

素描

静物

谢纲 著

CHUXUEMEISHU SUMIAO JINGWU

初
学
美
术

图书在版编目(CIP)数据

初学美术·素描/谢纲著. —成都:四川美术出版社,
2004.12

ISBN 7-5410-2491-0

I. 初… II. 谢… III. 素描—技法(美术)

IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第136670号

谢纲 作

初学美术——素描 静物

CHUXUEMEISHU SUMIAO JINGWU

谢纲 著

策 划: 何启超

责任编辑: 何启超 张德重

封面设计: 林雪红

责任校对: 王培贵

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社
(成都盐道街3号)

经 销: 新华书店

刷: 四川华龙装璜彩印厂

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 2

版 次: 2005年1月第1版

印 次: 2005年1月第1次印刷

印 数: 1-8000

书 号: ISBN 7-5410-2491-0/J·1857

定 价: 8.00元

ISBN 7-5410-2491-0

9 787541 024917 >

■ 版权所有·违者必究 举报电话: (028)86636481

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换。

工厂电话: (028)87503812

木衣柜(局部) 1997年作

作者简介

谢 纲 1975年出生，四川彭州人。1995年毕业于四川美术学院附中，1999年毕业于四川美术学院油画系第三工作室。1997年获“第二届中国静物油画展”铜奖，1999年参加“西部观念摄影首展”。作品曾发表于《当代美术家》、《中国静物油画展作品集》、《当代文坛》等。现任教于四川大学艺术学院绘画系油画专业，主要承担课程有：基础素描、表现素描、基础油画、表现油画、油画技法、综合材料、观念摄影、图形创意、创作等。

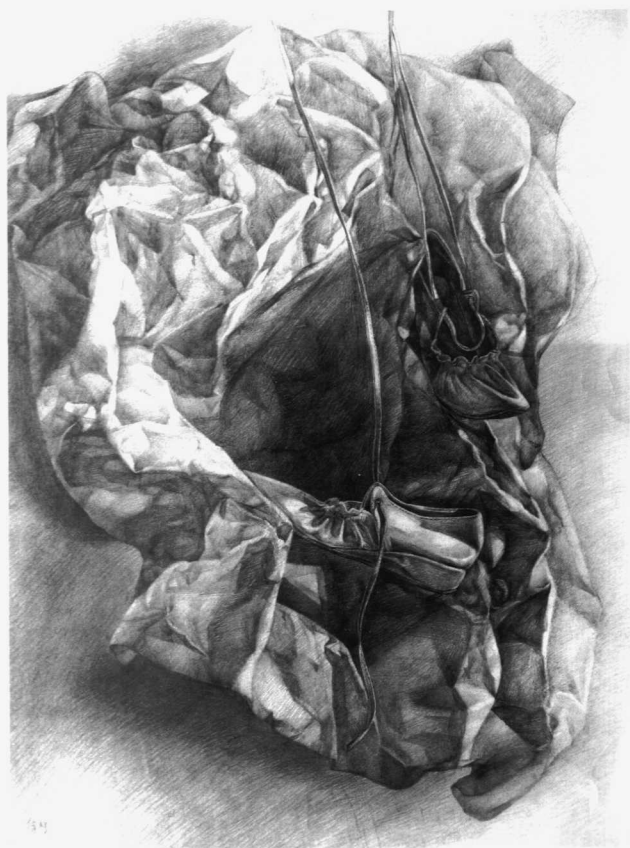
恋人 2001年作

静 物 1996 年作 (1997年获中国静物油画展铜奖)

唐志恒 作

徐斐 作

编者的话

现代教育认为,学习美术能培养青少年的形象思维及动手能力,能使他们的观察力、想象力、创造力得到全面发展和综合提高。21世纪是一个充满着挑战与机遇、竞争与发展的新世纪;是一个知识经济的世纪。青少年是祖国的未来,是新世纪的主人,新世纪需要高素质的人才。此套丛书为期望通过学习美术提高自己综合素质的青少年提供了一个正确、循序渐进的学习途径。当你在绘画的过程中,感受到自己逐步提高了在生活中发现美、表现美以及创造美的能力时,你将会充满信心地面对生活、面对新世纪。

本书所介绍的素描内容是美术学习必须要进行的一种基础训练。这种训练要求初学者用比较、分析的方法去观察、表现对象;素描练习,还要求学习者必须要整体观察、立体表现对象。通过严格、长期的素描练习,促使我们眼、脑、手的完美配合,全面提高我们对物体的感知、分析和表现能力,为绘画的进一步学习打下良好基础。

