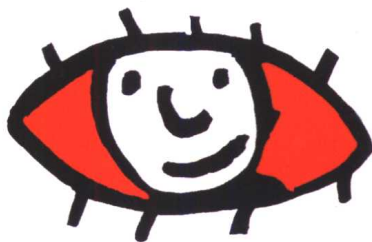

少年美术起步丛书

主编 陈可久 指导老师 沈玉佩 高清

SHAONIAN
MEISHU QIBU

素描静物

湖北美术出版社

少年美术起步

素描静物

主编：陈可久

指导教师：沈玉佩 高 清

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 陈可久主编.

—武汉: 湖北美术出版社, 2000.1

(少年美术起步丛书)

ISBN 7-5394-0919-3

I. 素…

II. 陈…

III. 静物画—素描—技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999) 第 75543 号

责任编辑: 余 澜   封面设计: 未筱乔

特约编辑: 陈 波   技术编辑: 祝俊超

再版修订: 陈可久

少年美术起步·素描静物

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: (027)86787105

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2000 年 2 月第 1 版

2000 年 7 月第 2 版

2001 年 10 月第 3 次印刷

印 刷: 武汉市科普教育印刷厂

印 数: 9001—12000 册

ISBN 7-5394-0919-3/J·827

定 价: 14.00 元

引言

素描是一种单色绘画。同时又是学习绘画的基础。素有素色、朴素、单纯、直接含意，描即是写和慢慢地画，是造型艺术的基础。素描一般是指用简便的工具，如：木炭条、炭精条、铅笔（从H到B）、钢笔、毛笔等在纸面上所作的绘画。可分为研习性素描（基础素描），表现性素描（创作素描），速写（素材素描）等形式。

素描训练的目的是为了不断地提高造型能力，达到概括而又深刻，真实而又生动、准确而又艺术地表现对象。

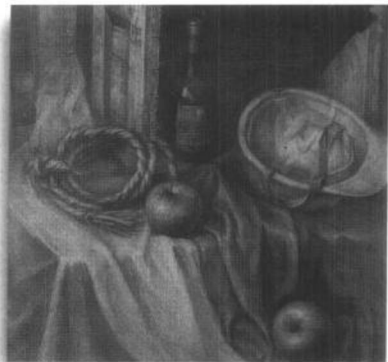
素描学习是一个完整的训练体系，要培养科学的观察方法，深刻的再现手段，形象的思维能力和坚实的造型基础。使眼、脑、手同时得到锻炼和协调。解决好主观与客观，现象与本质，感性和理性，局部与整体等关系。

素描基本练习的技术性很强，要非常强调素描的严格性、整体性与深入性。素描练习的严格性表现在：认识的明确性，观察的正确性，艺术表现的完整性，精神实质的深刻性，无似是而非之处，笔不妄下，力求落笔就准，有不可移动性。整体性在表现上能概括，去繁琐，就简练，取完整。深入处刻画精微，次要处大胆提炼，关键部位卡得很准又很微妙。

素描是一种艺术，不只是单纯的技术练习，不仅要学好技巧，更要学习艺术，艺术的真实不等于自然的真实，艺术是主客观统一的产物，是理性与感性的高度结合，是我们对自然的再创造。造型规律是可以直接讲授的，艺术修养需长期在潜移默化的过程中逐步形成。因此，还要多注意造就画外功夫。学画先贵人品，文如其人，画亦如此。

素描艺术表现的规律要了解并不难，难在运用，主要是启发自己的主观能动性，反复实践，不断增强审美意识，发展才智，并在具体画面中去解决存在的问题，不断地克服缺点，克服缺点就意味着进步。

学习素描必须按部就班，循序渐进，不能急于求成，要作出艰苦的磨炼和投入相当的时间，并要专心致志，持之以恒，从量的积累逐步达到质的变化，才能练就扎扎实实的基本功。

素描的基本概念

一. 线与面

线条是点运动的延续,连接起点与终点的是线,任何一幅素描都是由无数线条组合而成,所以研究线的变化规律是素描造型中的重要因素。

线条有长短、曲直、硬软、横竖、粗细、深浅、虚实、向背等变化,一般素描要求用短线定位,长线画出外形,用设定的垂直线、水平线,检查形的正确及动态。

点、线、面这三种抽象的绘画成分,线是最单纯而简洁的造型因素,绘画的线并不完全是客观物象本身存在的线条,不是照抄物象的轮廓画出来的线条,应该是在观察、分析和感受对象的过程中提炼概括出来的有生命力的线。

