

中央美术学院 · 中国美术学院 · 清华大学美术学院

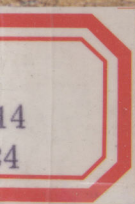
高手教你画

素描静物

主编：黄礼攸

湖南美术出版社

黄礼攸

1973年生于湖南醴陵。2003年毕业于中央美院油画系第十二届助教研究生班。现为湖南大学建筑学院副教授，湖南省当代油画院教学研究部主任，湖南省画院院聘画家，中国油画学会会员。
湖南黄红蓝画室创办者。现为湖南黄红蓝画室教学总监。
作品多次参加全国学术展览并获奖，多次参加学术联展，多幅作品被中国美术馆及私人收藏。作品和艺术经历发表于《世界艺术》、《中国油画》、《美术》、《中国艺术文献》、《美术研究》、《美术焦点》、《燕赵艺术地理》、《中国文化画报》、《今日中国美术》等学术刊物中。

主要著作:《黄礼攸作品集》、《环境艺术之高校系列教材-壁画》

主要主编:
《冲刺三大美院之命题创作》
《成材有道》
《黄红蓝教学系列丛书》
《完美教学之黄红蓝画室》

主要联展:
2008 “艺术湖南”进京作品精品展，北京
2007 “融合与创造”中国油画名家学术邀请展，北京
2007 “艺术中国”全国画展，北京
2007 “原子空间”青年油画家提名展，广州
2006 第三届北京国际双年展，北京
2006 “风景 风情”全国小幅油画展，上海
2005 纪念反法西斯战争胜利60周年主题创作展，北京
2005 “自然与人”——当代中国画、油画风景画展，北京
2004 中央美院五人作品展，北京
2003 中国第三届油画展，北京
2002 第十届全军美展，北京
1999 全国第八届“群星奖”作品展，中国文化部，北京
1998 被湖南省美协主席团评为“湖南省中青年美术家十杰”，长沙

图书在版（CIP）数据

素描静物/黄礼攸主编. —长沙：湖南美术出版社，
2009. 7
（三大美院高手教你画）
ISBN 978-7-5356-3288-3
I. 素... II. 黄... III. 静物画-素描-技法（美术）-
高等院校-入学考试-自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第120652号

三大美院高手教你画 素描静物

责任编辑：赵燕军
整体设计：晓艺平面设计
封面设计：刘迎燕
出版发行：湖南美术出版社
（长沙市东二环一段622号）
经 销：湖南省新华书店
印 刷：深圳雅昌彩色印刷有限公司
开 本：889×1194 1/8
印 张：5
版 次：2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
ISBN 978-7-5356-3288-3
定 价：25.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】
邮购联系：0731-84787105
邮 编：410016
网 址：www.arts-press.com
电子邮箱：market@arts-press.com
如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

中央美术学院
中国美术学院
清华大学美术学院
三大美院

高手教你画

素描静物

主编：黄礼攸

湖南美术出版社

画复杂静物的三种方法

整体推进法

黄红蓝美术学校通过长期的教学实践，摸索出一套行之有效并且科学系统的整体作画观念和教学方法，对于提高学生绘画定力和耐力，提高学生的观察力和深入塑造能力起着“立竿见影”的作用，这副“良药”便是本书重点介绍的画静物的三种方法：整体推进法、局部推移法和综合画法。这三种画法有绝对的先后顺序，也就是说，只有掌握好第一种方法后，才可以学习和掌握好第二种方法。因此，我们的教学与学习、过程遵循由表及里，由浅入深，循序渐进这一基本原则，凡事不能操之过急，否则会事与愿违。

素描静物写生的过程是从观察到理解到表现并逐步深化的过程，是整体与局部协调统一的过程。一幅完整的作品，其每一步骤有各自的任务，要注意每个步骤之间的联系，要考虑前呼后应。整体推进法强调作画的整体观念，严格遵循“整体—局部—整体”的作画程序。这种方法思路清晰，掌握起来比较容易，是入门学习素描的一种理想方法。

整体推进法的作画方法和步骤

①整体地观察比较对象，加深对物体的第一印象。

通过仔细观察，明确物体在画面的大体构图、透视及比例关系，有了整体设想后，再用直线概括出物体的轮廓线。运笔要轻而肯定，要抓住画面的大关系，在比较中抓形。注意物体之间大小、高矮、胖瘦等关系。力求画面的构图、造型、透视、比例准确。

