

敲门砖

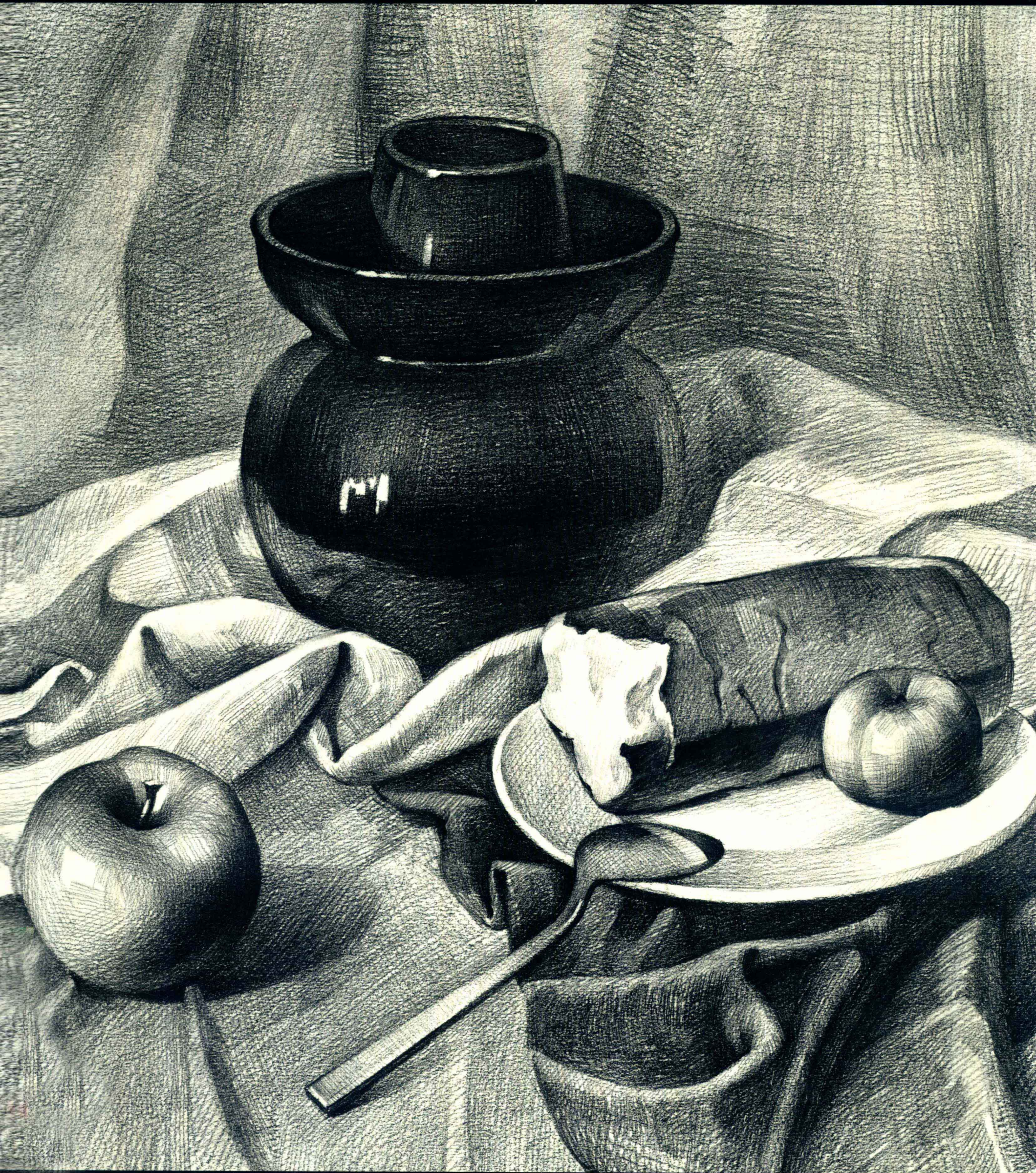
SKETCH EXAMINATION

央美清华

素描静物
SUMIAO JINGWU

>>>李家友·主编 王建才·著<<<

中国美术学院·鲁迅美术学院·广州美术学院·四川美术学院·天津美术学院·湖北美术学院·西安美术学院

图书在版编目（CIP）数据

素描静物/王建才著. —重庆：重庆出版社，2010. 03
（敲门砖系列美术丛书/李家友主编）
ISBN 978-7-229-01956-3

I. ①素… II. ①王… 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041773号

素描静物

SUMIAO JINGWU

李家友 主编 王建才 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 范 星
责任编辑：郑文武 张 跃
装帧设计：范 星
责任校对：李小君

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：4
2010年3月第1版 2010年5月第2次印刷
ISBN 978-7-229-01956-3
定价：25.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换。023-68706683

版权所有 侵权必究

目录【CONTENTS】

关于“敲门砖”

I.入门要点

1.学会整体观察、比较的方法	02
2.掌握透视规律	02
3.掌握构图规律	02
4.构图常见问题:YES&NO	02

II.单个详解

1.苹果	04
2.番茄	05
3.梨	06
4.鸡蛋	07
5.玻璃杯	08
6.啤酒瓶	09
7.深色陶罐	10
8.砂锅	11

III.组合详解

1.啤酒瓶+陶罐+白色瓷盘+水果	12
2.陶罐+玻璃高脚杯+水果+白色瓷盘+面包+不锈钢刀	14
3.可乐+水果+白色瓷盘+纸杯+不锈钢刀	16
4.陶罐+白色瓷碗+茄子+鸡蛋+土豆+苹果	18

IV.名师范画

20

关于“敲门砖”【PREFACE】

“师傅领进门，修行靠个人。”

这是我当初刚开始学画画的时候，头发花白的老师最常给我说的一句话。

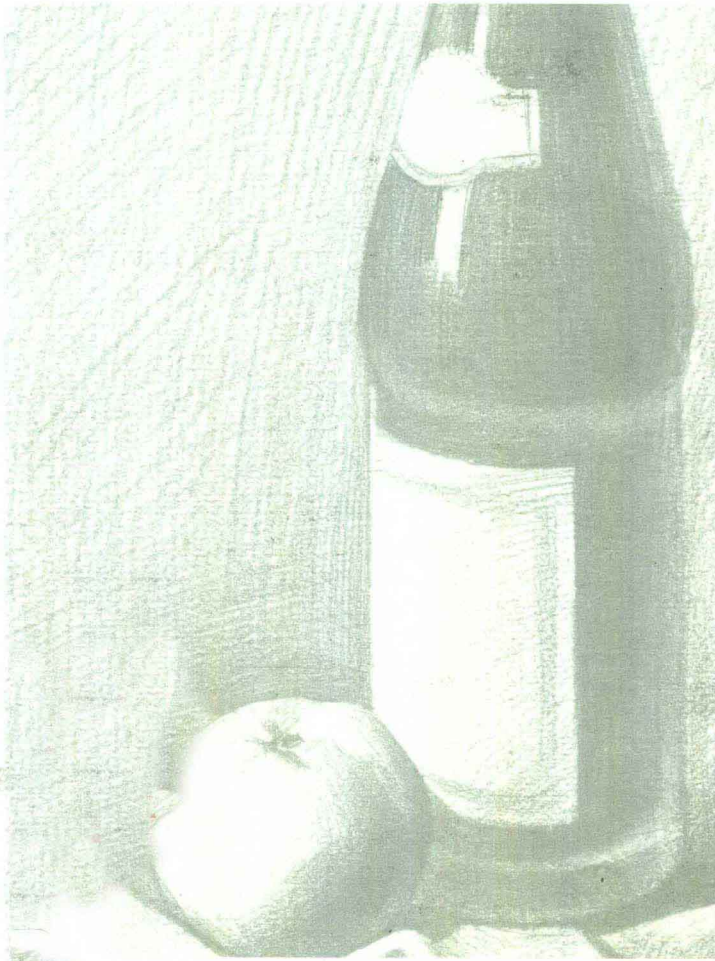
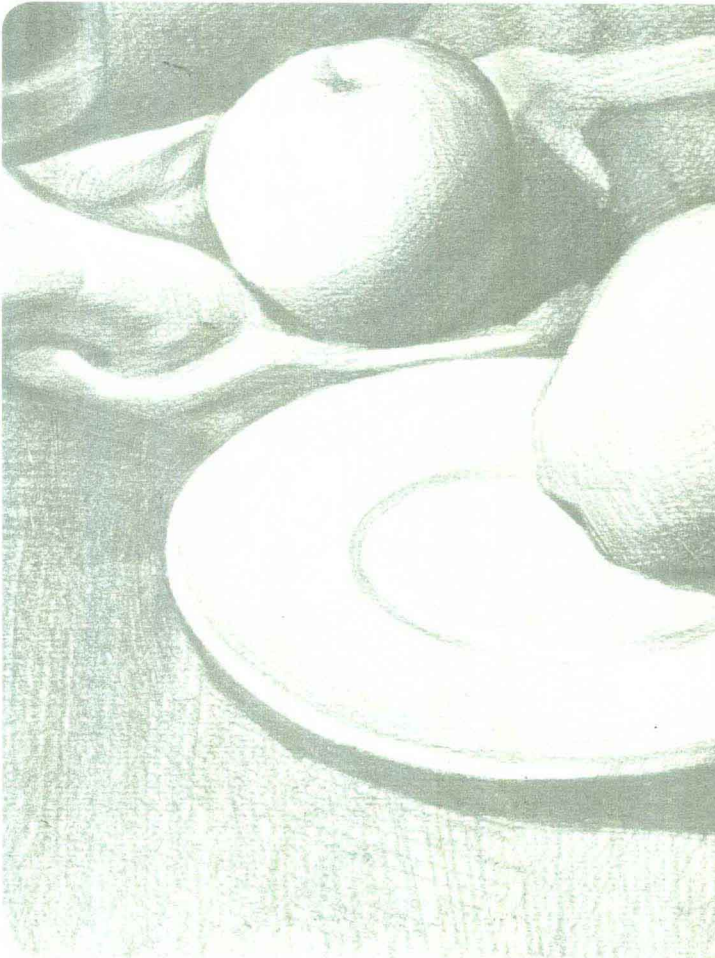
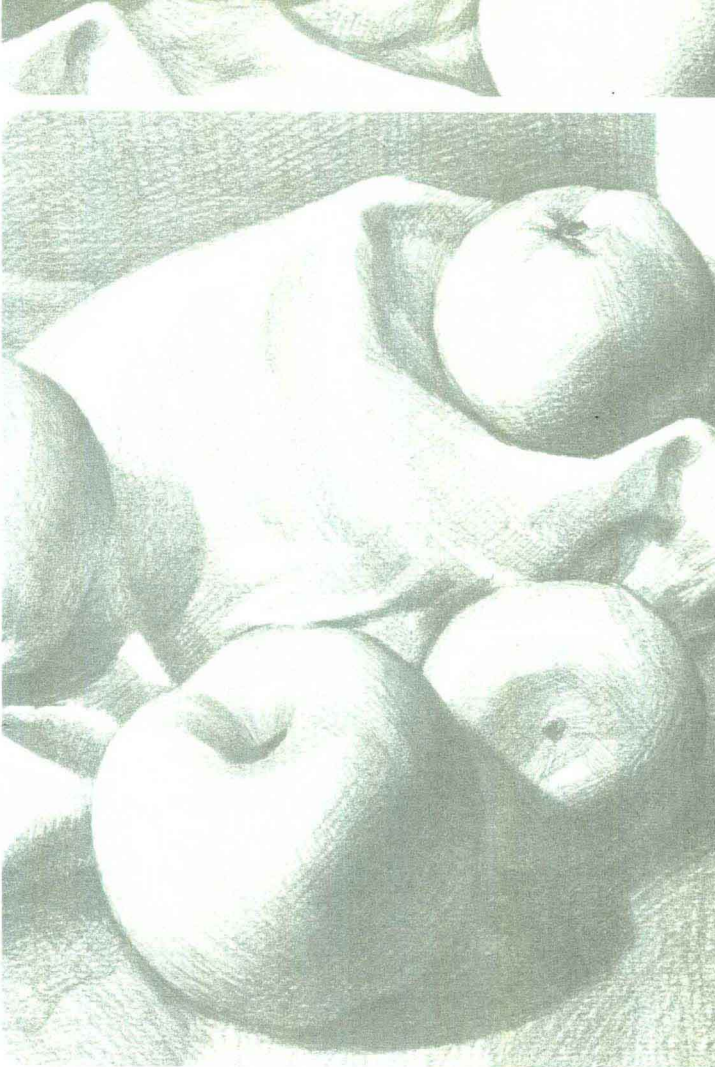
现如今，我也常常对我的学生们这样说，解决绘画中的问题，不管是对概念理解上的、表现手法上的、还是技术上的等等都一样。打好坚实的基础，自己以后在学习上也会少走很多“弯路”，那么出版敲门砖这个系列的美术基础丛书也正是出于这个目的。

目前我们正在目睹数十万美术高考大军过独木桥的景象，我们称之为“高考美术现象”。就在几年前，造型功底深厚的考生们看似正在绝迹，一种考前强化班模式的狂热风潮袭来，波及大江南北。在许多所谓的“强化训练”中，教师以“CTRL+C”方式去教，学生以“CTRL+V”的方式去学，基础素描教学没有受到太大的重视，甚至完全被冷落了。就拿我对历年考生试卷审阅的经验来说，那些能够成功考上央美的学子们，他们的成功并不是偶然的，他们无一例外地都接受过非常严格的绘画基础训练。谁都不会指望一个连基础素描都无法画好的学生，能画出什么好的作品来，更别谈想鱼目混珠考上美院。阅卷老师的眼睛是雪亮的，学生基础的好坏，从造型上、构图上、手法上，甚至从寥寥的几笔印记中或许都能看出来。

