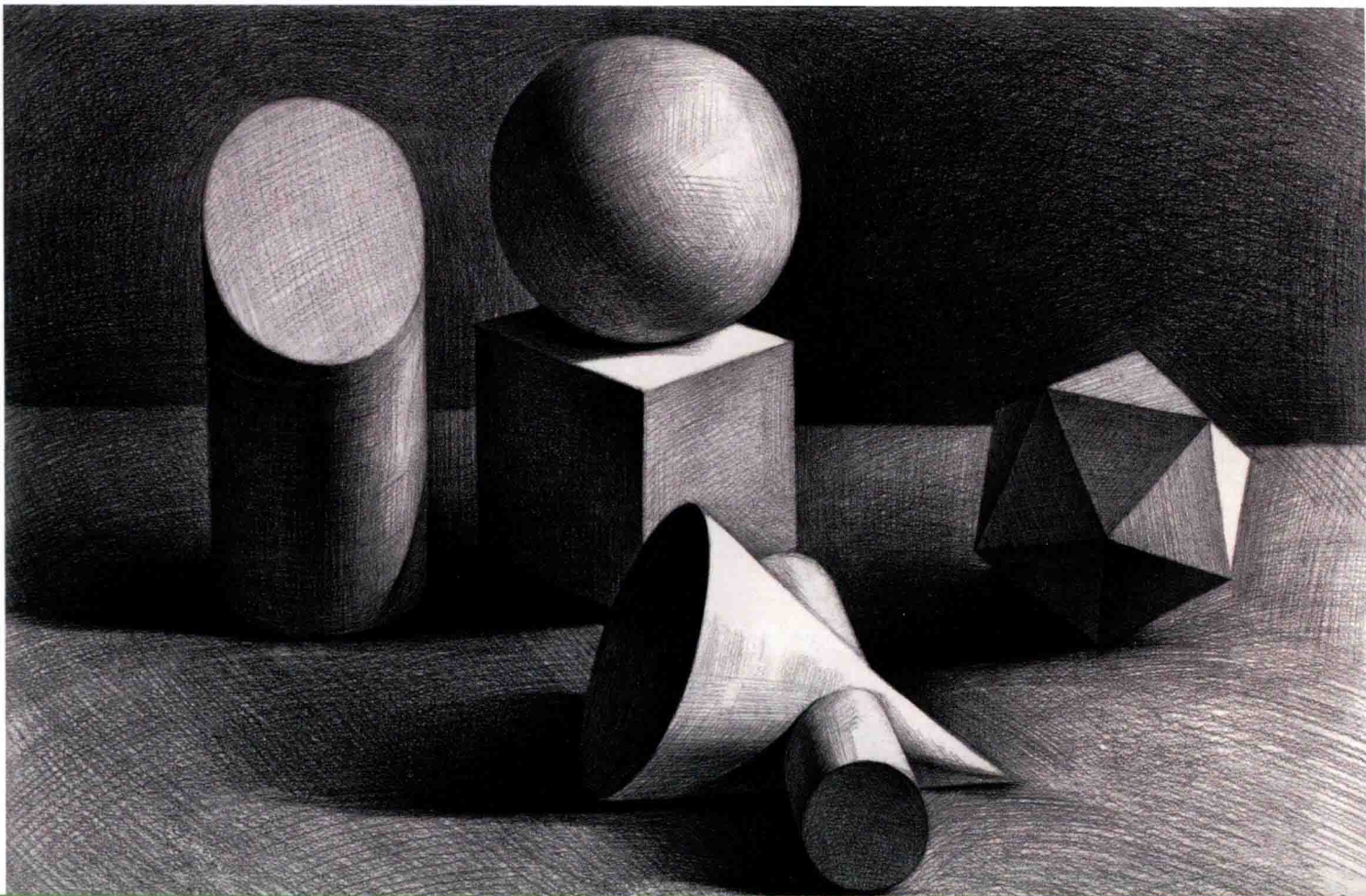

素描

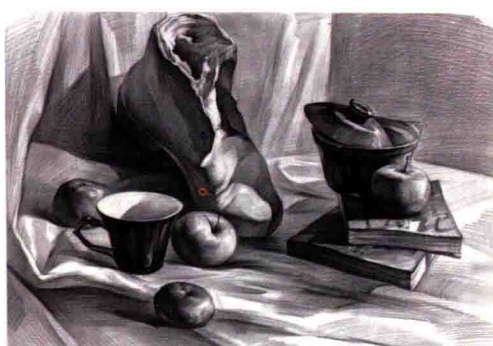
几何形体与素描静物

马锦天 于世伟 著

少年美术基础教程 SUMIAOJIHEXINGTIYUSUMIAOJINGWU 【第三册】

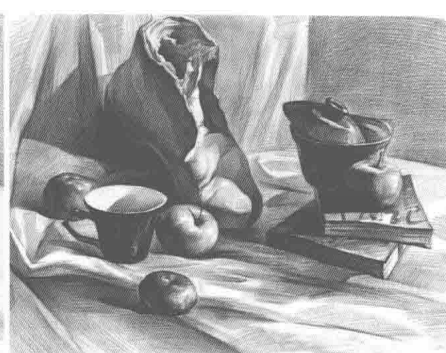
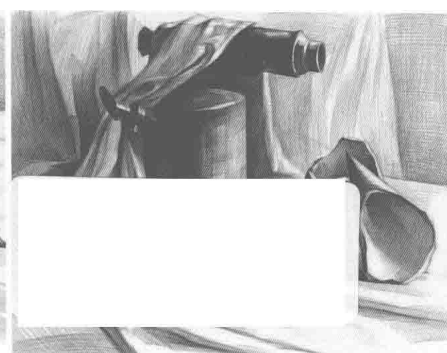
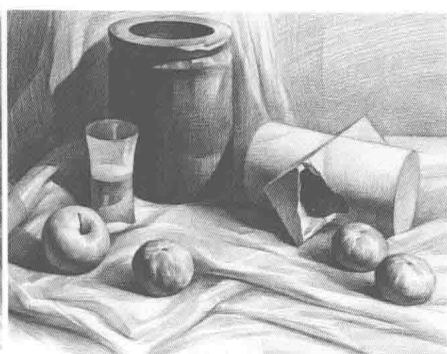
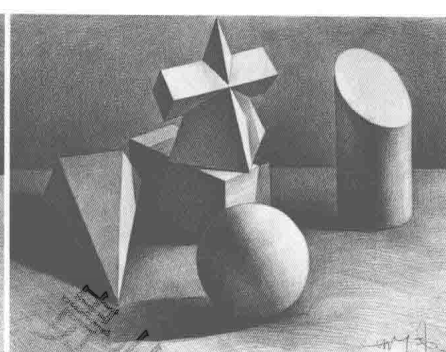
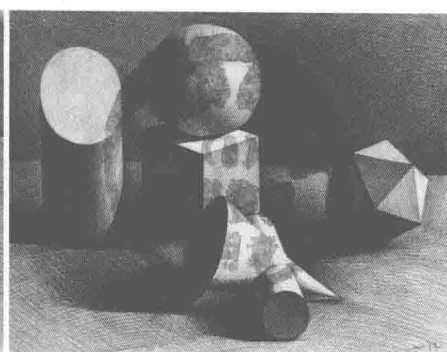
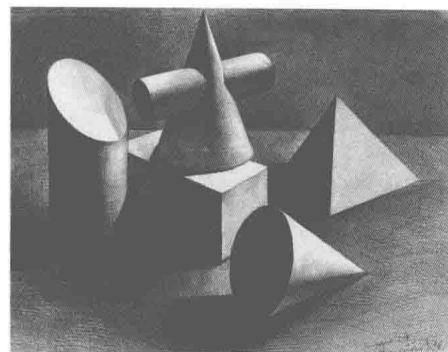
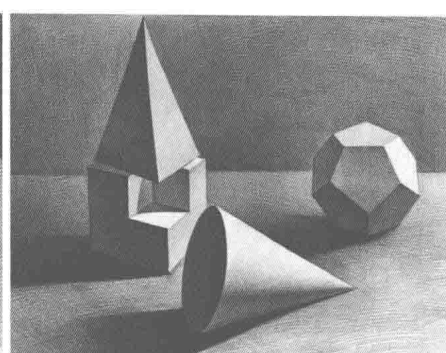
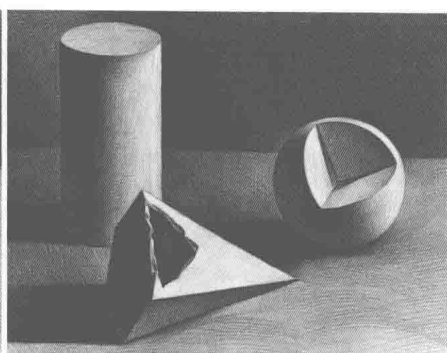
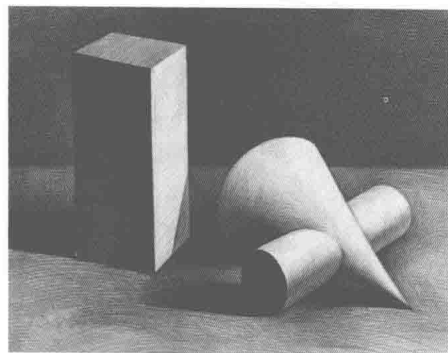
自然界的每件东西都与球体、圆锥体、圆柱体极相似。画家必须学习这些简单的形象。

