

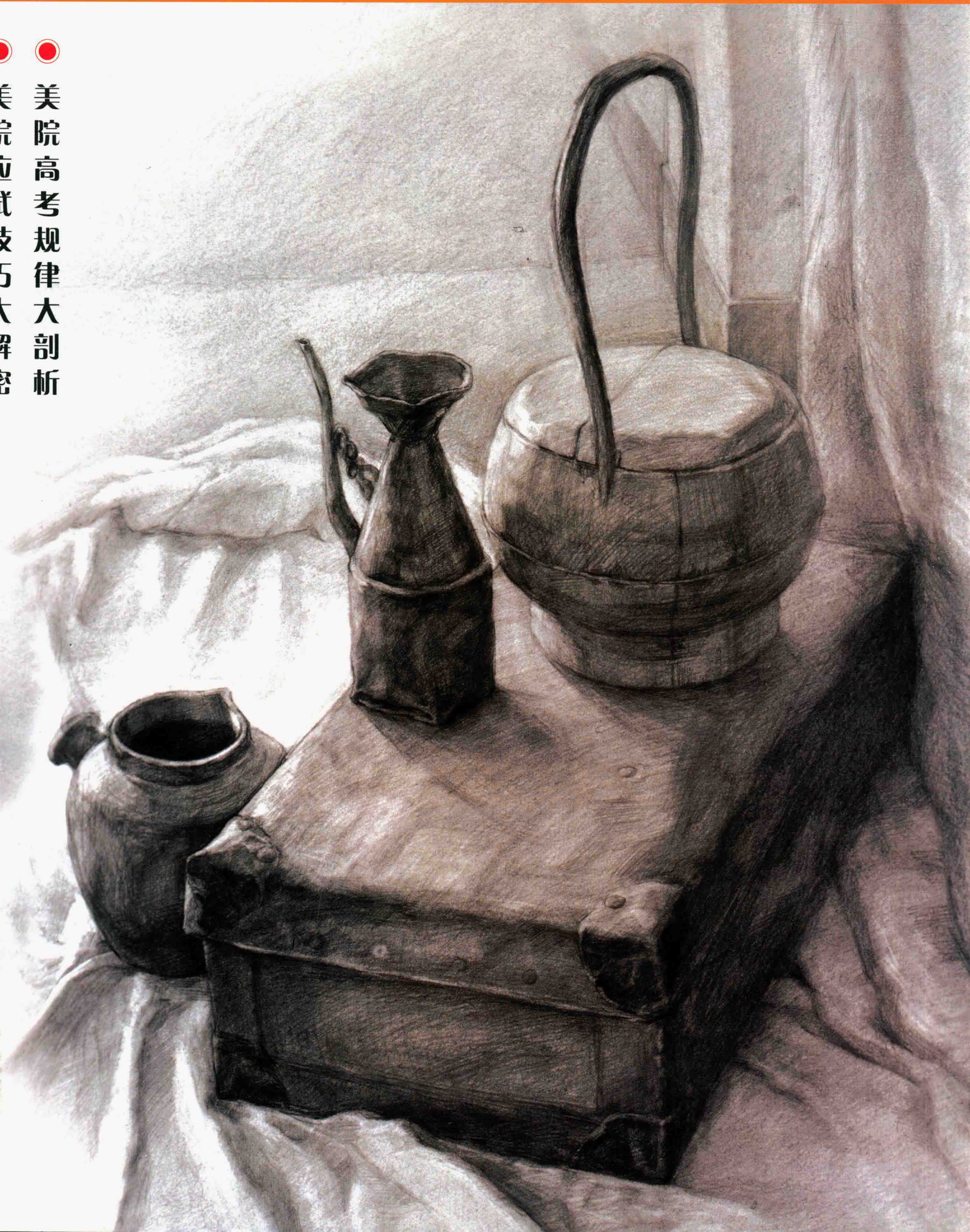
素描 静物 1 美院通行证

MEI YUAN TONG XING ZHENG

编著 李咏絮 张俊

安徽美术出版社

- 美院高考规律大剖析
- 美院应试技巧大解密
- 美院优秀作品大荟萃



素描静物训练

李咏絮

素描是以线条和明暗为主要描绘方式的单色画，作为研究和再现物象的一种方式，素描是一切造型艺术的基础，是训练造型能力最基本的手段。因为它是造型艺术领域中最基本的也是最重要的造型基础训练之一，所以学习绘画者一般从素描开始。通过系统的素描训练，可以培养一种针对物体的观察能力，一种对于形体结构的分析和塑造能力，并借此掌握艺术的自然规律，培养自身的审美趣味，因此各造型艺术院校都将其列为造型基础课。它也是初学者迈入美院艺术殿堂的必考项目。

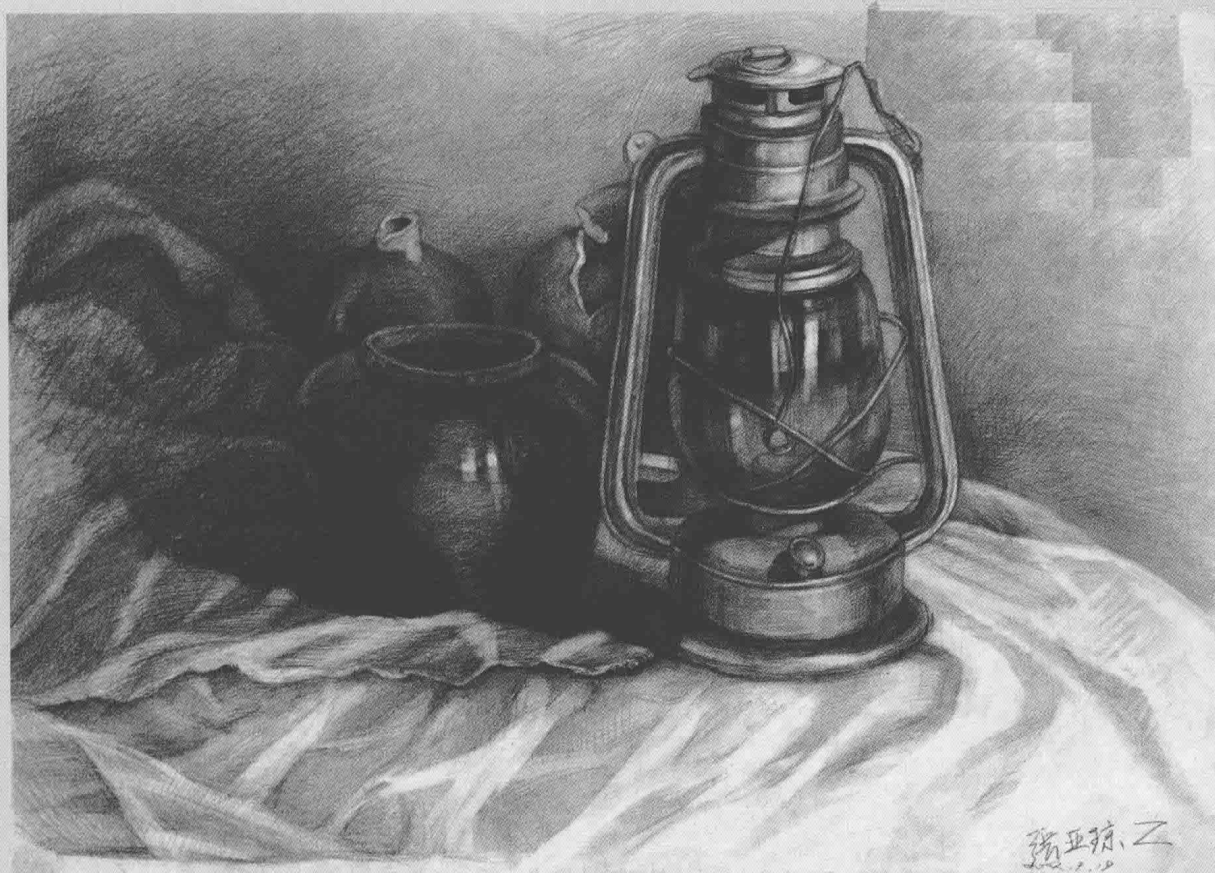
学习素描应循序渐进，由浅入深，由易到难，而素描静物训练正是学习素描技法的起始点，其表现的是形体结构相对单纯、静止摆放的物体，借此培养初学者对物体的结构、明暗、空间、体积、质感、色素、透视等最基本因素的理解、观察与表现能力。

练习素描可使用的工具种类很多，如铅笔、炭铅笔、炭精条、木炭条、毛笔、钢笔、色粉笔等，不同的工具关系着不同的素描性质。当然，工具也会影响画家的情绪和技巧，因此选择一种得心应手的绘画工具是每个考生首先要考虑的问题。针对美院的素描考试而言，一般都是要求考生在较短时间内迅速完成任务，在短时间内要使画面效果尽可能的完美。在很多考生中有这样一种认识：使用炭铅笔画素描效果出来得更快、更醒目。其实这种想法是片面的。实际上，不同的素描绘画工具有不同的效果，使用时各有利弊，关键是使用工具的人要掌握好工具的性能，做到扬长避短。

