

Ling Qidian Meishu Jiaocheng

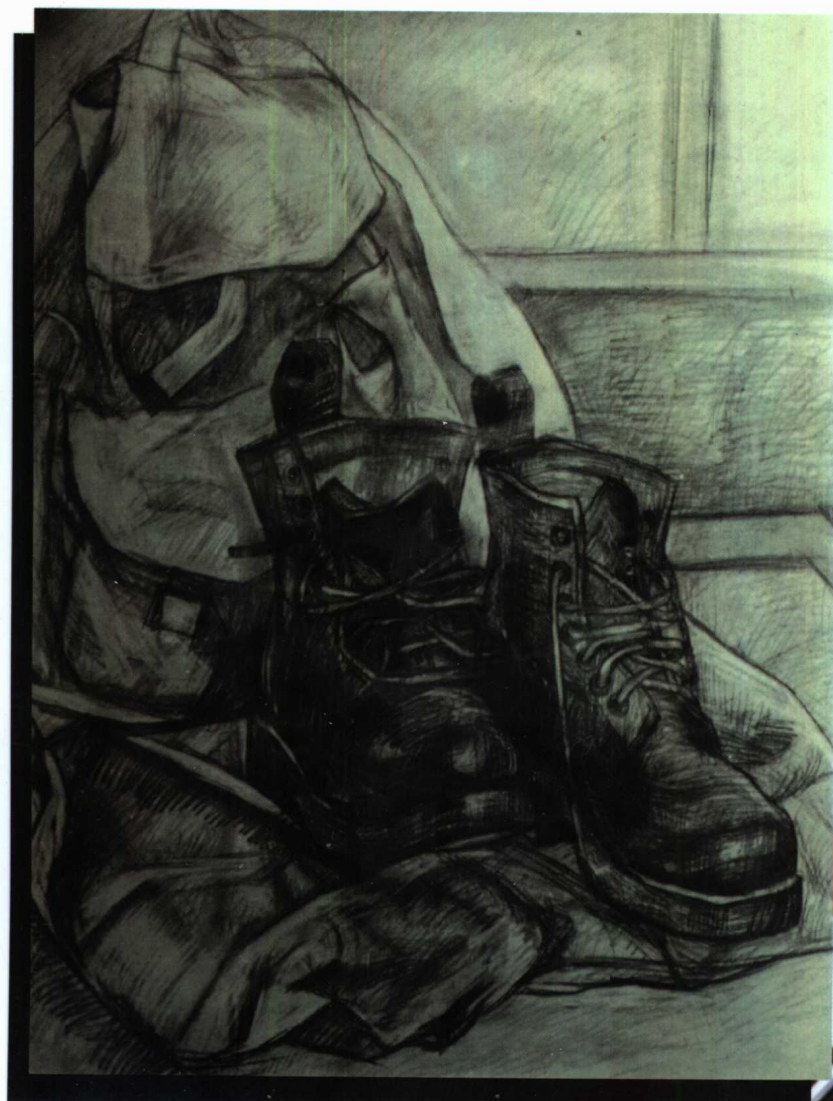
零起点美术教程（绘画篇）

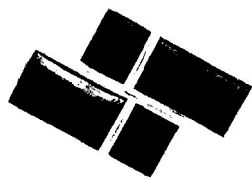
零起点

素描静物

穆寒 编著

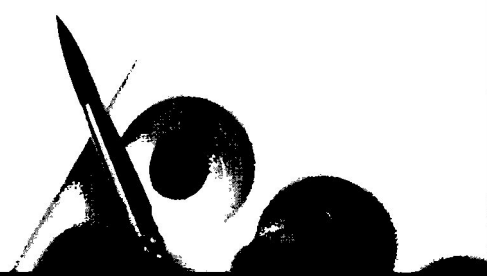

