

静物的生命

“静”是相对“动”而言的一种状态。将静止的、独立的物体组合起来，作为绘画写生研究的对象，进而将画面表达出来，这样的画总称为静物画。

在了解了概括的石膏几何形体结构、造型方法后，再仔细一看这缤纷的世界，物体的形态其实丰富多变，色调千差万别，着实让人心动，欲去表现一番。而且，今天观察萝卜，发现其形体原来是圆柱体加了一些细节。明天描绘苹果，不过是圆球体上切挖了二个洞。所有不规则的自然物，我们在已经学过的几何体中，都能找到相似的形体。

记忆将学习链连接起来，原有知识技能成为新学习目标的基础。这包括构图方法，明暗造型方法等等。我们在艺术学习的长途途中是有方向可循，有章法可依的。

我们也会有新的发现，自然物是有生命的。你看苹果是红的、绿的、油亮油亮的；萝卜是白的、水灵的；玻璃杯，金属器皿，闪烁着冷冷的蓝光；面包软软的、松松的；散发着诱人的香味；这些物体的自然色素和质量感都在表达他们自身的美感，独特的生命力。静物原来不“静”，静物和谐协调，主体突出，君臣相佐有致；黑白灰层次分明，色调明确。把这些观察到的情趣记录下来，既是一种绘画练习，也是一种艺术享受。

学画到了今天，发觉绘画与生活的关系又近了许多。原来，生活是这么美丽，绘画是那样动情。

学吧！画啊！让我们一起努力吧！

朱正刚

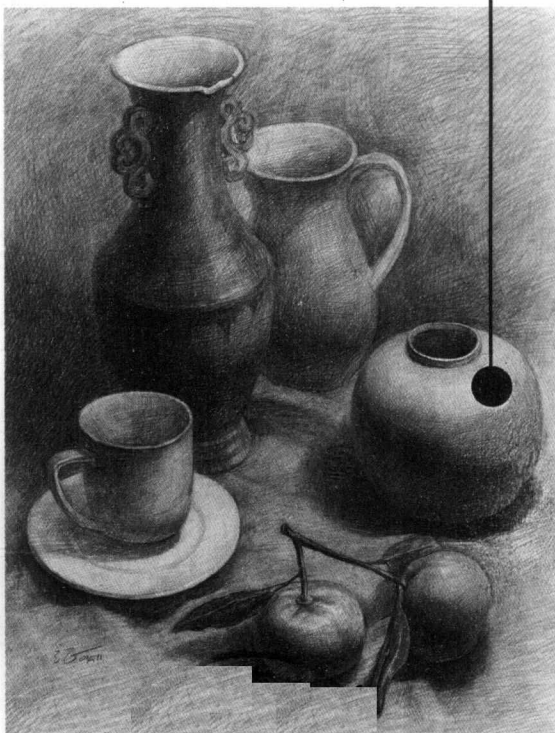
J214/174:2

新概念

主编 朱正刚

编者 崔立正

基础素描

上海科学普及出版社

2

目 录

静物素描的作用与意义	3
静物的基本形与体量	4
静物的结构	5
静物的透视	6
静物素描的光影与黑白灰关系	7
静物素描的构图	8
球形蔬果的单体写生练习	9
球形蔬果与石膏几何体的组合写生练习	17
柱形蔬果的单体写生练习	19
柱形蔬果与石膏几何体的组合写生练习	23
不规则形蔬果写生练习	25
蔬果与石膏几何体的综合写生练习	28
陶器的单体写生练习	29
陶器与石膏几何体的组合写生	35
陶器与蔬果、石膏几何体的组合写生	36
瓷器的单体写生练习	38
瓷器与陶器、蔬果的组合写生	40
金属器皿单体写生练习	41
金属器皿与陶器、蔬果的组合写生练习	42
玻璃器皿单体写生练习	43
玻璃器皿与陶器、蔬果的组合写生练习	45
静物组合综合写生	47
静物结构素描写生步骤	48
静物素描画面的虚实关系	50
静物素描的主题与意味	55
静物素描的主题与意味——写生步骤示范	56
作品欣赏	58
后记	64

