

艺考
新干线
美术高考系列丛书

静物素描 画法解析

张振宇 著

中国纺织出版社

静物素描 画法解析

张振宇 著

水杯、面包与水果

图书在版编目(CIP)数据

静物素描画法解析 / 张振宇著. —北京: 中国纺织出版社, 2012.8
(艺考新干线·美术高考系列丛书)
ISBN 978-7-5064-8714-6

I. ①静… II. ①张… III. ①静物画—写生画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第118709号

策划编辑: 余莉花 责任校对: 王花妮
版式设计: 余莉花 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2012年8月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/8 印张: 6
字数: 68千字 定价: 30.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

张振宇 2003年毕业于哈尔滨师范大学艺术学院。
长期从事美术高考辅导工作。

水彩作品先后入选“中国水彩画写生精品展”“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”“黑龙江省首届新人新作展”“黑龙江省第十届美术作品展”“炫——2011上海青年美术大展”。
获得第二届“李剑晨奖”水彩画双年展、黑龙江省第十一届美术大展优秀奖和黑龙江省首届庆祝建党89周年师生画展金奖。

陶罐、白瓷盘与水果

一、素描的工具、材料

1. 铅笔

铅笔有软铅和硬铅之分，以字母“B”和“H”区分，如2B、6B、2H、3H等。“B”数越大，颜色越重，“H”数越大，颜色越浅。铅笔易着色、易修改，适合进行较细致的刻画，是初学者的最佳选择。

2. 炭笔

炭笔能画出明暗对比强烈的调子，有较强的表现力，使用时可结合卫生纸或手指揉擦，使画面效果更丰富。由于炭笔笔芯材质不反光，从远处观察画面时效果较好。但炭笔的缺点也较明显，如不能用橡皮将线条完全擦除、不易修改、不能像铅笔那样进行精细的刻画等，初学者掌握起来有一定的难度。

3. 炭精条

炭精条表现力较强，根据运笔的轻重、缓急，可画出层次丰富的明暗调子。运笔时可根据画面需要将炭精条横卧或竖起，这样可使线条产生粗细变化。炭精条的缺点与炭笔相似，不易修改和完全擦掉，不是和进行细致的刻画，初学者不易掌握。

4. 木炭条

木炭条能画出流畅、富有变化的线条，但也不适合进行细致的刻画，且在纸面上的附着力较差，画面完成后需喷上定画液，否则很容易擦掉。

5. 橡皮

橡皮主要用于涂改及将线条擦得浅一些，运用得当可表现出柔和的色调。

6. 橡皮泥（可塑橡皮）

橡皮泥主要用于将较重的调子提亮，但不能完全将笔触彻底擦掉。

7. 纸笔

纸笔主要用于揉擦暗面或轮廓边缘的部分线条，使其笔触的肌理感变弱，与亮面较明确的线条形成对比，增强体积感和空间感的表现。但纸笔不适合处理较大面积的暗部，只适合面积较小的暗部使用。面积较大的暗面可用卫生纸或手指揉擦。

8. 画纸

画素描最好使用素描纸，这种纸有多种不同的厚薄类型，纸面肌理的粗细也不同，有一定肌理效果的纸张能更好地表现物体的质感。

画板与画架

图钉及画夹

定画液

9. 画板和画架

画静物素描用4开大小得画板为宜，画板表面要平整。有条件可准备一个画架，也可用椅子代替。

除上述工具材料外，还要准备图钉或夹子，用于将画纸固定在画板上。另外还要准备定画液，以避免笔触背破坏或擦掉。

二、排线方法

排线是学习素描的第一步，是最基本的练习。排线时，线条要两头轻中间重，方向一致，疏密均匀，并能变换角度和方向画出有轻重、深浅变化的明暗层次。在排线时，主要运用手、腕、肘的协调运动来塑造物体的形体、质感。常用排线方法主要有以下几种。

1. 平行排线

平行排线的线条要两头虚，中间实，线条间隔均匀，方向统一。

2. 交叉排线

交叉排线由两组以上平行线条交叉排列，线条的交叉角度不要超过45°，这种排线方法在素描静物写生中用的比较多。

3. 渐变排线

渐变排线是通过用笔力度由重至轻或由轻到重的变化来控制线条的深浅变化，主要用来表现结构转折的虚实变化。

4. 直角边线

从形的边缘开始，由外向内平行排线，然后再由上

铅笔

炭精条

木炭条

橡皮泥（可塑橡皮）

纸笔

炭笔

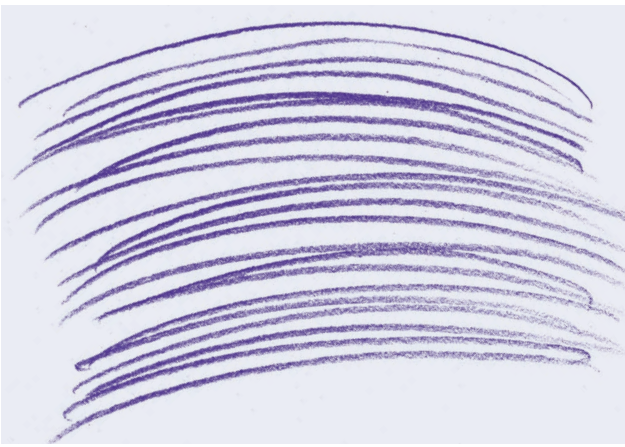
橡皮

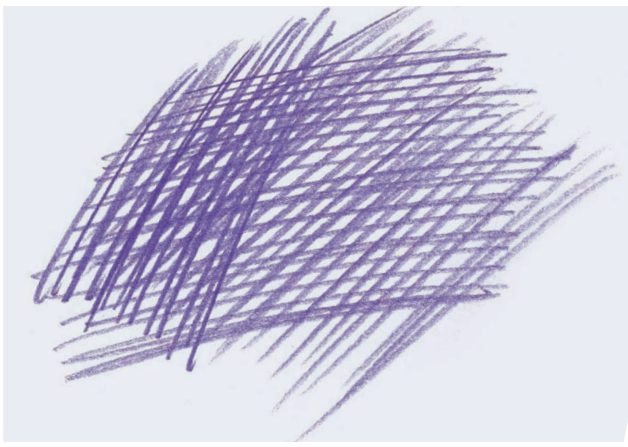
素描纸

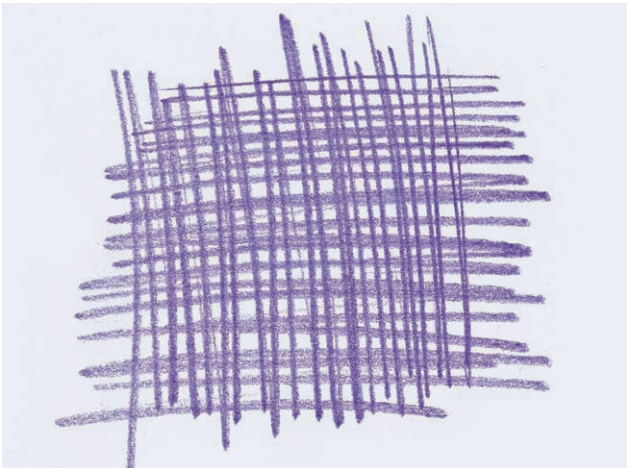
平行排线

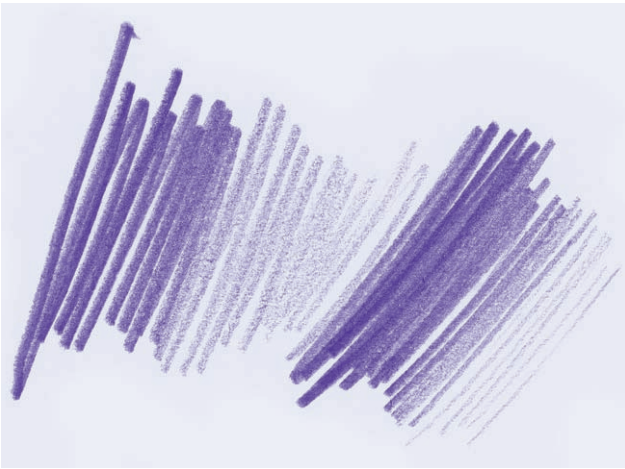
弧线排线

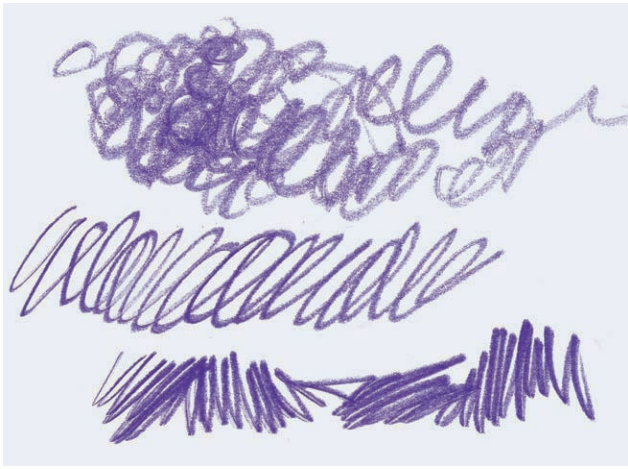
不同方向的交叉排线

直角排线

渐变排线

其他排线方法

到下交叉排线。

5. 弧形排线

弧形排线指先沿弧形边缘线平行排线，然后再逐步变换角度交叉排线与弧形衔接。

另外，画完线条之后，为了使物体质感柔和起来，可以使用手指揉擦的方法来产生虚实变化。这种方法多用在暗部、背景及质感柔和的地方。

三、素描的表现要点

1. 构图

构图是指所有物体在画面中的安排。在进行画面构图时，要做到主体突出，主次分明，主体物一般要安排在视觉中心的位置，同时还要注意画面的均衡与呼应关系。形体在画面中的额大小、位置要适中，不要偏向一边。作画时要根据对象的特点及画面比例尺寸来确定构图形式。

