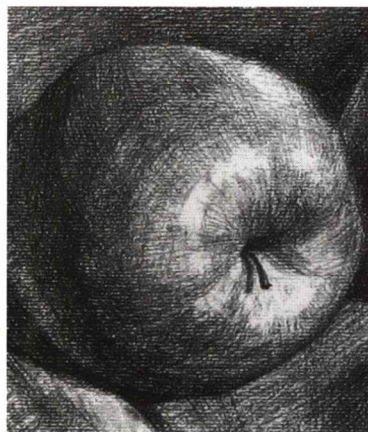
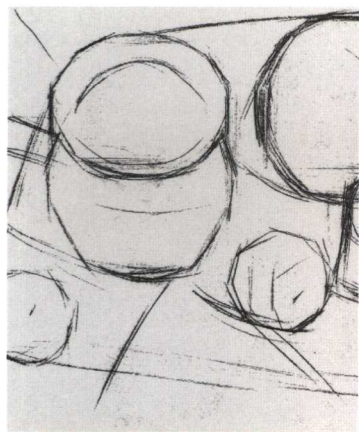




美

高中阶段美术专业教材

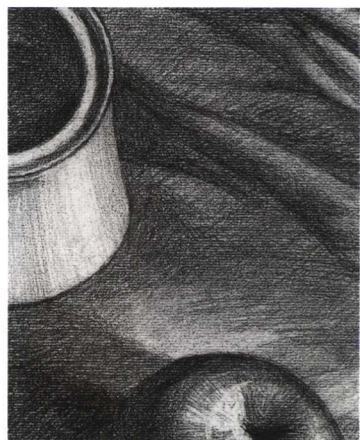
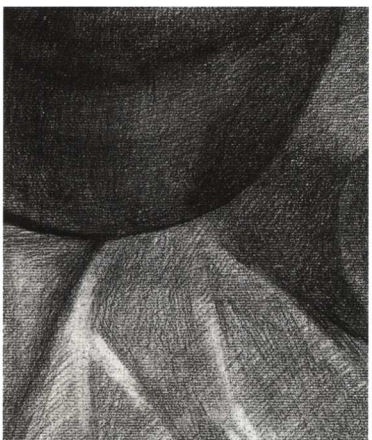
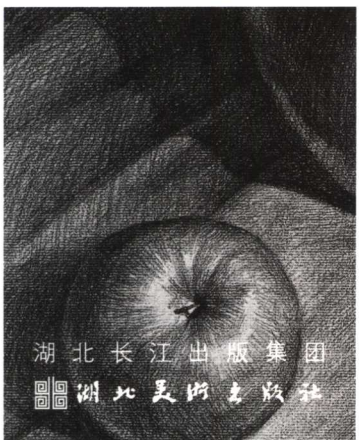
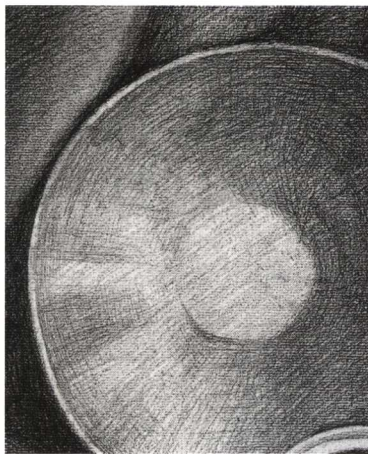
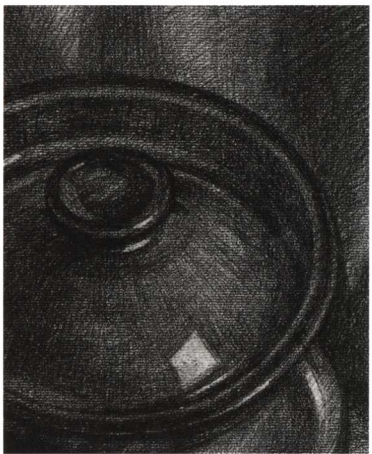
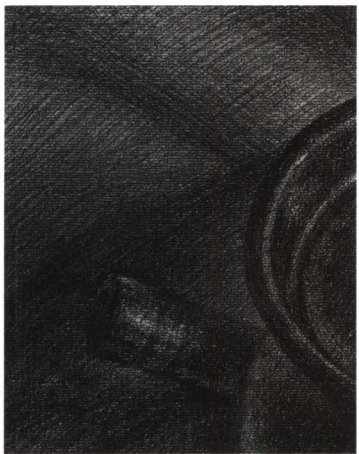
Gaozhong jieduan

meishu zhuan ye jiao cai 章国强 编著

Sumiao jingwu

素描静物

从入门到高考 循序渐进



湖北长江出版集团
湖北美术出版社

美

高中阶段美术专业教材

Gaozhong jieduan

meishu zhuan ye jiao cai

素描静物

从入门到高考 循序渐进

教材编委会

主编：

张光德 张力钧 李荣

副主编：

章国强 魏伟 陈春蓉 钱立为

编委：

陈运年 向洁莹 吴春华 谢智生 王海红 沈祥胜

湖北美术出版社

湖北美术出版社

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

高中阶段美术专业教材

Gaozhong jieduan meishu zhuan ye jiaocai

责任编辑:马鸣

封面设计:享响

素描几何体

素描静物

素描五官半面像

色彩基础训练

色彩形体训练

速写基础训练

环境艺术设计

工业造型设计



图书在版编目(CIP)数据

素描静物/章国强 编著.

—武汉:湖北美术出版社,2006.9

高中阶段美术专业教材

ISBN 7-5394-1897-4

I.素…

II.章…

III.静物画—素描—技法(美术)—职业高中—教材

IV.G634.955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 104657 号

素描静物 ©章国强 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街 268 号

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

邮政编码:430070

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

E - mail : fxg@hbapress.com.cn

制 版:武汉鑫猴文化艺术设计有限公司

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:889mm × 1194mm 1/16

印 张:3

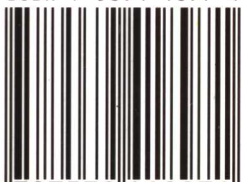
印 数:4000 册

版 次:2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1897-4/G · 156

本册定价:12.00 元 全套定价:108.00 元

ISBN 7-5394-1897-4



9 787539 418971 >



目 录

第一章 概 述	1
第一节 素描静物写生的目的与任务	1
第二节 素描静物的表现形式	2
第二章 画前准备	3
第一节 素描工具材料及性能特点	3
第二节 透视基础	4
第三节 素描静物构图法则	5
第三章 形体与结构	8
第一节 形体与结构	8
第二节 单体静物结构素描练习	10
第三节 组合静物结构素描练习	14
第四章 明暗色调	18
第一节 明暗色调的成因	18
第二节 明暗变化规律	18
第三节 明暗色调的表现技巧	19
第四节 单体静物明暗素描练习	20
第五节 衬布练习	28
第六节 组合静物明暗素描练习	30
第五章 综合技法训练	36
第一节 陶罐与水果组合写生训练	36
第二节 瓷器与水果组合写生训练	38
第六章 范画欣赏与临摹	44

