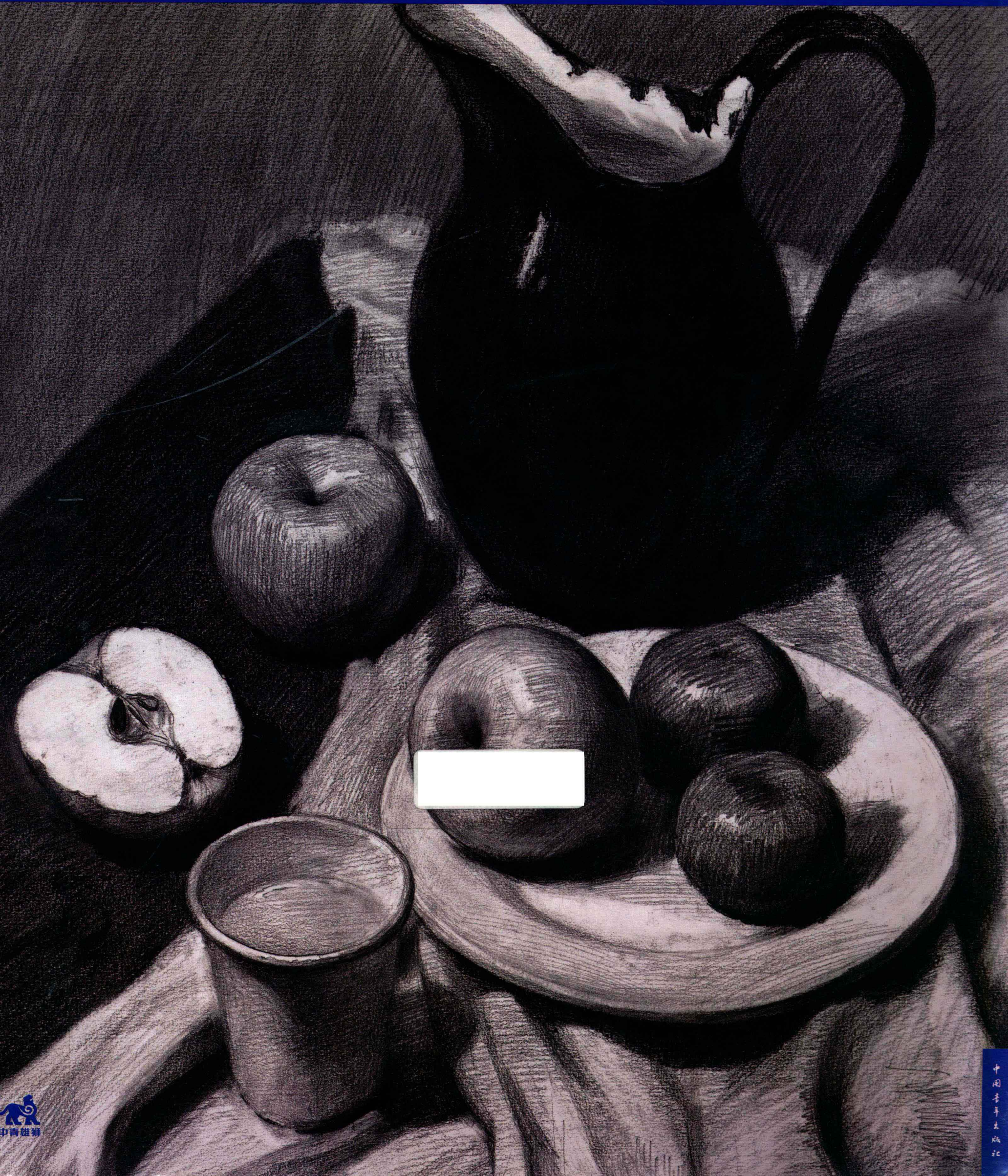
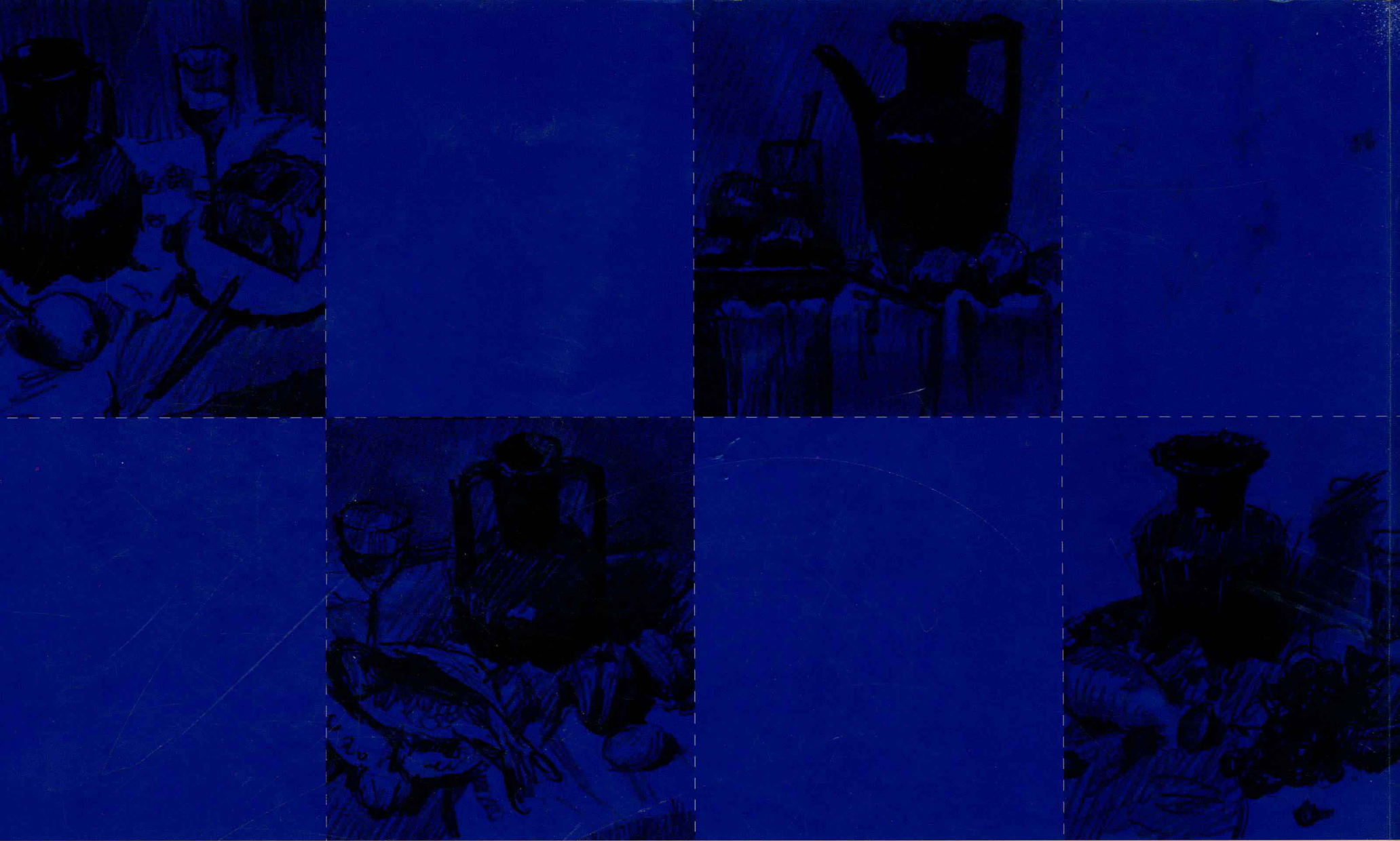

权威讲堂

孙柏辉

素描卷（素描静物系统训练）

成功之路——中青新世纪美术高考系列丛书

权威讲堂

素描卷【素描静物系统训练】▶▶ 孙柏辉

中国青年出版社是一家享誉海内外的国家级大型综合出版社，至今已有60多年的辉煌历史。中青社美术图书的出版规模和质量一直位居中国出版业前列，其中《向大师学绘画》、《中央美术学院附中50年作品经典》、《什么是设计系列》、《中青新世纪美术技法》等大批系列丛书已被列为多家美术院校的指定教材。由于中国青年出版社的美术图书创意新颖、内容丰富、编辑严谨、印刷精美，目前已成为中国一流的专业出版品牌。

成功之路——中青新世纪美术高考系列丛书，是中国青年出版社为有志于报考美术院校的广大青年学生编辑出版的美术高考系列辅导教材。教材根据全国多所著名美术院校的最新考试和教学要求，聘请具有丰富教学经验的美术高考辅导专家精心策划。分为素描、速写、色彩、设计等多种科目分批推出。书籍内容丰富、系统性强、指导性强，成为参加美术基础训练和美术高考学生的首选品牌教材。

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。

短信防伪说明
本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：
全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 010-65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-59521012
E-mail: law@cypmedia.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据
素描静物系统训练 / 孙柏辉编著. -北京: 中国青年出版社, 2010.7
(权威讲堂 / 王海强主编. 素描)
ISBN 978-7-5006-9428-1
I. ①素… II. ①孙… III. ①静物画-素描-技法(美术) IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第133127号

书 名: 权威讲堂(素描卷)——素描静物系统训练
编 著: 孙柏辉
主 编: 王海强
责任编辑: 郭 光 黄晓蕾
出版发行: 中国青年出版社
北京市东四十二条21号 邮政编码: 100708
电话: (010) 59521188 / 59521189
传真: (010) 59521111
营销企划: 中青雄狮数码传媒科技有限公司 reader@cypmedia.com
www.21books.com www.cgchina.com
印 刷: 北京华联印刷有限公司
开 本: 889×1194 1/8 印 张: 7
版 次: 2010年8月北京第1版
印 次: 2010年8月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5006-9428-1
定 价: 36.00元

刮开涂层将16位防伪密码发短信至106695881280
短 信 查 询 立 辨 真 伪
短 信 发 送 以 当 地 资 费 为 准 接 收 免 费
详 情 请 查 询 中 国 扫 黄 打 非 网 www.shdf.gov.cn
更 多 图 书 信 息 请 登 陆 www.21books.com

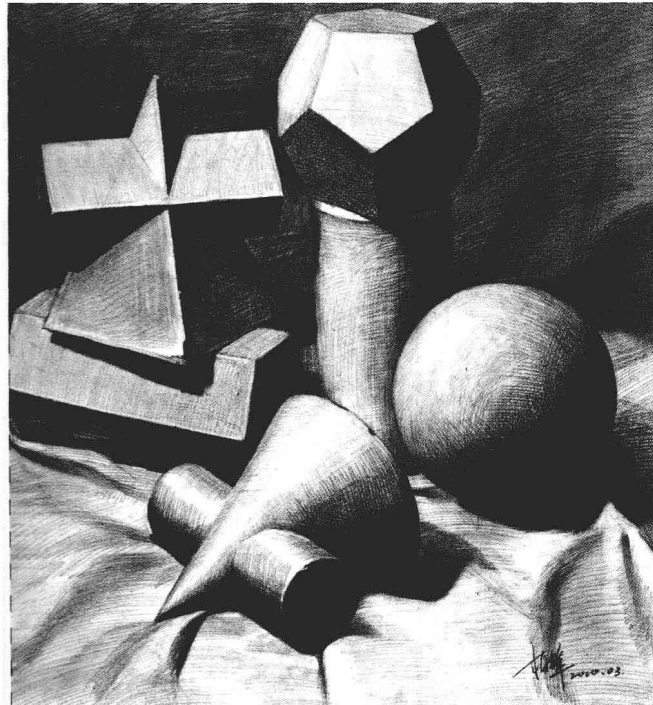
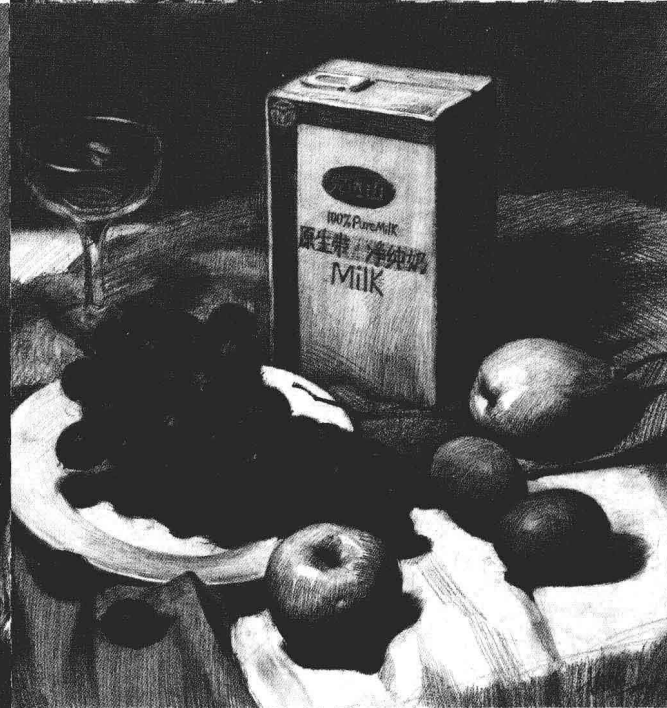

