

权威

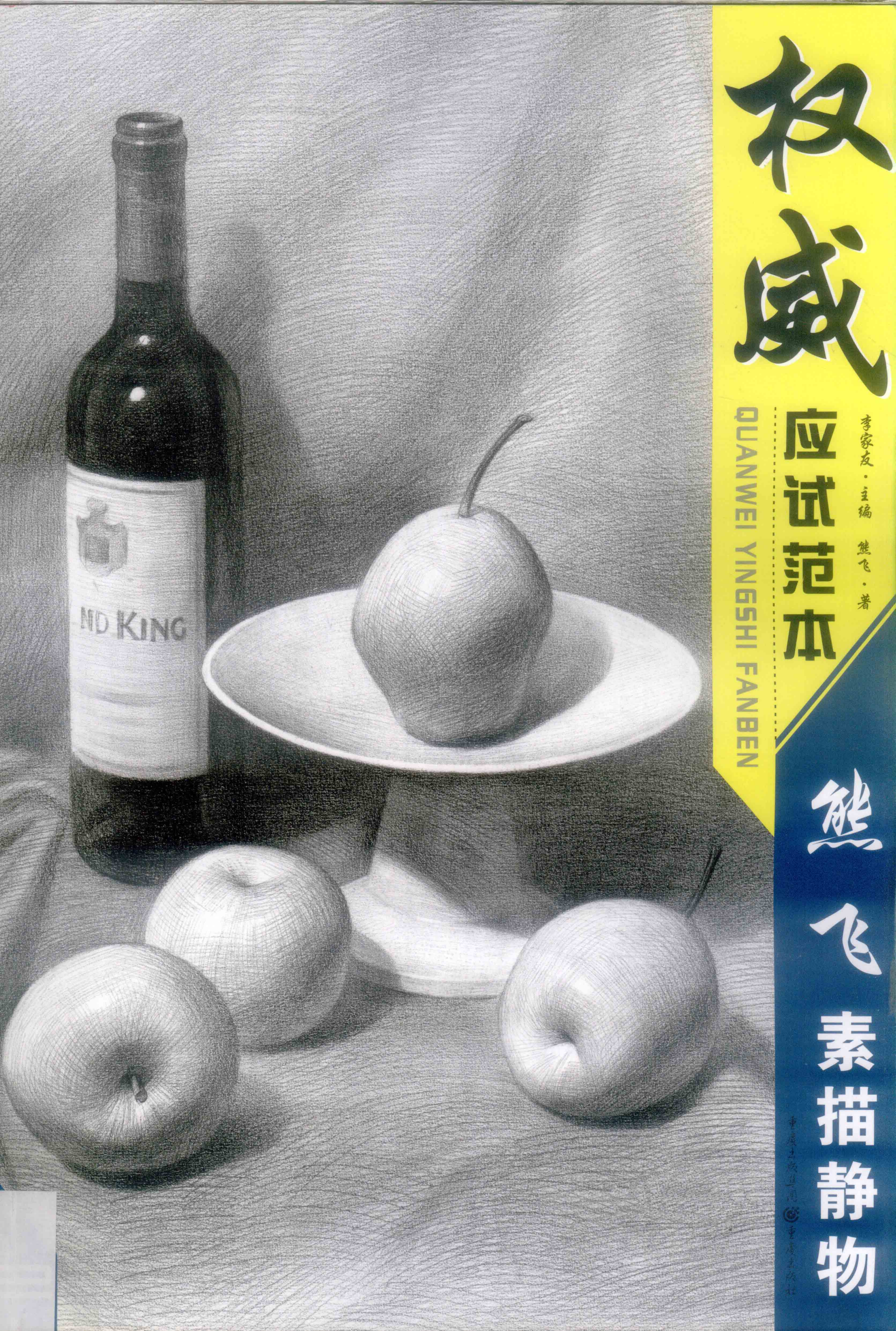
应试范本

QUANWEI YINGSHI FANBEN

李家友·主编 熊飞·著

熊飞 素描静物

重庆出版社

责任编辑：郑文武 张 跃
装帧设计：李家友 尚宏涛

各位读者：

我们出版各类美术高考学生用书具有选题新颖、内容实用、印刷精美等特点。如果您有好的作品想要出版，请将作品电子文件发送到：

E-mail: LJY800329@sina.com

QQ: 77785256

图书在版编目(CIP)数据

熊飞素描静物/熊飞著. —重庆: 重庆出版社, 2009.7
(权威应试范本)
ISBN 978-7-229-00849-9

I. 熊… II. 熊… 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(2009)第114221号

熊飞素描静物

李家友 主编 熊飞 著

出版人：罗小卫
策 划：李家友 郭 宜
责任编辑：郑文武 张 跃
装帧设计：李家友 尚宏涛
责任校对：何建云

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>

重庆金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452

全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：5
2009年7月第1版 2009年7月第1次印刷
ISBN 978-7-229-00849-9
定价：29.80元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有，侵权必究

上架建议：美术类/高考美术辅导资料

ISBN 978-7-229-00849-9

9 787229 008499 >

定 价：29.80元

作者简介：

熊飞，湖北荆州人，毕业于武汉大学数字艺术设计专业，获硕士学位，现为大学教师。曾多次参加国家、省级专业美术展览，获有各种奖项二十余次，出版专著有《名家精品范例-熊飞素描静物》、《素描基础教学规范用书》、《艺术基础教程-完全精解》等7本系列美术技法基础教材，深受全国美术爱好者以及美术考生的欢迎，现已成为畅销品牌图书。

作者博客：<http://blog.sina.com.cn/xiongfei027>

G634. 955. 3/50

权威应试范本系列
Quanweiyingshi Fanben Xilie

②熊飞素描静物

②XIONGFEI SUMIAO JINGWU

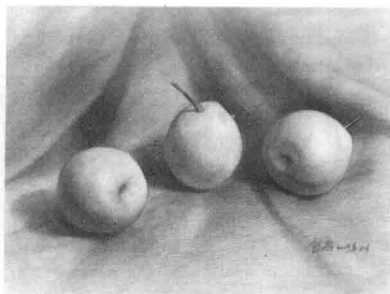
李家友·主编 熊飞·著

重庆出版集团 重庆出版社

目录

第1章 (p2) 课前交流

- 1. 对素描静物的认识
- 2. 对形体结构的认识
- 3. 对线、面的认识

第2章 (p3) 素描造型精讲

- 1. 结构与造型
- 2. 明暗与造型

第3章 (p4) 单个静物范例

第4章 (p15) 组合静物范画

第 1 章

本章要点

- 对素描静物的认识
- 对形体结构的认识
- 对线、面的认识

课前交流

1. 对素描静物的认识

学习素描的过程是一个复杂的过程，作为初学者要作好长期训练的准备，踏踏实实地把基础打扎实，不要半途而废。学好素描首先必须具备一定的思考能力，懂得如何运用对比、综合的方法找出对象的形式特征。其次还必须具有手、脑的协调能力，能够主观地有意识地将形体结合绘画技巧表现出来。最后还必须具有开放性的思维，用于克服旧的习惯，学习新的知识。

静物素描是绘画学习的基础，主要的对象是我们日常生活中常见的物品：水果、玻璃制品、陶器、蔬菜、炊具、文具、花卉等。

单个静物的训练是为了培养初学者对区分各类静物的结构、明暗、空间、体积、质感、色素、透视关系等，还能培养自己对静物绘画的理解与观察表现能力。组合静物的训练是为了学会主观强调物体之间的对比、调整构图，还能提升对形体的塑造能力。

