

素描阶梯 静物写生

SUMIAO JIETI
JINGWU XIESHENG

宋剑飞 著

© 上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据
静物写生/宋剑飞著. —上海: 上海书画出版社,
2010.6
(素描阶梯)
ISBN 978-7-5479-0053-6
I. ①静… II. ①宋… III. ①静物画: 写生画—技法
(美术) IV. ①J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第096872号

素描阶梯
静物写生

宋剑飞 著

责任编辑 金国明
审 读 朱莘莘
责任校对 郭晓霞
封面设计 潘志远
技术编辑 钱勤毅

出版发行 上海书画出版社
地址 上海市延安西路593号 200050
网址 www.shshuhua.com
E-mail shcpph@online.sh.cn
印刷 上海市印刷十厂有限公司
经销 各地新华书店
开本 787×1092 1/8
印张 3
版次 2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷
印数 0,001—5,000

书号 ISBN 978-7-5479-0053-6
定价 18.00元

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系

一条简便的绘画之路

素描训练的目的不仅仅是为了学会画一个物体，更重要的是学会一种科学的绘画方式。这种绘画方式要求我们不能单纯凭着兴趣作画，还要懂得一些绘画的基本知识和方法，要用符合科学的规律去进行绘画实践，用理性的分析去寻找灵感，从而把自己训练成一个善于观察生活和体味自然的有艺术气质的人。基于这样的训练目的，我们把素描训练看成是一种拾级而上、循序渐进的过程。这一过程由一个个相互联系的问题构成。一系列的问题构成一个完整的素描学习阶段，一个阶段的素描学习就像攀登一段阶梯。这就意味着每一步都很重要，每上一级台阶都是基于前一步的基础。因此，我们希望这种素描学习的阶梯能够架设在一个非常坚实的基础上，使绘画初学者一步一个脚印，逐渐步入艺术殿堂之门。这便是我们所理解和推介的“素描阶梯”。

一、静物写生相比石膏几何体写生难在哪里

从石膏几何体写生进入到静物写生，意味着初学者第一次用绘画者的眼光去观察生活中的大千世界。如果说石膏几何体写生的难处在于如何学会一种形体的观察和表现方法的话，那么静物写生的难处则是面对如何将这种方法运用到作画对象上的问题。首先，在造型上静物不再像石膏几何体那样简单而又有规则，这样就增加了对形体分析的难度，容易使绘画者陷入对物体轮廓的描摹，忽视形体在空间的观察和表现；其次，静物的固有色没有限制，不同物体对光线的反应也不一样，这样就打破了原来石膏体颜色深浅与受光程度相一致的关系，如亮部的颜色未必浅，暗部的颜色未必深，画面的调子变得难以梳理了；第三，静物的质地也不是单一的，静物质感的表现又增加了明暗调子复杂的程度，使画面要解决的问题多了起来。因此，我们必须了解物体的实体性——体积感的表现始终是素描的核心问题和根本任务，其重要程度远胜于物体的质感和固有色，因为后者都是物体外在的特质。正如我们在石膏几何体写生中所反复强调的那样，素描这种绘画形式的特点是能够在只有宽度和高度的纸面上，画出物体的深度来，即创造一种三度空间的错觉。我们在写生时所说的困难并不在于如何表现质感和固有色，而在于能否清楚地表现静物的体积感。体积感要借助光影和明暗调子来表现，而光影和明暗调子又是通过质感和固有色呈现的。也就是说，静物写生时的明暗调子的任务没有画石膏几何体时那么单纯了，明暗调子既要表现静物的体积，同时还要描绘质感和固有色，这才是真正的困难所在。

二、如何分析静物的体积

通过静物写生我们知道物体体积的表现主要借助明暗光影调子来完成，通过区分受光和背光面来体现几何体的体面转折，物体不同方向的面就被区分开了，体积的感觉也就出来了，这就是我们通常所说的物体体积由面构成的原理。在光影作用下，物体面的转折并不难找，任何物体，只要找到明暗交界线——亮部（受光）和暗部（背光）的交界线，物体不同方向的面就有了区分。有些静物，如酒坛、花瓶、苹果等的明暗交界线很好找，因而体积也就很好分析；有些静物，如瓷盘、刀、玩具等形态单薄或造型复杂而又不不太有规则的静物，明暗交界线就不太好找，不容易画出体积。同时，物体并不只有亮部和暗部两个面，还有灰面等，也就是说物体面的转折并不只是发生在明暗交界线上。那么，亮部和暗部各自面的转折又该如何分析呢？这里必须引入一个概念——结构。结构，简单讲就是物体的构造。对石膏几何体来说，比如立方体所谓的结构就是它的高、宽、深，以及角度、比例。静物的结构其实也是如此，如把水果看做球体（这样就有了直径、深度），把酒瓶转化成是圆柱和圆锥的组合等等。只要我们能够把静物当作几何体来看，那么，不规则的物体也可以去分析并有规则地画，复杂的物体可以看作是简单物体的组合相加，至于单薄的物体也无非是高度（厚度）少一点，其实都是可以分出面和画出体积的。再进一步，只要我们用这种分析几何结构的眼光去看对象，就可以不依赖光影——只看到明暗交界线分出的面，就会注意到那些不容易看见的面的转折。只有找到这个面，光影的变化才能画得出来，物体的体积感和空间感才得以体现。

三、静物体积怎么塑造

静物体积的塑造需要我们对物体的体积（结构和面）进行分析。有了这个分析，静物体积和石膏几何体一样，它的塑造可借助光照明暗调子的表现来完成。但是，由于静物有质感和固有色等不同的问题，在画明暗的时候，简单模仿对象颜色的深浅就不像画石膏几何体那样有效。对于初学者来说，解决问题，体积感和固有色，而只看受光和背光面，找出物体的明暗交界线，分出亮部和暗部（还可以根据结构继续分出灰面），再在已有体积的基础上拉开明暗调子的层次，区别对象的固有色。当然，体积感和固有色的表现有时也，画深色物体时，即便是亮部，明暗调子也会深些；画浅色物体时，即便是暗部，调子也会浅些。问题的关键不在于明暗调子的深浅，而在于需要将物体体积的表现作为前提条件，写生的时候，能够跳过颜色质地的因素而直接把握体积结构，就算是一种透过现象看本质了。

四、怎么表现质感

质感也称质地感，是指通过触摸感知物体的表面特质。静物的种类很多，有金属、陶瓷、玻璃、塑料、棉麻、纸板等，它们的质地感觉有柔软、坚硬、粗糙、光滑等，同时还有轻重、厚薄、大小、多少等差异。因此，我们通常所说的质感其实也包括量感，合称“质量感”。在画面上，质感就是物体形象的逼真感，是被画物体特质的触觉假象。如一个瓷罐在画面高光和暗色的对比下，有敲起来响当当的感觉，这就把没有生命的静物画活了。画素描时，静物质感的表现主要借助线条、调子、明暗等因素的对比来完成。比如，坚硬光滑的物体，其边缘轮廓肯定明确，明暗交界线部分亮部和暗部的对比强烈。相对而言，柔软、粗糙物体的轮廓和明暗交界线就需要柔和地渐变过渡。画厚重物体，通常需要多用软铅（5B、6B、8B）来完成，明暗调子需反复叠加。而画单薄物体则通常选择硬铅（HB左右），上明暗调子要干脆明快，不可反复过多……这些技法都有助于质感的表现，可灵活运用于不同的物体上。

