

图书在版编目 (CIP) 数据

经典示范教学. 素描静物/樊峻, 孙华彦编著. —武汉: 湖北美术出版社, 2006. 7

(学院派系统基础训练)

ISBN 7-5394-1877-X

I. 经… II. ①樊…②孙… III. 静物画—素描—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 077245 号

责任编辑: 查加伍

封面设计: 刘嘉鹏

素描静物 © 樊峻 孙华彦 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号 B 座

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

邮政编码: 430070

http: //www. hbapress. com. cn

E-mail: fxg@hbapress. com. cn

制 版: 武汉天创彩色图文技术有限公司

印 刷: 湖北利华彩印包装有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3.5

印 数: 4000 册

版 次: 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1877-X/J · 1467 ①

本册定价: 12.80 元 (全套定价: 53.40 元)

目 录

有关素描静物的话题	1
素描的排线方法和线条结合实际运用	3
形体的理解和块面的把握	5
形体的转折与结构	6
素描静物明暗关系的观察和概括	7
单个静物的画法	8
双体的静物组合	22
多体的静物组合写生	26
画面中的情感与技能	42
欣赏与讲解	44

有关素描静物的话题

■ 樊峻

画静物素描是一件很有意思的事情,因为静物里的题材,都是我们日常生活中随处可见的东西(如蔬菜、水果、陶罐花瓶、衣物鞋子、书刊报纸、酒瓶茶具等等),都可以作为绘画的内容,并给人一种亲切的感觉,我们也很容易把它们组合到一起,摆上一组来画。

由于静物中的物体都相对静止,这有助于我们很好地观察和理解对象。本书在前面用了较大的篇幅,谈到了静物素描中对物体形体的认识和理解,如体积的形成概念、形体的重要结构转折、正确的观察和概括方法等,并配以大量的实物图片和与之对照的作者示范图例讲解,内容新颖实在,阅读后很容易上手作画。本书还有一个特点:即使在步骤和完成品图例中,也穿插了作者很多对不同内容和表现上的作画感受。这种感受体现在多方面,如:怎么学会把看似复杂的物体转化为简单的几何模型体来认识,怎么深入和加强物体的体积块面感,画面的整体把握和局部细节的刻画,画面的构图安排和背景的处理,对于一些质地感很强的东西(如透明、金属物体等)的技法提示,还有就是关于画面情感的培养,等等。这些都是静物素描写生中非常重要的东西,其实一幅画的好坏,很大程度上是以上这些因素决定的。我们没有必要去追求那种过于深入和细腻的表现手法与效果,因为那不是靠“求”出来的,而是画到一定时候时自然出现的。

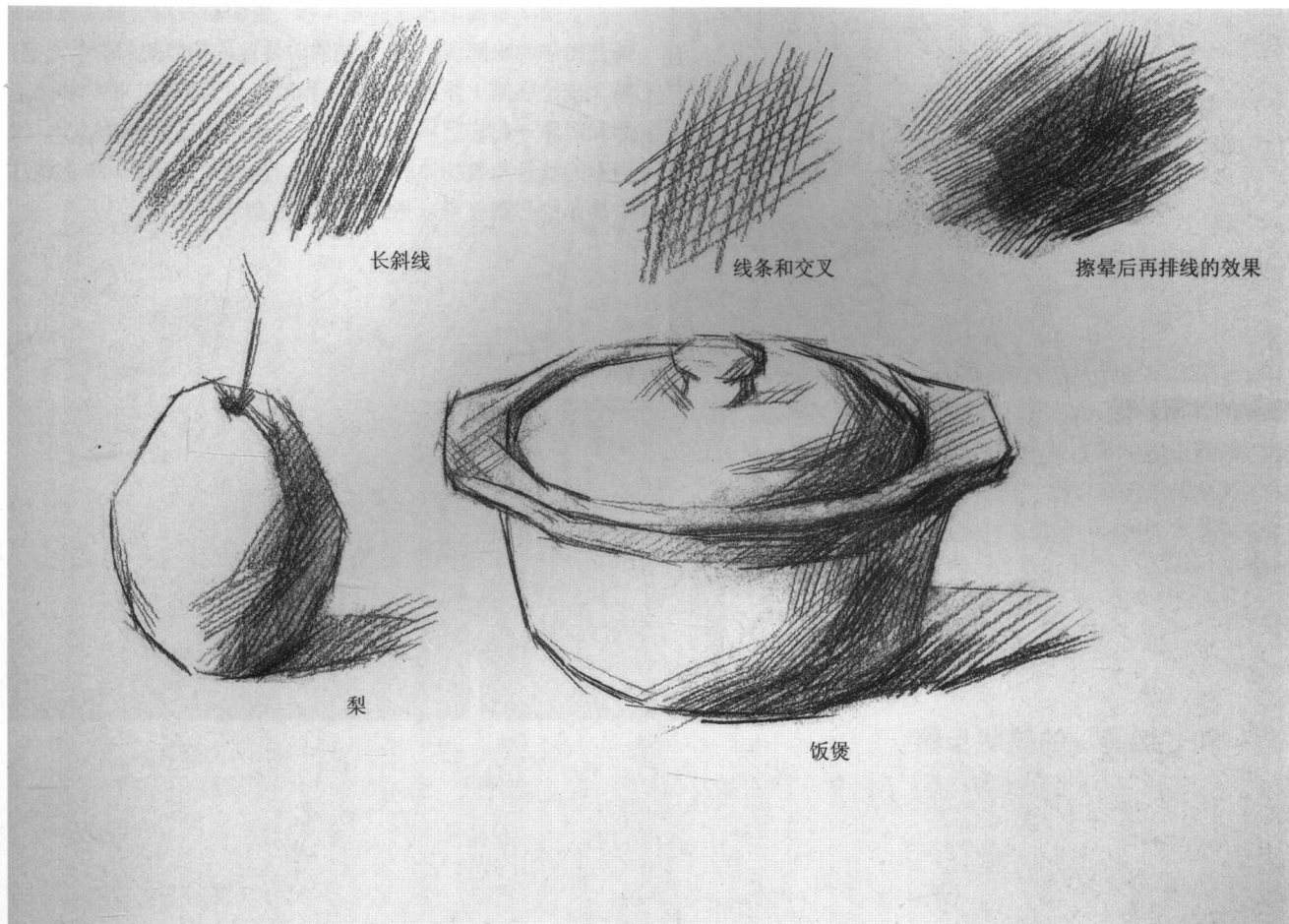
学好静物素描的意义在于建立起造型的意识和概念,这对于今后画一些其他内容题材会有很大帮助(如石膏头像、人头像、全身人体写生等)。但这样说并不是意味着静物写生是比这些要简单,要表现好它们,其实都不容易。这种训练是要培养一种“连贯”的思维方式,在体会出画静物素描的造型连贯规律(这种规律我们将在本书反复用打比方的形式讲到),也要学会把它们“连贯”到其他的题材形式中去,因为它们在认识的规律上是一致的。

