

名师课堂 张桂烨
教你画素描静物

MING SHI KE TANG

Zhang Guiye Jiaoni Hua Sumiao Jingwu

张桂烨 编著

西泠印社 出版社

名师课堂

◎ 张桂烨 编著

张桂烨教你画素描静物

西泠印社出版社

图书在版编目(CIP)数据

张桂烨教你画素描静物 / 张桂烨编著. — 杭州: 西泠印社出版社, 2007.6
(名师课堂)
ISBN 978-7-80735-213-6

I. 张… II. 张… III. 静物画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 086680 号

张桂烨教你画素描静物

责任编辑: 项瑞华

责任出版: 李 兵

装帧设计: 尼 摩

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江省邮电印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 5

印 数: 00 001—3 000

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-213-6

定 价: 16.00 元

前言

在各种美术思潮的汇聚交融与美术日益多元化的今天,如何对美术基础课程如素描、色彩等基础技能学科进行教学,既让学生掌握扎实的基本功,又能与整个美术大环境接轨,是我们这些美术教育工作者们经常在思考和交流的问题。

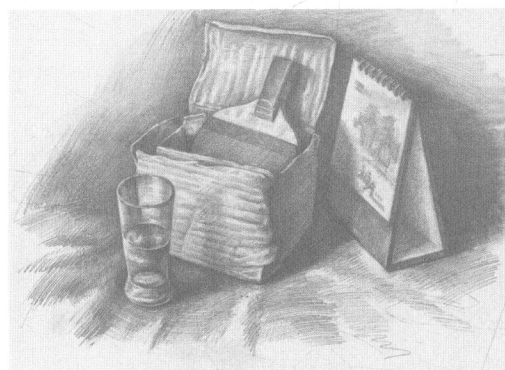
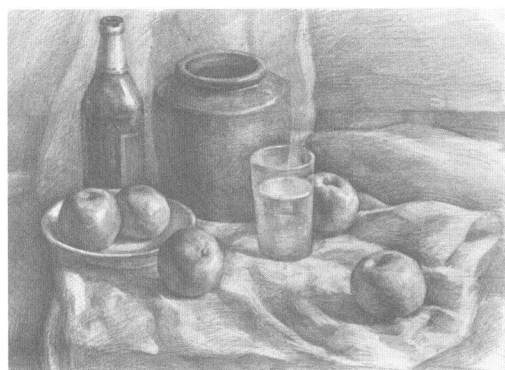
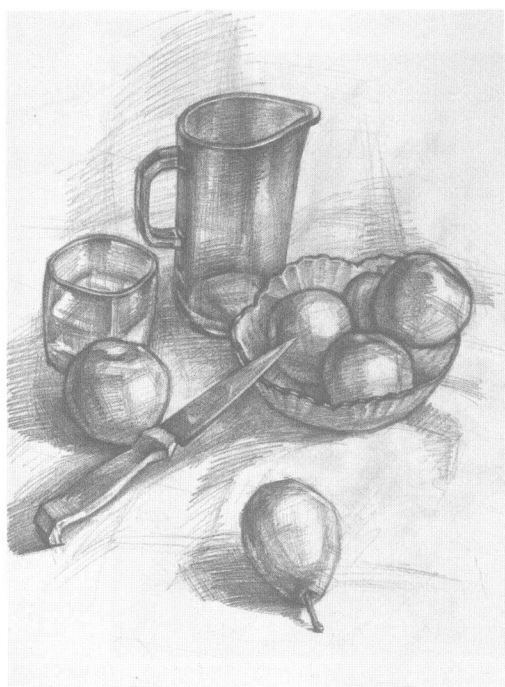
绘画的表达方式有很多种,如写实的、表现的、装饰的、抽象的等等。虽然不同的表达方式都各具其审美特征,但学生们在学习绘画的初始阶段,还是应该遵循传统的写实性的美术学习,研究绘画对象的形体、色调、解剖、透视等。如果我们不能合乎客观大环境的规律,任由教育者个体主观地去进行教学,美术教育教学必将陷入紊乱的状态。

写实性基础课素描与色彩的教学在前辈们的研究下已逐渐形成了一整套的课程体系。笔者非常荣幸,站在他们已取得的成果上进行教学实践与教学反思,在实践中反思,在反思中继续实践,根据学生的实际情况与学习中碰到的具体困难,特编写了此丛书。此丛书历时较长,在编写的过程中得到西泠印社出版社的大力支持,内容及结构在原提纲的基础上又增加了很多内容,逐渐得以完善。这套教材力求浅显易懂,以一定的理论知识贯穿始终,在教学内容上遵循由浅入深、循序渐进的原则,以期同学们在写实性绘画基础技能的学习中获得举一反三的学习能力,取得事半功倍的效果,运用于美术实践之中。

美术教育不是一种终结教学,而是一种在实践中不断完善,同时也在反思中不断提高的教学。为此,我把自己多年来在教学实践中所积累的经验写下来,为美术基础教育尽一点浅薄之力,真诚希望同仁、读者朋友多提宝贵意见,便于进一步学习提高。

目录

05	第一课	43	第十一课
	概 述		蔬菜与瓶罐器皿的组合静物画法
08	第二课	47	第十二课
	静物的造型规律		文具与用具类的组合静物画法
11	第三课	52	第十三课
	教你画水果		花卉与瓶罐器皿的组合静物画法
16	第四课	55	第十四课
	教你画蔬菜		把握画面的立体感与空间感
22	第五课	60	第十五课
	教你画陶瓷与金属制品		把握画面的色彩感与明度关系
26	第六课	63	第十六课
	教你画玻璃器皿		以线为主要表现手段的方法
29	第七课	66	第十七课
	教你画蛋、面包		以线与明暗相结合的表现方法
32	第八课	69	第十八课
	教你画台布		以明暗色调为主要表现手段的方法
35	第九课	72	第十九课
	静物画面的构图		静物写生中的常见问题分析
39	第十课	75	第二十课
	水果与瓶罐器皿的组合静物画法		范画评析

概述 第一课

在绘画的基础训练中,素描静物的学习是必不可少的。在对石膏几何体的学习训练中,了解到基本形的造型规律及其特点,但在静物写生中,我们将面临着更为丰富多变的形体及不同的色调。

静物的种类很多,有水果蔬菜、瓶罐器皿、文具工具等,它们都有其不同的质感与量感,需要我们更深入地去分析、塑造与表现。本书在教学内容的安排上,按由简到繁、由易到难的进度循序渐进地进行。先对单一物体进行写生,建立起对物体规律的认识,学会概括、分析,再在这个基础上进行组合训练,让同学们学会对比地观察,整体地把握画面,提高造型的能力,掌握形体的变化规律,提高空间的表现能力和画面的组织能力。