2. 比例关系

在一幅结构素描中，各物体的大小、高低、粗细以及线条、轮廓、画面边缘的长短关系要达到一定的比例，画面才能和谐。准确表现对象的造型比例是非常重要的。从形式构成的角度上讲，比例关系更重要的是指画面的分割和整体构成上的面积关系。恰当的比例关系和画面分割能使作品富有变化和活力。

3. 主次关系

在任何一个画面中，各物体之间总有差异和对立，而这种差异和对立都是有某种秩序的，这样才能相互联系、相互统一。画面中的主次关系主要是通过对比与协调来体现的。在素描中，要强调主要形体的特征，而对其他次要物体的形体则应与主要形体相对应地进行“同化”处理，如运用虚与实、疏与密、强与弱等手法来体现主次关系。

4. 轮廓表现

轮廓表现是对物体外形的描绘，表达物象的空间属性。单纯的轮廓线是表达形体最简单的方法。在素描写生中，作画者应具有敏锐的观察力和准确的造型能力，这样才能捕捉到物象结构上的细微变化。

从造型上讲，轮廓是最基本、最重要的造型因素，有了完整的轮廓线，就可以产生形体与背景的分离和形体感。这种轮廓线是平面的，因此一般可以利用直线来“切”出物体的形状，这样也有利于画准比例和形体。

5. 结构表现

对结构的刻画是为了表示物象的形体构造及各物体之间的构成关系。而结构线的强调可以强化体积，创造三维立体空间。在素描写生中，各物体的形体结构是相互遮挡、叠压的，在用线表现时，可以体现出不同结构部位线的相互穿插、叠压，并找出疏密对比，以表现形体的前后层次关系。在表现正、侧、背不同朝向的面时，可以根据特定的结构及其与光的关系，画出相应线条的粗细、浓淡

变化，以此表现形体的转折和结构的起伏。

6. 整体关系

素描的画面是由多个局部组合形成的，局部刻画很重要，但整体效果要通过各局部的和谐、统一才能体现出来。因此，在作画时，要始终注意画面的整体性，否则，各个局部就会脱离整体关系而相互孤立。

四、透视知识

1. 透视术语

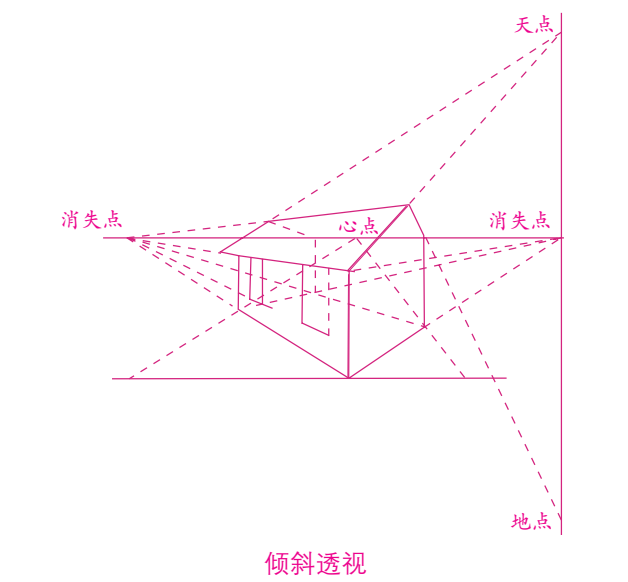
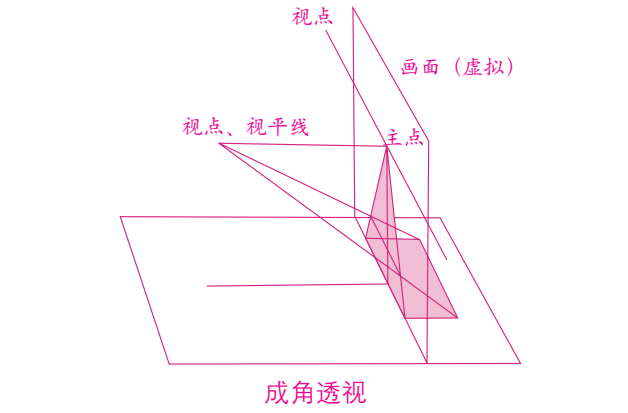
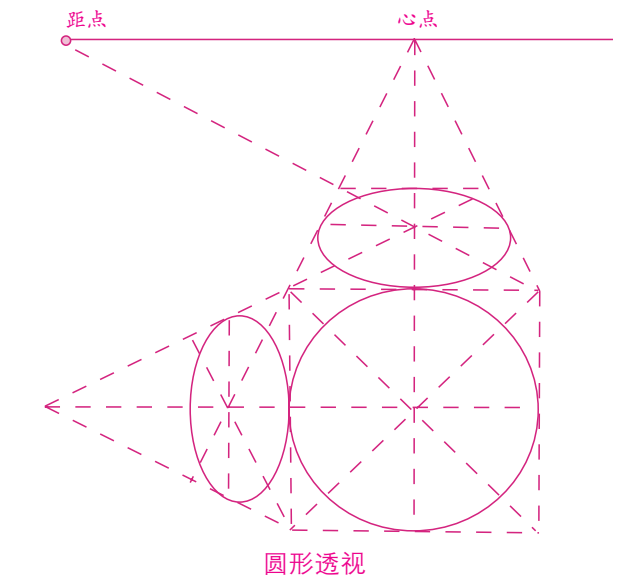
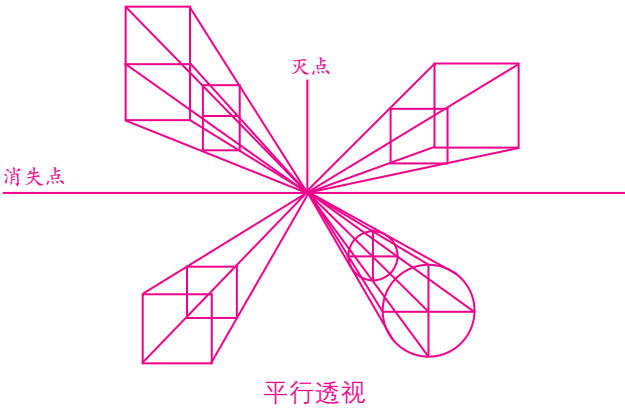
在观察静物时，由于作画者所处位置的高低、注视的方向和距离的远近等因素的不同，物体的形象会与原来的实际状态有不同的变化。如道路的两条边线会在最远的地方汇聚成一个点、房屋越远越小，这便是透视现象。下面介绍几个常用的透视术语。

