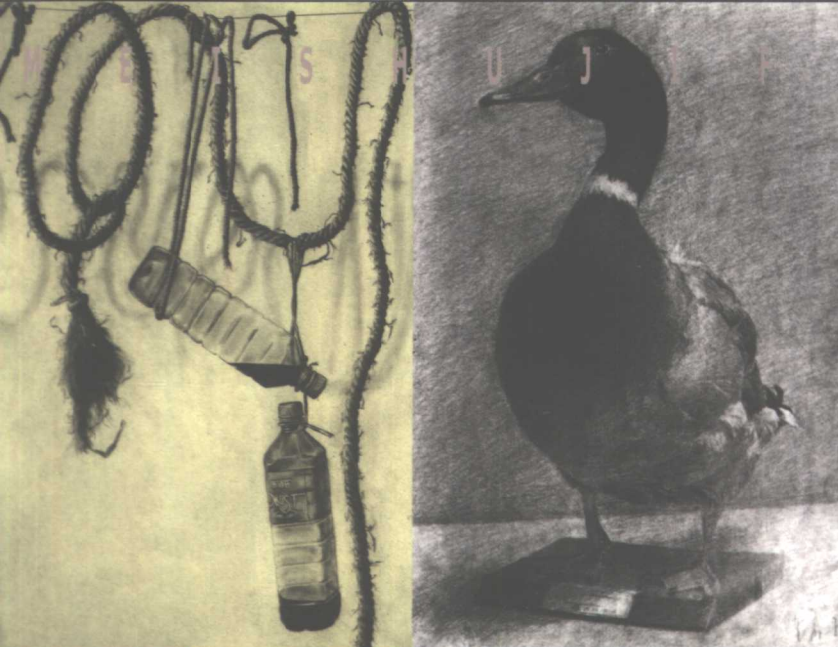

麻爱周 著

素描静物 技法

美术技法丛书

SUMIAOJING
WUJIFA

 中国纺织出版社

美 术 技 法 丛 书

素描静物技法

麻爱周 著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描静物技法 / 麻爱周著. — 北京: 中国纺织出版社,
2002.1

(美术技法丛书)

ISBN 7-5064-2147-x/J · 0103

I. 素… II. 麻… III. 静物画 — 素描 — 技法(美术) IV.
J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 089060 号

策划编辑: 由炳达 责任校对: 郭姝兰

责任印制: 初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号

邮政编码: 100027 电话: 010—64168226

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing @ c-textilep.com

美航快速彩色印刷公司印刷 各地新华书店经销

2002 年 1 月第一版第一次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7

字数: 164 千字 印数: 1—5000 定价: 30.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

序

安格尔说：“除了色彩，素描包罗着一切”。素描一方面在美术学院的基础教学中是最基本的训练因素，是整个造型艺术领域中借以认识基本规律、研究表现形式的最本质的语言和思维方式。因此，认为素描是造型艺术教学的根本，可以说是共识。另一方面，米开朗基罗认为“素描又是构成油画、雕塑、建筑以及其它种类绘画的源泉和本质”。这说明素描与绘画创作的关系是连接基本功与艺术创作的桥梁，是掌握片面知识结构与全面知识结构的必然途径。

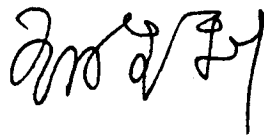
素描就其本身而言，也是一门独立的艺术。它的单纯性和操作上的简单性，使画家最有可能直接切入绘画的本质，去表达自己对表现对象的观察、认识和造型艺术上的构想。

由麻爱周编著的《素描静物技法》，深入浅出地从素描静物的发展史的角度出发，对素描所应掌握的基

本方法和要求作了明确详尽的阐述，并且对当前学术上最具前沿的具象表现绘画的方法有所涉及，是一本对素描入门和提高都有帮助的书籍。

素描是平凡而复杂的，只言片语难以说清其理，希望这本《素描静物技法》能给读者提供一些基本的认识途径。

西安美术学院副院长

2001年10月29日

目 录

一、素描静物概述	1	(二)正确的执笔姿势	2
二、学习素描静物的方法	1	四、素描静物写生步骤范例	3
(一)循序渐进的学习方法	1	(一)《陶罐与卷心菜》写生步骤	3
(二)短期作业和长期作业	1	(二)《陶罐、碗和苹果》写生步骤	6
(三)摆放静物	1	(三)《马灯、乐器和苹果》写生步骤	9
(四)整体与真实	2	(四)《石膏教具和玻璃瓶子》写生步骤	12
三、作画前的准备工作	2	作品赏析	15
(一)工具材料	2	后记	103

一、素描静物概述

素描中的素是指白色,在这里引申为单一的颜色,描即是画,是遵循一定规律的画,这个规律就是造型规律。概括地说素描就是在平面上用单色造型的过程。

我国现在的素描教育体系是沿用西方的素描体系。它对空间、色调、体积、质感、量感比较强调。我国古代的单色水墨、白描等则侧重表现意境和线条本身所蕴涵的一种精神。而这两种体系都是素描,它们是在不同文化背景下产生的素描。西方更崇尚科学、理性;东方更多的倾向精神方面。本书所介绍的素描方法是西方绘画体系中的造型方法。

