

造型讲堂

素描静物基础训练

编著：李扬 陈永锐
主编：王海强

造型课堂

素描静物基础训练

编著：李扬 陈永锐
主编：王海强

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: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

素描静物基础训练 / 王海强主编；李扬，陈永锐编著. —北京：中国青年出版社，2011.11

(造型讲堂)

ISBN 978-7-5153-0296-6

I. ①素… II. ①王… ②李… ③陈… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第 210648 号

书 名：造型讲堂——素描静物基础训练

主 编：王海强

编 著：李 扬 陈永锐

丛书策划：王海强

责任编辑：郭 光 唐丽丽 田 野

封面设计：张宇海 王玉平

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：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司 reader@cypmedia.com

www.lion-media.com.cn www.lion-media.net

印 刷：北京华联印刷有限公司

开 本：635×965 1/8 印 张：7.5

版 次：2011年12月北京第1版

印 次：2011年12月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0296-6

定 价：38.00元

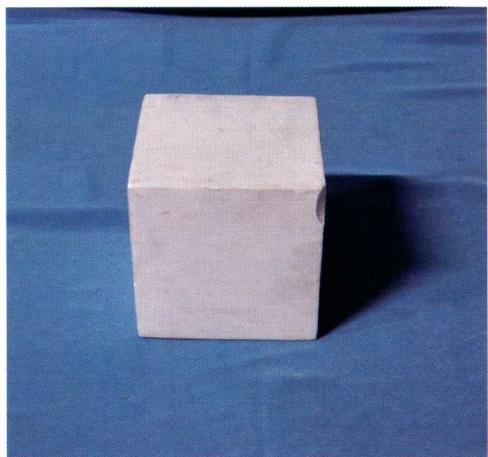
造型 讲堂

目 录

- 2 透视训练**
- 3 构图训练**
 - 3 1. 如何摆放静物
 - 3 2. 构图
 - 3 3. 不同视角的构图训练
 - 3 4. 小场景与大场景的构图训练
- 4 结构训练**
 - 4 1. 单体静物结构素描表现范例
 - 6 2. 组合静物结构素描表现步骤
 - 8 3. 组合静物结构素描表现范例
- 10 明暗训练**
 - 10 1. 组合静物明暗表现步骤
 - 12 2. 组合静物明暗表现范例
- 14 质感训练**
 - 14 1. 陶罐的质感表现
 - 15 2. 瓷罐的质感表现
 - 16 3. 透明物体的质感表现
 - 18 4. 金属器皿的质感表现
 - 20 5. 衬布的质感表现
 - 22 6. 组合静物质感表现范例
- 26 静物分类训练**
 - 26 1. 水果画法
 - 28 2. 以水果为主的组合静物表现范例
 - 30 3. 蔬菜画法
 - 34 4. 以蔬菜为主的组合静物表现范例
 - 36 5. 食品、饮料的画法
 - 38 6. 以食品、饮料为主的组合静物范例
 - 40 7. 文具画法
 - 42 8. 以文具为主的组合静物表现范例
- 44 素描静物创意表现**
 - 44 1. 素描静物创意表现步骤
 - 46 2. 素描静物创意范例
- 48 精品范例**

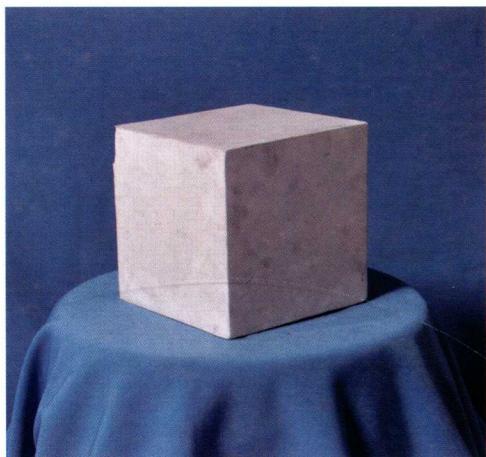
▲ 透视训练

透视训练是一种对客观对象进行空间立体描绘的有效训练方法，也就是在二维的画面上表现出三维的立体效果。人们在观察物体时，物体的形状、颜色和体积会因距离远近的不同而呈现出相应的透视变化。如果不能理解透视原理，我们就无法准确表达出画面的空间感和纵深感。在研究透视时，必须具备以下三个要素：视点（眼睛）、物体和灭点，三者之间的关系决定了画面透视的最终效果。在空间透视中，灭点是我们研究的重点。透视分为四种类型，下面我们将逐一进行讲解。

■ 平行透视

从正面观察正方体时，正方体的底边与视平线平行，我们只能看到正方体的两个面。正方体共有十二条边，三组边线的透视方向是：四条边线与画面平行，四条边线与画面垂直，还有四条边线向灭点消失。根据近大远小的规律，处于水平面的边会前长后短。四条垂直的边也符合这一透视规律。由于水平边与垂直边的这一变化规律，另外四条边向远处消逝于一点。

