

前言Q I A N Y A N

素描

学习绘画，素描练习是很基础的，素描静物尤为重要。所以，大家都想找到一种便捷高效的方法，然而学习过程毕竟是曲折的。要想画好素描静物，自然会有很多途径，只要持有正确的方法，循序渐进，一切问题便能迎刃而解。

画好素描静物，是为了锻炼把握并描写物象的基本能力，要做到这点，所涉的问题很多。

首先我们必须认清楚几个问题：

一、什么是形体？如何准确把握？

形体指的是物体的形状及其体积。

1. 形状

当我们在任何时候看见苹果时，我们都可以很快知道它是苹果，那是因为苹果具有它自己的特征。其他所有的物体都是这样的道理。然而初学绘画者常常会把苹果、橘子、梨等圆形水果画得不分彼此，难以辨认。问题出在哪里呢？

这里我想问的是，当你面对一个物体时，你能否将它准确而细微地描述一下？你能否将它最重要的特征（区别于其他物体的地方）找到并说出来？

我们还是拿苹果、橘子、梨来进行举例：

①苹果（图1）：不规则的正方椭圆、一头大，一头略小，蒂窝比较深，呈斜坡状，有高点向蒂子根部结集，由于表面的凹凸导致明暗交界线的曲折变化。

②梨子（图2）：不规则的长方椭圆，两头略小中间偏大、蒂子很长，并且具有粗细变化的装饰性，表面凹凸起伏较大，两头一般一尖一圆等等。

③橘子（图3）：不规则的扁方椭圆，结蒂处略凸，相反一头则略凹，一般因为受到橘瓣的张力会使外表呈现与内部呼应的形状，导致明暗交界线和灰面的丰富变化等等。

也许你还可以发现更多，只求尽量地发现和表述，达到最大的把握程度。

如果你经过这样锻炼后，接下来就是只要考虑如何用线条表现了。这时候你肯定已经胸有成竹。具体画得好坏就只看你的熟练程度了，就不会因理解的不到位而感到艰难，因为只要有了正确而深入的理解再加以练习，抓准物体的形状并不是难事。

2. 体积

把握好形状之后，就面临着体积表现的问题，它很多时候和明暗关系不可分割。

二、什么是明暗？怎么表现？

我们之所以能看见物体的大小形状和颜色深浅，那是因为光，光线的强弱直接影响到看物体的感受（如图4）。物体的体积是客观存在的，但是因为光线才是我们感受到空间的视觉呈现。这就是我们学习素描静物所必须解决的问题之一——明暗。

每当谈到明暗，便一定会说到黑、白、灰三大关系和五个调子。三大关系和五个调子，更多指的是通过画面层次的把握来表达物象的形体。然而，物体存在于复杂的空间中，使它身上所呈现的明暗变化远不能用生硬的公式来理解，它们只能让绘画者掌握基本的规律。那么明暗关系具体指的是什么？是怎样一回事呢？

当我们在看一张黑白照片或欣赏黑白电影的时候，画面的颜色都层次鲜明，体积与空间也极为清晰。就像我们画素描静物，同样也可以一样的表达出来。现在手机的拍摄功能可以帮助我们用影像的形式来理解画面。所以我们在面对一组陌生的静物时，不妨先拍张黑白照再做一个相对简单的黑白稿。对这一画面层次的递进和分布做一个直观的分析。这样练习可以帮助我们正确把握画面的整体明暗层次变化，避免画得乱而无章。如图5所描画的那组静物，包括衬布和背景一共可以分成13个色块。先想到如图6、图7这样的大块面，再进一步分析出最黑处为①，最亮处为⑬。找到两个极点后其他便可按颜色深浅依次排列②→⑬，这样一来，整体明暗递进变化就容易把握了。

