

敲门砖

SKETCH

李家友·主编

重庆出版集团
重庆出版社

素描猫的方法

素描速成正规教程

【组合静物】

图书在版编目(CIP)数据

组合静物/李家友主编. —重庆: 重庆出版社, 2015.2
(素描的方法)
ISBN 978-7-229-09464-5

I. ①组… II. ①李… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第026276号

素描的方法——组合静物

SUMIAO DE FANGFA——ZUHE JINGWU

李家友 主编

出 版 人: 罗小卫

本书策划: 李家友 邹 颇 郑文武 尚宏涛

责任编辑: 郑文武 张 跃

装帧设计: 黄 静

责任校对: 李小君

重庆出版集团

重庆出版社

出版

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码: 400061 <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: 023-61520646

全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 2.5

2015年2月第1版 2015年2月第1次印刷

ISBN 978-7-229-09464-5

定价: 12.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520678

版权所有 侵权必究

01

No.01 基础知识-02

- A 构图原则-02/
- B 构图形式-02/
- C 单体与组合的关系-03/
- D 静物色彩感的表现-03/

02

No.02 结构与明暗-04

- A 结构素描与明暗素描-04/
- B 结构关系的表现-06/
- C 明暗关系的表现-07/

No.04 明暗素描训练-16

- A 明暗素描步骤训练(一)-16/
- B 明暗素描步骤训练(二)-18/
- C 明暗素描步骤训练(三)-20/
- D 明暗素描步骤训练(四)-22/
- E 明暗素描步骤训练(五)-24/
- F 明暗素描临摹-26/

04

No.03 结构素描训练-08

- A 结构素描步骤训练(一)-08/
- B 结构素描步骤训练(二)-09/
- C 结构素描临摹-10/

03

CONTENTS

No.01 基础知识★

JICHU ZHISHI

A. 构图原则☆

构图对一幅作品的优劣起着决定性作用，掌握以下构图原则有助于更好地“经营”自己的画面。

饱满完整：要考虑整组静物在画面中的大小和比例，画面整体与边框距离的处理要恰当，物体不能画出纸外。

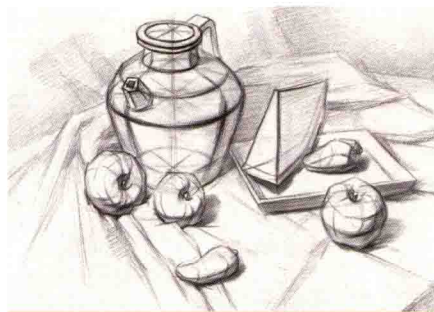
稳定均衡：即画面左右物体大小、数量、颜色等相对平衡，具有稳定感，是构图的基本原则。

主次分明：画面布置中要突出主体，不能散乱无章法，主次不分。

对比协调：构图要疏密有别、相互衬托、有主有次，这样画面才能有机地协调在一起。

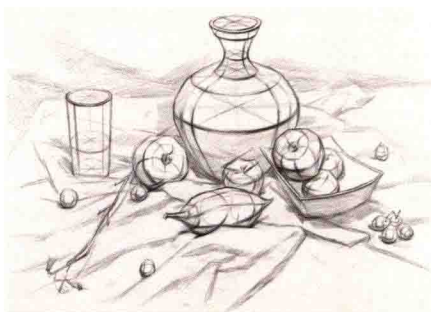
酒瓶是画面中最高的物体，为了不使瓶颈和瓶口画在画纸外，应根据整组的大小比例来确定静物上下、左右两侧物体的具体位置。

陶瓶处于画面视觉中心略偏左，右侧盘子、西瓜、苹果与之相互对应，使构图趋于稳定均衡。

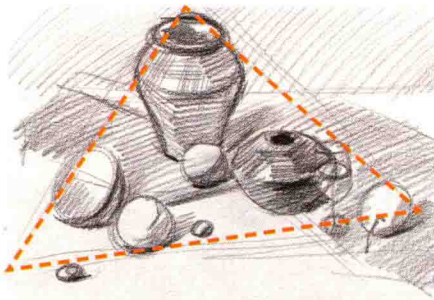
横构图时应将主体物置于画面中心偏左或偏右的位置，竖构图时应置于画面中心稍高的位置。