静物素描

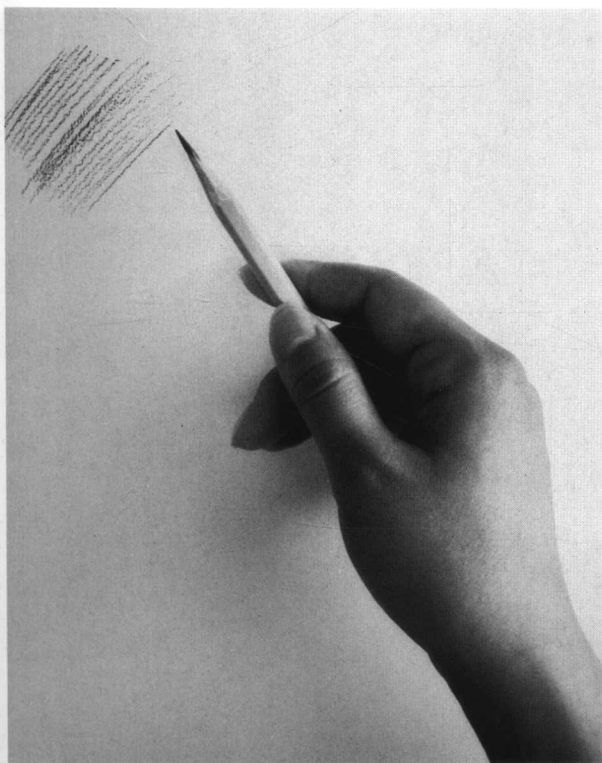

素描的排线方法和线条结合实际的运用

排线方法和实际运用

画排线的握笔姿势

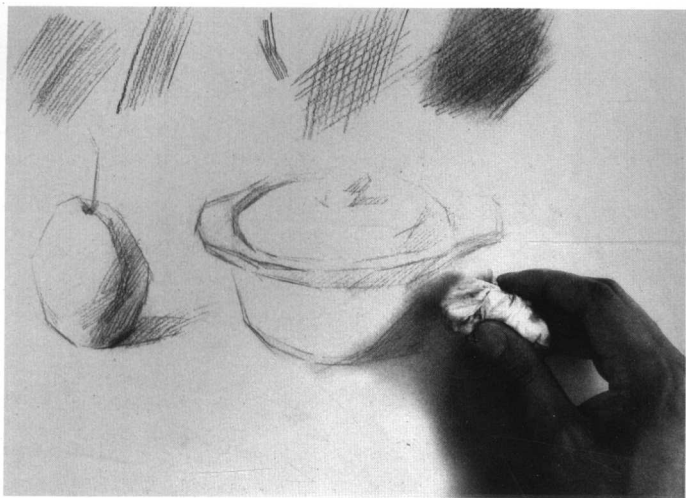
从上图我们可以看出一些线条的排列效果,这是最简单也是最常见和有用的线条画法。

长斜线:一般是先从右上向左下,再从左下至右上,循环而快速用铅笔铺开,这是我们平时起稿铺大调子时用得最多的一种。

线条的交叉:是指不同方向的线条交叉使用。我们在塑造形体时常常使用。

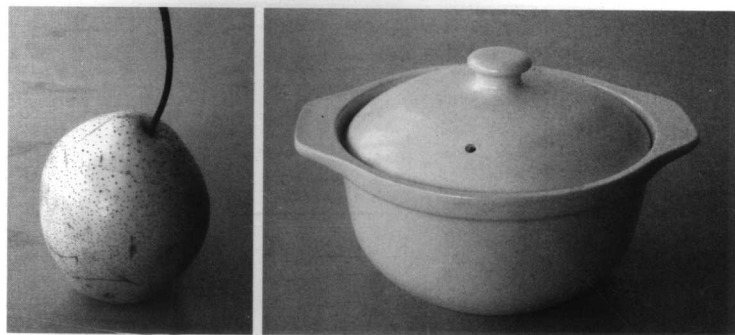
擦晕后再排线的效果:它是指画面在有前两种线条的基础上,用软纸和布稍擦后,再用清晰的线条排出,这主要是快速深入形体和空间调子时使用。

学会这几种排线方法就基本够用了,在本书中的所有范画就是用这几种方法画的。关键是怎么学会把它们有效地结合到素描静物写生中去。从上图两个简单例子中,大家可以学习一下,结合物体铺线条的方法。

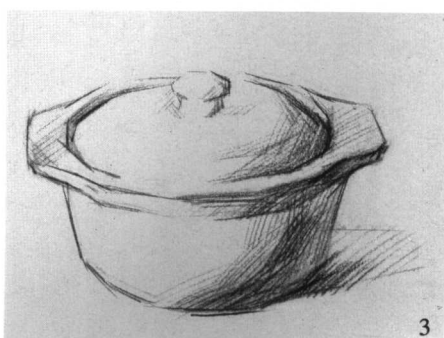
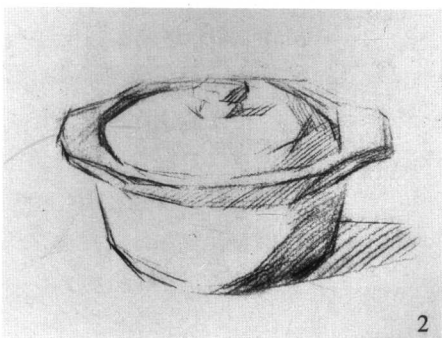
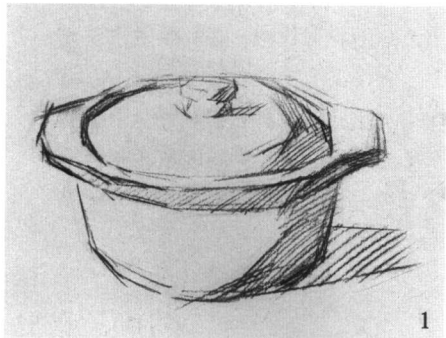
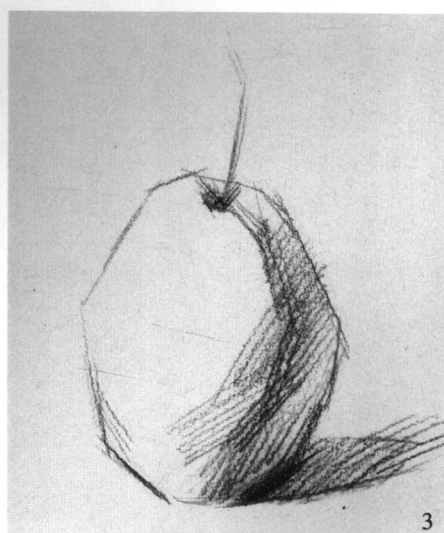
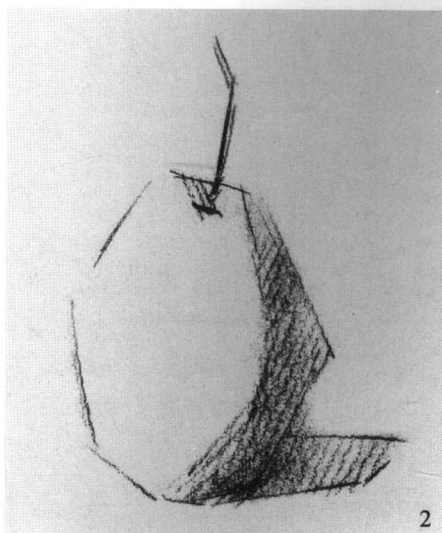
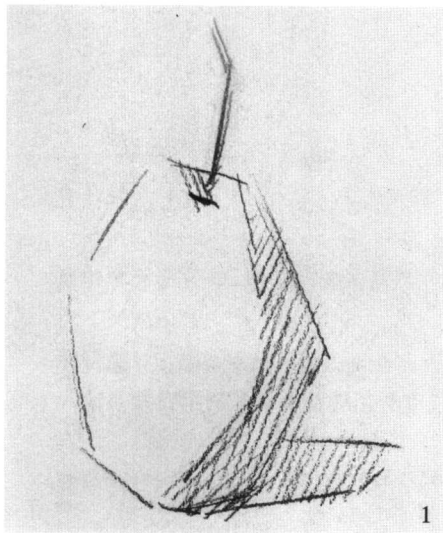

下面 2 套简明步骤的第 1 步, 是起形后用长斜线快速地铺开物体的暗部调子, 注意铺的时候连同物体的阴影一起铺; 第 2 步是在第 1 步的基础上, 用软纸 (卫生纸) 把物体的暗部和阴影一起轻轻擦晕一下; 第 3 步是在轻擦的基础上, 用清晰的线条随着物体的结构走向, 用线交叉铺开。以上这几个简单的步骤就可以把物体基本上塑造好了。

