

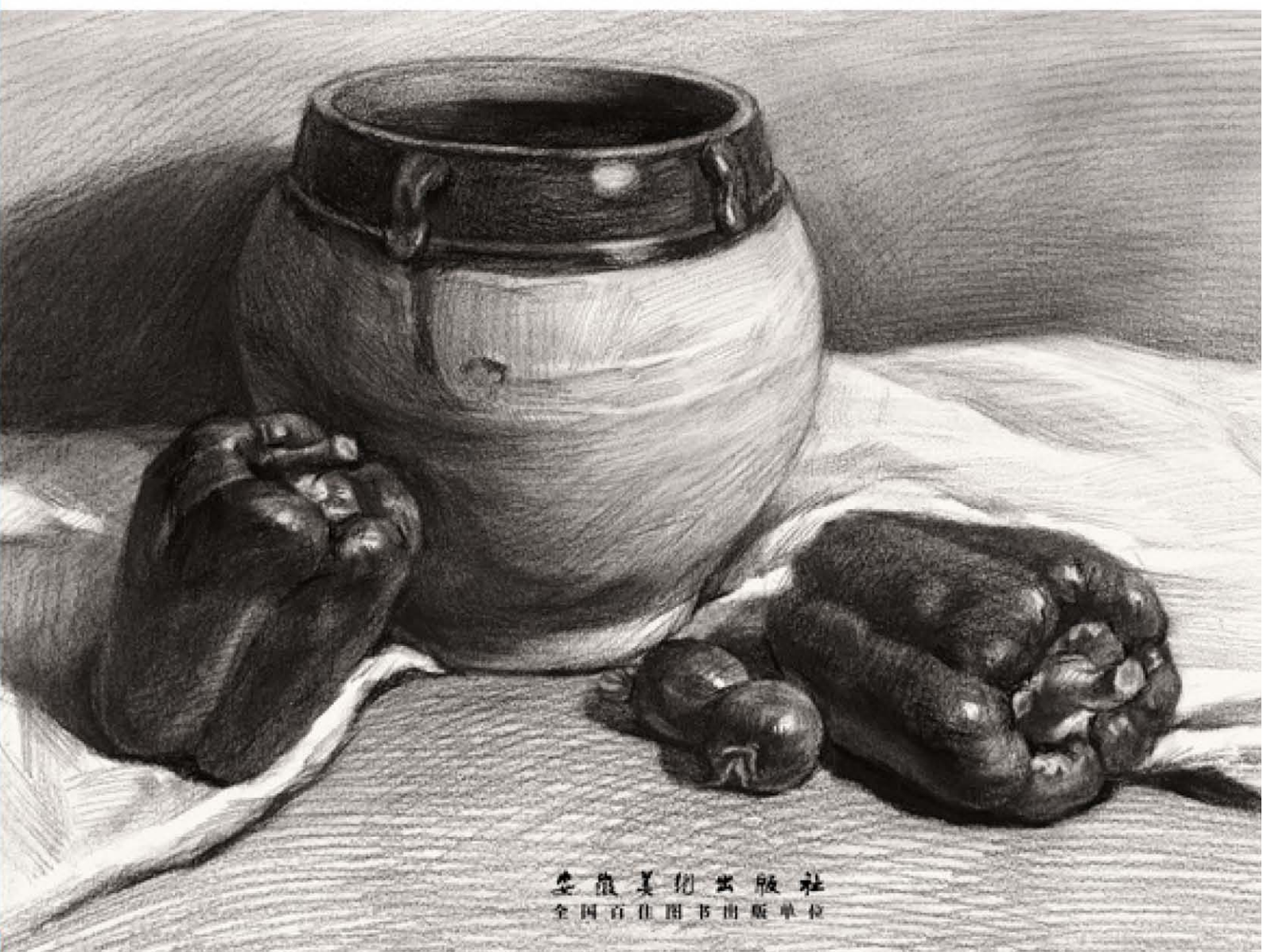
百源基石教学系列丛书

零基础

素描 静物教程

从基础到精通 紧扣教学主题

● 主编 赵锦杰 编著 王宇祥

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

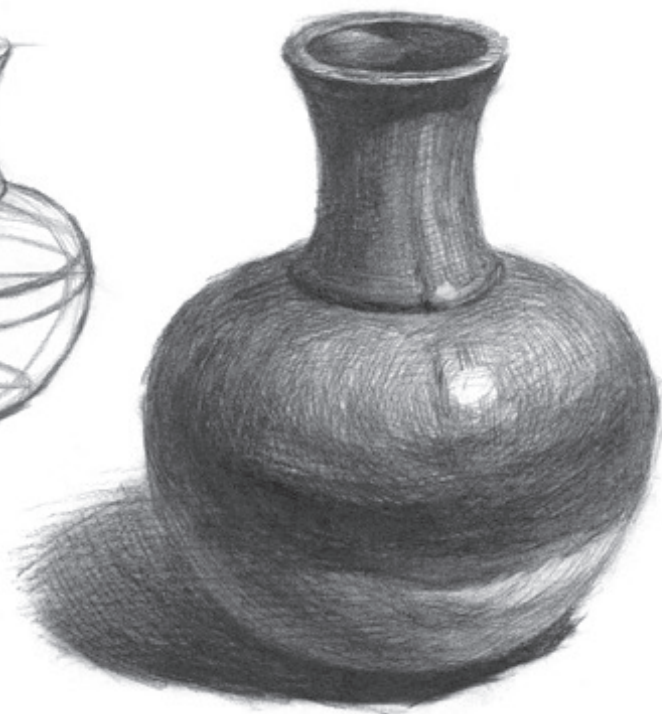
百源基石教学系列丛书

零基础

素描 静物教程

从基础到精通 紧扣教学主题

● 主编 赵锦杰 编著 王宇祥

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

素描静物教程 / 王宇祥编著 ; 赵锦杰主编 . — 合肥 : 安徽美术出版社 , 2017.9
(百源基石教学系列丛书)
ISBN 978-7-5398-7880-5

I . ①素… II . ①王… ②赵… III . ①静物画—素描
技法—教材 IV . ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 178349 号

编 著 : 王宇祥
出 版 人 : 唐元明
责任编辑 : 张婷婷 吴 丹
责任校对 : 方 芳
责任印制 : 徐海燕

百源基石教学 系列丛书

素描静物教程 Sumiao Jingwu Jiaocheng

出版发行 : 安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)
地 址 : 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F
邮 编 : 230071
营 销 部 : 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
印 刷 : 杭州高腾印务有限公司
(杭州市余杭区闲林街道嘉企路 11 号 1 幢)
开 本 : 889 mm×1194 mm 1/16
印 张 : 6
版 次 : 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷
定 价 : 24.00 元

