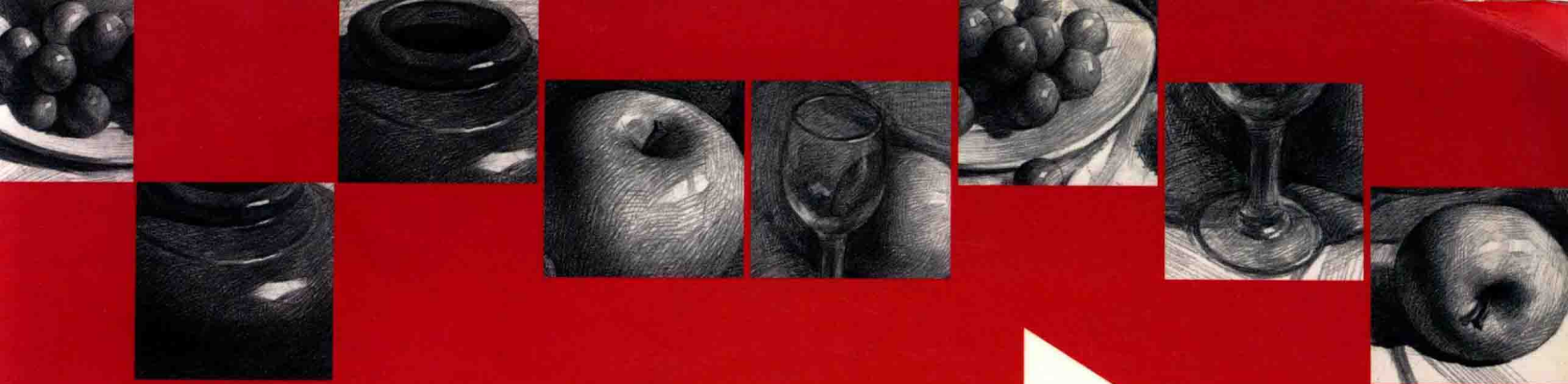




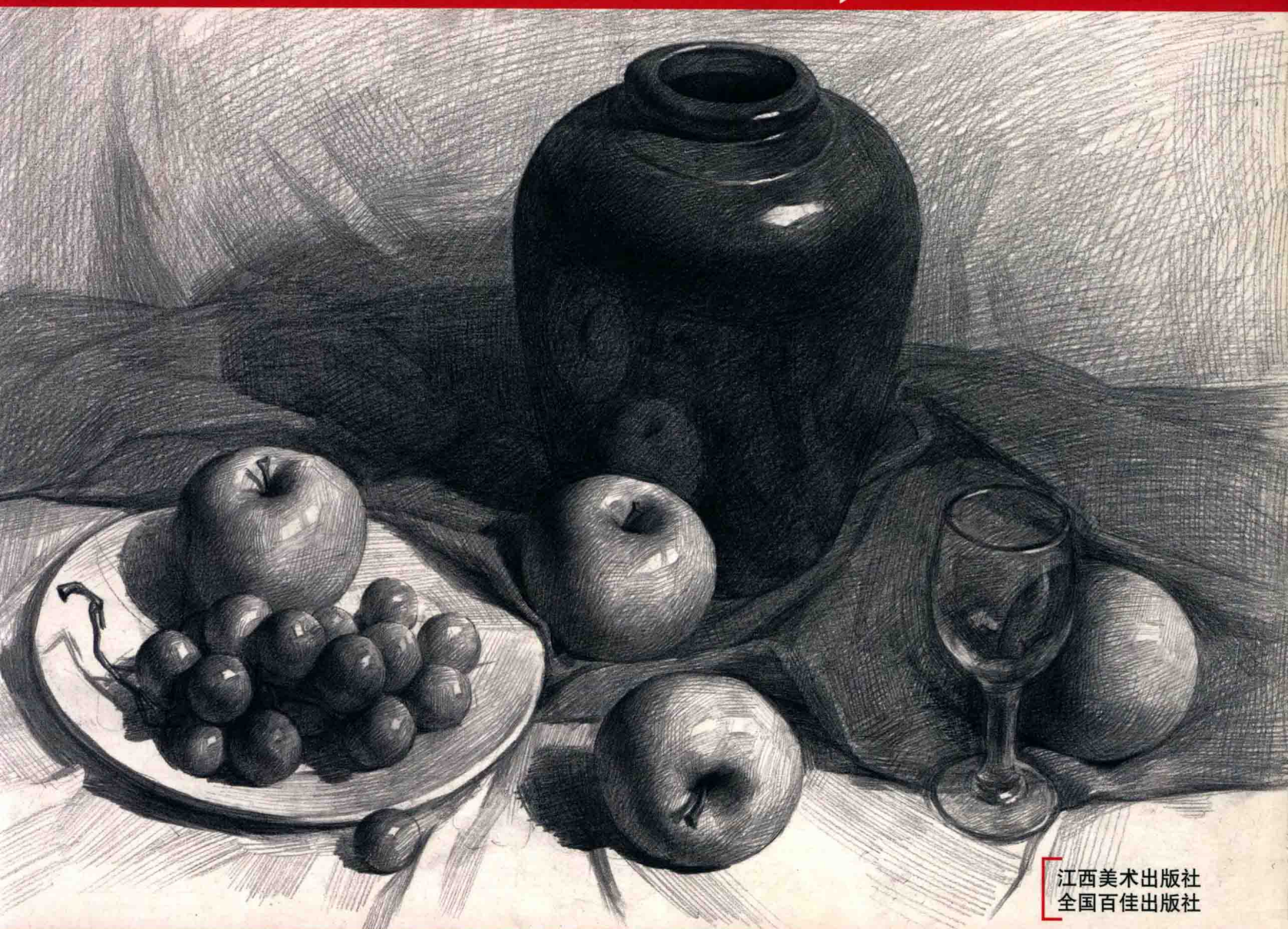
细节 → 整体

素描静物塑造

SUMIAO JINGWU SUZAO

©张开国 著

整体决定成败 细节创造精彩



江西美术出版社
全国百佳出版社



细节→整体

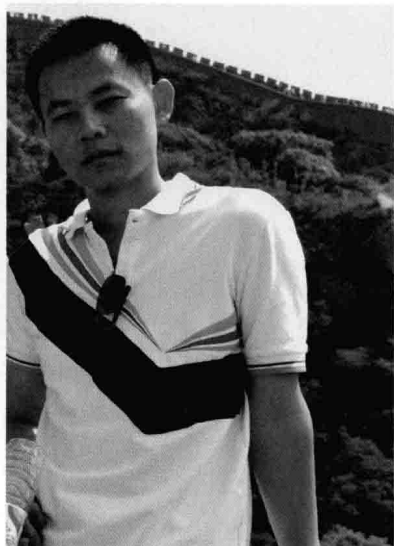
素描静物塑造

SUMIAO JINGWU SUZAO

编著◎张开国

常州大学图书馆
藏书章

江西美术出版社
全国百佳出版社



作者介绍

张开国

- 山东莒县人，莒州书画院画师。
- 2003年开始在高考培训班代课。
- 2007年5月，举办抽象素描个人作品展。
- 2007年至今，于北京、山东、广东、黑龙江、安徽等省市各画室及美术高考培训机构做考前教学工作。

序

绘画是一门艺术，更是一门学问。在绘画入门环节，基础绘画更是一门技术。要掌握绘画技术，我们首先要熟知表现的对象，既要求我们去把握自然万物在光影下变化的共同规律，更要了解绘画中最基础的知识并把握好绘画的技巧。目前各高校美术专业高考主要是检测考生对基础知识的掌握能力，只要扎实地掌握这些就足以让你顺利地踏进大学的门槛，同时，也将会成为你绘画里程的基石。

我们现在所学习的绘画基础课程，尤其针对高考的这些内容，几乎是从西方引进的。西画讲究的是理性和科学的分析。所以学习西画就要求我们在这个过程中要更多地加入理性分析，科学地剖析对象。只要我们学会正确地分析和思考，一定可以画得好。