画好素描应该循序渐进、由浅入深，所以这就要求初学者要积累平时的经验，更深入地去观察解决复杂的形体结构塑造关系。

2. 对形体结构的认识

对形体结构的认识旨在素描基础训练中要以理解形态开始、从结构造型起步，然后借以理性的、科学的观察方法，加上娴熟的绘画技巧，在绘画过程中深入表现对象。

对形体结构的把握能使“眼光”深入到物体的内部结构之中，准确捕捉到物象结构的本质，并将其特征运用绘画技巧淋漓尽致地表现在画纸之上。

加强对形体结构的认识也是为了改变初学者习惯性的视觉经验和思维方式，提高他们在素描基础训练中对静物形体结构的分析能力、理解能力和表现能力。

3. 对线、面的认识

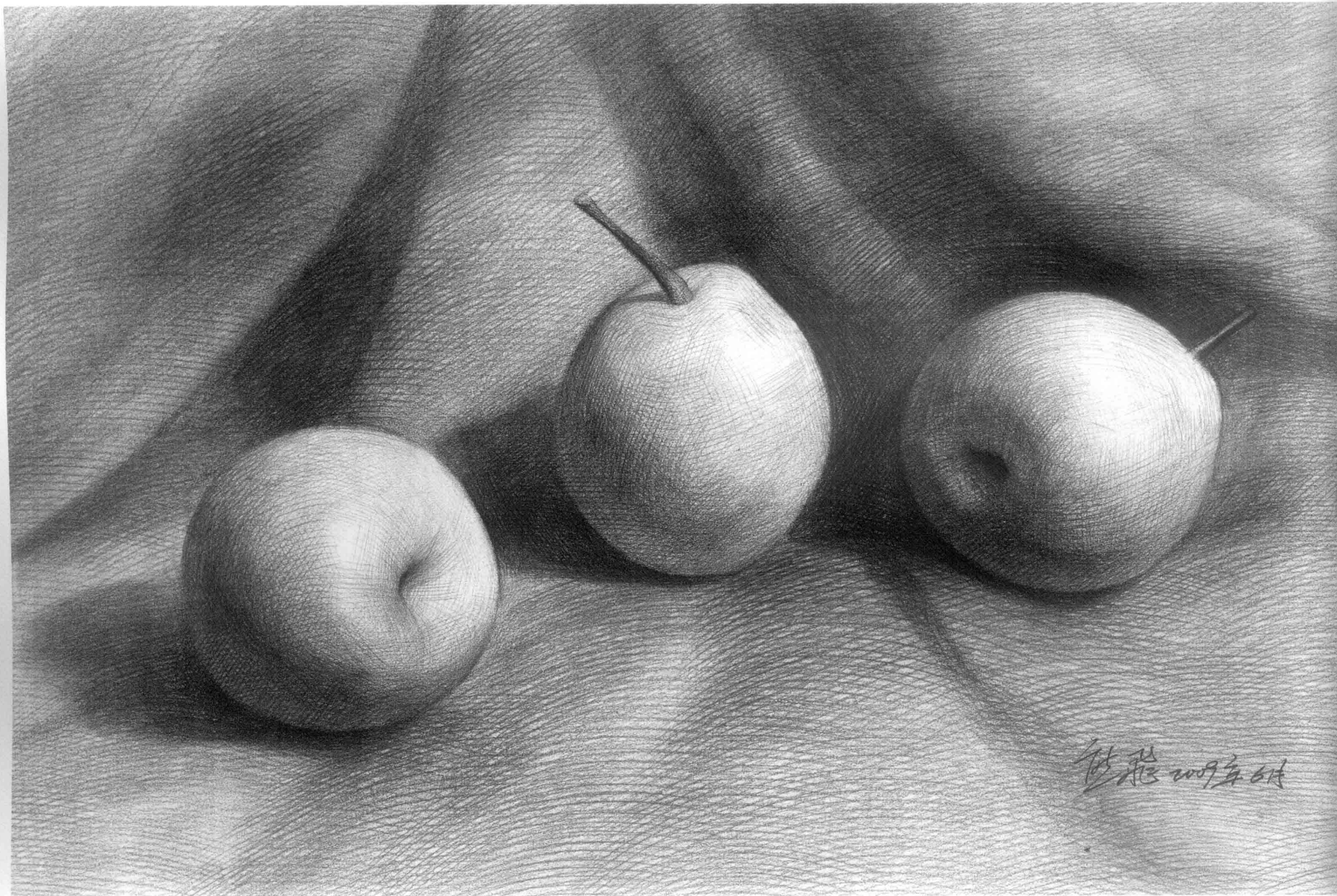
线作为造型艺术的基本要素，通常我们所画的辅助线、结构线、轮廓线、明暗交界线等等，都是绘画过程中不可缺少的部分。在写生过程中，前面的物体要画重一些、实一些，后面的物体要画轻一些、虚一些。线和面是可以转换的，任何物体都是有体积的，造成体积的表面因素是物体的“面”，而我们所画的“面”都是由很多线交织而成的。

辅助线作为在形体塑造的过程中所借助的假设线，相当于是帮助我们造型的一种辅助工具，在构图的时候也会通过辅助线来快速、准确地确定好构图的位置。

结构线是静物形体上最关键的线条，它强调的是形体的结构，交待物体造型的穿插、衔接等。塑造静物时必须着重抓住体积起伏、转折处的结构线，还要着眼于静物各细节部分的结构刻画。

轮廓线主要是表现物体的大形，表现出形体结构的边缘线或体积面。轮廓线实际上也并不是线，而是在透视作用下物体形体转折时所形成的面。外轮廓线不能画得太死，应该对其进行概括和虚实处理，有时候暗面或者亮面的轮廓线会和背景融为一体。在一般情况下，暗面边缘线处理得较粗黑，受光面的边缘线处理得较轻细，这样可以使线与面能自然融合。

明暗交界线实际上应该是“明暗交界面”，其对于塑造物体的空间、质感等具有深刻的意义，因此画好明暗交界线必须建立在理解物体形体构造特点的基础上。明暗交界线既能表示体积变化的位置，又能表示出形体转折的面。形体的明暗交界线既要明确、连贯，还要能够衔接好亮面、灰面、暗面的过渡，使画面显得精炼、明快。

第 2 章

本章要点

- 结构与造型
- 明暗与造型

素描造型精讲

1. 结构与造型

初学者面对所画的静物，兴趣和注意力往往都集中在其中的某些细节上或丰富的光影上，以至于表现物体时形体无法抓准。整个画面空有肖似的轮廓和浮华的明暗调子，物体缺少具有支撑作用的“骨架”，画面整体缺少必要的联系，静物的形象显得单薄，内容空泛等等。从这些问题来看初学者，其一，固然有手上功夫不到家，技巧不熟练的因素。其二，绘画造型观念的缺乏，没有针对各个静物的结构本质进行深入全面观察。

正方体、球体、锥体、圆柱体都是经过分析从各种复杂的形体结构中提炼、概括出来的最具有代表性的结构形式。我们所看到的任何形体都是经过这些最基本的结构形体重新排列与组合而成的。

尽管我们所画的静物中有些在结构上很难用形体来概括它，但只要我们以造型的结构观念去观察认识，就能够发现其复杂形态中也有几何式的结构特征，从而把握住它在造型上的结构要点。比如说右图中陶罐的结构，我们可以看作是一个圆柱体与两个锥体的构成，同样我们也可以把整个陶罐看作是一个球体。其实这个思考过程就是一个分析理解，提炼和概括的造型过程，将复杂的静物结构简化、统一以后，进而在素描的基础训练过程中提高初学者对复杂静物结构本质的分析能力。

在整个素描的基础训练中，初学者要学会建立和强化结构观念，这是一项造型艺术的基本技能。掌握了造型基本规律的有效途径，对后期更为复杂的素描绘画训练打下坚实基础，同时也能提升自主创造能力。

2. 明暗与造型

没有光，事物无法呈现视觉形象，有光就有影，光和影构成的明暗关系成为色调深浅变化的依据。人们在长期的艺术实践过程中得出“三面五调”的概念，“三面”即亮面、灰面、暗面，“五调”即高光、中间面、明暗交界线、反光、投影。明暗五大调就是指画面不同明度的黑白层次，是对象所反射到我们眼睛里光的数量，也就是面的深浅程度。

① 明暗交界线是形体结构的关键所在，是反映物体结构和明暗关系的最重要的地方。一般来说，明暗交界线不受光源的照射，又受不到反射光的影响，这部分受光最少，在五大明暗层次中是最暗的。在作画时，从明暗交界线入手，结合形体结构来表现，更容易把握整体关系并使物体达到较强的体积感和空间感。

② 中间面是物体层次最丰富的部分，也是我们表现对象质感和色调的主要部分。这是物体受到光线侧射的地方，同时也受环境色的侧反射影响，加上物体结构的复杂变化，中间色的层次变化显得微妙、复杂和丰富。在写生中应特别注意中间调子的形体塑造，以及与暗面、反光的层次差别，避免画得雷同。

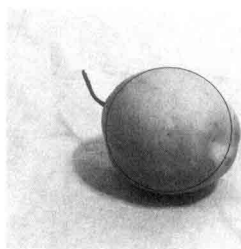
③ 通常反光的明度不会超过亮面的亮度，这些现象在作画时要特别留心观察和把握，因为物体的暗面是受到环境和物体的影响才会产生反光，不要画得一团“黑”。只有反复观察、比较物体之间的明暗关系，才能把握好暗部和反光的层次。

④ 投影被光线所影响投落在凹凸的形体上，由此产生了深浅差异，就形成相应的起伏变化。画投影要注意它的透视变化和明暗变化，投影离本物体越近，它的颜色就越重，边缘轮廓就越清楚；离本物体越远则颜色越浅，边缘轮廓越模糊。因此我们在画素描写生时要特别留意投影与形体结构的关系。

⑤ 处理好物体边线与背景的关系直接影响到画面的空间深度。边线的转折要画得丰富，要交待形体的透视转折关系，这个转折的透视面在素描中是明暗的虚实变化。

五调子是一切物体在一定光线下明暗变化的最基本因素，透彻理解和认识物体的明暗层次对我们深入表现对象具有十分重要的作用。此外，只有在头脑中确立形体是决定明暗构成因素的概念，我们才能在全调子的素描中对体积与空间加以更为本质的表现。

对静物明暗关系的对比与统一，要整体观察、整体入手、整体比较、整体收拾，总之，整个绘画过程都要有整体观念，在整体中安排细节，细节要服从整体。

球体

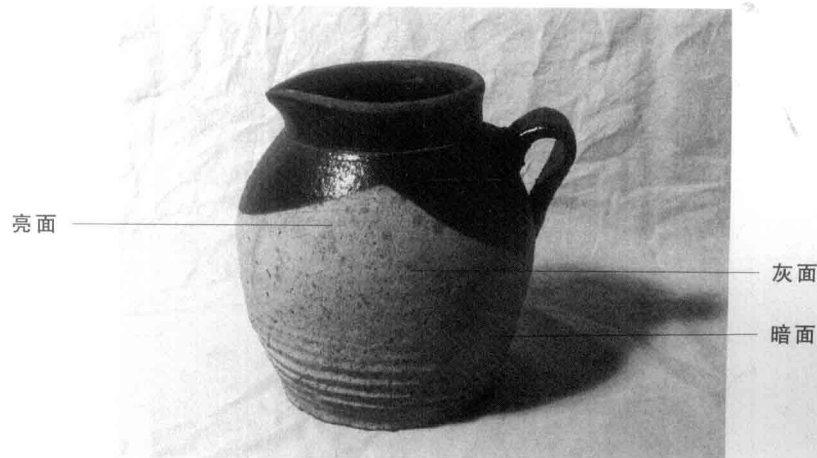
锥体

圆柱体

陶罐的结构造型

“三面”

