

基础素描全程训练

jichu sumiao quancheng xunlian

主编：汪 东

编著：朱大发

基础篇 下

组合静物

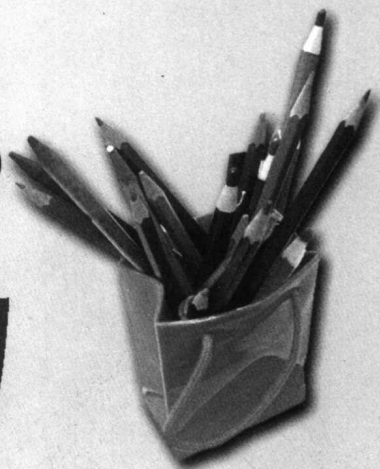
Z U H E J I N G W U

安徽美术出版社

基础素描全程训练 · 基础篇 (下)

组合静物

主 编：汪 东
编 著：朱大发

江苏工业学院图书馆
藏书章

朱大发
2003.10.5

安徽美术出版社

朱大发, 1962年生, 毕业于安徽教育学院艺术系, 安徽省美术家协会会员。作品发表于《中国教育报》、《美术大观》、《安徽青年报》等报刊, 并参与编写了21世纪高等院校美术专业教材——《设计素描》, 现任教于合肥学院艺术设计系。

丛书策划: 陈 涛
主 编: 汪 东
本册编著: 朱大发
责任编辑: 陈 涛
版式设计: 陈 涛 王 驰
封面设计: 陈 涛 王 驰

图书在版编目(CIP)数据

基础素描全程训练·基础篇. 下: 组合静物 / 汪东主编; 朱大发编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2004. 1

ISBN 7-5398-1210-9

I. 基... II. ①汪... ②朱... III. 静物画—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第115540号

基础素描全程训练

基础篇(下)·组合静物

朱大发 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmss.com>

全国新华书店经销

合肥杏花印务股份有限公司印刷

安徽美达公司制版

开本: 889×1194 1/16 印张: 3.25

2004年1月第1版

2004年5月第3次印刷

ISBN 7-5398-1210-9 定价: 10.00元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

序

基础素描全程训练·基础篇(下)·组合静物

J I C H U S U M I A O Q U A N C H E N G X U N L I A N

J I C H U P I A N X I A

Z U H E J I N G W U

当今社会是一个高速发展的社会,各行各业蓬勃发展,社会急需大量高素质的艺术类专业人才,在以素质教育为中心的前提下,艺术教育已成为一种重要的素质教育形式,它也是提高青少年人文素养的重要手段。今天的孩子们不仅要学好文化知识和专业技能,要有良好的道德品行,还要具备一定的艺术审美能力,有一定的表现与创造能力,这样才能够跟上时代发展的脚步,顺应社会的发展。

当我们看见街头那一批批背着画夹的稚嫩身影和少年宫门前父母们那苦苦期待的目光,作为艺术教育工作者,我们意识到自己的社会责任,我们有义务为这些孩子们提供必要的帮助,为此安徽美术出版社适时组织编写了这套丛书。它集中了有着丰富教学经验和实践经验的数十位资深教师和艺术家的集体智慧,经过近一年的精心准备,数易其稿,终成套书。

目前,考生的基础绘画学习很多是在短期的考前培训班中接受的应试训练。整个训练的过程目的性很强,一切为了应试,缺乏必要的系统性。针对这种情况,在认真研究和理解了近些年来国家教育部颁发的有关学科的教学大纲和课程标准,吸取了最新的艺术教育科研成果,在把实际的教学经验与相关的高考应试要求相结合的基础上,我们编写了这套适合青少年绘画爱好者的系列丛书。其目的是能够使青少年朋友们对素描的一些基本概念、艺术形式和表现方法有一个正确的认识,以解决在素描学习及美术高考中涉及的若干问题。本书共分10册:入门篇(上、下)、基础篇(上、下)、提高篇(上、下)、高级篇(上、下)、应试篇(上、下),从最简单的几何体、静物到石膏像、头像,最后介绍了一些应试的相关内容。根据艺术学习的基本规律,通过介绍运用线条、明暗表现物体的专业知识,深入浅出、循序渐进地设置了不同的课题和练习,强调学习的系统性与规范性,使青少年朋友和绘画爱好者掌握绘画基础知识和技能,培养他们对素描学习的兴趣,尽快从纯粹的应试训练中摆脱出来,少走弯路,为早日成就艺术事业打好基础。

