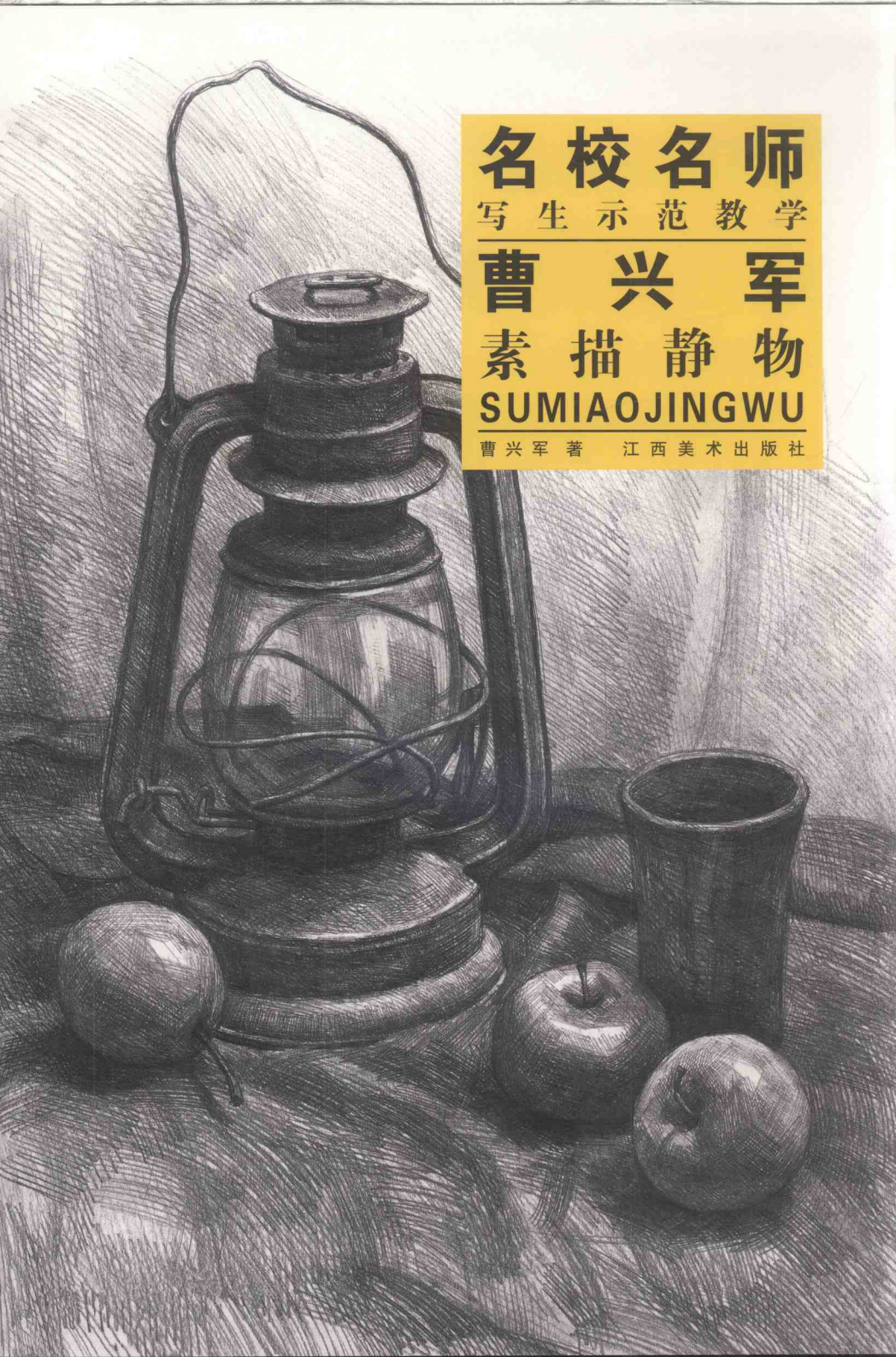

名校名师

写生示范教学

曹兴军

素描静物

SUMIAOJINGWU

曹兴军 著 江西美术出版社

名校名师

写生示范教学

曹兴军

素描静物

SUMIAOJINGWU

曹兴军 著 江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈律师

责任编辑：徐 玫 整体设计：徐 玫

图书在版编目(CIP)数据

曹兴军素描静物 / 曹兴军著. — 南昌：江西美术出版社，

2009.1

(名校名师)

ISBN 978-7-80749-596-3

I. 曹… II. 曹… 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(2008)第173512号

曹兴军 著

江西美术出版社出版发行(南昌市子安路66号江美大厦)

