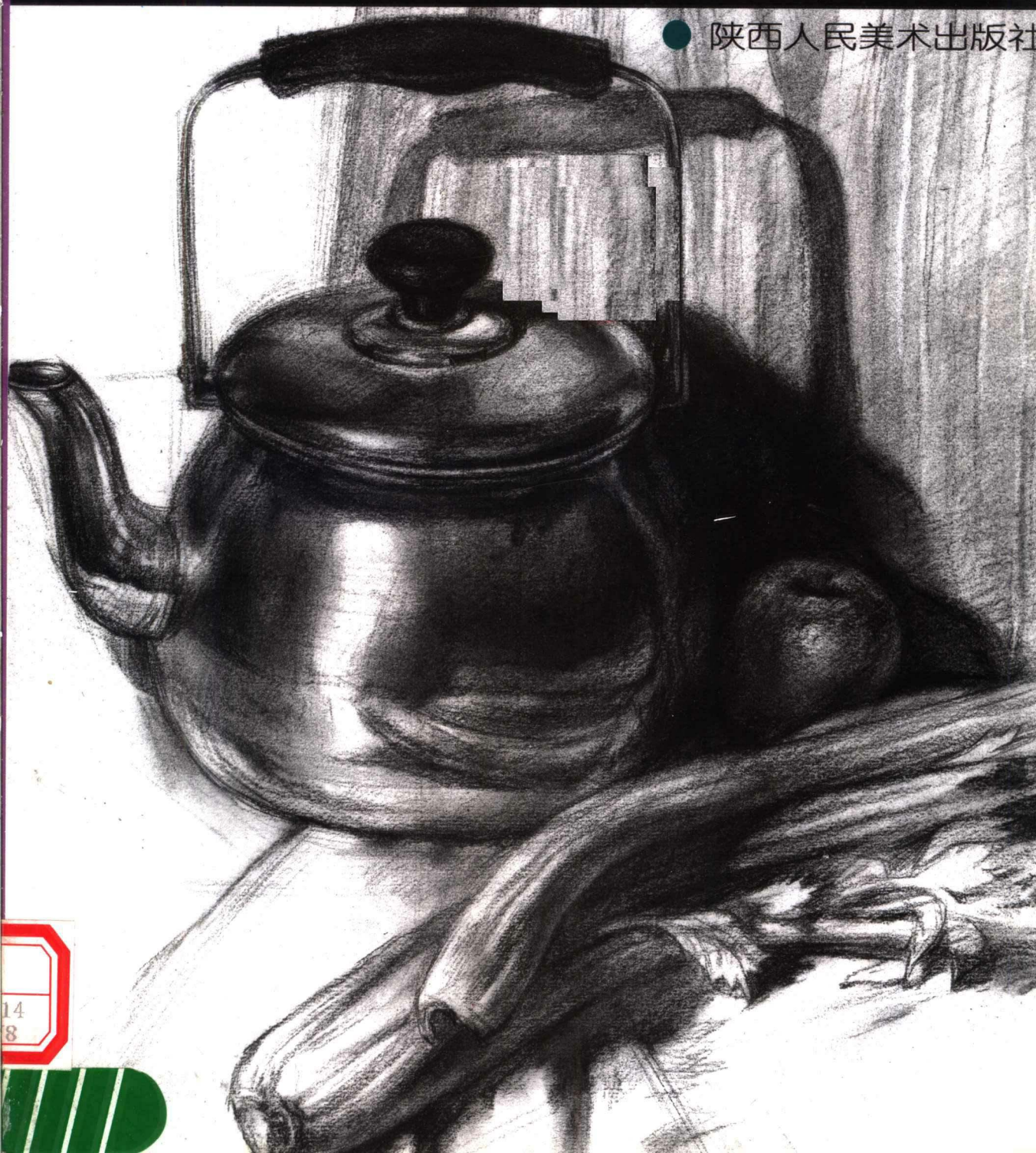

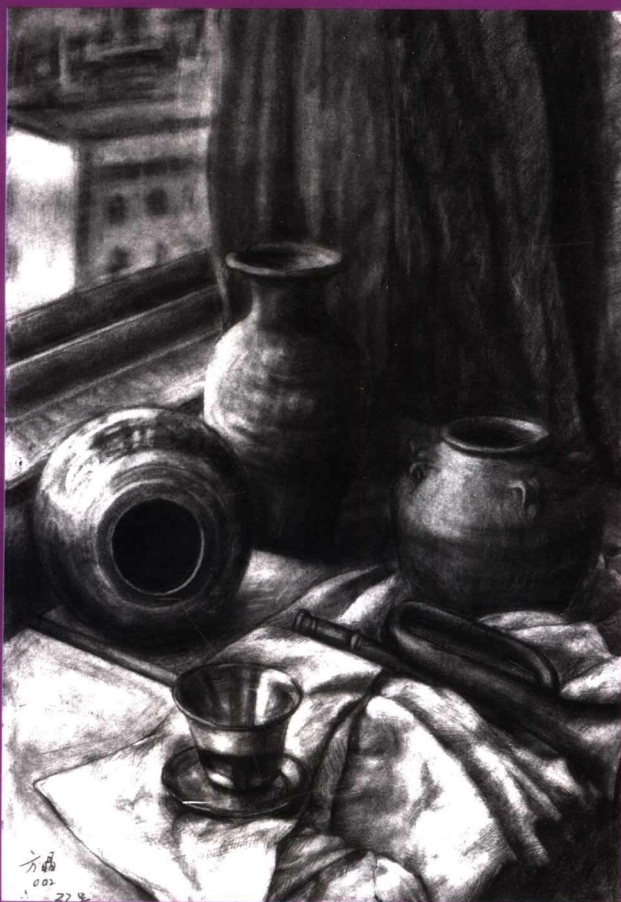
美术绘画学习辅导用书

静物素描 正规训练

● 翟水良 著

● 陕西人民美术出版社

编 委：翟水良 顾致农 程沙
 责任编辑：韩选红
 策 划：任笑笑

美术绘画学习辅导用书

静物素描正规训练

陕西人民美术出版社发行(西安北大街 131 号)

