

HUIHUA JICHU JIAOXUE XUNLIAN

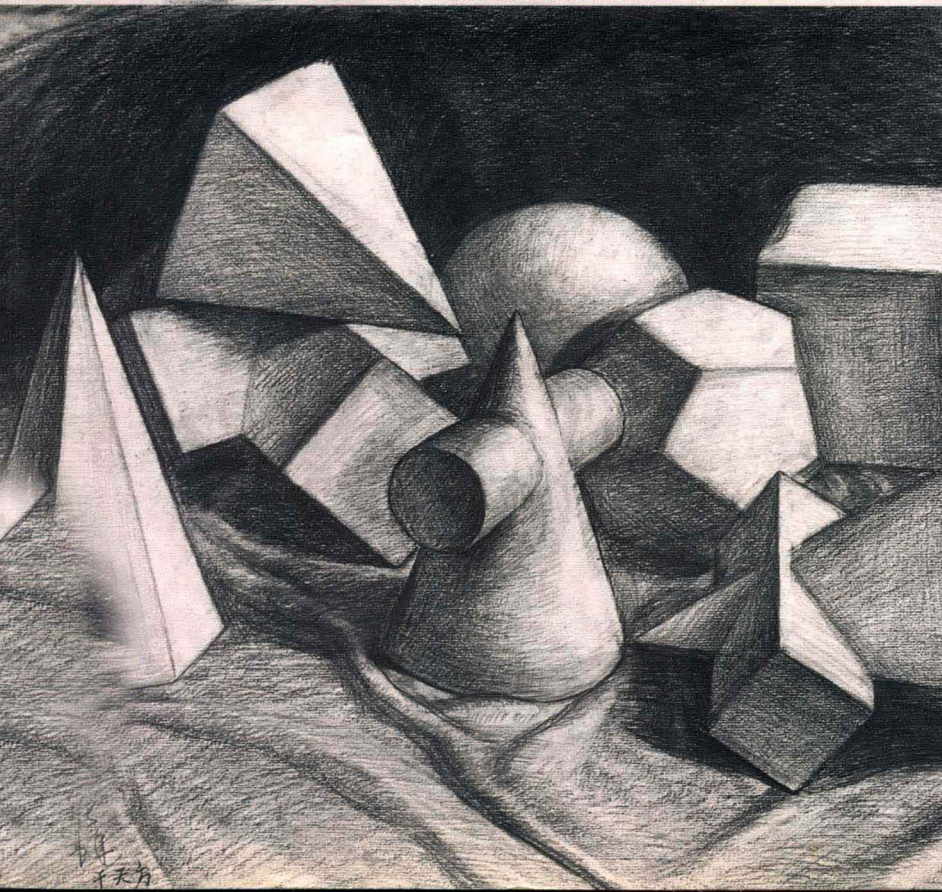
绘画基础教学训练

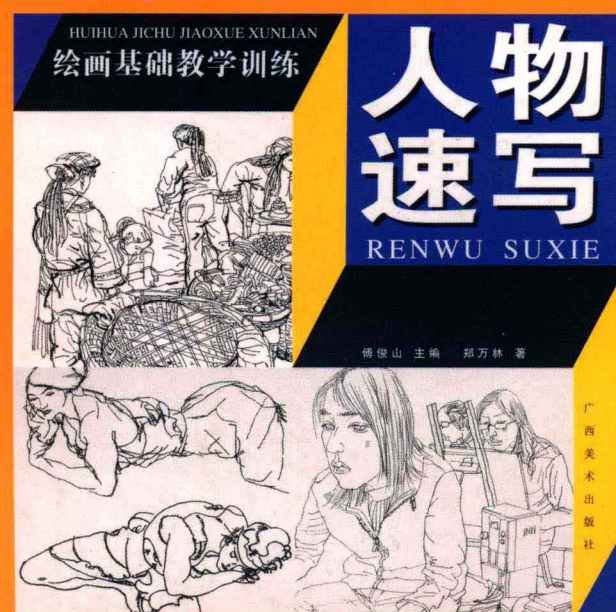
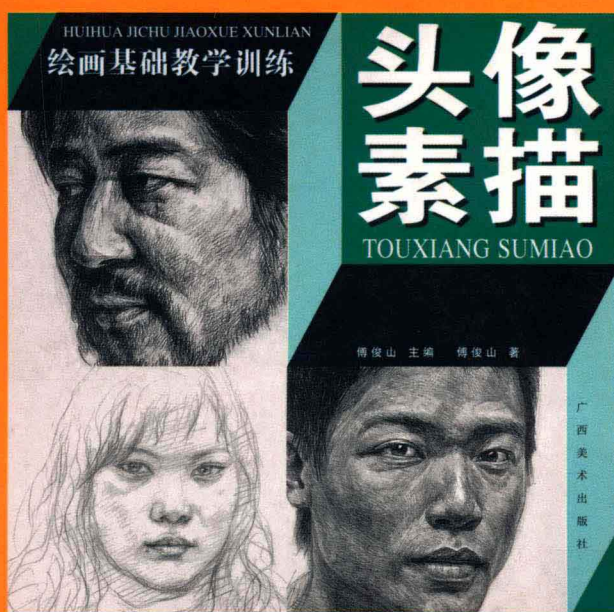
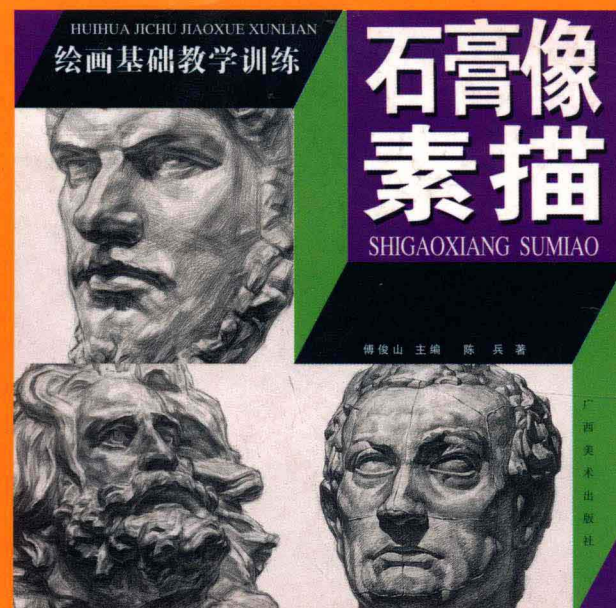
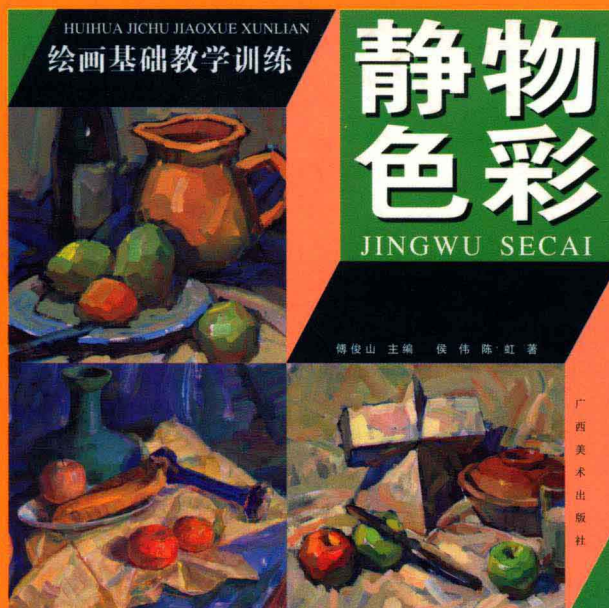
静物素描

JINGWU SUMIAO

傅俊山 主编 傅俊山 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

静物素描/广西美术出版社编. —南宁: 广西美术出版社, 2006.6

(绘画基础教学训练)

