

美术名师课堂

素描初步

主编 周建波

美 黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术名师课堂. 1, 素描初步/周建波编. -哈尔滨:
黑龙江美术出版社, 2006. 6
ISBN 7-5318-1616-4

I. 美... II. 周... III. 素描-技法(美术)-教材
IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核定(2006)第056830号

作者简介

周建波, 重庆工商大学设计艺术学院教师。1996年毕业于四川美术学院, 长期从事造型基础研究和艺术设计教学工作, 注重基础领域和传统知识的研究和学习, 发表绘画、设计作品及学术论文数十篇(幅)。

书 名/美术名师课堂—素描初步

作 者/周建波

出 版/黑龙江美术出版社

地 址/哈尔滨道里区安定街225号

邮政编码/150016

经 销/全国新华书店

责任编辑/步庆权

装帧设计/洋洋

发行电话/(0451) 84270514

网 址/WWW.HLJMSS.COM

制 版/上海龙腾印务有限公司重庆分公司

印 刷/重庆瑞琪印务有限公司印刷

开 本/889×1194毫米 1/16

印 张/20

字 数/1500千字

版 次/2006年6月第1版

印 次/2006年7月第1次印刷

书 号/ISBN7-5318-1616-4/J·1617

定 价/88.00元(全套10册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

部分美术学院校址

中央美术学院
北京市朝阳区花家地南街8号
邮编: 100102
电话: 010-64771085

清华大学美术学院
北京市朝阳区东环北路34号
邮编: 100020
电话: 010-65022098

中国美术学院
浙江省杭州市南山路218号
邮编: 310002
电话: 0571-7079585

天津美术学院
天津市河北区天纬路4号
邮编: 300141
电话: 022-16898100

西安美术学院
西安市含光南路100号
邮编: 710065
电话: 029-8222342

湖北美术学院
武汉武昌中山路374号
邮编: 430060
电话: 027-88862125

广州美术学院
广州市海珠区昌岗东路257号
邮编: 510260
电话: 020-84019197

鲁迅美术学院
辽宁省沈阳市和平区三好街19号
邮编: 110004
电话: 024-23930883

四川美术学院
重庆市九龙坡区黄桷坪正街108号
邮编: 400053
电话: 023-86181038

中央戏剧学院
北京市东城区棉花胡同39号
邮编: 100070
电话: 010-64013688

北京电影学院
北京市海淀区西土城路4号
邮编: 100088
电话: 010-82038291

北京服装学院
北京市朝阳区和平街北口
邮编: 100029
电话: 010-64288364

北京印刷学院
北京市大兴区华北路25号
邮编: 102600
电话: 010-69244562

首都师范大学
北京市海淀区西三环北路105号
邮编: 100037
电话: 010-68901114

景德镇陶瓷学院
江西省景德镇陶阳路
邮编: 333001
电话: 0798-8499720

中央民族大学
北京市海淀区中关村南大街27号
邮编: 100081
电话: 010-68932902

北京林业大学
北京市海淀区清华东路35号
邮编: 100083
电话: 010-62338222

解放军艺术学院美术系
北京市海淀区中关村南大街18号
邮编: 100081
电话: 010-66869061

上海戏剧学院
上海华山路630号
邮编: 200040
电话: 020-62482920

东华大学
上海市延安西路1882号
邮编: 200051
电话: 020-62372266

山东艺术学院
济南市文化东路91号
邮编: 250014
电话: 0531-6423607

苏州大学艺术学院
苏州市干将东路333号
邮编: 215005
电话: 0512-65112855

南京艺术学院
南京市虎踞北路15号
邮编: 210013
电话: 025-3498056

北京航空航天大学
北京市海淀区学院路37号
邮编: 100083
电话: 010-82317114

中国戏曲学院
北京市宣武区里仁3号
邮编: 100054
电话: 010-63445624

祝您成功!

