

STEPPING STONE

敲门砖系列美术丛书

敲门砖

SKETCH FOR YOU

致广大·尽精微·踏实地·存高远

STEPPING STONE · SINCE 2009

李家友·主编 于志强·著

素描静物

【画面营造】

于志强

河北邯郸人，毕业于清华大学美术学院，毕业后一直从事美术高考教育工作，至今已有八年。八年来，凭借着专业理论知识和实践，向全国九大美院和重点院校输送了大批优秀人才，曾创造了清华美院全国第三、五、八、十的好名次，为美术考生创造了可信赖高平台！

近几年来也多次应邀去全国各地美术高中交流讲学、示范，作品和教学方法受到学生、家长以及同行们的一致好评。

术有专攻，业精与勤！ 细节决定成败！

教学交流邮箱：807177759@qq.com

图书在版编目（CIP）数据

素描静物/于志强著. —重庆:重庆出版社, 2012. 8
（敲门砖系列美术丛书/李家友主编）
ISBN 978-7-229-05597-4

I. ①素… II. ①于… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第190386号

素描静物

SUMIAO JINGWU

李家友 主编 于志强 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 滕金龙 郑文武
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：吴 倩
责任校对：李小君

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：6
2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷
ISBN 978-7-229-05597-4
定价：38.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究

目录

CONTENTS

第一章·画面要素全解析 04/

画面见构成关系

- 1.黑白灰构成 04/
- 2.构图 04/

画面见光影与空间层次

- 1.光影表现法 08/
- 2.空间层次的表现 08/

画面见刻画的节奏关系

- 1.如此用笔方能加强画面节奏感 12/
- 2.用笔的规律 12/

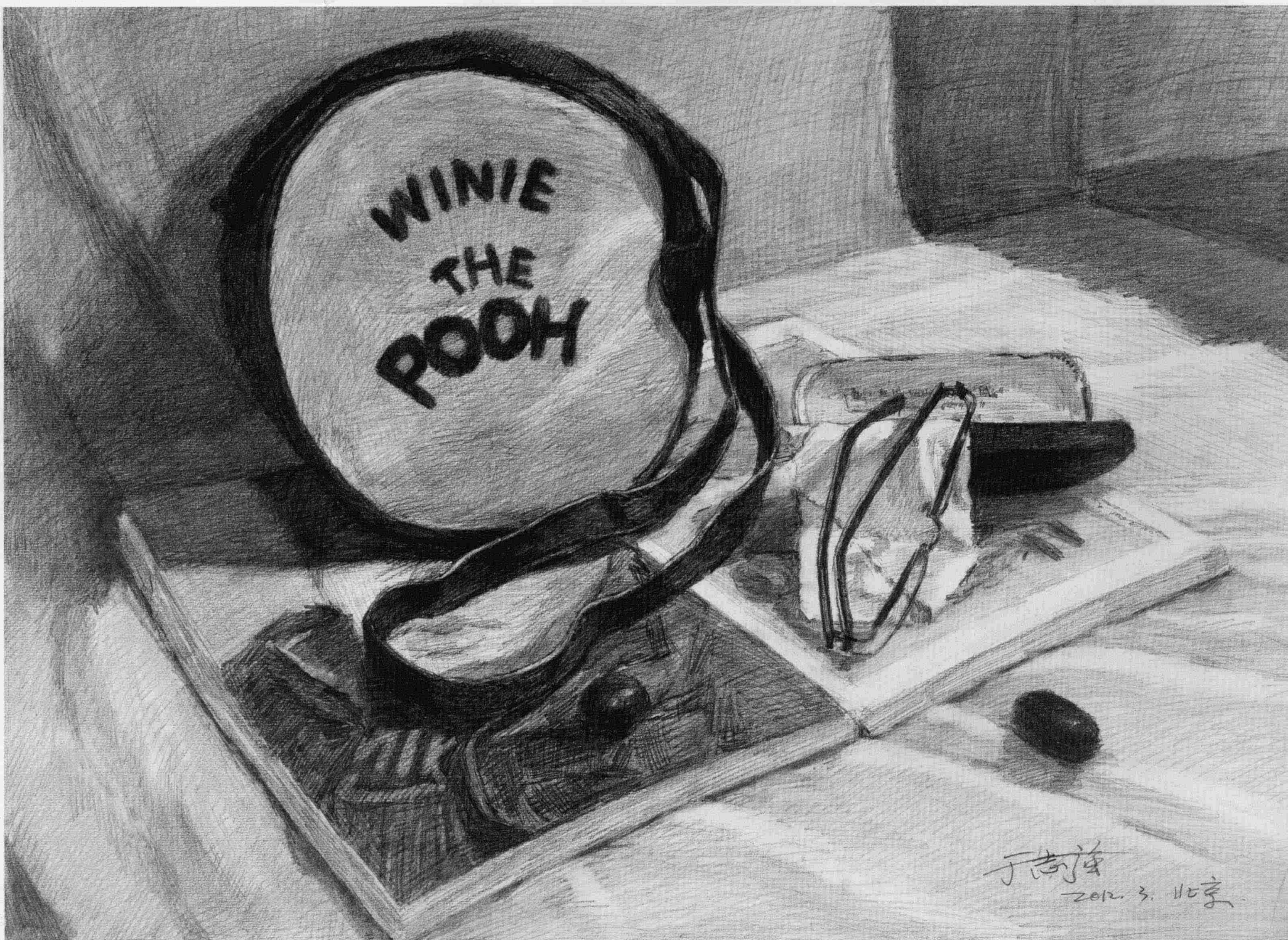
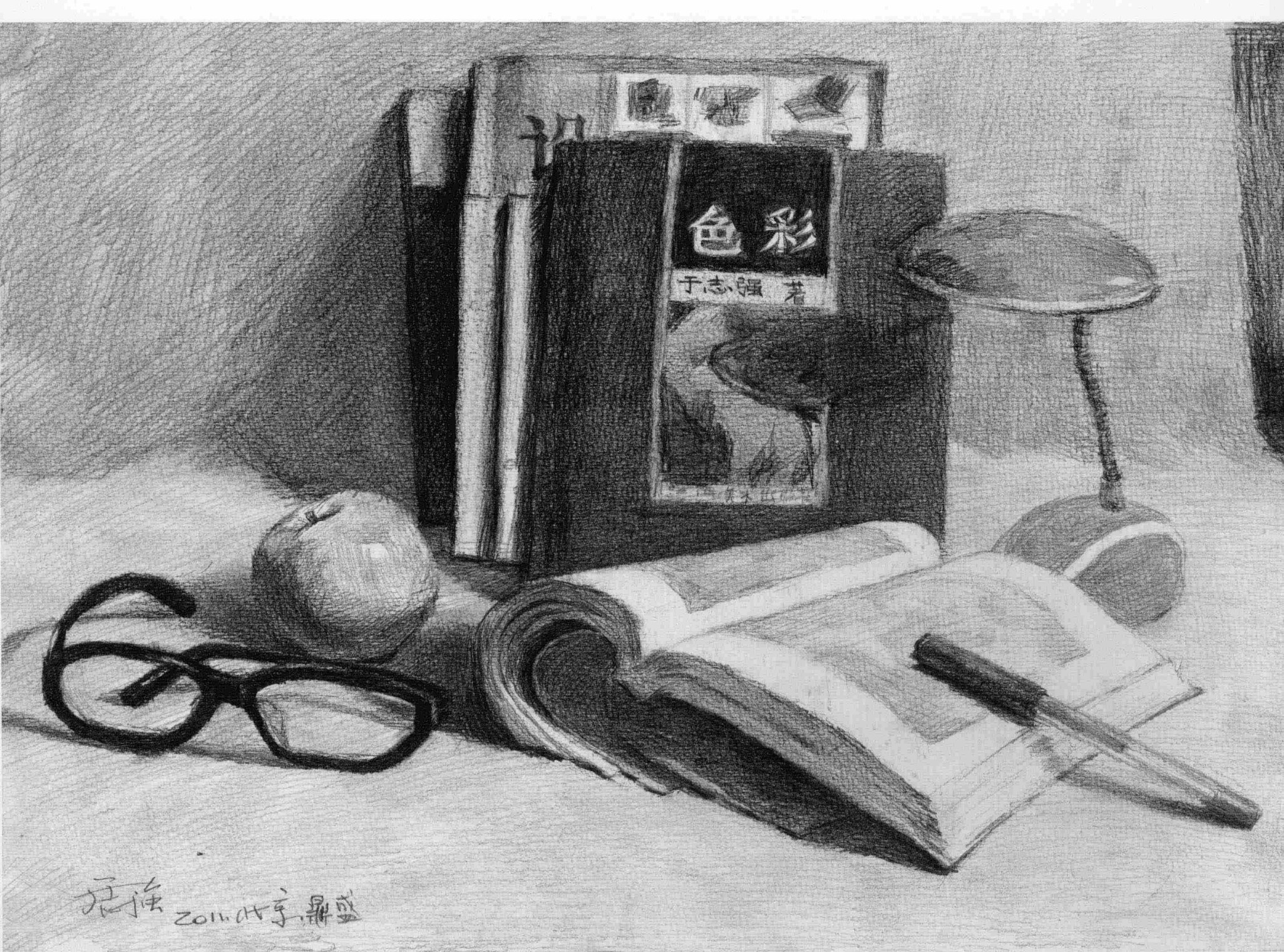
画面见线条处理