——【法】塞尚

素描 几何形体与素描静物

● 马锦天 于世伟 著

图书在版编目 (CIP) 数据

素描几何形体与素描静物 / 马锦天,于世伟著. — 长春 : 吉林美术出版社, 2015.7
少年美术基础教程
ISBN 978-7-5386-9399-7

I. ①素… II. ①马… ②于… III. ①素描技法—少年读物 IV. ①J214-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第024314号

少年美术基础教程——素描几何形体与素描静物

作 者 马锦天 于世伟
出 版 人 赵国强
责任编辑 王 瑜
责任校对 孙 俪
封面设计 于 晶
开 本 889mm × 1194mm 1/16
字 数 5千字
印 张 4
印 数 5001—8000册
版 次 2015年8月第1版
印 次 2018年8月第2次印刷

出版发行 吉林出版集团
吉林美术出版社有限责任公司
地 址 长春市人民大街4646号
邮编: 130021
电 话 0431-84615401 0431-86037896
网 址 www.jlmspress.com jlmscbs.tmall.com
印 刷 吉林省吉广国际广告股份有限公

ISBN 978-7-5386-9399-7 定价

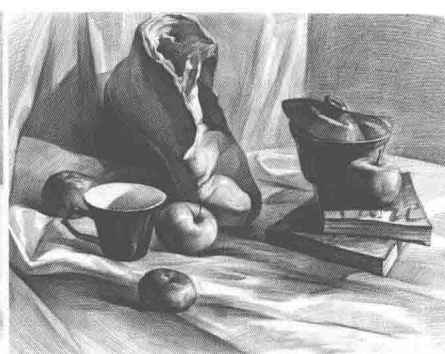
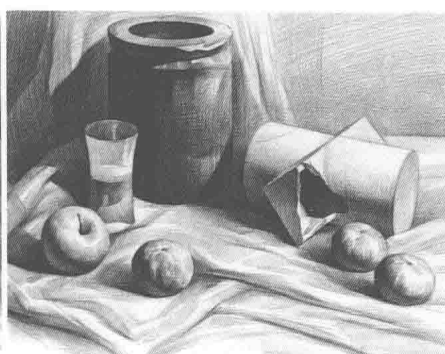
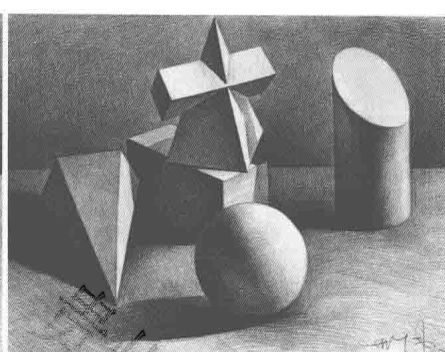
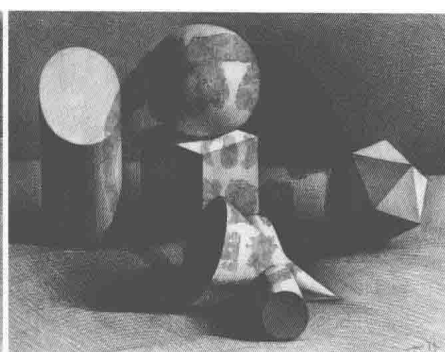
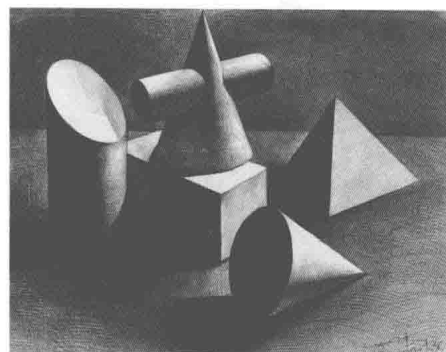
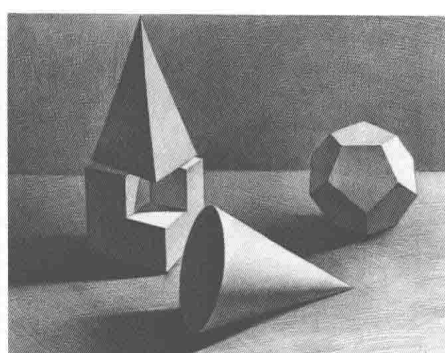
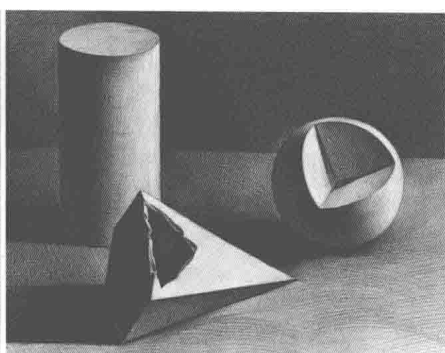
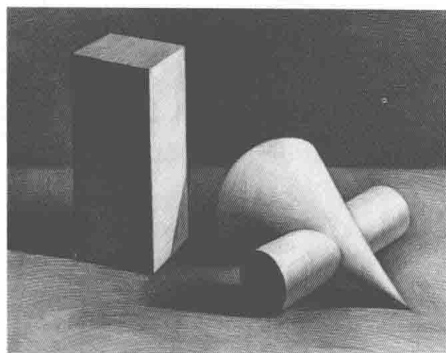
贵州师范学院内部使用