当你做这一练习的同时，还要认识到在色彩中常谈到的固有色、光源色、环境色对画面明暗的影响，因为这在素描中亦极为关键。我们所画的并不是都像石膏几何体颜色那样的单调和统一。大家所面对的静物颜色往往是多变的，因此在把握调子时难度必然增加了。当进入到正稿时，先要保证构图、形状的准确，按照小稿的思路找出最重的颜色，再定下较亮的几个块面，接下来就可以像印刷一样地逐层加深。这样便可有条不紊。任何一支笔都可以像图6一样画出渐变的颜色。借助对形体的理解以及工具的掌握，始终以精确小稿作为参照，安排每一个块面的大小和深浅。当熟练了之后，也许你就形成了一个很好的分析和作画习惯了。

下面请以范图作为参考，认真地体会以上所讲到的问题和解决的方法。所谓“不积跬步，无以至千里”，更不可“三天打渔两天晒网”！要想踏入美妙的艺术殿堂就必须坚持培养认真思考的习惯和不懈的技巧锻炼。

图1

图2

图3

图4

图5

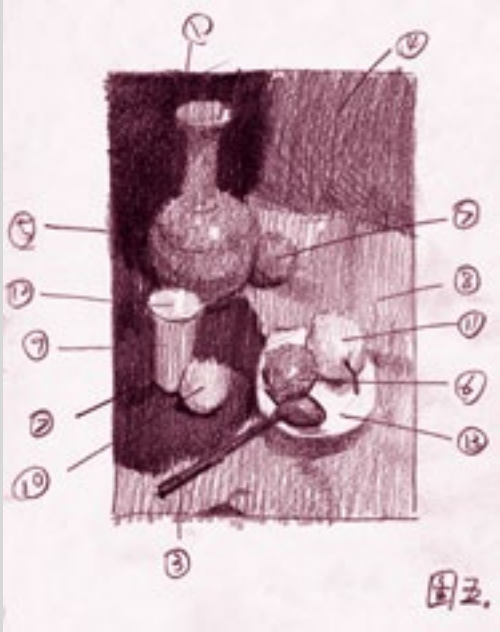

图6

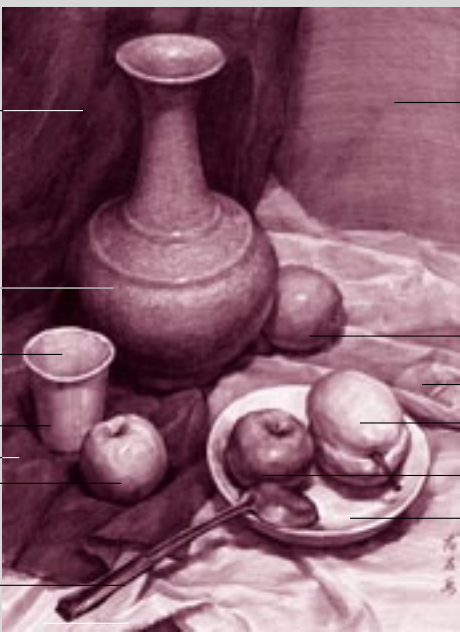

图7

术殿堂就必须坚持培养认真思考的习惯和不懈的技巧锻炼。

其实，每一张完整的作品中都包含了我们所要理解和表现的一系列问题，可以说它是一个有机的整体。然而在技巧不够熟练的时候往往会顾此失彼，不能兼顾。因此，在写生过程中一定要带着一把“标尺”来检验或衡量你所做的每一步工作，每一个环节都应要有其该达到的效果。要做到这一点，需要从几个方面进行把握。下面就来分析一下。

在普遍的概念中，构图首先要讲究均衡感、稳定感，但是不是解决了这两大问题就是一张好的构图呢？不是！构图，说简单一点，就是让你把所看到的物象以有规律的方式表现于纸面，但同时也考验着你对这张白纸的分割与填充能力。这样就必然涉及到美不美的问题。所以，每一个块面甚至于一根线、一个边角，都是要苦心经营的。就拿这张画来说，俯视的角度，顶射的灯光，直照在灰白的衬布上，一种明亮而和谐的气氛便出现在我们眼前。所以，背景使用大片重色，以衬托这种气氛，但是衬布的边缘却显得变化多端，使画面生动自然，同时加强了画面的空间感与纵深感。左下角的小片黑色，即交待了衬布在空间中的面积、位置及不稳的来龙去脉，打破了整片灰白色所带来的沉闷感。这便是所谓的“取舍”，因为在实际的静物中也许并不如此。另外一点值得注意的是，画面物体的方向感。垂直的牛奶瓶、酒杯和倾倒的瓷杯，形成相互顾盼的形态。四个水果也各有姿态。