本书用简洁易懂的语言和图解讲解了静物素描的基础知识和各自存在的规律及秘密。书中涉及的绘画基本规律及素描静物的画法都适用于素描几何形体、石膏头像、人物头像。掌握素描作画的基本方法和绘画中的基本规律将为你更好地掌握绘画语言作好铺垫。

在绘画教学过程中，通过不断地积累、学习和思考，我摸索出了一套行之有效的绘画方法，其中有“点测定形法”、“明暗剪纸法”等，在本书相关章节中将详细讲解。

无论绘画是一门艺术还是一门技术，都是有规律可循的。在绘画中，我们要学会思考，善于思考，才能有所进步，进而取得好的成绩。“功夫不负有心人”，“功夫”指的是肯去勤奋地努力做事情，“有心人”指的是善于思考的人，所以我们在绘画过程中不仅要做一个勤奋的人，还要做一个善于思考的人，我们坚信只有这种人才是能够取得成功的人。

“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。”“书是最好的哑巴老师”是人们对书的评价。“黄金屋”是需要去认真揣摩思考才可以找得到的，而“哑巴老师”，如果你带着问题去找她，她会对你说话的。我们要学会边思考边看书，更要学会带着问题看书。

希望此书能帮你踏入理想的大学之门，更希望此书会让你喜欢上绘画甚至爱上绘画。

张开国

2011.9.18 于山东

目录 CONTENTS

第一章 素描静物基本知识讲解/4

第一节 素描的基础知识/5

第二节 专有名词解说/6

第三节 素描中的虚实/7

第四节 透视/8

第五节 素描静物中的构图形式及要点/9

第二章 物体的细节塑造/10

第一节 物体的体积/11

第二节 单个物体（以苹果为例）的作画步骤及深入塑造过程解析/12

第三节 具有特殊质感物体及布褶的细节/塑造/质感/13

第四节 衬布的作画步骤及应注意的要点和细节/17

第三章 整体（画面效果）/18

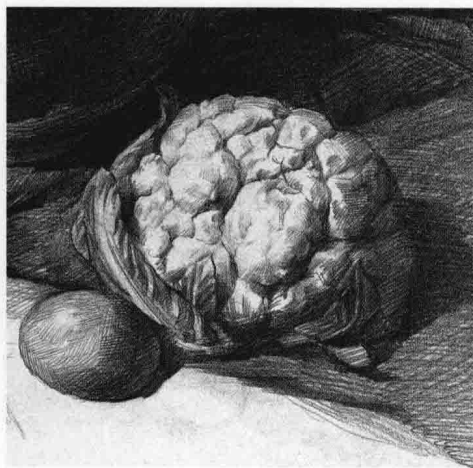
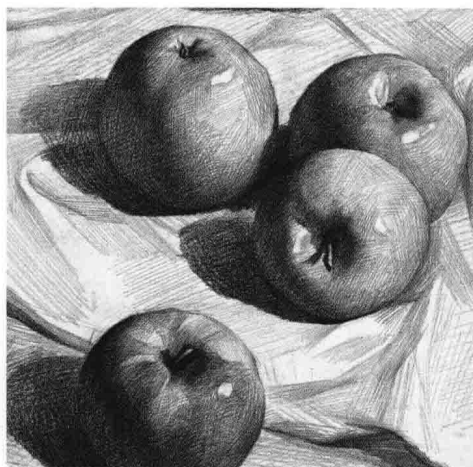
第一节 画面效果/19

第二节 画好素描静物的三个重点/21

第三节 素描静物的作画步骤/22

第四章 组合素描静物短期作业/23

第五章 组合素描静物长期作业/73





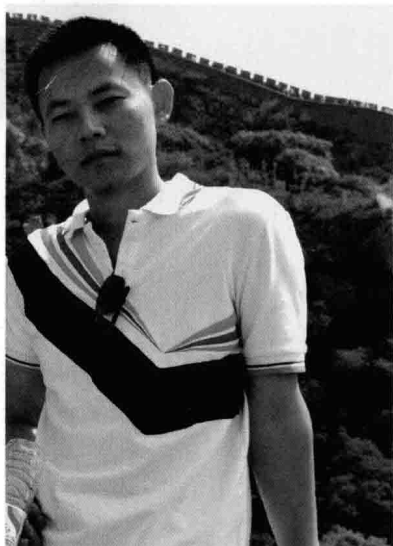
细节→整体

素描静物塑造

SUMIAO JINGWU SUZAO

编著◎张开国

江西美术出版社
全国百佳出版社



作者介绍

张开国

- 山东莒县人，莒州书画院画师。
- 2003年开始在高考培训班代课。
- 2007年5月，举办抽象素描个人作品展。
- 2007年至今，于北京、山东、广东、黑龙江、安徽等省市各画室及美术高考培训机构做考前教学工作。

序

绘画是一门艺术，更是一门学问。在绘画入门环节，基础绘画更是一门技术。要掌握绘画技术，我们首先要熟知表现的对象，既要求我们去把握自然万物在光影下变化的共同规律，更要了解绘画中最基础的知识并把握好绘画的技巧。目前各高校美术专业高考主要是检测考生对基础知识的掌握能力，只要扎实地掌握这些就足以让你顺利地踏进大学的门槛，同时，也将会成为你绘画里程的基石。

我们现在所学习的绘画基础课程，尤其针对高考的这些内容，几乎是从西方引进的。西画讲究的是理性和科学的分析。所以学习西画就要求我们在这个过程中要更多地加入理性分析，科学地剖析对象。只要我们学会正确地分析和思考，一定可以画得好。

本书用简洁易懂的语言和图解讲解了静物素描的基础知识和各自存在的规律及秘密。书中涉及的绘画基本规律及素描静物的画法都适用于素描几何形体、石膏头像、人物头像。掌握素描作画的基本方法和绘画中的基本规律将为你更好地掌握绘画语言作好铺垫。

在绘画教学过程中，通过不断地积累、学习和思考，我摸索出了一套行之有效的绘画方法，其中有“点测定形法”、“明暗剪纸法”等，在本书相关章节中将详细讲解。

无论绘画是一门艺术还是一门技术，都是有规律可循的。在绘画中，我们要学会思考，善于思考，才能有所进步，进而取得好的成绩。“功夫不负有心人”，“功夫”指的是肯去勤奋地努力做事情，“有心人”指的是善于思考的人，所以我们在绘画过程中不仅要做一个勤奋的人，还要做一个善于思考的人，我们坚信只有这种人才是能够取得成功的人。

“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。”“书是最好的哑巴老师”是人们对书的评价。“黄金屋”是需要去认真揣摩思考才可以找得到的，而“哑巴老师”，如果你带着问题去找她，她会对你说话的。我们要学会边思考边看书，更要学会带着问题看书。

