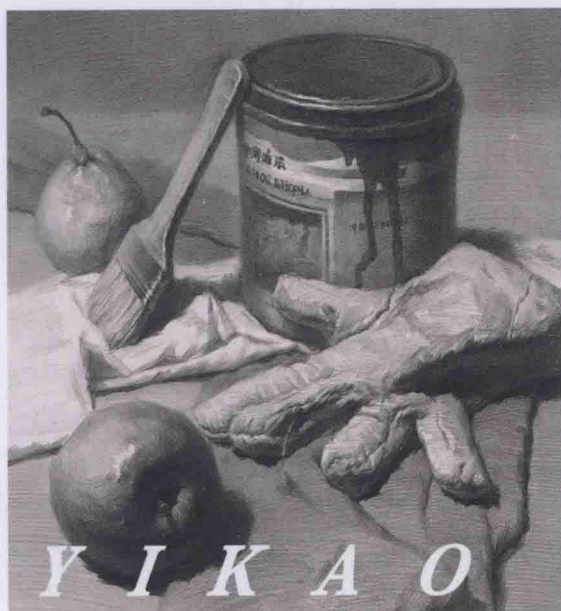
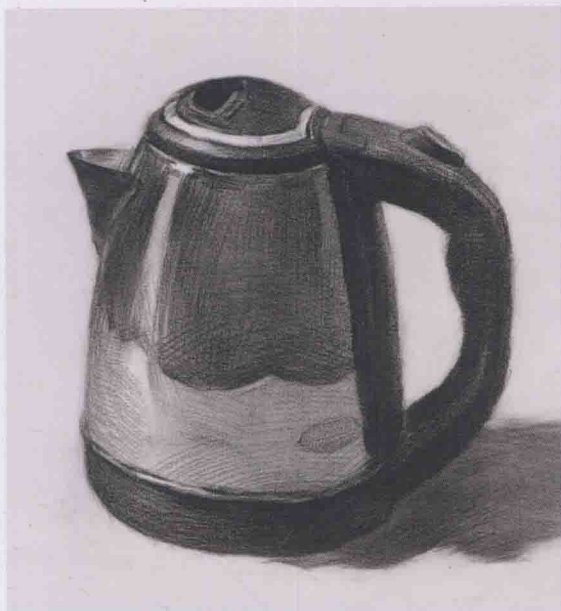

张勇 主编

艺考基本功

SUMIAO JINGWU | 素描静物

苗立强 著

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

Y I K A O J I B E N G O N G

张勇 主编

艺考基本功

SUMI AO JING WU

素描静物

苗立强 著

目录

一、概述 /02

- (一) 素描的工具、材料 / 02
- (二) 执笔方式和排线方法 / 02
- (三) 明暗调子规律 / 03
- (四) 结构素描和明暗素描 / 03

二、结构素描单体静物练习 /04

- (一) 陶罐的表现步骤 / 04
- (二) 苹果的表现步骤 / 05
- (三) 砂锅煲的表现步骤 / 05
- (四) 大白菜的表现步骤 / 06
- (五) 百合花的表现步骤 / 06
- (六) 矿泉水瓶的表现步骤 / 07
- (七) 表现解析 / 08
- (八) 结构素描单体静物表现图例 / 09

三、明暗素描单体静物练习 /14

- (一) 苹果的表现步骤 / 14
- (二) 桃子的表现步骤 / 15
- (三) 饮料盒的表现步骤 / 16
- (四) 不锈钢热水壶的表现步骤 / 17
- (五) 花卉的表现步骤 / 18
- (六) 玩具熊的表现步骤 / 19
- (七) 表现解析 / 20
- (八) 明暗素描单体静物表现图例 / 21
- (九) 结构素描和明暗素描单体静物对比 / 33

四、结构素描组合静物练习 /36

- (一) 陶罐和水果的表现步骤 / 36
- (二) 水果和不锈钢水壶的表现步骤 / 37
- (三) 表现解析 / 38
- (四) 结构素描组合静物表现图例 / 39

五、明暗素描组合静物大色调练习 /41

- (一) 大色调表现步骤之一 / 41
- (二) 大色调表现步骤之二 / 41
- (三) 表现解析 / 42
- (四) 明暗素描组合静物大色调练习图例 / 43

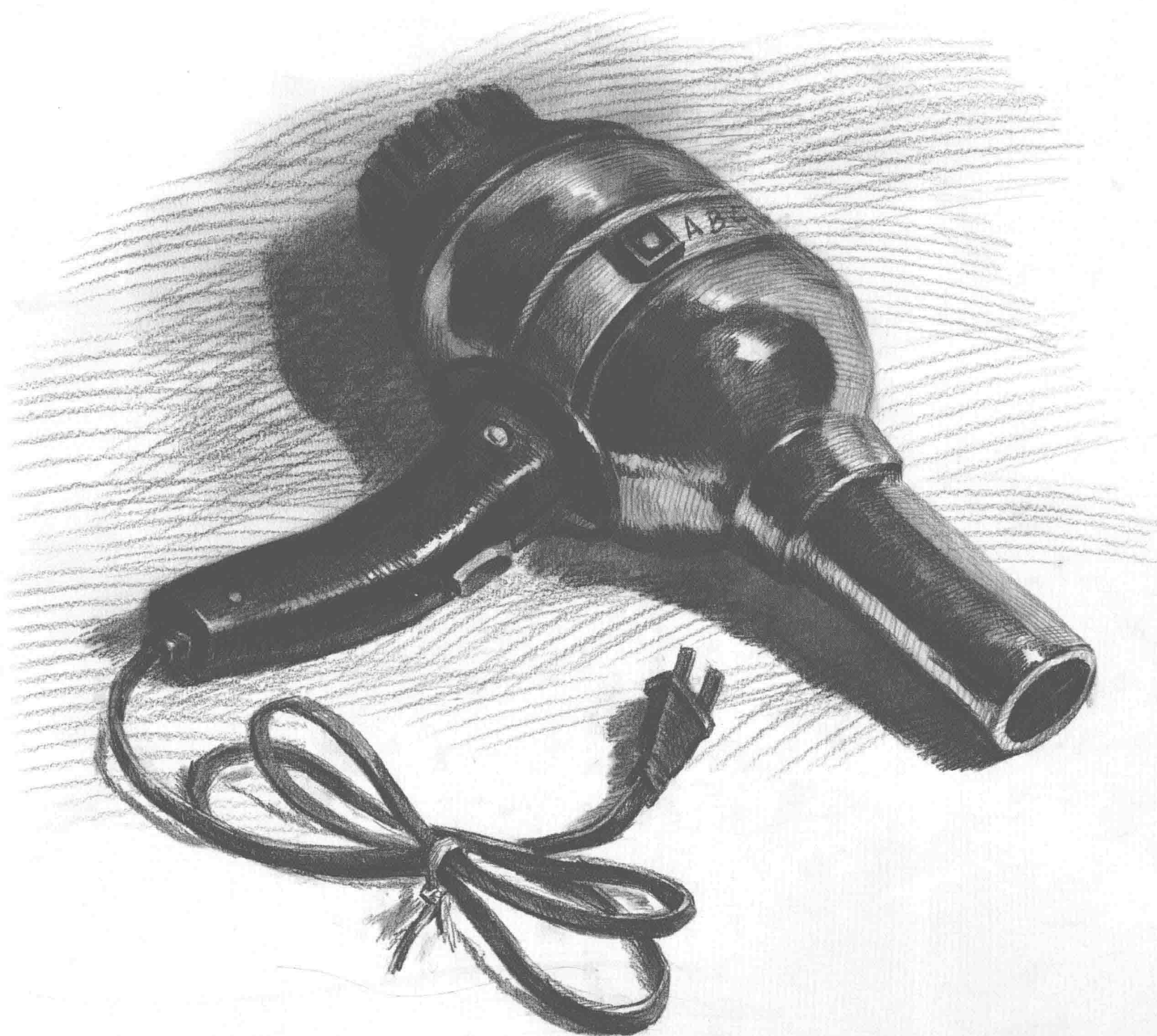
六、明暗素描组合静物练习 /44

- (一) 瓷水壶、水果和水果刀的表现步骤 / 44
- (二) 三彩马和陶瓷器皿的表现步骤 / 46
- (三) 电视机、耳机和白瓷杯的表现步骤 / 48
- (四) 表现解析 / 50
- (五) 明暗素描组合静物表现图例 / 52
- (六) 结构素描和明暗素描组合静物对比 / 63

