

21 世纪基础美术技法教程

素描静物

SUMIAO JINGWU

冯 宁 朱 峰 著

江西美术出版社

21 世纪基础美术技法教程

素描静物

冯立 朱峰 著

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描静物 / 冯立, 朱峰著. — 南昌: 江西美术出版社,
2007.1

21 世纪基础美术技法教程

ISBN 978-7-80749-050-0

I. 素... II. ①冯... ②朱... 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 156640 号

策 划: 刘 杨

封面设计: 刘花弟

装帧设计: 刘花弟

责任编辑: 丘 玮

何如珍

范画作者:	冯亚兵	冯 艺	金小明	邵 婕	邓航蕾	冯 立	朱 峰
	郑宏华	俞大丽	万文瑞	刘花弟	梅 露	纪 刚	曾 军
	李 洁	李 杰	刘述颖	周 峰	朱建华	黄齐金	席金刚
	付民生	祝华敬	聂 琦	丁宗华	吴坤民	谌 艳	詹 云
	钟砚涛	刘琮如	牛建林				

21 世纪基础美术技法教程·素描静物

冯立 朱峰 著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 6

2007 年 1 月第 1 版

2007 年 1 月第 1 次印刷

印数 5000

ISBN 978-7-80749-050-0

定价: 24.00 元

目 录

第一章 概述	1
一、静物素描的认识	1
1. 素描概念	1
2. 静物素描目的	1
3. 静物素描分类	1
二、静物素描理解	2
1. 素描要素	2
2. 素描法则	2
3. 结构素描表现	2
第二章 素描静物的处理手法	31
一、准确的“形”的重要性	31
二、画面的构成关系	31
三、意境导向	32
四、所谓“明暗”	32
1. “面是线的扩张”——点、线、面处理明暗的扩张意识	32
2. 结构是明暗依附的处理之本	32
3. 微妙的平面处理法	32
五、“破坏”的策略	33
1. “破坏”产生的画面不完整性	33
2. 一种对比手段的运用	33
第三章 素描语境的组织与建立	65
一、视觉观念的改变——以绘画因素为基准的观看	65
二、素描中画面建构的方法例举——以负型、通道为基础的画面组织	65
1. 以负型为基础的画面组织	65
2. 以通道为基础的画面组织	66
三、抽象的形成——画面关系在素描中的运用处理	66
第四章 作品赏析	67

第一章 概述

一、静物素描的认识

1. 素描概念

素描即单色朴素的描绘。应包括两层含义,其一是广义的解释,范围之广,几乎囊括人们所有有意识的素描行为;二是作为基础训练的素描,主要是为了解决构图、形体、比例、结构、透视、空间、色度、色调、质感以及画面的秩序关系与整体关系等问题。

2. 静物素描目的

主要是培养以下五种能力:

(1) 观察能力的培养: 即能够正确地观察并分析对象的能力。

(2) 表达能力的培养: 即能够熟练运用素描的表现手法来表现对象的能力。

(3) 画面处理能力的培养: 即能够运用主观意识对画面进行加工处理的能力。

(4) 想象能力的培养: 即空间的想象能力, 不断提高对形象的思维和创造能力。

(5) 判断能力的培养: 即确立画面的自我评价方法和标准, 提高应变能力, 能够机动灵活地运用各种

不同的素描表现手法达到自我预期的目标。

3. 静物素描分类

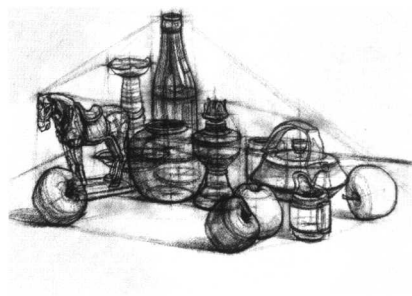
(1) 结构素描: 即以研究素描对象的形态、比例、结构、透视以及空间状态等要素为主要目标的素描。通常以线描方式为主, 强调线的表现力, 不用或尽量少用明暗的表现手法, 并将素描对象作穿透性描绘, 画面显得合理, 秩序性强。结构素描属常见的基础训练方法之一。

(2) 明暗素描: 也称调子素描或全因素素描, 即以光影为基础而确立的三大面、五大调的明暗归纳方法, 通常能够很好地表现出物体的体积、质感和空间, 属于常见的基础素描形式之一。

