

素描静物

SUMIAO JINGWU
FENLEI HUAFU

分类画法

邱琳 编著

素描静物

分类画法

邱琳 编著

S
U
M
I
A
O

J
I
N
G
W
U

F
E
N
L
E
I

H
U
A
F
A

江西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描静物分类画法 / 邱琳编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2004.1

ISBN 7-80690-350-X

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 114921 号

主 编 邱百平

编 委 邱百平 赵祉平 赵修泉 邱琳

素描静物分类画法

编著 邱琳

出版 江西美术出版社

社址 南昌市子安路 66 号

邮编 330025 **电话** 6566093

发行 新华书店

制版 江西省江美数码科技有限公司

印刷 深圳利丰雅高印刷有限公司

开本 965 × 1270 1/16

印张 3.5

版次 2004 年 1 月第 1 版

印次 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数 5000

ISBN 7-80690-350-X/J · 1159

定价 18.00 元

目录

前言	/1
关于静物写生素描	/2
素描静物的表现技法	/4
第一节 静物写生的构图	/4
第二节 静物写生的透视	/8
第三节 静物写生素描的方法与步骤	/10
素描静物分类画法	/15
第一节 水果与蔬菜的画法	/15
梨与苹果的画法	/15
油菜与香蕉的画法	/18
土豆与胡萝卜的画法	/20
第二节 器皿的画法	/22
金属、玻璃等器皿的画法	/22
陶罐的画法	/24
瓷碗的画法	/26
第三节 布的画法	/28
图例·解析	/31

前言

过去是对绘画感兴趣的或从小就表现出有艺术天赋的孩子学习绘画,现在是越来越多的学生画起了素描和色彩。虽然每个人不一定都有“天分”,但热情之高令人赞叹。应该说这是一件好事,是一种社会的需求。越来越多的人学习绘画,这无疑对提高人们的艺术素质,甚至对一个民族文化修养的增强,都是很有意义的。

“天分”对于一个学习艺术的人来讲是十分重要的,但又不是惟一的。一个决心从事艺术事业的人,需要拥有的更重要的是热情、勤奋与专注。历史上被认为缺乏艺术才能,但后来成为名画家甚至大师的大有人在。这主要是他们对艺术的热爱,对美的执著追求以及全身心投入的结果。当然我们不会都去当画家,但社会需要大量具有美术素养的人才,去从事与艺术相关的专业,这也是为什么越来越多的人学习绘画的原因。不要怀疑自己的才能,只要树立信心,肯下功夫,找到适合你的学习方法,就一定会成功。

观察是我们认识自然的开始,学习观察最有效的方法是学习绘画。观察方法是否合理会直接影响到学习绘画进步的快慢,因为学习绘画的过程中所遇到的许多问题都与观察方法有关。观察是整体的而不是局部的,是本质的而不是表面的,是主动的而不是被动的……

我们动手画画,自然是要从某一个局部开始,而且要一笔一笔地去完成。局部与整体是矛盾的两个方面,可以说绘画的过程,甚至是整个学习的过程都在解决这个矛盾。我们画局部,不仅仅是画局部本身,而且是画这个局部与其他局部的关系,也就是局部在整体中的位置,通常称“整体关系”。它不仅包括“形”与“形”的关系,还包括明暗、空间、结构、色彩关系等。

进入我们视野的必然是物体的表象,眼睛直观感受到的形体与色彩是十分自然的。但我们决不能把目光仅仅停留在对表象的模拟描绘上,这会使我们流于肤浅,这是认识写实绘画训练目的上的偏差。可以说,仅仅画得像对象是远远不够的,还要画得内在、本质,要学会感悟和体验对象“形”与“色”的艺术特征。要学习构图、透视、解剖等绘画理论的基础知识,这无疑是我们克服绘画表面化的重要途径。

我们面对的写生对象是十分丰富和多变的,要想完全如实地描绘对象是不可能的。那些即使把写实相对达到极至的作品,也不一定就是艺术的上乘之作。因为在学习艺术中,个人的感受和艺术上的追求往往是更重要的。概括、提炼、强化等艺术表现手法的运用,会使作品的感染力大大增强,“照葫芦画瓢”会使作品毫无灵气。要学会面对对象作画时“主动”地经营,而不是“被动”地跟着对象跑。这是写生训练中要解决的又一个重要课题。

绘画的思维方式是观察与表现的桥梁,它的形成在绘画写生训练过程中,带有决定性的意义。艺术中精神性的追求,是艺术感染力的灵魂所在。“动脑筋”、“用心”是我们获取知识的“秘诀”,学习绘画也不例外,这就是我们常说的“感悟”。“感觉”我们十分熟悉,而“悟性”则往往被忽视,恰恰许多悟性好的学生进步得很快就是这个道理,更何况写生即是对绘画者眼、脑、手的协调性的很好训练。

优秀作品的绘画技巧往往会引起我们的极大兴趣,甚至是“冲动”。内在的思想、情感要通过技巧语言去传达,不管方式如何,这是艺术的基本特征,也是艺术作品的魅力所在。好看的作品无疑会提高我们的“眼光”,另一方面要在写生的实践中向自然学习,尽可能地多写生去体验客观对象的美,寻找艺术表现的规律,在汲取别人优秀经验的同时,注意选择适合自我的语言表达方式。

本书是作者在绘画写生中的体会,并有一些分类画法及方法步骤的介绍,如能对学习绘画的同学有所启发和帮助,将是作者最大的欣慰。

关于静物写生素描

在儿童时代，绘画是培养我们观察与想像力的最佳方式，我们可以画任何东西，看到的、存在的或者是不存在的、想像的都可以画。绘画为我们提供了最广阔自由的空间。当我们长大了，把绘画当作一项课程，或者是一门专业学习时，情况就变了，要进行素描写生，我们称之为绘画基础训练。

静物是开始素描写生练习最合适的题材，周围的一切物品都可以是我们写生的对象，我们熟悉它们、了解它们，甚至对它们注入了情感，这些是画好静物画的前提。

另外静止的对象对于初学绘画的人来说是最适合的，可以不受任何条件的限制，从容地做各种写生练习，这是我们开始画素描为什么选择画静物写生的原因。

素描是一切造型艺术的基础，它的训练目的就像是体育中的跑步、跳高等身体基本体能和素质的提高，因为无论从事任何体育项目，都离不开身体的基本素质，包括速度、耐力等。当然素描训练的目的绝不仅仅是提高造型能力，更重要的是在研究自然形态过程中提高审美意识。写生素描训练更是眼、脑、手的协调性训练，这对于从事艺术活动的人更是至关重要。

素描的核心是研究“形”，研究外形也包括内形也就是形体。研究形体的同时还要研究结构，结构相对形体是内在的，是构成物体最基本的部分，就像是“骨架”对形体起着关键性的作用。