材料与工具

1. 材料与工具

在进行练习前同学们应先准备好材料与工具。素描的工具相对比较简单,只要画笔、画纸、橡皮、小刀即可,也可再备些辅助材料,如纸笔等。

① 画笔

画笔有铅笔、炭笔、木炭笔、炭精条等。材料不同,表现出的效果也不同。铅笔层次丰富,质感柔和易于修改;炭笔颜色浓重,容易着色,画面效果强烈,但不易修改;木炭条也易着色,但不易重复叠加,炭粉附着力较弱,易掉粉、难掌握;炭精条也易着色,但不易修改。每一种材料均有其不同的特点、优点和缺点,需要作画者能在一定程度上熟悉其性能,也可根据画面的需要选择不同的作画工具来表现。

② 橡皮、橡皮泥

应选择专用的绘画橡皮与橡皮泥,利于画面的修改。

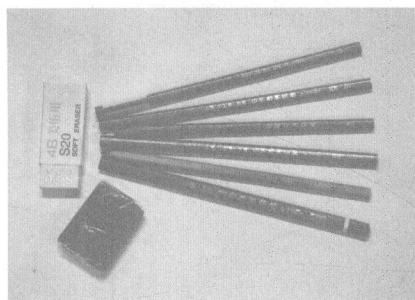
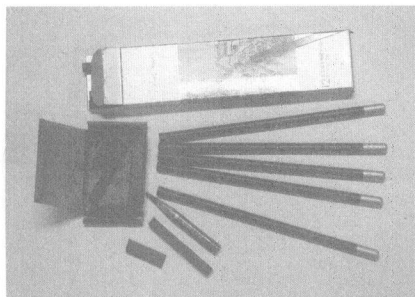
③ 画纸

可用素描纸或铅画纸等,不同的纸张纹理也不同,有些细、有些粗,所表现出来的效果也各不相同,作画时,可根据画面所需表达的效果来定。

其他如画板、画架也是必备之工具。

2. 作画姿势

练习时作画姿势一定要正确,常见的姿势有二种:一为站姿,二为坐姿。这两种姿势都要求保持身体重心与地面垂直,眼睛的视线与画面垂直,眼睛与画面的距离要保证能看见整个画面。(图)

作画姿势

坐姿

站姿

3. 执笔姿势

素描的执笔姿势应以方便使用,充分发挥笔的表现为原则,一般常见的执笔方法有两种,一为横握法,二为斜握法。

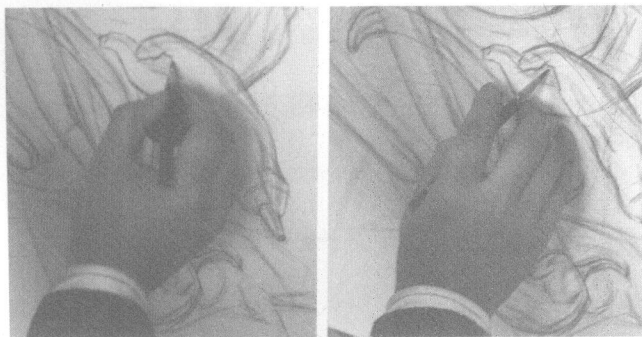
4. 素描的用笔

用笔要点之一是掌握正确的运笔方法,学会用手指、手腕、手臂用力,把握好一定的力度,画出富有表现力的线条。

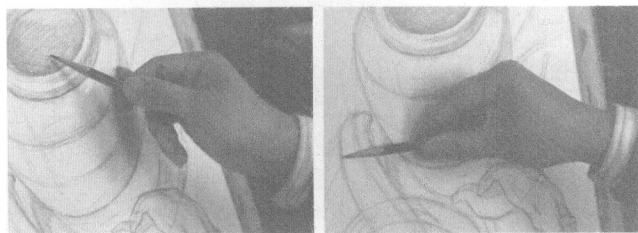
要点之二是掌握铅笔的软硬程度。在铅笔中,5B、6B色浓而软,H、HB色淡而硬。要学会使用不同浓淡软硬的铅笔来塑造对象。