本套书编写人员虽尽心尽力,但时间仓促,心有余而力不足,难免有疏漏之处,还望同行和专家们给予指正。

目 录

基础素描全程训练·基础篇(下)·组合静物

JI CHU SU MIAO QUAN CHENG XUN LIAN

JI CHU PIAN XIA

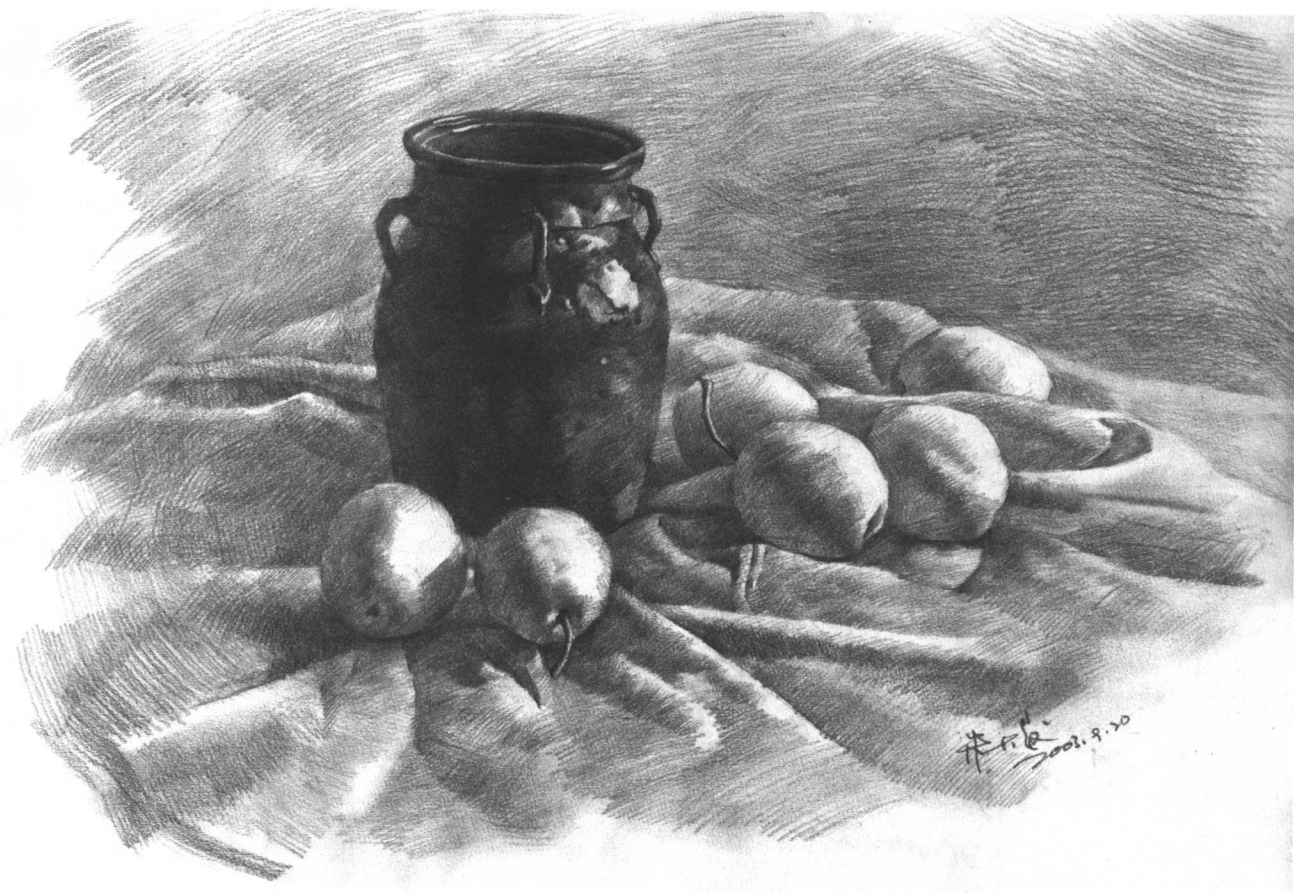
ZU HE JING WU

概 述 素描静物组合写生	1
课题 1 组合静物写生步骤——结构形式	10
课题 2 组合静物写生步骤——明暗形式	12
课题 3 日用器皿组合写生	14
课题 4 皮包与纸袋组合写生	16
课题 5 陶罐与水果的组合写生	18
课题 6 日用器皿与水果的组合写生	20
课题 7 写生画面容易出现的问题	22
图例欣赏	25

概述

素描组合静物写生

一、组合静物写生的意义和原则

素描成为一种独立的艺术形式是文艺复兴以后的事,人们意识到素描不仅具有独立的审美趣味,同时也意识到素描是训练造型能力的最好方法。而素描训练中的静物素描则是造型训练的“基础课程”,因为静物相对静止,易于初学者观察掌握。从形态的角度来说,世界万物都是由简单几何形态向复合形态转变的结果,而静物则是几何形态最直接、最简单的体现。因此,静物素描写生是绘画造型训练的必经之路,是走向绘画艺术的“桥梁”,也是美术高考经常涉及的考题内容。其本质意义是在写生过程中获得描绘形体的各种技法,训练眼、脑、手的协调能力,提高抓形技能,掌握形态比例关系,找到营造画面的空间、塑造物体质感的最佳“途径”。

通常由简到繁、由易到难是组合静物写生循序渐进的规律,组合静物写生是造型训练的重要内容之一。因此,从造型的基本原则起步,扎扎实实地学习基础素描,用几何形态分析物体自身以及相互关系,这将有助于我们理解、认识、表现这一基本绘画过程。同时,同学们还必须经过大量的训练和积极的思考方能提高绘画造型能力。

二、静物道具的分类、组合方法及灯光与衬布

道具分类

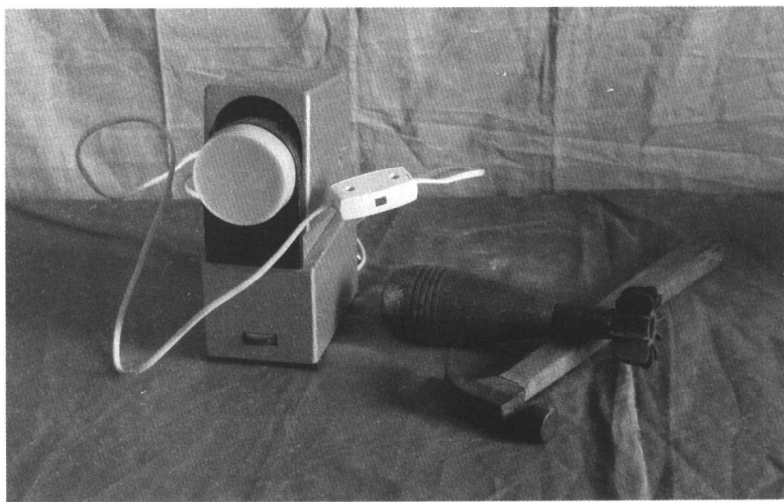
“静物”字面上的意思是静止的物体。对于初学绘画的学生来说，静物相对不动，易于观察和描绘。我们生活中身边的道具种类繁多，在组合静物时应根据静物的使用范围、用途进行合乎逻辑的配置。我们可根据用途把静物道具作如下归类。

日常家用器皿类：陶罐、玻璃器皿等

文体用品类：乐器、书籍、小型体育器材等

杂物类：废旧
工具、木箱、旧皮
鞋、油灯等

道具的组合

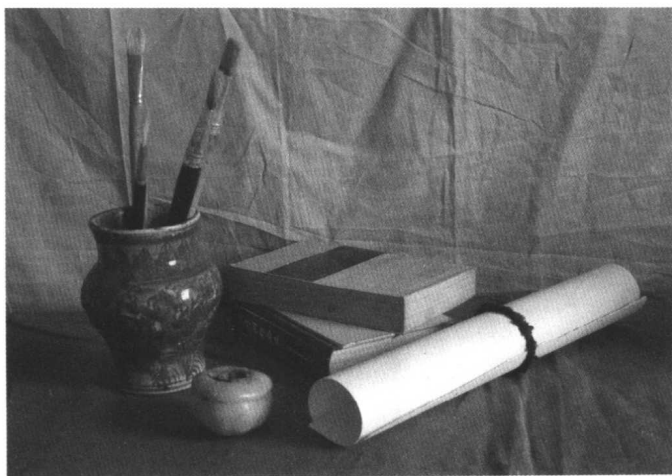
原则上，静物道具的组合应传达出一种内容、一种情境或是某种情感，表达某种审美趣味。