用纸轻擦的作画过程

画“梨”和“饭煲”的简明步骤

形体的理解和块面的把握

1. 形体的理解

现实生活中的大多数的组合物体，可以理解成几何体，如下面的素描静物结构分析图的3个物体（对应实物照片）我们理解为球体和柱体的结合：如罐子口部以下的主体部分梨子的形体是球体，只不过从外形看不像几何球体那样正圆，而白壶的形体就是柱体了，它上面的盖子可以理解为一个压扁了的圆锥体。

2. 块面的把握

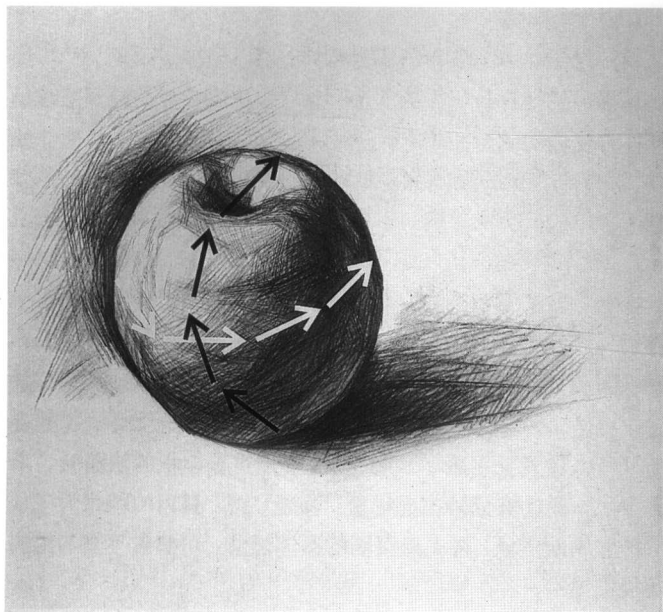
物体形体的转折就构成物体的块面关系。我们就要把物体上重要的转折关系体现出来，素描中的三大面和五大调子，实际上就是块面的把握。下面这张明暗分析图就是把这些概念都概括性地强化出来，这样在作画的时候就不会把对象画得太平，也就会知道从什么位置下手画了。（此画由于是重视体积的块面感，所以画得比一般的素描静物显得更“强硬”些，其目的就是为了加强形体的块面意识。第1点谈到的形体理解，可参见下方勾绘的几何模型体）。

物体的形体理解和块面关系图

形体的转折与结构

形体的转折形象图

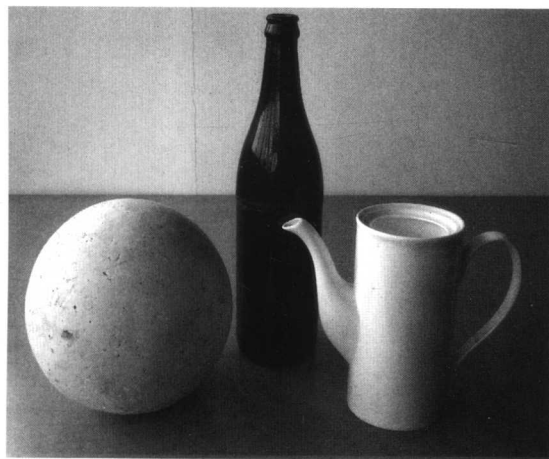
左边的苹果形象图例是用箭头的指示来说明它的体积关系的。大家可以从苹果上的箭头符号看出：苹果的上下和左右方向上至少各有4个转折点和转折面；箭头的最尖处为其转折点，箭头的长度代表着转折面；转折点是告诉我们物体从什么位置转折，转折面构成了物体的明暗体积，这两点是理解和画好素描的关键。

需要说明的是，转折面的面积大小是根据物体的具体形态来决定的，在此的苹果图例只是代表着物体的一般规律。

我们通过图例的分析，强化了头脑中的体积概念，就知道画素描的实质是反复围绕着转折的部位来画和深入。

一个物体的实际转折肯定不只图例的这些转折，但这是最大、最重要的几个转折面。理解了苹果的上下、左右的转折，也就理解了其他的物体，因为它们规律是一样的。

下面两张图例是供结构分析之用的，这种方法的重点是把物体看不见的形体和透视关系通过“看穿”的方式来体现出来，其目的也是帮助大家以“线”的穿插形式认识物体的体积，说白了就是用想象的方法，把物体从上下、左右方向的任意部位“切开”，得到剖面效果。当然，这两张图都是从物体中间，也是最凸出的部位“切开”来认识物体体积和透视的，大家只要理解“线条”也同样可以用来表达物体的转折和体面关系。

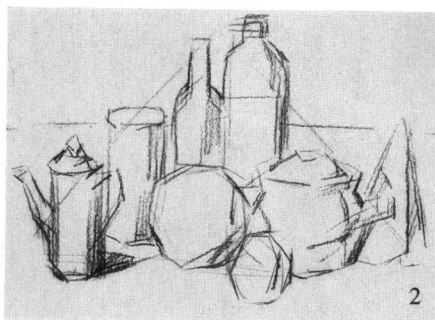
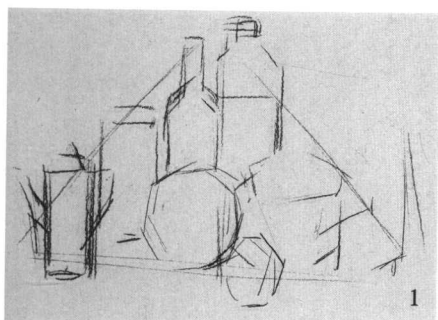

