

黄红蓝美术教学丛书

Huanghonglan Meishu Jiaoxue Congshu

精英教学 实用教材

丛书主编 黄礼攸

素描静物

静物

SUMIAO TIGAO JINGWU

黄红蓝美术学校 编

湖南大学出版社

黄红蓝美术教学丛书

Huanghonglan MEISHU JIAOXUE CONGSHU

精英教学 实用教材

丛书主编 黄礼攸

素描提高

SUMIAO TIGAO JINGWU

静物

黄红蓝美术学校 编

湖南大学出版社

内容简介

黄红蓝美术教学丛书之基础篇。

介绍了画素描静物的意义、三种方法以及如何快速提高画静物画的方法。以大量优秀的、针对性强的素描静物作品通过综合画法和局部推移法两种画法详细具体说明素描静物写生方法及步骤。

图书在版编目(CIP)数据

素描提高(静物)/黄礼攸主编.—长沙:湖南大学出版社,2008.7

(黄红蓝美术教学丛书)

ISBN 978-7-81113-431-5

I.素... II.黄... III.静物画—素描—技法(美术)

IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第117420号

黄红蓝美术教学丛书

素描提高(静物)

SUMIAO TIGAO JINGWU

作者:黄礼攸 主编

责任编辑:胡建华

责任印制:陈燕

装帧设计:黄红蓝美术学校

出版发行:湖南大学出版社

社址:湖南·长沙·岳麓山 邮编:410082

电话:0731-8821691(发行部),8821251(编辑室),8821006(出版部)

传真:0731-8649312(发行部),8822264(总编室)

电子邮箱:presshujh@hnu.cn

印装:湖南东方速印科技股份有限公司

开本:980×1270 16开 印张:4

版次:2008年7月第1版 印次:2008年7月第1次印刷 印数:1~5 000册

书号:ISBN 978-7-81113-431-5/J·118

定价:26.00元

序 言

我认为没有一套教科书可以取代在画室里真正的作画体验和教学指导。但是作为身临教学一线，历经幼儿、小学、初中、中专、大学美术教学十几年的我也同样知道一种有特色的教科书对学习来说又是多么地重要。为此一直以来，我总想较为直观和系统地带领我们的教学团队做一次务实求真，正心诚意的“文献”式的教学总结，这也是对社会、对我们的学生和家，还有一直关心并关注着我们成长的人们以及我们的同行们的一次汇报。这个想法现在终于实现了。

这套教学丛书目前由幼儿阶段教学，色彩、素描入门教学，素描、色彩提高教学和素描、色彩、速写考前教学四个阶段构成（将来还将继续出版考前设计教学和考前创作教学）。丛书内容都是我们经过十几年的教学实践研究，通过长期的学习、探索、调整和糅合，从几百个个案研究中，一万多幅学生习作中调整出来的教学内容和教学成果，本丛书体现了我们科学务实的教学理念，并严格遵循了学生生理和心理的自然发展规律这一大原则，再根据学生的个性特征和个人差异有针对性、有效地进行教学。十几年来基础部所获得的国际、省部级的上千个奖项，才筹办四届的高考部所培养的几百名美院生都证实了我个人教学研究的科学性，以及我们这个教学团队的凝聚力和教学效果的有效性。

写此序时正值奥运圣火在长沙传递，电视中传来梁启超的《少年中国说》，感触良多。我想此言既是梁先生对我们中国所有少年的期待，更是所有老师对所有学子的期待。我无意断章取义，更不敢妄言，但我有意并且无限真诚地将《少年中国说》改成《教师中国说》与所有为人师者共勉：教师智则国智，教师富则国富，教师强则国强，教师独立则国独立，教师自由则国自由，教师进步则国进步，教师胜于欧洲则国胜于欧洲，教师雄于地球则国雄于地球。

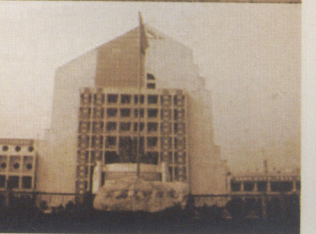
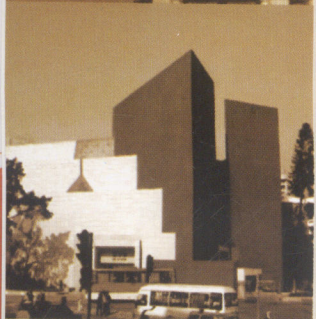
前路漫漫，我们共同前行！

