

基 · 础 · 美 · 术 · 技 · 法 · 丛 · 书

JICHU MEISHU JIFA
CONGSHU



JICHU MEISHU JIFA CONGSHU

素描静物入门

◎ 潘志亮 编著

◎ 安徽美术出版社

基础美术技法丛书

◎ 潘志亮 编著

素描静物入门

SUMIAO JINGWU RUMEN

◎ 安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描静物入门/潘志亮编著. —合肥:安徽美术出版社,
2000

(少年学画入门丛书)

ISBN 7-5398-0809-8

I. 素… II. 潘… III. 静物画-素描-技法(美术)-少年读物 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 16714 号

素描静物入门

潘志亮 编著

安徽美术出版社出版

开本: 787×1092 1/16

新华书店经销

印张: 3.5

合肥杏花印务有限公司印刷

2000 年 3 月第 1 版

印数: 5001—8000

2001 年 8 月第 2 次印刷

ISBN 7-5398-0809-8/J·809 定价: 12.50 元

目 录

一、综述	1
二、作画前的准备	2
三、基础知识的掌握	6
四、结构造型与明暗造型的基本方法	11
五、素描静物写生的基本方法和步骤	15
六、写生方法和技巧的运用	17
示范作品步骤	22
作品欣赏	28

一、综述

绘画写生的静物是指室内适合于写生训练的用具,也包括自然中的许多物体。一般初学绘画多从静物写生开始。由于静物是静止不动的,这样就便于我们做深入的分析、研究,同时可以有充足的时间进行描绘并进行反复训练。静物的多样性为我们的学习提供了丰富的内容。(见图1、图2)

学习素描静物写生不是单纯的画静物,而是要通过写生学习素描的基础知识,掌握基本的造型方法和表现技巧。其中最重要的是培养正确的观察方法,拓展形象思维的空间。

素描既然是一门科学,那么就一定有规律可循。静物的构造往往是复杂的,但经过仔细分析就会发现,不论怎样复杂的静物,其各个部分都是由许多形状不同的简单几何形体构成。找到这样的规律,理解和表现就容易了(见图3)。实际上,我们的前人总结和积累了丰富的经验和方法,而且有系统、完整的教学体系,关键是我们如何去学习和掌握。首先要求我们对学习有正确的态度,认识必须清醒。其次必须按照科学的方法,掌握本质规律,只有这样,才能做到少走弯路。

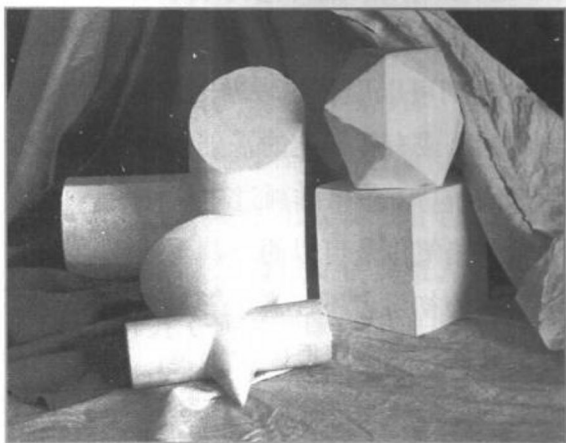
往往有些初学者急于求成,盲目地学,什么都画,什么都想画,而实际上什么问题都没有解决,结果一知半解,进步缓慢。由于学得不扎实,基础没有打牢,给以后的学习造成了不必要的困难。这一点应当引起我们注意。正确的方法是:按照

从易到难,从简单到复杂的原则,有选择地合理安排学习内容和学习进度。



静物实物照片

图1



几何形体的组合

图2

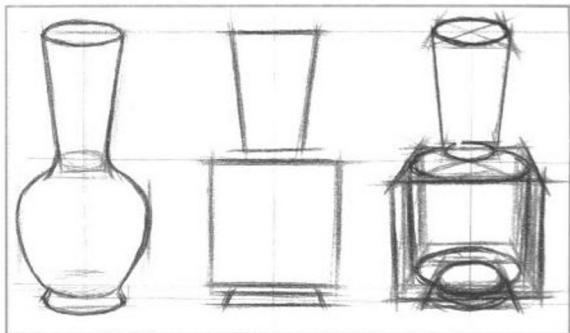


图3

花瓶造型是复杂的,但分析其结构,可以理解为是圆柱的组合。

二、作画前的准备

1. 工具材料

a. 笔和纸张的选择

静物写生，通常使用铅笔，这尤其适合初学者。铅笔本身有型号，即有软、硬的区分，作画时容易控制和掌握深浅度，表现上能有较丰富层次，又便于深入刻画，对于初学者来说易于反复修改。铅笔的型号中，H，2H，3H...为硬质铅笔，称“硬铅”；HB，B，2B...为软质铅笔，称“软铅”。使用时，根据需求选择型号。一般起稿阶段选用中间型号，如B或2B等；暗部或较黑的地方用软铅，而高光部分或细微的地方则可以用一些较硬的铅笔。当然，熟练后，或有了一定的基础后，为了使画面形式统一，整个作画过程仅使用一二种型号的铅笔也是可以的，甚至效果更好。

