

SUMIAO 素描

静物

主编/周向林 本辑编著/叶庆

学院素描教学范本系列

湖北美术出

静物素描

叶庆

一、静物素描写生的目的

静物素描写生是学画者从几何模型素描过渡到人物素描过程中的一个重要环节。在静物素描写生当中,学画者研究的主要课题是物体的形体结构、比例、透视和明暗调子的规律,以及如何表达物体的体积感、质量感和空间感。通过写生练习,训练和培养学画者正确的观察分析写生对象的方法和表现对象的方法。

二、如何画静物素描

(一)选择写生对象

静物素描的写生对象范围广泛,陶瓷器皿、蔬菜瓜果、书籍文具、生活用品等,皆可入画。或直接取室内一角,或在桌上、地上布置一组物品,都可以构成一幅颇有情趣的素描作品。但对于初学者来说,最常用的还是选择几样形体简洁、大小有别、色泽质感各异物品配上合适的衬布,在稳定的光源下,摆出一组静物组合。在摆设静物组合时要注意以下几方面:

1. 各物体的搭配要合理。如鲜花与花瓶、蔬菜与菜篮、安全帽与扳手等。

2. 注意构图的平衡与变化。各物体的高低、大小、色泽、质地要有区别,要考虑黑、白、灰的布局效果,做到高低错落,疏密相间,黑、白、灰相互映衬,平衡而和谐。

3. 主次分明。摆设静物时要注意有主有次,大的物体一般放置在靠中间的位置上,然后配置一些中、小的物品。一般来说,大的、黑白对比强烈的,靠前的物体易吸引观者的视线而成为画面的主体。

4. 衬布要起到烘托整个画面的作用。衬布色度不宜过重,布纹的安排要疏密有致,富于节奏,与物品的摆设和谐统一。

(二)观察与分析写生对象

学画者在动笔画一组静物前,一定要有观察与分析的过程,这好比写文章前的打腹稿阶段。要考虑这组静物的主体是什么,各物体的形体特征怎样,是由哪几个立方体组成的,它们形成了什么样的透视及比例关系,哪些部分受光,哪些部分背光,黑、白、灰的关系是如何分布的,怎么画才能达到最佳效果等。这就叫做“意在笔先”。

(三)循序渐进地描绘写生对象

1. 构图和打轮廓

①构图:构图就是将被画物体合理地布置、安排到画面上。构图的好坏直接关系到一幅画的成败,它不仅影响到作品的视觉效果,同时也会影响作画者的情绪。因此,必须引起我们的重视。在摆设静物时,已经考虑了构图的因素。写生时,则是选择最佳视点,以及如何按比例将静物组合转移到画面上的问题。

构图中,学画者应注意避免以下几个常见的错误:

满:即把物体画得太大,挤满了整个画面,以致使画面显得拥挤、缺乏空间感;

空:与“满”相反,即把物体画得太小,使画面显得空洞,不充实。

偏:物体的位置安排不合理,使画面一端拥挤不堪,另一端则空空荡荡,缺乏平衡感。

②打轮廓:用笔将整组静物的最高、最低,最左边和最右边的位置在纸上定下来,然后用直线轻轻地各点连接起来,从而使整组静物简化为一个几何图形。要注意高低宽窄的比例关系及几何图形在画面的布局,避免构图的满、空、偏问题。

根据各物体的结构,画出它们大致的轮廓。物体的轮廓分内和外两类。外轮廓指物体的外形边缘,内轮廓则指物体内部体面转折的交接处。此外,衬布的外形与布纹的形状,也要勾画下来,但要注意与物体的主次虚实关系,尽量简练、概括。然后,进一步分析描绘物体的几何形与结构形,为上明暗色调作准备。运用几何模型写生训练所建立的对物体的认识观念,观察、分析物体各部分的组合与构造、连接与穿插关系,外轮廓与内轮廓的关系,用直线分出大的体面。这一阶段的关键是注意既需要画出物体的形体结构和比例特征,又要概括、简练、结构明确、虚实得体,并要运用透视原理的知识,准确地描绘各物体上下、远近的透视变化。

2. 铺大明暗色调

在对写生对象进行了充分的观察分析,了解其大的形体结构之后,就可铺大的明暗调子了。明暗色调的形成,是持续的光源作用于物体及物体自身固有色彩差异的结果。所以,首先要明确光源的方向。物体被光源照射的那些部分称为“亮部”,背离光源的部分或因其它物体遮挡而形成的阴暗部分称为“暗部”。此外,“亮部”中的某些点、线、面受光源的直射,就形成了“高光”,同时由于物体的形体结构原因,某些体面只接受到光源的侧射,就形成了“灰色面”。“亮部”与

“暗部”的交界处,由于亮与暗的对比,和环境对此处的反射光很弱,显得尤其深暗,这些地方被称为“明暗交界线”;而那些受环境的反射光影响的某些面则称做“反光”,它们是“暗部”中稍亮的部分。另外,光线被物体遮挡后在其它物体上形成的暗的色块就称为“投影”。

“亮部”(包括“亮光”和“灰色面”)和“暗部”(包括“明暗交界线”、“投影和反光”)是形成画面明暗色调的重要组成部分。画面黑、白、灰的关系,就是由各个色度不同的物体以及各物体所具有的这几个不同的明暗色调构成的。比较、观察、分析它们的深浅变化,并结合对物体结构关系、体面关系的理解,合理地在画面上表现出来,就是对学画者的基本要求。