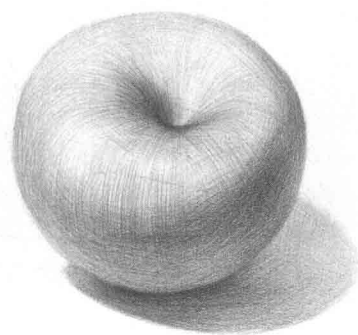
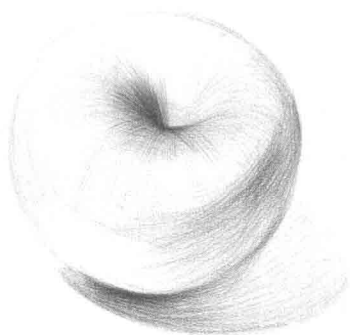
“五调”
陶罐的明暗造型

第 3 章

单个静物范例

苹果的画法解析

如果说学习素描静物是学会表现生活的开端，那么苹果就是认识静物画的良好开端。苹果的画法也是考试中的必考考题之一，因此苹果的训练在考前的地位可见一斑！关于素描中苹果的画法有许多，在日常训练中不论是怎样表现，都是围绕苹果的体积、质感等来进行的，这就是说只要能够表达这种关系，那就无所谓用什么方法来画了。

第一种：“圆苹果”的表现

步骤解析：

步骤一：将大体形放在心中，局部表现，可以先开一个“V”字形的口径。

步骤二：线条在“V”形口径左边顺展，由里及外，已初步呈现苹果的凹口轮廓。

步骤三：线条随“V”形往右顺展，顺势表现出了苹果右侧的轮廓形体步骤。

步骤四：由右至左，轻描淡写出苹果的分面与投影关系，注意投影边缘的厚度与虚实。

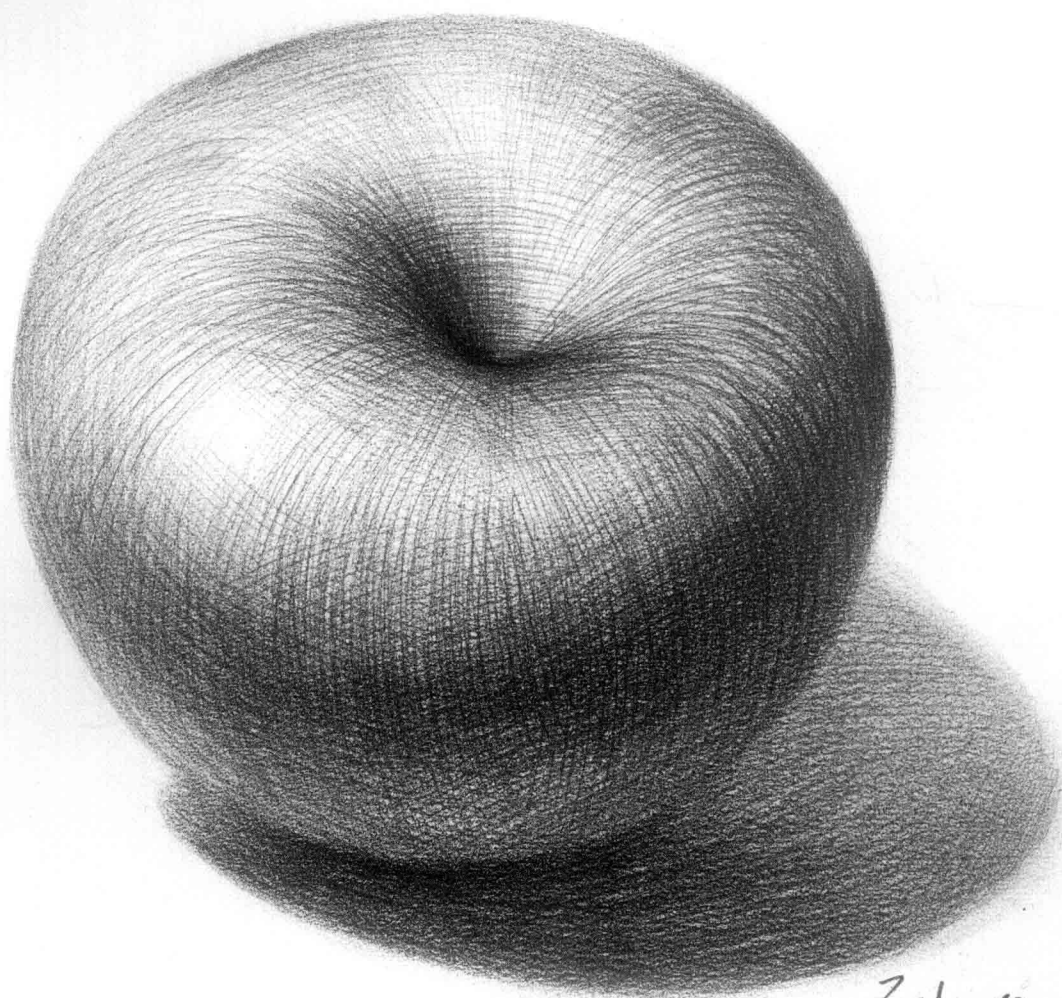
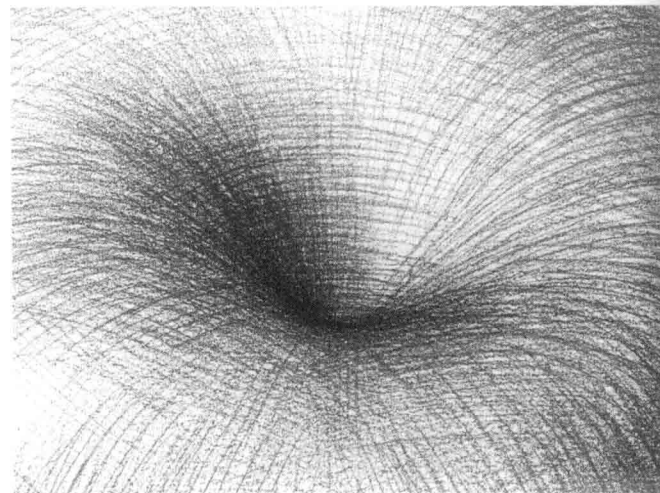
步骤五：各种线条的组合要与形体和质感配合协调，把握用笔的轻重缓急。

局部剖析：

看此局部大图可以发现，这种画法有自身的优点。

1. 线条有它明显的运动轨迹，都是始终围绕着形体的起伏、翻转来进行伸展的，这就是“线随形走”。

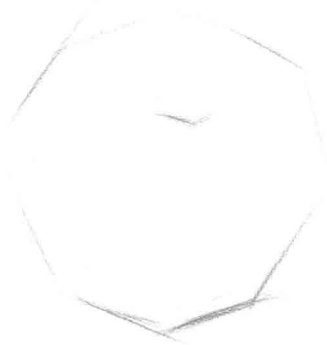
2. 质感，苹果表皮一般有线性的纹路，运用此法不谋而合，在表现质感的同时也一定程度上做到了高光推移，完全避免了苹果的受光部分就是一大块空白的概念化表现。线条的疏密、虚实可以造就画面的体积，当然，必要的地方为防止线条的单一薄弱，可以适当运用交叉线条，同时也可以防止将线条画得太“腻”。

张磊 2009年6月

第二种：“方苹果”的表现

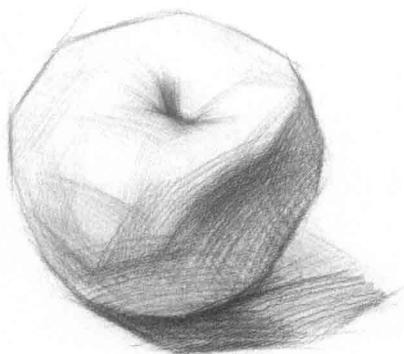
这种画法比较通用，优点是：线条简约，画面响亮。结构与体积感很明显。缺点是：长时间这样表现，对于形体塑造就会走向概念化，不能够从根本上去塑造一个严谨的、全因素的苹果。但是从另外一个角度来说，这种画法又比较适合入学考试。

