

SUMIAO
JINGWU

素描 静物

张雷 王丽恒/编著

湖南美术出版社

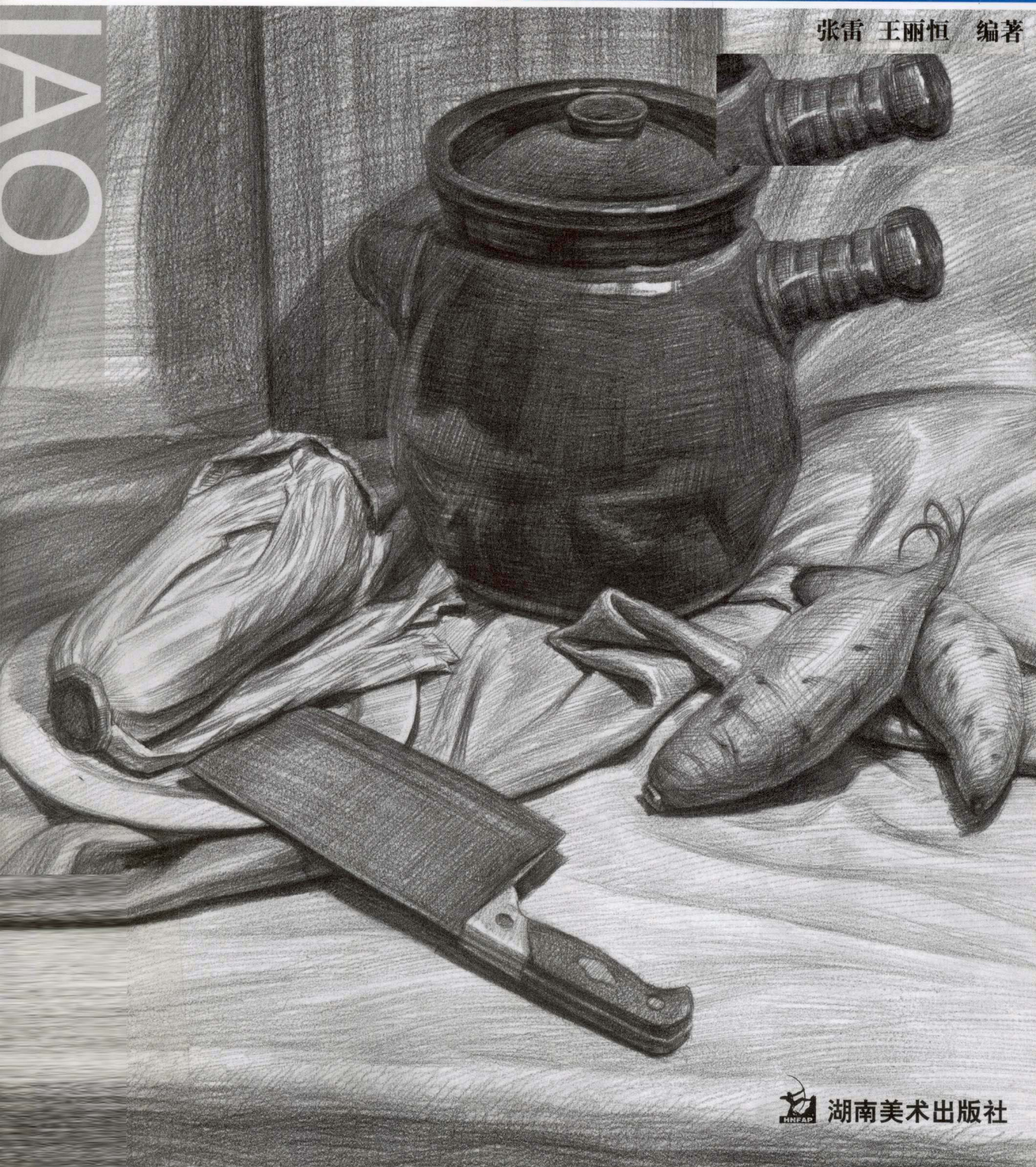
XINBIAN MEISHU JIFA JICHU JIAOCHENG

SUMIAO JINGWU

新编美术技法基础教程

张雷 王丽恒 编著

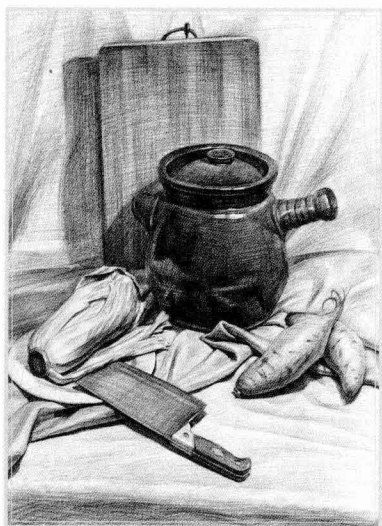
湖南美术出版社

新编美术技法基础教程

素描静物

张雷 王丽恒 编著

J214/393

湖南美术出版社

新编美术技法基础教程

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 张雷, 王丽恒编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2009.9

(新编美术技法基础教程)

ISBN 978-7-5356-3333-0

I. 素... II. ①张...②王... 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 (2009) 第 138385 号

新编美术技法基础教程 素描静物

编 著: 张雷 王丽恒

责任编辑: 吴海恩

封面设计: 赵 元

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 浙江中瑞印业有限公司

(杭州市西湖区三墩镇西园路 1 号)

开 本: 787 x 1092 1/16

印 张: 12.5

版 次: 2009 年 9 月第 1 版

2009 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3333-0

定 价: 49.00 元 (共五册)

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

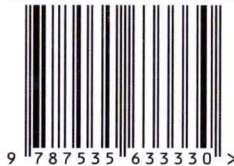
网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88092283