网址: www.jxfinearts.com

邮编: 330025 电话: 6565509

全国新华书店经销

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

2009年1月第1版

开本: 889毫米×1194毫米 1/8

印数: 1-5000

ISBN 978-7-80749-596-3

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

2009年1月第1次印刷

印张: 4

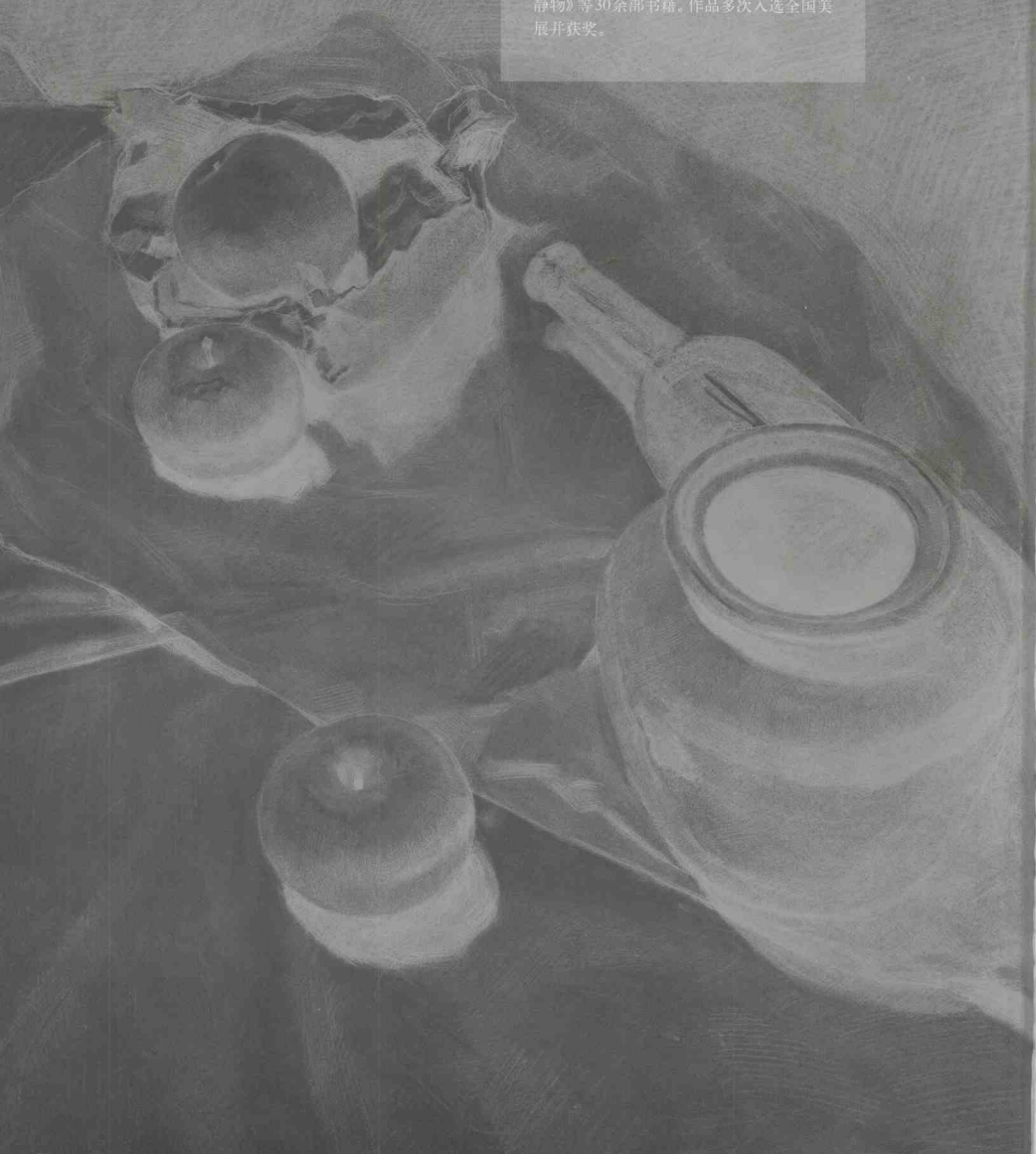
定价: 20.00元

作者简介

曹兴军，湖南郴州人。1992年毕业于浙江美术学院版画系，1994年入中国美术学院攻读硕士学位，毕业后留校任教至今。现为中国美术学院副教授、硕士研究生导师、造型基础部素描教研室主任。

著有《人体素描新论》、《肖像素描》、《风景素描》、《人物速写》、《风景速写》、《色彩静物》等30余部书籍。作品多次入选全国美展并获奖。

素描静物写生训练的基本要点

素描是基础美术中极其重要的基础科目。静物素描又是素描训练中极其重要的一个部分，是美术初学者学习素描的主要手段之一，也是美术院校素描练习的主要内容之一，许多时候就是艺术院校素描考试的内容。

静物素描中的静物通常是指带有生活气息的简易物品，它们都是我们生活中所熟悉的，富有生活气息和情趣，而且又是相对静止不变的，可以从多角度去观察、理解和表现；同时，这些物品种类多，形状、质感各不相同，可供选择的余地大，最适合作为绘画基础训练的内容。静物素描也是静物色彩等训练科目的基础。

对于初学者来讲，静物素描是最容易的入门科目，是认识物体质感的必要途径，也是观察、认识和表现生活的基本方式。一幅好的静物素描是作画者生活积累、感受和审美情操的反映，也是对客观事物理解的反映。

一、学习方法

素描的学习是一个由量变(作画经验积累)到质变(水平的提高)、积累和提高共同进行的过程，是对眼、脑、手综合能力的训练。素描训练的目的是逐步掌握构图法则，理解物体的明暗调子和结构关系，进一步掌握透视变化的规律和写生步骤，最终提高造型能力。在学习中，必须遵循由简入繁、先易后难、循序渐进的原则。一般可以先从石膏几何体的学习入手，经过静物的学习逐步过渡到石膏头像、胸像等科目的学习。在静物素描的学习中，可以先从单个、简单的物体开始练习，逐步到较复杂、多个物体的组合，这样容易迅速掌握。切忌选择细节过于琐碎，色彩过于鲜艳的实物和衬布，一方面这不利于对形体结构的理解和掌握，另一方面也会干扰对画面黑、白、灰色调层次的比较。

