

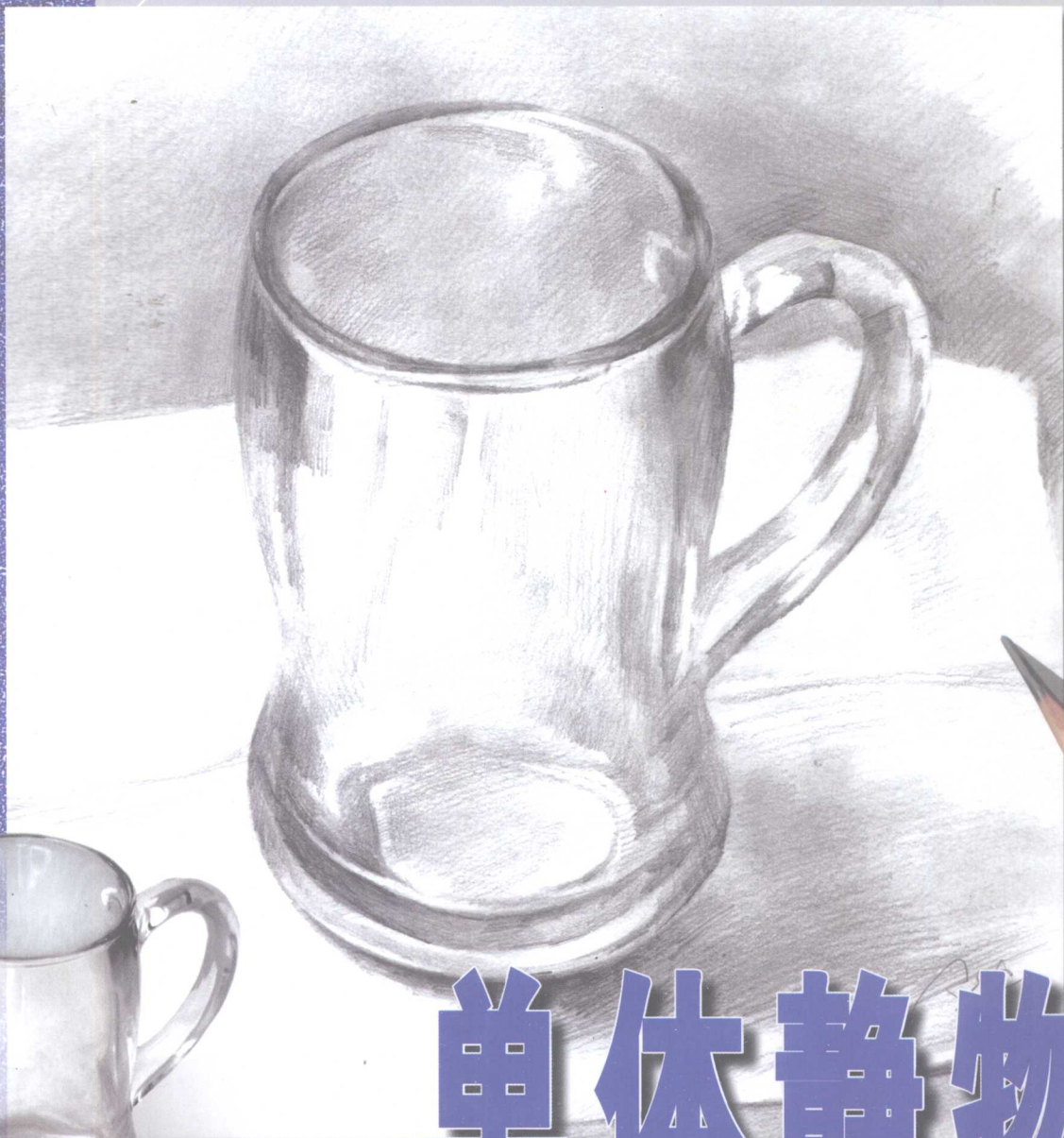
基础素描全程训练

jichu sumiao quancheng xunlian

主编：汪 东

编著：王 驰

基础篇 上

单体静物

D A N T I J I N G W U

安徽美术出版社

基础素描全程训练·基础篇(上)

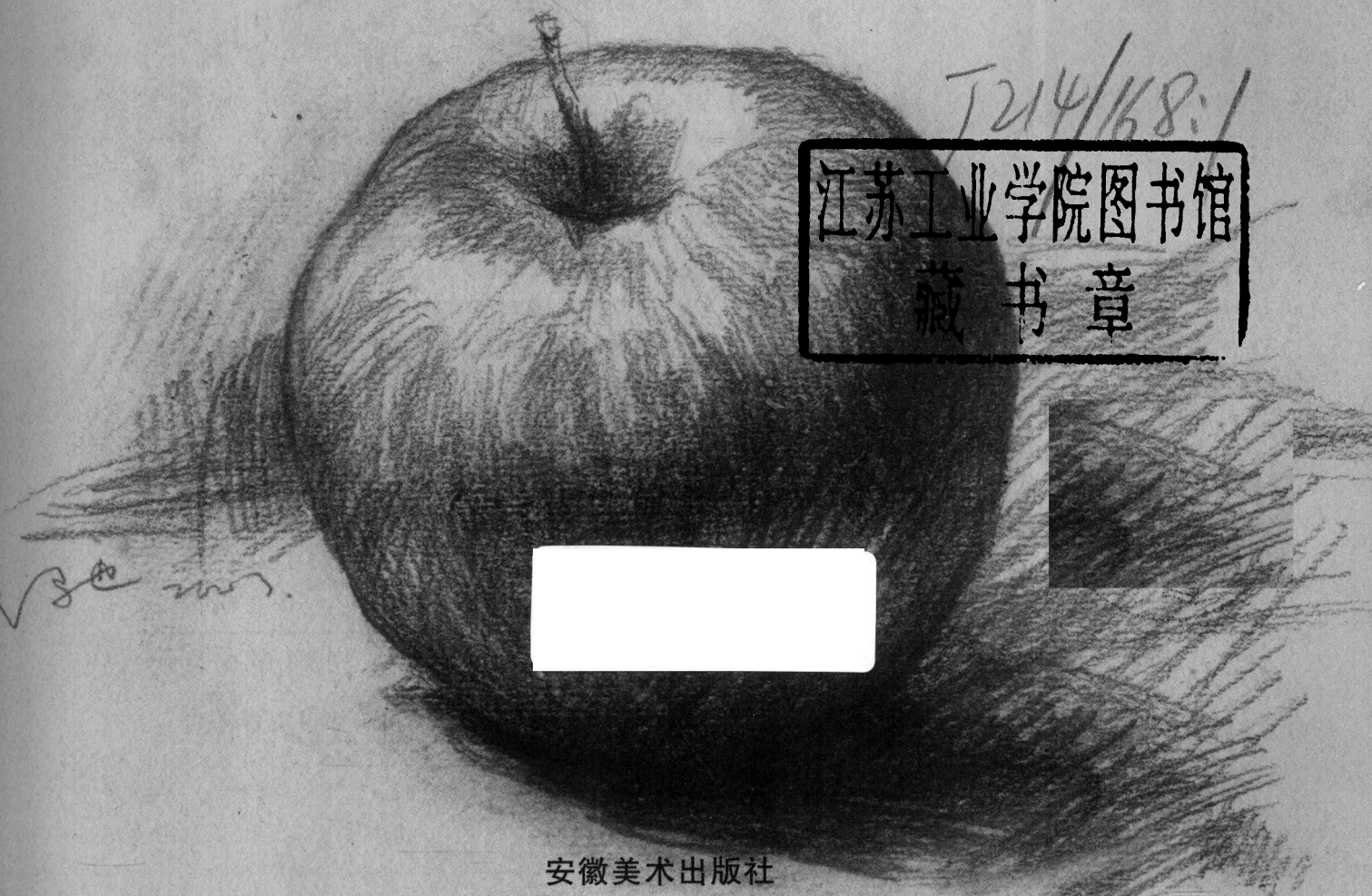
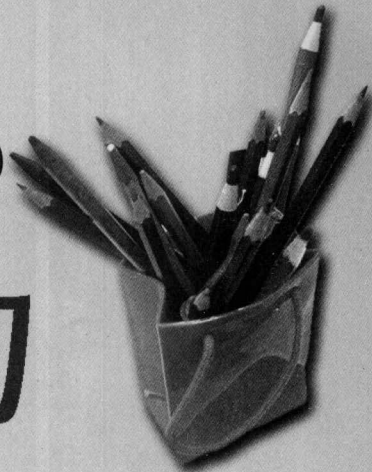
单体静物

