

美术自学向导丛书

静物素描

范画精选

张怀林
编著

福建美术出版社

除了色彩
素描是包罗万象的

——安格尔

临摹可以使
有才能的人轻易

获得成功

——德拉克罗瓦

张怀林

JINGWU SUMIAO

FANHUA JINGXUAN

ZHANG HUAI LIN BIANZHU

FUJIAN MEISHU CHUBANSHE CHUBAN

静物素描写生述要

张怀林

一 为什么要画静物素描

素描是造型艺术基本功训练必不可少的手段。学习素描,一般宜从静物素描开始。第一,静物,是静止的物体,初学者易于观察和表现;第二,静物素描的素材如瓶瓶罐罐、水果、衬布等随处可找;石膏几何型体买起来也很便宜;第三,可以根据学画者自己的程度选择素材,便于由简单到复杂,循序渐进地进行学习。

静物素描不仅是造型艺术基本功训练的基础课程之一,而且又具有独立的审美价值。现在的许多高等美术院校仍然安排静物素描课程,目的一方面是让学生从更高要求进行素描基本功的训练;另一方面是提高学生在静物素描中的艺术表现力和感染力。近些年来,许多美术院校的静物素描教学,从素材的选择到表现形式,都有了较大的开拓,为学生发挥艺术创作的个性,开辟了极为广阔的天地。但是为了便于掌握素描的一般性规律,初学者还是从“画光影”的素描学起为宜。

二 怎样画石膏几何模型

自然界的物体中虽然千姿百态,但是,我们完全可以用几种几何型体把它们概括起来。这样概括,便于我们对形体整体概念的理解;便于从整体上观察光线在物体上的变化关系;便于表现形体的整体感。白色的石膏几何模型,给我们提供了这方面的学习便利。

1. 怎样摆石膏几何模型

在练习单个几何型时,可由方到圆;由六面体到多面体;由简单到复杂。

在摆几何型的组合时,要注意大小、高矮、方圆等不同形体的搭配;要注意疏密的变化;不要都摆在一条线上,要有前后空间。在布光时,要尽量使光线在形体上形成明确而丰富的色调;要产生整体上的黑、白、灰的关系;避免光线在形体上产生过多散乱的亮点或暗点。在摆多面体时,应尽量使各个方面的受光程度有变化,从而形成不同的明暗层次,体现出明显的面的转折感。在

摆一组几何型时,要使光线在不同形体上形成明暗差别,造成前后不同的空间层次。要避免前面形体在后面形体上产生不适当的投影,破坏后面形体的整体感。如果使用衬布或其它衬托物,在颜色深浅选择上和布光时,应使几何型的亮部和暗部都能明显地体现出来,以保证形体的完整性。

2. 作画步骤

第一步 确定构图:

在动笔作画之前,应先考虑构图问题,即将形体画在画纸的什么位置合适。一般来说,应将形体画在纸的中间部位或略偏上一些,这样在视觉上会感到形体下面的支撑物有延伸空间,从而使形体有稳定感。如果形体画得过于偏下,不仅画面缺乏稳定感,而且上方大面积空白会产生一种压迫感。当主体物偏于一侧时,画面可向另一侧略移动一些,以产生视觉上的平衡。形体在画纸上不可撑得太满,也不要让四周空白太多。

画前,我们要先观察一下,一个或一组物体总的外部轮廓是一种什么样的几何形状,用直线在画纸上轻轻勾出来。这时候可以检查一下,这个大的外形在画纸上的位置是否适当。对初学者来说,这一步很重要,一些学生一开始就直接勾画某一形体的细部轮廓,等所有轮廓画完后,发现画不下了;或画得太小了;或偏于某一侧、某一角了。

第二步 打轮廓

构图确定以后,可以开始画形体轮廓。如果是一组,应先画主体物。画前也是要先观察一下,要画的形体应摆在画面的什么位置,占多大的空间以及形体自身高与宽的比例关系。然后用直线或大的曲线,勾出形体的内外轮廓。轮廓勾完以后,不要急于涂明暗,要先检查一下:形体内外轮廓是否准确;高、宽、深的比例是否正确;形体在画面上位置是否合适;各个形体之间的大小比例关系是否正确;每个形体的放置角度是否正确,有没有倾斜不稳的现象;形体的透视变化是否画出来了等等。有不少学生为了急于看出效果,马马虎虎打完轮廓,就开始上明暗。等画了明暗以后才发现形状、比例或位置等有问题,然后用橡皮拼命擦,既浪费了时间,又弄脏了画面,有时甚至已无法修改。

第一步和第二步,也有教师常把它们合在一起讲,称为构图和打轮廓阶段。

第三步 画大的明暗调子

画这一步时,把眼眯起来去观察形体的明暗,这样会减弱灰色调的层次。亮部把它空出来,只要简略地把大的暗部画出来即可。这一步可以把投影和背景的暗部一起画,使画面形成一个简略的明暗节奏。这一步很象唱歌前,先找出这首歌的最高音和最低音一样。

画这一步时,一定要整体观察,整体地画,不要急于画细部。有很多学生作画时省掉了这一步,轮廓打完,接着就从某一局部开始画。在大的明暗关系没确定下来之前,所画的这个局部在整体关系上,应亮到什么程度或暗到什么程度,你心中无数,画到后来,整个画面不是花、乱,就是过黑。就象前面说的唱歌,如果不先找到调子,即确定最高音和最低音,而是一首歌拿过来就唱,到后来不是高不上去,就是低不下来。

第四步 深入刻划

在大的明暗关系定下来后,可以开始从局部深入刻划。要注意,虽是局部地画,仍然要不断地整体观察,时刻保持局部的明暗程度不要破坏大的明暗关系。方法是,画一段,把画放在远处观察一下,看看在大关系上有没有出毛病。画细部,最好从主体物或明暗对比最强烈的部分,或最近的部位画起。