在敲门砖系列的美术基础丛书中，选择了许多简单易学的学习方法和范画，引导式地“授人于渔”。作品的分析尽量从不同角度、不同形体、不同部位进行揭示，使表现手法更加清晰明了。所有作品均放大到版式允许的范围，其中更不乏有许多细节的讲解，比原作还有所放大。

我们想通过这系列书中所提倡的科学有效的训练，由浅入深、循序渐进的精细讲解，让学生们了解基础训练的重要性，从而正确对待素描基础的训练，用“敲门砖”叩开美院之门。

邵晓峰
2012年秋于央美

目录【CONTENTS】

关于“敲门砖”

I. 入门要点

1.学会整体观察、比较的方法	02
2.掌握透视规律	02
3.掌握构图规律	02
4.构图常见问题:YES&NO	02

II. 单个详解

1.苹果	04
2.番茄	05
3.梨	06
4.鸡蛋	07
5.玻璃杯	08
6.啤酒瓶	09
7.深色陶罐	10
8.砂锅	11

III. 组合详解

1.啤酒瓶+陶罐+白色瓷盘+水果	12
2.陶罐+玻璃高脚杯+水果+白色瓷盘+面包+不锈钢刀	14
3.可乐+水果+白色瓷盘+纸杯+不锈钢刀	16
4.陶罐+白色瓷碗+茄子+鸡蛋+土豆+苹果	18

IV. 名师范画

20

关于“敲门砖”【PREFACE】

“师傅领进门，修行靠个人。”

这是我当初刚开始学画画的时候，头发花白的老师最常给我说的一句话。

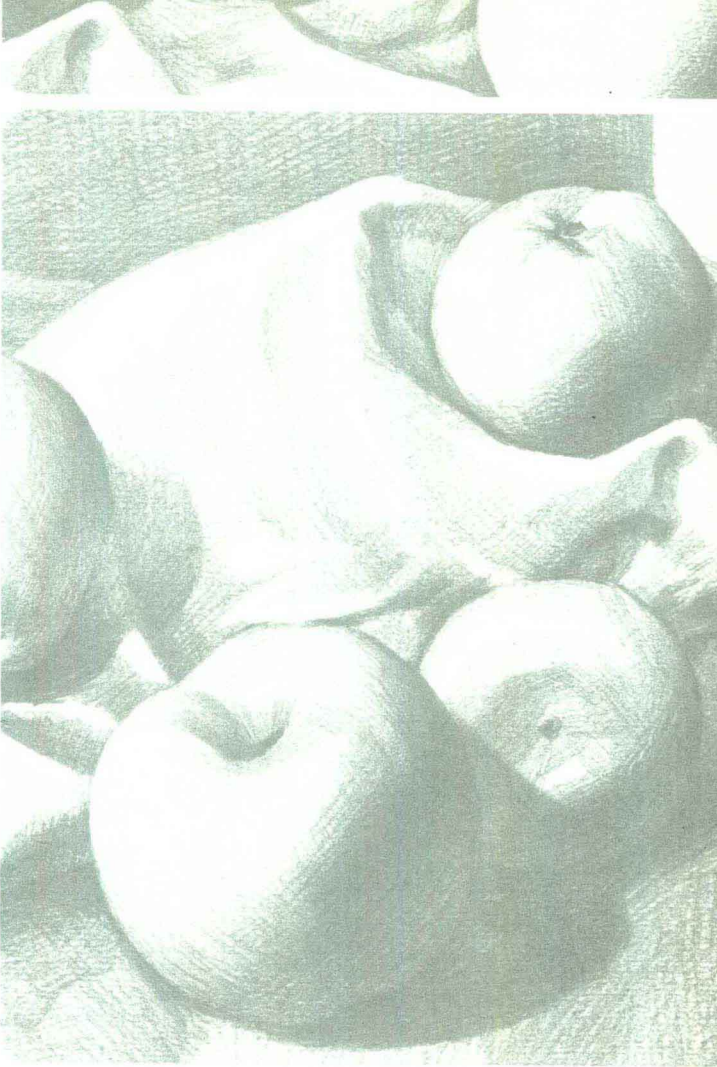
现如今，我也常常对我的学生们这样说，解决绘画中的问题，不管是对概念理解上的、表现手法上的、还是技术上的等等都一样。打好坚实的基础，自己以后在学习上也会少走很多“弯路”，那么出版敲门砖这个系列的美术基础丛书也正是出于这个目的。

目前我们正在目睹数十万美术高考大军过独木桥的景象，我们称之为“高考美术现象”。就在几年前，造型功底深厚的考生们看似正在绝迹，一种考前强化班模式的狂热风潮袭来，波及大江南北。在许多所谓的“强化训练”中，教师以“CTRL+C”方式去教，学生以“CTRL+V”的方式去学，基础素描教学没有受到太大的重视，甚至完全被冷落了。就拿我对历年考生试卷审阅的经验来说，那些能够成功考上央美的学子们，他们的成功并不是偶然的，他们无一例外地都接受过非常严格的绘画基础训练。谁都不会指望一个连基础素描都无法画好的学生，能画出什么好的作品来，更别谈想鱼目混珠考上美院。阅卷老师的眼睛是雪亮的，学生基础的好坏，从造型上、构图上、手法上，甚至从寥寥的几笔印记中或许都能看出来。

在敲门砖系列的美术基础丛书中，选择了许多简单易学的学习方法和范画，引导式地“授人以渔”。作品的分析尽量从不同角度、不同形体、不同部位进行揭示，使表现手法更加清晰明了。所有作品均放大到版式允许的范围，其中更不乏有许多细节的讲解，比原作还有所放大。

我们想通过这系列书中所提倡的科学有效的训练，由浅入深、循序渐进的精细讲解，让学生们了解基础训练的重要性，从而正确对待素描基础的训练，用“敲门砖”叩开美院之门。

邵晓
2017年秋于央美

1.学会整体观察、比较的方法

正确认识表现对象是绘画造型的基础，提高观察能力是绘画入门的基本要求。作画之前对表现对象进行整体观察、比较是克服作画盲目性，实现理性分析的前提。初学者往往不太重视这个过程，只盯住一个局部，孤立地画一个局部，直到画完后再转入旁边的物体。这样的画法，造成的后果往往是顾此失彼，不能把握物体之间在比例大小、形体特征、明暗色阶、空间虚实等方面的关系与对比。所谓的整体观察与对比就是对物象作上下、左右、前后的全面审视，并进行对照比较，作出判断结果。在整体观察、比较时，眯着眼睛看物体，可以排除局部细节的干扰，容易统览整体，看到大关系。整体观察、比较不但是作画之前必须完成的任务，而且要贯穿作画的全过程，只有这样才能始终保持画面整体关系的准确和协调统一。

整体的观察方法有三种：

①“同时看”的方法。缩短对单个目标的观看时间，加快对多个目标的观看频率，用于观察整体关系。

②“比较看”的方法。一次将两个类似的目标频繁对照着看。用于“测量”和确定比例、明暗、形状等物体形式。

③“虚眼看”的方法。眯起双眼，破坏视线的焦点，使整个物体“虚”化，通过强制的手段得到整体观察效果。

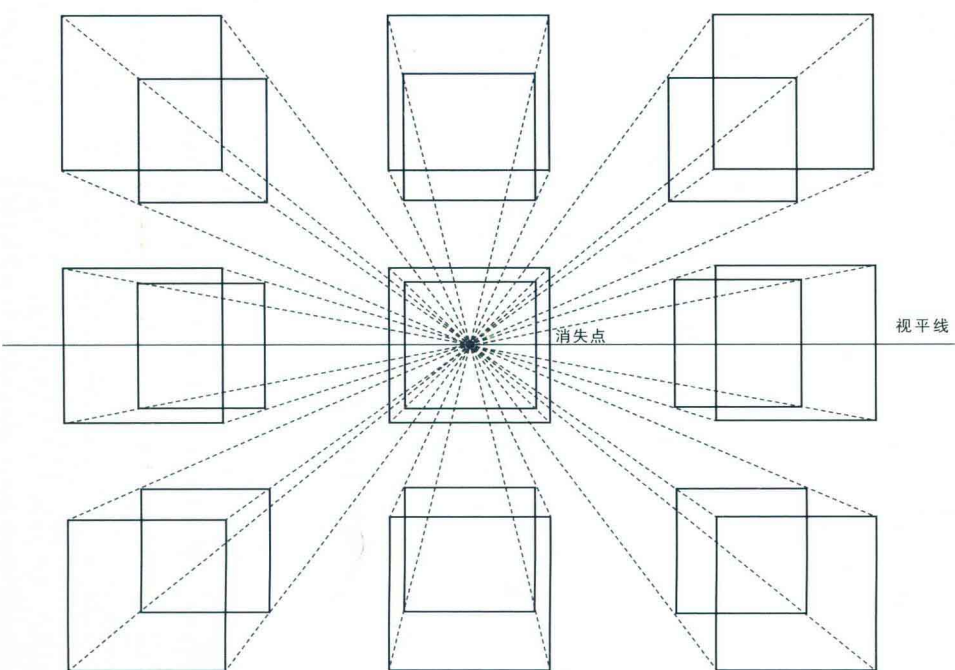
2.掌握透视规律

“透视”的意思是透过垂直于地面的透视面观察自然界景物。当我们在一个固定位置（即视点）观察处在不同方位、距离远近不等的物体时，我们看到相同大小物体呈现近处物体大，远处物体小的现象，有的在视觉上还出现形状变化，这就是自然空间中存在的一种近大远小与形状变化的透视现象。经常用到的透视术语有：

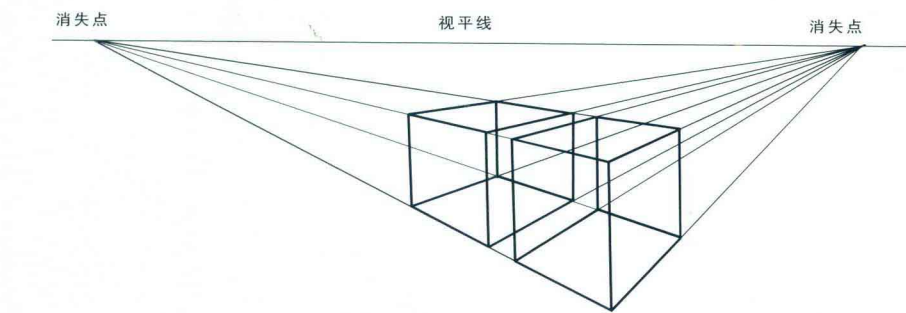
平行透视：六面体有一组边线与画面平行，形成平行透视关系，产生一点透视。（如图一）

成角透视：六面体有一组边线与画面成角，形成成角透视关系，产生二点透视。（如图二）

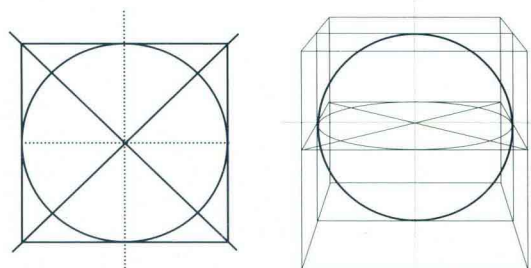
圆形透视：（如图三）

（图一）六面体的平行透视

（图二）六面体的成角透视

（图三）圆形透视

3.掌握构图规律

①画面均衡：构图要“上紧下松”，画面重心应稍偏上，主体物稳住重心，物体位置不能过于偏向某一方向，画面重心要稳。

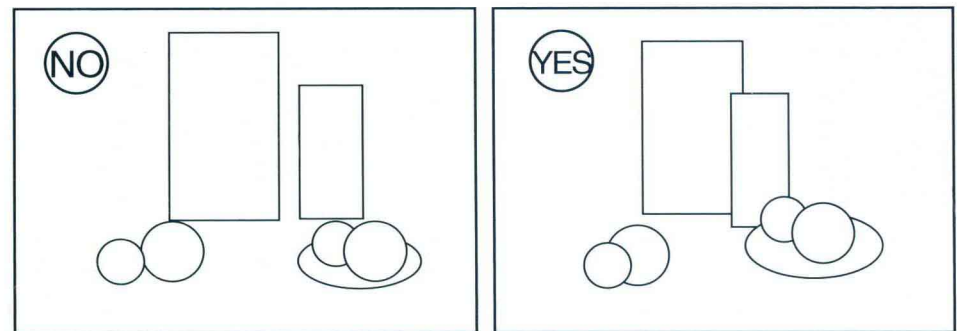
②主次分明：表现的主要对象或体量大的物体是主体物，其余则是次要或陪衬物。主体物要刻画精致，形成视觉中心，要明确主次关系，形体大小要有区别。

③对比协调：组合的物体应该有大小、高低、方圆、疏密、多少、形状的区别；摆放状态有直立、倾卧、动视方位的变化；物体色调深浅要有搭配，相互称托；物体重叠、遮挡要有“隐”有“现”。

