

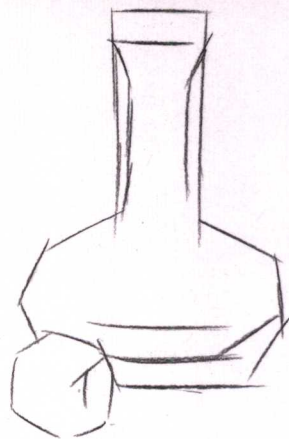
美术绘画起步学习教程

素描静物

基础
训练

SU MIAO JING WU JI CHU XUN LIAN

●胡立涛 杨卫华 编著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描静物基础训练 / 胡立涛, 杨卫华编. — 哈尔滨:
黑龙江美术出版社, 2006. 5
美术绘画起步学习教程
ISBN 7-5318-1589-3

I. 素... II. ①胡...②杨... 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036642号

书 名 / 素描静物·基础训练

作 者 / 胡立涛 杨卫华

出 版 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮政编码 / 150016

经 销 / 全国新华书店

责任编辑 / 金海滨

装帧设计 / 赵亚群

发行电话 / (0451)84270514

网 址 / WWW.HLJMSS.COM

印 刷 / 杭州艺华印刷有限公司印刷

开 本 / 889 × 1194 1/16

印 张 / 2

字 数 / 50 千字

版 次 / 2006 年 5 月第一版

印 次 / 2006 年 5 月第一次印刷

书 号 / ISBN 7-5318-1589-3/J · 1590

(全套六册) 定价: 52.80 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换

ISBN 7-5318-1589-3

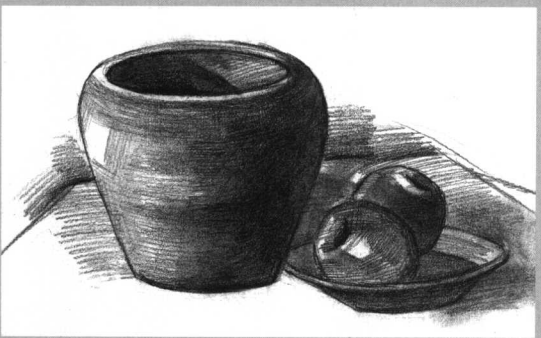
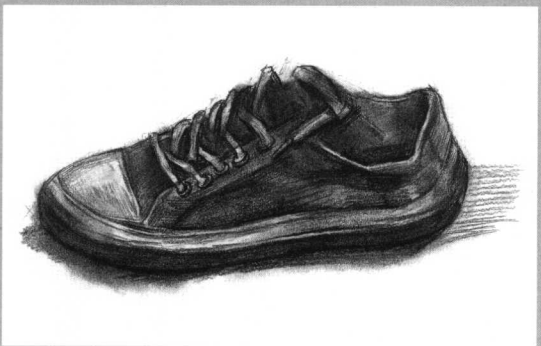
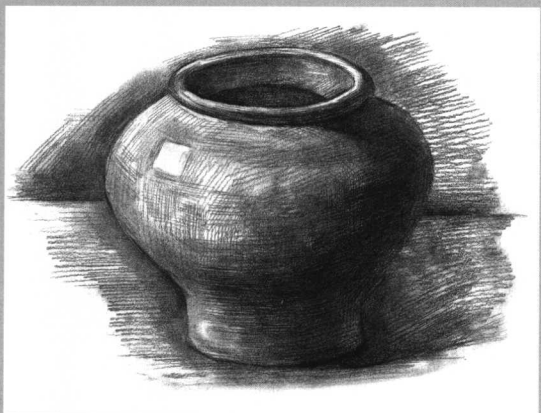
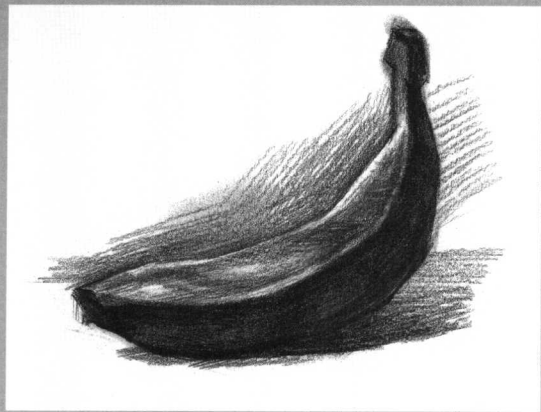

9 787531 815891 >

目录

素描静物基础训练

素描静物的概述	1
作画工具与材料	2
怎样使用素描工具	2
运用测量的观察方法画准物体比例关系	3
线条的运用	3
透视常识	4
一、平行透视	4
二、成角透视	5
三、曲线透视	5
静物的表现方法	6
一、结构静物素描分析	6
二、明暗静物素描分析	7
构图	8
作画时常出现的问题	8
单个静物素描写生(苹果)	9
单个静物素描写生(梨)	10
单个静物素描写生(大白菜)	11
单个静物素描写生(香蕉)	12
单个静物素描写生(笋)	13
单个静物素描写生(碗)	14
单个静物素描写生(瓷器)	15
单个静物素描写生(沙锅)	16
单个静物素描写生(不锈钢锅)	17
单个静物素描写生(酒杯)	18
单个静物素描写生(酒瓶)	19
单个静物素描写生(鞋子)	20
单个静物素描写生(衬布)	21
二个物体组合静物素描写生(一)	22
二个物体组合静物素描写生(二)	23
二个物体组合静物素描写生(三)	24
二个物体组合静物素描写生(四)	25
二个物体组合静物素描写生(五)	26
多个物体组合静物素描写生(一)	27
多个物体组合静物素描写生(二)	28
多个物体组合静物素描写生(三)	29
范画选登	30

■素描静物的概述

素描是造型艺术基础,作为美术的基础学科。素描静物是整个素描教学的基础课程。从素描中得到对自然规律的理解。

素描是用线条在画面上去塑造物体。它既有自身的规律,亦有知识的积累。因此它不仅仅是技术训练,更是艺术素质的培养。素描的训练不仅要求画出“逼真”的效果,更重要的是通过研究自然界形象的认识和感觉,来达到主客观的统一,感性与理性的辩证统一,实现艺术的创造。学习素描静物不仅是训练塑造形体的能力,更重要的是认识与理解物象形体的能力。没有对形体的深刻体会与敏锐感觉,没有积极的思维训练,提高审美修养,造型能力就很难进入高层次。因此,素描的早期训练特别重视培养正确的观察方法和描画客观物象造型的基本规律。从研究客观物象的关系出发,整体地、立体地描绘对象,形神兼备地表现空间中客观具体对象。做到把物体的客观认识(理性)和在一定的环境的视觉感悟(感受)结合起来,把握好现象与本质的关系,才能更深刻地掌握造型规律。

一、整体与局部的关系

素描是描述物体对象的各总关系:比例关系、结构关系、前后关系、明暗关系、主次关系、虚实关系。写生过程中注重布局,后深入刻画主次。在处理过程加强鲜明对比、局部和整体是素描主体。