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

贵州师范学院内部使用

图书在版编目(CIP)数据

艺考基本功·素描静物 / 张勇主编; 苗立强著. --
北京: 中国纺织出版社有限公司, 2020.1
ISBN 978-7-5180-6649-0

I. ①艺… II. ①张… ②苗… III. ①静物画—素描
技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 197557 号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 高 涵
责任设计: 胡 姣 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2020年1月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/8 印张: 8
字数: 88千字 定价: 59.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

贵州师范学院内部使用

Y I K A O J I B E N G O N G

张勇 主编

艺考基本功

SUMI AO JING WU

素描静物

苗立强 著

目录

一、概述 /02

- (一) 素描的工具、材料 / 02
- (二) 执笔方式和排线方法 / 02
- (三) 明暗调子规律 / 03
- (四) 结构素描和明暗素描 / 03

二、结构素描单体静物练习 /04

- (一) 陶罐的表现步骤 / 04
- (二) 苹果的表现步骤 / 05
- (三) 砂锅煲的表现步骤 / 05
- (四) 大白菜的表现步骤 / 06
- (五) 百合花的表现步骤 / 06
- (六) 矿泉水瓶的表现步骤 / 07
- (七) 表现解析 / 08
- (八) 结构素描单体静物表现图例 / 09

三、明暗素描单体静物练习 /14

- (一) 苹果的表现步骤 / 14
- (二) 桃子的表现步骤 / 15
- (三) 饮料盒的表现步骤 / 16
- (四) 不锈钢热水壶的表现步骤 / 17
- (五) 花卉的表现步骤 / 18
- (六) 玩具熊的表现步骤 / 19
- (七) 表现解析 / 20
- (八) 明暗素描单体静物表现图例 / 21
- (九) 结构素描和明暗素描单体静物对比 / 33

四、结构素描组合静物练习 /36

- (一) 陶罐和水果的表现步骤 / 36
- (二) 水果和不锈钢水壶的表现步骤 / 37
- (三) 表现解析 / 38
- (四) 结构素描组合静物表现图例 / 39

五、明暗素描组合静物大色调练习 /41

- (一) 大色调表现步骤之一 / 41
- (二) 大色调表现步骤之二 / 41
- (三) 表现解析 / 42
- (四) 明暗素描组合静物大色调练习图例 / 43

六、明暗素描组合静物练习 /44

- (一) 瓷水壶、水果和水果刀的表现步骤 / 44
- (二) 三彩马和陶瓷器皿的表现步骤 / 46
- (三) 电视机、耳机和白瓷杯的表现步骤 / 48
- (四) 表现解析 / 50
- (五) 明暗素描组合静物表现图例 / 52
- (六) 结构素描和明暗素描组合静物对比 / 63

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

Y I K A O J I B E N G O N G

张勇 主编

艺考基本功

SUMI AO JING WU

素描静物

苗立强 著

目录

一、概述 /02

- (一) 素描的工具、材料 / 02
- (二) 执笔方式和排线方法 / 02
- (三) 明暗调子规律 / 03
- (四) 结构素描和明暗素描 / 03

二、结构素描单体静物练习 /04

- (一) 陶罐的表现步骤 / 04
- (二) 苹果的表现步骤 / 05
- (三) 砂锅煲的表现步骤 / 05
- (四) 大白菜的表现步骤 / 06
- (五) 百合花的表现步骤 / 06
- (六) 矿泉水瓶的表现步骤 / 07
- (七) 表现解析 / 08
- (八) 结构素描单体静物表现图例 / 09

三、明暗素描单体静物练习 /14

- (一) 苹果的表现步骤 / 14
- (二) 桃子的表现步骤 / 15
- (三) 饮料盒的表现步骤 / 16
- (四) 不锈钢热水壶的表现步骤 / 17
- (五) 花卉的表现步骤 / 18
- (六) 玩具熊的表现步骤 / 19
- (七) 表现解析 / 20
- (八) 明暗素描单体静物表现图例 / 21
- (九) 结构素描和明暗素描单体静物对比 / 33

四、结构素描组合静物练习 /36

- (一) 陶罐和水果的表现步骤 / 36
- (二) 水果和不锈钢水壶的表现步骤 / 37
- (三) 表现解析 / 38
- (四) 结构素描组合静物表现图例 / 39

五、明暗素描组合静物大色调练习 /41

- (一) 大色调表现步骤之一 / 41
- (二) 大色调表现步骤之二 / 41
- (三) 表现解析 / 42
- (四) 明暗素描组合静物大色调练习图例 / 43

六、明暗素描组合静物练习 /44

- (一) 瓷水壶、水果和水果刀的表现步骤 / 44
- (二) 三彩马和陶瓷器皿的表现步骤 / 46
- (三) 电视机、耳机和白瓷杯的表现步骤 / 48
- (四) 表现解析 / 50
- (五) 明暗素描组合静物表现图例 / 52
- (六) 结构素描和明暗素描组合静物对比 / 63

贵州师范学院内部使用

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

一、概述

(一)素描的工具、材料

1. 铅笔

铅笔分为软、硬两类，软性铅笔即B系列，如B、2B、3B、6B等，数字越大笔芯越软，色调越深。软性铅笔能画出丰富的调子，4B~6B多用于表现暗面，2B~3B多用于表现灰面。硬性铅笔即H系列，数字越大笔芯越硬，色调也越浅。硬性铅笔能画出刚硬、清晰的线条，多用于画亮面调子。HB型号的铅笔软硬程度介于软性铅笔和硬性铅笔之间。画素描时一般结合使用HB和B型号的铅笔画物体的亮部及灰面。

2. 橡皮

橡皮主要用于修改画面、擦掉多余或画错的部分，也用来将已有的线条或明暗调子擦得浅一些，运用得当可表现出柔和的色调。除了普通的绘图橡皮之外，还有一种可塑橡皮，像橡皮泥一样，可随意捏出任意形状，使用起来也很方便。

3. 素描纸

画素描最好使用专门的素描纸，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。作画时将画纸的四角用图钉固定在画板上，如果是画长期作业，最好能将画纸裱在画板上。

4. 画板和画架

画板也是画素描的必备工具。画素描静物时最好是选择比4开纸稍大一些的画板，好的画板要表面光洁、平整，质地软硬适中。可调节高度的木画架和金属画架都可以用来画素描，也可将画板放在椅子靠背处代替画架。

(二)执笔方式和排线方法

1. 执笔方式

画素描时的执笔方式不同于写字，写字一般是使用笔尖，而画素描一般是使用笔芯的侧面，要求画出的线条要轻、长、流畅，并且要随时照顾到画面全局，正在画的部分不要被拿笔的手遮住。如果像写字那样握笔，画出的线往往短而生硬。正确的执笔方式是将铅笔横过来放在拇指和其他四指之间，用拇指和食指轻轻捏住，另外三个手指辅助摆动。当然，画细微的地方或调子很深的局部时也需要采用写字那样的执笔方式，即将铅笔竖起来，用笔尖去画。总之，执笔的方式要以方便作画、容易出效果为原则。

2. 排线方法

素描中的明暗调子基本是通过线条的排列构成的，因此排线也是素描基本的练习之一。排线时，线条要两头轻中间重，方向一致，疏密均匀，并可变换角度和方向，画出有轻重、深浅变化的明暗层次。要通过手、腕、肘的协调运动来塑造物体的形体、质感。常用的排线方法主要有以下几种：