要点之三是要掌握笔迹效果。线条的排列有很多种,但要注意行笔的速度及衔接,控制笔迹效果,准确地表现物象。

握笔姿势

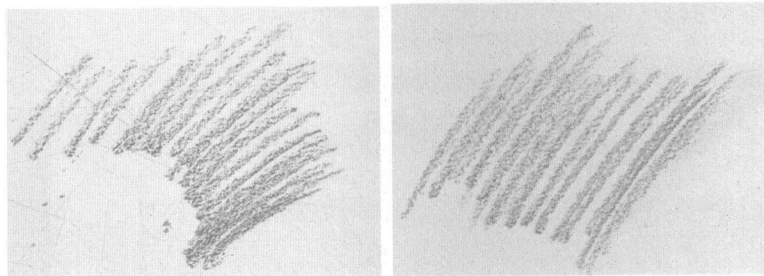

斜握法

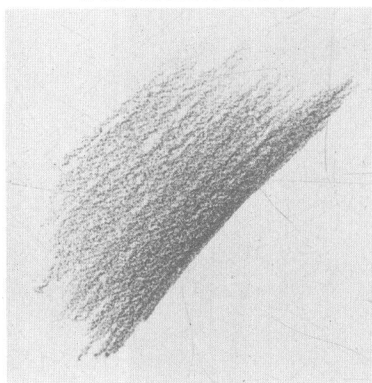

横握法

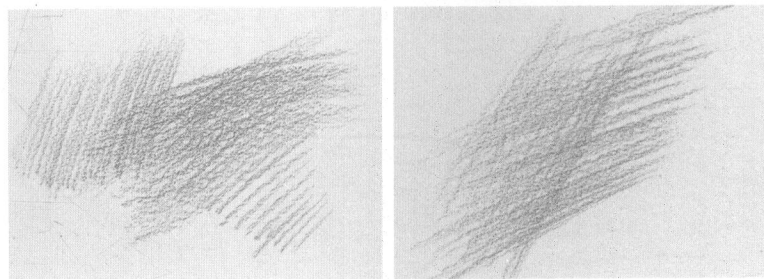
短而局促的线条

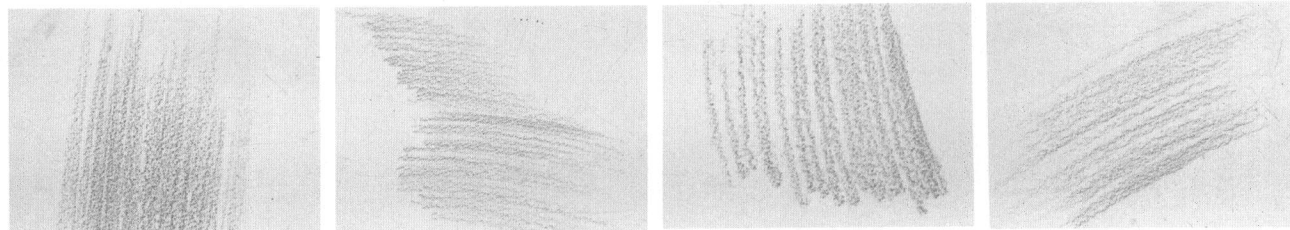
从浓到淡的用笔排线

线条的交叉形成不同层次的面

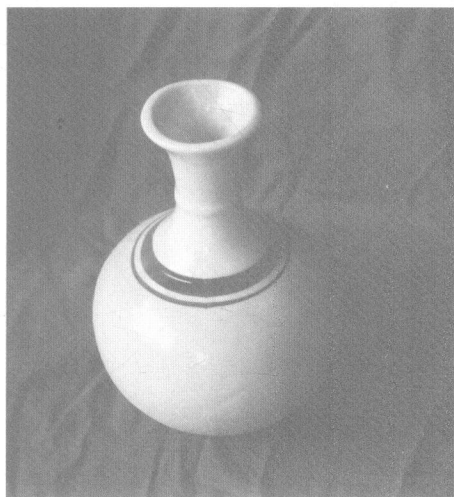
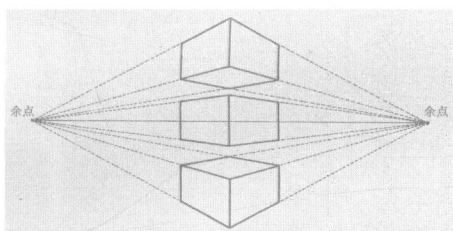
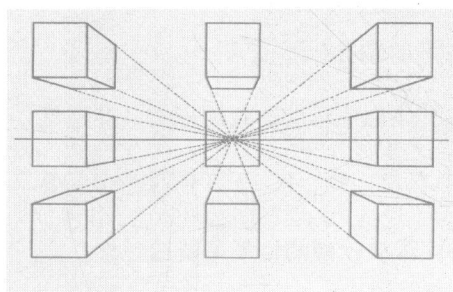
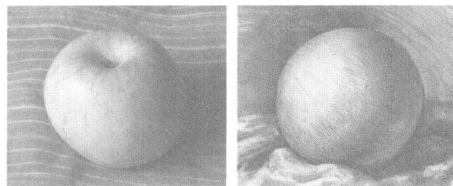

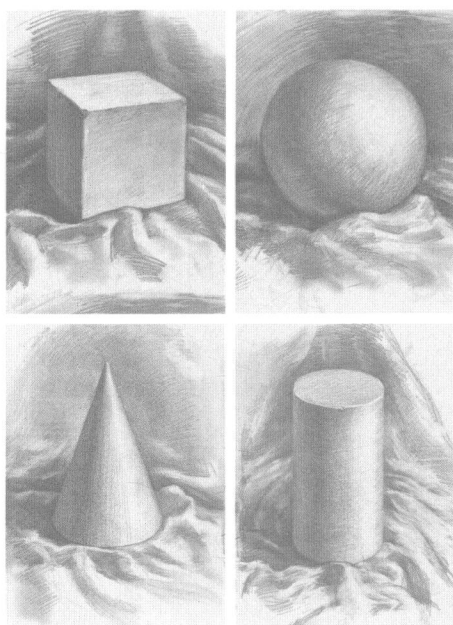
不同方向的用笔

第二课 静物的造型规律

艺术不是科学，但艺术却利用了自然科学中的某些成果。在静物的表现中，我们要把握好其造型规律，造型的规律既是提高和发展艺术感知的重要条件，又是培养和树立造型观念，提高造型能力的基础。

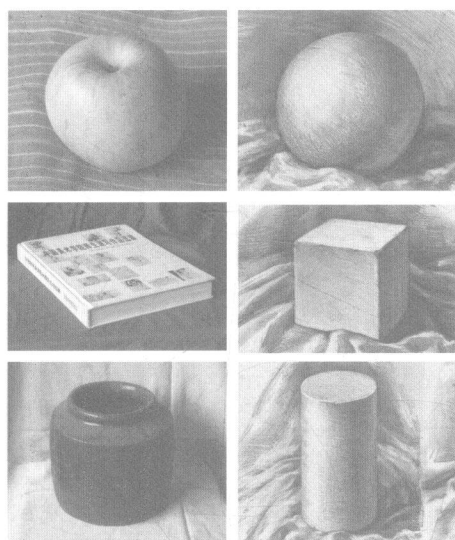
1. 形体结构规律

静物的造型无论怎样复杂,都可以用不同的几何形体来概括。我们可将所有形体还原于立方体、圆球体、圆柱体、圆锥体等基本的几何形体,引导我们从繁杂的形体细节中解放出来,科学地去认识及塑造形体。其中如苹果、桔子可以看成圆形,书本、CD盒可以看成立方体,酒瓶、罐子看成圆柱体等。有很多物体都是由不同的基本形组成的,要灵活运用。构成物象形态特征的形体、结构、明暗、空间、透视等诸多因素中,只有形体与结构是最固定不变的,我们在训练中只有掌握形体与结构的规律才能获得画面控制的主动性。

2. 明暗规律

物象在光的作用下会呈现相应的明暗变化,受光的部分形成亮部;侧面受光的部分形成灰部;背光的部分形成暗部。同时明暗反映了物体受光部与背光部的对立统一。明暗交界最深的部位称为明暗交界线;环境对暗部影响产生稍亮的部位为反光;物体在其接触的平面上留下的阴影为投影。

