

走进艺术殿堂

静物素描

编著

王文灏

主编 王海燕 顾黎明

河南美术出版社

Entering the Arts Circle

214
39

走 进 艺 术 殿 堂

静 物 素 描

编著 王文瀚 / 河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

静物素描 / 王文灏编著

—郑州: 河南美术出版社, 2003.7

(走进艺术殿堂 / 王海燕, 顾黎明主编)

ISBN 7-5401-1115-1

I. 静…

II. 王…

III. 静物画—素描—技法(美术)

—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 055936 号

丛 书 名: 走进艺术殿堂

主 编: 王海燕 顾黎明

书 名: 静物素描

作 者: 王文灏

责任编辑: 张复乘 尚晓周

出版发行: 河南美术出版社

经 销: 全国新华书店

承 制: 河南康龙图文制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3.25

出版时间: 2003 年 11 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000

书 号: ISBN 7-5401-1115-1/J·1001

定 价: 15.00 元

目 录

① 总论

② 素描工具和材料

铅笔 木炭条 碳笔和炭精条

绘画用钢笔 色粉笔 毛笔

画纸 橡皮、橡皮泥 定画液

⑦ 素描静物观察方法

整体地观察 比较地观察

联系地观察 本质地观察

⑧ 静物素描的基本造型因素

结构 形体 比例

透视 光影 虚实

⑩ 素描的形体塑造原理分析

线形透视规律

光影和明暗规律

三大面 五调子

⑬ 不同的表现方法

全因素素描

结构素描

设计素描

⑯ 石膏几何体及混合静物素描做画步骤

石膏几何体做画步骤

静物做画步骤

混合静物做画步骤

③⑩ 作品赏析

总论

静物素描是素描训练中最基本的练习，它是素描学习的初始阶段，虽然看似简单，却蕴含着素描最本质的规律，体现了素描表现中最基本的因素，是素描基础中的基础。

在这个阶段，需要研究几何造型的规律，透视变化的规律，光影明暗的规律，以及丰富的质感表现方法和采用多种绘画工具进行多样化的风格表现等等。只有经过这种系统的训练之后，初学者才能具备敏锐的观察力、研究分析形体的能力和艺术表现的敏感性；同时也培养了丰富的想象力、创造力和整体意识。静物素描虽然不是全国各大美术院校经常选题的范围，但它却是美术高考的起步，是高楼大厦底下的地基，因此必须将它打造的坚固、牢稳，并且进行正确的引导和铺垫。

20世纪以来，随着现当代艺术和设计的多种变革与创新，作为基础课程的静物素描也有其更广泛的领域和延伸意义，它甚至成为艺术家创作直接攫取的题材。当代静物素描不光研究空间、造型、明暗等基本的技术因素，还从精神意识领域不断触摸人类内心世界，直白反映生活的状态，反映人的精神与状态，成为当代艺术院校教育课程里极好的研究性课题。依据更宽泛的视野，本书也例举了许多风格各异的静物范画供读者参阅，使其在学习素描规律的同时，不断拓宽自己的审美视野，培养创造力。

