

上海人民美術出版社

素描 静物写生

严忠林 徐 巍 编著

——高等院校艺术设计专业精品教程

素描静物写生

严忠林 徐巍 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

素描静物写生 / 严忠林, 徐巍编. —上海: 上海人民
美术出版社, 2009.6

高等院校艺术设计专业精品教程

ISBN 978-7-5322-6287-8

I. 素... II. ①严... ②徐... III. 静物画—素描—
技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第079480号

高等院校艺术设计专业精品教程

素描静物写生

编 著: 严忠林 徐 巍

责任编辑: 哈思阳

封面设计: 陶 列

版式设计: 华 华

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美術出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 7印张

版 次: 2009年6月第1版

印 次: 2009年6月第1次

印 数: 0001-4300

书 号: ISBN 978-7-5322-6287-8

定 价: 26.00元

序

在笼罩着暖光的、显得有点空荡的蓬皮杜艺术中心现代艺术馆里，我静静地欣赏着毕加索的作品。这些属于他在不同时期里创作的各种风格的画，不时地使我想起他的一句名言：“就我的情况而言，一幅画乃是破坏的结果。”

破坏？不可思议！常理似乎更容易使人们对此产生疑问。然而毕加索确实确实是这么说的。

艺术，需要创造。当一种艺术样式在发展中逐渐成熟，完善起来以后，这一样式也就开始走向衰亡。这实际是一条真理。因此，搞艺术的确实需要有敢于破坏的胆识和勇气。

这本设计专业《素描静物写生》的可贵之处，正是在于敢于破坏数十年沿袭下来的那种相当完善的素描基础教学方法。这种“破坏”，不是为了破坏而破坏，而是作者深感我国艺术设计院校的美术基础教学落后于现状而做出的一种富有责任心的抉择。

本书的作者，上海建桥学院严忠林副教授积二十多年的教改经验，带领青年教师在教学实践中，大胆地实施旨在培养学生的想象力和创造力的三步教学方法，即写生式教学、设计式教学和构成式教学。

素描基础教学历来以写生为主，因为通过写生，方能使得学生从临摹的平面阶段，到平面关系转换为立体关系，学习正确的观察方法和准确的表达能力，这是西洋绘画对于美术教学的一大贡献。而在我国，自古以来作画注重默记和默写，以培养学生的观察能力和概括能力，特别是对“形”和“神”关系的理解与表现。作者将中西美术的长处合二为一，是其教学方法的特点之一。针对艺术设计专业这一特性，在设计式教学和构成式教学中，强调培养学生对表现对象的空间关系、内外部结构关系（包括分解与组合）的掌握与运用，鼓励他们创造新的艺术形象，是其教学方法的特点之二。本教材旨在适度进行技法训练的基础上，进行以开拓创意为核心的教学，启发学生的想象力和创造力，开发学生的动手能力，以帮助学生成功迈出艺术设计生涯的第一步。

我相信接下去将会有第二步、第三步……，不管以后走下去的是谁，他们都将为我国的艺术设计事业的发展作出有益的贡献。

上海市美术家协会副主席、秘书长 朱国荣

2009年3月

目 录

002	概述
004	第一章 教学要求
004	一、必要的概念
006	二、目的与要求
008	三、必要的辩证思维
012	四、透视的定义和构成的要素
012	五、透视的基本规律
014	第二章 写生式教学
016	一、从大到小的空间描绘
024	二、从大到小的特写与写真
032	三、从单一质感到多种质感的特写
048	四、从少到多的速写积累
056	第三章 设计式教学
058	一、从少到多的添加
066	二、从名画到“名画”的变体
072	三、从听觉到视觉的情绪表达
074	第四章 构成式教学
076	一、从镜头中寻找点、线、面
082	二、从“涂鸦”中发现点、线、面
088	三、从具象形态到抽象形态的重组
093	四、从抽象形态到超具象形态的意象开拓
103	第五章 名家名画欣赏
107	学习本课程推荐书目
108	后记