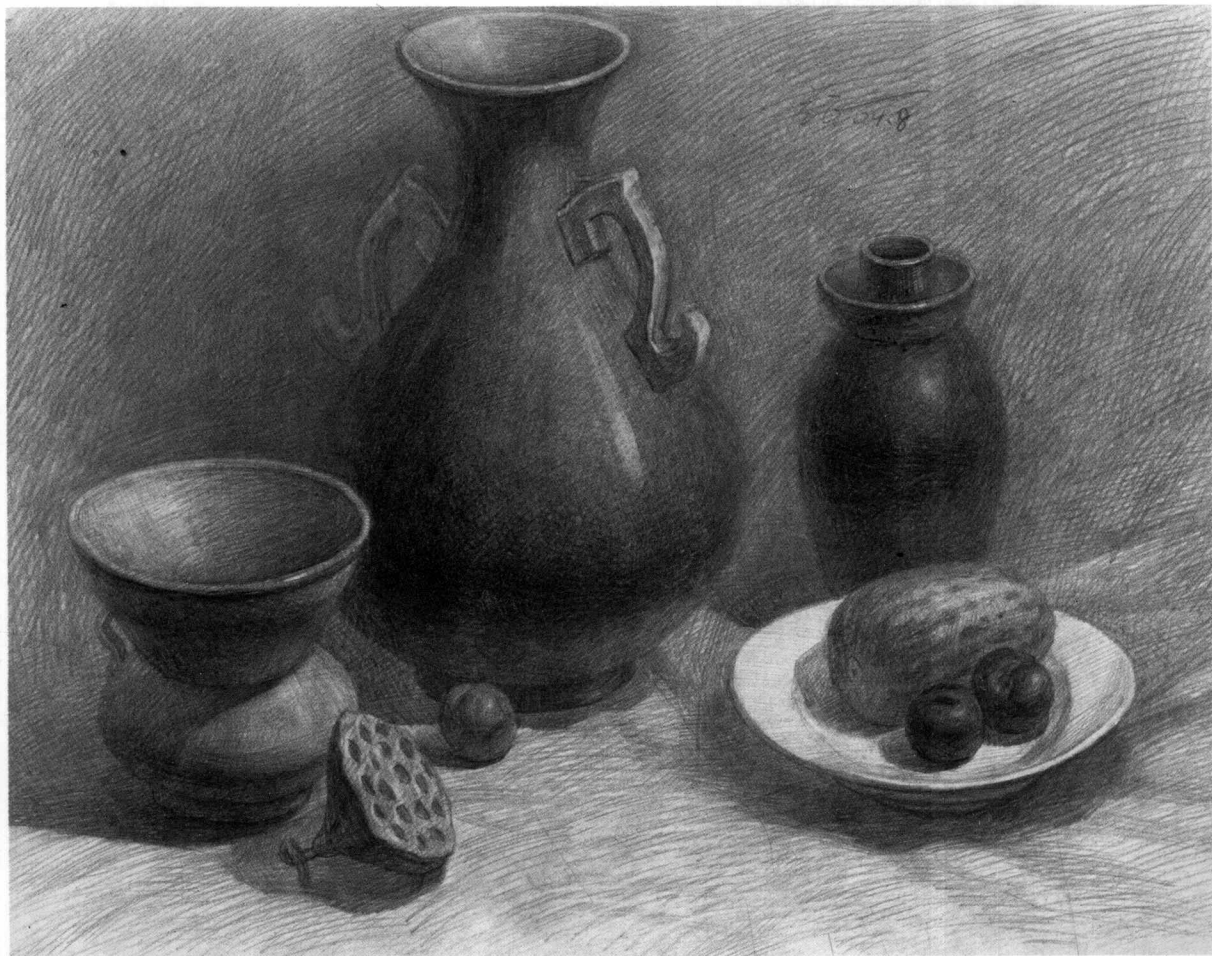
静物素描的作用与意义

素描是以单色造型的艺术形式。它是油画、雕塑、艺术设计等其它艺术的基础，又是一门独立的艺术形式。

静物素描是以静止的物体为表现对象的素描形式。一切相对静止的不能主动运动的物体都可称为静物。大到一座山，小到一根针都可成为静物素描的描绘对象，它的范围是极为宽广的。

石膏几何体训练的作画规律如构图、整体作画的规律、明暗五调子的规律同样适用于静物素描的训练。静物与石膏几何体相比，静物的固有色与明暗变化就丰富的多，不象石膏体颜色单一，仅有一个白色，静物的质感表现也就更为复杂。这是静物素描相对石膏几何体素描而言的一个重要的区别。