外轮廓线一般要画得清楚一些,内轮廓线相对要模糊一点,受光部分的线要画得细、实、深,背光部分的线要画得粗、虚、淡一些,从而形成线的变化和节奏。

无数线条的并列形成排线,素描中的色阶和调子要借助于排线,排线的基本性在于一根有变化的线条(两头轻、淡、虚,中间浓、粗、实,似断头纱线的效果)按小角度交叉进行有深浅、虚实等变化的排列,使线与线交错成扁棱状。利用不同的工具,熟练地掌握各种不同的排线形式与方法,可以表现出丰富的色阶层次和不同的肌理及质感。不同的形状,调子的深浅,物体的质感等不一样,应采用不同的排线方法。

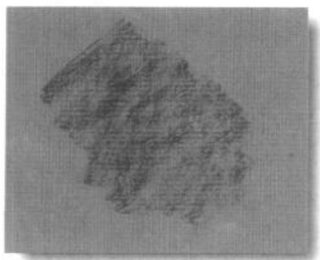
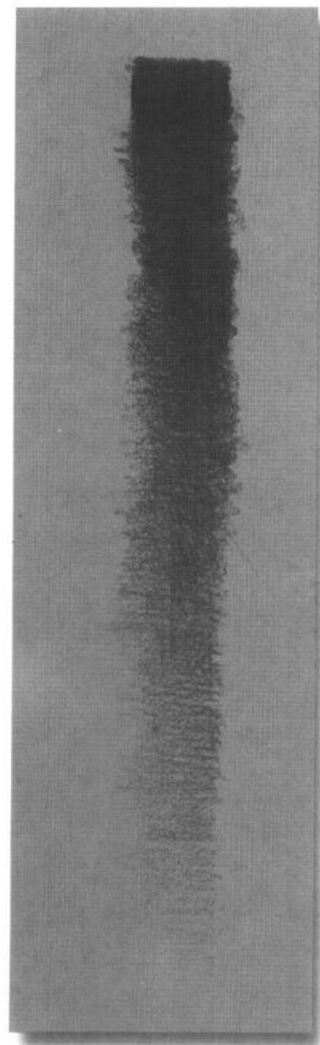
排线的方向,通常由右上方向左下方往返进行,这种方法与人的生理相适应,但也不绝对,应随形运笔,造成既统一又有变化的排线,注意层次的变化及丰富性。

用笔的轻重,直接影响着画面深浅调子的变化,线条用笔的快慢影响着画面的生动性,还要注意排线的形式,如用笔尖,笔的侧面,粗线、细线、疏线、密线、长线、短线、排线后再加擦排线等。

线条的形态虽各异,但基本形态是曲和直。色素关系是浓淡;组织关系是疏密等,运用这些造型因素就可以画出具有表现力的素描。

无数点的组合或无数线的排列后的效果,在视觉上成了面,三个以上面的组合则成为体,立体物都是由很多的面组合而成的。面的空间位置,形状、大小、角度等不同面的形状决定体的形状。

面上的光量决定着物体调子的变化。同样一个面,它的各个部分与光的距离和角度不同,会产生深浅渐变的调子,所以画任何一个物体的任何一个面,都有渐变的倾向,因此,必须认真地找出物体的各个面,并且建立起面与面的正确关系。