五、怎么表现固有色

在外形、体积、质感、明暗调子等造型要素中，固有色是最直观，但也是次要的。如前所述，固有色的表现必须在完成体积的塑造之后进行，或者在塑造形体的过程中一并带出。固有色的表现可以看作是将物体色彩上的明度关系转换成一种素描关系，或者说黑、白、灰关系。因此，固有色分辨的难度取决于物体颜色的差异程度，比如区别绿色苹果和黄色香蕉颜色的深浅就要比区别棕

色瓷罐和白色瓷盘困难得多。尤其是当两种物体的颜色在明度上十分接近时，究竟是哪个物体画得深些就完全取决于作者的主观处理或者是画面的需要了。与质感的表现一样，固有色的表现也是使画面显得逼真的有力手段。

六、如何把握画面的整体关系

写生石膏几何体时，由于造型简单且质地、色彩单一，画面整体性的问题并不是那么突出。到了静物阶段的写生，面对物体的造型多样了，局部细节丰富又增加了质感、固有色等因素，画面较石膏几何体复杂，这样画面整体性的问题就凸显了出来。所谓“整体”，并不是说一张画这里画一点那里画一点同步进行，或者说画面里的物体要始终保持同样的进度。画画总是要从局部——从一个物体、一个细节、一块面、一条轮廓线着手，但是，画哪一个局部、怎么画、画到什么程度，就是整体性的问题了。整体意味着无论画到什么程度，总是使画面处于最恰到好处的好处。换句话说，整体性始终是把握画面并控制画面进度的关键，因此，不同的阶段有不同的整体关系。在作画的过程中，整体感即能够明确阶段的任务，始终掌握作画的方向和画面的节奏，确保阶段任务的完成，直至完成整幅作品。如构图时只关心安排物体的大小位置，而不去注意造型问题是不对的；打形时能把握形体的全部和分析形体的体积结构，而不是一根根地描摹物体的轮廓线；上明暗调子时，能克制对细节表现的欲望，优先塑造物体的体积；最后深入调整，在完善细节的时候，能够把细节纳入一种整体的关系当中，使细节具备整体的意义……初学者往往凭着兴趣或习惯作画，以为只要最后画完，怎么画都可以，似乎这样他们就有理由先去画他们感兴趣的局部。这样漫无目的的作画往往容易走上岔路。因此，分步骤的练习就很有必要了，因为它有助于明确素描训练阶段的任务，克服注重局部而忽视画面整体性的毛病。所以，步骤并不是形式，它像阶梯一样，是一种实践证明了的简单有效的途径，沿着这个途径我们可以少走弯路，顺利达到目的。

七、要准备哪些工具材料

1. 画板

画板以平整、有一定坚硬度和轻便为原则。画板的使用要注意画板放置的高度和角度，以视线能够垂直画面为宜。作画的时候，画板通常是架在画架上或由手扶直立在膝盖上，与眼睛保持一尺左右的垂直距离，这样作画者在观察对象时与自身的画面角度相一致，从而提高观察和作画的效率。初学者由于书写习惯使然，往往会把画板平放在膝盖上，这样由于视线与画面形成斜角，使画面形象产生透视变形，不利于整体观察和正确描绘对象。

2. 画架

设置画架的目的就是为了固定看画面的角度，使画板保持一定的倾斜度，让绘画者舒适地作画。一般来说画板的放置以近似垂直为宜，否则会因画板的透视变化而使画面形象变形，画板放置过高或过低也会产生这样的问题。

3. 画笔

静物写生一般以铅笔为宜，便于初学者掌握使用。铅笔根据深浅程度一般从硬到软可准备2H至8B之间几种。初学者在使用铅笔的时候，一定要熟悉掌握不同铅笔的硬软性能和浓淡程度，作画时可根据对象的明暗层次或画面的需要来选择不同的铅笔，从而提高作画效率，获得较好的画面效果。

4. 炭笔

炭笔颜色较铅笔深许多，颗粒也较粗。炭笔的优点在于黑白对比强烈，富有张力，缺点在于层次不够丰富、不易修改。炭笔通常只有软炭和硬炭两种区别，软炭颜色深，硬炭颜色淡些。另外，还可以选用木炭柳条和炭精条作为炭笔的辅助工具。

5. 橡皮

橡皮除了有擦掉笔迹的效用外，还可以利用擦痕为塑造形象服务，擦出笔迹所画不出的效果。另外，还可以使用橡皮泥。橡皮泥的擦净效果通常不如橡皮，但是橡皮泥吸附铅粉的能力却远高于橡皮。