目 录

概述	3
第一章 素描基础知识	4
第一节 两物组合	10
第二节 三物组合	14
第三节 四物组合	18
第四节 五物组合	22
第五节 组合练习一	26
第六节 组合练习二	30
第二章 素描静物基础知识	34
第一节 静物组合一	36
第二节 静物组合二	40
第三节 静物组合三	44
第四节 静物组合四	48
第五节 静物组合五	52
第六节 静物组合六	56
第七节 静物组合七	60

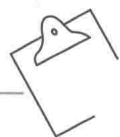
素描 几何形体与素描静物

● 马锦天 于世伟 著

目 录

概述	3
第一章 素描基础知识	4
第一节 两物组合	10
第二节 三物组合	14
第三节 四物组合	18
第四节 五物组合	22
第五节 组合练习一	26
第六节 组合练习二	30
第二章 素描静物基础知识	34
第一节 静物组合一	36
第二节 静物组合二	40
第三节 静物组合三	44
第四节 静物组合四	48
第五节 静物组合五	52
第六节 静物组合六	56
第七节 静物组合七	60

概述

应吉林美术出版社之邀编写本套丛书，经过大量的查询资料和教育专家的的意见指导，总算不辱使命，顺利截稿。在和出版社的编辑朋友探讨本套丛书的提纲时，为其专业精神所打动，为了本套丛书真正的能成为学生学习的帮手，曾征求了百余位专家学者的意见，包括职业画家，大学教师，中小学教师等，为本套丛书的成功奠定了扎实的基础。

本系列丛书真正的实现了零起点教学，其宗旨是帮助初学者循序渐进的掌握专业的知识，每本书、各个科目环环相扣，知识具有延续性，不但适用零基础的青少年初学者，也适用致力于报考美术学院的高考学生，可以说，本套丛书是对绘画基础理论的一个大总结，对于大学前的学生来说，拥有本套丛书足以。

丛书分为《素描石膏几何形体》、《素描静物单体》、《素描几何形体与素描静物》、《色彩静物单体》、《色彩静物组合》、《素描石膏像》、《素描头像》等分册，由浅入深，详细地讲解了各个科目的专业知识，重点解决几何形体、静物、人头像之间的联系，让学生知道怎样运用基础的几何形体知识去画静物与人头像，怎样运用素描的知识去画色彩，也就是说本系列书不但要教给大家绘画的技巧，更重要的是让学生掌握绘画的基本规律，掌握本质。仔细研读本书，你会对绘画的知识有专业完整的掌握。

《素描几何形体与素描静物》是本系列丛书的第三本，详细介绍了有关于石膏几何形体组合与静物组合在绘画中所要注意的问题，重点解决的是在多个物体的组合绘画中，怎么样处理画面的关系、包括构图、黑白灰关系、主次的问题、绘画的技巧等，是对素描静物训练这个学习环节的一个详细汇总。详细研读本书，你会发现，素描是如此的简单、有趣。

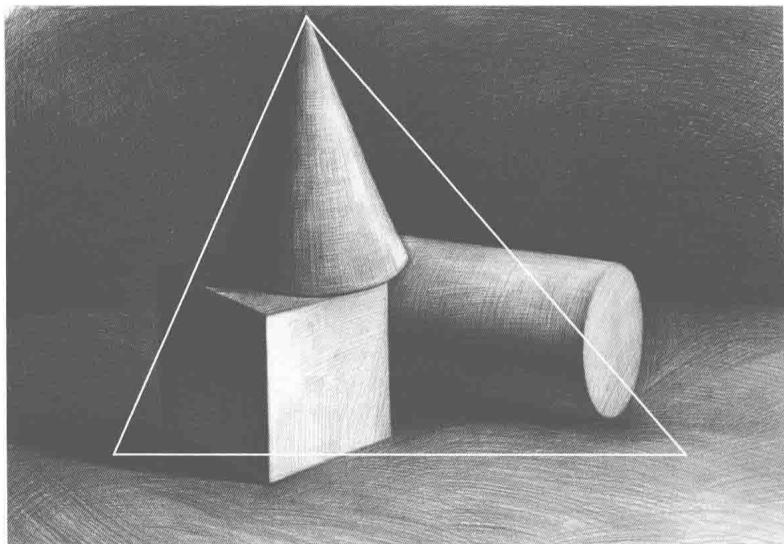

第一章 素描基础知识

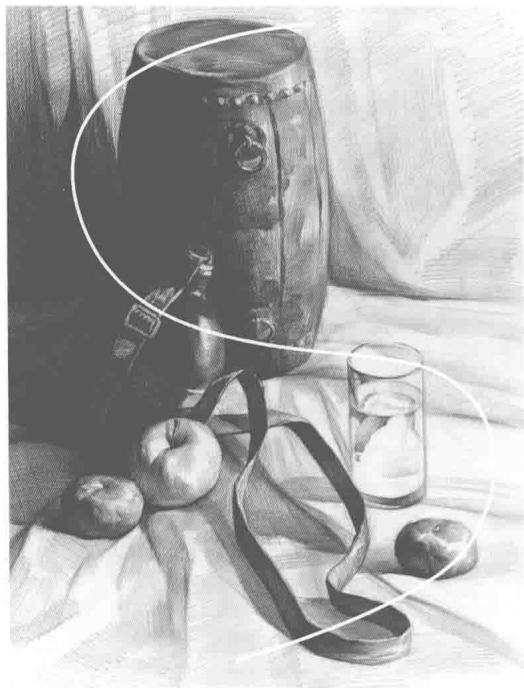
素描几何形体组合与静物组合涉及到素描各个方面的问题，一幅好的素描作品，不是说把单个的物体深入刻画完整就可以的，关键是要处理好画面的整体关系，这其中包括构图、黑白灰的关系、主次的处理、质感的表现、技巧的采用、作者的主观情绪处理等，在本册书中，结合几何形体组合与静物组合，对各个问题会有详细的解说。

一、构图

无论是静物还是人物肖像，在作画伊始，都要重点考虑构图问题。我们的美术界前辈，根据一定的美学规律，总结出了一些构图的经典模式，如常用的三角形构图、“S”形构图以及梯形构图与圆形构图等。