同类型器皿组合

静物道具的组合本身也是一种艺术活动，静物组合与搭配应符合人们的生活习惯和心理情感。静物组合中要考虑物与物之间的关系与内在联系，要考虑静物的分类与存在环境。

厨房用品的组合

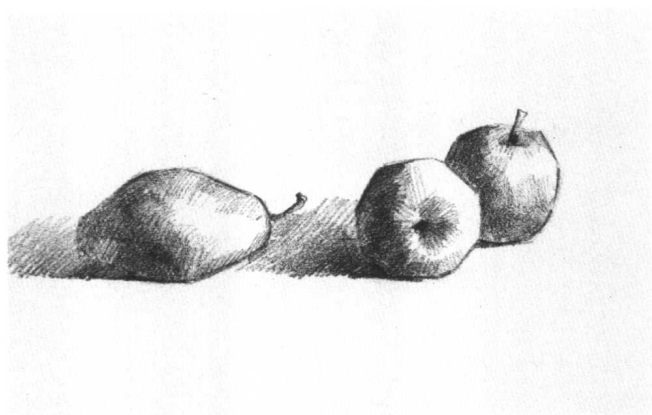
文化用品的组合

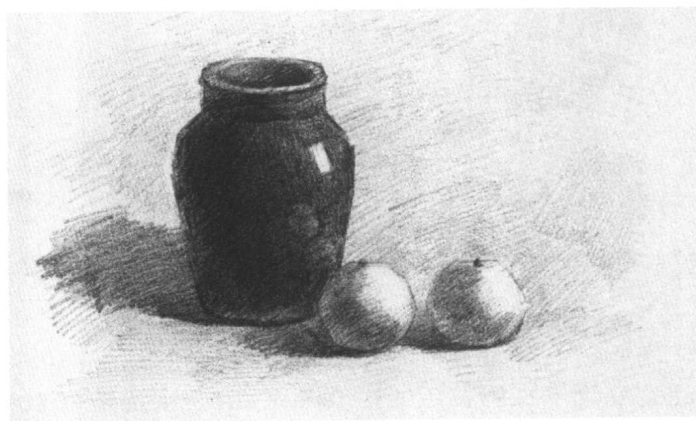
杂物类组合

由易到难的渐进组合

对于初学静物写生的同学来说,静物的组合应简单,物体一般控制在三到四个。随着认识的加深、描绘技能的提高,再逐步添加物体。

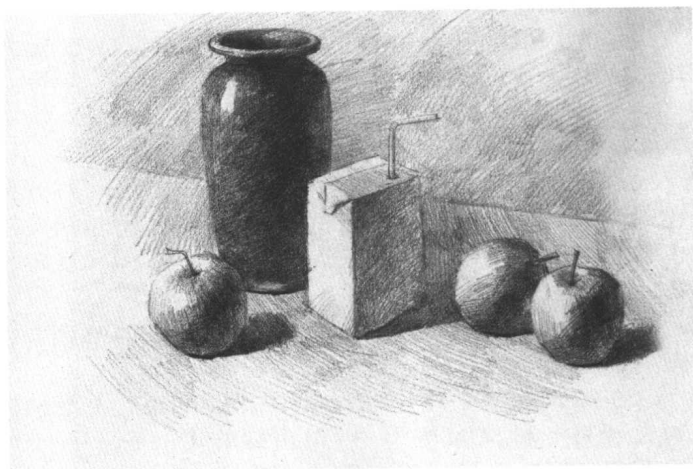
同类物品的简单组合

不同质感物品的简单组合

不同质感物品的多种组合

不同质感物品的复杂组合

静物种类繁多,形体各异。在组合静物时,除了要注意生活内容外,还要注意形体本身的变化、节奏、大小、主次、方圆、高矮等。配置一组有意味的静物是写生成功的关键,因而在组合过程中应注意以下几点。

形体变化

静物组合过程中形体的选择应注意其大小、长短、高矮、方圆等变化。在单组静物中,也应做到形体有变化、大小有照应、高低错落有致。

质地变化

静物种类较多,其材质各不相同,如陶罐的粗糙、高脚杯的光洁、瓷器的细腻、布的柔软等。在静物组合中,恰当地运用肌理对比能更好地表现视觉美感,增加画面审美趣味。

摆着酒杯的桌子

门采尔(德) 作

色调变化

静物自身固有色度各不相同,在组合静物时应注意静物本身固有色的明度关系,因为素描是依靠明度变化来塑造形体的。所以组合静物时一定要注意物体黑、白、灰的对比关系,要善于从黑、白、灰面积的大小以及均衡关系来把握全局,并注意黑、白、灰相互衬托与穿插。

总之,在组合静物中以上三种变化应综合考虑,不可孤立某一方面。

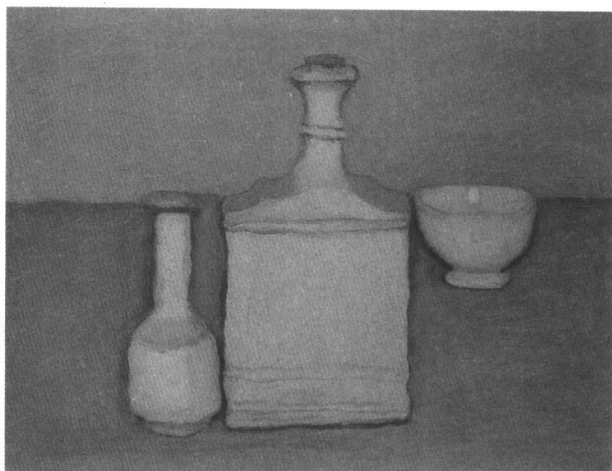
灯光与衬布

灯光与衬布是组合静物中重要组成部分。灯光的相对自然光较为稳定,在灯光的照射下静物明暗关系也较为强烈,写生中易于观察、比较静物体积和质地特征。

自然光下的静物形体,其空间关系、整体色调变化微妙,体面转折柔和,给人以亲切感。

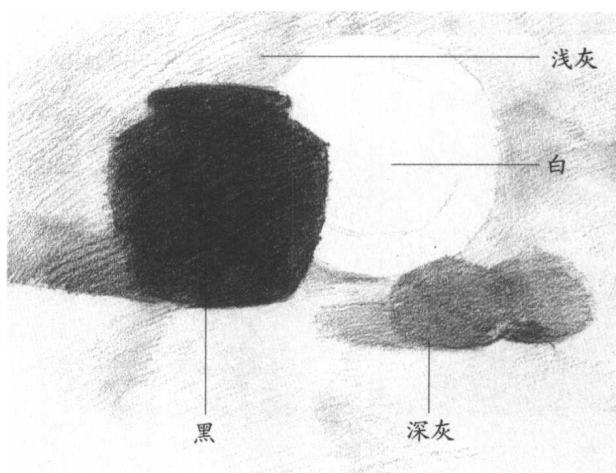
在组合静物中,衬布对画面的色调空间、主题情感的表现有一种支配作用。衬布布褶的走向有一种空间的意象。除此之外,布的质地对静物也有一种衬托作用,同一组静物可能由于衬布不同而产生不同感觉。

