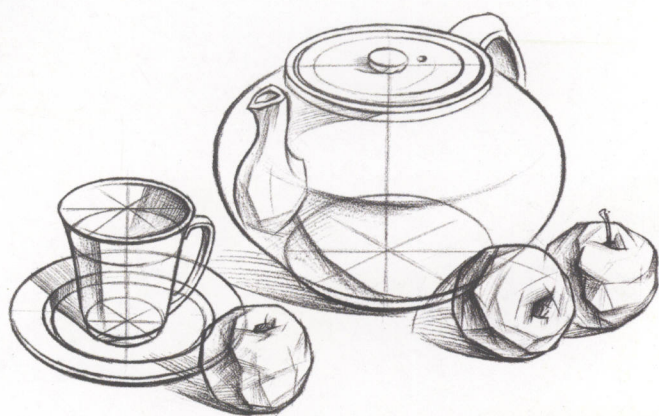

新编

初学美术正规训练范画

XINBIAN CHUXUE MEISHU ZHENGGUI XUNLIAN FANHUA

素描静物

邵海金 王志凤 编著 ■

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 郜海金、王志凤编著. —南昌: 江西美术出版社, 2006.12

(新编初学美术正规训练范画)

ISBN 7-80690-998-2

I.素... II.①郜... ②王... III.静物画—素描—技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 135180 号

策 划: 刘 杨

责任编辑: 刘熹奇 肖 炜

装帧设计: 康 宁

新编初学美术正规训练范画·素描静物

郜海金 王志凤 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店发行

恒美印务(番禺南沙)有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 3.5

2006 年 12 月第 1 版

2006 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—7000

ISBN 7-80690-998-2 定价: 16.00 元

目录 MULU

素描静物正规训练方法概述/1

素描静物写生工具与材料/3

线条的运用/4

形体的透视规律/6

素描静物构图法则/9

结构素描静物画法/11

明暗素描静物画法/30

素描静物正规训练方法概述

（一）素描静物正规训练目标

随着人类艺术思维的发展和艺术探索的不断进步,作为绘画语言的素描的内涵在不断地充实,它已经成为我们认识和表现主、客观世界的一种艺术表现形式,而且形成了自己独特的思维方式和表现方法。素描训练是学习绘画提高造型能力的必经阶段,而素描静物训练又是学习素描造型技能的始点。本教材从素描静物画法正规训练的相关知识 with 训练程序方面提供了规范化训练方法和范画,可以帮助初学者按照循序渐进的原则系统地进行素描静物画法训练。

素描是一切单色图形表现的统称,它可以用铅笔、炭画笔、炭精棒、钢笔、毛笔等各类单一色泽的工具来作画,素描作画工具相对而言简单方便。素描静物的描绘对象是日常所见的各类静态物品,这些物体看似简单,实质上呈现了客观物体复杂造型和影调变化的普遍规律。通过严谨有序的静物画法训练,可以帮助初学者掌握素描技法的表现规律和基本技能,为以后继续学习表现素描石膏像、人像、人物、人体、风景的表现技法奠定扎实基础。

素描静物画法从表现技法上分为结构画法与明暗画法两大类。两类表现技法在训练方法、要求上有所不同,但总体训练目标是一致的。素描静物画法正规训练的目标概括起来包

括以下方面:养成画前进行观察、分析的习惯和把握正确观察的方法,掌握整体作画的程序,熟练运用形体透视规律,了解形体组合与分解的特点,掌握规范的素描表现技法。

（二）素描静物正规训练方法

1. 科学安排训练课题。训练课题安排是教师根据不同的教学对象与不同时段教学目的而确定的训练项目与内容。素描静物画法训练是属于素描基础训练的起始阶段教学,这一阶段的学习将对初学者养成良好的学习态度与掌握正确的学习方法具有启迪与制约作用,而且对激发学生的学习兴趣会产生深刻的影响。这一阶段的训练,必须遵循由易到难、由简单到复杂的原则,逐步拓展训练课题。在表现内容上,一般是从描绘单个物体开始,简单构图,不画背景或弱化背景处理难度,逐步过渡到表现组合物体。在学习表现技法上一般先安排学习结构素描画法,再过渡到明暗素描画法。先进行结构素描画法训练可以尽快提高初学者对形体特征、结构的理解,学会观察、分析形体结构的组合状态与形体之间的本质关系,养成一种深入观察、认真研究、强化形体结构意识的思维方法,为后续课程明暗素描画法学习打下扎实基础。科学安排训练课题还将对初学者形象思维与学习情绪的良性发展产生作用。

2. 理论知识引导技能实践。绘画理论是造

型艺术科学法则与技能训练方法的概括,是前人长期进行造型艺术活动的经验总结,学习理论知识可以帮助初学者提高审美与鉴赏能力,对掌握绘画技能具有引导和规范作用。绘画理论知识包括:绘画史论、透视、构图、人体解剖、观察方法、作画程序、结构素描与明暗素描表现技法、作品评论等。初学者平时习惯埋头作画,对绘画理论学习缺乏认识与热情,长此下去会造成鉴赏能力低,欣赏范画作品时不知所以然,也看不出自己的习作存在的问题,“眼”低“手”也低,不明事理就无法把握方向。所以初学者一定要养成阅读绘画理论知识与读画的习惯,认真琢磨内容,记住知识要点,还要在训练实践中大胆应用,这样才会在理论知识的引导下进步得更快。

3. 写生与临摹恰当结合。写生与临摹是学习静物素描画法的两种不同方法,结合运用得当,可以相得益彰。历代古今中外绘画大师都是从临摹开始学艺生涯的,临摹可以学习前人的经验与技法,根据不同时段的训练目标选择相适宜的临摹范画,认真读画,研究范画的技法特点,掌握要领,按正规作画程序进行临摹练习,这对提高绘画技能是很有帮助的。在正规训练过程中,要把临摹作为训练课题安排,采取写生与临摹交替进行的方法比较科学,运用在临摹时领会到的技法进行写生,逐步使自己在理解的基础上掌握比较规范的画法,可以不断提高自己的素描造型能力。初学者在临摹范画时要选择适宜的范本,一要表现内容与本时段训练课题一致,二要表现工具相同,三要按正规作画程序进行,不可随意草率作画。

4. 优化正规训练教学方法。在正规训练过程中,教学方法有教师集中讲授相关知识、示范作画、个别辅导、范画欣赏、作业点评等,这些具体的教学方法都是行之有效的,最终的目的就是要全面提高初学者的绘画素养和掌握绘画的基本技能。这些教学方法的运用既是循序渐进又是相互交替进行的。只有尽量优化教

学方法,才能提升教学效果与教学质量。

(1) 实施因材施教。在训练过程中,学生的作画过程与画面效果,呈现的问题形形色色,而且学生绘画基础水平参差不齐,在保证总体训练目标实现的前提下,更重要的是针对不同基础的初学者进行有针对性的个别辅导,帮助他们分析问题,告之纠正错误的方法,教师还要进行示范作画,鼓励他们树立信心,激发学习兴趣。

(2) 进行必要的范画作品欣赏。正规训练过程中在适当时候进行范画作品欣赏,由教师讲解、评述范画作品,学生参与讨论、发问,引发一些有针对性的问题,特别是与本时段训练课题直接相关的问题,一经对照、点评可以让初学者茅塞顿开,有所领悟,这样会对初学者鉴赏能力的提高产生潜移默化的作用,从而帮助初学者在训练的过程中增强判断力、鉴别力,提高解决作画过程中出现的视觉错误与表现技法方面的疑难问题的能力。

(3) 点评作业激励进步。在每一阶段训练过程中对学生完成的作业要进行多次的点评,针对全体学生作业的总体情况,分析、总结学生的进步与存在的普遍问题,还要针对不同学生的不同情况分类点评,指出解决问题的办法。作业点评的作用关键在于释疑解难,对作品的评析,应从构图、形体结构、素描关系、调子处理、整体作画程序、用线用笔、细节表现等方面找问题,结合每位学生作业具体情况指出纠正的方法。通过作业点评,可以让学生明白问题产生的原因与避免出现类似情况应注意的问题。吃一堑长一智,必然激励学生进步。