第一章 概述

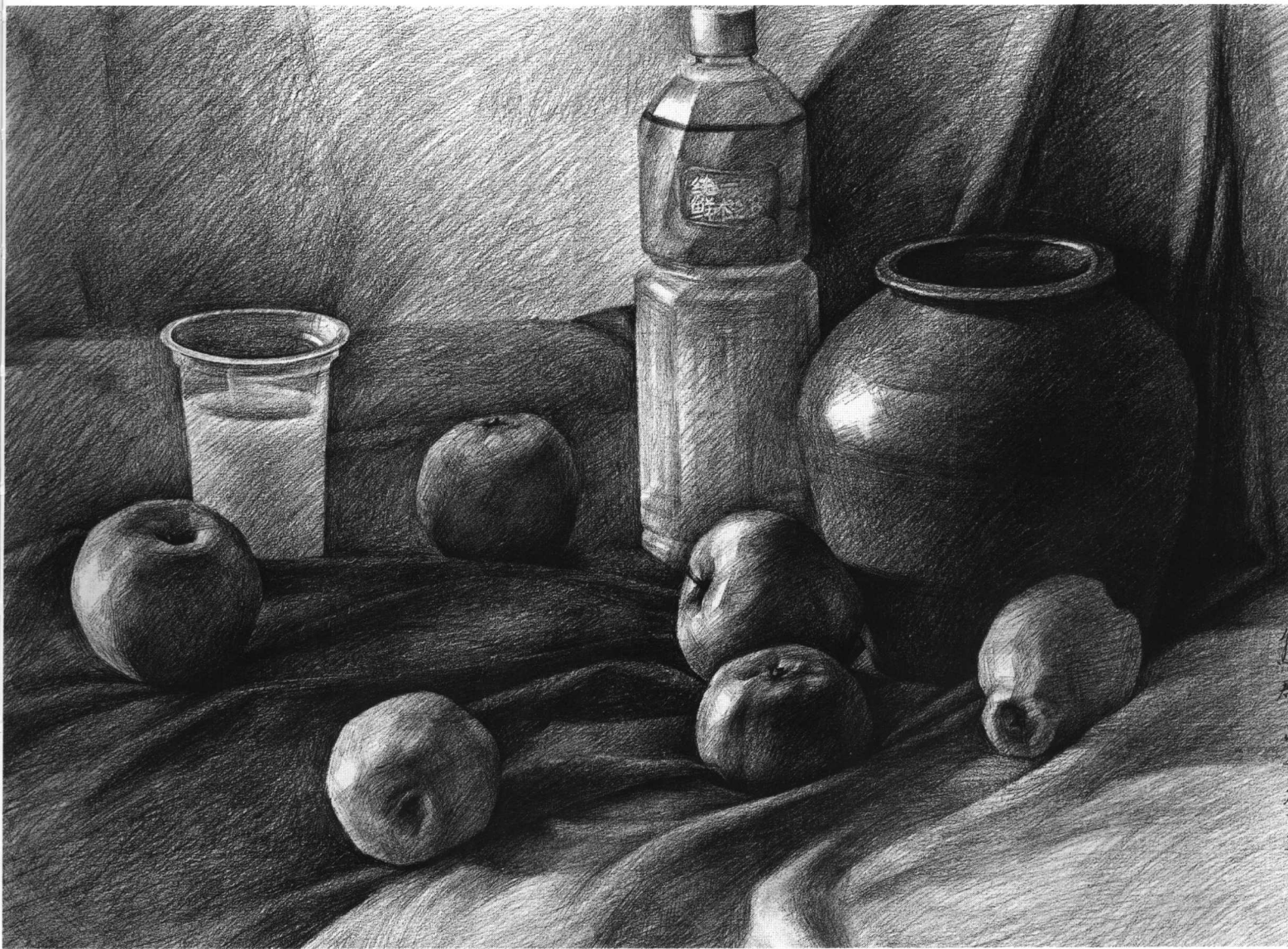
第一节 素描静物写生的目的与任务

在美术学校素描训练系统中,素描静物写生是继石膏几何体练习之后的一个重要训练课题,是培养造型能力必不可少的重要阶段,是进入美术殿堂的必由之路。因此,每个有志于美术专业的学生必须高度重视其基础性和发展性的重要作用。

在素描静物训练中,首先要着重解决造型的立体观念问题,学会从物体的长、宽、高三个维度分析、研究和表现物体,其次要掌握正确的观察方法,学会整体观察、比较、分析客观对象,准确判断物体之间的各种关系,另外,还要在实践中不断提高素描造型的表现力,学会运用素描工具塑造物体的结构、明暗、色调、空间等。

静物写生的对象种类繁多,形体千差万别。相对于石膏几何体而言,在形体、结构、色彩、质地等方面要复杂得多。由于对象是静止不动的物体,为初学者深入细致地研究其造型规律与方法提供了便利的条件,如生活中的蔬菜、瓜果、各种器皿、文具等都可作为研究对象。通过有计划的训练,培养我们对形体结构的认识能力和表现能力,为以后深入学习其他内容打下良好的基础。