ISBN 978-7-5356-3333-0

9 787535 633330 >

本册仅售: 9.80 元

目录

素描静物

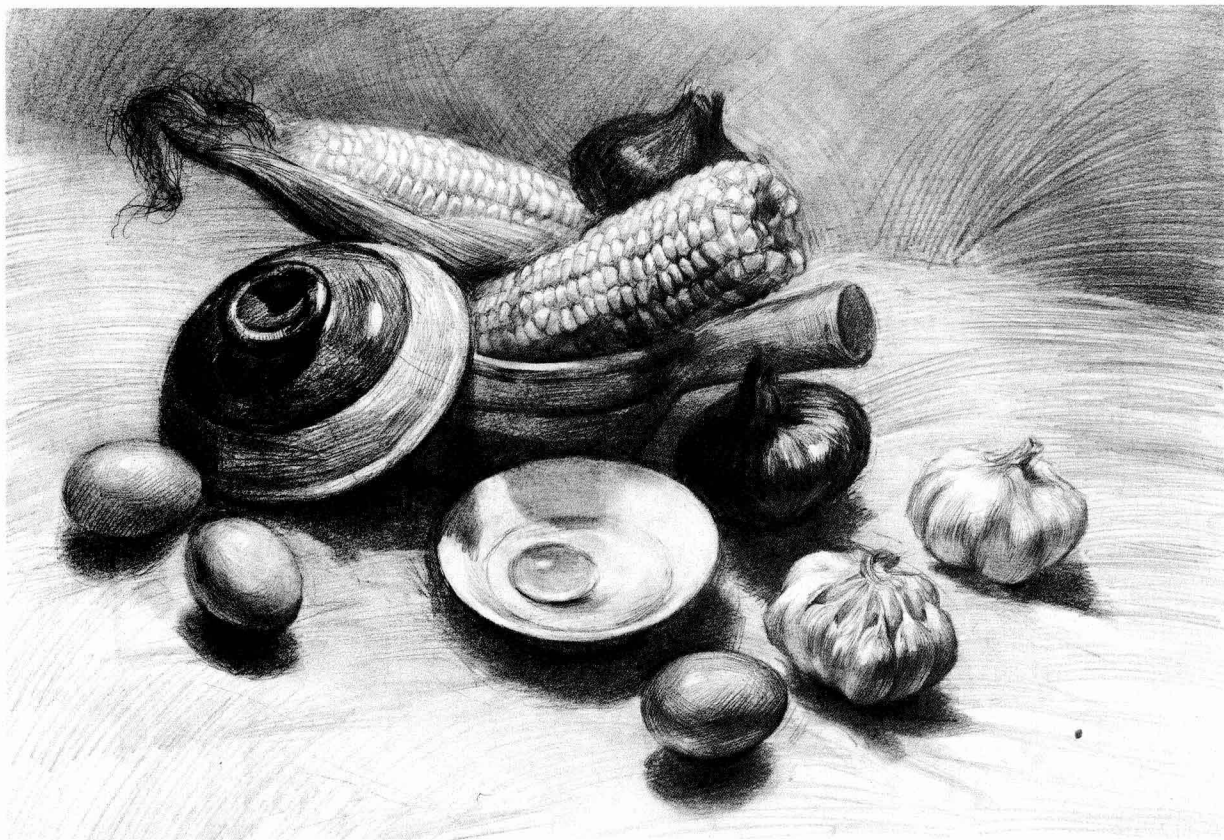
contents

素描静物概述·····	2
绘画工具的特点·····	3
静物的摆放原则·····	4
基本的透视知识·····	5
构图的基本法则·····	7
如何画好静物·····	8
结构静物画法步骤·····	9
苹果的结构画法·····	11
西红柿的结构画法·····	12
沙锅的结构画法·····	13
青椒的结构画法·····	14
高脚玻璃杯的结构画法·····	15
不锈钢茶壶的结构画法·····	16
陶壶的结构画法·····	17
水果组合的结构画法·····	18
组合静物的结构画法·····	19
素描静物明暗画法步骤·····	21
苹果的明暗画法·····	22
梨的明暗画法·····	23
西红柿的明暗画法·····	24
大白菜的明暗画法·····	25
高脚玻璃杯的明暗画法·····	26
沙锅的明暗画法·····	27
茶壶的明暗画法·····	28
陶壶的明暗画法·····	29
酒坛的明暗画法·····	30
铝壶的明暗画法·····	31
陶罐与水果的明暗画法·····	32
组合静物的画法步骤·····	33
示范作品精选·····	35

素描是绘画与设计专业的重要造型基础课。它强调理解与实践的结合,主张在实践中掌握和理解绘画的造型技能。素描学习能建立和塑造艺术审美观念。结构素描用最简单最淳朴的形式,对客观事物进行描绘。最初人类是把结构素描作为记载生活信息的手段,直至人类不断进步,对自然与世界不断地认识,掌握了比例、结构、空间、透视、解剖等丰富的科学知识后,才形成了当下完善而具基础教学意义的素描学术体系。

初学美术者,先以素描起步。经过艺术教育家的长期教育总结,学素描应先从结构素描开始,因为结构素描提炼了自然界一切物体的形态空间和结构空间关系,并舍去了过于繁杂的调子,能让学生更直接、更单纯、目的更明确地掌握绘画的构图、造型和结构等重要基础技能。通过学习结构素描,可以更快更深入地树立初学者的空间、透视、结构的观念,提高对素描的理解。

素描静物画不但有极高的艺术价值,而且是初学者必须学习的一门基础课,所以被列为高等院校和中等学校美术专业的考试内容之一。笔者从历年的考试评卷中发现,影响许多考生水粉静物画考试成绩的,并不完全都是色彩因素,还有素描基础的问题。例如构图不好,透视、比例、结构不准确,色彩出现灰而沉闷的弊病,体积塑造不理想,质感不强等等。上述种种问题的根源,实际上都与静物素描的底子不扎实有关。另外,任何绘画,技法都是关键的一环;掌握了技法等于找到了入门的钥匙,只有入了门才可能有长足的进步。而书店里,素描静物画一类的技法书比较少。为此,作者根据自己多年的教学经验,编绘了这本素描静物画的技法辅导教材,以供美术爱好者学习参考。

炭笔:线条浓重厚实,有较强的对比效果。

铅笔:层次丰富、细腻,性能稳定,有利于塑造和刻画细节,并易于修改,是目前国内使用最广泛的绘画工具之一。

木炭条:质地松脆,线条粗犷有力,块面干脆利落,可重复涂抹,但易脱落,需要用专业定画液来固定画面。

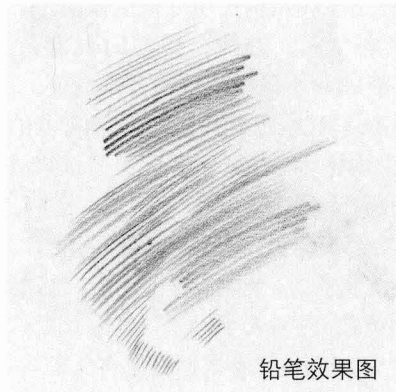
炭精棒:相对于木炭条而言质地更硬,对比强烈,不易修改,易脱落,不好保存,要用专业定画液固定。