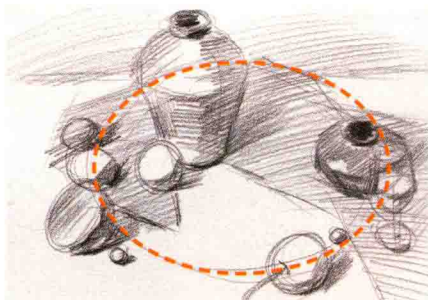
零散的小水果、苹果与陶罐形成了大小对比、疏密对比关系，且形成了完整协调画面的关系。

B. 构图形式☆

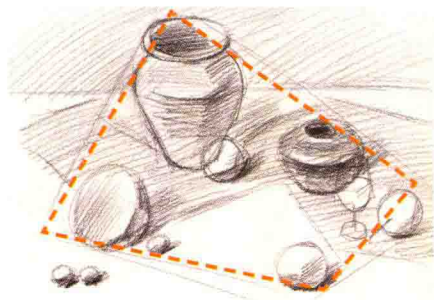
一般来说，不管任何构图形式都应该遵循上文所讲的四个基本构图原则。素描静物绘画中常见构图形式有如下几种：

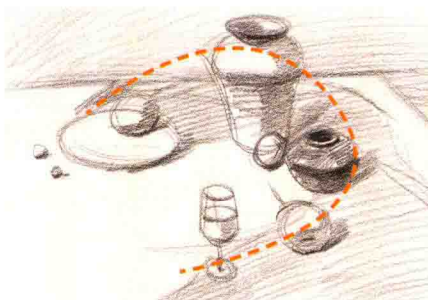
三角形构图

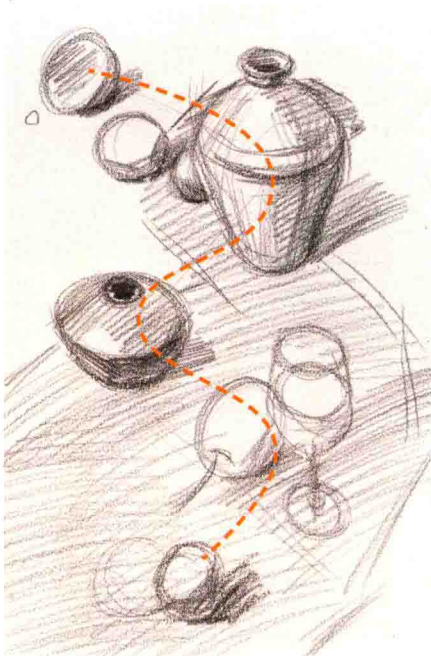
圆形构图

多边形构图

“C”形构图

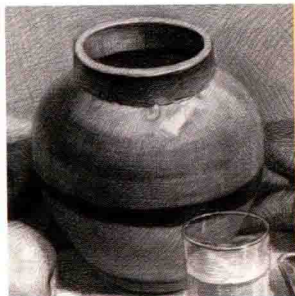
“S”形构图

C. 单体与组合的关系 ☆

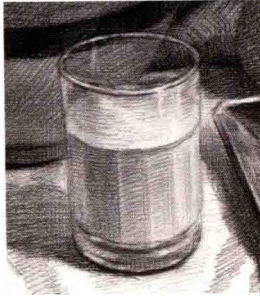
单体静物需要注意物体自身结构与明暗关系、立体感、质感的表现等几大方面就行。

组合静物除了以上几点需要注意外，还应该注意画面构图和物体之间的摆放位置、营造统一的透视关系和明暗关系、不同静物固有色的区别处理，最重要的还是画面的整体关系，特别是物体与物体在组合中的相互对比关系。

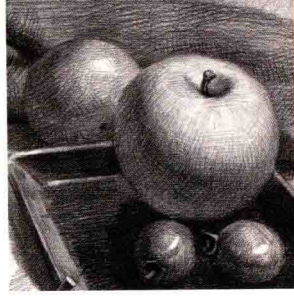
单体与组合之间是物体与物体的叠压、遮挡的关系，只要画面空间感、边缘线的虚实处理好就可以，组合需要全方位的观察，包括构图空间、虚实、质感，都是需要注意的。

