

素描基础技法丛书 ②

丁立龙 著

静物单体训练

JINGWU DANTI XUNLIAN

素描基础技法丛书 ②

静物单体训练

jingwu danti xunlian

●丁立龙 著

●画好素描静物的几个要点

一、工具与材料

1. 铅笔

铅笔有软铅和硬铅之分，以字母“B”和“H”区分，如2B、6B、2H、3H等。“B”数越大，颜色越重，“H”数越大，颜色越浅。铅笔易着色、易修改，适合进行较细致的刻画，是初学者的最佳选择。

2. 橡皮

橡皮主要用于涂改及擦浅，运用得当可表现出柔和的色调。

3. 画纸

画素描最好使用的素描纸，这种纸有多种不同的厚薄类型，纸面肌理的粗细也不同，有一定肌理效果的纸张能更好地表现物体的质感。

4. 画板和画架

画板和画架也是画素描的必备工具。画板最好选择4开大小为宜，作画时画纸四角用图钉固定。画板放置在画架上之后要调节好高度，作画者的视线应与画板垂直、应落在画纸的中心位置上（图1）。

二、排线方法

排线是学习素描的第一步，是最基本的练习。排线时，线条要两头轻中间重，方向一致，疏密均匀，并能变换角度和方向，画出有轻重、深浅变化的明暗层次。在排线时，主要运用手、腕、肘的协调运动来塑造物体的形体、质感。常用的排线方法主要有以下几种（图2）。

1. 平行排线
- 平行排线的线条要两头虚，中间实，线条间隔均匀，方向统一。
2. 交叉排线
- 交叉排线由两组以上平行线条交叉排列，线条的交叉角度不超过45°，这种排线方法在素描静物写生中用的比较多。
3. 渐变排线
- 渐变排线是通过用笔力度由重至轻或由轻到重的变化来控制线条的深浅变化，主要用来表现结构转折的虚实变化。
4. 直角边线
- 从形的边缘开始，由外向内平行排线，然后由上到下交叉协调。
5. 弧形排线
- 弧形排线是指沿着弧形边缘线进行平行排线，逐步变换角度进行交叉或弧形衔接。
- 另外，画完线条之后，为了使物体质感柔和起来，可以使用揉擦的方法来产生虚实变化。这种方法多用在暗部、背景及质感柔和的地方。

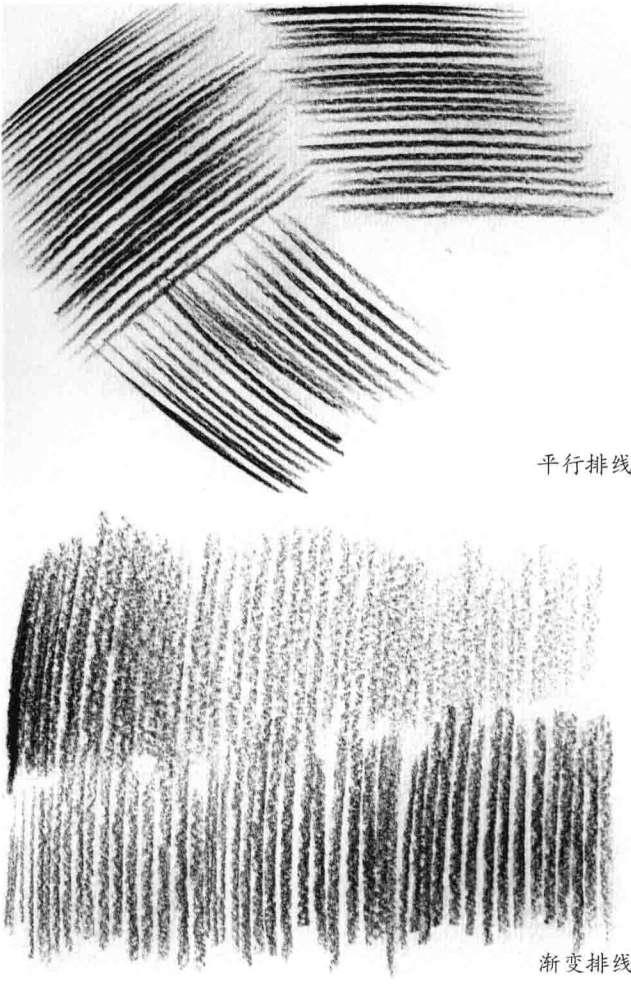

图2 排线方法

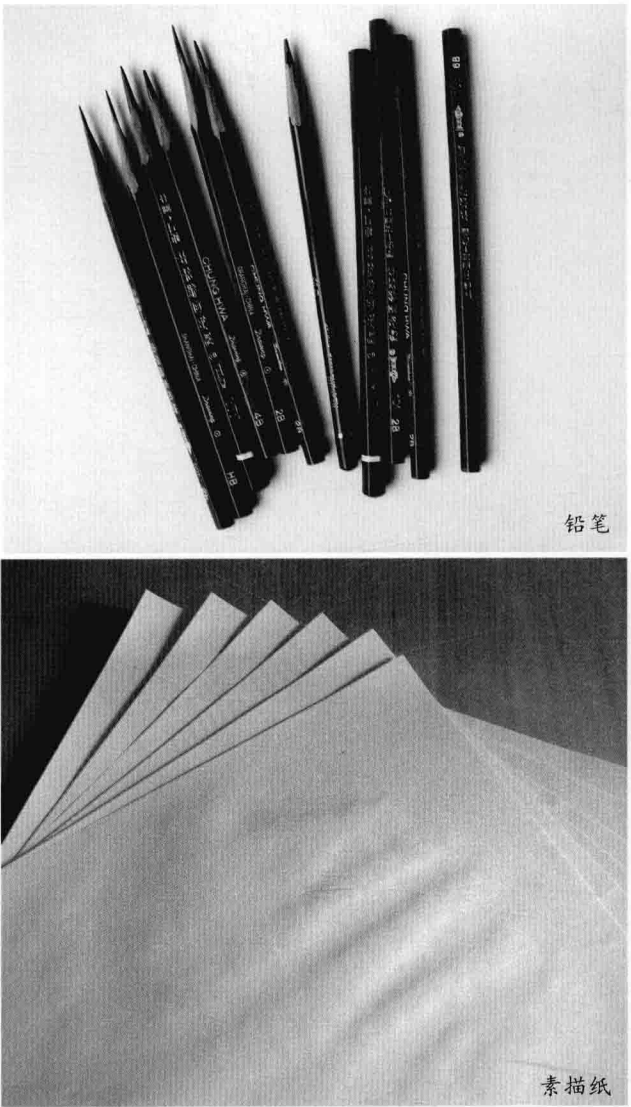

图1 素描的工具材料

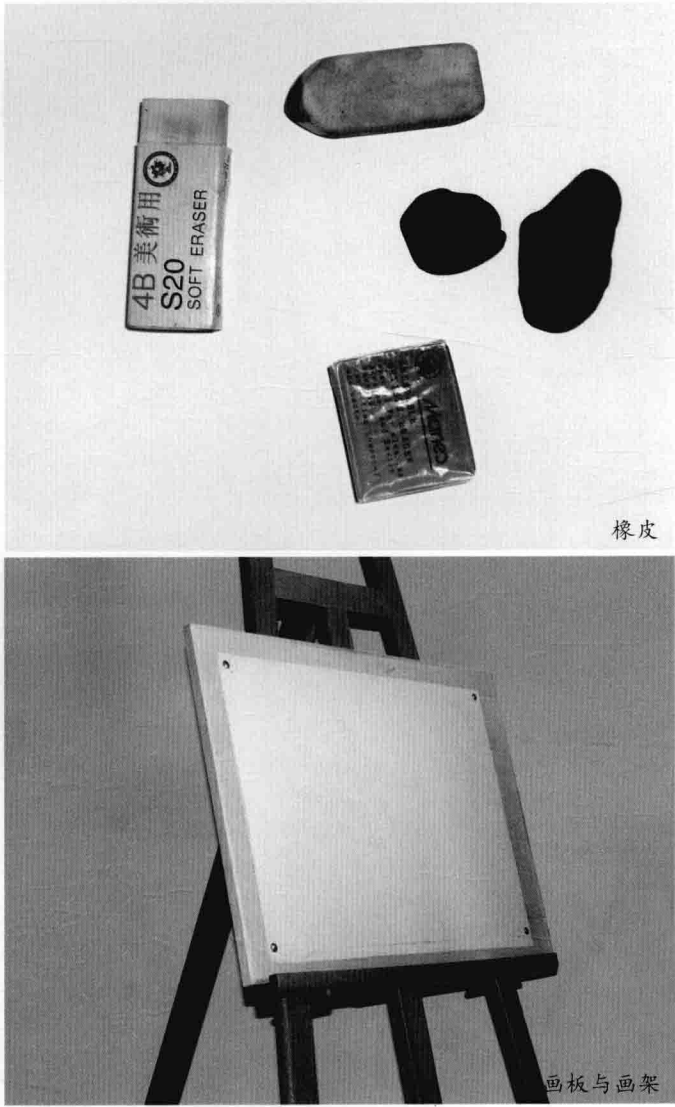
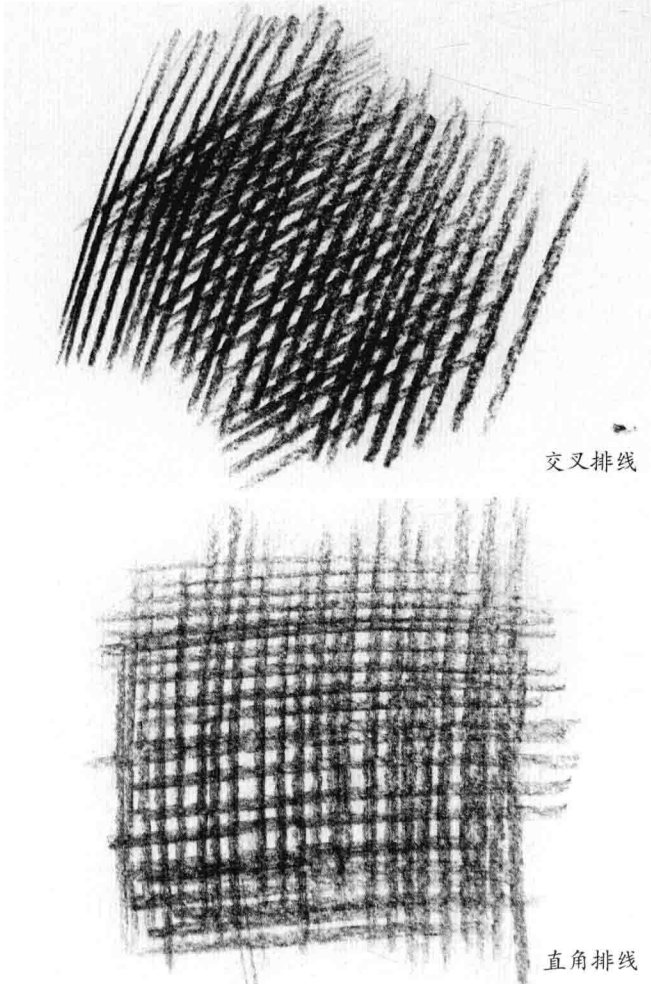
三、静物素描的作画要点

1. 比例关系

在一幅素描静物中，各物体的大小以及线条、轮廓、画面边缘的长度关系要达到一定的比例，画面才能和谐。准确表现对象的造型比例是非常重要的。从形式构成的角度上讲，比例关系更重要的是指画面的分割和整体构成上的面积关系。恰当的比例关系和画面分割能使作品富有变化和活力。

2. 主次关系

任何一个画面中，各个物体之间总有差异和对立，而这种差异和对立都是有某种秩序性的，这样才能相互联系、相互统一。画面中的主次关系主要是通过对比与协调来体现的。在静物素描写生中，要强调主要形体的特征，而对其他次要物体的形体则应与主要形体相对应地进行“同化”处理，如运用虚与实、疏与密、强与弱等手法来体现主次关系。

3. 轮廓表现

轮廓表现是对物体外形的描绘，表达物象的空间属性。单纯的轮廓线是表达物体形体最简单的方法。在素描写生中，作画者应具有敏锐的观察力和准确的造型能力，这样才能捕捉到物象结构上的细微变化。

从造型上讲，轮廓是最基本、最重要的造型因素，有了完整的轮廓线，就可以产生形体与背景的分离和形体感。但由于这种轮廓线是平面的，在造型本质上还没有达到立体的三维效果，因此，只有抓住现实中构成立体形象的真正成因——光影明暗的变化，才能真正表现出物体的立体感。

4. 结构表现

对结构的刻画是为了表示物象的形体构造及各物象之间的构成关系。而结构线的强调可以强化体积，创造三维立体空间。在素描静物写生中，各物体的形体结构是相互遮挡、相互叠压的，在用线表现时，可以体现出不同结构部位的线相互穿插、叠压，并找出疏密对比，以表现形体的前后层次关系。在表现正、侧、背不同朝向的面时，可以根据特定的结构及其与光的关系，画出相应的粗细、浓淡变化，以此表现形体的转折和结构的起伏。

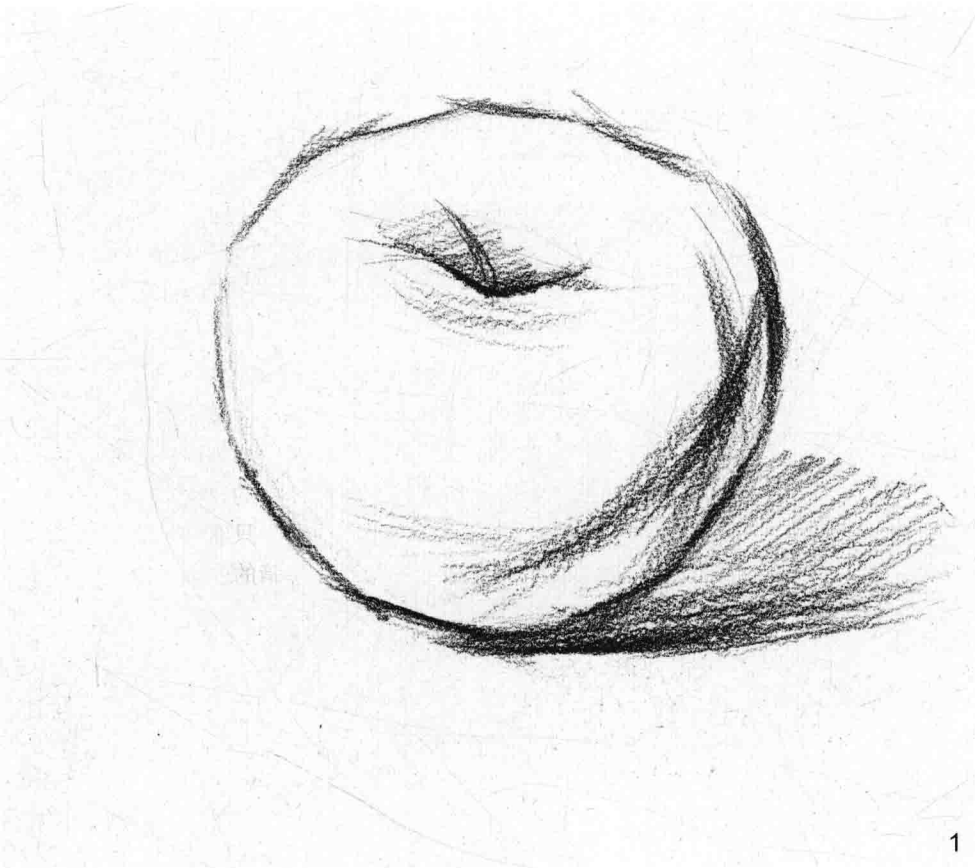
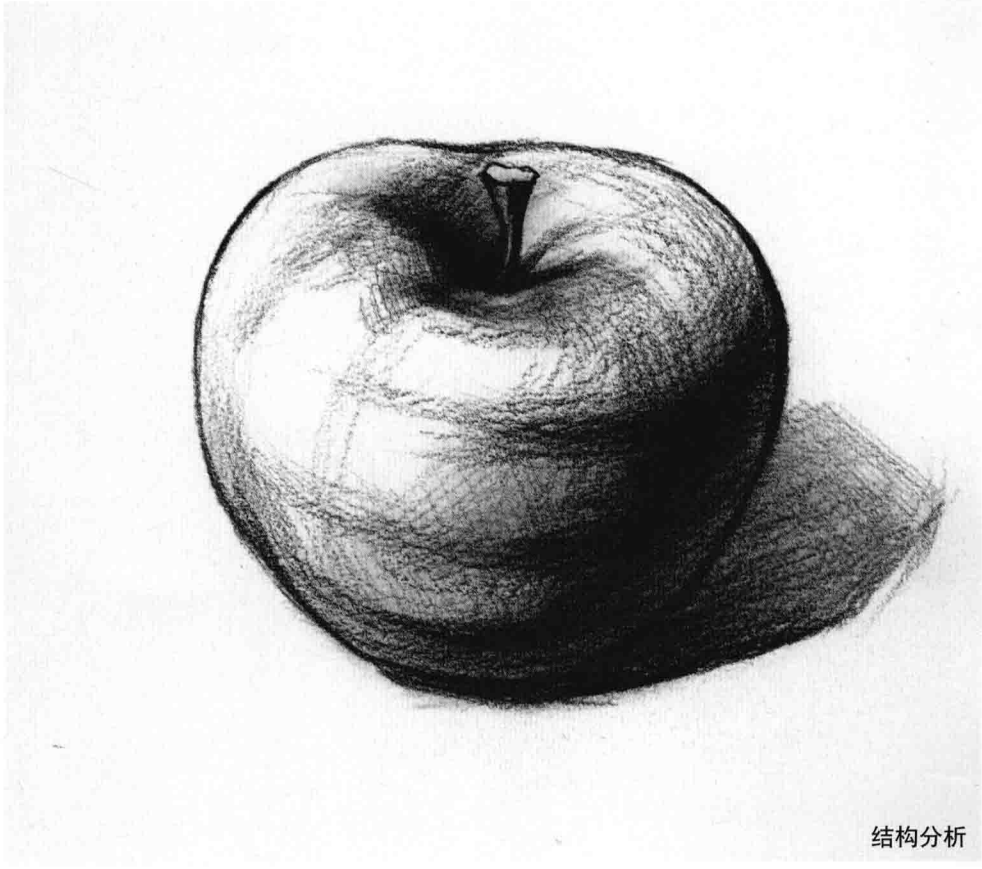
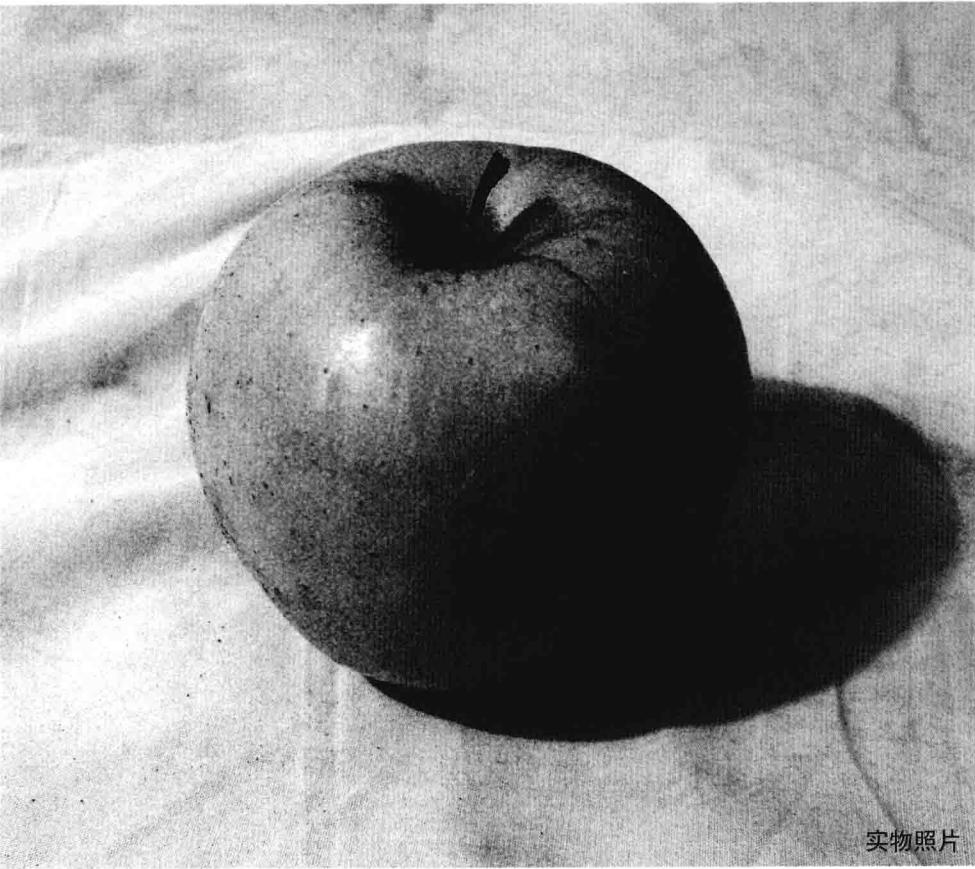
5. 明暗关系

