

青少年美术技法基础教程

基础教程

结构静物

3

名师推荐

张雷 黄玲美 著

■ 美术培训班教材

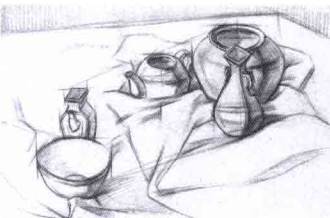
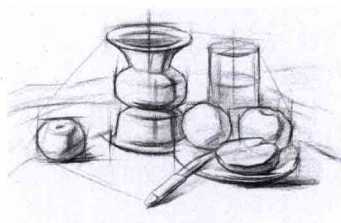
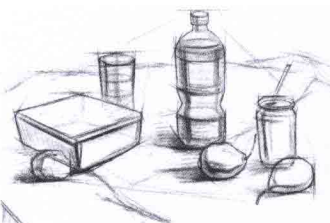
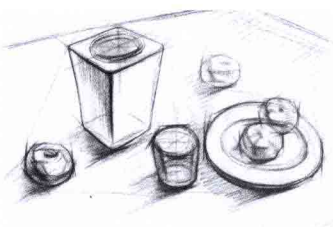
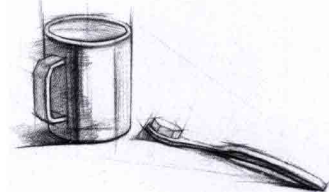
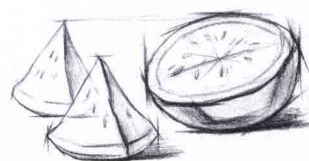
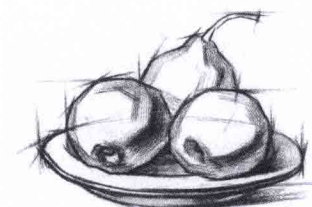
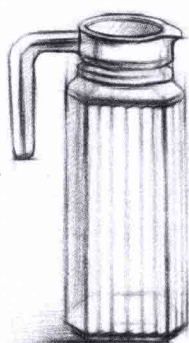
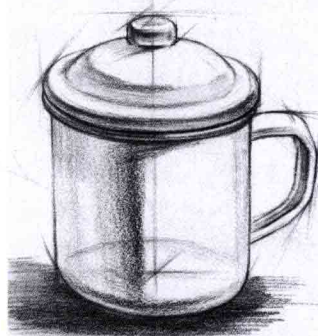
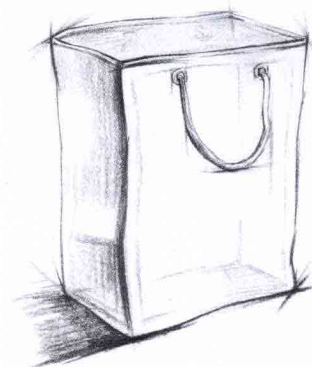
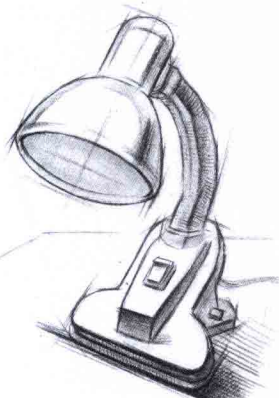
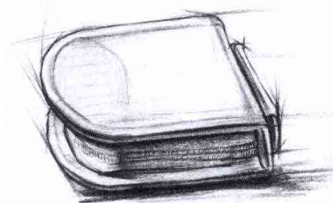
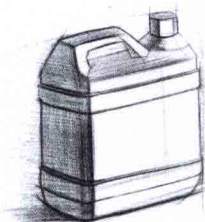
■ 美术特色高中教材

■ 美术爱好者自学教材

西泠印社出版社

结构静物

目录

概述 / 3

明确训练目标 / 工具、材料 / 4

掌握透视规律 / 5

单个写生技法

苹果 / 6

柠檬 / 7

茶杯 / 8

陶罐 / 9

花瓶 / 10

花瓶 / 11

纸袋 / 12

电话机 / 13

工具箱 / 14

光盘套 / 15

酒瓶 / 16

奶罐 / 17

台灯 / 18-19

塑料桶 / 20

组合写生技法 / 35

优秀作品赏析 / 36-40

前言

当今社会是一个高速发展的社会，社会急需大量高素质的艺术类专业人才，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。作为艺术教育工作者，我们意识到自己的社会责任，觉得有义务把自己丰富的教学经验和实践经验为绘画爱好者提供必要的帮助，于是组成以尤再进为主编，金道红和吴庆扬等为编委的写作班子，精心编写了这套基本入门丛书。

编者以多年的教学经验，在书中总结出一套深入浅出、行之有效的训练方法，并结合相关艺术知识点，强调艺术素质及专业兴趣的培养，提高学生的自学能力。本书共分10册，从最简单的几何体、静物到石膏像、头像，色彩等相关内容。本教程深入浅出、循序渐进地设置了不同的课题和练习，规范而系统地介绍了运用线条、明暗表现物体体感、质感、空间感的专业知识，使绘画爱好者少走弯路，尽快掌握绘画基础知识和技能，为早日考入大中专艺术院校，成为素质全面、富有创造力的专业人才打好基础。

概述

初学美术者，先以素描起步，经过艺术教育家的长期教育总结。学素描更应先从结构素描开始，因为结构素描它提炼了自然界一切物体的形态、结构和空间关系，并舍去了繁杂的调子，能让学生更直接，更单纯，目的更明确的重点解决绘画的构图、造型和结构等重要绘画基础技能。通过学习结构素描，可以更快更深入的树立初学者的空间、透视、结构的观念，提高对素描的理解！

结构素描的起源相对较晚，它不同于传统素描概念早在西方文艺复兴时期就已经基本确立，而是直到1919年德国包豪斯学校开创了结构素描教学，结构素描的理念才正式提出来，并且在教学的实践中日益显现出它的开拓性和重要性。但是这种素描方式，或者说是理解方式，引入我国已是上个世纪80年代，直到90年代才真正开始深入到学院素描的教学体系之中。

结构素描以理解和表达物体自身的结构本质为目的，结构素描的观察常和测量与推理结合起来，透视原理的运用自始至终贯穿在观察的过程中，而不仅仅注重于直观的方式。这种表现方法相对比较理性，可以忽视对象的光影、质感、体量和明暗等外在因素。由于结构素描是以理解、剖析为最终目的，因此简洁明了的线条是它通常采用的主要表现手段。结构素描画面上的空间实际上是对三维空间意识的理解，所以结构素描要求画者具备很强的三维空间的想象能力。而关于三维空间的想象和把握，在很大程度上取决于思维的推理。结构素描要求把客观对象想象成透明体把物体自身的前与后、外与里的结构表达出来，这实际上就是在训练我们对三维空间的想象力和把握能力。在形象的细节表现方面，结构素描所要表现的是对象的结构关系，要说明形体是什么构成形态，它的局部或部件是通过什么方式组合成一个整体的，为了在画面上说明这个基本问题，就要排除某些细节的表现。结构素描关心的是对象最本质的特征，这些本质特征要从具体的现实的形体中提炼和概括出来。

学习结构素描对于初学者来说，关键在于理解对象的结构，画准对象的造型。本书将引导初学者通过一步一步的打形及结构分析，掌握打形的方法，理解事物的本质。

明确训练目标

学习绘画者都毫无例外地是从学习素描画法开始的,而素描石膏训练又是学习素描技法的始点。科学、规范、坚持不懈的素描基础训练,可以为初学者不断提高绘画造型能力奠定坚实基础。素描石膏训练,尽管表现的是形体结构较为简单、静止摆放的物体,但整个训练的过程,目标是十分明确的。其训练目标是:培养正确观察、比较的方法,养成正确作画习惯,掌握规范的素描表现技法。这个阶段的训练,程序与方法是否正确,学画者投入状态与刻苦钻研精神是事关重要的,将会直接影响学习效果与后续课程的进展。