■ 成角透视

平视观察物体时，物体没有与视平线平行的边。就本图而言，此时可以看到正方体的三个面。两组平行边的延长线分别消逝于左、右两边的两个灭点，但三条垂直边却没有灭点，特别注意近大远小的透视规律。

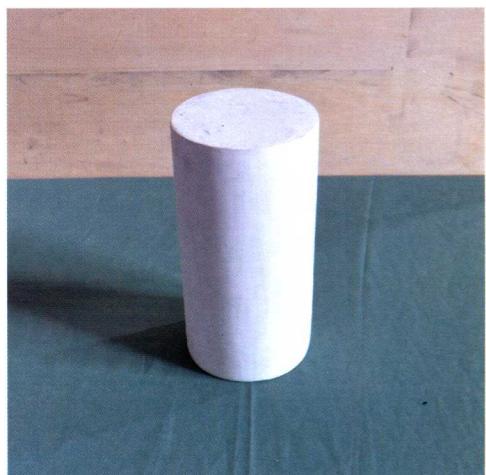
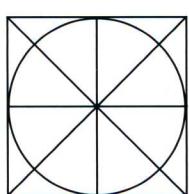
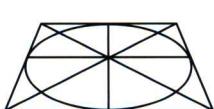

■ 三点透视

在成角透视的基础上俯视或者仰视正方体，此时正方体垂直于地面的四条边的延长线向下（俯视）或向上（仰视）消逝于一点。

■ 弧形透视

圆形的透视变化与素描几何形体相同。在描绘静物时，一定要注意圆形的透视变化要符合整体的透视关系。圆弧在空间中的透视变化主要通过弧度的大小来体现。在这里我们应注意，成角透视和倾斜透视中的圆弧，经两条对角线和两条中线分割后的前、后两部分并不对称，离视点近的弧度大，离视点远的弧度小。

构图训练

1. 如何摆放静物

■ 摆放静物时，应先选择形体较大的物体作为主体物，选择小于或矮于主体物的静物作为从属物。从属物可以是一个或多个，但要考虑它们的大小、高低、方圆、深浅及质感上的区别和变化。静物的组合不要过于单一或过于杂乱，这样才会有中心、有变化、有对比、有节奏。同时，还要注意物体摆放的前后位置关系、摆放的方向变化以及前后左右空间的平衡，从而达到理想的构图效果。

2. 构图

- (1) 三角形构图：即向心式构图，此类构图的特点是画面稳定、主体突出、层次分明、错落有致，横构图时比较常用。
- (2) S形构图：常用于纸张竖式的构图形式，这类构图可以拉大画面的空间关系，使主体物更突出，画面也更富有动感和节奏感。
- (3) 圆形构图：此类构图可使画面构图关系均衡，使构图更加饱满大气。此时静物的关系更加紧凑，富有变化。

3. 不同视角的构图训练

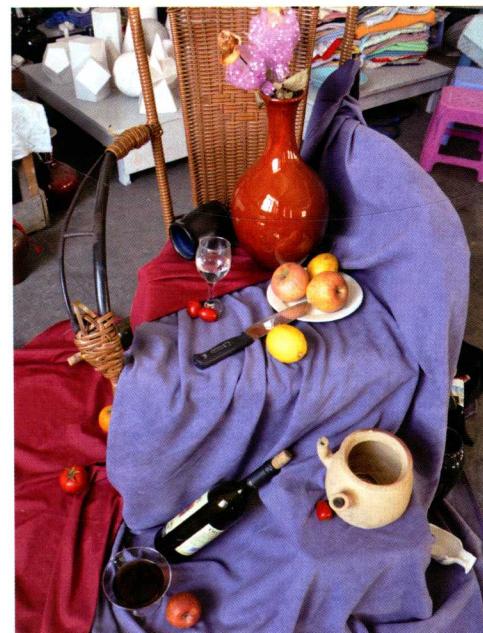

(1) 平视：可以理解为平行构图的形式，当我们的视角基本与视平线平行时可以采取这种构图方式。

(2) 仰视：当我们的视角低于视平线时常采用此构图方式。这种构图多用于石膏像和户外写生，但对于画常规的台面静物比较少用。

(3) 俯视：当我们观察的视角高于视平线时，这种构图是我们最常使用的，构图的效果也最好。其特点是可以加强空间感和形式感。

4. 小场景与大场景的构图训练

(1) 小场景：在小场景的构图中，静物的数量要多一些，绘画的内容也要丰富一些，要求作者要具有较强的画面组织及控制能力。可以当成中、长期作业来画，有助于提高我们整体作画的能力。