二、素描静物的表现:

素描的表现手段即基本的明暗对比,黑、白、灰是素描表现效果,表现对象从形体、结构、认真观察和理解物体其本质。表现物体的明暗调子具体物体的高调、低调的、反差虚实、使作品丰富充实质感的表现是对物体材料的表现,是教学中的基础之一。例如玻璃、铝合金、布料等等。

学习素描的最主要的方法是比较,比较,再比较。这是学习绘画的基本方法,也是生活的基本方法。比较法也是我们研究自然、了解自然和发现规律的方法。最高成就在于表达对周围世界的情感和愿望。我们学习绘画目的是要经常启发他们对自然现象,对生活要抱有爱心,要把感性和理性融合起来。

绘画的基本功应当受到重视,技巧应当认真看待,这是前人用心血和智慧积累起来的,艺术的进步如同生物的进化,既要继承,又要创新,这是很艰难的工作。素描造型远不止这些,需要练习和实践。

■ 作画工具与材料

笔

初学者一般用铅笔和炭笔较容易掌握，铅笔分软和硬，用“B”表示软，用“H”来表示硬，HB为中性偏硬的铅笔，8B为最软的铅笔，自然颜色就最深。一般在素描中，较硬的铅笔如2H、4H，一般不用，它不仅颜色较浅，而且太硬，容易破坏纸的表层。

纸

素描用纸有很多种，名称也很多，如铅画纸，素描纸等等，一般好的纸，纸质较硬，纸质软硬在卷的过程中有感觉的，画画一般选择纹路较粗且没有明显的直横条纹的这一面。

橡皮

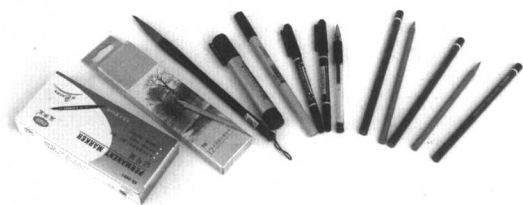
现在市场上有很多种橡皮，有的还是国外进口的，选择橡皮应选择软一些的为宜，还有一种叫橡皮泥的软橡皮，吸附力较强，可以和橡皮结合起来使用。

画板

有木制画板和画夹两种，一般在室内作画使用画板，将画纸用图钉或夹子、胶带纸固定即可，画板分为大(全开)、中(对开)、小(4开)三个规格，画夹在室外作画时使用起来比较方便。

其他工具

画架是为站立或坐着作画比较方便，固定液是为了更好的保存素描作品，一般用素描定画液或发用定型水在画面上均匀喷洒，主要为一些比较容易掉色的木炭笔、软铅笔作品。美工刀是为了削铅笔等用，刀面前锋利。