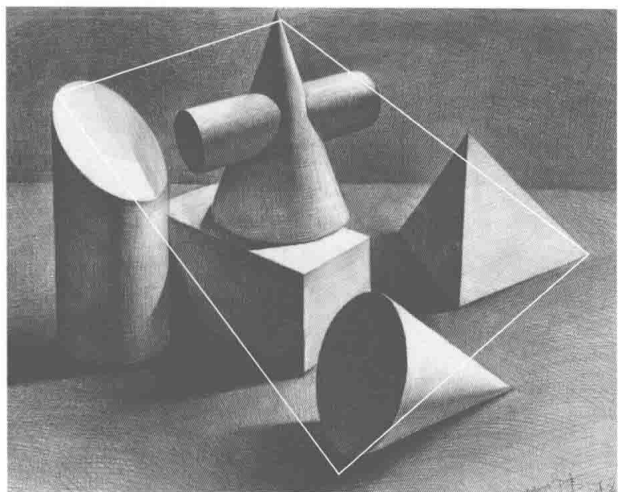
三角形构图

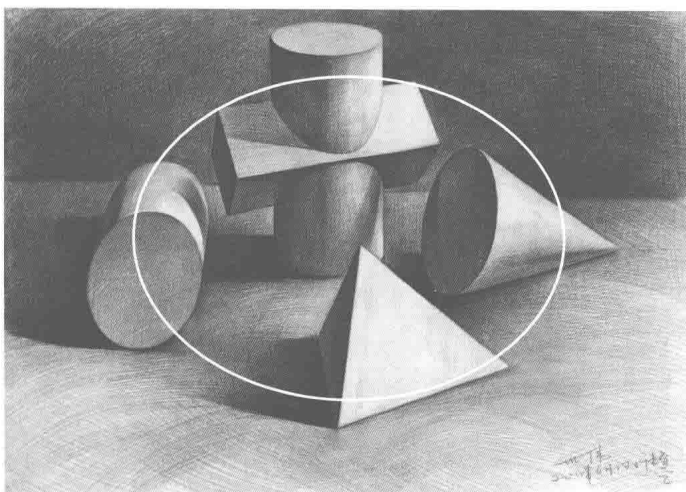
S形构图

三角形构图：三角形构图由三个视觉中心组成构图，比较稳定。比如山冈、沙丘、埃及的金字塔等，拉长的三角形还会让人产生向上、飞速、崇高的感觉，反之，倒三角形构图是缺乏稳定性的，反而显出危悬之势，产生另一种视觉效果。

“S”形构图：“S”形构图是指物体以S的形状排列，这样画面比较生动。让人联想到蛇行动、人体柔和的扭曲等。与国画中“之”字形构图、曲折法构图异曲同工，是常见的构图方式。S形的构图因为与气的运动状态相合，所以是一种最自然的构图。

梯形构图

圆形构图

梯形构图：梯形构图即画面形成一个梯形，是比较稳定的构图形式。

圆形构图：圆形构图是指画面中的主体形成一个圆形，圆形构图能集中视觉中心。

这些视觉规律为我们的学习提供了宝贵的指导经验，但在这里，我们要讨论一个构图的基本规律问题，即画面的“知觉力”问题，而“知觉力”的平衡与矛盾，才是我们采用什么样构图所要遵循的基本法则，在这基础上，才演变出了多种多样的构图形式。

关于“知觉力”：所谓“知觉力”，是人视觉感官上所形成的“力”，并不是我们现实中的力量。物体由于有形状大小的不同，会有不同的运动方向所带来的力量变化，（如图1、图2）而在一幅画面中，会有多个物体的存在，也就存在着多个不同方向，不同大小的“知觉力”，作者需要协调各个物体所形成的“知觉力”的关系，达到既有力量的交织与矛盾，又有平衡与统一。这是构图的基本原则。当然，对于初学者来讲，我们可以更多地利用前人为我们总结的经验，如利用三角形构图等进行练习，在实践中不断总结构图的规律。事实上，构图的方式是多种多样的，但是对遵循“知觉力”的矛盾与平衡这一原则是不变的。当然，我们这里所说的“平衡”，是指视觉感知上的平衡，而不是物理上重量的平等。

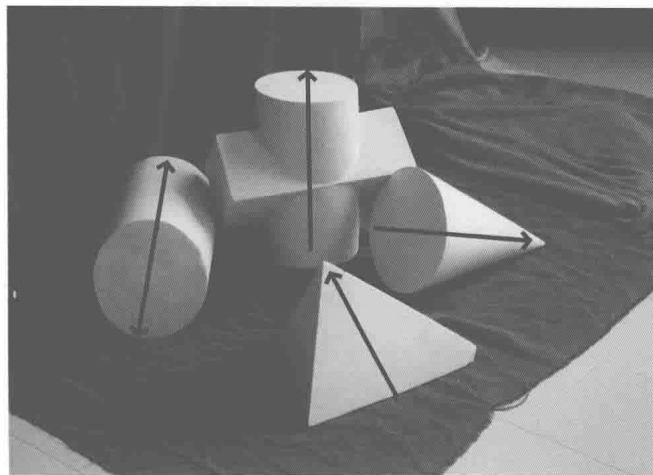

图1

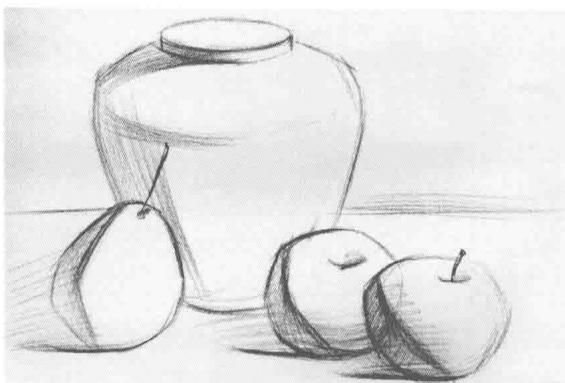
图2

影响构图的其他元素还包括画面的疏密对比变化，即在安排画面上的物体的时候，一定要有密集的地方也要有稀疏的所在，正所谓“密不透风，疏可跑马”。另外，画面色调不同的物体和元素，安排要均衡，画面中物体的大小要合理美观，这些都需要作者在作画的过程中用心来体会。

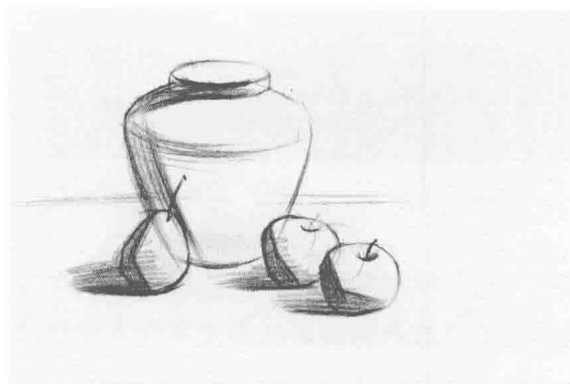
在构图的时候，我们就是运用各个物体不同的方向、大小和形状所产生的“视觉力”达到画面的均衡与艺术表现力的。构图虽然复杂，但对初学者来讲，还是有基本规律可循的。

