

绘画提高训练丛书

JINGWU SUMIAO

静物素描

刘金成 刘茗 刘洁 著

金盾出版社

绘画提高训练丛书

静 物 素 描

刘金成 刘茗 刘洁 著

金盾出版社

内 容 提 要

本书介绍了静物素描中的透视、形体结构、明暗等基本理论知识，以及素描基本技法、写生方法步骤，并提供了大量范画图例。它可作为广大绘画爱好者素描学习范本，也可供中小学教师美术教学参考。

绘画提高训练丛书

静物素描

刘金成 刘茗 刘洁著

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 66882412

传真:68276683 电挂:0234

封面印刷:北京2207工厂

正文印刷:北京精美彩印有限公司

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:4.5

2005年9月第1版第1次印刷

印数:1—15000 册

ISBN 7-5082-3707-2

G·1586 定价:7.50元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前　　言

随着现代科技、经济的迅速发展，国际间文化交流和相互学习日益加强，新世纪需要有竞争意识、创新精神、跨文化沟通能力和知识综合化的高素质人才。

培养高素质人才，需要全面推进现代素质教育。在素质教育中，美术教育不仅是一种文化学习，还是一个创造性学科，既能培养青少年的实践能力，创新能力，又可培养青少年的知识综合化和竞争意识。此套《绘画提高训练丛书》就是为配合青少年朋友完善知识结构，掌握绘画基本理论和基本技法，提高造型能力和审美意识而编写的。

本书介绍的素描，是最基本的绘画形式，是一切造型艺术的基本功。它也是青少年学习绘画的重要训练课程，是迈向艺术殿堂的必经之路。

素描学习和训练是很艰辛的，需要勤奋和毅力，尤其是对基础知识和基本技法不可敷衍了事，也不可好高骛远。而应严格认真、扎实实地从静物素描写生开始，由浅入深地学习和训练，才能逐步提高自己的理论知识、绘画造型能力和审美能力，为今后风景、石膏像、人物素描及其他艺术发展打下坚实的基础。

本书内容包括静物素描中的透视、形体结构、明暗等基本理论知识，以及素描基本技法、写生方法步骤和大量范画图例，可作为广大读者尤其青少年朋友学习素描的指导用书，也可作为中、小学教师美术教学的参考书。

作　者

目

录

一、素描及表现方法	1
二、静物素描写生前的准备	2
三、静物素描写生中的透视	3
(一) 立方体的透视	3
1. 平行透视	3
2. 成角透视	4
(二) 圆面的透视	5
四、静物素描写生中的比例	6
五、静物素描写生中的形体结构	7
六、静物素描写生中的质感	8
七、静物素描写生中的空间感	9
八、静物素描写生中的构图	10
九、石膏几何体素描	11
(一) 石膏几何体的明暗	11
(二) 石膏几何体写生步骤	12
1. 起稿画轮廓	12
2. 画形体结构	12
3. 画大体明暗	12
4. 深入刻画	13
5. 调整完成	13
十、静物素描	14
(一) 静物的明暗	14
(二) 静物素描写生步骤	15
1. 起稿画轮廓	15
2. 画形体结构	15
3. 画大体明暗	15
4. 深入刻画	16
5. 调整完成	16
十一、石膏五官素描	17
(一) 石膏五官的明暗	17
(二) 石膏眉、眼写生步骤	18
1. 起稿画轮廓	18
2. 画形体结构	18
3. 画大体明暗	18
4. 深入刻画	19
5. 调整完成	19
范画 49 幅——	
石膏球体	20
石膏立方体	21
石膏圆锥体	22
石膏圆柱体	23
石膏圆锥几何体	24
石膏方锥结合体	25

石膏十字结合体	26
石膏几何体组合	27
石膏几何体组合	28
石膏几何体组合	29
石膏眼	30
石膏嘴	31
石膏鼻	32
石膏耳	33
水杯	34
茶缸与易拉罐	35
黑瓷罐与香蕉	36
瓷瓶与葱头	37
陶罐与水果	38
军用水壶	39
黑瓷罐	40
水果刀与静物	41
白茶壶	42
陶罐与老玉米	43
蔬菜	44
有饮料的玻璃杯	45
小口瓷瓶与陶罐	46
双耳瓷罐与高脚杯	47
皮鞋	48
皮手套	49
上衣	50
秋天的树叶	51
玻璃杯与静物	52
陶罐与勺子	53
双耳鹿瓶	54
电话机与台灯	55
有花纹的瓷瓶	56
砂锅	57
蔬菜	58
铝锅	59
瓷瓶与水果	60
饮料与水果	61
瓷碗与高陶瓶	62
羊头	63
双耳瓷瓶	64
大口瓷壶	65
白衬布上的静物	66
有耳机的静物	67
组合静物	68

一、素描及表现方法

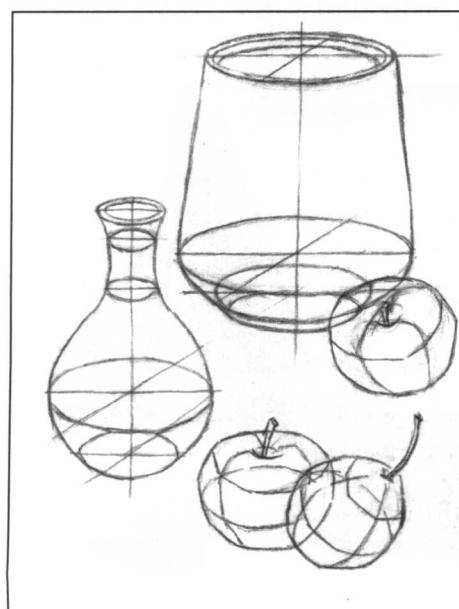
素描，泛指用铅笔、炭笔、钢笔、毛笔等工具所绘的单色画。素描的方法、样式、风格、流派和理论体系丰富多彩，在造型艺术中有极为广阔领域。