美术名师课堂

素描初步

主编 周建波

目 录

第一篇 概述	2
第二篇 单一静物的步骤表现	4

黑龙江美术出版社

第一篇 概述

一、单体静物素描写生的目的

绘画基础的学习和研究领域内没有绝对的定义。学习素描是研究，研究素描是为了更有效地学习。通常，素描是单色的图画，是一切视觉艺术形式的主导，是视觉艺术表达的源泉所在。因此，学习素描既是目的，也是手段。承袭石膏几何体学习之后，对单体静物素描的写生学习也将直接影响到学生接受艺术教育的整体态度和未来发展及成长。通过对单体静物素描写生的学习和艺术实践，使我们了解基础造型的特点和规律，掌握基础素描的表现形式和造型的基本技能。具体地说，是对静物整体的认识和把握，是对物体内在结构关系的分析和认识，运用一定的表现方式和手段，追求描绘对象的量感、质感，逐步提高基础绘画的表现技能，这是传统“有法”之法的学习，除此之外，恐怕表达自我和个人体验才是学习基础素描最重要的条件和归宿。

二、单体静物素描写生任务

就单体静物素描写生而言，作为学院派绘画之初级阶段，基本任务是：培养良好的整体观察方法和能力，以写实的造型手段，运用变化的线条、交替的明暗来表现物体的形态、结构、量感、质感以及空间关系，以此来提高我们的观察能力、概括能力、认识能力、审美能力和表现技巧。

三、单体静物素描写生观察方法

掌握整体观察方法，是基础素描写生的良好开端。“从易到难、由简入繁、循序渐进”，这是学习的基本规律。单体静物素描写生也不例外，整体观察方法的培养同样遵循这个道理。正确的观察方法奠定了准确地表现物体的可能性，先“看到”、再“认识”、后“表达”。运用整体观察方法其实是由物体的基本特征决定的：物体是由外形特征、内部结构和局部细节特征组成，如果脱离整体的认识，那么该物体就无法充分描述。就单体静物素描写生而言，首先应关注其外形比例特征，也就是“基本轮廓”，再看对象的形体结构，然后以概括基本形入手，从整体予以表现。整体观察方法的一般规律是：从整体到局部，再由局部到整体，反复比较，循序渐进，逐步深入地观察和表现对象造型特征。初学者在观察对象时，往往“一叶障目”，喜欢盯住一点，而忽略物体的“大轮廓”，“大结构”，不能正确地把握整体关系。因此，我们在写生中要整体观察对象，整体经营自己的画面。

四、单体静物素描写生表现要则

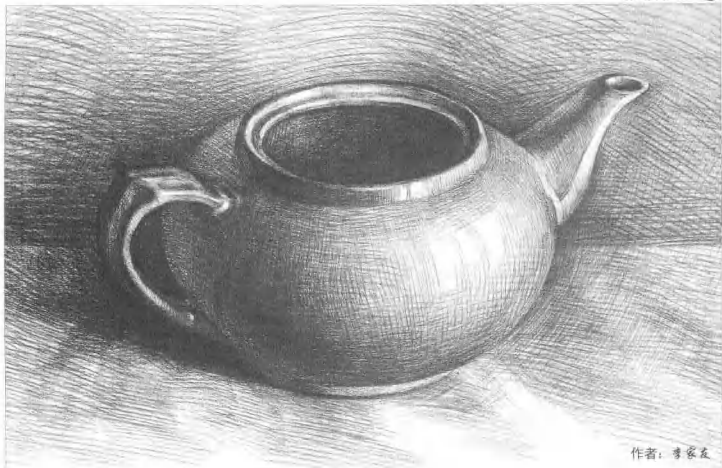
首先，简化“基本轮廓”。在单体静物素描写生表现的过程中，要从整体观察入手，发现形体外轮廓特征和各局部的组合与穿插关系，以概括手法“切”物体轮廓特征。相对而言，写生中的静物通常是生活中的日常物品，形体单一，结构简单，入手作画时，可以简化并提炼为相仿圆形、方形、柱形等几何形状。简化轮廓，侧重观察和比较对象的长宽、大小比例关系。先注意物体各段“大轮廓线”的倾斜关系（以水平线和垂直线为依据），再比较轮廓线的细小转折特征，逐步地、相对准确地描绘物体的基本轮廓。

其次，勾画“形体结构”。物体“基本轮廓”和“形体结构”没有截然之分，只有作画步骤的先后关系。从整体观察物体和整体经营画面的角度来说，它们是同步的，一致的，“形体结构”的特征决定了“基本轮廓”的起伏，“基本轮廓”的起伏也暗示着“形体结构”的变化。作画时，我们对物体应作理解、分析，单个的静物是多个几何形的组合与穿插，这种组合与穿插决定着形体及结构的变化，当然，结构线也随之变化。另外，我们可以借助物体光影的变化来对形体结构作了解，因为光线与结构的变化因素决定了物体表面的阴影变化，“明暗交界线”可以作为我们界定结构线条的简单依据。