JICHU

UMIAO QUANCHENG XUNLIAN

主 编: 汪 东

编 著: 王 驰

J214/168:1
江苏工业学院图书馆
藏书章

安徽美术出版社

王驰，1972年生，毕业于安徽师范大学美术系，获硕士学位，安徽省美术家协会会员。作品多次入选国家级、省级美展并获奖。

- 丛书策划：陈 涛
- 主 编：汪 东
- 本册编著：王 驰
- 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. 上: 单个静物 / 汪东主编; 王驰编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2004. 1

ISBN 7-5398-1211-7

I. 基... II. ①汪... ②王... III. 素描画—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(上)·单体静物 王驰 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.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

2005年8月第7次印刷

ISBN 7-5398-1211-7 定价: 10.00元

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(上)·单体静物

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 S H A N G

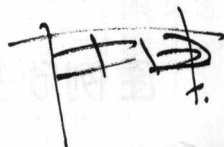
D A N T I J I N G W U

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(上)·单体静物

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 S H A N G

D A N T I J I N G W U

概 述 单体静物

1

课题 1 认识静物形体

2

课题 2 认识静物明暗

5

课题 3 透视与构图

9

课题 4 表现结构

12

课题 5 表现明暗

20

课题 6 综合表现静物

24

图例欣赏

44

概述

· 单体静物

李方明 作。

素描静物写生是素描学习的一个基础训练阶段。素描的描绘内容范围很广，器皿、瓜果、蔬菜、文具、生活用品等都可以作为写生的内容。素描静物写生是在学习了石膏几何体写生，掌握了素描写生的基本方法，对物体结构、明暗关系有了一定的理解，具有初步表现能力的基础上进行的。这一阶段是上阶段写生内容的延伸和发展。由石膏几何体到静物的写生过程是一个从基本形体向自然形体的过渡过程，这一阶段我们将开始研究如何处理多种复杂关系。静物写生由于可以不受外界因素的干扰，初学者可以有充分的时间对写生对象进行研究。

静物的形体结构可以看做是由不同的几何体分解、组合而成的，它的形体比石膏几何体要复杂、不规则得多。通过由简到繁的静物写生练习，我们可以加强对形体组合关系和结构关系的理解。

静物由不同材料构成，材料的差异造成物体具有不同的质感，通过对不同质感的物体进行写生，学习运用明暗、对比的手法表现物体的质感、体积可以提高学生对形体空间关系的把握能力，为进一步学习素描奠定基础。

素描静物写生中我们要继续重视物体的透视规律，不断加深对透视规律的理解。

素描静物写生应掌握循序渐进的原则，由刻画简单形态的物体到复杂形态物体，由单一物体到组合物体逐步进行，要始终树立整体观察的方法，反复练习。本册将重点介绍单一物体的观察、表现方法。