素描不仅是一种独立的艺术表现手段和绘画样式，也是一个独立的画种。素描以研究写实形象为基础，具有造型艺术的基本规律和法则，因此，是造型艺术教育的基础课程。初学素描的青少年，主要是培养科学的观察方法，发展提高造型能力，应以表现形体结构和明暗调子的静物素描为基础学习内容。为了讲解和认识的方便，我们将这两种静物素描的形式、方法简称为结构素描和调子素描。

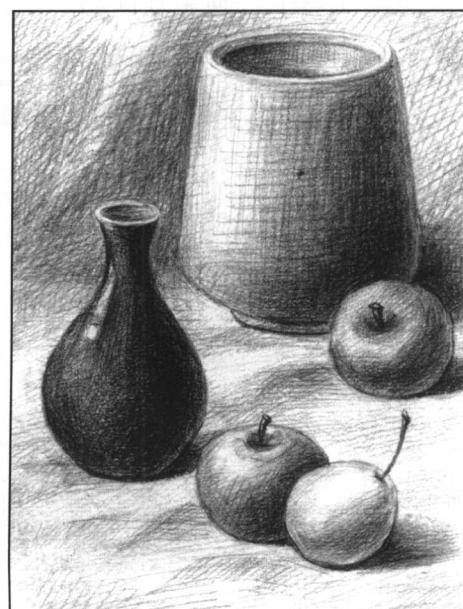
结构素描是借助一些几何形体，结合比例、透视的原理，用线条塑造物体形象的内部结构（如穿插、衔接、组合）和外形轮廓。写生时，可以把不透明的物体设想为透明的，根据看到的物体外形去分析、研究、描绘它的内部结构，这样既能帮助我们加深理解物体形象的内在和外在空间占有关系，又能把握住物体形象的形体结构和造型本质特点。

调子素描是借助光影、明暗层次的变化，用明暗调子把物体形象的光感、空间感、质感、体积感等特征表现出来。调子素描不像色彩写生那样研究色彩关系，它排除了物体形象各种色彩关系的复杂性，把不同形状、不同色彩、不同质感的物体，统一在一个整体大明暗关系之中。通过写生，可以帮助我们掌握明暗调子的科学规律和知识，解决造型艺术中的一些基本问题，提高观察能力和造型能力。

学习素描，应该由浅入深，循序渐进。首先要学会用线条画轮廓、画形体结构。能正确掌握形体结构和轮廓之后，再用明暗调子深入细致地刻画物体形象。

结构素描

明暗素描

二、静物素描写生前的准备

静物素描写生前，应该准备好所需要的工具材料。

1. 铅笔

初学素描应该用铅笔。铅笔既便于修改，又可以深入刻画物体形象。铅笔上标有H的是硬性铅笔，H数越多越硬，色泽也浅淡。标有B的是软性铅笔，B数越多越软，色泽也浓黑。选择铅笔一般在HB到6B之间较合适。使用铅笔要根据素描纸的质地而定，纸质坚实有细纹理的则适用稍硬铅笔，而纸质光滑或松软的则应用软铅笔。

2. 纸

素描用纸，应选用质地坚实、平整的易于上铅的素描纸。其它如绘图纸、白报纸虽可临时代用，但是由于纸面略光，附着力不够，画面上物体的明暗层次不够丰富。

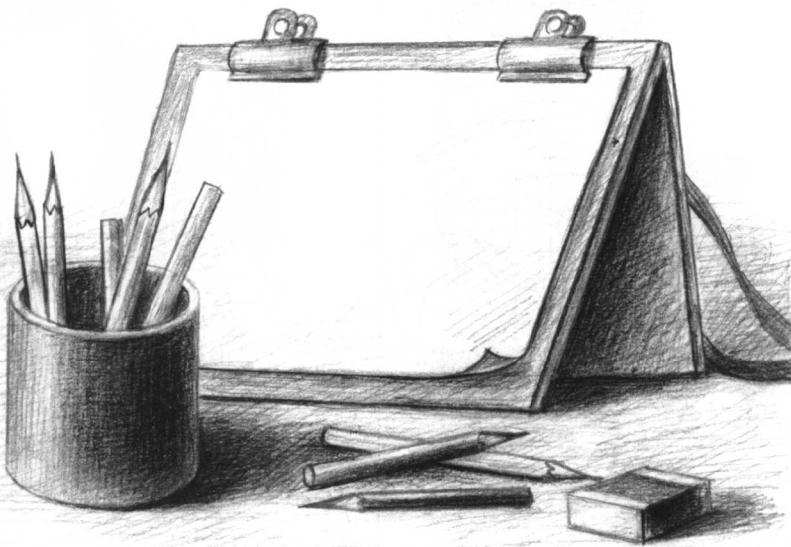
3. 橡皮

素描用橡皮，要选择质地柔软的白色橡皮为好，如塑料橡皮、可塑橡皮、绘图橡皮等。虽然橡皮是用来修改画面的，但要注意使用方法。对形体结构画得不准确的部位，应该用橡皮的边、角轻擦。对明暗色调画深画过的部位，要用可塑橡皮逐渐轻沾轻吸，且不可用橡皮在画面上来回硬擦，以免损坏纸面或将画面上的铅粉擦得更腻更黑。

4. 画板、画架

画板可选用四开规格、板面平滑、质地柔和的木质绘画板或者中号布画夹（携带方便）。

初学素描写生，画架宜简易、稳固，用一般的三角支架就可以。

静物素描写生前的准备

由徐利国

三、静物素描写生中的透视

透视，是指通过面前的玻璃平面，观察、研究物体形象的形状及空间变化规律。如果一只眼睛作固定观察，把三度空间的物体形象，用笔画在二度空间的玻璃平面上，这个相对稳定、近大远小、近高（宽）远低（窄），并具有立体特征的形象称为透视图。我们写生作画，则是将透视图转画到纸面上。在静物素描写生中，常用到的有平行透视、成角透视和圆面透视。

