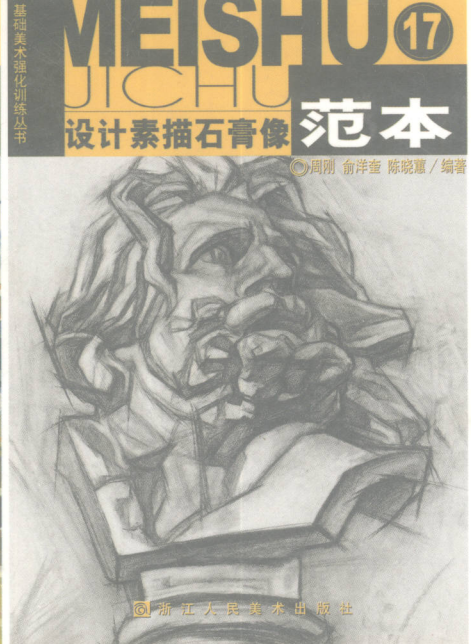
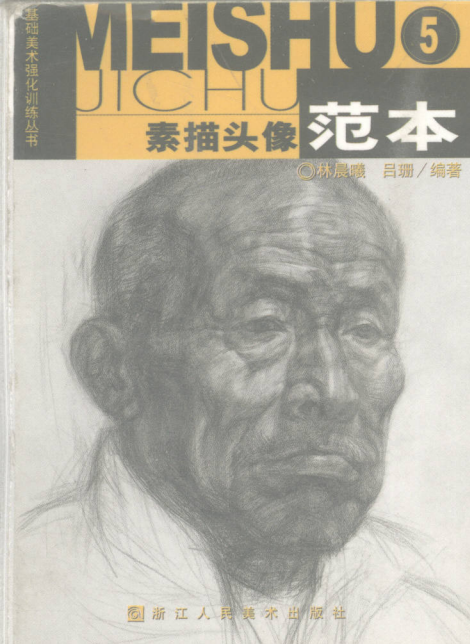

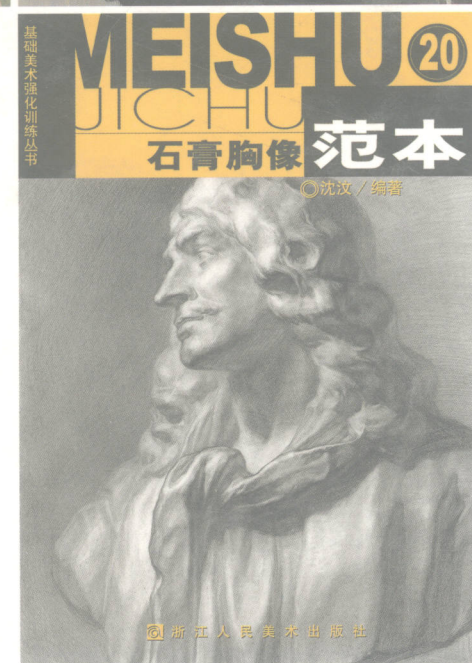
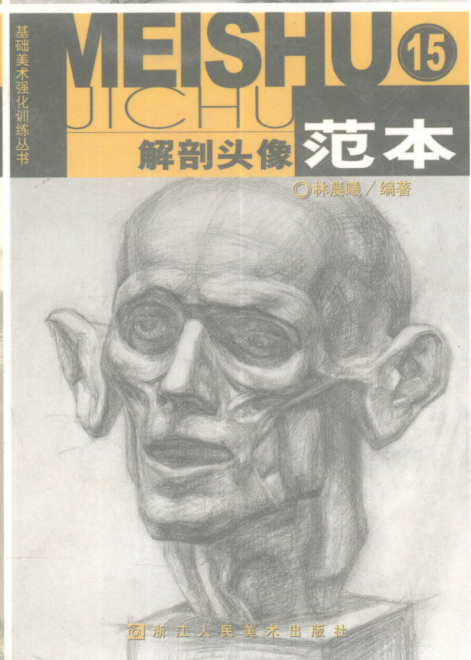

图书在版编目 (CIP) 数据
设计素描静物范本/周刚, 陈晓蕙, 俞洋奎编著.
杭州: 浙江人民美术出版社, 2003.1 (2003.11 重印)
(基础美术强化训练丛书)
ISBN 7-5340-1518-9

I. 设... II. ①周...②陈...③俞... III. 静物画-素描-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083925 号

基础美术强化训练丛书总书目

■ 石膏几何体范本①	■ 油画肖像范本⑫
素描静物范本②	油画人体范本⑬
石膏五官范本③	石膏半面像范本⑭
■ 石膏头像范本④	■ 解剖头像范本⑮
■ 素描头像范本⑤	■ 设计素描静物范本⑯
■ 水粉静物范本⑥	■ 设计素描石膏像范本⑰
■ 色彩风景范本⑦	速写人物范本⑱
水彩静物范本⑧	■ 速写风景范本⑲
水彩风景范本⑨	■ 石膏胸像范本⑳
■ 丙烯头像范本⑩	■ 素描半身像范本㉑
■ 水粉肖像范本⑪	■ 素描人体范本㉒

设计素描静物范本⑯ - 基础美术强化训练丛书

编 著 周刚 陈晓蕙 俞洋奎
策 划 高志岳

出版发行 浙江人民美术出版社 (杭州市体育场路 347 号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

印 刷 杭州余杭人民印刷有限公司

版 次 2003 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷
2003 年 11 月第 1 版·第 2 次印刷

开 本 889 × 1194 1/8

印 张 5

印 数 5,001 - 9,000

书 号 ISBN 7-5340-1518-9/J·1326

定 价 25.00 元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与本社发行科联系调换。

ISBN 7-5340-1518-9/J · 1326 定价 25.00 元

ISBN 7-5340-1518-9

9 787534 015182 >

责任编辑 高志岳
封面扉页 黄晓峰
版 式 曹 军
文字审校 王素一
图片翻拍 高盛奎
责任出版 胡国林

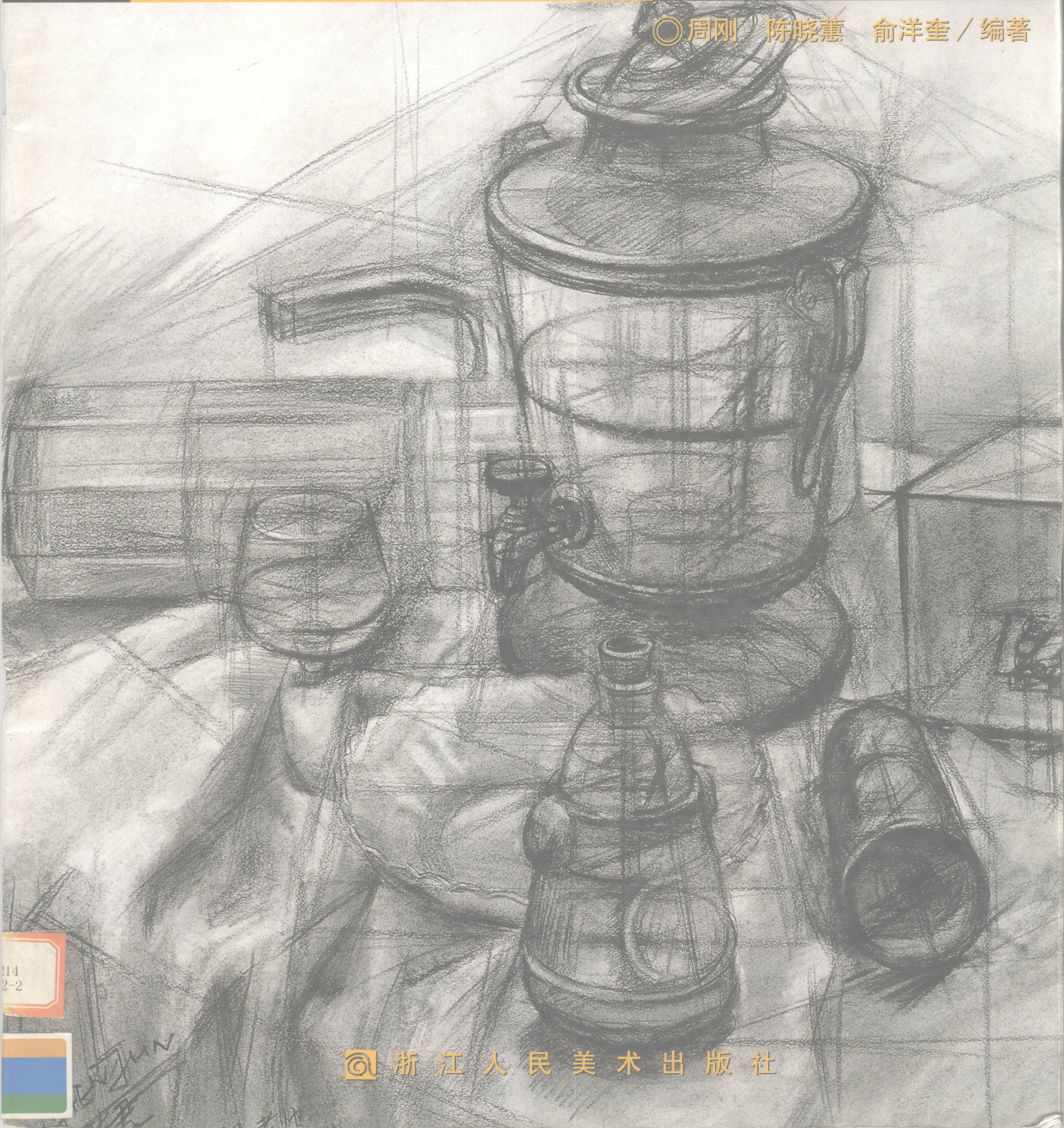
基础美术强化训练丛书

MEISHU 16

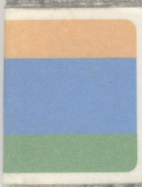
JICHU

设计素描静物 范本

◎周刚 陈晓蕙 俞洋奎 / 编著

14
2-2

浙江人民美术出版社

基

础

化 训

书

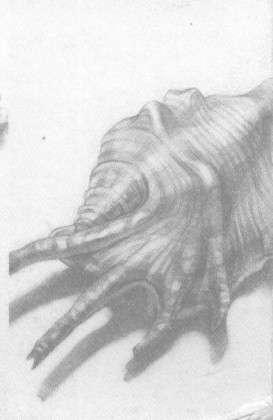
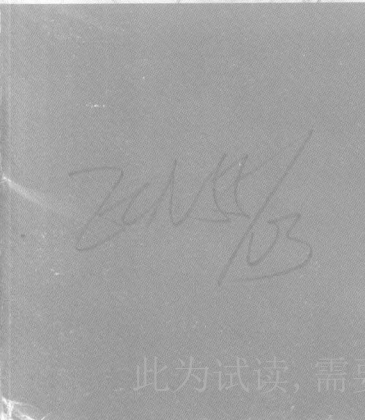
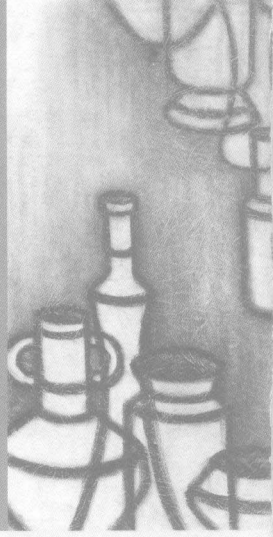
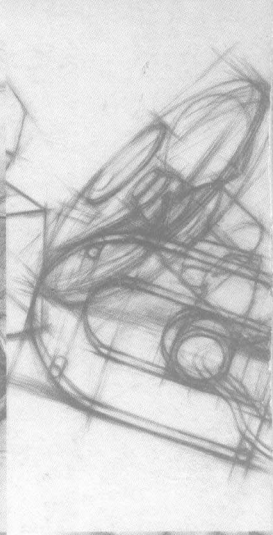
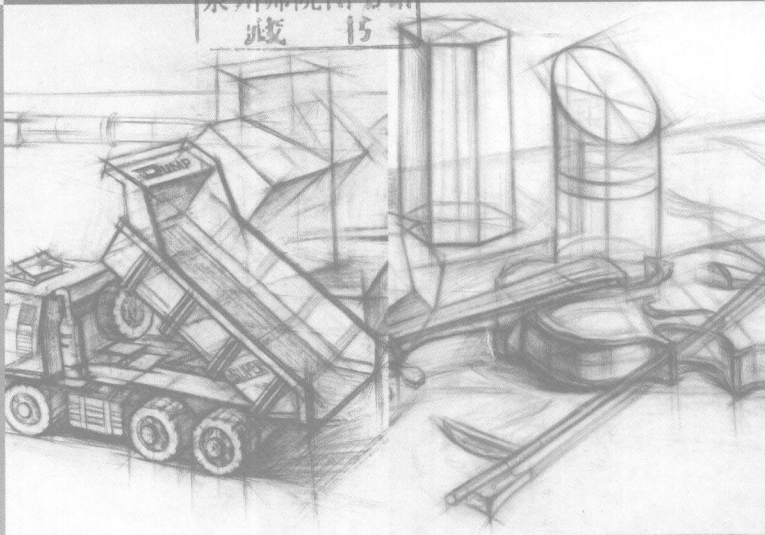
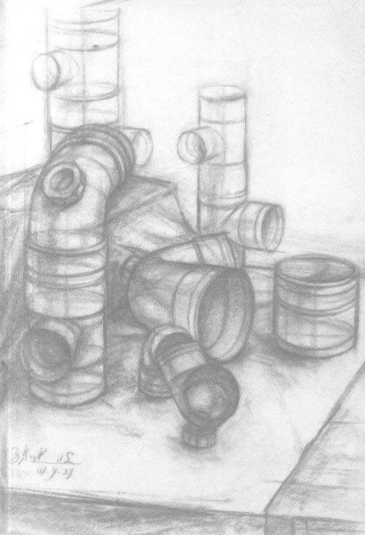
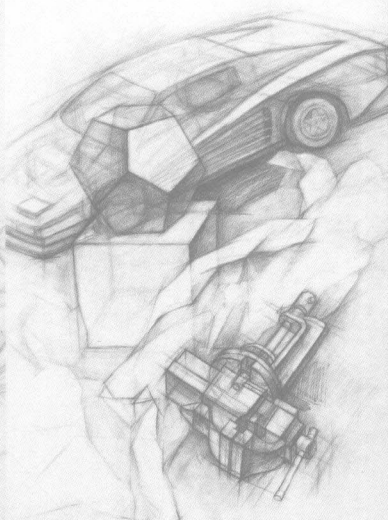
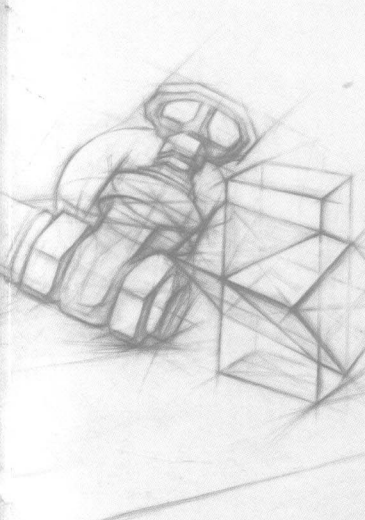
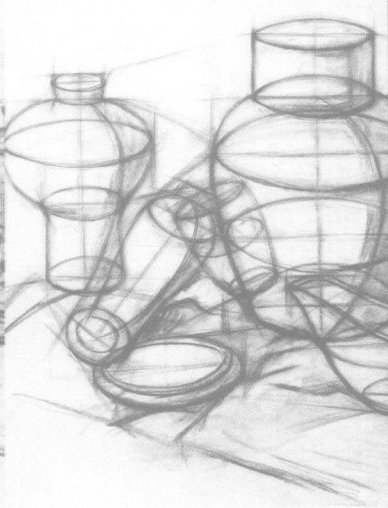
设计素描静物 范本 16

