

绘画起步新课堂 经典美术基础专业教学用书

静物素描

● 美术培训班教材

● 美术特色高中教材

● 美术高考冲刺教材

素描静物写生要领

素描是绘画与设计专业的重要造型基础课。它强调理解与实践的结合,主张在实践中掌握和理解绘画的造型技能。素描学习能建立和塑造艺术审美观念。结构素描用最简单纯粹的形式,对客观事物进行描绘。最初人类是把结构素描作为记载生活信息的手段,直至人类不断进步,对自然与世界不断地认识,掌握了比例、结构、空间、透视、解剖等丰富的科学知识后,才形成了当下完善而具基础数学意义的素描学术体系。

初学美术者,先以素描起步。经过艺术教育家的长期教育总结,学素描更应先从结构素描开始,因为结构素描提炼了自然界一切物体的形态空间和结构空间关系,并舍去了过于繁杂的调子,能让学生更直接、更单纯、目的更明确地重点解决绘画的构图、造型和结构等重要绘画基础技能。通过学习结构素描,可以更快地深入地树立初学者的空间、透视、结构的观念,提高对素描加深的理解。

素描静物画不但有极高的艺术价值,而且是初学者十分必要的一门基础课。所以,被列为高等院校和中等学校美术专业的考试内容之一。笔者从历年的考试评卷中发现,影响许多考生水粉静物画考试成绩的,并不完全是色彩因素,还有素描基础的问题。例如构图不好,透视、比例、结构不准确,色彩出现灰而沉闷的弊病,体积塑造不理想,质感不强等等,上述种种问题的根源,实际上都是与静物素描的底子不扎实有关。另外,任何绘画,技法都是关键的一环。掌握了技法等于找到了入门的钥匙,只有入门才可能有长足的进步。而书店里,素描静物画一类的技法书比较少。为此,作者根据自己多年的教学经验,编绘了这本素描静物画的技法辅导教材,以供青少年美术爱好者学习参考。

工具介绍

素描的工具种类很多,如铅笔、炭笔、毛笔、色粉笔、钢笔等。工具不同,素描的表现手法与画面效果也不同。

对于初学素描静物的人,编者建议使用铅笔。铅笔的特点是色泽滋润,线条流畅,性能稳定,易于控制。并且,铅笔型号从3H到HB到8B,由硬到软、由浅入深,通常选择型号为HB、2B、3B、4B、6B的铅笔。

纸张简介

纸张的种类很多,通常用来绘画的纸有:铅画纸、素描纸、水彩纸、卡纸、宣纸、皮纸、有色特种纸,以及大量高级专业用纸,如版画制作的专用纸等。一般的素描学习,较多使用铅画纸、素描纸、水彩纸及卡纸,它们的性能较稳定,价格也较合适。不论什么纸张,都需要长期使用,方可了解掌握,所以初学者不宜常换纸张。编者建议初学者使用素描纸或铅画纸。

水彩纸:质地较粗,颗粒大,不易深入刻画,但有其特殊韵味。

素描纸:质地中粗,吸附性好,是国内素描学习最普遍的用纸。

铅画纸:质地较细,性能和素描纸接近,不宜多次涂绘,容易氧化发黄。

卡纸:质地较硬,纸面细腻光滑,不易上色,适合多次涂绘、修改,一般用于长期作业或特殊需要。

绘画材料的特点

炭笔:线条浓重厚实,有较强的对比效果。

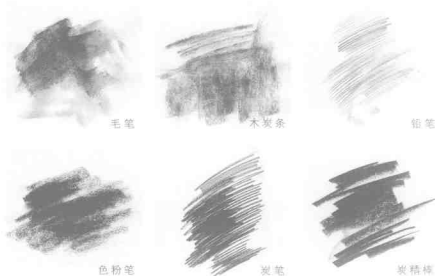
铅笔:层次丰富、细腻,性能稳定,有利于塑造和刻画细节,并易于修改,是目前国内使用最广泛的绘画材料之一。