基面：放置物体的水平面。在透视学中，基面是一种假设的作为基准的水平面，是一种水平状态。

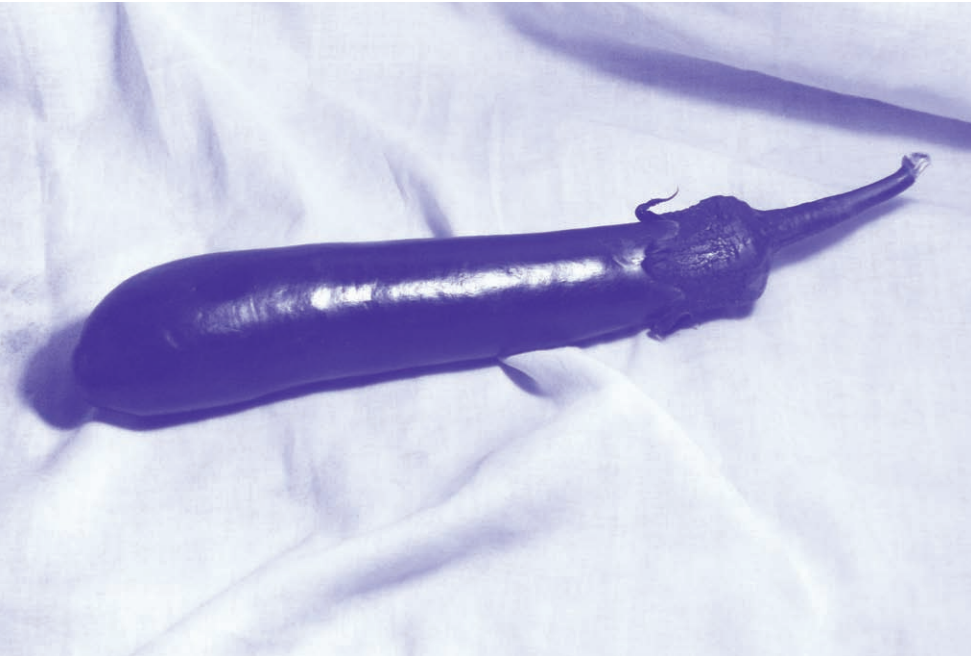
视域：人的眼睛所能看到的空间范围。

视点：作画者观察物象时眼睛所在的位置。

心点：视域中心与作画者的眼睛高度一致，并正对着的一点。

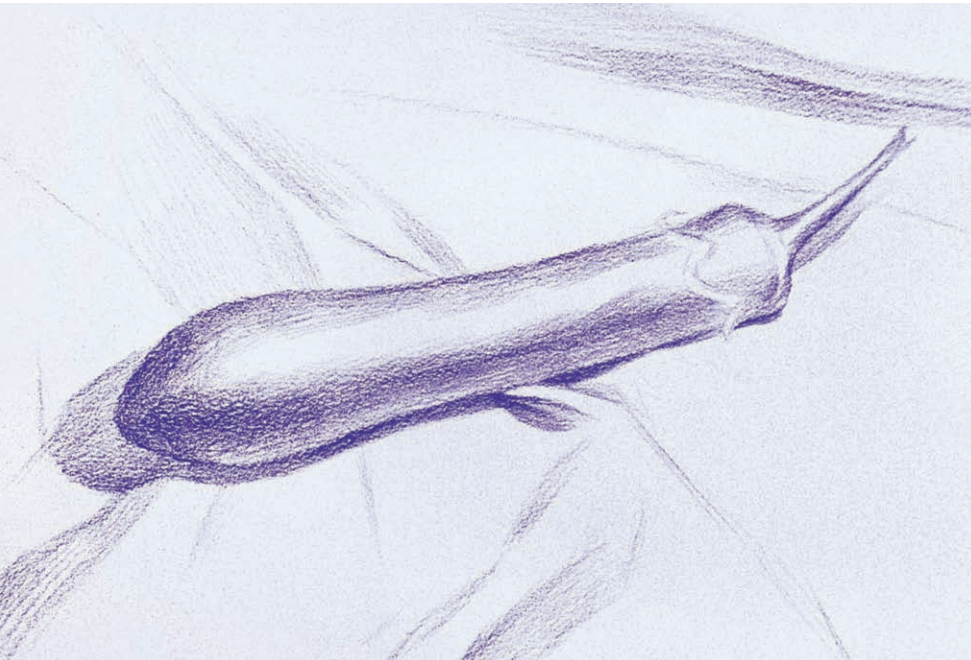
● 《茄子》写生步骤

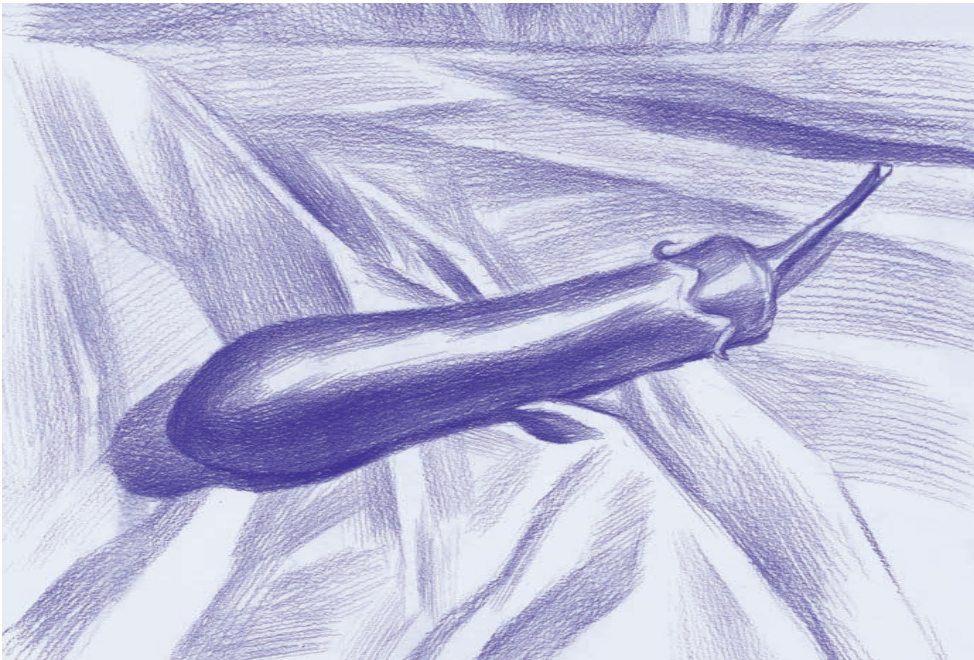
实物照片

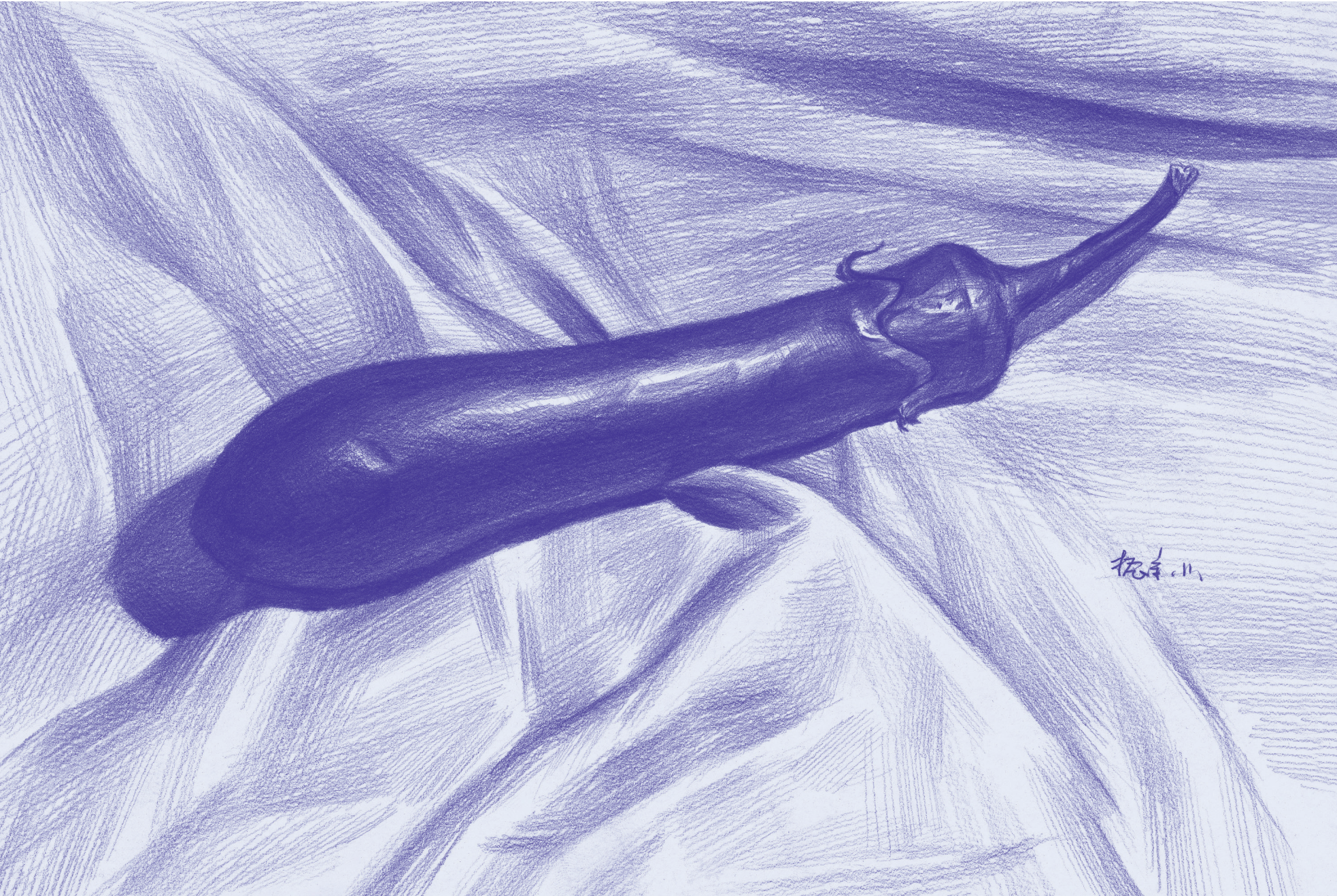
步骤一：首先画出茄子的外形轮廓、结构转折及衬布皱褶的大致走势。要抓住茄子整体呈圆柱形、表面圆润、光滑的形态特征。