整体关系包括画面的黑、白、灰关系以及层次感的把握。一张完整的画面，除去形体后最为重要的就是明暗的把握了。我们在看黑白电视时之所以能看见不同的物体，似乎还能感受到不同的颜色，就是因为画面层次的微妙变化让我们看到了不同的颜色效果。在这一问题上到底会有什么情况困扰我们呢？

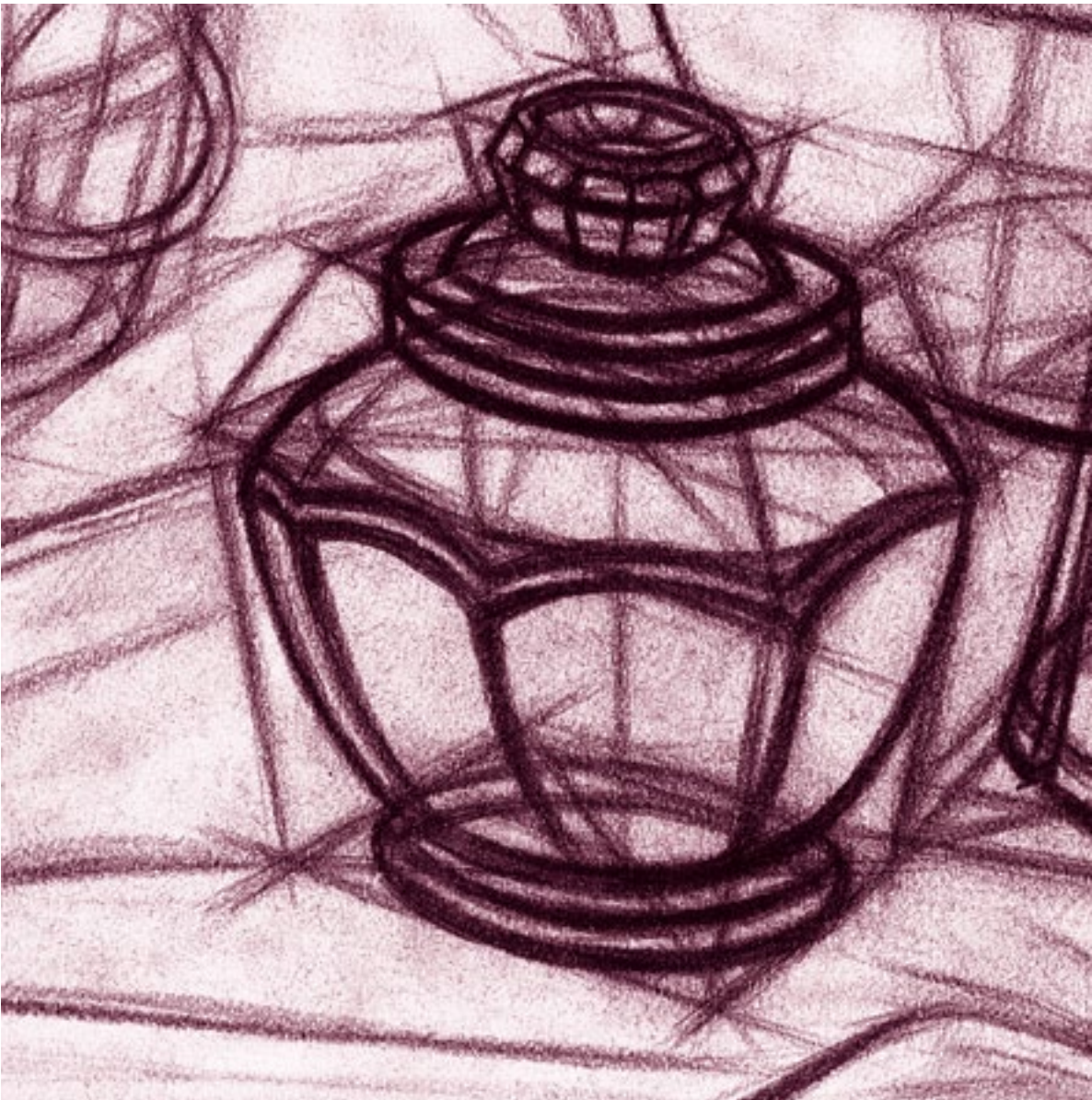
该画面里背景的重色起到了统领全局的作用，把许多细小的变化统一在这种大块的变化之中。

