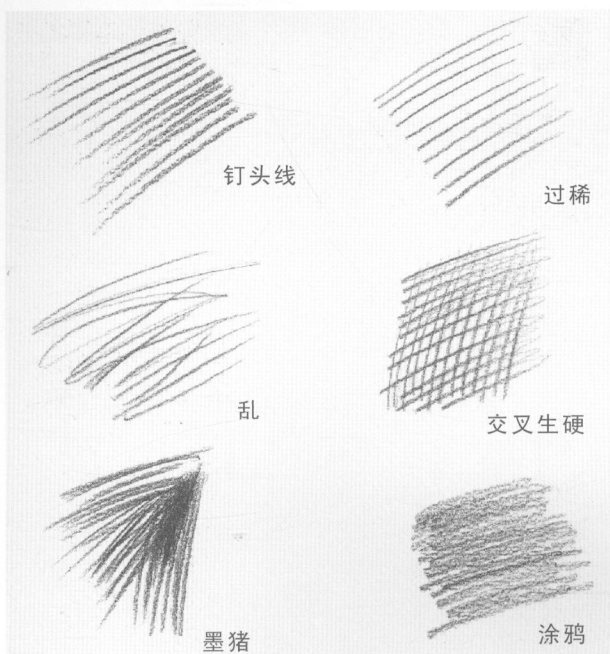
图3

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)