明暗是客观世界中的自然现象，也是素描写生中不可或缺的一个重要因素。不仅是素描，几乎所有绘画都要运用黑与白或近乎于黑与白的对比关系。黑与白的强烈的明暗对比是表现形体空间的重要手段。而在衔接与协调上来讲，中性的灰色调起着举足轻重的作用。在素描静物中，完全用黑色和白色组成的画面很少，多多少少都会同一些线条的粗与细、疏与密的组合形成一定的灰色层面。有了这个层面，明暗的表现层次会更加丰富，整个形体也会显得丰满、厚实。因此，画面的明暗表现是通过黑白灰的处理来实现的。

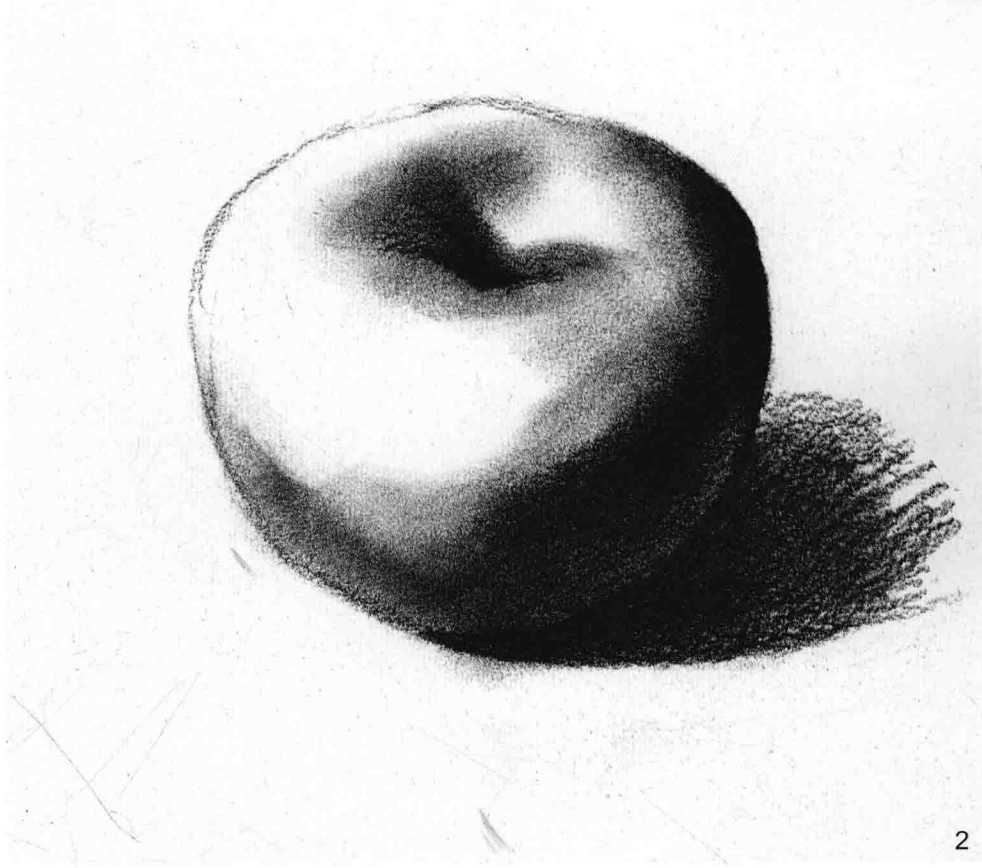
明暗调子包括两大部分、三大面、五大调子。两大部分指物体的受光部分和背光部分，折实构成明暗关系的基础。三大面是指受光部分面、反光部分的灰面和背光部分的暗面。五大调子即亮色调、中间色调、明暗交界线、反光和投影。五大调子的深浅排列是有次序的，反映了明暗色调变化的基本规律。

6. 整体关系

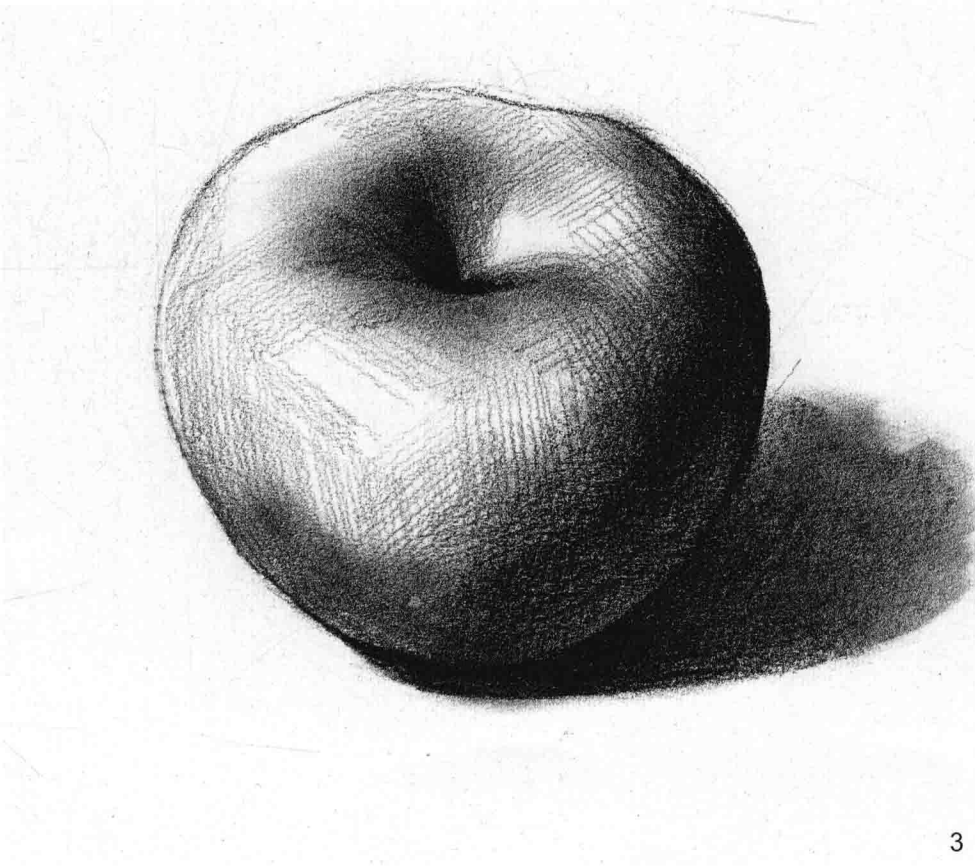
素描画面是由多个局部组合形成的，局部刻画很重要，但整体效果要通过各局部的和谐、统一才能体现出来。因此，在作画时，要始终注意画面的整体性，否则，各个局部就会脱离整体关系而相互孤立。

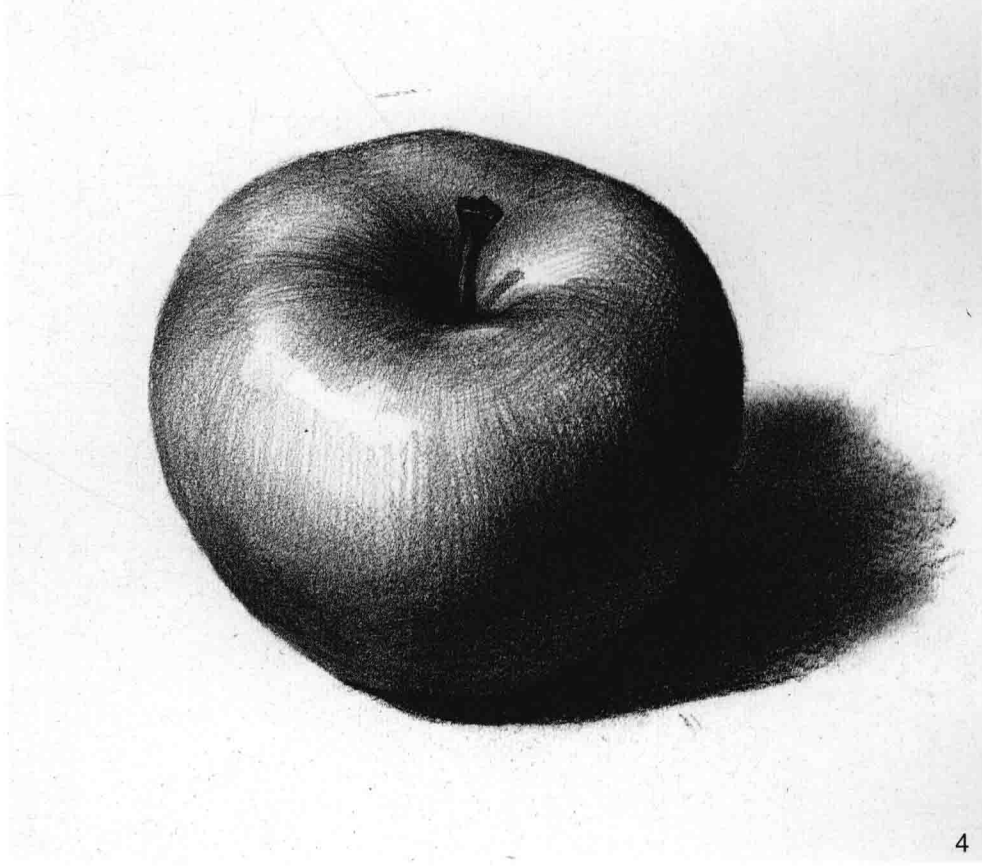
1. 画出苹果的外形轮廓及明暗交界线和阴影的大致位置。

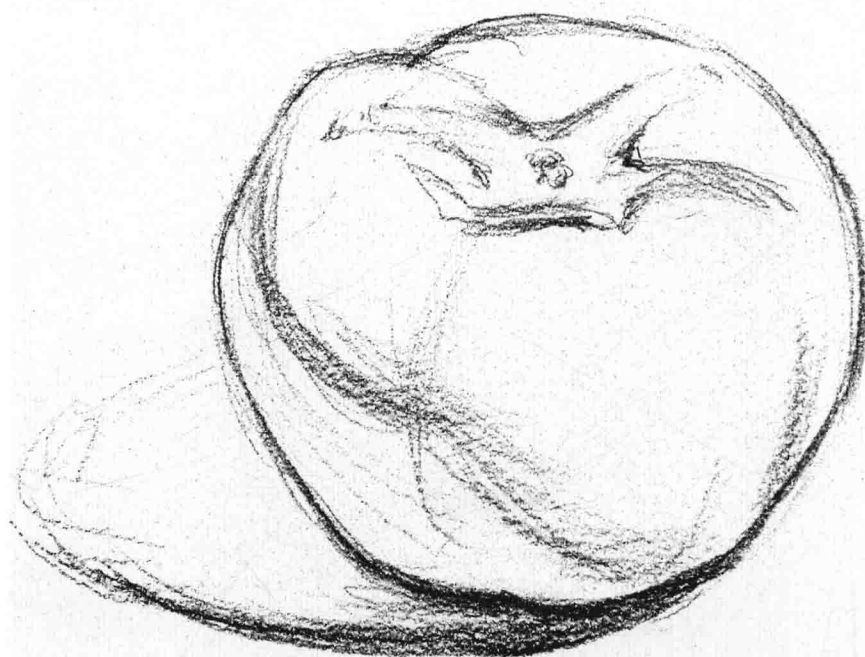
2. 将苹果的各个面表现出来，使用橡皮泥或手指擦出柔和的色调，这样可以使各个面的衔接更加自然。