权威讲堂

孙柏辉 【素描静物系统训练】素描卷

主 编：王海强 编 著：孙柏辉

素描静物知识要点

1.素描静物训练的意义

素描静物是学习绘画的基础，主要训练学生的构图能力和造型能力。学习构图的基础知识，要领会物体形态间均衡与变化、对比与调和、比例与节奏、静与动的关系。提高造型能力，首先要了解静物的形体结构是由哪些不同的几何形体组合而成的。在素描静物的写生中，我们要着重研究形体的组合关系和结构关系。在素描静物写生中，各种物

2.几何形体训练的意义

在学习绘画的初级阶段，几何形体的训练具有非常重要的意义。几何形体是从纷繁复杂的物象中高度提炼出的最简约、最基本的形体。石膏几何形体简洁概括、色彩单一、明暗表现直观，便于学生观察、分析形体和明暗变化。塞尚说过：“世界上的一切物体都可以概括为球体、圆柱体和圆锥体。”通过对几何形体的练习，可以培养学生归纳

体都是由不同材质构成的，它们的软硬、粗细、轻重、薄厚等的质感也是不同的。表现静物的质感时首先应对不同材质的物体进行认真观察分析，总结出特点，然后采用色调、排线的轻重和粗细对比的手法，对物体的质感进行准确描绘。在素描静物写生中，为了把握好空间关系，还应该注重透视规律的应用。

概括的能力，从而掌握正确的观察方法和基本的造型能力，也可以使学生大体了解素描中的基本透视规律。几何形体训练是认识素描的第一步，是对静物训练的一个过渡，是以后所有造型训练的基础。所以几何形体的训练是整个素描教学的起点，也是重要的组成部分，对初学者学习绘画意义重大。

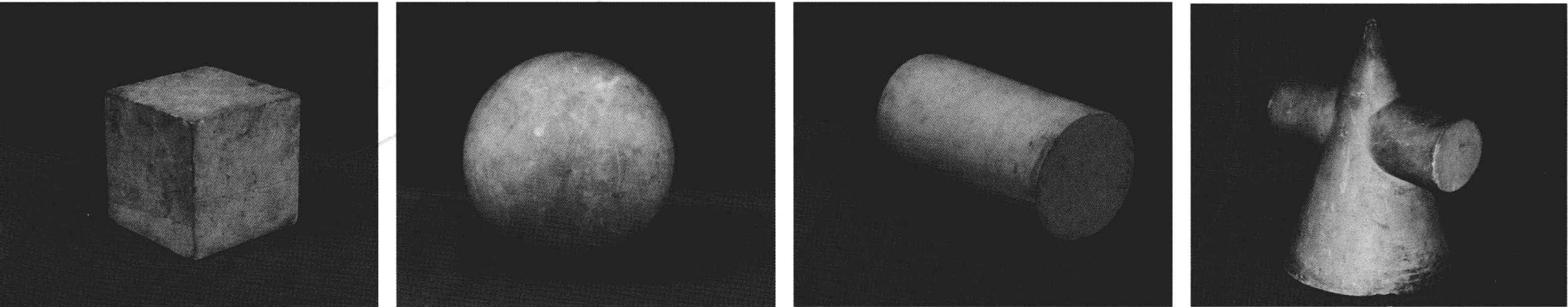
(1) 对结构与透视的认识

1) .结构分析

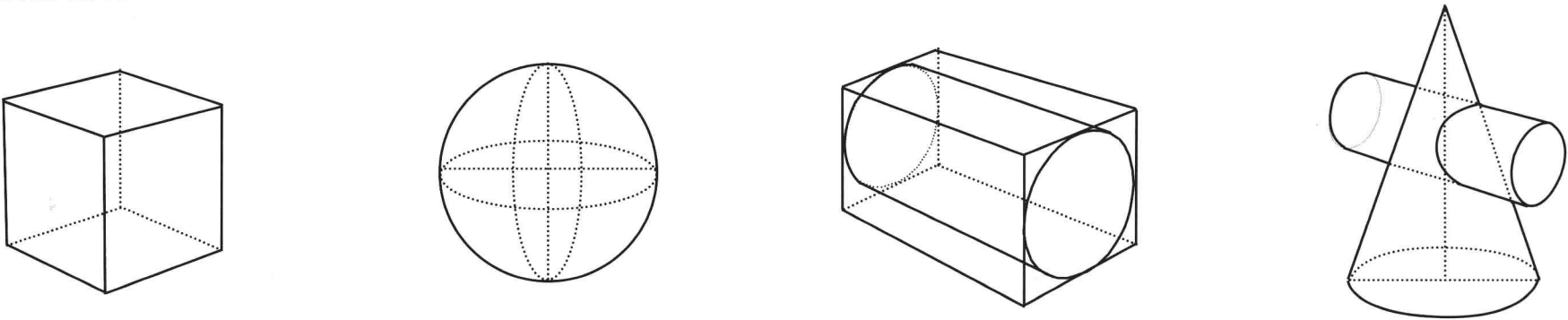
一切复杂的形（包括人物）都可以概括成几何形体的组合。通过对几何形体的研究训练，我们可以掌握自然界中多种不同形体在构造上最基本的规律。

下面的实例是以生活中的物体为模型，从中分解出的几何形体的示意图。

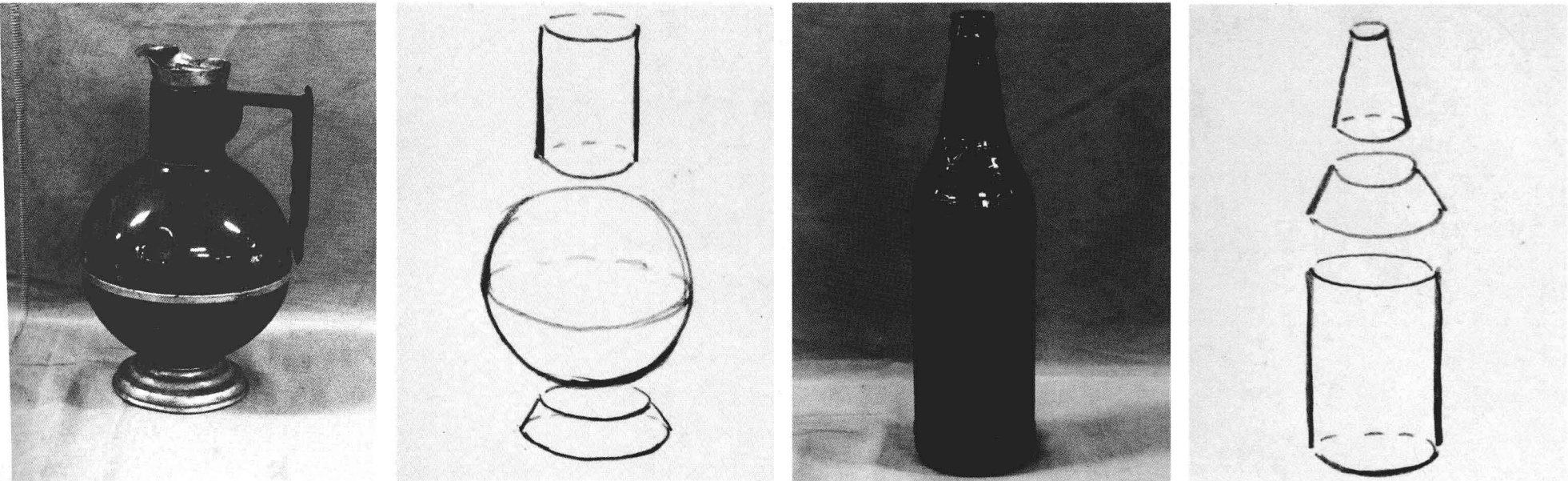
几何形体照片

几何形体结构分析图示

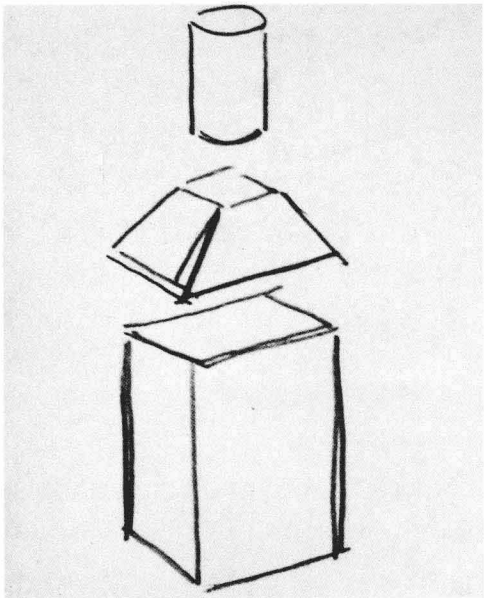
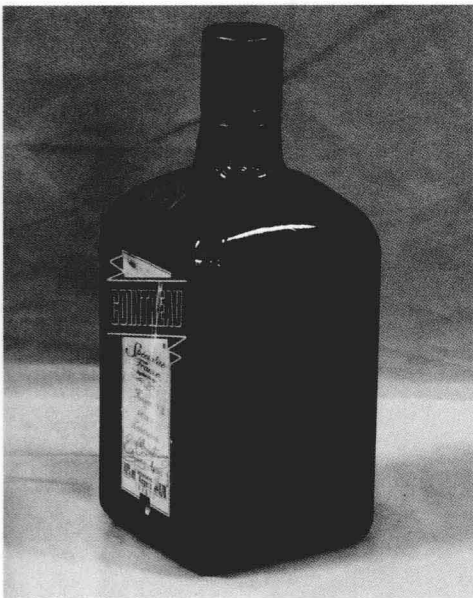

静物结构分析归纳图示

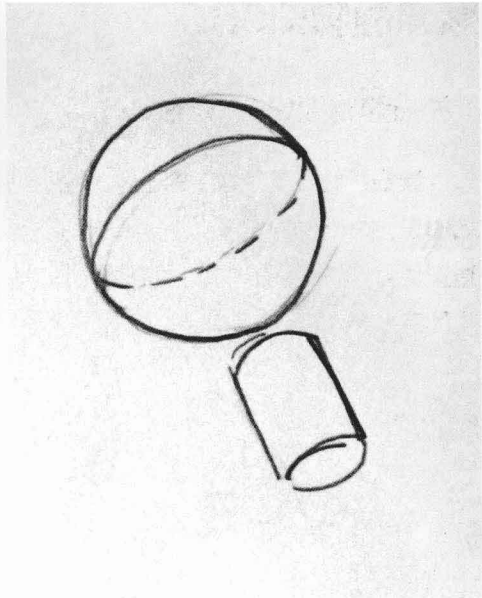
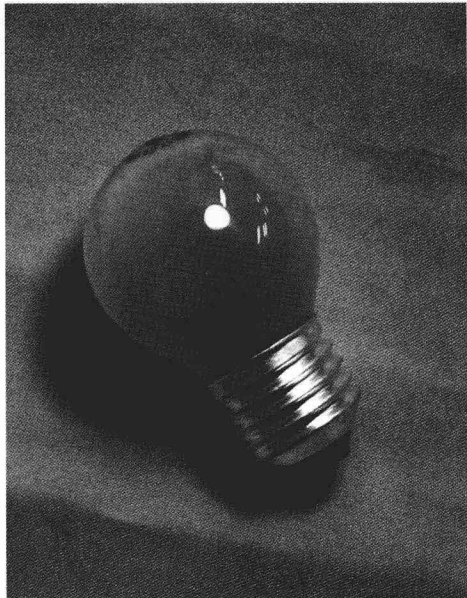