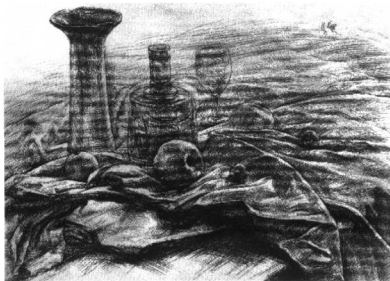
(3) 表现素描: 即有创意地选择素描的工具、材料及其表现手法, 并带有很强的主观处理意图的素描手法。其风格、样式不拘一格, 不是简单地再现对象的形体、空间、明暗和质感, 而是根据作者创作素描的目的相应机动地选择表现重点。表现素描是素描的高级阶段。

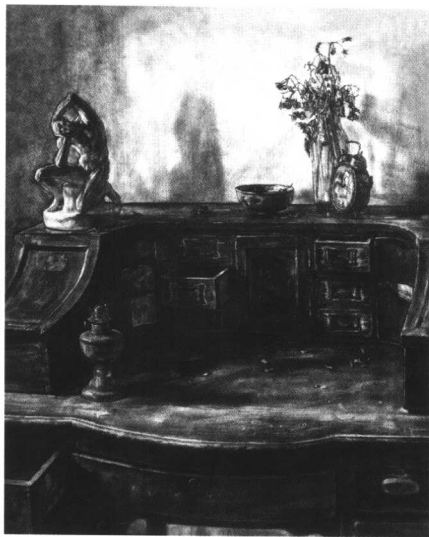

结构素描

明暗素描

表现素描

二、静物素描理解

1. 素描要素

素描要素是不可缺少的素描组成元素,它包括形(形体、比例、结构)、线(粗细、长短、强弱、浓淡)、色(色度、色调)、质(质感、体量)、空间(透视)等。

2. 素描法则

素描法则即通常讲的素描关系,是素描各项要素组织的规范,可以避免画面陷入纷乱无绪、杂乱无章。主要体现为以下原则。

(1) 整体性原则:即素描过程中形体比较的概念。具体表现在物体的大小、高低、宽窄、长短等情况上面,尤其是当有多个物体作为素描对象时,更应该注意这一关系。

(2) 概括性原则:即通过对画面的形体、明暗作概括性地归纳表现,主要表现在应该抓住大关系,同时避免陷入过分的细节纠缠。

(3) 秩序性原则:即通过理性的分析,对画面的形体比例关系(长短、粗细、大小等)、明暗关系(色度、色调、轻重)、空间关系(前后、虚实)进行合理的调整和搭配处理。

3. 结构素描表现

结构素描表现以线为主,忽略明暗因素,强调线条的表现力,表现形式有线条的粗细、轻重、缓急、虚实、强弱等。如果觉得只有线条太单调,那么还可以附带一定限度的明暗以增强物体的体积,同时也可以丰富画面。需要注意的是结构素描的线在表现多个对象的同时,变化亦不宜过多,否则画面将失去整体和秩序。

结构素描具有三个层次的表现。

(1) 关系线:即不属于对象自身的形或结构组成部分的线,它的作用只是找构图、找位置、找比例,在画面里这类线应属最弱的一个层次。

(2) 理解线:这类线虽不属于素描对象结构的一部分,但它却能在理解物体的形体结构中起到辅助作用,如物体的中线、透视线、分析线等。这类线能够给人以理性、严谨和秩序的感受,它的层次应该比关系线更强一些。