全国新华书店经销

开本：787 × 1092 1/16 印张：2.5

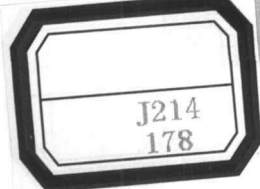
2003 年 1 月第一版 2004 年 1 月第二次印刷

杭州下城教育印刷有限公司印刷

ISBN 7-5368-1577-8/J1270

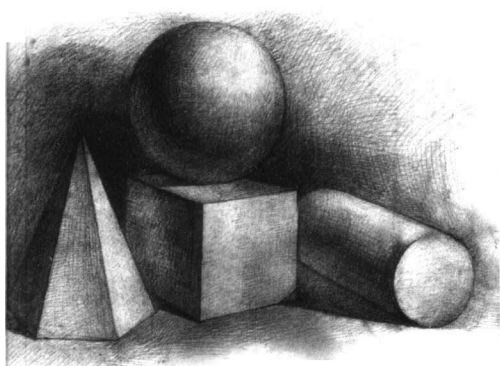
(全套八册) 定价：86.40 元 本册定价：10.80 元

目录

- 前言 /2
- 工具材料 /4
- 一、纸 /4
- 二、画板、画夹、铁夹子、图钉、胶带纸、小刀及橡皮、橡皮泥 /4
- 三、笔 /5
- 观察方法 /8
- 一、整体 /8
- 二、比例与透视 /9
- 三、形体结构 /10
- 基本技法 /11
- 一、结构素描 /12
- 二、明暗素描 /13
- 几何形体写生 /16
- 陶罐结构素描写生步骤 /18
- 苹果的画法 /20
- 石榴的画法 /22
- 铁罐的画法 /24
- 玻璃瓶的画法 /26
- 组合静物结构素描写生步骤 /28
- 组合静物写生范画 (一) /30
- 组合静物写生范画 (二) /32
- 作品点评 /34

- 作品选登 /38
- 学习总结 /40

■ 前 言

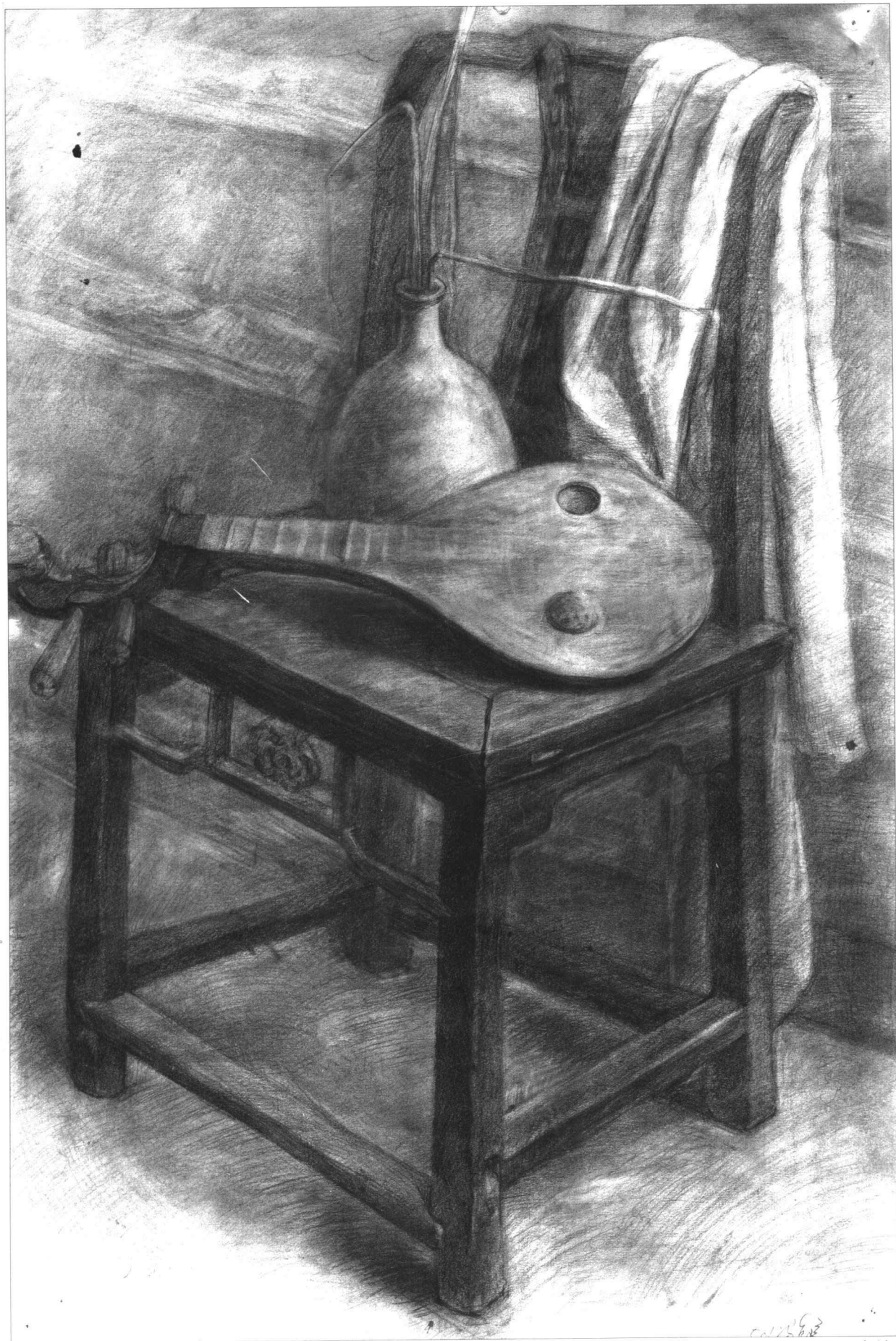
静物素描有不同的表现技法和形式,但据以科学基础训练的两体系可以为结构素描和明暗素描。

