

绘画
起步

组合静物

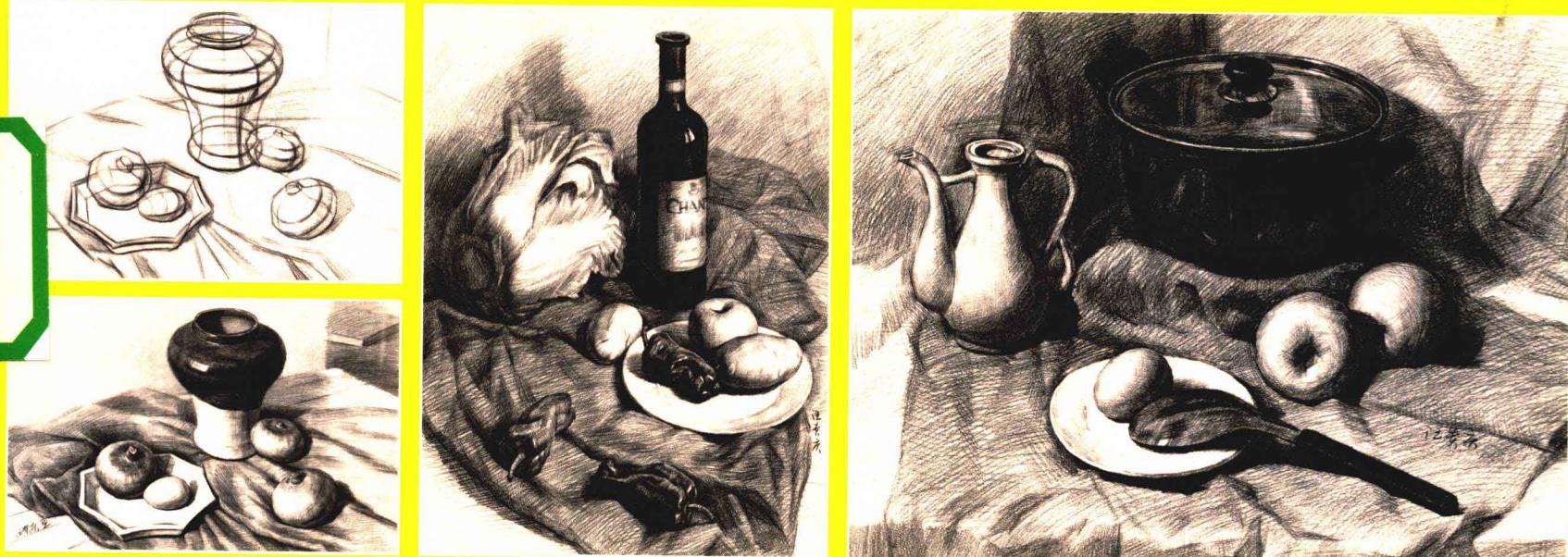
CNTS | 湖南美术出版社

Huihua Qibu

主编：赵锦杰 王贵庆

步骤清晰 示教规范 主题明确

汪贵庆艺术简介：

山东临沐人，从事美术高考教育教学工作，多年来在教学实践中总结出了丰富的教学经验，学生中有多人考入中央美院、中国美院、鲁迅美院、西安美院、天津美院、四川美院等全国知名美术院校。主要获奖情况：《春意》获“首届吴道子美术基金大展赛”暨“第三届中国书画名家大奖赛”精品奖，并被画圣吴道子艺术馆永久收藏；省美术教师基本功大赛中获色彩一等奖等。

著有《汪贵庆水粉静物应试范本》、《高考色彩难点攻关：色调训练》、《名师零距离：素描静物》等美术技法类书籍，深受广大师生的欢迎。

图书在版编目（CIP）数据

组合静物 / 汪贵庆编著. — 长沙 : 湖南美术出版社,
2013.3 (绘画起步 / 赵锦杰主编)
ISBN 978-7-5356-6182-1

I. ①组… II. ①汪… III. ①静物画—素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第060220号

绘画起步 组合静物

出版人：李小山

主 编：赵锦杰

编 著：汪贵庆

责任编辑：吴海恩

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：杭州杭新印务有限公司

(杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村)

开 本：635×965 1/8

印 张：4

版 次：2013年5月第1版

2013年5月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-6182-1

定 价：16.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与

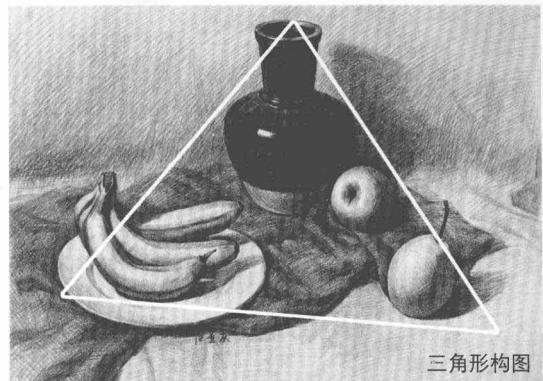
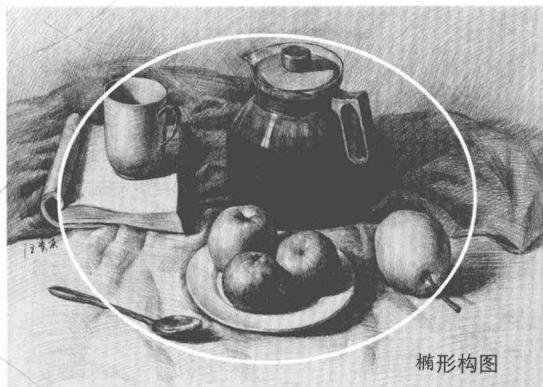
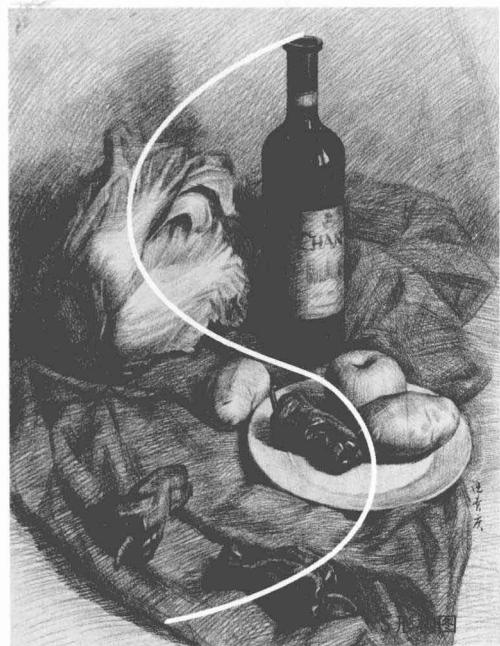
印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

