

ZUHE SU MIAOJING WU

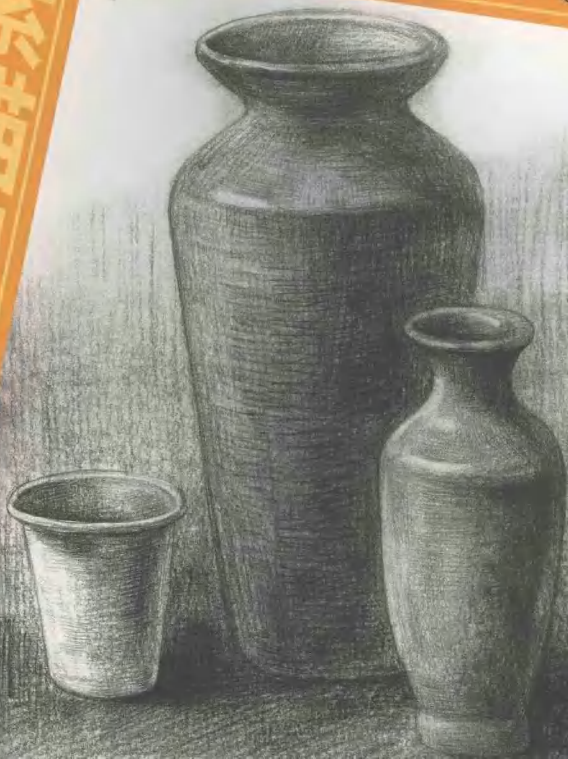
基础美术技法一本通

组合素描静物

© 张雷 黄文佳 编著 黑龙江美术出版社

4

素描起步教材

基础美术技法一本通 / 素描起步教材 ④

◎张雷 黄文佳 编著 黑龙江美术出版社

组合素描静物

ZU HE SU MIAO JING WU

张雷简介

2009年结业 2006年毕业于中国美术学院综合艺术系硕士研究生毕业。现为中央美术学院副教授。辅导过吴冠中评价语：“艺术史上杰出的绘画语言大师”。张恒训评价：‘点列大师’。参与过数学教学实践、视觉传达。为南京艺术学院培养大批视觉艺术专业之人才。坚持艺术研究与探索，油画、国画、综合材料作品多次在中国美术馆、美国美术馆展出。

图书在版编目(CIP)数据

组合素描静物 / 张雷, 黄文佳 编著. — 哈尔滨: 黑龙江
美术出版社, 2006. 12
(基础美术技法一本通: 7)
ISBN 7-5318-1742-X

1.组., II.①张.,②黄., III.素描—静物画—技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第154221号

书 名 / 基础美术技法一本通·组合素描静物
作 者 / 张雷 黄文佳
出 版 / 黑龙江美术出版社
地 址 / 哈尔滨市道里区安定街 225 号
邮政编码 / 150016

经 销 / 全国新华书店

责任编辑 / 金海滨

装帧设计 / 赵亚群

发行电话 / (0451) 84270514

网 址 / WWW.HLJMSS.COM

印 刷 / 杭州市天鸿印刷有限公司印刷

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 2.5

字 数 / 50 千字

版次 / 2006 年 12 月第 1 版

印 次 / 2006 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5318-1742-X / J · 1743