②画出大体的明暗色调，使物体处于相应的空间和色调气氛中，为形体的塑造奠定基础。这一步必须强调“大体”，所谓“大体”，一指明暗色调要整体概括；二指注重黑白灰的大关系、大层次；三指不要深入，不要过细，不要画局部。

③从明暗交界线入手充实和塑造形体。要注意物体之间的比较，要整体而不要“孤军深入”，要注意分析中间色调微妙而丰富的变化，在表现中间色调的同时，把握好黑白灰的大关系、质感等细节的表现，对细节的表现一定要从整体出发，有主有次，有虚有实。总之，细节表现要服从整体。

④根据画面的整体需要，进行调整加工，使画面的效果达到最初的印象和设想。

整体推进法的优点体现在：作画步骤规范，作画思路清晰，容易掌握也比较适合考试，是初学者必须掌握的一种表现方法。缺点是作画步骤容易使作画者缺乏作画热情，画面缺少生动感，画面“平均”、“千人一面”。

局部推移法

局部推移法是对“整体作画观念”更高层次的要求和考验。它与整体推进法最大的区别在于表达情绪和绘画步骤的差异上：在情绪表达上，我们内心要有整体的绘画观念，但允许在表达步骤上从绘画者最感兴趣的点入手，逐步完成。在观察对象时，要像雕塑家的双手一样，用视线去“触摸”对象，（并不是真的用手去摸，而是一个相对于“看”的对立概念，是一个代名词，是一种不同于一般视觉的观看方式）。使用该方法刻画对象时，我们不是要绝对排除明暗解剖等一般知识及方法，而是相对于传统教学法，切入点不是明暗解剖这些东西，我们的第一反应是形体或高低，脑子里应是一种形态反应、质感反应和量感反应。这种方法是接近触觉的一种视觉感受，它力求在形体和明暗上尽可能接近对象，对细部的刻画一丝不苟，换句话说就是接近我们眼睛所看到的景象，真实地再现对象。

局部推移法的最大优点是：能行之有效地培养我们的观察能力、作画的定力和耐性，能提高我们对细节的观察力和塑造能力。

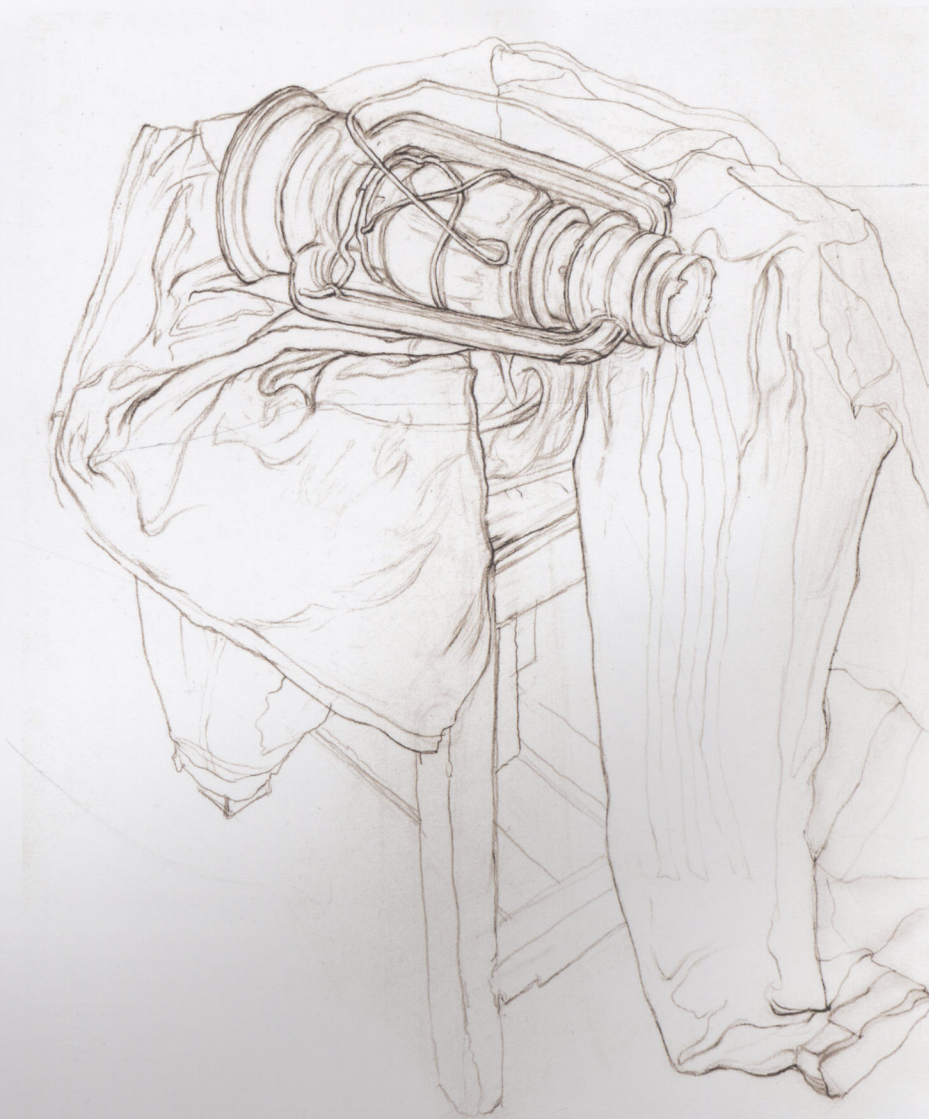
缺点是：对于整体意识弱的人来说容易陷入局部刻画的泥潭中，从而造成画面“花”、“散”、“腻”的弊病；速度较慢，不适合短时间作画，因此，该方法不宜用于考试。