作为视觉艺术的绘画，注重视觉感受关注对象表面的形象是十分自然的。因为进入我们视野的自然首先是对象的表象，但仅仅停留在表象上的描绘，必然是肤浅的，要“入木三分”地去感悟和体验对象的内在因素。比如我们画两个凳子，一个是真实的有榫的凳子，一个是用积木式的方法搭起来的凳子，二者从外表上看区别不大。当你用心观察时，就会发现一个结构严谨、结实，另一个是一碰就散，它们的内在差异是很大的。在写生素描中，我们经常看到有人把结实的凳子画成一碰就散的凳子，原因就是忽略了物体内在结构的表现。这个例子从一个侧面说明了结构的表现现在造型艺术中的重要性。

画静物写生素描，从几何形体开始，是传统中常用的训练方法。这对我们树立形体观念十分有益，这是从简单过渡到复杂循序渐进过程的开始。比如人的头部是一个十分复杂的形体，但从整体上我们要以一个鸭蛋形或一个长方体去认识，这对画好人像素描十分重要。如果没有对基本形体的概括性的认识和理解，很难想像面对一个复杂的形体描绘会是一个什么样的结果。任何一个复杂的物体，都可以概括成一个简单的几何形体去认识。

要想画好静物写生素描，首先要学会摆好静物，或是理解所画静物组合的意图，以及它们之间的组合所形成的秩序。不可否认绘画技巧对作品的成功至关重要，但技巧的意义绝不仅在自身的“展现”，而是要服务于艺术的追求，才会产生无比的魅力。这种追求来自所画对象的组合，和你对对象的认识与理解。静物可以从内容以某一主题去组合，也可以从形式上追求造型的和谐或对比去组合，更可以从某一个训练目的去选择物品，甚至是完全从个人兴趣出发不考虑任何其他因素来进行选择。尽管如此，画静物的目的一定要明确，是我们画好静物写生素描首先要做到的，这也就是通常说的“意在笔先”。

静止的对象为我们素描训练提供了非常有利的条件，在进行技能训练的同时，绝不可忽视艺术上的追求。画时要认

贾鸿君

真观察、思考,观察中要注意感受,思考则更多包括理性的追求,两者的结合会使我们的学习达到一个较好的状态。静物是静止的无生命的,但与生活的密切关系,赋予它们人类的生命痕迹,它们的丰富组合可以唤起我们对生活的热爱。

静物不外乎自然形成的和人工制造的两大类,自然形成的物体充满了朴实、和谐、动人的美,人工制造的物品则渗透着人类的智慧和创造力。

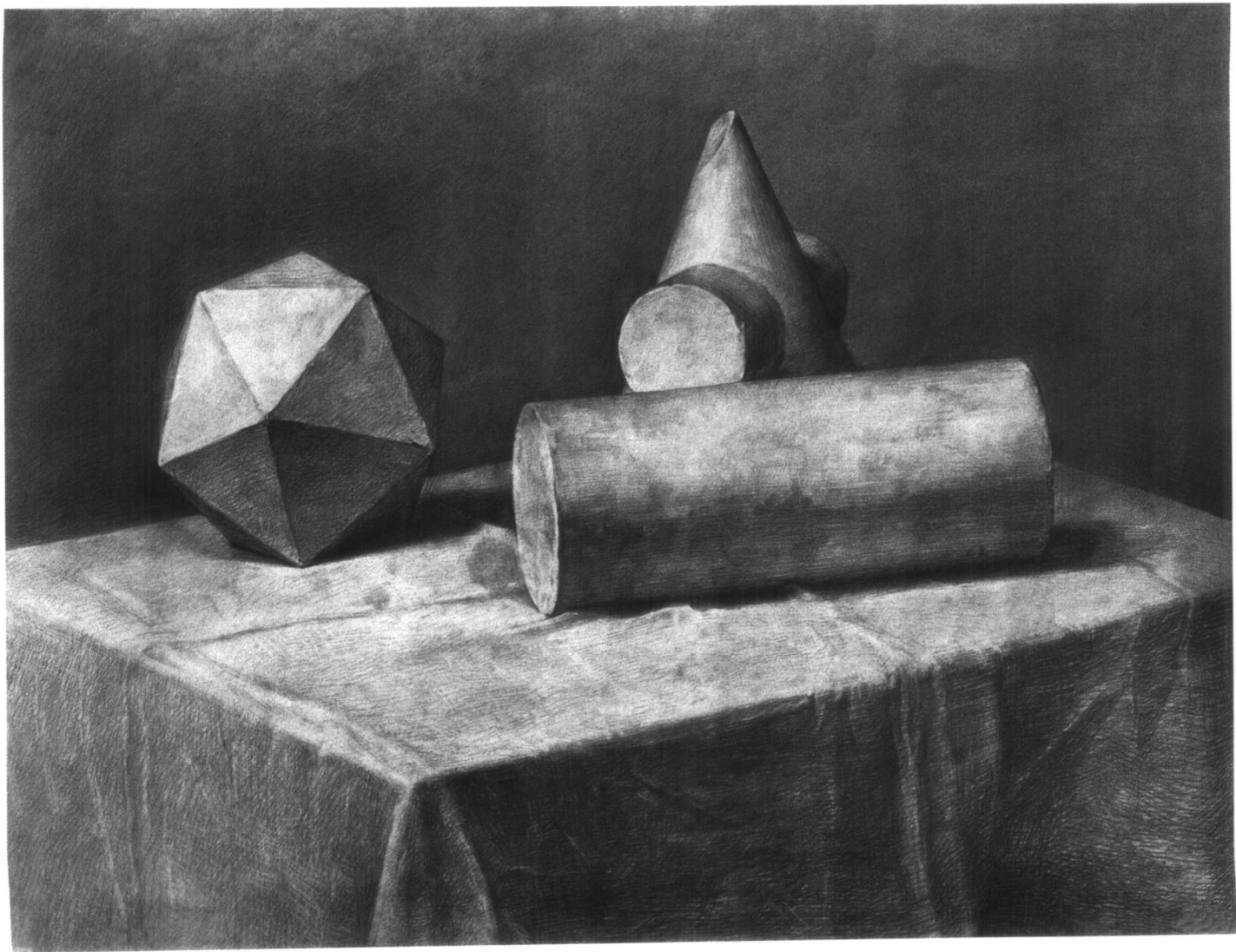
静物素描写生中,透视对造型的作用是很直接的。对象形体是固定不变的,但因我们写生角度的变化会出现很大的不同,而且会产生各种不一样的感觉。静物写生中俯视应用较多,这有利于对象的整体展现,又利于空间的表现。平视时对象出现重叠,画面感觉平稳、安静。仰视则较少运用,因为这将会使远处的物体被遮挡,近处的物体则会出现挺拔高大的感觉。写生中透视关系的运用要因对象而异,要以主观表现意图而定。

