

T 大师从这里起步

he first step to be a master

Still life sketching

静物素描

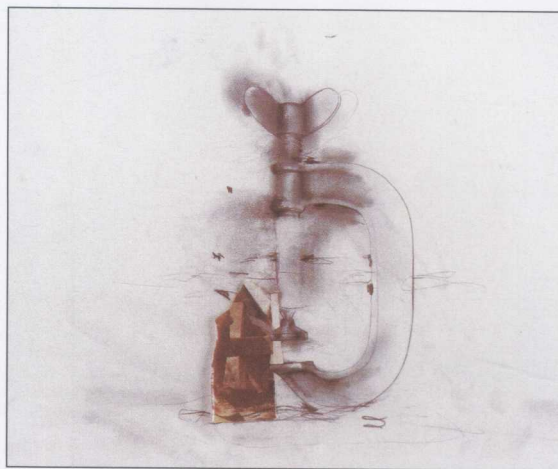
党震 韩雪 等 编著

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

014020126

J214
137

大师从这里起步
The first step to be a master
Still life sketching

静物素描

党震 韩雪 等 编著

★ 藏书 ★
图书馆

北航

C1707847

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

J214
137

图书在版编目 (CIP) 数据

静物素描 / 党震等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.2

(大师从这里起步)

ISBN 978-7-5314-5719-0

I. ①静… II. ①党… III. ①静物画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024929号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 22

字数: 41千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南 童迎强

技术编辑: 鲁浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5719-0

定价: 163.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术是一种对生活的观察和体验，其中被我们赋予了自己的观念与情感。作为一种观察方式，艺术，决定了我们的生活方式。

艺术的灵感来自于生活！灵感来源于对生活的热爱，浩瀚的自然界和人类社会生活充满着艺术可以吸取的素材和灵感。艺术家要培养训练一双独特的慧眼，从平凡的事物中发现别人没有发现的美，经过筛选、观察和体验，让艺术的灵感瞬间而来，并迅速抓住，用简洁的方式记录下来，形成最初的构思，再进一步补充、完善，创作出完美的作品。

灵感是一种特殊的思维形式，它的一个最显著的特点就是你无法预测它什么时间出现，它是一种瞬间的领悟。平日里百思不得其解，要创作一部作品不知从何下手，为之寝食难安，然而就在不经意间，突然思潮汹涌而来，创作中的难题迎刃而解，作品一气呵成。灵感千呼万唤不出来，但是灵感有时突然爆发，偏偏在无意中不期而至：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”

艺术灵感是一种独特的思维活动，在无意中触及，在突然间顿悟，成为艺术家创作艺术作品的源泉，是艺术创作过程中重要的环节。一部优秀的艺术作品必须得到灵感的多次“光顾”和“到访”才能取得真正意义上的成功。而无数次的成功，标志着艺术大师的诞生。

对于绘画专业的学习者来说，每个人或多或少都做过想当画家甚至绘画大师的梦。有梦才会有动力，有梦才会有努力，有梦才会有毅力。实现这个梦想还要从平地起步，一步一个脚印，扎扎实实练好基本功，不畏劳苦，不断攀登画坛的高峰。在学习阶段，大师的影响力是无时不在、无处不有的。敬仰大师的人格，钦佩大师的才气，研习大师的技法，临摹大师的作品，欣赏大师的风格，这些都贯穿于学习者的整个学习过程中。

《大师从这里起步》是一套帮助学习者初步掌握绘画基础知识和绘画基本技法的丛书，也是社会考生迈进高等艺术学府必修的学习参考书。本套丛书共有22种，内容包括两大部分，一是绘画基础部分，有素描基础、静物素描、人物素描、石膏像素描、设计素描、风景写生、色彩、速写等，强调绘画基本功的训练和能力的培养；二是世界画坛巨匠的素描作品，这些享誉古今的世界绘画大师有达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、荷尔拜因、鲁本斯、伦勃朗、安格尔、阿道夫·门采尔、克里姆特、席勒、米勒、凡·高、列宾、谢洛夫、菲钦、毕加索等。

绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情和世界观，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。通过这套丛书，你可以从中受到美的教育和美的享受，丰富你的想象力和创造力。

绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，对事物的观察和感受更准确，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西。通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。

绘画不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，因而在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。通过这套丛书，你可以欣赏到各国大师不同时期的素描作品，了解到他们的艺术形式、表现手段、艺术风格的形成与其素描基本功的关系。艺术素质是看不见、摸不着的东西，但你从这些世界绘画大师的作品中，会学习到大师崇高的艺术品格，实实在在地体会到艺术素养在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画，你将看到每一个有机体、每一件事物，包括一草一木都蕴含生命的活力。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化你的心灵和释放你的才华。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为画家。当你的绘画天赋被激发的时候，你就能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画成为精品，实现你当画家或绘画大师的梦想。

The first step to be a master
Still life sketching

总目录/CONTENTS

素描

党 震 编著

静物空间的处理

韩 雪 编著

调子与质感

全晓男 编著

素描静物

何 伟 张鑫峰 编著

Art is a way to observe and experience life, endowed with our own ideas and feelings. As a way of observation, art decides our way of life.

Art is inspired from life! Inspiration originates from our truly love for life. The vase nature and human social life are full of materials and inspirations waiting for art to draw. Artists shall train a pair of unique wisdom eyes and use them to find beauties other people ignored from ordinary things; whenever inspiration of art suddenly bursts out after careful selection, observation and experience, artists shall quickly capture and record it in a concise way to form the preliminary conception, and then further supplement and improve until a perfect work is created.

As a special form of thinking, the most striking feature of inspiration is that you can never predict when it will appear. It is a momentary illumination. On a daily basis, maybe you feel so puzzled and have no idea where to start a work that you have no appetite or sleep badly, but suddenly trends of thoughts surge out when you least expect them to, the problems encountered in creation are solved and finally the work is finished without any letup. Inspiration doesn't show up after repeated calls, but sometimes it suddenly busts out when you least expect it to: "Hundreds and thousands of times, for her I searched in chaos, suddenly, I turned by chance, to where the lights were, and there she stood" .

As a unique thinking activity, artistic inspiration, touched unintentionally and suddenly enlightened, functions as the source of artistic works by artists and plays a crucial role in artistic creation. A classic artistic work can achieve a real sense of success only after repeated "incubation" and "illumination" by inspiration. And numerous successes mark the birth of the artistic master.

For learners majored in painting, each of them more or less has once dreamed to be a painter or even painting master. Having dreams can evoke motivation, having dreams can motivate efforts, having dreams can inspire perseverance. Our dreams can come true only if we start from scratch, master the basic skills steadily and continually climbs towards the height of painting with every effort. During the phase stage, the influence of masters is everywhere for every moment. Veneration of master's personality, admiration of master's talent, study of master's technique, imitation of master's works and appreciation of master's style all run throughout learners' whole learning processes.

The First Step to Be a Master is a series aiming to help learners preliminarily master the basic knowledge and

THE FIRST STEP TO BE A MASTER

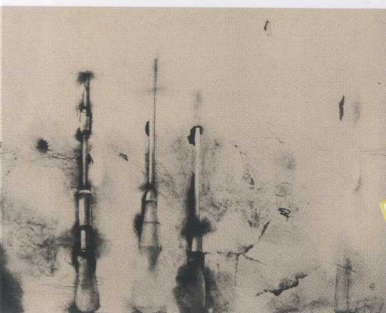
technique of painting, and also serves as compulsory reference books for social examinees after their entrance into the Higher Schools of Art. There are 22 kinds of series in total, which are divided into two sections according to their contents. One section is about foundations of painting including basis of sketch, still-life sketch, character sketch, plaster model sketch, design sketch, landscape sketch, color and sketch, which emphasize the training and ability cultivation of basic painting skills. The other section includes sketch works by world painting masters in ancient and modern times such as Da Vinci, Michelangelo, Raphael, Holbein, Rubens, Rembrandt, Ingres, Adolph Menzel, Gustav Klimt, Schiller, Miller, Van Gogh, Repin, Serov, Fechin, Picasso, etc.

As a portrayal of visual image, painting can not only show painters' thoughts and world outlook, but make appreciators think of things closely relating to painting images though invisible on the painting. With this series of books, you can learn the knowledge of beauty while enjoying it, and enrich your imagination and creativity.