版权所有, 请勿翻印、转载。如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与营销部联系调换。

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录 CONTENTS

概述	01
----------	----

第一章 素描基础知识	02
------------------	----

1.1 工具及使用	02
-----------------	----

1.2 作画姿势	02
----------------	----

1.3 物体的透视规律	03
-------------------	----

1.4 画面的构图	04
-----------------	----

1.5 立体感与空间感	05
-------------------	----

1.6 画面的对比关系	05
-------------------	----

第二章 案例示范讲解	06
------------------	----

2.1 苹果	06
--------------	----

2.2 梨	07
-------------	----

2.3 油桃	08
--------------	----

2.4 西红柿	09
---------------	----

2.5 葡萄	10
--------------	----

2.6 香蕉	11
--------------	----

2.7 胡萝卜	12
---------------	----

2.8 青椒	13
--------------	----

2.9 卷心菜	14
---------------	----

2.10 青菜	15
---------------	----

2.11 玻璃酒瓶	16
-----------------	----

2.12 玻璃杯	17
----------------	----

2.13 啤酒瓶	18
----------------	----

2.14 矿泉水瓶	19
-----------------	----

2.15 塑料水壶	20
-----------------	----

2.16 白瓷杯	21
----------------	----

2.17 深釉瓷罐	22
-----------------	----

2.18 白瓷罐	23
----------------	----

2.19 白瓷盘	24
----------------	----

2.20 土陶钵	25
----------------	----

2.21 深釉瓷瓶	26
-----------------	----

2.22 宽口陶罐	27
-----------------	----

2.23 双耳酒坛	28
-----------------	----

2.24 小酒坛	29
----------------	----

2.25 瓷瓶	30
---------------	----

2.26 药罐	32
---------------	----

2.27 不锈钢电水壶	34
-------------------	----

2.28 白瓷香炉	36
-----------------	----

2.29 不锈钢锅	37
-----------------	----

2.30 不锈钢保温杯	38
-------------------	----

2.31 灭火器	39
----------------	----

2.32 牛奶盒	40
----------------	----

2.33 纸杯	41
---------------	----

2.34 纸袋	42
---------------	----

2.35 绒布娃娃	43
-----------------	----

2.36 书本	44
---------------	----

2.37 铝管颜料	45
-----------------	----

2.38 白瓷盘与水果组合	46
---------------------	----

2.39 宽口陶罐与青椒组合	48
----------------------	----

2.40 深釉陶罐与蔬果组合	50
----------------------	----

2.41 玻璃水壶与水果组合	52
----------------------	----

2.42 厨具与水果组合	54
--------------------	----

2.43 帆布包与水果组合	56
---------------------	----

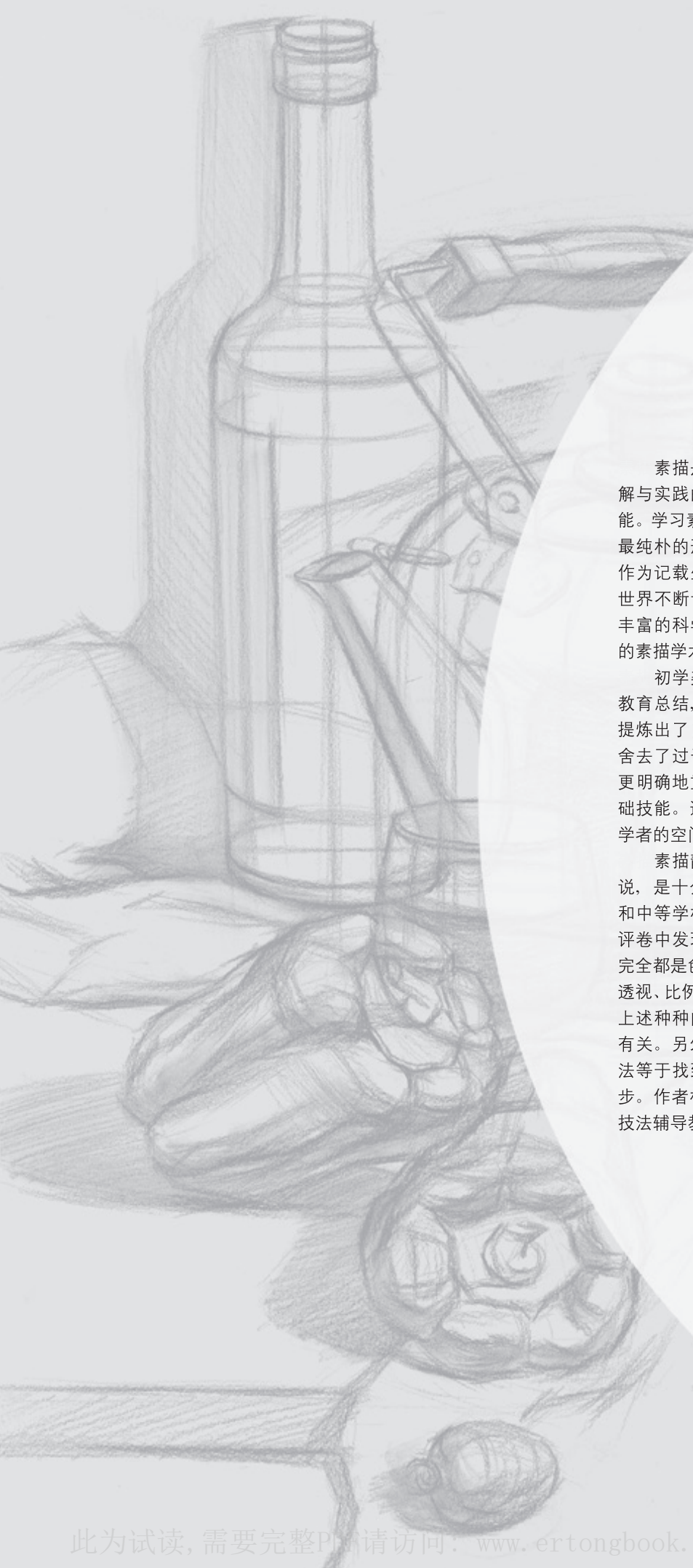
2.44 画具颜料组合	58
-------------------	----

2.45 毛绒娃娃与水果组合	60
----------------------	----

第三章 结构与明暗对比训练	62
---------------------	----

第四章 精选范例训练	74
------------------	----

概述

素描是绘画与设计专业的重要造型基础课。它强调理解与实践的结合，主张在实践中掌握和理解绘画的造型技能。学习素描能建立和塑造艺术审美观念。素描用最简单、最纯朴的形式，对客观事物进行描绘。最初人类是把素描作为记载生活信息的手段，直至人类不断进步，对自然与世界不断认识，掌握了比例、结构、空间、透视、解剖等丰富的科学知识后，才形成当下完善而具有基础教学意义的素描学术体系。

初学美术者，先以素描起步。经过艺术教育家的长期教育总结，学素描更应先从结构素描开始，因为结构素描提炼出了自然界一切物体的形态空间和结构空间关系，并舍去了过于繁杂的调子，能让学生更直接、更单纯、目的更明确地重点掌握绘画的构图、造型和结构等重要绘画基础技能。通过学习结构素描，可以更快、更深入地树立初学者的空间、透视、结构观念，加深对素描的理解。