ISBN 7-80674-941-1

I. 静… II. 广… 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 (2006) 第 064436 号

绘画基础教学训练·静物素描

编委: 傅俊山 郑万林 侯伟 陈兵 陈虹
韦年 黎宇明 张芹 王飞 黄涛

图书策划: 杨诚

责任编辑: 杨勇

责任校对: 刘燕萍 陈小英 尚永红 罗茵

装帧设计: 雨三

出版发行: 广西美术出版社

地址: 南宁市望园路9号

邮编: 530022

制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印刷: 南宁嘉彩印务有限责任公司

版次: 2006年7月第1版

印次: 2006年7月第1次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 5

书号: ISBN 7-80674-941-1/J · 628

定价: 19.00 元

ISBN 7-80674-941-1

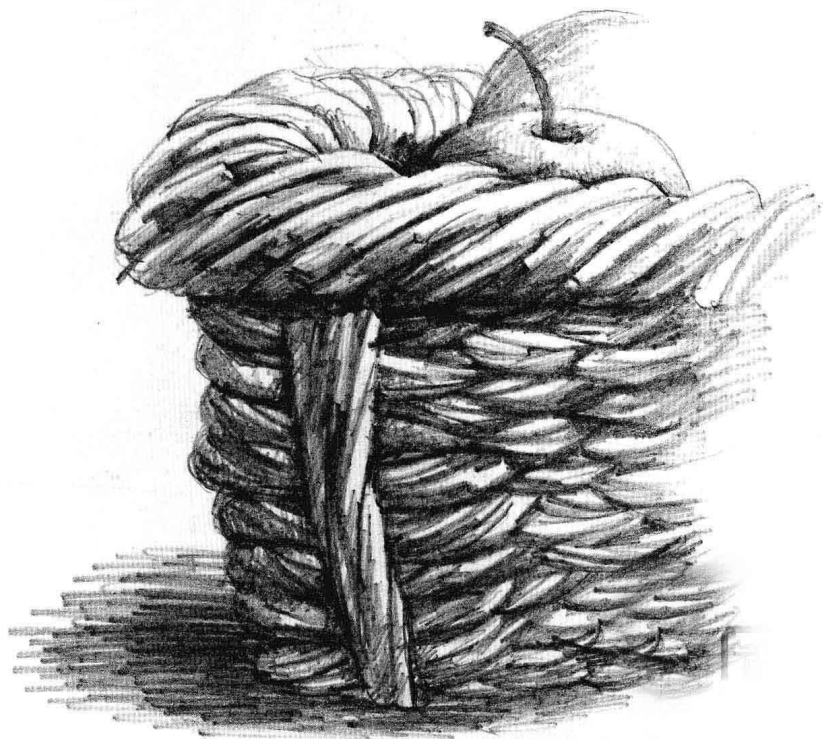
9 787806 749418 >

HUIHUA JICHU JIAOXUE XUNLIAN

绘画基础教学训练

傅俊山 主编 傅俊山 著

广西美术出版社

序

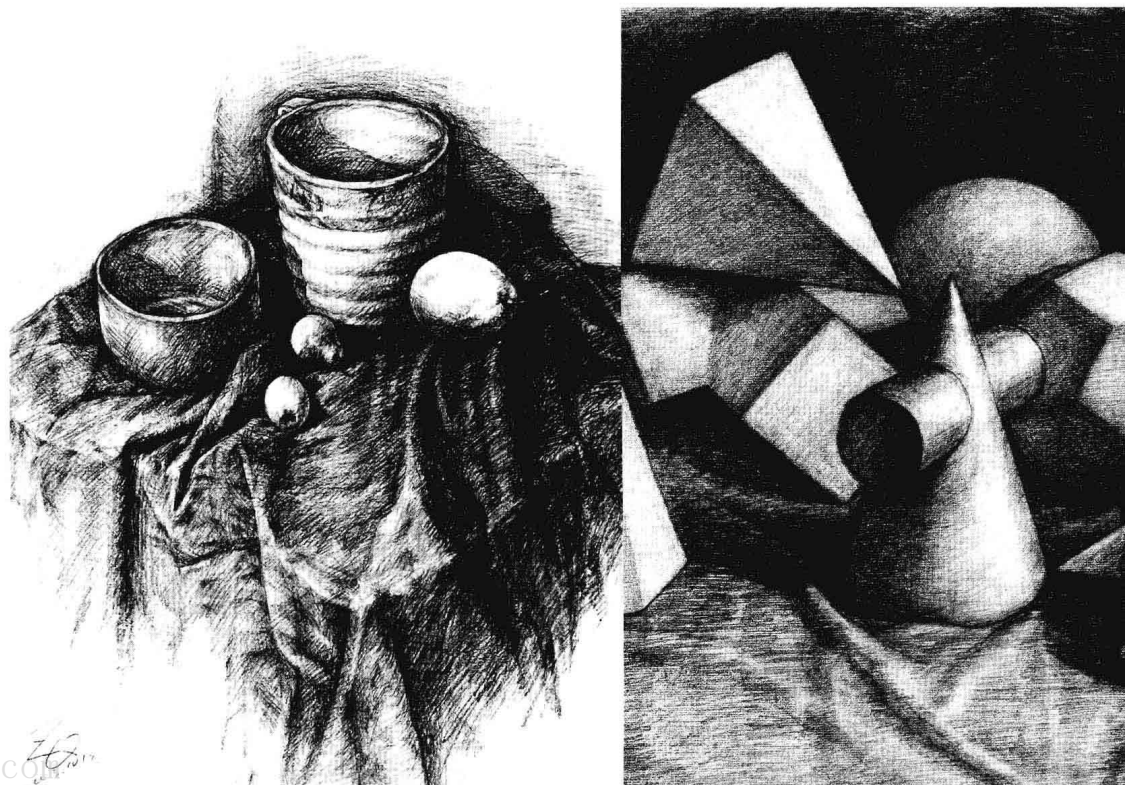
对于绘画初学者来说能有一套系统的学习丛书是何等重要！本丛书的编写正好为了满足学画者这一愿望。

近几年来由于全国很多艺术院校扩大招生，一些普通院校也增设艺术专业，尤其是美术专业，致使艺术生招生数量剧增。艺术生再也不像过去那样要经过数年的努力才能实现上大学的愿望，艺术似乎已从象牙之塔走向普及。然而，这些求学者中很多人没有美术专业基础，甚至有些人对艺术根本没有兴趣，只是为了满足读大学的愿望。为了达到目的，他们试图寻找一切可能成功的捷径，寻找灵丹妙药。于是一些“高考突破点”、“高考小灵通”之类的书投其所好，根据很多院校一贯考试的内容，教你死记硬背一两招总会碰上个把学校，给考生以极大的误导。几乎没有一套较全面的丛书来正确引导他们学习基础方面的需要，导致这些考生美术基础不全面，严重营养不良，考进大学以后专业水平跟不上课程要求，因此完不成学习任务，极大地降低了高校的教学质量。鉴于上述存在的实际情况，亟待有一套较全面系统的丛书（教材）来满足广大求学者学习渴望。

我们编写的这套丛书以科学严谨、循序渐进的方式，系统地为初学美术立志报考绘画（设计）专业的考生构筑一个学习的阶梯。《静物素描》作为本丛书的首卷，通过静物写生训练，使考生对物体造型、空间、质感、画面黑白灰等素描语言有一个初步认知，从而掌握物体造型基本功和组织构图能力。然后进行色彩静物、素描石膏像、素描人物头像写生等基本功训

作者简介

傅俊山，男，安徽省亳州市人，毕业于鲁迅美术学院版画系。中国美术家协会会员，中国版画家协会会员，广西版画艺委会副主任兼秘书长，广西民族书画院副秘书长，广西大地水彩画会理事。现为广西艺术学院美术学院副教授、版画第二工作室主任、硕士研究生导师。被中国版画家协会评为“’79—’99中国有杰出贡献的青年版画家”，并授予“鲁迅版画奖”。

练,在这个过程中不间断地画速写,训练能得心应手地准确表达人物动态的能力,促进前几科的艺术表达与控制能力。它像阶梯一样由低到高、由浅入深。按照本套书的学习顺序,可以在较短的时间内,避免学习单一、营养不良,掌握一套较全面扎实的基本功,以不变应万变,应对各种各样的考试,以优异成绩步入大学门槛,成为学业的骄子。所掌握的这些基本功还将使你受益终生。这套丛书也适合大学低年级学生作为基础课的参考书,供他们汲取各种营养,满足学习渴望。同时,还适合做职业技术学院、中等学校绘画和设计专业的基础教材,学生根据书中的要求通过系统地训练,很快就能较为全面牢固地掌握美术基础。本丛书选用作品量大,风格多样,内容详实,既实用又有深度,是一套适用性很强的丛书。

《静物素描》、《静物色彩》、《石膏像素描》、《头像素描》、《人物速写》这套丛书由郑万林、侯伟、陈虹、陈兵等几位老师和我一起本着对广大学子认真负责的态度,经过精心编写,今天终于和大家见面了。首先感谢这套书的策划编辑杨诚先生给予的大力支持,感谢前几位老师的辛勤劳作,确保了这套丛书的良好质量和顺利发行。

傅俊山

2006年3月

目录

第一章	概述	4
第二章	对物体基本造型的认识	5
第三章	对形体组合的认识	7
第四章	对物体材质的认识	9
第五章	静物画的构图方式	16
第六章	静物素描的步骤	17
第七章	静物写生应注意的几个问题	28
第八章	作品欣赏	31

第一章 概述

素描是造型艺术的训练手段之一,它运用较单一的材料在二维平面上刻画出三维立体图像,比如人物器物、风景建筑等。要想对这些造型复杂、形态各异的物象作完美表现,必须从画简单的形体开始练习。静物画训练就属于这种训练方式。所谓静物画就是在特定环境中将静止物体有序组合,赋予它一定意义,并通过造型手段给予表现的绘画。作为绘画基础训练,它的优点是静止不动,便于长时间观察和分析,还可以从简单形体到复杂形体进行训练,再到学习不同材质的表现。通过基础造型的严格训练,能够逐渐表现物体形态的明暗、材质、造型美,物体的疏密关系、黑白关系和空间关系等,理解物体间的组合意趣。静物素描是学习绘画所必经的阶段,是不可忽视的学习环节。通过对静物素描的系统训练,能使我们打下

坚实的造型基础,得心应手地画出富有意味的形象,画出感受、气氛、空间存在的状态等;使你所需要的形象招之即来,呼之即出。静物素描是从事绘画和艺术设计者必备的造型功底。