周刚 陈晓蕙 俞洋奎 / 编著
浙江人民美术出版社

本辑目录

罗马柱头和几何体 / 结构素描 / 2
台钳与木工刨和几何体 / 结构素描 / 5
卡车模型与茶壶和几何体写生步骤 / 结构素描 / 6
卡车模型与茶壶和几何体完成图 / 结构素描 / 7
陶罐组合写生小构图举例 / 构成素描 / 8
陶罐组合写生步骤和完成图 / 构成素描 / 9
云南项链写生步骤 / 逼真素描 / 10
云南项链完成图 / 逼真素描 / 11
组合石膏几何体 / 结构素描 / 12
组合石膏几何体 / 结构素描 / 13
奖杯与茶壶 / 结构素描 / 14
陶瓷罐器皿 / 结构素描 / 15
茶壶与几何体 / 结构素描 / 16
电风扇与火车模型 / 结构素描 / 17
台钳与木工刨和几何体 / 结构素描 / 18
粗水管阀门与几何体 / 结构素描 / 19
台钳与轿车模型和几何体 / 结构素描 / 20
PVC 排水管 / 结构素描 / 21
轿车模型与几何体 / 结构素描 / 22
卡车模型与几何体和工作帽 / 结构素描 / 23

小提琴与几何体 / 结构素描 / 24
奶壶与冷水杯 / 结构素描 / 25
木工电刨与汽车锁 / 结构素描 / 26
火车模型与电扇 / 结构素描 / 27
石膏狮头和柱头及女神像 / 结构素描 / 28
花瓶和酒瓶及陶罐 / 结构素描 / 29
桌子上的暖锅和菜坛 / 结构素描 / 30
架子上的器皿 / 结构素描 / 31
墙角一景 / 结构素描 / 32
器皿大组合 / 结构素描 / 33
电线杆瓷头和砂锅 / 构成素描 / 34
石膏像与桌布上的静物 / 构成素描 / 35
组合陶罐 / 构成素描 / 36
水果与酒瓶和瓷器 / 构成素描 / 37
桃片与花生 压扁了的饮料罐 / 逼真素描 / 38
咬食后的苹果 / 逼真素描 / 39
贝壳编织带 / 逼真素描 / 40
接线插座 黑色牛皮带 / 逼真素描 / 41
海螺与贝壳 精致手袋 / 逼真素描 / 42
扎着麻绳的小石块与饰件 / 逼真素描 / 43

设计素描静物 画法要点

周刚

●设计素描概述

设计素描是以设计概念为先导的造型形式。它是以设计为教学目的而进行的各种素描写生和素描创作。

长期以来,我们在设计类学科的素描教学中,沿用了造型学科的教学内容与方式,但教学中我们较难解决两者在观念、目的和方法上的衔接与裂带,即以具象绘画能力为目的的绘画基础教学与以抽象形态和造物构想训练为目的的教学之间的衔接与裂带。如何使素描成为设计造物本质训练,而不是仅仅作为以绘制表现图为目的的造型基础奠定良好的基础,是近十多年来设计基础教学研究者们面临和积极探讨的一个重要课题。设计素描跨越了传统意义上的素描概念,它不再仅是一种绘画技艺与表现方法的训练,也不是为了艺术创作而写生或再现物体和搜集生活素材,是具有很强的目的性、特殊的观察角度和审美意义的素描形式,归纳起来主要有以下几点:

1.设计类专业的素描训练是设计造型能力训练的重要环节,也满足了设计师将自己的设计构想图像化的基础训练要求。

2.设计类专业的素描训练最忌不加思考地照相式地记录,而是自觉地积极地探究对象形体中最根本的构成因素,创造性地运用明确的绘画方式技巧及基本原理去理解有关形体与空间的问题。

3.设计类专业的素描,要求学生在作画前要有一个明晰的作品概念,并将要画的人物或静物等进行一次意识上的“剥离”,将一个复杂的形象剥离、净化成为一个单纯的形体,将一个多义、模糊的形象明确化并赋予秩序感。

4.设计类专业的素描表现,要求学生在作画过程中,将形象中种种微小的视觉变化展现在明确的形体之中,从而建立明确的实质性的形体与空间。

就教学的知识点而言,设计素描主要包括了准确描绘能力的训练、结构分析能力的训练、意象表现能力的训练、抽象和构成能力的训练、对外部质感及材料的认识与表达能力的训练、对形体的再创造能力的训练等。在静物写生训练中,则强调对以下几个层面能力的训练。

●结构素描

准确地塑造要描绘的对象是造型训练的基础,通过对形体外部结构的观察与分析,理解物象内部结构及相互关系,并准确生动地表达对象是设计素描造型训练的基本要求。在训练过程中要求学生具有三维立体造型的构想能力和灵活的组织、运用形体能力。作为设计师,三维的构形能力是其造物构想的基础。因此,素描训练中,加强对学生在不同透视角度、不同空间中形体结构相应变化的规律的认识,提高分析、理解和表达能力,要求学生采用徒手画的方法以线为主进行形象化的立体表现,摆脱和削减表面明暗等变化,构筑三维形体,组织整理形体关系。

在具体绘画表现中,要求学生清晰明确地把握物体的结构,准确地掌握物象的组合形态和比例关系。为了理解和控制物体的结构与形态的空间组合关系,在训练过程中可着意将物体看不见的部分也画出来,并有选择地将各种结构线留在画面中,其目的是在强调对形体及空间关系控制能力的基础上,增强作品的表现力。在画面明暗和虚实处理上,尽量避免使用明暗和用手、

橡皮等工具涂擦,而是通过线条的轻重来获得虚实、明暗、立体和空间效果。

在观察方法和构图表现中,设计素描更注重对一组物象从不同角度的观察,并不对一组物象中某一单独的细部进行较为深入的研究,注重灵活地构图画面物象,逐步培养学生根据对纸面的感受来进行构图的能力。

●主观性结构素描

设计是一种创造性的造物活动,是一个从无到有的创造性构想并将这种构想的物化过程。因此,强调主观创造性思维和相关能力的培养,无疑也是设计素描训练的又一重要课题。

对一组物象特有的内在结构、相互的有机关联、空间特征进行深入地分析与理解,在作画过程中,我们可以通过对物象外部形态所体现出来的形态特征、空间关系来逻辑地推论出其看不见的内部结构关系,充分地调动学生的主观想像力,强调对学生大脑中的认识积累,旨在拓展学生在形态造型上的探求能力。

强调主观性的结构素描,是在训练学生的造型能力的基础上,更注重引导学生想像、思考和创造性的体验,主动积极地把创造性的思维训练过程转变为一种习惯,并将这种习惯贯穿于今后的设计生涯之中。

●构成素描

一个形与另一个形在空间中组合,形成一个新的形,是一种构成过程。设计是一种创造性的行为,它可以是一种从无到有的构想过程,也可以是将已有的形重新组合、颠覆,构成一个新的形。

在空间中构成组合,目的在于开发学生的创造性思维,引导学生在形态造型上的新探求,通过形与形的重新构筑发现和寻求创新的起点与通道,创造性地运用各种可能性,组织重构新的形态与形式。

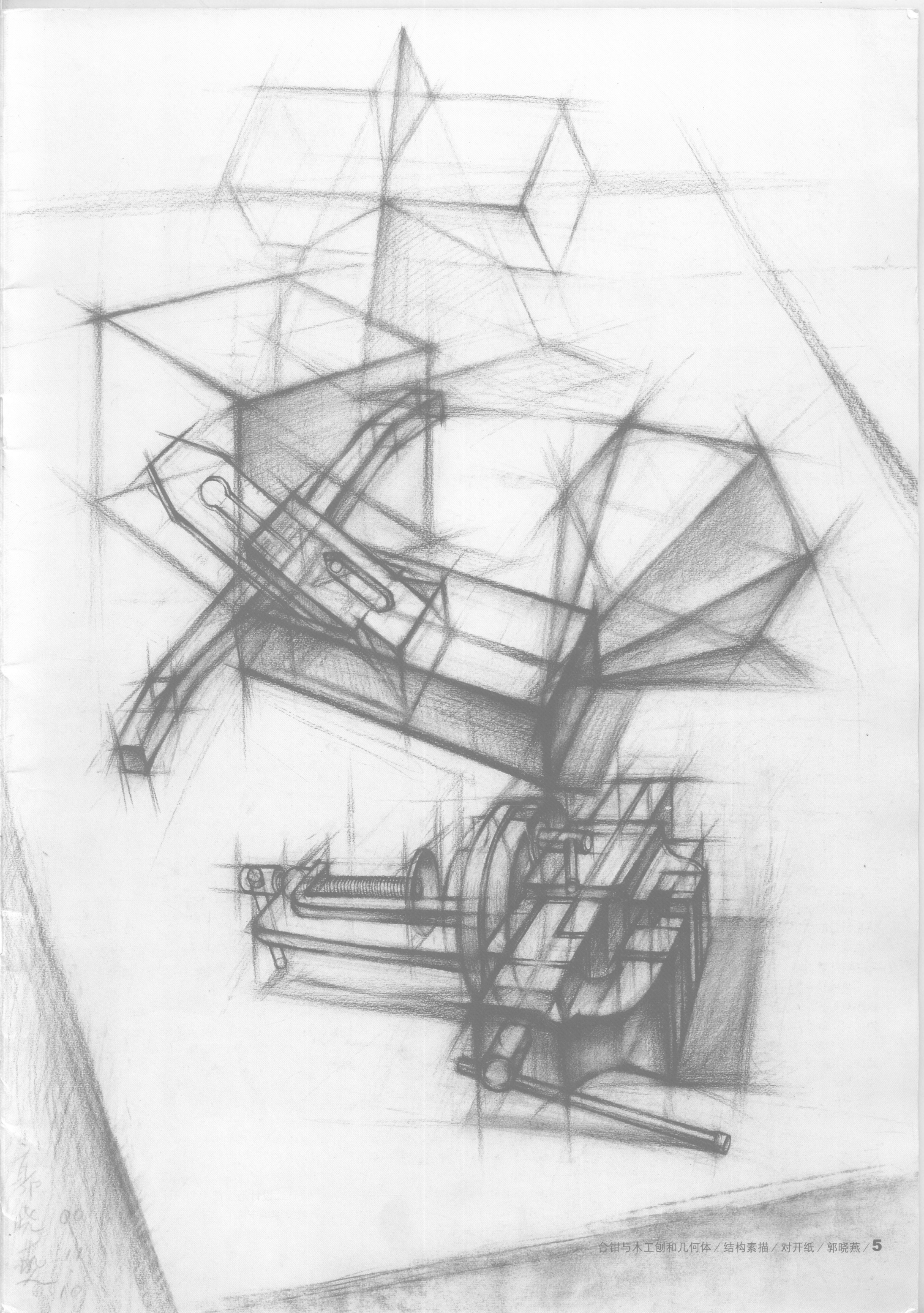
通过从静物写生到石膏像写生等一系列的具有针对性的素描训练,使学生认识和体验形态的最基本的构成因素及在空间中的构筑关系。在素描教学过程中注入设计思维方式,逐步启示、激活学生的设计意识,完成在造型学习中角色的主动转换,从而由素描学习过渡到设计的准备阶段。