素描静物画不但有极高的艺术价值，而且对初学者来说，是十分必要的一门基础课。所以，它被列为高等院校和中等学校美术专业的考试内容之一。笔者从历年的考试评卷中发现，影响许多考生水粉静物画考试成绩的，并不完全都是色彩因素，还有素描基础的问题。例如构图不好，透视、比例、结构不准确，体积塑造不理想，质感不强，等等。上述种种问题的出现，实际上都与静物素描的底子不扎实有关。另外，任何绘画，技法都是关键的一环。掌握了技法等于找到了开门的钥匙，只有入了门才可能有长足的进步。作者根据自己多年的教学经验，编绘了这本素描静物技法辅导教材，以供青少年美术爱好者学习、参考。

第一章 素描基础知识

1.1 工具及使用

在进行素描学习之前，我们应准备好所要使用的工具，还要对所使用的工具有所了解，这是必要的准备工作。熟悉工具、材料包括两层意思：一是要了解工具、材料的性能，二是要掌握正确的使用方法和预见使用效果。

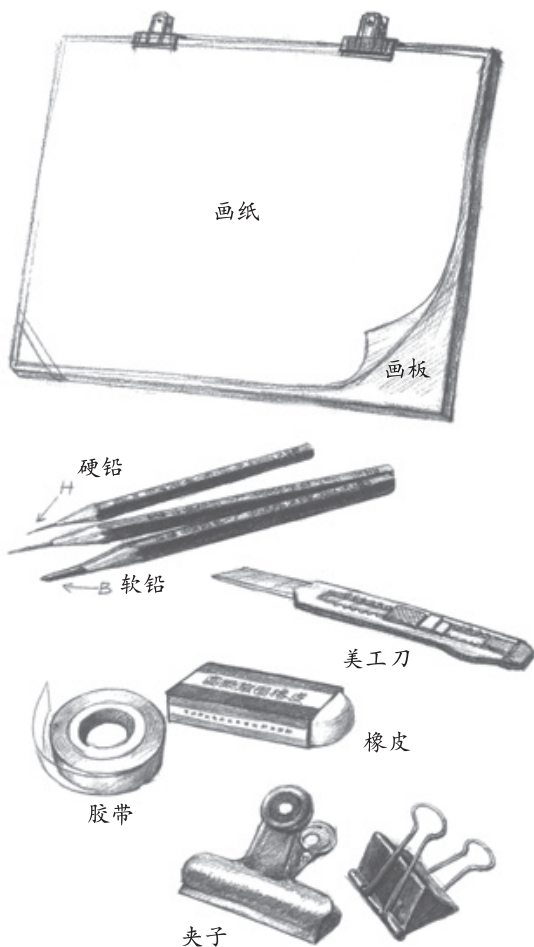
铅笔：铅笔分软硬两类，6H—H 是硬铅，B—8B 是软铅，HB 为中性。初学素描时用得较多的是 H 到 6B 的铅笔，因为太硬的铅笔不适合画线条、打调子，而过软的铅笔初学者往往又掌握不好。

纸笔：纸笔也叫擦笔，是用生宣纸卷成的，在较粗糙的素描纸上可以擦出均匀的灰面，多用来塑造细节或者表现物体的质感。

橡皮、橡皮泥：橡皮，用来修改、擦拭画面，但不纯粹是为“擦除”所用，在素描中更多的是一种用来表现的工具，在塑造物体的过程中巧用橡皮是素描学习重要的技法。橡皮泥，又叫作可塑橡皮，不能完全替代橡皮，但可以随意捏出一个尖角或者一个齐整的边缘，用来处理物体细节，深入刻画物体。

画纸：素描纸尽量选用较厚的、纹理粗糙的纸张，一般素描纸有漂白的和原浆的两种，各有其特点。漂白素描纸色泽白、质地细腻，画出的画面效果响亮、对比强烈，但不易上铅；原浆素描纸色泽发黄、质地粗糙，易上铅，画起来较易上手。

其他辅助工具：画板、画架、夹子、胶带、美工刀等。

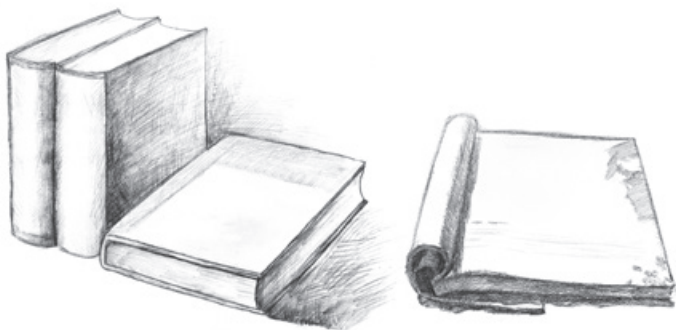
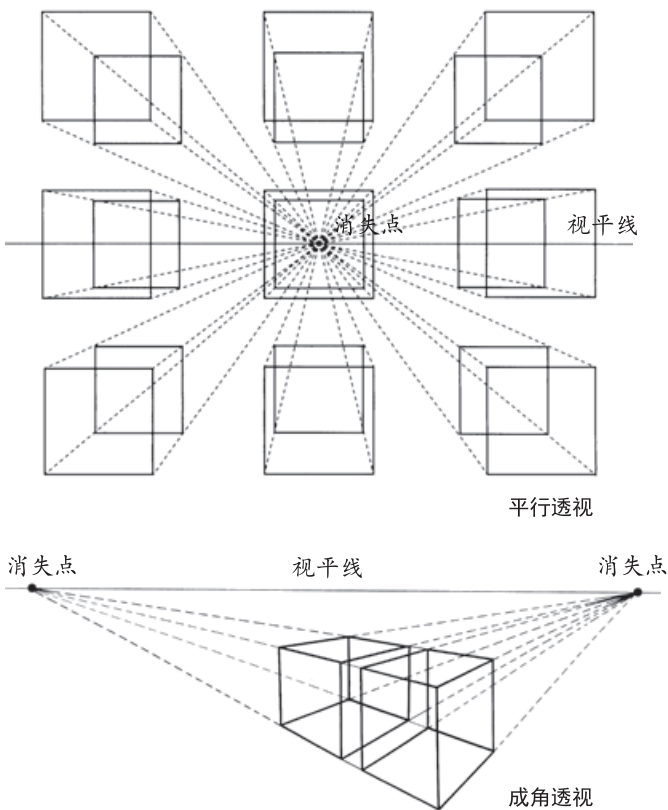
1.2 作画姿势

正确的作画姿势，有助于整体观察和表现对象。在绘画时，身体应与画板相距一臂左右，姿势要保持端正，手要基本伸直，画板要与眼睛视线成直角。画者与写生对象之间的最佳距离，通常在对象高度或宽度的三倍到五倍之间，太远了看不清楚物象的细部，太近了会因透视而引起变形。

1.3 物体的透视规律

万物还原后的最基本形是立方体。立方体除有高度、宽度外，还有一个深度。高度、宽度和深度，我们称之为三维空间。在平面的纸上，如何来表现物体的三维空间，给人视觉上的立体效果呢？这就需要正确地表现物体的透视变化。近大远小是绘画透视中最基本的原理。