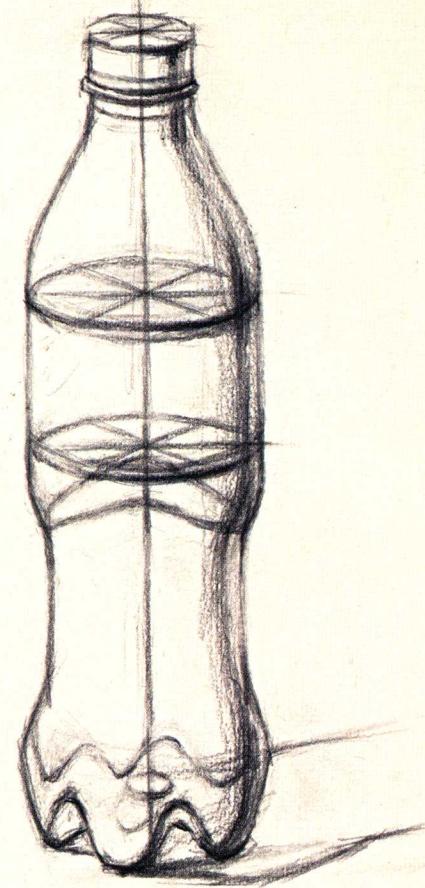
(2) 大场景：大场景的构图比较复杂且东西较多，范围较广。要求作者有很强的画面控制及把握能力。一般可以当成长期作业来完成。