3. 用细密、整齐和不同方向的排线刻画苹果的结构转折，使其立体起来。轮廓线要有虚有实，投影要有深浅变化。

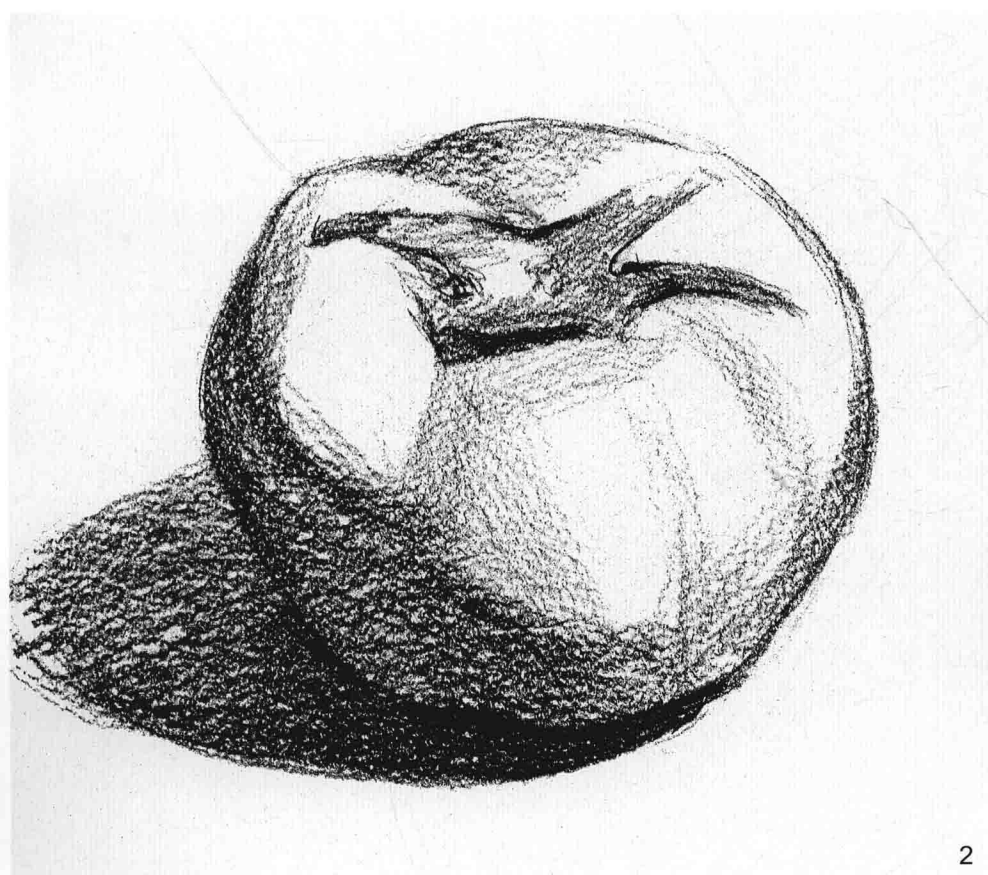

4. 进一步丰富苹果的明暗层次，深入刻画细节。果柄也有体积，可分成几个面表现出来。

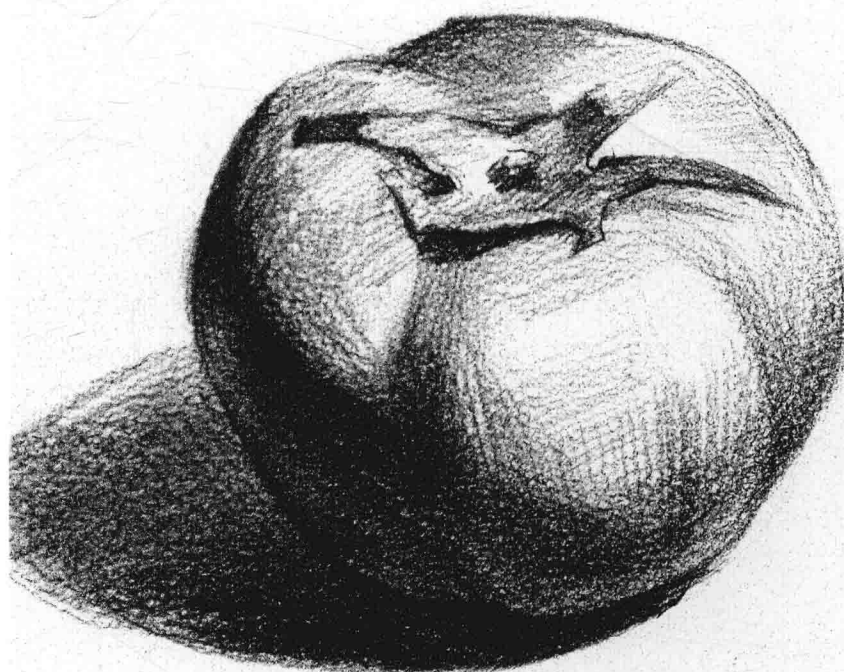
1

1. 画出西红柿的外形轮廓，并确定明暗交界线及投影的位置。

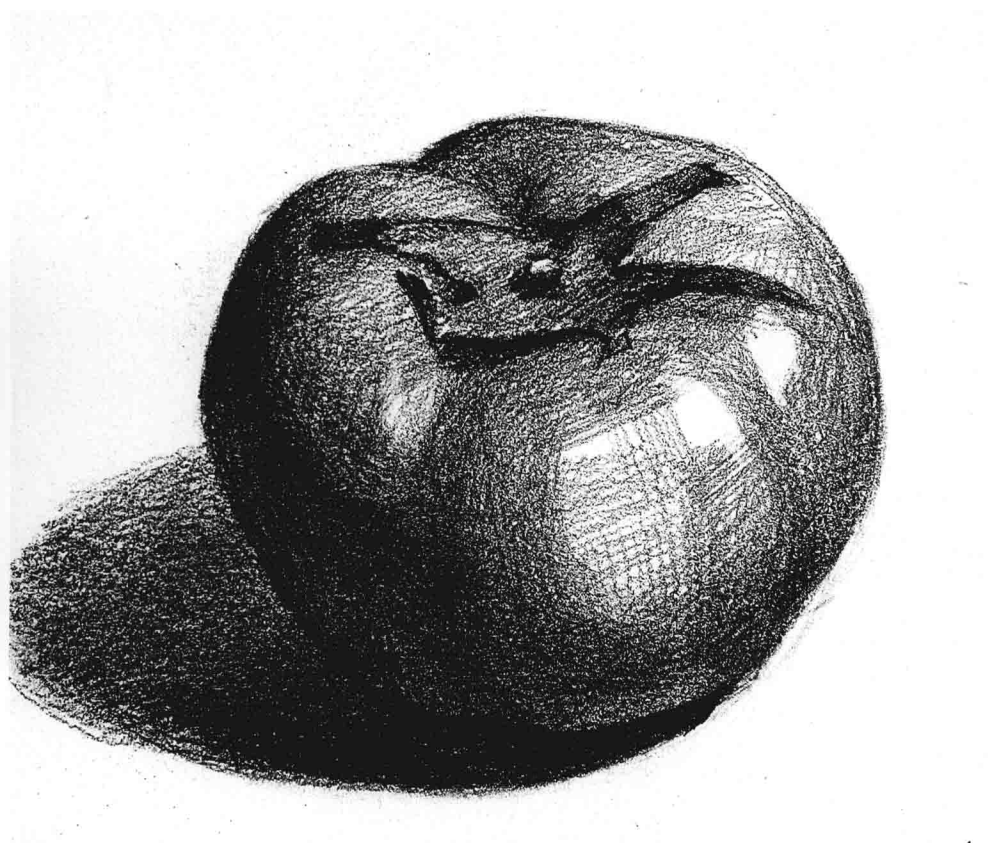
2

2. 画出暗部及投影的色调，初步确立西红柿大的明暗关系。

3

3. 深入刻画西红柿的各个面，果柄处的小叶片要表现出一定的体积感。

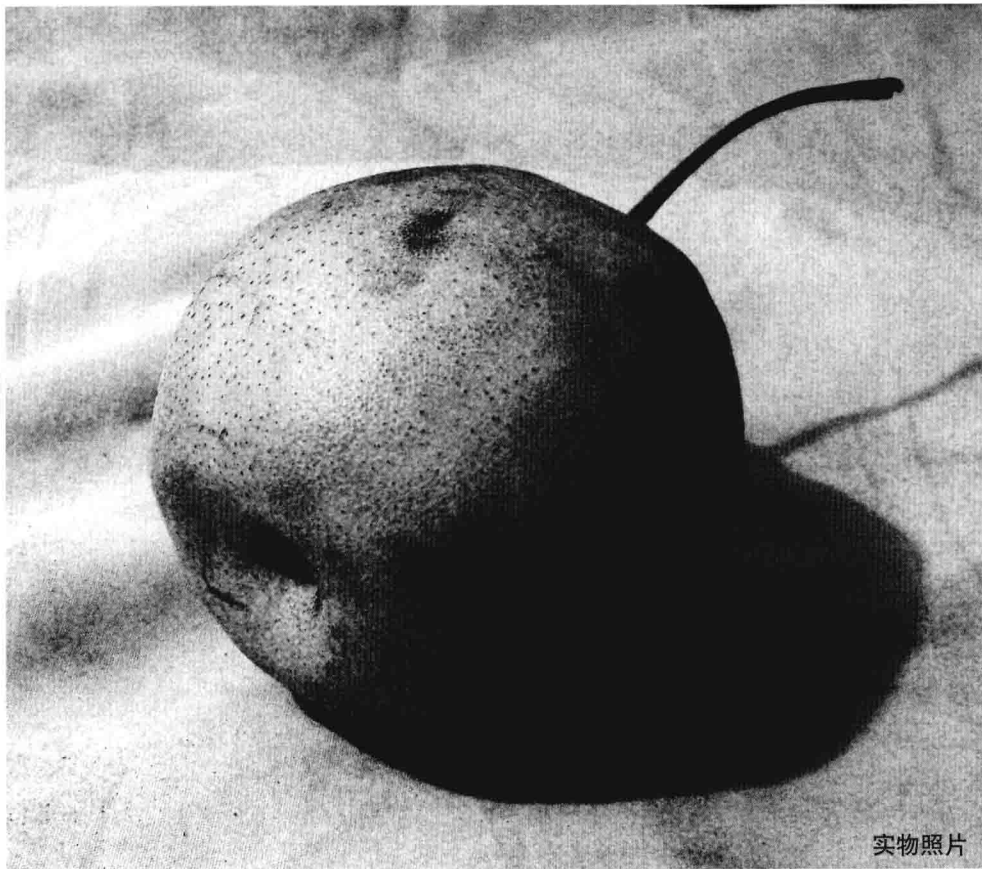
4

4. 加强对细节的刻画，进一步完善画面的整体关系。西红柿的转折面处过渡要自然，使其圆润起来。

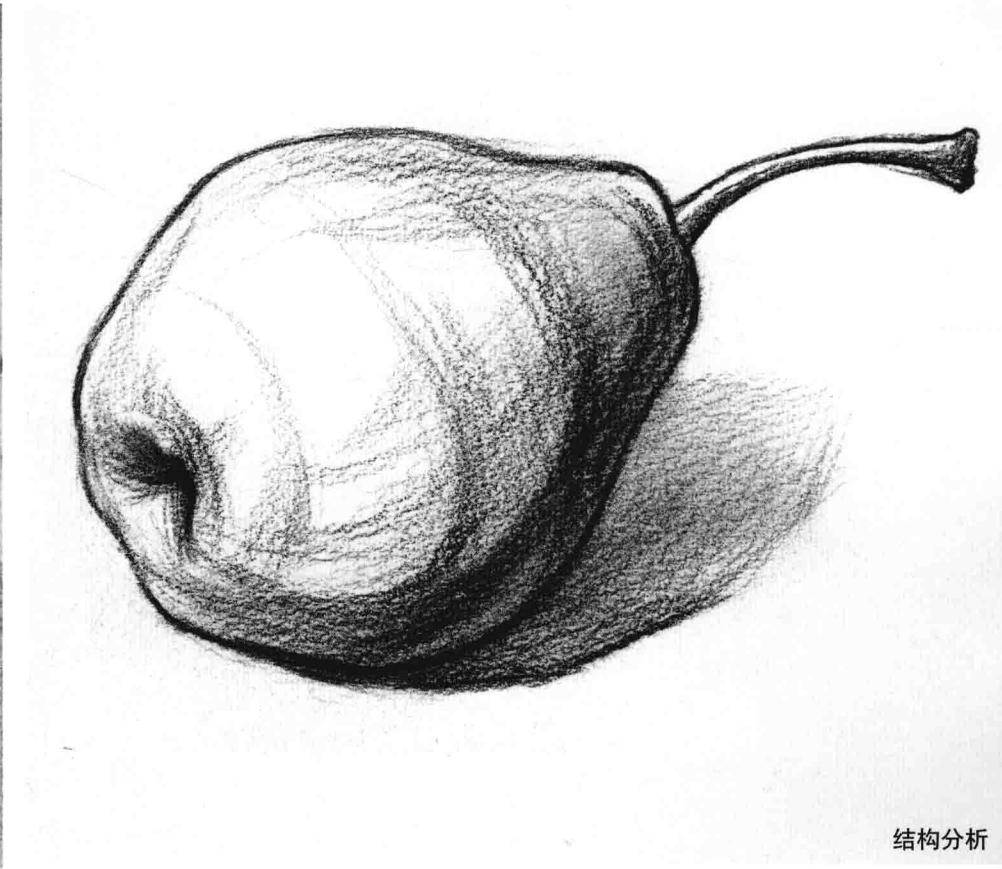

5

