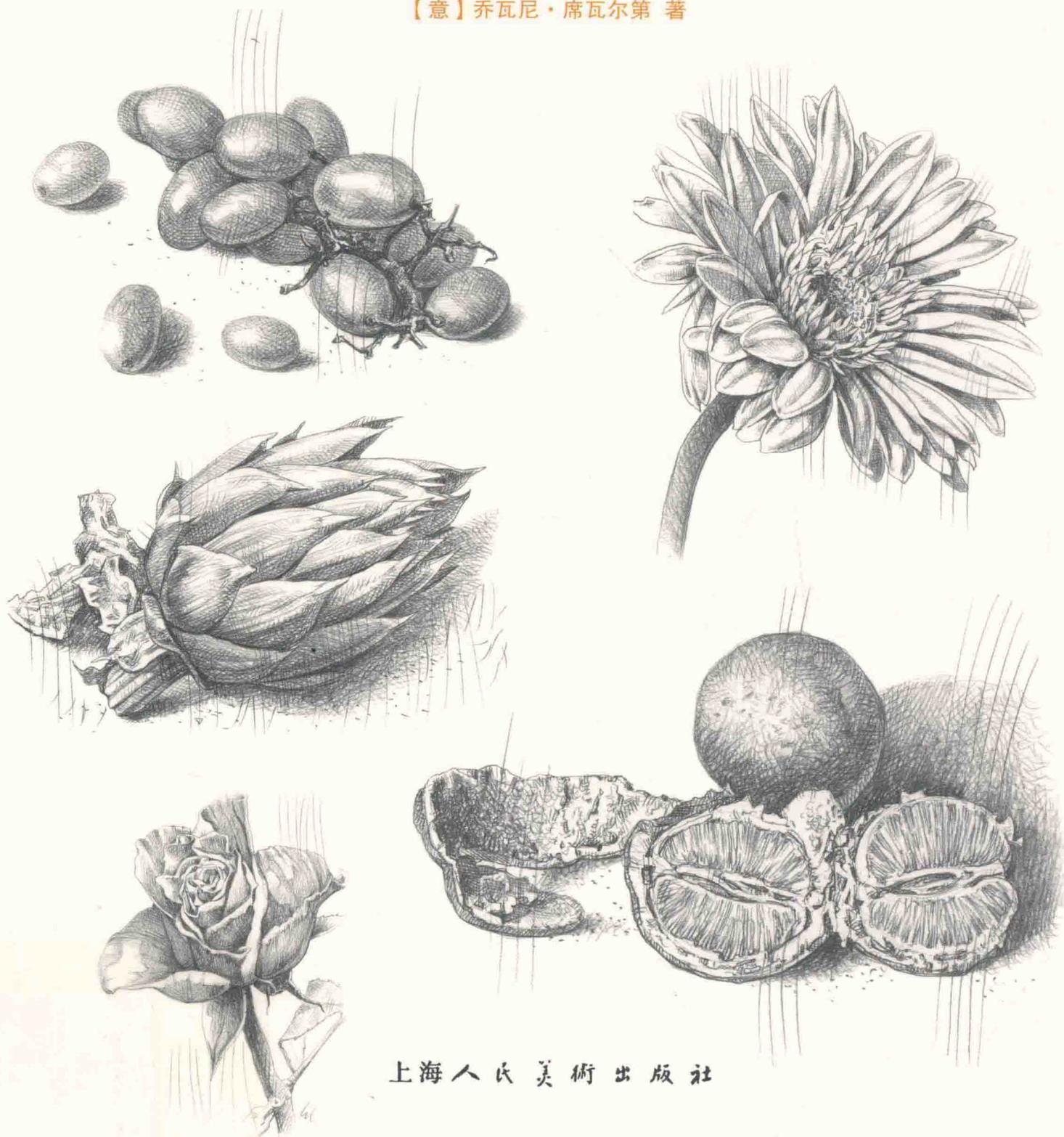


意大利经典素描训练教程

花果、蔬菜素描技法

我们的目标是用最简单的方法描绘出大自然，描绘出花果、蔬菜

【意】乔瓦尼·席瓦尔第 著



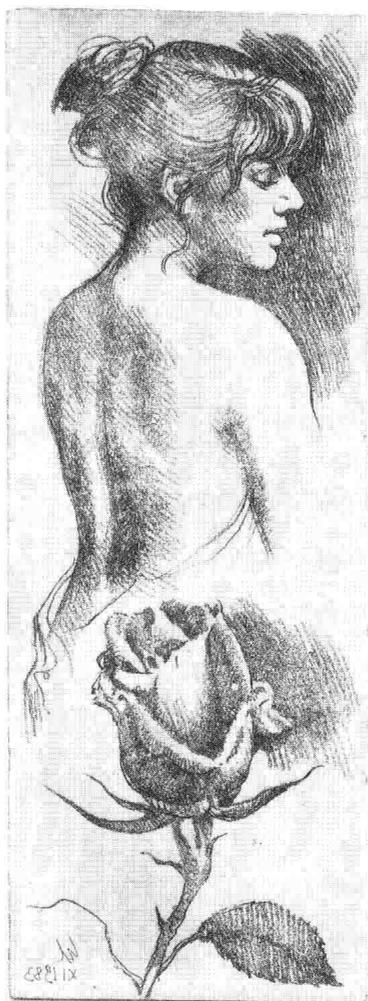
上海人民美術出版社

意大利经典素描训练教程

花果、蔬菜素描技法

【意】乔瓦尼·席瓦尔第 著

吴晨荣 译



上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

花果、蔬菜素描技法 / (意) 席瓦尔第著; 吴晨荣译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1
书名原文: Flowers, fruit & Vegetables
意大利经典素描训练教程
ISBN 978-7-5322-8743-7

I. ①花… II. ①席… ②吴… III. ①静物画—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第233278号

意大利经典素描训练教程——花果、蔬菜素描技法

原版书名: Flowers, Fruit & Vegetables

原作者名: Giovanni Civardi

Copyright © Il Castello S.r.l., via Milano 71/73 12-20010
Cornaredo (Milano), Italy, 2010 Fiori, Frutta e Ortaggi