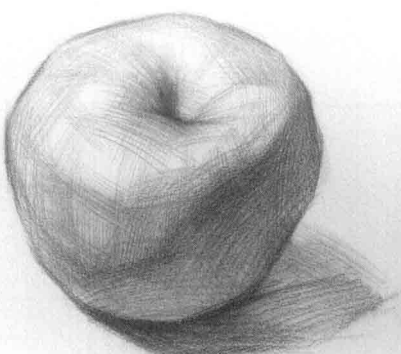
步骤一：运用侧锋起稿，直线定位，表现出苹果的大致轮廓。

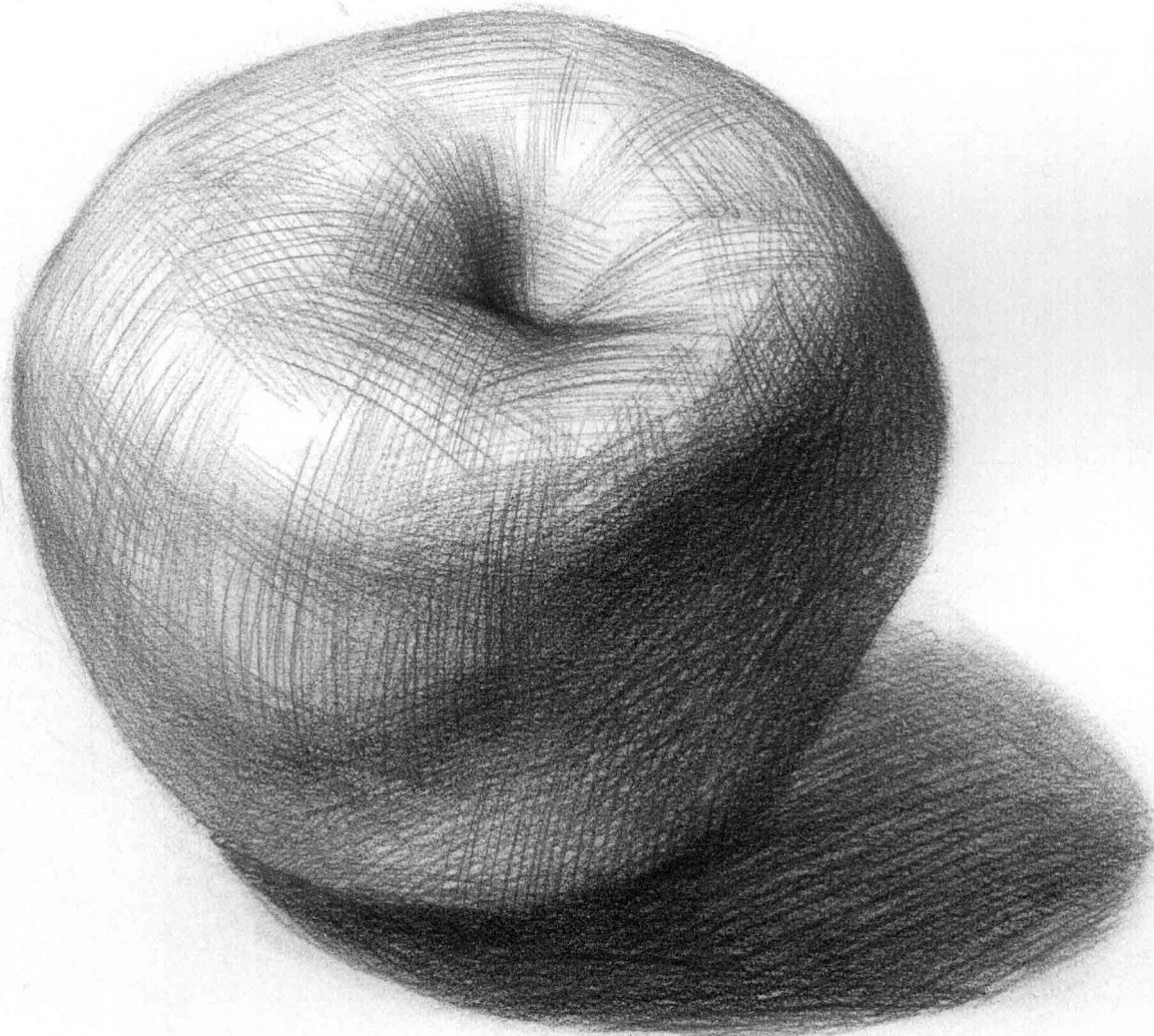
步骤二：运用侧锋排列组线，开始作明暗交界与投影的表现。

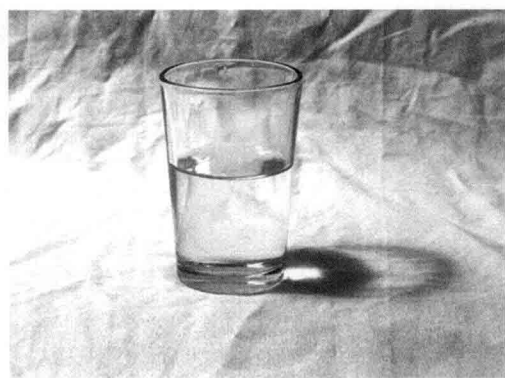
步骤三：上下左右排线轻松分面，不须太注重细节。

步骤四：处理各个转折面的微妙衔接，不需要画得太过充分、圆润。

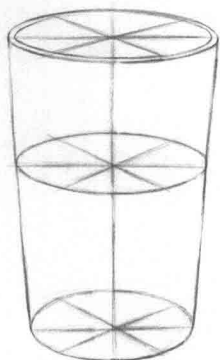

熊飞 2009年6月

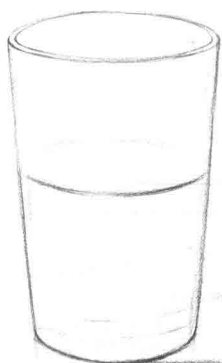

玻璃杯的画法示范

特点：反光很强、透明度比较高；重色调比较少，但是比较重。可以先将玻璃杯的外形放在首位，打好基本比例，再将圆形的透视画准确，杯身边缘的线条要画得规整，杯口边缘以及杯底要有一定的厚度，在铺色调的时候适合先用软铅，然后再用硬铅来表现，画出玻璃的硬度，注意前实后虚，最后处理好投影。

