

点实成金系列丛书

点实成金

dian shi

CHENG JIN

李家友·主编 曾海成·著

现实与素描静物之间

S · K · E · T · C · H

技巧点拨

掌握素描技巧

突破现实

掌握素描技巧

心诚志坚

忠于艺术追求

金石为开

成就非凡人生

曾海成，湖南祁东人，毕业于湖南师范大学美术学院，现任教于祁东职业中专。2007年进修于中央美术学院教育研修班，绘画功底扎实，其作品多次在省市县各类美展中获奖。从事了多年的美术教学工作，经验丰富。近几年曾多次被聘为全国各大省市美术学校高考教学的专职教师，辅导的学生有多名考上清华大学、中央美术学院、中国美术学院等全国十大美术专业院校。曾出版的图书有《实战教学—曾海成素描头像》、《高分密码—素描静物》等。个人博客：<http://www.zenghaicheng.blog.sohu.com>

图书在版编目（CIP）数据

现实与素描静物之间/曾海成著. —重庆:重庆出版社, 2011. 6
（点实成金系列丛书/李家友主编）
ISBN 978-7-229-04111-3

I. ①现… II. ①曾… III. ①静物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第098467号

现实与素描静物之间

XIANSHI YU SUMIAO JINGWU ZHIJIAN
李家友 主编 曾海成 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 滕金龙
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：5
2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷
ISBN 978-7-229-04111-3
定价：32.00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

点实成金系列丛书
CONTENTS 目录

素描静物形体结构解析 shumiaojingwu xingtijiegoujiexi	02
素描静物质感解析 shumiaojingwu zhiqanjiexi	04
素描静物单体表现 shumiaojingwu dantibiaoxian	14
素描静物组合综合表现 shumiaojingwu zuhezonghebiaoxian	26
临摹与学习 linmo yu xuexi	32

素描静物形体结构解析

SUMIAO JINGWU XINGTI JIEGOU JIEXI

想了很久也不知道此书开篇该怎么写，正如大家初次见面不知第一句说什么一样，总不可能一人来一句“你好”，然后继续沉默吧。就这样，我写下了上面的话，突然觉得这种方式还是很好的呀，轻松、自在。其实，在我们学画过程中这种轻松和自在的心情应该始终伴我们左右，这样我们就可以把学画作为一种乐趣。下面，随着本书的往下深入，就让这种乐趣来得更猛烈些吧！

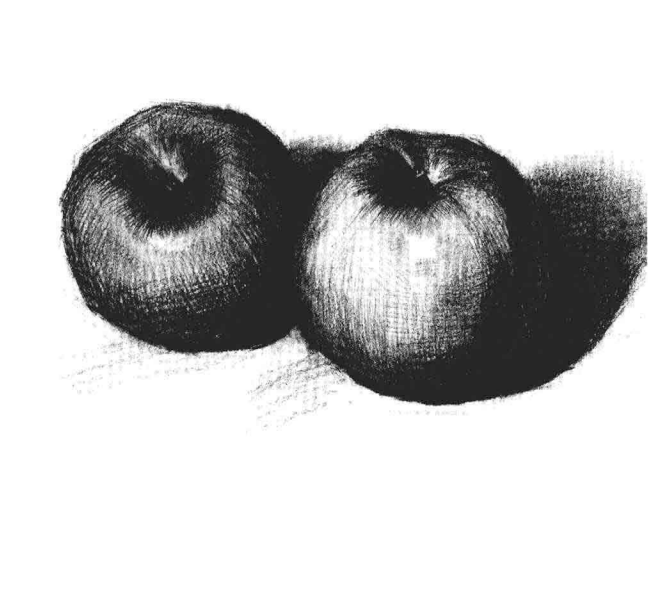
现在，想想我在学画之初也是不知道该从哪里下手，整

形体解析

XINGTI JIEXI

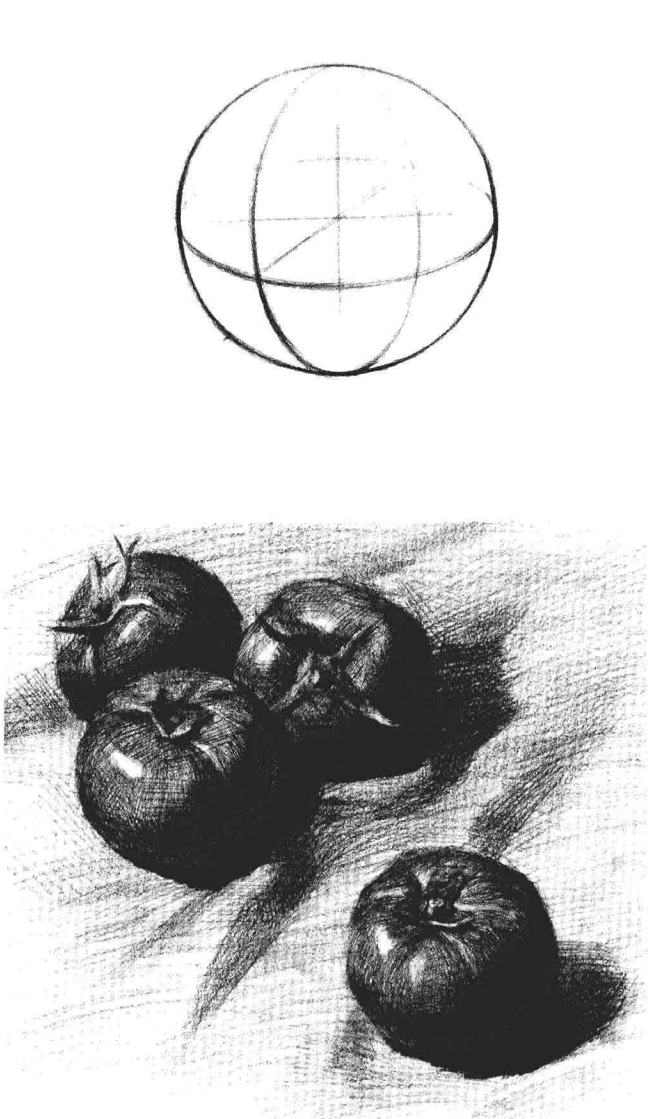
凡是物体，都有体积，有体积就有三维空间，就会形成三个方向的大面。三大面被认为是明暗画法的支柱，所以理解三大面，提升块面分析能力在明暗画法中是观察和表达物象的基础。

如何分析：一切物体的面可大体归纳为平面和圆面两类。作为素描静物造型训练的基本要求，首先应将平面理解为组成体积的基本单元。而一切物体可以概括为各种几何体，最终归纳到立方体或者长方体之中，这也是建立块面造型观念的关键。圆面的明暗调子变化总是逐渐推移变化的，柔和但界线不清晰。平面与平面之间则不同，因此最能显示三大面空间关系的是立方体和长方体。

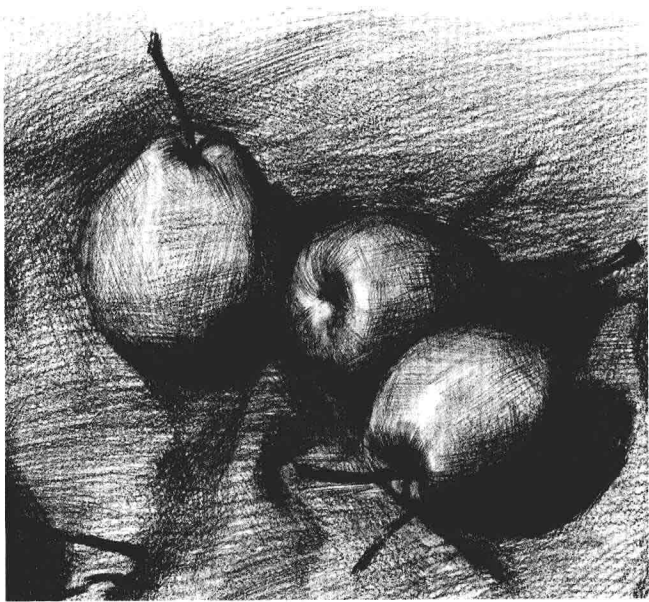
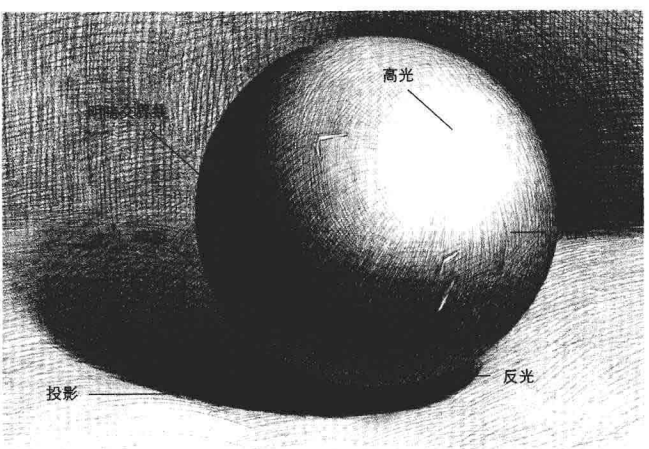
天地看理论、背口诀。以前学画的时候，总是希望老师把所有的绘画本领都教给我，就像武侠剧里面一样，师父点点你的脑袋，所有的功夫都传给了你。到后来我才知道，这是不现实的，老师的指导只能起到一个“抛砖引玉”的作用。我认为绘画并不是数学，有那么多的公式让你去记，特别是基础绘画中就那么几种简简单单的造型规律，你在不断练习的过程中熟悉它们就可以应对各种变化。画画不光是用力就能画好的，它更需要的是用心。在学习的过程中要学会自我总结，当你真正投