●逼真素描

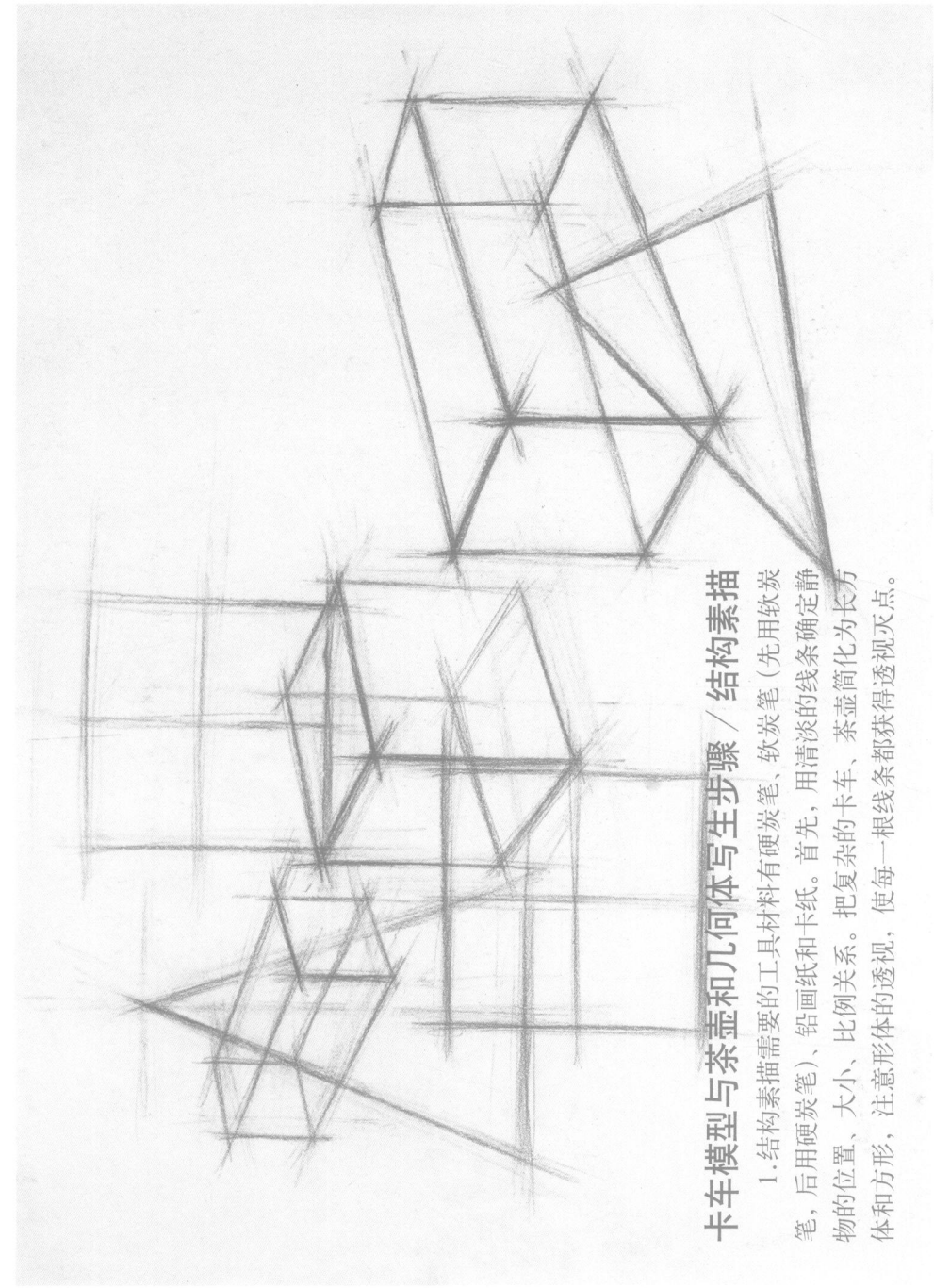
针对设计教学的上一端——专业设计训练而言,素描训练无疑是其造型能力训练的重要组成,专业设计过程中常常要求设计者的设计表现具有良好的设计构想、良好的造型、良好的质感和形态逼真的形色效果。这样就必然要求加强设计教学的下一端——设计造型基础训练,还应注重对物象逼真描绘、逼真素描训练,强调对物象的最细小变化的认真观察,准确、细腻和生动地表现对象的细微的形、色、肌理和质感。

当我们面对一个如核桃般大的对象,以极大的兴趣和足够的耐心去观察和描绘时,我们会发现平日所不曾发现的许多问题,它可能会把我们带到我们过去所不曾见过的全新世界。

逼真素描训练不同于传统的写实素描,它更强调对对象的小观小取,这种观察方法和造型能力是设计师设计造型能力和设计观察方法的重要组成部分,因此,在设计素描的教学训练中逼真素描也占有重要的地位。

