

李家友·主编
李忠祥·著

组合素描静物

绘画速成记。

THE RECORD OF CRASH PAINTING

- 简明扼要的绘画理论，端正方向！
- 百里挑一的名家作品，开阔眼界！
- 循序渐进的教学课程，夯实基础！
- 规范高效的作画方法，事半功倍！

四者占尽——绘画速成记！

重庆出版集团 重庆出版社

51

图书在版编目（CIP）数据

组合素描静物/李忠祥著. —重庆：重庆出版社，2012.1
（绘画速成记/李家友主编）
ISBN 978-7-229-04731-3

I. ①组… II. ①李… 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261677号

组合素描静物

ZUHE SUMIAO JINGWU

李家友 主编 李忠祥 著

出版人：罗小卫
本书策划：李家友 郑文武 尚宏涛
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 1/16 印张：3
2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
ISBN 978-7-229-04731-3
定价：15.80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

02	第一章·静物的构图
02	一、构图原则
02	二、常见构图形式
04	第二章·静物的色感表现
04	一、什么是色感?
04	二、色彩感的表现要点
06	第三章·静物组合的空间感
06	一、什么是空间感?
06	二、物体本身立体感的表现
07	三、画面整体空间感的渲染
10	第四章·静物的质感表现
10	一、什么是质感?
10	二、质感与绘画表现
11	三、常见水果的质感表现
14	四、常见蔬菜的质感表现
18	五、陶瓷瓶罐的质感表现
24	六、塑料饮品的质感表现
26	七、玻璃器物的质感表现
28	八、其他物品的质感表现
32	第五章·作画步骤展现
32	一、以水果为主题
33	二、以蔬菜为主题
34	三、以陶罐为主题1
35	四、以陶罐为主题2
36	第六章·范画作品

第一章·静物的构图

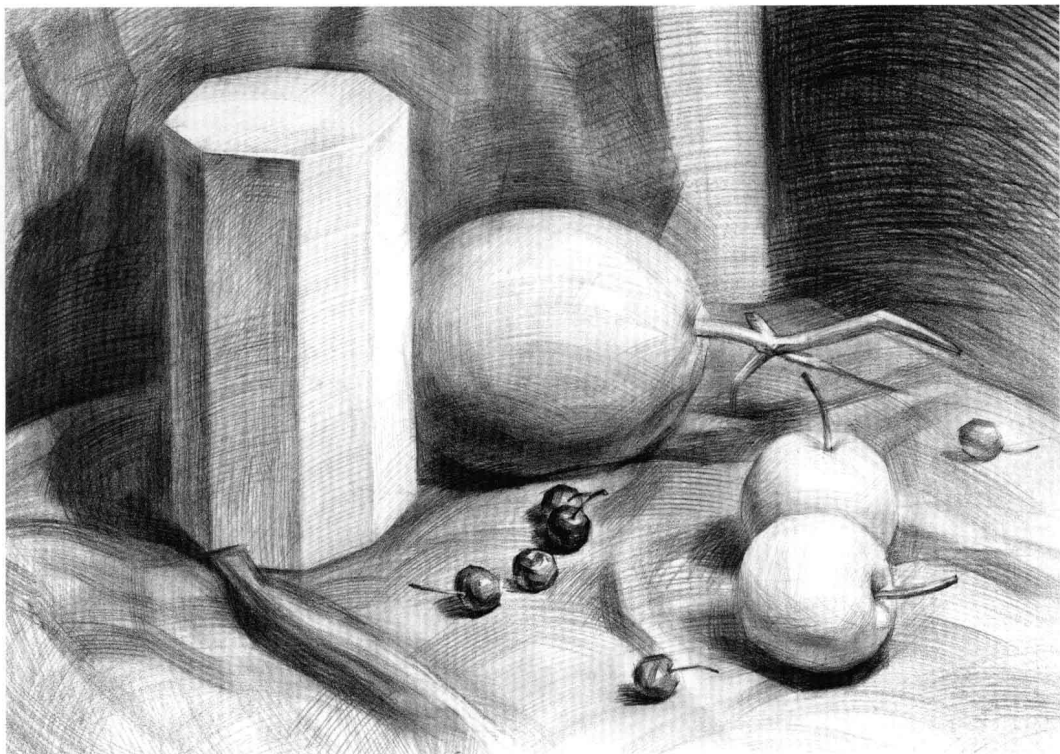
一、构图原则

构图对一幅作品的优劣起着决定性的作用，作为初学者，掌握构图原则有助于更好地“经营”自己的画面。

1. 均衡与对称：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。

2. 主次分明：画面布置中要突出主体，不能散乱无法法，主次不分。主体要细致刻画，形成突出的视觉效果组成画面的视觉中心，次要部分在处理上需要弱化，如背景、衬布、后面的物体等。

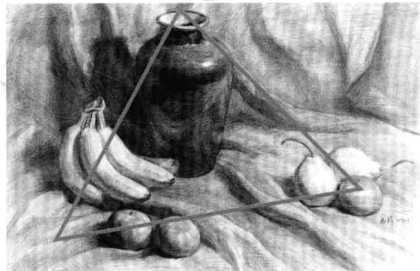
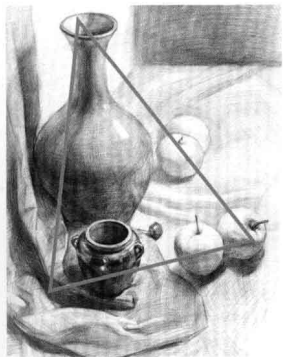
3. 对比协调：组合静物的摆放要疏密有别、相互衬托、有主有次。整体画面中要有明与暗的对比、强与弱的对比、大与小的对比、黑与白的对比等，这样画面才能有机地协调在一起。

这是一幅饱满完整的画面，物体的大小非常适中。构图时可先观察摆放的物体大小以及数量，然后在画面一角简单勾勒出构图稿，这种做法对初学者确定构图很有帮助，能有效地提高绘画构图能力。

二、常见构图形式

一般来说，较好的构图形式必然存在一个共同的规律，主要体现在如下几个方面：画面集中而不单调，稳定而不呆板；饱满而不滞塞，活泼而不散乱；主次分明，远近各异，疏密相间，黑白有序，兼顾动势，画面完整。