综合画法

综合画法整合了整体推进法和局部推移法的优点，它在强调画面整体感的同时，也非常注重个性化的细节刻画，讲究画面的艺术感染力，讲究画面的丰富性，很适合“短”、“频”、“快”的画法，因此，它是一种很好的应考方法。

步骤分解

局部推移法示范图

1. 首先考虑好大的构图，整体把握画面，做到心中有数，再用灵活的线条概括出物体大的轮廓。确定物体位置后，进一步用白描的方式将物体结构勾勒出来，精确到每一个局部。
2. 从物体的主要部位或自己感兴趣的某一点，进行细致的描绘，从大的明暗关系到细节逐步推移，力求一次到位将对象刻画出来。
3. 马灯刻画完成后，进行衣服的塑造。此时要注意衣服与马灯的质感和量感的差异，要体现物体的肌理特征，对衣服的细小褶皱包括衣服的针线缝等都要刻画具体，并时刻要有整体观念。
4. 进一步完善衣服的塑造，在深入的过程中要时刻注意前后左右的空间虚实关系，并且自始至终保持耐心细致、一丝不苟的态度。
5. 一次性完成画面后，重新审视画面，可进行适当的调整，使画面和谐统一、真实可信。

蒋波（中央美术学院研修） 尺寸：对开

推荐临摹指数：★★★★★
难度指数：★★★★★

万志红老师 尺寸：对开