衬布的色调应选用中性明度,要避免黑、白两个极端。摆放衬布时布褶的方向应有疏密的变化。

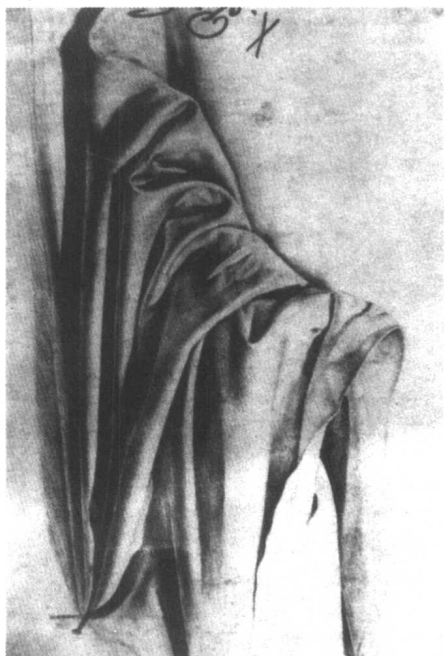

静物

莫兰迪(意大利) 作

组合中一定要注意黑、白、灰的对比关系

素描布褶

哈卡特良(俄) 作

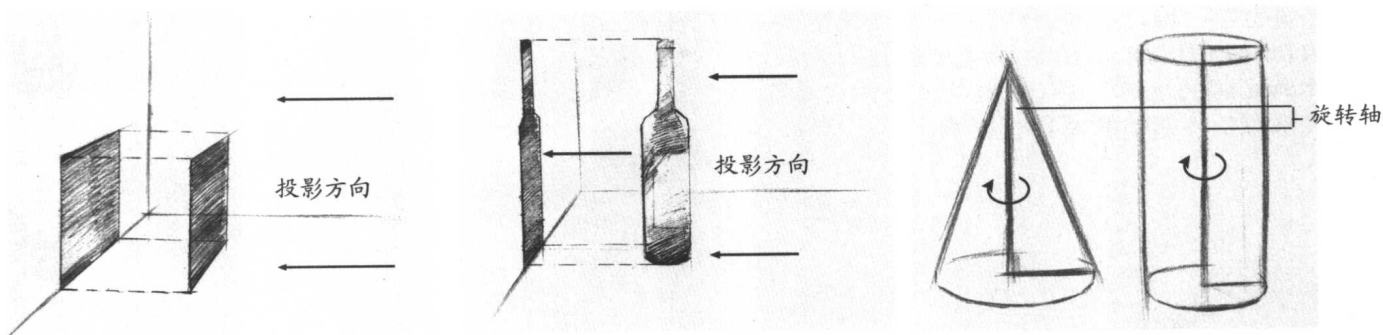
三、素描组合静物写生中造型的要素

一幅好的静物画是各种造型要素的统一,我们需要理解这些要素,又要综合运用这些要素。

形体的概念

“形”是二维平面的,是形体某一角度的投影形态,这一投影的轮廓便是形。

“体”是三维的、立体的,存在于空间之中,平面“形”的移动或旋转便形成立体了。

形可以脱离体单独存在,但体不可以脱离形。形体除了指单个物体之外,还泛指物体与物体的构架关系。

结构的概念

“结构”是指物体的几何构成关系,在组合静物中更多指的是物体之间的搭配组合、比例关系以及画面构成的合理性。

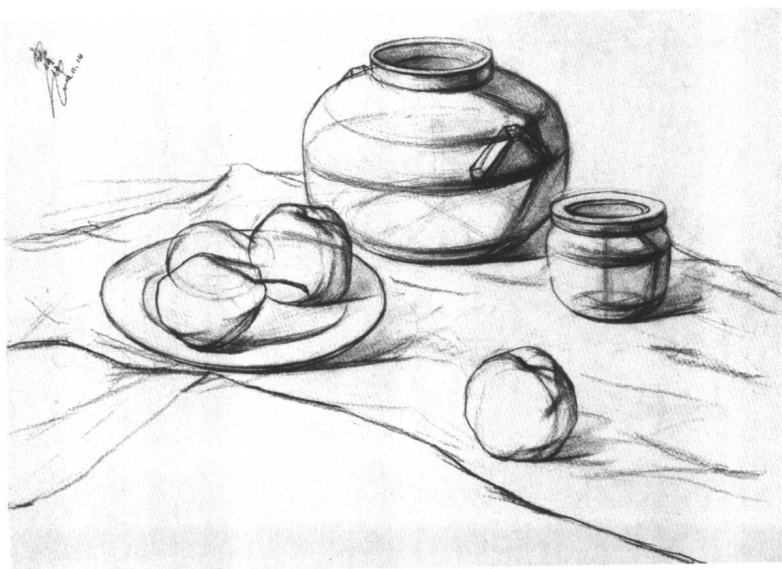
透视的概念

“透视”是组合静物中比较重要的一个环节,除了单个物体透视之外,要更多地注意组合静物中物体与物体透视线线的去向、近大远小以及物体组合中物体距离视平线的远近所产生的视觉差异等等。

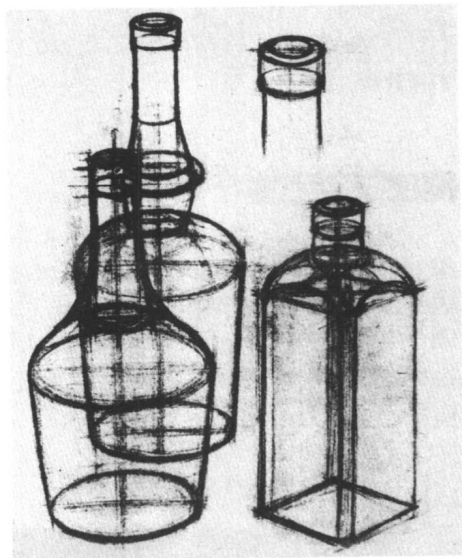
结构素描

刘洋 作

结构素描

张传伟 作

结构素描 瑞士巴赛尔设计学校学生作品

明暗的概念

“明暗”是物体受光后所产生受光背光的现象。由于物体的体面关系不同,接受光量与反射光量也不一样,因而物体明暗层次变化丰富。在组合静物中明暗多指整体受光强弱的关系。物体离光源的远近、视点变化以及物体自身明度关系对整体明暗关系均有影响。

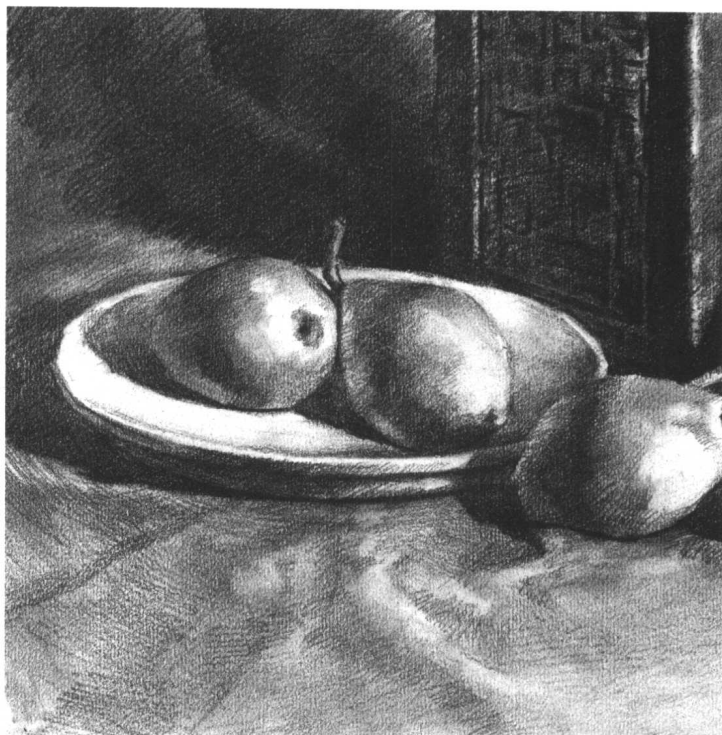

素描静物

哈卡特良(俄) 作

质感的概念

质感是指物体自身材质、表面的肌理。在组合的静物中,由于物体的材质不同,相应的表现方法就不同,物体的质感可以通过线条不同的组合方式以及不同笔触来表达。另一方面,在组合静物写生时,质感又是通过表现材质对比而产生的。

素描静物(局部)

空间的概念

“空间”的概念较为宽泛,建筑的内部叫“围合空间”,生活日用器皿的内部也叫空间,物体之间的距离、高低也叫空间,还有绘画中的幻觉空间、透视空间、色层空间等等。就组合静物的空间而言,应注重静物实际空间中所占的空间大小、静物之间相互的空间关系等。