学习素描静物要本着循序渐进,由易到难的原则,通过不同课题的训练,逐步掌握静物写生的造型方法与表现技巧。



第二节 素描静物的表现形式

1. 结构素描

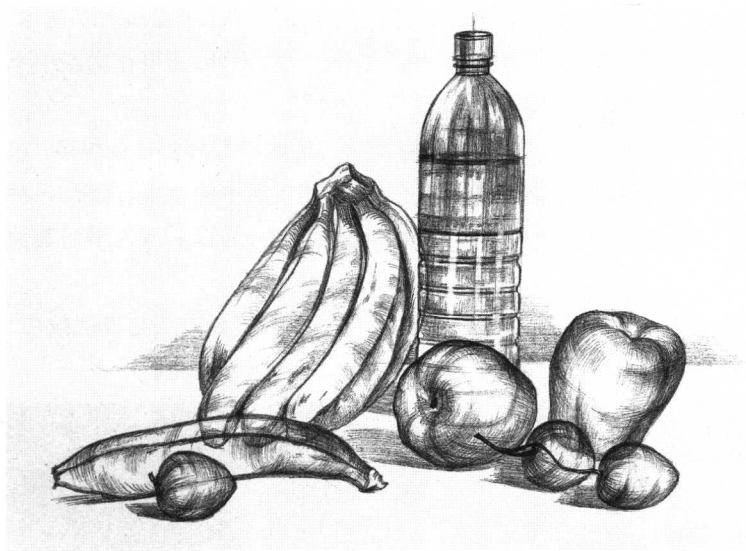
以线条为主要表现手段,排除明暗色调的干扰,突出物体的组合结构关系,着重研究和表现物体的结构关系,培养对物体结构规律的认识能力、分析能力和表达能力。

初学者由此入手,是遵循由浅入深系统学习素描静物的正确途径。

2. 明暗素描

亦称“全因素素描”,运用明暗变化规律,分析研究物体的体积、质地、色彩、空间等诸因素的关系。

利用铅笔排列线条组成不同深浅的色调,形成物体表面的明暗差别,在平面的纸上表现出立体的效果来,“写实”地再现客观对象,在素描静物的学习研究过程中,明暗素描将是主要的形式和方法。



作者:毛玉萍

第二章 画前准备

第一节 素描工具材料及性能特点

素描的工具比较多,各种工具都有着独自的作用和优势,也有相对的局限性。通过实践,逐步掌握各种工具的性能特点,熟练以后可以根据不同的对象运用不同的工具塑造形象,达到强化艺术效果的作用。

1. 笔

铅笔:铅笔有软硬之分,以字母“B”和“H”表示。字母前面的数字代表其软硬程度。6B 最软,即容易画得较黑,6H 最硬,画在纸上较浅,另外,还有一个型号“HB”表示软硬适中。铅笔的特点是可以画出非常丰富的层次来,而且容易擦改,特别适合初学者使用。

炭笔:顾名思义,炭笔颜色非常黑,笔芯粗且软,容易断,画在纸上不易修改,线条不及铅笔细腻丰富,建议初学者不要急于使用。

炭精条与木炭条:炭精条外形为方条形,适合大面积涂抹,其特点与炭笔一样不易修改。

木炭条为柳树条烧成,松软易碎,色黑,适合大幅的线条为主要表现手段的素描,附着力不强,容易脱落,不宜在较光滑的纸上作画。建议初学者不要急于使用。

2. 纸

绘画用品店有专门的素描纸出售,效果比较理想,目前,在学生中使用比较普遍。其他较结实而不太光滑的纸,也可以作素描练习之用。

3. 其他工具

橡皮:有专门的绘画用橡皮出售,效果很好,有 2B、4B 多个品种。还有一种可塑橡皮也比较方便,尤其在擦出细小部位时有着很大的优势。

透明胶带纸:用来固定画纸的透明胶纸。

削笔刀:样式较多,只要能削笔就行,现在使用较广泛的是工具刀。

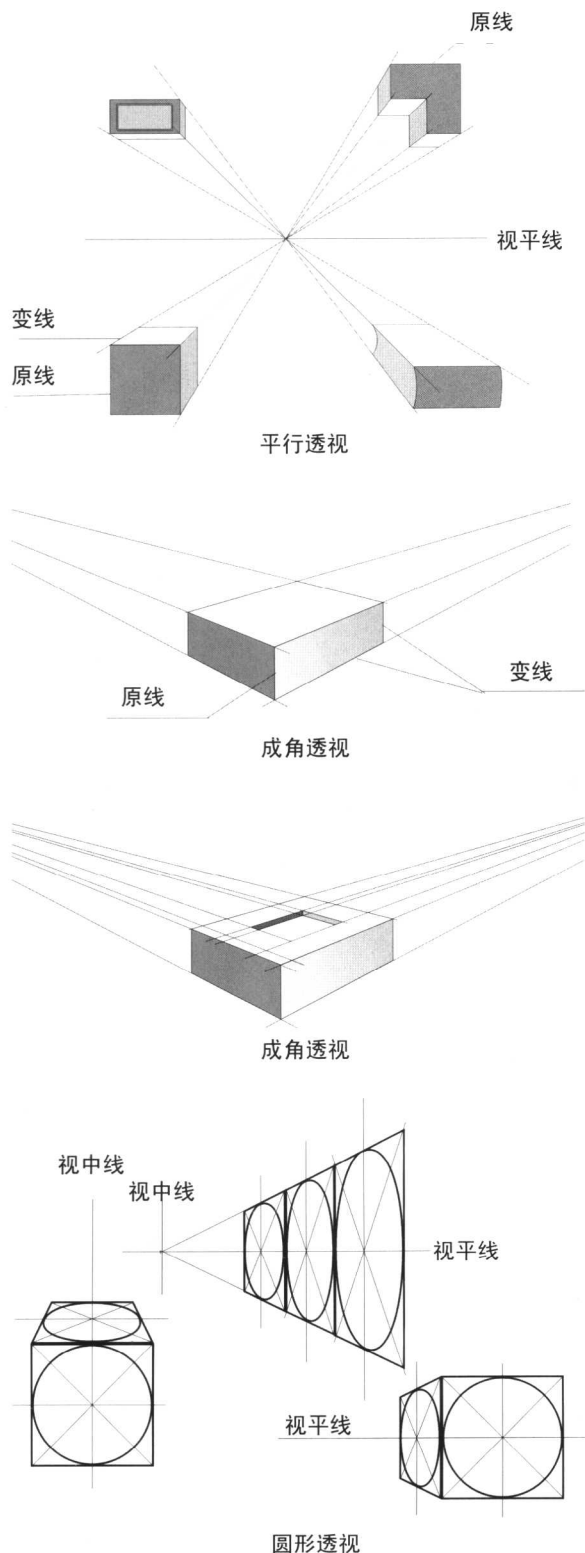
画板与画架:画板以 4 开大小为宜,文具店有售,选择平整,光洁的为好。画架是专门用来搁画板的,传统的画架用木制,现代也有铁制画架,可以调节画板的高低和角度。



第二节 透视基础

透视是一种视觉现象,从美术的角度来说,任何物体只要通过画者的眼睛,都会产生透视变化。一般情况下,同样大小的物体,由于距离眼睛的远近不同,一眼望去会产生大小区别,如马路旁的电线杆、树等,这就是透视现象。

