



STRUCTURE AND SHADE

结构与明暗

素描基础必备临本

生动的讲解 · 细致的刻画 · 完整的呈现

主编：王海强 编著：张振宇

素描静物

全程训练

『结构与明暗』

教你如何画得准确

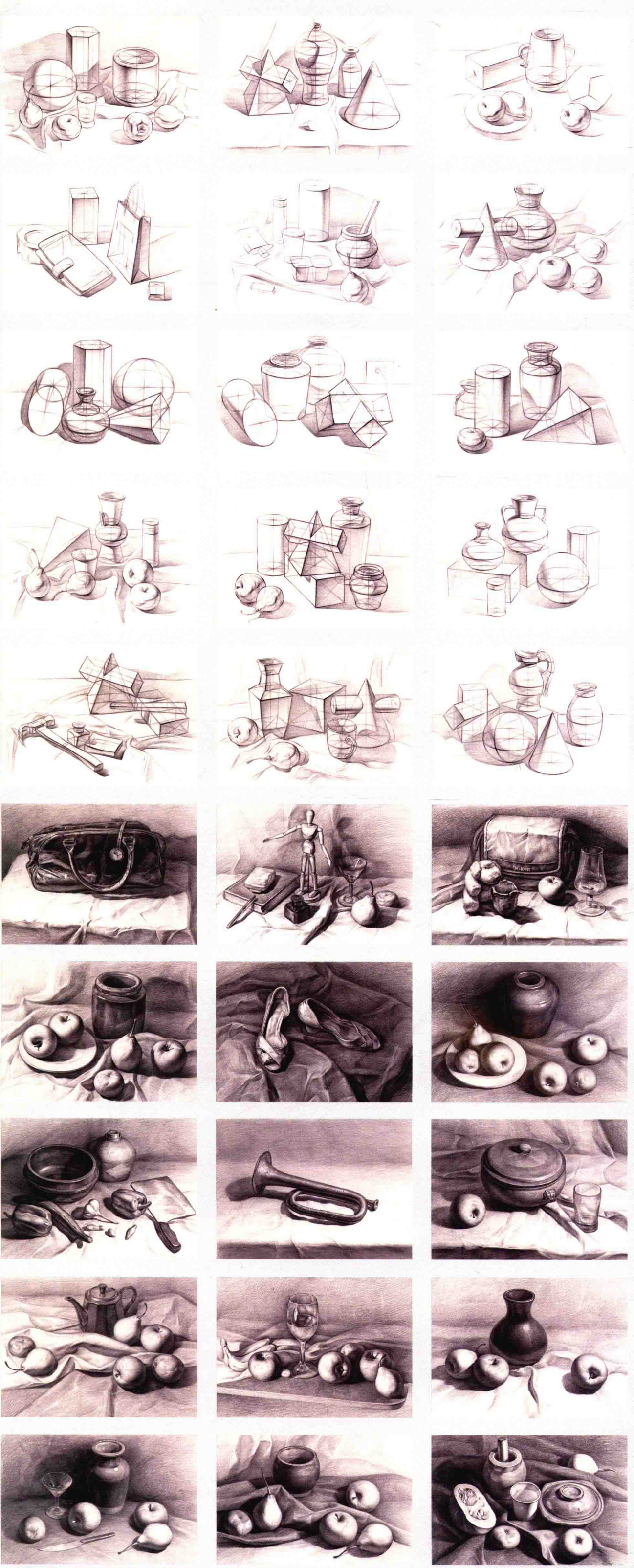
画得立体

画得生动

教你学会360°的思考

360°的观察

360°的表现



作者简介

张振宇

毕业于哈尔滨师范大学美术学院，现任教于五常市山河第一中学，从事美术高考工作十余年。业余时间进行水彩画创作，黑龙江美术家协会会员，五常美术家协会理事，五常画院画师，水彩作品曾入选《中国水彩画写生精品展》和《纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年美术作品展》等。

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyplaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

素描静物全程训练 / 张振宇编著 .
—北京: 中国青年出版社, 2014.5
(结构与明暗 / 王海强主编)
ISBN 978-7-5153-2365-7
I. ①素… II. ①张… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第069820号

结构与明暗——素描静物全程训练

主编 / 王海强 编著 / 张振宇

出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条 21 号
邮政编码：100708
电 话：(010) 59521188 / 59521158
传 真：(010) 59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
策划编辑：王海强 田 野
责任编辑：张 军
助理编辑：李梦川
书籍设计：彭 涛 孙素锦
印 刷：北京建宏印刷有限公司
开 本：889×1194 1/8
印 张：7
版 次：2014 年 8 月北京第 1 版
印 次：2014 年 8 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-2365-7
定 价：46.00 元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系
电话：(010) 59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体
封面用字包括：方正兰亭黑系列

CONTENTS

目录



- 1. 基础训练对于绘画入门的重要意义 ……2
- 2. 初学者应该重视素描静物的训练 ……2
- 3. 素描静物的绘画材料及应用 ……2

认识素描

二

- 1. 绘画姿势 ……3
- 2. 握笔姿势 ……3
- 3. 正确的排线方法 ……3

正确的绘画姿势和握笔姿势

三

- 1. 透视 ……4
- 2. 构图 ……6
- 3. 黑白灰 ……7
- 4. 结构 ……8
- 5. 空间 ……9
- 6. 质感 ……9

素描静物基础知识解析

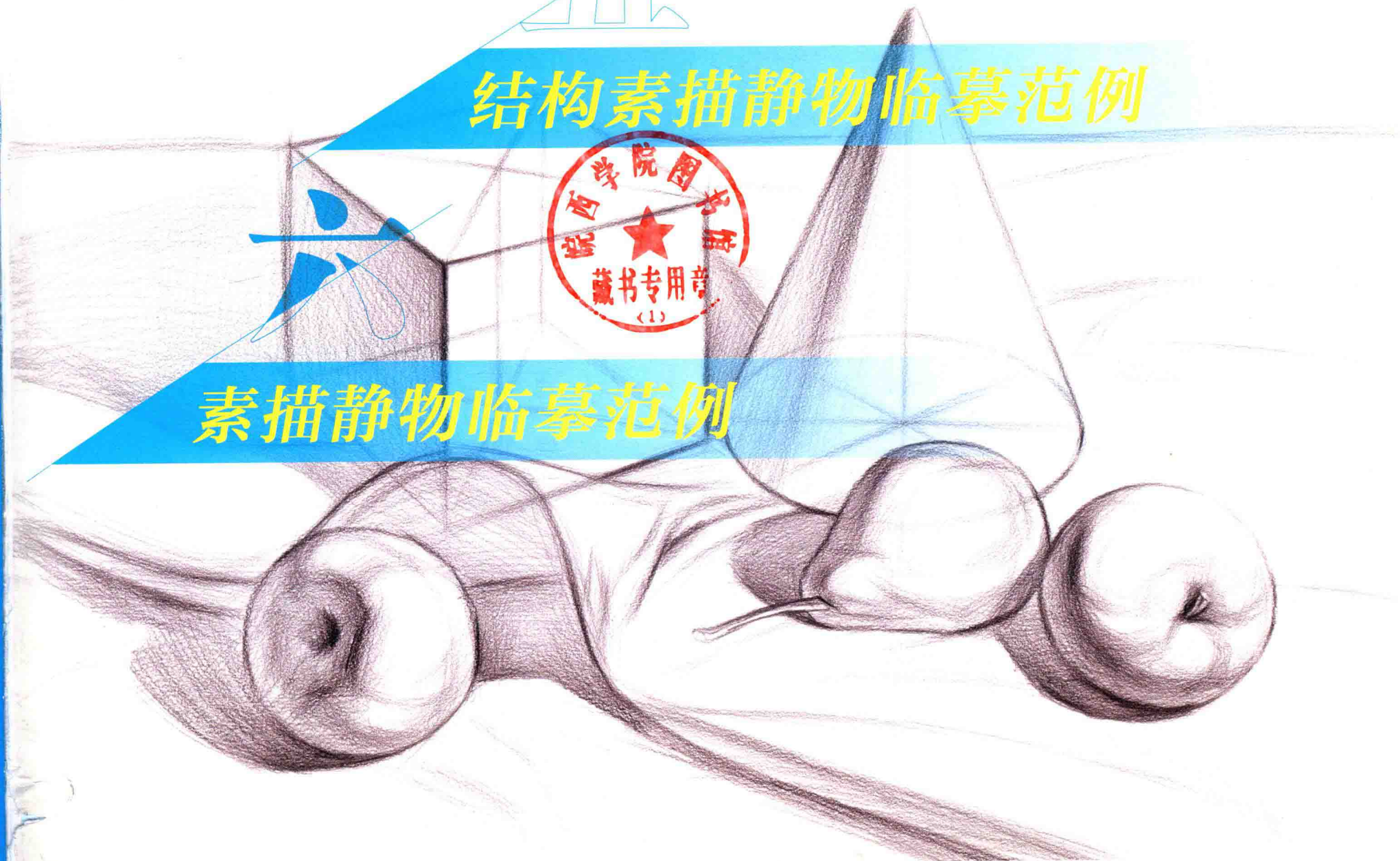
四

素描静物绘画步骤

五

结构素描静物临摹范例

素描静物临摹范例



CONTENTS

目录

1. 基础训练对于绘画入门的重要意义	2
2. 初学者应该重视素描静物的训练	2
3. 素描静物的绘画材料及应用	2

认识素描

二

1. 绘画姿势	3
2. 握笔姿势	3
3. 正确的排线方法	3

正确的绘画姿势和握笔姿势

三

1. 透视	4
2. 构图	6
3. 黑白灰	7
4. 结构	8
5. 空间	9
6. 质感	9

四

素描静物基础知识解析

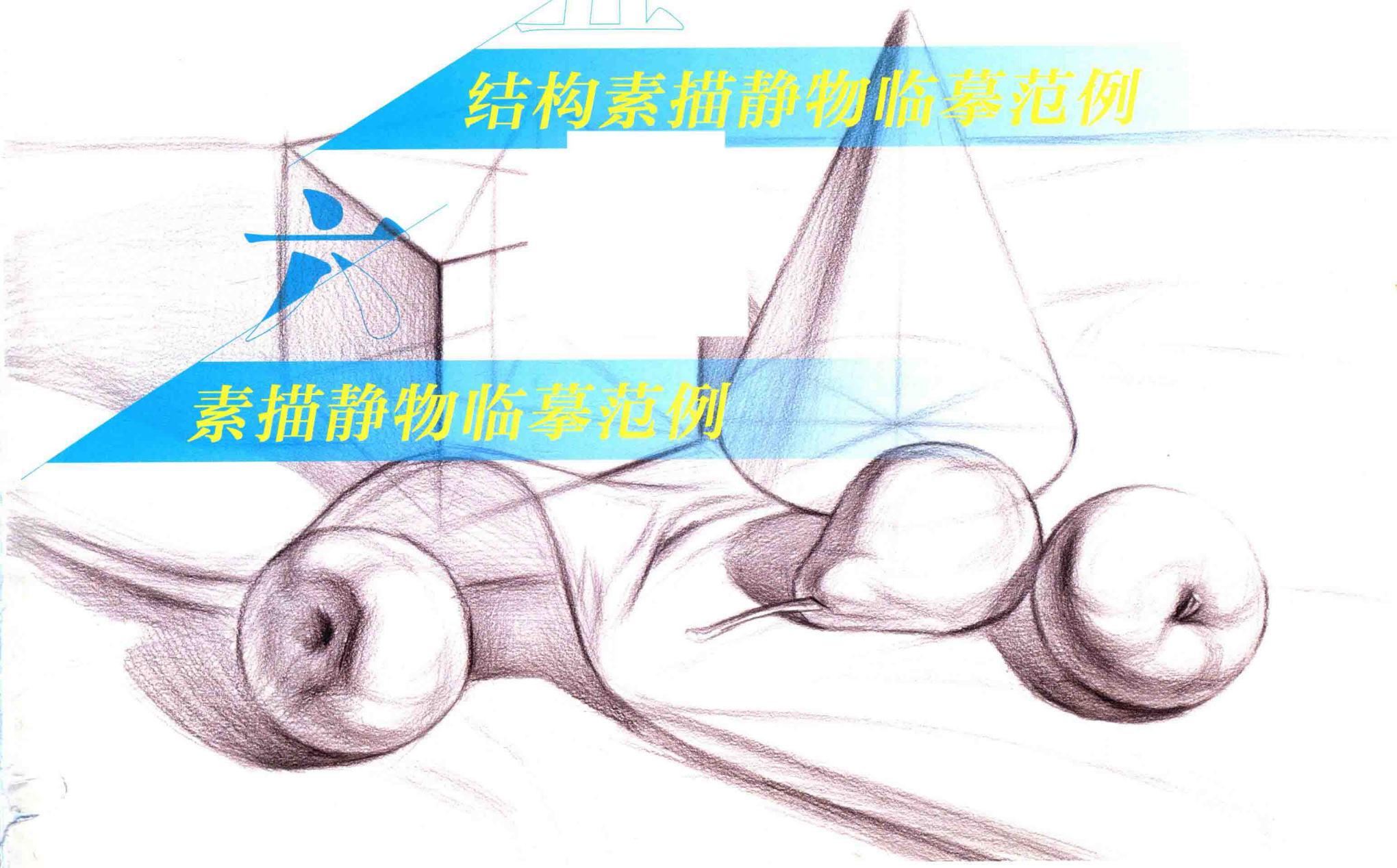
素描静物绘画步骤

五

结构素描静物临摹范例

六

素描静物临摹范例

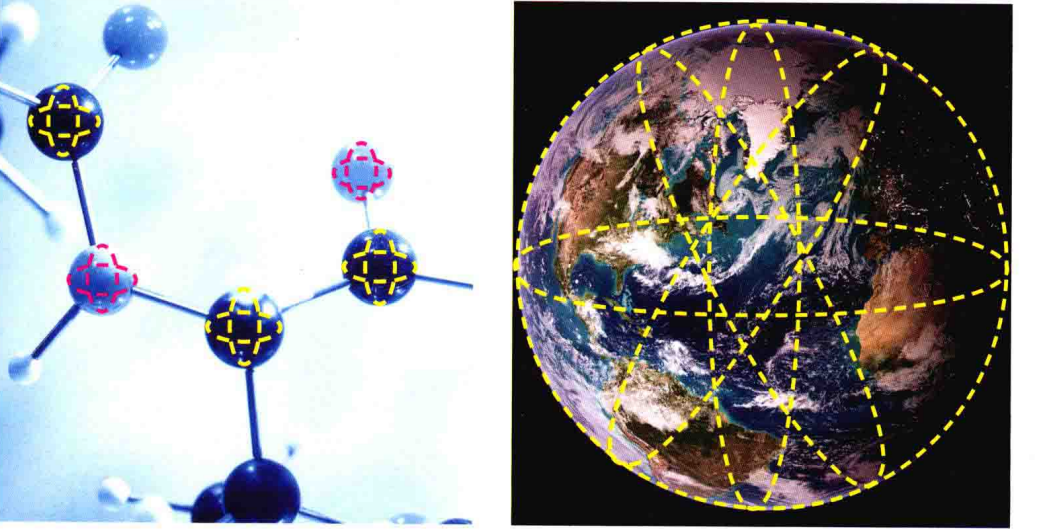


一、认识素描

1. 基础训练对于绘画入门的重要意义

素描几何形体和静物是绘画初学者的必修课程，不仅因为它们画起来比较简单、易掌握，还因为几何形体在结构上是一切复杂形体最基本的组成方式和表现形式。通过对静物的绘画学习，初学者可以掌握基本形体的塑造、表现方法和刻画能力，从而循序渐进地掌握素描绘画的明暗、形体结构、透视规律和画面表现。