铺大的明暗色调应从确定明暗交界线开始,用稍软一些的铅笔(2B、3B)画出大的“暗部”,一些关系到物体结构与体积的“亮部”的“灰色面”,也需要大体加以表示。在这个阶段要注意先画“暗部”,再画“亮部”,二者对比要明显,形体结构要明确。暗部不要画得太重,应留有余地,并注意整个画面的完整性。

3. 深入刻画与整体调整

深入刻画与整体调整是相互联系的。是整体——局部——整体的循环过程。要让一幅静物素描达到生动感人的艺术效果,就必须使它具有整体、细节两方面的完美。从整体出发,局部着手,深入观察,反复比较,精心深入地刻画物体的结构、体积、光影变化、质量感和空间感,最后达到感人至深的艺术效果,是这一阶段的主要任务。

在深入刻画过程中,要运用整体、立体的观察和比较的方法,从主要的物体暗部开始,由大的结构、体面关系的塑造深入到更细微的体面结构关系的刻画上,使物体的结构关系愈来愈明确,体积感愈来愈强烈,画面越来越丰满、充实,逐步贴近写生对象;根据各物体的质地、运用排线、皴擦、勾勒等多种技法,充分表现物体的质量感;根据物体距离的远近不同,运用近实远虚,近强远弱的透视原理,表现出物体的空间感。同时要注意经常退远看看自己的画面,适当加强主体部分的视觉强度,对于烘托主体的次要部分适当减弱,以求达到整体的艺术效果。

在这一阶段必须注意:不要死抠局部细节,忘记整体。画细节时,我们的眼睛应时常“跳”出所画部分,将它与整体进行比较。小结构、小体面要服从大的结构、体面,不能让细节破坏整体。不要面面俱到,平铺直述,对所有细节没有取舍,犯主次不分的毛病。不要为求虚实的对比,而将虚的地方画得空洞无物。要理解虚与实是相互对比而存在的,虚得没有形体结构,同样影响了画面的整体感。

写生时正确的观察方法是“比较式”观察方法,打轮廓时是此物形体与彼物形体间的比较,或某物自身各个组成部分的形体间的相互比较;铺大色调时是“暗部”与“亮部”的比较,或“暗部”与“暗部”的比较及“亮部”与“亮部”的比较;在表现物体质感时,是软质的物体与硬质物体的比较,以及硬与硬之间,软与软之间的比较;在表现空间时,是近、中、远虚实的比较;在处理画面主次时,是主与次、次与次相互间的比较。而如何进行比较,则是采用一种“跳跃式”的方法,即看上画下,看左画右,反之亦然。眼睛要经常地在写生对象上扫视,而不能老盯着某一点。

三、静物素描写生时容易犯的几个毛病

由于初学者还没有完全树立起整体观念,缺乏对写生对象结构、体积的理解,容易孤立地观察写生对象,不善于运用“比较”的方法,加之技巧不够熟练,所以在写生练习中不免犯这样或那样的错误。归纳起来,主要有以下几种:

1. 空:观察不深刻。没有正确地把握整体与局部的关系,不敢深入地刻画对象,画面显得空洞,浮浅。

2. 花:大的暗部与亮部混淆。暗部的反光与亮部的受光部分一样亮,亮部的某些灰色面与暗部的色调一样暗,次要的部分与主要的部分一样夺目,画面琐碎而缺乏整体感。

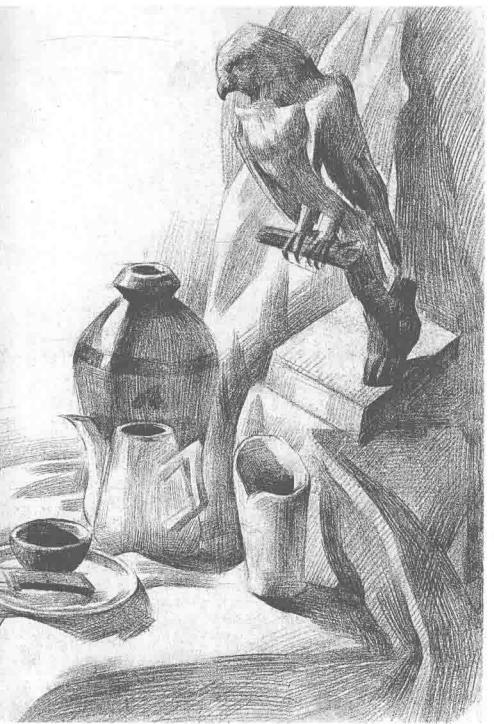
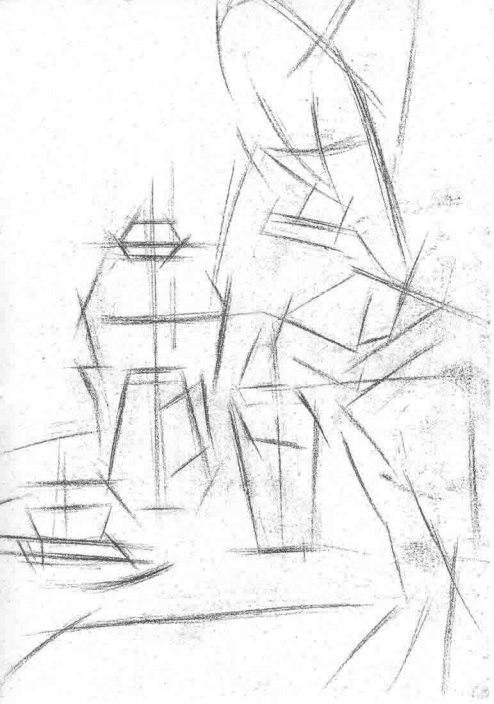
3. 脏:揉擦技法运用不当。色调画得太死,色调分布过于随意,没有结构关系。

