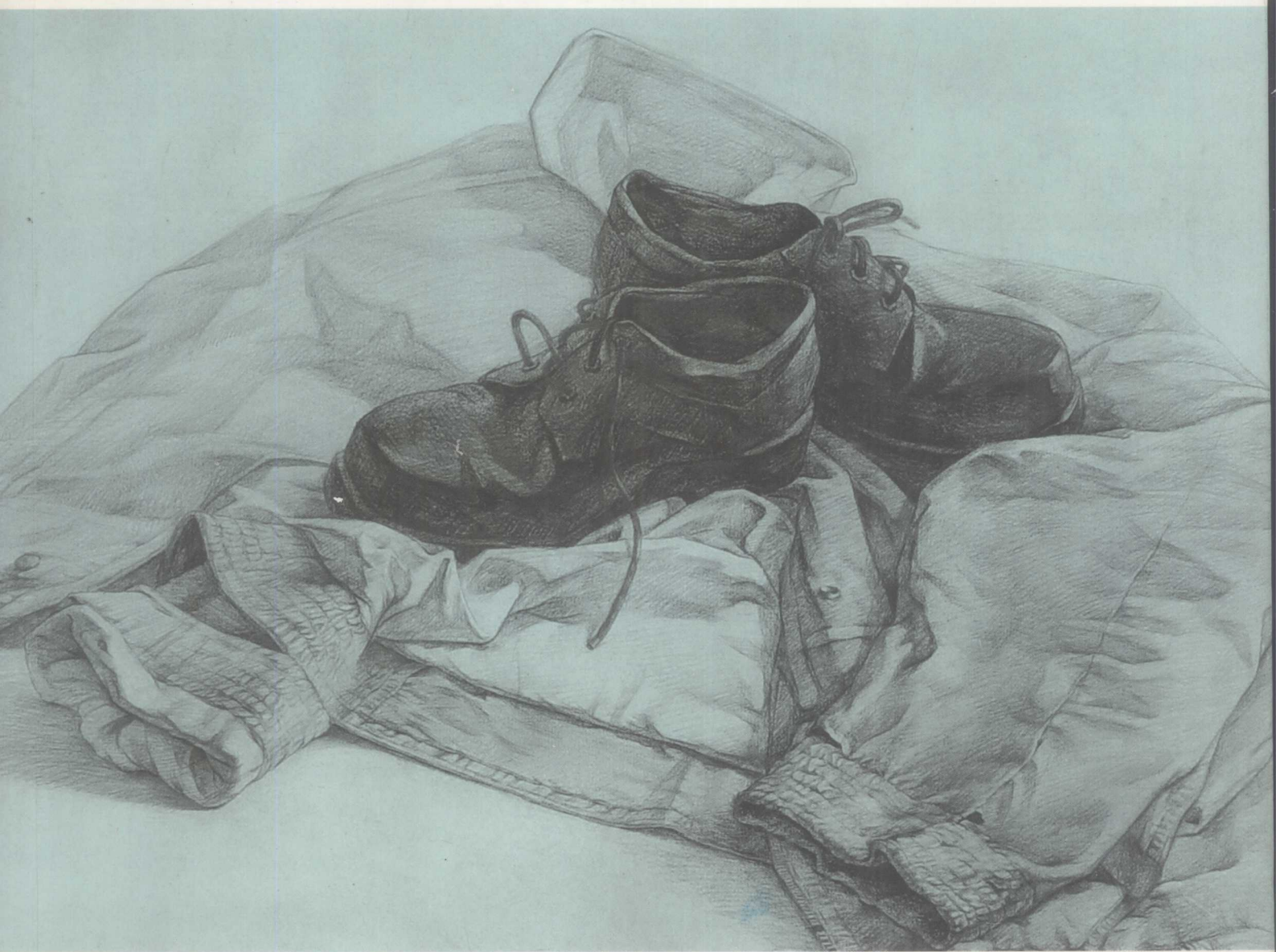

静物素描教与学

傅志强 著

天津杨柳青画社

静物素描教与学

傅志强 著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

静物素描教与学 / 傅志强著. — 天津: 天津杨柳青画社, 2005.9

ISBN 7-80503-975-5

I. 素... II. 傅... III. 静物画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 104095 号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三台里 111 号

邮政编码: 300074

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

制版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印刷: 天津银博印刷技术发展有限公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 4.5

版次: 2005 年 9 月第 1 版

印次: 2005 年 9 月第 1 印

印数: 1—5 000

书号: ISBN 7-80503-975-5/J·975

定价: 18 元

序

美术教学是一门科学，中学基础美术教学更需要科学地对待它。美术基础知识和基本技能，早已形成自身完整的系统和规律，但如何将其有效地教给学生，这却是一个重要问题。教学方法是多种多样的，教师理应用精心探索出来的方法实施教学，以期使学生准确地掌握基础知识，用较少的时间掌握基本技能。这无疑是给教师出了难题，难就难在教师必须是有心人，要花很大精力去时时揣摩，时时摸索，不断实验，不断总结。当然，好的教师会不厌其烦、热情地去研究教学方法。

傅志强就是这样的有心人。他在中学教学第一线深入思考着，探索着，善于用自己总结出的方法进行教学，并将自己的理性思考升华为教材，这种不懈的努力是值得肯定的。此书的课题设计得当，知识点准确，范画有针对性，评析具体化，是一本实用的教材。相信它的出版，将会对中学教师和学生提供一种有益的参考。