素描的核心是造型,它在艺术教育中所承担的任务是培养画家对构成画面的形体的审美能力。首先要培养初学者用眼睛去看客观存在的方法(这里的看并非生理上的行为)。然后把所看到的物体通过点、线、面按照一定的规律描绘在平面上(这里的规律就是我们这本书所要重点讲述的造型法则)。素描是学习看和造型法则的必由之路,它本身就是一门艺术。

顾名思义,静物素描就是以静物为题材的素描,它从素描诸多题材中分离而出是有其缘由的。素描作为一种独立的艺术形式始于15世纪的意大利,如:乔·格拉塞和安·萨纳洛的素描。第一批具有鉴赏性的素描产生在米开朗基罗和达芬奇的笔下。虽然15~16世纪的素描题材非常广泛,但并没有形成“静物”素描的专门体系,但是艺术巨匠的“衣褶”素描、仿生机械设计草图以及为大型创作而作的静物、动物标本的草图却在17世纪“荷兰小画派”的诞生过程中起了决定性的影响。“荷兰小画派”的诞生,不仅在审美趣味上与从前那些君主专制和教会统治下的绘画迥然不同,同时也使静物画开始成为一个独立的画种,这在欧洲美术史上也是一次重大的发展,从此画家的专业分工更加明确。很多画家把写实主义的理念融入到静物素描之中。如法国的夏尔丹,他的众多静物题材的油画和素描把描绘日常生活内容的静物素描大大的推进了一步。把写生和素描抽象的概念独特的融合在一起,除了对静物描绘上的极度精确外,他还把个人在写生中获取的真实感受和新兴资产阶级的人道主义观念结合起来,为18世纪欧洲学院的美术教学提供了典范性的途径,确立了静物画的艺术地位。

但自18~19世纪以来,以写实为原则的绘画艺术已达到一定高度。19世纪末诞生的印象派主张从自然感受中去描绘事物,重视和研究看的真实性和时间的流动性。素描成为画家认识事物、观察世界的重要手段。到了20世纪,现代主义、后现代主义出场,素描已经成为画家的创作手段之一,素描不再是美术创作

中的附庸角色,它已经成为一个独立的艺术门类,和其它画种并驾齐驱。如在贾克梅蒂、莫兰迪的作品中,素描占了相当的比例。他们从现代主义的彷徨中觉醒,重新走入画室,用前所未有的眼光去看待周围的存在。带着对当时画坛流行的现代艺术的怀疑和对自己视觉所见的不断追问去作画,去认识。而亚希加、森·山方等人则更进一步发展了写实主义观察方式。他们认为:画家的使命是打破人们熟悉的或由前辈先师建立起来的视觉格式,而新的视觉模式建立的条件是悬置一切先验之见的新的观察方法。

近几年来,西方现代主义流行文化和商业文化对我国的艺术界有很大的影响。商业广告、图片和照相机代替了很多画家的眼睛,西方画坛流行已久的东西又似乎成了我国的“学院艺术”。面对这种艺术上的危机,已经有很多艺术家从流行中走出来回到自然中,回到看的初始,回到传统中,回到民族文化中。面对一只苹果、一个罐子,开始了新的里程。

二、学习素描静物的方法

(一)循序渐进的学习方法

初学素描一般从比较简单的石膏几何形体或静物开始。一定要扎扎实实地画好几张静物,不要一开始就画繁杂的静物组合,因为这样有可能欲速而不达。要对静止的对象做深入细致地研究和表现,这样更有利于初学者从中掌握观察方法和造型规律。

(二)短期作业和长期作业

长期作业的练习是必要的,它要求我们对静止的对象做比较细致的研究和表现,从而获得比较全面、深入的表现能力,但在静止的对象面前容易产生视觉上的麻木,容易将对象画的呆板而没有生气。因此这就要求我们一方面要在作画时注意保持观察对象的敏锐感觉和作画的激情,另外还要画一些短期作业作为补偿。这样更能锻炼迅速捕捉形象特征的能力。长期作业和短期作业的训练相辅相成,才能达到全面培养造型能力的目的。

(三)摆放静物

一个对象不是在任何角度、任何光线下都可以入画的,因此,要首先学习摆放静物。其实最好的方法是在生活中去发现,因为有些生活中自然摆放的物体本身就很美,不需要有意识的去摆放。但是有很多情况是因为我们上课的原因不得不摆置静物,在这个时候要注意静物空间、体积、高低、颜色的变化,不要摆放的太“平”,这个“平”是平常的意思,也就是要摆脱以前教学上的摆程式,摆放的物体可以更贴近我们的生活。