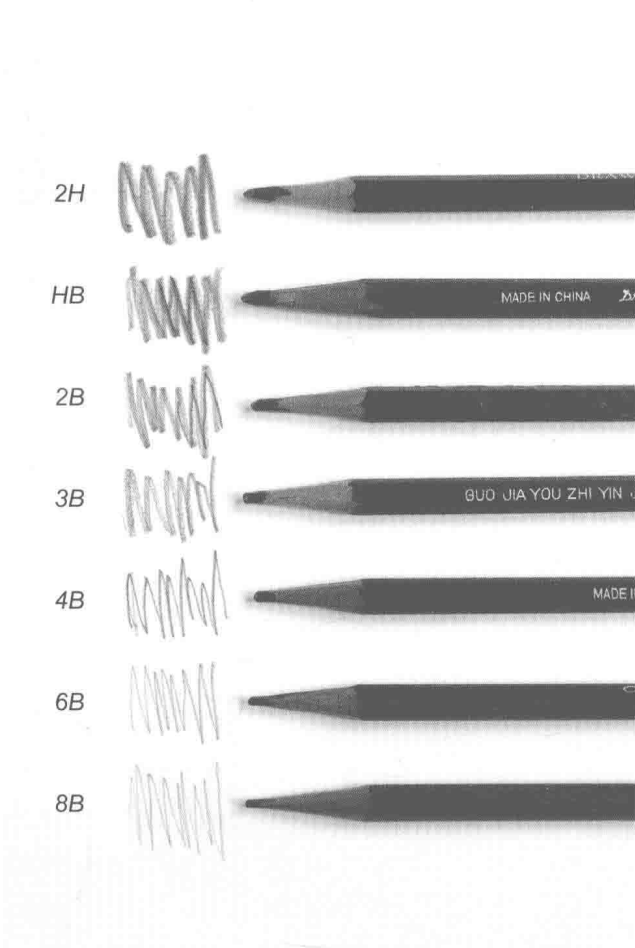
平行排线：平行排线的线条要两头虚，中间实，线条间隔均匀，方向统一。

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

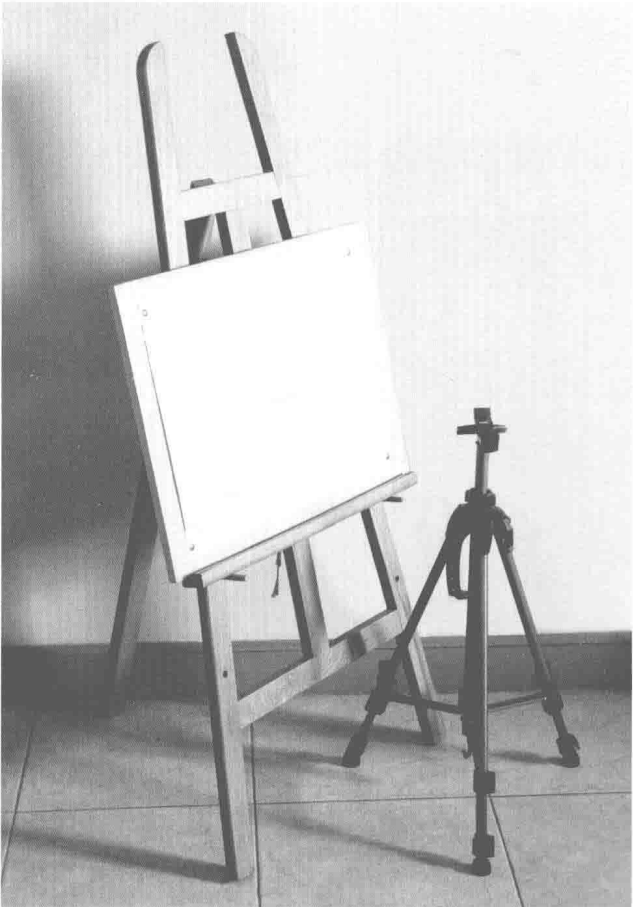
弧形排线：弧形排线是指沿着物体的弧形边缘进行排线，可逐步变换运笔角度进行交叉或弧形衔接。