近些年来,随着人们对素描的拓展、探索,逐步挖掘、吸收,结构素描在素描这块领域中日趋完善。明暗素描可以说是我国传统的写生方法,它主要是20世纪50—60年代沿用苏联契斯恰柯夫的教学体系而进行的一种写生方法。从素描发展的方向来看,两者有机的结合表现是大趋势。

本书意于帮助静物素描初学者,提高对物体的观察能力,对物体的外部和内部构造的认识理解能力,从而在实践中感受素描的魅力,真正感悟到艺术的真谛。

周志霞

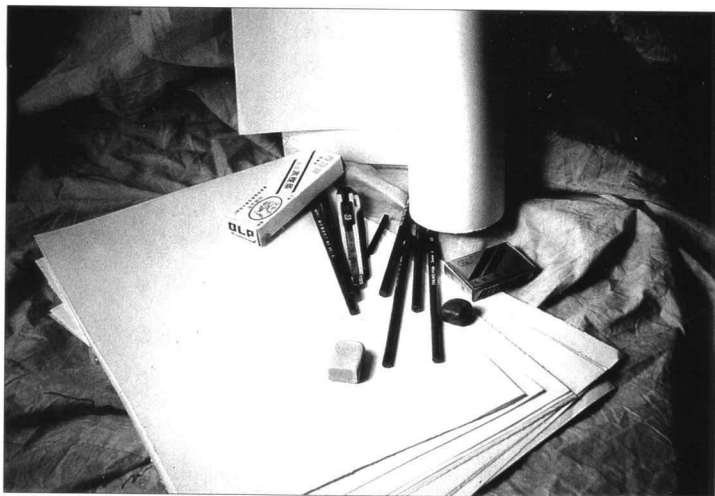

■ 工具材料

一、纸

素描用纸是很丰富的，但我们初学者应选择一些较厚、有弹性，以不折、不裂，手感较粗。用指甲按上去较硬的纸为宜。一般在文具店中有铅画纸，素描纸出售，这些纸有利于初学者体会笔和纸之间的摩擦，掌握用笔的轻重和方法，太光滑，太单薄的纸张最好不用。