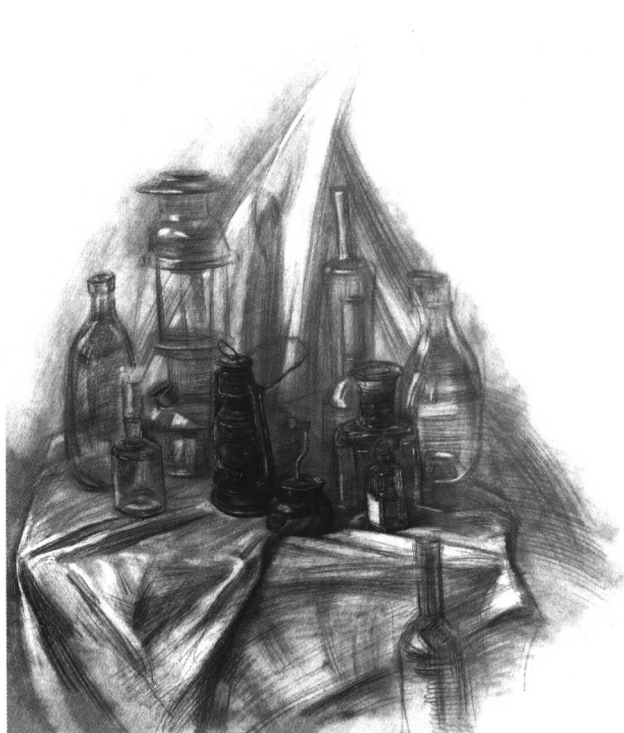
(3) 结构线:结构线属于画面的表现重点,因其属于物体本身的外形、结构、转折、体积的重要组成部分,物体要借助它们才得以表现,因此,它比上述两类线的层次更强烈。然而,由于存在着看得到的显露部位和看不到的隐藏部位,因此,这类线存在着两个层次的区别,显露部位的强度应高过隐藏或被遮挡的部位。

上述三个结构素描层次只是一般性、普遍性的处理手法,在实践练习中还会经常碰到各种各样的实际情况,如对象是由多个物体组合而成,只能根据实际情况实际分析了。

关于线的表现力:结构素描由于主要依靠线来表现,因此,线的重要性是可想而知的。诸如对象的形体、结构、质感都只能通过线的粗细、轻重、虚实、浓淡、强弱等变化来加以表现。线本身没有任何意义,而一旦勾勒出完整形象,线的适合性问题就会显现,什么样的线适合什么物体的形,从而取得最好的效果,这就完全要靠实践中的经验积累和体会了。

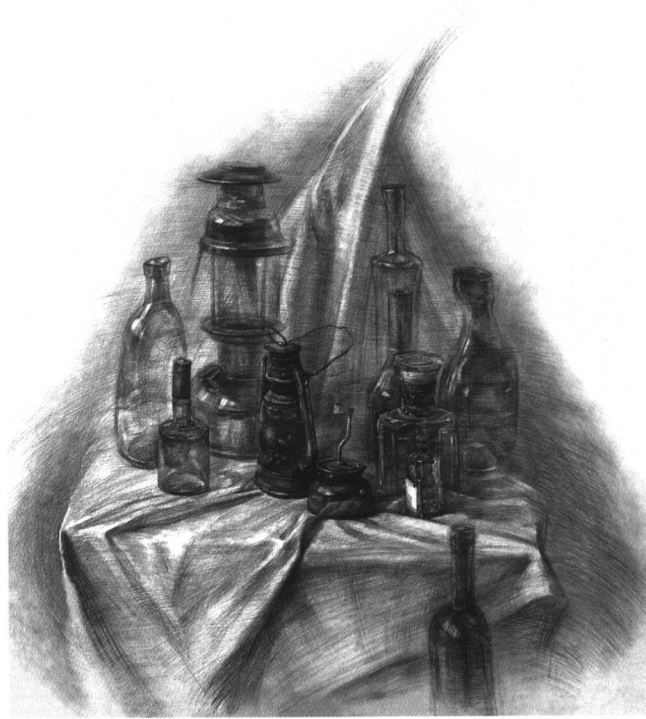
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