结构训练

1. 单体静物结构素描表现范例

■ 结构素描是理解静物内部结构的重要训练方法，是针对基础训练进行的专项练习。通过对单体静物进行结构分析和理解，可以有效提高形体塑造能力和体积表现能力。

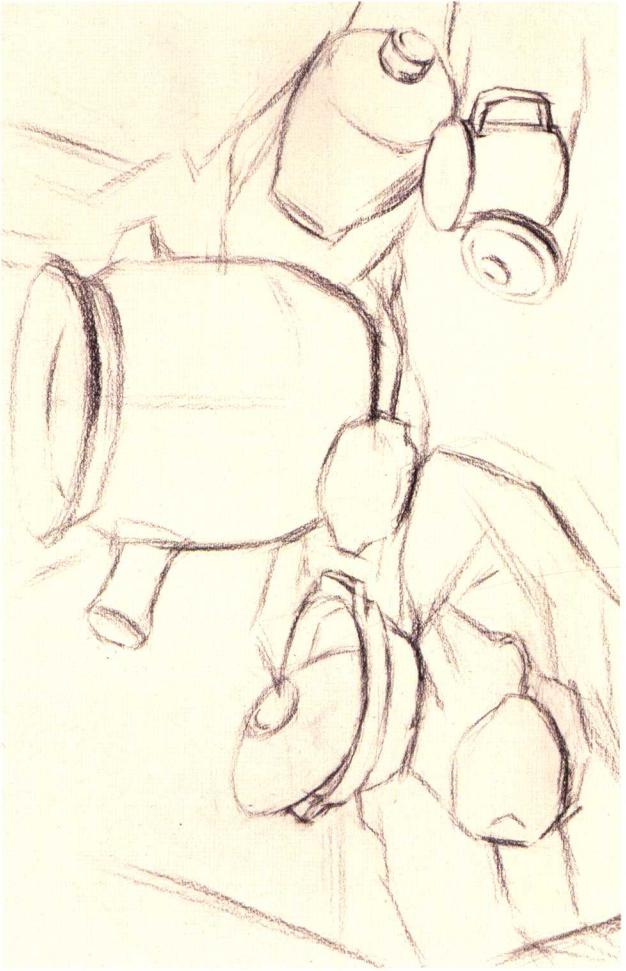

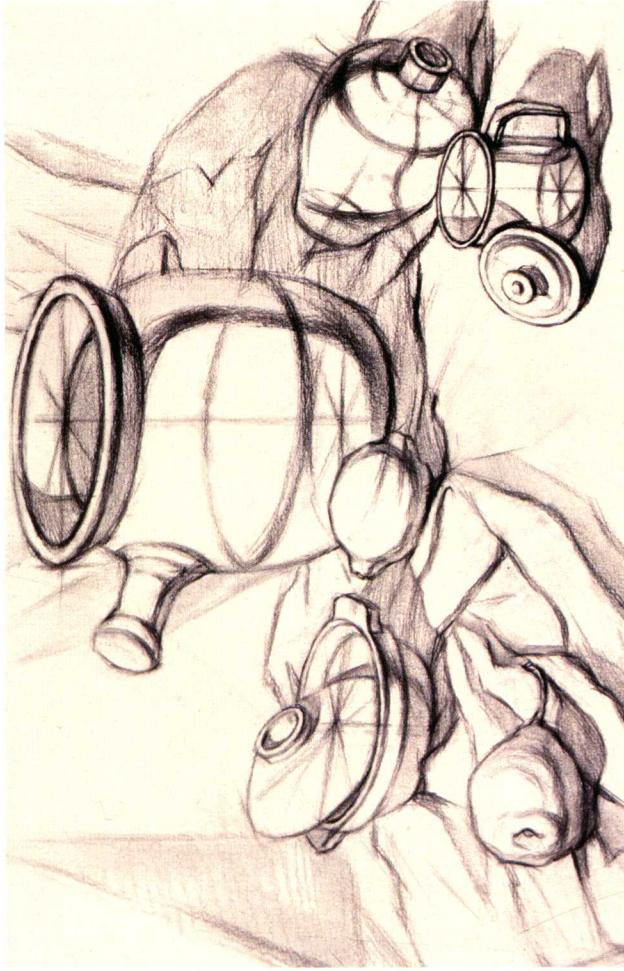
2. 组合静物结构素描表现步骤

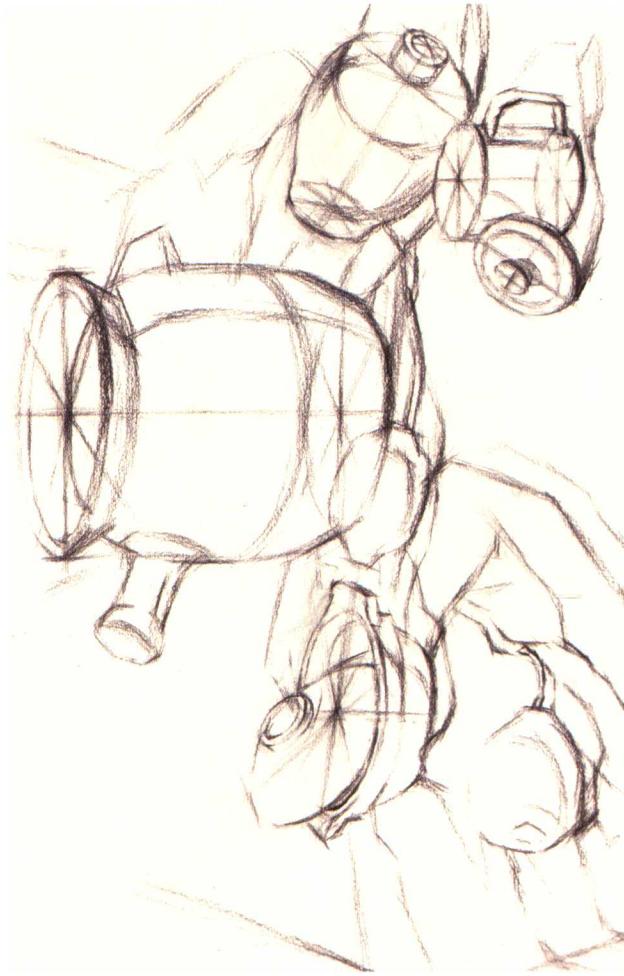
(1) 在下笔之前，我们要先考虑好构图以及主体物的具体摆放位置，在脑海里形成一个大的构图框架。再用简洁、概括的线条画出物体之间大的比例关系、空间位置关系及物体基本的形象和特征。