木炭条:质地松脆,线条粗犷有力,灰面下脆利落,可重复涂绘,但易脱落,需要用专业定画液来固定画面。

炭精棒:相对木炭条质地更硬,对比强烈,不易修改,易脱落,不好保存,要用专业定画液固定。

色粉笔:质地松软,视觉层次丰富,既可表现粗犷强烈的效果,也可进行细腻刻画,有较强的遮盖性。要具备较强的绘画能力才能把握,最终达到运用自如的控制。

毛笔:是中国传统绘画工具。线条流畅,韵味十足,但是性能不稳定,不易把握。

握笔的方法

这是最常用握笔方法。利用手腕摆动带动笔的走向,适合拉长线、主大明暗。

此种方法和平时写字时的握笔方式相似,较容易控制,适合轮廓线的准确描绘,以及局部深入刻画。

画素描时常常因手部和画面频繁摩擦、磨擦,而使画面留下难看的痕迹。因此,同学们可以用指尖轻点画面空白处作画,此种方法能有效减少上述情况。同时指尖成为着力点,也较容易控制画笔,便于局部的深入描绘。

■ 透视原理

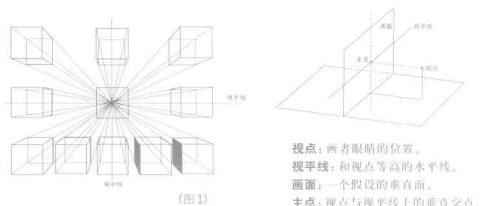
透视法则造型的重要依据,是指初学者在造型中正确观察、理解和表现物体形状的重要法则。同样的物体,由于所处位置的距离不同、角度不同,在画面上的形状就会发生变化,就会有“近大远小”、“近高远低”等现象。我们把这种现象称为透视。

平行透视:是指方形物体的一个面与我们正对,也就是它有条边始终与视平线平行。在这种情况下,方体的高度和宽度两组平行线是平行于画面的,所以仍保持平行。长度的两组平行线是垂直于画面的,所以发生透视变化,向远方互相靠拢,并交于主点。方形物体平行和透视透视的特点是有一个面与画面平行,发生透视的线只有一个消失点,那就是主点。(图1)

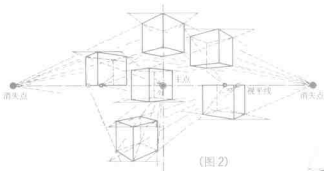
成角透视:是指方形物体和视平线成角度的情况下发生的透视现象。在方体的三组平行线中,长度和宽度是倾斜于画面的,所以它们要向这两方靠拢,并在主点两侧各交于一点,而垂线仍然保持垂直平行。(图2)

圆面透视:除了直线会发生透视现象以外,弧线也会发生透视现象。在圆形透视中,透视圆形会成为椭圆形。平置圆,透视圆心偏于远方,也就是前面的弧度要比后面的略大。在画面正中时,最长透视直径为水平线,位置左右移动,透视形会偏斜状态,最长透视直径呈斜线。离视平线越远弧度张开越大,越近则相反。(图3)

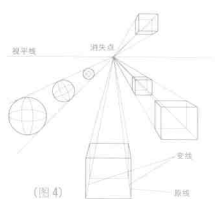
曲线透视:除了直线会发生透视现象以外,弧线也会发生透视现象。特别在圆形透视中,透视圆形会成为椭圆形,平置圆的透视圆心偏于远方,也就是前面的弧度要比后面的略大。在画面正中时,最长透视直径为水平线,位置左右移动,透视形会偏斜状态,最长透视直径呈斜线。离视平线越斜,离主点垂线越近弧度张开越小,越远则越大。(图4)

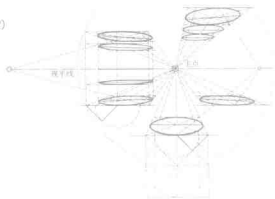
(图1)

(图2)

(图4)

(图3)