希望此书能帮你踏入理想的大学之门，更希望此书会让你喜欢上绘画甚至爱上绘画。

张开国

2011.9.18 于山东

目录 CONTENTS

第一章 素描静物基本知识讲解/4

第一节 素描的基础知识/5

第二节 专有名词解说/6

第三节 素描中的虚实/7

第四节 透视/8

第五节 素描静物中的构图形式及要点/9

第二章 物体的细节塑造/10

第一节 物体的体积/11

第二节 单个物体（以苹果为例）的作画步骤及深入塑造过程解析/12

第三节 具有特殊质感物体及布褶的细节/塑造/质感/13

第四节 衬布的作画步骤及应注意的要点和细节/17

第三章 整体（画面效果）/18

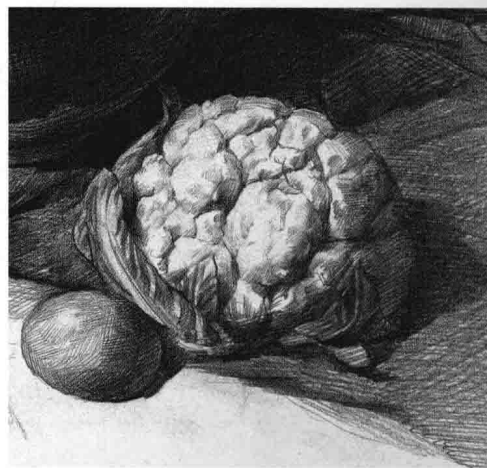
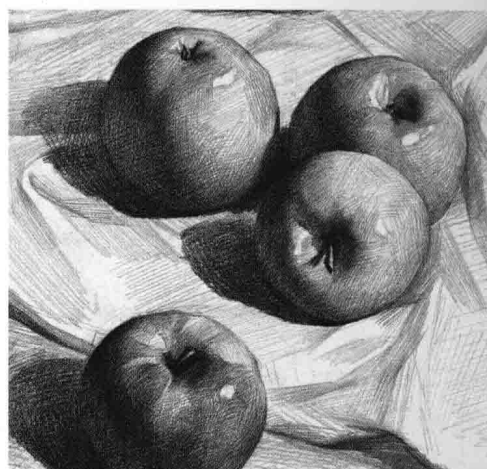
第一节 画面效果/19

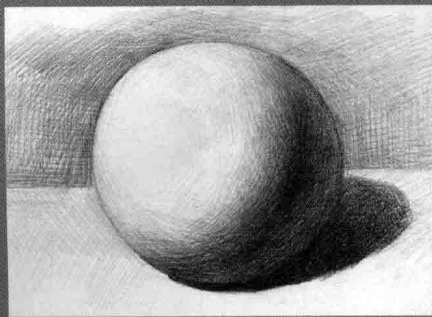
第二节 画好素描静物的三个重点/21

第三节 素描静物的作画步骤/22

第四章 组合素描静物短期作业/23

第五章 组合素描静物长期作业/73





素描是打开绘画艺术之门的基础，正确有效的素描训练既是掌握物体造型和塑造能力的最佳方法，也是养成对画面整体把握习惯的最佳方法，通过对素描的学习可以为绘画打下坚实的基础。而素描静物不但可以帮助我们去体会如何在一张空白的纸上呈现出物体的形状和体积，还会帮助我们理解如何把握画面中物体的细节、质感以及整体效果和绘画中的技法等。

01

第一章

素描静物基本知识讲解

第一节 素描的基础知识

线的练习

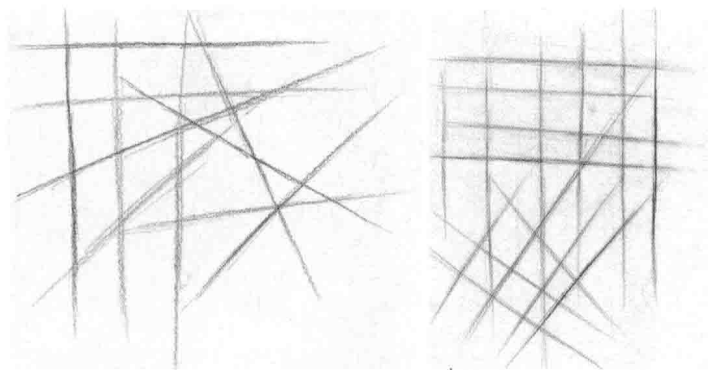


图1 线的练习

很多初学绘画的学生上第一堂课便是画直线，这些线包括垂直线、水平线和不同角度的倾斜线（图1）。

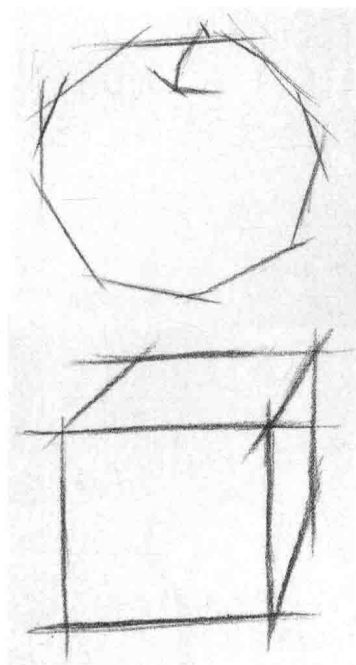


图2

练习画线是件枯燥乏味的事情，但是可不要小看这些画起来让你无感觉的线，在绘画中所有的形体都可以用直线相互连接、交叉和堆积出来，从而得到你想要的形体（图2）。

总结

有些初学者可能会问为什么要用直线，用曲线不可以吗？这样不是更简单直接吗？你可以随便找一个物体尝试一下，是否能够随手用一根曲线或几根曲线将它的形状画准。如果不能，还是乖乖练习画直线吧。画好直线你会发现再复杂的形状也可以用若干的直线段将其表现出来，从而调整准确，因为相比之下画直线比画准不同弯度的曲线更加容易。

另外，画好直线还可以更好地估测两点的距离及比较点与点的位置差等（图3），何乐而不为。

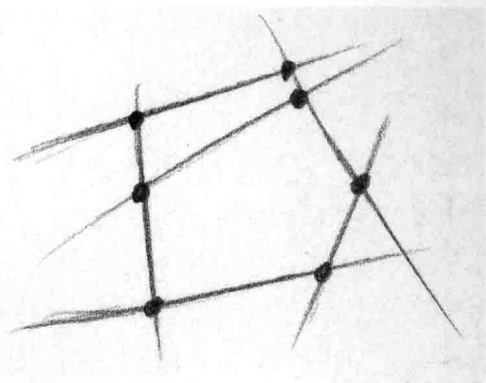


图3

调子的练习

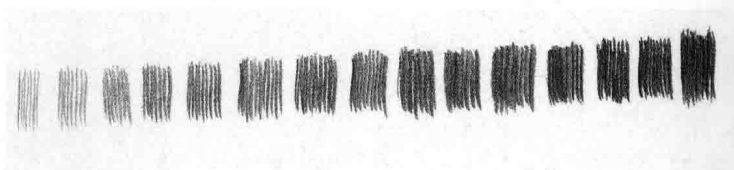
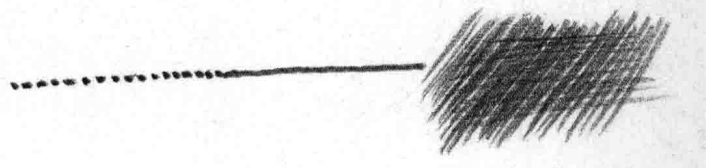


图4 多层次的调子

调子，是素描绘画中的专有名词。“调子”一词是由音乐中的“音调”演变而来的，在音乐的音调中有7个基本音符，同样，绘画中的调子也是有层次的。（图4）



点 — — — — — 线 — — — — — 面

图5

而在素描的“调子”中有三大基本色域，即我们通常所说的黑、白、灰。在调子的练习中，老师一般会教给你如何画调子，例如画调子最常用的方法就是排线，因为大家都知道无数个点密集排列可以成线，无数条线密集排列可以成面（图5）。在练习画调子的时候，即练习排线的时候，要谨记“秩序”和“密集”，否则你的线不会形成面，而是像一堆乱草。因此排线均匀可以避免画面出现“花”和“乱”的问题，使画面更加整体。

第二节 专有名词解说

形体

形，指物体的形状，即一个物体是圆形的（篮球等），是方形的（砖块等），还是不规则的形状（衣服等）。它呈现出物体的外轮廓或剪影影像。在绘画中首先做到画准所画对象的形状。

体，指物体的体积。无论大小，所有物体都有体积，大家都知道体积是占有一定空间的，在数学中我们知道一个物体都有长、宽、高。通常所说的三维立体的三维就是指的长、宽、高，在绘画中我们通常称其为物体的长度、宽度和厚度（深度），正是它们共同构成了一个画面的立体效果。