画的时候,要充分运用“比较”这个方法。让亮部与亮部比,暗部与暗部比,各个不同层次的灰面互相比,找出它们之间的差别。要上、下、左、右、前、后一起比,要“眼观六路”。如果眼睛死盯着一点一直画下去,常会把亮部画重了,或把暗部的反光画得比亮部还亮。

画明暗时,不要把局部一下子画够,最好一层一层加重,这样画到每一步停下来,各部位的色调差别都保持着一定的关系。在保持整体关系的基础上,要尽自己能力,把色调层次画得更丰富,更有变化。不仅要找出不同受光面的明暗差别,在同一个暗面上,有时因为反光的照射,也会出现明暗差别。球面和圆柱面实际是一块块或一条条更小的面组成的,它们受光角度差别细微,因此产生的色调变化也细小。要认真画出它们丰富的色调变化。这里再强调一下,在画色调层次变化时,一定要保持大的黑白灰关系不变,要保持整体感,保持一定的虚实关系。主体物、实处,色调画得丰富一些;次要物、远处、背景或衬托物,要减弱它们的色调变化,否则,画面主次不分,甚至花乱不堪。

第五步 调整大关系

整体感是一幅画的成败关键,也是一个艺术家毕生都要为之追求的目标。当你把一张画中所有的形体都塑造完了以后,你的任务并没有完成,这个时候你要把画放在远处,认真观察一下在整体关系上是否有毛病;看看亮部是否亮起来了;暗部是否暗下去了;中间色调的关系是否准确,是否有区别;虚实关系是否注意到了。一幅画中的虚实关系,是决定整体感和空间感的重要因素之一。

利用“比较”的方法,检查出整体关系上的毛病,加以改正后,一张画才算完成了。在塑造形体的准确性和明暗关系的同时,当然,还应注意表现物体的质感。再进一步,还可以强调线条的形式美感。这一步,对初学者来说,不要急于追求。如果把精力放在这上面,会造成华而不实的后果。这也就是徐悲鸿先生告诫我们的“宁拙勿巧”。

三 怎样画一般静物

所谓一般静物,是针对石膏几何模型而言的。为了讲述上的方便,在这里权且把石膏几何模型以外的静物,称为“一般静物”。(这里也不包括石膏像,在美术教学中,通常将画石膏像单独作为一个教学范畴。)

画一般静物的步骤和方法,与画石膏几何模型基本上是一样的,所不同的只是一般静物在形态上、质地上和颜色上更多样化、更复杂一些,因而画起来难度相对也更大一些。

在摆静物时,对物体的选择除了注意形态的变化外,还要注意颜色深浅和质感的变化。摆好了的静物,在颜色上应形成一个大的深浅基调,固有色和光影形成的黑白灰,要产生一定的节奏感。注意不要把深浅不同的物体摆得太散乱。

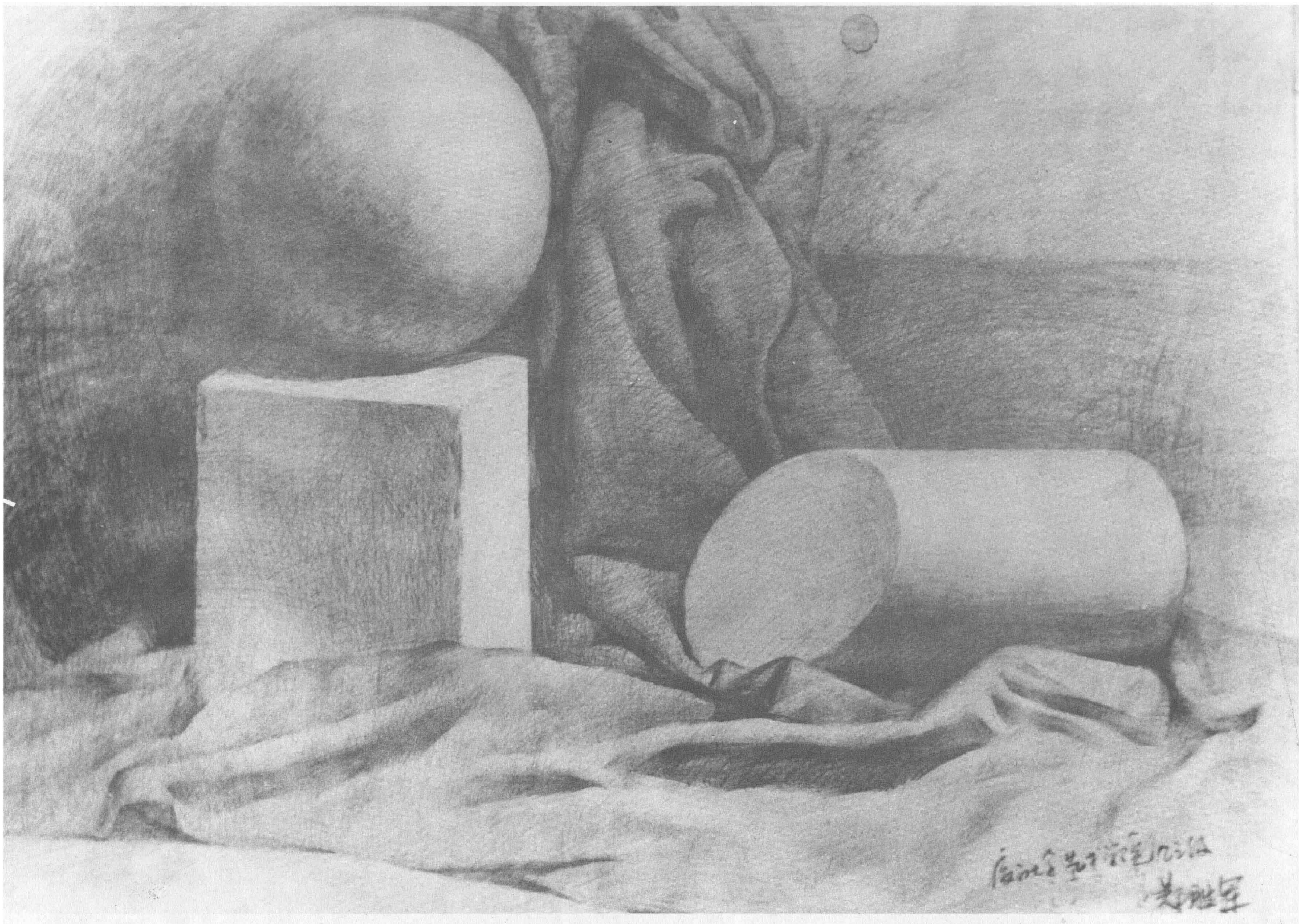
在摆衬布时,如果主体物在色调上已有丰富的变化,则衬布的图案应单纯些,或用单色衬布。衬布颜色的深浅,应服从总体色调的需要,要既协和,又能使主体物更突出。主体物形态已多样时,衬布则应尽量少出现折绉,否则会显得杂乱,甚至喧宾夺主。

