

美术培训
规范教学

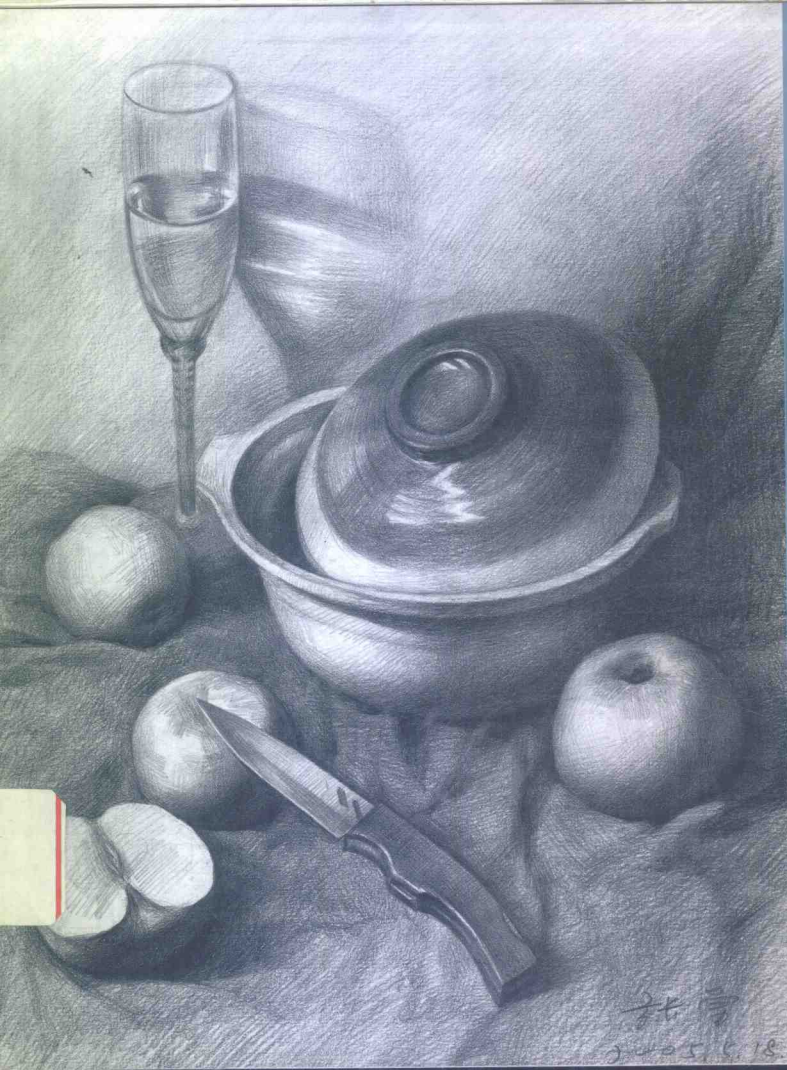
MEISHUPEIXUNGUIFANJIAXUE

2

素描静物

张勇 编著

安徽美术出版社

- 责任编辑: 谢育智 毛春林
- 本册编著: 张 勇
- 版式设计: 谢育智 毛春林
- 封面设计: 谢育智

图书在版编目(CIP)数据

素描静物. 2 / 张勇编著. —合肥: 安徽美术出版社,
2005. 7
(美术培训规范教学)
ISBN 7-5398-1457-8
I. 素... II. 张... III. 静物画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第064648号

美术培训规范教学·素描静物②

安徽美术出版社出版
合肥市金寨路381号 邮编: 230063
电话: (0551) 2655456

安徽鼎盛制版有限公司制版
安徽联众印刷有限公司印刷
新华书店经销
印数: 1-5000册

889mm × 1194mm 1/12
2005年8月第1版
印张: 2.5
2005年8月第1次印刷

ISBN 7-5398-1457-8 定价: 15.00元

概述

素描是一切造型艺术的基础,而素描训练中的素描静物则是造型训练的基础课程。它在素描教学中起着举足轻重的作用,是初学者造型训练的必经之路,也是历年来美术专业高考考核的重要内容之一。因此,进行扎实的素描静物练习,对于广大的初学者、高考考生以及专业从事美术创作的人来说,都具有深远的意义。