结构素描

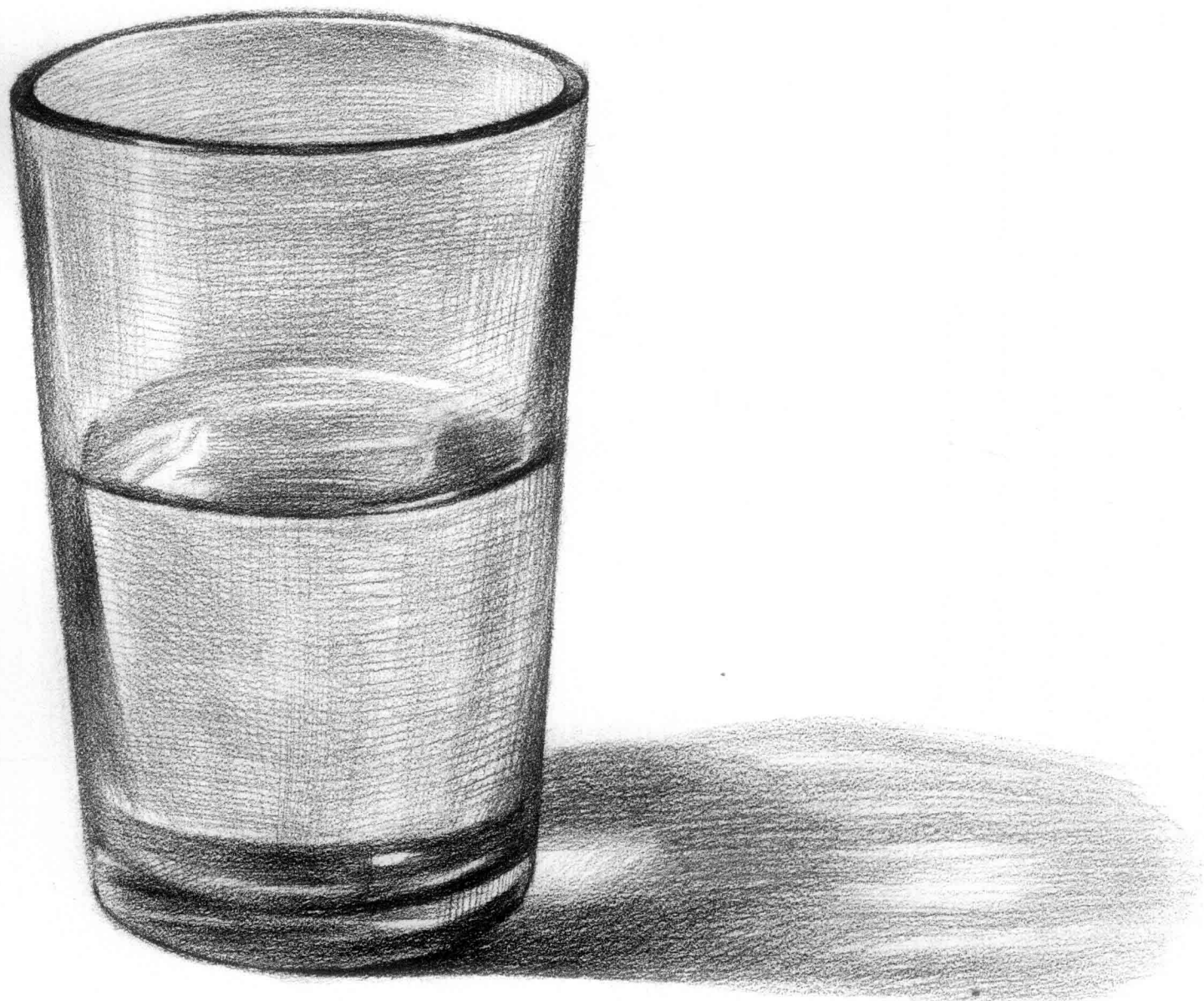
步骤二：透明体同样也有明暗关系，表现玻璃质感的東西用笔一定要扎实。

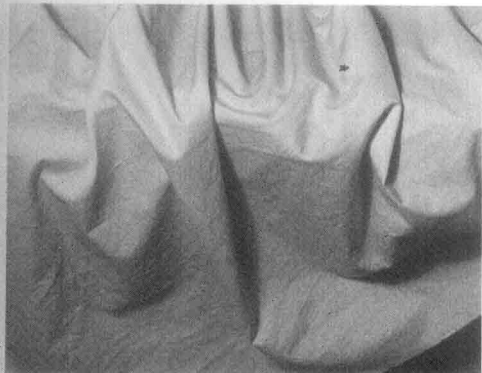
步骤一：玻璃杯的形体类似于圆柱体，不要忽略装在水杯里的液体的外轮廓。

步骤三：对杯子的边缘和投影的边缘要作详细刻画，对比要强烈。

张凡 2008年2月

衬布的画法示范

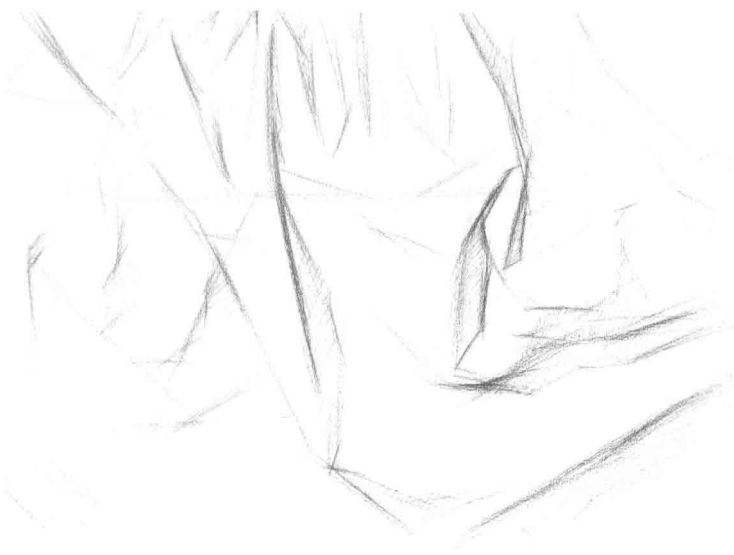
首先立体观察，有起伏就有明暗关系，可以理解为“圆柱体”或者是不规则的“多面体”的翻转来进行分析，就可以避免衬布在表现的时候平如纸张。可先用简洁的线条交代衬布纹路的基本走向。

可以用直线条切出衬布的基本体块，顺着明暗交界处，表现基本的黑白关系。在表现的时候注意：化繁为简，以一当十，表现几根主要的褶皱或面，其它的进行次要处理。不然画面乱作一团，无任何美感，从而使得画面效果一落千丈。

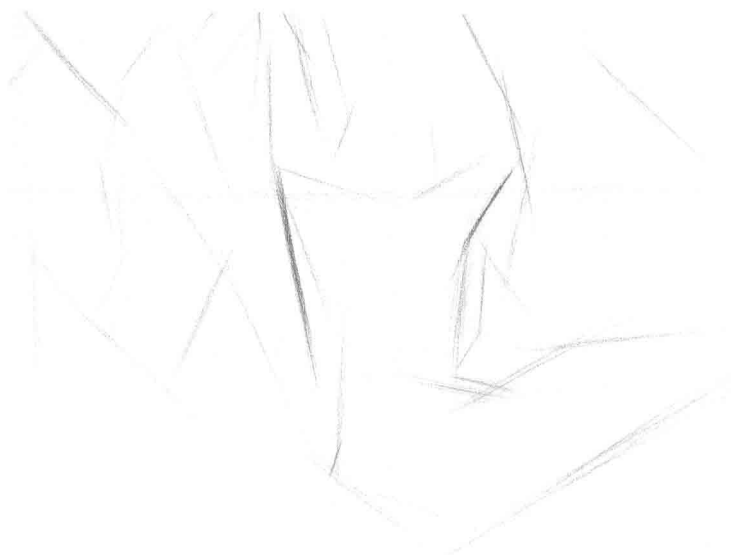
衬布的反光也有强弱之分、质地粗细以及花纹的丰富变化，因此怎样用笔体现在技法上，要根据实际情况来灵活运用。

结构素描

步骤二：处理好衬布的明暗交界线，不要画得太死板，线条要顺应褶皱的走向。

步骤一：画这种不对称的形体时，先要观察衬布褶皱的走向和大的转折关系。

步骤三：在铺明暗关系的时候要注意衬布的质感是柔软、顺滑的，刻画时用笔要细腻。

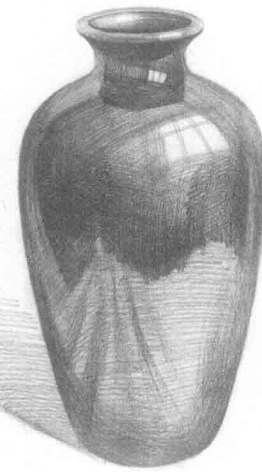
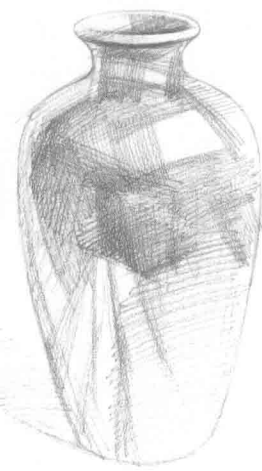
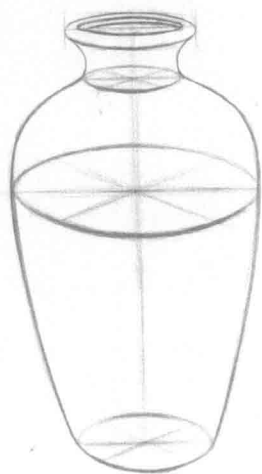
瓷花瓶的画法解析

形状与几何体中的圆柱体透视原理相同，要认识它的质地，它的表面有黑釉，光泽度比较高，从而反光能力增强。

首先在把握好形体 的情况之下，哪怕它的固有色很深，在刻画的时候依然要注意还是从暗部画起，反光与高光的位置、色调的深浅都要进行对比等，在排列线条的时候可以密集、坚硬一点，将明暗交界的地方深下去，其它部位次之，亮部亮起来，这样瓷花瓶就既有质感又有分量感。

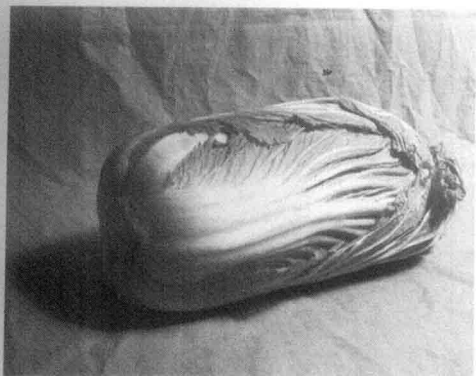
结构素描

步骤一：罐子的形体是对称的，对于瓶颈部位两侧的形体要注意保持一致。

步骤二：瓷花瓶的表面比较光滑，反光较多，要把握好明暗交界线的准确位置。

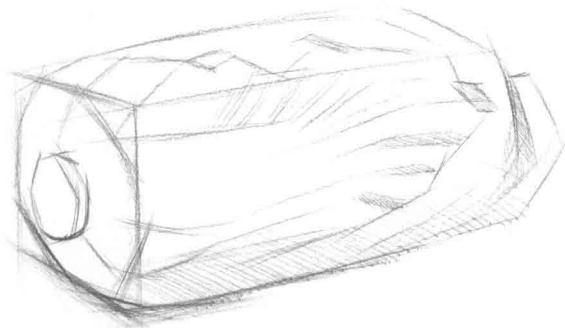
步骤三：进一步完善对瓶颈细节部分的刻画，对映射在瓶体的反光和高光部位的细节处理要细致。

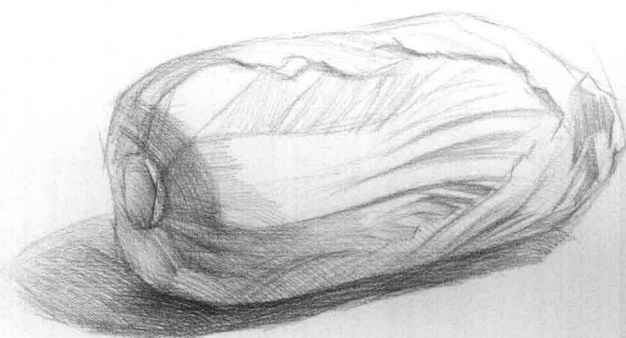
大白菜的画法解析

是素描静物和色彩静物常见的考试题目之一。它的基本特征：由菜帮和菜叶组成，菜叶和菜帮颜色都较淡，受周围环境色影响明显，在表现时要注意切勿画“脏”。可以先用简洁的线条定出白菜的大致形体，再稍微将叶片的形状作进一步交代，避免将叶片的地方画得过于琐碎，将背光的某些部位暗到实处，以便突出形体本身的立体感觉。为了保持调子的生动和叶子的形态，最好是分几次来完成。