球体

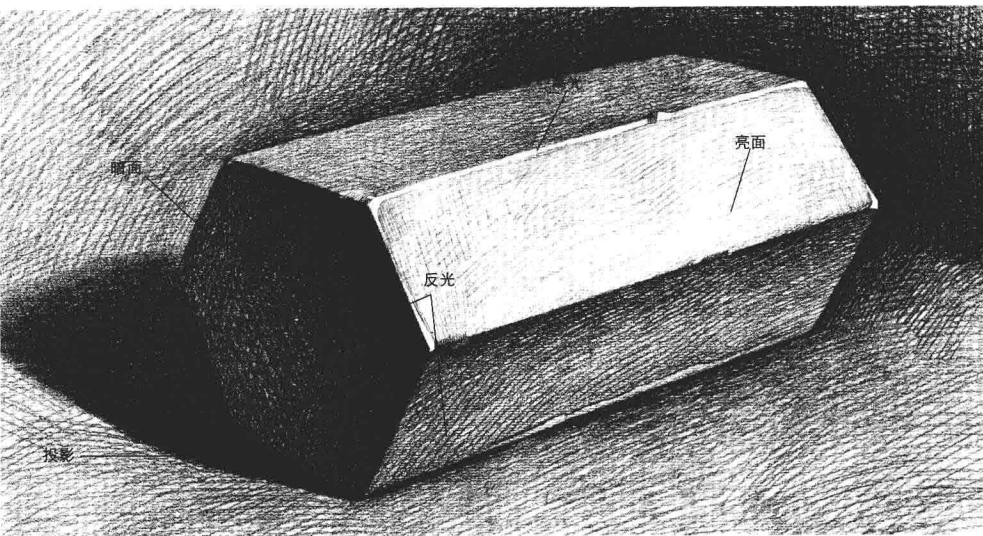
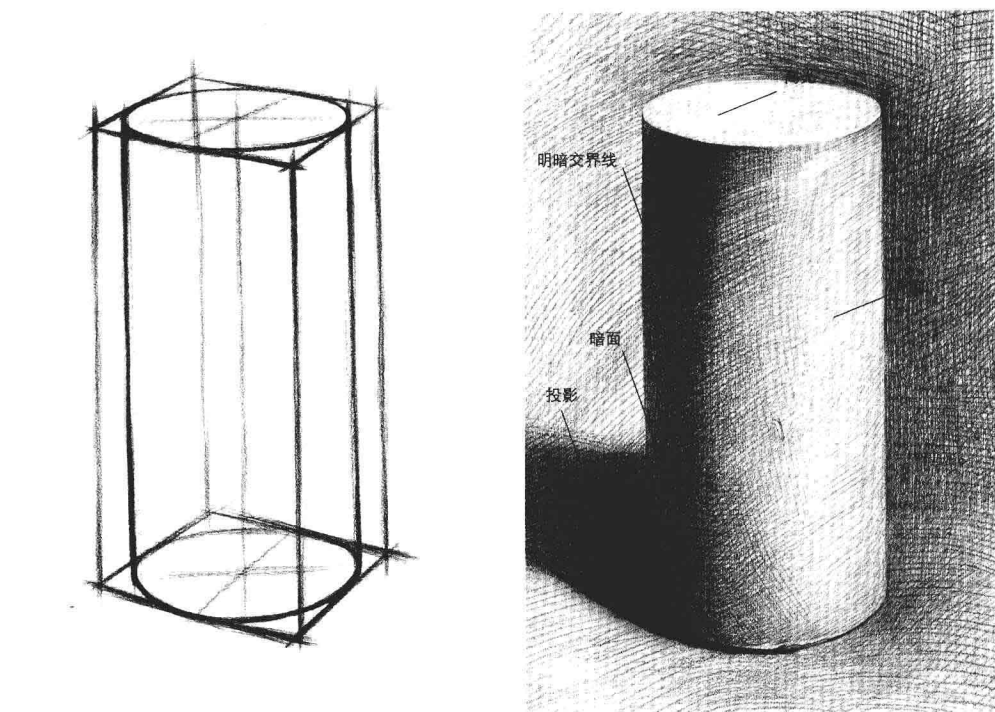

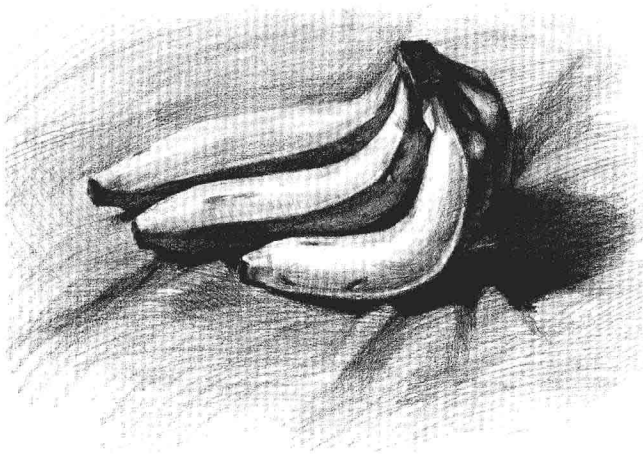
入的时候，离成功也就不远了。

由于时间和篇幅的关系，本书主要针对考试写生时常出现的代表性静物做了详细讲解，其中涉及了有关素描静物表现的多种方法以及一些重要的技巧和经验。相信大家把这本书捧到手里的时候，一定会从中学到很多实实在在的东西，以后表现其他静物的时候也会得心应手。

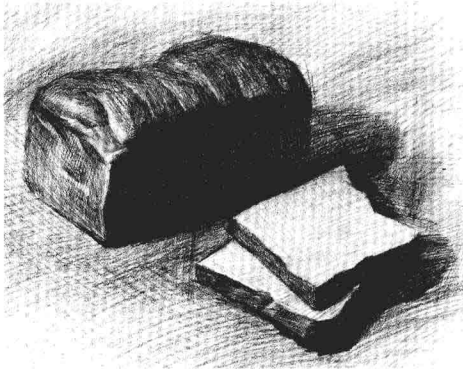
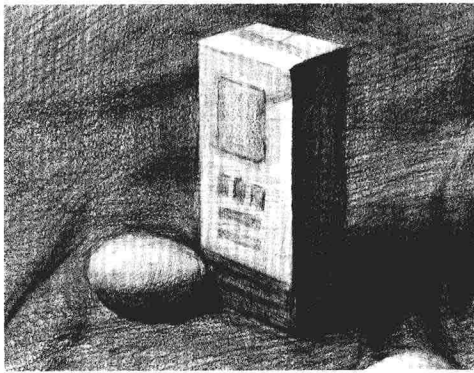
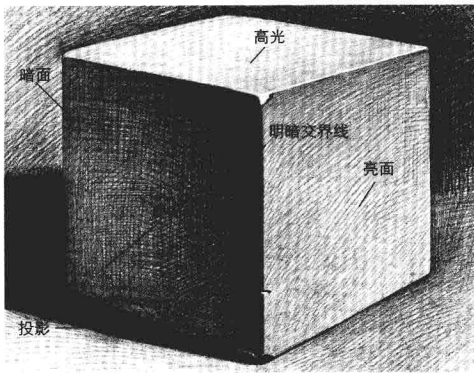
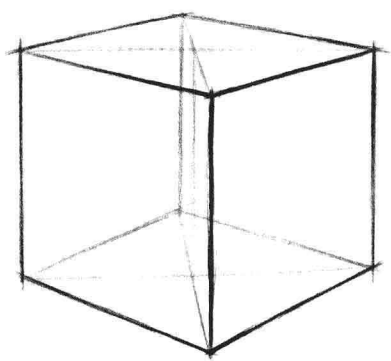