黄礼攸

二00八年六月四日于岳麓山

黄 红 蓝 艺 术

目 录

- 1 画静物的意义/1
- 2 画复杂静物的三种方法/2
 - 2.1 整体推进法/2
 - 2.2 局部推移法/3
 - 2.3 综合画法/3
- 3 如何快速提高画静物画的水平/4
 - 3.1 审美判断力的重要性/4
 - 3.2 绘画定力与耐力/4
 - 3.3 良好的视觉环境与细微的观察/5
 - 3.4 提高手头表达能力/5
- 4 综合画法的写生方法及步骤/6
- 5 局部推移法的写生方法及步骤/8
- 6 优秀作品赏析/10
- 附录：历年高考部分院校素描静物考题/60

1 画静物的意义

素描静物是绘画基础训练的一个重要组成部分，是整个素描训练课程中不可缺少的一个重要环节，是初学者在素描基础训练中为进一步提高绘画能力而采用的最常见的最有效的手段之一。静物写生训练过程是初学者对素描的学习由相对比较概括、明确的几何体转入相对复杂的自然形体的研究与表现的过程。

素描静物是学习绘画的基础，它主要是训练我们的观察能力、理解能力、绘画耐力、审美判断力，从而提高我们的构图能力、造型能力，同时提高初学者对各种不同物体不同色调的明暗处理能力，以及掌握表现不同质感物品的技巧。

近年来各类美术高考试题中，有部分艺术院校以静物写生或默写作为考核内容，如何轻松正确地掌握静物的绘画方法和应试技巧，在考试中取得好成绩，是教学目的之一。当然，画好静物的本质目的并非考试，而是切实提高我们的各项基础能力，特别是观察力、塑造力、绘画定力，这些能力对后期的人头像学习乃至创作都不无裨益。

2 画复杂静物的三种方法

2.1 整体推进法

黄红蓝美术学校通过长期的教学实践,摸索出一套行之有效并且科学系统的提高学生整体作画观念,提高学生绘画定力和耐力,提高学生细微的观察力和提高学生深入塑造能力的教学方法,那便是本书重点介绍的画静物的三种方法:整体推进法、局部推移法和综合画法。这三种方法有绝对的先后顺序,也就是说,只有掌握好第一种方法后,才可以学习和掌握好第二种方法。因此,我们的学习过程由表及里,由浅入深,循序渐进,不能操之过急,否则事与愿违。

素描静物写生的过程是从观察到理解到表现并逐步深化的过程,是整体与局部协调统一的过程。一幅完整的作品,其每一步骤有其各自的任务,要注意各步骤之间的联系,要考虑前呼后应。整体推进法强调作画的整体观念,严格遵循“整体——局部——整体”的作画程序。这种方法思路清晰,掌握起来比较容易,是入门学习素描的一种理想的方法。

整体推进法的作画方法和步骤:

①整体地观察比较对象,加深对物体的第一印象。通过仔细观察,明确物体在画面的大体构图、透视及比例等关系,有了整体设想后,再用直线概括出物体的轮廓线。运笔要轻而肯定,要抓住画面的大关系,在比较中抓形。注意物体之间大小、高矮、胖瘦等关系。力求画面的构图、造型、透视、比例准确。

②画出大体的明暗色调,使物体处于相应的空间和色调气氛中,为形体的塑造奠定基础。这一步必须强调“大体”,所谓“大体”,一指明暗色调要整体概括;二指注重黑白灰的大关系大层次;三指不要深入,不要过细,不要画局部。

③从明暗交界线入手充实和塑造形体。要注意物体之间的比较,要整体不要“孤军深入”,要注意分析中间色调的微妙而丰富的变化,在表现中间色调的同时,把握好黑白灰的大关系、质感等细节的表现,对细节的表现一定要从整体出发,有主有次,有虚有实。总之,细节表现要服从整体。

④根据画面的整体需要,进行调整加工,使画面的效果达到最初的印象与设想。

整体推进法的优点体现在作画步骤规范,作画思路清晰,容易掌握也比较适合考试,是初学者必须掌握的一种表现方法。缺点是容易使作画者缺乏作画热情,从而使画面缺少生动感。画面“平均”、“千人一面”是该方法的常见问题。