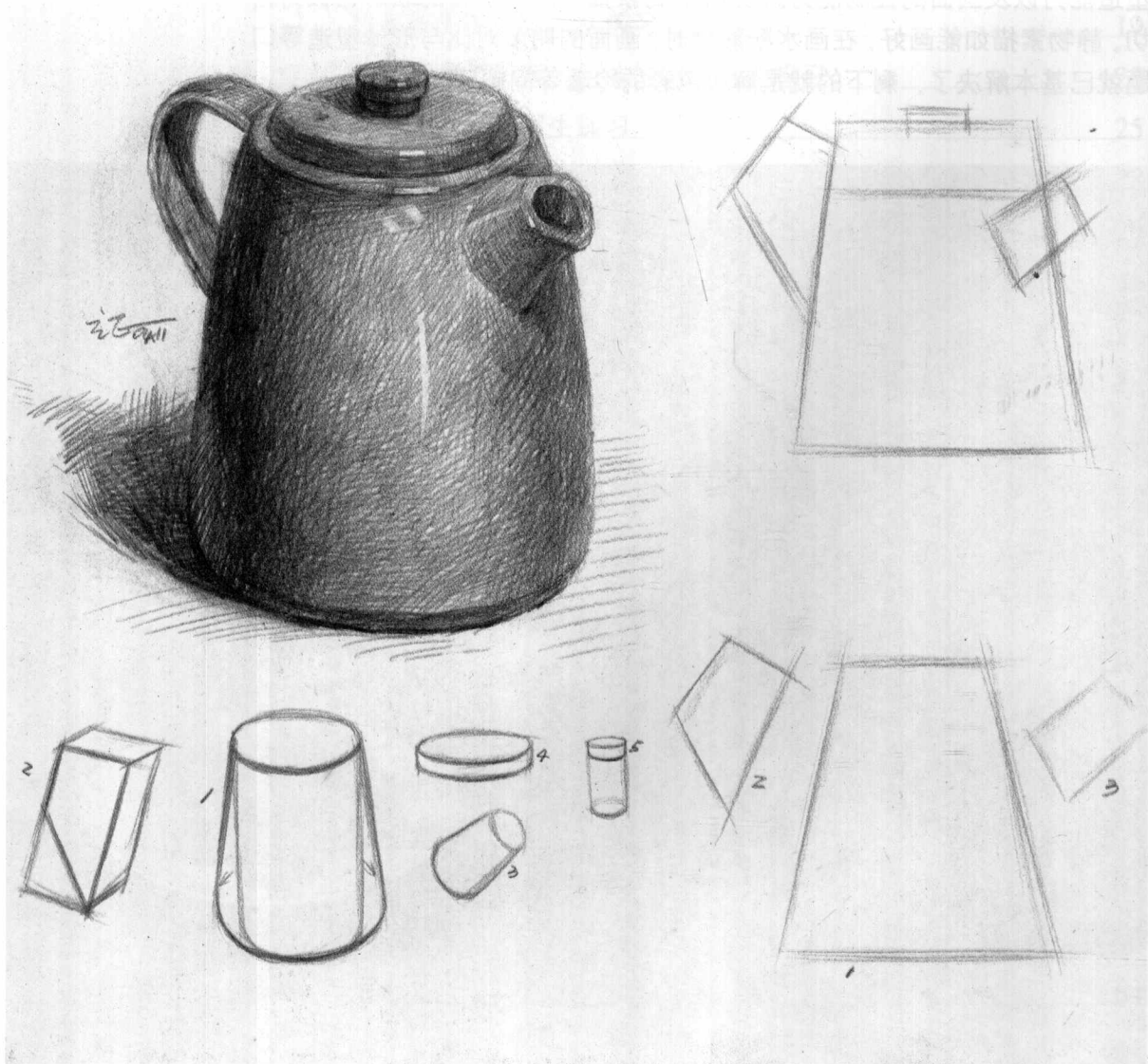
静物的素描绘画可以培养我们的造型能力，对不同质感与色调的物体的塑造能力以及画面的控制能力。同时，静物素描与静物水粉的联系也极为密切。静物素描如能画好，在画水粉静物时，画面的明度对比与形体塑造等问题就已基本解决了，剩下的就是解决色彩的冷暖等问题了。