Translation ©2014 Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经Il Castello出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。版权所有,侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2013-509

花果、蔬菜素描技法

著者 [意] 乔瓦尼·席瓦尔第

译者 吴晨荣

责任编辑 徐捷

装帧设计 刘娟

技术编辑 戴建华

出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址 www.shrmms.com

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 889×1194 1/16 4印张

版 次 2014年1月第1版

印 次 2014年1月第1次

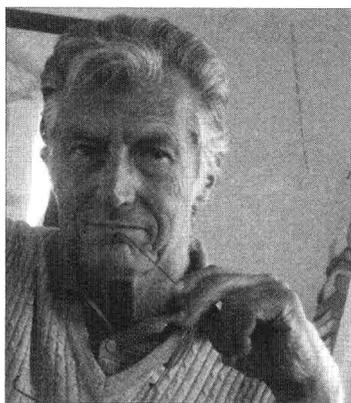
印 数 0001-4000

书 号 ISBN 978-7-5322-8743-7

定 价 24.00元

目录

简介	3
如何起步	4
透视	8
构图	10
植物解剖学	14
结构	16
光线	20
完成画作的各个阶段	22
速写簿: 花卉	26
速写簿: 水果	46
速写簿: 蔬菜	56



乔瓦尼·席瓦尔第 (Giovanni Guglielmo Civardi) 1947年生于米兰。在从事了一段时间的插图绘画和雕塑创作后,他用了数年时间学习了人体艺术解剖,同时他也教授人体素描的课程。

女人对她的情人倾诉衷肠。她的话语仿佛随着漂浮的云彩和清流的细水,缓缓传来。——卡里奥·瓦勒尚欧·卡特罗

我那黑色走失的心,需要动力,需要安宁……——吉乌塞普·恩格瑞特

图书在版编目 (C I P) 数据

花果、蔬菜素描技法 / (意) 席瓦尔第著; 吴晨荣译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1
书名原文: Flowers, fruit & Vegetables
意大利经典素描训练教程
ISBN 978-7-5322-8743-7

I. ①花… II. ①席… ②吴… III. ①静物画—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第233278号

意大利经典素描训练教程——花果、蔬菜素描技法

原版书名: Flowers, Fruit & Vegetables

原作者名: Giovanni Civardi

Copyright © Il Castello S.r.l., via Milano 71/73 12-20010
Cornaredo (Milano), Italy, 2010 Fiori, Frutta e Ortaggi

Translation ©2014 Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经Il Castello出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。版权所有,侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2013-509

花果、蔬菜素描技法

著者 [意] 乔瓦尼·席瓦尔第

译者 吴晨荣

责任编辑 徐捷

装帧设计 刘娟

技术编辑 戴建华

出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址 www.shrmms.com

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 889×1194 1/16 4印张

版 次 2014年1月第1版

印 次 2014年1月第1次

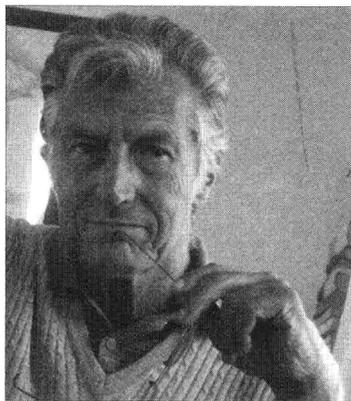
印 数 0001-4000

书 号 ISBN 978-7-5322-8743-7

定 价 24.00元

目录

简介	3
如何起步	4
透视	8
构图	10
植物解剖学	14
结构	16
光线	20
完成画作的各个阶段	22
速写簿: 花卉	26
速写簿: 水果	46
速写簿: 蔬菜	56



乔瓦尼·席瓦尔第 (Giovanni Guglielmo Civardi) 1947年生于米兰。在从事了一段时间的插图绘画和雕塑创作后,他用了数年时间学习了人体艺术解剖,同时他也教授人体素描的课程。

女人对她的情人倾诉衷肠。她的话语仿佛随着漂浮的云彩和清流的细水,缓缓传来。——卡里奥·瓦勒尚欧·卡特罗

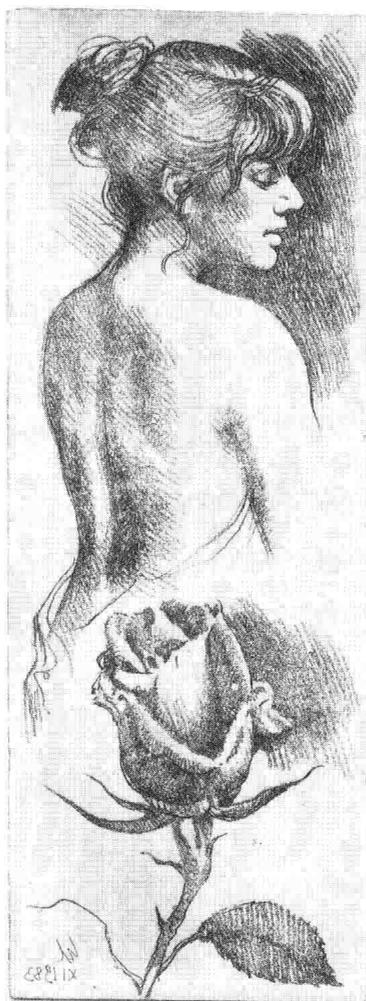
我那黑色走失的心,需要动力,需要安宁……——吉乌塞普·恩格瑞特

意大利经典素描训练教程

花果、蔬菜素描技法

【意】乔瓦尼·席瓦尔第 著

吴晨荣 译



上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

花果、蔬菜素描技法 / (意) 席瓦尔第著; 吴晨荣译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1
书名原文: Flowers, fruit & Vegetables
意大利经典素描训练教程
ISBN 978-7-5322-8743-7

I. ①花… II. ①席… ②吴… III. ①静物画—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第233278号

意大利经典素描训练教程——花果、蔬菜素描技法

原版书名: Flowers, Fruit & Vegetables

原作者名: Giovanni Civardi

Copyright © Il Castello S.r.l., via Milano 71/73 12-20010
Cornaredo (Milano), Italy, 2010 Fiori, Frutta e Ortaggi

