

视觉

素描静物课题训练

▣ 把握高考方向 ▣ 汇集优秀作品 ▣ 分享教学经验 ▣ 迈向成功之路

王冰

王海强 / 主编
王冰 / 编著

▣ 构图训练

▣ 结构训练

▣ 明暗训练

▣ 步骤训练

王冰
2011.3
1358

视觉世界

素描静物课题训练

□ 把握高考方向

□ 汇集优秀作品

□ 分享教学经验

□ 迈向成功之路

王海强 主编

王冰 编著

目录

I. 素描静物的训练要点

2

1. 养成正确的观察习惯
2. 处理好结构与明暗调子的关系
3. 写生、临摹与默写的关系

II. 透视训练

2

1. 平行透视
2. 成角透视（两点透视）
3. 倾斜透视（三点透视）
4. 弧形透视

III. 构图训练

3

1. 初学者常犯的错误
2. 好的构图应具有的几个特点

IV. 结构训练

4

1. 几何形体结构图示
2. 静物结构图示
3. 陶罐结构表现步骤图示
4. 静物组合结构表现范例

V. 明暗、质感训练

12

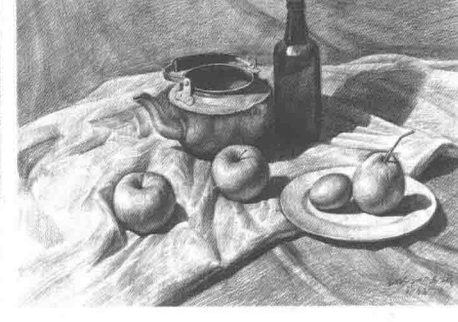
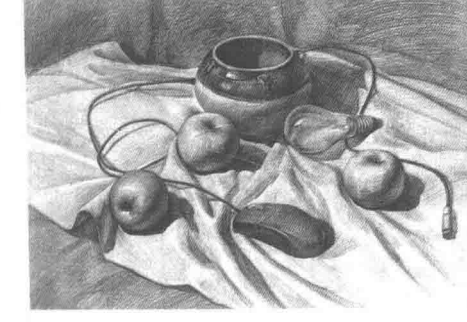
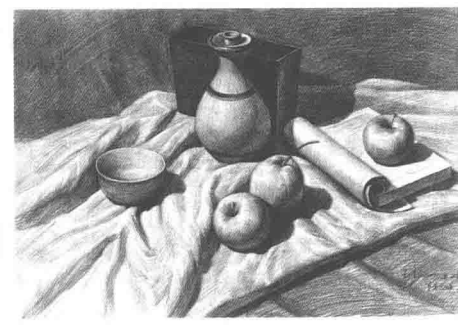
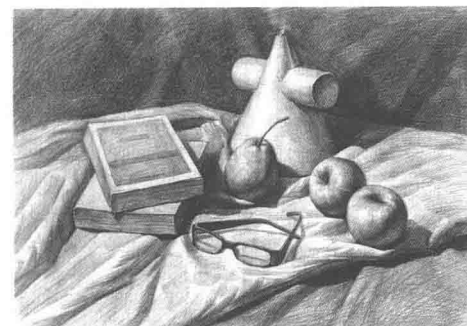
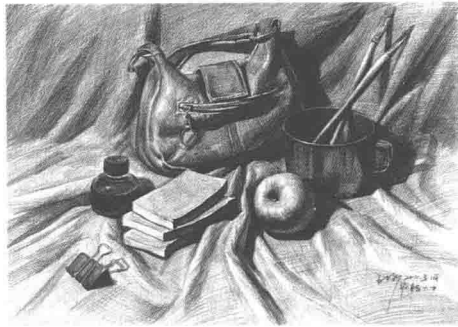
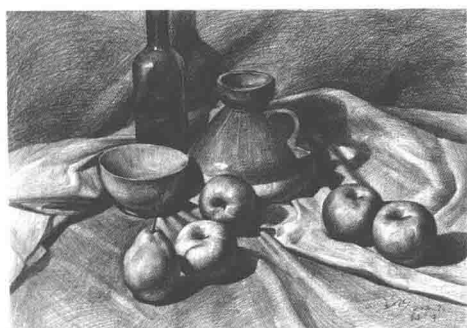
1. 长方体明暗表现要点
2. 翻开的书表现步骤
3. 球体明暗表现要点
4. 苹果表现步骤
5. 鸡蛋表现步骤
6. 土豆表现步骤
7. 梨的表现步骤
8. 圆柱体明暗表现要点
9. 白色瓷杯表现步骤
10. 玻璃杯表现步骤
11. 玻璃酒瓶表现步骤
12. 陶罐表现步骤
13. 不锈钢碗表现步骤
14. 静物明暗、质感表现范例