一、提高认识

素描静物写生要充分运用各种造型要素来表现,如形体结构关系、透视关系、明暗关系、虚实关系、空间关系以及质感的表现,等等。只有深刻认识这些要素并将其合理地体现于画面,才能绘制出优秀的素描静物作品。

1. 形体结构

形是二维空间的一个概念,是指我们所塑造的对象的外部轮廓。而体是立体的三维空间概念,是指我们所塑造的对象的内部结构。

一幅优秀的素描作品中,形与体互相联系,不可分割。

2. 空间关系和质感表现

要在画面上表现出深远的空间距离感,除了运用一定的透视原理外,还可以通过多种艺术表现手法来体现。如通过主要物体与次要物体的区分,物体大、小的区分,物体刻画的强调与物体表现的削弱区的区分以及空间虚实处理的区分,等等。

一幅写生素描静物往往由不同质感的物体构成,质感的表现因而就显得非常关键,因为质感是此物体别彼物体的独有质地和特征。

二、方法和技巧

1. 正确的观察方法

观察是人的主观意识对客观对象的认识和判断。判断的结果如何,与作画者在作画前对对象的观察是否全面,对绘画要素的考虑是否正确,全面有着直接的关系。

作画前,作画者先把将要表现的若干静物看作一个整体,分析对象的合理构图与布局,仔细理解对象的结构关系、形体特征,认真观察、体会物体的质感区别,找出物体之间的空间关系、主次关系以及虚实关系等。全面、整体的观察与思考要贯穿于整个作画过程,观察的过程同时也是思考的过程。

2. 作画步骤

我们都听说过某某画家喜欢从局部开始一幅画的创作的例子。在这里,要郑重提醒广大的初学者,正确的、相对规范的作画步骤才是我们应当学习的。要知道,画家现在的画法是通过刻苦、扎实的训练和不断尝试才达到的结果,甚至可能只是一种不成熟的尝试,初学者对此盲目地追求,有百害而无一利。

对于初学者来说,主要是要按照规范的作画步骤来进行训练,养成良好的习惯,认真领会作画步骤中每个阶段的任务与要求,做到整体观察、局部刻画、整体表现。

3. 临摹

临摹是基础素描学习的一个快捷而有效的方法。临摹的方法与写生的方法有一定的区别。写生,是艺术地再现或者表现对象;临摹主要是学习、研究优秀作品的处理方法和表现语言,真切地体会和感受作者的情感与意图,并把从中学到的知识与技能运用到自己的写生过程中,从而有效地提高自己的绘画能力与水平。

三、工具和材料

作画者在静物写生时,应根据对象的特征、质感以及自己对整幅画面的感受来选择绘画工具。用不同的工具,一般就会产生不同的画面效果。初学者作画一般以铅笔为主,铅笔的优点是易掌握、易深入、易修改。另外,炭笔和炭精条也是常用的工具,炭笔、炭精条的优点是表现力强,但相对来说不易修改,不易深入。用什么工具和材料作画主要取决于作者对该材料是否能熟练地掌握和运用。

课题1 水果类静物

课题要点

■ 注意不同水果间刻画方法的区别, 学习表现苹果、香蕉、石榴等水果各异的形体结构。

金属类静物注意硬挺的质感表现与明暗交界线不明显的特点, 描绘时避免太花, 学会概括、统一。

透视与比例 由于物体大小、距离、位置、角度、高度的不同, 我们观察静止的物体会产生近高远低、近大远小的透视变化, 这是一种视觉错觉。掌握透视变化对物体空间的表现及画面深度的处理非常重要。除了掌握这些一定视角下的不变的透视规律, 作画者还要运用理论来指导实践, 通过不断的练习来掌握不同视角下关于物体透视的准确描绘能力, 如俯视、仰视、平视等。对于初学者来说, 画面物体透视的准确与否直接影响物体造型和整个画面。