结构素描

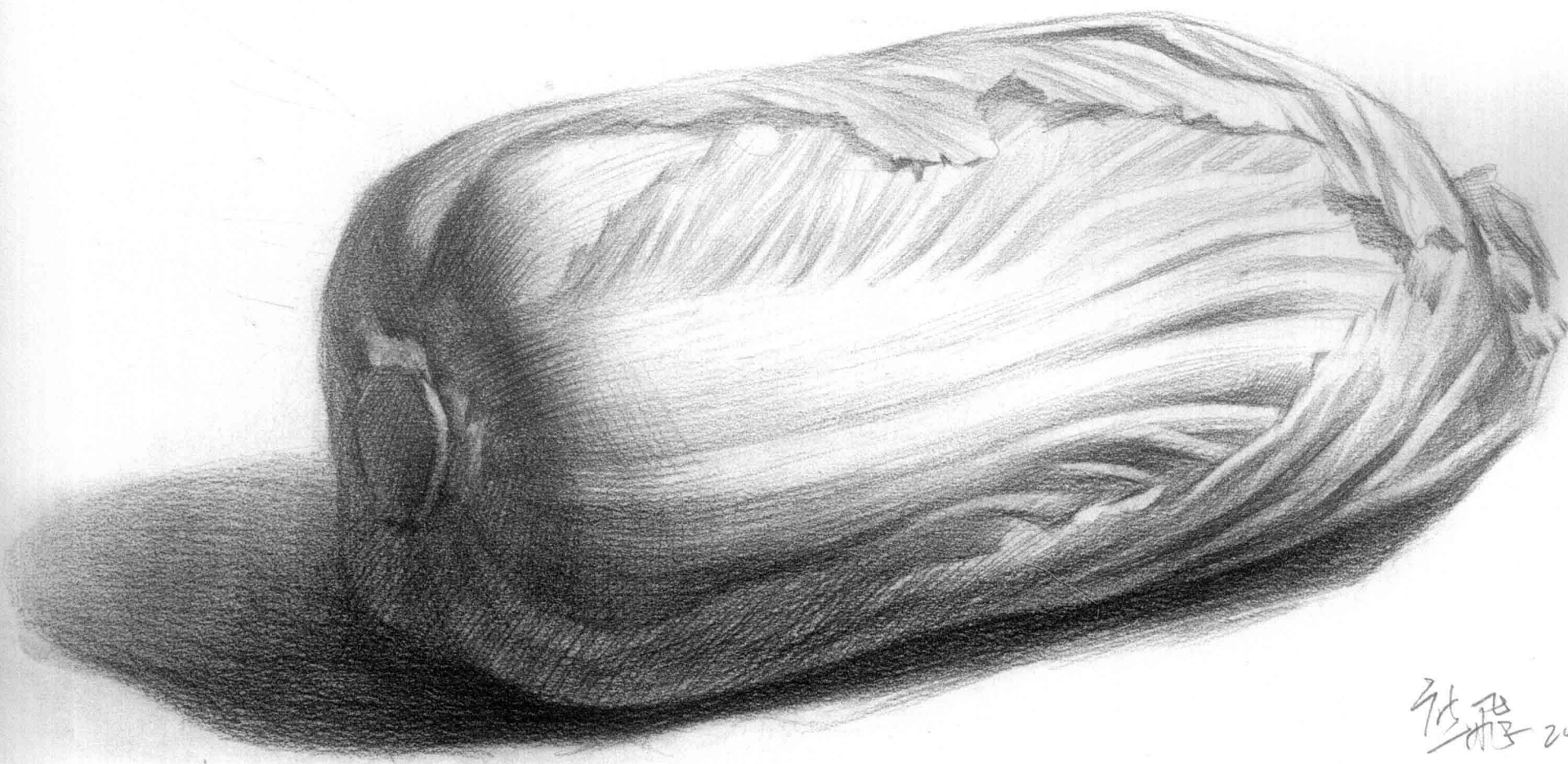

步骤一：安排好白菜在画面中的位置，用长直线表现其叶片的穿插关系。

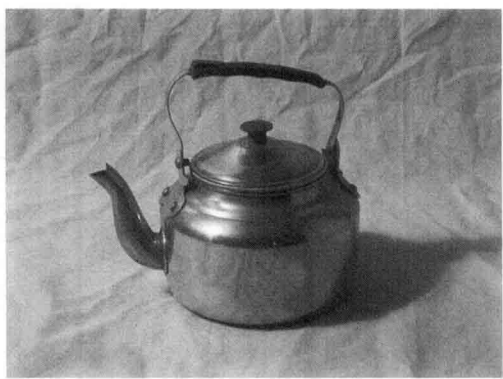

步骤二：找准白菜上的明暗交界线位置，对细节部位的明暗关系也不能含糊。

步骤三：白菜的整体明度较高，线条要规整，对白菜叶片的脉络要灵活处理，要学会概括。

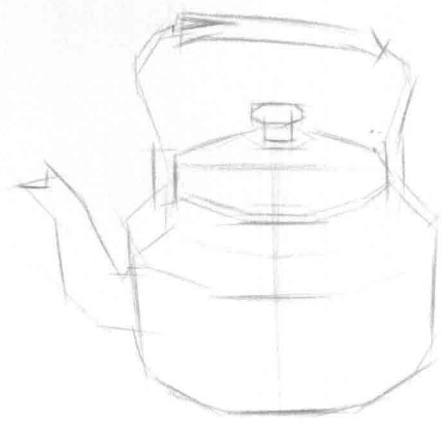

张磊 2009.04

合金水壶的画法解析

合金水壶的大结构属于圆形透视，先确定好它的长宽比例，由于形象相对复杂，只有耐心的将轮廓画准确，为了不失去画面的一些重要的细节，要把握好合金盖边缘上下和把手的厚度，在画色调的时候，可以由暗部的地方逐渐画至亮部，高光的位置与形状要准确，然后再调整细节的地方，注意把握好整体，做到心中有数，将合金的质感充分体现出来，形成简洁明亮的画面。

结构素描

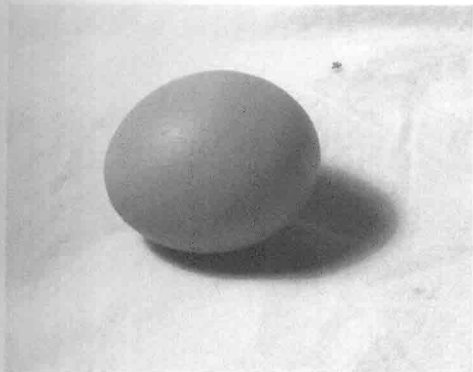
步骤一：合金水壶的形体较为复杂，特别是壶嘴的位置比较难以把握，因此要多对比才能找出大的形体关系。

步骤二：根据光源的变化铺出明暗关系，因为合金水壶的表面反光较强，一定要仔细观察分析。

步骤三：水壶的受光部要饱满，线条不宜太粗糙，壶身的反光较强，但在画法的处理上要自然一点。

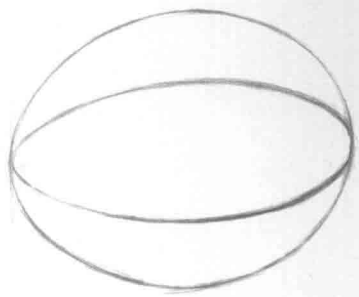

2009.04

鸡蛋的画法解析

鸡蛋的外观是一个椭圆形体，外壳的质地有点近似于瓷的特点，在表现的过程当中，为了画得惟妙惟肖，最好先将外轮廓画准确之后再行调子的表现，这样以免形状不像而带来不必要的麻烦。排列线条的时候为了避免画面出现油腻的感觉，要注意交叉运用，刚开始要疏散一些，后来稍微紧凑一点，且要求具有一定的硬度，调子就从暗部向高光处有序深入，注意形体转折的微妙变化和边缘线的虚实处理，这样才能够更好地画出鸡蛋的体积与质感，从而取得轻松明亮的画面效果。