好的素描,本身也是一件完美的作品。

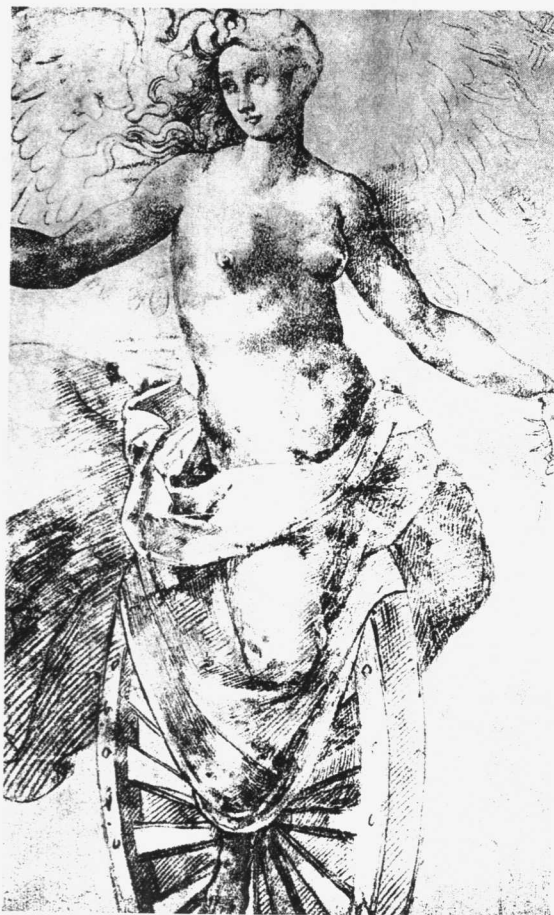
目 录

一、素描的意义和目的	2
1. 什么叫素描	2
2. 素描的训练方法	3
3. 作画前的准备	4
二、素描静物的基础知识	6
1. 形体	6
2. 比例	7
3. 透视	8
4. 构图	11
三、素描造型的基本手段	12
1. 结构造型	12
2. 结构素描的训练方法	12
3. 明暗造型	15
四、素描静物写生的基本方法	18
1. 基本方法的要素	19
2. 素描静物写生的表现	21
3. 素描静物写生的作画步骤	25
素描作品赏析	28

一、素描的意义和目的

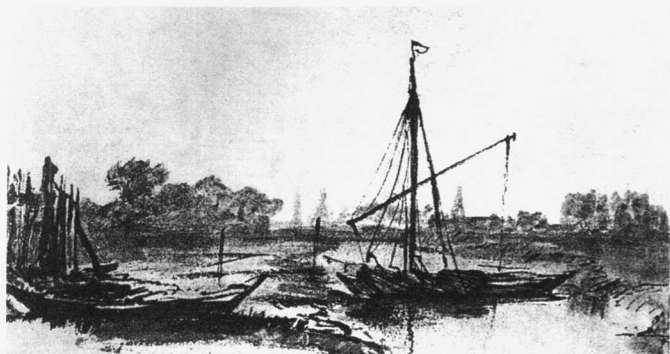
素描是造型艺术如国画、油画、版画、雕塑、艺术设计等艺术专业的造型能力训练的基础课程。它是初学美术的人首先要进行一种基本训练。

通过学习素描的基础知识，掌握基本的造型方法和表现技巧及主观处理能力，可以培养正确的观察方法，敏锐的视觉感受，拓展形象思维空间。

1. 什么叫素描

从绘画的表现形式来说，素描是一种单色画。我们用铅笔、钢笔、木炭等工具画出来的黑白画，都可以叫做素描。作为基础训练的素描，可以分为两种表现形式：一种是结构素描，即通过线条来表现形体结构；另一种是光影素描，着重用光线明暗表现形体。

2. 素描的训练方法

素描教学是一个完整的训练体系，关键是我们如何去学习和掌握。首先要求我们对学习要有正确的态度，认识必须清醒，必须要有科学的训练方法。

在学习过程中要遵循“从简到繁”、“由浅到深”、“循序渐进”的原则，合理地、有步骤有条理地进行训练。正确的学习方法和思维方式是最重要的环节。

初学者往往忽视基础阶段的训练，缺乏对素描规律的认识，盲目地学；盲目地画。而实际上什么问题都没有解决，结果不但没有进步，而且还容易走弯路，甚至形成一些不好的作画习惯。