推荐临摹指数：★★

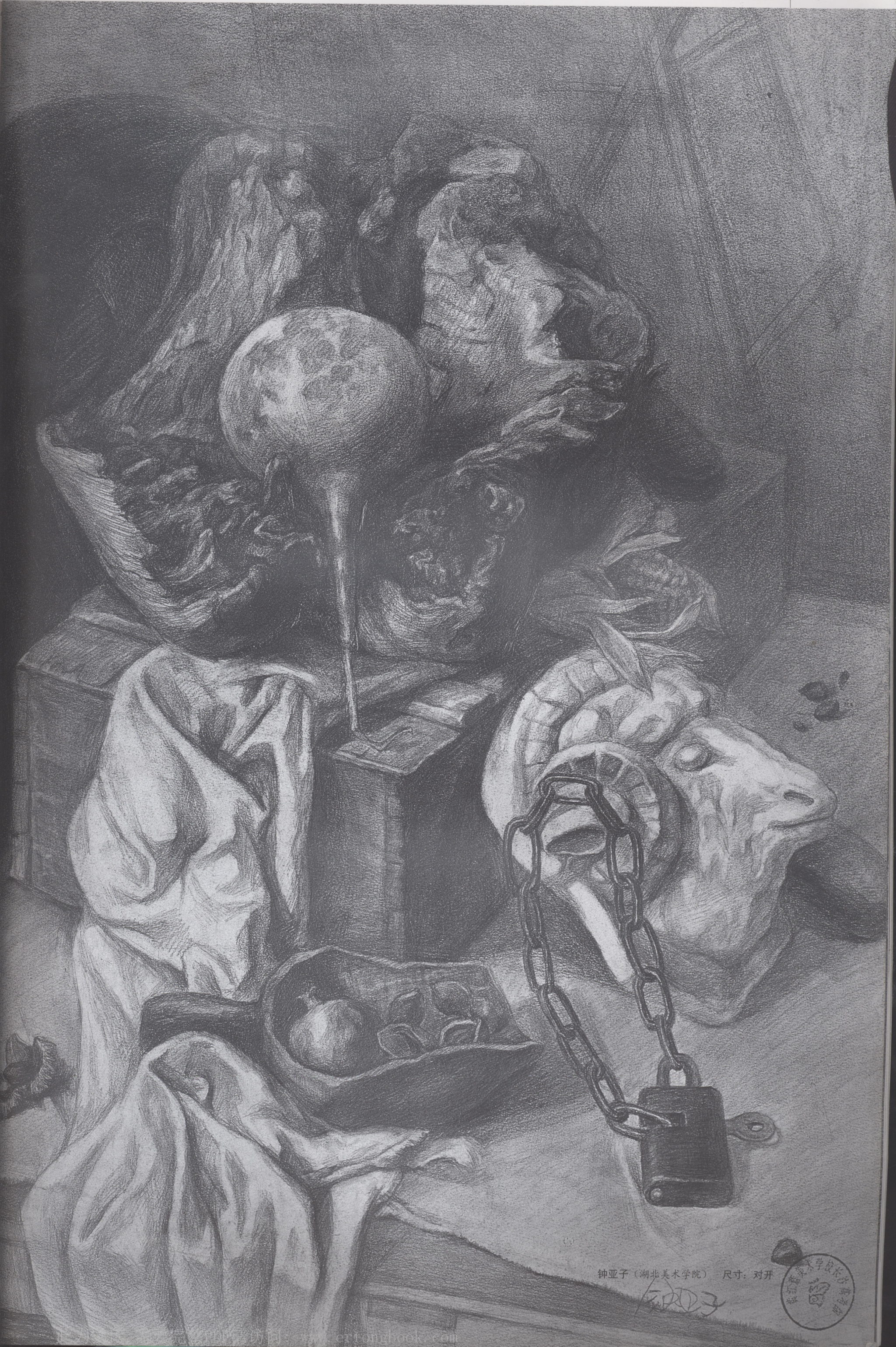
难度指数：★★★★★

文默（中央美术学院、湖北美术学院）/ 创作 / 2011 / 2012

推荐临摹指数：★★★★★
难度指数：★★★★★

钟亚子（湖北美术学院） 尺寸：对开

我们应该懂得专注和关注之间的区别。

专注暗示着将你所有的精力集中在某一点上，然而思想岔开了，所以你必须集中在集中注意力的渴望中，即聚集所有能量盯着一处看，并和你想要加以控制的散漫的思想间作长久的斗争……它是完全的注意力，意味着你要拿出全部的精力、勇气能力和头脑的能量、内心等一切东西用来关注你应专注的一切。

——基督·克里希那穆提

王博威（清华美术学院） 尺寸：对开

黄红蓝美术学校的静物教学最重要的目的是培养学生的耐性与定力，从而有效地提高学生的观察力、造型能力和对于细节的塑造能力，为下一环节的真人头像学习打下一个扎实的技术基础。这一环节的“教”与“学”都有一些枯燥，因此，我们在静物的选择和摆放中都力求“有趣”和“新鲜”，以便有效地激发学生的绘画热情，调动他们的表现欲望。长期的大量实践证明我们的思路是正确的，我们的教学是有效的。