Translation ©2014 Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经Il Castello出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。版权所有,侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2013-509

花果、蔬菜素描技法

著者 [意] 乔瓦尼·席瓦尔第

译者 吴晨荣

责任编辑 徐捷

装帧设计 刘娟

技术编辑 戴建华

出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址 www.shrmms.com

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 889×1194 1/16 4印张

版 次 2014年1月第1版

印 次 2014年1月第1次

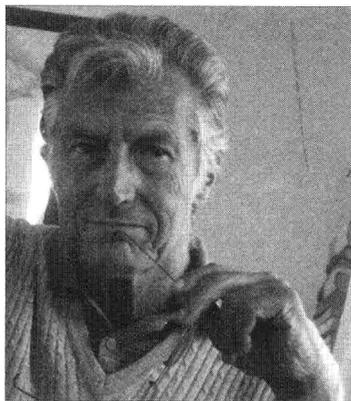
印 数 0001-4000

书 号 ISBN 978-7-5322-8743-7

定 价 24.00元

目录

简介	3
如何起步	4
透视	8
构图	10
植物解剖学	14
结构	16
光线	20
完成画作的各个阶段	22
速写簿: 花卉	26
速写簿: 水果	46
速写簿: 蔬菜	56



乔瓦尼·席瓦尔第 (Giovanni Guglielmo Civardi) 1947年生于米兰。在从事了一段时间的插图绘画和雕塑创作后,他用了数年时间学习了人体艺术解剖,同时他也教授人体素描的课程。

女人对她的情人倾诉衷肠。她的话语仿佛随着漂浮的云彩和清流的细水,缓缓传来。——卡里奥·瓦勒尚欧·卡特罗

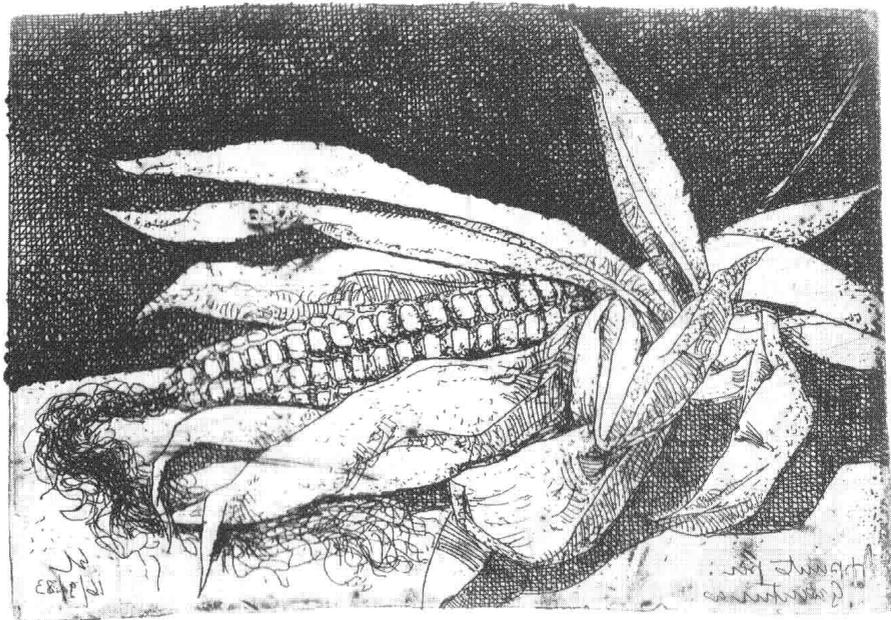
我那黑色走失的心,需要动力,需要安宁……——吉乌塞普·恩格瑞特

简介

“静物”是艺术表现中最主要的部分。花卉、水果、蔬菜或其他日用品均成了炙手可热的绘画主题。事实上，在每一种文明刚萌芽的阶段，例如中国和日本的古代文明，花卉、水果及植物的图案就已经出现在了各类艺术品中。无论是古罗马壁画还是马赛克墙上出现的植物图案，又或是中古时期及文艺复兴时期的植物手绘原稿，都极富象征意味。直至17世纪的北欧，在诸如肖像画或有关历史、宗教场景的作品中，植物类图案的描绘开始变得更为细致，体现出独有的魅力，最终形成了一门研究课题，继而成为独立的绘画类别。之后，静物素描逐渐流行，这主要因为在静物素描中所运用到的绘画技巧能帮助艺术家们更好地掌握复杂的图案结构。几个世纪后，静物素描（有人也称其为“静止的自然”）发展壮大起来，无数的绘画大师，如夏尔丹、莫奈、凡·高、勃拉克、毕加索、马蒂斯、莫兰迪等，都绘制过许多杰出的静物作品。

花卉的色彩富丽多样、形态各异，刻画时需要谨小慎微，所用到的技巧也同样适用于描绘其他植物，这或许就是它受追捧的原因之一吧。但如果你将花卉作为创作主题，在描画时就需要付出足够的耐心与细心。以水果为绘画的主题有着许多优势：随时随地都可以将其买下来进行描绘；保存时间长（足够你细致地完成作品）；可单独或组合在一起形成复杂的构图；切开后还可以研究其内部结构。静物绘画能帮助学习者掌握基本的绘画技巧，从而进一步去描绘复杂且更富挑战性的物体，例如人物形态或脸部。

值得一提的是，描绘花卉及其他植物时可使用两种基本方法，这两种方法之间有时还会互相促进。其一：进行科学化的植物学研究（以中世纪的植物标本为例），旨在用简洁易懂的方式描述花卉、树叶、水果和植物最显著的物理特征。其二：在纯艺术绘画中，艺术家更喜欢着眼于通过对植物类主题形态的研究、对作品情感与创作理念的表达，挖掘出物体在形象提升和审美方面的潜能，并获取灵感，培养对物体视觉形态的感受和判断，更自由惬意地创作。