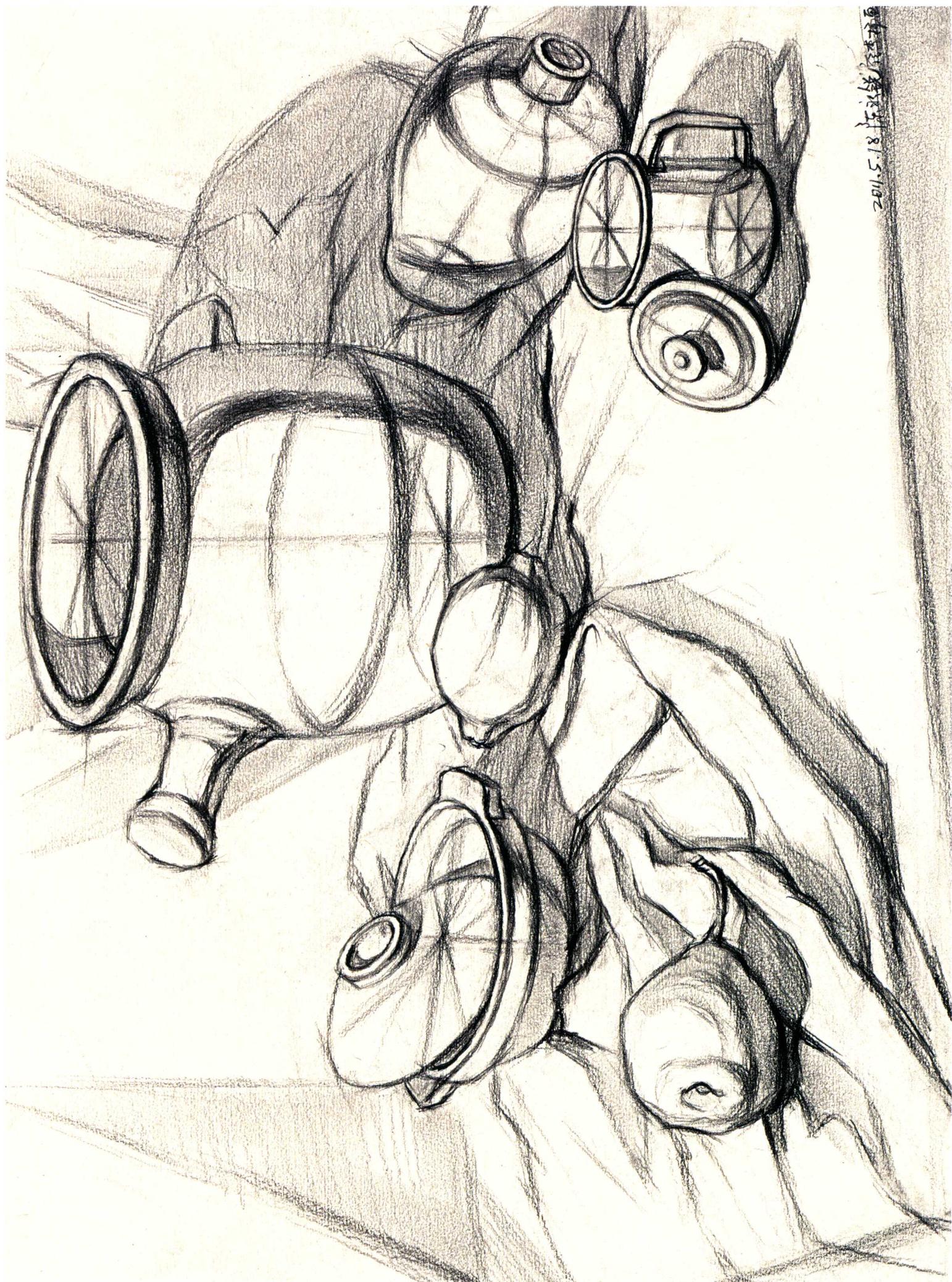
(2) 构图时要从整体出发，进一步确定物体的比例关系及结构的穿插关系。在这个阶段可借助一些辅助线完成形体内外的构图逻辑关系。可多用长直线起形，方便修改。

(3) 以主体物为核心开始逐步地深入塑造，表现物体与物体之间、物体与桌面之间以及桌面与衬布之间的空间关系。要理性分析、强调线条的准确性和表现力，使局部细节服从整体关系。

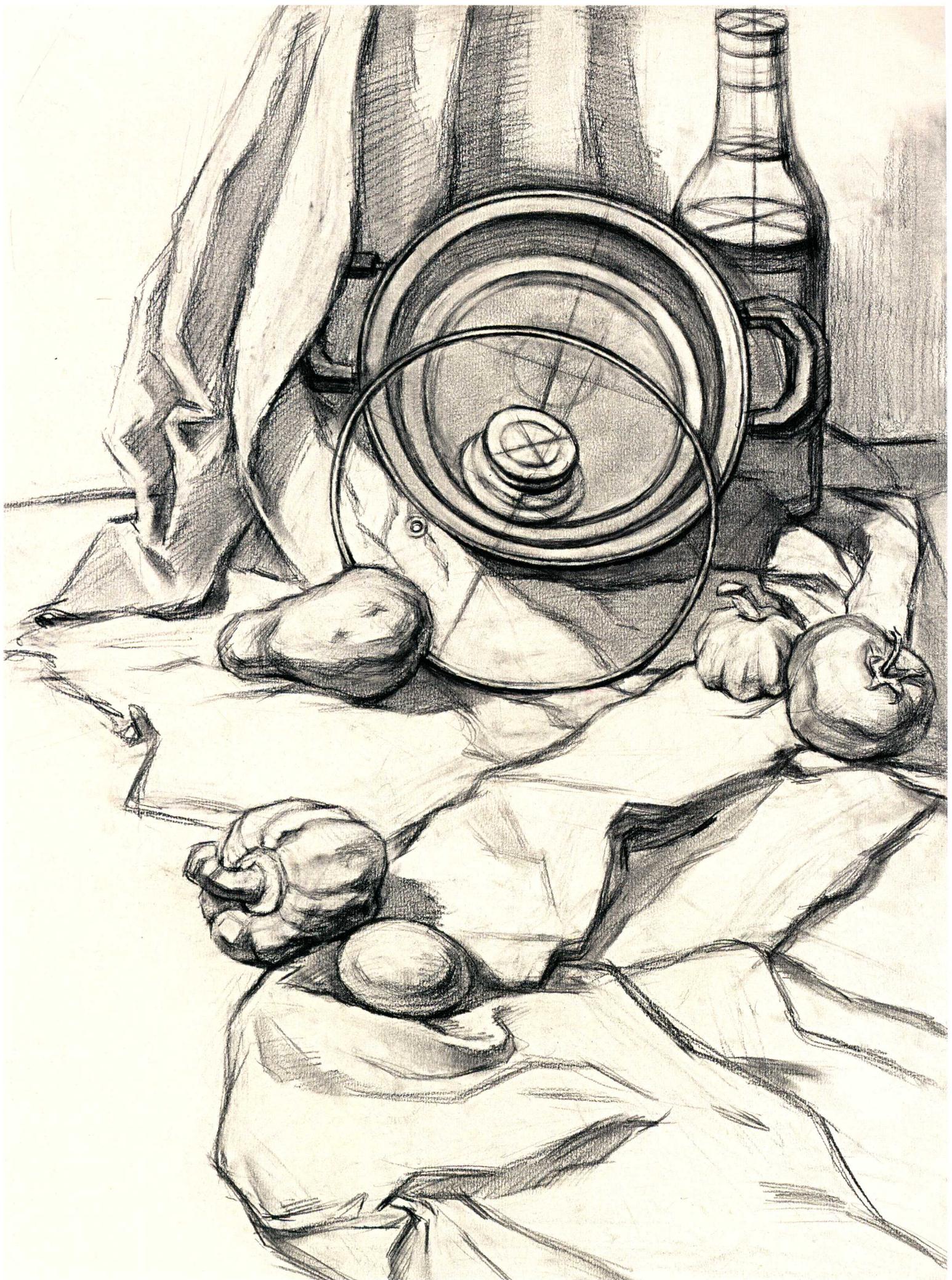
(4) 对画面做整体的调整，以求造型更加准确具体；画面的虚实关系、强弱对比更丰富；节奏感、空间感更强烈。同时，也可适当渲染一些明暗关系，增加画面的厚重感和艺术表现力。