近年来由于很多高校艺术类招生很少考静物素描,致使静物素描训练备受冷落。很多学生由于临时改学美术专业,绘画基础差,为了急于求成,只准备考试需要的内容,其他内容几乎不会。一些培训机构也投其所好,跳过必要的训练环节,采取所谓的“速成法”,教考生死记硬背几种应试方法,让一些急功近利的考生侥幸考中。这些人虽然考取了大学,但因营养不良,基本功差,给高校教学带来不利因素,使教学任务无法完成,严重影响教学质量。要想学好绘画,必须打好坚实的基础,从学习静物素描开始。(图1)

图 1

第二章 对物体基本造型的认识

要画好静物素描，对物体造型的认识理解十分重要。

我们知道，自然界物体的基本形体是由几何形体构成的，它们是球体、方体、圆锥体、圆柱体等基本形态元素。我们经常说树冠是圆球形的、房屋顶是三角锥形的、楼房是长方体形的等都是这些基本元素的应用。认识了几何形体的基本造型要素，就等于掌握了自然界的基本造型规律。作为一个画家或设计家，必须充分掌握这些基本造型语言，以便观察物象时能敏锐捕捉到形体的构成规律。（图2）

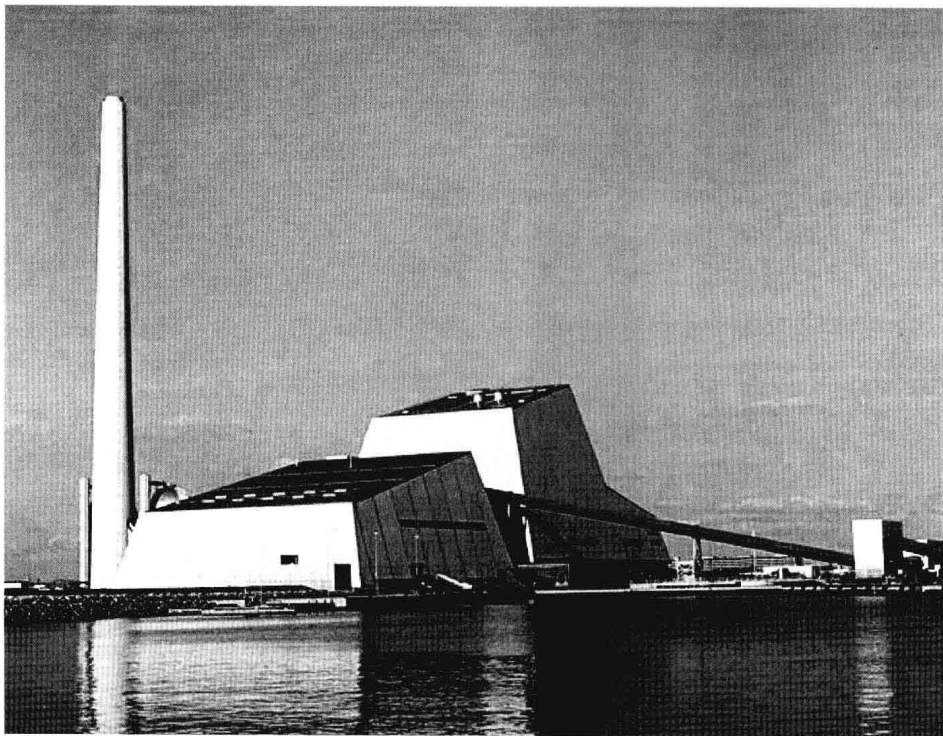

图2

下面我们对几个基本形体进行分析，掌握它们的素描表现规律。

一、球体

球体是日常应用最广泛的形体之一。当它被光照射后，在其表面会产生明暗变化，暗部边缘由于环境作用产生反光，靠近亮部一侧，反光较少，颜色较重处称为明暗交界线。画球体时要注意整体形象的空间状态，仔细观察球体表面形体转折引起的明暗变化，并借助背景处理好虚实关系、空间关系。画球体的亮部时，要注意往后方向的转折、高光处往灰面的过渡。背景线条不要过分交叉排列，处理得表面化。可结合擦拭手法，多画几层使之与背景空间浑然一体。球体表面也要注意线条层次，并结合擦拭手法，逐渐刻画出石膏质感。线条运用可顺结构走向，也可不顺，根据需求和习惯灵活掌握。用线的目的是为了塑造形体、表现空间，切记不可表面化，片面追求帅气。初学者选择2B—4B铅笔较合适，软硬适中。太硬的铅笔画线过力会破坏纸张表面纤维，使画面变得腻滑灰闷。太软则铅末浮在纸的表面使画面没有层次，缺乏石膏质感且画面易脏。中性铅笔易于刻画，分层排线，借助擦拭手法，可避免线条排列过于干涩，增加层次渲染，提高

对石膏的表现力。如何擦拭，擦到什么效果，都要根据个人喜好而定，没有固定规律。（图3）

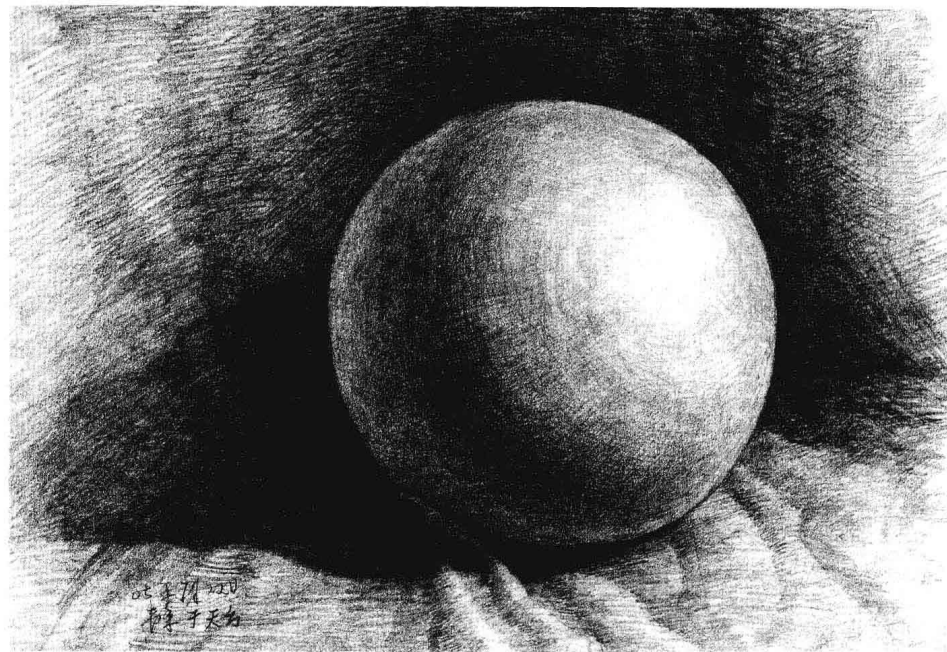

图3 韦 年

二、立方体

立方体的明暗变化明显、规则，易于表现。面与面90°转折，棱角突出，明暗对比分明。从特定角度观察，因光线照射的角度不同，分为背光面、受光面、侧光面，即黑、白、灰三大面。背光面越接近受光面转折处越暗，接近桌面处反光较明显。它的投影接近物体处清晰，反之模糊，投影边缘近实远虚。在深入刻画时注意棱角处的变化，它是形体转折与表现质感的关键部位，不要死抠使边过于锋利，要转折得尽可能自然。受高光面也是处理的关键部位，用铅笔一定要刻画出亮度与质感变化。（图4）

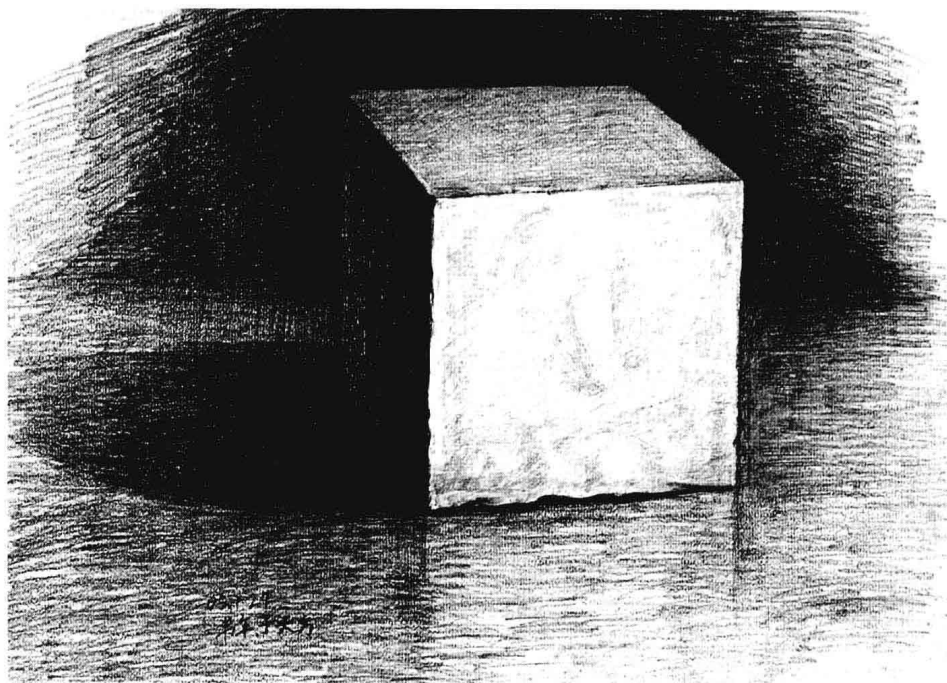

图4 韦 年

三、圆柱体

圆柱体是上下一致同心圆连接而成的形体,具有圆的形态。明暗变化类似于球体特征,有明暗交界线、反光。顶部受光接近明暗交界线处明暗对比较强,是表现形体空间的关键部位。形体虚实与背景处理类似于前两种,处理方法基本一样。(图5)