《玉米》（研究玉米后的创作），蚀刻版画（1983年），59×116毫米

如何起步

虽然对于花卉而言，色彩是最明显的特点，但在本书中，我却只想介绍铅笔和纸张这两种最简单的媒材。这样做的目的无非是想让读者更专注于观察物体的结构和形状，而不是运用色彩来为物体添加美学效果。除此之外，我希望读者能自主地去学习色彩知识，甚至希望你们能在绘画创作中充分运用各种材料，如：色铅笔、蜡笔、水彩等，同时对传统绘画技巧也要善加应用。

当你开始描绘这些主题，特别是去户外直接进行绘画创作时，最简便易得的工具就是铅笔、炭笔、钢笔、墨水、毡尖笔等。这些媒材因其各自的特点、所使用绘画技巧的不同，以及承印物（平滑的或带有纹理的纸张、卡片，白色或彩色的纸张）的差异，也会呈现出各种不相同的画面效果。

铅笔和画纸。铅笔因其独有的特性——便于使用、笔触精准且表现力强，可用于各类素描的创作。你可以用它来完成大幅作品、简单的习作或速写。软质石墨笔芯适用于描绘大幅作品，而由手工制作的优质铅笔则更适用于后者。石墨笔芯有的被装在传统木质笔身中，有的则做成了自动铅笔的笔芯。根据笔芯硬度的不同，其颜色浓淡也会有所差异：用最硬的6H铅笔绘制的线条颜色非常浅，而最软的6B铅笔，只需轻轻落笔，就能在纸上画出深色笔触。

笔和墨水。画笔种类繁多，其笔尖也各不相同。每一种画笔都能绘出独特、充满个性的效果。市面上画笔的种类琳琅满目，如竹杆笔、自来水笔、书法笔、针管笔（如德国红环牌）、毡尖笔或圆珠笔。使用画笔可绘制出或紧密或疏松的线条，从而形成不同的调性。建议可先在平滑的纸张或卡纸上进行实验。（详见下文“水墨画”一节。）

炭笔。炭笔是一种用途广泛的绘画媒材，可用于表现强烈的色调，也可描绘精细的部分。使用炭笔时，应一气呵成，并主要用于表现大块面的色调和体积结构。炭笔分压缩型炭棒和普通炭笔两种，前者质地紧密，所绘线条醒目且统一性强；后者大多由柳木炭制成，质地较软，易碎。绘图时，请勿将多余的炭笔痕迹粘在画纸上。炭笔线条还可加以组合或用来绘制阴影（例如用手指）。运用可塑橡皮或油灰橡皮轻轻擦拭阴影部分，便可加强其明度。最后，记得要用定画液喷涂作品，以作保护之用。

水墨画（单色画或半色调画）。一般而言，进行花卉或其他植物的绘画实验时，用水稀释某些绘画媒材，如水彩颜料、水溶性墨水、蛋彩画颜料或是墨汁等，都会为作品增添意想不到的独特韵味。相较于素描这种较为严谨的绘画方式（通常需要先画进行描绘，再为其添加细致的阴影关系），上述媒材更适合用来表现有色绘画。你可以用水溶性炭棒或铅笔（黑色或彩色均可）快速地描绘出生活中林林总总的事物。而且，用沾湿的画笔还可轻易溶解水溶性色铅笔的颜料，表现出水彩的效果，只是作画时请使用水彩纸、克重较大的卡纸或硬纸板等，这样纸张才不易起皱。

综合媒材运用。指混合运用各种绘画媒材以表现出特殊或复杂的肌理效果。当然，我们所说的媒材还是属于绘画媒材范畴内的，但如果想要熟练地对其进行综合运用，还需要配以各种绘画工具以及绘画法则，否则最终的效果难免会显得凌乱，缺乏感性魅力。在带有纹理或彩色的，特别是暗色调的表面上进行综合媒材的运用，效果也很不错。

寻找绘画主题

一年四季，你可以在菜园、花园、农田里找到各种水果和蔬菜。生活在城市中的你也不用犯愁，果蔬市场或超市都是找寻绘画主题的好去处。我建议你可以选择一些带有共性（形状、颜色或成熟度）但又不乏自身特点（例如特殊的茎干或叶子）的物品进行描绘。鲜花更是随处可见：在野外，你可以直接研究花卉的特性；在私人花园、公园、植物园、绿地里你也能轻易找到它们。当然，还有家中花瓶里那些被充当成商品販售的鲜花也是你绝佳的描绘对象。

各季的花卉各具魅力。不过，我认为摘下的鲜花比带根的花卉更美观一些，但要记得在其花瓣凋落，茎干萎缩之前快速地将它们描绘下来。这里，我将介绍一些延缓花卉腐坏的小窍门：将摘下的花放入冷水中，置于阳光充裕、空气湿润的环境里；勤换水，并在水中添加营养剂；每天剪去一小段茎干。如果还未找到天然的水果或花卉作为绘画主题，也可以用人造替代品，但我认为，还是应尽可能选择天然素材，因为复制品即使再逼真，也缺少了一份神韵。所有的腐坏都是因物理结构所导致的，这种过程也可被归入观察研究的范围内，不容忽视。鲜花，无论是是否枯萎、褪色，都因其结构和纹理等特质充满着吸引力。

