

巍巍交大 百年书香
www.jiaodapress.com.cn
bookinfo@sjtu.edu.cn

丛书策划 张荣昌
责任编辑 王 清 孟海江
封面设计 唐韵设计

“互联网+”新形态一体化教材

网页设计

Photoshop CS6设计实务教程

Photoshop CC 2021图像制作案例教程

短视频拍摄与剪辑

After Effects影视特效制作

Premiere Pro CC数字视频编辑教程

视听语言

Unity游戏开发

游戏美术设计

VR影视拍摄及制作

影视后期特效制作与剪辑合成

新媒体综合实践教程

三维场景制作

Cinema 4D从入门到实战

Photoshop 建筑与室内效果图后期制作

室内陈设与家具设计

室内设计案例教程

室内照明设计

办公空间设计教程

居住空间设计

园林景观设计速查

版式设计

字体设计

广告策划与创意

广告文案

产品设计开发与实务

产品设计二维表现技法

产品设计工程基础

Adobe Illustrator图形设计与实训教程

素描（第二版）

本书提供教学资源包

网址: <https://www.sjhtbook.com>

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

素描（第二版）

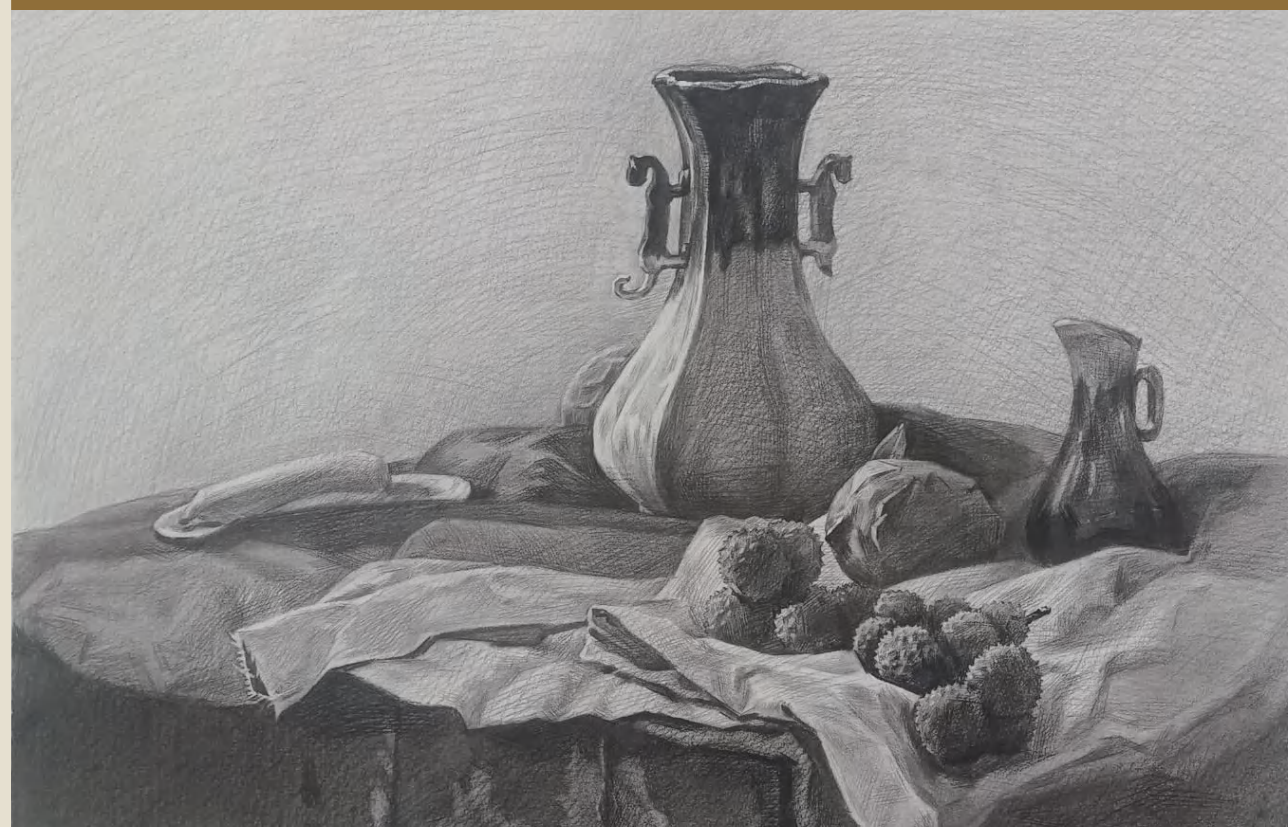
主编 马幼梅 殷实 刘颖

安徽省首批“十四五”职业教育规划教材
“互联网+”新形态一体化教材

安徽省首批“十四五”职业教育规划教材
“互联网+”新形态一体化教材

素描（第二版）

主编 马幼梅 殷实 刘颖

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

安徽省首批“十四五”职业教育规划教材
“互联网+”新形态一体化教材

素描 (第二版)

主编 马幼梅 殷实 刘颖

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本教材紧紧围绕培养艺术设计专业应用型专门人才的核心任务开展编写，以必需、够用为度，以清晰、简明的语言讲清楚知识，辅之以精巧、生动的插图，突出教材的针对性和实用性。本教材采取项目—任务式编排，共分素描基础、静物素描、石膏像素描、头像素描、人物素描、速写六个项目。教材覆盖了专业必要的知识，能为学习者提供具体的指引；每个项目中设有拓展阅读、综合训练、总结与评价，引导学习者自主学习、提升综合素养。本教材可供艺术设计专业学生学习使用，也可供普通艺术爱好者参考使用。

图书在版编目（CIP）数据

素描 / 马幼梅，殷实，刘颖主编. -- 2 版.

上海：上海交通大学出版社，2024. 11 -- ISBN 978-7-313-31137-5

I. J214

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 20246175VY 号

素描（第二版）

SUMIAO (DI-ER BAN)

主 编：马幼梅 殷 实 刘 颖

地 址：上海市番禺路 951 号

出版发行：上海交通大学出版社

电 话：021-6407 1208

邮政编码：200030

印 制：北京荣玉印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：11

字 数：317 千字

版 次：2021 年 9 月第 1 版

印 次：2024 年 11 月第 4 次印刷

2024 年 11 月第 2 版

书 号：ISBN 978-7-313-31137-5

定 价：65.00 元

版权所有 侵权必究

告读者：如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话：010-6020 6144

前言

我国高等职业教育的任务是培养适应经济社会发展需要的德、智、体、美、劳全面发展的高技能应用型人才。当前，经济社会的快速发展既给高等教育带来了难得的发展机遇，又对文化创造和创新性发展提出了新的目标，对艺术类人才的培养工作提出了新的、更高的要求。2020年6月，教育部颁布了《高等学校课程思政建设指导纲要》，其中对高校课程思政建设进行了整体设计，指出艺术类专业课程“要在课程教学中教育引导学生立足时代、扎根人民、深入生活，树立正确的艺术观和创作观。要坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信”。2022年10月，党的二十大报告提出要“办好人民满意的教育”“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。

艺术设计专业在各级各类学校中都开设得较为普遍，经过多年的不懈努力，为社会培养了大批艺术设计方面的专业人才，为经济社会的发展做出了重要贡献。但是，随着经济社会的不断发展及其对应用型人才要求的不断提高，艺术设计类课程的思政融入不足、专业针对性不强、特色不明显、知识更新缓慢、实训环节薄弱等一系列问题愈发凸显。课程思政融入和教学内容体系改革成为当前艺术设计类专业教学改革的重点。

教材建设作为整个教育教学工作的重要组成部分，不仅是艺术设计类专业教育的关键环节，也是“三全育人”“三教改革”的重要内容之一，同时也会对艺术设计类专业课程和教学内容体系改革起到积极的推进作用。艺术设计类专业的教材建设同样也要紧紧围绕培养高技能应用型人才的任务开展工作。基础课教材建设以应用为目的，以必需、够用为度，以讲清概念、强化应用为重点，专业课教材建设突出教学的针对性和实用性。此外，除了要注重内容和体系的改革之外，艺术设计类专业的教材建设还要注重方法和手段的改革，以满足经济社会的实际需求。本教材即是遵循上述理念编写的。

同时，参与本教材编写的都是一线骨干教师。他们不仅具有把立德树人作为教育根本任务的综合教育理念，且教学经验丰富，应用能力突出。所编教材既符合教育部对艺术教育教材建设的基本要求，同时又考虑到当前各类学校的实际情况；既体现了艺术设计类专业应用型人才培养的特点，又体现了艺术设计类课程和教学内容体系改革的方向。

当然，教材建设不可能是一蹴而就的事情，这本教材也仅仅是一个开始。随着全国艺术教育的蓬勃发展与专业建设规划的稳步推进，我们的教材建设工作也必将与时俱进，不断完善。

期待着这本艺术设计类专业规划教材能够发挥其应有的作用，也期待着我国艺术教育能够迎来更加光辉灿烂的明天。

此外，本书编者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可发邮件至2393867076@qq.com。

课程计划

项 目	项目内容	课时分配	
项目一 素描基础	任务一 了解素描的基础知识	2	3
	任务二 掌握素描的基本要素与表现形式	1	
项目二 静物素描	任务一 掌握静物写生的重点	2	10
	任务二 了解静物写生的步骤	4	
	任务三 掌握静物写生中物体质感的表现	4	
项目三 石膏像素描	任务一 掌握石膏像写生的重点	4	10
	任务二 掌握石膏像写生的方法步骤	6	
项目四 头像素描	任务一 掌握头像写生的重点	2	10
	任务二 掌握头像写生的步骤	8	
项目五 人物素描	任务一 掌握人物写生的重点	2	10
	任务二 掌握人物写生的步骤	8	
项目六 速写	任务一 了解速写	1	5
	任务二 掌握人物速写的表现技法	2	
	任务三 掌握风景速写的表现技法	2	

目 录

项目一	素描基础	1
任务一	了解素描的基础知识	2
	一、素描概述	2
	二、素描的工具与材料	4
任务二	掌握素描的基本要素与表现形式	5
	一、素描的基本要素	5
	二、素描的表现形式	6
项目二	静物素描	13
任务一	掌握静物写生的重点	14
	一、静物写生的观察方法	14
	二、静物写生的透视规律	15
	三、静物写生的比例关系	17
	四、静物写生的构图法则与构图方法	18
任务二	了解静物写生的步骤	19
	一、静物写生的注意事项	19
	二、静物写生的步骤	20
任务三	掌握静物写生中物体质感的表现	25
	一、质感表现的重要性	25
	二、质感表现技巧和方法	27
	三、不同材质的质感表现	27
项目三	石膏像素描	53
任务一	掌握石膏像写生的重点	54
	一、整体观察	54
	二、近距离观察	55
	三、目测法	56
任务二	掌握石膏像写生的方法步骤	57
	一、画大轮廓	57
	二、明确形体	58
	三、上大体明暗	59
	四、深入塑造	60
	五、整体调整	61