四、六棱锥体

六棱锥体是六面三角形锥体,是由六个三角面组成,与光源越趋于垂直的面越亮,越侧的角度的面越灰。它有两个受光面,两个背光面,接近明暗交界线的面最暗。在刻画各个面时注意转折处棱角的变化。每个棱角处在的受光状态不同,它的虚实变化就不同,因此要注意面的空间转折。背光面越往顶部越重,接近桌面处有反光。(图6)

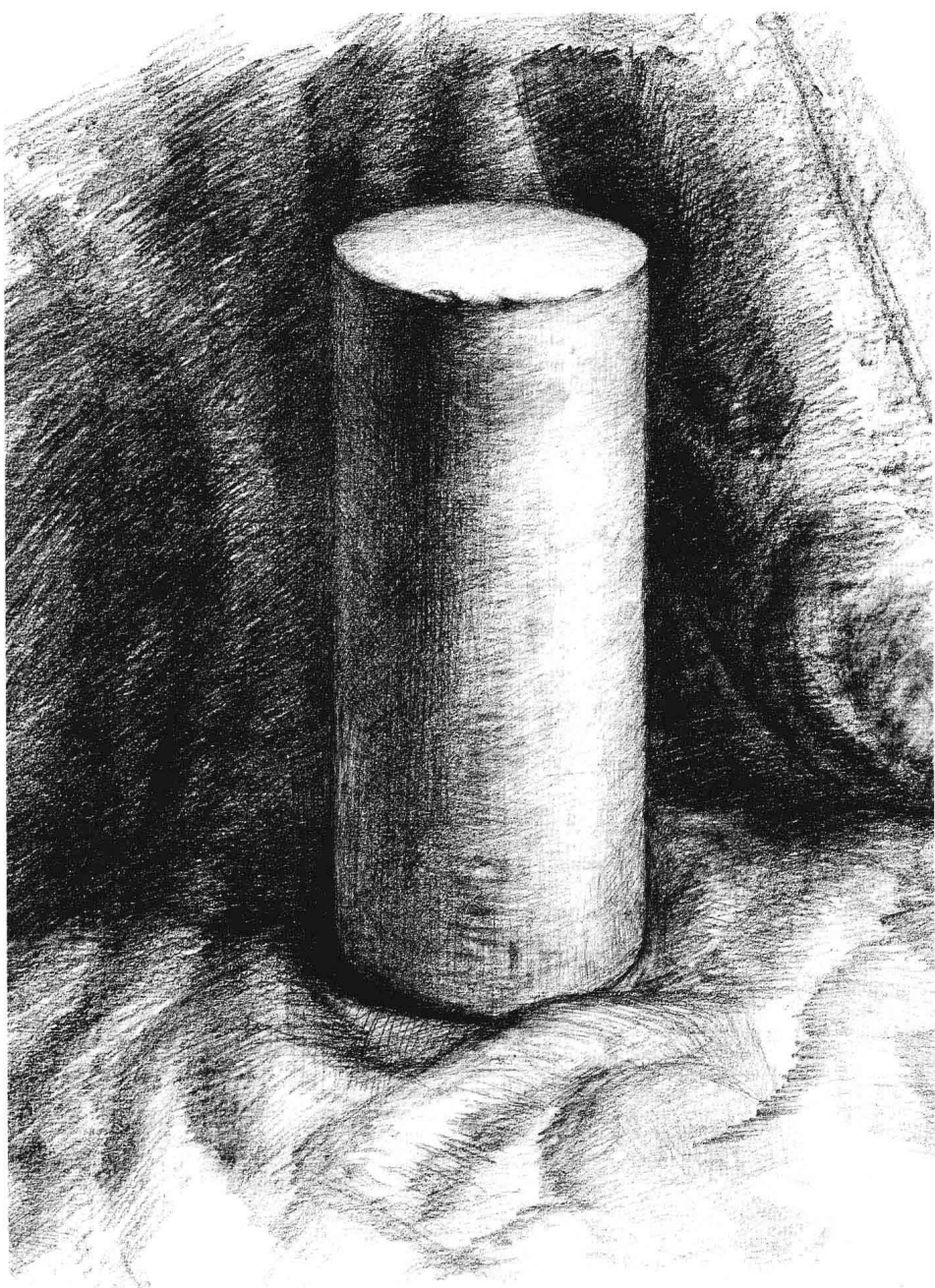

图5 韦 年

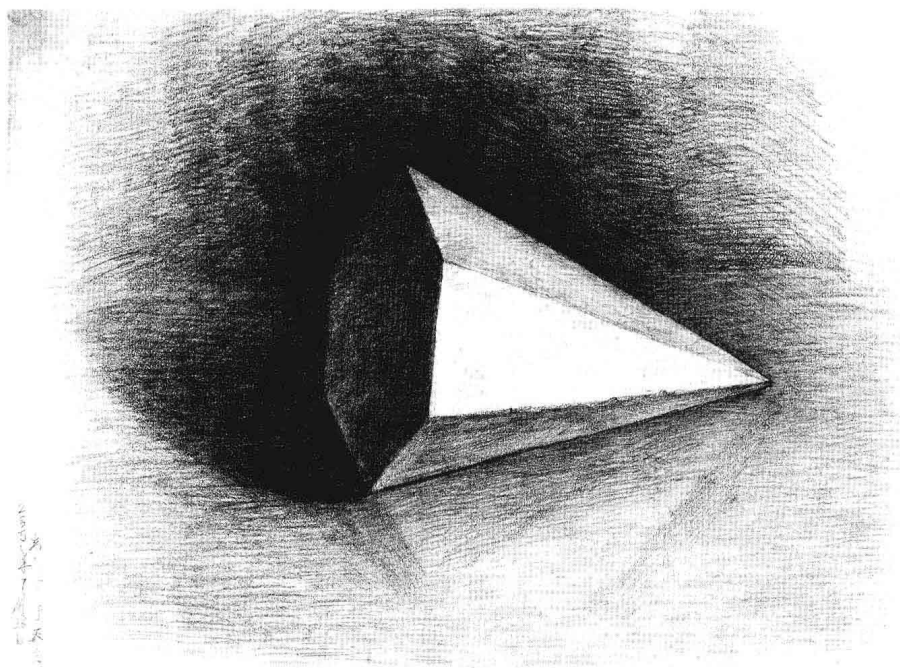

图6 韦 年

五、圆锥体

圆锥体是圆柱体和三角形的结合,它具有圆柱体明暗变化的规律,同时又具有三角形的变化特点。越接近顶点暗部越重,亮部越接近光源处越亮,锥体的面越往后转越灰。(图7)

前面我们讲解了构成物象基本形体的一般性常识,常规性明暗关系的表现规律,掌握这些对我们以后进行复杂形象的表现将打下很好的基础。我们知道,自然界物体的形态是千变万化的,很多形态都是这些基本形体的无序组合,在光源的作用下体积呈现得清晰可辨,易于掌握刻画。但很多物体由于客观环境复杂多变,未必这么规则地呈现于我们的视觉中,因此要求我们充分认识和把握形体,转换不同手法去表现它,通常必须使用非常规的造型手段。

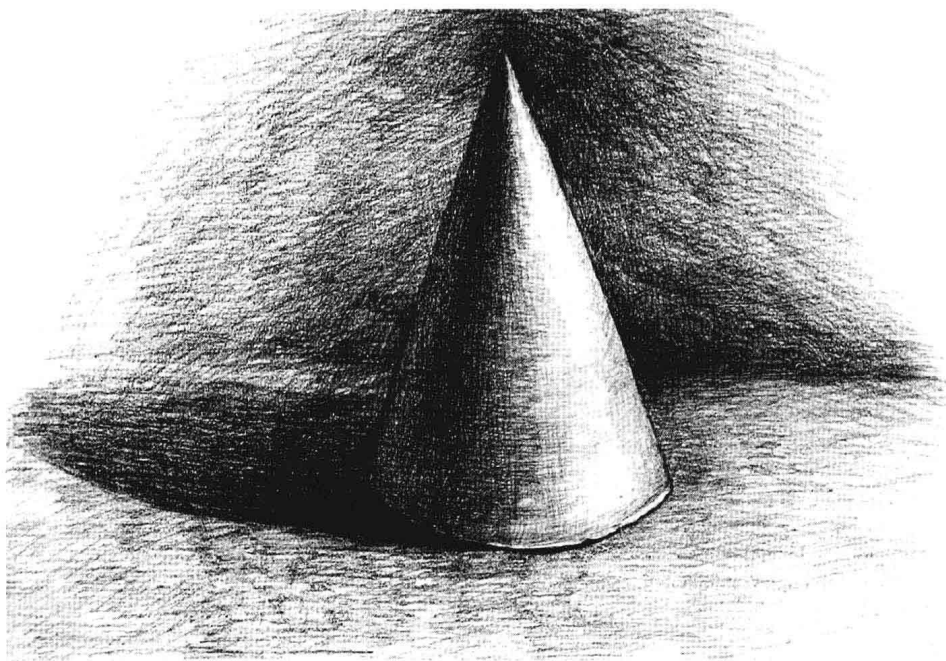

图7

第三章 对形体组合的认识

日常生活中常见的物体都是基本几何形体的组合,我们要以分析的眼光去观察它们,一个画家必须具备敏锐的捕捉和辨别形体的能力,充分了解物体的构成方式,对我们正确刻画物体大有好处。