这组静物的本身的质感丰富多样,有塑料、瓷器、金属、玻璃、水果、衬布等。在塑造时,需要讲究明暗、线条的变化,通过不同的笔触以及技巧来表现不同物体的质感,如:塑料瓶是亚光的,而玻璃杯和金属碗却是有明显的光感的,水果介乎于其间,这样在质感层面上就形成了一种递进和过渡的关系。另外,瓷器和塑料表面平滑,水果表面有较多的微妙变化。通过观察它们的本质,选择长短、粗细及软硬不同的线条去表现。牛奶瓶和瓷瓶比较适合使用较长的线条,而水果则较宜使用短而细致的线条。光是表达物体质感的重要媒介,所以高光与反光的描写也能很直接地反映出物体的质感。这组静物中的玻璃杯的光线是最难捉摸的,因为它是透明的,光线穿透杯中的水可以直接照射到底部。要注意它轮廓线的虚实变化,对水中的倒影要多注意观察,总结出一些规律,切不可如实照抄,描头画足。

在画结构素描的时候，有些人用线僵化，把结构素描画得像工业设计图。从绘画的角度来看，画结构素描同样要注意画面虚实和前后的空间关系，只有这样，才能画出一张有空间感、体积感的好素描。

1. 后面的衬布要画得概括一些，不然很容易跑到前面去。
2. 这两组次要物体用线可以略浅一些，但在结构方面的准确性概括和主要物体是一样的，切忌胡乱勾画。这往往是某些作品效果落后于其他作品的一个主要原因。
3. 前面的衬布用线可以肯定一些，略铺一些明暗，增加画面的厚度。
4. 这三个物体的前后关系处理得很到位，最前面的物体用线很肯定，结构画得清晰到位，体积感很强烈；中间的物体用线略浅，结构处理明确，但画时要注意前后空间感，用线要注意前实后虚；后面的物体要虚化一些，但结构的空间关系，透视关系同样要注意把握。

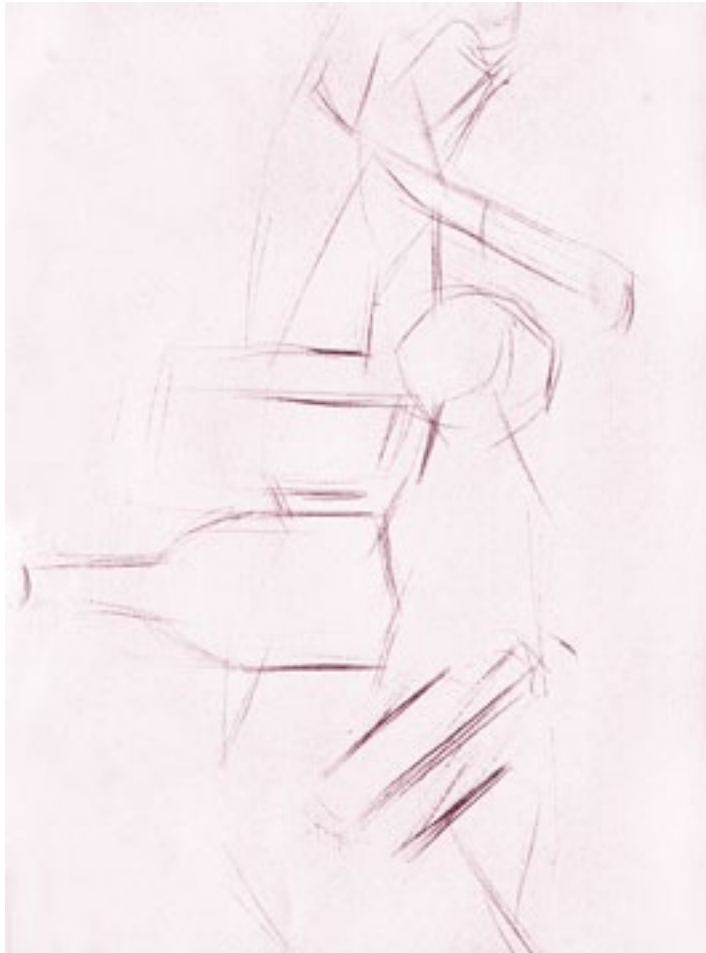
A red pencil sketch of a still life arrangement. It features a large, rounded glass bottle with a long neck, a small glass, a round fruit (possibly an apple), and a plate with several round objects (possibly bread or fruit). The drawing is done in a loose, expressive style with visible pencil strokes.