项目四	头像素描	79
任务一	掌握头像写生的重点	80
	一、头像造型特征	80
	二、动态与透视	82
任务二	掌握头像写生的步骤	84
	一、构图	84
	二、上明暗	85
	三、深入刻画	87
	四、调整并完成	88
项目五	人物素描	111
任务一	掌握人物写生的重点	112
	一、人物写生概述	112
	二、人体的结构与比例	113
	三、人体动态	114
任务二	掌握人物写生的步骤	115
	一、构图	115
	二、上明暗	115
	三、深入塑造	116
	四、调整并完成	116
项目六	速 写	135
任务一	了解速写	136
	一、速写的作用与意义	136
	二、速写训练的原则	137
	三、速写的表现技法	137
任务二	掌握人物速写的表现技法	140
	一、人体结构基本知识	140
	二、静态速写与动态速写	141
	三、人物组合速写	141
任务三	掌握风景速写的表现技法	143
	一、风景速写基础知识	143
	二、风景速写训练	143
参考文献		167
后 记		168

2

项目二 静物素描

学习目标

知识目标：培养正确的观察方法，掌握静物写生的透视规律、比例关系及构图法则。

能力目标：掌握静物写生的作画步骤与方法，提高造型表现的能力。

素质目标：体会素描静物的艺术美感表达，丰富审美感受，提升审美素养。

任务一 掌握静物写生的重点

一、静物写生的观察方法

静物写生（图 2-1）首先存在一个如何正确认识观察对象的问题，即观察方法的问题。静物写生“忠实地描绘对象”的基本原则并不是指简单机械地模仿自然，而是运用科学的方法去塑造对象。想要运用科学的方法去塑造对象、表现对象的美，首先就要学会用科学的方法去观察对象。科学的观察方法应该是整体观察加比较观察。

（一）整体观察，分清主次

整体观察的方法是静物写生必须遵循的基本原则，它贯穿写生实践的全过程。整体是相对局部而言的，局部是整体的一部分。整体观察要求从事物的大处着眼，抓大印象、大感觉、大比例、大关系、大框架。在绘画时，观察物象首先要从大处着眼、整体观察，表现方法也是从大处着手，先画大轮廓，然后再逐步深入各个局部（图 2-2）。在画每一个局部细节时，要做到心中有整体，观察局部、刻画局部都是为了丰富整体。即使是局部推进式的作画，也并不意味着观察方法的局部化，每一个局部的表现分寸仍需以整体观察来调度。

图 2-1 静物写生 / 冯安强

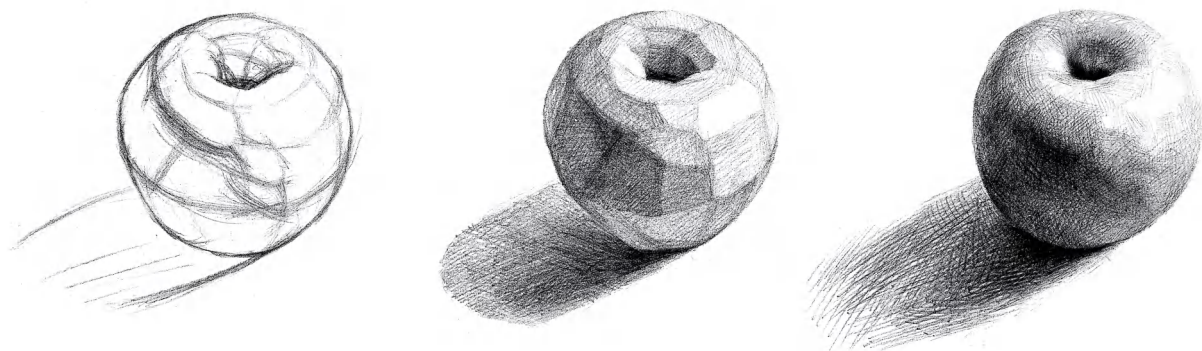

图 2-2 静物写生的逐步深入

(二) 比较观察，建立联系

静物写生涉及的表现因素众多，运用相互比较的方法，观察各个因素之间的关系，并将造型特点、空间位置、明暗关系（图 2-3）、不同质感等视觉信息纳入观察系统中，通过统筹比较，进而做出分析与判断。如果是拿起笔就画，看到头就画头，看到手就画手，只盯着局部的变化孤立地进行描绘，其结果必将失去整体的结构联系。只有通过反复观察比较，把握各部分之间的关系，才会使造型表现更加深入，造型能力不断提高。

二、静物写生的透视规律

透视是绘画中塑造空间感的主要手段。透视知识对于素描初学者是非常必要的，造型的准确在很大程度上就是透视的准确。

(一) 与透视有关的基本概念

与透视有关的基本概念有视点、视线、心点、视平线、灭点、画面、基面、基线、视平面、正常视域、取景框、视中线、视高、视距、距点（图 2-4），以下进行简要说明。

画面：在透视学中，画面是指最终呈现给观众的二维图像或画面。它可以是画布、纸张、计算机屏幕等任何能够显示图像的平面。

基面：基面是观察者眼中的地面或任何其他水平面。在透视图中的，基面是放置物体的平

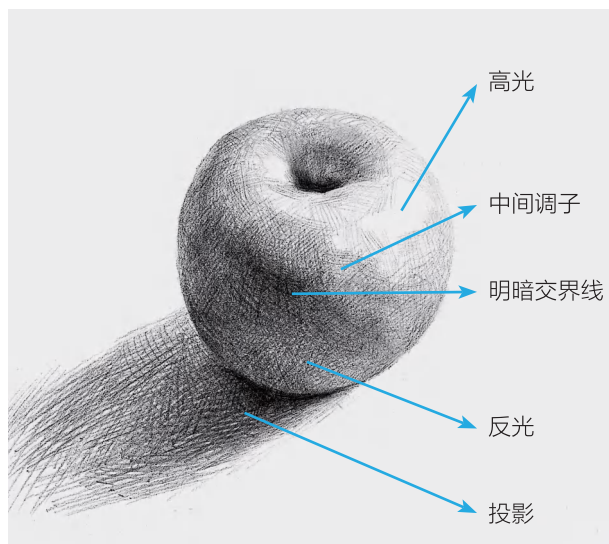

图 2-3 明暗关系分析

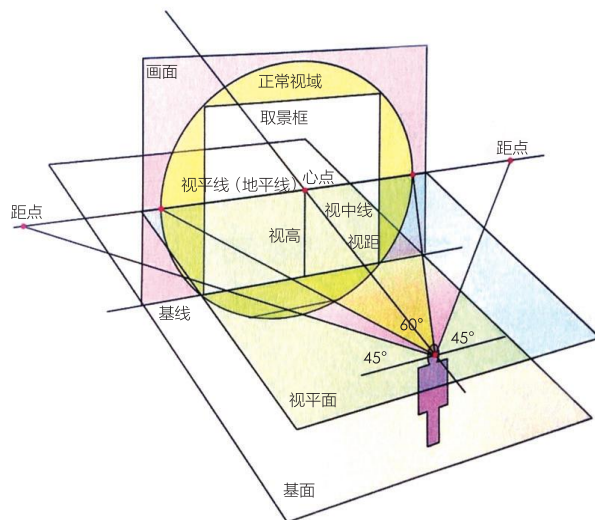

图 2-4 透视术语图示

面，通常与地平线平行。

基线：基线是画面上与观察者脚下地面相交的线。在透视图，基线是确定物体在画面中高度和位置的参考线。

视平面：视平面是垂直于观察者视线并通过观察者眼睛的平面。在透视学中，视平面是观察者眼中的画面，也是画家用来确定物体在画面中位置和大小基准平面。

视平线：经过心点而形成的水平线，随眼睛的高低而变化。

正常视域：指的是人眼在不动头部的情况下，能够观察到的最大范围。正常成年人的水平视域大约为 120° ，垂直视域大约为 90° 。在透视学中，正常视域是设定透视场景时的一个重要参考。

取景框：在透视学中，取景框通常指的是画家或摄影师用来选择并框定所要描绘或拍摄的场景范围的虚拟或实际的框架。它可以是画布的边缘、相机的镜头边框，或者是任何用于确定画面或场景范围的界限。

视点：画者眼睛的位置。

视线：目光投射的直线，也是视点与眼睛所看到的物体之间的连线。

视中线：视中线是观察者的眼睛到画面的中心线。在一点透视中，视中线通常与画面中心线重合，并指向唯一的消失点。

视高：视高是指观察者的眼睛距离地面的高度。在透视图，视高决定了画面中地平线的高度。

视距：视距是指观察者的眼睛到画面的垂直距离。在透视图，视距决定了画面的缩放比例和物体的透视效果。

心点（也称为中心消失点）：是视域的中心，也是画者眼睛正对视平线上的点。心点是在透视图与视中线相交的消失点。在一点透视中，所有的垂直线都汇聚在心点。

距点：距点是在透视图用于确定物体与观察者之间距离的参考点。在两点透视中，距点通常位于画面两侧，并与心点构成三角形，用于确定物体的斜向透视效果。

地平线：地平线是观察者在无限远处看到的地面与天空的交界线。在透视图，地平线是水平的，通常位于画面的中心线附近或稍下方。地平线对于确定物体的高度和位置非常重要。当观察者平视时，视平线与地平线重合。这意味着视线与地面平行，眼睛直接看向前方，视平线和地平线在画面中位于同一位置。当地平线高于视平线时，即为俯视。这表示观察者从高处看向低处，视平线位于地平线之下。当地平线低于视平线时，为仰视。这表示观察者从低处看向高处，视平线位于地平线之上。