素描纸也分几种，有的纸用铅笔效果好，有的纸用炭笔效果好些。可多选择几种进行尝试，觉得哪一种表现效果好，选取这类纸。

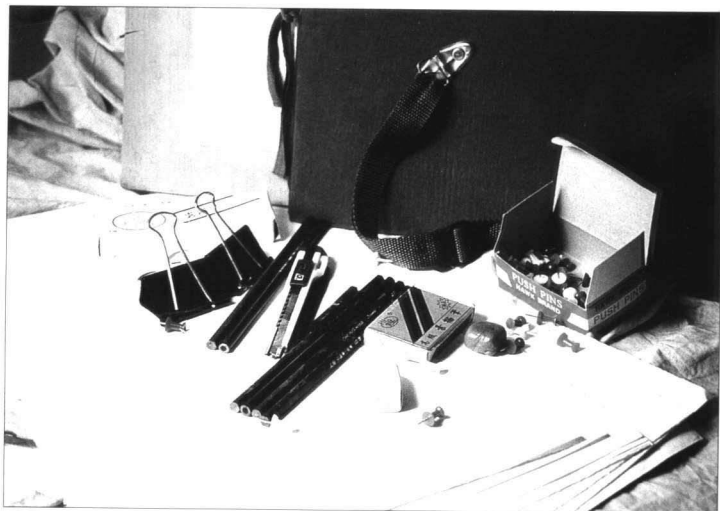
二、画板、画夹、铁夹子、图钉、胶带纸、小刀及橡皮、橡皮泥

文具店中出售的画板分零号画板，二开画板和四开画板，只要板面光洁，没有凹凸则可画画。

画夹主要是带纸，带画之用，有时用来当素描画板，但有一小缺点，板面因有层布，画素描时有软的感受，就较难画深入。

铁夹子、图钉和胶带纸是为固定画纸之用，这里要学生注意的是，按图钉要斜着钉，不要钉死。

小刀用于削铅笔或截纸用，现在市场上有不同的美工刀，也可使用刀片和学生用小刀。

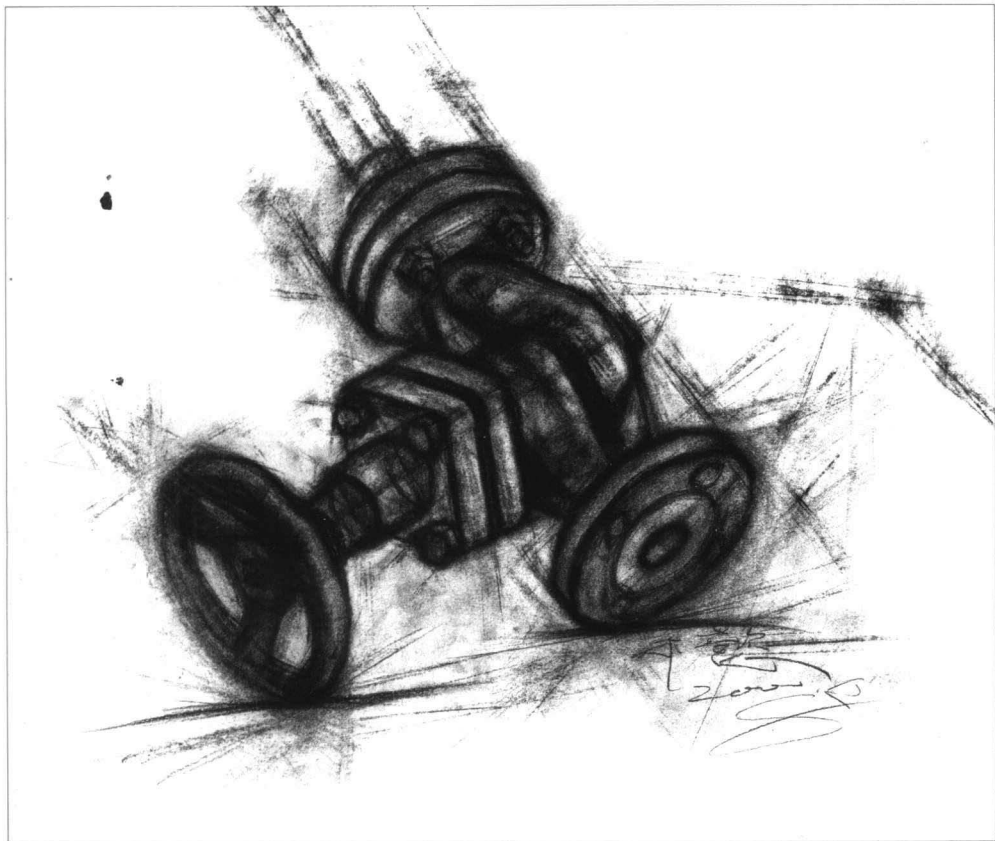
橡皮除了修改素描错误之外，同时也是一支“笔”，它能擦亮，是画素描必备的辅助工具，但不能用的太多，橡皮一般情况是很少用的，选择橡皮时注意要软。现在有很多进口橡皮，价格也不贵，很好用，还有一种叫美术用橡皮泥，也是用来修改素描用，因能变化各种形状和擦画时有橡皮所代替不了的功能，所以，广大绘画者较喜欢。

三、笔

1、铅笔

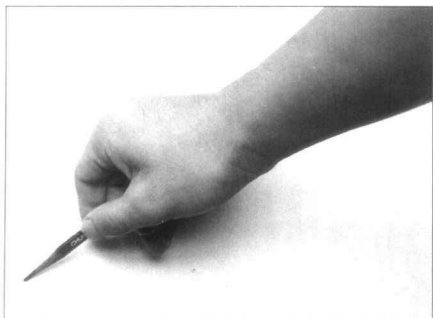
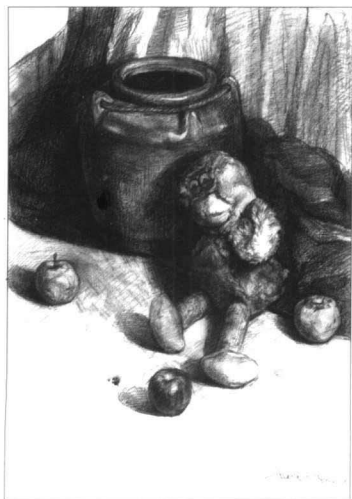
素描一般要用高级绘画铅笔，铅笔因其软硬，浓淡的不同分不同的型号，H表示硬度，B表示软度，HB为中性型号。在画素描时，一般常用的铅笔从HB至8B，有淡、浓的选择，但画素描静物，石膏像和真人像则会用笔有区别。当然，浓淡不同的铅笔在作画时要交替使用。

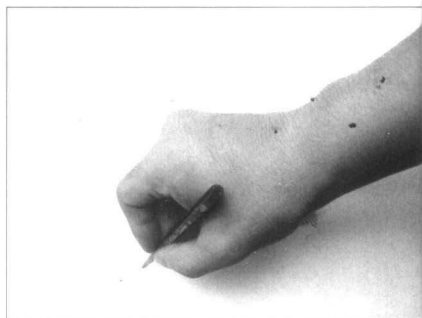
郑懿

张如龙

作画的手势

轻的重复直线
用于打形(5B 铅笔)

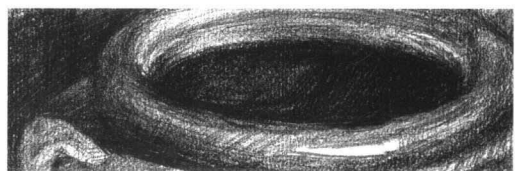
轻轻的排线
用于塑造和深入(2B 铅笔)

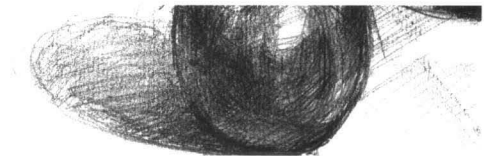
重复的排线
用于加重及过渡(B 铅笔)

较重的直线
用于打形或塑造(5B 铅笔)