以上各步骤反映了静物描绘中作者对整体意境的把握,以及形体控制的精致(不是精确)在写实画面中的重要性。

形体关系的比较除注意比例、透视以外，应多注意物体的形体特征。

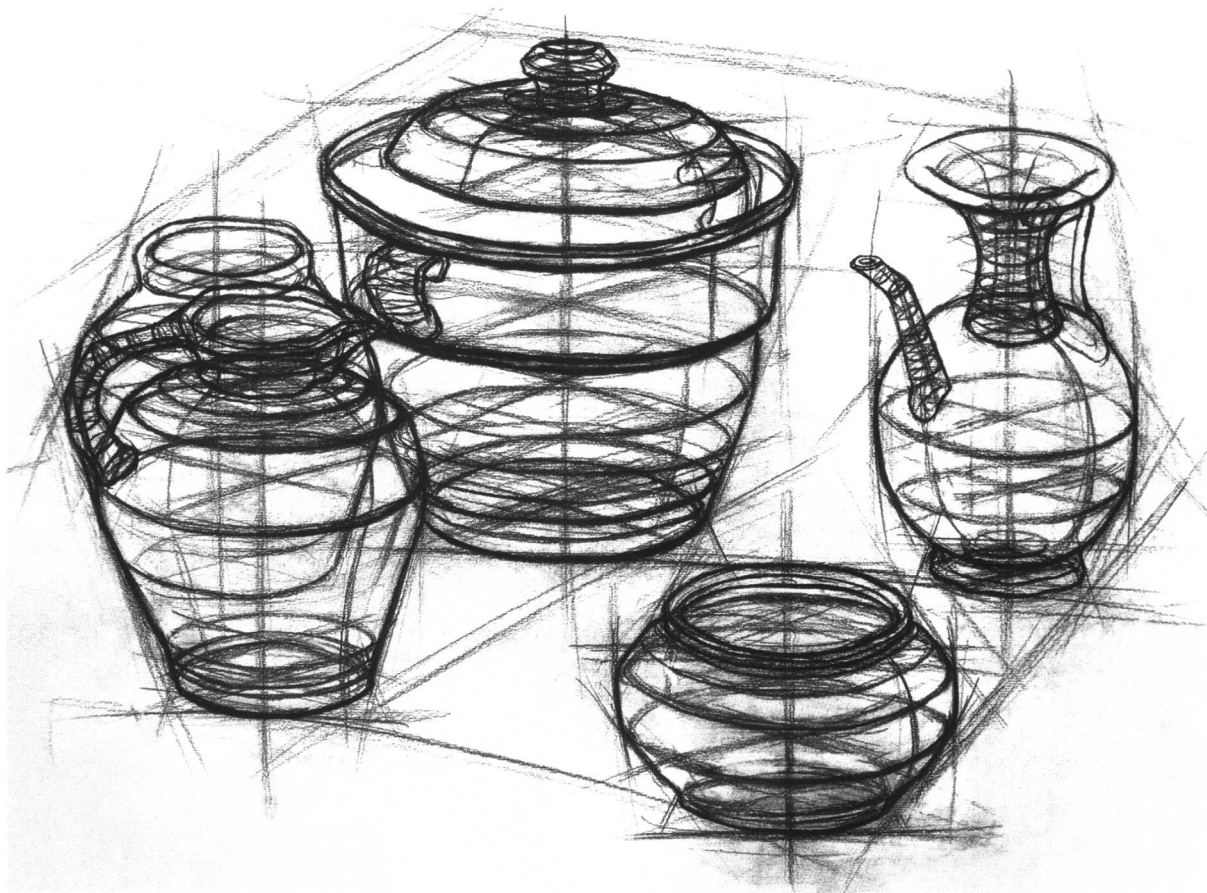