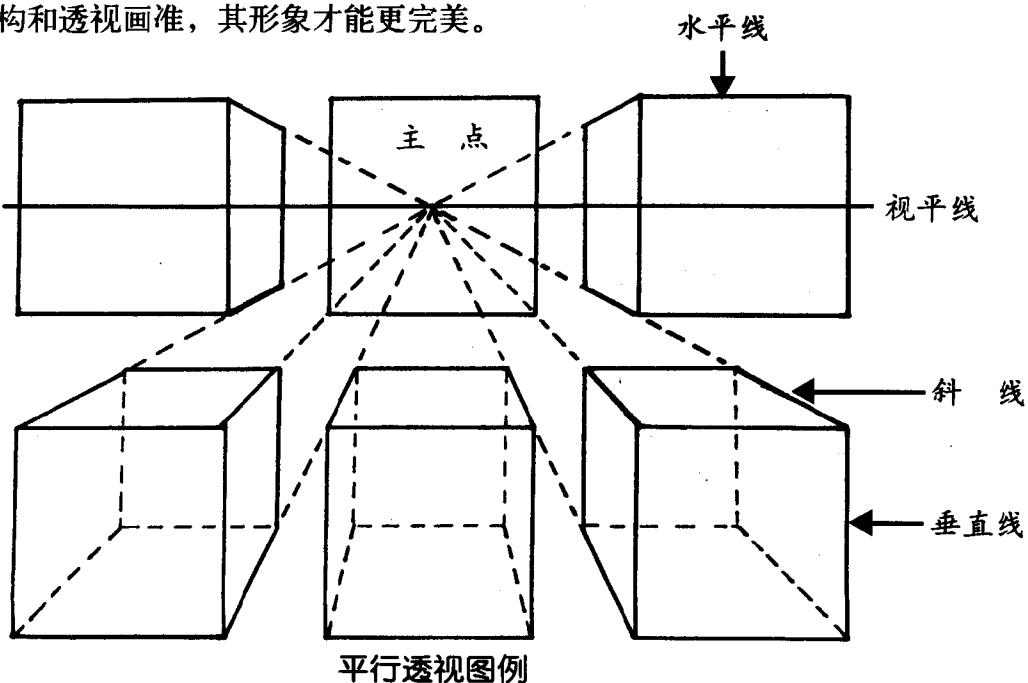
（一）立方体的透视

1. 平行透视

立方体由六个相等的正方形（六个面）组成。立方体无论放在我们面前什么位置，只要其中一个面与画面平行，那么其它的面则逐渐向画面中心延伸、消失，形成一点消失状态的透视图，这种作图方法称为平行透视。平行透视只有一个消失点叫主点（或称为心点），这个主点在视平线上。在立方体的平行透视中，最少可以看到一个面，最多可以看到三个面。

从下面的平行透视图中，我们可以看到立方体的水平线（横边线）与画面及视平线平行，它的垂直线（竖边线）与画面及视平线垂直，它的斜线（斜边线）与画面及视平线成角度，前面的正方形面大于后面的面，形成近大远小的透视变化规律。

在静物素描写生时，若想把一组形状、大小、远近不同的物体，较完整、准确地表现在画面上，除了要考虑比例、结构外，更要考虑画准透视关系。起稿构图，首先把画面中的各个物体看作是一个整体，统一一条视平线，然后用透视规律去分析、研究，画准各物体及物体本身各部分的透视变化关系。只有把物体形象的比例、结构和透视画准，其形象才能更完美。