如何研究植物主题

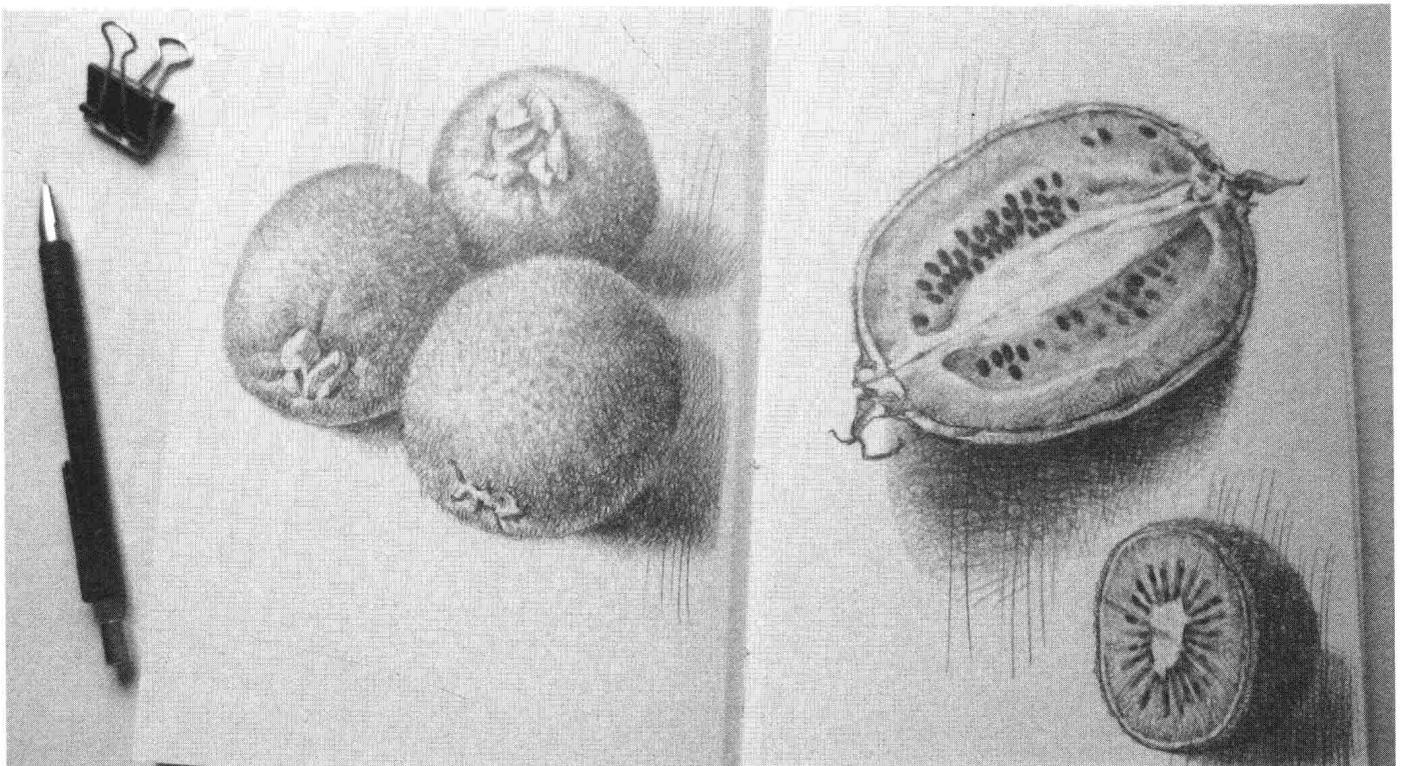
在生活中吸取灵感再进行创作无疑是研究花卉和水溶性媒材的极佳方法。你需要执着耐心、认真观察，方能将固态的物体演化为艺术品。在观察植物时，可先将其快速地记录下来，这将有助于进一步的细部描绘。请将此牢记于心，随身携带速写本和铅笔，伴随着时时的意外收获，去捕捉一去不返的良机，将它们一一描绘下来。

由于艺术家绘画意图的不同，素描有时也会变得非常复杂，或完成难度极大。例如本书14页中，用以科学研究的植物学素描在绘制时就需要有足够的耐心——要清晰地表示出物体所有的形状及结构特征（雄蕊、雌蕊、茎、叶以及各个生长阶段），从而突出其种类和种群的辨识度。这种视觉化的记录方法通常会设有信息说明，主要内容为物品颜色等。然而，更为“艺术化”的素描作品似乎才是我们的兴趣所在。这类素描的创作需采用各种方法来诠释，从而达到审美目标。虽然绘画时仍需注意物品真实的形状和功能，但艺术家自己的喜好及情感将直接影响最终效果，为作品贴上艺术家个人的标签，并表达出其独特的审美意图。因此，我不得不说，植物学的素描绘画和艺术型植物绘画两者间的界限是模糊不清的，且创作方法

变化多样。这就是说，即使精确的科学研究素描，如果赋予其情感内涵，也能幻化成美妙的杰作，但一件“艺术”作品如果缺乏想象力，便会显得索然无味。

你是否没有足够的时间从生活中取材，并直接进行研究呢？是否需要搜集资料以备学习之用呢？那么，拍照片将是解决这些问题的最佳方法。数码相片优点众多：可在电脑上随意放大，从而观察那些肉眼无法发现、记录的细节或短暂出现的效果。但切记，不要过于依赖这种图像。在拍摄花卉或小件可食用的蔬菜时，以下技巧将有助于你拍到更为精确的照片，由此也为之后的研究提供了宝贵的资料。