步骤二：画出茄子暗部及投影的色调，确立大的明暗关系。

步骤三：丰富调子层次，加强对体积感的塑造。茄子周围衬布的明暗关系略加表现即可，过度刻画会喧宾夺主。

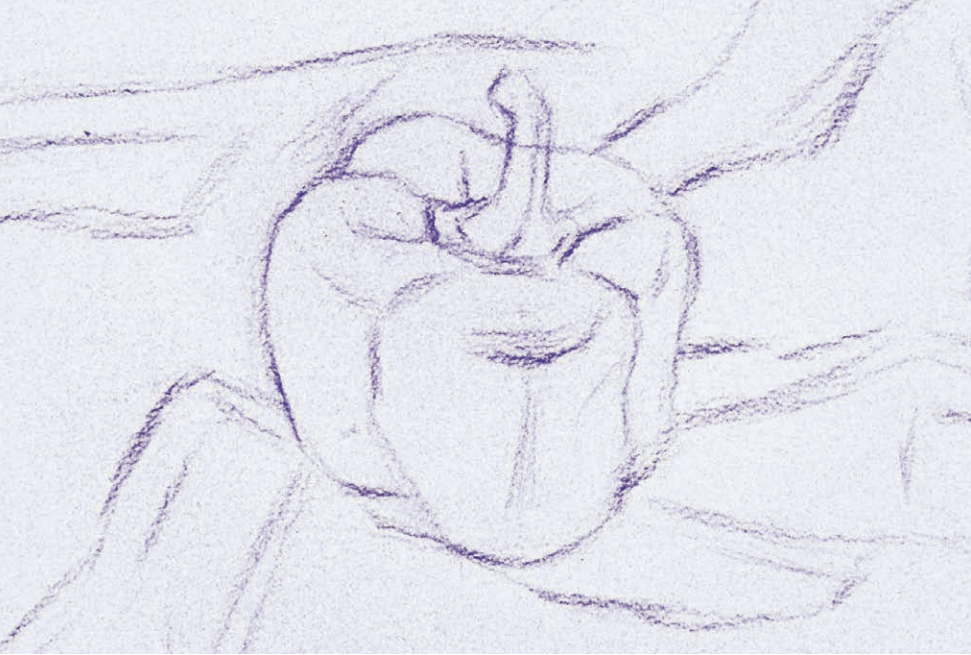

步骤四：整体加深茄子的明暗调子，深入刻画细节，使造型立体起来。茄柄及高光处要仔细刻画。

● 《青椒》写生步骤

实物照片

步骤一：首先用较浅的线条勾出青椒的外形轮廓及衬布皱褶的大致走势。

步骤二：从明暗交界线入手，画出青椒暗部及投影的大致色调，确立画面大的明暗关系。

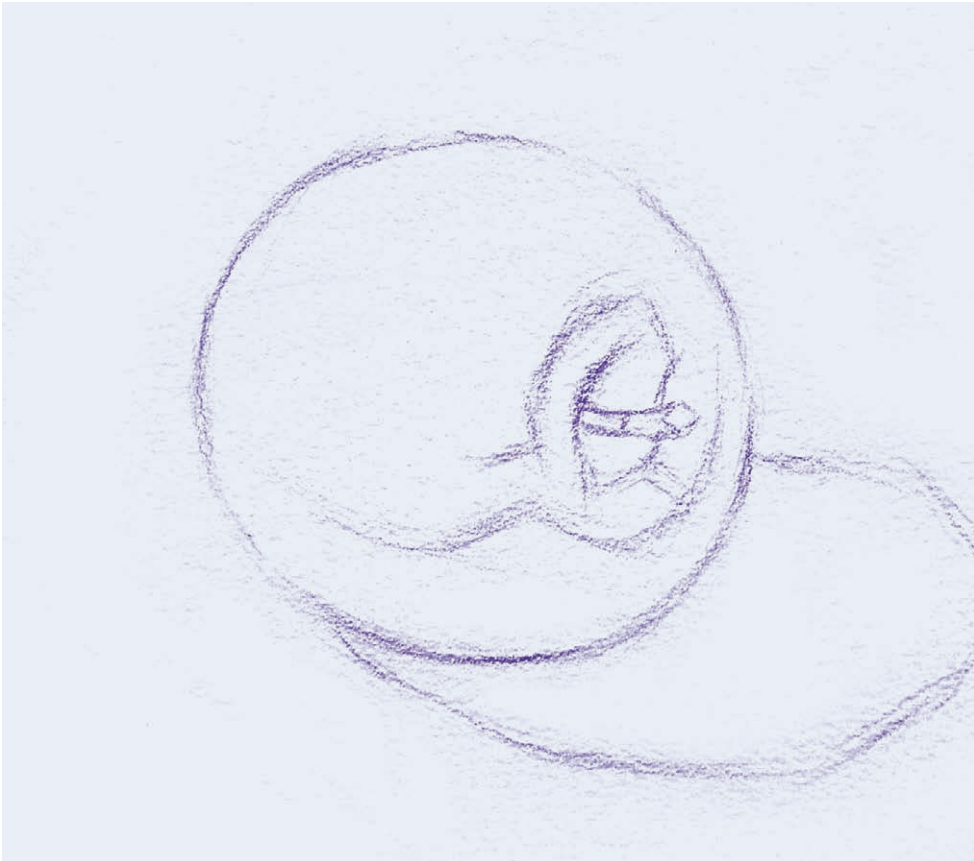
步骤三：丰富调子层次，加强对体积感的塑造。果柄处结构较复杂，但不要过度抠画，以免喧宾夺主。

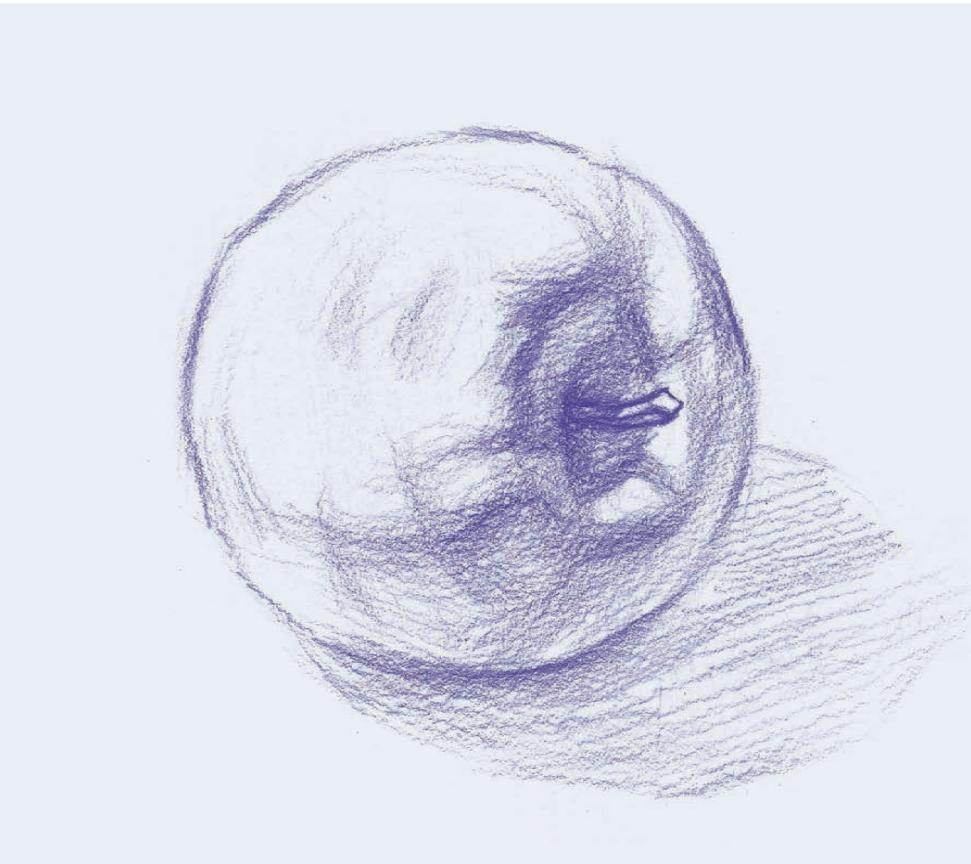
步骤四：深入刻画细节，使造型立体、饱满起来。青椒顶部高光比较多，但要区别对待，要有明度和虚实变化，不要画得过于平均。

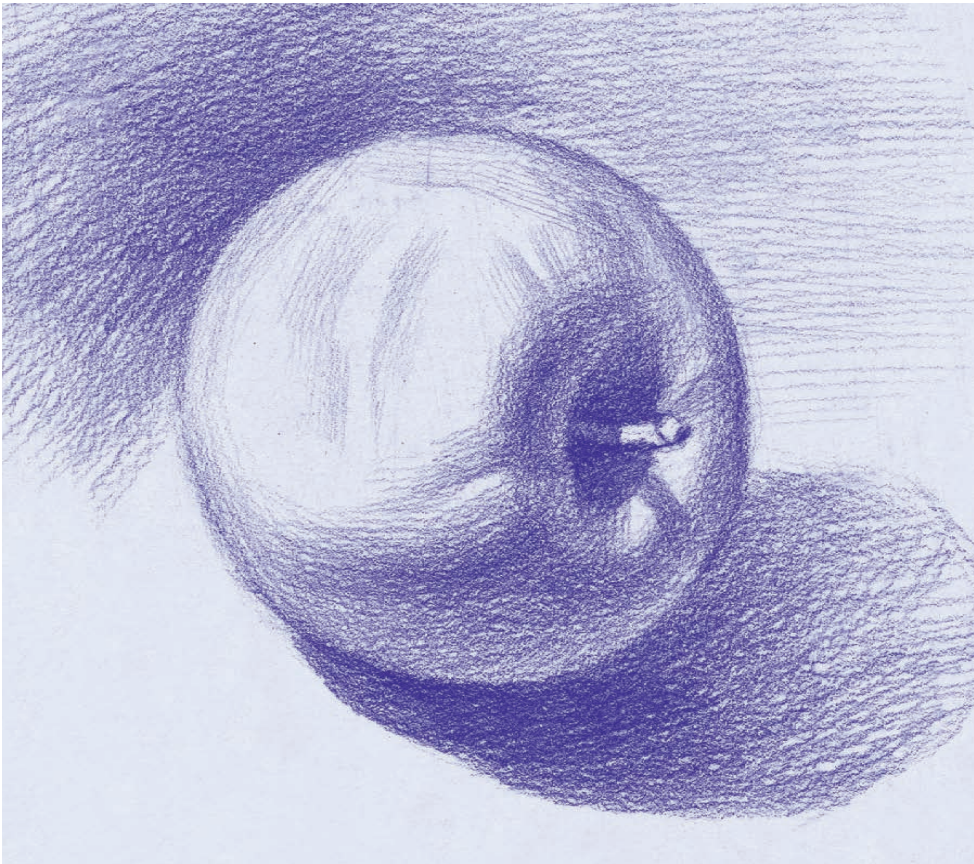
实物照片

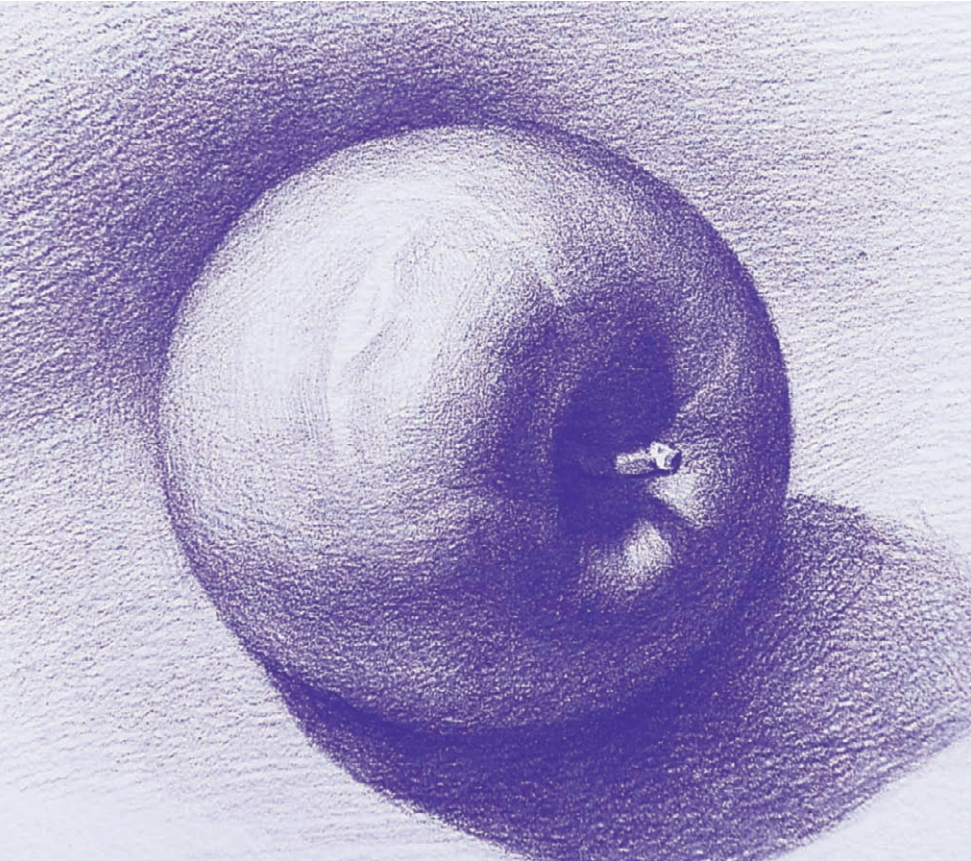
步骤一：首先勾出苹果的外形轮廓和果柄凹陷处的结构，转折要交代清楚，然后画出明暗交界线和投影的轮廓。

