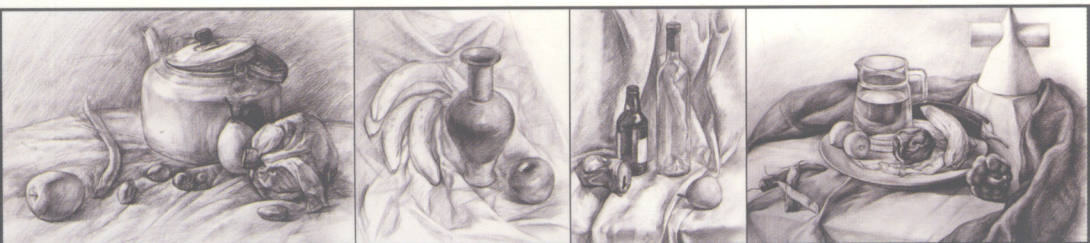

指南针

初级部分

21世纪

主 编 韩 雪

中国美术基础教育
THE 21ST 规范系列教材

CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

素描初级教程

静物空间的处理

韩 雪 著

辽宁美术出版社

韩
雪
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

素描初级教程

静物空间的处理

初级
部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总 策 划 范文南
总 主 编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总 编 审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 蔚
版式总体设计 曾爱军
印 制 总 监 鲁 浪 徐 杰
编辑委员会
主 任 洪小冬
副主任 申虹霓 童迎强 王 嵘 刘志刚
委 员 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵悍孝
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

静物空间的处理 / 韩雪编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2006. 9

(21世纪中国美术基础教育规范系列教材)

ISBN 7-5314-3561-6

I. 静... II. 韩... III. 静物画—素描—技法 (美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 052852 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 12 千字

印 数: 1—3000 册

出版时间: 2006 年 9 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 9 月第 1 次

责任编辑: 徐 杰

图片翻拍: 刘 时 张 雷

版式设计: 曾爱军

责任校对: 张亚迪

定 价: 18.50 元

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

邮购部电话: 024-23414948

http://www.lnpgc.com.cn

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书是新世纪新的教学理念、新的美术教材,融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育,已经是一项必要的学术工作。因此,我们作为美术教育工作者,有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展,真正的实用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书,其内容更完备,更加富有创造性。这套丛书的内容包括:素描、色彩、速写、装饰画、设计等,在编写的过程中,我们本着遵循课程标准的原则,保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点,科学归纳整理并加以诠释。在知识的掌握和能力的培养上,给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的,除了视觉教育外还有更多的可学技能,通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘,可以表现人的思想感情,还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么,通过这套丛书,你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐,还能让你更了解自己,特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西,你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说,仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展,这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养,素质是看不见、摸不着的东西,但我们能实实在在地体会到它在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到,每一个有机体,每一件事物,包括一草一木都在向你倾吐秘密,在你为绘画着迷的同时,绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高,你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画,你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候,诗的语言就脱口而出;音乐家的灵感到来的时候,就会把声音编织起来,创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候,期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后,随身携带个速写本,它将提醒你经常进行绘画,你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点,它将开阔你的眼界,点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

CONTENTS

目录

21 世纪

中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

第一章	07	认识空间
第一节	07	物体立体感的表现
第二节	09	了解透视知识
第二章	12	表现空间
第一节	12	画面布局
第二节	14	空间感的塑造
第三章	22	素描静物写生的重要性
第一节	22	为什么要画素描静物写生
第二节	22	怎样画好素描静物写生
第三节	22	素描静物写生过程分析
第四章	23	素描静物写生过程
第五章	47	作品欣赏

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

学术评定委员会

主 任

宋惠民 鲁迅美术学院（原院长） 教授

副主任

何 杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁 元 中国美术学院基础部 教授

安 滨 中央美术学院基础部 教授

教材编写委员会

主 任

巨德辉

副主任

王传杰

主 编

巨德辉 王传杰 韩 雪

副主编

全晓男 陈 兵 谢 天 冯利源

教材编写统筹

韩 雪

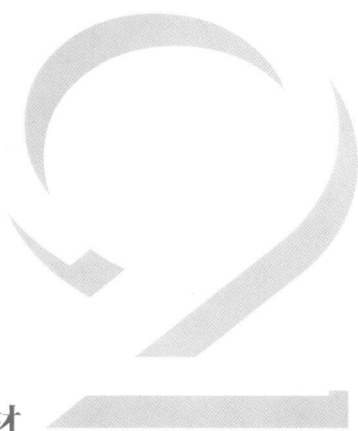
教材内容总体设计

巨德辉

编 委

孙晓毅	刘洪帅	姜复越	刘永雄	张 军
于 健	王珂岳	王 进	韩福营	薛健斌
高 媛	张 艳	鞠 峰	陈金龙	曹建丽
朱海滨	张可隽	冯连生	金勇文	王 丹
何 伟	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰	伊 凯
王闽宁	刘秀芳	李元成	杨 军	解文金

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

第一章 认识空间

我们知道,素描训练是所有绘画的基础。对初学者来说,如果说色彩更多地要靠先天的色彩感觉去认识,那么素描靠的则是循序渐进的扎实训练。为什么这样说呢?因为它的科学性是一目了然的,是有规律可循的,稍有点理解力的初学者经过一定的训练都可以掌握。所以说素描是最容易理解和学习的。

在我们学习素描之前,我们首先要理解空间的概念,以及物体立体感的体现。尤其后者是学好素描的前提。

本章主要讲解二度空间和三度空间的区别,总结出“素描就是要在平面的纸(二度空间)上造成自然对象那种三度空间的幻觉”这一基本规律。

第一节 物体立体感的表现

教学目的: 了解二维和三维空间的概念,增强对空间的理解

教学要求: 熟悉概念,并且能发挥想象,对空间有感性认识

学习重点: 理解物体结构关系的空间状态,例如:不同角度的苹果结构变化,发挥想象力,引申到各种物体,想象一下它们的空间关系

课时要求: 2 课时

我们知道,任何物体都是以三度空间存在的,如何在平面的白纸上

画出物体的立体效果呢?这就需要我们先了解一下二维空间和三维空间的概念。

什么是二维空间呢?

这是绘画术语。指由长度(左右)和高度(上下)两个因素组成的平面空间(如图1)。最典型的例子就是传统的手绘动画。

那么什么又是三维空间呢?

三维空间也是绘画术语,指由长度(左右)、高度(上下)、深度(纵深)三个因素构成的立体空间(如图2)。典型的例子就是三维动画。

以苹果为例,这是它的二维图形和三维图形的对比。

什么又是空间感呢?

空间感就是在绘画中,依照几何透视和空间透视的原理,描绘出物体之间的远近、层次、穿插关系等,使之在平面上传达出有深度的立体空间的感觉。

我们画画就是要在平面的纸上借助透视、明暗等造型手段造成纵深的感觉和物象的立体效果,即以二度空间(纸张)造成自然对象那种三度空间的幻觉。只有有意识地训练自己立体的思维方式,科学的观察方法,才能创造出形体准确的素描作品。

思考题:

想象不同角度的苹果变化,例如俯视、平视、仰视、顶视,和下图作对比,看看和我们的想象是不是一样。

图 1

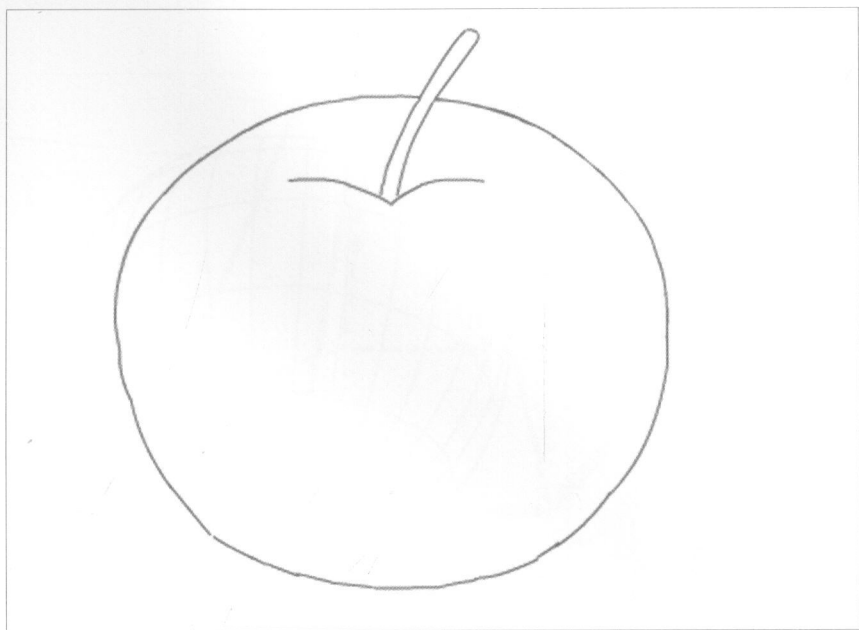
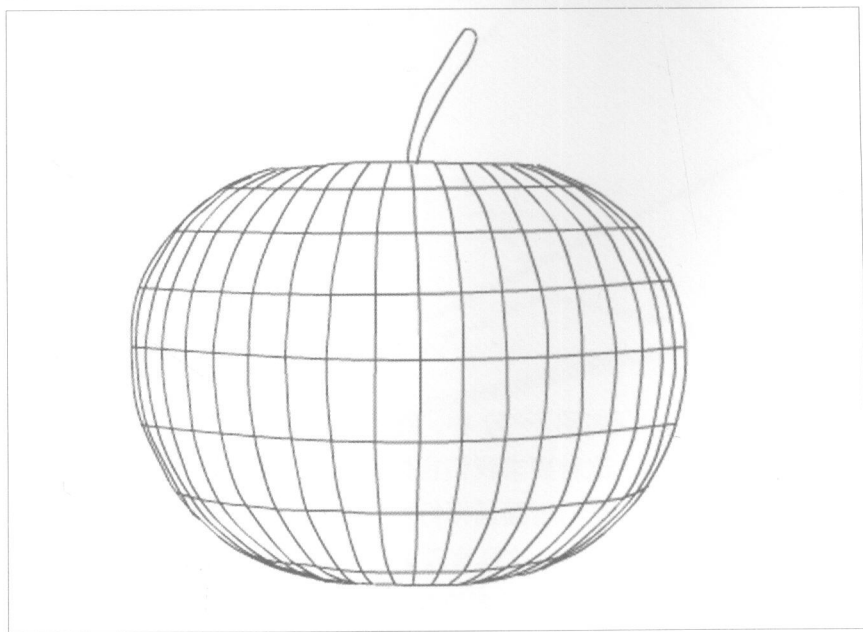

图 2

思考题：

分析二维动画和三维动画的区别，并试着找图片进行临摹。

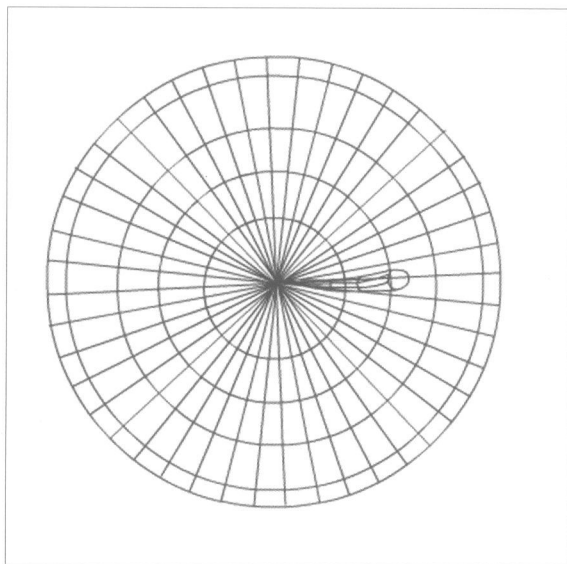

图 3

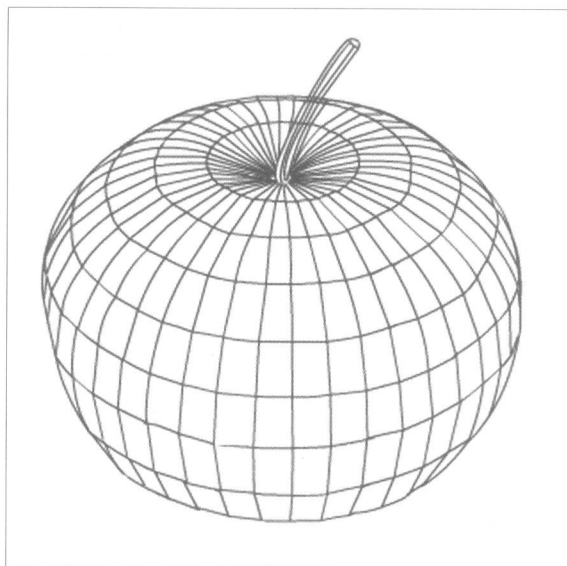

图 4

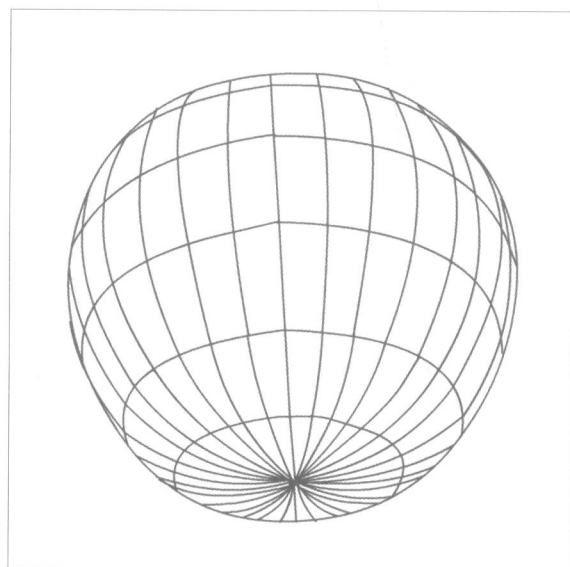

图 5

小贴士：

在这三张图片（如图3~5）中，我们会发现，苹果的结构线会随着透视角度有所变化。这就要求我们在作画时，首先要细心观察，认真比较细微的结构变化。我们看画画得好坏，往往就看这些细节，初学者画不好也就在这些细微之处。这样直观的图示有助于我们理解形体，在绘画过程中，我们就是要有一双像这样的“立体的”眼睛。

第二节 了解透视知识

教学目的：了解基本的透视原理，为将来的素描训练作准备

教学要求：透视知识在本系列的前面已经讲过，要求学生回过头复习一下

学习重点：了解透视概念，理论联系实际

课时要求：4课时

我们一再强调造型能力的训练，所谓造型能力，也就是形体准确。在学画过程中，我们发现，初学者总是犯透视上的错误，比如，画器皿，但是瓶口和瓶底不在一个平面，或者整个瓶子没踏踏实实地呆在桌子上；画石膏几何形体时，各个平行面不平行等等，都是透视上的错误。那么，如何才能准确地把物体的立体感表现出来而不犯错误呢？这就要求我们了解一些透视原理。

在实际生活中，我们会发现，物体会产生近处大远处小的变化，这就是透视现象。那么什么是透视呢？就是在平面画幅上根据一定原理，用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影的科学。要想学好素描，就要掌握基本的透视原理。

