

SUMIAO JINGWU

素描静物

写生教程

XIESHENG JIAOCHENG

主编 俞进军

中国建材工业出版社

SUMIAO JINGWU

素描静物 写生教程

XIESHENG JIAOCHENG

主编 俞进军 参编 张昊 武鹏

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描静物写生教程 / 俞进军主编. — 北京: 中国建材工业出版社, 2007.1

ISBN 978-7-80227-198-2

I. 素... II. 俞... III. 静物画: 写生画 — 素描 — 技法 (美术) — 教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 144512 号

素描静物写生教程

主编 · 俞进军

出版发行: 中国建材工业出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街6号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京鑫正大印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 11.5

字 数: 200千字

版 次: 2007年1月第1版

印 次: 2007年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-80227-198-2

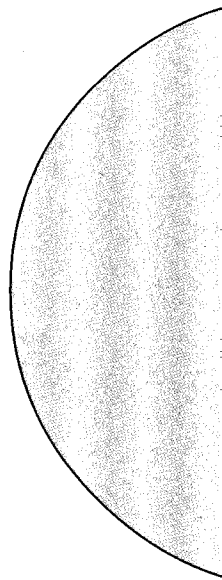
定 价: 30.00元

网上书店: www.ecool100.com

本书如出现印装质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: 010-88386906

素描静物写生教程

SUMIAO JINGWU XIESHENG JIAOCHENG

作者简历

俞进军，1956年8月出生。1984年由西安美术学院教育系油画专业毕业，现任西安建筑科技大学艺术学院教授，硕士生导师。现为西安市美术家协会会员，陕西油画学会会员，西安市油画研究会会员，作品及业绩已被收入大型画册《全国当代书画名人名作集》和《中国专家人名辞典》、《世界优秀专家人才名典》。1987年油画《老墙》获陕西省青年美展优秀作品奖，1991年油画《塞北西照》获西安市首届青年造型艺术展二等奖，1994年入选《第八届全国美术作品展览》，油画《黄土情——写陕北老区》在西安市庆祝建党70周年美展中获优秀作品奖，作品《石屋》入选‘98中国艺术博览会中国美术家协会展位展出作品，作品《水上渔家》入选陕西省庆祝建国五十周年美术作品展，并获优秀作品奖，作品《正午的影子》在’99中国画、油画写生展中获三等奖，油画作品《我的爷爷》在《东艺杯肖像油画展》获油画事业特别贡献奖，油画作品《陕北的春天》入选2001年《中国油画大展》，水彩作品《陕北牛》2003年入选西安市美展并获三等奖，2001年水彩作品《归》入选纪念中国共产党诞辰80周年“延安颂”全国美术作品展览，并获优秀作品奖，水彩作品《干涸的沟壑》、油画作品《滚滚延河水》入选纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年》全国美术作品展览。作品曾在各种杂志上多次发表，已出版有《素描人像技法》、《水粉静物画写生教程》、《公共建筑室内装饰图典》、《建筑水粉画技法》等多本专著，多幅作品已被国内外各界人士所收藏。

前言

写一本有关素描静物学习的书，是我多年的愿望。有些同行觉得素描静物简单，不需要花太大气力去学。我却以为，素描静物囊括了一切素描基础的东西，在一个人的素描静物写生中，可以看出他在其它素描及色彩中表现的能力。诸如形体的把握、结构的处理、素描中的表现技法、个人的风格等，都可以在静物写生中得到塑造。在素描静物的学习中，我们不要以为只是在画素描静物，而要把对素描静物的学习，作为打好基础、培养个人的艺术气质、艺术风格的过程，为以后的艺术道路铺垫好坚实的基础。

学习静物素描，重要的是要知道什么是好的静物素描画，应该怎么练，这是提高一个人素描水平的关键。画画过程是一个不断“悟”的过程，从不正确的观察方法、不好的思维方法到能艺术地表现对象，始终都是在“悟”，通过这本书会解决这些问题。