(全套十册) 定价 / 102.00 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

目录

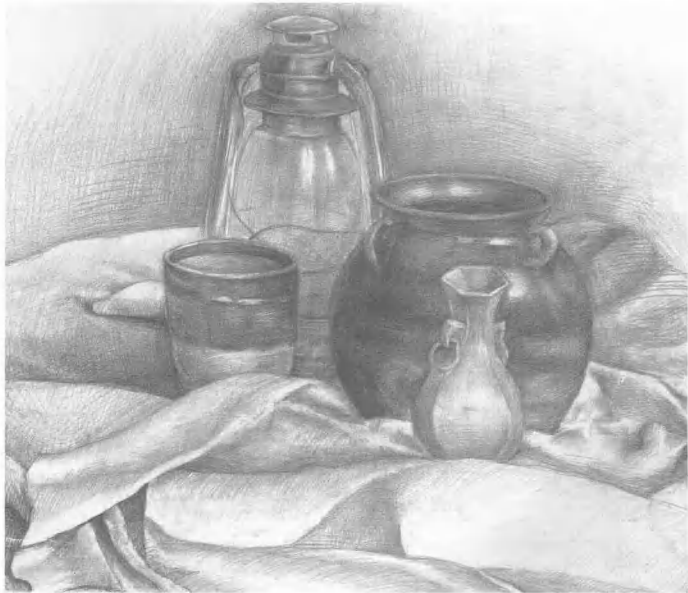
前 言	3
如何摆放素描静物	4
构 图	4
怎样用线去表现结构素描	6
物体的质感表现	7
作画时常出现的问题及纠正方法	7
组合静物作画步骤解析(一)	8
组合静物写生步骤解析(二)	9
组合静物写生步骤解析(三)	10
组合静物写生步骤解析(四)	11
组合静物写生步骤解析(五)	12
组合静物写生步骤解析(六)	14
组合静物写生步骤解析(七)	16
组合静物写生步骤解析(八)	18
组合静物写生步骤解析(九)	20
组合静物写生步骤解析(十)	22
组合静物写生步骤解析(十一)	24
组合静物写生步骤解析(十二)	26
作品范例选登	28

前言

素描静物写生是整个素描教学中不可缺少的重要课题之一,素描静物写生对象与石膏几何体不一样,素描静物写生对象主题丰富多彩。前面我们系统地学习了单个素描静物,从中我们对单个静物的形体特征和结构规律有了一些了解,在此基础上,我们遵循从单个到组合,从简单到复杂的原则逐步掌握素描静物的学习方法。

初学者怎样来学习组合静物素描呢?临摹与写生是学习素描静物画法的两种不同方式,如果初学者结合运用得当,可以相得益彰,古今中外的绘画大师都是从临摹开始学习创作的,临摹可以学习前人的经验与技法,只要选择适宜的练习范画,认真仔细地研究范画的特点,按照正规的作画程序进行临摹练习,这对你的学习绘画提高有很大帮助。写生其实就是一个实践的过程,在进行了一定量的临摹练习之后,逐步掌握了一些物体的结构特征和空间规律,在实践中进行绘画学习,从中取得一些属于自己的体验,在实践过程中,临摹和写生必须要结合在一起,交替进行,才能进步得快。

组合静物和单个静物有点不一样,它比单个要复杂得多,并且它注重物体与物体之间的关系,这种关系包括前后关系、主次关系、空间关系等等,所以初学者要循序渐进,认真地学好每一堂素描课,画好每一张素描画。

如何摆放素描静物

对初学者而言,刚开始摆放的静物内容不宜过多,可选择用最简单,最常见的罐子、水果、玻璃杯、酒瓶、蔬菜、鲜花等物体与衬布进行组织,注意静物与衬布的素描色彩关系。

有时为了摆好一组静物,就要精心挑选物体进行组合,通过反复的设计和规划,使它具有形式美感,让这种美感去引起画者兴趣,专心投入地完成画作,有人说“摆好一组静物,就等于这张静物画成功了一半”,由此可见摆静物的重要性。

构图

构图就是考虑如何把形体、黑白等因素合理安排在画面空间中,所画的物体在画面中应是适当,过大,则显得画面拥挤堵塞;过小,画面萎缩,画的偏上,给人感觉顶天;画的偏下,又让人感觉趴地;偏左或偏右都会使人感觉到画面失衡而不稳定。安排构图时一定要充分理解变化统一的规律,同时画面主体占多大面积,留多少空间,主体物安排在什么位置,空间空白留在哪里才舒服和美妙,这些问题不但考验画者的造型能力,而且也体现一个人的审美观。

合理构图

构图太满

构图太小

构图太高

构图太低

构图太左

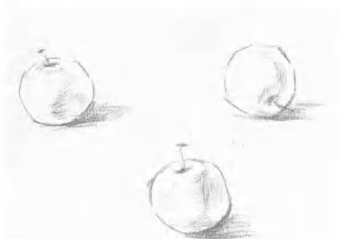

构图太右

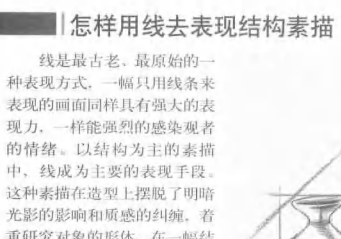
构图是造型艺术中的一块基础，一幅作品衡量其优劣的第一因素就是构图，高水准的绘画艺术不但有娴熟的技巧，还包括高超的构图能力，否则再洒脱的技巧也没有意义。构图在各画中五花八门，素描静物所采用的构图基本形式多为水平、垂直、倾斜、曲直线、金字塔形、三角形、圆形环状和十字交叉等。精心经营和不断创造新的构图，是艺术发展的必然，在注意构图基本法则的前提下，还注意探索无法则的构图形式，其实构图本来就是主、客观因素相融合的结果。