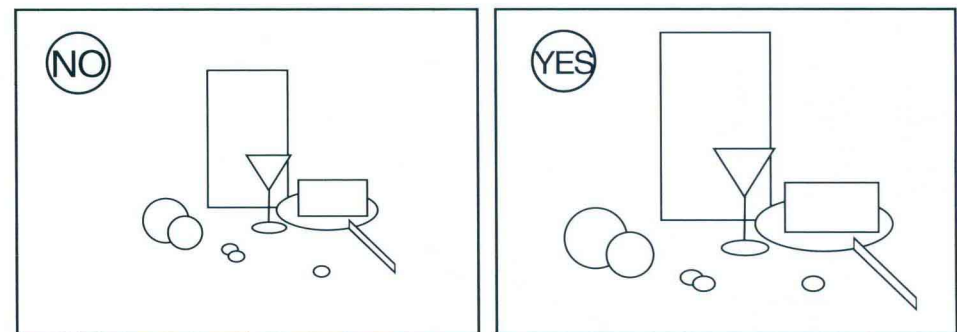
⑤相互呼应：所谓呼应是指物体彼此之间有联系、有呼应，才会形成整体统一的效果。

4.构图常见问题：NO&YES

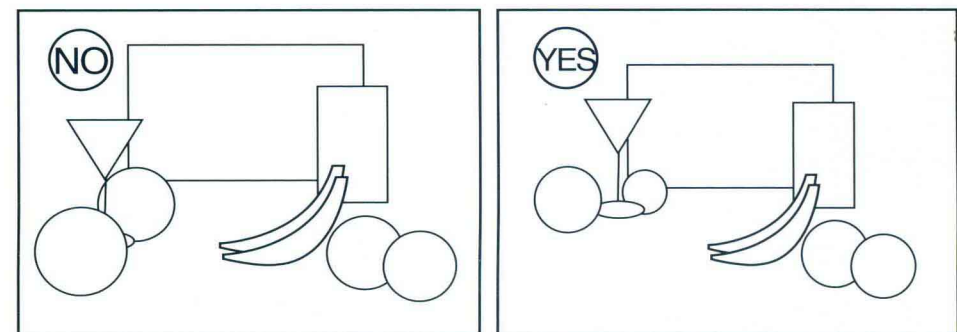
▼ ①平：多个物体处在同一水平线上或相互间的空间距离几乎相等，画面平淡呆板。

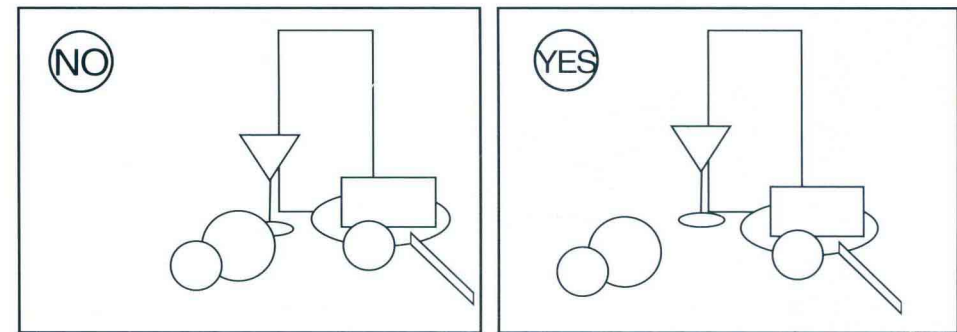
▼ ②空：物体在画面中所占比例太小，主体物被弱化，画面空洞单调。

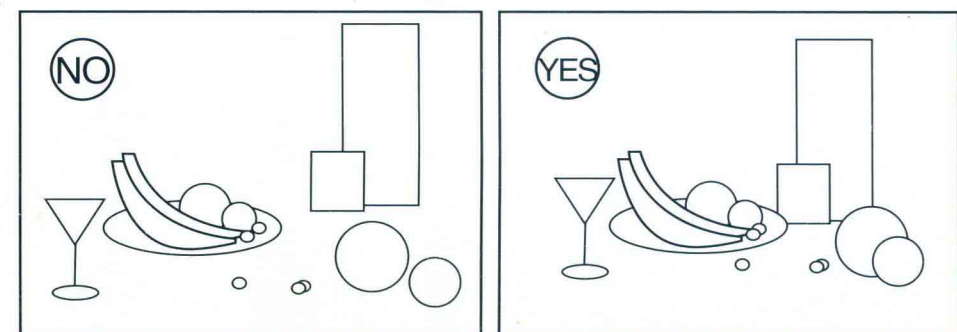
▼ ③满：物体在画面中所占比例过大，造成画面拥挤，空间关系弱化，分不清主次。

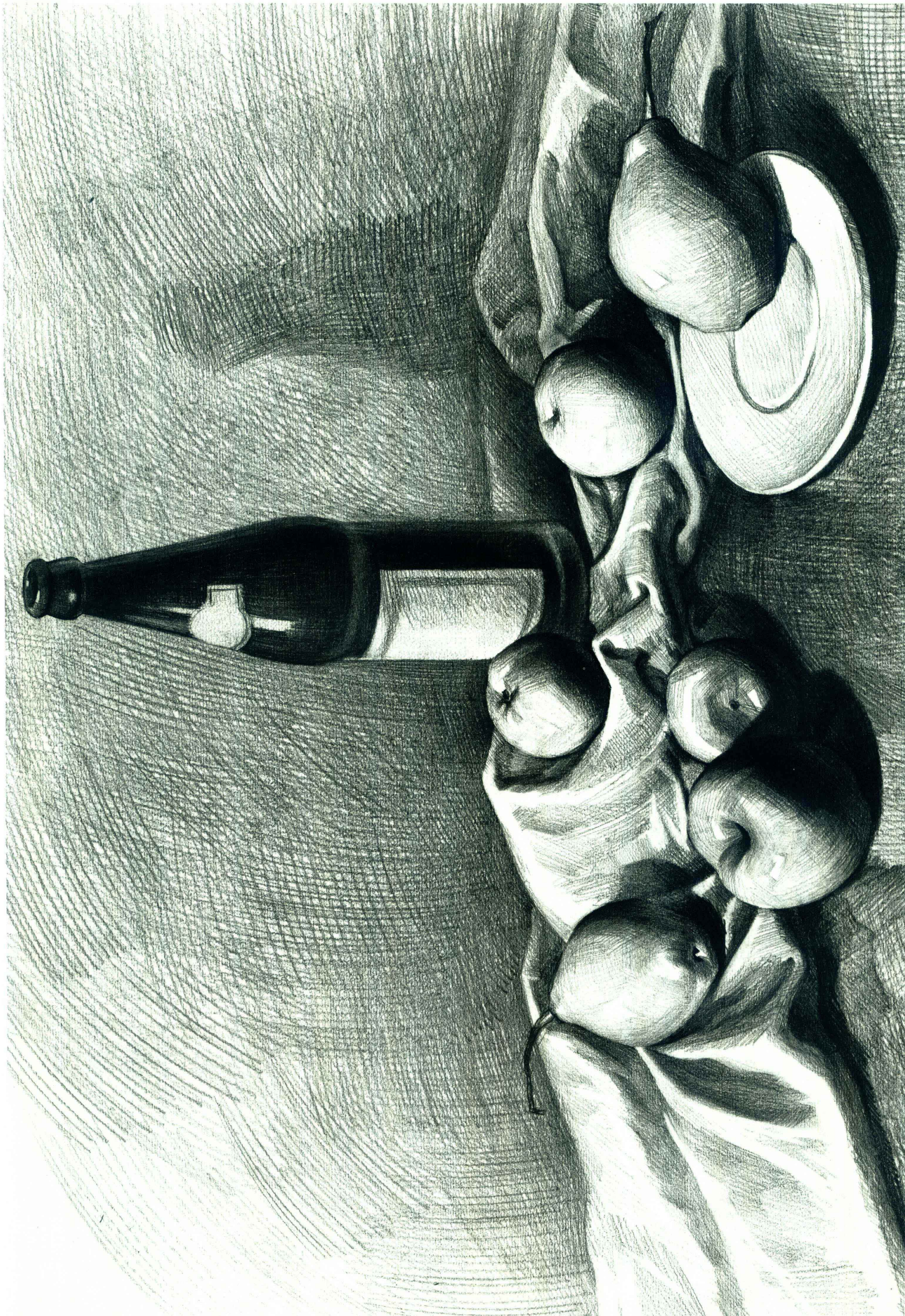

▼ ④偏：物体过于集中在一边，画面失去均衡与对称，给人一种不稳定的感觉。

▼ ⑤散：物体分布不均，画面失去凝聚力，没有重点。

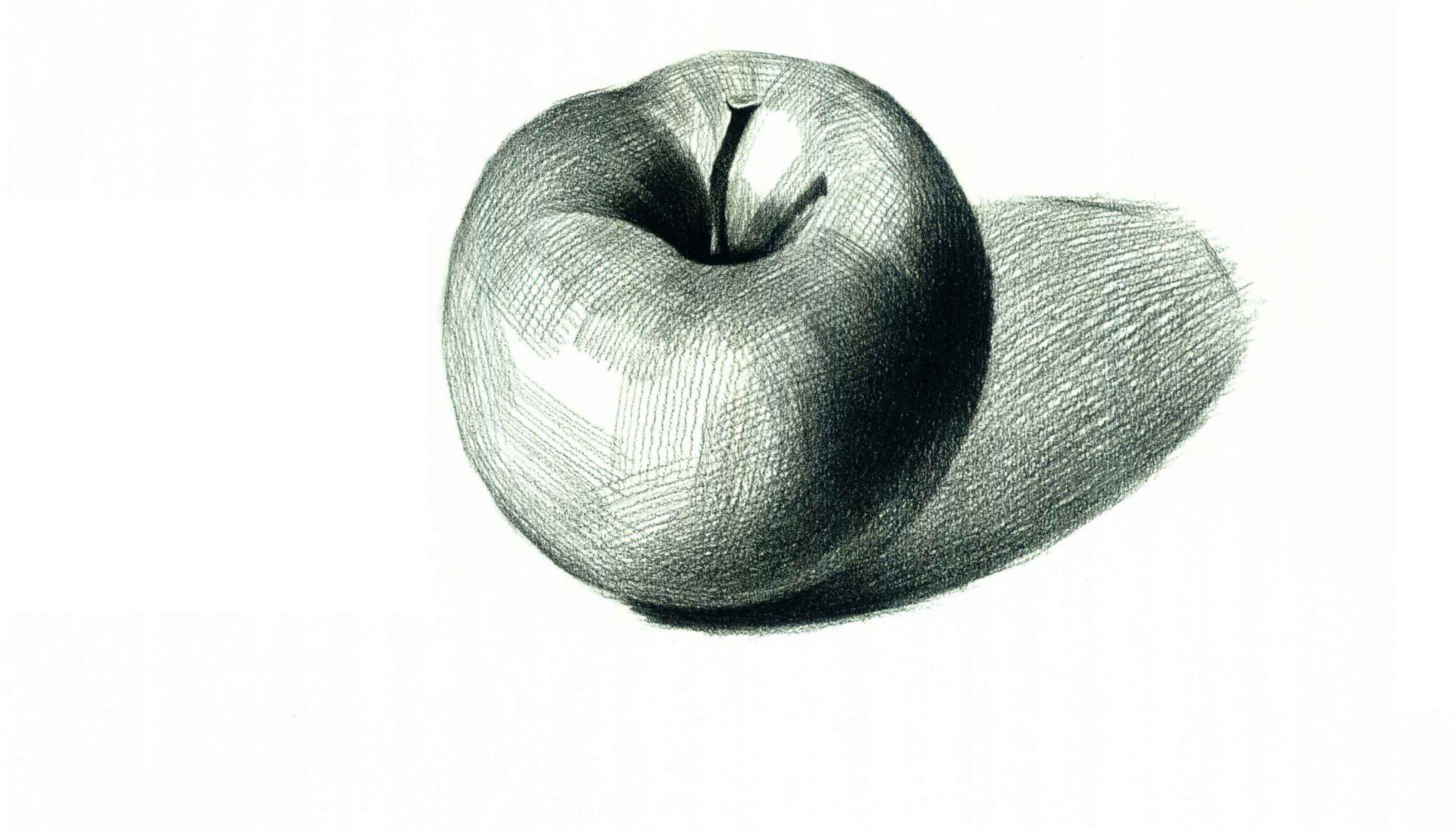

II.单个详解

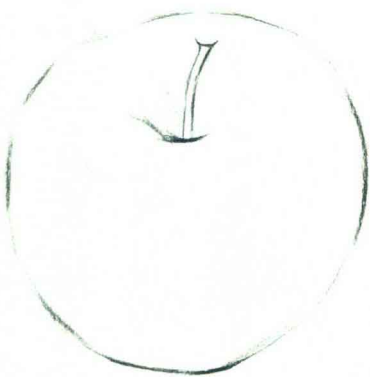
1. 苹果

苹果的特点和画法：从造型角度上讲，苹果通常是上大下小的球体，在顶部和底部都有一个凹陷的结构，顶部大，底部小。作画时，应先塑造出苹果类似于球体的体感，保留凹陷地方的亮部，画出凹陷的明暗交界线和反光，还应塑造苹果蒂的体积和投影（有时看不见投影）。从色彩角度上讲，苹果的表面并不只是一个灰阶，如果是一半红、一半黄或是一半绿，那么一般情况下，红色最深，绿色其次，黄色最亮。