静物绘画可以分成两大部分，一部分是几何形体部分。它们采用石膏作为材料，不用考虑其本身固有色对形体明暗的干扰，有利于素描初学者集中精力研究光线对形体的影响，掌握素描色调的基本规律。另一部分是素描静物，它们具有丰富的结构关系和质感效果，有利于学生进行素描的深入刻画训练，提高质感表现能力。



一切复杂的形（包括人体）都可以被概括成几何形体的组合。通过对几何形体的研究和训练，我们可以掌握自然界中多种不同形体在构造上最基本的规律。因此，几何形体训练对于

2. 初学者应该重视素描静物的训练

素描是绘画基本功训练的重要组成部分，必须由浅入深、由简到繁和循序渐进，不能急于求成。学习的每一步都要认真研究素描的表现规律，并在素描练习中将其体现出来，画出完整的素描作品。许多美术生在素描基础练习中往往忽略了对素描静物的训练，画素描静物只为了练练形便草草了事，急于进行石膏像和头像的

3. 素描静物的绘画材料及应用



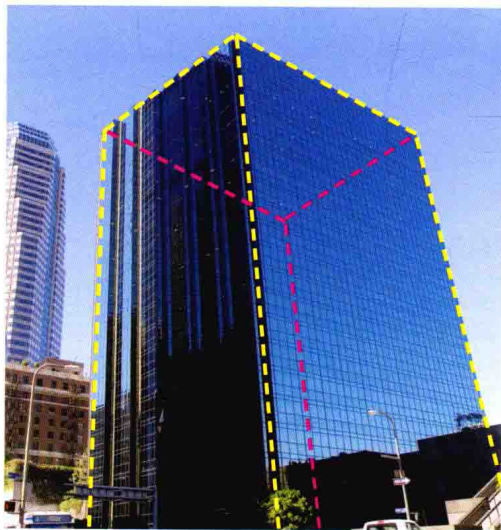
铅笔

铅笔以字母“B”和“H”进行硬度的区分。“B”数越大，颜色越重并且越软；“H”数越大，颜色越浅且越硬。铅笔的特点是易着色、易修改，适合进行较细致的刻画

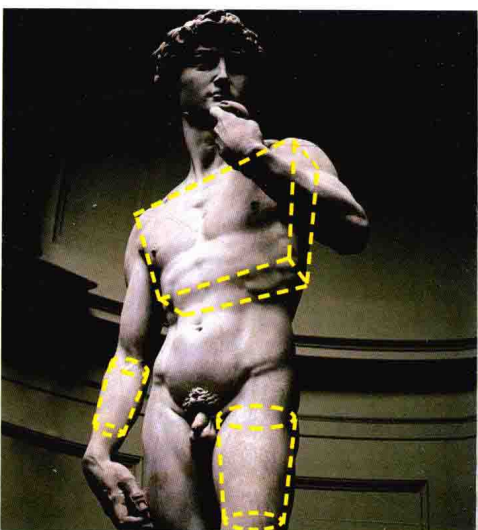


炭笔

炭笔分为软性、硬性和中性三种。质地较松软，颜色较重，表现力丰富。但较难修改，橡皮擦后会留痕迹，初学者不易掌握。市面上炭笔品牌较多，如高尔乐和马可等品牌



基础绘画学习来说有着非常重要的意义



练习。其实，学生在画石膏像、头像中暴露出的基础问题，往往都是在素描静物的训练阶段中没有解决的问题，如线条混乱、形体不准确、透视错误、色调简单、质感混淆、画面节奏平均等问题。只有在素描静物训练过程中掌握素描的基本规律，才能在以后的、石膏像和头像素描中轻松应对，挥洒自如。



橡皮

橡皮分为硬橡皮和软橡皮两种。硬橡皮可将物体边缘擦得更清晰，比较橡皮擦得更干净；软橡皮能擦出更柔和的过渡效果，呈现出更多的层次。软橡皮可以被捏成笔尖状在画得过重的色调上轻扫，减弱色调



纸笔

用纸笔在暗色调或灰色调线条处涂扫，可去除铅笔的浮铅，使色调层次更丰富、质感更强。切记纸笔扫过的地方一定要用铅笔再画一遍，不然就会有“匠气”，也会显得“腻”，素描调子不够透气



炭精条

炭精条有黑、棕两种颜色，比炭笔松脆，画出的线条浓重。用笔可粗可细，易着色，但较难擦改，不适合初学者。对于有素描基础的学生来说，炭精条是一种很好的表现材料



木炭条

木炭条由细木枝经密封燃烧炭化而成，质地松脆，但所画色调柔润、丰富。缺点是材料附着力差，不易于深入刻画。常用于起稿，可配合炭笔等材料使用



素描纸

素描纸表面纹路有粗和细两种，初学者应先用4开纸，这样线条才能放开，所画的物体相对较大，线条清晰、便于刻画。素描纸正面密度大、硬实，铅粉附着层次多，附着稳定



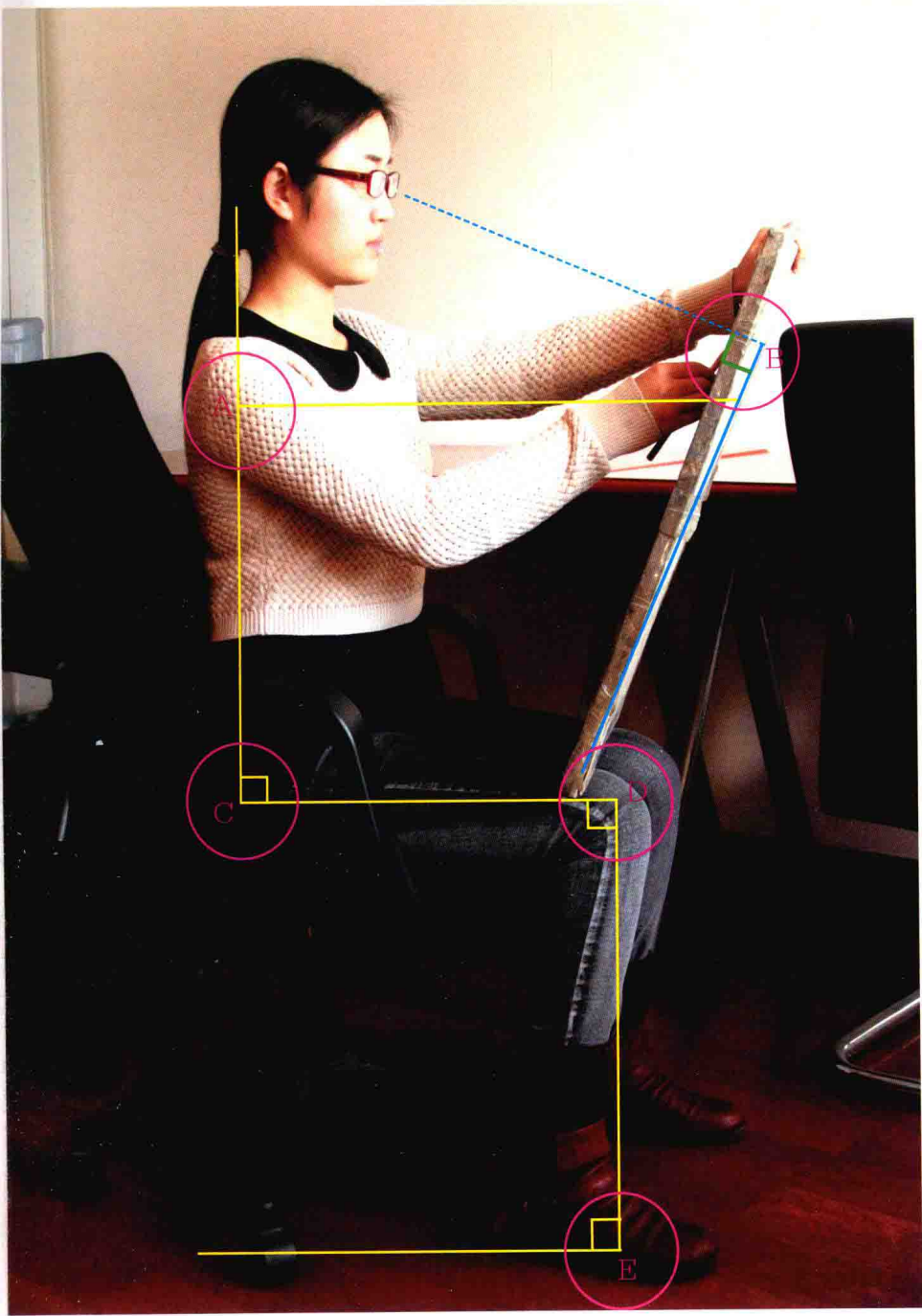
定画液

在画面完到九成时喷一层薄薄的定画液，固定暗面色调，以便在此层面上做深层次的调整和刻画。使用时应与画面保持50厘米距离，并与画面成45°夹角，自上而下均匀喷洒

二、正确的绘画姿势和握笔姿势

1. 绘画姿势

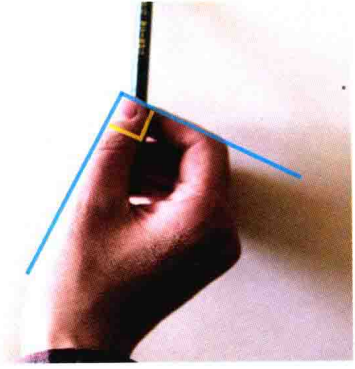
正确的绘画姿势不仅有利于顺利作画，而且正确的姿势也有助于身体健康。如果坐得不舒服，怎么能画出好作品呢？如果作画姿势不对，也会影响作画的过程。因此，正确的绘画姿势是创作优秀作品的开始，有了好的绘画姿势，才会有好的绘画心情。



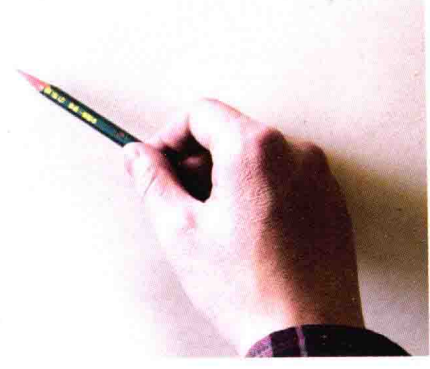
- A. 身体保持正坐姿，起形阶段手臂应多伸直，便于拉长线条和进行比较观察。
- B. 视线应与画板保持垂直关系，这样有利于看到画面的全部，并且不会产生太大的透视。
- C. 腰与大腿也应保持垂直关系，挺直腰板既可以减轻长时间的坐姿对脊柱的压力，也可以让视野更开阔。
- D. 大腿与小腿也应尽量保持垂直关系，这样可以坐得更稳。此外，画板支在腿上也能保证其稳定性，有利于绘画的进行。
- E. 小腿也应该与地面垂直，这样才能为画板提供很好的支撑，有利于正确坐姿的保持。

2. 握笔姿势

正确的握笔姿势有利于绘画的进行，不同绘画阶段的握笔姿势也有所不同。如果握笔姿势不正确，会影响排线的方式和画面的效果。因此，握笔姿势是在绘画的各个阶段都要注意的，它也是一幅优秀作品得以顺利完成的基础。