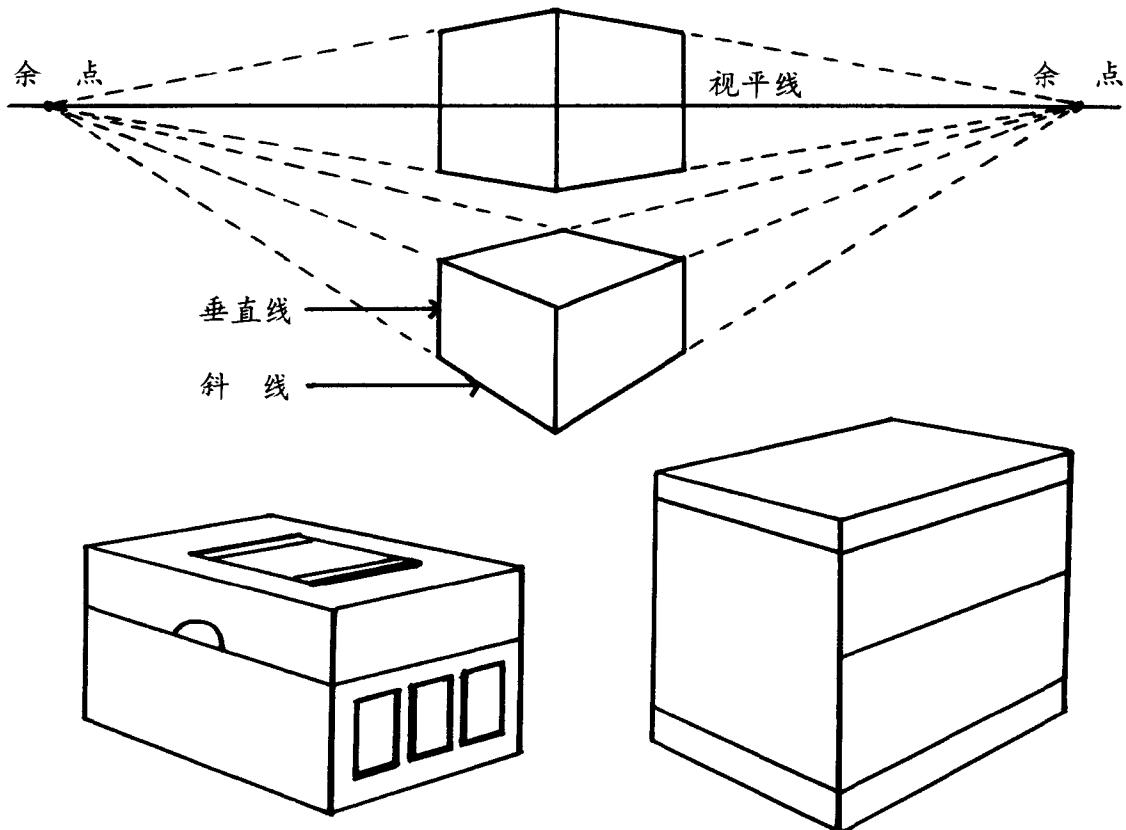
平行透视图例

2. 成角透视

当立方体的前后、左右、上下任何一个面都不与画面平行，而与画面形成一定的角度，并且向两侧的点延伸、消失，形成二点消失状态的透视图，这种作图方法称为成角透视。成角透视有两个消失点叫余点，两个余点都在视平线上。

从下面的成角透视图中，我们可以看到立方体的垂直线（竖边线）与画面及视平线垂直，它的斜线（斜边线）与画面及视平线成角度。近处的垂直线、斜线大于远处的垂直线、斜线，形成近大远小、近高远低的透视变化规律。画成角透视，延长立方体的斜线，余点如果不在视平线上（或高或低），说明该立方体的成角透视关系不对。

在静物素描写生时，用成角透视的原理和方法表现立方体或者长方体，由于画纸的大小、长宽有限，它的余点都会超出画面，在画面以外，这样就无法把余点画在纸上。因此，我们只有反复分析、比较立方体或长方体的各条边线、各个面积、各个角度的大小变化，把握住透视原理和比例关系进行描绘。开始可能画不好，经过多次反复实践，水平就会逐步提高。

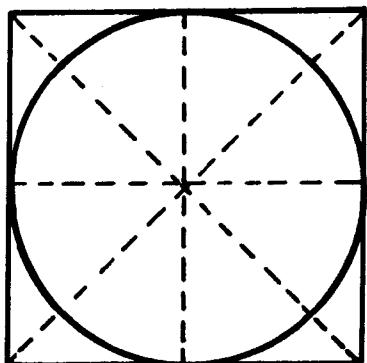

成角透视图例

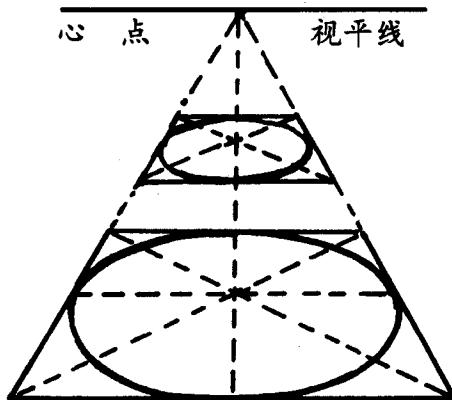
(二) 圆面的透视

先做一个正方形，然后在正方形中画圆形，根据透视原理，把这个正方形和圆形平放在我们的视平线以下（正前方），可以看到正方形形成了一个远边窄（短）、近边宽（长）的梯形，而圆形则成为一个上半圆较小、下半圆较大的椭圆形，这个椭圆形就是圆面的透视图形。

从下面的图中，我们可以看到平放的圆面离视平线和心点越近，椭圆形越扁，越远椭圆形越圆。

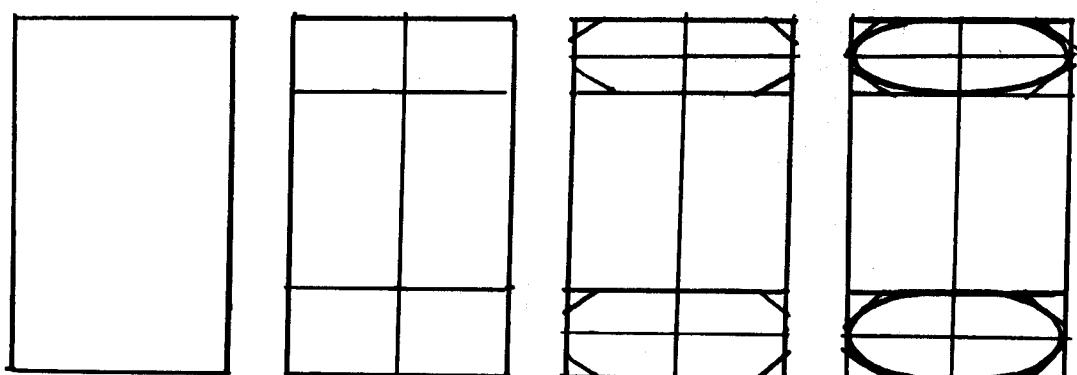
正方形、圆形平面图

正方形、圆形透视图

在静物素描写生中，常遇到一些上面（口）和下面（底）是圆形，而形体结构起伏复杂的瓶、罐之类的物体。面对这些较复杂的物体，可以先练习画圆柱体。

画圆柱体的方法：1. 找出它的高和宽的比例，画出一个长方形。2. 找出中轴线，再分别画出上顶面和下底面的位置，根据圆形透视原理，下底面应大于上顶面。3. 分别画出上顶面和下底面的横向直径，并逐渐切除上、下二个面的角。4. 完成圆柱体的形体轮廓。通过练习，既能掌握画圆柱体之类物体的方法，又能掌握画瓶、罐圆形口沿和底边的方法。