零起点美术教程 素描静物

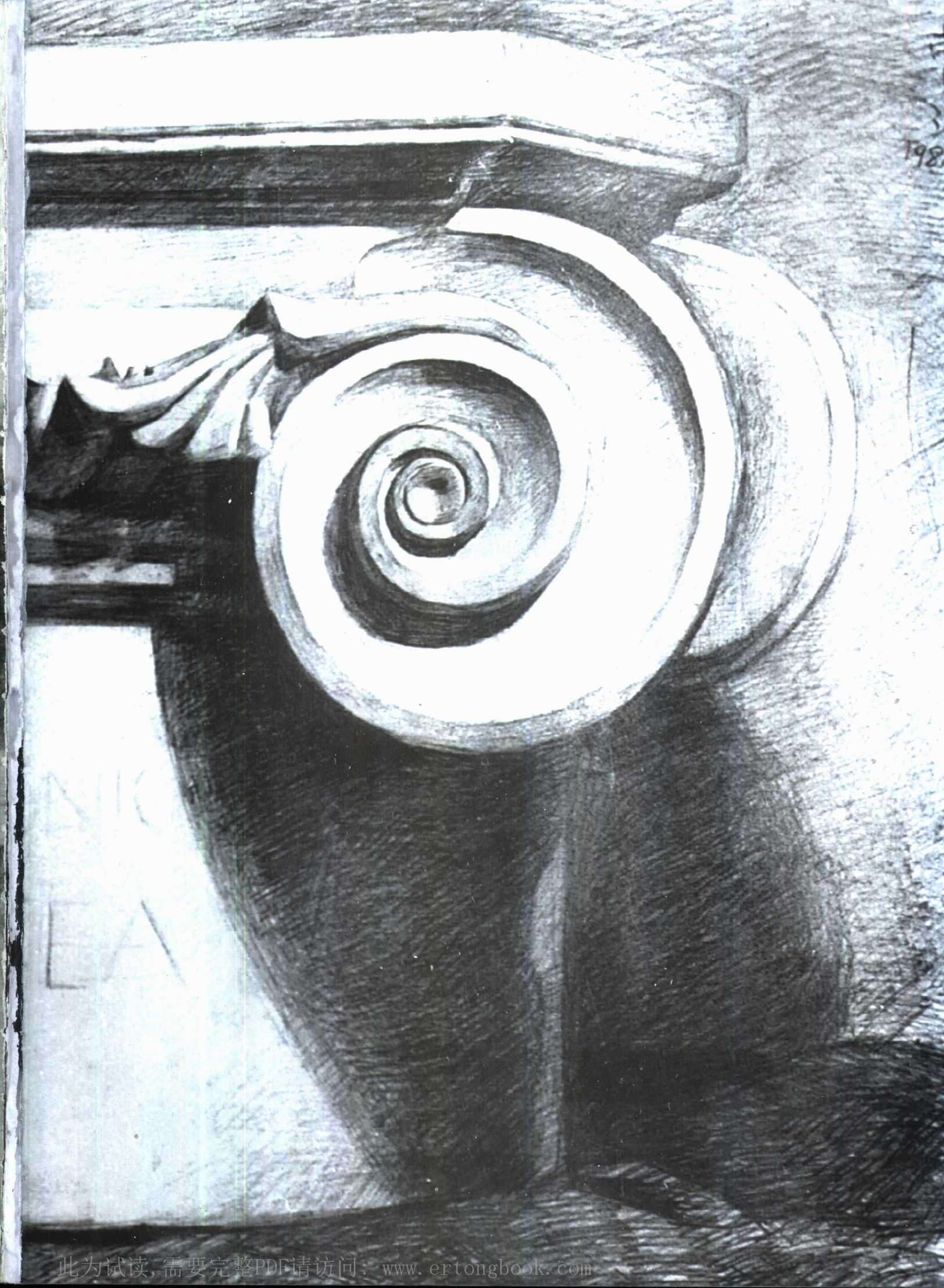
穆 寒 编著

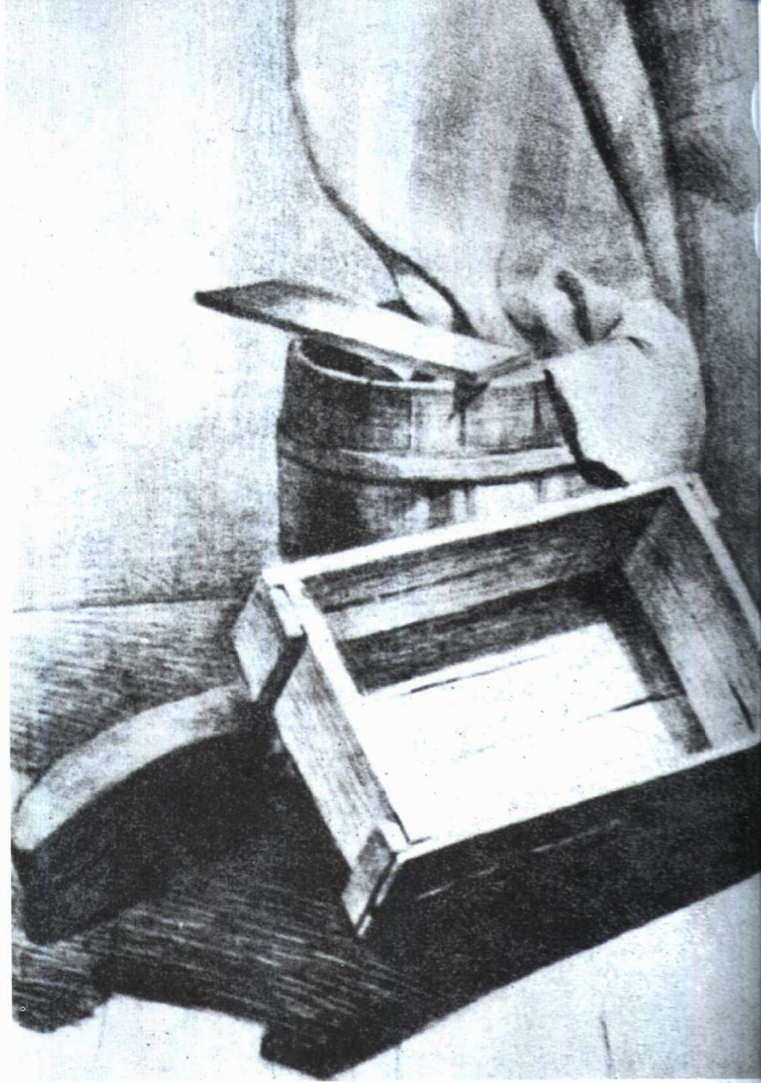
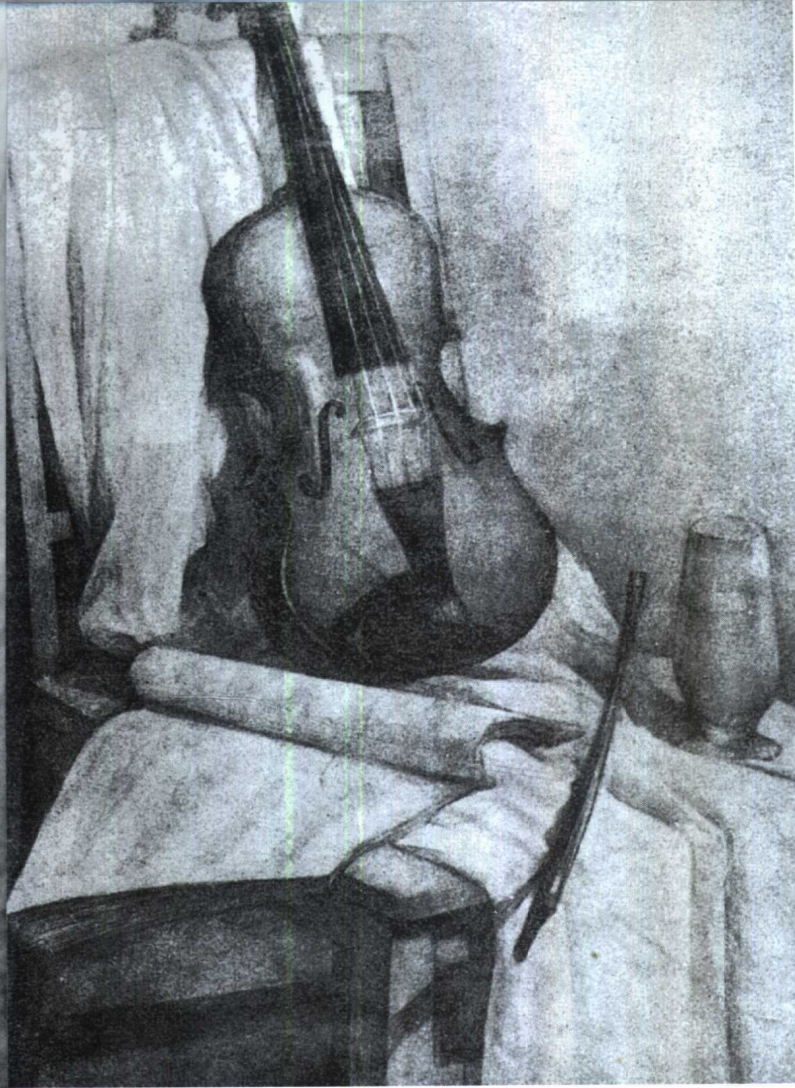
福建美术出版社