4. 灰:黑、白、灰关系没拉开。该黑的不够黑,该亮的不够亮。画面色调过于平均,使立体感减弱。

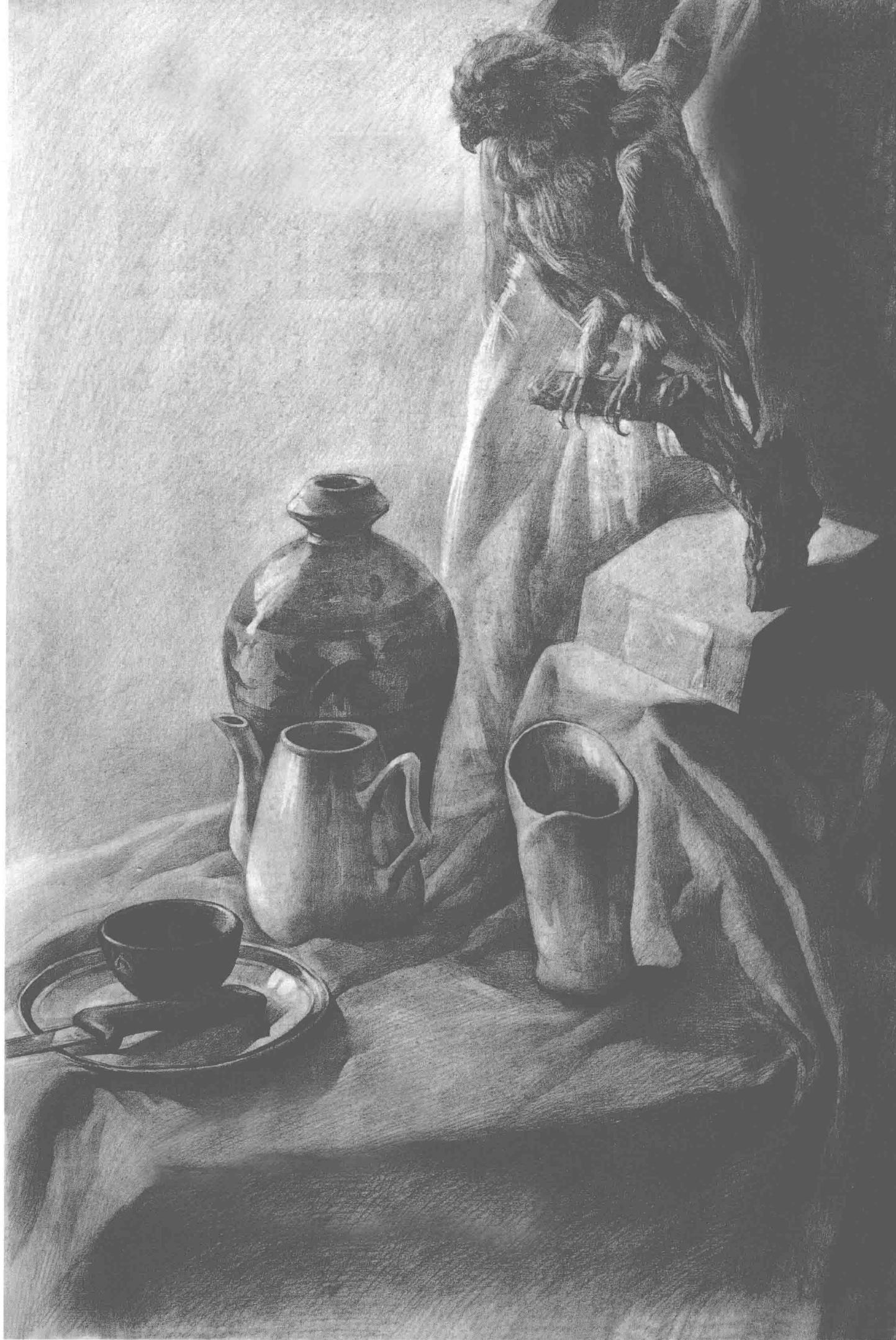
5. 板:没有注意透视及空间的变化。不善于处理画面的主次、强弱、虚实关系。处处均匀用力,描绘拘谨、呆板而缺乏生气。

6. 腻:过于反复的揉擦描绘。画面色调缺乏明晰感,到处都是黑黑的色调,如同抹了一层油。

(作者系油画系讲师)