在前面的课程里我们已经学过了基本的透视知识：

1. 平行透视；
2. 成角透视；
3. 圆形透视。

这里就不再赘述了。

总之，透视是客观对象在空间中的一种固有现象，只有意识到它的存在，并有效地把它表现出来，才能帮助我们更好地理解形体。

思考题：

请看下列图形，想一想 AB 线和其他类似线有什么不同？

图 7

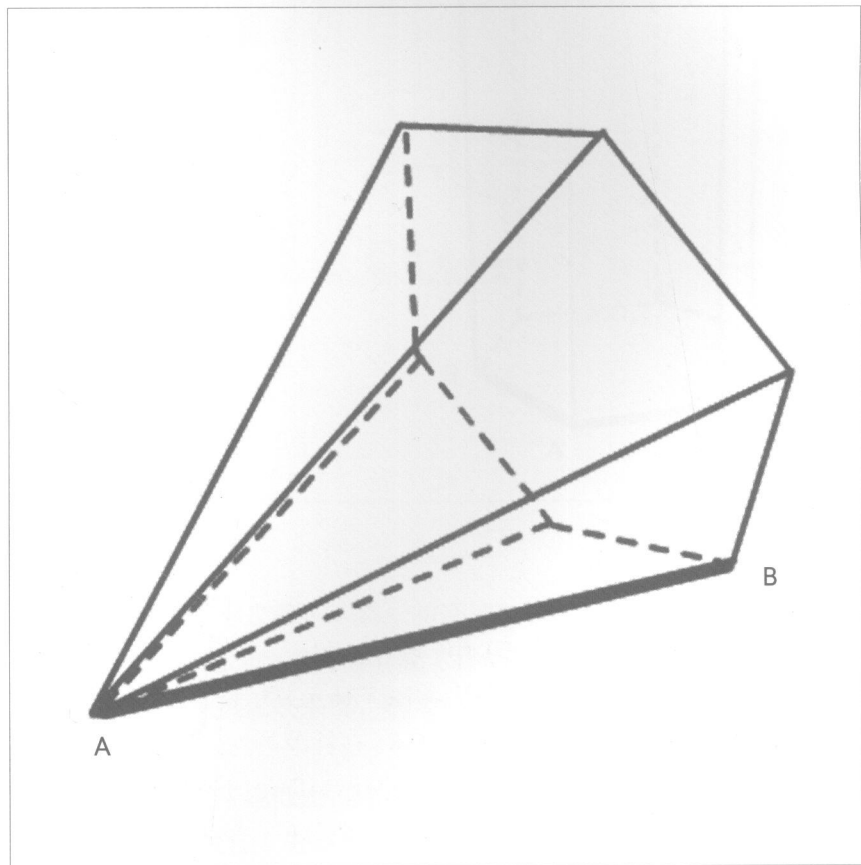
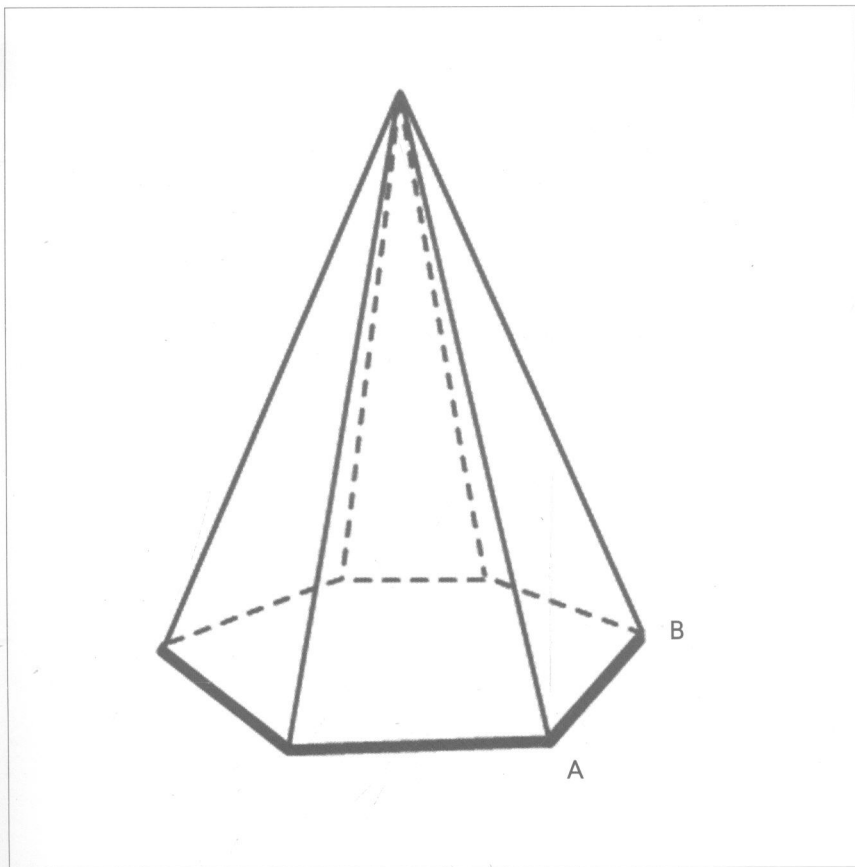