构图的基本规律为：

1. 画面物体的大小适合，太大则拥挤，太小则不丰满、小气。

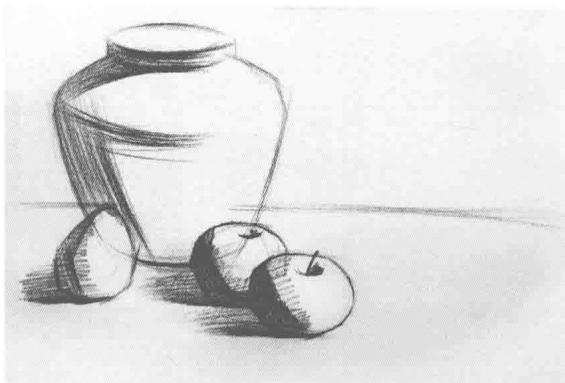
太大

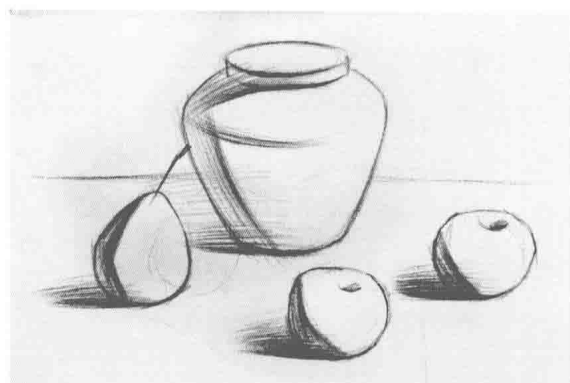
太小

2. “视觉力”要均衡，我们要利用物体的大小、方向、色调等，达到画面物体摆放的一种力量的均衡。

3. 疏密得当，画面物体不能平均摆放，要有疏有密。

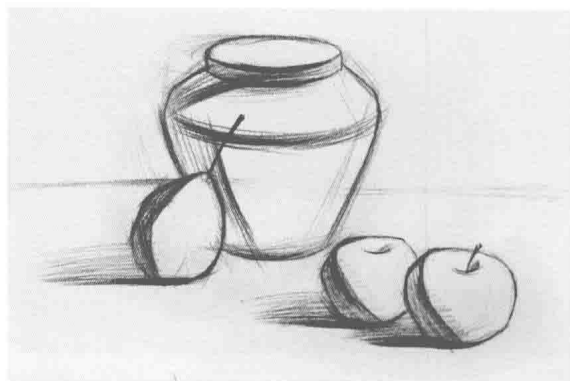

偏左

平均摆放

4. 主体突出，每一幅画都会有一个重要的中心，即主体物要重点表现，一般情况下，主体物的位置在画面中间靠前的位置，但不能在画面正中心。

正确图

二、黑、白、灰的关系

一幅优秀的素描作品，一定是存在着黑、白、灰的色阶变化的，也就是说，在一幅素描作品中，雷同的色调要尽量地减少，在黑与白的两个极端的色阶中间，存在着大量丰富的不同程度的灰色调，这样，整个画面才会给人感觉丰富并且有条理。作者在作画的过程中，要设定最重和最亮的两个部分，然后在其中间表现不同的灰色调。当然，灰色调的变化是很丰富的。（如图3）

图3

三、主次的处理

在多个物体组合的绘画中，我们不可能、也不允许每个物体都平均地对待，需要对各个物体的刻画有主体和次体的区别，在画面中形成“主要、次要、再次要……”的节奏变化，这样，画面才会感觉丰富，而不会有单调乏味的感觉。（如图4）

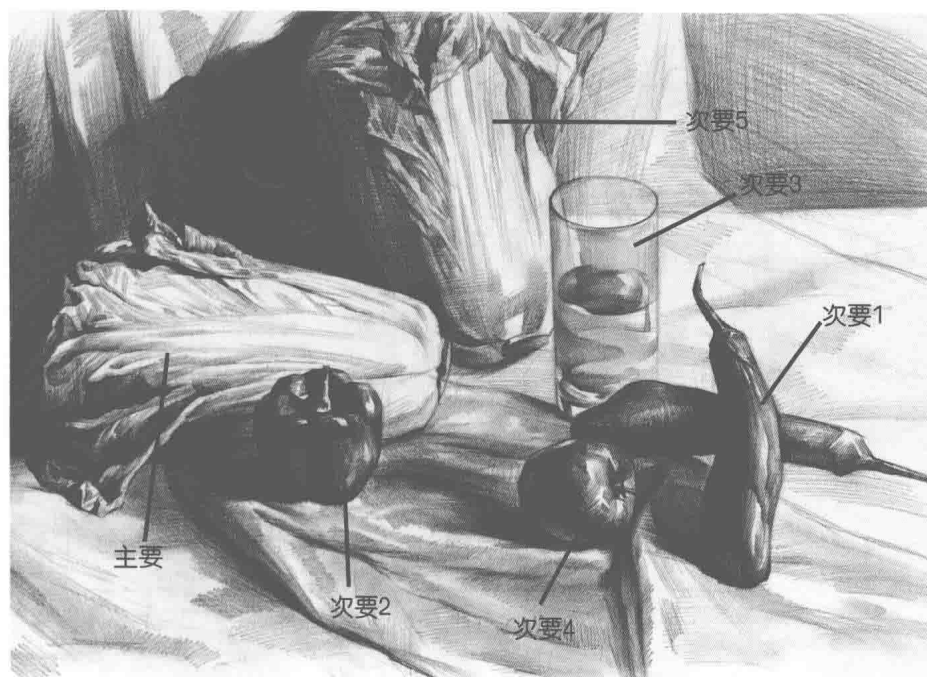

图4

四、节奏感的表现

在绘画中，所说的节奏，指的是有规律的变化，如果我们用音乐来形容可能会更加直观，一首歌曲是由高低音等不同的音符组织成的，高低音互相穿插，有主歌部分、有副歌部分，有平缓的地方，有高潮的地方，这样的曲子，才优美悦耳，如果一首歌只是一个音符唱下来，是我们无法想象的。在绘画上也是同样的道理，画面的黑、白、灰关系的安排，物体主次的变化，构图疏密的变化、技巧的采用，都要进行有目的、有规律地变化，做到变化中有统一，统一中有变化，这样的作品才是符合艺术规律的。音乐是听觉的艺术，而绘画是视觉的艺术，音乐是利用音符，而我们绘画就是利用黑、白、灰色调，点、线、面的安排等来体现节奏的变化。

下面用两幅大师的作品来说明：

B·A·赛洛夫《奥尔格·阿洛娃肖像》

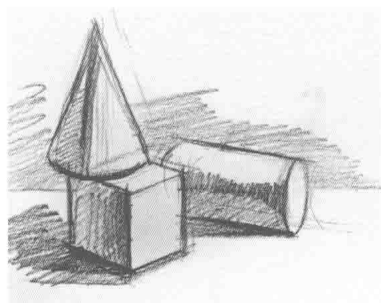
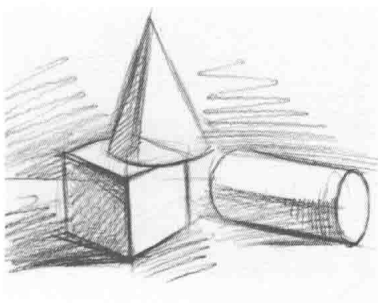