工具、材料

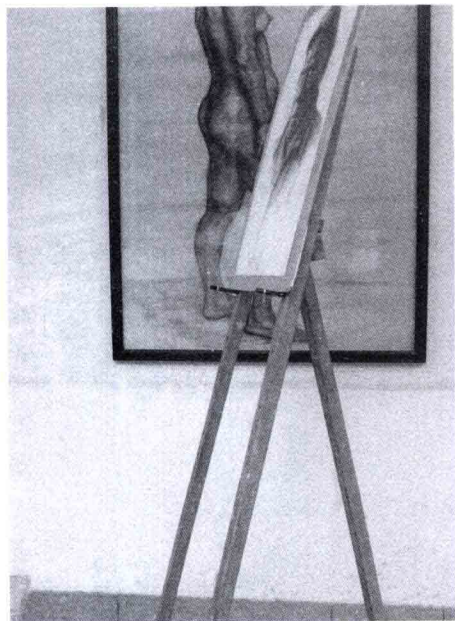
熟悉工具、材料包括两层意思:一是要了解工具、材料性能;二是掌握正确的使用方法和预见使用效果。

铅笔:素描是单色绘画的统称,它可以使用铅笔、碳笔、钢笔、毛笔、木炭条、炭精棒、单色颜料等工具作画。这些作画工具相对而言都较为简便,但初学者选择铅笔作画较适宜。铅笔型号有从最硬的6H到最软、最黑的8B10余种,但常用的主要是HB到4B。有的初学者喜欢用5B、6B甚至8B铅笔作画,几下就把画面涂成黑黑的一片,画面效果粗糙、潦草,用橡皮擦除错误部位时会把画面弄得很脏,给后面深入刻画细节带来麻烦,所以初学者不宜使用铅芯松软、色泽过黑的6B、8B铅笔作画。使用铅笔作画要注意握笔方法,一般要悬肘、悬腕,用拇指、食指和中指握住铅笔中段,掌心要空,可灵活自由地变换方向用笔。运笔时落笔轻,收笔也要轻,铅笔横卧画出的线条粗。线条交叉、重叠呈网状,运笔时要连贯、和谐。勾画轮廓阶段可用2B铅笔,铺明暗大调可用3B、4B铅笔要将铅笔保持削尖状态,太钝的铅笔芯画出的线条会呈现粗、松、散的感觉。

纸:画素描不能用表面过于光滑、纸质薄的纸,应选用150克图画纸或予以韧性好的白色素描纸。

画板、画夹:画板、画夹是作画的必备工具,用来载画纸,大小以不小于四开画纸为宜。作画时,画板、画夹不能平放,应保持直立稍斜的状态,而且要保持与眼睛适宜的距离。

橡皮泥与塑料橡皮:既可用来擦除错误部位,同时也是一种作画工具。橡皮泥可以捏成需要的形状,在局部擦出浅亮的线或面。用塑料橡皮擦除画错部位,可以擦得很干净,但擦改的部位边缘却很呆板,不易与旁边的部位衔接。把塑料橡皮切成三角形,用其尖锐平口面可擦出浅亮线条或面。橡皮必须干净,弄脏的橡皮容易把画面擦脏。

掌握透视规律

掌握透视规律，可以帮助初学者画准形体结构，使描绘的物体体现立体感、空间感，最终达到在二维平面上画出具有三维特征的形象。

透视现象：

“透视”一词的意思是透过垂直于地面的透视面（如玻璃窗）观察自然界景物。当我们在一个固定的位置（即视点）观察处在不同方位、远近距离不等的物体时，我们看到相同大小物体呈现近处物体大、远处物体小的现象，有的还出现形状变化，如圆形变成椭圆形、方形变成菱形，这就是自然空间中存在的一种近大远小与形状变化的透视现象。

透视规律的应用：

平行透视：六面体有一组边线与画面平行形成透视关系，产生一点透视。

成角透视：六面体有一组边线与画面成角，形成成角透视关系，产生二点透视。

倾斜透视：与画面成倾斜状态的平面，如上下行楼梯、翻开的盒盖，形成倾斜透视关系，倾斜面边线消失到正中线上上方或下方。

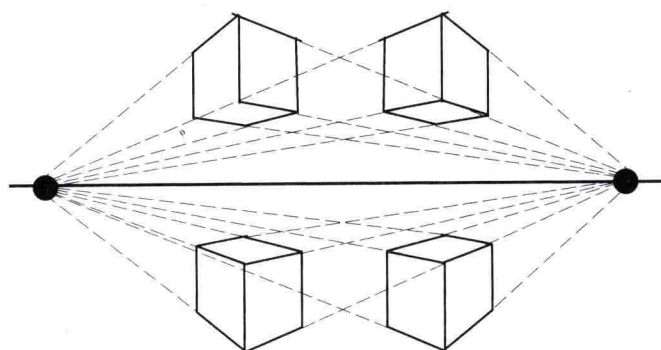
圆面透视：除了直线会发生透视现象以外，弧线也会发生透视现象。在圆形透视中，透视圆形会成为椭圆形，平置圆，透视圆满心偏于远方，也就是前面的弧度要比后面的略大。在画面正中时，最长透视直径为水平线，位置左右移动，透视形成偏斜状态，最长透视直径成斜线。离视平线越远弧度张开越大，越近则相反。

视平线：在画面上表示绘画者视点高度的水平线。

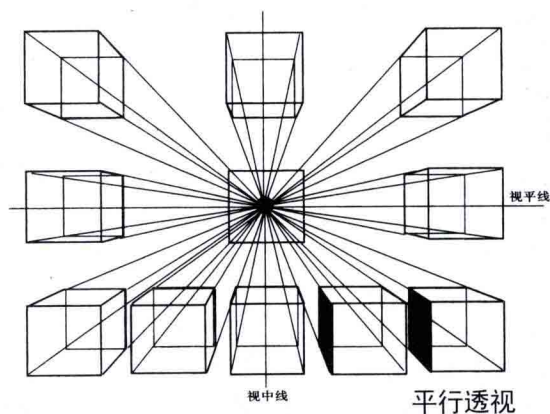
心点：平行透视关系中在视平线上的消失点。

余点：成角透视关系中在视平线上的消失点。

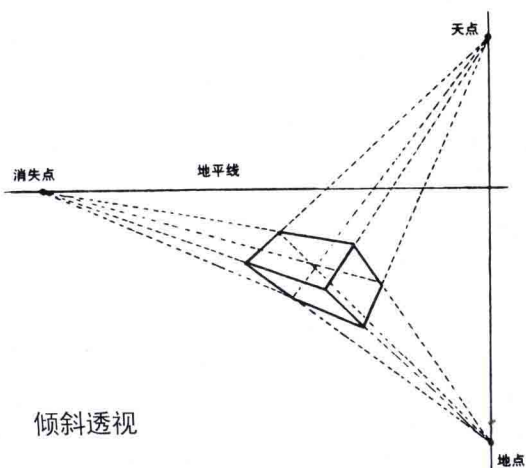
天点：倾斜透视关系中，近高远低的倾斜面边线向下消失在正中线上的交点，这个交点在视平线下方。