亮调子、灰调子、明暗交界线、反光、投影构成了物象明暗五调子。

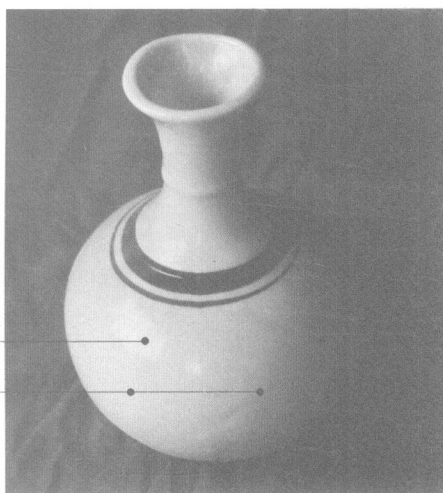
亮部

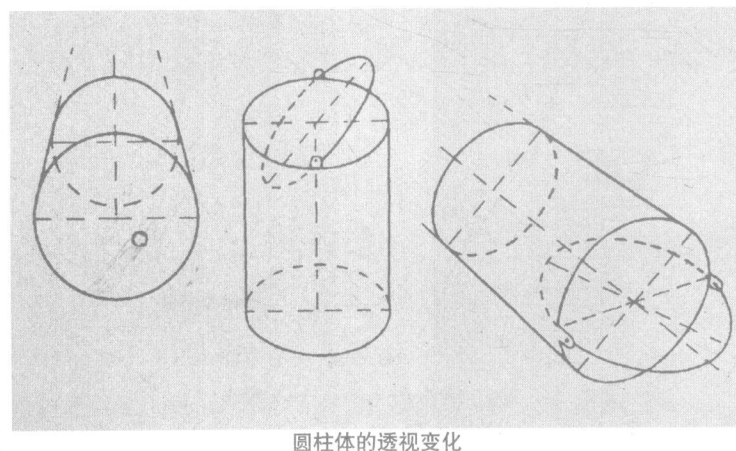
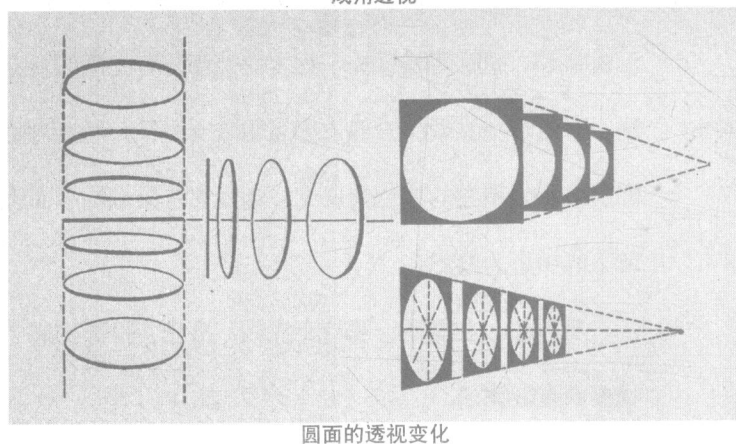
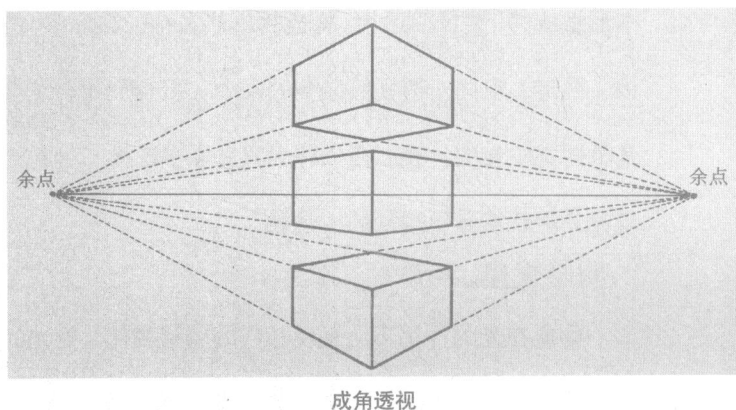
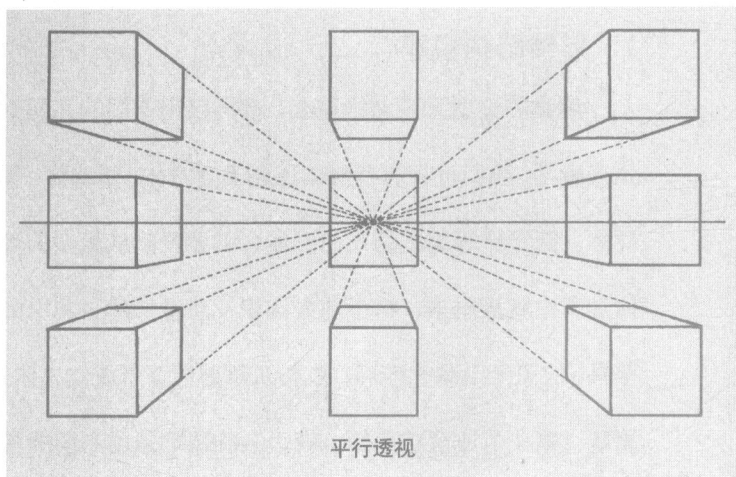
灰部

明暗交界线

反光

投影

3. 透视规律

我们要在平面上表现物体的体积和空间深度，那么掌握透视的变化，是一种最有效的方法。

立方体的透视变化规律：

① 平行透视

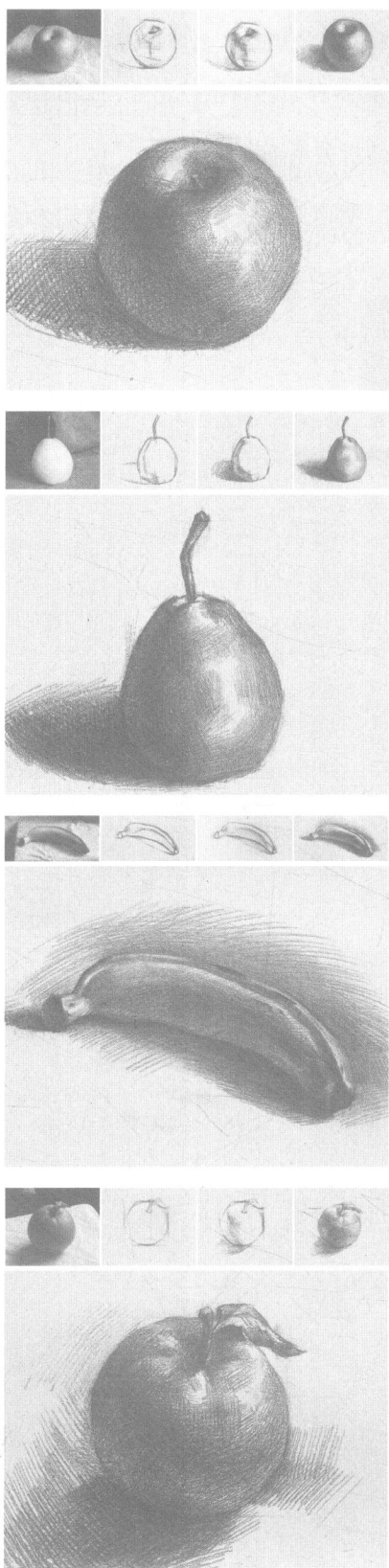
当立方体的一个体面与画面平行，产生的透视现象为平行透视。它只有一个消失点。

② 成角透视

立方体上下两个体面与地面平行，其他体面与画面成一定角度，产生的透视现象为成角透视，它具有两个消失点。

圆柱体的透视变化规律：

透视变形后的圆面形状接近椭圆形，圆心在最长直径与最短直径的交点上。最长直径将椭圆形分成两个部分，近部分略大，远部分则略小；最短直径的近处半径略长，远处半径就略短。圆柱体可以理解成是由许多圆重叠组合而成的，因此顶面和底面的变化与圆面的透视变化规律是一致的。