起形阶段
用大拇指和食指捏住铅笔，其夹角大约为90°，这样既可以拿稳笔，又可以自由活动手腕



铺大关系阶段
手指与笔应紧密配合，这样用笔有利于快速排线，迅速铺出画面的大关系



深入阶段
此时需要更加细致地控制铅笔，所以应采取平时写字的握笔姿势，这样可以更好地完成对结构和转折的塑造



刻画阶段
此时需要耐心细致的排线方式。因此，手需要更为精确地控制笔杆，这样的握笔姿势才能排出好看的线条

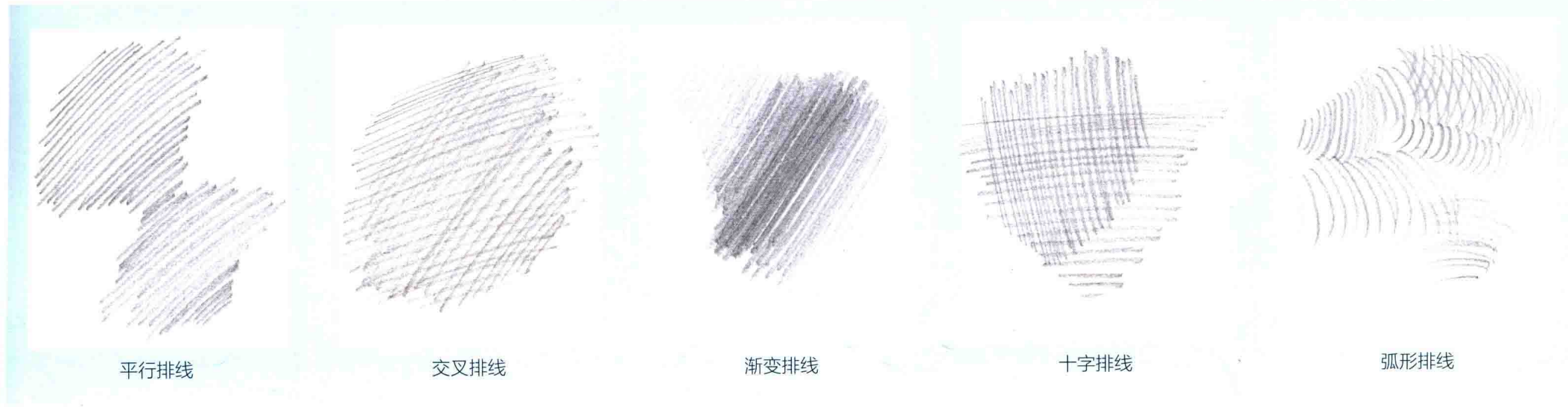


调整阶段
此刻已接近完成阶段，为了避免把画面已完成的部分擦掉，要支起小指，使手和画面保持一定的距离



技法表现阶段
为了丰富画面效果，可以利用面巾纸和软橡皮进行局部的效果处理，以丰富画面的素描层次和效果

3. 正确的排线方法



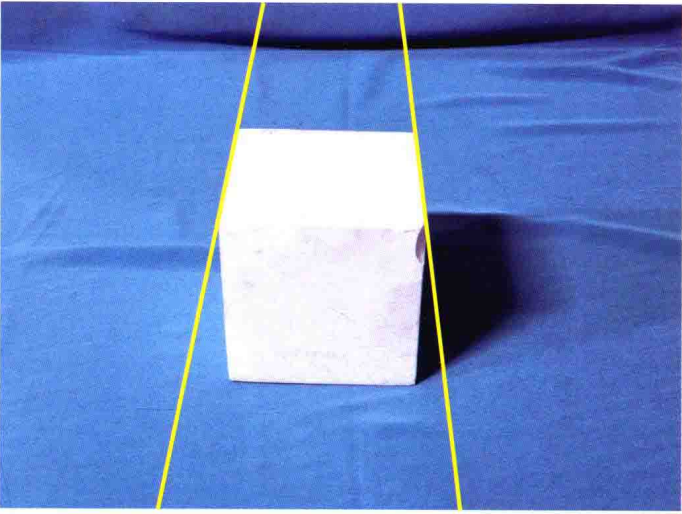
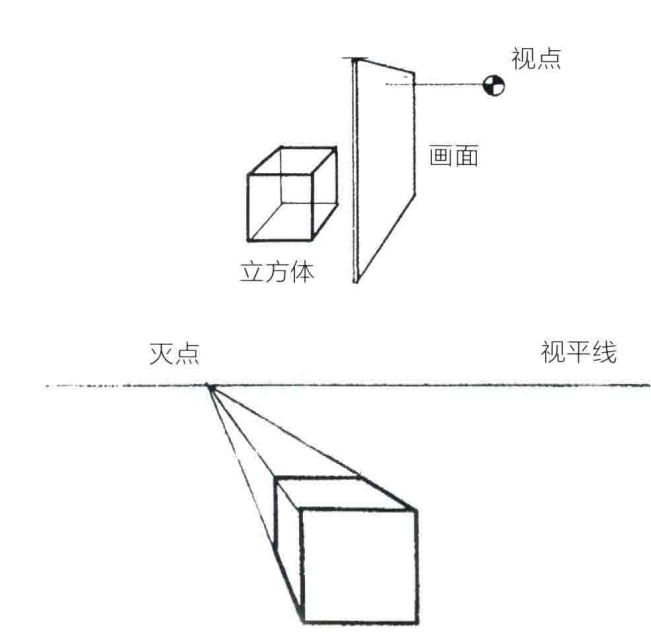
三、素描静物基础知识解析

1. 透视

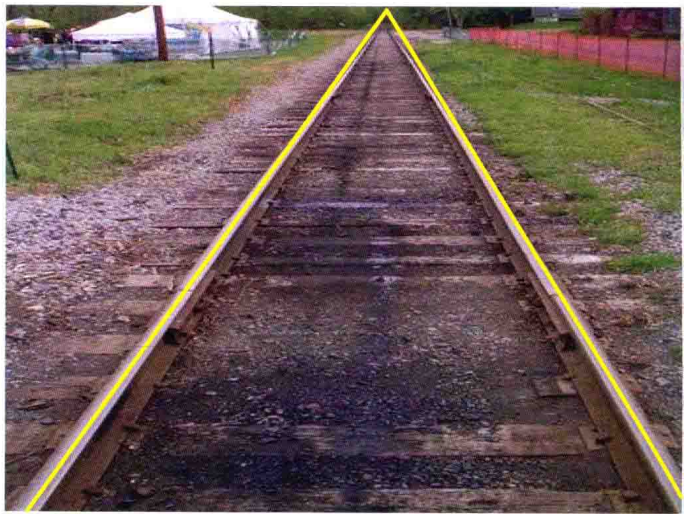
透视是一种对所见物体进行空间立体描绘的方法，也就是在二维的画面上表现出三维的立体效果。人在观察物体时，物体的形状、颜色和体积会因距离远近的不同呈现出透视的变化。如果不理解透视，我们就无法准确表达出空间感。在研究透视时，必须具备三个要素：眼睛（视点）、物体和画面，三者之间的关系决定了画面透视的最终效果。

1）平行透视（一点透视）

平行透视中的灭点（消失点）只有一个，因此平行透视也可以称为一点透视。



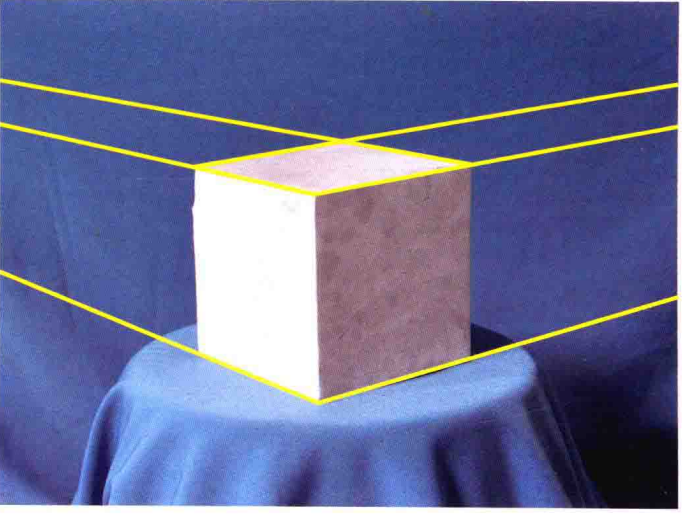
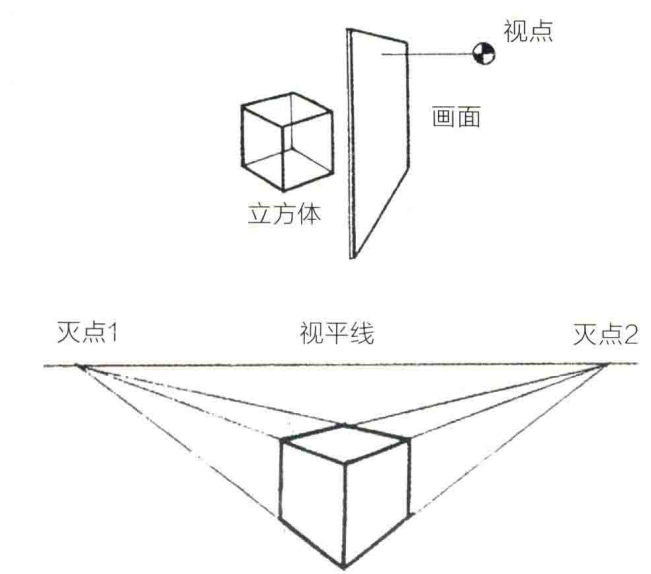
平行透视：正面观察正方体时，正方体的底边与视平线平行，并且只能看到正方体的两个面。正方体的十二条边中有四条边与视平线平行，有四条边垂直于视平线，还有四条边向同一个点汇聚，形成灭点



生活中铁轨的透视就是平行透视，两条铁轨向远方延伸，最终消失于一点

2）成角透视（两点透视）

成角透视与平行透视的区别在于成角透视有两个灭点，所以成角透视也可以称为两点透视。



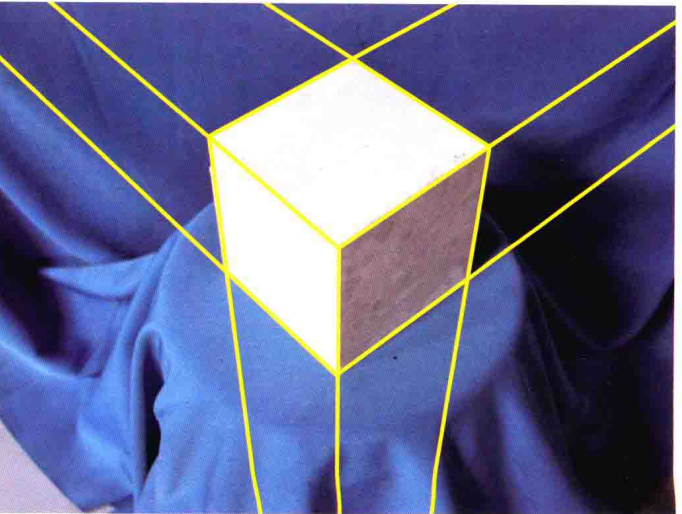
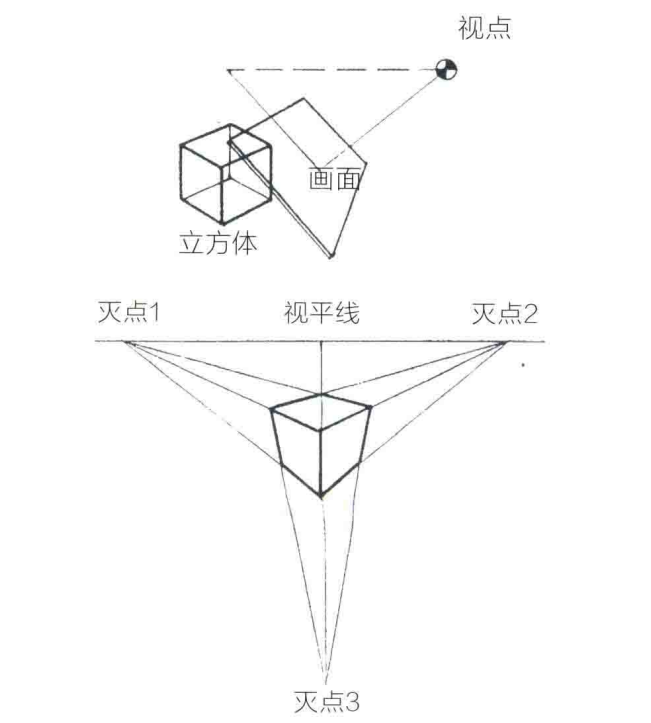
成角透视：平视观察正方体，当正方体没有与视平线平行的边时，此时可以看到正方体的三个面。平行边分别汇聚于左右两边的灭点，但四条垂直边没有灭点。注意近大远小的透视规律



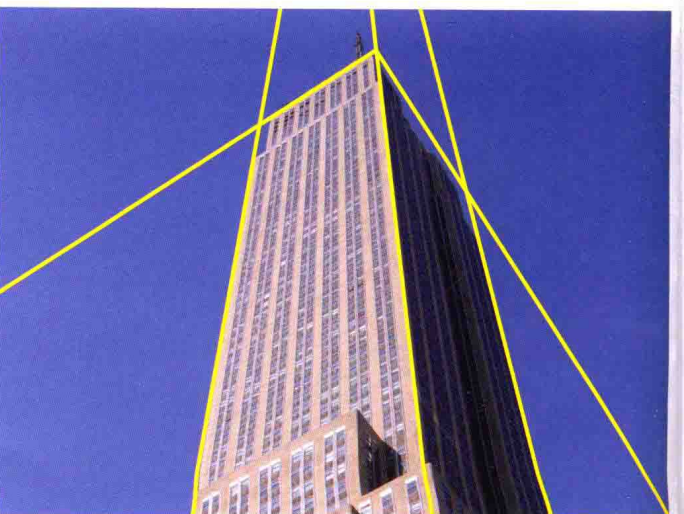
一般我们平视建筑物时，建筑物就处于成角透视中

3）倾斜透视（三点透视）

倾斜透视中有三个灭点，所以倾斜透视也可称之为三点透视。



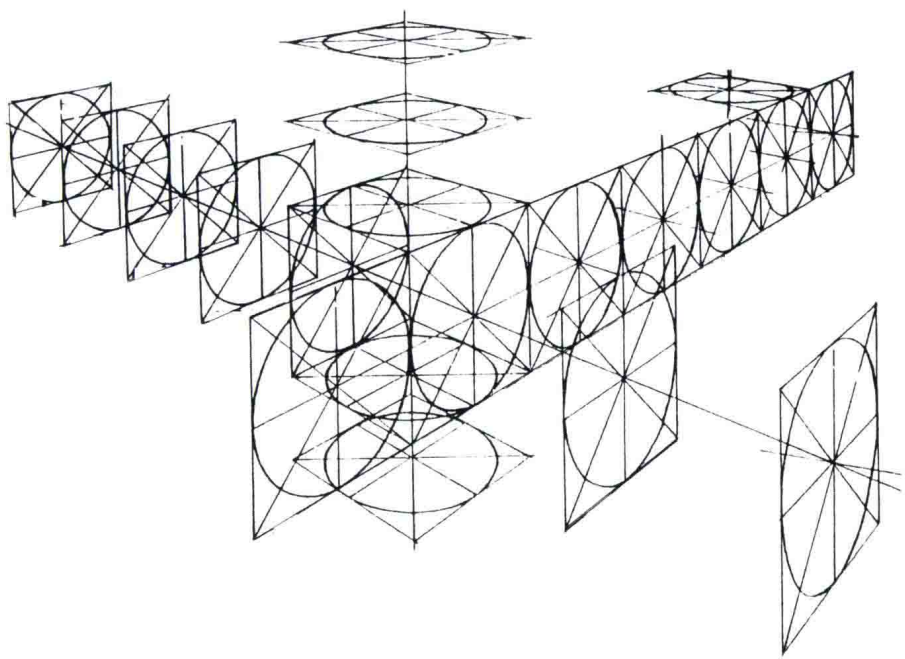
倾斜透视：在成角透视的基础上俯视或仰视正方体。此时，正方体垂直于视平线的四条边向下（俯视时）或向上（仰视时）汇聚于一点