素描静物练习可以使用的工具有铅笔、炭笔、炭条等，可以在素描纸、卡纸上进行描绘。

课题

1

认识静物形体

目的与要求

- 理解形体最好的方法就是认真观察、分析，认识物体造型上的共性，了解其造型的组织与规律
- 养成用分析的眼光去看待形体，认识物体的物体结构

一、静物的分类

静物写生所包括的题材和内容非常广泛，传统的做法是按静物的种类、性质、功能进行分类，大致可以分为以下三大类。

日常用品

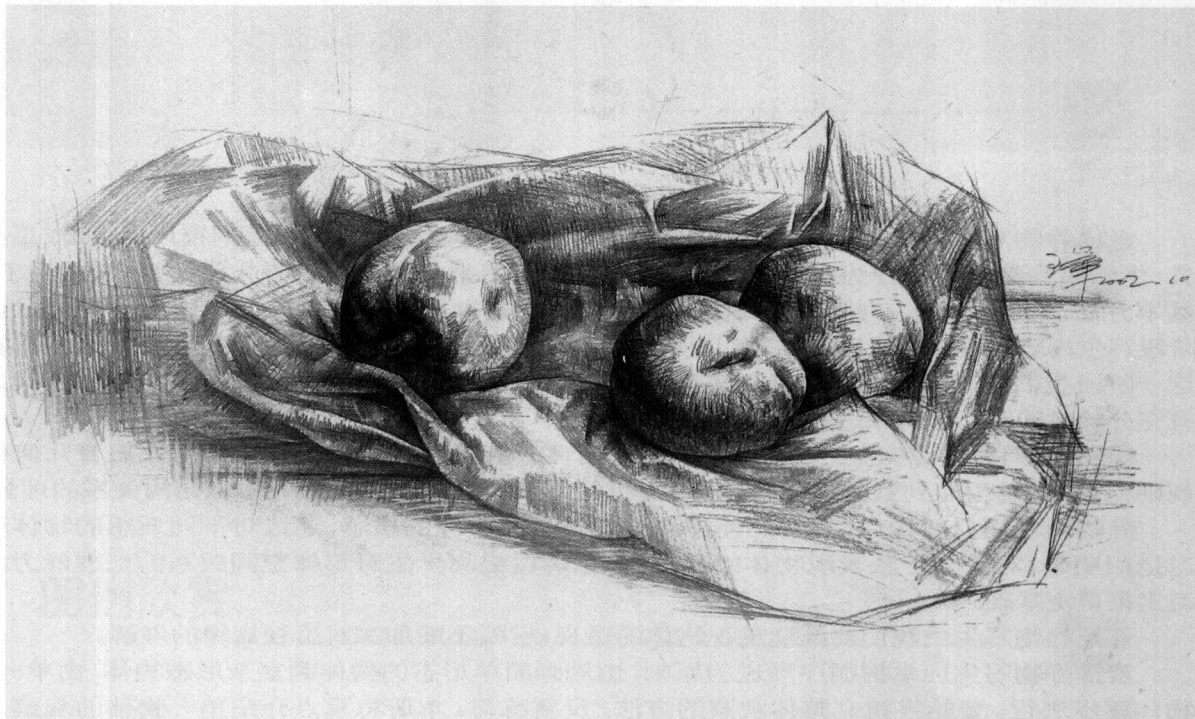
瓜果、蔬菜、瓶罐、餐具等。

文体用品

文具、球类等。

杂物类

树桩、齿轮、铁丝等。

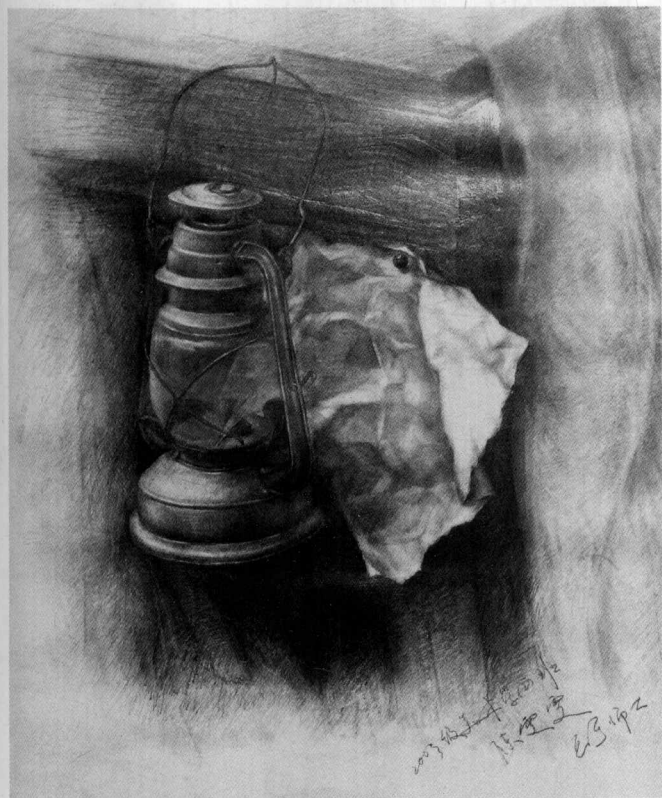
素描（日常用品）

王军 作

静物（文体用品）

李方明 作

静物（杂物类）

陈雯雯 作

静物（杂物类）

王军 作

本书首先介绍单个静物的观察、表现方法，本着由简到繁的原则，主要从日常生活用品中挑选形体特征明确、有代表性的物体进行实例分析。

二、形体结构

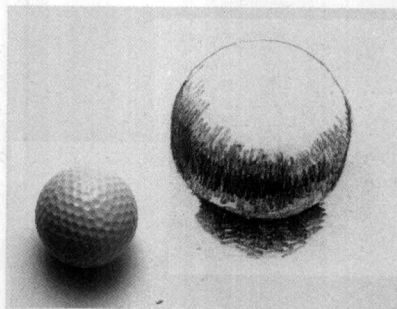
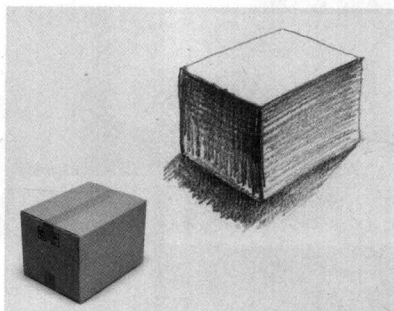
我们已经学习了石膏几何形体,这些基本形体包括球体、正立方体、长方体、三角锥、圆柱、圆锥、正多面体等。这些基本形体就如同积木一样,通过搭建可以创造出许许多多形体复杂的物体。由此我们发现,形体复杂的物体都是由立方体、球体、圆柱体、锥体这几个基本形体组合而成的,任何物体都可以简化还原成简单的几何体。掌握这个规律,可以帮助我们更直观地理解静物的形体。静物的形体是几何体的具体化,任何一个物体都包含着一种几何体或多种几何体的组合,我们可以通过对几何体的分割和组合,来观察、分析每一个具体的物体。通过这个分割组合的过程,来了解物体的结构、方向、位置、重量等因素,继而表现它。

静物的形体结构存在两种基本形态:规则性结构和不规则结构。

规则结构

即以规则几何体为基础的形体结构。

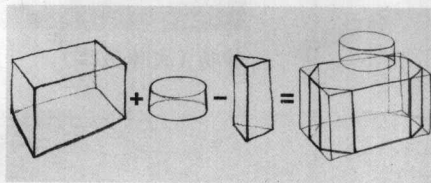
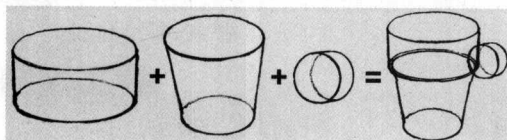
例如:纸箱子的基本形是一个立方体,网球的基本形是球体。

不规则结构

即在几何形体基础上进行组合、分解后形成的不规则形体,以这种形体结构存在的物体在生活中占大多数。

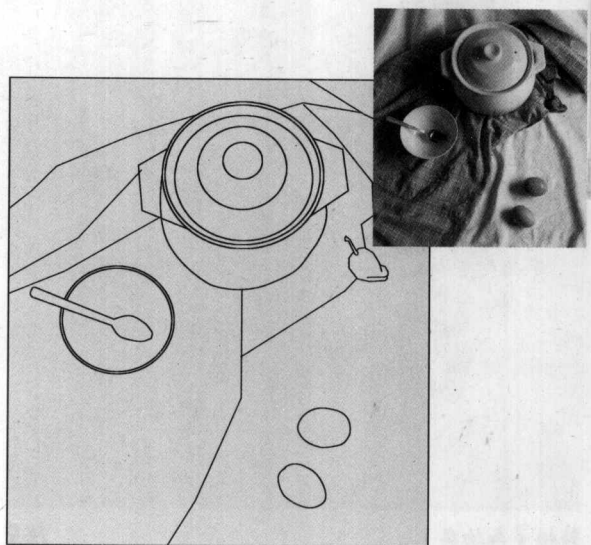
例如:茶杯由圆柱、圆锥相加组合而成,墨水瓶由长方体、圆柱、三棱体加减组合而成。

三、空间结构

任何物体都存在于一定的三维空间中,都具有一定的空间关系。物体的空间范围包括实空间和虚空间。实空间指物体本身所占据的空间。这种体量感通过物体的高低、起伏、厚度显示出来。

物体的虚空间指的是物体与周围物体之间的相互关系。在平面上描绘这两种空间关系,需要应用形体结构的透视关系、光影色调的变化等综合手段。形体的透视需要注意形体各部分之间的前后、远近、位置关系,注意物体各部位的结构穿插、透视变化等。同时,运用强度不同的明暗对比的色调来表现前后远近的深度。

课题 2

认识静物明暗

目的与要求

■ 用石膏几何体的光影变化来分析物体的光影变化，并了解光源、固有色以及质地等因素对物体明暗变化的影响

一切物体都被光和影包围着，物体正是由于光线的照射才能被我们看见。在光影素描中，我们需要借助光照射物体各部分所产生的明暗变化来表现物体的体积和空间，同时我们还要借助明暗的变化来表现物体自身色彩的变化和质感。