素描静物明暗关系的观察和概括

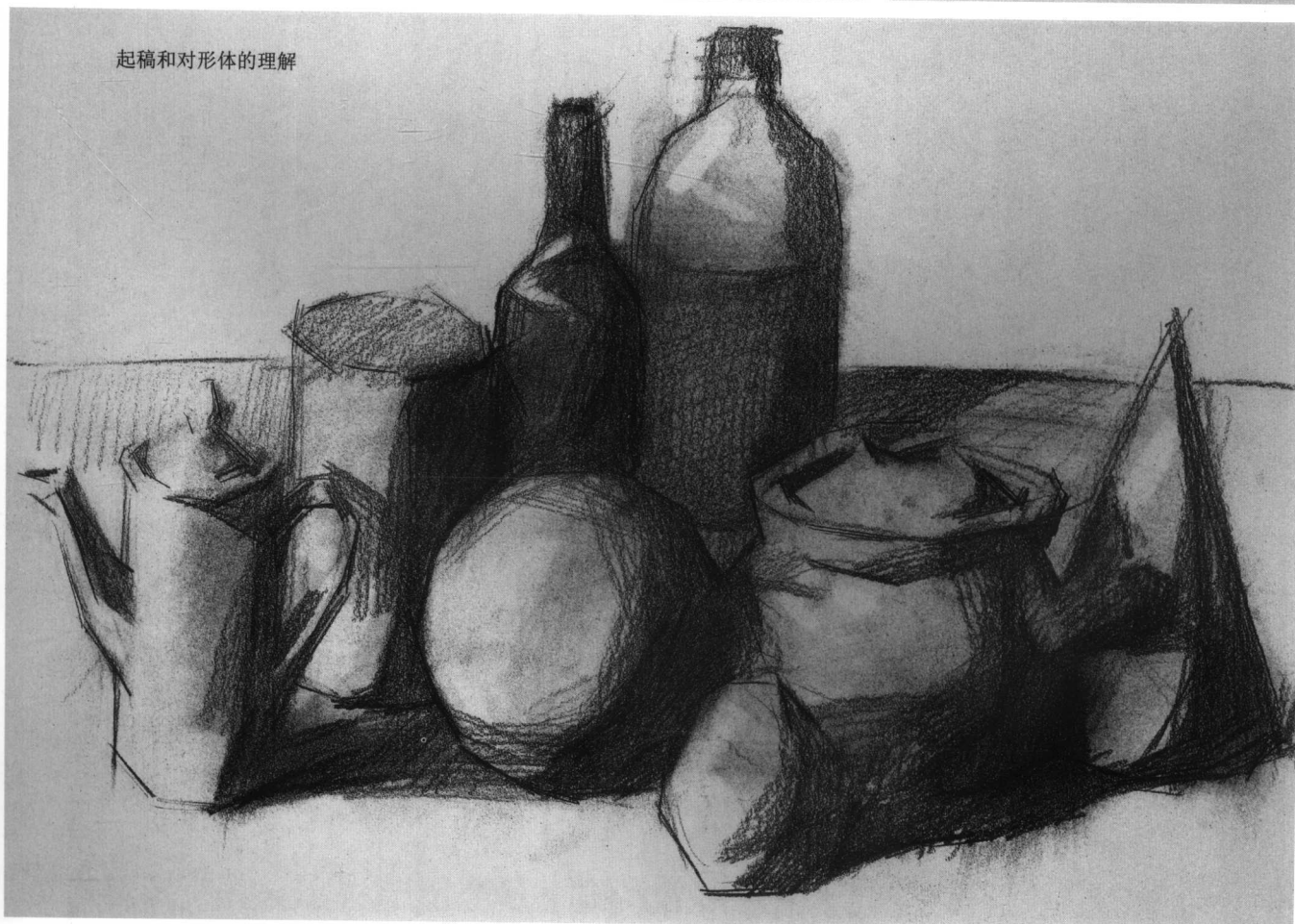

这张素描是对实物的整体明暗进行观察,再通过概括的方式来完成的,并附带了一点简要步骤,从中大家也可以看出这张素描的特征:开始用大直线起形,在确立物体大体轮廓后,定出画面上每一个物体的明暗交界线和投影,然后把暗部和投影一起铺开,再把明暗交界线部位用力强调一下,最后把每一个物体画一个过渡面(灰面),就完成了。

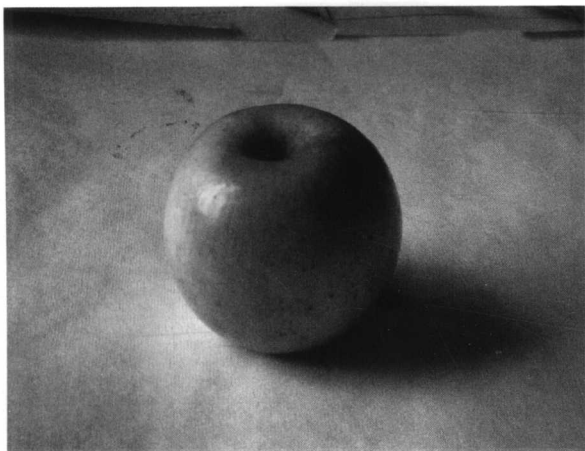
这种概括的训练是很有必要的,因为我们往往从开始时就过多地注意对象细节,不会用全局和整体的眼光去观察对象,而这张范围是帮助我们克服琐碎,学会概括的一个很好的例子,以后无论怎么深入,这种强烈的黑、白、灰关系不要失去了。

起稿和对形体的理解

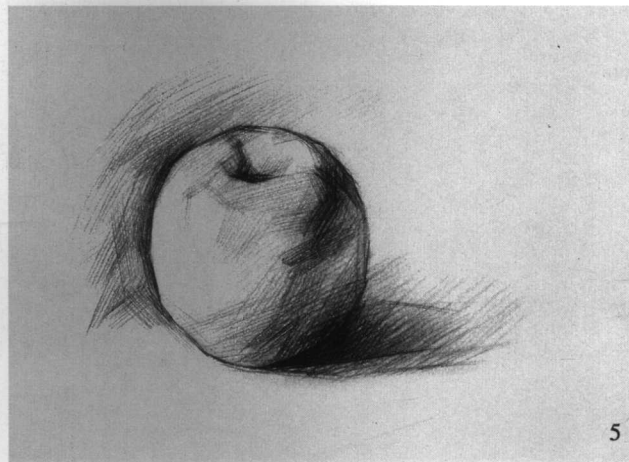
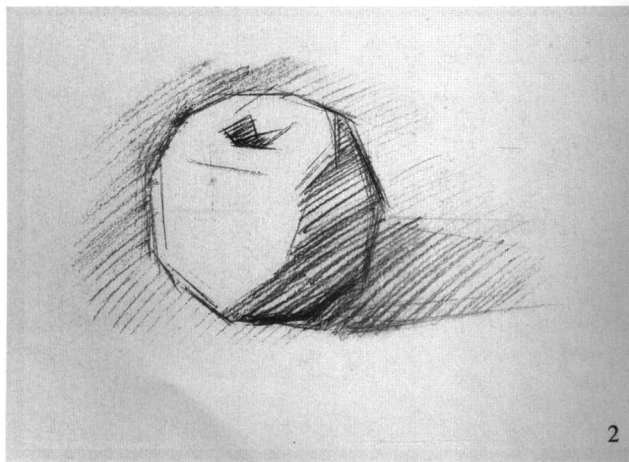
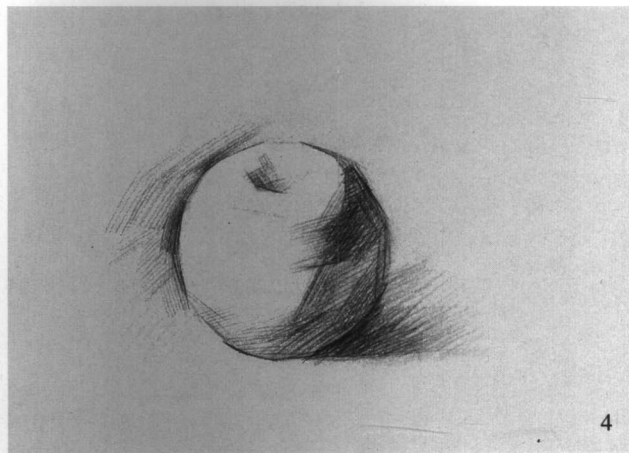
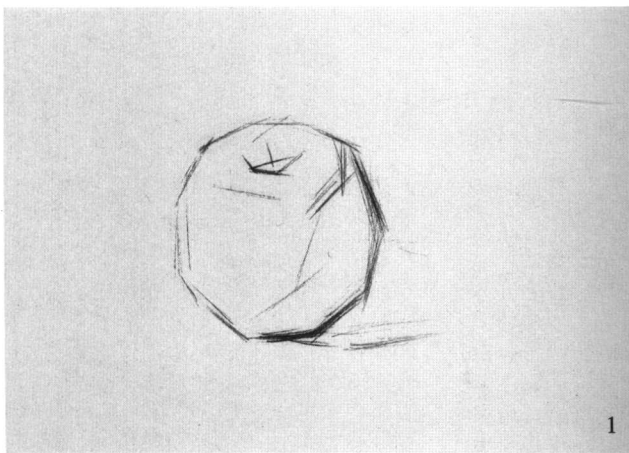
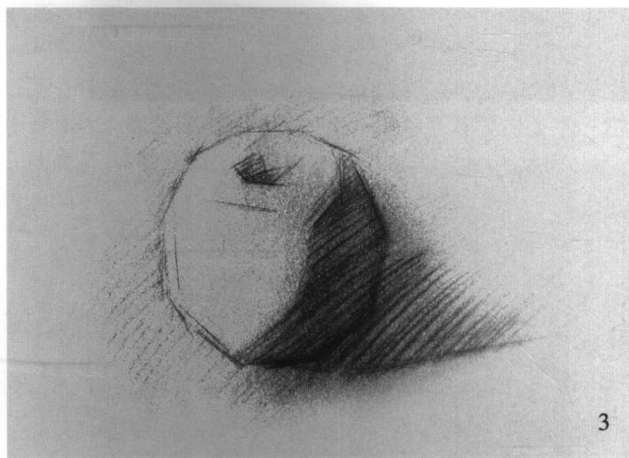