灭点：物体由近及远产生透视变化，最后集中消失于一个点，这个点称为灭点。

（二）透视的主要画法

透视的主要画法有一点透视、两点透视、三点透视等。

一点透视（图 2-5）也叫平行透视。当一个立方体正对着我们，它的上下两条边界与视平线平行时，它的灭点只有一个，并且正好与心点在同一个位置。

两点透视（图 2-6）也叫成角透视。当一个立方体斜放在我们面前，它的上下两条边界就产生了透视变化，其延长线分别消失于视平线的两个点。

三点透视（图 2-7）也叫倾斜透视。在两点透视现象中，当立方体上下方向的各边界与我们的视平线不垂直时，立方体各边延长线分别消失于三个点。

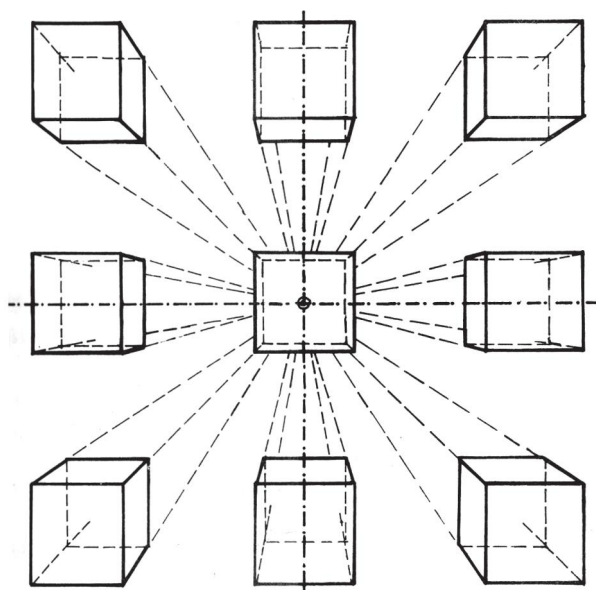

图 2-5 一点透视

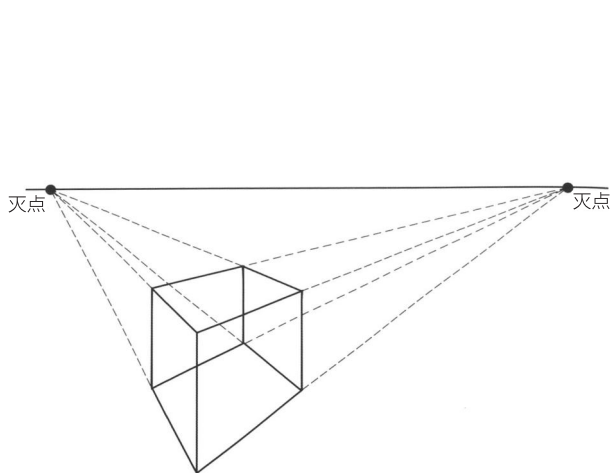

图 2-6 两点透视

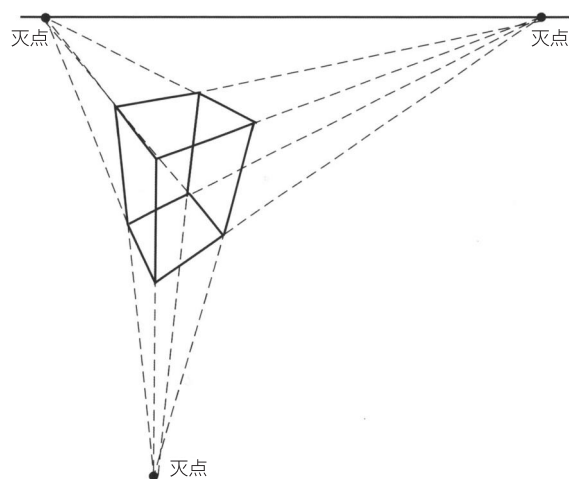

图 2-7 三点透视

三、静物写生的比例关系

在静物写生中，应该强调比例关系的准确性。一切物体的比例关系都是客观存在的，比如形状、长宽、高低、大小、粗细等。比例是各物体之间以及物体自身各部分之间的一种度量关系，任何物体都可以用一个特定的比例去衡量、判断。

对造型艺术来说，比例能够产生出韵律和节奏，能够带给人们不同的视觉审美感受。比例与空间、明暗、点线面等紧密相连，是部分与整体、部分与部分之间的数量关系。确定比例关系的方法是先从整体出发确定大的比例关系，然后再确定局部的细小的比例关系。在静物写生时，掌握比例关系主要是靠目测的方法（图 2-8），因而平时要注意训练观察能力和判断能力。

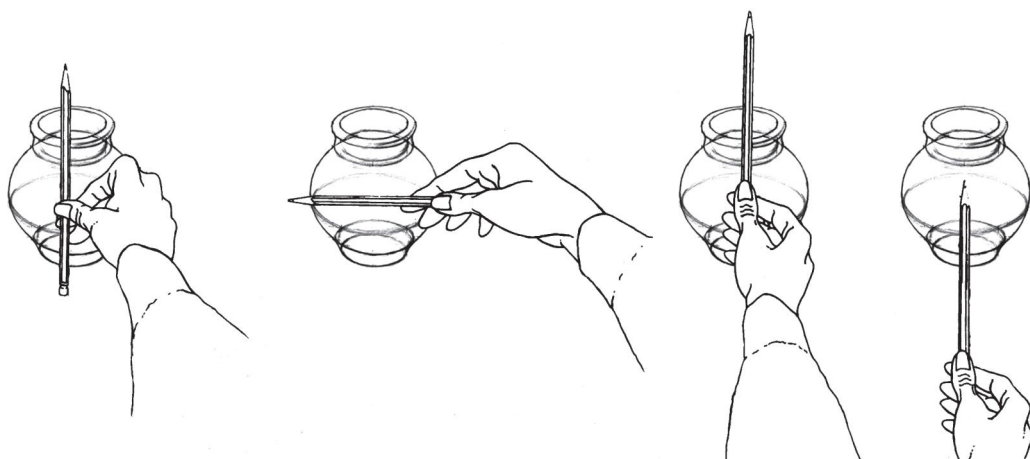

图 2-8 目测比例关系

四、静物写生的构图法则与构图方法

构图(图 2-9)是指创作者在一定空间范围内,对自己要表现的形象进行组织安排,形成部分与整体之间、形象与空间之间特定的结构、形式。简言之,构图就是造型艺术的形式结构,它是全部造型因素与手段的总和。

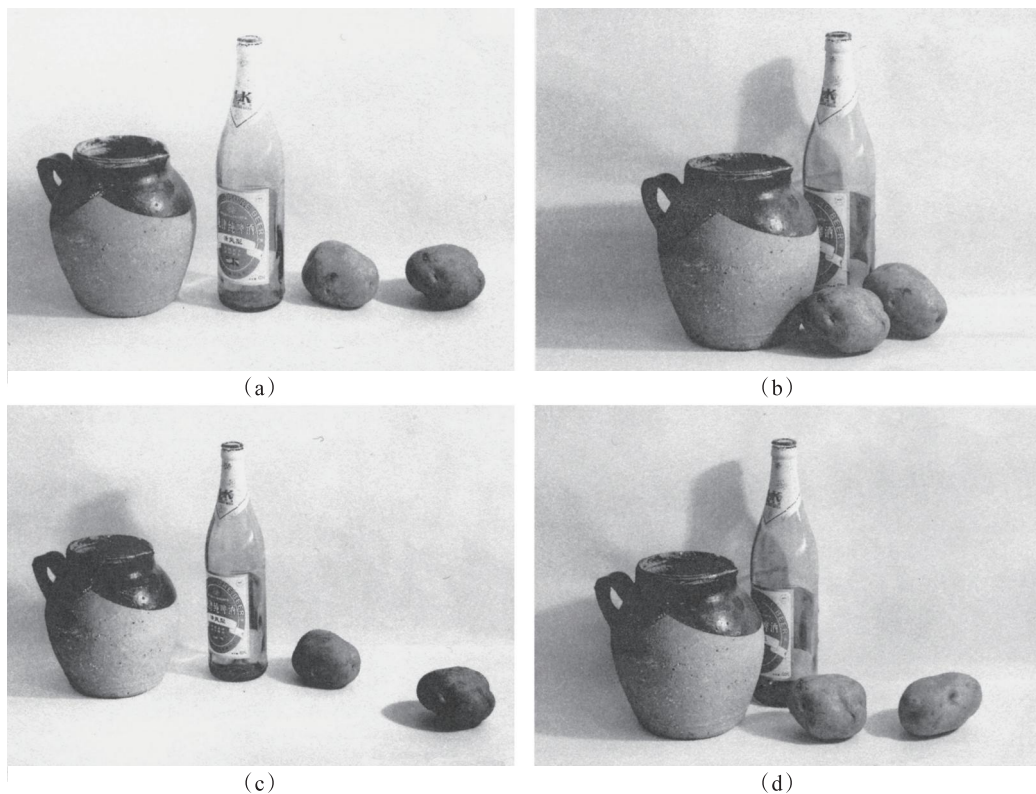

图 2-9 静物写生的构图 / 余晖

(a) 构图太均匀; (b) 构图太集中; (c) 构图太分散; (d) 构图比较协调

构图法则内涵丰富，它包括以下内容。

- (1) 艺术形象的空间位置的确定。
- (2) 艺术形象的空间大小的确定。
- (3) 艺术形象自身各部分之间、主体形象与陪体形象之间的组合关系及分隔形式。
- (4) 艺术形象与空间的组合关系及分隔形式。
- (5) 艺术形象所产生的视觉冲击和力感。
- (6) 运用的形式美法则和产生的美感。

构图显示了作品内部结构与外部结构的一致性，反映了作者思想感情与艺术表现形式的统一性，是作者人格力量和艺术水准的直接体现，也往往是艺术作品的思想美与形式美之所在。因而，构图能力在美术创作中占有相当重要的地位。

任务二 了解静物写生的步骤

一、静物写生的注意事项

静物写生时，需要注意以下三个方面以确保作品的质量和效果。

(一) 设计与布置

设计与布置好写生的静物是首要步骤，这需要充分齐全的道具和设备，造型完美、形状大小和色彩、质地不同的器物以及色相、纯度、明度、冷暖、质地不同的大小衬布等都是必要的元素。此外，还应确立主题，选择符合主题要求的器物，避免物品过多或与主题没有联系。

(二) 构图

通常情况下，较大的器物是确定构图基本格局的重要因素，但位置不宜完全居中或过于靠边。配合不同大小、外形的器物，考虑器物倒下安置与直立的对比关系。注意物体的主次、疏密关系，让物体前后有部分遮挡，显示厚度与深度。陪衬的环境与衬布的摆设对主题的鲜明度有重要影响，需根据主体物的对比和谐调关系来考虑。光源的选择和光线方向对作品的成败有决定性作用，理想的光源是稳定的朝北天光，要避免光源过多导致的散乱效果。静物摆设位置一般较低，以便作画者获得更好的视角和构图。观察是静物写生的基础，需从整体对比出发，注意大小、高矮、黑白、软硬等区别。技法熟练、刻画深入、画面完整和空间感强是成为优秀作品的关键。了解和掌握不同的构图技巧，如三角形构图、一字形构图、C字形构图、圆形构图等，根据静物情况，选择合适的构图形式。在塑造过程中，注意前后空间的虚实关系、塑造的主次关系、用笔的松紧关系以及黑白的对比关系，避免画面平均和单一。

(三) 主题与基调

考虑整组静物的基调，如华丽的、朴素的、粗犷的等，以符合不同主题内容的情调。不同形状、质地的器物 and 衬布的皱褶具有不同性质的线条，这些线条在画面中形成对比，产生表现力。观察并表现物体的质感，如柔软的、硬朗的、光滑的、粗糙的等，对体现整组静物的主题与基调具有重要作用。