在组合静物中，画罐子时要考虑前面玻璃杯的遮挡关系，还要考虑罐子后侧衬布与背景的明暗对比关系。

画玻璃杯结构时，要将其圆形透视与罐子的透视关系形成一致。表现其质感时，要将玻璃杯后的罐子颜色表现出来。

画苹果时除了要画出自身的立体感和虚实关系外，还应拉开与后面苹果的虚实关系，以符合画面的整体空间关系。

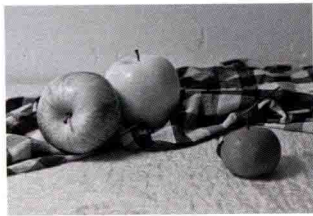
D. 静物色彩感的表现 ☆

静物色彩感的变化是通过物体在一定光线下明暗变化来体现的，其具体的明暗关系，除了取决于物体的形体结构和光线条件外，还与物体的固有色色调有着密切联系。

因为素描是“单色”绘画，所以在素描静物中，物体间的色彩差异只能根据不同静物之间固有色的灰色层次差异来表现（因为每一种色彩都有一个相对应的灰色层次）。以几个色相的高纯度色作比较所呈现的明度差异，从明到暗依次为黄、橙、绿、红、青、蓝、紫。

从彩色照片和黑白照片的对比来说，这三个水果受到的是正面光。从黑白照片来看，很明显黄的苹果明度要比红苹果和橘子高，色调相对较浅，橘子的色彩感是三个水果中最深的。

写生时运用明暗层次表现物体色彩感应注意以下三点：

1. 物体的固有色不同，其明暗色调差别的比例也是不相同的。掌握该组静物和画面整体的黑白色调的分寸，需在多个物体之间进行对比，如静物与衬布、衬布与背景。

2. 物体明暗色调的变化，一般不应超出它固有色的范围，不能画得过明或过暗。如苹果固有色比罐子浅，比瓷盘深，那么画苹果暗部不能画得比陶罐暗部还深，亮面也不能画得比瓷盘亮面还亮。

3. 在相同的光线下，物体的固有色会因其转折关系和前后空间产生不同的层次变化。对色彩感的表现要服从于形体的塑造和画面空间的表现，即要服从光影关系和空间关系。

No.02 结构与明暗★

JIEGOU YU MING'AN

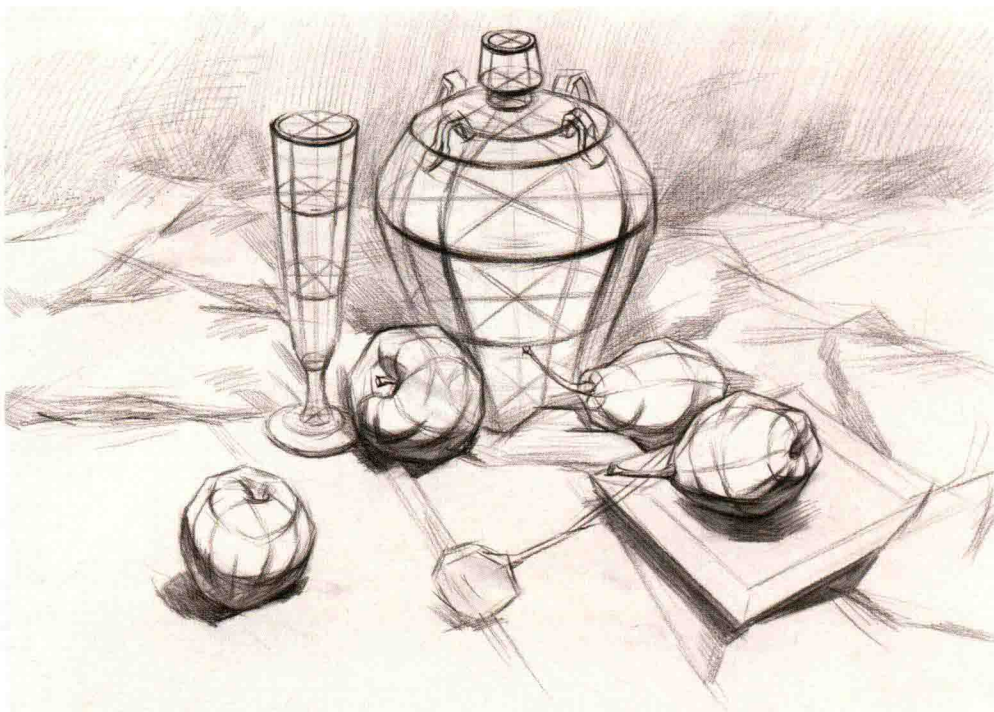
A. 结构素描与明暗素描☆

在一定的光线下，明暗变化是由形体的结构起伏、转折而产生的。结构是内在的、本质的因素，明暗是外在的，表象的形式；形体结构需要通过明暗来表现，而明暗关系中又处处体现着内在的形体起伏和结构变化。结构与明暗两者密不可分，相互依存，相互表现。结构素描和明暗素描都是以物体造型为目的的，是两种不同的素描基本表现形式。