素描静物写生工具与材料

画板：初学者用四开绘图板较适宜，也可用木质三合板自行订制。

画夹：以大、中号画夹比较适宜，画夹是室内外作画的必备工具，也可用来存放画纸、资料。

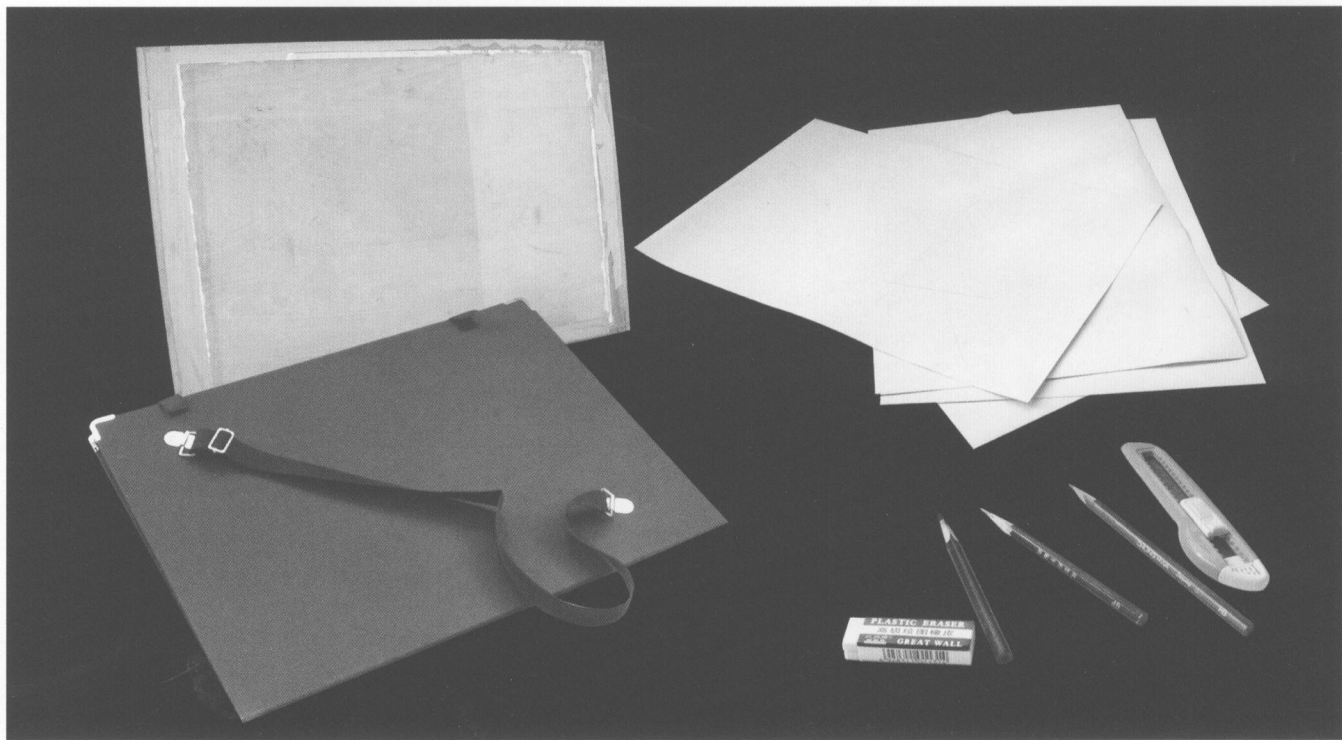
画纸：素描作画不能使用过于光滑或太薄的纸，纸面纹理要粗细适中，可选购 100K 以上的质白且柔韧性好的图画纸。

铅笔：铅笔是初学者最适宜的工具，它能画出细腻丰富的影调变化，可以表现粗细刚柔的线条韵味，具备很强的表现力。铅笔型号有从 6H 至 8B 的不同类型，6H 最硬，8B 最软，HB 适中，初学者可以从 HB 至 6B 中选择几种类型使用。有的初学者喜欢用 5B、6B 甚至 8B 铅笔铺明暗调子，几下就把画面涂成黑黑的一片，画面效果粗糙、潦草，用橡皮擦除

错误部位时会把画面弄得很脏，给后面深入刻画细节带来麻烦，所以初学者要慎重使用铅芯松软、色泽深重的 6B、8B 铅笔。

炭画笔：炭画笔笔芯色泽深黑，有较强的表现力，是画素描的理想工具，型号只有一种。初学者使用时容易把画面画得过黑，不便修改画错的部位，涂改部位不易擦干净。

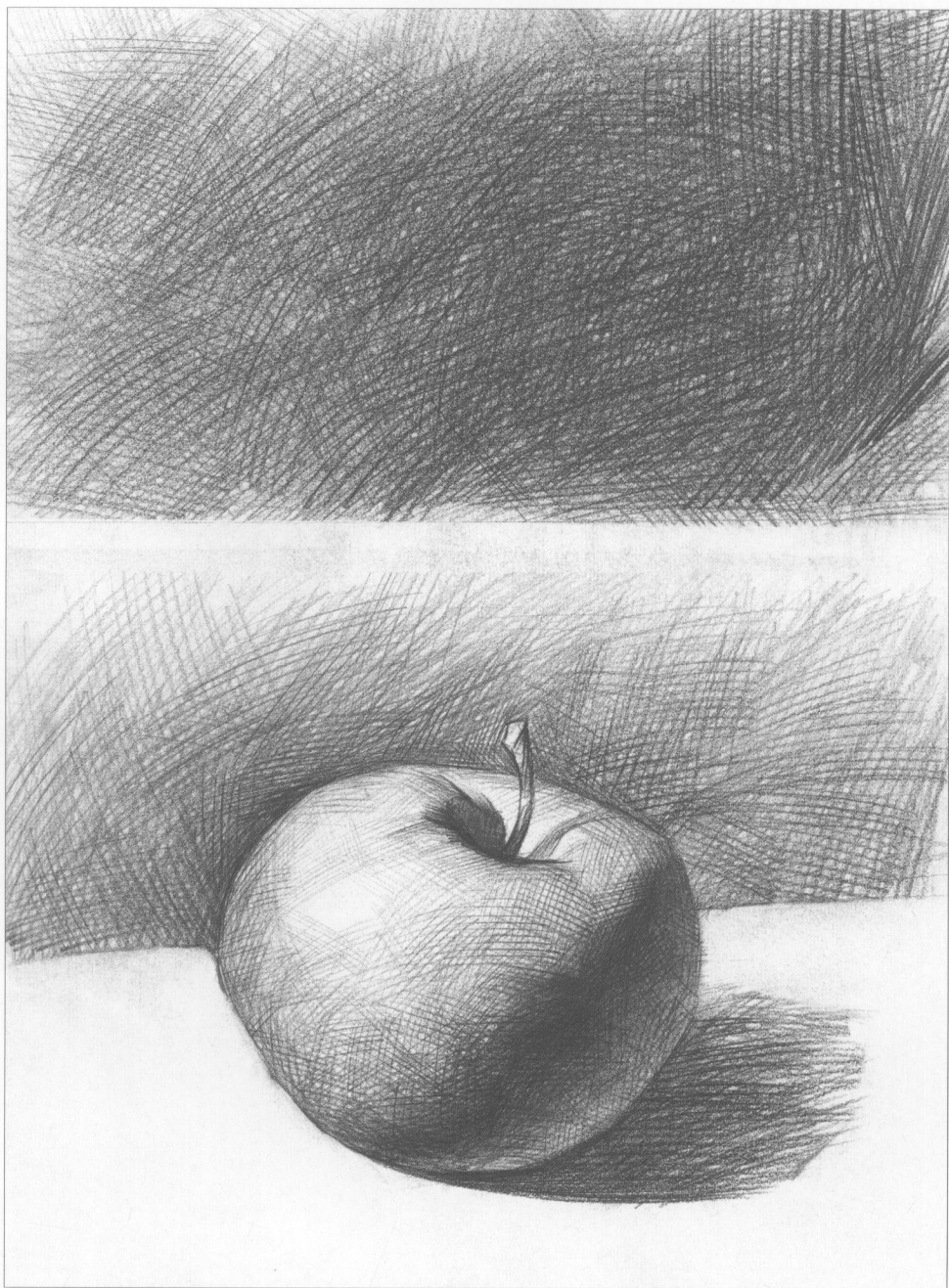
橡皮泥、橡皮：橡皮泥可以捏成需要的形状在局部擦出浅亮的线或面，橡皮泥使用到发硬变黑就必须更换。使用塑料橡皮擦拭画面能擦得很干净，但擦改的部位边缘却很刻板，容易造成涂改部位与旁边部位不易衔接。有时候根据擦改的需要可把橡皮切成三角形，用其尖锐平口面擦出浅亮线或面。橡皮使用过程中必须保持表面干净，弄脏的橡皮容易把画面擦脏。