平行透视

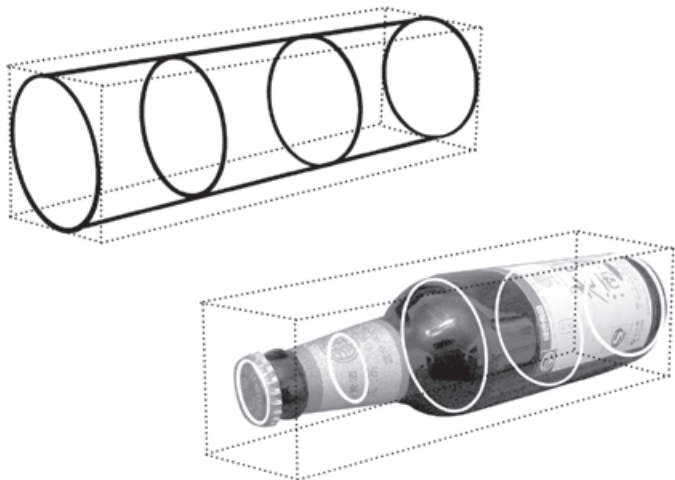
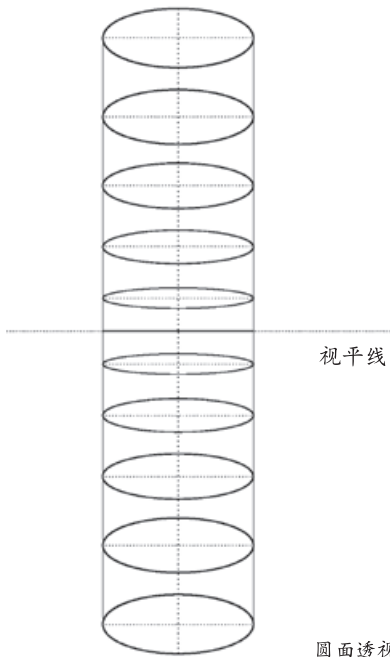
当物体的一个面与我们的画面平行，所产生的透视叫作平行透视，也叫一点透视。与画面平行的面不发生透视变形，而顶面与侧面发生透视缩减，直角线不互相平行而消失到一点。

成角透视

当物体的一个面与画面形成一定角度时，所产生的透视现象即成角透视。它有两个特点：一是物体的任何一个体面都失去原有的物体特征而产生透视缩形变化；二是物体不同方向的三组结构线中，与地平面垂直的仍然垂直，与画面成一定角度的两组线分别向左、右两个方向汇集，消失于两个余点。

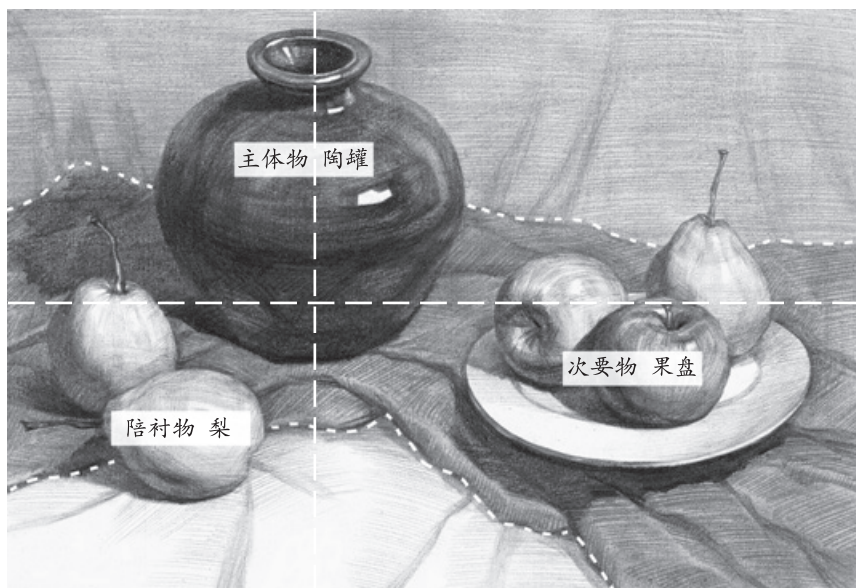
圆面透视

圆面透视主要是圆面的弧形透视，圆形可由方形“切”出。但当方形上部面发生透视变化时，中间所“切”的圆也就发生了透视变化而成为椭圆。椭圆的变化规律：相等的圆面近大远小；相等的空间距离近宽远窄；等高的物体视平线以上是近高远低，视平线以下是近低远高。

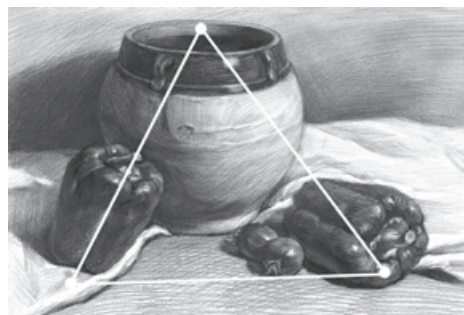

1.4 画面的构图

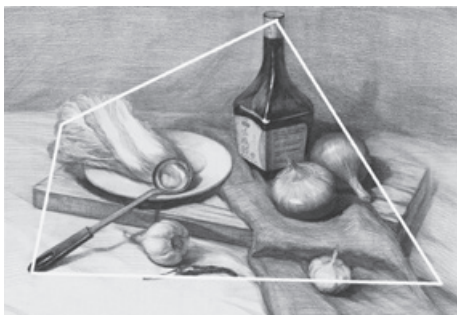
构图就是所画物体在画面中的摆放位置，对一幅写生来说，一般称为章法或布局。一幅画的构图应主体突出、主次分明、疏密得当，同时还要把黑白布置和空间处理考虑进去，要使周围物体与主体呼应，要使画面均衡统一、有前有后、有主有次、有聚有散、重点突出，使画面看起来完整，具有形式美。

常见的构图形式

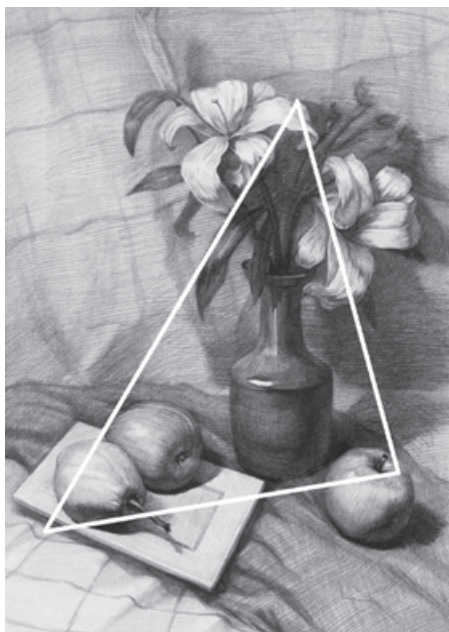
三角形构图（横）

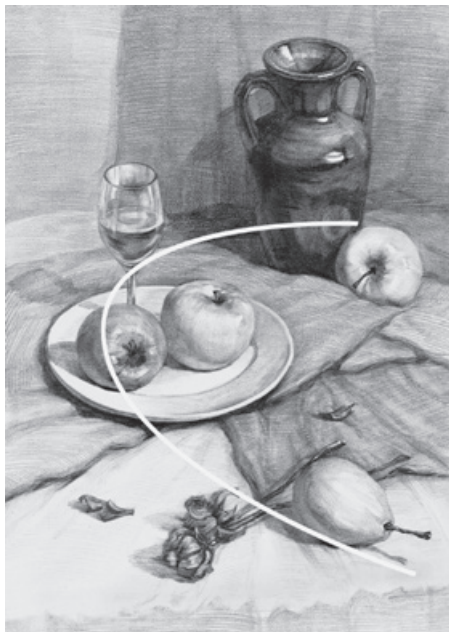
多边形构图

圆形构图

三角形构图（竖）

C 形构图

S 形构图

① 三角形构图：横式三角形构图，画面显得非常稳定，需要确定出主体物、次主体物。当写生主体物比较高时，适合采用竖式三角形构图，主体物尽量布局在画面的黄金分割线处，这样的构图更稳定。