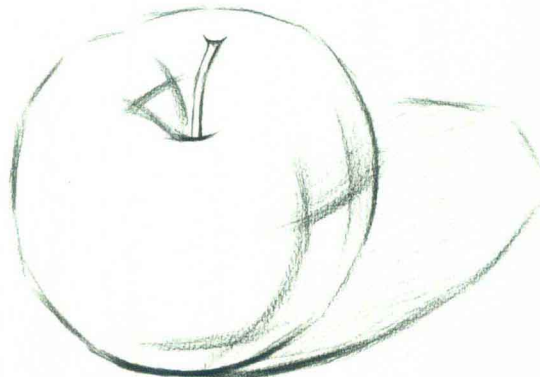

步骤讲解

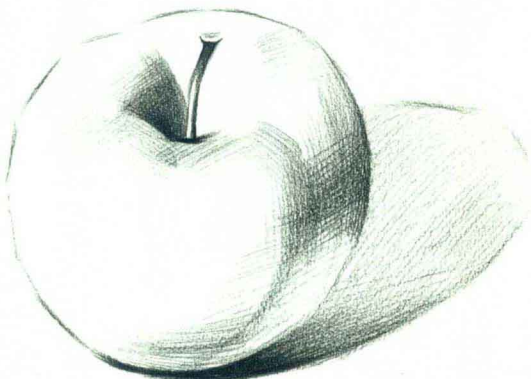
► 1.在整体观察分析的情况下，定出画面的最高点、最低点，确定苹果的位置、大小、形状、动态。

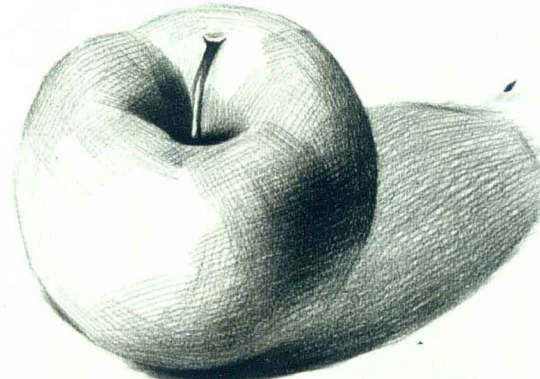
► 2.用软铅定出苹果的明暗交界线。分析并定出投影的大小、方位。

► 3.整体推进、铺大色调，画出苹果和投影的明暗关系、透视关系和虚实变化。近大远小、近清楚、远模糊、亮部实、暗部虚。

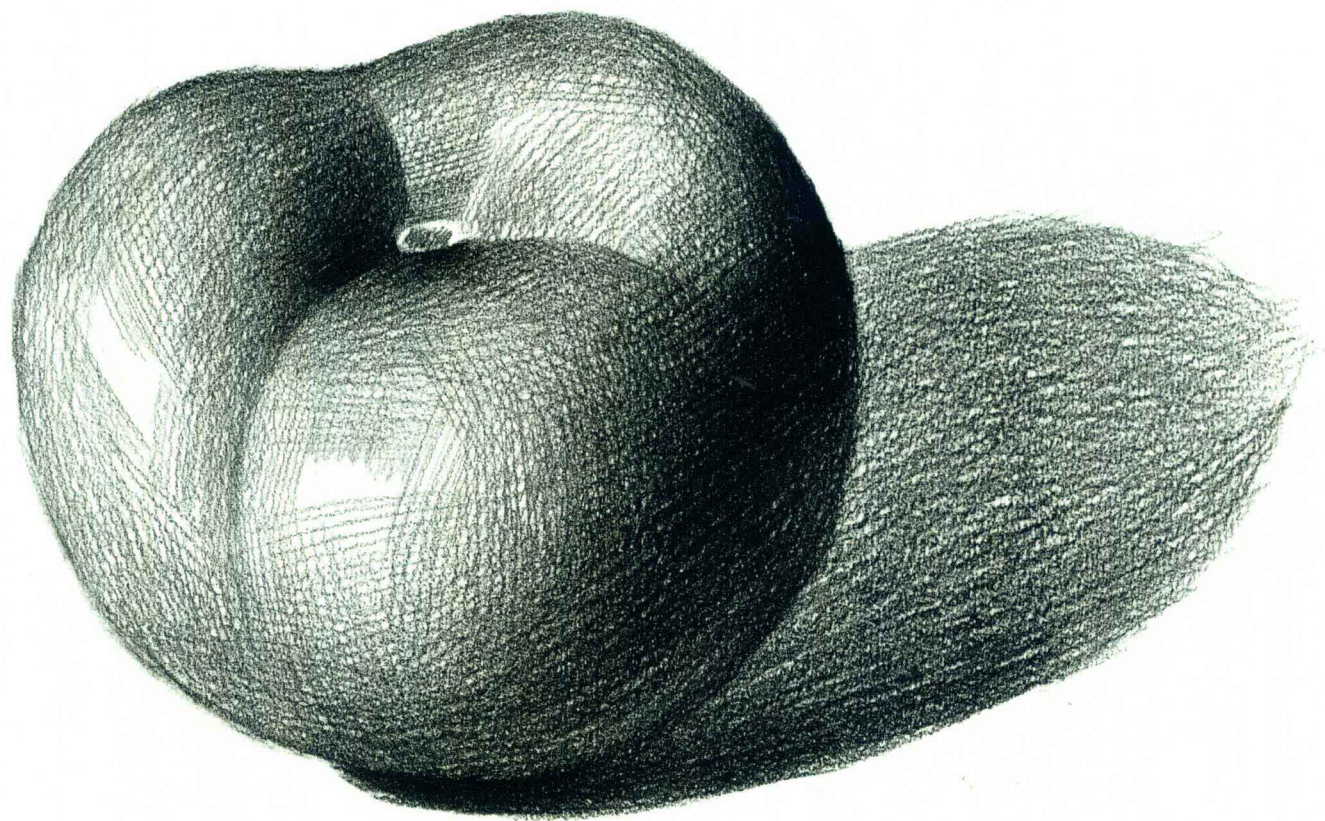

► 4.深入细节刻画，加强明暗对比，把握好苹果表面固有色的变化。

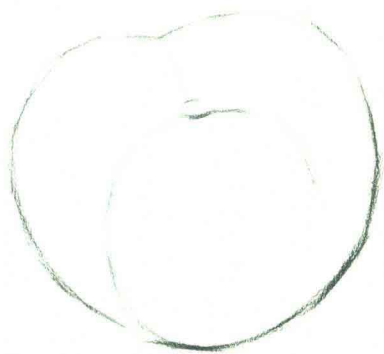
2. 番茄

番茄的特点和画法：从造型角度上讲，番茄通常是椭圆形的球体，在顶部有一个凹陷的结构而在底部会有一个突出的结构。有一些比较新鲜的番茄上还带有番茄蒂。多数情况下，番茄由几块球面结构组合而成，这不会影响番茄大的形体结构，但会有一些钩状的结构，大家不能忽视。作画时，应先塑造出番茄的体感，保留凹陷地方的亮部，画出凹陷的明暗交界线和反光，还应塑造番茄蒂的体积和投影。从色彩角度上讲，番茄的颜色相对纯粹，主要注意块面关系及黑、白、灰关系。

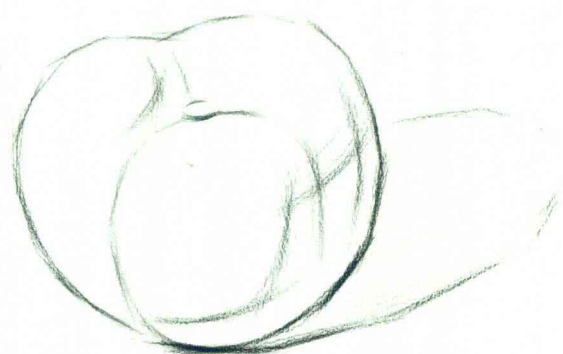

步骤讲解

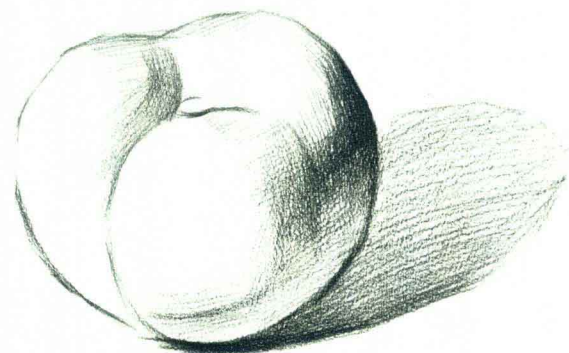
► 1. 在整体观察分析的情况下，定出画面的最高点、最低点，确定番茄大小与块面关系。番茄一般是上大下小的结构，就像一个倒挂的锥形。

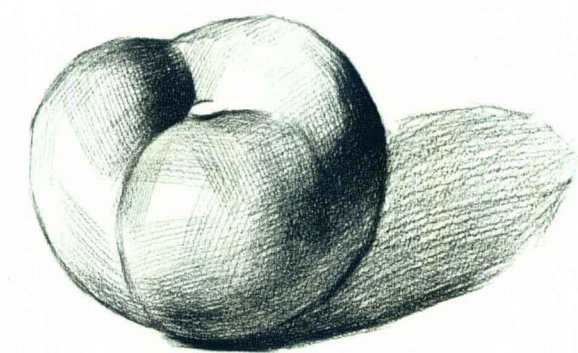
► 2. 用软铅定出番茄的明暗交界线。分析并划定出投影的大小、方位。注意，番茄的蒂窝比苹果窝要平一些。

► 3. 给画面整体铺上明暗调子。注意投影及暗部的虚实变化。

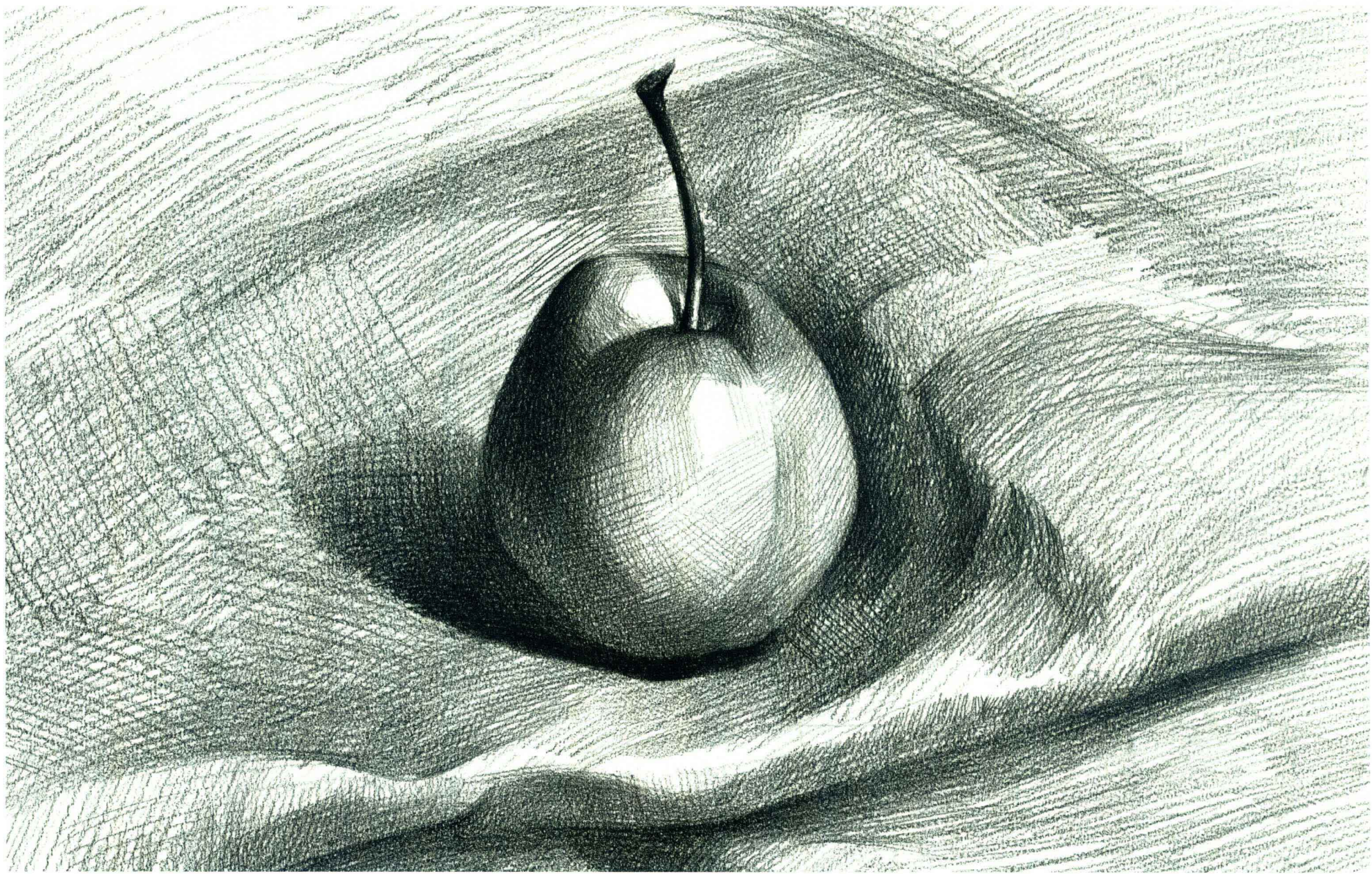
► 4. 用稍硬的铅笔对画面进行深入刻画，加强明暗对比，调整画面存在的问题，弥补画面的不足之处。