■ 绘画要领

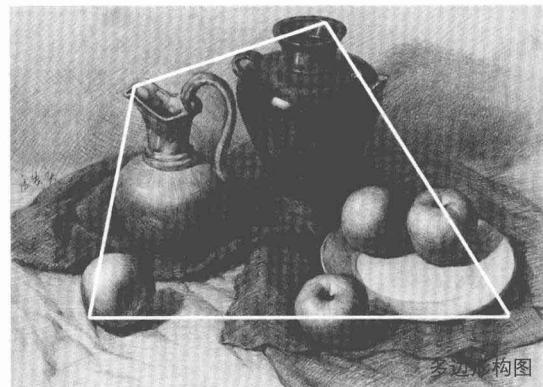
构图要领

学生作画一般先从轮廓入手，首先遇到的是怎样构图的问题。绘画的构图，与音乐的节奏一样重要。简单地说，构图就是把你看到的物体在画面上进行合理的布局。由于在静物写生中，经常是由老师摆好静物，而学生的位置是随机的和偶然的，但画面的构图安排与静物的摆放原则是一致的，因此学生在面对特定角度的静物进行写生时，可根据画面的构图需要对画面中出现的个别物体作适当的移位处理。构图时，画面中的静物应尽量避免出现在同一条线上或等距离位置上，应错落有致、聚散有法。素描的过程是从整体到局部再到整体的一个过程，构图时也要按整体—局部—整体规则，把组合对象的大致外形看成是三角形、四边形、圆形、椭圆形、S形等，然后再在几何图形里分割所画的物体。整个图形要上紧下松，即画的上面留少些空白，画的下面留多些空白，有伸缩的余地。要左右均衡，使画面显得开阔，有空间感。

谈到构图的样式，以前往往采用平视的横构图，而近几年考试中考生多采用俯视的竖构图表现画面的空间，如弧线构图、S形构图、三角形构图等。

三角形构图

多边形构图

三角形构图：横式三角形的构图形式，画面显得非常稳定，需要确定出主体物和次主体物。当写生主体物比较高时，适合采用竖式三角形构图，主体物尽量布局在画面的黄金分割线处，这样的构图稳定。

椭圆形构图：此构图能加强中心主体物的表现，画面通过主体物向周围扩散开来。此类构图适合物体较多的画面布局。

S形构图：S形构图的画面具流动性，更易表现大空间的静物组合，同时画面的动感也优于一般的构图形式。

多边形构图：此类构图相对较难掌握，适合俯视角度与物体较多的画面布局。

作画要领

先大后小：这里的大与小，是指物体所占画面比例以及体积的大小关系。例如，这幅画中应先画体积最大的陶罐，然后依次是果盘、水果。

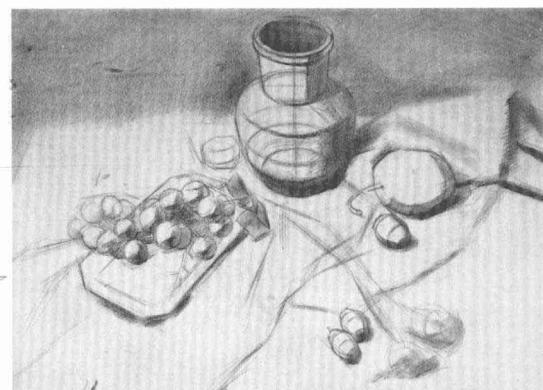
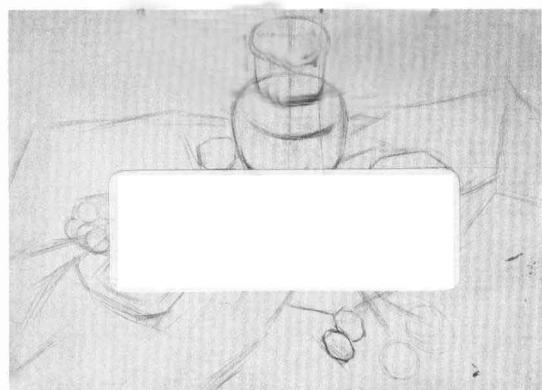
先草后精：在物体形没有确定之前，不能单独将某一部分过分细致地刻画。违背这一要点，会造成画面“碎”和整体失衡的结果。

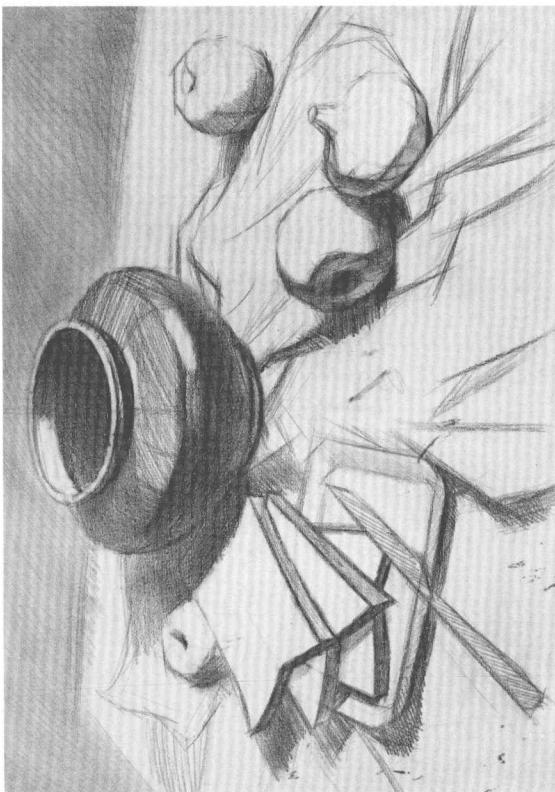
先直后曲：直线比弧线简单，方形比圆形简单，平面比立面简单，所以，应“先直后曲”，以便于把握形的准确性，否则比例将很难抓准。

先暗后明：无论在什么阶段，无论什么静物，都要从最暗处画起，再画次暗、灰部，最后是亮部，否则对画面明暗关系的控制就会失调。

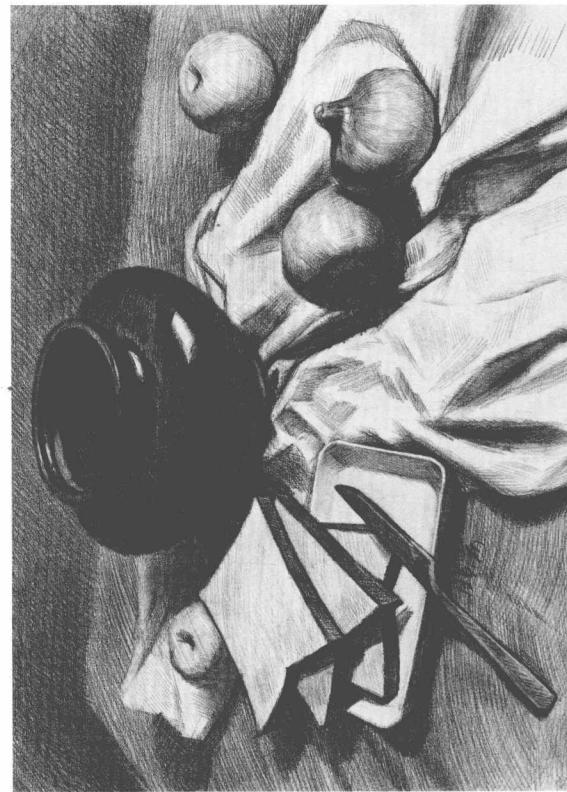
先实后虚：先画感觉最强、最实的地方，后画感觉较弱、较虚的地方。边画边对比，这样画面才不会平板。