柱体

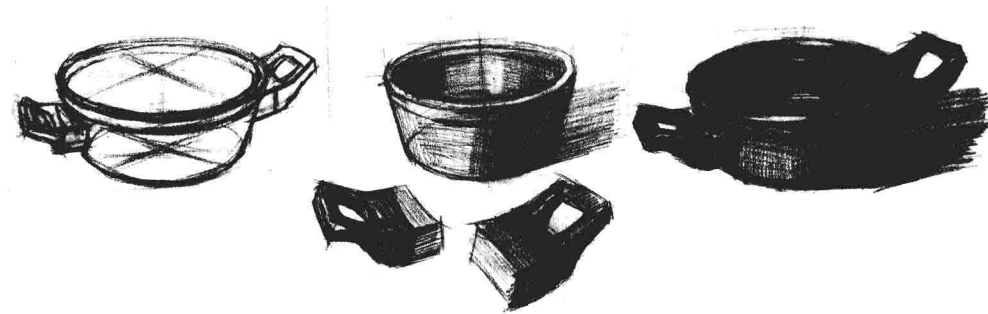

方体

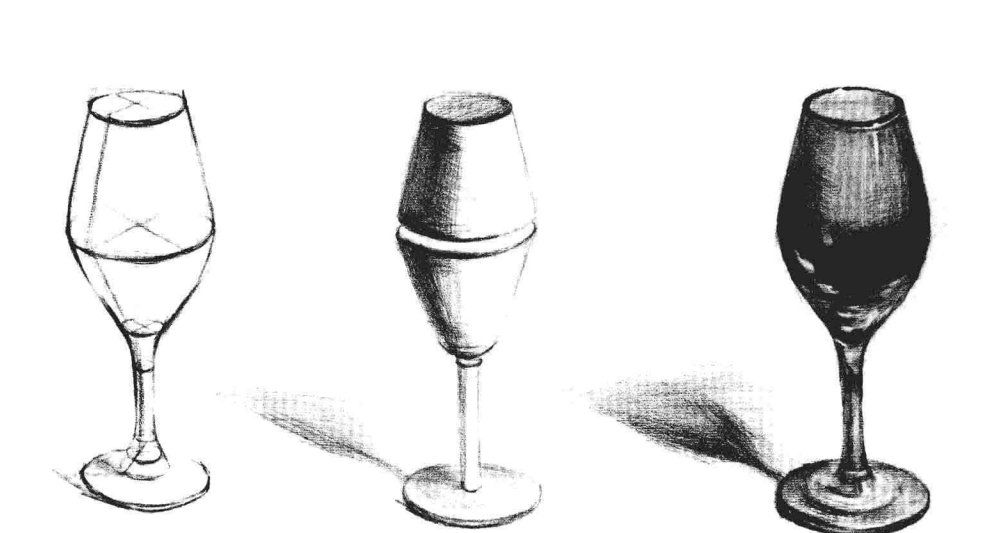
组合形体

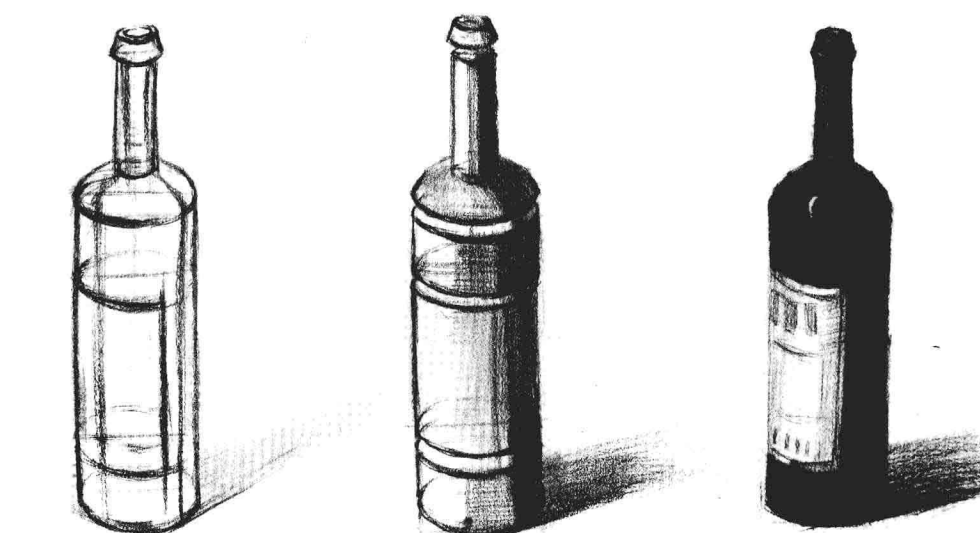
金属锅的几何形体分析

罐子的几何形体分析

高脚杯的几何形体分析

红酒瓶的几何形体分析

素描静物组合画面分析

一幅组合静物作品的表现重点在于表现主体物，所以在背景的处理上要虚化，要敢于虚化。如果背景是立面衬布的话，只需选择几条比较突出的布褶加以表现。只有这样才能衬托出前面的主体物。