■ 静物的作画角度分析

初学者容易把物体放得低于眼睛的位置，使我们能看到物体顶上的一个水平面。这样就比较容易画出立体感。物体放得太高，就看不到上部的平面了。

正确的作画角度

错误的作画角度

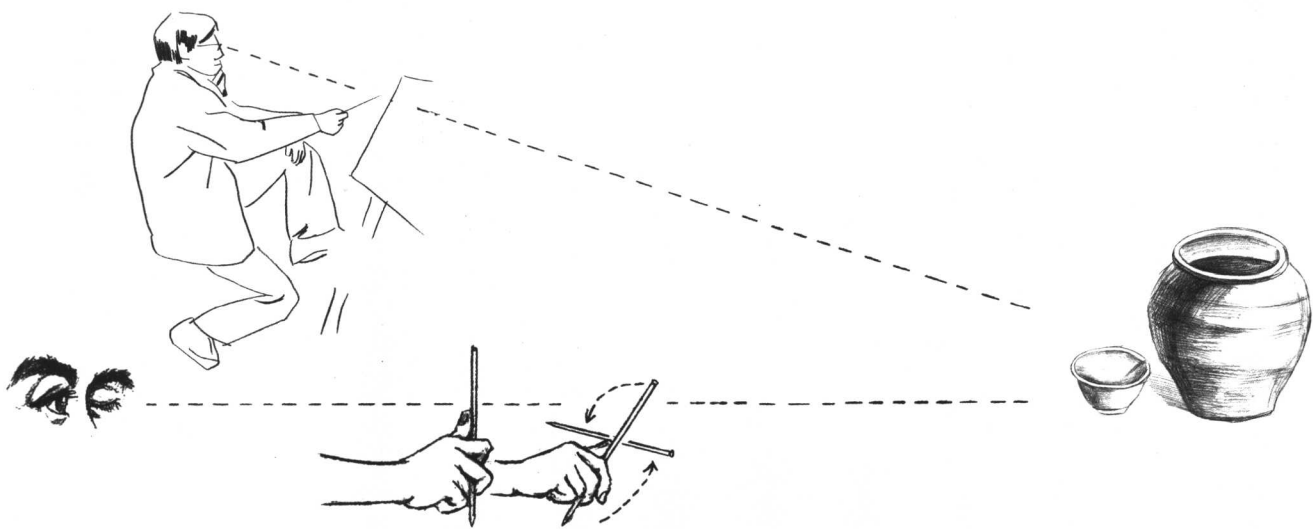
正确的作画角度

错误的作画角度

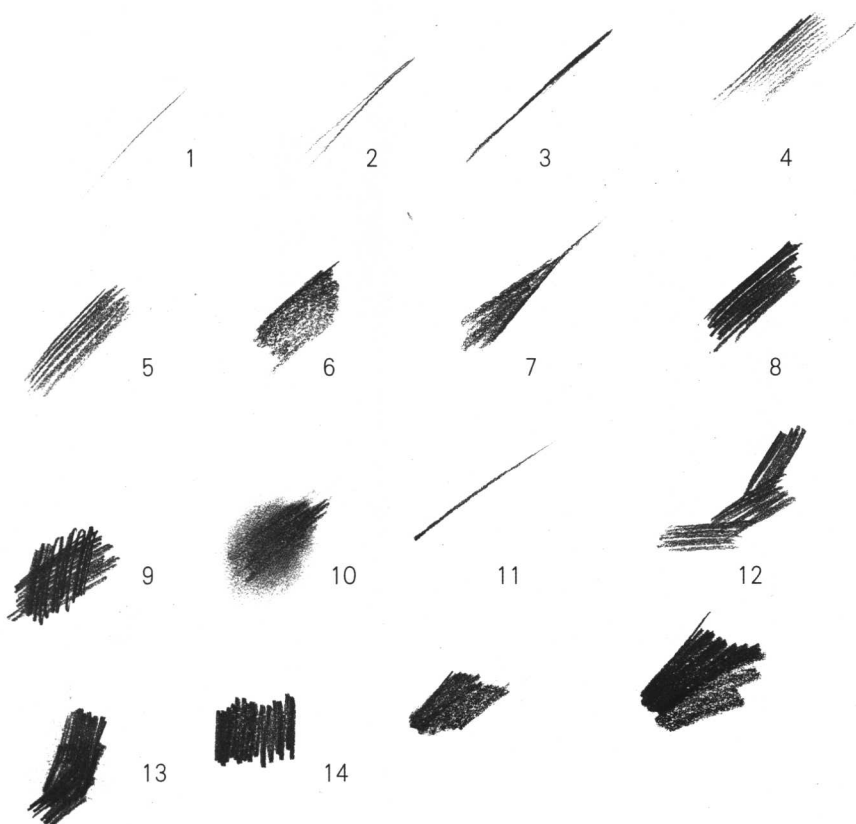
■运用测量的观察方法画准物体比例关系

如果你还没有具备一双训练有素的绘画专业眼睛,对物体的种种比例和对比关系没有一个准确的认识,那么训练时可借助辅助工具帮助进行测量,比如借助铅笔,把手臂尽量伸直,闭着一只眼睛,另一眼平视,用笔杆截物体的两段长度先进行物体整体衡量比较,再进行物体之间大、小、方圆、横、竖之间的反复比较。由此来确立物体的比例关系及物体与物体之间的比例关系。这样我们就会逐渐找准比例。

■线条的运用

线条具有非常丰富的表现力,因为作画有运笔的用力大小,运动方向,速度快慢,画出的线条有轻重,曲直的区别,初学者作画时握笔要方法得当,运笔要平稳,下笔要轻,线条交叉不可杂乱、平板,前后重叠要改变方向,画面要清新、干净。

1. 轻的直线: 用于打形
2. 轻的重复直线: 用于打形
3. 较重的直线: 用于打形强调
4. 较轻的排线: 用来塑造面
5. 重复的排线: 用于加重及过渡
6. 侧锋用笔: 用于表现暗部及大面积涂
7. 线面结合: 用于边线的体面变化
8. 重的排线: 用于加深
9. 较重的交叉线: 用于加深及表现一些交叉线
10. 手擦: 便于表现细致的过渡及虚实的变化
11. 由轻到重或由重到轻: 用于表现线的变化
12. 交叉排线: 用于表现比较硬朗的面的过渡变化
13. 反复的重画: 用于深入或重点加深的地方
14. 较重的排线: 用来塑造面

■ 透视常识

透视是指人与物体之间因所处的距离、位置、角度、高度等不同而在视觉上产生的长度的递减与压缩以及形状上变化的一种迹象。形体结构的外观视觉特征受规律的制约与支配,物体的形体结构往往随着透视的变化而产生视觉上的变化。近大远小较为典型的一种透视现象,在素描静物中要注意物体的平视、俯视、仰视等状态下所产生的不同透视现象。

透视一般分为平行透视、成角透视和曲线透视三种。

基本概念:

1. 视点: 就是指视者眼睛的位置。
2. 视域: 眼睛看出去的空间范围, 形状象圆锥体。
3. 视角: 眼睛所看到上下、左右范围的角度, 在绘画上一般采用 60 度范围以内的视角。
4. 视中线: 指视者所看方向的中心视线。
5. 画面: 指在作画时假设在空间的画图平面。
6. 视平线: 指通过主点所作的水平线。

视中线

一、平行透视

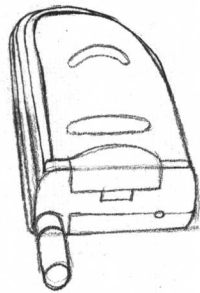
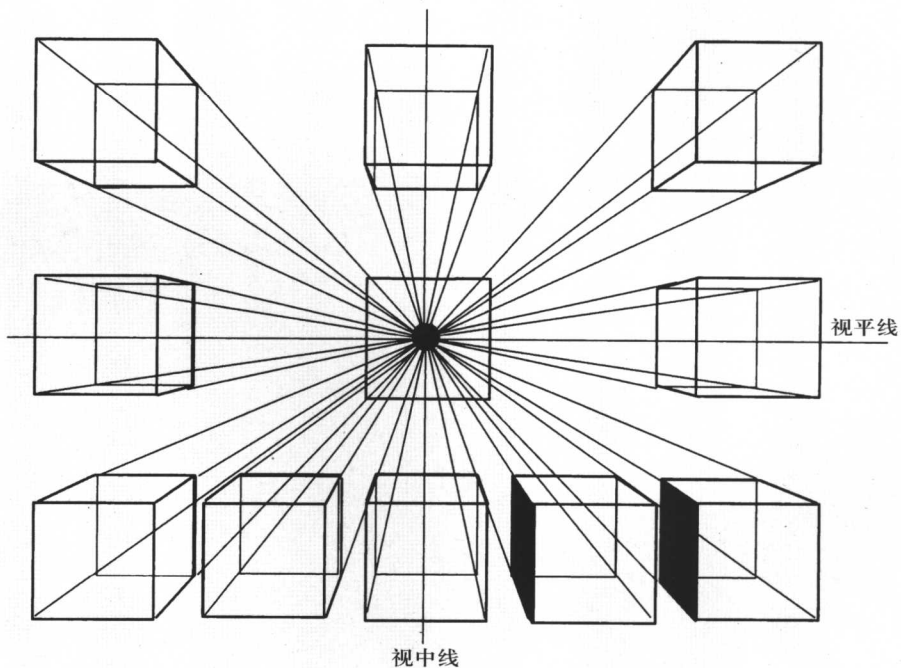
是指物体的正面与画面平行, 通常只存在一个消失点。

构造一个平行透视中的立方体, 可由正面开始, 从每个角引出线来指向消失点(视点), 其他各个面则根据这些线来画。

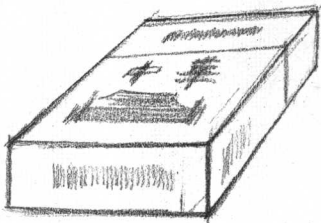
由于物体放置的位置不同, 物体形态呈献不同的情况。物体的一个面和画面平行, 是平行透视的表现。