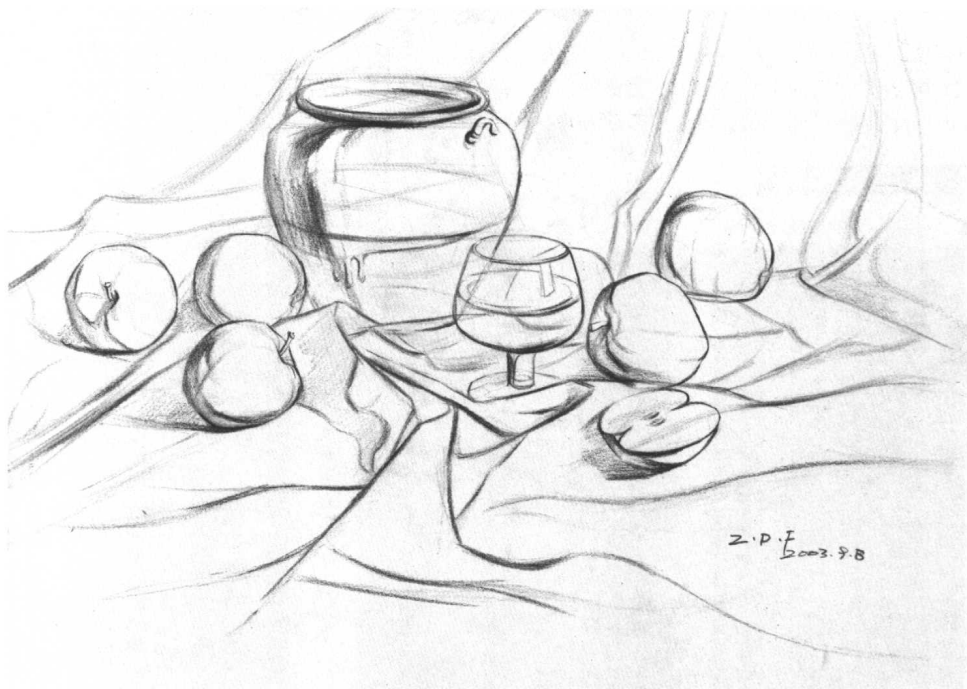
素描静物

布雷沃(美) 作

四、素描组合静物写生的表现形式

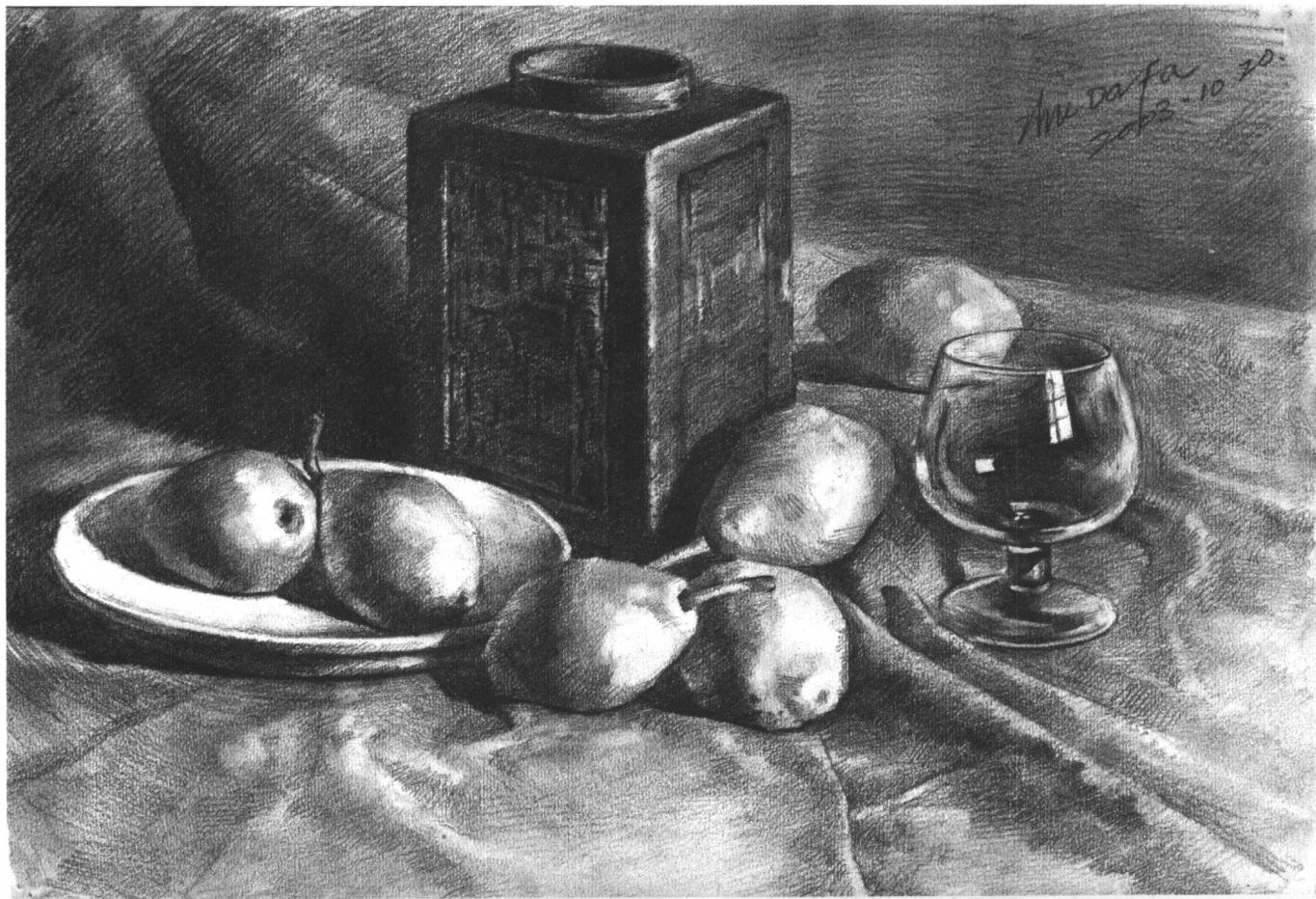
以结构为主的表现形式

这类表现形式注重物体自身结构以及物体相互构成关系。表现方式以线为主，强调线的轻重、力度等等。表现过程中要以理性的认知去分析与判断，忽略明暗关系。以结构透视的观察方法去观察物体的结构形态。

以明暗为主的表现形式

物体受光后产生了明暗变化。明暗表现与结构表现不同，它是借助于明暗变化来表现体积、质感、色调感，以再现为基本目标。在组合静物中，除了物体自身的明暗关系之外，还应注意在整组物体之间的明暗色调、明暗对比及明暗穿插。

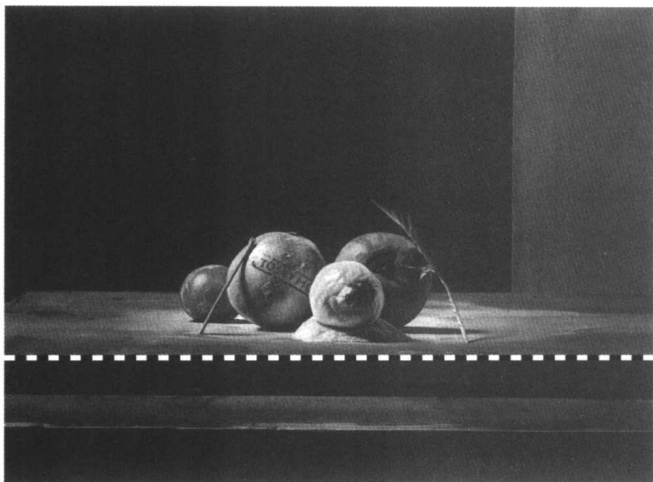

五、素描组合静物构图的形式法则及比例

构图是指形象在画面中的安排,以及所占空间位置的大小组成的画面结构。构图包含很多因素,其中点、线、面、形体、明暗、质感是构成画面的重要因素。一幅好的美术作品构图是首要环节,构图的好坏是决定画面是否成功的关键。静物素描的构图应力求简洁、明快、主体突出,强调整体画面与黑、白、灰的搭配,并且要注意形体的变化、大小比例、疏密关系、主次陪衬等等。