铅笔是一种表现力很强的绘画工具，且比较方便修改，它可能不如木炭条容易出效果，但在考试过程中可以有意识地加强黑、白、灰的对比，合理地运用不同软硬度的铅笔。在大面积的明暗关系处理上，尽量使用较软的铅笔（2B以上），而且多用铅笔的横侧面去画，少将笔尖立起来死磨硬抠，这样出来的笔触及线条比较含蓄而轻软；而在一些局部需要深入刻画的地方如明暗交界线处，可以适当使用硬铅笔，直立起来用笔尖精细刻画，画出来的线较明了而坚实，这样不仅会使画面的调子响亮而且会因为铅笔的不同笔触而产生丰富的对比。铅笔素描的优势在于它可以通过不同轻重的线条排列，表现出不同的质感，并且可以画出丰富的调子变化，这是其他工具所不可比拟的。但是在使用铅笔的过程中要尽量避免过多地使用硬铅笔，否则会使画面太腻且易形成反光，而且铅笔笔触的方向要有一定的次序，避免混乱。

木炭条画素描的确易出效果，这是因为木炭本身的颜色比石墨质的铅笔黑得多，所以它可以迅速将某个范围的明暗关系表现出来。但是，对于很多初学者来说，若使用不当，常常会使画面产生不透明、空洞、简单、松散等弊端，极易掩盖形体结构方面的问题。并且木炭条对于表现细部有很大的局限性，当观画者粗略地看这些画时不易觉察出问题来，但仔细揣摩时，就会发现漏洞百出。所以不可盲目地以为使用木炭条会掩盖错误，相反它会暴露出更多的问题，于画面效果不利。因此，初学者在没有深刻掌握素描技法时，应慎重选择木炭条作为考试工具。当然，考生应既能使用铅笔，也会使用木炭条画素描，尽量多熟悉一些不同的工具，根据不同对象采用不同的工具，产生不同的效果。就画明暗素描而言，铅笔可能较为适合，因为铅笔能更加细腻地表现静物的固有色、层次、质感、空间与形体。但若是表现某些强调结构的设计素描时，则可选用像木炭条这样可表达强烈黑白对比的工具。

从工具性能上讲，炭铅笔是介于木炭条和铅笔之间的，在使用手法上更接近于铅笔，在表达调子层次方面它又接近于木炭条。从积极因素方面讲，炭铅笔既可以像铅笔那样表达丰富的固有色、质感的变化，又能像木炭条那样画出强烈的黑白对比，同时在步骤上省时省力。这也是一些考生喜欢用炭铅笔的原因。不过，也正是上述原因，炭铅笔的效果也只能中庸地



张亚琼 作



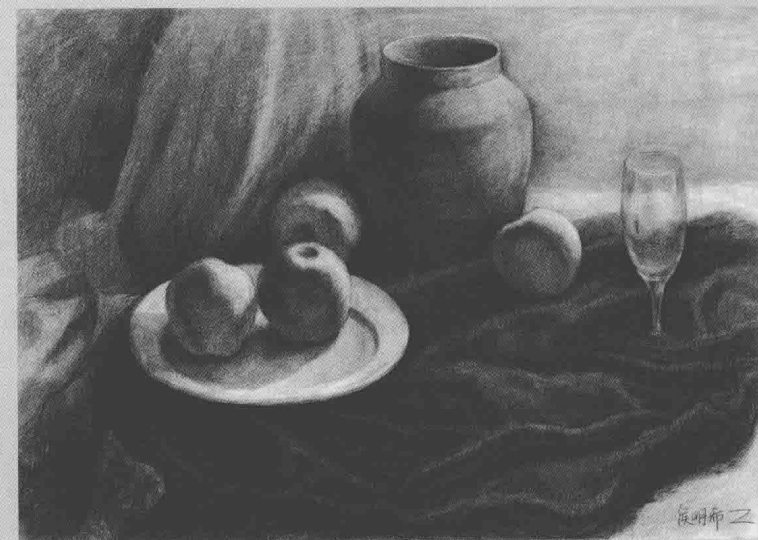
刘甜甜 作



高夕越 作



姚小菲 作



侯明希 作



廖倩 作

责任编辑: 马 涛
封面设计: 徐 伟

MEI YUAN TONG XING ZHENG



素描静物

素描石膏

素描头像

色彩静物

速写人物

图书在版编目(CIP)数据

素描静物. 1 / 李咏絮, 张俊编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2005. 1 (美院通行证)
ISBN 7-5398-1372-5

I. 素... II. ①李... ②张... III. 静物画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第142514号

素描静物. 1 李咏絮 张俊 编著

安徽美术出版社出版(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)
<http://www.ahmss.com>

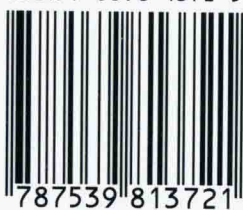
新华书店经销 合肥杏花印务股份有限公司印刷
安徽鼎鑫制版有限公司制版

889mm × 1194mm 1/8 印张: 3
2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

ISBN 7-5398-1372-5 定价: 15.00元

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换

ISBN 7-5398-1372-5



9 787539 813721 >

素描静物训练

李咏絮

素描是以线条和明暗为主要描绘方式的单色画，作为研究和再现物象的一种方式，素描是一切造型艺术的基础，是训练造型能力最基本的手段。因为它是造型艺术领域中最基本的也是最重要的造型基础训练之一，所以学习绘画者一般都从素描开始。通过系统的素描训练，可以培养一种针对物体的观察能力，一种对于形体结构的分析和塑造能力，并借此掌握艺术的自然规律，培养自身的审美趣味，因此各造型艺术院校都将其列为造型基础课。它也是初学者迈入美院艺术殿堂的必考项目。

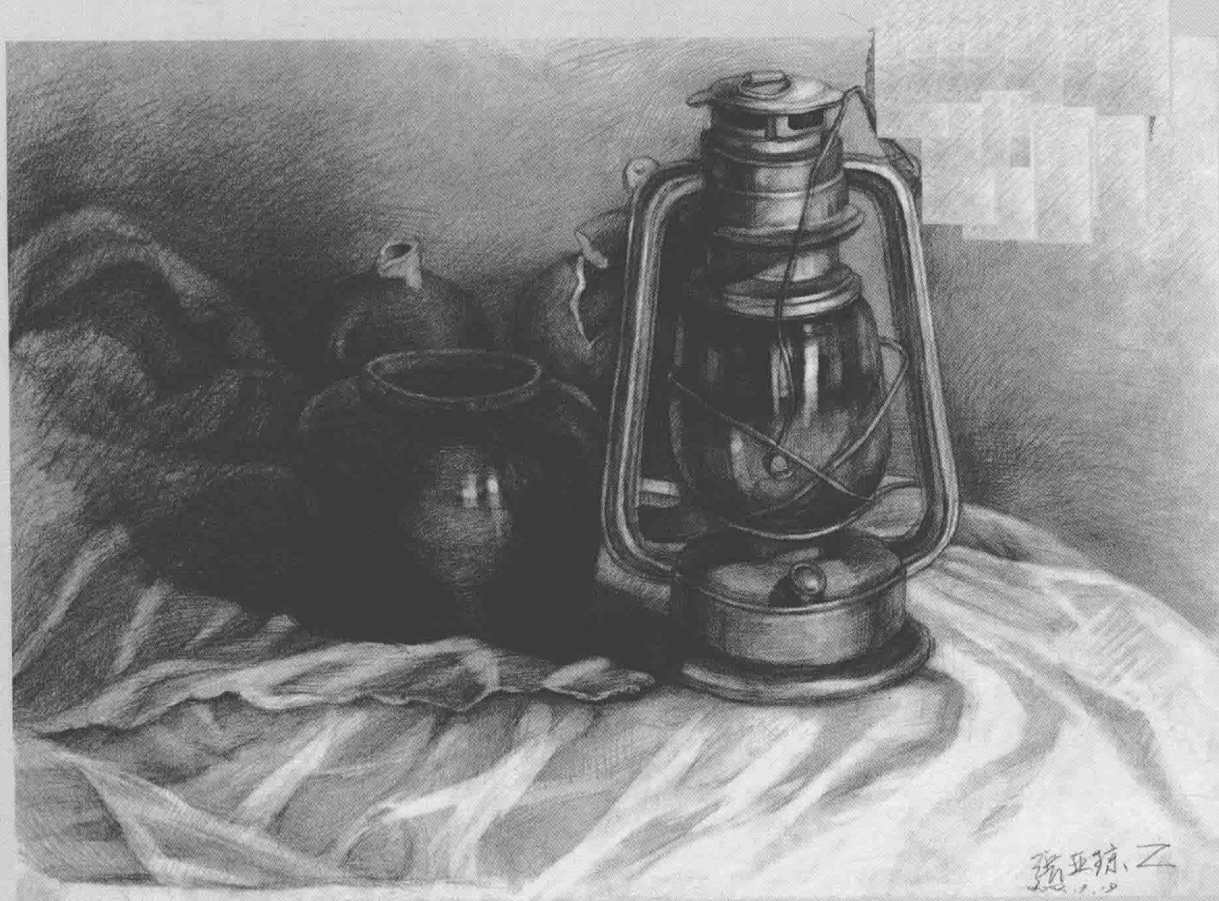
学习素描应循序渐进，由浅入深，由易到难，而素描静物训练正是学习素描技法的起始点，其表现的是形体结构相对单纯、静止摆放的物体，借此培养初学者对物体的结构、明暗、空间、体积、质感、色素、透视等最基本因素的理解、观察与表现能力。