写生是素描学习最重要的形式。同时，也要注意临摹和默写的训练，这样能更好地达到学习的目的。

(一) 临摹：选择优秀的对学习有帮助的静物示范作品。严格遵照作画步骤，遵照临本如实地临摹，从中学习观察方法和表现技法，为写生做准备。临摹时可着重于对手的娴熟训练和深入刻画能力的提高。

(二) 写生：是静物素描学习最主要的方法。写生时应安排适合自己的静物，不宜过难。同时，从构图、塑造到画面调整，从明暗关系到主次、前后空间关系等都需要作者自我处理。因此，写生能更最大限度地提高我们的观察能力和表现能力。写生时可侧重于对眼睛观察能力与比较能力的锻炼。

(三) 默写：是提高静物素描综合能力的主要手段，当前艺术院校招生中，默写是静物素描考试最常用的方式。训练中，默写可衡量个人对物体的理解程度，培养记忆和创造能力。

当然，实践中三者需要很好地结合起来，以提高学习的效率。

二、静物素描的基本步骤

(一) 构图、透视、造型

起稿时必须合理安排构图。好的构图对主体、空间与层次的表达非常重要，是一幅成功的素描作品的起点。构图时以突出主体、再现静物基本面貌为准绳。一般构图的对象应安排在画面的视觉中心，大小比例合适，以保持画面平衡，避免过偏、过满、过挤、过空等现象发生。要遵循“宁上不下、上紧下松、大小合理”的原则，注意取舍，分配好背景和台面的比例关系。

当构图确定后，画出静物的基本造型。此时要分析和判断对象的基本造型特征，这包括所呈现的基本比例和体块特征。先放弃无关紧要的细节部分而准确地概括出基本形体关系，否则就容易失去对总体造型的把握，或大的基本型不准，或过于琐碎。只有在确立基本形的基础上才能有利于体积的表现、细节的刻画，营造出整个画面的空间感。同时还要特别注意透视对造型的影响。

(二) 基本明暗调子。要先整体后局部，拉开亮部和暗部之间的关系，整合基本体块，为下一步的深入刻画做准备。

(三) 深入塑造，局部刻画，把握静物质感特征。

从局部开始塑造。可从最主要的静物着手刻画，如体积最大的或颜色最深的。应充分准确把握静物明暗交界线和质感特征，把握好造型及画面的主次、虚实和空间关系，切记不能脱离明暗调子与造型的联系，注意控制好画面的整体性和层次感，处理好局部与整体的关系。

(四) 调整大关系使画面效果整体统一。

在一张静物素描结束之前，务必要对画面做一次全面调整。整理画面大关系，概括并控制好暗部和亮部，使画面明暗关系更整体。突出主体静物，概括次要静物、背景、衬布等，让画面效果完整统一。

三、技法运用

素描训练所运用的表现形式多样，归纳起来通常有三种：以线条为主的画法、以明暗调子为主的画法以及线条和明暗相结合的画法。

(一) 以线条为主的画法：线条不仅能反映对象的轮廓状况，而且通过线条穿插能深入到形体结构的内部，从而准确地表现静物透视结构的体块关系。当然，运用线条必须要处理好线条的疏密、粗细、曲直、刚柔等辩证关系，这样才能充分展示线条所具有的独特魅力。

(二) 以明暗调子为主的画法：这种画法在表现静物的体积及画面空间上有着独到的效果，它利用黑白灰的关系来塑造对象的体积结构，并再现画面的空间关系，是大家常用的一种画法，也是初学者常用的一种画法。然而，在运用时要特别注意明暗调子的层次感，即明暗的强弱变化，以避免画面“灰”、“脏”、“平”。同时还需顾及明暗调子的概括性和整体性，以免画面出现“碎”、“乱”的现象。

(三) 线条和明暗相结合的画法：我们在艺术实践过程中不会始终局限于某一种表现手法中，而往往会不知不觉地综合其他的表达方式。线条和明暗调子相结合的画法从某种程度上能弥补线条和明暗调子在表现过程中各自的不足，是一种更灵活的表达方式，因而也是我们学习素描最常用的技法之一。当然，任何一种方法都有其局限性，在运用线面结合的画法时要防止线条和明暗调子容易出现的问题。