先近后远：先画前面物体再以后面物体相衬托，使主要物体突出、明显。违背了这一要点，会造成“喧宾夺主”的结果。

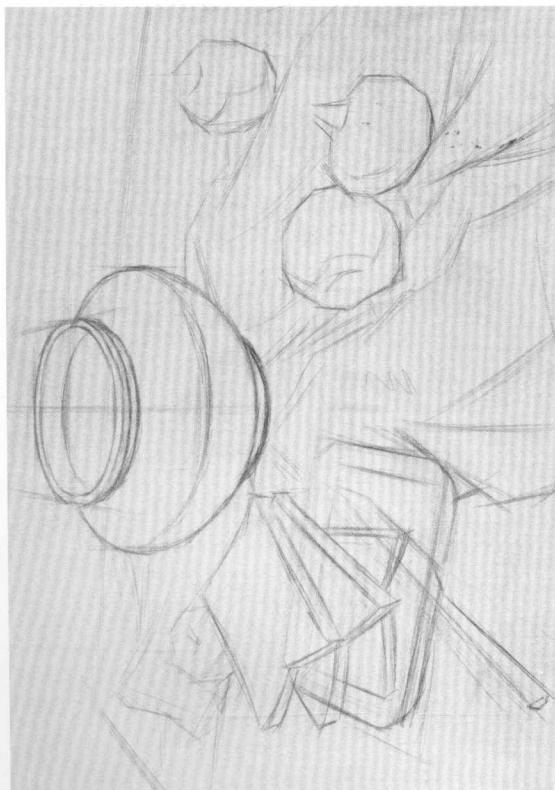

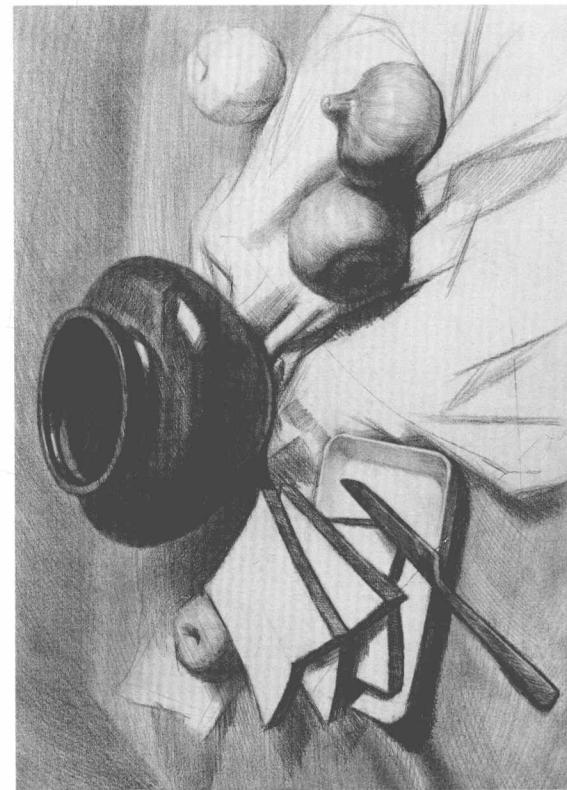
② 进一步明确形体，找出明暗交界线，清楚交代物体大的明暗关系，加强投影，明确各物体的空间立体感。

④ 对物体高光、反光进行细致刻画，注意区分不同物体的色素及质感特征，调整衬布的黑、白、灰层次，让画面更明快，空间层次感更强烈。

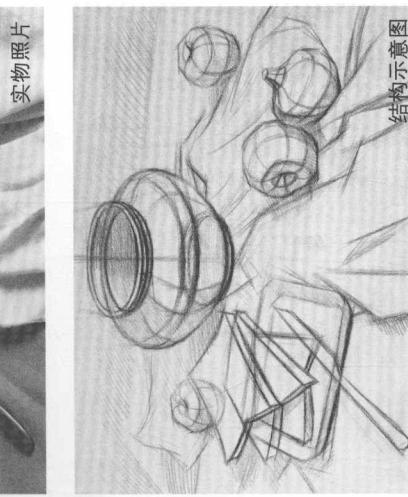

① 在确定画面基本构图的基础上，用直线切出各物体的基本形，注意把握各物体间的比例关系。

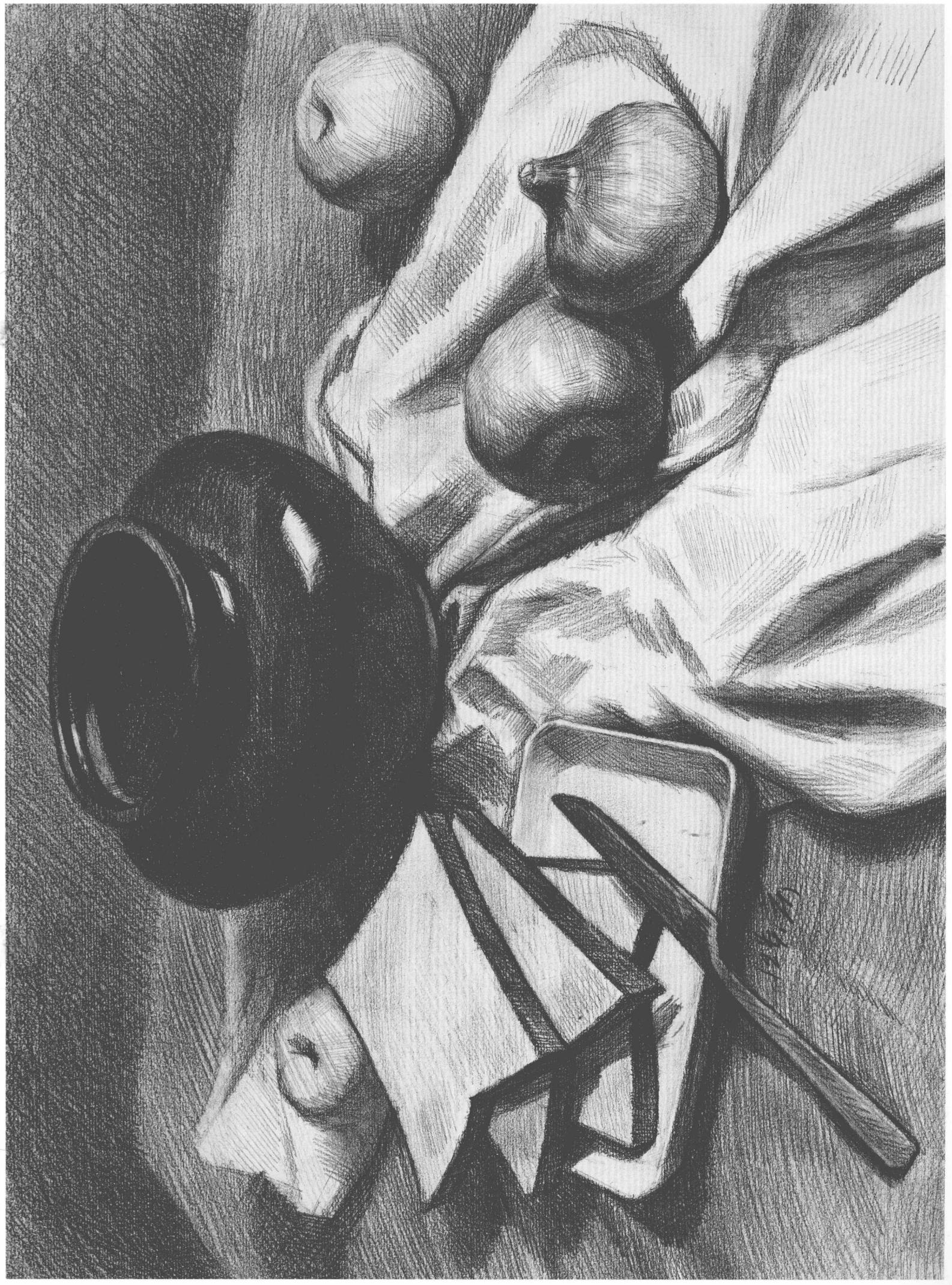
③ 加强物体的明暗效果，对不同物体的灰面进行深入刻画。注意画面前后空间的塑造。通过布褶大的虚实关系控制画面的空间关系。