作画时,要注意物体固有色受光后的变化。要善于把观察物体上丰富多变的颜色转换成黑白灰的概念。

静物中表面光滑的物体,受光后会产生高光。强调高光,是不少初学者在作画中常犯的毛病。其实,高光在物体受光面明暗程度上并不起决定性作用。作画时,为了留出这点高光,势必要减弱其周围的亮度,这样,容易把受光部画暗了,从而破坏了大的明暗关系。画面中,有可能影响到亮部大的明暗关系或破坏画面整体感的高光,应减弱甚至舍弃。

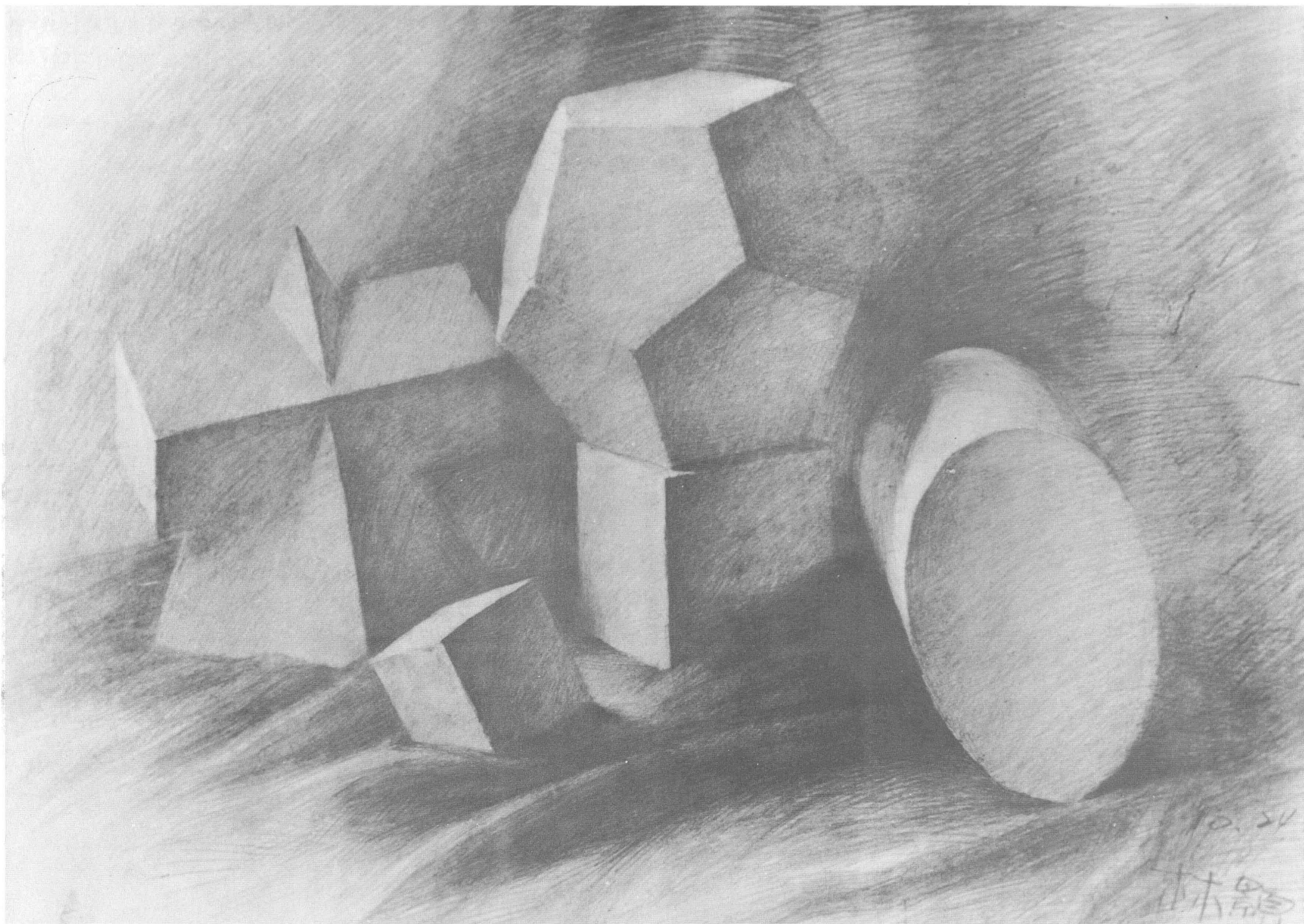
在静物中,质地差别较大。因此,表现物体的质感和量感,也是画好静物的一个重要因素。

要画好静物,除了掌握以上所谈到的基本规律和方法以外,还要多读优秀的范画。下面的范画,是从全国多所美术院校学生留校作业中精选出来的,对其优缺点,加了简短的评语。仅供学习者观摩和参考。

