

sumiao jingwu

基础

基础美术课堂教学丛书

foundation

魏勇 张宏灿 编著

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

基础

素描静物

从基础入门 与教学同步
和高考接轨 与成功同在

基础美术课堂教学丛书

素描静物

魏勇 张宏灿 编著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描静物/魏勇,张宏灿 编著.

—武汉:湖北美术出版社,2006.7

(基础美术课堂教学丛书)

ISBN 7-5394-1884-2

I.素…

II.①魏…②张…

III.静物画—素描—技法(美术)—教材

IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 086987 号

素描静物 © 魏勇 张宏灿 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 B 座

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

传 真:(027)87679523

邮政编码:430070

h t t p : www.hbapress.com.cn

E-mail: fxxg@hbapress.com.cn

制 版:武汉市鑫猴文化艺术设计有限公司

印 刷:武汉三川印务有限公司

开 本:889mm × 1194mm 1/16

印 张:3.5

印 数:5000 册

版 次:2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1884-2/J · 1473 ②

本册定价:12.80 元 全套定价:66.20 元

JICHU MEISHU KETANG JIAOXUE JICHU MEISHU KETANG JIAOXUE JICHU MEISHU KETANG JIAOXUE

在美术创作日益多元化的今天,何以构成美术教育或者美术技能教学的基础性课程,是迫切需要回答的问题。如果我们不能在这个问题上作出合理且合乎其客观规律的回答,美术的教育和教学必将陷入混乱。

有幸的是传统的写实性美术在其基础课程的教学业已形成了一整套明确有序的课程体系,这个体系遵循着教学内容由浅入深、循序渐进的原则,在每个教学的环节中根据教学内容,给出教学重点,析理教学难点,进而解决学生在掌握美术技能时碰到的实际问题和困难。

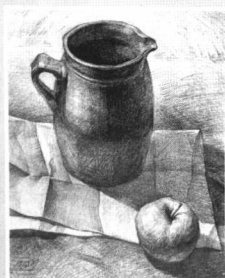
我们知道欧洲自文艺复兴时期以来所建立起来的写实性绘画的基础,主要包括解剖学、透视学和色彩学。这是写实性绘画艺术的理论基础。我们由此可以明白掌握写实性绘画的技能不能单靠经验,它需要我们感性的视觉经验与理性的分析认识相结合,才能最后准确地把握住被画对象。因此,知识先行是写实性美术技能教学的另一个重要的特点,也就是由知识引发有效的观察(即理解地看),由有效地观察进而动笔把握对象。

这套教材即秉承这样的教学原则,在浅显易懂的基础上,力求明晰绘画技能学习背后的学理成分,以期同学们在写实性绘画技能的学习中获得举一反三的能力,取得事半功倍的效果。

华中师范大学美术学院基础部主任

钟忠平

目录

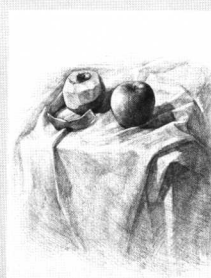
第1讲(1)

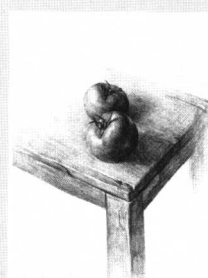
第2讲(2)

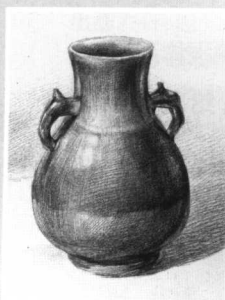
第3讲(3)

第4讲(6)

第5讲(16)

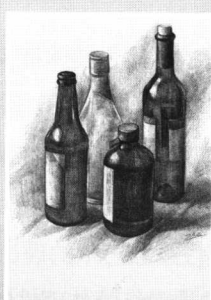
第6讲(28)

第7讲(30)

第8讲(32)

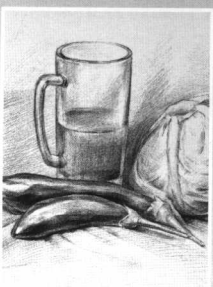
第9讲(34)

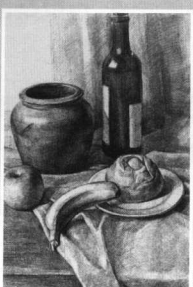
第10讲(38)

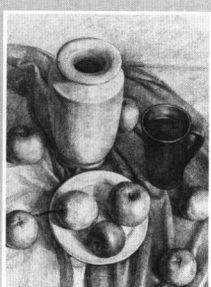
第11讲(40)

第12讲(42)

第13讲(46)

第1讲

概述

静物素描的练习是绘画基础训练必不可少的手段。在初学美术的时候,我们进行了石膏几何体素描的练习,静物素描比石膏几何体素描练习更深入了一步。我们通过石膏几何体素描的练习,学会了用不同深浅的单色调子表现形体,了解了基本的造型规律,通过观察与写生掌握了基本调子的运用。在进入静物素描的练习后,我们面对的形体更丰富,色彩更富有变化,而且静物的种类很多,它们都有其不同的质感,需要我们更深入地分析和塑造。我们要通过观察,体会,练习,才能画出令人满意的作品。

画好静物素描的重要性:

1. 提高造型能力的需要: 绘画的基础离不开造型, 静物的形体千变万化又包含着统一。通过对这些各种各样的质感的物体写生, 提高造型能力, 掌握形体的变化规律, 学会观察, 概括, 提炼, 使我们以后在面对不同的物体时都能很好地完成塑造。

2. 提高空间的表现能力和画面组织能力的需要: 我们在进行静物素描写生时, 一般都要将静物置于某一空间中, 我们可以通过虚实和影调的运用, 在平面的纸张上建立起空间的感觉; 同时静物素描进行到一定阶段, 我们都会摆一些较为复杂的物体, 如有很多褶皱的衬布, 各种各样的物体放在一起等, 这都需要我们运用构图, 取舍, 选择主次等手段对画面进行有效的组织, 使画面看起来整体统一, 主次分明, 而不是简单的罗列。