单个静物的画法——苹果

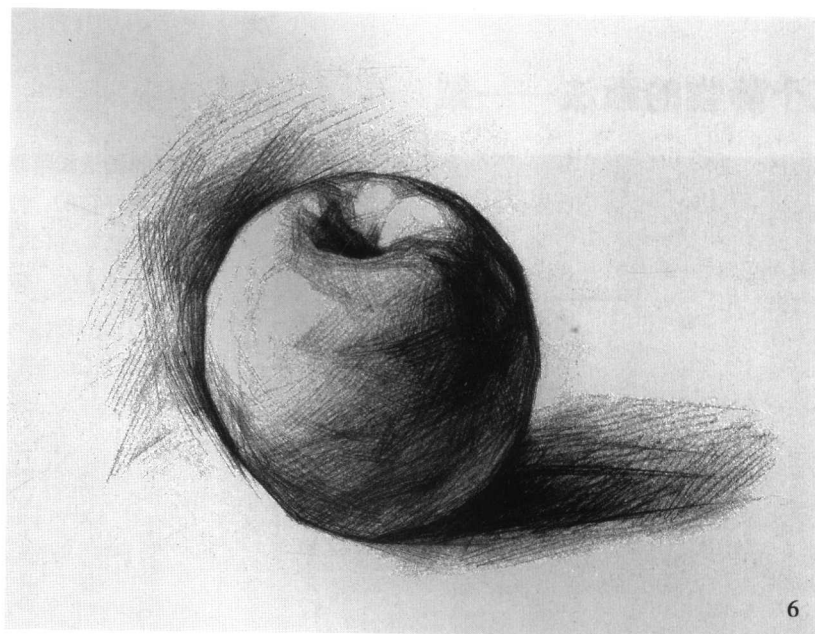

苹果作为一个球形物体，我们前面已分析过它的造型和体积要素，现在结合作画步骤，来看看从起形到深入的整个过程。第五个步骤虽未完成，但已逐渐具备了体积所必须的几个转折（上下和左右最重要的各四个转折面）。大家可结合前面的箭头说明好好来理解。我们在开始作画时，常常把物体画得太光滑和笼统，不知道从哪下手，而这种分析就是一个很好的示范。

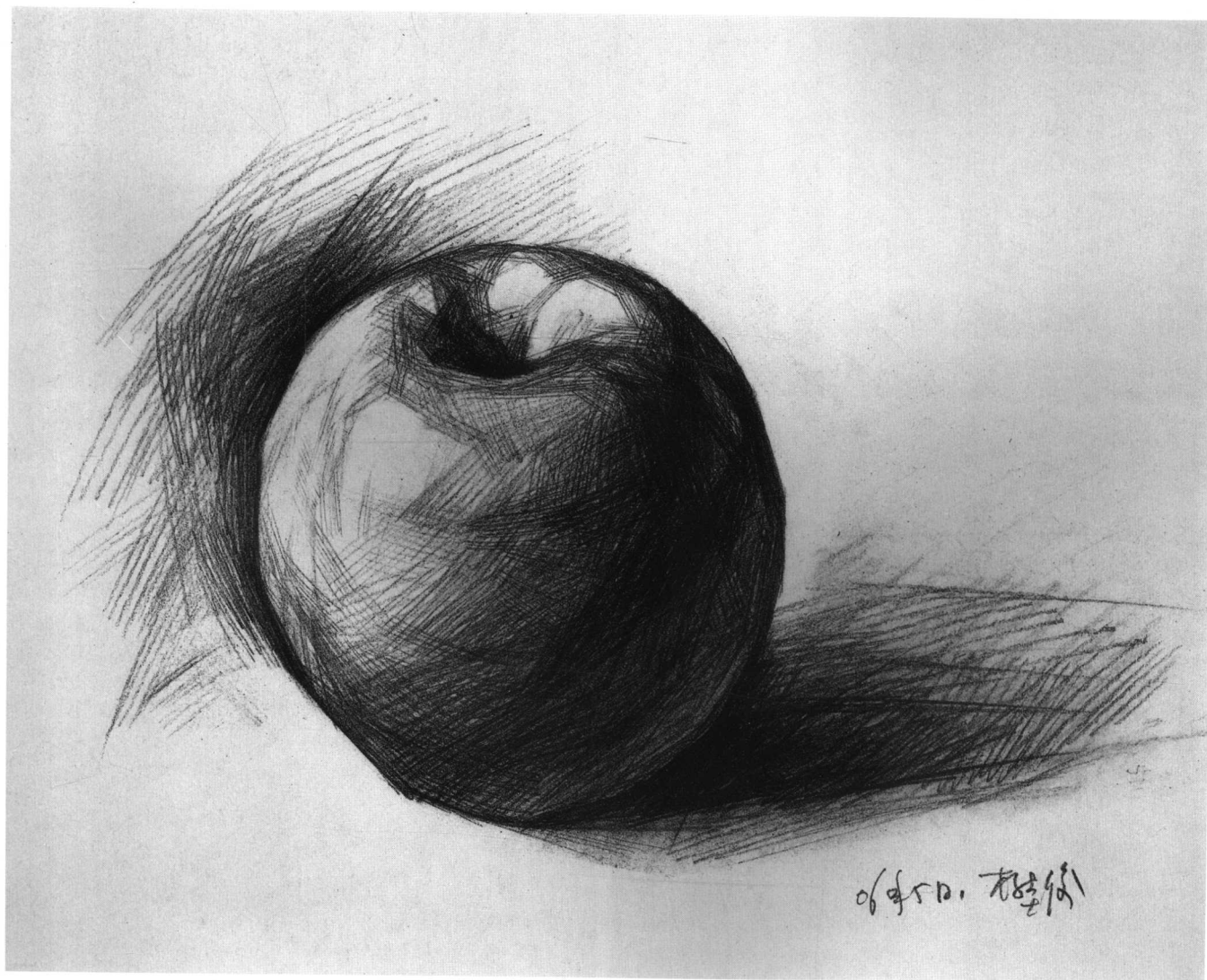
此例的作画步骤没有配文字说明，大家只需按着顺序看就可以了，在看的时候，多体会每一步的形体衔接和深入过程。

一个看上去很光滑的苹果，在这张素描中被分为很多块面，给人总有点“坑坑洼洼”的感觉，这在感情上似乎很难接受，但素描的训练有时还真的不以我们的感情意志为转移，因为我们要从不会认识物体到学会理解它们，从不会下手作画到学会表达对象的体积和质感，这是一个必经的阶段。