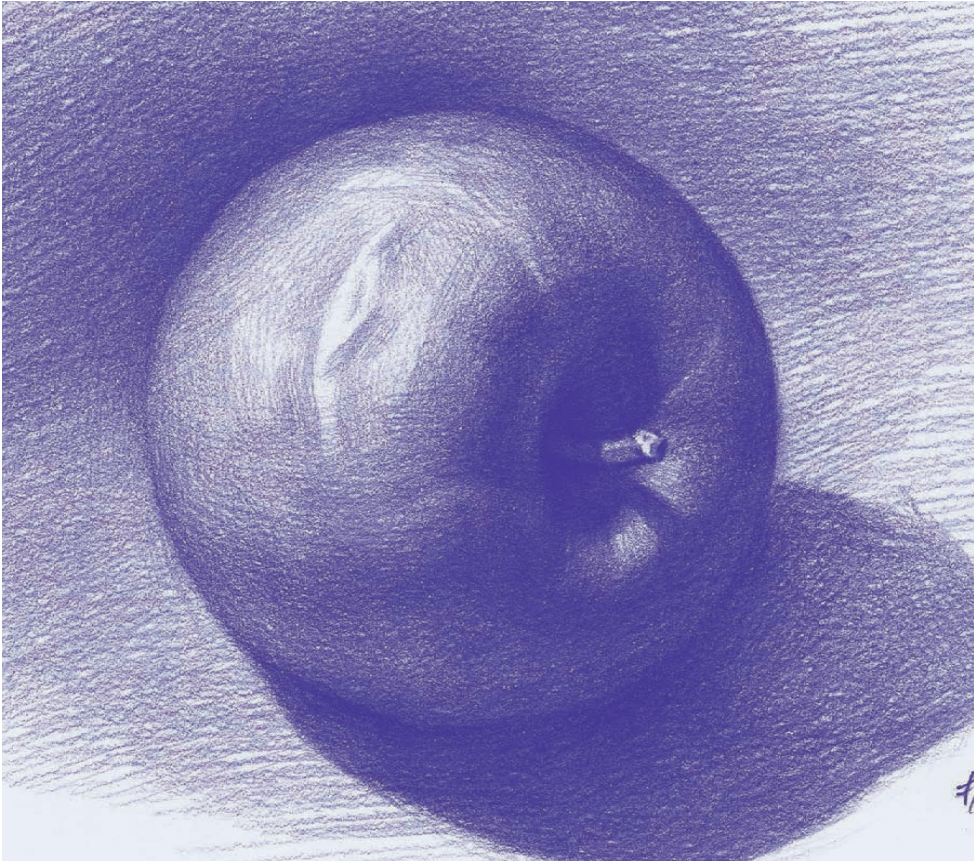
步骤二：从明暗交界线入手，强调其结构转折关系。苹果的外形轮廓接近球体，但不能简单地画成一个圆形，要表现出体积感和虚实变化。

步骤三：加深苹果的暗部调子，反光要画得浅而透明一些。画出投影和背景处的调子，调子要逐步加深，要注意由深到浅的层次变化。

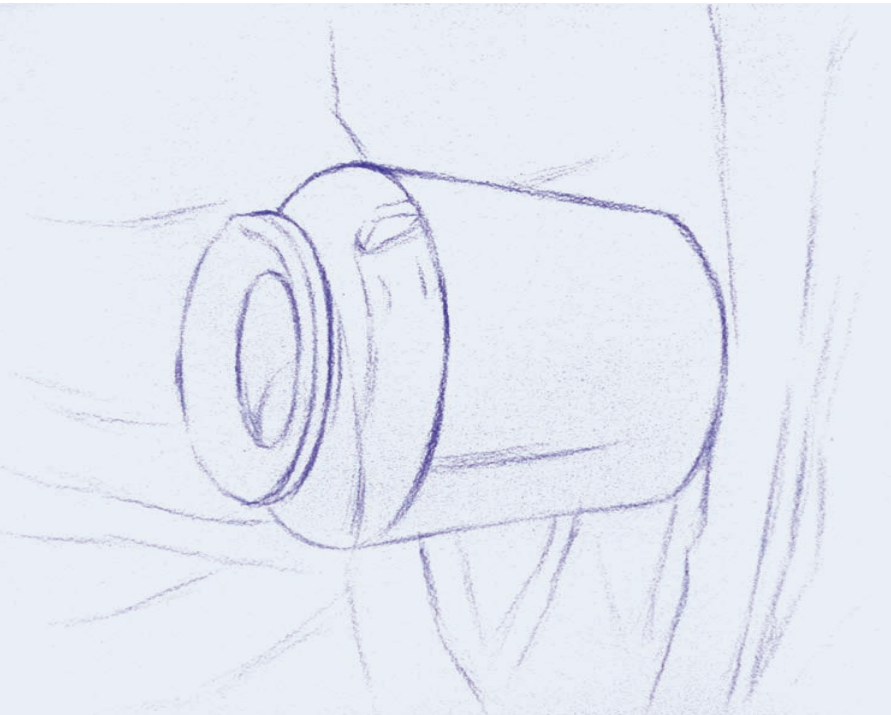
步骤四：丰富调子层次，加强对体积感的塑造。由暗部到亮部的调子过渡要自然。果柄体积虽小，但也要画出结构转折关系。