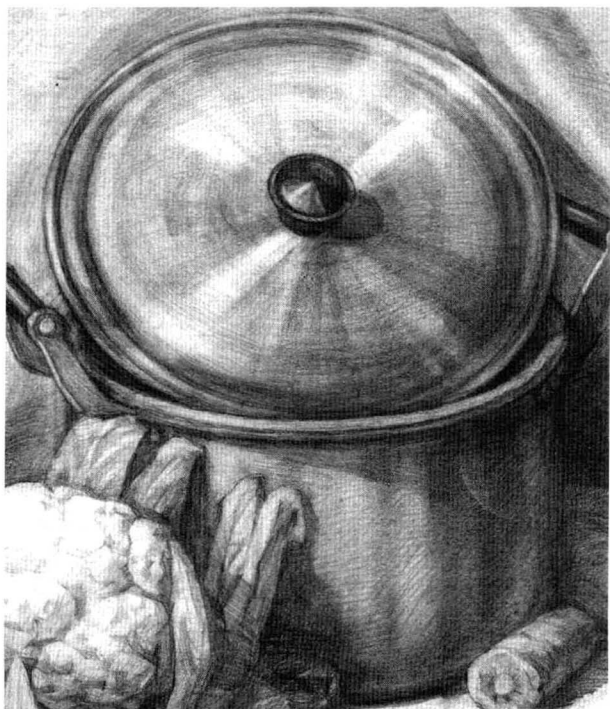
概述

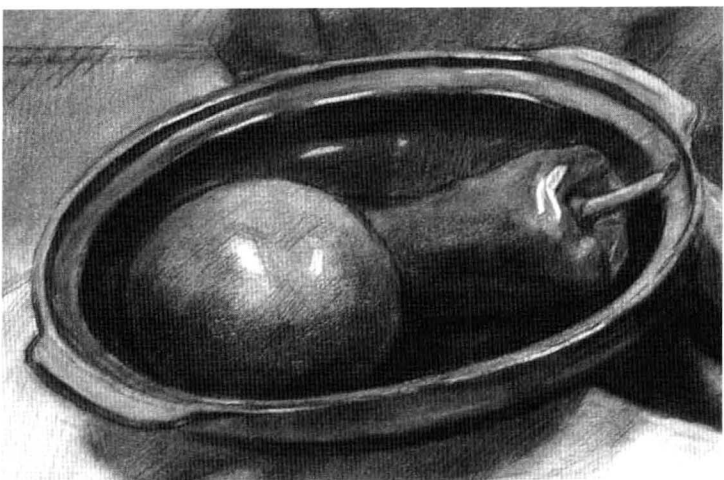
素描乃一切造型艺术的基础，要学好素描就如同建造高楼需要打好地基一样，它将为今后的造型能力打下一个坚实的基础。因此，无论古今中外，素描教学一直被美术学院和艺术设计院校视为最重要的基础课程。

然而，艺术设计院校与美术院校的培养目标各有侧重，艺术设计院校的素描教学不可能，也不应该是美术院校素描教学的“浓缩版”和“复制版”，它应该着眼于艺术设计人才的基本表现能力与创意素质要求的培养，并由此有机地进行多元化课程的联系与递进。努力探寻艺术设计专业基础素描的最优化教学，进而创建新教学模式和教学常规。

教学实践证明，教学改革不在于教学形式的翻新，而应重视教学核心，即教学价值观念的改变。如果不从根本上认识艺术设计专业素描教学的内涵，那么任何形式上的应变措施，对改变教学状况，都将是无济于事的。例如本教材展示的三个训练方式的课题，虽然其共同基点都是对自然的直接与全面的观察，但是其目的不在于像传统素描一般以忠实地再现自然为目的，而是在于通过素描，认识自然，发现并设计创新为宗旨。

设计艺术教学改革也不应该是狭隘性和排他性的。它的改革与当代美学思想、艺术思潮、教育新见解和先

进的科技理论有着千丝万缕的联系。与其匹配的是，本教材精选的图例中，有不少是非“画”出来的，而是“做”出来的新素描，尽管这些作品尚有不足之处，但可以称道的是，这些素描样式不仅转变了传统素描的观念，而且这些样式具有设计专业类型的基础素描特色，并且由于形式新颖且富有挑战性，激发了学生们的创意热情。

值得指出的是，就设计教育的总体结构而言，基础素描教学仅仅是其中一个教学环节，只是关于造型基础训练的教学，它无法替代整个系统的设计专业教学，本教材的作用只是研究与探讨，如何进一步开拓从素描走向未来设计的新路而已。

当今，高科技的发展，知识经济的全球化，快节奏的生活，使人们进入“读图时代”。因此，笔者在编写此教材时，采用图文并茂、以图为主的形式，意旨通过图片的直观，参照入选作品学生自评与指导老师简明扼要的点评，让学生获得艺术设计思维上许多关键问题的认知。书中相关课题的图例，选用了教学过程中优秀生作业和部分教师的示范作品，目的是增强学习的亲和力，以利于学生之间相互切磋和探讨，也利于实践和理论的完美结合，从而更好地体现艺术设计素描基础教学的理念和价值。

第一章 教学要求

古往今来人们开始哲理探索，都应起源于对自然万物的惊异

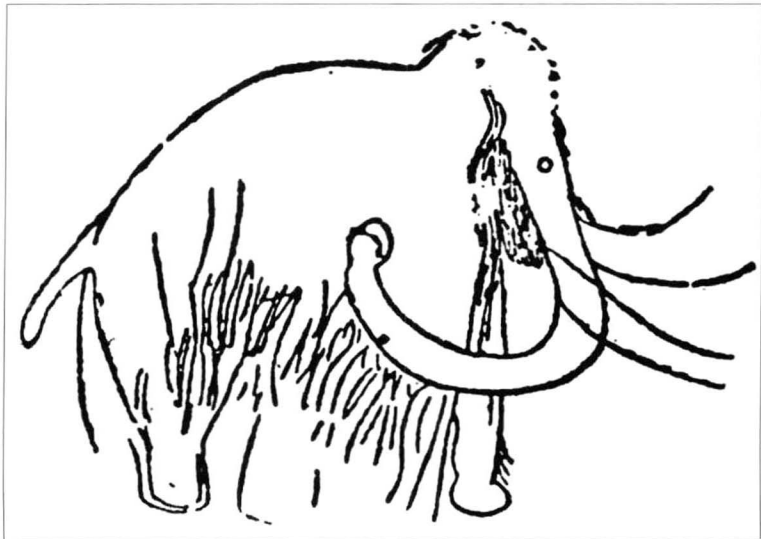
【希腊】亚里士多德

一、必要的概念

素描是人类最古老的一种平面造型方式。原始社会时期，在距今约一万五千至四万年左右的洞窟壁画上面，原始先民就已经开始用灼烧后的炭棒，或坚硬的陨石，在石壁上以线条刻画出关于驯鹿、狩猎野牛、古象等野生动物场景的朴素造型，表达出人类对自然以及自身生活的一种感知和认识，并且借助造型来作为表达和传递人类思想感情的一种手段。由于造型属于单色效果或者是有限的简单色彩组合，我们可以将其概括到广义素描范围中去。

如上所述，素描的意义不仅仅是训练和再现自然的画技，而是在于表达作者内心的感受和情绪，以一种简化方式，使表现出来的东西更简练、更率直、更单纯地直达观赏者的心灵，这才是最重要的。所以，“素描”历来被认为是造型艺术领域教学中的基础。它是绘画、雕塑、建筑和艺术设计等艺术门类创作中的必经阶段，也是不断进取的必由之路。因此，在培养艺术设计专业人才的美术教育中，素描是不可缺少的重要部分。法国大哲学家