如果你是一个初学画者，想学好素描并取得成效，那末，你就要习惯于慢慢地描画，而且要判断出哪些光线和多少光线具有头等程度的亮度，阴影也同样，要认清哪些比另外一些更暗，它们是怎样相互混成一片的，它们的大小比例如何，要互相加以比较，要认清轮廓线的来龙去脉，线条的弯转曲折，何处线条清晰，何处模糊，以及何处宽阔，何处纤细。最后，还要使你所画的阴影和光是统一在一起的，没有界限和边缘，就象烟雾一样。当你养成用功的习惯，通过手不停地描画和见解的不断加深，那末，你的技术也会提高得如此之快，甚至连你自己都还没有觉察到这一点。

达·芬奇

图书在版编目 (C I P) 数据

素描静物 / 福建美术出版社编. — 福州:

福建美术出版社, 2002.1

(零起点美术教程)

ISBN 7-5393-1097-9

I.素... II.福... 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(2001)

第098501号

目 录

壹

画前准备

- 1、工具材料介绍1
- 2、线的练习3

贰

零起点美术教程

吴 骏 主编

素描静物

穆 寒 编著

责任编辑: 吴 骏

出版: 福建美术出版社

(福州东水路76号 邮编: 350001)

发行: 福建美术出版社发行部

(电话: 7520545 传真: 7535294)

制版: 福州市南方彩色印刷公司
印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 3

版次: 2002年6月第1次印刷

印数: 0001~3000

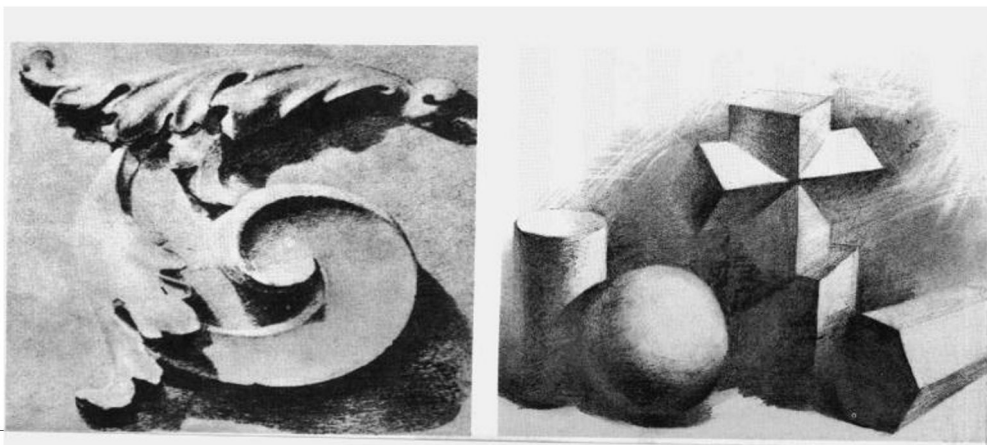
书号: ISBN 7-5393-1097-9/J.1074

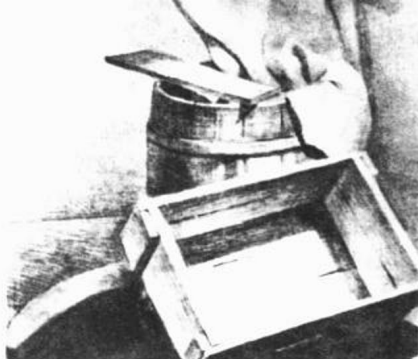
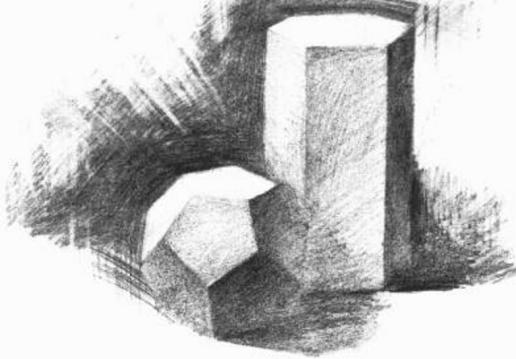
定价: 15.00元

(如有印刷、装订质量问题, 请寄印刷厂调换)

素描的基本规律

- 1、结构规律5
- 2、形体规律7
- 3、明暗规律9
- 4、透视规律11
- 5、概括规律13

叁

素描的方法

- 1、观察方法15
- 2、表现方法15
 - (1) 明暗色调法15
 - (2) 线为主表现法15
 - (3) 结构为主表现法18

- 3、起稿20
- 4、用明暗塑造大形21
- 5、深入刻画22
- 6、调整完成23

伍

- 常见静物画法24

肆

素描写生的基本步骤

- 1、观察感受19
- 2、构图19

陆

- 范画欣赏37

壹、画前准备

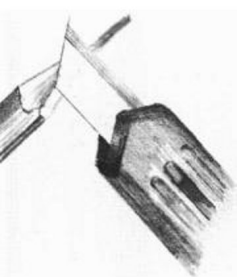
素描：

用单一颜色，在二维平面上塑造出三维空间幻觉的艺术。

工具、材料介绍

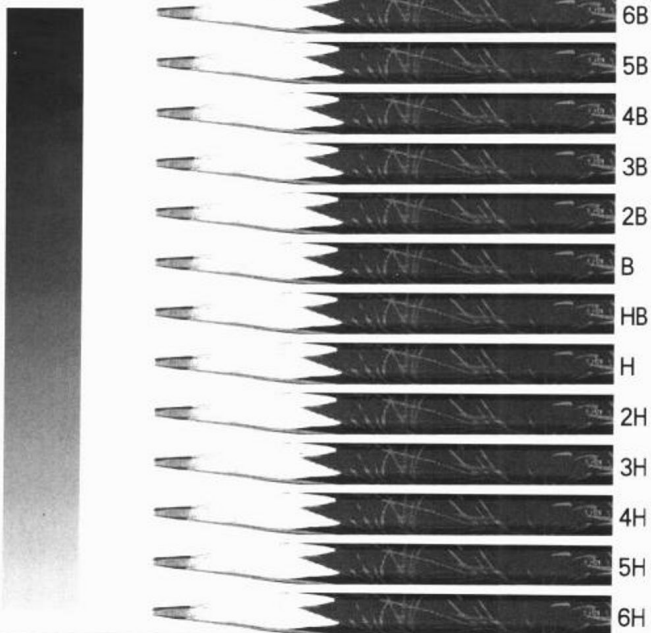
笔：

素描练习，可用铅笔、木炭、炭精条、炭铅笔等等。一般以铅笔为主。铅笔易于修改，既能精细刻划，又能大面积渲染，线条清晰明确，尤其是在长期作业中，它的精确造型的长处是其它工具无法与之相比的。