色粉笔:质地松软,视觉层次丰富,既可表现粗犷强烈的效果,也可进行细腻刻画,有较强的覆盖性。要具备较强的绘画能力才能把握,以达到运用自如的效果。

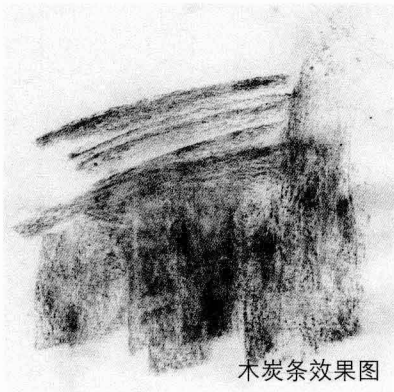
毛笔:中国传统绘画工具。线条流畅,韵味十足,但是性能不稳定,不易把握。

炭笔效果图

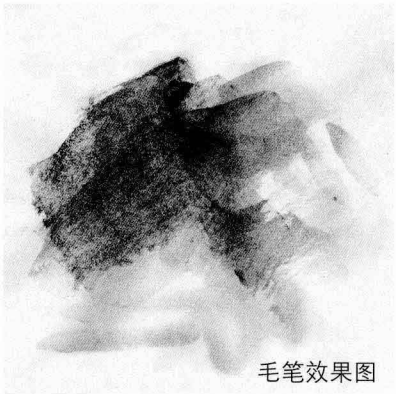
铅笔效果图

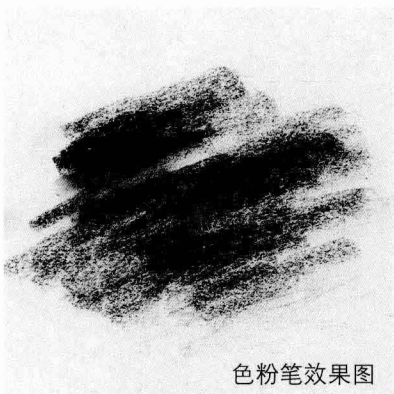
木炭条效果图

炭精棒效果图

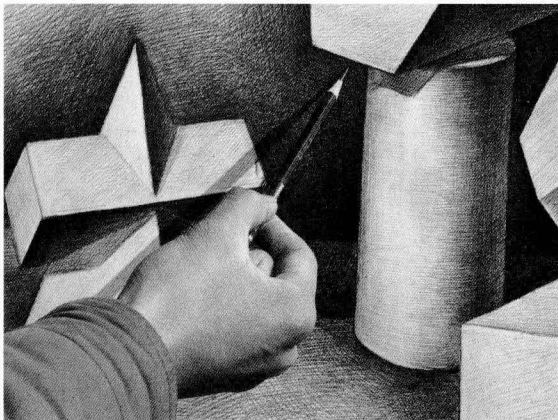
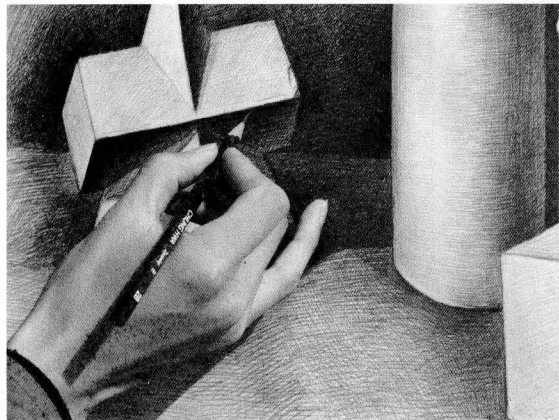

毛笔效果图

色粉笔效果图

握笔的方式,一般是把笔横放在拇指和其他四指之间,用拇指和食指轻轻捏住,其他三个手指在下面辅助活动。

主次分明:画面中有主有次,一般大件物品处理方式是主要的,应安排在显眼的位置上。下图中陶罐是主体,纸杯和苹果起陪衬、烘托作用。

对比明确:要考虑静物之间的对比,如大小、形状、明暗、色彩、高矮、质地等内在联系,处理好它们之间的关系,使画面感觉丰富。

层次清晰:处理好静物的前后层次,可增加画面的空间感。一般小物件放在前面可破大物体的轮廓线。

疏密得当:画面既要有紧凑的地方,又要有空白地方,有聚有散,形成对比,突出主题,还要选择理想的视角进行练习。

有了正确的摆放,还要从整体观察的角度进行构图。如果从局部观察来构图,势必会出现定位太小、太大、太偏等错误,破坏画面的整体感。

画面既稳定又不呆板,这是比较合理的构图。

摆放过于集中,缺乏疏密变化。

凌乱不统一,主次不分明。

摆放虽均衡,但显呆板。

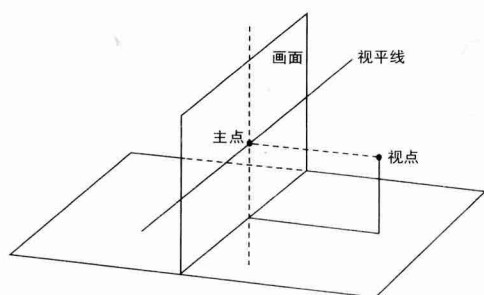
布局过于对称,变化不足。

透视法则是造型的重要依据,是指导初学者在造型中正确观察、理解和表现物体形状的重要法则。同样的物体,由于所处位置的距离不同、角度不同,在画面上的形状就会发生变化,就会有“近大远小”、“近高远低”等现象。我们把这种现象称为透视。

平行透视:是指方形物体的一个面与我们正对着,也就是它有条边线始终与视平线平行。在这种情况下,方体的高度和宽度两组平行线是平行于画面的,所以仍保持平行。但长度的两组平行线是垂直于画面的,所以发生透视变化,向远方互相靠拢,并交于主点。方形物体平行透视的特点是有有一个面与画面平行,发生透视的线只有一个消失点,那就是主点。

成角透视:是指方形物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。

圆面透视:除了直线会发生透视现象以外,弧线也会发生透视现象。在圆面透视中,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,最长透视直径呈斜线。离视平线越远弧度越大,越近则越小。