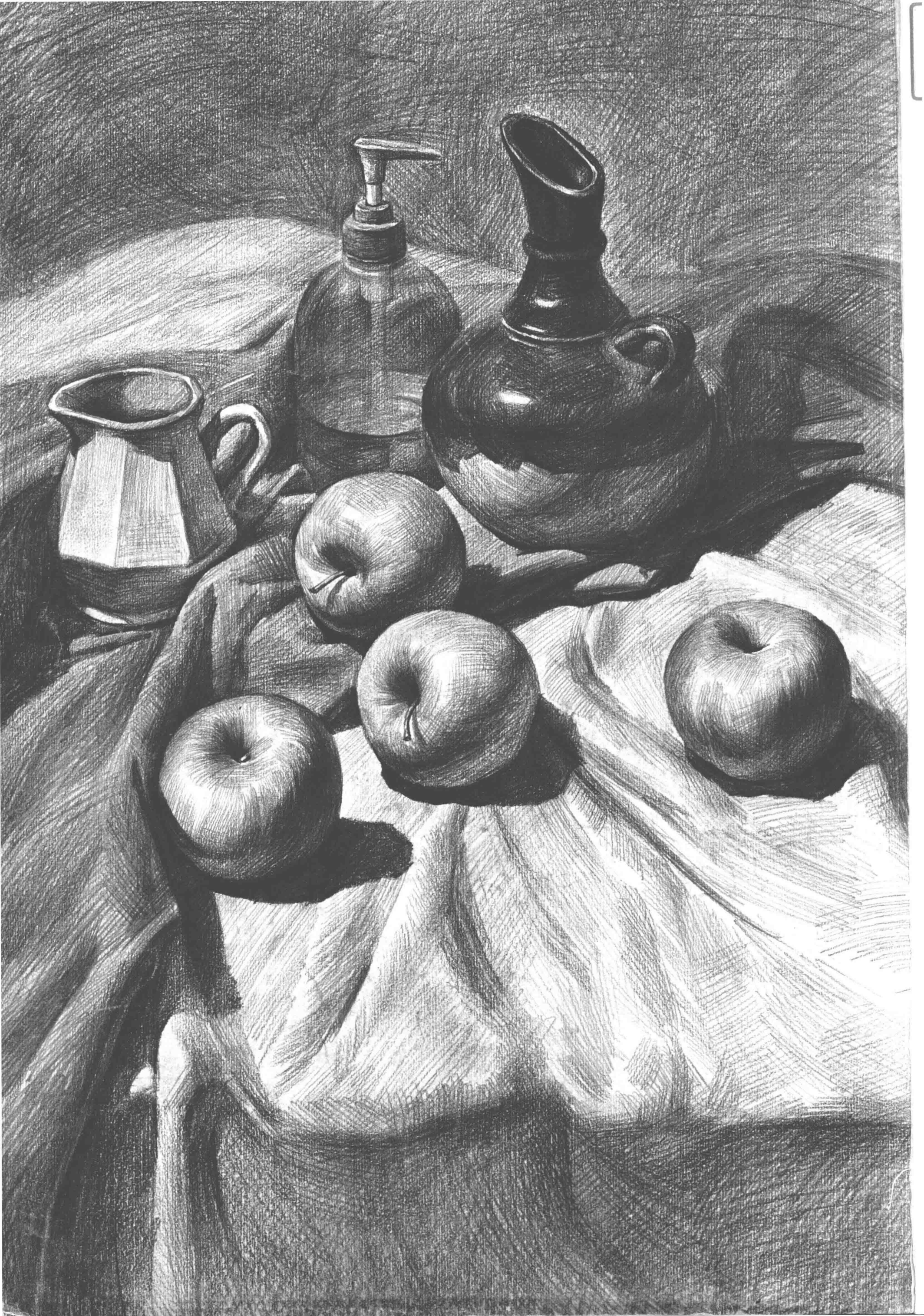
VI. 作画步骤训练

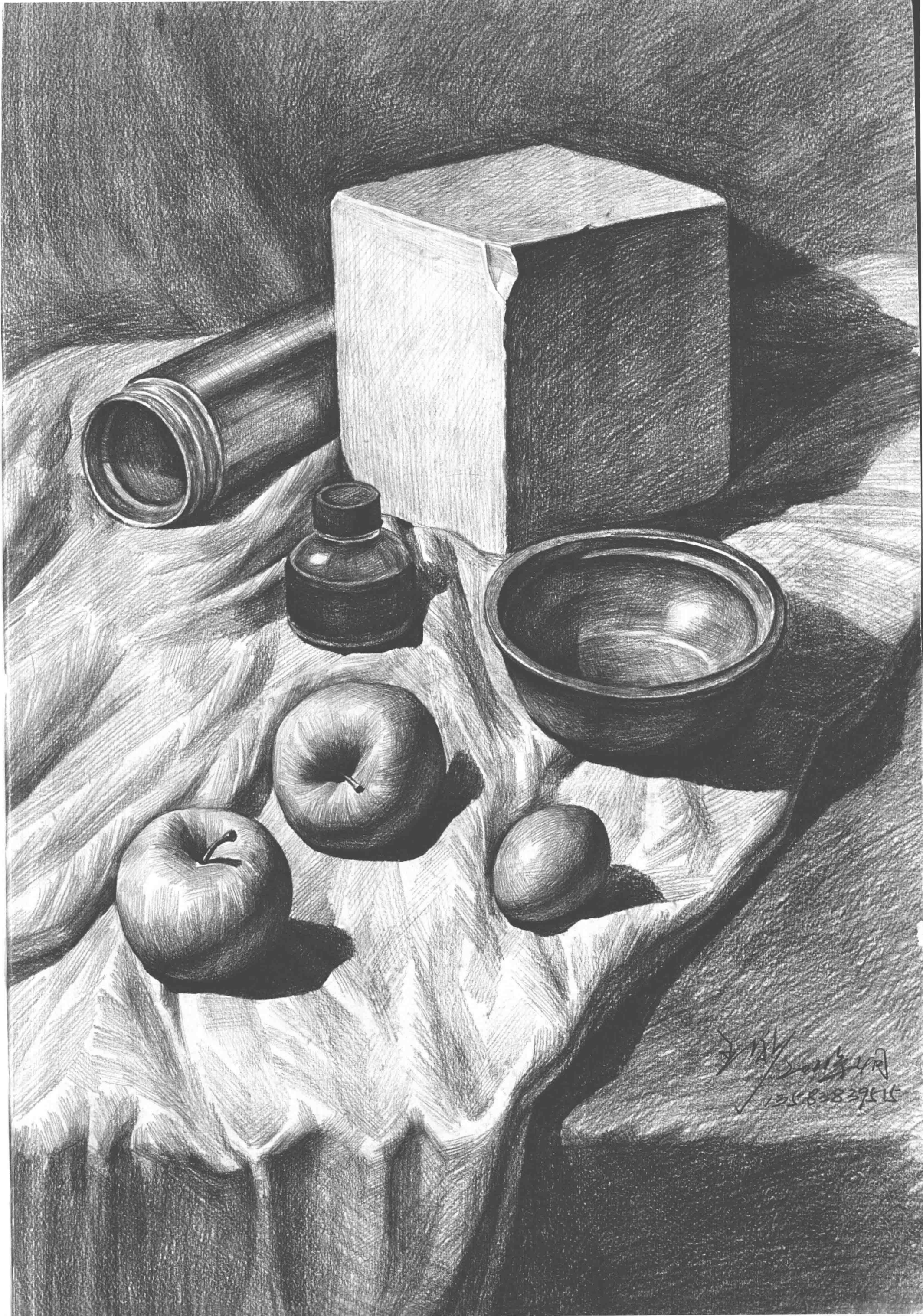
38

VII. 作品范例

42

王明 / 2015年4月
✓ 13583839515

视觉世界

素描静物课题训练

▣ 把握高考方向

▣ 汇集优秀作品

▣ 分享教学经验

▣ 迈向成功之路

王海强 主编

王冰 编著

目录

I. 素描静物的训练要点 2

1. 养成正确的观察习惯
2. 处理好结构与明暗调子的关系
3. 写生、临摹与默写的关系

II. 透视训练 2

1. 平行透视
2. 成角透视（两点透视）
3. 倾斜透视（三点透视）
4. 弧形透视

III. 构图训练 3

1. 初学者常犯的错误
2. 好的构图应具有的几个特点

IV. 结构训练 4

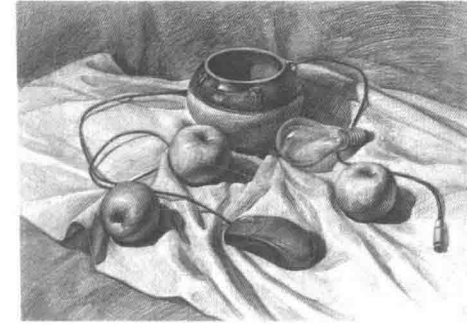
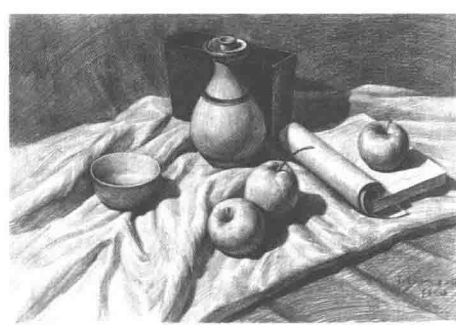
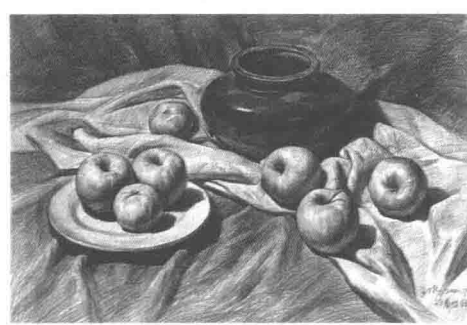
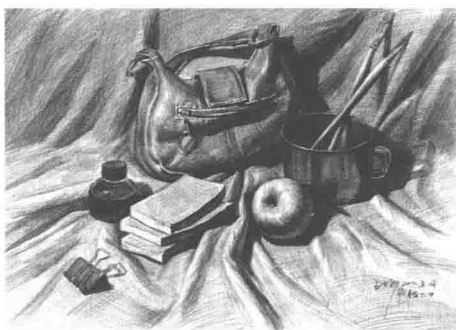
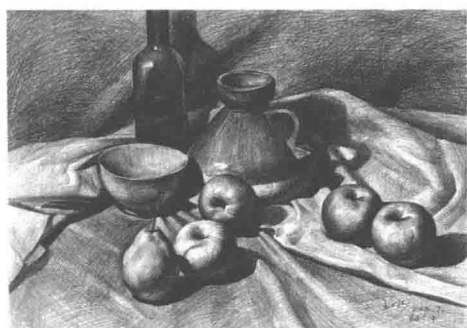
1. 几何形体结构图示
2. 静物结构图示
3. 陶罐结构表现步骤图示
4. 静物组合结构表现范例

V. 明暗、质感训练 12

1. 长方体明暗表现要点
2. 翻开的书表现步骤
3. 球体明暗表现要点
4. 苹果表现步骤
5. 鸡蛋表现步骤
6. 土豆表现步骤
7. 梨的表现步骤
8. 圆柱体明暗表现要点
9. 白色瓷杯表现步骤
10. 玻璃杯表现步骤
11. 玻璃酒瓶表现步骤
12. 陶罐表现步骤
13. 不锈钢碗表现步骤
14. 静物明暗、质感表现范例

VI. 作画步骤训练 38

VII. 作品范例 42

I 素描静物的训练要点

素描静物写生训练是通过对简单形体的描绘、分析，去认识自然界中各种复杂形体的造型规律，并使考生掌握一定的素描表现技法。素描静物的练习对于我们以后学习素描石膏像、素描头像和色彩是十分有益的。素描静物写生是基础素描训练必须经历的一个重要环节。基础素描主要指写实性素描，包括调子素描和结构素描。调子素描又称为全因素素描，研究内容包括比例、透视、色调层次、结构体感、空间感、质感等。结构素描主要研究物体的形体结构关系，造型手段较为单一，主要是用线造型。如何画好素描静物呢？下面谈一下训练时应该注意的几个要点。

1. 养成正确的观察习惯

学“画”先要学“看”。这句话很有道理，指出了正确的观察方法的重要性。所谓正确的观察方法，指的是整体的观察方法，也就是相互比较的观察方法。一个没有学过绘画的人，眼中所看到的只是一些具体、琐碎的东西。经过长期正规训练的人首先看到的是一个整体的大关系，包括比例、透视及物体之间的前后空间关系等。所以在学习绘画的过程中首先要培养正确的观察方法，只有看得准确，才能画得准确。

2. 处理好结构与明暗调子的关系

对初学者来说，理解结构有相当的难度，而训练表现明暗调子却要容易得多。是明暗调子重要还是结构重要呢？对于绘画艺术而言，结构更为本质，明暗调子则是表象。调子素描如果失去了色调的层次感，则很难达到具象表现的目的；但是没有结构，调子素描就会失去内在的“骨架”，使画面成为“表面文章”。结构素描抛弃明暗调子这一因素，注重形体的构造与组合关系，有利于抓住表现对象的本质。因此对初学者而言，多练习一下结构素描是十分必要的。

3. 写生、临摹与默写的关系

写生绘画中具有十分重要的意义。通过写生，能够培养我们正确的观察方法，提高感受写生对象的敏锐性。临摹在绘画中也具有十分重要的作用，通过临摹能够学习和借鉴别人的绘画技法，从而提高个人的绘画技能。默写是检验我们绘画能力的有效方法，适当地进行默写练习，对我们深入理解对象是十分有好处的。将写生、临摹与默写三者相结合，在训练过程中穿插进行，将会大大地提高我们的绘画水平。

II 透视训练

透视训练是一种对表现对象进行空间立体描绘的训练方法，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。如果不能理解透视，我们就无法准确表达出画面的空间感。在研究透视时，必须具备三个要素：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。在物体的空间透视中，灭点是我们研究的重点。透视分为以下四种类型。

1. 平行透视

平等透视又称焦点透视。当立方体放在一个水平面上，前方的面（正面）的四条边分别与画纸四边平行时，立方体顶面朝纵深方向延伸的直线在视平线上消失成为一点。而立方体的正面仍保持为正方形。