Painting can not only make your vision sharper to observe and feel things more precisely, but enable you to know more about yourself, especially for something you feel vague and can't express in words. Through this series of books, you will learn different observation methods and the capacity to describe things.

There exist various kinds and forms of paintings. Due to the social, political, economic and cultural differences among nations and peoples around the world, the paintings of all countries in the world demonstrate sharp distinctions in art form, way of expression, artistic style and so on. From this series of books, you can appreciate sketch works of masters in different times around the world and learn about the relationship between their art form, way of expression and the formation of artistic style and their basic skills of sketch. The artistic quality can't be seen or touched, but you can learn masters' great artistic styles and really realize the crucial role it plays in cultivating and developing of artistic talents from the works of world painting masters.

By studying painting, you can see every organism, everything and even tree and bush containing the vitality of life. Art of painting can purify your soul and release your talent while you are fascinated by painting. The more powerful your painting ability becomes, the more likely you are able to draw things around you. If you love painting, you'll become a painter. When your painting talent is aroused, you can use your dexterous hands and adept skills to paint competitive products, making your dream of becoming a painter or a painting master into a reality.

大 师 从 这 里 起 步

第一篇

素

编著/党 震

描

The first step to be a master
Still life sketching

目录

CONTENTS

阶段性美术教学系列丛书素描高中一年级(下) **第一阶段 强化基础** 1

第一课 基本形的丰富化	7
第一节 基本形的视觉因素	7
第二节 如何画准基本形	12
第二课 构图组织的丰富化	16
第一节 画面	16
第二节 构图组织	21
第三节 关于静物素描的几种典型构图分析	31
第三课 复杂形体的结构关系	35
第一节 柱头的结构素描	35
第二节 复杂放置的瓶子与罐子	37
第三节 衬布与揉皱的纸	41

阶段性美术教学系列丛书素描高中一年级(下) **第二阶段 训练绘画语言** 2

第四课 固有色差异训练	49
第一节 认识固有色差异	49
第二节 几种不同类型的固有色差异训练	51
第五课 质感与肌理	55
第一节 什么是质感	55
第二节 质感区分练习	64

阶段性美术教学系列丛书素描高中一年级(下) **第三阶段 综合表现** 3

第六课 内容、形式与情感	70
第一节 内容与形式	70
第二节 形式与情感	78
第七课 静物写生长期作业	84
第一节 长期作业的准备工作	84
第二节 素描静物写生长期作业的步骤	85
第三节 三组不同题材的静物素描课题	90

阶段性美术教学系列丛书素描高中一年级（下）

第一阶段 强化基础

第一阶段包括第一课基本形的丰富化、第二课构图组织的丰富化、第三课复杂形体的结构关系三部分课程的内容。

本阶段需要解决的问题：

1. 深入理解基本形，强化比较与联系的观察方法。
2. 掌握多样的构图组织，主动营造画面的构图秩序。

1

基本形的丰富化

本课要点: 1. 深入理解重视基本形的意义, 体会基本形的视觉心理特性。
2. 运用比较与联系的方法画准基本形, 培养严谨的造型意识。
3. 重视基本形特征, 培养敏锐的造型感觉。

总课时: 30课时。

对形的认识是造型艺术的核心问题,我们在高一(上)素描课中通过几何形体和简单静物写生训练,已经对形、结构、比例、透视、明暗、体积、空间、质感等诸多造型因素进行了初步认识。随着课题难度的增加和题材的拓展,高一(下)素描课将继续沿着这一思路,对造型问题做进一步的深入教学。对基本形的认识又是基础中的基础,本课将针对基本形的丰富化这一课题,从视觉因素和如何画准基本形两个层面展开学习。

第一节 基本形的视觉因素

素描作为造型训练的主要手段,它的目的当然是解决造型问题。而认识造型的首要环节就是对基本形的认识。基本形的话题我们在高一上册中就已经涉及,基本形是对于复杂形体的概括,而在绘画中,基本形又与平面形状这个概念密不可分。在绘画中我们所谈论的基本形就是平面的形状,它的主要特征是几何化的、简约的平面形。