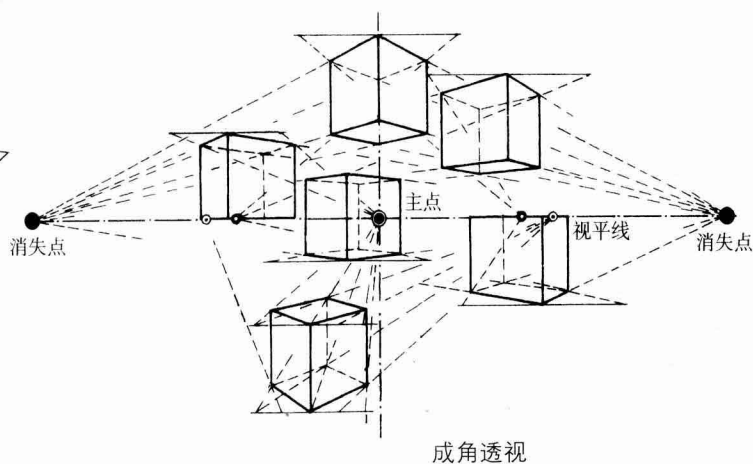

视点:画者眼睛的位置。

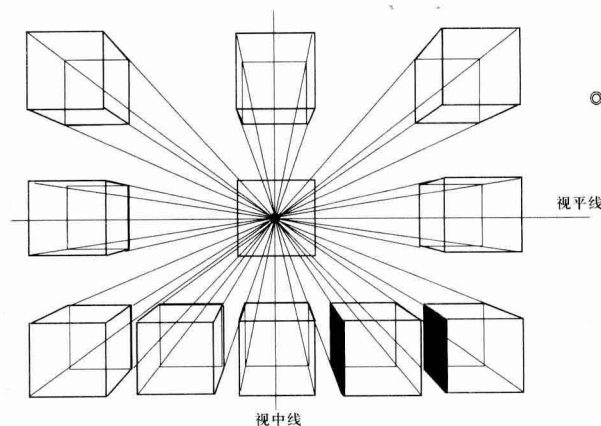
视平线:和视点等高的水平线。

画面:一个假设的垂直面。

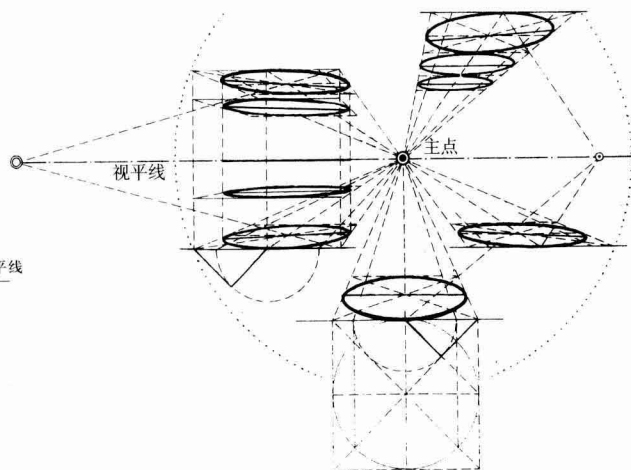
主点:视点与视平线上的垂直交点。

成角透视

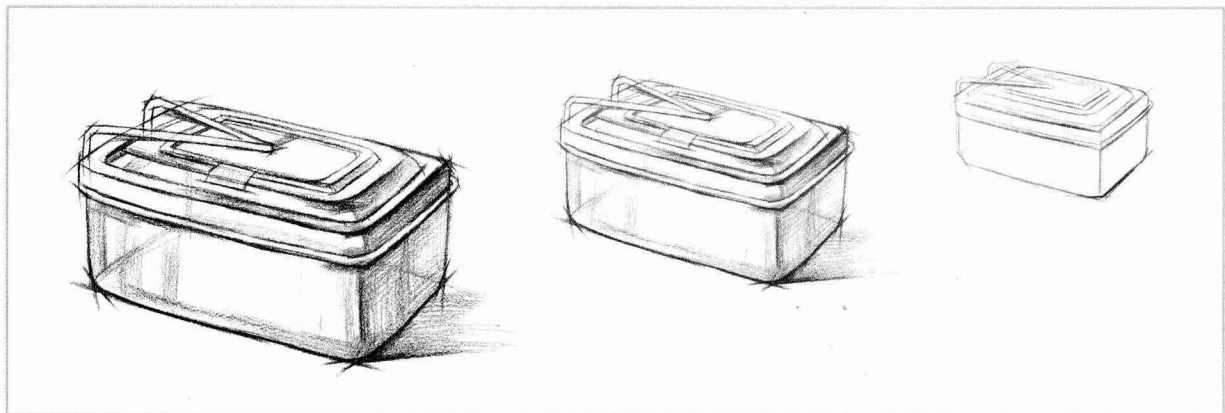

平行透视

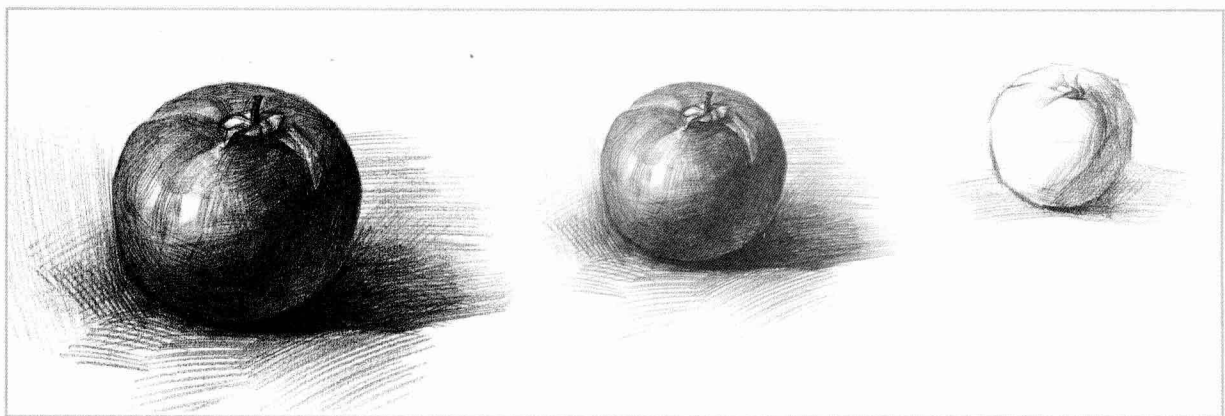

圆面透视

静物的透视除了有物体方面的“近大远小”的基本透视外，还有颜色的透视。离眼睛近颜色浓黑，清楚漂亮；离眼睛越远，物体固有的颜色就越淡，物体轮廓也越模糊不清。

近大远小

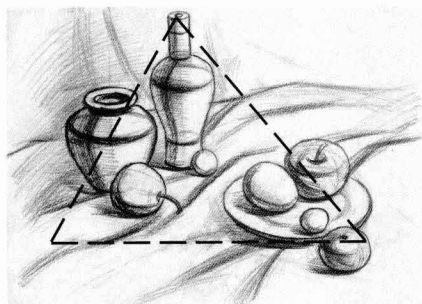

近实远虚

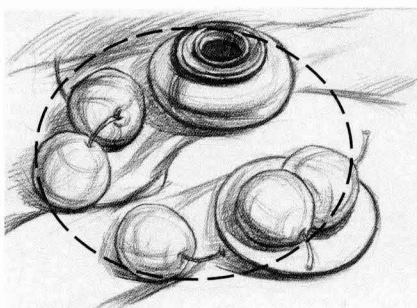

近浓远淡

素描的过程是整体—局部—整体的一个过程，构图时也要按整体—局部—整体的规则，把组合物体的大外形看成是三角形、四边形、圆形、椭圆形、S形等，然后再在几何图形里分割所画的物体。整个图形要上紧下松，即画的上面少留些空白，画的下面多留些空白，保持伸缩的余地。要左右均衡，使画面显得开阔，有空间感。