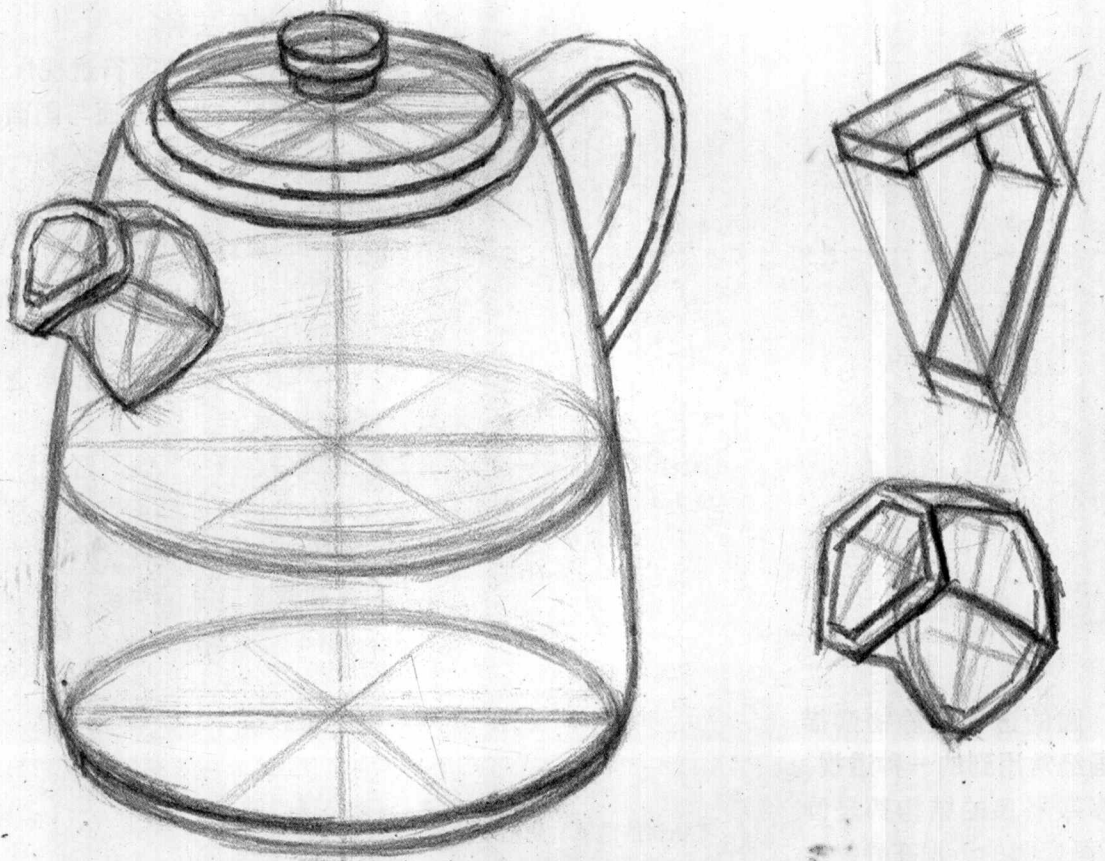
静物的基本形状与体量

任何复杂物体都有一个基本的形状和体块。我们在画静物素描时，可将每个物体看成一个基本形和体块然后再分析其结构。后印象主义绘画大师塞尚曾说过，任何形体都是由方体、锥体与球体组合成的。我们可将复杂的物体分析成几个基本形状的组合或几个基本体块（几何体）的组合，化繁为简。

如图所示的茶壶，我们可以将它看成由几个大梯形组合而成的。再进一步看成壶体是一个圆柱，我们将它下面的两条边拉开拉宽，形成一个上窄下宽的圆柱。（壶嘴可同样理解），壶盖与盖上的捏手都可以看成一个长圆柱上截下来的一个扁平的圆柱。而壶柄，我们可以将其看成一个扁平的长方体截去一个角，这样一来，貌似复杂的茶壶原来都是我们学过的一堆“石膏几何体”的组合罢了。

静物的结构

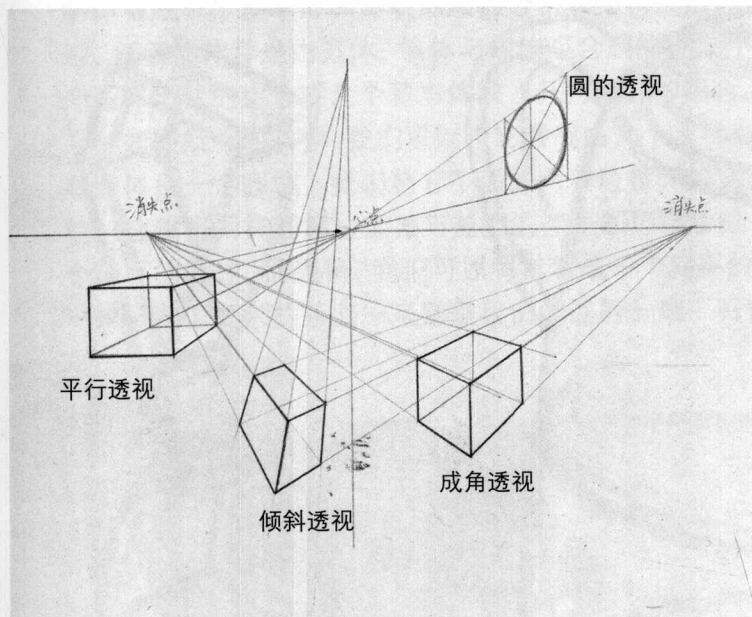
结构是指物体的内部构造，各组成部分的穿插组织与衔接。

如茶壶体和壶嘴的圆柱体体块将中间挖开就各成了一个中空圆筒，壶柄将中间挖开就成了几个扁平的长方体组合而成的曲折的体块，这几部分拼起来就成了茶壶。

对静物的结构进行分析与理解，可以提高我们的空间想象力，有助于培养我们的空间概念与体积概念。结构素描练习在艺术设计如产品造型设计专业，环境装饰艺术设计专业的学生学习中具有重要的地位和作用。