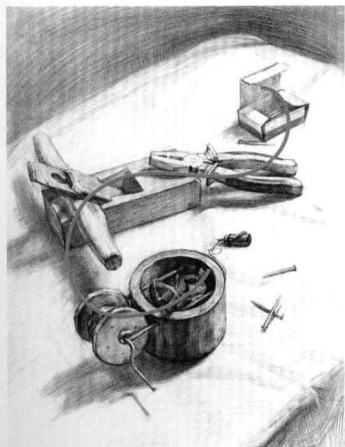
三角形构图：是最常见、稳定、持久，也是最容易掌握的构图形式。

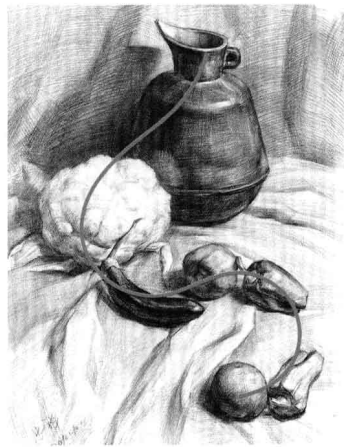
圆形构图：可使画面比较均衡，物体紧凑，显得更加饱满大方。

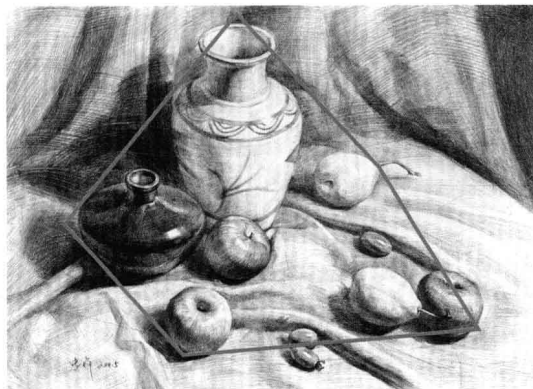
复合型构图：可以使画面的空间层次更加丰富，具有多个焦点。

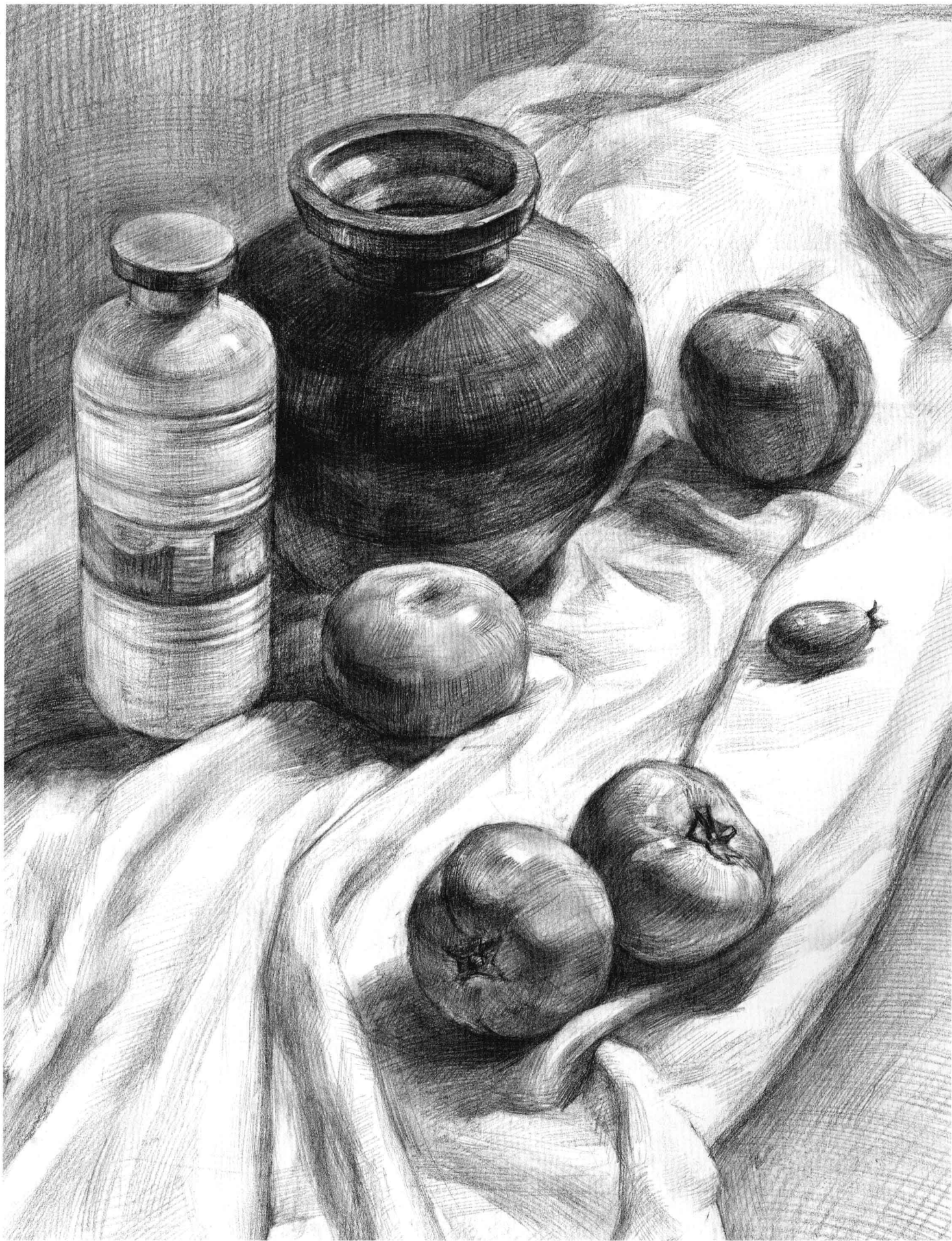
S形构图：多为竖幅构图，可拉长画面的空间关系，更加突出主体物，同时可使画面整体富有动感。

多边形构图：也是比较常见的构图形式，主要特点是层次分明，错落有致。

以上只是简单介绍了其中一些比较常见的构图形式，自己可在实践中领会，逐步提升自己的基本构图能力。还可在平常的写生练习中，尝试自己摆设静物，并在不同角度和位置上进行构图。

这是一幅圆形的构图，在面对这种俯视角度的静物进行构图时，首先要根据物体的大致摆放位置，考虑如何把所有对象组织成何种构图形式。再根据画面需要对个别物体作适当的移位处理，以符合整体画面构图形式的美感原则，最后调整和添加小物体，构成完整协调的画面。

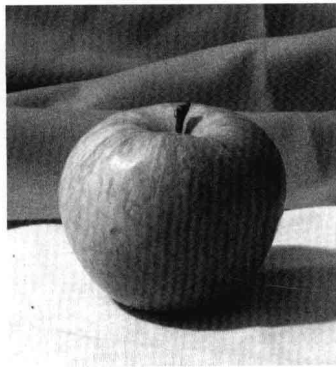
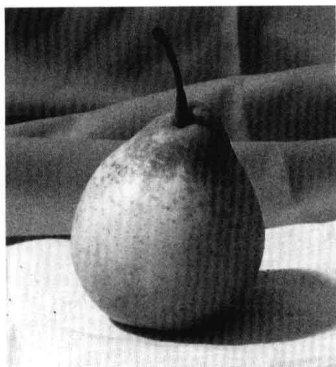
此为试读, 需要完整PDF请访问: www.e03ongbook.com

第二章·静物的色感表现

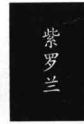
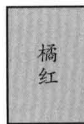
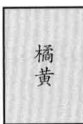
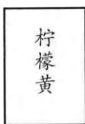
一、什么是色感?