是为序。

山东师范大学美术学院
副院长、教授

目 录

第一部分	基础素描的教学意义.....	1
第二部分	教案与学案	2
第一单元	石膏几何形体.....	2
教案与学案 1	——球与立方体	2
教案与学案 2	——透视的一般规律	9
教案与学案 3	——石膏几何形体组合	12
第二单元	静物素描.....	14
教案与学案 4	——静物素描的写生步骤	14
教案与学案 5	——静物素描的构图	18
教案与学案 6	——如何认识形体结构	25
教案与学案 7	——各类物体形体转折的比较	30
教案与学案 8	——如何认识调子、笔触与塑造	33
教案与学案 9	——结构素描	38
教案与学案 10	——弊端举例及改正方法	42
第三单元	临摹.....	45
教案与学案 11	——如何认识临摹	45
第三部分	作品欣赏	46

第一部分 基础素描的教学意义

南宋哲学家、教育家朱熹说：“问学如登塔，逐一层登将去，上面一层，虽不问人，亦自见得。”同样，绘画的学习也如同登塔、建塔一样，有着逐层登塔（即循序渐进）和构建基础的问题。这两个问题在基础素描教学中尤为重要，其中不仅肩负着基础知识的传授，同时承担着绘画兴趣及基本绘画思维的引导。所以，在基础素描的教学中有以下几个问题要始终注意。

一、培养正确的观察方法

从心理学上讲，观察实际上是一种思维方式“外在表现”。而绘画艺术是一门通过借助一些视觉物象来表达艺术家内心感受的艺术。它不仅是一门用心感受的艺术，也是一门怎么用眼的艺术。德加说：“素描画的不是形体，而是对形体的观察。”素描并不是形状，而是观察形状的方式。”所以基础素描肩负着怎样用眼、用脑的启蒙培养。而怎么用眼，怎么观察，则影响一个从艺者未来的艺术面貌。

二、审美意识的培养

苏联著名教育家苏霍姆林斯基认为：“感知和领会美，这是审美教育的基础和关键。”在绘画基础专业教学中，不能只仅仅停留在一般技法的传授上，要引导学生感知和领会构成画面美的各个因素。这是十分必要和有益的。审美意识是多方面的，其中有节奏感、构图、比例等等。例如关于比例的问题，达·芬奇认为：“比例法则不仅是为了使作品符合实际，而且是美感的基础，美感完全建立在各部分之间神圣的比例关系上。”又如对于构图，马蒂斯说：“构图的目的就是为了表现，构图要依据它利用画幅大小进行调整。”其要求不仅仅是将所表现物象适当地放到画面中，这其中也体现出画者对空间的想象能力以及与所表现主题的结合。绘画的启蒙教育渗透这些审美意识将对于学生的成长是十分深远的，同时要求教师对于这一方面也要有一个较高的认识和理解。

三、绘画思维的初步建立

绘画作为一门艺术学科，不仅有着本学科的基础知识，同时也需与之相应的思维方式。绘画的思维是一种形象思维和空间思维，其还包含着强烈的人文色彩。蒋兆和先生说：“艺术有科学，但不等于自然科学。它是一种精神食粮，是意识形态的东西。”具体来说有协调能力培养、明暗光影处理、虚实强弱处理、构图等等。这种思维在很大程度上来自绘画训练和引导中。在基础教学阶段不仅要为学生构建相对完整的知识框架，同时也要为这种思维的建立和启蒙有所考虑。

四、人文素养的培养

我国著名画家潘天寿先生说：“画事须有高尚之品德，宏远之抱负，超越之见识，厚重渊博之学问，广阔深入之生活，然后能登峰造极。岂仅如董华亭所谓：读万卷书，行万里路。”我们在学习绘画时，不能只停留在技法的学习上，同时也学习与之相应的其他学科，多看些艺术大师作品以及展览，以此来丰富自己的学养。这里需要指出的是教师在这一方面要有计划、有设想地进行艺术欣赏是非常有必要的。

当然，关于基础的问题岂止这几项。现在由于高考等一些原因，在美术专业教学上出现许多忽视教育规律，忽视人文素养，忽视基础教学，急功近利的做法和教法。每一个学科的学习和入门都有着自己的学科规律，而承担传授它的更多的是教师。笔者作为教授美术专业的一名教师愈来愈感到教育是一门科学，同时是一门与学生相处的艺术。绘画大师契斯恰柯夫对绘画工作有一句精辟的话：“开始和结束都要依靠才能，而中间需要埋头苦干。”同样，美术专业教学工作何尝不是这样呢？

第二部分 教案与学案

学生的学习在很大程度上是一个由教师提出问题，师生共同解决问题，同时也是学生遇上问题，提出问题，师生一起共同解决问题的过程。学生的成长便是在解决问题的过程中而成长。教与学应是一个有计划、有相应学习目的的循序渐进的学习过程。故笔者以教案与学案的形式来阐述基础素描中所涉及到的相应知识。