一、茶杯

由一个圆柱体和一个半圆形把手组成,刻画时要注意圆口处和把手拐弯处的变化。(图8)

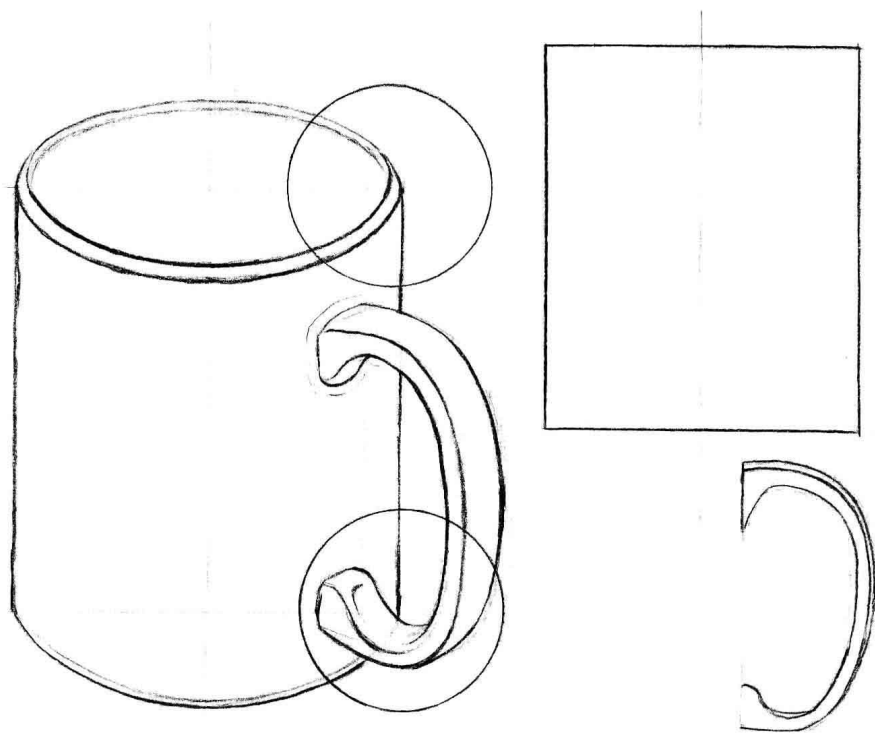

图8

二、碗

由两个高度、大小不一的梯形圆柱和一个上下等大圆柱组成,刻画时要注意圆的同心性。(图9)

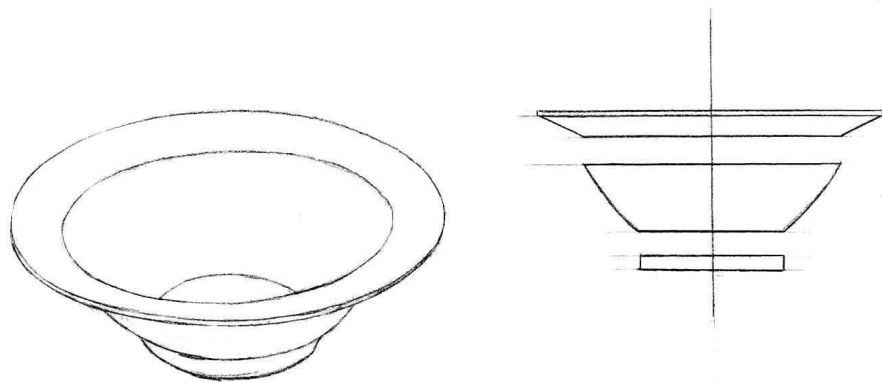

图9

三、酒瓶

由瓶颈、瓶身几个不同的同心圆柱组成。(图10)

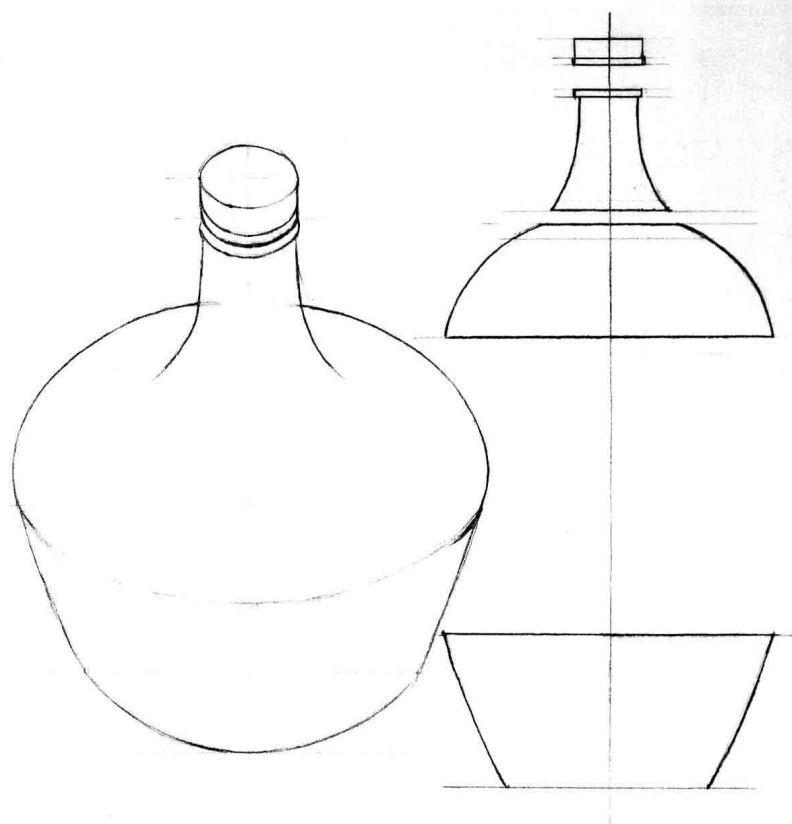

图10

四、矿泉水瓶

由瓶颈、瓶身、瓶底五个部分同心圆柱组成。(图11)

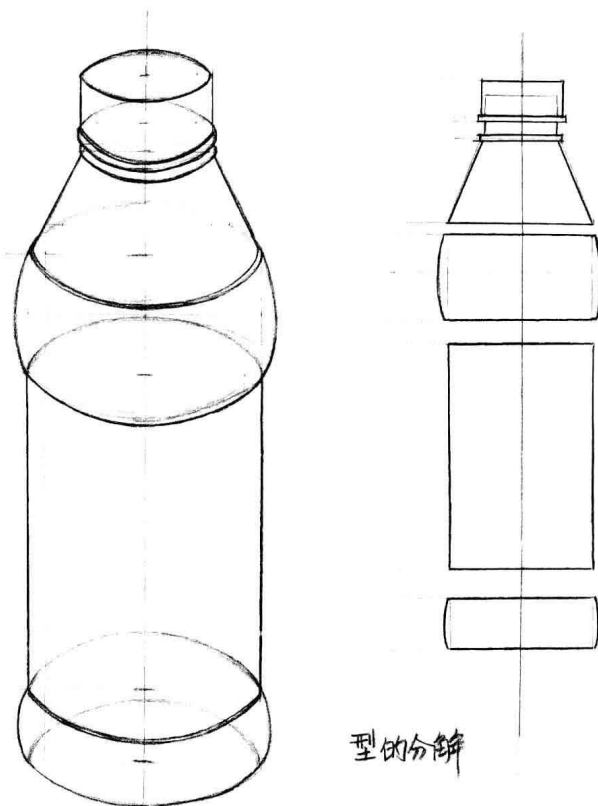

图11

五、陶罐

由罐口、罐身五个部分同心圆柱组成。(图 12)