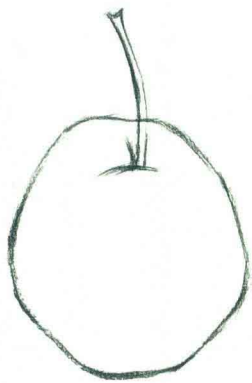
3. 梨

梨的特点和画法：梨也是考试中常常考到的静物之一。呈椭圆形，在顶部和底部也有一个凹陷的结构。作画时，应先塑造出梨椭圆形的体感，明确梨窝的暗部，并画出凹陷的明暗交界线和反光。鸭梨的表面并不是规则的球面，而是两个球面拼合而成，仔细观察就会发现拼合处会有一条比较明显的“沟”。梨还有一根长长的蒂，蒂为圆柱体，在表现的时候注意确定其明暗与体感关系。从色彩角度上讲，梨的色相也相对单纯，整体明度较高。

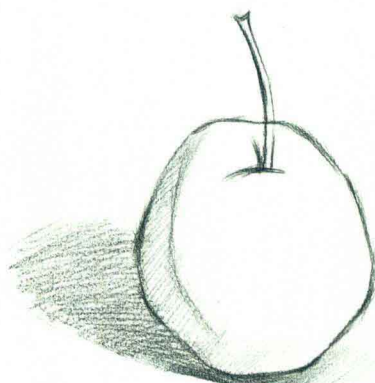

步骤讲解

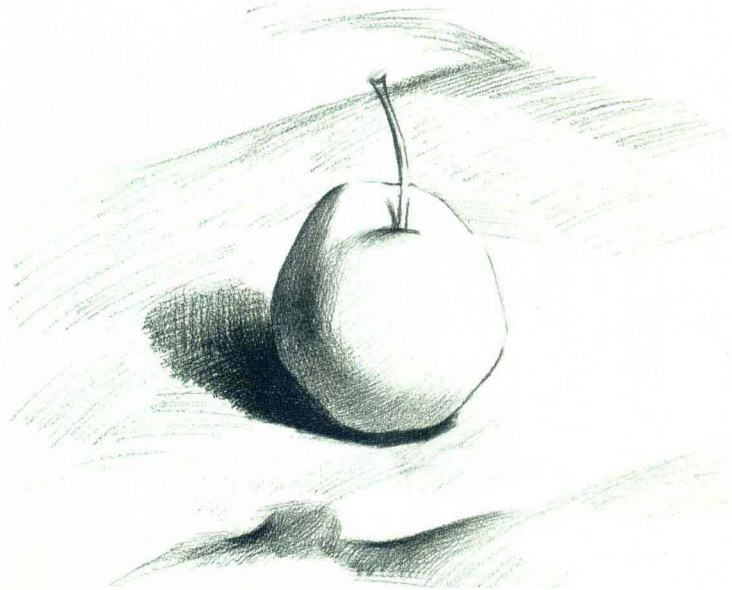
► 1. 在整体观察分析的情况下，定出画面的最高点、最低点，确定梨的位置、大小、形状、动态。并在画面中定出梨蒂窝的位置。

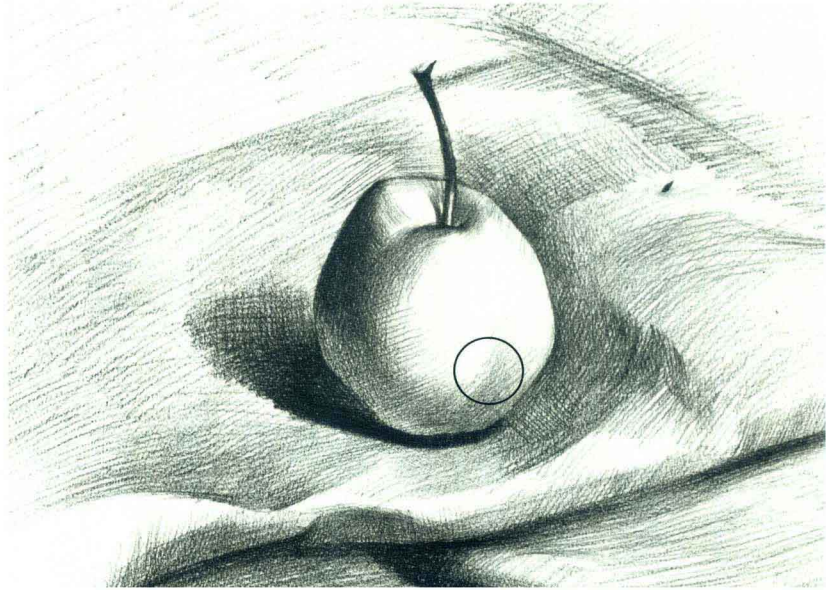
► 2. 用软铅定出梨的明暗交界线。分析并定出投影的大小、方位。注意不要将梨蒂画成一个平面。

► 3. 铺出大色调，画出梨和投影的明暗关系、透视关系和虚实变化。并顺带交代出衬布的明暗关系。

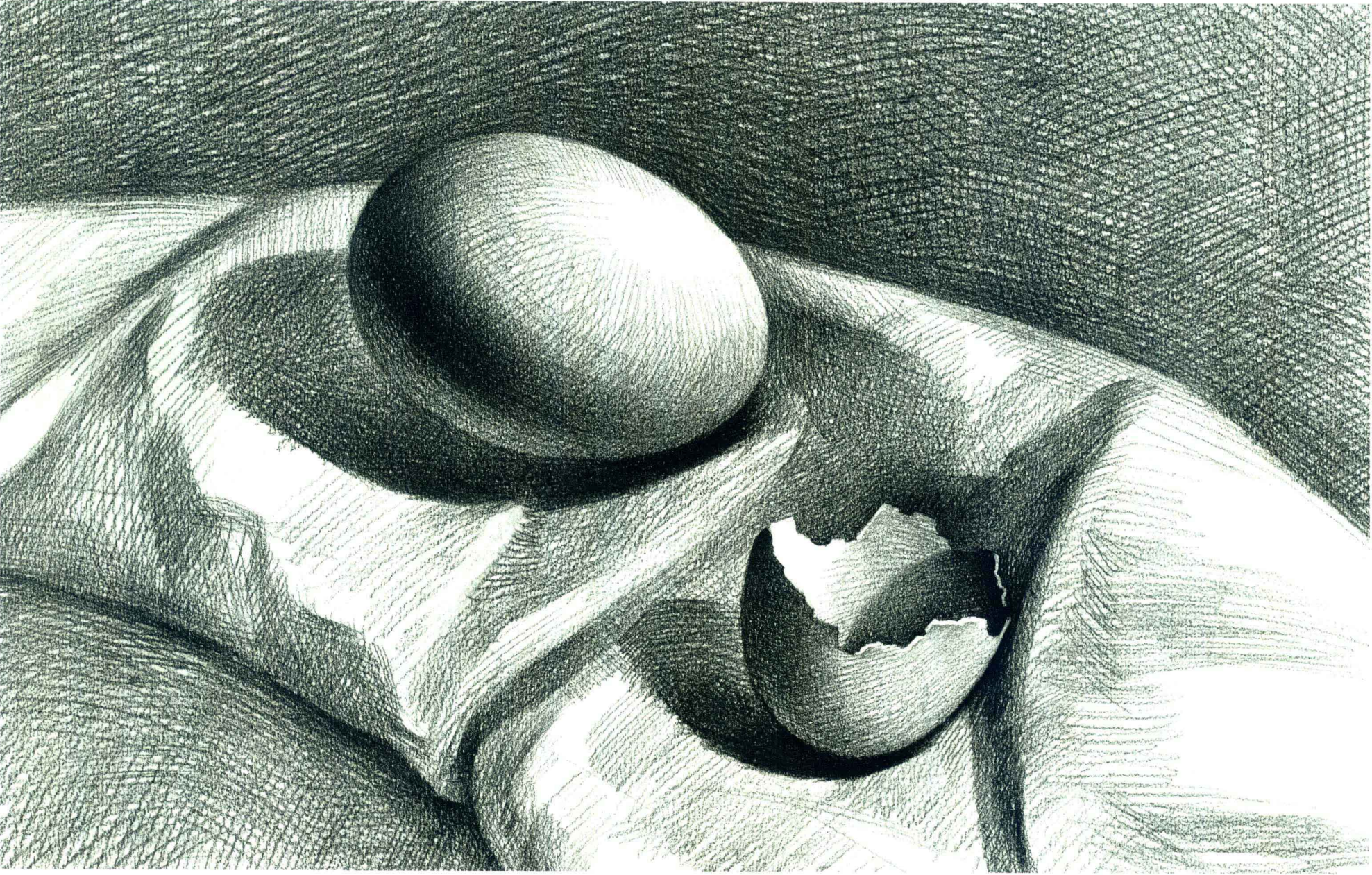

► 4. 深入细节刻画，加强明暗对比，调整画面存在的问题，弥补画面不足之处。圆圈处即为梨表面的“沟”。

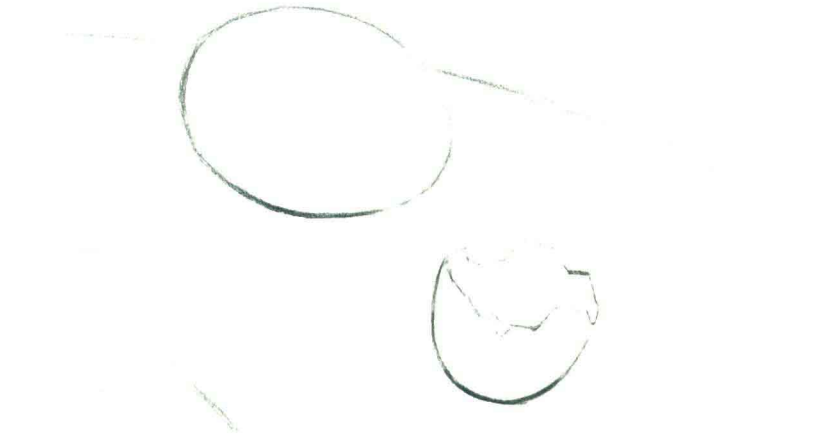
4. 鸡蛋

鸡蛋的特点和画法：每一个鸡蛋都有区别于其他鸡蛋的外形特征和色彩，比如，有的鸡蛋一头大而另一头尖，而有的鸡蛋则两头大小差距不大，有的鸡蛋为白色而有的鸡蛋为土黄色。因为他们之间的差别非常微妙，所以，在画鸡蛋时，一定要仔细研究他们的形体，区别它们的色调，哪怕是高光和反光，也会有强弱之分。因为部分鸡蛋有半透明的感觉，画反光时可适当保持一定的亮度。

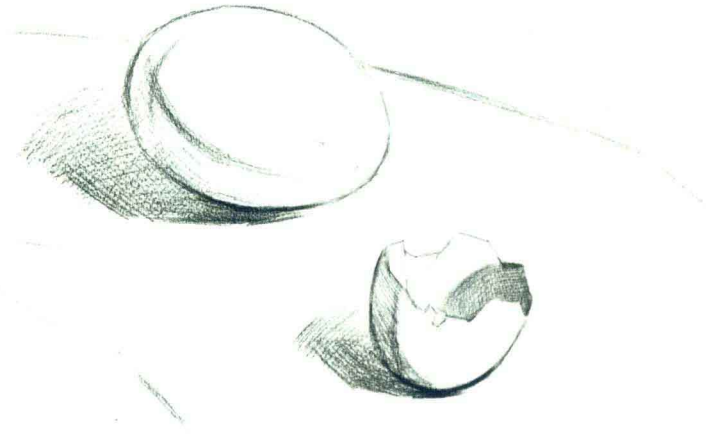

步骤讲解

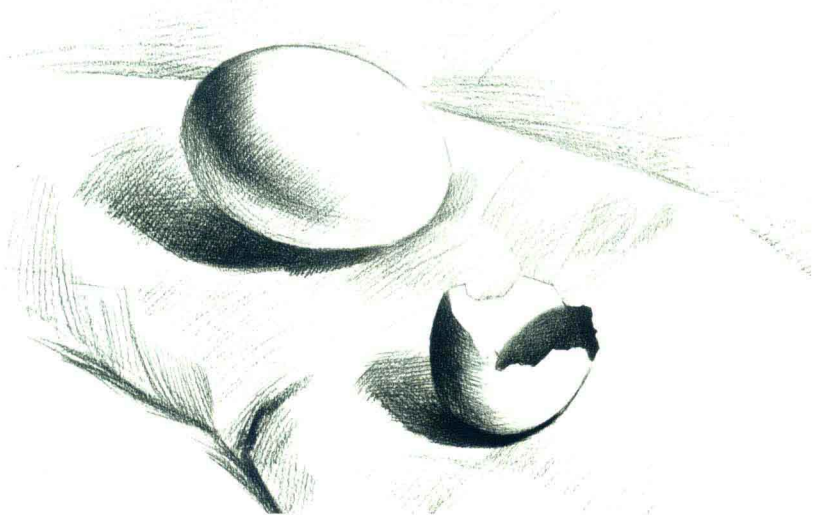
► 1. 从整体出发，定出鸡蛋与蛋壳的大小及位置关系。

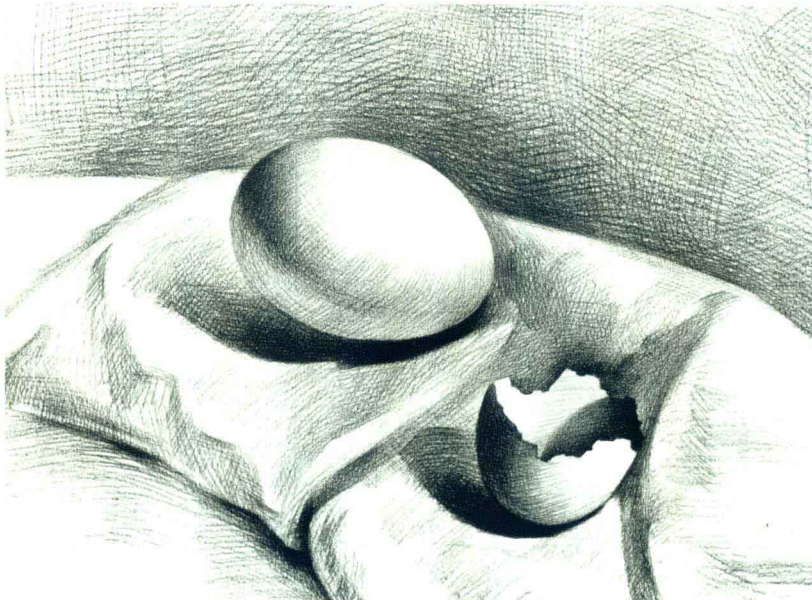
► 2. 画鸡蛋明暗交界线时，应注意明暗交界线色调的变化。

► 3. 用软铅铺出大的明暗关系，拉开画面的明暗对比，强化鸡蛋的形体结构，拉开鸡蛋与背景的空间关系。

► 4. 刻画细节时，一定要保持整体的素描关系，否则，失掉整体的局部就不是好的局部。

5.玻璃杯

玻璃的特点和画法：无色玻璃器皿的透明度比较高，各处的反光也有非常明显的深浅与虚实变化，但因这个玻璃杯装了半杯水，装水部分比未装水部分要虚一些，层次和形体变化要模糊一些。