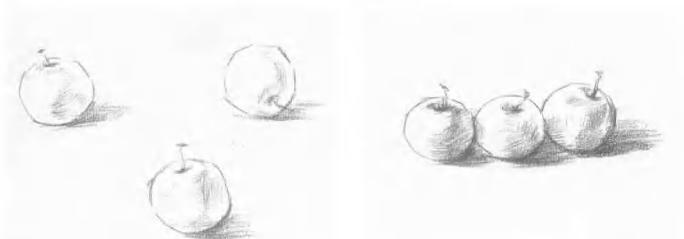
合理的构图

松散的构图

拥挤的构图

呆板的构图

怎样用线去表现结构素描

线是最古老、最原始的一种表现方式。一幅只用线条来表现的画面同样具有强大的表现力，一样能强烈的感染观者的情绪。以结构为主的素描中，线成为主要的表现手段。这种素描在造型上摆脱了明暗光影的影响和质感的纠缠，着重研究对象的形体。在一幅结构素描中不同对象的形状和线条严密结合，互相连接，具有节奏变化，给人以鲜明印象。

物体的质感表现

物体的质感表现在一幅素描中举足轻重,细腻的质感可以增强画面的生动,增强艺术品的感染力,而对我们来说,质感的表达也是诸多方面中较难把握的一项。这需要进行大量的练习来掌握,要勤学苦练。练习过程中要多画一些陶瓷、金属、木竹、砖石等各种质感的物体,最好把它们放在一个画面内,比较各种物体的质感所形成的对比表现得当,不但能使物体栩栩如生,而且能使整个画面和谐充实。

灯具的质感表现

玻璃器的质感表现

陶器的质感表现

作画时常出现的问题及纠正方法

一、灰：一幅画之所以出现这样的问题，是因为作画者对所画对象的黑、白、灰三个大的明暗层次没有一个正确的认识，不能确定它们之间的对比关系，使画面效果平面化。

纠正方法：强化明暗对比关系，大胆留出亮部和加重暗部调子，使大的明暗关系明朗化。

二、花：表现为画面琐碎，反光和亮部互相竞争，整个画面到处都是跳动的白点、黑点，给人一种杂乱无章的感觉。

纠正方法：概括黑、白、灰色调三大关系的各自领域。上调子要有秩序，尤其是亮，灰面不要画得过重过乱，暗面的反光不要过强。

三、脏：出现画面脏的原因很多，如：明暗关系不准确；过多的涂抹而不是画；暗部与灰面过重；线条紊乱，过多反复的修改等等，都会把画面弄脏。

纠正方法：在上色调时应有秩序、有步骤。尤其是亮，灰面不要画得过重过乱，尽量少擦来抹去，力求准确。

四、糊：结构含糊不清，调子似是而非，画面一塌糊涂。

纠正方法：要由里及表，从结构上去分析研究，做到心里有数，尤其是结构组织、透视原理、明暗调子形成等等。

五、木：是对体面的理解过于机械，把结构和调子简单化，技法上单调，缺乏强弱，虚实的具体把握，到处死抠物体轮廓，实的東西太多。造成的結果僵死而又呆板。

纠正方法：要想使画面活泼而有生气，必须从整体多想想哪些部位该强，哪些部位该弱，哪些色调要丰富过渡，哪些结构之间要微妙衔接。加强主体、前后、虚实的调整，才能使画面活起来。

组合静物写生步骤解析(一)

作画步骤

1. 构图,把所画的物体在纸上有序地布置与安排,一幅较好的素描静物构图应该主次分明,均衡稳定,变化统一,黑、白有致,疏密相间,虚实有度。
2. 在明确各物体的位置及前后关系的基础上,进一步画出各个物体的基本比例关系。
3. 在画完各物体之间的正确比例关系后,要进一步画出各物体的各种形体结构,这一步是结构素描的关键所在。
4. 交待好各个物体的结构关系后,进一步细致刻画各物体的形体结构,从整体出发,进行从整体到局部,从局部到整体的调整。