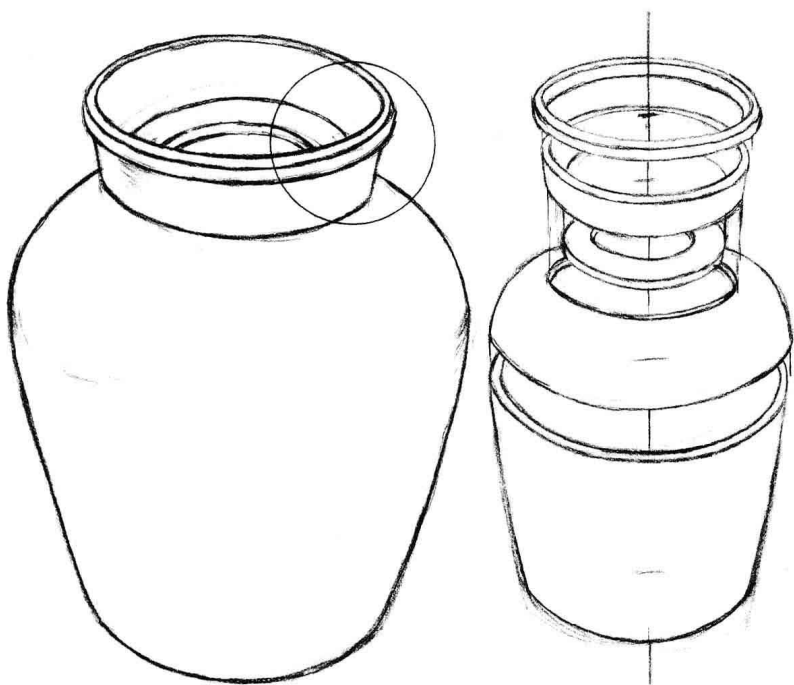

图 12

六、几个不同结构组合的物体

(图 13、图 14、图 15、图 16)

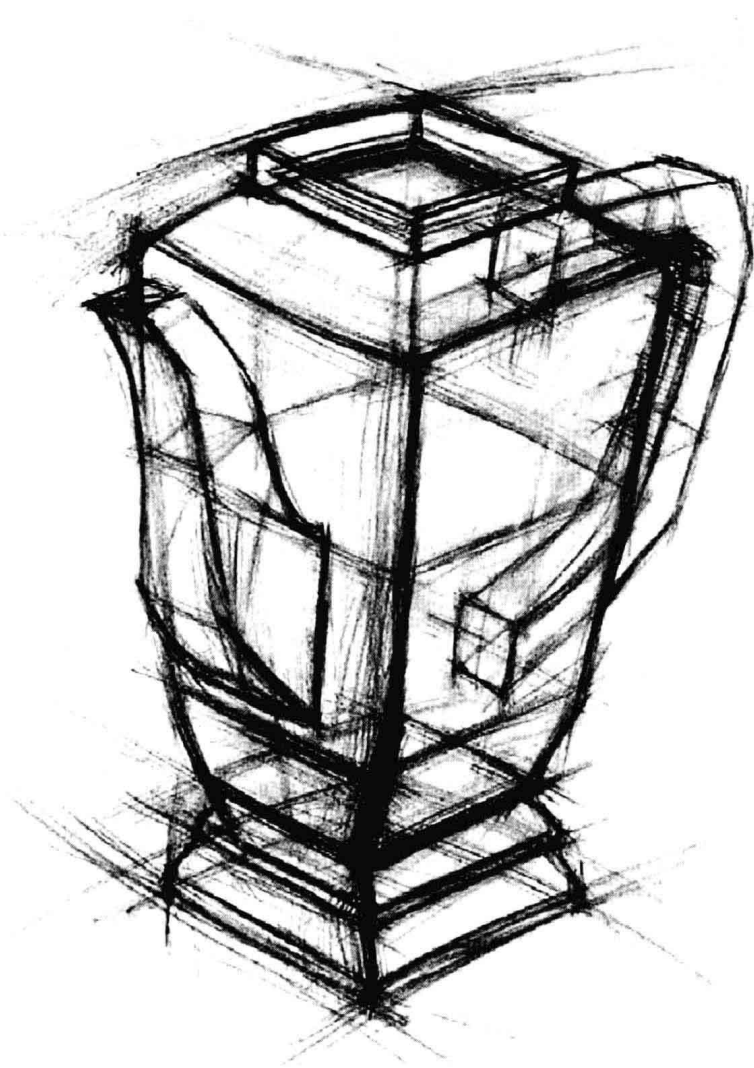

图 13 黎宇明

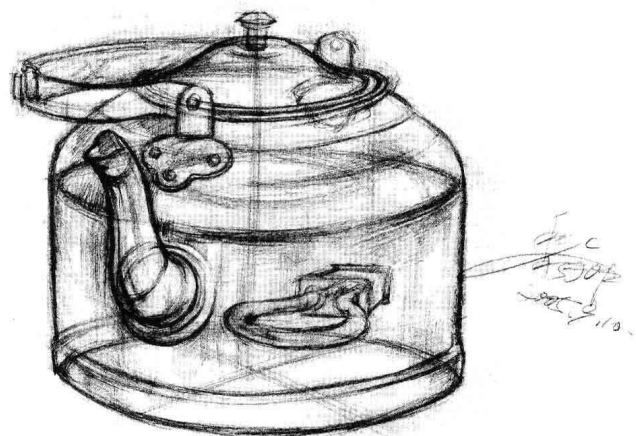

图 14 黎宇明

图 15 黎宇明

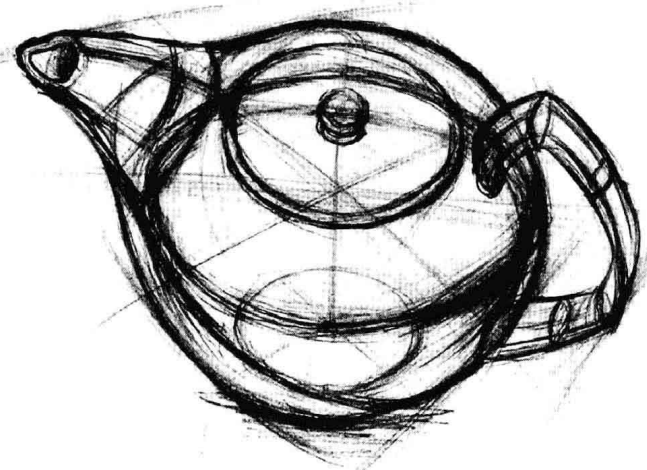

图 16 黎宇明

第四章 对物体材质的认识

通过静物写生训练学会表现材质,是我们进行基础训练的重要目的之一。不同的材质在光的作用下呈现的表面效果不同,因此表现手段也不同,这要求我们通过实践进行积累,认真总结掌握。这里介绍几种写生训练中经常被表现的物体,学会这些物体质感的表现方法,进行静物写生就不难了。

一、玻璃与不锈钢制品

静物写生中,这两种物品最难画。写生时要注意观察物体表面肌理走向以及表面反射物体肌理走向,用笔顺势刻画,从肌理变化中表现出物体的形态质感。(图17)

图 17-1

图 17-2

图 17-3

图 17-4

图 17-5

二、陶瓷制品

瓷的表面比较光滑，颜色较重的瓷表面有周围物体反射的影像，高光点也较多，瓷的质感是通过这些影像的虚实和高光点的强弱来表现的。陶的表面则有光滑和不光滑之分，光滑的表面用画瓷的方法来表现，不光滑的表面要画出亚光的效果，没有突出的高光。光滑的表面要用笔清晰干脆，不光滑的表面用笔模糊而松弛，刻画时要根据表面质感不同用笔随之变化。（图 18）

图 18-1

图 18-2

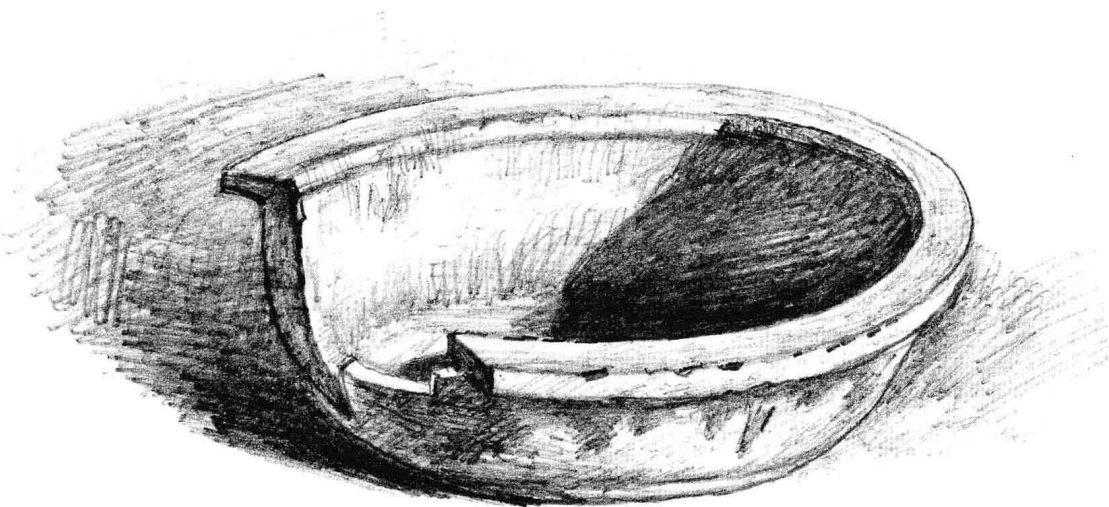

图 18-3

图 18-4

三、皮革与牛仔布

这两种物品有共同点：表面粗糙而厚重，褶皱较大，面的转折平板生硬，用短粗线条来表现它的质感较为理想。（图 19）

图 19-1

图 19-2

图 19-3

图 19-4

四、水果与棉布

画水果用线细腻流畅,利用明暗表现物体转折。棉布的皱褶变化细小曲折,用线细小密集,刻画时注意明暗的层次变化,尤其是布的边缘处理,都可表现出布的质感。(图20)