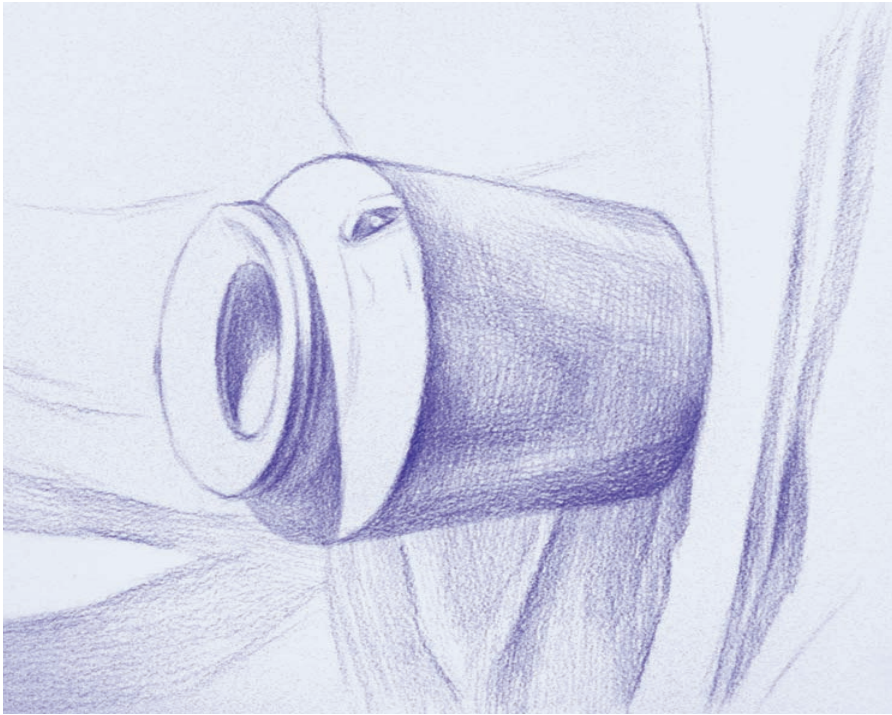
步骤五：深入刻画细节，使造型更加立体、饱满。注意暗部要画得透明一些。

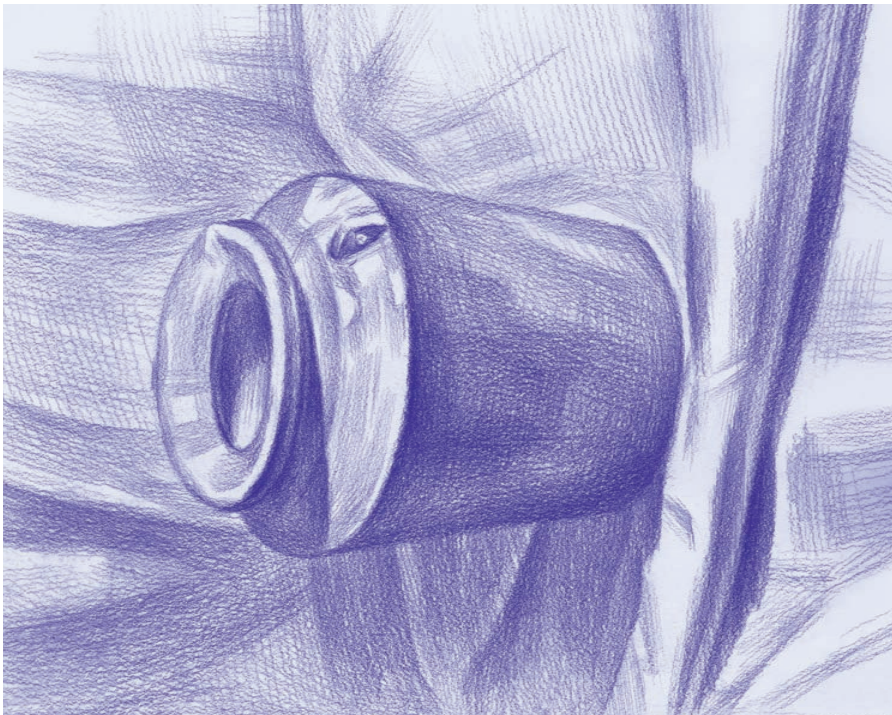
实物照片

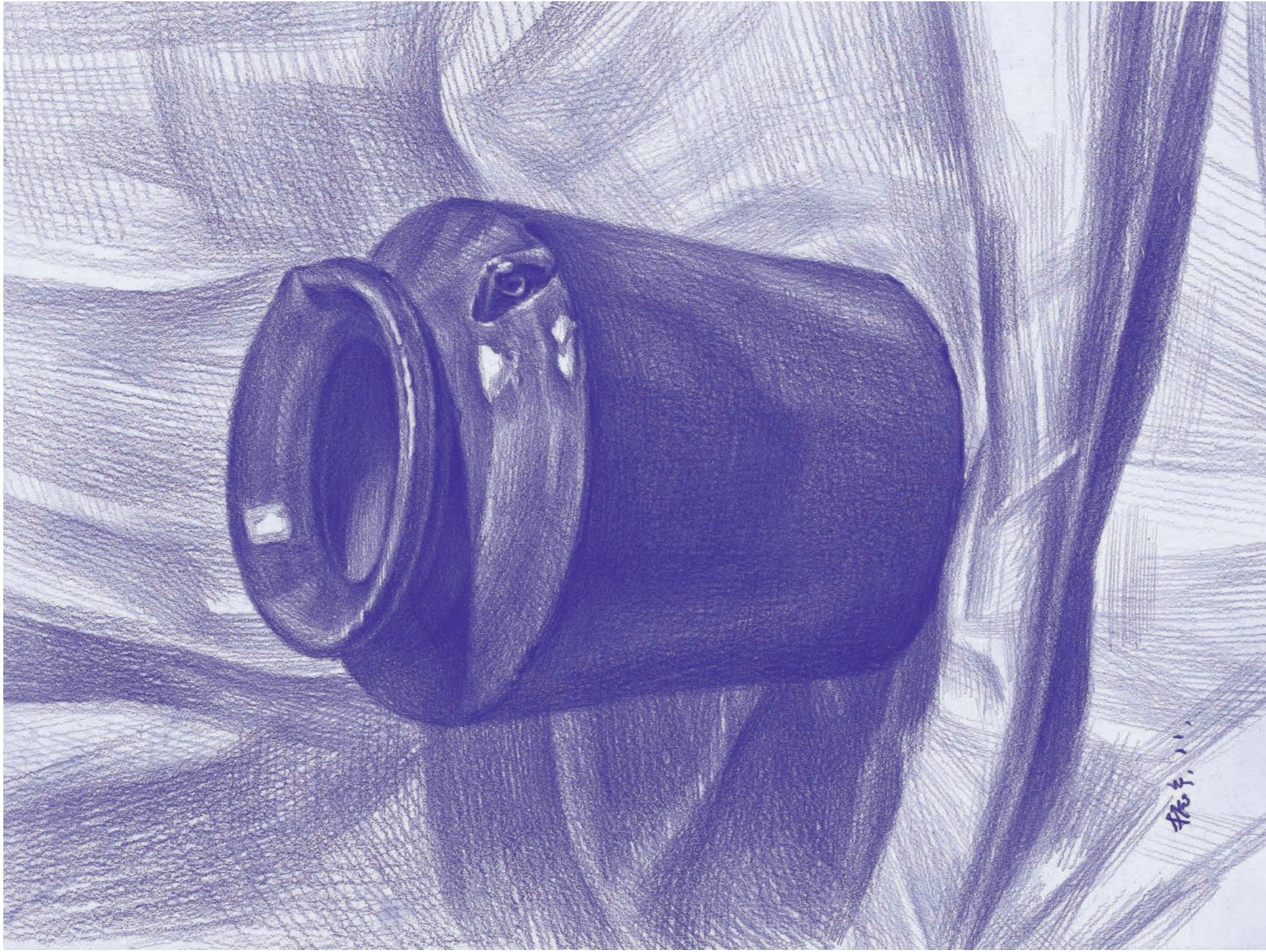
步骤一：首先用较浅的线条画出陶罐的外形轮廓。

步骤二：画出暗部的大致色调，确立大的明暗关系后。

步骤三：丰富明暗调子层次，使陶罐逐步立体起来。

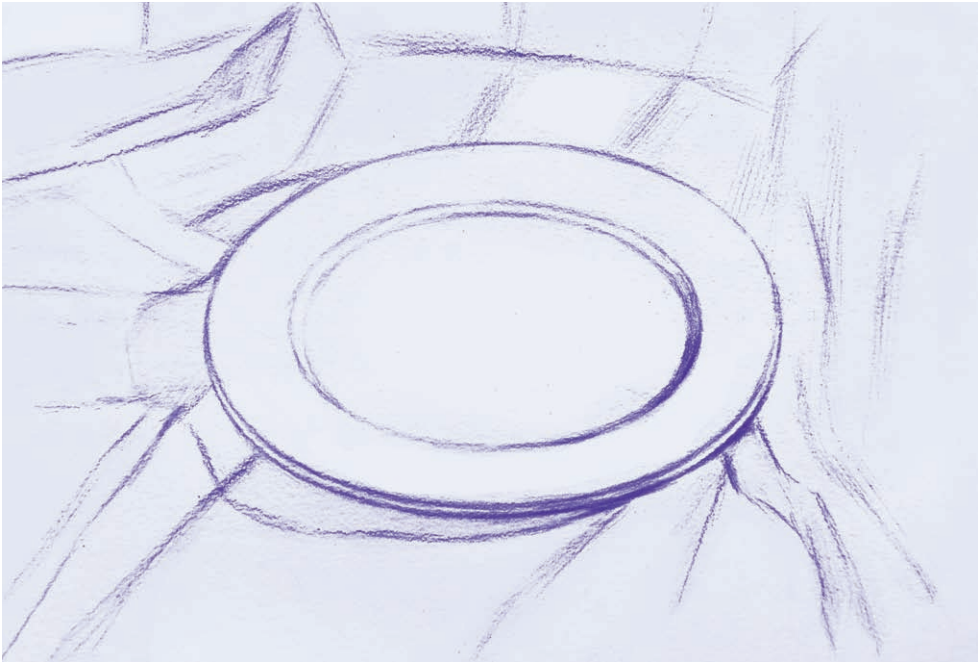

步骤四：对陶罐进行深入刻画，要注意体积感、空间感的表现，高光和反光是表现质感的关键。

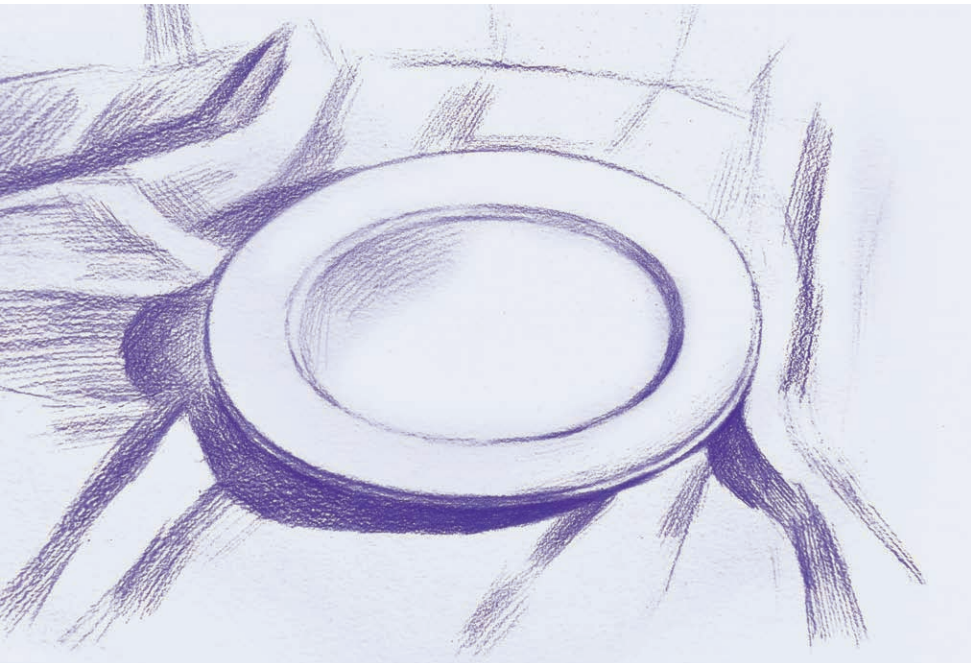
● 《白瓷盘》写生步骤

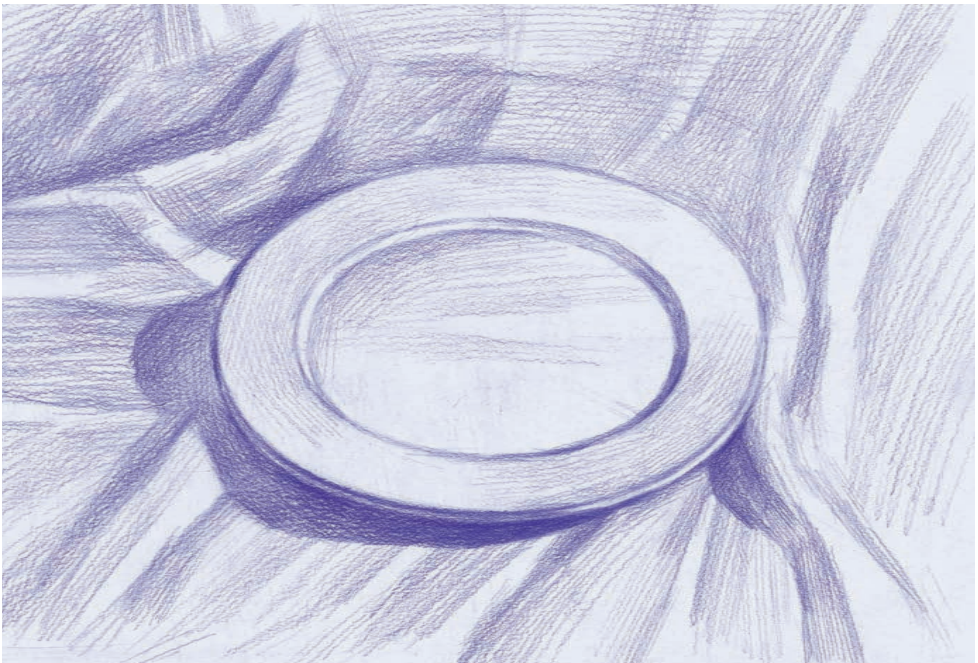
实物照片

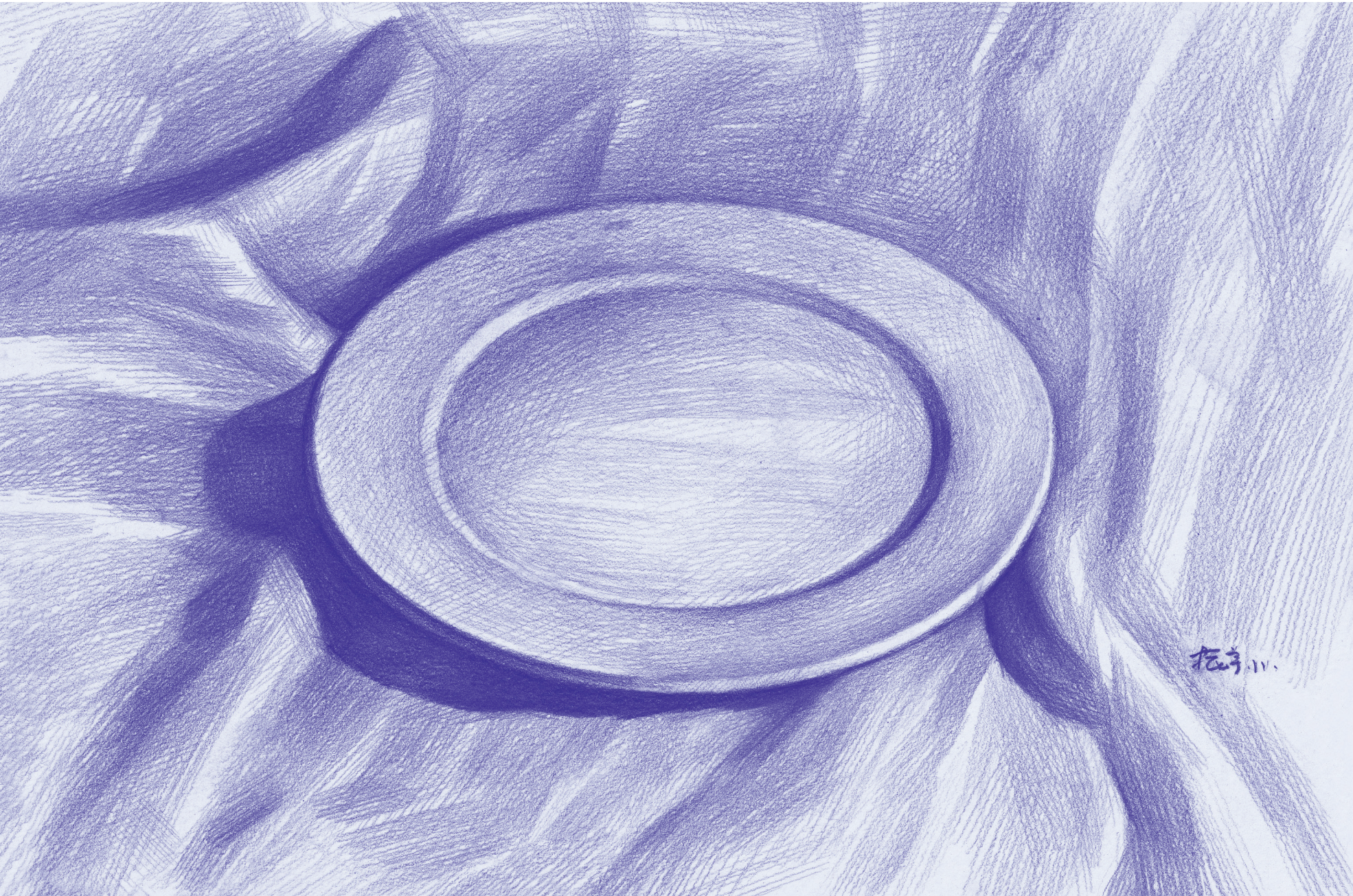
步骤一：首先画出白瓷盘的外形轮廓。因透视关系，白瓷盘呈椭圆形。