在静物写生中,透视知识是不可缺少的重要环节,在作画过程中,要把握好对象的透视关系,掌握好物体本身的透视变形和物体之间前后、大小、高矮的透视关系。在素描几何体学习中,已经学习过透视知识,本节主要就静物写生中物体的透视变化规律作些针对性的提示。



1. 常用透视术语

视点与心点

视点是指画者眼睛的位置。心点是指从画者眼睛出发正对视平线上的一点。

视线与视平线

视线即视点与心点之间的一条假设的线。

视平线是指与视点等高的一条假设的水平线。

原线与变线

原线是指不产生透视变化的线,原线都平行于画面。

变线是指产生透视变化的线,即连接消失点的透视线。

灭点

也称“消失点”,它是指变线透视消失的汇集点,一般情况下灭点只会在视平线上。

2. 方形物体的透视

以平行六面体为例,当看到三个面时立体感最强,其透视变化的规律为近长远短,近大远小。有平行透视和成角透视之分。

平行透视

当平行六面体有一个面与画面平行时,产生的透视现象即为平行透视。平行透视的特点是只有一个消失点。

成角透视

当平行六面体上下两个面与地面平行、其他面与画面呈一定角度时,产生的透视变化为成角透视,其特点是没有一个面是原有的正方形,与地面垂直的线仍然垂直。有两组消失线向消失点集中。

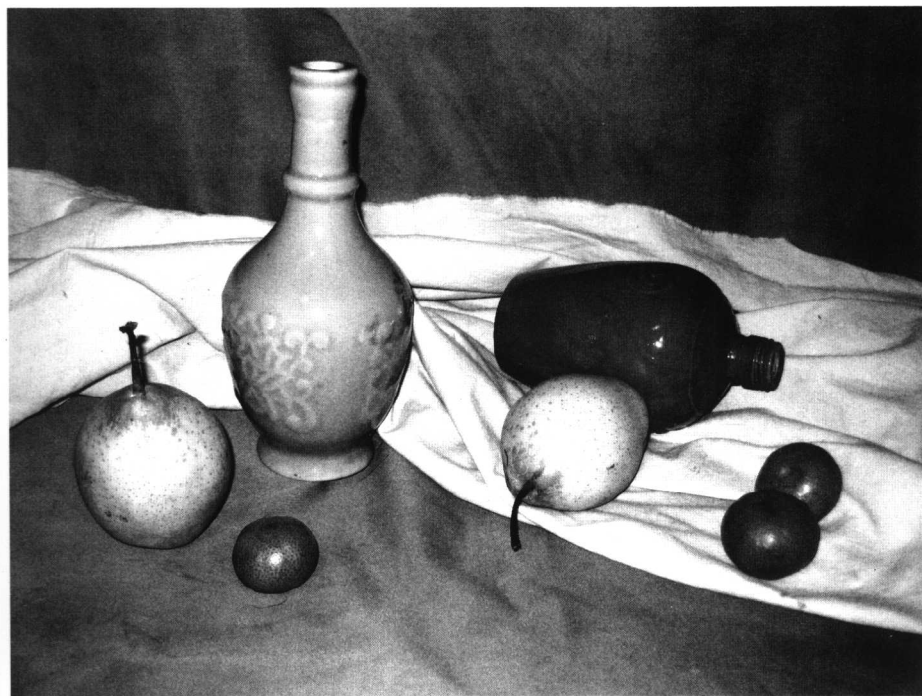
3. 圆形物体的透视

圆面的透视变化

理解圆的透视,从方形出发分析研究可以找到准确的圆的透视。其特点为:①与画面平行的圆为正圆,其他均为椭圆;②长直径的两个半径相等,短直径的半径近长远短,由此形成前面的弧度大,后面的弧度小;③离视平线越远其圆面越大,反之则小。离视中线越近其圆面越窄,反之则宽。

第三节 素描静物构图法则

构图是静物画中非常重要的课题之一。各种物体放在一起,需要按照一定的规则即合理的构图来实现,以形成节奏感与韵律感,好的构图能给人以非常强烈的印象与美感享受。构图在中国古代叫“经营位置”,意即慎重思考,精心组织画面。简言之,构图是指物体形象在画面中所占的空间位置及相互关系。



1. 构图的基本法则

1) 变化与统一

“变化”与“统一”是一对矛盾,如何处理好这一对矛盾,即处理好变化与统一的关系,对画面构图起着重要作用。

变化,是将不相同因素放在一个环境里面形成的差别,如形体比例、明暗结构、色彩等之间的差别。变化就是在统一的因素里面寻求不相同的因素。

统一,是指画面中各个局部之间的相互联系,即相同与类似的因素有机联系起来,也可以说统一追求的是一种调和关系。

好的构图应是统一中有变化,在变化中求得统一。过多的变化,画面显得杂乱无章,没有主次关系,过分统一的画面显得呆板无节奏。

2) 对称与均衡

一般而言,对称是指画面中轴线两边的形和量相同。这种画面给人以庄重、静止、呆板之感。在写生画中,很少运用绝对对称的构图形式,在装饰图案中却运用广泛。

均衡是指画面中不同形,不同量的组合,画面给人以生动、轻松之感,含有变化之意,在静物写生的构图中运用广泛。

3) 对比与调和

对比是“变化”的形式之一，在静物画中，主要表现为物体的形状、色彩、质地、重量等多种因素的差别。多个物体在对比中是相互衬托的关系。

对比有强、弱之分，其效果不同，值得注意的是运用对比手法要掌握好度，过弱，过强都不是最好的效果。

调和是“统一”的表现，主要指物体在形状、色彩、质地、重量等因素的近似。调和具有温和、安定之感。过分调和会使画面单调，软弱无力。

4) 稳定与比例

稳定是指画面构成关系的均衡感觉，在静物画中，求得稳定的构成方法主要有“三角形”、“梯形”的构图形式。

比例是指画面的整体与局部，局部与局部的关系，即通过物体的大小、高矮、前后位置，黑、白、灰的分布形成的差别，使画面形成富有变化与统一的节奏美。

概括地讲，好的构图要综合运用上述法则，才能取得好的画面效果。另外，我们必须明确构图的形式法则，是相互关联的，不可能单独用某一种法则来完成好的构图。要在老师的指导下多动手练习摆放静物，通过学习，逐步认识和掌握规律与方法。