在此要特别注意只有“形”准确，“体”才可以画对。所以，通常无论是练习还是考试老师都会要求形体准确（形为体服务，体可以检验形的准确程度）。

物体上的点、线、面

点，物体上突出的点通常表现为转折强烈的结构点，是面与面的边缘线相互交汇形成的（图6，图7）。

线，是面的边缘，也可以称为面的轮廓，物体上的线通常表现为一个面转向另一个面的转折线（图8），这种线也被称为结构线。理解结构，画准结构可以避免画面中出现“软”的问题，使物体能够表现得更加结实。

面，构成体积的要素，不同倾向的面相交在一起，就会形成体积或空间（图9）。

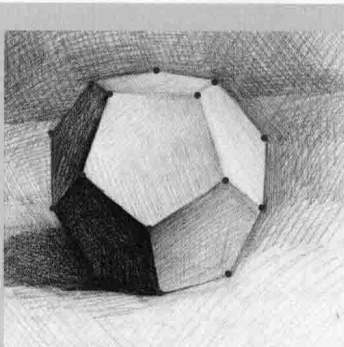


图6

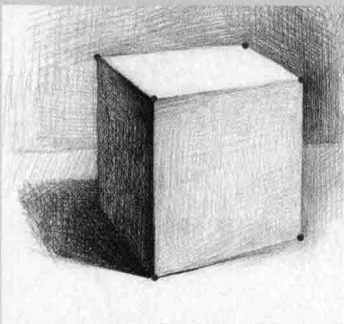


图7

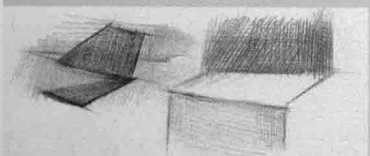


图9

不同倾向的面相交便会在空间中形成体积

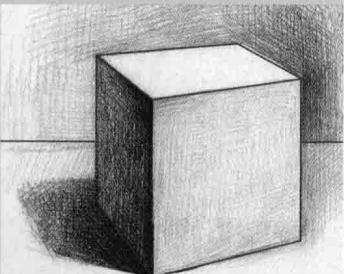
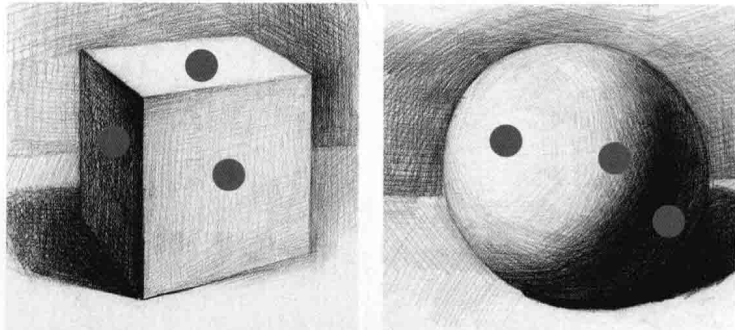


图8

三大面

绘画中的三大面，指在背光面（黑）、受光面（白）、顺光面或斜受光面（灰），即黑、白、灰这基本的三大面（图10）。

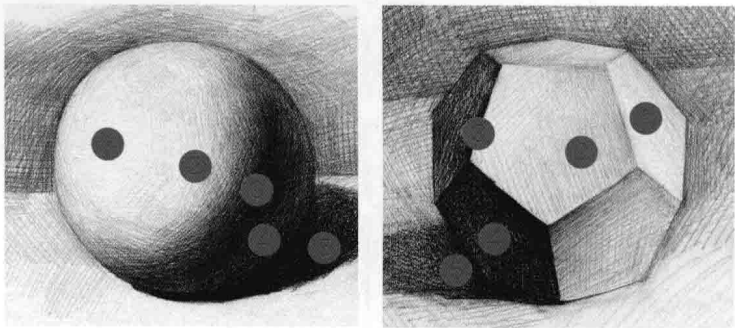


●黑（暗面） ●白（亮面） ●灰（灰面）

图10

五调子

素描中的五调子，指受一个主光源照射下的物体所体现出来的明暗五个层次（图11）。



●高光 ●中间调子 ●明暗交界线 ●反光 ●投影

图11

●亮调子（高光）：光线直射物体的部分。

●中间调子（灰调子）：光线斜射或与光线平行的部分。

●明暗交界线（转折线）：亮部与暗部的交界处，不受光源照射，很少甚至不受反光影响，因此成为物体上最重的颜色。明暗交界线通常表现为物体上最强烈的转折线。注意明暗交界线是有厚度的，它其实是一个很窄的面。

●反光：由于光线受周围临近物体反射后又重新照射在物体上，在物体的暗部较为明显，所以反光较明暗交界线、投影会亮一些，反光存在于明暗交界线和投影之间，因此给我们的视觉感受是较亮的，实则不然，其明亮程度以物体质感和周围环境而定。

●投影：有光才能看到物体，才会产生基本的五调子，因物体挡住了光便会产生影子且投在放置物上，所以投影也是五调子之一。靠近物体的部分因反光再次被物体遮挡，所以受反光影响较小，颜色较重，远离物体的部分受周围反光影响较大则颜色略浅。投影的科学分析参见20页：手电筒原理。

第三节 素描中的虚实

虚，指物体边缘模糊，明暗对比弱。实，指物体边缘清晰，明暗对比强。在现实物体中并没有什么虚实，而是因为我们看物体的时候会定焦在一个点上，这个点通常被称为“视觉中心”，虚实是因为我们的眼睛所看到的物体，离我们的远近不同或聚焦点不同而产生的。在此将素描静物中的虚实做了归纳，其中包括：上实下虚、近实远虚（前实后虚）、亮实暗虚（图12）。