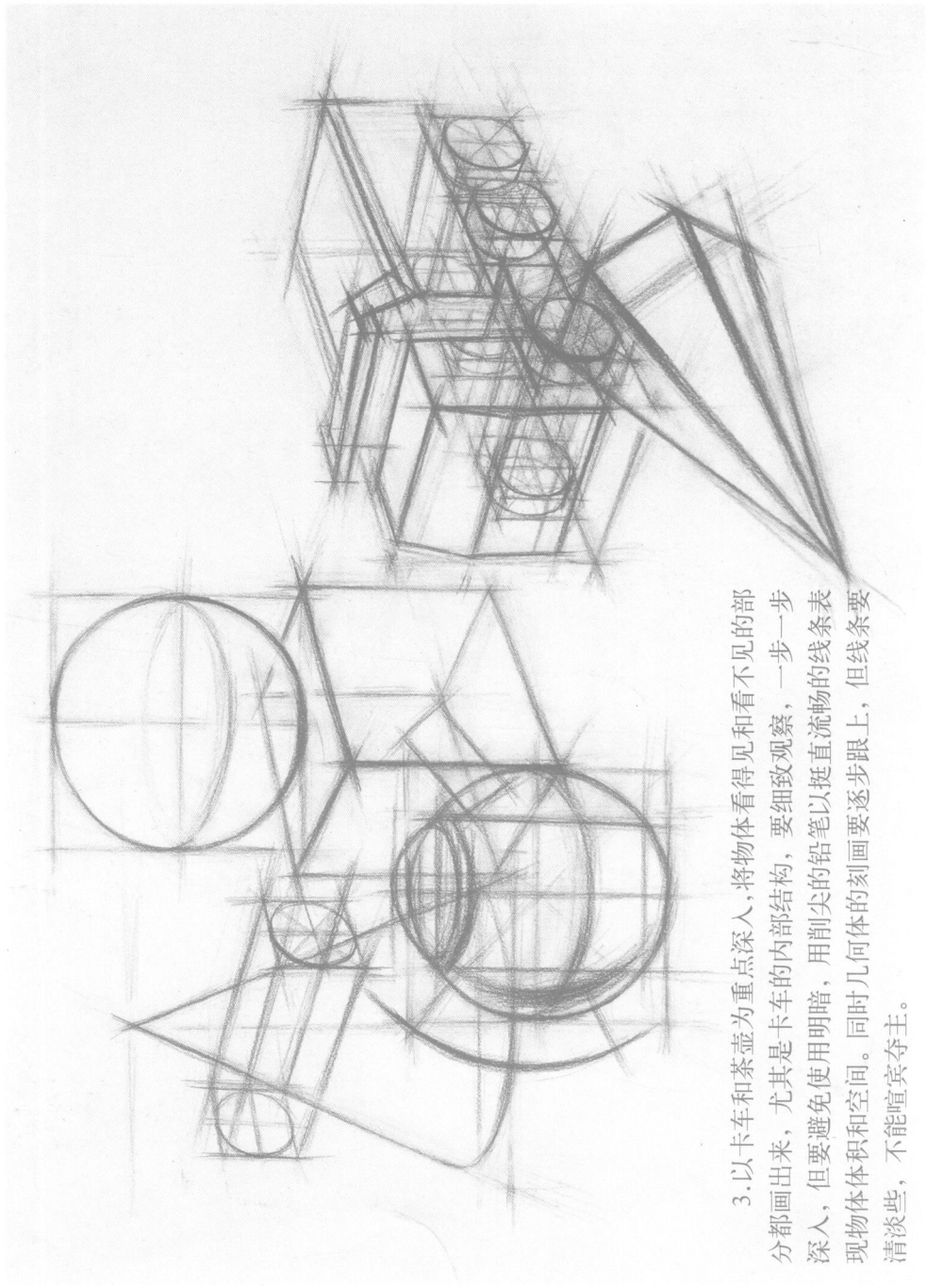

郭晓燕
00
18
10

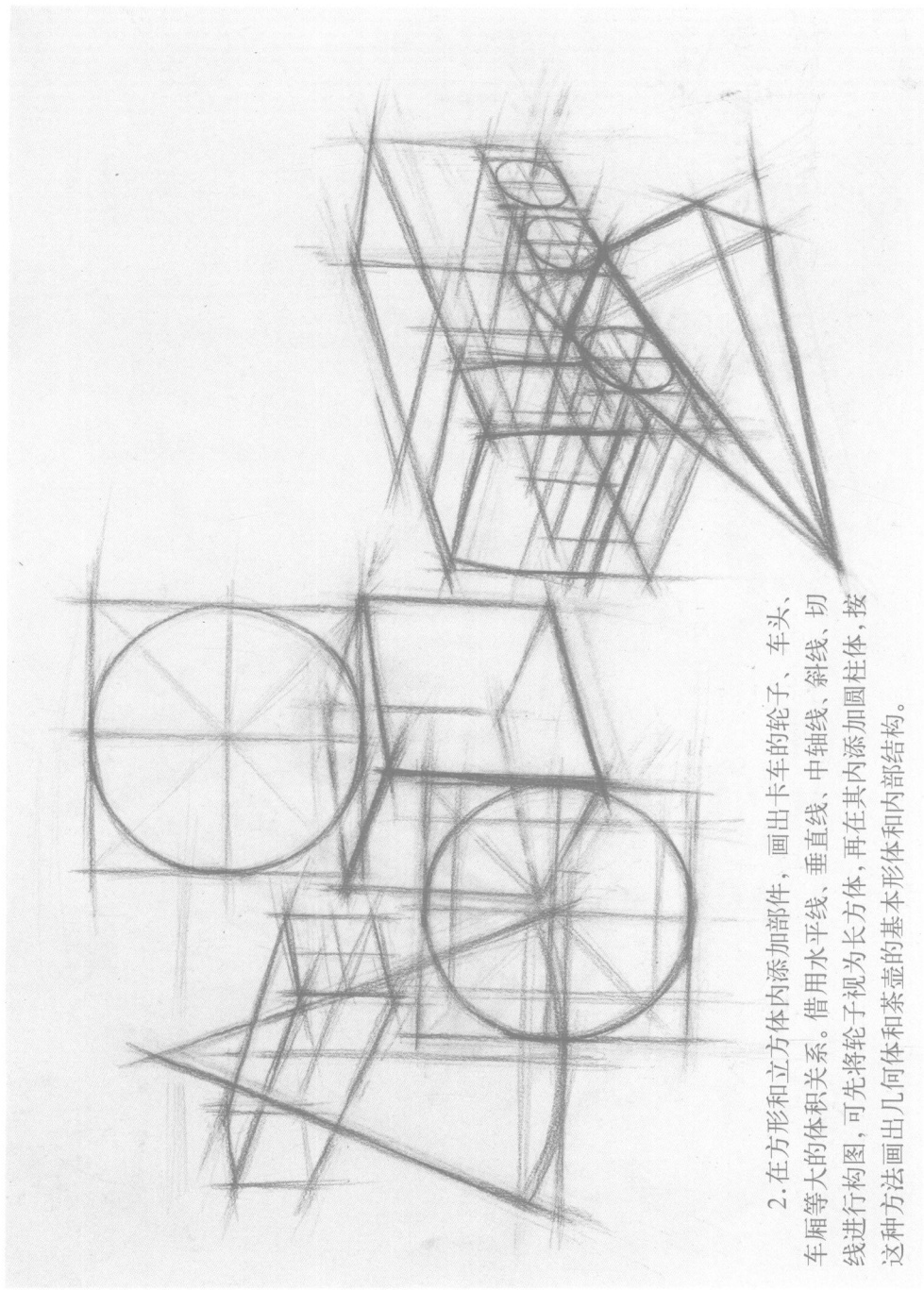

卡车模型与茶壶和几何体写生步骤 / 结构素描

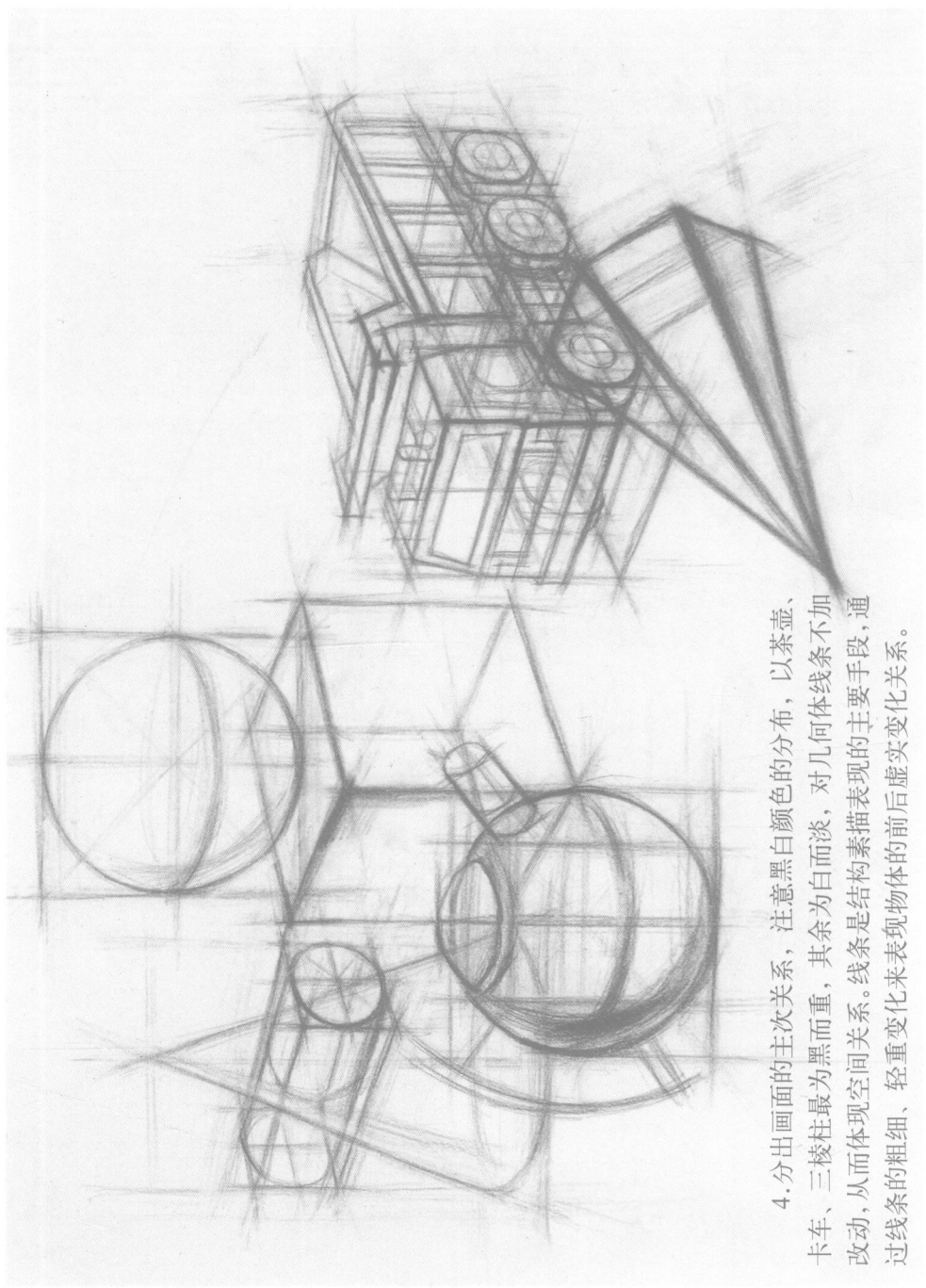
1. 结构素描需要的工具材料有硬炭笔、软炭笔（先用软炭笔，后用硬炭笔）、铅画纸和卡纸。首先，用清淡的线条确定静物的位置、大小、比例关系。把复杂的卡车、茶壶简化为长方体和方形，注意形体的透视，使每一根线条都获得透视灭点。

3. 以卡车和茶壶为重点深入，将物体看得见和看不见的部分都画出来，尤其是卡车的内部结构，要细致观察，一步一步深入，但要避免使用明暗，用削尖的铅笔以挺直流畅的线条表现物体体积和空间。同时几何体的刻画要逐步跟上，但线条要清淡些，不能喧宾夺主。

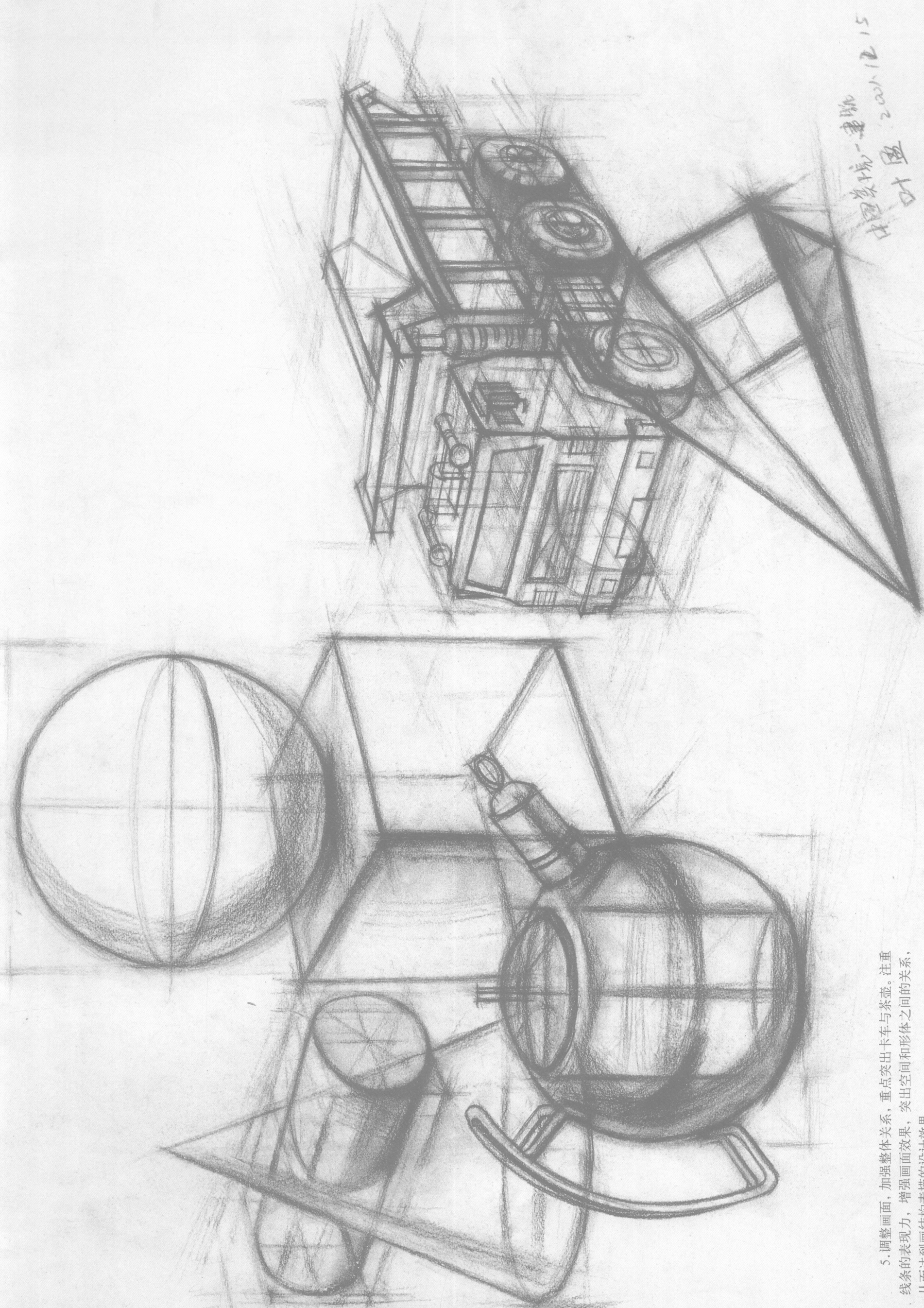

2. 在方形和立方体内添加部件，画出卡车的轮子、车头、车厢等大的体积关系。借用水平线、垂直线、中轴线、斜线、切线进行构图，可先将轮子视为长方体，再在其内添加圆柱体，按这种方法画出几何体和茶壶的基本形体和内部结构。

4. 分出画面的主次关系，注意黑白颜色的分布，以茶壶、卡车、三棱柱最为黑而重，其余为白而淡，对几何体线条不改动，从而体现空间关系。线条是结构素描表现的主要手段，通过线条的粗细、轻重变化来表现物体的前后虚实变化关系。

中国美术学院 建校
叶盈 2011.12.15

5. 调整画面，加强整体关系，重点突出卡车与茶壶。注重线条的表现力，增强画面效果，突出空间和形体之间的关系，从而达到画结构素描的设计效果。

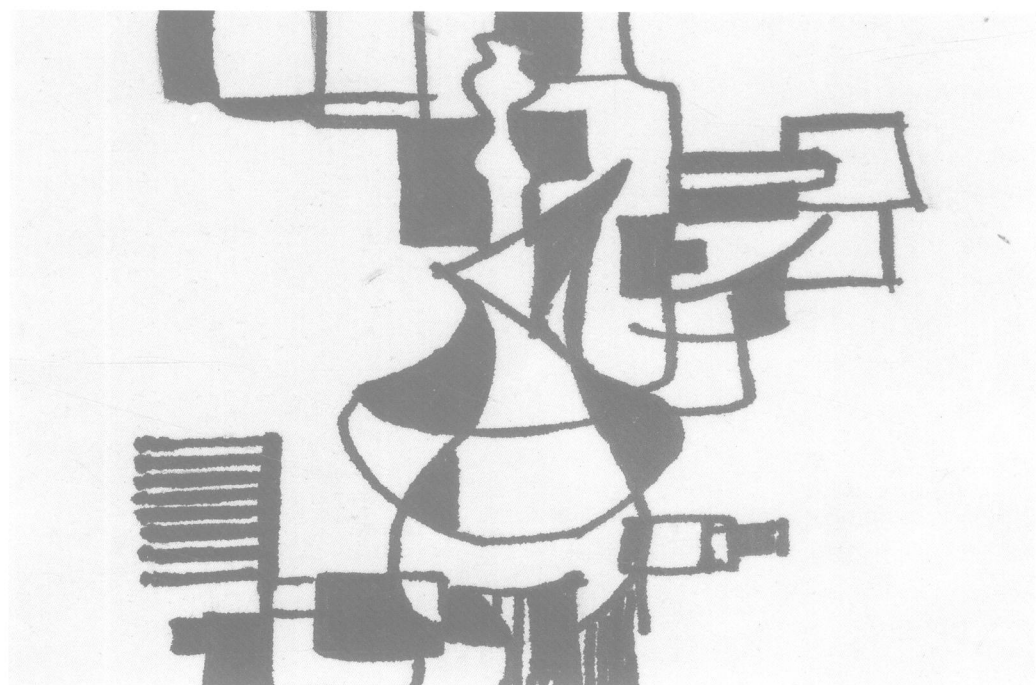
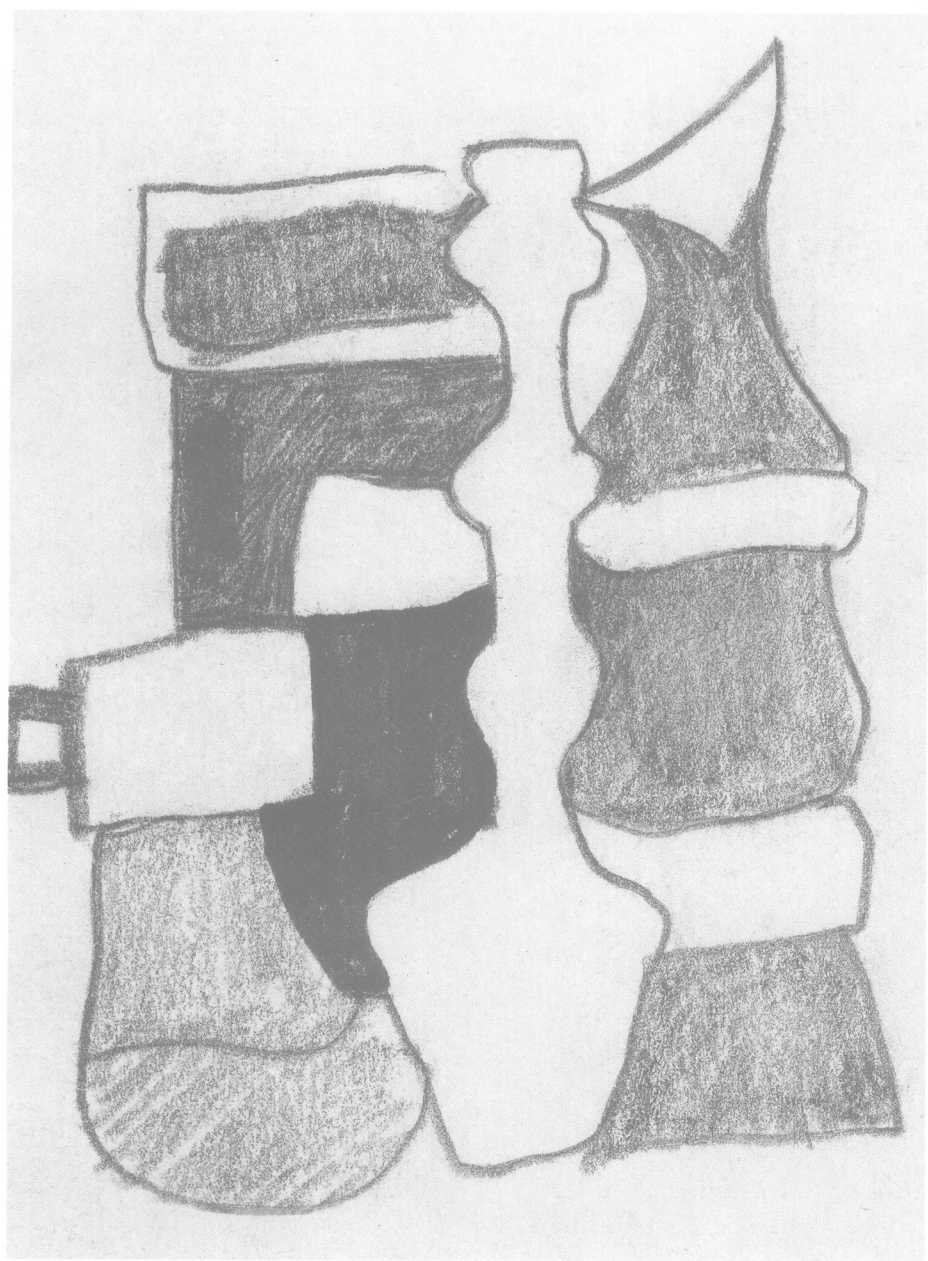
陶罐组合写生小构图举例 / 构成素描