步骤图①—③

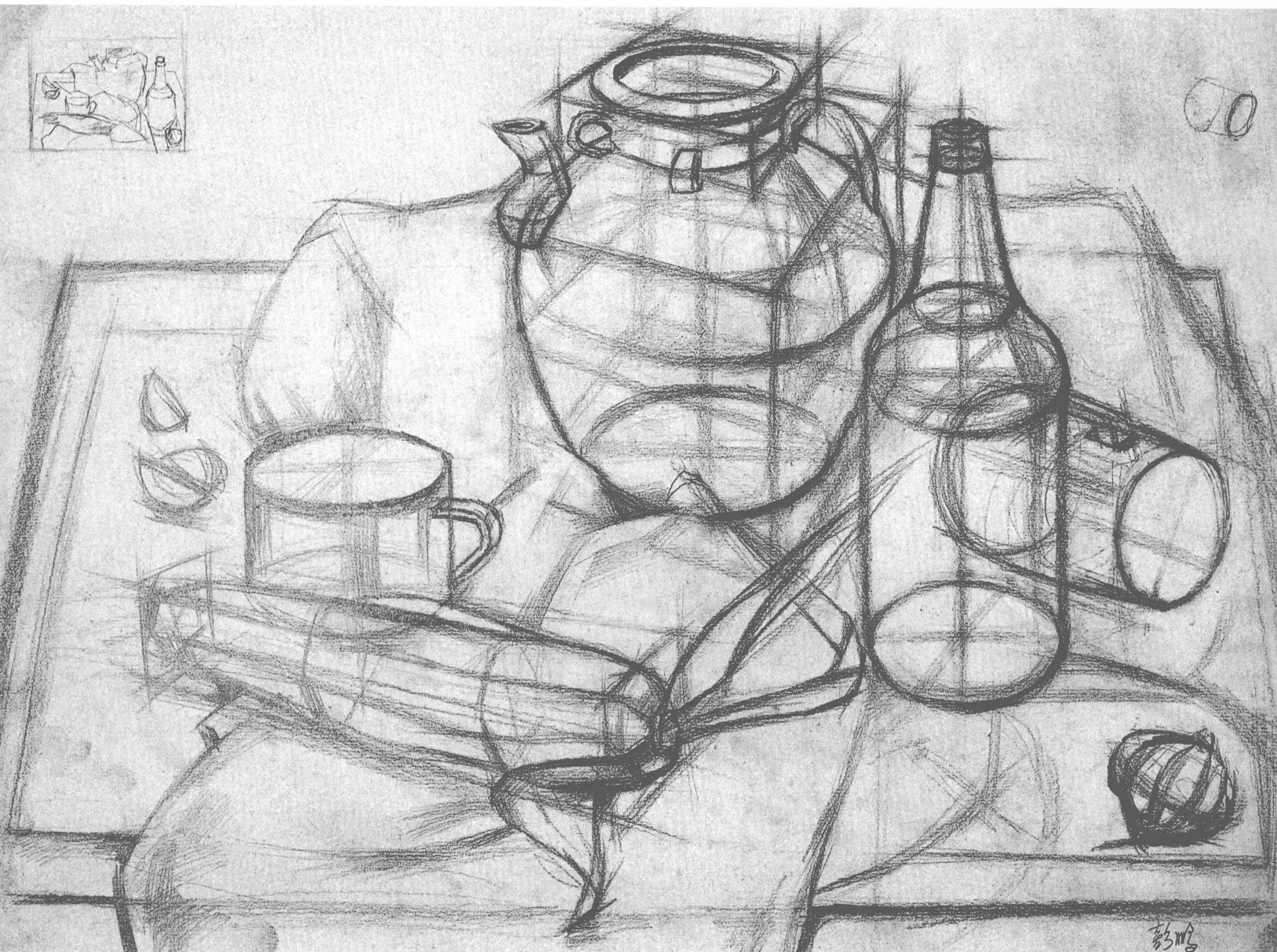
静物 李晓智（98级师范系一年级）

这幅作品在画面黑、白、灰关系的处理上还是比较有章法的，表现出了较强的光感，物体的质感与画面的空间感表达得也比较好。体现了作者整体的控制能力。不足的是几件瓷器的刻画稍显雷同，从而减弱了作品的艺术效果。