素描中色彩感的变化是通过物体在一定光线下列明暗变化来体现的,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,同物体的固有色色调也有着密切联系。

素描是一种单色绘画,因而关于物体的色彩感觉只能运用物体明暗变化的“五调子”格局和规律,以恰当的黑白色调的明度层次,来概括和表现出对象的色彩效果。因而在静物写生中,在一定的光源和空间条件下,准确地观察和判断物体之间固有色的明度及其差别,对于色感的传达至关重要。

在相同受光条件下,通过电脑的去色处理,红色苹果的固有色明度明显要比黄梨的明度低。梨比上侧大红色衬布的固有色明度高,而比下侧浅灰色衬布明度低。苹果比大红色衬布的固有色明度低,也比浅灰色衬布明度低。

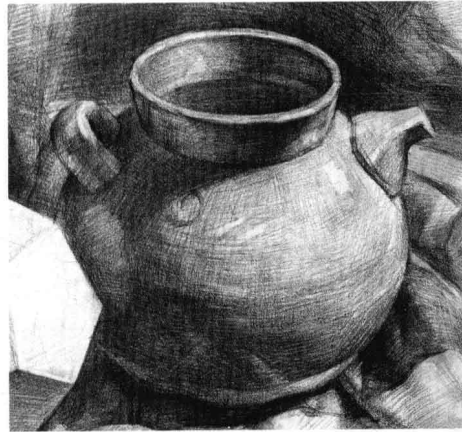
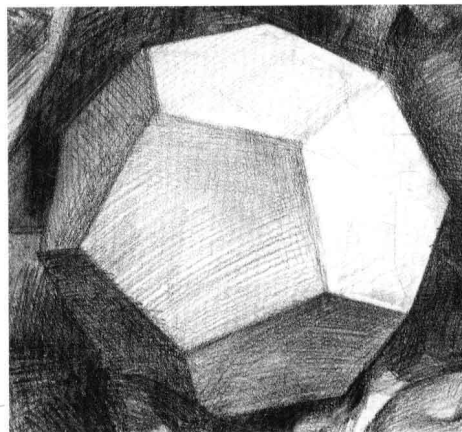
每一种色彩都有一个与之相对应的灰色层次,本图以几个色相纯度较高的色所呈现的明度差异排序

二、色彩感的表现要点

在具体写生过程中,运用明暗层次表现物体的色彩感应注意以下三点:

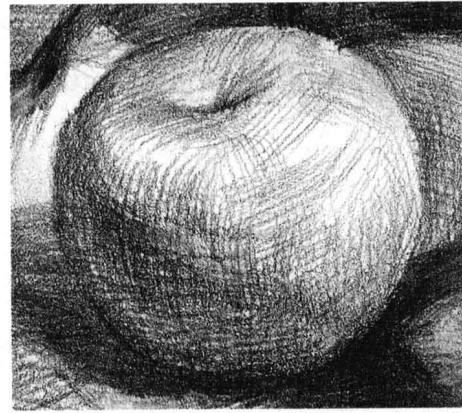
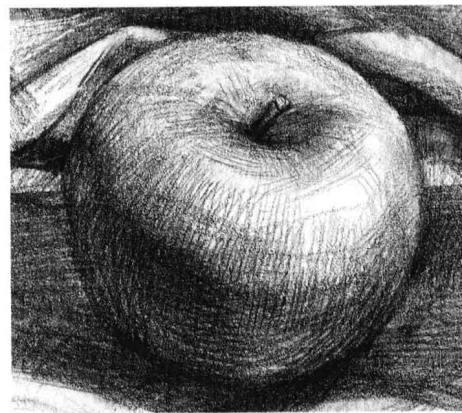
1. 物体的固有色不同,其明暗色调差别的比例也是不相同的。一般在相同光线下来讲,低明度物体的明暗色调差别小,高明度物体明度差别大。因此掌握物体和画面黑白色调的分寸,需在多个物体之间进行对比。

在右侧这组静物中,几何体的明度最高,其亮面与暗面的明暗对比是最强烈的,而罐子是深色物体,对比相对显得较弱。

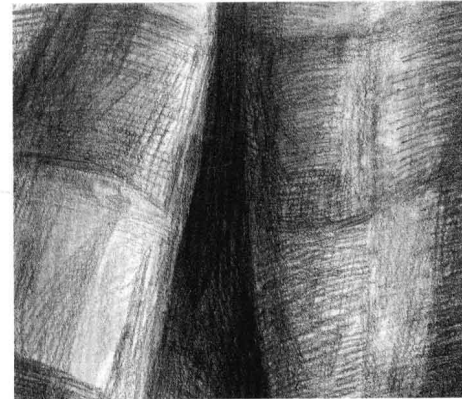
2. 物体明暗色调的变化,一般不应超出它固有色的范围。即是说应该在固有色色彩明度的范围之内扩展其变化,不能画得过明或过暗。由此得知,要获得物体准确的色调,就得细致、敏感地辨别和把握其固有色色彩明度的层次差异。