图 8

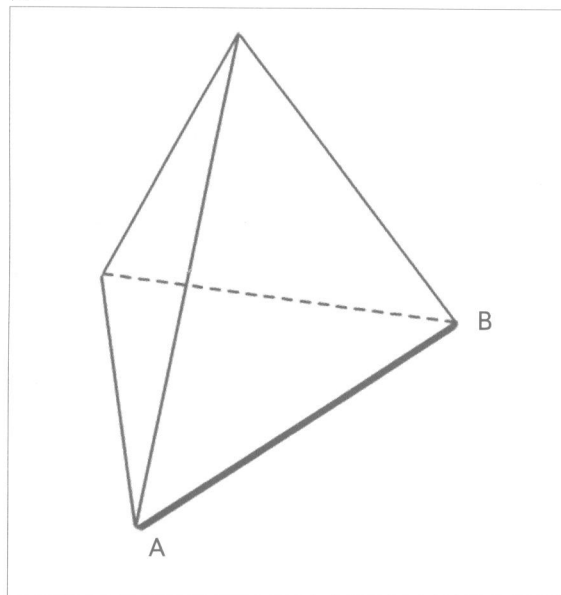

图 9

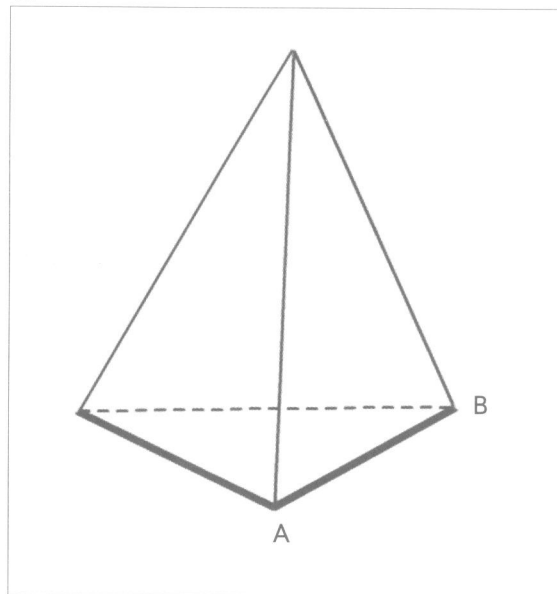

图 10

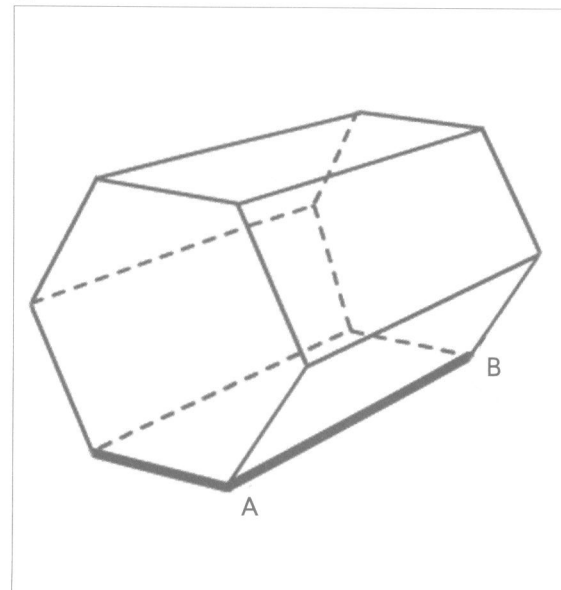

图 11

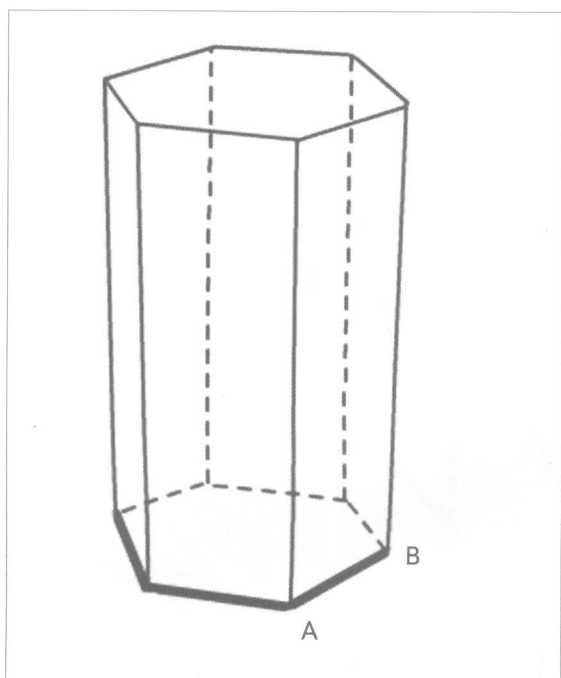

图 12

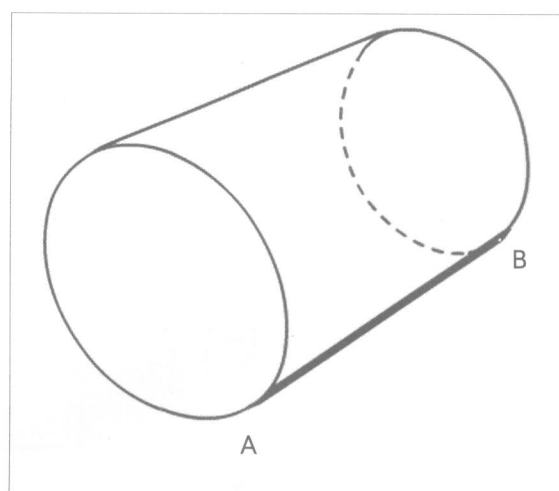

图 13

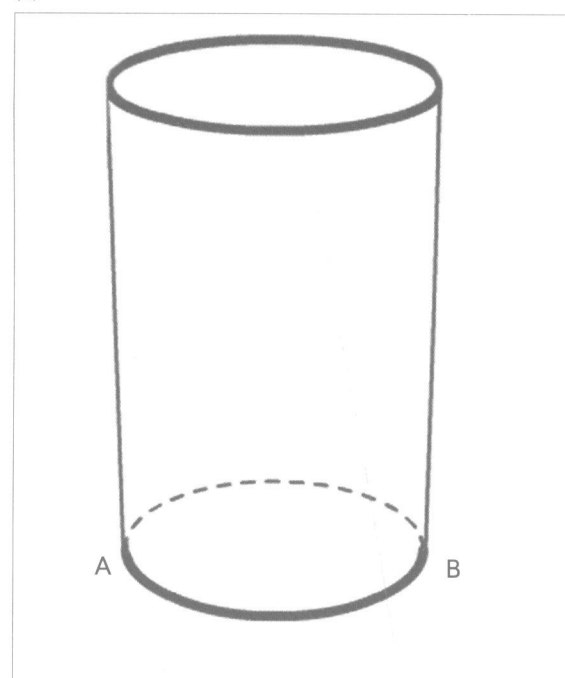
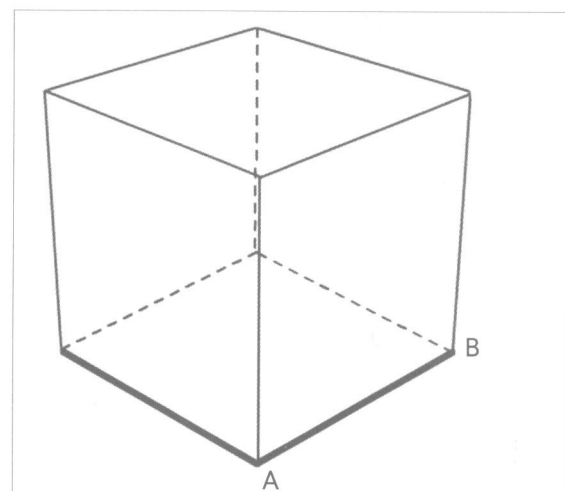

图 14

小贴士：

在我们的素描写生训练中，首先接触到的就是几何形体，以上我们看到的就是几何形体的透视“缩变”的情形。所谓“缩变”，简单地说就是压缩和变化，是一种透视现象。在作画过程中对这样的细节我们要格外注意，往往越是细节处越能看出素描能力的高低，初学者往往忽视这些细微之处（如图6~14）。

我们在素描训练过程中应用的也就是近实远虚、近大远小、近繁远简的基本规律。这些基础知识对我们来说还是比较好理解的。

图 15

图 16

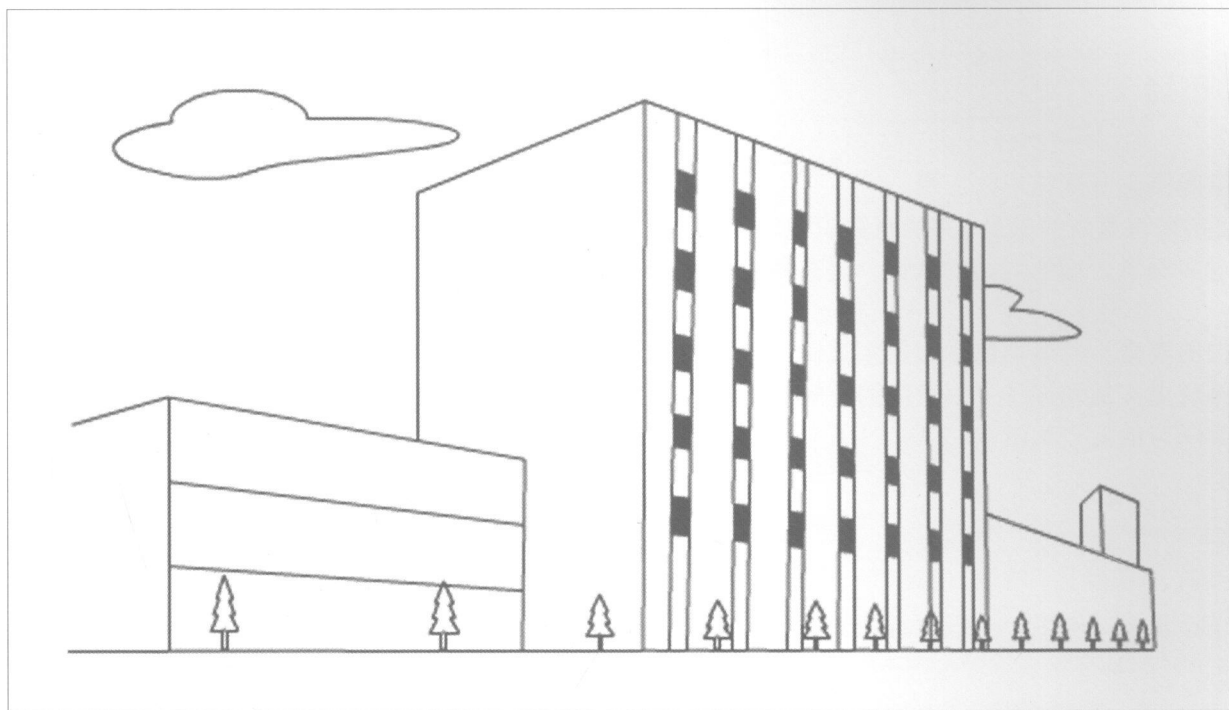
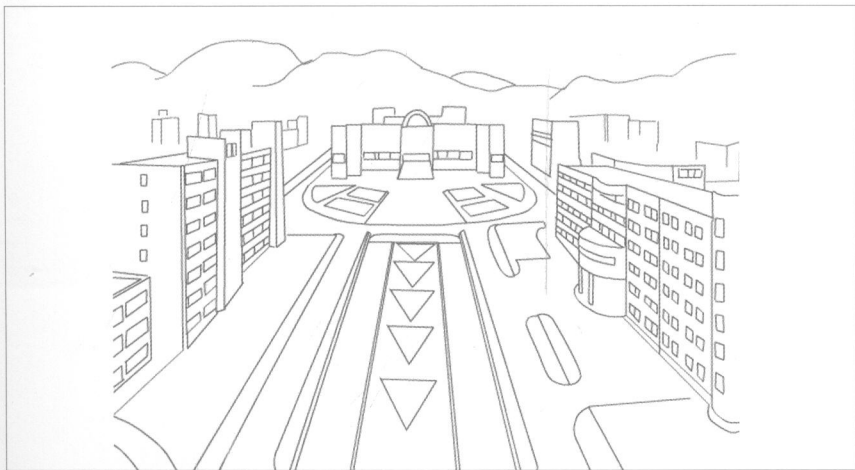