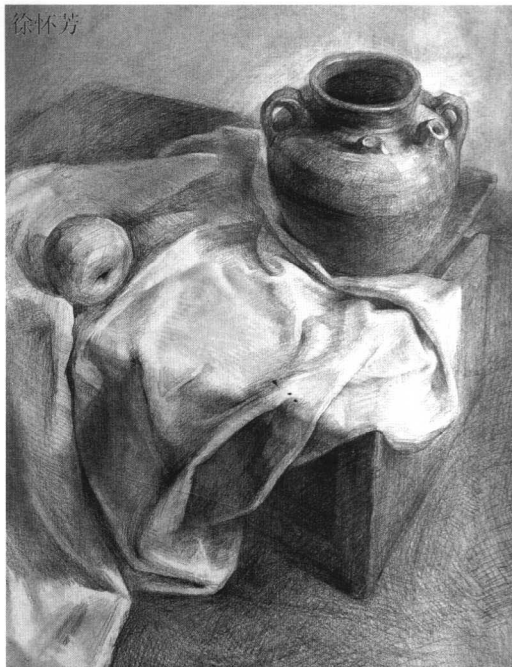
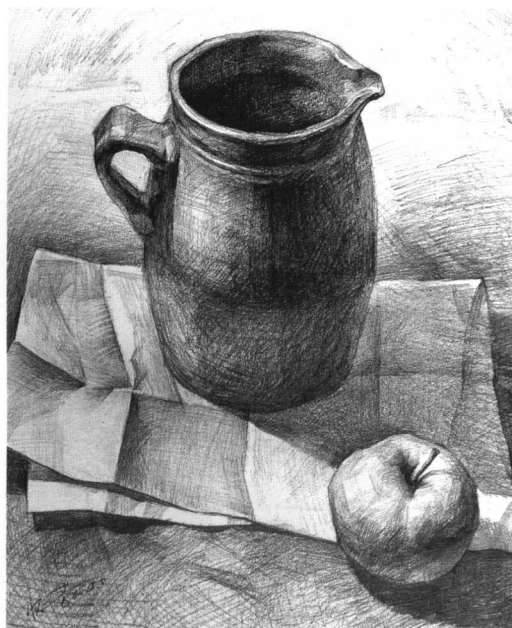
3. 建立画面感受力的需要: 一般我们写生的物体都是生活中常见的, 我们通过观察, 触摸, 品尝, 已经建立了对这些物体的体会。静物素描写生的目的之一就是要把这些感受和体会带到画面中去, 比如木头的结实和纹理, 布的柔软, 陶器的粗糙与坚硬, 果蔬的新鲜等, 都需要我们通过写生把它表现出来, 为我们以后画出更丰富的画面感受奠定基础。有时候我们甚至可以把某一特定情景的感受带到画面中去, 使画面看起来具有情绪感, 如安静, 热烈, 忧郁等。

如何进行静物素描的写生练习呢?

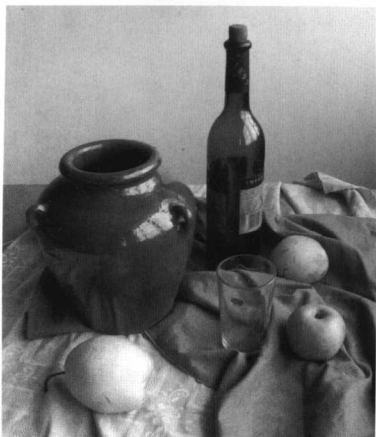
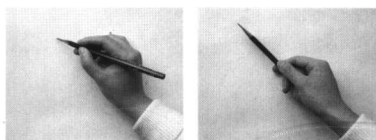
1. 我们应该按照形体的规律和素描的基本要求来进行, 通过写生练习, 建立形体的认识, 提高造型能力。

2. 应按由简到繁, 由易到难的进度进行练习: 先可以通过对单一形体写生, 建立对形体规律的认识, 学会概括, 分析和塑造, 然后增加不同色彩和质感的物体写生, 学会使用对比统一的手段完成画面。

3. 静物素描的练习应有时间保障, 因为静物的种类繁多, 色彩层次丰富, 要想很好地完成一幅静物素描, 一定要用充足的时间来练习, 学画者一定要不怕辛苦, 刻苦练习才有收获。

第2讲

写生前准备

一、工具

在进行素描练习前,我们要准备好素描工具,这些工具有:画板,画架,画笔,橡皮,素描纸等。画架有木质画架和可折叠的金属画架。画板有布面画夹,也有木质画板,木质的画板有四开,对开和全开的,对于一般考生来说,平时最好用四开画板。画笔有铅笔,炭笔,还有木炭条,其中又数铅笔层次丰富,质感柔和,易于修改,是初学者的最佳选择。炭笔的特点是颜色浓重,容易着色,画出的画面效果强烈,但由于不易擦掉,所以需要有较强的把握能力。木炭条也是一种比较容易着色的材料,初学者不容易用它画出丰富的层次,但可以用它来铺大色块,然后用铅笔和炭笔深入刻画。橡皮是用来作画面修改和调整的,注意要用绘画专业橡皮,橡皮也有从B到H的软硬变化,可根据不同需要来选择。画纸用专用素描纸,但不同的纸画上去效果不同,有的细腻,有的粗糙,有的着色容易,而有的不容易着色,在使用时,根据不同情况可作适当的调整。

二、作画姿势

素描练习时采用正确的作画姿势是很重要的,不正确的作画姿势可导致作画困难,不能正确地观察,形体画不准等后果。一般来说,作画可采用坐姿和站姿,如果采取站姿,就应使用画架,坐姿可使用画架也可以使用手持画板。但不管是采用坐姿或站姿都应保持身体重心与地面垂直,眼睛的视线与画面垂直,眼睛与画面的距离要保证能看见整个画面。

三、静物的选择与布置

1.静物的种类:静物的种类很多,一般选择在生活中常见的物体来画,比如有蔬菜类,水果类,陶瓷类,玻璃器皿类,金属器皿类,纺织品类,文具工艺品类,食品类等,总之凡是生活中的物体都可以用作写生素材。

2.静物的选择:在选择静物时首先要根据自己的实际能力,可以选择单个的物体练习,然后再进行组合写生。在静物组合搭配上要注意以下几点:一是要选择大小高矮不同的物体搭配;二是要选择不同质感的物体搭配;三是尽量选择主题上和谐一致的物体搭配,不使画面的物体失去和谐和联系。

3.静物的布置:在布置静物时,可以先选择一个面积合适的桌面或写生台,自然地铺上衬布(一块平放,一块垂在后面)。衬布要选择深浅不同的颜色来搭配,然后再摆上静物。静物的布置要按同一主题,选择不同质感,高矮大小不同的物体搭配摆放;同时要注意前后主次,聚散搭配,避免过于呆板或把物体放在一条线上或者偏向某一边。在刚开始摆静物时,可以参照书上一些好的组合来摆。

第3讲

静物的造型规律

一、形体概括规律

造型是静物素描写生的基础,一幅好的静物素描作品是离不开扎实的形体塑造,要塑造好形体就要了解静物的造型规律。我们可以从以下几个方面了解静物的造型规律:

1. 基本形概括:物体的形体无论如何变化都可以用简单的几何形体概括:如苹果,橘子,梨,花瓶,陶罐的下部可以概括成圆球形,桌椅,书本可以概括成不同的方体;萝卜,黄瓜,玻璃杯,酒瓶等可以概括成圆柱体等。