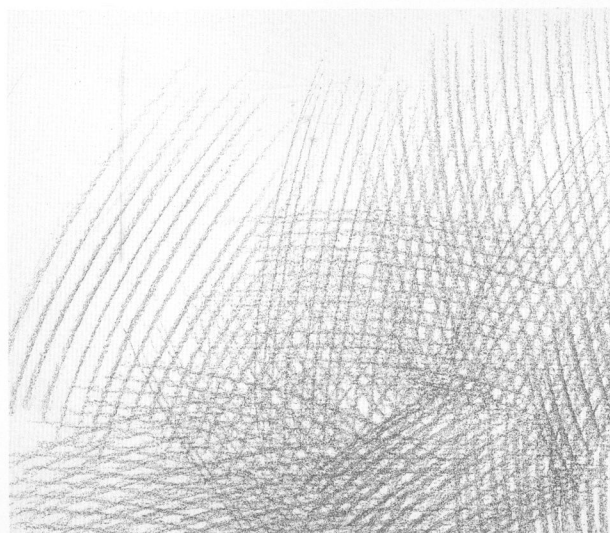
错误的线条

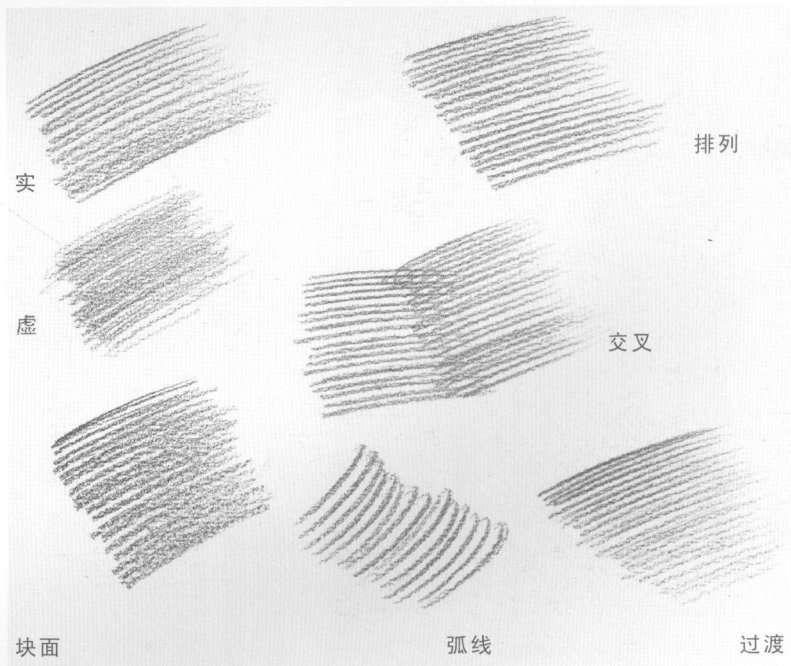
最方便实用的削笔方法

线条没有绝对的对与错，本文所列出的错误线条初学者不宜使用，但如果你的功底提高到一定程度，这些线条就有其可取之处。你甚至可以自己创造特有的排线方式。

正确的线条

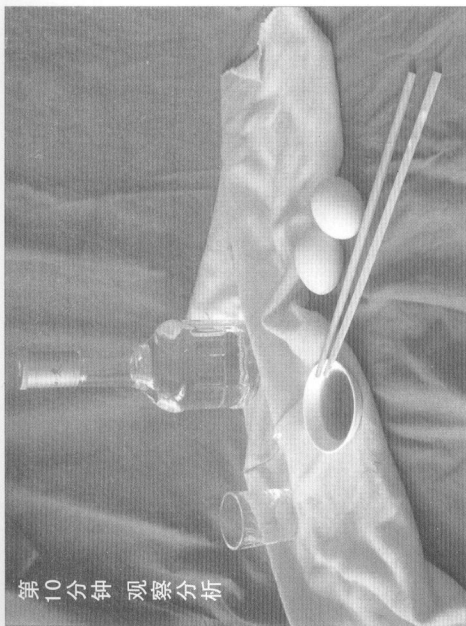
背景的线条表现方式

块面

弧线

过渡

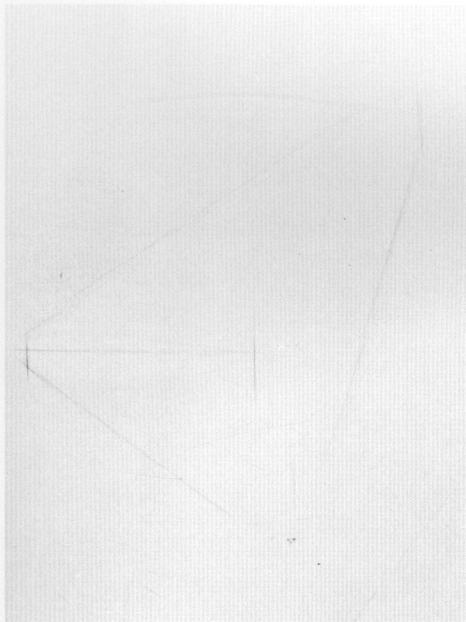

小提示：

结构素描是以研究和表现物体的形体结构为目的，以通透法为观察物体的方法，并以线为主要造型手段的画法所表现的绘画。

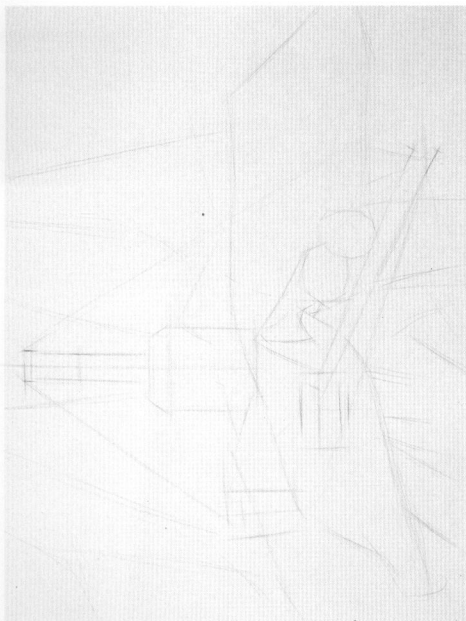
实物照片

结构素描

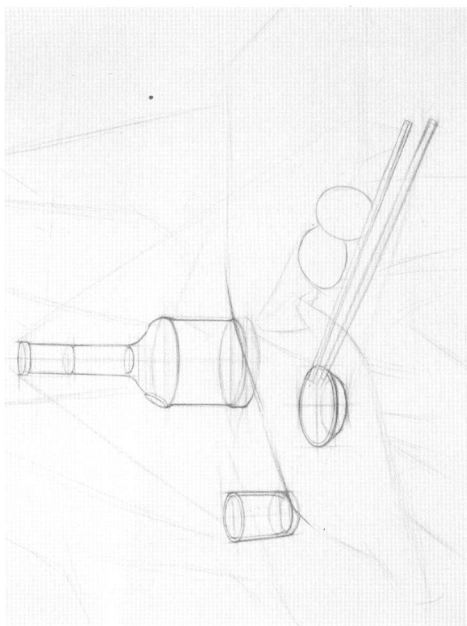
第20分钟 定位

1.先用长直线确定画面中物体的整体外形。

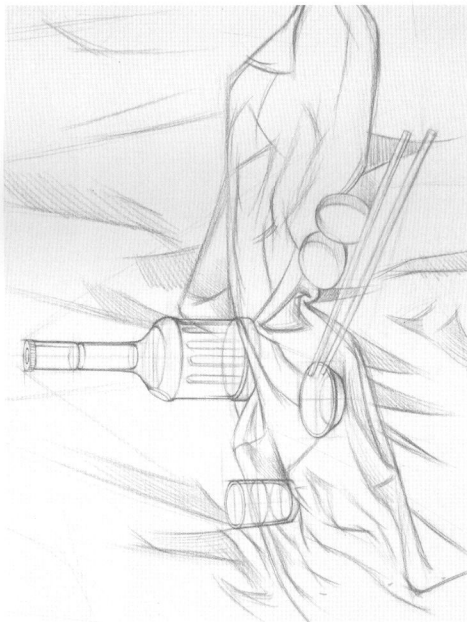