透视对空间的说明作用也不可忽视,透视关系的正确表现,十分有利于空间感的表现。

不同质地物品的组合,可以产生特殊的美感。肌理在艺术表现中越来越受到人们的重视,并引起人们的极大兴趣,原因就是不同物品的材质变化引发人们不同的心理感受。静物写生中质感表现的训练是一个重要内容,质感的表现不仅依靠对物体本身细微的刻画,更多是借助物体之间组合产生的对比关系去表现,粗糙与精致物品的并置,会互相衬托和说明,以此类推轻与重、方与圆、厚与薄……都会这样,并因为其不同的组合产生十分丰富的感觉。

线条在素描中有着特殊的意义,它是素描艺术语言的主要方式,直接、肯定、明确,十分富于艺术表现力,古代素描大师为我们做出了典范。“调子”与线条的结合更是提高了素描的表现力,“全因素”素描可以使我们进行全方位的训练,为我们提供最大的可能性,同时调子——这一素描语言方式的自身所具有的美感也应引起我们的重视。

写实性素描训练的目的,不仅仅是模拟对象或再现客观对象能力的提高,更是“如何认识、理解对象的美感,分析并掌握构成其美感的形式因素”。诸如比例、结构、形体、肌理、节奏、韵律等,静物写生素描为我们提供了广阔的空间,关键是写生训练过程中审美意识的确立,是我们走向成功的重要条件。

胡志锋

素描静物的表现技法

4

第一节 静物写生的构图

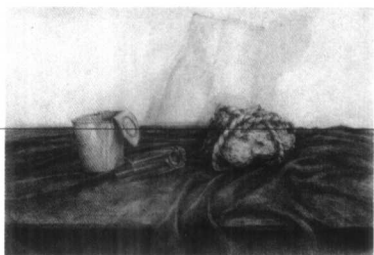
素描写生在动手时,首先考虑如何构图,也就是常说的“经营位置”。对画面的黑白、空间、结构和造型等关系进行概括性的处理,构图应以表达自己的感受为目的。构图中追求“平衡”是构成画面的基本要素。对称与均衡是两种不同的平衡方式,平衡可以产生稳定、和谐。在写生实践中,许多反常规的构图有着特殊的艺术效果,受到广泛关注是有道理的,这要求对传统的构图原理有一定的掌握之后再去尝试,才有可能取得较好的效果。

视觉艺术中,造型给人的心理感受与人类自身的生长规律有着密切的联系。水平的桌面给人以平静感,柔软的衬布可以产生流动的舒适感,直立的瓶子显得挺拔,瓶中的V字形花束使人向上,金字塔的稳定感……这些感觉会直接影响到构图的艺术效果。

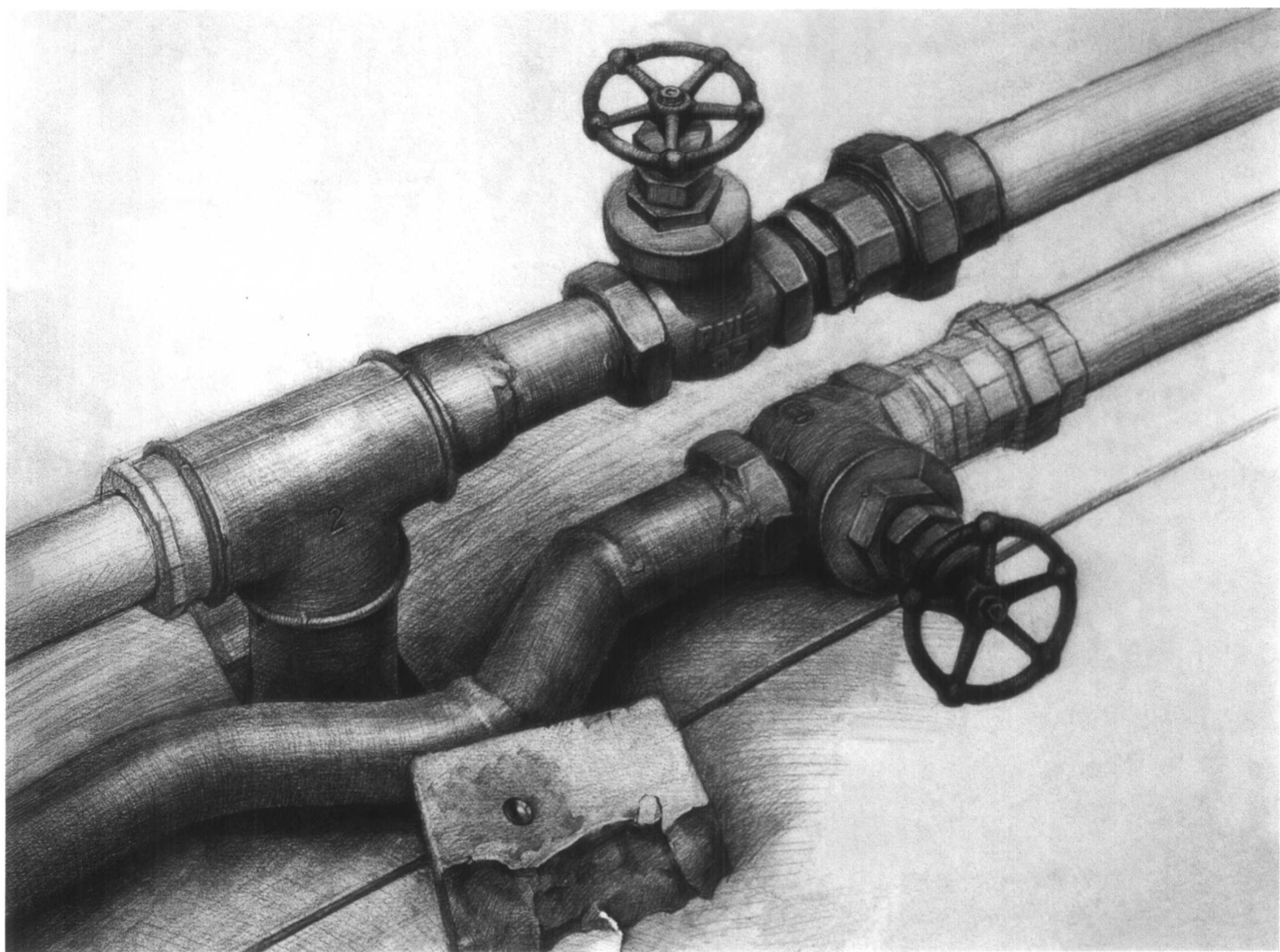
构图中由于重力作用会使物体产生向下的趋向,所以构图时一般会在画面的下部留有一定的空间,保持平衡感。构图中的变化十分丰富,下面就几种常用的形式进行简单地分析,会对掌握构图的一般规律有用。