有的初学者不注意铅笔的性能，起稿时怕画错，往往用很硬的铅笔。这样容易将纸的纤维压平，以后深入画面时笔就会打滑，使画面出现“花”、“腻”等情况。

铅笔的切削是根据需要来定的，一般需深入刻画的长期习作，铅笔应削得长、细。不同的铅笔形状产生的绘画效果不同，这是需要在实际写生训练中熟悉、掌握的。

要注意的是，铅笔和炭笔、木炭条不能混合使用，因为它们的质地、性能不同。（见图4、图8a）

炭笔的性能、形状和铅笔相似，型号只有一种。其笔芯是炭粉，色泽较黑，在

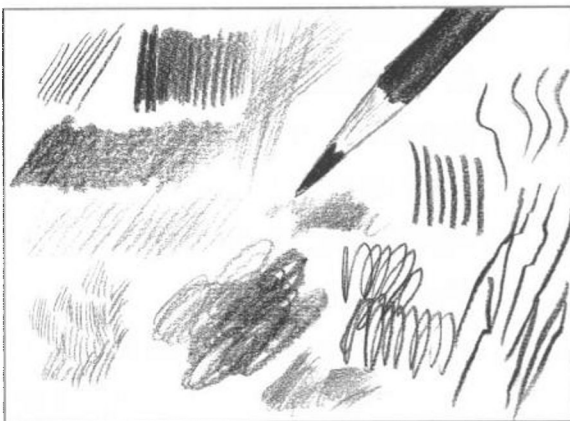
使用上表现力较强。（见图5、图8b）

木炭条由树木烧制而成，质地松软，具有很强的表现力，是较为常用的工具。（见图6）



不同的铅笔产生的绘画效果

图4



炭笔以及使用效果

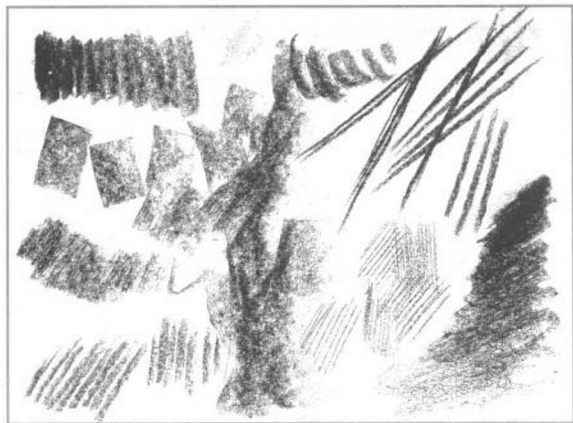
图5



木炭条的表现效果

图6

炭精棒（有黑色、棕色两种）的形状和方形木炭条相似，质地紧，色泽较重，与木炭条一样运用自如，而且更具表现力。使用时必须熟练地掌握其性能。为了性能上的互补或表现上的需要，炭笔、木炭条、炭精棒可以混合使用。（见图7）



炭精棒的表现效果

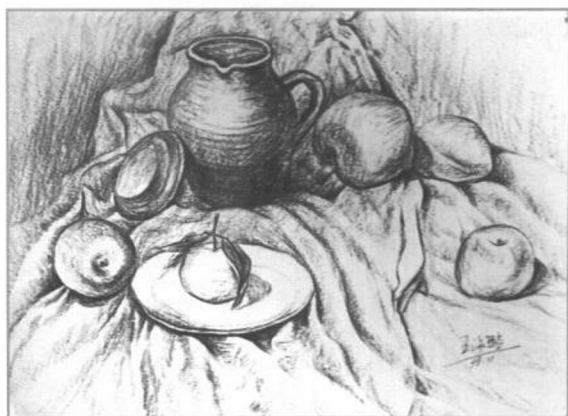
图7



铅笔画作品

图8a

胡正道



炭笔画作品

图8b

王海璐

一般情况下，素描静物写生选用质地较厚、表面纤维较粗糙的纸张为宜。

纸张的成分是纤维，铅笔或炭棒等在纸的表面纤维上留下的痕迹，称“色素”，成为我们能看到的线条和形体。知道这个原理后，在作画过程中就会懂得如何保护画面。尽量不要使用太硬的铅笔，修改时也应注意不要伤及纸张的纤维。

由于上述原因，橡皮的使用一般不宜太多。橡皮只是在作画过程中清除确实影响画面的地方或作特殊效果处理时使用。

橡皮的种类现在已经很多，这里不一一介绍，只建议将橡皮切成菱形，以便使用时减少与纸的接触面。

一般起稿阶段，线条画得很轻，而有许多辅助线可以增强绘画效果，是应当保留的，可以不用橡皮擦去。

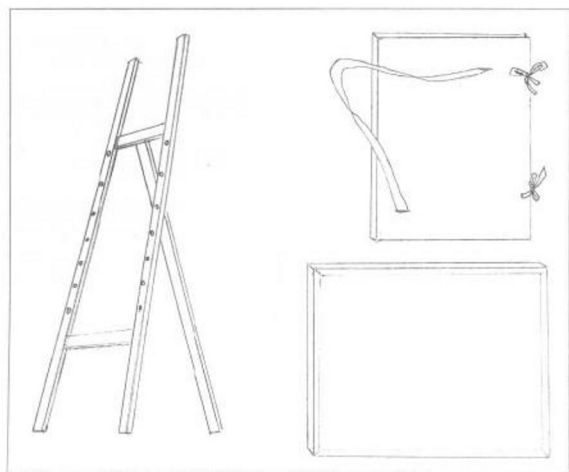
b. 画架、画板

画架以稳固为原则，一般简易的就可以，有时用有靠背的椅子也可作画架。画架的高度以站立作画时，画板能垂直面对

作画者为宜。

画板有专业用绘画板，分整开、对开、四开三种，一般常用的是四开。没有条件的，用一张三合板钉上木条加固也可。

最为常用也是使用最为便利的是画夹，一般选用四开。(见图9)