圆柱体轮廓画法

四、静物素描写生中的比例

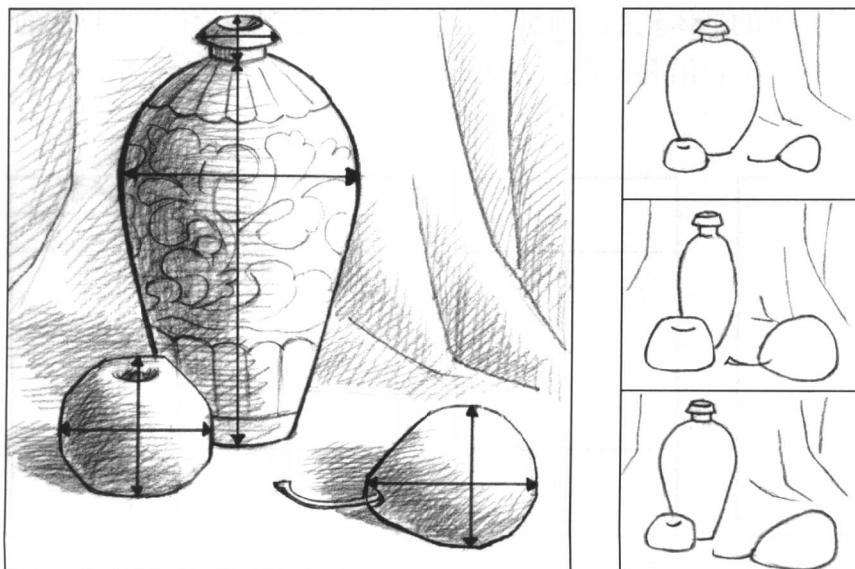
比例，是指物体形象自身各部分之间以及物体形象与物体形象之间的高低、宽窄、大小、长短的对比关系。

大自然中，各物体形象之间的大小、高低、宽窄以及每个物体自身各部分之间的大小、高低、宽窄都有一定的比例关系，物体形象的一些特征，也会在它的比例关系上显示出来。

在静物素描写生时，应静下心来，认真地从整体大关系去观察面前的物体形象，分析物体形象的特征、大小、位置和比例关系，对各物体进行对比，找出物体之间前后、左右、大小等大比例关系，即从大到小，由远到近，逐步缩小范围。有了大的比例关系，可以进一步比较，找出物体自身各部分之间的比例关系。物体自身各部分之间的比例关系，要相互联系，要服从整体大比例关系。

比如下图中的一组静物，从画面上看有大小、高低、宽窄、前后、左右变化。要画准各物体之间的比例关系，应先从大的比例关系着手，先找出瓷瓶的高度、宽度比例关系，看宽度与高度相比是几分之几。然后分别把水果的高、宽比例与瓷瓶的比例作比较，看水果是瓷瓶的几分之几，这样，画面中瓷瓶与水果的大比例关系就出来了。最后再分别找出瓷瓶及水果上的局部之间的比例关系。通过以上分析、比较，我们可以掌握画面中物体之间、物体各部分之间比例关系的依据。

在静物素描学习过程中，无论是画石膏几何体，还是画瓷罐、瓷瓶、蔬果等静物，都应该边画边比较。眼睛的视野要扩大，要把一组静物全部归到一个画面中，从大到小、从整体到局部逐一比较，步步深入，自始至终把握住画面整体大比例关系以及局部之间比例关系的准确性。

比例正确

比例错误

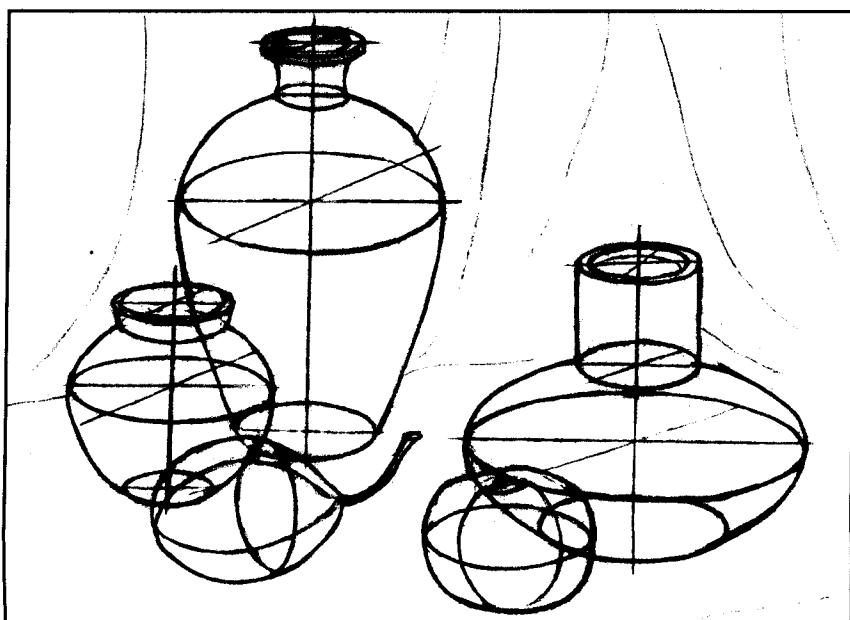
五、静物素描写生中的形体结构

形体结构，是指物体的形状体积、构成组合方式。

生活和大自然中，物体形象一般都是不透明体，所以我们看到的只是它的外部轮廓和形状。而形成物体的立体状态，则是由其复杂的内部结构而组合成。我们在静物素描写生时，仅从外在的形象特点去表现物体，在纸面上只有高度和宽度。如果把物体的高度、宽度和深度更完整地表现出来，即画出它的立体感，则要透过物体的表面现象，看它的本质，就是物体的外部与内部之间的相互穿插、相互衔接、相互联系关系以及构造特点。把看到的和看不到的形体衔接起来分析、表现，才能使形象具有体积感和说服力。