结构素描

结构素描是以线条为主要表现手段，不施明暗，没有光影变化，而强调突出物象的结构特征，以理解和表达物体自身的结构本质为目的。

这种表现方法相对比较理性，可以忽视对象的光影、质感、体量和明暗等外在因素。结构素描中的线条包括主要结构线、外轮廓线、透视结构线、辅助线等。

明暗素描

明暗素描是以明暗色调为主要表现手段的素描形式，是将对形体的明暗感觉和形体体积的认识统一起来塑造和表现形体的素描方法。

对物体本身体积感的塑造中，五大调子的基本关系表达越明确，则物体的体面转折关系交代越清楚，物体的体积感就越强。因此拉开明暗关系的虚实对比，可以加强物体本身的结实感。

B. 结构关系的表现☆

要点一：用长直线，抓大感觉

大多数静物都较为简单，确定构图和整体长宽比例后，应用长直线抓住静物的大体感觉，包括静物长宽比例、大小比例和前后关系等。

要点二：找准基本结构点

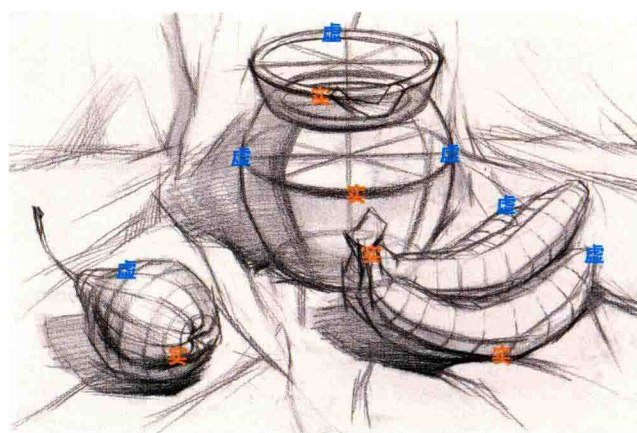
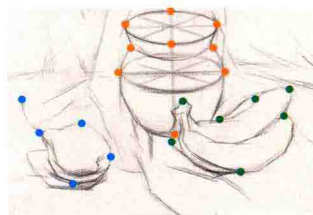
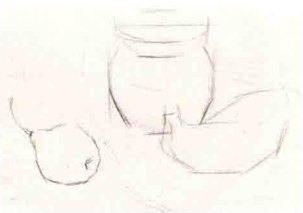
点一般都处在形体转折开始的地方与形体转折结束的地方，点如果找准确了，形体也就抓住了。我们可以根据陶罐、香蕉、梨的结构和结构交汇点（如右图）来找。

要点三：线条穿插要符合形体结构

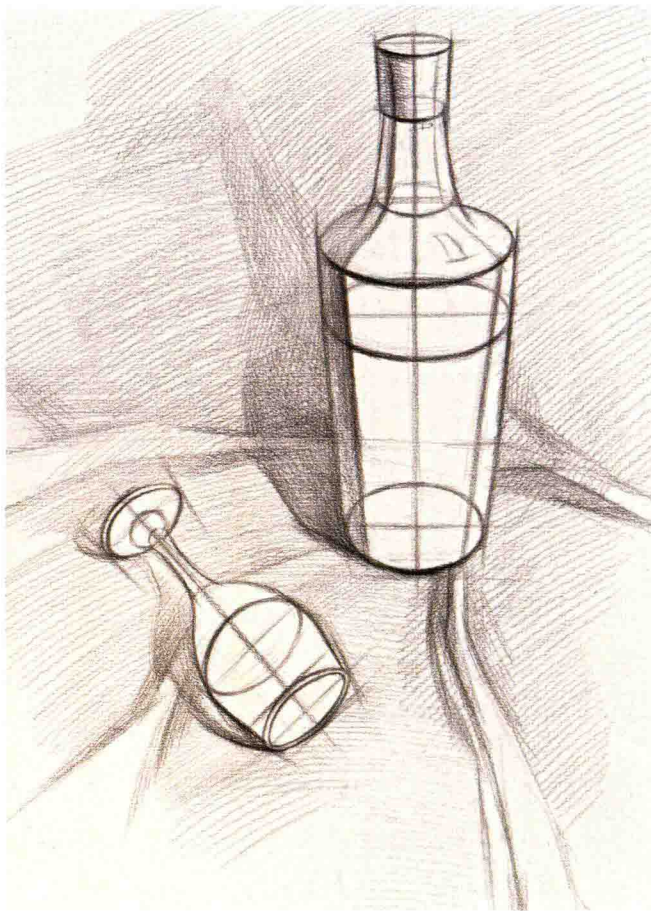
找准基本结构点后，要用线条连接各点，使形体明确起来。线条的穿插要有“来龙去脉”，必须符合其形体结构及透视，还要分清线条的前后、虚实关系和空间关系。