四、静物素描容易出现的问题

(一) 构图不合理，出现过偏、过满、过空等弊病。

(二) 基本比例、透视、造型不准确，失去静物原有的基本形象特征。

(三) 塑造、刻画不够深入，明暗关系或静物质感把握不够到位。

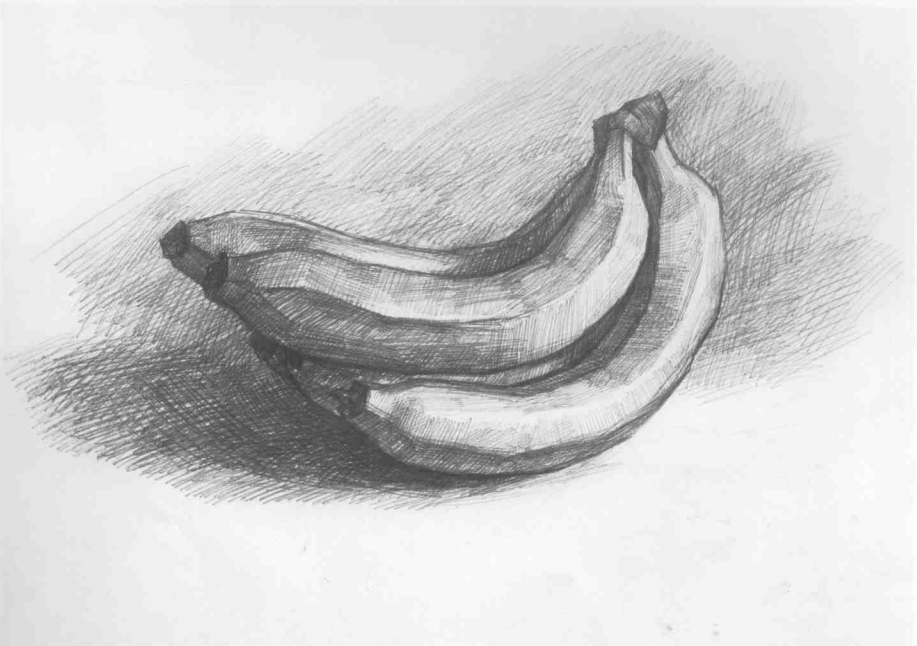
(四) 明暗调子排线单一、僵硬，过分规范，没有按照静物的变化特点来进行，与几何体素描无区别。

(五) 主次、明暗、虚实、空间关系不明确，使画面出现灰、脏、腻、乱等不良效果。

(六) 画面效果不够整体统一，并伴随碎、花、乱、灰等现象的出现。

苹果的画法：苹果是最常见的水果，也是最常画的静物之一。其表皮质感细腻光滑，结构单纯，容易表现。画时可将苹果理解成削切的多面球体，处理得“方”一些，以增强其体积感和重量感。同时，恰当的运笔方向有利于形体的塑造。另外，不可忽视细节之处，如蒂头虽小，但其圆柱体形状特征需表现出来。

香蕉的画法：香蕉外形饱满，体积感强，圆中有方，明暗转折分明。表皮细腻柔和，反光不明显。在表现整挂香蕉时，首先应抓住其大轮廓，然后勾出每根香蕉的曲直转折。重点刻画亮面的几根，注意其转折线的虚实变化，以避免画得僵硬、呆板。

玻璃器皿的画法：玻璃器皿的表现需特别强调其质感特征，如透明性、光洁度、高光以及折射光等。玻璃等透明器皿调子不太明显，因此要抓住透过背景的明暗变化去塑造，用笔应细腻，以表现其光滑之感。一般瓶口（杯口）及底部是重点刻画部位，宜画重一些，用笔要细致果断。瓶身两侧应有深浅和虚实变化。瓶中液面的透视是提示体积的关键，要画准确。同时要依亮部与暗部、离视点的近与远而区别对待。一般亮面和靠前部位应深而实，暗面和靠背景部位应浅而虚。这样瓶体中的空间感才能出来。玻璃上的高光点较多，写生时不能一一照抄，应予以归纳和概括，使其具有整体感而不至于画“花”。

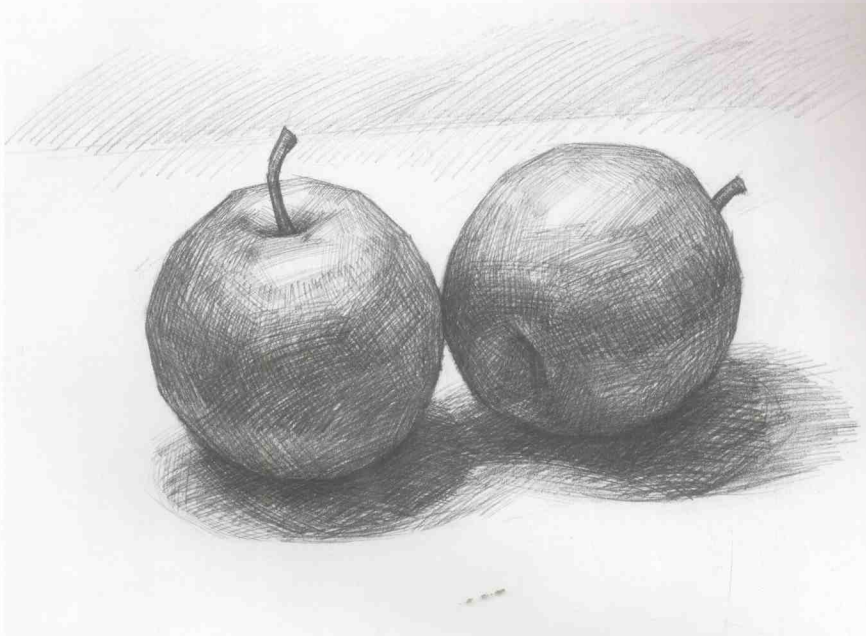
陶罐的画法。表面质地坚硬粗糙、反光不明显是陶罐最主要的质感特征。因此应注意用笔和调子的深浅变化。用笔可稍粗松一些，明暗调子应整体而柔和一些。描绘时在抓住对象大的造型的同时，更多地要注意一些关键部位的刻画。如罐口及罐肩是受光部，口沿和系绳耳应细致刻画。罐身处于暗部，注意明暗过渡及罐体调子的深浅变化。即便是处在暗部，受环境的影响，其明暗调子相对还是有微妙变化，处理好这一点有利于体积和空间的塑造。