传统素描和构成素描 从传统的写实素描到现在设计素描中的静物构成素描，许多学生不知道如何加以表现。一个设计师首先要具有的就是有创意。在设计素描过程中，以个人主观想法及他对客观物体的个人感受去理解和表现对象。在表现过程中，可以夸张物体的形态，组织物体的几何形状，变换物体间的空间位置，改变物体之间的比例关系等，最终目的是使画面达到一种具有个性创意的构成素描设计效果。

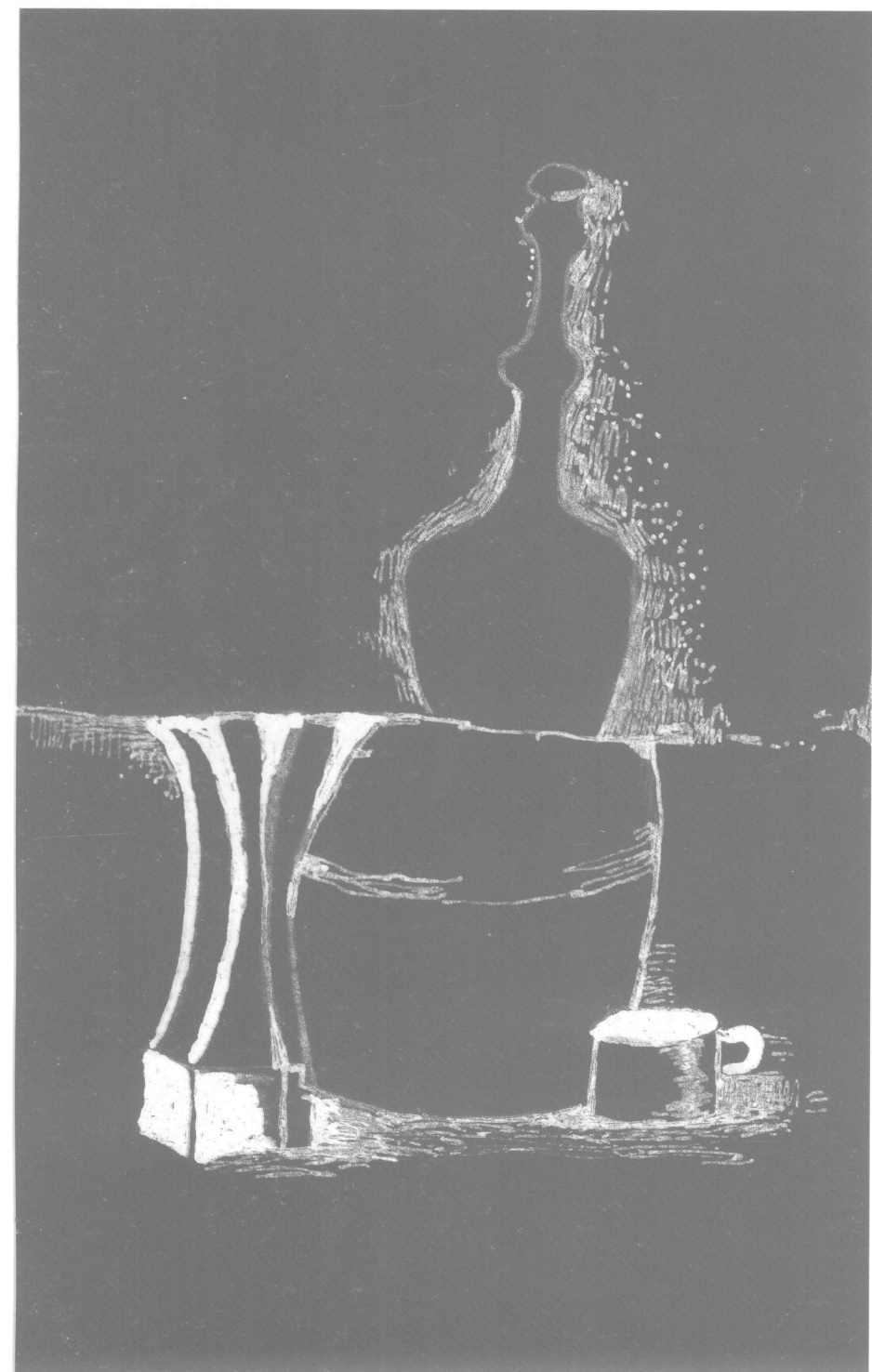
部分写生小构图方案介绍 1. 夸张。这幅小构图中所有器皿都集中在画面的中部，并且物体之间没有空隙，这种构图需要注意的是整个器皿组合的外部造型夸张而带有拙味，利用少量黑色和大部分的灰色组合在一起，产生一种夸张和有节奏的效果。

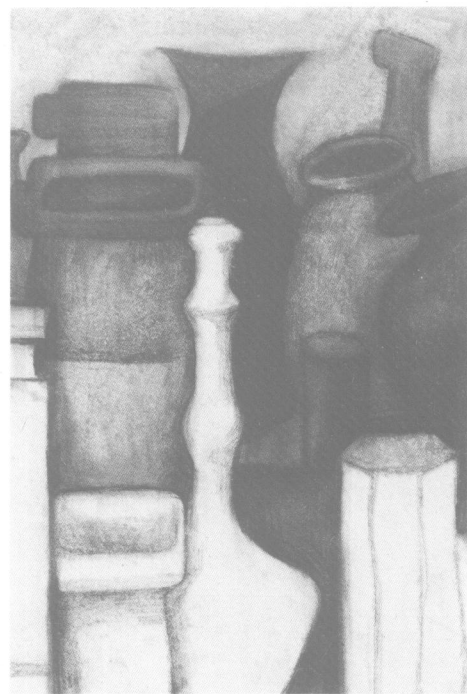
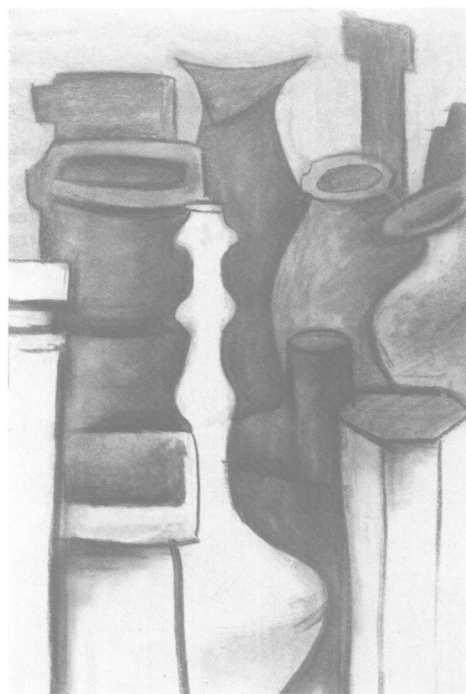
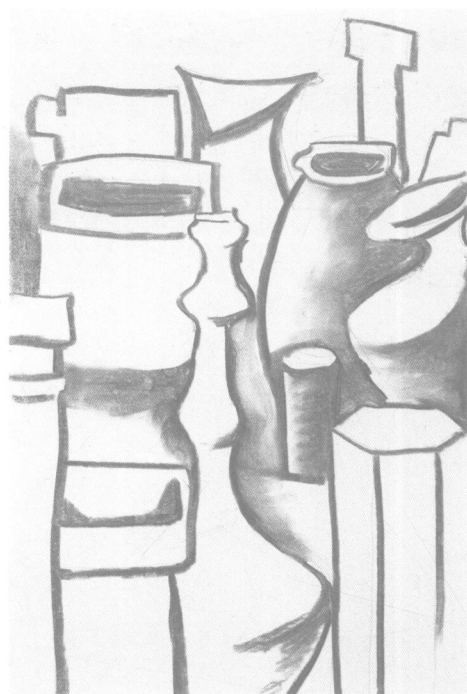
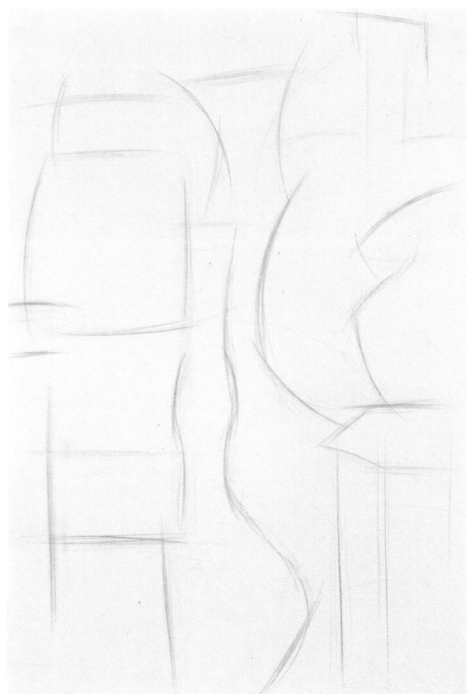
2. 错位。在黑卡纸上用白笔分割画面，在画面的下半部分别画出两个罐子，并只画罐子的下半部分，留出一个杯子是完整的形。在上半部画出一个罐子形，使它与下半部的两个罐子结合，产生一种有趣的错位矛盾的空间效果。

3. 几何形。在白卡纸上用钢笔画出许多穿套在一起的罐子，形成许多几何形块状组合。在穿套中，要注意罐子的高矮、大小、方圆的外形变化，并要注意罐子的点、线、面各种疏密和对比变化，在罐子之间重叠处再涂上黑色，使其产生几何图形变化美感。

最后选定的黑白对比式小构图方案

陶罐组合写生步骤 / 构成素描

1. 首先观察静物，先画小构图，从许多小构图中选出一张比较完整的画成正稿，用铅笔定好物体的大体位置，这张图让陶罐和几何体充满画面，使之产生一种现代城市建筑错落有致的节奏感。