作画步骤 1

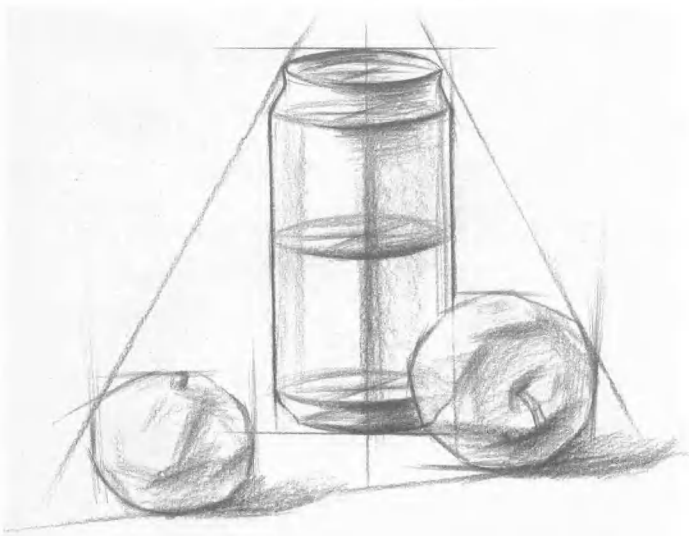
作画步骤 2

作画步骤 3

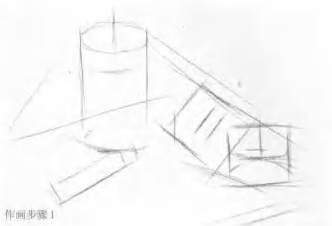
作画步骤 4

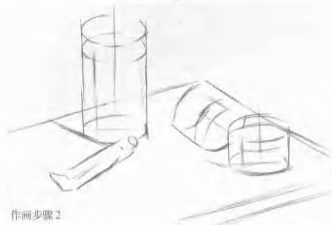
组合静物写生步骤解析(二)

作画步骤

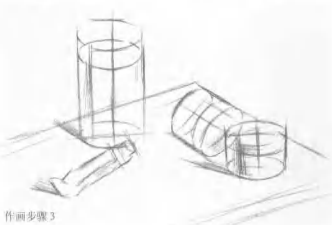
1. 用铅笔在纸上轻轻地定出各物体的外形位置。
2. 进一步画出各物体的轮廓形，把握透视关系，确定完整的外形特征。
3. 分析各物体的透视与内部结构关系，加强内在结构的表现，注意线条的虚实变化。
4. 深入细致地刻画，使它整体感更加完整统一。