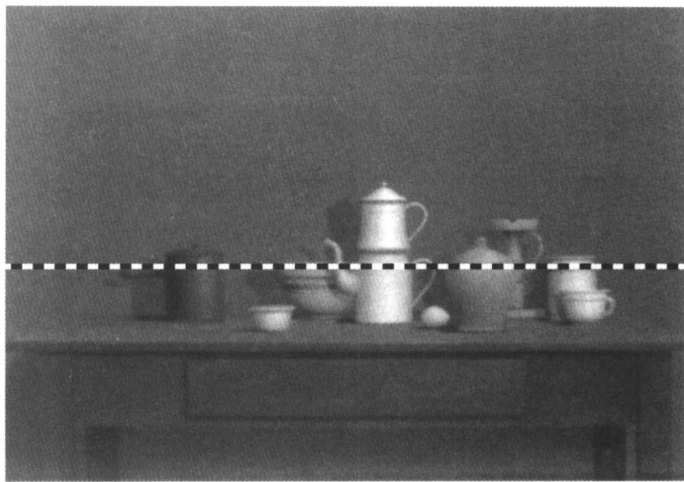
水平式构图

水平式构图具有安定、平静、祥和感。

素描

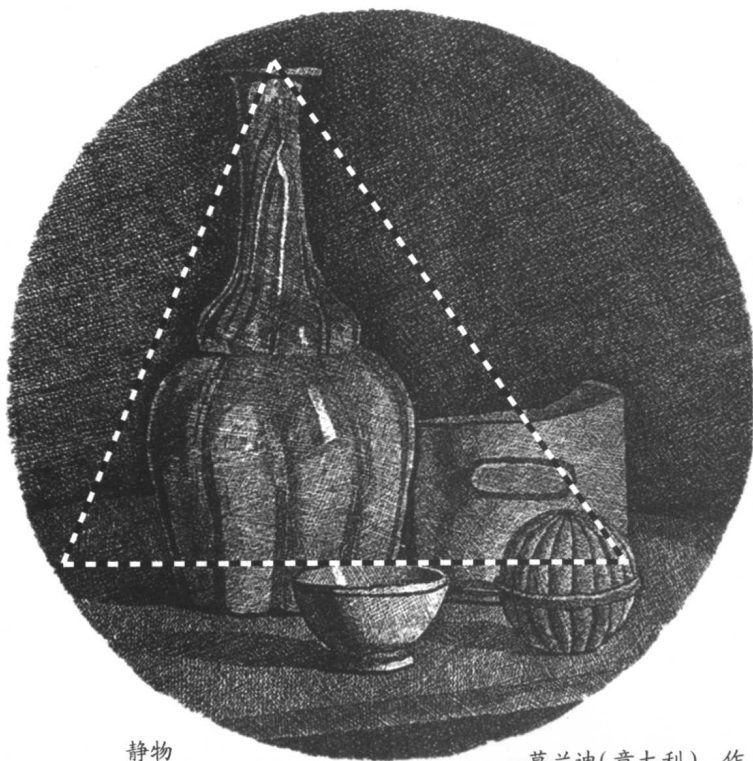
桑多菲(匈牙利) 作 素描

威廉·贝利(意大利) 作

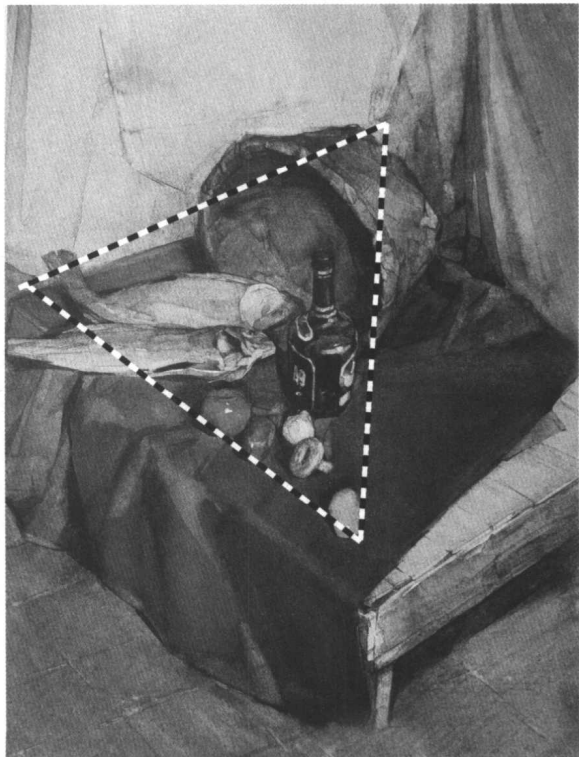
三角形构图

三角形构图有两种情况,一种是正三角($\triangle$),一种是倒三角(∇)。正三角形给人以稳定感,倒三角给人以倾斜、不稳定的感觉。

静物

莫兰迪(意大利) 作

静物

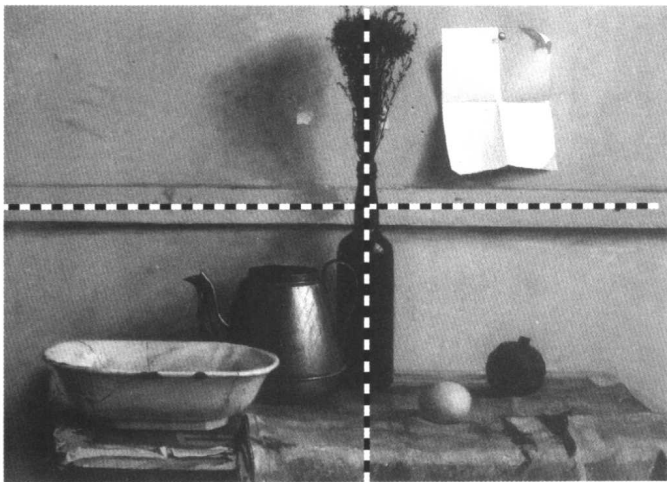
奥谢特洛夫(俄) 作

垂直式构图

我们生活中对于垂直线的概念往往来源于森林里的参天大树,古罗马大教堂的各类柱式、高大的门窗等等都是具有垂直线条的物体。

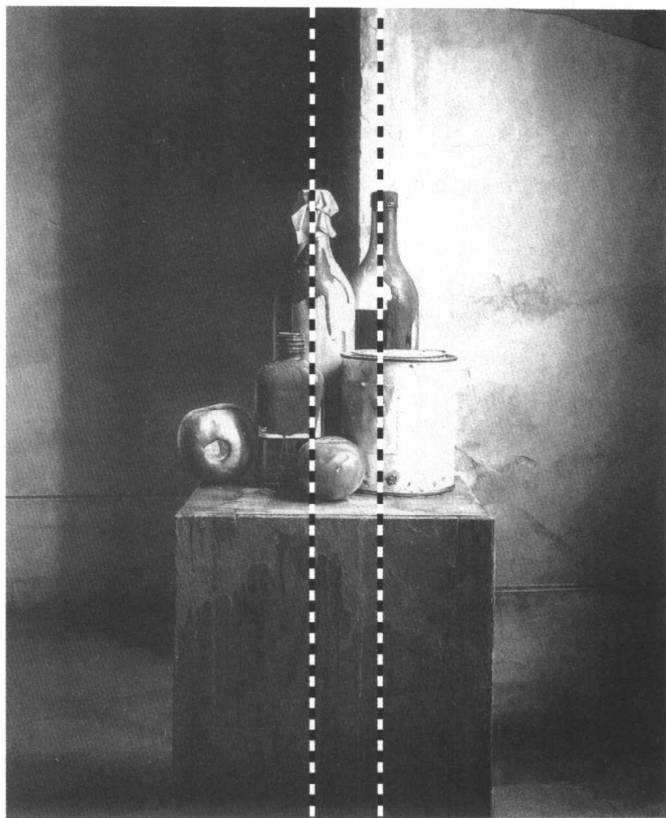
十字形构图

水平线与垂直线的交叉构成了十字形这种形式,其有肃穆的气氛,在构成上有力并且以这种方式构成的画面十分耐看。