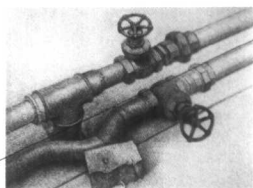
池 伟

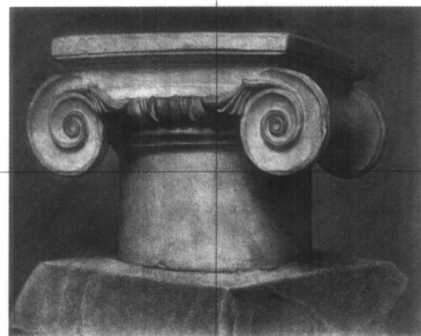
水平式构图在风景画中是经常运用的,地平线与水平线都使人联想到安静与开阔,横向的桌平面边线把画面分成一黑一白两部分,几个生活中的废弃物刻画得十分细致、生动,黑色衬布“流动”的布纹与白色墙面上的玻璃的变化,使构图丰富了许多,画面有强烈的现代感。

肖军涛

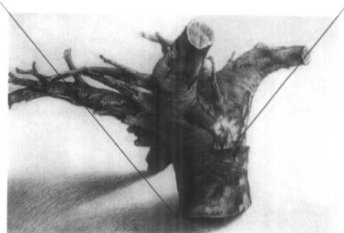

斜线给人以不稳定的动感，生活中的经验给予我们这种感觉。这幅金属管道与阀门的写生素描不仅有流动感，同时还赋予画面极大的扩张力。

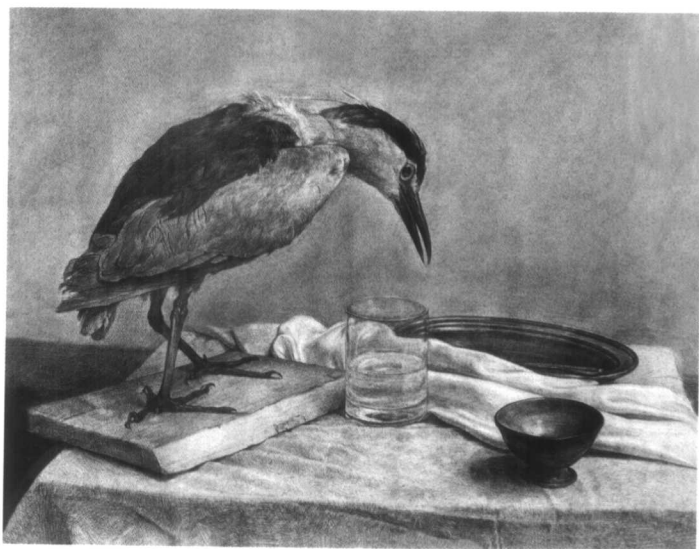
胡志峰

中心式的构图一般是对象处于画面中央，如果以画面水平与垂直的 $1/2$ 处做十字分隔，形成的四个区域，会呈现大致平均的状况，这幅柱头石膏的写生素描采用的构图就是中心式的，表现了对象庄重、典雅的美。

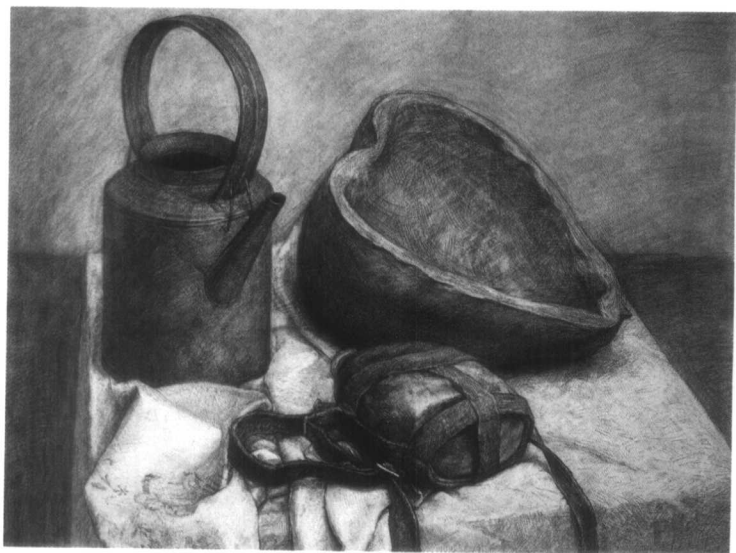
V字形的构图有着很强的向上扩张的力量。

许昌华

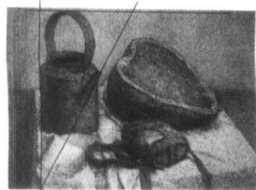
胡志峰

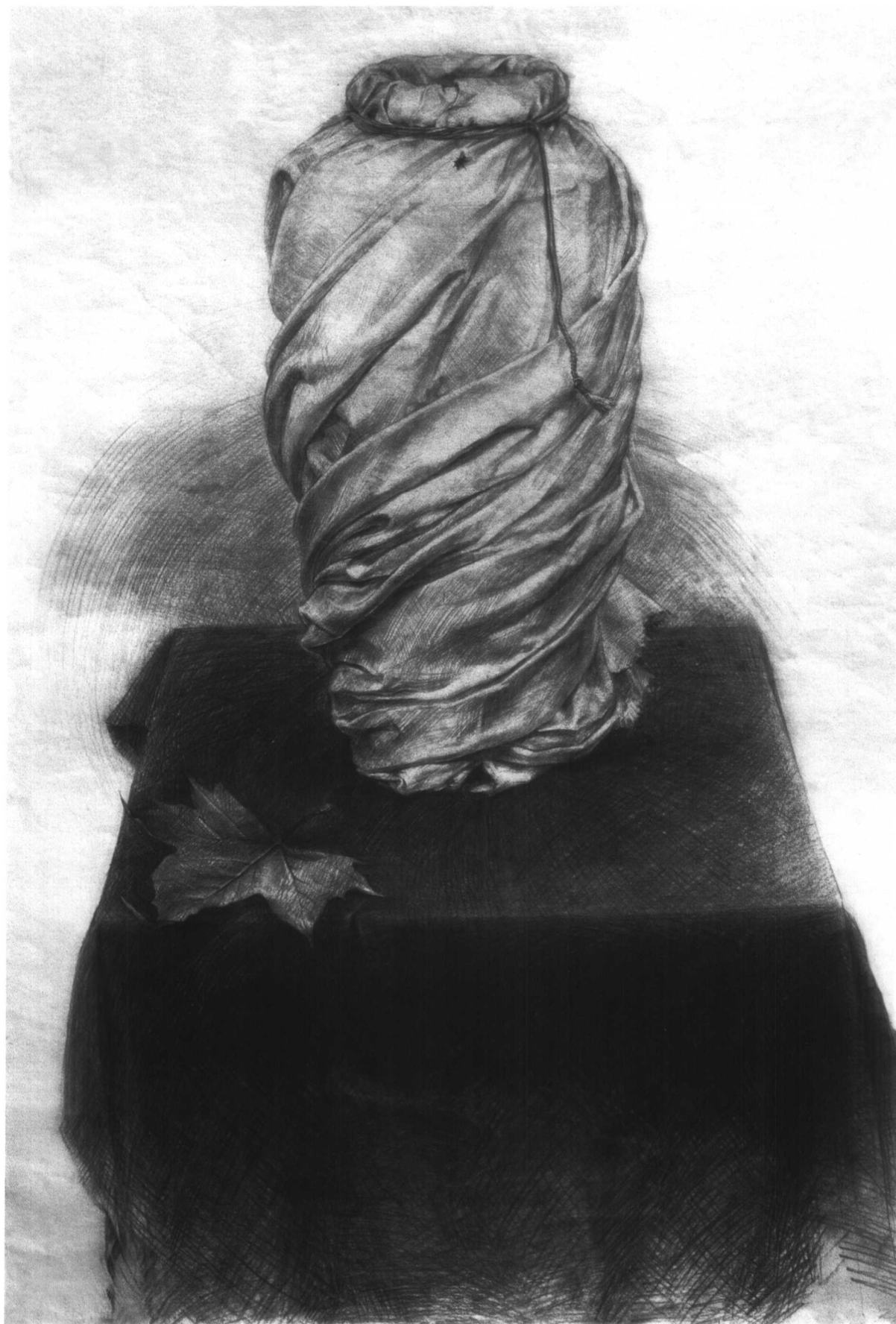
拱形在建筑中被广泛运用，从物理学的角度可以分解顶部重力使建筑坚固，形式上给人以无限稳定与和谐的感觉。