王文灏

郑国梁

裴永梅

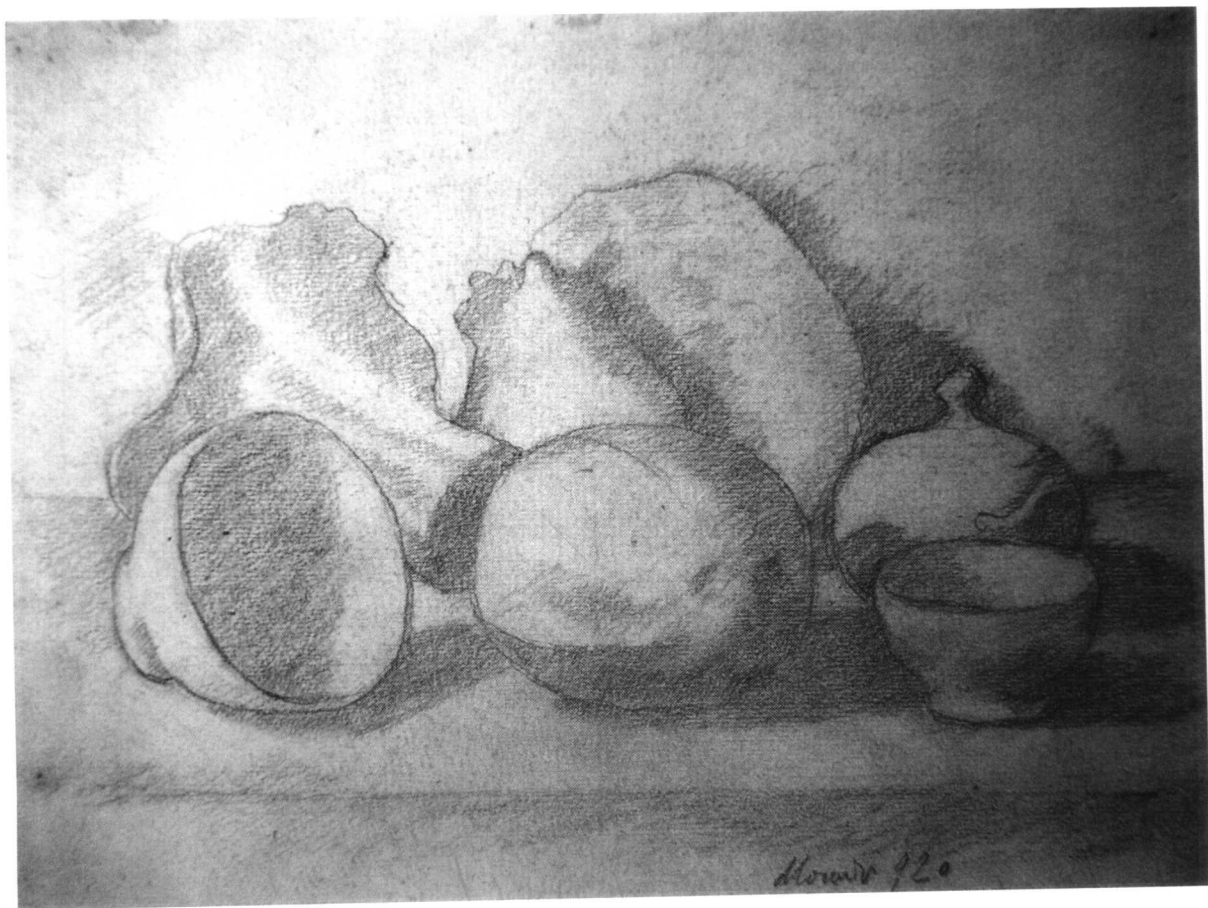
刘文洋

素描工具和材料

素描是以单色为主要特征的绘画，其工具和材料也是非常多样的，主要有铅笔、木炭条、钢笔、粉笔、毛笔、纸、橡皮及颜色等。

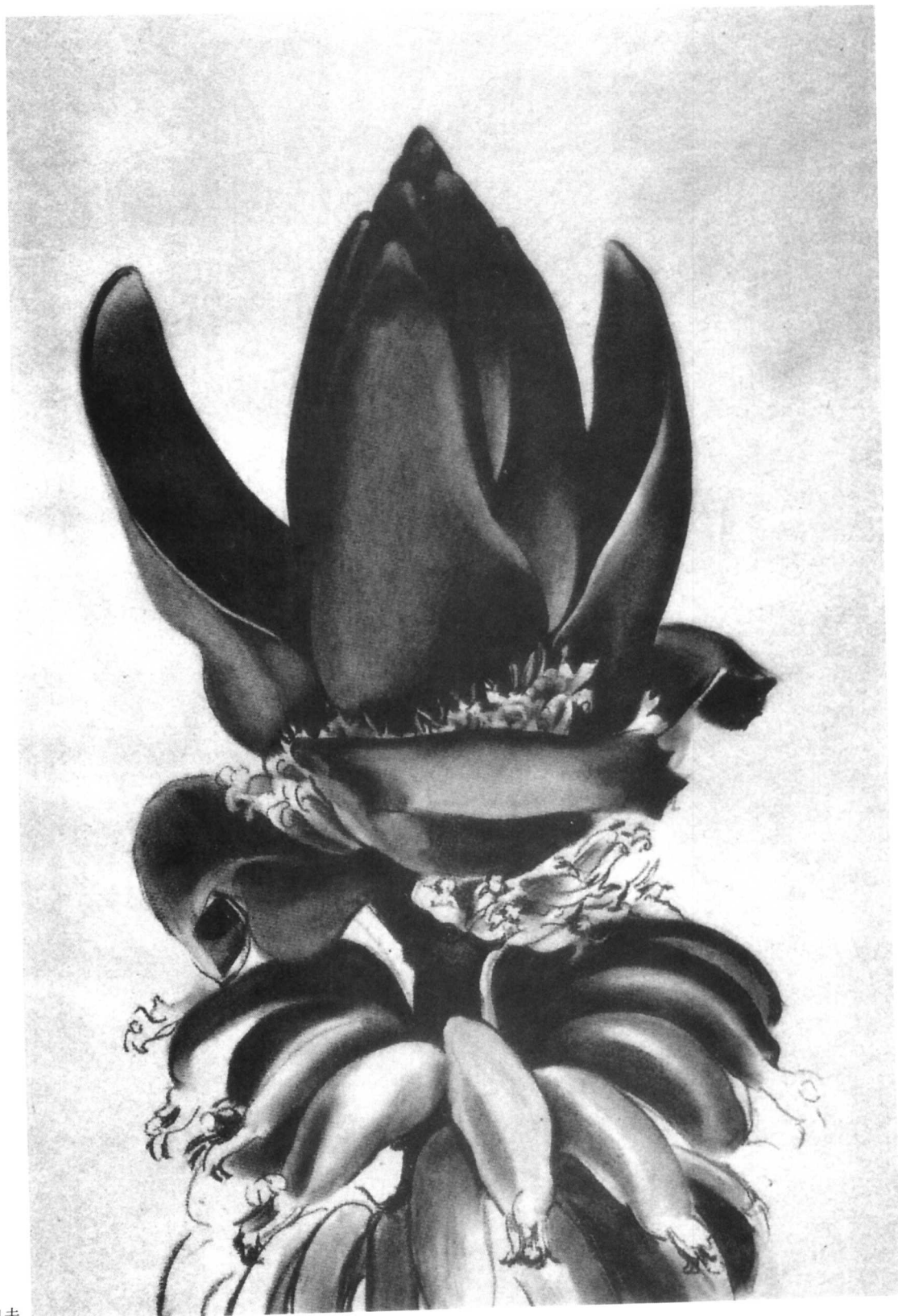
铅笔 是目前课堂素描应用最广的一种素描工具，它的软硬程度有十几个层次的差别，从两头说起，最软的是8B，最硬的是9H，中性的是HB。较常用的有HB、B、2B、4B、6B、H、2H、3H。铅笔作画的优点是调子层次细腻，便于做较细致的刻画和处理微妙的层次变化，修改也较容易。但由于它的笔触细小不能大面积地涂抹，再加上黑白反差因为受到铅粉反光的影响，所以其效果不及碳笔强烈、粗犷、豪放。需要强调的是，用铅笔起稿时不宜用太硬的笔，这样较软的铅笔便涂不上去了。

木炭条 是用柳条烧制而成的，未加添加剂，炭条的附着力较差，不宜用光滑硬面的纸，且画完后必需用定画液固定，它适合画短期作业和大画面的处理。木炭条有软硬之分，颜色可深可浅，可大面积地涂抹，也可勾勒细线条，用手搓、揉可出现柔和的色团，横倒侧画可画出坚硬有力的肌理效果，所以木炭条的表现既可粗犷大气又可柔和细腻。

莫兰迪

碳笔和炭精条（棕色、黑色）：碳笔和炭精条增加了黏合剂，有较强的附着力，可细细刻画，可大片涂抹，黑白效果强烈。碳笔和炭精条质地较硬，不如木炭条顺手，画后纸面易被擦伤，也不宜被橡皮擦干净。碳笔和炭精条都适合于素描纸。