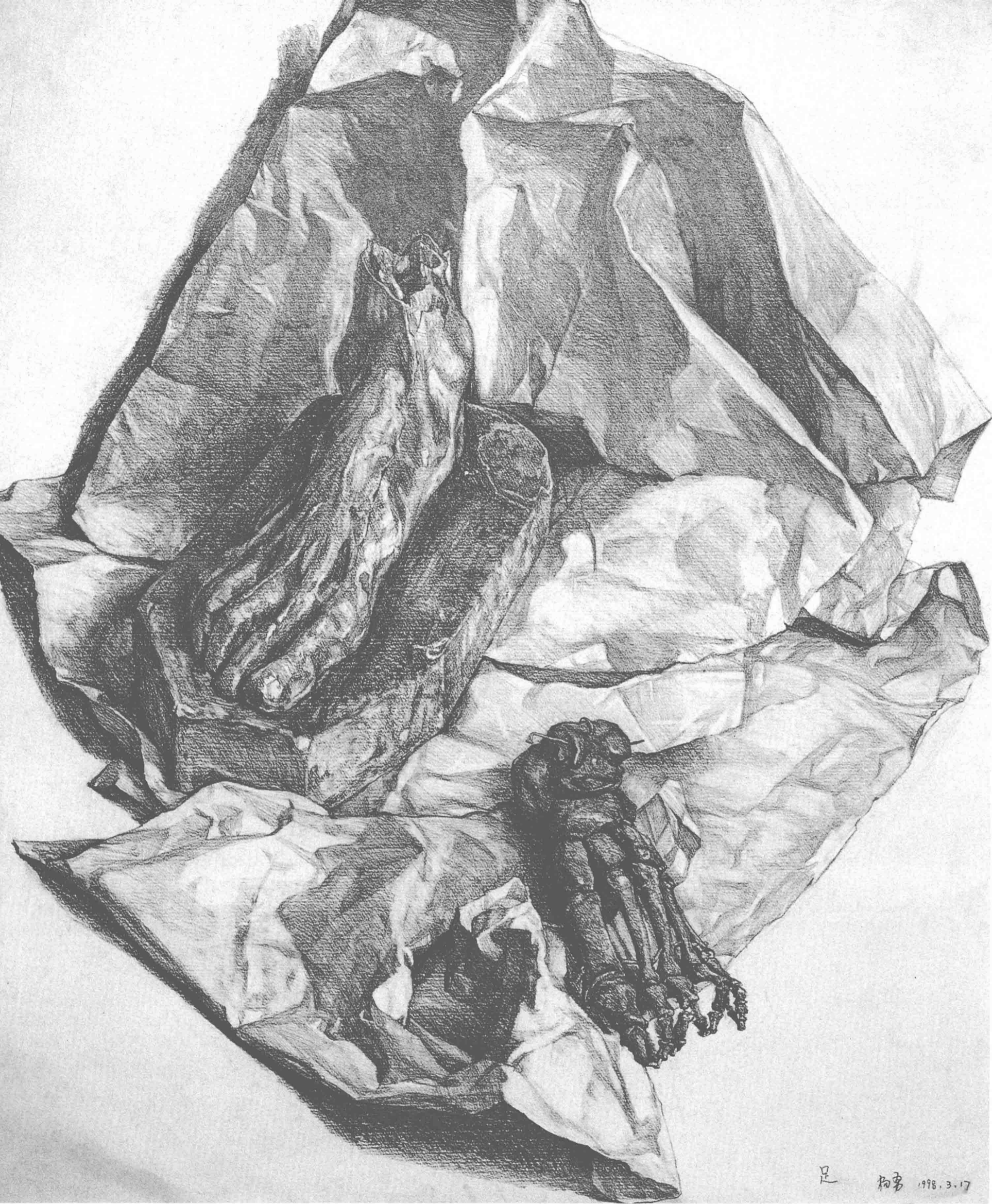
静物 邹晨（98级油画系一年级）

这是一幅结构素描。作者对于线条的虚实、疏密的处理把握得比较好，整幅画的构图也比较完整。不足之处在于方口瓶的透视关系稍欠准确，小茶壶壶嘴的位置也稍偏了一点。

静物 彭 鹏（96级装潢系一年级）

这幅结构素描画得比较轻松、生动，画面的主次、强弱处理得也比较得当。其实对于画素描来说，无论是结构素描还是全因素素描，轻松感与绘画感都是必须具备的，绘画毕竟与制图是有区别的。

静物 杨 勇 (96级油画系二年级)

真实的足骨与石膏制的足并置,有一定的含义。作业表现手法凝重,跟主题结合得比较恰当。物体刻画比较深入,表现也比较充分。只是画面稍显琐碎。

静物 赵艳婷（98级油画系研究生一年级）

作者以轻松的笔调为我们描绘了一幅构图讲究的素描。这幅画的构图具有明显的特点：即桌面物体的金字塔结构与背衬报纸的不稳定感形成一种矛盾中的平衡与和谐。如果作者能将对象刻画得再深入一些，效果就会更好。

静物 胡 霄 (97级油画系二年级)

将青花瓷瓶与印花布组成一组静物,选择俯视的角度,使画面具有较强的平面装饰感。画面物体利用了方与圆的对比,从而构成了物体组合的丰富性。不足的是远处的方形瓷器存在透视上的错误。