图中铁壶概括来说是由柱体、球体和锥体切面组合而成。

图中啤酒瓶概括来说是由较细的锥体切面、较扁的锥体切面和柱体组合而成的。

图中洋酒瓶概括来说是由柱体、切面锥体和长方体组合而成的。

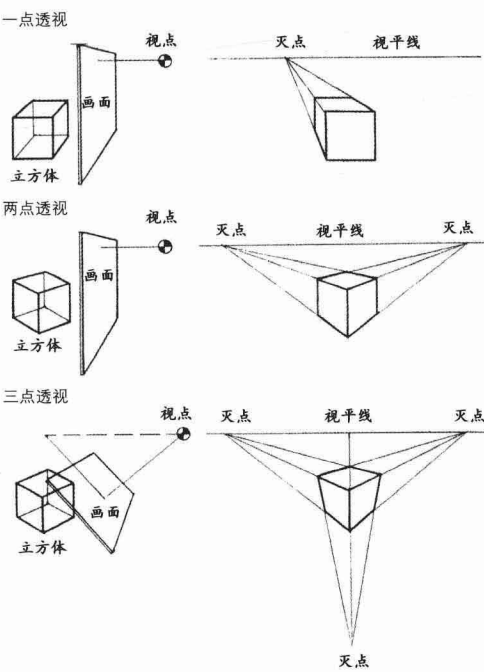

图中灯泡概括来说是由球体和柱体组合而成的。

2) .透视规律

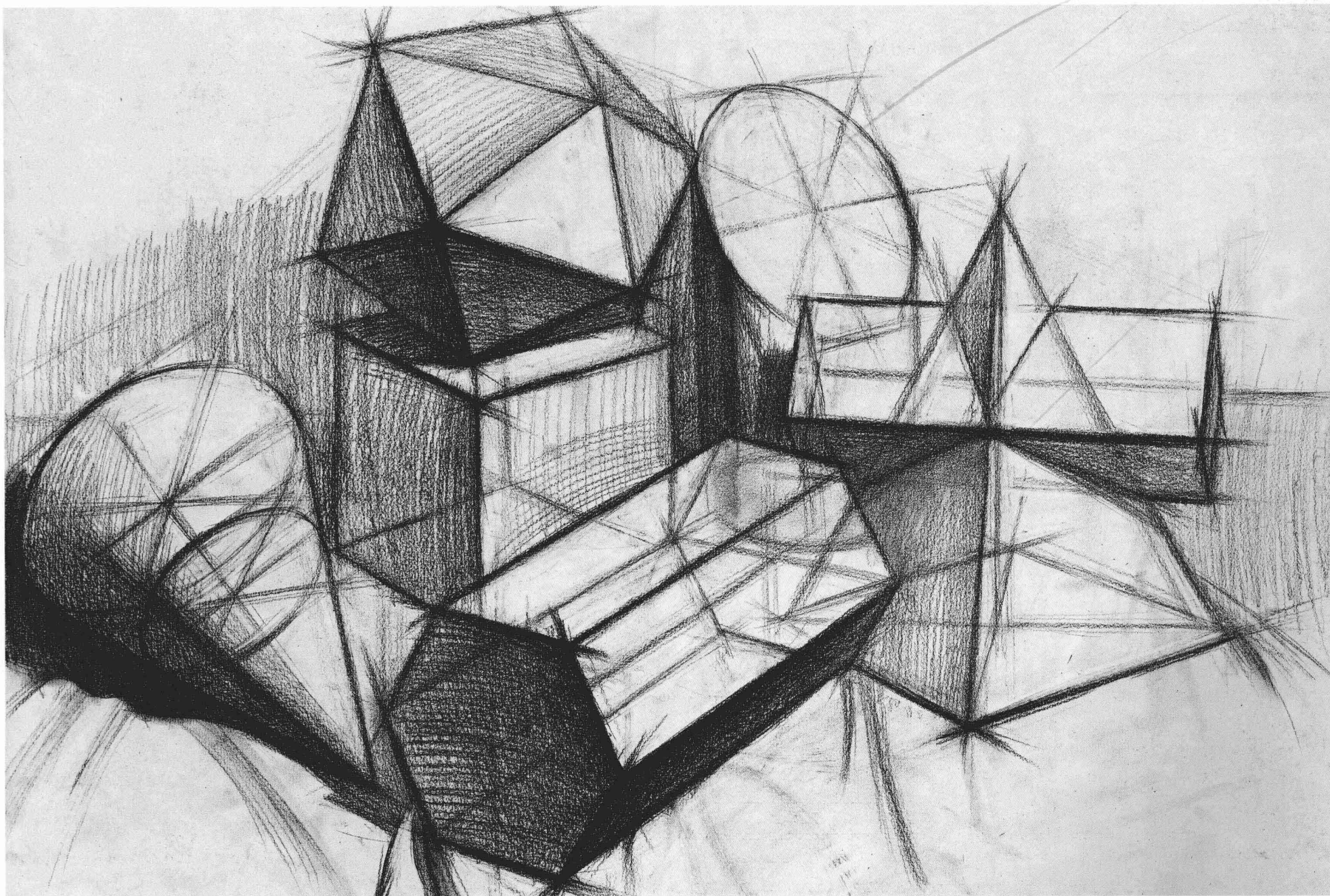
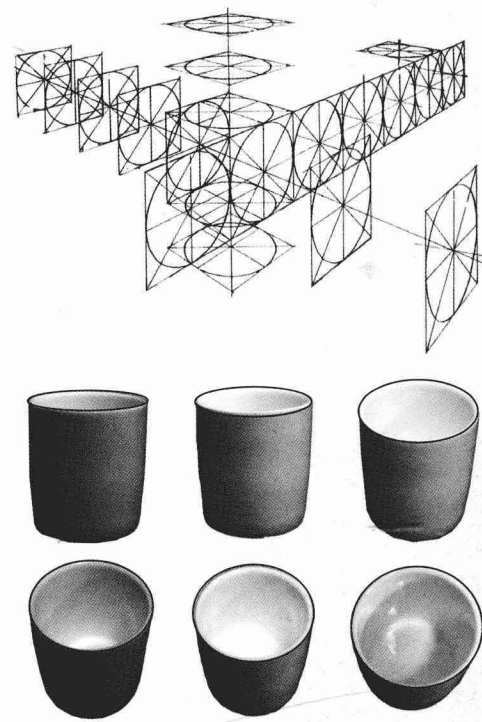
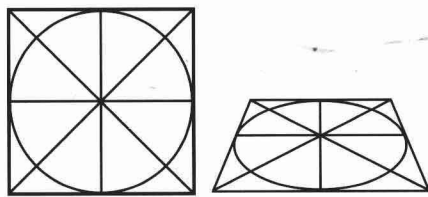
透视是一种对所见之物进行空间立体描绘的方法,也就是在二维的画面上表现出三维的立体效果。人在观察物体时,物体的形状、颜色和体积会因距离远近的不同呈现出透视变化。如果不理解透视,我们就无法准确表达出空间感。在研究透视时,必须具备三个要素:眼睛(视点)、物体和画面,三者之间的关系决定了画面透视的最终效果。在物体的空间透视中,灭点是我们研究的重点。

透视的三种类型:一点透视(平行透视)、两点透视(成角透视)和三点透视。透视的基本规律:相对形态来说表现为近大远小,相对色调来说表现为近实远虚。

3) .弧形透视

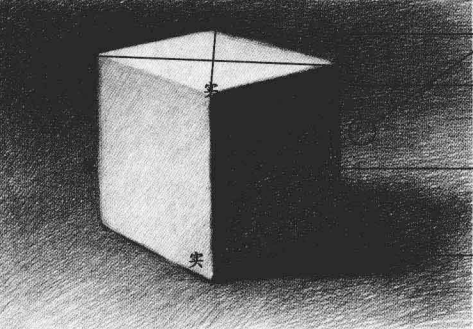
素描静物的透视变化与素描几何形体相同。在描绘静物时,一定要注意物体各部分细节要符合整体的透视关系。圆形在空间中的透视变化则主要通过弧度的大小来表现。这里我们应注意,两点透视和三点透视中的圆弧,经对角线和中线分割后的两部分并不对称,离视点近的弧度大,离视点远的弧度小。

(2) 对光与明暗的认识

1) .明暗表现的基本要点

- 正方体在光的作用下明暗变化分明, 三大面非常明确。
- 正方体是最基本的几何形体, 由长短相等的十二条边线和大小相等的六个面组成, 为我们研究其他几何形体提供了标准和依据。在刻画正方体时, 我们应注意以下几点:
- a. 正方体透视的变化。
 - b. 正方体各个面上边线夹角的变化。
 - c. 正方体棱上的色调应随着深色面色调的变化而变化。
 - d. 正方体各个面上的色调要有明暗的变化。
 - e. 正方体与背景之间要有虚实、明暗的变化。

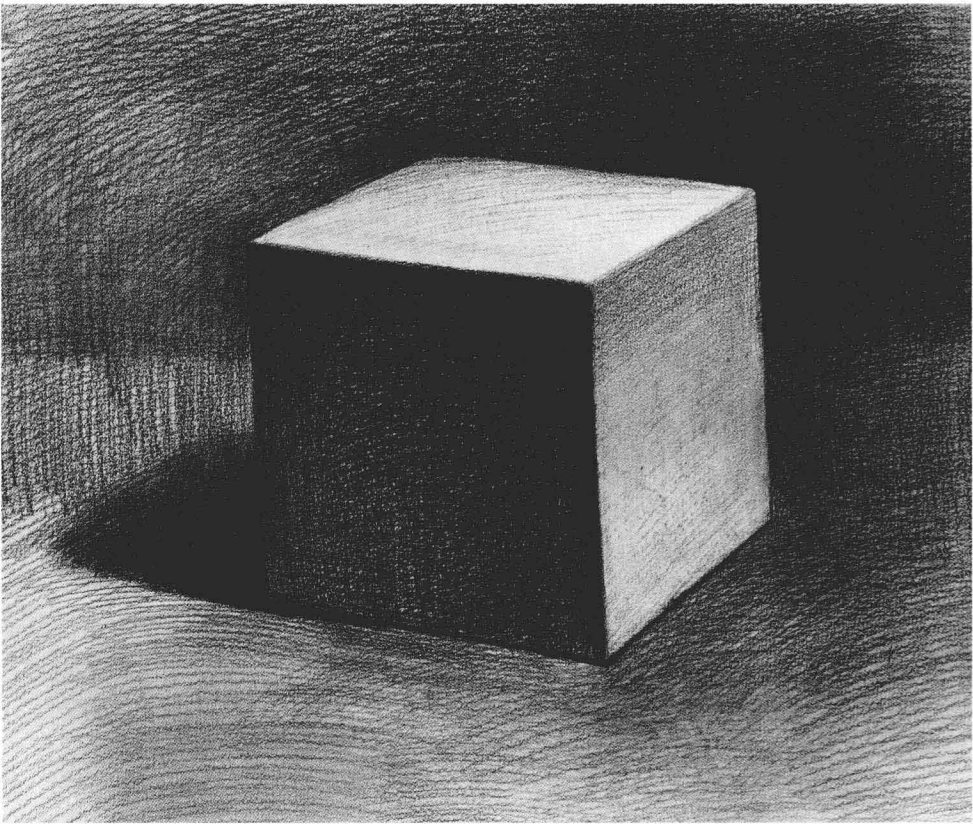

背景对物体的空间表现起到衬托作用, 根据物体的虚实、强弱变化相应地进行色调明暗的调节。

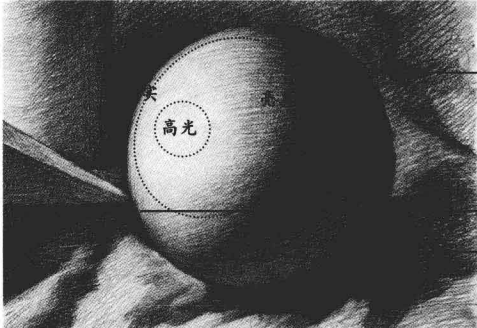
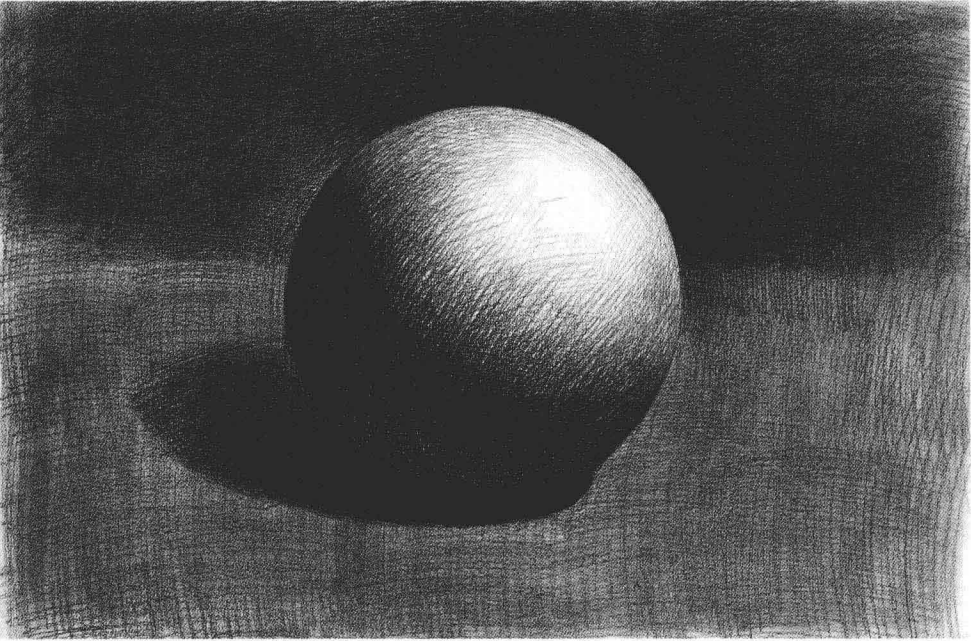
注意同一条线上, 由于透视和空间位置的不同所形成的色调深浅的变化。