第一单元 石膏几何形体

石膏几何形体学习的基本要求

石膏几何形体是形体单纯、色彩单一的静物，这样便于认识明暗、形体等。在这阶段主要解决以下几个问题：

- 1、形成基本的作画能力
- 2、认识基本的明暗规律
- 3、认识、了解形及形体的分类规律
- 4、透视的一般规律

教案与学案 1——球与立方体

课 题：球与立方体——明暗的一般规律

基础知识：三大面五调子

学习目的：通过本节学习了解、认识明暗的一般规律，初步建立明暗表现物象的意识。

论述部分：

一、三大面

在单一的光源下，立方体或是类似立方体的物体，在明暗上呈现出较为明显的三个层次：

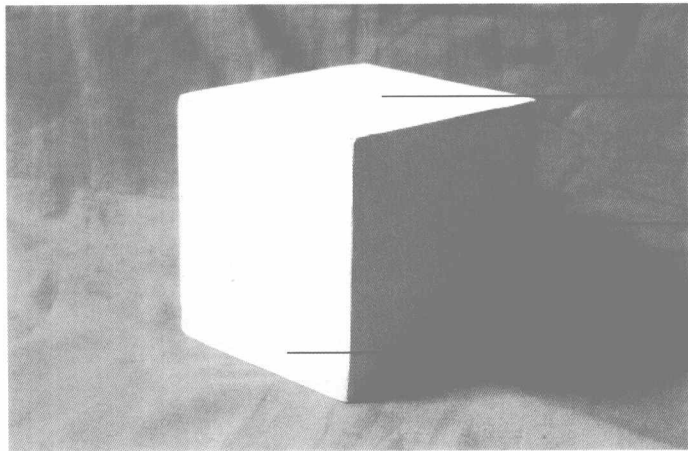
受光部呈现亮的感觉——白

侧光部呈现灰的感觉——灰

背光部呈现暗的感觉——黑

我们将这三个层次称之为黑白灰三大面。例如下图以立方体为例：

立方体明暗关系分析图

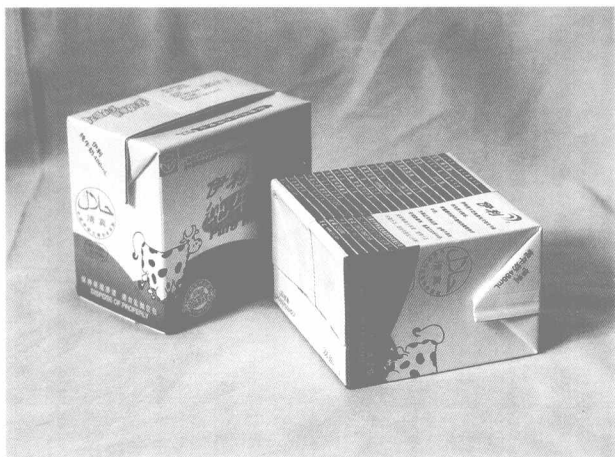
受光部呈现出亮的感觉——白

背光部呈现出暗的感觉——黑

侧光部呈现出灰的感觉——灰

(实物照片)

以下是两件类似立方体的物体，把它们与立方体在明暗变化作比较，我们会发现它们的明暗变化是一样的：

二、五调子

调子本来是音乐上指声音高低的概念，在美术上借助这一概念来指明暗深浅的变化。在单一的光源下，球体或是类似球体的物体，在明暗上呈现出五个层次：

受光部较亮的部分——亮部

侧光部分——灰部

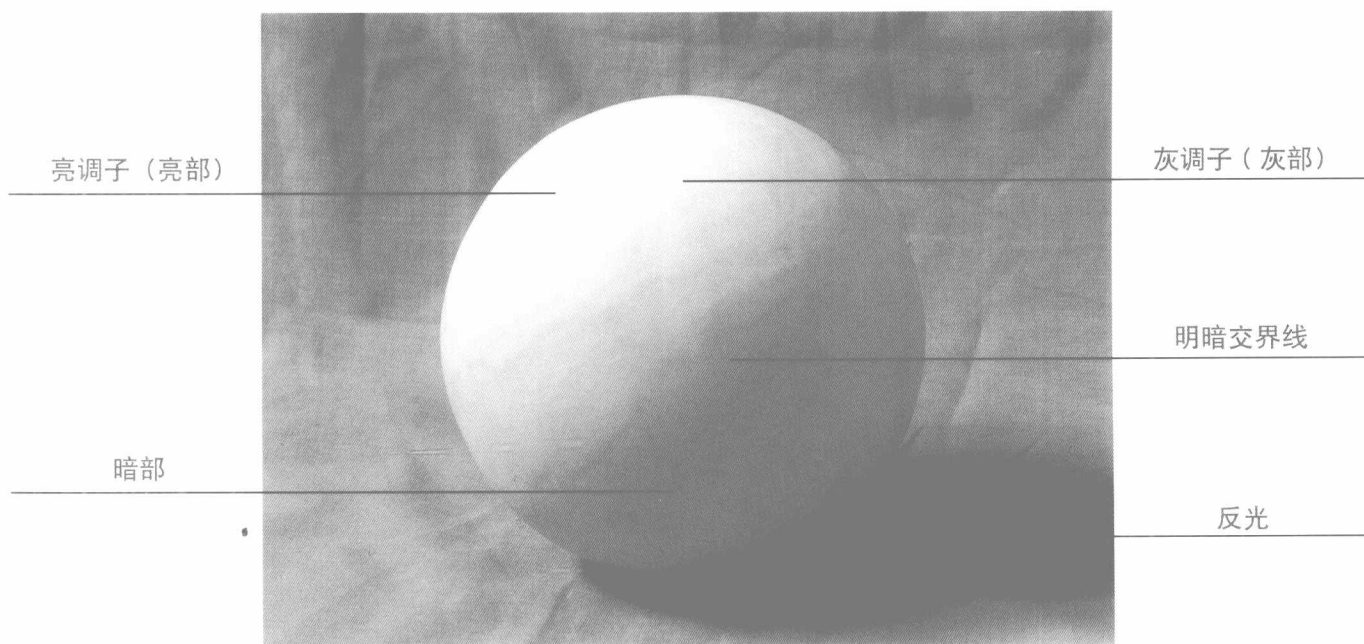
受光部与背光部相接有一较深的部分——明暗交界线

物体的背光部分——暗部

背光部因其他物体反光作用而较明亮的部分——反光

在一些表面光滑的物体上会有一个较亮的点，这个较亮的点我们称之为高光。这样的物品如金属物品、瓷器等。我们将这五个明暗层次称之为五调子。例如下图以球体为例：

球体明暗关系分析图

(实物照片)

