

大講堂

Lecture Room

主编 高银河

王魏讲

技巧

图书策划·项目统筹 / 顶点原创图书工作室
E-mail: dd.yc@hotmail.com

大讲堂 王巍讲素描静物·技巧

主 编：高银河
著 者：王 巍

出 版 人：石志刚
责任编辑：李 卫
特邀编辑：王 嵘
装帧设计：王 嵘

出版发行：吉林美术出版社
地 址：长春市人民大街4646号
(邮编：130022)
网 址：www.jlmspress.com
制 版：沈阳大禹奥博电脑设计
制作有限公司
印 刷：辽宁美术印刷厂

版 次：2010年8月第1版
印 次：2010年8月第1次印刷
开 本：889mm × 1194mm 1/8
印 张：7
印 数：1—4 000册
书 号：ISBN 978-7-5386-4446-3
定 价：46.00元

图书在版编目(CIP)数据

王巍讲素描静物 / 王巍著. — 长春：吉林美术出版社，
2010.7
ISBN 978-7-5386-4446-3

I. ①王… II. ①王… III. ①静物画—素描—技法(美术) IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第123021号

主编 高银河

高银河

1996年 毕业于大连第十五中学
1998年 创办“顶点画室”至今
2000年 毕业于鲁迅美术学院油画系第一工作室，师承刘仁杰教授
2005年 鲁迅美术学院油画系大型绘画研究生班毕业获硕士学位，师承宋惠民教授
2005年 中国青年出版社特约编审
2008年 江西美术出版社特约编审
2009年 创办“顶点原创”图书工作室
2002~2009年 编辑出版艺术类图书80余册

〔主编的话〕

2010年的出版计划聚焦在一点，就是编一些对学生学习绘画以及最终应考真正有意义、有帮助的图书，《**大讲**堂》系列便是其中重要的一个系列。实际上，技法类、教学类的美术书在图书市场多种多样，而我们所编写的《**大讲**堂》在顺应当前国内美术高考的新趋向与新变化的基础上，使其内容更加丰富、完善，最终将这套丛书以专业的角度完美、成熟地呈现在大家面前。

《**大讲**堂》系列丛书以有极强理论与实践教学经验的专家学者为作者主体，书中对单一或局部课题进行详细深入的解读与阐释，从极专业的角度对此课题进行全方位的探究。书中以知识点讲解、技法示意、范画临摹、课题分析研究等内容为核心，以详细的系统化教学内容为书的主线，对课题难点、要点、知识点细致分析，以紧凑直观的图示与详细的文字解读呈现出一套理论与技术上真正对学生有用并有效的学习范本。

王巍

黑龙江美术家协会会员，2002年哈尔滨师范大学油画系雕塑专业毕业，硕士研究生，2004年至今任教于哈尔滨理工大学艺术学院绘画系。

《寂静的山谷》《远望》入选建党80周年美术回顾展；《幻日》获黑龙江首届水彩双年展铜奖；《长着》获首届中韩水彩展优秀奖；《青青河边草》入选黑龙江首届装饰画展；《呼吸》获黑龙江省第四界水彩双年展优秀奖。

著作：《权威素描临本——王巍卷》中国青年出版社；《百家名师——王巍水粉》黑龙江美术出版社。

作者 王巍

· 中国美术教育专业教学读本 ·

大讲 堂 书系
lecture room

目录 Contents

壹 素描静物的基本概念

- 【壹】素描静物的概念及功能 02
【贰】素描静物的训练任务和方法 02
【叁】素描静物工具和材料的运用 05

贰 炭笔素描的基本要素

- 【壹】线条 09
【贰】明暗 11
【叁】形体结构 14

- 【肆】空间 14
【伍】构图 16

叁 炭笔素描的技巧表现

- 【壹】木炭条的表现方法 18
【贰】木炭条使用的基本要求 20
【叁】技巧表现步骤详解 22

肆 炭笔素描静物质感表现

- 【壹】金属器皿的表现 24

- 【贰】玻璃器皿的表现 26
【叁】陶瓷器皿的表现 28
【肆】衬布的表现 30

伍 炭笔素描静物单体表现

- 【壹】苹果 32
【贰】香蕉 33
【叁】可乐 34
【肆】白菜 36
【伍】罐 38

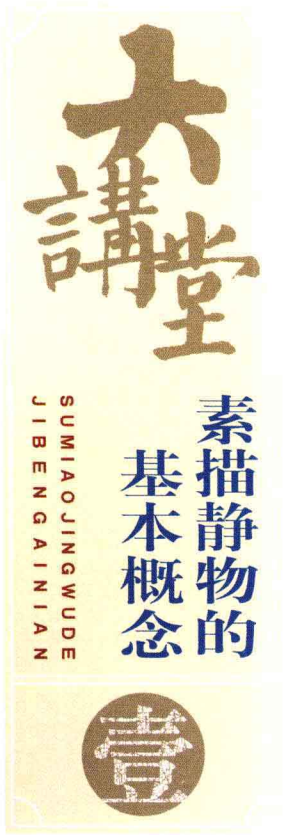
陆 炭笔素描静物综合表现

- 【壹】黑白表现 39
【贰】细节表现 41
【叁】光影表现 45
【肆】质感表现 47

柒 炭笔素描静物范本临摹

文艺复兴以来，人们日益把素描当做一种特有的绘画形式来看待，素描是一切造型艺术的基础，这不仅因为从造型本身的层面来看，也是造型形式能够被理解和表达的基本依据，更重要的是素描所使用的语言和人类认识事物的基本方式是一致的。人类对外界的感知在很大程度上依赖于视觉途径，其次才是对色彩的辨别。明度的存在和反差决定了一个物体形象基本特征的有与无，所以在视觉领域上，明度是首位的。人们感知和辨别一个物体首先是通过明暗关系来确定它的存在，然后才能用色彩加以补充和完善。从素描的最一般的原理和体系来说，所要解决的问题实际上就是如何把三维形象中最原始的要素用一种特殊的语言来转换到二维的平面上。当然素描的功能并不止于此，但不管哪种风格的素描，其形象的呈现都必须通过线条和明暗两种手段来完成，缺一不可。因此，要画好炭笔素描静物，首先要对素描静物的基本概念有准确的认识，这样才能获得描绘形体的各种技法，训练眼睛的准确性和手的果断性，提高准确的抓住形体比例的技能以及对物体的空间、质感的把握。

壹 素描静物的概念及功能

在15世纪后期，当时画家所描绘的内容不外乎是宗教、宫廷、神话、英雄等。意大利画家卡拉瓦乔率先采用静物画作为绘画的主题，并建立光线在绘画中重要性的概念，造成艺术史上一次突破性的变革，包括大师塞尚等人都受其影响。后来的画家才开始以静物作为绘画的题材。

俄国大画家费欣人物画堪称经典，人物惟妙惟肖。当时很多人要求跟费欣学习油画人物，而费欣给学生安排的课程却都是苹果、陶罐等素描静物画，学生不解地问他：“我们是来学习人物肖像画的，不是要来画苹果的啊？”费欣的回答是：“如果你们连苹果都画不好怎么画人像呢？”这个故事说明了素描静物画的意义。学习绘画应循序渐进，静止的物体容易掌控，可以有充裕的时间来观察和反复练习。所以素描静物常被作为绘画入门的基础，学习素描必经的过程。

静物写生 卡拉瓦乔 意大利 1596年

俄国画家费欣

素描不是简单意义上对物体的单色描写，而是一种通过线条来表现物体结构和转折的研究手段。从字典的解释来看，素描的定义是单用线条描写、不加彩色的绘画。是造型艺术的基础。鲁迅《书信集·致曹白》：“因为木刻究竟是绘画，所以先要学好素描。”丁玲《韦护》第一章：“韦护不觉在心上，将这美的线条，作了一次素描，他愿意这女人没有睡着。”通过素描我们能透过物体的表面形象而发现其内在的结构和体态的变化。因此，素描的功能在于对形体的研究而不是对形的研究，也就是对形体和结构的分析和整理。那么一般我们所看到的素描不单单是线的表现，还有明暗调子的展现，明暗调子是通过光的照射所产生的一种视觉感受，这种感受指导着画面的形式和物体体积的存在依据。一幅作品从创作构思到构图的安排和研究，再到用单色起稿，寻找比例关系和明暗层次等都属于素描的范畴，不能狭隘地理解为用铅笔画的就是素描，这是对素描概念的曲解。而我们所研究的素描静物正是对一切物体的体积、色调、光线初步认识的途径和探索。

贰 素描静物的训练任务和方法

一、素描静物训练的任务

素描静物训练的任务主要是解决造型问题。使存在于三维空间的物体怎样恰当、准确、艺术地表现在二维空间的纸上，这其中涉及到观察方法、表现方法和审美素质的训练和培养。在素描静物的基础训练中，除了了解它的目的性外，还必须掌握正确的观察方法和表现方式。