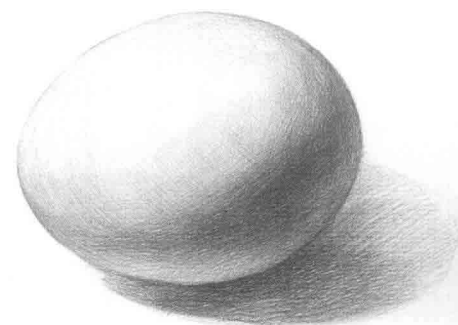
结构素描

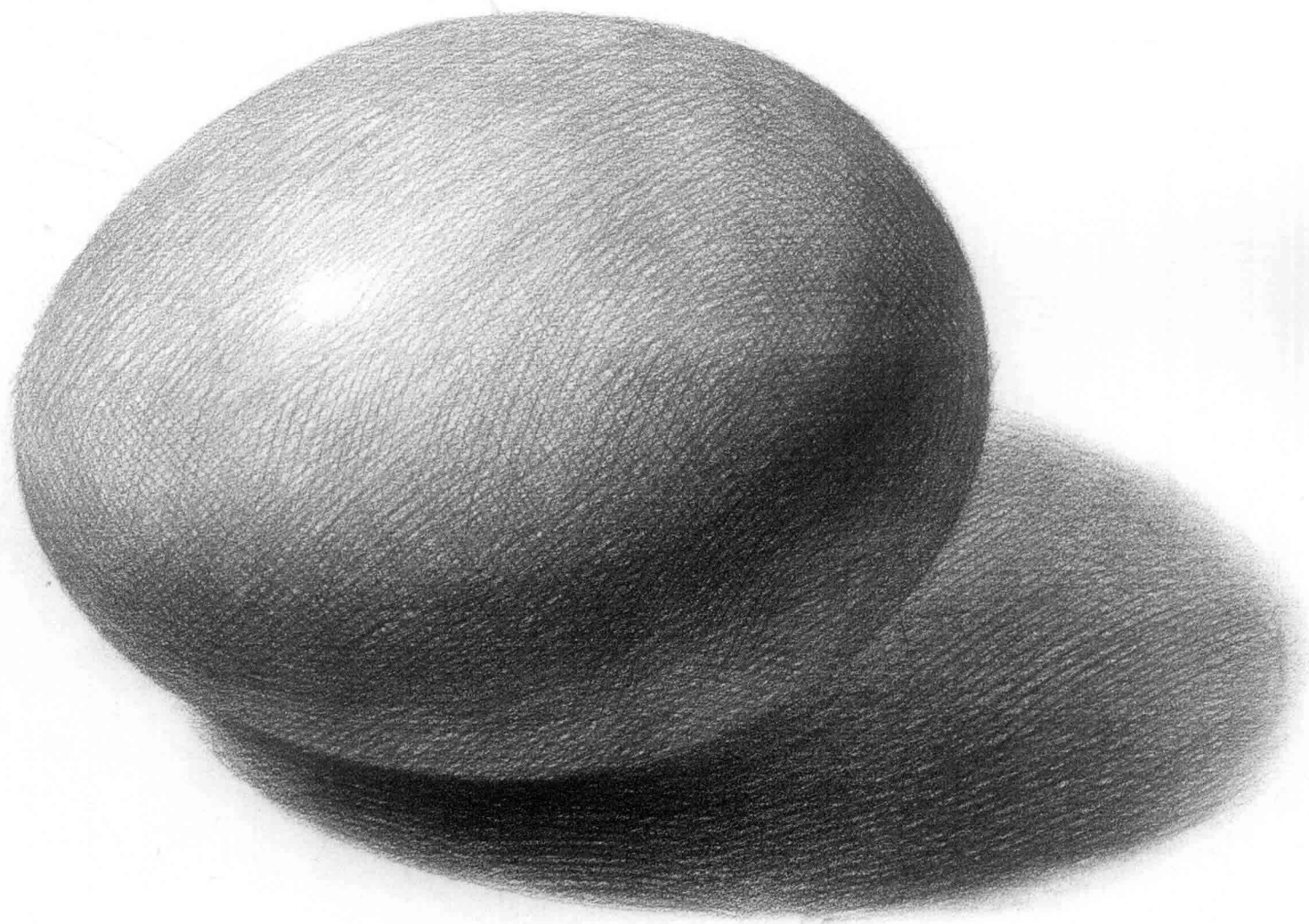
步骤二：结合球体的画法，找出鸡蛋上的明暗交界线，线条不宜太粗糙。

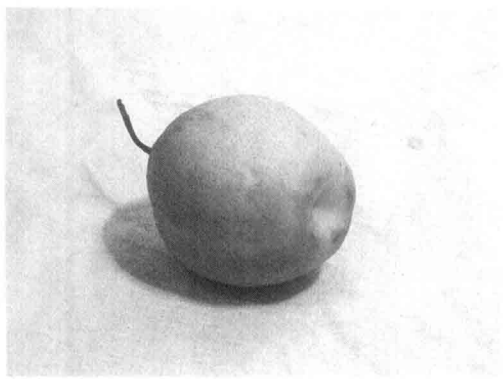
步骤一：定出位置、抓出外形，用笔要松动，保持一定的虚实关系。

步骤三：鸡蛋虚实处理与石膏球体的处理相似，特别是越亮的位置用笔一定要越细腻。

徐飞 2008年2月

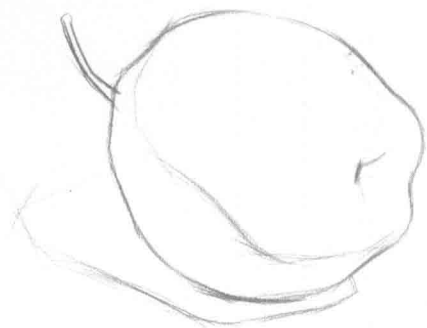
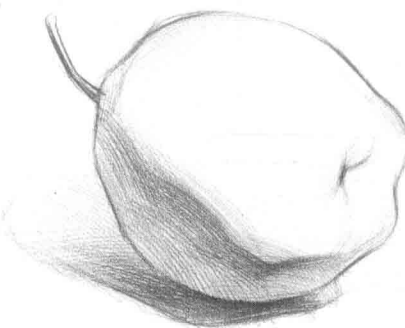
梨的画法解析

首先要认识它的整体特征是怎样的，一般情况下绝对区别于苹果的外形，但是又和苹果一样，都属于几何体中的球体范畴。

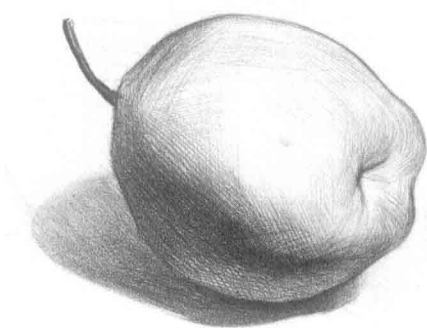
梨的形体本身不是一个绝对均匀而又光滑的椭圆，还有一点微妙的结构起伏，表现好这种微妙的起伏会平添几分画面效果。在表现的时候要从大体特征出发，正立着的时候有一点近似葫芦的外形。首先画准特征，线条的排列从侧面的暗部逐渐朝高光处推移，色调层层深入，然后再顾及细节，包括边缘线的起伏与虚实以及投影的变化。这样才能够画出一个有体积、有质感的一个梨。