以下是两件类似球体的物体，把它们与球体的明暗变化作比较，我们会发现它们的明暗变化是一样的：

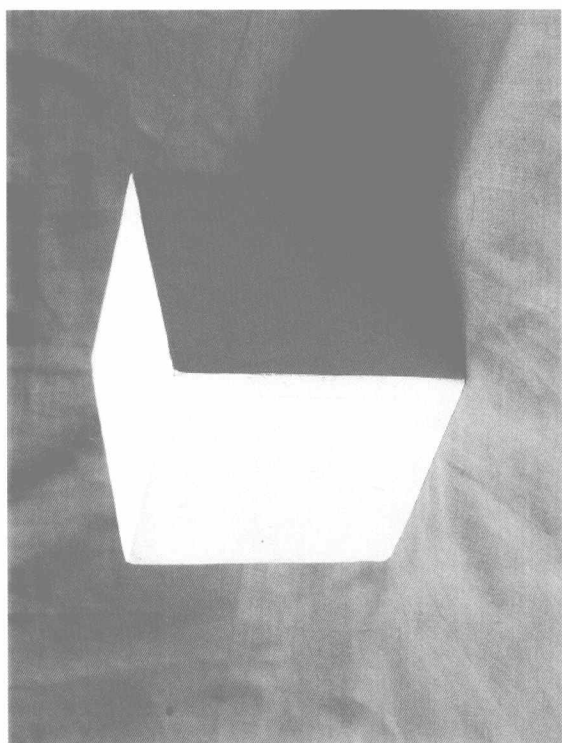
一、作业设计

写生立方体和球。进一步了解、加深对明暗地理解，同时了解与素描相关的工具、材料以及初步的作画步骤。

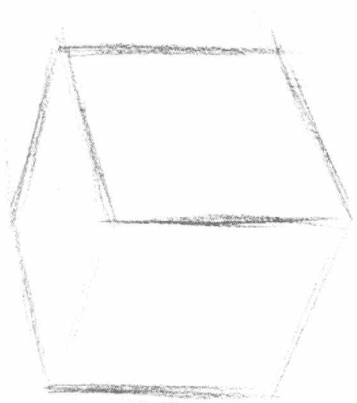
二、问题检查

- 1、立方体的黑白灰三大面是否区分开？
- 2、球体的五种调子区分得是否明确？
- 3、三大面五调子指的是什么？

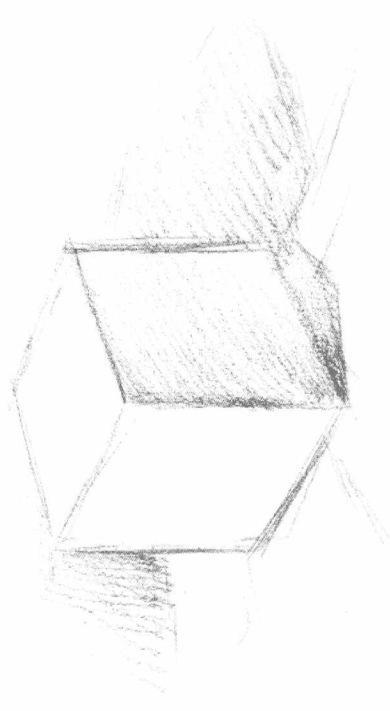
立方体的作画步骤

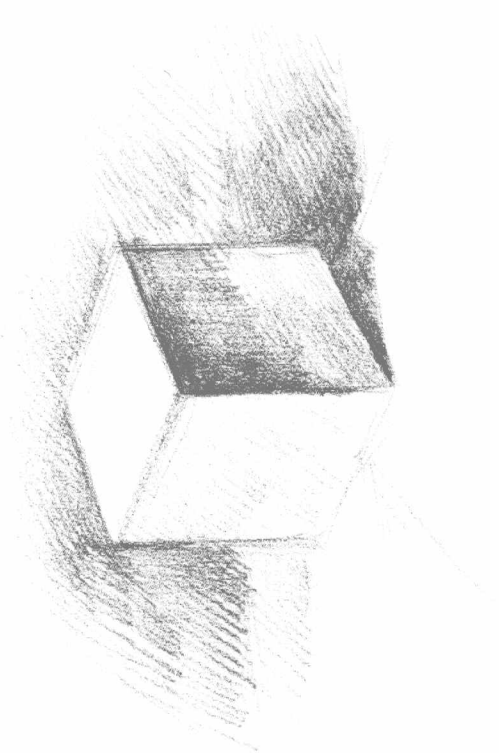