画形体结构，首先应从整体入手，抓住形体的大结构关系，把复杂的物体形象，用相近的几何形状来认识、归纳和概括。比如下图中的物体形象，其形体结构较为复杂，因此，可以先把每个物体形象进行分析、归纳，用不同的几何形体分别概括各个部位，并画出各个部位相互穿插、相互衔接的内部构成关系和透视关系。在分析、概括和刻画过程中，要从平面观察形体的方法，转到立体观察形体的方法上来。虽然是分别画各个部分的内部构成，但时刻不要忘记每个部位都是整体的一部分。通过对形体结构的分析、刻画，我们可以看到，物体的外在形体特征，是由内在的结构构成的，也就是说物体的轮廓变化，是与形体结构变化紧密地结合在一起的。

初学素描，往往只注意描绘物体的光影、色调，忽略把握形体的内部结构，致使画面上的形体、轮廓、空间等出现问题和不足。作为基础训练，画准形体结构，既能加深对物体外形和内部构成的认识、理解，还能大大提高造型能力，为下一步涂明暗调子打下良好基础。

六、静物素描写生中的质感

质感，又称质地感，是指物体的硬度、柔软度、光滑度、透明度、反光性能等。

不同的物体，有着不同的质地特点。透明的玻璃器皿、光滑的瓷器、粗糙的土陶、柔软的织物等，在光线照射下产生的光泽、明暗、颜色、质地特征也不同。如何在画面上把物体的质感准确、生动地反映出来，又不影响、减弱形体结构的本质特征，则需要我们在写生中，把不同质感的物体进行对比，用不同的明暗调子加以区别、表现。

玻璃杯是透明的高光洁物体。瓷器、电镀制品虽不透明，但具有高反射的性质，其表面极其光洁。刻画这类质地坚硬、透明、光洁的物体，宜用细密、挺直的线条和均匀的色调。

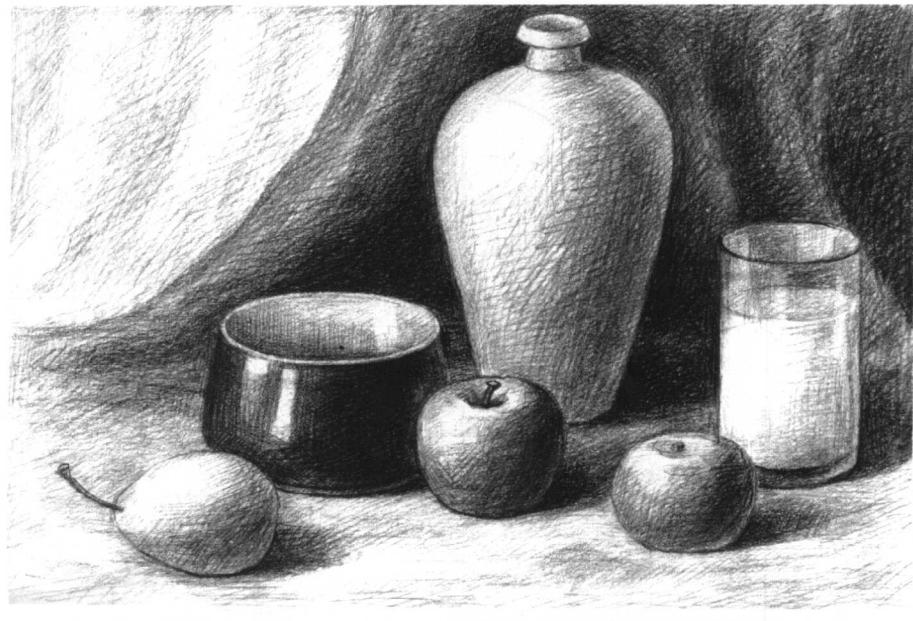
石膏几何体、陶罐等物体，硬度适中，反光不强，色调过渡较均匀，这类物体的质感能够用柔和多层次的线条反复排线，才能表现得更充分。

苹果、梨、西红柿、萝卜等物体，质地不同，但表面都有一定的光洁度，其色调变化微妙、丰富，应该用细密、柔和、多层次的线条刻画，才能表现出水果和蔬菜的质感。

一般布料及一些织物品等，都具有质地柔软的特点。写生时用到的深色衬布、衣物，明暗对比不大，宜用曲屈、多层次的线条表现其柔软和深度。而浅色衬布、衣物明暗层次较丰富，可用曲屈、均匀的线条来刻画其质感。

在白色纸面上塑造不同物体的质感，除了使用一些细密、均匀、挺直、曲屈等线条外，还应根据各种物体的质地，灵活选用软硬不同的铅笔。比如用硬铅笔刻画坚硬、光洁物体的质感，用软铅笔刻画粗糙、膨松物体的质感。总之，在表现物体质感的过程