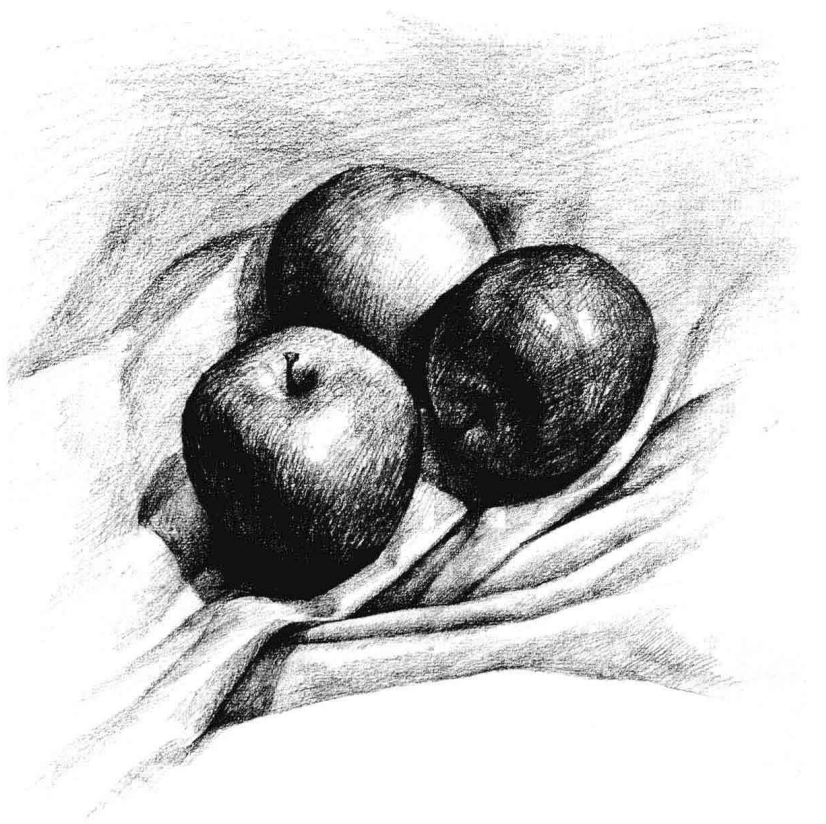

图 20-1

图 20-2

图 20-3

图 20-4

五、箩筐

箩筐的边缘处理最能表现出其特征,要注意每一根枝条的明暗处理,强调枝条衔接处虚实变化。(图 21)

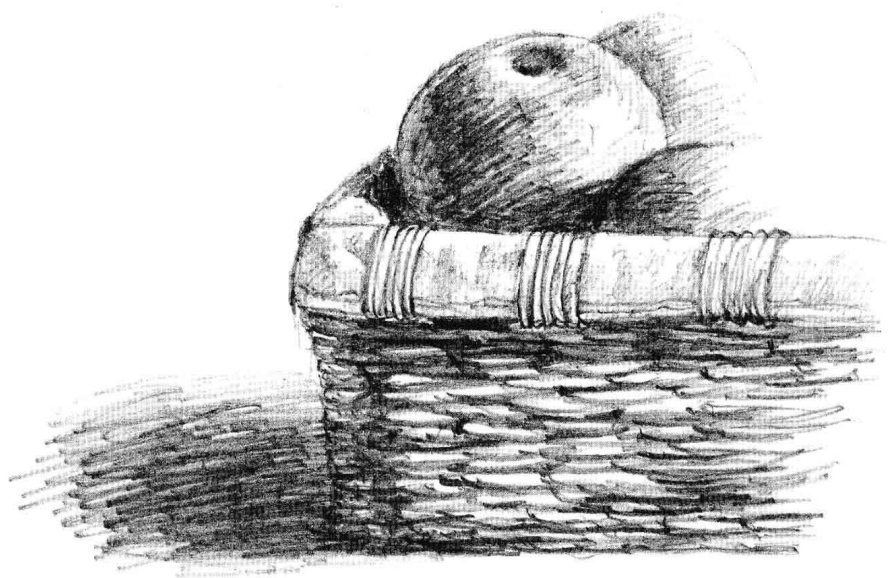

图 21-1

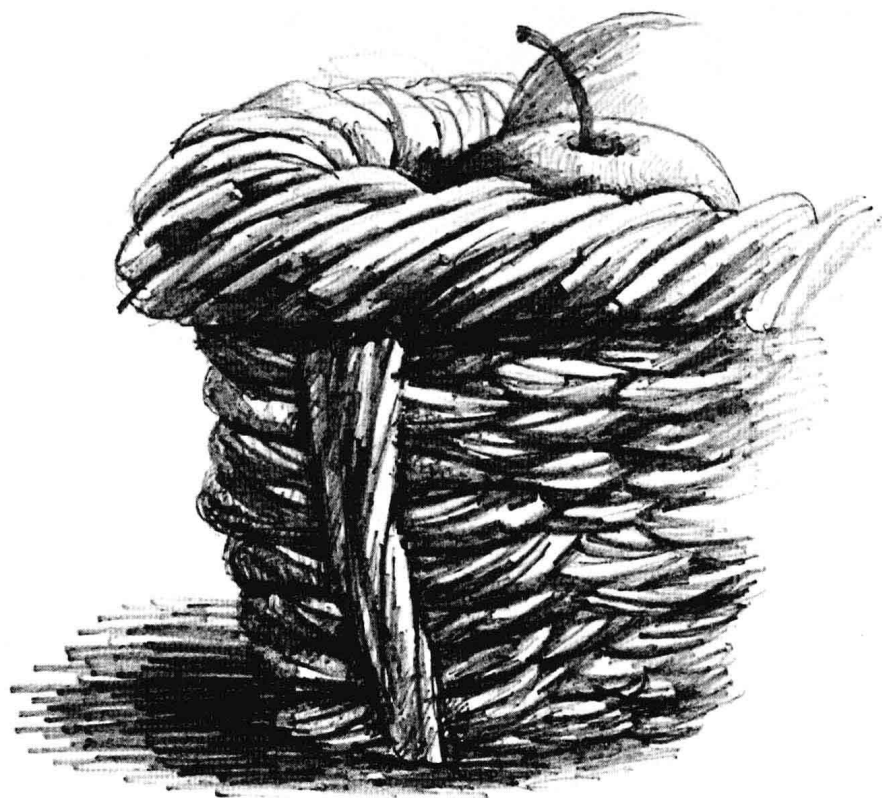

图 21-2

六、木材

结眼、纹理和裂缝是木材表现的三要素,细心处理好,就达到质感表现的目的了。(图 22)

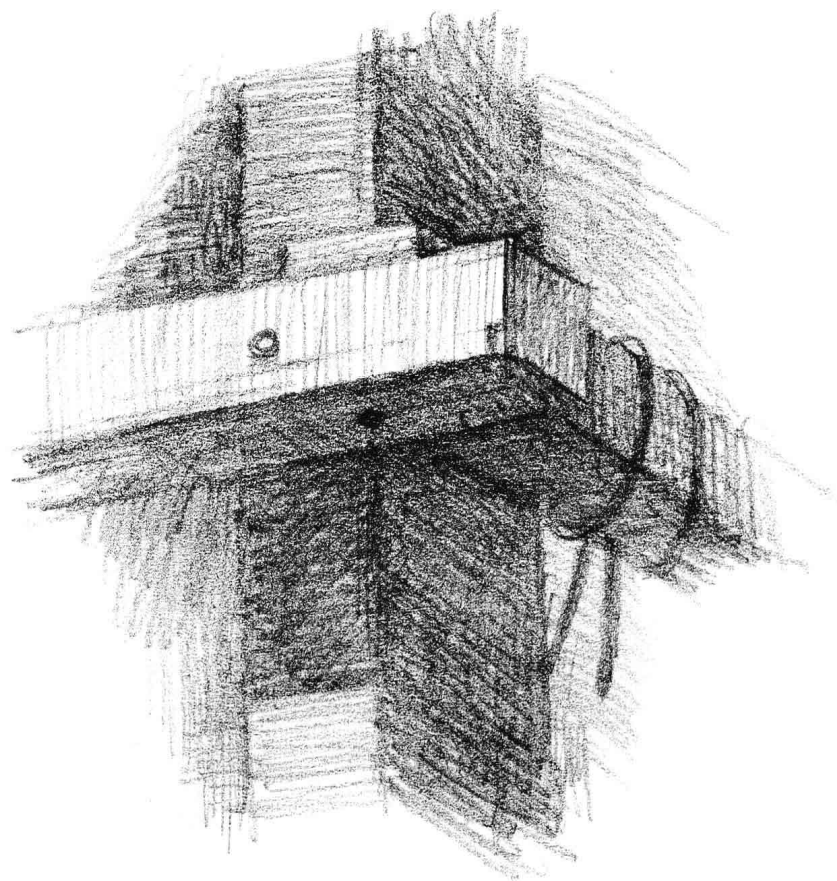

图 22-1

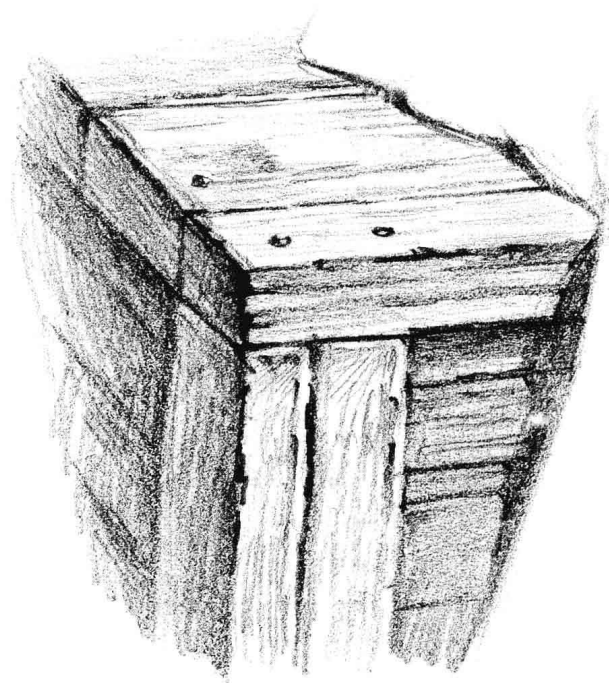

图 22-2

七、纸

表现出折叠处和皱褶变化是表现纸质感的要点。(图 23)