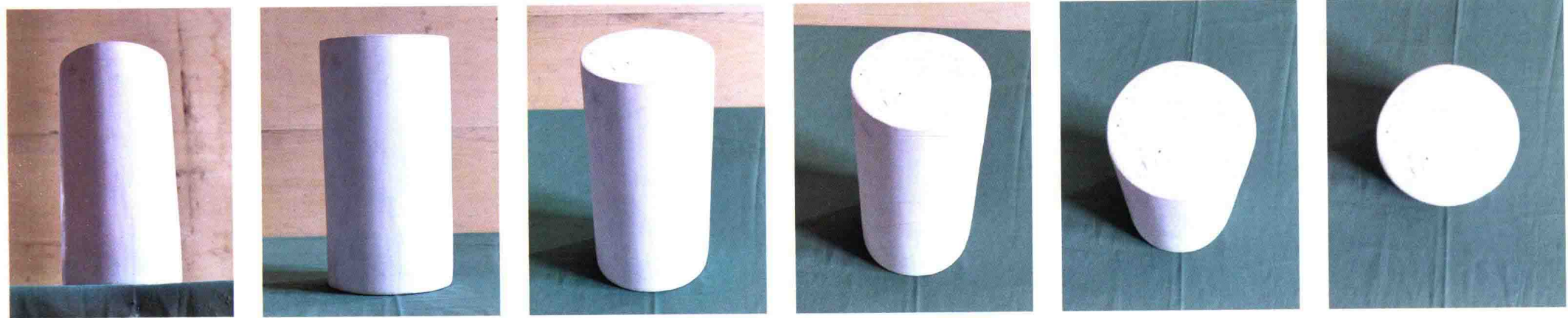
生活中我们俯视或仰视建筑物时，建筑物就处在倾斜透视中

4) 弧形透视

圆形的透视变化与素描几何形体相同。在描绘静物时，一定要注意圆形的透视变化要符合整体的透视关系。圆形在空间中的透视变化主要通过弧度的大小来体现。在这里我们应注意，成角透视和倾斜透视中的圆弧，经两条对角线和两条中线分割后的前、后两部分并不对称，离视点近的弧度大，离视点远的弧度小。

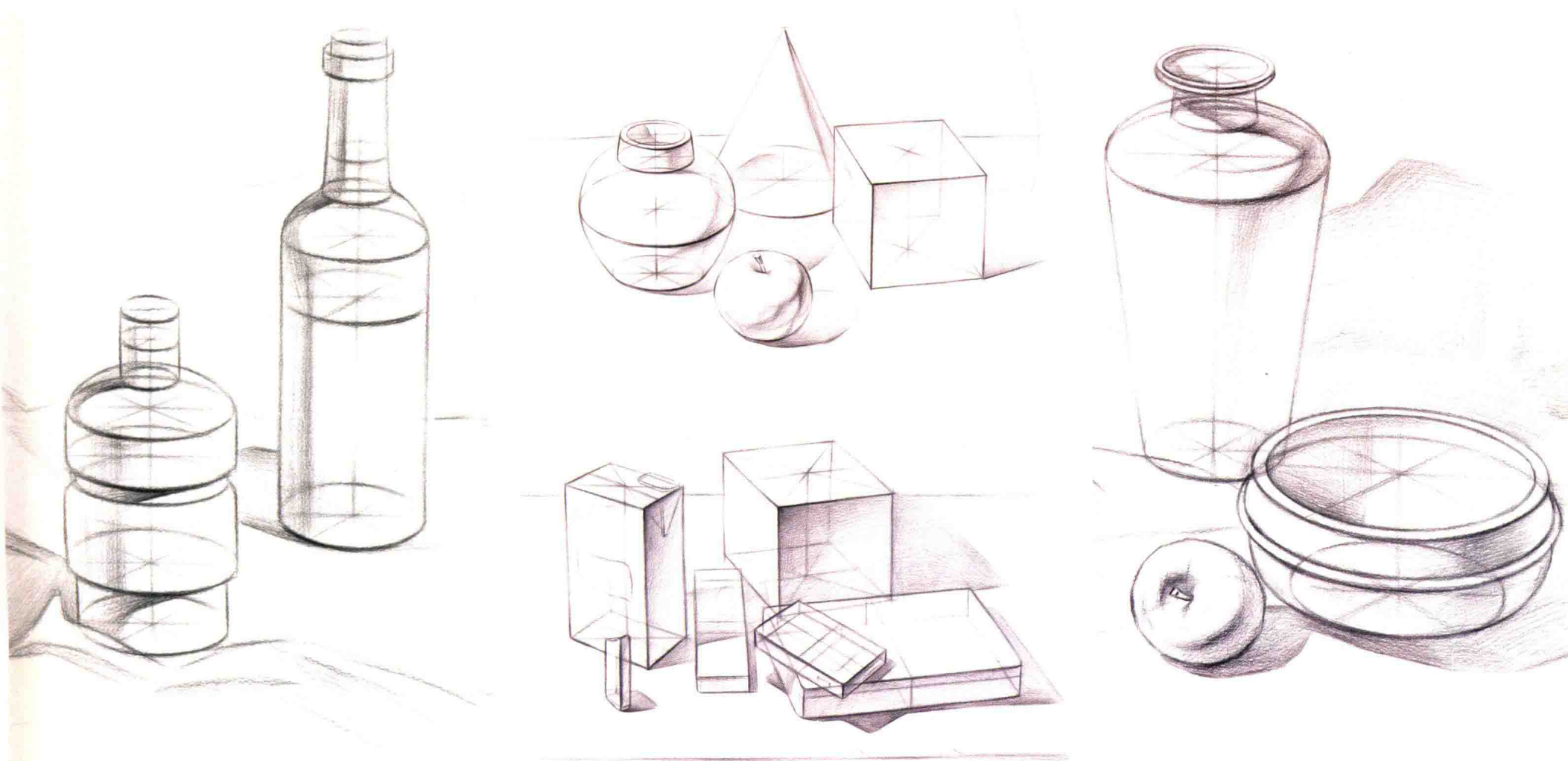


将圆柱体立于桌面，当视点低于物体（仰视）时，圆柱体顶面呈一段向上凸起的弧线；当视点与圆柱体等高（平视）时，圆柱体顶面呈一条直线；当视点高于圆柱体（俯视）时，圆柱体顶面呈椭圆形，视点越高，顶面面积越大；当视点在圆柱体正上方时，顶面呈正圆形，此时柱身被遮挡，完全看不见。



5) 素描静物透视表现范例

把握好物体的透视关系是画好一张画的关键，它不仅仅存在于单个的形体上，还影响着整个画面的空间感，只要认真体会和理解，掌握绘画中的透视关系是很快的。

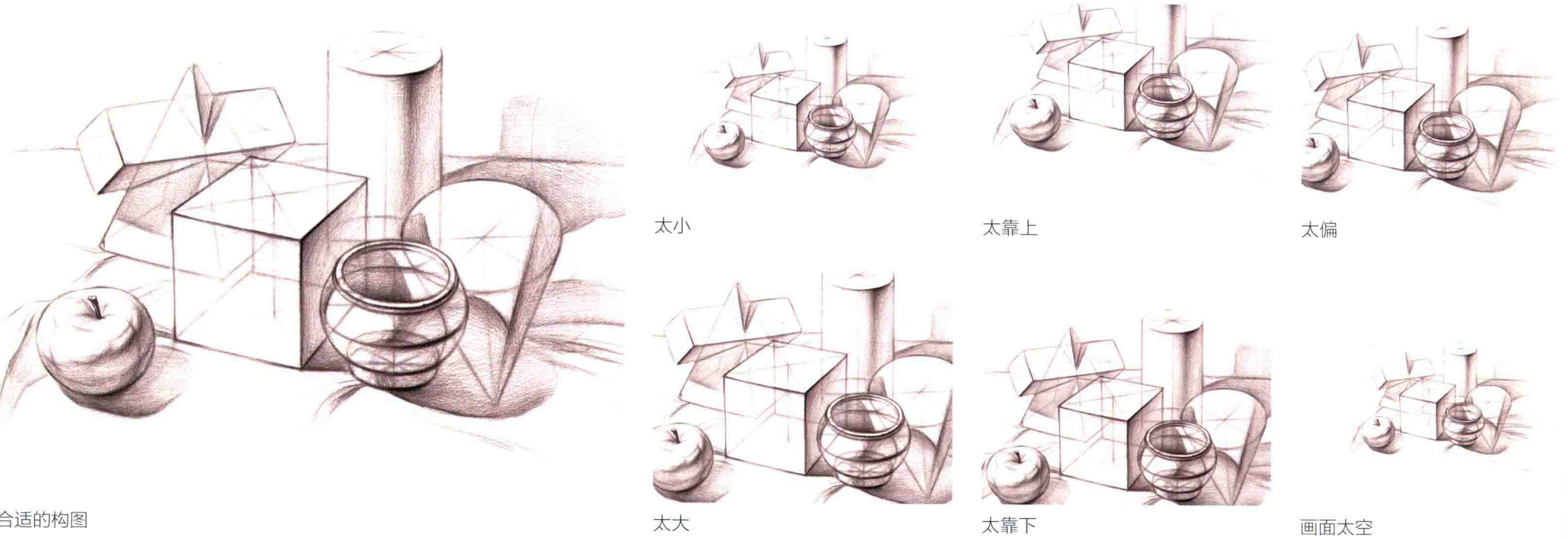


2. 构图

构图就是艺术家为了表现作品的主题思想和美感，在一定空间内安排和处理人、物的位置关系，把单个的形象组成艺术化的整体，这在中国传统绘画中被称为“章法”或“布局”。了解和研究构图的目的，就是要处理好在一个平面上的三维空间——高、宽、深之间的关系。构图处理是否得当、新颖，关系着绘画艺术作品的成败。成功的构图能使作品内容主次分明，令人赏心悦目。反之，则会使画面看上去缺乏层次和章法，影响作品的整体效果。

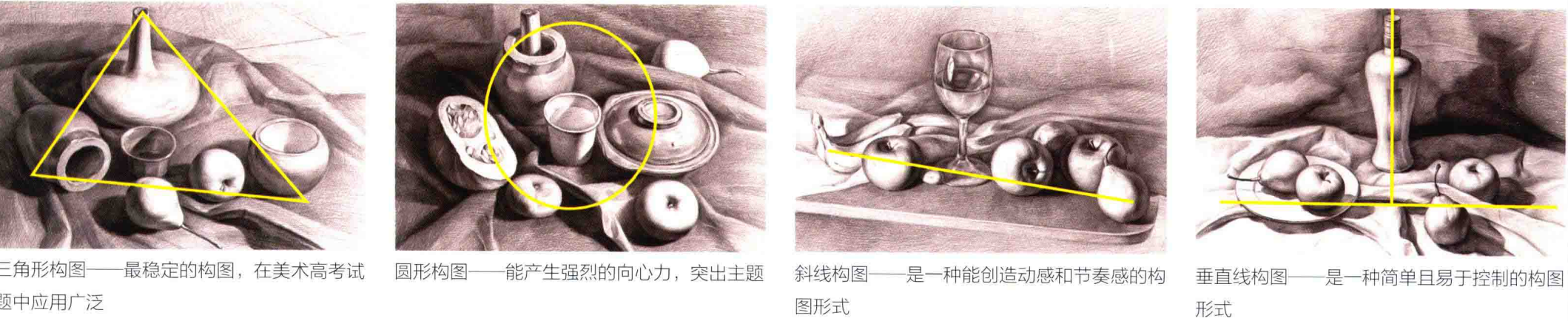
1) 构图要点

构图最重要的是要均衡与对称，二者都会使画面表现出稳定感。具体作画时，要做到画面物体组合疏密、高低有致，聚散自然，根据画面需要主观调整物体的间距，这样画面才会有节奏感。画面的构成除了要注意物体相互之间的组合关系外，还要注意画面的重心。重心不稳，偏上、偏下、偏左或偏右都会让人感觉不舒服。此外，我们还应该注意物体之间在方向上的平衡，不能所有东西都朝一个方向，或是朝向完全相反的方向，这两种极端的构图方式都会给人留下不舒服的视觉印象，也会破坏画面的平衡与美感。