二. 形体结构

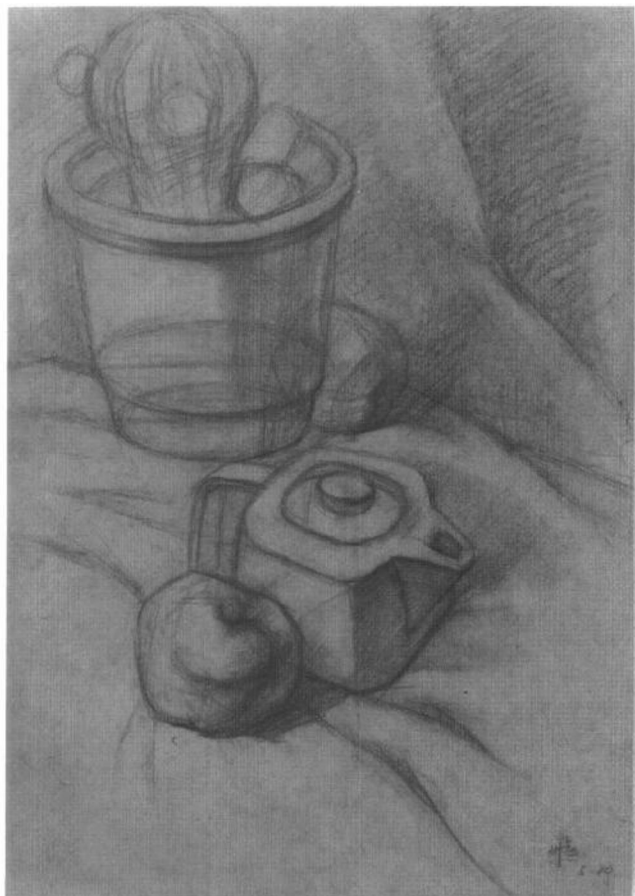
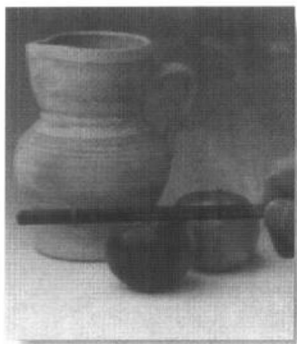
形体即物体的形状与体积,是素描的主要问题。生活中视觉感受的形体是多样的,为了有效地表现形体,必须采取正确的观察方法,有意识地进行概括,归纳成简单的基本形体及其组合。

任何物体的基本形体,不外乎立方体、圆球体、圆柱体、圆锥体或是介乎于它们之间的形体或者是它们的组合。基本形体能帮助我们认识素描中一切物体的造型,复杂的物体往往由基本形体组合而成,学会简单的东西复杂看,复杂的东西简单看的方法,来提高自己的观察能力,分析能力,概括能力及表现能力。

画素描的时候,首先要把大体形画准,然后才是局部深入。

结构是指物体本身各部分的组合和构造。物体都有内部和外部的因素和结构关系,各部分的互相连接、穿插等决定了物体的形体。结构是物体的本质因素,在任何情况下,结构是不变的,而光线等因素是可变的。如果光线起了变化,只是影响了物体的明暗、虚实等的变化,而结构总是存在的。如果对物体不作结构分析,就不可能画出正确的形体。因此,必须对整个形体包括看不见的那些部分画成透明的图形,使其在结构中不产生错误,同时,要进一步理解切挖结构,几何结构,轴心结构,复合结构、解剖结构的关系和表现方法。

三. 比例和构图

比例即是大小关系，指物体间或物体各部分的大小、长短、高低、宽窄、多少、厚薄、面积等诸方面的比较。借助这些关系求得物体造型的准确性。比例是物体造型特征的一个方面，在素描中比例是不可忽视的一个要素，比例不准，就不可能画得准确。

人物的比例可采取相对的标准比例来确定，如站八坐五盘三半，即是以人物的头部为长度，确定人物不同状态的比例关系。又如“三亭五眼”来确定五官的位置。

由于透视的原因，若要形象的正确，除结合透视的原理外，还需采用感觉比例的方法正确表现。如两根同样长短的线，方向不一，长短感觉也会不一样，竖线似乎要比横线长一些。同样大小的物体，亮的总是比暗的感觉大些，有细节的物体比没有细节的物体大些重一些，远的物体比近的物体小些等。

确定比例必须从大处着眼，反复比较，凡写实表现物体，外形的正确是首位的，物体的外形不仅仅是它的边缘，应包括它本身因结构及比例不同所产生的全部不同方向的大大小小的块面构图。