5. 调整画面黑白灰关系。

实物照片

结构分析

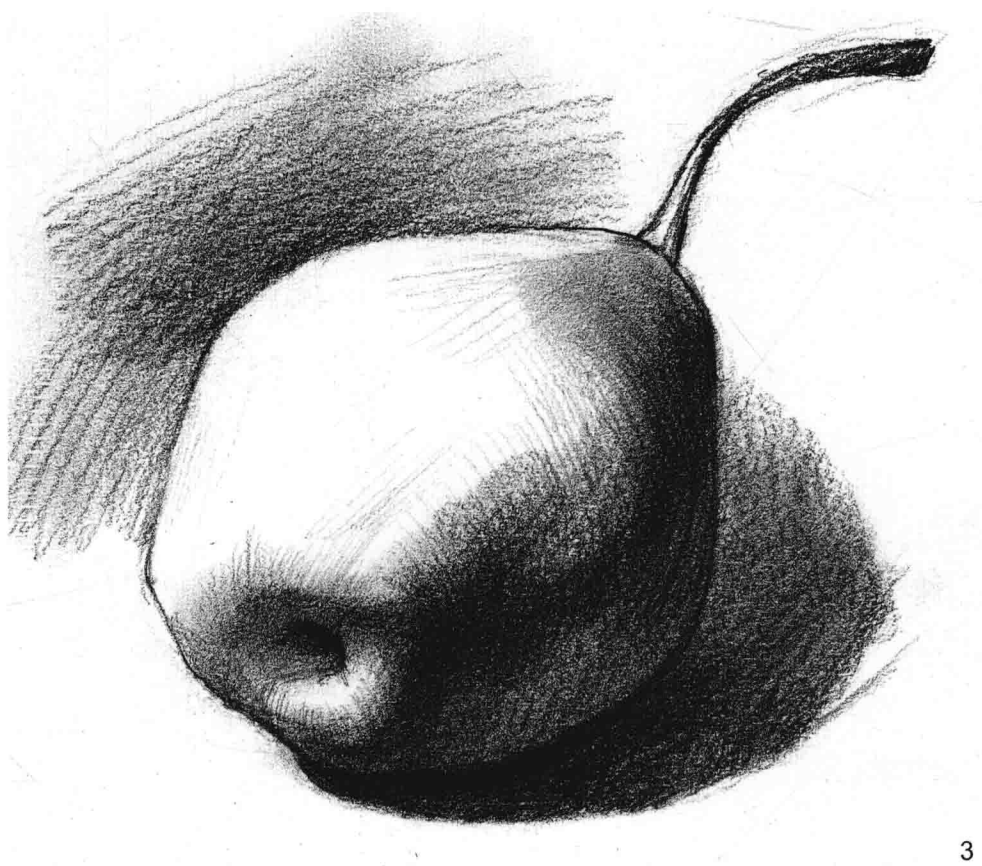
1

1. 将梨的外形轮廓表现出来，并略微画出明暗交界线及阴影的位置。

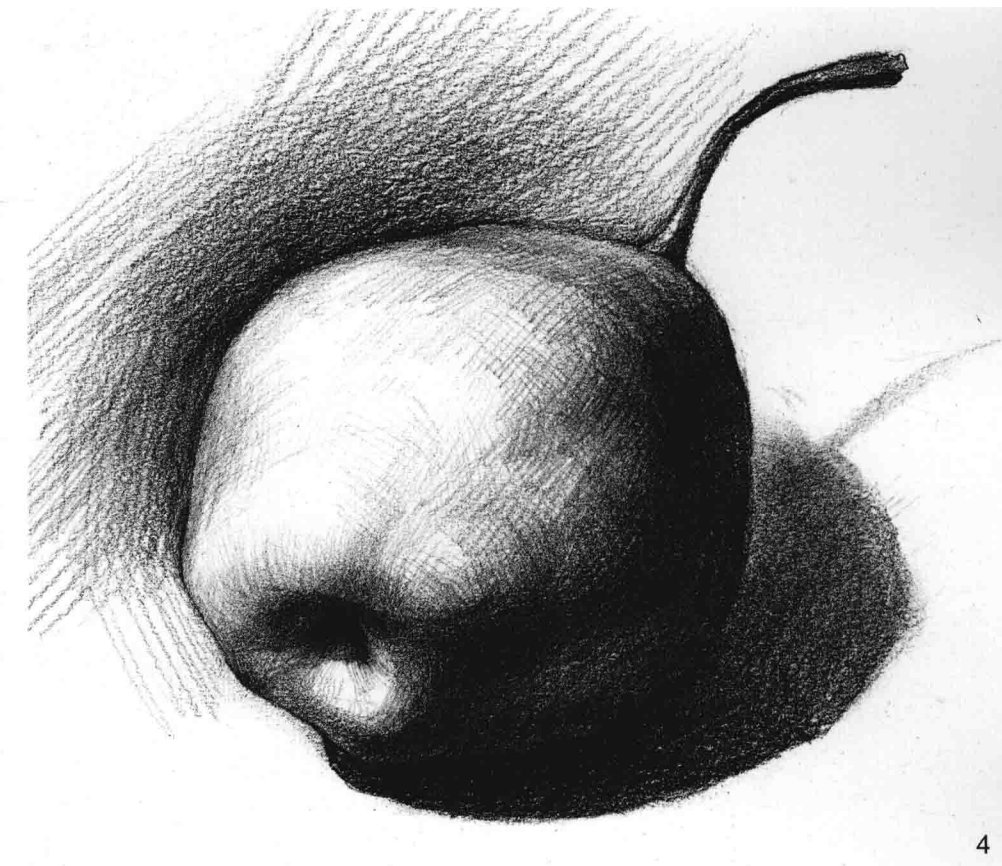
2

2. 画出梨的暗部色调，逐步使梨的形态立体起来。

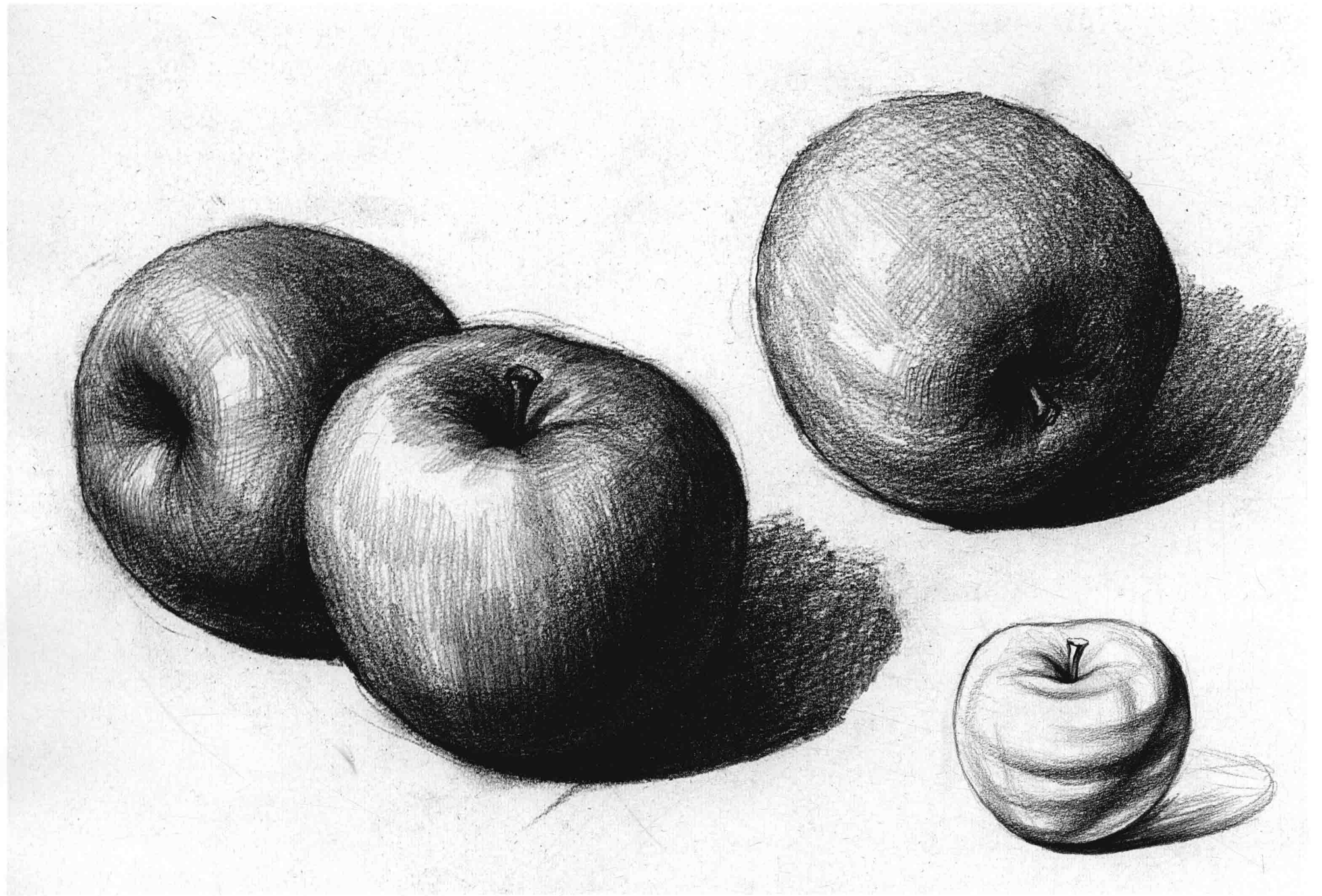
3

3. 深入刻画梨的各个面，果凹处面积较小，但也具有受光面、暗部、反光几个面，细微的表现能使梨的立体感更强。

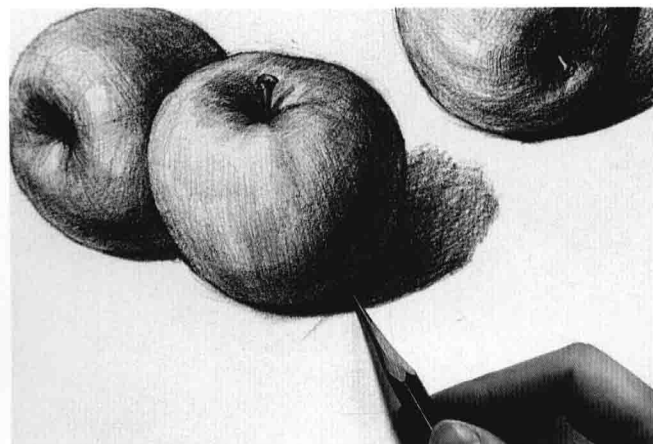

4

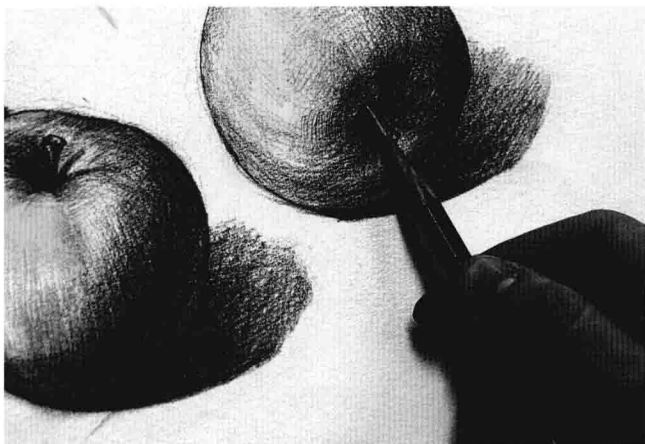
4. 整体调整、完善梨的刻画。

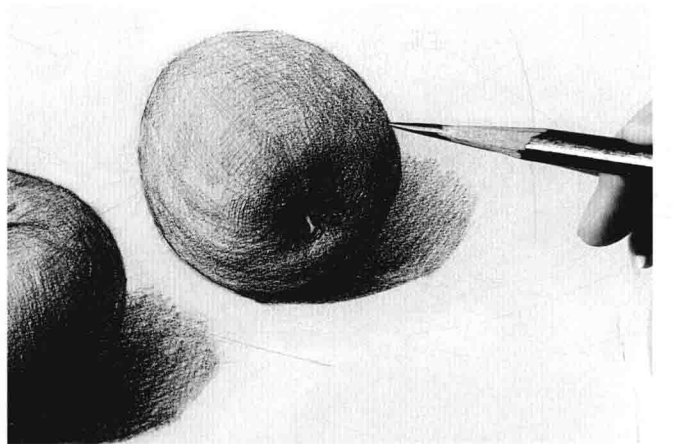
画三个水果组合时，宜将两个靠在一起摆放，另一个单独摆放，这样处理，画面构图才能均衡。