在雕塑作品中也存在基本形的问题,针对立体空间中的形体而言,基本形的概念主要是指立体的、几何形体化的简约形体(图1-1~图1-4)。

一、基本形的丰富性

1. 基本形的图像来源

基本形图像来源是千变万化的自然形态。当我们观察自然界中的复杂图像时会发现,所有目力所及的形态都会有其相互对应的基本形。我们对形态的认识就是从观察自然开始的,从观察入手,从自然入手,我们会对形的认识有本质意义上的理解(图1-5~图1-12)。

图1-1 安格尔

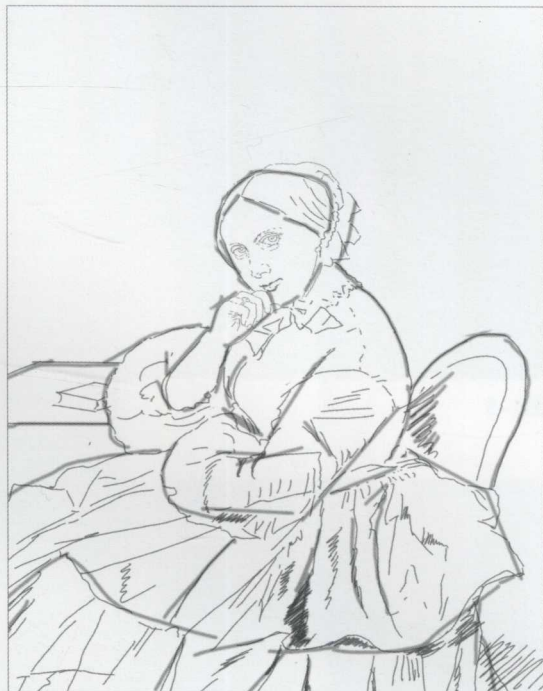

图1-2

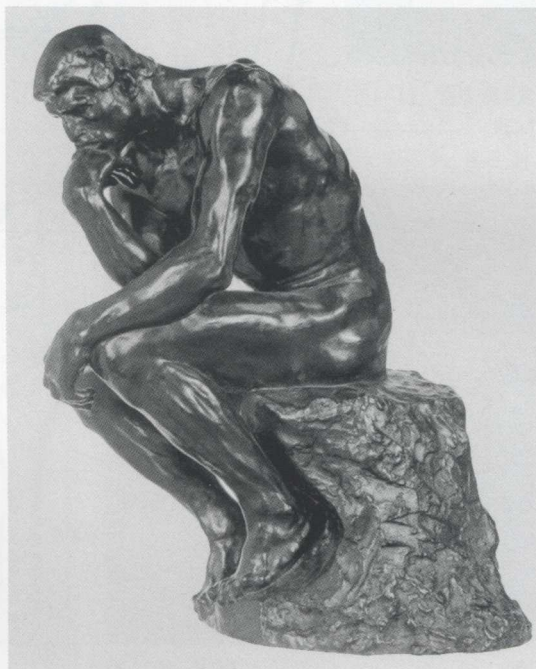

图1-3 罗丹

图1-4

图1-5

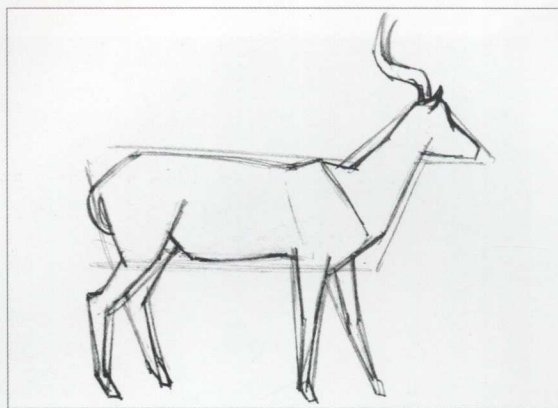

图1-6