结构素描

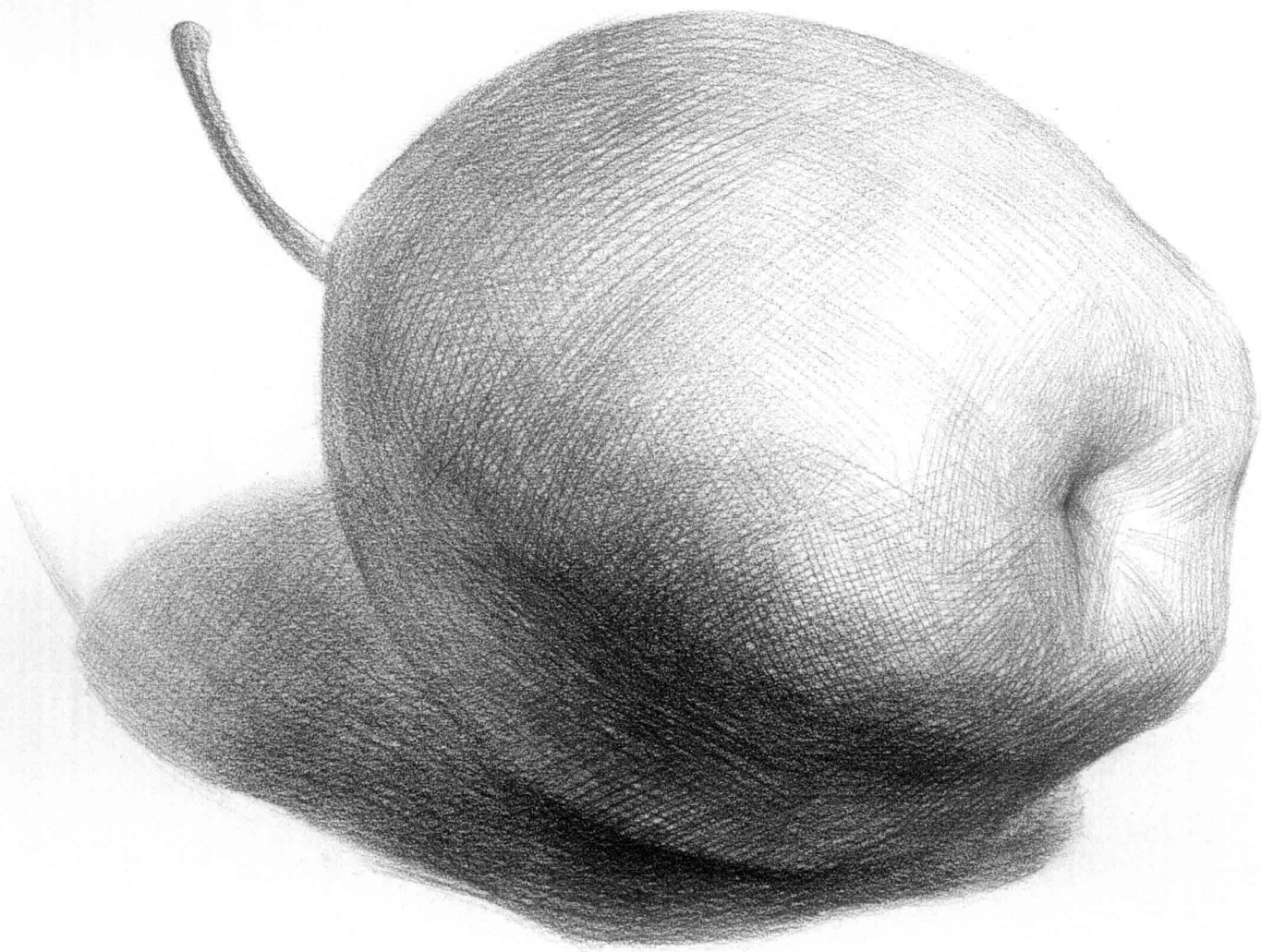

步骤一：定出梨的位置，找出明暗交界线，包括窝内的明暗交界线。

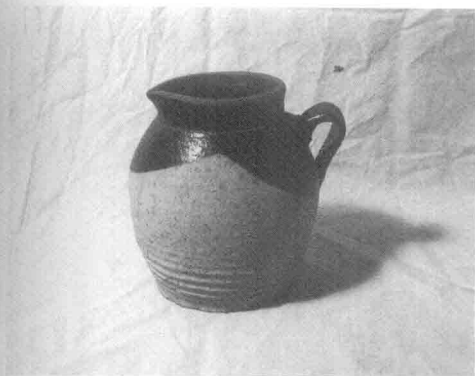

步骤二：明暗的铺设要考虑到梨的质感，暗部不要一次性画得太死。

步骤三：统一整个梨的明暗关系，在铺深色部分时要与亮色部分联系起来画，线条要细腻。

张磊 2009.04

陶罐的画法解析

这个陶罐在造型上简单朴素，质感有些粗糙，所以对于周围的环境不是很敏感，要注意罐体的上面部分有深色釉质，除了高光部位，其余部位的反光都不是太强烈，在深入的过程中，从罐口的暗部由内及外开始刻画，釉色与下面部分的色调区别要拉开。在表现的时候不要盲目地刻画，如果将下面无釉部分的罐体与上部分釉色的罐体画得连接在一起，无法区分，是不可取的，没有釉的部分的固有色与带釉部位的固有色是不一样的，哪怕是处于暗部也要作区分，不要笼统对待。

在排列线条的时候，上面部分用线紧密，下面部分用线相对疏散为好。

结构素描

步骤二：注意光源，从明暗交界线位置着手深入刻画形体，画好明暗交界线、反光投影、亮面和中间色的变化。

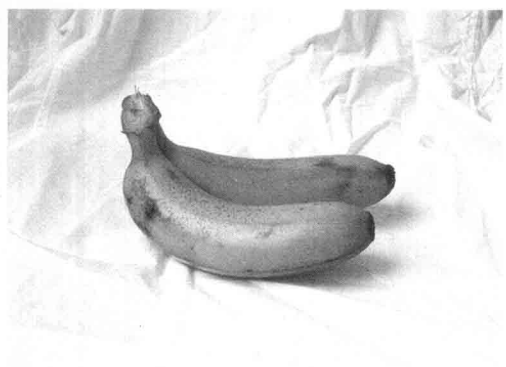
步骤一：抓形时要充分利用辅助线，用直线切割出陶罐的基本形，注意结构、透视、比例。

步骤三：检查存在的问题，进行整理修改，使画面主次分明，虚实得当。

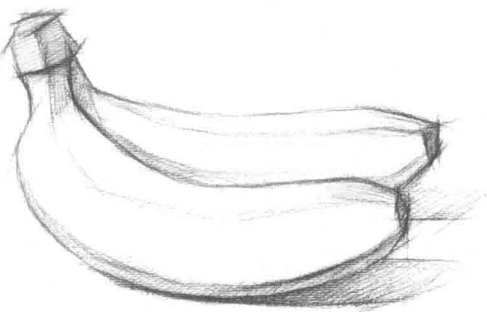
张浩 2008年11月

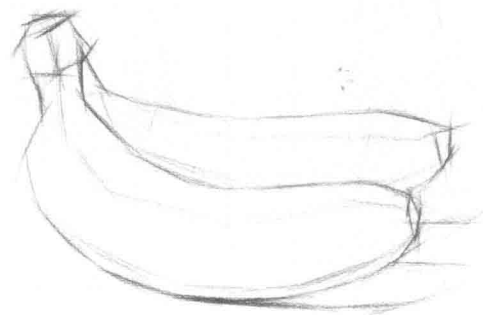
香蕉的画法解析

其外观与石膏几何体中的六面柱体略有相似之处，只不过棱角处没有几何体转折的那般明显，外轮廓呈弧形状。虽然有些地方的转折过于圆滑，不是太明显，但是在表现明暗交界的部位和亮部转折部位的时候，棱角线要作适当刻画，有的地方需要画得方一些，有的地方又可以画得圆一些，这样才会使之更加富有立体感。这样画出来的香蕉才会避免平面化，显得更真实一点。

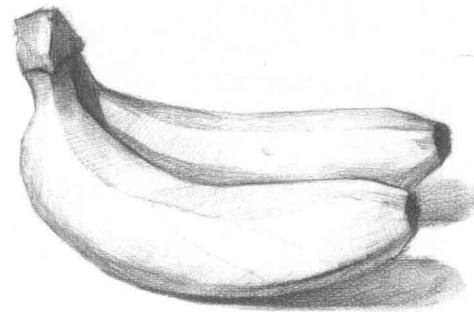
结构素描

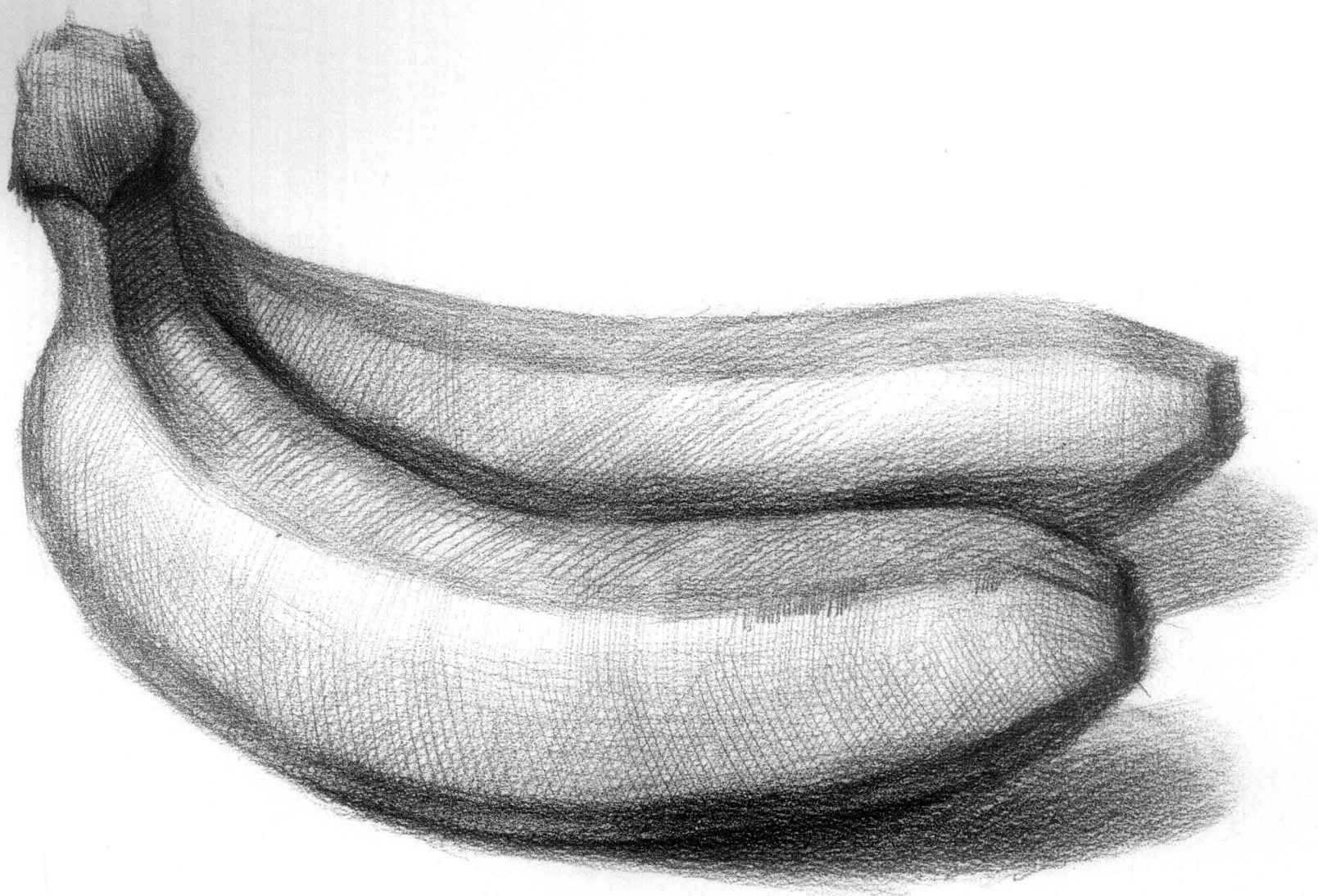
步骤二：对香蕉的结构作进一步强调，开始整体铺设暗部与投影的明暗色调。

步骤一：注意香蕉的摆放位置，定出其外形，多从圆柱体的形去理解香蕉的结构形体。

步骤三：铺出明暗关系，注意前后两个香蕉的虚实对比关系，对前面的香蕉作主要刻画。

张旭 2009.0