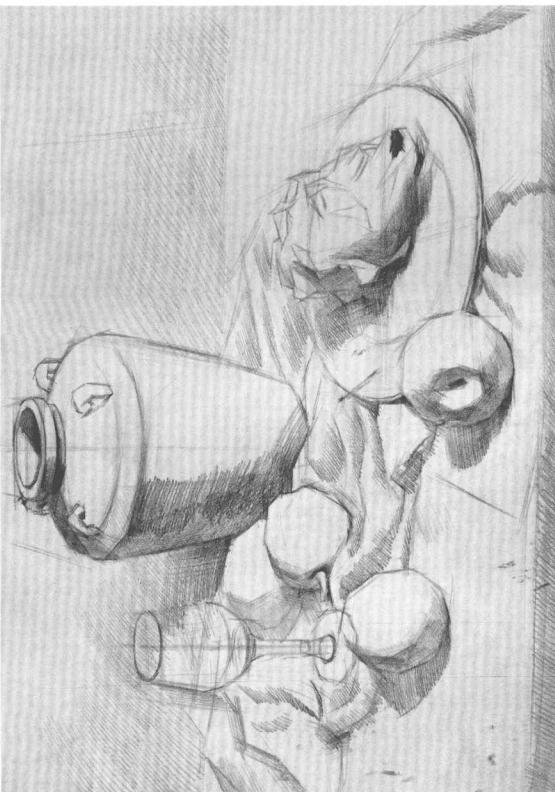
■ 面包、水果与陶罐组合

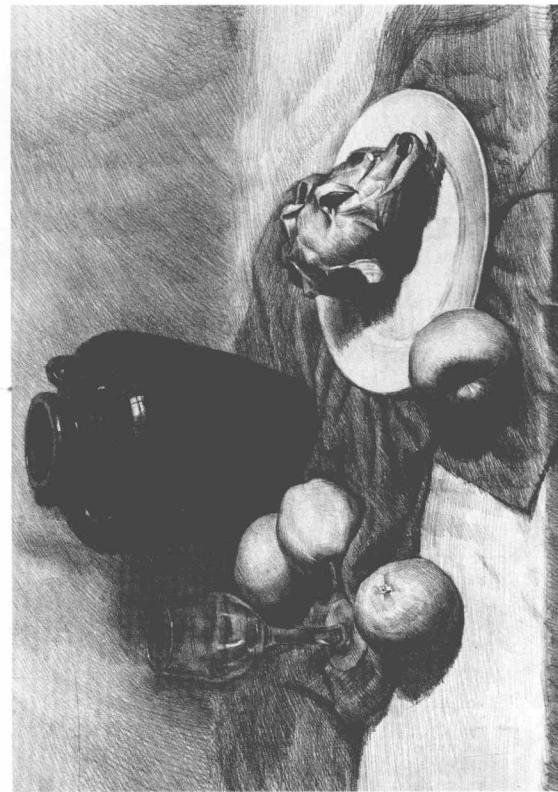
名师讲解

凡是复杂物体一般都是由两个或两个以上的基本形体组合而成的，运用简单形体组合起来分析物体的形体。构图时应在刻画时应用直线打形，因为直线更具方向性和概括性。在刻画时要把静物和背景看做一个整体，时刻都要把主体物和背景结合起来画，互相比较，能很好地起到衬托物体的作用，切忌孤立地画。