受虚实对比和反光的影响, 同一表面上的色调会产生细微的明暗变化。

由于距物体远近的不同, 投影的色调会产生虚实、明暗的变化。

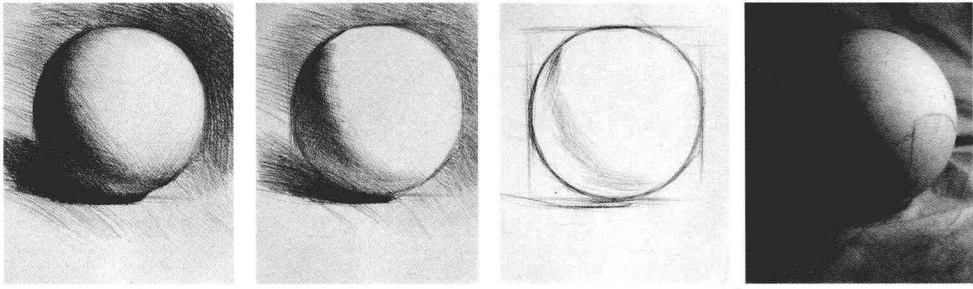
球体在光的作用下明暗变化最为丰富微妙。

明暗交界线上的色调由于距离光源远近的不同以及受周围环境的影响会产生深浅的变化。

通过色调的细微变化来表现亮部的转折。

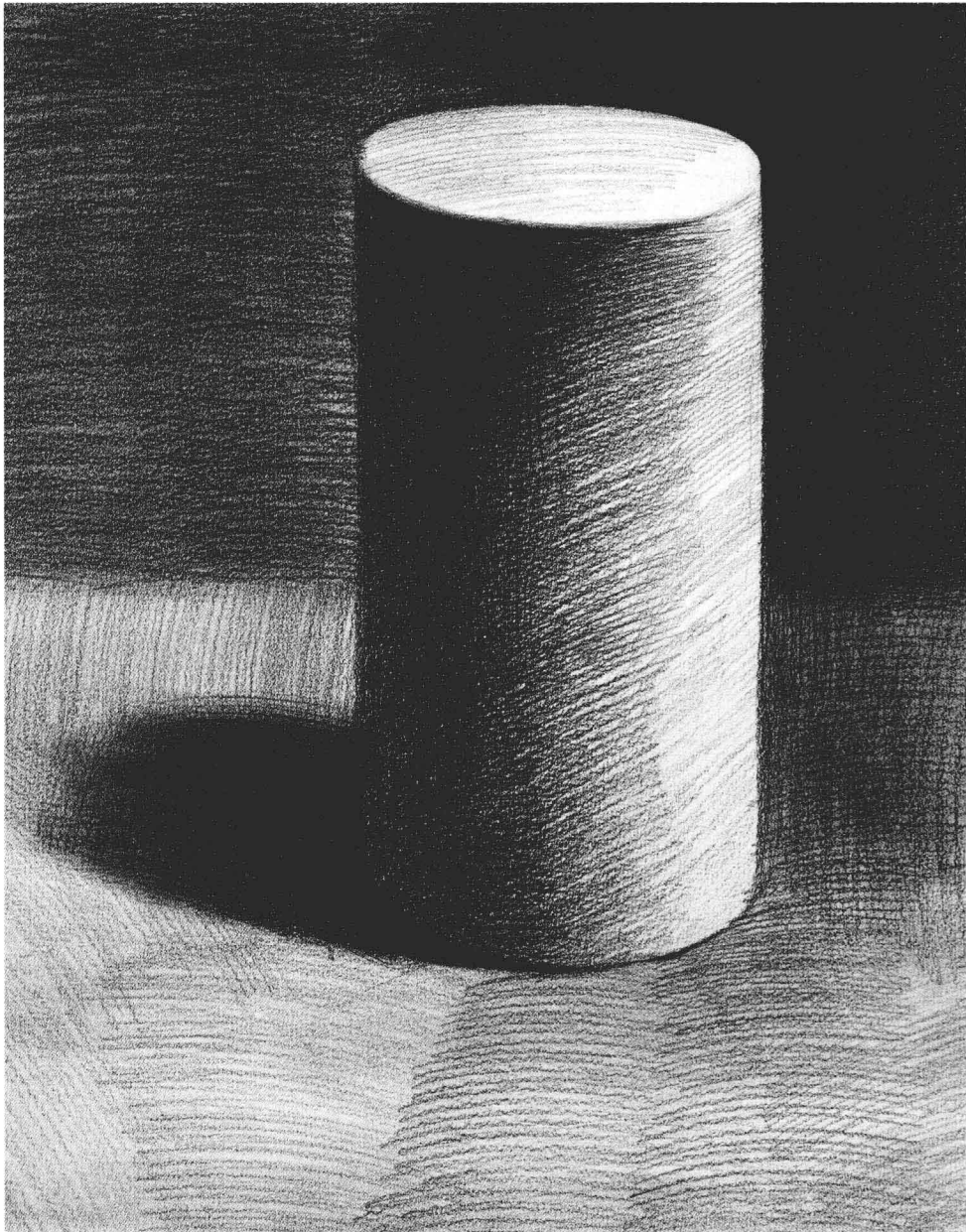
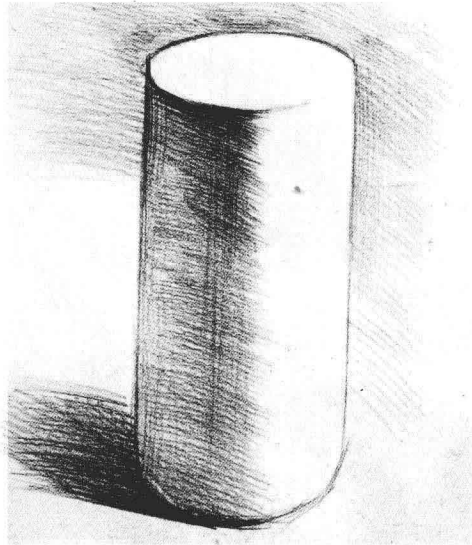
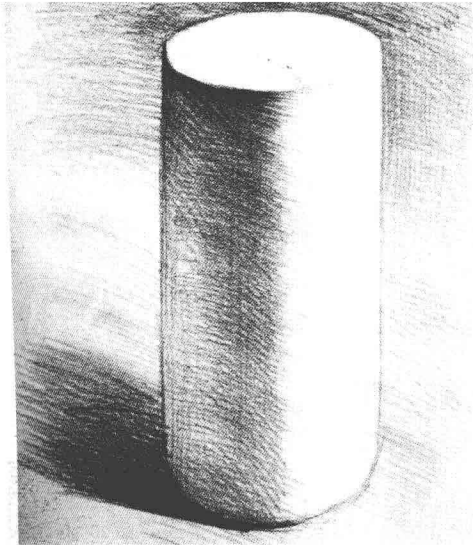
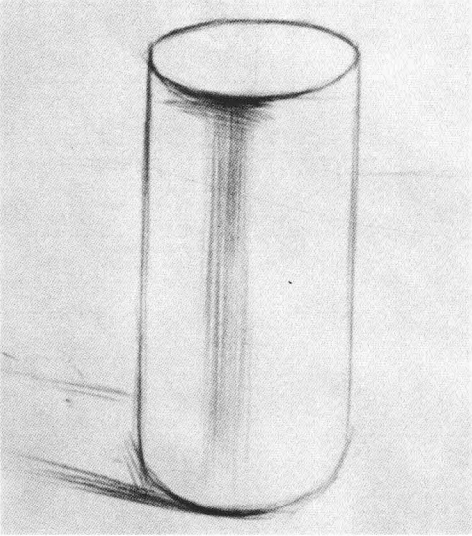
反光区域属于暗部, 色调不能太亮, 注意色调细微的深浅变化。