三角形构图

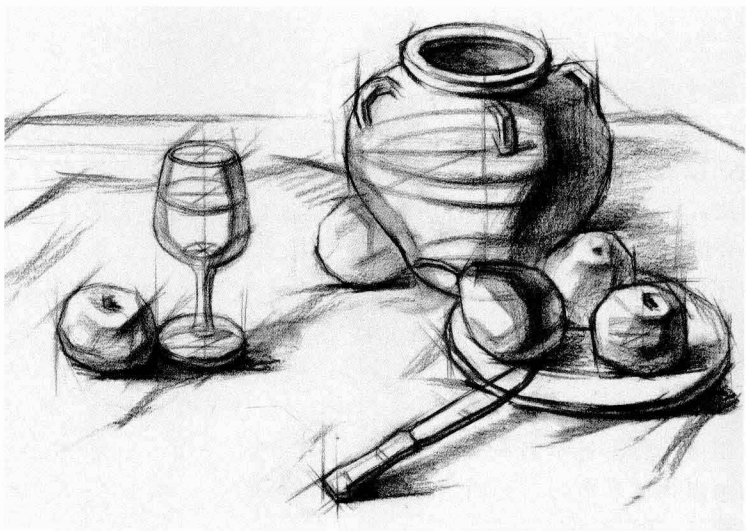
圆形构图

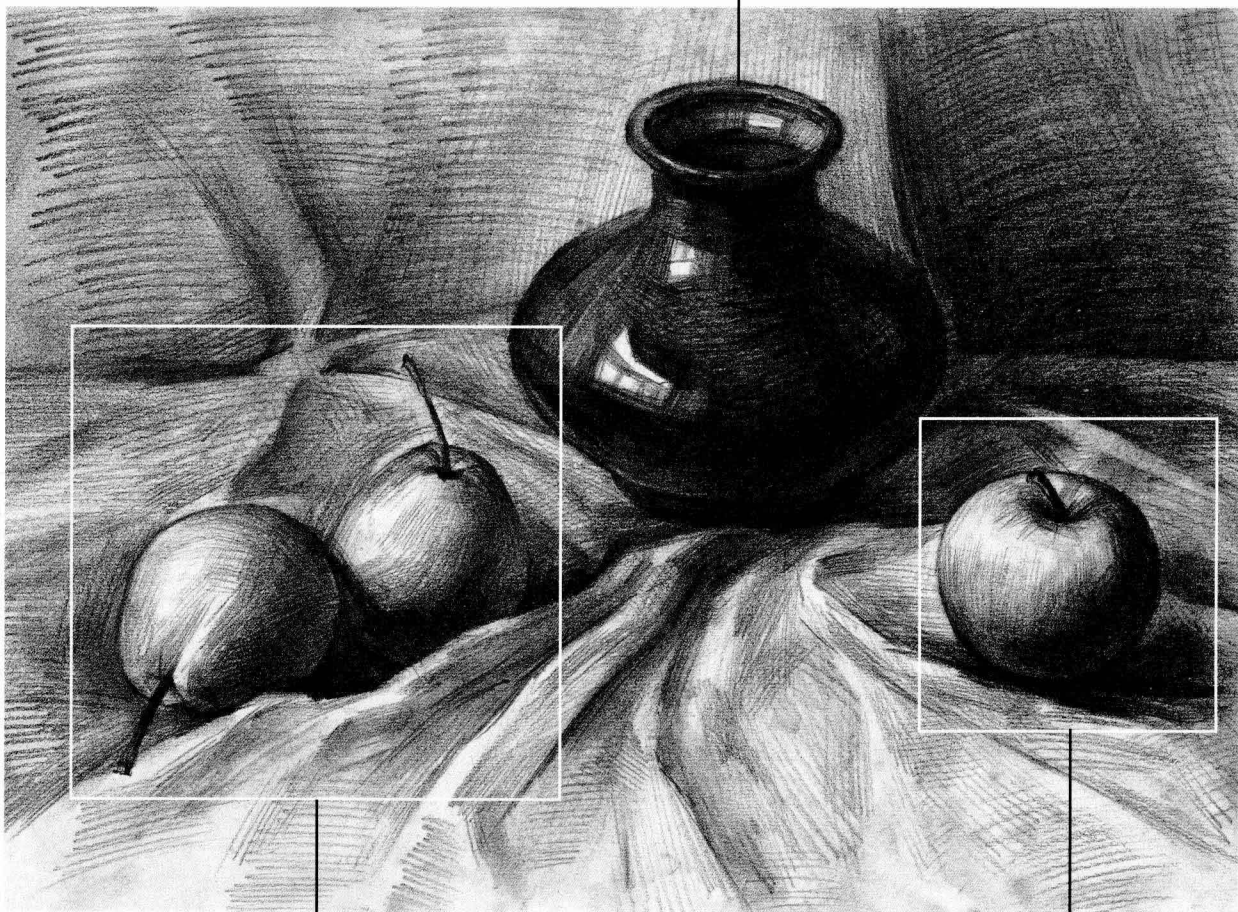
S形构图

作画时如果是从局部观察来构图，势必会出现将物体在画面中定位得太小、太大或太偏等错误偏差。位置定小了，画面显得空旷，主体不突出。画面定得太大了，对象画不下，有拥挤闷塞之感，画面的空间感表达不出来。画面定得太偏左或太偏右，则会出现不平衡、不稳定等现象。定得太集中就没有变化，定得太散则缺少主次和联系。

主体物在画面中不可置于正中位置，应在中间偏左或偏右位置。

与主体物相反的方向应放置量偏多的物体，以形成均衡的力量。

在画面的最前方应放置某个醒目的物体，以加强画面的空间感。

步骤一: 研究、分析形体特征

结构素描画法是以研究与表现形体本质特征为目的,以线造型为主,运用“通透”法观察物体的画法。画前整体观察和认真研究、分析物体是十分必要的。比较物体大小,分析物体是属于方体、柱体还是球体,要从前后位置、透视关系、主次关系、虚实关系等多方面反复比较。

步骤二: 构图与勾画物体基本形

用长直线分割画面空间,先定出背景与水平桌面相接位置,标示中垂线,确定物体各部位宽度,勾画出物体基本形,画面构图就基本定位了。

步骤三: 画形体内、外结构

结构素描以线造型为主,应尽量排除光影的干扰。线条造型具有很强的表现力,根据形体块面、转折、前后、主次、虚实关系,运用轻、重、宽、窄不同线条表现。一般情况下,明暗交界、