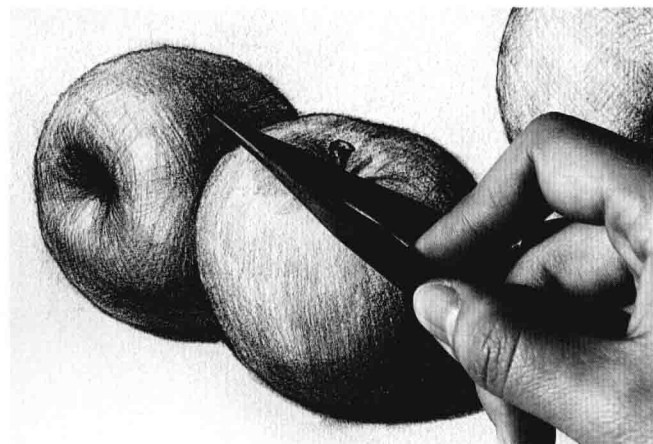
投影由深变浅的明暗变化要表现出来，要画出透明感。

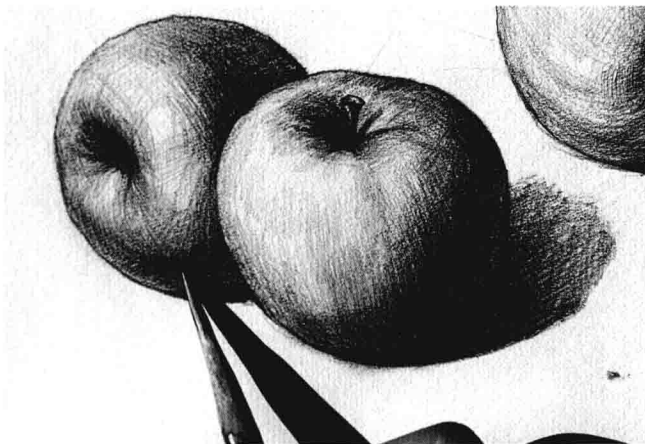
果柄及深陷处的细节特征要表现得到位。

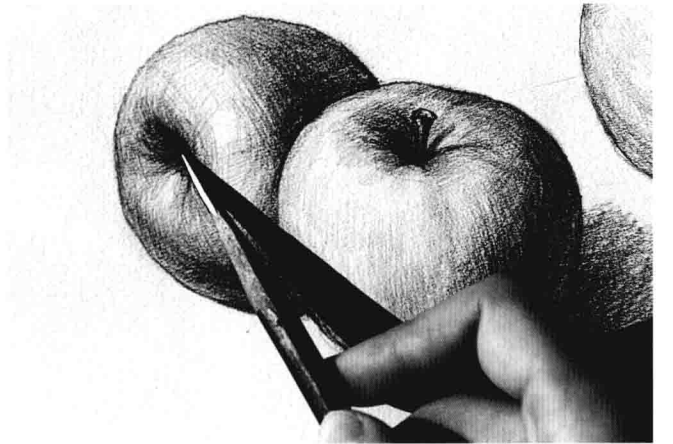
反光及边缘处要画得虚一些，这样可以增强空间感。

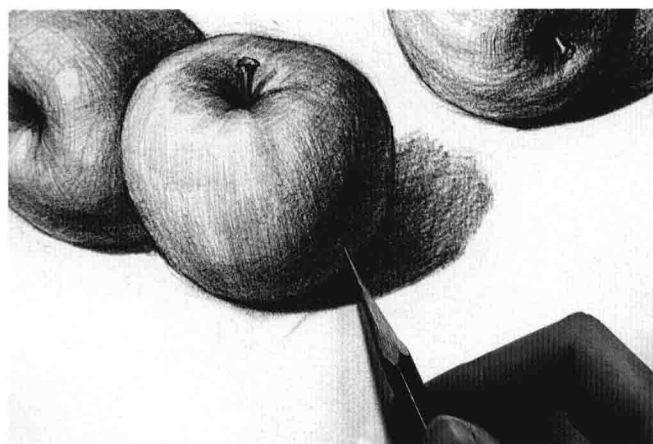
明暗过渡的层次衔接要画得自然。

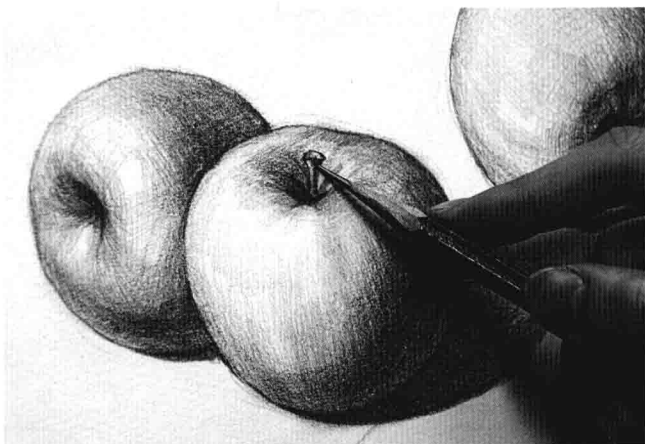
后面苹果的明暗交界线色调要略浅于前面的苹果。

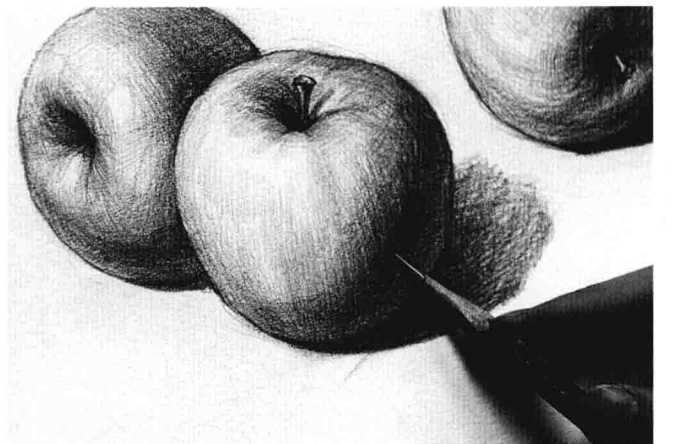
细小的结构转折也要画出明暗层次上的过渡。

反光处要画得透明，投影的形状、位置也应认真对待。

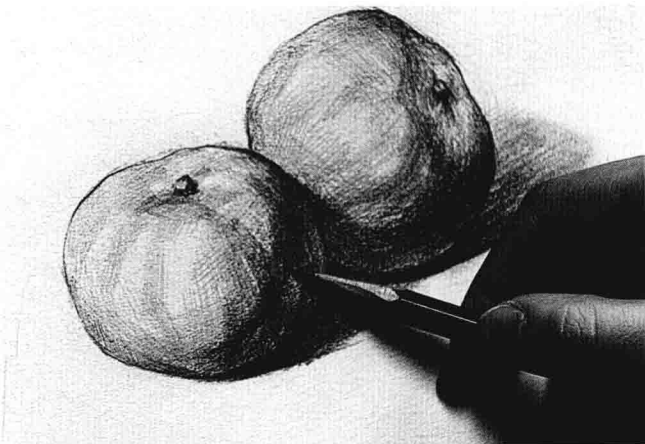

果柄明暗反差较大，要画出它与苹果主体的质感差别。

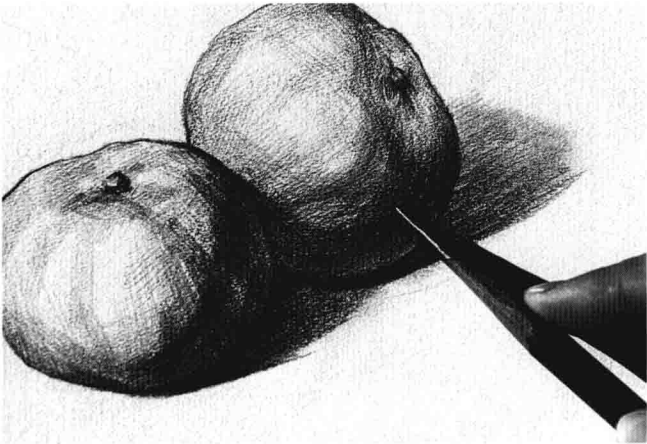

明暗交界线的位置要画准，亮部向暗部的过渡要自然。

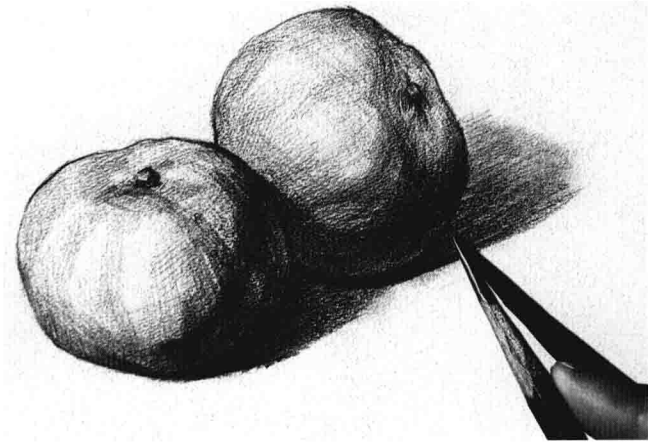
●橘子的表现要点

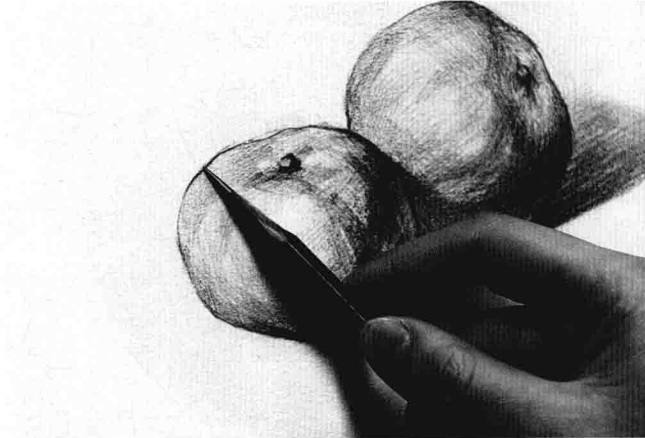
前面橘子的明暗交界线要画得稍明显一些。

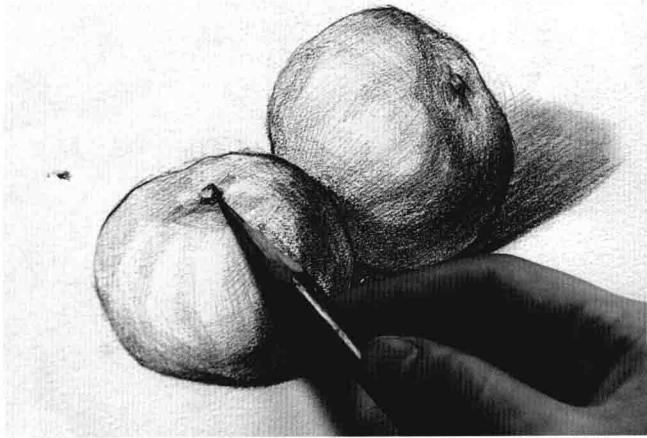
远处橘子的明暗交界线要画得稍浅一些。

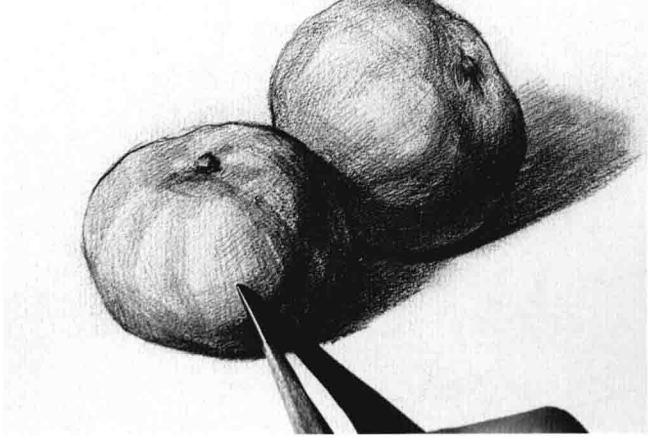
投影要表现出由浅到深得层次变化。

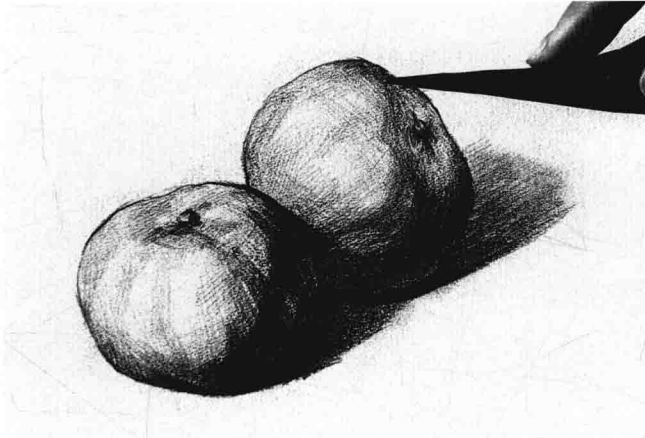
边缘线要有深浅、虚实的变化。

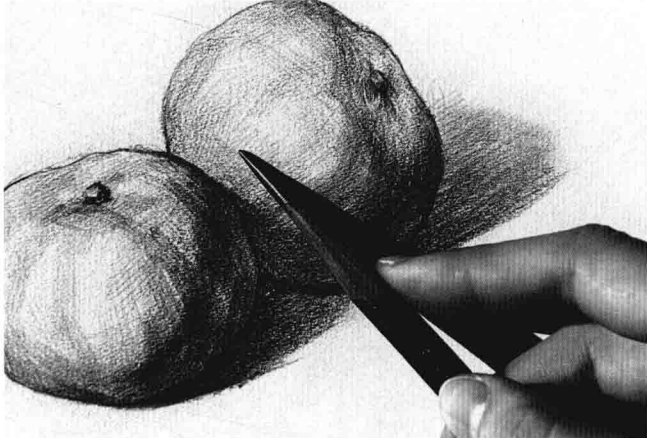
画细节时要考虑到画面的整体。

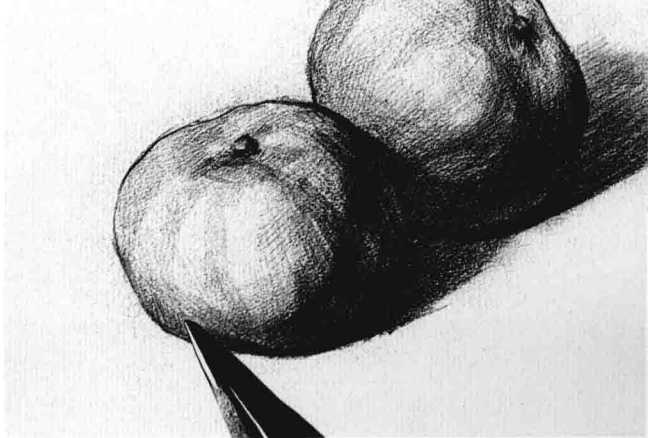
要注意亮灰面中一些稍重的色调。

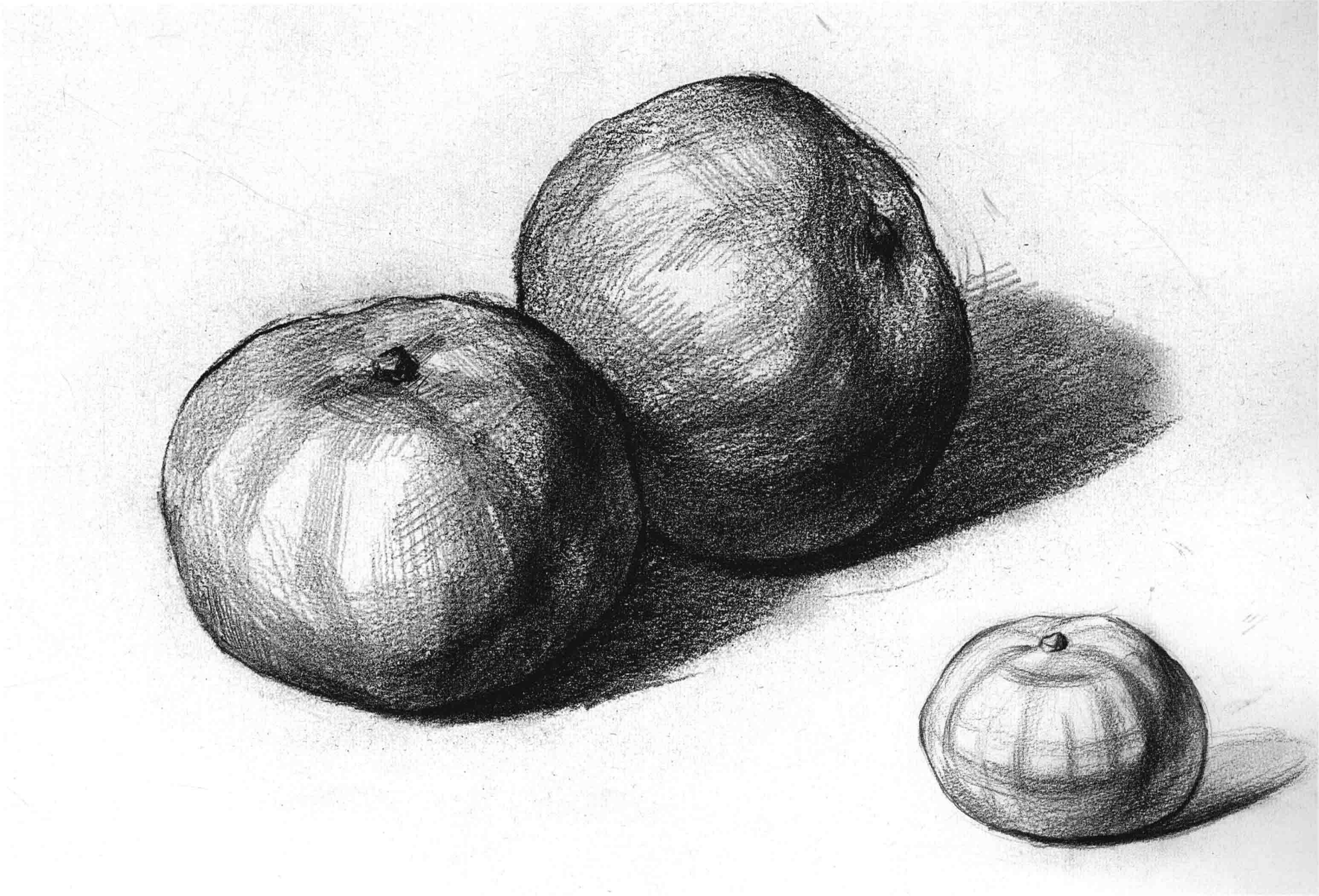
前后两个橘子在明暗对比上要前强后弱。

灰面的调子过渡要自然，要逐渐加深。

亮面上调子的层次变化要表现出结构的转折。

画两个水果时，宜一前一后摆放，这样容易表现出前后空间层次。

实物照片

●香蕉的作画步骤

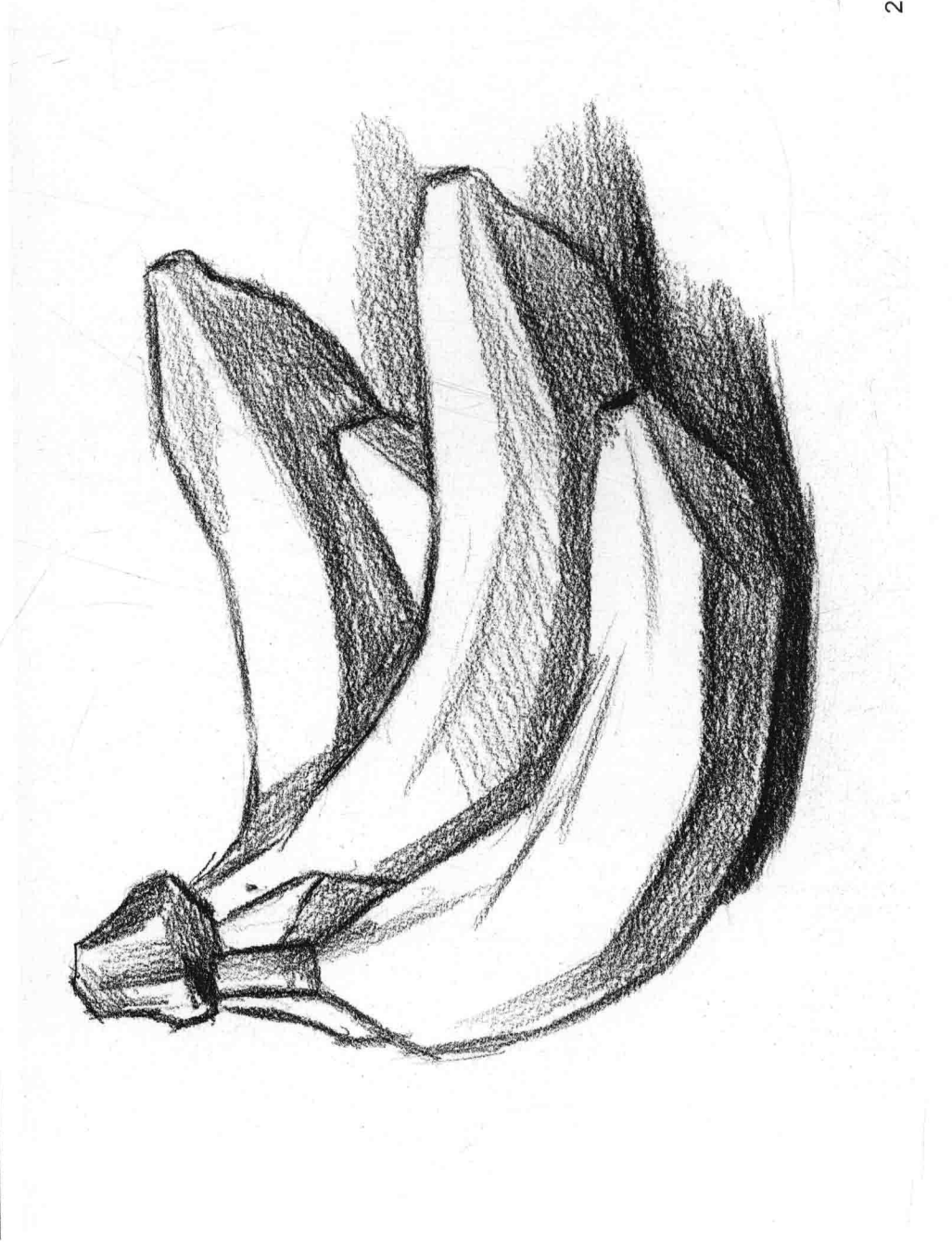
1. 首先画出整串香蕉的外形轮廓，并将每只香蕉的结构转折处大致确定下来。每一只香蕉的整体形态呈船形，并分有几个面。
2. 画出香蕉暗部及投影的色调，确立大的明暗关系。
3. 丰富调子层次，加强对体积感的塑造。果柄处结构较复杂，但不要过于抠画，以免喧宾夺主。
4. 深入刻画细节，使造型立体、饱满起来。