1. 观察方法

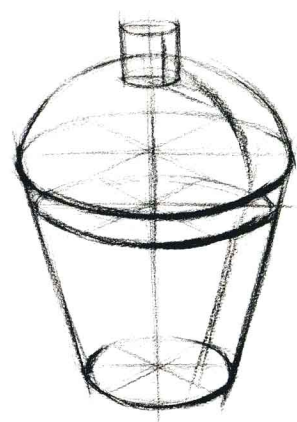
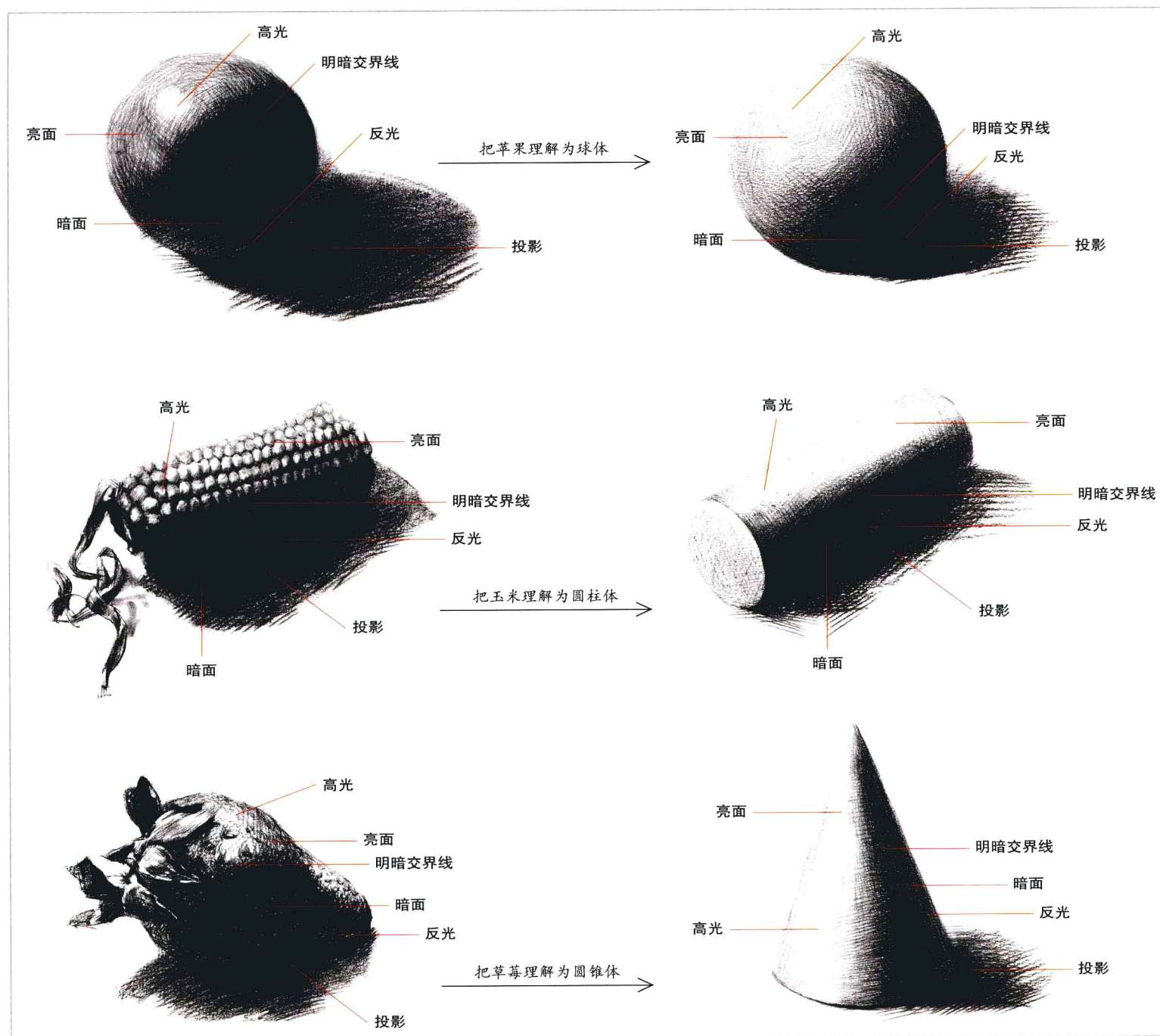
人的观察能力属于感觉能力的范畴。然而，感觉能力在很大程度上受观察能力的制约。因此要想提高自己的感觉能力，必须从培养观察能力入手。罗丹说过“对于我们来说，自然中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”这句话揭示了对学习绘画的人而言，如何观察这个世界是多么的重要。在素描练习中，应当始终把培养观察能力，并使之趋于敏锐、准确和深刻放在首位。

首先，画画是一种视觉艺术，是一种观察的结果。在我们面对物体开始写生的时候，对物体的第一印象是很重要的，这就是我们常常说的第一感觉。因为这种新鲜的感受会给画者带来激励作用。把新鲜的感受与理性的分析结合起来，通过反复的实践，就能提高观察力。其次，始终坚持整体观察对象，初学者很容易孤立的看物体，被物体的形体、质感、固有色等因素所吸引，特别在深入的刻画中，爱抠细节，使画面看起来面面俱到但同时却失去了绘画的韵味和情感，我们应该理解到，细节是在整体中存在的，没有整体就没有存在的可能。但也必须看到，一幅作品的整体效果是由它的一切局部所构成的，没有细节的整体，必然会影响形象的具体性和真实性，使画面空洞而缺乏说服力。把握好局部的整体性，主要靠整体观察、反复比较和推敲。

首先，从整体出发是科学的观察方法的核心。任何客观存在的形体形象均是由各个局部组成的一个整体，整体离不开局部，局部受整体的制约。它们是辩证统一的关系。看不出、画不准整体特征和局部特征，即使再准确也会失去存在的意义。局部特征失调，也会影响整体形象。任何形象的根本特征首先要看它的整体和全貌，局部特征只是处于从属地位。其次，联系地观察，在一个整体形象中，局部与局部之间是相互依存，有其内在联系的，包

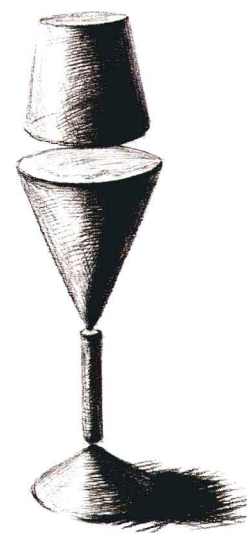
树根静物 费欣 俄国

罐的几何形体理解

玻璃杯的几何形体理解

邓天奎 / 绘

■ 素描静物画面分析

高光的精确处理是体现此类物体质感的关键之处。

处在远处暗影里的衬布，采用弱化、虚化的表现处理方法。

处在近处的衬布，明暗对比明显，采用明确清晰的表现处理方法。

背景虚化处理才能衬托出前面的主体物。

注意处在不同位置上鸡蛋之间的区别——近大远小、近实远虚。

处在近处的打开的蛋壳，由于明暗分明，形体结构清晰，所以在表现上比较强烈。

括解剖关系、空间关系以及透视变化上的联系等等。在观察物象时，我们不仅要从整体出发进行观察，还要运用联系的方法进行观察。同时，在整个写生过程中，不妨多眯起眼睛看画面，检查作品的整体效果和前后关系，这也是掌握整体观察的方法之一。

总之，刻画的深入来自观察和认识的深入，观察越细致，就越要注意全面比较，借此来发现和认识物体表面与本质的关系，认识明暗的变化规律，认识物体的虚实、强弱和它们相互间的关系。只有明确了各个局部在整体关系中的位置，在刻画时才能把握整体而不失局部。要从整体出发观察和刻画局部，这都是为了更充分地表现整体。从整体着眼，从局部入手，画整体时要照顾局部，画局部时要考虑整体，这是观察和刻画形象的原则，它反映了整体与局部的辩证关系。“整体→局部→更完善的整体”，我们一定要学会运用这个公式来指导自己的观察和作画实践。

2. 艺术表现

艺术表现是在我们绘画训练中必不可少的任务和要求，它渗透于整个绘画过程当中。

在素描学习的高级阶段，画者的整体意识在作画之前以及作画的始终，都应处于主导地位。素描的内容、形式、效果、风格等等，应在整体意识的支配下热情奔放地呈现于画面之上。这时，画者所追求的已不再是简单的客观再现，而是感觉上的准确与生动。对造型艺术来说，感觉上的准确与生动，是艺术表现的最佳境界。

艺术表现源自于作者的艺术素养和对事物的理解感受，是作者主观世界的情感表达，是一种精神表现。我们面对一组静物时，首先通过观察分析对象给予我们的心理感受：画面是强烈还是柔弱；色调是明快还是深沉等等。在感受对象的基础上，分析其主次的关系，前后虚实的关系，由感性认识上升到理性认识，这样才能使画面上的形象具有艺术表现力和艺术的感染力。

绘画训练是技术训练，同时也是艺术训练。素描训练中如果只讲技术而不讲艺术就是训练画匠而不是训练画家，这两者有本质区别，造型艺术不讲艺术和表现就更谈不上艺术创造。

在进行素描练习中，对形体的整体特征，整体效果，整体美，以及气质、趣味、意境、气韵等的感受能力、判断能力、把握能力和表现能力，体现出画者的一种整体意识素质。这种整体意识是非常重要的。任何技法的训练和学习都应