推荐临摹指数：★★★★★

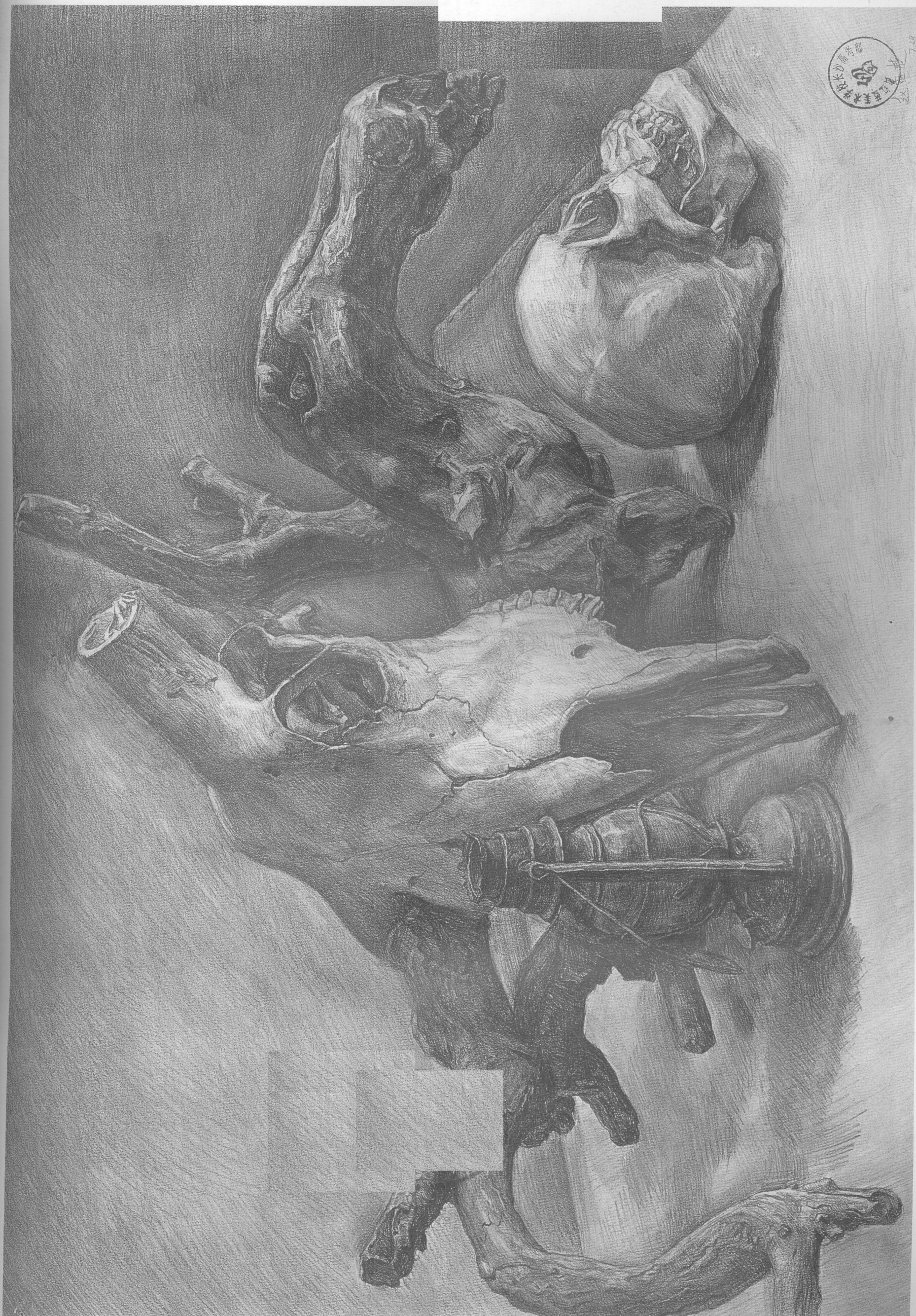
难度指数：★★★★★

08.11.25
贺陈森

贺陈森 尺寸：对开

赵孟楚（中央美术学院） 尺寸：对开

在面对造型各异、质感各异、空间各异的复杂静物时，往往会使人充满恐惧，感到无从下手，心浮气躁。应有的态度和方法是：冷静地观察与分析，明确、肯定地画出大的构图、大的调性和大的黑白灰，然后采取“各个击破”的作画方针，把“整体”概念放在心中，有条不紊地一个一个局部推进完成。深入过程中“定力”与“耐性”是关键！