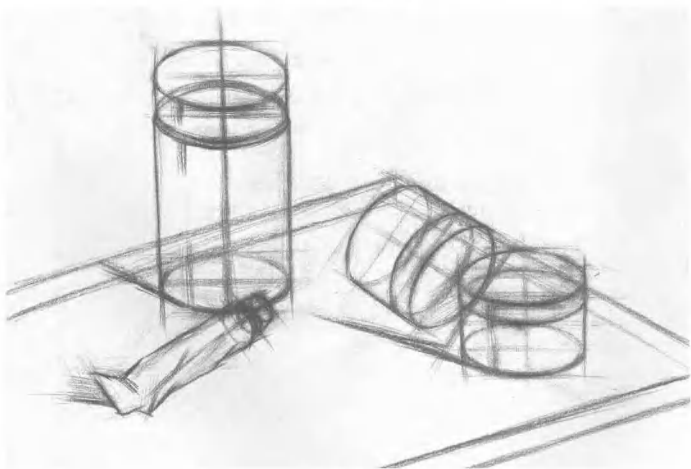
作画步骤 1

作画步骤 2

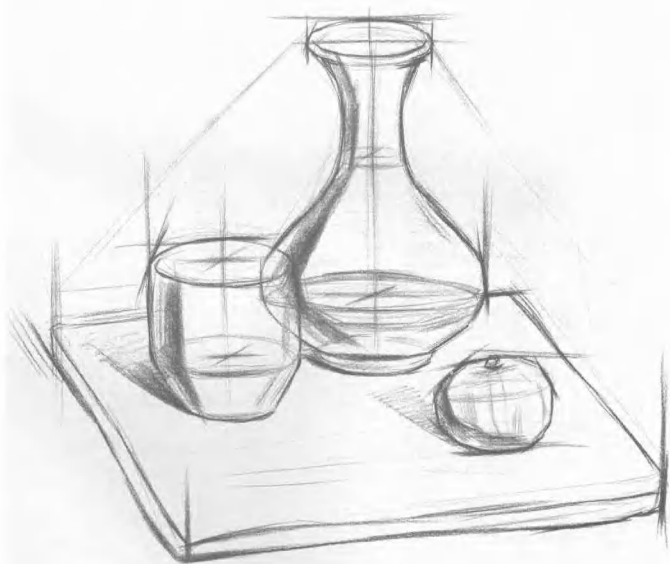
作画步骤 3

组合静物写生步骤解析(三)

1. 起稿。确定构图。安排好各物体在画面的位置。
2. 在上一步的基础上进一步明确形体，注意线条的轻、重变化及前、后关系。
3. 根据各物体的大结构线的走向逐步深入刻画，注意物体各部分的穿插组合关系。

组合静物写生步骤解析(四)

1. 定出物体大致的位置。

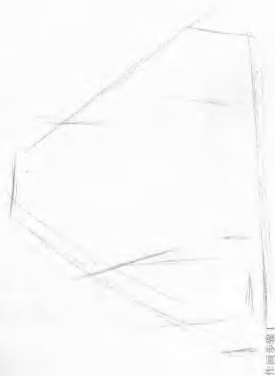

2. 明确物体的比例、透视和结构关系。

3. 深入分析物体结构细部变化, 注意面在画中的应用。

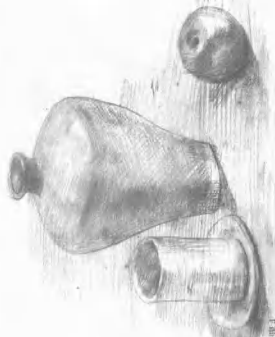
作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

作画步骤 4

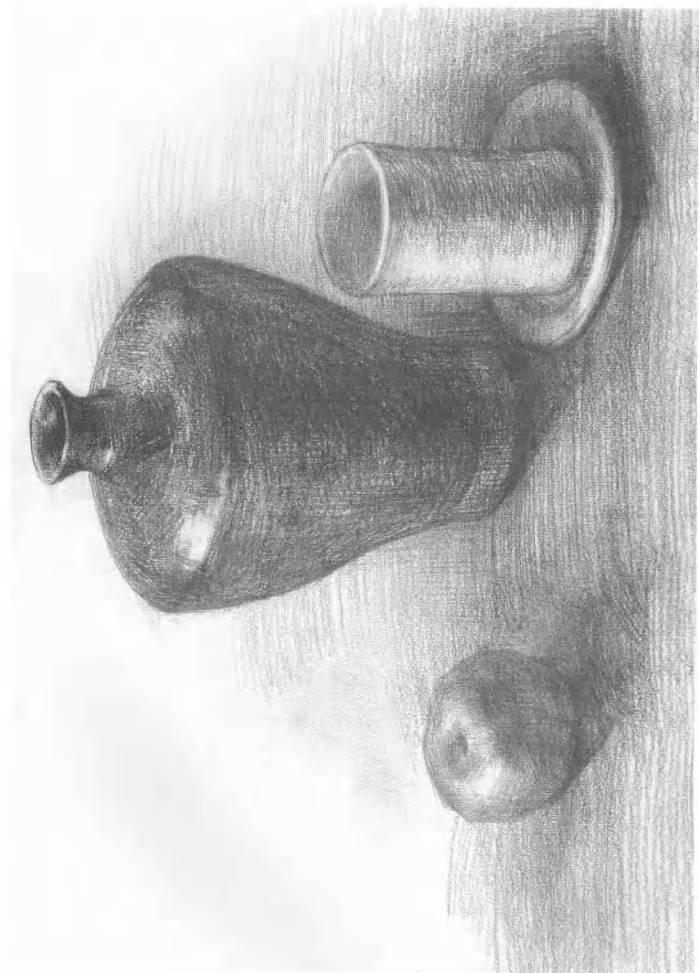
作画步骤

1. 此组为简单的常见三角形构图形式。在构图时,应注意物体的大小比例摆放的姿态及物体与物体之间的疏密关系。

2. 进一步完善物体的内部结构、形体比例及透视关系,找出明暗交界线,确定形体结构线,确定转折线,及反光投影等界线,顺势轻带出背景。

3. 确定画面大的明暗关系及画面的大空间、立体关系,舍去细节,表现整体的强烈色调对比和空间体积感,体面转折应尽量交待清楚一些。

4. 进一步深入刻画,重点放在明暗交界线、反光、物体边缘的处理上,轮廓线的处理要虚实有度。

组合静物写生步骤解析(六)