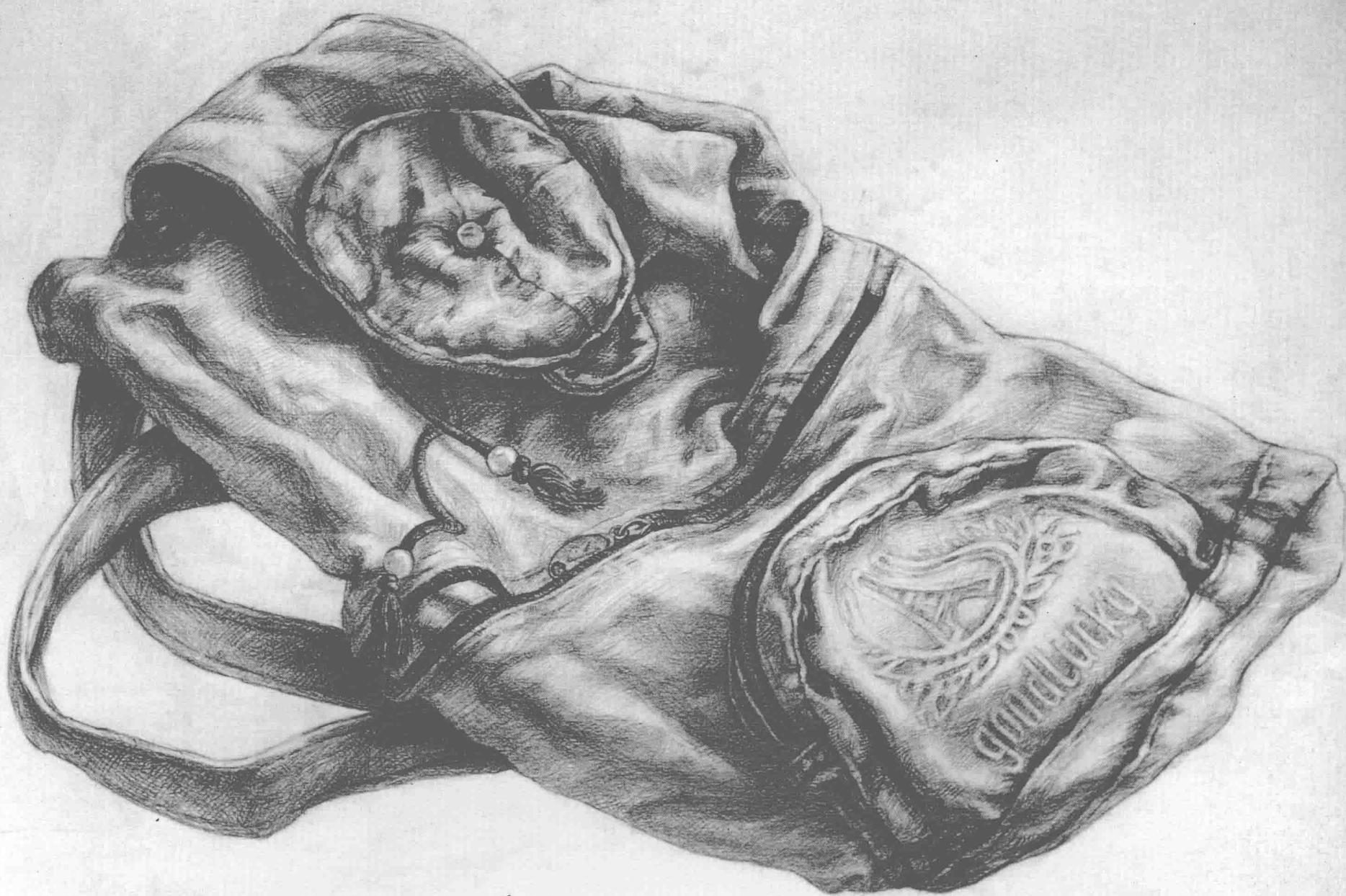
有皮鞋的静物 李红枫（96级装潢系一年级）

作者在一个色阶区别不大的范围内,将画面处理得比较丰富而又和谐。比较明显的问题是凳子的透视关系不够正确,画架与凳子腿的倾斜角度太一致。

静物 沈蕾 (96级油画系二年级)

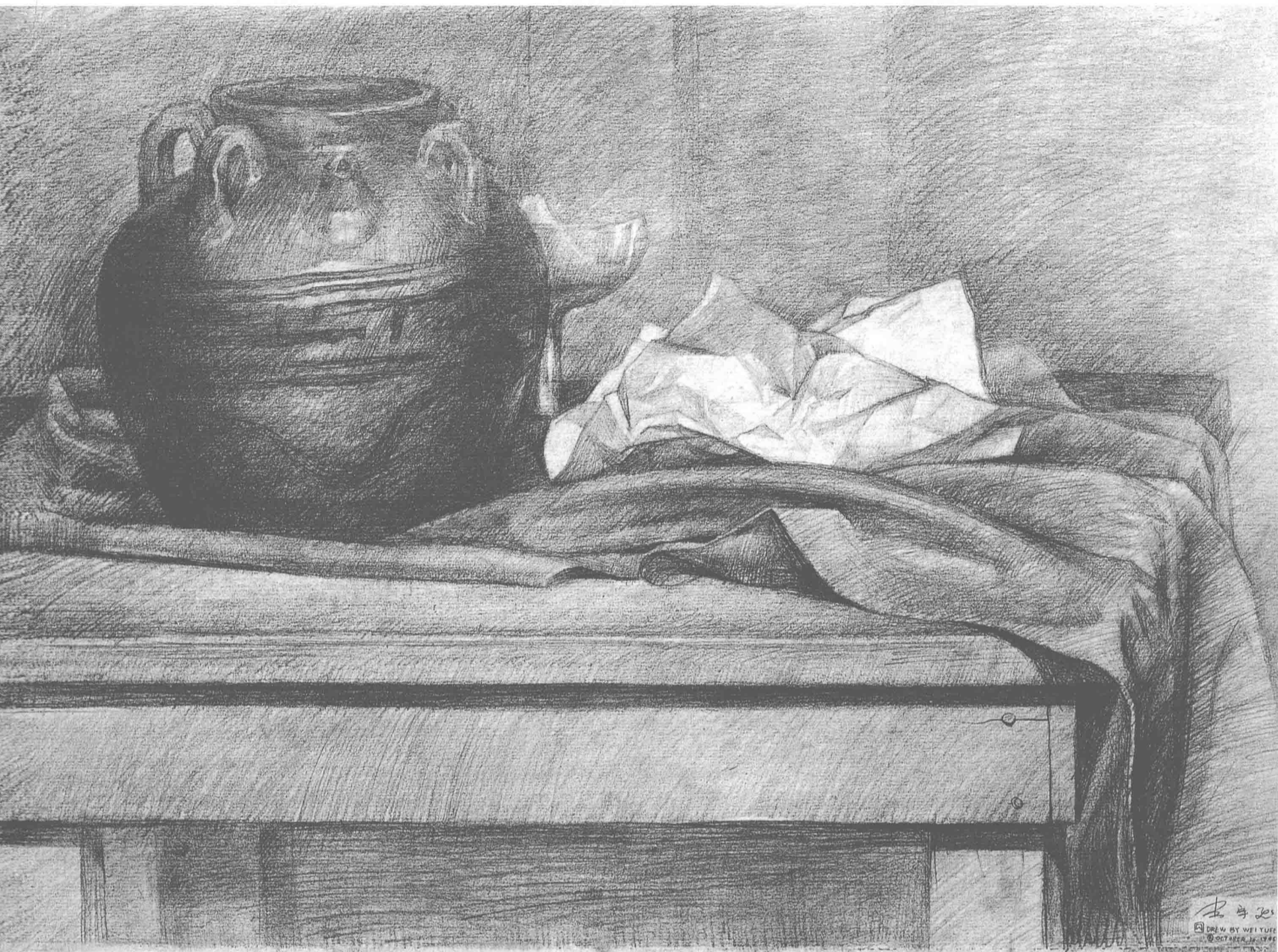
这张作业构图完整,画面不同物体的体积塑造得比较好,有重量感。所欠缺的是石膏脚的描绘,一是形体结构的准确性不够,二是透视关系有点错误,平置于桌面上的感觉不够。

96级 胡利萍 1996.12.