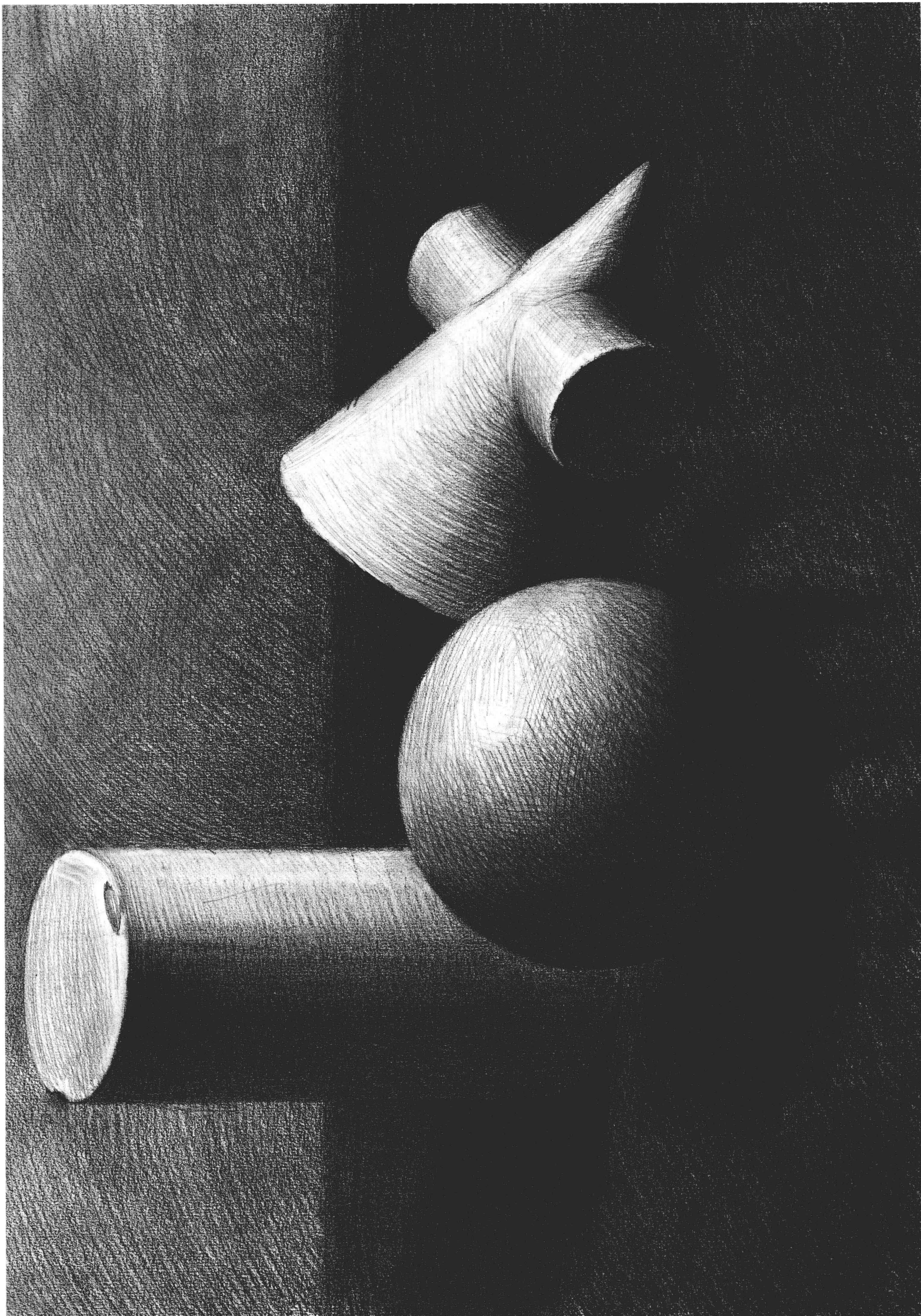

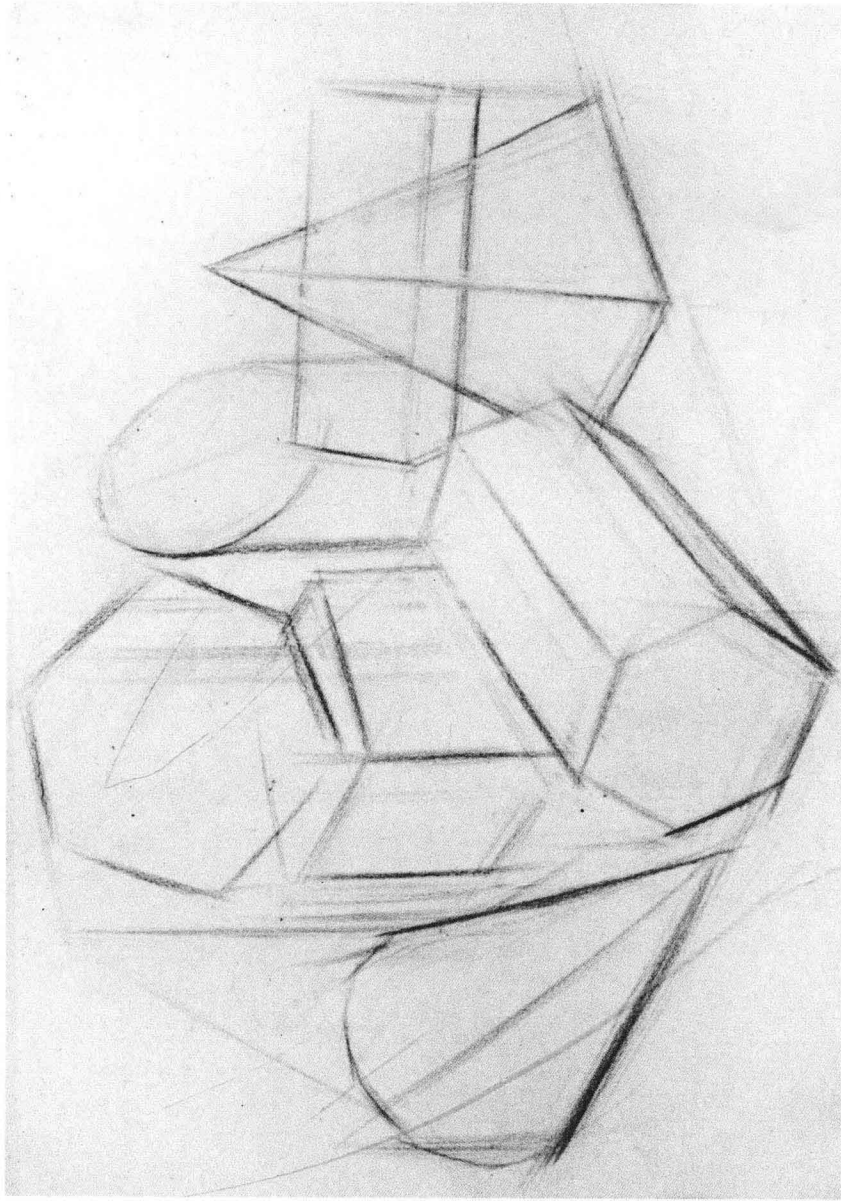
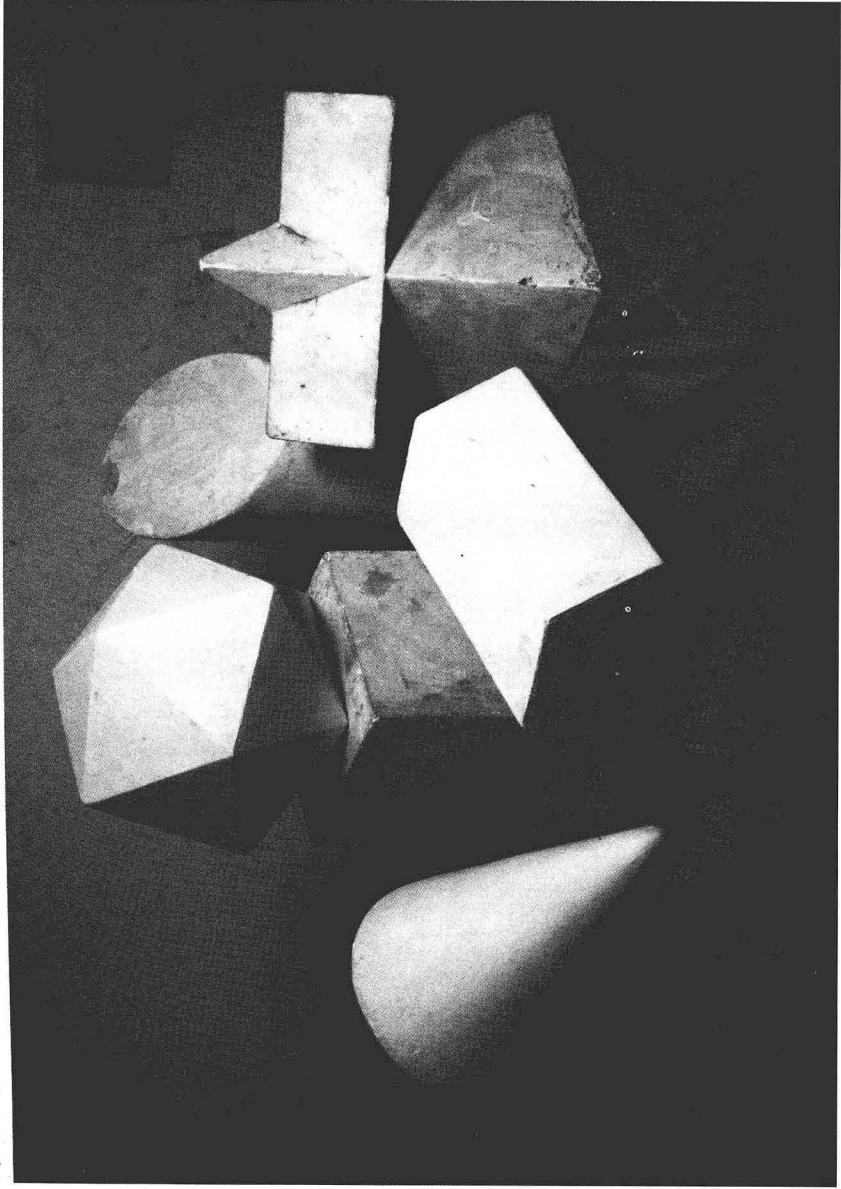
柱体在光的作用下明暗变化较正方体柔和, 但情况更为复杂。