② 多边形构图：此类构图相对较难掌握，适合俯视角度与物体较多的画面布局。

③ 圆形构图：圆形构图能加强中心主体物的表现，通过主体物向周围扩散开来。此类构图适合物体较多的画面布局。

④ C 形构图：C 形构图的画面动感程度优于其他形式的构图。这种构图方式使画面具有流动性，更容易表现较大空间的画面。

⑤ S 形构图：S 形构图优美、有活力，给人一种美的享受，画面也显得生动、活泼，可有力地表现出场景的深远。这类构图可拉长画面的空间关系，更突出主体物。

1.5 立体感与空间感

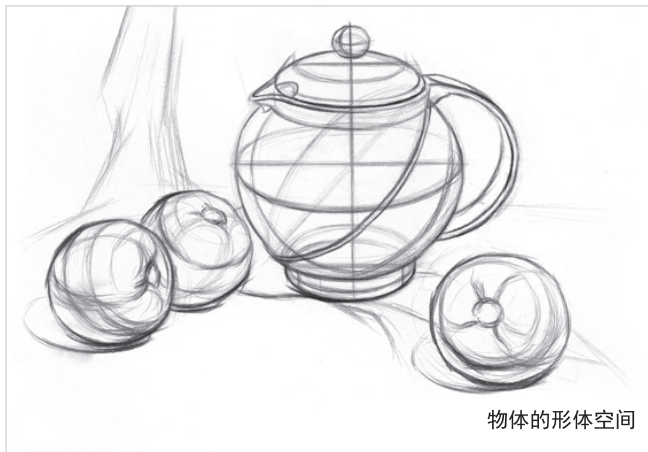
在物质世界中，立体即是空间，空间即是立体存在的形式。因此在素描造型中，立体感与空间感表现总是相互联系在一起的，都是形体塑造的重要因素。

立体感

立体感是指物体自身三维空间的体感表现，因此立体感又称“体积感”。在静物写生中，物体的立体感主要通过以下因素在画面上暗示出来，即物体不同方向体面的透视缩形、不同方向体面的明暗色调层次和在光线照射下物体的投影。对物体自身体积空间的表现来讲，物体自身的立体感是局部，画面的空间感是整体，明确这一关系十分重要。我们不能孤立地去塑造物体的立体感，而必须将其统一和服从于相应的环境空间（画面空间）。将物体的立体感融入空间之中去表现，是获得画面的立体感和空间感的关键。

空间感

空间感包括两个方面的因素。一是形体空间，即物体自身各部分之间的空间距离，以及物体与物体之间的空间距离。形体空间主要是依据同一视点下统一的透视比例尺度，将处于不同空间位置的物体的透视缩形变化，准确地表现于画面而造成一种空间感觉，结构造型正是依据这一原理去表现物体的体积空间。二是色彩空间，即物体所处环境与画者之间的距离，包括由于大气层空气中的微粒和尘埃对光线照射的影响，而产生近实远虚，近浓远淡的色彩强弱变化。色彩空间主要是依靠明暗色调的透视，如近实远虚，近浓远淡而造成的一种空间感觉。当你的静物素描作品同时具备了立体感和空间感时，你的作品就具有了生命力和感染力。

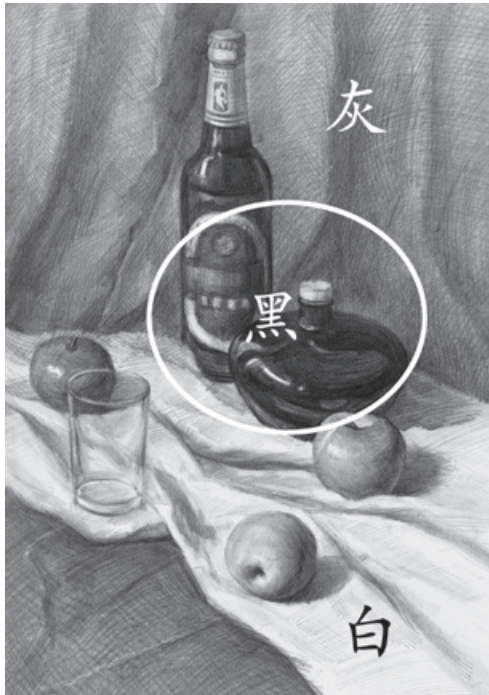

物体的形体空间

物体的色彩空间

1.6 画面的对比关系

虚实对比

处于前后位置的物体，它们之间的距离越远，物体间的虚实对比越强；距离越近，物体间的虚实对比越弱。

明暗对比

近处的物体实，黑白对比强烈，体面转折明确，形状及轮廓具体，清晰度高。远处的物体虚，黑白对比减弱，体面转折相对模糊，形状及轮廓特征不明显，清晰度高，也可以理解成质感和量感特征减弱，并且后面物体的颜色向背景色靠近。

第二章 案例示范讲解

2.1 苹果

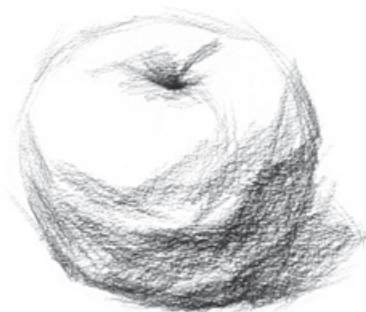
实物照片

名师点拨

苹果凹进的蒂窝部分刻画是成功塑造的关键，这是其重要特征。刻画时应顺着蒂窝向外按其生长规律圆转着用笔画出。苹果表面比较光滑，要很好地表现出明暗的变化规律，用笔应细腻，亮部、灰部线条走向要清晰，注意这些细节是依附在大的球体形状上的。

步骤一：根据苹果的基本形体特征明确外形，并找出明暗交界线。

步骤二：从明暗交界线入手，画出苹果大的明暗关系。注意明暗交界线的强弱变化。

步骤三：进一步细画暗部调子并向灰面进行过渡，注意结合结构的转折用笔用线。

步骤四：调整画面，加强暗面的虚实变化，质感要明确，空间关系应突出，画面层次应分明。

结构示意图

2.2 梨

实物照片

名师点拨

梨的固有色较浅，明暗交界线的颜色并不是很深，所以在表现时稍作刻画即可，切莫下笔太重。相对苹果来说，梨身表面比较粗糙，因此高光不如苹果明显。梨的亮面和灰面层次比较丰富且变化微妙，刻画时须注意亮灰层次的用笔。