素描基础练习的技术性很强，需要持久地练习，初学者应根据自己的具体情况，合理安排学习内容和进度，将写生、临摹、速写有机地结合起来，在反复实践的过程中不断提高。

3. 作画前的准备

① 铅笔

静物写生，通常使用铅笔，这尤其适用于初学者。铅笔有软硬型号之分，作画时可以根据不同的需要来选择不同的型号，控制和掌握其深浅度，表

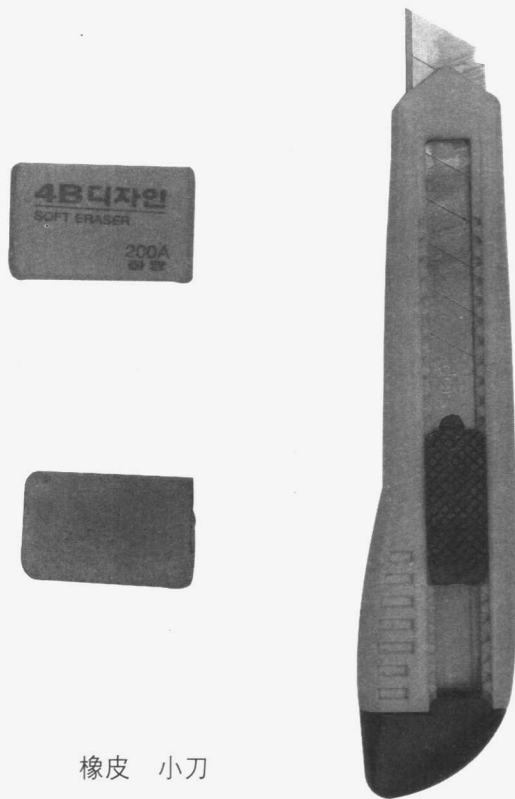
现出较丰富的层次。铅笔中的H、2H、3H……为硬型铅笔，适合画物体的亮部或细微的变化。HB、B、2B、3B……为软型铅笔，适合画物体的暗部或较黑的地方。在作画过程中应多使用软型铅笔，这样不会破坏纸的纤维，可以使画面刻画得更深入。

② 纸和橡皮

一般情况下，素描用纸应选用质地较厚，不宜选用太光滑或太粗糙的纸张。橡皮种类很多，如胶质的绘图橡皮，可塑橡皮等。可根据使用的情况多准备几个，也可将橡皮切成菱形，以便修改细小的部分。由于纸的纤维容易受伤害，建议橡皮的使用不宜太多。

③ 画架、画板

画架以稳固为原则，一般简易的就可以。画板有专业的木质绘画板，有全开、对开、四开几种规格，通常根据画面的大小来选择。木质布面画夹便于携带，适于外出写生时使用。

④ 作画姿势与光源设置

写生时，作画姿势一定要正确，画面较大时，可站立作画，画板应略倾斜。执笔时不要太紧张，手指放松。画短线时用手腕的力量来控制，画长线时应结合手臂的力量运用。

对初学者来说，光源应比较集中，不应有过多的复杂光源来影响物体。有时可采用灯光照射物体，使物体的明暗关系看上去更明确。

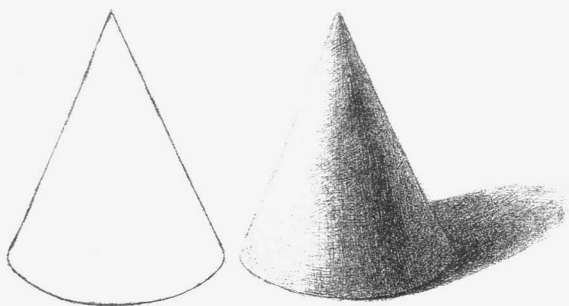

二、素描静物的基础知识

素描静物写生是整个素描教学内容中不可缺少和十分重要而且必须进行的课题。平面立体造型的正确观察方法和表现方法、法则、步骤、画面构成、表现物象体积、质感、空间的能力以及审美意识的培养都要通过由简到繁、由浅入深、循序渐进的静物写生去学习研究和掌握。只有经过这一良好的训练,才能为顺利地进入石膏像、人像、人体素描写生奠定扎实的基础。

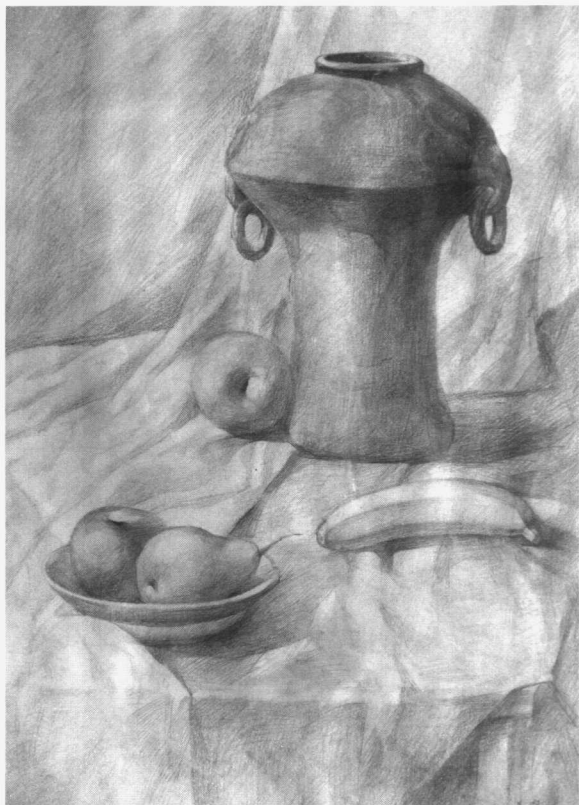
1. 形体

在静物写生之前,首先要认识和学会表现几何形体。形,即形状,是平面的概念,指二维空间。体,即物体的体积。物体存在于空间,有高度、宽度、深度的三维空间,在概念上是立体。