静物的透视

同样大小的物体近大远小、近宽远窄，同样的颜色近处清晰远处模糊的视觉现象，就是我们通常所说的透视。

透视有以下三种：

一点透视（平行透视）：正方体或长方体有一面与画面平行的透视现象。平行透视有一个消失点。

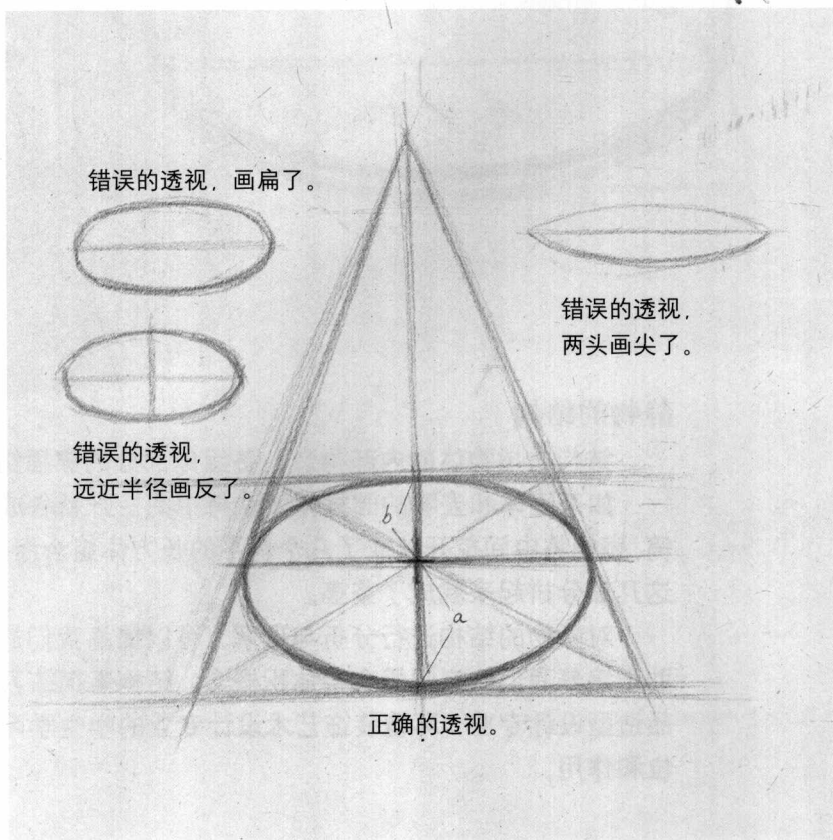
二点透视（成角透视）：正方体或长方体的任何一面都不与画面平行，但其纵向的棱都与画面平行的透视现象，成角透视有两个消失点。

三点透视（倾斜透视）：正方体或长方体的面与棱线都不平行于画面的透视现象。面的边线可延伸为三个消失点。

圆的透视是静物素描绘画经常用到的一种透视，大多数器皿的结构都是圆的。画好圆的透视在静物素描绘画上是很重要的。

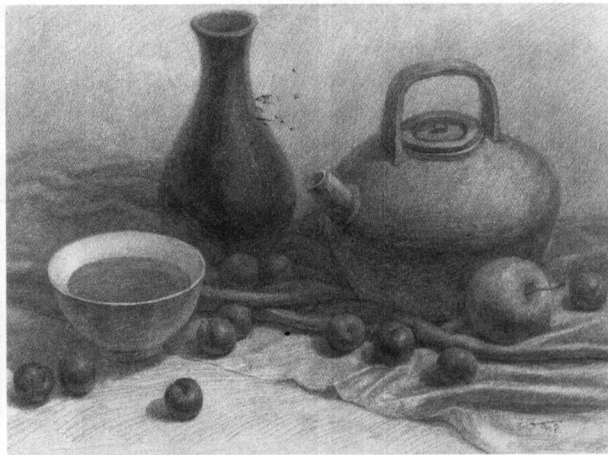
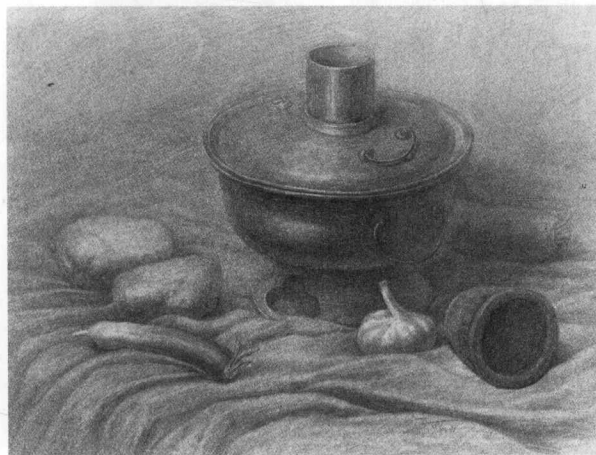
正圆透视成椭圆时，一定是近半径长，远半径短。椭圆不能画扁平，两头也不能画尖，不能画成远半径长于近半径。

透视画不准确，一张画明暗调子画得再充分也是一张失败的画，如第七页图所示，茶杯的圆口透视不准确影响了整幅画面的成功。所以在起形时就要画好形体结构和透视，切勿急于上明暗调子。

扁平了

静物素描的光影与黑白灰关系

静物受光的照射形成了光影效果，明暗变化色阶丰富，主要为明暗变化的五调子，即高光，亮部灰色（中间色调），明暗交界线，反光与投影。一组静物因为本身固有色的不同，反映在明度上有深有浅，在塑造时要将其黑白灰关系拉开，以使画面响亮和谐。

静物素描的构图

静物素描构图是指静物在画面上的布局与安排。静物在画面上的前后左右的位置关系，大小宽窄的比例关系，主次强弱的宾主关系，都属于构图的重要内容。构图的基本原则是“宁上勿下，宁左勿右”，或称为“上紧下松，左紧右松”。也就是说画面上部与左部留白要少，画面下部与右面留白要略大一些，这是通常所用的一个基本原则，但不是唯一的原則。总之，静物构图要均衡和谐。

静物组合在视觉上会形成一个基本的形状，如三角形、四边形、圆形、s形、复合三角形等。我们在构图时要先观察分析一下，该组静物组合起来是一个什么基本形，做到心中有数，不要急于动手。常见的构图错误有以下几种：