立方体离视平线越近, 就与视平线成一直线。

1. 边垂直视平线。
2. 立方体的线永远与视平线平行。
3. 立方体线与视中心焦合变成斜线, 离中心越近, 立方体线越斜。

1

2

3

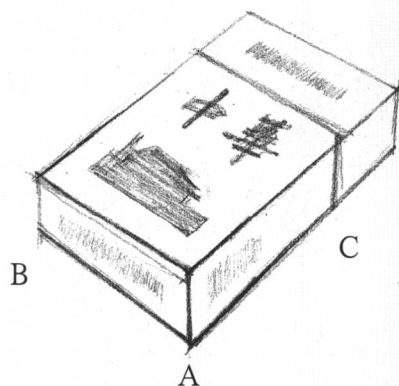
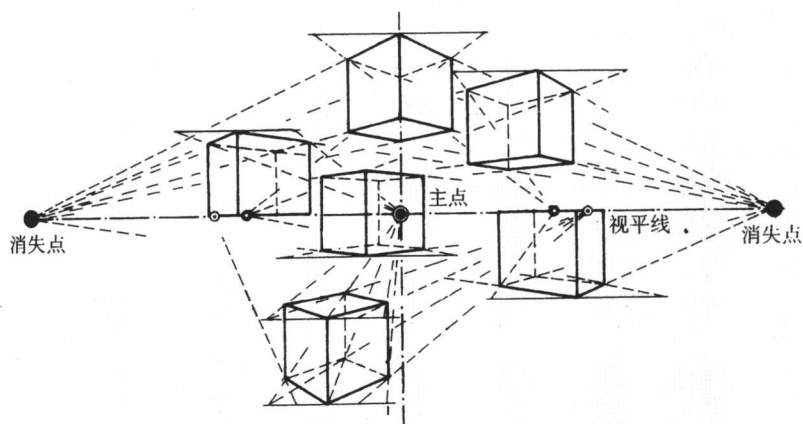
二、成角透视

是指方体和视平线成角度的情况下发生的透视现象。在方体的三组平行线中,长度和宽度是倾斜于画面的,所以它们要向这方靠拢,并在主点两侧各交于一点,而垂线仍然保持垂直平行。

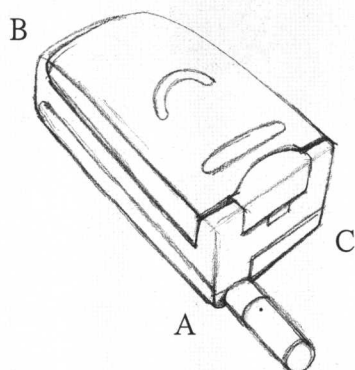
在这种透视情况下,其中有四条边线与视平线平行,四条上下垂直,透视集中在一个点。

立方体斜放A线是垂直的,B和C是向两个消失点集中,即成角透视(两点透视)。两个消失点到中点的距离是一样的。

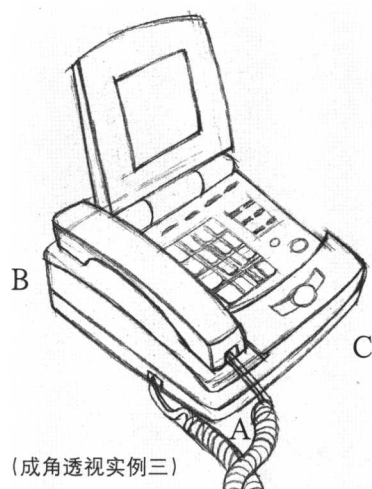
立方体的水平面离视平线远的面越远,视平线越窄。

(成角透视实例一)

(成角透视实例二)

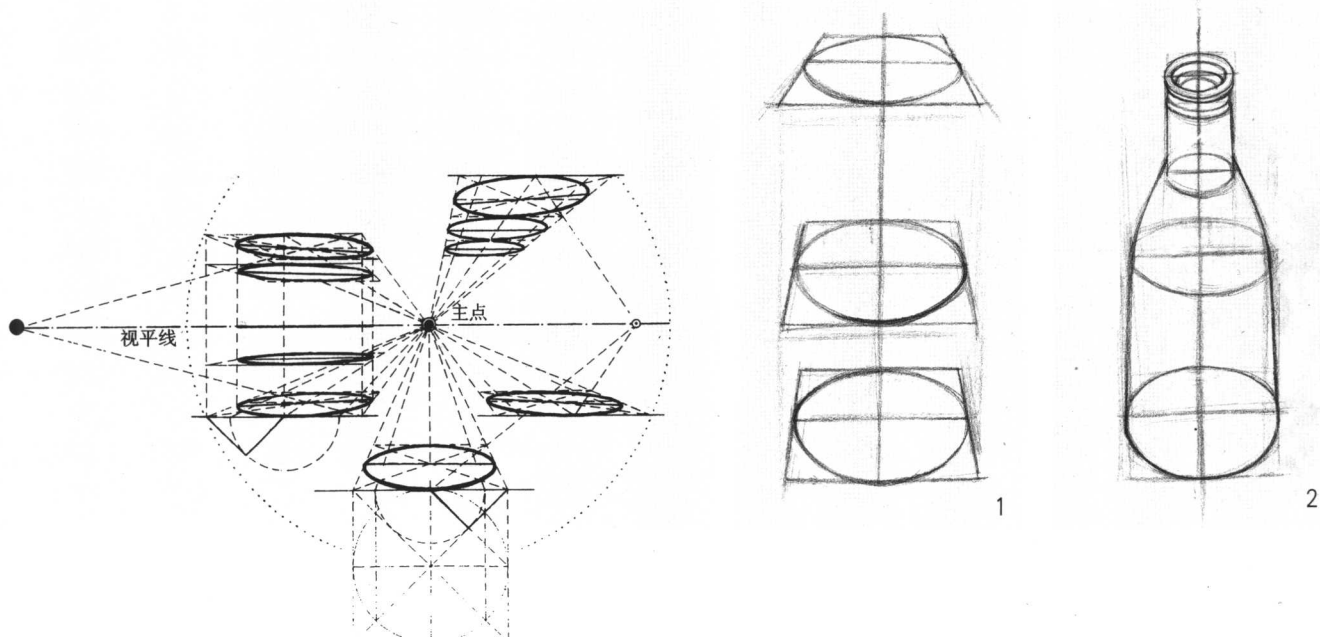
(成角透视实例三)

三、曲线透视

除了直线会发生透视现象以外,弧线也会发生透视现象。特别在圆形透视中,透视圆形会成为椭圆形,平置圆,透视圆心偏于远方,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。在画面正中时直立圆最长直径为垂线,位置左右移动也会发生倾斜,离主点垂线越近弧度张开越小,越远则越大。

1. 平放的圆面,离视平线远的越圆一些,越来越扁,与视平线汇合成一条线。

2. 圆面透视与视平线距离成比例关系。

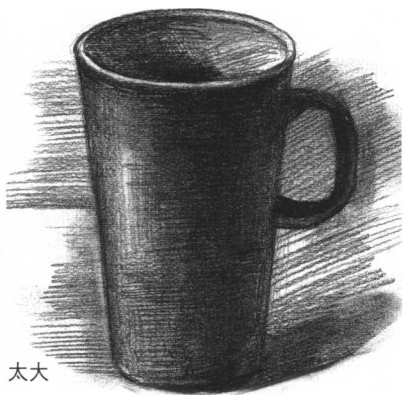
■ 构图

初学者作画之前,一定要做到观察与分析,应认真仔细地观察对象。要首先分析认识它们的比例、前后、大的明暗及透视关系,还要考虑主体是什么,物体的造型特点,特征怎样,哪些部位受光,哪些部位背光,黑、白、灰的关系是如何分布的等。做到心中有数,可以多个角度地走走看,加深认识与理解,然后选择自己感受最强烈的角度来确定布局,安排构图。是把物体处理在画面的正中间,还是靠左靠右?靠上靠下?同时还得注意物体上下左右留出空白要妥当,留的太多就显得空;留得太少就显得拥挤。