平面的形

立体的形

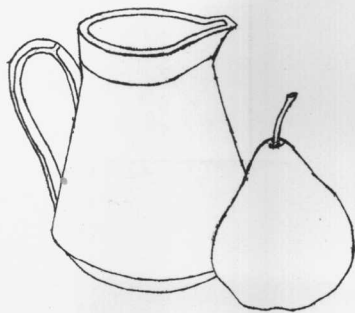

2. 比例

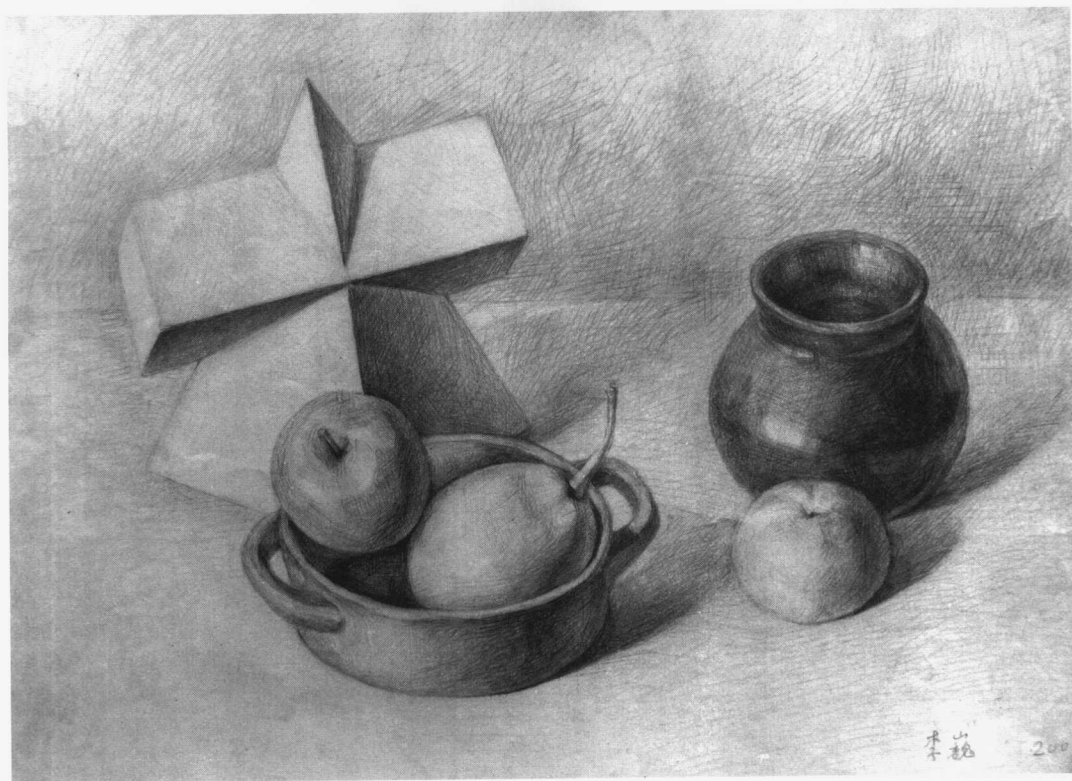
比例是指画面中物体间大小、长短、宽窄的对比关系。绘画前要确定好比例关系。各部分的比例必须服从整体的比例关系，物体间的比例关系必须互相比较，互相参照。