再次，刻画“体感质感”。在平面上表现立体感是素描训练的一个主要方面。也就是说，我们必须花大量的时间和精力，了解透视方面的知识，掌握物体在一定视角内产生近大、远小等透视变化的规律，在“二维”的画纸上，通过用眼观察静物，分析、研究并理解物体的结构关系，采用线条结合形体结构和黑白灰度变化来表现物体的立体感。同时，要表现出画面的空间深度关系，结合透视知识，借助明暗调子变化，塑造画面的立体感。因为明暗调子的刻画，是进一步明确体积及其结构的手段，也是表现物体深度感的手段。静物素描训练中另一重要方面是表现物体的质感，到位的质感表现可以丰富画面的真实性和生动性。物体的质感表现往往和环境因素联系在一起，特别是反射率较高的物体。其中起决定性因素较多的如环境的明暗度，光源的形状，静物表面的特质、固有色，反光、泛光的形状与强弱，明暗过渡节奏等等。其实也可以简单地讲，深入刻画“体感质感”要做到不停“比较”，比较形体比例尺度、整体深浅、高光点状、反光强弱、泛光形状、明暗关系等等。

最后，协调“整体画面”。依据静物质感特征和形体结构关系，调整画面黑白灰度层次，以及黑白灰的分布韵律节奏，注意处理好物体与背景、物体的前后（前实后虚）上下（上实下虚）主次关系与虚实关系，使画面协调统一。强调体积感、空间感和光与影的节奏变化。

作者：李家友

作者：李家友

第二篇 单一静物的步骤表现

——香梨

步骤一：勾画香梨基本轮廓。观察物体，定出画面上下左右构图位置，确定物体的高宽比例，用单线“切”出物体的基本形状，要求概括、比例相对准确。

步骤二：分析物体的结构，找出物体的结构转折，确定明暗交界线位置，并画出大体的明暗部及投影。

步骤三：加强对物体的塑造，从形体的明暗交界线入手，展开明暗刻画。深入塑造香梨的形体，要注意整体观察，局部深入。

步骤四：深入刻画物体的细部特征，并进一步丰富固有色、反光明暗层次，加强对质感的描绘，加强香梨的体积感及空间感关系。

作者：周建敏

步骤五：调整画面黑、白、灰的层次，注意处理好物体上下左右的虚实关系，使画面协调统一。

香蕉

步骤一：观察所要描绘的香蕉物体，定出面构图位置，视觉中心略偏上，用单线画出物体的基本轮廓，要注意物体的长宽比例。

步骤二：分析香蕉的结构，找出明暗交界线，肯定并加强，画出大体的明暗部及投影。

步骤三：加强对物体的塑造，从形体的明暗交界线入手，展开明暗刻画。深入塑造香蕉的形体，要注意整体观察，局部深入。

步骤四：深入刻画香蕉的细部特征，并进一步丰富固有色层次，加强对质感的描绘，加强香蕉的体积感。

步骤五：调整画面黑、白、灰的层次，注意处理好物体与投影的虚实关系，使画面协调统一。

作者：周建强

——洋葱

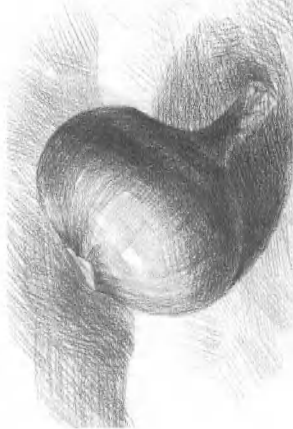
步骤一：观察所要描绘的物体，定出画面构图位置，用单线画出洋葱的基本轮廓，要注意物体的长宽比例。