3. 组合静物结构素描表现范例

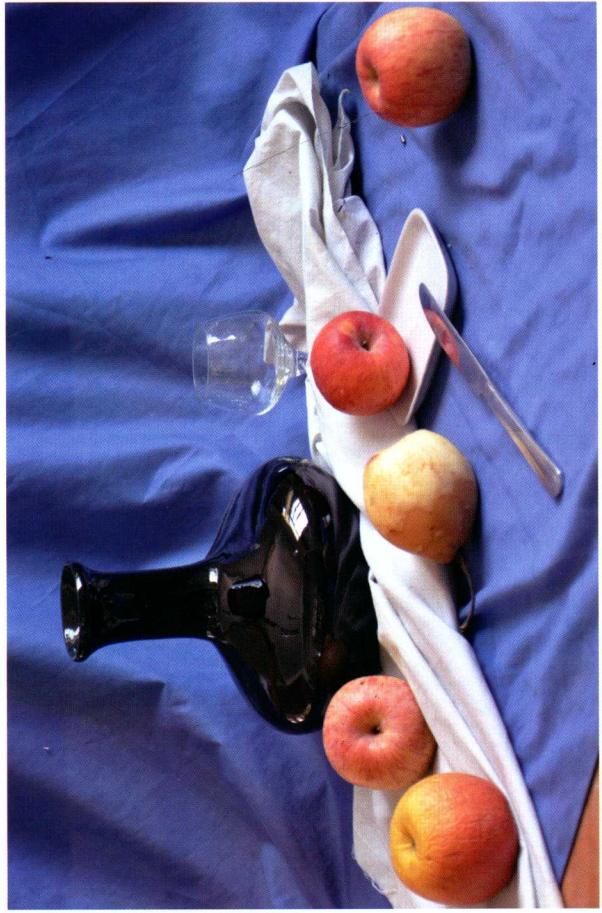
组合静物的结构素描难度较大,一方面要注意构图关系,另一方面还要考虑各个静物内部的结构关系。这样的复杂训练有助于提高学生控制整体画面的能力,更有助于训练学生分析形体和塑形的能力,对于提高形体分析和塑造形体大有益处。