教你画水果 第三课

面对各种需要表达的水果时，我们要学会用基本几何形体进行概括，观察并理解其不同的形体特征，把握其质感。

◎ 苹果

1. 其外形可用圆形进行概括, 凹槽带蒂的部分相对较难表现, 但是理解了其形体的起伏关系, 也就容易解决了。

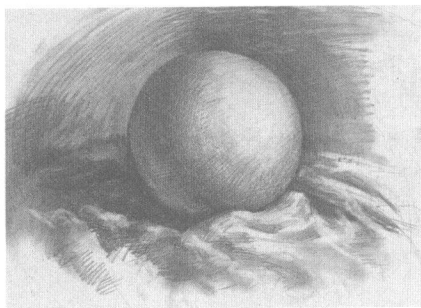
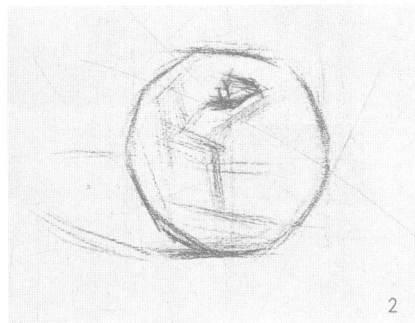
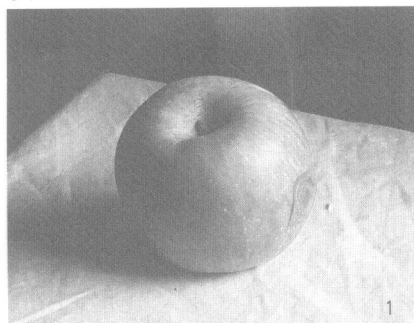
2. 起形切割出苹果的大致形状, 分析结构起伏, 画出明暗交界线, 画出凹槽部分的形体转折关系。

3. 画出明暗大关系。用笔时宜方, 笔锋侧倾, 松松地去表现,

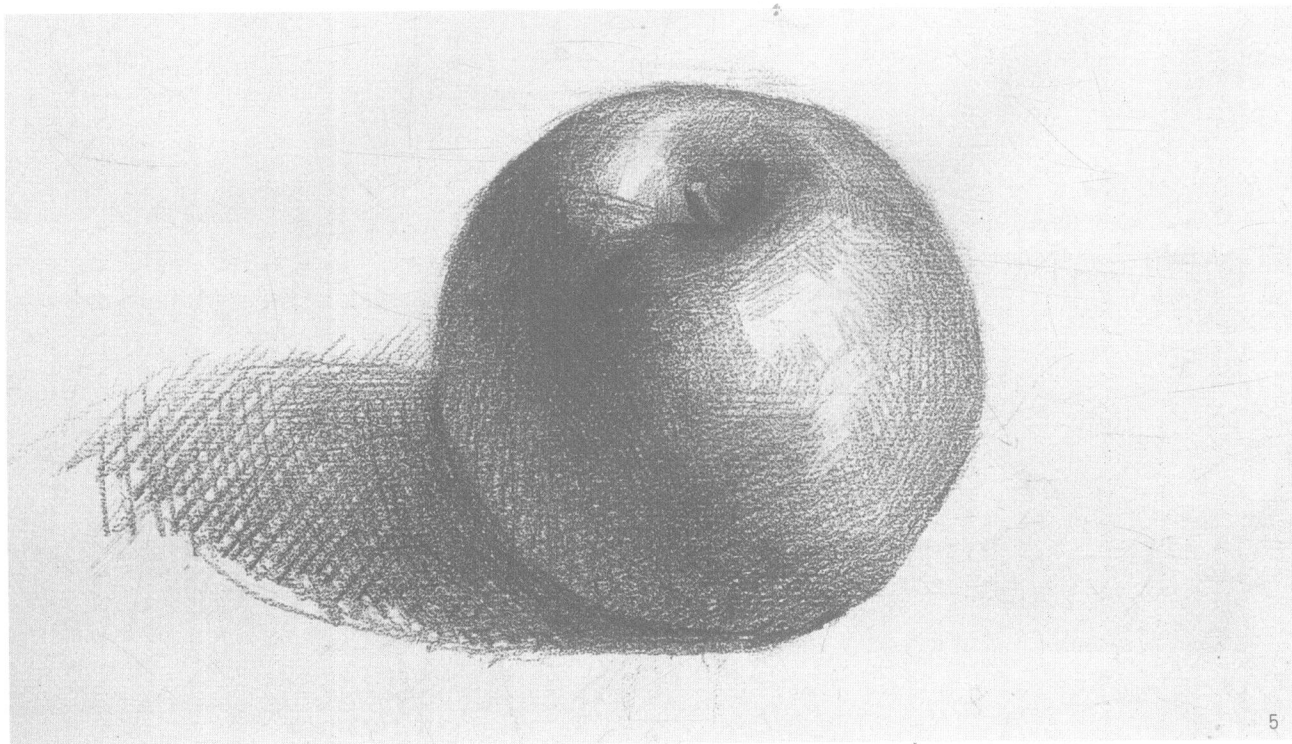
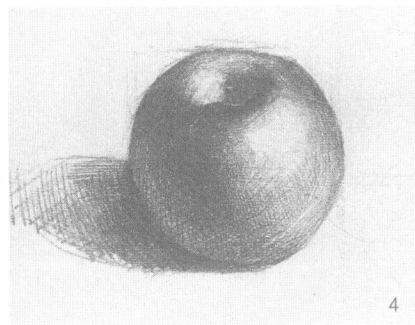
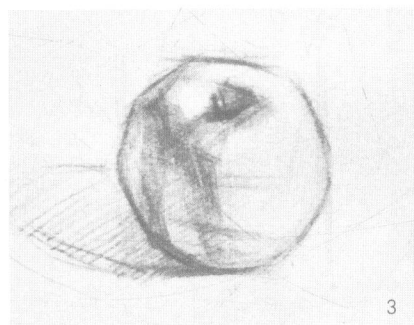
不宜抠得太实, 以利下步的表现。