在比例方面, 初学者往往缺乏整体观念而陷入局部观察, 只注重细节, 忽视了在物体与物体之间进行不断比较、判断。正确的方法应该是从作画开始前就要进行观察比较、分析, 并让观察贯穿作画过程的始终, 观察物体的构图、物体的比例透视、画面的表现效果, 等等, 从而使得在作画时能够胸有成竹。

在这组静物里, 位置摆放靠前的不锈钢刀和位置摆放靠后的不锈钢杯子, 光感强烈, 质感坚实、光滑。当在同一幅画面中出现质感或形状等因素雷同的物体时, 要通过仔细的观察分析, 运用各种绘画元素进行艺术的处理与区别, 如形状的区别、体积感的区别以及用笔的变化等。

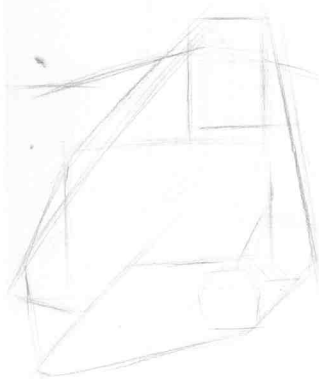

主体物之一的印花瓷碟在表现时可以细致刻画、着重强调, 因为画面物体不多, 细腻的花纹刻画能够丰富画面, 起到画龙点睛的作用。另外, 画面所有物体色度忌本身不大, 通过对白瓷碟的强调, 使画面黑、白、灰层次丰富。

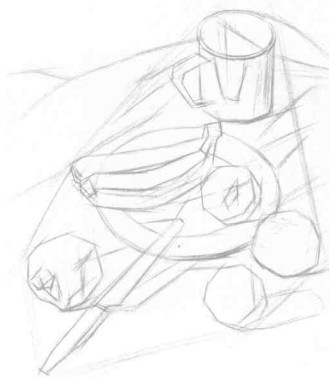
初学者画常见的水果时, 常表现得较概念。石榴、橙子、香蕉的结构各异, 外形特点与质感也不尽相同。刻画时要多观察思考, 加以区分。

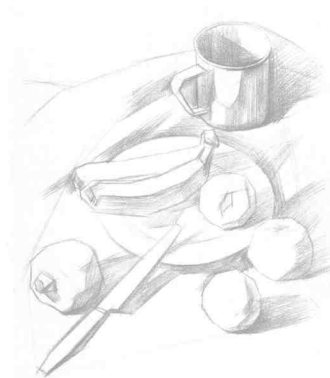
衬布在静物画里起衬托和连接画面物体的作用。所以在画衬布时, 不能完全忽略, 而要衬布稍进行主观布局、取舍。当画面物体不多或构图不饱满时, 对衬布进行适当的刻画可以弥补画面空虚。构图不饱满的遗憾。同时要注意, 衬布的刻画不能喧宾夺主, 只能是相对丰富、强调。局部刻画要从整体的角度考虑, 失去整体, 局部画得再精彩也没有意义。另外, 衬布要表现出微妙的体积感和柔软的质感。

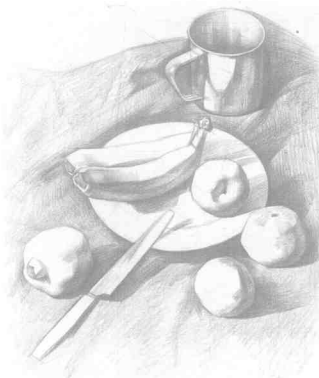
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

水果类静物画法步骤:

步骤一：起稿构图

以线起稿，用大的几何形概括出静物的位置与比例。

步骤二：表现形体结构

确定物体基本形，较准确地标出各个物体的明暗交界线和投影。

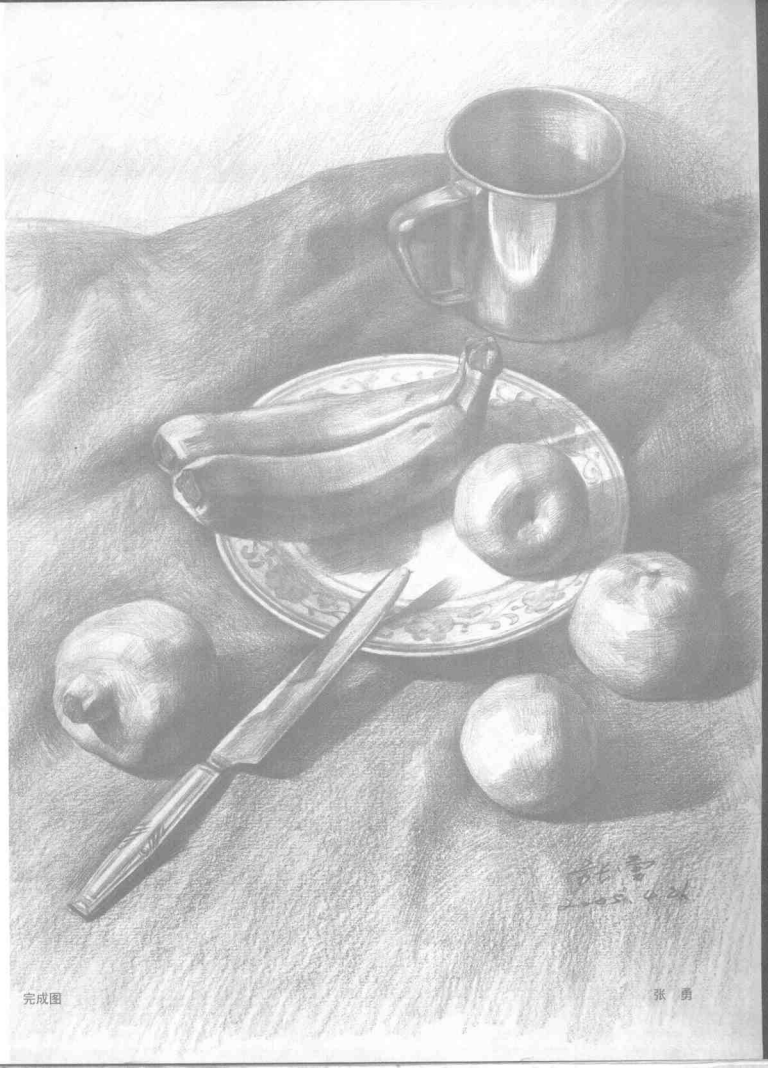
步骤三：铺大调子

继续明确各个物体的明暗交界线，同时，确定画面的主体物以及色度最深的物体或部分，全面铺设色调，使画面具备初步的整体效果。

步骤四：深入刻画

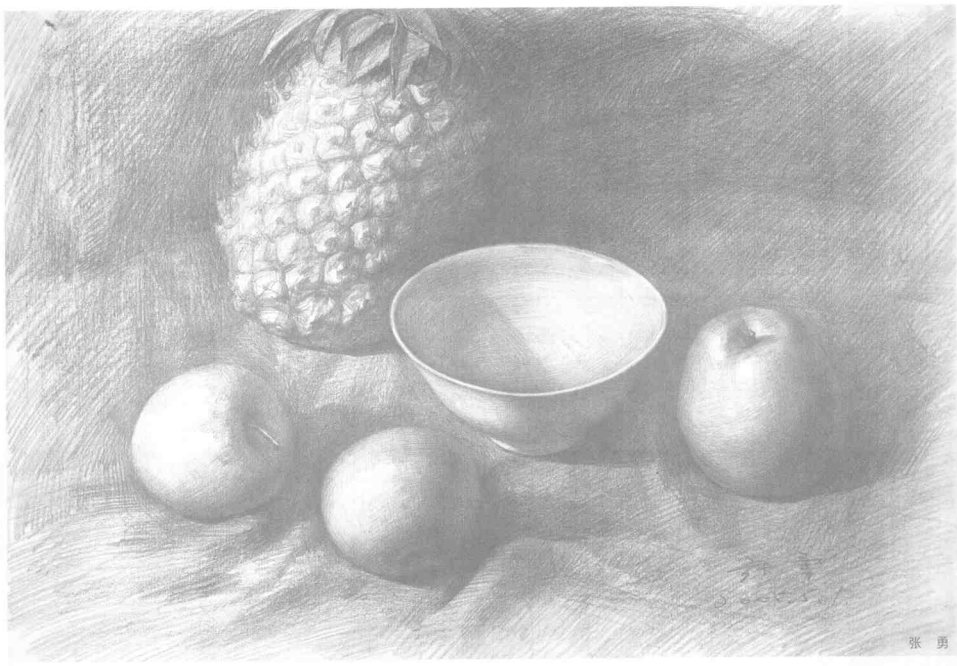
着重刻画主体物，注意体现各个物体的形体特征以及物体质感。要求形、质感、空间感、虚实等等绘画的艺术元素有机地呈现于画面。

完成图：完成作品
作画接近尾声时，作者要退到较远处，全盘地考虑整幅作品的塑造、局部的刻画、质感的表现、主次的区分、空间的关系、虚实的关系，等等，然后作最后的强调刻画与削弱、虚化处理。

完成图

张勇

张勇

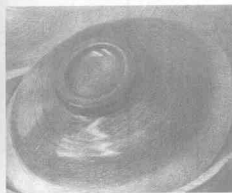
这是一组水果类的静物，画里的菠萝、苹果与碗的主次关系安排得当，虚实处理精妙。菠萝大的形体结构虽简单，但由于表面的复杂而导致体积难以表现，所以表现时要从整体出发，抓住大的结构关系和明暗关系，适当减弱繁杂的细节。