明暗训练

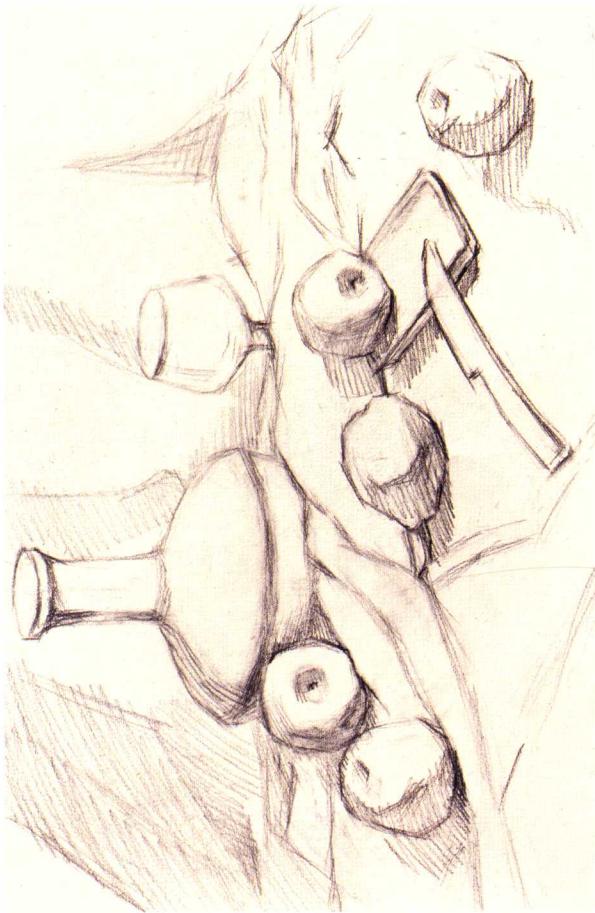
1. 组合静物明暗表现步骤

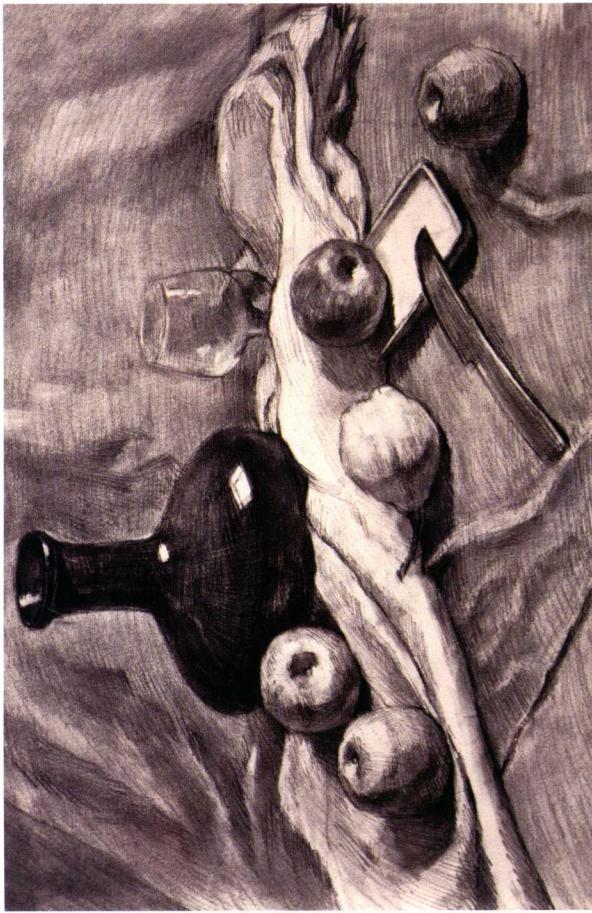
(1) 认真观察静物，确定构图方式。本组静物以深色花瓶为主体，所以我们在构图和作画的过程中应以花瓶为中心，确定各个物体的比例关系和大形。根据光源方向找出物体的明暗交界线及投影的位置，对暗部、投影和背景铺没少许调子，进而拉开画面的空间关系。