以整体意识的强化为前提，否则，画面很可能变成融会贯通、琐碎的、缺乏感情色彩和乏味的东西。

二. 素描静物训练的方法

素描是造型艺术的基础，而素描静物可以说是根基。而打根基的过程当中可能要做很多不太见成效的事情。这使素描静物基础训练显得枯燥乏味。但是造型训练不同于其它学科，它需要一个认识和训练的过程，在这个过程中需要付出艰苦的努力和汗水。“拳不离手，曲不离口”，素描静物训练就要勤动笔、多动脑，以达到熟能生巧。

科学的学习方法与良好的心理素质是取得成功的保证。学习过程中，有的同学作画非常刻苦、勤奋，但进步很小，甚至长时间停止不前，这往往就是学习思路和学习方法有问题。表面上看，他们老老实实，勤勤恳恳，但他们不知道及时总结经验，不善于开动脑筋思考问题，不知道解决什么问题，也就更谈不上如何解决问题，出现了盲目蛮干主义。在每张静物画完以后，可以做一下总结笔记，哪里处理得好哪里需要加强。这对我们的学习是很有必要的。并且有的学生还存在着画不进去，或者是画到一半就不想再继续，这在现今的美术高考学生中是常见的问题，从我个人的经验来说，不管你画得对或错，坚持下来就有收获，俗话说“好记性不如烂笔头”，我们不应该浪费掉从我们手上经过的每一张纸，养成这样一个习惯很重要。

同时，临摹也是学习绘画、提高造型能力的有效途径之一。世界上很多画家都是很重视临摹的，甚至到博物馆长时间临摹研究前人的名作，以提高自身的能力。临摹原画也和读书一样，不光要仔细看，还要默背。通过临摹重复原作诞生的过程，研究画家的造型观念和构图、用笔、用色以及艺术处理手法，体验、感受造型艺术的奥秘。

临摹学习要根据自身的情况有目的、有选择地进行。不要面面俱到的临摹，要善于学习，学习前人的精华所在，否则只能学点皮毛。临摹他人的作品，要能够“进得去出得来”，不能因临摹而束缚手脚，不敢超越。大师的作品也不都是精华，也有糟粕。要敢于否定前人，有自己独到的见解。学其精华，学其根本。在临摹过程中，要不断地穿插写生训练，使临摹到的知识转化到写生上来，使之成为有益的补充，不能把临摹和写生分割开来，两者是相互依存的。

默写是巩固学习的好方法。素描基础知识是需要大量的记忆，如各种水果，各种器皿的造型，当下全国各大院校的招生考试中多是默写，这要求我们对物体的形象更要铭记于心，增加自己的知识储备。所以，在临摹和写生的过程中，要不断地加入默写的练习，而且不但要做动手练习还要做动脑练习。每练习一次，可以根据印象默画几次，脑子里的印象深刻也就不容易忘掉了。通常情况下，一幅画面在默写3—4次以上就很难忘掉了。不断的训练和记忆，知识储存不断增多、丰富之后，就可以随时灵活地运用到学生和创作当中。

在法国卢浮宫中临摹大师作品的人们

绘画中常用的素描工具

素描绘画中常用的木炭条工具

素描静物工具和材料的运用

一. 笔

笔可以归纳为两种，一种是我们大家熟悉的干性材料，如铅笔、炭铅笔、木炭条、炭精棒、色粉笔、色粉等等。在初学素描时用铅笔比较便于掌握。铅笔种类较多，硬铅笔有H~6H，这种铅笔铅芯比较坚硬，适合做细部的处理；软铅笔有HB、B~12B，这种铅笔铅芯较软，适合大面积的上调子。太硬容易划破纸面，太软的不容易掌握浓淡。画较长期的素描要选择五六支软硬有别的铅笔就可以了。不过有经验的画家用一两支铅笔也可以画出丰富的明暗层次，这就需要有**很强的造型能力和艺术修养**。不

过铅笔绘画的过程较长，尤其是在高考的特殊用途上往往效果不突出。另一种是液体材料。如钢笔和墨水、毛笔和墨汁等等。使用液体工具，能够产生别样的表现效果，尤其是使用毛笔的提按和墨色的浓淡变化，可以产生神气多变、多姿多彩的画面效果。

本书所介绍的绘画工具是木炭条和炭铅笔结合的一种新的作画方式。
炭铅笔可以用来表现明暗对比强烈的对象，优点是表现力强，不易于画光画油。缺点是不宜修改。往往是要有一定的绘画基础才可使用。

而木炭条作为一种素描工具应用的方面非常广，在油画、国画、设计中常常作为打形的工具，而且作为素描工具在表现技法上也有独特的表现魅力。不同于铅笔、炭铅的表现形式，木炭表现出来的是一种具有中国画和水彩画的一种笔触形式，其笔触细腻，表现力强，效果抢眼，并且适合短时期内提高初学者对于明暗的理解以及对画面黑白灰的把握，而且作画的速度很快，尤其是在处理大面积的明暗上更有优势，不过在细节处理上有很大的局限性，并且在技法上掌握起来难度较大。

木炭条是用整根柳树枝烧制而成，而其烧制的时间长短也会出现质量上的不同。与铅笔不同，没有铅笔的变化丰富，只有粗细的不同。一般炭条的切面直径在3毫米到5毫米，更粗的有8毫米左右，并且不同粗细的木炭条在纸上达到的效果都一样，需要通过其他辅助的工具来表现其变化，如炭铅笔、炭粉、炭精棒和纸笔等等。

通常在市场上木炭条的种类很少，不同的产地和不同的烧制方法也会产生深浅和硬度的不同，而国产马利牌木炭条效果最好。它分为盒装和桶装两种。盒装木炭条粗细变化不大，桶装木炭条粗细搭配比较合理。木炭条本身的质量较轻，硬度不强易碎，所以在作画过程中不易用力过大。

炭笔绘画中常用的工具

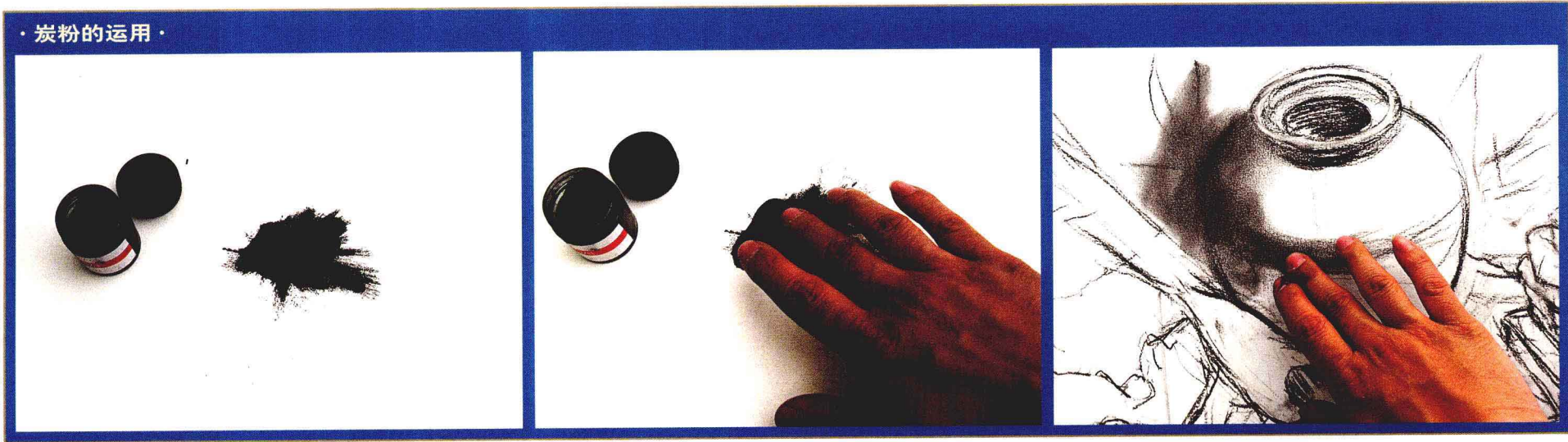
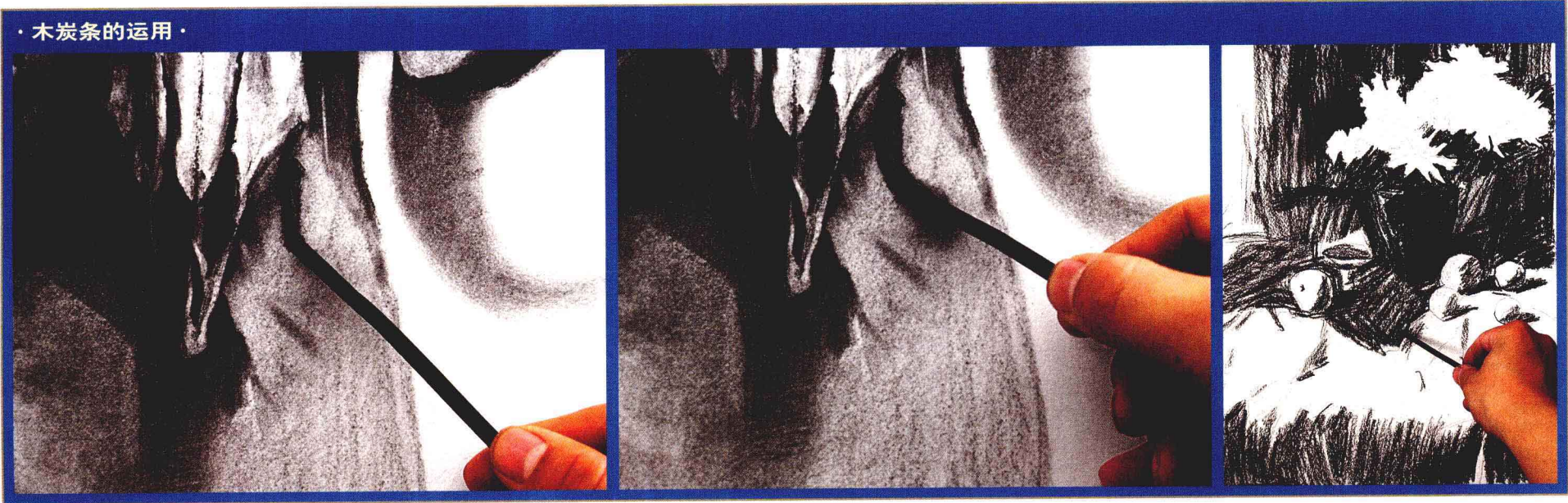
二．画纸和其他工具