■ 静物的摆放原则

主次分明:画面中有主有次,一般大件物品处理方式是主要的,应安排在显眼的位置上。下图中间罐是主体,碗和苹果起陪衬、烘托作用。

对比明确:要考虑静物之间的对比,如大小、形状、明暗、色彩、高矮、质地等内在联系,处理好它们之间的关系,使画面感觉丰富。

层次清晰:处理好静物的前后层次,可增加画面的空间感。一般小物件放在前面可破大物体的轮廓线。

疏密得当:画面既要有紧凑的地方,又要有空白地方,有聚有散,形成对比,突出主题,还要选择理想的视角进行练习。

有了正确的摆放,还要从整体观察的角度进行构图。如果从局部观察来构图,势必会出现将物体在画面中定位得太小、太大、太偏等错误,破坏画面的整体感。

画面既稳定又不呆板,这是比较合理的构图。

摆放过于集中,缺乏疏密变化。

零乱不统一,主次不明。

摆设布局过于对称,变化不足。

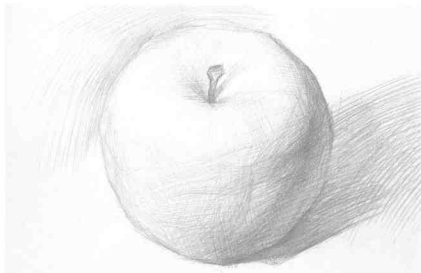

虽均衡,但呆板。

■ 苹果 单体练习

步骤一：在画中确定出苹果的基本比例位置。用直线切出大形。注意苹果的形体特征。

步骤三：明暗交界线要有强弱变化，注意结构的穿插关系与凹进处柄部的联系要自然。根据明暗关系铺出暗部色调。

步骤二：根据苹果基本形体特征明确外形，并找出明暗交界线。画出形体关系。注意明暗交界线的位置。

步骤四：调整画面，加强暗部的虚实变化，深入刻画时灰调子控制好凹进处周围的体面变化。质感要明确，空间关系应突出，画面层次应分明。

名师分析：画苹果我们可以将画几何体的知识学以致用。圆球在光源不同角度照射时，产生的明暗调子变化可用于画苹果。通过了解苹果的形体特点、结构，熟练运用明暗调子表现苹果球面。