线条的运用

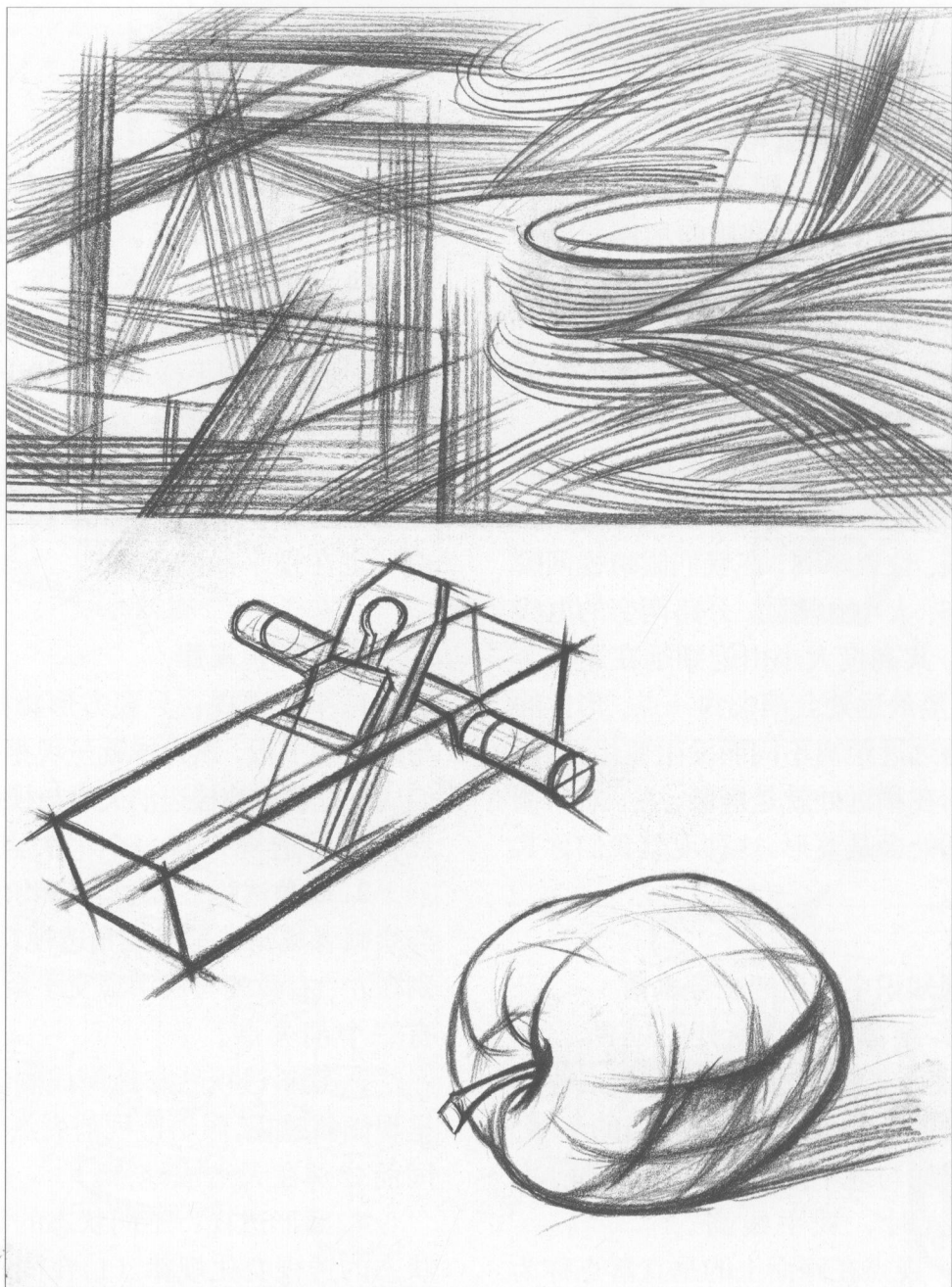
线条作为素描表现语言具有很丰富的表现力，因为运笔用力大小、方向、速度快慢的不同，画出的线条有轻重、刚柔、曲直之分。初学者一定要重视线条练习与运用，尤其是作画时握笔方法要得当，运笔要平稳，下笔轻，起笔亦要轻，线条衔接才会和谐。线条交叉不可杂乱、平板，前后重叠要改变线条方向。画面线条效果要保持清新、干净、和谐、统一，富于韵律变化。

线条的运用，主要体现在两个方面，一是用线条勾画形体结构、块面；二是用线铺明暗，深浅不同的线的组合形成不同的明暗层次。勾画形体结构、块面的线条要根据主次、前后空间、

线条的重叠交叉、调子和谐衔接与运用实例

结构转折、穿插、物体固有色深浅等因素运用粗细、浓淡、强弱不同的线条去表现。尤其在结构素描画法中更要注意研究线条的运用,要充分发挥线条造型的表现力。明暗素描画法表现物体明暗层次是运用线条组合成“面”,这些不同深浅的“面”再组成“体”。一般情况下,背光部分线条的重叠交叉要含蓄多变,宜藏不宜露,宜虚不宜实,使线条更趋含蓄,还可轻揉背光部位,不可刻板生硬。转折部位、中间调子部位线条要肯定、力度强,尽量显现线条的特性。在进行背景、桌面、衬布处理时,明暗层次要和谐统一,对比不可太强,运用线条要注意虚实关系。表现质感光滑的物体时线条排列要细密,这样可以增强质感表现效果。铺大面积明暗宜用较软铅笔侧锋画线条,线条排列要紧密轻松,有轻重变化。在调整画面效果的最后阶段,可用稍硬铅笔叠加排列比较疏松的线条以加强线条的韵律感与表现力。用捏平的橡皮泥或切削成尖锐平口的橡皮都可以在画面上擦出浅亮的线条,这也是线条运用的一种效果。

刚性线条、柔性线条运用实例

形体的透视规律

掌握透视规律，可以帮助初学者画准形体结构，使描绘的物体呈现立体感、空间感，最终达到在画纸上表现出准确的形体状态。

(一)透视现象

“透视”一词的意思是透过垂直于地面的透视面(如玻璃窗)观察自然界景物。

当我们站在一个固定的位置向一个方向观察时，会看到相同大小的物体因为距离我们远近距离不同、位置不同，在我们眼睛视网膜上成像的状态、大小会不同。公路两旁的电线杆或建筑物，其高度大小由近到远在逐步变低、变小，甚至最远处会消失到一点。形体的形状也会因为远近距离不同而发生变化，如水平状态的圆形在稍远处就是椭圆，左、右两侧的方形在稍远处会是菱形。这种现象我们称其为透视现象。

(二)透视知识中常用的主要术语

1. 视点：绘画者眼睛所处的位置。
2. 视平线：在绘画者的前方与视点等高且与地面平行的一条水平线。在辽阔的海面、平坦草原视平线与地平线会重合。仰视时，视平线低，俯视时，视平线高。
3. 心点：视点在画面上的垂直落点称为心点。平行透视状态下消失线与视平线的交

点。

4. 余点：成角透视状态下，物体棱边消失线与视平线的交点。如成角状态为 45° ，则消失线与视平线交点称为距点。

5. 天点：在倾斜透视中，倾斜棱边消失线交于垂直于视平线的正中线上方的交点，天点一定在视平线的上方。

6. 地点：在倾斜透视中，倾斜棱边消失线交于垂直于视平线的正中线下方的交点，地点一定在视平线的下方。

(三)透视规律

1. 平行透视：只要方形物体有一组平面与绘画者平行，该物体就呈现平行透视，与我们成垂直状态的棱边消失线与视平线相交于心点，平行透视只有一个消失点。

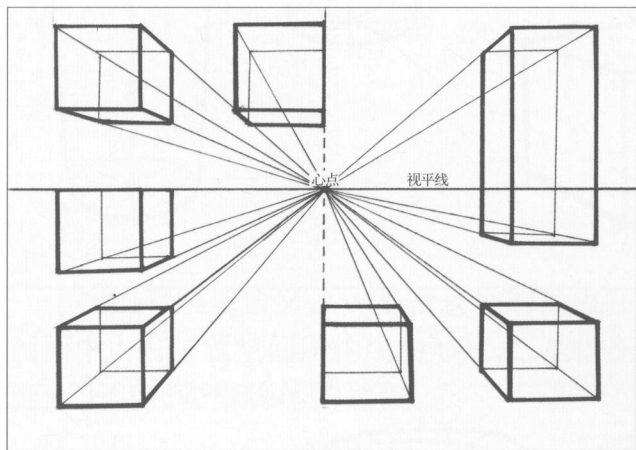
2. 成角透视：只要方形物体有一组平面与绘画者成角就呈现成角透视，棱边消失线分别在左、右两侧与视平线交于余点，成角透视有二个消失点。