- 1.线条的作用 16/
- 2.线条的表现 16/

画面见对比与协调关系

- 1.对比 20/
- 2.协调 20/

第二章·优秀范画赏析 24/

于志浩 2012.2.10 于志浩

第一章 画面要素全解析

一、画面见构成关系

画面构成，一般是指通过分割和对比，运用点、线、面的韵律组成结构严谨、富有美感的画面形式。在刻画一幅作品时，应先对画面的构成有所分析，再通过合理的构图表现这种构成关系。

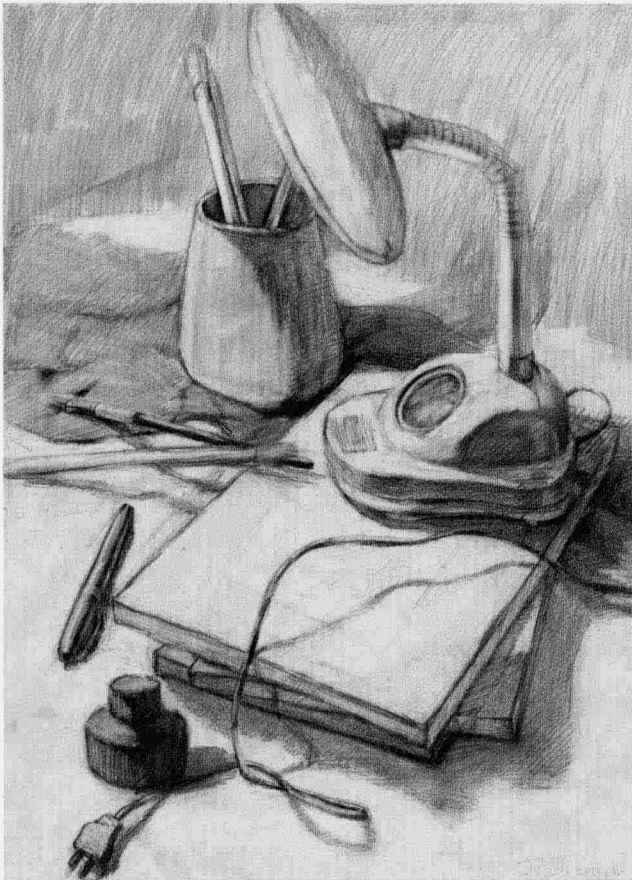
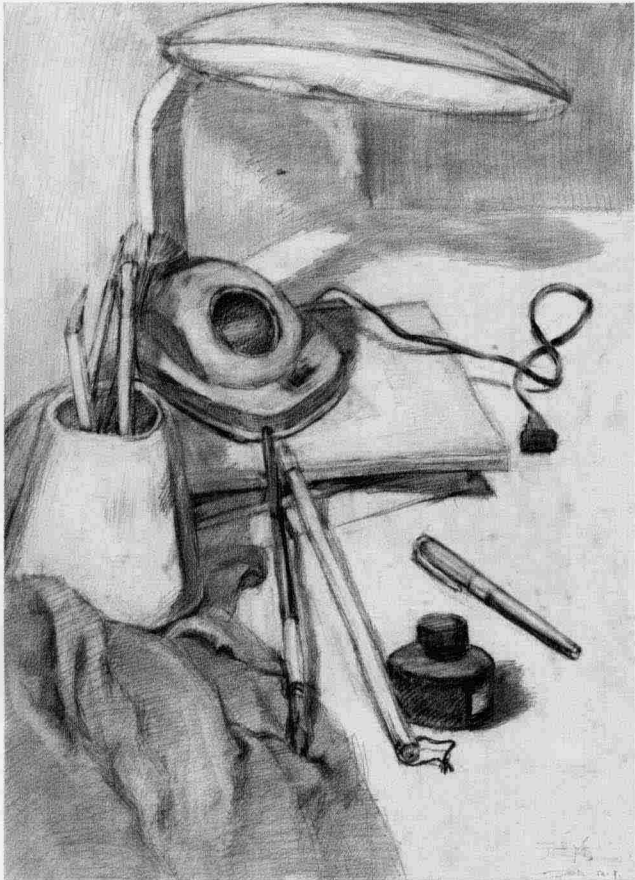
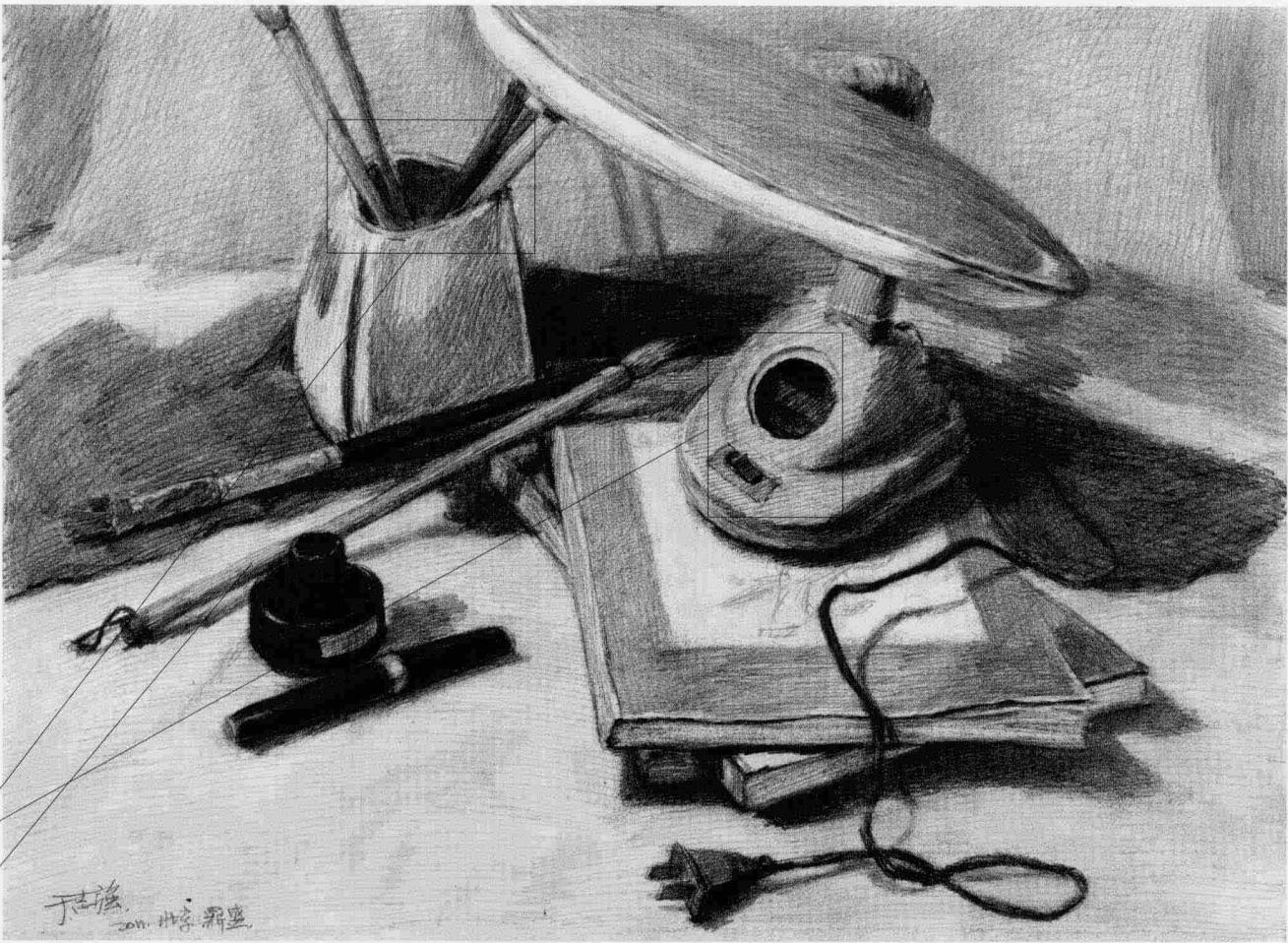
1. 黑白灰构成