比例错误

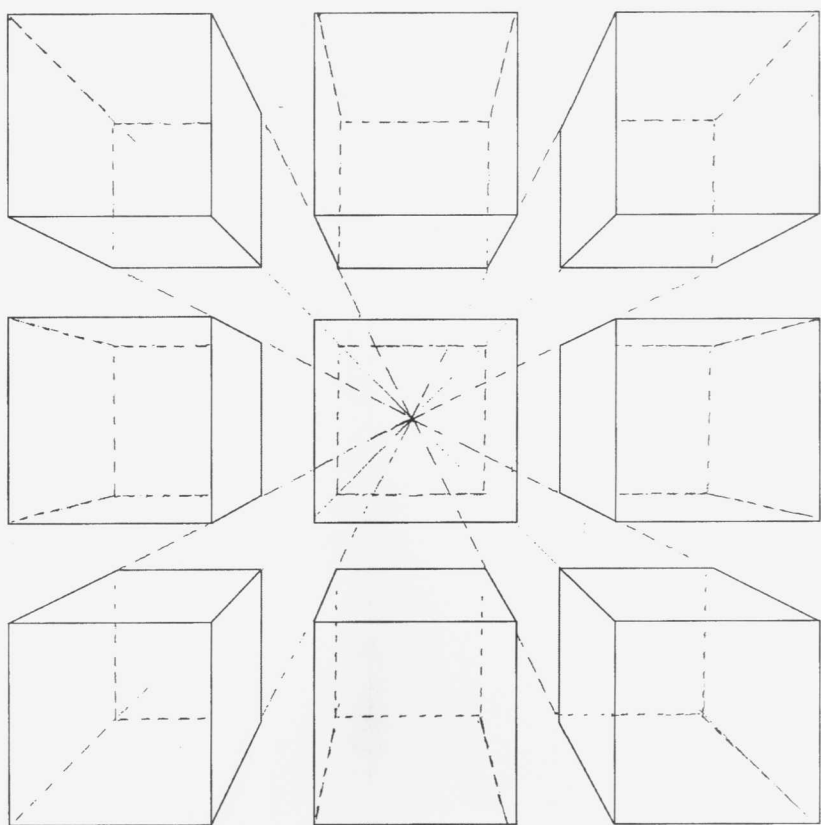

比例正确

3. 透视

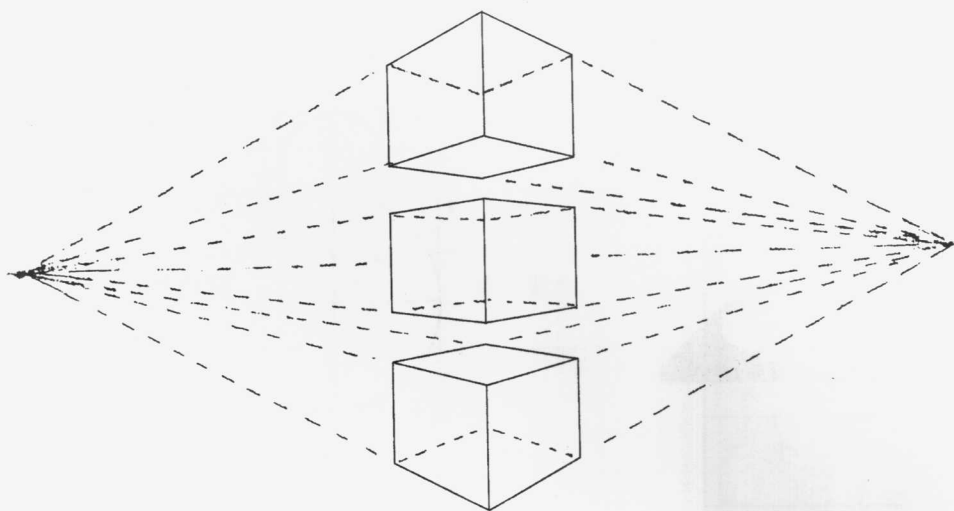
同样的两个物体与我们距离不同时，会出现近大远小的变化。越近，物体显得越大；越远，物体显得越小。这种变化原理叫透视原理。

① 平行透视

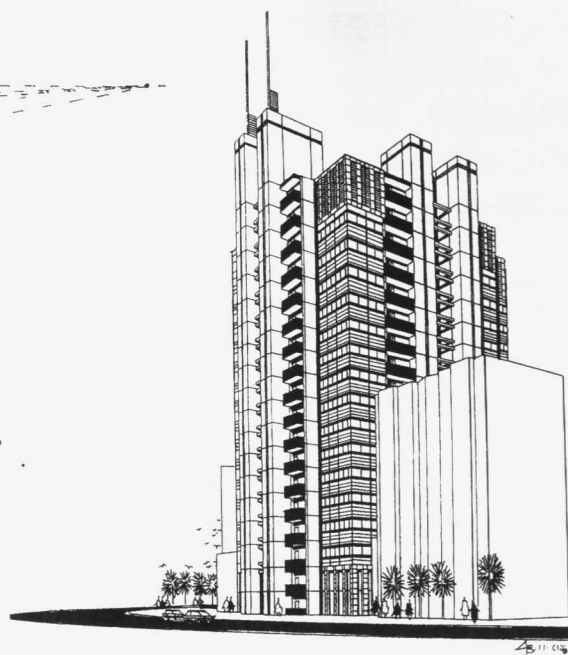
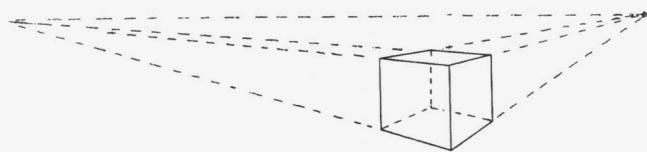
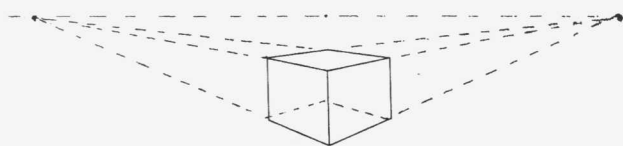
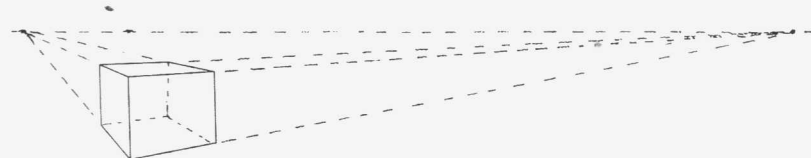
立方体的一个面平行于画面时所产生的透视现象是平行透视。平行透视的消失点只有一个。