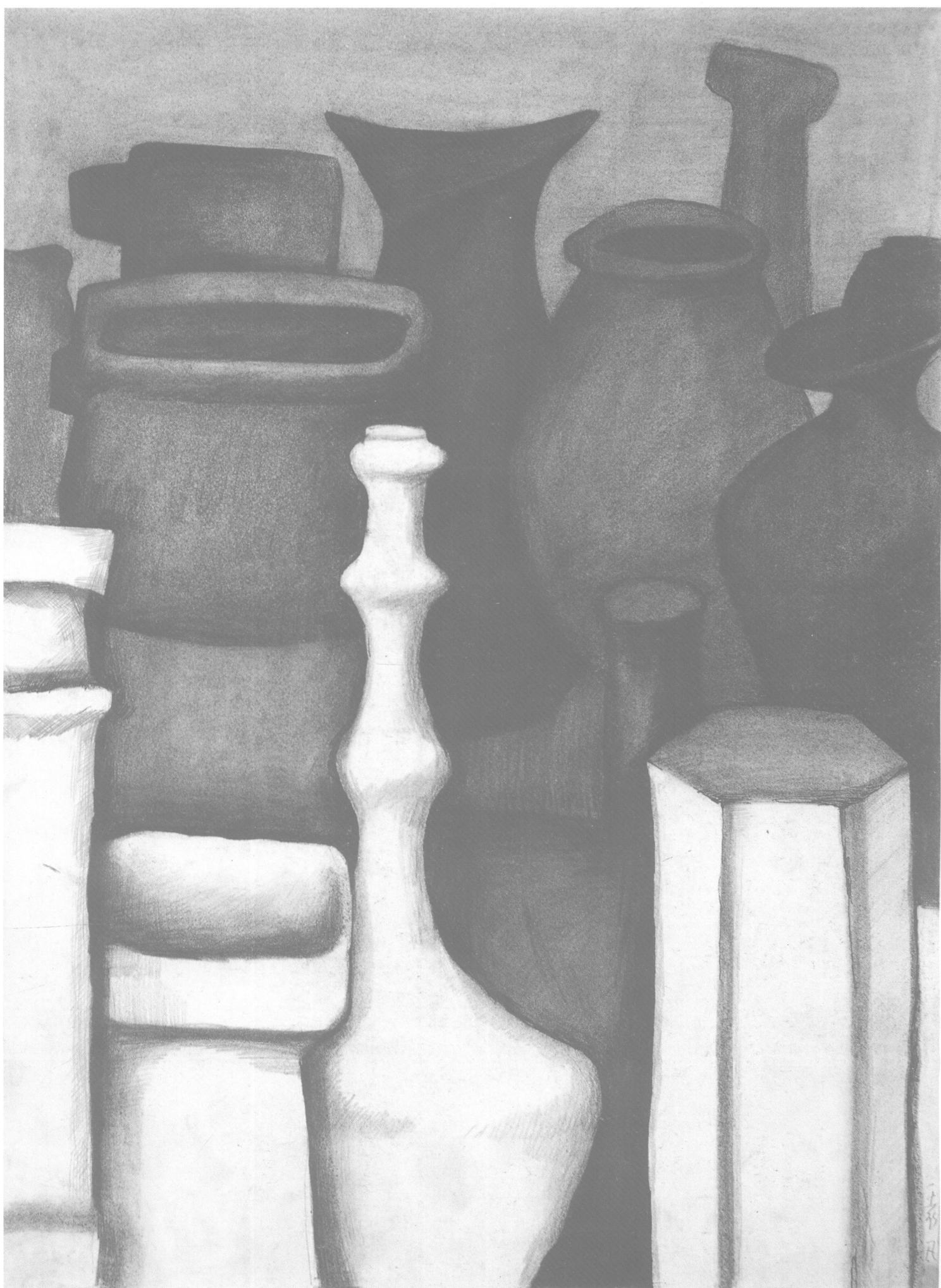
2. 在白卡纸上用铅笔定位的基础上，用木炭条勾画出物体的基本形态，注意线条的轻重关系，并且要注意画面中负形的形态，使正负形完美地结合在一起。

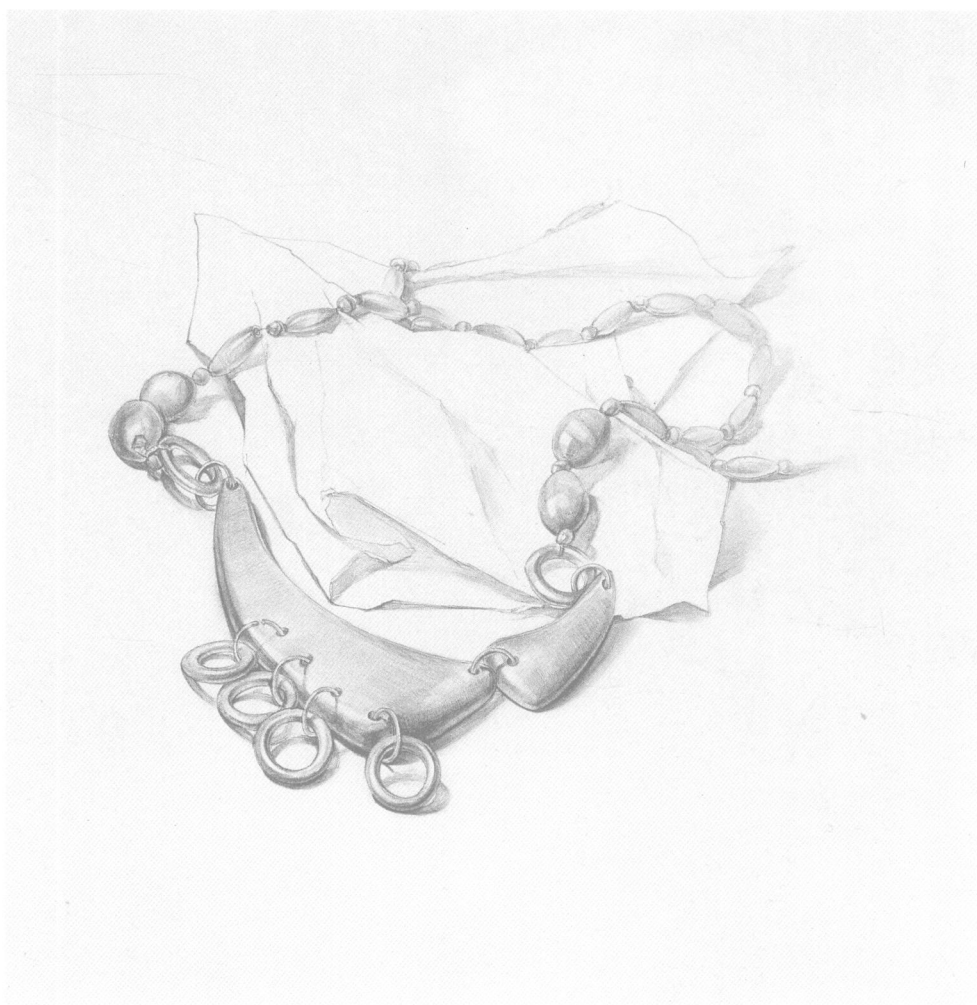
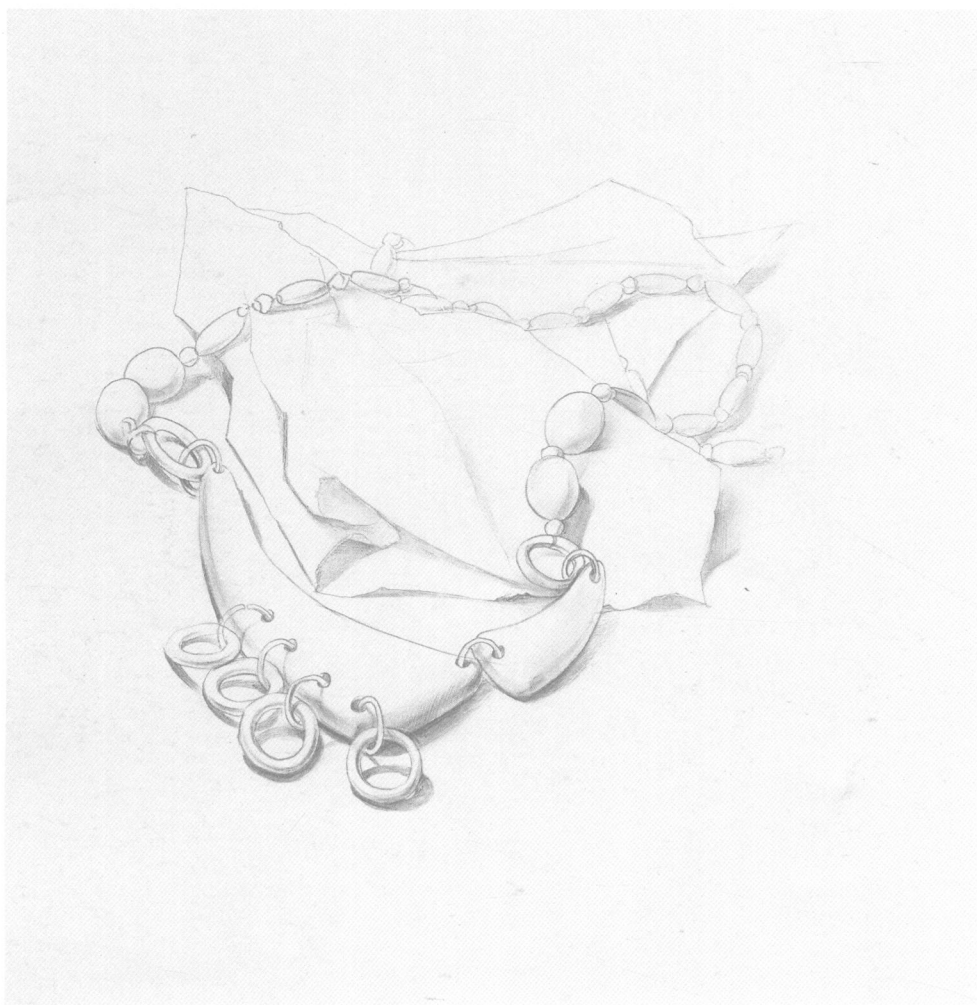
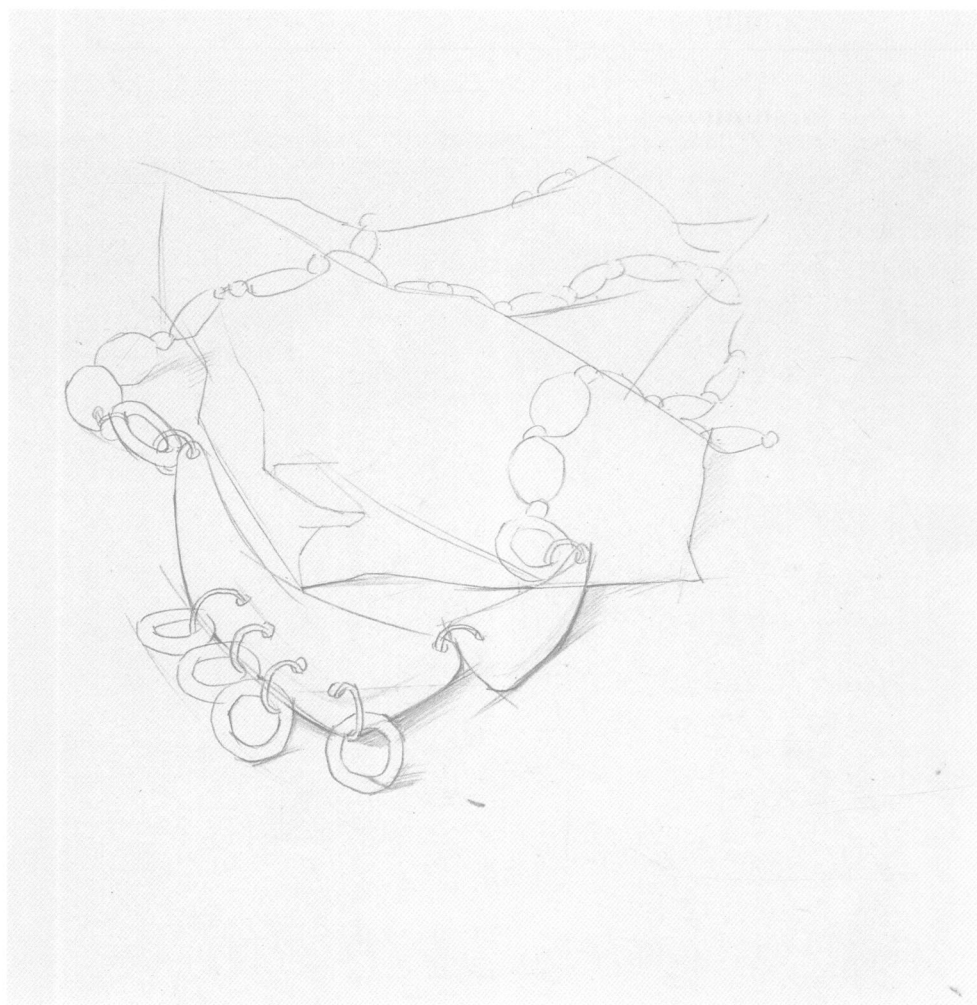
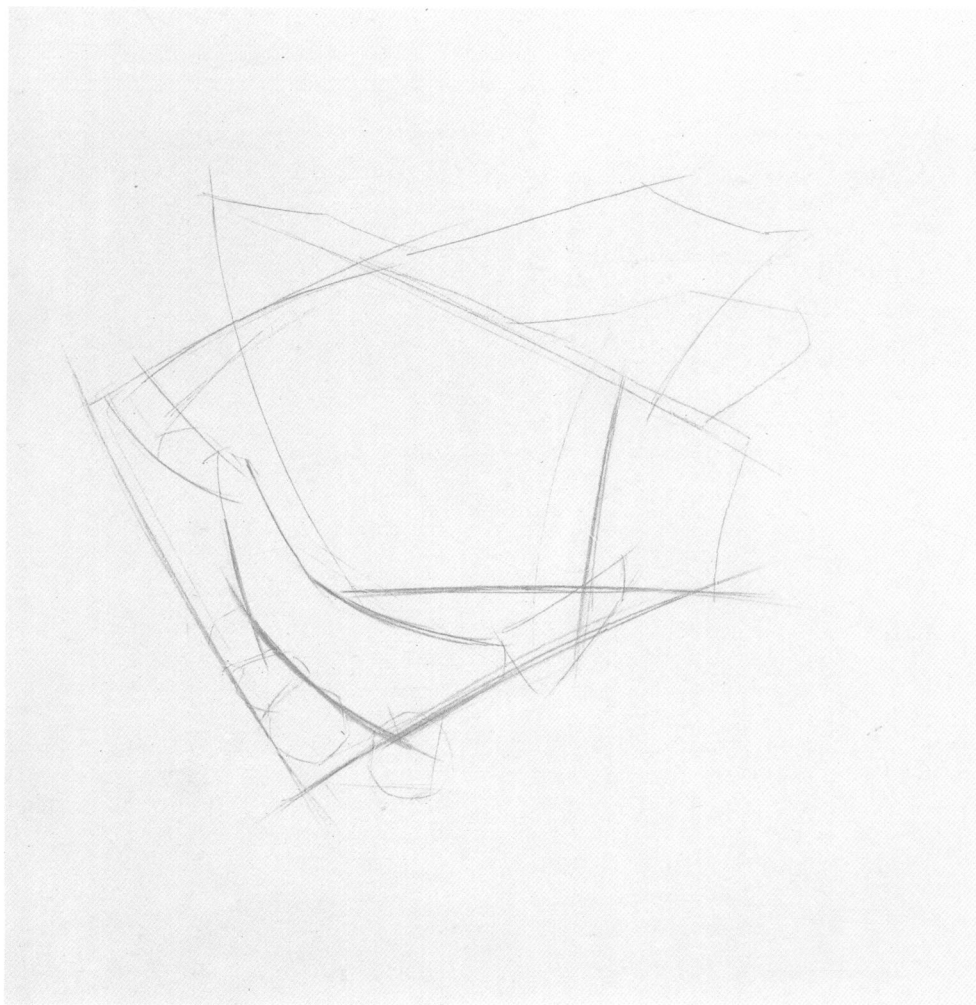
3. 用木炭条大面积地把后排器皿涂灰。白卡纸上的木炭色很容易脱落，可以在上一层木炭条之后就喷上少量定液水，这样不会使木炭色脱落。在此基础上用炭画铅笔根据物体边缘的走向和体积结构，再次涂上调子，使其丰富一些，这会使灰色有层次感，拉开与前排白色罐子和几何体的层次关系。