第40分钟 起形

2.在上一步的基础上定出各物体的位置及外形。

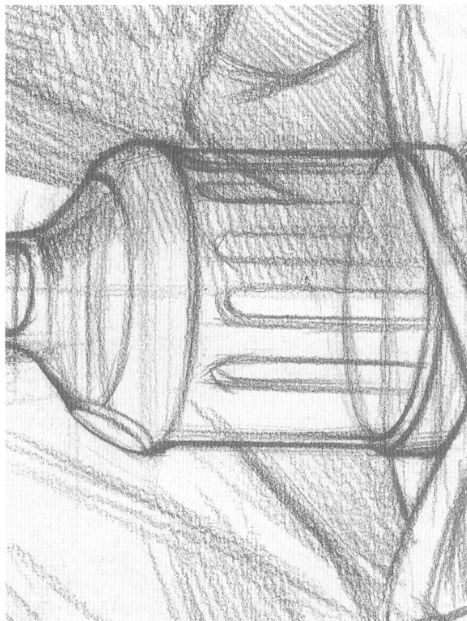
第70分钟 完成形体

3.进一步完善物体的形状，找出物体的内部结构。

第100分钟 划分明暗

4.找出画面中各物体和衬布的明暗交界线，并以块面线条表现出体积感。

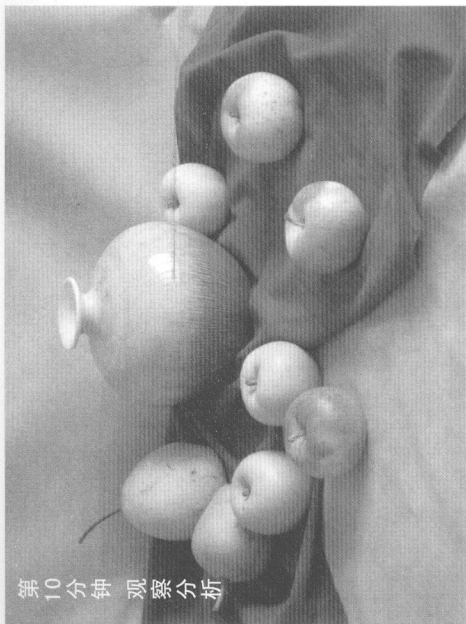

5.白酒瓶结构比较复杂，我们要通过对看不到的结构的表现深刻认识酒瓶的结构。

6.下页为第150分钟，细节刻画，调整完成。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、虚实关系等。

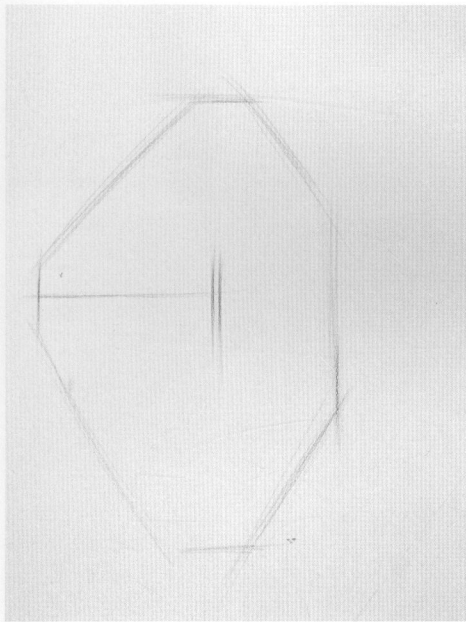
第10分钟 观察分析

小提示：

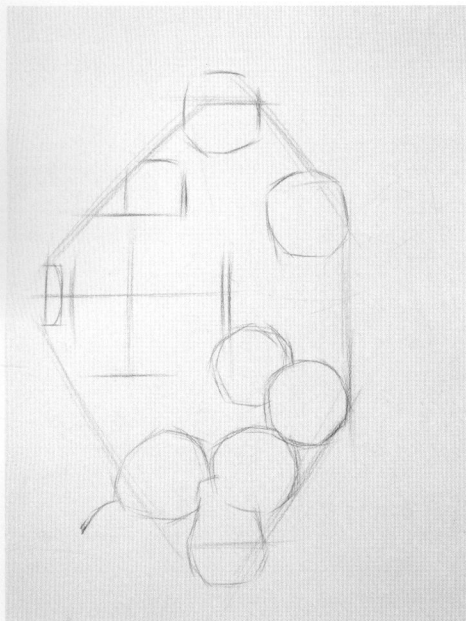
画者应尽量排除光线的干扰，尽量做到线条简练而概括，达到每一组线条都有很强的表现力，利用线条的虚实来表现形体的虚实。