本书的内容从最基础的东西讲起，系统地讲述了素描静物的画法、步骤及如何进一步深入学习的方法；对素描静物画如何欣赏和评价；高考时如何获得高分；全面介绍了素描静物画的不同风格及表现手法。此书的读者群为初学画画的人，准备报考艺术院校的考生，已考入大学的一、二年级学生。书中选编了大量不同风格的范画，是大家在学习静物画中可以借鉴的资料。

在这本书的编写过程中得到了众多人士的关心和帮助，使本书得以出版，其中王志春、卢渊、乔亮、郭宏亮、王敏、俞泉、刘燕林、陈媛媛、俞建军参与了书的编撰工作，或提供了书中的作品，还有许多同学的作品被选用，丛慧明参与了文字的打印、校对工作，在此一并表示感谢，同时也向支持本书出版的各位同仁表示衷心的感谢。

俞进军
2006年9月

素描静物

写生教程

Contents | 目录

第一章 概述	1
一、素描概论	1
二、素描的材料与工具	2
第二章 素描静物写生的准备工作与要求	5
一、画幅的选择	5
二、画夹与画板的放置方法	5
三、握笔的姿势与线条的要求	6
第三章 明暗与调子	10
一、光与明暗	10
二、三大面五调子	10
第四章 石膏几何形体写生	12
一、石膏几何形体训练的目的与要求	12
二、画法与步骤	12
第五章 静物写生	21
一、静物写生的意义	21
二、如何组合静物	21
三、静物写生的构图	22
四、静物质感的表现	22
五、画法与步骤	23
(一)、单个水果的表现方法	23
(二)、静物写生图例分析	27

第六章 素描静物学习的方法	35
一、长期作业与短期作业	35
二、感觉与理解	35
三、临摹学习与写生	36
第七章 结构素描静物的表现方法	37
一、学习结构素描的意义	37
二、结构素描的画法与步骤	38
第八章 静物写生中的问题分析	39
一、形的问题	39
二、整体的问题	39
三、画面“灰”的问题	39
四、画面“空”的问题	40
五、画面“僵”的问题	40
六、画面概念化的问题	40
第九章 高考时如何获得高分	41
一、考生对时间的分配与掌握	41
二、考生画画的速度掌握	41
三、考生在效果上的把握	41
四、考生在角度上的选择	41
五、考生作画时的技巧与方法	42
六、考生对于整体与局部的处理方法	42
七、考生在考场中的心态	42
总结	43
附图	44

第一章 概述

一、素描概论

素描是一切绘画的基础。一般来说，凡是以铅笔、木炭条、炭精条等较为简单的工具或单一的颜色在纸上所作的图画都简称为素描。

素描艺术的发展从表现的形式上，经历了由简单的线条勾勒，明暗素描的塑造、结构素描的表现以及意念素描的表现等发展过程，从风格上也经历了写实风格、写意风格等过程，尤其是当代素描其形式与风格的发展已经趋于多元化。

作为一般基础训练的素描，主要是研究物体在光线的照射下，明暗色调的变化所显示出来的形体、调子、面的关系，以及物体的质感等问题。从理论上讲绘画的最基本、最重要的元素之一就是“形”，绘画主要是一种造型的过程，各种绘画形式在以造型为主要目的这一方面是一致的，而素描则是最直接、最便利、最理想的造型形式。它既是绘画的基础，又不仅仅是基础，对素描的训练是一个对形的体验和理解的过程，锻炼一种造型的处理手法的过程，及至形成自己的风格的过程。对于画家来说，素描学习的好坏决定着他以后的成长。

拿大师的画作剖析，我们可以看到任何一个大师的作品撇开其中的色彩来看素描，都有他们对形体的独特认识以及对形体塑造独特的表现方法和风格，这种素描能力的培养，是在素描训练阶段要解决的问题。所以我们对素描的练习，不要只仅仅注意造型，明暗、体积、质感的训练，还要注意素描训练中的审美意识，表现手法及风格的培养，要有自己对素描的独特思考。在基础训练中，素描既是一种技法的训练，更是一种观察方法和绘画思维方式的训练，是对美术家基本素质的培养。