课题2 器皿类静物

课题要点

- 掌握陶器、玻璃等不同器皿的各自特点、表现方法、形态和空间、虚实关系。掌握水果在不同情况下的处理。学习对画面的整体控制,强调对比与和谐统一。

画面处理 初学者在作画时,往往有一种体会,就是明明在严格地按照步骤、原理、规律作画,可效果却和预期的相差甚远,这是因为作画者没有将这些理论、规律与所观察到的物体进行较好的结合。正确的方法应该是在遵循一定客观规律和绘画理论的同时,也要根据画面需要作一些有意识的主观处理。例如:描绘一组复杂的静物时,如果把看到的物体都照搬的话,画面效果一定是脏、乱、花,甚至更糟。而当我们进行了有意识、有分寸的处理后,画面效果就会大大改观。作画者可以确定好主光源,削弱或舍弃其他散乱光源,突出主体物的刻画,有意识地削弱主体物以外的物体的刻画,也可以有目的地运用其他处理手法,如细腻与粗糙的对比处理、清晰与模糊的对比处理、画面近实远虚的处理等;注意在用线方面,主体物周围的用线较细、较短,远处的用线较粗、较长,等等。所有这些处理方法都只是为了更好地在平面的纸张上呈现出立体的空间感。总之,在素描静物的练习过程中,我们要学会不断地学习、研究、试验各种表现方法和处理技法,积累经验。