素描用纸张多种多样。在画材商店里素描纸张多达数十种之多。一般我们画铅笔素描所用的纸张纹理较粗糙，这样的纸张容易挂铅。而用木炭条作画的纸张要求更高，纹理需要更粗糙，因为木炭条在作画的过程中会产生大量的炭粉，如果纸张平滑会造成脱落，出现画不重的情况。所以，纸张的选择上以手工纸为佳。在市场上白象和康颂两种素描手工纸最为适合用木炭条做画。白象纸张较厚，比较容易挂铅，适用于画黑白对比强烈的画面，缺点是不容易修改；康颂纸张较薄，适用于画灰层次比较丰富的画面，而且便于修改，缺点是挂铅一般，很重的地方需要几遍才能完成。

其他工具，橡皮需要用硬橡皮和软橡皮，还要准备纸笔和面巾纸。
用木炭条、炭铅笔画素描，很容易弄脏，尤其是木炭条，不做处理无法保存。因此，画完之后需要喷上一层固定剂来长期保存。以前是用酒精和松香制成的固定剂，喷过之后，画面变黄而且纸易变脆。现在一般用市场上可以买到的定画液，这种定画液是一种水性产品，安全无毒，不易使纸变黄。在用木炭作画的时候常常会用到这种定画液，它在作为这一种画面保护工具的同时也是一种做画的工具，我们在以后的章节中会提到其具体的用法。

总之，作画的工具不一定局限于熟知的工具，只要善于发现，生活中很多东西都可以作为我们绘画的工具。

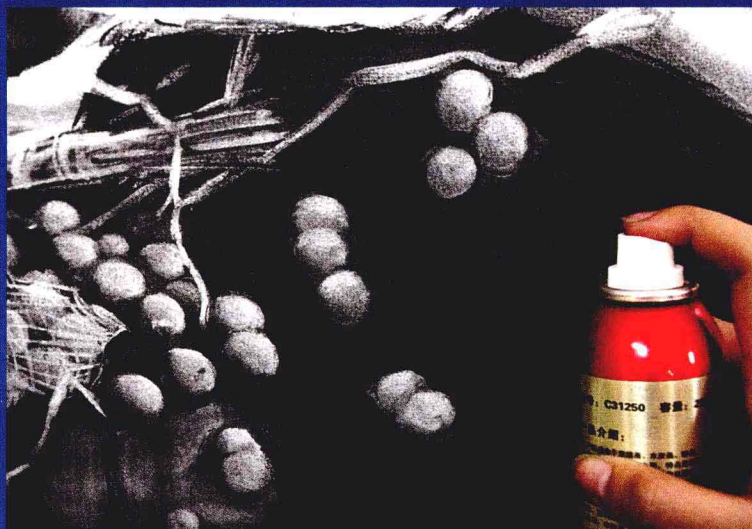
三．工具的运用

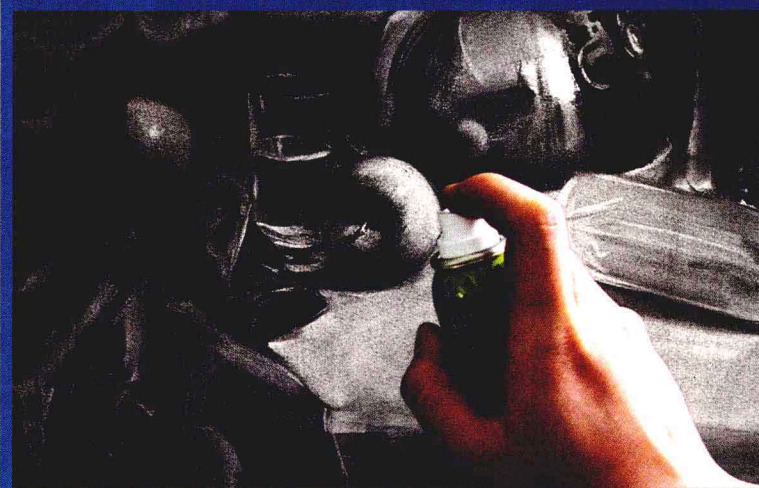
· 可塑橡皮的运用 ·

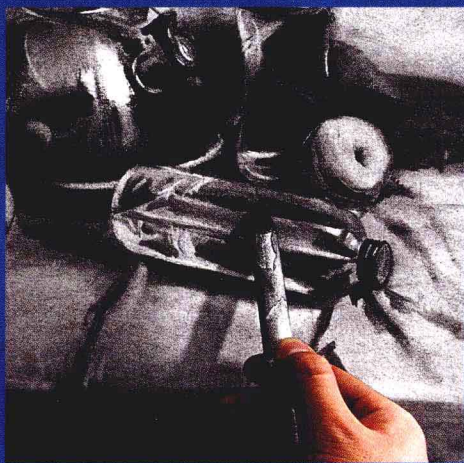
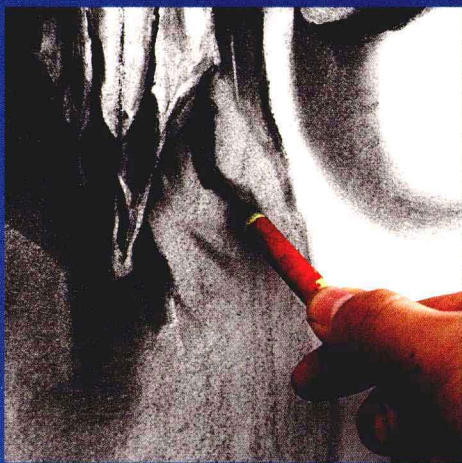
· 定画液的运用 ·

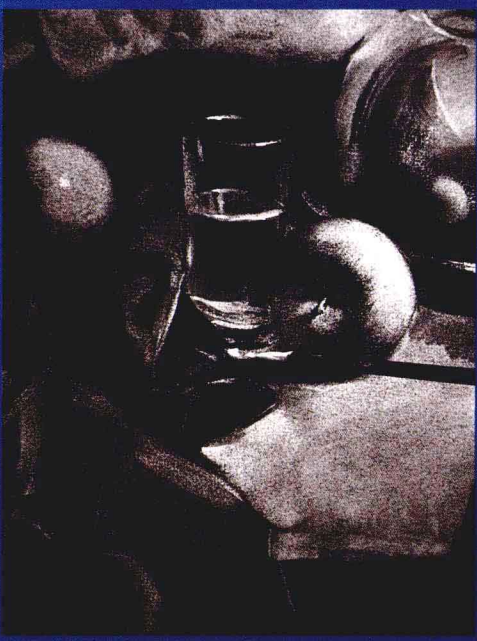
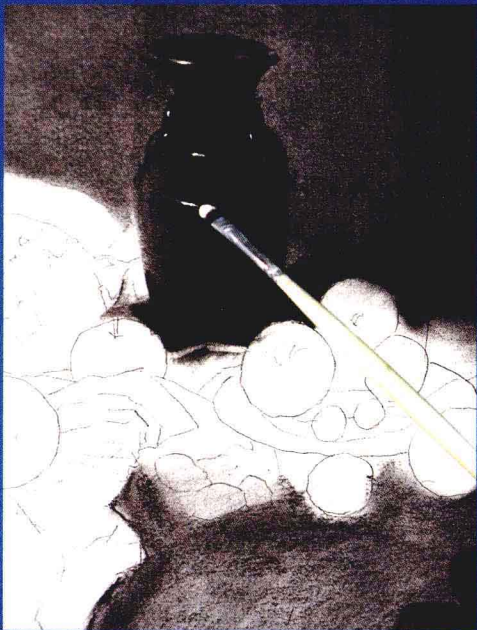
· 手的运用 ·