通过素描的训练能帮助初学者全面提高对描绘对象的造型能力与整体观察的能力，提高对观察对象和表现对象的敏锐性。学会正确的观察方法，这也是学习素描首先要解决的问题。素描学习最好从静物训练开始，因为静物是静态的，我们可以通过静物素描训练来分析物体明暗的变化，形与结构和调子的处理，质感

的表现，细部处理的手法等内容，从而为过渡到石膏像和人头像等高层次的训练打好基础。

二、素描的材料与工具

（一）、素描用纸

静物素描用纸要和所使用的材料相联系，铅笔素描的用纸，纸质不能太光，也不能太粗，纸质太光则铅粉上不去，纸质太粗则无法刻画细部，所以要选择纸质粗细适中的纸来画铅笔素描；炭笔素描的用纸，纸质的选择和铅笔画用纸的要求基本一样，因其材料的特点，可选用不同质地的纸作画，可以出现不同的效果，同时它对纸的颜色选择也比较宽泛，也可以用新闻纸和各种色纸，画完后亮部用白粉笔点高光可增加画面的层次感，一般来说静物素描训练最好选用素描纸和铅笔工具。

素描使用的工具

(二)、素描用笔与工具

1. 铅笔

铅笔是初学素描者最好的工具，它使用方便，表现调子层次丰富、细腻，善于刻画细部，结构和明暗也能交待清楚，材料的性能也比较好掌握。画素描静物用的铅笔总体上可选择硬一些。画石膏模型可选用3H-4B；画静物可用软一点的铅笔，可选用HB-8B。H表示硬铅，画出的调子比较淡；B表示软铅，画出的调子比较重。长期作业可选择稍硬一点的铅笔，短期作业因为时间短，要求画的快，可选用软一些的铅笔。现市场上还有不用削的铅笔，可以直着画，作画时可以尝试着用。

2. 炭笔

炭笔分为软硬两种。炭笔画起来较轻松，便于铺大面和画重调子，速度也较快，但是也容易层次拉不开，细部也不容易表现，所以初学者要慎用，对于能力比较强的人可用作素描的表现性处理。

3. 炭精棒

炭精棒有棕色和黑色两种，这种工具可以侧过来大面积的涂，也可作细部刻画，可以利用它自身的方棱角作结构的块面处理，使画面有结构结实干脆利落的感觉。它适用于能力较强的人做表现性处理，初学者不要用。

4. 木炭条

使用木炭条画素描，可提高作画速度，既可快速地涂出大面积，也可较深入地刻画细部，画面调子也可加可减，改起来也较方便，虚实关系也好处理，是很好的作画工具。但木炭条不易作细部刻画，它质地较松，附着力差，画好的画轻轻一抹，炭粉就会脱落，所以不宜用光滑的纸张，画好的画如要保存，必须喷定画液。此工具不易掌握，也不易作细腻刻画，所以初学者最好先不要使用此工具。

5. 纸笔

纸笔是用软纸卷成的一种辅助绘画工具，它主要和炭笔和炭精棒一起使用，可使炭粉渗入纸的表面加深颜色，也可作细部处理，起到在表现上又快、又细腻的效果，但此工具容易忽视结构，对于初学素描的人理解结构没有好处，应少用。

6. 橡皮

画素描用的橡皮要选用柔软的，这样容易把铅擦掉，也不会擦坏纸，现在文具店里的4B橡皮就比较好用，最好选用白色的橡皮。

以上所讲的各种工具各有各的利弊，我们可根据训练的需要进行选择，对于初学者，最好的选择还是铅笔，铅笔的使用包含了最基本的训练，初学者掌握起来也较容易，选择铅笔这种绘画工具，对于研究形体的表现，深入刻画细部，研究调子，研究形体结构的转折都有它的长处。