A monochromatic still life painting in a purple-brown hue. The central focus is a large, bulbous vase with a narrow neck. To its left is a small, textured cup. In front of the vase is an apple. To the right of the vase is a round object, possibly a loaf or fruit. In the foreground, a plate holds two more round objects and a small spoon. The background is dark and textured, with a lighter, textured area on the right. The overall style is painterly and expressive.

4. 进一步细化画面的明暗关系，注意不要孤立地一个物件一个物体地画，要注意整体观察，表现出衬布、水果、瓷瓶、金属的不同质感。

5.进行整体调整，对其中一些物体要进一步细化，而对影响画面空间关系的多余细节则需要大胆地舍弃。

1.用长线勾勒出物体的上下左右的范围，定出物体大致的形体和衬布的走向。要求构图均衡、上紧下松，不宜过满（堵塞画面）、过大、过小、过偏、过低。

2. 画出物体的细节轮廓及大体结构, 将形体结构细化, 作画时应注意线条的粗细大小变化。

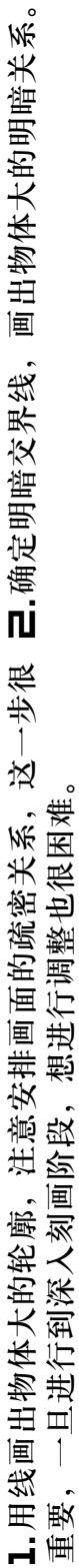
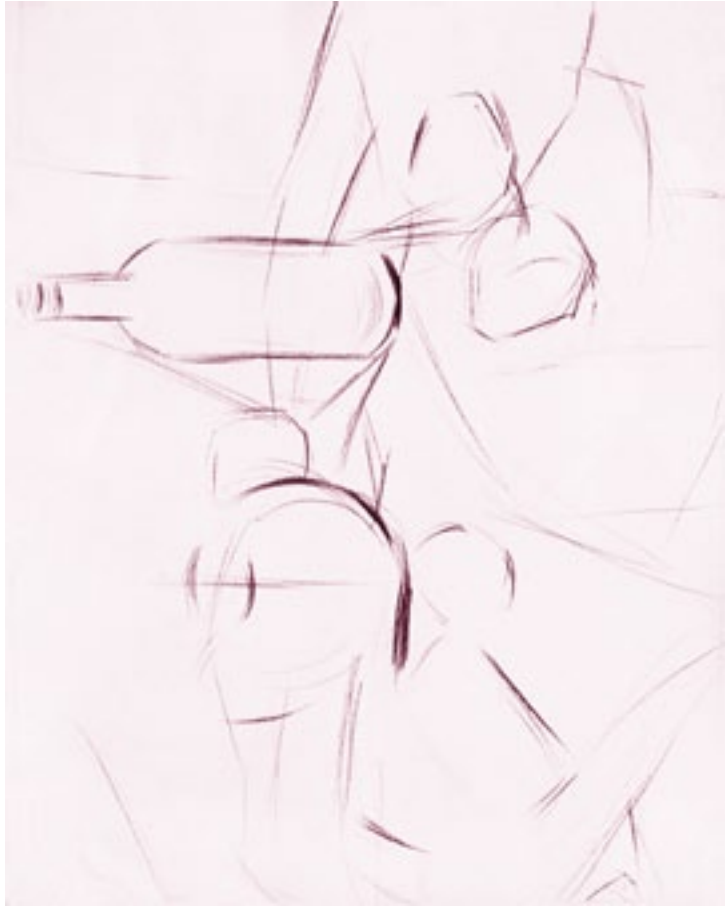
3. 画出画面上的暗部，注意形体的前后关系和转折关系。