练习素描可使用的工具种类很多，如铅笔、炭铅笔、炭精条、木炭条、毛笔、钢笔、色粉笔等，不同的工具关系着不同的素描性质。当然，工具也会影响画家的情绪和技巧，因此选择一种得心应手的绘画工具是每个考生首先要考虑的问题。针对美院的素描考试而言，一般都是要求考生在较短时间内迅速完成任务，在短时间内要使画面效果尽可能的完美。在很多考生中有这样一种认识：使用炭铅笔画素描效果出来得更快、更醒目。其实这种想法是片面的。实际上，不同的素描绘画工具有不同的效果，使用时各有利弊，关键是使用工具的人要掌握好工具的性能，做到扬长避短。

铅笔是一种表现力很强的绘画工具，且比较方便修改，它可能不如木炭条容易出效果，但在考试过程中可以有意识地加强黑、白、灰的对比，合理地运用不同软硬度的铅笔。在大面积的明暗关系处理上，尽量使用较软的铅笔（2B以上），而且多用铅笔的横侧面去画，少将笔尖立起来死磨硬抠，这样出来的笔触及线条比较含蓄而轻软；而在一些局部需要深入刻画的地方如明暗交界线处，可以适当使用硬铅笔，直立起来用笔尖精细刻画，画出来的线较明了而坚实，这样不仅会使画面的调子响亮而且会因为铅笔的不同笔触而产生丰富的对比。铅笔素描的优势在于它可以通过不同轻重的线条排列，表现出不同的质感，并且可以画出丰富的调子变化，这是其他工具所不可比拟的。但是在使用铅笔的过程中要尽量避免过多地使用硬铅笔，否则会使画面太腻且易形成反光，而且铅笔笔触的方向要有一定的次序，避免混乱。

木炭条画素描的确易出效果，这是因为木炭本身的颜色比石墨质的铅笔黑得多，所以它可以迅速将某个范围的明暗关系表现出来。但是，对于很多初学者来说，若使用不当，常常会使画面产生不透明、空洞、简单、松散等弊端，极易掩盖形体结构方面的问题。并且木炭条对于表现细部有很大的局限性，当观画者粗略地看这些画时不易觉察出问题来，但仔细揣摩时，就会发现漏洞百出。所以不可盲目地以为使用木炭条会掩盖错误，相反它会暴露出更多的问题，于画面效果不利。因此，初学者在没有深刻掌握素描技法时，应慎重选择木炭条作为考试工具。当然，考生应既能使用铅笔，也会使用木炭条画素描，尽量多熟悉一些不同的工具，根据不同对象采用不同的工具，产生不同的效果。就画明暗素描而言，铅笔可能较为适合，因为铅笔能更加细腻地表现静物的固有色、层次、质感、空间与形体。但若是表现某些强调结构的设计素描时，则可选用像木炭条这样可表达强烈黑白对比的工具。

从工具性能上讲，炭铅笔是介于木炭条和铅笔之间的，在使用手法上更接近于铅笔，在表达调子层次方面它又接近于木炭条。从积极因素方面讲，炭铅笔既可以像铅笔那样表达丰富的固有色、质感的变化，又能像木炭条那样画出强烈的黑白对比，同时在步骤上省时省力。这也是一些考生喜欢用炭铅笔的原因。不过，也正是上述原因，炭铅笔的效果也只能中庸地



张亚琼 作



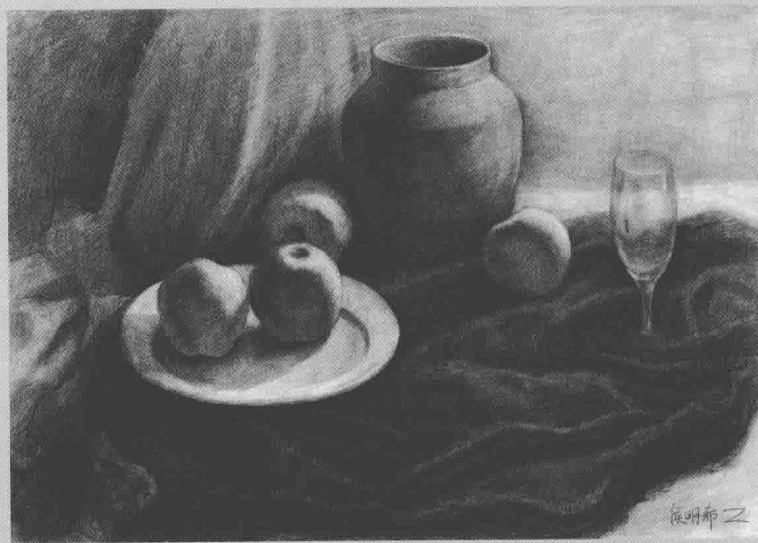
刘甜甜 作



高夕越 作



姚小菲 作



侯明希 作



廖倩 作

介于铅笔与木炭条之间，这是它的局限性，但它作为一个短期素描作品的练习工具还是具有实际作用的。在使用炭铅笔时，要注意线条的轻重缓急，避免画面过于生硬，避免像铅笔那样一遍一遍上明暗。有些地方可以用手指抹出细腻的调子，有些地方则要保留线条与笔触。画面的暗部不要画得遍数过多，应保持其透明透气的感觉，否则容易使画面很腻、暗淡无光或者很僵，这也是很多炭铅笔素描作品的一大弊病。

还有一些工具如炭精条，其硬度较大，表现力很丰富，画面也生动，然而难度也很大。它的每一笔都通过色调的变化及用笔的方向去表达物体的形体结构，对于大多数考生不太适用，除个别水平较高的考生以外，使用炭精条考试成效一般不太显著。另外，在使用炭精条与木炭条这样的工具考试时，因其容易被磨损而脱落，损害画面效果，因此须准备定画液，以固定画面上的炭粉颗粒。

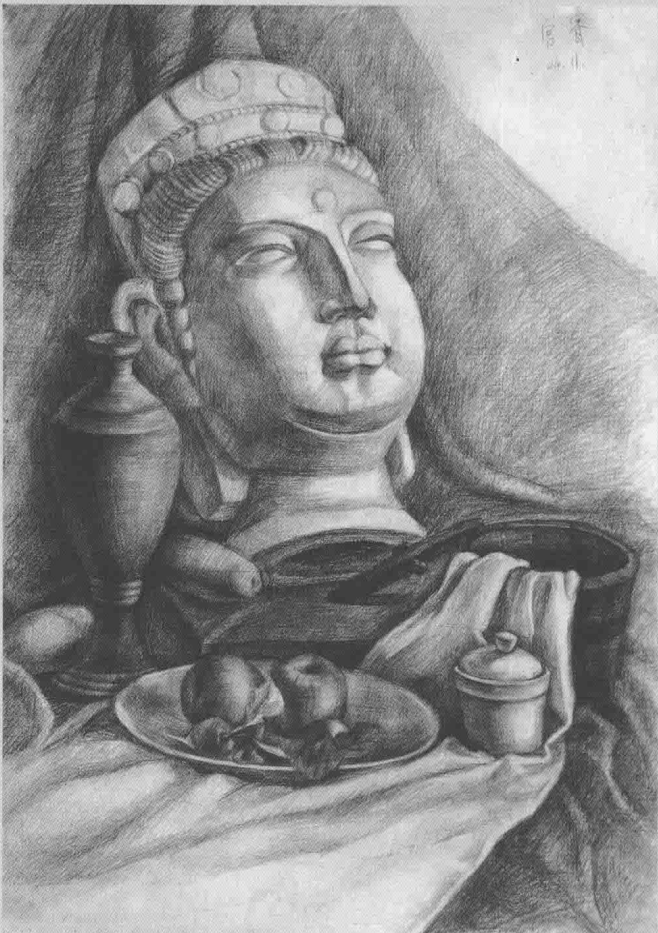
为了帮助考生能在素描考试中取得好成绩，我们有必要对历次美术学院的素描考试中考生容易暴露的问题加以归纳分析：