要完整地把每件物体画在画面上,构图要显得饱满而自然,稳定和均衡。

正确构图

太大

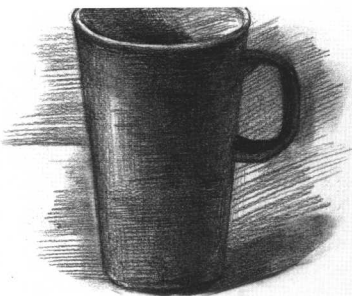
太小

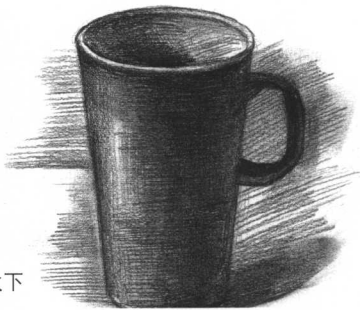
太左

太右

太上

太下

■ 作画时常出现的问题

灰:一幅画之所以出现这样的问题,是因为作画者对所画的对象的黑、白、灰三个大的明暗层次没有一个正确的认识,不能确定它们之间的对比关系,使画面效果平面化。

纠正方法:强化明暗对比关系,大胆留出亮部和加重暗部调子,使大的明暗关系明朗化。

花:表现为画面琐碎,反光和亮部互相竞争,整个画面到处都是跳动的白点、黑点,给人一种杂乱无章的感觉。

纠正方法:概括黑、白、灰色调三大关系的各自领域。上调子要有秩序,尤其是亮、灰面不要画得过重过乱,暗面的反光不要过强。

脏:出现画面脏的原因很多,如:明暗关系不准确;过多的涂抹而不是画;暗部与灰面过重;线条紊乱,过多反复的修改等等,都会把画面弄脏。

纠正方法:在上色调时应有秩序、有步骤。尤其是亮、灰面不要画得过重、过乱,尽量少擦来抹去,力求准确。

糊:结构含糊不清,调子似是而非,画面一塌糊涂。

纠正方法:要由里及表,从结构上去分析研究,做到心里有数,尤其是结构组织、透视原理,明暗调子形成等等。

木:是对体面的理解过于机械,把结构和调子简单化,技法上单调,缺乏强弱、虚实整体把握,到处死抠物体轮廓,实的太多。造成的结果僵死而又呆板。

纠正方法:要想使画面活泼而有生气,必须从整体多想想哪些部位该强,哪些部位该弱,哪些色调要丰富过渡,哪些结构之间要微妙衔接。加强主体、前后、虚实的调整,才能使画面活起来。

■静物的表现方法

一、结构静物素描分析

结构素描是学习素描的初期练习阶段,其主要目的是训练初学者对形体的认识。着重从物体形状的结构关系来描绘对象,在结构素描训练过程中一般应由单个物体表现逐步进入到组合物体的表现。

结构素描的作画要点

1. **准备**: 观察所画物体的整体框架,分析明暗及物体固有色的黑白布局。观察写生物体的基本形,如:立方体、圆柱体、圆球体、圆锥体。

2. **比例**: 观测物体各部位的比例关系,定出物体的最高点,最低点的位置。

3. **各部位定位**: 空间划分各部位置,完成各部物体的基本形。

4. **刻画**: 根据形体的特点,结构关系,运用线条造型手法,按结构部位前后,主次关系分轻、重进行描绘。

5. **完成**: 画出受光部与背光部位与界线和投影位置,整理完成画面。

二、明暗静物素描分析

明暗素描也称全因素画法,它涵盖了造形的多种因素,它与结构画法的主要区别是,结构画法重在结构的分析和理解,应用透视原理画出物体的内部和外部框架结构,明暗画法则重在物体的质感和量感,重在视觉感受,它对物体的前后上下、左右空间研究的较透,同时也注意了形体的结构和明暗强弱变化,创造画面的不同情调。

1. 空间的表现

注意空间的表现,可以获得立体的、真实的视觉感受和效果,在平面的绘画中,空间的表现具有生动的绘画性,是素描的一个重要的造型要素。

2. 明暗与层次

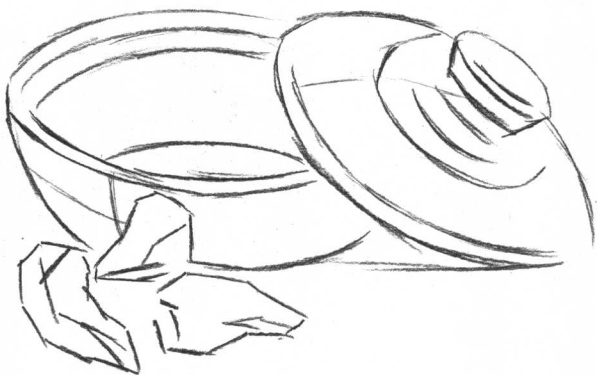
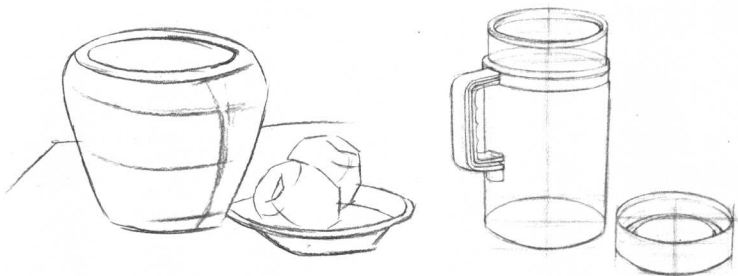
对画面的明暗处理,既要善于区分层次的微妙变化,看出对象最亮部,次亮部,再次亮部,浅灰部,最暗部,次暗部,再次暗部,深灰部等有序的规律性变化,同时要善于对复杂纷繁的明暗色调进行概括,把整个画面归纳为暗部、亮部、中间色,三个黑、白、灰的大块构成,以形成画面大的明暗趋势。

3. 质感的表现

各种静物的质感是复杂多样的,不同材质所构成的物体具有与其相应的不同的质感,如发光的、柔软的、蓬松的、玻璃器皿的光滑与透明等。

4. 主次与虚实

一幅生动的素描作品,在处理上必然主次分明,虚实有度,否则便缺乏艺术感染力。

■单个静物素描写生(苹果)

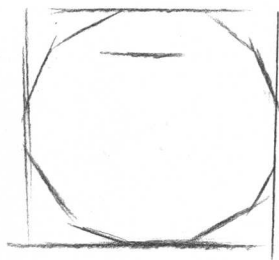
作画步骤:

①用直线画出一个正方形,再沿着四个角切边,画出一个苹果的外形。

②找出苹果的明暗交界线,使苹果的外形更完整。

③涂上明暗,拉开素描调子关系。

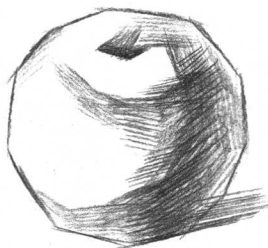
④进一步统一暗部的关系,使白部也应该有灰面,并且用背景使画面层次更加丰富。

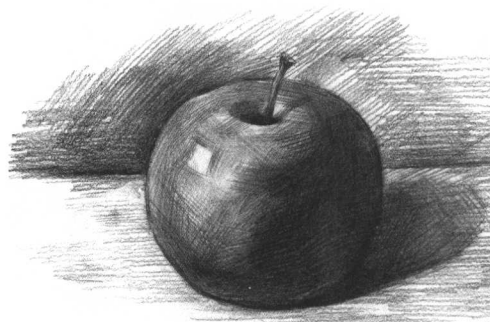
作画步骤(1)

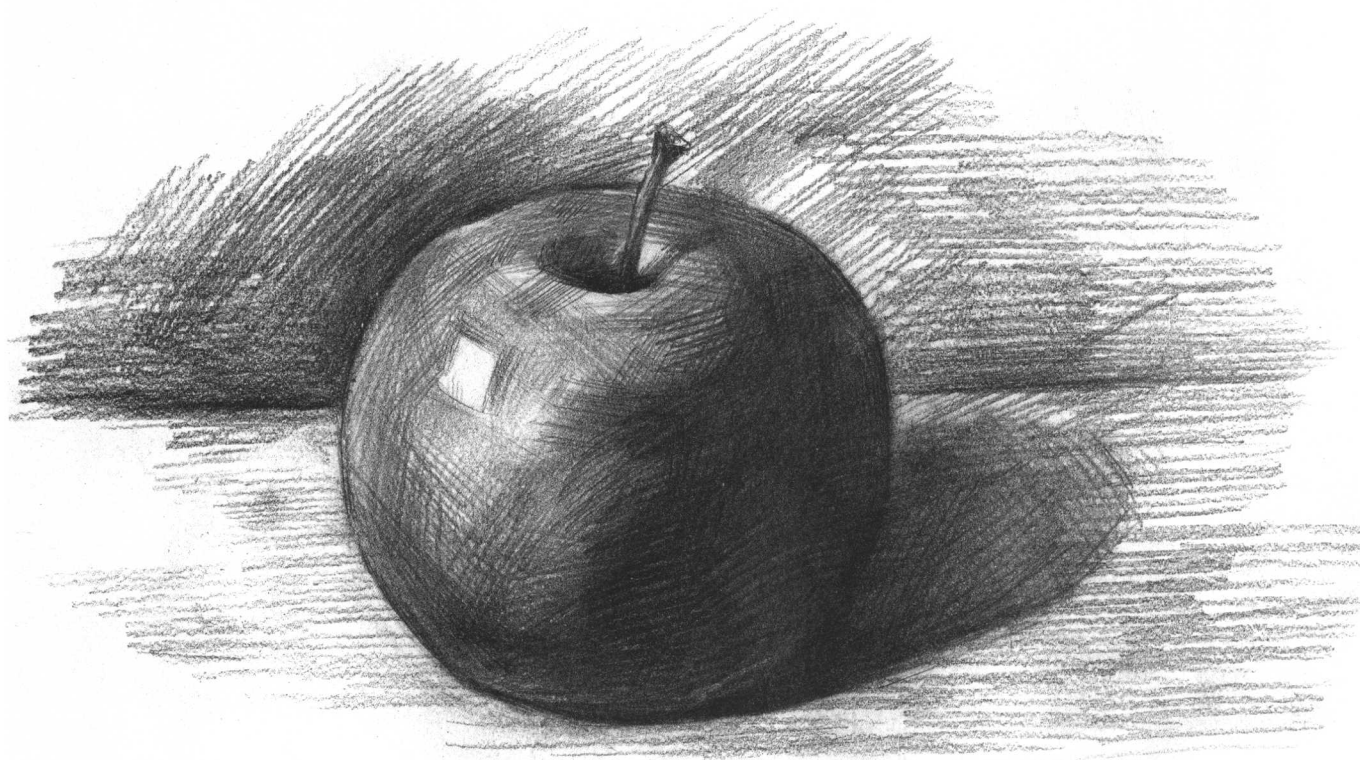
作画步骤(2)

作画步骤(3)

作画步骤(4)

■单个静物素描写生(梨)

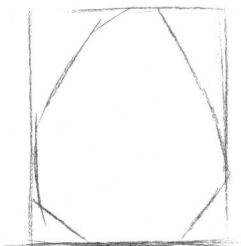
作画步骤:

①用直线画出一个长方形,切出梨的大致形状。

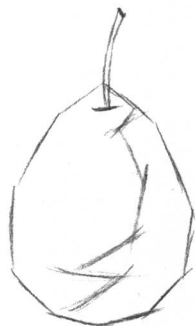
②找出梨的明暗交界线,使梨更有立体感。

③涂上梨的明暗,交界线的明暗要有轻、重变化。

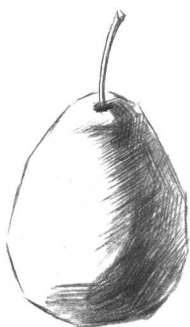
④深入刻画,拉开黑、白、灰的对比关系,涂上背景使画面完整统一。

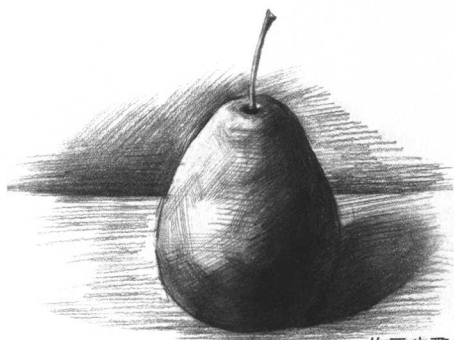
作画步骤(1)