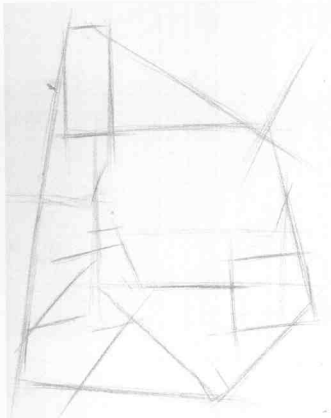

砂锅的质感较粗糙,反光弱,色度较浅。要注意这组静物里,砂锅锅盖表面一层釉的质地的刻画,这是表现釉表面与磨砂表面区别的好例子。

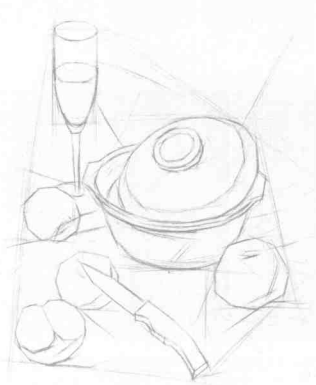

玻璃器皿光洁透明,形体没有明显的明暗面,表现时常通过玻璃器皿本身结构与外形的刻画以及透过器皿所看到的物体的刻画来表达。注意器皿后面的物体刻画要相对减弱。在这幅画里,我们可以透过玻璃杯后的墙以及它的投影与高光在墙上的投射来表现出它的透明性。

苹果的刻画处理,我们平时遇到得最多。未切开与切开的苹果在处理上应有所区别。在表现切开的苹果时,只要表示出果核和切面就可以了。切面要避免过亮或过暗的描绘。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