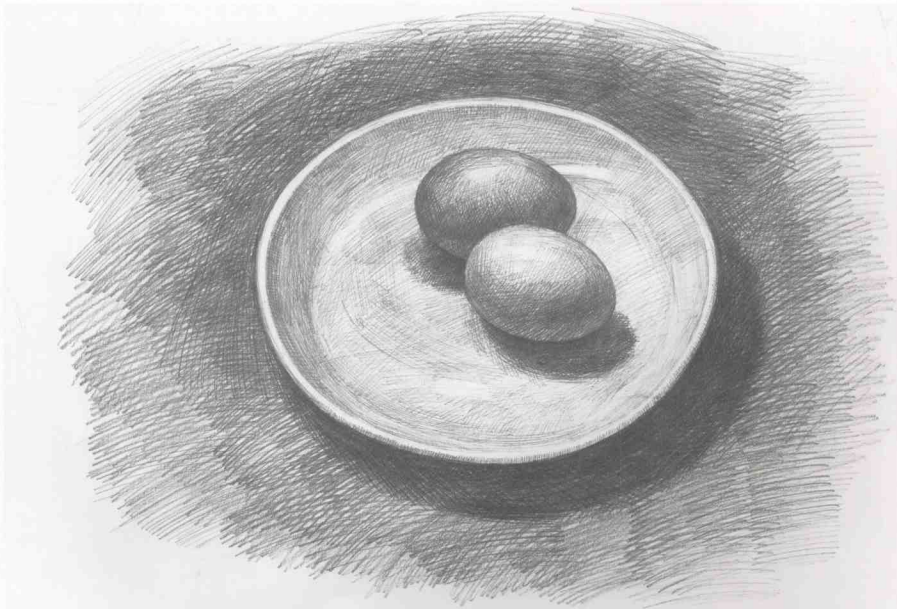
不锈钢杯的画法：不锈钢表面极其光滑，反光强烈。由于其不透明，对周围环境的映衬明显，具有金属特有的质感特征，因此表现时，可先将其整体画成灰色调子，再加重明暗转折及结构线。此杯的杯盖、盖钮、杯口沿及把手是刻画的重点，用笔应肯定细致，并处理好明暗与虚实变化，依各部位结构转折排线用笔，以加强体积感的塑造。在刻画时还应注意金属器皿的反光与整体的统一协调性。由于不锈钢对周围环境的映射反映强烈，一不注意，很容易将其画“花”，此时应将反光适当减弱，使其统一在大调子当中。最后选择个别重要的高光提亮，达到质感特征与整体调子的和谐统一。

皮鞋的画法：画皮鞋应注意以下几点：第一，透视及基本造型的准确性。皮鞋不像其他静物，形状具有对称性，角度不同造型不同，在抓形上有一定难度，因此，其透视关系尤为为重要；第二，皮质的质感表现。皮革表面光滑细腻，对光的反映较强，但由于其本身黑色的固有色，使之又不同于玻璃及金属器皿的反光，表现时各调子应尽量统一在深色大调子当中；第三，鞋面褶皱微妙的起伏变化。转折处应尽量画舒缓、自然一些，以体现皮鞋松弛的状态。

画组合静物，首先要进行构图，也就是静物与静物之间的摆放和呼应关系，以及各静物在整体画面中的位置和大小 的安排。较理想的构图必须符合基本的审美规律。画面要稳定中求变化，有主有次，有远有近，有大有小，错落有致，整体黑、白、灰布局合理。此组静物组合虽较为简单，但力求生动自然。两个梨一立一倒，一前一后，蒂头的朝向各异，画面简单而不失灵动。

两鸡蛋一前一后依靠在一起置于大瓷盘一边，简单的三个静物在画面中松与紧的节奏感把握得较好。摆放看似自然随意的此组静物，解决了鸡蛋与鸡蛋之间以及两鸡蛋与白瓷盘之间的组合关系，黑、白、灰布局得当。通过顶光的设置，深色的投影将鸡蛋与白瓷盘之间、白瓷盘与台面之间清晰地衬托出来，完成黑（投影）、白（瓷盘）、灰（鸡蛋、台面）分割，有利于主体物的塑造和视觉中心的营造，体现出物体之间的构成和画面的形式感。

玻璃酒瓶造型细长，水果倒着摆放，一方面增加画面的生动性，另一方面能引导观者横向的视觉联想，从而增强画面的空间感。深调的酒瓶、灰调的水果和白调的衬景，画面黑白灰分布明确，静物刻画细腻。

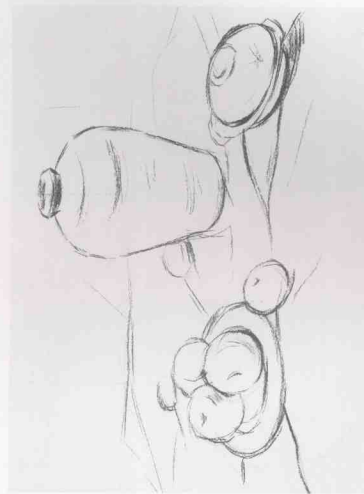
初学者普遍感觉衬布比较难画，不知从何下手。画衬布前先要对衬布的褶皱有所提炼，选择重要的加以表现。切忌面面俱到，造成琐碎的画面效果。刻画时应首先区分出褶皱亮面和暗面，结构走向交待清楚，明暗转折不能太生硬，应柔和舒缓，虚实相间，互相穿插，富有节奏变化。用笔尽量放松，最终表现衬布柔软的质感效果。