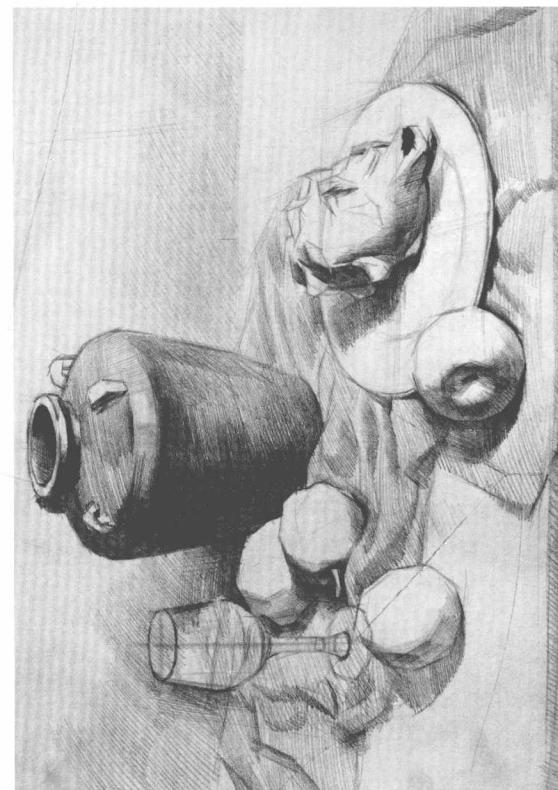

①分析各物体的形体特征，画出各物体的具体形与大的空间关系。

②铺设大的明暗效果。把各物体的暗部通过投影联系起来画，暗部效果力求整体，背景和主要布褶需同时跟进。

③加强暗部的虚实变化，深入刻画灰调子。控制好各物体的体面变化，根据物体的质感特征加强与周边环境的联系。

结构示意图

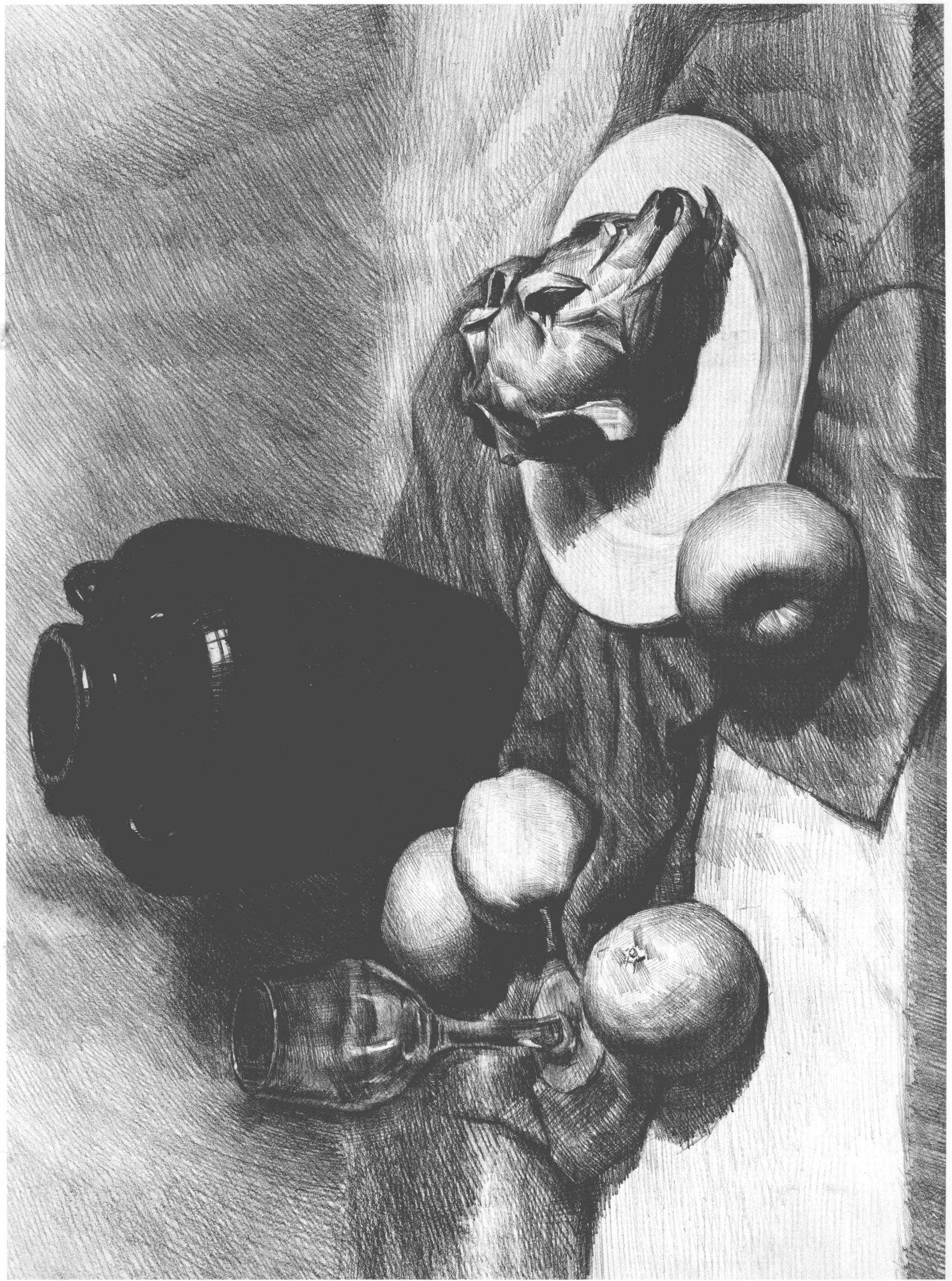
名师讲解

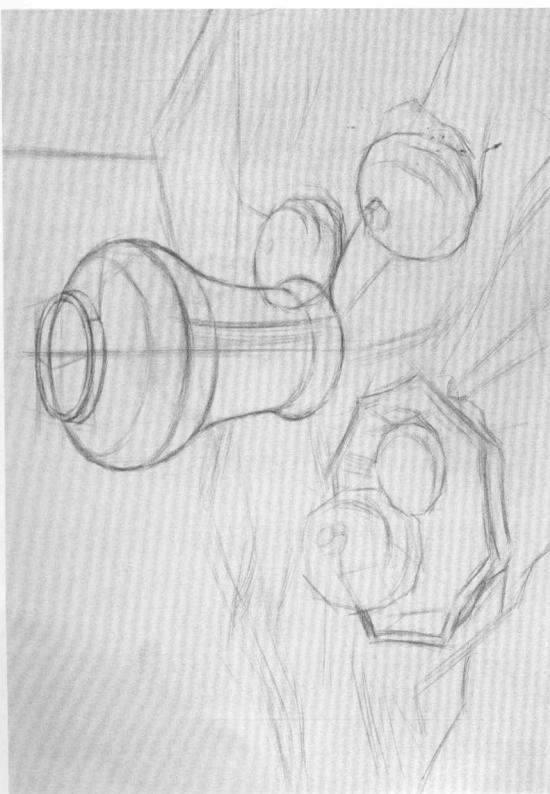
画组合静物首先应把握构图的基本结构，理解物体的整体与局部的关系，合理区分各物体在不同空间位置的透视变化规律。如何表现好画面的立体空间，使画面产生深度和广度的变化，这就要求作画者合理运用和控制画面各物体间的对比关系，具体刻画时可以前景的实与背景的虚进行对比，物体、衬布的明与暗进行对比等等。