邱琳

A字形或梯形给人以稳固的坚实感，图形有和平、圆满的喻意等。实际绘画构图中的形式是十分丰富的，这几种形式只是基本的，要在实践上去体会构图所包含的规律和产生的艺术魅力。

李菁娜

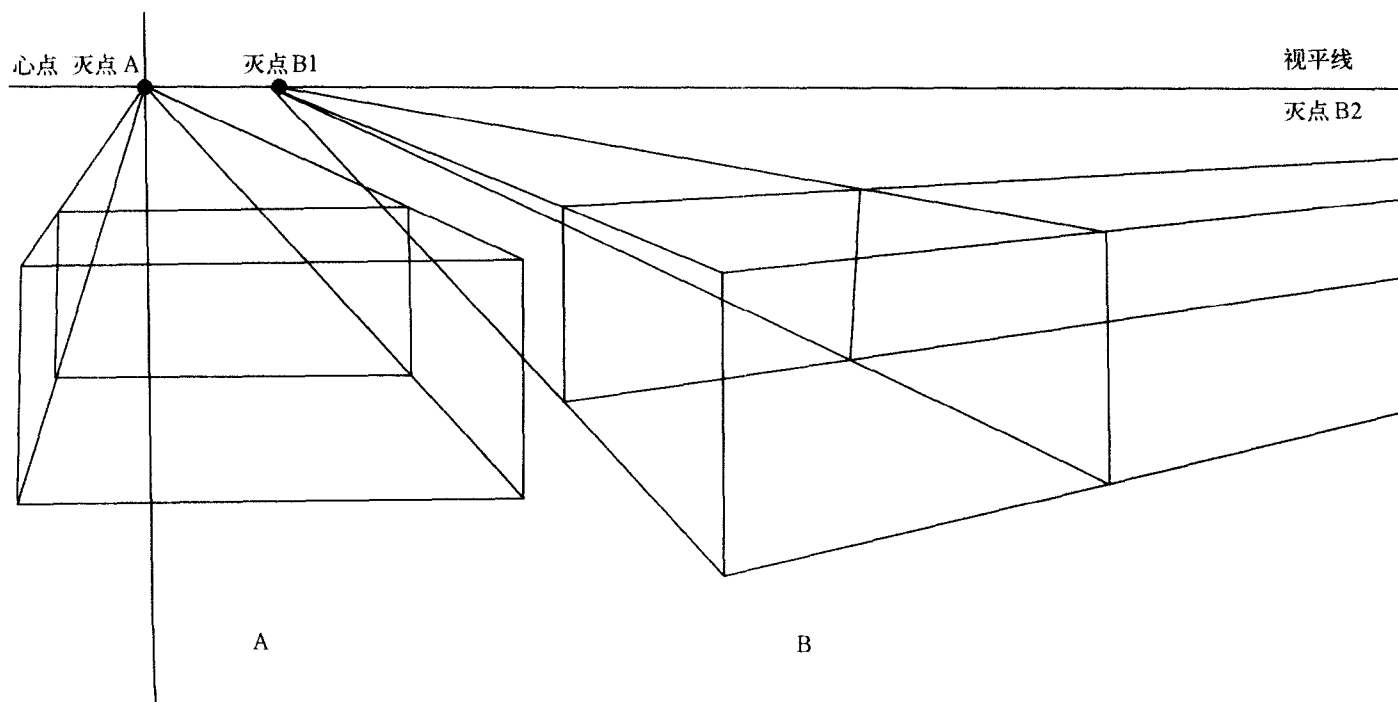
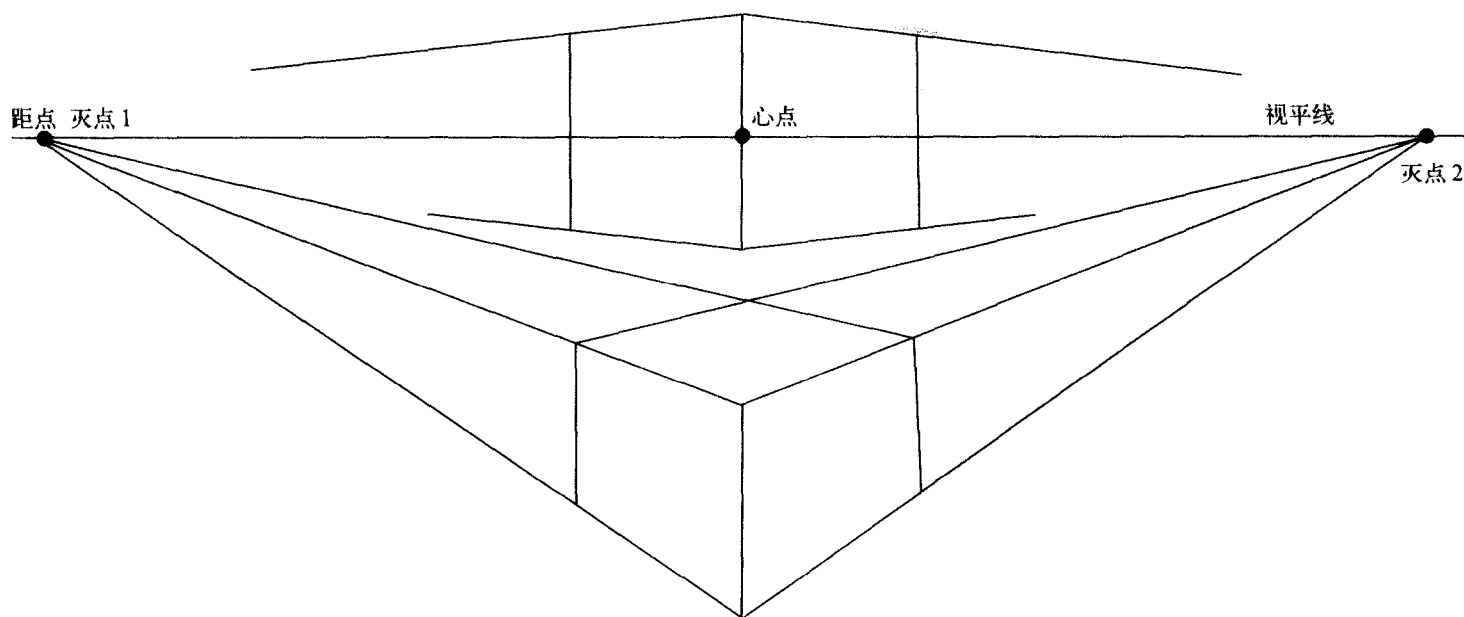
对称式构图是常用的形式，在我国传统艺术中更是多见，平衡是它的最大特征。铺着黑色桌布的方桌与包扎的柱形瓶子处于同一中轴线上，稳定而匀称，瓶口右侧的绳子与桌面左侧的树叶形成呼应，使原本有些平板的对称构图增加了生动的变化。