G·奥凯夫

陈琼（炭笔素描）

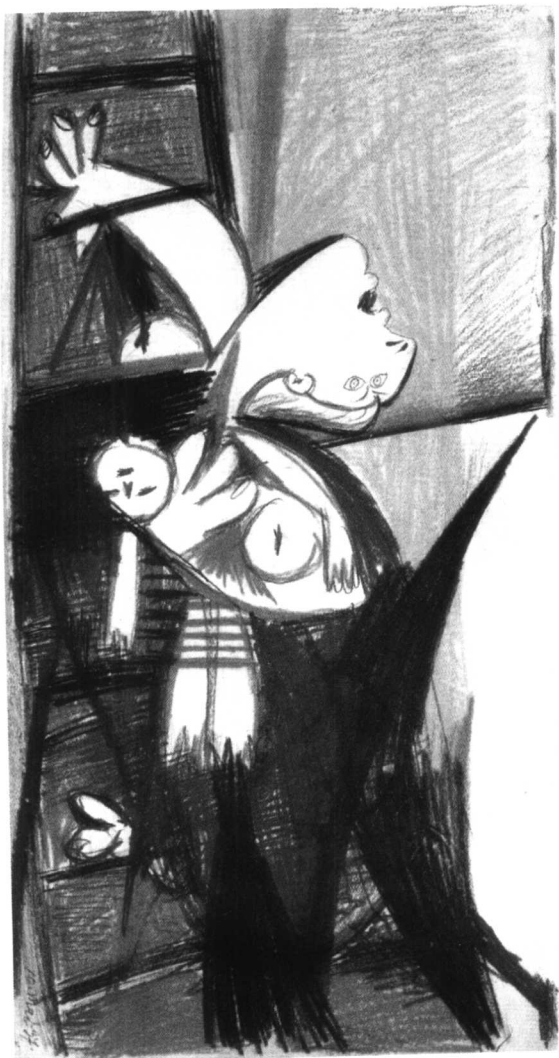

邱东（炭笔素描）

绘画用钢笔 比普通钢笔的笔尖多一折面,既可画线也可画面,画线时可有粗细的变化。因钢笔的材料主要是墨水,笔划没有虚实、深浅的变化,所以钢笔作画色调对比干脆、响亮。绘画用钢笔的笔划可以像铅笔一样排线,借助排线既可达到色调的深浅变化和虚实对比的效果,也可用不同排线方法(如竖的、横的、交叉的、平行的、波状的和旋状的)表现出富有节奏和韵律感的画面。

莫兰迪(钢笔素描)

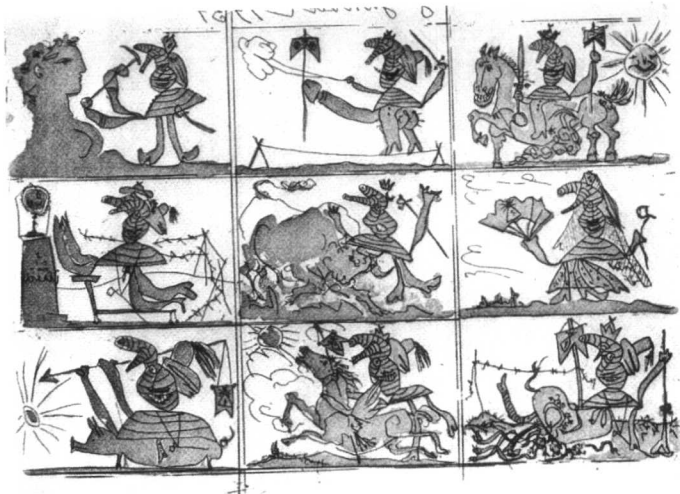

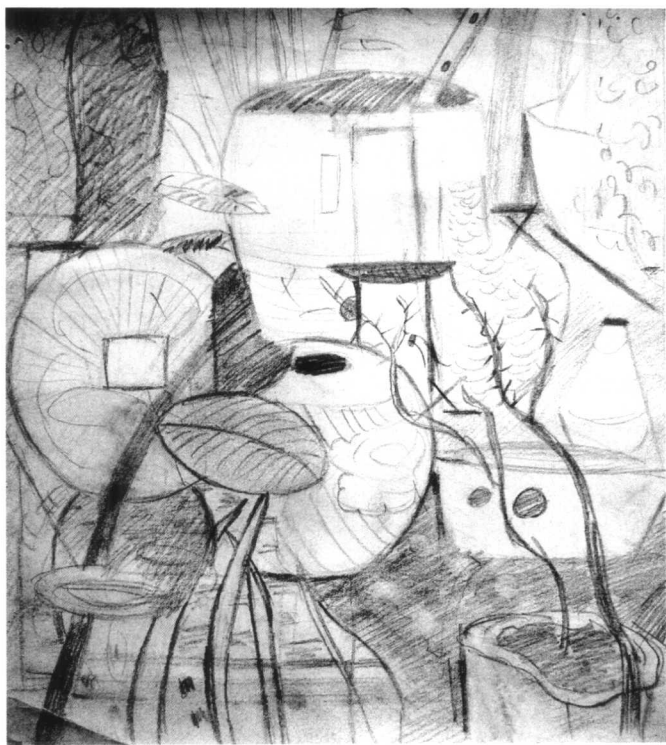
毕加索

色粉笔 具有较强的覆盖力,一般在灰纸上作画。在灰纸上画素描,可先用亮的色粉笔提亮面,再用深色画暗面和勾线。色粉笔适合于较粗的纸面作画,画面效果极富塑造感和斑驳肌理造成的厚重感。其弱点也是附着力弱。

毛笔 是中国的传统绘画工具,笔法丰富多变,有中锋、侧锋、顺笔、逆笔、皴、擦、点、染、勾等,既能大片地用色又可细挑勾勒,线形一波三折,墨分五色。其画法有极强的表现力和丰富的表现技巧,缺点是落笔成型,不宜改动。

毕加索

佚名

曲艺

画纸：可画素描的材料，主要是专门的素描纸，还有薄纸板、色纸、木板、胶合板等。现代素描的材料范围还包括纸片、布、木屑和沙子等，扩大了素描的含义和材料的领域。

橡皮、橡皮泥：主要作为修改工具，有时也可作为绘画工具。

定画液：用来固定色彩、保护画面。

工具和技法有着密切的联系，对工具材料的性能与相关的技法的了解和掌握，可以使工具的选择与表现意图和表现内容结合起来，知道各种工具的性能特点和局限性，从审美的角度将技法渗透到作品中去，这才是我们研究的目的。