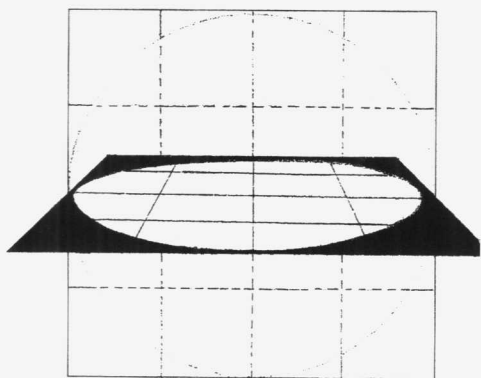

② 成角透视

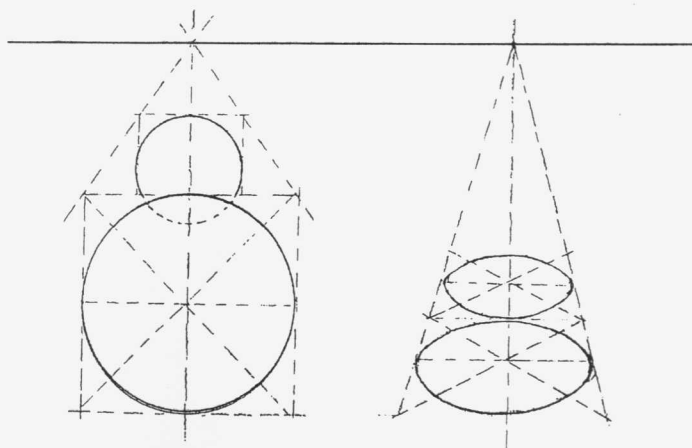
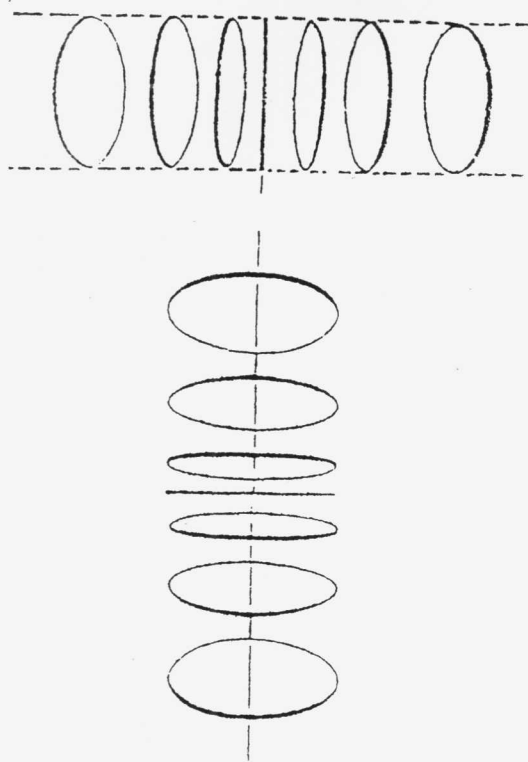
立方体的几个面都与画面平行，两个面消失于两个点，这种透视现象为成角透视。