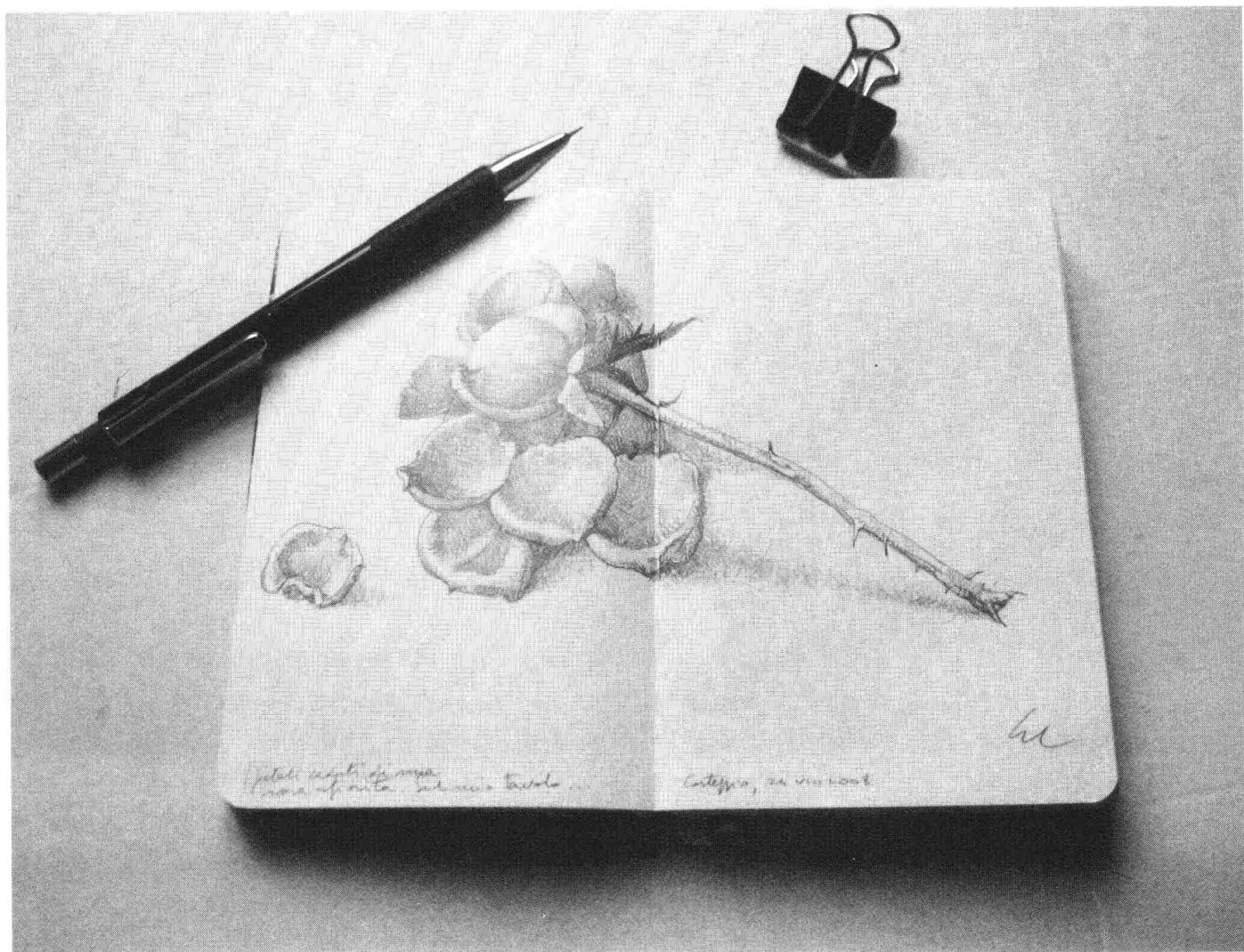
- ◆切忌单独拍摄花卉或蔬菜，建议将植物的生长环境一起摄入相机。
- ◆背对阳光或侧对阳光，这样拍摄的相片在表现物品体积和表面细节的同时，也能凸显出其结构特征。
- ◆为整个物品拍摄特写，照片中应包括物品重要的细节，并将其透视关系记在脑中。
- ◆从不同的角度进行拍摄。
- ◆为该物品绘制图标，记录下重要特征。



构非常复杂，无论是茎干还是叶子都同等重要。茎干支撑着花朵，也只有在其上花朵方能绽放。那么叶子呢？它们是简单还是复杂的？它们在茎干上是如何排列的？叶脉的图案又是如何？花冠（全部花瓣）是圆形还是多边形，呈球体或圆锥体？用以研究的素描作品不仅需要体现出植物平面和审美的特质，还要描述出它们典型的、重要的特征。

◆花大量时间来研究光线环境，特别是光线的强度和朝向。以花卉为例，花朵的表面结构是其重要的特征，色调层次分明，在光线环境下，这些层次对于表现花朵的体积感是极为重要的。

◆将植物按长边或以对角线方式切开，进一步研究其结构和内部图形。但是，花朵较为柔软，切割时会十分不便，因为刀的压力会破坏花朵原本的形状。此时，你可以先将花冠或部分茎干放入冰箱，静待20分钟后取出，再用带锯齿的刀片进行切割。

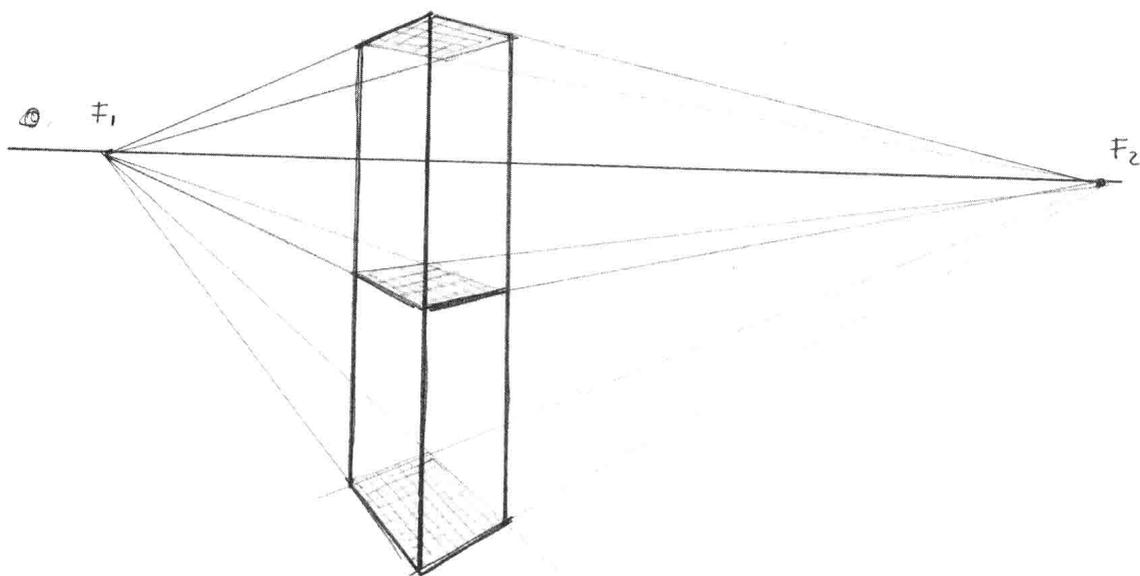
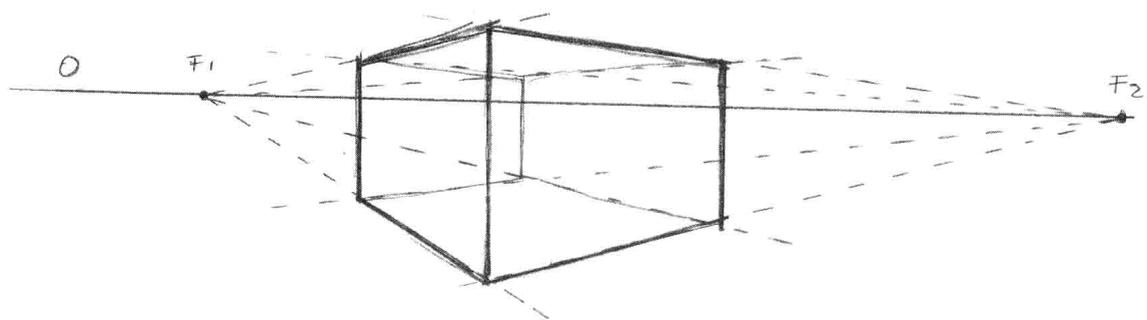