2. 成角透视（两点透视）

当立方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时，向纵深方向延伸的直线产生了两个灭点。在实际绘画中，与上下两个水平面相垂直的平行线在长度上会产生差异变化，但是不带有灭点。

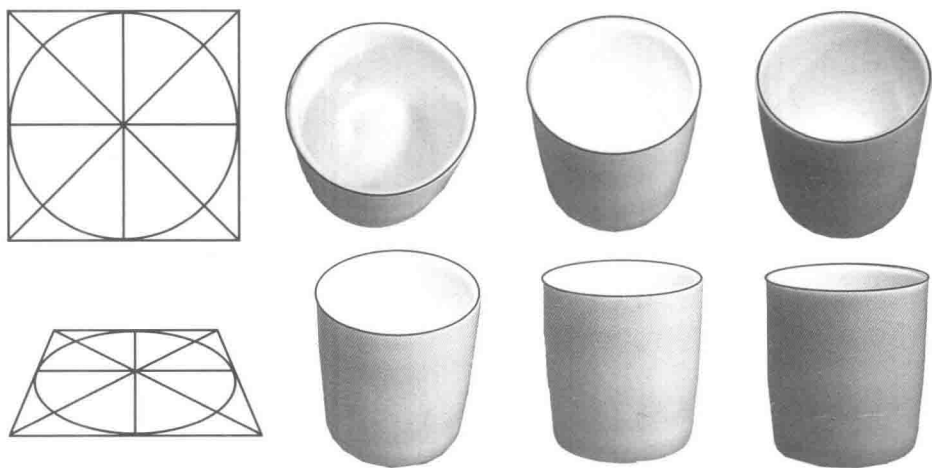
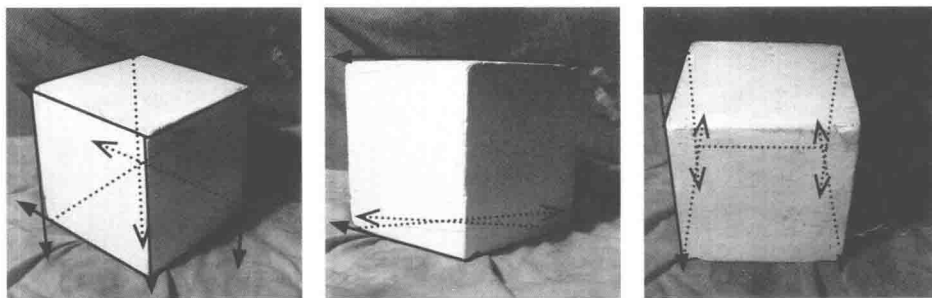
3. 倾斜透视（三点透视）

当视点通过画面观察物体时，画面呈倾斜角度的平面，就会产生倾斜透视变化。

4. 弧形透视

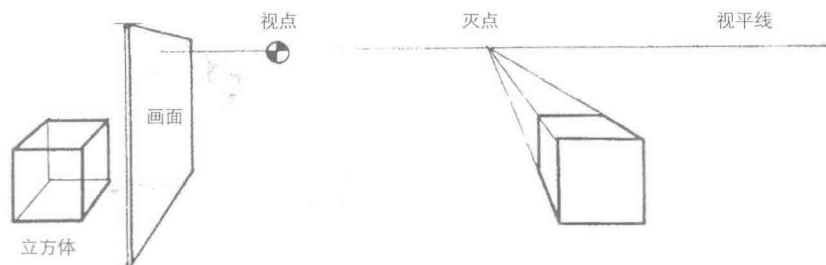
圆形的透视变化与素描几何形体相同。在描绘静物时，一定要注意圆形的透视变化要符合整体的透视关系。圆形在空间中的透视变化则主要通过弧度的大小来表现。在这里我们应注意，成角透视和倾斜透视中的圆弧，经对角线和中线分割后的两部分并不对称，离视点近的弧度大，离视点远的弧度小。

透视实物对照图示

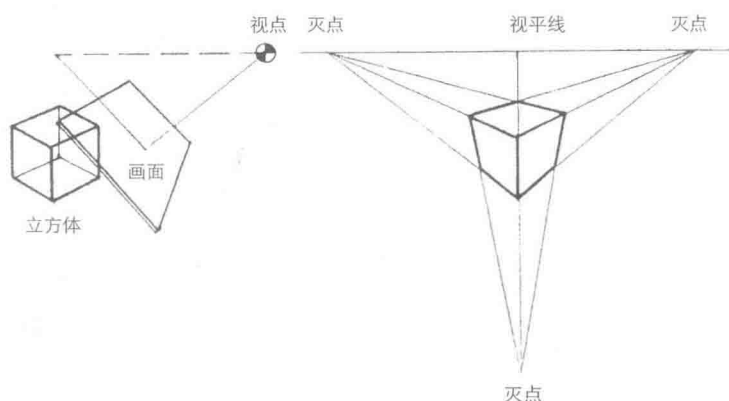

透视原理图示

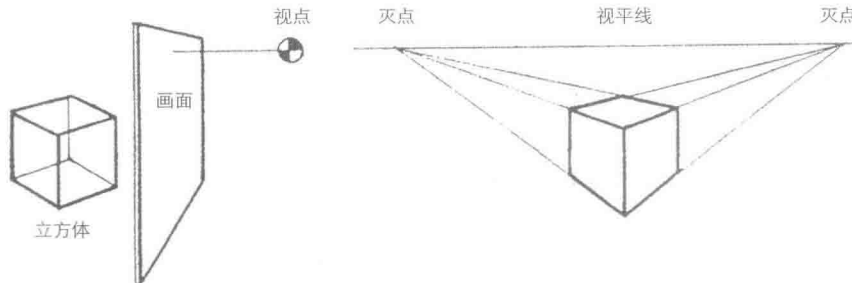
平行透视

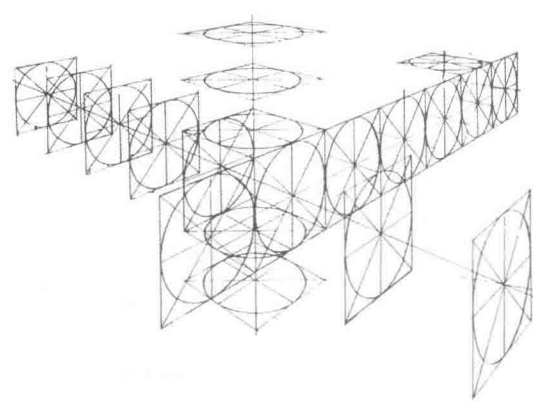
倾斜透视

成角透视

弧形透视

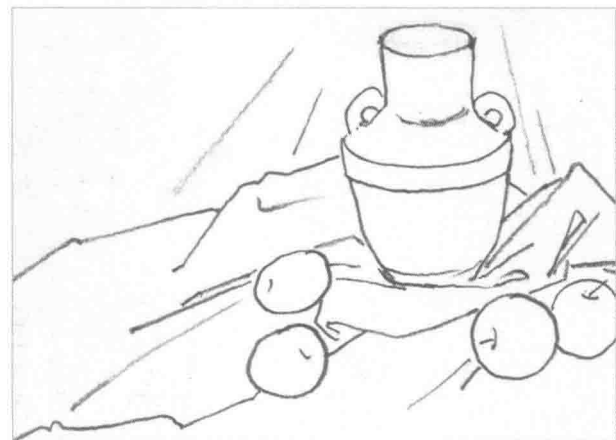

III 构图训练

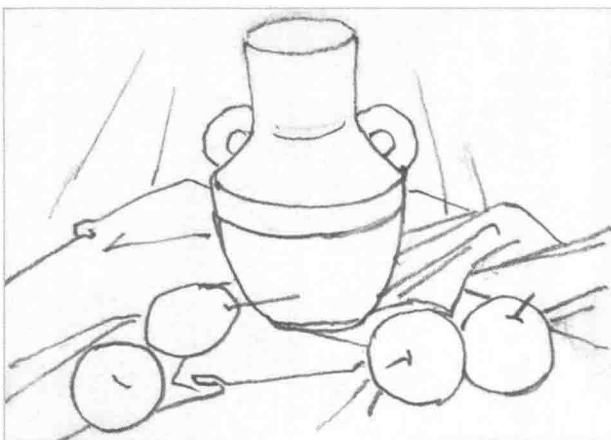
构图在绘画中具有十分重要的意义。构图的好坏将直接影响到画面的质量。因此在作画前首先要考虑的就是构图问题，也就是安排画面的布局。这一步做得好，之后的工作才能顺利地进行，所以我们作画之前一定要好好地观察一下对象，然后在画面中合理安排作画对象的位置。

1. 初学者常犯的错误

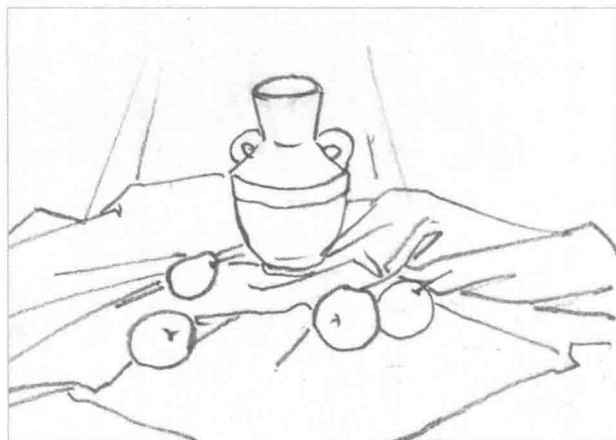
构图太偏：构图太偏左或者太偏右，给人一种不平衡感，让人产生画面一边过轻、一边过重的感觉。