处于远处的衬布，将其布褶弱化、虚化是很有必要的。

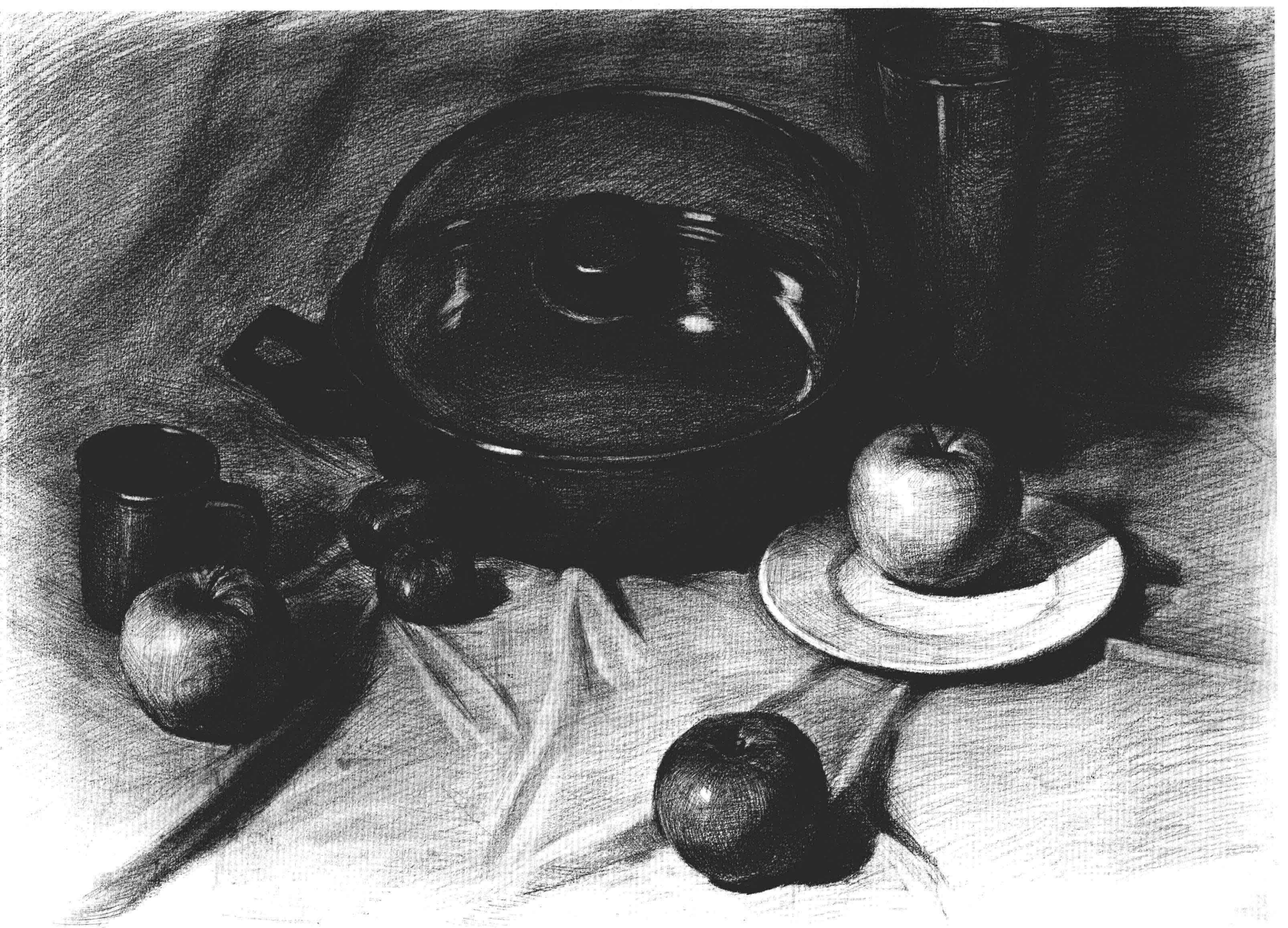
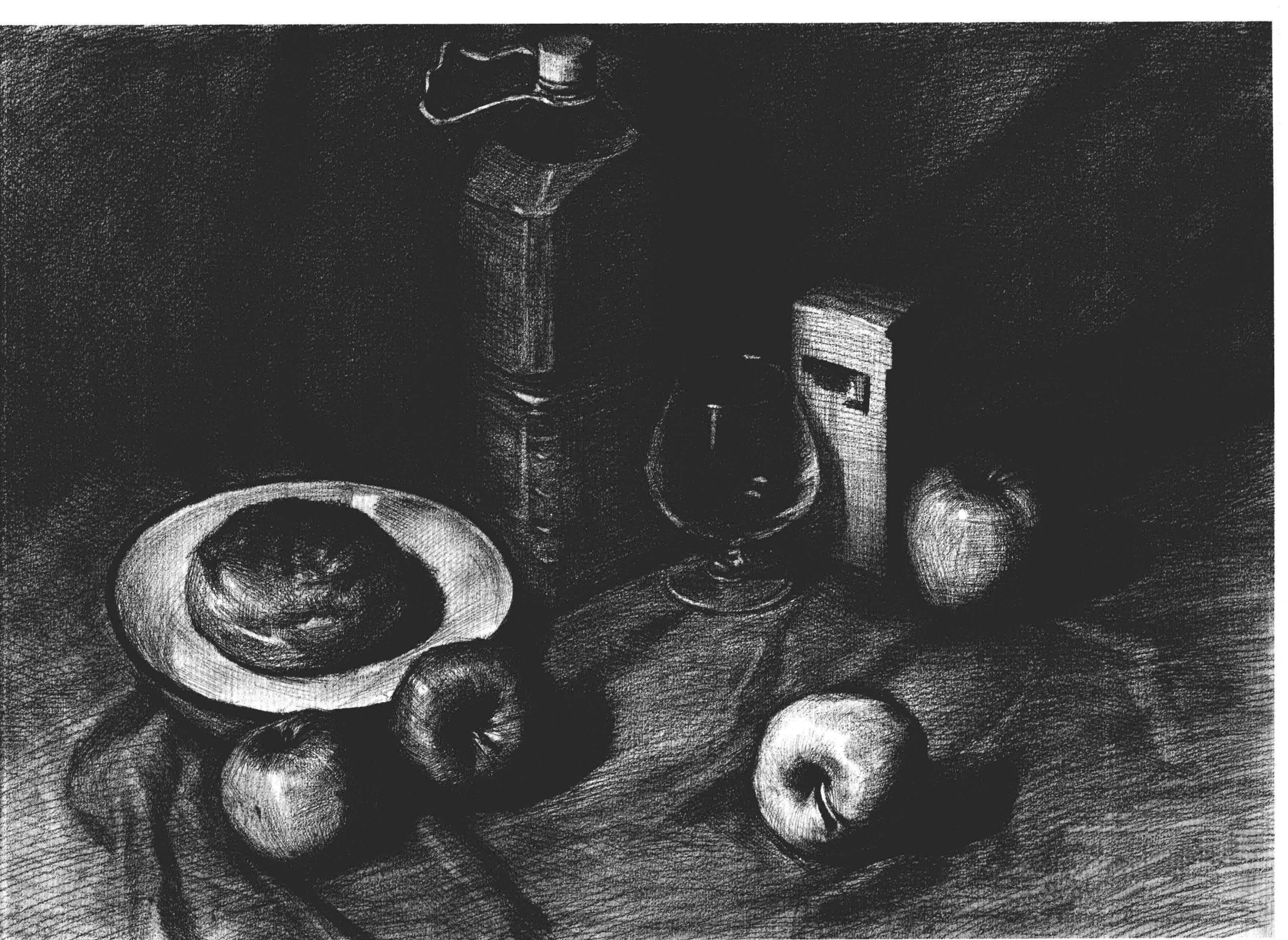
对于那些处于投影里的物体边缘，要采用模糊手法进行虚化。

准确把握并处理好物体的高光和反光，是表现物体质感最重要的一点。

丰富调子的同时，请不要忽视明暗交界线的作用。明暗交界线并不一定是线，在表现物体暗面和亮面中间过渡面的时候，明暗交界线就会“变身”为狭长的“面”了，并且这个面的方向和物体形体转折的方向是有一致性的。

相对于远处的衬布，处于近处衬布的明暗对比关系十分明显，必须采取明确清晰的处理手法。

金属器皿质感解析

JINSHU QIMIN ZHIGAN JIEXI

金点子之金属器皿表现：

和苹果一样，金属器皿是素描静物写生中不可或缺的一个组成部分，相对于其他种类的物体，金属器皿的表现相对复杂、繁琐。金属器皿表面光滑，高光和反光非常强，同时材质不同质感也不相同，如铜制器皿和铁制器皿在质感上就有区别。在考试中常见的金属器皿材质多为铝合金材质，这种材质的金属器皿高光和反光的表现都是条状的，并且受环境色的影响较大。写生过程中我们要“就事论事”，抓住金属器皿自身的质感来表现，千万不要“一视同仁”。

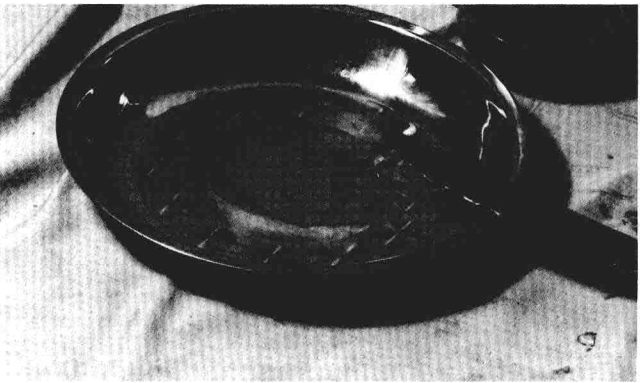
<1>.这组静物中涉及到的圆弧形状较多，起形时要非常小心，把物体的外形画准确，对于小细节的观察是必不可少的（参照上图实物照片）。形确定之后用大的明暗色块快速、果断地画出物体大明暗，这个过程一定要大胆，不要怕破坏了物体的外形而畏首畏尾，即使破坏了外形也没关系，这一阶段首要的任务是把画面的平整度画出来。