1

3

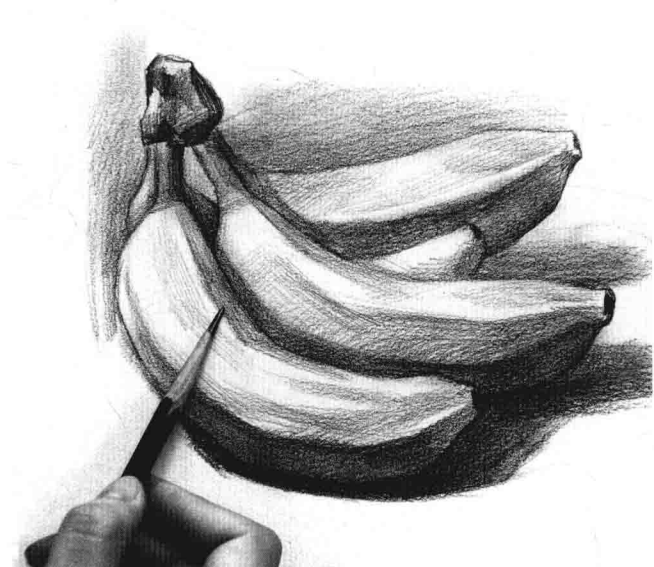

2

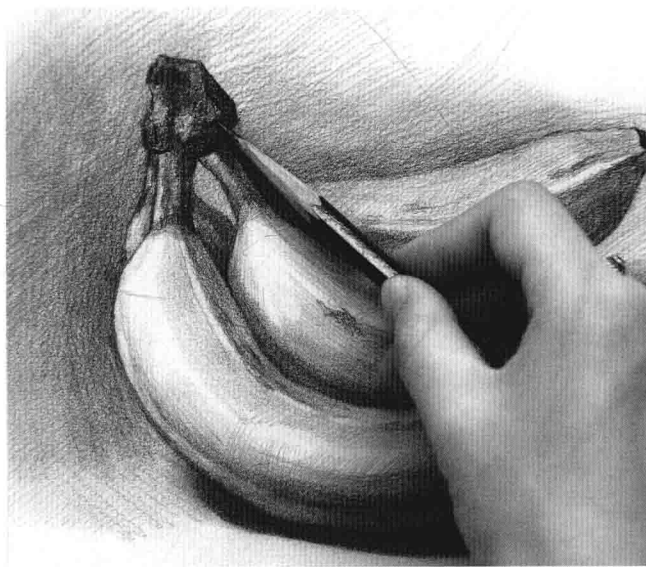

4

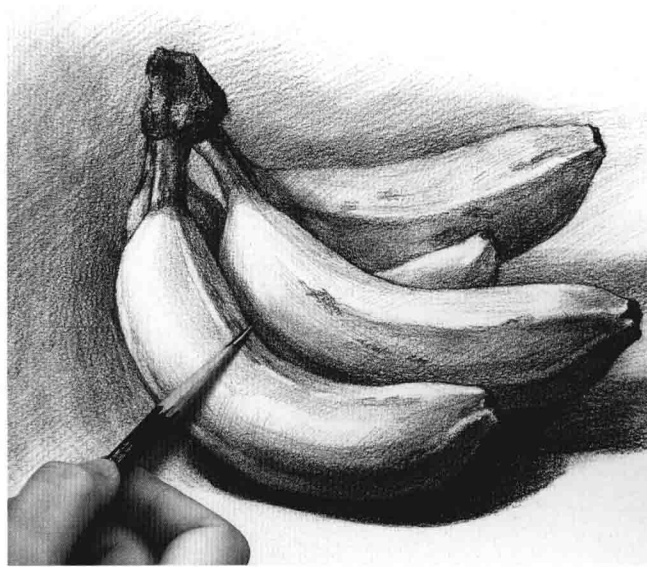
●香蕉的表现要点

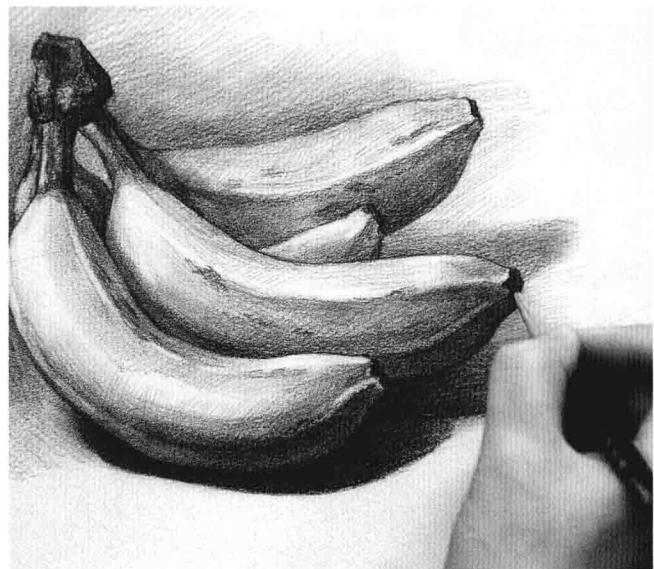
结构转折面的过渡要自然，要表现出体积感。

果柄处要画得整体。

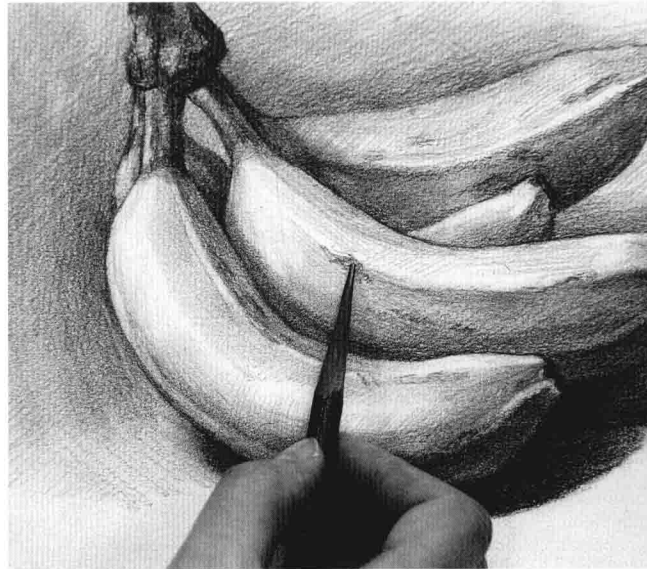
近处香蕉的明暗对比强，远处则稍弱。

画细节时，要考虑到画面的整体关系。

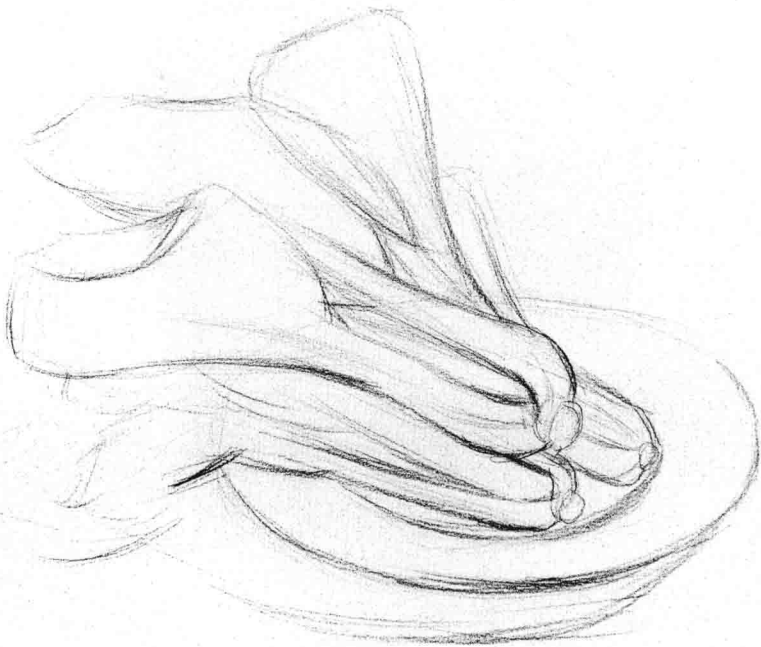
反光处的处理要含蓄，要结合阴影一起表现。

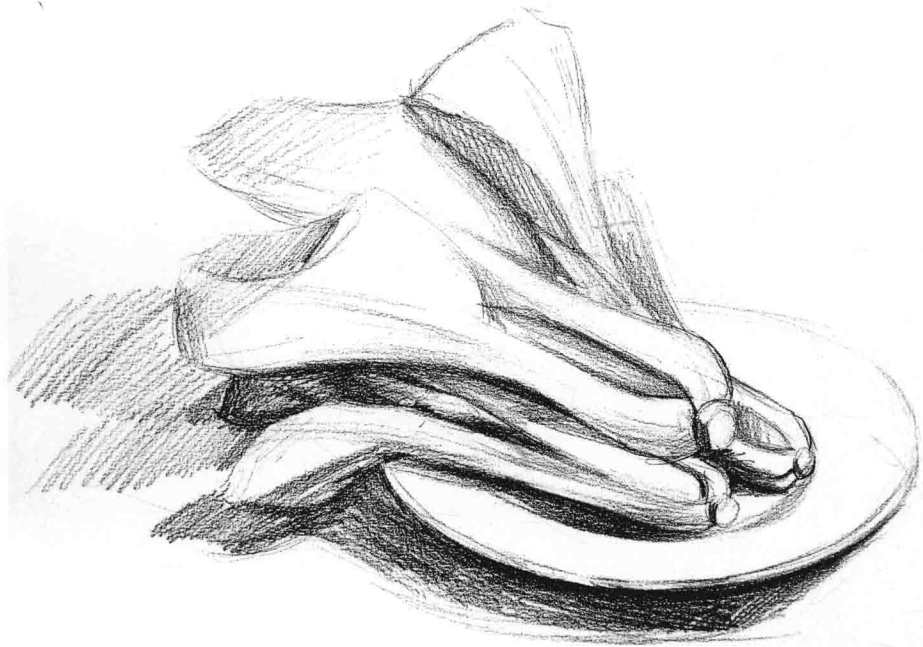
香蕉皮上的疤痕不要画得太“跳”，否则会影响整体。

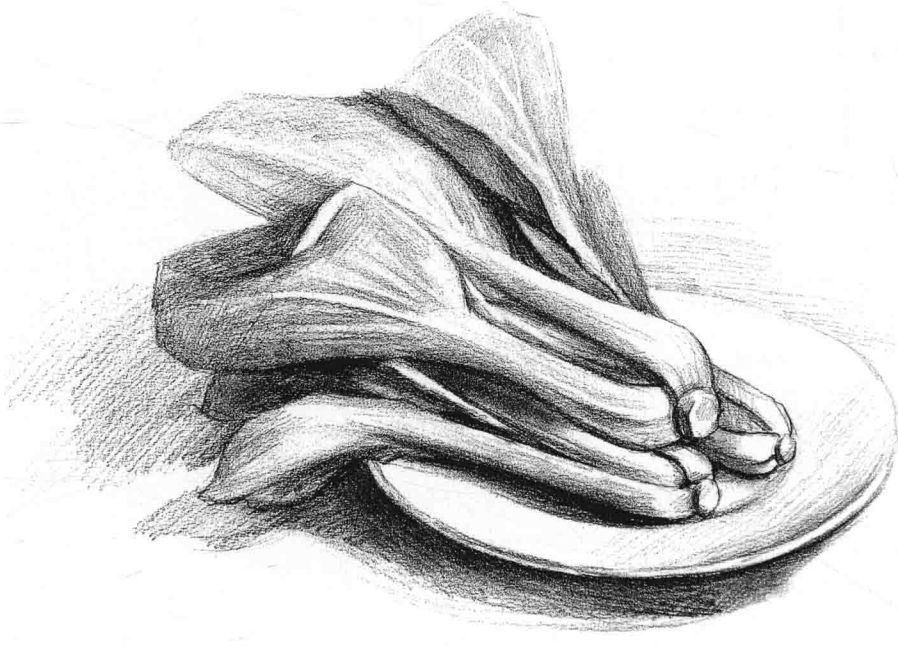
实物照片

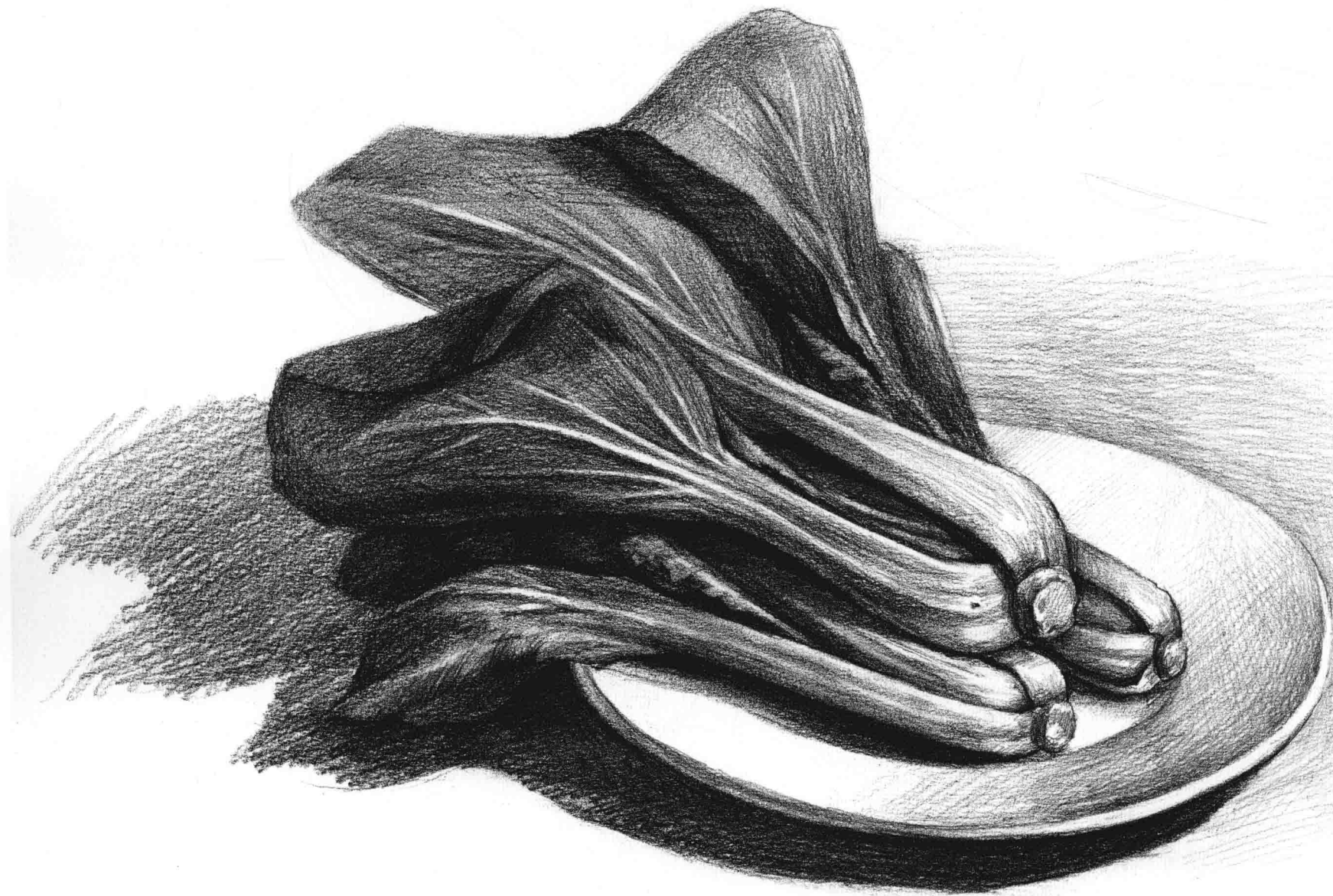
1

2

3

●小油菜的作画步骤

1. 小油菜由多片交替包裹的菜叶和菜根组成。起稿时用概括的线条画出其大的外形轮廓。
2. 画出小油菜的暗部及投影色调，初步确立大的明暗关系。虽然叶片较多，但要作为整体来表现。
3. 加强对小油菜的体积感的塑造，每片菜叶要都有所区别，不要平均，要有主次、虚实变化。
4. 进一步丰富明暗层次，深入刻画细节。要表现出小油菜的造型特点和质感。

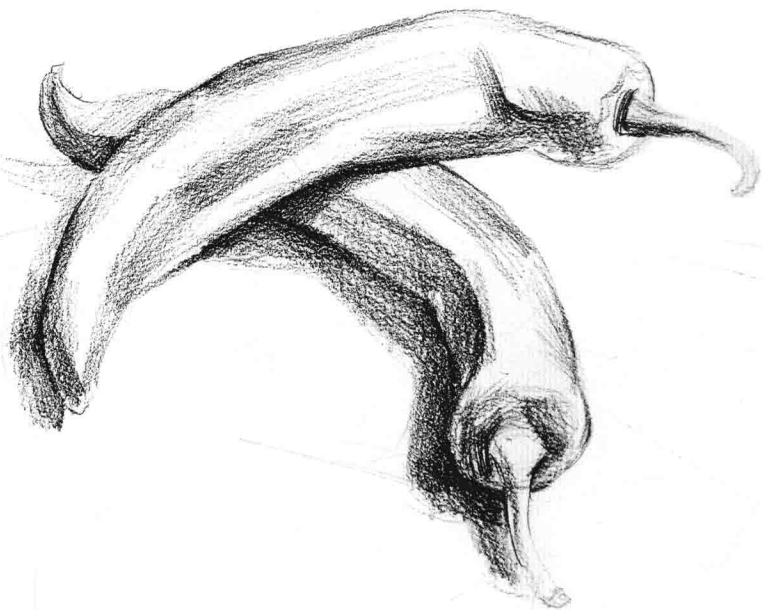
4

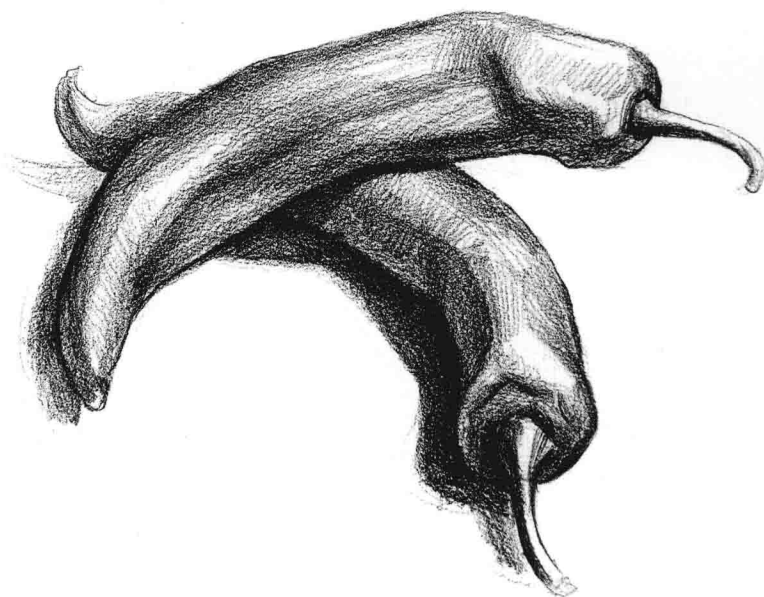
实物照片

1

2

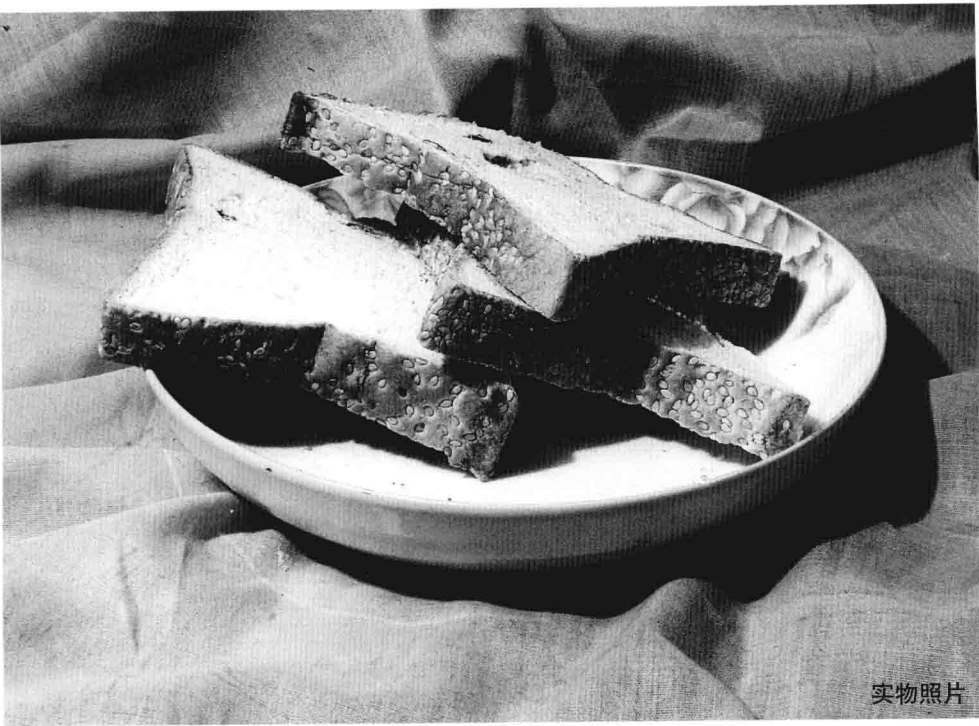
3

● 辣椒的作画步骤

1. 画出辣椒的外形轮廓，并将其结构转折概括地表现出来。
2. 画出辣椒的暗部及投影的大致色调，初步确立大的明暗关系。
3. 深入刻画辣椒各个面的结构转折。果柄面积虽小，但也要表现出暗面、亮面和明暗交界线的层次过渡。
4. 完善、丰富色调层次，进一步加强细节的刻画。辣椒的结构转折处明暗过渡要自然，要画出表面光滑的质感。