洞窟壁画 原始社会

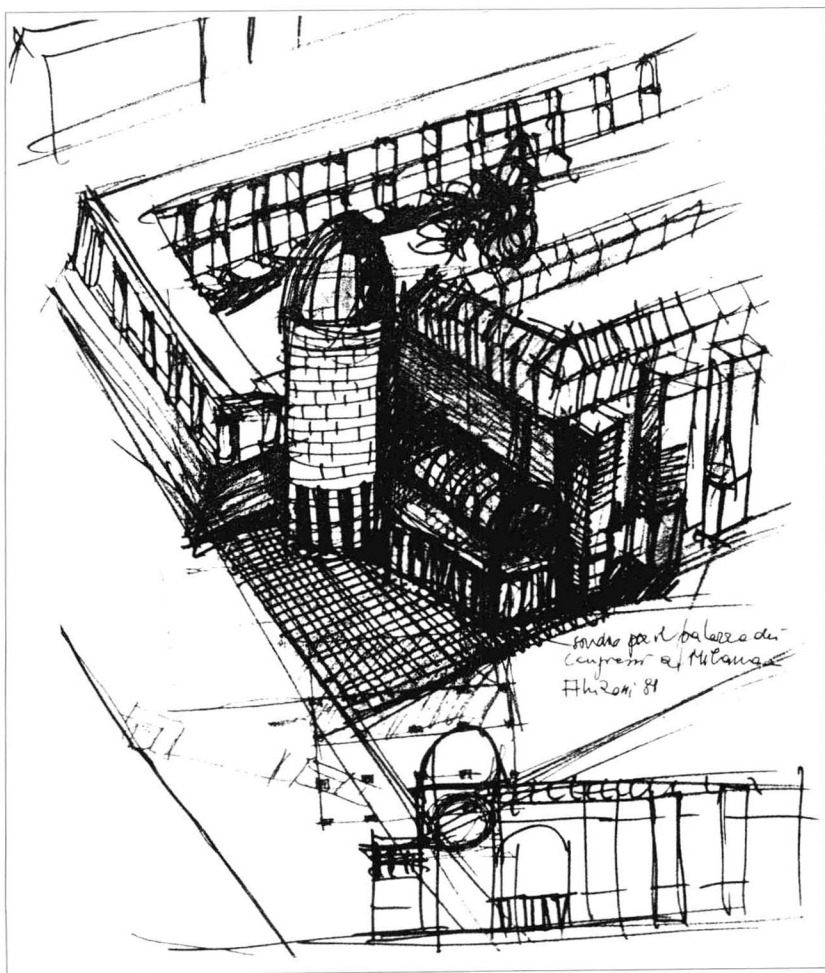
卢梭（1712—1778），早在18世纪就指出“素描训练显示出对知觉教育的极大影响，对物体及环境的充分认识”。19世纪，法国著名的印象派大师德加（1834—1917）又精辟地认为“素描画的不是形体而是对形体的观察”。不仅如此，当今德籍美国著名美学家、心理学家，完形（格式塔）心理学派的鲁道夫·阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中进一步

斗茶图 明代 佚名

斗牛场上 西班牙 毕加索

米兰柏拉州议会大楼构思草图 意大利 阿尔多·罗西

说：“一切知觉中都包括着思维、一切推理中都包含着直觉，一切观测中都包含着创造。”总之，素描实质上是一种发现的行为，是从具象的客观再现到独具“新形”的创作过程，是从对自然形体结构的认知到超越非自然形体实际的异化的记录；是从造型的严谨性到多维性、多观性、多极性的观察与思维的探求。悠久的历史发展史中，纵观古今中外的优秀画家、雕塑家、建筑师和艺术设计师，他们都具有深厚的、精湛的素描功力，不乏素描力作传世。