二、静物写生的步骤

下面以图 2-10 实物照为例，介绍静物写生的步骤。

图 2-10 实物照 / 余晖

首先，确定画面物体的位置，用长线条画出各物体的基本形状、透视关系和比例关系（图 2-11 至图 2-13）。

图 2-11 静物写生步骤一 / 余晖

图 2-12 静物写生步骤二 / 余晖

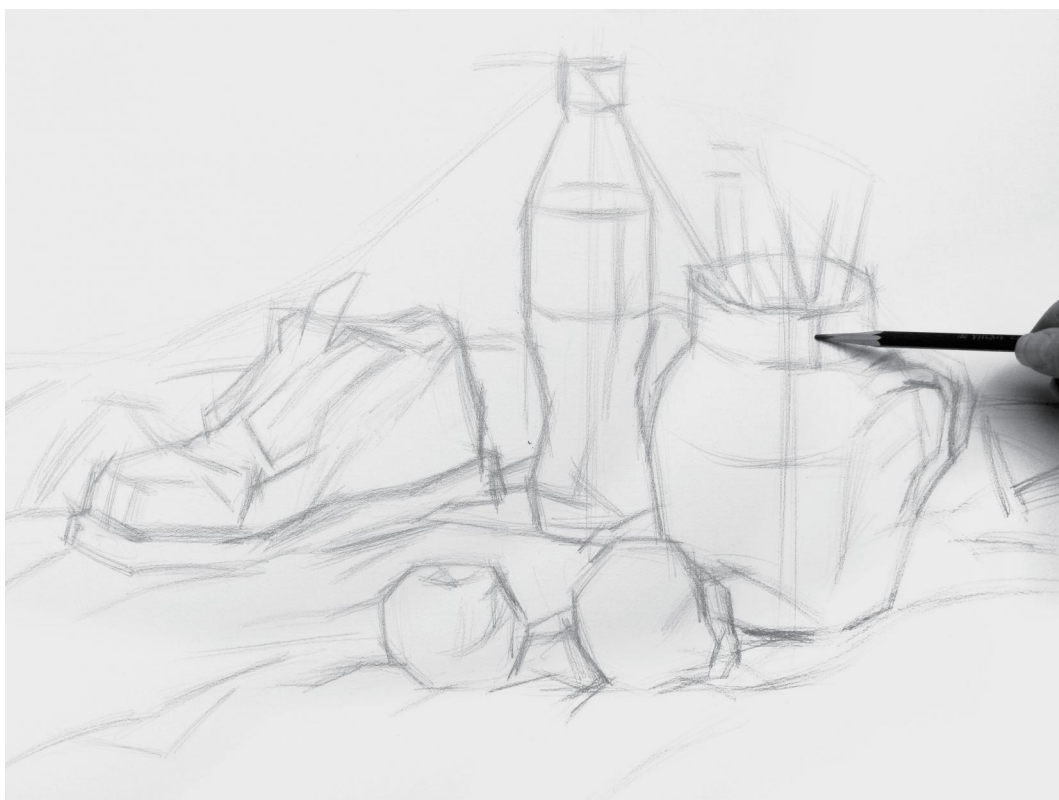

图 2-13 静物写生步骤三 / 余晖

其次,进一步确定物体之间的比例关系,从主体物开始,找出各物体的明暗交界线,画出物体间的大体明暗关系,并注意明暗交界线的虚实对比(图2-14、图2-15)。

图 2-14 静物写生步骤四 / 余晖

图 2-15 静物写生步骤五 / 余晖

再次，从整体出发，认真观察，反复比较，由主体物开始，从局部入手，精心刻画物体的结构、体积、质感（图 2-16、图 2-17）。

图 2-16 静物写生步骤六 / 余晖

图 2-17 静物写生步骤七 / 余晖

最后,由整体出发,进行从整体到局部,再从局部到整体的调整,使物体的结构关系、体积感越来越强烈,使画面更加丰富而生动(图2-18、图2-19)。

图 2-18 静物写生步骤八 / 余晖

图 2-19 静物写生作品完成图 / 余晖

任务三 掌握静物写生中物体质感的表现

在静物写生中，物体质感的表现是较难把握的一项内容。通过认真地观察与比较，我们会发现不同质感的物体有着不同的明暗变化特征。如玻璃制品、瓷器、不锈钢制品等，它们的表面较光滑，受光面的高光亮而集中，暗部的反光明显；而陶器、木板、砖瓦等，它们的表面较粗糙，受光面的高光较弱，甚至没有高光，暗部的反光也比较模糊（图 2-20 至图 2-25）。把握好物体的明暗变化特征是表现物体质感的关键。此外，各种特殊的技法、手段和材料有时也能够帮助我们更好地去表现物体的质感。

一、质感表现的重要性

通过细腻地表现物体的质地和纹理，可以让画面更加逼真，使观众有身临其境的感觉。通过光影的明暗变化来表现物体的立体感和空间感，使画面更加立体和丰富。质感表现可以反映出画家的情感和态度。例如，用粗糙的线条表现冷酷和坚硬的感觉，传达出冷静、坚定的情感。

图 2-20 光滑表面质感的表现 / 张嘉诺

图 2-21 光滑表面质感的表现 / 马幼梅

图 2-22 光滑表面质感的表现 / 尹爱菊

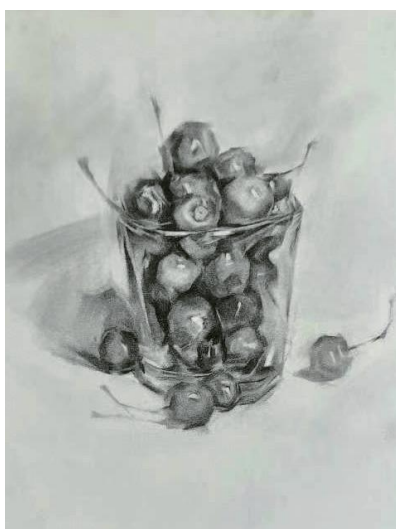

图 2-23 光滑表面质感的表现 / 尹爱菊

图 2-24 粗糙表面质感的表现 / 干库网

图 2-25 粗糙表面质感的表现 / 张嘉诺

二、质感表现技巧和方法

（一）线条的表现

细腻线条用于表现表面平滑的物体，如玻璃、金属等。粗线条用于表现粗糙的物体，如木头、石头等。坚硬线条用于表现金属等硬质物体。柔软、飘逸的线条用于表现布料等柔软的物体。

（二）色彩与光影的处理

冷暖对比：通过色彩的冷暖对比来表现不同物体的质感，如红色表现柔软、温暖的感觉，蓝色表现坚硬、冷酷的感觉。

明暗和纯度：利用色彩的明暗和纯度变化来表现物体的质感和光影效果。

高光和反光：强烈的高光和反光常用于表现金属、玻璃等光滑物体。

明暗交界线：明暗交界线的处理对于表现物体的立体感和空间感至关重要。

三、不同材质的质感表现

金属质感要注意黑白灰关系明确、反光强烈，刻画锈蚀的金属时要表现被腐蚀的“疤痕”。玻璃质感要注意玻璃“虚”的形，高光要刻画精细，投影要有“玄机”。纸的折痕、裂缝和上面的文字是刻画的重点。表现木头质感时，要把握木头的纹理特征和细节特征，如缝隙、裂痕和孔洞等。不同质地的布需要不同的表现手法，注意布的纹理、图案以及布的边缘等细节。

在细节方面，质感硬朗的物体边缘较硬，质感柔软的物体边缘柔和。对于物体的细节，如金属的高光、玻璃的反光和折射、布料的纹理等，要进行精细的刻画。在表现质感时，要先观察和分析物体的物理特点，再进行艺术再加工。注意画面的整体感和协调性，不要让细节过于突出而破坏画面的和谐。通过不断地实践和创新，提高质感表现的能力和艺术效果。

学习贴士

若想要好好学习素描，就需要进行素描造型训练，通过静物写生由简到繁、由易到难、循序渐进地进行实践练习，并且要学会创造性地阅读素描作品，创造性地创作素描作品；不能把素描当作是被动的技术训练，而应当学会主动捕捉形象带来的生动感受，提高艺术审美修养；不能只依赖教师所摆放的静物和模特，而要学会感受生活，捕捉生活中有意思的题材，敢于创新，尝试不同的素描表现方式，只有这样才能满足将来的职场需求。

作品欣赏

本项目的重点在于静物写生的训练，要求同学们通过观察教师的写生示范、聆听教师的分析讲解，在静物写生训练中体会整体观察、整体入手、局部深入、整体调整的造型技法的运用。不同质地的静物质感表现是不同的，同学们可以尝试用不同的工具、材料进行探索。同学之间可以互相帮助，相互修改，通过反复练习、反复打磨，不断完善自己的作品，力求完美的效果。教师发现问题后，应及时示范讲解，

帮助大家摆脱学习困扰。通过师生互动、生生互动,在练中学、学中练,希望同学们达到熟练掌握静物写生表现技法、提高静物写生造型能力、提升职业素养的目的。“观千剑而识利器”,为使大家开阔视野并提升素描静物艺术鉴赏能力,以下提供了 27 幅不同种类、不同质感、不同素描造型表现的优秀作品以供学习、借鉴和欣赏(图 2-26 至图 2-52)。