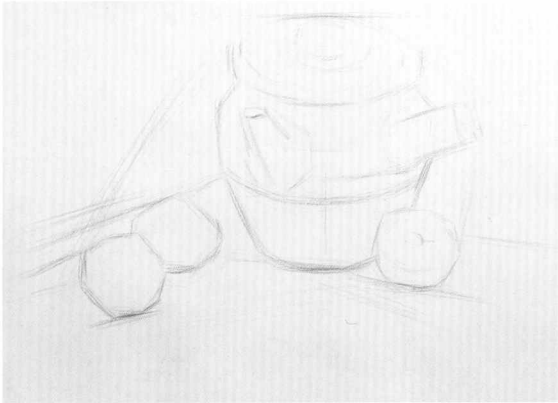
6. 画纸

画纸以纸质密度较紧和表面肌理略粗糙为佳。好的素描纸经得起反复擦拭修改（不起毛），可以显示深浅浓淡的层次变化，适合长期作业。

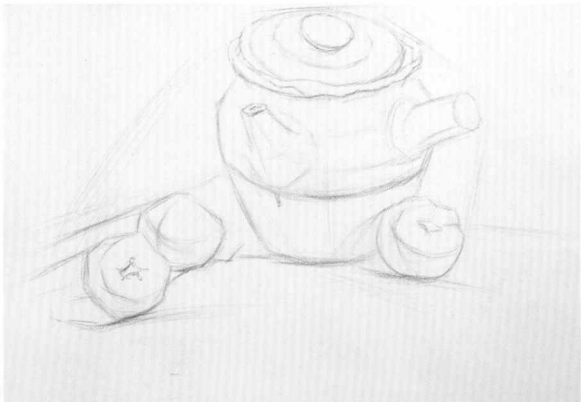
八、步骤示范

作画的步骤不仅要求各阶段完成自身的表现任务，而且要为下一阶段做好应有的准备和铺垫。

1. 陶罐和番茄（李雪）

步骤一：构图时要确定物体在画面中的大小位置，注意主体的陶罐不可太居中。

步骤二：打形，画陶罐要注意陶罐把手和罐嘴的空间位置，罐要画出透视的造型变化。画番茄时要注意三只番茄的不同朝向位置。

步骤三：铺明暗大调子，分出物体的亮部和暗部，罐身上釉部分颜色较深，可直接用较深的调子来区别明暗。

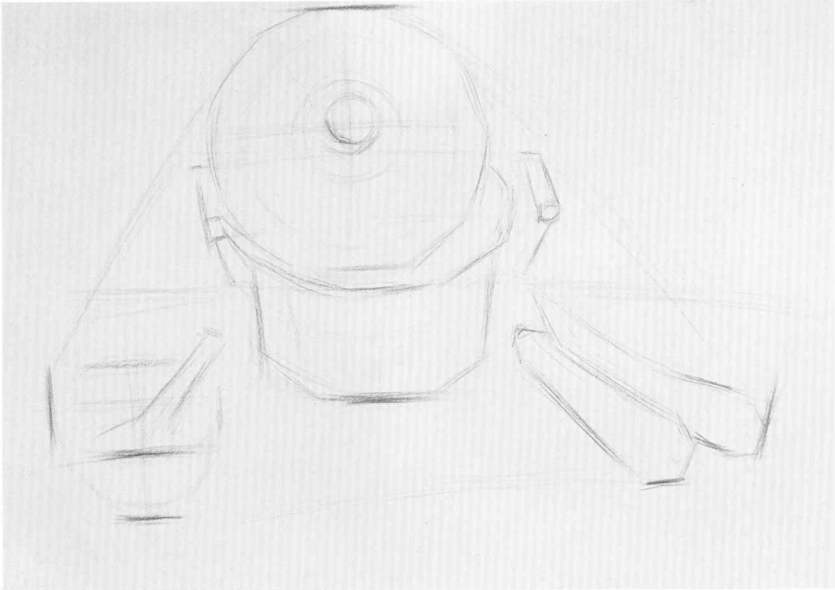

步骤四：塑造形体要注意陶罐上釉部分与不上釉部分明暗交界线的位置关系和明暗程度，同时注意罐口、把手、罐嘴口边沿转折的厚度，要留出细窄的受光面。

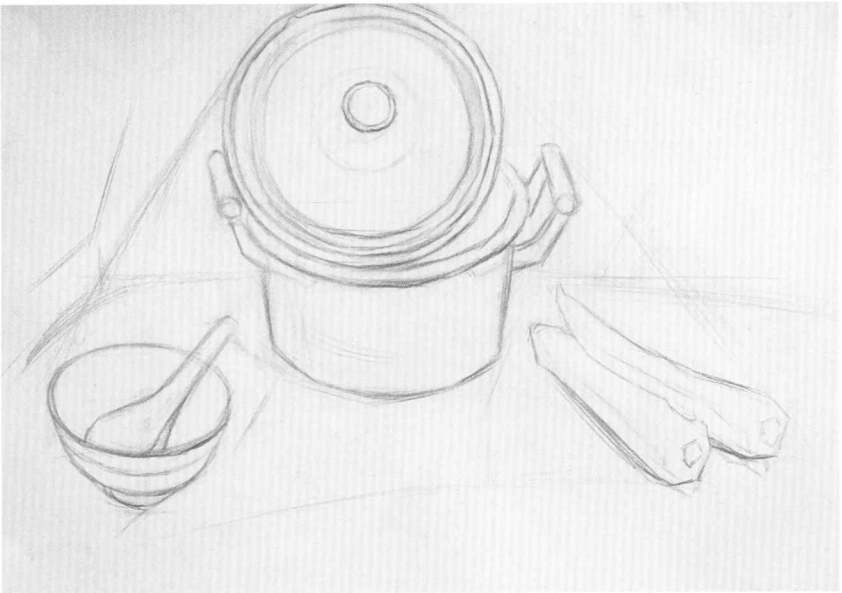

步骤五：深入描绘完成，注意番茄和陶罐在质感和固有色上的区别。

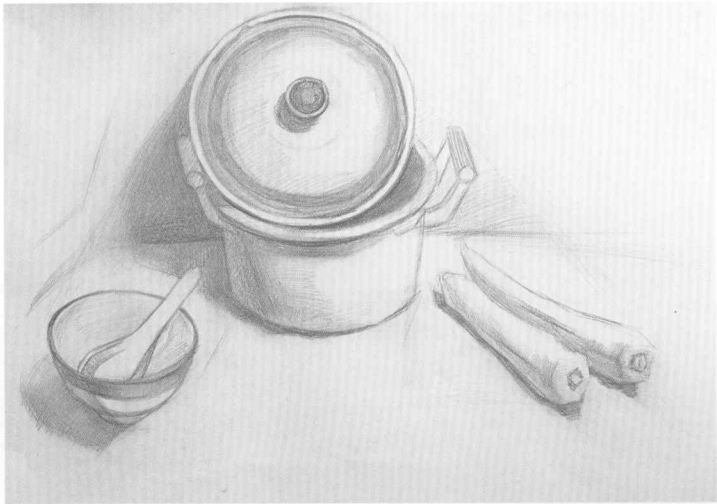
2. 铝锅和萝卜（王一开）

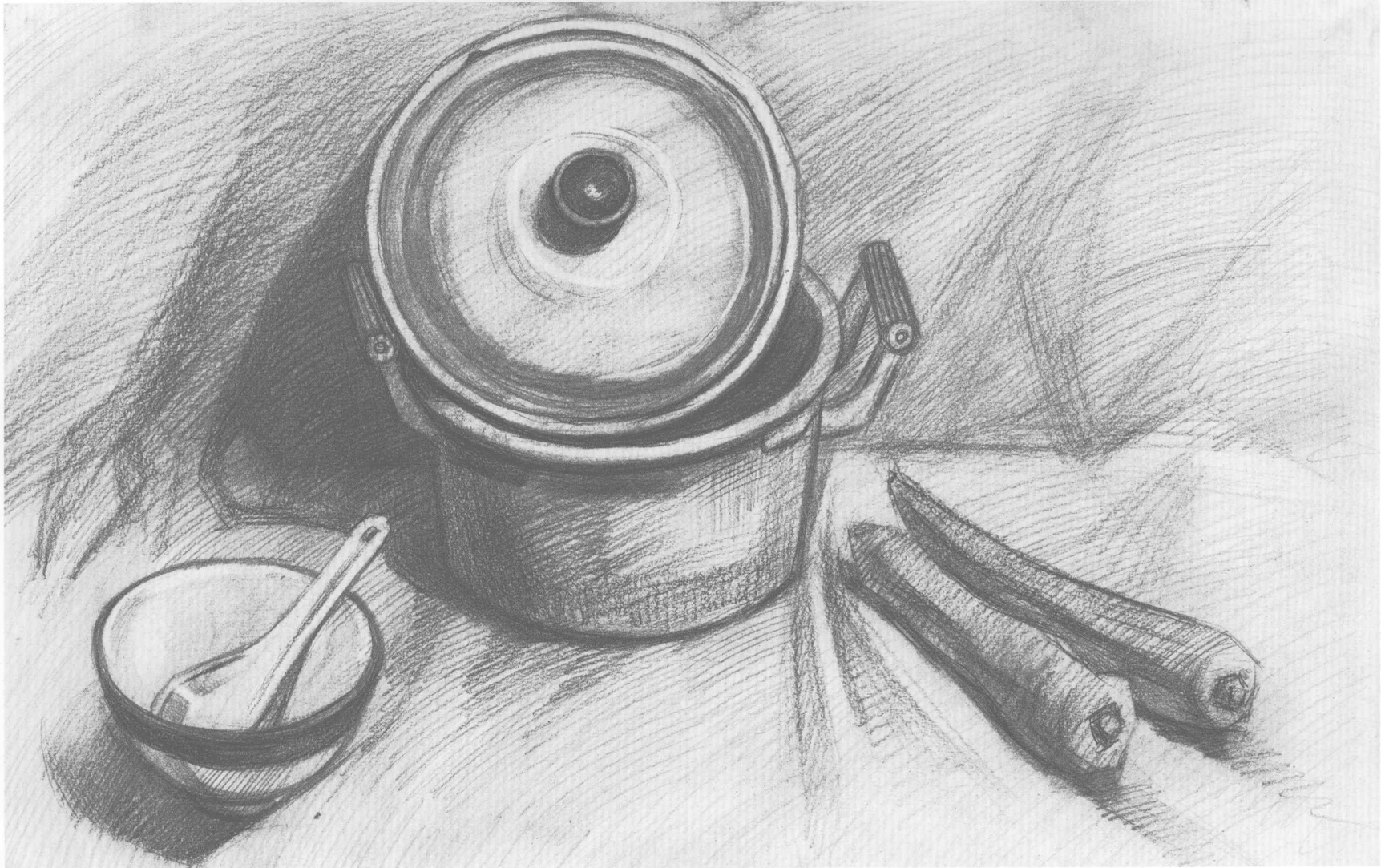
步骤一：构图时要确定物体在画面中的大小位置，注意瓷碗和萝卜不要处于同一水平线上。