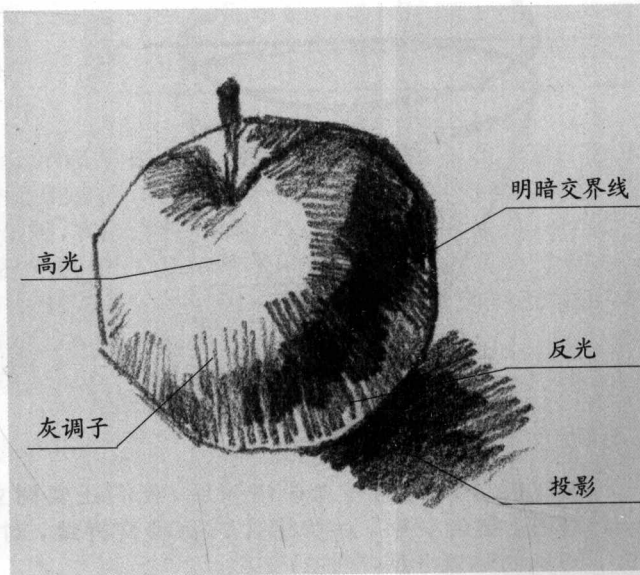
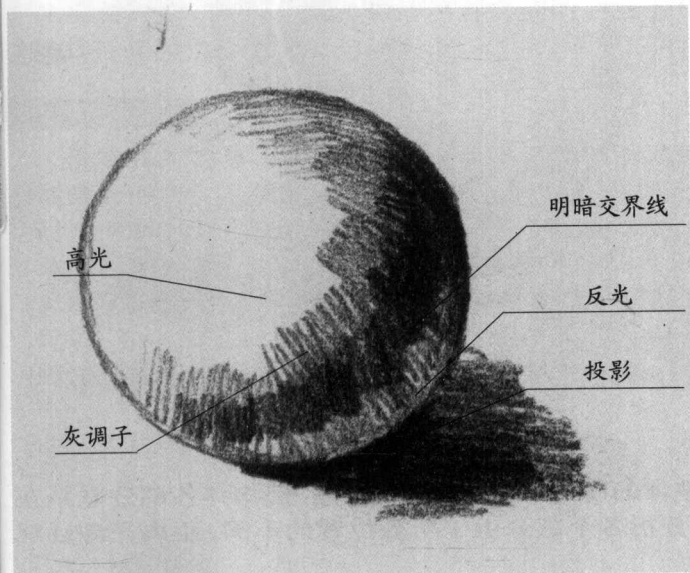
一、静物的明暗

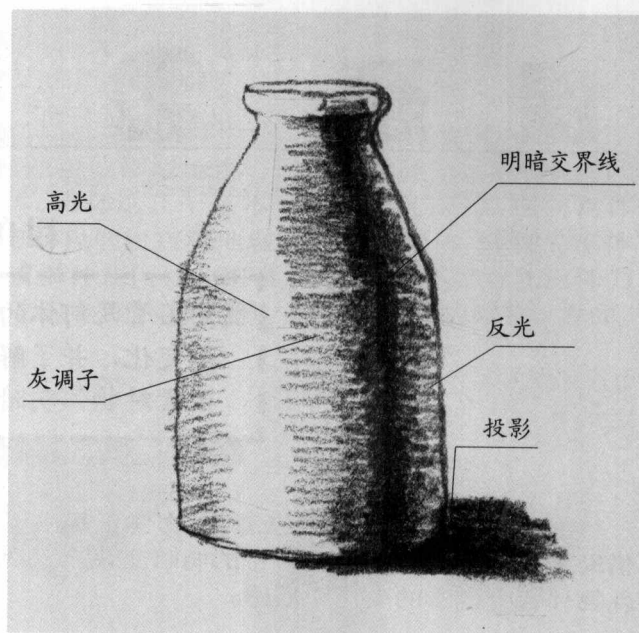
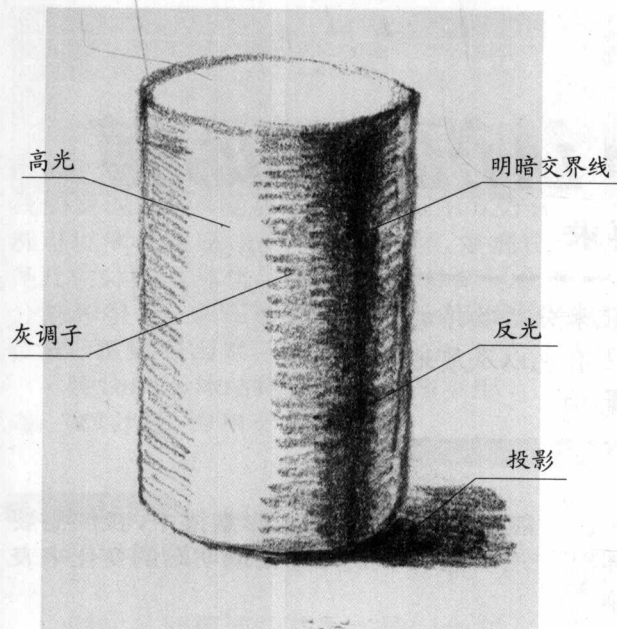
我们已经学习了石膏几何体的明暗基本规律，学习了三大面（受光面、背光面、中间色部分）和五大调子（即高光、灰调子、明暗交界线、反光和投影）。物体形体结构的变化造成表面形态丰富多样，但其明暗变化不会超出三大面和五大调子的规律。

分析物体的形体结构，我们一样可以利用石膏几何体的光影变化来分析物体的光影变化。对于单一固有色物体来说，当我们把物体分解成基本几何体，找到组成该物体几何体的组合方式之后，我们也就找到了该物体光影变化的规律。分析物体时应从整体入手，进入局部再回到整体。明确了物体形体结构之后，把所有的组合方式一并考虑，抓住物体最明显的形体特征予以强调，突出构成形体体面大的转折处，注意物体几何形体结合处产生的变化，注意观察整体的明暗交界线，表现体积、厚度不能一视同仁，更不能将物体画成多个几何体的简单拼合。