线的对比应用也是结构素描处理的关键点。

在处理结构素描的时候要特别注意三个方面：形体高度的准确性、线的轻重、线的节奏。

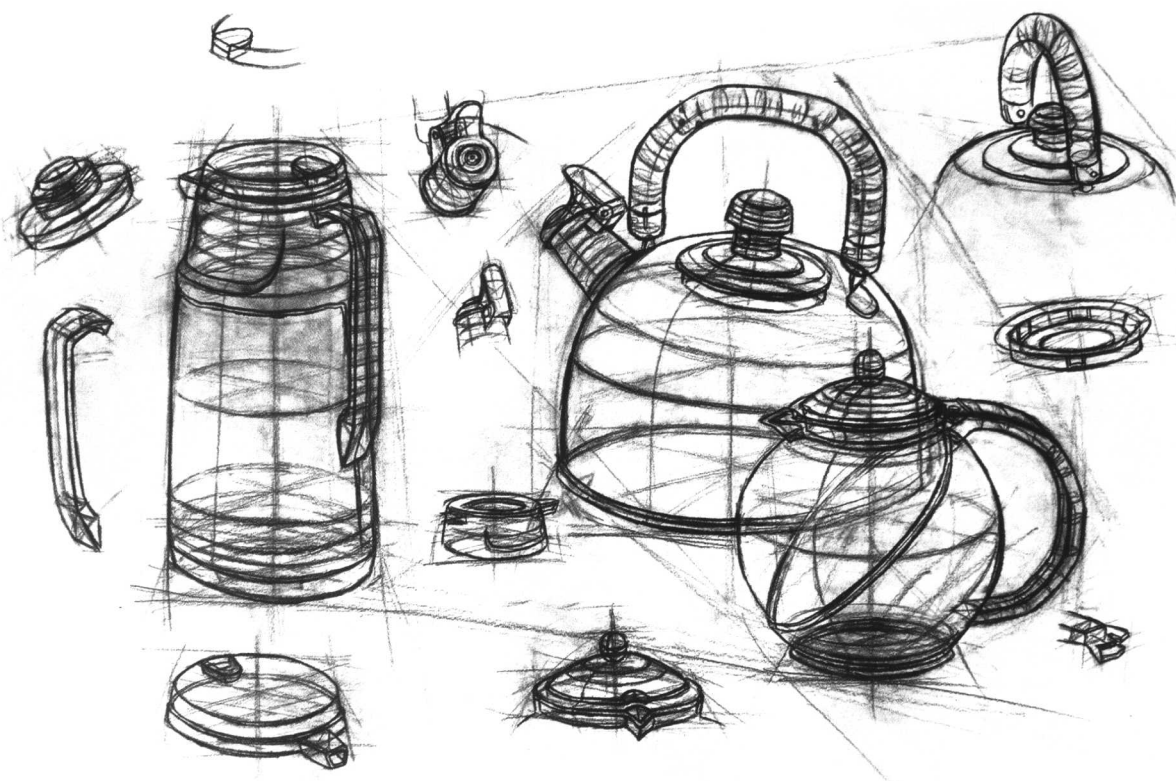
整体的意识在于处理画面某一点时，必须考虑到它在整个画面所处的位置。