实物照片

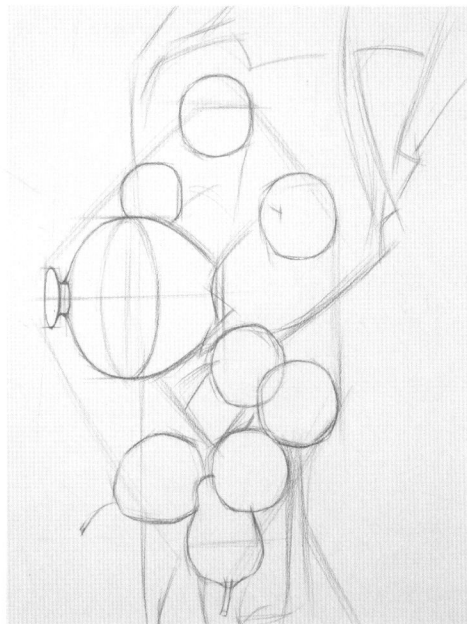
第20分钟 定外形

1.先用长直线确定画面中物体的整体外轮廓。

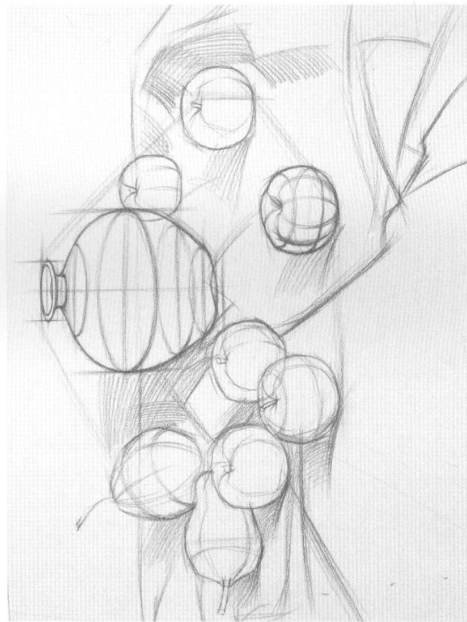
第40分钟 起外形

2.在上一步的基础上定出各物体的位置及外形。这一过程应反复分析、反复比较、反复修改。

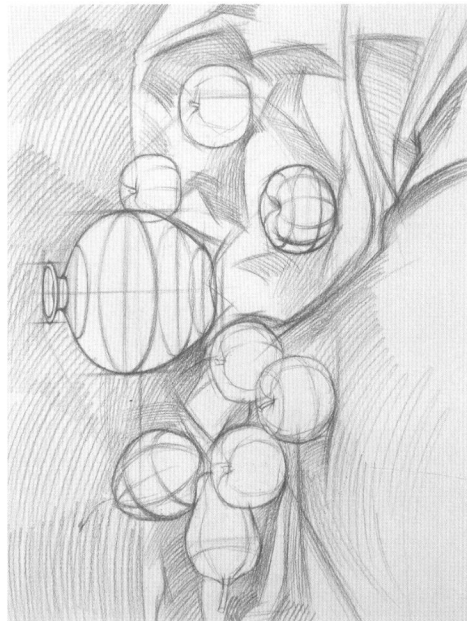
第80分钟 完成形体

3.进一步完善物体的形状，围绕物体找出衬布的形状和布纹。

第100分钟 找结构线

4.认真分析，找出物体的结构转折线，注意这些线条的虚实变化。

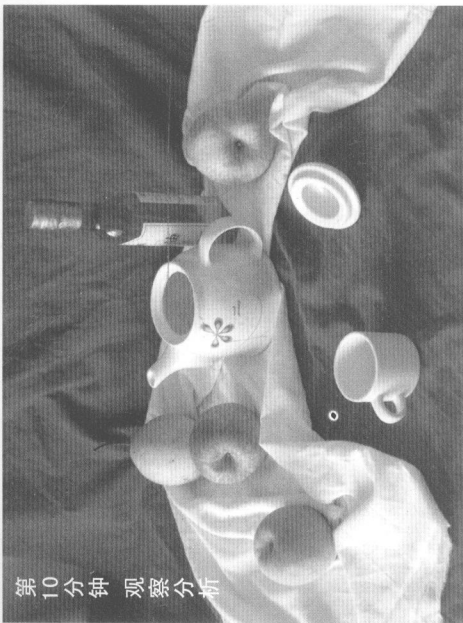
第120分钟 塑造形体

5.用块面线条表现出衬布的体面转折关系。

6.下页为第150分钟，细节刻画，调整完成。

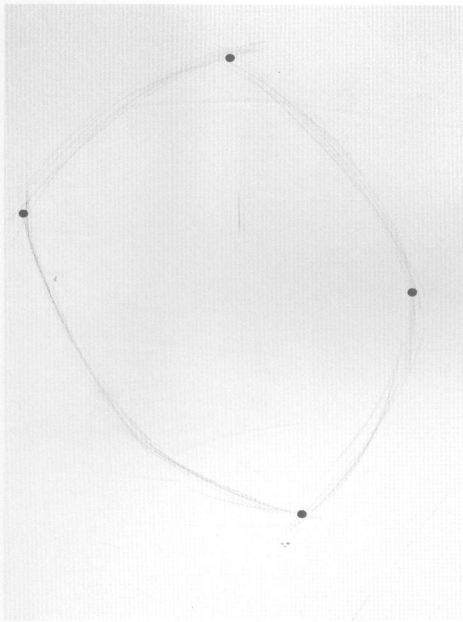
第10分钟 观察分析

小提示:

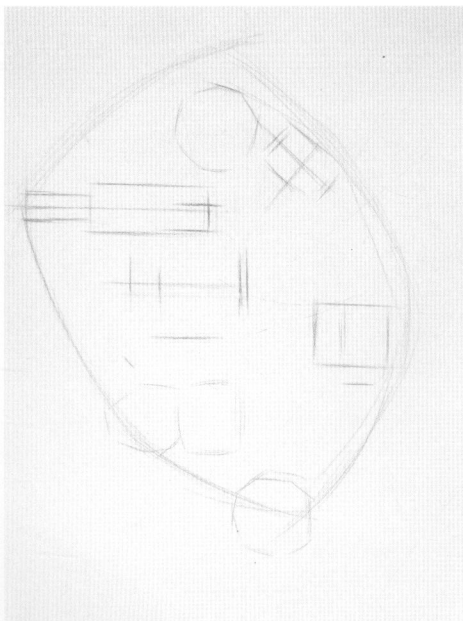
结构素描画法以表现物体外形, 内部结构为最终着陆点。它仅能表现物体的位置关系、大小关系、空间关系、结构关系, 无法像明暗画法那样利用光在绘画中的作用表现出物体的质感、明暗、细节等。