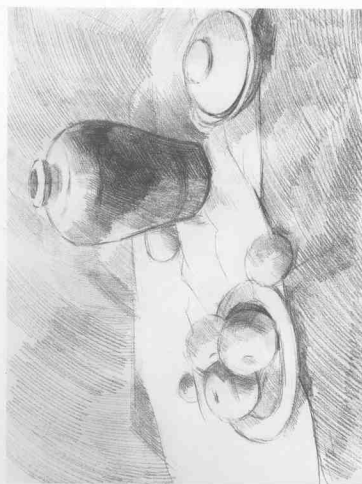

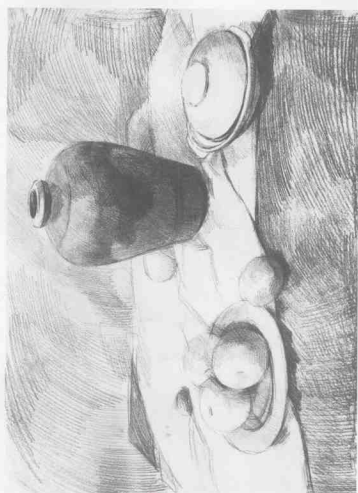
此组静物种类较多，且大小不一。主体物为黑色细罐，应放置画面中稍稍偏位置，水果组合在一起与钵左右呼应，形成具有稳定感的三角形构图。细罐反光强烈，既要注意环境对其的影响，又应避免画得琐碎。盘子和白布的对比关系弱，调子变化微妙，不容易出效果，这些都应该注意把握。

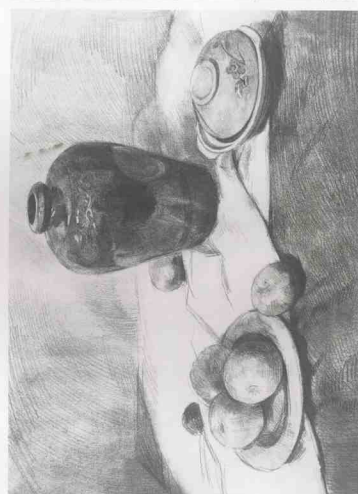
1. 用长直线条进行构图，注意物体的前后、左右位置及疏密关系，物体之间不能画得毫无关系。

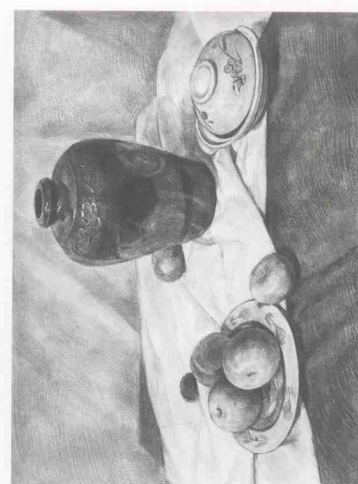
2. 用整体作画的手法把整张静物的暗部铺上，此步骤的重点是明确整体画面的大明暗及基本的空间、体积关系，可忽视对细节的描绘。

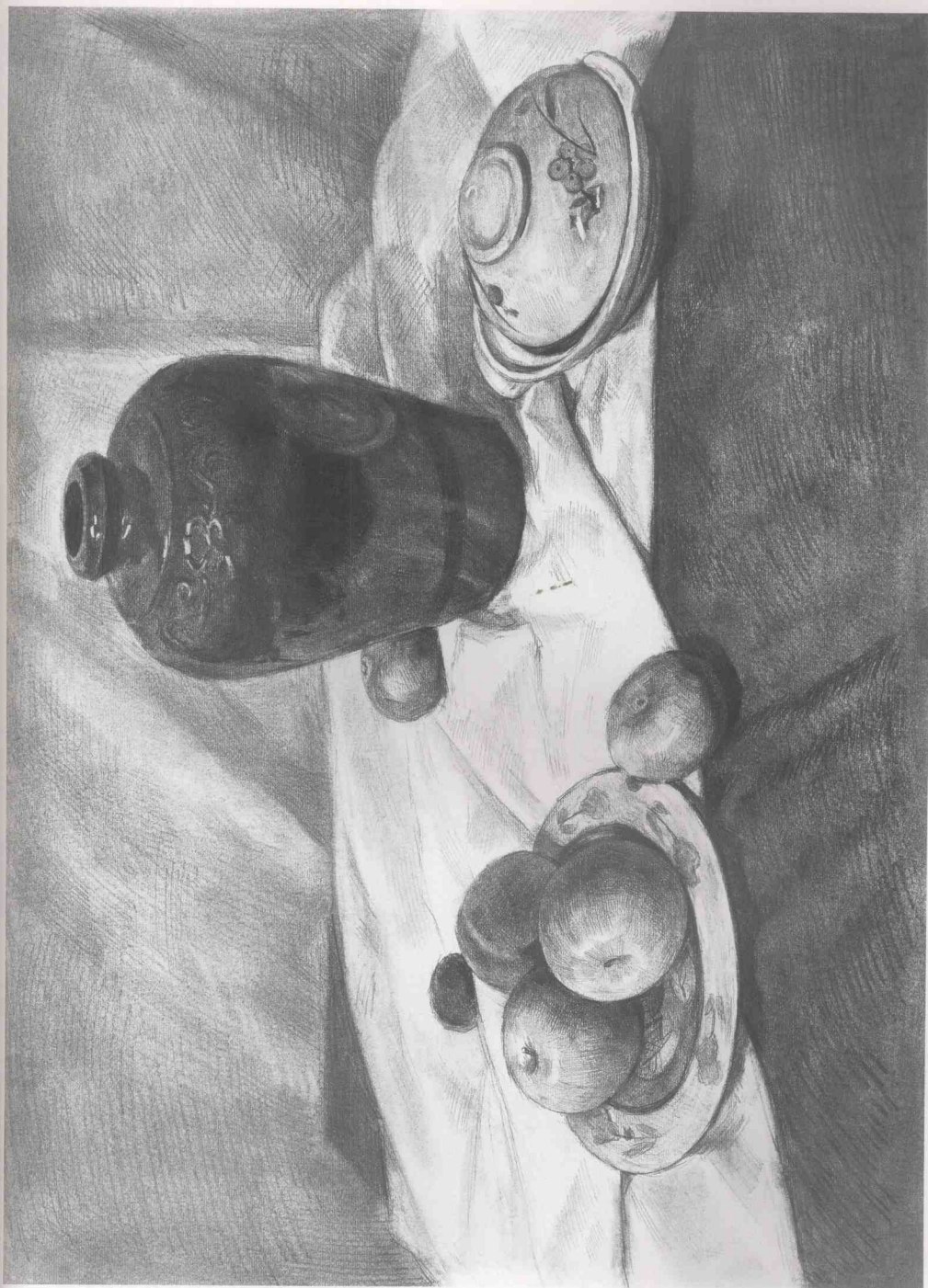
3. 开始对各静物深入塑造，在加强暗部的同时向亮部过渡，层层深入，逐步拉开黑、白、灰关系，但必须保持整体的观察。