规则性结构物体

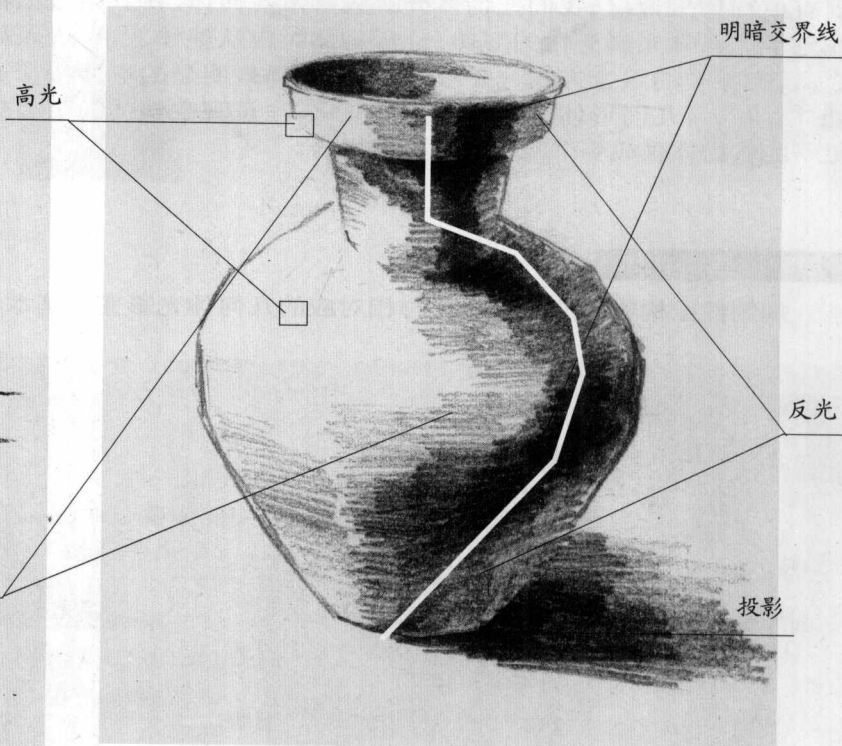
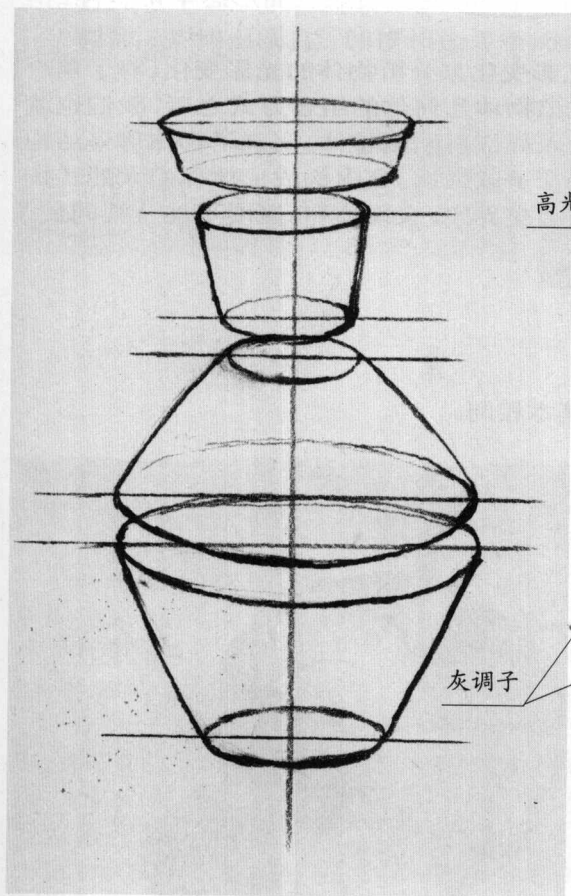
规则性结构物体的光影变化与相对应的几何体光影变化基本相同。

不规则结构物体

不规则结构物体,我们需要首先把该物体分解成基本几何形体,然后根据几何形体的明暗变化来找出该物体的明暗变化规律。

通过拆分找到物体光影规律后,我们还要树立整体的观念,从局部回到整体,把物体各部分联系在一起观察,学会观察、寻找物体的明暗交界线,对比分析各个部分由于所处位置的不同、距离光源远近的不同其明暗调子所产生的变化。

二、影响明暗的因素

影响物体明暗变化有三大因素：光源、固有色、质地。

光源的影响

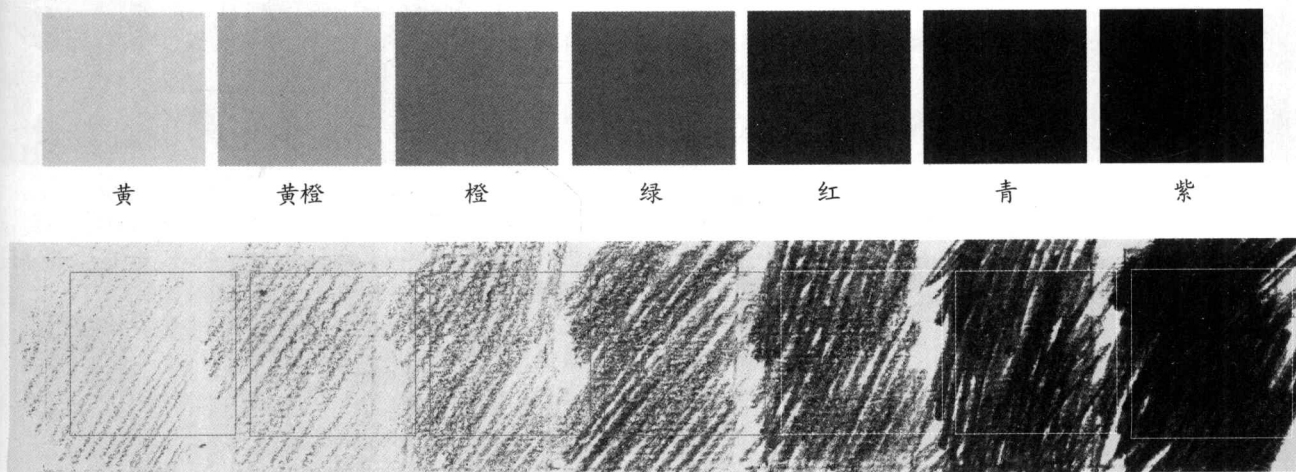
光源是影响物体明暗调子变化的关键。光源确定之后，物体的空间关系也就确定下来，这时我们需要注意物体各部分与光源的距离，距离的变化能使各部分产生不同的色调差别。我们不能简单地把物体的光影变化理解成为组成物体各部分光影叠加，需要把这些部分当成一个整体，来确定该物体的光影变化。通常，一个物体只有一处最亮点和一处最暗点。

固有光色的影响

物体本身的色彩即物体的固有色。

将一个用白纸折成的盒子和一个用黑纸折成的盒子放在一起，在同样的光线条件下，我们会发现两个纸盒的明暗调子变化都遵循三大面、五大调子的基本原则。当我们比较黑白两个盒子的明暗交界线时，我们会发现同是明暗交界线，黑盒子的明暗交界线的色调要深得多，同样比较两个盒子的亮面、暗面都是如此。这就是物体固有色给物体明暗变化带来的影响。

各种色彩的素描明度关系：

当我们只分析一个物体时，除了考虑物体本身形体结构、光源位置这些因素外，物体本身固有色的变化也要考虑，要练习辨别物体色彩之间的明度变化，要将色彩明度变化与物体的明暗统一考虑，这样才能找准画面中的最亮点与最暗点。

质地的影响

自然界的物体由各种材料组成，由于物体质地差异，光照射在各种物体上反映的情况也不同。物体质地分为两类，一类是光线不能穿透的，另一类是光线能穿透的。光线不能穿透的又可以分为吸收光和反射光两种。吸收光的物体质地相对粗糙，如陶器、绒布等，其反射光的能力也较弱，不易形成高光点，整体明暗对比也较弱，调子柔和，明暗交界线较宽。反射光的物体表面较平滑，如瓷器、金属器皿等，反射光的能力较强，易产生强烈的明暗对比，黑白分明，中间调子少，明暗交界线较硬。能被光线穿透的物体（如玻璃器皿），由于光线的穿透不具有反射光的能力，物体外形基本上融入背景，它的形体只能利用转折处相对不透光部分的形体和高光来表现。