4. 前排的物体要注意大量留白，因为这样才有黑白对比关系，使画面有空间感。前面物体的具体形态上的细节，在这时也要交代清楚，后排的物体在层次上要加以调整，产生一种纵深感。

5. 最后的画面要把黑色、灰色都尽量涂匀，不露笔触，产生一种陶土的质感。形体也要明确，在前排的物体中，要加大白色和黑色之间的反差，这样才能体现前排和后排物体之间的空间关系。再用黑色钢笔描绘边缘。最后用铅笔加一点前排物体中的阴影，使前排物体也具有较强烈的体积感。

构成素描训练的特点之一，是特别重视作画的探索过程，要求学生对于同一内容、同一研究课题作不同形式的多种探索。学生在训练中选取不同形态的器皿和道具任意进行组合，进行大量的小构图练习，这里所列举的三幅静物构成素描小构图，每一幅都是系列作业中的一个组成部分，画面构成形式多样，造型语言和表现方法丰富，体现了学生一定的表现能力、构想能力和设计意识。

云南项链写生步骤 / 逼真素描

1. 初步起稿。用2B铅笔轻轻拉长线条,基本定下挂件和纸的大体形状比例及其构图。要抓大体块,突出大的形体关系,尽量表现两者的形体特征、趋势及动态的美感,并确定需要重点刻画的部分(处于画面中心的挂件木环)及画面的大体虚实走向,做到心中有数。

2. 定下具体的形。逼真素描要求一开始起轮廓线就应做到仔细、谨慎,要用稍细的HB铅笔,勾勒出挂件的具体形状及纸的褶皱走向。在前一步的基础上,进一步完善形体特征,交代清楚穿插关系、转折关系及褶皱等,确定下大体关系,为下一步做好准备。

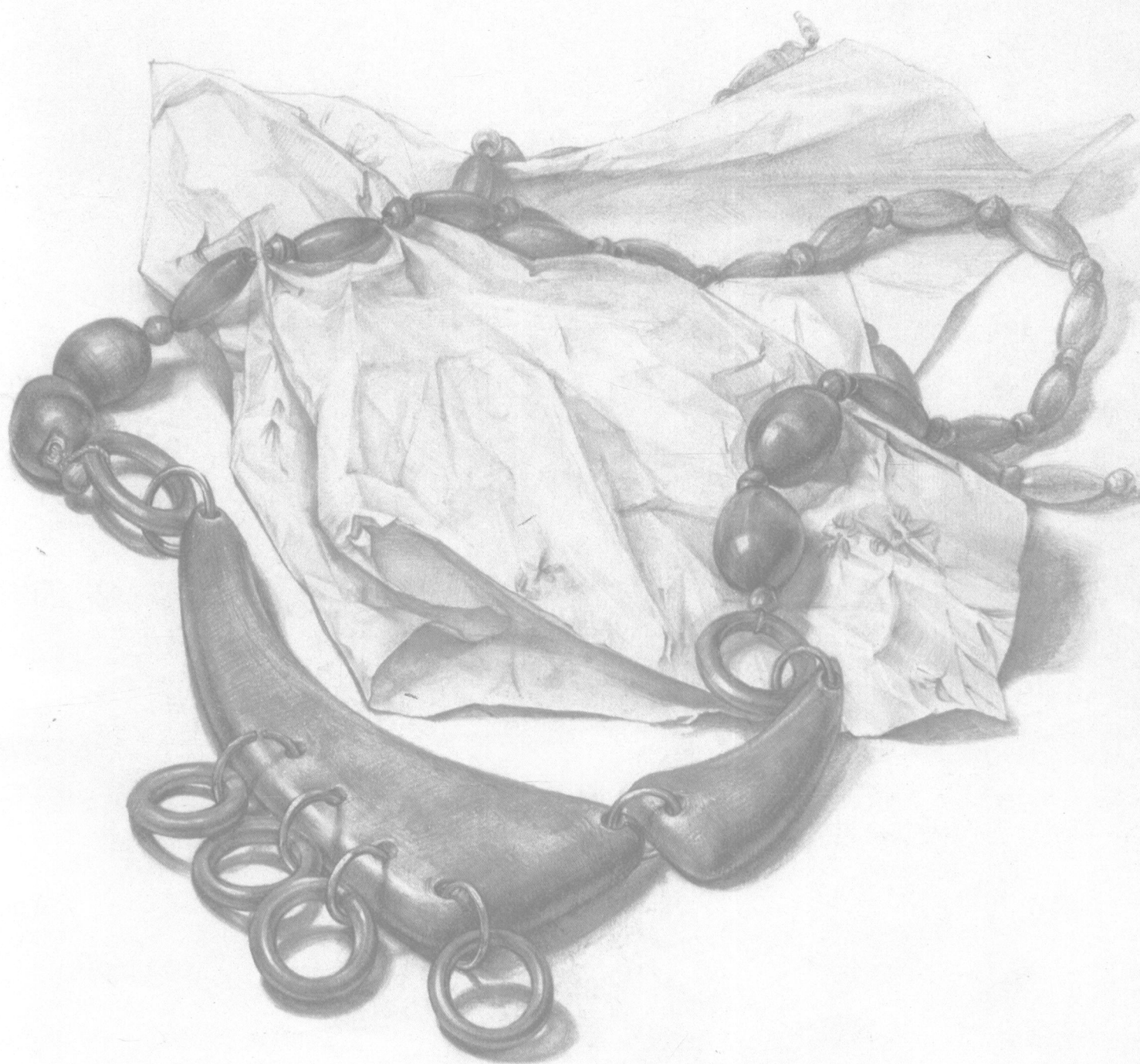
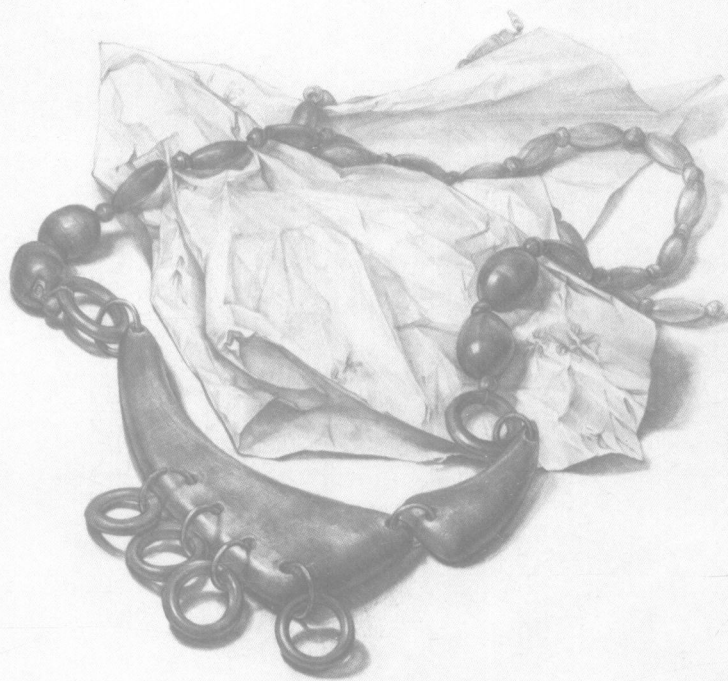
3. 确定大体明暗关系。找出明暗交界线及其与投影的关系,并用削细的4B铅笔加深投影,表现大的体积。在画投影时,要特别注意表现得透气,应有轻重虚实。从这一步开始就要使用自动铅笔,以达到逼真素描的细腻程度的要求,并要根据形的体积关系来画明暗,适当使用手指的揉擦,使物体明暗过渡柔和、均匀。要始终注意把握主次、虚实关系。

4. 重点放在主体物挂件的塑造上。使用细的HB自动铅笔,从暗部开始

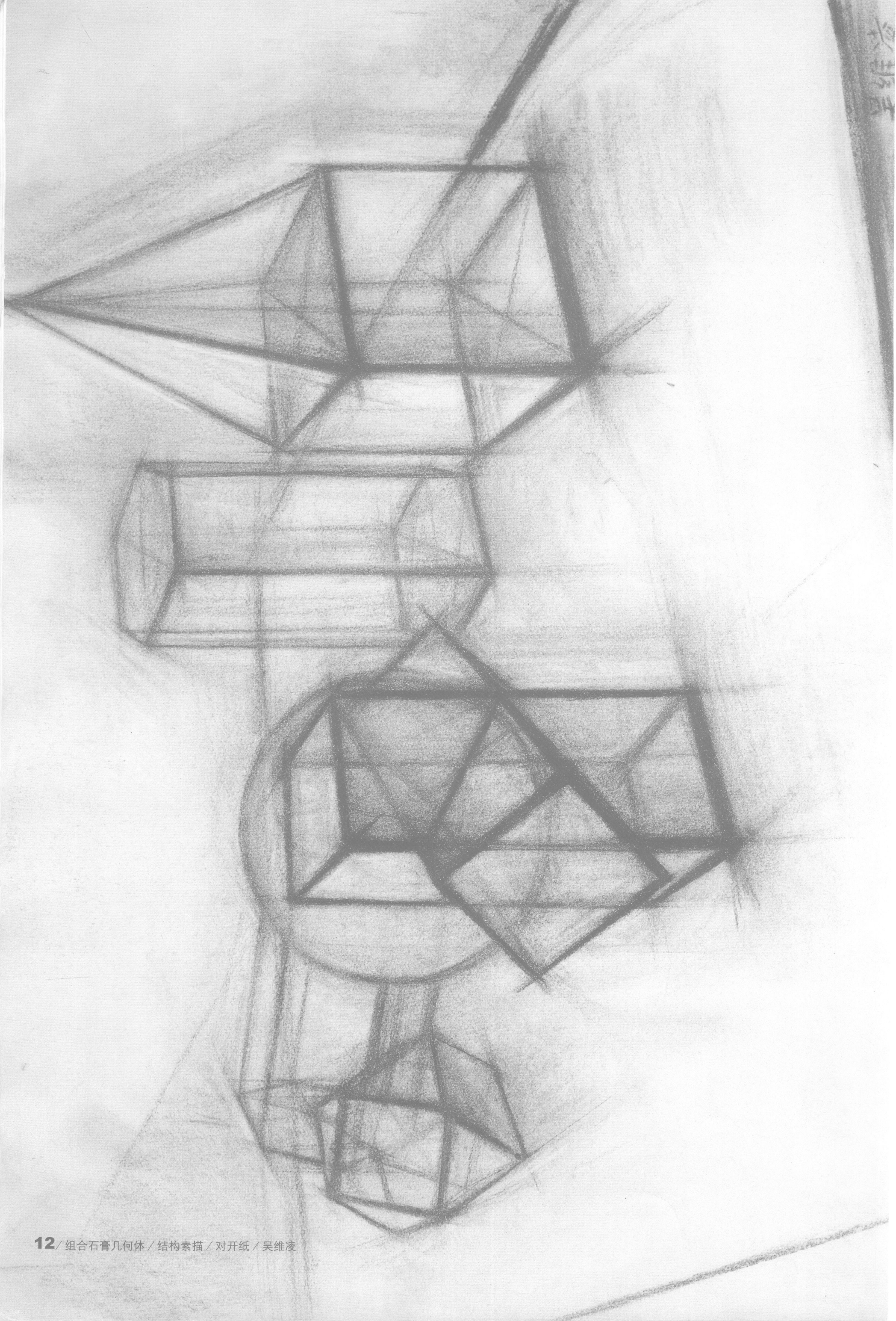
一层层往亮部画。这是个反复的过程,不时要用手指抹一下,使排线细腻、厚重,以达到逼真素描的真实感,然后再往上塑造。在这个过程中要注意挂件固有色的表现,将重点放在挂件前部木环和木块的塑造上,并注意其虚实关系处理。