4. 深入刻画的过程中要有意识地进行灰面的塑造，以丰富质感，可以边留出高差（当然也有些物体没有高光）。细节在此时非常重要，主体物、靠前的物体应重点刻画，有意识地虚化次要的、靠后的物体。

5. 刻画在此阶段基本完成，在注意物体之间整体对比的同时塑造细节。大的黑、白、灰调子和局部的调子均协调一致，主体物细腻，前台水果均需刻画细腻、精致。

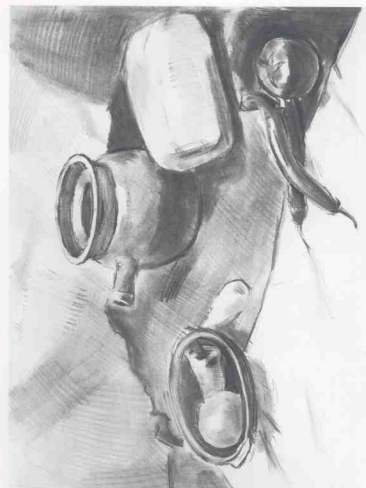
6. 调羹完成的画面。

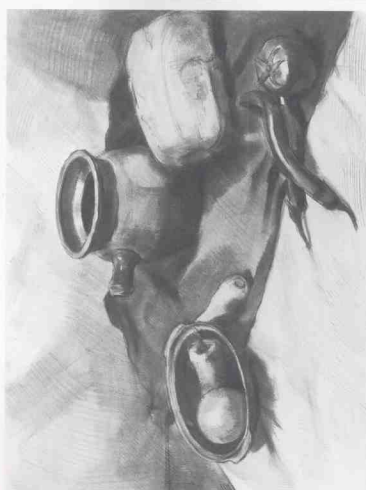
此组静物略微复杂，在表现上有一定难度。陶罐、陶钵、茄子等蔬菜以及深色衬布的面有色上较接近，同时要
注意整体黑、白、灰的布局描绘。

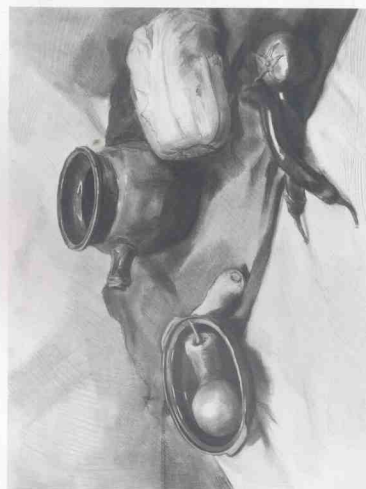
1. 构图注意疏密结合，错落有致。起稿时线条可以硬朗一些，可先
方后圆，准确勾画出各物的基本轮廓。

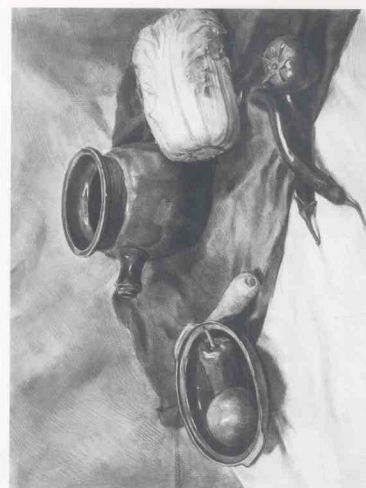
2. 用木炭条大面积画出整体明暗关系，不要过早刻画细节。

3. 此步骤用炭条进一步刻画物体，还是整体关系放在第一，细节第
二，逐步丰富调子层次。

4. 对主体重点刻画的同时，全面深入，注意大的明暗效果。陶罐、
茄子的调子始终最重，保持大白菜的色度。在深入刻画的过程中，质感
与量感的表达十分重要，如罐沉甸甸的，蔬菜是新鲜的，衬布是柔软的。