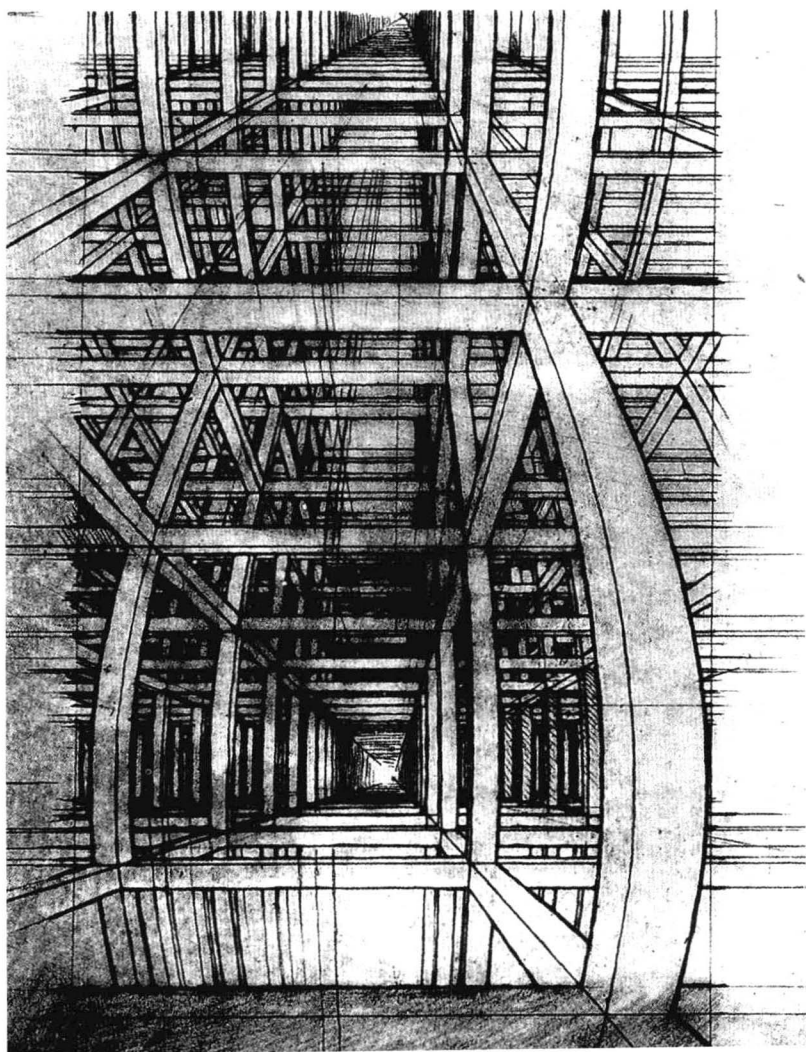
二、目的与要求

社会和艺术的自然发展,导致素描有着广阔的内涵与外延。素描有着多种多样的形式,从以明暗为主的全因素素描,到以线条为主的设计素描;从写实性的素描到意象性的素描。今天,当人类进入以网络和生物医学为标志的数字化时代,用“构成”画素描,用“右脑”画素描,用“电脑”画素描……都已经成为现实。面对素描的“多频道”世界,初入院校的大学生们,对于艺术设计的专业素描,往往是茫然不知所措的,他们误以为考前学习班的素描训练就是素描的全部。其实,所谓考前学习班的素描训练,仅仅是为了取得入学资格,那种表现明暗的、画照片式的全因素素描不应该也不可能成为涵盖艺术设计专业的素描,俗话说“不破不立,破字当头,立在其中”,入学的新生首要任务就是“更新”、“覆盖”在记忆中存储的有关考前学习班狭窄性素描的既有概念。

那么,艺术设计专业素描的学习目的与要求是什么呢?教学实践证明,入学新生要及时调整心态,热爱所选择的专业,积极、主动地理解将从事学习的专业。在教学上,选择运用多元化训练手段,提高素描的造型能力与表现能力,必

丝柏 荷兰 凡·高

立体空间分割 荷兰 埃舍尔

布纹的写生 意大利
达·芬奇

须适应艺术设计专业的培养要求，符合艺术设计专业的实际情况。像美术院校基础课一样进行长期的素描写生的训练，对培养深入、准确的写实能力固然有效，但是对于艺术设计专业素描教学目的和条件显然不适合。相反，艺术设计专业素描应该以短期作业为主，其多元化训练轨迹基本按写生式、构成式、设计式三个单元进行。其中，写生式教学的目的在于，培养学生在正确观察和理解物象结构的基础上，提高准确和快速的表现能力；构成式教学以学习与掌握造型形式，强调视觉分析与形式构成为主，体会从具象到抽象、从常态到非常态的发生与演化过程和方法；设计式教学是通过顺向和逆向思维的活跃，以摆脱习惯思维的束缚，达到发散性思维创意的目的，努力将思维创新、联系与实践结合。

在素描教学中，要遵循“认识论”的科学规律，坚持“由简至繁”、“由浅入深”、“循序渐进”的原则，将学习过程由单纯的“信息传递”、“技能训练”，扩大为多极化“能力培养”的教学，再进而将讲台成为树立新一代艺术设计人才的平台。

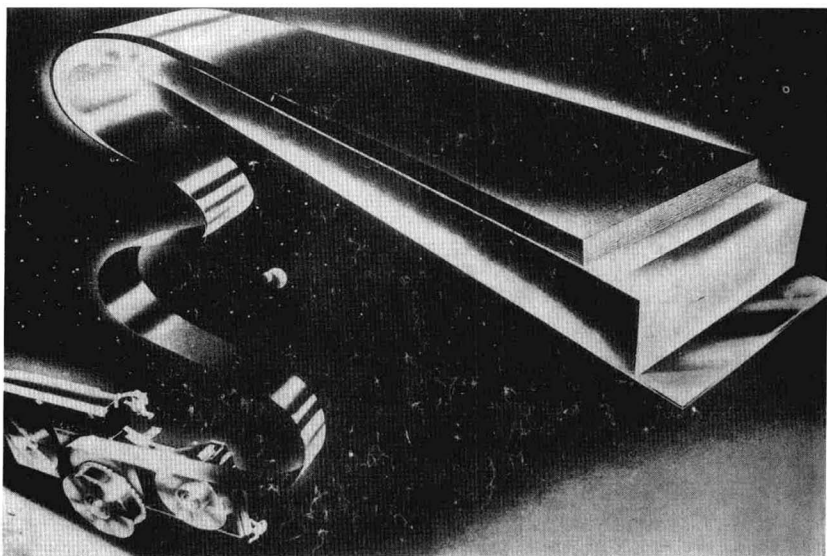
三、必要的辩证思维

素描就其本质来说，是学习认识与反映世界的一种特殊方法，这一方法通过我们对自然规律的认识转化为艺术规律的认识，并将自然形态有机地升华成为艺术形态。因此，对素描的理解，不仅仅是掌握造型的能力，也是促成学习形象

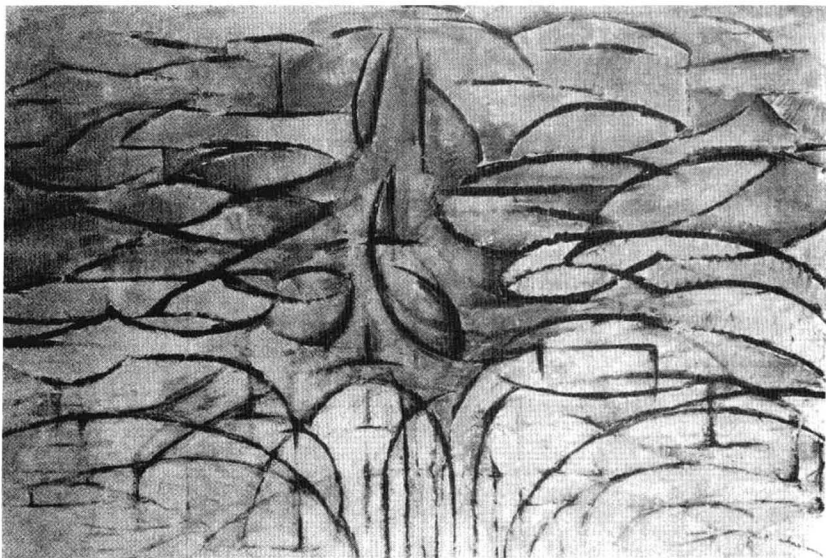
思维的方法，并且还陶冶了审美的情操。完整地看，素描造型基础训练内容是在培养学生具有准确、迅速再现物象能力的同时，发展思维能力、创造能力、动手能力与审美判断力的全面提升。