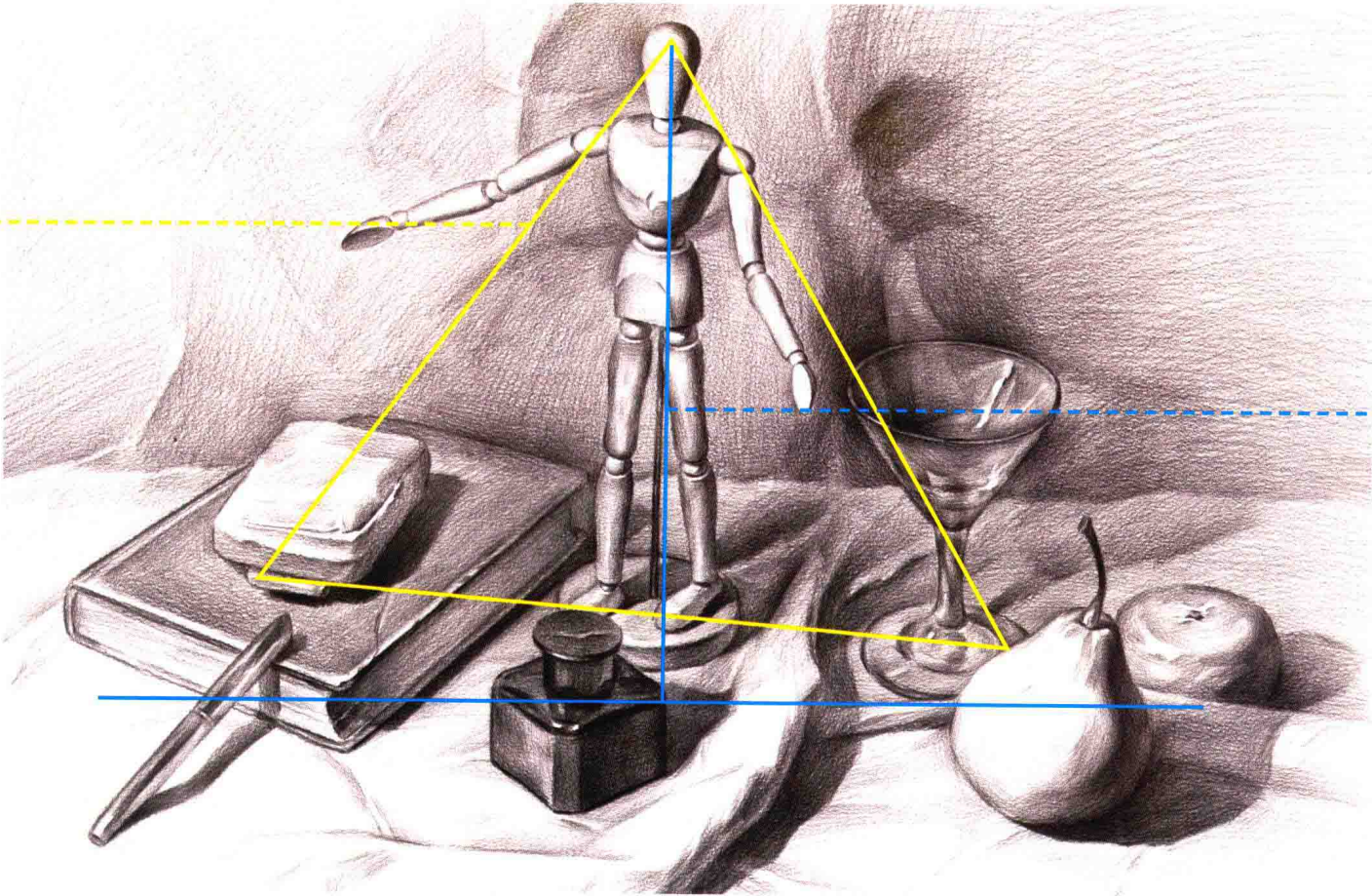


2) 构图种类

构图是对画面的合理规划和对物体的科学摆放，不能太空，也不能太满，要保持左右均衡。下面是几种常见的构图形式。



此构图为复合型构图，静物的摆放方式形成了一个稳定的三角形构图，这也是画面最基本的构图形式



在三角形构图的基础上还可以分解出一个垂直线构图，不仅丰富了画面构图的形式感，而且增加了画面层次

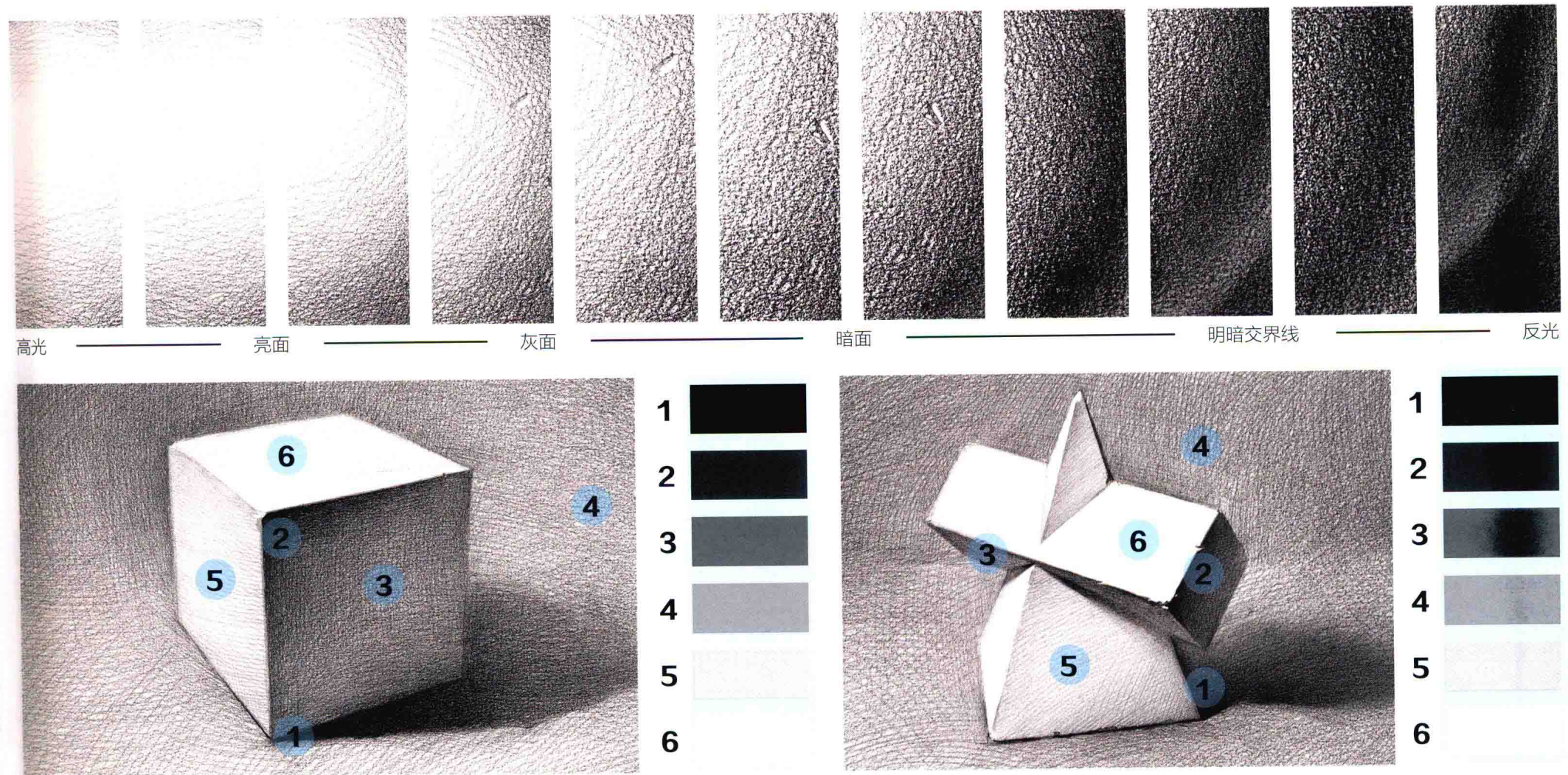
复合型构图——结合使用多种构图形式，可使画面效果更为丰富

3. 黑白灰

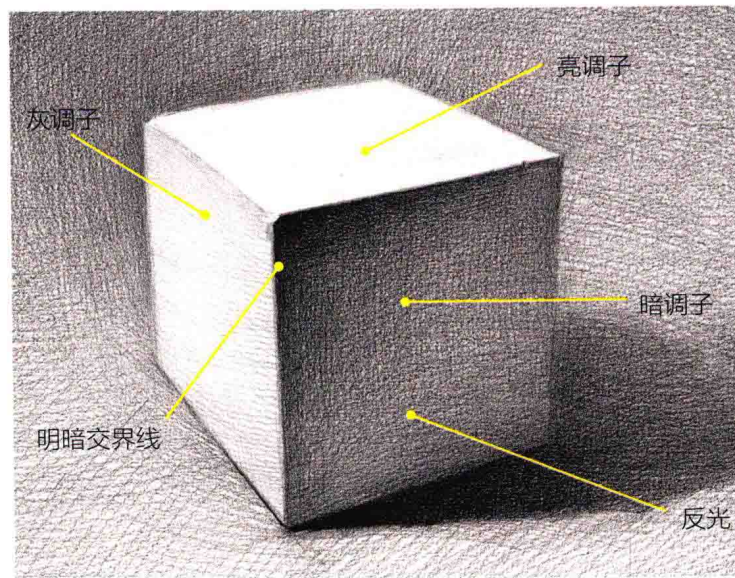
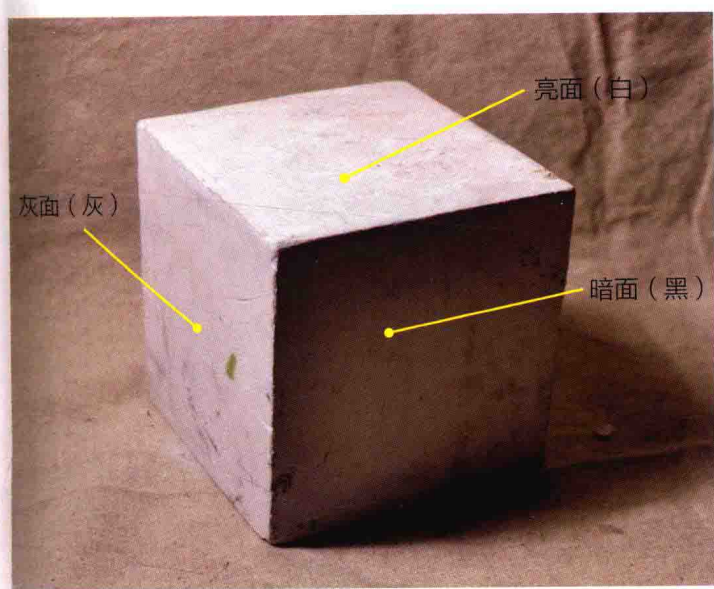
光影产生明暗，明暗构成黑白灰，这是构成素描的重要因素。素描中的黑白灰可以理解为光影在形体上变化的表现。从受光来说，物体上的黑白灰层次是细腻到无限的，而在绘画中为了更好地理解和表现这种光影关系，会把这些层次用几个典型的黑白灰调子进行概括。

1) 由亮到暗的层次变化

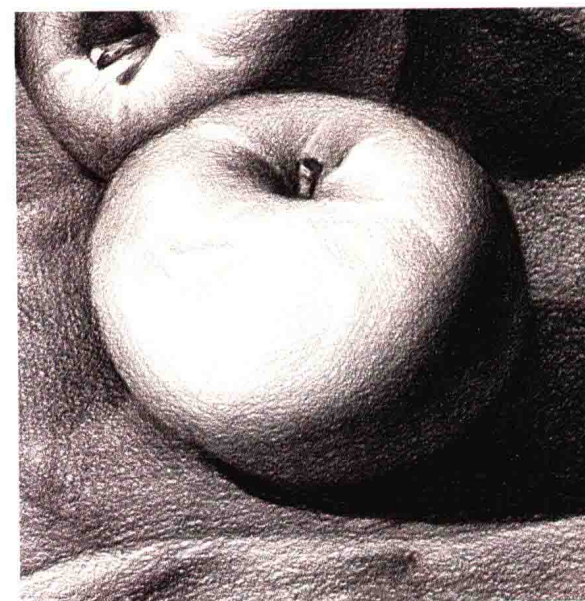
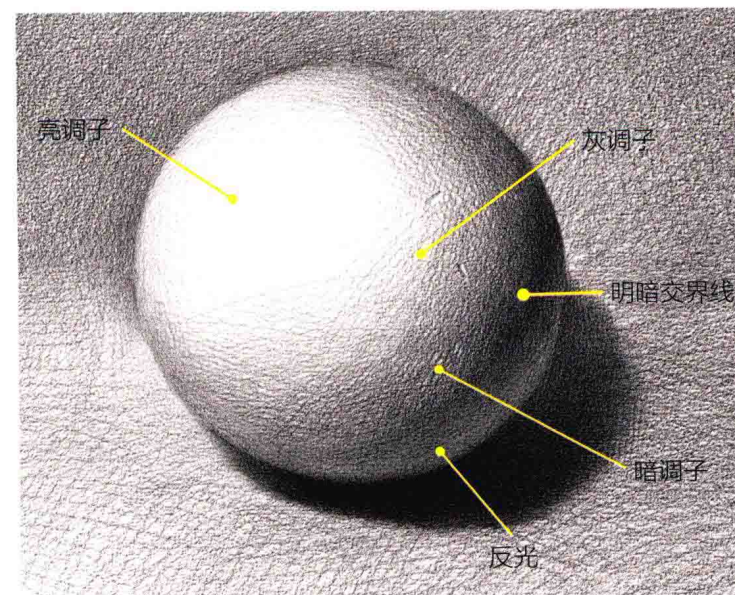
这些细腻的层次通常被归纳为三大面和五大调子。三大面指的是亮面、暗面和灰面。五大调子指的是亮调子、灰调子、暗调子、明暗交界线和反光。