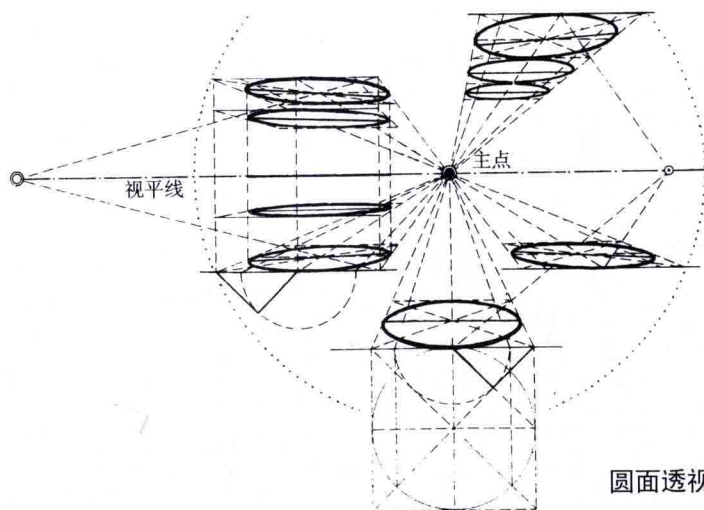
成角透视

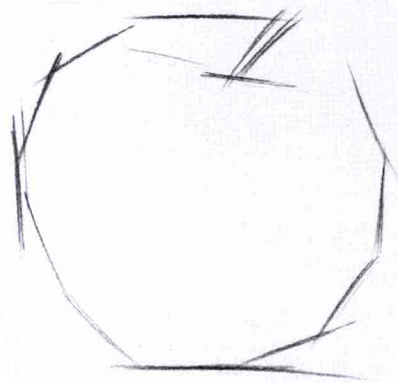
平行透视

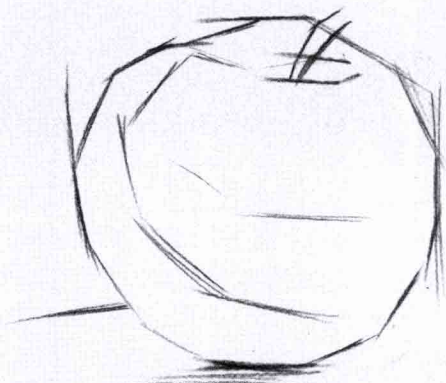
倾斜透视

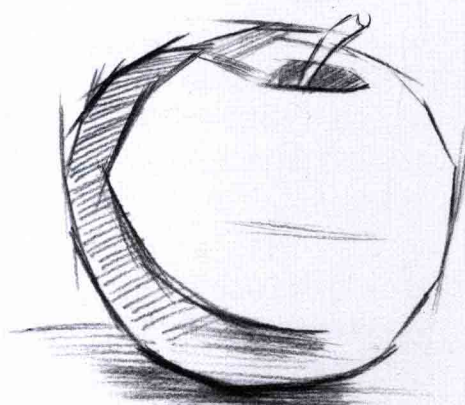
圆面透视

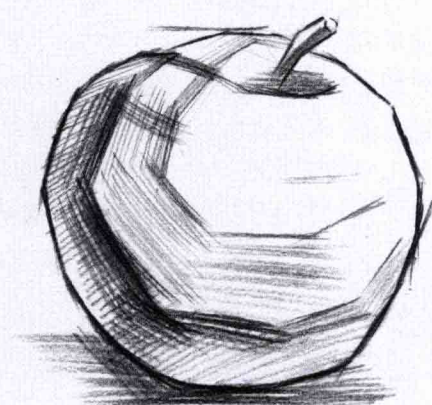
步骤一：用长直线画出苹果的大体形，注意形体要准。

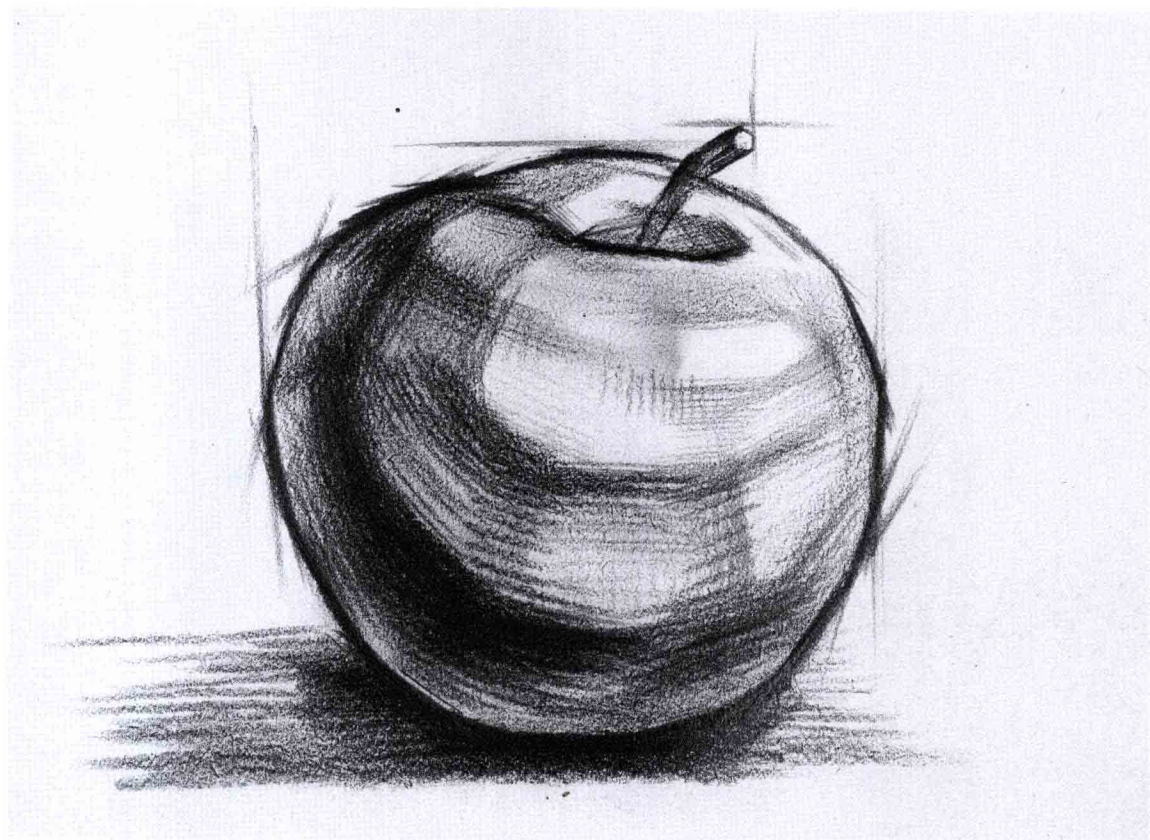
步骤二：用概括的长直线进一步明确形。

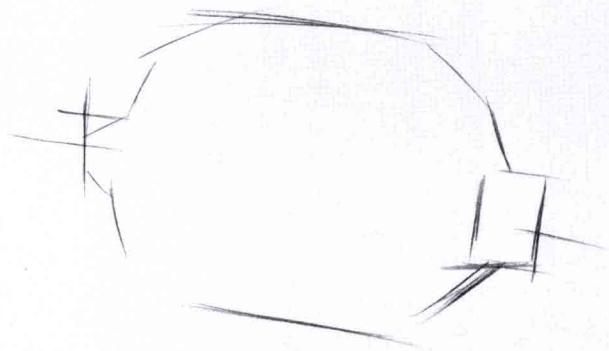
步骤三：加强明暗交界线，区分出苹果的几个大面。

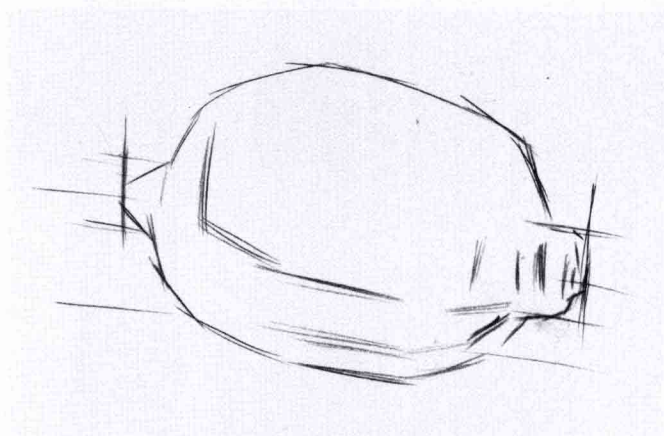
步骤四：进一步确定苹果的形体结构关系，拉开线条的对比。

步骤五：整体调整，使画面更完整，生动。

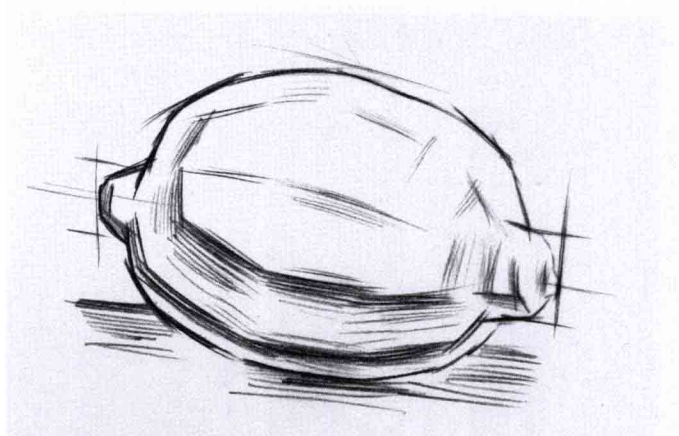
步骤一：定出水果在画面的合适位置。