2. 素描静物构图实例分析

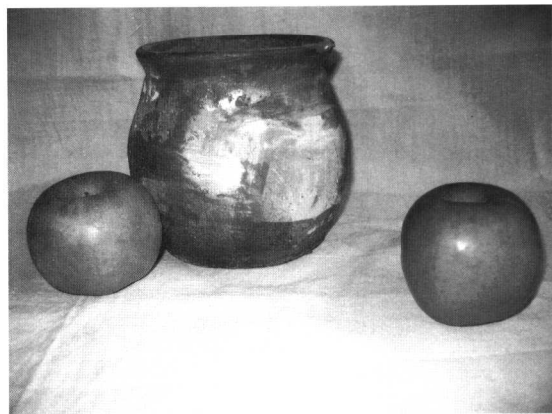
学习素描静物画除了掌握构图规律与原则外,要多研究范画,分析构图形式,学习别人的构图技巧。在写生实践中,避免出现以下不合理的构图形式。



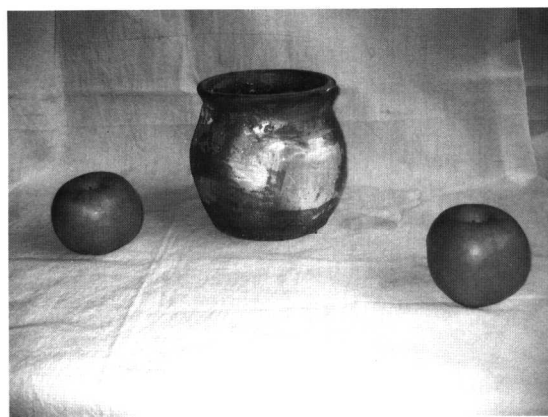
合理构图



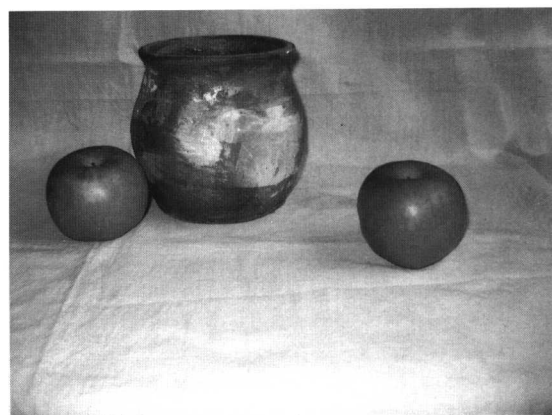
构图偏小,画面显得较空。



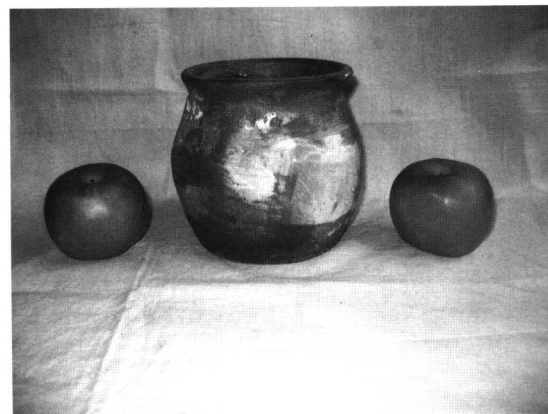
构图偏大,画面太满,显得闭塞。



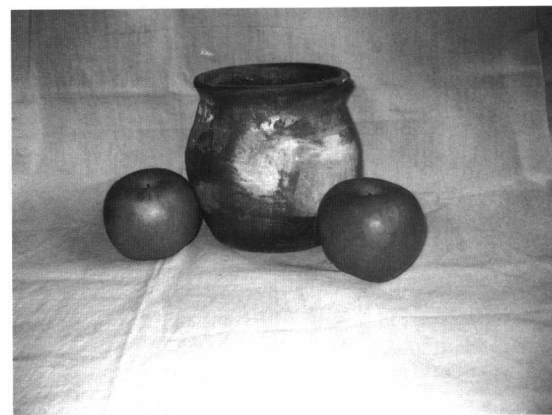
构图太散,没有聚散关系,无主次。



构图偏向一边,画面重心不稳。



构图偏平且太对称,缺乏空间深度。



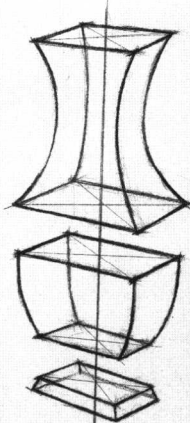
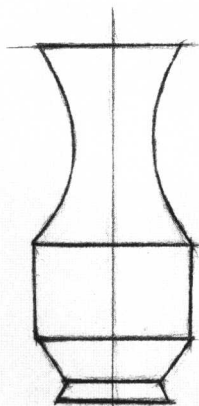
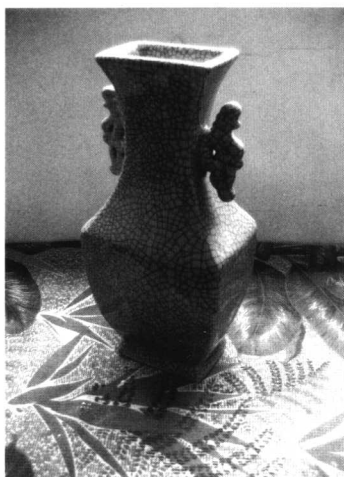
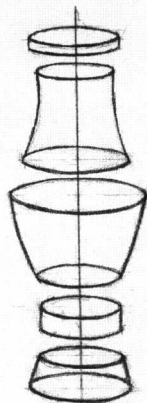
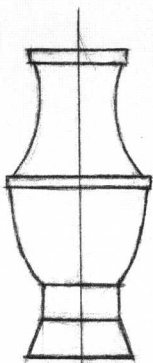
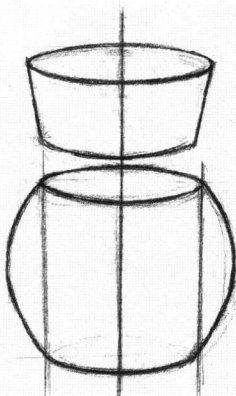
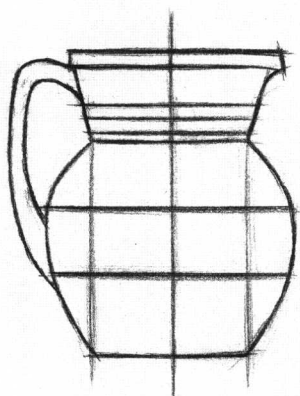
构图太集中,形成一团,无疏密关系。