图1-7

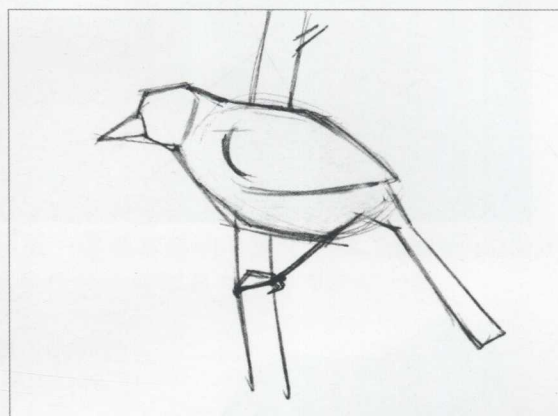

图1-8

图1-9

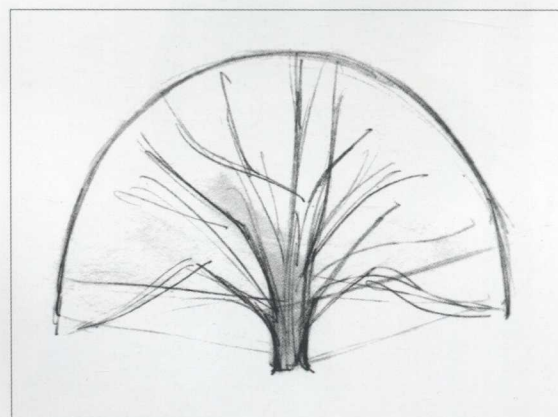

图1-10

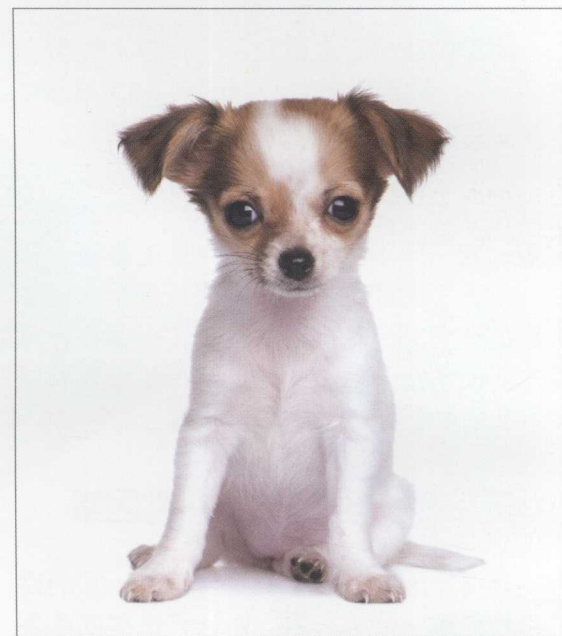

图1-11

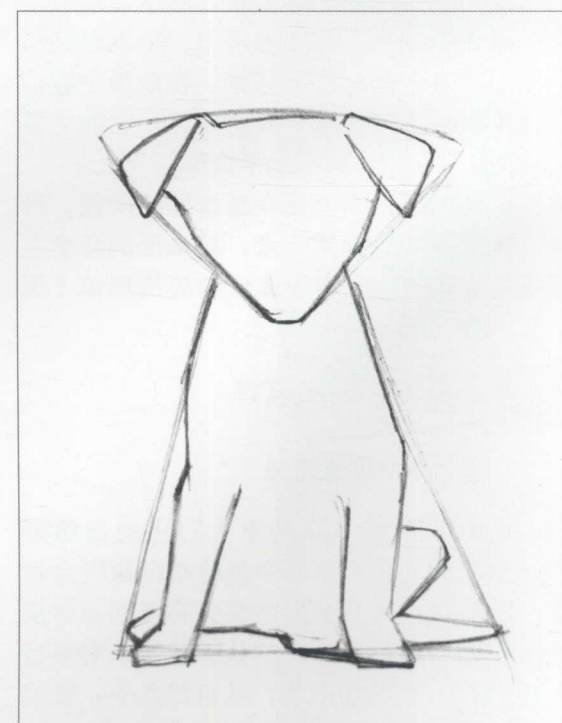

图1-12

2. 绘画作品中的基本形

(1) 写实类型绘画作品中的基本形

写实类型的绘画作品有着还原自然形态的视觉效果,这往往使我们沉醉于画家精湛的写实功夫,而忽略隐藏在真实表象背后的基本形。其实,几乎所有写实类型绘画作品中都包含着抽象的几何图形构成关系。正是基本形的潜在运用才使得写实类型的绘画有了更为坚强的画面结构力(图1-13、图1-14)。