四. 明暗调子

明暗是一种自然现象，从中可以找出表现的规律，是造型的重要手段，是表现形体、立体、空间、质感等的要素。

调子是光线强度的物理特征，是体面所反映光的数量，也就是面的深浅程度。

任何一种物体在光的照明下所产生的调子层次变化是无穷的，但只要掌握住基本规律，就不难表现出调子的各种变化。

物体明暗调子的变化有如下一些规律：

1、光源强些，面的受光量就多，调子就亮，光源弱时，面受光量少，调子就暗。

2、光源离面近，调子就亮，光源离面远时，调子就暗。

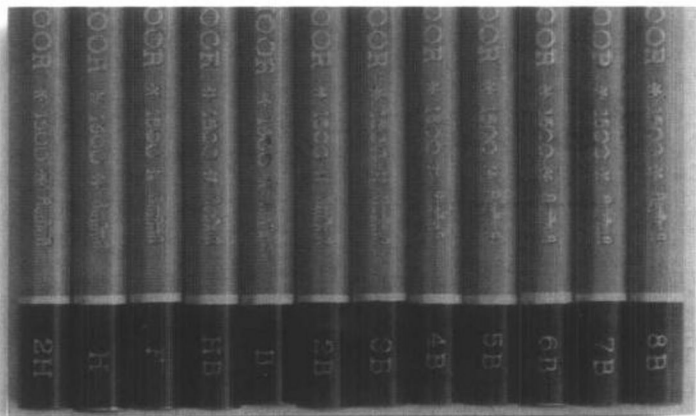
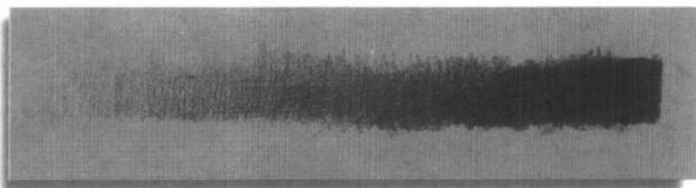
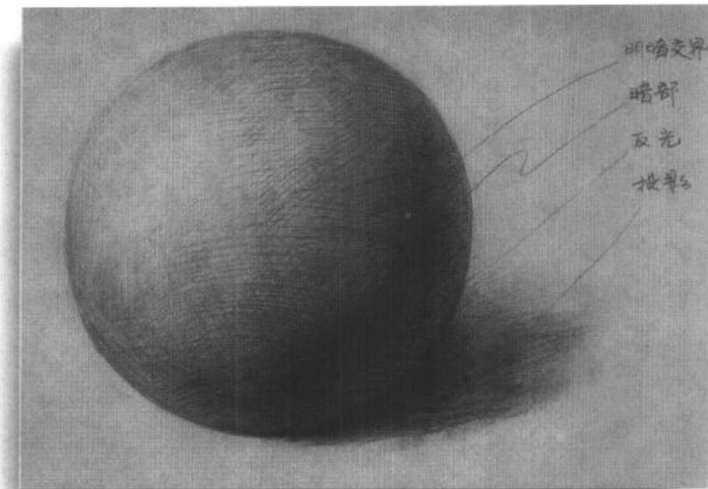
3、光源与面直射时，调子就亮，光源与面的角度越倾斜时，调子越深。

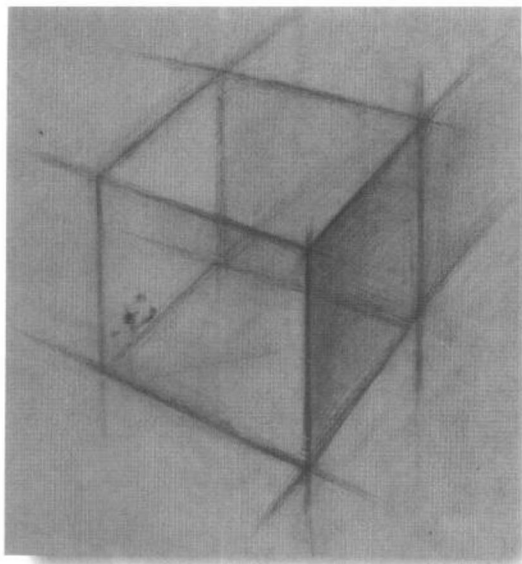
4、如果光源强弱、远近和角度相同时，物体离画面近时，调子就会亮些，反之，就会暗一些。

5、上述因素在相同条件下，固有色深，调子就暗，反之则亮。

对调子的层次要善于归纳和概括，首先在画面中要树立调子的整体感，即画面黑、白、灰的关系，利用这三个大的调子统一画面，控制住画面的整体效果。同时要注意中间调子是亮面的一部分，而反光则是暗面的一部分，应当严格地统一在暗部中，反光再强也不能超过亮部的最暗处，如果我们眯起眼睛看物体就不难看出这层关系。