4. 深入塑造表现物体, 由于物体表面的质感较光滑, 故用笔时笔头可适当削得尖一些, 围绕结构的转折关系细心塑造。

5. 最后从整体出发调整画面, 明暗交界线及物体边缘线的浓淡虚实要重点处理。

圆形水果可用圆球来理解

◎ 梨

1. 梨在生活中是最为常见的，梨的形状可以大致概括为椭圆形，中间大、两头小，还有一个长长的柄。

2. 用长直线起稿，画出梨的基本形及柄的位置。

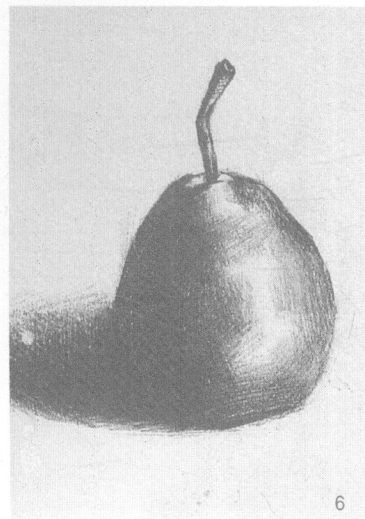
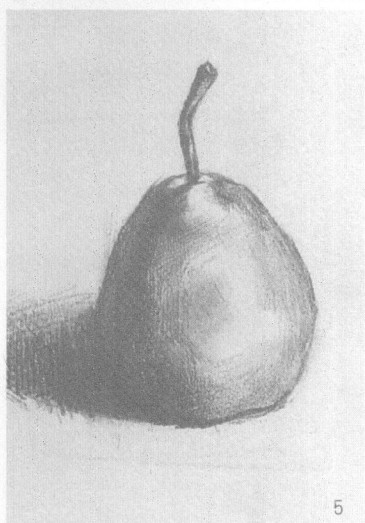
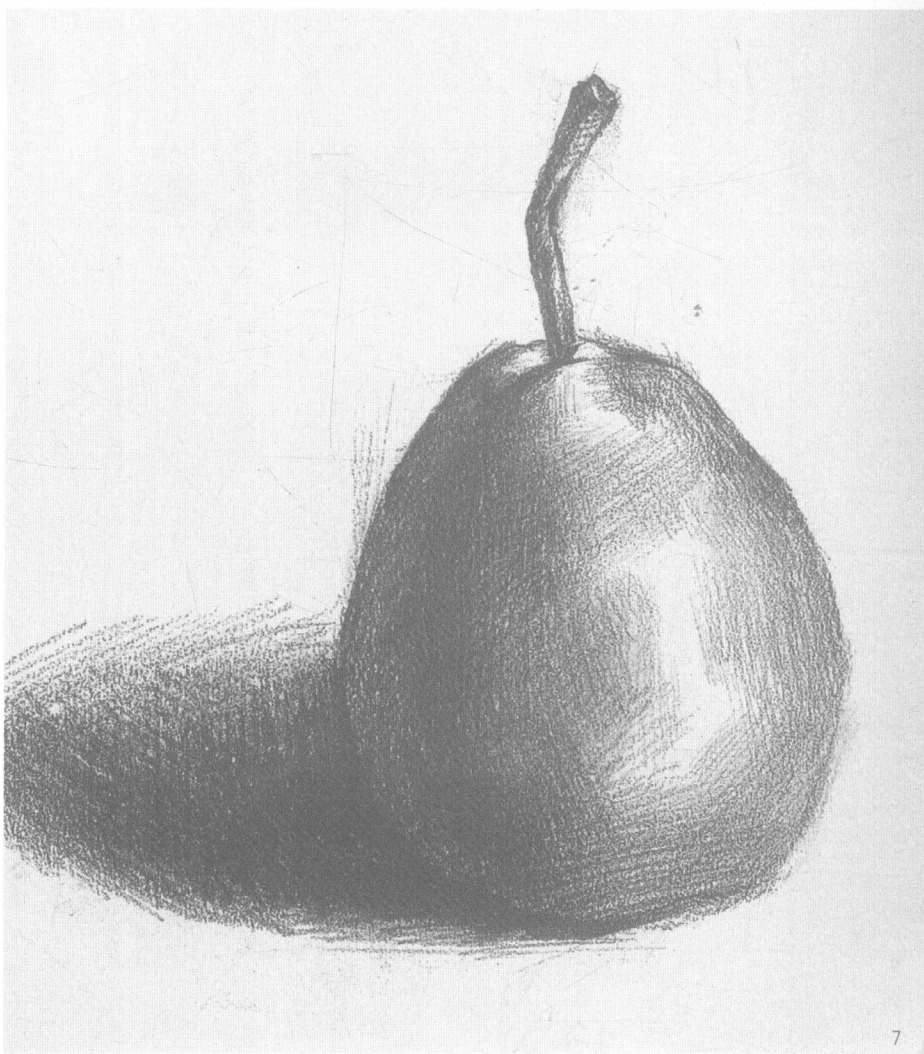
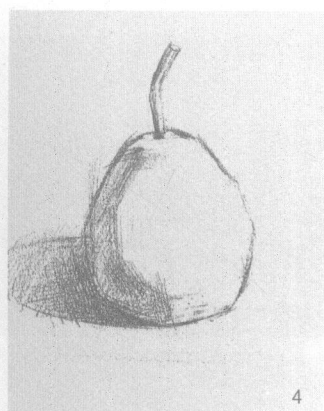
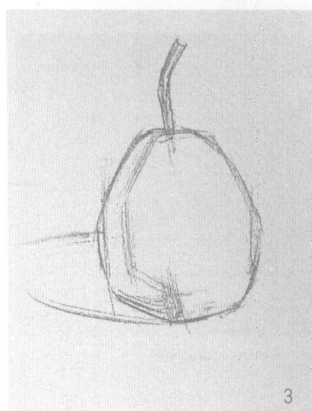
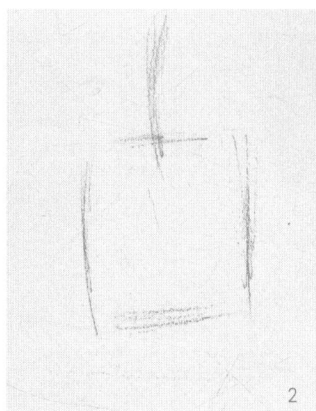
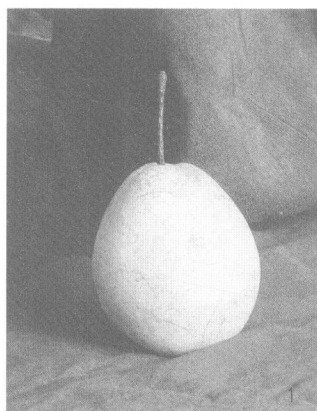
3. 画出明暗交界线，画出大的形体转折关系。