2.2 局部推移法

局部推移法是对“整体作画观念”更高层次的要求和考验。它与整体推进法最大的区别在于表达情绪和绘画步骤上的差异：在表达情绪上，我们内心要有整体的绘画观念，但允许在表达步骤上从绘画者最感兴趣的点入手，逐步完成。在观察对象时，要像雕塑家的双手一样，用视线法去“触摸”对象。所谓“触摸”，并不是真的用手去摸，而是一个相对于“看”的对立概念，是一个代名词，是一种不同于一般视觉的看的感觉。使用该方法刻画对象时，我们不是要绝对排除明暗解剖等一般知识及方法，而是相对于传统教学来说，切入点不是明暗解剖这些东西，我们的第一反应是形体或高低，脑子里应是一种形态反应、质感反应和量感反应。这种方法是接近触觉的一种视觉感受，它力求在形体和明暗上尽可能接近对象，对细部的刻画一丝不苟，换句话说就是接近我们眼睛里的景象，真实地再现对象。

局部推移法的最大优点是：能行之有效地培养我们细微的观察能力，能培养我们的作画定力和耐性，能提高我们对细节的观察力和塑造力。

缺点是：对于整体意识弱的人来说容易简单陷入局部的刻画，画面从而产生“花”、“散”的弊病；速度较慢，不适合短时间作画，因此，该方法不宜用于考试时。

2.3 综合画法

综合画法整合了整体推进法和局部推移法的优点，它在强调画面整体感的同时，也非常注重有个性的细节刻画，讲究画面艺术感染力，讲究画面的丰富性，很适合“短”、“频”、“快”的作画，因此，它是一种很好的应考方法。综合画法的作画步骤和方法，我们后面将详细介绍。

3 如何快速提高画静物画的水平

3.1 审美判断力的重要性

审美能力是在审美实践过程中形成和发展起来的多种能力的综合反映，我们必须树立正确的审美观念和健康的审美趣味，从而按照美的原则和规律欣赏美，创造美。由此可见，审美能力的高低，对绘画水平的提高有着至关重要的作用，同时，也是我们能否独立作画或创作的重要依据。那么，我们如何有效地提高审美判断力呢？首先，要培养好的感受能力，这种能力来源于平时对周围事物细微的观察和敏锐的体验。其次，提高欣赏能力，平时多欣赏一些大师作品和近当代优秀艺术家的作品以及他人的优秀习作，领略和感受这些作品的艺术风格、绘画技巧和艺术品质，提高自己的眼力，不断累积多方面的视觉经验，从而有效地提高审美品位和审美判断力。

3.2 绘画定力与耐力

绘画切忌浮躁。有些人自习画之初就养成一些不良习惯，如在作画过程中遇到一些小的问题就不再画下去，中途放弃，碰到稍复杂的细节便没有信心和耐心深入等等。我们应懂得学习绘画是一项艰苦的劳动，它必须经过系统严格训练，遇到问题，解决问题，勇敢地面对困难，不断进取。

一组普普通通的静物被作者处理得有滋有味，非常有效地表现了对对象的体积感、空间感，对不同物体质感的刻画尤为精妙。

作者：马云

3.3 良好的视觉环境与细微的观察

一幅优秀的作品离不开良好的视觉环境与细微的观察,良好的视觉环境包括充足的光源环境,良好的视力,以及适合自己作画的角度等。

基础素描训练中一项重要培训指标便是培养学生的造型能力和塑造能力,这种能力不但要求我们有整体表现对象的大感受的能力,并且要求有精雕细琢深入表现对象的本领,即常强调的“尽广大,致精微”。观察时,我们可以近距离睁大眼睛明察秋毫,甚至有必要用手指去触摸体会这些细节。然后把看到和感受到的尽自己所能一一画出,以达到真实再现对象的目的。这种能力的获得,直接影响到后期真人头像和人物半身像的学习及表现质量,两者间存在“因果关系”。