图 17

课后练习：

1. 用草图的形式画一下简单的透视图，例如：想象一下你站在道路中央，马路两边的行道树会形成怎样的透视关系（如图15）。
2. 依据以上透视效果图，感受一下透视的神奇变化，并试着临摹（如图16）。
3. 站在高处俯视低处，比如在楼上或者山上，看低处的房屋，会产生怎样的透视变化？并试着把它们画出来（如图17）。

第二章 表现空间

以上我们大略地讲了一下透视的基本规律,要很好地运用这些规律,就要养成科学的观察方法,并具有一定的空间想象力和空间思维能力,并且把你观察到的正确地表现出来,即良好的造型能力,以达到把三维空间景物描绘到二维空间里的目的。

本章主要从画面布局和具体物体的空间感塑造讲起。构图要素在前面的课程里已经有所涉猎,在这里不再赘述。只讲一下比较简单的两种构图形式:对称式和均衡式构图。

要塑造空间感就必然谈到虚实关系,没有虚实就谈不上空间的塑造,这是毋庸置疑的。

第一节 画面布局

教学目的:了解空间概念在素描中的应用

教学要求:对画面布局有直观的感受,并能有意识地均衡画面;了解虚实概念,增强对线的认识,提高用线造型的能力

学习重点:了解构图要素,并能熟练掌握基本规律;能熟练地用笔体现虚实线和调子;对空间的理解和把握是我们本章学习的重点和难点

课时要求:8课时

一张白纸无所谓空间,一旦画上了笔触,便破坏了纸面的完整与稳定,即出现了画面的分割,形成了构图。构图是画者根据表达的意图与主题的需要,对画面所进行的整体布局。在白纸上哪怕只画了一个物体,此物体与空白处即形成了一种空间关系(如图18),每加一个物体就要多一层空间关系,并形成了多物体的组合方式。

如图19所示,瓶子和刀子是画面主体,也就是“主形”,而衬布构成了画面的背景——“底形”,我们构图时要充分考虑主形和底形的比例关系,做到比例适宜,主形过大或者过小、偏左或者偏右都是不合适的。

小贴士:

我们在找形阶段也可以利用这一原理,不仅关注主形的大致轮廓,而且要比底形的大小和比例,这样作画才能变被动为主动。

最主要物体的重心不要放在画面中央或对称线上,应放在正中偏上或者偏右,画面空白处与物体之间比例适中,不要感觉被画物过大或者过小,保证画面各面积比例均衡。

图18

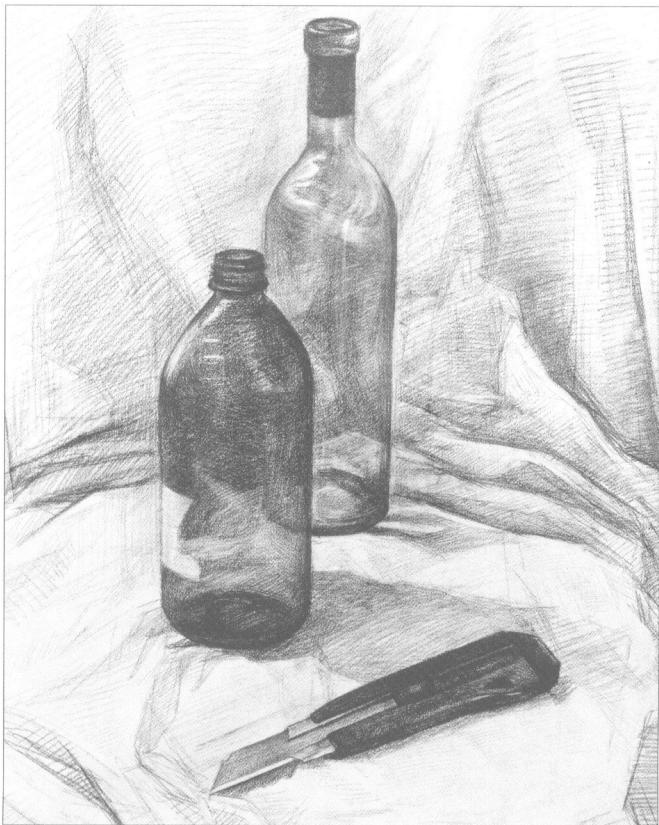
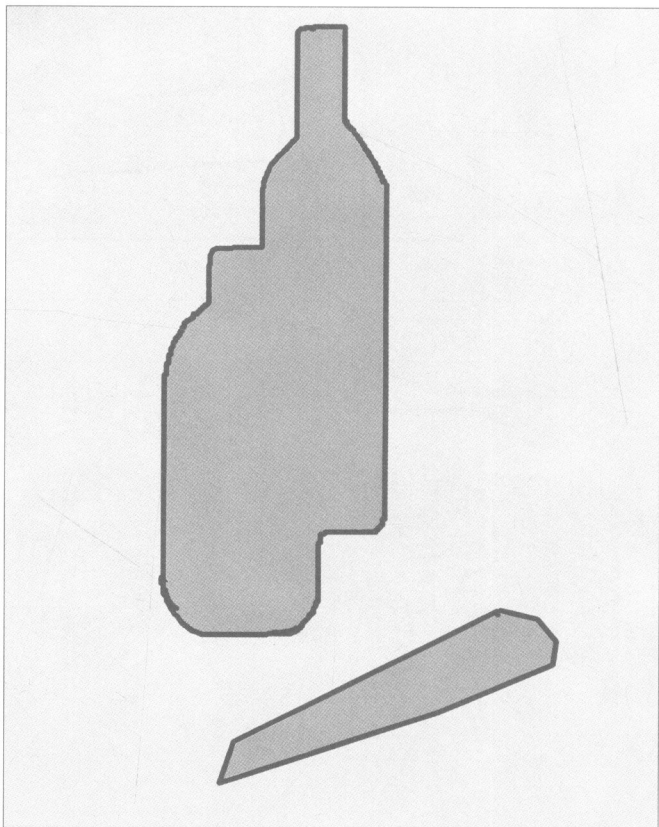

图19

构图的样式分两大类:对称式构图和均衡式构图。

对称式构图:主体置于画面中心,非主体置于主形两边,起平衡作用,底形被均匀分割(如图 20、21)。

对称式构图一般表达静态内容。对称构图的变化样式有:金字塔式构图、平衡式构图、放射式构图等。

均衡式构图:主体置于一边,非主体置于另一边,起平衡作用,均

衡式构图一般表达动态内容(如图 22、23)。其构图的样式有:对角线构图、渐变式构图、S 形构图等。

素描写生构图的应用相对简单,只要将对象的主要部分置于画面中心,将对象整体与边框距离处理得当,背景底形不重复,就是成功的构图。

课后练习:

试着分别画两幅对称式和均衡式构图的习作。

图 20

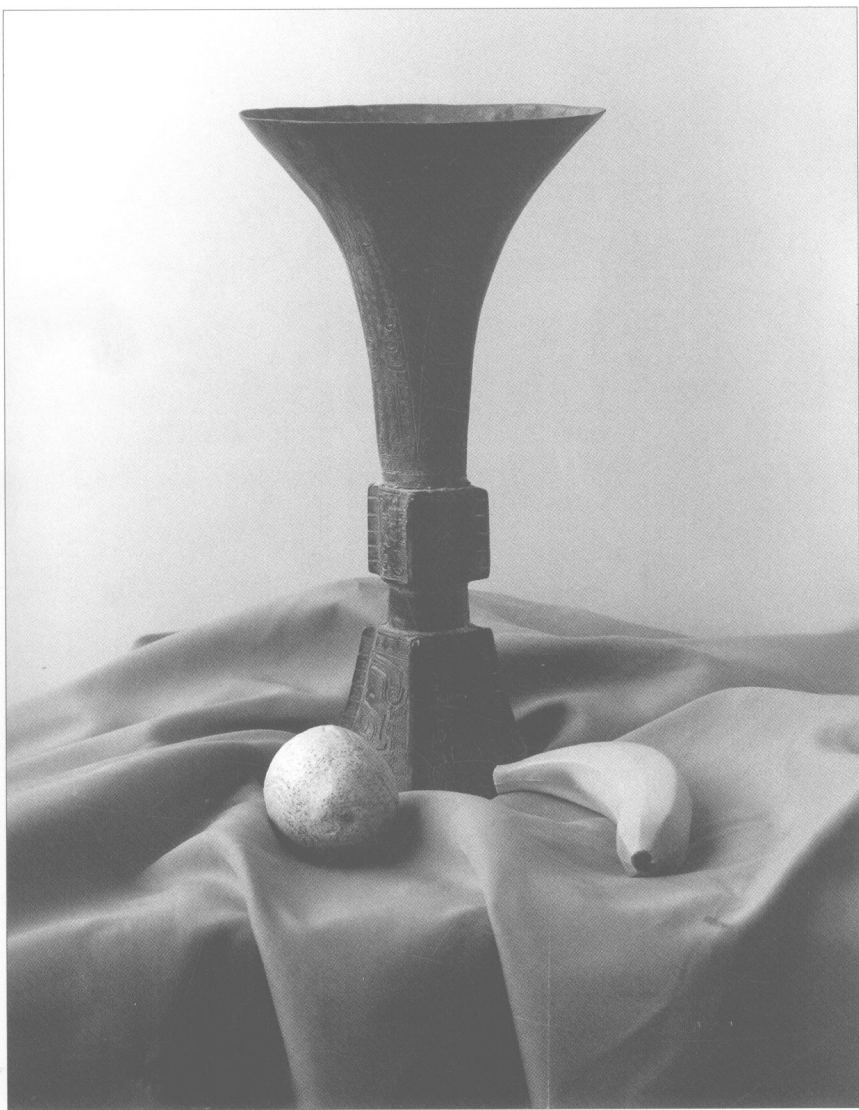

图 21

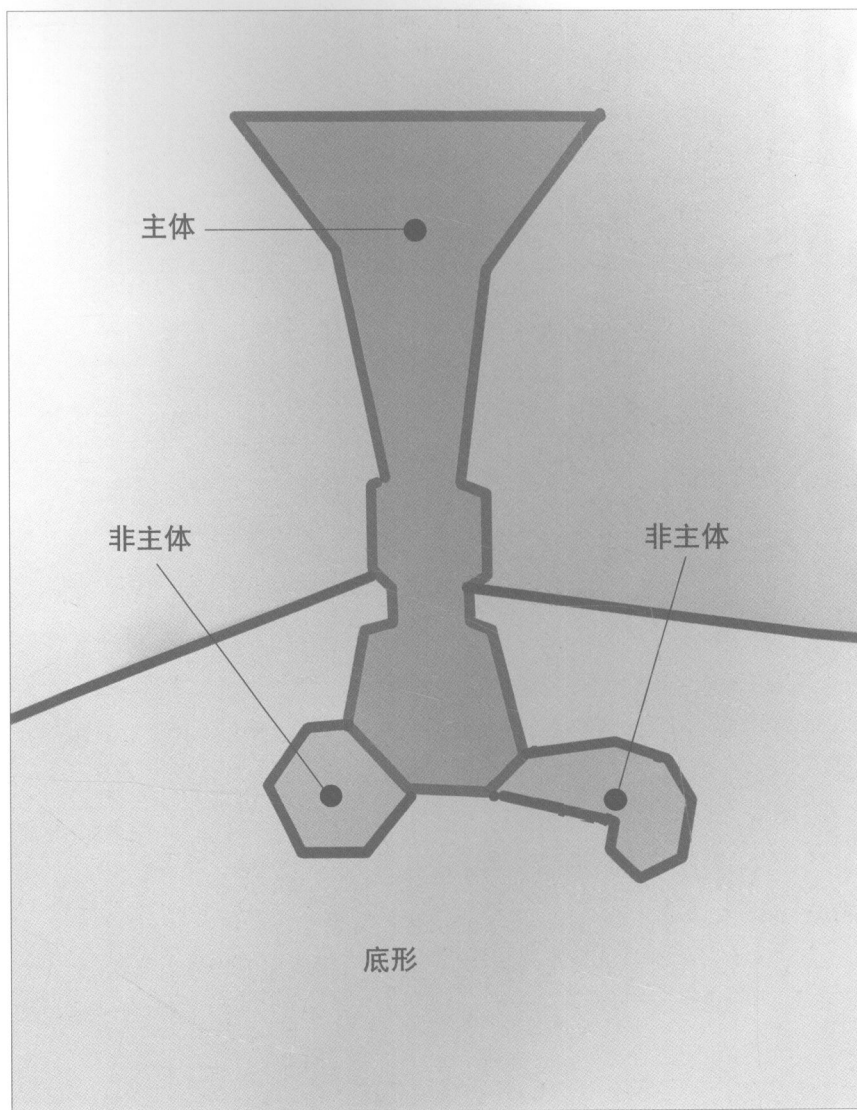
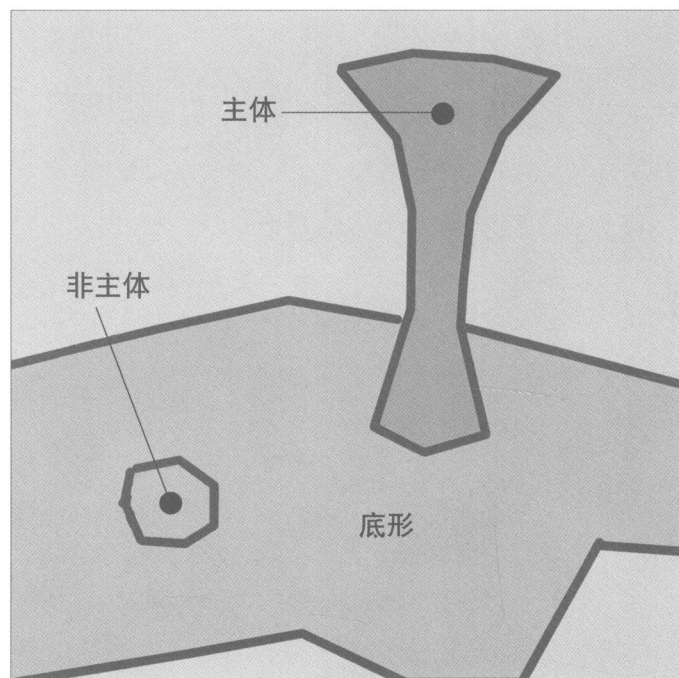