画架、画夹、画板

图9

2. 作画姿势、光线环境、写生距离

写生时，作画姿势一定要正确，坐或站立作画时要面对画面的90度垂直方向，这样，观察到的和画出的透视才是正确的。作画的姿势、作画的习惯一旦形成，是较难改变的。作画时观察对象，用余光斜视，往往导致画出的形体透视出现错误。另外，往往有些人作画时一味地追求速度，画线条时没有注意姿势和方法，不断地画、不断地擦，损伤了画面，结果无法深入，最终失败。这些都是由于作画姿势不正确所造成的，因此初学者对这一问题一定要注意。(见图10)



作画姿势，握笔姿势

图10

素描静物写生训练目的不同，对光线环境的要求也不同。一般光源较复杂时，要有一个主光源。初学者对明暗对比的规律认识不深刻，静物的主光源要强。作画用的照明光线不能影响静物的光源环境。照明过暗，会给细部刻画以及暗部对比造成困难。往往作画者在暗处作画时，画面的暗部感觉上画得比较充分，但拿到亮处一对比，就显得弱了。有时可采取遮挡措施，将作画照明与静物采光隔开。

写生的距离是指作画者的眼与静物之间的距离，一般控制在1~2m。由于透视的原因，距离近，画出的形体体积饱满。距离远一些，则容易把握住整体。但距离太远，形体结构、明暗对比关系又难以观察仔细。

静物写生，尤其是在组合静物写生过程中，要经常退后，以便于检查画面的整体状况。

3. 静物的摆放与组合

静物的配置、摆放要遵循先从简单再到复杂的原则，根据掌握的情况逐步

增加难度。

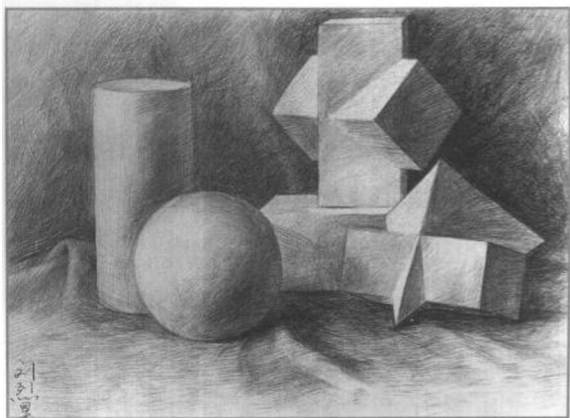
按照合理的原则组合静物。静物是多种多样的,可将静物按性能、用途等特点分类组合,配置时注意物体之间的联系。例如:学习用具可用笔筒、瓷瓶、书、笔等组合,厨房用具用陶罐、菜坛、菜刀、蔬菜、碗碟、鸡蛋等组合。再如绘画工具的组合、音乐器具的组合、相关物体的组合等都要符合情理,如果将菜刀与乐器放到一起就不合适。

静物的组合要考虑疏密关系、物体大小的关系,注意黑、白、灰的搭配。静物在摆放时就应该照顾到构图需要。如图所示,竖构图、横构图、团形构图等。(见图11、图12、图13)



竖构图

图 11



横构图

图 12



团形构图

图 13

4. 各种光线、角度、距离的训练

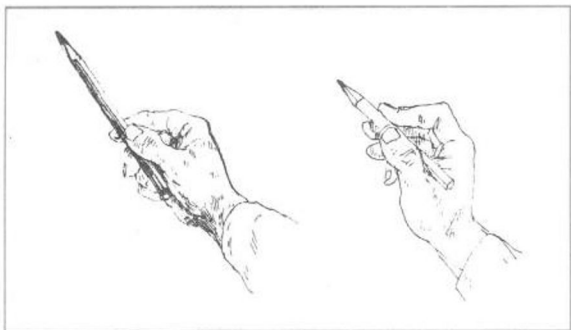
静物的结构复杂、颜色各异,写生时,为了能够易于把握,可设置灯光作为主光源,这样明暗对比的层次更加明确。掌握了一定的方法后,在理解的基础上,练习者可逐步作一些室内自然光线的训练:侧面光线、正侧面光线、逆光的光线等,各种光线角度的训练以及不同距离的写生训练。这样的训练能够更好地帮助理解,对造型能力的提高有着较大的促进作用。

5. 线条的运用与练习

素描是通过线条塑造形体的。我们

知道线是点的连续,线又能组合成面。在优秀的素描作品中,我们能感受到线的魅力以及线所能表现出的美。线具有丰富的表现力,不同的线有不同的表现效果。对线的认识以及对线的正确运用是十分重要的。必须通过练习,熟悉和掌握线条的变化规律。

执笔方法、运笔方式对线条起着决定作用。原则是充分发挥笔的作用,运用自如。(见图14、图15)



执笔方式

图14



运笔方式

图15

运笔时,手、腕、肘的运动必须协调、轻重、快慢、疏密等将会出现什么样的线条,要做到心中有数,即心手相应。一般以手腕为轴心快速画出的线,头重脚轻,容易伤及纸面,也难擦除。不经意随手画

出的线是飘浮的。运行的正确方法应该以平稳、自然、变化为好。(见图16)



图16

各种线条的效果,线的组合、交叉、深到浅、浅到深、直线、曲线、均匀、细线、粗线等练习示范。

三、基础知识的掌握

素描静物写生的训练,是素描学习的基础,即开始阶段。因此,基础知识的学习和掌握是十分重要的,要真正做到慎重对待,认真学习,深刻领会。

1. 形体与结构

大自然是纷繁复杂的,我们看到的只是外部表象,借助科学的方法,我们就能把握住内在的本质规律。所有物体都占有一定的空间,无论是简单还是复杂,都可以理解为几何形体的组合。