合适的构图

构图太大

构图太散

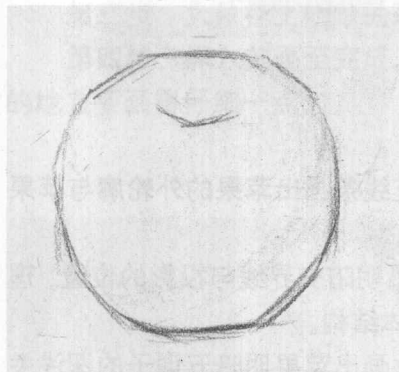
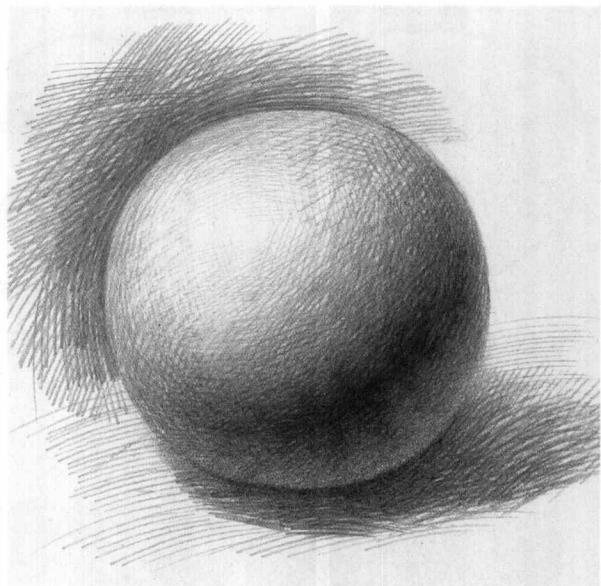
构图太偏

构图太小

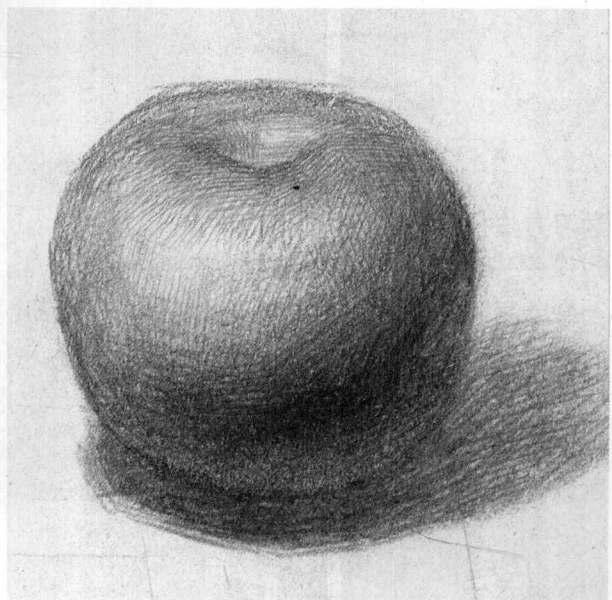
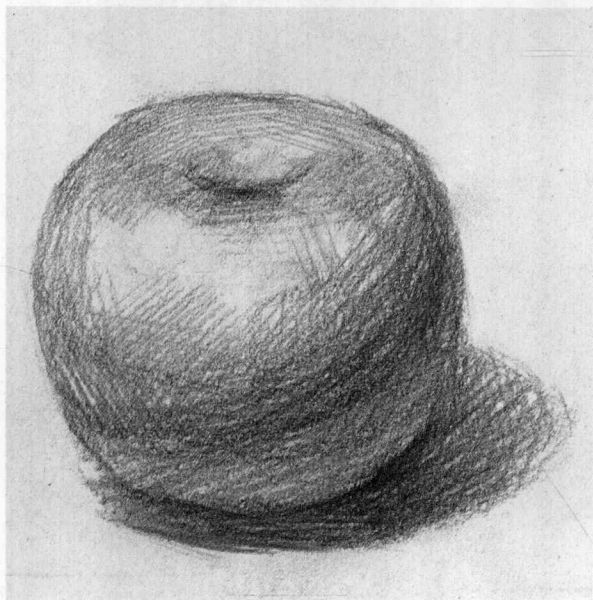
生活中蔬菜与水果的种类非常繁多，我们可以将它们千姿百态的形体归纳为一些基本的几何形体。这样，我们就可以运用学过的石膏几何体的素描方法来将它们画出来。

