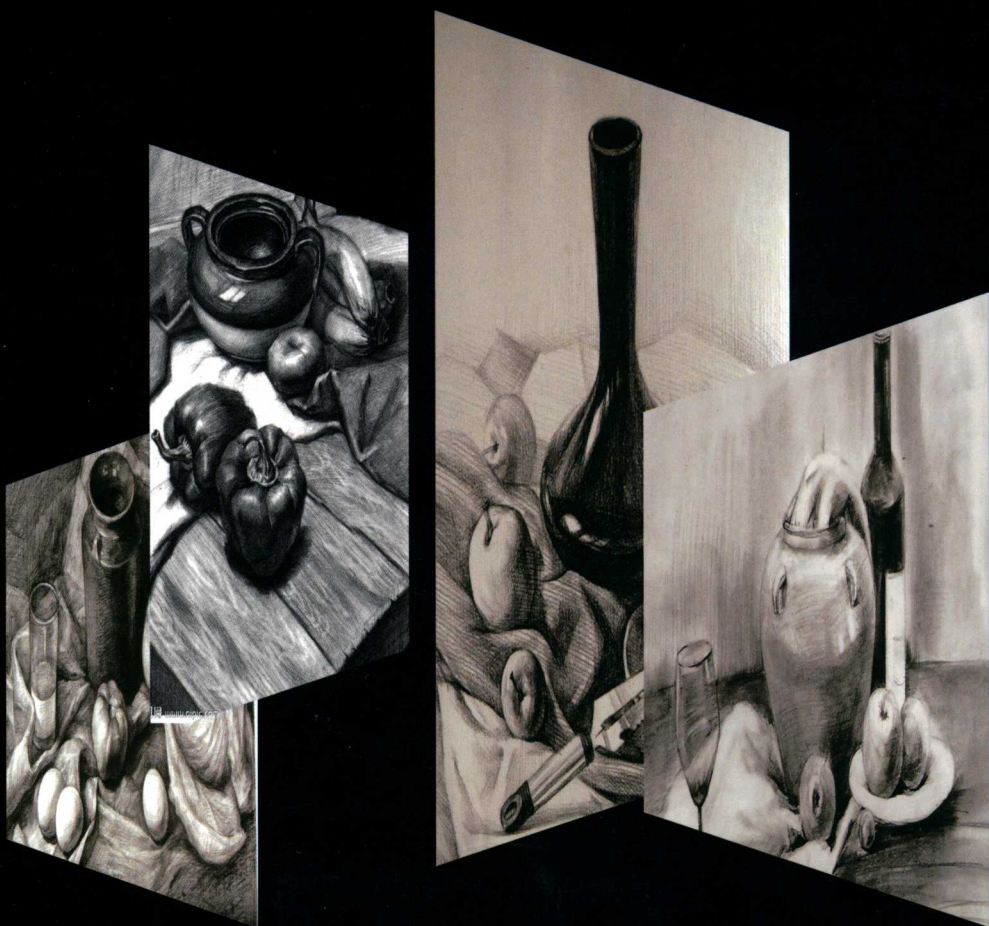

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

素描静物

主 编 武男亚 陈 春 刘 柱

西南交通大学出版社

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

素描静物

SUMIAO

JINGWU

主 编 武男亚 陈 春 刘 柱

副主编 邱 莉 戚久琳

西南交通大学出版社

· 成都 ·

内容提要 素描作为造型艺术的基础,影响着绘画、雕塑和其他绘画形式的发展。两千多年前,我国就已产生以黑白为主要表现形式的绘画,白描和水墨成为中国传统绘画中素描的基本手段。由于西方解剖学和透视学在美术领域被揭示,15世纪欧洲的文艺复兴孕育了一批大师,把素描艺术推向了新的高度。

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 武男亚, 陈春, 刘柱主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5643-3850-3

I. ①素… II. ①武… ②陈… ③刘… III. ①静物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 070509 号

素描静物

主 编 武男亚 陈 春 刘 柱

责任编辑 杨 勇

封面设计 姜宜彪

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市金牛区交大路 146 号)

网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 028-87600564 028-87600533
邮政编码 610031
网 址 <http://www.xnjdcbs.com>

印 刷 河北鸿祥印刷有限公司

成品尺寸 185 mm × 260 mm

印 张 6.75

字 数 100 千字

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 次 2015 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5643-3850-3

定 价 48.50 元

版权所有 侵权必究 举报电话: 028-87600562

前 言

很多人在学习素描时都出现过这样的情况，许多看似很简单的问题，却是似懂非懂，这就反映了学习上的盲目性。更不清楚画好素描的关键是什么，常常感到困惑不解，这也反映出学习上的不求甚解，也是一种盲目性。看来，盲目性是影响学习进步的主要障碍。克服盲目性，需要解决的主要问题有两个：一个是如何在画素描时研究对象；另一个问题是如何表现对象。围绕着这两个问题，关键有四点：