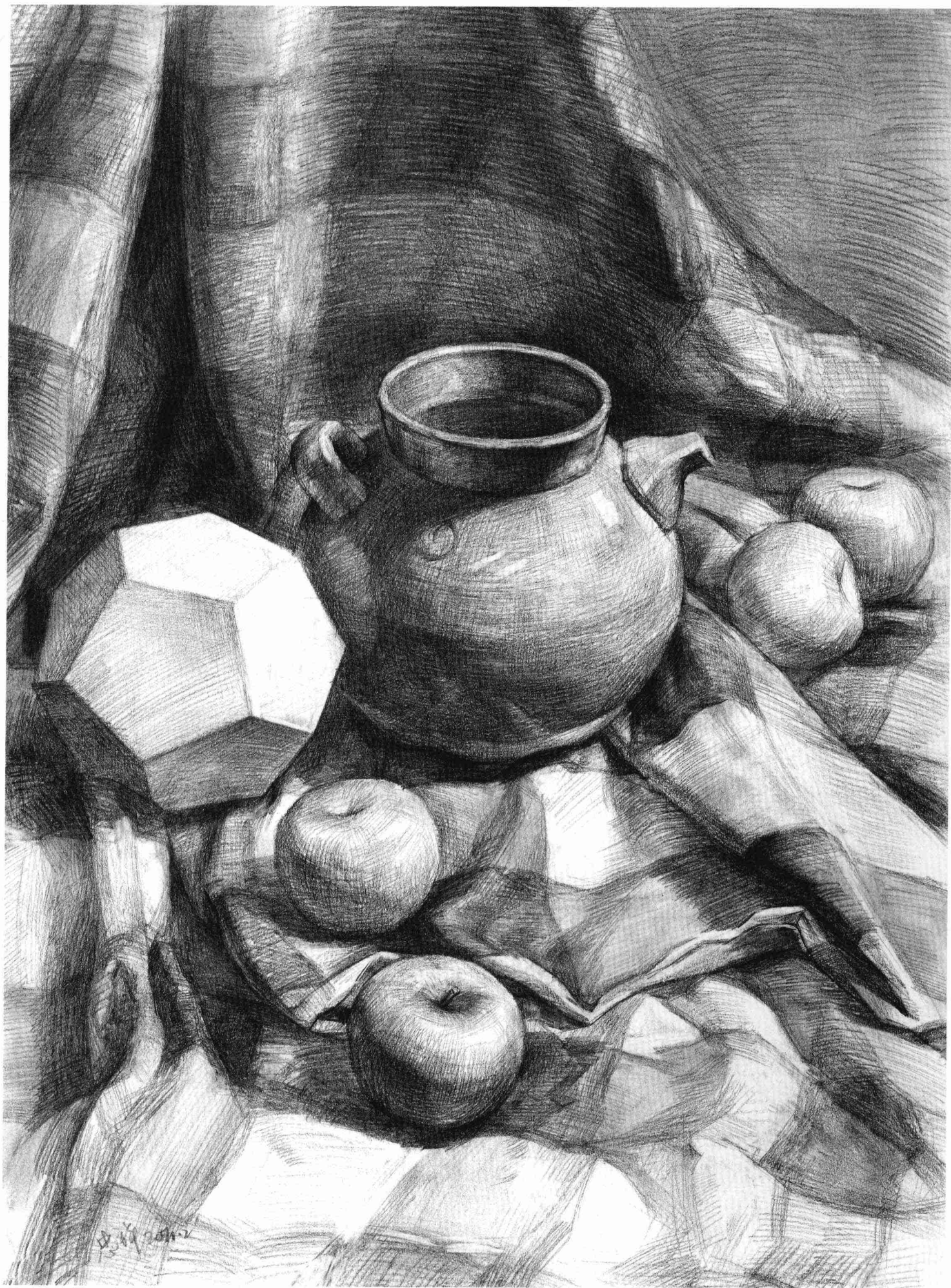
左侧苹果在画面的空间上离我们近一些,表现时应在其固有色的明度范围内,应先把把握好它的变化和对比关系。右侧苹果稍远一些,明度相对左侧苹果弱一些,也就是说暗部和亮部层次分别比左侧苹果浅、深一些。

3. 因为在相同的光线下,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,所以对色彩感的表现也要服从于形体的塑造和空间的表现。特别是对于暗部客观存在的亮色或亮部的暗色,近处或远处的固有色变化应区别对待。

相同的一块衬布,近处格纹衬布的起伏和转折较复杂、明显,固有色层次的变化也显得较丰富。近远处立面衬布的转折较平缓,固有色的变化较小,相对立面的变化要少一些、弱一些。

第三章·静物组合的空间感

一、什么是空间感？

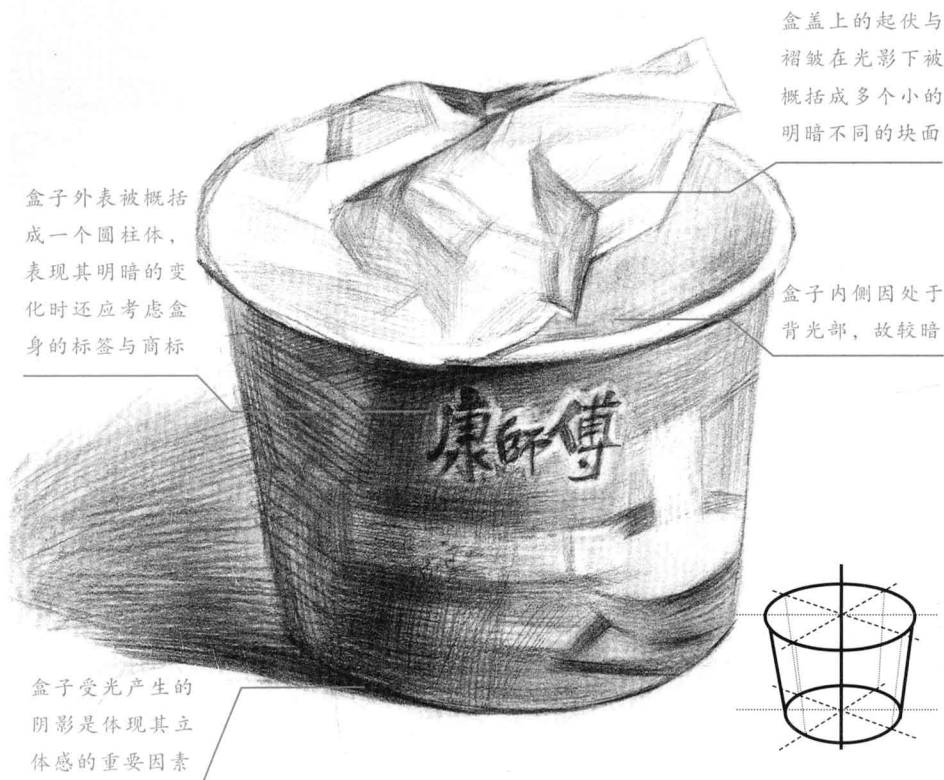
“空间感”指三维空间中反映出的相对深度，空间塑造是表现组合素描静物的一个重要要素。具体到素描静物写生中主要体现在物体本身的体积感和画面的空间距离感，所以总的来说要画出画面的空间感，就必须重视以下两个方面：