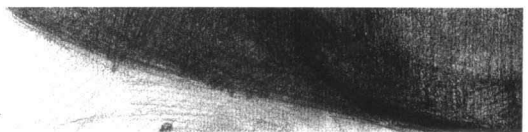
线面结合
用于边线的处理(4B 铅笔)

反复的重画
用于长期或重点表现的地方
(2B 铅笔)

轻重的排线
用于深入(6B 铅笔)

2、炭笔

分软炭笔和硬炭笔。炭笔有较强的表现力，但不宜擦净，如果有一定的把握可选择尝试和使用。

一、整体

许多初学者在作画时，往往看得较局部，不知如何去观察，如何去表现，去体现那种整体性，这就要求我们先理解在观察认识的过程中，感性和理性的关系。

我们作画前总是从不同角度观察和研究物体，当你从一个角度观察，在光和环境作用下，物体显出格外谐调生动的瞬间印象时，也即产生了绘画的第一感受。这种感受的深化内容包含着物体的形式，结构组合、明暗调子，虚实变化等绘画因素，感性的认识在绘画里非常重要，它包涵了画面的生动，丰富和变化。你得到这一感性的印象后，你会动手去画，特别是画一些让你最感兴趣的部分，但是，画面想出现那种和谐的整体就找不到了。这里就要求我们在对感性的认识后，如何上升到理性的阶段。

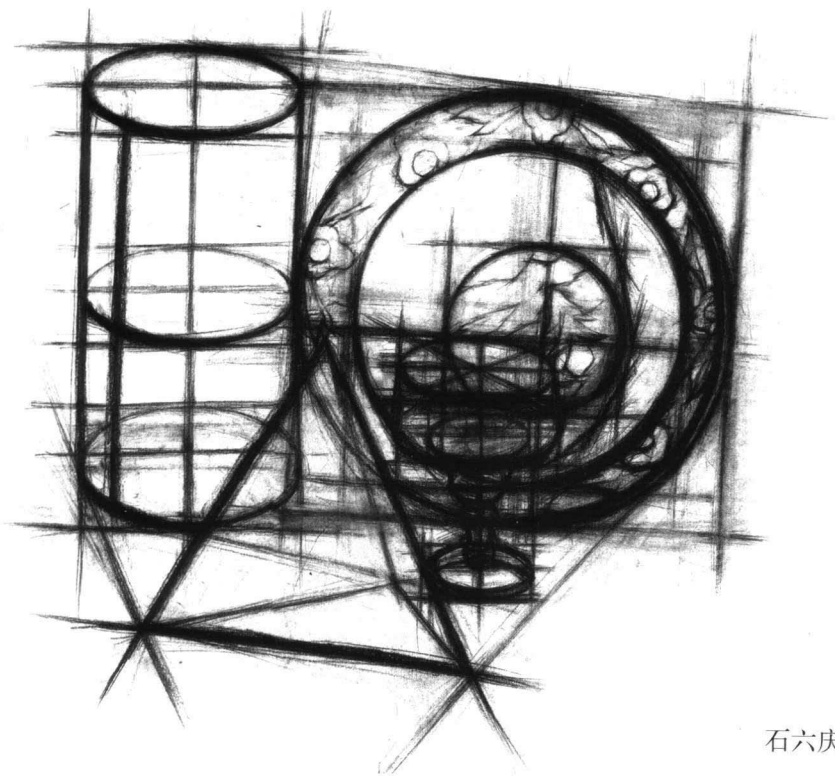
理性的观察要求作画时，对画面的那种整体的

芮灵洁

把握，有主次关系，明暗关系，结构关系和虚实关系，画面才生动、和谐，才整体。整体在绘画里很重要，曾有整体整体再整体的口诀。

这就告诉了我们，要解决这些问题，就要将感性和理性结合起来，从感性中悟出理性，同时理性进一步丰富感性，从中用心体味它们的关系，达到更高一步的感性，即感性——理性——感性，需要指出的是后面的感性，它不是原始的，无理性的，是理性深化了的感性，是更高一级的感性。只有这样不断地反复磨练，才能使自己的审美性，创造性达到一定的高度、才能将自己的思想、意识表达得更加完美，才能以画表达自己的情感。

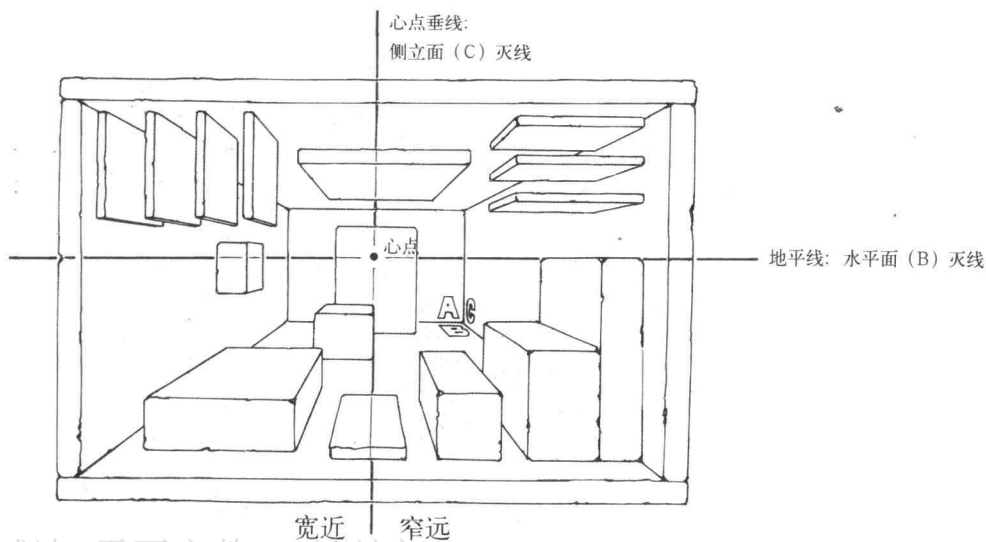
石六庆

二、比例与透视

比例主要是指物体在空间中整体的高、宽、厚之间的长度之比较。比例制约着形体的基本特点，反映物体的造型特征。一个形体的比例关系发生变化，该形体的具体形态特征也就不存在了。因此，准确把握各种不同物体的比例关系，是准确表现各种物体特征的关键。