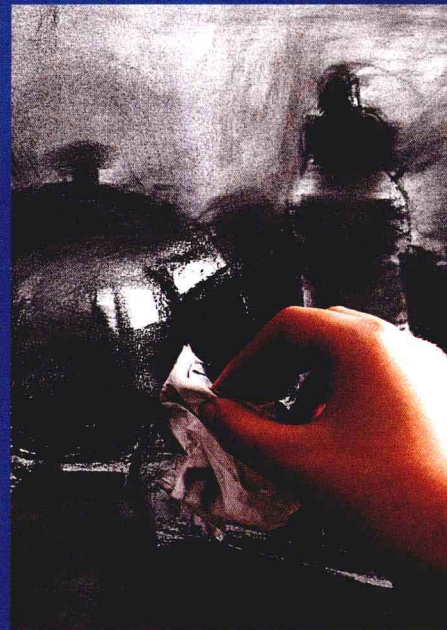
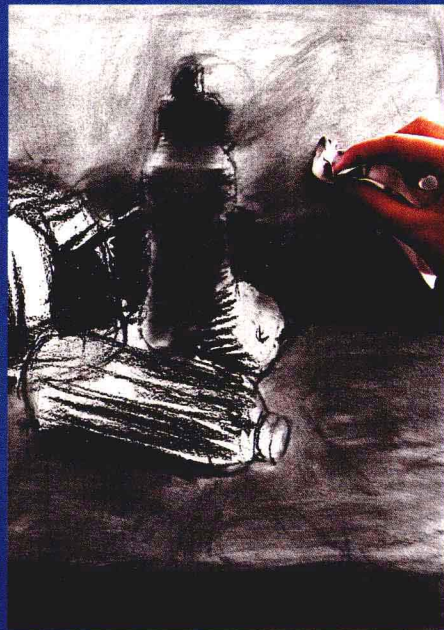
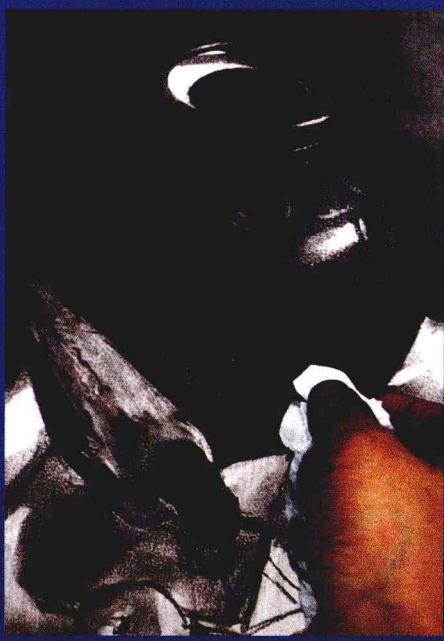
· 擦笔的运用 ·

· 水粉白的运用 ·

· 纸巾的运用 ·

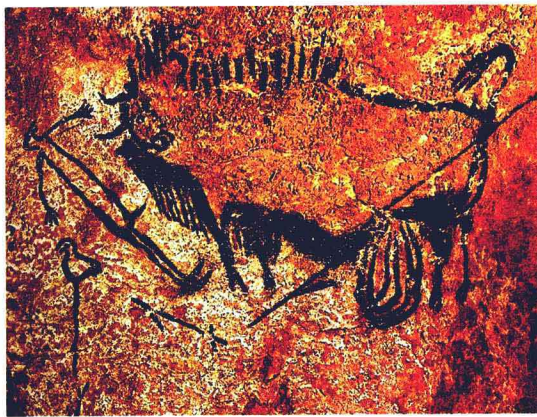
不是画线条的曲折，而要画由线构成的形体。无论是谁，要是他看不出形体，他就不可能正确地画出线条。即使线条本身是正确的，如果它与其他线条不相适应，那也只能是个错误而已。

——契斯恰科夫（俄国）

线是绘画艺术中的主要造型要素之一。用线条来表现自然界的事物是人类认识事物的一种普遍方式，如史前的穴居人，非洲和澳洲的土著居民等，开始都是用线条来表现看到的東西，《拉斯科洞穴壁画》就是其中的代表。中国画中的线描作品把线条作为一种单独的艺术来研究，在世界绘画史上也占有重要的地位。

那么实际上我们所看到的物体并不存在线，所谓“线”，其实不过是几何学上的名词。虽然自然界中一切物体并不存在线，但是在绘画上线却是体现一切物体轮廓的依据。所以，素描上的线是为了表现对象所采取的一种手段。

线条是一种明确的富有表现力的造型手段，能直接地、概括地勾划出对象的形体特征和形体结构，它具有丰富的表现力和形式美感。随着对象的不同，要求用不同的线条表现。从艺术大师不同画风比较中，就可以认识到这种表现领域的广泛性。

拉斯科洞穴壁画 西班牙

线条还有一种表现节奏的作用，轻重起伏波纹式线条，或刚柔相间、长短穿插、曲直弯转、抑扬顿挫的线条，给人以音乐的节奏感。门采尔《轧铁工人》的画中就给我们这种心理效果。

线条在素描中不仅可以有效地把握形体，还能对所要表现的物象做出有力的判断。素描训练无论采取哪种手段，开始都要用线确定所有的关系。用不同种线条来寻找形体，一用多条重要的辅助线划分比例定位置；用长直线画大的形体关系；用切线画出小的结构转折关系；用重线、实线表现近处和暗部；用淡线、虚线表现亮部和较远的部分。在素描训练中通过对线的探索，逐渐认识线在绘画中的作用，并能通过线条来创造。

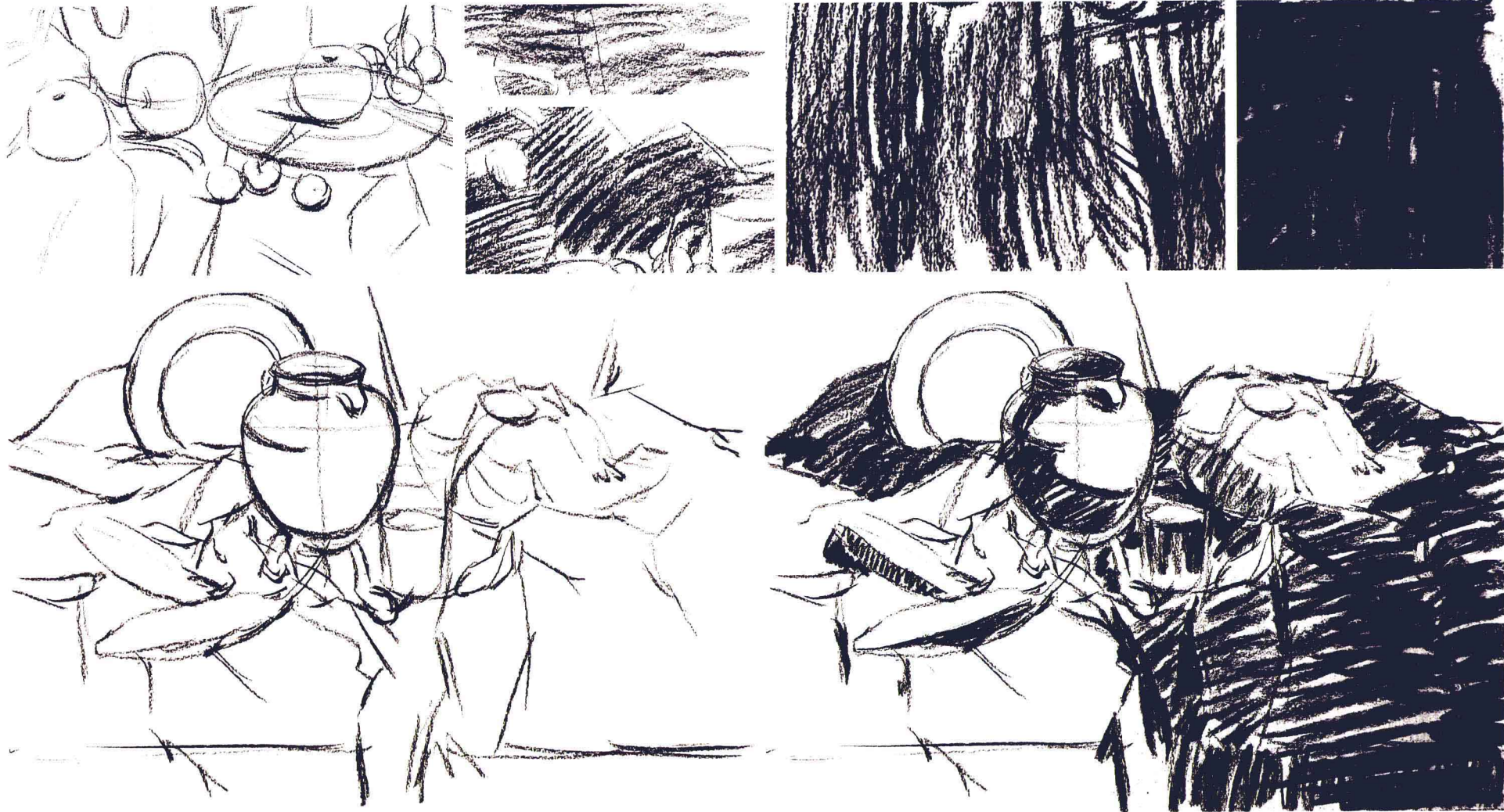
线条是点运动的延续。在纸上的一个起点与一个终点的标志是线。任何一幅素描都是由无数线的组合而成的。而画家在画素描时所采用的次数最多的就是线。线是素描造型中的关键要素。