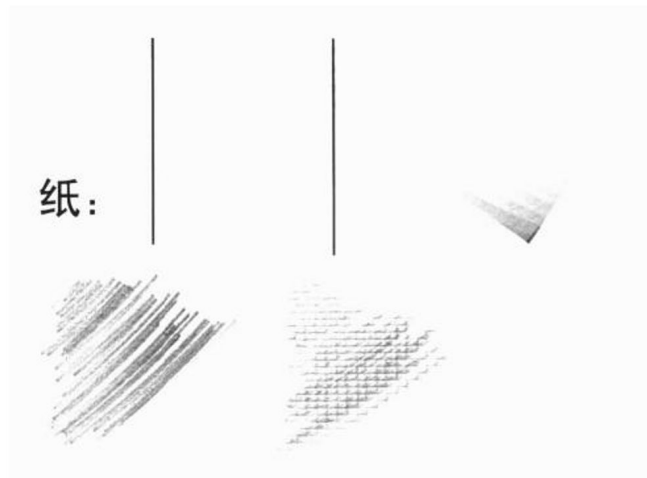

铅笔削法：

绘画用的铅笔与写字用的铅笔不同，要将笔尖留得略长些，并且削出棱角来。这样用起来会产生丰富多变的笔触。

纸：

一般说来商店出售的素描纸即可，只要质地坚实、平整，对铅笔和橡皮有一定承受力而不起“毛”或产生划痕即可。

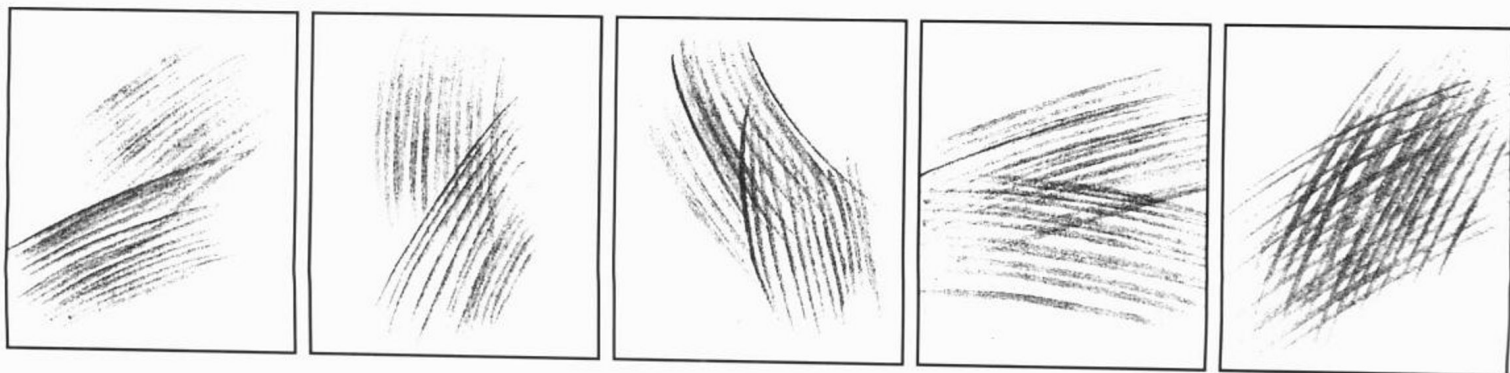
画板：

质地柔和，表面平整的木板即可，美术用品，商店可买到，初学者可选择2号画板（即四开大小）

▲木炭条

排线练习：排线练习是素描训练的基本功，这里几组排线是从不同方向画成的，读者可照此练习。

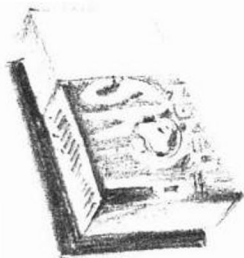

橡皮：

根据需要有三种选择：

1、塑料材质橡皮：

性质柔软，清除纸面铅笔粉最彻底，又不伤纸面。用于彻底清除笔痕。

▲塑料橡皮

◀绘图橡皮

2、绘图橡皮，擦拭效果柔和，不彻底，皆有不同色洞，需要中间层次可用。

3、可塑胶橡皮，极软，绝不伤纸面，适于大面积涂擦，特别是调整大体色调时，最得力，同时垂直于纸面可将铅粉粘掉。

◀可塑胶橡皮

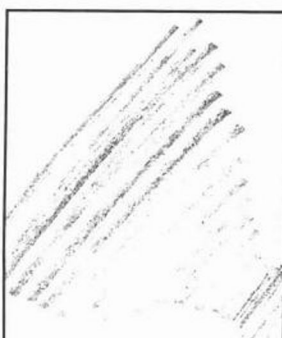
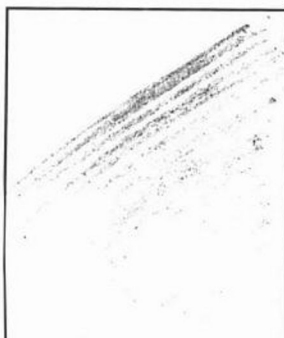
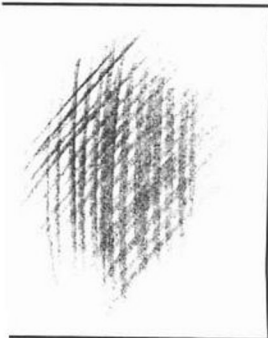
握笔姿势：

可使腕、肘、肩协调，释放出臂部最大运动能量。

画架：三角支架即可，二脚在前一脚在后稍长，其角度与地面呈 80° 为宜。

切记：排线的迭加角度为 30° 左右，不要画成 90° 直角。

达芬奇(1452-1519)：

意大利文艺复兴时代画家、科学家。与米开朗基罗、拉斐尔并称为“复兴三杰”。一生中完成作品不多，但件件皆属不朽名作。其作品自始至终具有鲜明的个人风格，并善于使艺术创作和科学探讨结合起来，在世界美术史上堪称独步。他的笔记中涉及科学研究的范围更是广阔，从物理数学以至生理解剖，几乎无所不包。他的技术发明也遍及民用、军事、工程、机械各方面。因此恩格斯称赞他“不仅是大画家，而且也是大数学家、力学家和工程师。他在物理学的各种不同部门中都有重要的发现。代表作品：《蒙娜丽莎》《最后晚餐》。