透视是指由于人与物体之间因所处的距离、位置、角度、高度不同而在视觉上产生长度的递减与压缩，以及形状上的变化的一种现象。形体结构的外观视觉特征受透视规律的制约与支配，物体的形体结构往往随着透视的变化而产生视觉上的变化。近大远小是较为典型的一种透视现象，在静物素描中要注意物体的平视、俯视、仰视等状态下所产生的不同的透视现象。实际上，对物体形体结构的研究在某种程度上已转为对透视结构的研究。物体形体结构透视关系的正确与否，直接影响一幅素描作品的成败。（绘画透视一般有平行透视、成角透视和倾斜透视。）

物体的透视要有远有近，我们在画方形物体时所见到的上面的面，随着距离心点的远近而有窄、宽（圆也是一样的道理）。同样，向心点消失的线是不平行的（可选择绘画透视方面的书研究）。

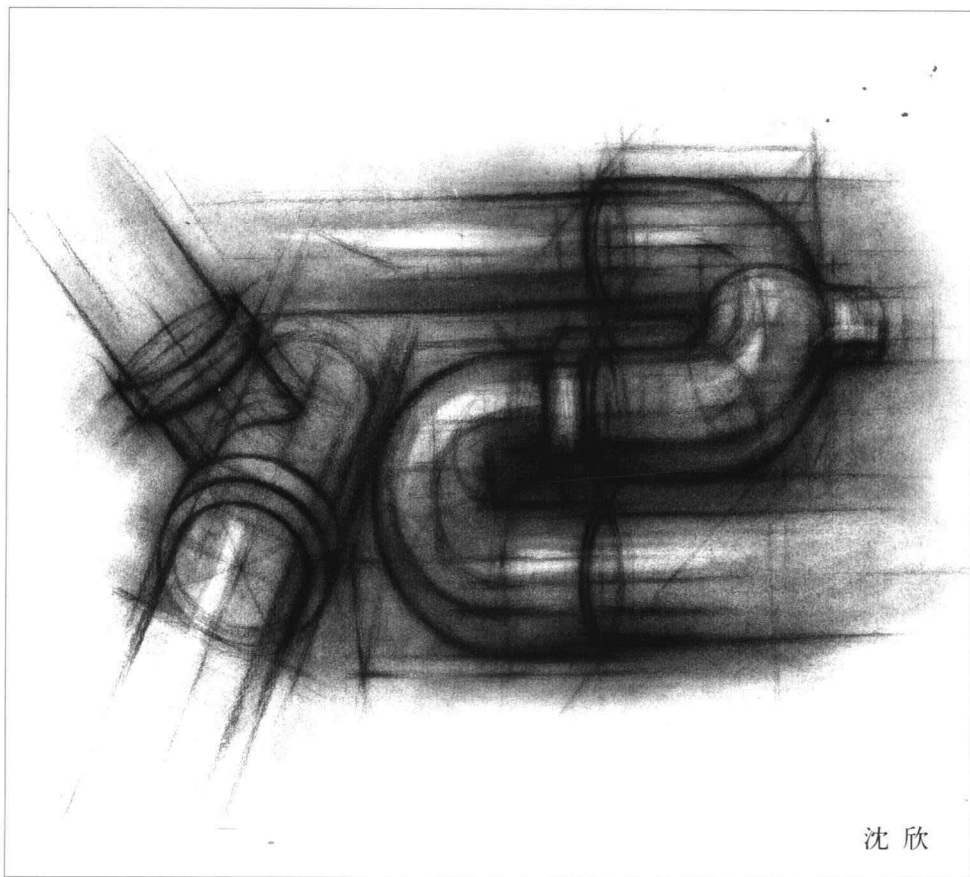

三、形体结构

形体结构是素描的基本造型因素。

对形体结构的分析、研究、理解、表现是素描的一个重点课题。形体结构是指物体的结合与构造，是形体占有空间的形式。形体结构直观地，本质地决定物体的外部特征。

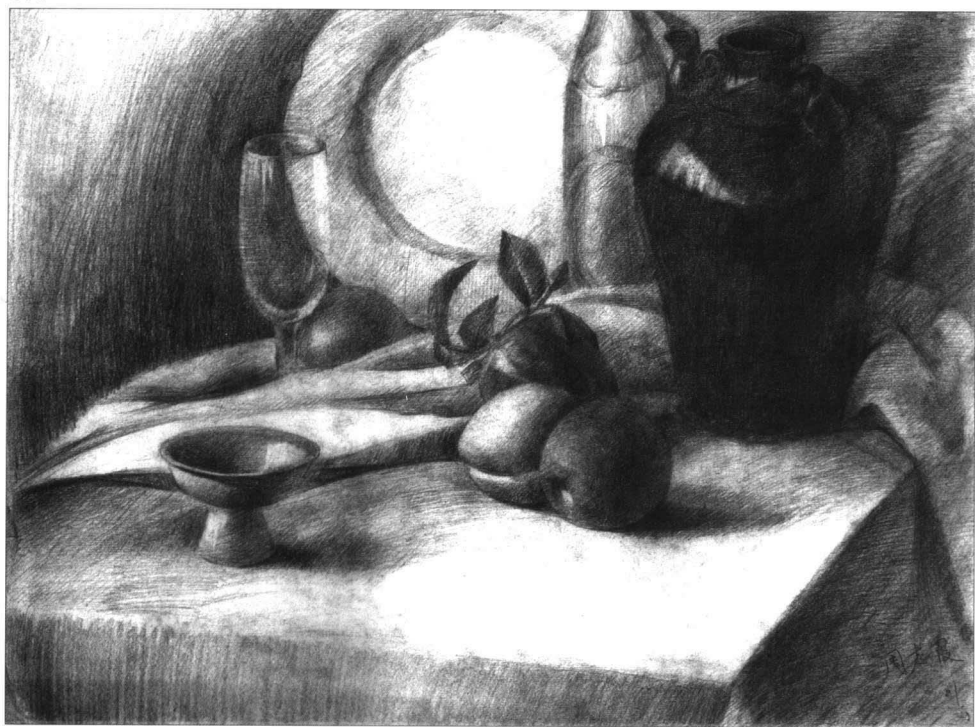