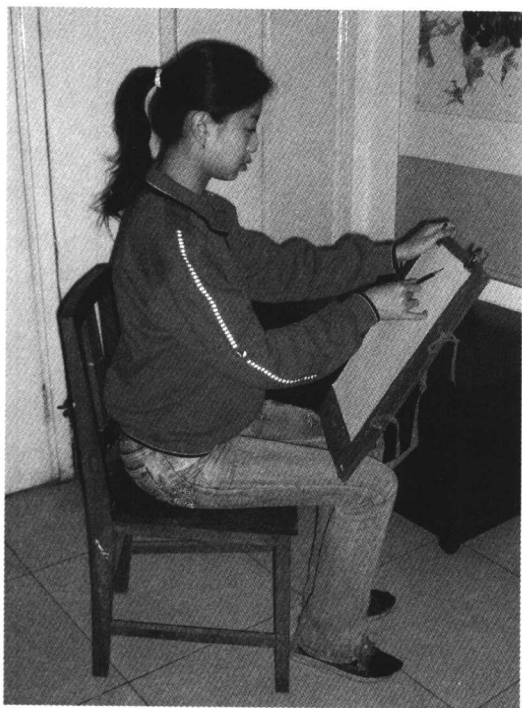
第二章 素描静物写生的 准备工作与要求

一、画幅的选择

初学者选择画幅不要大,以 8 开纸为好,随着水平的提高和静物东西的增多,可选用 4 开纸,短期作业可用 8 开纸,可以减少涂调子的时间,长期作业用四开纸来画便于表现,可以深入刻画细部,使画面较丰富。