画面的黑白灰关系构成，其关系不仅是塑造形体的前提，还是组织画面节奏的重要因素。黑白灰关系构成感不强烈的画面效果往往显得比较弱。它所强调的并不是单方面加重或者提亮，而是画面的素描层次关系问题。写生时应先考虑画面的大块面组合层次，即黑白灰层次，然后黑中有灰、灰中有白，黑白灰三者相互渗透、点缀，使得画面富有层次和变化。

画面整个构成是以重色墨水瓶和钢笔作为“重”色块，以浅色的台灯、笔筒和书本作为“灰”色块，以大面积台面作为“灰”色块，使画面的黑白灰对比关系非常明确。

从画面局部关系来看，对物体之间的黑白灰构成也有节奏性的安排。

如果将这根画笔的灰色换成重色，那么这个布局的黑白灰关系就会变得失衡。而将其换成亮色块，那么画面的黑白灰关系也会大大减弱。

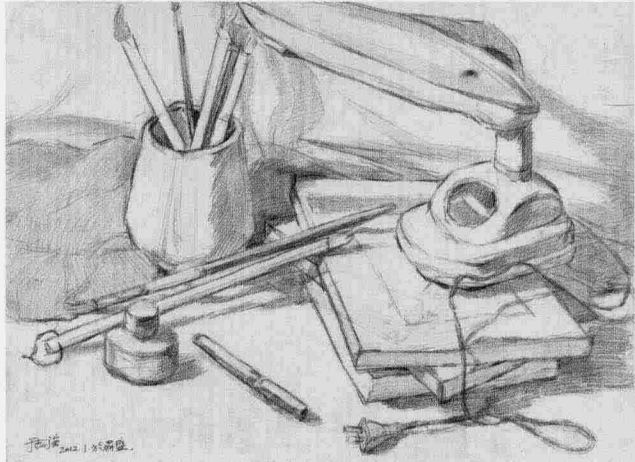

2. 构图

构图是画面的构思过程，它对画面的分割有着直接的影响。完整的画面是经得起推敲的，构图不仅是对画面空间的推移，同时也是对画面所表达的主题、画面的张力、塑造美感以及画面结构的展现，使画面活跃而不松散。

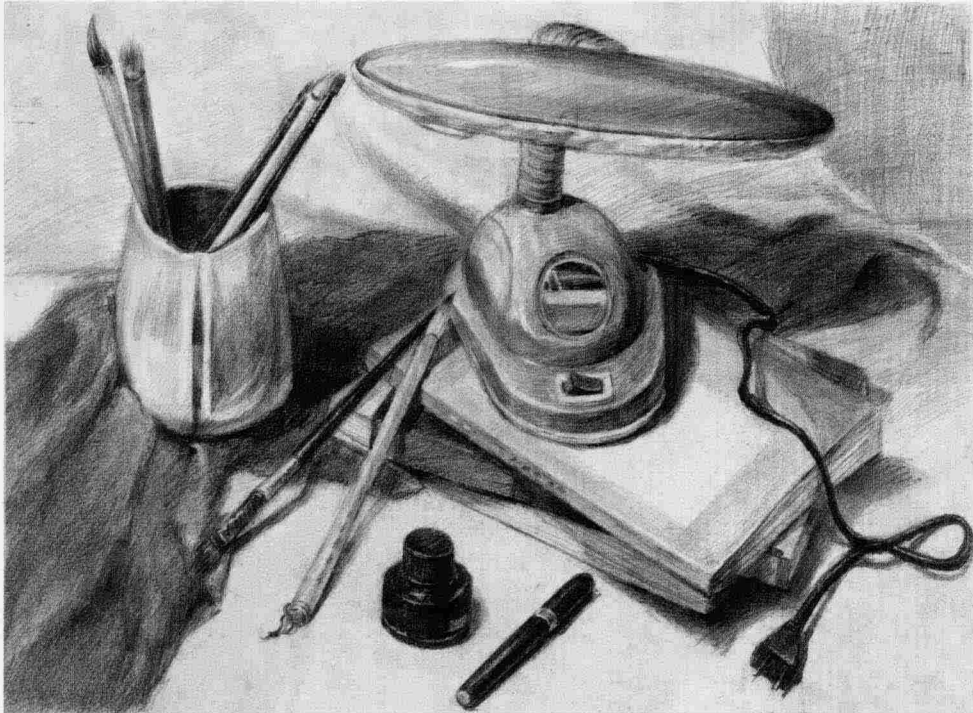
竖构图:竖构图的特点是纵深感强、有活力。应用竖构图时要合理安排好“C”形和“S”形中主要点的位置摆放。