形体结构的基本存在状态是圆球体与正立方体。圆球体与立方体可以综合与概括任何复杂的形体。

沈欣

形体结构的基本要素是点、线、面。这里的面是指形体上不同朝向的组合面。线是指面与面之间的转折线。点是指三个以上的面在形体上形成的聚合处。点、线、面决定形体的外观视觉特征。

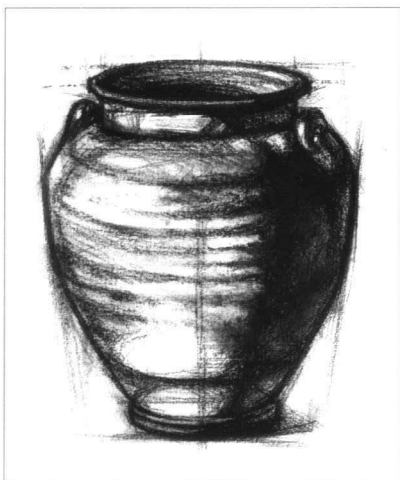
形体组合，构造的方式有穿插、叠加等，在作画过程中，可以对物体的外形特征在体积与形状上做大的几何体，用块片与几何形切面片处理，把物体的形体通过分析理解，归纳为几个大几何形体块的组合，运用点与点之间的互相交叠，线条之间的互相穿插，体块之间的相互连接，等来充分表现物体在空间的结构。

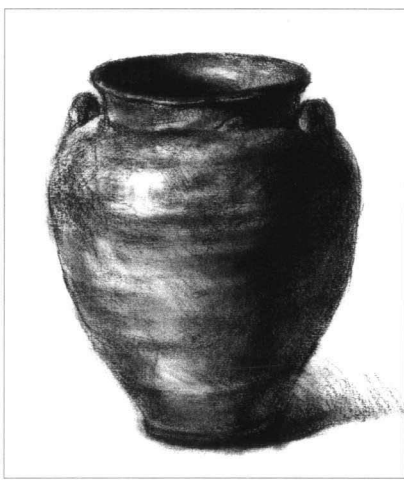
周志霞

基本技法

素描静物一般有两种表现技法，为结构素描和明暗素描。

结构素描

明暗素描

一、结构素描

什么是结构素描呢？结构素描是研究物体的形体结构，是以物体的内部构造机能研究为出发点，依靠透视的基本原理，以线的造型为主要表现手段的素描。结构素描，训练对形态的直觉体悟，使画面更加“理性”，更加规律、更加具有说服力。结构素描，恰似人的骨架，如果没有骨架，其它便无从依附了。