透视

我们通常会用透视法来表现空间的距离感，从而造成在画面中所绘物体的体积不断变小，好似该物体正慢慢远去一般。依照下述基本透视的原则，你将纠正“直觉型”的透视运用（即只用眼睛去观察的透视方法）。

虽然透视法可以表现出画面的纵深感：近大远小，但在描绘较小的图形，如花卉或水果时，这一现象就不那么明显

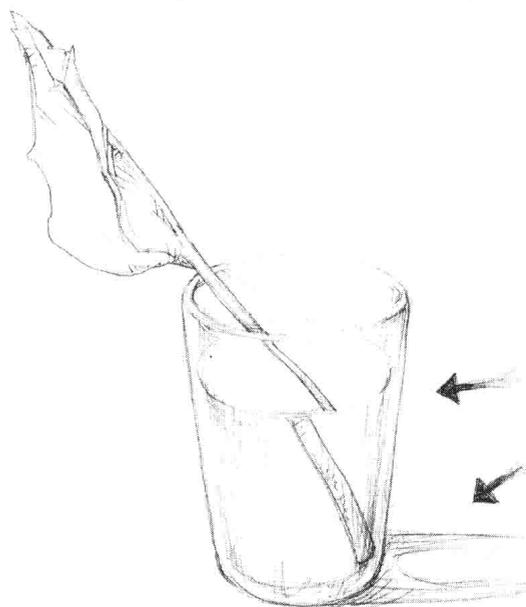
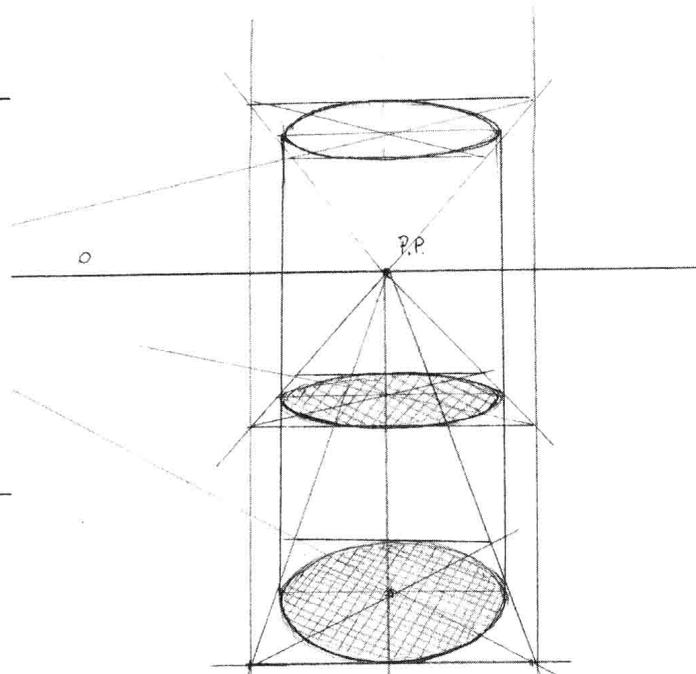
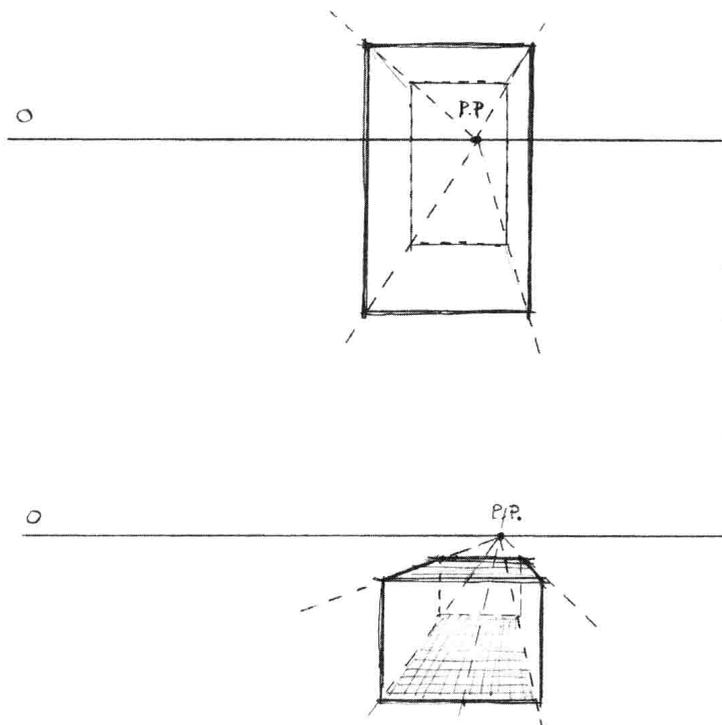
了，但请记住它依然存在。如果想要创造一幅现实主义风格的作品，就应先了解透视的原理，这样才能在创作过程中自由强调或削弱透视效果。在运用透视法绘画时，要注意画面中线性图形（如叶子和茎）、圆柱形图形（如盛花的容器）以及圆形图形（如花冠）的透视变形，且这些图形会在同类艺术品的创作中反复出现。