要点四：线条表现要有对比关系

线条是结构素描最主要的表现方式，为了表现体积和空间，线条须随着形体的结构变化而变化。比如物体前侧的线条要画得相对较实、后侧的线条要画得相对较虚。物体的结构转折处要画得较实、非结构转折处画得可虚一些。画暗部的结构线应画得虚一些，亮面的结构线应该画得稍实一些。有了这些对比关系，物体才能呈现立体感，画面才能体现出空间感。

结构关系的观察与表现步骤

物体结构关系对照

C. 明暗关系的表现 ☆

要点一：抓物体的受背光关系

因为明暗是受光照射后产生的，所以对光源方向作出正确的判断，在画面中寻找并统一一种正确的受背光关系是画明暗素描的前提。一般写生时，有可能光源并不是唯一的，但作画时应主观表现出静物受主要光源影响所呈现的受背光关系，且要保证整组静物的受背光关系统一、一致。

要点二：强、弱光影关系的主观处理

灯光和自然光所呈现的效果是不一样的，相对于自然光，灯光照射物体的明暗和黑白对比更为清晰、强烈，所形成的投影也更为实在。如遇光源太强时应主观地适当进行弱化光影关系，反之光源太弱时则应适当强化。

要点三：保持整体光影关系的对比

铺设光影关系的调子时，要结合同体固有色对所有物体整体进行铺设明暗调子。在确立各个物体的结构造型后，可以先根据光影关系，从明暗交界线开始整体铺设整组静物暗部的调子，然后结合同体自身固有色，迅速将感受到的黑白灰大关系整体表达出来。画单个物体要考虑到与其他物体之间的关系，应在表现时多对比观察，不能孤立地陷入局部表现。

光影关系的观察与表现步骤

物体光影关系对照

No.03 结构素描训练★

JIEGOU SUMIAO XUNLIAN

A. 结构素描步骤训练（一）☆

PHOTO

PHOTO: 该组合为典型的三角形构图，主体物瓶子较高，构图时要整体考虑该组静物的高宽比例。

STEP1: 先根据各个物体在画面中的不同位置和大小，设定它们在画面中的构图位置，用长线条并逐步画出大轮廓。

STEP2: 进一步用线条表现各个静物形体的结构及转折关系。再根据光源方向，找准每个静物的明暗交界线及大致投影轮廓。

STEP3: 继续深入表现静物的细节结构关系，如瓶塞与瓶口的关系，梨蒂、蒂窝的结构等，最后根据光影关系，选择软铅笔给本组静物的暗部及投影铺设一层浅调子，以强化静物的结构关系。

STEP1

STEP2

STEP3

B. 结构素描步骤训练（二）☆

PHOTO

PHOTO: 牛奶盒为主体物，显得较高，摆在画面中与其他错落有致的静物，一起构成了较稳定的三角形构图。

STEP1: 先将物体大小、位置关系等用长线条表现在画面上，然后逐个表现出单个静物的大体轮廓和基本结构关系。

STEP2: 各个静物的形体结构要互相对比着画，只有相互对比才能找准物体的比例、透视关系和形体结构。

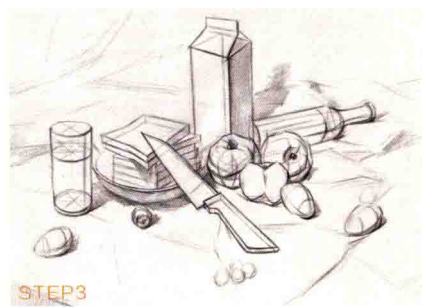
STEP3: 从物体明暗交界线和深色物体入手，根据光线的方向以及各个物体之间的色调对比关系，开始铺设明暗调子等。