步骤讲解

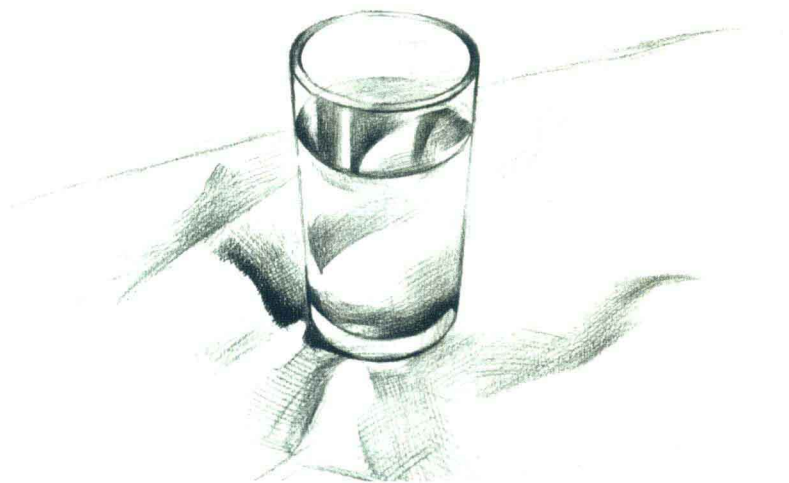
► 1.画出玻璃杯的位置和外形，注意玻璃杯杯壁与杯底的厚度。画透明玻璃器皿时，应仔细观察玻璃杯，分清哪些是透明的痕迹与反光的痕迹。

► 2.找出明暗交界线和投影的位置，并以线条组来区分出他们的亮部、暗部和投影。

► 3.深入刻画并大面积地铺色调，这一阶段应结合透明物体的质感去塑造形体，加强高光、环境色、反光同玻璃折射出的背景的明度对比，这有利于塑造玻璃的质感。

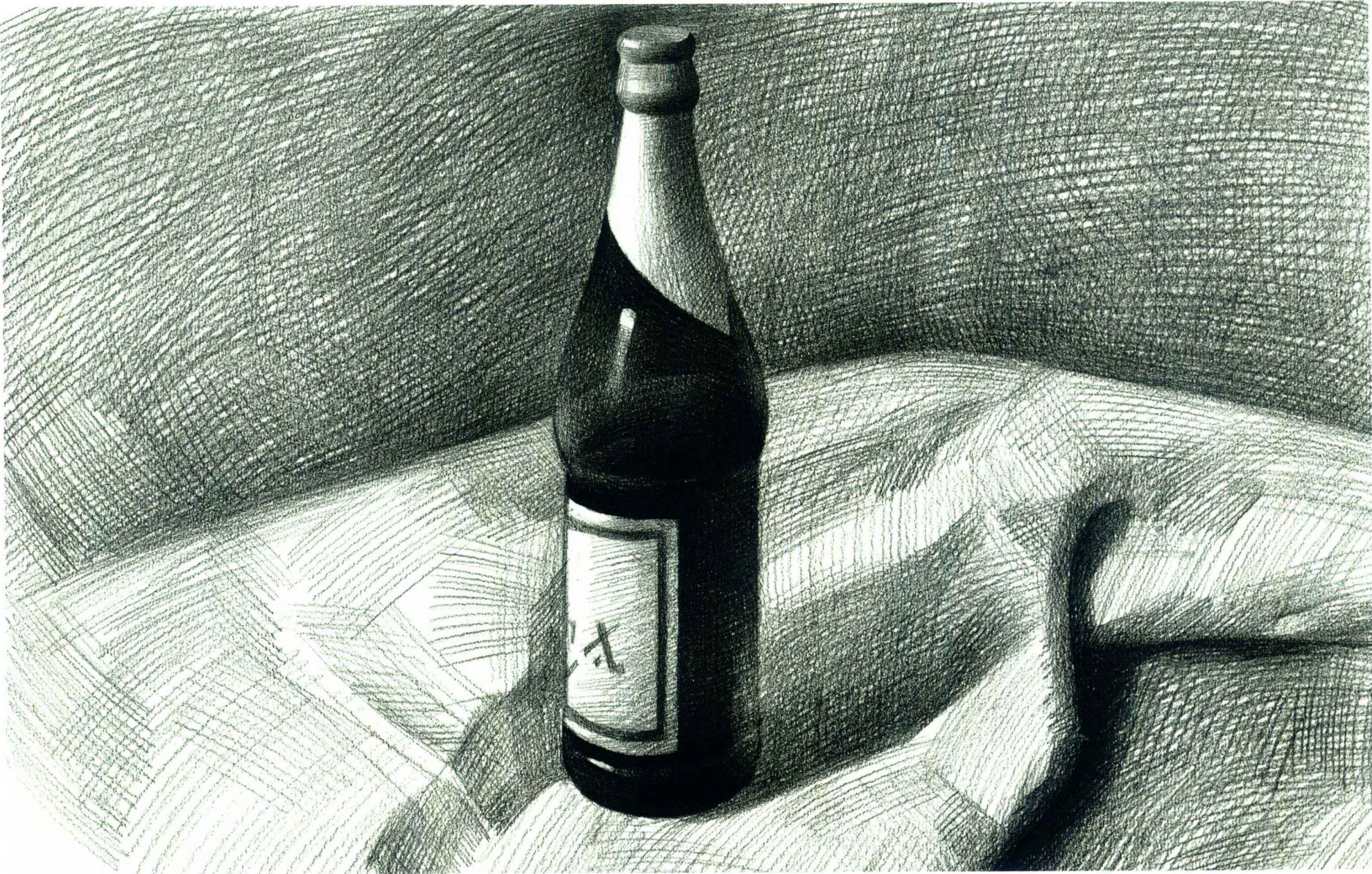

► 4.调整画面的黑、白、灰关系并利用衬布与背景、物体的对比来拉开画面的空间关系。

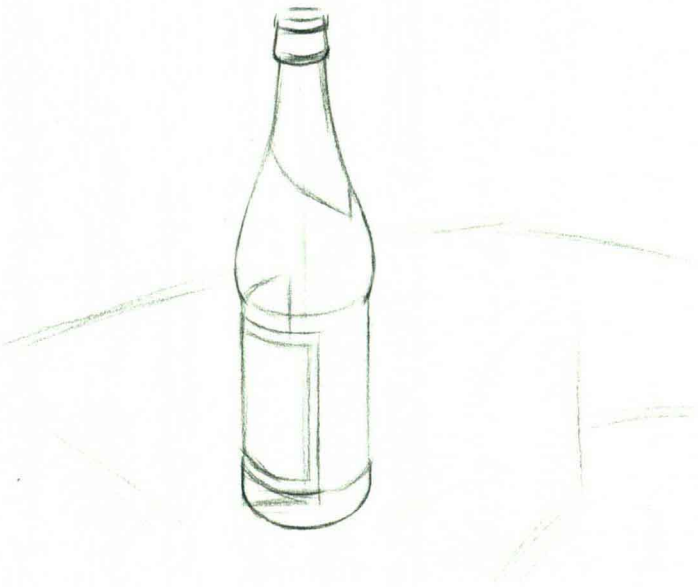
6. 啤酒瓶

玻璃的特点和画法：玻璃分为无色玻璃和有色玻璃，但无论是哪一种，都有透明的特性，只是有色玻璃透明度要低一些。作为初学者，应仔细观察玻璃杯上哪些是透明的痕迹，哪些是反光的痕迹。因为透明的地方空间较远，应该画得虚一些，反光的地方则在近处，应该画得实一些。