素描就其特征来说是感性认识与理性思考的结合。与色彩绘画相比，更多的是属于理性思维范畴，感觉仅仅是理解的先导。因此就其本质来说，又是一种思考的工作，要学会正确思考，必须学会用辩证法的核心——对立统一的法则来分析与综合。

对立统一法则认为一切事物和现象都是矛盾统一体，也就是说，一切事物和现象都包含着互相依赖，互相联系，而又互相斗争的矛盾诸方面。但是，“无论什么矛盾，矛盾的诸方面其发展是不平衡的……矛盾着的两方面中，必有一方面是主要的，其他方面是次要的。其主要的方面，即所谓矛盾起主要作用的方面。事物的性质，主要的是由取得支配地位的矛盾的主要方面所规定。”（毛泽东《矛盾论》），因此我们必须学会透过现象分析物象，哪些是主要的，哪些是次要的，哪些是本质的，哪些是非本质的，哪些是必然的，哪

铁板与太空 日本 齐藤

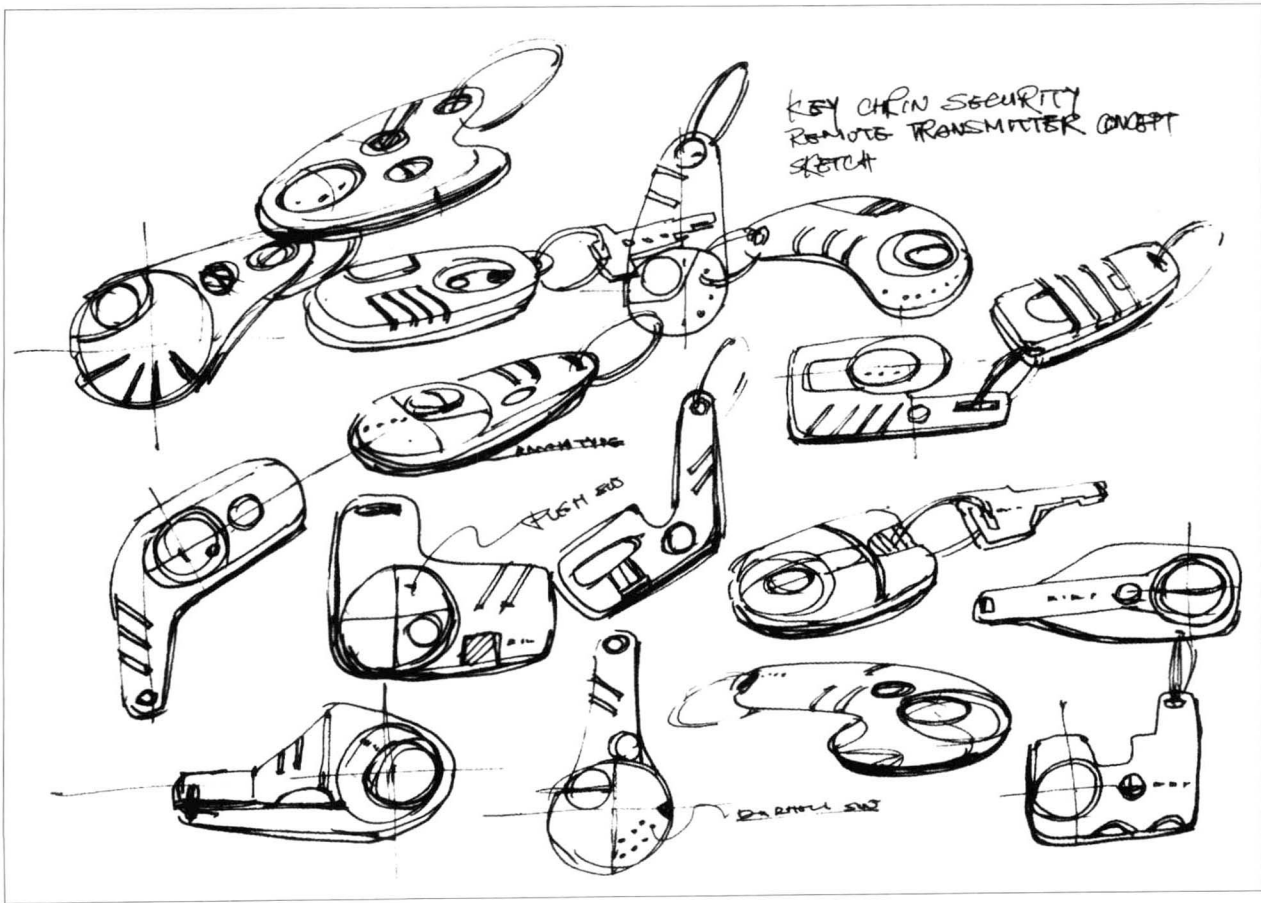

开花的苹果树 荷兰 蒙德里安

些是偶然的，然后敏锐地抓住它的要害，刻画那些本质的、必然的、主要的东西；扬弃那些妨碍表现本质的、必然的、主要的细节，经过分析、筛选，就会使形体塑造有力和突出。比如画石膏几何形体，就主导和从属关系分析：几何形体是主导的，背景就是从属的；就其本质与非本质分析：几何形体结构是本质的，附属于结构的光影是非本质的；就其必然与偶然分析：石膏几何形体的造型、色泽是本质的、必需的，其污染部分，破损部分是非本质的，偶然的。依此类推，就