步骤二：分析洋葱的结构，找出明暗交界线，特别注意洋葱反光部分，并画出大体的明暗部及投影。

步骤三：加强对物体的塑造，从形体的明暗交界线入手，展开明暗刻画。深入塑造洋葱的形体，要注意整体观察，局部深入。

步骤四：深入刻画物体的细部特征，并进一步丰富纹理及固有色层次，加强对质感的描绘，加强洋葱的体积感及空间感关系。

步骤五：调整画面黑、白、灰的层次，注意暗部的反光较强，注意处理好洋葱与背景的主次关系，使画面协调统一。

——面包

步骤一：观察所要描绘的物体，定出画面构图位置，用单线画出物体的基本轮廓，要注意物体的长宽比例。

步骤三：加强对面包的塑造，从形体的明暗交界线入手，展开明暗刻画，深入塑造面包的形体，要注意整体观察，局部深入。

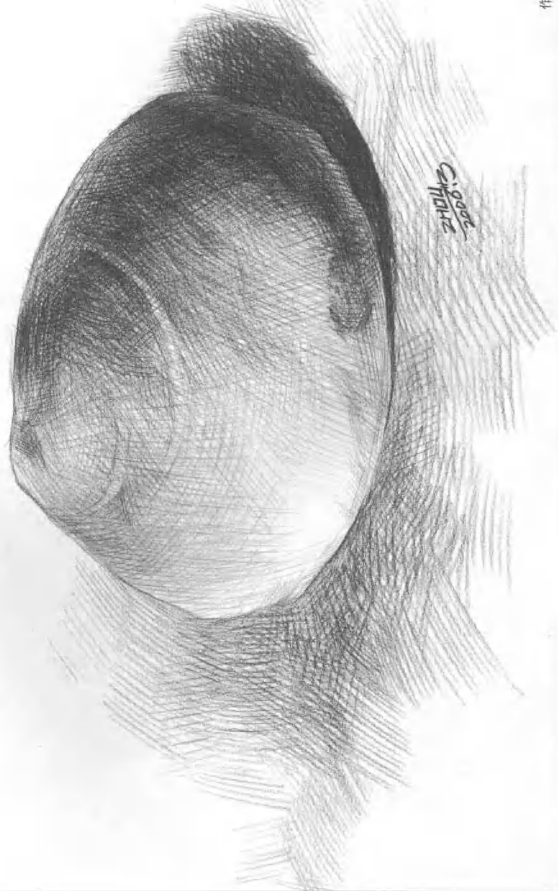

步骤二：分析物体的结构，找出明暗交界线，并画出大体的明暗部及投影。

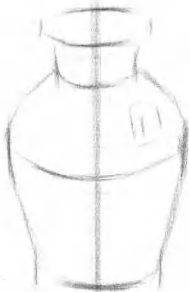

步骤四：深入刻画物体的细部特征，并进一步丰富固有色层次，加强对比感的描绘，加强面包的体积感及空间感关系。

步骤五：调整画面黑、白、灰的层次，注意处理好面包前后上下及投影的主次关系和虚实关系，使画面协调统一。

步骤一：观察所要描绘的陶罐，定出画面构图位置，用单线画出物体的基本轮廓，要注意物体的高宽比例。

步骤二：分析罐子的结构，找出明暗交界线，并画出大体的明暗部及投影。

步骤三：加强对物体的塑造，从形体的明暗交界线入手，展开明暗刻画。深入塑造罐子的形体，要注意整体观察，局部深入。

步骤四：深入刻画罐子的细部特征，并进一步丰富固有色层次，加强对质感的描绘，加强素陶罐的体积感及空间感关系。

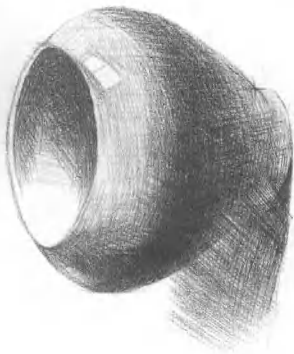
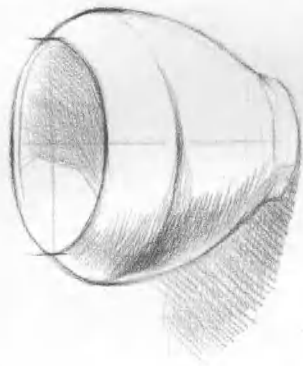

作者：周建波

步骤五：调整画面黑、白、灰的层次，注意高光和反光均不强烈，注意处理好罐子与背景的主次关系，使画面协调统一。

步骤三：加强对物体的塑造，从形体的明暗交界线入手，展开明暗刻画，深入塑造物体的形体，要注重整体观察，局部深入。

步骤四：深入刻画物体的细部特征，并进一步丰富固有色层次，加强对质感的描绘，加强物体的体积感及空间感关系。

——轴罐

步骤一：观察所要描绘的物体，定出画面构图位置，用单线画出轴罐的基本轮廓，要注意物体的高宽比例。

步骤二：分析轴罐的结构，特别是罐口结构，找出明暗交界线，并画出大体的明暗部及投影。