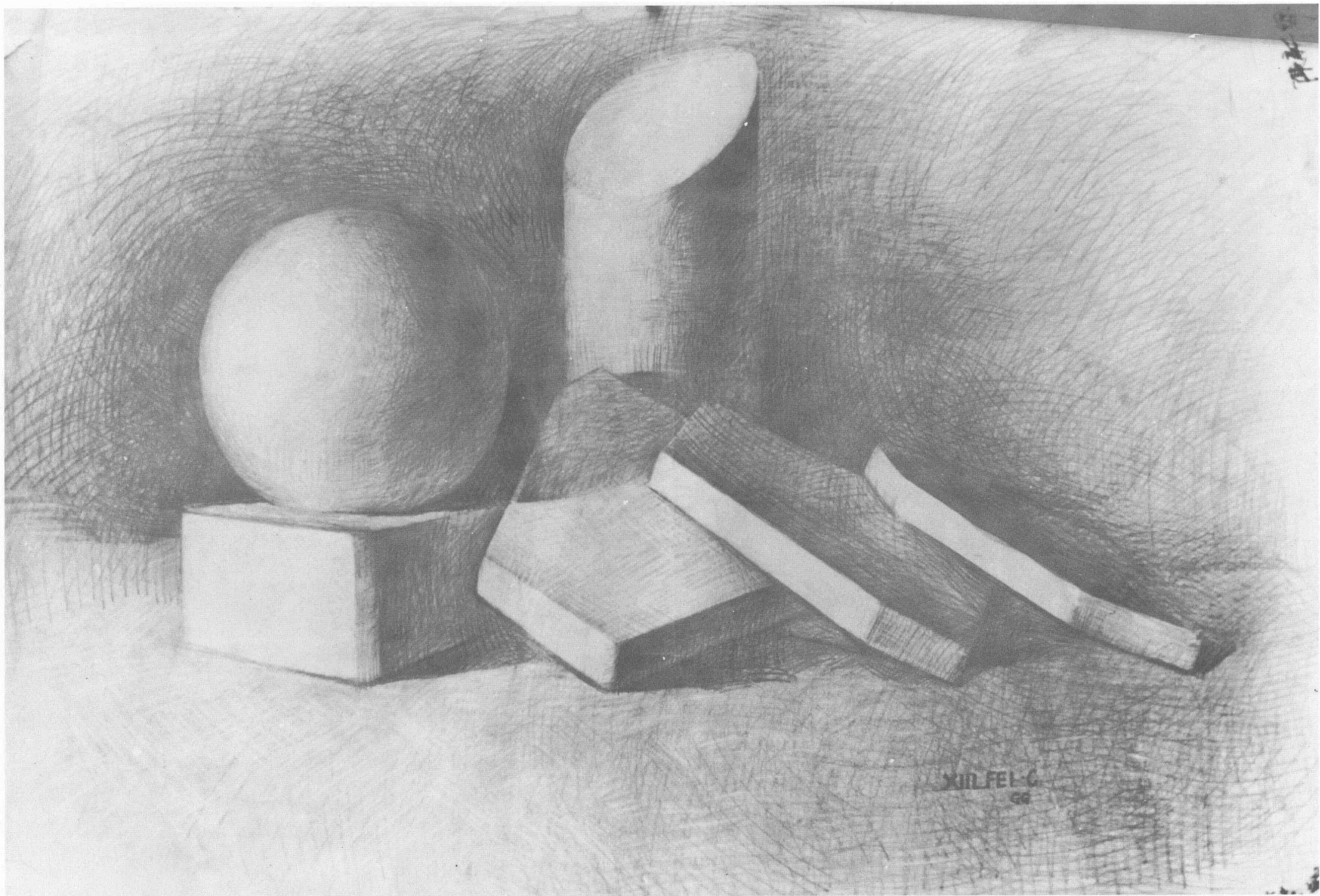
把三件最简单的几何体,摆成一竖一横,然后用一块呈三角形有折绉的灰色衬布,将两部分连接,形成一个整体,并打破了构图的单调,丰富了画面的色调。注意:立方体两个受光面色调应有区别。

郑胜军

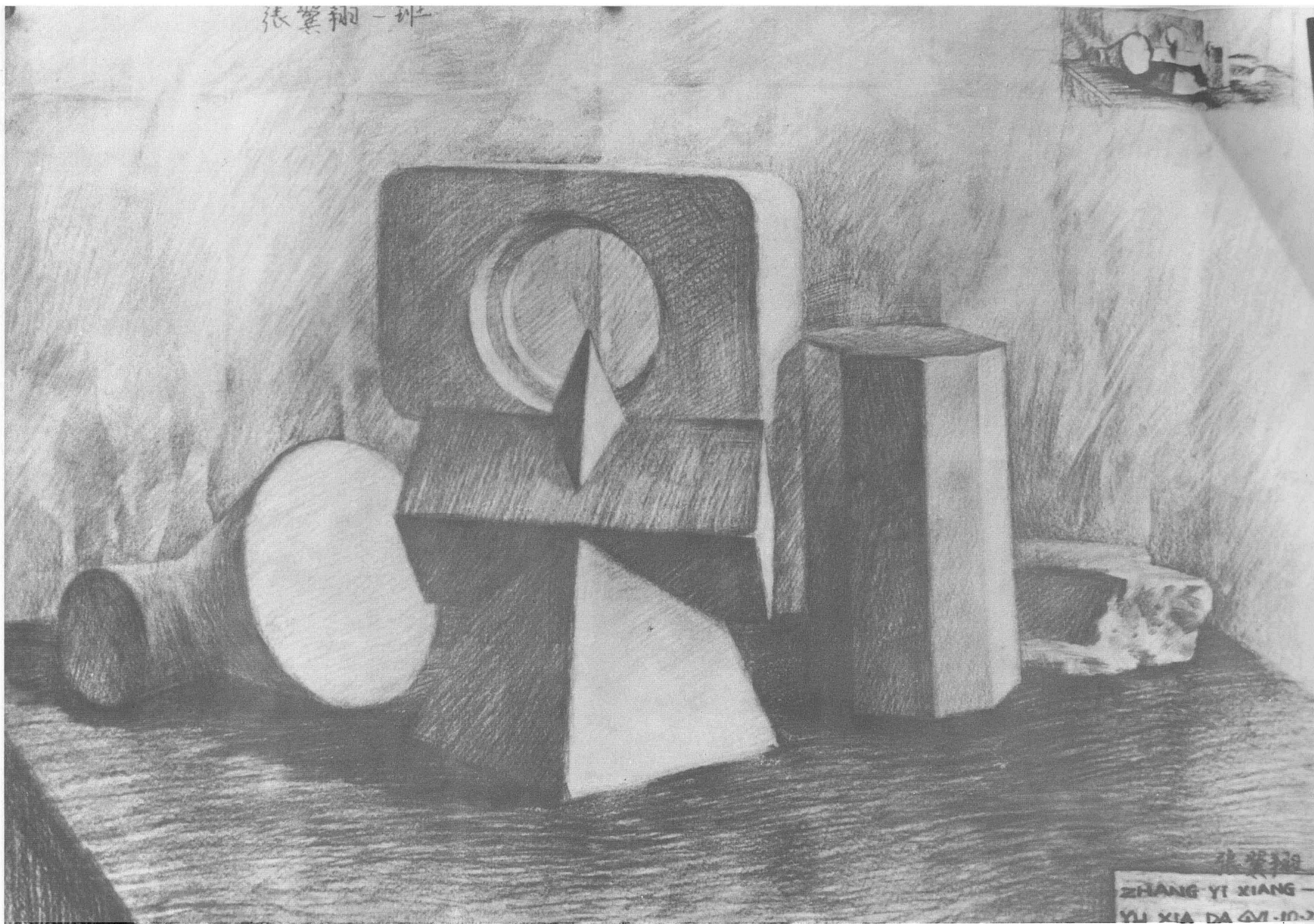
这幅画中的形体有 20 多个面,全部用浅色调一一加以塑造,是难度较大的处理。物体质感表现得较好。注意:画面前面几条衬布折绉画得略显生硬。若画出衬布与石膏的质感对比则画面会更生动。