二、画与画板的放置方法

画夹和身体的夹角在 45° 左右,眼睛离画板要有一定距离,这样便于整体观察。

拿画夹的姿势

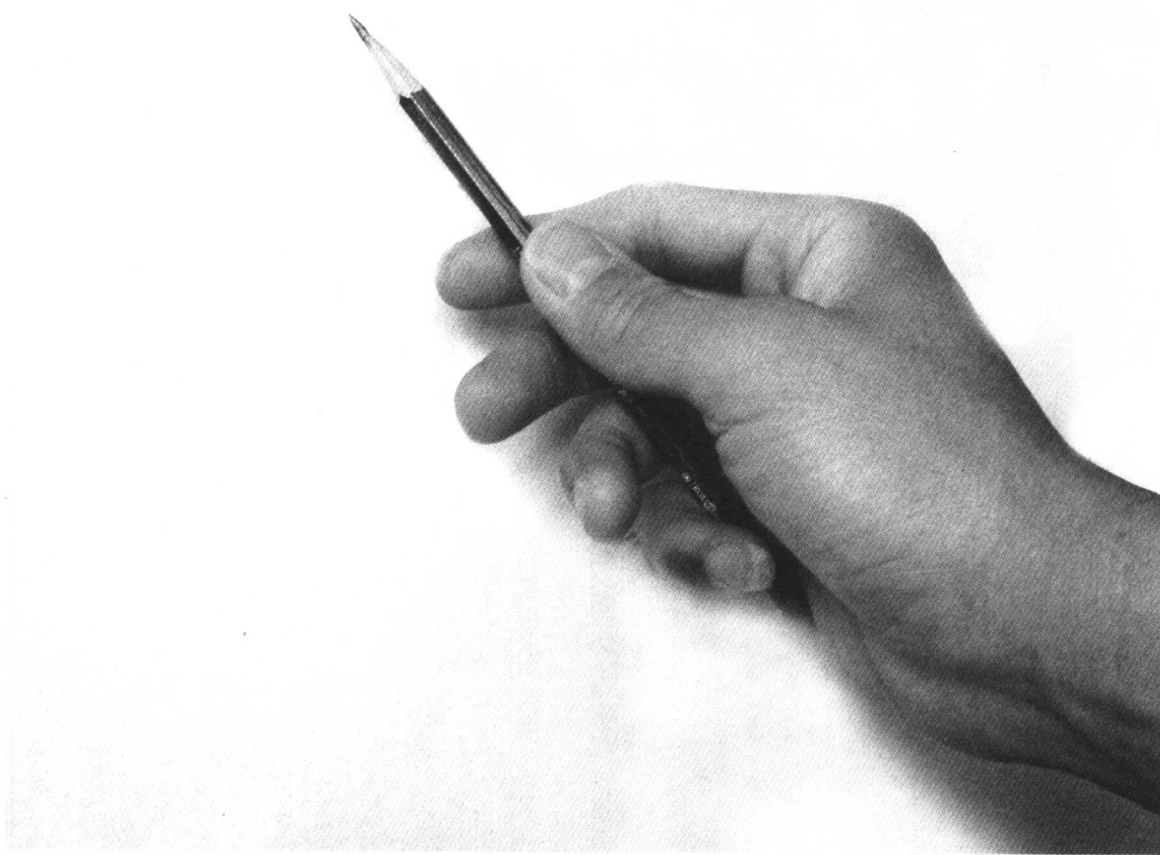

用画架的姿势

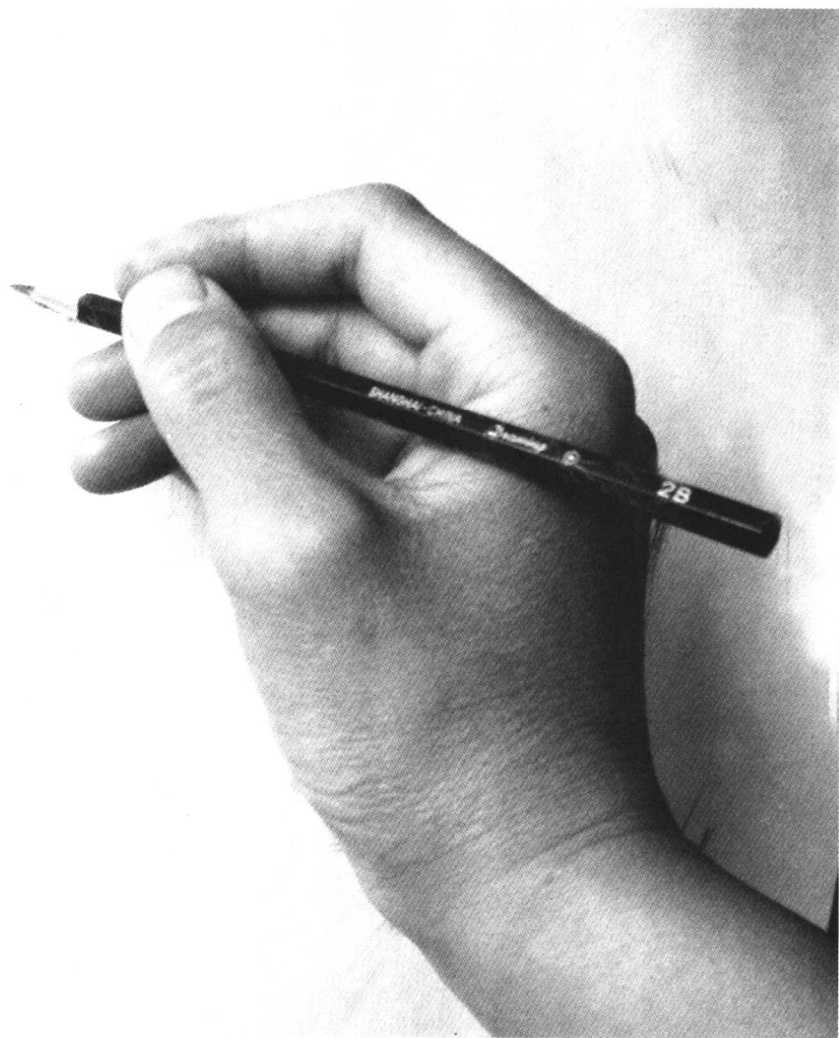
三、握笔的姿势与线条的要求

（一）辅大调子时的握笔姿势

握笔的姿势应将铅笔杆放在大拇指下面的手心里，大拇指在上边压住，下边四个手指托着铅笔，这样作画比较方便，肘关节能伸直，手腕活动范围也不受限制，能在大幅画上画出各种角度的线条，初学者应掌握正确的握笔姿势。