缺乏整体观念：这是不少初学者和考生共同的毛病，他们缺乏严格的长期素描作业的训练，在考试中不是在整体观念的指导下全面推进，而是急于出效果，在缺乏对整体效果的把握下一味死抠局部，因而造成各局部之间的关系无法很好地衔接，常常是某一部分已经画得非常突出和完整，而其他部分还没跟上，使整个大的基本形体走样，到最后很难收拾回来，不仅影响了考试时间，而且还影响了作画情绪。我们知道，一个整体的画面是由若干个和谐有序的局部组成的，没有局部的整体是空洞的，但是，没有整体的局部，再精彩、再深入也是没有意义的。因为画素描的目的，不光是为了练就一手熟练的技巧，而更重要的是培养一种艺术的感觉思维 and 如何观察事物的方法，离开了这些，素描的练习也就失去了意义。有人说：“素描就是比较、比较、再比较。”这句话表达的意思就是在画素描的过程中要时刻注意局部与局部的关系、局部与整体的关系，因为整体是关系到一幅素描作品成败的最根本因素。如何解决好整体之下各局部之间的关系，就是要靠比较：比较色调的深浅，比较形体比例的长短、宽窄、大小，比较透视关系的远近与虚实，根据这种比较画出来的物象，才是客观对象真实存在的一面。素描写生的对象，或明或暗，或强或弱，或虚或实，都有其内在的规律和秩序，如果写生时打乱了这种客观秩序，就会出现零乱琐碎的现象。比如暗部里的反光，若没有比较就容易画得太亮，超出其应有的色调范围，从而影响画面的整体感。一个画面是由若干个局部组成的，如果每个局部都出现类似的情况，那么整个画面就会支离破碎，显得太“花”。还有一种情况，每个局部都画得很好很完整，但局部与局部之间没有联系，互不相让，没有从属，没有主次。一个物体在一个固定光源的照射下，必然会出现强弱、远近和虚实的物象感觉，因而就产生了物象的主次关系，这个关系是客观存在的，不是人为安排的。画面需要一种秩序，不能把每个部位都强调和突出，否则画面的整体感就被破坏了。我们要认识到没有整体感的素描，是不能算作成功的作品的，哪怕其细节被描绘得多么精彩。

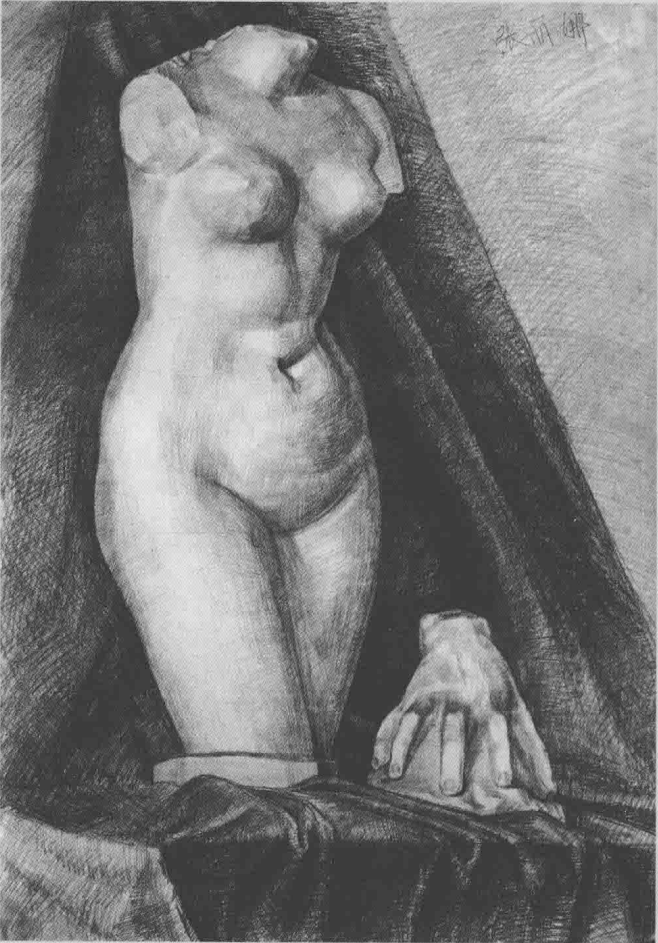
缺乏理解、缺乏感受：物体的起伏凹凸和明暗虚实关系，都是光线作用于物体结构的视觉表象，要想深入刻画对象，必须要仔细研究其内在结构关系。虽然静物的形体比石膏像、真人头像的形体单纯一些，但也要养成客观观察与深入理解对象的习惯，避免机械被动地抄袭对象，更加不能胡编乱造，否则也极易产生错误。同时，还要注意捕捉对象独具个性的特征和差异，并以相应的素描艺术语言表现出来。以艺术的眼光观察物象，以艺术的语言表达物象，这是素描训练的根本任务。

缺乏画面把握：对于控制能力不强的初学者来说，很容易出现画面灰、效果不强烈和画面琐碎等毛病。我们应清楚，在单一光线照射下的物体，分成受光面和背光面两部分。受光面分为高光与中间灰色层次两部分，暗部则分为明暗交界线、反光与投影三部分，这就产生了三种基本的色调：黑（最深的色调，即暗部，包括明暗交界线、反光和投影）、白（最亮的色调，即亮部）、灰（色调丰富的中间色）。区分了这三种不同的色调，画面的层次就清晰、响亮了。至于哪一种成分多些，哪种成分少点，都要视客观形象给你的感受而定，但不管怎样的比例关系，三大基本色调都缺一不可。如明暗交界线，它是非常重要的一个部位，因为它是受光面与背光面的区分与交界处，也是形体的最基本的转折处。它不是简单的一根线，而是由很多有着丰富细节变化的面构成的，所以画得时候要注意它随形体的转折而变化的规律。而且，明暗交界线是全画中最暗的部位，是需要重点表现的地方。反光，是物体环境所给予的，色调的层次不可过亮，不可超过灰层次，否则会使画面太花而失去整体感。造成画面灰的原因很多：比如有时物体对象大部分都处在亮处，暗部很少，于是画面上大部分都是亮和灰的色调，这时如果处理不当，就很容易画灰。解决的办法是这时应强调深灰的作用，尽量拉开深灰和浅灰的距离，使之保持画面的层次感。还有一种情况是对象的本身固有色比较深，黑和深灰色调占据大部分面积，而浅灰色和亮面所占面积积极少，此时也较易产生灰暗的毛病。解决的办法是提高画面受光部位的亮部，保持画面的层次感。在写生的过程中，在静物的客观规律的基础上，允许对局部的色调进行或减弱、或加强的艺术处理。

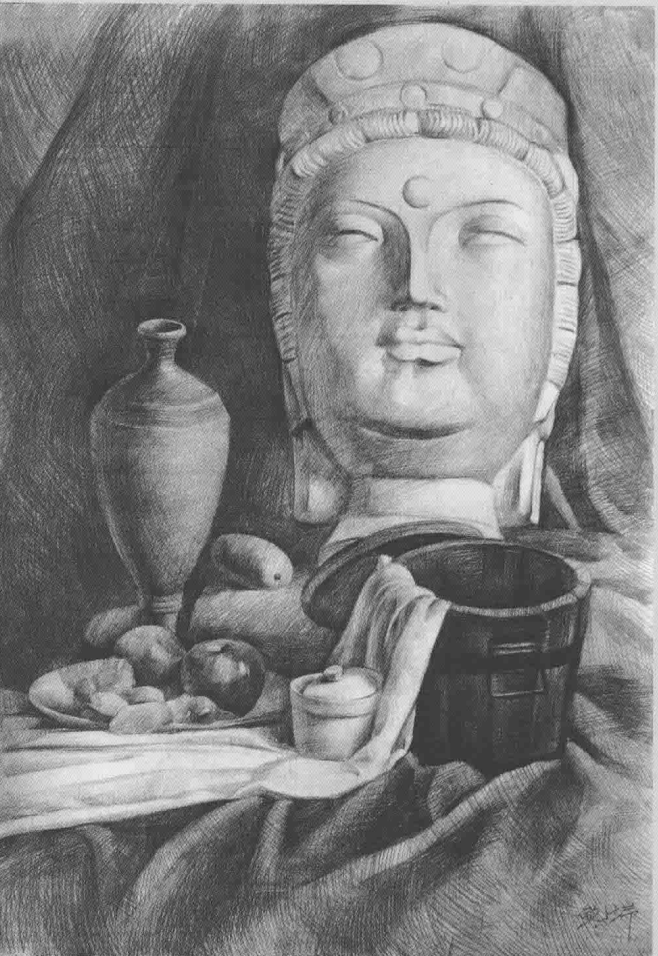
素描是高等美术院校入学考试的最基本科目，虽然各大美术院校的教学体制不尽相同，所呈现的风格也是多种多样的，但其对考生的最基本要求是一致的：首先是对形的把握能力，其次是对基本体积和结构的理解，最后是对画面整体效果的控制与处理能力。有些考生比较关注所报考学校的素描风格特点，甚至关心哪些老师喜欢哪些风格的素描，并在平时训练时也偏向于对这种风格的模仿，却往往忽视了对上述基本素描能力的训练，偏离了素描训练的根本目的。这种投机取巧的方法，其实是很忌讳的，这会削弱我们对素描本质意义的理解并抑制我们绘画个性的发挥。考生们可以在扎实训练的基础上再尝试进行不同类型与不同形式的练习。如果你能按本书的要求脚踏实地深入训练，扎实地获得上述三种能力，那么你就相当于获得了一张美院通行证，任何形式、任何要求、任何种类的考试你都将能应付自如，因为目前国内任何美术院校的素描考试所考核的内容都是以此为基础的。