4. 进一步细化物体的外部轮廓、内部结构及转折关系，用比较粗的宽线画出物体的明暗交界，物体的外部结构线表现明显，隐藏的结构的线条要画虚。同样，用深浅不同的线条画出前后物体的空间关系，并画出物体的投影位置。

5. 调整画面的大体关系, 丰富画面层次。

6. 仔细刻画，突出画面的空间感和物体的体积感，调整完成画面。

3. 进一步刻画物体可以先从较深的玻璃器皿、衬布、金属器皿入**4.** 这时可以进行到物体的中间层次，丰富画面空间。

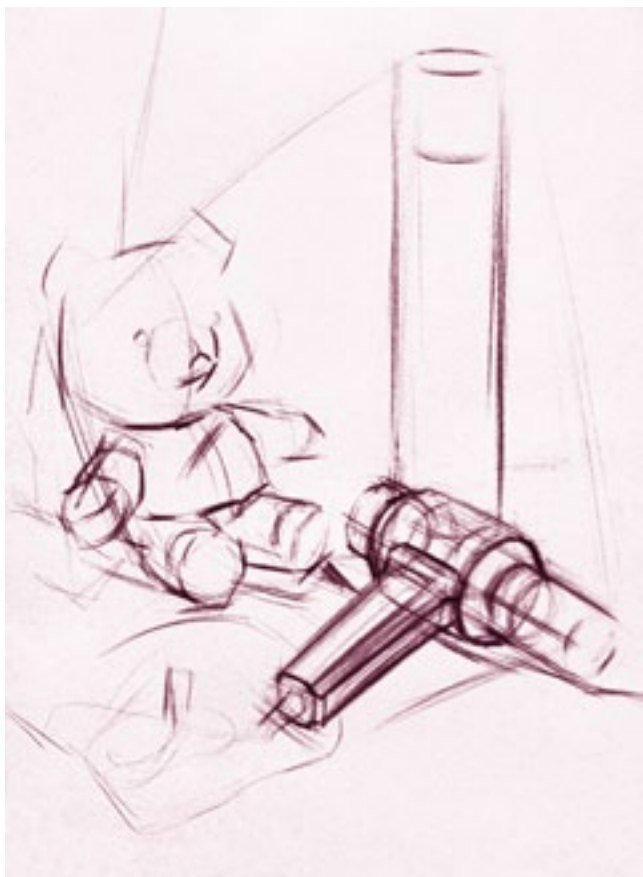
5. 在深入刻画时，各个物体的质感空间关系得到进一步的强化。

手。

4. 这时可以进行到物体的中间层次，丰富画面空间。

5. 在深入刻画时，各个物体的质感空间得到进一步的强化。

5. 对画面进行整体调整。这一步决定画面的最终效果，很重要，不可缺少。