3. 倾斜透视：与地面成倾斜状态的物面呈现倾斜透视，倾斜透视消失点因倾斜方向不同而分别在天点或地点。

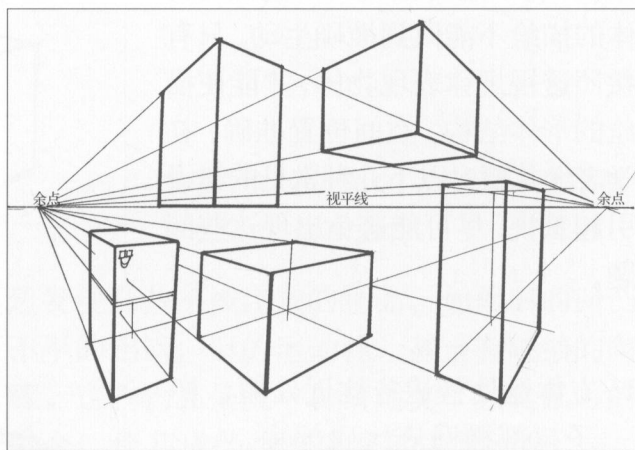
4. 圆形透视：不同状态的圆形产生不同状态的透视变化规律。(1)在同一个垂直位置的圆形，离视平线越近越扁(如玻璃杯口部与

底部的两个圆形)。(2)在同一个水平位置但远近距离不等,离视平线越近圆形越扁、形越小(如放在桌面上的几个圆盘)。(3)与地面(桌面)垂直、与画面成角(除 90°)的圆形(如卧放的圆筒状饮

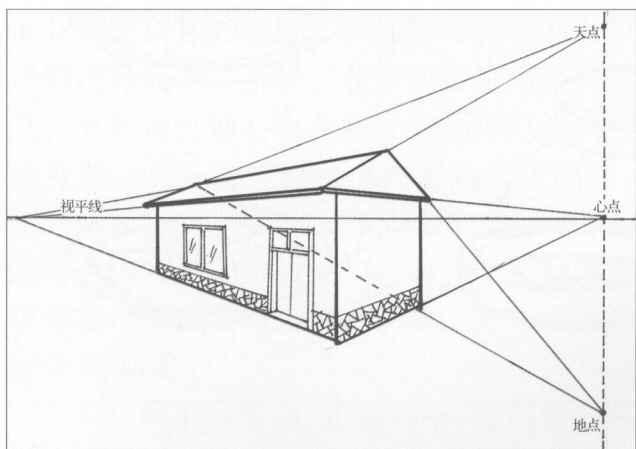
料罐),离正中中线近的圆较扁,形状则较大,较远一侧的圆形则较圆,但形状较小。(4)与地面垂直且与画面平行的圆形,只有圆形大小变化。