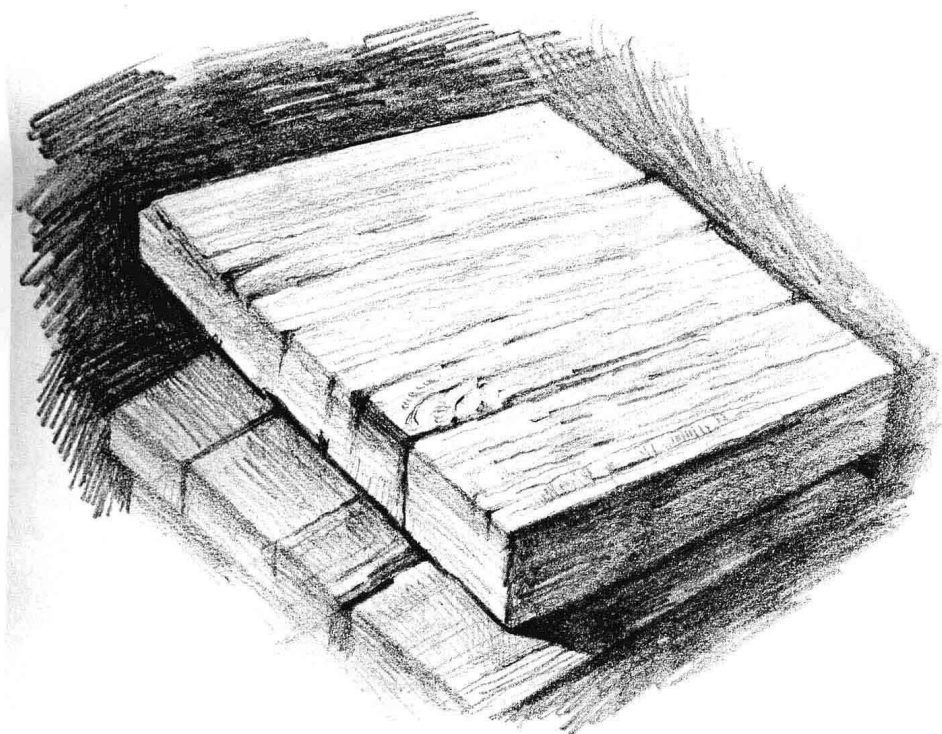

图 22-3

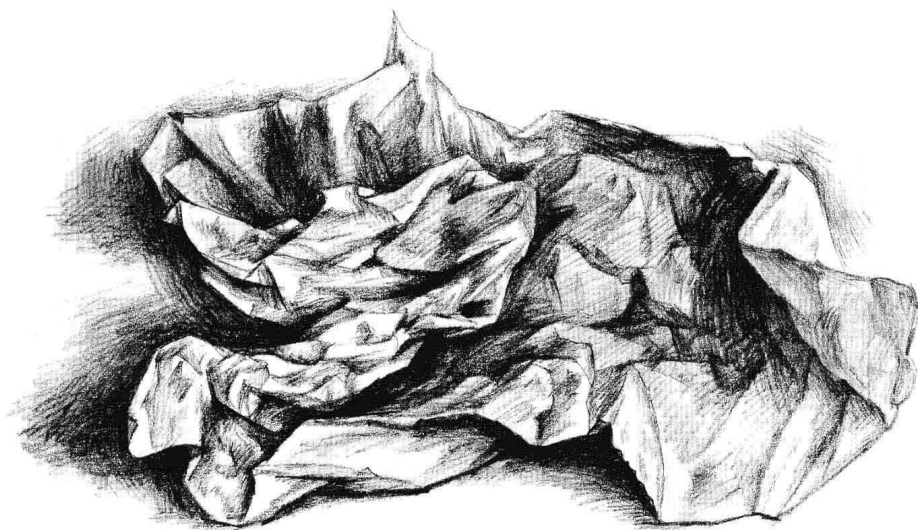

图 23-1

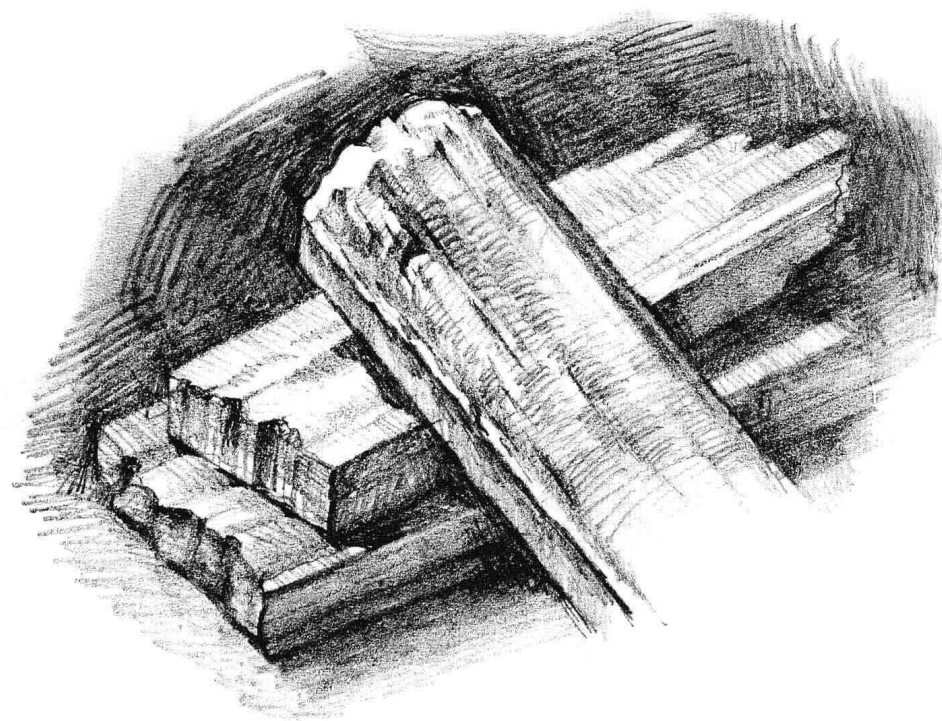

图 22-4

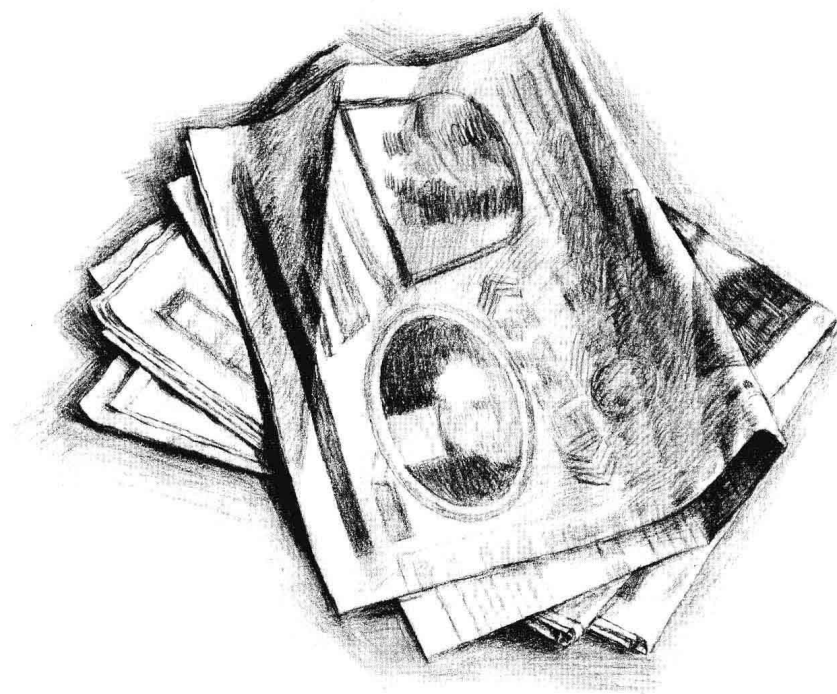

图 23-2