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。

另外，为了使某些部位的线条柔和一些，可以采用纸笔或面巾纸、手指揉擦的方法使其产生虚化。

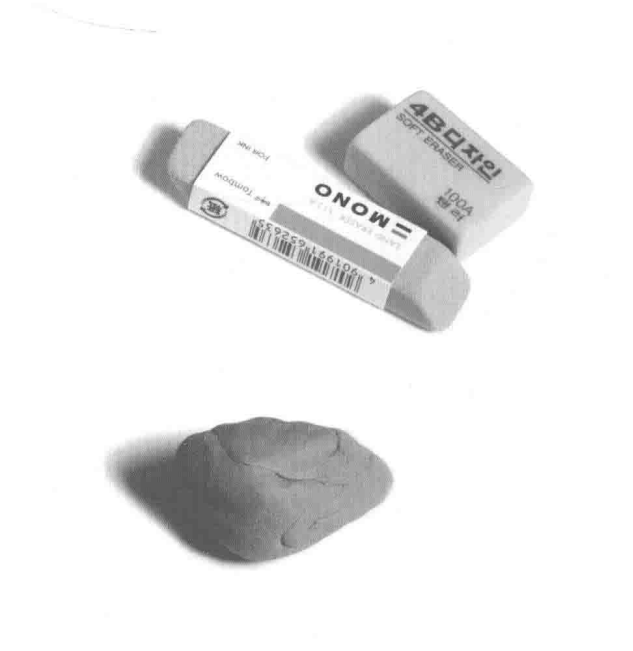
铅笔

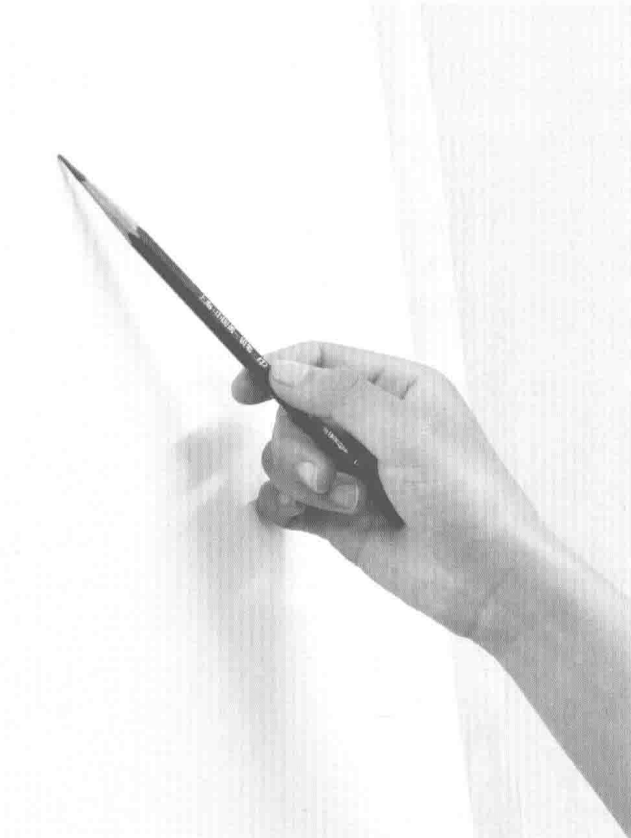
画板和画架

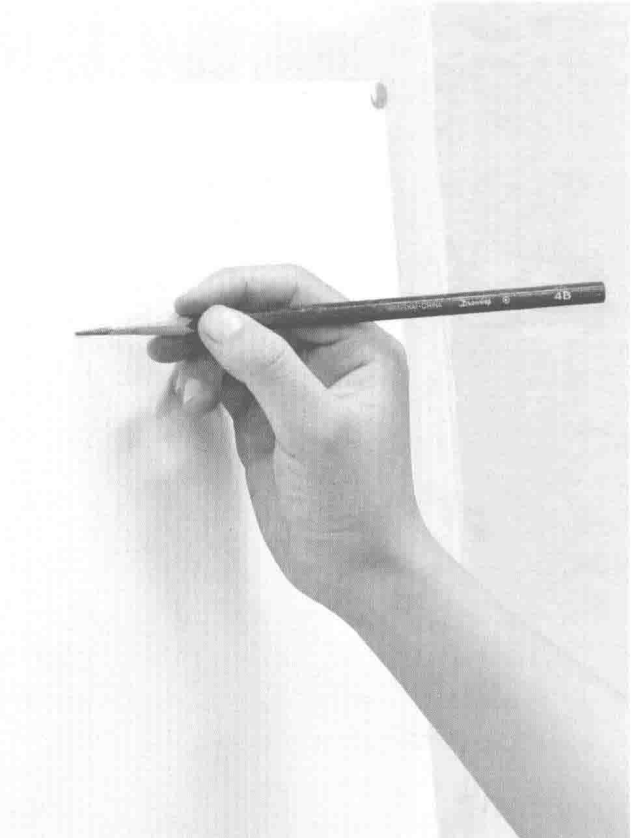
素描纸

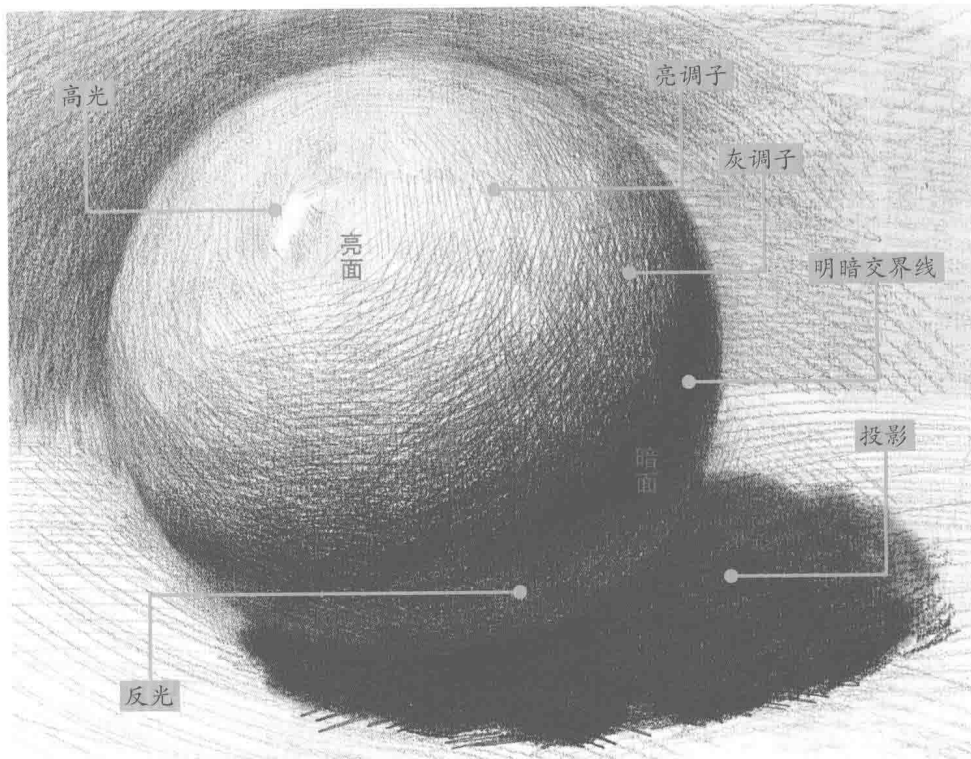
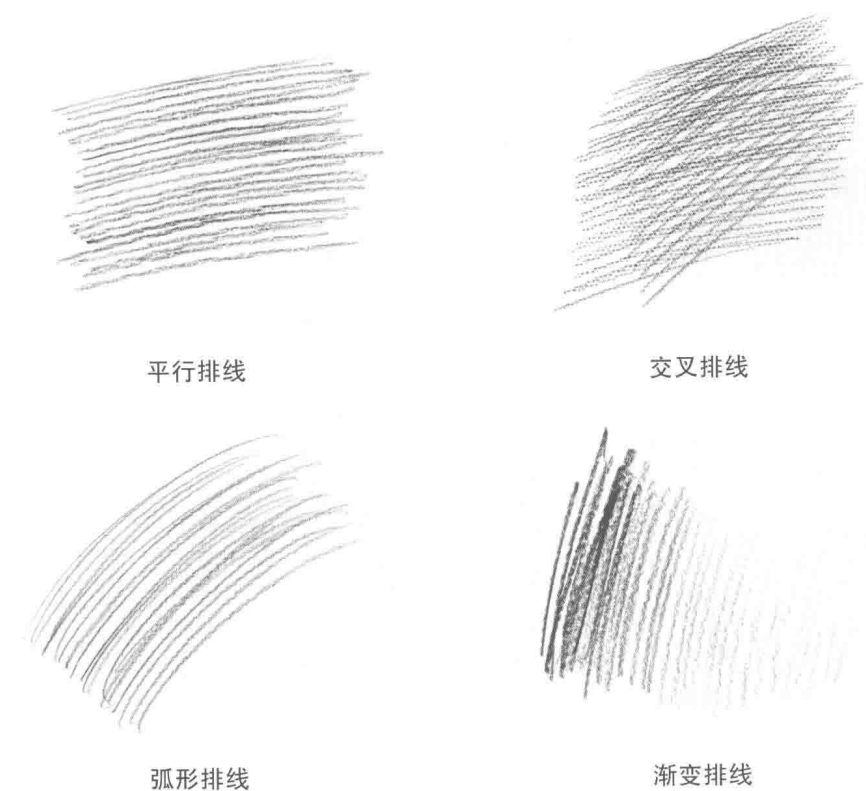
橡皮

涂调子时的执笔方法

刻画细部时的执笔方法

(三) 明暗调子规律

在素描写生中，物体的体积感、空间感、质感和光影变化是通过明暗调子来表现的。明暗调子包括三大面、五大调子。三大面是指正面受光的亮面（包括高光）、侧面受光的灰面和背光部分的暗面（包括反光和投影）。五大调子即亮调子、灰调子、明暗交界线、反光和投影。

亮调子：亮调子是形体的正面受光部分。而在正面受光部分中有一处离光源最近、并且受到光源直射的焦点叫高光。亮调子的最远部分到高光是由浅灰到极亮的渐变。高光不是在任何情况下都有，所以包含在亮调子之中。

灰调子：灰调子是物体的侧面受光部分。由于没有受到光源的强烈照射，受到周围环境反光的影响也较小，因而灰调子基本体现了物体固有色的明度，它的层次变化最丰富、最微妙。灰调子呈现出由深灰到浅灰的层次变化，是由背光到受光的一个过渡。

明暗交界线：物体受光部分和背光部分相交接的部分叫作明暗交界线。虽然称作线，但实际上是一个有宽窄和深浅变化的面。在球形物体上，明暗交界线所占的面积较大，它受不到光源的照射和反光的影响。在五大调子中，明暗交界线往往是画面中调子最深的地方。

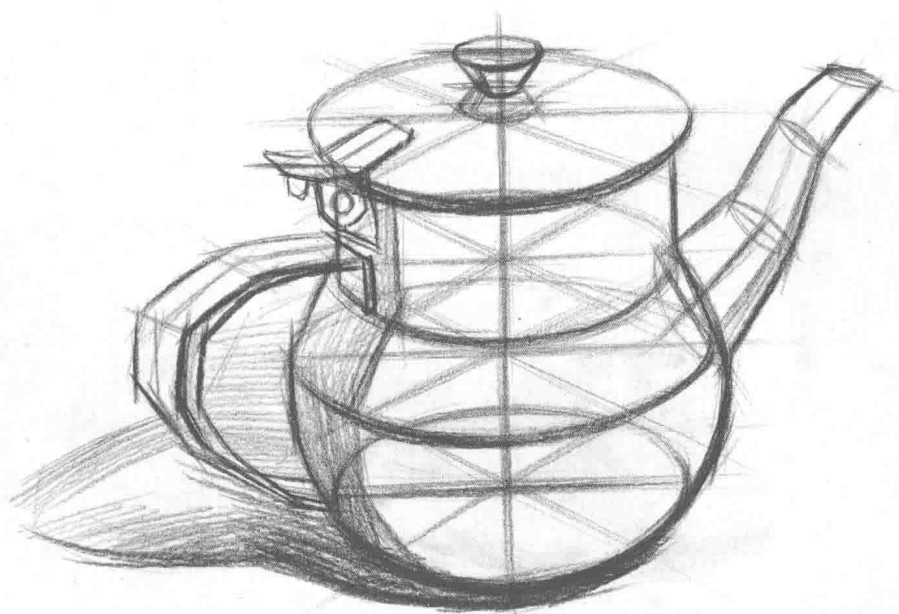
反光：反光来自环境光的反射影响，由于反射光比光源暗，所以反光的深浅程度比受光的亮调子要深。如果将反光画得很亮，就会破坏画面整体调子的统一，会给人一种混乱的印象。

投影：被物体遮住光线的台面和背景部分是投影，投影调子的深浅取决于物体固有色明度和台面、背景固有色的明度。如果将一个石膏圆柱体或圆球体放在深蓝色衬布上，由于衬布的明度比石膏几何体深，所以这时的投影要比石膏几何体中任何一处调子都深。若把一个棕色篮球放在一块浅黄色衬布上，这时投影就会比物体明暗交界线浅一些，甚至比物体的反光还要浅，所以，写生时要注意观察和比较。从投影本身看，离物体越近，调子越深，边缘越实；离物体越远，调子越浅，边缘越虚。