素描静物观察方法

画静物素描是学习素描的初始阶段，因此需要有正确的观察方法。

整体地观察 静物素描中，要始终从整体出发观察和刻画形象，使局部服从整体，用整体统帅局部。当我们面对由几组物体组成的静物时，在不同的角度可以看到由这些物体组成的整组静物的外轮廓是不同的，只有先看到这个外轮廓的特征，才能确定每个物体在这组静物中所占的位置。如果只盯住局部，死抠某些局部而忽略了整体，结果往往连局部也失去了。当然，画画只能一笔一笔地画，总要从某个局部先下笔画，但作为画者的视野应该放眼整体，在整体关系的指导下去处理局部，才能正确认识局部特征。在局部的刻画中，也要时刻用整体效果来衡量和校正局部，应该遵循素描“整体—局部—整体”的路线。

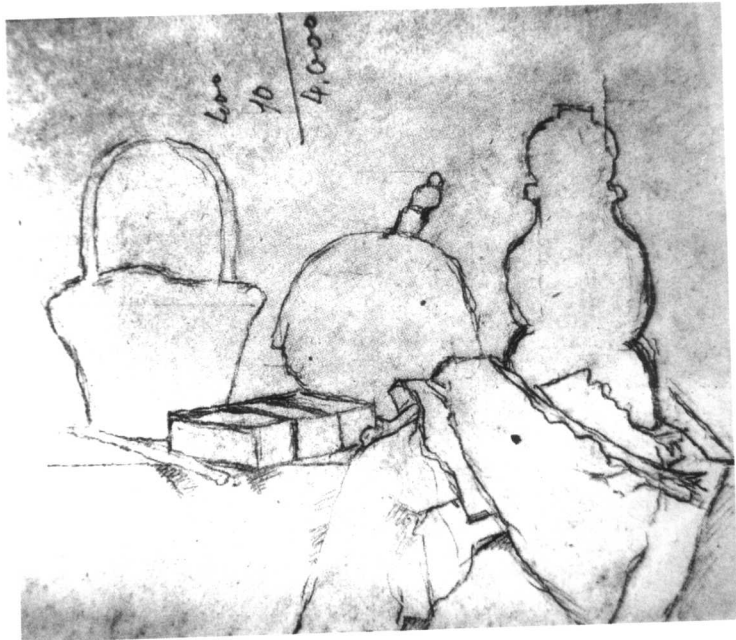
比较地观察 素描中静物的外轮廓的线条的曲直、色调的明暗，在绘画上都是相对的，要确定外轮廓线是否正确，可以借助垂直线和水平线的比较，正确地判断它们相互之间的角度关系；色调的明暗也是这样，一个石膏几何体普通人看来是全白的，并没有黑色，但作为画者则要靠眼睛的正确观察，通过比较它的受光与背光，来判断出它的黑白层次。在具体的形与明暗的把握中常见的比较方法有：高与宽的比较、静物与背景的明度比较、亮部与暗部的比较、不同物体间的明度比较、不同物体间的暗部比较、同一物体的亮部之间不同层次的比较、同一物体暗部间不同层次的比较等等。只有通过不同的比较才能正确把握静物的整体关系。

联系地观察 一个完整的画面，各个局部之间，总是相互依存、有其内在联系的。透视、空间、色调等的内在联系，都是形成画面的总体关系的决定因素。画素描的过程中，除了要整体地、比较地观察物体外，还要从这些联系上进行观察。在一组静物中，除了从整体上把握大的外轮廓线外，对于各个物体之间的内在联系，包括大形的关系、透视、比例等等，都要进行深入的对照观察，从而增强对物体内在关系总体的把握，作到整体地、比较地观察物体，从而把握画面。

本质地观察 静物的外在形状都是以其内在结构为基础的。在素描中，外表的曲直、起伏、明暗都是由物体的内部结构上的特征和力度决定的。如果不从本质上把握对象的内在结构，而仅仅为表面上的现象所迷惑，就会误入歧途，失去把握形体的整体关系的可能。

总之，画好静物素描，树立正确的观察方法是十分重要的。学生只有掌握了正确的观察方法，才能走出画好素描的第一步。

莫兰迪

静物素描的基本造型因素

张小涛

要画好静物素描的正确方法，还有就是要了解素描的基本因素。这些基本因素包括结构、形体、比例、透视、光影、虚实等。

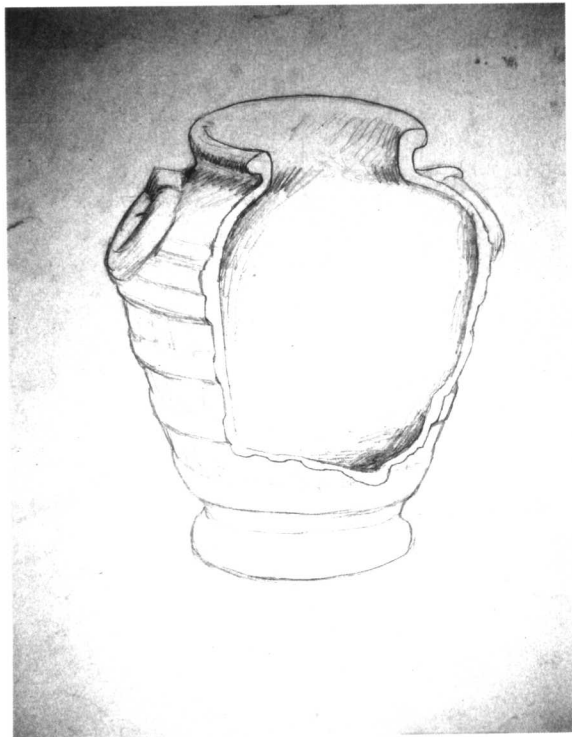
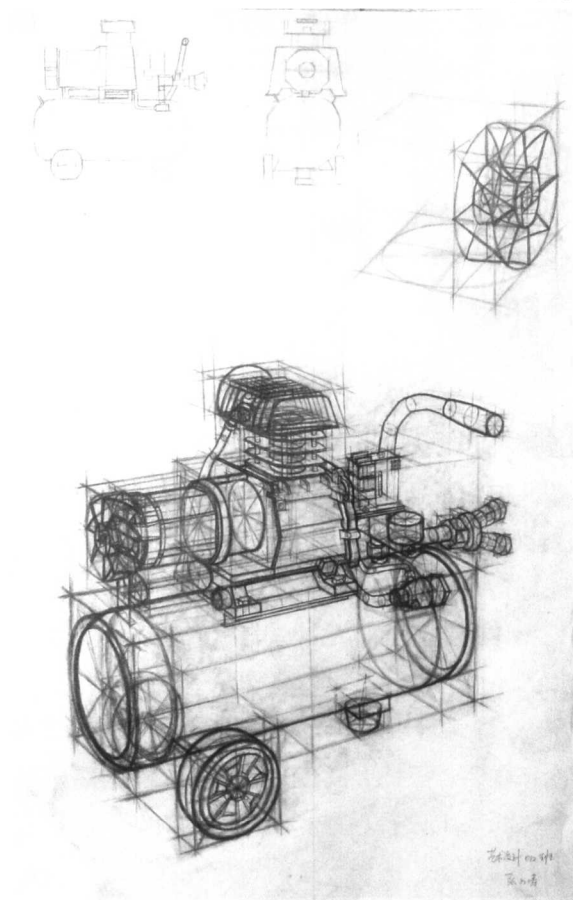
结构 物体的结构就是我们所看到的物体所呈现形态的内在的构成关系，是物象本身所具有的固定的构造。结构是物象的本质因素，决定着物体的外在形状。