明暗调子的局部关系主要是指：部分的亮调（包括高光），灰调（也称中间层次或过渡调），明暗交接调（或交接面、线），背光部分的反光，暗部的过渡层次和投影。

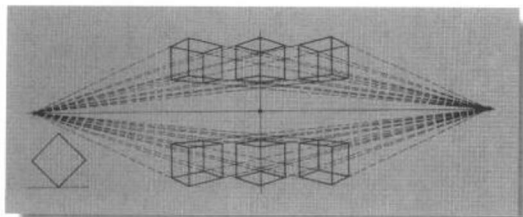
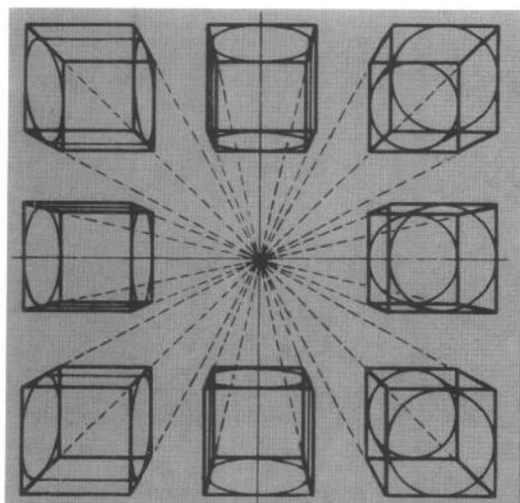
五. 透视与空间感

透视是一门专门的学科，简而言之是近大远小的关系，也是透视的基本道理。学画过程容易犯透视错误，所以开始学习素描就离不开研习透视的道理，可以在学画的过程中逐步掌握一些必要的透视法则。

在实际生活中，任何一个物体与我们都成一定的角度方向，开始写生时，如何将空间中的物体画成立体，透视是主要的因素，即在两度的平面上表现出三度的主体空间。

绘画的透视概念，包括两个方面，一是形体透视，二是空气透视。近大远小是指形体透视，近实远虚是指空气透视，这两种透视是我们在画素描中经常遇到的。

透视在东西方绘画中采用的方式各不相同，西方绘画中常采用焦点透视，中国画常采用散点透视。

六. 块面和立体感

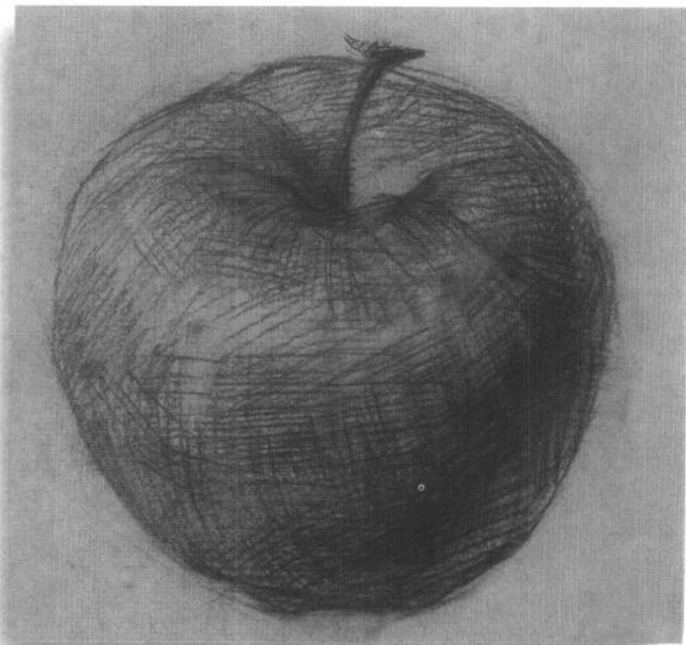
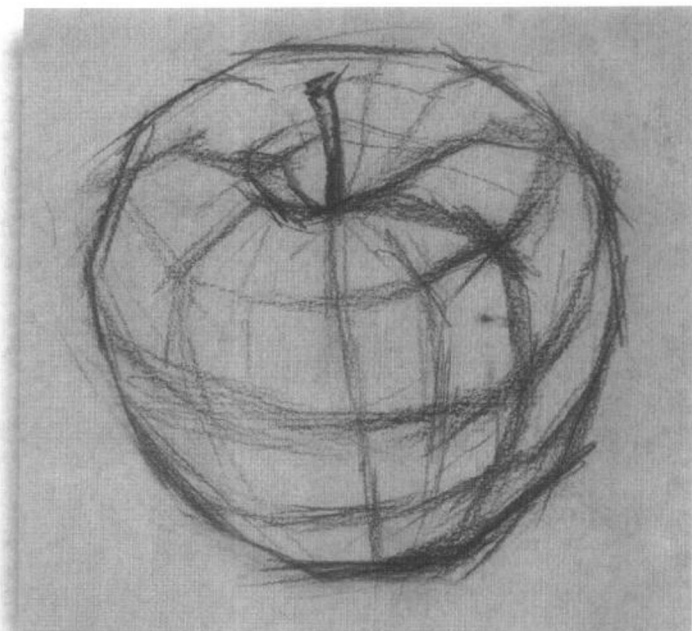
凡物体都由许多不同方向且形状各异的大小块面组合而成,这种不同形状的块面及组合即是素描中常说的体面关系。