B·A·赛洛夫《耶丽扎维塔·卡丽金娜肖像》

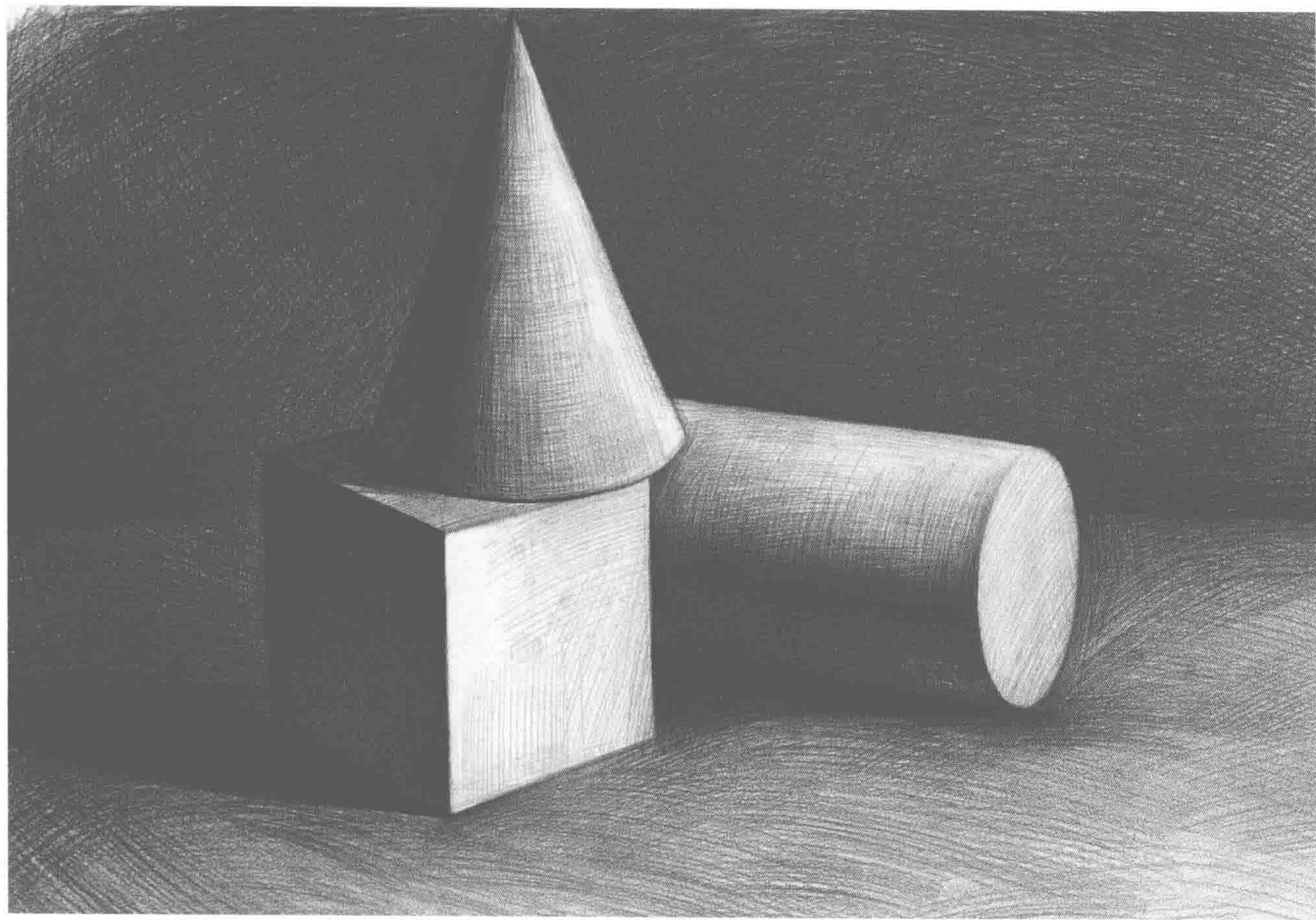
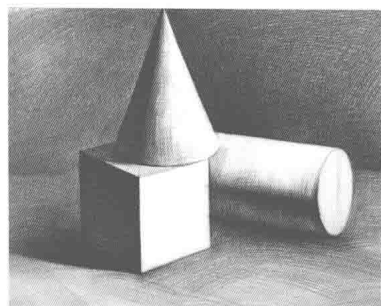
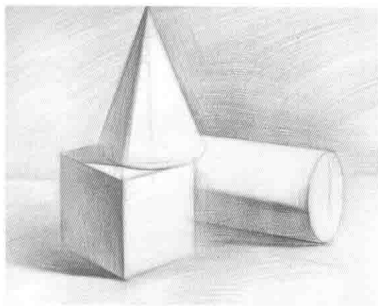
如上图，画面的节奏是多方面的，包括黑白、主次、线条的轻重缓急等，一幅画往往是多方面的综合运用，在画面中，人物的头像是重点刻画的，而衣服只是用线条简练地概括，这样就产生了主次的节奏，和画面的其他部分产生了黑白的节奏变化，同时，衣服的线条本身也有轻重缓急的变化，这几方面结合在一起，就构成了整幅画的节奏。

五、绘画技巧

为了更好地组织多个静物的画面，在动笔之前，首先认真观察物体，构思物体的构图，可以尝试简单勾画几个草图小稿，选择最佳的构图，使之可以和谐地在一个三维的空间中存在。（如右图所示）

在刻画的过程中，要保持整体的观念，根据艺术的规律，从整体的效果出发，如对虚实处理，空间的处理，主次的处理，黑、白、灰的处理，都要从整体出发，总结一句话，就是无论什么时候放下笔，画面的整体关系都是完整的。（如右图所示）

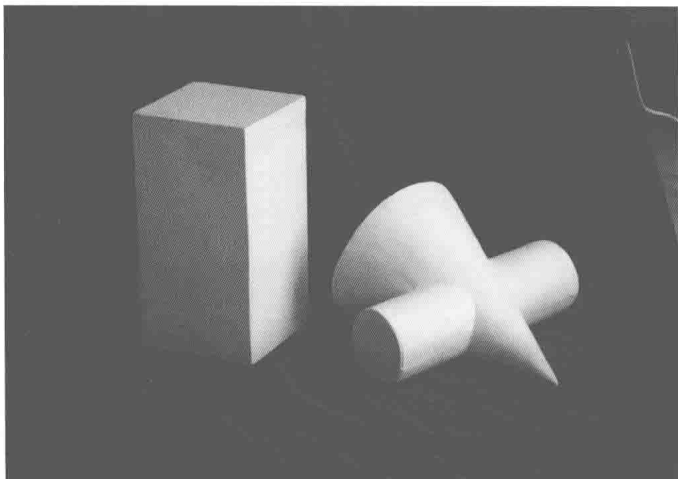

在刻画完细节之后，要对整个画面进行整体的修改，同时要注意光线下静物的主次关系，特别是影响画面整体效果的细节，要有主观的处理，无论画得多么精彩，都不要姑息，一定要服从整体的素描关系。