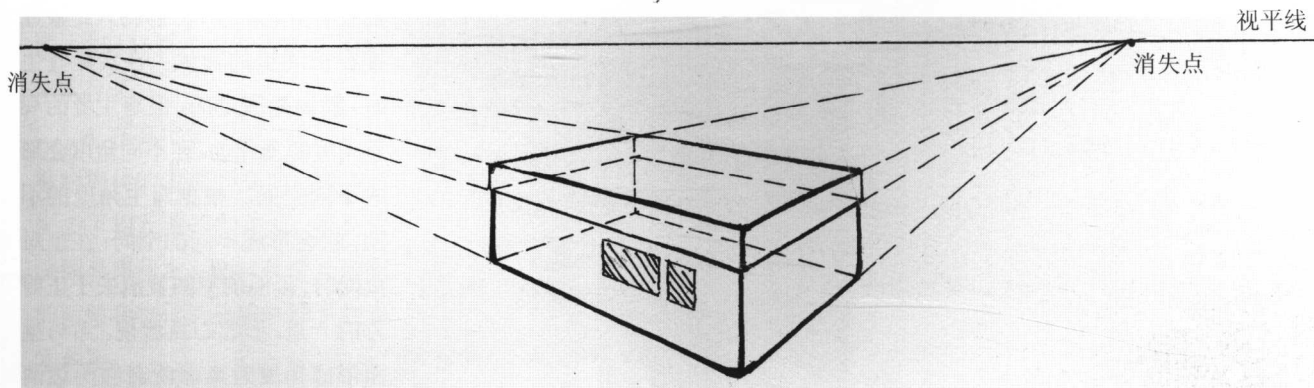
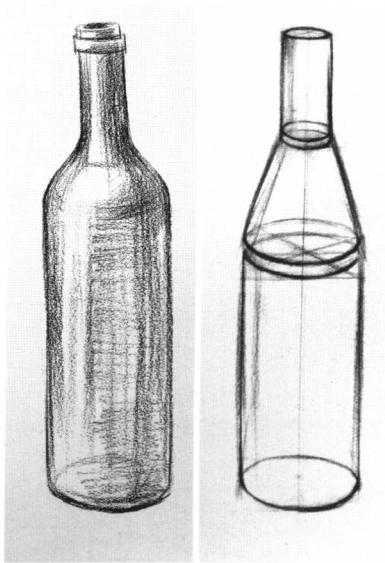
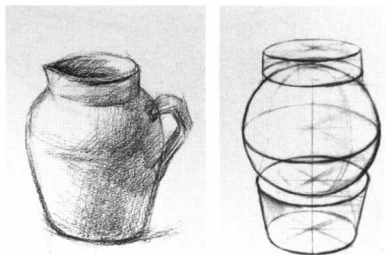
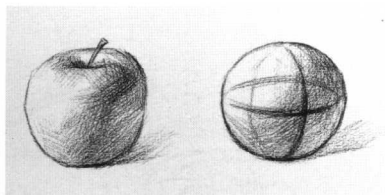
2. 基本形组合:有些物体可以由不同的基本形组合而成。如酒瓶可以由一个圆柱体加上一个圆锥体组合而成,陶罐可以由一个圆球体加上一个圆柱体组合而成等。

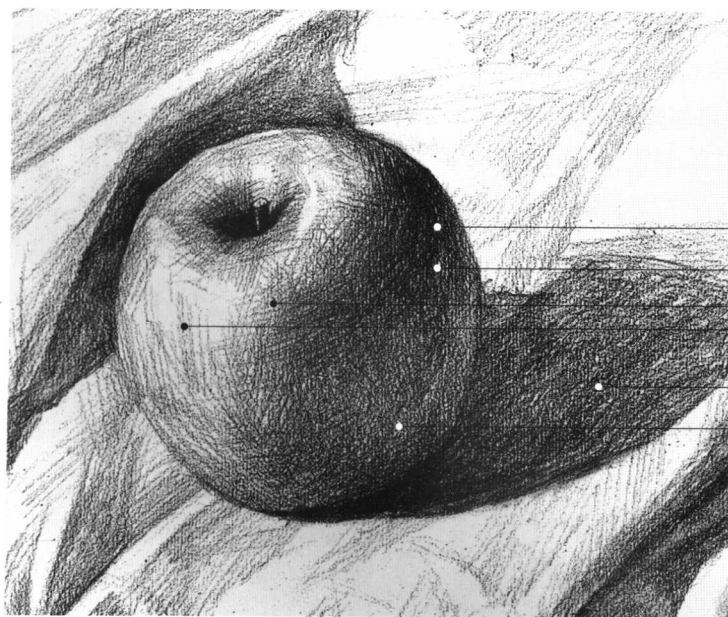
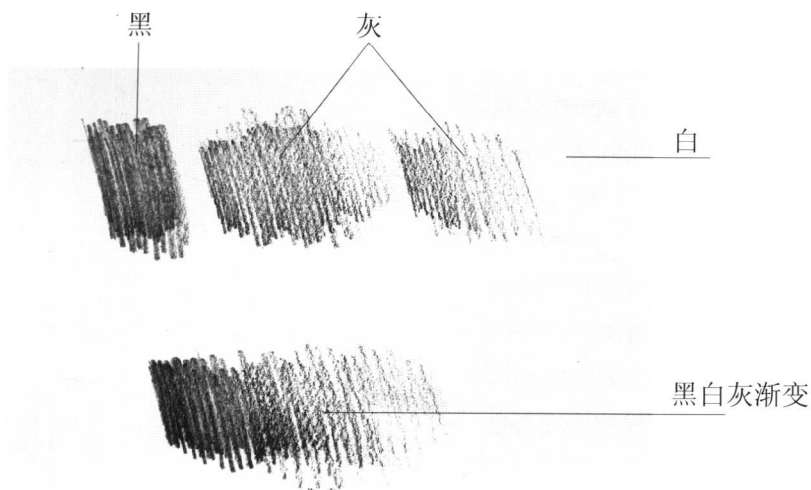
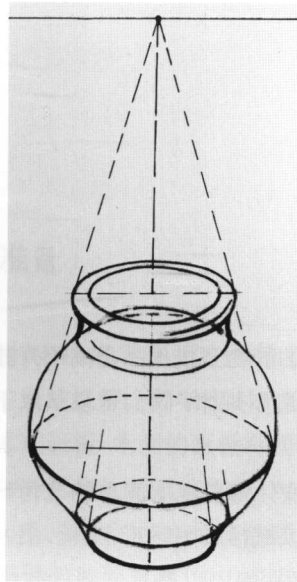
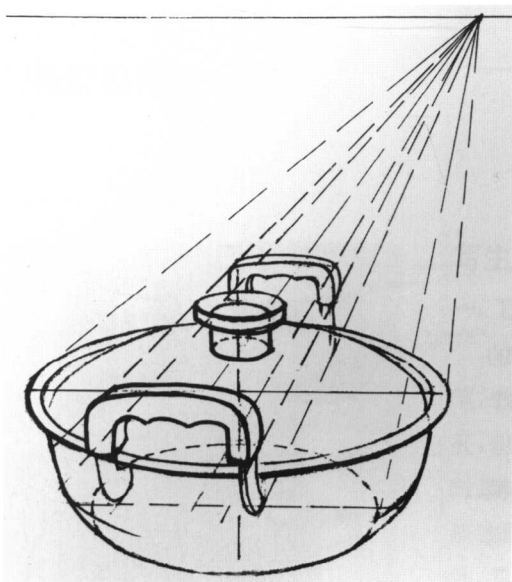
3. 基本形加减:有些物体可由基本形加减概括而得。如:碗和盘就是由圆球体减去不同的部分而成的;而很多物体是由一个基本形加上一个或几个其他形而成,杯子可以由一个圆柱体加上一个柄构成等。