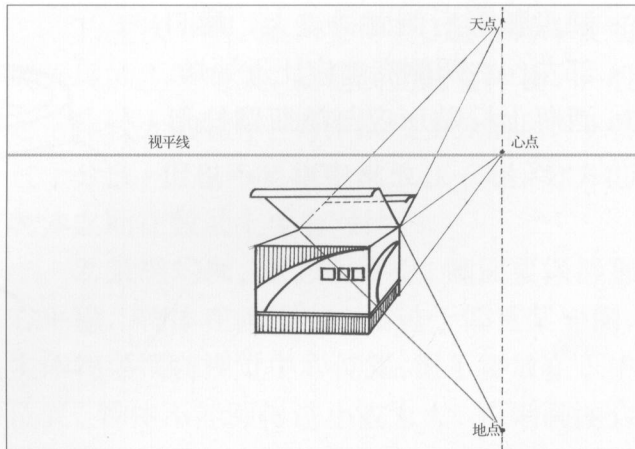
平行透视

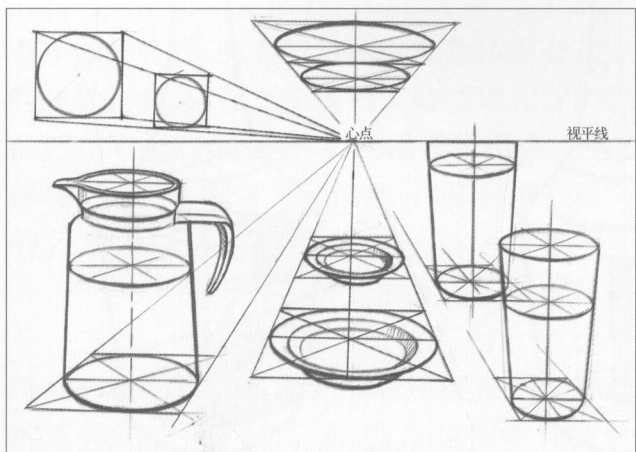
成角透视

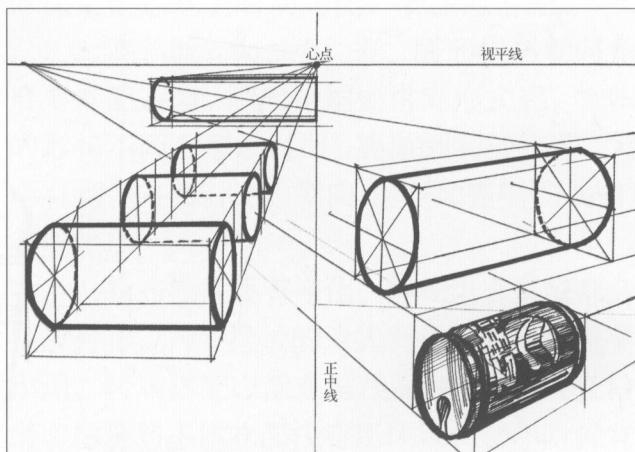
倾斜透视

倾斜透视

在同一垂直、水平位置的圆形透视

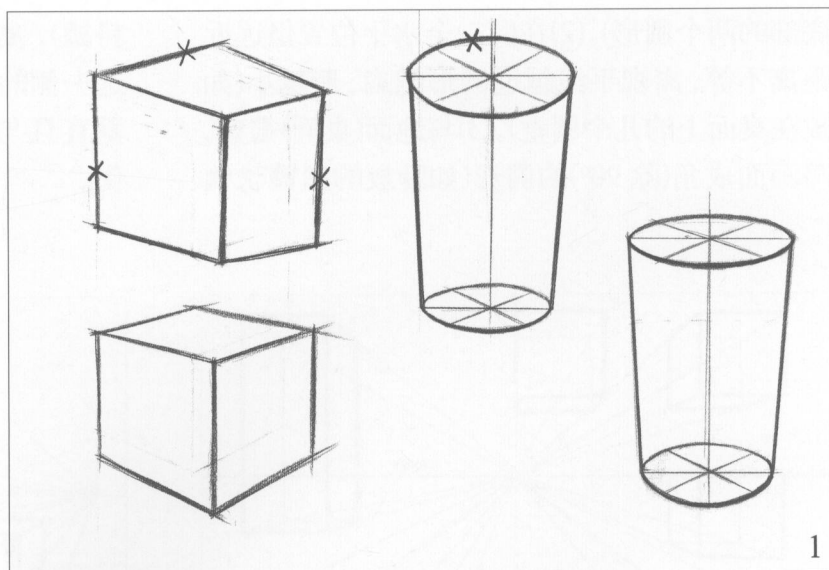

与地面垂直的圆形透视

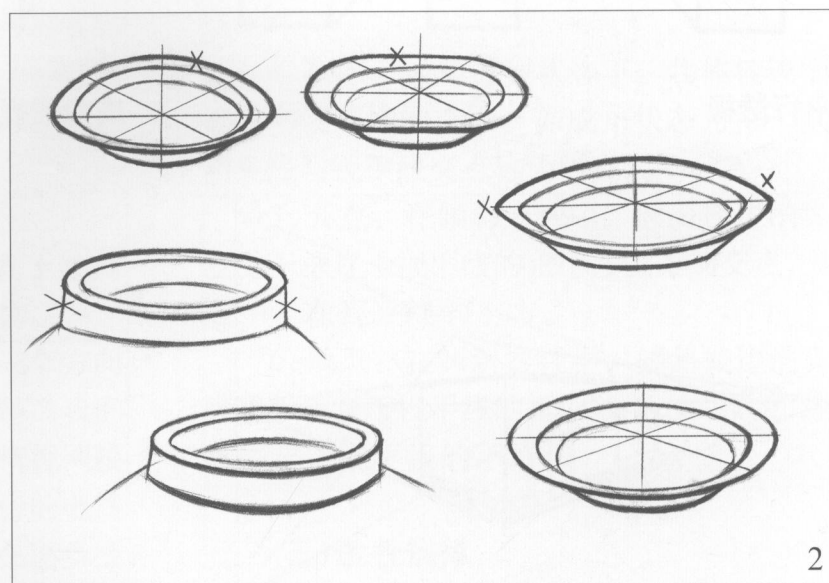
(四) 静物写生中常出现的透视错误

在静物写生中,初学者由于对透视的基本规律缺少了解,在形体的表现中常会出现一些透视方面的错误,特别是对呈现圆形透视的物体的描绘不能做到准确生动。只有按照透视规律表现物体,才能使描绘的形体结构、空间位置准确。初学者尤其要对以下几种常见的错误引起重视,尽可能避免出现这些问题。

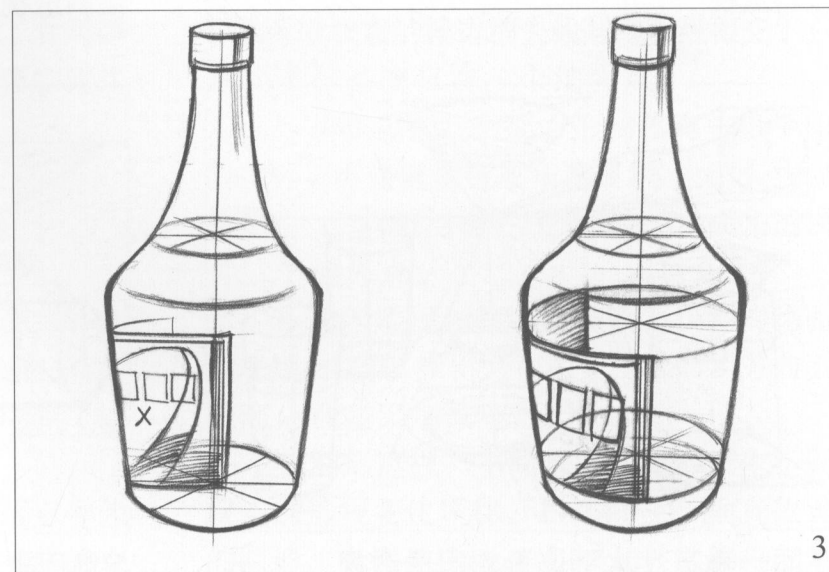
1. 方体远处棱边应比近处短,杯子口部椭圆应比底部扁。
2. 圆盘口部两端不能画成尖形,圆盘弧形中段不能画成直线,圆盘弧形后侧画得过大,罐口部左、右两侧高度应比近处矮。
3. 酒瓶上标贴形应与酒瓶圆柱形一致。

1

2

3

素描静物构图法则

构图有两层含义，一是指表现的形象在画面中占有位置空间所构成的形式，二是指在画面上组合安排物体的过程。

(一)静物组合搭配原则

以静物为表现对象，历来是古今中外画家非常感兴趣的题材。素描静物表现的对象一般选择器皿、水果、蔬菜和常见的日常用品，只要通过精心组合搭配，都可以构成情趣盎然、有一定主题含义的静物写生画面。把静物写生作为初学者开始阶段的素描训练课题作业内容是非常适宜的，组合搭配好的一组静物可以激发写生作画兴趣。静物组合搭配的原则是：

1.由简单到复杂，由易到难，使写生内容符合素描正规训练课程循序渐进的要求。

2.组合在一起的物体要尽可能合乎情理，静物与人的日常生活有密切的关系，各种静物有不同的特性，只有特性相近的物体组合在一起才显得合适，注意不要将一些情理相悖的物品摆在一起。精心选择好物品进行组合，可以体现一定的主题含义和情趣，这样会增强画面的艺术感染力。

3.物体的组合要讲究形式美，要选择大小、方圆、色调深浅、高低不同、形状有特点的物品进行搭配，同时还要根据训练要求选择适宜的衬布，使组合的物体互相映衬，既有变化又和谐统一。要善于从自己身

边发现那些不被注意的物品，如用旧的凹凸不平的铝锅，旧的运动鞋，甚至有破损的陶罐，这些物品呈现一种情趣美，独具匠心的组合，使其成为很有意味的表现对象。

(二)静物画构图要求

1.主次分明，疏密要得当。组合物体要明确表现的主要对象，就是画面的主体物，一般是形体较大的物体。物体摆放要分前后，不要过于分散，但也不要集中堆放在一起，分开的物体之间在数量上要有对比。

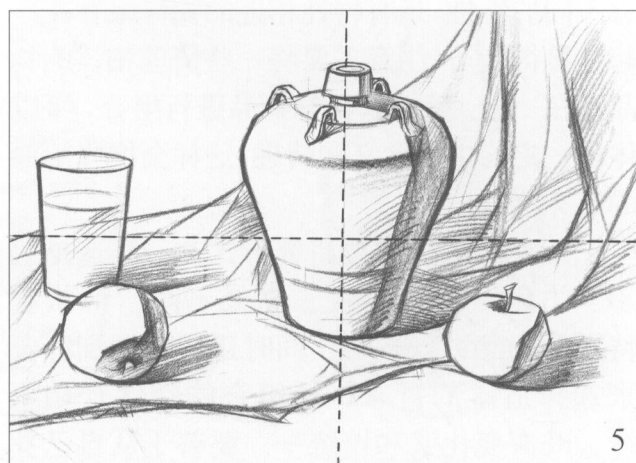
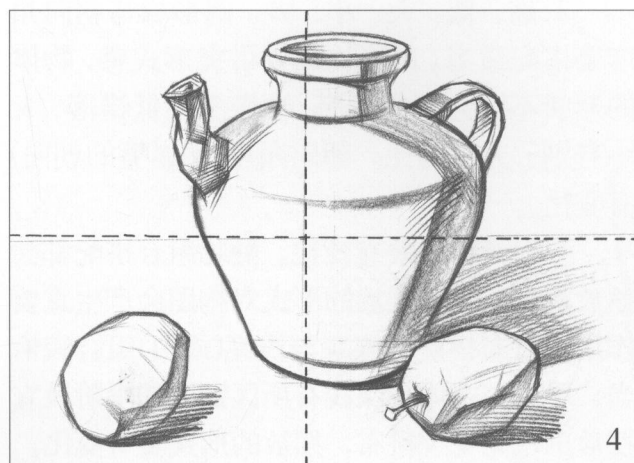
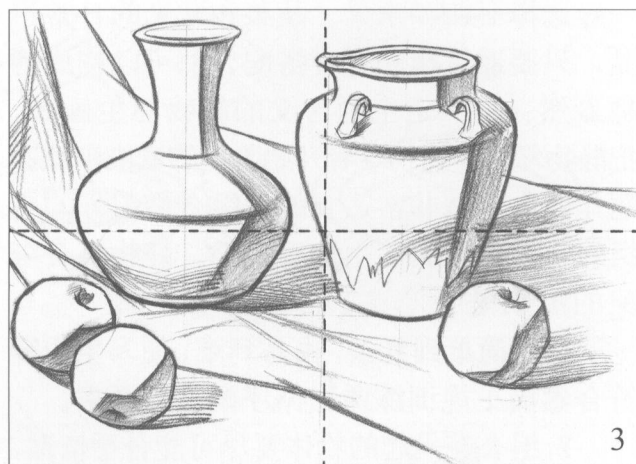
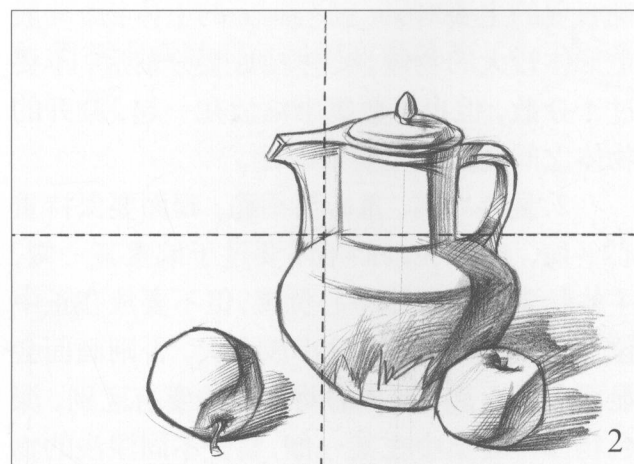
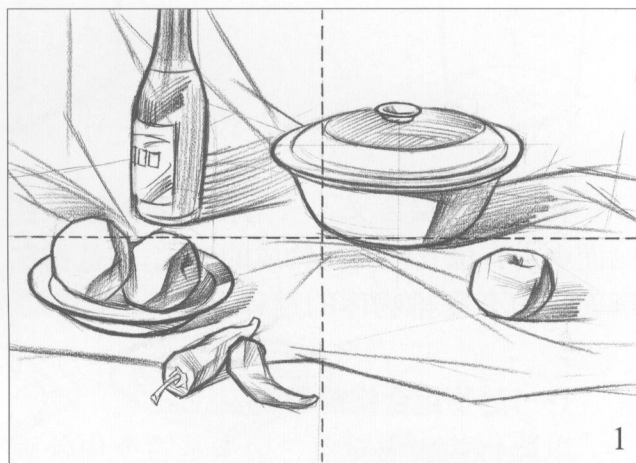
2.量感均衡，重心要平稳。画面要保持重心平稳，物体在画面上不要过于偏重某一侧，主体物要摆在视觉中心位置，但不要放在正中位置。物体不能画得过小或太大，否则画面会显得空或太满。选择的物体深浅要有区别，深色物体不要集中在某一侧，要使不同深浅的物体在重量感觉上布局均衡，要注意搭配。