牛仔包 胡利萍（96级版画系一年级）

作为素描静物写生的素材俯拾即是，一个普通的牛仔背包也可以描绘得很有趣味。作者通过对牛仔包的形体及纹理的充分描绘，使其具有了特殊的量感。这幅作品对于背包纹理的刻画是比较成功的，表达出了结构的来龙去脉与相互呼应的关系。

静物 韦宇飞（96级装潢系一年级）

在这幅画中各物体的体积感、空间感、质感及色感的表现基本上是成功的，铅笔的表现技巧也把握得较好。但由于写生角度的原因，陶罐、远处的器皿和白纸恰好连成了一条斜线，使构图稍欠完美。

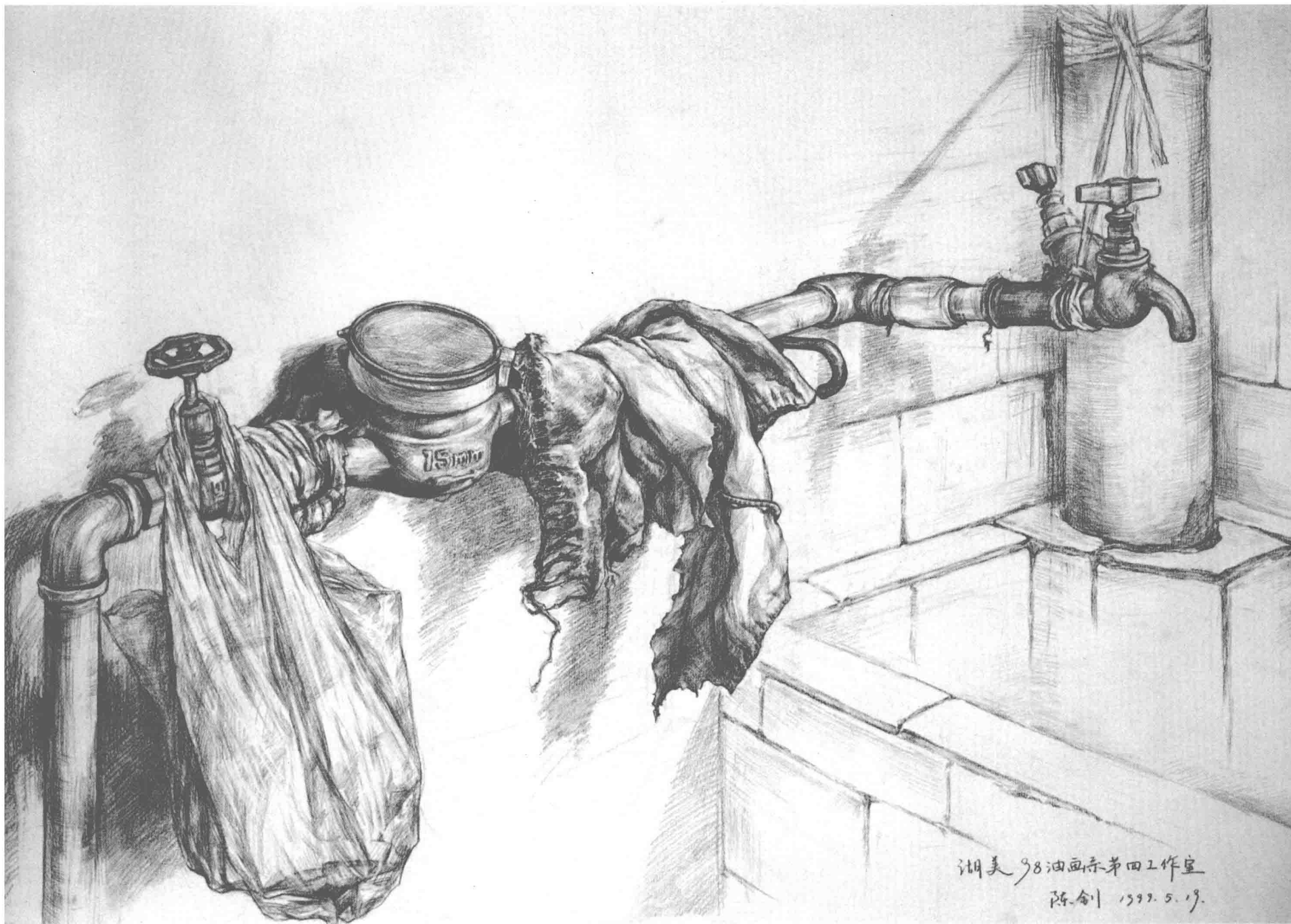
静物 杨 飞 (96级油画系二年级)