横构图:横构图的特点是平稳、沉着。应用横构图时要做好几个点的定位，把所见静物灵活地安排在几个点上。

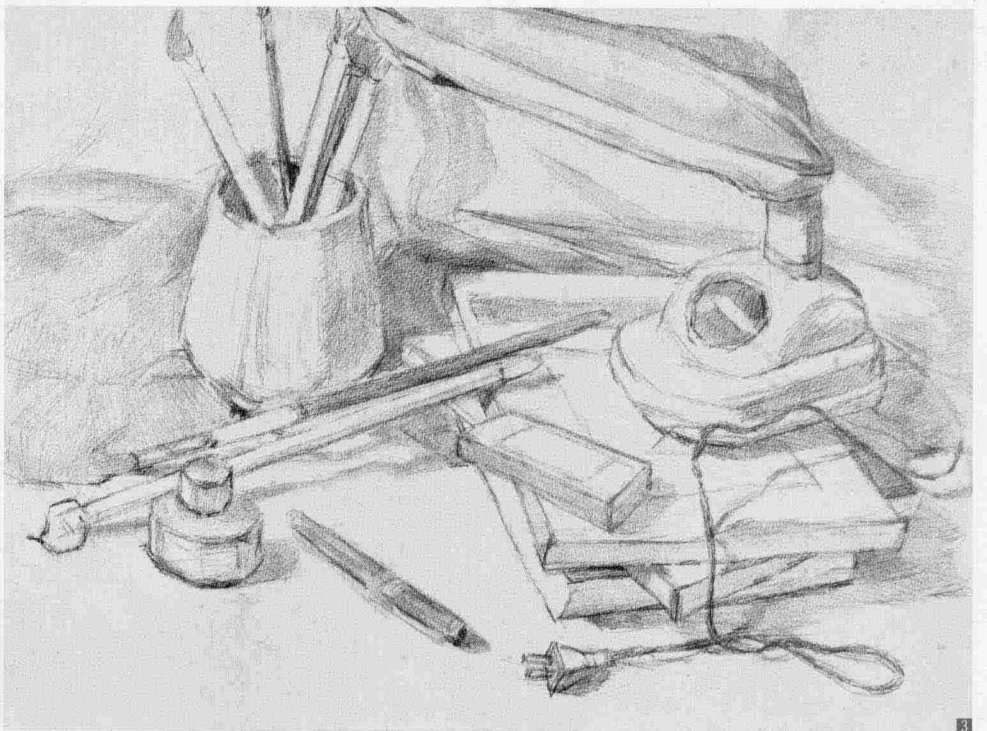
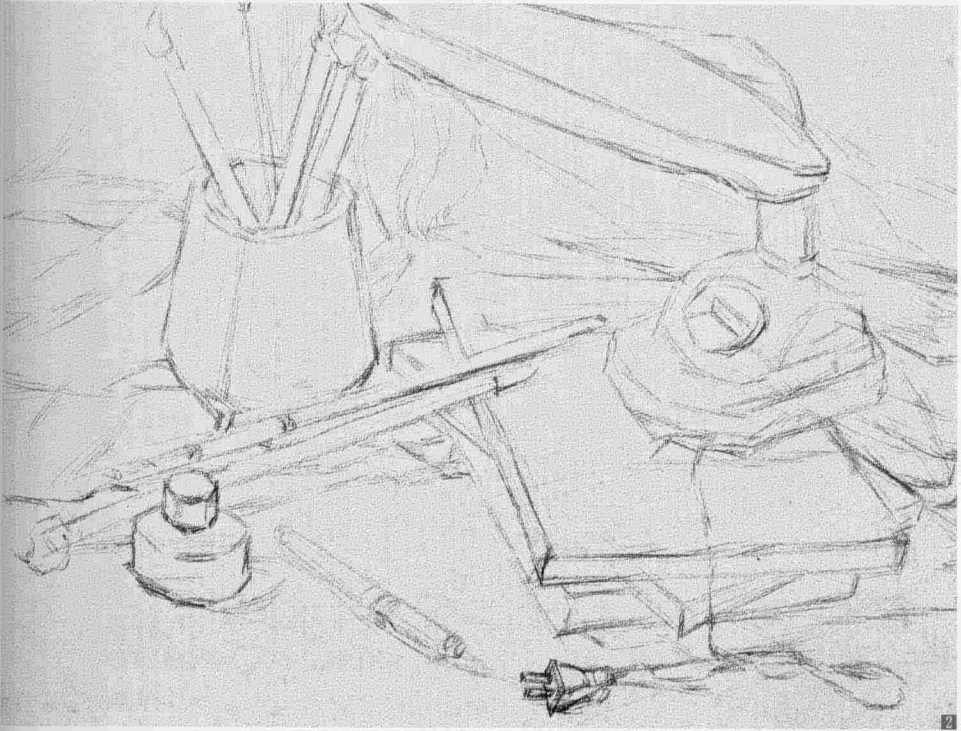
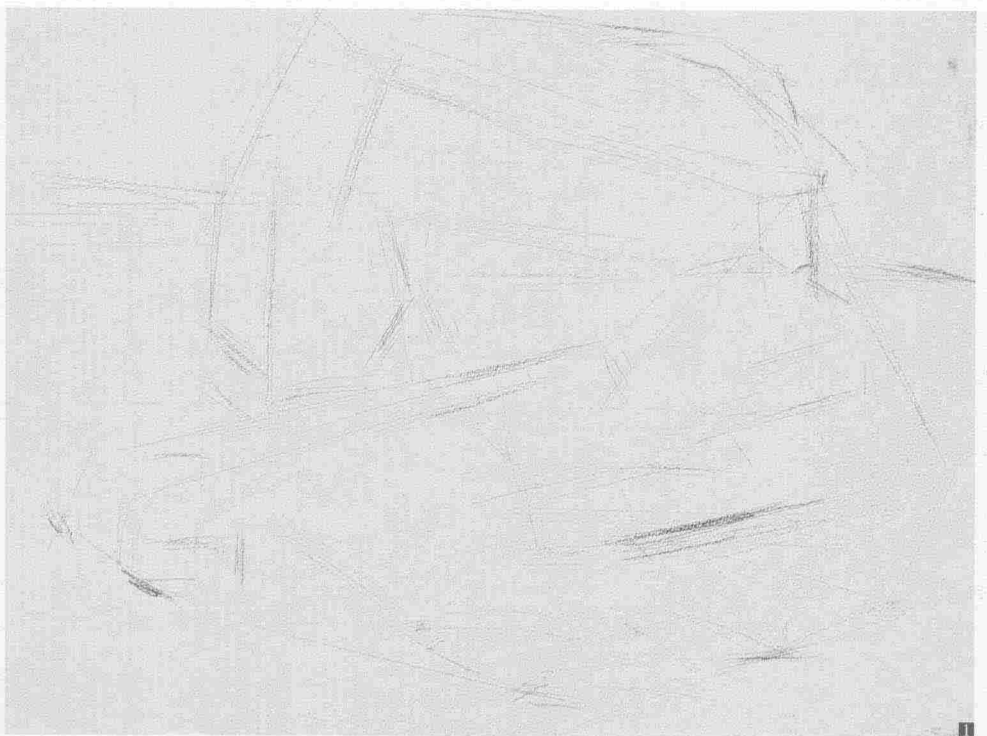
缺点，比出来