由于透视的变化, 圆柱体顶面的椭圆弧度要小于底面椭圆的弧度。

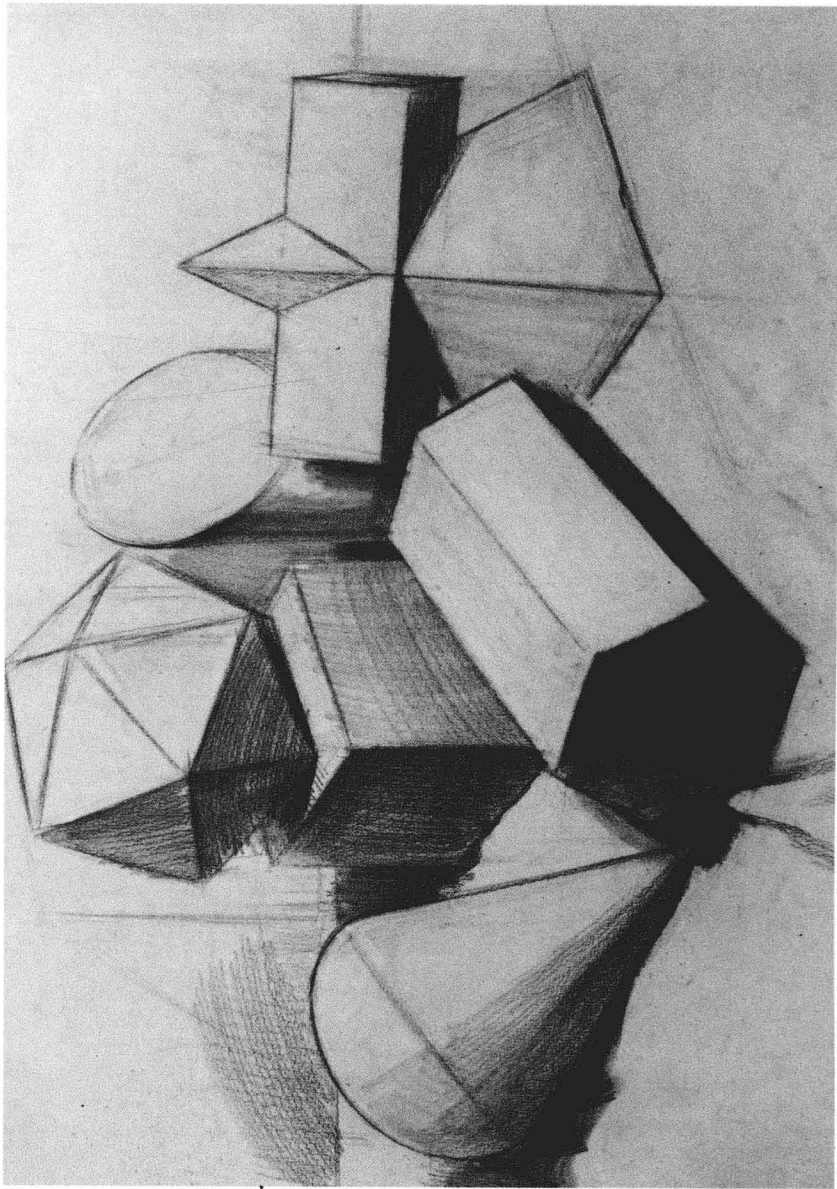
注意圆柱体明暗交界线色调深浅的缓慢变化以及与背景之间的虚实关系。

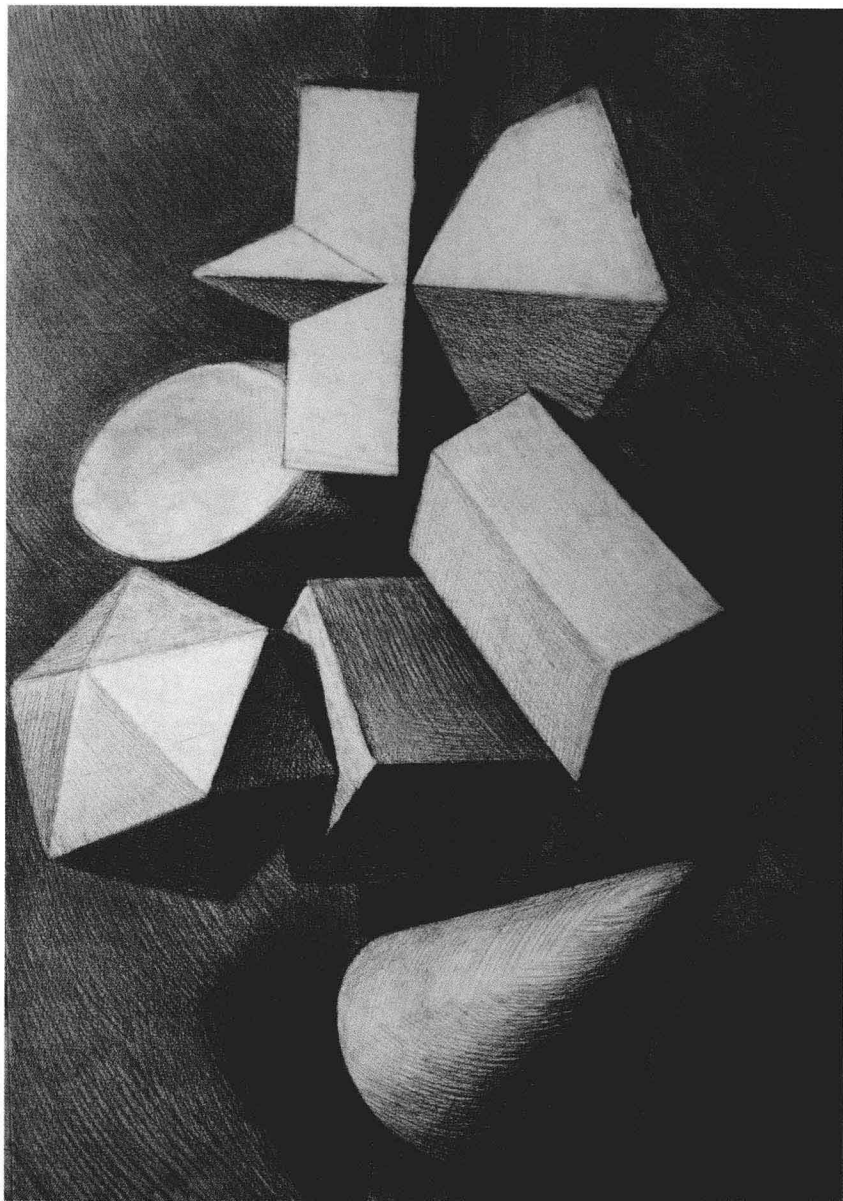

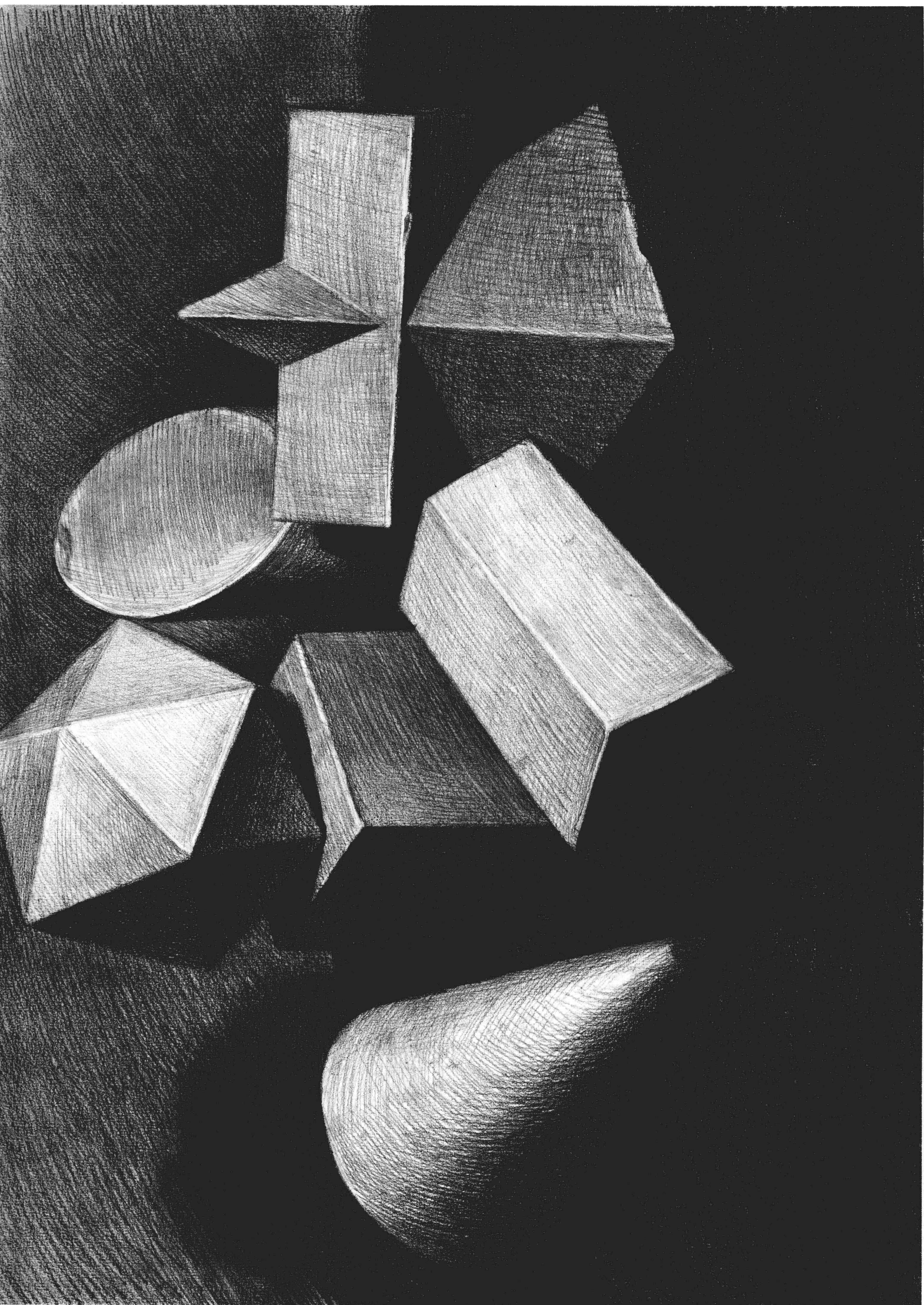
① 从基本的石膏几何形体入手，勾画大体位置，确定框架。采用比较的方法来确定形体结构、比例关系、透视关系。

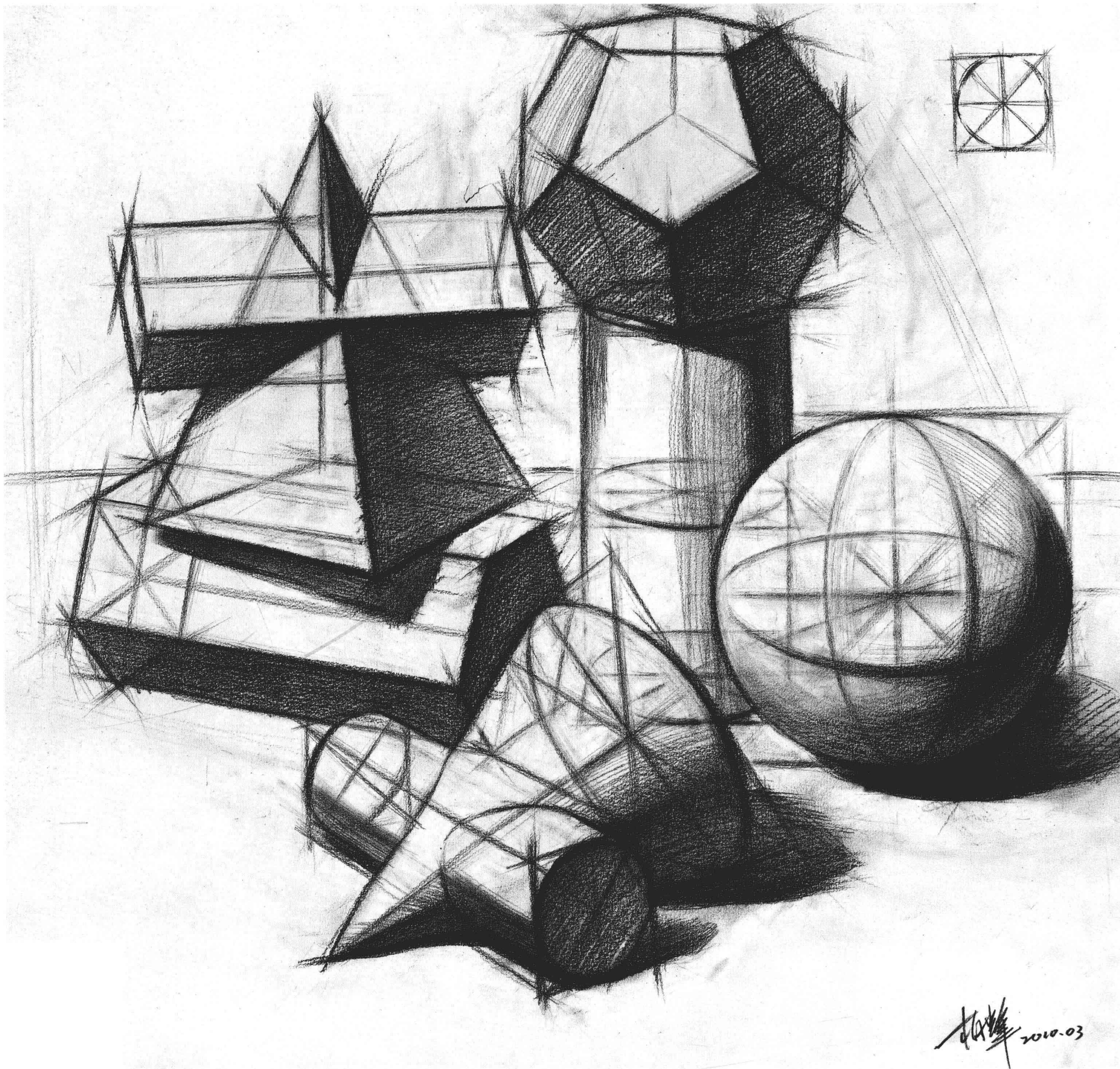
② 注意黑、白、灰的变化。从明暗交界线入手，用线排出大体明暗关系。

③ 深入刻画局部，进行单个物体的塑造。这一步始终以明暗交界线为参照，调整好局部与整体的关系。

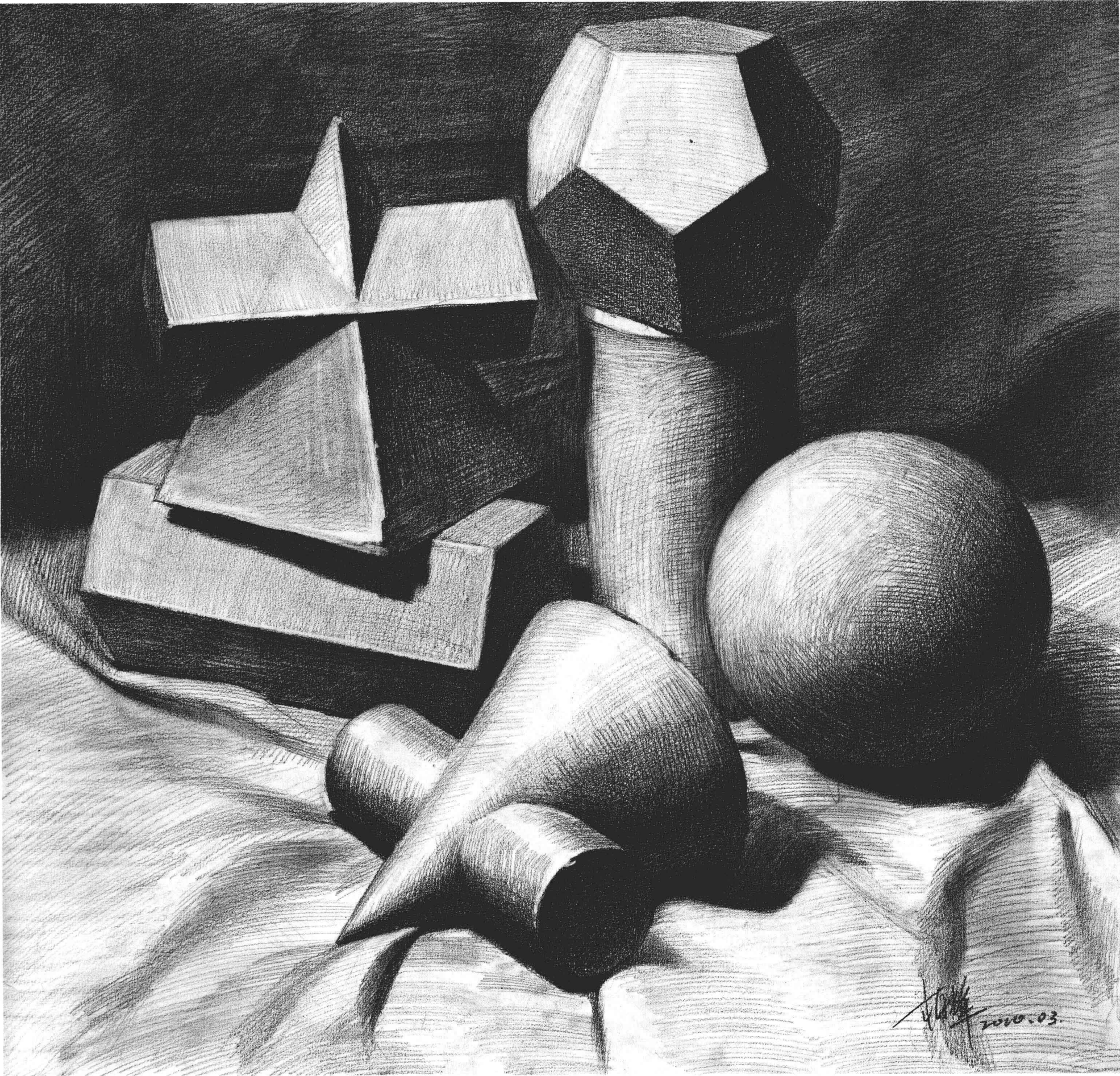

(3)几何形体组合结构与全因素对照训练

结构图

通过几何形体结构素描训练,我们可以更深刻地理解形体的空间与结构关系。在训练过程中,我们应把几何形体当作透明物体来看待,那些看不到的面和被遮挡的部分的透视变化、形体与形体之间的透视关系都要分析和表现。放在同一平面上的物体,前后空间位置关系要有统一的透视规律。结构训练可使我们对形体空间产生更深刻、更全面的认识,而不是停留在简单的平面化的轮廓认识上。

明暗图：

全因素素描训练可以提高我们对明暗的认识与表达，可以提高对整个画面的控制能力与深入刻画能力。通过前面的结构素描训练，我们在画这组全因素素描时可以把每个几何形体的体积表达得更充分，空间表达得更为合理到位。结构素描和全因素素描交叉训练有助于提高观察、分析与深入塑造的能力。

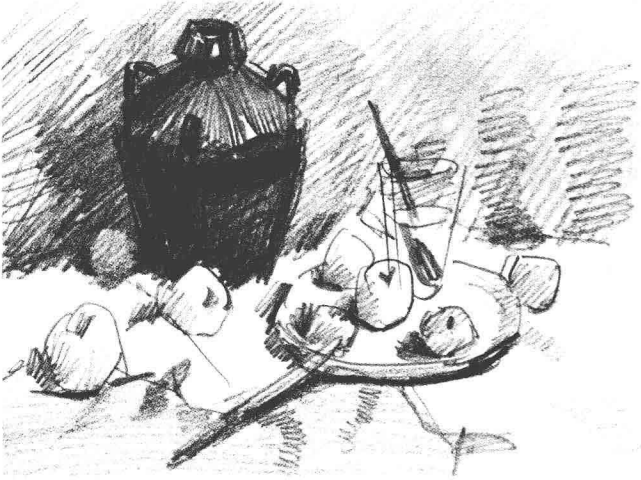
3.素描静物组合训练

素描静物训练是从石膏几何形体的单纯色调与质感转为更加复杂的形体、色调、质感的训练。在静物组合训练中,要从实物中看到与几何形体共通的基本规律,更要注意有别于石膏几何形体的丰富而微妙的变化。

(1)构图

构图包含的因素多种多样,点、线、面、黑、白、灰、形体、质感……对于一幅好的作品来说构图的作用至关重要。构图是对画面整体的安排、布局、组织和构成,是画面的结构。在素描静物的训练中,我们要努力做到构图饱满均衡、简洁明快,在统一中求变化。