6

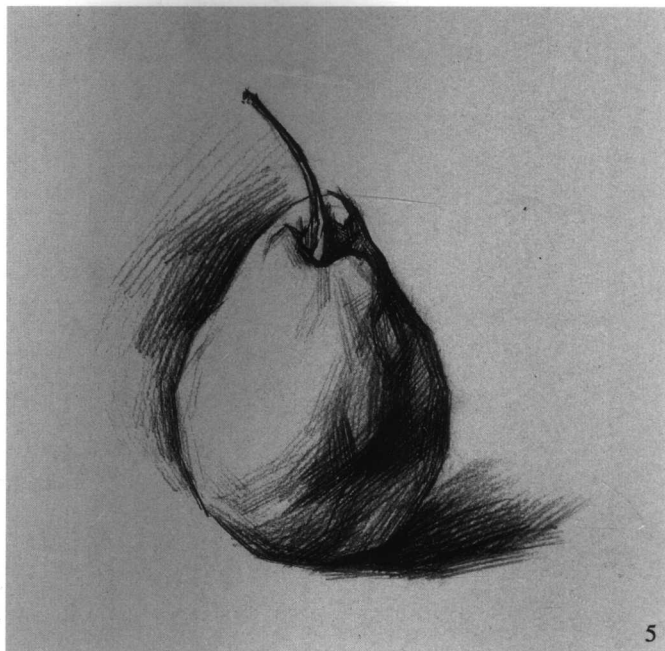
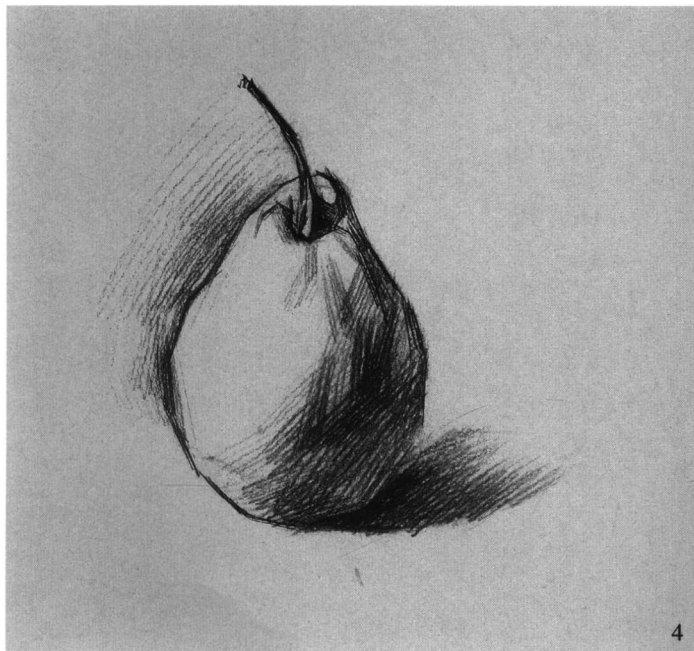
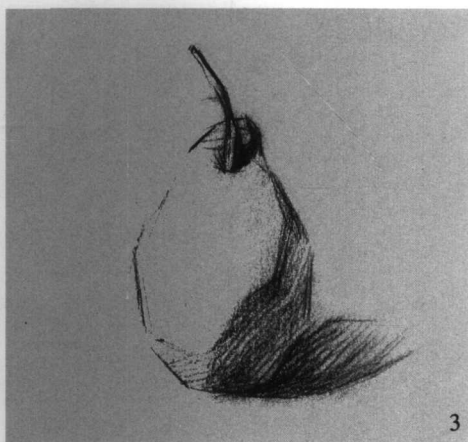
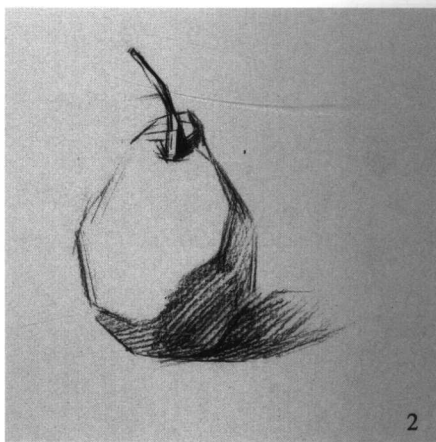
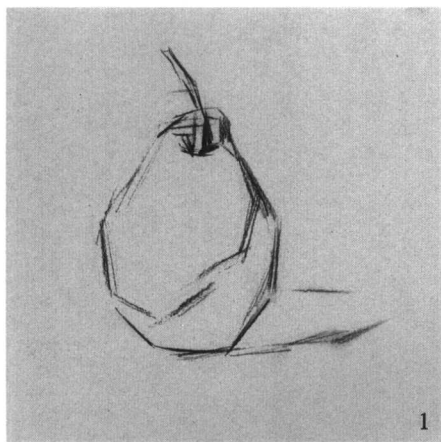
单个静物的画法——梨

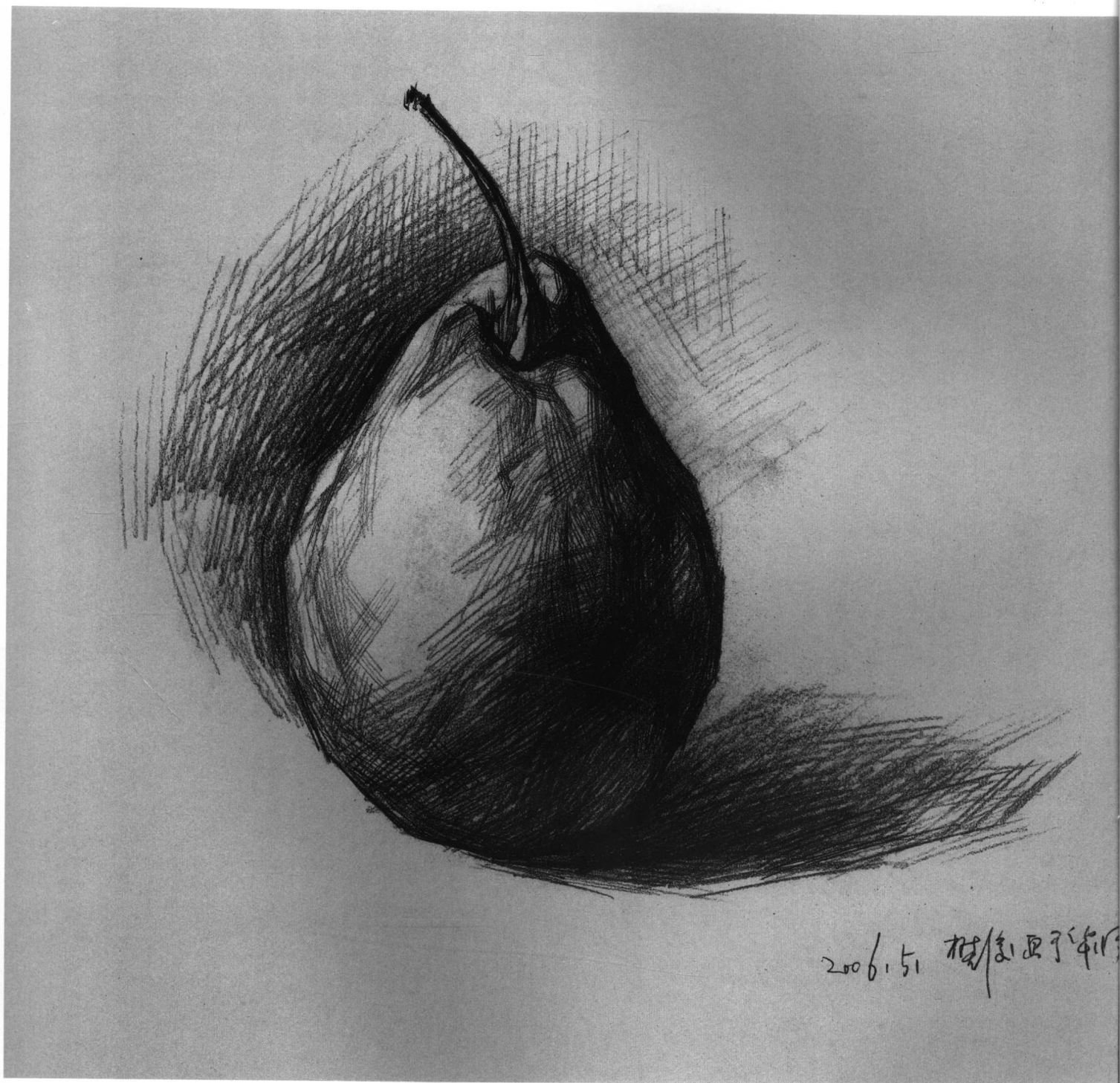

梨的画法和苹果完全类似,只要我们懂得形体的转折含义,就可以画好它们。我们不要被那些表面看上去,不一样的外形所迷惑,其实任何物体的造型规律是一致的。

开始画画时,我们多选择一些“大块面感”强的题材来画,通过学习它们的画法,来理解以后复杂物体的塑造方法。

步骤 4、5 放得很大,那是画面在用铅笔刚铺出明暗后的深入效果。

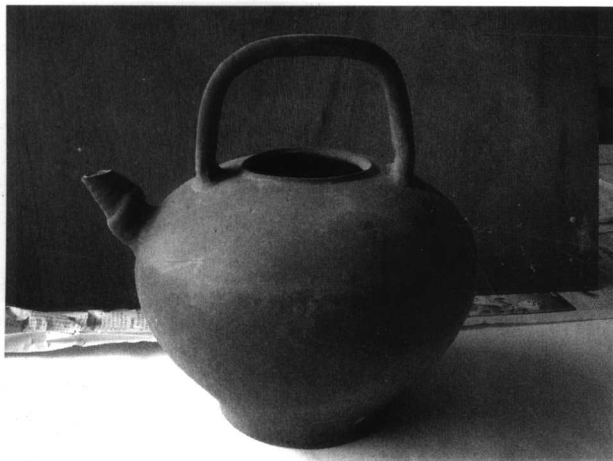

背景画法的提示

此画的背景和前面苹果范图一样，它们的特点是：在物体的亮部周围画得重些，而物体的暗部后面的空间并没有铺上调子，这样空间感就很强了。开始画单个物体时，背景一定不要画得太多，它们只是简要地衬托一下主要物体就行了。