2、3.画出物体大的轮廓，画面的布娃娃、吹风机，尽管不常画，但只要把握好它的质感和明暗关系，画起来并不难，有时做一点这方面的训练对提高绘画水平很有好处。

5. 画出物体大的明暗关系，使画面有一个大效果。

7. 在刻画物体时注意多比较，注意整体观察。细致刻画物体，对不同质感的组合，切忌千篇一律和概念式地去画，可以通过观察找出它们的差别。

5. 加强画面的空间关系，注意画面的质感表现，进行最后的整体调整。

2. 对画面的暗部进一步进行区分。

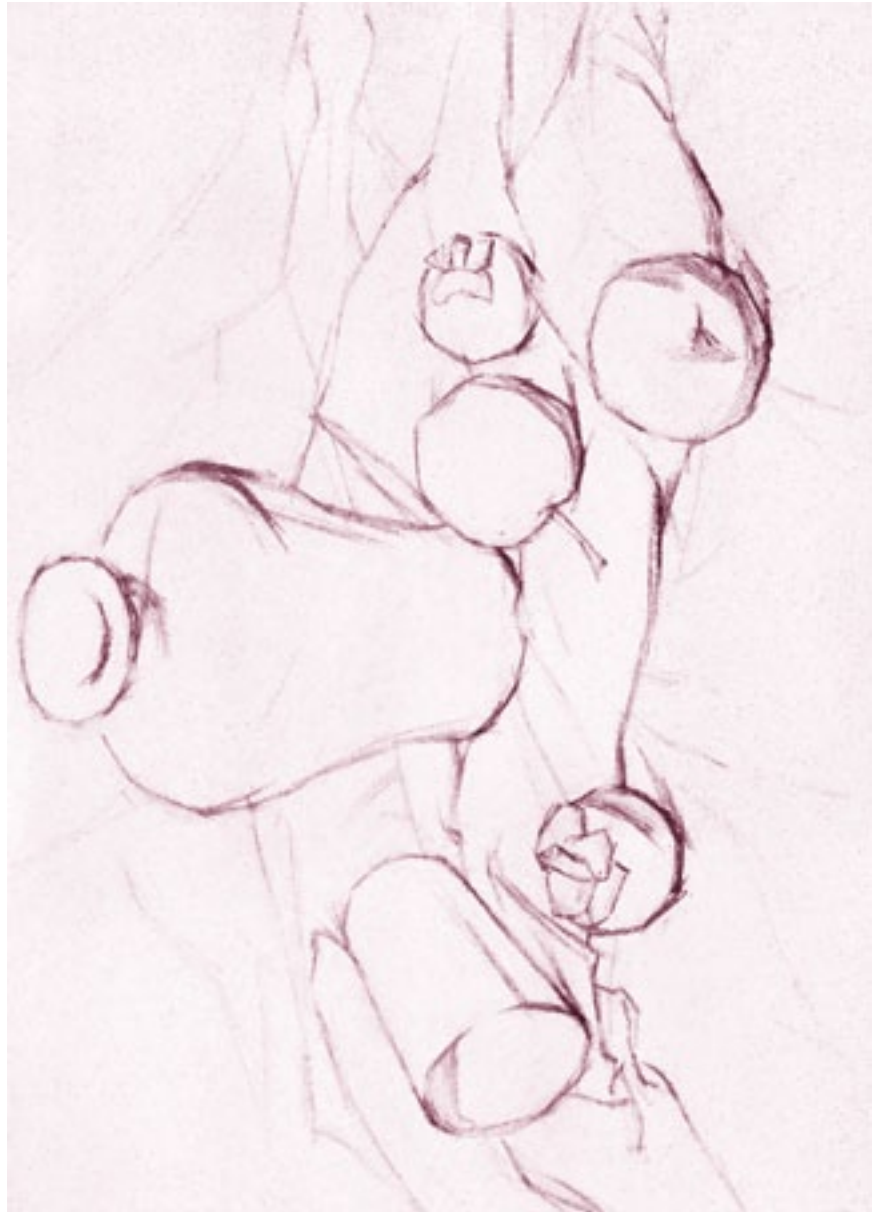

4. 画出画面的中间层次，使画面变得更丰富。

5.大的效果出来以后，可以对细节进行深入的刻画，在刻画进入到一定的阶段时要进行整体观察。

6. 把握好画面，对细节和大关系做出最后的调整。

1. 画出静物大的轮廓关系，注意处理好物体之间的穿插与主次关系。

三、深入刻画时要注意画面的整体关系。

4.4. 在细节刻画时要注意各个物体的质感及前后的关系。