3.高、低、大、小、方、圆形状与朝向角度要搭配适当。画面构图要讲究形式感，物体的形状不同会形成对照，要做到高低错落、大小有别、方圆对比，朝向角度(如壶嘴的朝向)有变化。

4.衬布摆放要有变化。静物组合搭配都会摆放衬布，衬布摆放的形式对构图会产生重要作用，衬布搭配以深灰与浅亮(或白)组合较恰当，尽量与主体物深浅有所区别。初学阶段宜摆放单色无花纹衬布，摆放的形式要有变化。

(三) 静物画构图常出现的问题

1. 构图零乱，物体画得过小。
2. 构图不均衡，物体过于偏向一侧。
3. 主次不明确，缺乏对比变化。
4. 构图太满，物体画得过大。
5. 物体摆放松散，疏密对比不够。

结构素描静物画法

(一) 结构素描画法要点

1. 结构素描画法是以研究和表现形体构造与肌理、质感为目的,以线造型为主要表现手段,辅以简略的明暗处理。进行结构素描画法训练,有助于初学者从开始学习阶段就养成以研究形体结构为主导方向,通过理解和熟练掌握形体的造型规律,提高造型能力。

2. 画前对物体进行观察、分析、比较、理解是写生作画的必要准备。正确的观察方法是整体地看、相互比较着看,在观察时还要相互联系地进行比较分析,达到胸有成竹的理解程度才可动手画。整体地看就是从整体出发看整组静物的搭配组合特点、形状特征、空间位置、物体固有色深浅、光影对结构隐现的影响,要在心理上形成总体感觉。然后才是对个体的分析与相互比较,主要从以下几方面进行分析比较:形体特点——方体、圆柱体、圆球体还是锥体,还是几种形体的组合;高、宽、比例——目测整体及各部位比例关系,比较各物体之间大小比例关系;物体各部位结构组合关系——分析单个物体局部与内部结构关系,从空间透视关系分析结构的透视变化;物体的空间位置比较——通透地看物体,理解被遮挡的结构线的位置及形状;物体呈现调子深浅比较——分析受光、背光与投影关系,分析固有色深浅不同的物体呈现的强弱关系。

3. 充分发挥线造型的表现力。结构素描画法主要以线造型,线条的运用与表现就显得十分重要。在作画过程中,线条的运用有一个由轻到重、由不确定到确定的过程,在反复研究、比较、运用辅助线的基础上能逐步找到准确的内、外结构线位置。辅助线包括体面转折线、中轴线、水平线、垂直线、延长线、倾斜线、不可见隐性结构线,这些辅助线有的就是

结构线,作画时应保留结构线以作进一步深入刻画的依据。运用的线条应该有轻、重、粗、细、强、弱、隐、现、刚、柔的个性,从画面表现的主次、空间、位置、前后遮挡状态、虚实处理的需要慎重运用各类特性的线条。

4. 恰当处理简略明暗关系。结构素描画法中所谓的简略明暗,一是为了体现物体固有色深浅的差别,另一方面是表现物体受光与背光的大关系,主要是为了加强物体的体面效果,但是这种明暗的处理决不是明暗画法所要求的那样,只能简略,甚至也可不画。

(二) 结构素描作画程序

1. 画前观察、分析、比较。这个阶段要按照从整体到局部再回到整体的方法,对构图、形体特点、比例大小、空间位置、结构状态、固有色深浅、明暗关系等进行充分的比较研究,增进理解,加强记忆。

2. 构图与勾画物体基本形。根据构图法则,先确定背景与水平面相接位置,再勾画衬布位置,使画面空间分割符合构图需要。然后确定主体物高、低、宽位置,逐步展开勾画出所有物体的高、低、宽位置,整体布局完毕后再逐个勾画出物体的基本形。勾画基本形时一般从竖向、横向划分各部位位置,利用斜线、水平线、垂直线连接各部位标示线完成基本形。

3. 用线塑造物体内、外结构,块面与衬布皱折。在进行这个阶段作画时,要根据观察、理解的感受,从分析、研究物体结构入手,借助各种辅助线,准确表现各个局部的结构关系与构造特点,同时考虑空间、虚实关系,用各类不同特性的线条来表现。彼此相关联的物体要同时画,而且要不断地