4. 分清明暗两大面。

5. 深入刻画，注意形体的起伏变化，先方后圆。

6. 继续深入，让画面的关系更为明确。

7. 调整完成。

◎ 香蕉

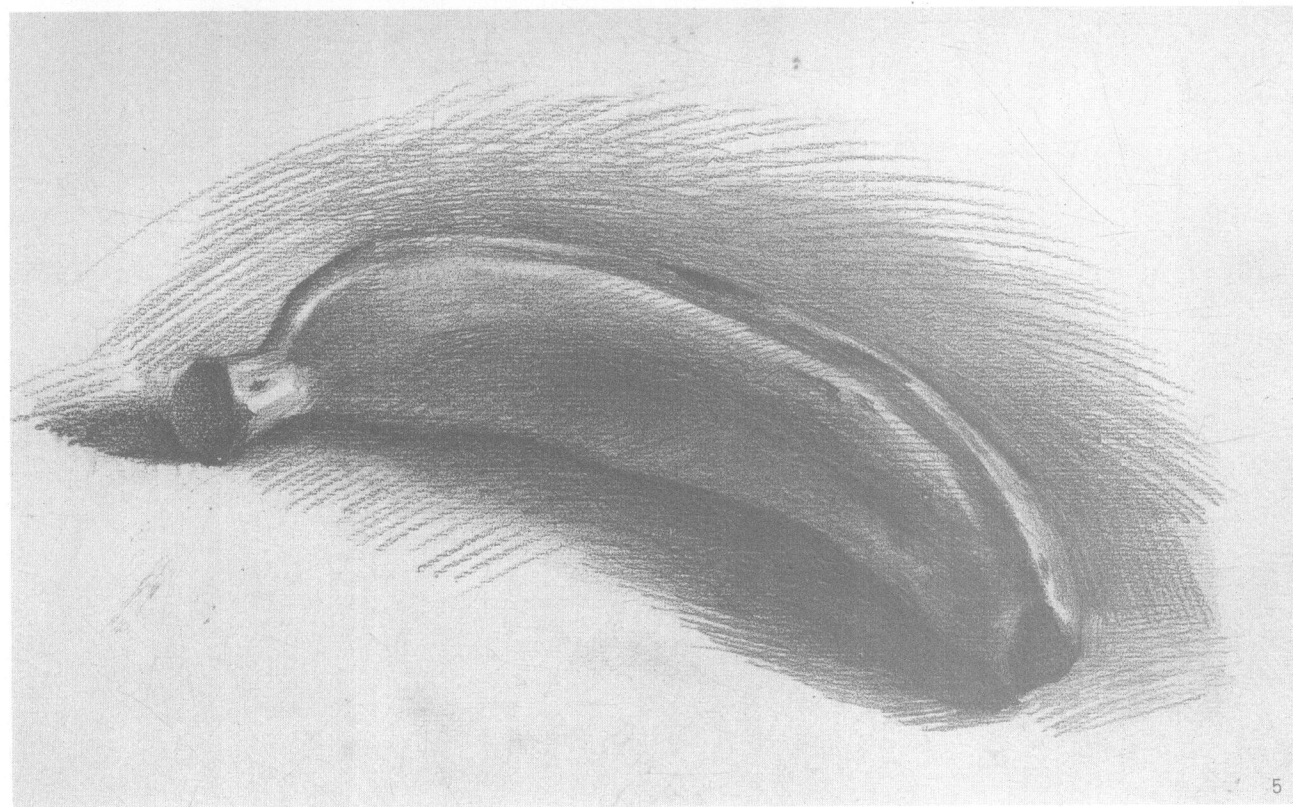
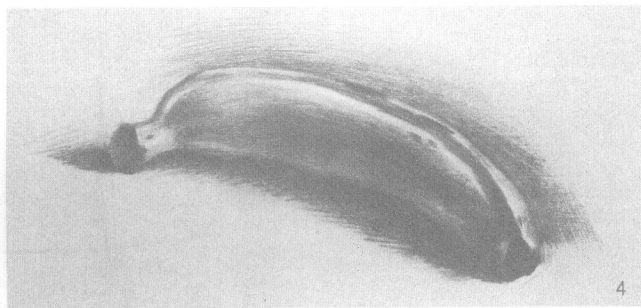
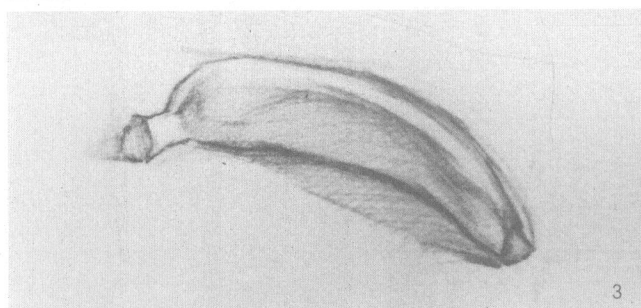
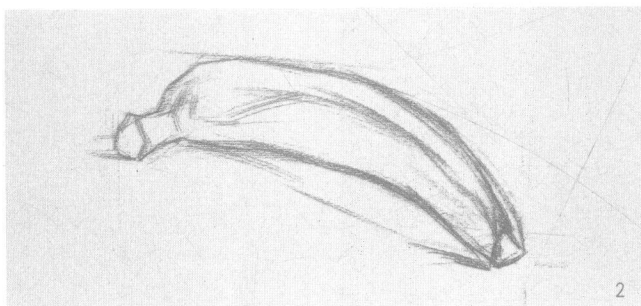
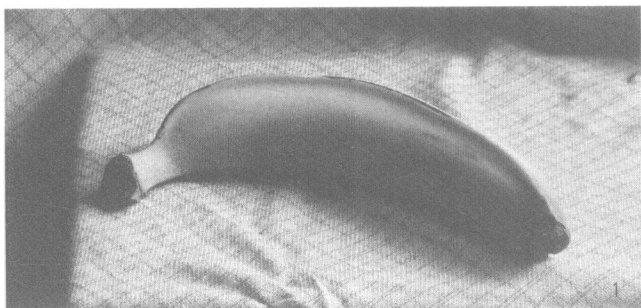
1. 香蕉呈块状，大致由四个面组成，两头细中间粗，写生时要特别注意把香蕉的几个块面分清楚，并注意其转折变化。