在平面纸上画出物体的高、宽、深三度空间产生起伏不平的感觉,构成一个近乎逼真的立体形状这就是立体感。

如果缺乏物体是由面构成的观念,在描绘的时候,就不会在画宽度和高度的同时,正确地画出它的深度,从而把物体的立体感画出来。

立体性是物体的主要特征,而只有在体现物体面的组合及结构时才能较好地画出它们的立体感,所以作画时要选择最能体现立体效果的适当角度,要注意光源与物体的最佳视角,还要善于把物体归纳成具有明确几何形体的画面加以表现。

在平面上表现素描立体感的方法不外乎用明暗法表现(调子素描);或以线为主辅以明暗加以表现等几种基本方法:

七. 肌理及质感

不同的物体都因为组成物体的材料质地不一样,才有各自的坚硬、松软、粗糙、光滑、透明等不同质感,如金属、玻璃、木头、陶器、石膏、人像、棉布等。

质感是物体表面的视觉特征。在素描中要重视表现物体的质感,常利用调子、肌理、形状、线条和工具特点等因素加以表现。如粗糙的物体调子关系柔和,没有高光、反光也较弱;光滑物体各种对比就强烈。

肌理是指物体的纹理及其起伏效果,如毛巾松软,表面粗糙起伏不平,还具有厚实感,而丝绸光滑轻薄。少儿肌肤细嫩,老人皮肤的粗糙及皱纹。这些质地视觉中清楚地反映出来。为了表现这些质感,就要认识它们的肌理形状特征以及富有代表性的细节的刻画。

线条是表现质地的外部条件,也是表现质感的一种手段,采用不同的线条,能表现出物体不同的质感。

不同的排线方法,如疏密、繁简、层次的多少等若能正确而熟练地运用,则对物体质感的表现有着直接的影响。

此外,还有铅笔、木炭条、炭精棒、橡皮、小刀、擦笔等工具若使用得当,也能有效地表现出各种物体的质感。

静物素描

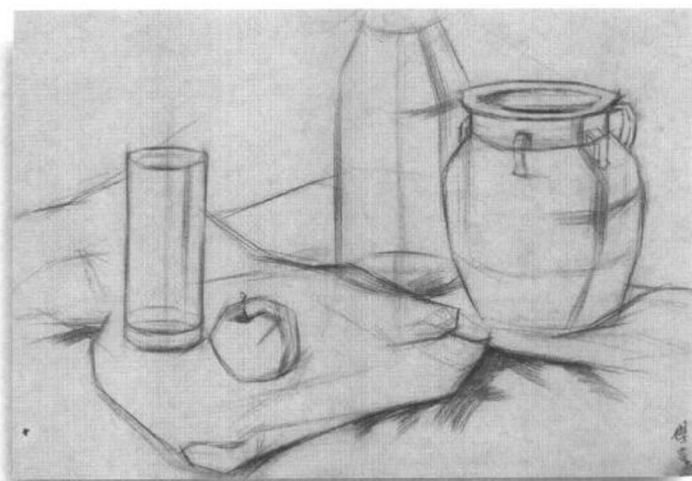
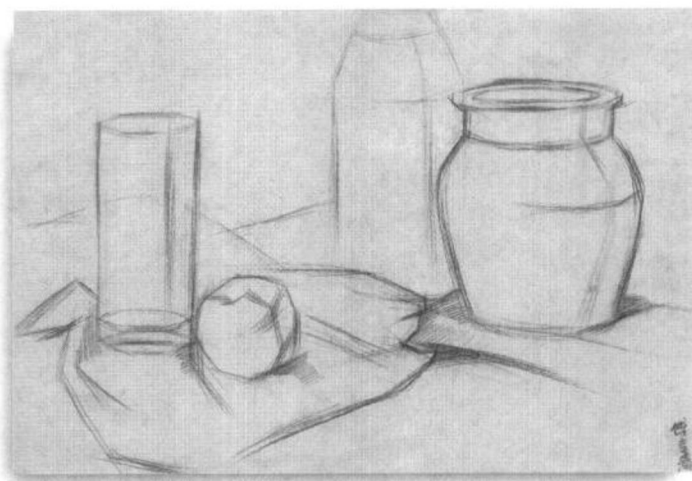
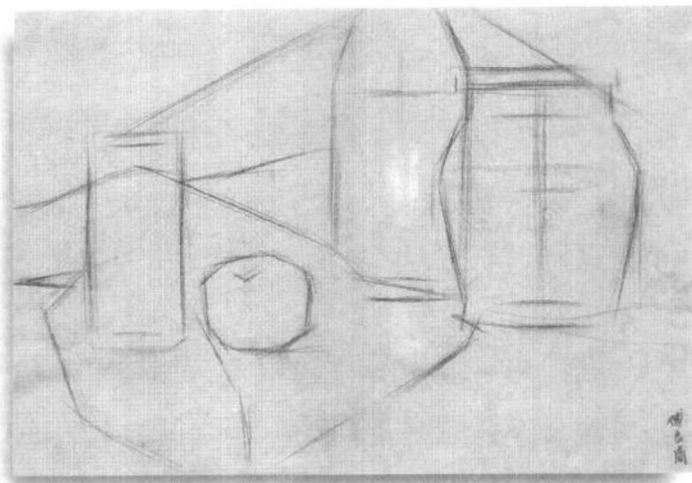
学习素描可从研究静物着手。