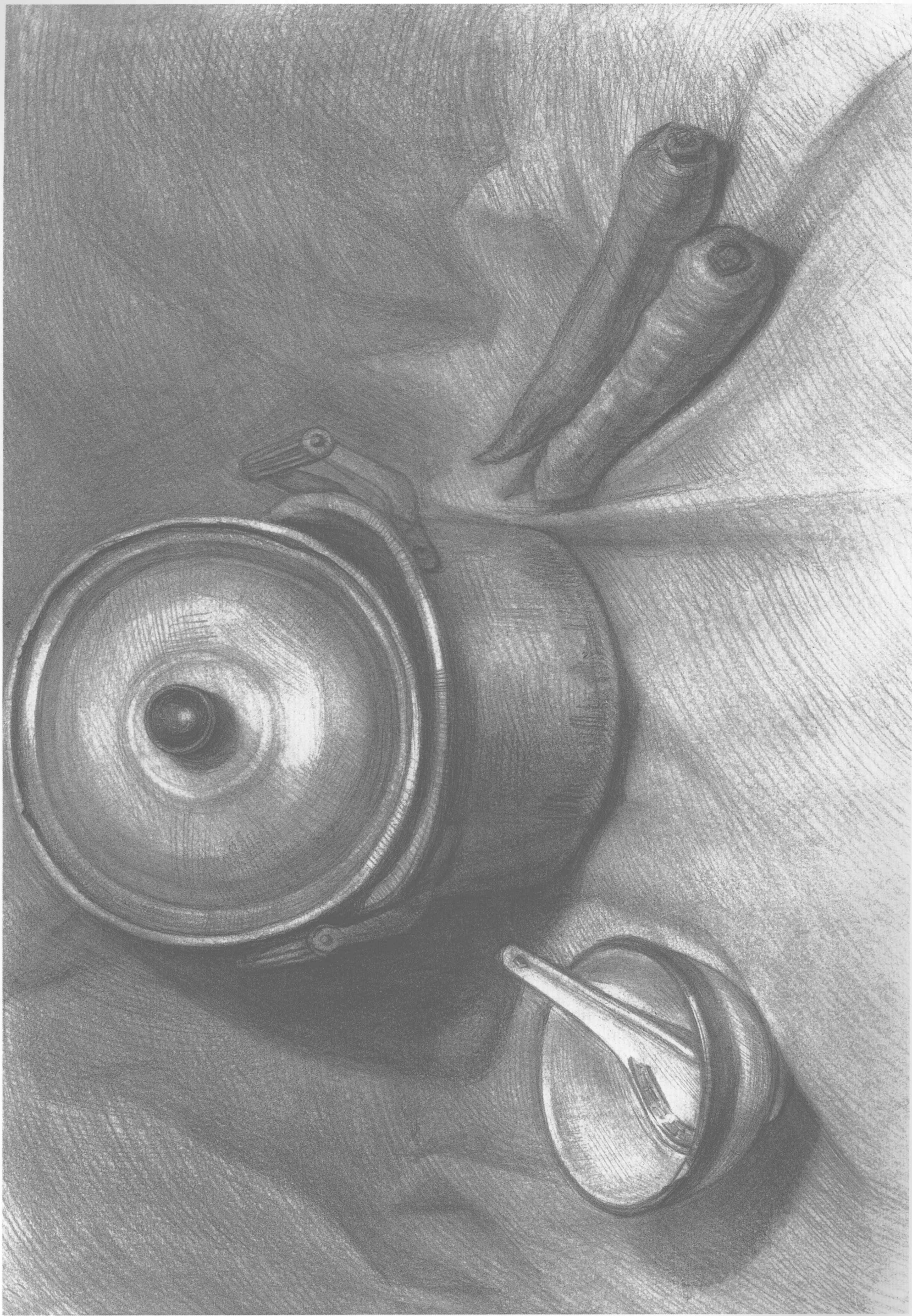
步骤二：打形，注意锅盖的大小要与锅口相吻合，锅的两个把手要平行，注意汤勺和碗的素描关系。