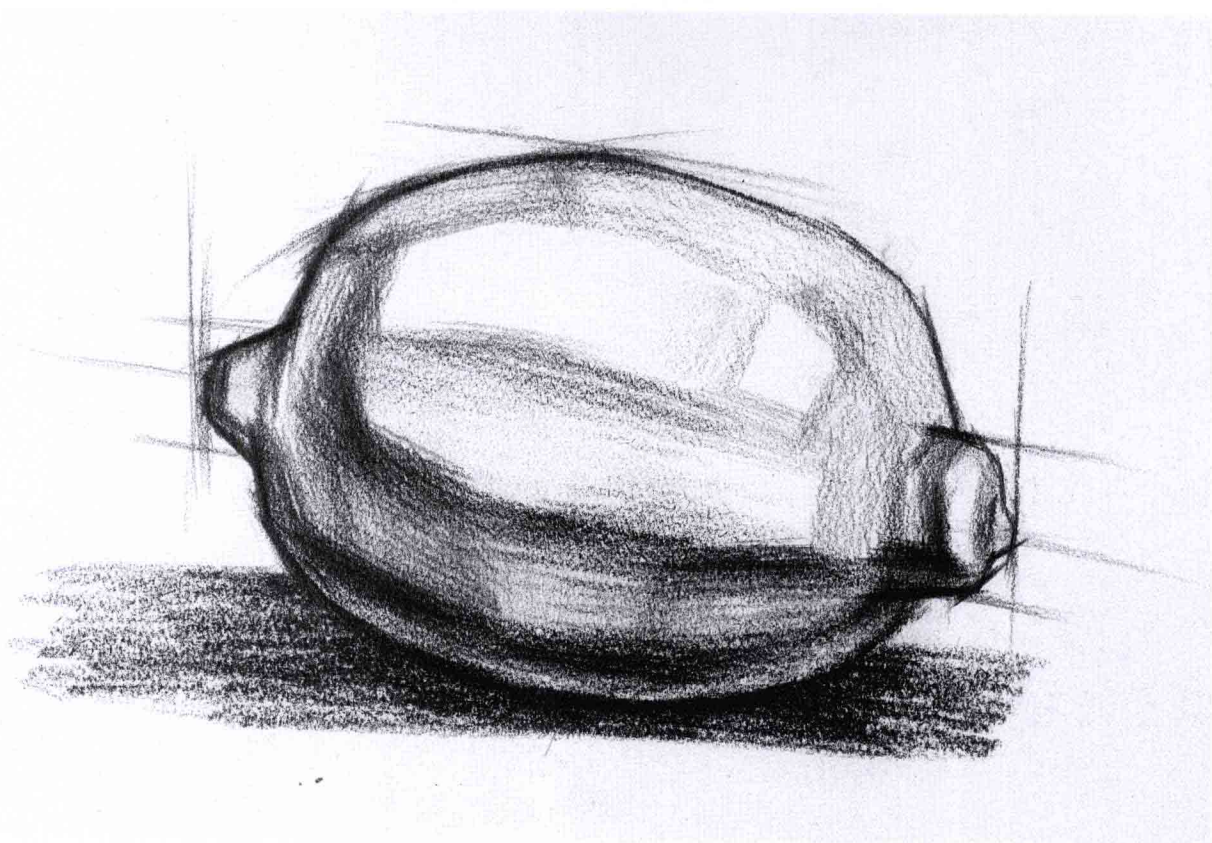
步骤二：进一步明确形与透视关系，确定基本外形。

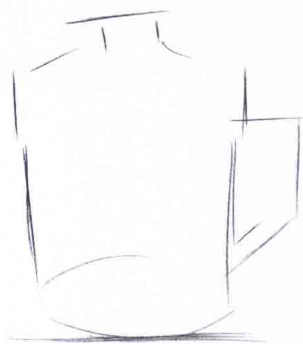
步骤三：在外形进一步明确基础上，区分大的几个面的关系，建立形体。

步骤四：进一步明确水果的结构关系，加强明暗交界线，区分开空间关系。

步骤五：刻画调整，处理好细节。让画面完整统一。

步骤一：确定好大的构图关系。

步骤二：进一步的用线明确勾勒出杯子的外轮廓。

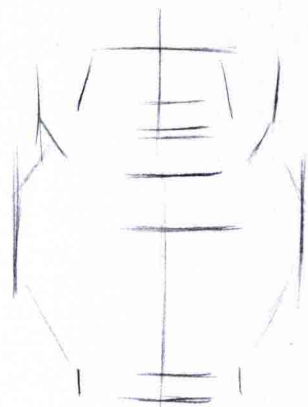

步骤三：进一步的区分开物体几个朝向的大面，即转折关系。

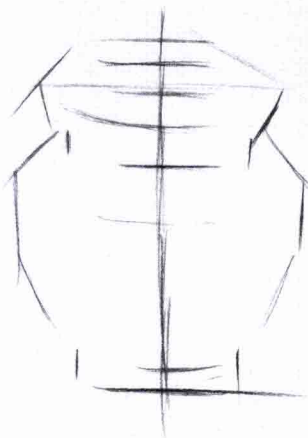

步骤四：在前一步基础上更加的考虑细节与强弱的结构线处理。

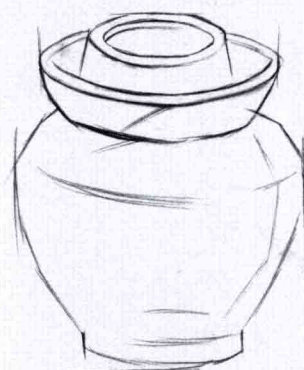
步骤五：进行主次关系，强弱对比和细节的整体关系的统一调整，完成作品。

步骤一：用直线概括出对象的大体轮廓。

步骤二：进一步的丰富调整外形。

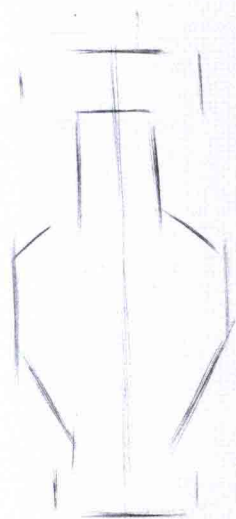
步骤三：丰富外形的细节，找出明暗交界线。