形体方面来分析，主要物象居主导地位，其他物象居从属地位。就色彩方面来说，主要物象的色彩处于主导地位，决定画面色调主要倾向，其他物象居于从属地位，其色调要与居主导地位的物象色调取得协调和呼应。

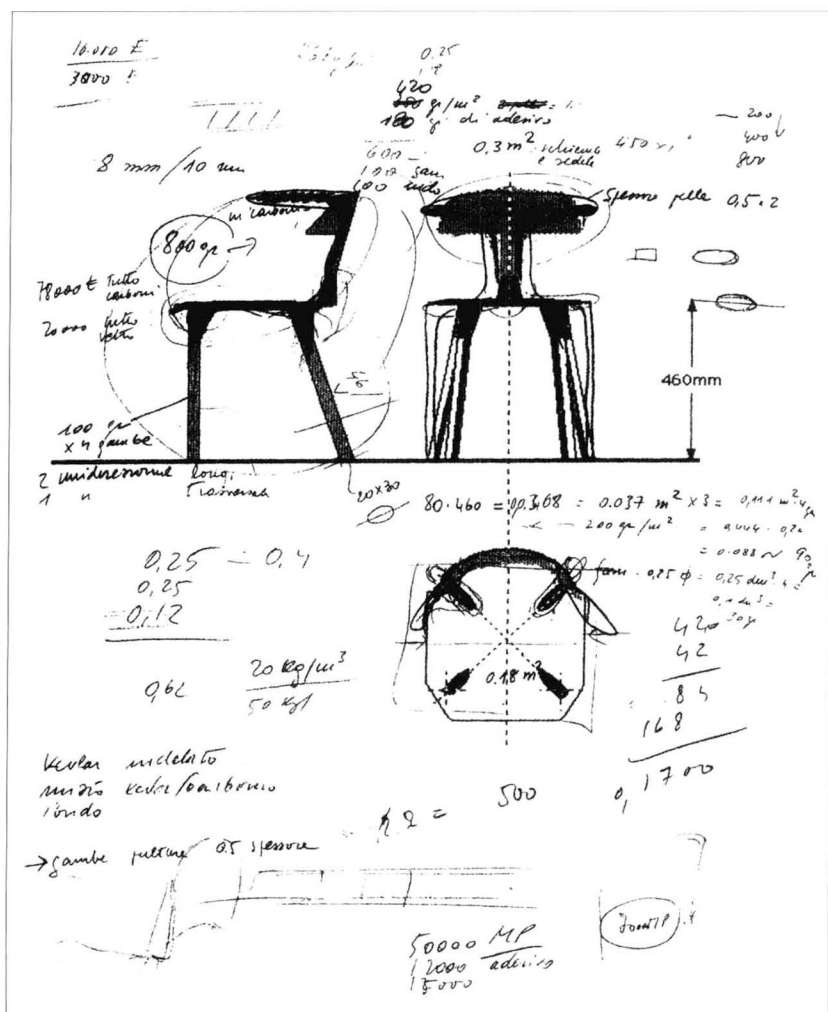
素描与其他画种一样，从本质上都是一种表现艺术，是借助形象表达画者个人情绪，并通过形象呼唤起人们另一种形象，从而起到感情交流、互补的作用。这种作用在写生式、设计式、构成式素描教学中都可以反映出来。

门锁遥控器的造型思考 日本 清水吉治

从唯物辩证法的角度认识,物象的形状和特征能在人的生理和心理上造成影响,这种影响是通过联想方式进行传导的,人们常说的“触景生情”就是这样,比如深秋的残花败叶,就会引人伤感;畅游名山大川,登高而舒啸,会使人精神振奋。艺术造型的作用在于强化某一特定的形式去加强情绪的影响力,这一值得重视的课题往往在基础教学中得不到重视,不少人将素描基础教学,

仅局限在培训技术上的熟练而已,而未重视艺术情感的培养和表现上。毫无疑问,素描基础教学必须重视表现技术的准确性上,要画准确线条、比例、尺度及透视变化的位置与形状,但不能以科学规律替代艺术规律,如果仅仅以画得“像”作为判断素描优劣的标准,那么在科技飞速发展的今天,照相机、电脑的功能已经能做到逼真的程度,是否能替代素描的造型功能呢?结论不难得出,

轻型扶手椅设计草图 意大利 阿尔贝托·梅达

素描固然能利用科学成果来深化和扩大人的视野以加强表现力,但这种能动的艺术造型功能是不能用科学成果来替代的。

美国布朗大学的安迪·范达姆教授生前曾指出:“好的教学其实是一种表演”,“优秀的老师对待学生就像伟大的教练对待运动员一样,他们既关心赢得比赛,也关心团队中的每个人。”教师在教学中,始终要运用表现性语言手段,在布置与完成素描训练作业过程

中,引导学生注意物象关系的动态特征,以激发学生从动态特征上找出表现的热情、培养学生对线条、比例、色调、运动、力度等形式属性的敏感,以激起学生表现激情。在教学过程中,我们常常发现充满激情的画与呆板的画,在表现效果上大不一样,尽管都很投入,但由于出发点的差异,如同一张透视精确的素描作业,绝不等于有情感依附并富有表现力的艺术品一样道理。

素描基础教学中,处理好主观感受与客观检验的辩证关系是教学的关键之一,为求主观表现而热衷于形式的追求,不受客观检验的结果往往使物象画成风马牛不相及的怪物。或为求“逼真”一味追求物理属性(光线、明暗)的精确体现,会陷入僵化桎梏之中,毫无生气可言,两者都是不可取的。正确处理的方式是能注意主观能动的发挥,又能经受住客观检验的造型,方能从自然形态升华为艺术形态。

192]

1889

ИЮНЬ—9 [21]—JUNIUS.