2) 正方体的黑白灰关系表现



3) 球体的黑白灰关系表现



4. 结构

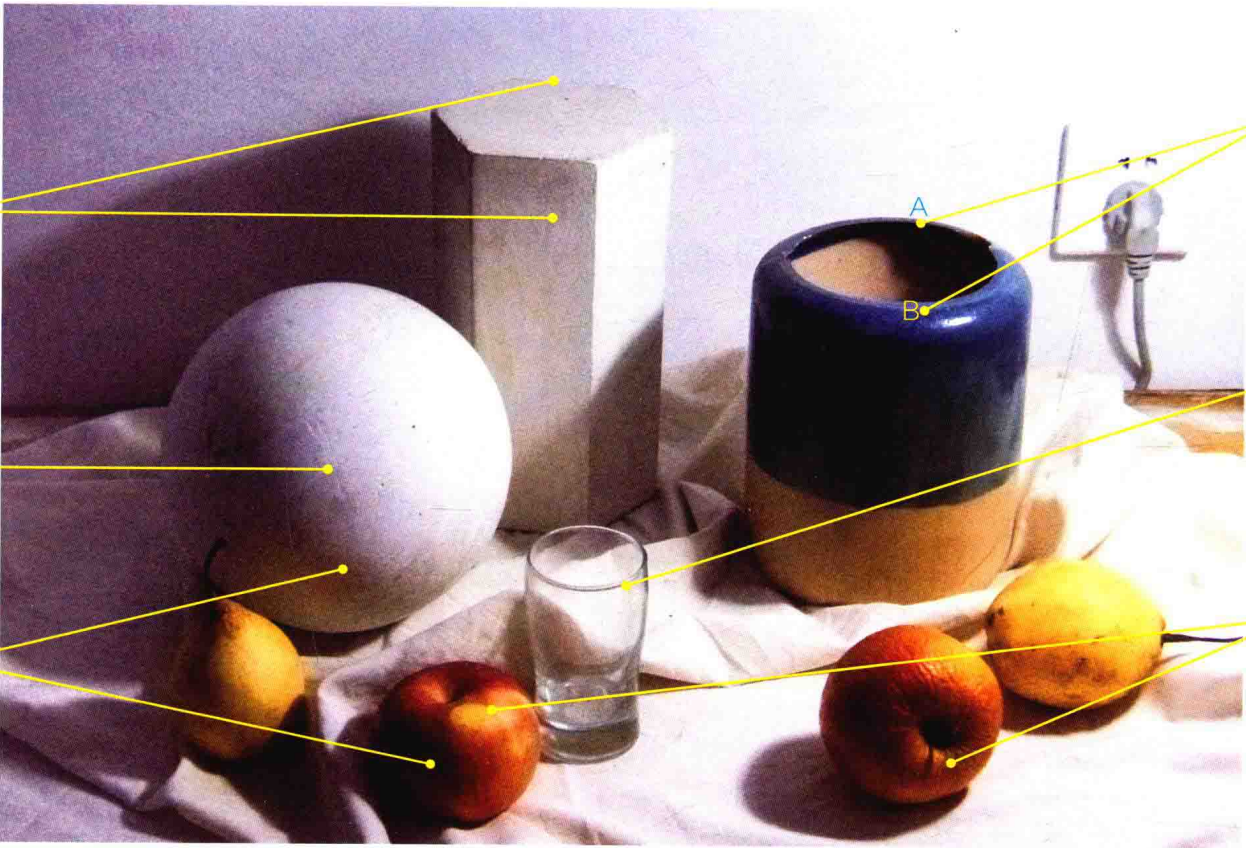
结构素描又称“形体素描”。这种素描的特点是以线条为主要表现手法，不施明暗且没有光影变化，重点强调物象的结构特征。结构素描以理解和表达物体自身的结构本质为目的，它的观察常与测量和推理结合起来，透视原理的运用自始至终贯穿于观察之中，而不仅仅注重于直观的方式。这种表现方法相对比较理性，可以忽视对象的光影、质感、体量和明暗等外在因素。

1) 素描静物结构照片解析

注意棱柱的前后结构关系，学会以联想的方式进行观察，看到前面的结构，也要想到后面看不到的结构内容

球体可从正方体中切出，平分正方形的高度与宽度，连接它的对角线，交点即为球心的位置

形体结构的转折处会有明显的结构变化，主要是通过明暗交界线表现出来的

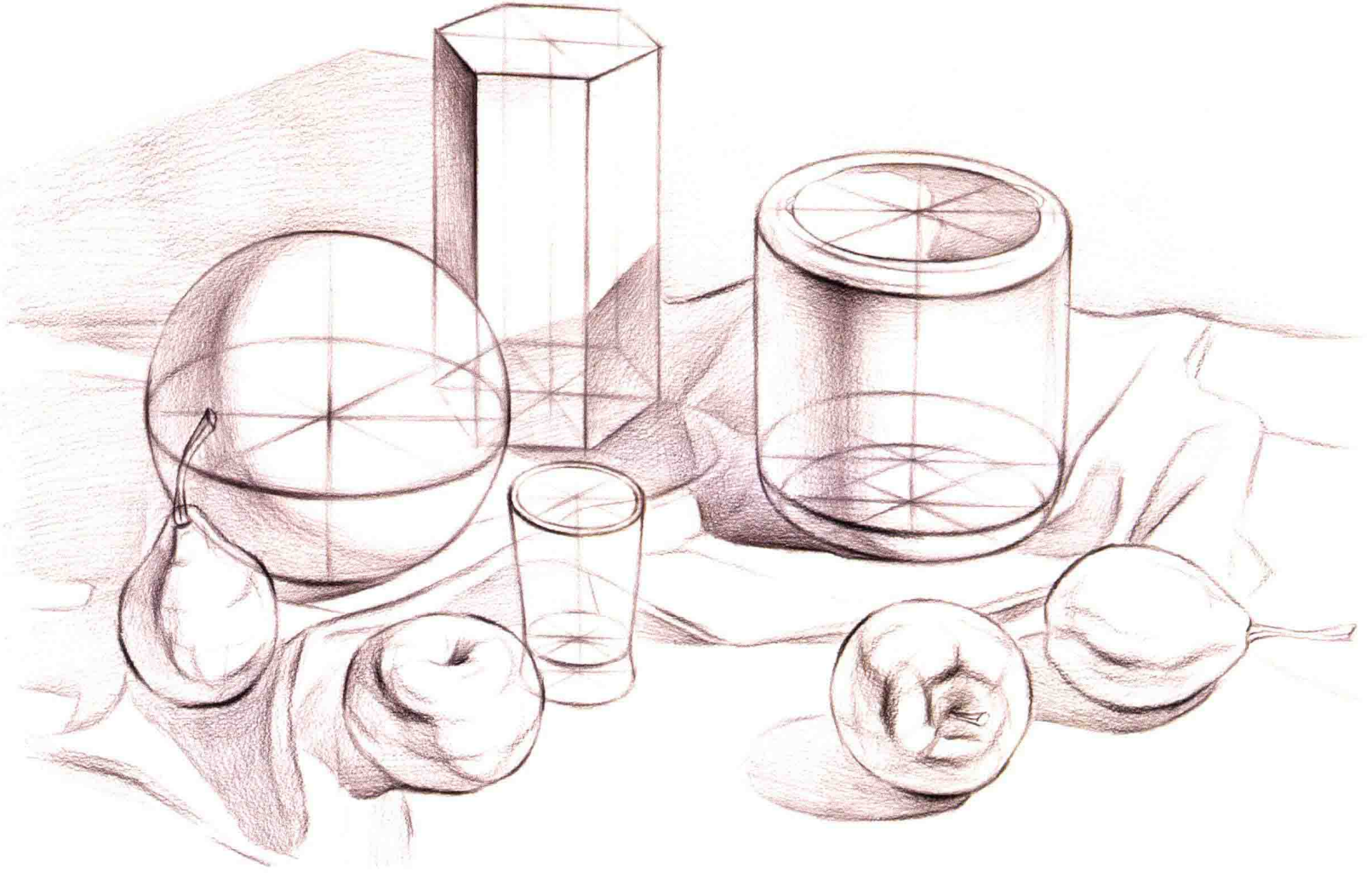


注意图中A、B两点的瓶口结构变化，既要符合透视的准确性，也要注意前后结构的细节特点

注意图中透明物体的结构表现，虽然是透明的，但也是有形的，结构变化也是很明确的

注意同类物体的结构变化，由于摆放和光影的不同，也会产生丰富的结构变化，要表现准确

2) 结构素描重点解析



为了更加充分地了解静物的结构，我们要将后面的部分的结构也表现出来

为了更好地表现静物的体积感，需要明确表现出静物的转折结构和体面关系

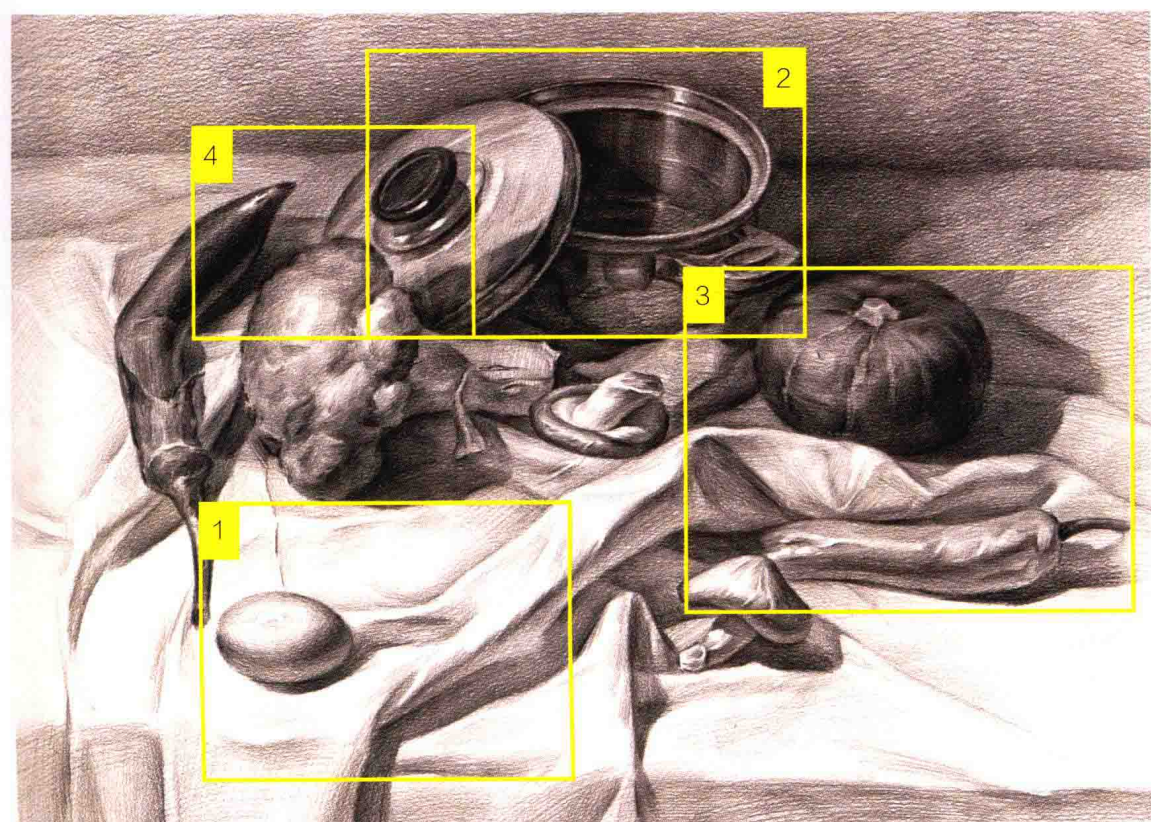
注意画规则器皿时的对称关系，找到中线的准确位置，表现好瓶口和瓶底的平行关系

注意结构素描的虚实关系，前面的结构需要实一点，后面的结构需要虚一点

注意表现布褶的结构，既要注意布褶的转折关系，也要注意走向和受光关系

5. 空间

虚实、遮挡、前后、透视是表现画面空间的主要手段，应遵循亮实暗虚、近实远虚的基本规律。表现物体前后的遮挡关系时，要注意被遮挡物体形的连贯性。不同物体的透视关系要协调一致，注意画面大的黑、白、灰的构成关系。



虚实：虚不是不画，而是处理得明暗对比弱、层次少，概括地画。而实的地方则清晰、明确，层次丰富。注意鸡蛋和衬布都有虚实的细节表现



透视：半盖着的锅盖和锅口是透视比较明显的地方，我们要表现准确，才能表现出锅口内的纵深感



前后：在空间上靠前的物体要塑造得详细、深入一些，靠后的则相对要简单、概括一些



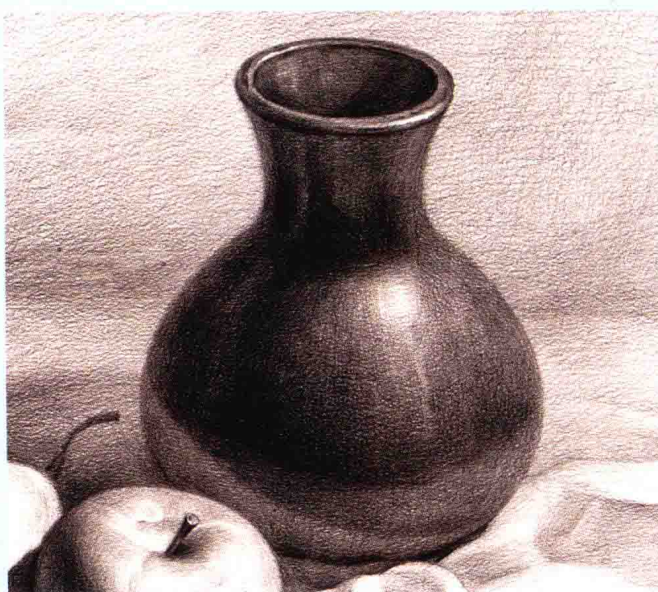
遮挡：遮挡是体现空间关系最直观的手段，注意两个物体相接处不要处理得过于生硬，不要将物体边缘勾“死”，同时注意对虚实程度的控制和把握

6. 质感

静物的质感是物体在光下产生的光感效果。每种物体都有不同的属性，我们可以据此在绘画过程中加以利用。用光源效果、黑白灰变化和虚实表现等素描关系和手段来刻画不同物体的质感，可以达到逼真表现其形象的目的。



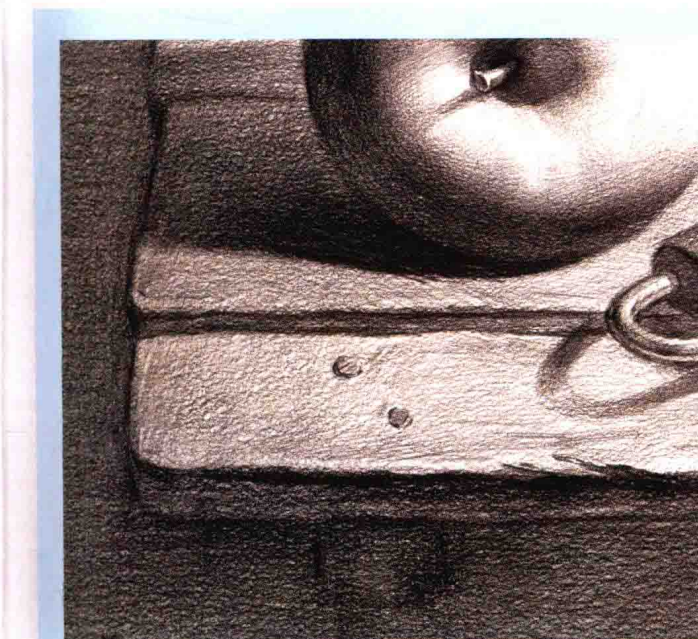
玻璃器皿一般都是透明或半透明的，因此，刻画时绝对不要把它们看作是孤立存在的物体，应将玻璃器皿同它所处的特定环境结合起来加以刻画。同时，还要将器皿口边沿的变化准确地表现出来