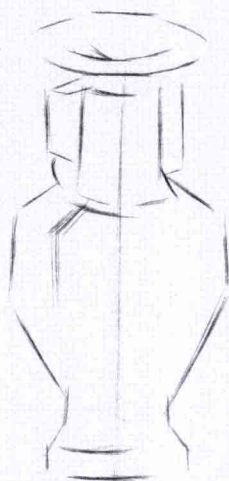
步骤四：区分开空间朝向不同的各个面。

步骤五：抓住对象的结构，强化对比，使作品更加生动有力。

步骤一：先用长直线构建基本大形。

步骤二：结合短直线概括出各细部形。

步骤三：各个细节的轮廓都表现完整的基础上，进一步的区分体积关系。

步骤四：注意用线的轻重强弱，来体现物品的空间感。

步骤五：深入刻画与调整细节与整个画面，物品整体而精彩。

步骤一：选好角度，概括的用直线勾勒轮廓的大形。

步骤二：在构定好的基础上，具体外形细节。

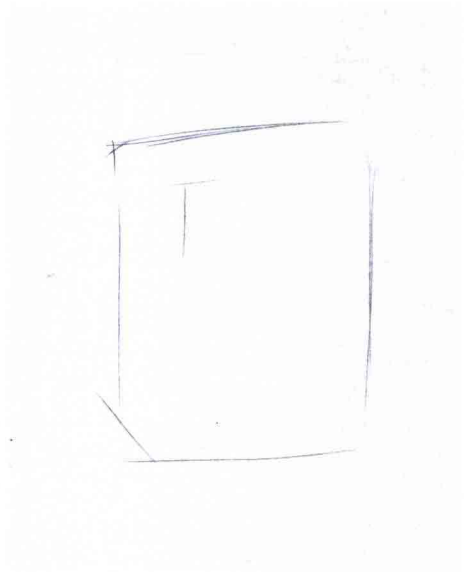
步骤三：把大的转折关系给合形交待到位。

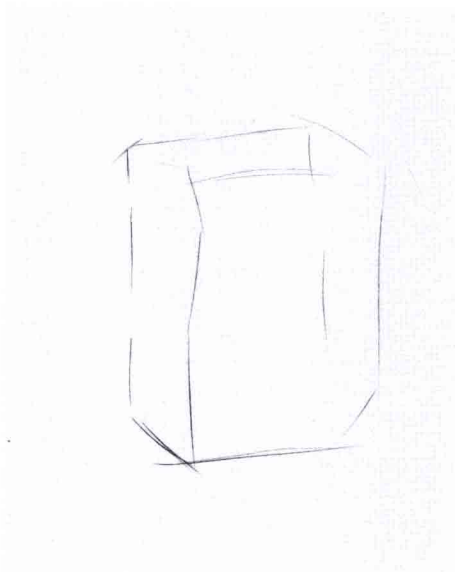
步骤四：拉开画面空间关系，强化对比。

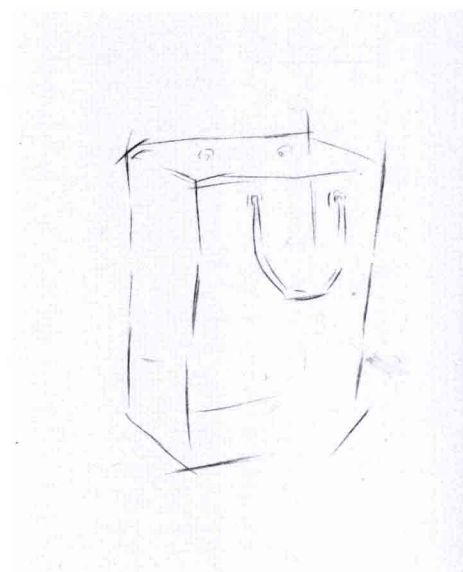
步骤四：调整一下画面大的关系直至统一。

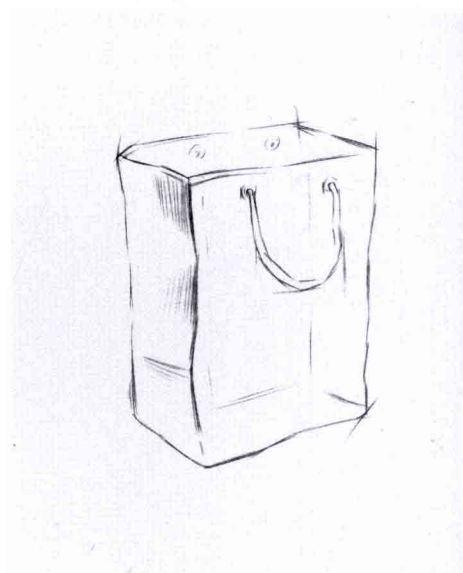
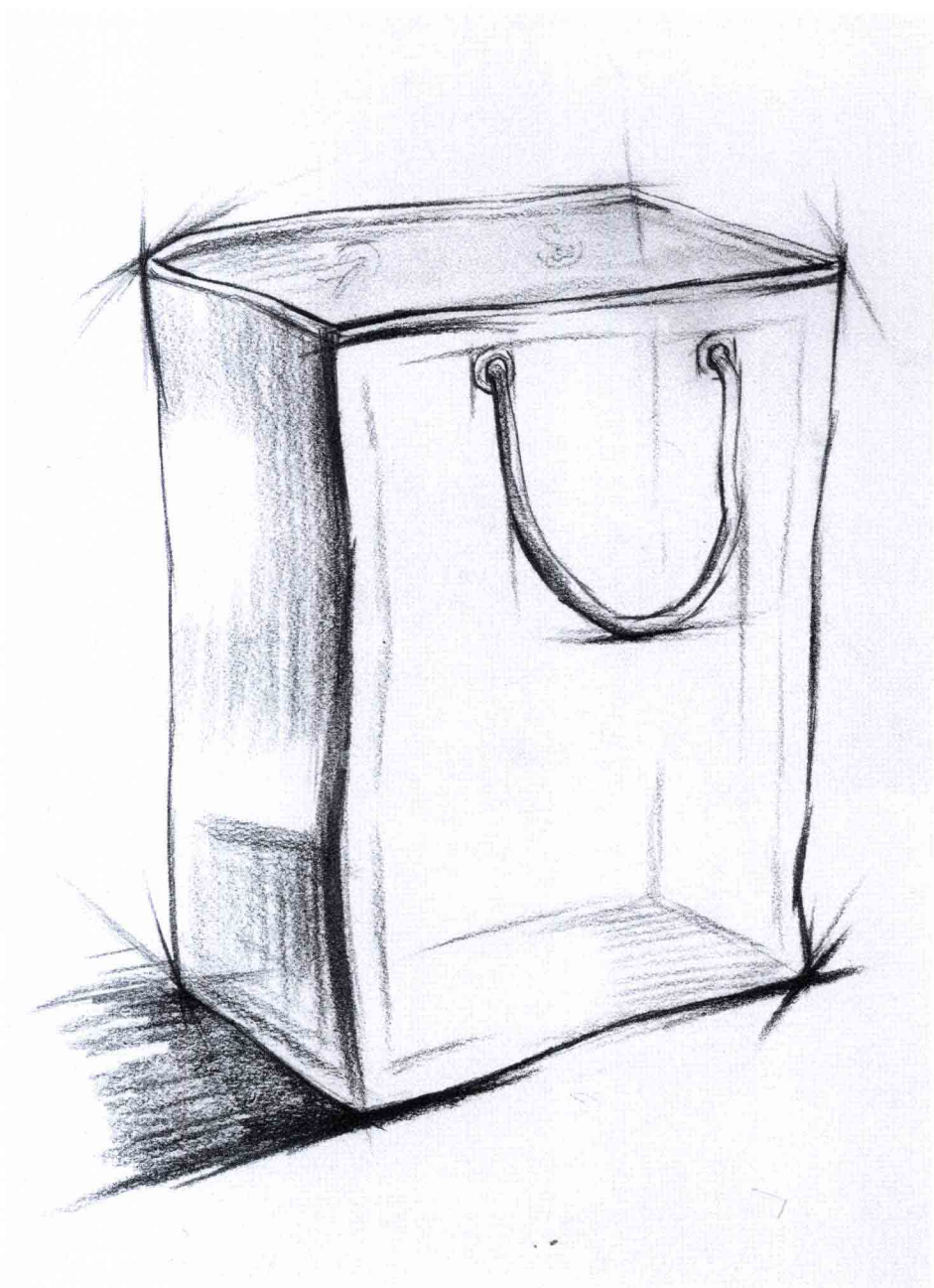
步骤一：确定外形，画出大轮廓。