构图太偏

构图过堵

构图太小

2. 好的构图应具有的几个特点

均衡：均衡在这里是指非对称性的平衡，物体组合有变化，但视觉上须保持平衡。在构图时，一般将物体安排在不规则的三角形中。

大小适宜：物体在画面中所占的面积不可太大也不可太小，不可太正也不可太偏，物体在画面中应安排在正中略高一点，这样能增强画面的空间感。

主次分明：表现对象有主次之分，注意将主体物放在画面的最佳位置，其他元素围绕主体物排列。

构图过堵：画面主体物画得过大，画面满满的，给人一种堵塞的感觉，这样对处理画面的空间关系很不利。

构图太小：在画面中把物体画得太小，空间距离过大，这样的构图会让人感觉到主体不够突出。

造成以上问题的原因是观察不到位，没能做到胸有全局，看到哪儿画到哪儿，因而出现了这样或那样的问题。建议初学者可以多做一些构图方面的强化练习。

聚散变化：不可将物体平铺在画面中或摆放在一条线上，有聚散变化画面才会活泼自然。另外要注意物体的前后关系，根据自己观察的角度可适当调整次要物体的位置。

方向变化：除球体外，一般物体都有方向性。构图时，物体的摆放要以一个方向为主，并进行适当变化。

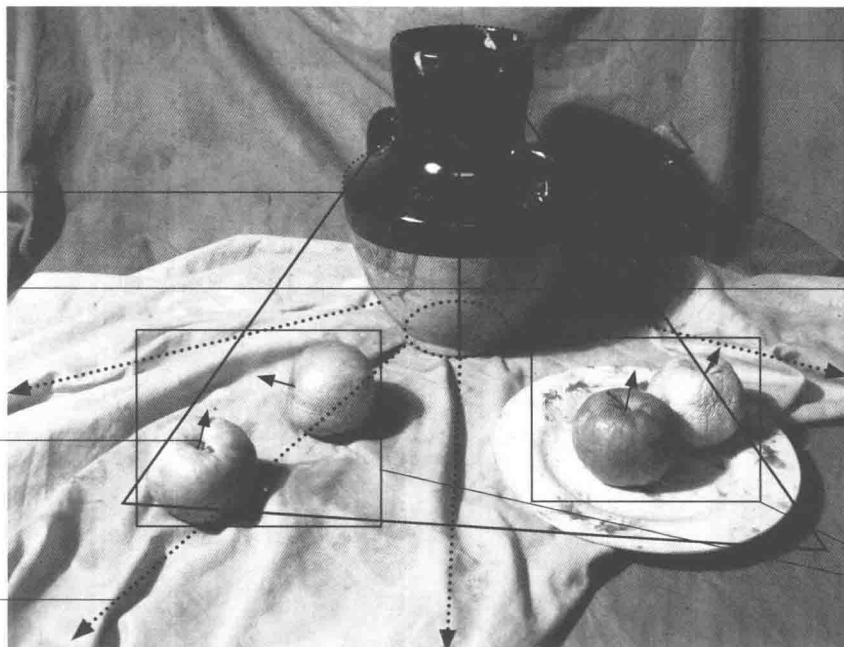
明暗变化：注意调整物体与物体、物体与背景之间的明暗变化，这是使画面产生平衡感和空间感的主要方法。