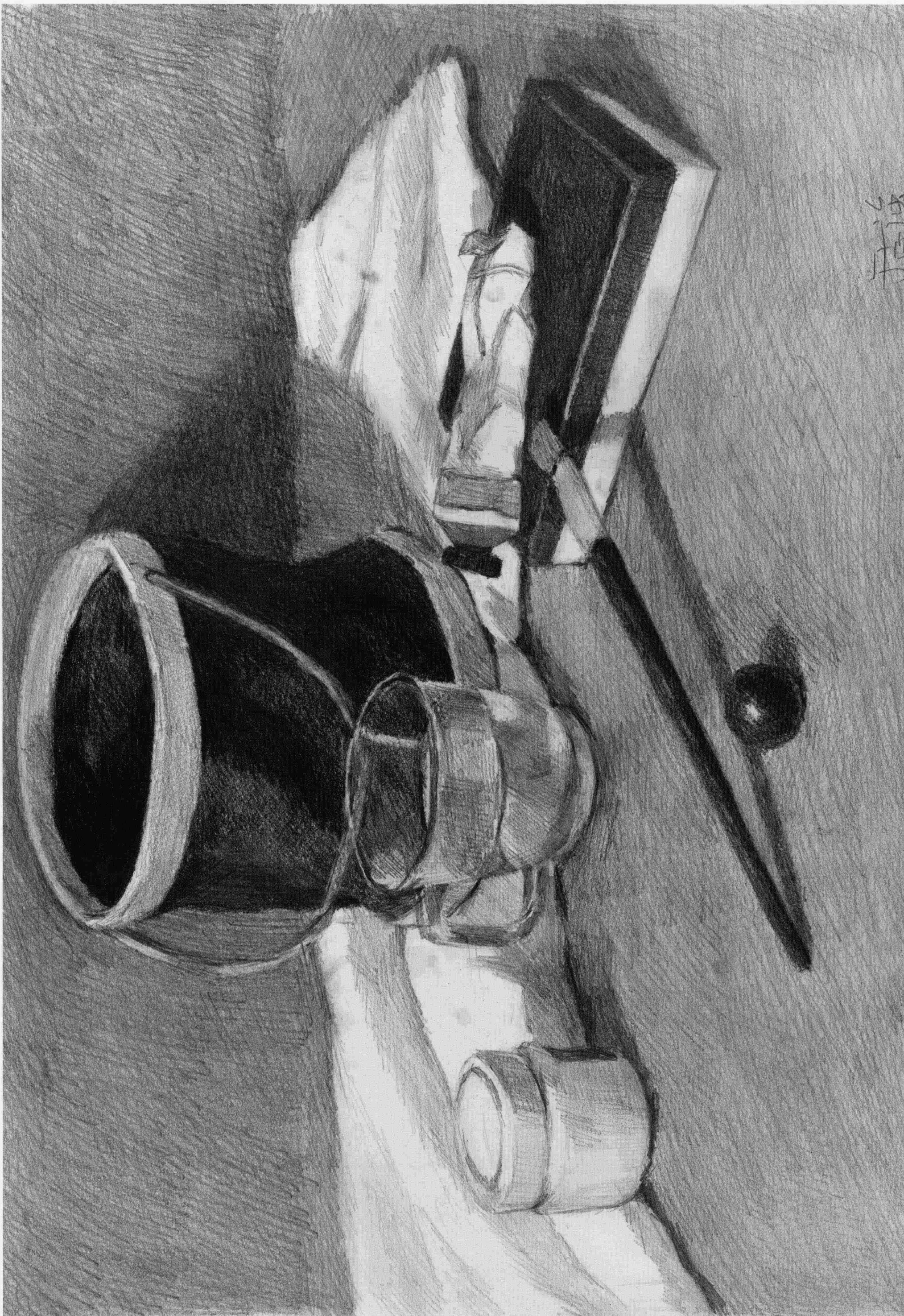
学生作品:该学生的这幅作品整体感不错，但单从构图方面来看却存在一定的问题，主要体现在物体摆放位置略显平均，视觉效果不明显，冲击力不强。