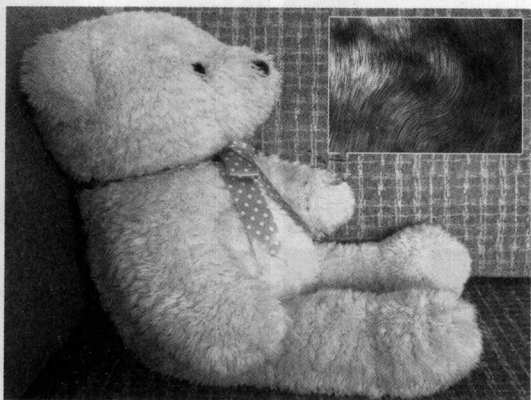

粗布

色调过渡柔和, 厚重, 量感足, 转折较硬。

丝绸

表面平滑, 色调过渡细腻, 反差大, 褶皱、转折圆滑。

绒毛

反射光能力较弱, 没有高光点。

果蔬

造型多变, 质感丰富。

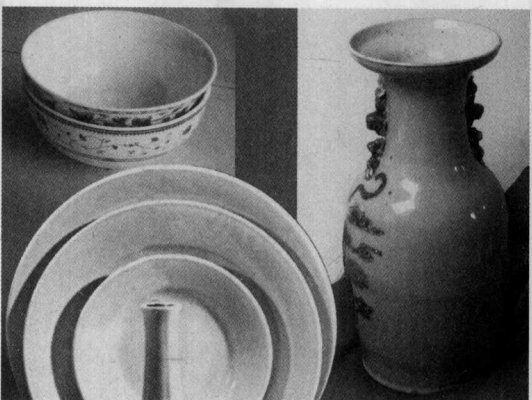

陶器

造型朴拙, 表面粗糙, 无明显高光, 色调过渡柔和。

瓷器

表面光滑, 反光强烈, 有明显高光。

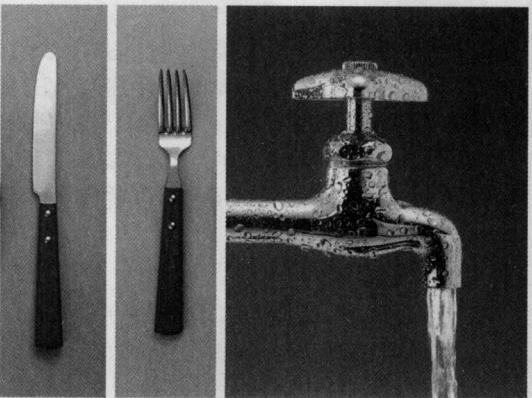

玻璃

具有透明、易碎等特征。

金属

坚硬、冰冷, 反差大, 高光与明暗交界线过渡层次较少。

湖南商学院 B0803683

基础篇·上

单体静物

课题 3

· 透视与构图

目的与要求

- 了解静物透视基本规律
- 了解素描静物构图基本规律，避免常见错误

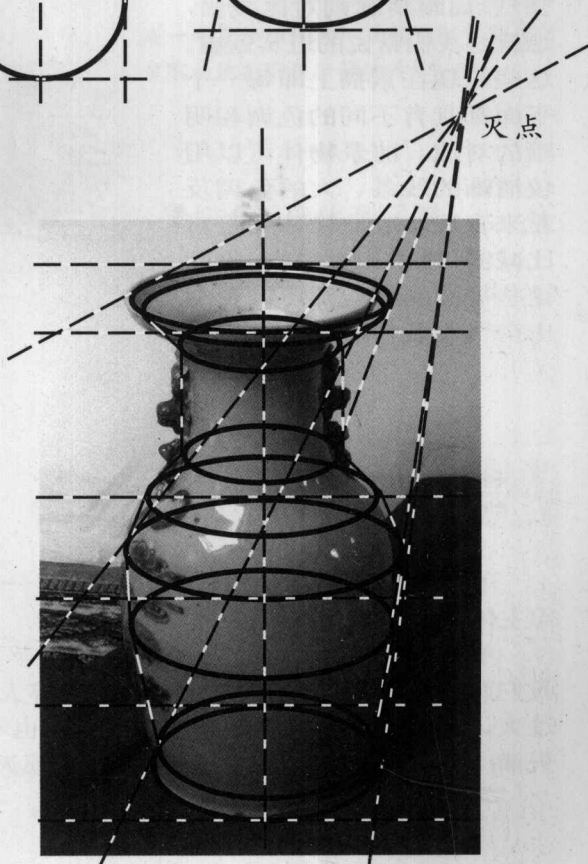
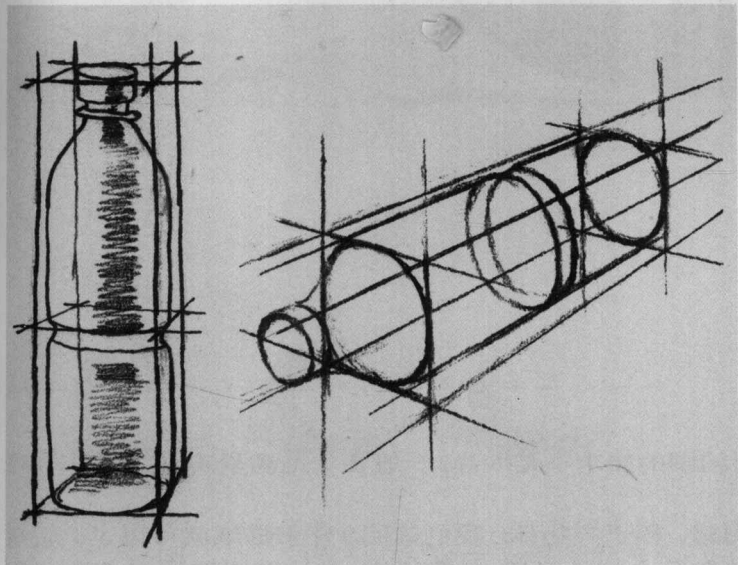
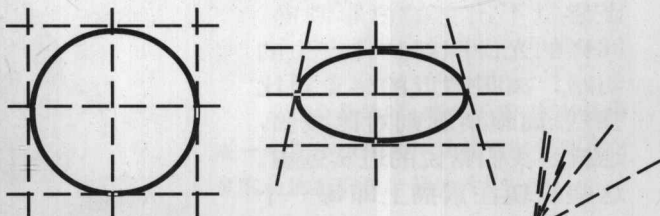
一、透视

形体透视

形体透视包括物体与物体之间的前后、远近、位置的透视关系，也包括物体本身各部位的结构穿插、透视变形。

面对一个物体进行写生，我们在理解了物体基本形体结构的同时，还要分析物体所处的位置以及物体透视产生的形体变化。正确地表现出透视关系可以捕捉形象的正确比例，还要画出物体的透视结构，避免前后不分，避免形象的平面化。要画准一个物体的透视关系，同样要分析它的几何形组合方式，根据几何形体透视的规律来表现。

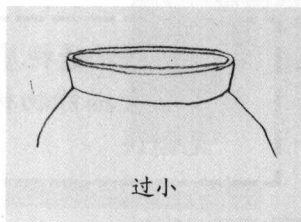
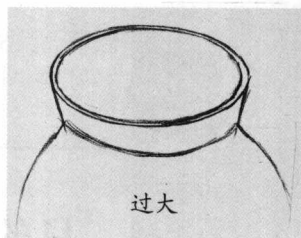
当我们要表现一个水平放置的矿泉水瓶的透视关系，我们知道矿泉水瓶的基本形是由圆柱组成的，而圆柱可以由长方体的切割而成。借助长方体的透视变形，我们可以正确地画出圆柱的透视。画好了圆柱的透视，瓶子也就画好了。