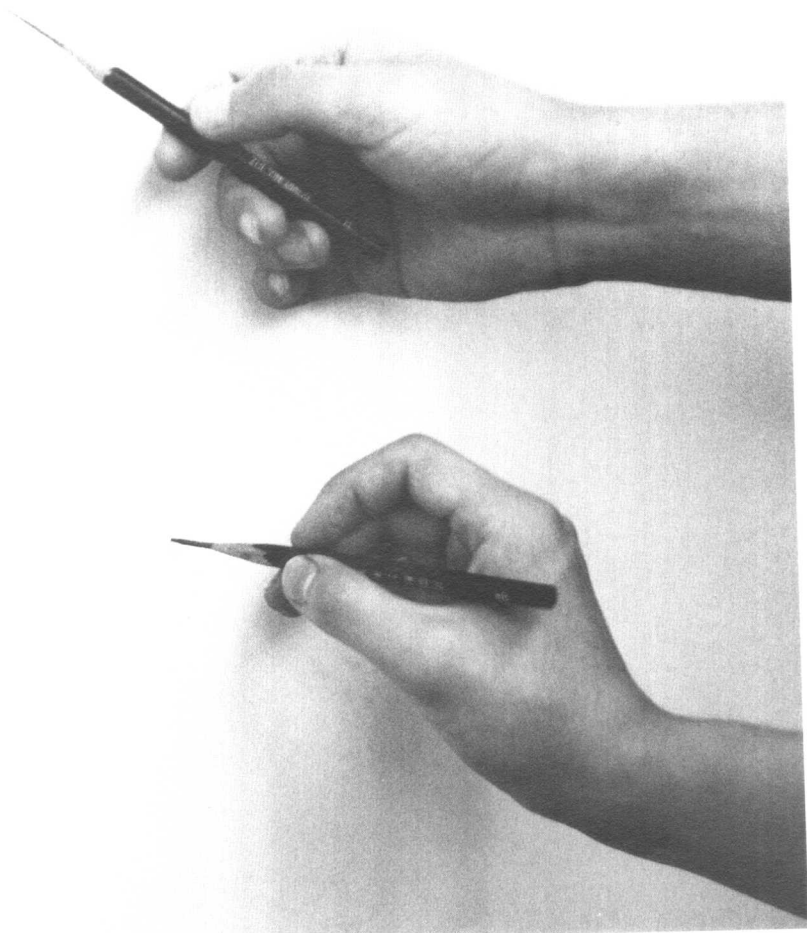

图1 正确的执笔姿势

(四)整体与真实

很多老师在讲课中都提到了整体这个概念，本书也会在后面的文字中提及。整体一词一般涉及到整体表现和整体观察，整体表现顾名思义就是依照一定的步骤，整个画面同时呈现。画面在每个步骤中停下来时都是完整的，和它对应的是局部作画的方法。整体观察就是运用对比方法去看你所要表现的物体，比较物体之间形体的比例关系，比较物体之间的颜色变化，比较物体之间的虚实，然后综合上述因素，得到了一个宏观上的印象，并确定将要表现什么、实化什么、虚化什么。

绘画中的真实和客观存在的真实是不一样的，绘画中的真实是由作画者的观察方式和视觉体验所决定的，不同的作画者对同一个物体的视点和看的方式是不同的，他们所画的物体虽然相同，但是最终所表现出来的可能是截然不同的两种画面，你能说哪个更真实吗？

三、作画前的准备工作

(一)工具材料

我们最常用的纸是素描纸，水彩纸的正面也可以用来画素描，但是会出现较大的颗粒。水彩纸的背面兼有素描纸和水彩纸的共同优点，纸质较细又比较“吃铅”，是画长期作业的最佳选择。

铅笔是画素描静物的首选工具，它可以更充分的表现物体的明暗层次，而且利于刻画静物的不同材质和细节。炭笔、木炭、炭精棒可以单独使用也可以和铅笔结合起来使用。但一定要注意，铅笔要放到炭笔和木炭、炭精条后使用，不能混用。

橡皮选用硬橡皮和可塑橡皮，硬橡皮一般用来擦高光或完全擦去原来的线条和颜色，而可塑橡皮可用来粘去部分颜色，使画过的部分颜色更淡一些。

(二)正确的执笔姿势

正确的执笔姿势对于初学者来说是非常重要的，其方法是将笔杆放在大拇指下部的手心里，大拇指在上边压住，下边几个手指托住铅笔。采用这种执笔姿势，胳膊可以伸直，手腕活动范围较大，能够在画面上画出各种线条。注意笔和纸要保持锐角，这样笔尖在纸上可以运动自如，见图1中上边的执笔姿势，刻画细部时采用图1下边的执笔姿势(图1)。

图2 陶罐与卷心菜(实物照片)