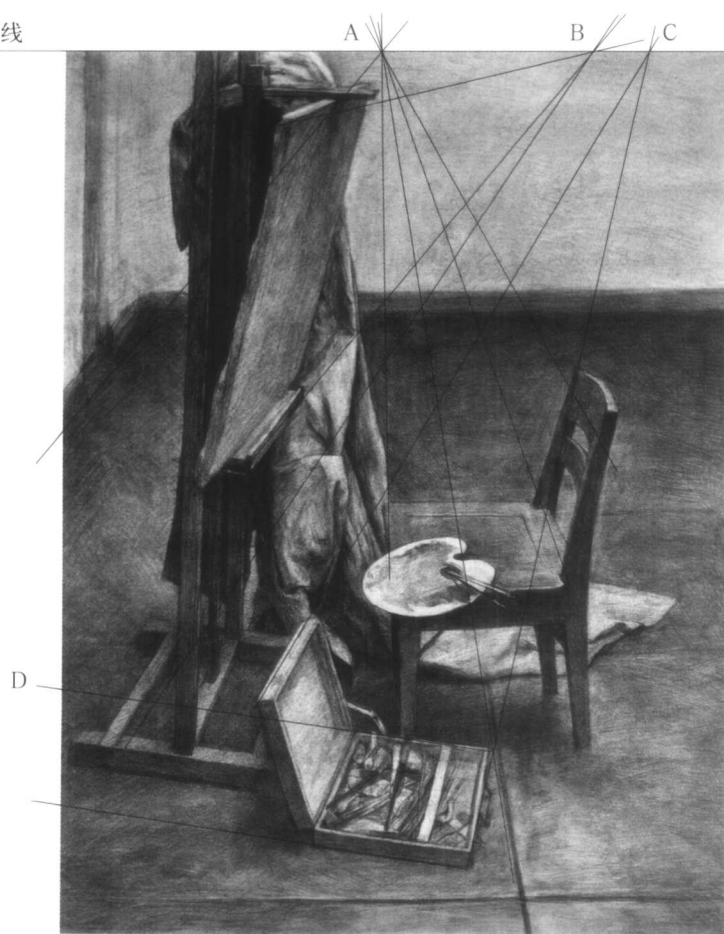
第二节 静物写生的透视

8

静物写生素描中, 透视画法十分重要。开始构图阶段中首先就涉及透视问题, 透视对造型、空间等有着直接说明作用。视平线的变化会使同一组静物产生完全不同的视觉效果, 造型也会因此而产生不同的形态变化, 空间的表现更是离不开透视关系的正确表现。焦点透视中视平线与视点的垂线构成十字, 这就是中心点。视点与对象的距离称为距点, 它关系到透视变化的大小, 距点离对象越近, 透视变化越大, 反之变化则小。平行线的透视在视平线的交叉点称之为灭点。视平线、中心点、距点和灭点是几何透视学中的几个基本概念。

透视学中的理论是比较复杂的, 基本的概念与透视法则一定要弄明白, 必要时要画透视线, 以纠正可能出现的错误。当然实际应用中还是要建立在感觉的基础上, 否则陷进去就不能自拔, 理解的目的是让我们去更深刻地感觉。