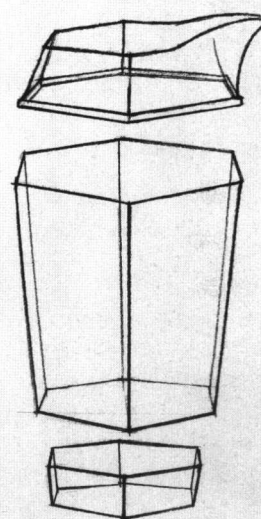
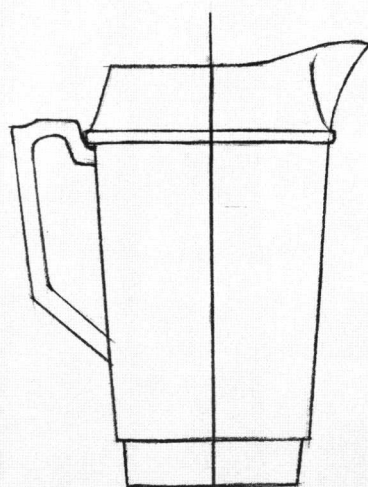
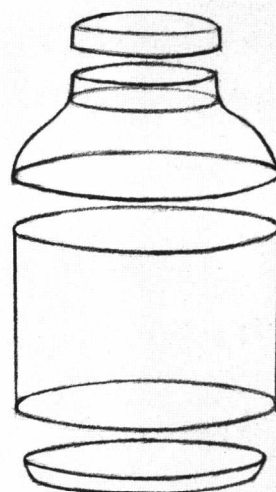
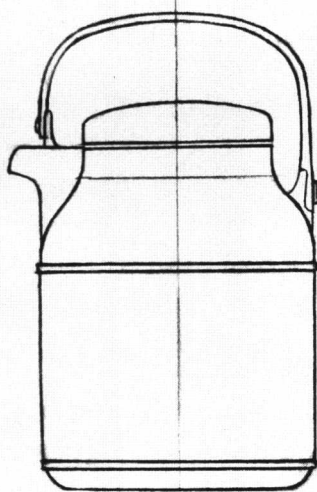
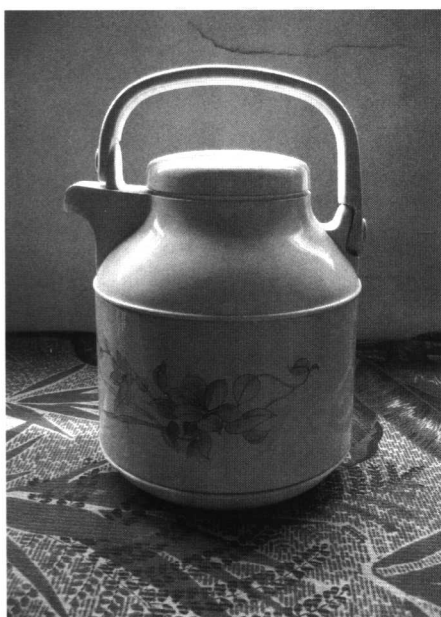
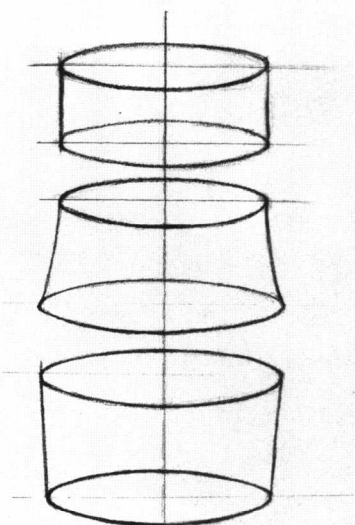
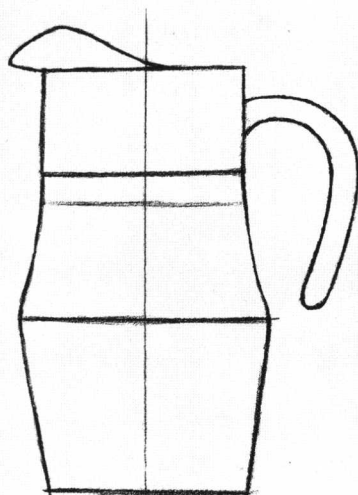
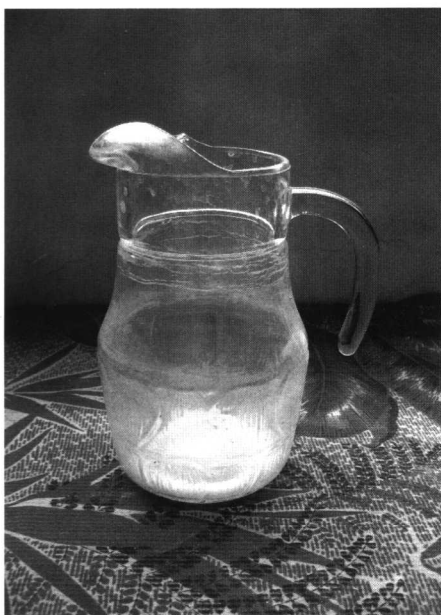
第三章 形体与结构

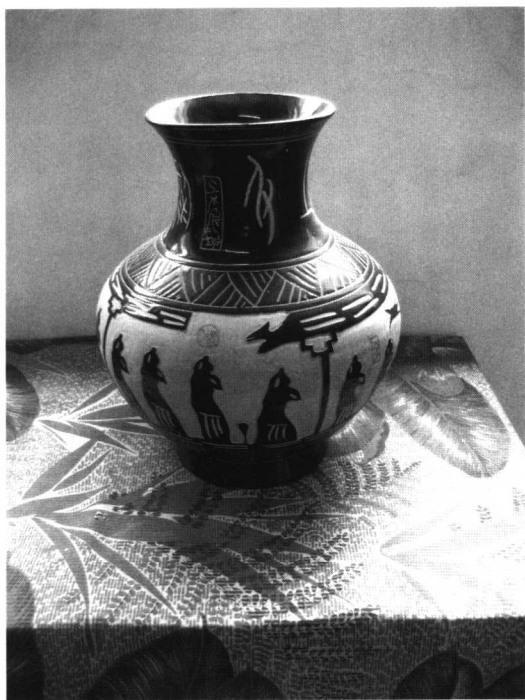
第一节 形体与结构

生活中的许多物体是按照形式美法则生产的。其造型具有较强的实用性与审美性。就其造型结构来说有的倾向简洁,有的偏向复杂,不论简洁与复杂,只要运用我们学过的几何形体的知识来分析研究便不难找到其造型结构的基本特征,这是画准对象的主要方法。