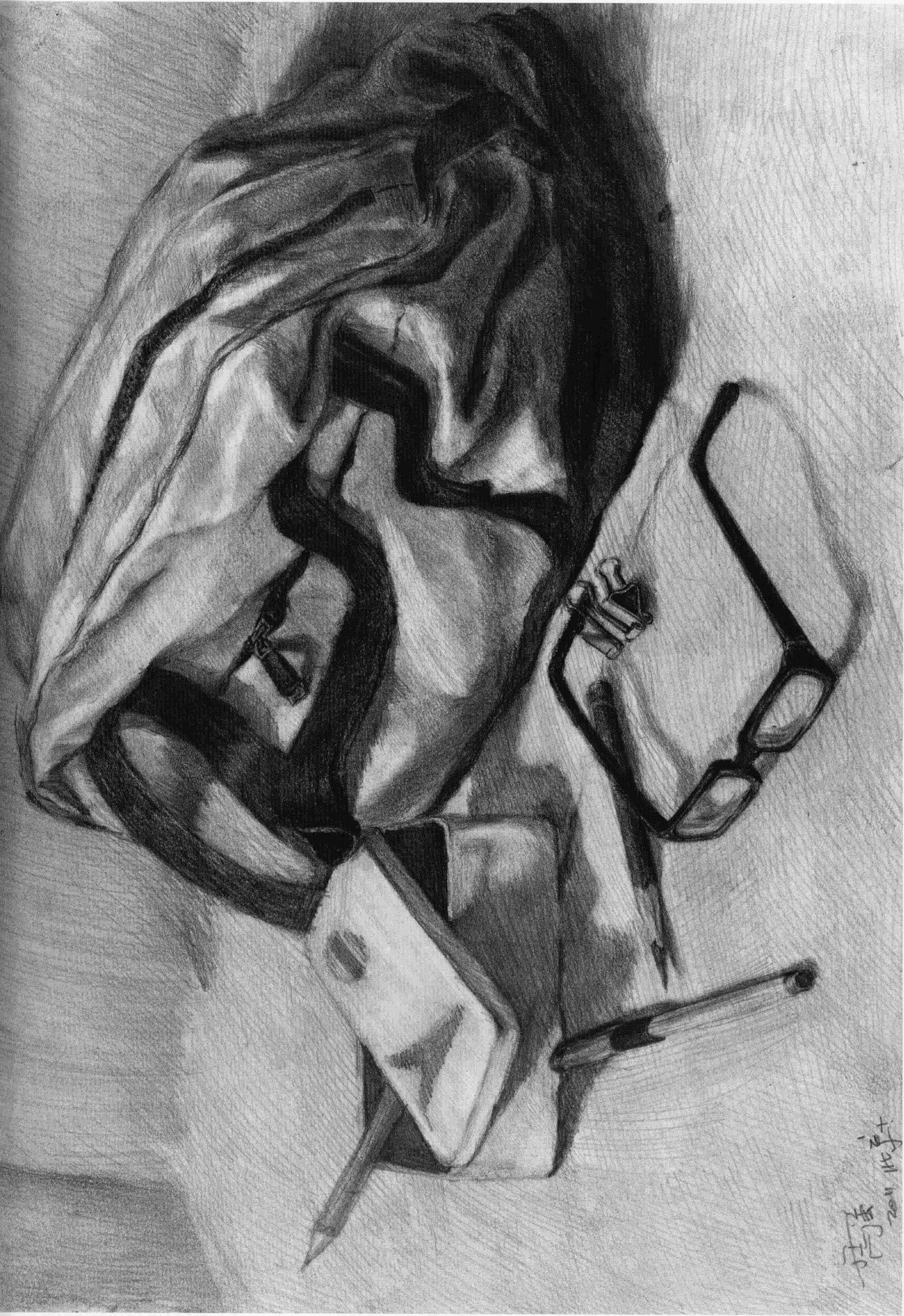

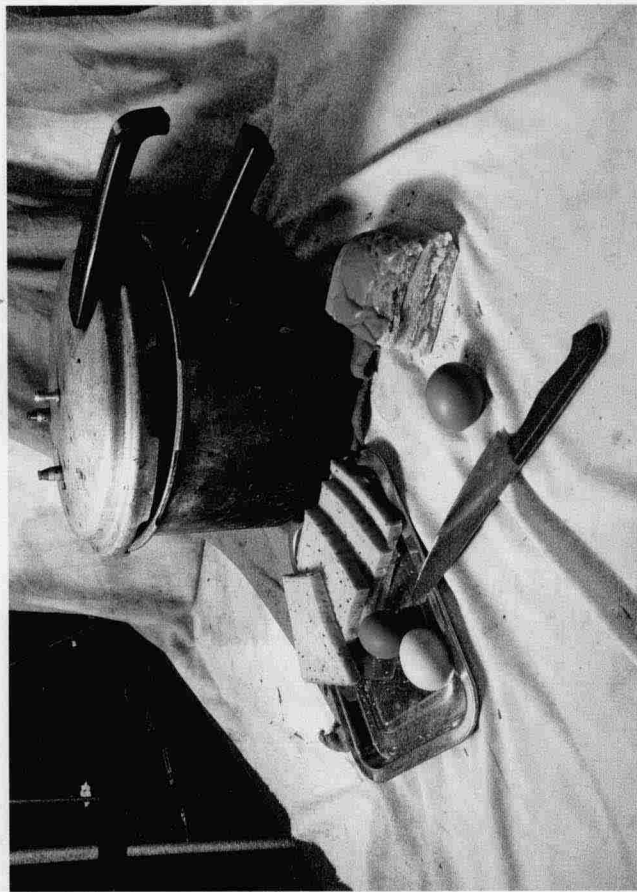
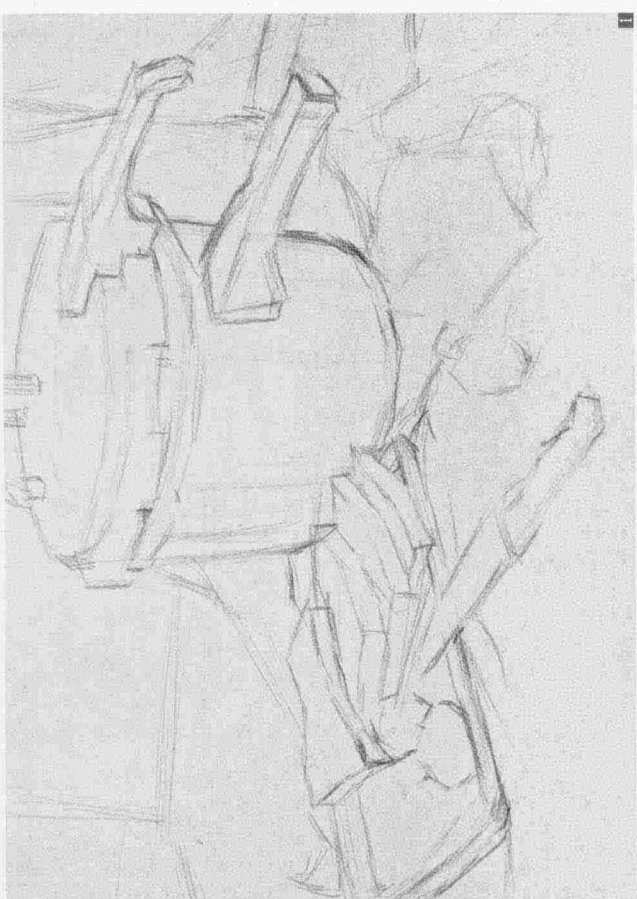
老师作品:为了避免类似的问题，老师在这幅作品中将左右台灯与笔筒所占面积改为不均匀，画面前后、底部的位置也作了调整，再把笔筒从透视角度上变小些，显然画面构图的形式感、空间感就强了很多，有视觉冲击力。

二、画面见光影与空间层次

光影——运用光的因素，表现画面的空间和明暗效果，进而揭示对象的质感和量感。

1. 光影表现法

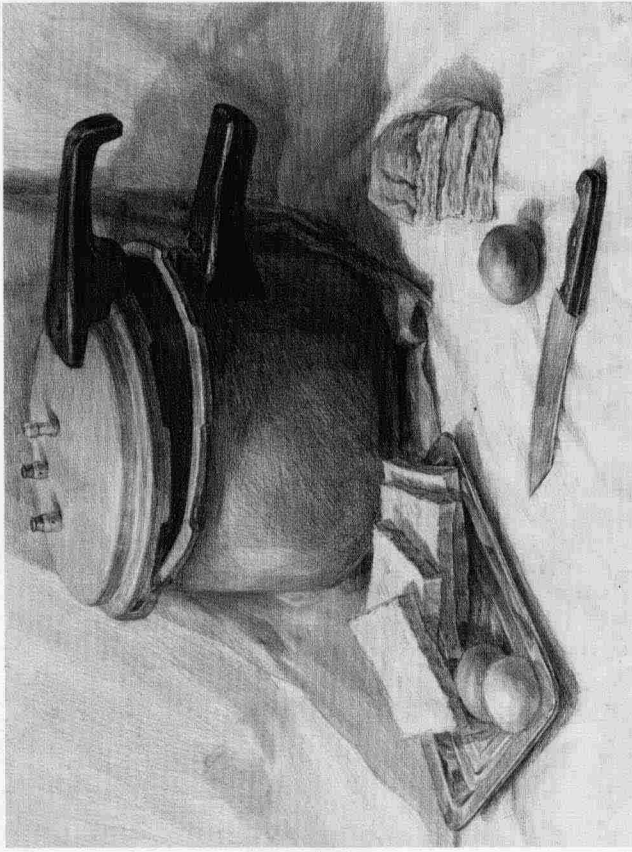
光影表现法就是我们常说的明暗法，而明暗又是因为光的照射产生的，所以在训练中捕捉光源是表现光影最重要的事情。抓住光源就是在画面中寻找并统一一种正确的明暗关系。