实物照片

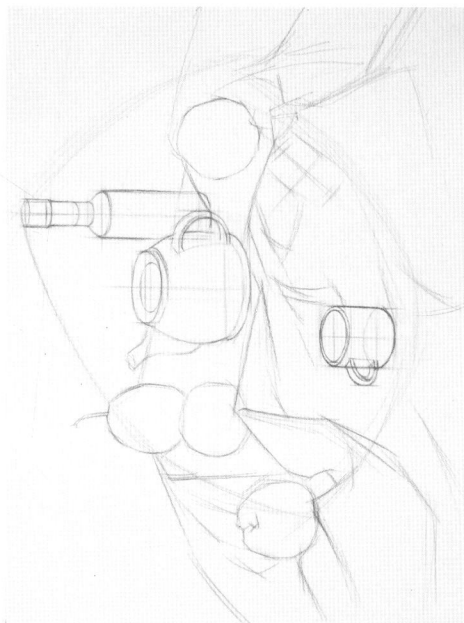
第20分钟 定外形

1. 先用长线条确定画面中物体的整体外形 (在此之前要先找到如图所示的几个参照点)。

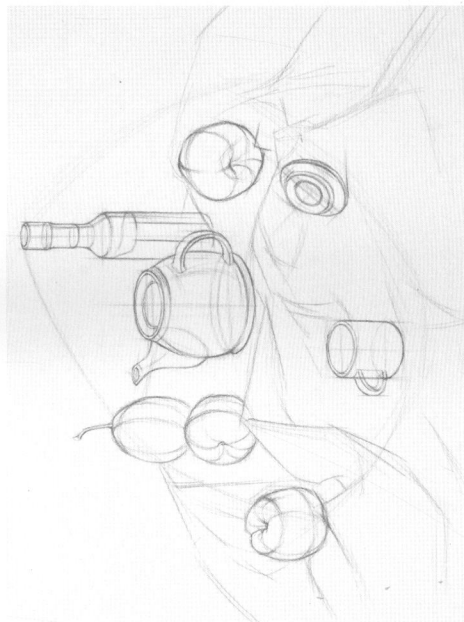
第40分钟 起外形

2. 在上一步的基础上定出各物体的位置及外形。这是一组比较典型的圆形构图形式。

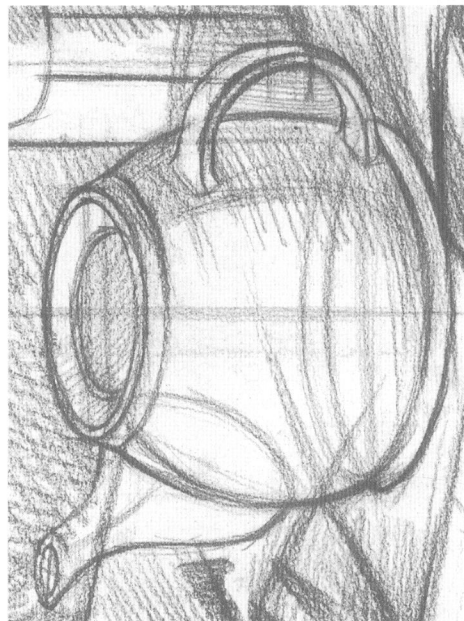
第80分钟 完成形体

3. 进一步完善物体的外形和内部结构。

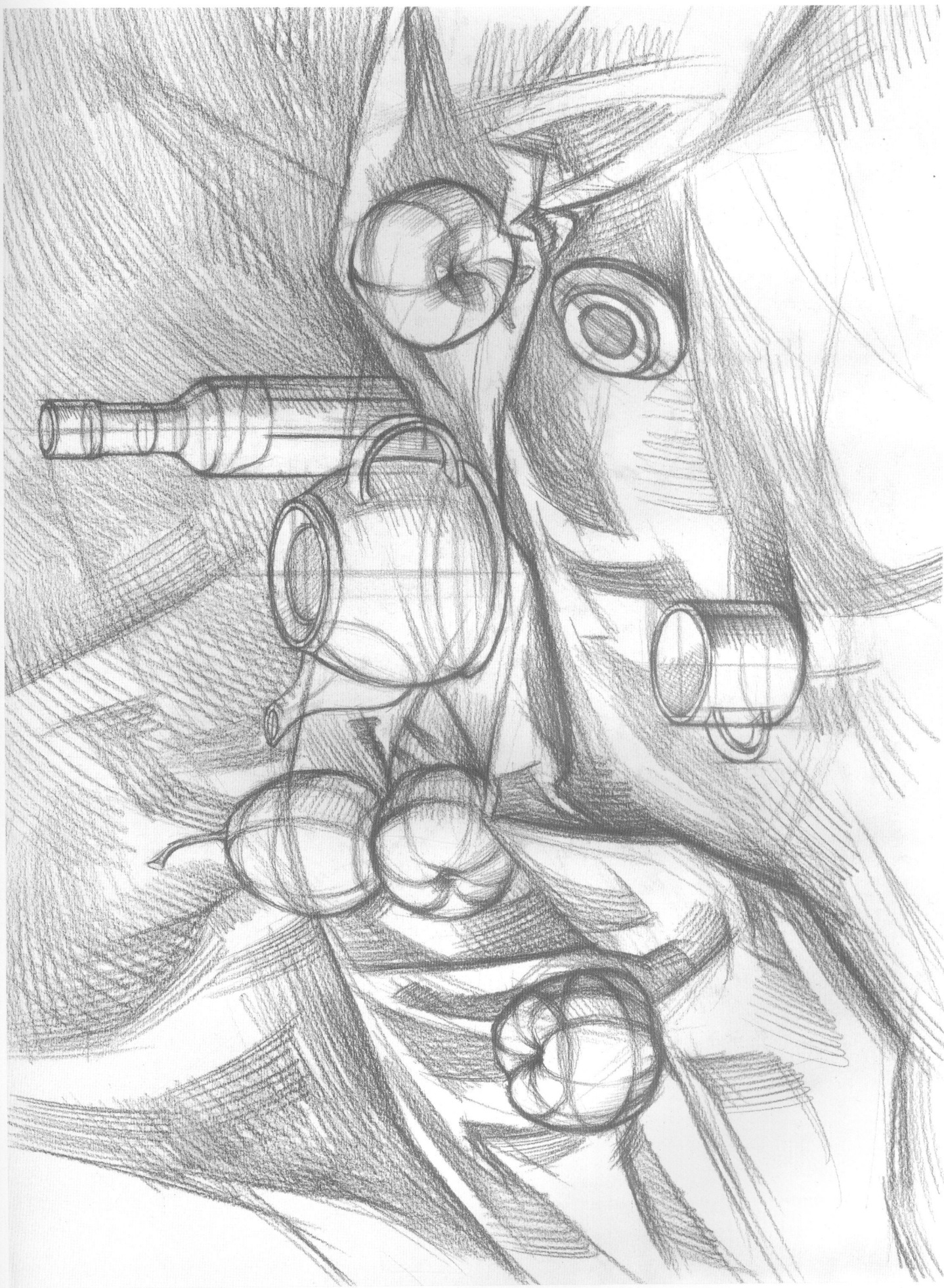