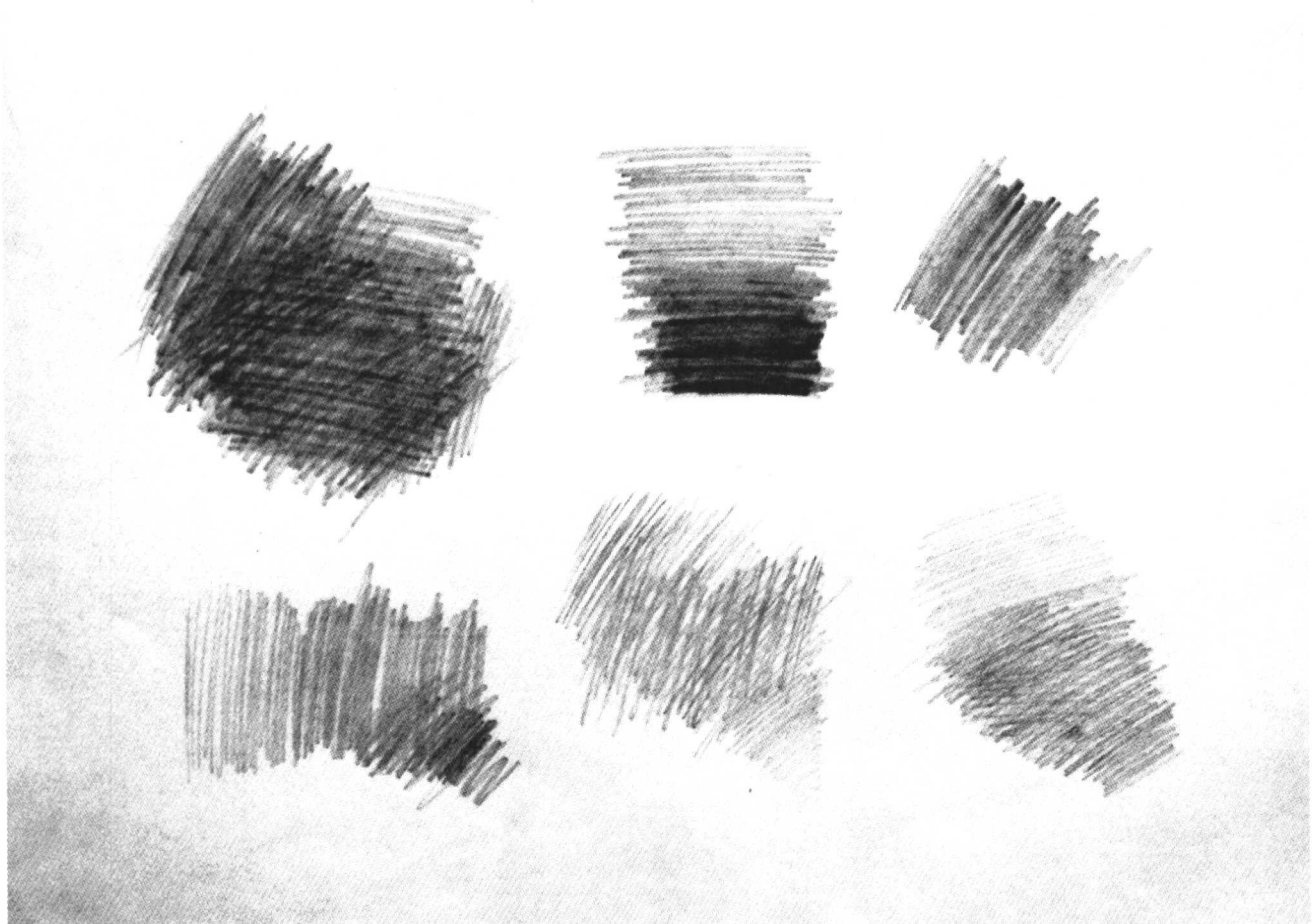
握笔的姿势

刻画细部时的握笔姿势

（二）对线条的画法要求

线条的排法虽可自由些，但也应有所讲究，大面积涂调子可排列成交叉状或水平状，线条排列应不乱。表现后面物体的线条应弱一些，表现前面物体的线条可强一些，刻画形体的线条要和形的肌理方向相统一，线条的组织也应形成一个良好的肌理效果。

正确的线条排列