■ 水果与器皿组合

④对整幅作品的黑白灰色调、局部的刻画、质感的表现进行调整。加强投影的塑造，在拉开与物体空间关系的前提下对背景作概括处理，注意前后左右的虚实变化规律。

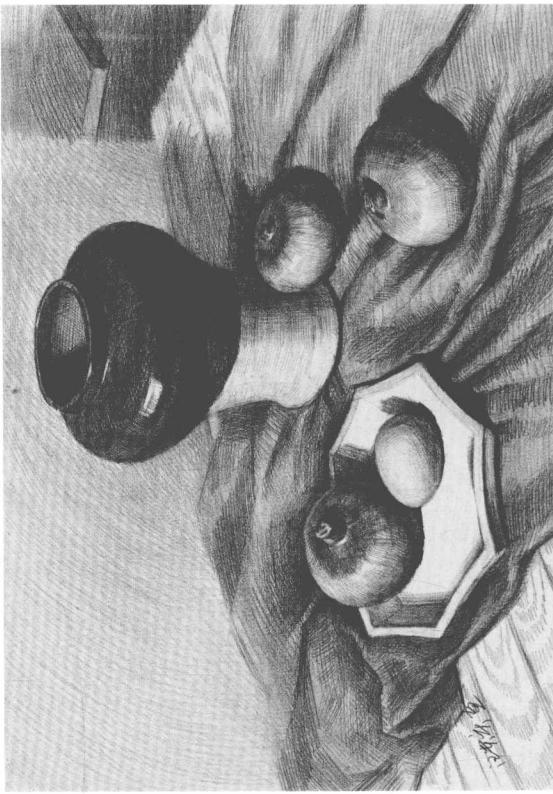

①确定各物体基本的比例关系，用概括的线条画出大轮廓及衬布的走向。构图时，应考虑画面的主次、空间、透视关系。

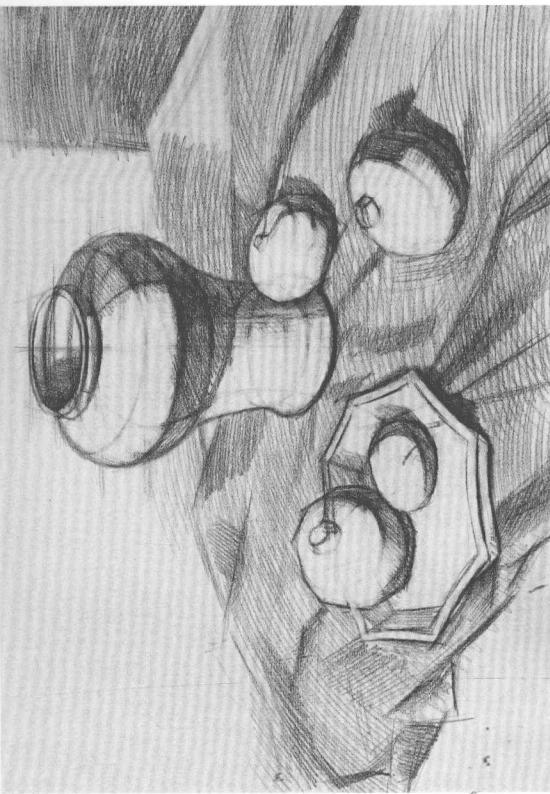
结构示意图

②用大的笔触概括出物体的大明暗与体积关系，刻画时应注意物体的虚实关系以及光源的方向，使画面的明暗关系明确且清晰。

③结合物体的形体特征，进行质感塑造。拉开各物体的明暗关系，刻画应注意整体画面的虚实变化。

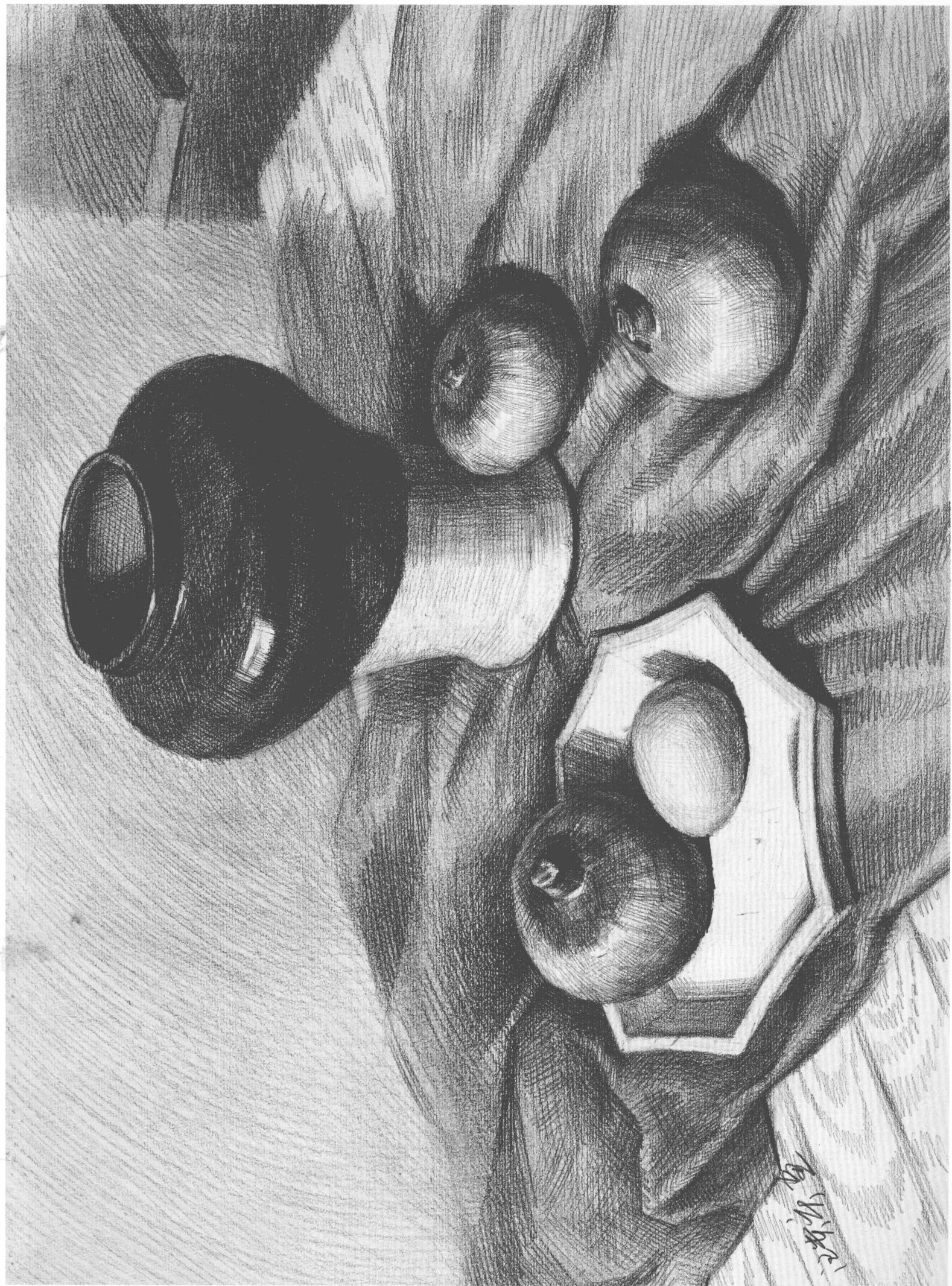
④深入塑造细节，对每个局部和整体的关系进行调整，使画面更具体、更丰富。

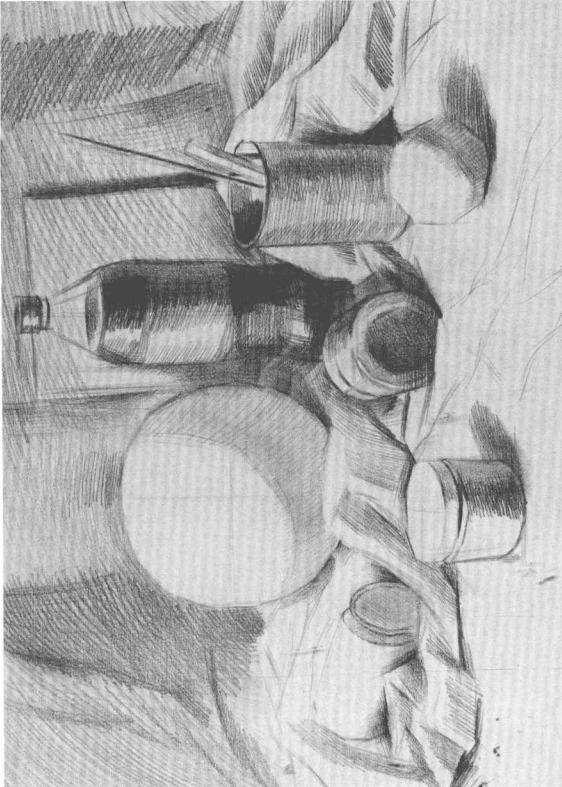

■ 洋葱、白瓷盘与陶罐组合

名师讲解

画组合静物首先应该注意构图的几何特征，把握构图基本结构，有效组织变化统一的画面。其次应该注意不同物体形的垂直变化及近似几何形间的区别与联系。最后应理解物体与结构、整体与局部的内在联系，准确把握形体特征，合理区分几何形体在不同空间位置的透视变化规律。如何在平面的画上表现出立体空间，使画面产生深度和广度的变化，这是素描的重要课题。前景上的洋葱虽然是画面的陪衬物，但它起到了拉开画面空间的作用。还应区分出洋葱与深色衬布、白瓷盘的色调差别，这样它和后面的物体就形成透视关系，使画面有了空间感。