大小适宜的横向构图

静物整体外轮廓形成不规则的三角形

苹果方向的调整，增加了画面细节的变化

向四周发散的布纹，增加了画面的张力

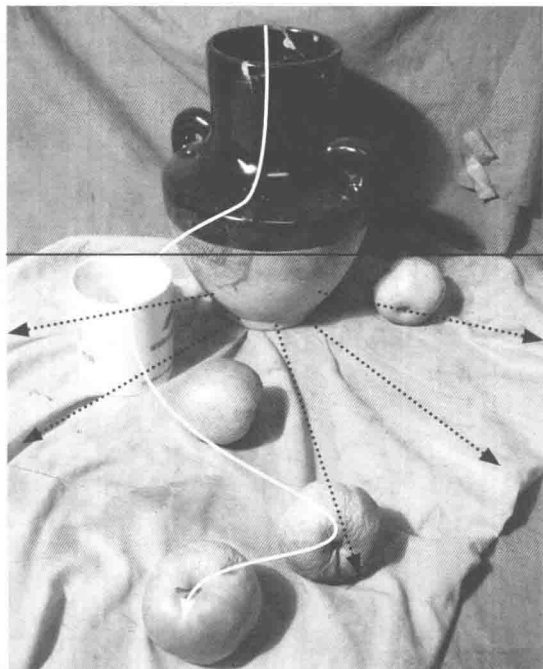

注意主体物各个部分的透视变化

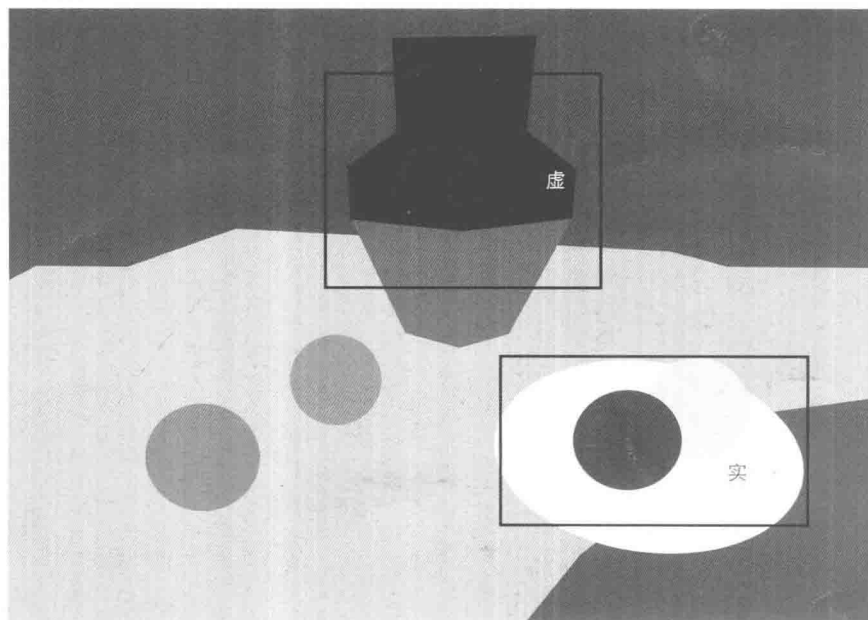
垂直面和水平面的分界线，通常会在画面中心偏上一些，这样会增加画面的空间感

苹果的聚散，增加画面的变化

大小适宜的纵向构图

明暗归纳图示

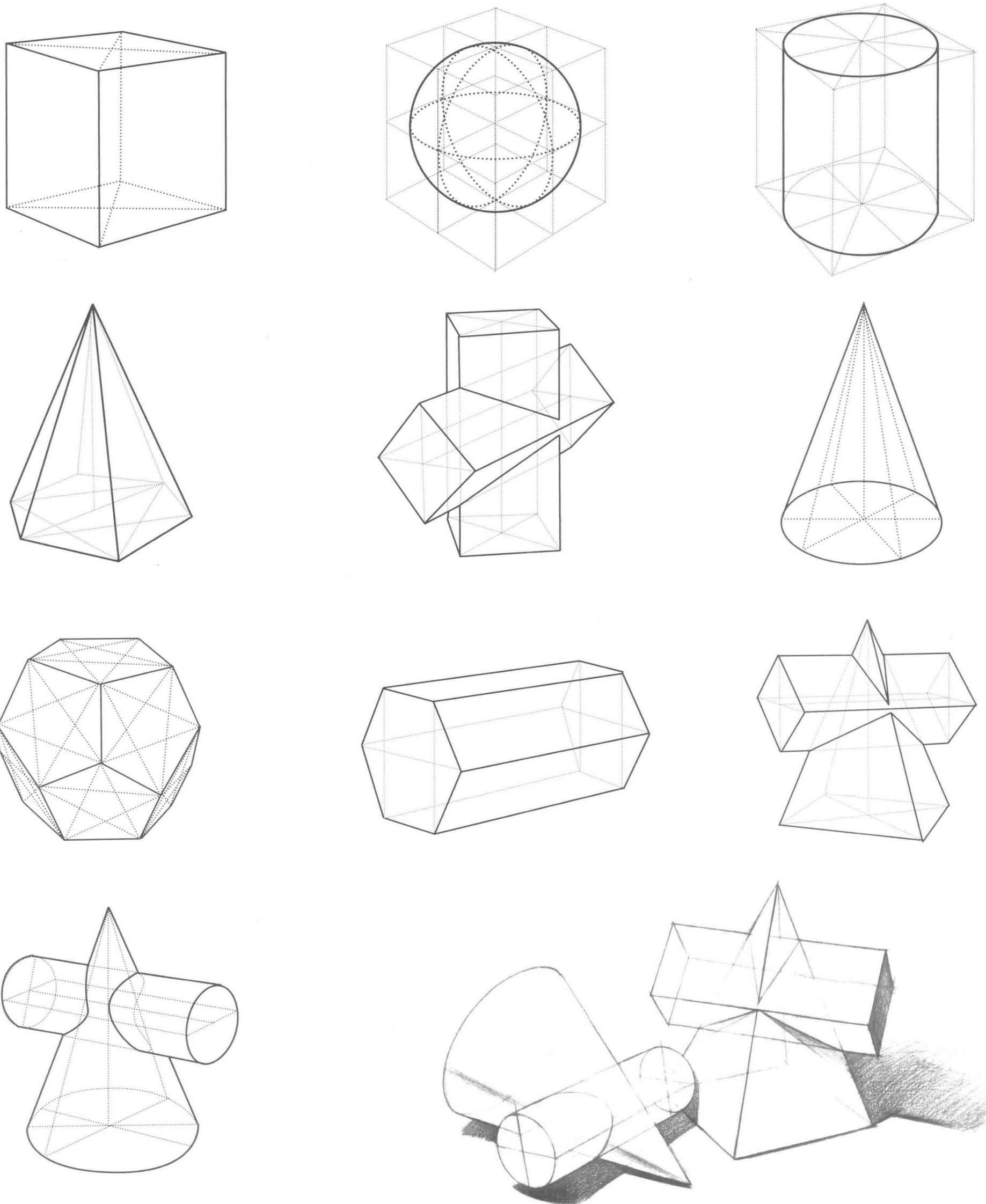

通过调节物体与周围环境的明暗对比，增加了画面的空间感。

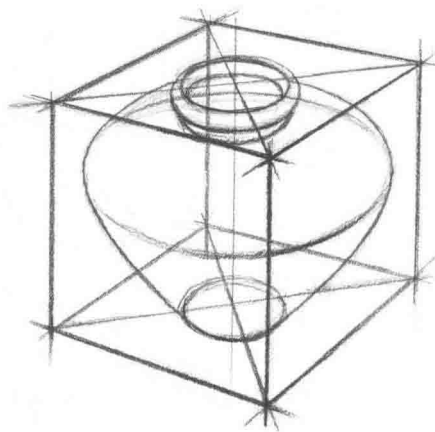
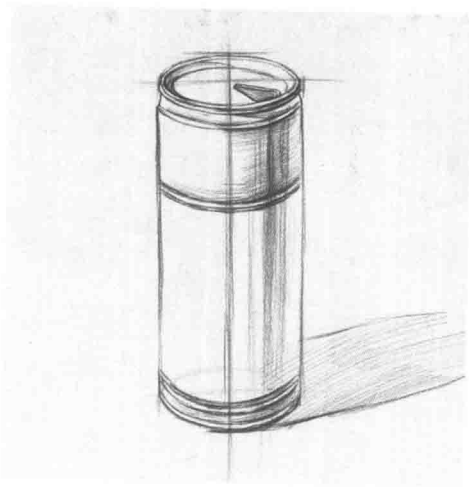
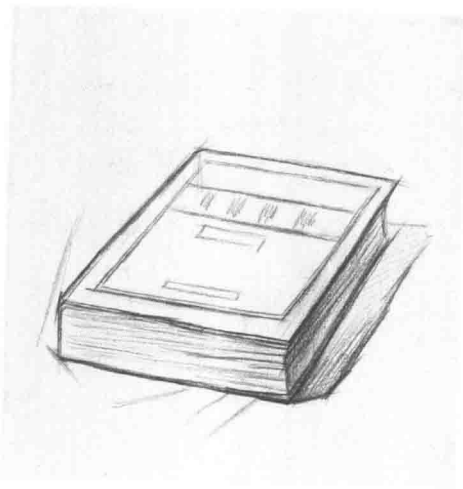
每一个物体都是有体量感的，不是“平面”的，其形体都有转折变化。观察一个物体时，不要只看它的外轮廓，否则看到的只是表面。只有表现出物体结构的穿插、透视、方向、比例，才能展现物体在“三维”空间中的形象。多数情况下，作画时视点要高于所画的物体，这样有利于形体表现，不仅体面清楚，画面也会出现近低远高的空间层次。尤其是能够突出物体顶面的受光部分，体量感更强，精彩的细节更容易表现。

结构是由物体的整体构造和局部构造相互关联、穿插而成的。物体的凸起和下凹形成了结构转折，可以体现出物体固有的形态特征。在光照下，结构转折处会形成“明”和“暗”的交界线，尤其是当光线直射物体时，会出现高光点。画结构素描时多“中锋”用笔，前面的线“实”，后面的线“虚”。结构训练应从几何体开始，几何体是对物体体面概括的集中体现，几何体结构训练是由基本形体向复杂形体过渡的认识过程。