步骤二：进一步的明确形和透视关系。

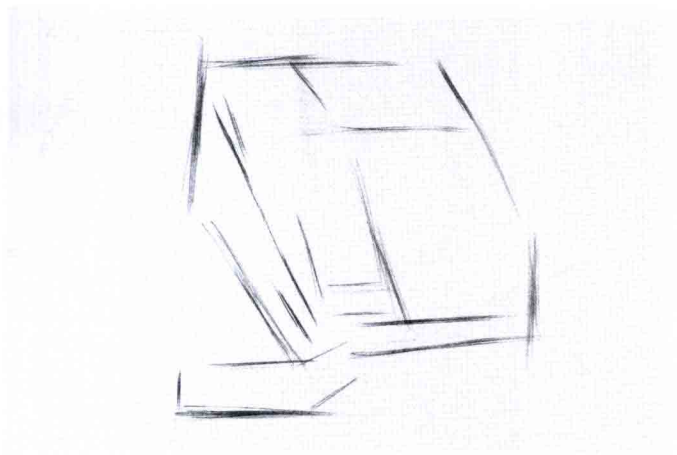

步骤三：在大形完成基础上，带出细节。

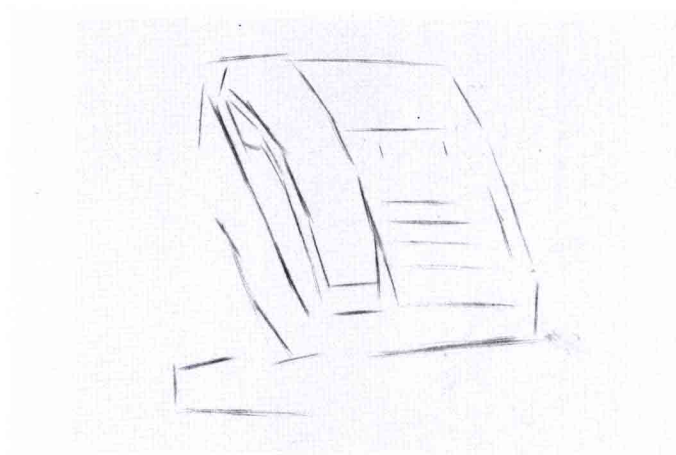

步骤四：开始分大的形体，找出明暗交界线。

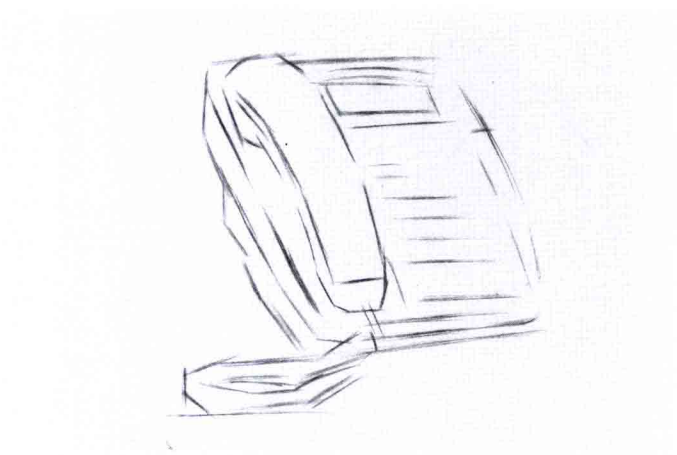
步骤五：加强对比，深入细节，直到完成。

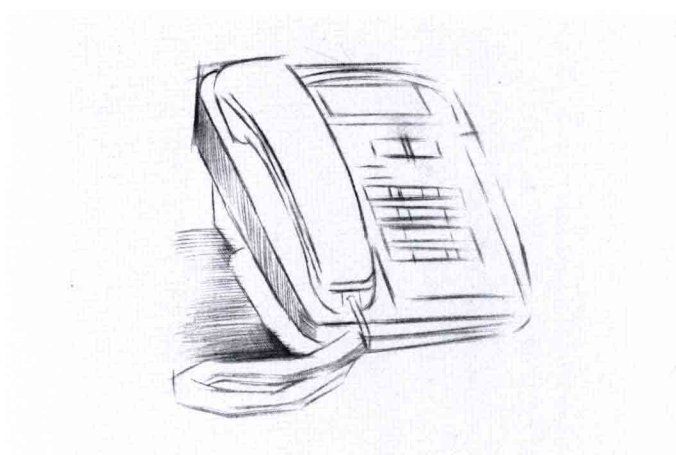
步骤一：画出电话机的外形大轮廓。

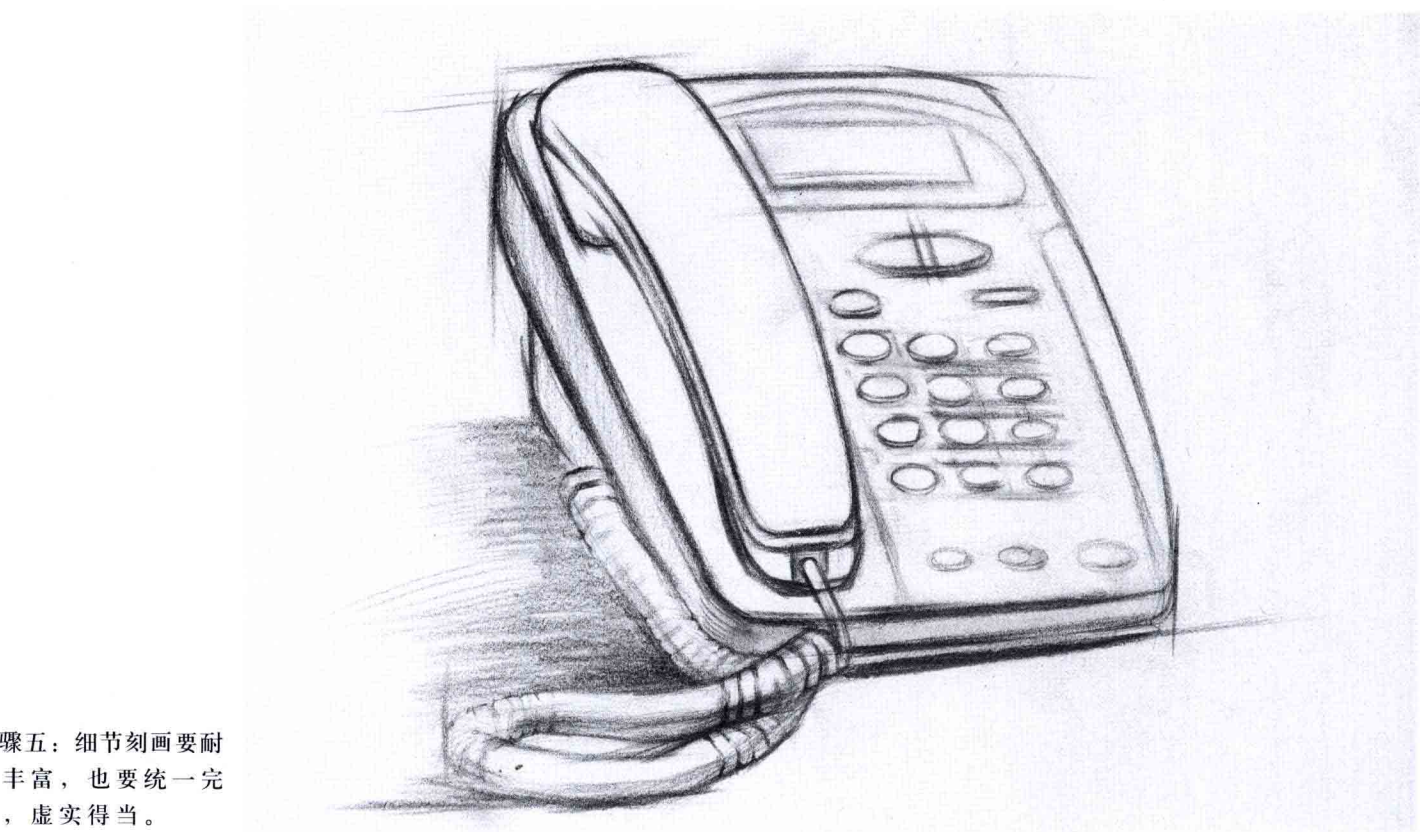
步骤二：进一步明确细部的形。

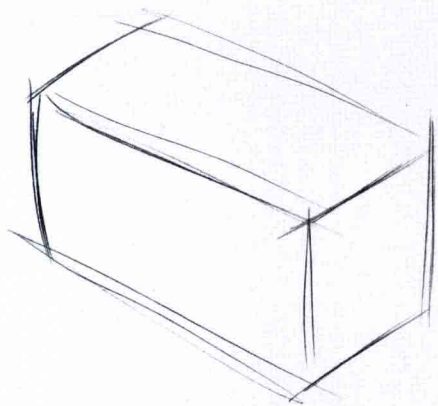
步骤三：加深和进一步完善物体的外线轮廓线。

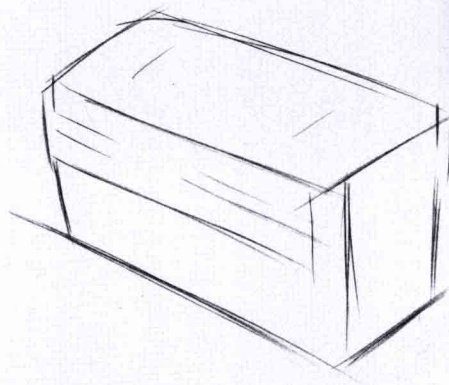
步骤四：上一步基础上找出大面的转折点，找出明暗交界线。