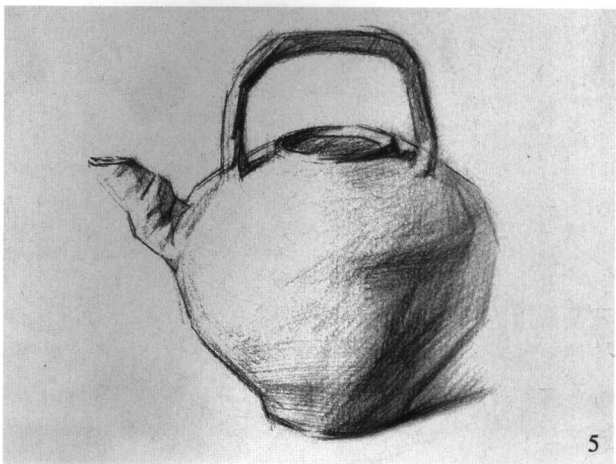
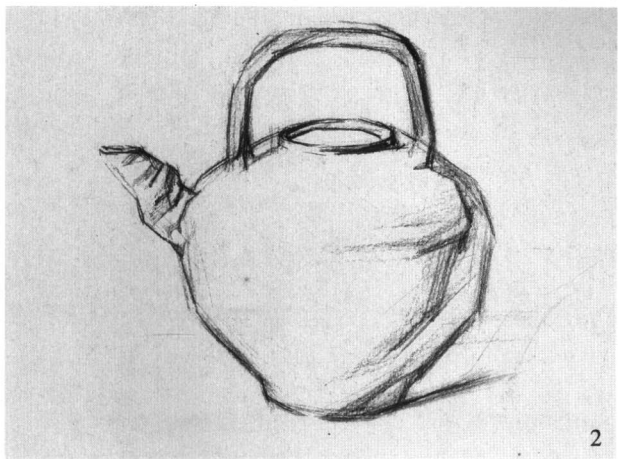
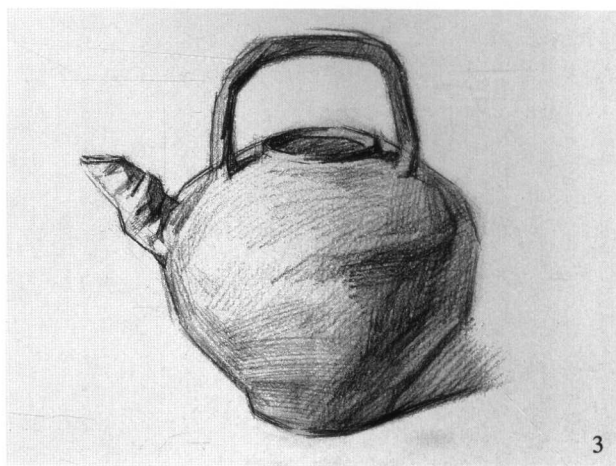
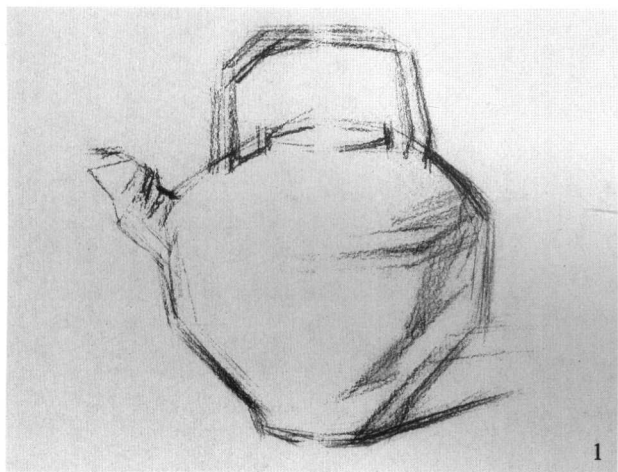
单个静物的画法——陶壶

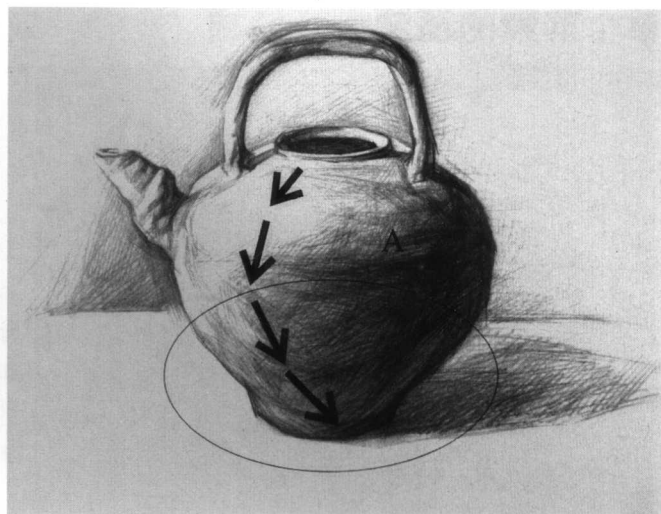
陶壶的造型是和前面的水果塑造相似的，它的主体部分我们完全可理解为一个类似球体的物体（如苹果、梨等），只是不像球体那样圆罢了。