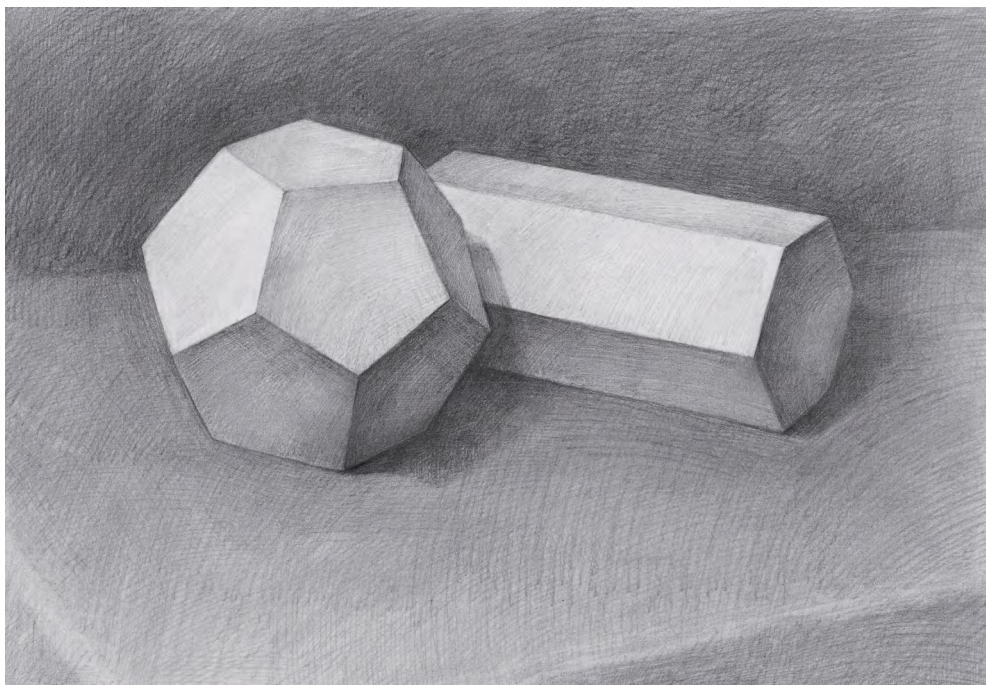

图 2-26 石膏几何体 / 余晖

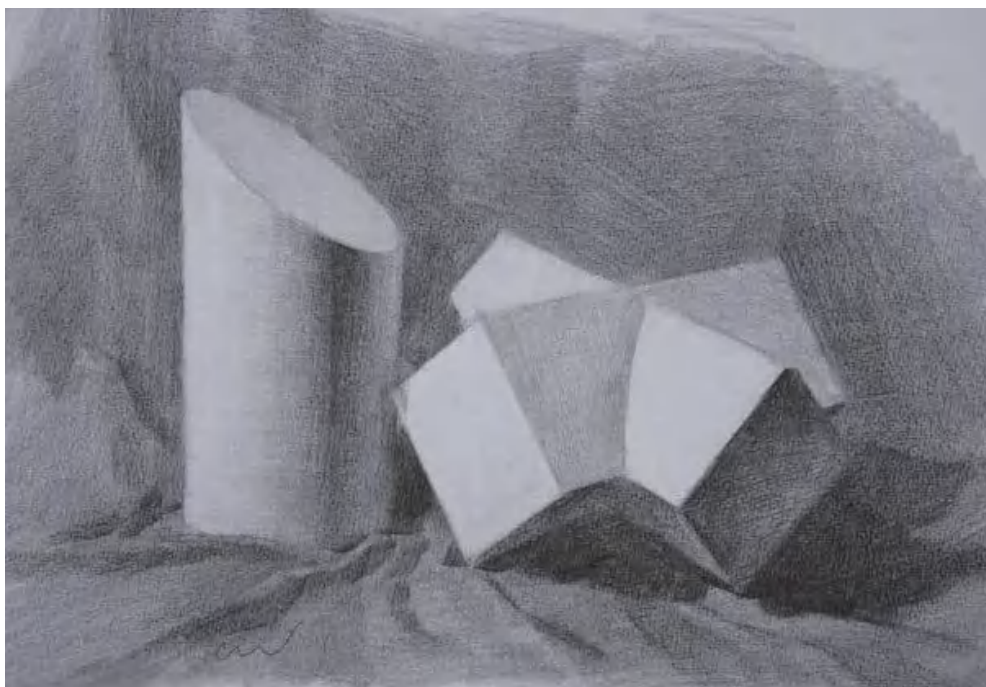

图 2-27 石膏几何体 / 陈魏

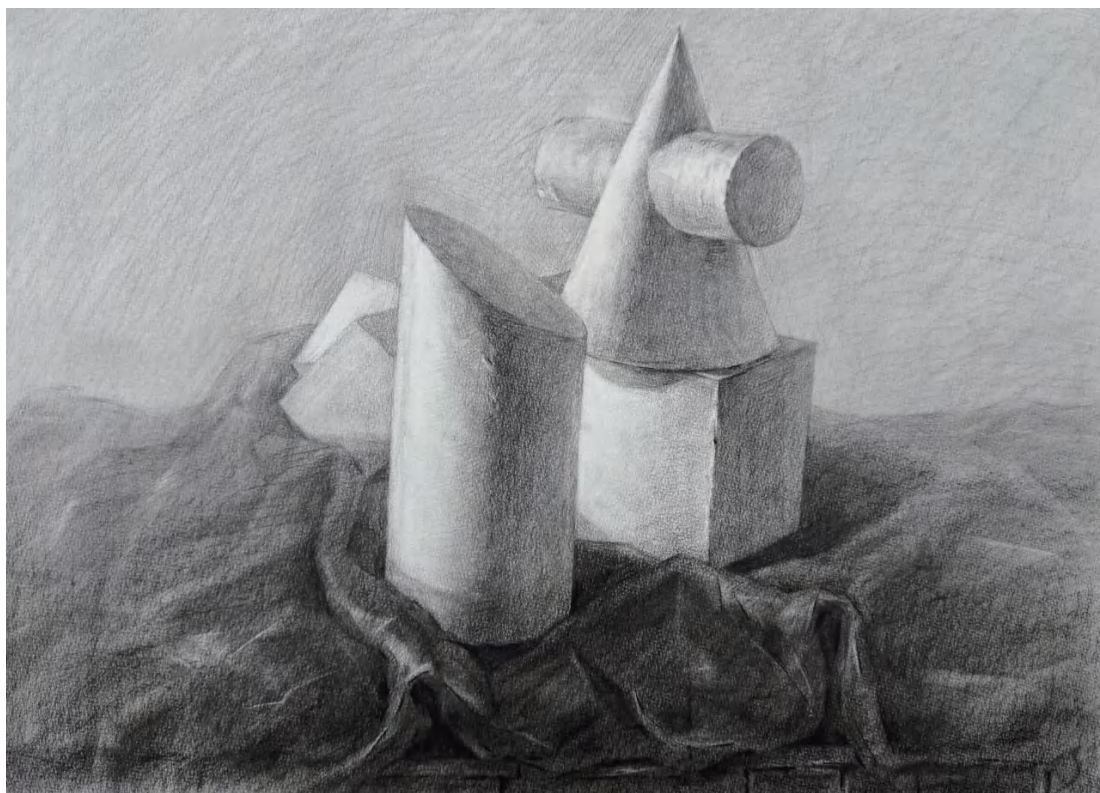

图 2-28 石膏几何体 / 于士淇

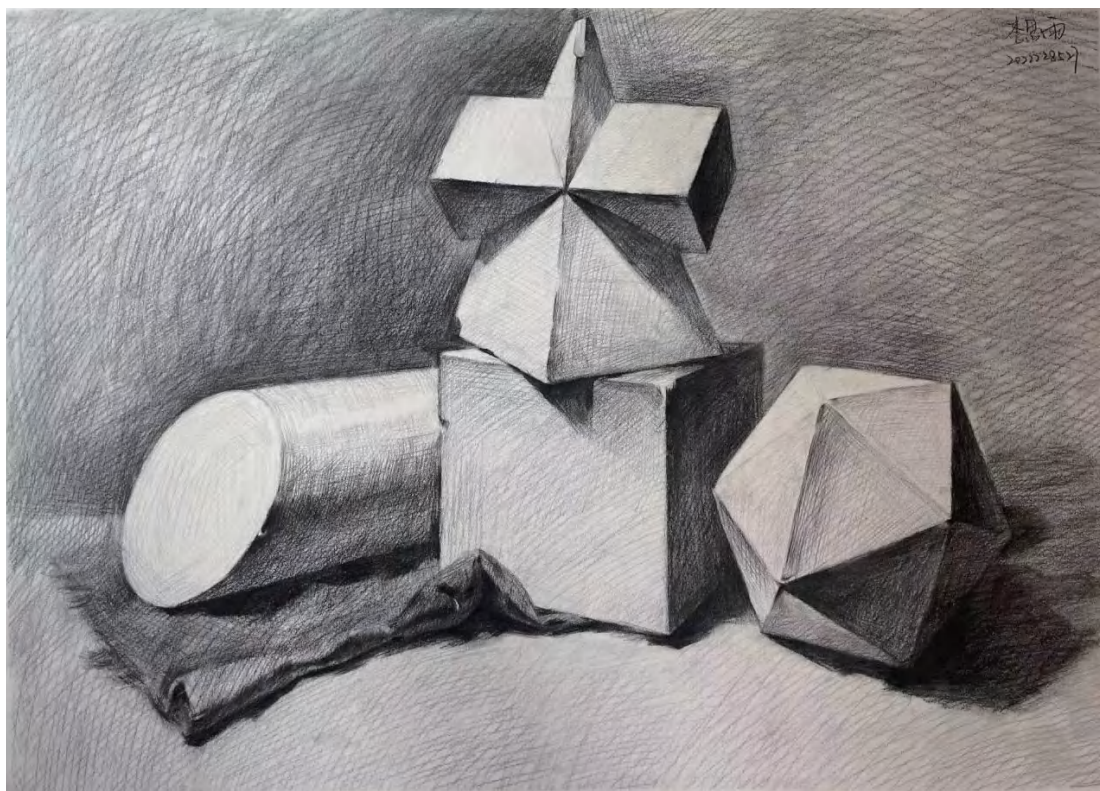

图 2-29 石膏几何体 / 李思雨

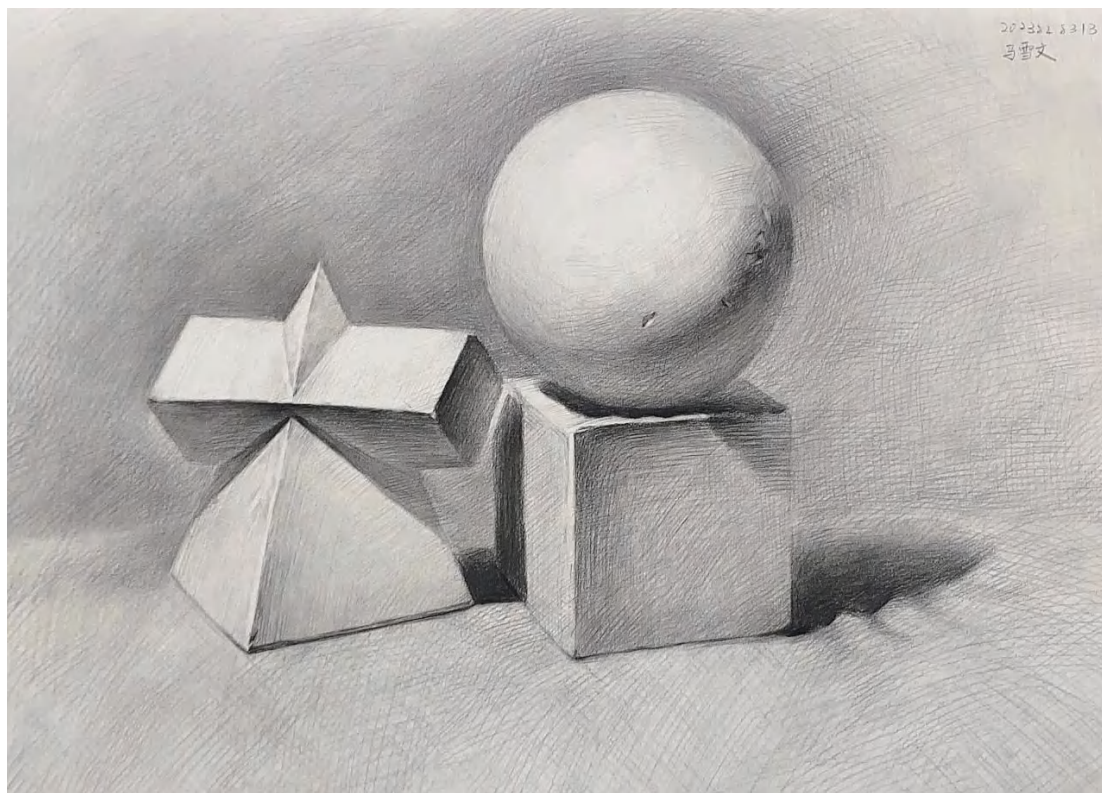

图 2-30 石膏几何体 / 马雪文

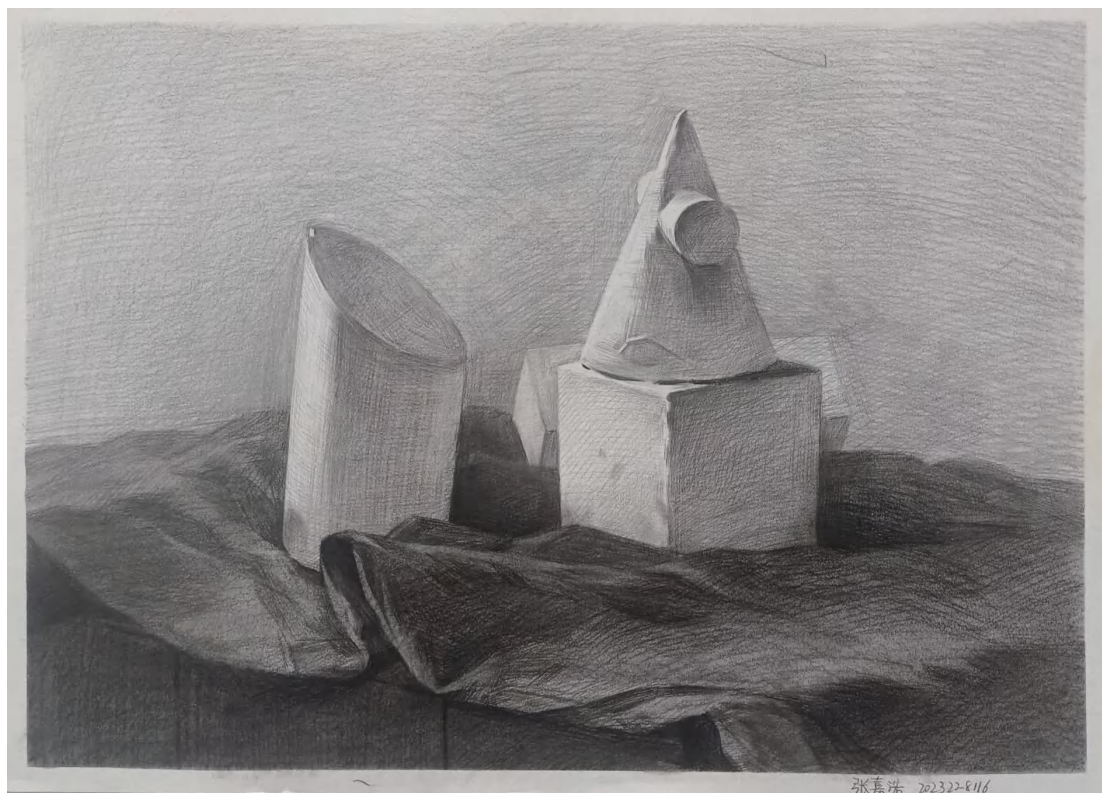

图 2-31 石膏几何体 / 张嘉诺

图 2-32 石膏几何体 / 钟浩

图 2-33 静物写生 / 张戈

图 2-34 静物写生 / 祝虹

图 2-35 静物写生 / 殷实

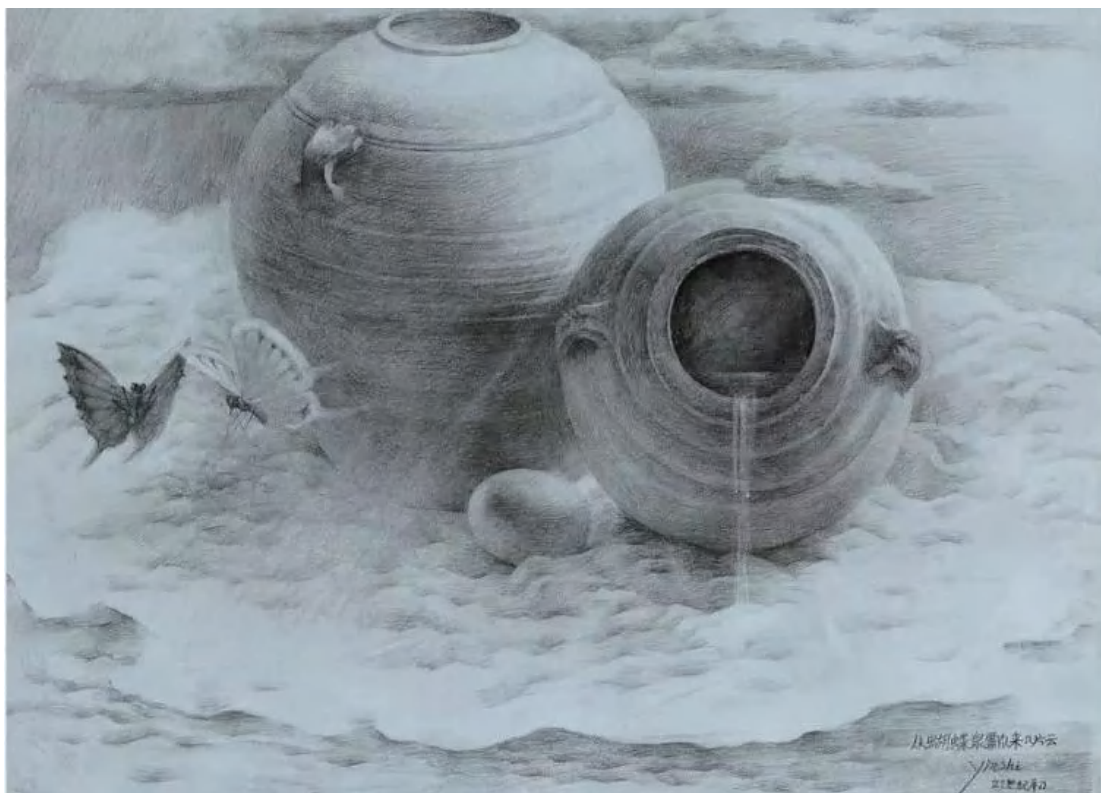

图 2-36 静物写生 / 殷实

图 2-37 静物写生 / 马幼梅

图 2-38 静物写生 / 李方明

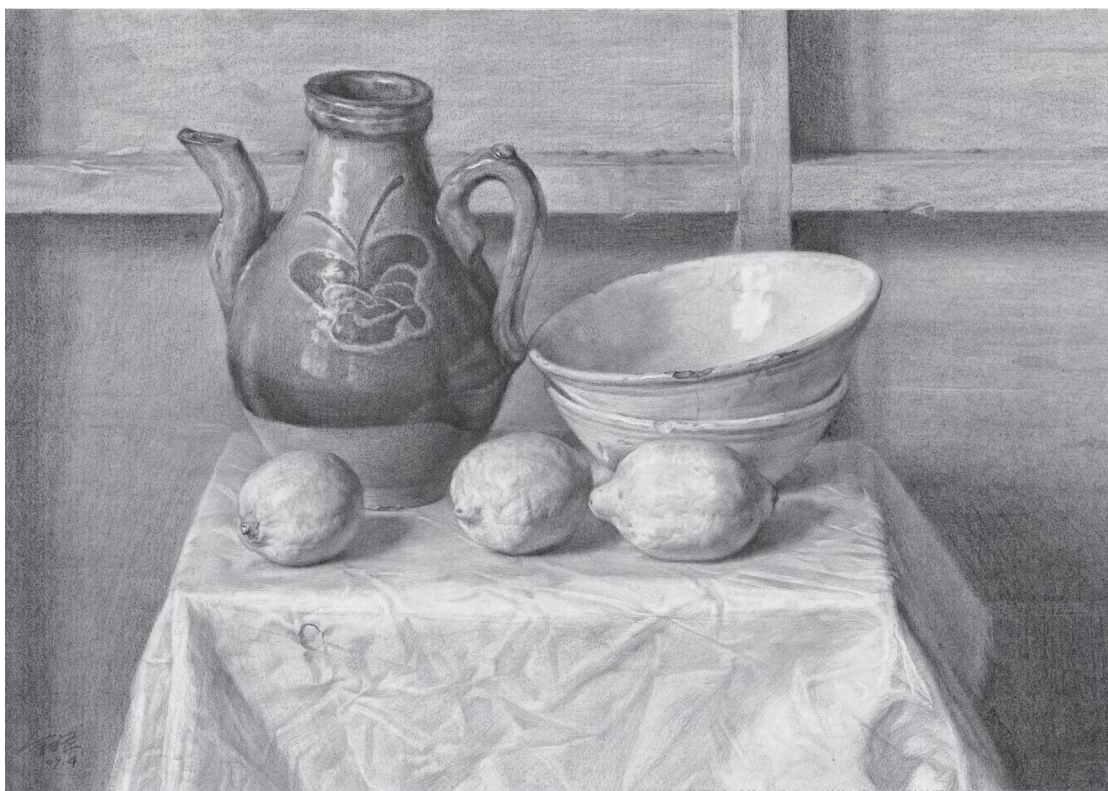

图 2-39 静物写生 / 余晖

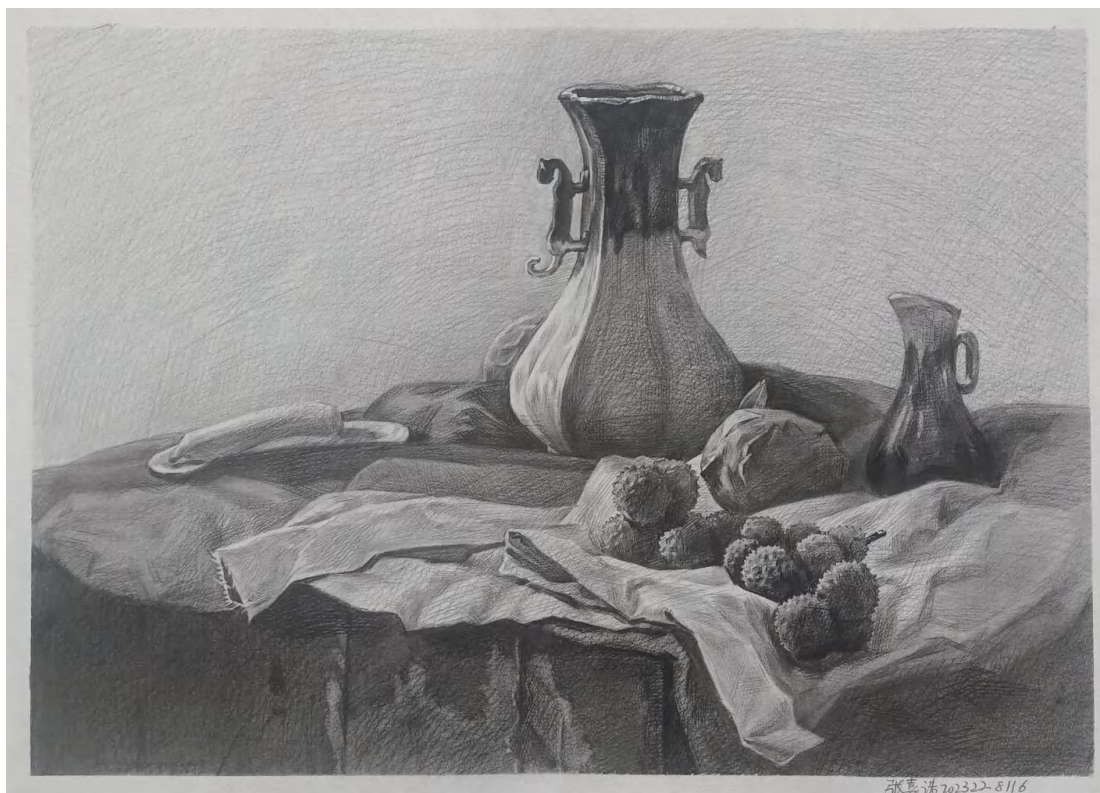

图 2-40 静物写生 / 张嘉诺

图 2-41 静物写生 / 于士淇

图 2-42 静物写生 / 马幼梅

图 2-43 静物写生 / 马幼梅

图 2-44 静物写生 / 潘袁袁

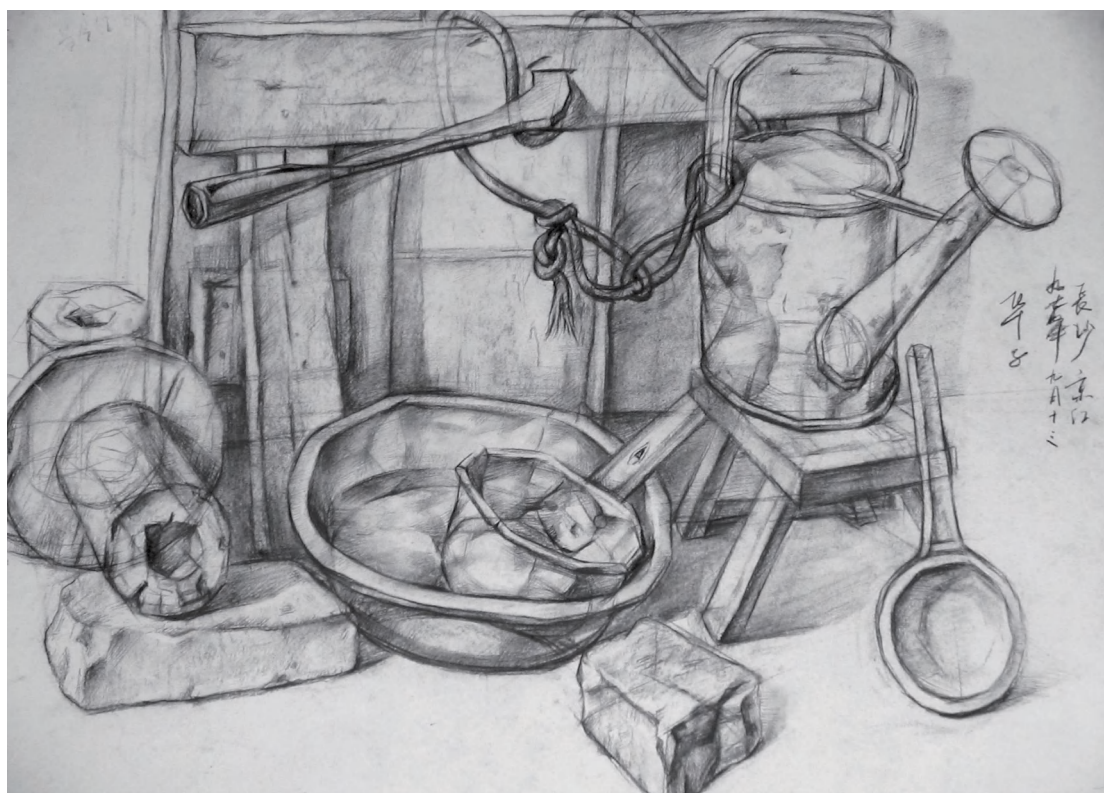

图 2-45 静物写生 / 干库网

花殇与物华

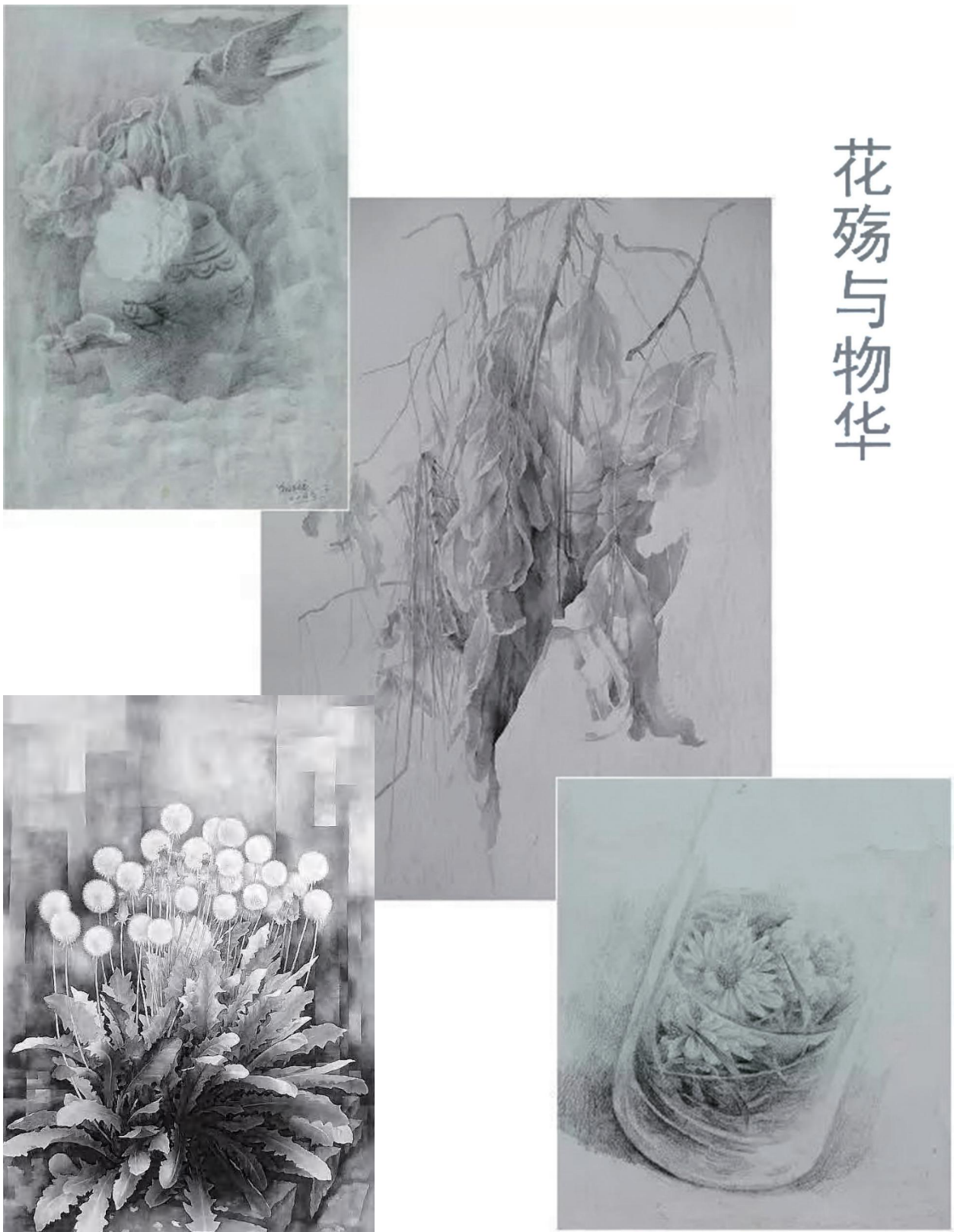

图 2-46 静物写生 / 殷实