1. 重视物体自身的立体感，就得要求我们必须画准对象的透视结构。

2. 重视整体画面的空间感，就得要求我们处理好画面近大远小、前实后虚的关系。

把这两个方面结合好了，才能在“二维”平面中营造出具有立体感和空间感的“三维”视觉。

描绘静物的立体感离不开物体的结构和透视关系。方便面盒呈圆柱体形，所以应处理好其上圆面和下圆面的透视和结构关系。再根据光线的变化，强调其自身及投影的明暗变化和虚实关系，以表现出体积感。

二、物体本身立体感的表现

立体感是指物体自身三维空间的体感表现，因此立体感又称“体积感”。

要画出物体本身的立体感，就得在绘画过程中理性地观察和分析对象，运用对比和透视原理来把握对象的体块转折及基本轮廓。具体应注意以下三点：

1. 物体的结构关系是建立立体感的第一要素，也就是说，要强调物体结构在不同方向体现出的透视变化，以符合前大后小的视觉感受；

2. 强调物体表面的明暗对比，特别是物体转折和明暗交界线等部位要表现到位，以符合人对立体空间的视觉感受；

3. 画出在光线照射下物体自身在环境中的投影，以及物体本身细节部位在物体上的投影（如蒂把、瓶口、把手等），以符合人对物体环境的视觉感受。

一个现实存在的物体（如方便面盒、陶罐等），自身的透视和结构关系就会使其产生一定的体积感。当它出现在某个光源下和环境中，它们所产生的光影和明暗关系，通过素描表现出来更能体现出体积感。物体的立体感是画面空间感的前提条件，试问，一个连物体本身的立体感都无法画好的人，又如何能表现好画面的空间感呢？

三、画面整体空间感的渲染

每个物体在任何光线下,都会与周围的背景形成虚实关系,把这些关系充分地表现出来,这样画面的空间感也就表现出来了。物体与物体之间的距离感也是体现画面空间感的重要因素,在表现这种“距离感”时,主要是通过形体空间和色彩空间体现出来的。

1. 形体空间:

是指物体与物体之间的空间距离,主要是依据透视规律,表现不同空间位置物体近大远小的透视变化,造成一种空间的感觉。这是物质存在的本质表现,是空间感表现的决定因素。

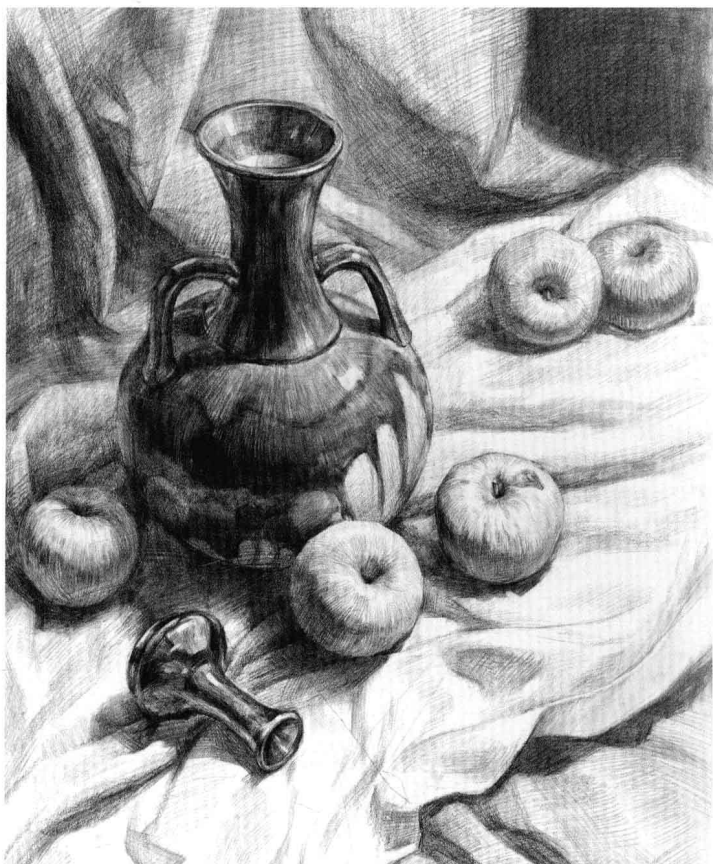
2. 色彩空间:

是指物体所处环境与画者之间的距离,由于空气中的微粒和尘埃对光线照射的影响,而产生的近实远虚、近浓远淡的色调强弱变化。

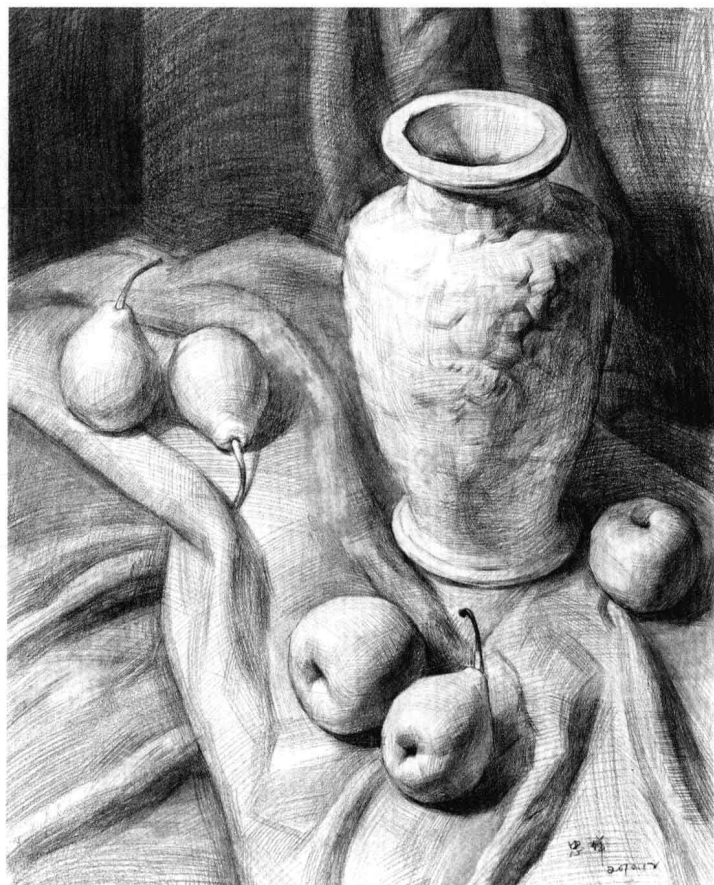
3. 空间感的具体表现方法如下:

- ①通过塑造物体本身形体结构和物体之间的透视关系来表现。
- ②通过物体塑造的虚实对比来加强空间感。
- ③通过对桌面和背景的刻画来表现空间感。(可结合所提供的三幅作品和分析来理解)