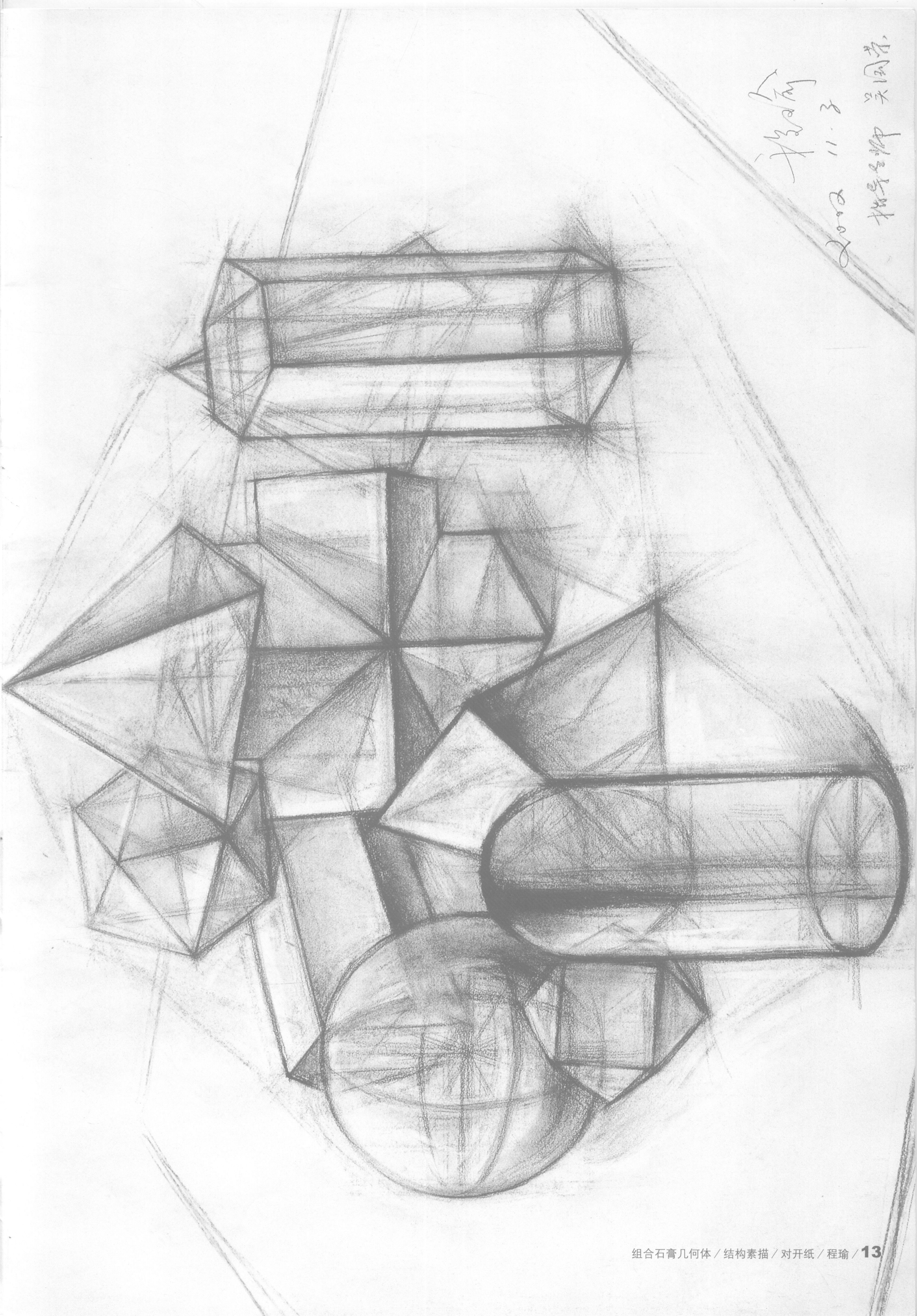
5. 继续对主体物的刻画。挂件同纸在固有色和质感上有明显对比,注意区分表现。挂件可用2B自动铅笔塑造,特别应表现出前排木块、木环和铁环的变化及其趣味性,同时开始着手对纸的塑造,这时应用HB自动铅笔,通过纸的褶子表现其特有的质感。到此,画面已基本完成。

6. 最后调整收拾画面。先从大体关系入手,调整主次、虚实、明暗等,并强调体积塑造。之后要对一些局部细节进行深入刻画,表现细微质感及形体变化,进一步完善画面,特别是挂件不同的环和孔以及纸上的花纹表现。在亮部处理上,可将橡皮削尖,在擦高光时应有轻重,再用铅笔轻轻调整一下形,使画面更生动。

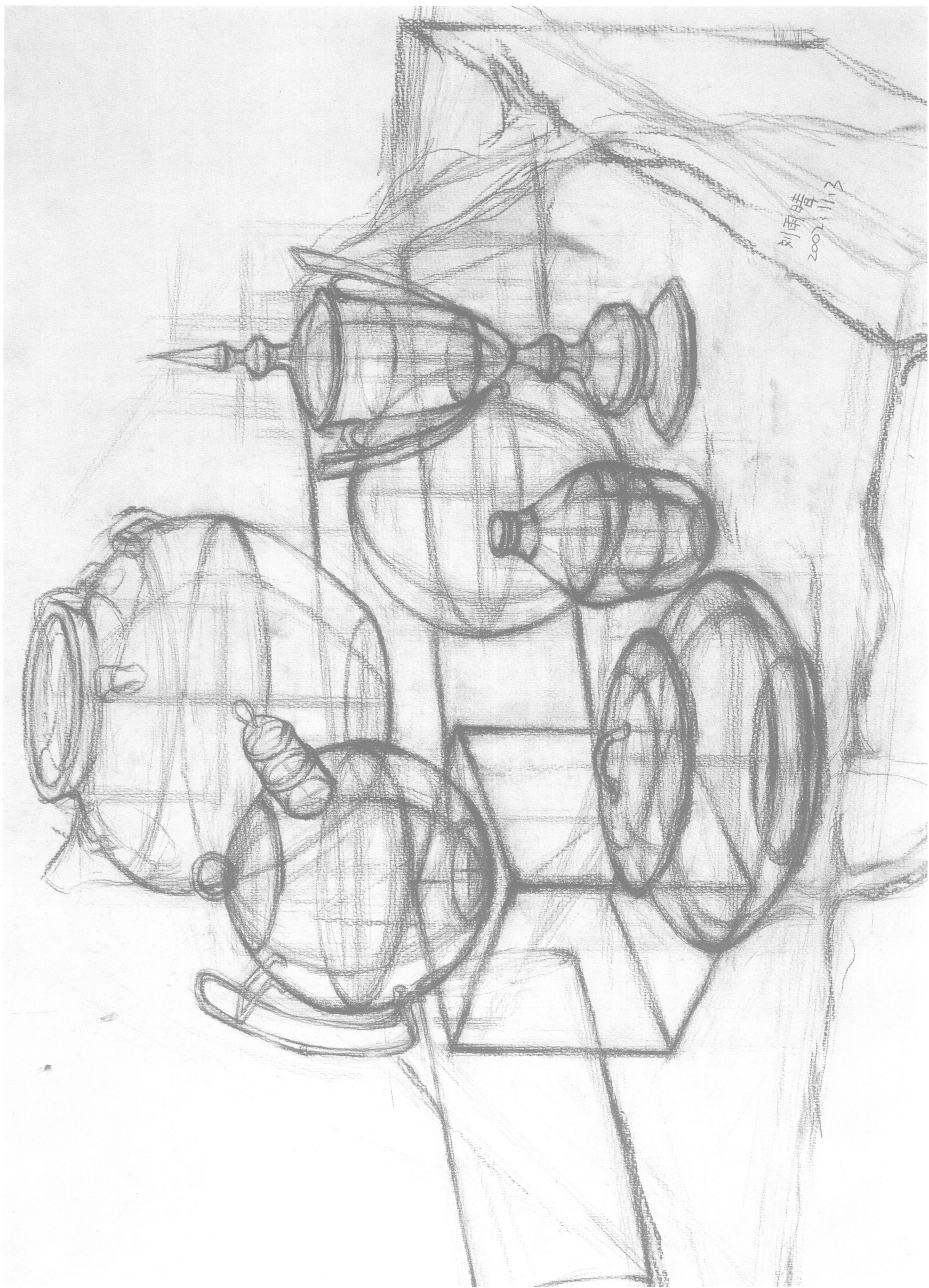

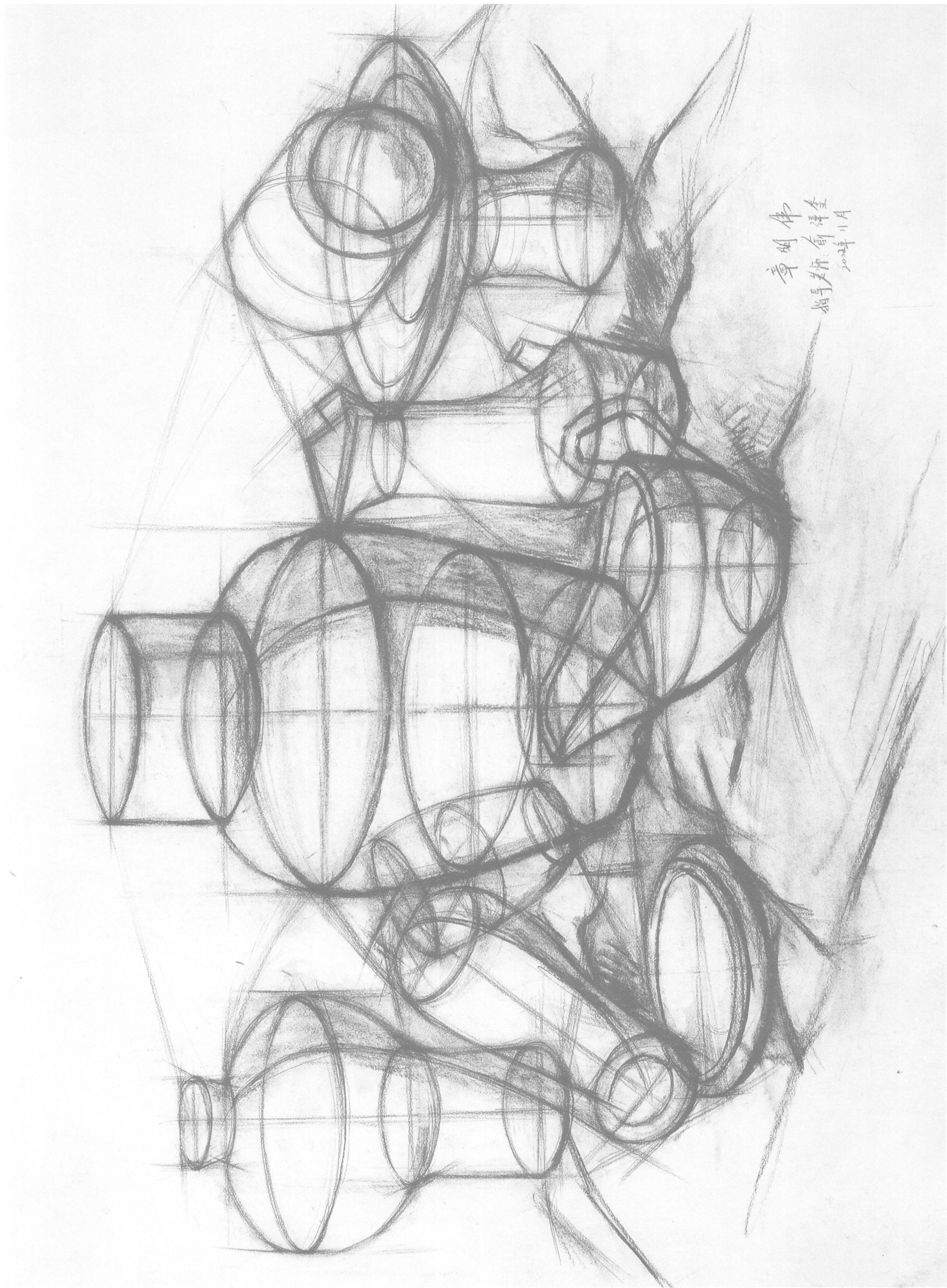
Wan Ruyi 2011.11.10.

程瑜
2002.11.3
指导老师 吴国荣

章明伟
指导老师：俞萍全
2003年11月