(四) 结构素描和明暗素描

结构素描主要运用线条来表现自然物象的结构特征，同时也辅以必要的明暗调子来强调体积感和结构转折关系。作画时要运用由表及里的观察方法对物象的骨架结构、空间构成等进行归纳和提炼。其实在明暗素描中结构也是重要的造型因素之一，对物象结构理解的不够清楚，画出来的明暗素描也会毫无表现力。物象的形态具有结构，构图中各物体的位置，黑、白、灰关系，节奏也形成了一种结构。以结构素描的方式表现静物，能够在了解物体结构的同时，学会用体积的观念去观察、表现对象。对结构的刻画是为了表现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。

明暗素描是依靠不同深浅的明暗调子塑造形体，作画时要表现出物体被光线照射后所呈现的光影关系，要刻画物体的形体结构、光影明暗、空间透视、色相深浅、体积感、质感、量感等全面的造型因素，故明暗素描也称作全因素素描。明暗素描通过单色就能够客观地再现物象在一定空间中的真实面貌，之所以能够真实地再现，就是因为它具备了前面提到的诸多造型因素。

结构素描

明暗素描

二、结构素描单体静物练习

(一) 陶罐的表现步骤

- 步骤一：先确定陶罐在画面上的大小、位置，然后用概括的线条勾勒出陶罐的外形轮廓，罐身的左右两侧要对称，罐口的透视关系要准确。
- 步骤二：画出陶罐各部位的具体形状，要注意各部位相互间的比例和连接关系。
- 步骤三：从明暗交界线入手，铺出暗面和投影的大致调子。明暗交界线和结构转折处的调子可画得重一些。
- 步骤四：继续加深暗面和投影，画出辅助线和少许灰面调子，使陶罐的体积感和空间感得到加强。
- 步骤五：进一步调整、完善陶罐的造型和明暗调子层次，使画面的整体关系更加完整、统一。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

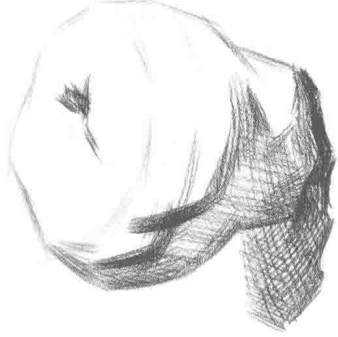
步骤五

(二) 苹果的表现步骤

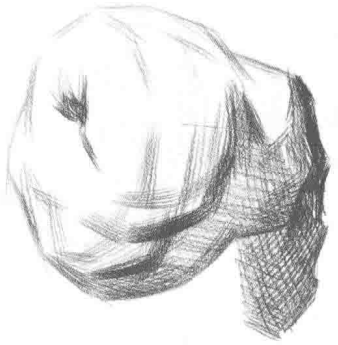
- 步骤一：用直线起稿，勾勒出苹果的大致轮廓，要抓住上宽下窄的造型特征。
- 步骤二：从明暗交界线入手，用大块面铺出暗面和投影的大致调子。
- 步骤三：简单地画出暗面和亮面之间的灰面层次，强调苹果的结构转折关系和体积感。
- 步骤四：添加顶部边缘处的灰面和果柄等细节，使画面更加完整。

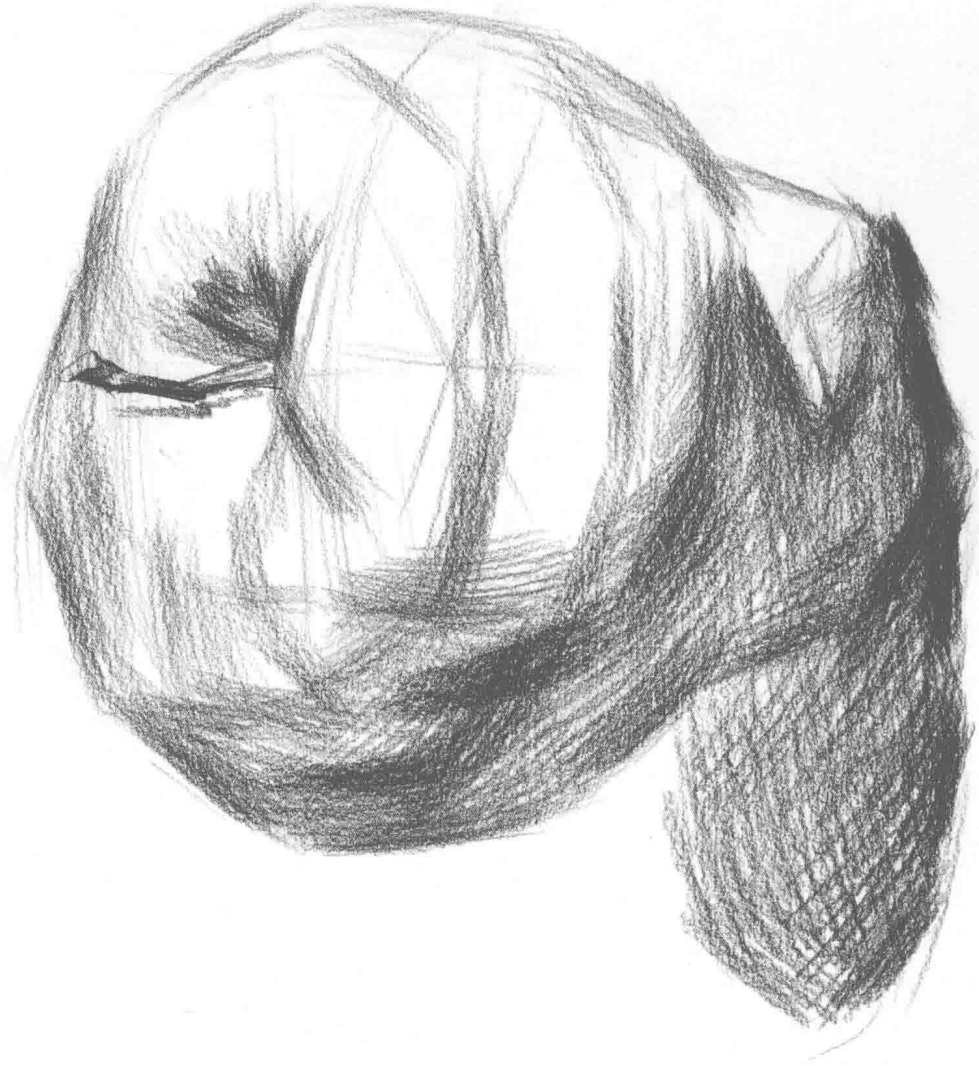
步骤一

步骤二

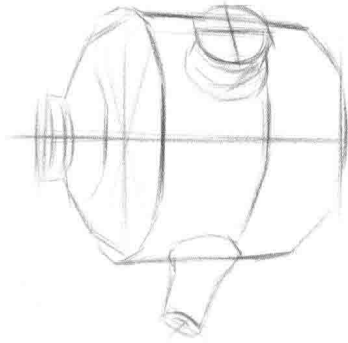

步骤三

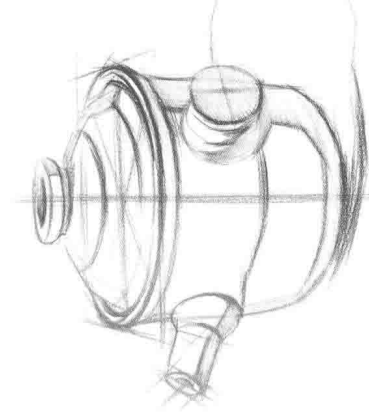

(三) 砂锅煲的表现步骤

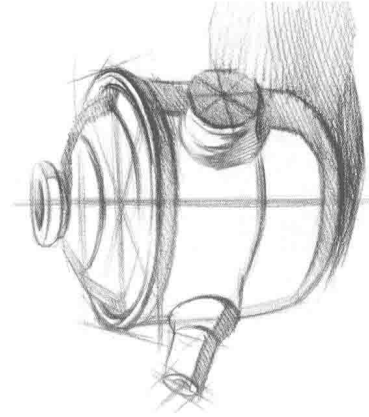
- 步骤一：先观察砂锅煲的形体特征，然后用十字线确定其在画面中的位置，再用直线概括地画出外形轮廓。
- 步骤二：具体画出砂锅煲的轮廓线和结构转折线，比例、形态和透视关系要准确。
- 步骤三：从明暗交界线入手，适当铺出暗面和投影的调子，加深轮廓线的颜色。
- 步骤四：概括地画出灰面层次，加深暗面和投影的调子，完成整个画面。