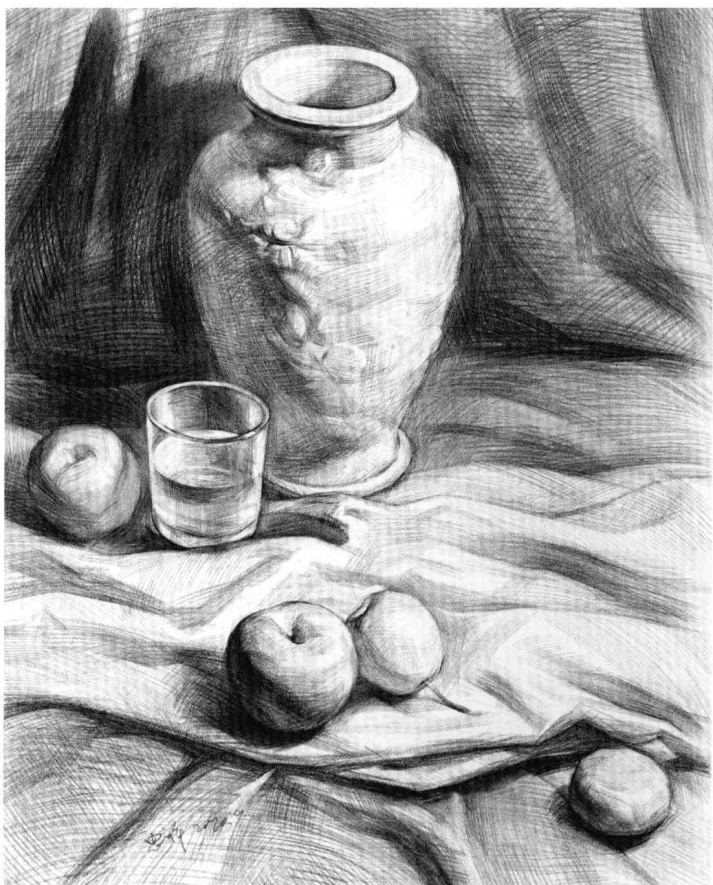
下面两幅作品中的陶罐来说,当同一个陶罐被分别放置于不同的静物和画面中时,因为所处的空间环境不一样,它们对画面的空间感影响和画面对它们的影响都是不一样的。

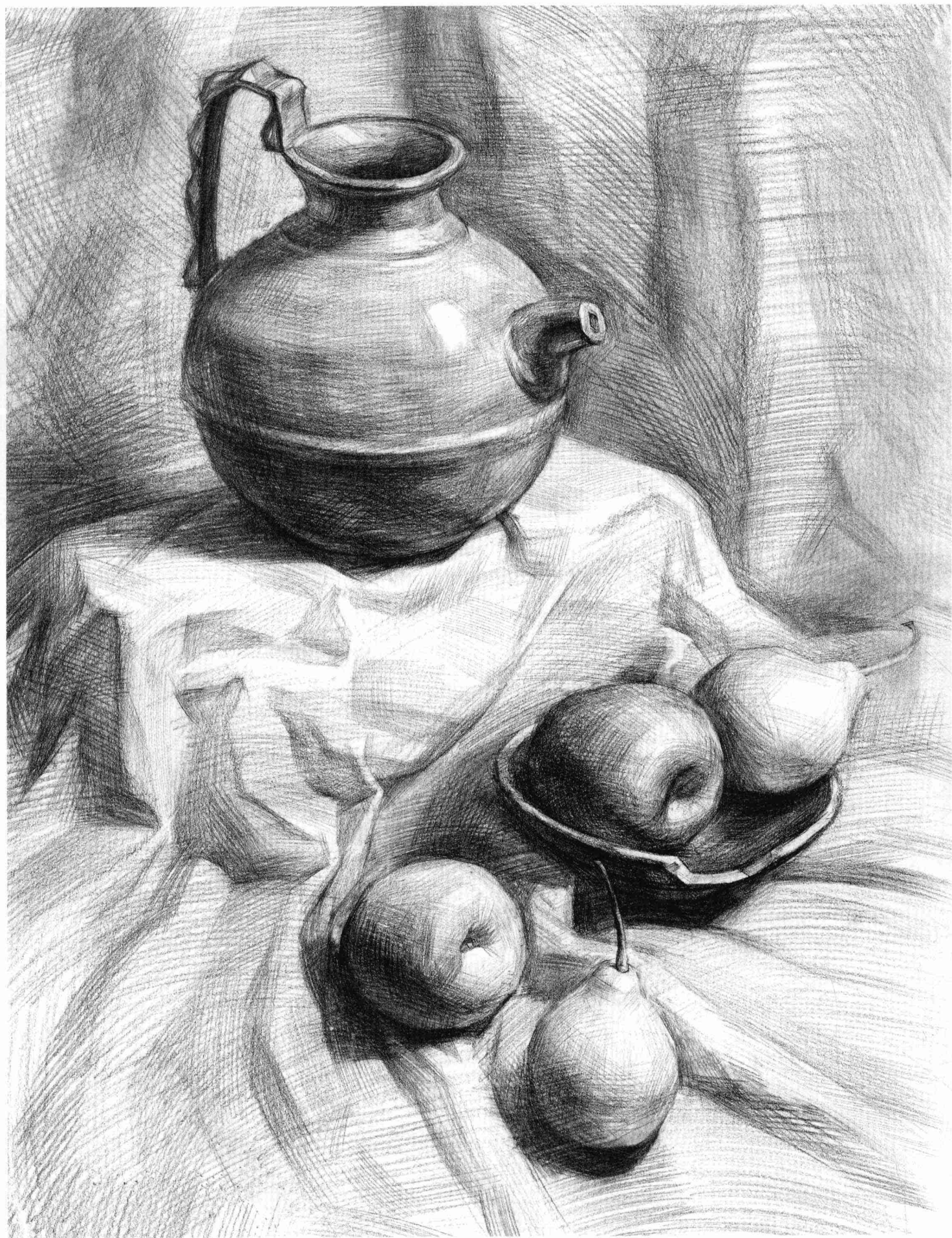
①在物体本身的形体结构及透视关系正确的前提下,强调画面中近处与远处物体“近大远小”的透视效果,增强画面空间感。