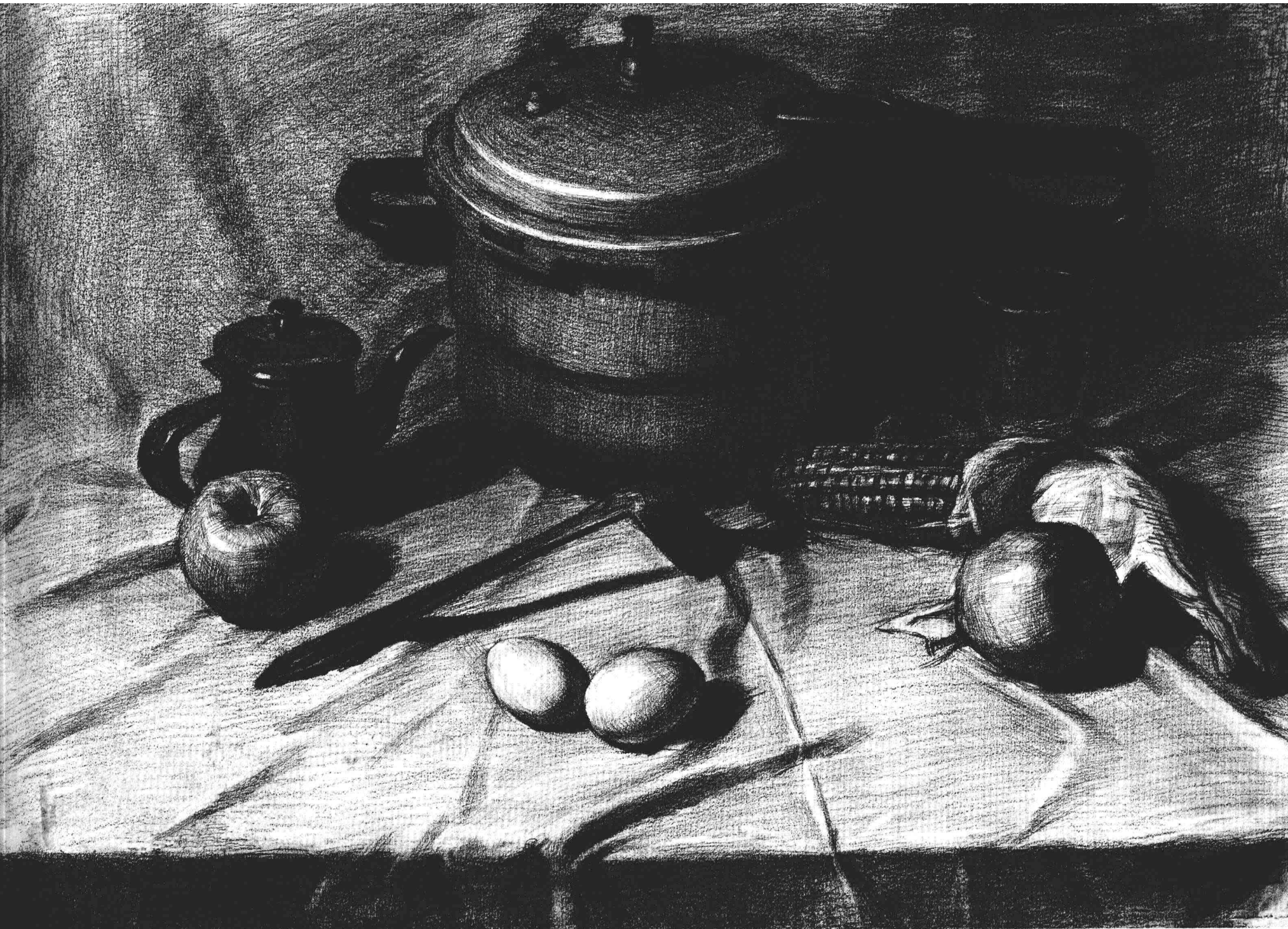

<2>.从局部开始画，用铅笔描绘出物体的明暗和体积关系，并不断调整，这时要注意笔的粗细及笔触的运用。这一阶段就是要深入刻画明暗交界线，在此基础上调整亮部和暗部的明暗关系以及高光和反光的对比度。记住一点，我们在这个阶段着重通过明暗对比增强对象的体积，而对物体质感的表现大可先忽略不计。

<3>.在充分表现物体体积后，用软橡皮擦出物体的高光，在擦高光的时候，不要想当然的简简单单提几下就以为完成了，如果你仔细观察这组静物，你会发现高光也是有很多形状和变化的，它们有的地方要细长一些，有的地方要圆一些，有的地方就暗一些，特别是暗部的反光，有的比附近亮部还要亮等等，这都需要我们细心表现。

白色瓷器质感解析

BAISE CIGI ZHIGAN JIEXI

金点子之白色瓷器表现：

白色瓷器的特性是质地坚硬，光洁度较高，正是因为这样的特性，它有着很好的反光能力。瓷器表面比较光滑，高光较突出，会在表面形成一个或者几个高光点，质感强烈。由于其具有较强的反光能力，往往受周围物体的影响较重，常会出现物体上反光比亮部还要亮的情况，这也正是表现白色瓷器的重点之一。

在表现白色瓷器过程中，不能因为它的固有色是白色就不敢将它的暗部色调处理得比较深。如实物照片所示，瓷器口里面背光的地方，完全就可以将色调深下去，瓶身的背光面和明暗交界线同理。要控制好线条的力量和方向，防止处理得过于生硬或过于松软，不然，想表现出它的质感就是件很难的事情咯！

这幅作品在表现时选择了俯视的角度，正好借这幅作品说下表现俯视角度静物组合时需要注意哪些东西。最近，我发现越来越多的学生喜欢画俯视的角度，特别是有罐子和瓷盘的静物组合，这是因为俯视的角度容易表现这些带圆弧的静物。但问题是俯视角度的静物并不容易刻画，从平常同学们练习的俯视角度作业就能看出来，一幅作品中有些物体是俯视角度的，而有些则是平面的，或者是一些物体的俯视角度大一点，而其他物体俯视角度小一点，这就使得画面效果很糟糕，整个画面不能统一。

<1>.用笔轻轻画出物体轮廓线，如果画面上出现两个以上物体时，就需要注意各个物体的比例关系及前后关系了。从最大的主体物开始入手，用铅笔画出瓶子的固有色，简单地分出物体的明暗关系，颜色深的地方排线多一些，浅的地方相对少一些。

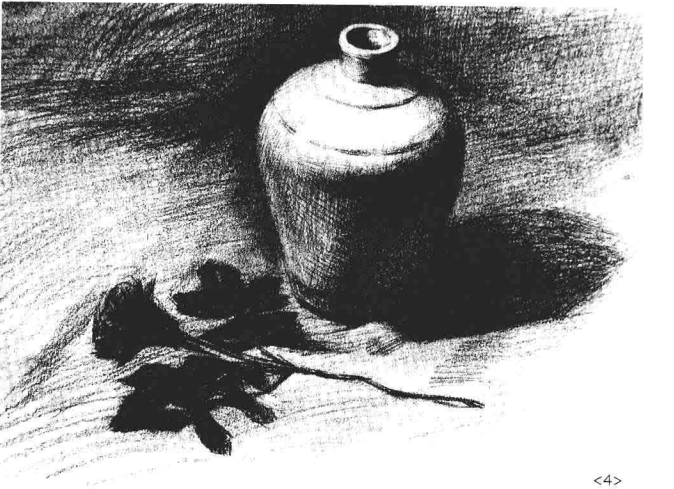

<2>.在大的明暗关系的基础上，加强物体的体积，特别是暗部的处理。我刚才在上面也谈到了，对于白色瓷器的塑造最担心的就是怕破坏瓶子的固有色而不敢将暗部处理得很深。其实这个问题大可不必担心，只要控制好笔触和用笔的力度就不难表现了。顺便提一点，在表现瓶子亮部的时候可以采用硬度较大的铅笔。在光照影响下，亮部和暗部都会呈现大致的形状，有各自的面积，在表现的时候多注意观察。对花朵的表现一定不能落下，要整体把握，不要出现瓶子表现得差不多了，回头发现还有一朵花儿孤零零的躺在那里。

<3>.深入刻画与调整阶段要把握好亮部和暗部的虚实关系。很多学生认为，实的地方就亮，虚的地方就暗，其实并非如此，但我换一个说法：实的地方对比一定强烈，这句话就是对的。在深入刻画和调整阶段，一般从明暗交界线入手调整，调整时千万注意物体的虚实变化。像这个白色瓷器，①前实后虚，表现出这种效果能够增强物体空间感，②亮实暗虚，在刻画白色瓷器亮部时注意用较细的笔触，③上实下虚，对于加强物体量感及拉开背景关系是必用的一种手段。