形体 是结构的外在表现形式。形体的特点取决于结构的特点。立方体的内在结构成方形，外部结构则成块面和棱角形。

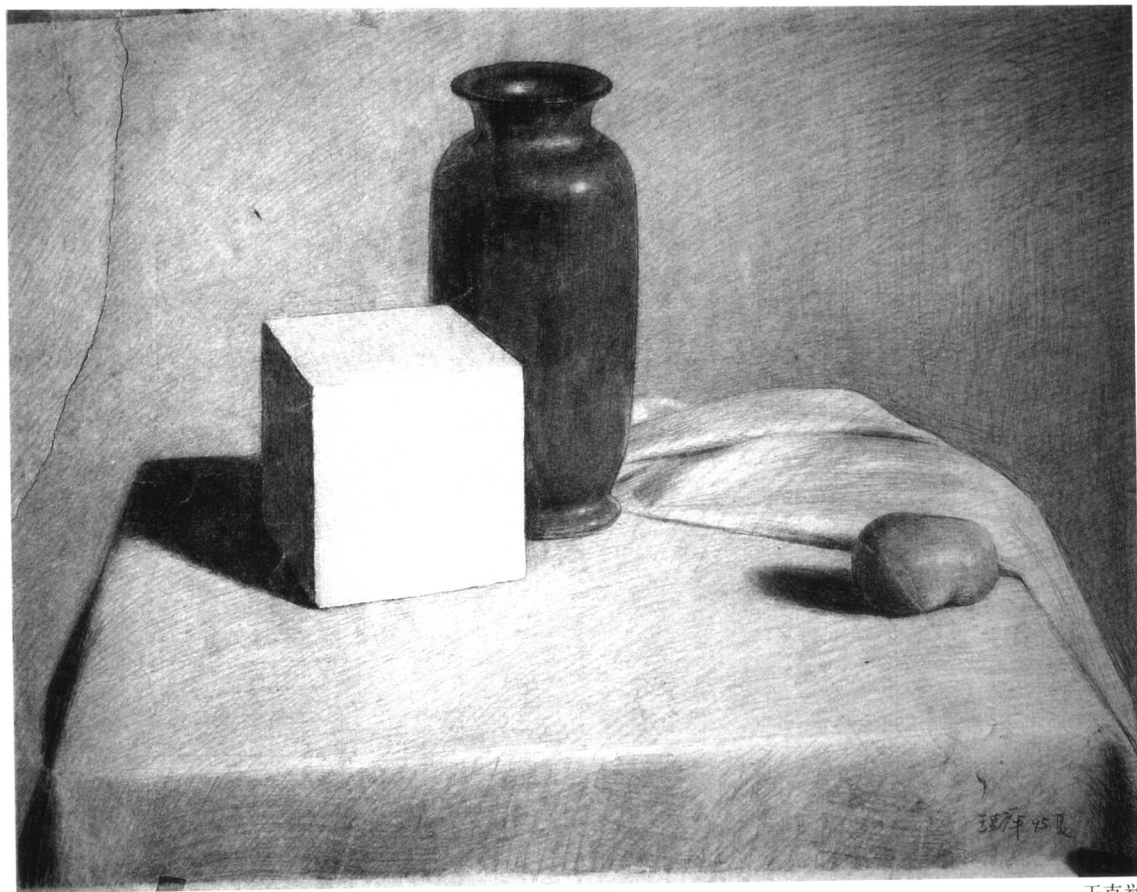
比例 是物体本身或与其它物比较所存在的形态上的数学关系。在素描中，比例既是构成形体的尺度，又是塑造形体的依据，它在结构方面体现为长、宽、高、大、小等数的关系；在光影中体现为深浅、明暗及程度不同的过渡关系；在虚实中体现为强弱的差量关系；在透视中体现为一定的深度、远近等空间关系。

透视 透视是一种视觉现象，是人类基于共同的眼球结构而产生的视识别现象。真实的空间是三维的，而画面则是要在二维的平面上表现出三维的立体空间，这就必须运用透视的法则。

一个立方体在一定的角度下，同样长度的几条边线或垂直线会变的近大远小。完全平行的两条铁轨，在地平线上竟会相交成一点。这就是形体空间在视觉上缩减的现象，它随空间深度和视点而发生变化。不同的视点会产生不同的画面组合和透视现象。