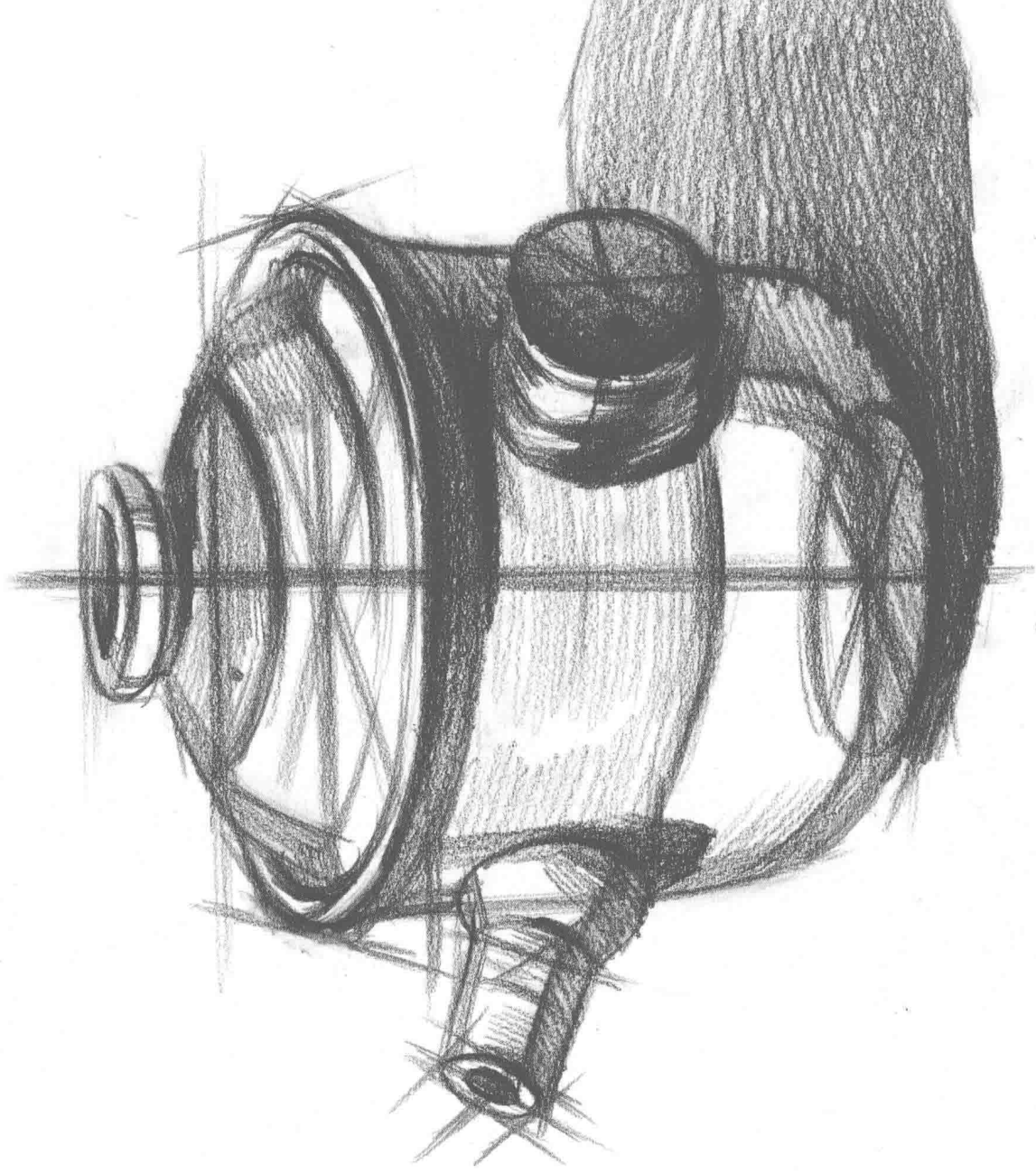
步骤一

步骤二

步骤三

(四) 大白菜的表现步骤

- 步骤一：先观察、分析大白菜的形态特征，然后用直线勾勒出大致轮廓，可以将其理解为一个圆柱体。
- 步骤二：具体画出大白菜的外形和结构转折关系，并确定明暗交界线以及投影的位置。
- 步骤三：从明暗交界线入手，铺出暗面及投影的大致调子。
- 步骤四：画出暗面和亮面之间的过渡层次，加深轮廓线，添加辅助线，使体积感得到更充分的表现。

步骤四

(五) 百合花的表现步骤

- 步骤一：用直线勾勒出花、枝、叶的外形轮廓。可将整个花朵部分理解为一个六边形。
- 步骤二：勾勒出百合花的具体外形，不必过于注重细节。
- 步骤三：深入刻画百合花的结构转折关系，确定明暗交界线的位置。
- 步骤四：画出暗面的明暗调子，要表现出百合花的质感，不要将花瓣画得过“硬”。

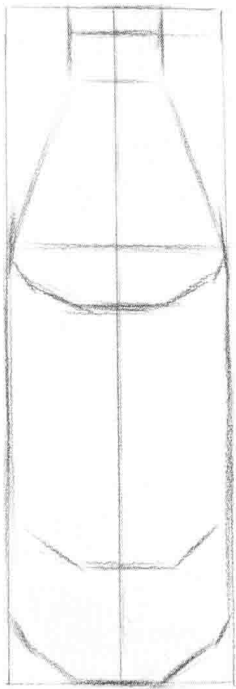
步骤四

(六) 矿泉水瓶的表现步骤

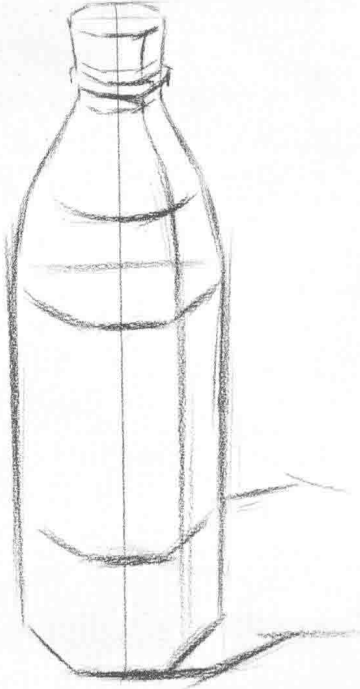
步骤一：先观察矿泉水瓶的形态，确定好位置后用简单的线条勾勒出矿泉水瓶的形状。

步骤二：完善轮廓，根据光源的方向找出明暗交界线与投影的形状。

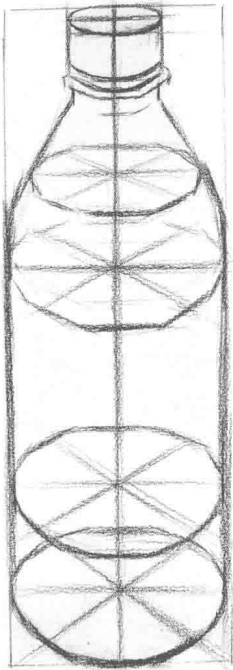
步骤三：完善轮廓，加重矿泉水瓶的轮廓线。
步骤四：简单铺设暗部的调子
步骤五：进一步完善矿泉水瓶的形状，加重暗部和投影的调子，丰富画面的层次感和立体感。