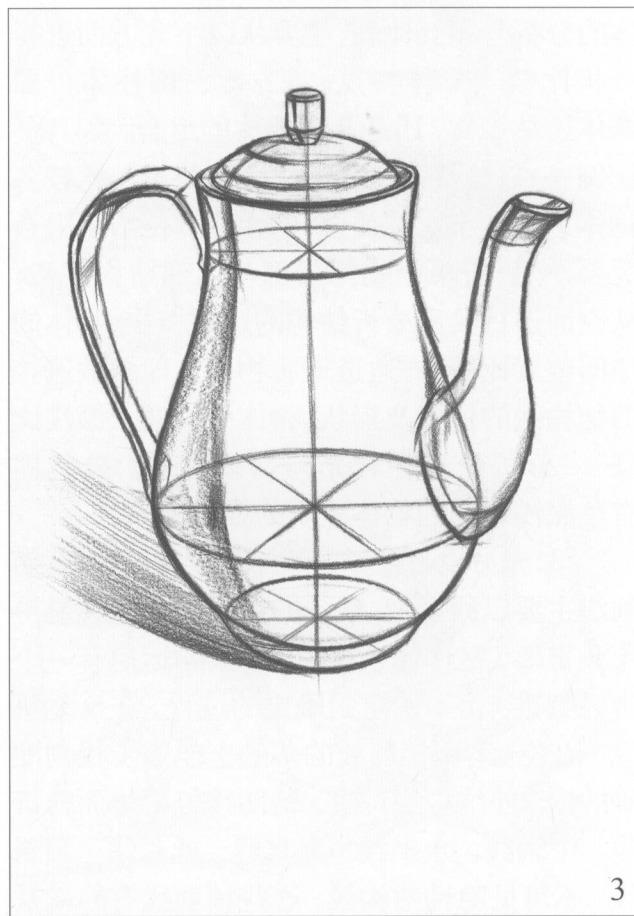
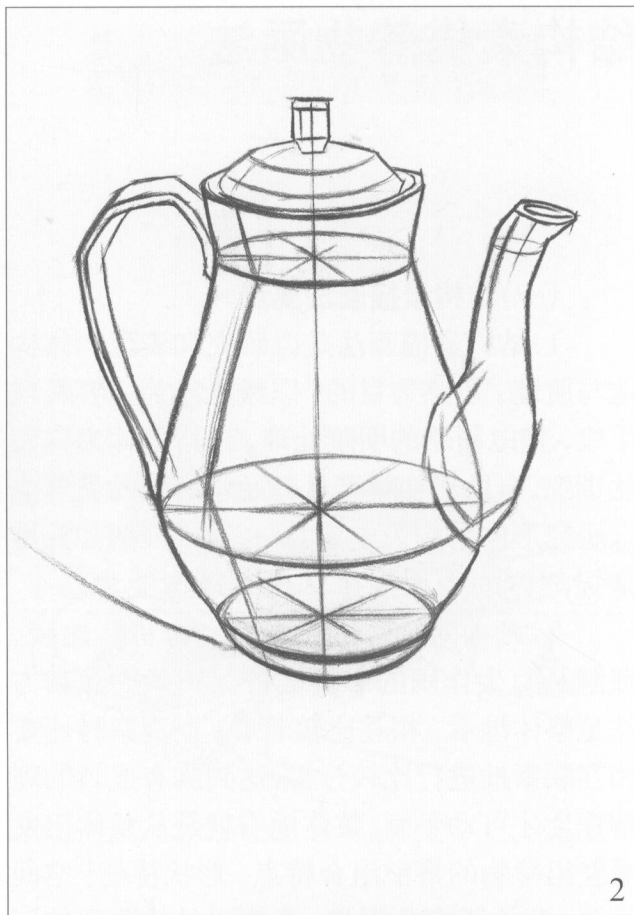
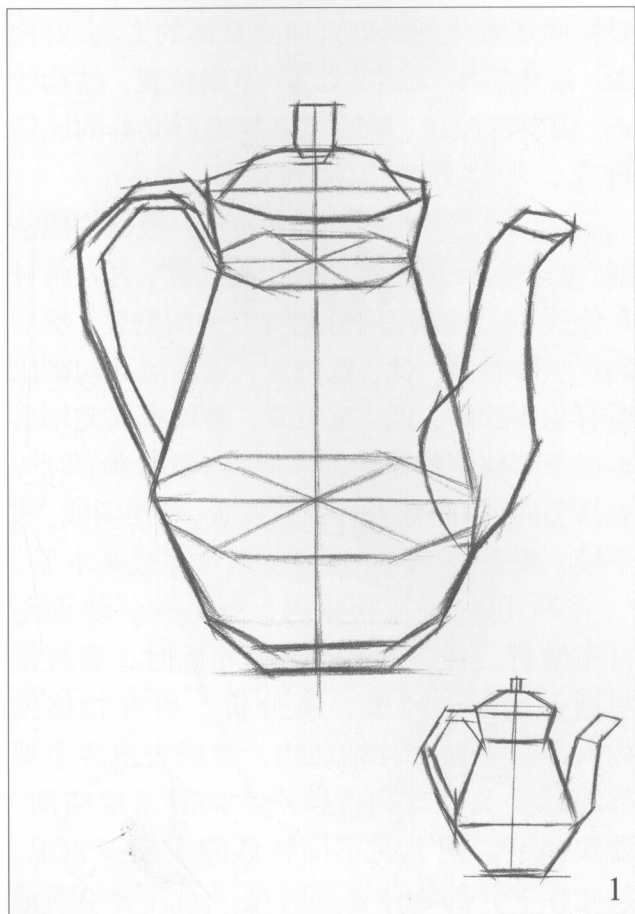
从整体关系的角度去衡量这些物体的视觉状态是不是统一和谐,重点刻画关键转折部位的结构,区别外轮廓与内部结构、遮挡部位结构的用线强弱变化,注意用线的韵律与节奏,加强虚实对比。

4.表现简略明暗关系:找到明暗转折部位和投影位置,用轻松和谐线条铺上简略调子,调子不可过深,不能影响线造型效果。对固有色稍深的部位也可简略加以表现,层次不要过多,调子以清新淡出为宜。

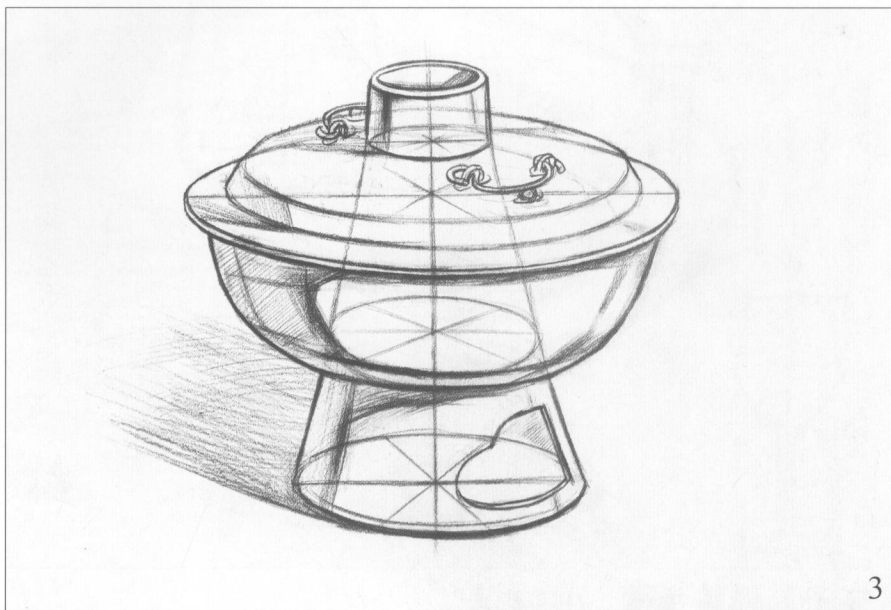
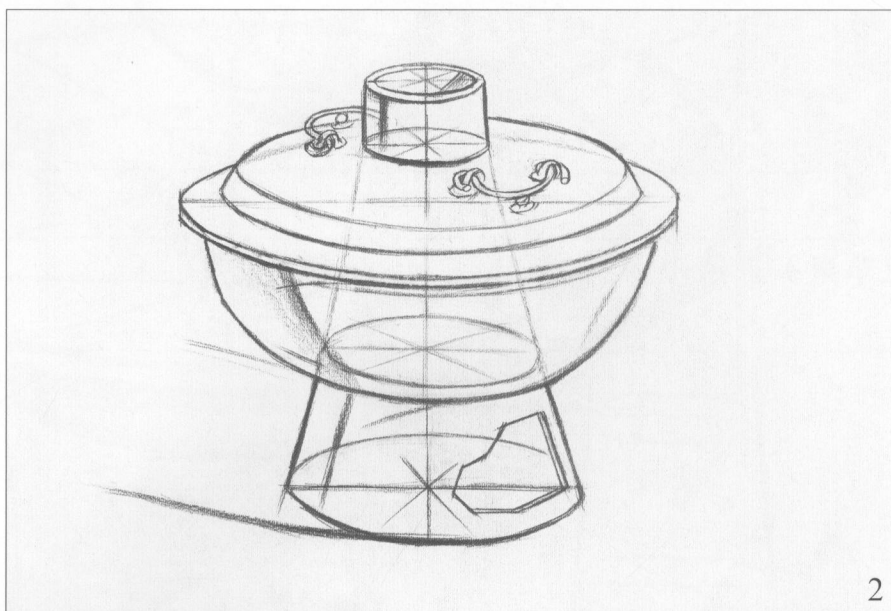
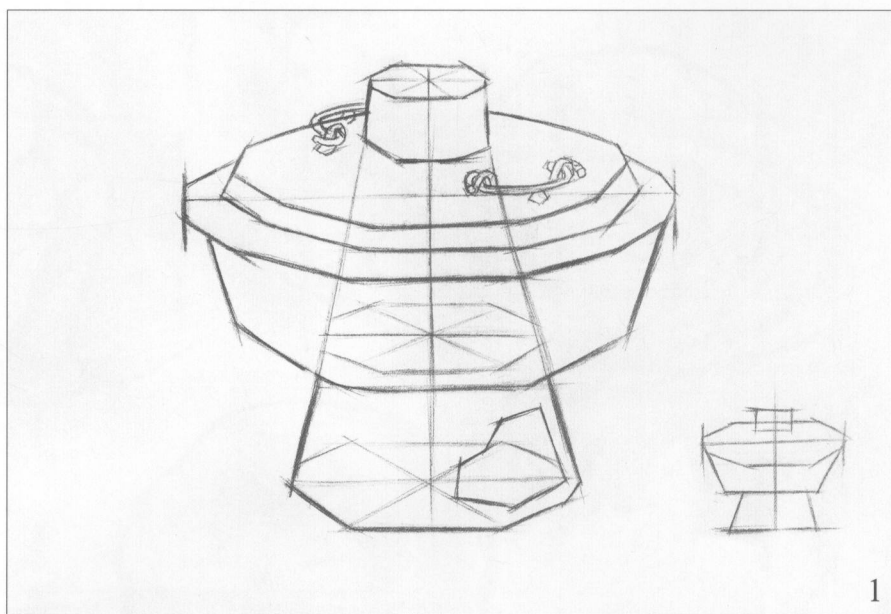
5.调整修改:整体审视画面,找到问题进行局部调整,强化主体和关键部位,一般会加重这些部位的线条,充实不到位的局部结构。