首先是对光源方向作出正确的判断。在画面中，光源是唯一的，不能同时出现几组光线。并且，受光源的影响所形成的投影方向是一致的。

其次是明确不同光源的来源。灯光和自然光所呈现的效果是不一样的，相对于自然光，灯光照射物体的明暗和黑白对比更为清晰、强烈，所形成的投影也更为实在。

2. 空间层次的表现

画面空间感的表现方法概括起来主要是各种对比关系的灵活运用，如大小的对比、明暗的对比和虚实的对比等。

缺点，比出来

学生作品：从画面的明暗和空间关系上来看，尽管该学生的造型能力较强，但是他未能把握所有物体的固有色，最基本的三大面、五大调子也没有很好地体现出来，并且在明暗交界线上不能很好地体现形的开始和结束，故而其画面的明暗和空间关系会很强烈。

老师作品：通过观察这幅作品我们可以看到，老师在明暗交界线和三大面上有明确强调，也主观地强调了受背光的关系。在空间上，老师抓住了物体与投影的形以及明暗交界线在物体上的强弱、虚实变化，还有投影在平立面上的强弱、虚实变化，这就使得物体画面关系明确，空间感强烈。

于强 画
2012.3.5

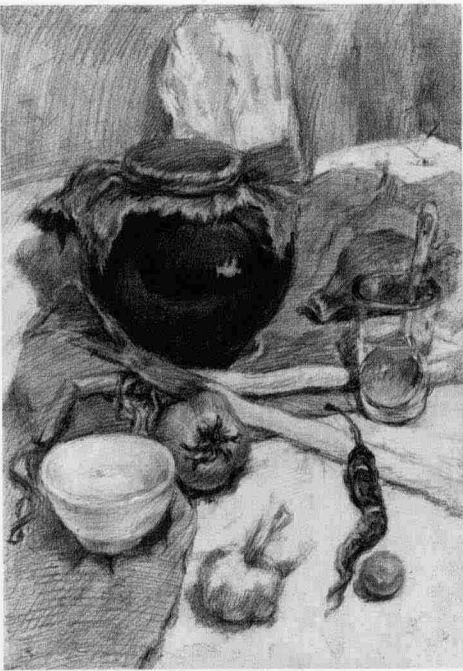

三、画面见刻画 的节奏关系

一幅素描作品充满着 的张力和感染力是作者敏锐观察力和出色表现手法的 结果。

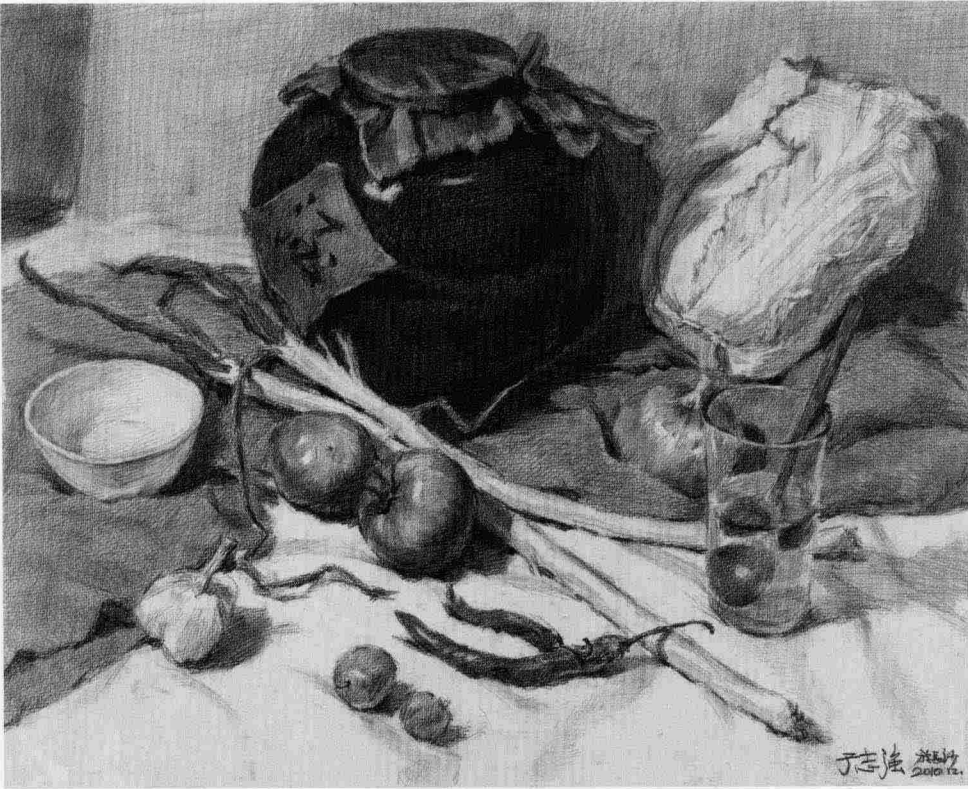
1.如此用笔方能加强画面节奏感

注意用笔，线条要流畅。第一遍铺大关系时用笔可轻松些。深入刻画时，可以一遍遍逐层加深，这样不容易画腻。在两三遍过后，就可以用笔的中锋去刻画细节。用笔的方向也要注意，很多同学喜欢使用大角度的交叉线，这样画面容易出现“花”和“乱”的现象。正确的方法应该是，每次上调子的时候，方向应该跟前一遍线条方向保持在15-45度角以内，最忌讳的是采用90度交叉。靠近明暗交界线的地方下笔最重，线条间的距离也最密集；越向外越疏松，用笔也要轻下来。

缺点，比出来

学生作品:总的来看，这张学生作品的画面效果略显杂乱，不能让人耳目一新。仔细观察就会发现，该生用笔过于松弛，笔触乱无章法，画面的虚实感也不强烈，最终导致画面的效果不理想。

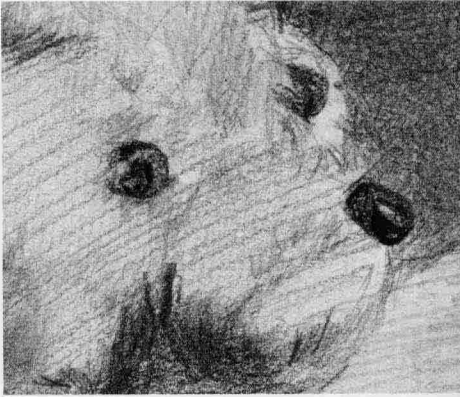
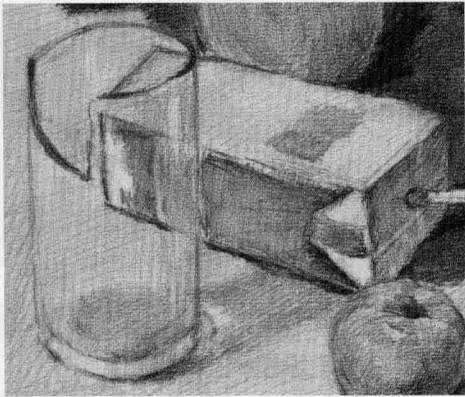
老师作品:相对而言，这幅作品中的笔触感较好，强弱有度，使得画面整体感较强。作者在刻画主体物时用笔豪放，画面大关系明确，画面细节刻画也比较深入。