二、透视规律

要在平面的纸上形成立体感或空间感就必须依靠和掌握透视。绘画中需要掌握的透视包括两个方面:一是形体透视,二是空气透视。

形体透视是指形体近大远小的规律。可分为心点透视和成角透视:以正方体为例,当我们只看见物体的前部和上部的时候,其透视规律就是心点透视,这时候物体的正面保持原有的形状,远端消失于一点。当我们可以看见形体的三个面时,就形成成角透视。处于视平线以下(俯视时)的物体,感觉近低远高,透视线向上消失视平线以上(仰视)的物体感觉近高远低,透视线向下消失,形体感觉近宽远窄。我们生活中也可以发现透视的现象,如我们站在马路中央,可以感觉到近处的树大,而远处的树小。

明暗交界线
暗部
灰部
亮部
投影
反光

空气透视是指近实远虚的变化规律,空间距离越大,虚实变化越大。

三、明暗规律

从视觉原理上讲,我们要看见物体,就必须有光线。素描的造型就是描绘光和形体的相互作用形成的关系。

明暗规律是物体的形体转折和光的共同作用形成的:当光线照在物体上,背光的部分就形成暗部;直接受光的部分就形成亮部;而侧面受光的部分就形成灰部(也称为半明部);明和暗交界的部位称为明暗交界线。物体暗部被环境反射影响的部位叫作反光面,而物体投在桌面或者其他物体上的阴影叫作投影。这些不同的变化我们可以用不同层次的黑白灰的调子来表现。

静物的空间与构图

一、静物写生的空间认识

在静物写生时,静物一般都是被放置在一定的空间里,所以与其说是在进行静物写生,不如说是在描绘有静物的空间,静物只是被放置在空间里的物体。在实际写生时,静物是固定的,但写生者的观察角度是变化的,在不同角度会形成不同空间。根据写生角度的不同,就会形成不同的空间:在正对桌面时,画面的空间就消失于正前方的一点,形成心点透视。当与桌面形成角度时桌面就会向两边消

失,形成成角透视。当我们的视线在桌面下方时,我们和静物的关系是仰视的。桌面不在我们的视线之内,这时近处的物体大而高,远处的物体低而小。当我们的视线与桌面水平时,不管是远处的物体还是近处的物体都会感觉被放在同一条线上,物体只有其本身的高矮大小的变化。当我们的视线在桌面之上呈一定角度时,我们看到桌面呈近大远小的形状,能看到物体被实实在在地放在桌面上,物体和物体的空间关系很清楚,这对于写生来说是最理想的空间,大多数静物写生的作品都是采用这样的空间安排。当我们与静物完全成垂直俯视时,我们能完全看到桌面,桌面的透视感消失,同时我们也只能看到物体的上部,这种情况很少被应用。

二、不同视点空间的布局和构图

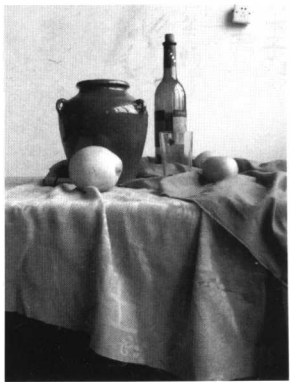
在进行静物写生时,首先面临的的就是构图。所谓构图就是怎样在画面中很好地安排各个静物的空间位置。构图也有基本的规律,即要求画面的大小适度,既不能太满也不能太空;同时要画面均衡,既不能太对称呆板也不能偏向某一边,使画面失去平衡。在实际的构图安排中除了要考虑以上主要因素外,还要考虑不同视角所形成的不同空间在物体安排上的不同:

1. 在仰视时,即物体都处于视平线上方时,我们看不到物体和桌面的关系,这时我们如果只描绘物体的话,画面就只有向上或向下的关系,由于缺少其他方向的形体,势必会很单调,这时最好把桌面以下的物体也描绘进去,这样就可以形成完整的空间,同时还可以通过对桌面和垂下的衬布进行适当的描绘来丰富画面。

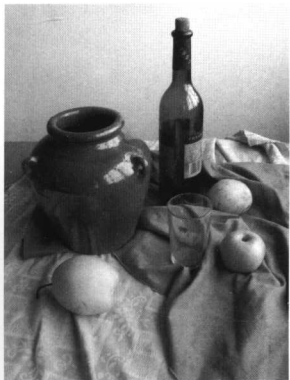
2. 在平视时,即物体和画者的视平线处于同一水平面时,我们最多只能看到物体的两个面,相当于只能看到物体的剪影,物体的下部都处于一条线上,画面上也只能反映物体本身的高矮大小,这时需要除了对物体进行描绘之外,还要把后面的背景和前面的桌布或衬布安排到画面,以丰富空间。

3. 在俯视时,即物体处于画者视平线以下时,桌面的物体均和画者呈现一定的角度,这时,物体和画面的关系很清楚,同时也能很完整地看到各个物体的关系,这时只要考虑一般的构图规律就行了。

4. 在高度俯视时,我们只能看到物体的上部和桌面,物体间失去了相互遮挡的关系,容易使画面显得很散,这时要通过衬布的褶皱和物体的投影来联系和丰富画面。

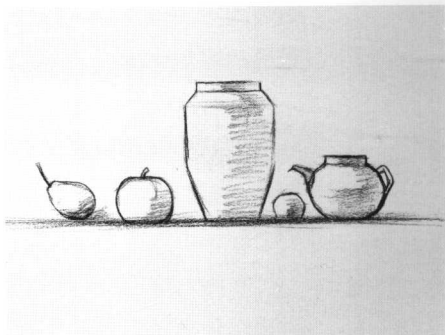
平视

俯视

正俯视

构图太散

平视时合理的构图

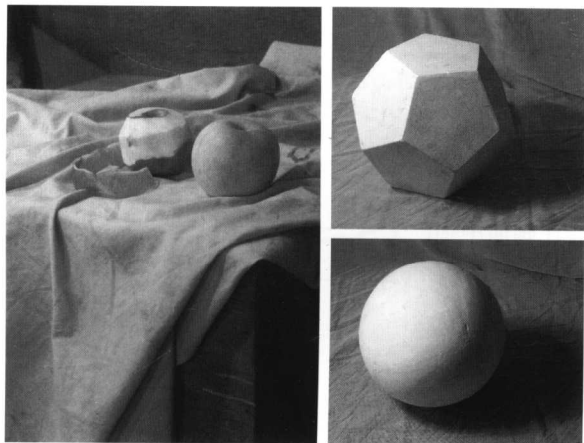

构图太散

合理的构图

第4讲

分类写生训练——水果

学习目的 1. 学会用基本几何形体对不同形态的瓜果进行概括。2. 观察理解不同瓜果的形体特征。3. 抓住物体的基本形体和特征进行塑造。4. 瓜果的表面质感的观察和表现。5. 不同角度的形态和透视变化会造成理解的困难,要通过理解结构和对形体的概括性塑造来解决。