(2) 写意类型绘画作品中的基本形

写意类型绘画作品中的造型夸张,有变形的成分,绘画语言也不拘泥于再现真实,但夸张的形态与奔放的笔触背后仍然有着基本形的内蕴。只不过此时的基本形不再只是复原真实,多了抒发情感、强化视觉心理作用的力量(图1-15、图1-16)。

(3) 抽象类型绘画作品中的基本形

抽象类型的绘画作品一般又分为热抽象与冷抽象两个类型。倾向于理性分析,画面结构严谨而富于理性推敲的作品被称为冷抽象;倾向于情感宣泄,画面结构奔放不羁的作品被称为热抽象。这其中都包含着基本形的运用,或者干脆直接用几何形状支撑画面(图1-17、图1-18)。

(4) 民间美术作品的基本形

年画、剪纸等民间美术作品中也大量运用了基本形来结构画面,体现着朴素、自然的稚拙趣味。这一类型的美术作品中,基本形的运用更加直接,从构图到内容都直接有基本几何形的存在(图1-19、图1-20)。

图1-13 安格尔

图1-14

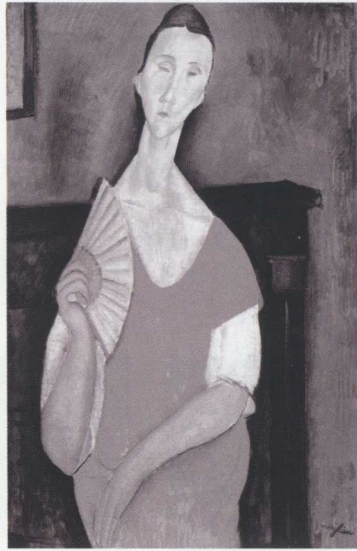

图1-15 莫迪里阿尼

图1-16

图1-17 德库宁

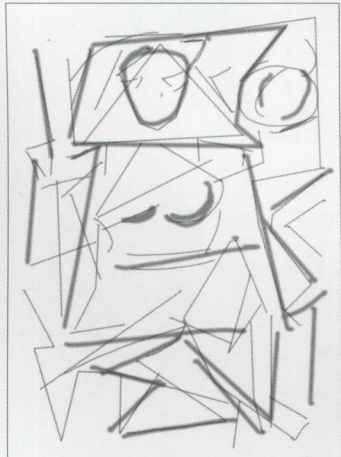

图1-18

图1-19 年画

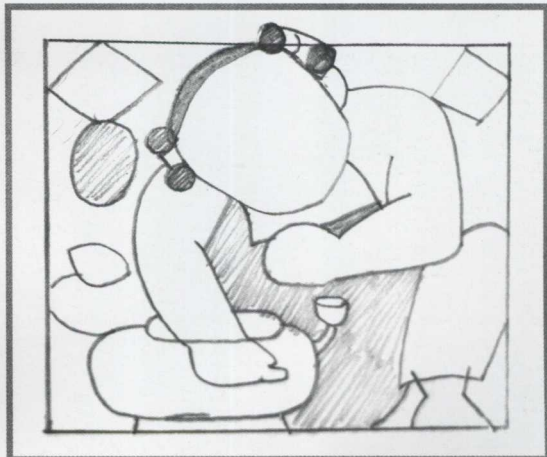

图1-20

三、基本形的视觉心理特性

图像的视觉信息经过眼睛观看继而传输给大脑,作用于人的心理会产生不同的心理响应,此类现象被称为图像的视觉心理作用。基本形这一图像概念也同样具有视觉心理特性,以比较论的方法入手,我们从以下几个角度来谈谈这个问题:方与圆、厚与薄、动与静、巧与拙。