第100分钟 找结构线

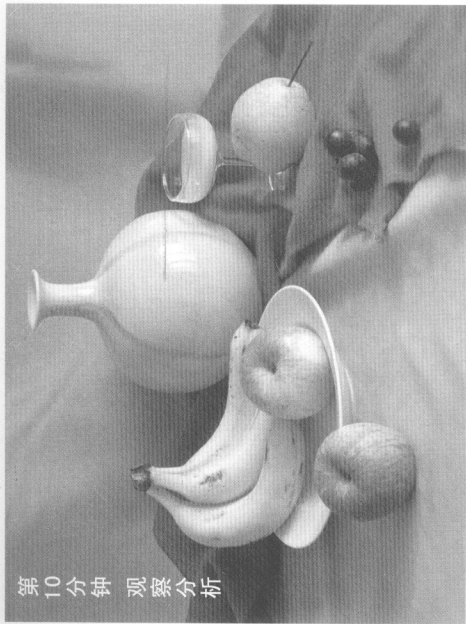
4. 认真分析, 找出物体的结构转折线, 注意这些线条的虚实变化。

5. 茶壶的结构衔接比较复杂, 需要认真分析、研究。

6. 下页为第150分钟, 细节刻画, 调整完成。

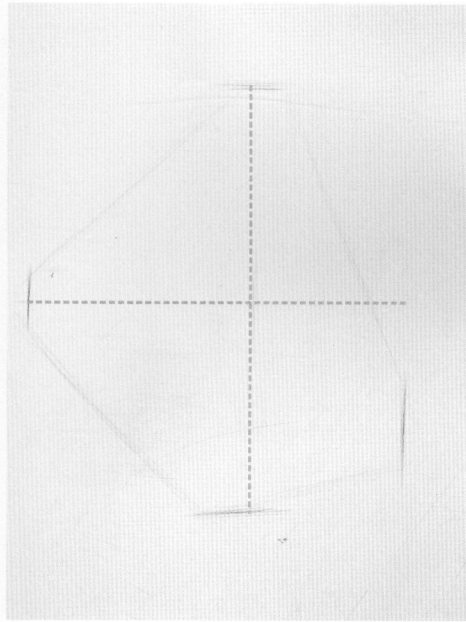

小提示:

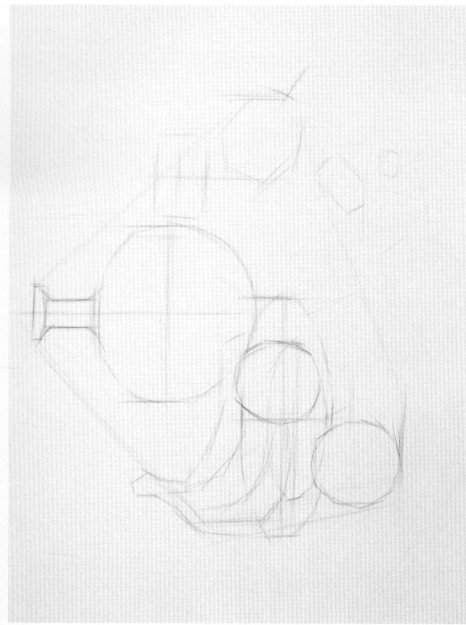
在绘画入门的初级阶段,应多安排结构素描的练习,帮助初学者抛开静物中的细枝末节,去深入了解物体的构造和块面关系,才不至于在明暗画法中犯造型不准确、色调不到位的毛病。