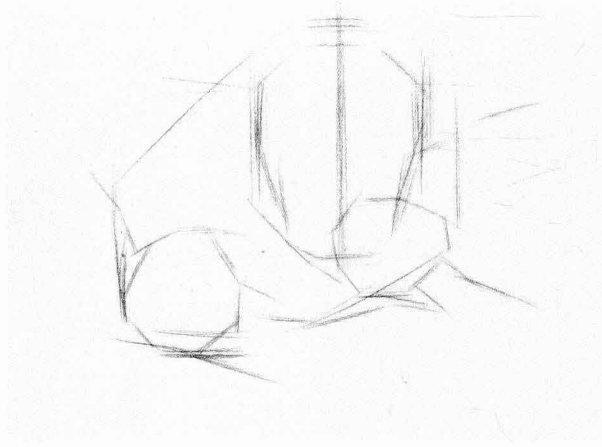
转折部位、外轮廓用线严谨、力度强、色泽深,效果明显,会形成“实”的感觉。次要物体、背光部位、后面物体、内部结构用线要稍轻、淡些,特别是处于阴影部位的结构要虚化,强化与其他部位的对比效果。

步骤四: 深入塑造, 整体调整

深入塑造阶段主要是调整局部,强化整体关系的统一性,并进一步加强关键部位的视觉效果。该深的部位加重,该虚的部位减弱、画淡些,加强前后空间关系,充实内部块面、结构,简略表现明暗交界部位、投影部位光影大关系,纠正存在的问题,整理画面,尽量增强线条造型的表现力。