林 颢

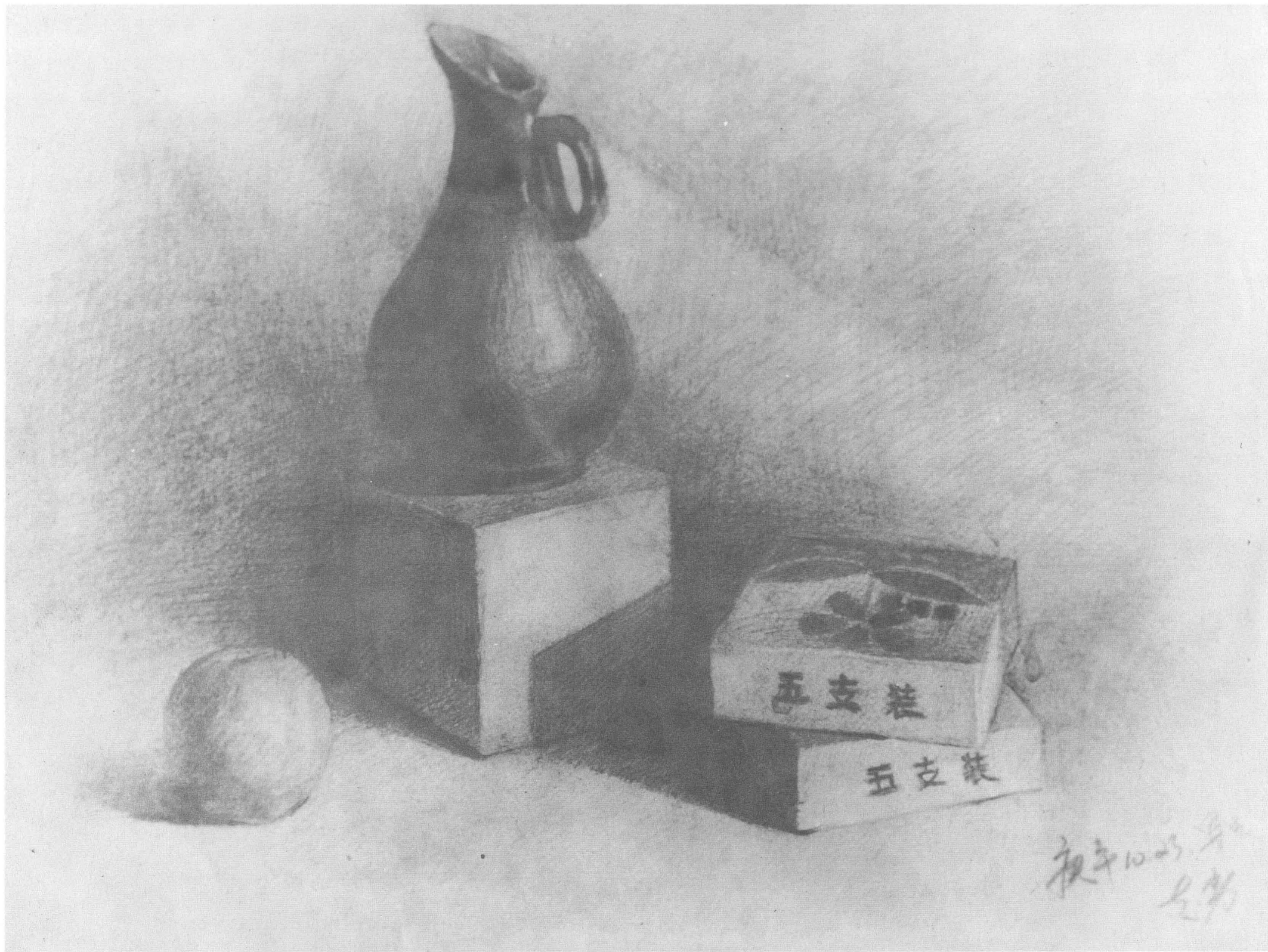
圆球和圆柱的五个调子——最亮、亮、最暗（明暗交界线）、暗、反光等表现得较好。三块五角形板摆成不同角度，既画出了面的透视变化，也画出了色调的差别。注意：在画光影的素描中，面的转折不是靠轮廓线，而是靠色调的区分，画面不要强调它的轮廓线。