第一节 两物组合

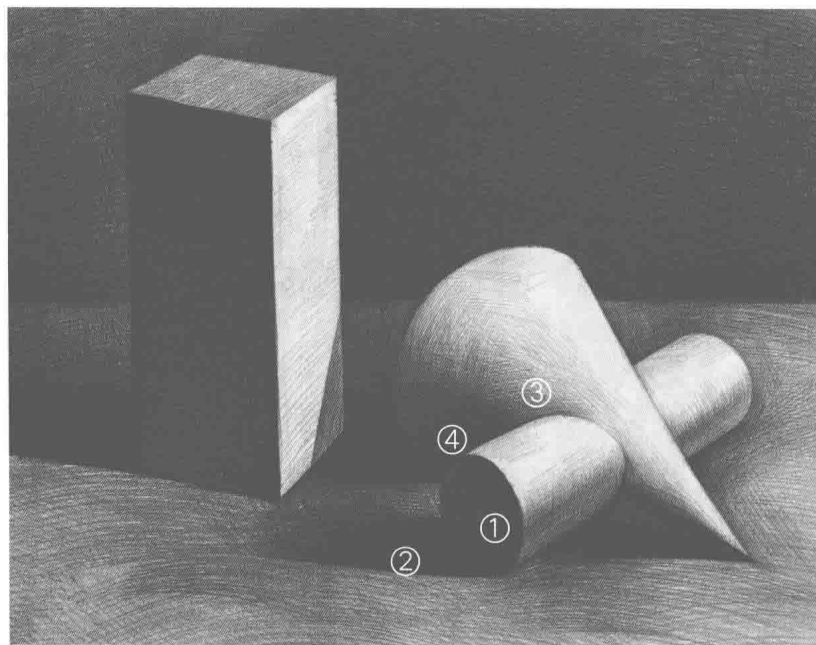
照片

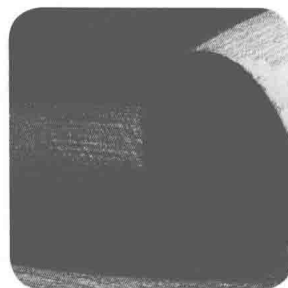
难点解析

本幅画的物体比较少，容易造成素描关系简单的毛病，在作画过程中，要注意两个物体和空间色调的黑白关系，并区分开主次关系，以此来丰富画面的素描关系。

细节分析

① 石膏的明暗交界线要随着形体的变化有虚实的变化。

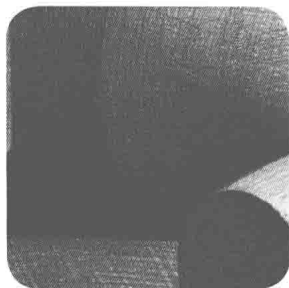
② 物体的投影要透明、有色调明暗的变化。

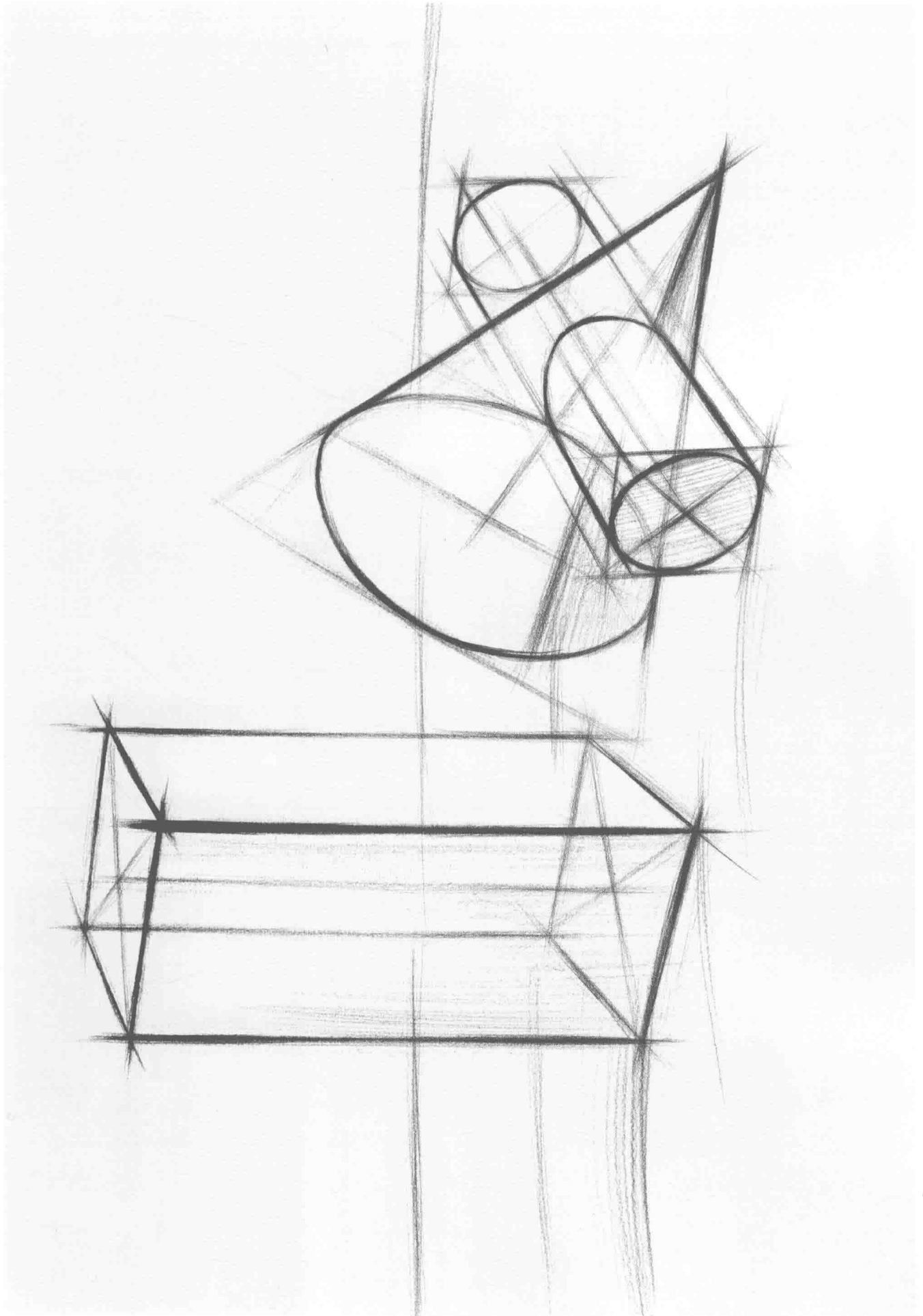
③ 圆锥体或圆柱体灰部的用笔方向要根据形体的转折而变化。

结构分析

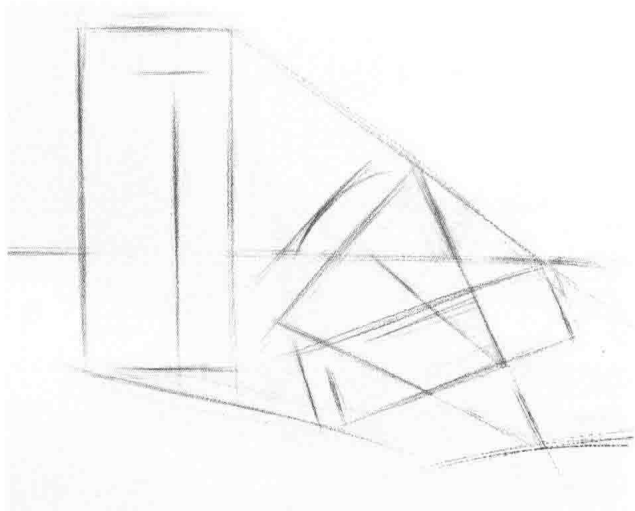
这组静物是由两个石膏体组成的，其中涉及的平面图形有：长方形、正方形、三角形和圆形。