2. 用长直线勾出香蕉的形体，画出形体的转折线。

3. 画出明暗交界线，分清明暗两大面并带上投影。

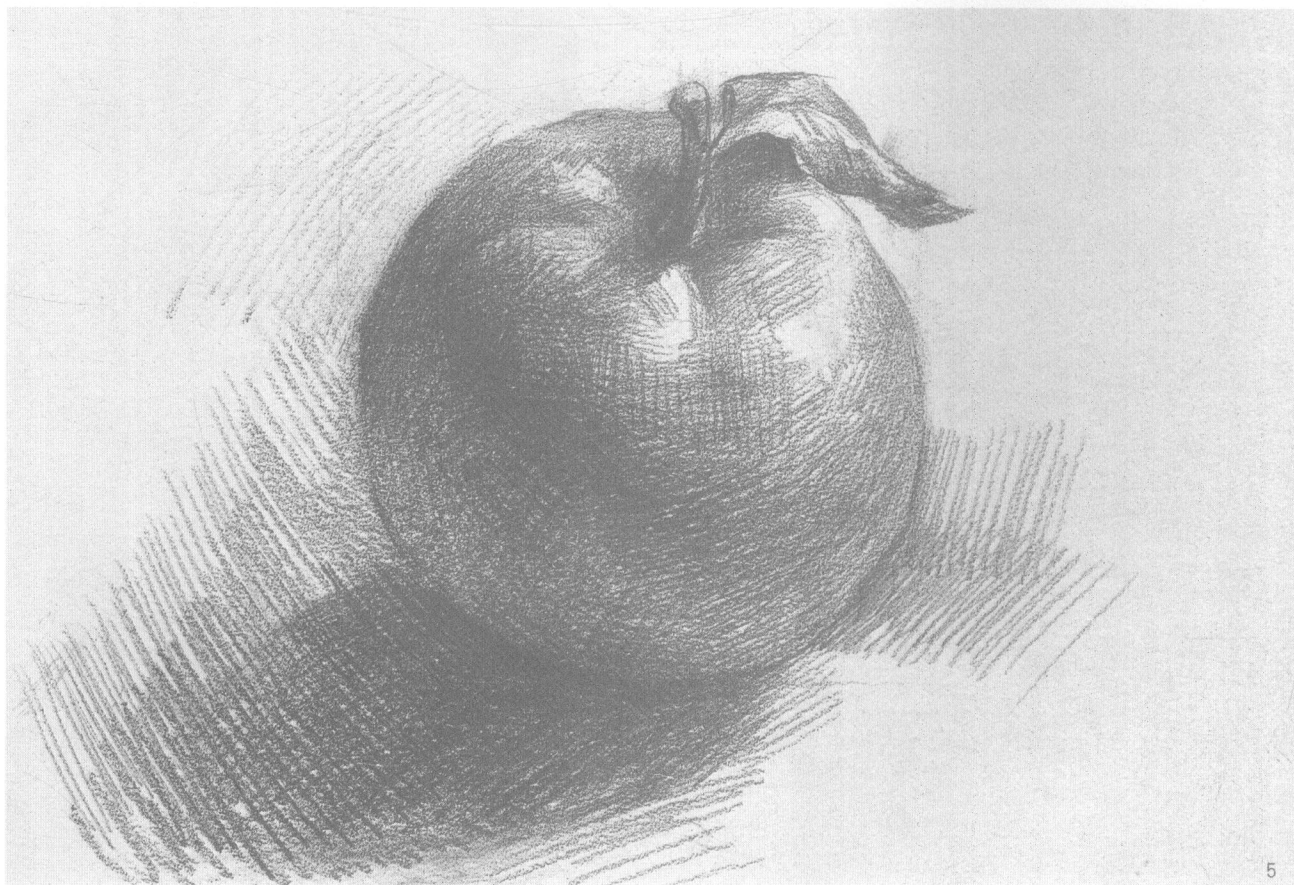
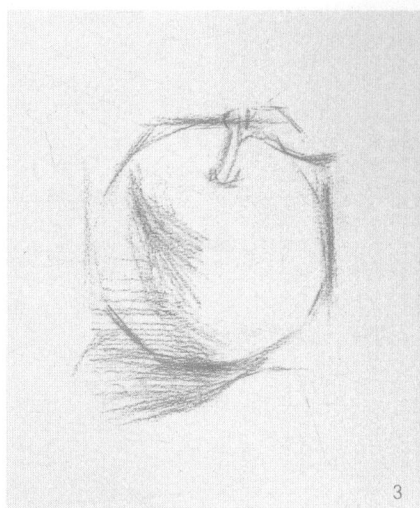
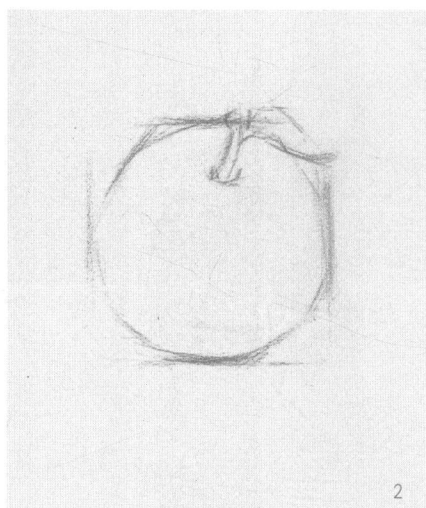
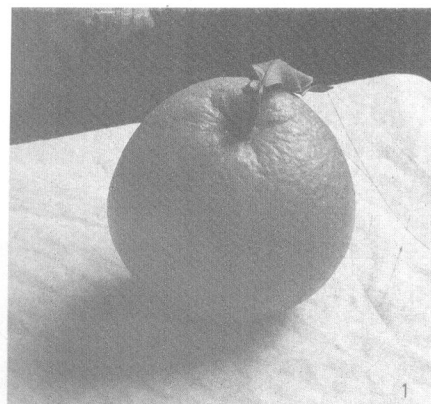
4. 深入塑造，把握好形体的转折。香蕉两端头部的形状也要塑造好。

5. 调整画面的整体关系，最后完成。

◎ 橙子

1. 橙子呈圆形，中间略有凹陷，蒂呈圆柱形，明暗交界线、反光明显。
2. 用直线切出橙子的外形。
3. 确定明暗交界线、反光及投影的位置，略带明暗关系。
4. 逐渐深入塑造表现，注重体块的转折。
5. 边深入边调整，直至最后完成。

第四课 教你画蔬菜

每种蔬菜都有其不同的形体特征，我们可用基本形来概括分析，如大白菜、萝卜等可用圆柱形来理解；西红柿、大蒜等可用圆球形来理解等，同时把握好蔬菜的形体及质感。蔬菜上面有着很多的纹理细节，作画时不能只顾去表现精彩的细节而忽略整体的大关系，绘画中整体是第一位的。