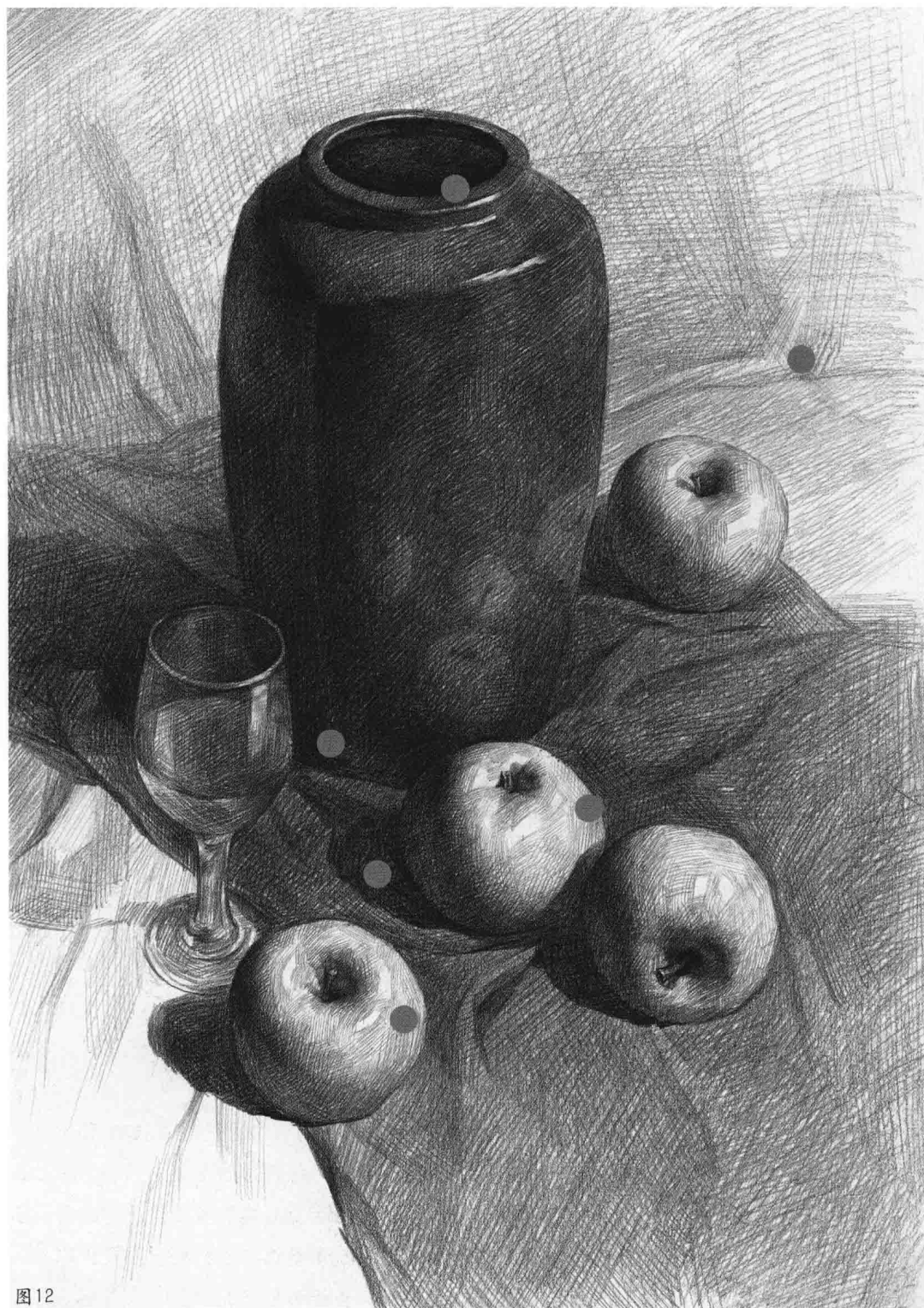


图12

近实远虚

远虚，是指由于我们的视线要穿过空气中无数漂浮着的尘埃的阻挡才能看见远处的物体，所以导致我们看到的远处的物体显得模糊。近实，则反之。这种规律被人们称作空气透视。例如，同时有两个少年穿着一样的白（黑）衬衣，一个离你近一个离你远，近处的则显得更加白（黑）。因此我们同样可以得知近亮（重）远灰。

上实下虚

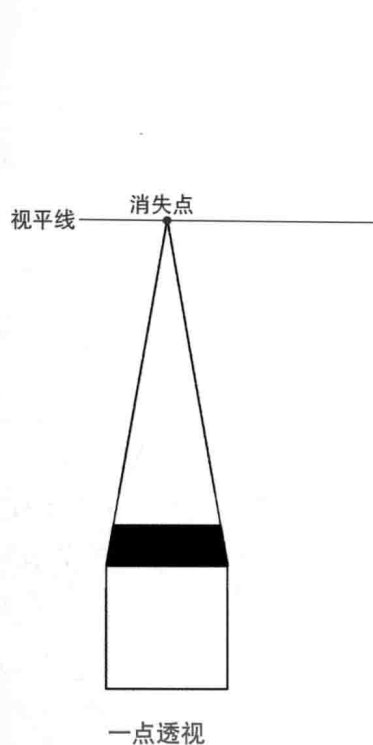
在平时的练习中，我们对描绘对象一般都是处于俯视的，这样，物体上方则离我们的眼睛较近，从而实。而物体下方离我们的眼睛较远，相对上方要虚一些。

亮实暗虚

我们通常看物体，亮部会比暗部要清晰得多，在绘画的时候我们也要遵循这个自然规律。例如，我们的地球本身也是一个物体，它始终保持着一半亮一半暗的状态，亮的一半是白天，我们能清晰地看到东西，暗的一半是黑夜，黑到一定程度则伸手不见五指。我们平时所见到的物体，也可以这样去理解它们的亮实暗虚的关系。

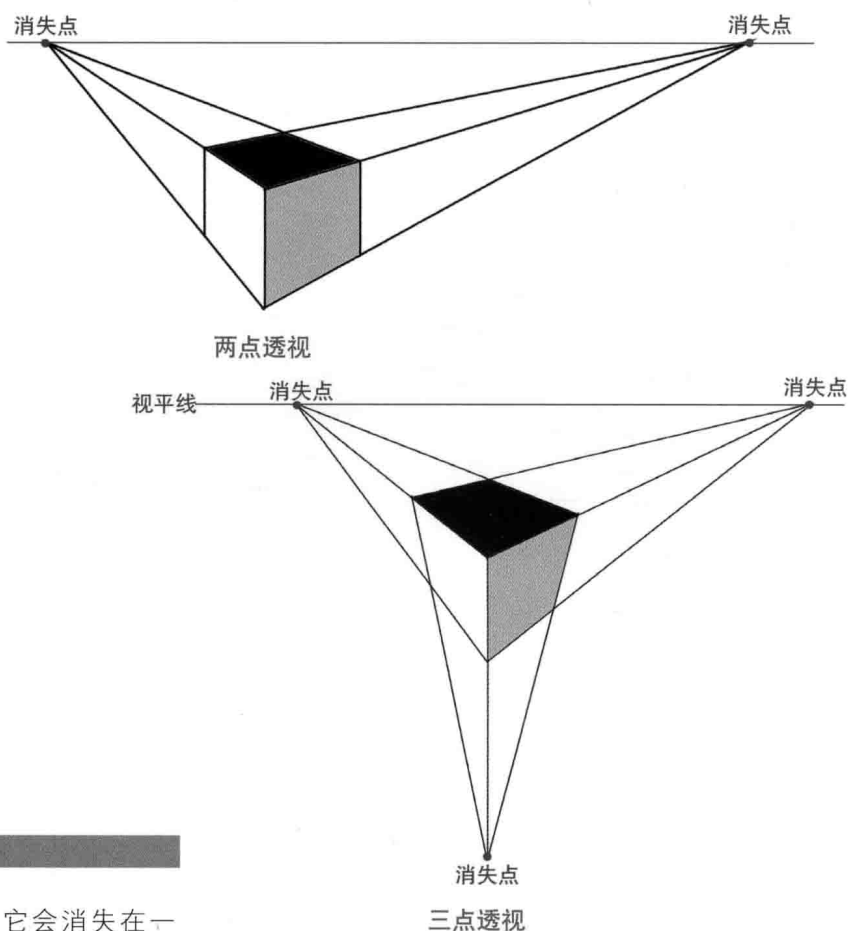
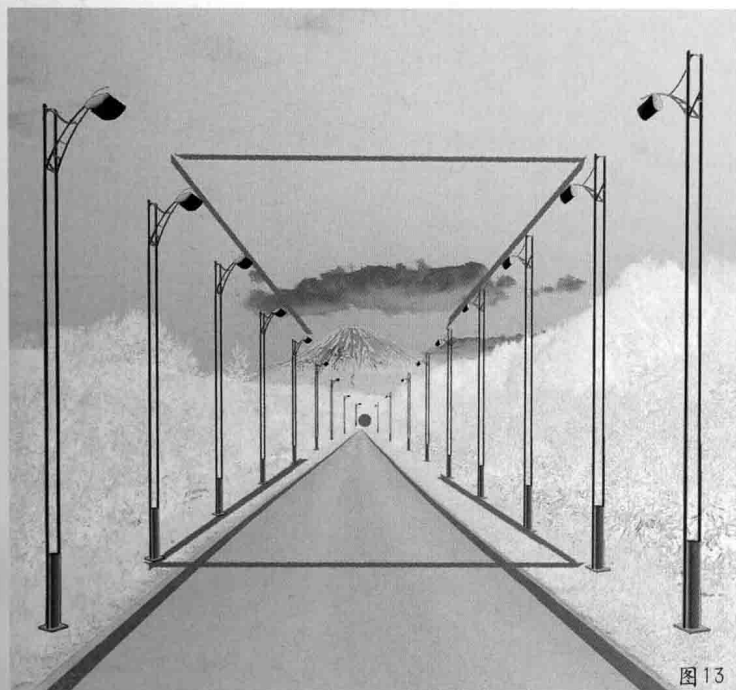
第四节 透视