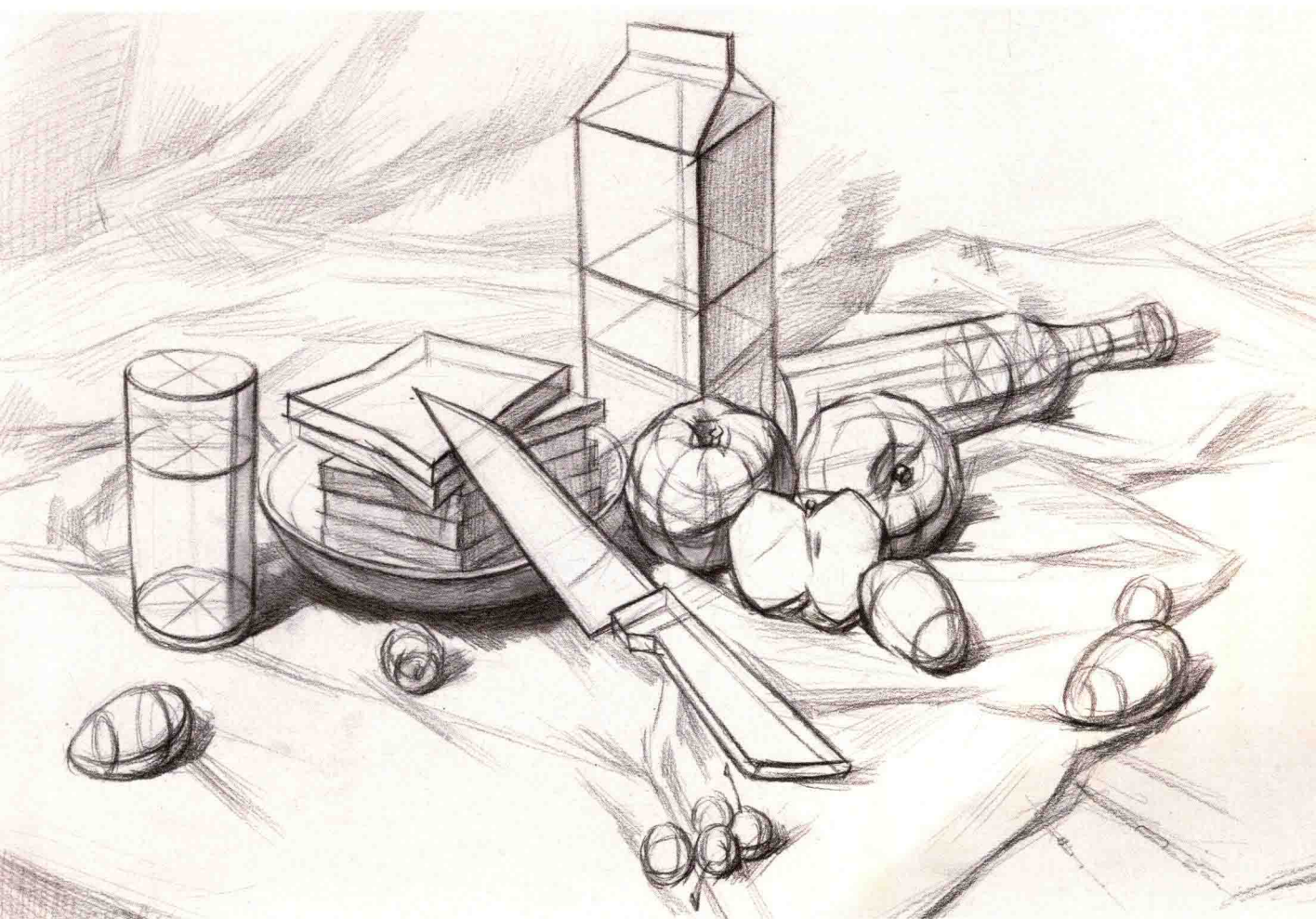
STEP1

STEP2

STEP3

C. 结构素描临摹☆