在静物写生之前,首先要认识和学会的是表现几何形体。形体实际包含两个不同含义。

形,即形状。是平面的概念,指二维空间。

体,是指物体的体积。物体存在于空间,有高度、宽度、深度的三维空间,在

概念上是立体。

形与体相依相随,无论从哪一个角度看,同一个物体往往呈现不同的形。通常我们说正面看上去像是什么形,而侧面看上去又像什么形,就是这个道理。

形体的面附着于物体的每个部分,物体可以理解为由大小、形状不同的面组合而成。球体的面可理解为无数的面,面越小球体越圆。

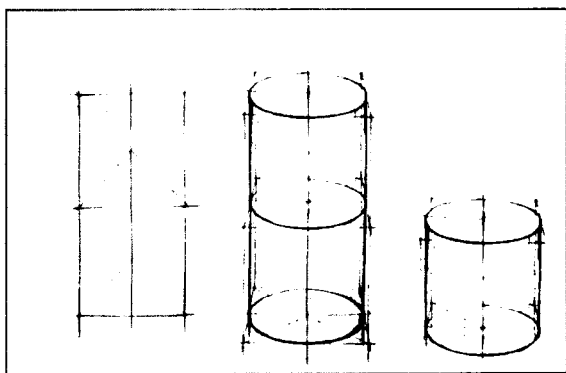
2. 比例关系

比例是指画面的整体与局部、局部与局部之间的长与短、宽与窄等各部分的数比关系。

形体结构和比例的准确是统一的。确定比例关系的方法是从整体到局部,先确定大的全局的比例,后确定小的局部的比例关系。各部分的比例必须服从整体的比例关系。

素描静物写生的目的,最重要的是训练和培养我们敏锐的观察力以及准确生动的表现力。作画过程中比例、透视,要目测并用手绘出。在检查比例、透视关系时,可以借助笔杆等,伸直手臂帮助目测。另外可以用水平线、垂线、斜线画出结构辅助线等,通过反复对比,使画面的形体、比例、结构关系更加准确,以确保后面的作画过程顺利进行(见图17)。对于初学者,这一阶段是非常重要的。对所画出的对象不作认真分析,忽视比例关系,或粗心大意,养成了不良习惯,对学习和提高是极其有害的。就一幅画的完

成来讲,一旦错误的关系定型了,发展下去,结果只能是一错再错。另一方面,仅仅依靠描摹物体的外轮廓,或简单地以明暗为依据,表面地、孤立地照搬对象,即使画像了,也无法达到通过写生对素描造型规律的理解和把握,更谈不上准确、生动的表现。



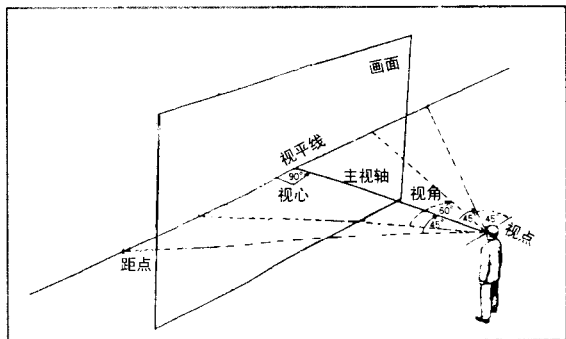
圆柱体的比例 1: 2

图 17

3. 透视的基本知识

透视法则的运用,是绘画造型艺术中作为观察分析建构形体、获得空间立体感并达到正确表现的途径和方法。

同样的两个物体与我们的视点距离不同时,会出现近大远小的变化:越近,物体显得越大,越远,物体显得越小。这种



透视常用术语、示意图

图 18

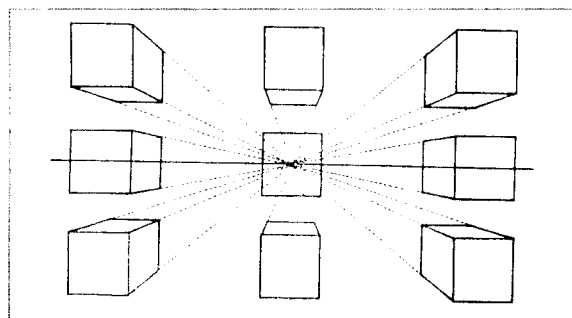
变化的原理叫做透视原理。(见图 18)

运用这一原理在平面上塑造形体,是立体造型的法则之一,实际上是在二维空间表现出物体的空间深度、体积感等,从而在视觉上产生真实的感觉。

透视学是一门学科,是在造型艺术中起指导作用的科学方法。要在造型的过程中正确地把握透视规律,就必须学习和掌握关于透视的基本知识。

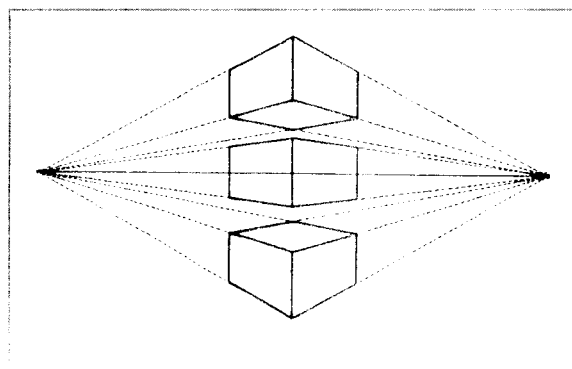
a. 平行透视

立方体的一个面平行于画面时所产生的透视现象是平行透视。平行透视中,立方体不论在画面的什么位置,消失点只有一个。(见图 19)