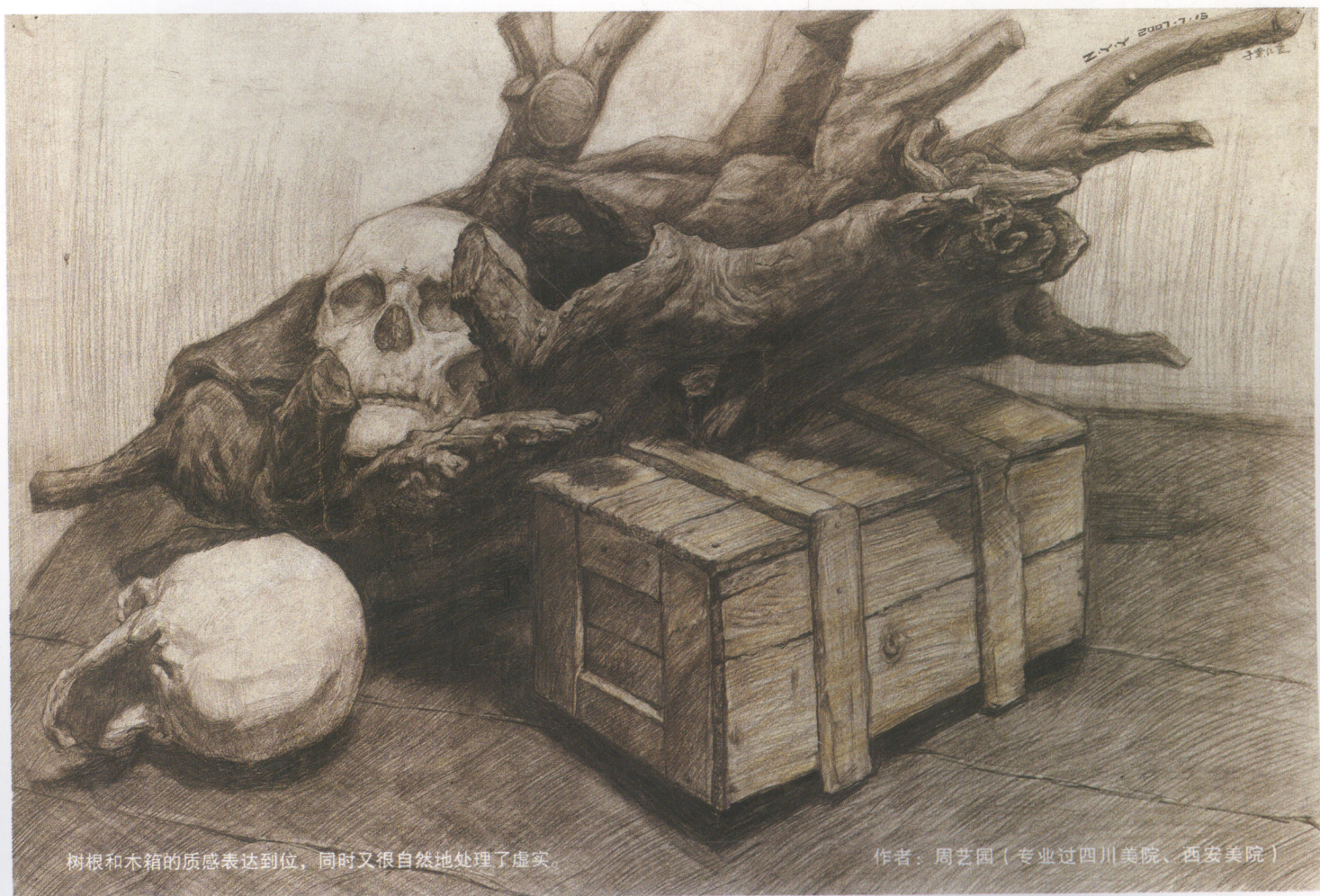
3.4 提高手头表达能力

①基础绘画是手艺活,因此,首先就得把手头表达能力提高。学习之本讲求勤奋,俗话说“熟能生巧”、“勤能补拙”,只有不断练习、创作,才能取得进步。

②其次是在理解的基础上作画,只有领悟一些专业基础的理论知识,才能指导我们的实践,不能盲目地去画,盲目只能走弯路,浪费更多的时间。

③借助优秀绘画工具书,阅读一些优秀的基础绘画作品,有针对性地进行临摹能有效地更快地提高作画水平。临摹的目的是为了吸取好作品处理画面和深入表达细节的经验。

总之,学习方法多种多样,平时应多实践和积累,多与他人沟通、交流,探寻到适合自己的方法,定能事半功倍。

树根和木箱的质感表达到位,同时又很自然地处理了虚实。

作者:周艺园(专业过四川美院、西安美院)