中，不能简单地仅凭直觉刻画物体的局部质感，而应研究、分析物体的局部与整体明暗大关系，掌握物体质感、明暗的变化规律，正确、完整地表现出物体质感和大明暗关系。

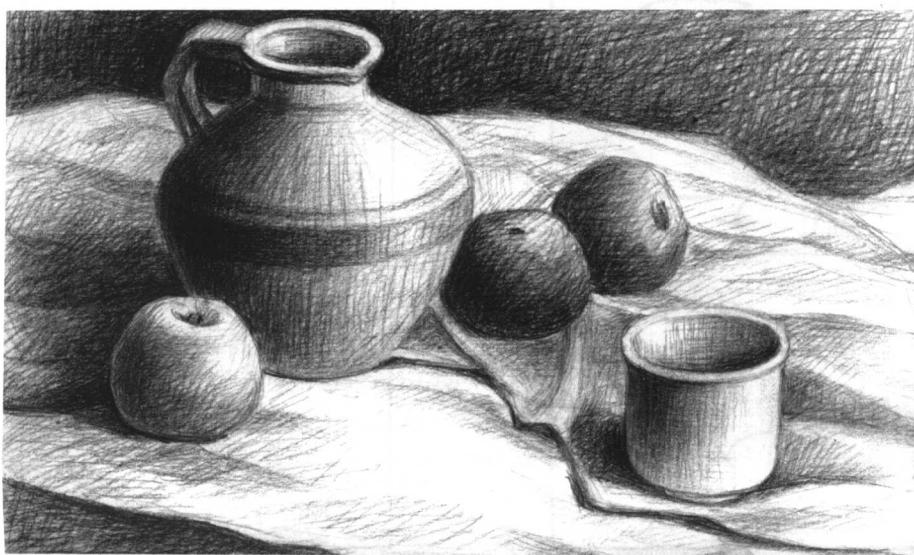
七、静物素描写生中的空间感

空间，是指物体存在的一种方式。一切物体都占有一定的空间，即三度空间（高度、宽度、深度）。素描的空间感，是指在二度空间（高度、宽度）的平面上，借助形体结构、透视、明暗、虚实等因素，去表现物体的三度空间以及物体与物体相互之间的空间感，以体现出物体向纵深延伸的立体效果。

静物素描写生，不像风景那样有一个深层次，其远景、中景、近景层次明朗，空间大。而我们面前摆放的静物，虽然也有前后、近远空间层次，但物体之间距离不大，因此，物体的高度、宽度较容易表现，而它的深度较难表现。这就要求我们在刻画物体的空间感时，应对物体多比较，多思考，从物体的前后、近远、位置、主次以及物体的明暗、虚实等方面去表现。

比如下图中的陶罐、白瓷茶碗和水果，每个物体都占有一定的空间，但陶罐、瓷碗和水果前后交错组合在一起，占有更大更具体的空间。而这个更大更具体的空间感，是由陶罐、瓷碗、水果的透视变化和前后、近远不同位置及层次形成的，造成画面向纵深延伸的立体效果。再有，当我们观察物体形象时，眼睛集中观看主体物陶罐，那么陶罐是清楚、明确的，旁边的瓷碗、水果则会显得模糊、虚弱。这种实与虚的变化，是由人的“视觉焦点”作用而产生的，而实与虚却恰恰把画面中物体的主次、前后空间感显示出来了。

全面、正确地表现出物体的空间感，首先应该用线准确画出物体以及物体之间在画面上的占有空间（包括形体结构、比例、透视等）。然后再用明暗、虚实、强弱，进一步刻画空间感。比如将主体物陶瓷画得明确、充实些，旁边的瓷碗次之，远处的水果和背景画模糊、虚弱些，这样可以使画面近实远虚，近清晰远模糊，既突出了画面的主体物，又突出了画面的空间感。

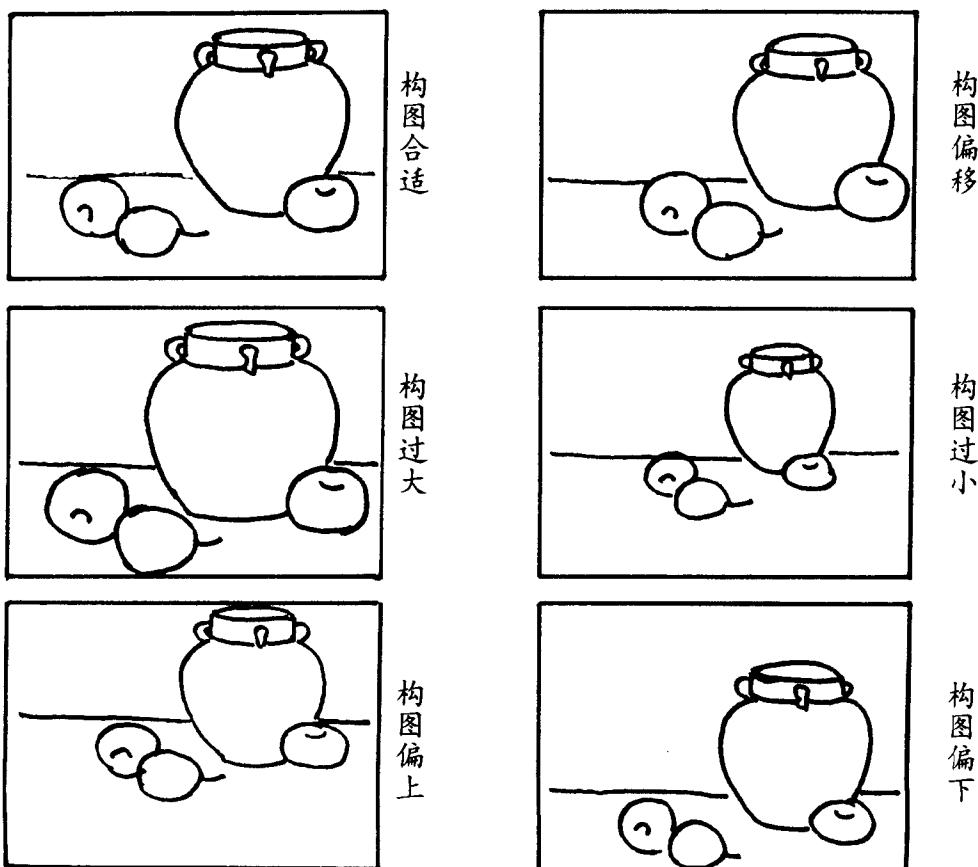
八、静物素描写生中的构图

构图，是指画面中物体形象的组合和排列形式，概括地说就是安排画面。

在静物素描写生中，常把不同形体、不同颜色、不同质感的物体组合在一起表现。如何将画面中的形象安排得更合理、更完整，不仅是作者艺术观、审美观的体现，也是一件作品形式美的集中体现。因此，在静物素描写生中，应重视画面构图的学习。