步骤三：铺大调子，分出物体的亮部和暗部，背景分出水平和垂直两个面。

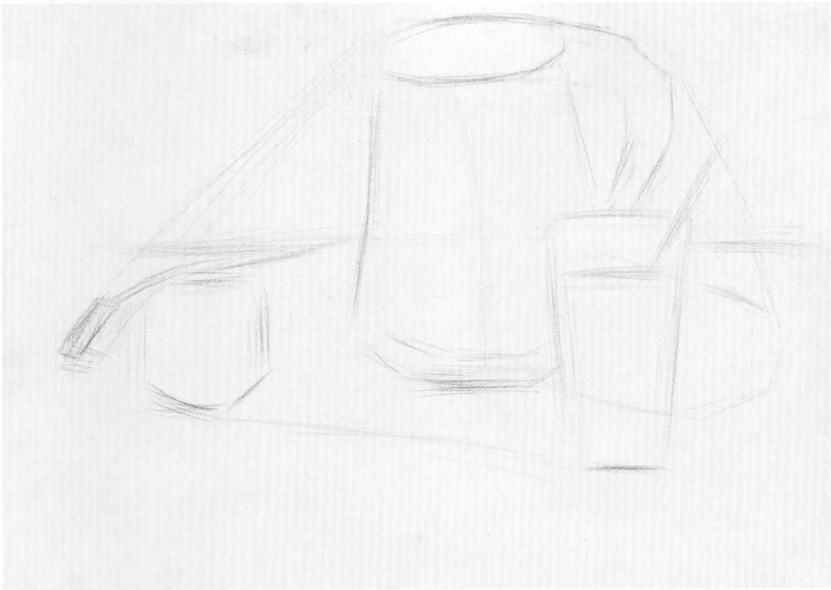

步骤四：塑造形体，注意铝锅和瓷碗的反光都比较强，画的时候仍要归入暗部处理，不可太亮或太单薄，这样画面的整体性较好。

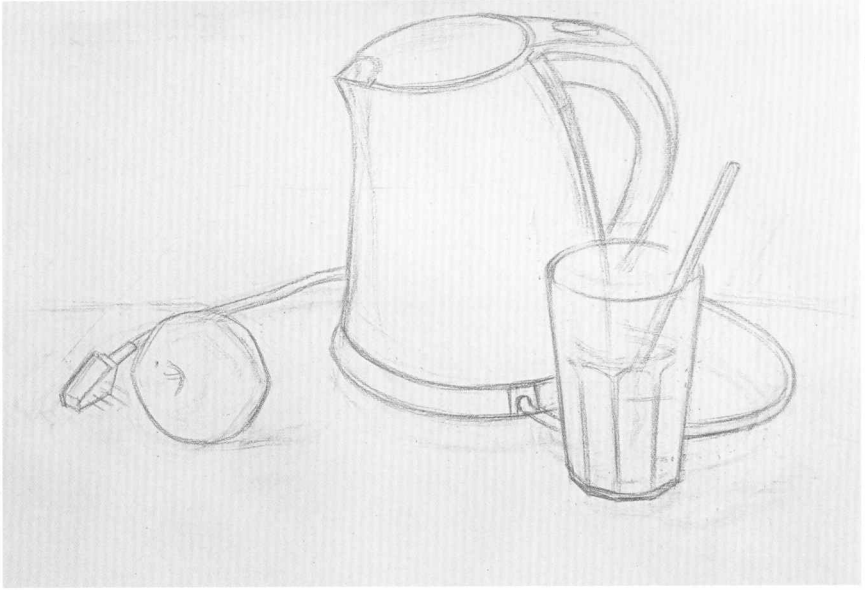

步骤五：深入描绘完成，这幅画三个物体的固有色都不深，再加上铝锅和瓷碗的反光都比较强，明暗调子上节奏不太好拉开，深入的时候可以有意加强颜色较深的部分，如盖钮、把手、物体的投影等，萝卜的颜色也可以处理得深些。