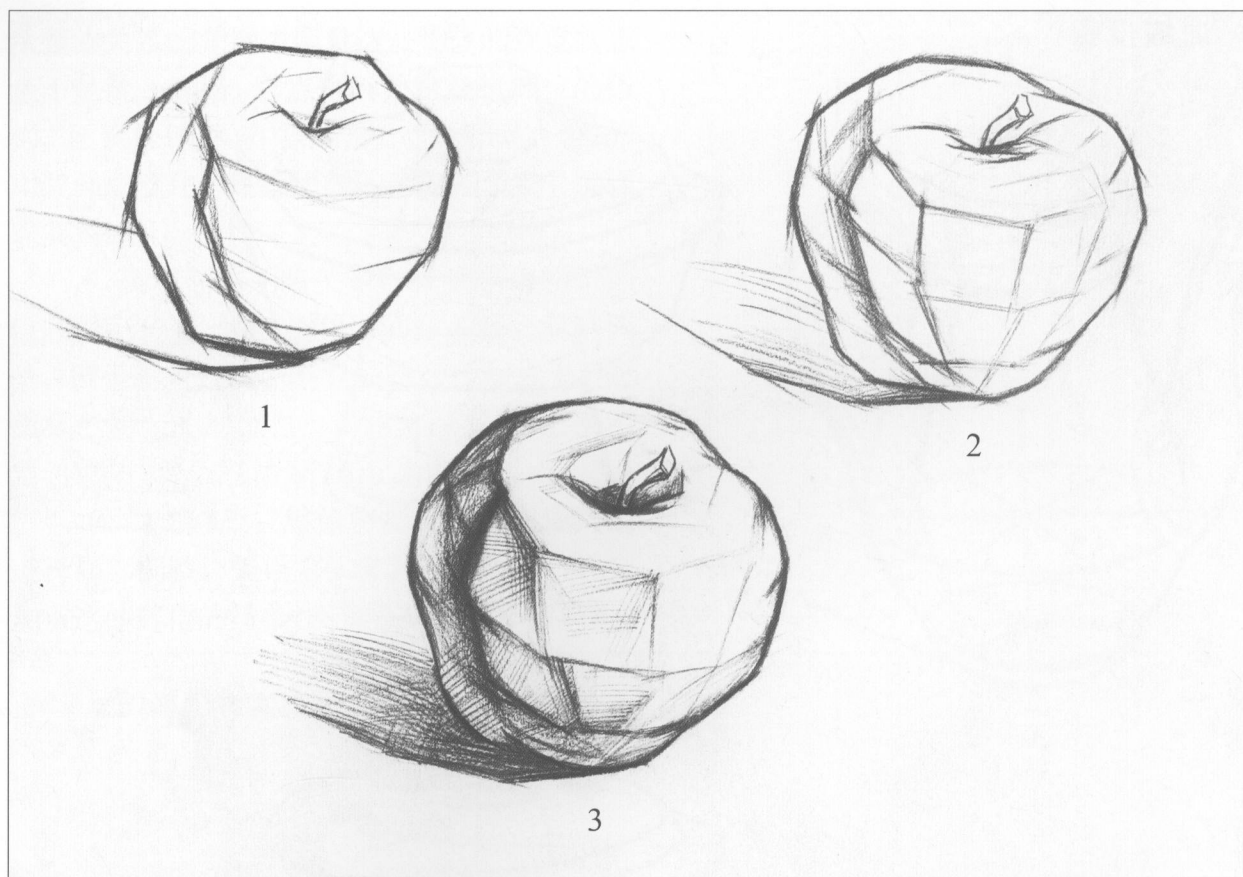
(三)单个物体结构素描画法

《壶》训练步骤

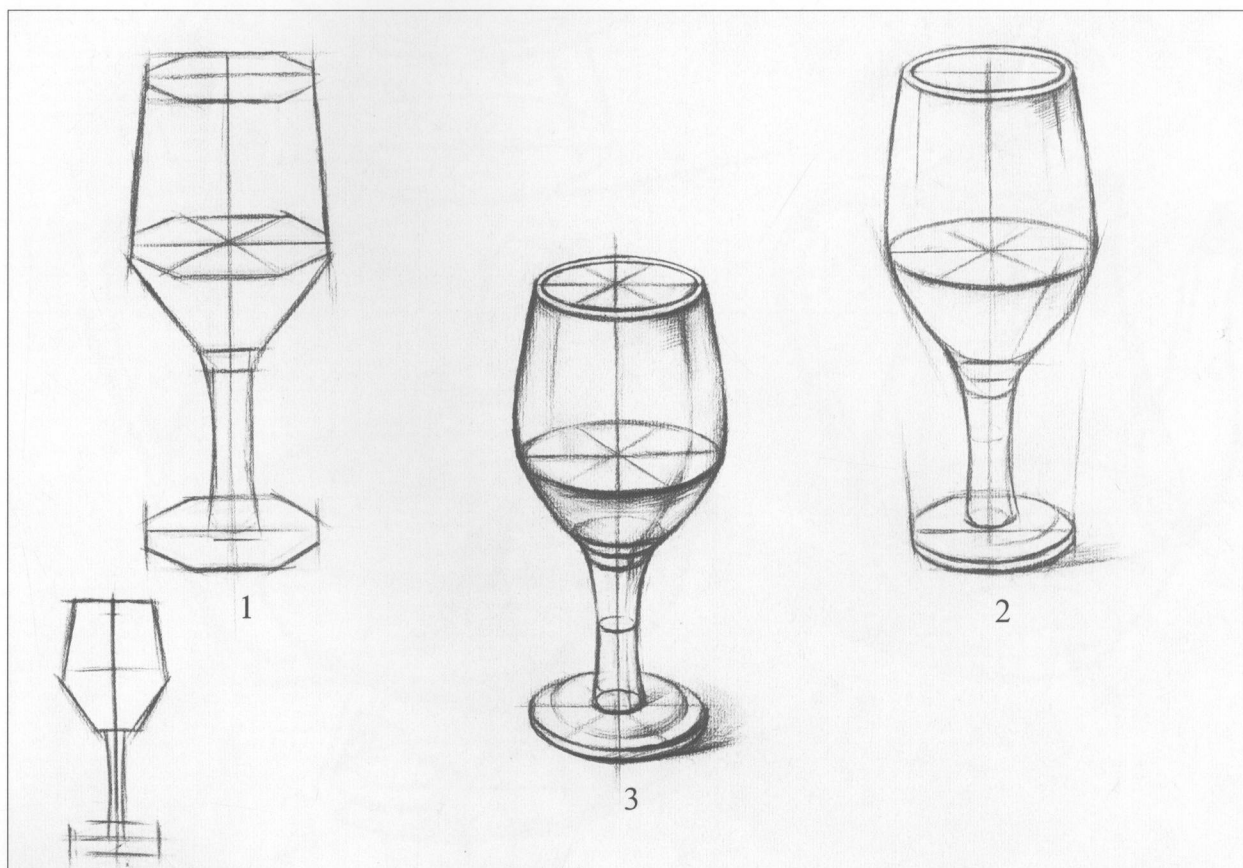

《火锅》训练步骤

《苹果》训练步骤

《杯子》训练步骤