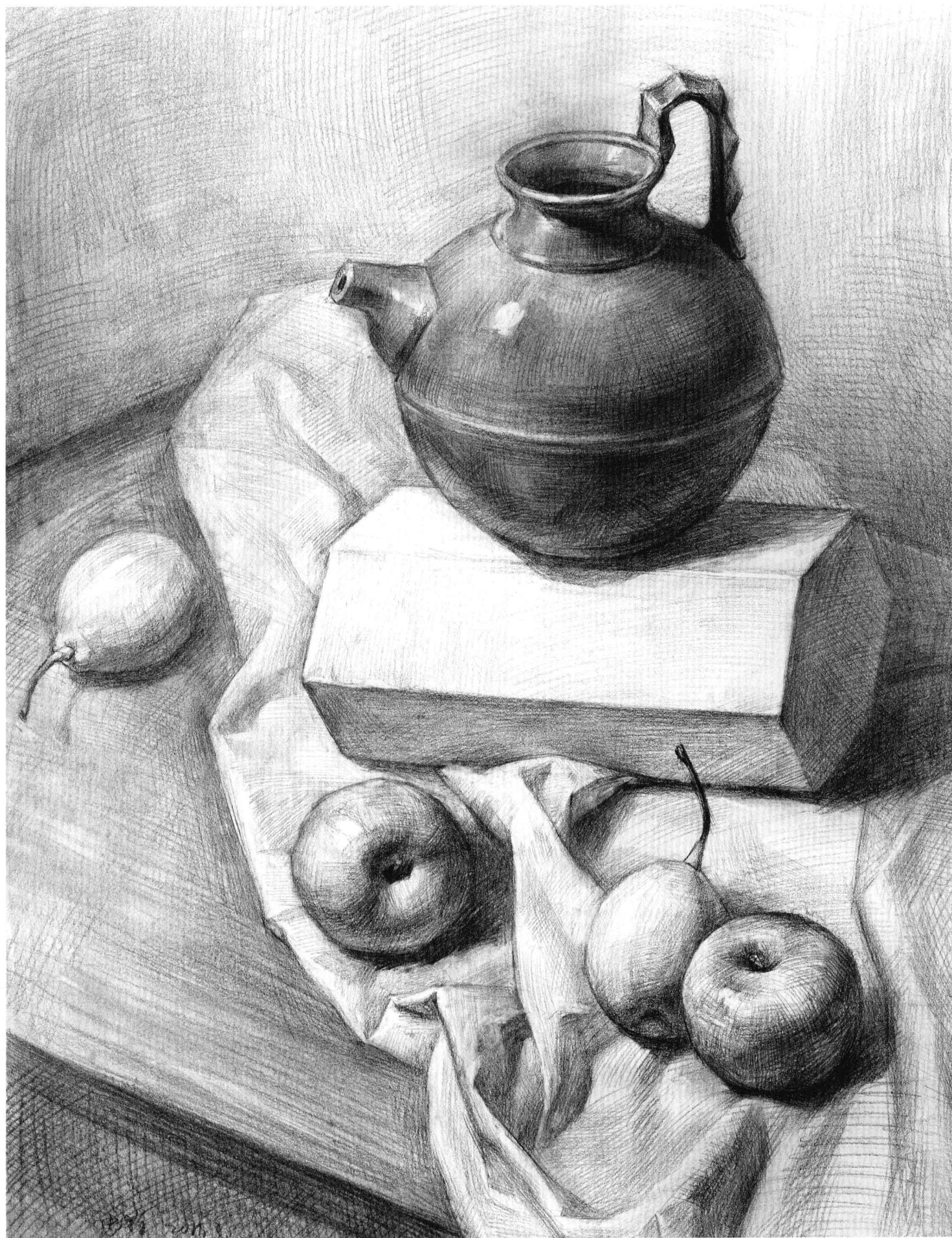
②一般近处的物体要画得“实”,也就是清楚、具体、详细、对比强烈一些。处于远处的要画得“虚”,也就是模糊、大略、概括、对比比较弱。拉开画面前后关系的对比,使空间感得到加强。

③要使平面的画面形成一定的空间感,就得有面与面的转折,因此便会产生“分界线”。一般在静物素描中,想把画面分割成具有纵深感的空间,最好的办法是利用桌面和背景的分界线分割画面。

整个画面处于立面与平面两块衬布所构建的空间中，从纵向的画面分割来说，分为上、下两个组成部分。上层陶罐明暗对比强烈，立体感较强。下层的水果疏密有致，刻画精细。（纵向空间）

从整体来说，三条桌面边缘使画面呈现出非常强烈的深度空间感。近处的苹果和梨相对画得较实，而远处的梨相对较虚。近处衬布画得相对较复杂，而远处衬布画得比较简单。（深度空间）

第四章·静物的质感表现

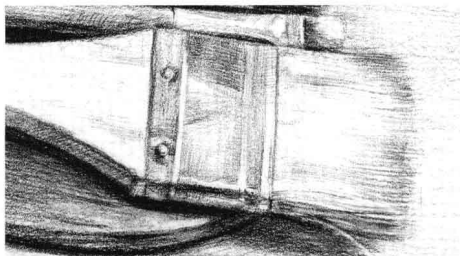
一、什么是质感？

“质”是指物体的物质属性，因为各种物体表面的肌理差异很大，所以质感是表现静物真实感的重要因素。比如瓷器的光滑、衬布的粗糙、核桃的坚硬、棉花的柔软等。在表现质感的同时，也要处理好物体的量感，两者之间的关系是相辅相成的，静物如果没有量感，纵然质感画得再好，物体也会显得轻浮。

二、质感与绘画表现

物体不同的质感是因为不同的肌理对光有不同的反射率，光滑物体比粗糙物体的反射率大很多，所以一般只有光滑的物体表面才可以看到明显的高光和反光。总之，物体质感主要表现在物体的高光和反光部分，因此这两部分是表现质感的重点。

素描中的质感除了可以通过物体的高光和反光表现外，还可以利用线条的轻重、粗细、交错来表现。平滑物体要用整齐的细线来刻画，粗糙物体要用交叉的粗线来表现。

材质：木片/金属/鬃毛

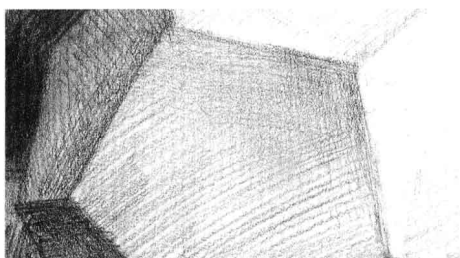
材质：棉绒毛/棉布/塑料

质感：透明\光滑

质感：粗糙\坚硬

表现：交叉粗线\没有高光

表现：平滑细腻\高光明显

忠辉 2011.4.