■ 土豆 单体练习

步骤一：用轮廓线确定土豆的外形。注意比例要准确。

步骤二：利用线条的铺排画出物体的前后关系，分出明暗区域。

步骤三：在塑造土豆的形体特征时，要强调浓淡、虚实、疏密等空间变化。

步骤四：深入刻画，拉开物体的黑、白、灰的调子关系，使画面更加生动。同时要根据其形体的转折调整边线的虚实。

名师分析：在画两个物体的时候，决不能先画好一个，然后再来画另一个，而是要同步地、协调地去画。可以在打轮廓时，加上辅助线，以便加强联系和比较。

步骤一：首先根据形状画一个长方形，最好确定一条垂直的轴线，以便画面左右对称，然后画出酒坛外形。

步骤二：画出明暗交界线和投影的位置。从明暗交界线起画黑白大关系。

步骤三：深入刻画形体，调整画面。注意明暗色调要跟随形体结构铺排，注意形体的转折和虚实的变化。

步骤四：调整酒坛的整体感。注意物体各部分的关系的连贯。

名师分析:陶质器皿的表面光滑细腻,打轮廓线和初大的体面时在形体转折的交接部位要画得硬些。用明暗调子塑造时,要把握块面之间的衔接关系。

步骤一：确定物体各部分形体，运用辅助线确定对称关系。

步骤二：确定物体形体结构，找出各部位明暗交界线，画出罐身转折处的块面关系。

步骤三：铺设大体明暗关系，注意不同方向面和不同固有色的明暗差异。罐身处要注意用线条按形体结构处理穿插变化，准确画出罐口和柄的基本形体。

步骤四：调整完成，使各部位明暗效果更加到位，对比更明确。注意罐口和装饰柄的不同转折面的表现及高光、反光等细节的处理。

步骤一：整体观察，注意陶罐大的比例和转折起伏。进一步找出边缘线的曲折变化，同时分出大体面的转折。

步骤二：具体地分析结构线的位置、形状及穿插关系。认识明暗交界线与结构线的联系与区分。

步骤三：深入刻画，区分明暗，初步表现光影的效果。分层次、分体块，交代明确。

步骤四：高光的位置往往落在体面的转折处。注意罐口的高度及厚度和结构转折的虚实变化。

名师分析：在画表面光滑的陶器时，对它的亮光的形状要进行细心观察与表现，用硬一点的铅笔削得尖一点去刻画。

■ 不锈钢水壶 单体练习

步骤一：起形定稿、确定比例、透视关系。用笔宜轻松、灵动，保持良好的可塑性。

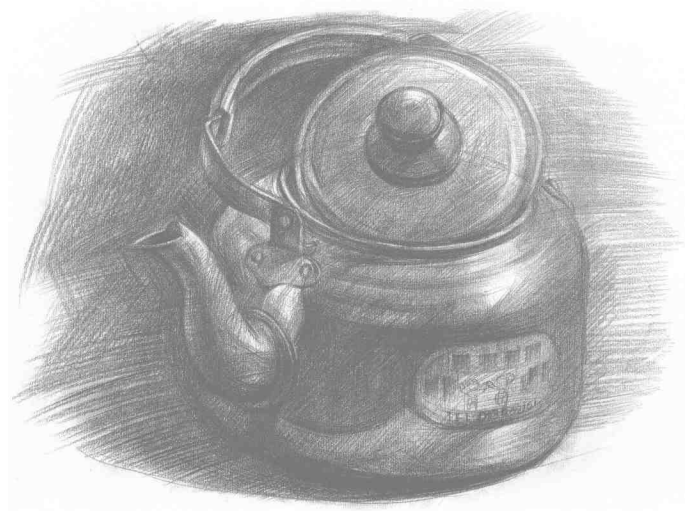
步骤二：分析水壶的结构，加强水壶与背景的空间联系。

步骤三：深入刻画，水壶的细节需仔细观察，认真表现。

步骤四：调整边线，边线的虚实要有韵味。高光部清楚明快，形体完整。

名师分析：金属器皿在光照与环境的影响下，明暗变化很复杂。在画时必须整体处理，要依据明暗的调子来作画。暗部反光既要预调，又不能太乱太跳，亮部高光区要加强，光点不宜太多，要进行恰当取舍，以达到整体效果。

■ 白瓷茶壶 单体练习

步骤一：用直线画出茶壶的基本形，明确茶壶的形体结构关系。

步骤二：画出明暗交界线和投影的位置。从明暗交界线起画出大关系。

步骤三：深入刻画形体，调子上要注意跟随形体走，注意形体转折关系。

步骤四：深入刻画，拉开物体黑、白、灰的调子关系使画面更加生动。

名师分析：瓷器的表面比较光滑，它与玻璃器皿表面不同。瓷器属于完全不透明的物体，也没有玻璃那样的反光，在对它进行表现时，用笔要比较细腻，注意高光以及反光部位的光洁度。