器皿类静物画法步骤：

步骤一：起稿

定出整组静物大的几何形，安排、控制好上、下、左、右剩余的空间，然后通过不断比较来确定物体之间的比例。

步骤二：表现形体结构

找出各个物体的基本形。根据主光源的方向和物体的形体结构，确定物体的明暗交界线的位置与投影的形状。

步骤三：铺大调子

分析画面主次和物体的特点，较准确地铺出大调子，方便进一步深入刻画。

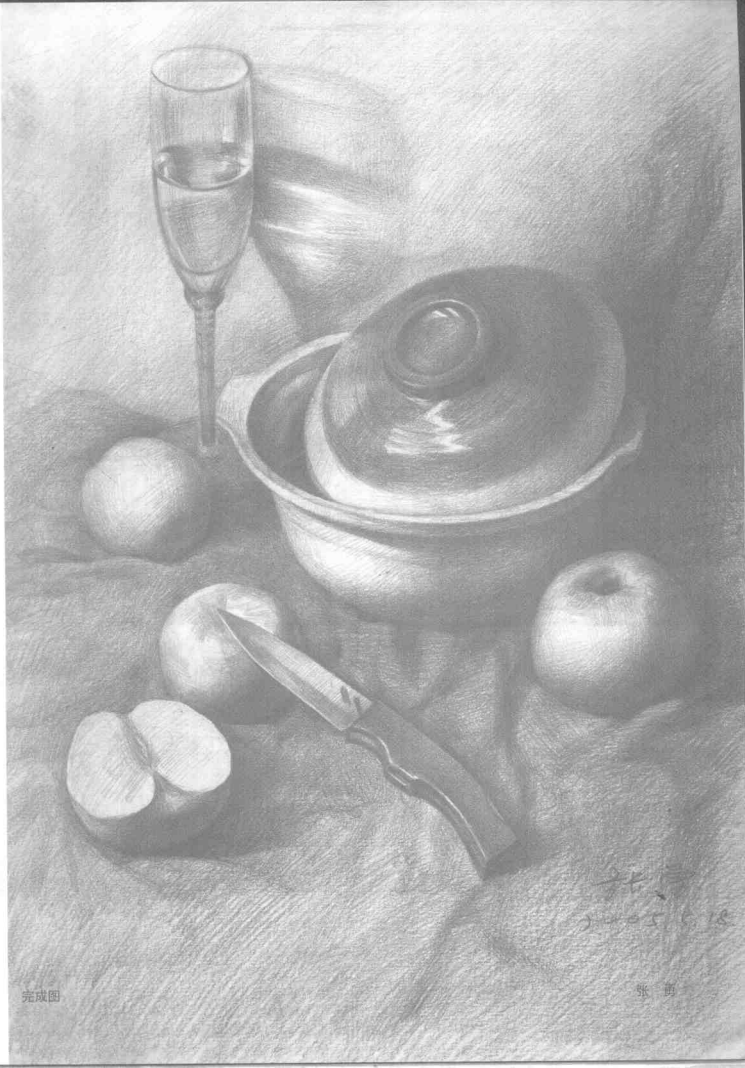
步骤四：深入刻画

对物体的体积、形状以及质感进行深入的刻画。在主体物周围加强衬布的刻画，使画面丰富、完整、统一。

完成图：完成作品

最后，仔细审视画面，作最后的调整，突出画面重点，强调该强调的部分，削弱影响画面整体的部分。

完成图

张勇

这是一组器皿类静物，画面处理生动、自然，空间关系微妙。学生在掌握画面整体控制和深入刻画能力提高技巧的同时，也应该努力提高自己的鉴赏能力，如此才能在眼、手两方面同时得到提高。

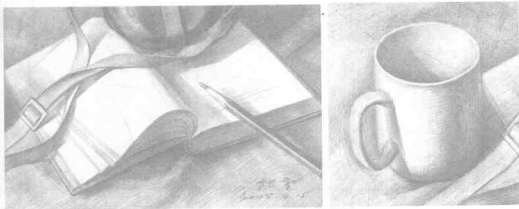
课题3 文具类静物

课题要点

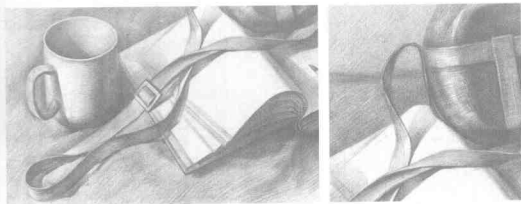
■ 学习构图的法则，结合实物构成和谐的画面。

学会分析画面色调和微妙的虚实变化，学习不同质地物体的表现。

构图 构图是指将要表现的所有对象适当组织在画面上。首先，画面要均衡而稳定、饱满而不冗杂；其次，物体之间要主次分明，大小、形状、黑白、质感要有变化，画面活泼、丰富统一。一般观点认为，物体越少越好画，事实正好相反。要使简单的对象合理地、艺术地表现在纸上，构图会相对较难。这组静物是较典型的三角形构图，如果处理得不好，很容易造成呆板的感觉。

白瓷杯和书的内页，一般因有色是白色，我们常通过外形以及质感来区别它们。白瓷杯的质感光滑细腻，反光强烈，而纸的质感柔和，基本没有明显的反光。

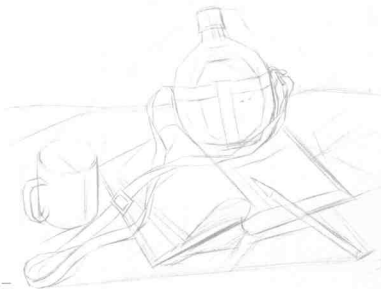
背带质地柔软，在这幅静物里起着活跃画面的作用。有学生在处理这样的背带时，常会出现诸如表现率率、质感生硬、没有厚度等情况。

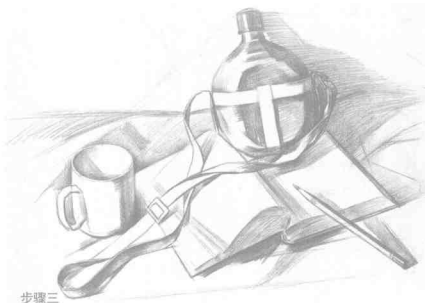
陈旧的铝制军用水壶，形状扁圆，质感厚重。要注意通过明暗和高光来强调军用水壶的形体特征。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

文具类静物画法步骤：

步骤一：起稿

考虑如何合理地组合、安排物体，并把它们布置到画面上。先用大的几何形体概括，再通过对小的物体间的比较，将它们归纳到画面构图的大几何形中。

步骤二：表现形体结构

表现形体结构是初学者较难掌握但又很关键的一个环节。要特别注意的是物体内部的结构和形体的透视与转折，它们关系到物体形的准确性和外轮廓线的塑造。观察、理解了物体的结构后，可以运用多种方法去实现形体塑造的准确、到位与变化的丰富。诸如通过明暗变化、体积塑造、线条的灵活运用、虚实的主观处理等，都可以最终达到塑造形体结构的目的。