步骤一：根据梨的基本形体特征明确外形，并找出明暗交界线，注意用笔要轻松，形状要准确。

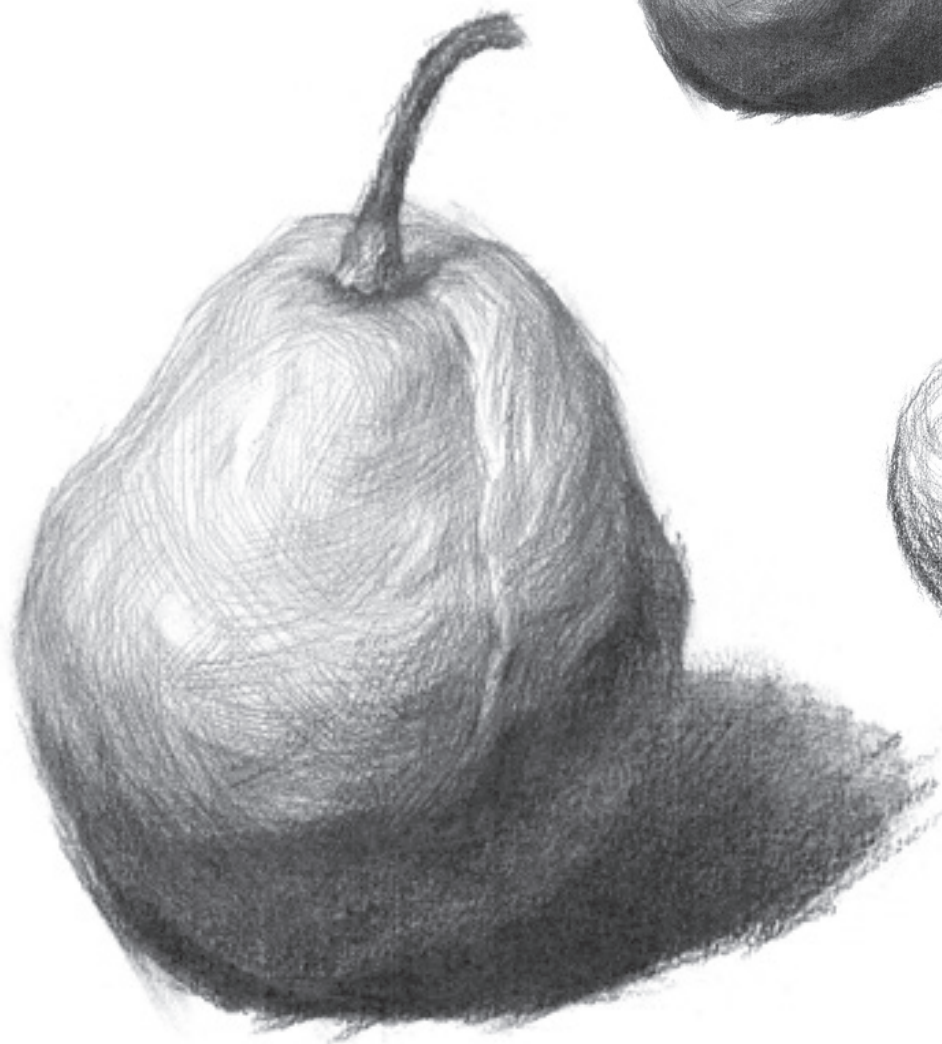
步骤二：确定出梨的明、暗两大关系。注意明暗交界线的强弱变化。

步骤三：充分刻画梨的暗部，对灰部色调进行合理安排。

步骤四：运用各种线条组合表现梨的形体和质感，使梨的明暗层次更丰富、更细腻。刻画时注意梨的立体感、空间感及质感的表现。

结构示意图

2.3 油桃

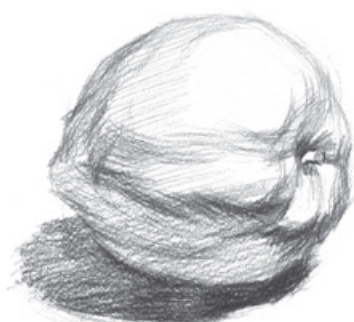
实物照片

名师点拨

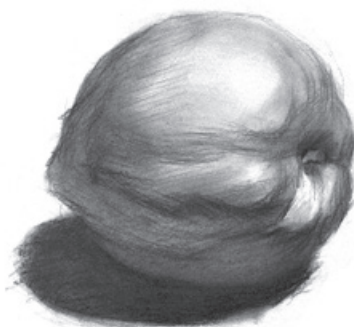
油桃的形状不像苹果那样圆，中间有一条凹形果沟，整体像心形。油桃的表皮光滑油亮，因此反光与高光都较明显，刻画时应选择硬一些的铅笔来塑造，细节上应注意果沟与果蒂处的形体转折，不要画得过于僵硬，应过渡圆润，调子柔和。

步骤一：根据油桃的基本形体特征明确外形，并找出明暗交界线，画出形体关系。

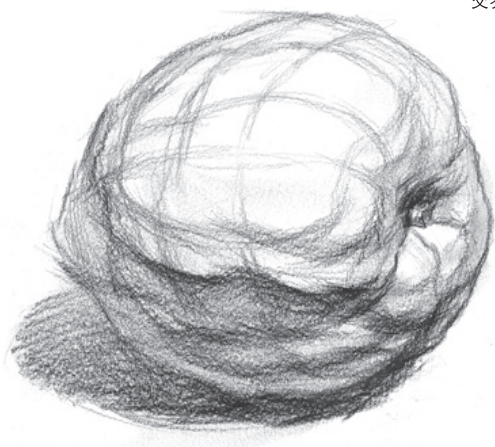
步骤二：丰富油桃表面层次，加强暗部调子，在保持整体的基础上明确亮灰部调子，画时注意转折要表现得自然、柔和。