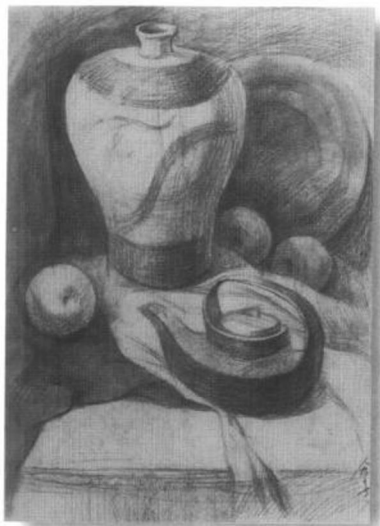
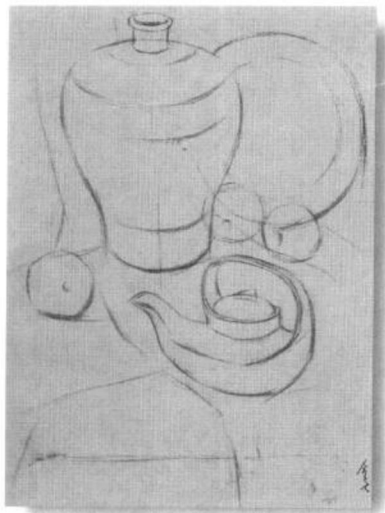
研究静物，便于理解物体的形体结构和在空间中的透视原理，便于理解物体的明暗调子和立体感。通过对静物形体的理解和描绘，可以培养表现各种复杂形体的概括能力，为进一步学习素描打下基础。

一. 正确的观察方法和表现方法

整体地观察物体是正确的观察方法，作画只能从局部着手，部分地进行，但观察必须看全部。由于眼睛有很大的适应能力，盯住一点不及其余，看到哪点画到哪点是一种生理习惯。只有经过长期严格的训练，方能达到整体的观察能力。

作画的过程要进行不断地反复比较才能表现正确。

二. 结构素描的掌握

结构素描是素描形式中的一种表现方法,是以研究和表现形体的结构为目的,以结构线来表现形体的穿插及构成关系,这种素描要求结构上逻辑严密,表现上鲜明有力,以精练透彻的线条,表达形体结构的空間状态和特征。