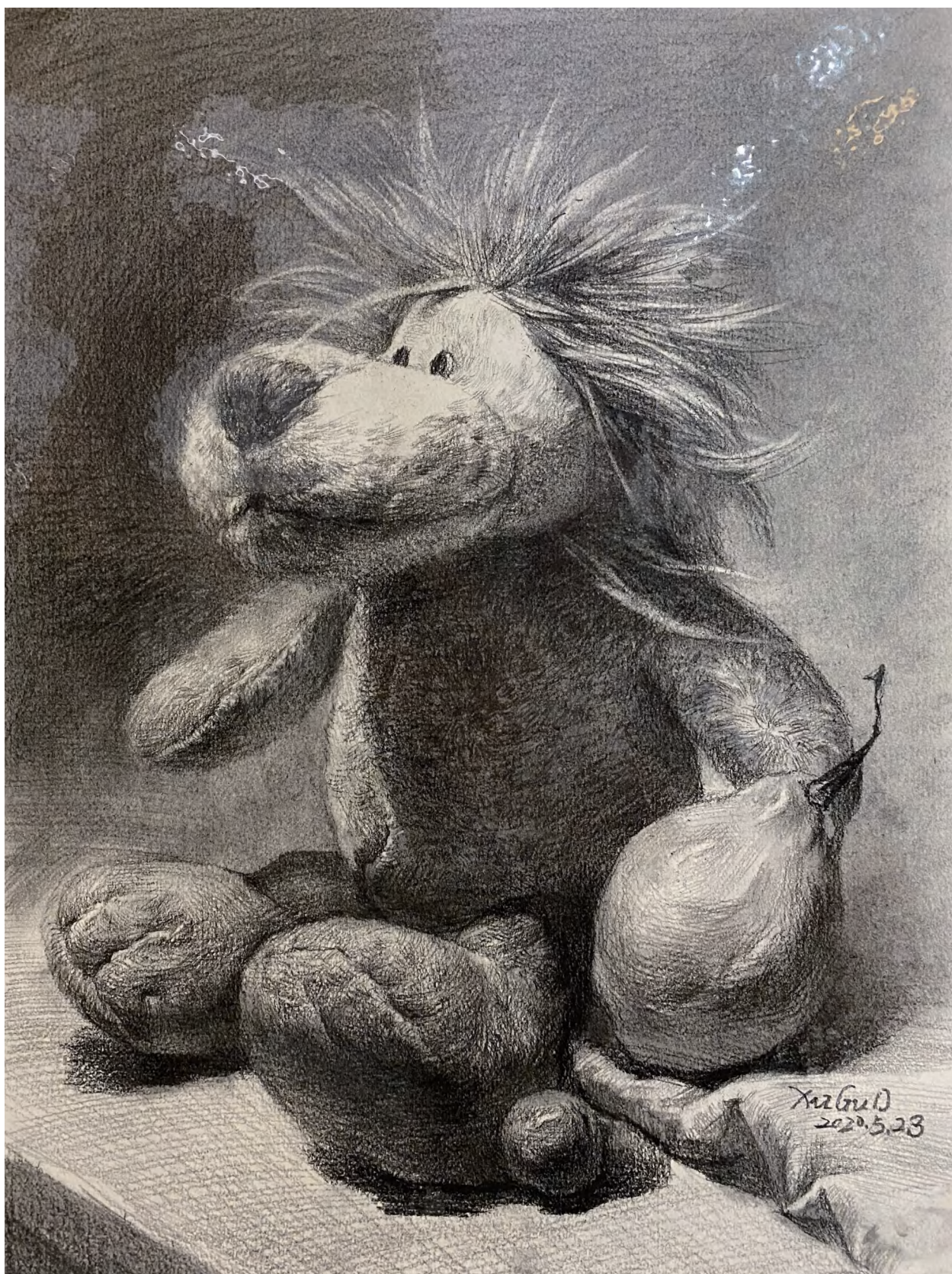

图 2-47 静物写生 / 徐果

图 2-48 静物写生 / 千库网

图 2-49 静物写生 / 张戈

图 2-50 静物写生 / 殷实

图 2-51 静物写生 / 徐果

图 2-52 静物写生 / 千库网

拓展阅读

静物素描与色彩的关系

一、构图起型阶段存在差异

在素描作画的过程中，一般会选择炭笔和铅笔，这两种工具比较灵活，更善于对细节进行表现。在具体的细节表现中，通常会对空间更丰富的结构进行选择，当中包含了S形与C形结构。在纵向延伸的S形和C形结构中，运用了空间透视的近大远小原则，以描绘静物中主体物的比例的方法，为进一步深入刻画纸面上的空间留下了创作空间。而在色彩绘画中，通常使用刷子（分为长刷子、平头刷子等）。从实际操作角度来考虑，此种方法更有利于对画面的整体关系加以表现。因此，色彩静物通常需要对比较疏朗以及整体性的构图形式加以选择，如三角形。

以起型阶段来分析，在素描当中，创作者所用的炭笔与铅笔粉末会在纸面上表现出半透明的物理特性，覆盖力不是很强。素描造型在起型阶段需要更为精准、严谨。对色彩绘画而言，会使用颜料工具，其中包括油画、水粉、丙烯等，此类颜料具有较强的覆盖能力。在起型阶段，如果作品造型上比较细腻，那么在介入颜料的过程中就会受到影响，使作品质量下降。所以，在色彩的起型上必须做到更为精练，一笔到位。

二、构图关系阶段存在差异

（一）色彩属性方面

在色彩中，色相属于比较重要的属性，可以发挥出色彩的表现力。每一种色相都有自己特殊的含义和情感。在色彩静物画中，对色相的感受比较关键。

（二）纯度属性方面

纯度是颜色饱和度的一个说法。假如一个颜色比较饱和，色相也会比较明显，因此可以视为它具有比较好的纯度。反之，假如一个颜料色相较为朦胧，不方便识别，则可以视为此颜色的纯度比较低。纯度属于色彩的重点属性之一，如果纯度比较高，色彩会彰显出力量，也会带给人激情与活力；如果纯度比较低，色彩会更为雅致，给人带来细腻、平和的感受。