实物照片

第一步 起稿 构图

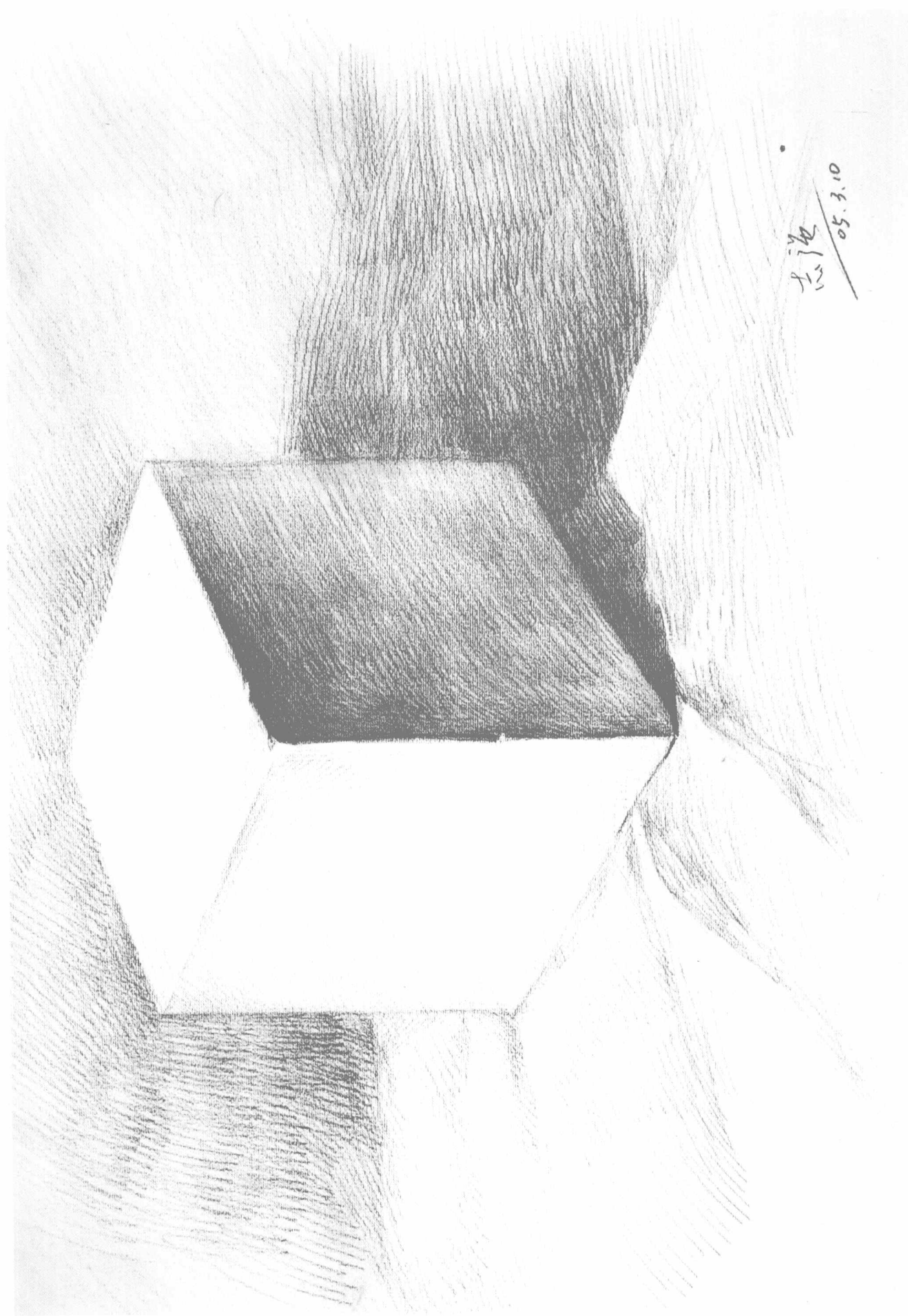

第二步 铺大明暗阶段

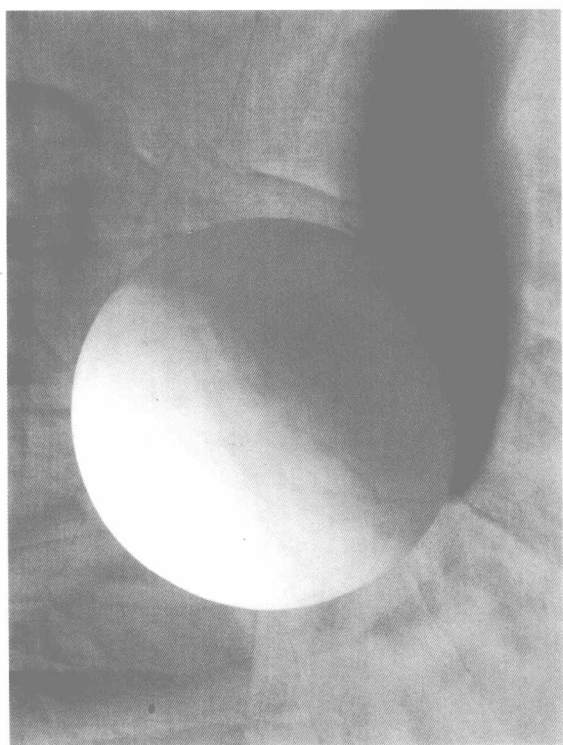

第三步 深入刻画的塑造阶段

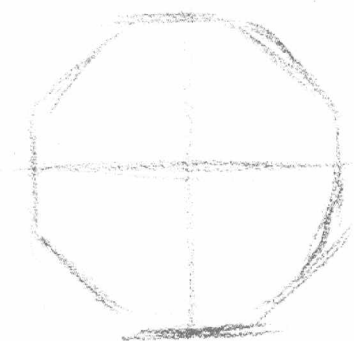
志强
05.3.10

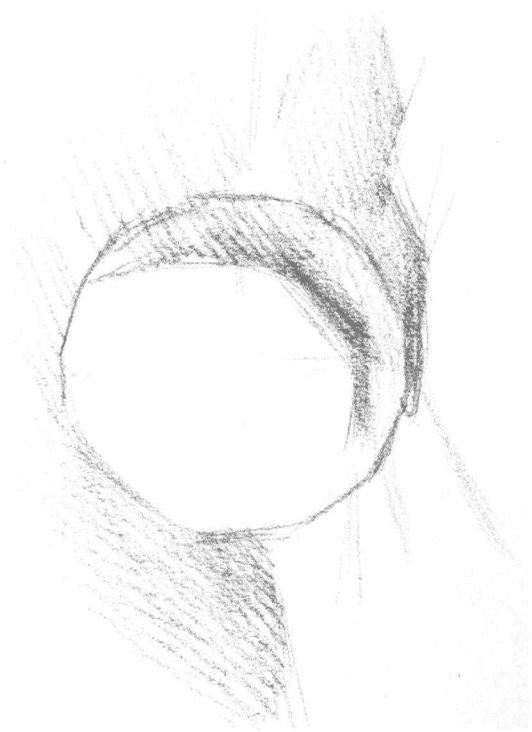
球体的作画步骤

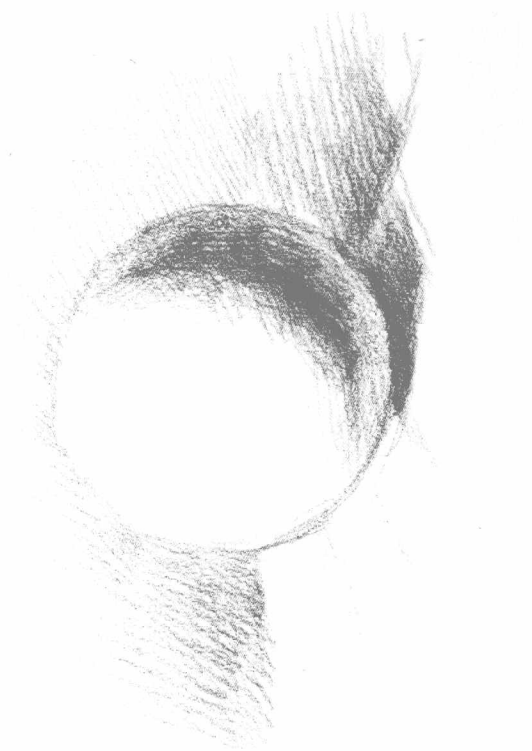
实物照片

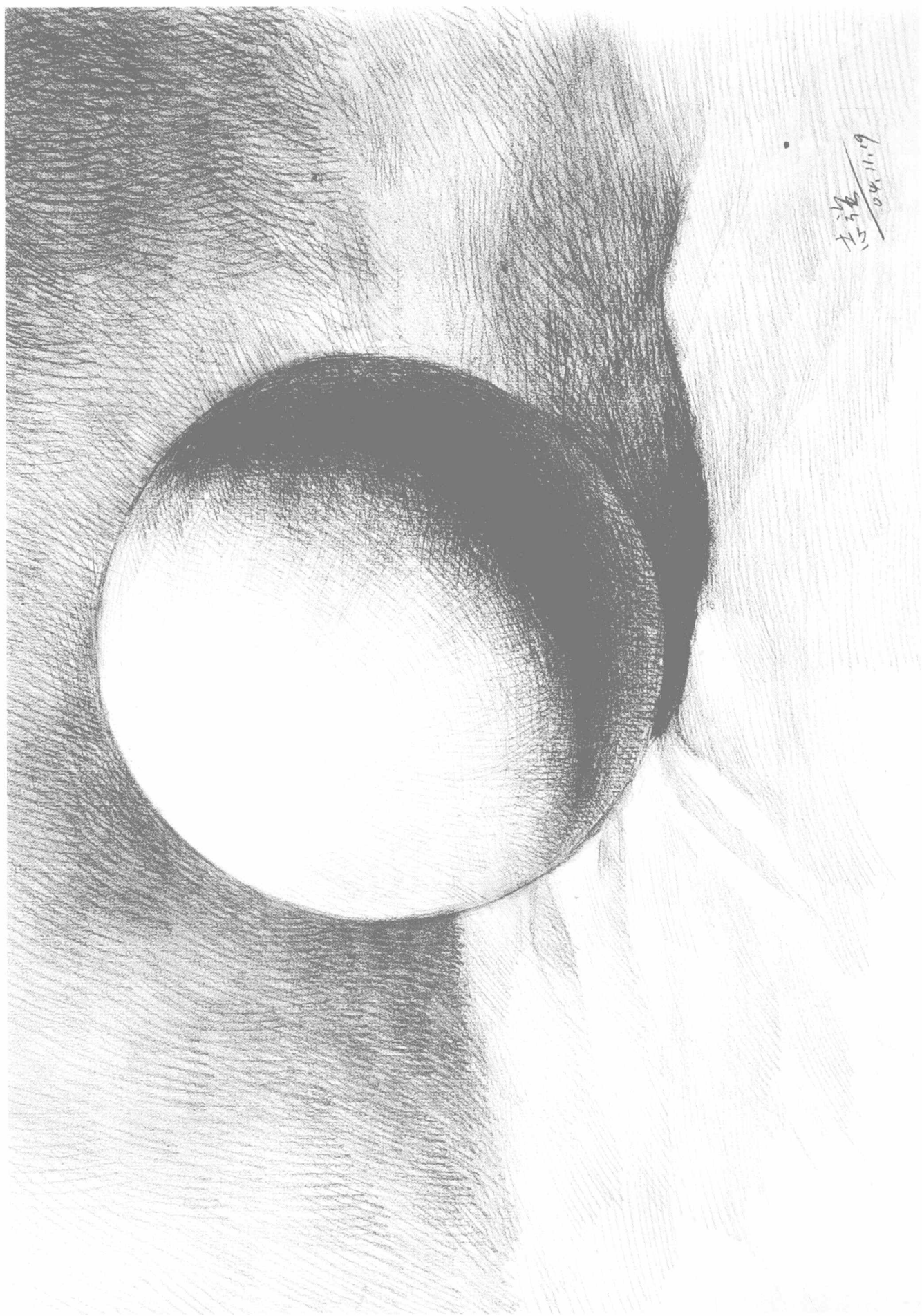
第一步 起稿 构图

第二步 铺大明暗阶段