立方体平行透视图

图 19



余角透视中立方体的透视现象

图 20

b. 成角透视, 即余角透视

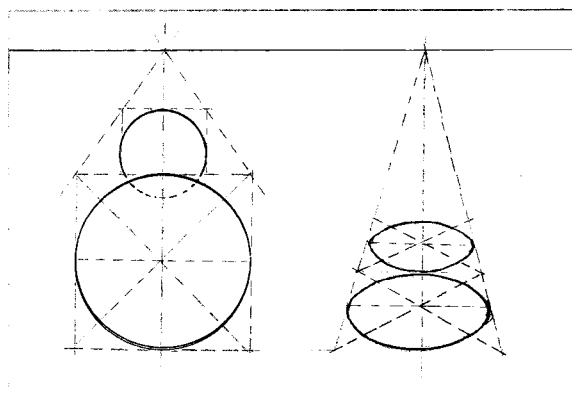
立方体垂直于地面的两个面与画面构

成角度,两个面消失于两个余点,这种透视现象称成角透视。(见图 20)

c. 圆柱体和圆面的透视

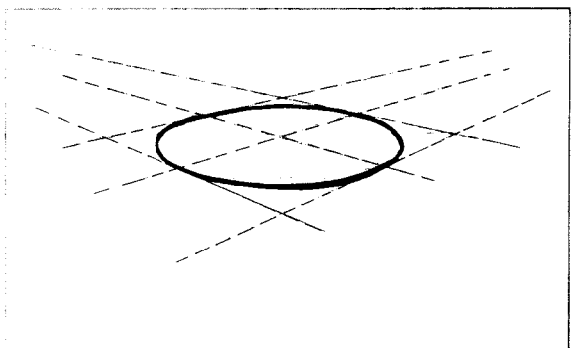
透视中的圆面呈椭圆形,圆心位于椭圆外框的正方形对角线交叉点上。平行透视中,圆面垂直于画面且正好位于视中线上时,便成一条直线。离视中心远,椭圆便向正圆渐变。余角透视中,立方体上垂直于地面的圆面越接近余点,椭圆变得越扁,离余点越远,则椭圆变得越圆。

圆面平行于画面,不论什么位置都是正圆。离我们的视点越近,圆面越大;离我们的视点远,则变小。



圆面在平行透视中的变化

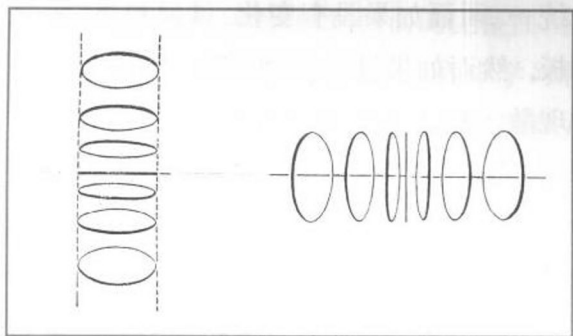
图 21a



圆面在成角透视中的变化

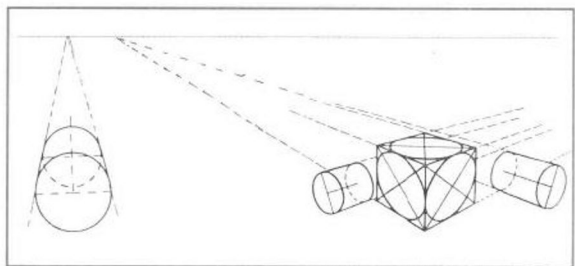
图 21b

圆柱体可以理解为由许多圆面重叠组合而成,因此,圆柱体透视与圆面透视一致。(见图 21a、图 21b、图 22a、图 22b)



圆面的透视

图 22a



圆柱体的透视

图 22b

d. 圆球体的透视

圆球体的透视必须通过理解才能掌握。圆球体的外轮廓是圆形,在轮廓上的任意一点与我们的视点距离相等,因此没有透视变化。

我们把圆球体置于透明的立方体内,就很容易理解了。圆球体的周长与立方体的边相切,那么立方体的二分之一截面即是圆球体的半圆球截面。这个截面是一个圆面透视现象,其变化特征同前面所讲的圆面透视一致。与这个圆截面上下移动相应的是一个圆柱透视现象,其变化规律与圆柱的透视一致。这样在理解和表现上就

容易了。结构素描的造型就是以这一规律为依据的。明暗素描的造型是围绕明暗交界线表现圆球体的,这个交界线是由光影照射而得到的圆截面。光照点远则截面大,光照点近则截面小。我们利用灯光所得到的交界线不一定是圆球体的最大周长。明暗交界线随光照角度位置的变化而变化。(见图 23、图 24、图 25、图 26)