就任何一幅优秀的色彩静物作品而言，都很少会出现单纯的高纯度色彩或者是低纯度色彩的情况。这主要是因为，高纯度颜色会让人产生活力感，低纯度色彩则有可能会让人产生绝望感。在画面中，必须提高不同颜色的色彩纯度，使作品更富有层次感，更有对比性。要想对画面关系进行建构，就必须确定画面所包含的颜色纯度，展现出序列状态。如果纯度变化相对有序，则能够产生有序的画面关联，并且带来良好视觉体验。

（三）明度属性方面

不管明度变化有多复杂，都可以简单归纳到黑、白、灰的层次中。实际上，黑、白、灰三种层次间存在相对关系。在绘画的范畴里，不存在绝对的黑、白、灰。黑、白、灰仅仅是指由于明度上的对比而形成的视觉感受，但就这样的对比关系而言，它有可能因为静物的放置及其增减程度而发生改变。比如，若在静物台上同时放置山楂、香蕉和牛奶，从明度上进行分析，黑表示山楂、白表示牛奶、灰表示香蕉。若在这时摆放红酒酒瓶，则会产生新的黑、白、灰关系，黑代表红酒酒瓶、白代表牛奶和香蕉，而灰色则代表山楂。但若将静物进行适当的移动后，将香蕉摆放到红酒酒瓶的

前面,则香蕉显白,进而使其划分到白的层次中;若将香蕉放在牛奶的前面,那么香蕉显灰,进而使其划分到灰的层次中。“黑白灰”概念不仅仅属于对明度变化加以观测和判断的有效工具,还属于艺术家在绘画中对艺术意象进行表现的手段。

三、深入刻画阶段存在差异

在素描中,所用的铅笔和橡皮是比较精致的工具。在进行深入刻画的过程中,会体现出客观物象非凡的模仿能力。然而,在画静物素描的过程中,过分刻画的现象也相当常见。过分刻画主要是指过分刻画某个静物,从而导致静物产生局部封闭的空间,影响绘画效果。另外,在绘画中,过于细致和完整的静物往往显得很孤立。从日常生活中我们可以观察到,绘画中过度刻画的茶壶、水果等物体往往看起来完整,但当将它们组合在一起时会显得生硬。对于一幅好的素描静物画来说,它应当呈现出更为和谐、融洽的感觉。虽然对单个景物的描绘并不过于细致,但将它们结合在一起欣赏时,会展现出生动和完美的韵律。因此,我们需要在深入描绘素描作品时,保持清醒的认知。