画静物素描时，我们经常会遇到碗、罐子、杯子等带圆形或曲线形的物体。杯口或罐口的圆形透视极为重要，我们要把整个杯子或罐子作为一个整体，采用平面分析法，来掌握它们的透视变形。

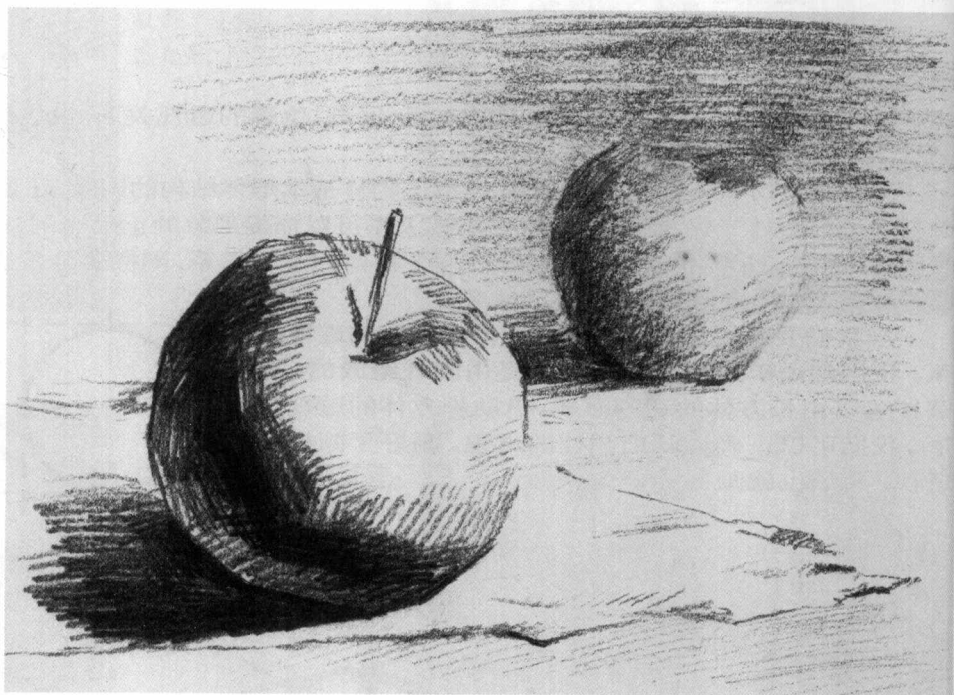
基础素描全程训练

初学者常见的错误就是在画罐口时没有整体地观察，盯着罐口的局部，从主观印象出发，加大或缩小了罐口的透视平面，造成形体错误。

色彩透视

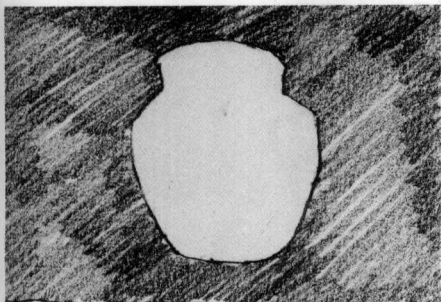
色彩透视是人的一种视觉反映，色彩的鲜明度、光的强度距离我们眼睛的位置远近不同时，会由于空气中微小粒子的散射作用而发生变化。比如，一种色彩距离近时感觉非常鲜明，距离远时则纯度降低，远到一定程度甚至感觉不出它的色彩倾向。同样的光源照射物体产生的明暗，离眼睛近的感觉对比强烈，离眼睛远则对比减弱，这就是我们常说的近实远虚。这些表现在素描上即每一个平面都具有不同的色调和明暗的对比。前景物体可以用较清晰的线条、大的色调反差来表现，远处物体明暗对比减弱，线条相对模糊，借助这些平面间的差别可以表现出空气效果。

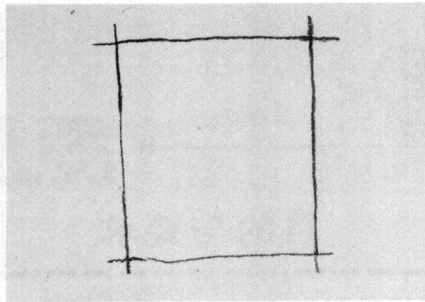
二、构图

单体静物写生由于所表现对象只有一个，对构图的要求不是太高。一般要求饱满紧凑，大小适中，突出主体。

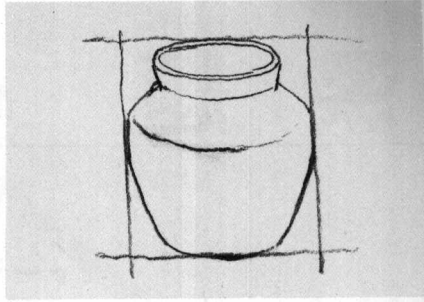
单体静物写生，对于常见的静物如苹果、陶罐、杯子等物体，我们选用8开素描纸就可以了。通常我们画面上所画的物体比实物略小或等大时，比较符合视觉习惯，较为适宜。在构图中要注意不要画得过大，有时甚至有些部分会超出画面；也不要画得过小，空白太多，主体不突出；不要画得过偏，左右失衡；不要画得过高或过低，造成画面顶天不着地或沉地不着天。