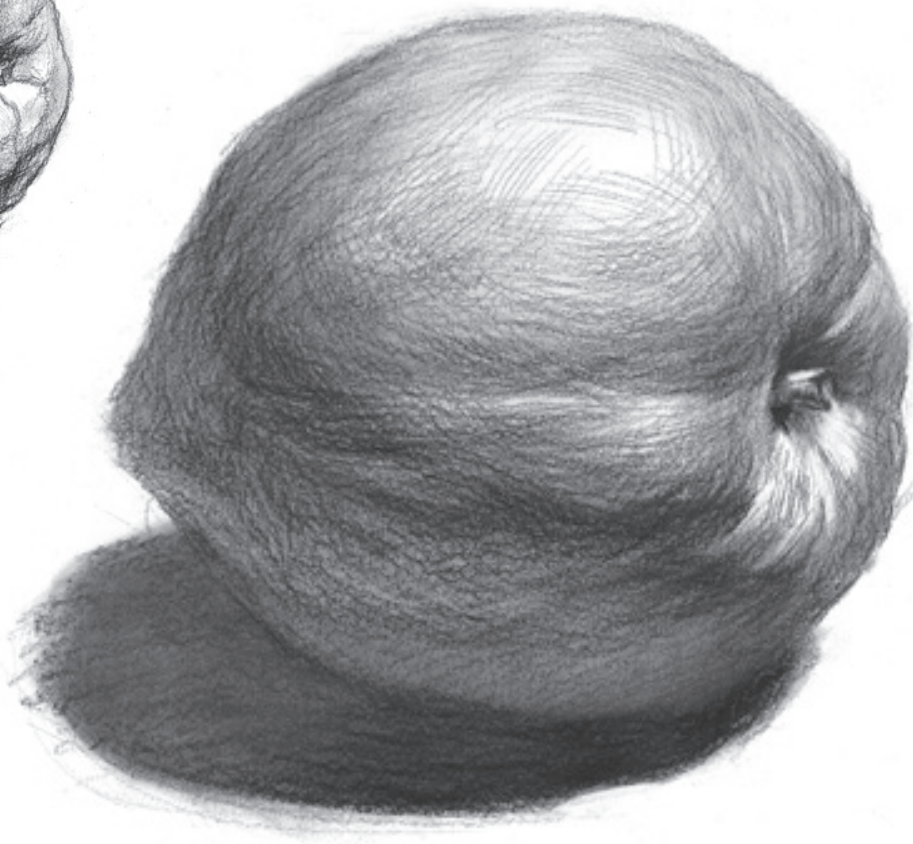
步骤三：根据明暗关系强化灰部调子，拉开明暗交界线的强弱变化，注意柄部的明暗转折要自然。

步骤四：调整画面，加强暗部的虚实变化，质感要明确，空间关系应突出，画面层次应分明。

结构示意图

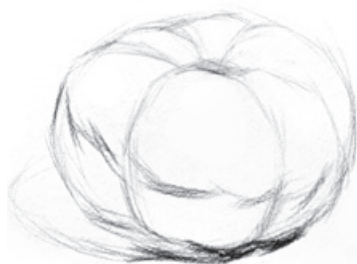

2.4 西红柿

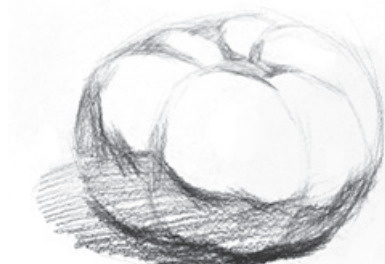

名师点拨

西红柿表面非常光滑，亮光特别明显，刻画时可留白处理。暗面的调子虽然较深，但因受到反光的影响，尽量提亮些。果蒂部的刻画是表现特征的关键，刻画时要从形体和质感上拉开与其他部分的差异。

步骤一：根据西红柿的基本形体特征明确外形，并找出明暗交界线，画出形体关系。

步骤二：根据明暗关系铺出西红柿暗部色调。注意明暗交界线要有强弱变化，注意结构的穿插关系与凹进处蒂部的联系要自然。

步骤三：暗部刻画得相对充分时，对灰部色调进行合理安排。注意控制好蒂部凹进去的体面变化。

步骤四：局部深入，服从整体。注重西红柿的立体感、空间感、光感及质感的表现。

结构示意图

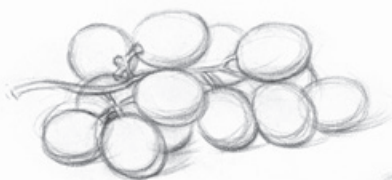
2.5 葡萄

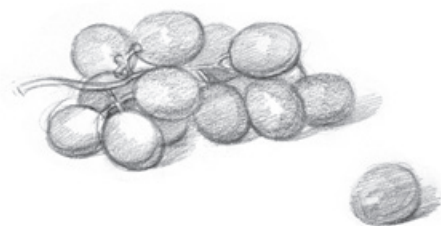
实物照片

名师点拨

红葡萄色调深，光感强，高光与反光明显。葡萄串中的每颗葡萄的空间关系都不同，画时不能拘泥于单个葡萄的塑造而忽略了整体关系。整串葡萄要有虚实处理。前面的葡萄要画实，调子要深，高光要亮，而后面的葡萄要画得虚些，高光也要相应地虚化。

步骤一：根据葡萄串的基本形体特征明确外形，并找出每颗葡萄的明暗交界线与投影位置。注意葡萄枝的造型要自然协调。

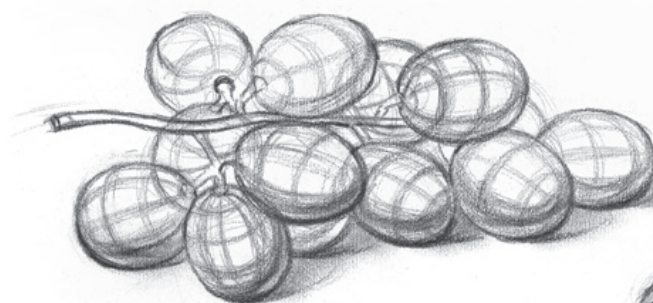
步骤二：用较软的铅笔侧锋铺画出每颗葡萄的暗部与投影，初步呈现空间感。

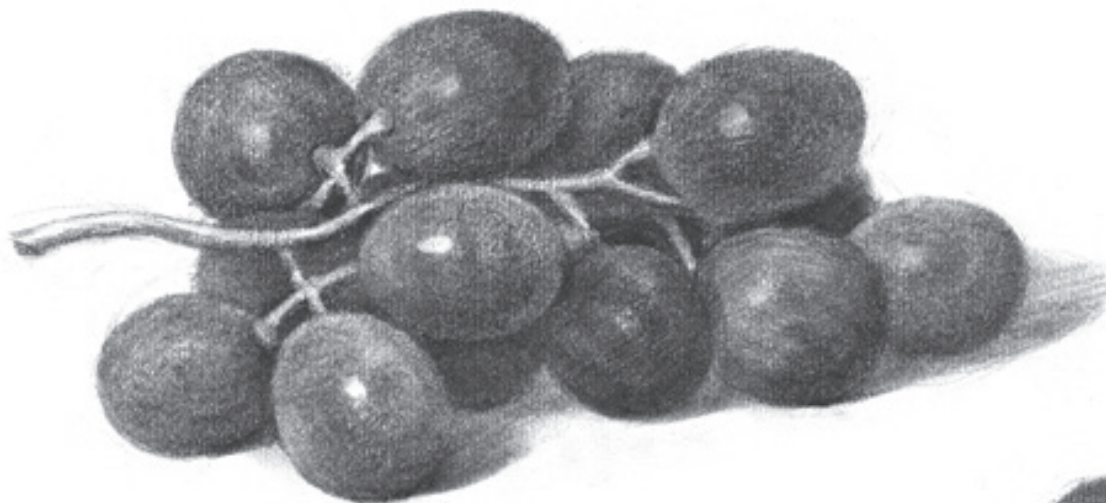
步骤三：加强每颗葡萄的黑、白、灰关系，把葡萄晶莹剔透的质感表现出来。

步骤四：运用各种线条组合深入葡萄的形体和质感，使葡萄的明暗层次更丰富、更细腻。

结构示意图

2.6 香蕉

实物照片

名师点拨

香蕉的色调较淡，表面没有明显的高光。香蕉的形体结构与六面柱体略有相似，只是棱角处转折没有几何体明显，外形呈弧形。在表现明暗交界线和亮部转折部位的时候，注意对棱角线的刻画，避免平面化。