宫睿 作



张丽娜 作

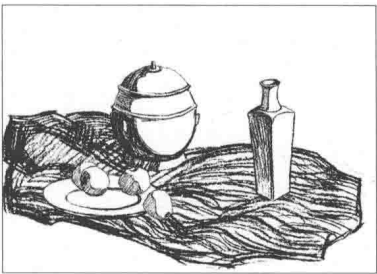


鲍端 作

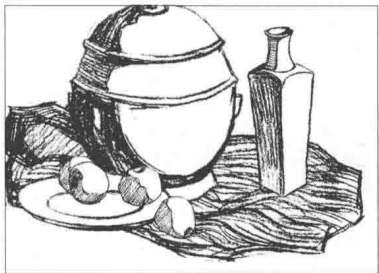
★ 常见错误构图举例



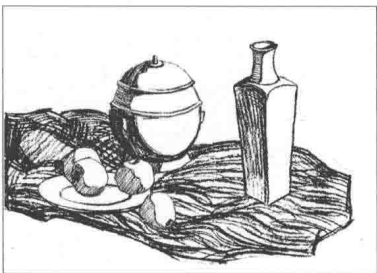
构图太满



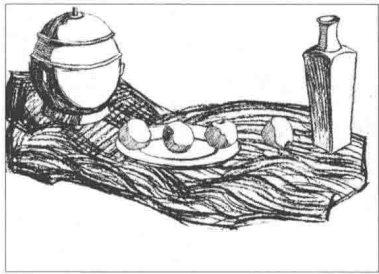
构图太空



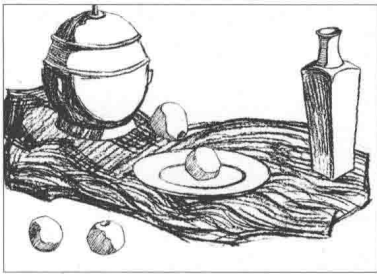
主体物太大, 显得比例失调



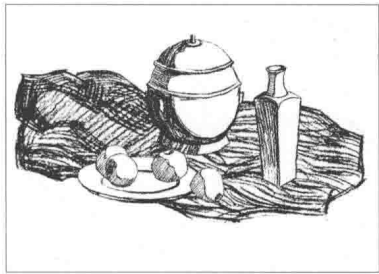
主体物太小, 显得主次不分



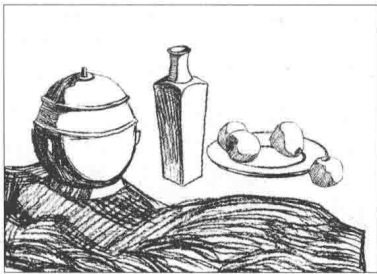
物体相互间的距离太平均



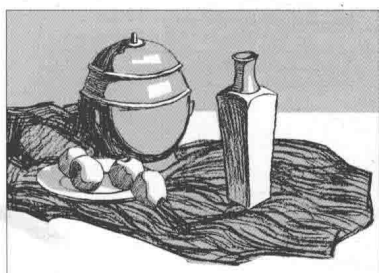
物体分布太散, 无聚散关系



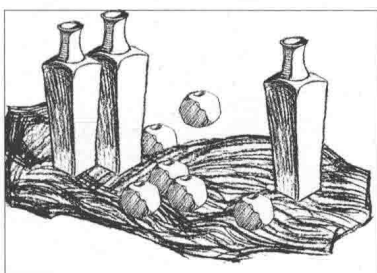
太居中, 空间分割缺乏节奏



缺乏黑、白、灰的穿插节奏

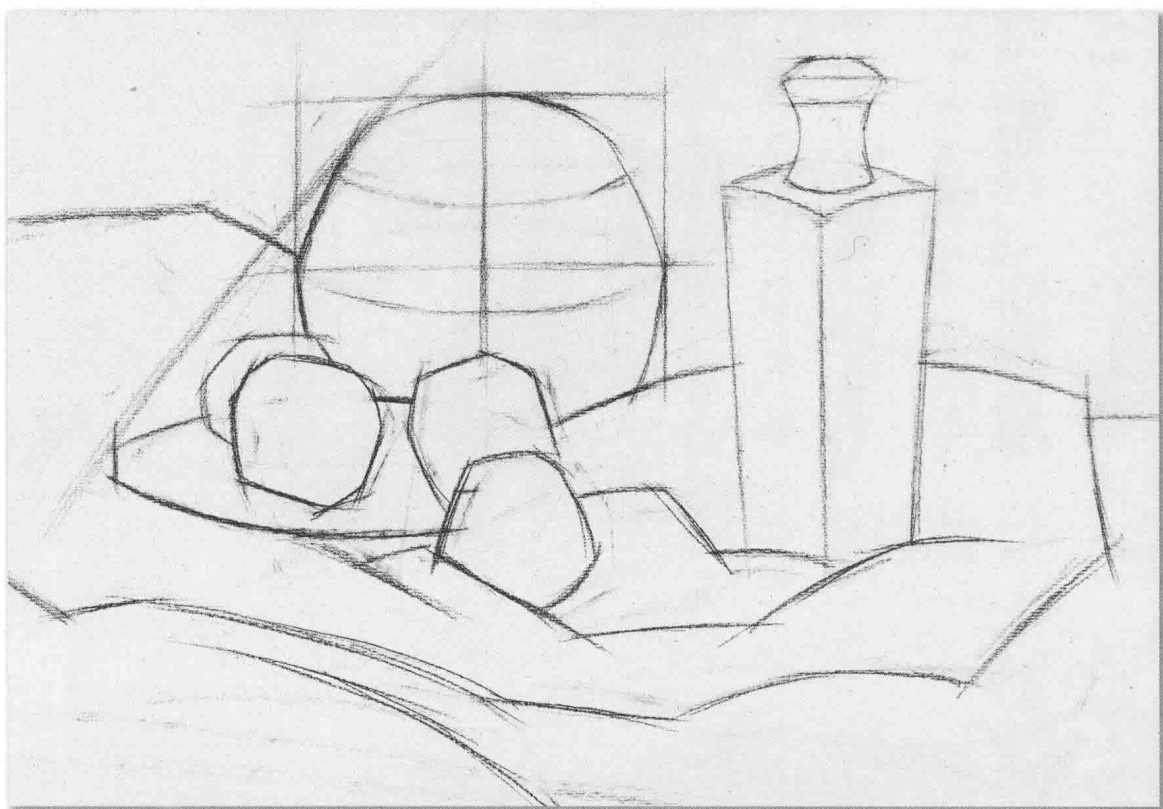


黑、白、灰三者的面积无大小变化



各物体形状太雷同

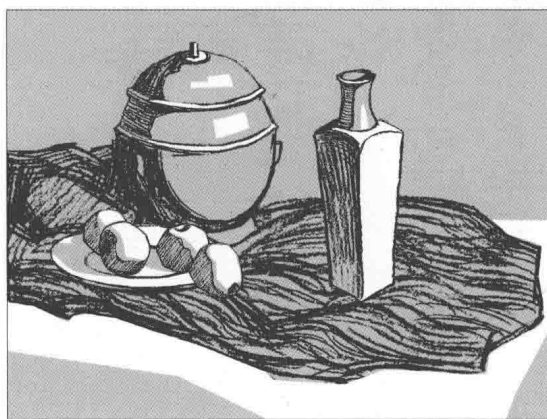
★ 常见错误构图举例



步骤一: 构图的把握。

观察对象, 在画面上定好构图形式及形体的大的比例。不要孤立地去观察每个物体, 要从整体去观察和理解物体间局部的对比, 比如质感对比、量感对比、空间形态对比等, 无论是结构素描画法还是明暗素描画法都应在造型塑造准确的前提下深入刻画。

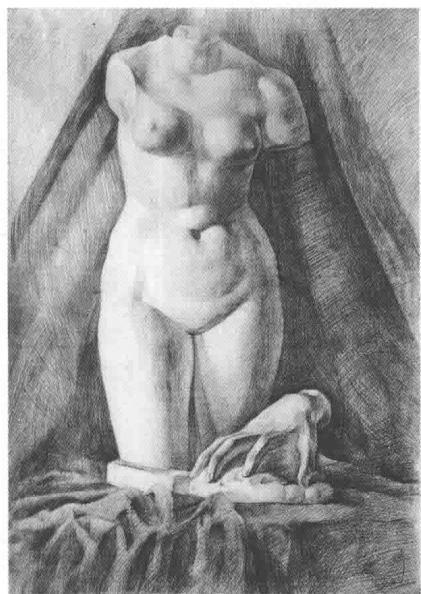
★ 优秀构图举例



好的构图大多符合下列要素:

- ① 主次、大小搭配合理明确;
- ② 各物体聚散有致、疏密得当;
- ③ 黑、白、灰穿插分割优美而有节奏;
- ④ 空间的分割舒展、大方而有变化。

▼ 静物的构图往往和主体物的高与宽的比例有关, 或者与各物体组合关系及相互的距离有关。一般而言: 主体物较高的多采用竖构图; 主体物较宽的多用横构图; 而主体物较方正的则横、竖皆可。除主体物外, 各物体组合而形成的大轮廓也往往会影响构图形式。