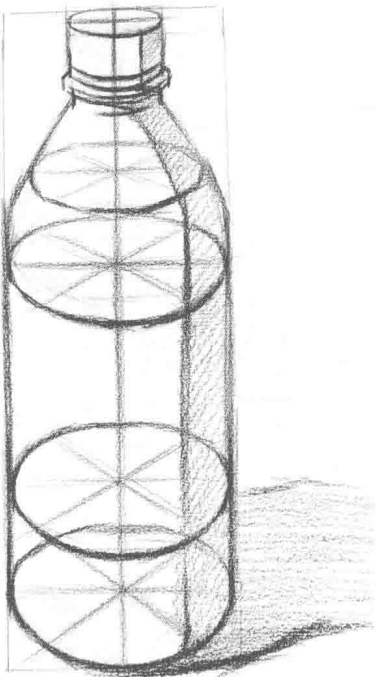
步骤一

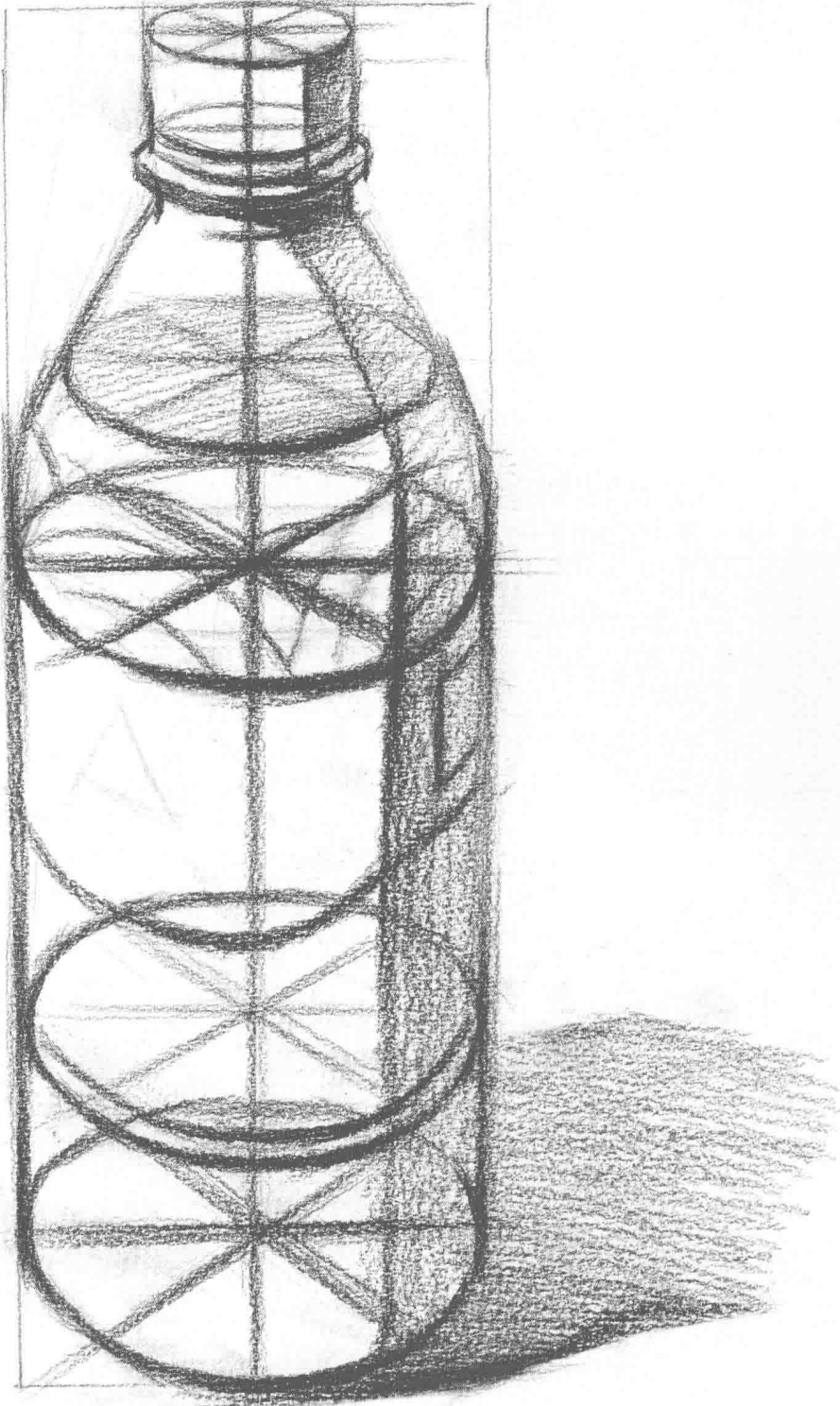
步骤二

步骤三

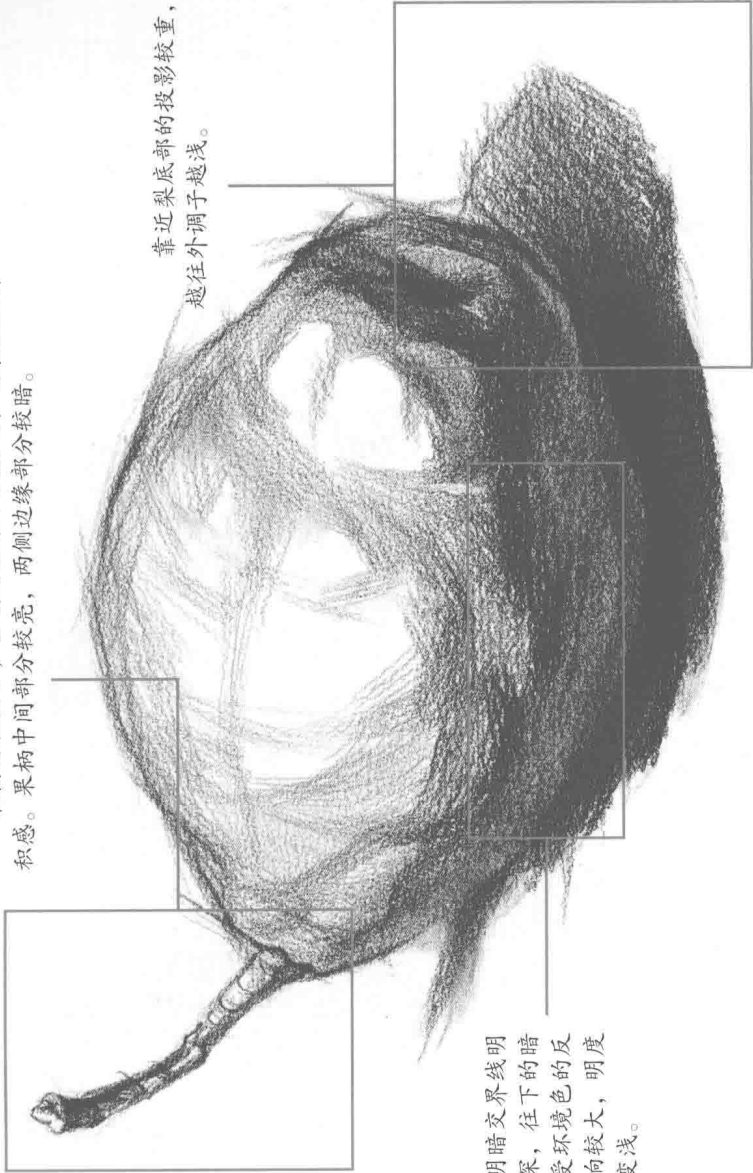

步骤四

步骤五

果柄面积虽小，但明暗关系不能忽略，要表现出体积感。果柄中间部分较亮，两侧边缘部分较暗。

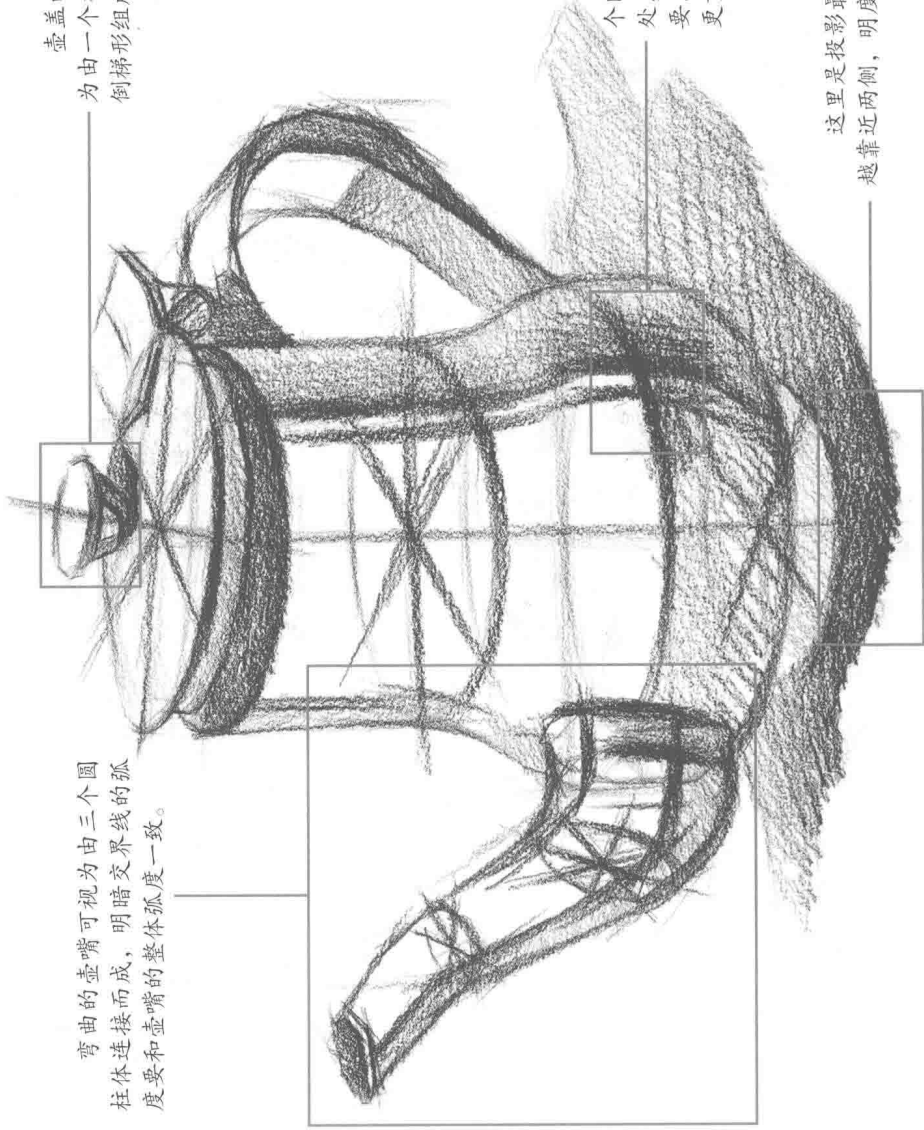

明暗交界线明度较深，住下的暗面因受环境色的反光影响较大，明度逐步变浅。

靠近梨底部的投影较重，越往外调子越浅。

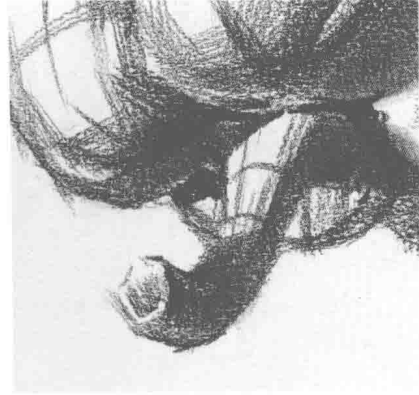
弯曲的壶嘴可视为由三个圆柱体连接而成，明暗交界线的弧度要和壶嘴的整体弧度一致。

壶盖的顶部可视为由一个椭圆和一个倒梯形组成。