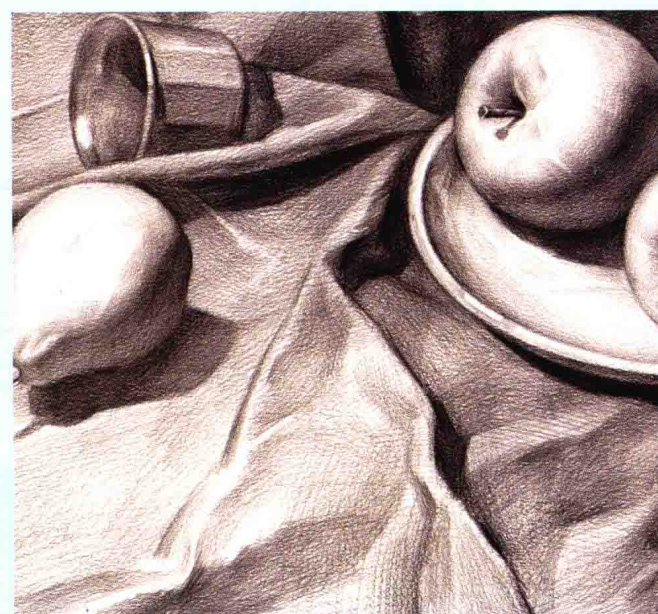
黑色的瓷罐有明确的高光，可以清晰地映衬出周围环境的变化，笔触要均匀细腻。精致的高光可以响亮、明确、有效地表现出瓷器坚硬而光滑的质感



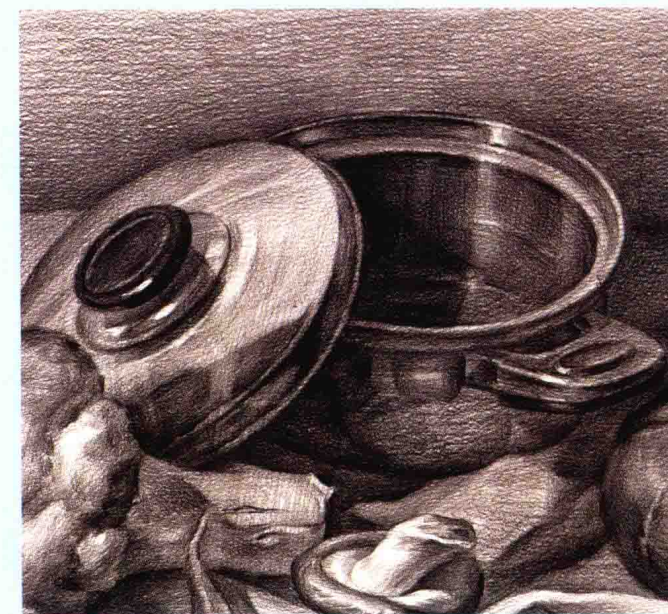
陶罐表面粗糙，没有明确的高光，表面有肌理纹路。对其进行表现时注意，笔触的方向要多变，同时多用擦笔和短促有力的小笔触



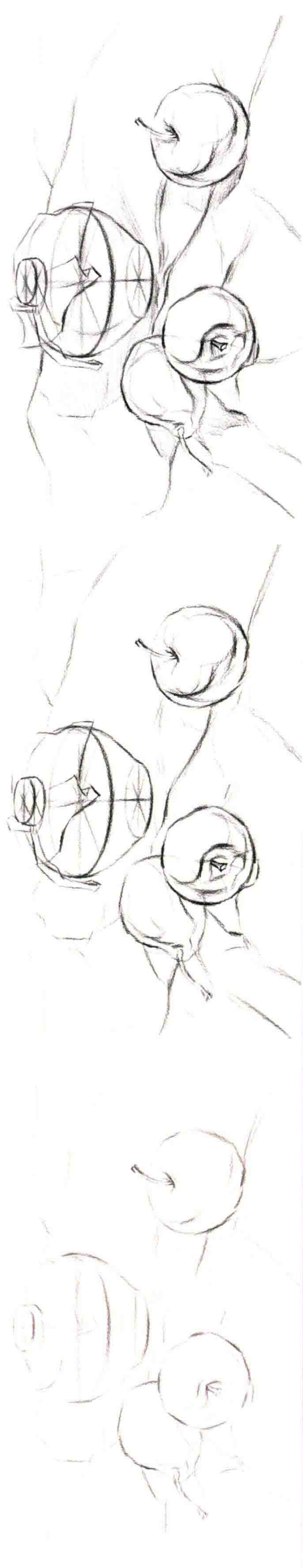
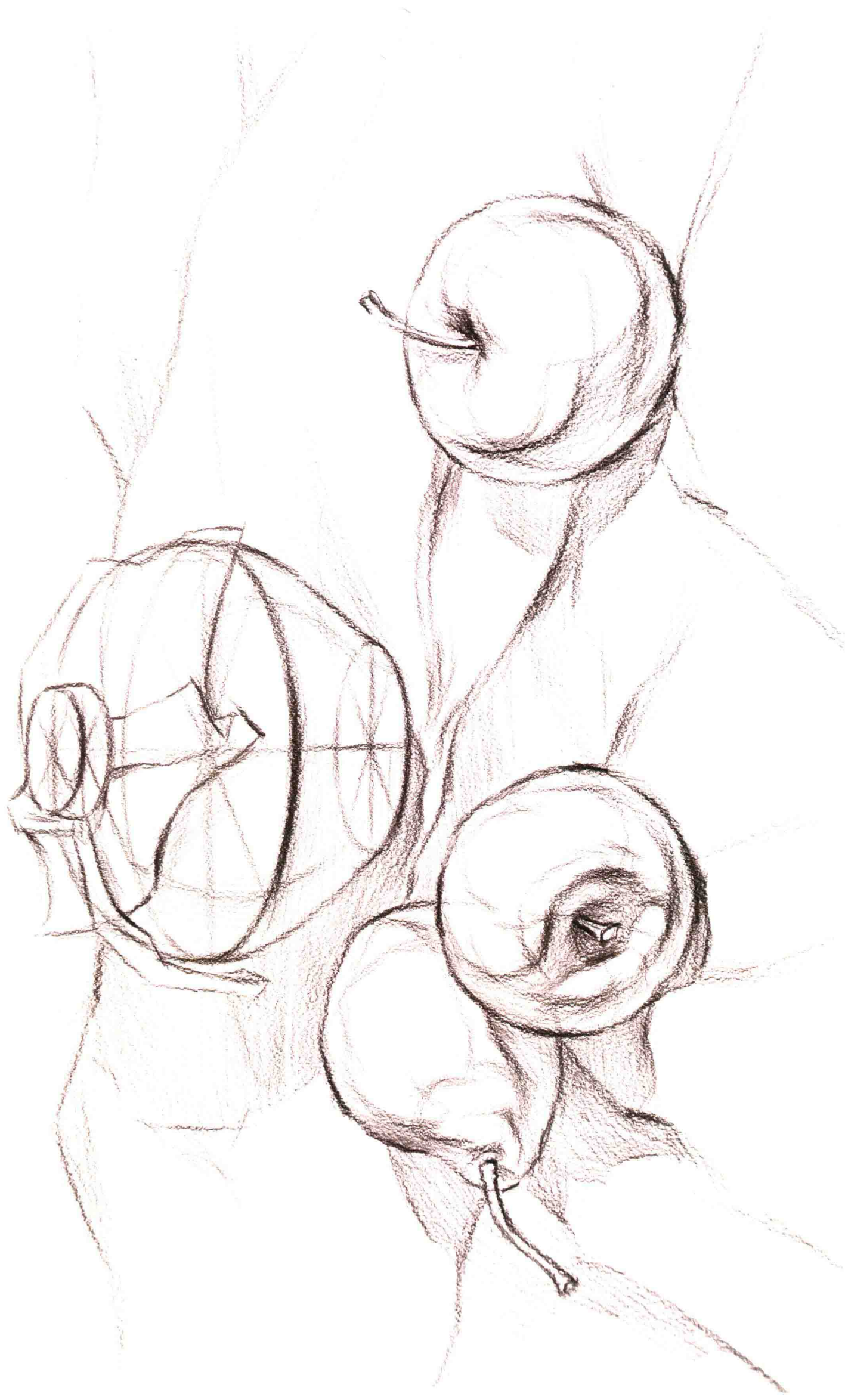
表现粗糙干燥的桌面时，先用擦笔擦出它的固有色，然后用铅笔画出木纹的走势，注意笔触的顿挫与交叉

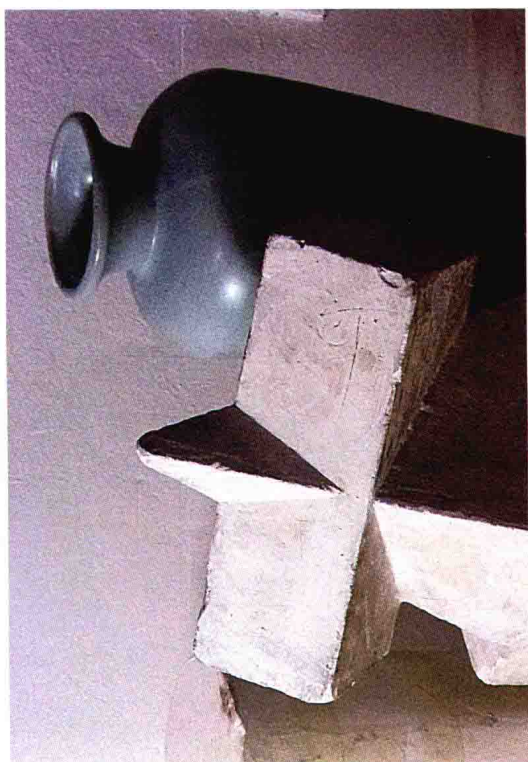
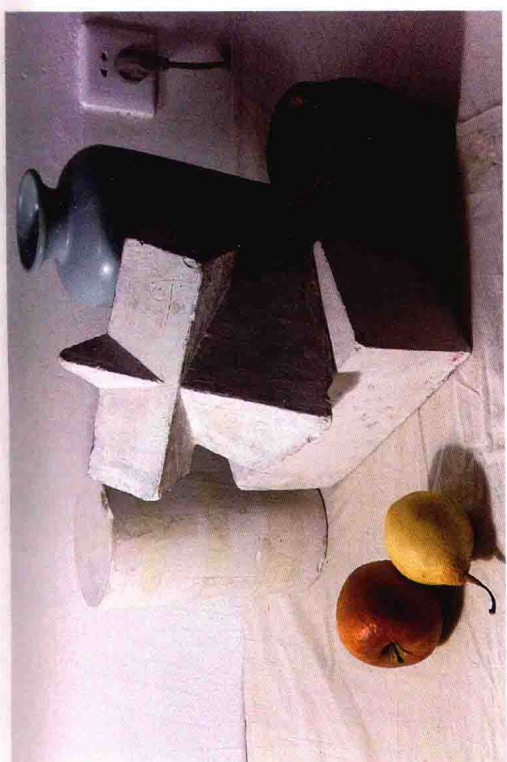
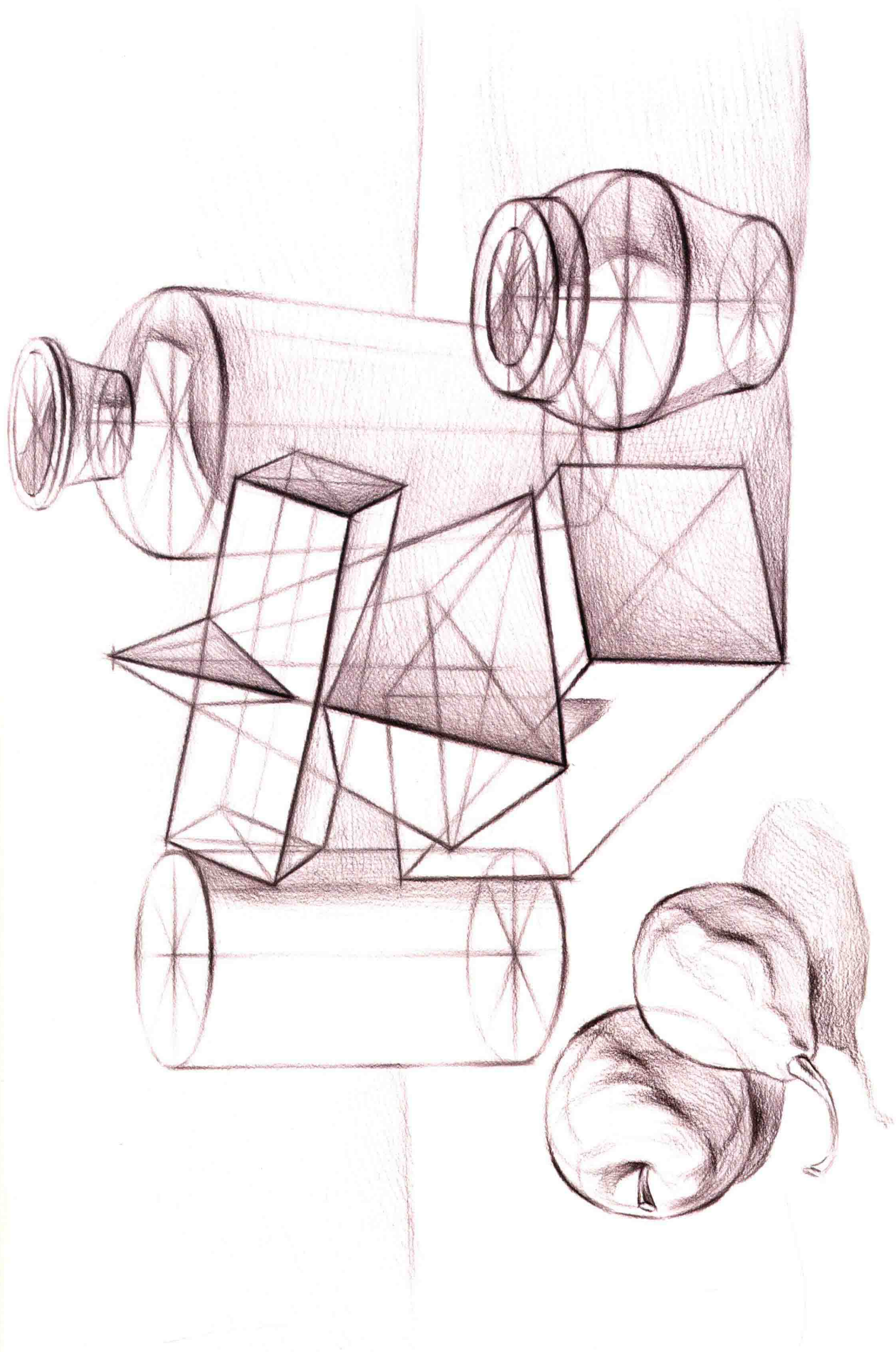
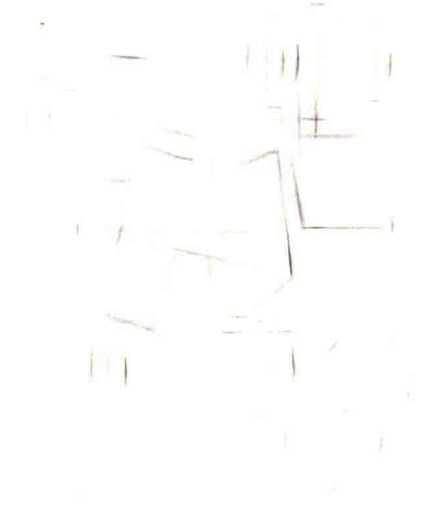
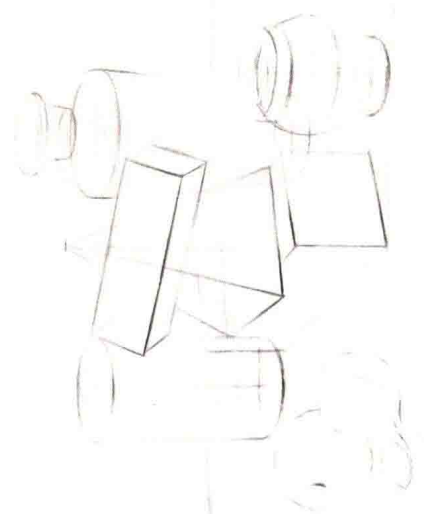
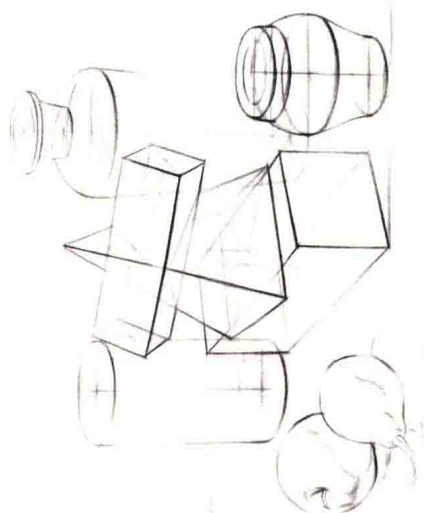
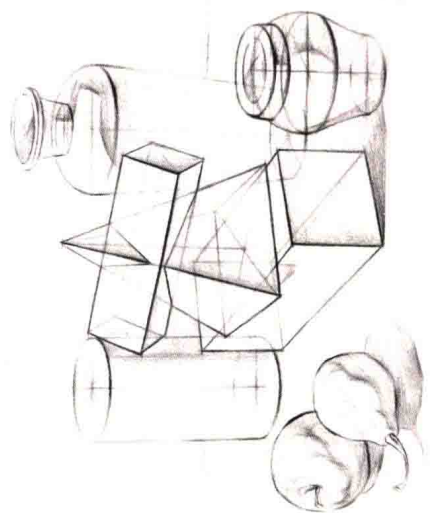