1. 方与圆

方圆对比体现着曲与直两种线形美,方形显得坚硬、庄严、严谨、呆板;圆形显得柔软、舒缓、放松、活泼。自然形态中随处可见方形与圆形,但落实到画面上就需要从图形的视觉心理层面去理解。方形所体现的力量美,人物组合形成强大的凝聚力,坚不可摧。圆形所体现的柔和美,画面散发出自由活泼的感受(图1-21~图1-23)。

2. 厚与薄

形状有收缩与扩张两个特质(图1-24、图1-25),图1-26的感觉受外力挤压而向内收缩,显得单薄、瘦弱,图1-27的感觉由内向外膨胀,显得饱满充盈。

3. 动与静

三角形有方向指向感,一组连续出现的形产生运动指向感,此类图形有运动感。

静止的动态、方形与梯形,稳定的造型与画面结构,产生平静感(图1-28~图1-30)。

4. 巧与拙

形状朴素坚实,略显笨拙,外形简约概括,图形组织简单不烦琐,此类形状显示憨厚稚拙的趣味。外形变化多,图形组织复杂精巧,此类造型有华丽精致的趣味(图1-31、图1-32)。

图1-21 雷诺

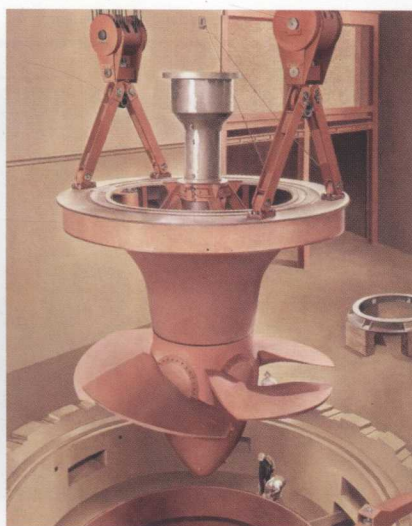

图1-22 佚名

图1-23 凡·高

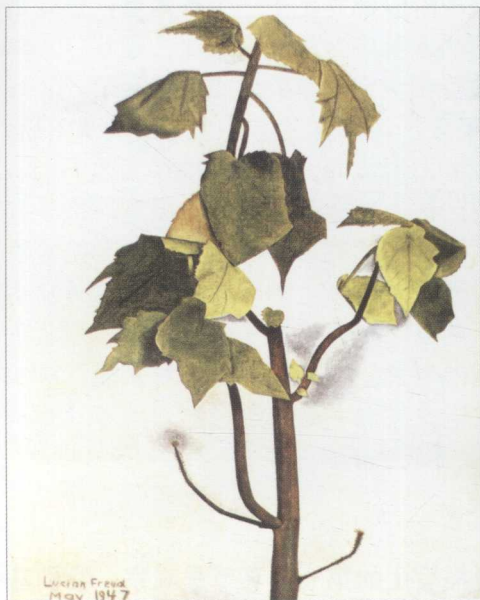

图1-24 弗洛伊德

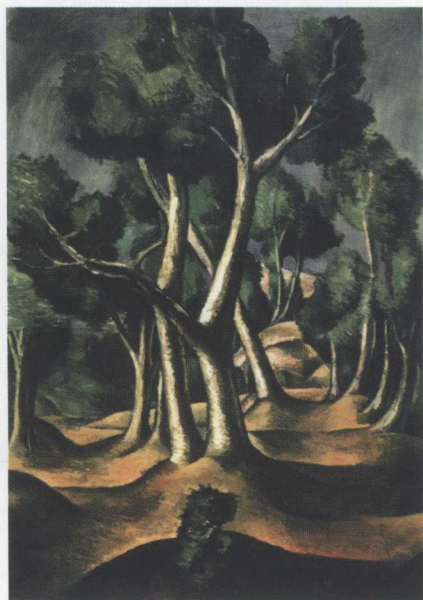

图1-25

图1-26

图1-27

图1-28

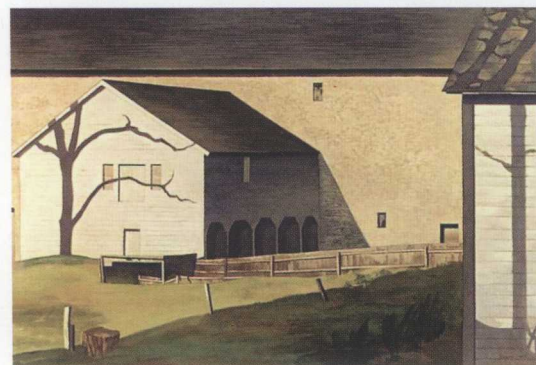

图1-29

图1-30

图1-31 卢梭

图1-32 弗洛伊德

第二节 如何画准基本形