3. 苹果和电热水壶（李雪）

步骤一：构图时要确定物体在画面中的大小位置，注意热水壶与插头线的空间位置。

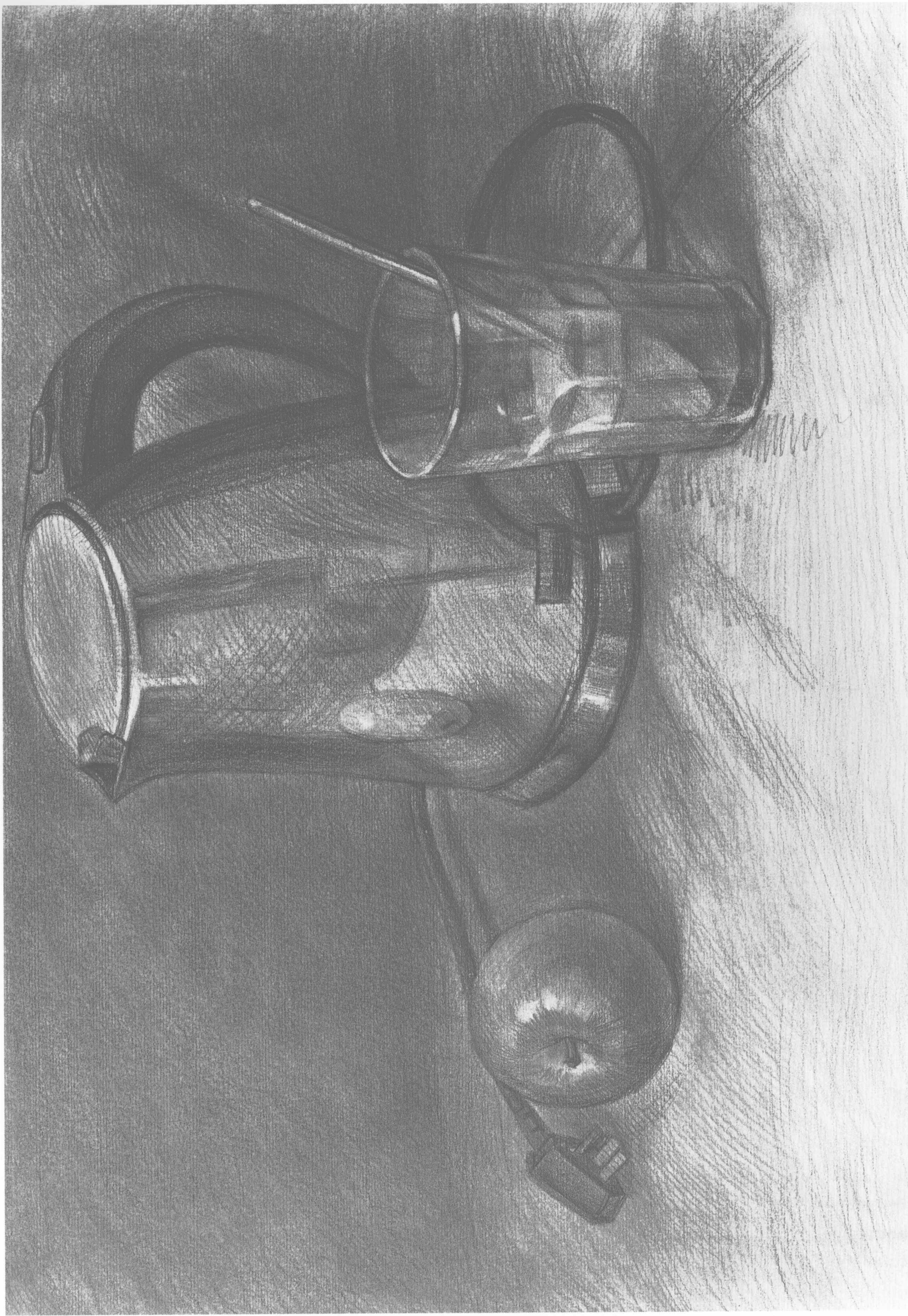
步骤二：打形，注意物体之间的透视关系和素描关系，抓住结构线。

步骤三：铺明暗大调子，分出物体的亮部和暗部，背景分出水平和垂直两个面。

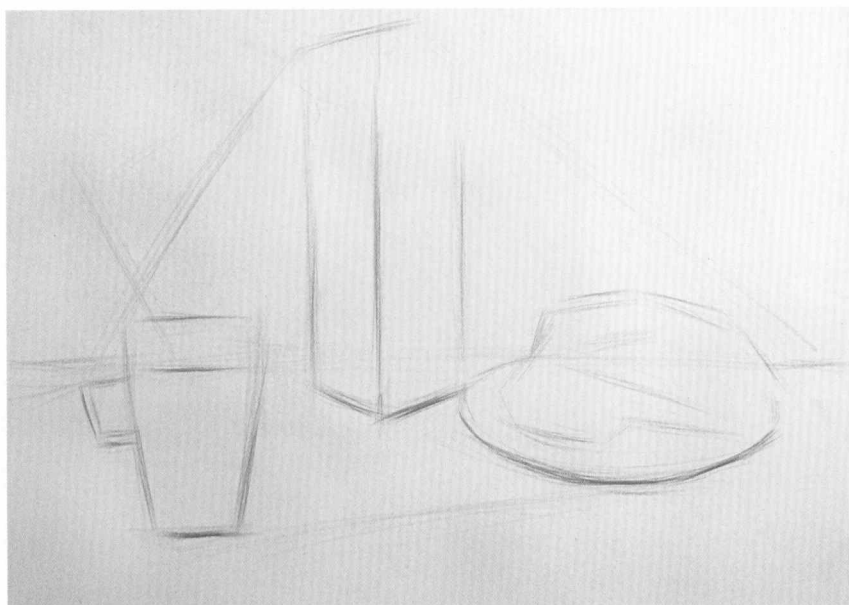

步骤四：塑造形体，电热水壶的壶身由于反光投影较强，明暗调子容易画花。玻璃杯的反光也很多，要注意取舍归纳。

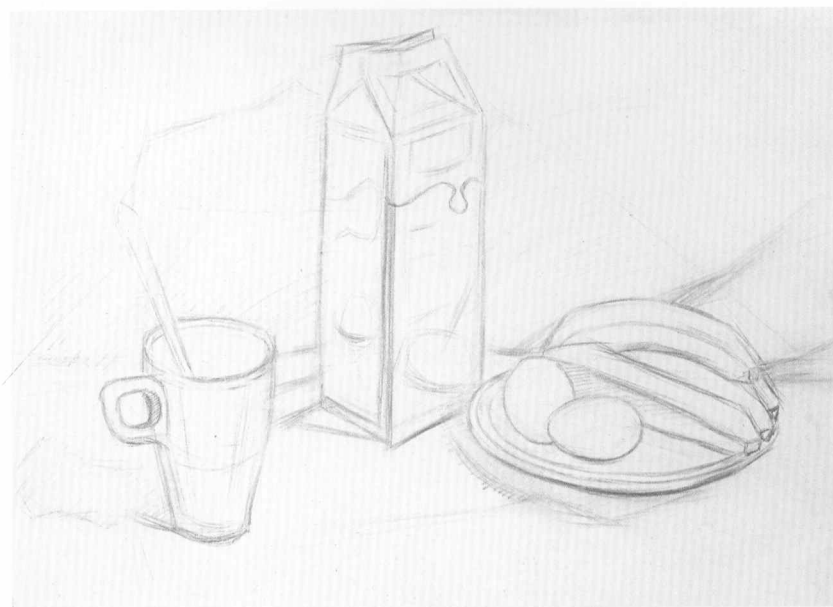

步骤五，深入描绘完成。

4. 牛奶盒和香蕉（李叶恒）

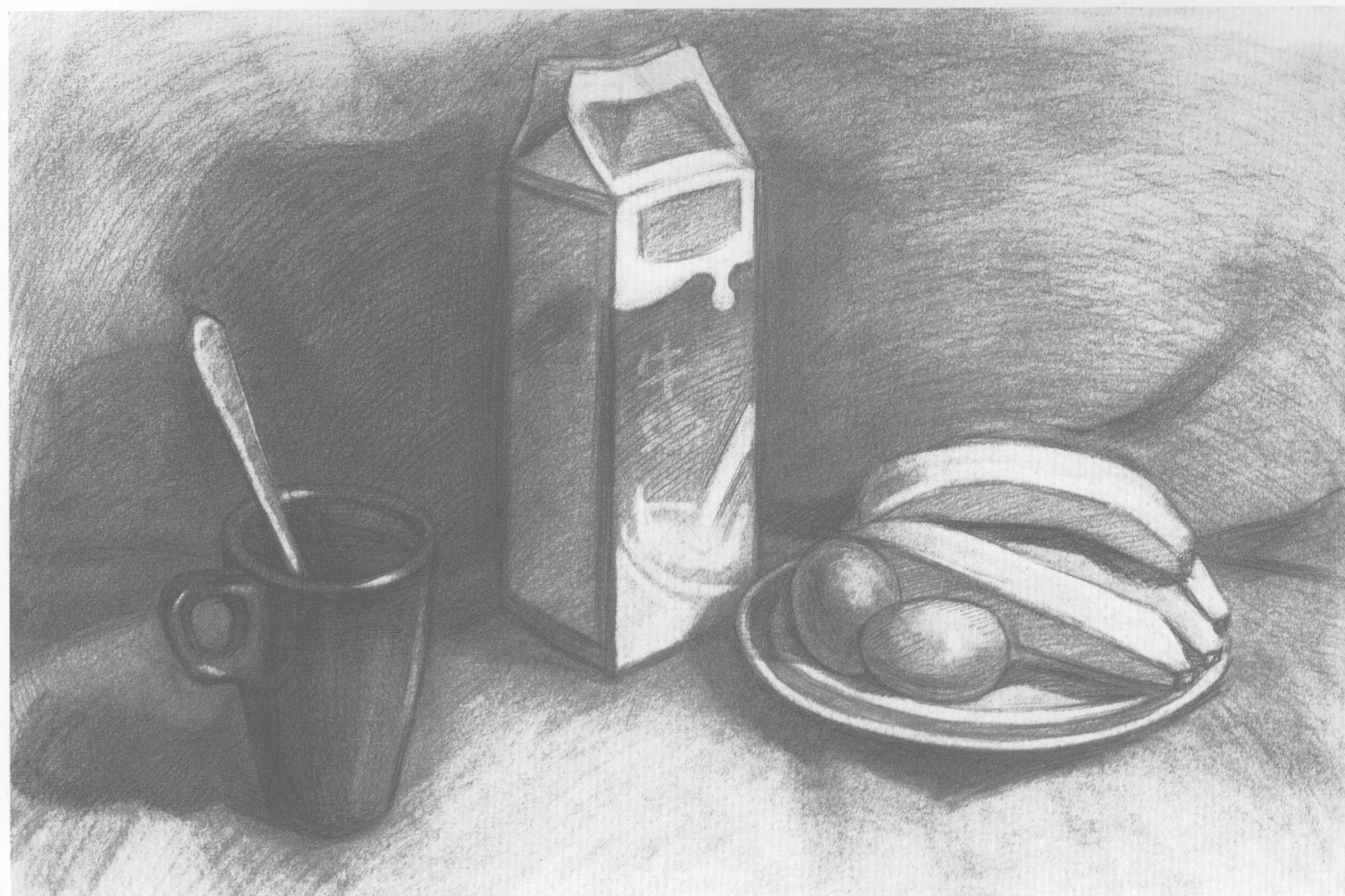
步骤一：构图时要确定物体在画面中的大小位置。