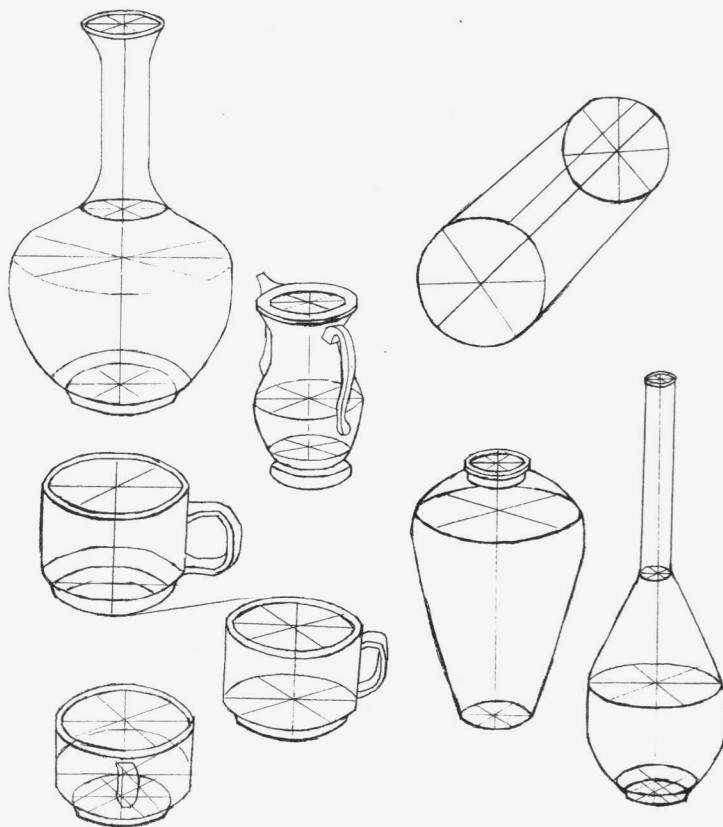
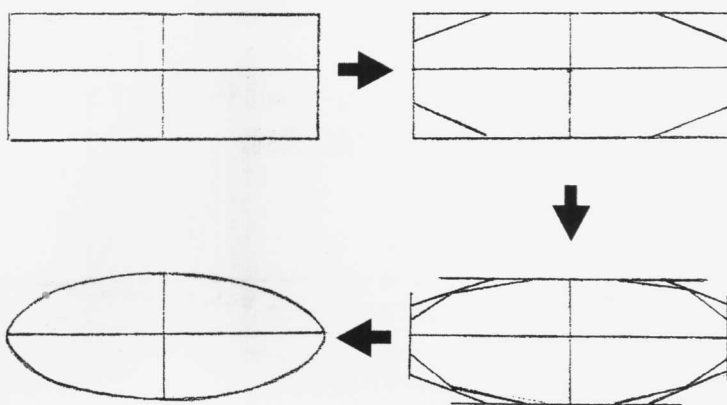

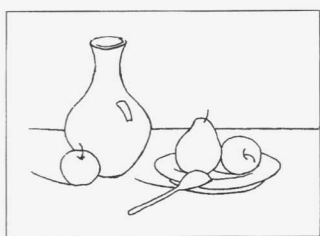
③ 圆的透视

透视中的圆面呈椭圆形，圆形位于椭圆外框的正方形对角线交叉点上。平行透视中，圆面垂直于画面且正好位于视中线上时，便成一条直线。离视中心远，椭圆便向正圆渐变，余角透视中，立方体上垂直于地面的圆面越接近余点，椭圆变得越扁，离余点越近，则椭圆变得越圆。