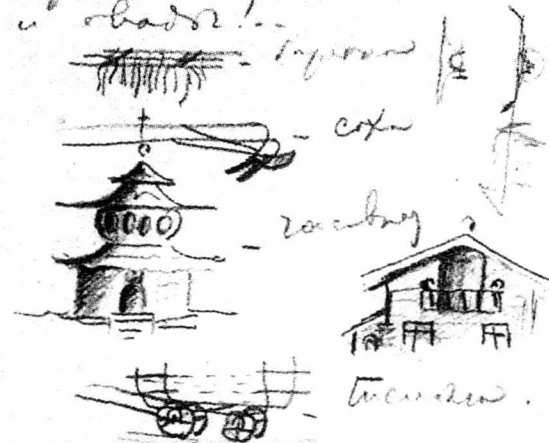
1889

ПЯТН.

Нирилла, арх. алекс. Веклы, Марфы и Марии.
Нирилла, илум. бѣлозер. (Нов. г.), Алексан-
дра, илум. куст.

Солнце.
в. 2 ч. 36 м.
з. 9 ч. 27 м.

У Паденіа побави и
хиди. До 4ч. преедвизици.
((Нова и шес е Винаградни
- монстраи. Не до рони та-
мт. преедвизици и а ста-
рени не анифоз не зени
данис под мидени. Прее-
мисени побави и
вот ситени. Конор
и оладор!..

[193

1889

ИЮНЬ—10 [22]—JUNIUS.

1889

СУББ.

Тимова, Алесандра и Антонины. Геофана.
Вассіана.

Солнце.
в. 2 ч. 36 м.
з. 9 ч. 27 м.

Групица и Катмисов. Там
и Шамисов и миди
до миди миди сити
миди и Тигри, миди миди
миди и миди миди
миди миди миди. Миди
миди миди миди миди
миди миди миди миди миди

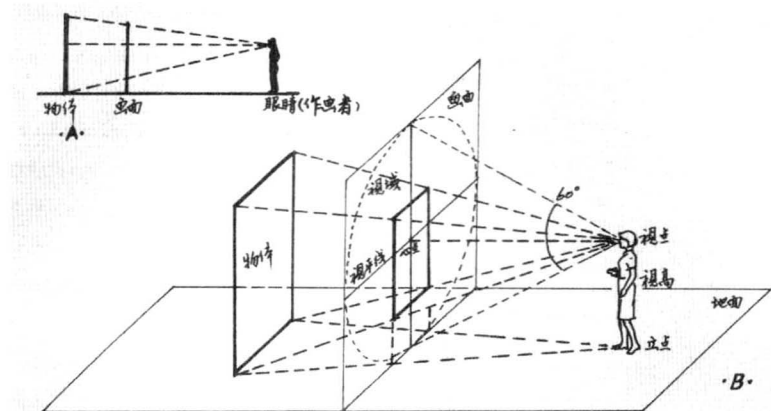

13

四、透视的定义和构成的要素

“透视”是一门学科，它是在画幅的平台上，研究如何将看到的物体表现立体，并呈现空间关系的一种绘画方法。所以在研究透视的过程中，必须具备三个要素：眼睛（作画者）、物体、画面，三者之间关系决定了画面透视的最终效果。

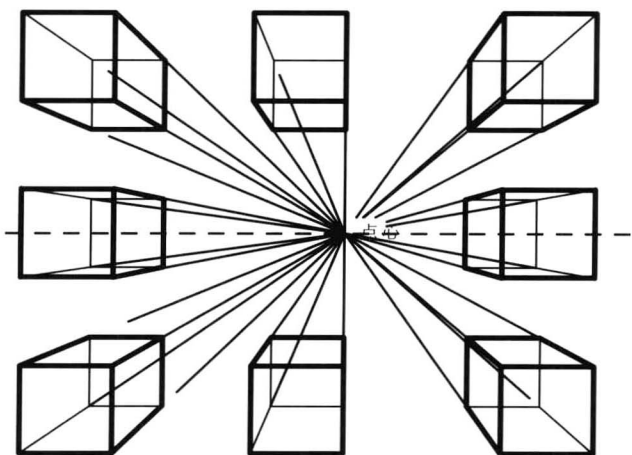
透视的规律是“近大远小，近的清，远的模糊”。

透视的三要素

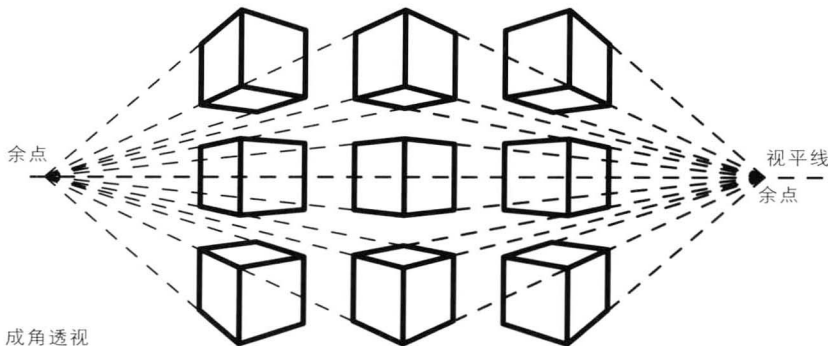
五、透视的基本规律

1. 平行透视：当立方体中有一组平面与画面平行，另一组和画面成直角的透视。则成为平行透视。平行透视只有一个消失点，所以成为一点透视。

平行透视

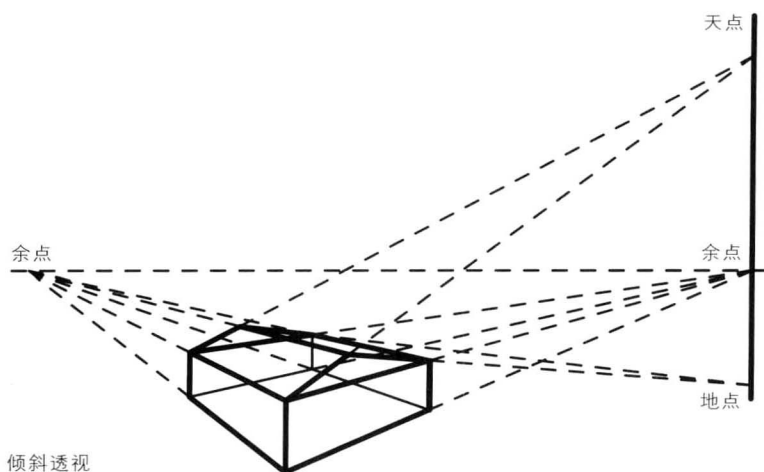
2. 成角透视：当立方体和地面保持垂直，而与画面成角度时，这种透视称之为成角透视。成角透视有向两边消失而形成两个消失点，所以又称为两点透视。