因为对象是白色瓷器，明暗交界线的表现一定要柔和，不能让其突出画面之外。对受光处的亮部进行加强，用软橡皮轻轻擦出暗部的反光区域，逐步营造出白色瓷器的质感。

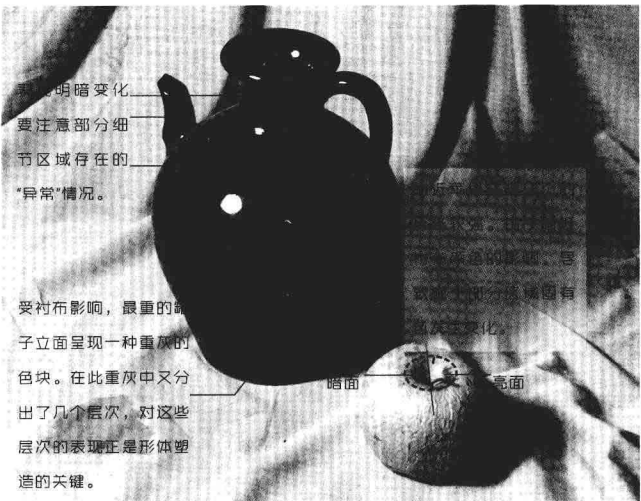

<4>.细节刻画。再次强调不要忽略对花朵的塑造，特别是花瓣和叶子边缘的反光部分。进一步刻画瓶子的高光和反光部分，加重高光周围的调子，注意高光的形状和位置不要太死板，要随着物体形体结构关系而变化。与此同时用软橡皮再提亮暗部的反光。和花朵的反光不同，白色瓷器的反光要强烈。注意亮部、暗部及暗部反光区域的衔接不能太生硬，要画得柔和些、模糊些。

金点子之黑色陶罐表现：

最简单的静物组合中也常常会用罐子作为主体，这也表明了罐子在素描静物中的重要地位。罐子又分为带釉的陶罐、不带釉的陶罐，还有两者结合在一起的陶罐。带釉陶罐的特点和瓷器一样，如果同学们忘记的话，请翻到第八页加深印象。而不带釉的陶罐表面比较粗糙，亮部较弱，并且没有高光，反光也很弱。如果对象是陶罐和瓷器的结合体，在处理时就要同时把握陶罐和瓷器的特征加以表现了。

为了能够使同学们更好地理解以及区分白色瓷器和黑色陶罐的表现手法，这里选择全身带釉的黑色陶罐为例进行讲解。因为黑色带釉陶罐通体黑色，所以准确地找出它的明暗交界线尤为重要，只有这样才能更好地表现它的体积。另外，黑色带釉陶罐的反光往往是最强的，这一点如表现得当，有助于质感的表达。在上明暗调子时，需要灵活运用软笔和硬笔，根据不同情况，合理安排使用工具的先后顺序和组合。

<1>

<2>

<3>

<4>

<1>.起稿打形。先用曲线画出罐子大概形状，再用短直线加以调整。在起形阶段，只需掌握好物体的透视关系，不应拘泥于形状的细节。对于物体明暗交界线的位置，做到心中有数，用疏松的线条画出，以便后面调整。对于罐口、嘴部的处理要小心，把大的透视关系画准确，画统一。很多同学在画罐子的时候都容易忽视对罐口的刻画，往往只关注对瓶子体积的塑造。其实罐口是一个很好体现细节的地方（具体参照白色瓷器实物照片的详细分析），把罐口处理好可以提高画面的耐看性，丰富画面层次。

<2>.参照光照方向和对象形体特征大面积的分出明暗关系。上明暗调子的时候除了要注意光照影响，还需要考虑物体形体特征。这个罐子的结构比一般静物（如苹果）结构复杂得多，是多种几何形体互相组合形成的，上明暗调子的时候要根据形体转折规律，并且不能顺着一个方向单一的上调子。总之一句话，根据光照条件顺着罐子的结构来画。

这里我要强调一点，由于罐子反光较强，导致衬布对其影响较大，在处理的时候要主观性要强一点。就像画面上这样，把罐子分为上半部分和下半部分对比表现，旨在突出下半部分对衬布的反射。同学们不要理解为是上半部分带釉，下半部分不带釉的哟。

<3>.根据上面所分析的明暗调子仔细表现出过渡面的层次。在完善黑白灰关系的过程中注意光线的统一，罐子和苹果的受光面要方向一致，并且整个画面的明暗关系也要统一，主要是把罐子和苹果的投影在衬布上形成大的暗面统一整理，千万不要将两者的投影单独处理。

注意罐子上各个位置高光的具体位置和形状，特别是嘴部、口部及柄部位置。

<4>.塑造形体，画出质感。这个阶段要多注意对高光的调整，调整的时候要围绕物体的亮部来塑造。感觉调整得差不多了，可以退远点观察画面，始终把画面的整体大关系放到第一位，对整体的把握就意味着要涉及所有的因素以及所有因素之间的关系。就拿质感来说，罐子上半部分的质感、下半部分的质感以及苹果的质感都要相互区别又相互联系。所以，不论你多想表现一个物体，都不要让它破坏了整体。

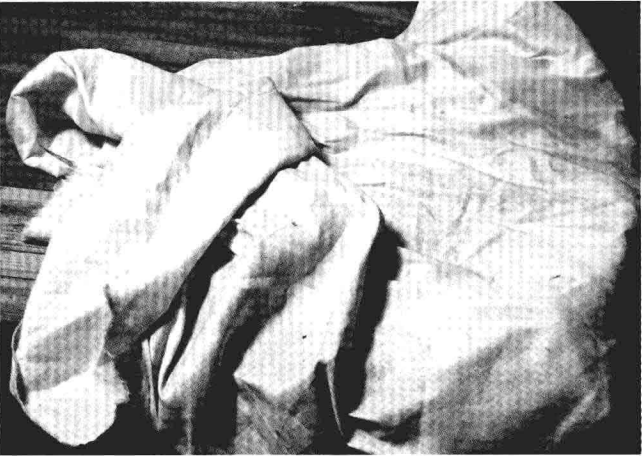

金点子之衬布表现：

一般情况下，素描静物里都会出现衬布的身影，作为主体物体的衬托为画面服务。不管是柔软的、厚实的或者平滑的衬布，都要以表现出它的体积感为刻画重点。

画好衬布是一幅素描静物成功的关键，在一幅素描静物作品中，衬布的面积往往占据画面面积的三分之二，所以衬布的关系也就是整个画面的关系。但是衬布有着非常繁杂的褶皱或面，我们表现衬布的时候要学会取舍，不能照抄对象，在理解的基础上将其化繁为简。始终要明白衬布是为物体服务的，要处于物体的后面，所有的褶皱都是为了穿插物体而画，不能面面俱到。不同质感的衬布也有不同的表现形式，有些衬布转折软一些，有些硬一些，还有一些绒的衬布则需注意高光和反光的不同。衬布褶皱的造型可以理解为圆柱体的翻转或者是不规则对边体的转折，这样可以避免将衬布画“平”、画“僵”。

<1>相比其他物体，衬布的形状较为复杂，这就要求在起稿阶段有耐心和细心。起稿时，我们把衬布复杂的褶皱进行分组，就是把衬布分成几个大块来看，然后在此基础上再细分每一块当中的细节。这样有两点好处：首先，能够减轻压力，把目标分成几个阶段完成，在心理上较为轻松，克服紧张心理。其次，分块之后，便于针对每一块进行刻画，确保不会画散。

从局部开始画要做到心中有数，不能过分表现局部破坏整体的体积感。

<2>从明暗交界线入手，画出大的黑白灰关系，这个阶段注意亮部褶皱和暗部褶皱的对比。两者在明暗、轻重、主次上要有所区别，突出褶皱的同时确保它不“跳”出画面。

<3>衬布的边缘线非常重要，不能将边缘线勾得太清楚，尽量用面塑造，减少线的形式，边缘线一定要敢于虚下去。由于在起稿阶段我们是将衬布分组进行表现的，难免会出现两个块面之间的过渡区域，这就要求在铺大的明暗调子的时候注意各个区域之间过渡要柔和一些，不能“太突然”。每个大的块面塑造要有区别，前面的对比要加强，后面的对比要弱化。

<4>处理完衬布的亮部和高光区域后，就要充分考虑到大面积暗部的处理。处理大面积暗部时，注意线条不要画得过重，保证具有一定的透气性。用较细的笔触调整画面前面的细小褶皱，后面的褶皱尽量虚化。同时在色调和质感上要区分桌面和衬布的不同，显然桌子的调子要重一些，质感厚重坚硬；衬布则是亮调子，其质感要柔软、纤薄。最后用软橡皮调整高光部分。