步骤二：打形，注意鸡蛋和香蕉的位置关系。

步骤三：铺明暗大调子，分出物体的亮部和暗部，背景分出水平和垂直两个面，注意牛奶盒固有色的深浅与明暗刚好相反，暗部要画出浅色的感觉，亮部要画出深色的感觉。

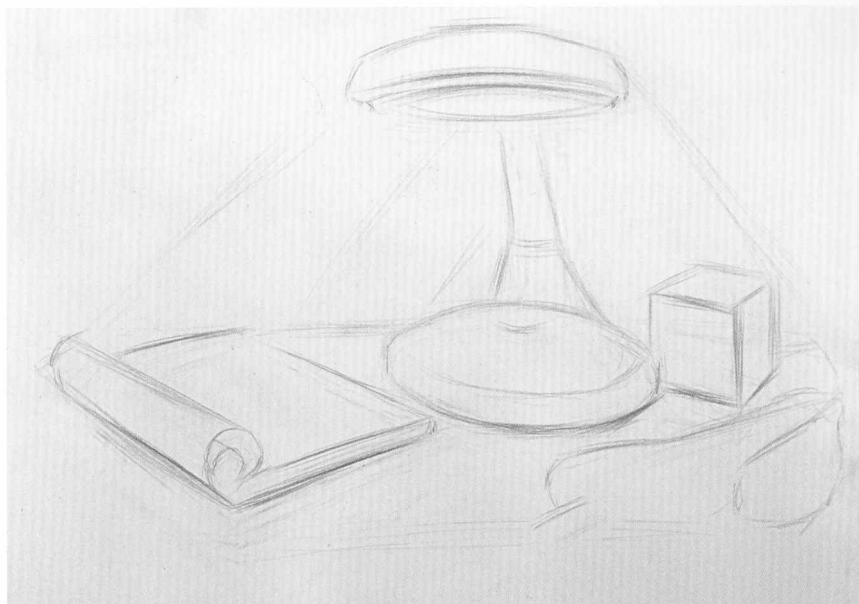

步骤四：塑造形体，香蕉和鸡蛋的固有色比较接近，要注意区别。

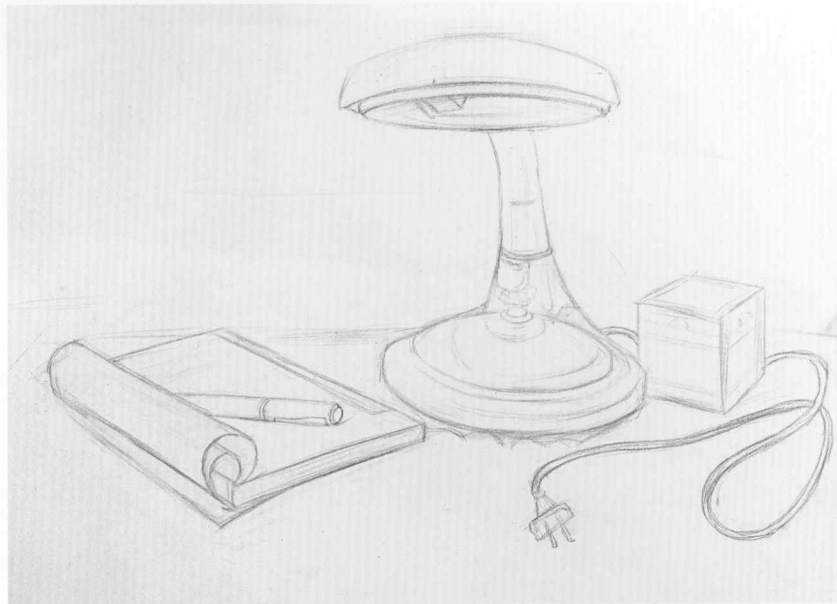

步骤五，深入描绘完成。

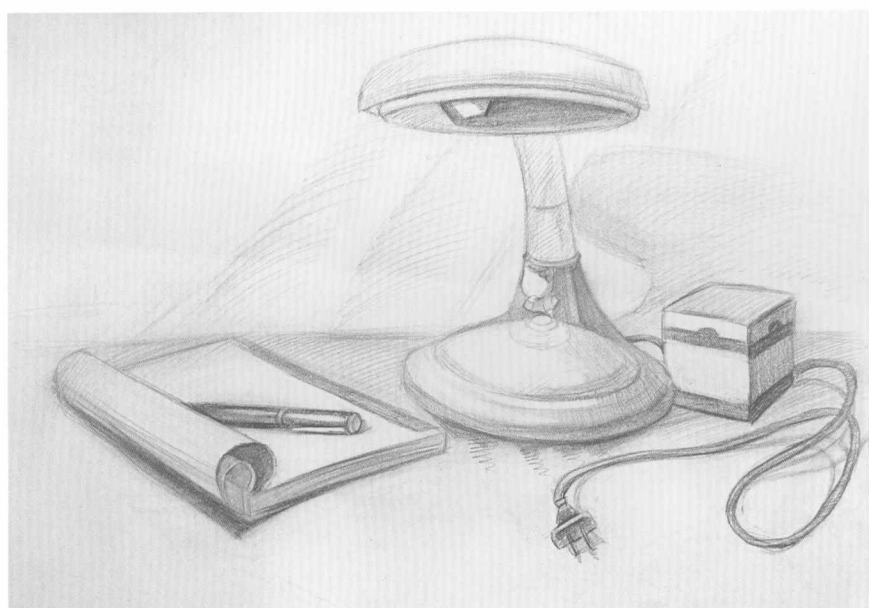
5. 台灯和书本（王一开）

步骤一：构图，确定物体在画面中的大小位置。

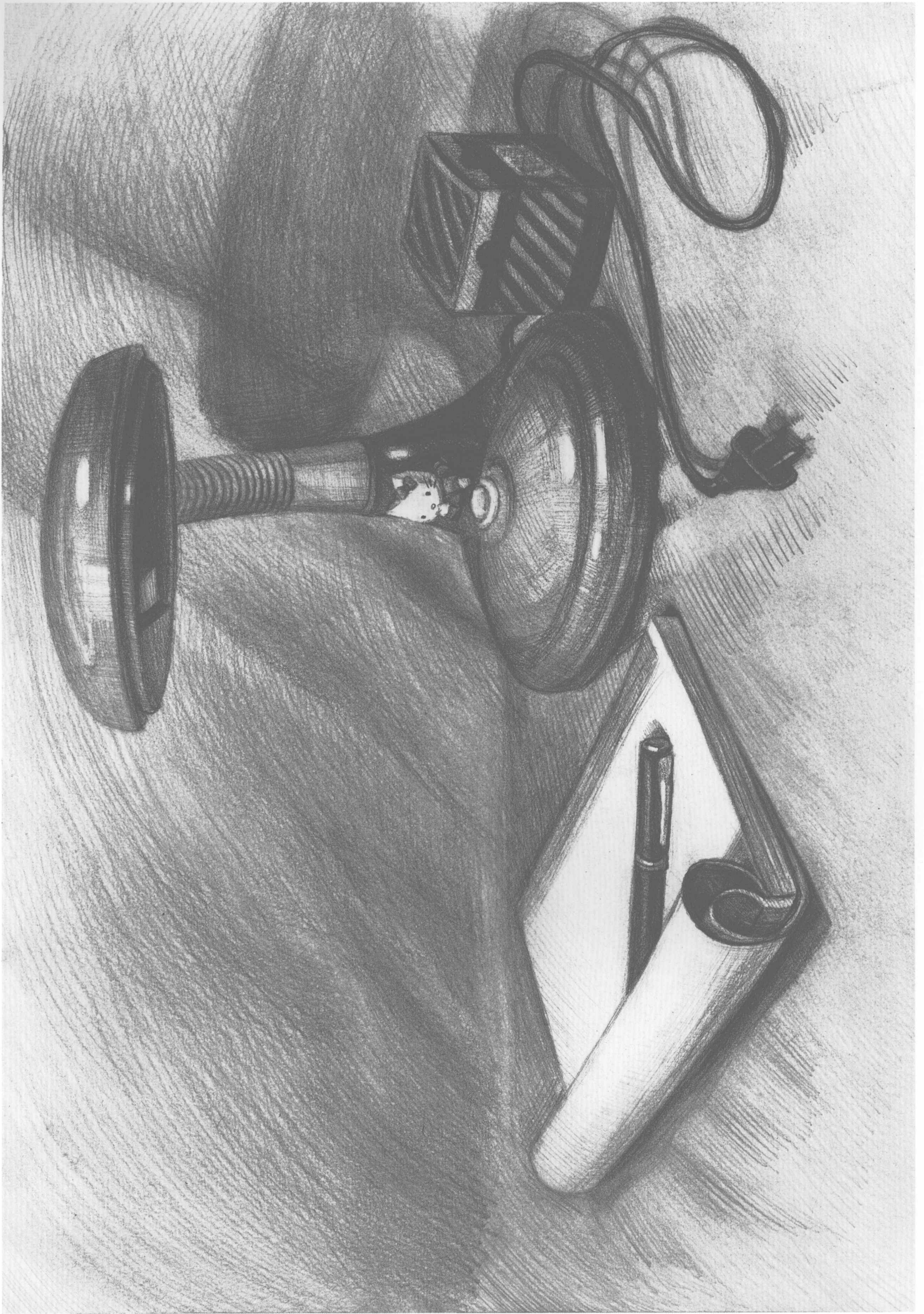
步骤二：打形，注意书本的透视以及台灯底座和灯罩的圆透视。