重点 水果形体的概括与塑造

难点 各种水果特征的把握和质感的表现

第1节 苹果的写生

苹果是我们生活中常见的水果,由于其形态完美,常见易得,所以较多地被安排在静物中进行组合。

苹果的形体特征:苹果的外形接近圆形,所以我们可以用圆球体对其进行概括,在此基础上,它的上部比下部略大。在蒂的部分及另一方向有向内凹陷部分(如左图),是较难表现的,但只要我们理解其形体起伏和光线的关系(如左图),就不难表现。

苹果的写生步骤:

1. 起形:先画一个正方形,再切割出苹果的大致形状,通过画出明暗交界线对形体进行块面分析,注意其凹陷部位的转折关系。

2. 画出大关系:用笔开始可以方一点。

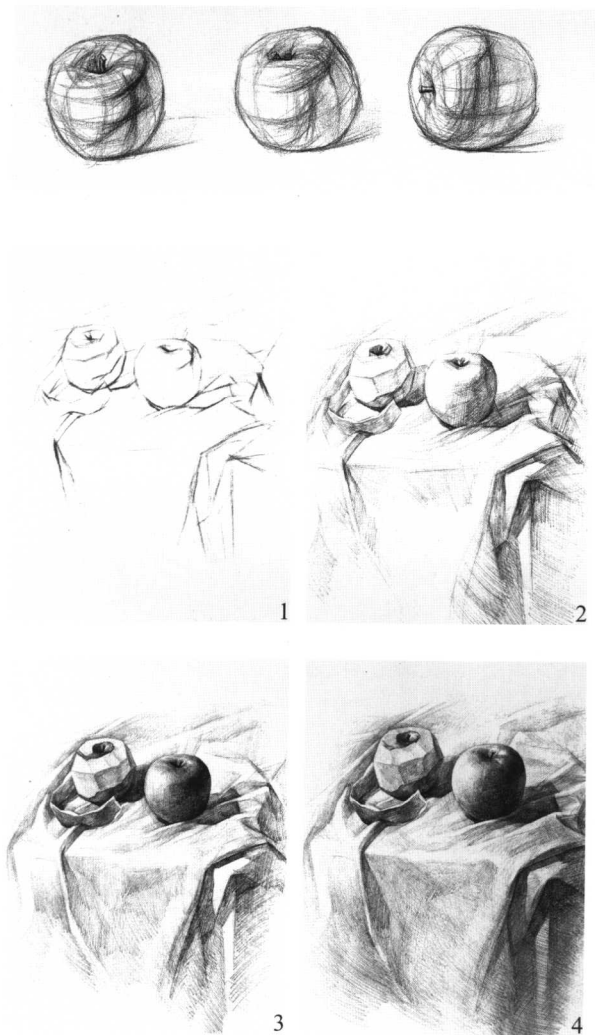
3. 深入塑造:由于苹果的表面比较光滑,在运用明暗调子时要尽量紧贴形体进行耐心塑造,同时注意形体的起伏,画得细致一点才能表现苹果的质感。

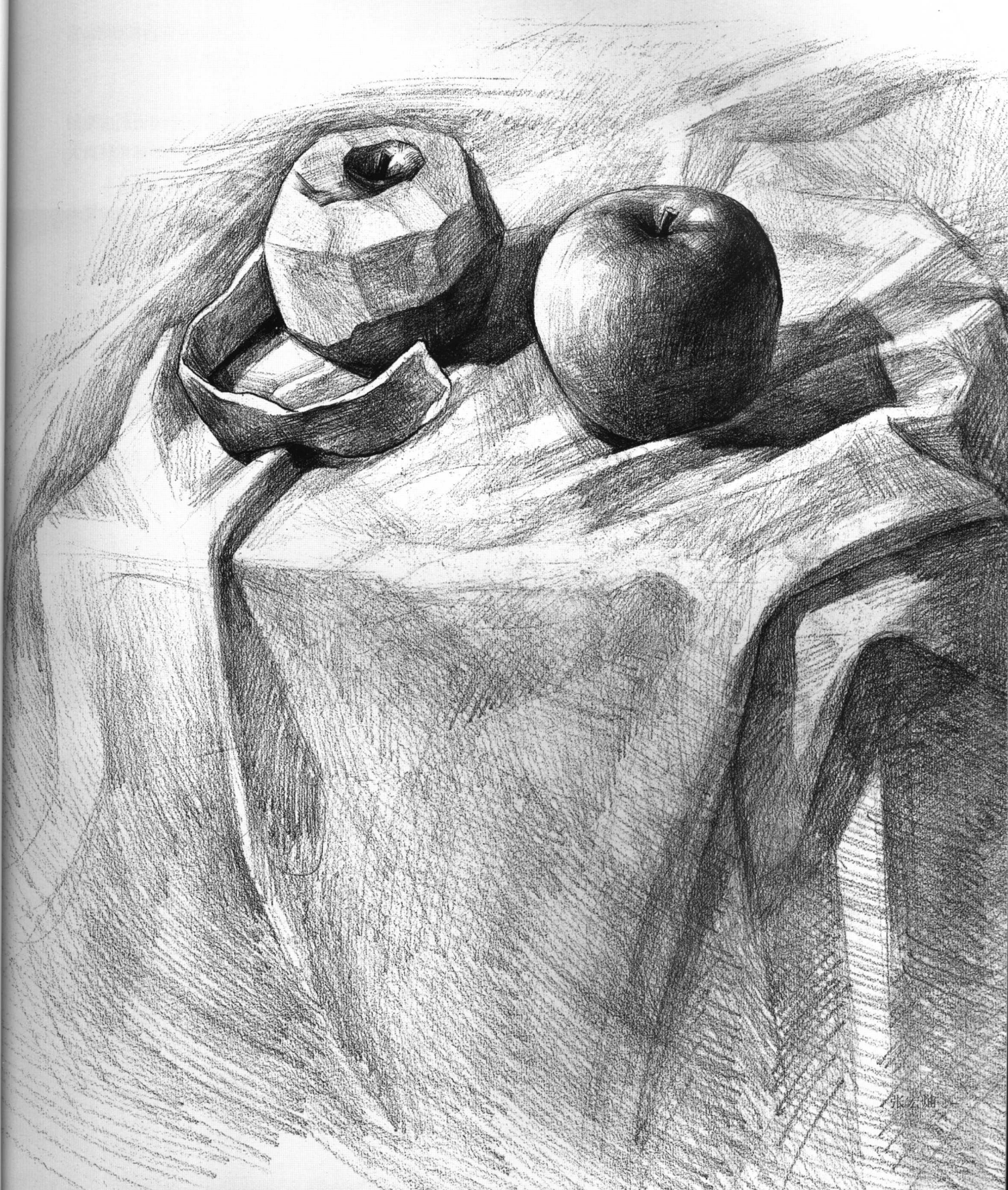
4. 调整完成:最后要根据苹果的体积变化,注意对苹果的边线虚实和大的形体的整体性进行调整,同时完善细节。

作业要求:

1. 对各种水果进行概括性写生。
2. 抓住特点深入写生。
3. 各种水果的结构分析。
4. 临摹。
5. 揣摩表现各种不同水果的质感。

下面我们就几种常见的瓜果进行逐个分析、讲解和练习。

第2节 梨的写生

梨也是生活中常见的水果,经常被安排在静物中进行搭配,也是我们必须掌握的重要内容。

梨的形状可以大致概括成椭圆形,中间大,两头小,尾部有向内的凹陷。它有一个长长的蒂,形成很美的弧线,在画面中起到线的点缀作用。

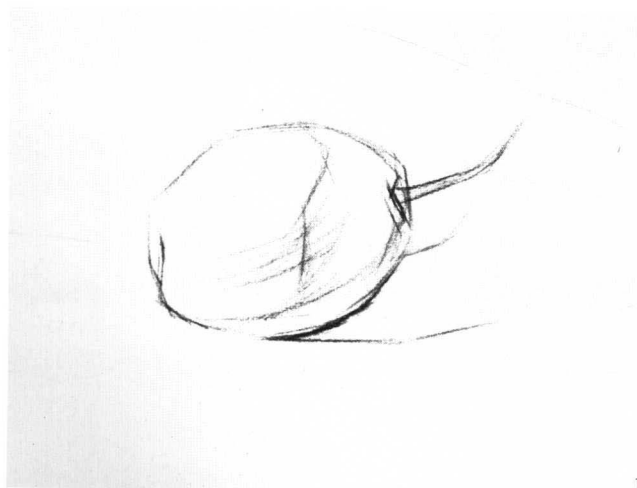
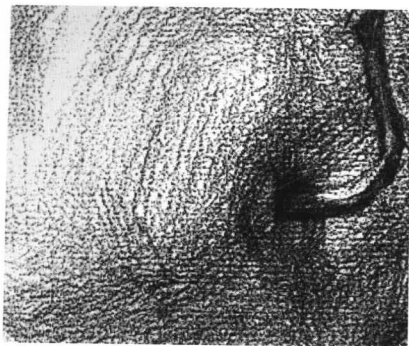
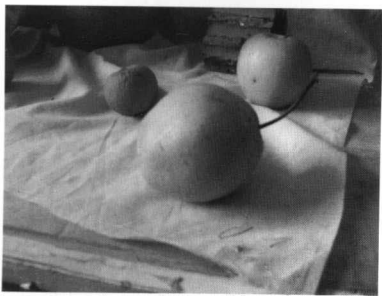
写生步骤:

1. 先画一个长方形,然后用直线切割出梨的外形,通过画明暗交界线,画出其大的形体转折关系。

2. 铺大调子:在明暗交界线以内均匀地铺上一层调子,同时画出投影。注意要画方一点。

3. 深入刻画:梨的表面很光滑,在刻画时要根据形体的变化塑造,注意要先方后圆,在尾部凹陷部分要注意其形体的转折。

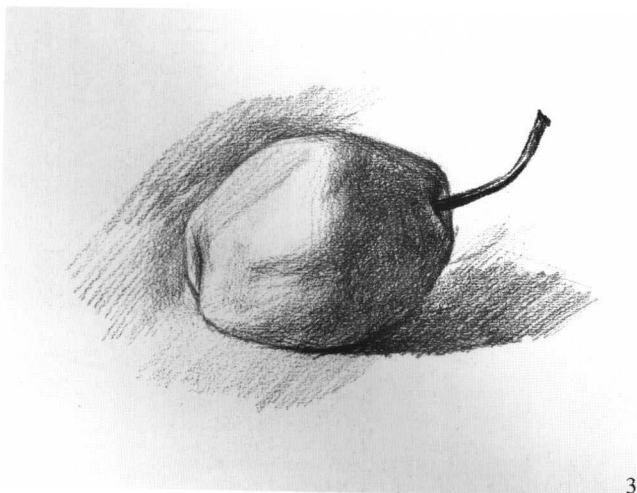
4. 调整完成:要注意暗部调子的统一,同时要根据其形体的转折调整边线的虚实。

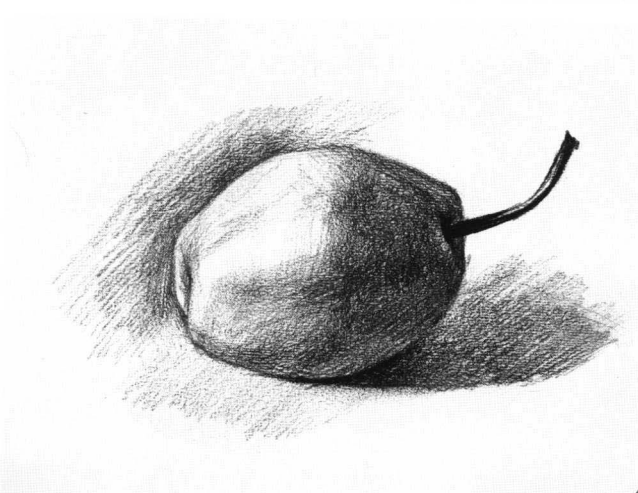
1

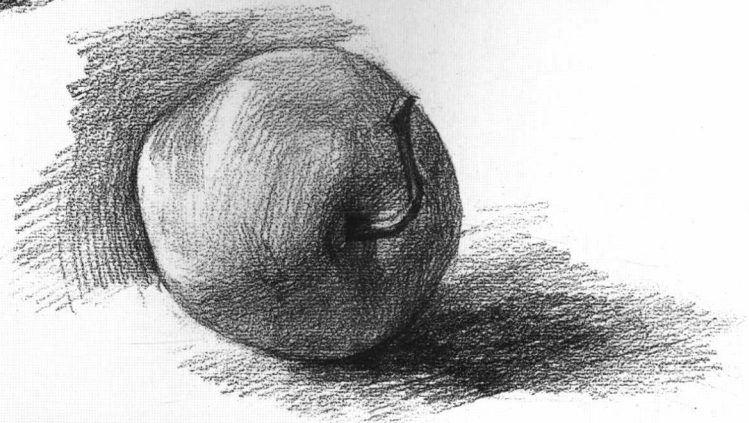
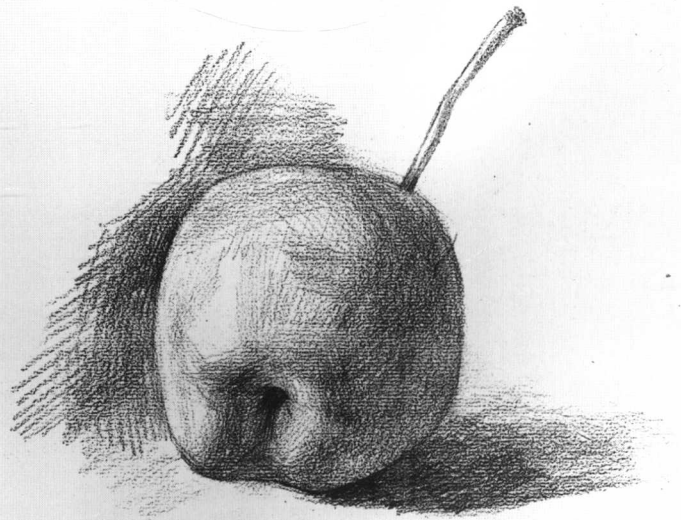
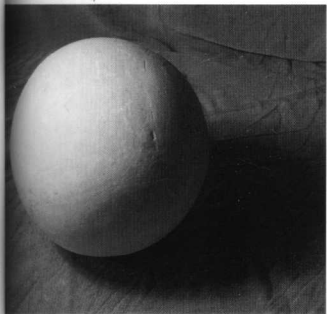
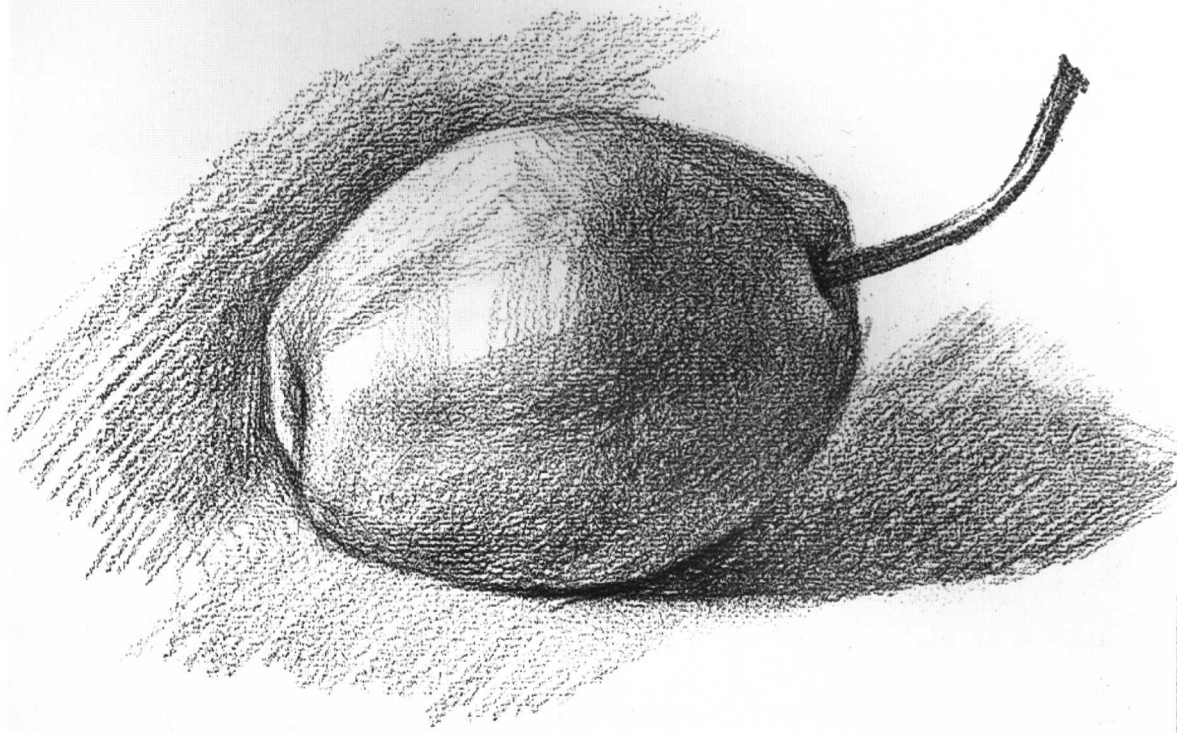
2

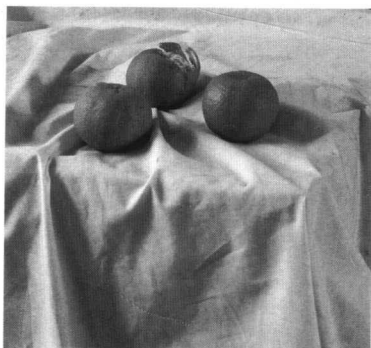

3

4

第3节 橘

在我们经常写生的水果中橘子也是很常见的，它的外形呈扁圆形，就像一个圆球被压扁了一样，上面接蒂的地方略略凸起，尾部往内凹。

由于橘子的表皮比较粗糙，在写生时，可在其蒂部画一些凹凸的细节，增加它的质感。

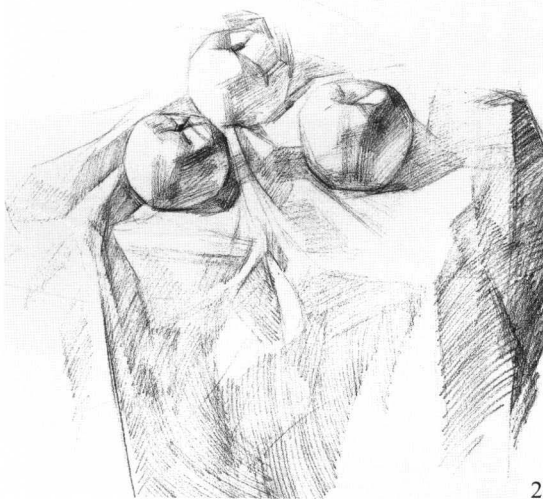
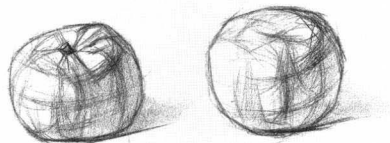
写生步骤：