第一，要树立理解意识。

理解是一切知识的来源之根本。在画素描过程中，必须不断提高对所画对象的理解，进而提高观察力和感受力。只知动手，不动脑筋是学习之大忌。

第二，要确立结构意识。

一定要懂得结构之重要，认真研究这个问题，以克服画什么不研究什么，而被动描摹对象和表面现象的坏习惯。

第三，要树立整体意识。

把握整体是作画过程的重中之重，画中任何局部都存在于整体之中，要全力克服只顾局部观察的片面性思维方式。

第四，要有强烈的表现意识和欲望。

素描作为造型艺术的基础，影响着绘画、雕塑和其他绘画形式的发展。两千多年前，我国就已产生以黑白为主要表现形式的绘画，白描和水墨成为中国传统绘画中素描的基本手段。由于西方解剖学和透视学在美术领域被揭示，15世纪欧洲的文艺复兴孕育了一批大师，把素描艺术推向了新的高度。

目 录

第 1 章 素描基础理论知识详解 /1

第 2 章 单个几何体与静物对照训练 /26

第 3 章 简单几何体与静物组合训练 /35

第 4 章 范画步骤与结构解析 /43

第 5 章 作品赏析 /52

第1章 素描基础理论知识详解

经过多年的素描教学实践，编者对素描教学有了点自己的体会。素描是绘画的基础，而几何形体是基础之基础，这是初学绘画的同学不可越过的阶段。在这个阶段中，同学们将学会造型，学会塑造体积，学会表现空间，也可体会到绘画的美之所在。

所以，在编者进行的素描教学中，特别重视同学们几何形体基础的训练。在几何形体的教学中，以线性结构素描、明暗素描作为两个主要的课题分别进行训练，让学生走稳这第一步。

一、线性结构素描

用线条的方式观察和表现客观自然物象的结构特征。对物象内在构造上加以理性分析，以达到对物象的深刻认识，进而从形体结构中感悟骨架结构、空间构成，提炼线条自身的美感形式。线性结构素描教学侧重于透视法则的掌握，合理的结构分析和画面的有序组织这三方面的把握。

1. 透视法则的掌握

其要点是使学生明白平行透视（一点透视）、成角透视（两点透视）的基本规律，并通过石膏几何体的反复描摹加以理解。为了清晰地把握物体的透视，并准确地掌握角度、比例，应把看不见的部分（虚体）也画出来，让学生明白圆柱体、圆锥体是由长方体“切割”变化而来。

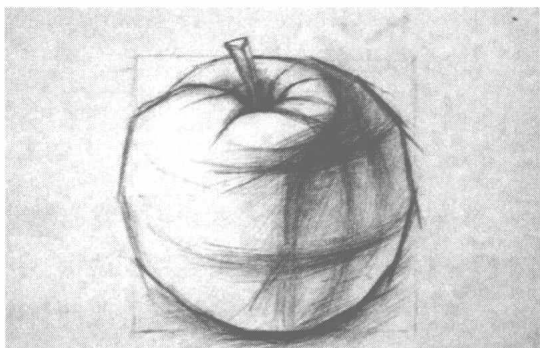
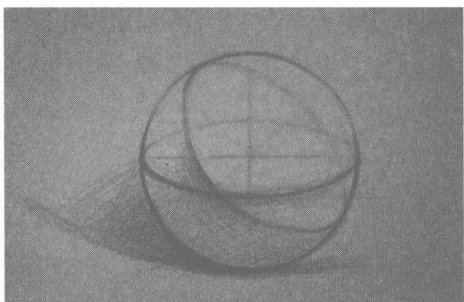
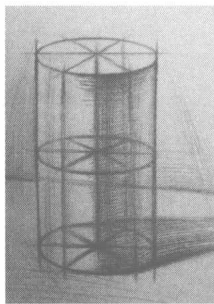
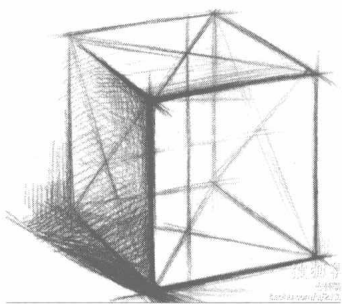
2. 合理的结构分析

结构是构成形体的各种体块的组合连接关系。物体结构分骨架型、积量型两种类型。素描学习中应引导学生从物体结构方面去认识，在构造上去把握，本质地把握其内在关系和变化规律，从而掌握素描表现的深刻性。

3. 画面的有序组织

即画面的构成因素，“通过圆柱、球体、圆锥来表现自然，把一切都放到透视里去……，塞尚的观点是从自然法则中用几何形式去发现有序结构的绘画形式，也就是运用归纳法整体地去观察和认识客观自然世界。静物素描教学中遵循此法，要求同学从物象中的一个点、一条线、一个面以及物象之间的组合关系，

物象与背景的生存关系，对布局进行有意味的主观取舍，从而构成画面一个有序的整体。

二、明暗素描

用明暗塑造的方法，概括表现出客观物象的三大面、五大调，以达到光影真实，具有立体感的视觉效果，这也就是我们通常所谓的全因素素描。在色调素描课题训练中，应加强光影与黑白意识，关注明暗色调变化的节奏规律，以及增强立体观念与空间意识。

1. 光影与黑白意识

光影产生明暗，明暗构成黑白，它是构成完整视觉表现形式的重要因素。光影是我们视觉空间中最重要标志物；明暗是光线照射下物体形体结构的反映；物体本质结构，决定了物体明暗值的变化，而物体的形状和它本质结构又不随光线的变动而变化。由明暗而产生黑与白，要关注物体与背景的正负空间，以及物体明暗生成画面的黑白构成关系。其中关于黑白中心的关注、黑白对比与节奏、黑白分割与衔接、黑白灰布局、黑白基调等意识尤为重要。