横向构图小稿训练

纵向构图小稿训练

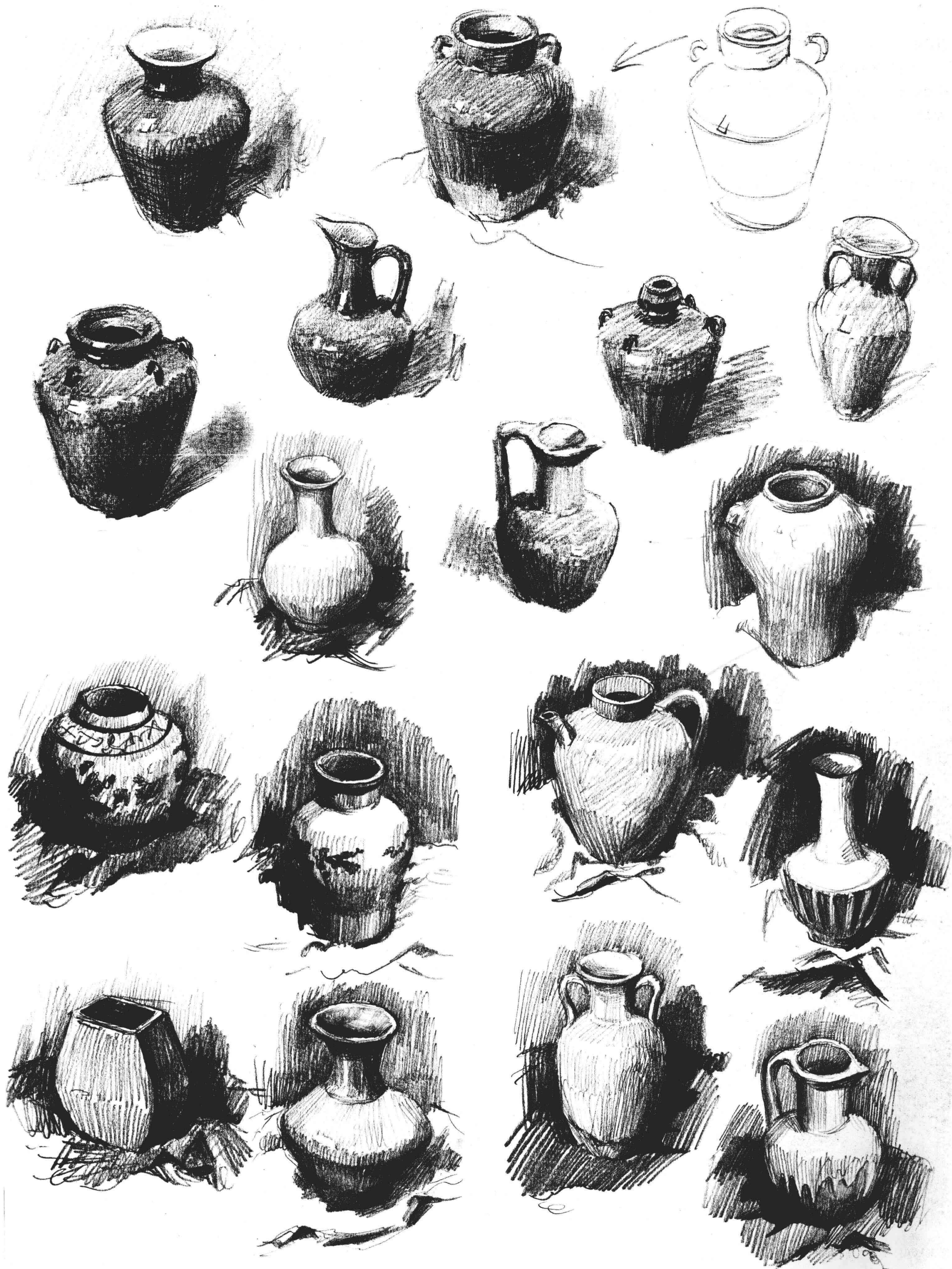
方形构图小稿训练

- 注意事项: (1) 画面物体周围空白处所留空间是否妥当。留白太多则太空, 太满画面则过于拥挤。总之要使构图饱满自然, 稳定均衡。
- (2) 形是构图的基础, 构图时要遵循由大到小、由外到内的规律。用比较与整体观察的方法来确定形体比例和它们之间的位置关系。

主体物小稿练习

主体物在构图中起着重要的作用, 平时应多加强对主体物的默写练习。

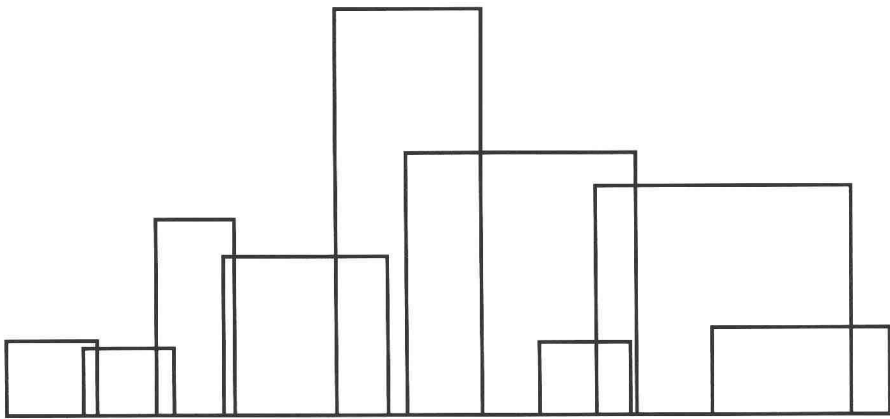
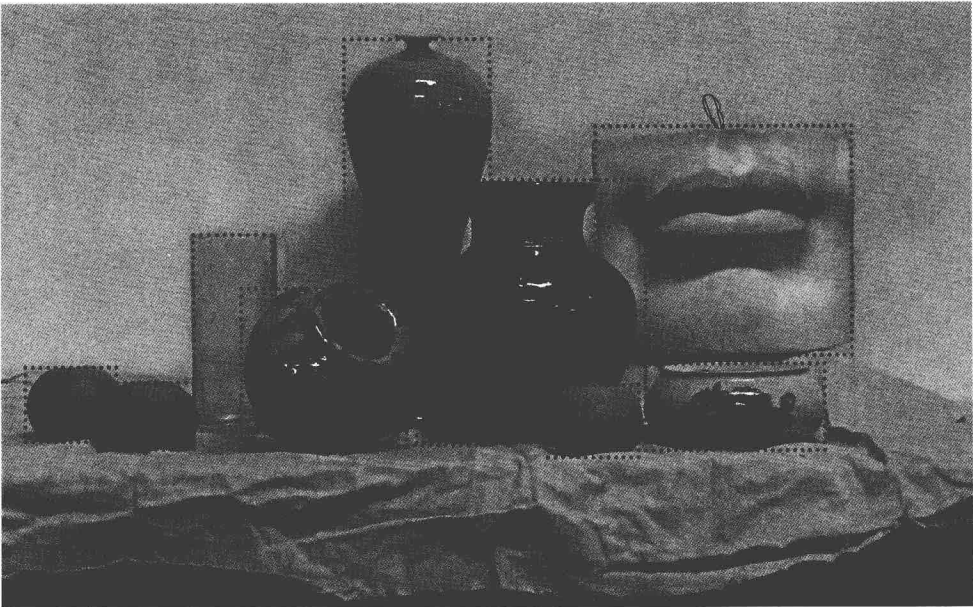

(2) 把握画面的整体关系

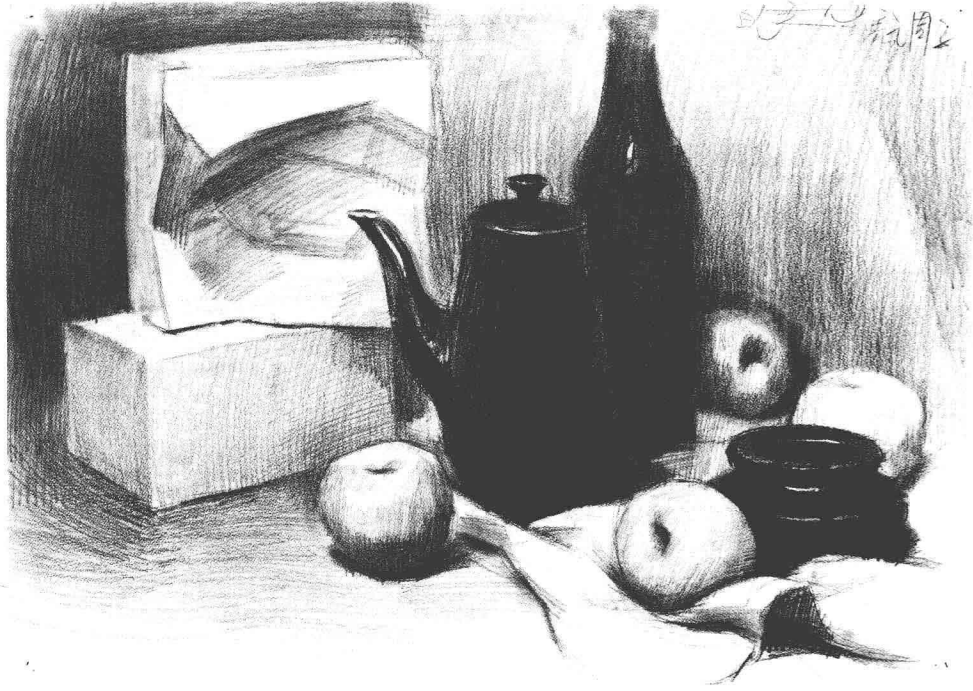
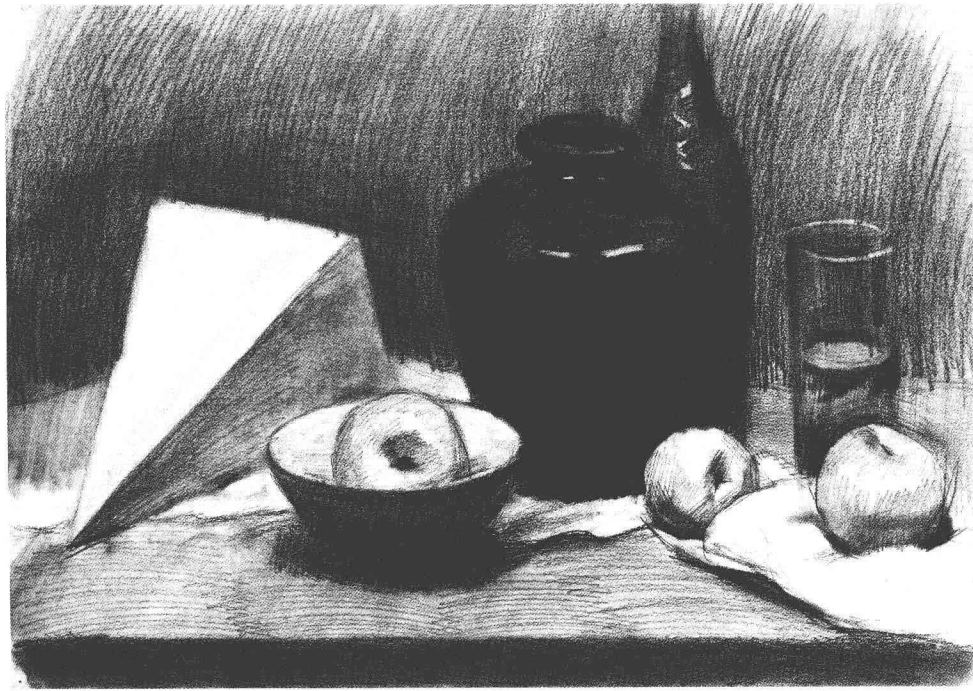
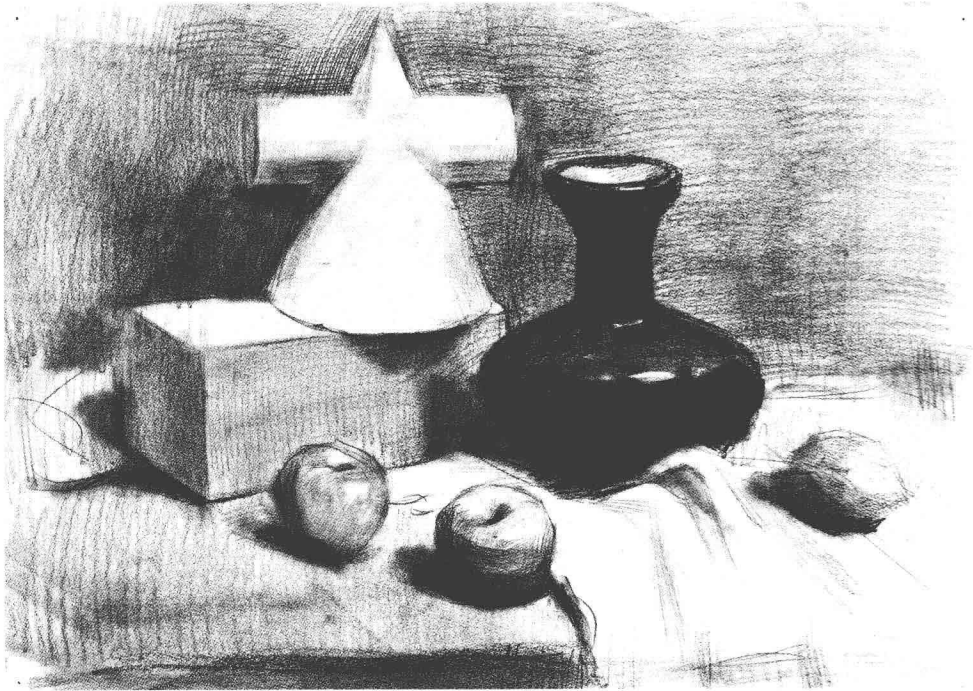
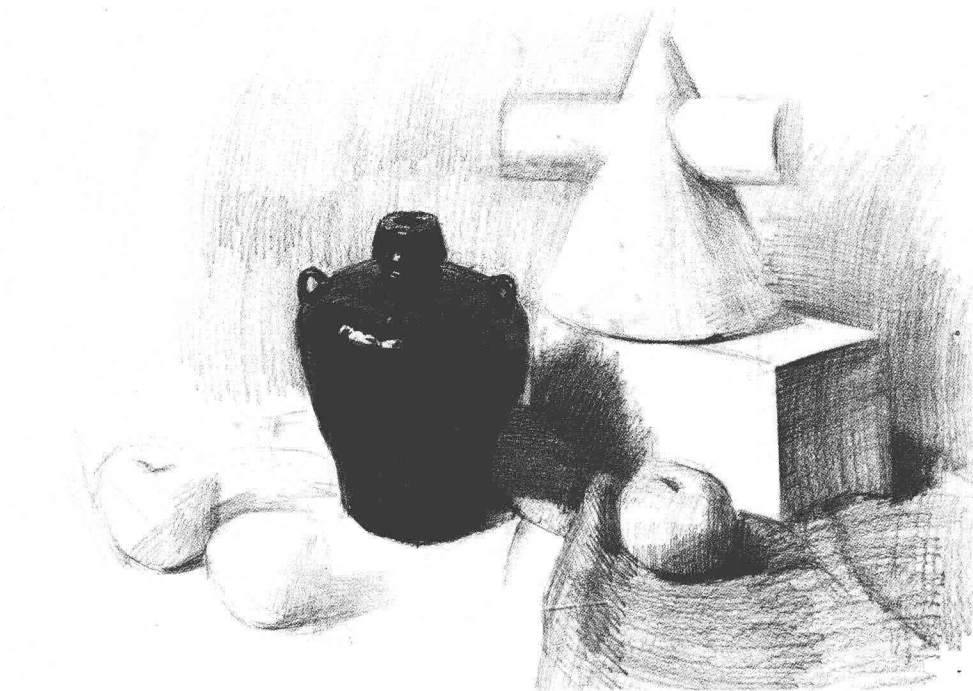
画面的大关系包含着诸多因素, 如形体的比例、明暗与黑白灰、虚实等, 是对画面整体控制能力的集中体现。在绘画过程中力求从整体出发, 不要拘泥于细节, 要多进行比较和联系。