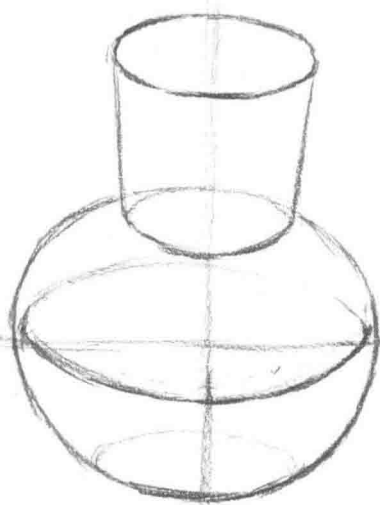
1. 几何形体结构图示

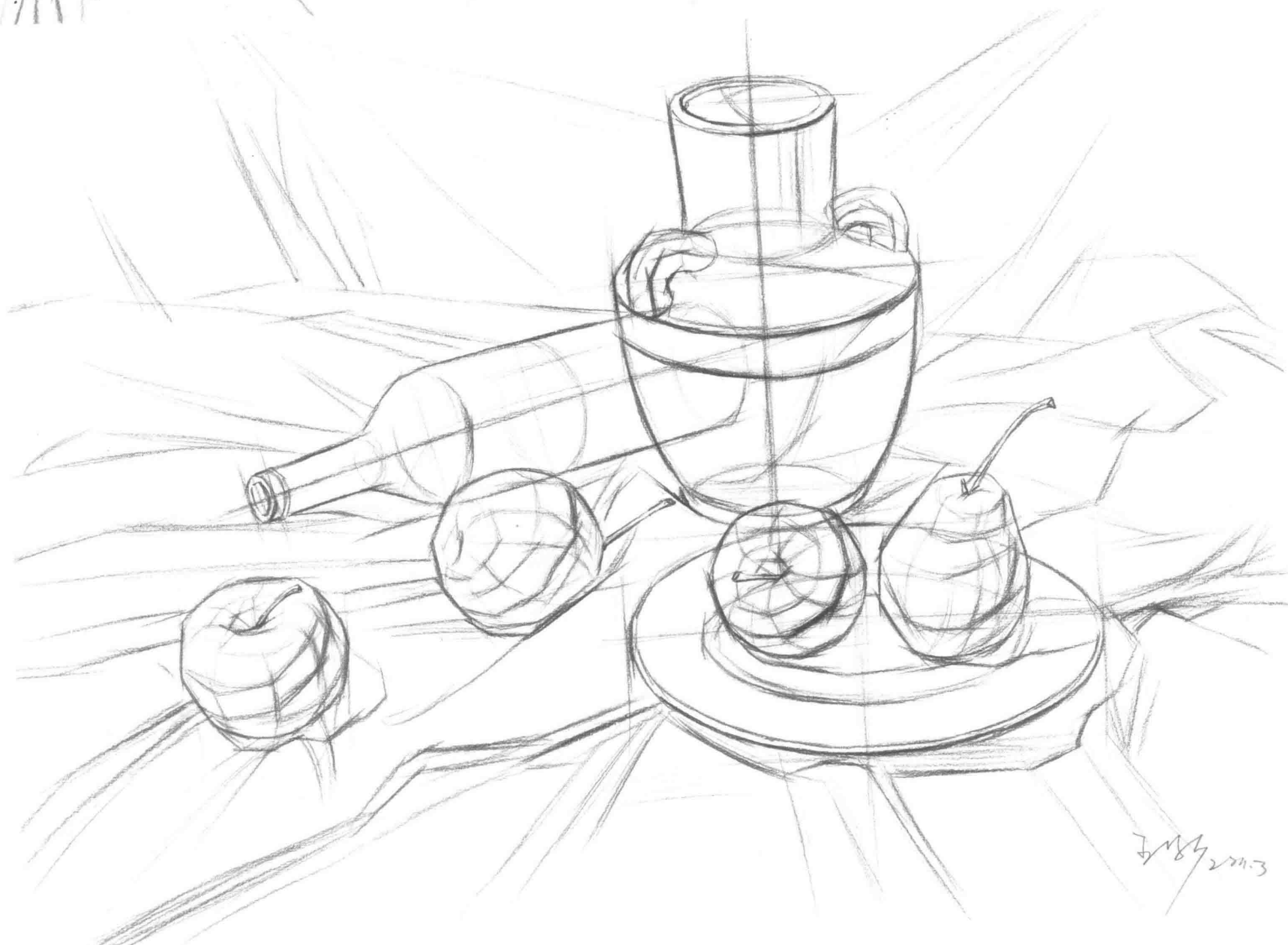

2. 静物结构图示

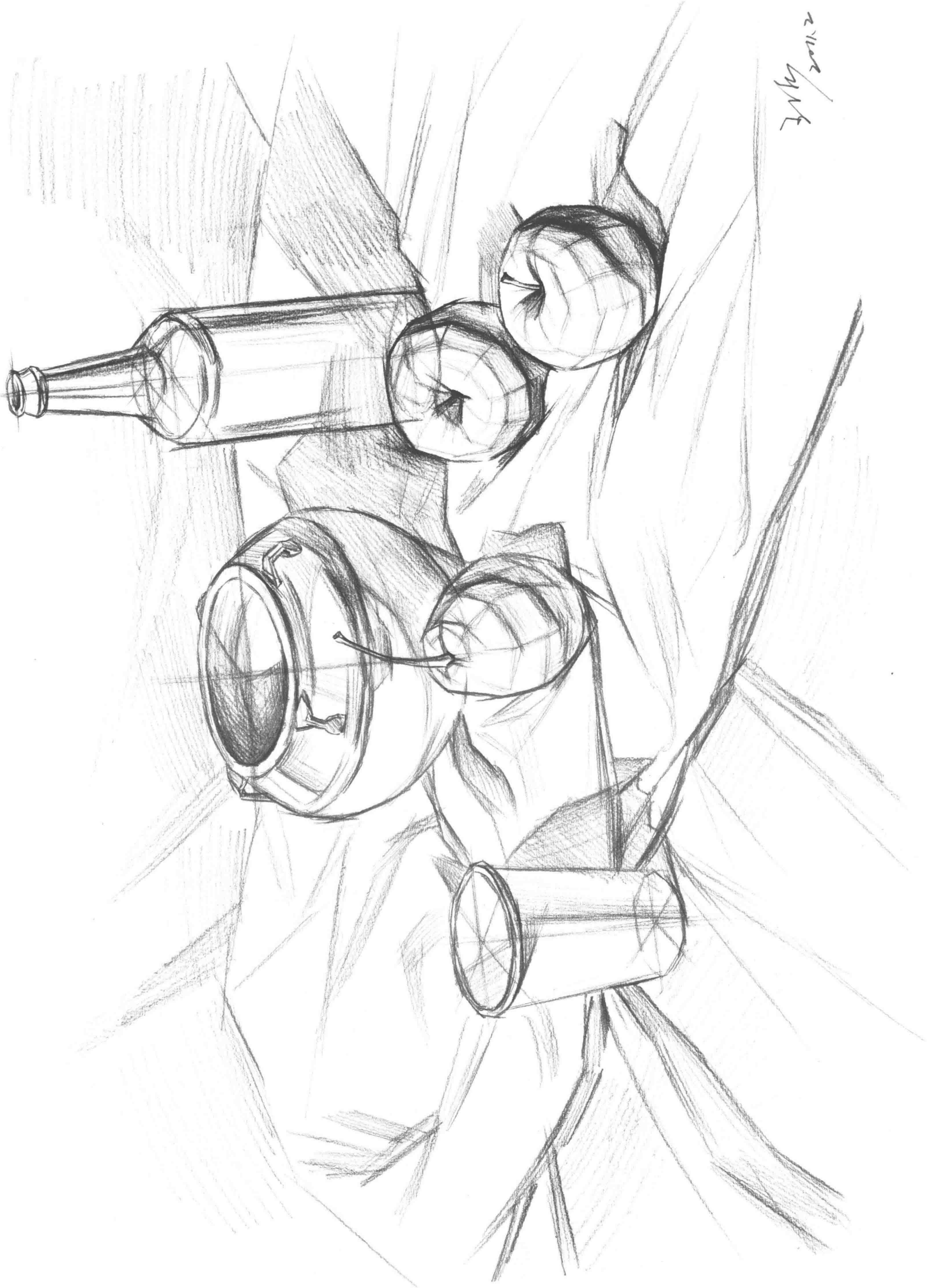