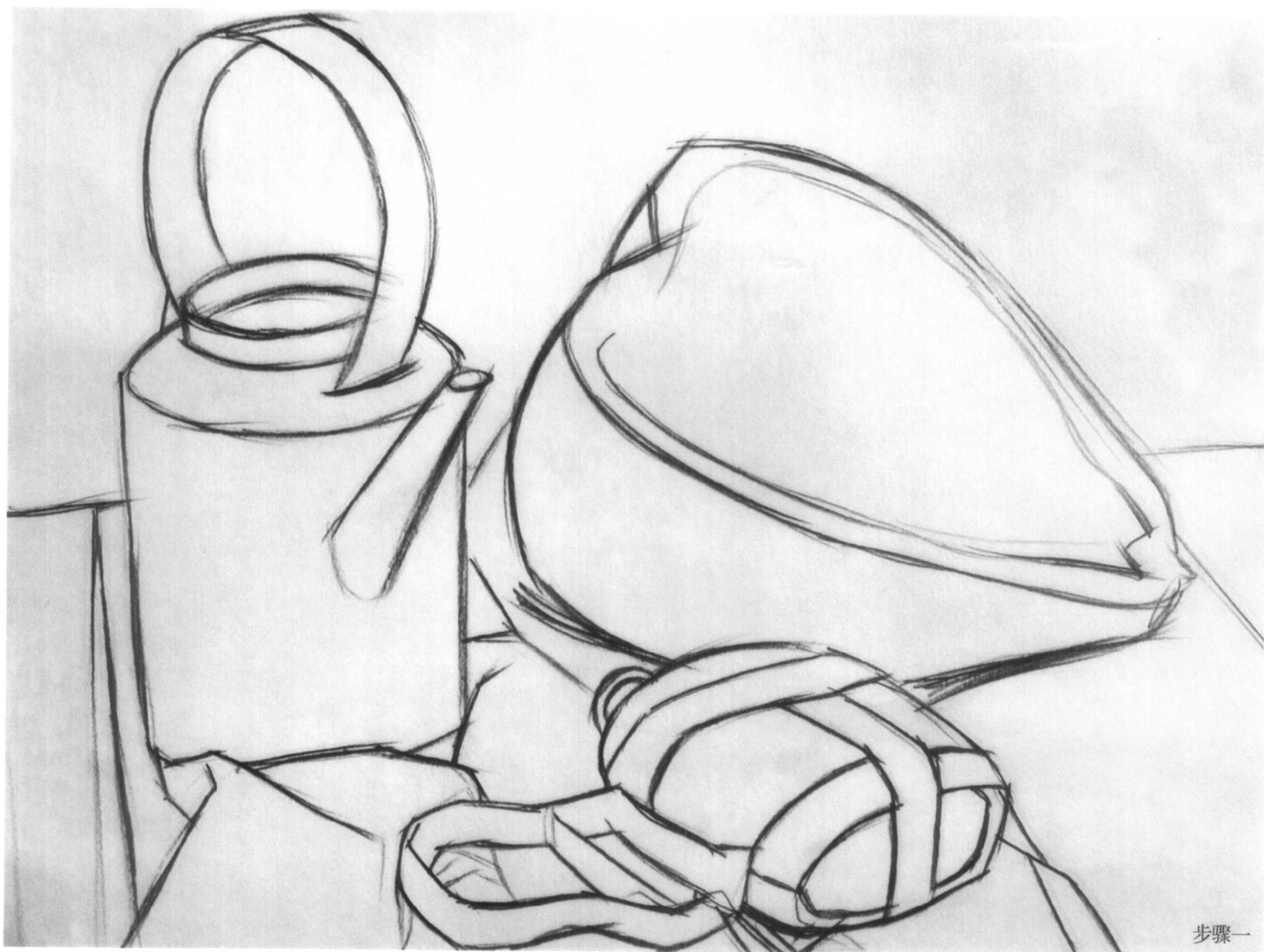

於 飞

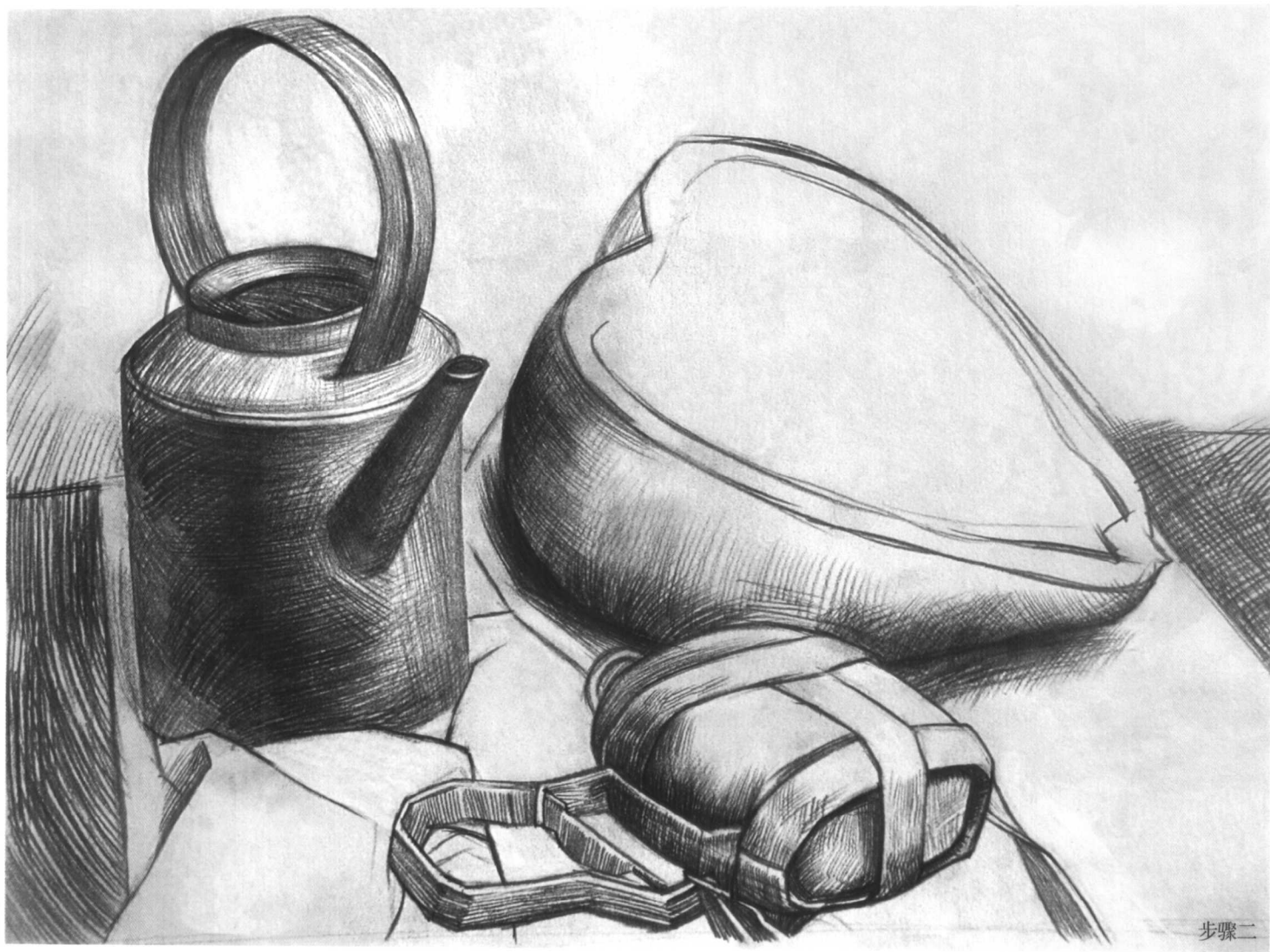
画室一角在构图、造型、空间与质感的表现上可以说是近乎完美,更值得称赞的是在透视画法上的严谨与准确。画面的上边沿即是视平线,椅子的摆放与房间及地面的方形平行,所以是一个共同的灭点A,画架和画布是一个灭点B,画箱的灭点C,这是由于它们的角度不同的缘由。画箱另一对边的角度因为与视平线接近的原因,灭点就在画外很远的地方,但也必然是在视平线上。对这些道理的理解,有利于我们对画面透视关系的把握。