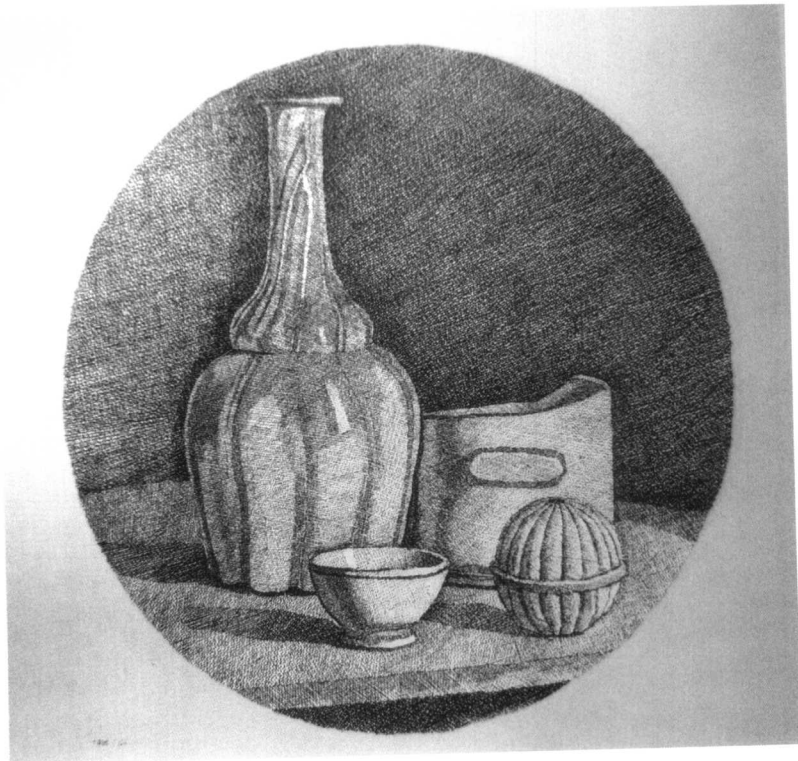
王克举

王克举

光影 光影是物体在光的照射下所呈现的有条件的存在形式。光影的存在有助于揭示形体不同角度所呈现的结构变化,形体的自身特质(如固有色、质地等),又决定着光线变化所呈现的明度差别。不同的光源和光源角度会产生不同的光影变化,而其造成的视觉效果也会大不一样。

莫兰迪

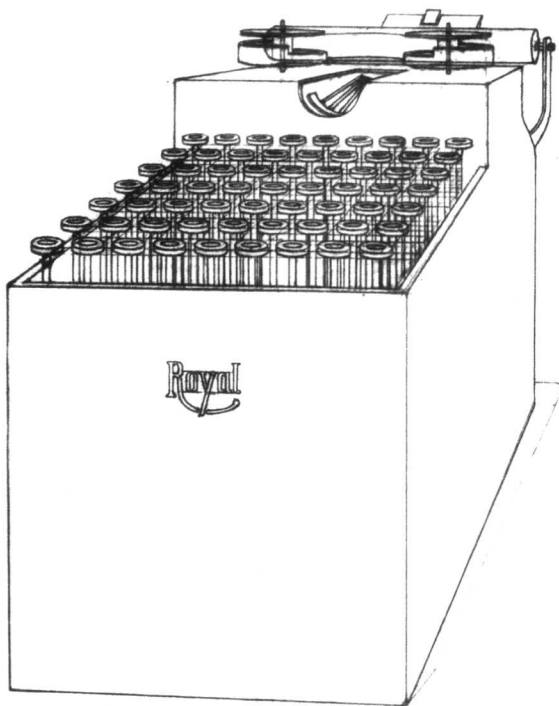

虚实 虚实是指画面中形体与形体前后层次相接处,形体的边缘在光的作用下明暗反差和清楚程度的对比关系。造成虚实的对比因素有:空间距离造成物体形体 and 轮廓的近实远虚;光线的强弱远近造成的明暗反差强度;固有色的差别造成的深浅对比;形体本身方圆形成的过渡差异。