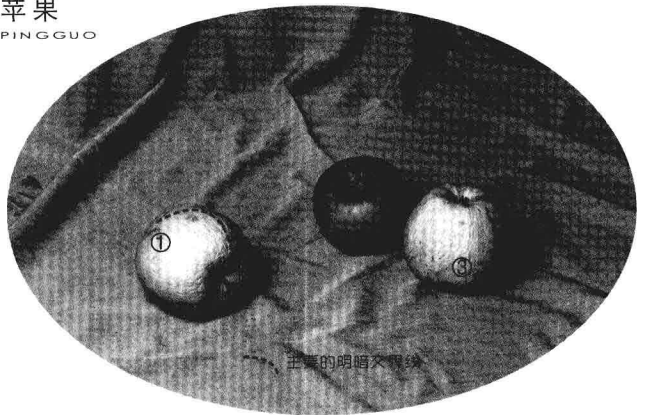
素描静物单体表现

SUMIAO JINGWU DANTI BIAOXIAN

还是我之前说过的那句话，就算你掌握了较多的理论知识却不去通过多画去实践它们，依然是无用的，而且在绘画实践中还能通过解决自己出现的问题来提高绘画技能。从本书一开始，我们就讲了很多知识点和绘画技巧，其中也涵盖了很多问题，现在我们就要把这些都落实到具体画面上。所有的知识点

苹果

PINGGUO

由于苹果在平常练习和高考中的“出境”频率非常高（其实说一定出现也不为过），所以不管是素描静物或者是水粉、水彩，对苹果的造型塑造是我们必须要面对的。弄明白苹果的结构和表现方法对于我们研究其他类似水果也会有很大的帮助，因为苹果所包含的结构转折关系是最基本也是最复杂的。

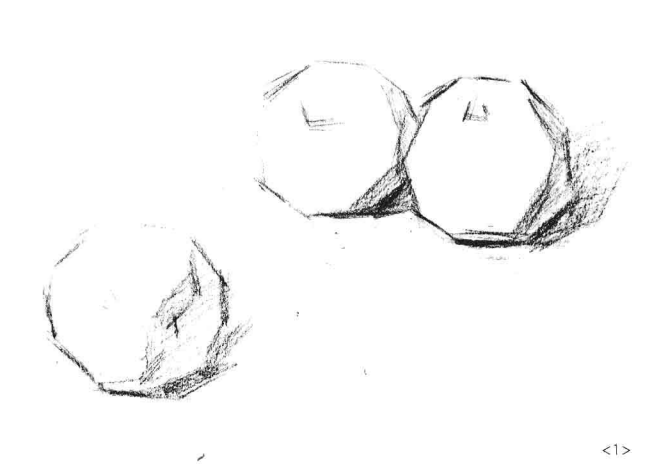
说到这里，三个苹果出现了。请大家放下手中的笔和画板仔细观察静物。很多学生都有这样一种坏习惯，看到一组静物就“唰唰”的在画板上画了起来。其实在这之前还有一个环节，观察。有人说，我可以边画边观察啊，考试时间又不长，开始用几分钟的时间观察太浪费时间了。其实，这种想法有点本末倒置，我们画前多花时间观察静物是做到心中有数，把握整体给自己一个大概的刻画方向，能够避免画到一半的时候突然发现这里不对或者那里不对的苦恼，因此，画前多用时间观察是值得的。好，接下来我们就来观察这组静物。

首先，我们要确定光线。光线对一幅画的统一非常重要，光线统一了才能使我们更好地运用明暗手法表现物体。如实物照片所示，我选择的光线是从画面的左上方打下来的。

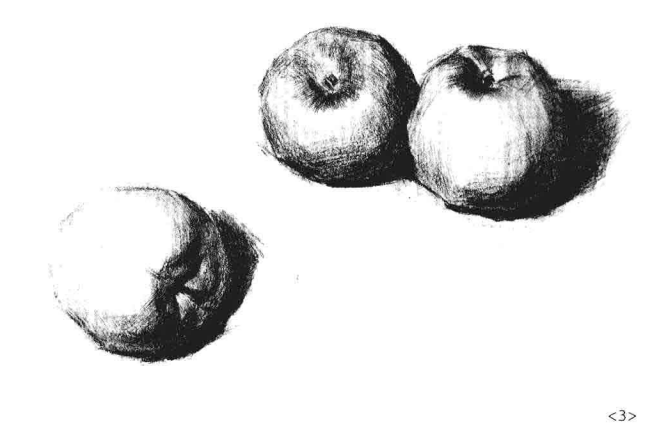
其次，观察物体摆放位置及物体间是否存在遮挡关系。我们能够看出，苹果②和苹果③形成了一种遮挡关系，因为此时的光线是左侧来光，苹果②无论在形体还是明暗关系都应表现得很充分，而且它的投影被苹果③所遮挡，这就更能区分两者的距离，表现空间感。

都是通过画面体现出来的，在实践中也会遇到很多问题，这就要求我们在实践中不断地解决更多的问题，理解更多的问题。

解决问题的关键就是通过绘画实践实现的，只有在解决问题的时候，我们才能理解问题中的含义，同时方便把问题展开，最终找到解决问题的方法。接下来的单体静物表现练习就

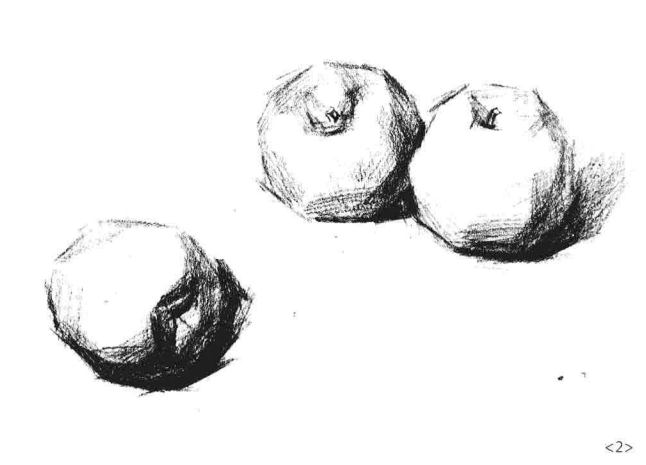

<1>.经过观察，对物体的初步感受做了分析之后，就可以开始画了。首先就是起形打大轮廓。我们都知道用大的直线条“切”出物体的框架，目的是要把物体画的整体概括。在“切”形体时候可以有错的地方，可以把这些错误的线条留下来作为参照，并且在这一个阶段尽量不要用橡皮去改，因为橡皮擦后会影响到下一步上调子。注意要把苹果②和③的遮挡关系表现出来。

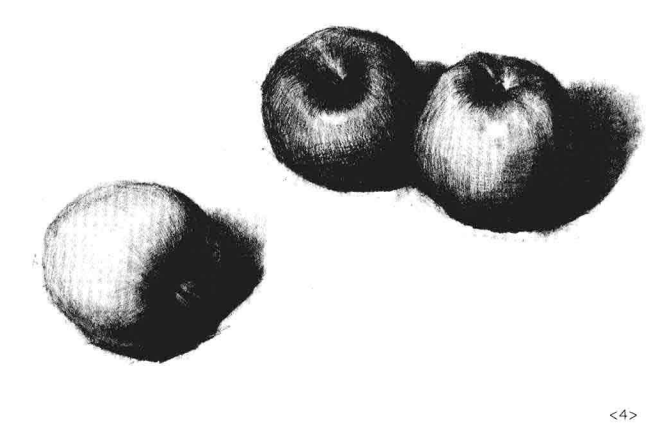

<3>.表现大面积的明暗关系。这一步非常重要，首先考虑的就是明暗交界线。如实物照片所示，找到几条明显的明暗交界线，把它们和苹果的暗部统一起来刻画。这个过程千万不要操之过急，就拿明暗交界线的表现来说，需要细心观察，耐心刻画，有时候要经过很多次来来回回的修改，目的就是要把明暗关系画到位。其次还要考虑物体的质感，苹果的表面是光滑的，用手涂抹或单纯用笔排线的方式会破坏这种质感，我这里选择的是用纸巾擦拭。