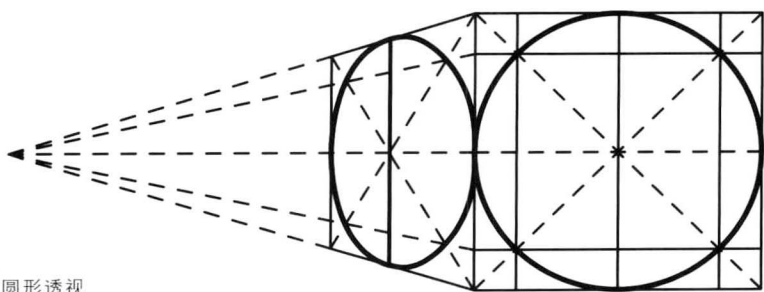
成角透视

透视的主要用语

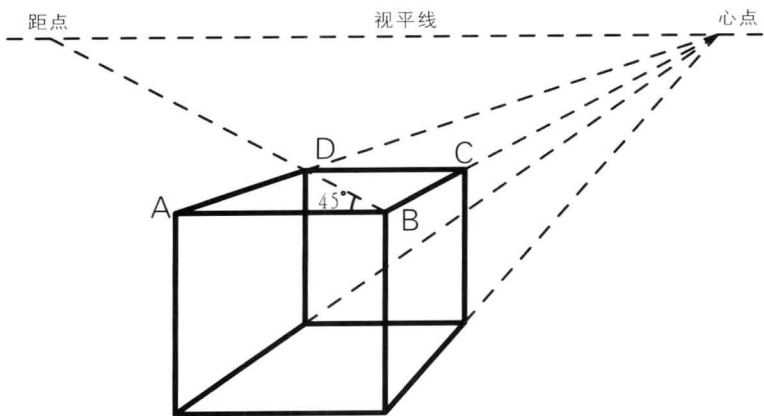
- ❑ 1. 足点：是绘画者在观看物体时所站立的位置，而该点是静止状态下的点。
- ❑ 2. 视点：画者观看物体时眼睛所在的位置。
- ❑ 3. 视高：视点到地面的垂直距离。
- ❑ 4. 视域：视点固定所能看到的范围叫可见视域。视域最大范围一般在视角 170 度左右，在 60 度左右视角的视域内看物体比较清晰，称之为舒适视域。
- ❑ 5. 中视线：从眼睛看出的无数视线中，与瞳孔平面垂直的一条视线叫中视线。由于中视线是目光专视的方向，所以中视线又称为视向。
- ❑ 6. 视平线：绘画者的正前方视点即与眼睛等高的一条水平线。在正视情况下，视平线与地平线是重合一致的，如抬头仰视或低头俯视时，视平线与地平线是分开的。

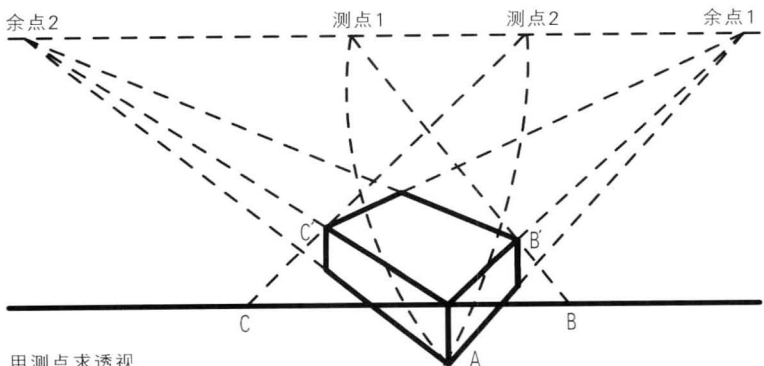
倾斜透视

圆形透视

用距点求透视深度

用测点求透视

3. 倾斜透视：当物体有一个平面同时与地面和画面成倾斜角度。倾斜透视因俯仰角度不同，其消失点分别在视平线以上的天点上，或地平线以下的地点上，所以又称为三点透视。

4. 圆形透视：当圆形和地面平行时，其透视规律表现为离视平线越远，其圆弧弯曲度越大。当圆形与地面垂直时，离主点越远的圆形，其圆弧度越大。一切圆形都可以从正方形的透视变化规律中找到圆心和直径，并以此为圆形透视变化找到依据。

7. 心点（主点）：眼睛正视前方，与画面垂直相交的点叫心点，是视向在画面上的反映，也是视点高位置在画面上的反映。当物体有一个面与画面平行时，与画面成直角的直线都向心点集中消失，该心点又称为90度灭点。

8. 余点（灭点）：物体中不与画面平行的同组线条在画面上消失的点叫余点。

9. 距点：物体与地面平行，与画面成45度的直角，消失在视平线上的点称之为距点。通过距点能求出透视面的深度。

10. 天点：物体的平行线相交于视平线以上的余点称天点。

11. 地点：物体的平行线相交于视平线以下的余点称地点。

12. 测点：物体与地面成角度时，物体两条边延伸与视平线相交与余点，余点到视点的距离为半径画弧线与视平线相交之点为测点，该点是求物体透视面深度的助点。