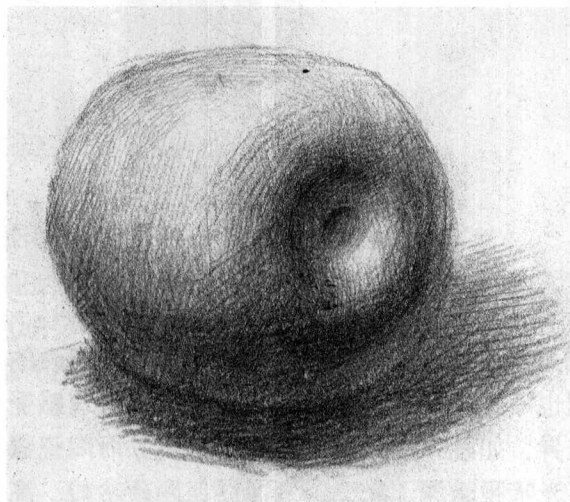
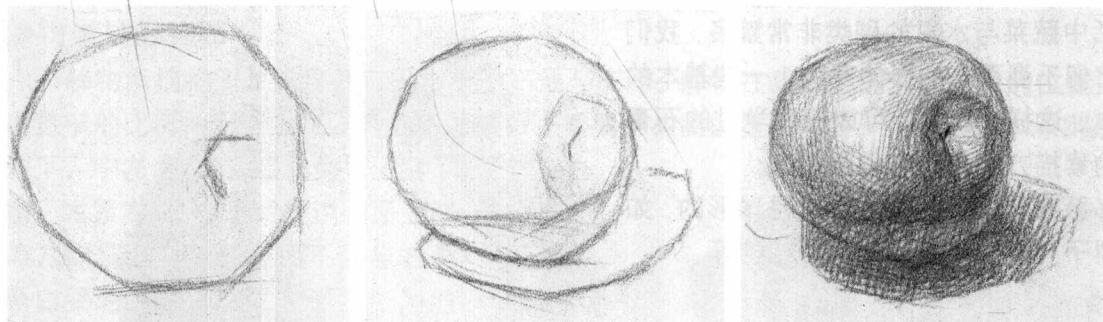
许多蔬菜与水果的基本形状是球形的，如苹果、梨子、卷心菜、洋葱、西红柿等。

静物的质感

静物的范围是宽广的，静物的材料质地不同，其表面的组织结构与纹理也不尽同，在人的触觉感受和视觉心理感受上都有极大的差异，如蔬果水分充足，新鲜水灵，而陶瓷器皿坚硬质朴，高光暗哑暗深。光亮的金属器皿刚硬冷峻，高光响亮，玻璃器皿透明易碎晶莹剔透，而布料则较为柔和，松软舒适，静物给人的这种心理感受，我们称之为质感。静物相对于石膏几何体而言，质感丰富，画好质感是静物素描绘画的一个重要任务。