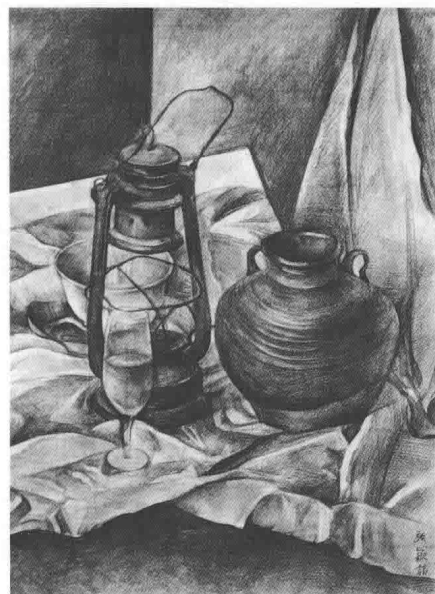
鲍端 作



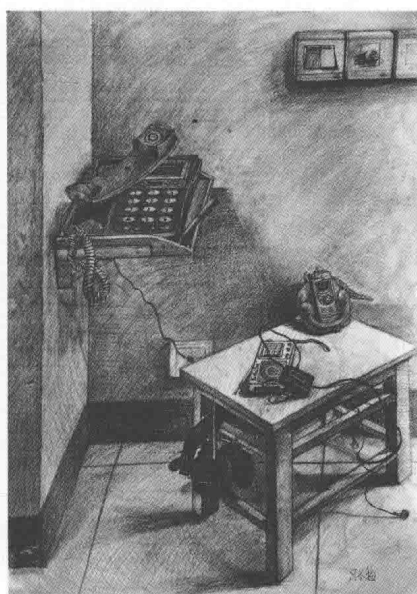
方斐媛 作



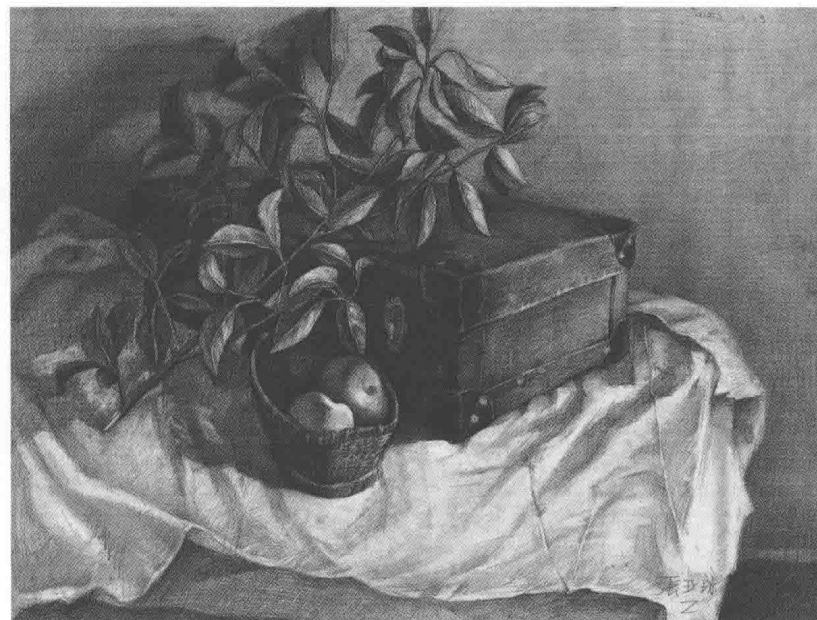
谢弘婧 作



张颖喆 作



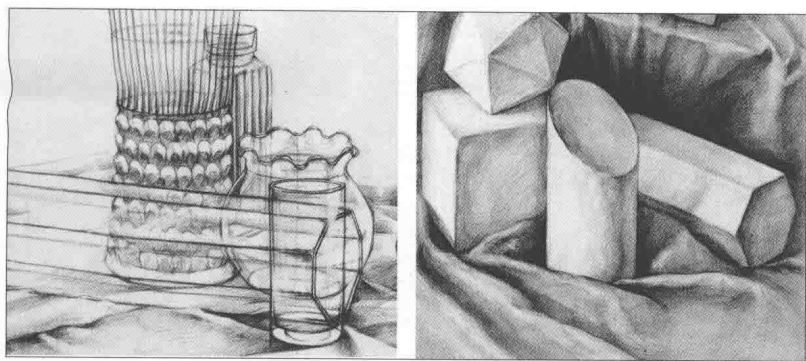
吕冬梅 作



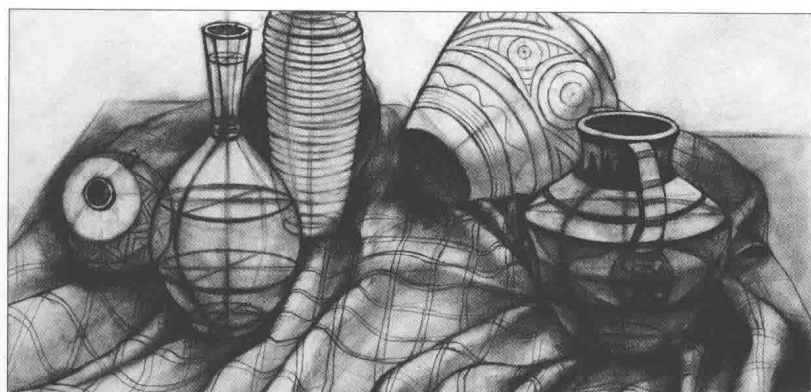
张亚琼 作

◀ 作者对画幅构图的确体现了绘画者对静物摆设的感受以及对艺术规律的理解。构图实际上是对以下几点把握: 空间的分割, 黑、白、灰的分割, 大小、聚散的排布, 虚实的处理, 用笔的松紧节奏。

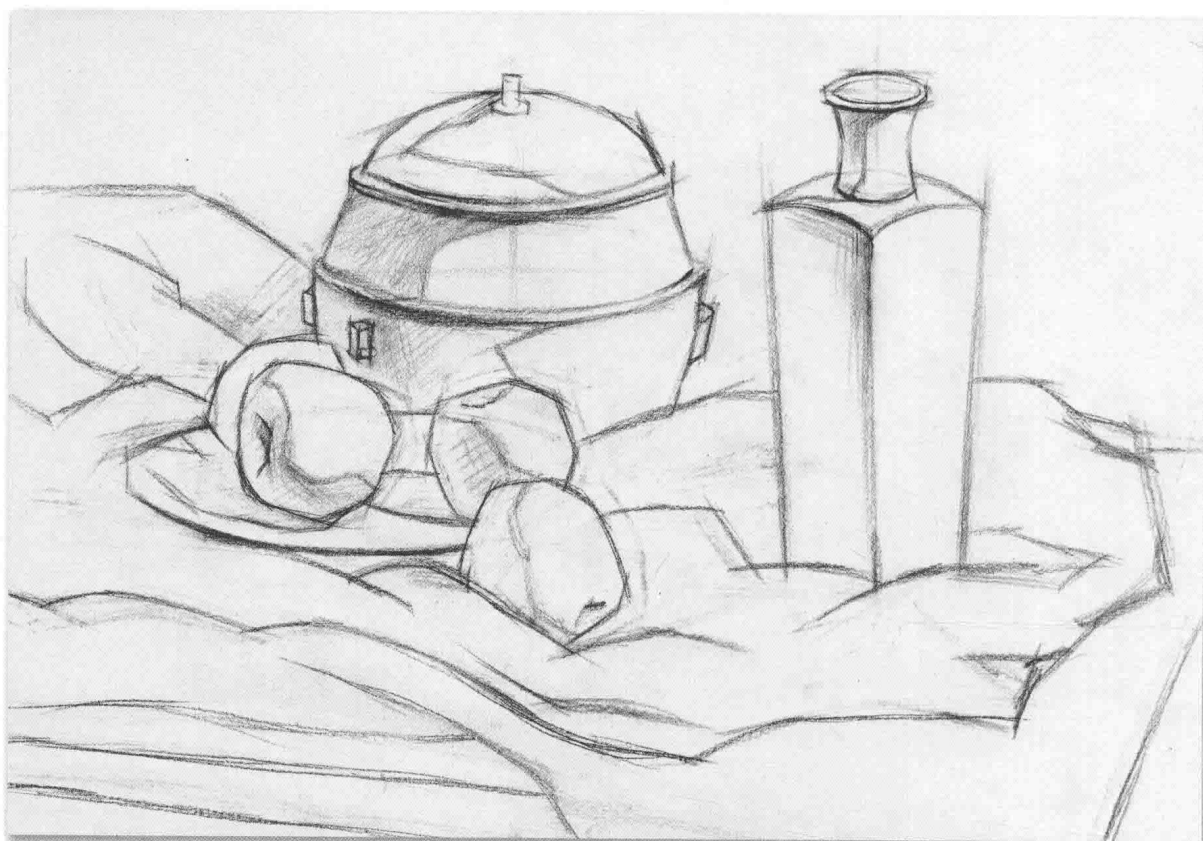
◀ 静物的摆设是一门学问, 其中奥妙颇多: 要考虑到各物体组合后应能产生某种生活情调或者是绘画感; 要考虑到所选各物在形状和大小上要有对比变化; 要考虑到所选各物在质感和固有色上要有丰富的变化。