1、准备

观察理解所画物体的整体框架，分析光影明暗及物体固有色的黑白布局，应用形体结构明暗结构的原理，特别强调的是明暗交接线，要进行深入的分析、理解，做到“胸有成竹”。

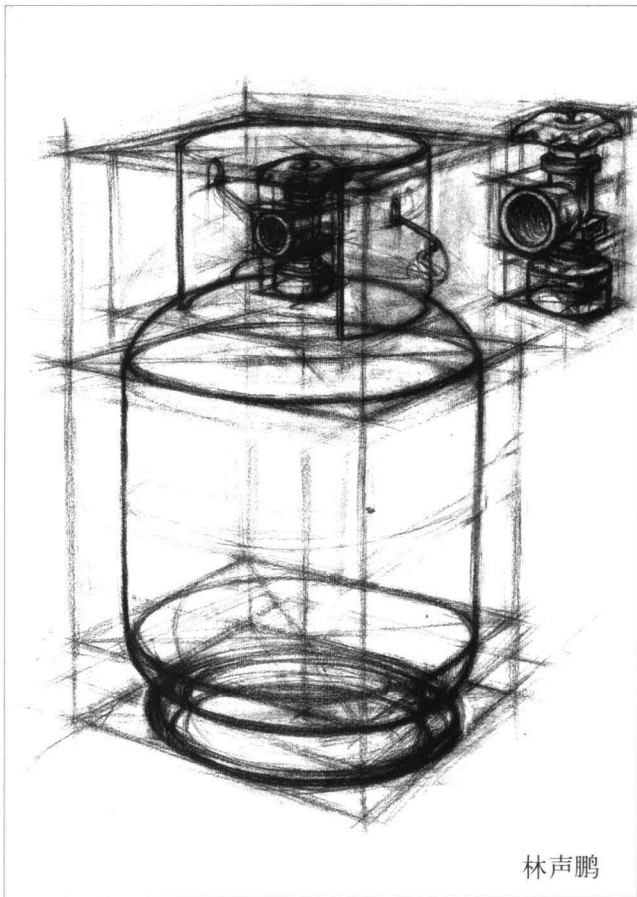
2、构图

定出物体的高点、低点，用长直线快速画出物体大致的位置，用线时要淡、直、快，要有弹力。

构图是对画面的组织与调度，把要画进画面的物体在纸上有序的布置与安排。一幅较好的素描静物构图应该主次分明，均衡稳定，变化统一，黑白有致，疏密相间，虚实有度。构图时，主体物在整个画面中所占面积不应过少，也不应过大过满，位置最好不要居中，也不宜过偏。主体物可以是一个较大的物体，也可以是各种物体的组合。次要物体在面积上应小于主体物。附属物体要围绕主体进行布置，不要松散零乱或等距离摆放。应错落有致。摆放时要避免平均，单调、呆板、尽量不要出现在同一直线上。

3、形体

找出各个物体的基本形，外轮廓以及透视关系和三度空间穿插关系，注意线与线之间的联系，点与点之间的联系，面在画面上的分布(画面整体的布局，即大小对比)。

林声鹏

二、明暗素描

明暗素描也称全因素画法，它涵盖了造形的多种因素，它与结构画法的主要区别是，结构画法重在对结构的分析和理解，应用透视原理画出物体的内部和外部框架结构，明暗画法则重在物体的质感和量感，重在视觉感受，它对物体的前后上下、左右的之度空间研究的较透，同时也注意了形体的结构和明暗强弱变化，创造画面的不同情调。

明暗画法重点训练人的视觉对客观物体受光后所产生的变化关系的把握，训练人对光影的敏感性，感受光影的时而灰光，时而强烈的神奇变幻的特点，从中悟出其规律性。

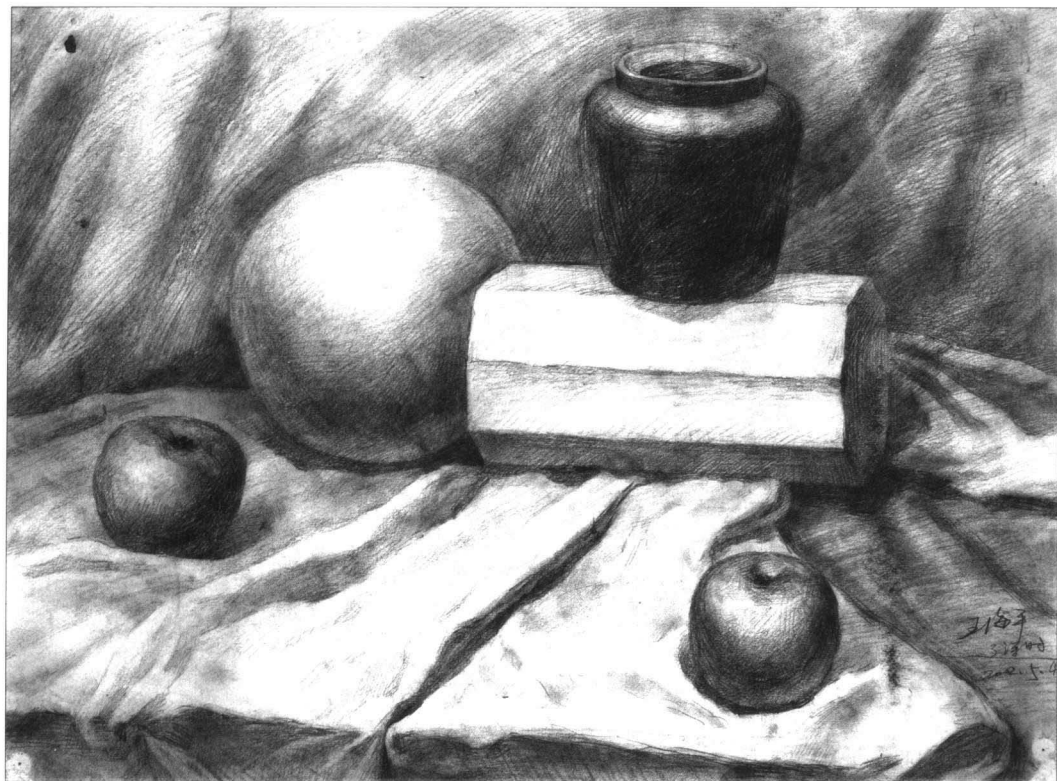
顾致农

翟水良

A. 空间的表现

注意空间的表现,可以获得立体的,真实的视觉感受和效果,在平面的绘画中,空间的表现具有生动的绘画性,是素描的一个重要的造型要素。

王海平

B. 明暗与层次

对画面的明暗处理,既要善于区分层次的微妙变化,看出对象最亮部,次亮部,再次亮部,浅灰部,最暗部,次暗部,再次暗部,深灰部等有序的规律性变化,同时要善于对复杂纷繁的明暗色调进行概括,把整个画面归纳为暗部、亮部、中间色,三个黑、白、灰的大块构成,以形成画面大的明暗趋势。

书包 计建建

C. 质感的表现

各种静物的质感是复杂多样的,不同材质所构成的物体具有与其相应的不同的质感,如发光的、柔软的、蓬松的、玻璃器皿的、光滑与透明等。

徐 勇

D. 主次与虚实

一幅生动的素描作品,在处理上必然主次分明,虚实有度,否则便缺乏艺术感染力。

吴 昕