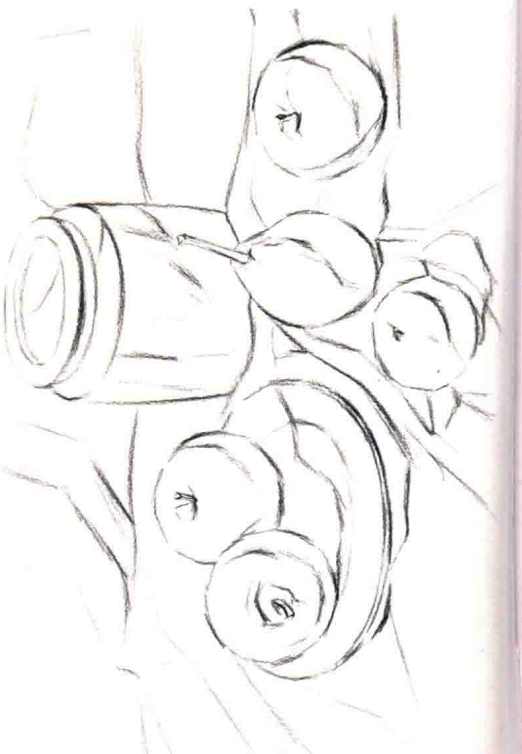
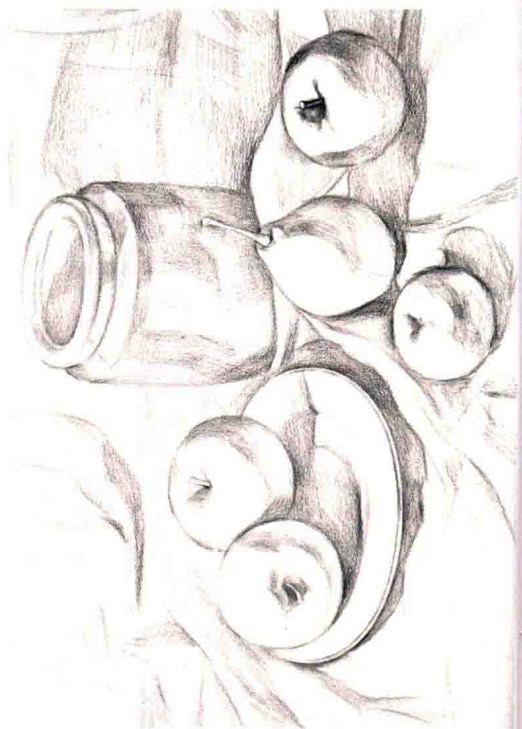
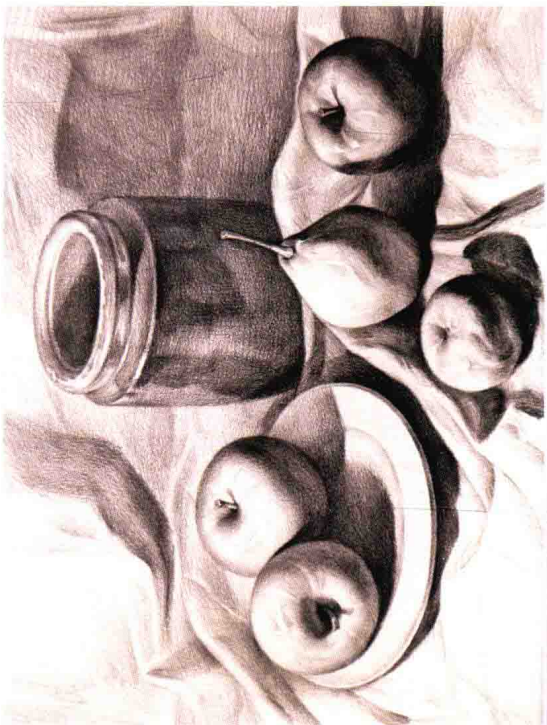
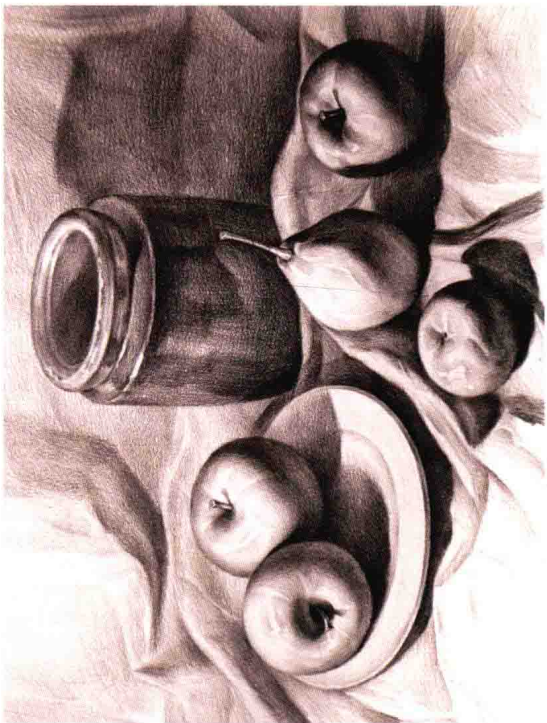
不同质地的衬布有着不同的形体转折关系和编织纹理，同时起到联系各个物体、丰富画面层次的作用。因此，作画时必须将褶皱纹路的结构关系清晰地呈现出来

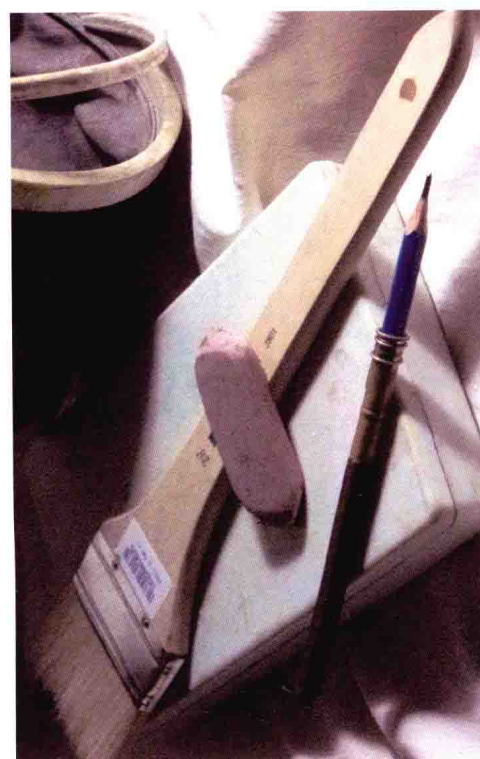
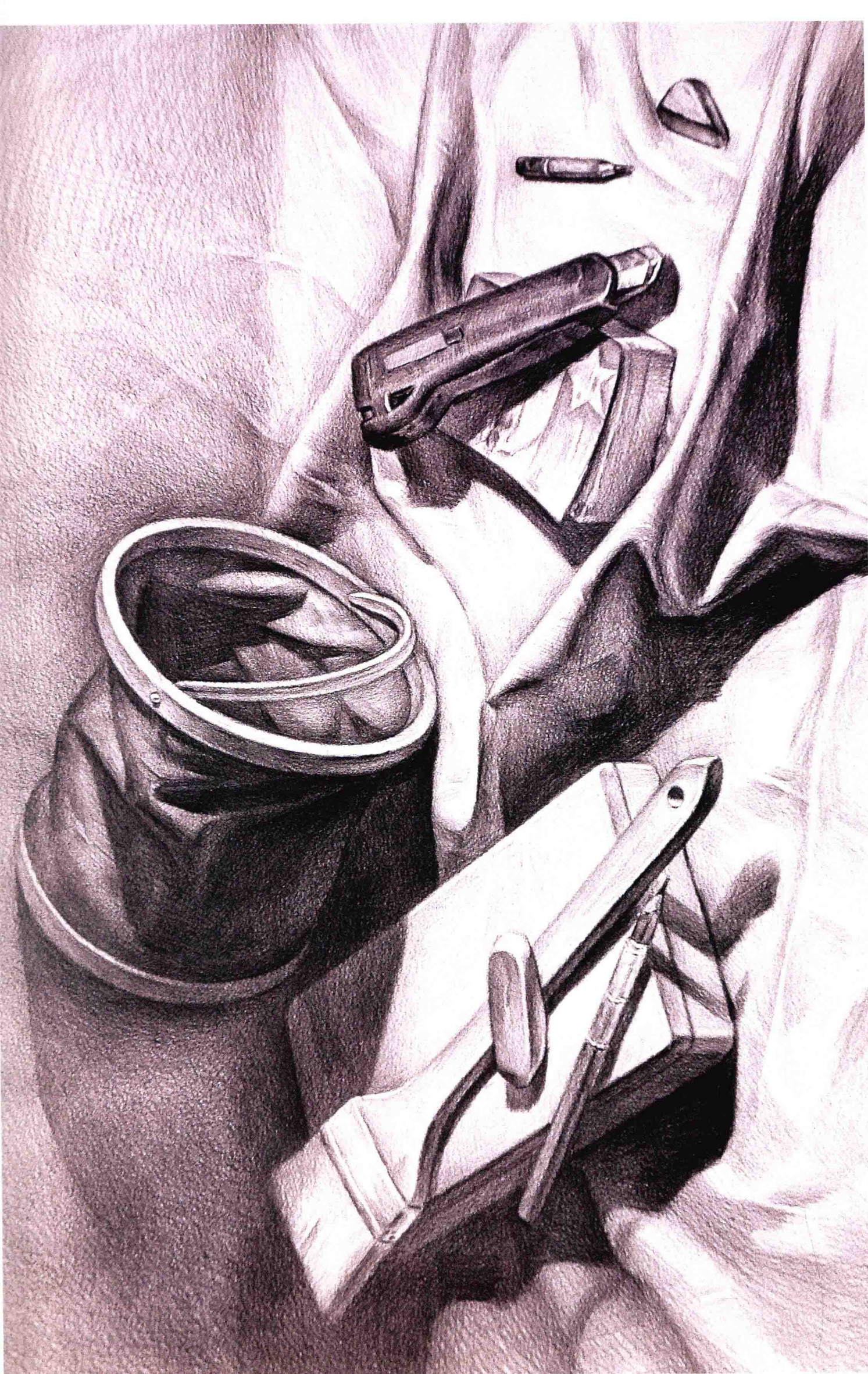


有镜面效果的不锈钢器皿能明确地映衬出周围的环境，表现时应注意映射在其上的环境要随着器皿本身的形体变化而产生形变









五、结构素描静物临摹范例