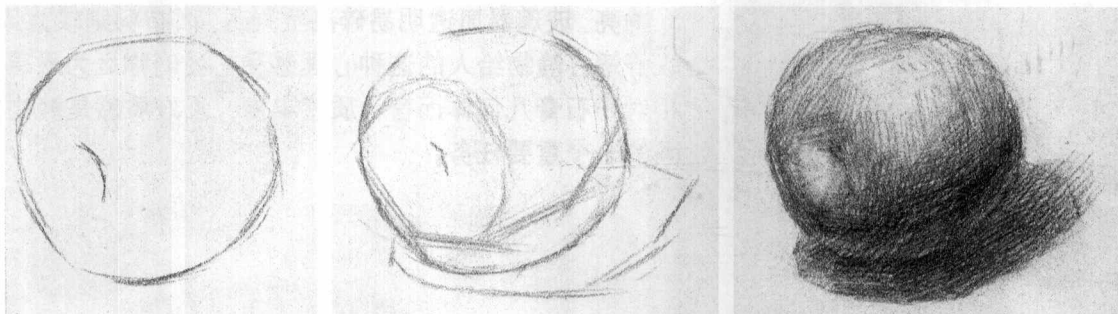
苹果写生步骤：

第一步，用直线条画出苹果的外轮廓与苹果的凹陷位置。

第二步，找出明暗交界线与投影的位置，理解一下苹果的球体结构。

第三步，大致画出苹果明暗五调子的深浅关系。

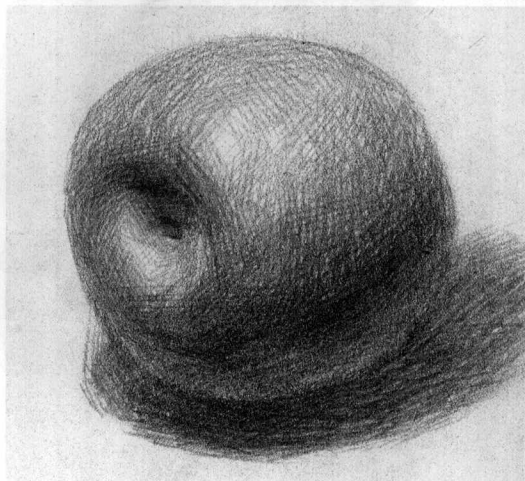
第四步，深入刻画至完成。

学习方法提示：

一开始接触静物写生练习，千万不要心急，一上来就画静物组合。在练习苹果的画法时，可将它的各种角度的不同状态进行深入的研究。

苹果的难画之处在于凹陷进去的地方，除此之外，我们发现它的明暗五调子跟石膏球体差别不大，所以画苹果要重点解决它的凹陷部位的画法。

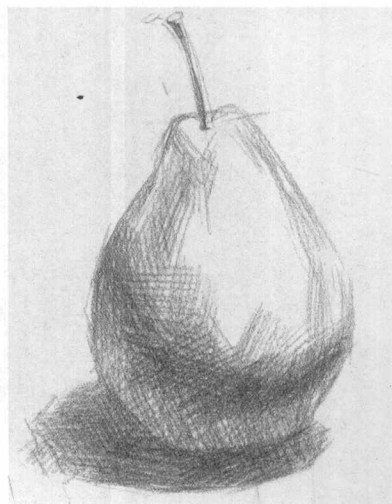
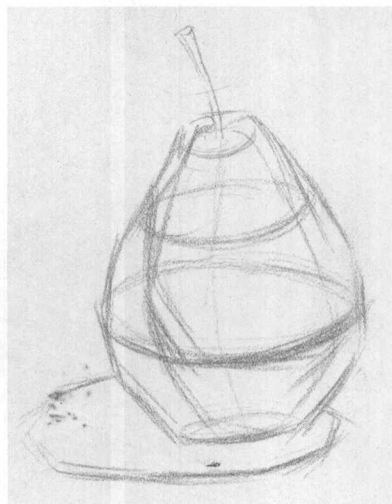
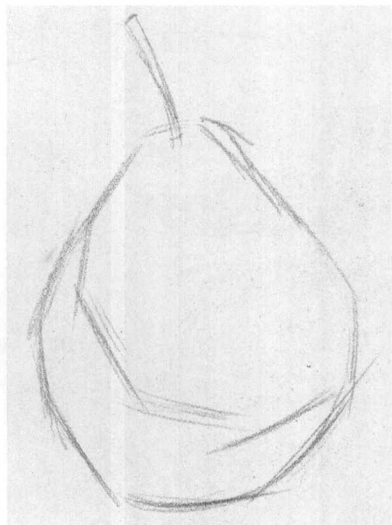
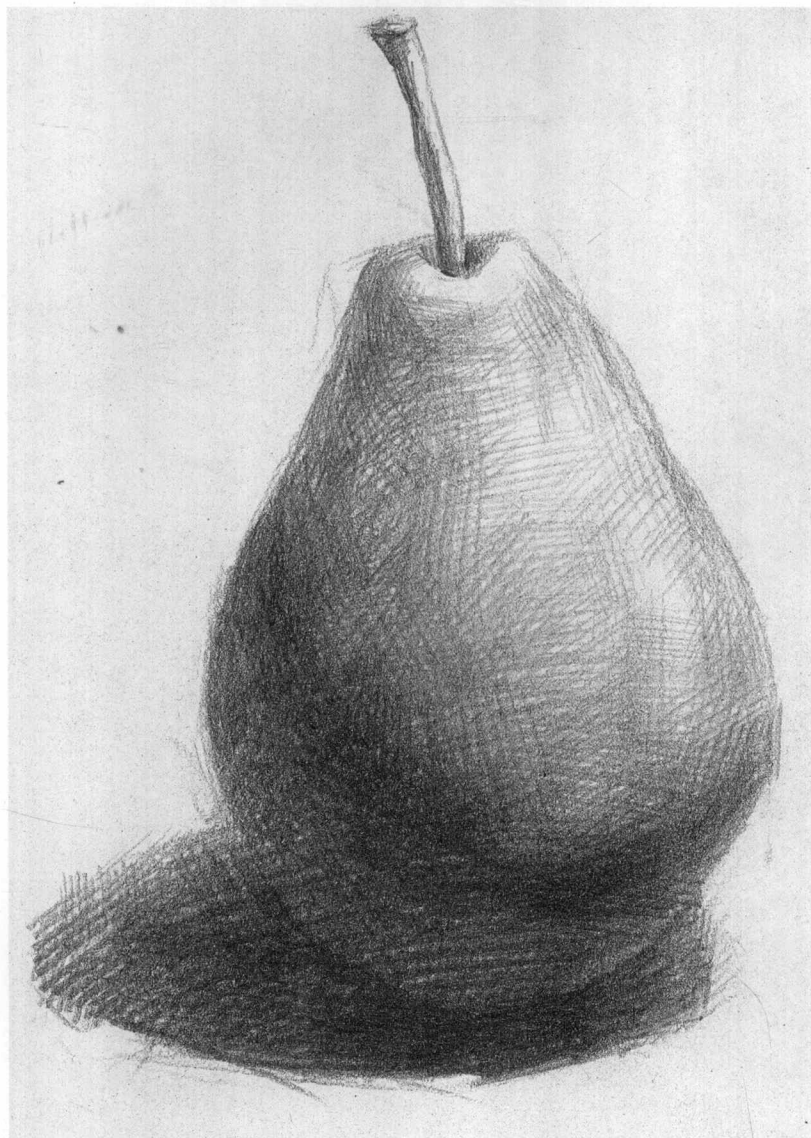
梨子的写生步骤：

第一步，画出梨子的基本形状，注意分析基本形状为上窄下宽的球形。

第二步，分析梨子的结构并找出明暗交界线与投影的位置。

第三步，大致铺上明暗关系，以塑造梨子的体积感。

第四步，深入刻画至完成。注意梨柄及其与梨子衔接的地方要画得仔细一点。

画法要点提示：

要注意画好萝卜的根与叶茎，它身上的一些小肌理是最后画的，不要一开始就将精力放在上面。