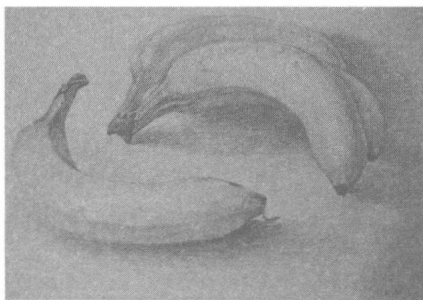
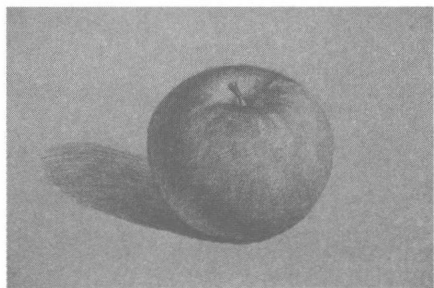
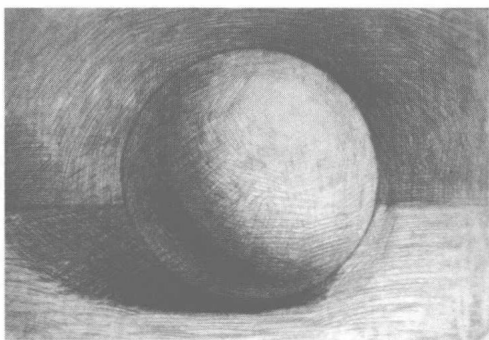
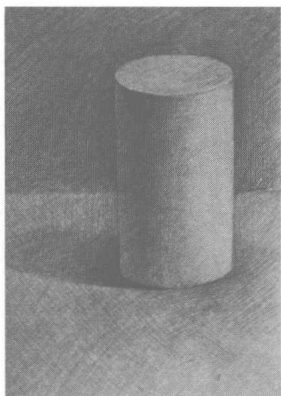
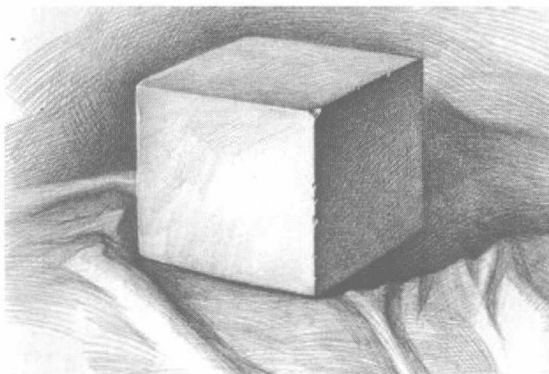
2. 明暗色调的变化的节奏规律

整体的观察与表现应贯穿于作画的始终。在进行明暗深入的过程中，要意

识到亮部与亮部之间，暗部与暗部之间，中间色之间通过人的视觉所产生的有节奏感的渐变规律。通俗地讲，物象最亮、最暗之处，只有一处，其他次亮、再次亮……依次递减，从而产生色素调子有秩序的变化规律。

3. 立体观念与空间意识

体积感与空间感是整个素描训练过程的追求目标之一，也是素描观念的直接体现。既要有整体的体积，又要有细节的体积。作画前，首先要分析形与体的关系，关注形体结构线、转折点；注意形体的起伏变化，外形与明暗交界线的变化，与形体的起伏变化都有着直接的关系。整体体积的意义就在于透视规律，并服从于画面的整体。

静物结构素描要素

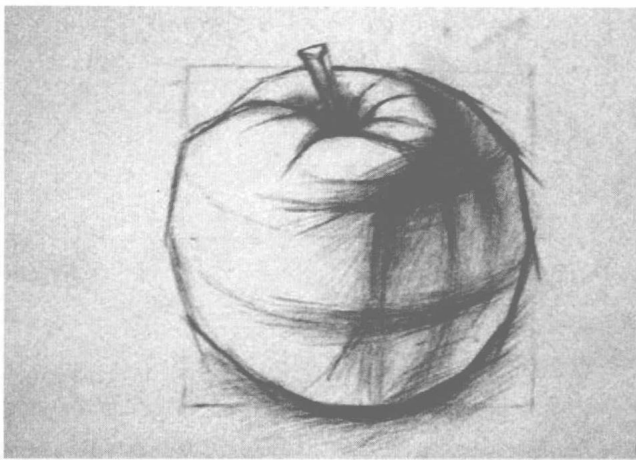
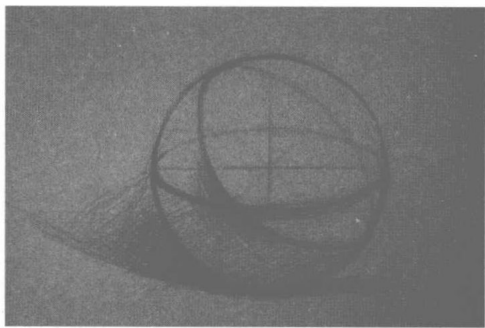
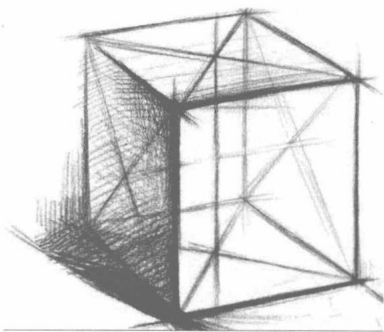
一、找形