画几何体和静物,一般从骨架开始,从基本形体和组合形体着手,用简单的切线表达出对象的体积结构和透视关系。

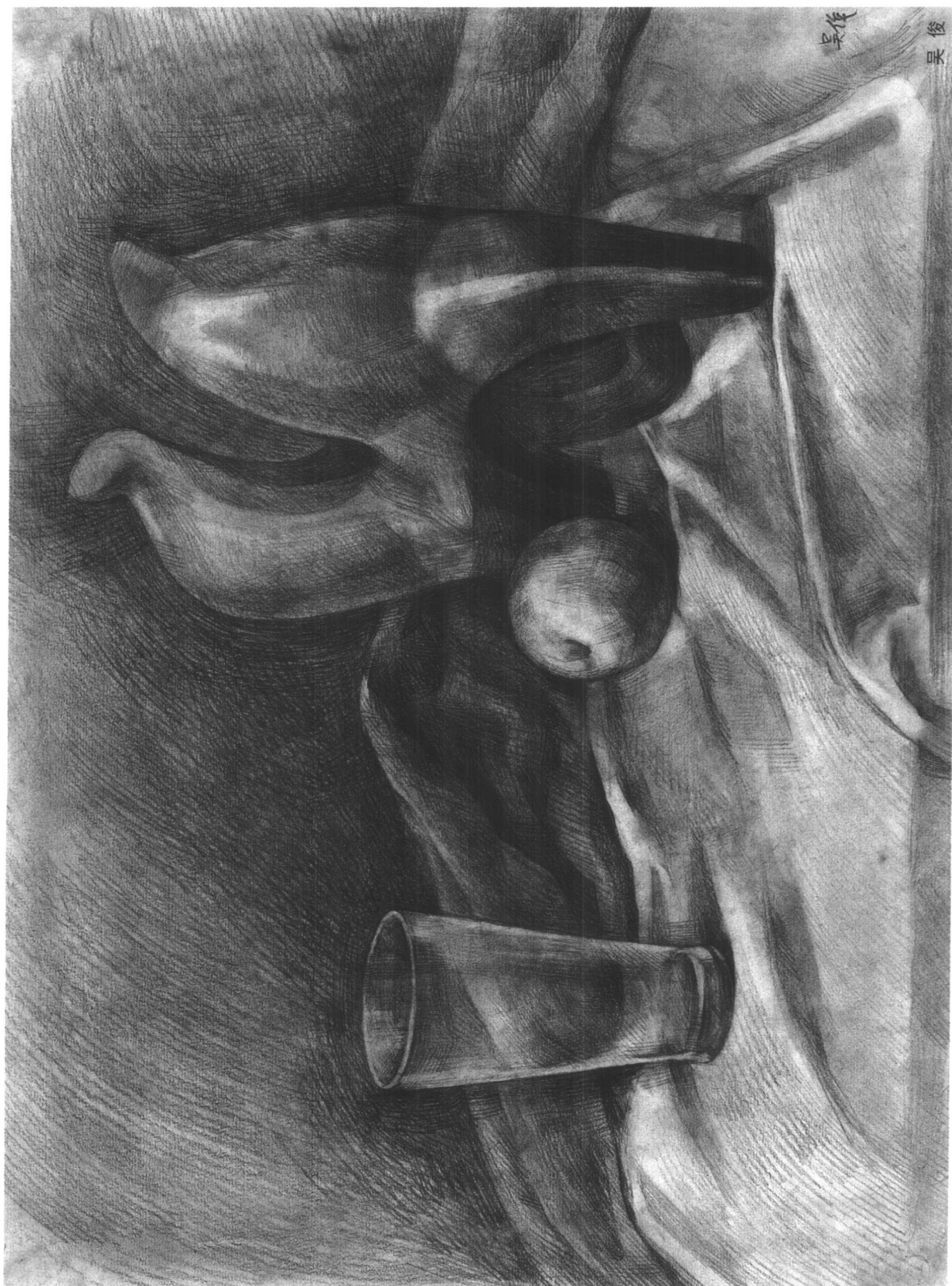
结构素描从理解物体的形体结构着眼,加强线条的作用,尽可能排除光影因素和减弱明暗层次,达到形体自身结构的实体效果。素描的基本表现是线和线之间的组合,笔的线条是由笔的硬度及用笔的轻重与描绘速度的快慢来进行变化的。

确定构图后,注意透视变化和透视的正确性,用长直线画出物体的内外轮廓,一般外轮廓要画得清楚一些,内轮廓要画得模糊一些,主要物体要加强,反之则减弱,同一根线条也要做到有强弱、浓淡、虚实、粗细等变化,使线条和画面具有一定的节奏。结构素描有时也略加一些调子因素以表现形体量感及构成效果,不受光影控制,明暗处理根据形体构成需要,以黑、白、灰的三大系为主,同样要强调型,并不反对用其他表现方法造型,这种素描要求结构上逻辑严密,表现上鲜明有力,以精练透彻的线条表达形体的立体感和空间效果,突出了构成素描的特性。

三. 学会调子素描的表现

有了结构素描的基础,要着手解决调子素描就会方便一些。明暗调子的表现在整体的条件下,抓住明暗交接线,着重应在深入上下功夫,分面要到位,明暗的排线要有力,色素要饱满,丰富层次感,处理好物体的边缘线及虚实关系,尤其要重视不同物体质地的表现及肌理的处理和画面的整体与深入效果。

中国杭州市第七中学 陈可久

吴俊

吴俊