以上诸要素都是素描中所不可缺少的重要因素。掌握了这些因素,才能从理解中画好素描。

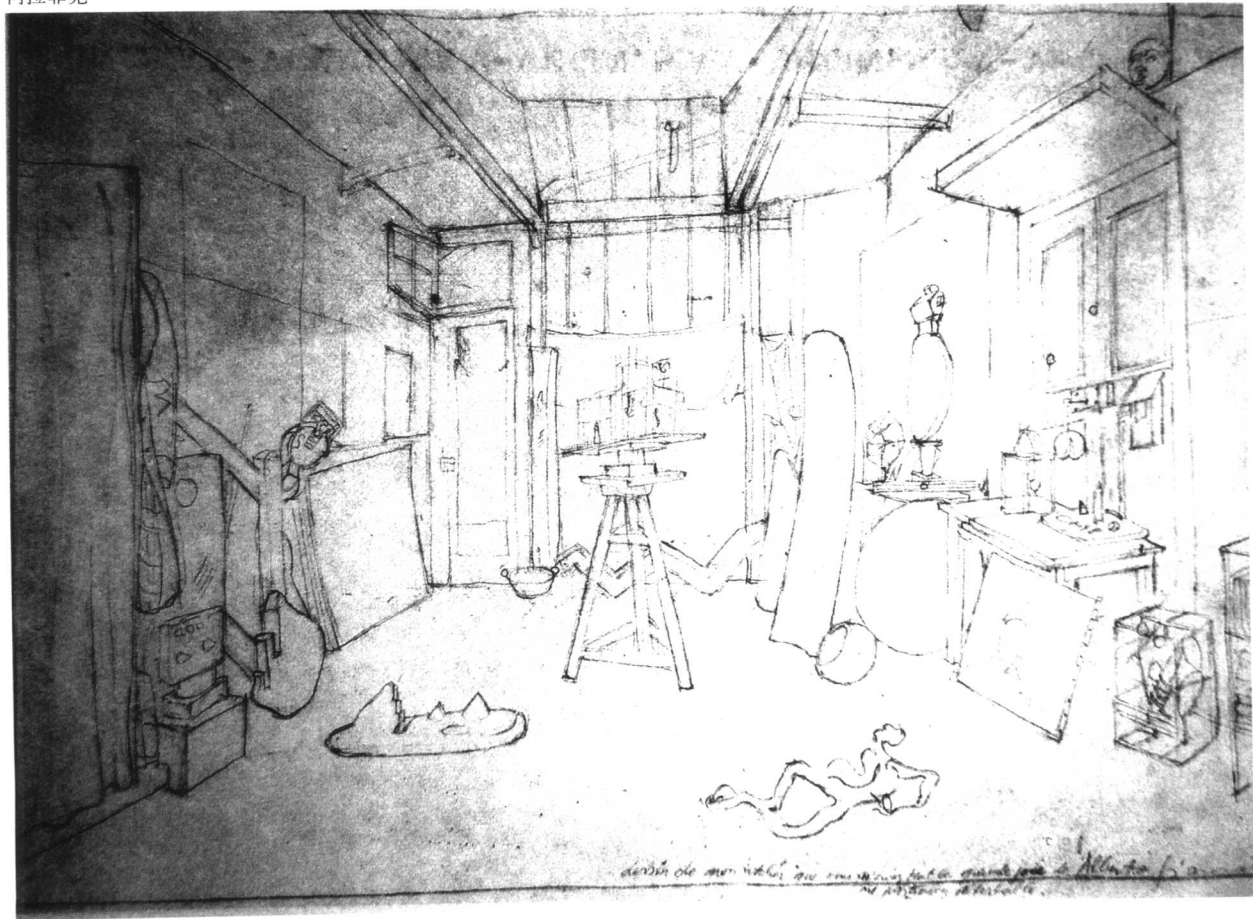
素描的形体塑造原理分析

线形透视规律 透视的基本规律是近大远小的透视变形规律。透视现象是造成立体感的主要因素。我们画一个立方体，只要透视线画对了，不加任何光影，就能给人以立体的感觉，这就是正确的透视线组成的图像诱发了观者的视觉习惯引起的再创造现象。因此，线形透视规律成为塑造空间的根本手段和方法。从某种意义上讲，素描造型就是画各种形的透视。线形透视是造型的关键手段之一。

贾克梅蒂

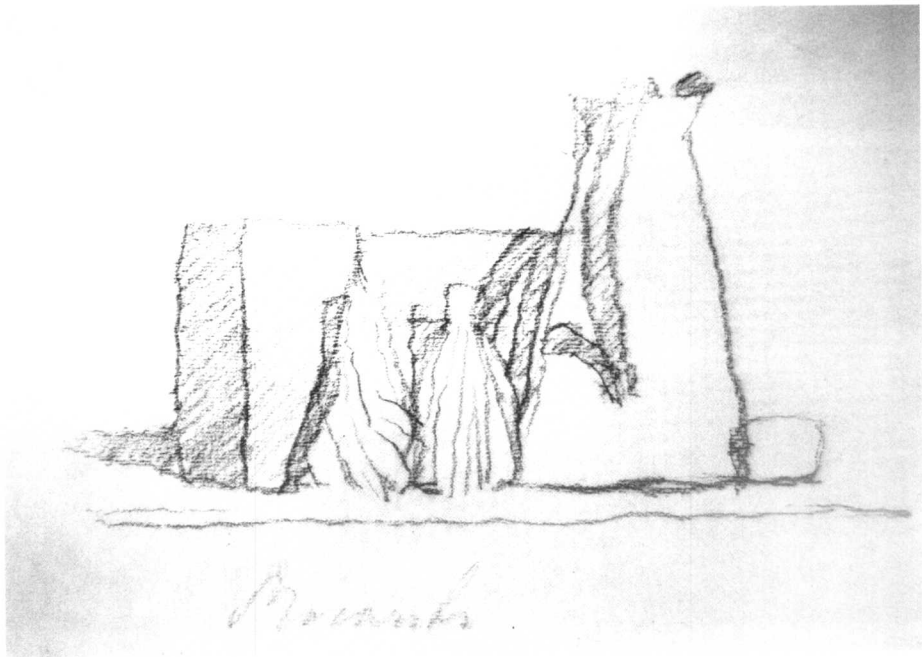
柯拉菲克

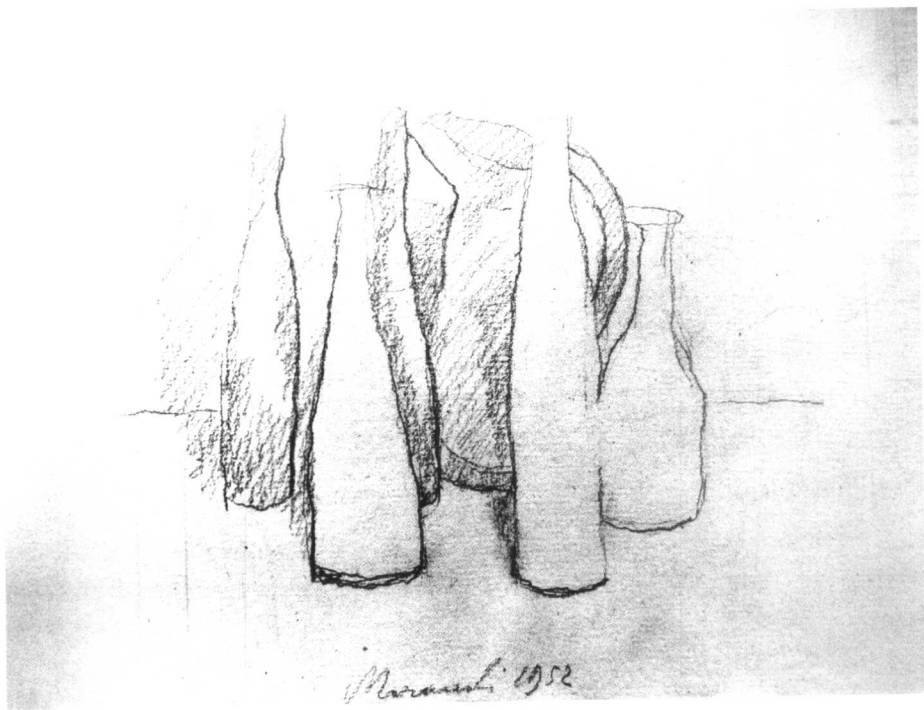
光影和明暗规律 光影明暗体现了光和物的存在,体现了物体凹凸和转折关系,是形体内在结构的具体体现。在画面上,如果形体深度主要靠透视变化来体现,那么形体面的微弱起伏和球状、圆柱状物体上的立体深度则只能用渐变的色调层次来体现了。