下面 6 组 18 个图例分别为:实物图片、平面图形、立体结构图,为我们学习和掌握客观对象的形体结构提供了很好的实例。







实物

第二节 单体静物结构素描练习

运用结构素描的方法,以线条为主要表现手段,分别研究和表现常见物体的形体与结构,了解物体结构规律,掌握物体造型方法与技巧。

1. 花瓶

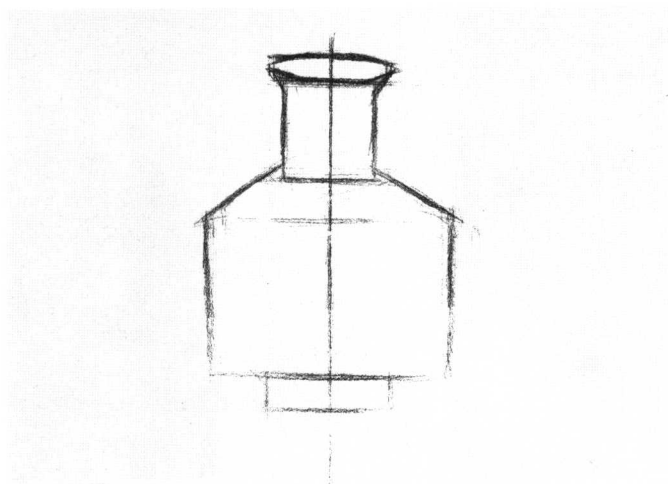
实物分析:瓶颈为圆柱体,瓶身为上大下小的圆球体。

步骤一:定中轴线及上下两部分的基本形状,注意比例关系。

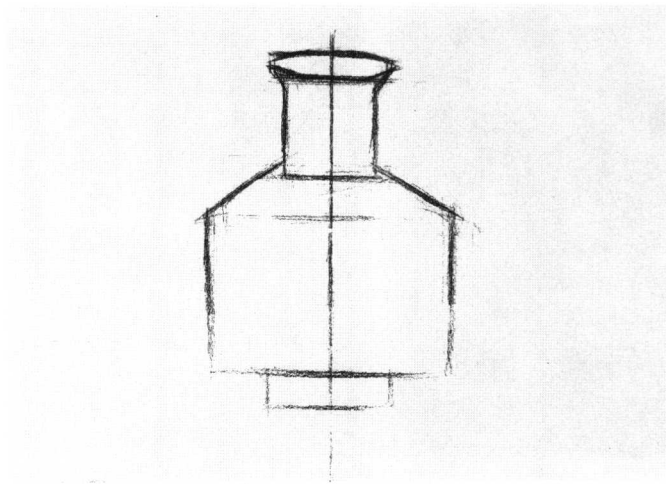
步骤二:用短直线切出基本轮廓,力求准确,注意对称。

步骤三:将直线修圆,注意虚实关系,特别是瓶颈与瓶身交接处。

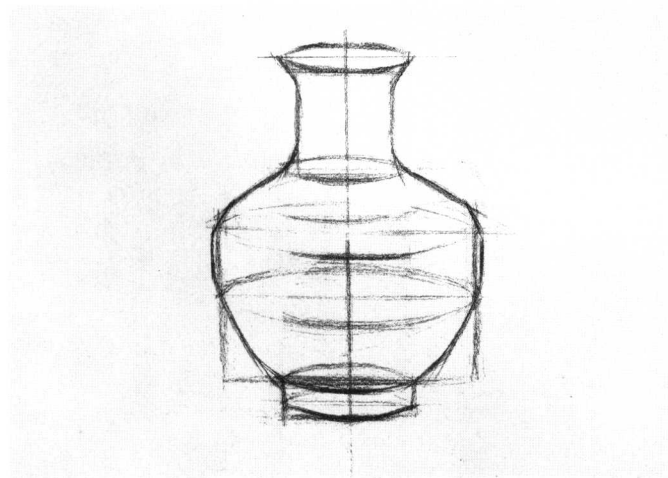
步骤四:用线的强弱塑造立体感,辅以少量色调表现形体转折。