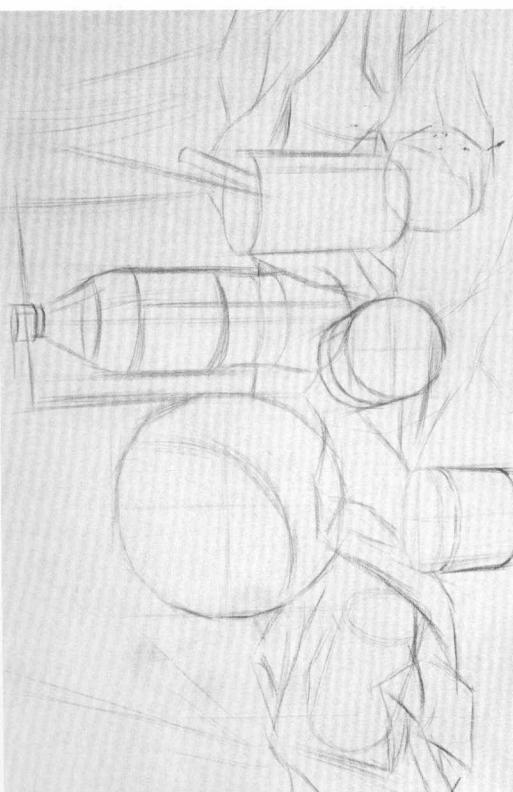
①运用辅助线开始构图，加上纵轴线，画出各物体的透视线，再加上明暗交界线。

②进行基本明暗造型，找到明暗交界线，铺设大的明暗效果。把各物体的暗部通过投影联系起来画，暗部效果力求整体，背景和主要布褶需同时跟进。再加强暗部虚实变化关系和基本色调。调整灰、暗面的整体性，控制好物体明暗交界处的对比和前后关系。

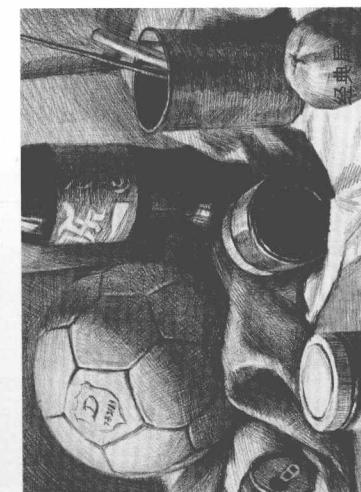
③控制暗部调子，增强画面整体性，拉开物体与物体重量叠处光线的强弱差别，明确前后关系。适度体现亮部灰调子，注意区别亮部各个面微妙的层次变化，加强投影的塑造，在拉开与物体空间关系的前提下对背景作概括处理，注意前后左右的虚实变化规律。