概括—比较—对比（做到眼手一致）：

概括——用几何形分析物体，用几何形拆开各个部分。

比较——比较各部分的大、中、小关系。

对比——对比观察各个物体的大中小、高低矮、宽窄细、前中后、疏密紧关系。

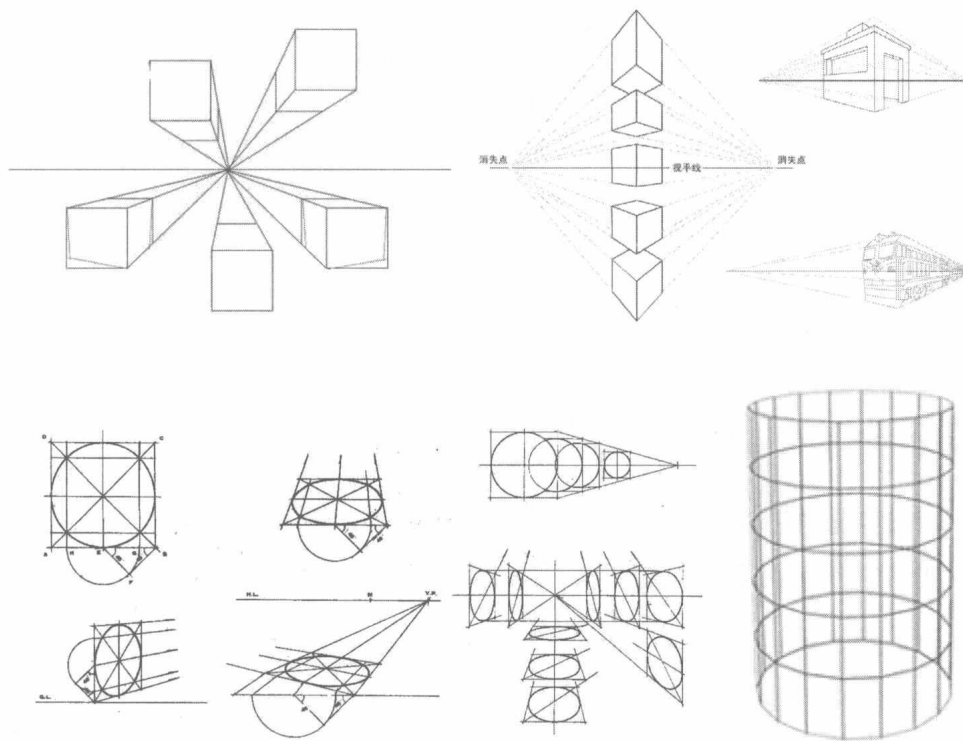
二、透视

近大远小、近高远低、近宽远窄、近实远虚。

了解：视点、视平线、消失点、平行透视、成角透视。

着重理解透视圆的上中下、前中后的透视规律（离视平线越近越扁，越远越

圆。离视点越近越鼓，越远越扁)。

观察几何体与静物的结构透视变化。

用几何体去观察和归纳不同的形体——挖掘转折厚度。

在平时，大家应该多这样去观察和概括所要描绘的对象，养成良好习惯，这也是造型理解能力的一种提升。

用两线一点来捕捉对称物体的形体透视。

1. 找垂直中轴线。
2. 找平行线。
3. 找中心点。

诸如此类的对称物体，对于它的穿插透视大家都模糊，可以尝试运用几何体的原理去分析理解，也可多找辅助线来不断验证是否正确。

解剖常见的透视误区

我们常常没有留心去观察它们之间的衔接关系——透视关系，然而在勾勒

形体时比较容易将对象上中下的构造关系忽略，使得这三个分体不能正确合在一起。

通过触觉去加强对形体的认知与理解

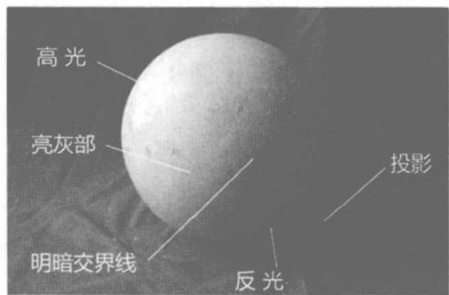
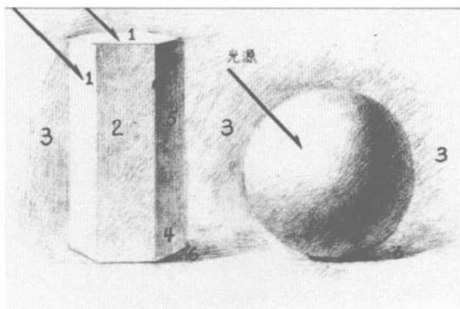
在平时的练习过程中，有少数人会去触摸所要描绘的对象，因为大家都是用眼睛的直观法，所以少了对对象的体积、空间、结构透视的深度认识。这是一种触摸外轮廓边缘的平面方式，能简单地从上到下、从左到右感觉到物象的外形起伏特征，再结合眼睛所看到的对它的构造进行整体分析。方法方式多种多样，只要多留意多观察。