从这张画面可以看出，有意识地强化线的对比、节奏，会使画面效果更突出。

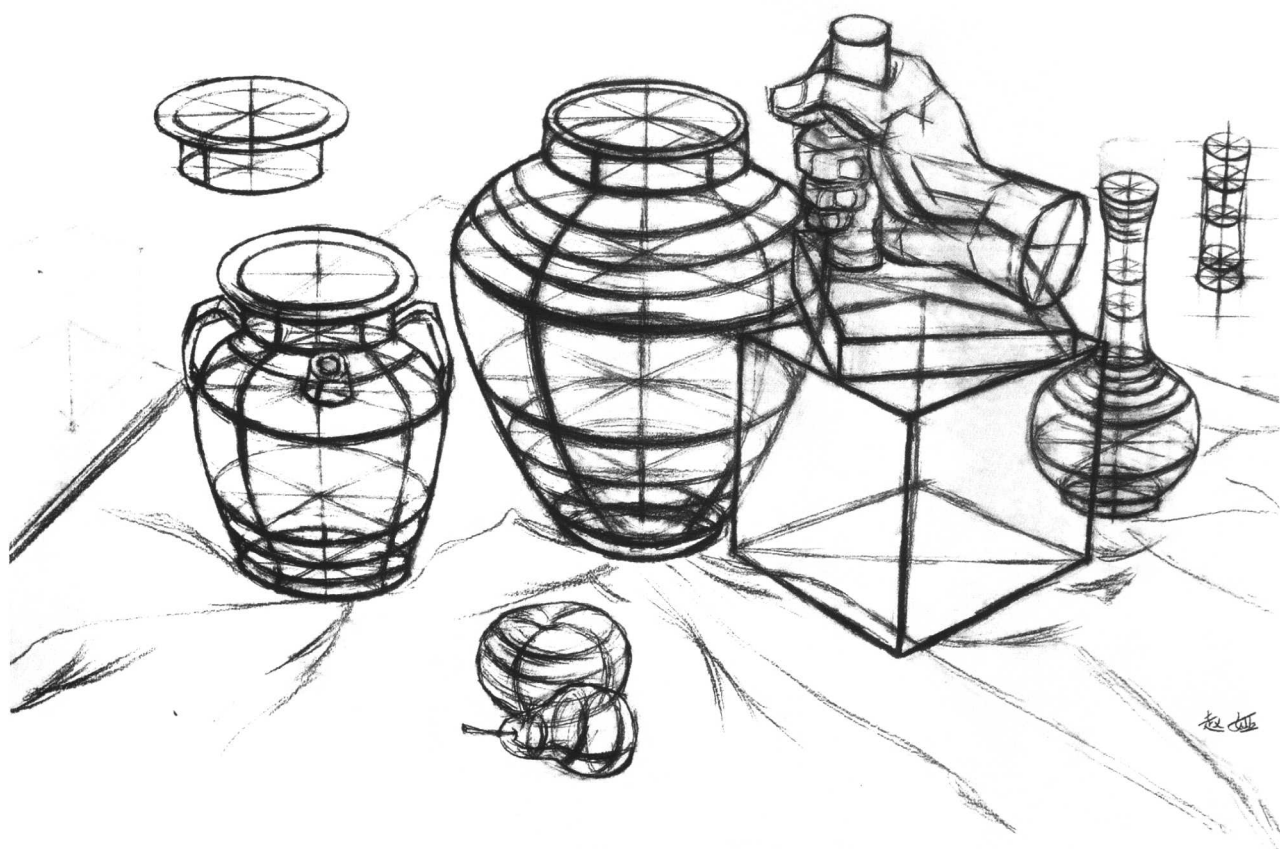
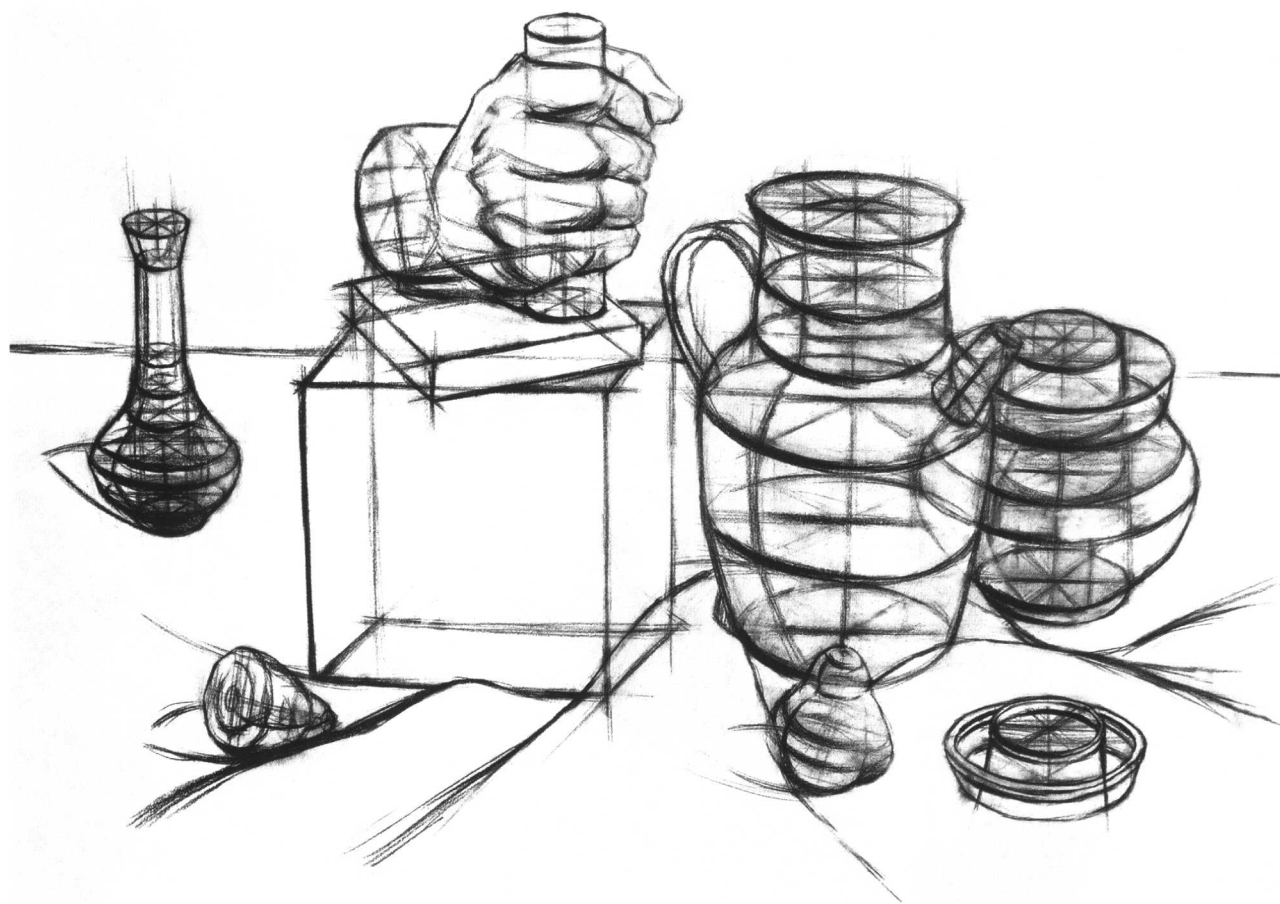