步骤二：画出白瓷盘暗部及投影的色调，确立大的明暗关系。

步骤三：丰富调子层次，加强对白瓷盘体积感的塑造。衬布的刻画要概括。

步骤四：深入刻画细节，画出亮面较浅的调子，使造型立体、饱满起来。

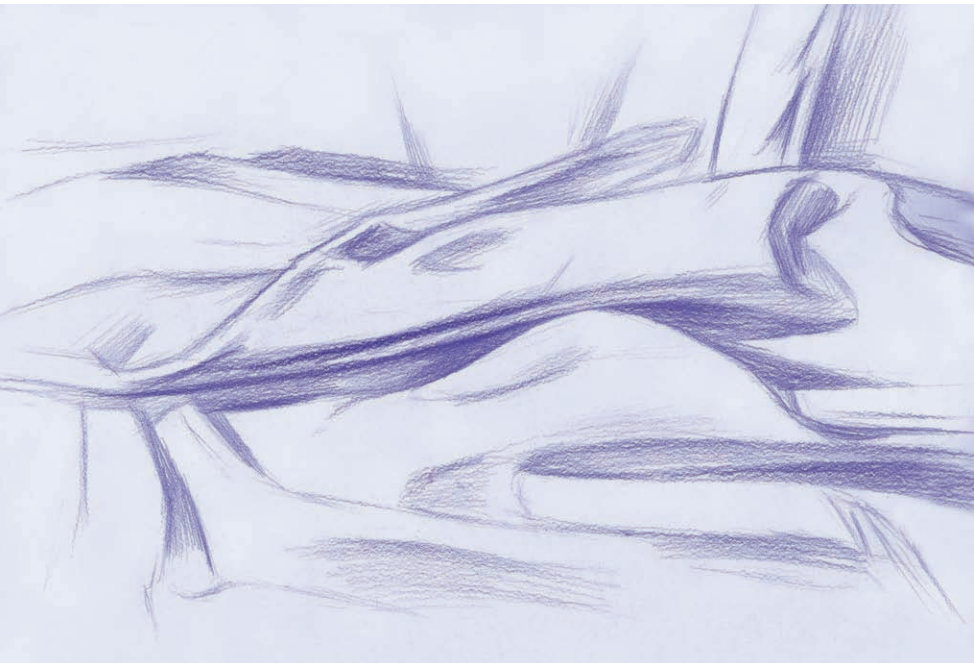
● 《衬布》写生步骤

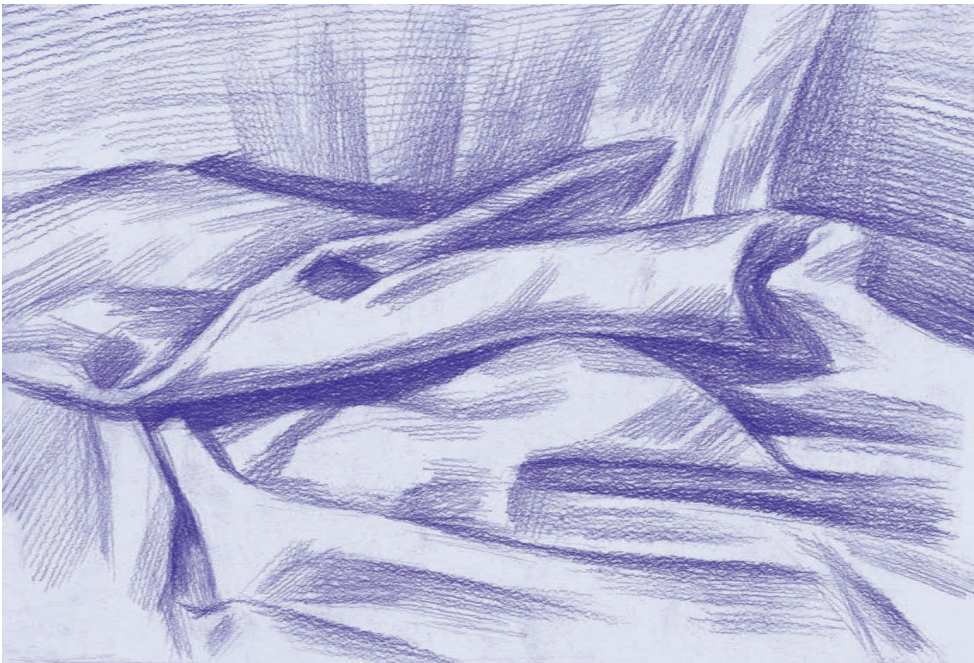
实物照片

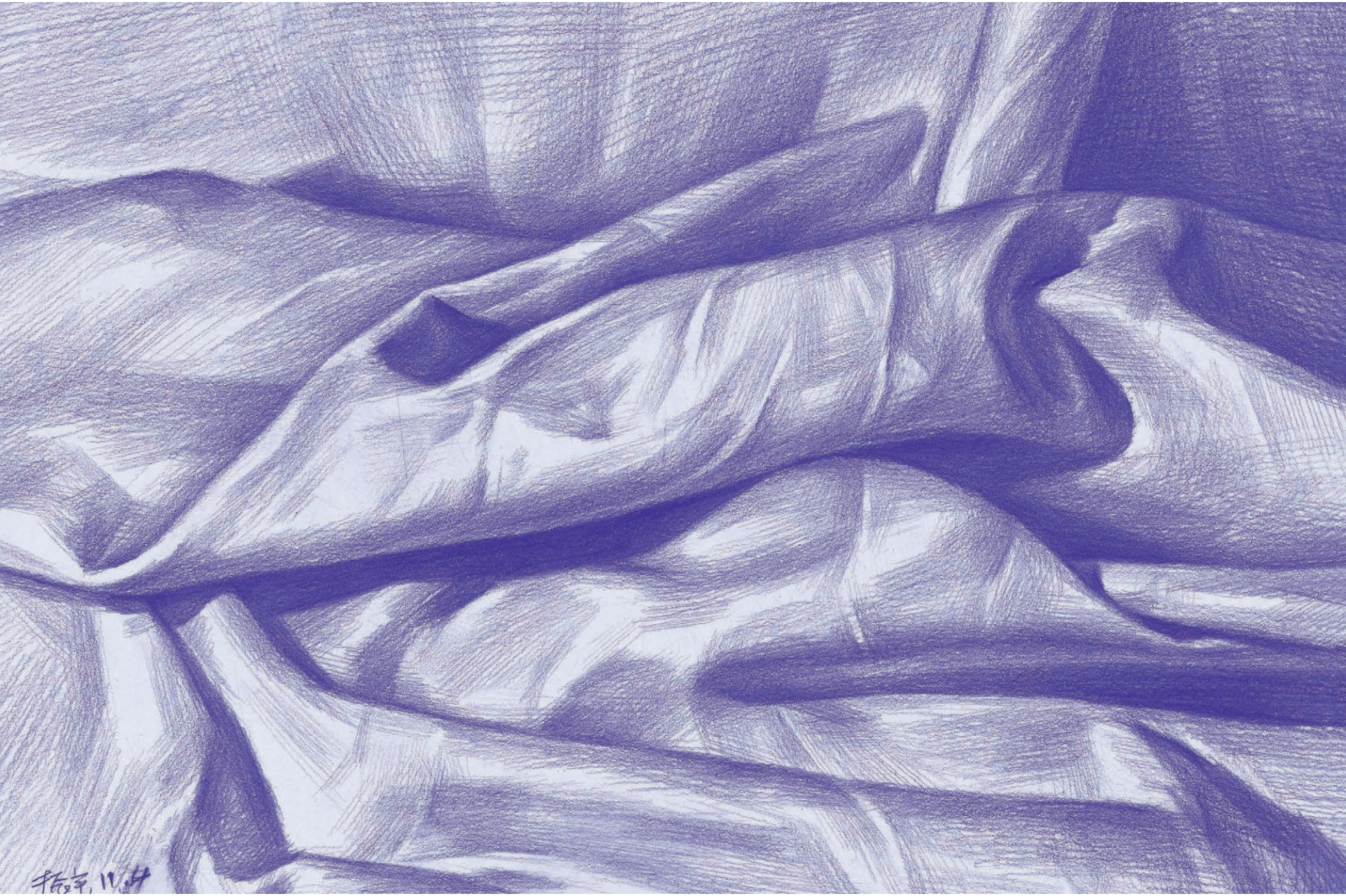
步骤一：首先用较浅的长线条画出衬布褶皱的外形轮廓，要注意转折、穿插关系和大的走势。

步骤二：画出衬布暗部及投影的色调，确立大的明暗关系。

步骤三：丰富调子层次，要表现出结构转折和穿插关系。注意褶皱处不要死抠，要平缓地过渡，以免产生僵硬感。

步骤四：深入刻画细节，使造型立体、饱满起来。

实物照片

步骤一：首先用较浅的线条勾出陶罐和苹果大的外形轮廓及结构转折，要注意二者之间的大小比例关系。

步骤二：画出陶罐、苹果暗部及投影的大致色调，确立画面大的明暗关系。

步骤三：丰富调子层次，加强对体积感的塑造。陶罐手柄处体积虽小，但转折面比较多，要注意结构的转折。