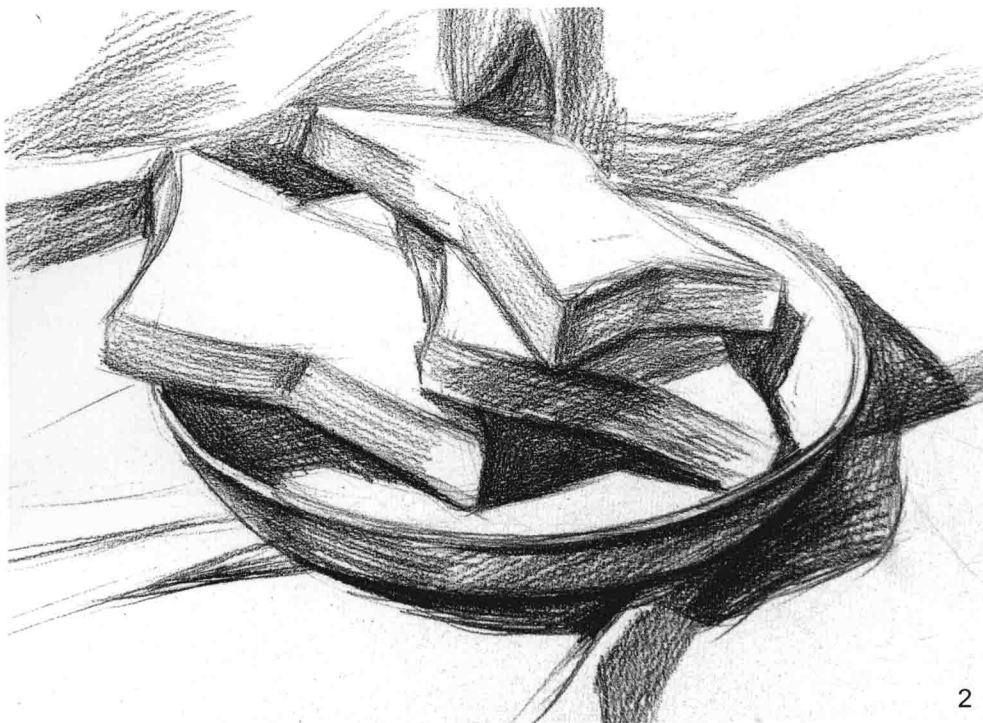
4

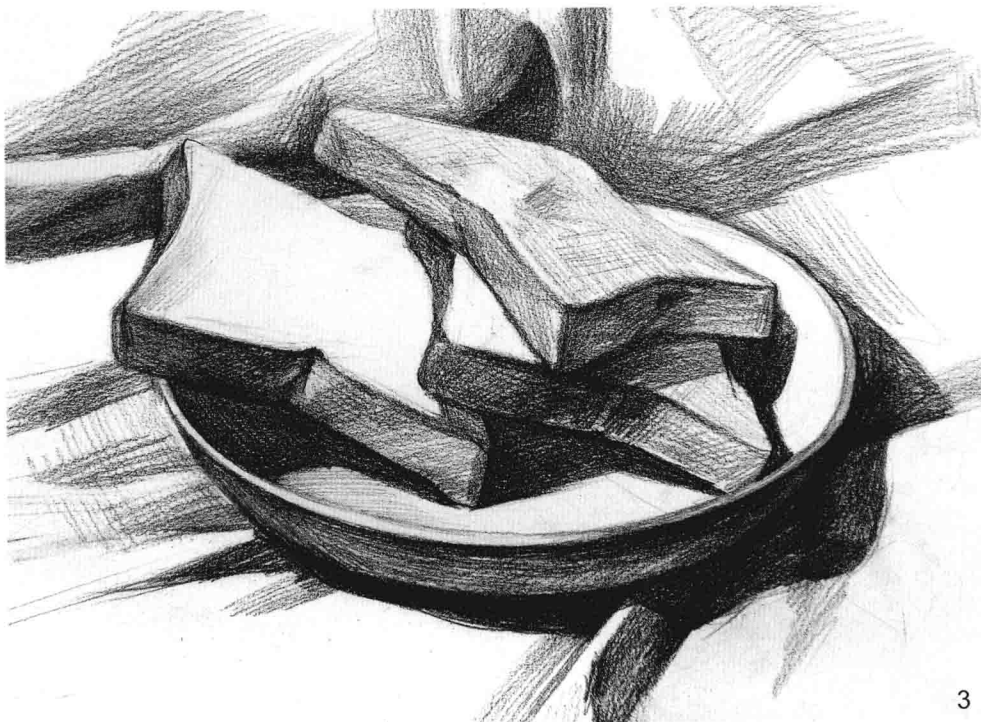
实物照片

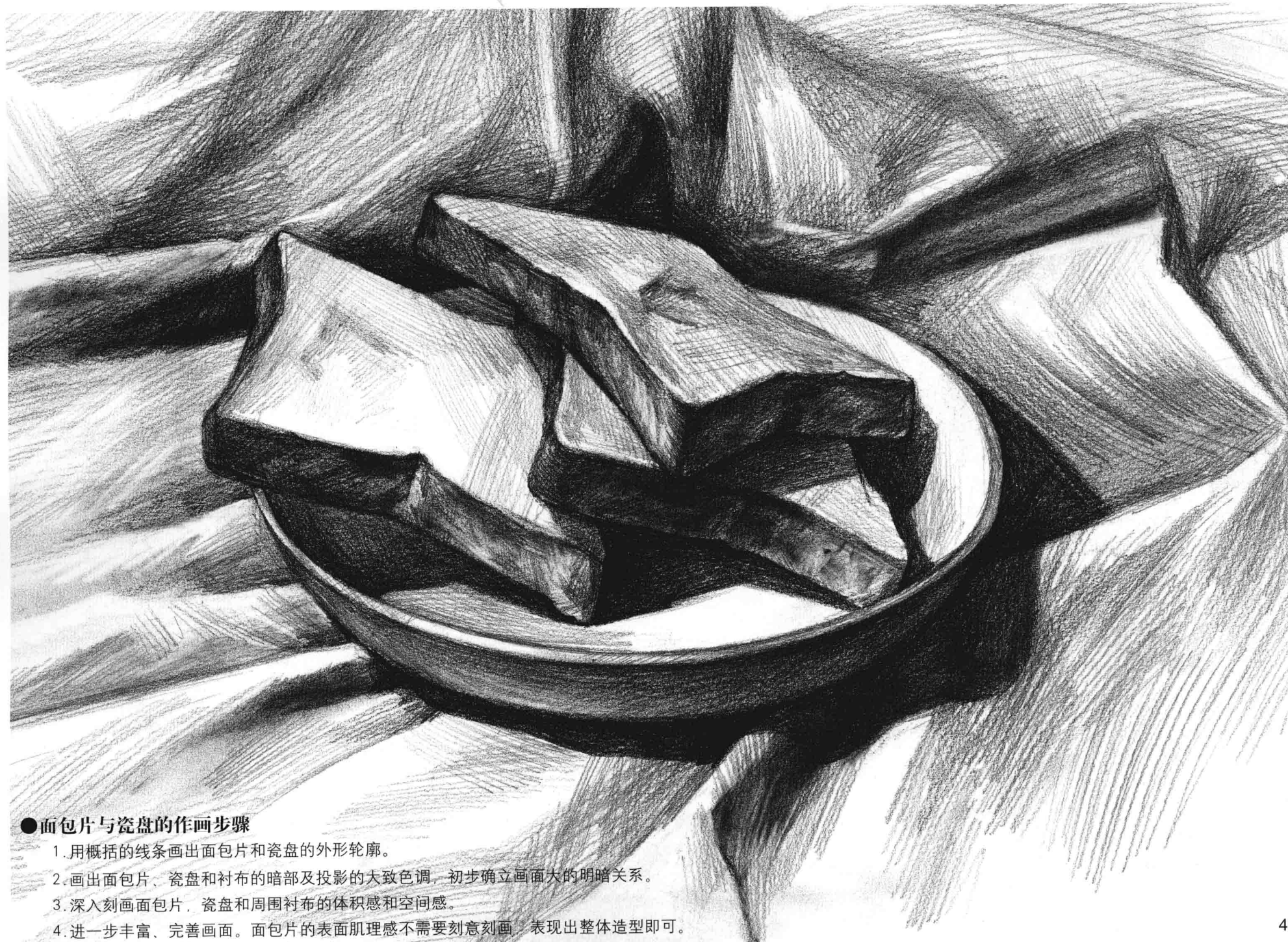
1

2

3

4

●面包片与瓷盘的作画步骤

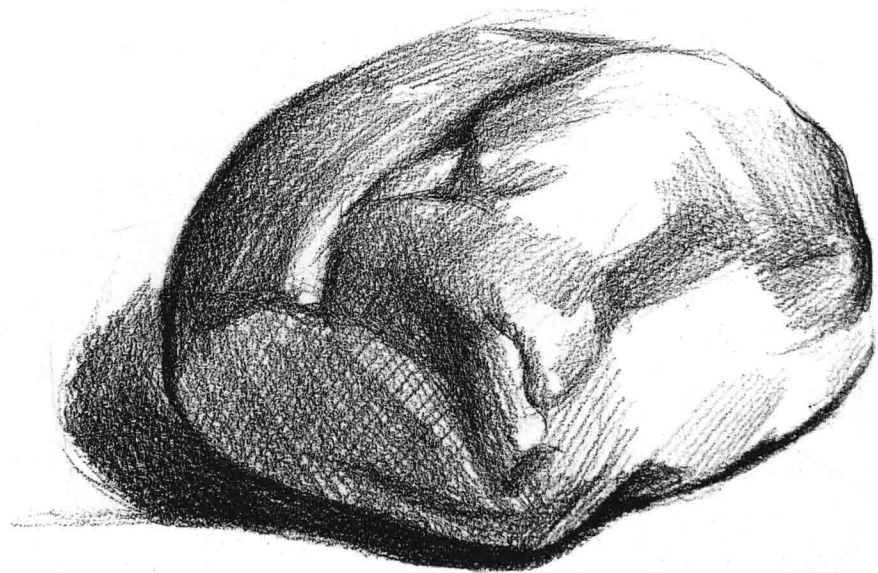
1. 用概括的线条画出面包片和瓷盘的外形轮廓。
2. 画出面包片、瓷盘和衬布的暗部及投影的大致色调，初步确立画面大的明暗关系。
3. 深入刻画面包片，瓷盘和周围衬布的体积感和空间感。
4. 进一步丰富、完善画面。面包片的表面肌理感不需要刻意刻画，表现出整体造型即可。

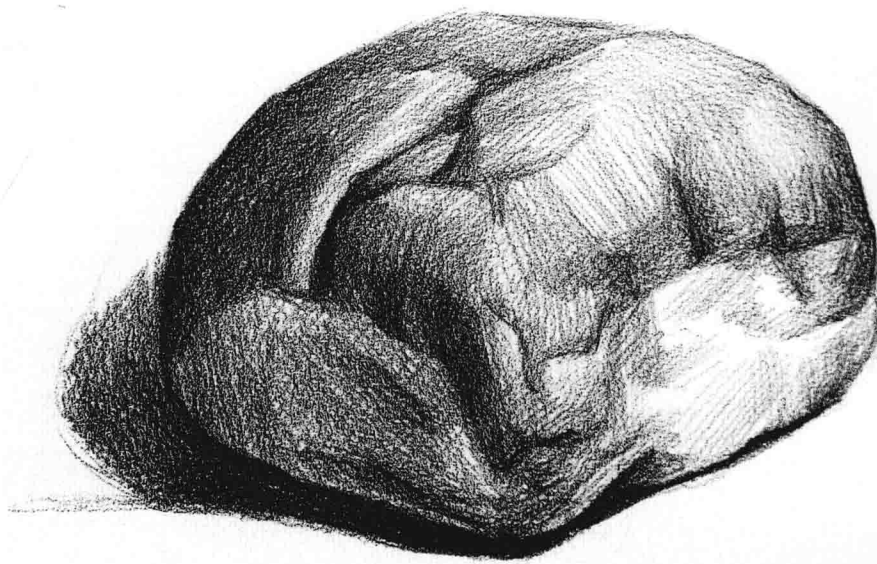
实物照片

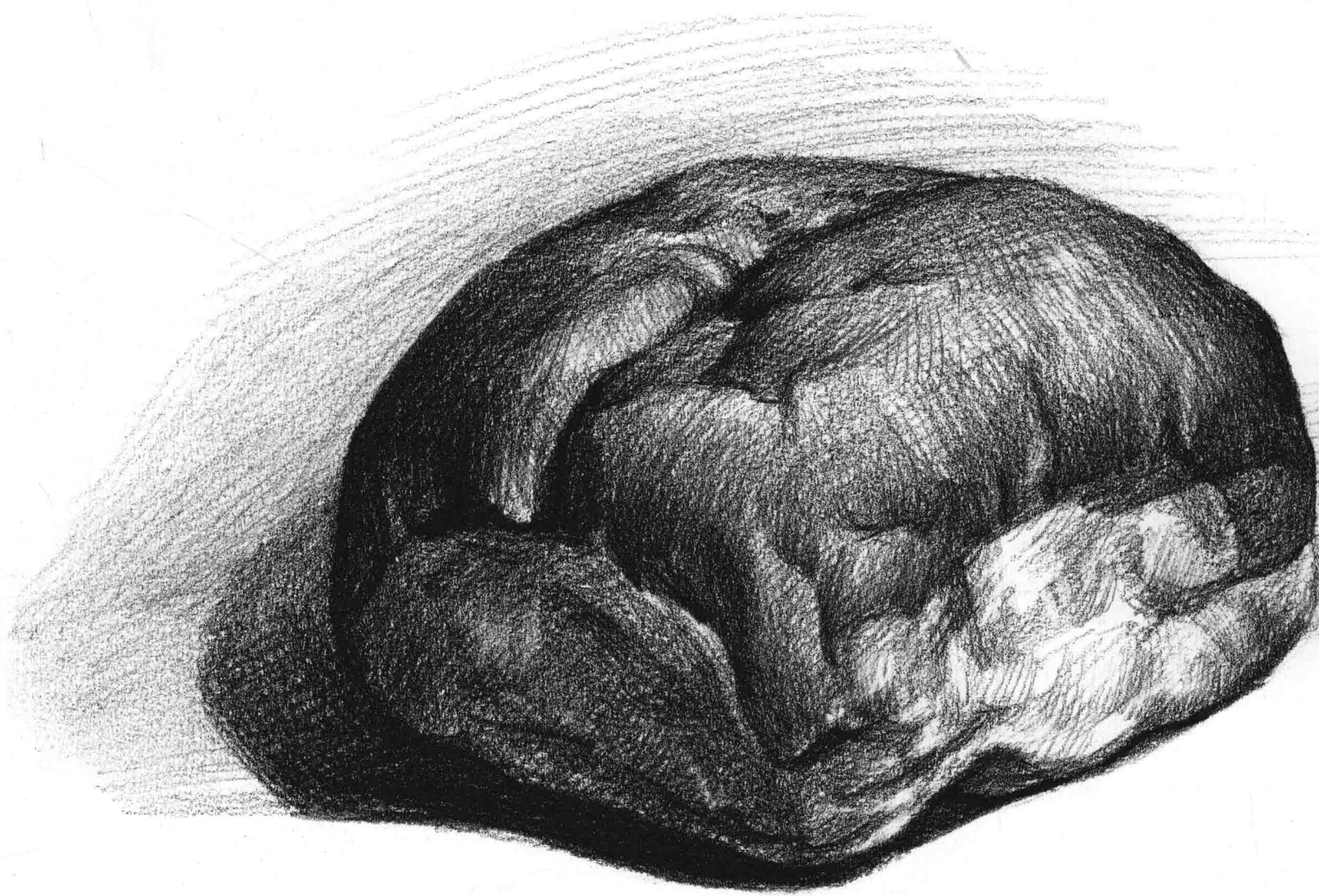
1

2

3

●圆面包的作画步骤

1. 画出面包的外形轮廓及大的结构转折。
2. 画出面包暗部及投影的大致色调，初步确定大的明暗关系。
3. 丰富色调层次，加强对体积感的塑造。面包表面凹凸变化较多，但不需逐个刻画，分成几个大的面表现即可。
4. 进一步加强对细节的刻画，逐步丰富、完善画面。面包的凹陷处表现要自然，不要太突兀。