1) .比例

在写生中, 不同物体的大小、高低、宽窄、长短、角度等因素构成了画面中形体的节奏变化。

2) .明暗

画面的明暗既包括不同物体之间固有色的深浅变化, 也包括每个物体受光与背光的关系。

对于一组静物, 我们不仅要注意每个物体的明暗变化, 还要注意形体之间的大的明暗比较。通常前面的物体较后面的物体更为强烈。

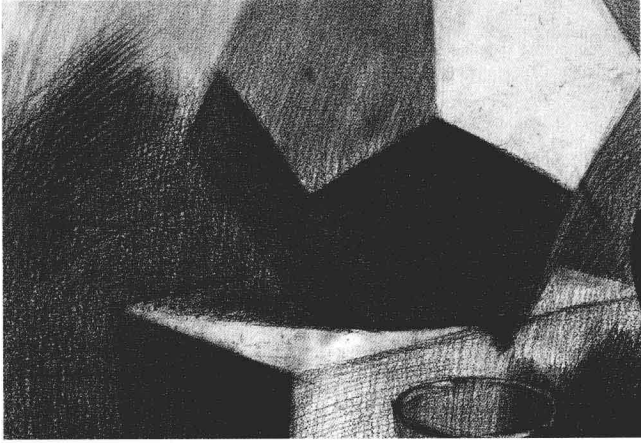
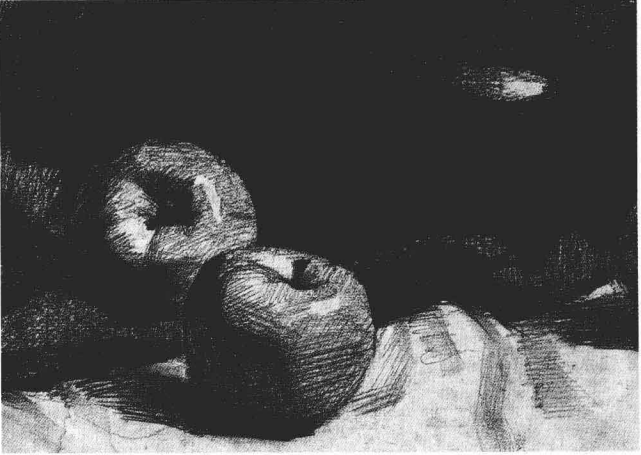
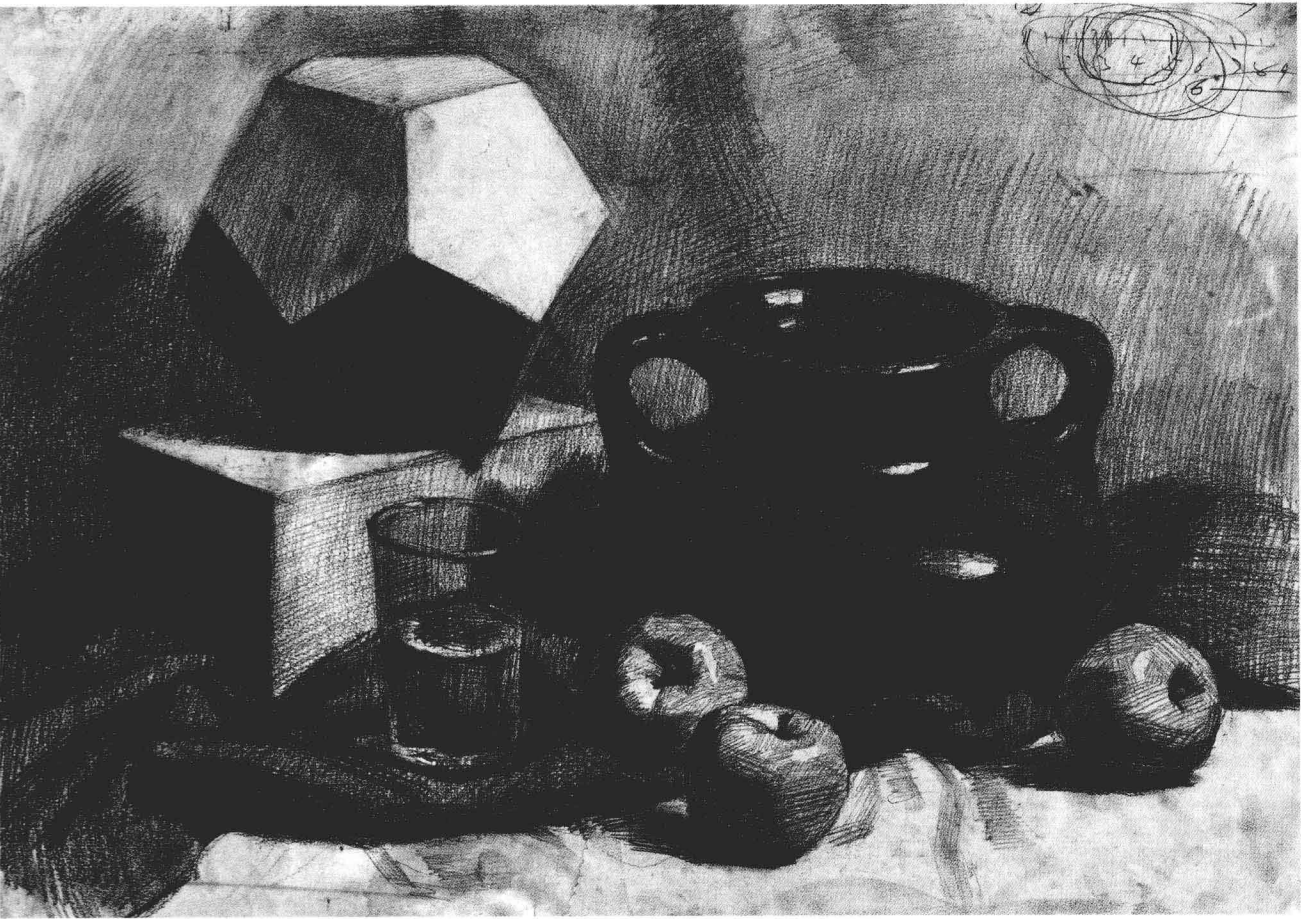
注意事项:

- (1) 物体与衬布的固有色不同, 区分它们的黑、白、灰关系。把握画面的整体色调。
- (2) 物体质感的不同和明暗变化的不同。
- (3) 同一物体在光线作用下明暗强弱的过渡变化。
- (4) 不同质感物体在光线作用下明暗强弱过渡的不同。

3).虚实

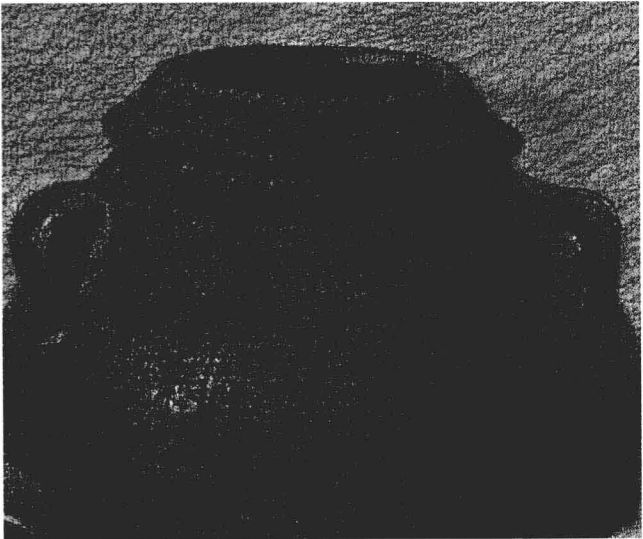
一组静物有了明暗变化和前后关系后必然会产生虚实的变化。

虚实变化遵循这样一个规律，即单个形体亮实暗虚。亮部起伏对比强烈，笔触明确肯定；暗部则相对对比弱、暗。这样有利于表达强烈的体积感，形体之间前实后虚的空间关系。前面形体明暗对比要强些，后面的物体明暗对比弱一些，这样有利于表达前后空间。

4).质感

物体的质感多种多样，在表达时我们要尝试各种表现手段。

这是一个粗陶罐，没有明确的高光，表面肌理粗糙。表现时，笔触方向多变，多用擦笔和短促有力的小笔触。

透明的啤酒瓶，细腻而朦胧。用柔软的纸巾轻轻擦出它的明度，用软橡皮擦出高光，轻松地表现出柔和的透明质感。

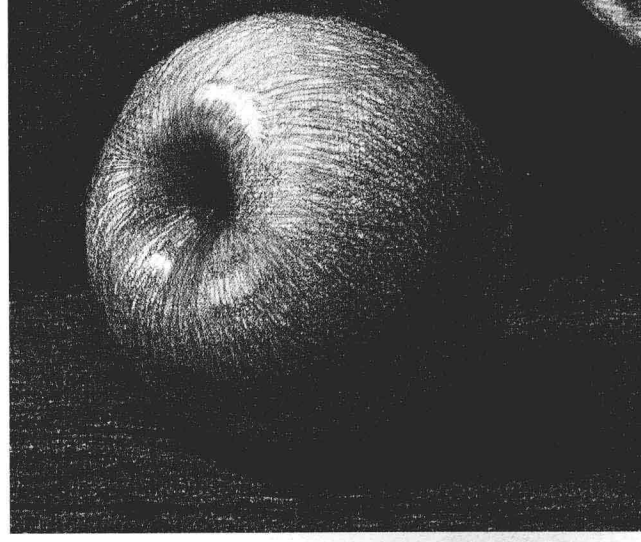
黑色的瓷罐，有明确的高光，含蓄地映衬出周围环境的变化，笔触均匀细腻。事先留出的高光响亮、明确，有效地表现出瓷器坚硬而光滑的质感。

粗糙干燥的桌面，表现时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。

有镜面效果的不锈钢器皿，明确地映衬出周围的环境，表现时应注意映衬的环境随着器皿本身的形体而产生形变。

苹果的表面有着瓷器般光滑的质感，笔触应顺着形体的结构，表现出球体在光的作用下柔和而细腻的明暗变化。注意明暗交界线色调深浅的变化。

(3) 深入刻画