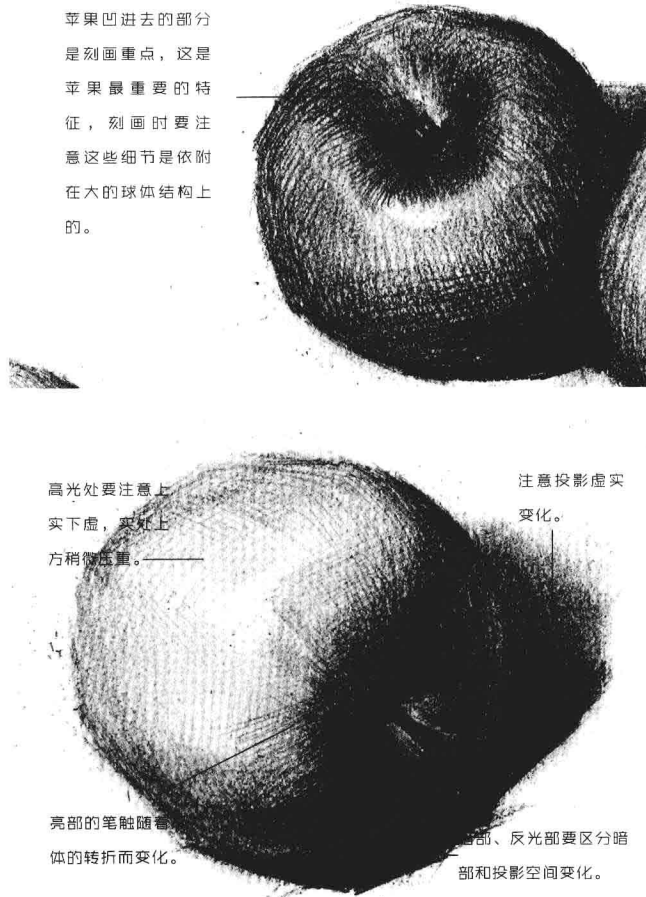
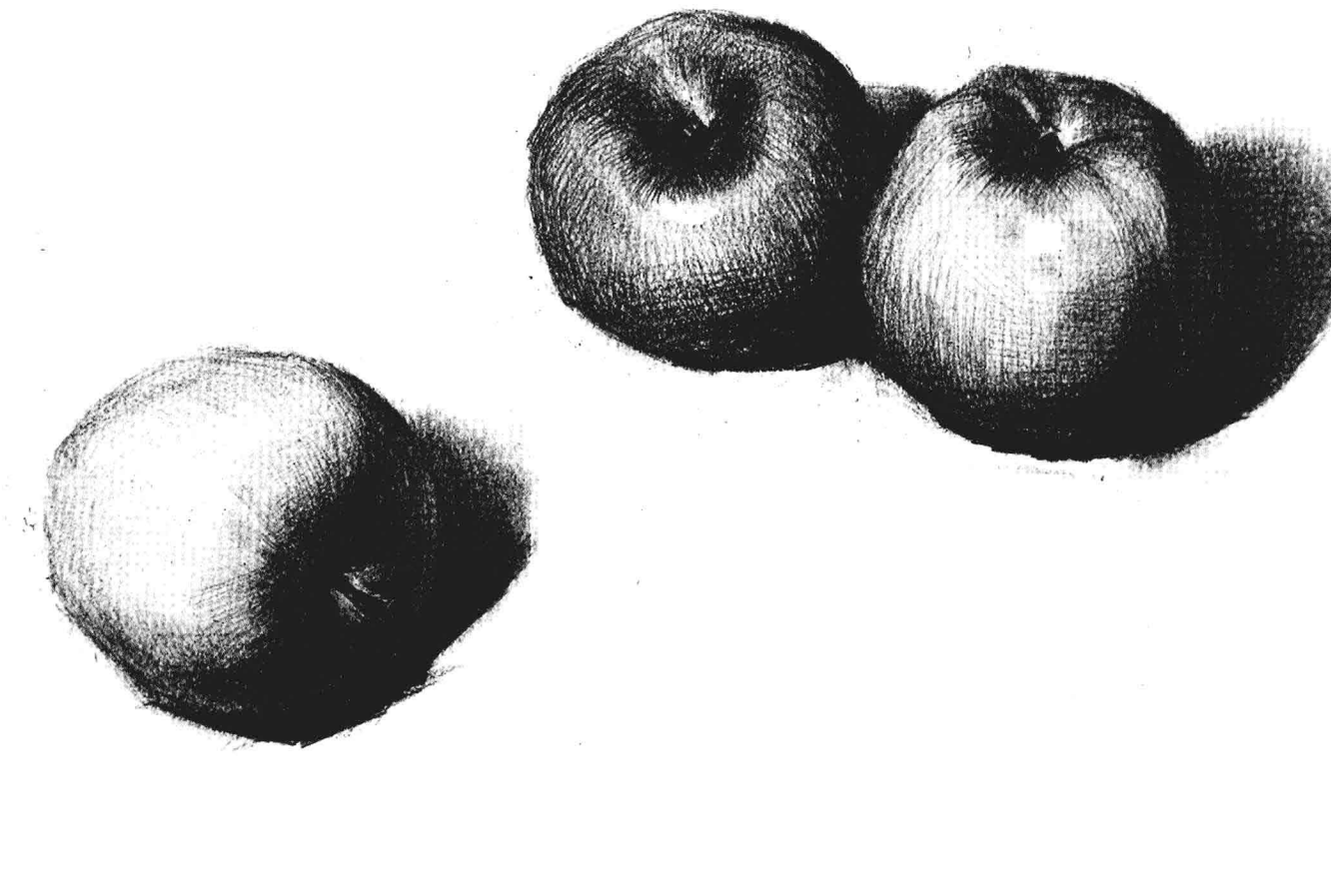
是从最简单的问题，从最基础的地方开始的。我们看到的每一幅画面都是由一个个的局部（单体）组成的，因此对每个单体物体进行造型训练是很有必要的。

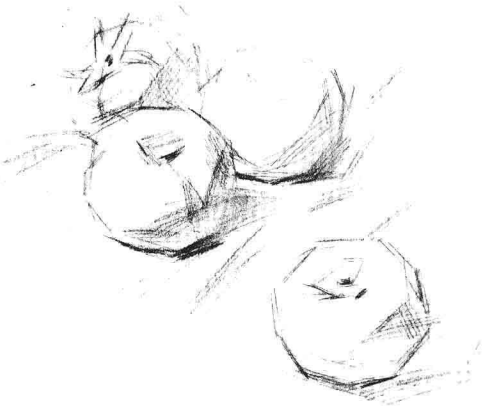

<2>.很快，我们就把这几个苹果的形体确定了。确定形体之后，根据光线的来源大胆、快速地把简单的明暗关系画出来。这个阶段我们放开物体的灰层次不管，只要找到黑白两个面就可以了。找物体黑白大关系的时候建议眯起眼睛观察，效果很明显的。表现黑白关系的时候用笔要轻松，尽量一次完成。靠近灰层次区域的调子之间要有空隙，不要太均匀。

<4>.深入刻画，具体塑造。首先要做的就是将苹果的边缘线进一步确定，这个过程中注意苹果②和苹果③遮挡关系的表现。苹果②与苹果③的遮挡区域是刻画重点和难点，苹果②的暗面及投影被苹果③遮挡，在明暗关系上，苹果②的遮挡区域要暗于苹果③，这也是表现物体质感的重要手段。与此同时苹果边线在投影的部分，不要画得很实，以免画面生硬。在确定了对象外形后，接下来就是擦出高光。经过我们观察，该组静物受到的光线不是很强烈，所以高光部分不宜太跳。调整完成后，橡皮擦出小面积的亮部，擦出亮部之后围绕亮部再进行调整，要按照从暗部到亮部的顺序进行。最后的一些细节我们用细铅笔来完成过渡，到这里整个画面就完成了。

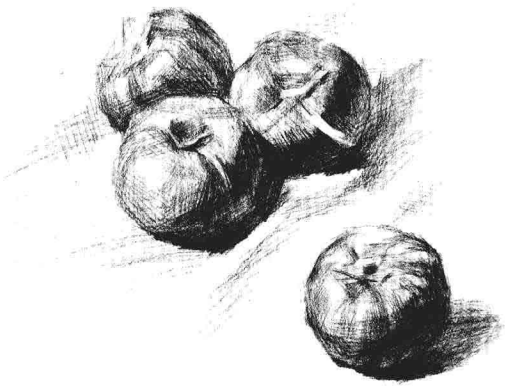

<1>

<2>

<3>

<4>

在表现西红柿的时候，要注意其明暗和色彩的微妙变化，同时还要注意其质感的表现。

在表现西红柿的时候，要注意其明暗和色彩的微妙变化，同时还要注意其质感的表现。

作为形体结构比较单纯的西红柿，对蒂部和纹样的细节刻画能使物体更“像”和丰富。

在表现西红柿暗部的时候，要注意在横向和纵向上有细微的明暗变化，同时还要注意其质感的表现。