④作画接近尾声时，作画者要退到较远处，全面地观察整幅作品的黑白灰色调、局部的刻画、质感的表现，并进行调整。

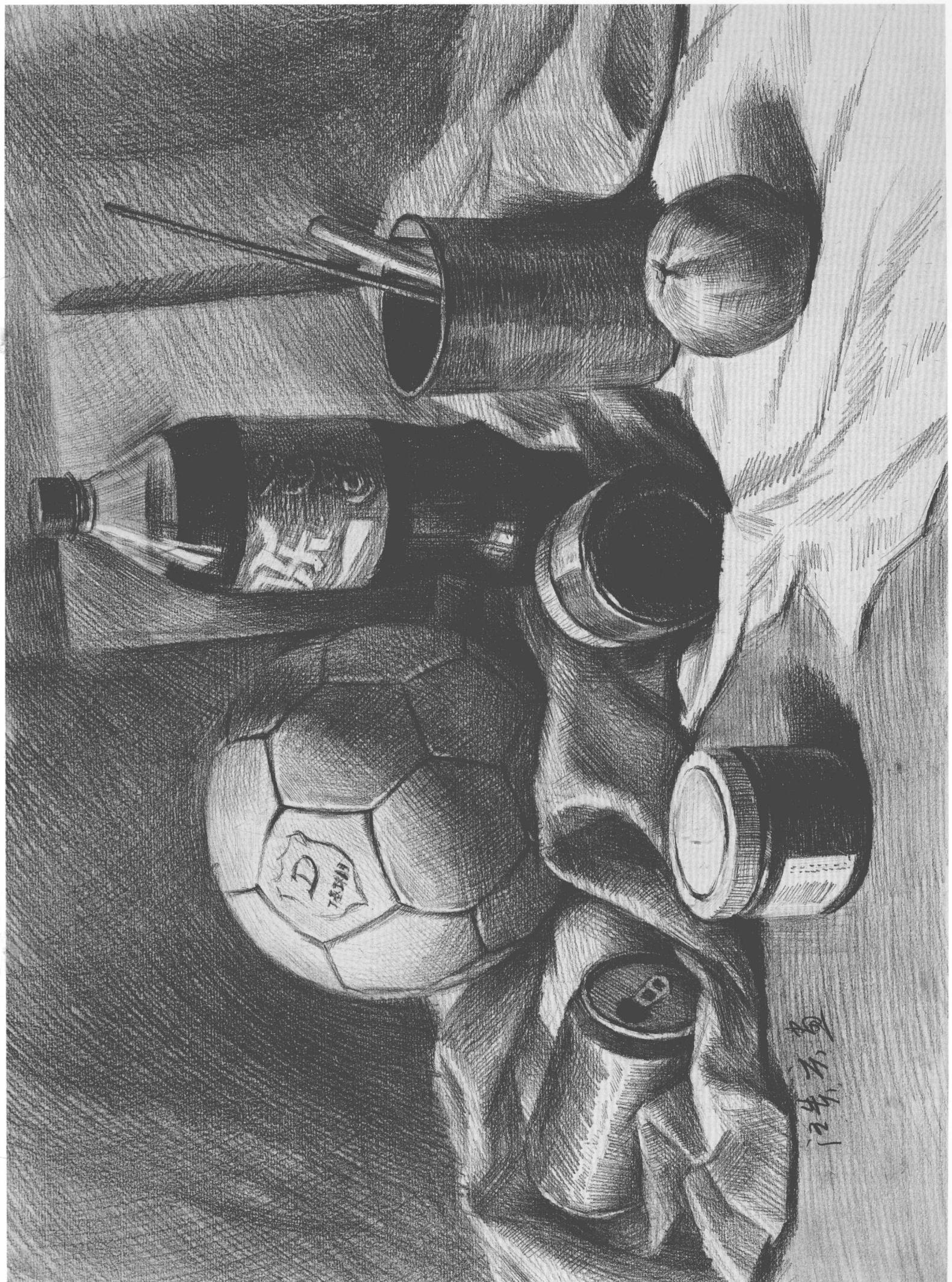

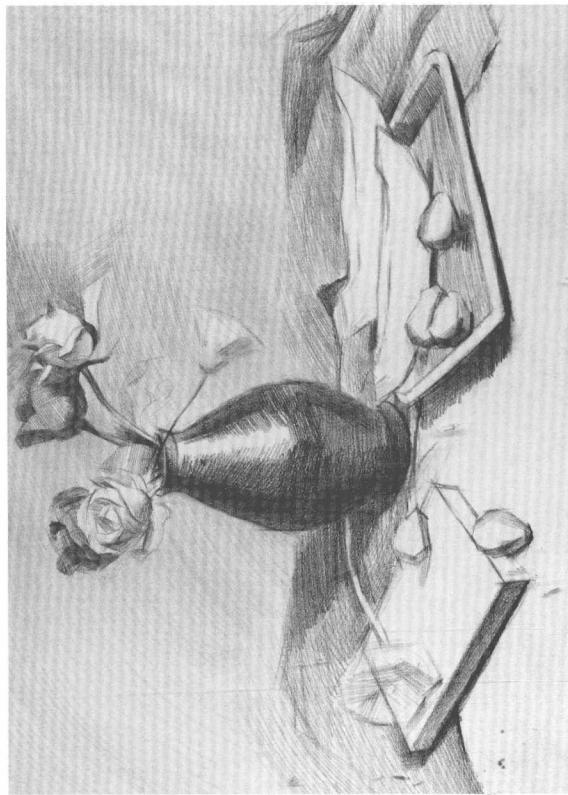
实物照片

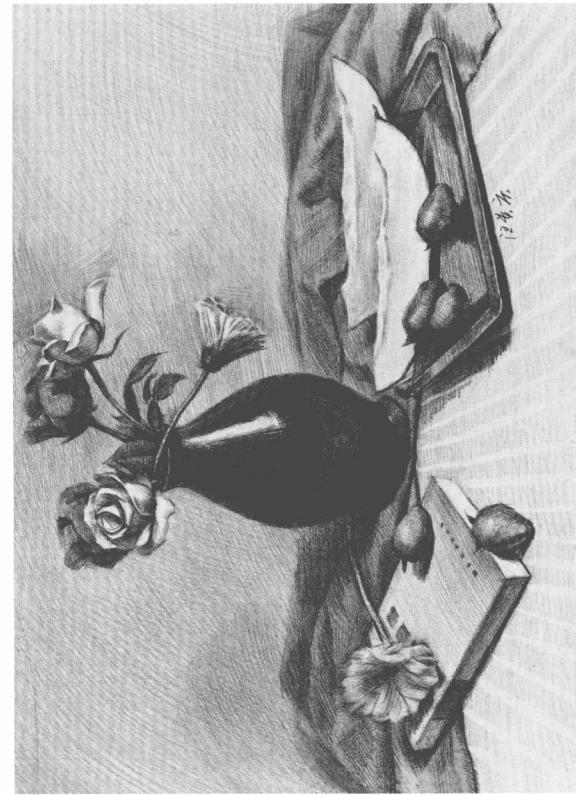
名师讲解

画组合静物首先应该注意构图的几何特征，把握构图基本结构，有效组织变化统一的画面。其次应该注意不同物体形的曲直变化及近似几何形间的区别与联系。最后应理解物体与结构、整体与局部的内在联系，准确把握形体特征，合理区分几何形体在不同空间位置的透视变化规律。如何在平面的画上表现出立体空间，使画产生深度和广度的变化，这是素描的重要课题。前景上的颜料盒虽然是画面的陪衬物，但它起到了拉开画面空间的作用。还应区分出物体与衬布的色调差别，前后物体形成透视关系，使画面更有空间感。

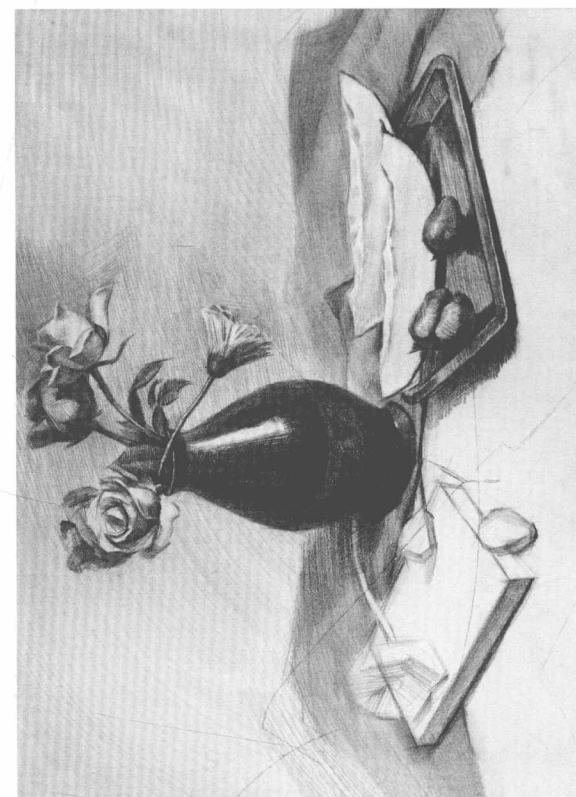

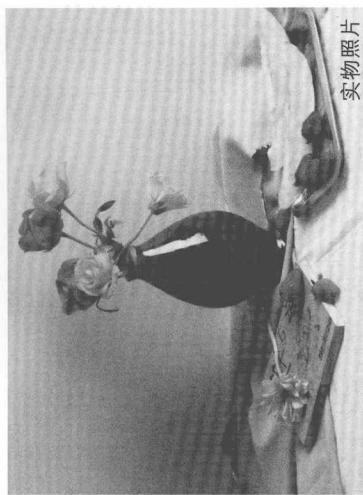
① 确定构图，确定各物体基本的比例关系，用概括的线条画出大轮廓及各物体间的关系。

② 进一步深入对物体基本形的刻画，注意运用线的虚实变化来表现形体的穿插关系，同时切出大的形体转折，画出大明暗关系。

③ 深入刻画物体的细节，如瓶口、果柄等，有意识地通过物体的固有色拉开物体的色阶变化，突出画面的黑、白、灰关系。

实物照片

经典局部

名师讲解

深色瓷瓶、灰色的衬布、浅色的瓜果、花束构成了画面的黑、白、灰大关系。瓷瓶是画面中色调最深的物体，其表面光滑、色调深，有极强的反光面。画时要小心地留出高光，中间色要深，但不能画成死黑一片。用笔要顺着形体自然变化。在形体上要注意各部分的转折关系。画面中的哈密瓜、花朵色调较浅，这些浅调子的物体刻画难度较大很容易出现“灰”、“平”的毛病。画时应耐心观察，仔细分辨其明暗变化。处理背景、衬布时，要时刻把物体和背景结合起来画，互相比较，使背景能很好地起到衬托物体的作用。切忌孤立地画。

④ 进一步丰富画面色阶的层次变化，把握细节的同时，注意整体的统一。加强投影的塑造。让物体质感、空间关系更明确。