2. 线的练习

目的:

通能过练习, 感受铅笔线条的可塑性。

注意:

握笔方式及其手、腕、肘的运动对线条产生的作用。无论画什么样的线条, 都应控制线条的轻重, 速度和疏密; 落笔要平稳、顺手、自然、轻松。

常见错误:

线条歪歪扭扭, 头重脚轻, 用笔疏密不匀。

作业:

选一幅你喜欢的名画或摄影作品, 用复杂的线将它表现出来。

莫奈(1840—1926):

法国画家, 印象派的代表, 1874年, 其作品《日出印象》在无名艺术家展览会上展出, 受到保守的批评家的嘲讽, 整个展览会因此被称作“印象主义画家的展览会”, 从此印象主义得名。在创作上他借鉴了东方绘画的技巧, 对东方绘画单纯精练的语言, 平面处理法和以少胜多的技巧赞叹不已。

莫奈一生精力主要用在外光的探索上, 其作品对外光和空气的氛围作了淋漓尽致的描绘, 他对光色的追求在《睡莲》中达到高峰。

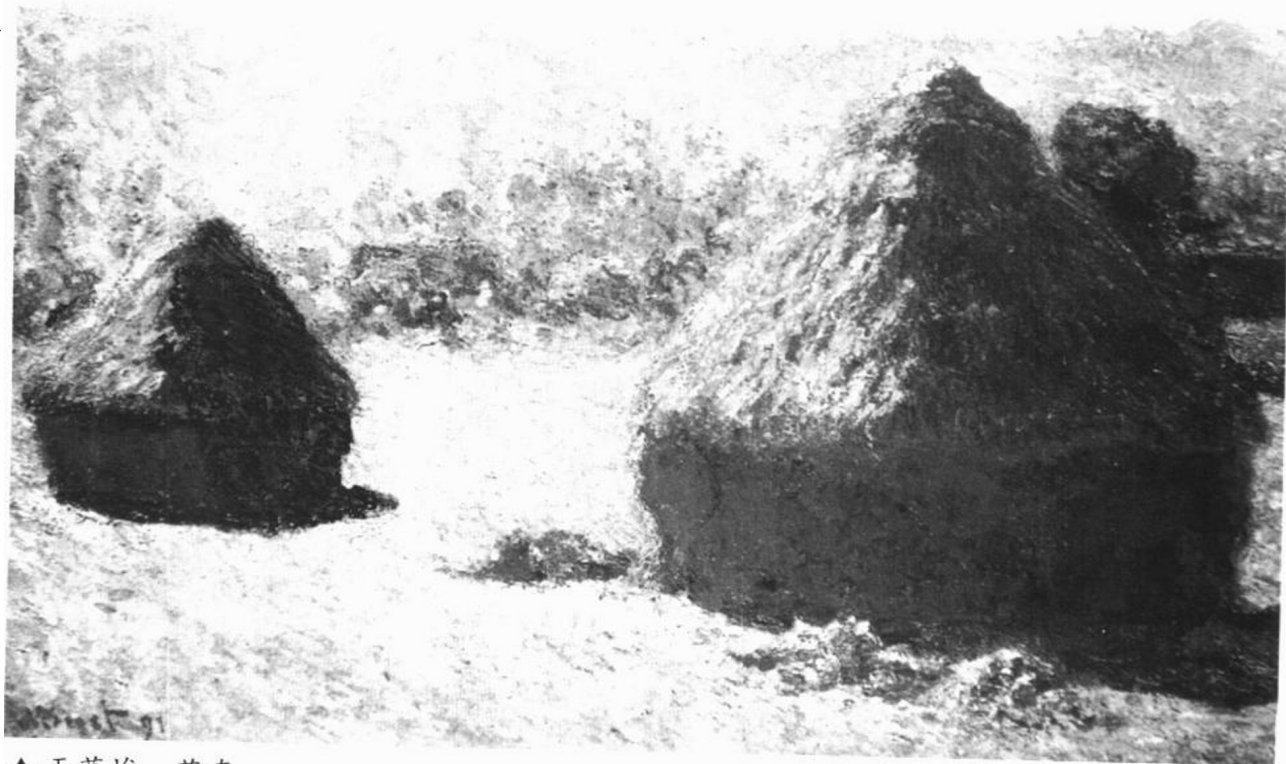
1922年, 法国政府想购买此画, 莫奈表示愿意奉送, 根据他的愿望, 法国政府在巴黎土伊勒里宫的桔园椭圆厅中永久陈列他的作品。

问题:

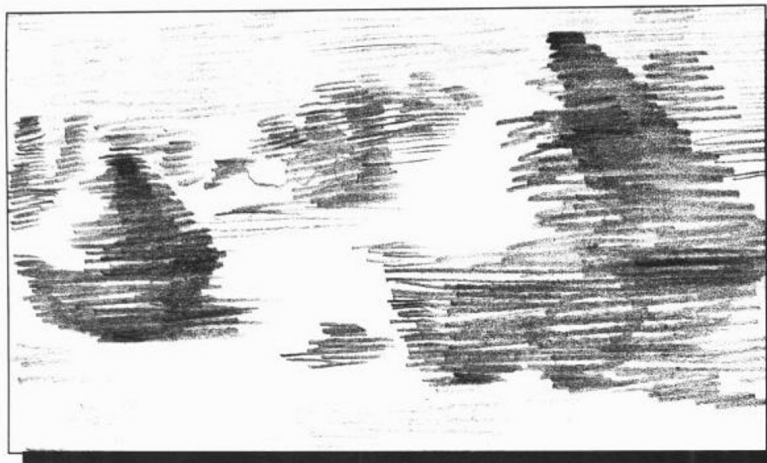
怎样认识和理解素描中的点、线、面?