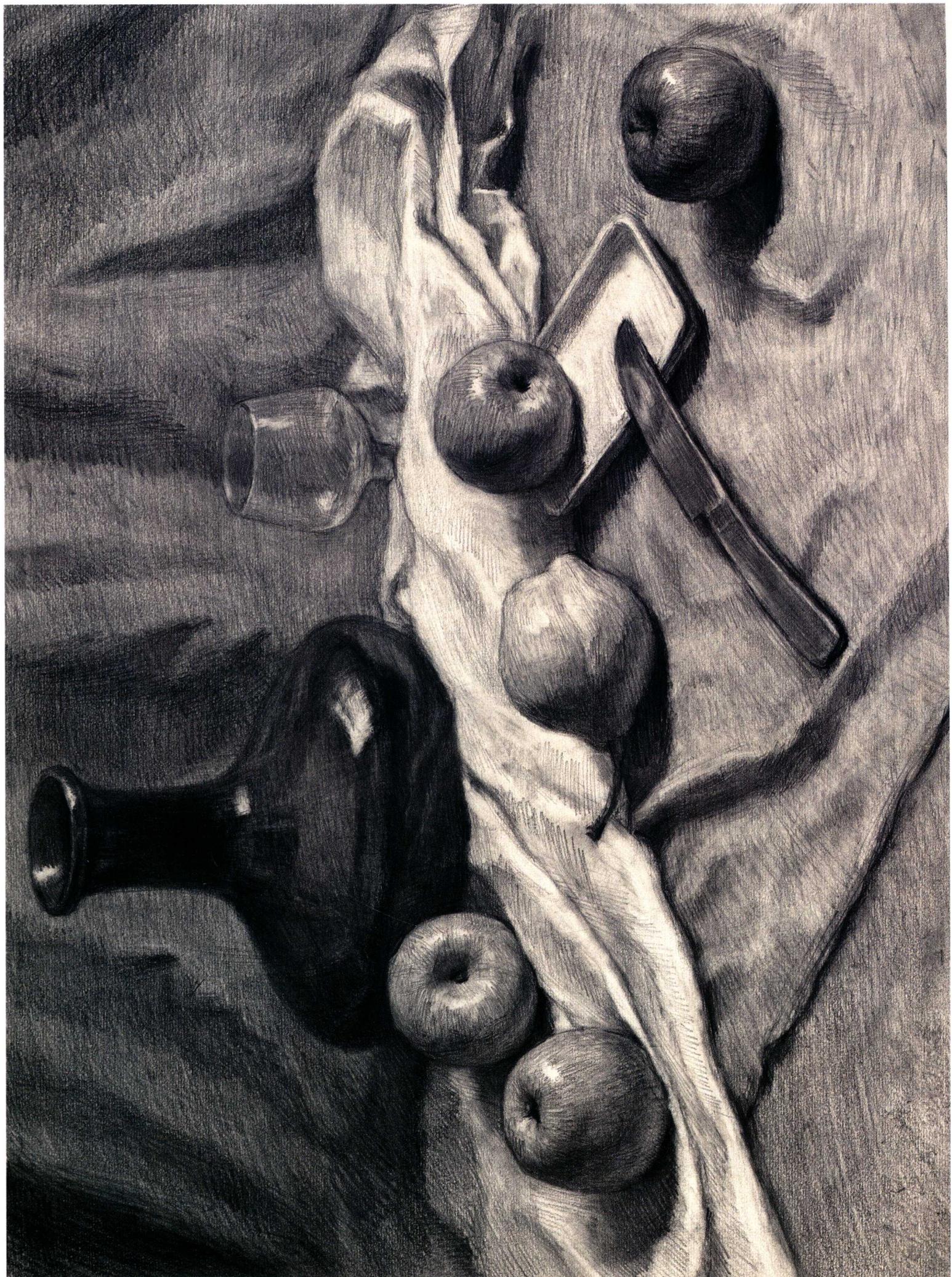
(3) 从主体物入手，联系周围的物体进行逐一深入刻画。在这过程中要不断进行整体比较，层层深入刻画局部，表现出各物体的明暗对比关系，通过明暗色调表现各物体的形体结构、空间层次和质感。

(2) 从静物的暗部开始，由重到浅、循序渐进地将物体的固有色区分开，也就是明确画面大的明暗关系，即区分出大的“黑、白、灰”素描关系。

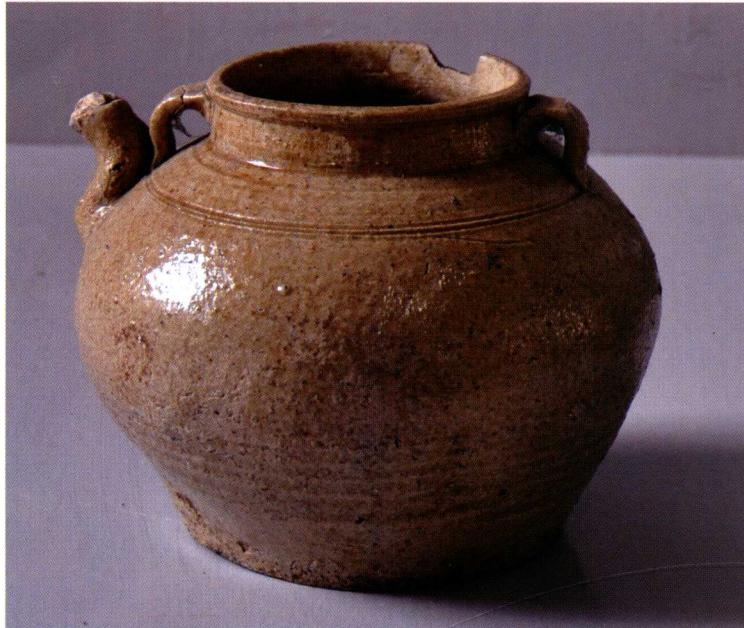
(4) 对画面的明暗关系做整体调整，使画面虚实有致、主次分明、和谐统一。在局部深入的同时也加强了画面的完整性。

2. 组合静物明暗表现范例

▲质感训练

1. 陶罐的质感表现

表面质地坚硬粗糙、反光不明显是陶罐最主要的质感特征，因此绘画时要注意用笔和素描调子的深浅变化。在表现过程中用笔可稍粗松一些，明暗调子应整体而柔和。在抓住对象大的造型的同时，应更多地注意一些关键部位的深入刻画，如罐口、罐肩、罐耳及罐嘴部位应细致刻画。暗部的过渡要自然，罐体调子及明暗交界线的处理应注意深浅的细微变化。