3. 陶罐结构表现步骤图示

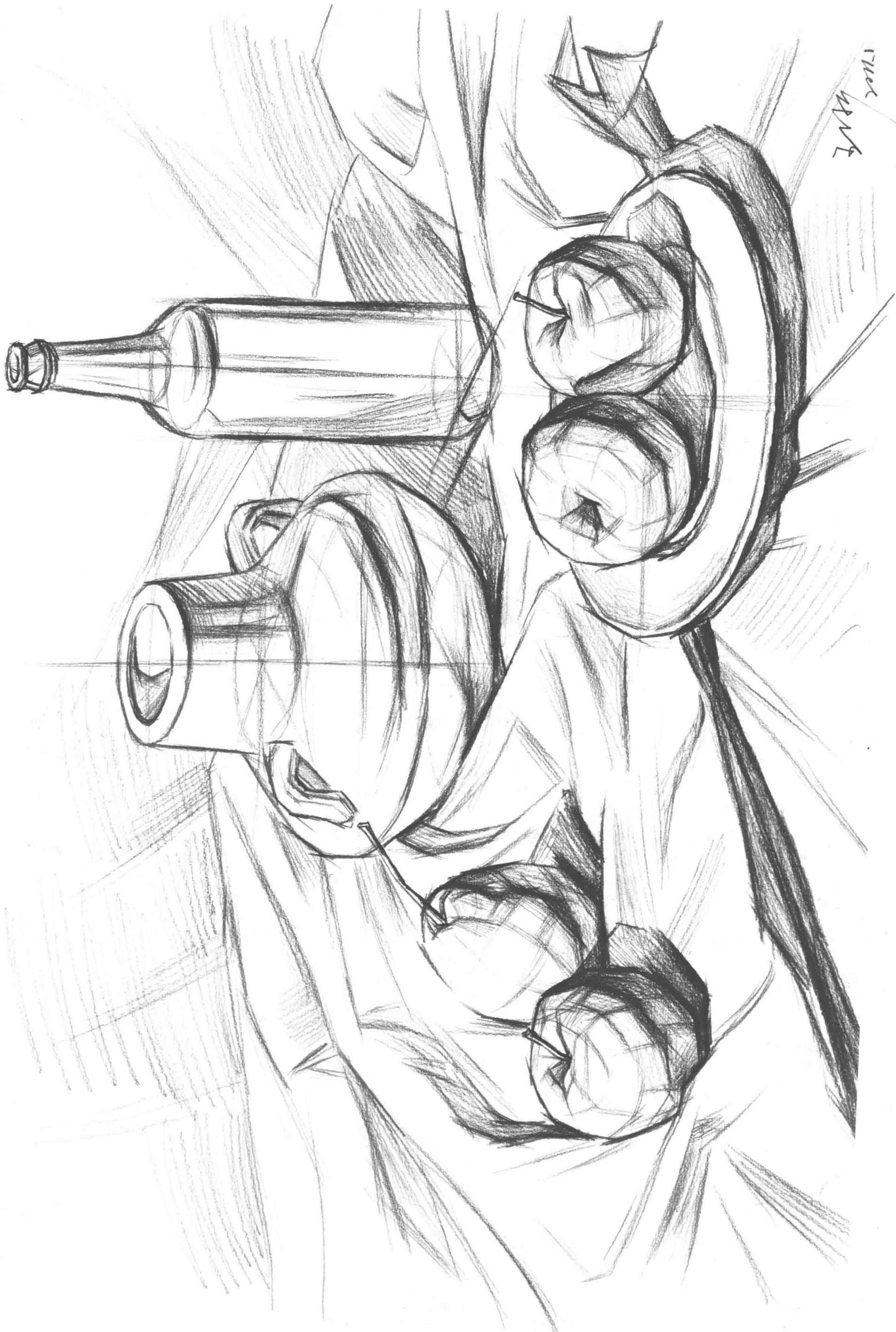
2011.2
ZVhy

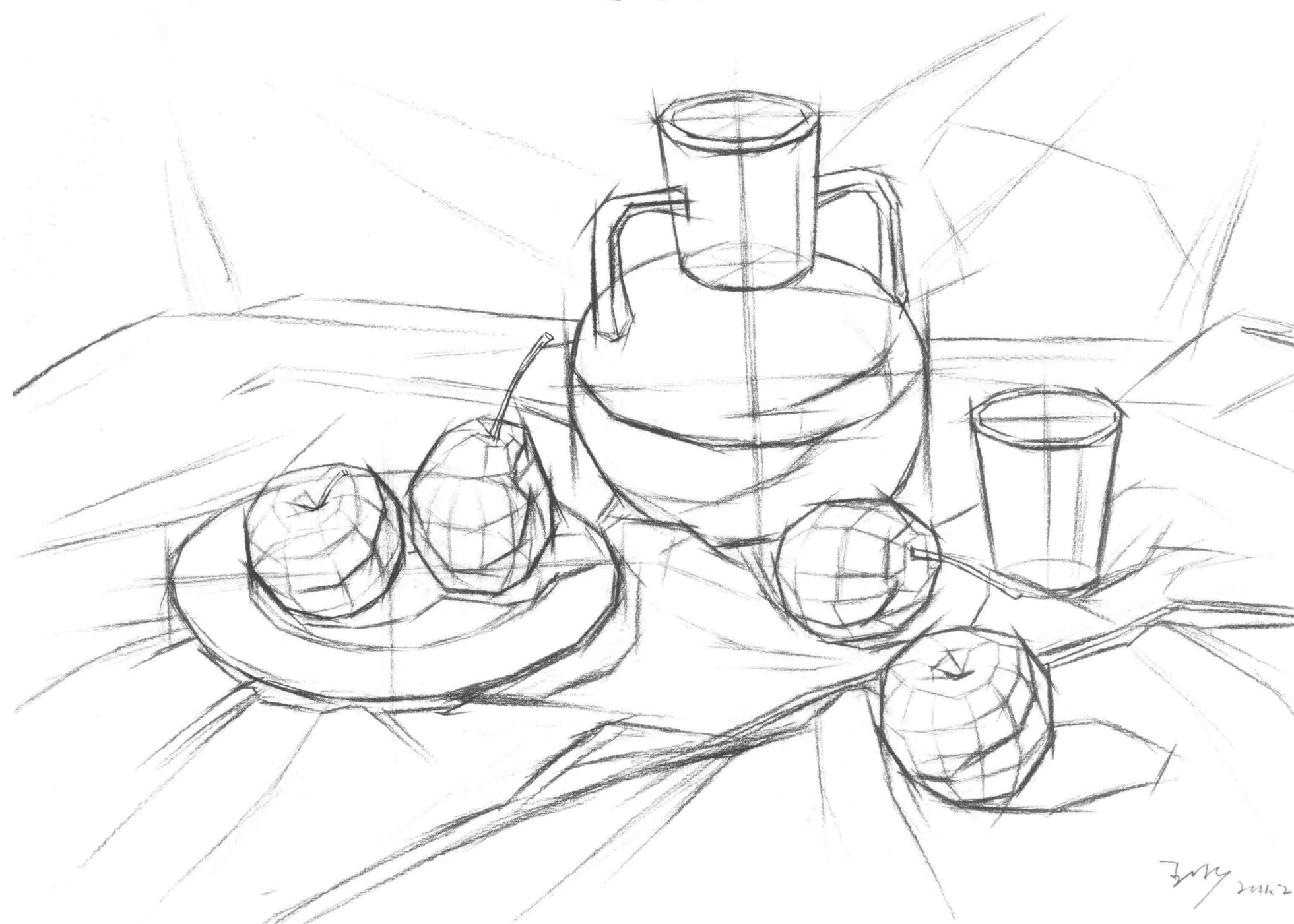
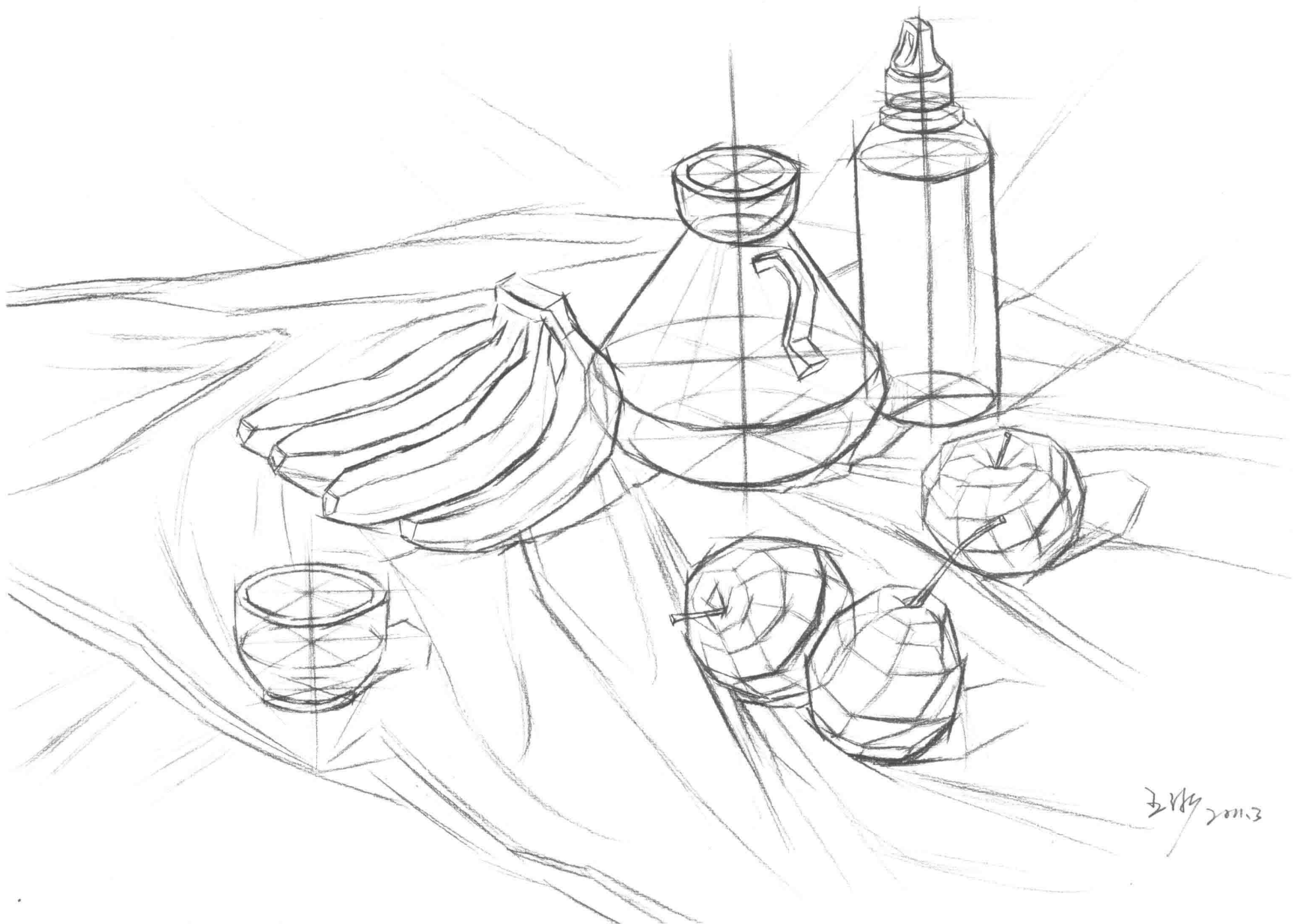