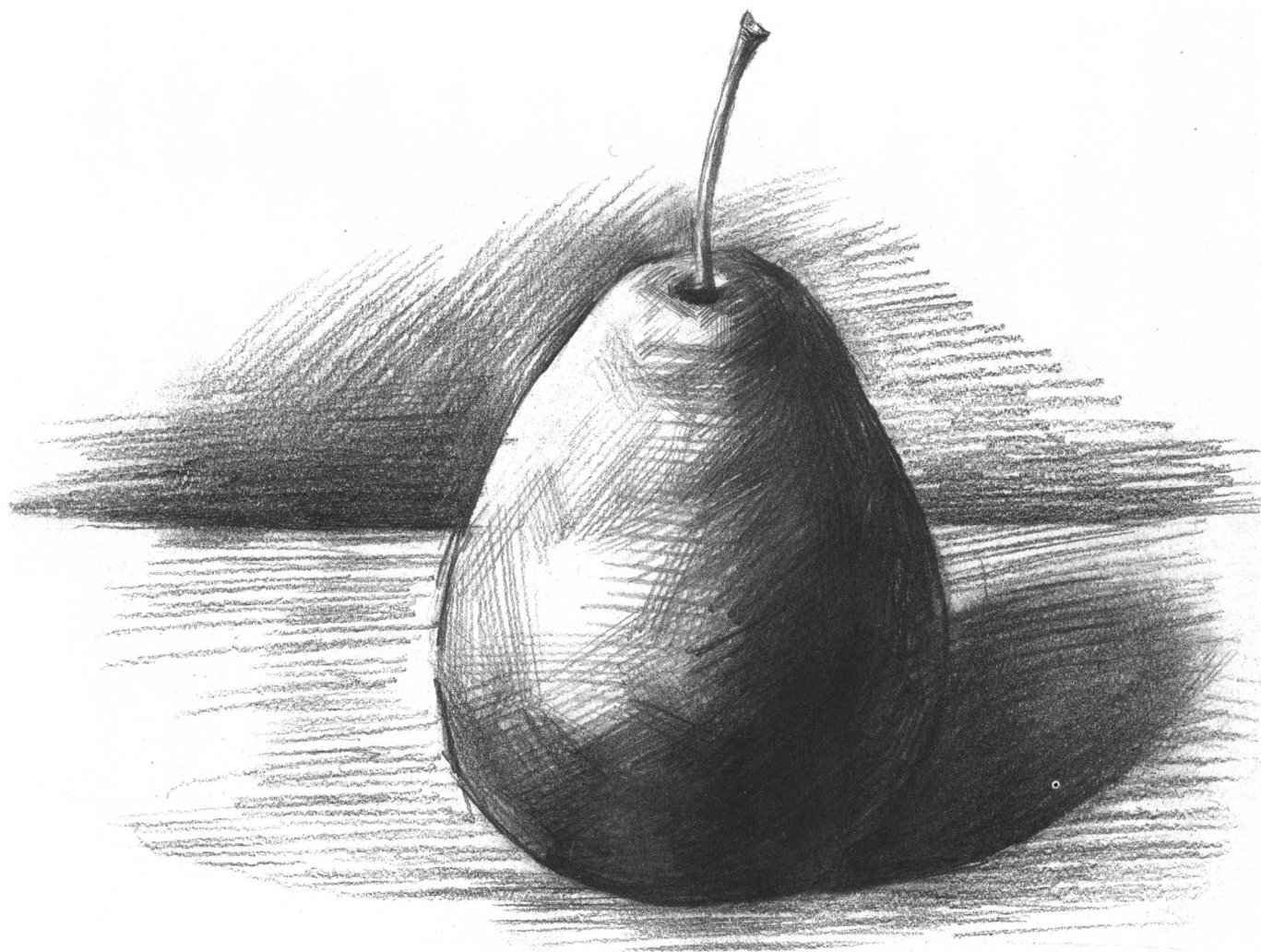
作画步骤(2)

作画步骤(3)

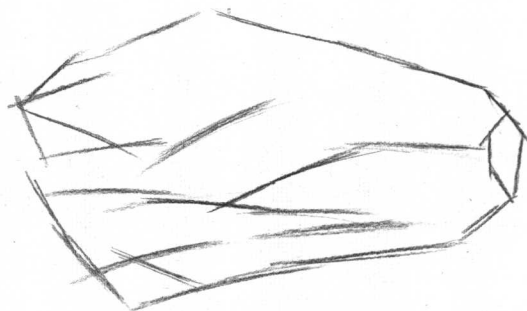
作画步骤(4)

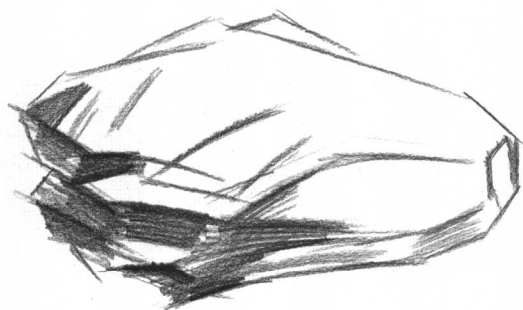
■ 单个静物素描写生(大白菜)

①画出一棵大白菜的大致外轮廓，定出菜梗和菜叶的比例关系。

②进一步明确大白菜的形体结构关系，找出它的明暗交界线。

③从明暗交界线开始，涂上明暗色调。

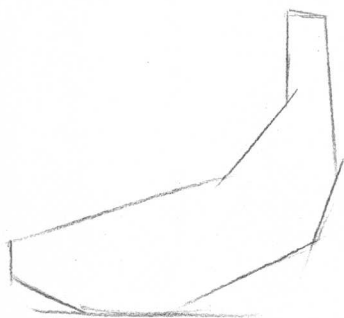
④深入刻画，拉开素描调子，并且涂上背景，使画面统一和谐。

■单个静物素描写生(香蕉)

作画步骤:

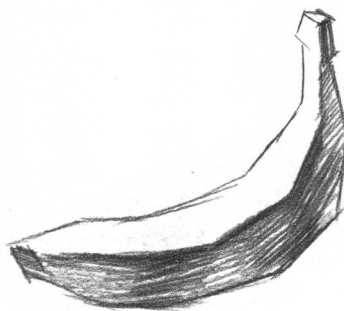
- ①画出香蕉的大致外轮廓线。
- ②进一步明确香蕉的形体结构关系,找出它的明暗交界线。
- ③从明暗交界线着手,上大体色调。
- ④深入刻画,区分亮部和暗部两大色调关系,使画面层次感更强。

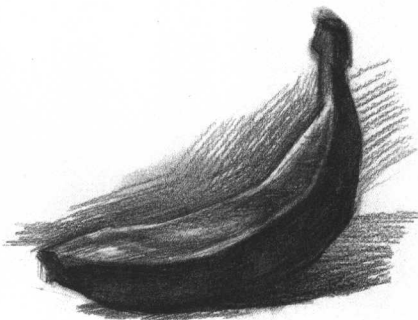
作画步骤(1)