陈新辉

形体面的转折表现得明显,体积感强。注意:奔放的线条固然体现了作画的激情,但暗部过于粗疏的线条,会使暗部里的结构深不进去,往外跳,空间感不易表现出来,也不利于表现石膏光洁细腻的质感。

张翼翔

这组静物的造型比较简单,呈几种几何型。这是从画石膏几何体到一般静物的过渡方法。可把它们当成石膏几何体去画,只是把物体固有色和花纹表现出来,个别小结构细心塑造一下便可。

詹志勇

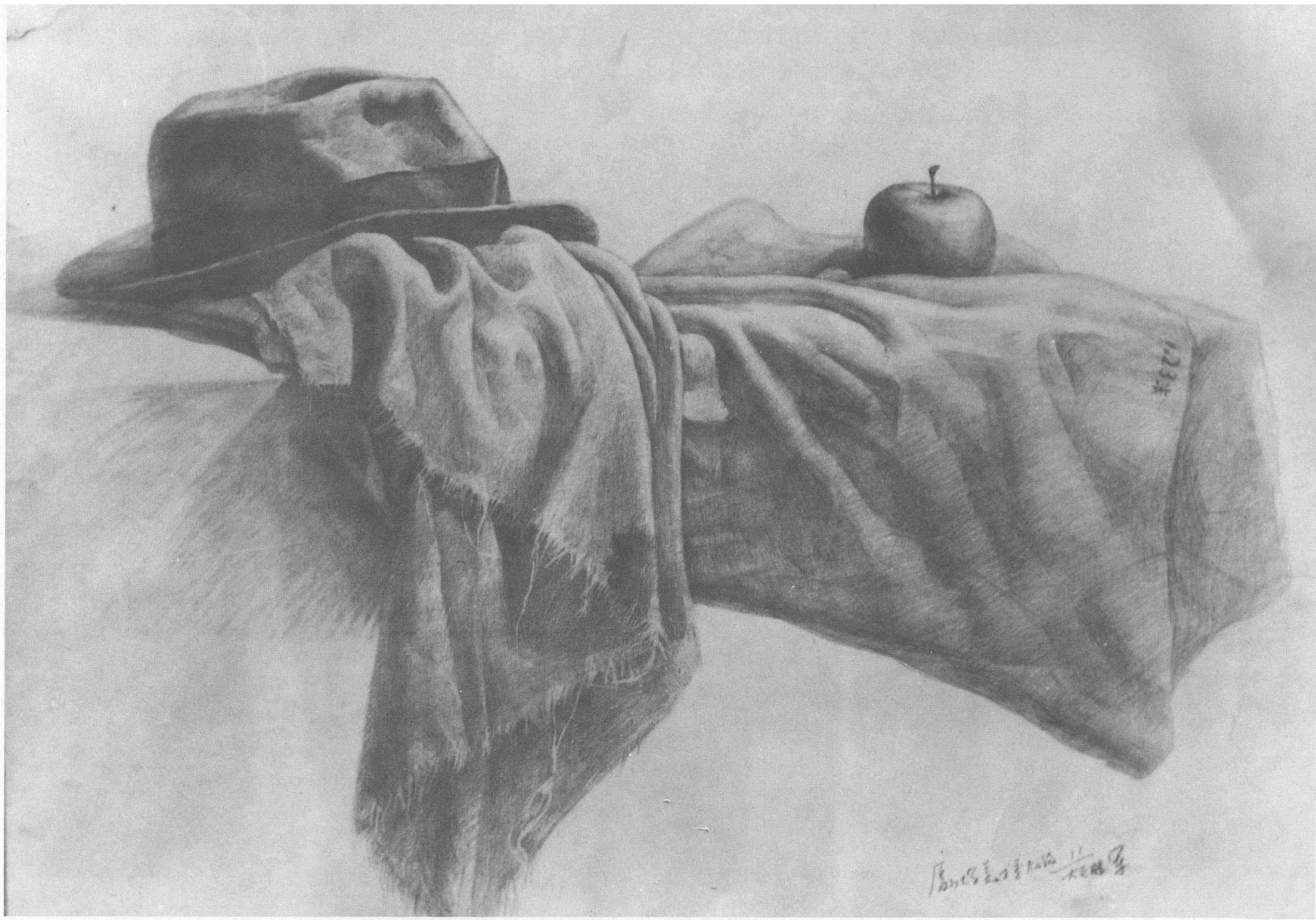
这是一种用轮廓线画结构素描的方法。画中基本没有明暗调子,但形和结构都画得比较准确,同时还画了不同截面的透视形。这种画法没有光影的干扰。常画这种练习,或把画素描的打轮廓阶段画到这种程度,对掌握构图,把握形的准确性和对形体结构的理解是大有帮助的。

朱林海

前面那组静物,在这里画上了光影。用直线画小块面的方法表现铜壶和水果,画得很结实。面包用较柔和的色调,表现出松软感。舍弃了铜壶、苹果和水果刀的高光,保持了画面的整体感。注意:面包盘下衬布的亮度和明暗对比都应减弱,整体性会更强。