2011.2
JMY

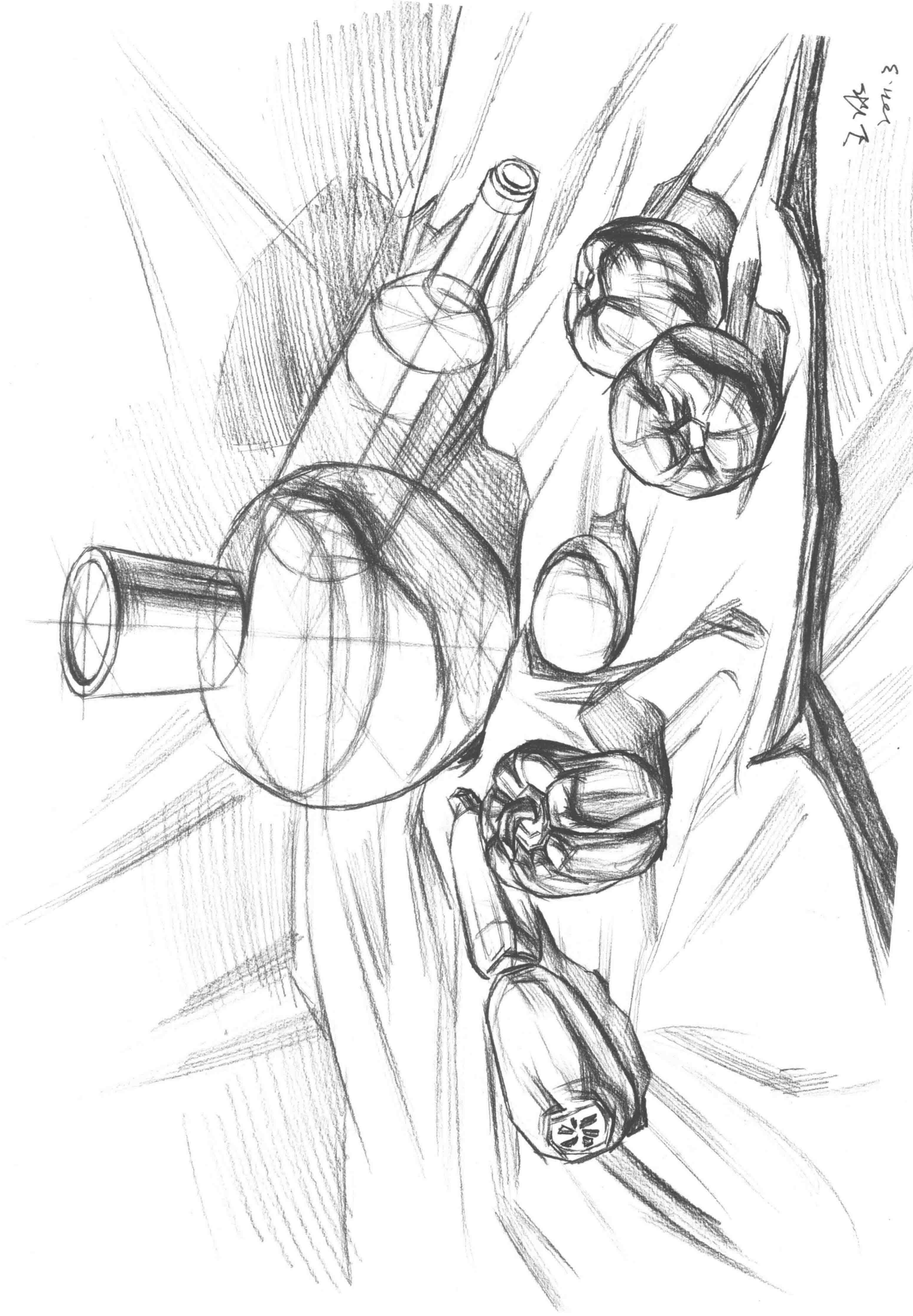

17th
WME

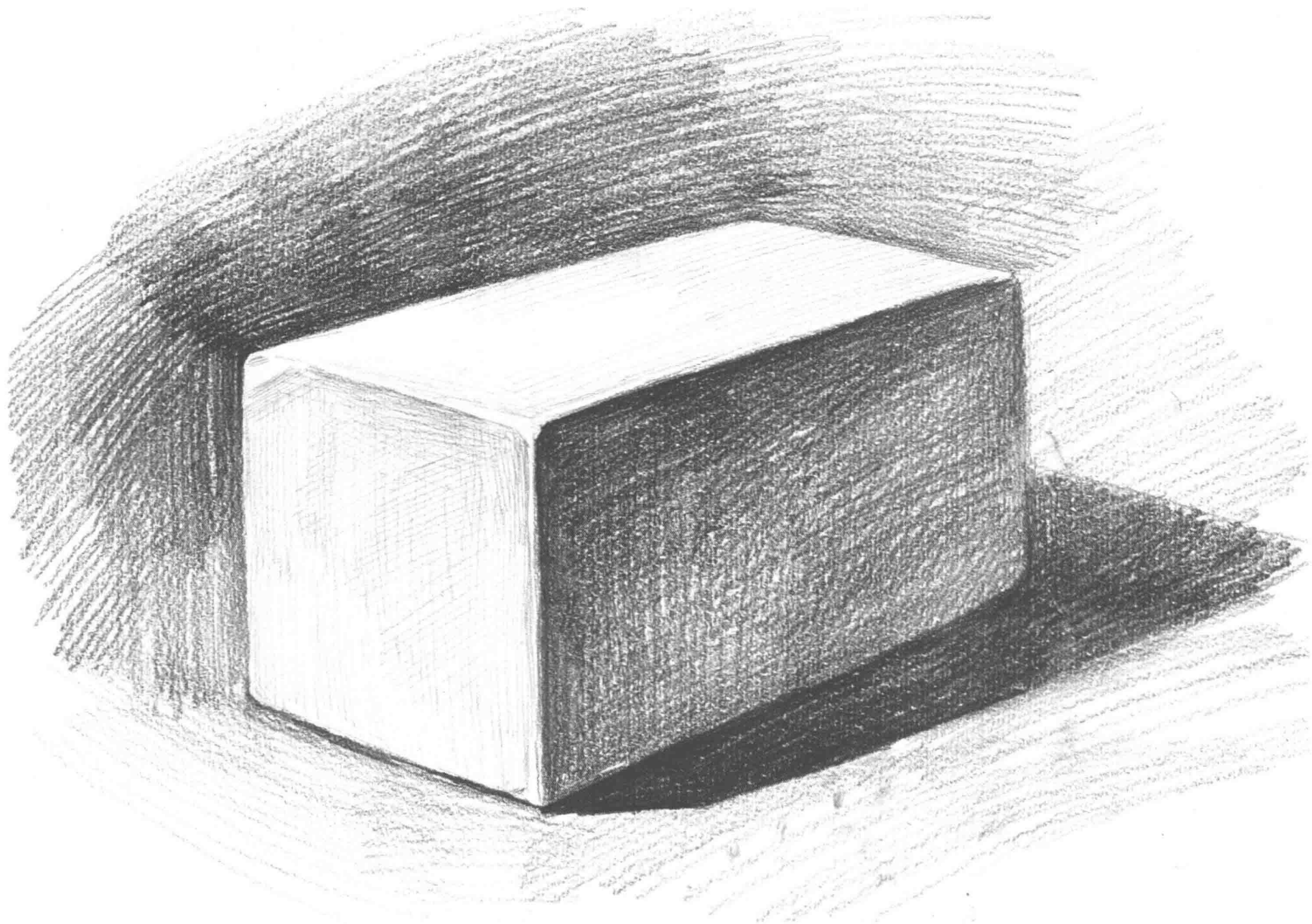
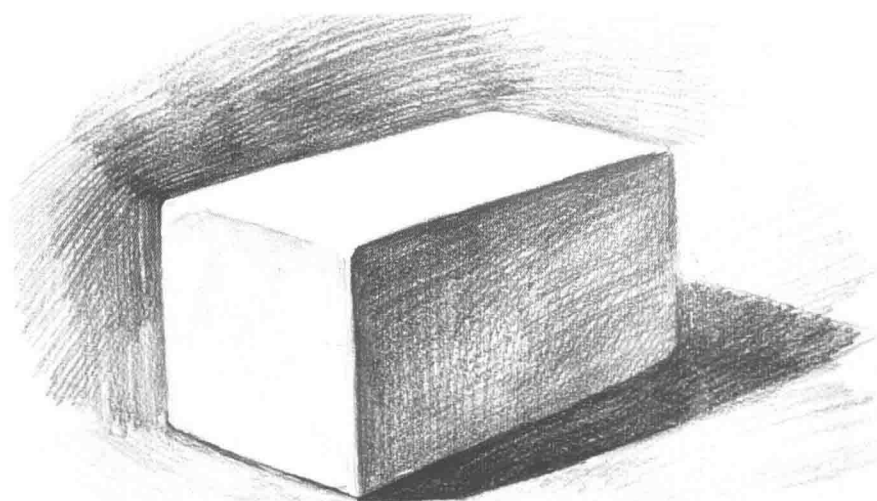
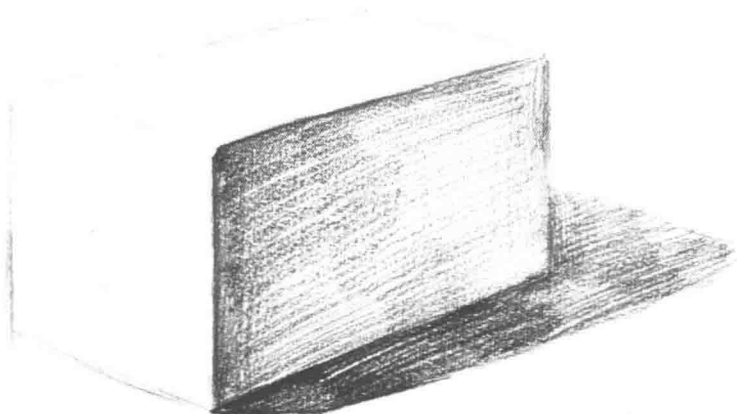
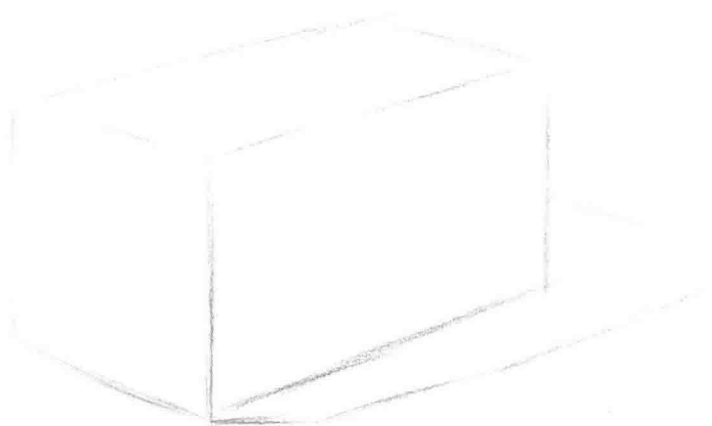
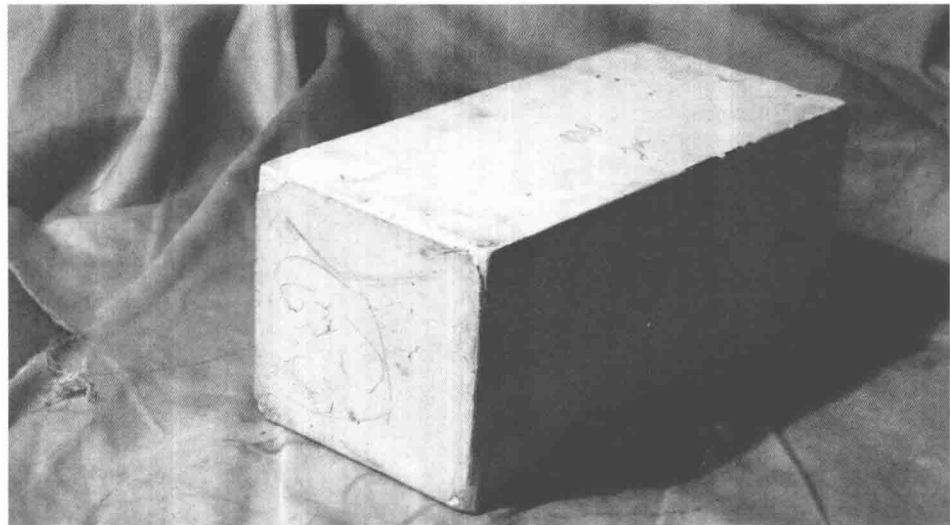
2.14.2011
2011.3

1. 长方体明暗表现要点

长方体在光的照射下明暗变化分明，三大面非常明确。长方体是最基本的几何形体，由十二条边线和六个面组成，为我们研究其他几何形体提供了标准和依据。在画长方体时，我们应注意几个要点。（1）长方体透视的变化。（2）长方体各个面边线夹角的变化。（3）长方体面与面转折处的明暗色调应随着深色面色调的变化而变化。（4）长方体各个面的色调要有明暗的变化。（5）长方体与背景之间要有虚实、明暗的变化。

2. 翻开的书表现步骤

(1) 用笔轻轻地勾勒出书本的大形，尤其是书本的透视关系要画准确，并交代出明暗交界线和投影的位置。(2) 从明暗交界线入手，铺出大的明暗关系，这一步不要过多地注意细节。(3) 适当地进行深入，画出周围的背景关系。表现出书本的厚度，对于一些细节要认真地进行刻画。(4) 进一步深入刻画的同时，要始终注意画面的整体性，保持大的黑白灰关系，尤其要处理好边缘线部位。