成角透视。成角透视也被称为斜角透视，通常有两个灭点（ F_1 和 F_2 ），分别落在水平线（ O ）相对的两个位置上。

我们以正对物体一边的角度为例（可选择简单的几何图

形进行讲解）来更好地观察这种透视法。请留意，图例中所有的竖线都是保持垂直的，且越接近水平线，线条越短。两个灭点汇聚在水平线上，造成了缩短透视的效果。



中心线透视。中心线透视也被称为单点透视，其透视原理是：除了垂直线，物体上所有其他线条都将汇聚于水平线（O）上的一点（PP）。同时，水平线通常都等同于观者的视平线，并由观者的视角，例如观察时的位置所决定。

圆柱体的上下两面呈圆形，其形态因与水平线距离的不同而发生了变化，越靠近水平线的圆形会变成类似压扁的椭圆形，而远离水平线的圆形则宽度越大。牢牢记住这一点，

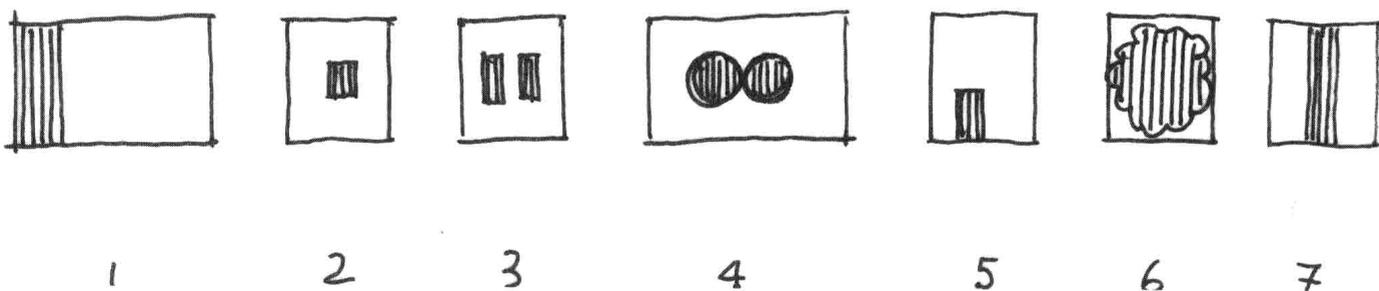
在绘制花瓶或圆柱形的蔬菜，如胡瓜、胡萝卜或是防风草时会很有帮助。

盛放花卉的容器，如透明玻璃制品则需要注意光线的折射效果以及镜面的反射效果。这些现象都可由科学理论来解释，你也可以通过光学方程式对其进行精确的计算（但需要将空气和水的密度计入）。用眼睛观察，特别要注意物体的位置、面积的变化以及物体投影的密度差异等。

构图

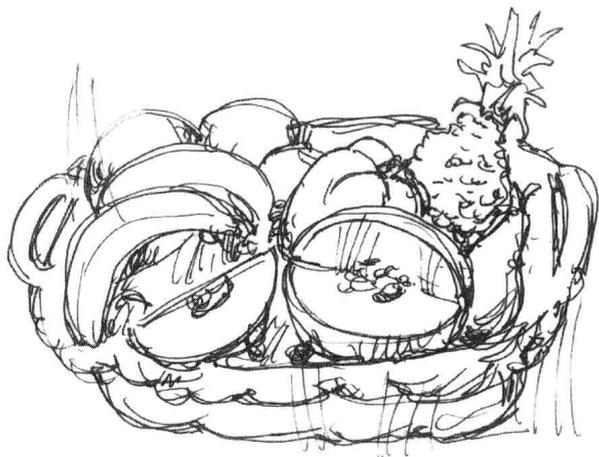
素描中的构图与彩色绘画构图相似，即将你想要描绘的元素依次排列在画纸或其他承印物上。一般而言，艺术家的创作意图或对视觉效果的控制水平，都会影响到构图的好坏。在这点上，毫无诀窍可言。但我们可以通过学习过去或现在的艺术作品，或是一些吸引视线游移的心理学研究来加

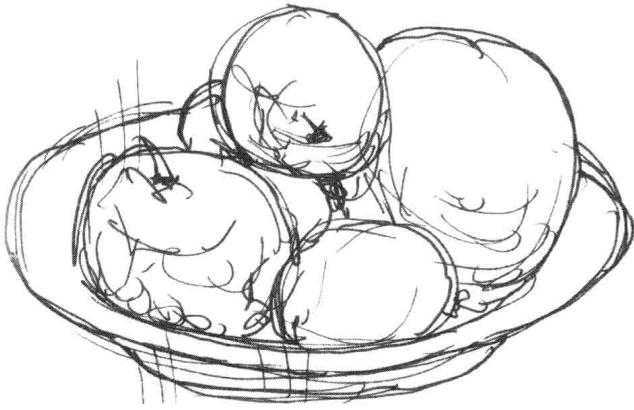
深对构图的理解。通过这些信息，你可以了解到人们对于环境和空间排列的感官认知，以及他们认为是和谐统一的画面效果究竟是怎样的。例如对于和谐、对立、平衡、收敛和发散这些概念的研究可帮助你更好地传达出作品的情绪，如平静、稳定、紧张或矛盾冲突等等。



在通常情况下，好的构图可以使画面生动有趣、避免单调呆板。上图列举了一些应避免的构图形式，仅供参考学习：切忌将物体放在画纸的一侧（1）；将物体单独放在画面

中央（2）；避免物体平行排列（3）；物体的一侧直接与相邻物体接触（4）；将物体放在画面底部（5）；将物体放在画面正中央（7）；将物体撑满整个画面（6）。









花卉的组合排列多不胜数，应避免过于繁复的构图。如想获得简洁的作品效果，可研究本章中列出的诸多花卉例作，并将以下几个构图法则牢记心中：

◆将单独的物体放入画面中（一朵花或一个水果），如此它便能以最佳的角度呈现在观者面前。

◆放几组小的物体（花朵或水果等），创造出不同的组合形状和色调关系。

◆交叉组合几个物体（花卉和水果或水果和蔬菜）。

◆排列静物时，应思考物体的形状、色彩、色调的对比度、纵深感和相互关系等，并用这些元素将观者的视线引向画面的焦点位置。