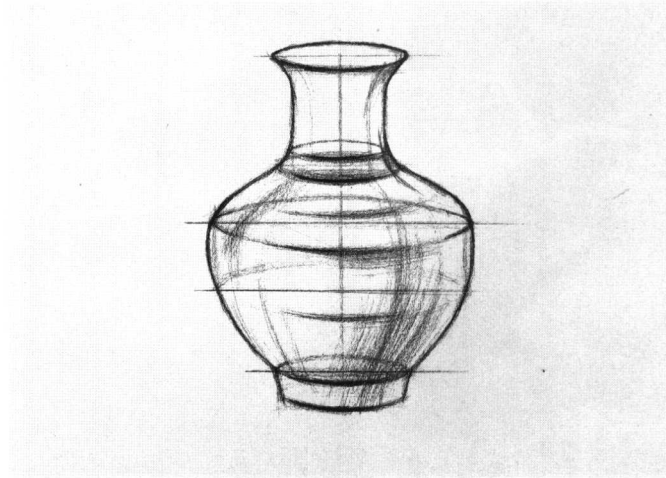
步骤一



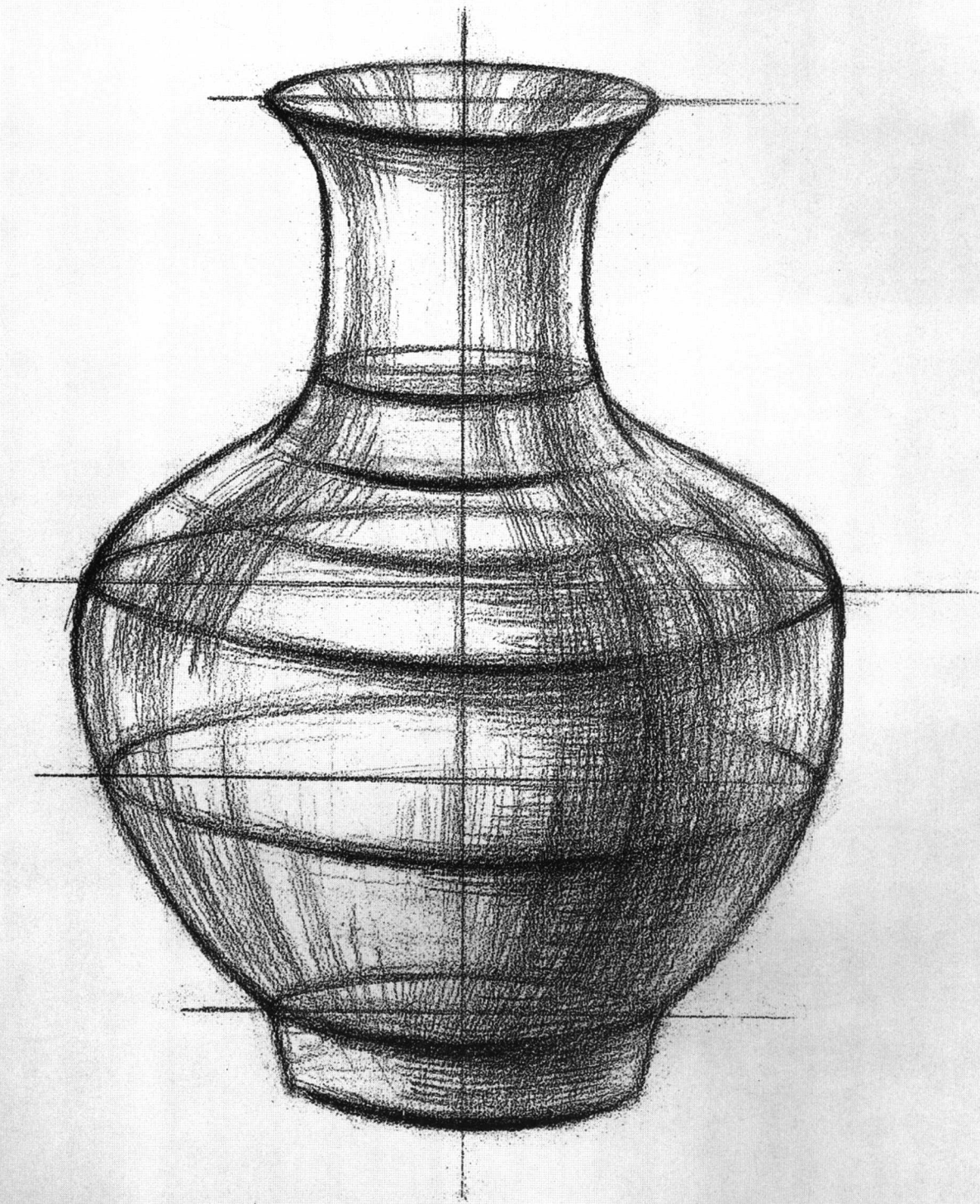
步骤二



步骤三



步骤四





实物

2. 保温杯

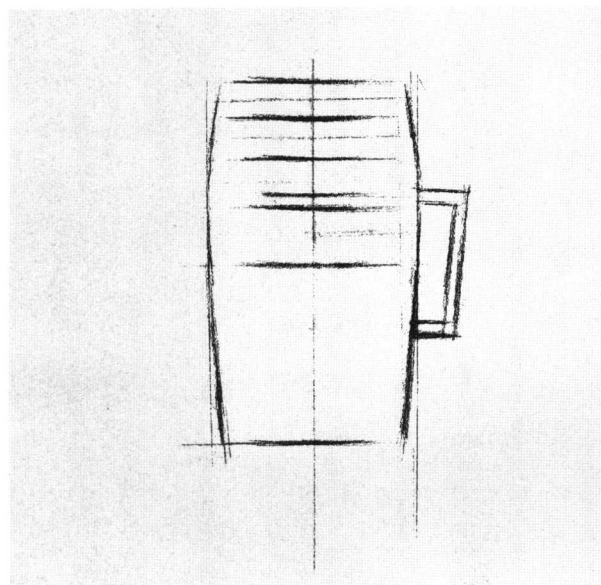
实物分析：整体形态为圆柱体，分杯盖、口、身三个部分，直径略有变化。

步骤一：定中轴线和上下左右四个点，确定高度与宽度比例。

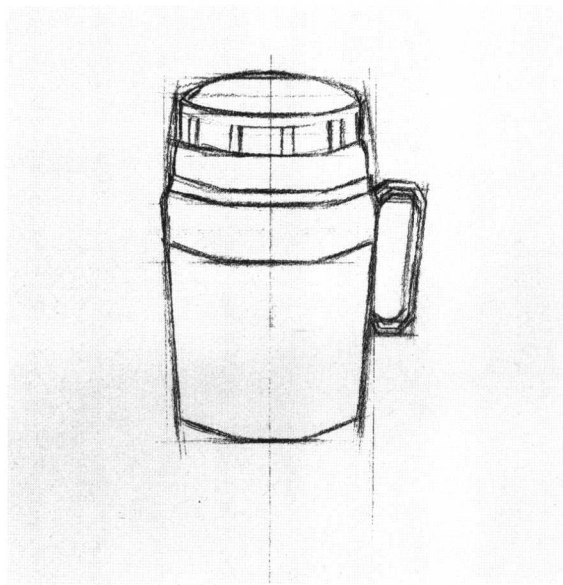
步骤二：用大直线画基本轮廓，注意弧线的曲度。

步骤三：修改直线，使之圆滑起来，画出细部轮廓。

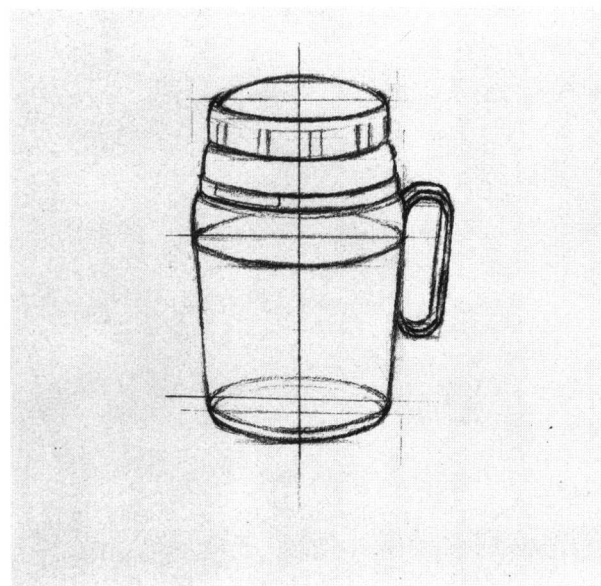
步骤四：深入塑造细节，画出杯盖、把手等结构。



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