朱林海

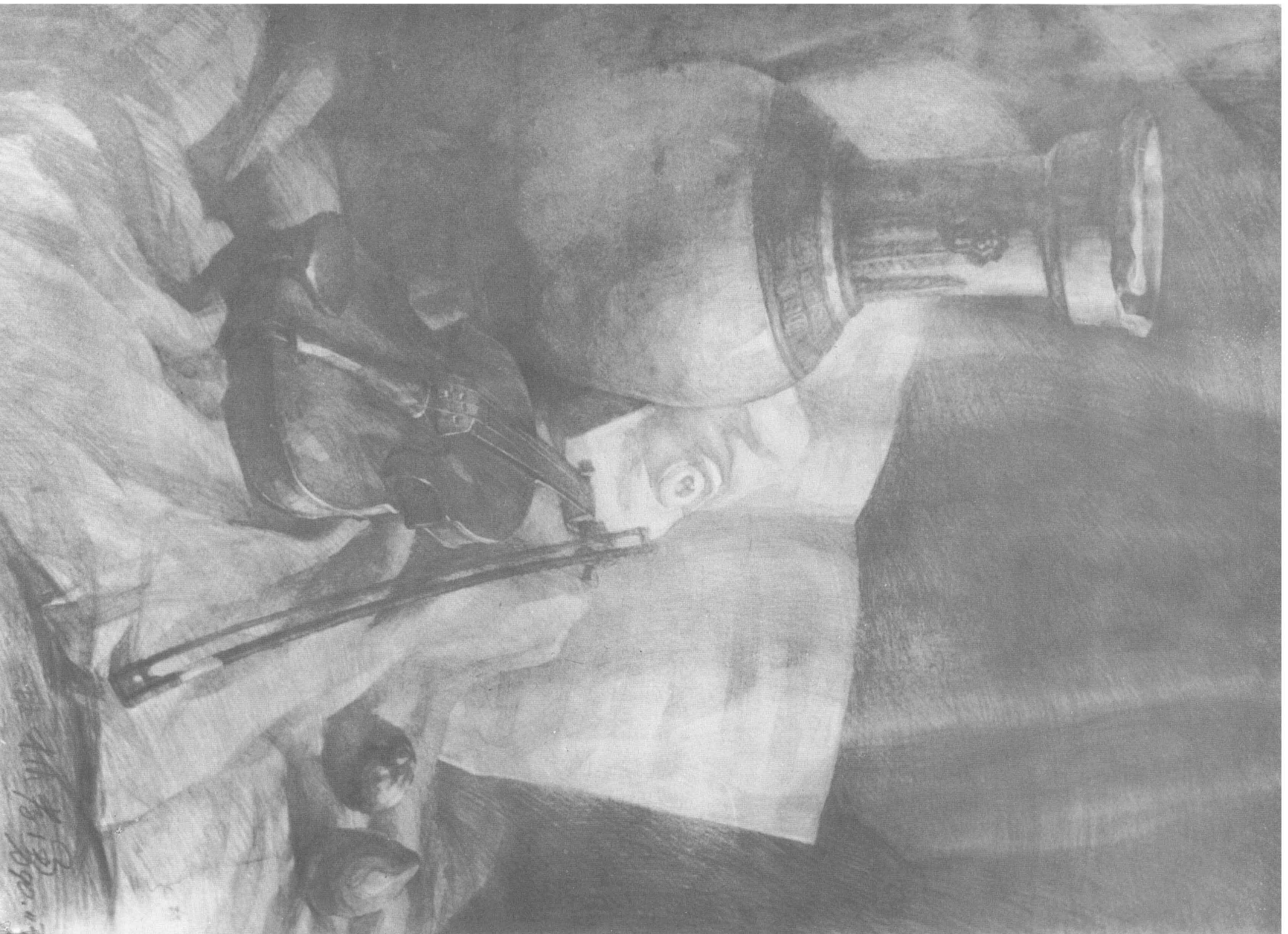
这幅画中的布,不是衬托物,而是描绘的主体对象之一。作者竭尽全力地刻划近处的布纹,使看似简单的内容,被处理得很充实。

郑胜军

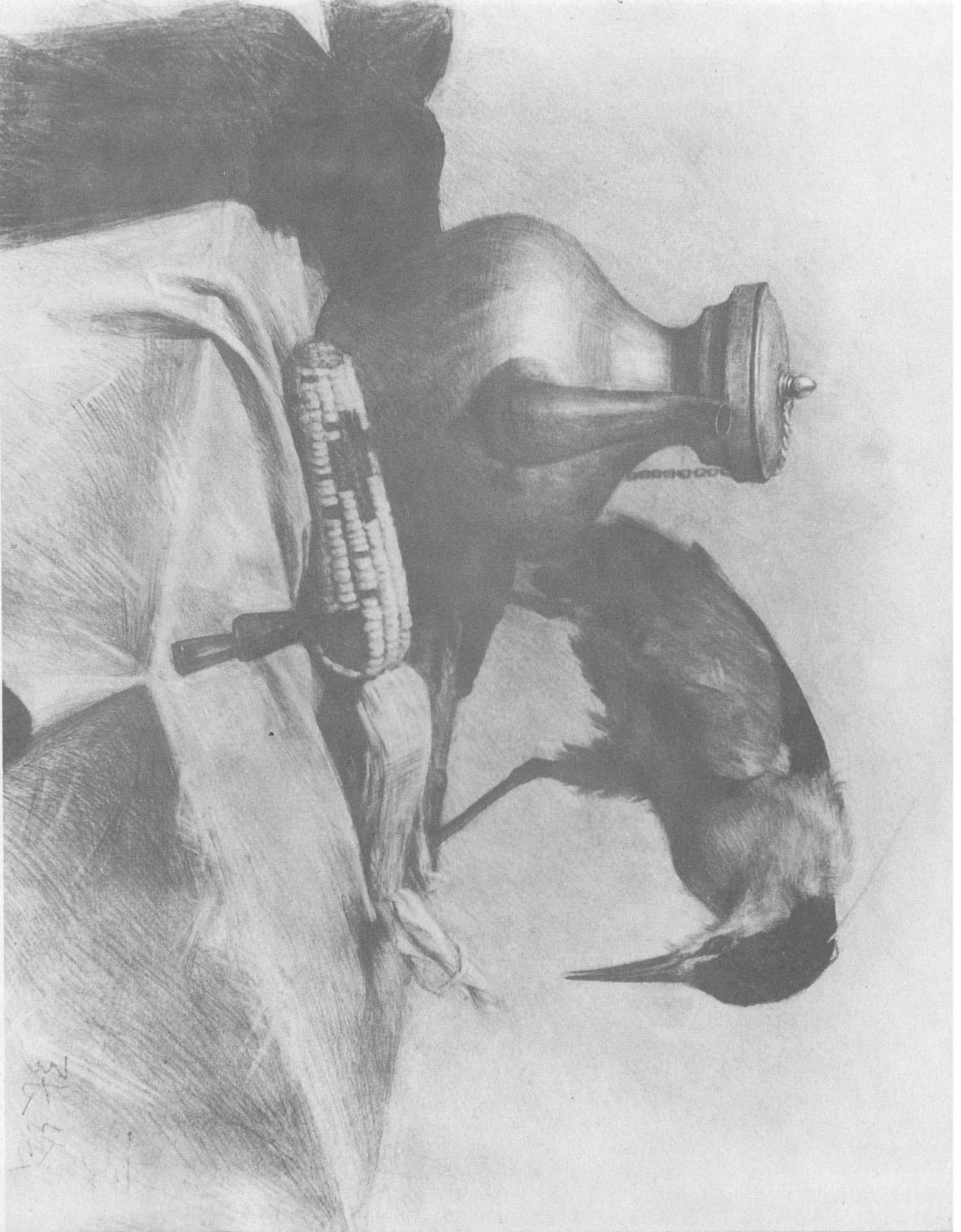
画中大部分物体都呈圆形,但排列组合比较巧妙:总的构图是个直角三角形;陶罐、锅盖到右侧梨之间形成一个等腰三角形;平锅、锅盖又形成一个倒三角形。几个三角形相套,消除了圆形过多的重复感。注意:陶罐的明暗关系不够完整。