作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

作画步骤 4

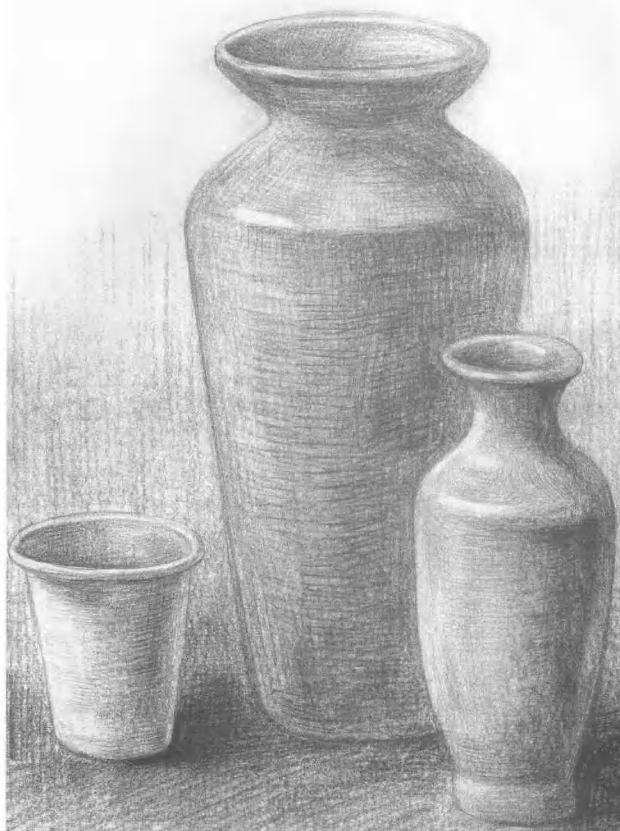
作画步骤

1. 这组是以瓷器为主的三角形构图, 构图时应注意物体的大小比例关系及各物体之间的疏密关系。

2. 通过辅助线、中心线来检查物体的形体比例、结构、透视等关系的准确与否。找出明暗交界线。

3. 在上步基础上, 对各物体的形体、结构进一步完善, 并铺大体色调, 注意用笔要松, 留有调整、深入的余地。

4. 深入刻画, 包括各物体的一些细节特征, 同时把握住画面的整体关系, 要有主次重点, 画面才会显得生动。

作画步骤

1. 这是一组常见的以陶器为主的三角形构图组合,应注意物体的摆放形式及疏密变化,物体之间的穿插变化。

2. 进一步完善物体的内部结构,形体比例及透视关系,明确光源方向,找出明暗交界线,确定形体的体感和转折线及反光投影等界线。

3. 确定画面大的明暗关系及空间立体关系,力求从整体出发,表现画面的黑、白、灰的色调关系,体面转折尽量交待清楚一些,肯定一些。

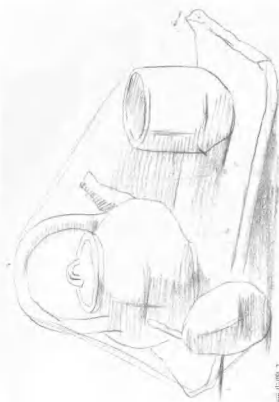
4. 进一步深入刻画,重点放在明暗交界线处,反光及物体的轮廓线的处理上,保持画面的整体性。

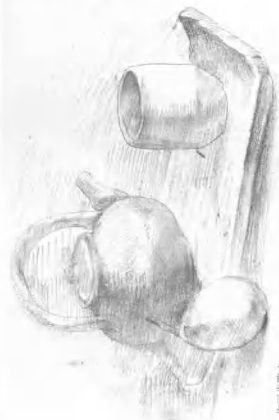
作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

作画步骤 4