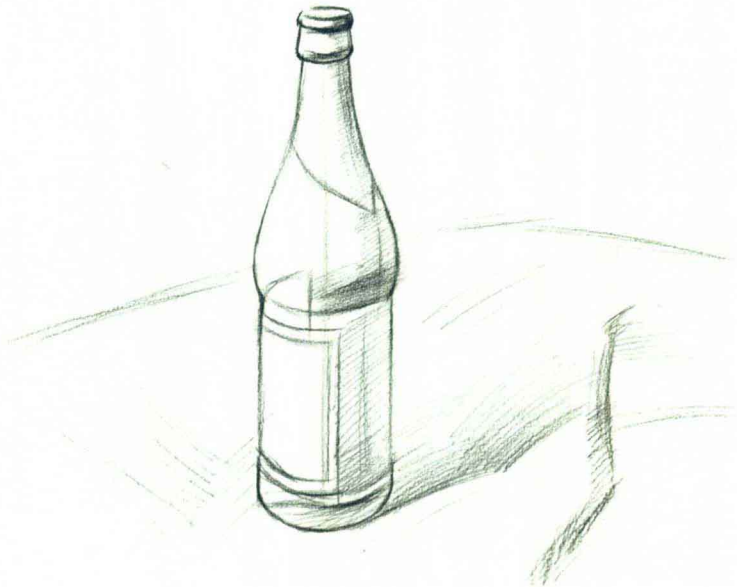

步骤讲解

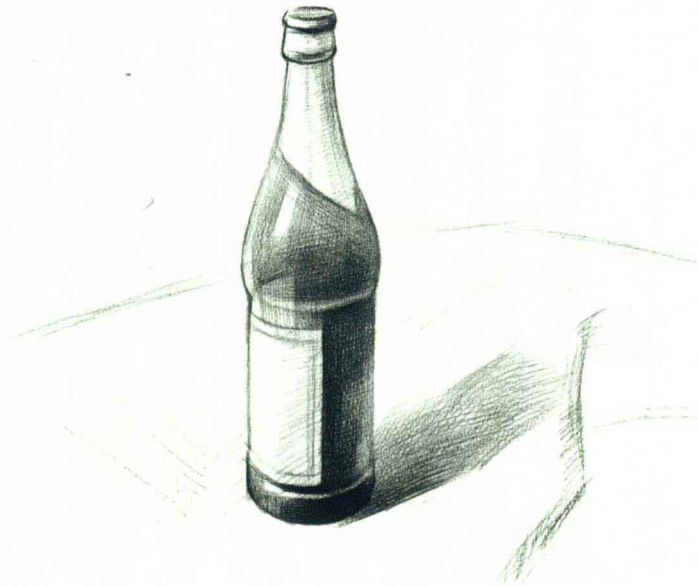
► 1. 确定构图，用笔轻轻地描绘出深色酒瓶的形体、标签等细节。

► 2. 用简洁的线条表现出明暗交界线和投影的位置，并用少量的调子交代画面的明暗大关系。

► 3. 对于深色玻璃器皿而言，略微保留后面衬布的投影并利落地定出高光位置是关键。

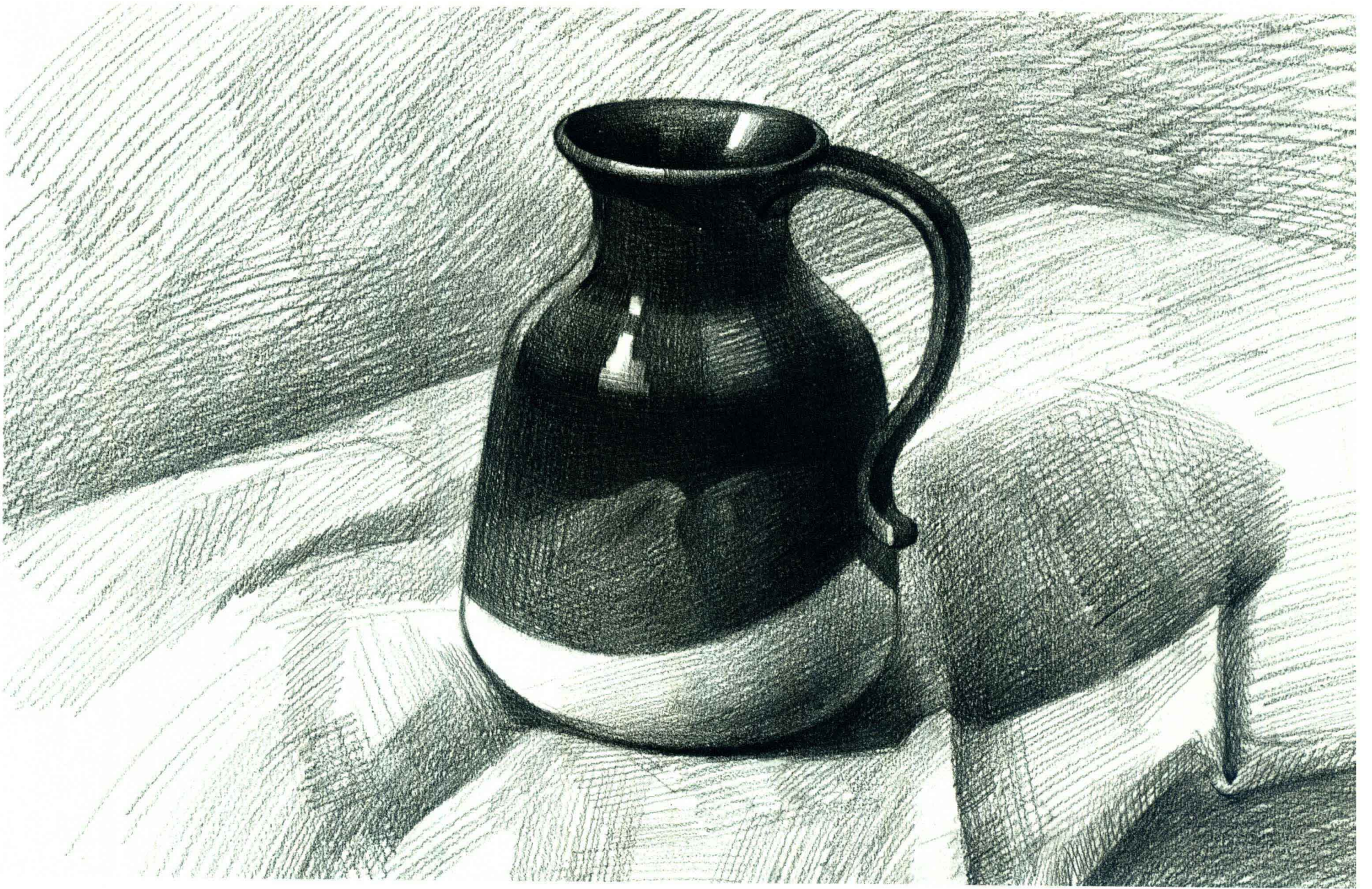
► 4. 调整画面的黑、白、灰关系，并利用衬布来拉开画面的空间关系。注意啤酒瓶高光虚实变化，这样才能更好地强化画面的光影效果。

7. 深色陶罐

深色陶器的特点和画法：陶器结构扎实而规则，表面粗糙而厚重。但深色的表面往往被涂上了一层釉彩，所以表面比较光滑。这类物体因表面光滑、颜色较深，往往高光强烈，反光和环境色较适中。

步骤讲解

► 1. 在画纸上定出陶罐的位置，注意物体的构图位置，并大致交代出衬布的形状与转折。

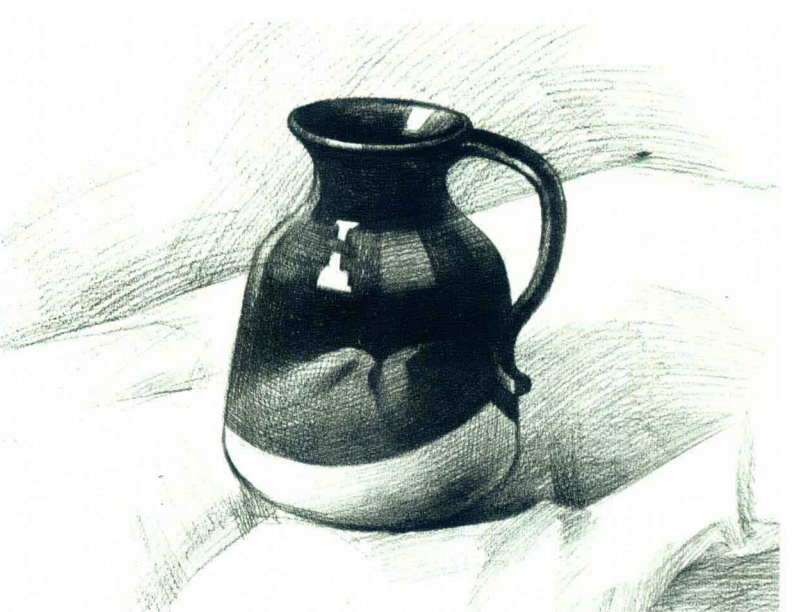
► 2. 画出其明暗交界线，并通过明暗交界线的深浅区别概括出陶罐上的转折关系。

► 3. 深入刻画，因为陶罐形体比较规则，塑造形体时，应充分强调物体表面的弧面、球面转折。仔细观察陶罐表面的环境色调变化，这样才能更好地塑造出物体的质感。

► 4. 对细节部分的刻画要仔细，尤其应该注意罐口、罐底的形体转折关系，以及陶罐、衬布的投影关系。

8. 砂锅

浅色陶器的特点和画法：浅色区域表面粗糙而厚重，而深色的区域因为被涂上了一层釉彩，所以表面比较光滑。这类物体高光与反光需把浅色部分与深色部分区别来画。浅色区域用软铅大面积带过，以表现粗糙的质感；上釉的深色部分则用硬铅来表现，以达到质地光滑的艺术效果。

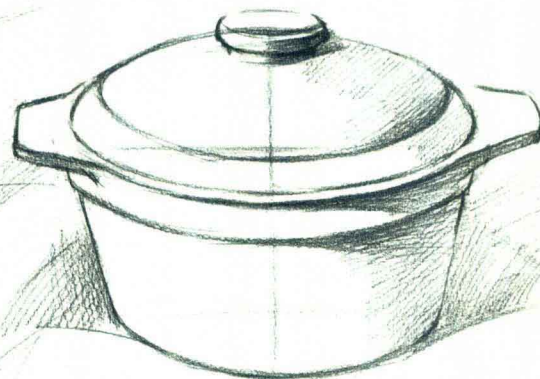

步骤讲解

► 1. 先画出砂锅的位置和大小关系，借助辅助线来确定出砂锅的内部结构，砂锅的厚度。

► 2. 区分出锅盖表面上釉和未上釉部分的明度差别，并以概括的线条画出明暗交界线和投影的位置，区分出物体亮部和暗部的转折面。

► 3. 在深入刻画的同时，不要破坏掉画面的空间关系，适当利用背景来反衬出物体的外形。

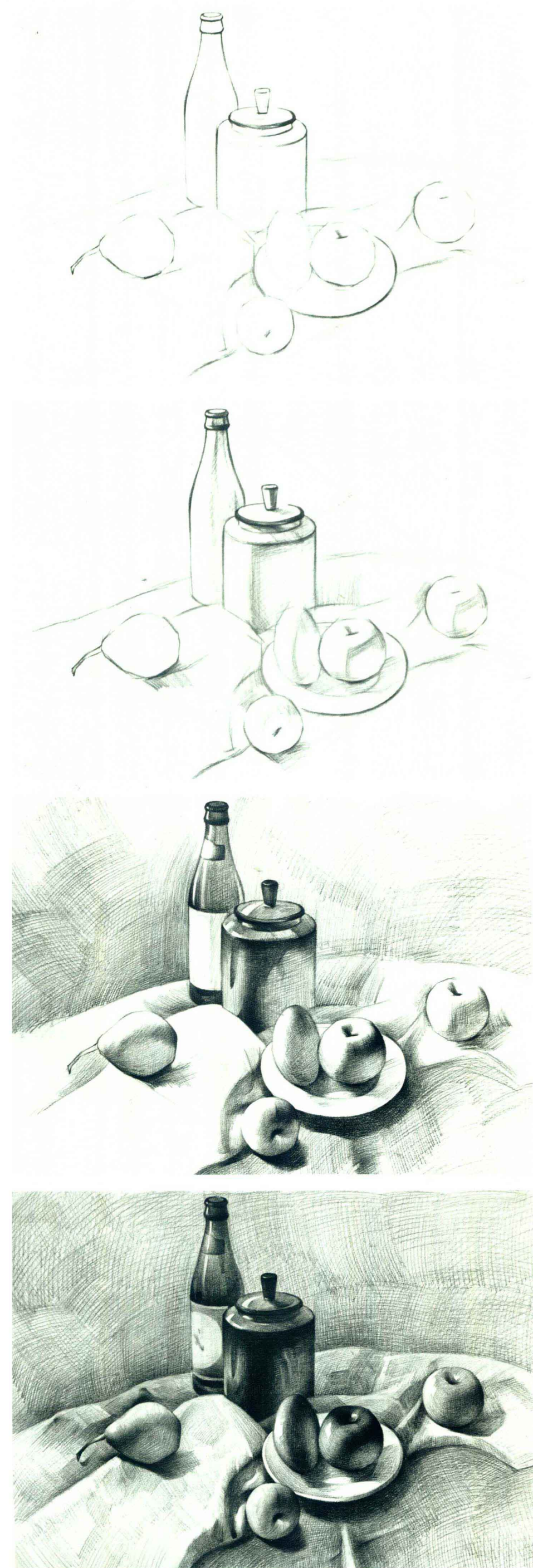

► 4. 调整画面的空间关系，并深入刻画器皿的厚度和细节，敏锐地捕捉砂锅表面的深浅变化。

III.组合详解

1.啤酒瓶+陶罐+白色瓷盘+水果

◀ 1.这是一组比较常见的构图形式，画面稳定且富有节奏变化。在确定物体的外形时，要确保罐子的体积远远大于其余物体，这样才能突出主体，让陪衬物体穿梭其间，同时也要注意这些水果的疏密结合和动态变化。

◀ 2.利用明暗交界线及投影的明暗和虚实变化，区别出苹果的大小与动态变化，拉开画面的空间关系。

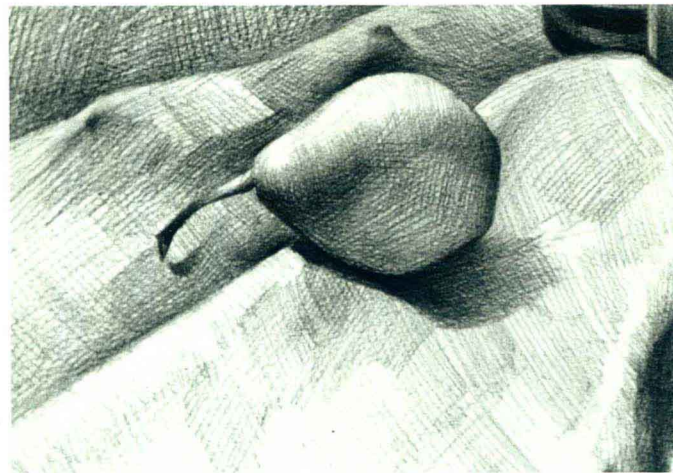
◀ 3.铺大色调，保持玻璃器皿的透明度，加强深色陶杯、玻璃瓶与水果等颜色较亮的物体的对比，塑造丰富的色调变化与虚实关系。

◀ 4.细节刻画和调整阶段。检查画面不当的明暗关系、虚实关系以及不同质感的刻画。重点塑造玻璃器物 and 陶杯的质感，是本幅作品的点彩之处。

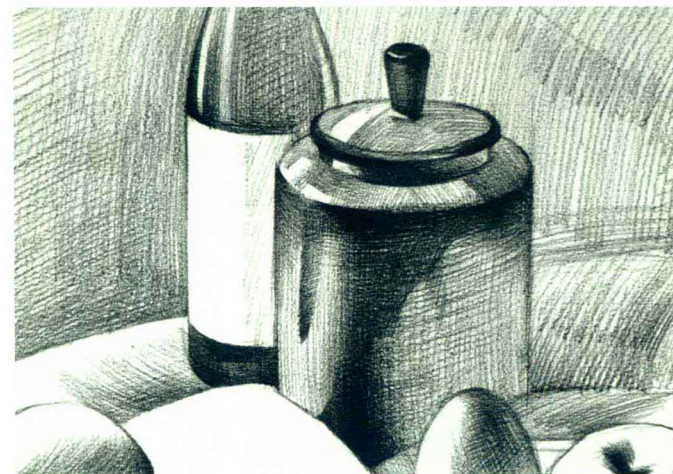
细节讲解

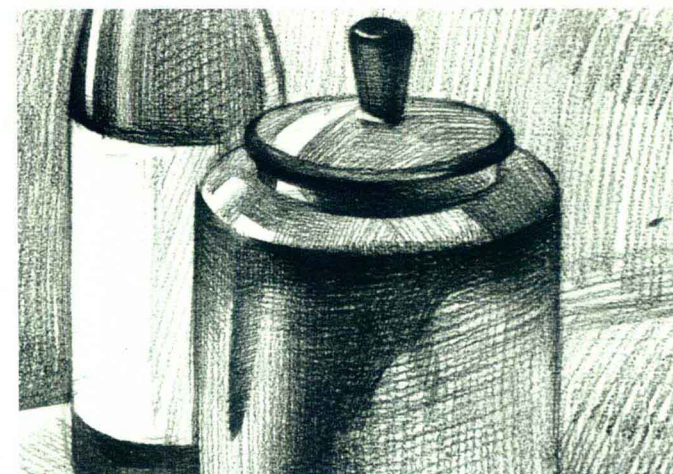
▲ 在深入刻画白色衬布与白色盘子时，先仔细观察这两个白色物体的明暗区别，仔细分析之后再下笔。利用相互之间的亮部与暗部的反衬关系来强化物体的形体。