第三步 深入刻画的塑造阶段

教案与学案 2——透视的一般规律

课 题：透视的一般规律

基础知识：1、平行透视

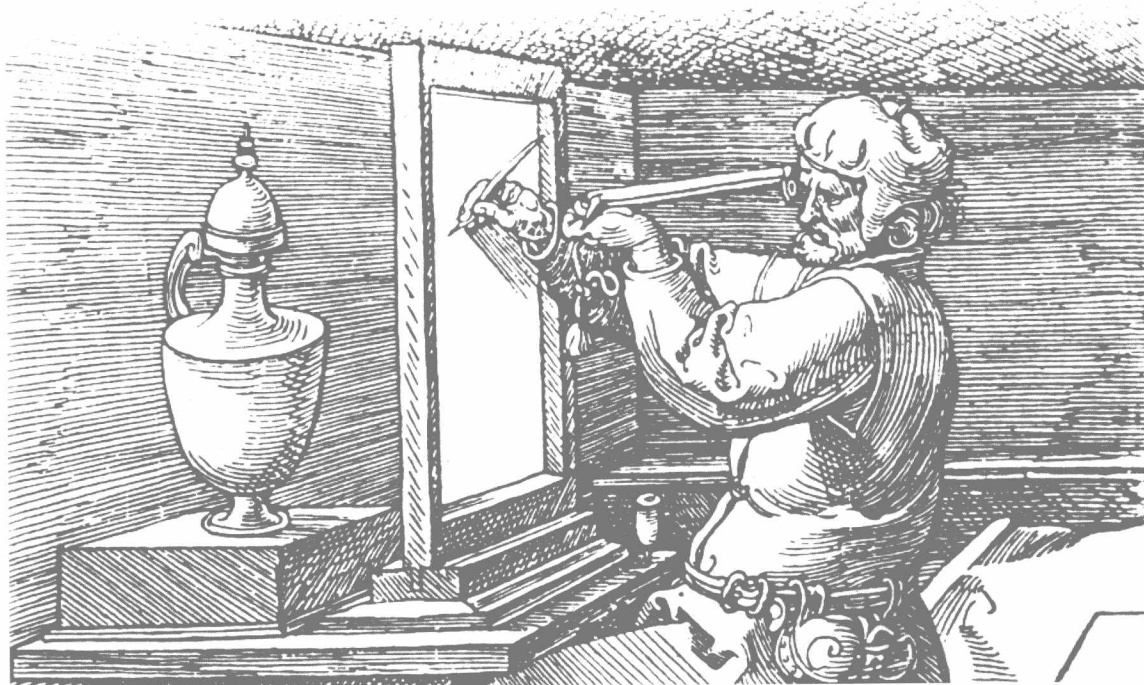
2、成角透视

3、正方形、圆形和立方体、圆柱的透视变化。

学习目的：通过本节的学习了解、认识透视的一般规律，便于下一步学习。

论述部分：

据史料记载，15 世纪初，建筑家、画家菲力甫·布鲁内勒斯奇根据数学原理揭示了视觉的几何构造的基础，从此人类合理地征服了绘画空间。为了找到透视原理和画法，布鲁内勒斯奇首先发现观察研究一个立方体，从它的一个面观察它等距离各方。这与他的建筑职业特有的与画家不同的观察角度有关。这样就提出透视原理，以及从远到近的一系列的方法。文艺复兴时期的画家几乎都研究透视。