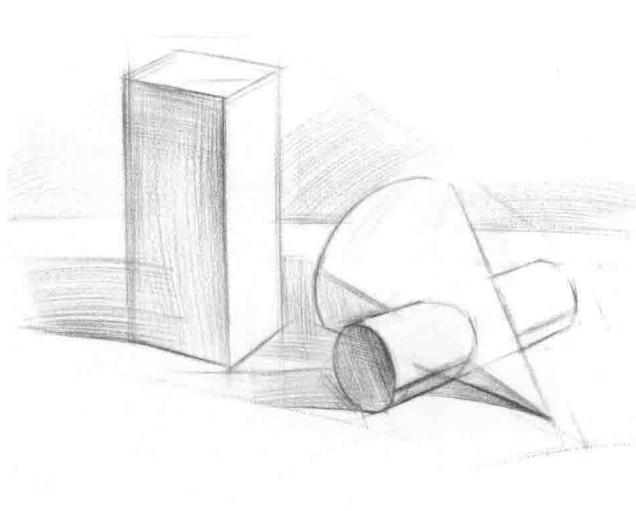
④ 物体暗部的边缘和投影的衔接要自然柔和。

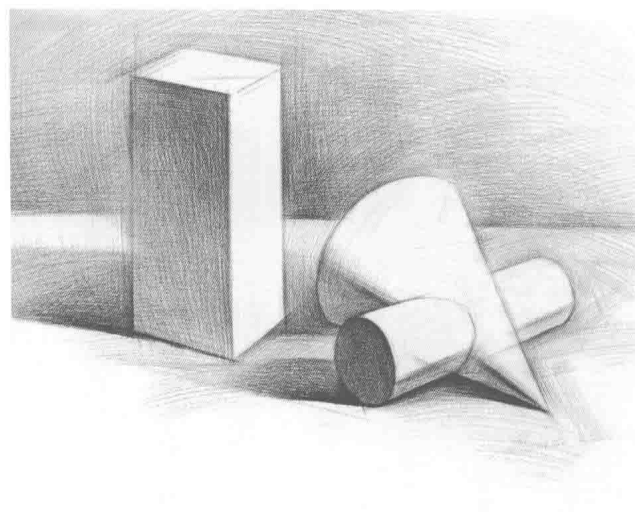
绘画步骤

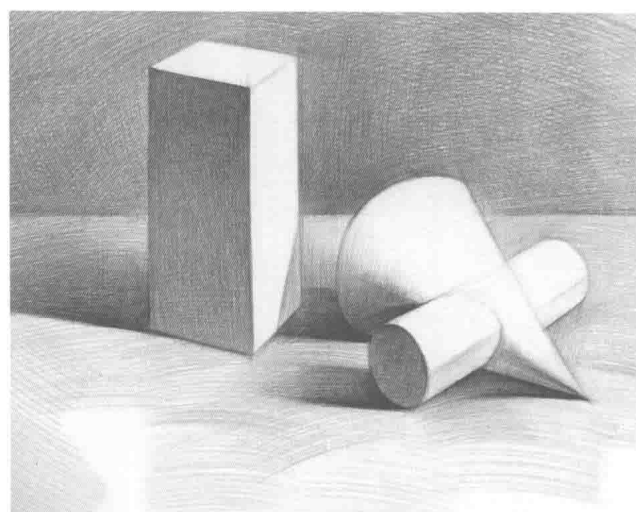
1. 用直线起稿，确定物体在画面中的位置，注意物体在画面中的安排要均衡。

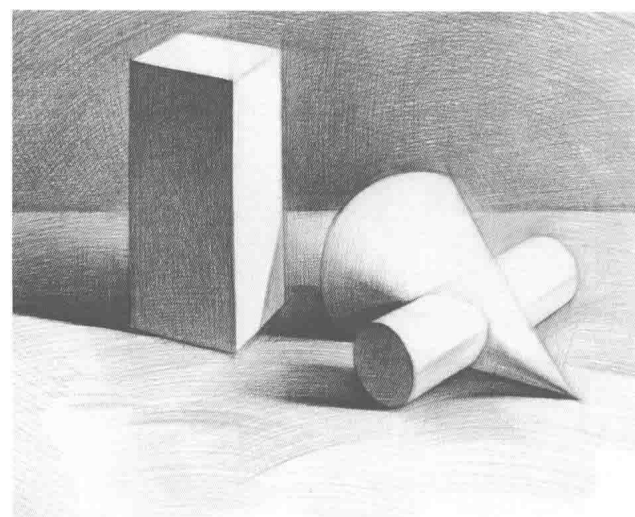
2. 确定物体的明暗交界线，用铅笔侧锋画出物体的明暗关系。

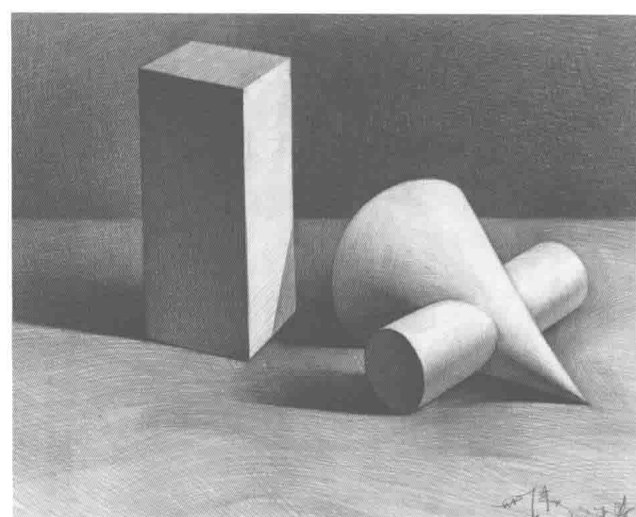
3. 完善物体的暗部，强化明暗交界线，中锋与侧锋相结合用笔。

4. 进一步完善暗部和空间色调，注意空间色调与物体暗部的协调关系。

5. 深入刻画几何形体的细节，区别物体的雷同色调和主次关系。

6. 整体处理画面，修改影响整体效果的细节。