线条的语汇很多，有直线、曲线、螺旋线，有粗线、细线、光滑线、毛糙线、深线、浅线、硬线、软线、长线、短线、断断续续线、连点线或珠子线、零乱线、横线、竖线等等。

那么用木炭条这种素描工具来表现线条有一定的局限性。首先，木炭条虽然有粗细之分，但在纸上表现出的线条却没有明显的差别，达不到铅笔等工具的柔和效果。其次，线条的粗细在绘画过程中也很难把握，因为不但每根木炭条的粗细不一样，就连一根木炭条前后的粗细也多少有一些区别，这样就造成在画面中前后线条不一致，一个线条中粗细不一致的情况。所以在画一些比较细微的局部时，应找比较细的木炭条来画，或者先用细砂纸轻轻打磨出一定的棱角再画。如果再细致一些的地方则需要用炭铅笔来处理，比如细小的果坑、罐子的口边等一些地方。

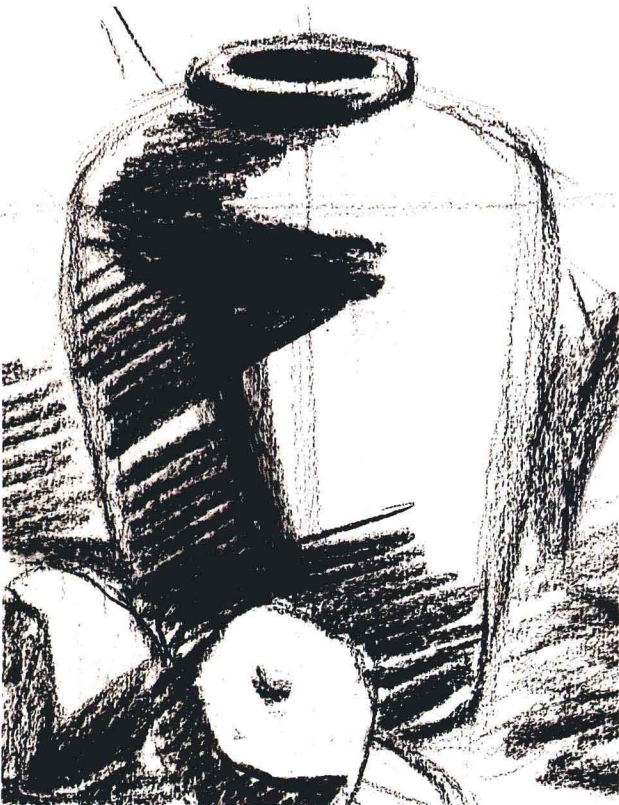
我们知道炭笔素描是以大块面的明暗、黑白灰的分布为主来体现画面的，看起来线条的作用并不突出，其实这是一种认识上的错误。在炭笔素描中线的作用一样不能忽视。如果画面一味的只有明暗对比，只有调子强弱的对比是不够的，这样的画面会很空洞，没有层次感，这时就非常需要线的提醒，比如明暗交界线、边缘线、轮廓线等等。

线条在素描静物中的不同表现

1. 明暗交界线

明暗交界线是体现一个物体体积的关键所在。虽然它不是一根确切存在的线条，我们不能很清楚地表现它，但是它的作用不容忽视。炭笔素描中的明暗交界线相对铅笔素描有很大优势。在作画过程中不必在意明暗交界线与亮部和暗部的融合，也不用担心调子是否均匀的问题。在作画的过程中，我们可以用木炭条直接画出明暗交界线的位置（用笔要重），然后用手或者面巾纸轻轻擦拭，反复几次之后效果会出乎你的意料。

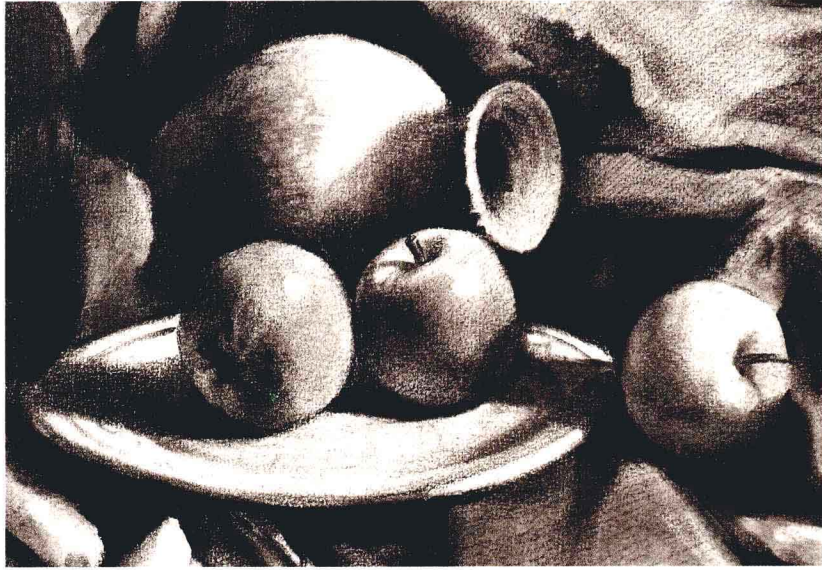
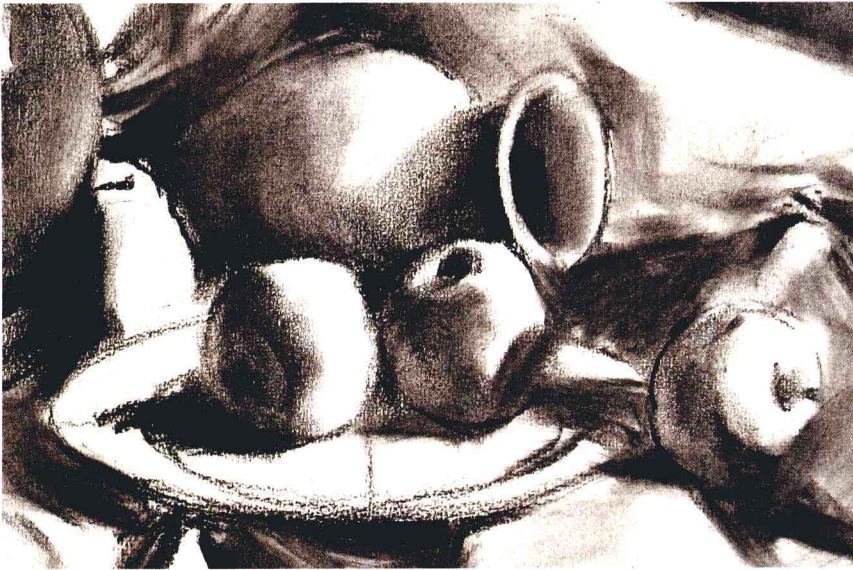
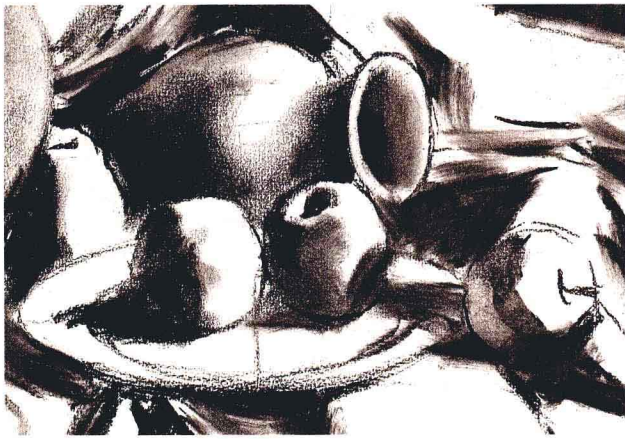
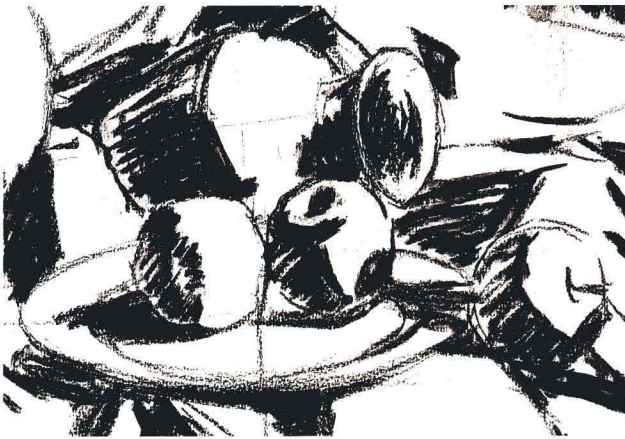
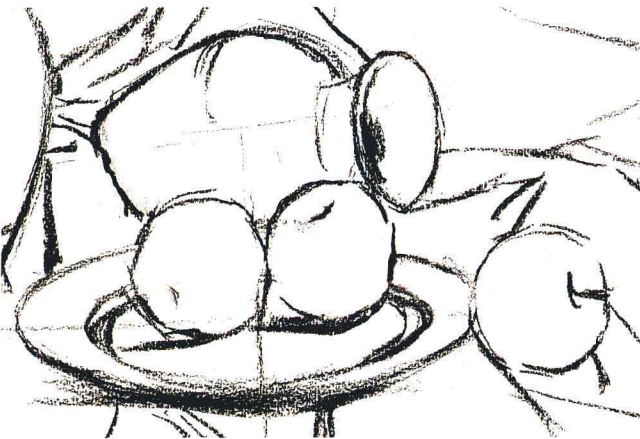
起稿时明确区分亮部与暗部的关系,清晰准确的画出明暗交界线的位置。