根据物体的形体结构找准每个物体的明暗交界线，并画出明暗交界线、物体的暗部和投影。要注意的是，明暗交界线的准确与否直接关系到物体的形体特征表达的准确性；投影的准确与否直接关系到物体的体积、外形的准确表达。

步骤三：铺大体明暗关系

观察、分析物体之间的明暗关系及结构特征，表现出画面基本的黑、白、灰变化，体积以及空间关系和虚实关系。

步骤四：深入刻画

分清物体主次关系，进行结构、体积、质感、空间的深入刻画。注意在刻画的同时，仍然要随时观察整体，保持画面整体的统一。

完成图

张勇

完成图：完成作品

画面完成后，把画放至较远处再次进行整体的分析、比较，通过对画面中物体的强调与减弱、取与舍，最终使主体更加突出，画面更加协调统一。

张 勇

这是一组文具类静物。画面上的物体多而碎，却被处理得井然有序。我们要根据物体形体结构特征的不同来进行相互之间合理地穿插摆放，形成合理的构图。这幅画在物体多而碎的情况下，能把各个物体的色度和虚实处理表现得充分又恰到好处，颇见作者功力。

课题4 蔬菜类静物

课题要点

- 掌握金属、蔬菜、透明塑料、布、瓷等不同质地的表现方法。
- 学会画面节奏感的把握, 包括物体大小、明暗、虚实等。

质感 一组素描静物一般是由几个质感不同的物体组成的, 因此, 涉及到质感表现的问题。因为它直接关系到能否让静止的静物显示出它们各自的质地与特征。要根据物体本身的形体结构特征以及光源方向来找出物体的明暗交界线。能否准确地交代明暗交界线直接决定作品的形体、质感能否充分显现。

白色瓷碟在静物画中很常见, 因为它在画面中能起到调节黑、白、灰层次, 协调画面空间的作用。在表现它质地细腻、光滑的同时, 要注意整体考虑它在画面中的位置, 避免喧宾夺主。

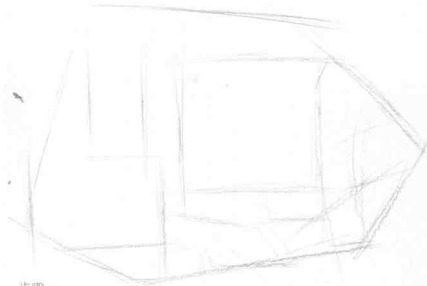
铝制水壶的质感较光滑, 水壶上塑料隔热装置的质感与水壶的质感要注意区别, 塑料质感光滑但反光弱。初学者要善于在实际练习中进行总结、归纳。

塑料瓶由于具有透明性, 是我们经常画到的静物。有颜色的塑料瓶在透明度的表现上要有所区别。色度的深浅要通过投影及瓶子后面的物体的刻画来表现。

蔬菜因为新鲜的关系, 在刻画上要注意避免产生僵、硬的感觉, 要有水分感。注意柔軟的白菜叶与硬挺的白菜梗在处理手法上的区别。绘画的过程就是比较的过程、思考的过程、不断完善的过程。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

蔬菜类静物画法步骤:

步骤一: 起稿

观察定位, 用线起稿。注意上、下、左、右留白的空间大小。

步骤二: 表现形体关系

找出各个物体的比例关系和结构关系, 注意物体形体的特点, 可以适当强调、区别。找准所有物体的明暗交界线。

步骤三: 铺大调子

用铅笔的侧锋对画面物体进行大体色调的铺设, 使画面初步具备明暗、体积效果。

步骤四: 深入刻画

确定画面色度最深的地方, 更加准确无误地画出物体的明暗交界线, 并且要格外注意物体的固有质感, 避免出现画过头的现象。通过较深入地刻画, 使整幅画面达到相对的完整、统一。