▲辅助线往往就是明暗交界线，它体现了物体最基本、最重要的转折，深入研究和分析它，能一下子就抓住物体的本质体积特征。

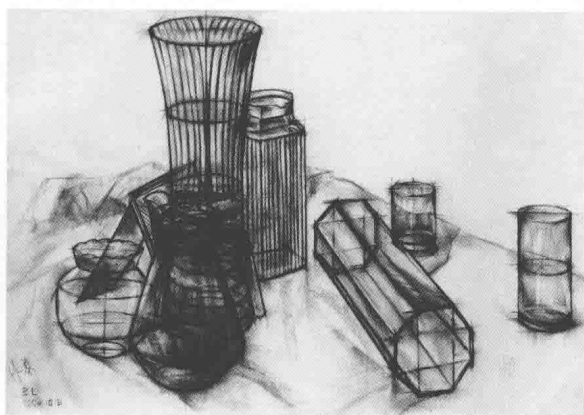


▲画轮廓线及辅助线时心中要有很强的体积观念，要牢记这一准则：所有的线条都是随着形体而转折的，都是依附于形体之上的。

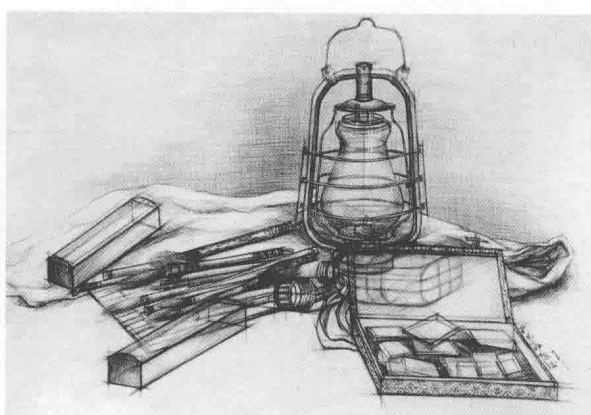


步骤二：加强物体形体的准确性，将物体的明暗交界线交待清楚。

利用辅助线，逐步画出物体的形体起伏变化，并通过这些辅助线来检查形体和透视的准确性。



张黎 作

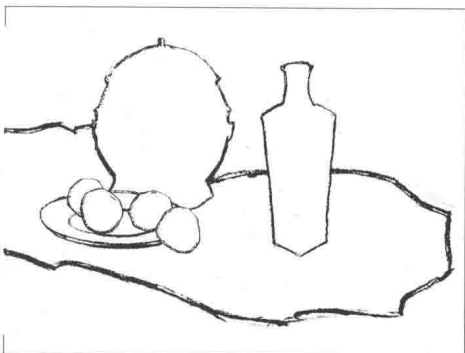


陈俊 作

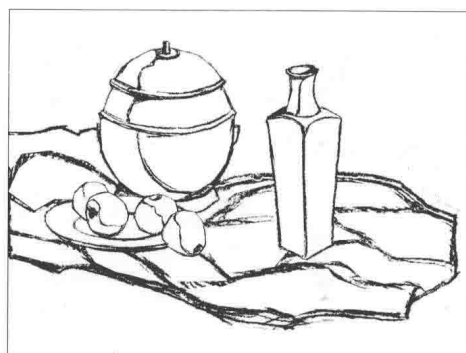
◀ 如果线条的虚实处理得当，即使不上明暗，也能产生很强的体积和空间感。

◀ 结构素描中往往运用大量辅助线交待物体的穿插结构及体积起伏关系，虽然没有明暗，但也能把物体塑造得很结实，而且也更本质。

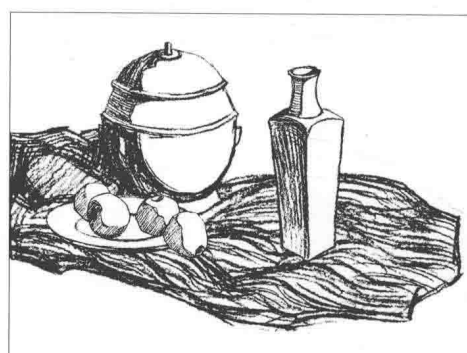
◀ 结构素描训练可以使初学者迅速掌握理解与描绘物象体积和基本结构规律的方法，是应大力提倡的训练方式。如果能获得扎实的结构素描的绘画能力，那么再往任何技法上转都将是轻而易举的。



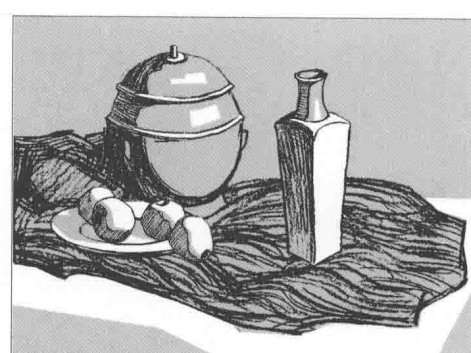
先判断出物体的基本形



找出物体的明暗交界线



以明暗交界线为界，分出黑白



以黑白关系为基础，定好黑、白、灰节奏

▲在深入描绘明暗前，应先省略亮部灰调子及暗部反光，将复杂的光影简化为单纯的黑和白两大部分，以此来确认物体的基本体积。



▲动手铺明暗时，心中应有虚实、强弱、前后等观念，这样铺出的明暗会很自然地呈现出体积和空间感，层次分明而且井然有序。



步骤三：铺出整幅画面的整体明暗关系。

根据物体的空间位置，有意识强化虚实变化。画面主要的地方，可画得实一些，次要的、远一点的地方可以画得虚一点。



步骤四：深入刻画形体。

不要孤立地去观察每个物体，要从整体去观察和理解物体间局部的对比，比如质感对比、量感对比、空间形态对比等，无论是结构素描画法还是明暗素描画法都应在造型塑造准确的前提下去深入刻画。



张婷 作

▲深入刻画细节时很容易陷入局部而不能自拔，往往顾此失彼，使整体关系错乱。因此要时刻提醒自己不要孤立观察，反复比较各局部间虚实强弱的比例关系，深入时要始终控制好这种比例。

★初学者画面常见错误举例



▲不敢强调主次对比，不敢拉开虚实强弱关系，不敢强调物体体积往往会造成“平”和“弱”的弊病。



▲如果心中没有强烈的体积意识，如果没有很强的概括能力，如果老是盯着过多的光影变化，画面往往会产生“灰”的毛病。

初学者画面常见错误举例 ★



▲“板”、“僵”等问题的产生往往是因为缺乏虚实处理，用笔缺乏松紧变化，到处都画得太实、到处都画得太具体而造成的。



▲“脏”的毛病往往是因亮部灰调子处理不当，在不该出现调子的地方乱画，使亮部又脏又乱而产生的。



▲黑、白、灰三大调如果缺乏归纳和统一，往往会产生“花”、“乱”的毛病，因此要牢记黑调子、亮调子和灰调子三者的所有变化都必须统一在本系统之内，必须黑、白、灰三大调分明，不能随意变化。



▲“腻”常常是绘画技巧太生疏和造型能力太弱引起的：到处都是过分的涂抹修改，画面缺乏用笔的变化，没有放松的地方，到处都涂抹得光光的、不见笔触。



张亚琼 作

步骤五（完成图）：最后一步是从整体出发重新调整、收拾画面，强化各种对比关系，强化黑、白、灰节奏，强化基本形体。

对画面进行最后的、全面的检查，强化虚实、强弱等各种对比关系，强化黑、白、灰节奏，使画面效果清晰明确、节奏鲜明、层次分明而有序。美院考场上，一幅完美的素描静物试卷应具有如下特质：①形象准确生动；②体积塑造结实、饱满；③刻画深入，调子丰富，技法熟练；④质感、空间感表达正确，黑、白、灰层次井然有序；⑤构图美观、舒展大方。

▼衬布在静物中的作用常常是很重要的，以上图为例，黑色衬布将各个散乱的静物联系在一个统一的整体中，并使画面更加厚重。作者在黑色衬布下又布置了一块白色衬布，使画面黑白关系更加分明、响亮。如果把这种关系打乱，画面效果将会大大的不同，从下列各图中可看出各种变化后的效果。