步骤一：确定酒瓶的形体比例。通过中轴线定出对称形，注意瓶颈与瓶身的长宽比例。

步骤二：准确表现出瓶口、瓶颈、瓶底三个梯形体间的透视关系，找出暗部基本转折面和瓶颈、瓶身之间的转折变化关系。

步骤三：加强酒瓶固有色表现，拉开暗部与反光处的对比关系。注意两边外轮廓线的虚实变化，对瓶口瓶底进行细节塑造，要有相应厚度的刻画。

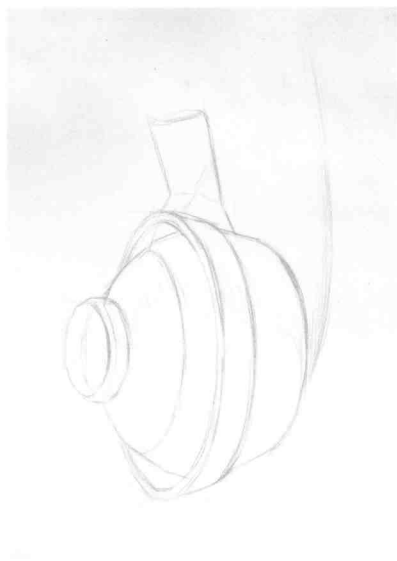

步骤四：细节和调整阶段，进一步拉开画面明暗的关系，强化虚实关系，使画面更加生动。在调整瓶底时要体现瓶身透明效果，商标的形体塑造要符合瓶身的转折关系。

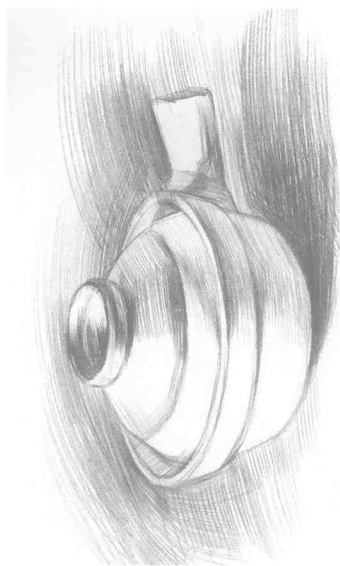

名师分析：这是深色的玻璃瓶，它能透过部分光线。因此，与一般明暗规律不同，它的受光部除高光外，其余色要比背光部还深，但在瓶贴纸上，其明暗规律不变。

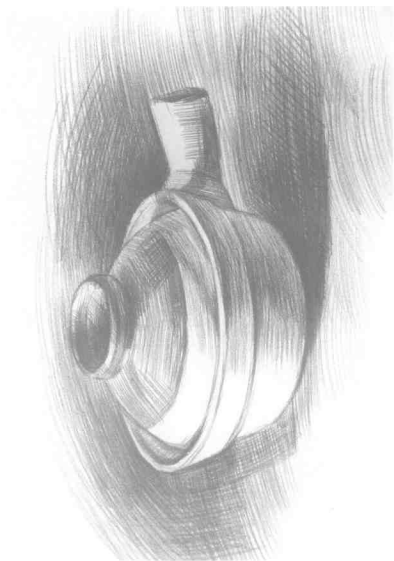
砂锅单练

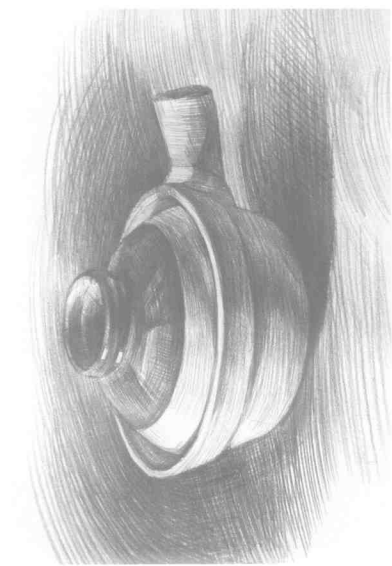
步骤一：根据物体的大小比例，先用直线标出最高点、最低点，标出中轴线，最后再定弧度。