以立方体为例，当我们只看到立方体的两个面时，以侧面（平视）、底面（仰视）或顶面（俯视）而言上下两条边缘线会在远处相交于一点，这个点成为这两条线的消失点，在这种透视现象中只有一个消失点。以立方体的正面而言一个体面的上下两条边缘线与眼睛平行时所产生的透视现象，立方体的正面不会产生透视现象。因此一点透视又被称作平行透视。



一点透视

就我们常见的路灯而言就是一点透视，它会消失在一
点，透视遵循着近大远小的自然规律（图13）。



两点透视

顾名思义，两点透视存在两个消失点。以立方体为例，如果在一个固定视点看到立方体的三个面，那么这个立方体将会形成两点透视（当平视时最少看到两个侧面）。在两点透视中初学者很容易会将其透视画反，只要记住在确定消失点之前，先确定一个面的哪一条边缘线离自己近，再根据近大远小的规律来确定消失点，这样就不会把透视画错了。

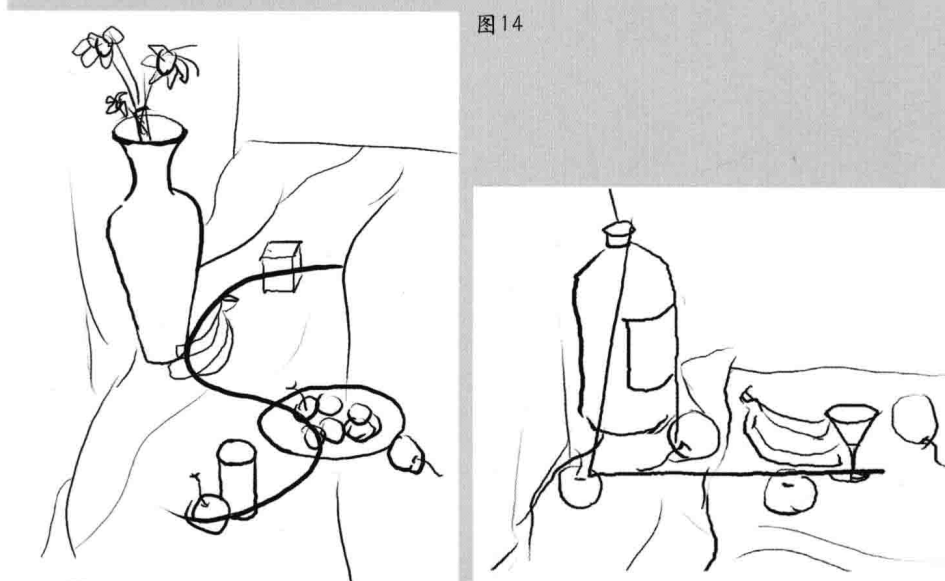
三点透视

三点透视，除了左右两个消失点之外，在上方或下方也会有一个消失点，此时我们看到的所有面在上（下）、左、右三个方向上都产生了透视。在透视中我们常用的为一点透视和两点透视，所以我们要对透视有一个很好的理解和把握。

第五节 素描静物中的构图形式及要点

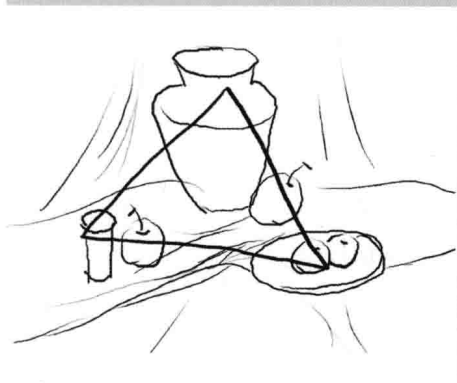
常见的构图形式有三角形、多边形、L形、S形、C形、O形等多种形式(图14),所有图示中的构图形式只是一个参考,不管你的构图属于什么构图形式,一定要把握好整个画面如天平一样的左右均衡感,上紧下松。另外,构图中还要注意疏密得当,错落有致,这样画面才不会显得简单、拥挤、零散。好的构图会像曲子一样拥有一种音乐的节奏感。

图14

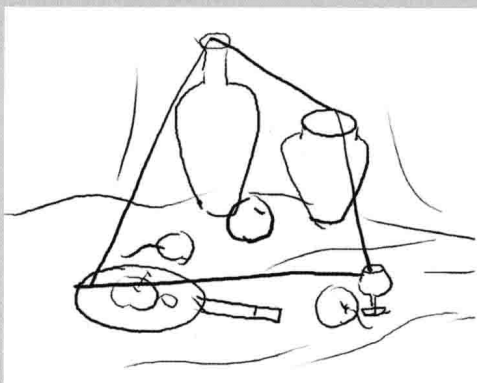


S形构图

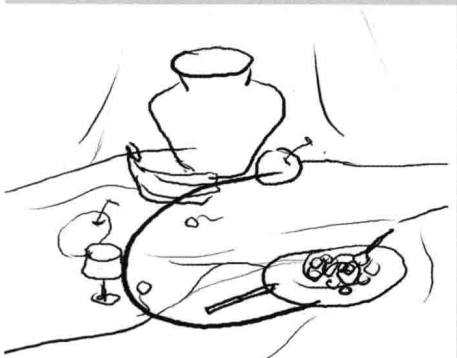
L形构图



三角构图



多边形构图



C形构图



O形构图

在构图中应注意的各种造型对比

由于我们对世间万物的感受不同,我们的画面中的物体随其出现一些形状上的对比。从物体外形的基本视觉观来讲,画面中常常出现方圆对比、高矮对比、胖瘦对比等(图15)。

图15



方圆对比



高矮对比



胖瘦对比



通过本章的学习，让学生了解对物体质感与量感的细节塑造。质，是指物体的物质属性。不同的物质给人以不同的视觉感知，这就是质感。如陶罐的粗糙，玻璃的光洁，丝绸的柔软，金属的坚硬等。量，是指物体的重量，不同的重量给人以不同的视觉感知，这就是量感。在造型艺术中，量感与质感的表现是密切联系的。物体的量感和某些质感本应是触觉感知，但当物体作用于我们的视觉后，唤起了我们的感知经验或某种心理联想，而产生了视觉上的质感和量感。在素描训练中，对物体质感与量感的细节塑造，使物象的表现更真实而富于感染力。

02 第二章 物体的细节塑造

第一节 物体的体积

(点成线, 线成面, 面成体。)