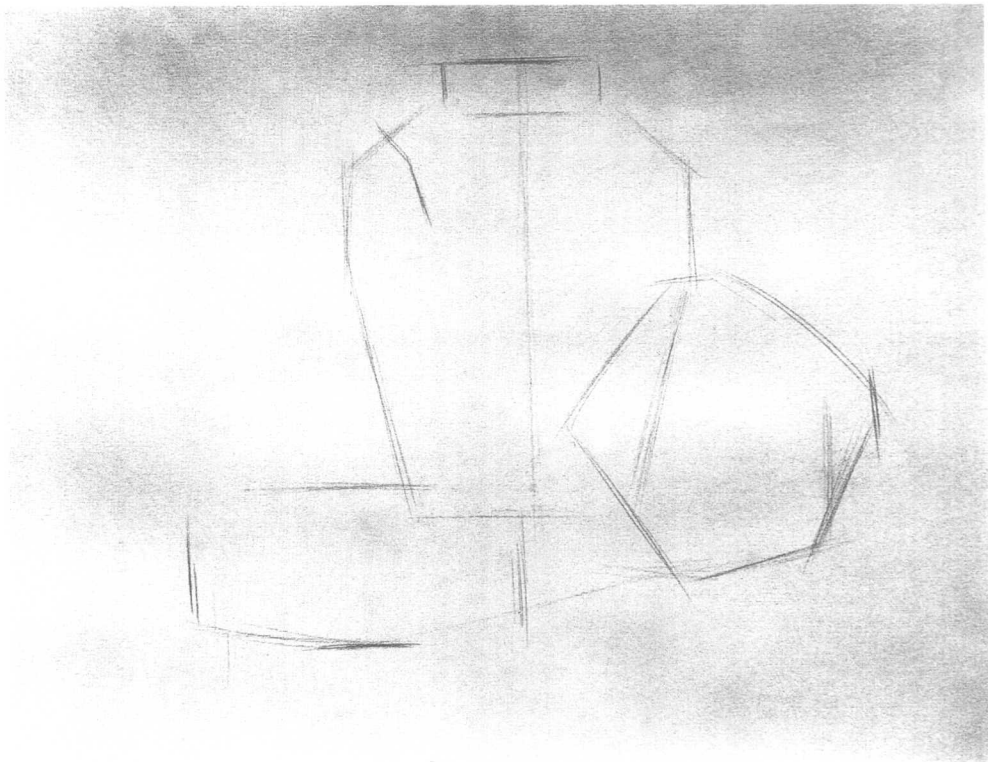

图3 陶罐与卷心菜(步骤二)

四、素描静物写生步骤范例

(一)《陶罐与卷心菜》写生步骤

步骤一 观察。首先对静物做整体、深入的观察对比,比较各物体的比例、形体、明暗、虚实关系,在头脑中形成一定的概念(图2)。

步骤二 构图。将这一组静物概括成三角形构图,将陶罐、卷心菜和盘子用直线安排在画面中。画素描静物的一般构图原则如下:画面上光源的方向和画面的下方留的空间要大一些,画面的上部和阴影部分留的空间要小一些。主要物体一般情况下不要放在画面的正中间(图3)。

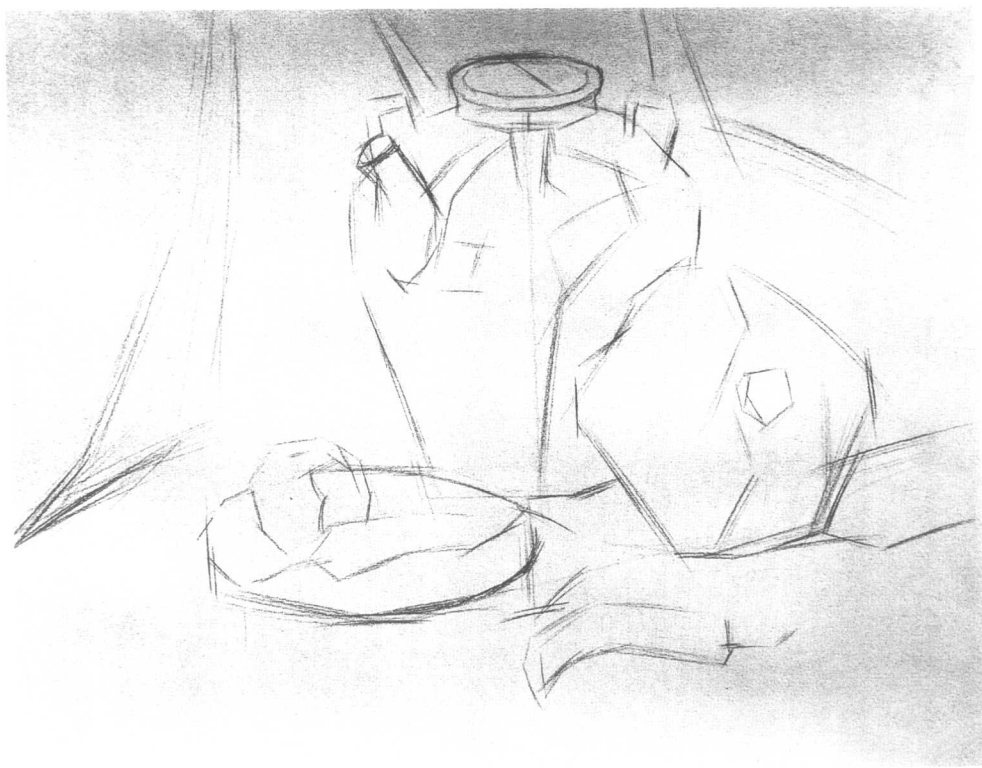

图4 陶罐与卷心菜(步骤三)