进一步深入罐子的整体关系,在丰富调子的同时,不要忽视明暗交界线的作用。

罐子完成

明暗交界线的步骤表现

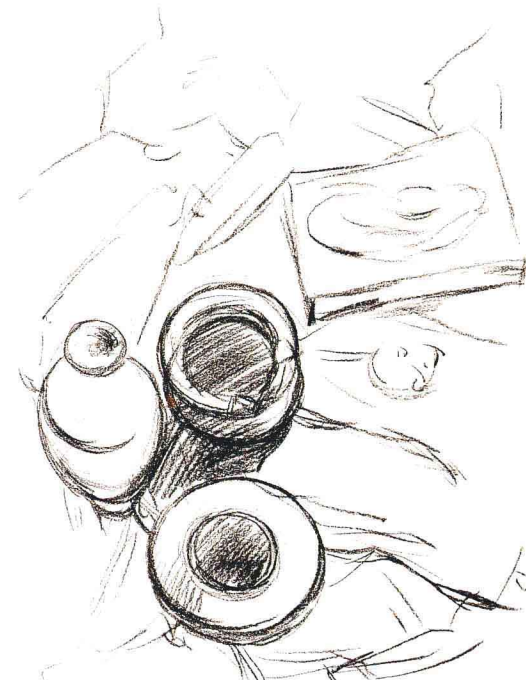
2. 轮廓线

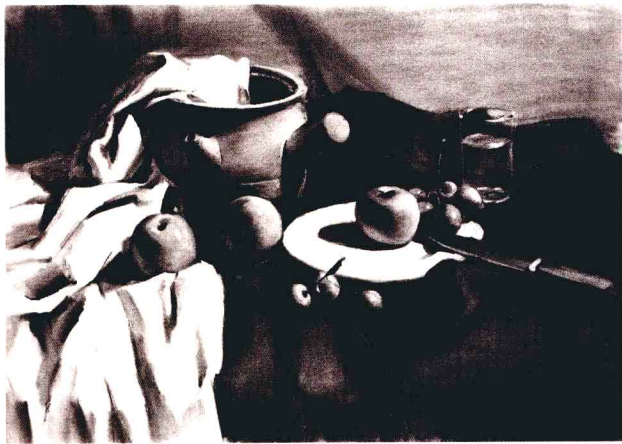
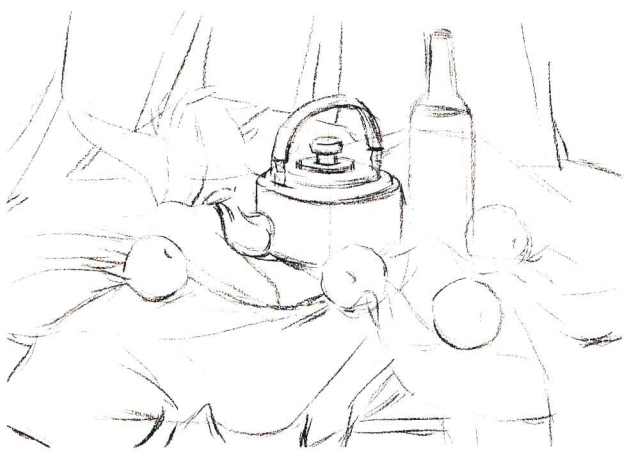
轮廓线一般有外轮廓线和内轮廓线之分。外轮廓线指物体本身的体面结构转折的外部边缘线条。内轮廓线指物体本身的体面结构转折到内部边缘的线条。

要想把物体画得清晰明确，必须要寻找物体本身的转折变化，因为大多数物体都是比较复杂的，有很多起伏，不是像一张平整的白纸那么简单。对物体的复杂形体如何描绘呢？我们可以虚构出很多物体上看不见的线条来塑造形体。这些虚构线条暗示的是物体面与面之间的衔接关系，如果掌握好面与面之间的线条区分，也就掌握了素描最基本的原理。所以，一旦你能完美地画出任何部位、任何转折方向的轮廓线，你就已经实实在在地学会画素描了。

木炭条这种工具不太适合来画物体的轮廓线，因为木炭痕迹不容易擦净，会在纸上形成或重或浅的痕迹影响画面。当然在经过一段时间的训练以后也可以用木炭条直接来起稿打轮廓，这要求作画之前要胸有成竹一气呵成。所以，我们一般会选用炭铅笔来画出物体的轮廓

进一步深入罐子的整体关系，在丰富调子的同时，不要忽视明暗交界线的作用。

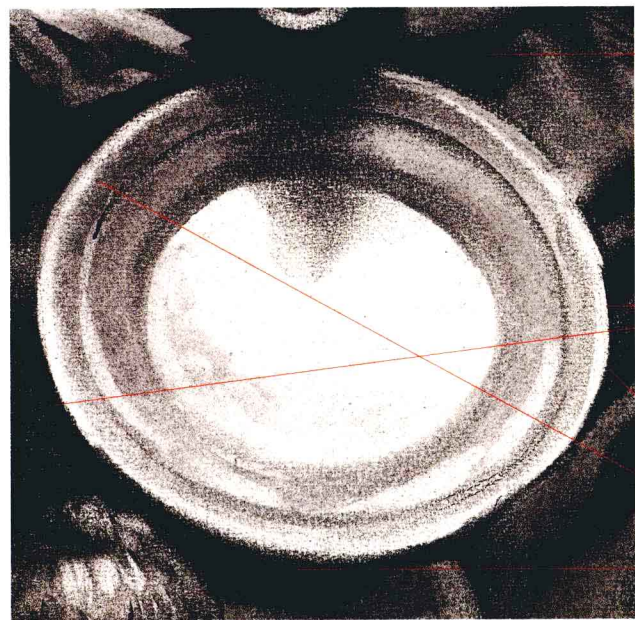

线和结构线，这样在我们下一步用木炭条时不容易把物体的轮廓线擦掉，也就避免了“画跑形”的问题了。

3. 边缘线

在画炭笔素描静物时，处理好物体的边缘线尤其重要。由于木炭素描并不是用线的排列来完成画面的，大部分的地方是用手、纸笔和面巾纸等工具来完成，这就不可避免地造成物体在塑造上形体感的减弱，这时我们对物体边缘线的塑造就显得非常重要。我们在下面的章节中会详细地介绍边缘线的处理。

处在暗影里的物体边缘，采用模糊的表现手法。

明暗对比强烈的边缘处，采用硬朗清晰的表现手法。

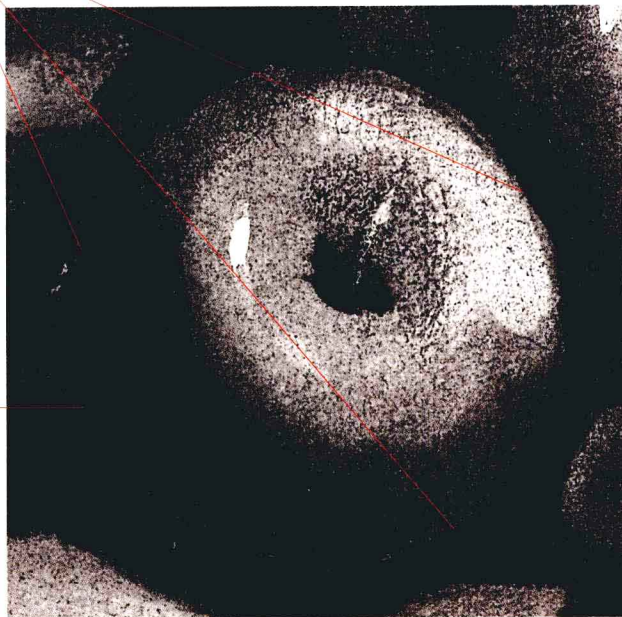
注意物体边缘的不同变化，这样表现物体不会呆板，有变化、有节奏。

采用明暗对比强烈的线勾提物体的边缘，用以突出此物体的透明质感。

瓶子底部的边缘，由于处在暗部，采用模糊、虚化的处理方法。

苹果暗部边缘与背景明度相近，在表现上采取勾线的方式，用以区别主体物与背景之间的关系。

贰

明 暗

阴影，即可衬托出光彩，又具有神秘感，使塑造的丰满躯体显得健康而华美，使人感受到坚实蓬勃的生命力。

——罗丹（法国）

因为有了光照的作用，我们才能通过视觉感受到自然界中五颜六色、千姿百态的形体物象，感受由此产生的明暗阴影、空间效果。光的作用所呈现出的明暗是绘画者必须认真研究的重要造型因素。