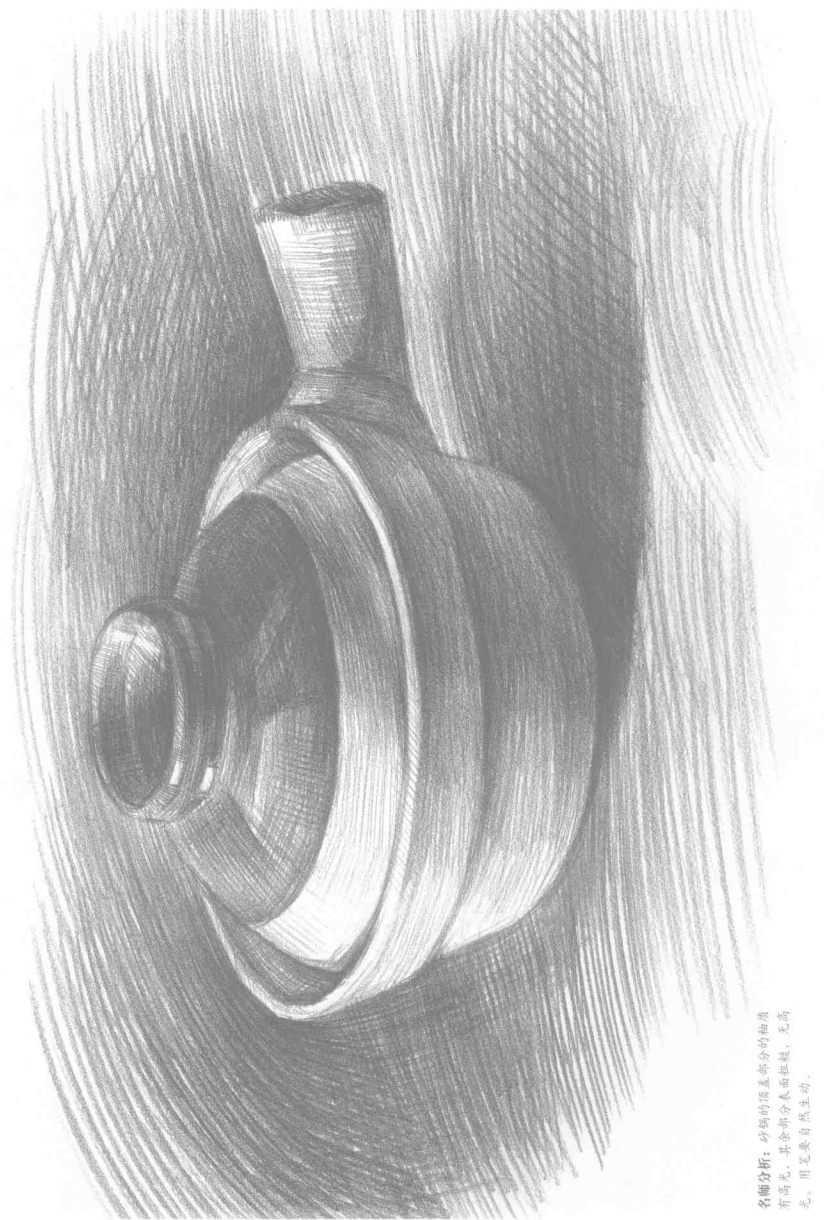
步骤二：抓住物体的特征，用切线画出基本形，并找出明暗交界线。

步骤三：用排线先画出明暗面大面，再画出物体的灰面。

步骤四：深入细致地刻画并加以充分表现，使砂锅的色调更加丰富，体积感更加厚实。

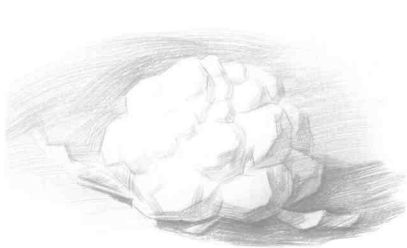

名画分析：砂锅的顶盖部分的釉质有高光，其余部分表面粗糙，无高光。用笔要自然生动。

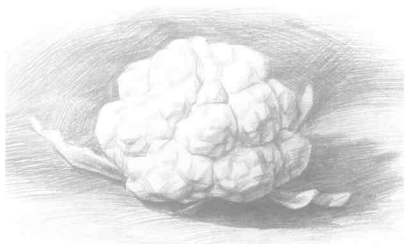
■ 花 菜 单体练习

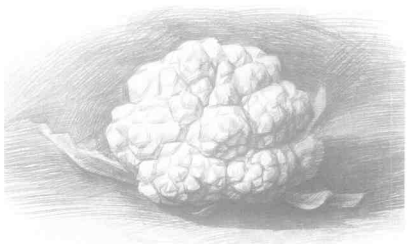
步骤一：用长直线确定物体大的外形。

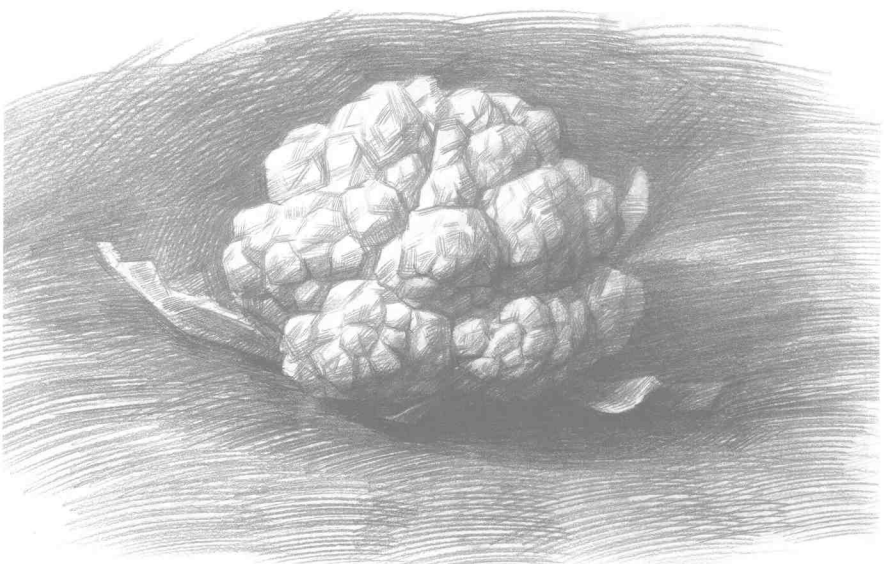
步骤二：努力捕捉物体的形体特征，并根据光源找准明暗交界线。