实物照片

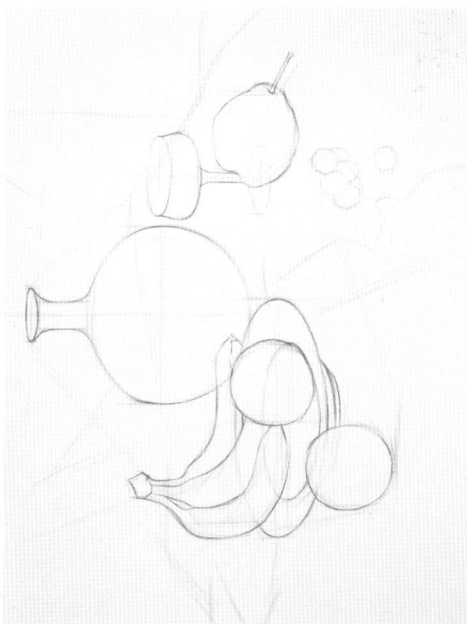
第20分钟 定外形

1.先用长线条确定画面中物体的整体外形。注意参照辅助线。

第40分钟 起外形

2.在上一步的基础上定出各物体的位置及外形。这组静物的明暗层次比较丰富。

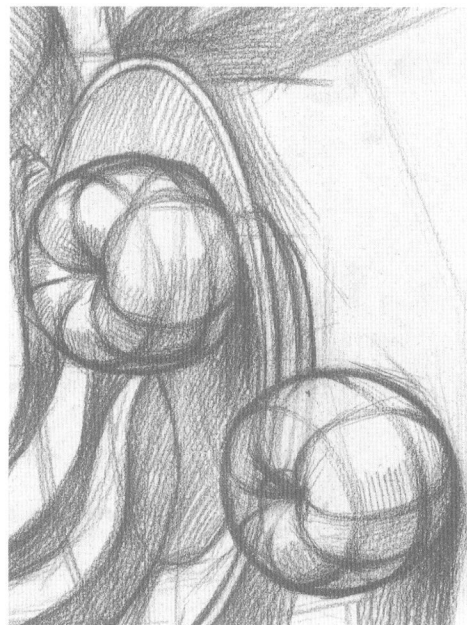
第80分钟 完成形体

3.进一步完善物体的外形和内部结构。

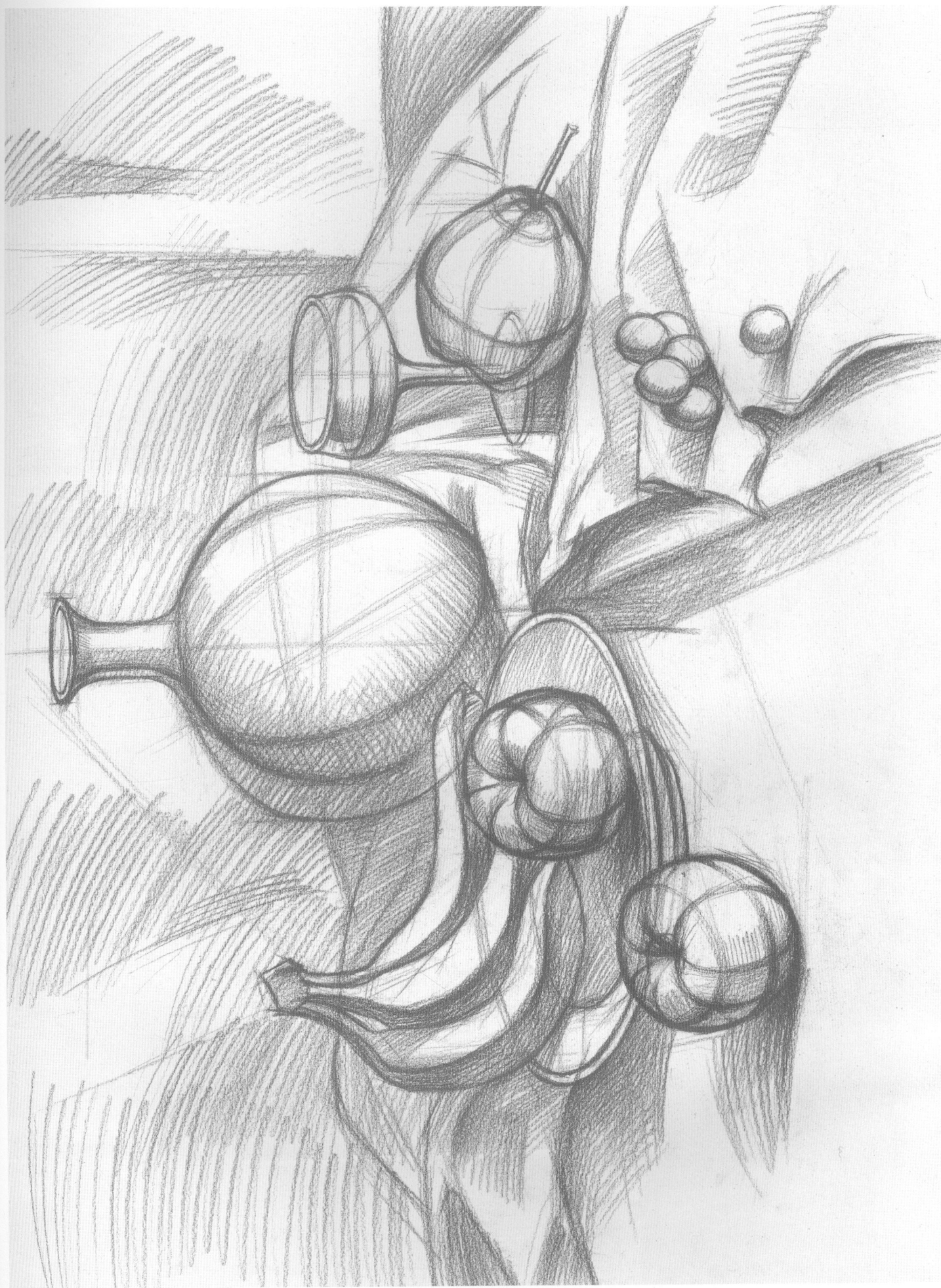
第100分钟 找结构线

4.认真分析,找出物体和衬布的结构转折线。

5.苹果的形体结构比较简单,因为其体积较小,不容易引起大家的重视,所以,很多同学画不好。但只要认真对待,你就一定能掌握苹果的造型方法。

6.下页为第150分钟,细节刻画,调整完成。

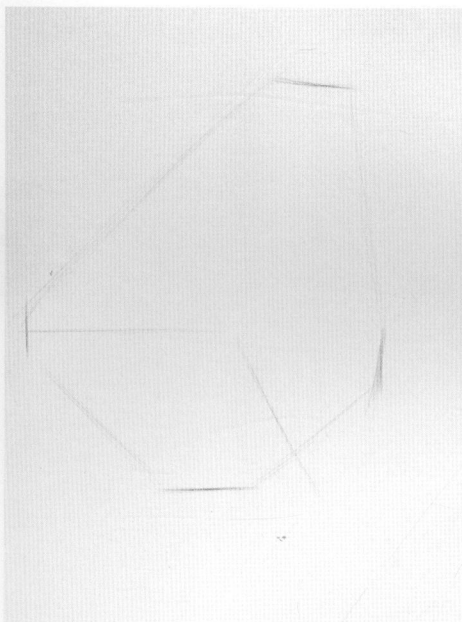

第10分钟 观察分析

小提示:

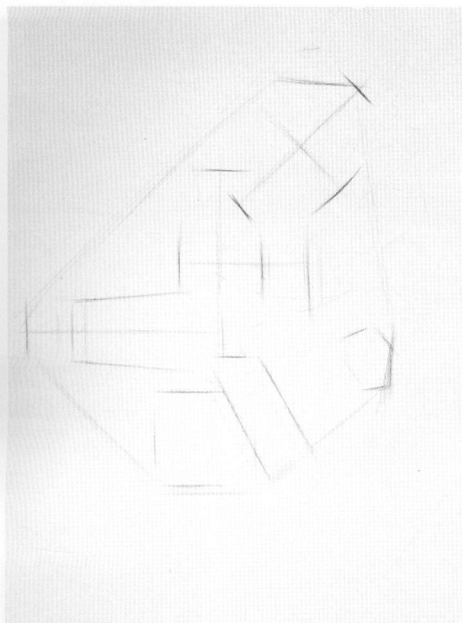
一般情况下而言, 明暗交界线、转折部位、前面的物体、深色物体、主要物体、受光部位、外轮廓等在被表现时应用力大、色泽深、严谨的线条来表现“实”的艺术效果。反之, 用线则要轻而虚。

实物照片

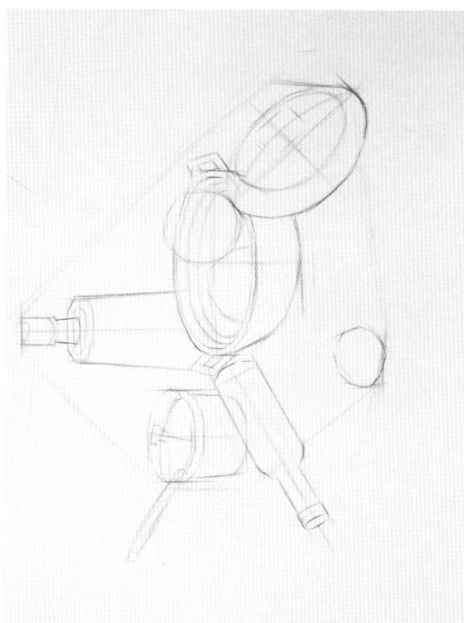
第20分钟 定外形

1. 先用长线条确定画面中物体的整体外形。在找整体外形时, 因为不可能所有的构图都是标准的几何形构图, 所以, 个别物体可以超出轮廓线。

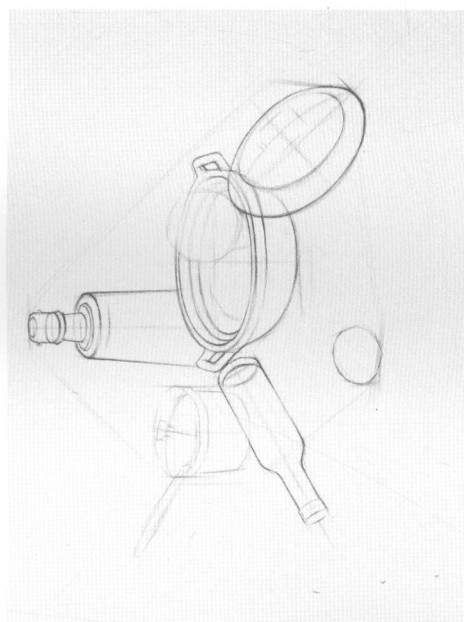
第30分钟 找位置

2. 在上一步的基础上定出各物体的位置, 这是反复比较、分析的过程。

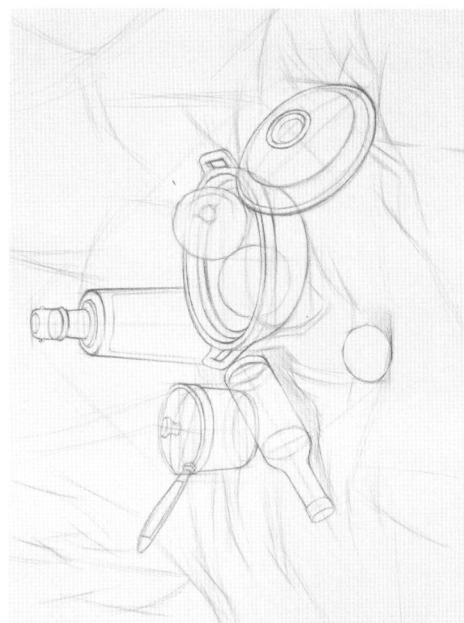
第50分钟 起形

3. 进一步完善物体的外形。

第80分钟 完成形体

4. 完成物体的形体结构。

5. 找出物体的结构线和明暗交界线, 并以简单的线条表现出物体的投影。

6. 下页为第150分钟, 细节刻画, 调整完成。