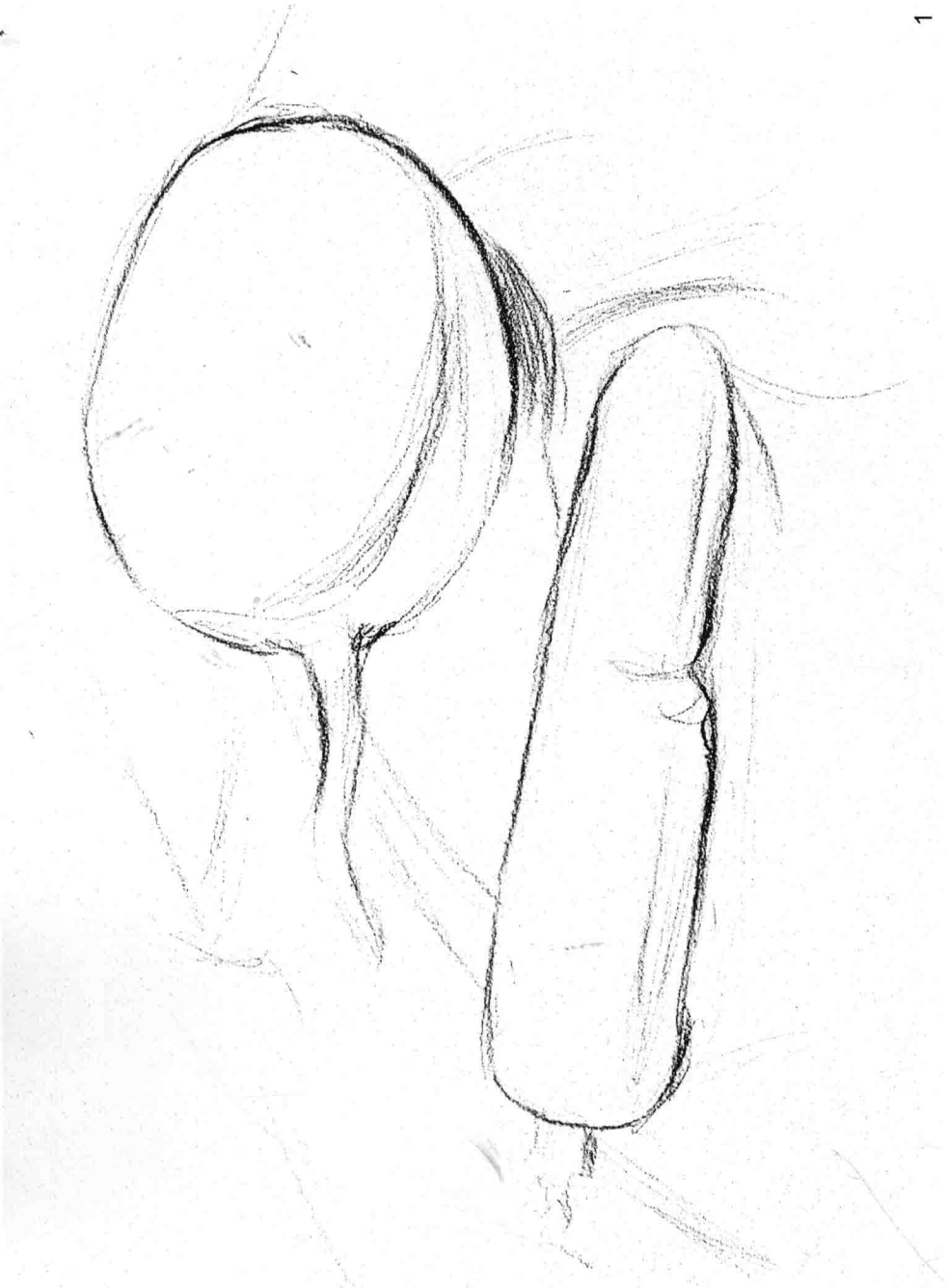
4

实物照片

萝卜和胡萝卜的作画步骤

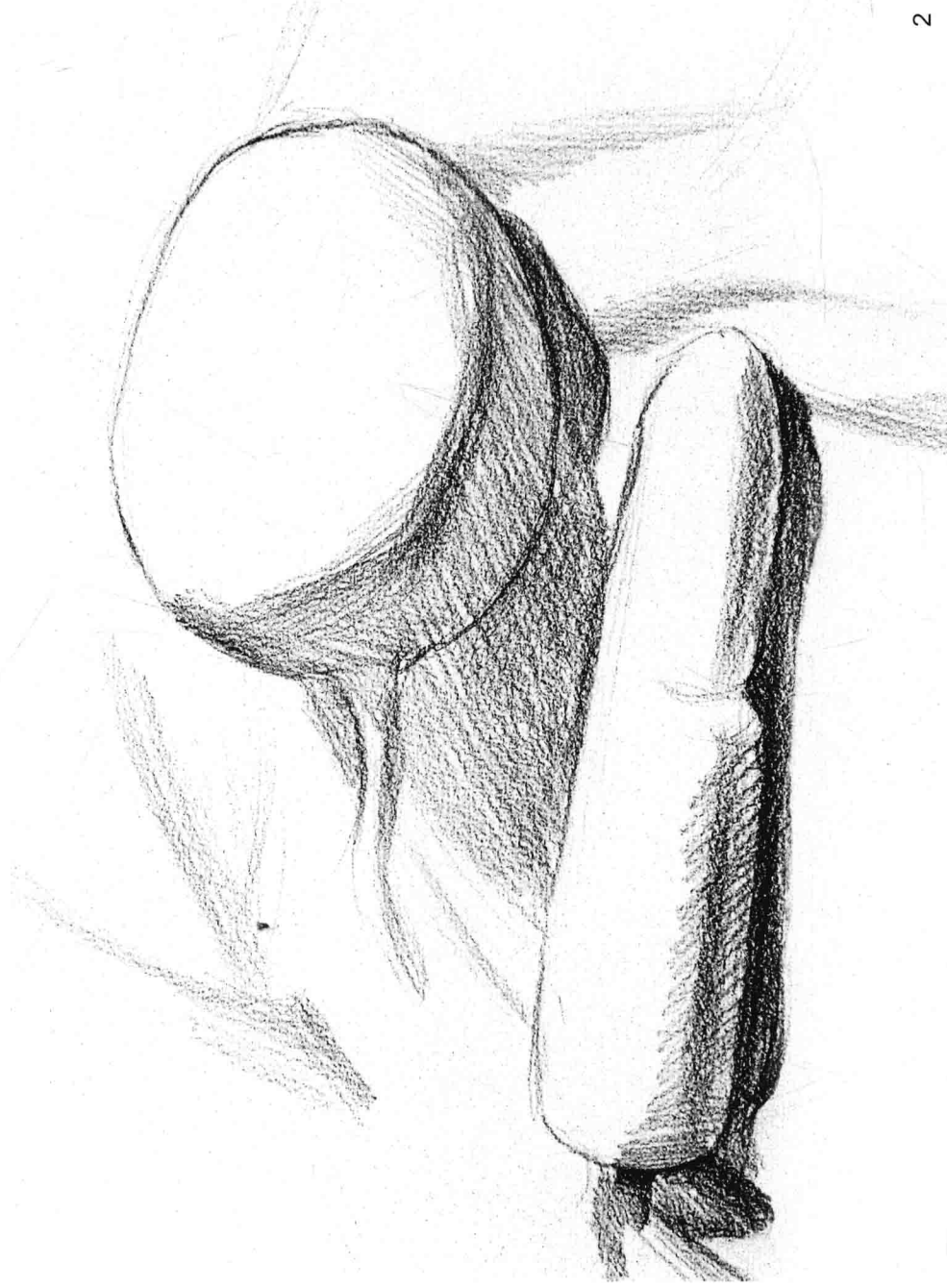
1. 概括地画出萝卜和胡萝卜的外形轮廓。要抓住萝卜饱满、圆润，胡萝卜细长、呈圆柱形的造型特征。
2. 画出暗部及投影的大致色调，初步确立画面大的明暗关系。
3. 丰富由暗部过渡到亮部的明暗层次，使其造型立体起来，注意轮廓线处不要死抠，要画得“圆”过去。
4. 深入刻画细节，丰富明暗层次，逐步表现画面中各物体的体积感、空间感和质感。

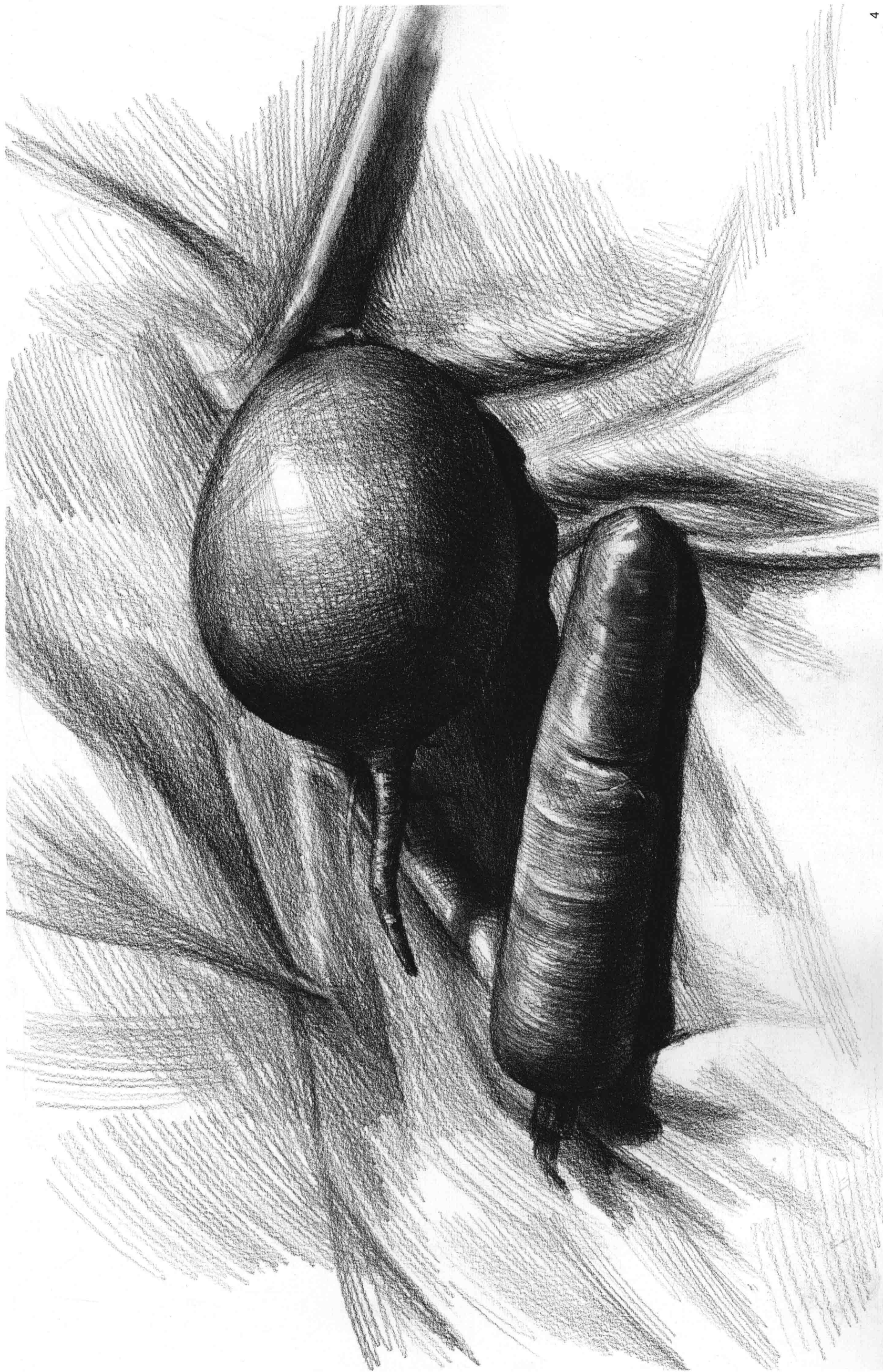
1

3

2

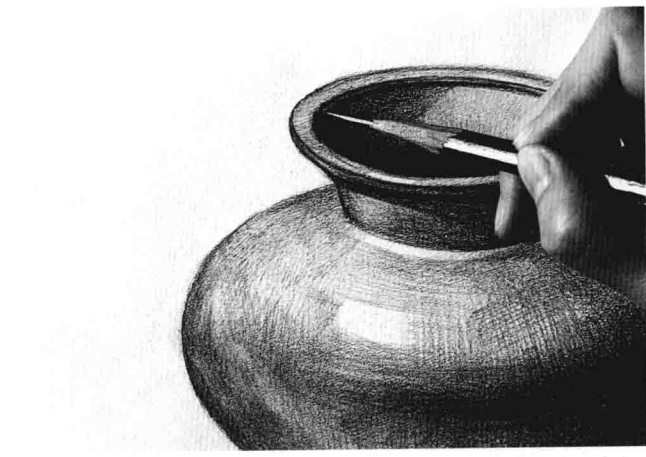

萝卜和南瓜

●陶罐的表现要点

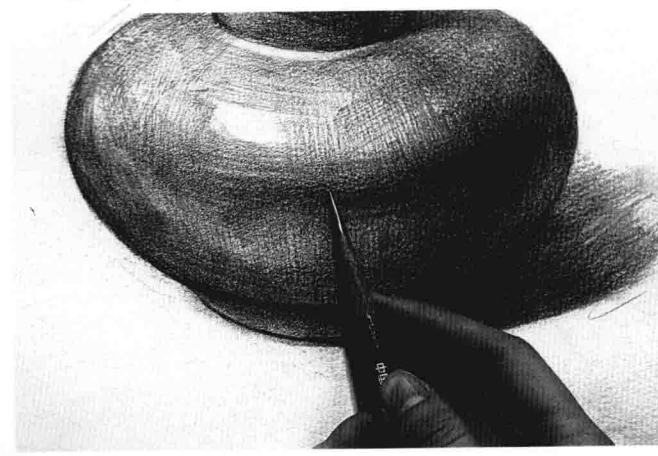
罐口边缘的透视变化及两侧转折处的角度大小要画准。

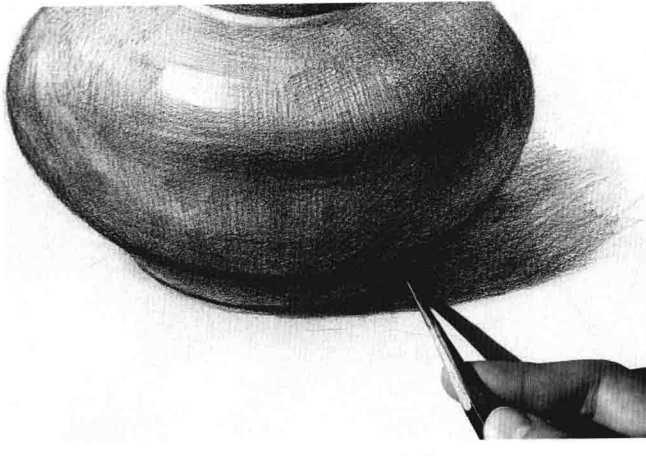
罐口边缘内侧的明暗层次和结构要表现出来，不能草率。

罐口内最重处要画得深而透明，可用手指轻擦表现效果。

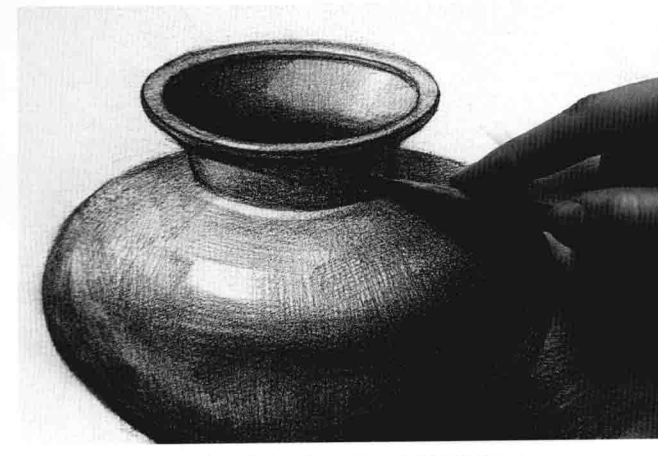
明暗交界线是罐身结构的转折处，是表现体积感的关键。

投影部分色调虽重，但要画得透明。

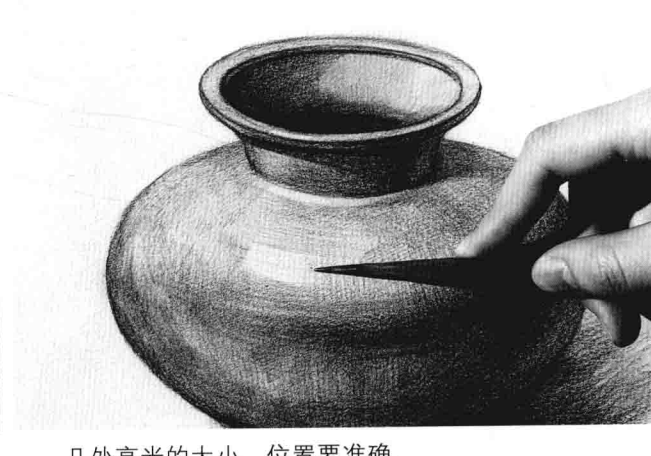
画罐身边缘时不要死抠，要有虚实变化。

罐颈处的反光面积虽小，但同样不能忽略。

高光周围宜用较淡的铅笔和密集的排线表现。

几处高光的大小、位置要准确。

陶罐的明暗交界线较明显，刻画时要注意与亮部和暗部的色阶递进关系，要处理得整体，不能琐碎。排线时要画得细密、厚实，以表现陶罐的体积感和质感。