第三节 静物写生素描的方法与步骤

10

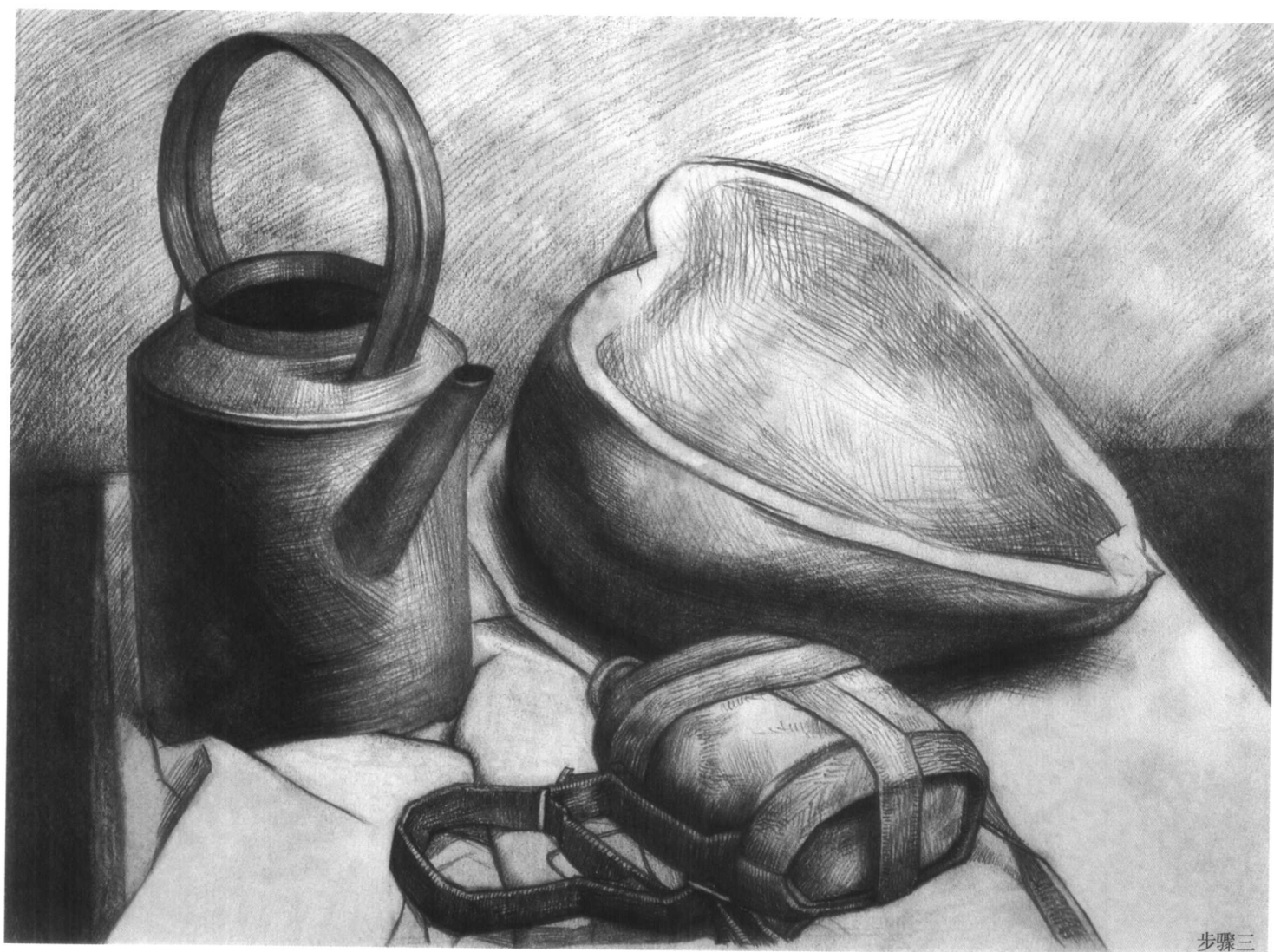

步骤一：面对已经摆好的静物，通过观察分析后明确意图，确定角度和视点，注意不要使物体形成三点一线或重叠和并列等，要充满画面并保持画面完整，开始构图可以借助水平线、垂直线或关联线去画对象的基本形。这对抓准基本形特别是对象形体之间的关系非常有利。在“经营位置”时，不仅仅考虑对象的外轮廓，还要关注画面中黑、白、灰的关系，包括形态、面积与变化等。不要以为上“调子”是后来的事，实际上当你确定了形的位置的同时，已经确定了它们的黑白关系，这会直接关系到作品完成后的效果。开始阶段一定要概括，我们的经验是对形认识得越简单，越容易抓准。

步骤二

步骤二：注意对象的形体特征，开始不要过多注意对象表面的细节。一般从暗部画起，设法区分明暗部之间的差别。明暗交界线的变化是关键，因为明暗交界线是形体转折的部位，也是形体特征表现最鲜明的地方，运用调子语言去表现时，要重点刻画明暗交界线的变化；同时还要把它们“串”起来画，从而使形体连贯、结实。在不同角度光源下，形体不同方向的体面会呈现不同深浅层次，那么不同深浅的色调也必然反过来说明形体。就同一色质的物体而言，一般情况下背光部分的反光再浅也会重于受光部的灰面；反之受光部分的灰面再重也亮于背光面的反光部分。素描中常出现“花”的主要原因就是没有把握好画面中两个基本部分大的区别。静物是由不同色度的物体组成，关注光影的同时，一定要注意对象应有色度的区别，我们在画面上所画的色调实际上是条件色与固有色度的综合。光影素描中最容易出现的问题是对对象结构的忽视。一方面暗部“吸收”形体，会使结构关系淡化；另一方面光影产生的美感经常会引起我们的兴趣。虽然这些也是应该关注的，但更重要的还是注重对象形体与结构的表現，素描训练中二者更具有本质意义。

步骤三

步骤三：局部深入一般是从画面中最强烈的部分开始，也可以从你最感兴趣的部分画起，当然后一种方法会使你尽快抓住动人的地方，但这要求作者有更强的整体意识，否则容易失去对画面控制。两种方法都要求我们对对象的关系有一个大的认识，也就是对对象“秩序”的理解与控制。深入必然要从局部画起，否则只能是大关系来回画，总是画大概，绘画中细节的真实入微的描绘，可以使画面丰富并增强画面的生动性。细节刻画的深入不仅是能力强的表示，更是作者敏锐感受力的体现。不要怕细部的深入会影响大关系，绘画的过程就是在不断破坏大关系“平衡”中，再创造新的“平衡”的过程。这种反复的“循环”使我们不断地提高和进步。重要的是要“画进去”，还要“跳出来”，“进去”是深入，“出来”是找大关系，只有二者的结合，才是我们画好素描的关键所在。这也就是我们常说的整体——局部——整体。深入过程中质地与量感的表达十分重要，比如罐子沉甸甸的，铜壶硬、薄而精细的感觉等，其中一个重要的方法是通过对静物边线的处理来表现的。同时边线的变化也可以很好地说明空间以及静物与背景之间关系和衔接。另外质感的表现也是通过物体之间相互比较寻找之间的差别去表现的，轻与重、硬与软、厚与薄等。物体的相互并置，表现出强烈的特征，对比是艺术表现常用的手法之一，对比中应包含协调，否则会生硬，协调中如果缺少对比则乏力，缺少表现性。

步骤四

步骤四：调整阶段的主要任务是力求回到开始的大感觉上来，认识局部深入后画面整体关系中存在的问题，然后做出处理。调整可以是加或减，或强或弱，要看情况而定，这时要注意画面节奏与秩序的控制。空间关系是相对的，“推过去”、“拉过来”都可以，要看画面的需要和个人的追求，不能简单地理解虚与实，虚、实是表现空间的重要手段，虚要虚得肯定，克服含糊，相反实要注意生动，克服呆板。