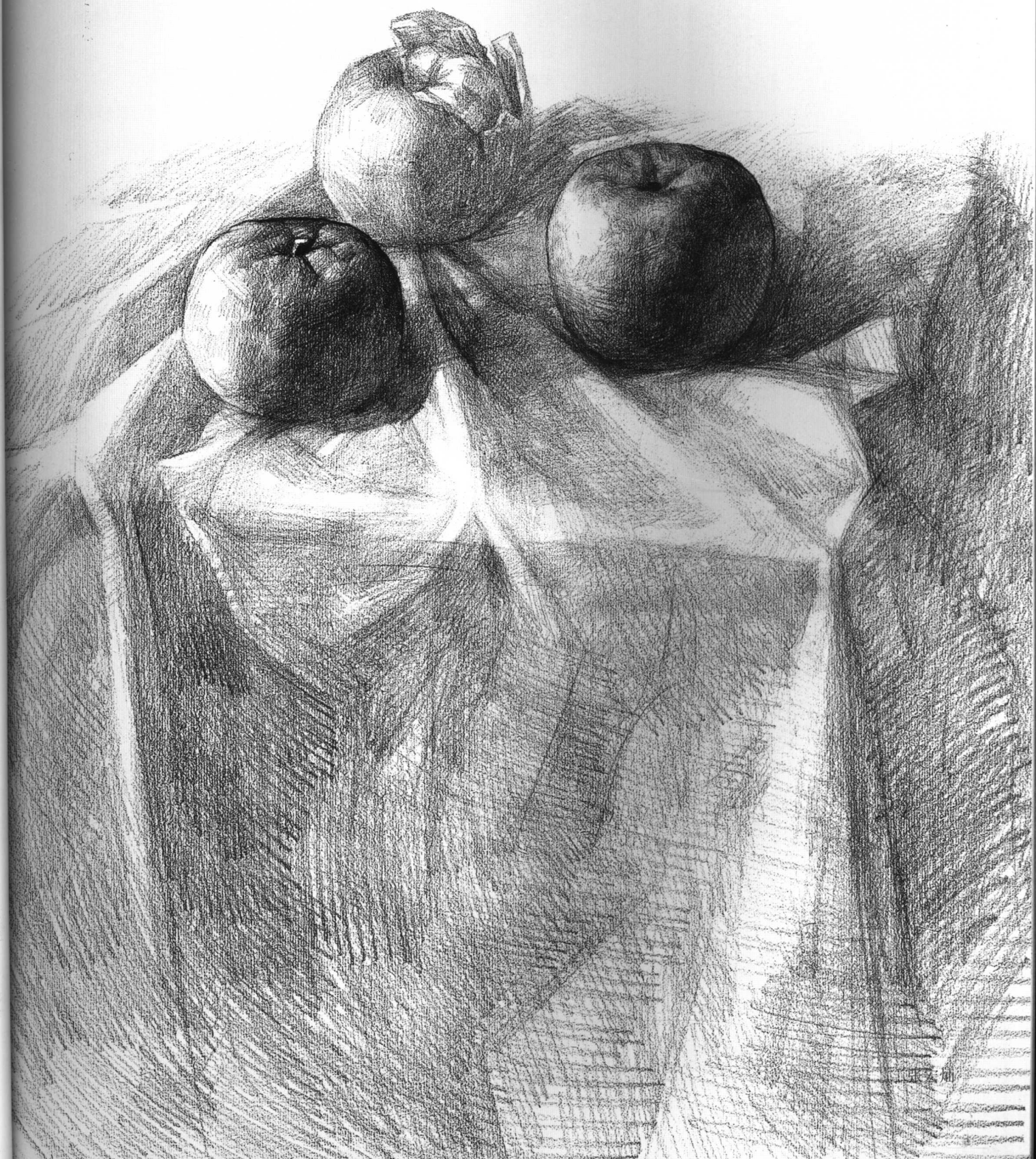
1. 画出方形，再把它切割成橘子的外形，画出明暗交界线，注意形体的转折关系。

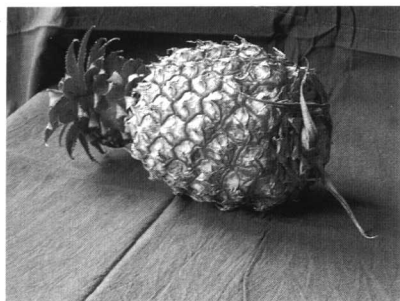
2. 画出大的明暗关系和投影。

3. 深入刻画：注意其明暗关系的变化，在刻画时不可画得太圆，细节的刻画要有耐心。

4. 调整完成：注意整个形体的明暗对比关系，细节刻画要具体真实，不能含糊不清。

第4节 菠萝

菠萝是水果中较难画的。由于其表面有复杂的凸起,而且一般都带有叶子,在写生时,如不注意方法很难画好。

在写生时,我们可以把水果部分理解成圆柱状,上面的凸起部分也是有规律的,一般呈交叉均匀分布,每个凸起的部分都是一个向上凸的正方块;叶子部分的写生主要注意叶子的条理和层次。在写生时要耐心地观察,有条不紊地描绘。

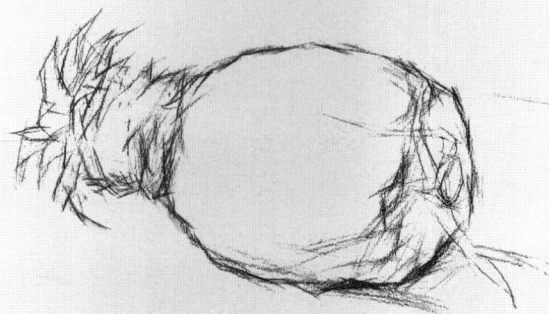
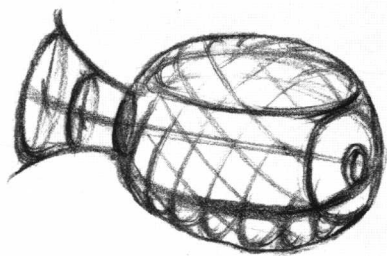
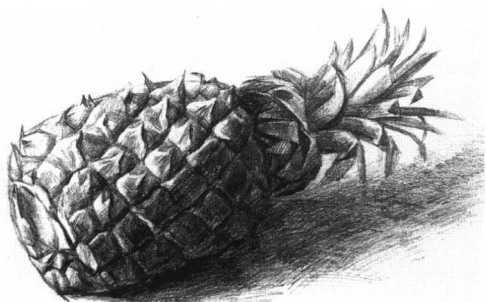
写生步骤:

1. 画出一个长方形并画出叶子的大小形状。以一个圆柱体为基本形画出其明暗形体转折,找到其凸起部分的规律用交叉线画出一个个方块,按规律画出叶子的散开形状。

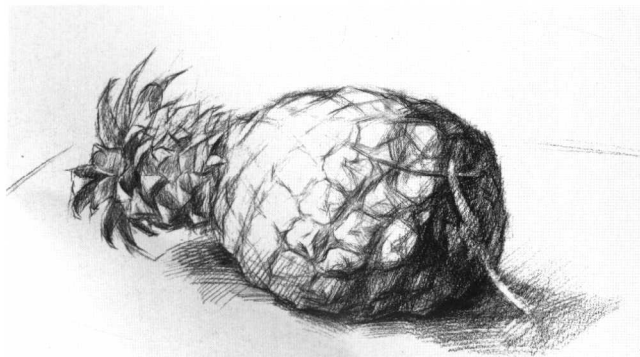
2. 画出圆柱体的大致明暗关系,凸起部分的小方块也大致画出明暗关系,再按前后关系画出叶子的基本层次。

3. 深入刻画时要注意其凸起部分的形体位置,明暗交界线以上的部分要认真刻画,暗部要注意其虚实关系,不可平均对待。叶子的层次进一步丰富。

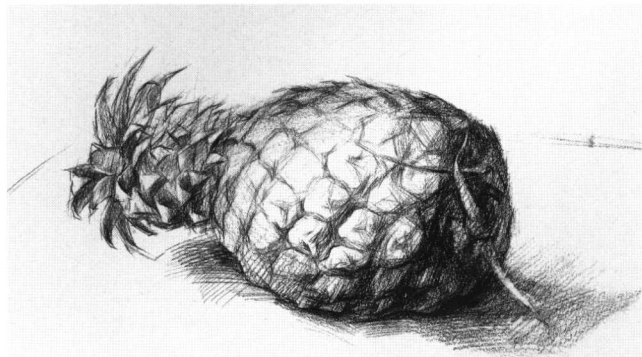
4. 调整完成,最后再看菠萝是否有大的体积感,对整体的虚实进行调整。

1

2

3