我们在本课的第一节中着重讲解了与基本形有关的理论知识，某些知识点是针对形的视觉因素展开的，某些知识点则属于艺术修养的因素展开的。所有在第一节中涉及的有关基本形的话题，在实

际的写生训练中都会牵扯到具体应用的问题。在写生训练中，有关基本形的问题在起始阶段到完成阶段都立足于一个基本点，那就是如何画准基本形。对于这句话的理解应当从两个层面去理解：①作为基础素描的学习，写实的造型观决定了我们必须画准形。②写实训练的形准要求又并非只局限于培养学生如实复制自然形的能力，作为整体审美修养与造型能力的培养，画准形的意义远不止于如实复制自然形态这一种能力。作为基础教学，第一层意思是具有极强的现实意义的，因为在中国当下的美术基础课教学乃至美术院校招生考试的重点之一，就是通过考核学生的写实功底来检验学生的造型能力。而第二层意思是建立在综合培养学生的造型意识及审美修养的层面，有着更为深远的意义。随着对造型、对素描、对视觉审美的更深层次的理解，我们会发现，画准形是学习美术专业基本功的必备能力，它会使我们受益终生的。

一、正确的观察方法

先有观察，才有绘画。素描写生的第一个环节是观察，我们基础造型训练的第一步就从观察开始。正确的观察方法有两个要点：一是学会从外往里看，从大到小看。二是学会联系与比较。

1. 从外往里看，从大到小看

观察是有顺序的，正确的观察方法要求我们先看对象的外形，对于所描绘物体的整体外形印象是第一步。从外形入手，依次观察大的形体结构形，再到具体细节形，这样就是从外往里、从大到小的顺序（图1-33~图1-35）。

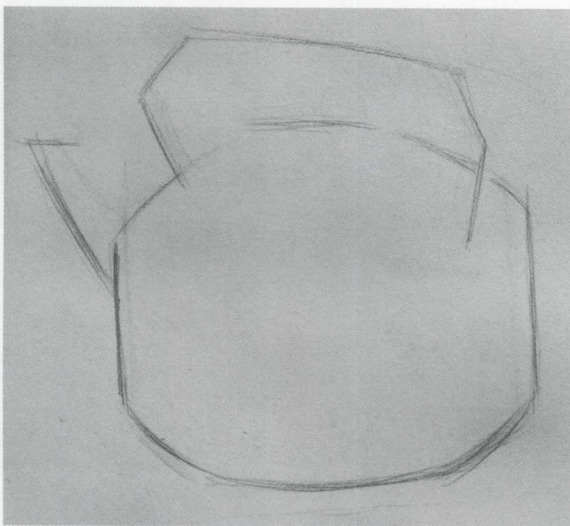

图1-33

图1-34

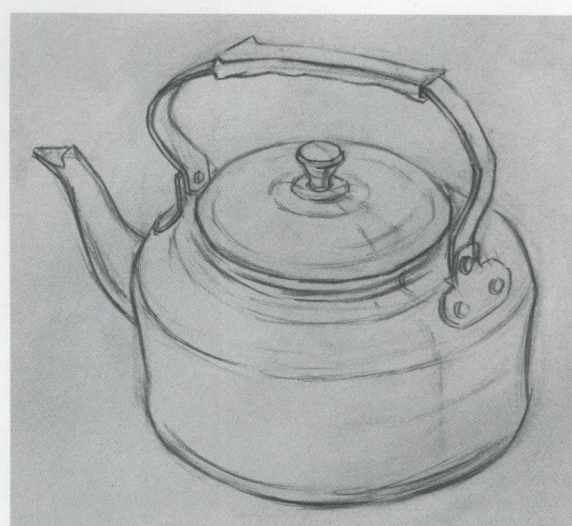

图1-35