静物

德柏勃克(俄) 作 静物

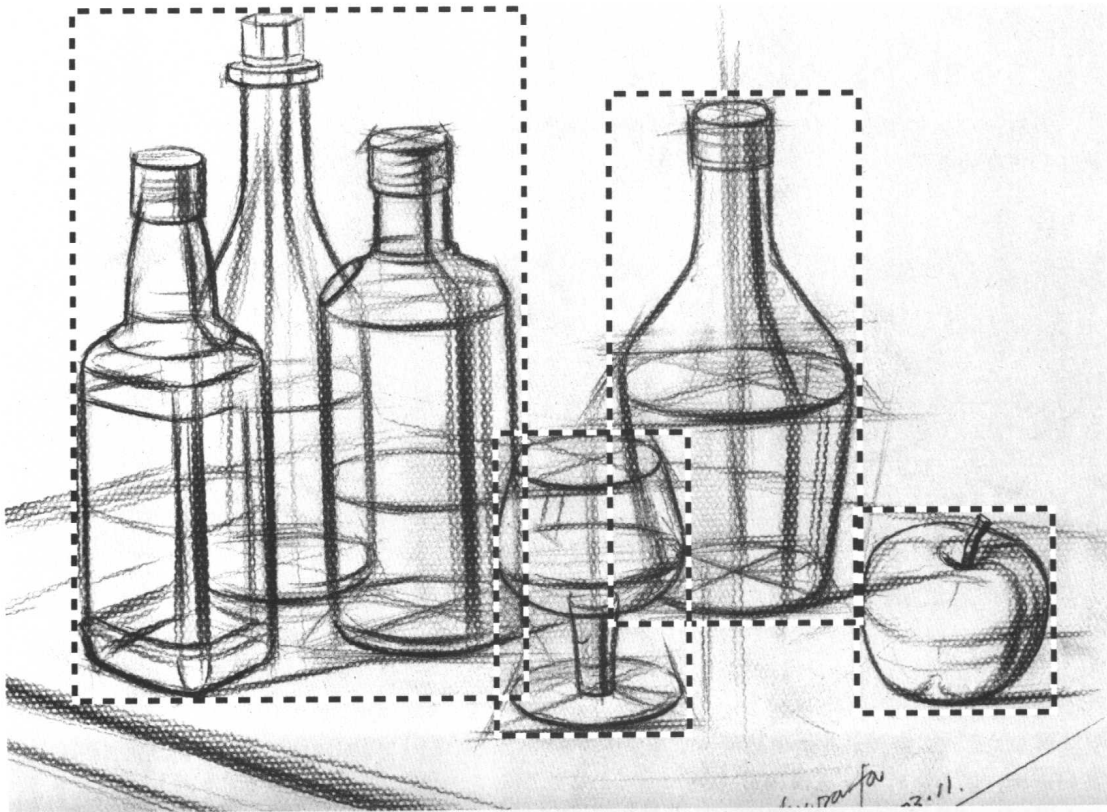

桑多菲(匈牙利) 作

在绘画中的构图形式远不止这些,很大程度上是各类形式综合运用结果,所以我们要在理解构图形式的同时又要超越这些条条框框。

组合静物写生中的比例

静物写生中,比例关系直接影响到画面的美感。比例就是物体自身的高低、大小、宽窄、长短等以及不同物体之间的对比关系。因此在绘画中,比例关系应像音乐一样有抑扬顿挫的变化。

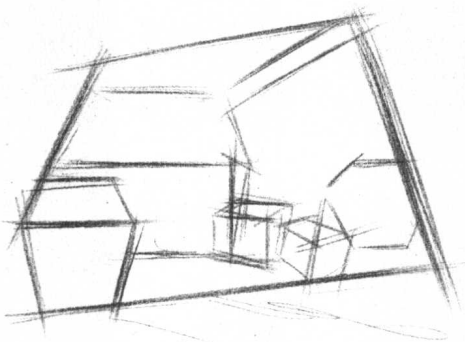

课题 1

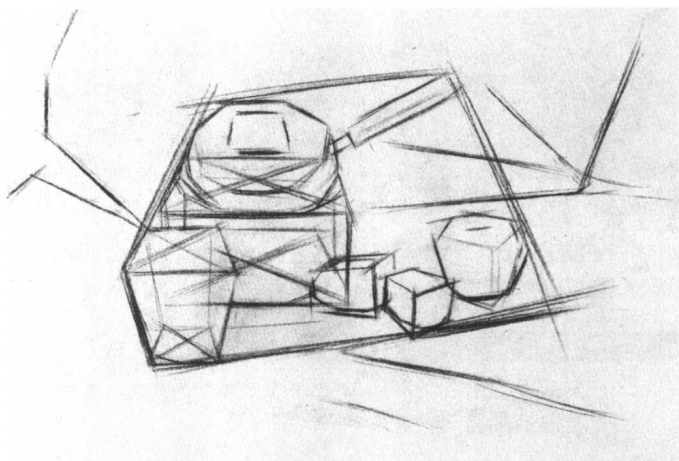
组合静物写生步骤——结构形式

目的与要求

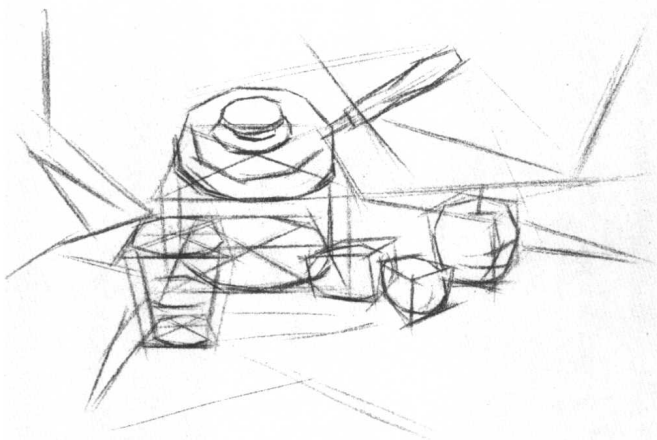
- 掌握组合静物写生的观察方法，用线的方法把握对组合静物的观察、理解和表现的基本过程
- 强调组合静物的结构关系，通过对结构的分析，线的强弱、轻重的控制来体现组合静物的空间关系