静物素描的构图，首先要分析所画静物的大小、主次、远近、疏密、穿插、组合关系，然后考虑如何将形状不同的静物合理地安排在画面上。应注意物体在画面上大小适当，上下、左右留有余地。如果把物体画得过大、过满，画面则显拥挤，空间不够；画得过小，画面则显空旷，形象不突出；画得偏上、下或者偏左、右，画面则显不平衡、不稳定。

虽然构图因素和形式多种多样，但是，一定要把握住画面中的物体形象大小适宜，有主有次，不偏不移，有疏有密，有远有近，有深有浅。对以上构图基本原理，在静物素描写生实践中应灵活运用，从不同的角度画一些小构图，进行分析、研究，选取最佳构图。一幅好的构图，随着对形象的不断具体刻画，不但能增强作者的兴趣和信心，还能使画面形象越来越完美，从而成为较理想的作品。

九、石膏几何体素描

在素描教学中，静物素描写生是不可缺少的基础训练科目。而在静物素描写生练习中，一般是先从石膏几何体画起。石膏几何体不但轮廓、结构、透视较明确，而且形体洁白、清晰，明暗色调也较明显。因此，对石膏几何体写生，可以帮助我们提高形体结构、透视、比例、空间、质感、明暗等方面的认识能力以及造型能力。

(一) 石膏几何体的明暗

明暗，是指物体在一定的光线照射下，所产生的受光（明部）和背光（暗部）两大系统。调子（色调），是指物体受光后形成深浅不同的色阶，即深浅不同的变化。

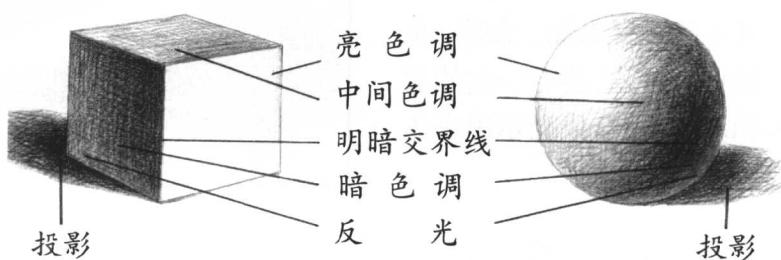
石膏几何体在光线照射下，各个凹凸起伏的体面由于角度、远近等不同，所呈现的明暗调子也不同。比如下面图中的石膏立方体，直接受光的面（右侧面）显得较亮，称为亮色调；另一个既不直接受光，也不直接背光的顶面，因不亮也不暗，称为中间色调；还有一个直接背光的面（左侧面）显得较暗，它与受光面交界处的棱边线最暗，称为明暗交界线；由明暗交界线向背光面延伸处，称为暗色调；由暗色调再向深处，因受环境的影响色调渐亮，称为反光。由此看出，石膏立方体受光后，在三个不同的面上产生了亮色调、中间色调、明暗交界线、暗色调和反光等五个明暗调子。

石膏球体和石膏立方体有区别，无论从哪个角度去观察都是一个圆球体，既没有棱边也没有棱角。因此，石膏球体受光后，没有明显实在的明暗大平面，其色调转变、过渡极其微细、复杂，它是由受光面（明部）中的亮色调、中间色调，逐渐转向背光面（暗部）中的明暗交界线、暗色调和反光。在石膏球体明暗五调子中，其明暗交界线虽然是一个圆弧形带状，但并非是单一的暗色调，它向两侧的弧线是渐渐转明的。

石膏立方体和石膏球体受光后，会产生影子，称为投影。投影的色调受光源强弱、远近等因素影响。

石膏几何体受光后，由于形体结构及各个面的转向不同，其明暗变化也不同。因此，写生时应先画准比例、形体结构、透视，然后从明暗交界线入手，画出暗部大色调，再转向中间色调和亮色调。在深入涂明暗调子过程中，要重视明暗交界线和中间色调的刻画。明暗交界的份量画不够，体积感不出来。中间色调画深了会混淆明暗关系，画浅了色调层次不丰富。所以，要正确把握住明暗变化规律，该暗的要暗下去，该亮的要

亮起来，中间色调层次要丰富，保持画面总体明暗调子明快、丰富、统一。

(二) 石膏几何体写生步骤

1. 起稿画轮廓。起稿

画轮廓，应先考虑画面的构图，注意物体形象离画纸的上边缘空间小一些，离画纸的下边缘空间大一些。然后用长、直线确定石膏六棱锥和球体在画面上的高、宽大体位置，接着用辅助线画出石膏六棱锥和球体的大轮廓。这一步，用线要轻，找准两个几何体之间的大小比例关系。

2. 画形体结构。大轮廓确定后，开始画形体结构。石膏六棱锥的透视变化大，有一定难度，可以从一个圆锥形画起，先找出它的底面棱边线，再找出它的各个三角形棱锥面边线。要注意，各面边线，因透视原因长短不一样。画出石膏六棱锥的形体结构后，再把石膏球体逐步画圆。

3. 画大体明暗。有了正确的形体结构之后，在石膏六棱锥和球体上找出明暗交界线，分出受光部和背光部，接着辅画背光部及投影的大体明暗关系。在这一步中，用线应规范，注意比较石膏六棱锥和球体各个体面的变化，色调既不能画得太深、太暗，也不能平涂一片，要有一定的层次和虚实，使形象显示出立体效果来。