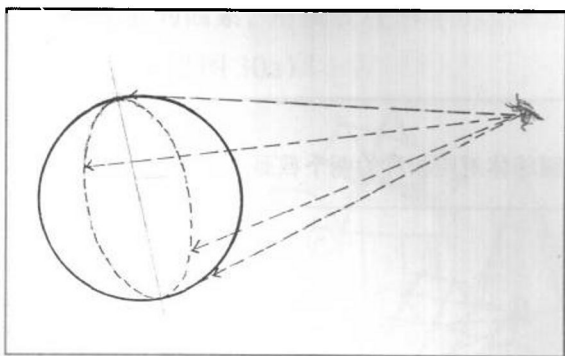


图 23

圆球体外形轮廓是圆形,轮廓上的任意一点与视点等距离,不发生透视变化。

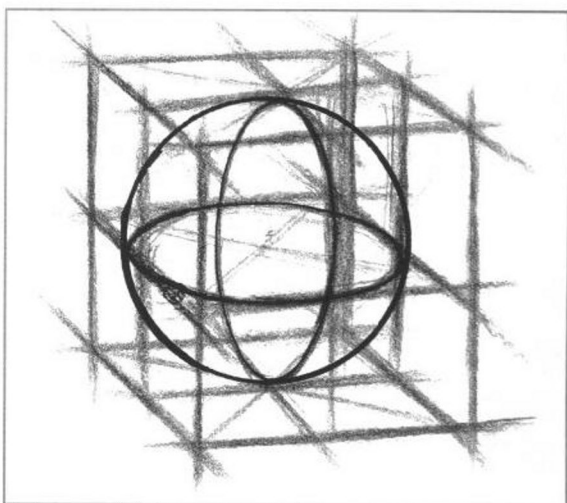


图 24

立方体中的圆球体,半圆球截面圆形的透视变化

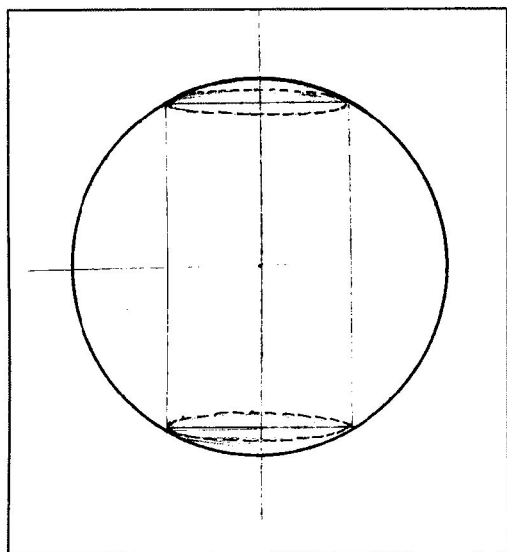


图 25
圆球体对应相称的两个截面连接成圆柱

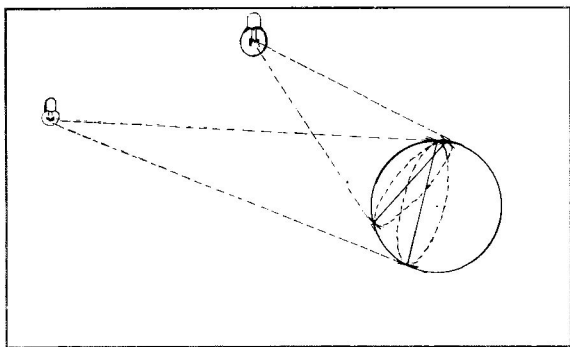


图 26
光照离圆球体近，圆截面即明暗交界线所截面小，反之则变大。一般我们利用灯光所得到的交界线不一定是球体的最大周长。

4. 构图常识和要求

绘画艺术是在平面上塑造空间，形象在画面中占有一定的空间位置。如何使画面在视觉上产生和谐统一的美感，这就需要构图。构图就是画面的组织和构成形式，也称“画面结构”。

a. 对比统一

画面中各个组成部分互相之间存在有对比关系：大与小、疏与密、明与暗、粗

糙与细腻、平直与弯曲等，有了这些对比关系的存在，画面就有了变化。将这些变化关系组成有机的联系并形成整体就叫做统一。画面如果没有变化，就显得单调、呆板，然而如果过分强调变化，画面就会出现散、乱、不平衡等情况。

b. 均衡统一

我们在观察对象以及面对画面时，眼的视域范围只有一个中心点。围绕这个中心，画面有主次、虚实之分。在构图时可运用造型的各种因素使主体部分突出，而且画面不失丰富。构图必须满足人的视觉美感的要求。画面构图太满就会产生拥挤、堵塞感；所要表现的主体太小，画面就显得空洞；物体位置过分偏上、偏下或偏右，画面就会失去平衡。主体的位置一般是在画面的中间，但不一定要在正中心。如果画面太对称，就会感觉过于死板。构图时，主体应该稍稍偏左或偏右，这是主体与环境的空间呼应关系形成的一种平衡感觉。如图 27，罐子的右面受光，左

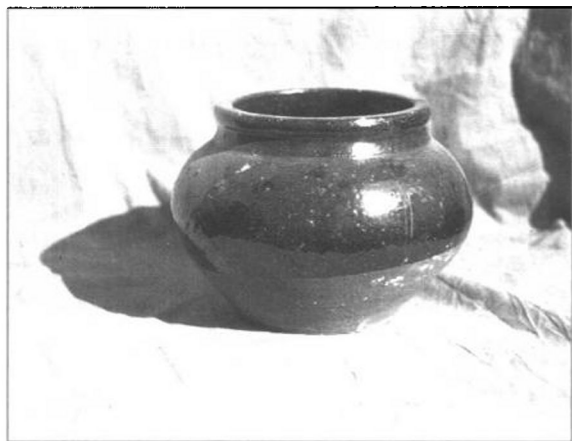
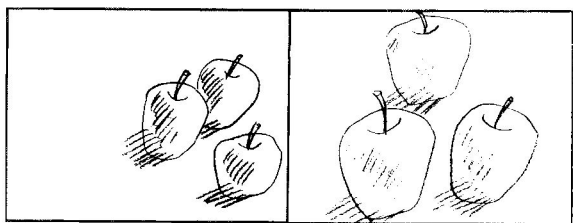


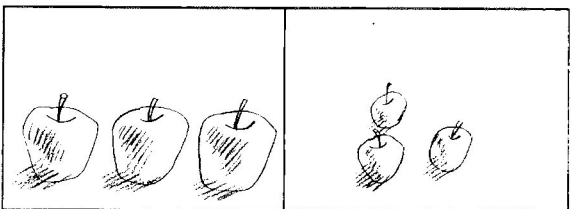
图 27
罐子受光部分在画面上与投影部分的平衡关系

边有投影部分,而这个投影是画面的组成部分,同时与主体有着平衡关系。构图是素描静物写生的学习和训练中要掌握的内容,构图的好坏,直接影响到画面的完整性。构图能力是在实际的训练写生过程中学习和提高的,重要的是对构图的基本规律和方法的理解和掌握。(见图 28、图 29)