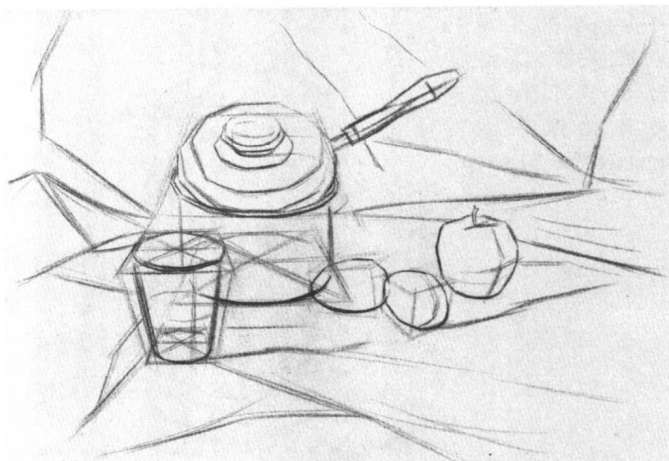
步骤一：从物体基本几何形入手，勾画出大体位置。确定物体几何形的框架。

步骤二：采用比较的方法确定物体的形体结构以及它们相互间的比例关系。

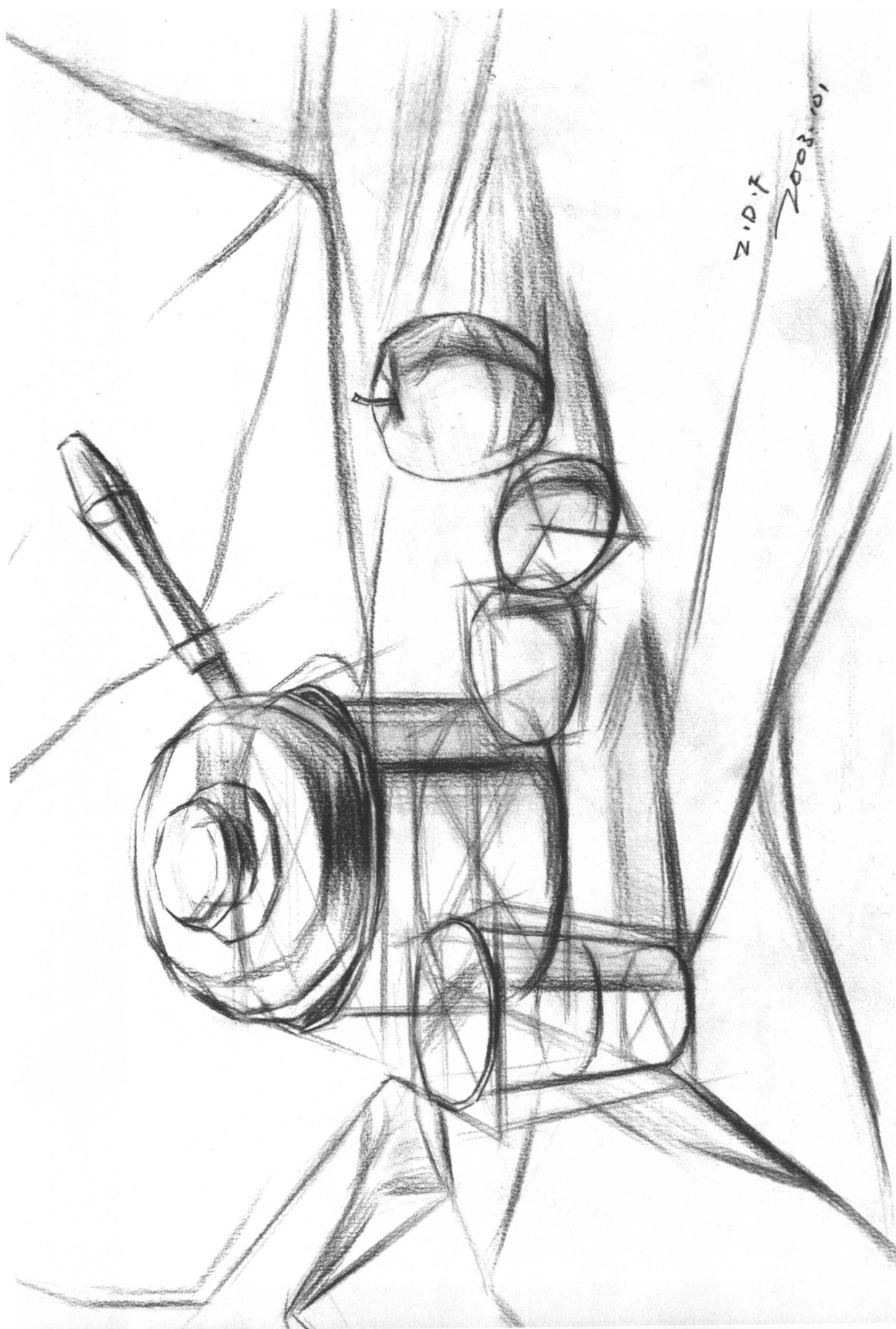

步骤三：深入刻画物体之间的比例关系、透视关系。如锅盖的透视、锅本身的透视及纸杯的透视。

步骤四：进一步勾画出每一个物体的外形和结构关系。这一步要注意到画面整体的透视关系。

- 作业训练：设置四组静物，以结构形式进行写生并反复练习。
- 作业时间：每组静物为 45 分钟。

完成图：概括与调整时要加强线的表现力。如近处的线要画得强，远处的线要画得弱，阴影部分的线要画得粗，受光部分的线要画得细，以此来增强画面的空间。

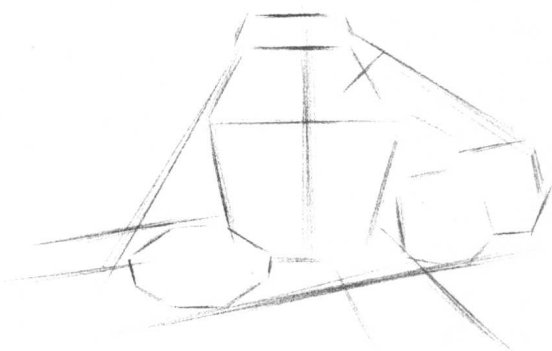
课题 2

组合静物写生步骤——明暗形式

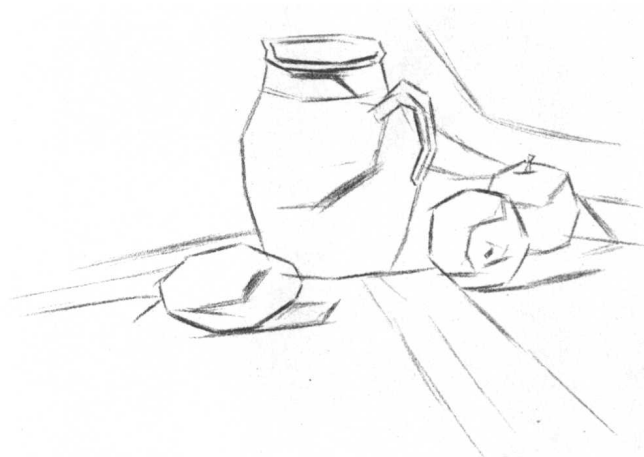
目的与要求

了解不同的色调关系、质地关系、明暗关系

认真分析比较，突出主体，注意局部与整体的关系

步骤一：观察定位，用线起稿。确定大体位置。

步骤二：找出物体的比例关系和各个局部的结构关系，注意苹果与香梨的形体区别。

步骤三：注意黑、白、灰的变化。从明暗交界线开始用线排出大体明暗关系。

步骤四：深入局部刻画，进入单个物体塑造。这一步应始终围绕明暗交界线做文章，并调整好局部与整体的关系。