2.用笔的规律

为了丰富素描绘画的技法，增强静物画的表现力，必须采用不同的用笔方法和规律。具体用笔规律有以下几点：

根据形体用笔：笔触的大小、轻重及方向往往是结合静物形体结构的转折关系来表现的。直向的静物经常用横向笔法塑造，如笔筒、书本等，结合横向笔法塑造，更容易表现出它们的厚度感；静物的曲面多用弧形笔法塑造；画地面一般用横向的长笔触，能体现出地面的纵深感；画大面积的桌面、背景、墙壁等平时，用笔要避免单调、机械，应自然随意地用横、直、斜等有方向变化的笔触来增加画面生动性。

根据质感用笔：质感不同的静物，在用笔上也要有所区别的。例如，表现坚硬光滑的物体如铁制品、陶制品、玻璃等，要有严密的线条，笔触不要很明显；表现松软物体如棉麻衬布、毛绒玩具等，线条应松散些，同时还要用些较鲜明和琐碎的线条来表现其节奏；表现柔滑的物体如绸缎等，笔触要有跳跃感，以表现其反光强烈的特点。

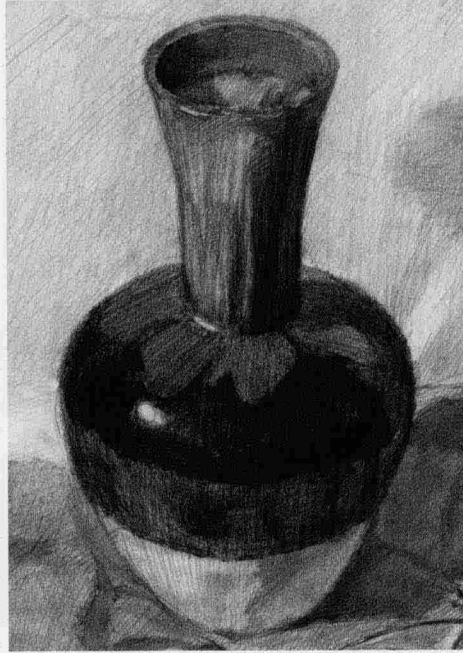
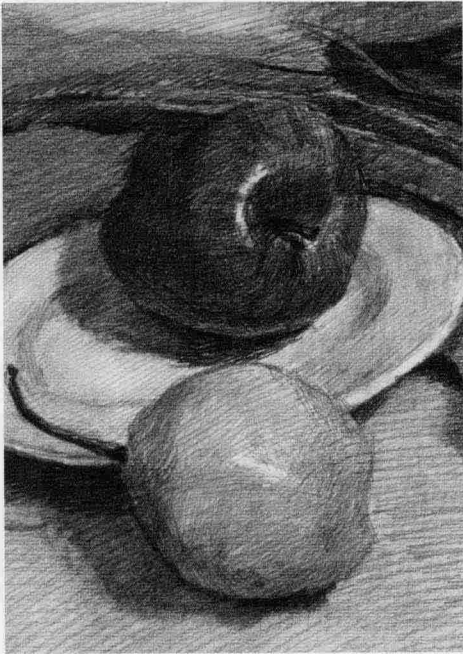
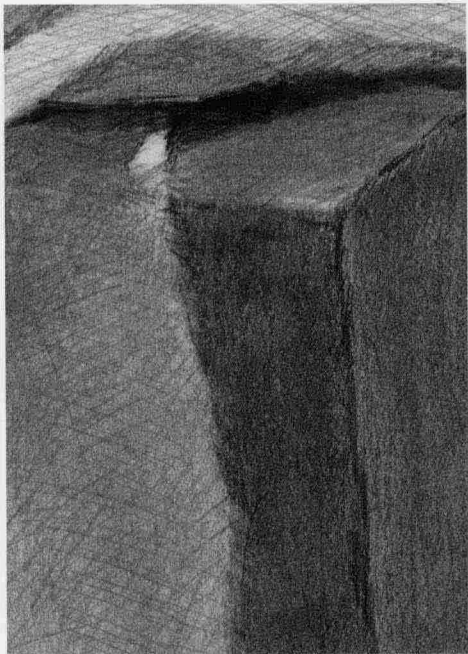

根据虚实用笔：在表现各静物时，都应注意用笔与虚实关系的结合。静物实的地方用笔要干脆、果断，使静物的塑造结实有力；静物虚的地方下笔要轻且快速，不应体现出明确的笔触方向。

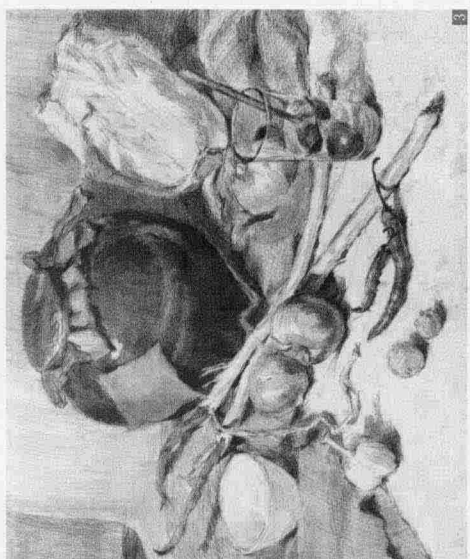
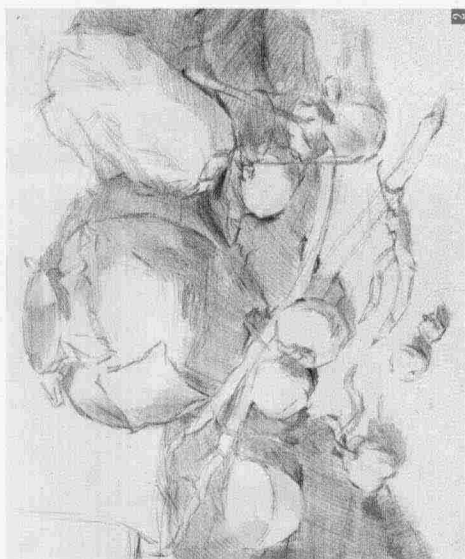
请看①、②两个梨，由于在位置上的空间变化，后面的梨要虚化，使其更和谐的与背景融合在一起。

整幅作品色块前后呼应且对比分明，很好地丰富了画面的节奏关系。

画面中灰色衬布的刻画同样体现出用笔与虚实关系的结合:前面布纹清晰明确，后面布纹含蓄。刻画布纹后面边缘线时用笔要虚，使其含在背景中。

于志強 2010.12.

丁志強