5. 完善画面，对各物体刻画到位，特别是主体的关键部位，如罐、
钵的口沿、把手及茄子和西红柿的细节等。

6.调整完后的画面。

此组是有花的静物，画面较优雅，容易产生作画欲望。只要认真观察，花的刻画并不难，难点在于有条纹的衬布，既要画出花纹，又要整体协调，做到不“花”不“乱”。

1. 首先是构图，注意几个景物的疏密关系，画面中花瓶体积相对较大，其他均较小，反差明显，将一些水果聚拢摆放，能增加局部画面的体量感，从而使整幅画面均衡，具有美感。

2. 从各物体明暗交界线入手，整体画上暗部调子，留出亮部，为画下一步做准备。此阶段应看得出画面基本的空间感。

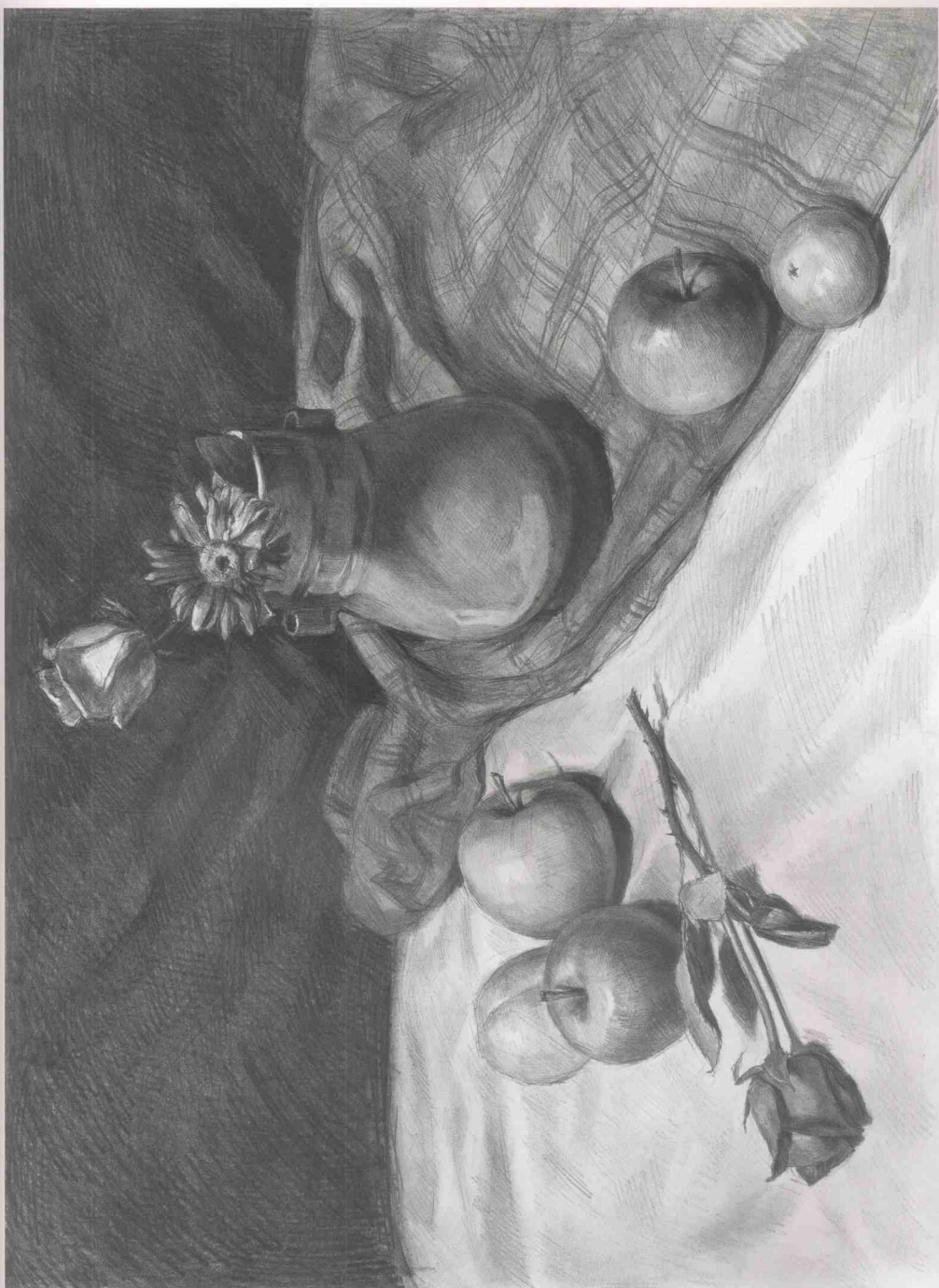
3. 可以从单个物体着手深入刻画，但需注意整体推进。花朵的描绘有方法可循：先将其看成是一个圆柱体或扁圆柱，花瓣局部的结构明暗转折均统一在整朵花的大体积、大明暗转折之中，这样花朵才会有体积感和完整性。

4. 整体在亮部推进，但还得加大明暗对比，以防画“灰”。要始终明确画面最重调子是背景的深色衬布，各静物基本处在灰调层面，刻画时切忌画过头。

5. 对主体物进行深入刻画，与次要物体（如衬布）拉开深入程度。主体物刻画越到位，其质感及画面精致度越强。格子衬布整体控制在灰调层面，重点表现其褶皱的起伏感，格子只需象征性地描绘，其走势应与布的褶皱起伏一致。

6. 调整完成后的画面。