透视法后来经过达·芬奇等人的推进，最后由弗朗西斯卡以相当完整的数学原理陈述出来。下图是德国画家丢勒用铜版画记录了他们当时研究透视的情景。

透视的类型及规律

透视学是研究视觉现象的一门学科。透视有以下几种类型：成角透视、平行透视、倾斜透视（在此仅学习前两种透视）。我们研究透视通常是以正方体为例来进行的。

1、平行透视（亦焦点透视）

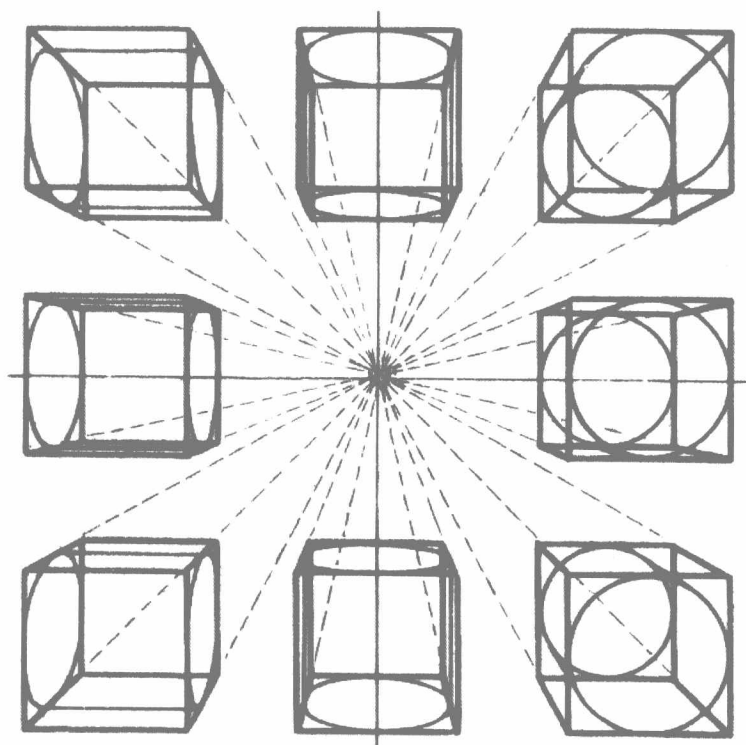
平行透视是指我们的视平线与眼前的正方体朝前的面平行，这种透视我们称之为平行透视。

2、成角透视

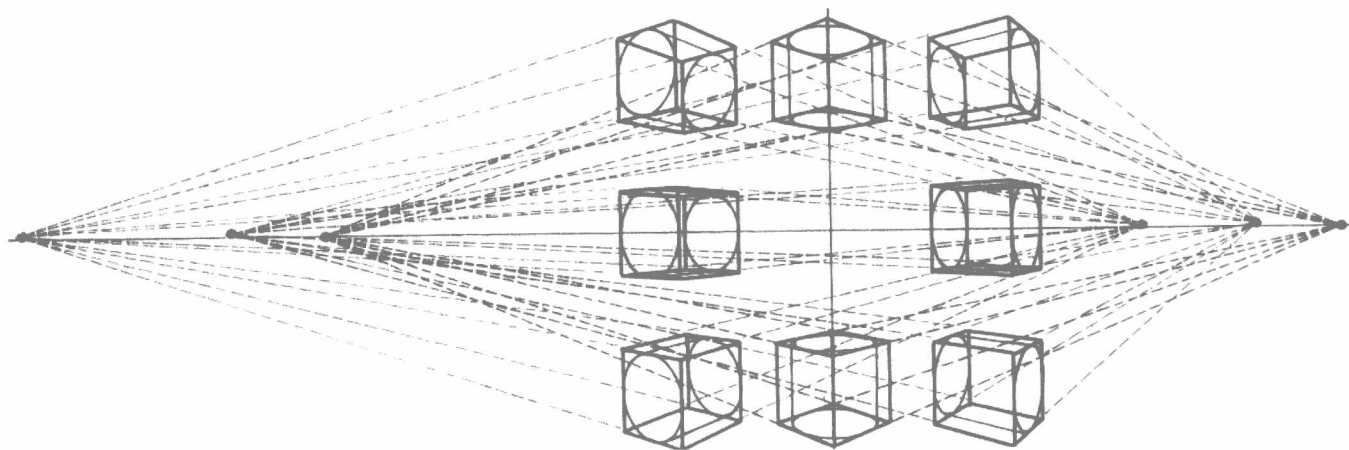
成角透视是指我们的视平线与眼前的正方体朝前的面成一定的角度，这种透视我们称之为成角透视。