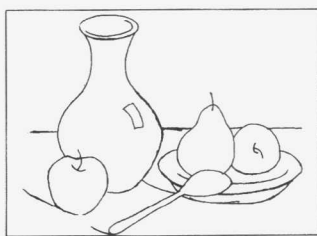

画椭圆的方法

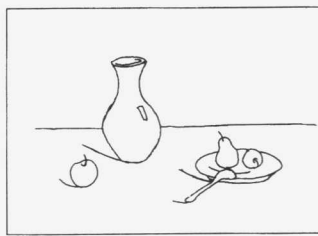

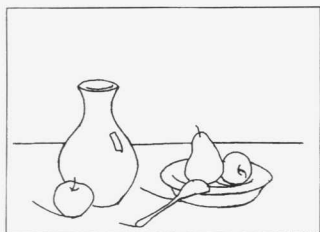
构图得当

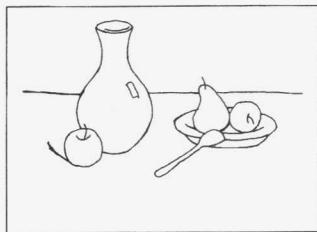
构图偏大

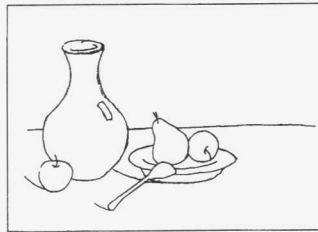
构图偏小

构图偏低

构图偏高

构图偏左

4. 构图

在一幅画面中构图非常重要，也是一幅画的开始。静物的构图落幅，物体大小和位置安排要适当，一般来说，主要的物体要突出，但不宜放在画面的正中，放在正中容易显得呆板。

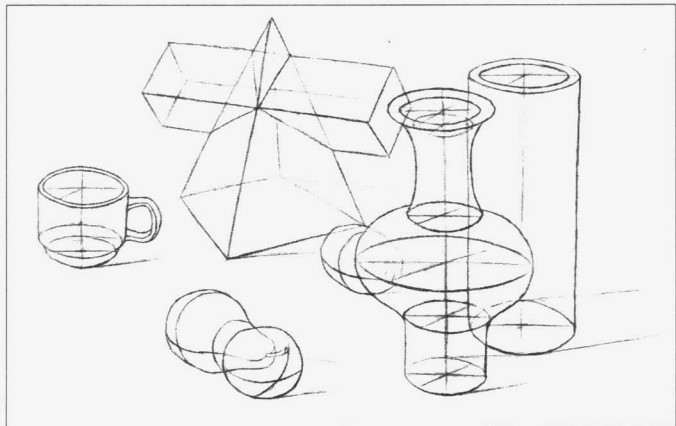
而太靠画幅两边，又会产生不稳定的感觉。如果画幅上部空得太多，画面物体会会有下沉的感觉。总之，画面的物体既要有层次，又要注意构图均衡与变化，有美感。

三、素描造型的基本手段

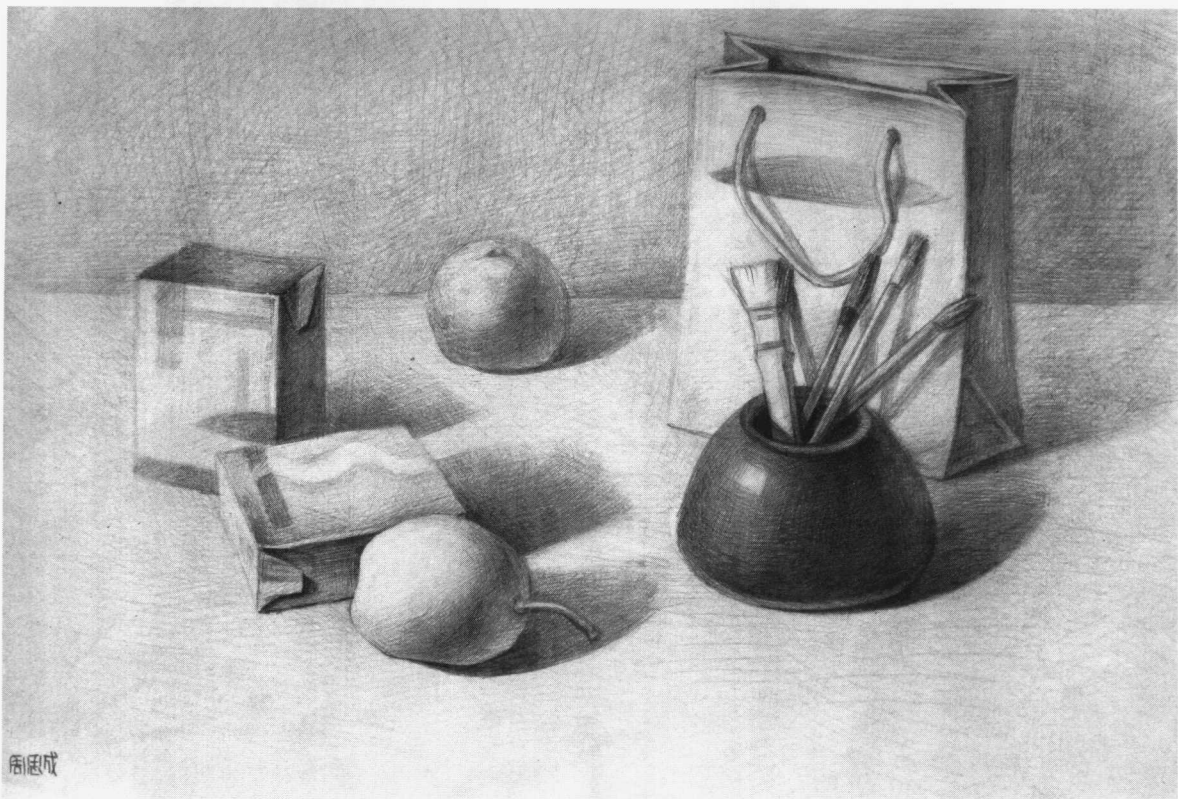
1. 结构造型

结构造型，又称做“结构素描”。对初学者来说，这种训练是必不可少的。线条是一种明确的富有表现力的造型手段，能直接地概括地勾画出对象的形体结构和特征。结构素描排除了光线照射下物体所呈现的明暗变化，着重研究对象固有的体积结构和透视变化。

2. 结构素描的训练方法

结构素描强调对客观物体的构成形态、结构与形体组合关系的分析和研究。首先应该运用形体、比例、透视原理，训练一些简单的几何形体或静物写生练习，下一步借助所示的构图原理，画一些静物组合，解决造型、构图、体积等问题。为以后的明暗素描打好基础。

周国成