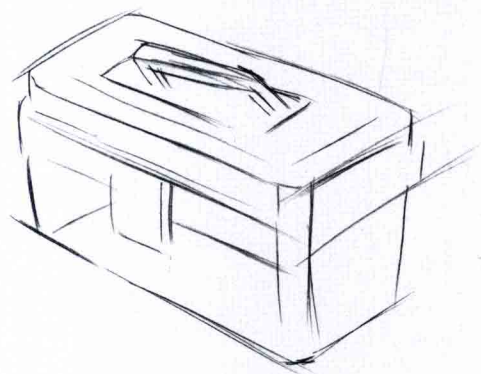
步骤五：细节刻画要耐看丰富，也要统一完整，虚实得当。

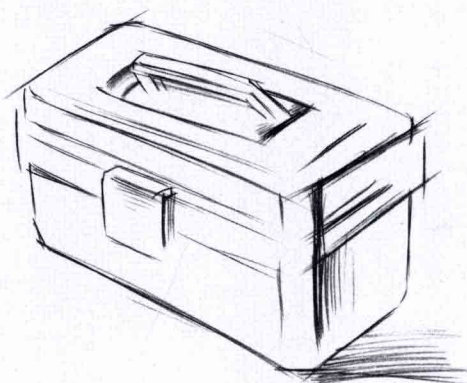
步骤一：定出画面的大致位置。

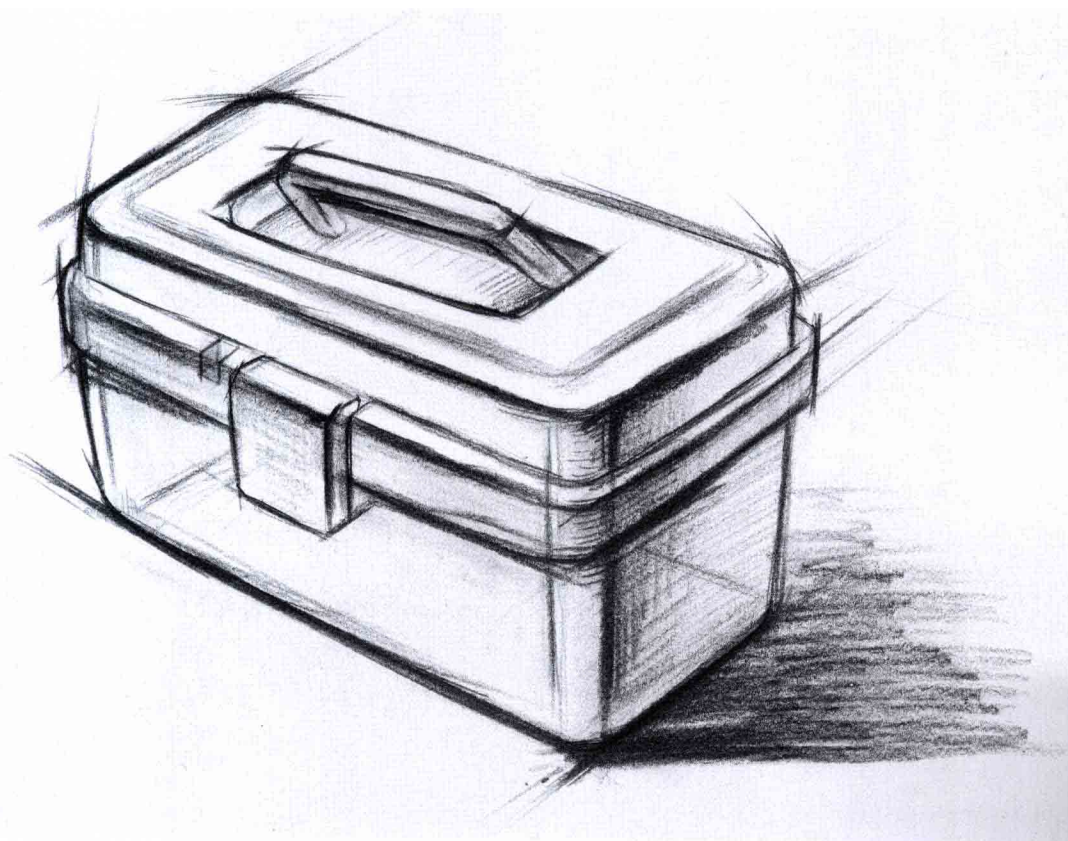
步骤二：明确大小比例，完善工具箱外形。

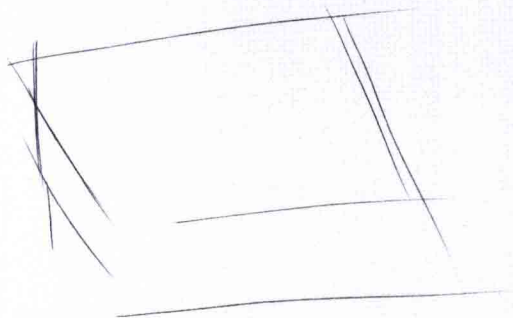
步骤三：进一步细化工具箱外形，强化结构线，分开几个大面。

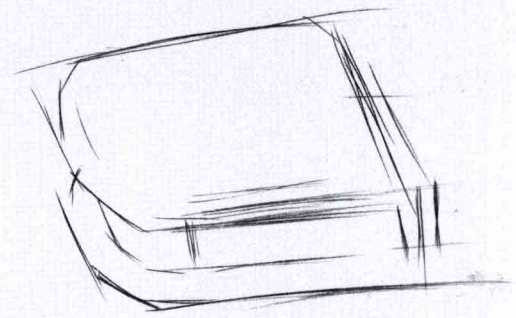
步骤四：从明暗交界线入手，拉开画面整体空间关系。

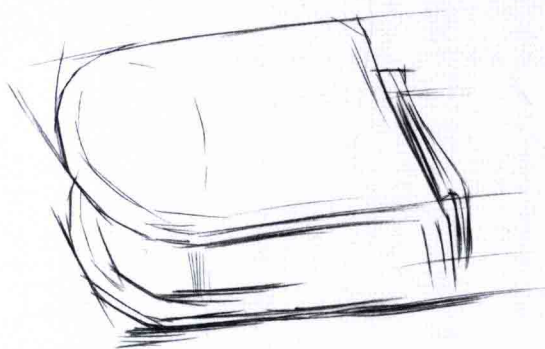
步骤五：深入刻画，整体调整画面。

步骤一：在纸上大致确定物体的位置。

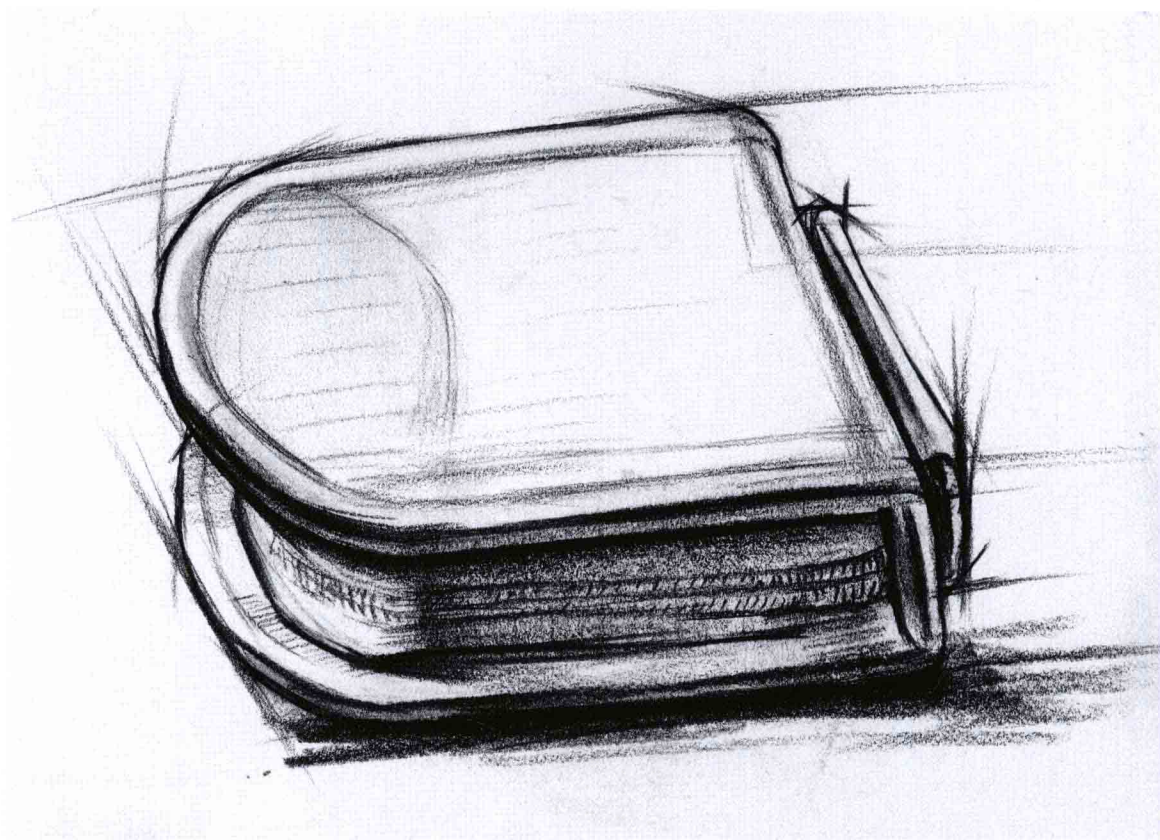