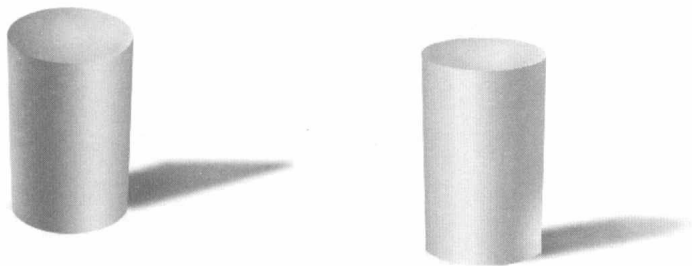
光对不同位置的物体所发生的变化规律

明暗变化的基本规律

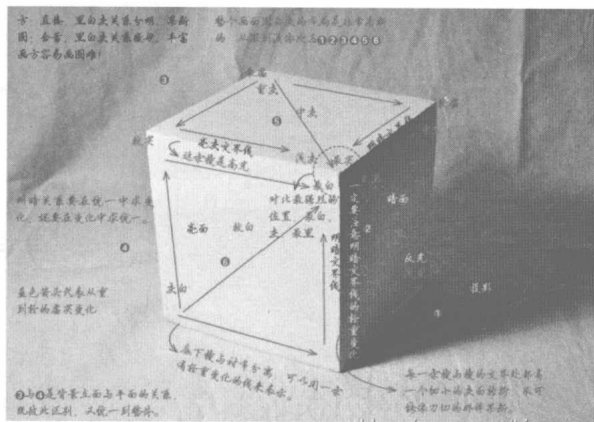
明暗的产生是源于光的照射，从而在物体表面产生丰富的明暗层次。

我们现在常表现的就是明暗素描，它就是通过对这些层次有机地描绘来表现物体的空间、环境、质感、量感等。在学习过程中，大家应多在灯光下对各种不一样的东西进行揣摩，并且要用不同的灯光与不同角度去观察它们的变化。起初可以先从简单的几何体着手观察练习，它能帮助你认识物体在光源下的明暗变化；接着再结合静物进行练习，进一步了解光源在复杂形体上的明暗变化（由下图所展现）；最后过渡到石膏头像的训练，以更深一步了解和掌握光源的变化及对象所表现的立体感、质感、明暗、空间关系等。

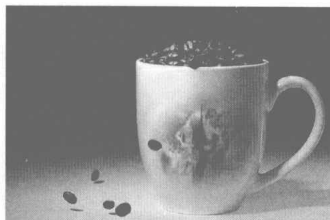
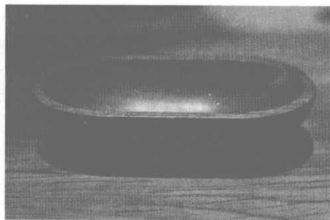

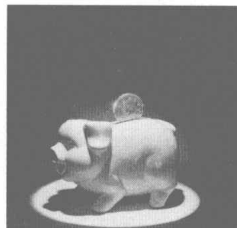
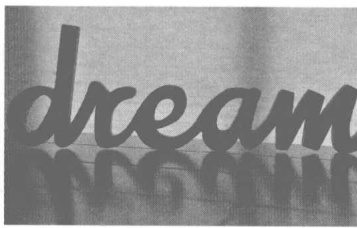
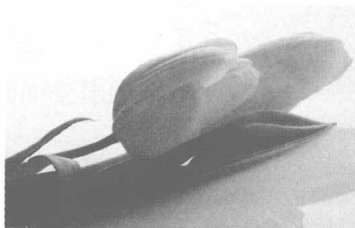
一、方体的光影由来