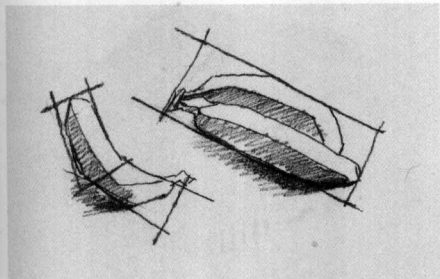
在落笔之前需要仔细观察对象，对物体的外部轮廓在画面的位置有一个大体的了解。

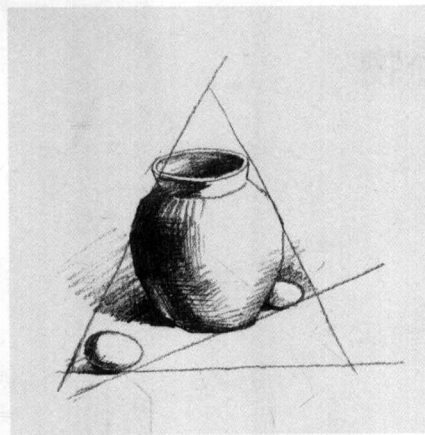
用基本几何形来简化对象，安排其在素描中的位置。

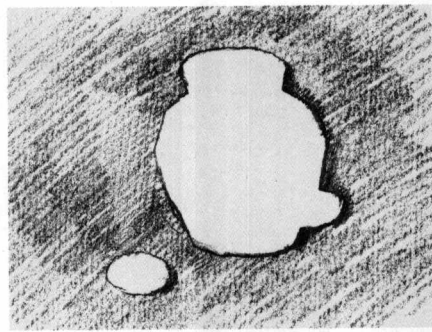
在基本形内打轮廓、分析形体、找结构、调整比例，这样可以避免最终构图出现毛病。

较为丰富的画面也同样用基本几何形、多边形线条来定位置、概括形体。

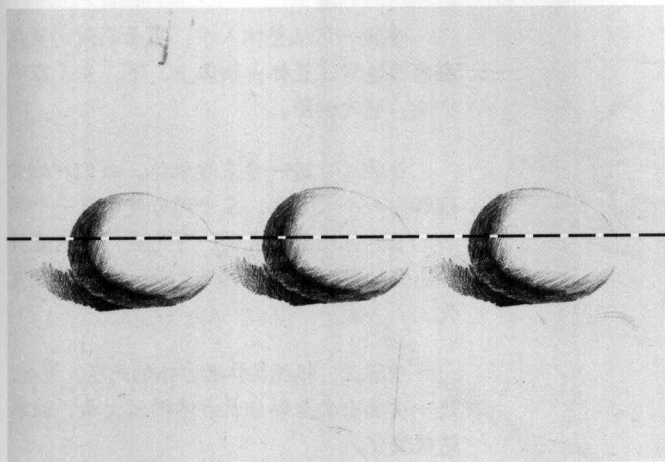

用几何形概括物体，在画面上标出适当的位置，用长直线确定物体的外轮廓。

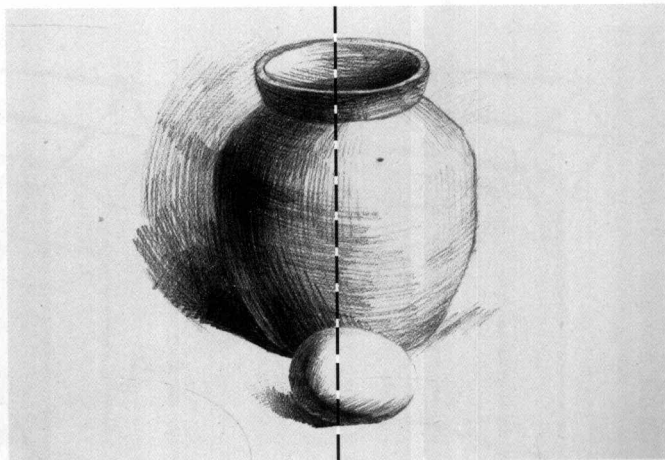

画组合静物时，眯起眼睛，把物体看成一个整体去观察，这样可以帮助我们更容易地找到组合静物的外轮廓。

多个物体在摆放时要错落有致，大小搭配适当，避免出现大小雷同、平均没有变化等问题。

静物排列平均，没有变化。

静物排列不当，重叠。

课题

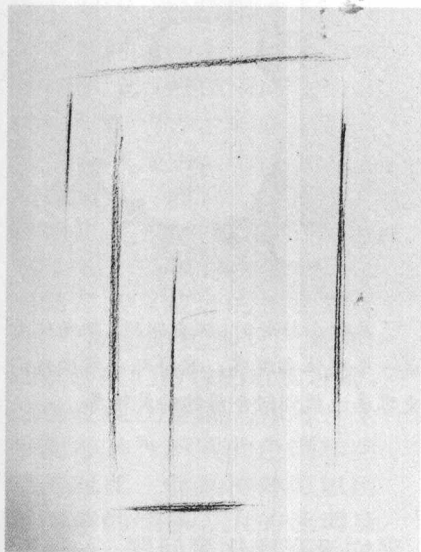
4

表现结构

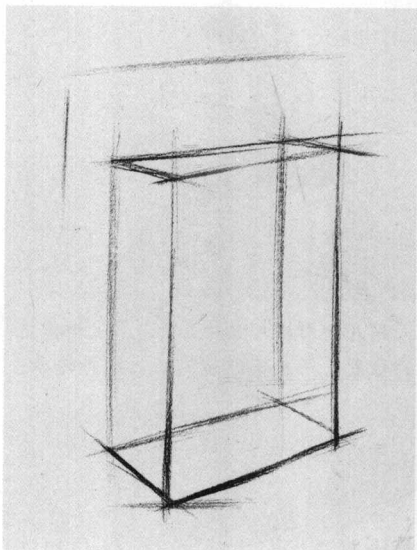
目的与要求

- 掌握观察、分析、表现结构的能力
- 写生中运用形体结构的基本规律，形体透视基础知识对物体进行全方位、多角度写生

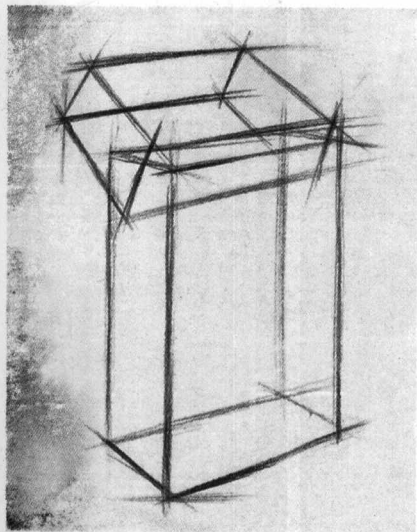
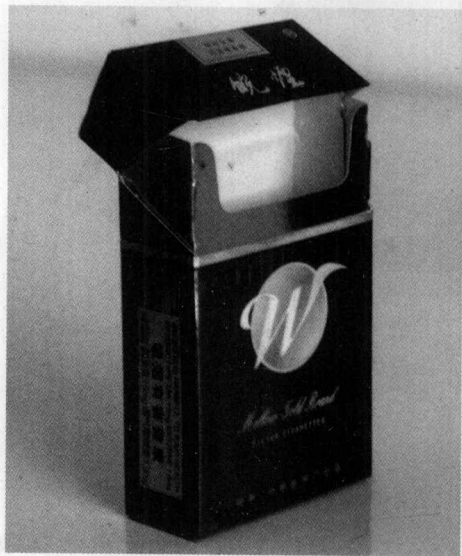
一、长方体的组合静物

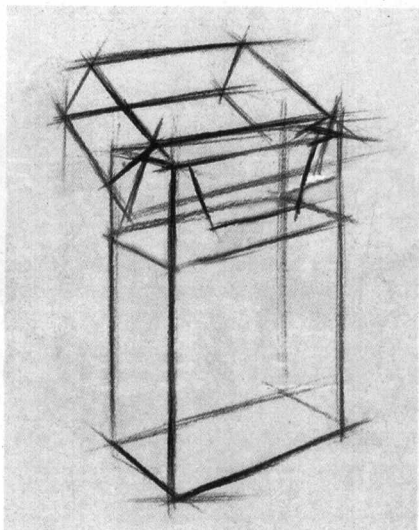
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：从整体入手，用长而淡的直线在画面适当位置标出物体上、下、左、右四个点，确定构图。

步骤二：进一步表现物体。我们把烟盒理解为一个长方体，盖子部分是由另一个倾斜的长方体切割而成的。首先我们用长直线画出盒体部分长方体的三大面，注意透视变化。

步骤三：根据盒体长方体的高度、宽度，进一步画出盒盖部分长方体的三大面，注意透视变化。

步骤四：进一步刻画烟盒的局部，注意结构部位用线的粗细、轻重变化要能表现出烟盒的结构和体积。