步骤三：铺明暗大调子，分出物体的亮部和暗部，背景分出水平和垂直两个面，可顺便画出不同物体固有色的区别。

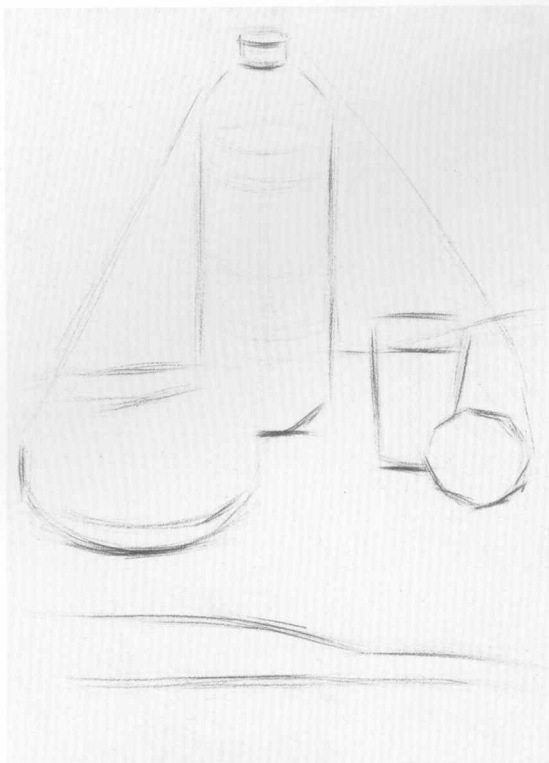

步骤四：塑造形体，注意台灯底座和灯罩的空间关系，书本要画出水平纵深的感觉。

步骤五：深入描绘完成。

6. 可乐瓶和面包 (罗辰昊)

步骤一：构图时要确定物体在画面中的大小位置，注意地平线和台面转折的位置，注意可乐瓶不可太居中。

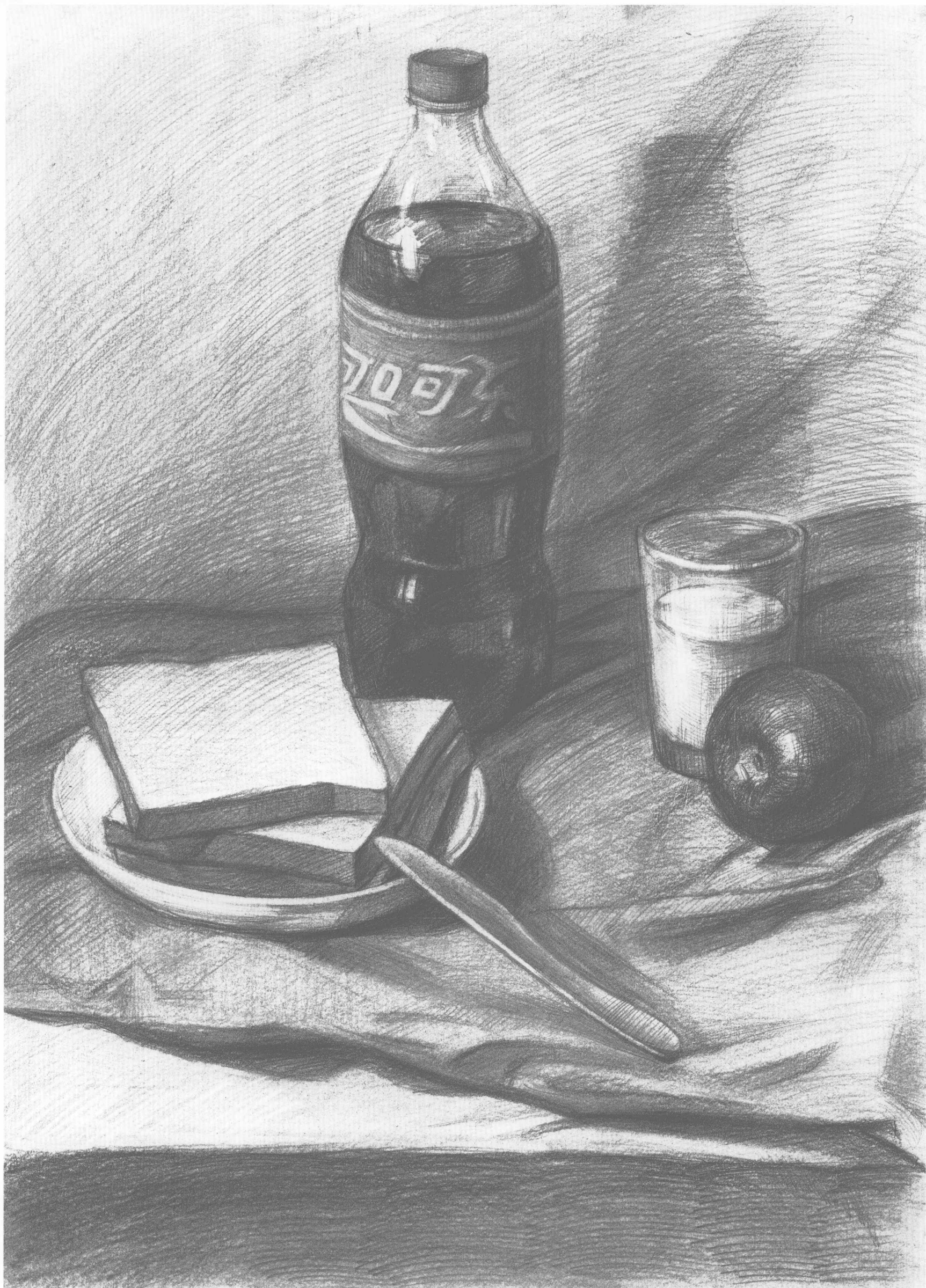
步骤二：打形，注意瓷盘、玻璃杯以及可乐瓶的圆透视与台面透视的统一关系。

步骤三：铺明暗大调子，分出物体的亮部和暗部，背景分出水平、垂直三个面，可顺便画出不同物体固有色的区别。

步骤四：塑造形体，注意画出刀的厚度。

步骤五：深入描绘完成，注意衬布的表现和画面整体的空间关系。

九、静物实例

酒坛和苹果 (王一开)