图 22

图 23

第二节 空间感的塑造

一切物象都占有一定的空间,物与物之间也存在着一定的空间距离,例如,被画物体之间的空间距离,被画物体与背景之间的空间距离等等,在我们作画过程中,都应该格外关注。用我们前面所学的三大面五大调子的知识,还不能充分地表现物体的立体感和空间感,还要有虚实关系。

总之,要表现良好的空间关系要借助于调子,调子的主次、虚实关系除了能很好地表现单个物体的立体感,还能很好地说明物体间的前后空间关系。

线和调子的虚实变化(如图 24~27)。

图 24 实线

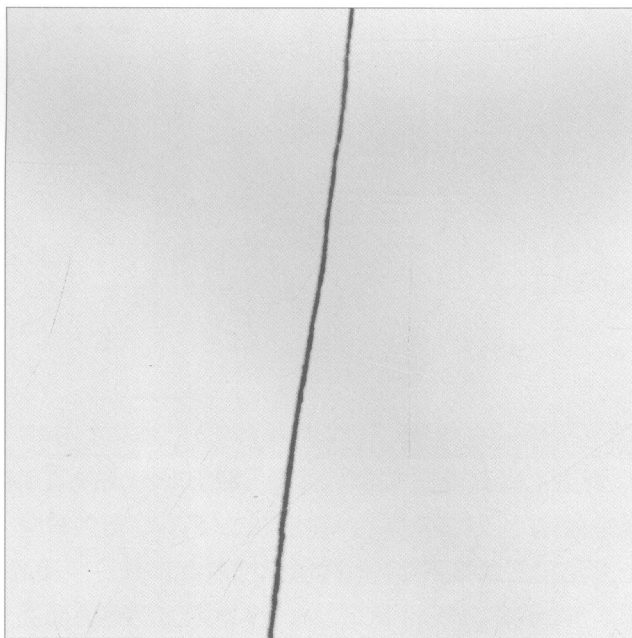

图 25 虚线

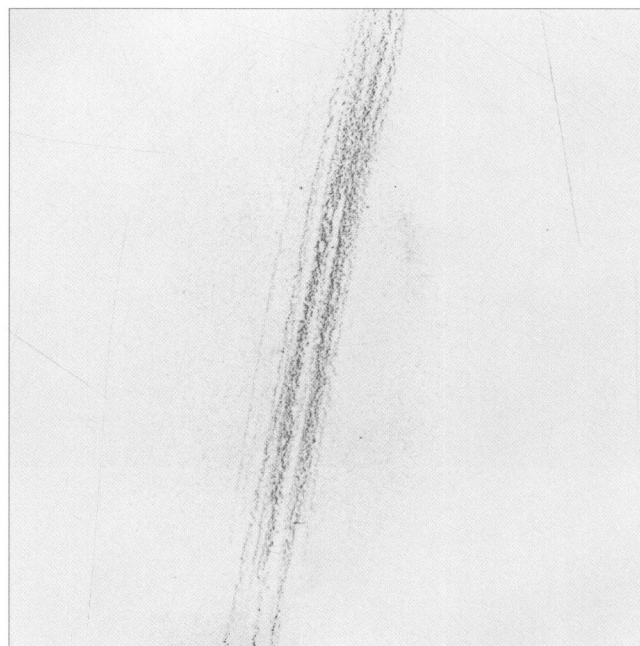

图 26 实调子

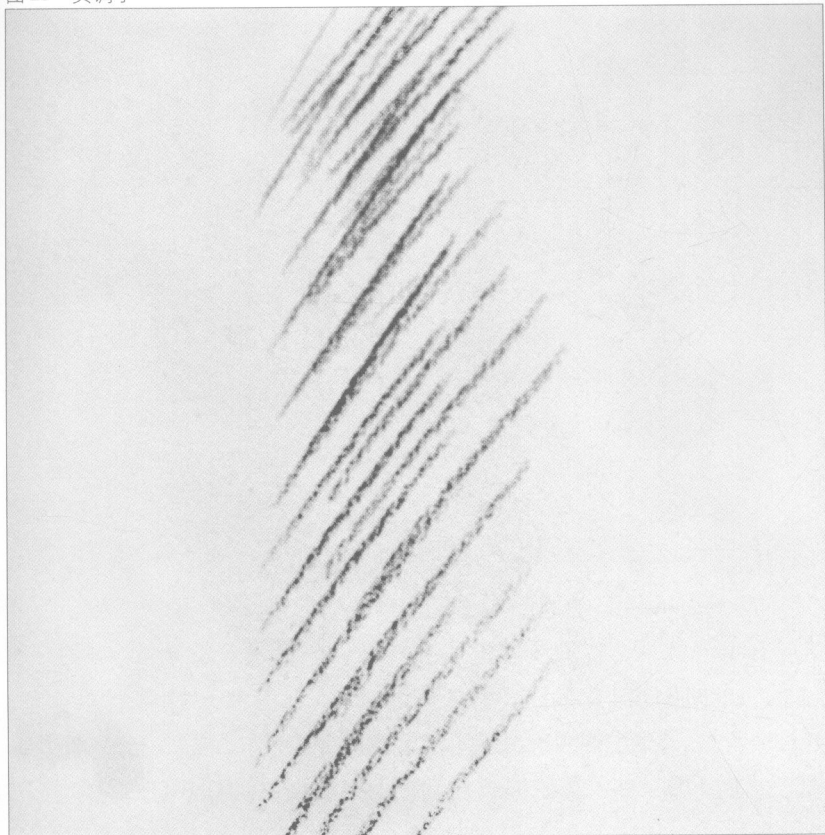

图 27 虚调子

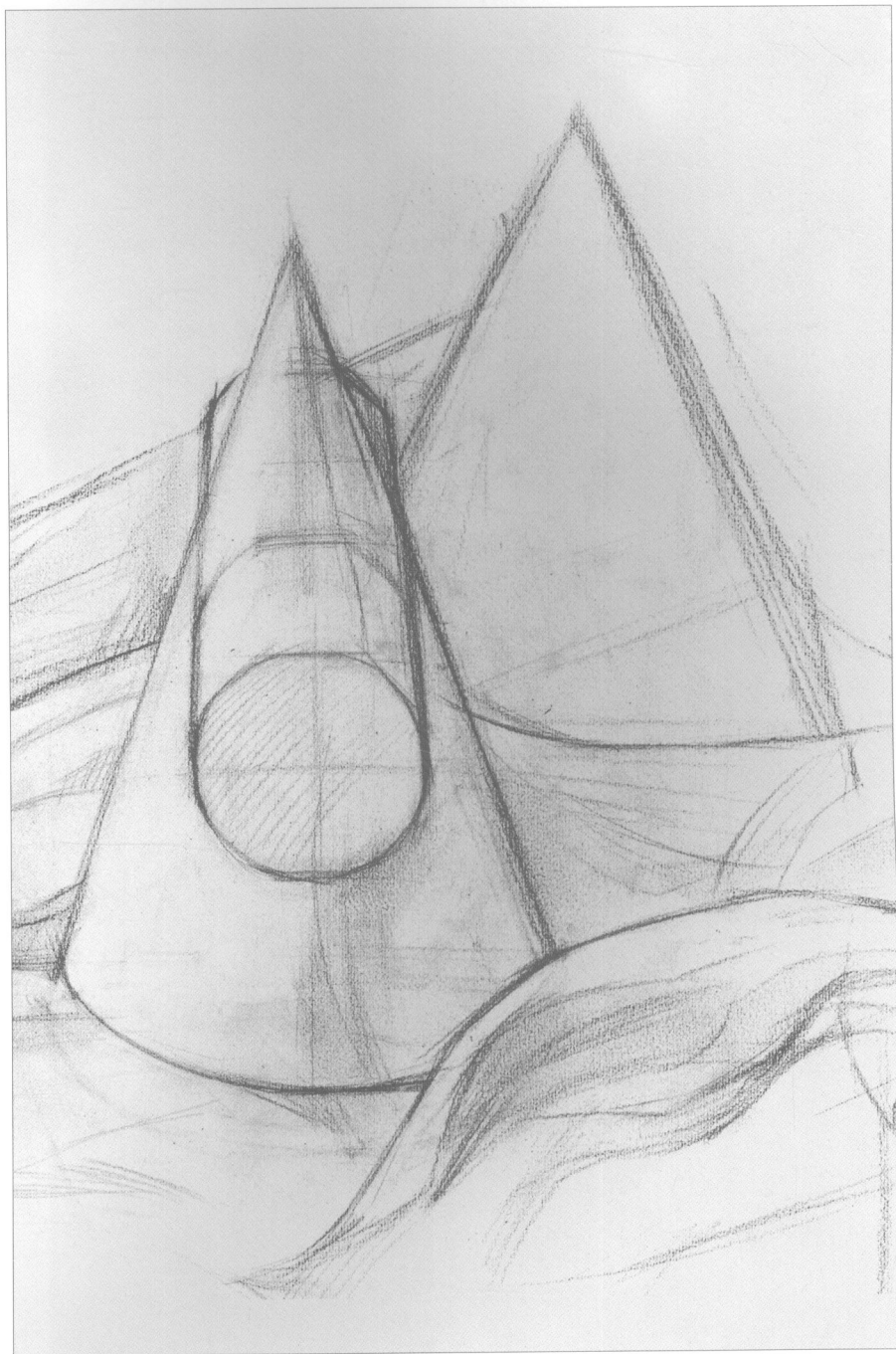

小贴士:

线也有虚实变化, 衡量它的虚实还是要进行对比, 简单地说, 离我们近的就实些, 远的就虚; 主体实, 背景虚。虚、实的画法要靠手腕的力度来控制, 建议大家平常多作用笔画线的练习, 掌握线的虚、实、浓、淡。

以图 28 为例, 这是几何形体的起稿阶段, 我们可以很明显地看出, 前面的物体用线要实, 后面的物体用线要虚, 这就体现了它们的前后空间关系, 也就是离我们近的实, 远的虚, 这就是“近实远虚”的具体应用。

图 28

再看图 29, 其中 AB 线相对于 CD 线, 显得实一些, 这是因为光从左侧来, 右侧为暗部, 明暗交界线实, 暗部边缘线虚, 当然, 还要具体情况具体分析, 例如三棱体的边缘线 AB 在这里就是实的, 为什么呢? 因为石膏本身是白色的, 所以它中间的结构线不宜画得过重, AB 线加重是要把三棱体和背景分开, 这是从整体出发的全面考虑。