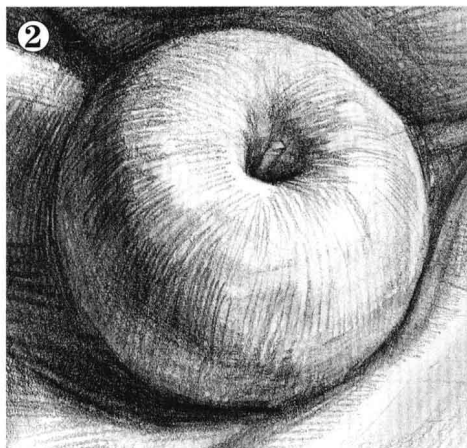
静物的质感和量感通常是联系在一起的，我们在强调它们在光线下的质感时，其实也在强调它们的量感。如左侧的两个油漆罐显得最重，两个玻璃瓶显得稍轻一些，而纯净水瓶最轻。我们可以看出，质感与量感两者缺一不可，没有量感的质感是没有感染力的。

三、常见水果的质感表现

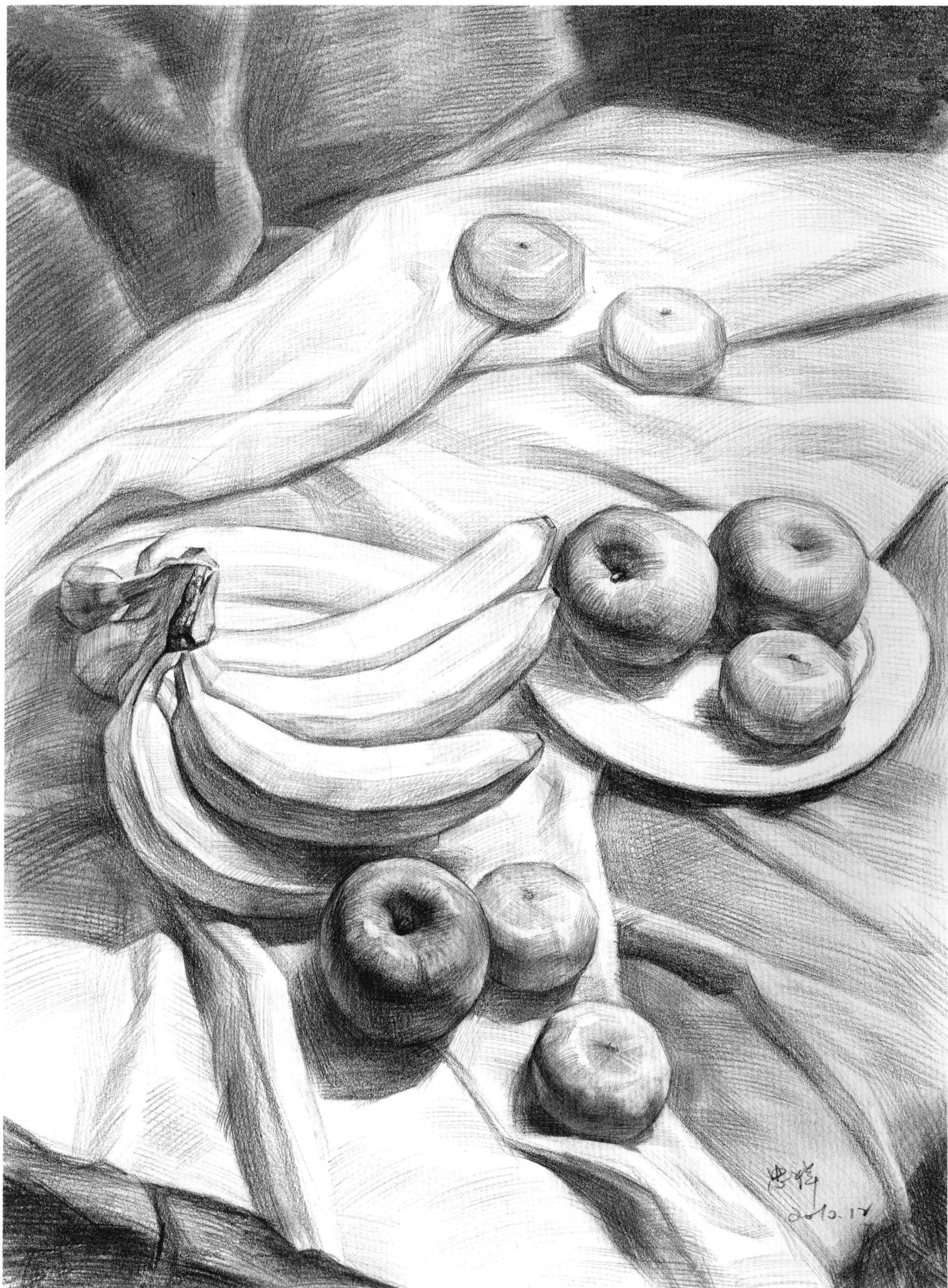
1.香蕉：香蕉皮的“棱”是两个面之间的转折部位，在表现时应将面与面之间的明暗关系区分开。块面与块面间的转折比较平滑，不可画得像棱柱体转折那样生硬。如在表现成串的香蕉时，先整体铺设明暗关系，再根据香蕉的组合关系，找准明暗交界线的位置，再分别单独表现单个香蕉。

2.苹果：常见的有绿、黄、大红、深红等多种颜色的苹果，虽然它们体现出来的色彩感有很大区别，但都有一个共同的质感特征——表面比较平滑且有少量高光。表现苹果平滑的表面时，要用严密的线条、均匀的色调，跟着形体结构用线，充分表现其球形的结构和平滑的质感特征。在画表面光滑的果类时，特别是亮面和灰面，都不能弄花、弄脏，否则会缺乏新鲜感。

3.梨：其固有色和明暗交界线的颜色较浅，所以在表现时需注意控制，切莫把色感画得太深。梨身表面相对苹果较粗糙，高光不如苹果明显。梨的亮面和灰面层次比较丰富且变化微妙，刻画时需注意对亮灰层次的用线和用笔。

四、常见蔬菜的质感表现

1.白菜：应从圆柱体形的明暗大关系入手，先整体表现其明暗关系，再细致表现叶片的形，这样既能表现其细节又不失立体感，避免将叶脉等细节画得琐碎。菜叶和菜帮颜色都较浅，在表现时切勿画“脏”。

2.番茄：番茄表皮光滑，而蒂部粗糙。其形体与球体相似，蒂把连接在果实体的蒂窝内，在明暗的表现上，深红色果实体和深绿色蒂的色调有些接近，应主要从两者间不同的形体和质感表现上拉开差异。

3.茄子：果实表面光滑，固有色为较深的紫黑色，在表现时首先要画准其造型，并区分出蒂把与茄子的色感和质感差异，主要区别在于茄子本身的高光和反光都很明显，且明暗交界线和固有色都比蒂把要暗一些。