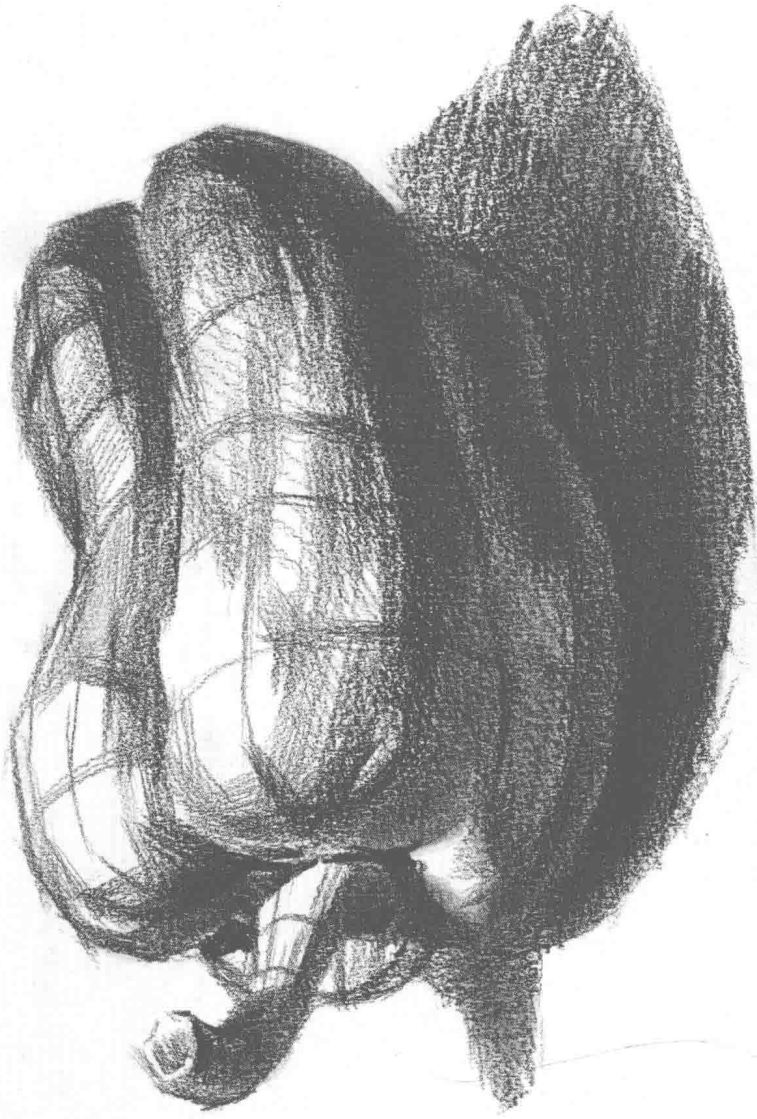
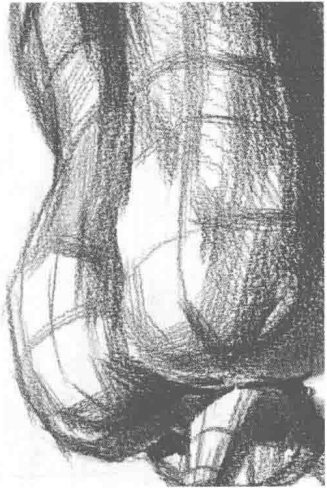
这里是两个暗面的相交处，所以明度要比其他暗面更重一些。

这里是投影最暗的部分，越靠近两侧，明度越浅。

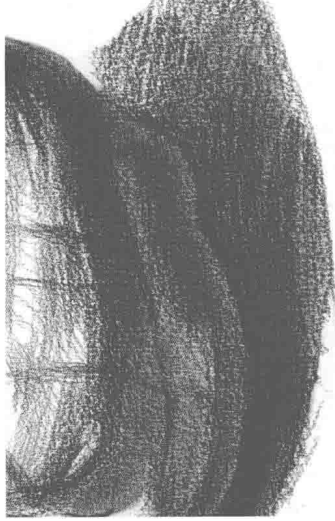
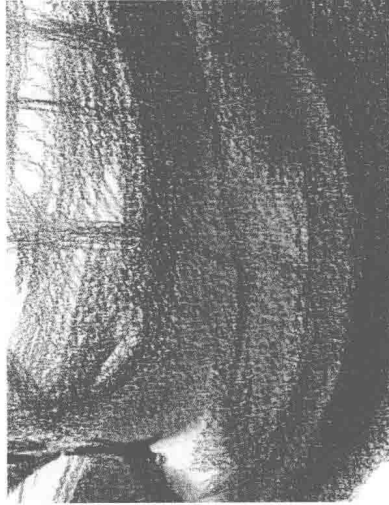

要表现出果柄的结构、体积及辣椒的连结关系，要处理好明暗调子和轮廓线的虚实变化。

处理好高光与周围的结构转折，更容易表现出辣椒的体积感和空间感。

辣椒暗面并不是一块没有变化的重色，由于结构上的起伏，所以也有丰富的层次变化。

投影也有从深到浅的明度变化。靠近辣椒的部分色调较重，其他部分则相对浅一些，处理好明度的渐变关系，会使画面具有真实感。

(八) 结构素描单体静物表现图例