4 综合画法的写生方法及步骤

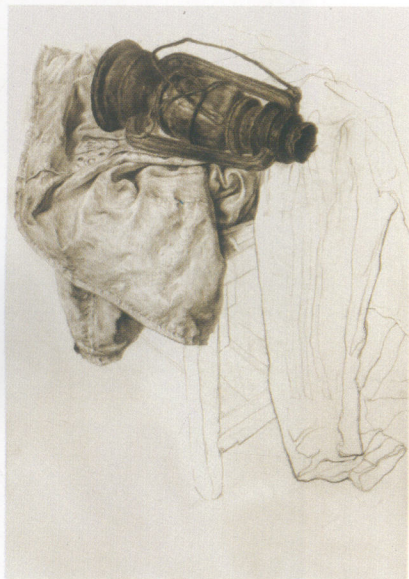
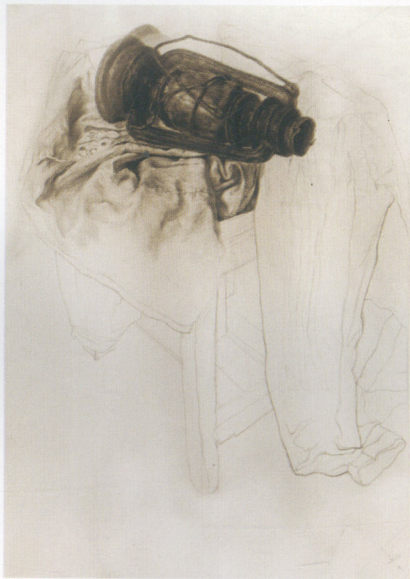
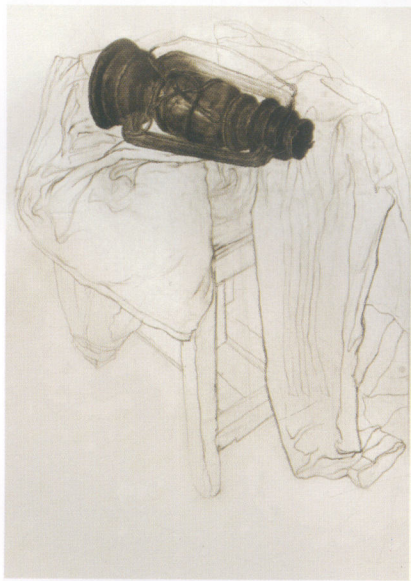
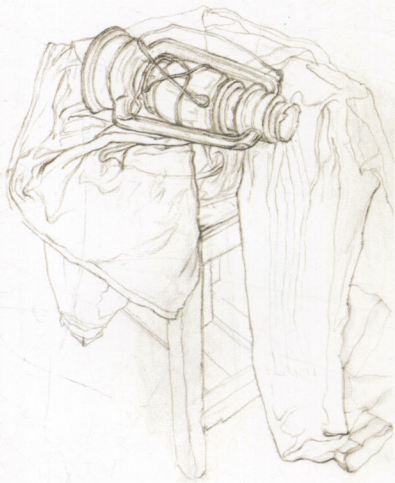
- ① 整体观察静物以后，用稍软的笔勾勒出纸盒、衬布等的形状、比例、结构。
- ② 在整体比较中概括出画面所有物体大的色调，注意准确把握黑、白、灰的大关系。
- ③ 再从自己最感兴趣的一点入手进行细致的刻画，以此为基础不断向周围的物体推移。
- ④ 从局部出发到完成画面的大部分。纸盒的每一条纹路，衬布的来龙去脉都应刻画清晰，同时要保持画面的整体统一。
- ⑤ 调整画面，特别强调画面大的秩序和空间，进一步调整细节和质感。