形体中面的递进转变

任何形体都可以将其概括成简单的几何体, 以苹果为例, 可以将其概括成立方体, 然后从立方体到画面中的苹果产生递进转变(图16)。

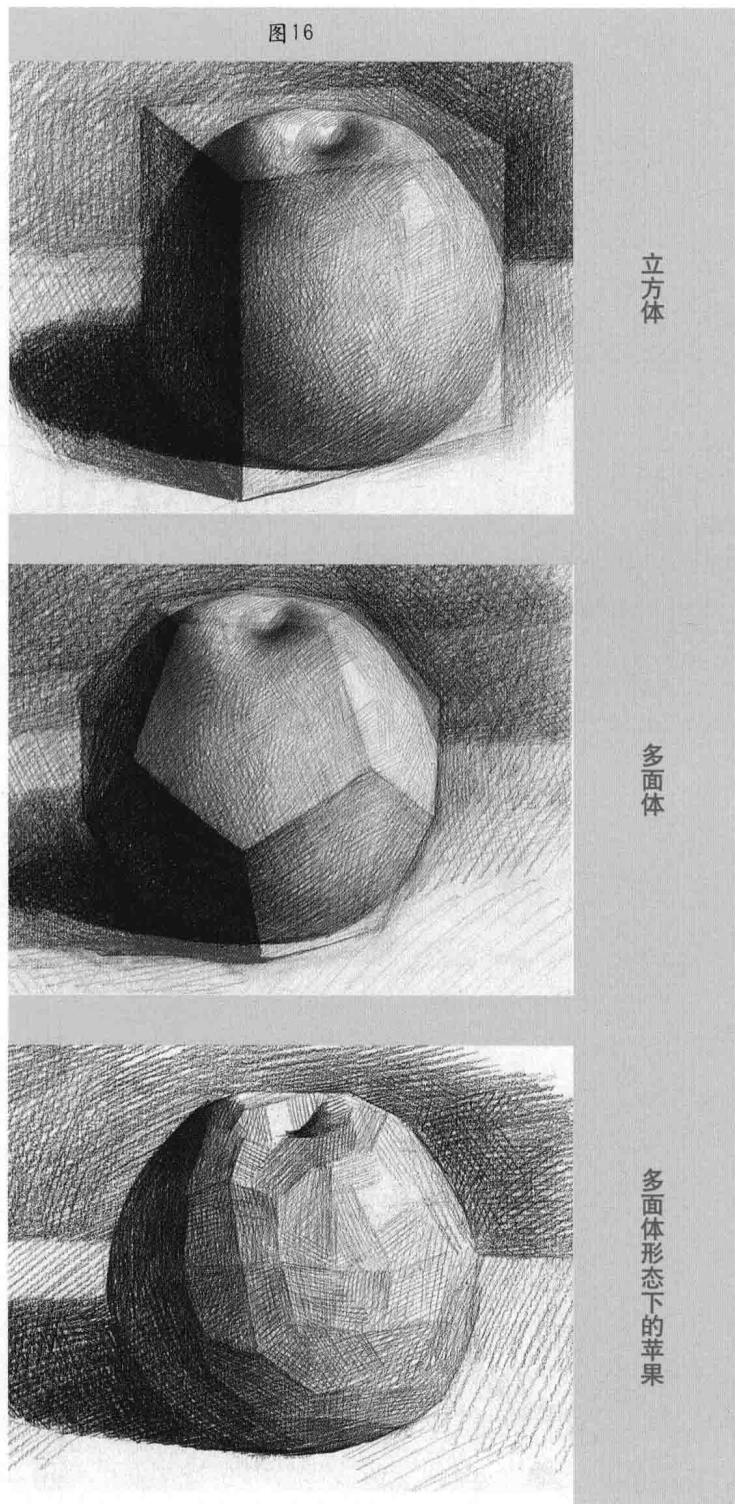
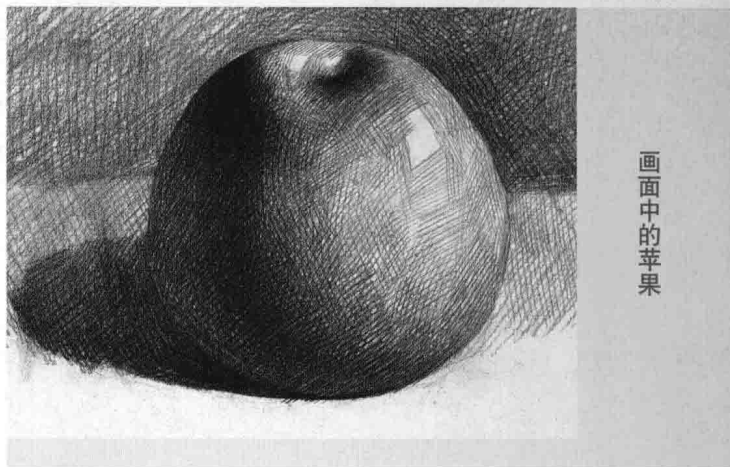


图16

立方体

多面体

多面体形态下的苹果



画面中的苹果

物体中的体面转折

因为所有物体都有体积, 因此必然会产生体面转折, 这种转折都是相通的, 即在一个物体上均会出现上下转折和左右转折。在此以常见的苹果为例(图17)。

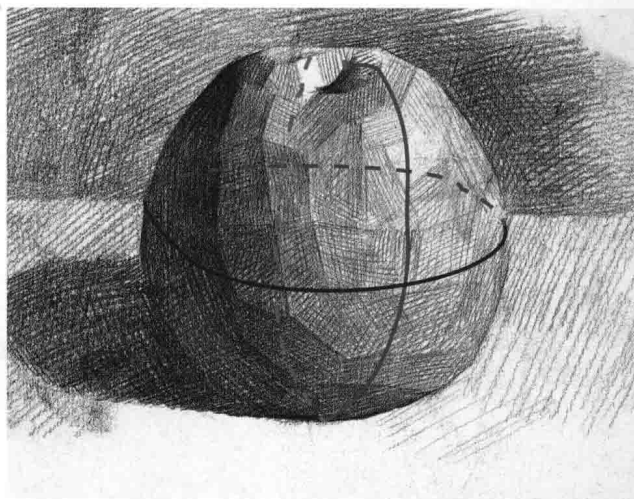
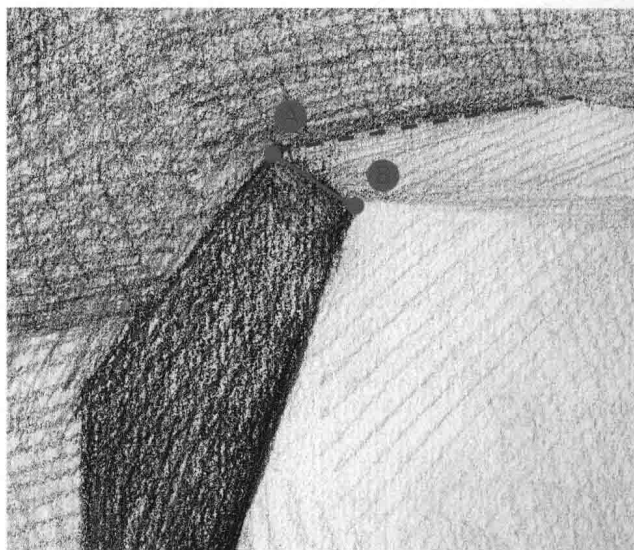