陶罐与苹果

步骤四：深入刻画细节，使造型立体、饱满起来。最后从整体出发，对局部进行调整。

● 《可乐瓶与苹果》写生步骤

实物照片

步骤一：首先用较浅的线条勾出可乐瓶和苹果的外形轮廓及结构关系。

步骤二：画出可乐瓶与苹果暗部及投影的色调，确立画面大的明暗关系可乐瓶上中下三部分的衔接要自然，瓶底的结构关系要交代清楚。

步骤三：对画面中的各物体进行深入刻画细节，使造型立体、饱满起来。局部刻画时要多与其他部位比较，要主义整体关系的和谐统一。

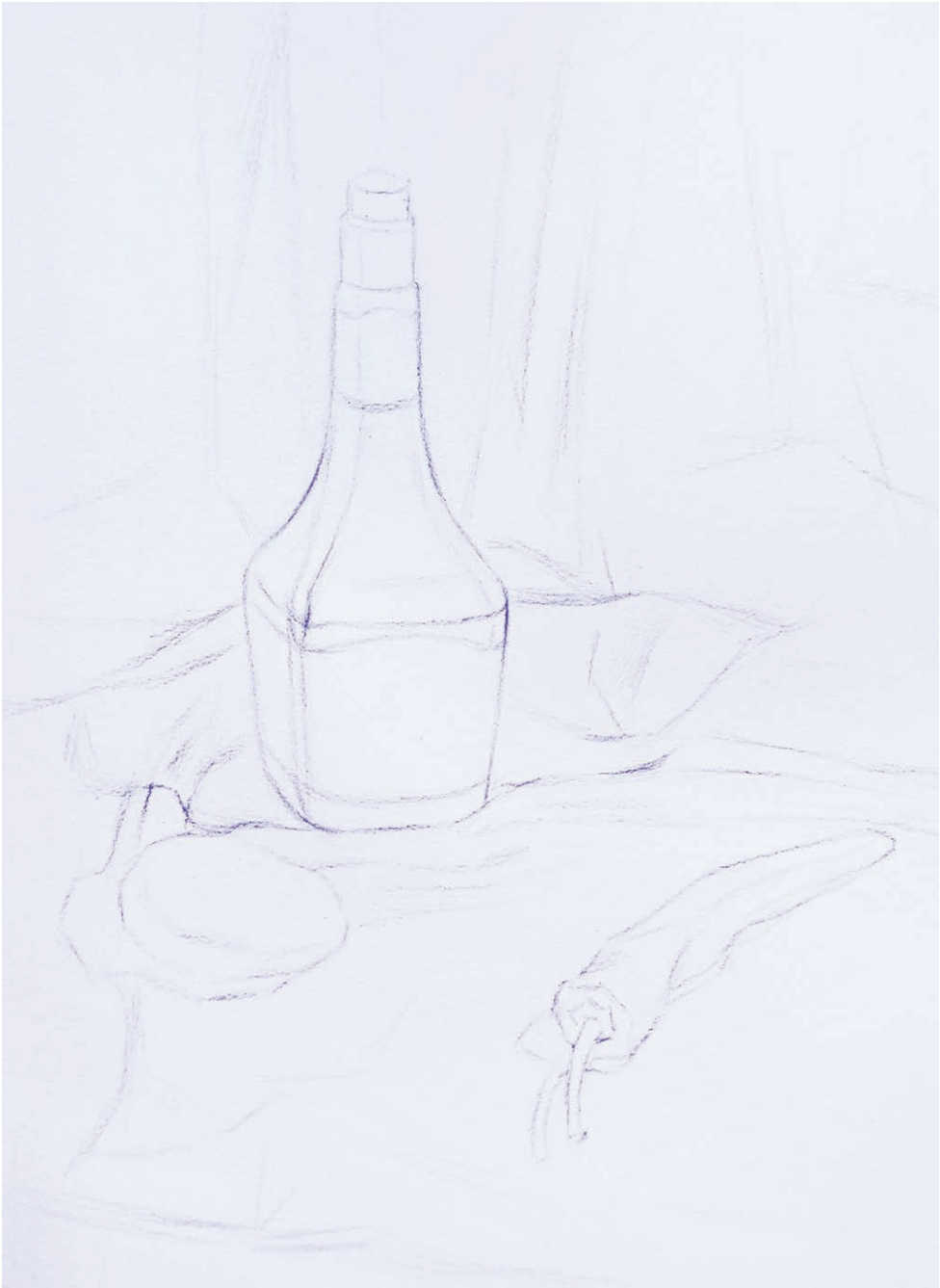
可乐瓶与苹果

步骤四：进一步深入刻画主体物的细节特征，增强对体积感、质感和画面空间感的表现。最后从整体出发，对一些局部进行调整。

● 《酱油瓶与蔬菜》写生步骤

实物照片

步骤一：首先用较浅的线条勾出各物体的外形轮廓及结构，要注意相互间的大小比例关系。

步骤二：画出各物体暗部及投影的大致色调，确立大的明暗关系。

步骤三：深入刻画细节，使造型立体、饱满起来。酱油瓶质感光滑，反光比较明显，在表现时要进行主观概括，以免画“花”。