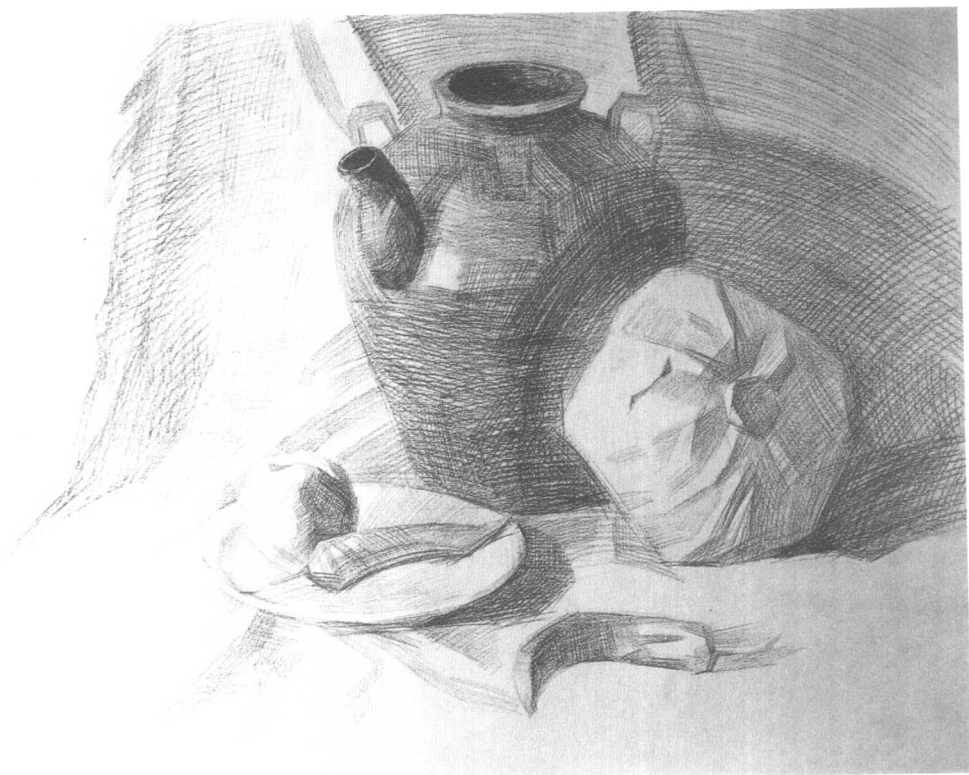

图5 陶罐与卷心菜(步骤四)

步骤三 打形。用直线概括每个物体的外轮廓、明暗交界线、罐子高光和各物体的投影。在打形过程中关注各物体之间的位置关系对初学者来说尤为重要，这是整体观察和整体造型的一个重要要求(图4)。

步骤四 上调子。通过第一步的整体观察，我们得

出了这组静物黑、白、灰关系的数据排列，画面中从重调子到亮调子的排列应该是：罐子口→罐子的暗面→罐子的亮面→各物体的投影→布纹的暗面→辣椒→桃子→白菜的暗面。根据这个顺序，整体的上调子，每一个步骤停下来时这个顺序都应保持不变(图5)。

图6 陶罐与卷心菜(完成)

步骤五 深入调整。在这个过程中要注重罐子口、白菜明暗交界线的刻画，然后把即将完成的素描与实物放在一起进行反复的对比、观察，然后再进行调整，这样几个回合，直到画面达到步骤一观察的要求(图6)。

图7 陶罐、碗和苹果(实物照片)

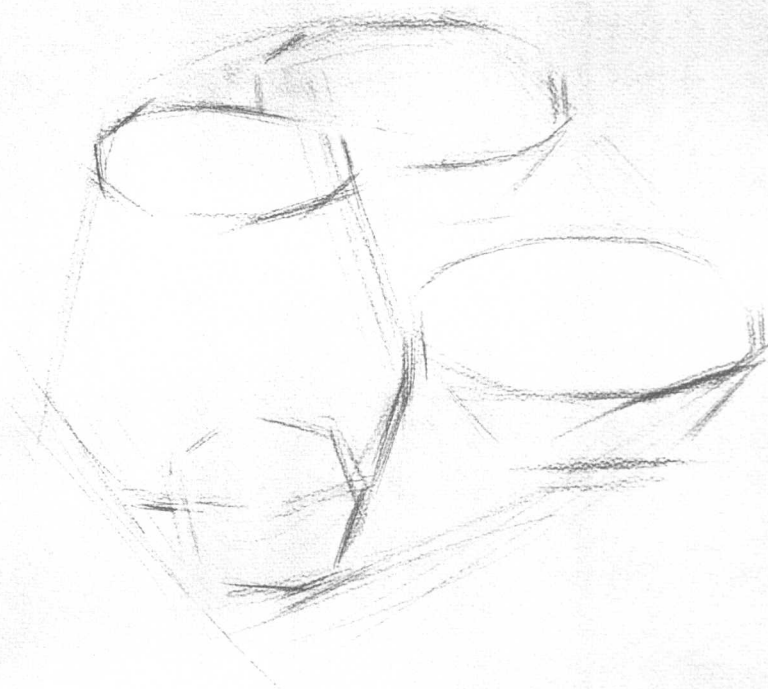

图8 陶罐、碗和苹果(步骤二)