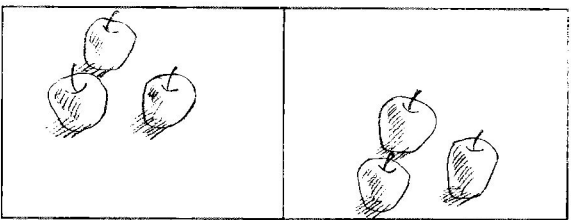
构图偏离中心

构图太满



构图呆板

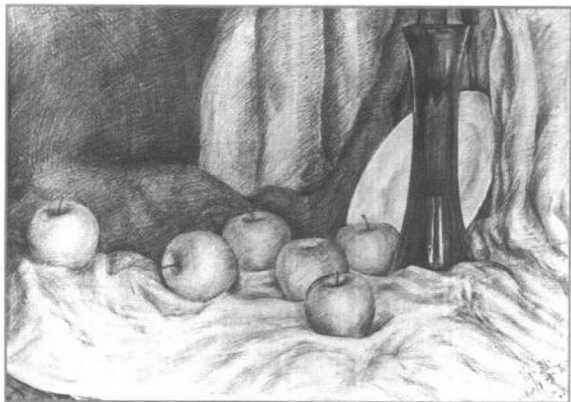
构图太空



构图太上

构图太下

图 28



感觉上较为合适的构图

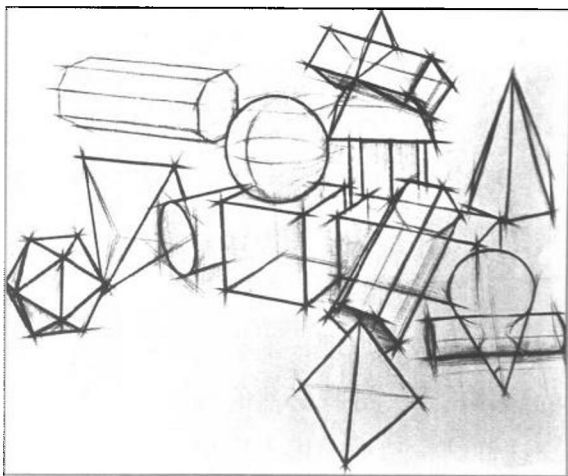
图 29

四、结构造型与明暗造型的基本方法

1. 结构造型与明暗造型

素描的造型方法是丰富多样的,按照造型方法的特征性质,分为两大类:结构造型和明暗造型。

结构造型,又称作“结构素描”。结构素描注重研究形体的构造,揭示自然空间中物体内在的形体结构规律,舍弃并排除其他复杂的因素,用线表现形体的结构组合关系。(见图 30a)



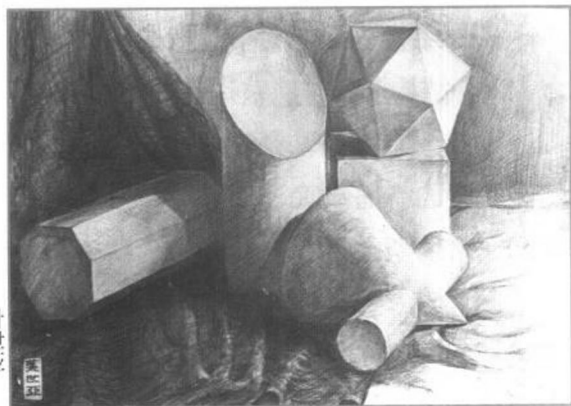
结构造型

图 30a

明暗造型,即“明暗素描”,或为全因素素描,运用能够塑造形体的各种因素来表现对象。实际上它也包括结构造型,只是更加突出表现自然物体的外部特征,以达到空间、立体、质感的视觉真实。塑造形体的手法是通过光影中明暗对比的变化关系来描绘对象。(见图 30b)

2. 结构造型的方法

结构造型强调对客观物体的构成形态、结构与形体组合关系的分析、研究。形体的面与面相交的地方形成一条线,形体



明暗造型

图 30b

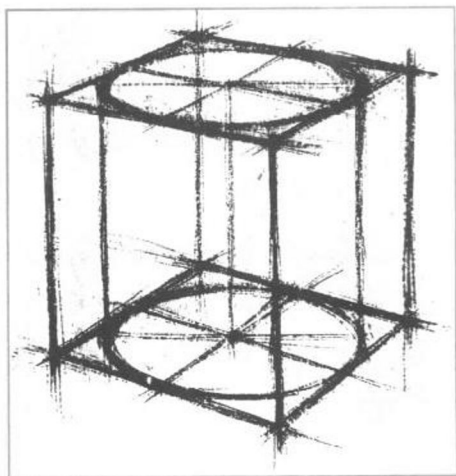
就是由这些线,即结构线构成。不论光影、明暗关系如何变化,形体的构造不变。这就在认识上揭示了客观物体存在的形体结构规律。结构素描在表现手法上舍弃了光影、明暗关系、色彩等复杂因素,仅以线来塑造形体。具体的方法是:

a. 穿透理解

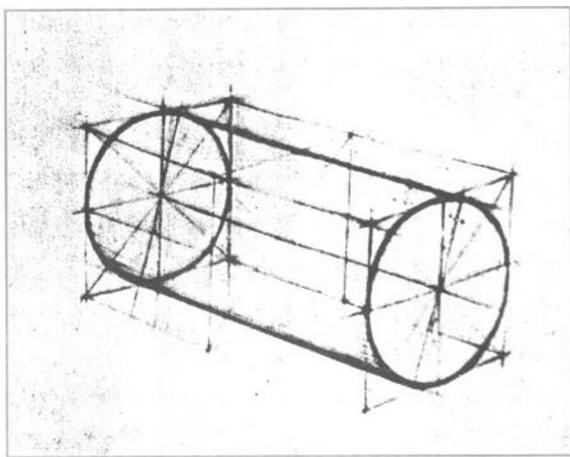
运用透视原理,剖析物体外表下内在的形体构造,寻找必然的规律。几何化是穿透性结构造型的根本依据。如图所示,我们已经知道,物体可以理解为几何体的组合,而几何体的透视变化是有规律的。在看到的几何体结构线后,我们可以根据透视原理,找出相对应的透视结构线。这样就对客观物体的存在有了立体的空间认识,并可以直观地表现出来。(见图31、图32)

由于物体表面的遮挡,视觉无法观察到空间中物体内部以及反面的结构,这就需要利用科学的方法来分析、把握,而更重要的是通过观察从根本上理解,做到准确把握,正确表现。

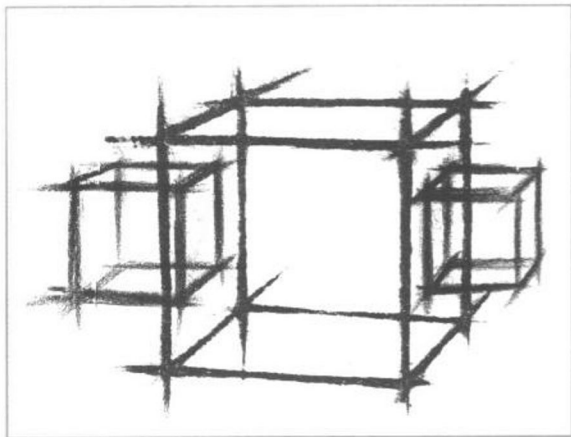
b. 推理分析



几何形体、穿透结构造型 图 31



运用透视原理找出相对应的结构线 图 32



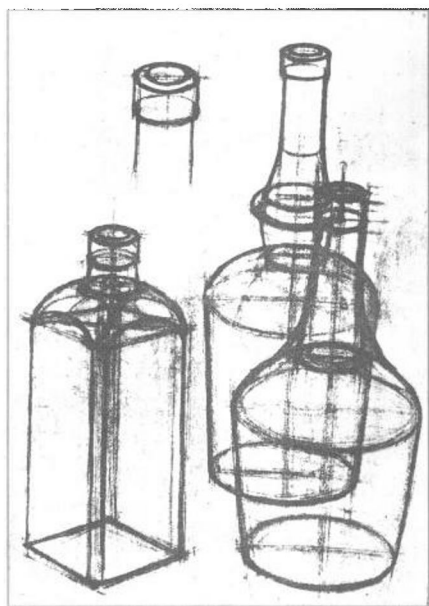
在正方体两侧增加小的正方体 图 33

结构造型的基本要求是建立空间立体

概念,通过观察、分析,进行判断,从而对物体的形体结构获得深刻的理解。

任何物体都处在空间中,都是立体的。其大小形状,实际上应理解为体积结构所占有的空间。如图所示,体块的增加必须符合透视要求。(见图33)

体积的增加,是由物体的中心向外部扩展。这就需要运用逻辑思维的方法进行推理、判断,并充分发挥想象力,同时必须严格遵守科学规律。实际上,结构造型是艺术与科学的完美结合。(见图34a、图34b)

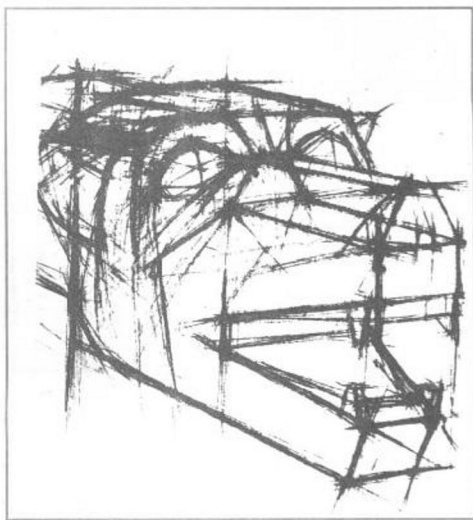


结构素描作品 图 34a

3. 明暗造型的基本方法

自然界的物体在光的照射下会产生明暗变化。一切物体之所以具有立体感和空间感,都是由于光的作用。

“明暗”这一概念,反映出物体受光与背光的相对关系,通常可分为亮面、灰面、明暗交界线、暗面和反光面。一物体在光



结构素描作品

图 34b

的作用下所产生的明暗对比关系,称作明暗关系。之所以会有明暗变化,是因为物体在受光的情况下,接受的光线与反射的光量不同。由于物体是由不同的面组成,这些面朝着各个不同的方向,与光源形成不同的角度,同时与我们眼睛的视线也构成不同的角度。光、物体、眼睛所形成的角只能有一个,因此,我们看到的圆球体,只有一个高光点。物体受光而产生的明暗层次变化也就是明暗调子,是由形体的不同方向的面所反射的不同光影决定的。

a. 三大面的概念

由立方体可以看出,受光的面为亮面,背光的为暗面,介于受光和背光之间的面,也就是侧着光的面为灰面。我们习惯上称之为“黑、白、灰”。三大面中,亮面和暗面相对简洁、单纯、明确,灰面的色调比较丰富。素描造型首先要了解和掌握的就是这三个基本面。(见图35)