物体的倾斜线和弧线要多比较。

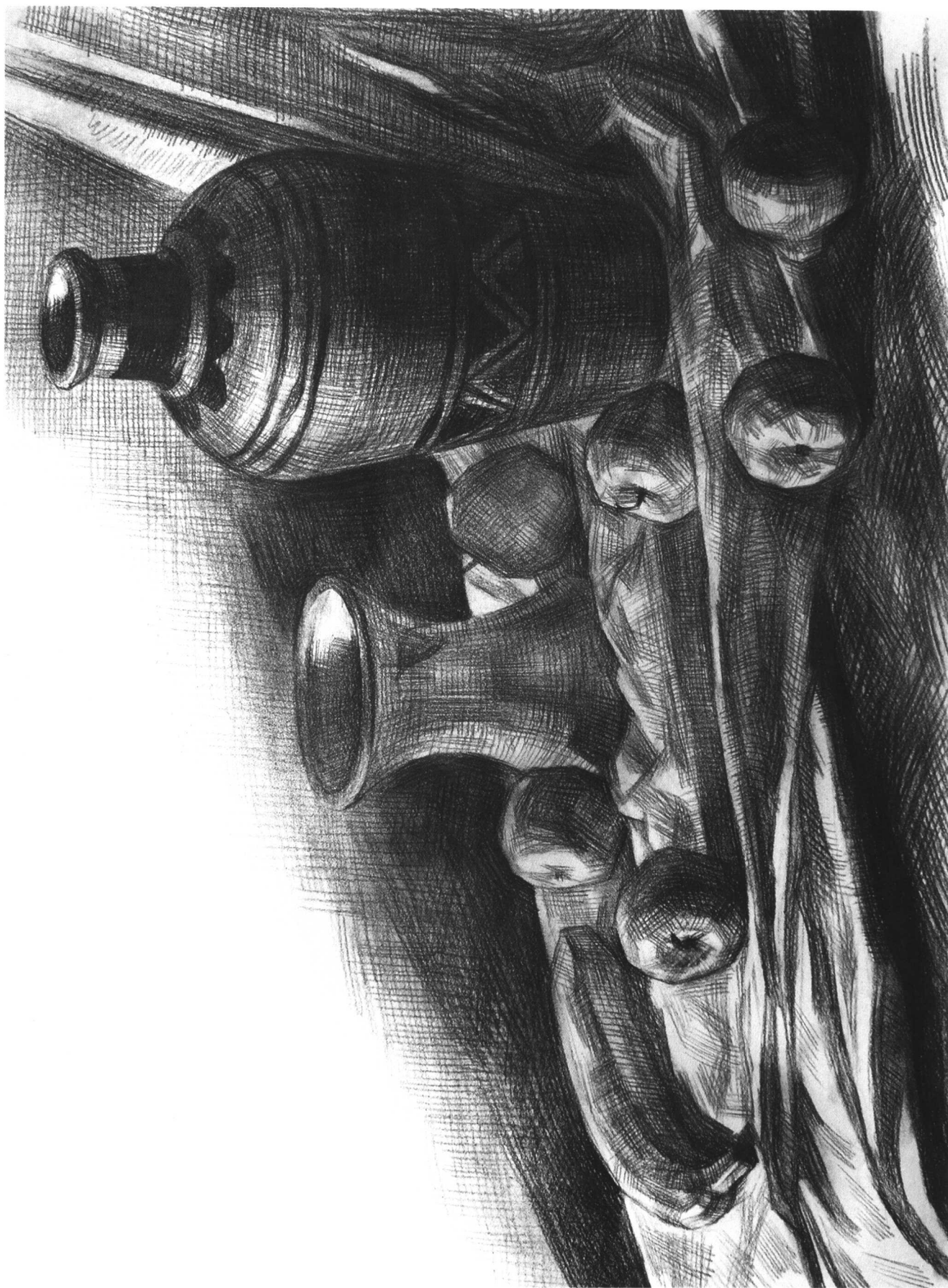

焦涛

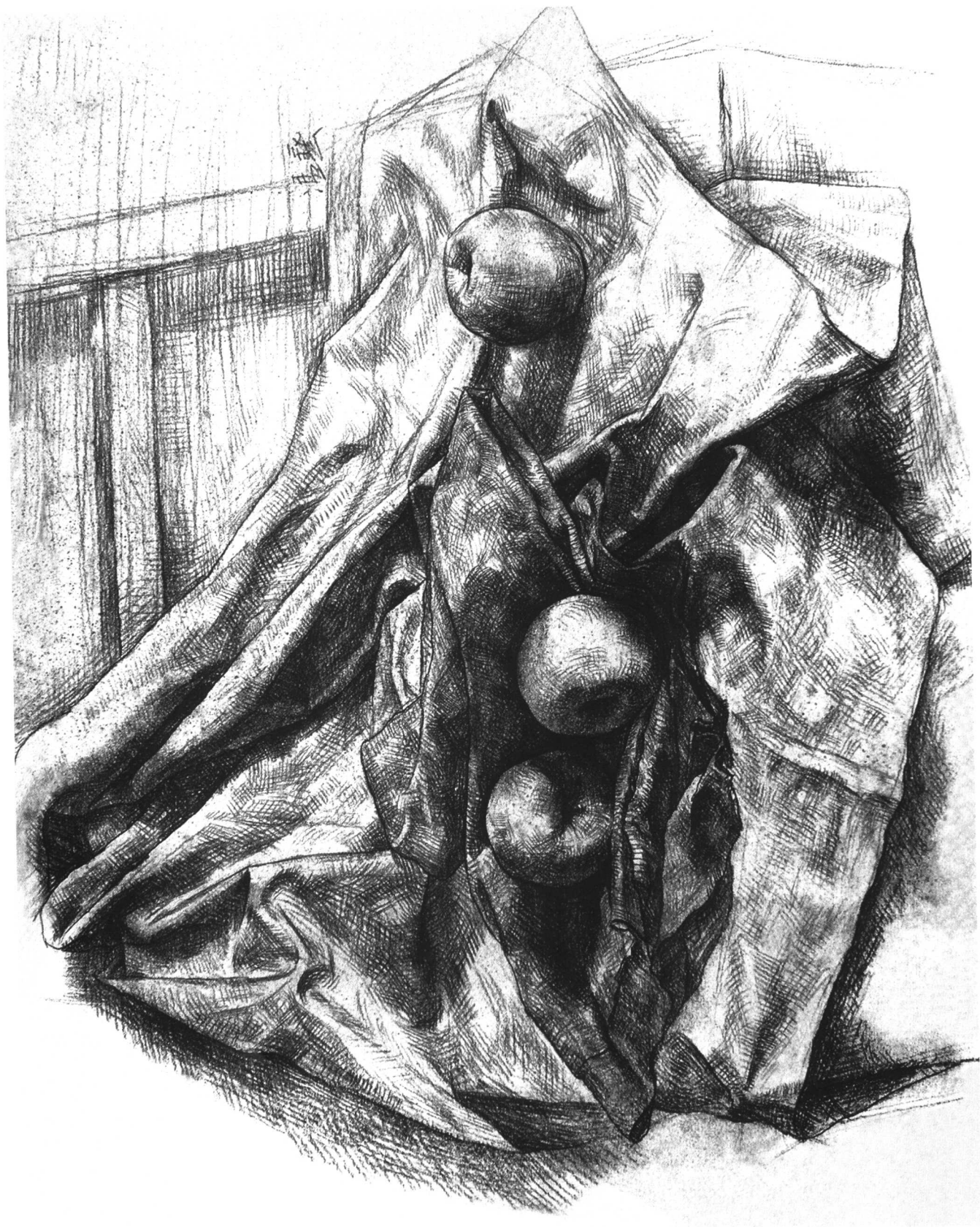

整体地观察、整体地比较，会让画面诞生出整体协调性。

从这张画可以看出结构与明暗是如何有机结合起来的。

围绕物体形体来刻画，也会诞生精致、扎实又富于古典色彩的画面。

画面的用线注意两点：一、围绕形体运行方向用线，二、组织线的运用。