实物图

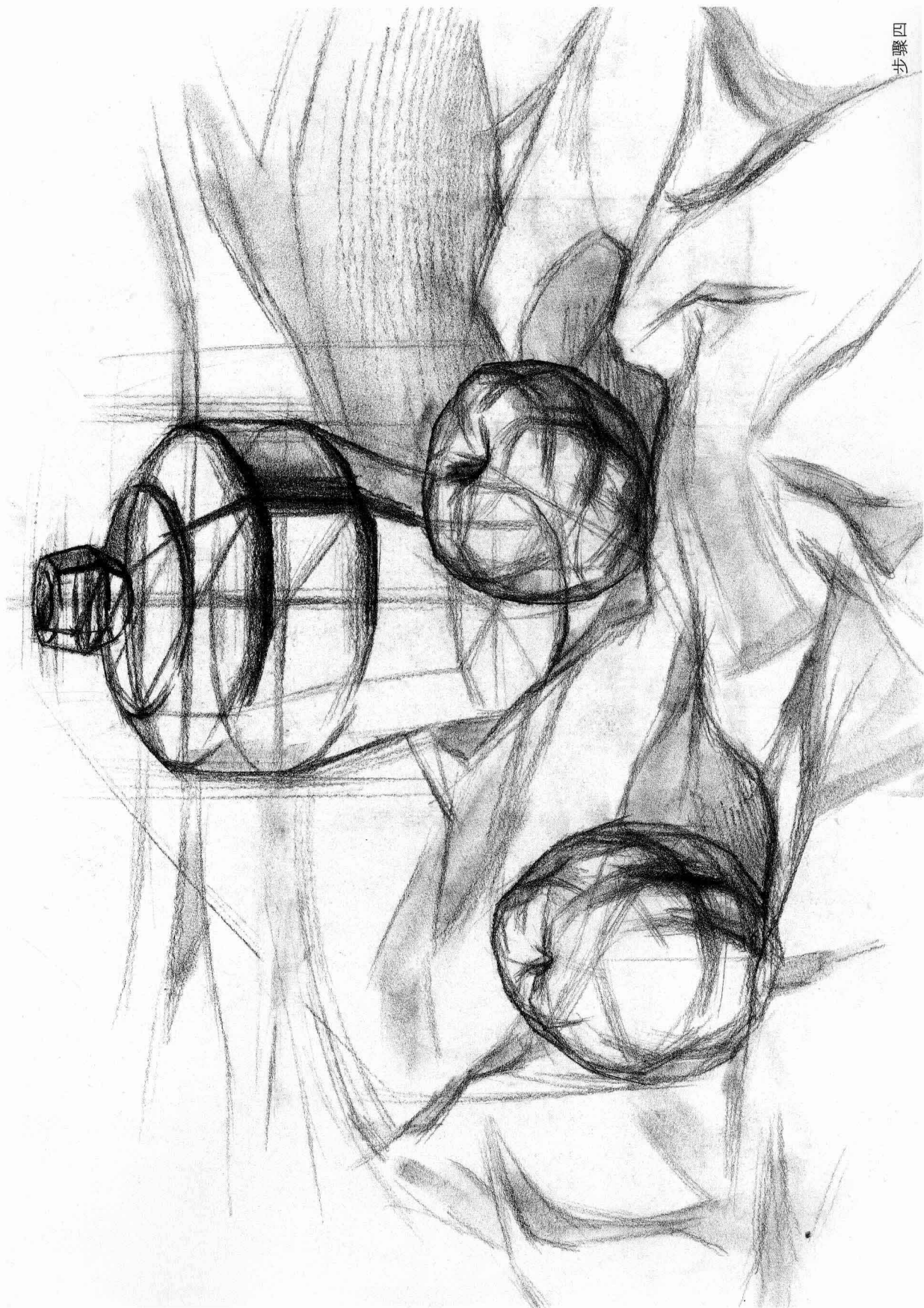
步骤一

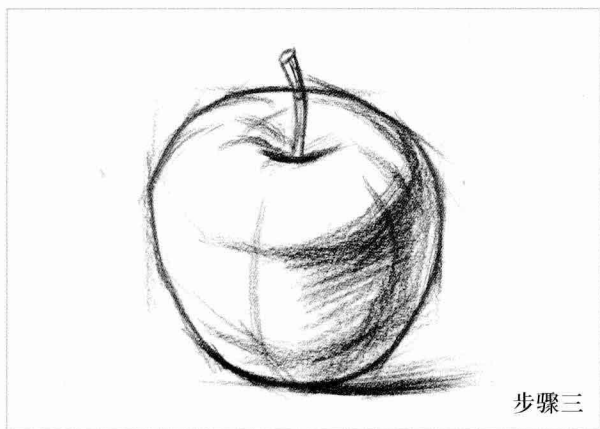
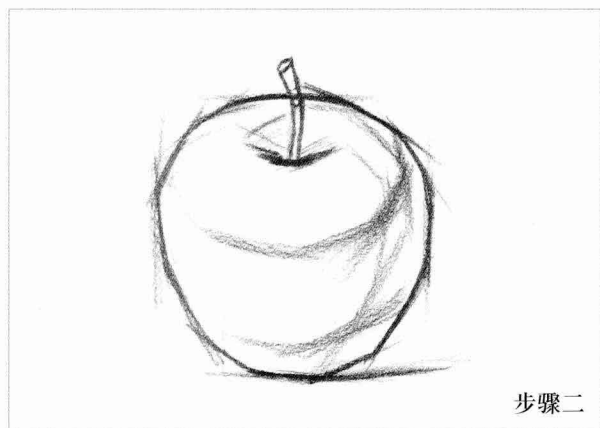
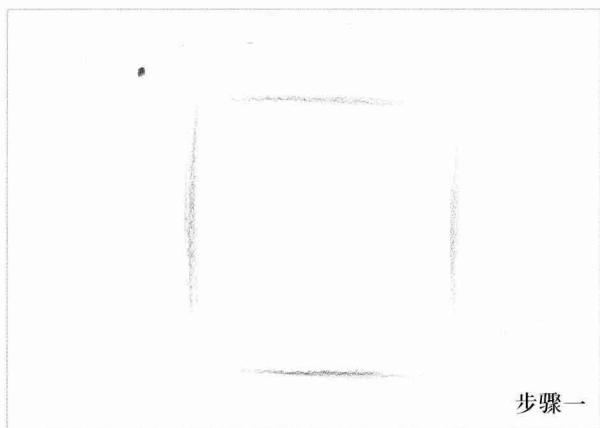

步骤二

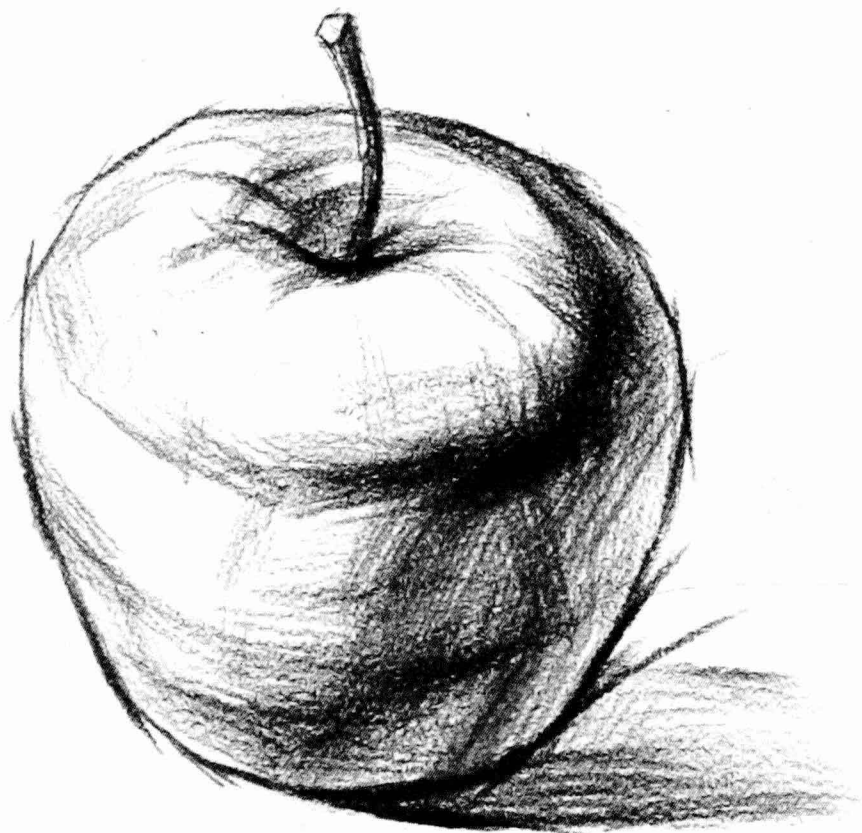

步骤三

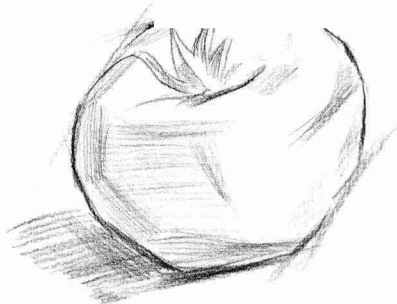

临摹提示:了解苹果的形体特点、结构及其明暗变化规律。通过理解结构素描形体的表现,用切块的方法理解苹果的体积、转折。

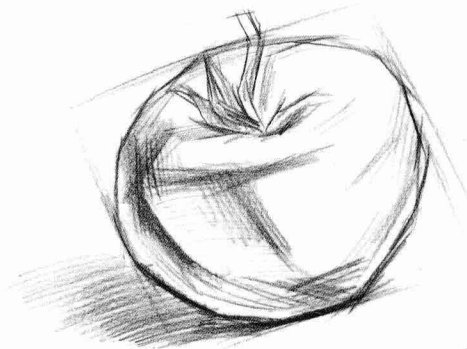

步骤一

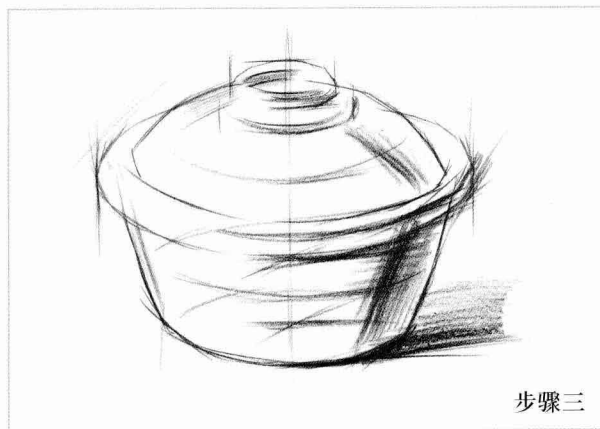
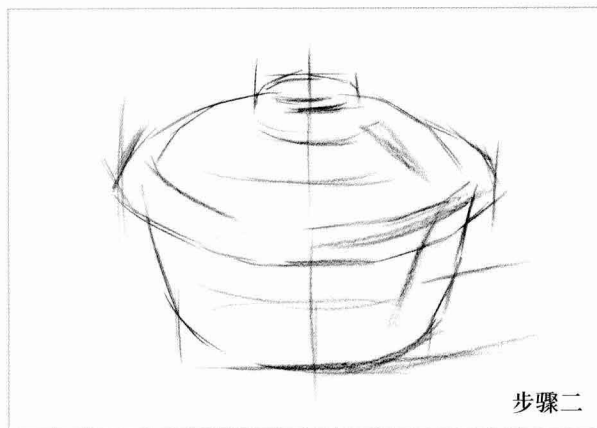
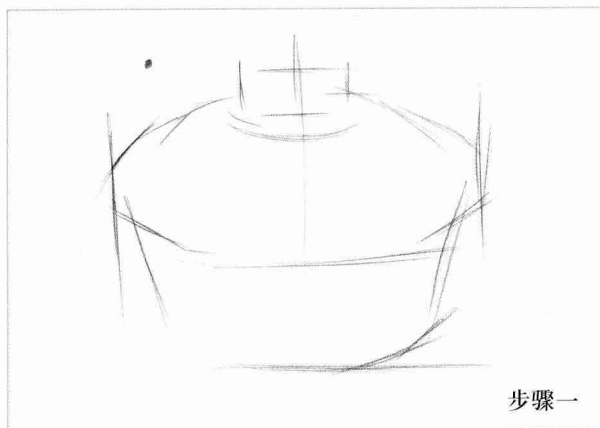
步骤二