而对色彩静物来说,其并不善于深度刻画单个物体。但是,色彩静物由于自身的艺术特征,可以演化成深入刻画的方法。在进行色彩静物深入刻画时,可以根据场景自身的变化展开,从而取长补短,实现更好的效果。在运用色彩层次推进画面的深入表现时,会出现反复添加颜色层级,打破图像整体关系的现象。一旦增加颜色层级超过临界点,之前画面中所建立的颜色关联和色调都将改变。所以,这就需要严密把控增加颜色层次的范围。最合理的方式是采用小笔触的点、线条等方式,使增加的层次感逐渐体现在画面上,以此构建完整的画面关系。

【来源:林宗征.素描与色彩的关系研究——以静物画为例[J].艺术大观,2023(32),67-69.有删改】

综合训练

训练主题:静物写生练习。

训练目的:了解静物写生的重点,掌握静物写生的步骤及物体质感的表现方法,练习设计师工作岗位培养造型能力。

准备材料:素描纸(39 cm×54 cm)3张;2B、3B、4B等中软铅笔;可选用钢笔、墨水等其他素描表现材料。

注意事项:在写生训练中,注意把握静物写生的观察方法、透视规律、比例关系、构图法则与构图方法等重点内容。

以下为训练素材(图2-53至图2-60)。

图 2-53 静物写生素材 / 殷实

图 2-54 静物写生素材 / 殷实

图 2-55 静物写生素材 / 殷实

图 2-56 静物写生素材 / 殷实

图 2-57 静物写生素材 / 殷实

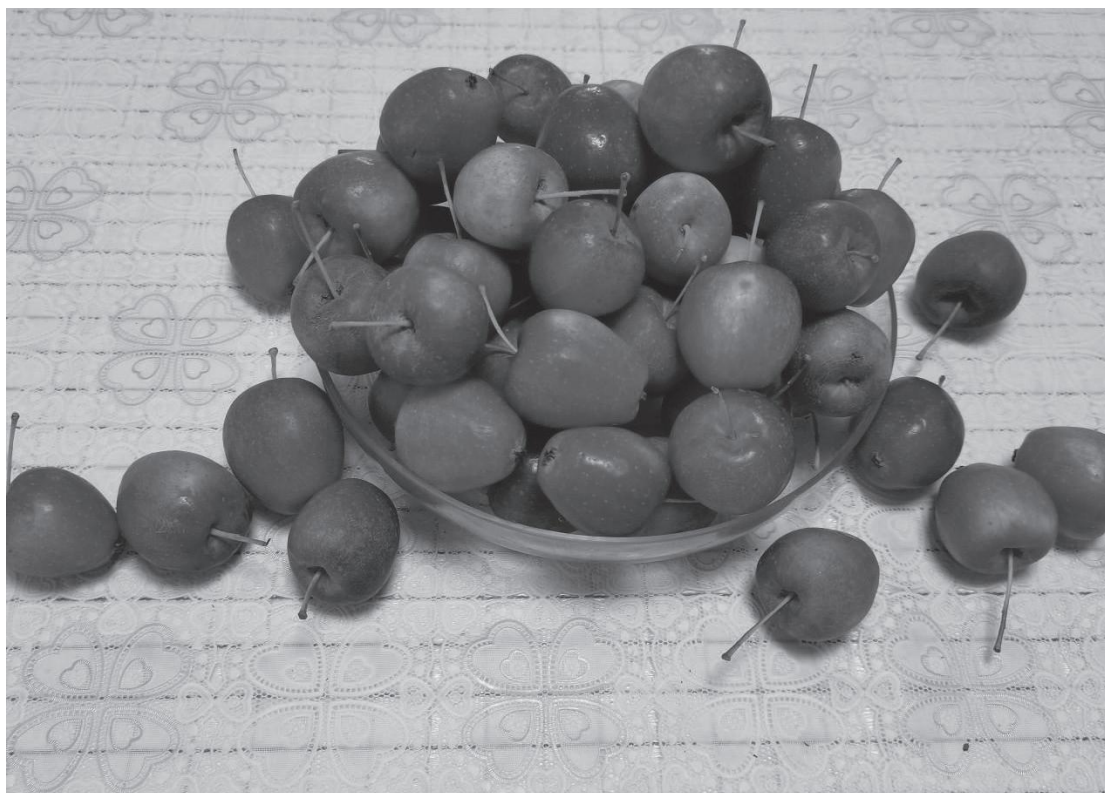

图 2-58 静物写生素材 / 殷实

图 2-59 静物写生素材 / 殷实

图 2-60 静物写生素材 / 殷实

总结与评价

请根据自己的学习情况完成表 2-1。☆按实际掌握程度填涂。

表 2-1 总结与评价表

知识与技能点	我的理解（填写关键词）	掌握程度
静物写生的观察方法		☆☆☆

续表

知识与技能点	我的理解（填写关键词）	掌握程度
静物写生的透视规律		☆☆☆
静物写生的比例关系		☆☆☆
静物写生的构图法则		☆☆☆
静物写生的步骤		☆☆☆
收获与心得		