素描构成形体的基本要素是点、线、面。点是最基本的, 无数点又形成线, 再通过线按照我们的意图向一定的角度和方向延伸并封闭, 就会得到各种各样两度空间的面和图形。依照我们获得面方法, 继续把面和图形发展连接成体积, 就能得到各种各样三度空间(高度、宽度、深度)的形体。

点、线、面构成了形体, 而任何复杂的形体都可以还原成点、线、面, 这三种元素所构成的无数形体当中, 有三对是最基本的几何形体, 这些几何形体奠定了我们认识自然万物形态的基础, 世界万物都可归纳为这些形态的结构组合。我们学习研究绘画造型的根基从点、线、面开始, 而基础绘画的起步又多是从几何形体入手。因此我们可以说, 作为艺术的造型行为, 不论研究自然状态下的物质形态, 还是再造型的人为状态, 构成形体造型的基本要素都是来自点、线、面。

▲ 干草堆 莫奈

要点:

握笔姿势要正确,运笔尽可能放松。

常见错误:

运笔拘谨,线条僵硬,没有生气。

◀ 横线为主造型

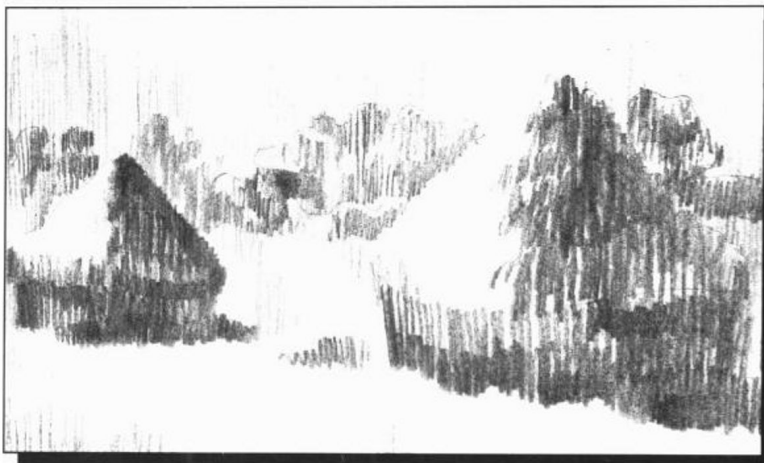
要点:

肘部带动手腕,自上而下地运笔。

常见错误:

肘腕用力不当,造成线条呈弧形,无力,速度不匀,而使线条犹弱和呆滞。

▶ 垂直线为主造型

安格尔论素描

画素描决不单纯是打轮廓;素描不是仅由线条所组成的。素描它还具有表现力,有内在的形、有画的全局、是艺术的雏形。请注意在素描之后将产生什么吧!素描本身已包含着全画的四分之三强。如果要我在自己门上挂一块匾额,我将在上面写上:“素描学派”四个字,因为我坚信,一位画家靠什么来造就的。

要点:

运笔时自然顺势下笔,应具有流动之感。

常见错误:

线条疏密不当,含糊不清,没有节奏。

▶ 斜线为主造型

安格尔:

(1780~1867): 法国画家,新古典主义美术的最后代表。代表作品:《雷维尔夫人肖像》《贝尔登肖像》《瓦平松的浴女》《象》《贝尔登肖像》等。

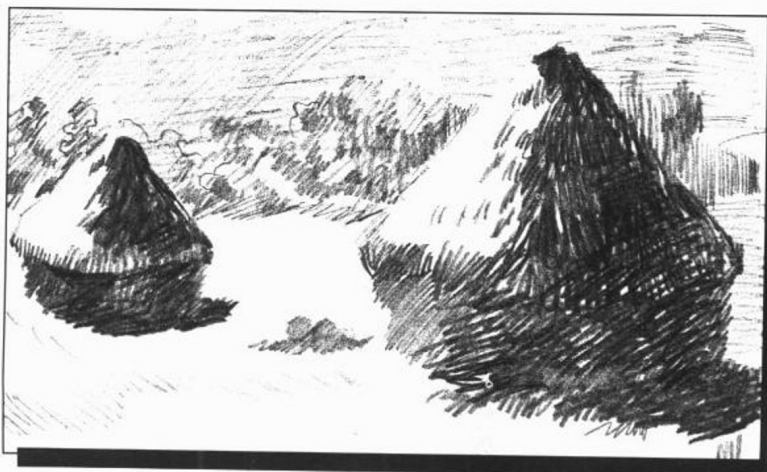
要点:

线条要根据对象来决定,表现时顺其自然,不要脱离对象。

常见错误:

只求线的变化,忽略了造型特征。

▶ 复杂线为主造型

贰：素描的基本规律

作为造型艺术的基础课程，素描是有它特定的规律的，尽管素描的训练过程是技艺性的训练过程，但作为理性的认识与学习，则完全应该熟悉了解素描的规律，只有这样才能感性和理性相结合，才能学得主动，学的灵活。有些人虽然努力，但绘画水平长期徘徊不前，提高不快，除其它原因外，最主要的原因是对素描规律的不了解，因此有必要将素描的一些规律单提出来，使初学者对素描有一个理论的认识。

契斯恰柯夫论素描

素描，是一切的基础，是根基，谁不懂得素描，或者不重视素描，谁就没有根基。艺术的最高的一方面是素描，其余都是添上去的，是辅助的……。

1、结构规律：

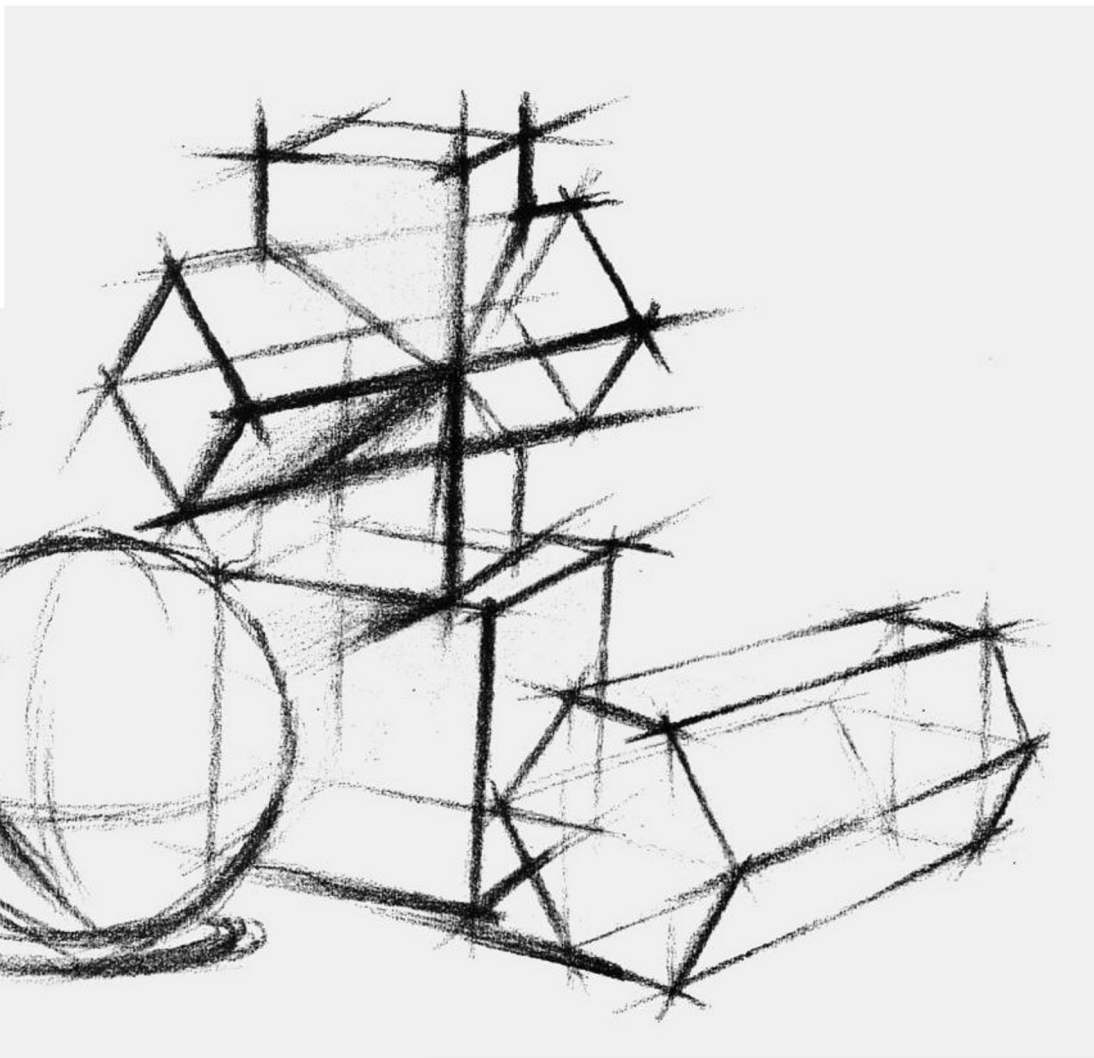
结构是物体的构造，是物体内在的，本质性的东西，它不依附于外在条件独立存在，从素描的目的及规律来看，结构永远是第一位的，因此探求所画物体的结构关系是素描的首要任务。