步骤一：根据香蕉的结构特征明确外形，并画出明暗交界线与投影位置。

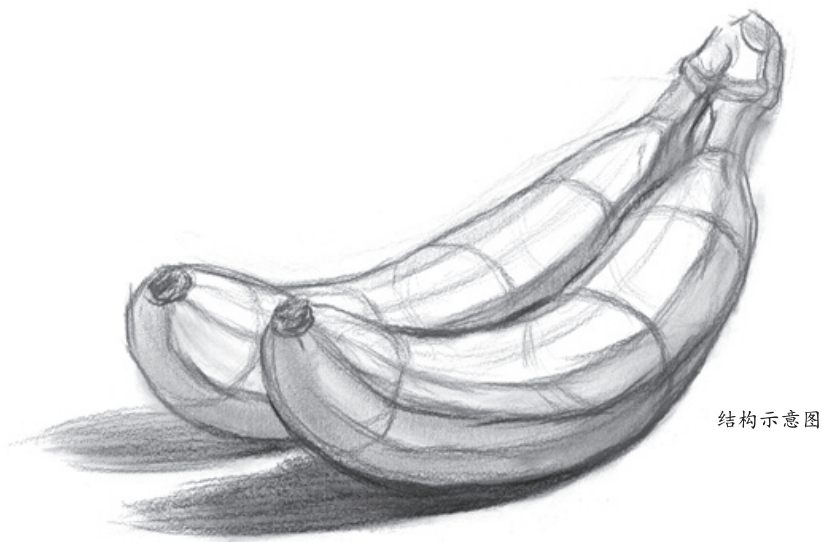
步骤二：分出香蕉的受光面和背光面，使香蕉呈现基本的体积关系。

步骤三：细画香蕉的暗面，注意暗部调子与投影的明暗层次。

步骤四：沿着明暗交界线向灰部进行深入塑造。充分表现其柱状特征，注意香蕉细节的刻画。

结构示意图

2.7 胡萝卜

实物照片

名师点拨

运用圆柱体的透视规律理解胡萝卜的结构、明暗关系。胡萝卜的表面有些横纹，用笔时应结合纹理的方向运笔。处理好两个胡萝卜的叠压、遮挡关系。

步骤一：确定胡萝卜基本形及倾斜角度。找出胡萝卜的明暗交界线、结构线和投影线。

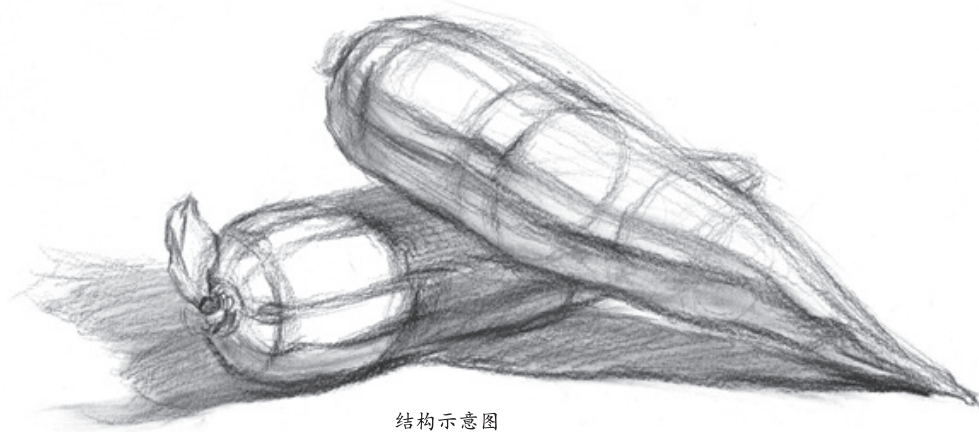
步骤二：沿着明暗交界线连同投影施以浅浅的调子，形成基本的明暗关系及体积感。

步骤三：加强暗部刻画的同时对胡萝卜的灰面进行刻画。

步骤四：深入刻画质感。注意胡萝卜调子的深浅变化，不要把胡萝卜边缘画得太僵硬，边缘色调要浅一些。

结构示意图

2.8 青椒

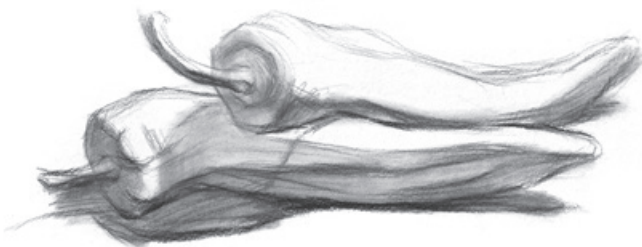
实物照片

名师点拨

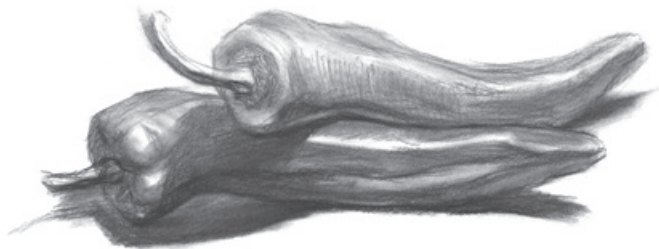
青椒的外形不规则，会出现较多的亮部、暗部及高光。应从整体的明暗出发，对比每一个部分在整体中的明暗位置，排列好顺序再进行刻画，不要画花、画碎。绘画时一定要按主次虚实分别表现，始终将其作为一个整体。此外，刻画时要注意青椒柄的造型。

步骤一：根据两个青椒的结构特征明确外形，并画出明暗交界线与投影位置。注意处理好两个青椒的穿插遮挡关系。

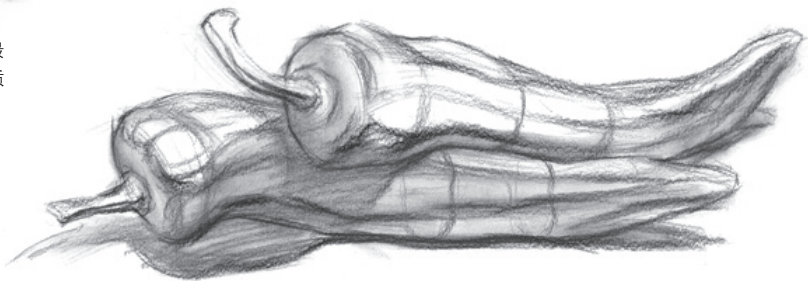
步骤二：概括画出两个青椒的暗部与投影，再用擦笔进行统一，使调子柔和协调。

步骤三：用明快的排线塑造灰部与亮部，高光部分应结合青椒的结构起伏来处理，注意高光不要画得太琐碎。

步骤四：按照柱体的明暗规律来理解塑造青椒蒂，最后调整亮部与灰部的过渡，处理好暗部的反光，使质感更真实自然。

结构示意图