苹果的明暗关系示意图

在素描训练中,研究明暗关系是为了获得物象在平面的纸上产生立体的、更加直观的视觉效果,并借助明暗不同的色阶层次反映光影的变化规律,使物体与其他视域内的物体以及背景的前后关系显示出来,给人一种较强的空间效果。

明暗是表现物象立体感、空间感的有力阶段,对其真实地表现对象具有重要的作用。明暗素描适宜于立体的表现光线照射下物象的形体结构、物体各种不同的质感和色度、物象的空间距离感等等,使画面形象更加具体,有较强的直觉效果。在早期的绘画中,就有人不同程度地采用了这种手段。到了文艺复兴时期,随着科学的发展,促进了这种手段的成熟,形成了明暗造型的科学法则。这时期的三杰:达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等艺术大师的研究实践把前人的经验,发展到了一个新的阶段。

物体所呈现出来的明暗是由于光的照射而产生的起伏特征。由于物体的固有色、质感、和所处的环境以及光源的来源不同,会产生不同的视觉效果。如观察一个在日光下的苹果,直接受到光源照射的位置为苹果的亮部,亮部周围是一个过渡层次,也叫中间色,由亮部转向暗部会有一个最暗的地方就是明暗交界线,暗部受环境的影响会产生一个稍亮的部分就是反光,它与苹果的投影连接在一起。亮部、中间色、明暗交界线、反光、投影这五个色阶就是素描中常说的五调子,也就是物体的五个色阶层次。

很多学生只能看到光作用于物体上的三个层面的色调:黑、白、灰。所以画出的画面感觉不深入细致,不耐看。表现一个物体的明暗调子,必须要理解物体是由什么样的基本面所构成的,而这些面的明度可以从以下四个方面来分析观察:(1)物体与光源的角度;(2)物体与光源的距离;(3)光源本身强弱和距离物体的远近;(4)物体本身的固有色。

明暗现象的产生是光线作用于物体的反映,建立在物理光学的基础上。没有光就不能产生明暗。倘若光线射在某一立体物体上,就不难看到不同的明暗现象。由此可见,明暗现象的产生,是物体受光线照射的结果。

五调子的规律是塑造立体感的主要法则,也是表现质感、量感、空间感的重要手段。素描造型正确地表现出这种关系,就可达到十分真实的效果。实际上物体的色阶层次是非常复杂的,我们把物体的明暗规律概括成这五个色阶是为了便于概括表现物体,便于理解和认识。不同质感的物体在光线的照射下在调子上也会出现不同的感觉。比如玻璃和陶瓷等,它们的亮部和反光等又有所不同,所以处理好物体的高光和反光是表现物体质感最重要的一点。明暗交界线是由亮部向暗部转折的部分。这个最暗的部分我们不能简单地理解为一^条重的线,它有宽窄、浓淡、虚实等变化,其特点是由光源的强弱和物象的形体特征所决定。我们非常重视明暗交界线的变化,是因为它在造型中起着十分重要的作用。明暗交界线是区别物象面的不同朝向和起伏特征的重要标志。暗部与反光是一个整体。反光部很自然地统一在暗部。过亮或过暗都会影响物象体积和空间的塑造,画得过亮,同亮部的中间色重复,显得孤立,影响整体协调的统一。

中间色是物体固有色中心区域,也是比较细致、复杂的,它是明暗分界线的过渡面,是个不易观察清楚而又要认真研究和刻画的重要部分,同时,它应和暗部自然地衔接起来。投影在塑造物体的体积感和空间感中具有重要的作用,所以在素描学习中,应注意掌握投影的形体变化和虚实关系。

1. 明暗调子的组成

我们把物体的明暗调子进一步的细分，物体的受光部由亮调子、高光与亮部的中间色组成。暗部的中间调子、明暗交界线、反光和投影属于背光部。它们构成物体的两大明暗系统。

2. 明暗与体块

有时候物体本身的复杂性使物体的明暗关系变得复杂化，对大部分学生来说，区分复杂物体的明暗关系是最难的事情。尤其是使用木炭条作为绘画的工具，对一些细节的概括就显得尤为重要。我们要学会把复杂的关系简单化，从大的体块入手，找到概括物体明暗的最主要的体块转折关系。通过大的体块之间的颜色比较就很容易掌握它的明暗关系。

3. 明暗的观察与表现方法

很多同学在画静物时会犯同一个毛病，常常会把中间色越画越重，把反光越画越亮，破坏了明暗的关系。要记住，灰层次再重，也是属于受光部；反光再亮，仍属于背光部。首先，经常要眯起眼睛去观察物体，观察物体受光和背光两大部分的基本关系，然后再进一步去分析观察中间色、亮部和反光等，这样会始终保持物体的整体性。其次，比较是观察明暗调子最主要的方法。在深入刻画局部的过程中要始终观察对象。

叁 形体结构

要掌握炭笔素描,不仅要掌握线条和明暗,同时要学会用形体和结构去观察事物。通常我们会把各种事物形体归纳成简单的几何形体:立方体、圆柱体、球体等。掌握形体是学好素描的关键。而分析一个物体的结构对于我们描绘它的明暗关系、空间深度具有重要意义。结构,是指物体的空间状态。如果不能深刻理解对象的结构就不能塑造好它的立体感。总之,炭笔素描只是我们绘画的一种手段,一种形式,真正需要我们去理解研究的还是物体的形体和结构。

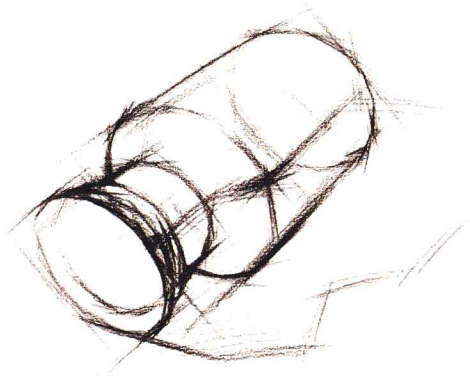
在我们开始接触素描的时候通常是从几何形体训练开始的。如正方体和长方体。我们可以联想到房子、书本、盒子等等。球体,可以联想到足球、鸡蛋、苹果等等。圆柱体,可以联想到铅笔、水杯等等。还有生活中几乎一切事物都可以归纳成我们熟知的几何形体,这对我们在画比较复杂的物体时提供了很好的简化形体的依据。

当我们在纸上想画出一个物体的具体形象的时候,运用简单的几何形体来呈现事物是最有效的。在画画的过程中,首先就要考虑形体大的体块关系。经过长时间的练习,就会养成用体块来归纳形体的习惯,也就学会了素描造型的基本技巧。一个物体往往都是要通过一种或几种几何形体来归纳,这时我们要学会区分主次,弄清哪些是主要的体块,哪些是次要的体块,弄清它们的从属关系,这样会避免在画复杂物体时只细抠局部的毛病。总而言之。通过不断地观察和描绘就能熟练且越来越准确地把握住物体的形体比例关系。

物体的结构也可以理解为物体的构造。比如,我们看一个不透明的物体时,就不能看到它的背部。然而在我们描绘它的时候应尽量画出它的背部结构,这样物体就会显得非常立体。正确分析物体的结构,能使我们描绘出的物体更真实更准确,这要求我们把一个物体尽可能地理解为是透明的。

在开始画的时候,应按整体到局部的顺序,以较淡的线条画出物体的结构。保留结构线以作为进一步深入的标记。可以这样说,用木炭条作为绘画工具来画素描静物时,起稿的结构线至关重要,这对我们接下来用明暗的语言来塑造物体提供了依据。

■ 物体结构关系示意图

邓天奎 / 绘

肆 空间

一幅素描必须具有一种能使它周围的事物富于生机的表现力。艺术家想把一幅构图从一块画布移到另一块更大的画布之中时,为了保留它的表现力,必须重新构象它:他应当改变它的特征而不仅仅是把它转移到更大的画布上。

——马蒂斯(法国)

宇宙间的一切物体都是由它的高度、宽度和深度组合而成的,即三维空间。许多考生由于缺乏关于物体的体积是由面构成的原理知识,尽管他们有着正常的视觉,但只能画出宽度和高度的二维空间,却不能画出深度,把立体感表现出来。值得明确的是,任何物体都要以三度空间来测量,缺一不可。我们看到的自然界物像呈现近大远小的空间现象,就是透视现象。用科学的原理和方法把透视现象准确地表现在画面上,使其形象、位置、空间与实景感觉相同,这就是绘画透视。

在素描中,透视的运用是在画面上确定物体的深度,即物体及其各部分的形在画面中的空间位置,是绘画中表现物体的立体感和创造空间效果的基本因素。所以说,透视法则是写实造型的重要依据,掌握透视基本原则是准确观察,真实描绘物像空间关系的基础。

■ 几何形体结构图与实物比较