课后练习:

临摹范画 (如图 30), 注意体会画中对虚实处理。

图 29

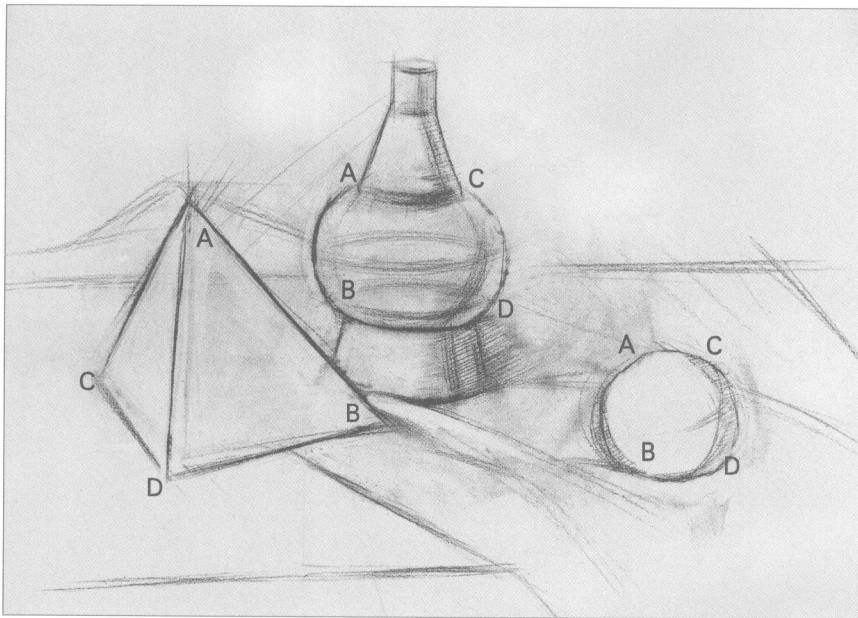
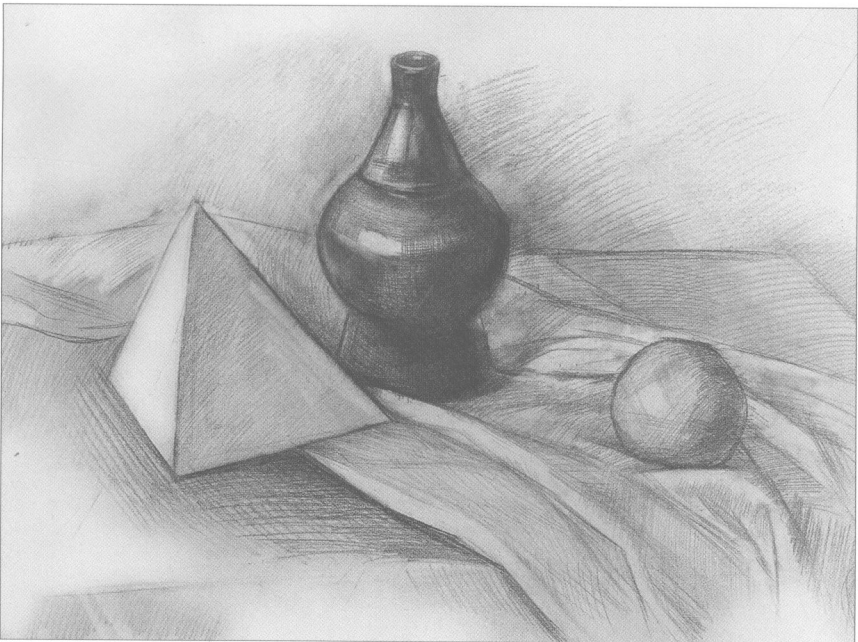

图 30 范画

一、虚实关系

虚实是表现视觉空间的主要手段, 也是客观存在的一种现象。我们都有这样的经验, 眼睛盯着某一个物体时, 这个物体是实的, 其他的物体相比之下就成了虚的。注意前提是“相比之下”, 就是指整体把握之下, 不能孤立地谈虚实关系。

我们知道明暗是绘画术语, 指画中物体受光、背光和反光部分的明暗变化以及对这种变化的表现方法。物体在光线照射下出现三种明暗状态, 称三大面, 即: 亮面、中间面、暗面。三大面明暗关系一般又显现为五个基本层次, 即五大调子:

1. 亮面——直接受光部分;
2. 灰面——中间面, 半明半暗;
3. 明暗交界线——亮部与暗部转折交界的地方;
4. 暗面——背光部分;
5. 反光——暗面受周围反光的影响而产生的暗中透亮部分。

有了明暗关系, 也就有了虚实变化, 它们是彼此共生的关系。

这是球体照片以及根据实物所画的素描 (如图 31)。球体右侧受光, 再加上暗背景, 所以右侧边缘线非常清晰, 也就是“实”, 而左侧边缘线相比之下就虚一些; 转折因为离我们最近, 所以画得也比较实; 投影部分一开始实, 扩散开去的要虚一些。根据图 32 我们发现, 虚实关系是有规律可循的, 总是虚、实、虚、实交替出现 (如图 33), 如果到处都画成实的, 或者都画成虚的, 都不会是好素描。

图 31