这幅作品几个不同固有色物体的色感表现得较好,有较强的体量感。此外,布纹虽着笔不多,但也较好地体现了质感及结构关系。缺点是深入刻画的程度稍有不足。

静物 祝君 (97级服装系一年级)

这同样是较轻松地描绘画面形象的实例之一。着笔不多,但能说明问题。裤子的形体特征,衣褶及质地表现得比较充分、完整。而椅子和易拉罐则尽量概括、简化,保持了与主体的和谐。

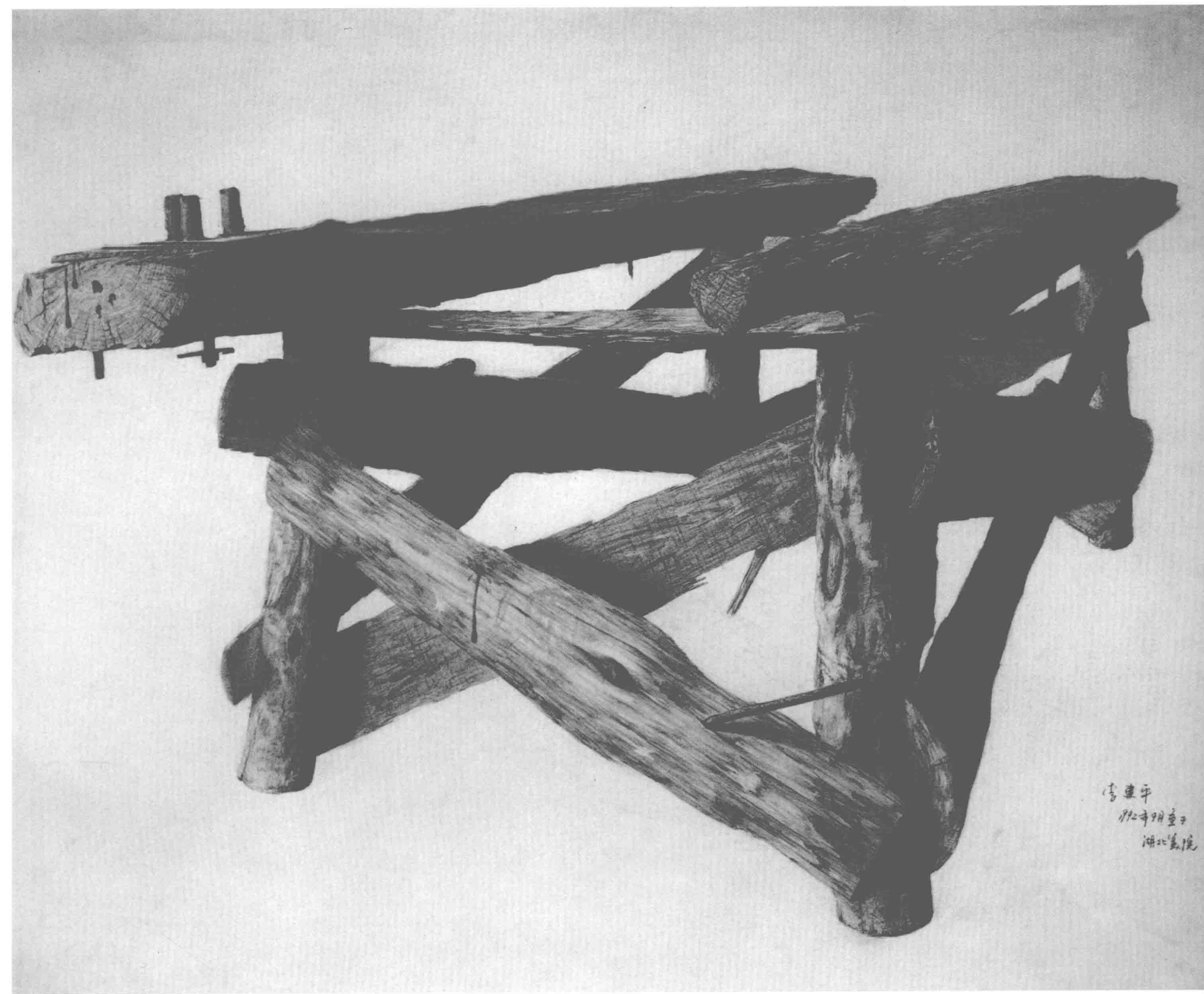
室内一角 陈 剑（98 级油画系一年级）

这是选择室内一角进行写生的实例。作者将加盖的水表和旁边的悬挂物及看似随意搭上的布作为画面主体，水池及粗管道作为陪衬，运用线面结合的素描表现手法，完成了一幅生动的作品。画面处理得轻松、自然，主次分明。不足的是投影部分的描绘显得草率了一些。

静物 周娟（98级油画系一年级）

巧妙地运用作画工具的特性来表达对象的质感特征,在这幅画中得到了体现。作者用软铅和粗颗粒的纸张,以简洁的手法,质朴的形体刻画,表现了陶器及土豆的朴实感,画面处理得轻松、自然。不足的是桌面上陶器形体的变形处理尚欠成熟。

弯钢筋的台子 李建平（89级师范系四年级）

这幅作品以简洁明晰的构图，精致入微的刻画而获得了较强的视觉冲击力。作者利用铅笔的特性，充分表现了被描绘对象的形体、明暗、质感与色感。并且大胆省略了环境的描绘，使主体形象更加突出，不失为了一件比较成功的素描作品。该作品曾荣获《中国高等美术院校素描作品展》吴作人国际美术基金会奖。