以下便是以正方体为研究对象来观察正方形、圆、立方体、圆柱在这两种透视中的变化：

立方体与圆柱体的平行透视

立方体与圆柱体的成角透视

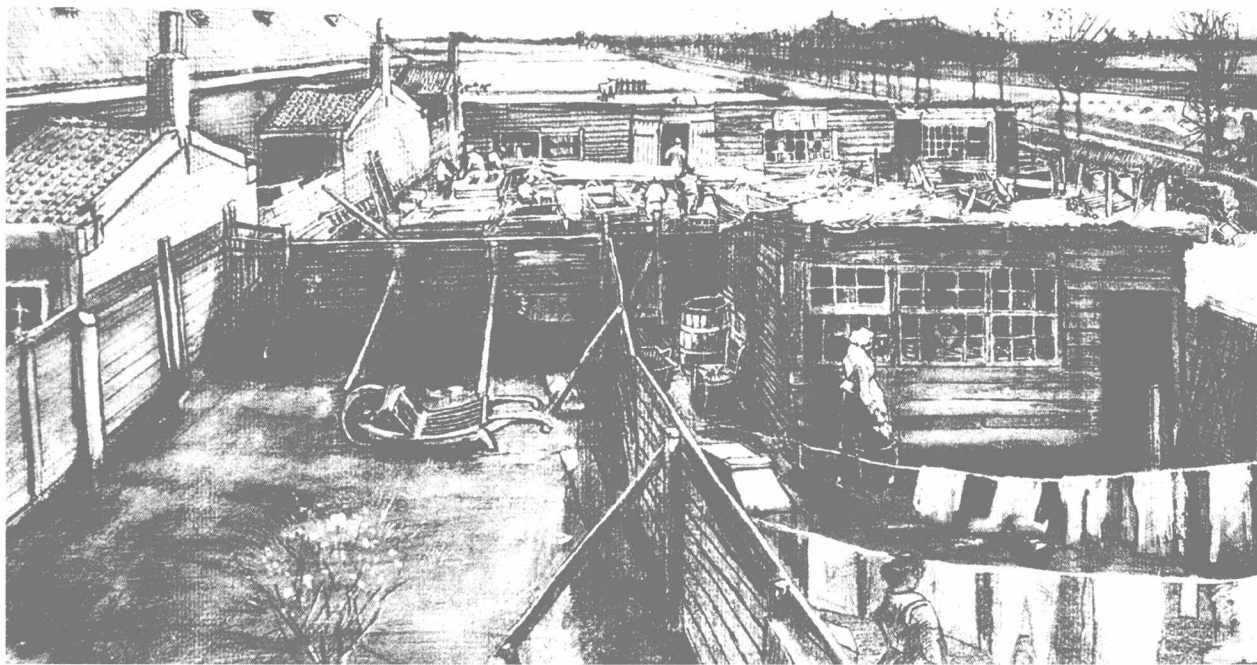

透视的一般规律：

- 1、同样大小的物体，近大远小；
- 2、同样颜色的物体，近深远浅；
- 3、同样宽窄的物体，近宽远窄；
- 4、同样高矮的物体（视平线之上），近高远低；
- 5、同样高矮的物体（视平线之下），近低远高；

一、作业设计

- 1、写生或临摹立方体、圆柱等石膏几何形体的组合，进一步认识透视、明暗等。
- 2、制作成角透视、平行透视的透视图。
- 3、下图是荷兰画家梵高一幅风景画，我们来看一下透视规律在画中的体现：

二、检查问题

- 1、透视关系、明暗关系是否正确？
- 2、基本的比例关系、空间关系是否正确？

教案与学案 3——石膏几何形体组合

课 题：石膏几何形体组合写生

学习目的：通过石膏几何形体组合写生，进一步认识明暗规律和透视规律，培养学生正确的观察、立体地表现意识以及初步的作画步骤（作画步骤下文将有论述）等。

论述部分：

学习是一个提出问题，遇上问题，解决问题的过程。当画到几何体的组合时，学生会遇上怎么找形、构图、观察等问题。这里有以下几个问题需注意：

- 1、先观察石膏几何形体组合的外形是一个什么形状。
- 2、画物体轮廓时，要将其外形归纳为较简单的几何形，同时注意该形与其他形的比例关系，并采用长直线切形的方式进行。
- 3、画轮廓时要注意遵循由大到小，由内到外的原则，用比较联系、整体的观察方法来定形的比例及位置，检查是否正确。
- 4、当画一条线时，其斜度是否正确，要看它与垂直线、水平线相比的斜度来确定。

一、作业设计

写生或临摹石膏几何形体的组合。

二、检查问题

- 1、物体大小比例及形体关系是否正确？
- 2、物体的透视关系是否正确？
- 3、大的明暗关系是否正确？

石膏几何形体写生步骤