(二)《陶罐、碗和苹果》写生步骤

步骤一 观察。对物体的个性特征进行观察。对画面整体形象、色调进行对比分析(图7)。

步骤二 打形。遵循常规构图原则用直线打形,注意物体之间的比例关系(图8)。

图9 陶罐、碗和苹果(步骤三)

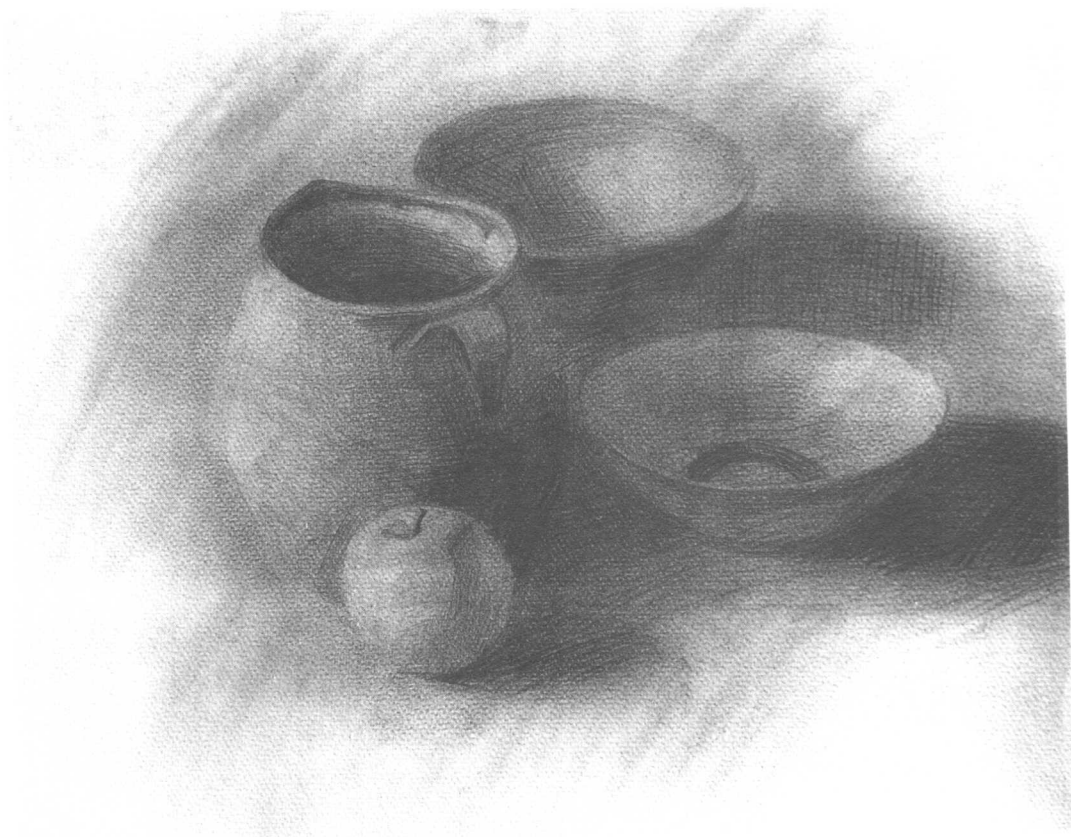

图10 陶罐、碗和苹果(步骤四)