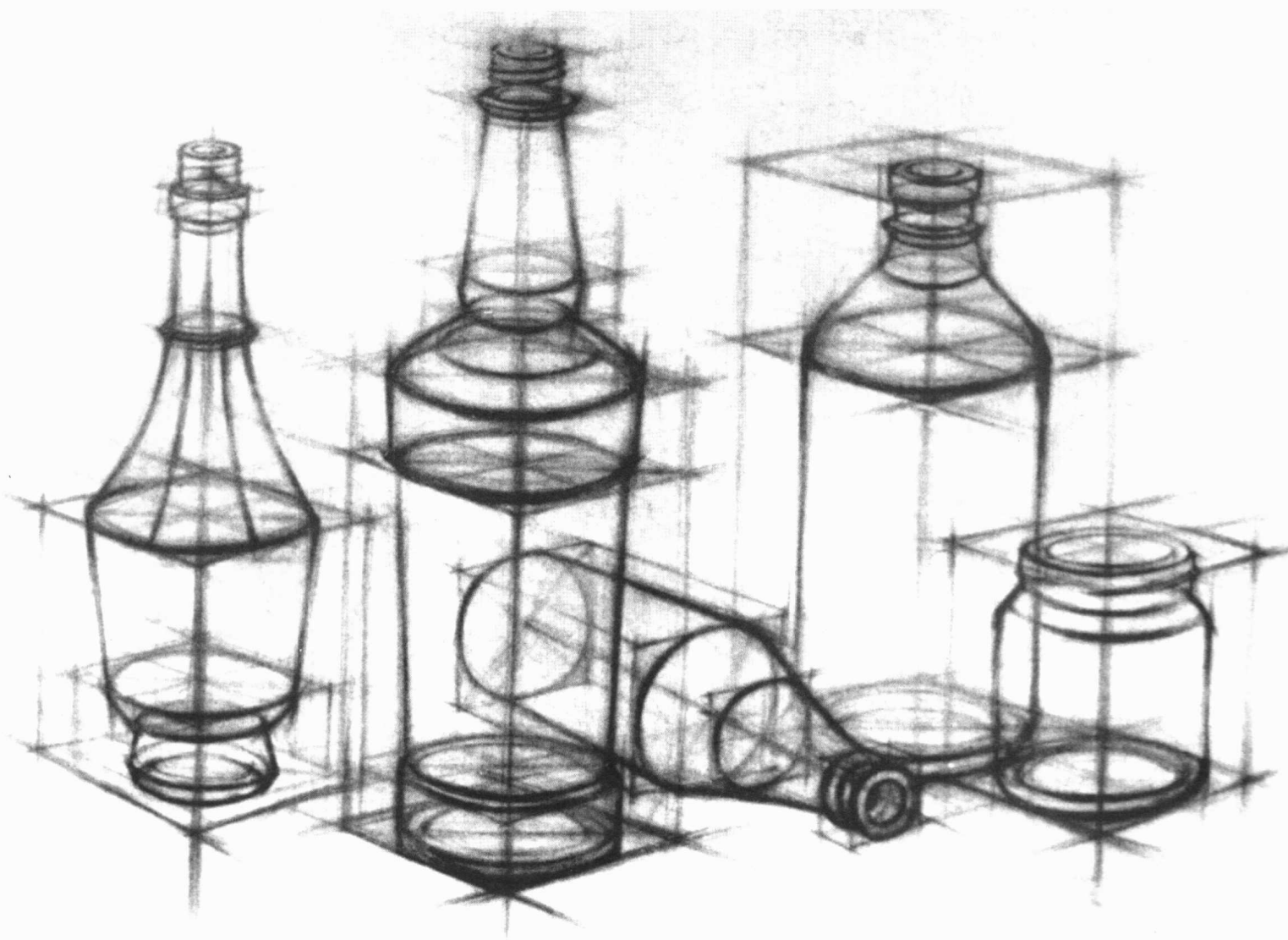
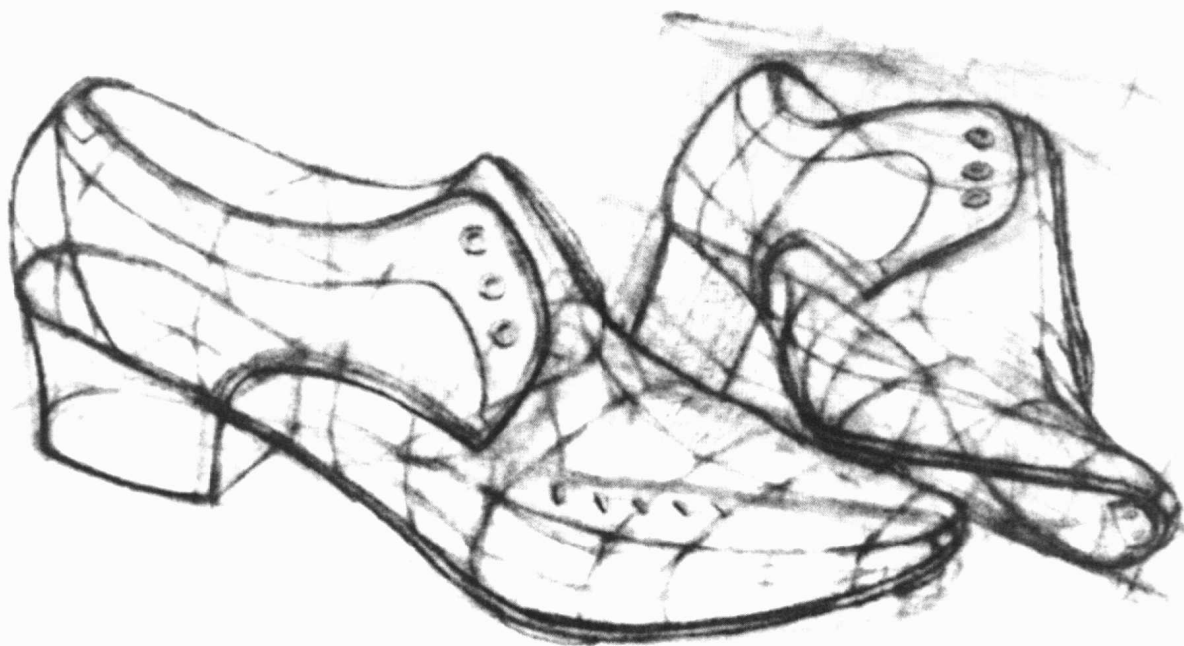
结构就是物体各局部形体的构成、穿插、榫接、楔合的组装关系，各部分应像机器一样可以拆卸与组装，它们应是严密的、紧凑的，无懈可击的。