注意步骤中是如何体现物体最凸出部位的，结合我们的感觉分析，就会理解如何把一个物体画得“结实”。还得注意陶壶把手部分的形态，它们也是有很强厚度感的。

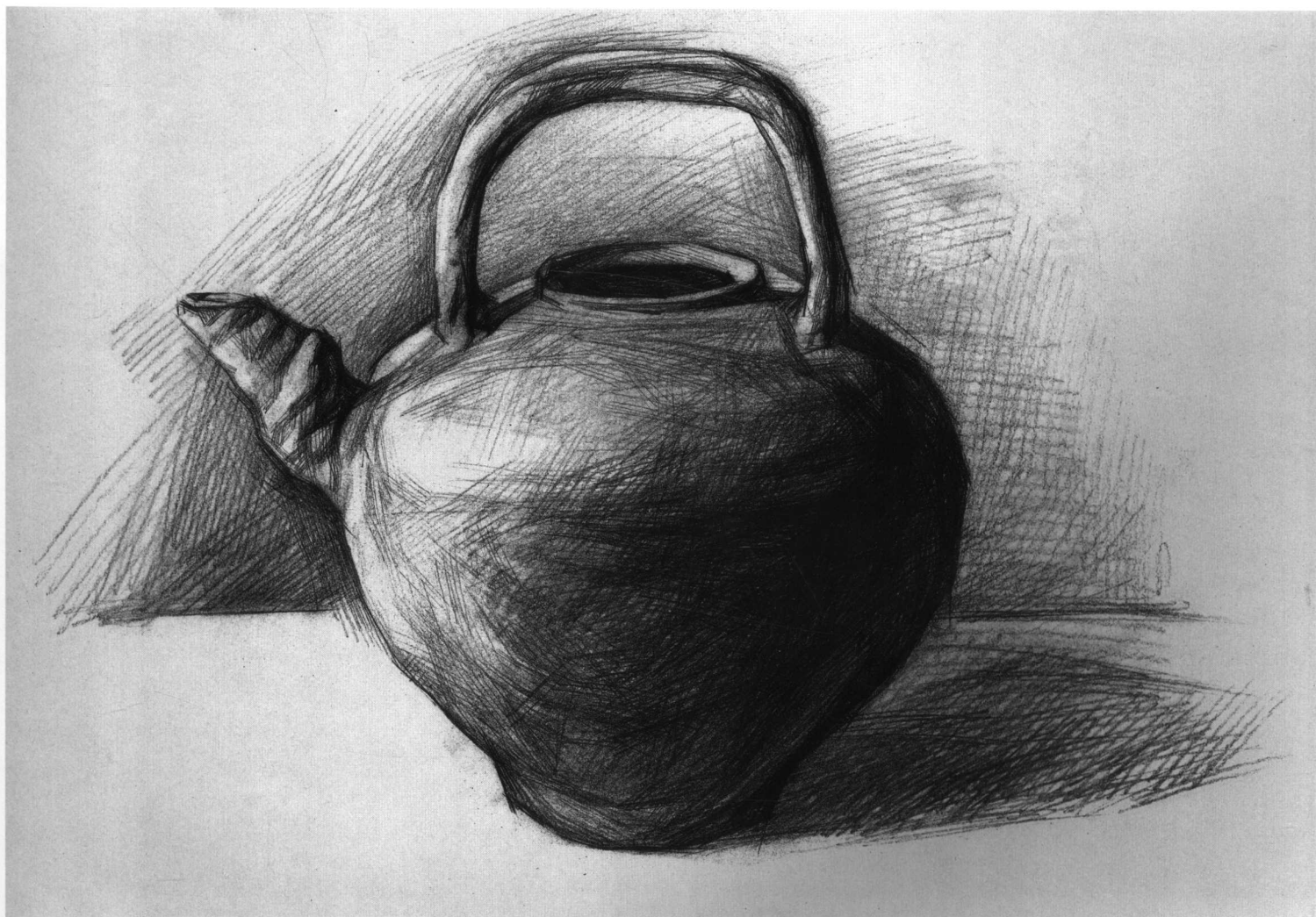
步骤的起形是用直线按着形体的转折关系来相互穿插的，这一点很重要，因为从线条的不同走向，就能判断出物体的形体特征，为下一步深入打下良好的基础。

从完成图的分析图中，我们看见壶的被椭圆圈起的这部分形体，它的空间关系是往下面斜收的，箭头的指向可以帮助我们认识到它的体积是如何转折的，圈中的两个箭头代表着此处最大也是最重要的两个转折面。我们在作画时，只有知道它们的转折位置，才能有目的地去强调这些部分，不然物体画起来总是太“平板”，这部分画不“下去”，它最突出最凸起的部分（如A位一带）就“起不来”，当然，A位一带也是最需要大力画的。此处的讲解，只是告诉我们在光凭感觉画不好时，可以通过理性的分析来找出问题的原因，类似的问题几乎所有的物体都能碰到，这是一个非常有代表性的典型事例，希望有助于我们对体积的认识。

完成图的分析

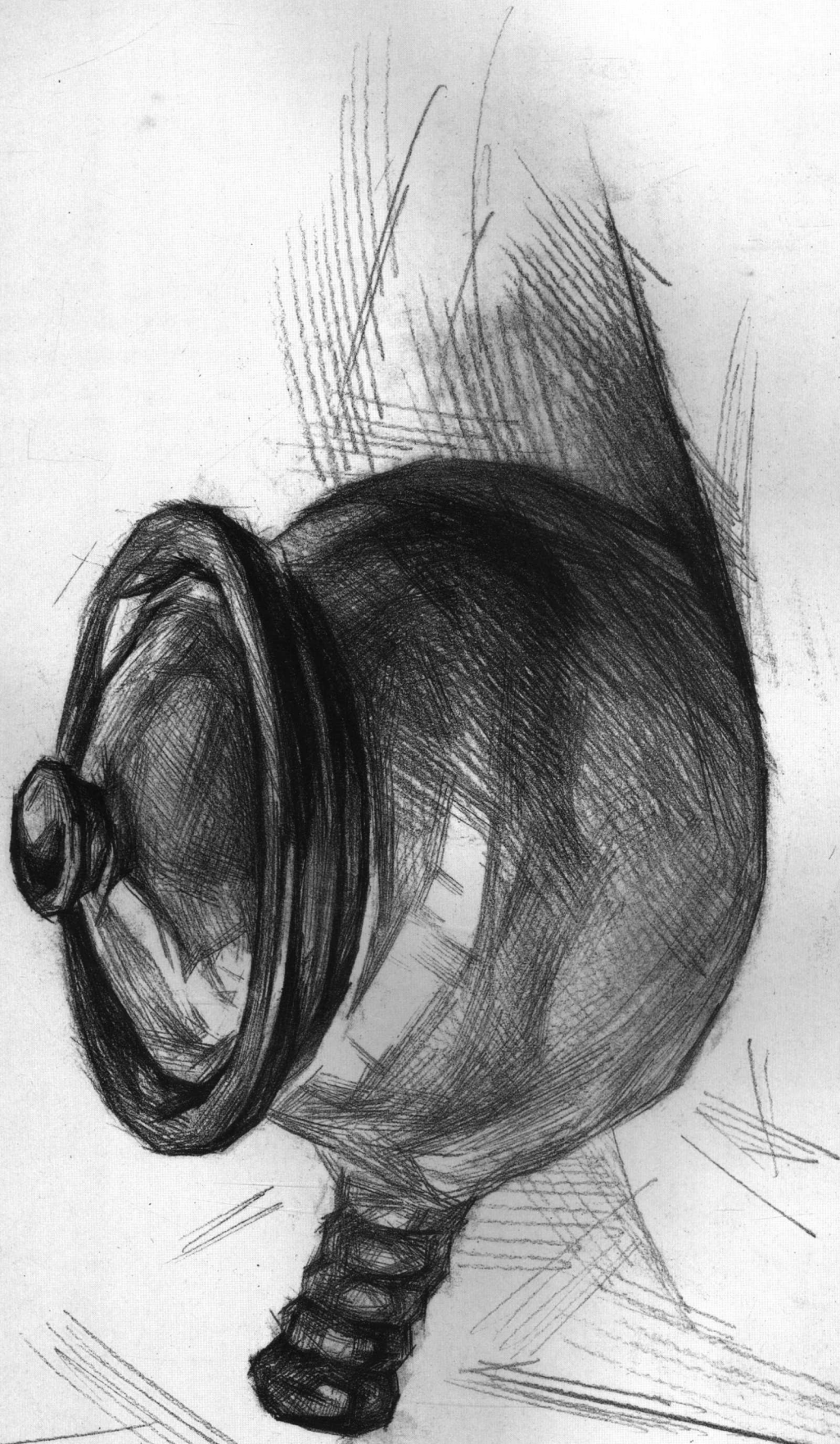

单个静物的画法——瓷罐

瓷罐的画法和前面物体在方法上也没有什么特别的不同，这是一种上了釉漆的物体，所以看上去比较有光泽感，而且总体的色度有些重，大家画的时候，还是像对待一般物体那样：用“块面感”来塑造，不要画得太光滑和腻，只不过这种物体的高光更亮些；步骤3是在第2步的基础上，用软纸轻擦的效果，用这种方法很容易把物体的色度快速地表现出来，而且还非常自然；注意擦完后，一定把铅笔削尖些，再从物体的明暗交界线入手，按照形体的走向，排出清晰的线条。

由于瓷罐总体色较重，所以背景的处理要在明度上比瓷罐浅。在摆静物时，我们就应该注意这些，一般说来，浅色的物体可以搭配较重的背景，重色的物体可搭配较浅色的背景（如衬布、有色墙板、纸张等），这种有对比关系的环境与物体，便于我们作画，也容易把主要精力放在物体的刻画上。

2006.7.31 李海峰画