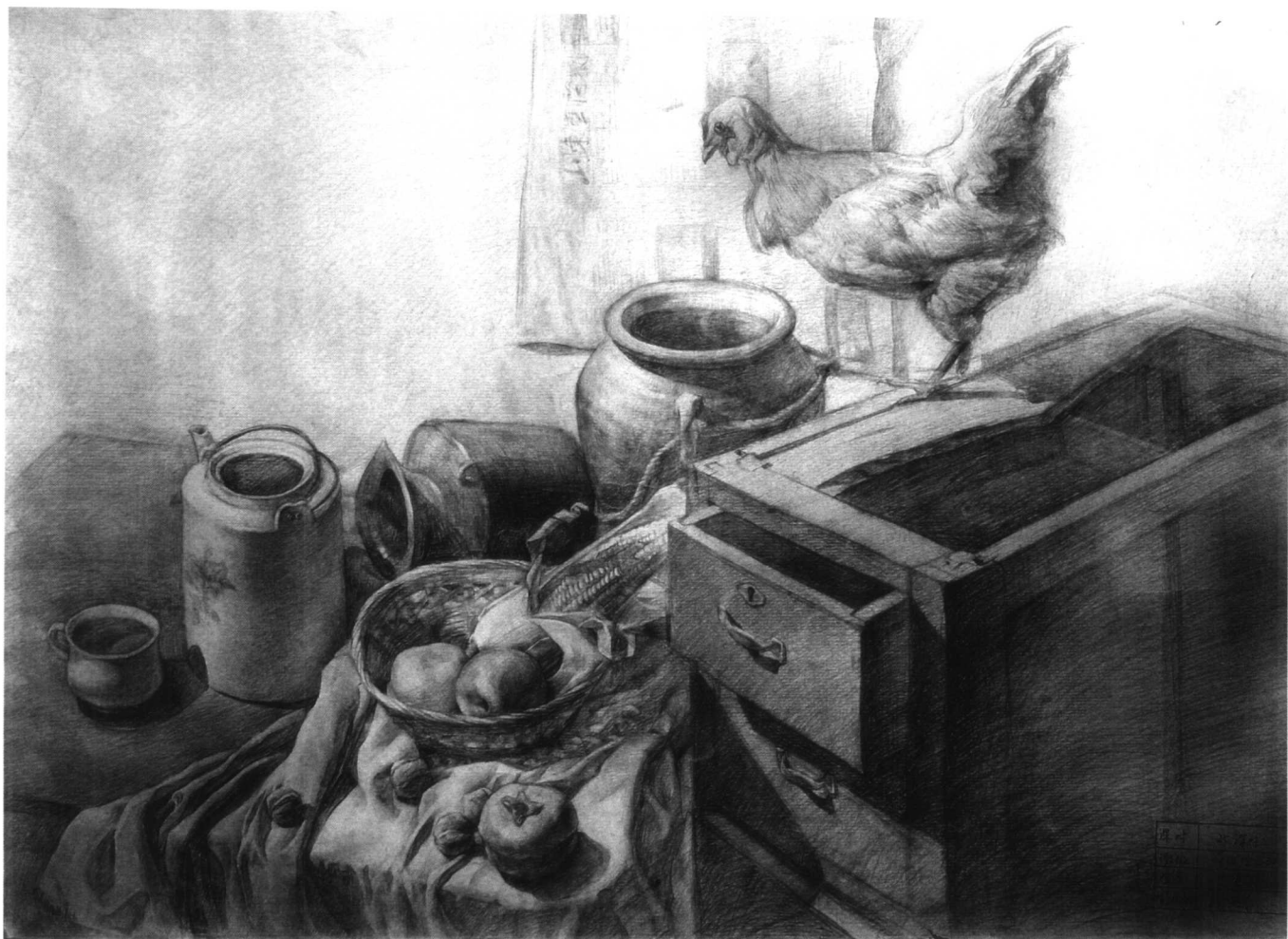
三大面 几何模型中,主要有立方体、球体和圆柱体等,由于基础素描所要解决的基本问题是提高造型能力,而造型的基本手段就是运用三大面五调子规律。它主要体现的是透视法则、明暗法则、归纳概括法则和立体意识。而立方体、球体和圆柱体的画法恰好能体现出以上的基本问题。首先让我们来分析一下立方体的明暗变化规律。立方体可以概括一切方形物体的结构规律和构成特征,它的长、宽、高组成了三度空间。一般情况下,我们可以最多看到立方体的三个面,而另外三个面是看不到的,所以说三大面为立方体的可见形态。在固定的光源照射下三个面色调明度各不相同,明暗面层次明确,界限肯定,面与面转折几乎没有中间过渡调子,表现出方硬挺直的强度和垂直转折的明暗规律。只要准确地画出三大面的透视形和明暗调子,就能表现出立体感。这就是我们常说的素描三大面的体现。

莫兰迪

莫兰迪

陈春

五调子 再来分析一下球体或圆柱体的明暗色调的变化规律。球体或圆柱体在一个光源照射下的色调可以归纳为五个层次,这也就是我们常说的五调子,它们的排列顺序依次是:(1)亮部,即直接面向光源的受光部。(2)过渡面,即次亮部,仍是受光部,是受光部与背光部的中间部分,光线次强。(3)明暗交界线,即光源和反光都照不到的地方,光线最暗。圆球、圆柱体上的明暗交界线总是处于凸起的体面上。(4)暗部,是物体的基本的背光部。(5)反光,也属于暗部的范畴,是受环境的反射光作用,在暗部又形成一个稍亮的地带,其强弱取决于反射物的亮度和物体本身的质地、明度等。高光和投影一般不列入五调子中。高光是物体对光源强烈的反射现象,是物体的最亮部分,而投影属于形体之外,是物体的派生现象,但因组合复杂形体又少不了它,所以投影在空间塑造和形体转折起伏处起很大的作用。物体在一个光源照射下,不管光线角度如何变化,这五个色调缺一不可,并且排列顺序保持不变,只是面积大小的变化而已。

考生熟练地掌握了三大面五调子的规律,就可以从容不迫地面对各种不同形的物体进行塑造和表现。三大面五调子规律是塑造三维立体空间的最基本手法。

不同的表现方法

全因素素描 所谓的全因素素描的表现方法，就是在画素描中，将结构、形体、虚实、透视、比例、光影等素描的基本因素和造型原理都体现出来，是综合能力很强的素描表现技法。在全因素素描中，一定要体现出造型中的三大面五调子规律、透视法则、明暗法则、归纳概括法则和立体意识。

郑国梁

结构素描 结构素描,顾名思义,就是以表现静物或物体结构为主的素描表现方法。结构素描所要解决的根本问题是结构、形体、透视和比例的问题,并不像全因素素描那样把素描的所有因素、特别是明暗因素全都考虑到。它通过线形透视规律,不强调光影、明暗调子,利用线的前后穿插关系和透视变化,把物体的形体转折和空间感塑造出来。

贾克梅蒂

徐江