下列三图为侧重研究物体结构关系所作，读者可参照此法对一些物体进行研究。

契斯恰柯夫：

俄罗斯美术教育家

2、形体规律

任何物体，除了具有它本身的结构关系、比例尺度、长短宽窄和基本形状外，还同时具有立体的体积空间关系，这种关系就是形体关系，它作为结构规律的补充与结构问题同时存在，同等重要。

研究形体规律，可从以下几方面考虑：

1、要表达特定对象的造型除准确画出其长、宽、高等一些基本特征外，还应观察分析它们形体构成，这样才能表达它的立体深度。这一点对于初学者来说常常容易忽略或难以表达，特别是形体掩盖在丰富的明暗层次情况下便更难捕捉。所以，要在认识上重视，理性上要明确，实际中要作为一个阶段性任务或目标去完成，去追求。

2、同一造形，在不同视点、不同角度上看，其主体空间程度是不一样的，有些立体感、形体感强，有些则弱，有些近乎平面状态，所以选择一个最佳角度是很重要的，但如角度不由选择的话，则应尽力去观察及表现特定角度的形体关系。

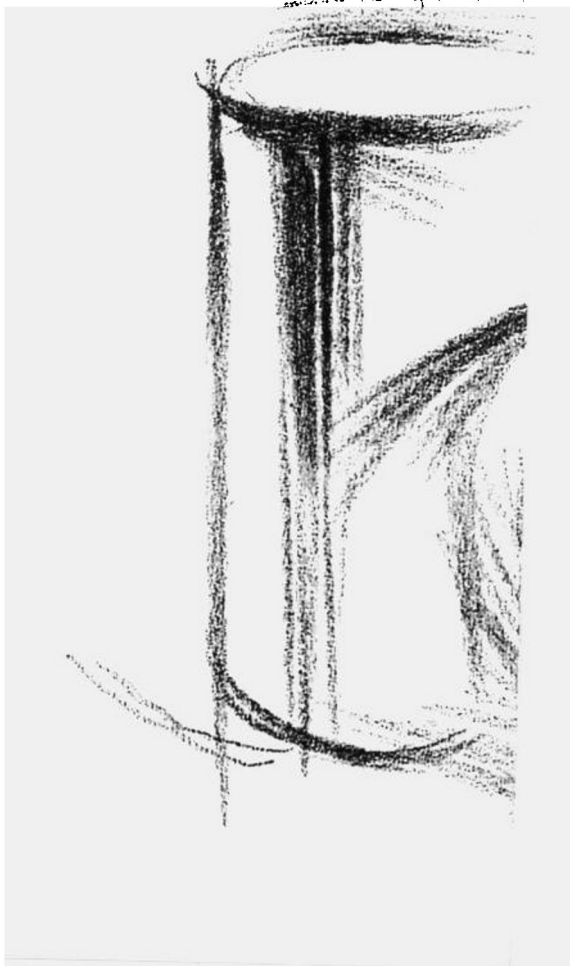
3、构成形体的基础是不同大小、不同方向的面以及这些面的连接，而维系这些面的是交界与转折，这些交界转折又是点或线，更多的是以线的形式构成。（这种线的形式是宽窄、大小、长短不一的）因此寻找和表达正确的交界与转折关系是追求形体关系的关键。而转折交界线的形成状态又因面的形成状态不同而不同，应先看大的块面体积，再看小的块面体积，特别是局部的块面体积及构成这些体积大小不

同的转折交界关系。这是形体得以直接体现的具体过程，但这个过程有时很容易，有时又是非常困难的，因为转折交界有时是明显的，有时是含糊的，有些显方、有些呈圆，这个方圆程度的把握和控制，与对形体结构的理解与掌握有直接关系，不能把所有关系都画成简单的方，也不能把所有关系简单地都画成圆，该方则方，该圆则圆，或方中有圆，或圆中有方这是符合造型关系复杂性与具体性的。

作业：

在教师的指导下画一组静物，研究其形体规律。

- 要求：
1. 静物形状不要太复杂。
 2. 在画法上要以线面结合方式。
 3. 物体的结构、体积、起伏方圆、强弱、虚实都要表现出来。

罗丹论素描

真正好的素描，好的文体，就是那些我们想不到去赞美的素描与文体，因为我们完全为它们所表达的内容所吸引。美只有一种，即宣示真实的美。只有反映了真实，才获得这种优越性。

罗丹（1840—1917年）：法国雕塑家。代表作品：《施洗约翰》《伤鼻梁的人》《青铜时代》《施洗约翰》《地狱之门》《思想者》等。