步骤三 整体上调子。注意色调的区分和虚实的对比，注意罐子的外轮廓线的处理(图9)。

步骤四 用布擦掉浮在表面的铅笔末，然后再进行深入刻画(图10)。

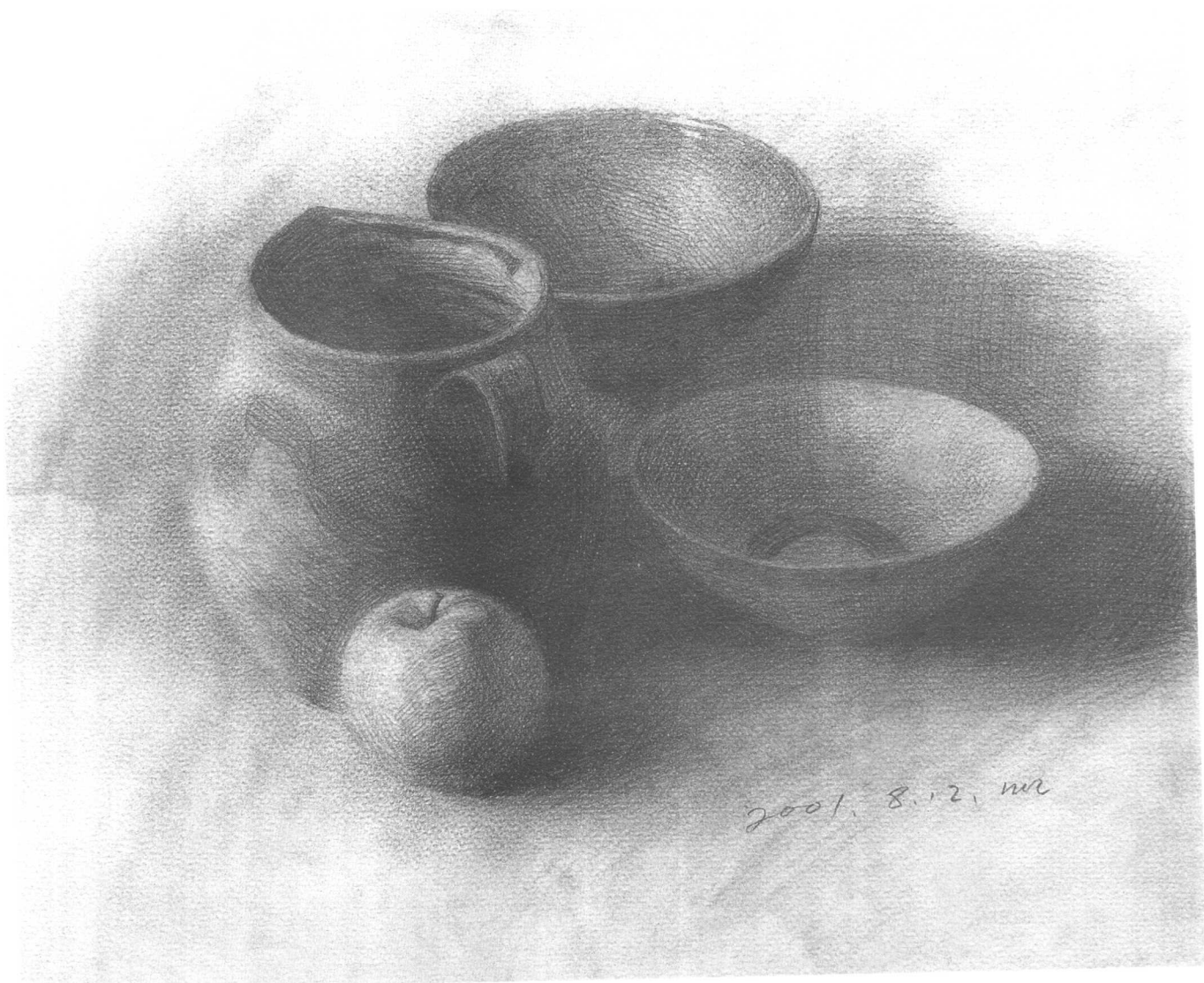

图 11 陶罐、碗和苹果(完成)

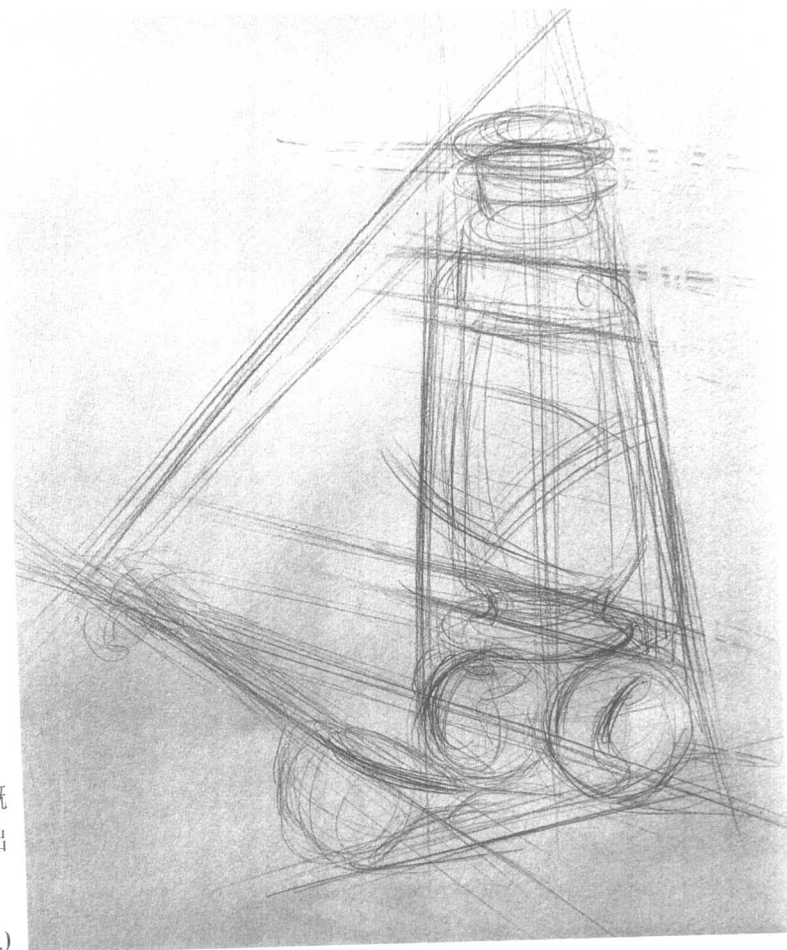
步骤五 将视觉中心放在罐子口, 其它地方虚化, 调整物体造型, 深入刻画细节, 然后再用布擦去浮在纸面上的铅笔末, 然后再继续刻画。画面在视觉对真实的追问中逐渐呈现出来。在刻画过程中要注意苹果和罐子轮廓线的处理(图 11)。