佚名

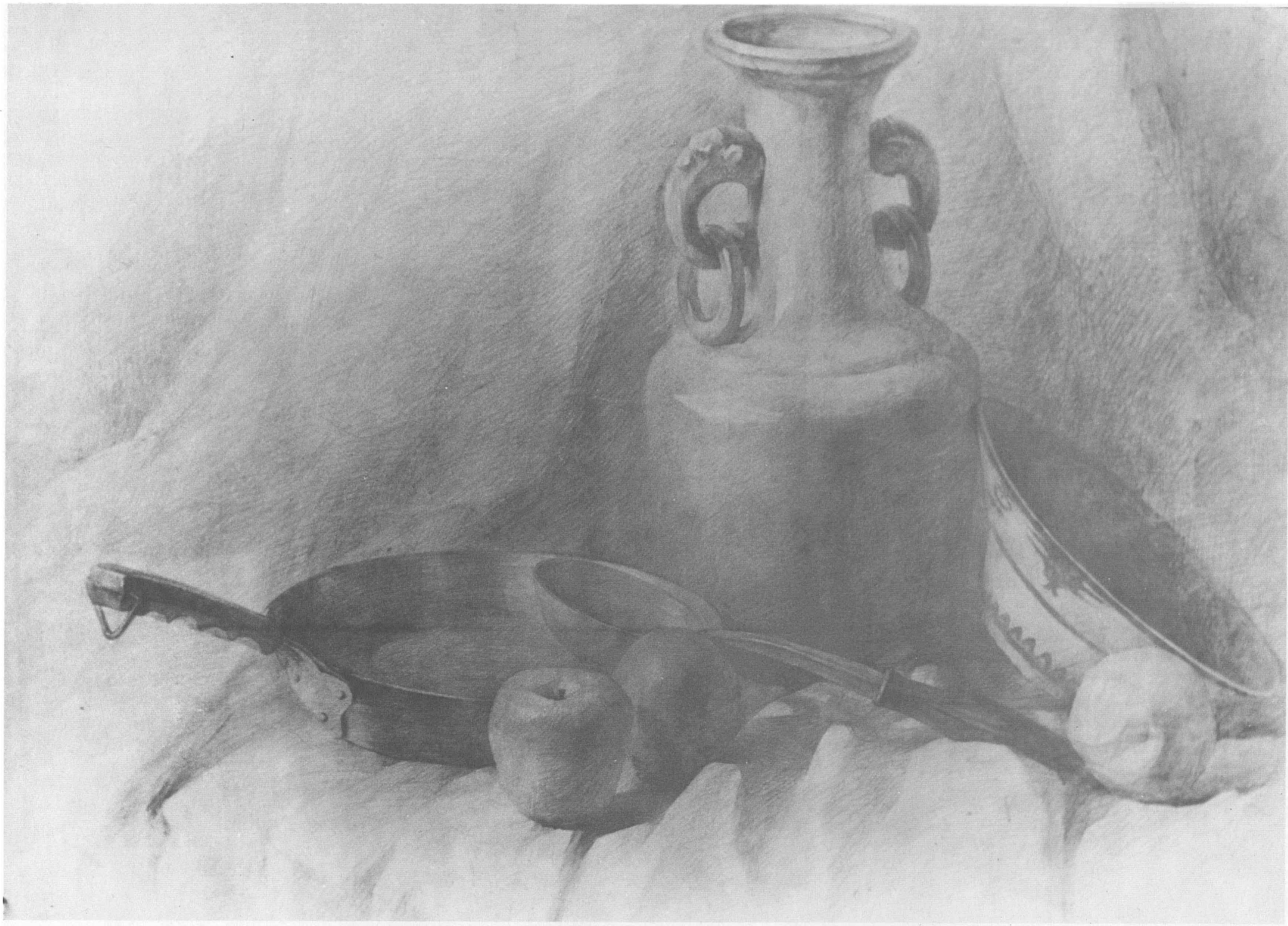
林中几件白色物体——谱纸、石膏模型、衬布摆在一起，作者能在色调微妙变化中加以区分，并体现出它们的质感。注意：花瓶和提琴若刻画再深入一层，这幅画将会更耐人品味。

林孝勇

张 绘

画面干净利索,线条富于变化。白背景、黑色搭布和灰色的鸟、壶等,组合成十分响亮的明暗调子。鸟的柔软羽毛与铜壶的坚硬形成对比;铜壶的单纯与玉米粒的细碎形成对比;白衬布折绉的细致刻画与黑衬布的简约处理形成对比,整个画面富有强烈的节奏感,同时,这幅画又是整体感处理得十分出色的范例。

画面明快爽利,形体质感表现得较真实,色调丰富,线条细致。注意:暗部要画得整体一些,反光不要太花。

佚名