二、简易形体的光影变化

三、光对复杂形体与不同角度的投影变化

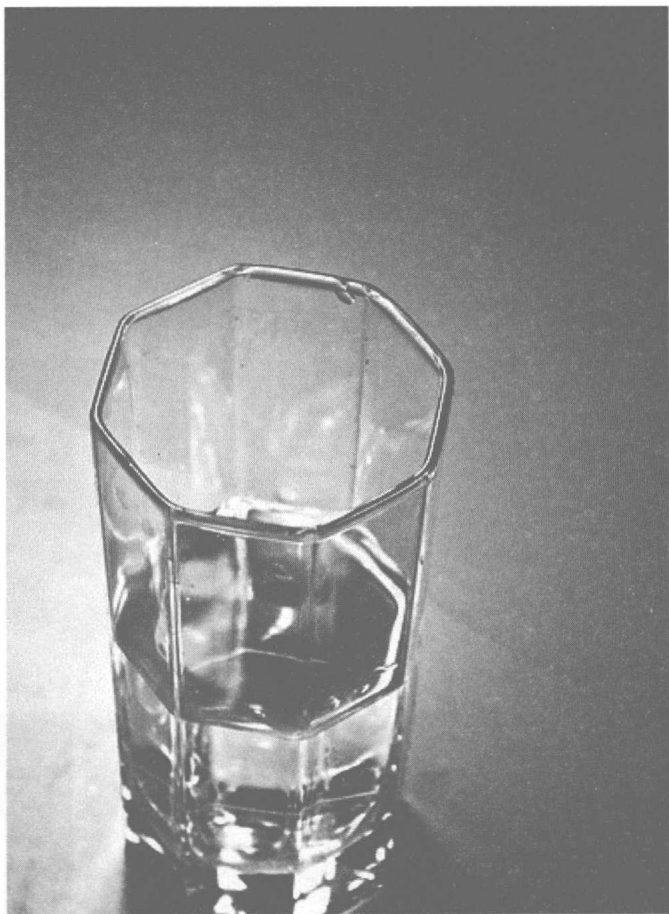
投影碰到障碍物后的起伏形状

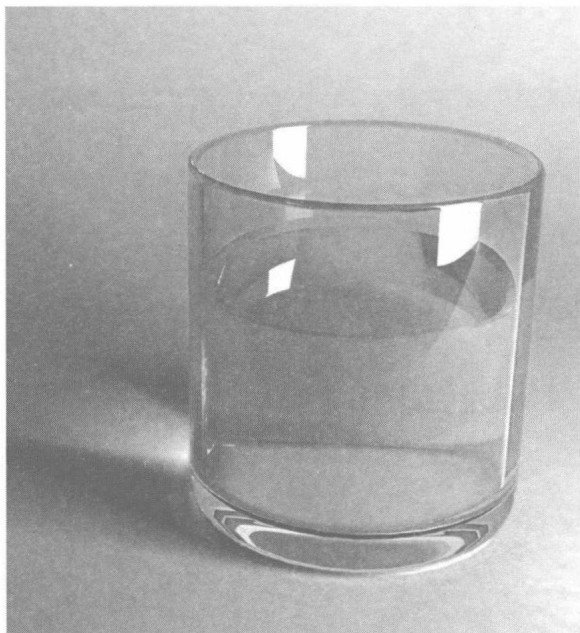
一、光的高低与方向对物体的影响

在平时作画过程中，大家都会遇到这样的光影画面，没有留意去观察是很难表达到位的，光的长短与投影的起伏形状，也是在体现周边物体的形体感。在桌面倒放着一个小圆柱体，当大圆柱体的影子投射到它身上时，投影不再是单调地平滑过去，同时也造就了小圆柱体的体积感。所以说，大家要学会举一反三，多思考、多分析，只有这样积累下去，才能让自己的画面节奏感和层次感更加精彩。

二、光对质感的影响

如下图这张逆光下的透明玻璃杯，从这一角度更能清晰地看到它的投影变化很丰富，并不是像其他物体的投影那么实；光是可以穿透杯身的，所以影子也就发生了变化。这也就说明了光对物体质感的影响。

这是一张放在较重颜色环境中的透明玻璃杯，对比左右两边的杯子，很明显整个颜色都亮了很多。其变化比较明显的是杯子底座和杯口两处，这也是大家在作画时常去表现的地方。

上图是浅颜色环境中的透明杯子，显然，杯口与杯身的调子有着较大深浅的对比。这些无论是在我们平时作画还是生活中，都该去多留意观察对比。

素描静物的构图与布局

一、构图

指画面的结构，具有一定思想内涵和审美情趣的静物配置，通过构图能动地表现于画面，这本身就是一种创造，其意义远远超出一般的技能训练。起初都是由易而难、由简而繁、循序渐进地进行练习。要有的放矢，减少盲目性。