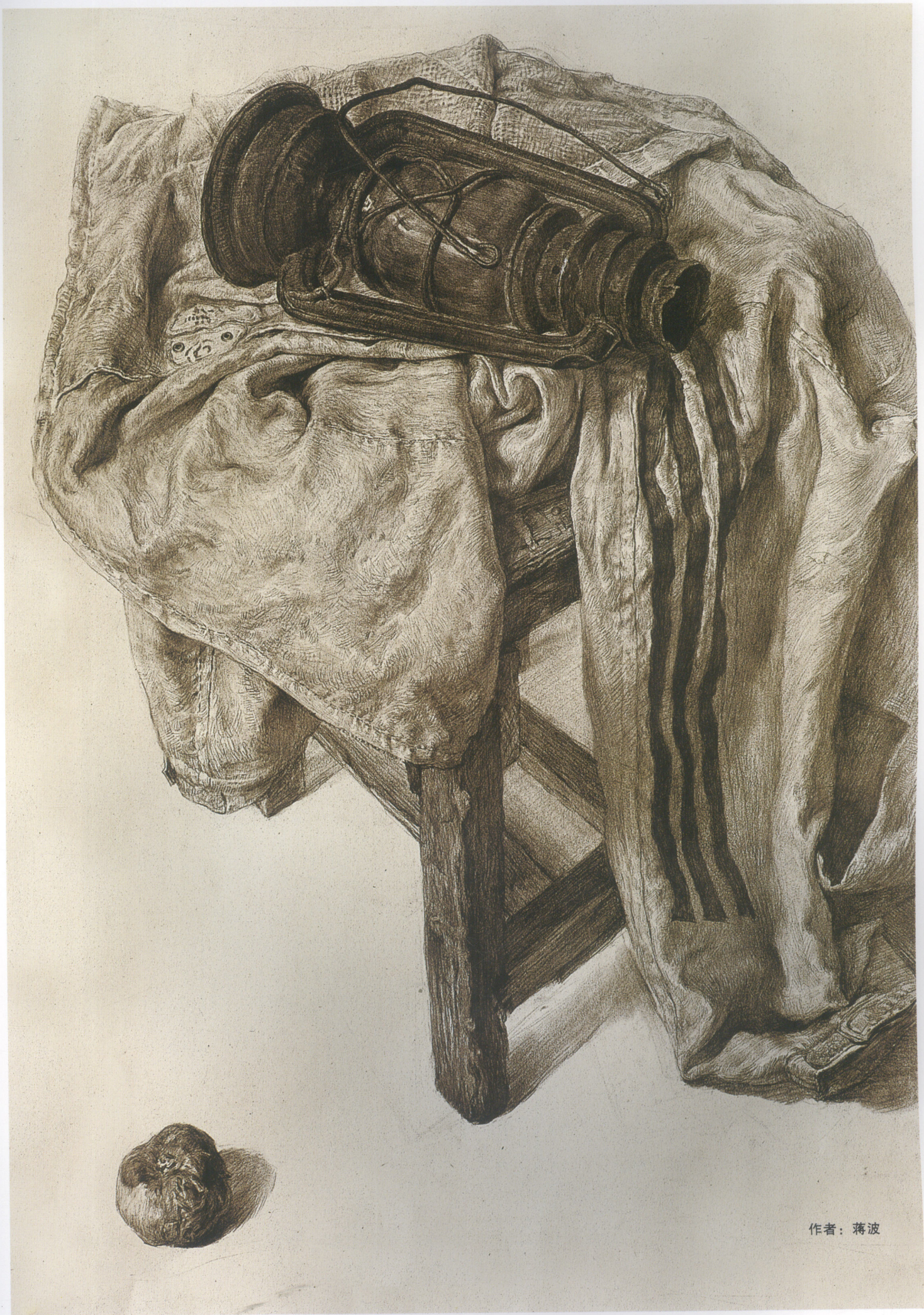

5 局部推移法的写生方法及步骤

- ① 首先考虑好大的构图，整体把握画面，做到心中有数，再用灵活的线条概括出物体大的轮廓。确定物体位置后，进一步用白描的方式将物体结构勾勒出来，精确到每一个局部。
- ② 从物体的主要部位或自己感兴趣的某一点入手，进行细致的描绘，从大的明暗关系到细节逐步推移。力求一次到位将对象刻画出来。
- ③ 马灯刻画完成后，进入衣服的塑造。此时要注意衣服与马灯的质感差异，要体现物体的肌理特征，对衣服的细小褶皱包括衣服的针线缝等都要刻画具体，时刻要有整体观念。
- ④ 进一步完善衣服的塑造，在深入的过程中要时刻注意前后左右的空间虚实关系，并且自始至终要保持耐心细致的态度，要有一丝不苟的精神。
- ⑤ 一次性完成画面后，重新审视画面，可进行适当的调整，使画面和谐统一，真实可信。

作者：蒋波

6 优秀作品赏析

画面黑白灰关系非常明朗，主次分明。作者把纸箱作为塑造中心，质感表达真实，同时对多种绘画材质的运用也比较娴熟。

作者：李琼

该作品是中央数字教材频道“快乐达芬奇”栏目组拍教学片时的示范作品，作者是通过典型的“局部推移法”完成的这幅作品。该作品整体视觉效果强烈，局部回深入丰富，很好地把握了局部推移法“整体而丰富，丰富而整体”这一作画原则。

作者：张威

作者：万志红