(三)《马灯、乐器和苹果》写生步骤

步骤一 作画前先对这组静物进行整体、深入的观察,找出各物体的比例、形体、明暗及虚实关系,在头脑中形成一定的概念(图12)。

图12 马灯、乐器和苹果(实物照片)

步骤二 首先完成这幅画的构图,把静物概括成三角形并合理地放置在画面中。用线条找出各物体的位置关系(图13)。

图13 马灯、乐器和苹果(步骤二)

步骤三 用颜色较重的铅笔营造出画面的黑白关系和气氛。用布擦去浮在纸面上的铅笔末(图14)。

图14 马灯、乐器和苹果(步骤三)

步骤四 刻画物体的形象特征，拉开虚实对比关系(图15)。

图15 马灯、乐器和苹果(步骤四)

图 16 马灯、乐器和苹果(完成)

步骤五 深入。反复对照实物和画面,对大关系进行调整,直到画面完成(图 16)。

图 17 石膏教具和玻璃瓶子(实物照片)

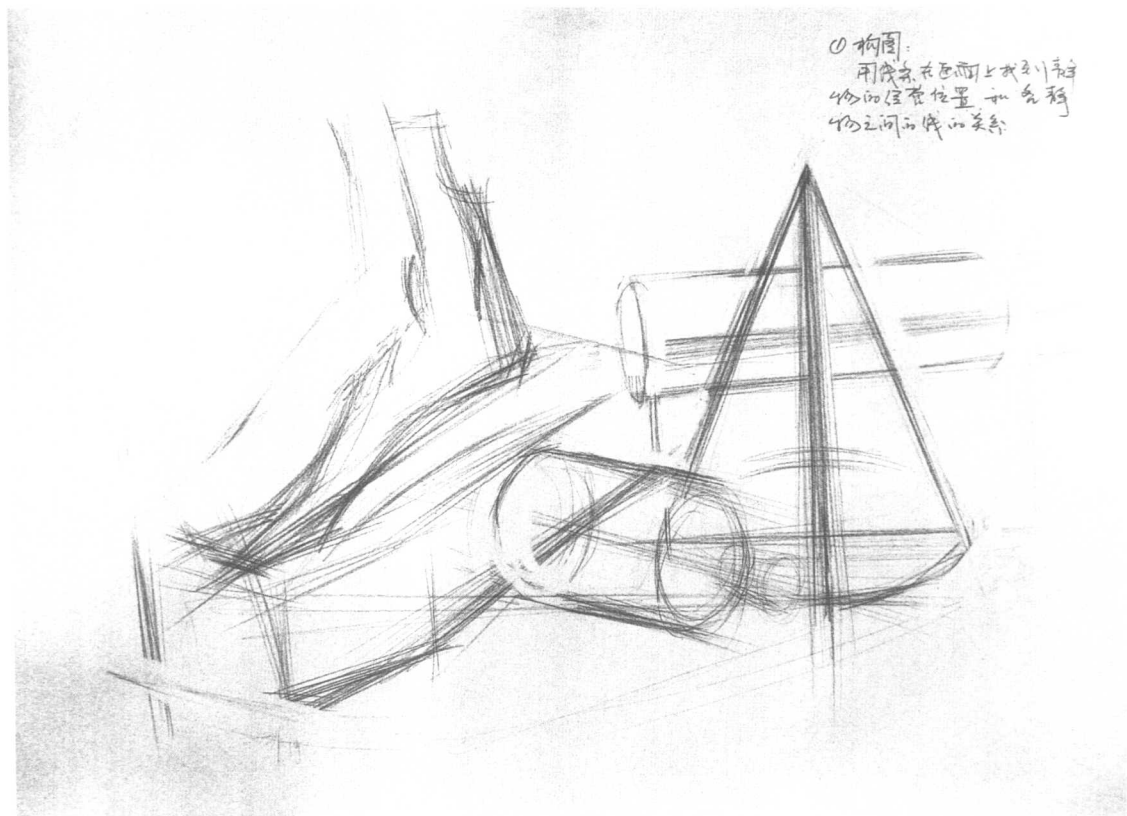

图 18 石膏教具和玻璃瓶子(步骤二)

(四)《石膏教具和玻璃瓶子》写生步骤

步骤一 观察。作画前先对静物进行整体、深入的观察,找出各物体的比例、形体、明暗及虚实关系,

在头脑中形成一定的概念(图 17)。

步骤二 构图。用直线确定静物在画面上的位置和物体大的比例关系(图 18)。