构图和布局更具有审美性的一面：

我们平时作画所面对的静物是客观存在的，可在我们能力可及的情况下，要学会主观去处理，要学会讲究形式美感，要善于发现静物自身的美感特征，依据画面变化的原理进行搭配。

要素：一要讲究构图立意；二要讲究形式美感。

构图形式：

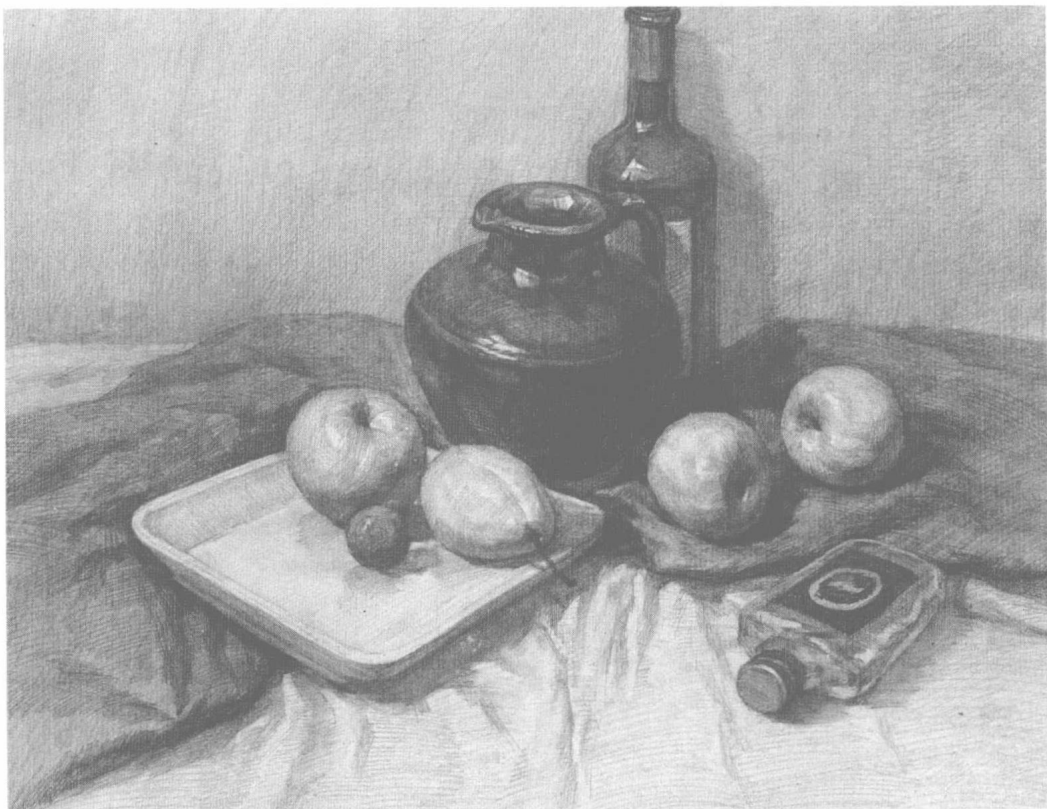
三角形构图、S形构图、C形构图、梯形构图、Z形构图等。

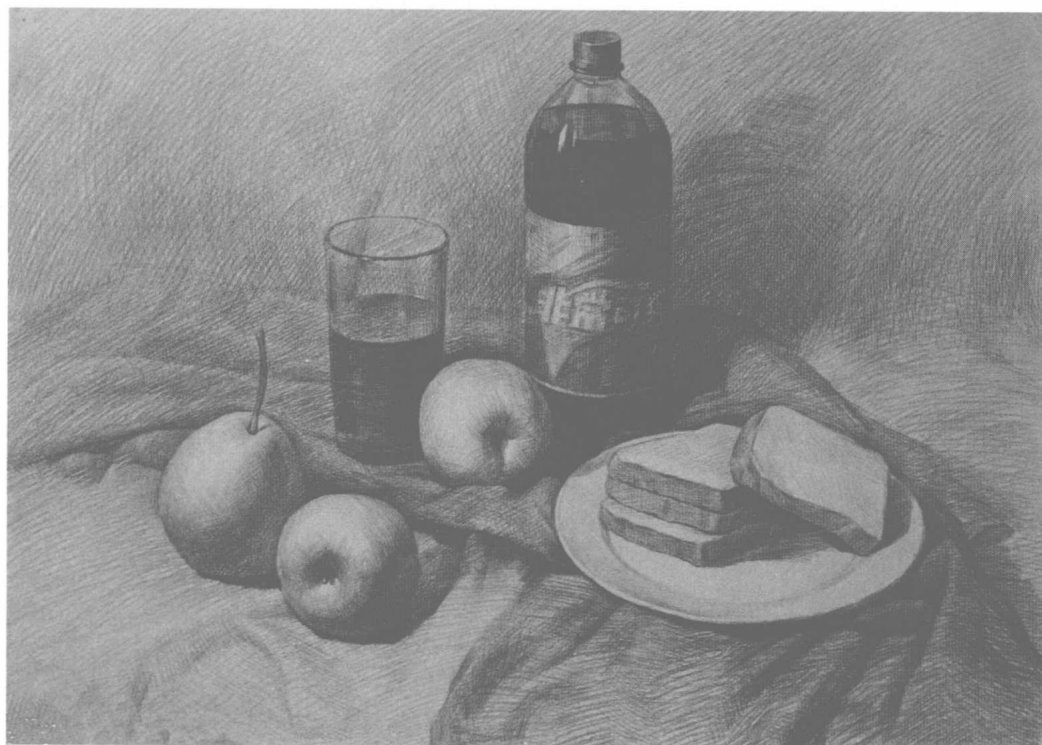
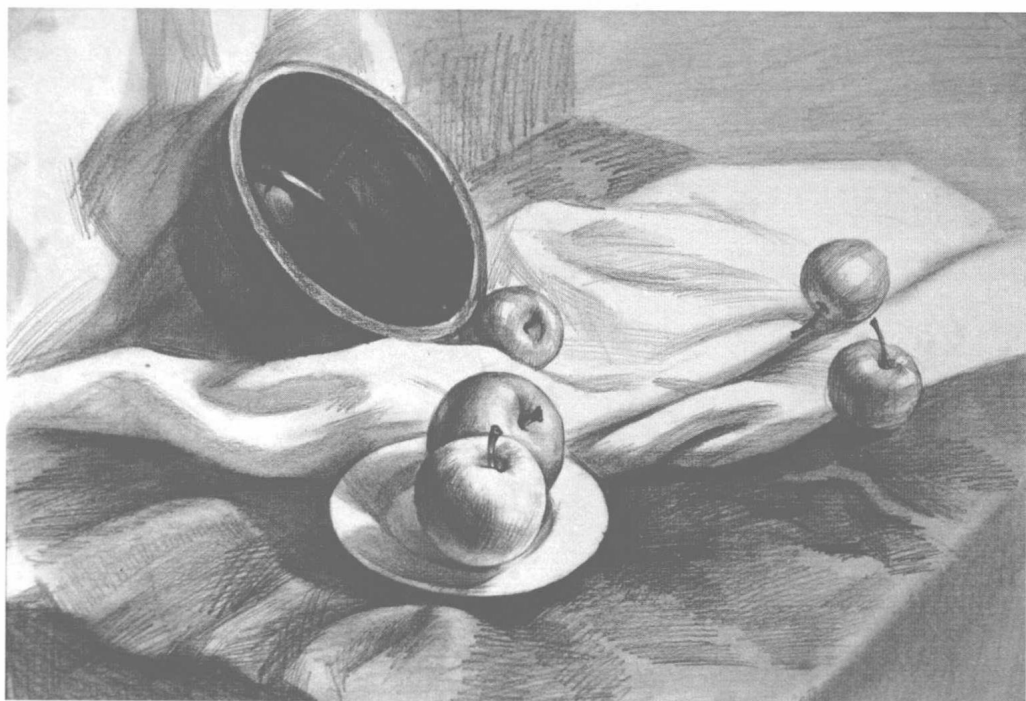
要点:

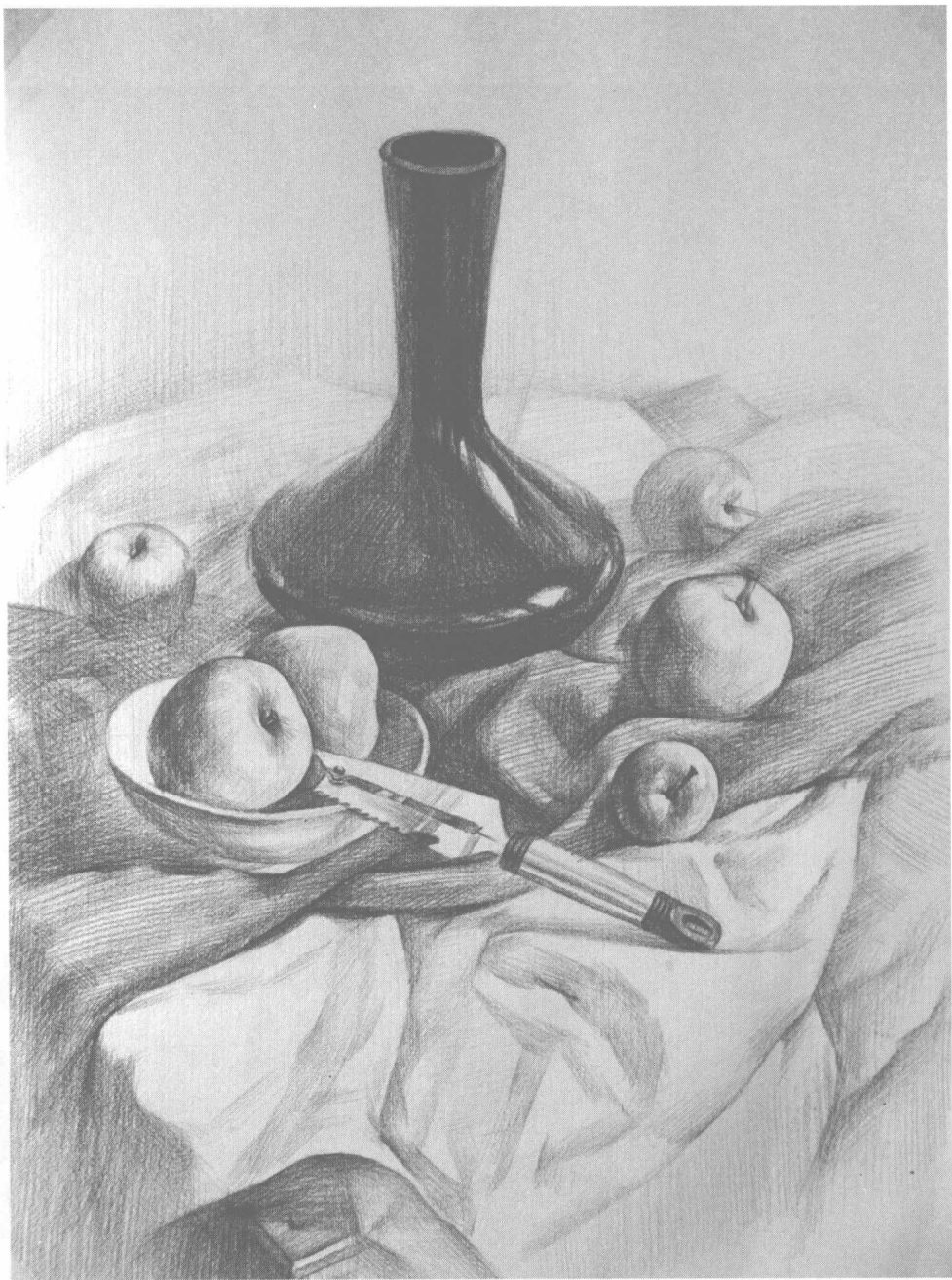
上顶下余、疏密有序、松紧结合。(大与小、高与矮、长与短、宽与瘦等对比要结合好。)

素描静物的构图目的:

是要求绘画者把所需要绘画的物象进行加工,合理安排,以达到突出、强调、舍弃、平衡等,这会更具有视觉特点或视觉规律,从而产生视觉效果 of 有机组合。就如一个人的穿扮,会让自己变得更有魅力,与众不同。

二、素描静物构图的需要

(1) 饱满的需要：整个画面静物的大小、排序、构成应合理有序，以达到一种视觉平衡与内容明确突出。

(2) 空间的需要：画面要主次分明、层次明确、透视合理。

(3) 气氛的需要：背景（或是环境）与静物应有机地进行组合，相互呼应，这会使画面更有活力，并生动而有趣。