临摹提示：西红柿的表面并不十分圆润，通过外轮廓的凹凸变化，联系形体，组织线条，以方中见圆的方法表现形体，注意蒂部与暗部大体面转折的整体联系。

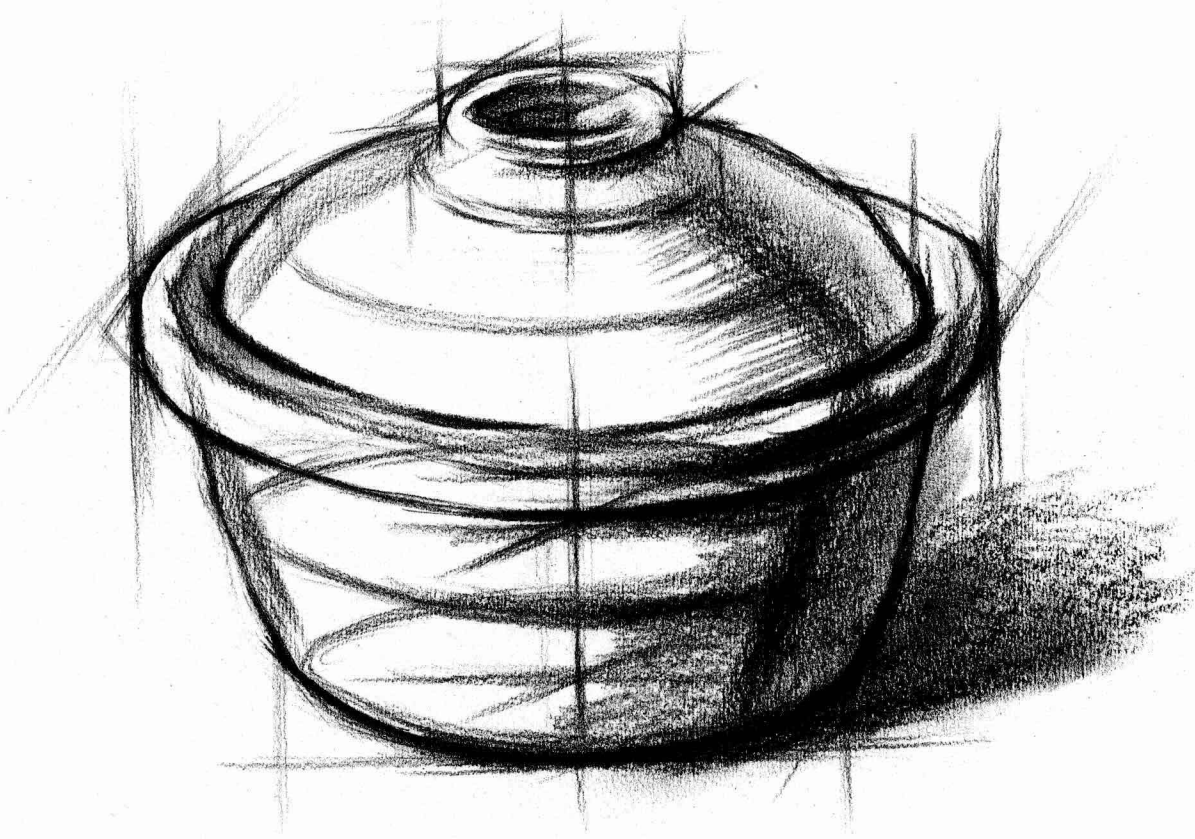

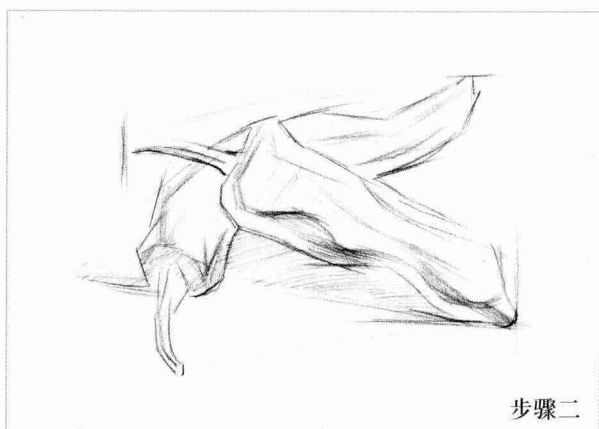
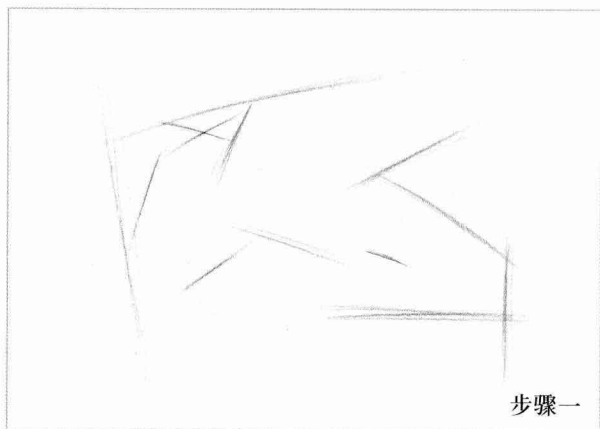
步骤三

临摹提示:先了解沙锅的基本构成,运用简单形体组合起来分析沙锅的形体。在刻画时应用直线打形,因为直线更具方向性和概括性。注意锅盖与锅体的透视关系。

临摹提示:仔细观察青椒的形体特征,把握构成的基本结构。准确把握形体特征,先用长直线勾大形,再用短线画出形体的曲直变化。注意两个青椒之间的空间位置的透视变化规律。