图17

塑造前分析

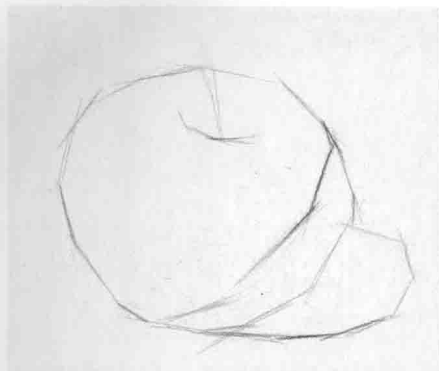


蓝色虚线为轮廓线, >为轮廓线上的转折
点, 红色线段为面与面之间的转折线。

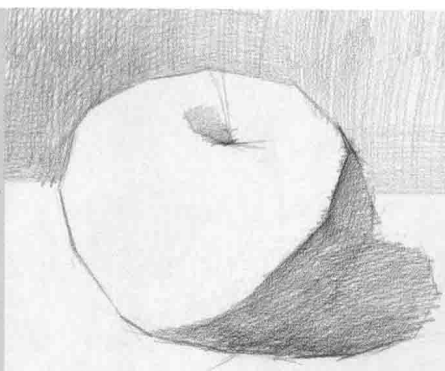
图18

塑造中我们要注意体面的转折, 物体边缘轮廓线的变化代表有面产生。轮廓线上有转折的地方, 在物体表面中便会有面的转折。以多面体上的体面转折为例(图18)。

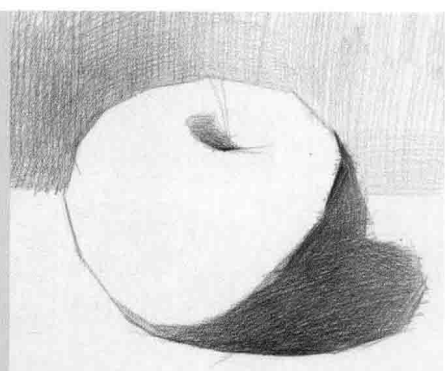
第二节 单个物体（以苹果为例）的作画步骤及深入塑造过程解析



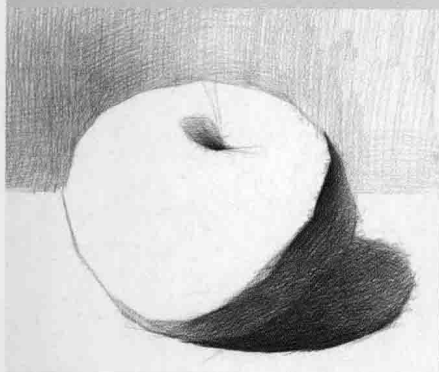
第一步：用长直线将苹果的基本轮廓及明暗交界线和投影的形状勾画出来。



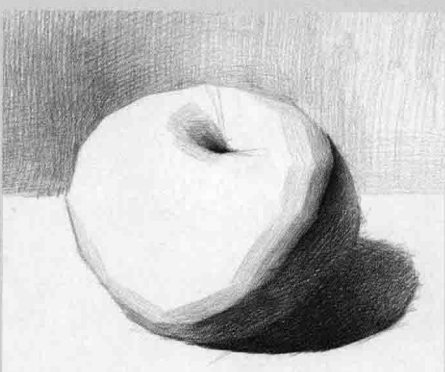
第二步：用均匀的调子分别将暗部、投影和背景平铺出基本的明暗关系。



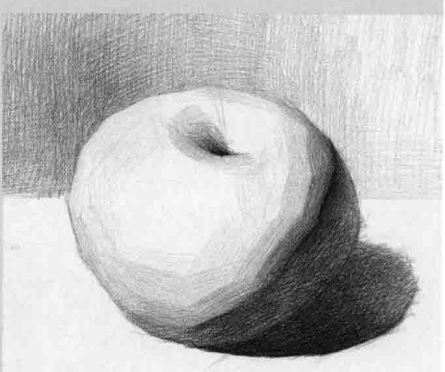
第三步：校正暗部和投影的形状，同时加强暗部调子并将明暗交界线和投影的虚实强调出来。



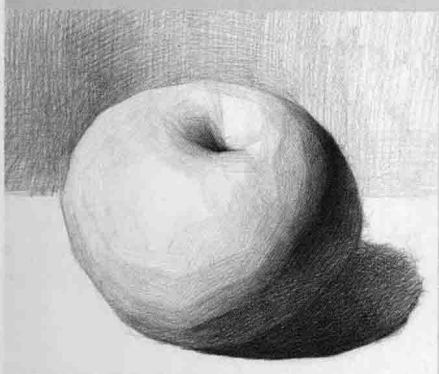
第四步：强调出明暗交界线并区分暗部和投影的关系。



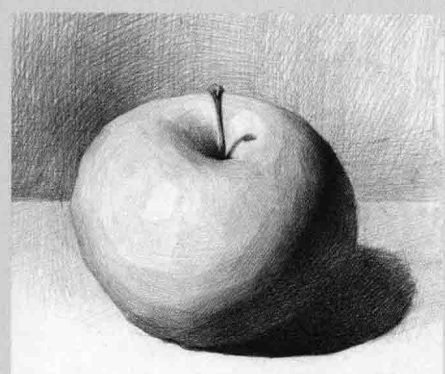
第五步：从明暗交界线向高光方向逐渐变亮的调子铺出灰调子。



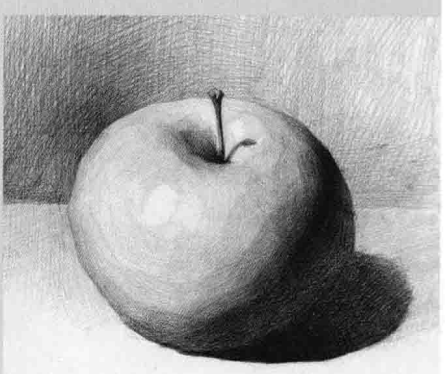
第六步：将亮部的各个面的灰调子分出明确的层次关系。



第七步：从体面转折的多个方向将不同的层次细化并描绘出高光的形状。



第八步：进一步深入刻画并画出能增加物体趣味性的点缀（例如苹果柄）。



第九步：将物体从体积和明暗对比做最后的调整，使其具有强烈的明暗关系和体积感。

调子中的音乐

通过仔细解读一幅好作品，我们可以看到调子可以分为N多个层次，这就像音乐里的高低音符一样，音符放在一首曲子里打乱秩序形成新的节奏才好听。同样，在绘画中调子要根据一张画面的光照、物体的结构等进行变化，从而在乱而有章、富有节奏感的明暗变化中形成一幅好的素描作品。

第三节 具有特殊质感物体及布褶的细节/塑造/质感

上釉器皿及瓷器→细节/塑造/质感 (图19)

画前分析：画罐子时要注意明暗交界线的位置（图19a），明暗交界线是曲线ab和曲线AB，而我们通常认为的明暗交界线是曲线CD，在此校正一下你之前的理解，如果我们将罐子的颈部和罐口去掉便会得出明暗交界线就是AB，而上方你所认为的暗部只不过是颈部和口部在罐子顶面上的投影，这个要依据顶面到立面的转折角度而定。例如像接近花瓶造型的罐子其上下转折很小，因此我们可以将其像找圆柱体的明暗交界线一样来确定它。

现在我们对罐子的明暗交界线和结构线来做分析，我们将罐体简化成最基本的几何形体（图19b），通过光影分析后，其表现为虚弱的明暗交界线同时表现为突出的结构线。因此，我们在画罐子的时候应该做到更好地把握（图19c），此时，我们选择感性的观察和理性的分析，选择图中的第三种处理方法c。

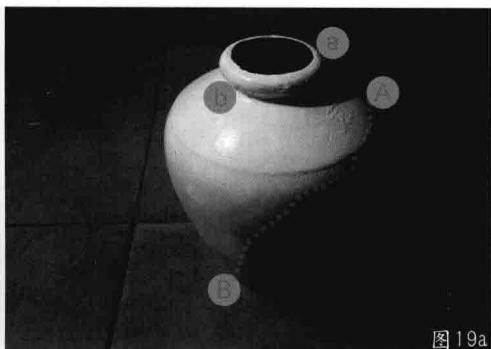
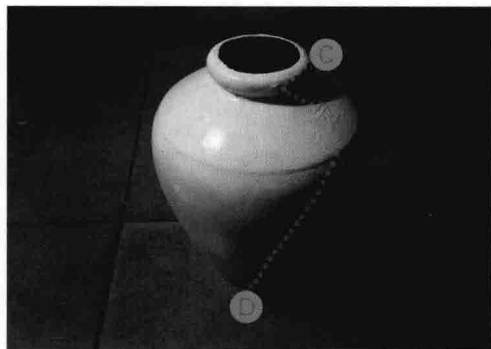


图19a

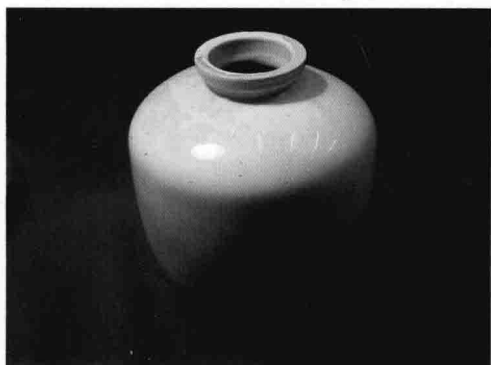


最常见的上釉的罐子



图19b

单一颜色的罐子



结构线更为明确的罐子



图19b

结构线更为强烈的几何形体

图19c



a. 明暗交界线错误
(没有通过正确的分析和观察)



b. 明暗交界线正确
(强烈的明暗交界线，虚弱的结构线)



c. 明暗交界线正确
(强烈的结构线，虚弱的明暗交界线)