步骤二：明确角物体的外形，比例关系。

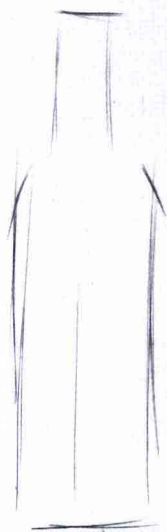
步骤三：进一步的明确形体结构和透视关系，注意各个面的关系。

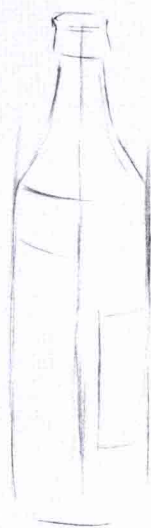
步骤四：深入分析物体结构细节关系，丰富和强化虚实关系。

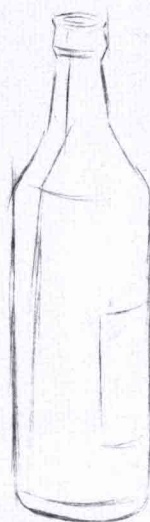
步骤五：进一步调整画面的虚实与强弱关系，让画面具体，生动。

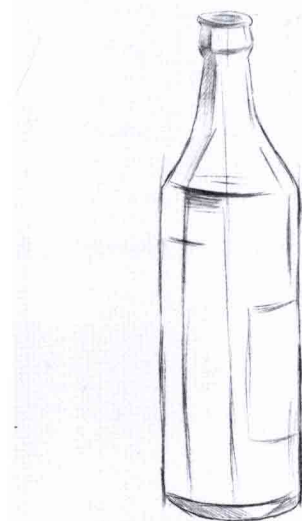
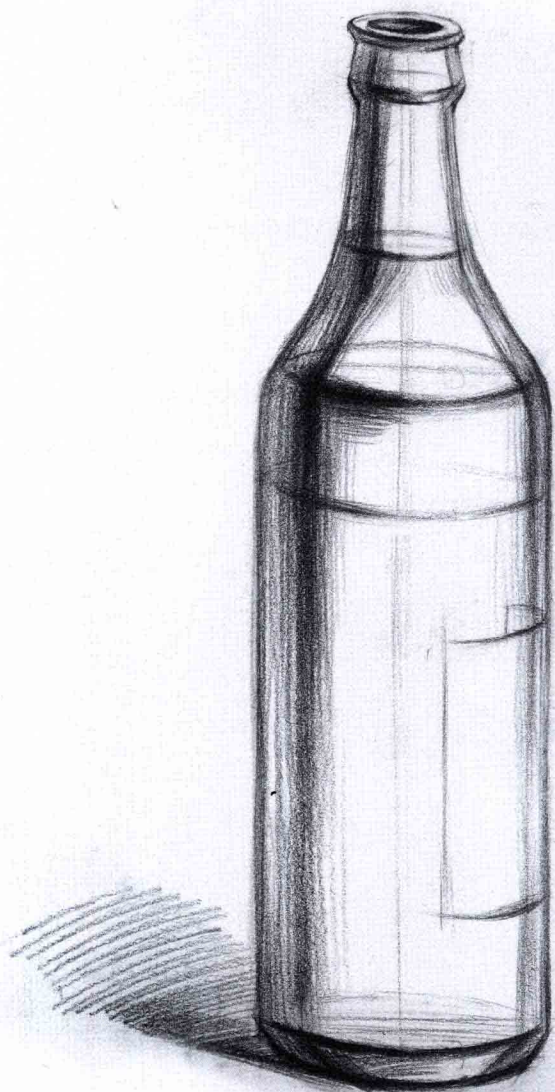
步骤一：用长直线确定物体的大轮廓。

步骤二：明确形的关系，进一步明确形。

步骤三：小的细节形体也完整起来，如瓶口的形和厚度。

步骤四：交代出对象的结构与大面转折关系，注意虚实处理。

步骤五：深入刻画出各细节关系，让画面，主次、前后、虚实都有完整。