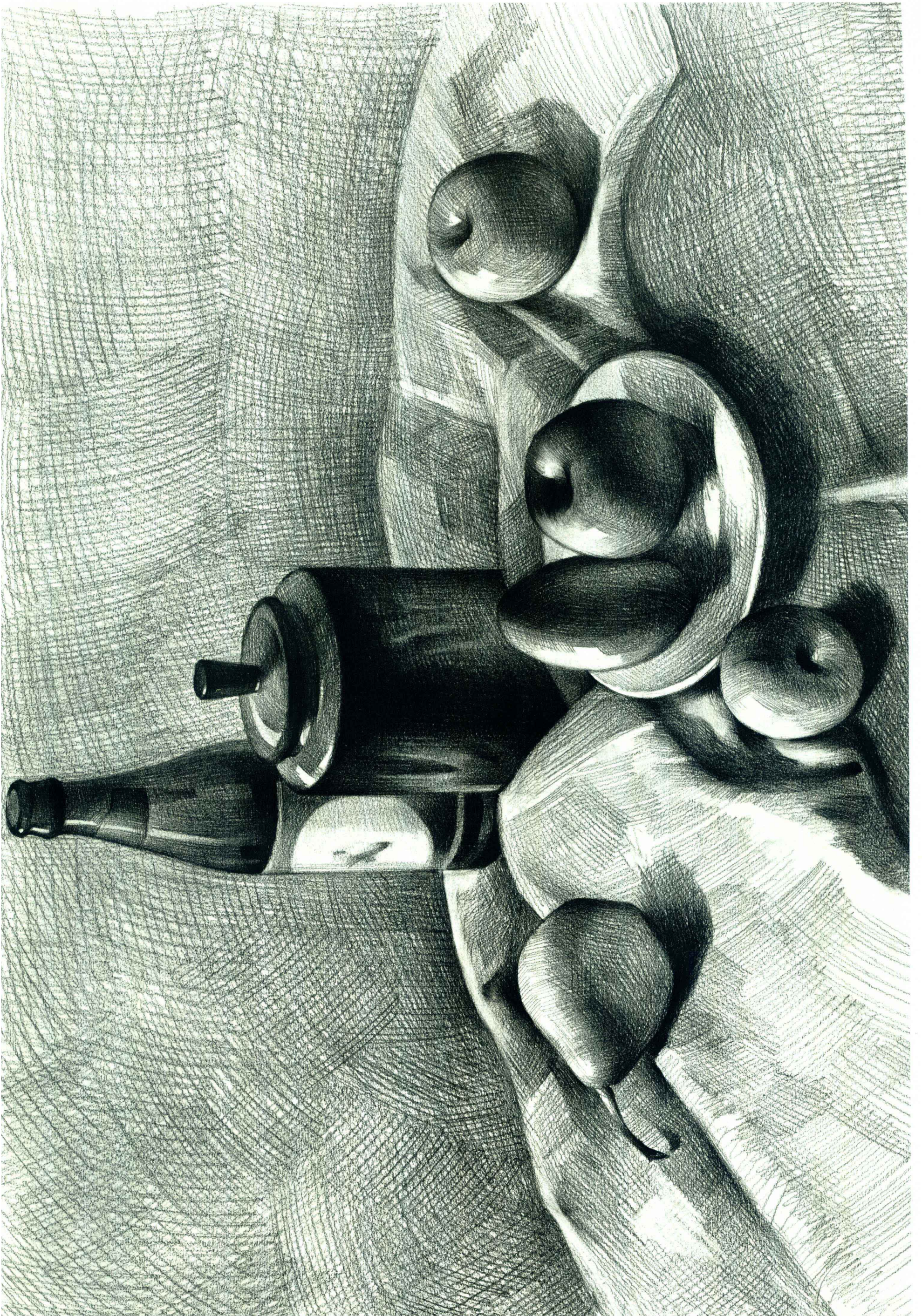
▲ 对于梨子这种明度较高的水果，一般明暗交界线都不太明显，那么我们就把明暗对比适当加强，这样深入下去会更加有质感。

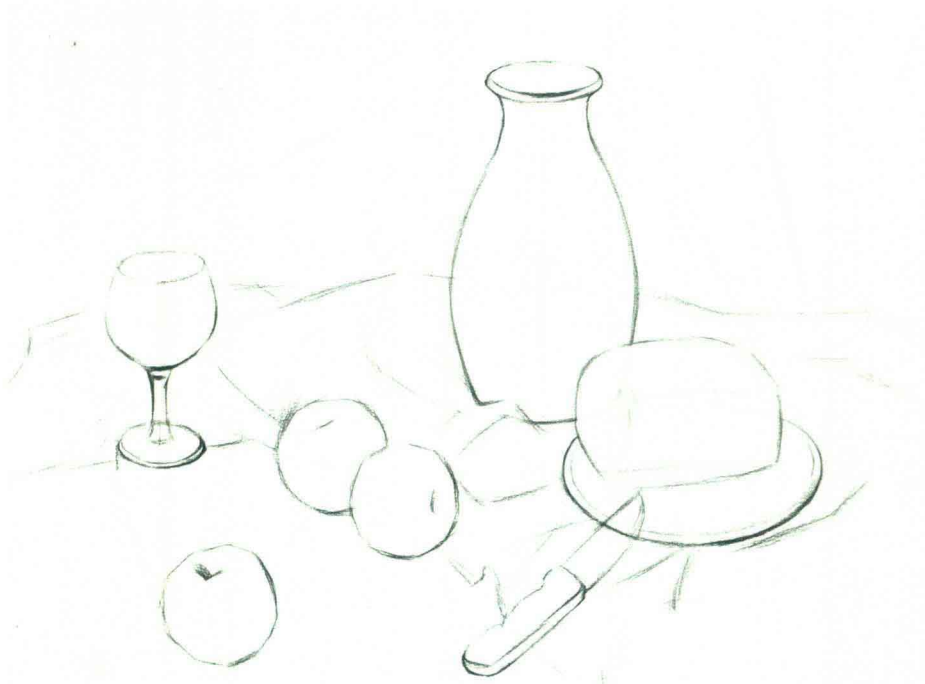
▲ 主体罐子与衬布的关系表达往往是初学者不容易掌握的一个问题。画得不好很容易让罐子“飘”在衬布上，这个时候可以选择人为地把罐子藏在衬布后面来加以刻画，这样既加强了层次关系，又克服了罐子画不下去的难点。

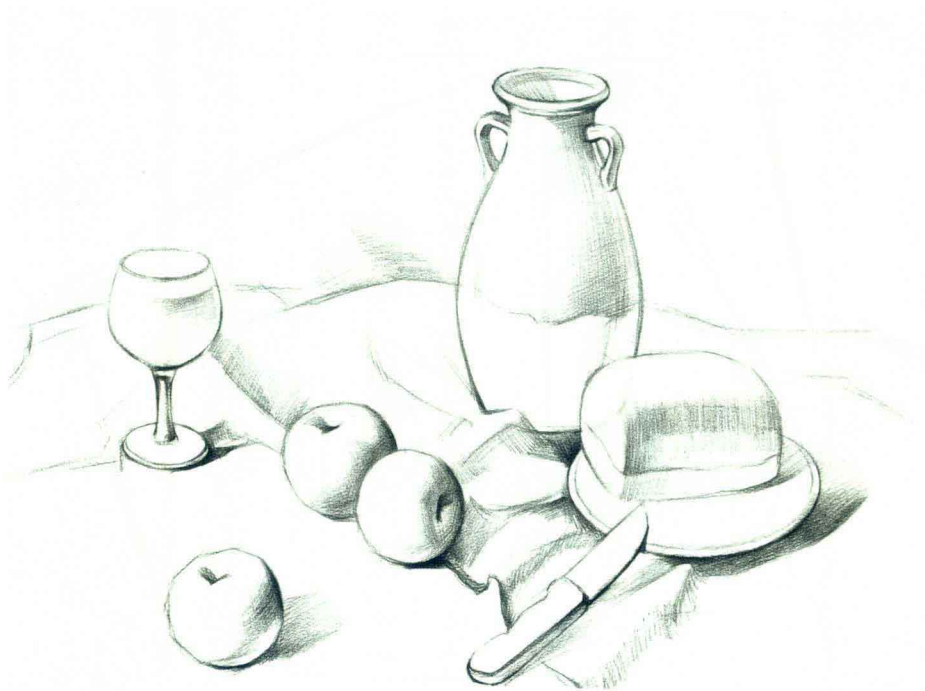
▲ 对于深色陶罐的刻画，高光与周围物体的反光起到了至关重要的作用，所以初学者在留出高光及反光位置之前一定要认真观察、反复分析。

2. 陶罐+玻璃高脚杯+水果+白色瓷盘+面包+不锈钢刀

◀ 1.这是一组质感多样的静物，绘画时可着重刻画釉罐与玻璃杯。在构图时，注意在突出主体罐子的同时，把握住果子、盘子、面包、高脚杯之间的疏密关系。

◀ 2.在找明暗交界线时，要区别开不同动态水果的明暗交界线走势。

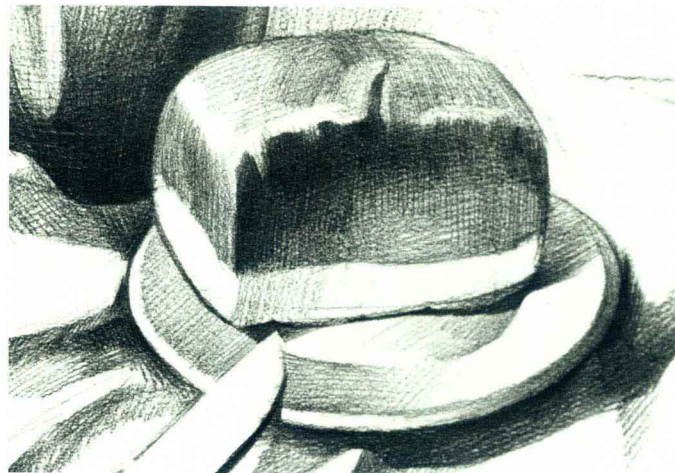

◀ 3.铺大色调时，要保持画面各组成部分的明度色阶，即对各个物体的深浅程度排序，形成画面黑、白、灰的节奏变化。

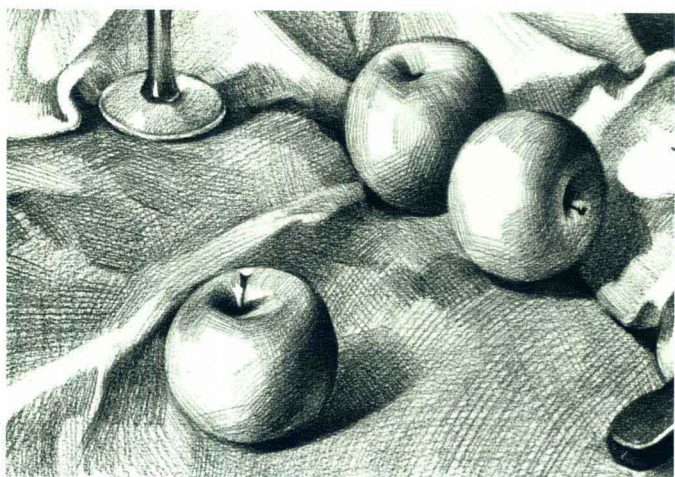

◀ 4.在细节刻画和调整阶段，要进一步拉开画面黑、白、灰的色阶关系，强化虚实关系。对一些容易被忽视的细节进行深入刻画，特别要找出陶罐与面包表面的细节。

细节讲解

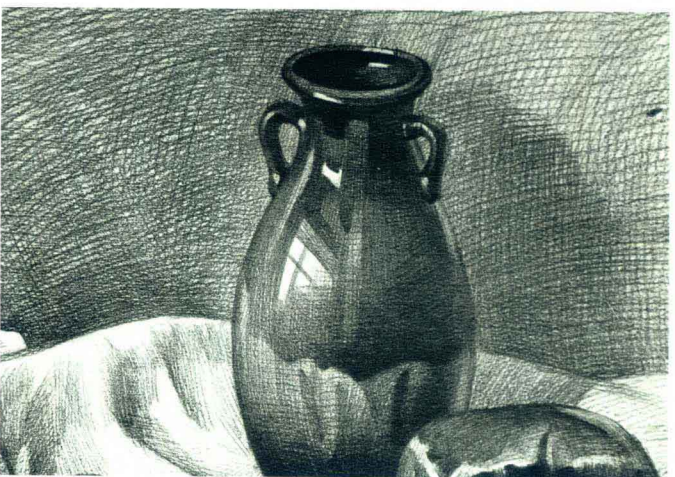
▲ 面包是静物素描中经常出现的物体，其质感粗糙，块面关系明确。在绘画过程中，可用软铅大范围地铺大色调。高光与细节处用硬铅表现。

▲ 对于多个水果摆放的情况，建议注意果子透视大小的变化，同时加强对前面水果的细节刻画，拉开画面的层次关系，以求画面协调。

▲ 高脚杯里所装的液体是不透明的，那么绘画时重点就应该放在杯脚玻璃折射的液体反光与玻璃杯本身的高光上。玻璃的高光一定要画得肯定，才能体现玻璃的质感。

▲ 画面上这只陶罐釉面光洁，绘画时可以适当刻画釉面反射出的教室玻璃窗等细节，这样能画面增色不少。