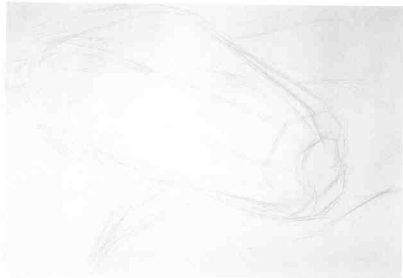
步骤三：铺上大体明暗色调，进行深入刻画。注意要整体地观察比较。

步骤四：从整体入手，调整局部关系，加强画面的大效果，使画面更加生动。

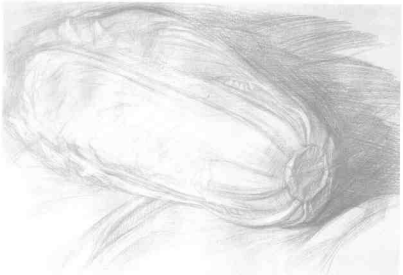
■ 大白菜 单体练习

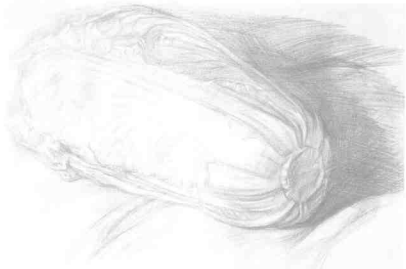
步骤一：用直线切形，概括出基本轮廓，标记出主要菜叶位置，找到大白菜基本转折面，交代出明暗交界线，铺设基本明暗色调。

步骤二：加强暗部色调，描绘出菜叶、菜梗的位置，明确主要菜叶的基本形，注意菜根部位的造型，要自然表现大白菜的亮、灰面的转折关系。

步骤三：运用不同层次的色调来整体处理白菜大的转折变化关系，使体积感完整，逐步塑造菜叶、茎蔓等细节，注意合理表现菜叶前后层次。

步骤四：完善大白菜体感，丰富菜叶层次，减弱暗部内的细节变化，注意菜叶的前后虚实变化以及菜梗与根部的结构穿插联系。