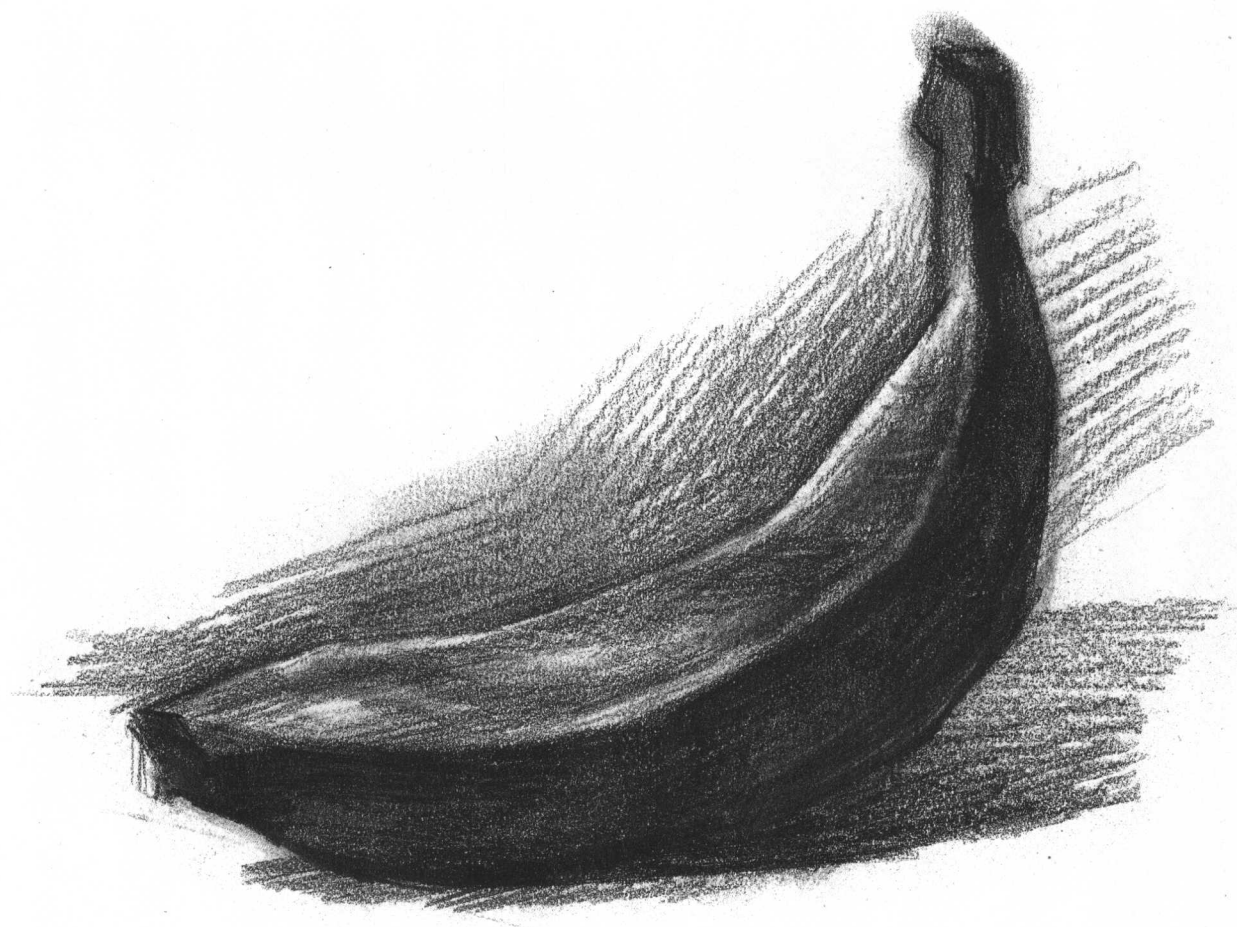
作画步骤(2)

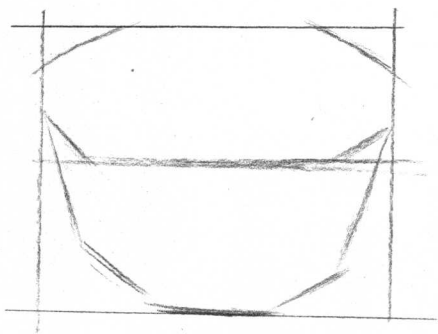
作画步骤(3)

作画步骤(4)

■ 单个静物素描写生(碗)

① 画出一个正方形，再用直线切出一只碗的形状。

② 把碗的形体结构进一步具体化，找出它的明暗交界线。

③ 涂上明暗调，使碗立体感更强。

④ 拉开亮部和暗部的调子关系，使画面更加丰富，生动。

■ 单个静物素描写生(瓷器)

作画步骤:

①画出一个长方形,再切去长方形的边,画出瓷杯的大体形状。

②找出瓷杯的明暗交界线,进一步明确形体结构。

③涂上瓷杯的明暗,区分亮部和暗部的两大关系。

④深入刻画,拉开整个瓷杯的黑白灰调子,使画面统一和谐。

作画步骤(1)

作画步骤(2)

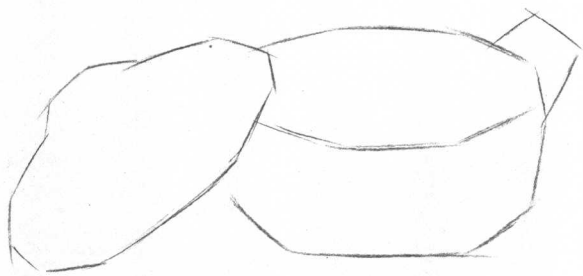
作画步骤(3)

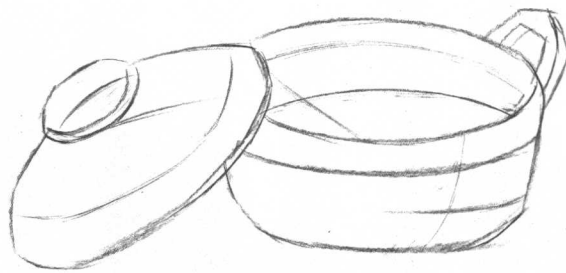
作画步骤(4)

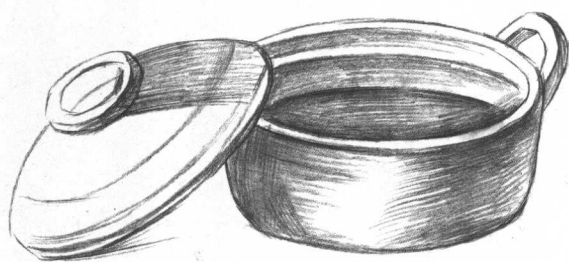
■ 单个静物素描写生(沙锅)

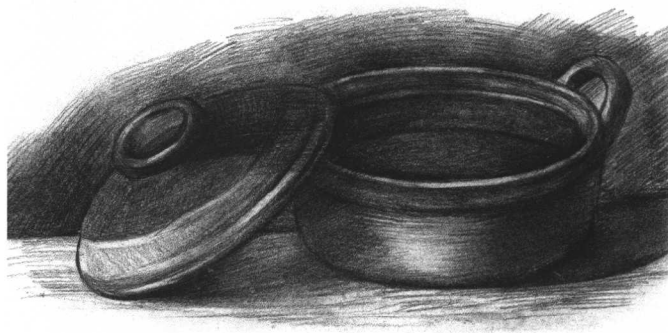
① 定出沙锅的位置线以及与锅盖的比例大小。

② 明确沙锅的结构关系，找出明暗交界线。

③ 涂上沙锅的明暗调子，锅口的边缘线不要太生硬。

④ 画出沙锅的质感，涂上背景和投影，拉开整个素描色调关系。