▲黑衬布变灰之后，画面效果也削弱了。



▲白衬布变灰后，画面也平淡了很多。



▲黑衬布与白衬布同时减弱将使画面平淡无奇。



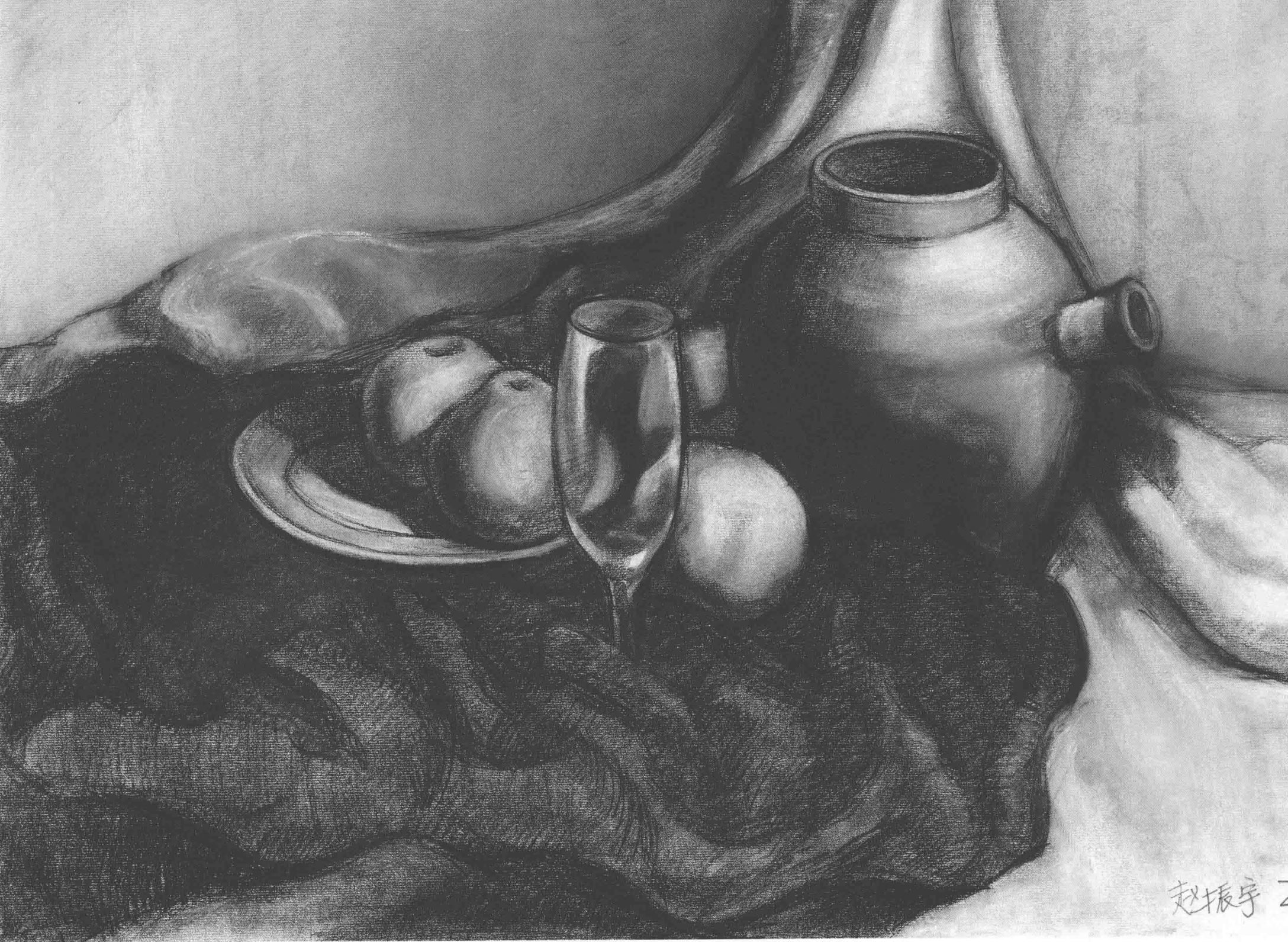
▲去掉两个灰色块，黑、白、灰就失去了穿插节奏感。



▲背景太黑、太实，空间层次变简单了。



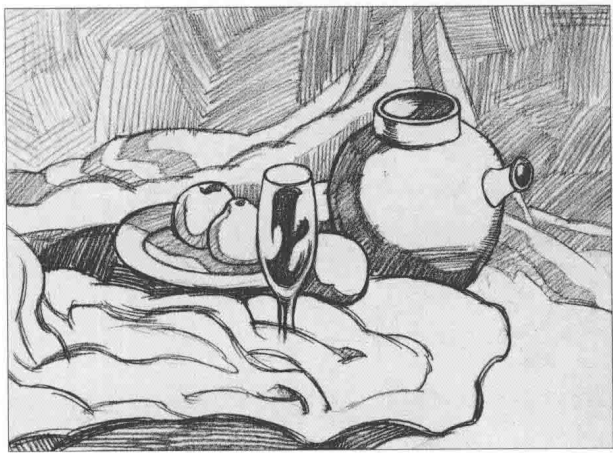
▲主体物太弱，衬布喧宾夺主了。



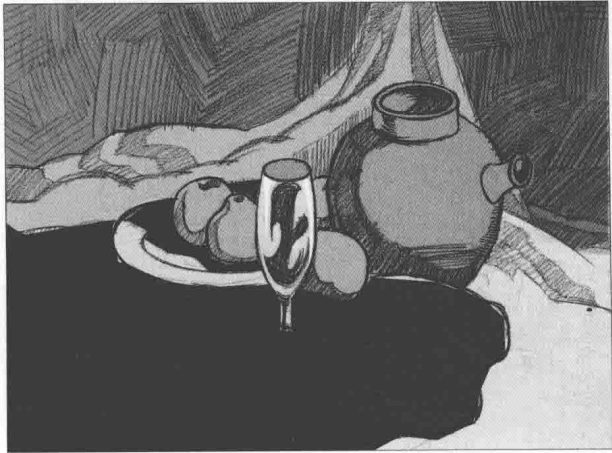
赵振宇 作

赵振宇 作

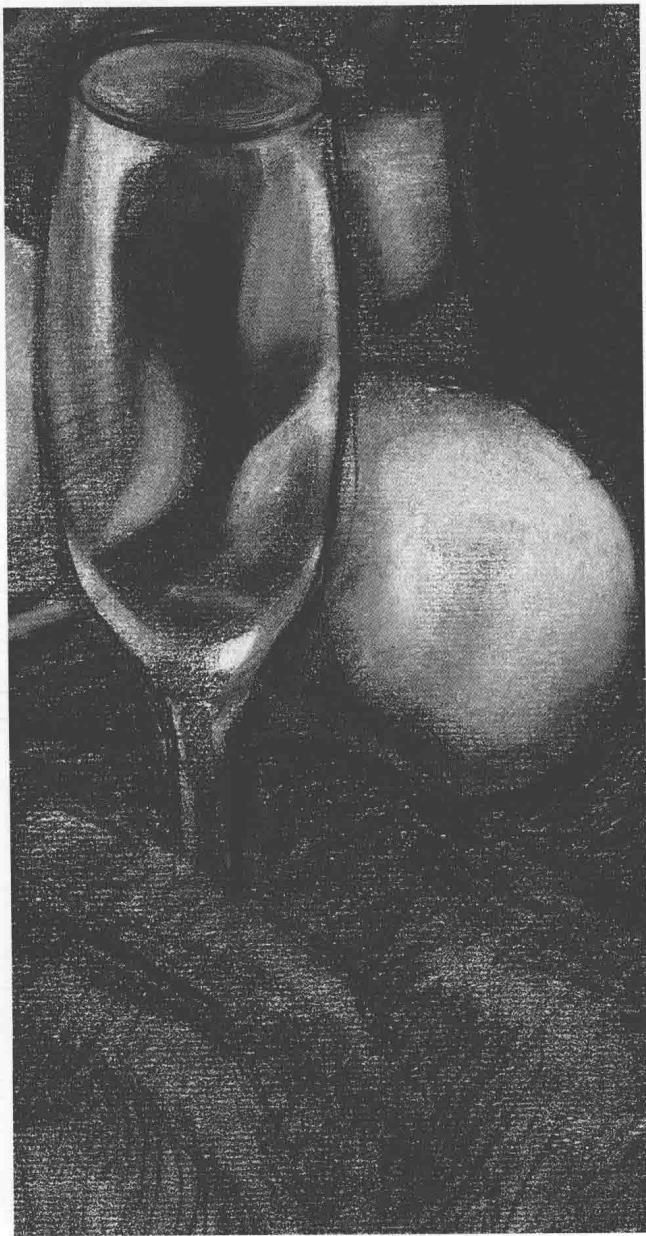
此画的构图单纯而概括，黑、白、灰关系非常简练，因此画面显得厚重而响亮，请细心体会作者的处理。图中黑色衬布将各静物统一地联系了起来，同时稳定了画面，也使黑、白、灰关系更加分明。静物的背景则采用微妙的灰调子，丰富了层次，拉开了空间。



▲画之前可先动手作一个结构分析，对静物的结构穿插关系了然于胸后再着手描绘。



▲此幅作品在黑、白、灰的处理上非常整体。大面积的深色衬布将各物体统一在黑调子中，背景的灰调子则丰富了画面的层次。



不同部位不同质感的表现手法各有不同。

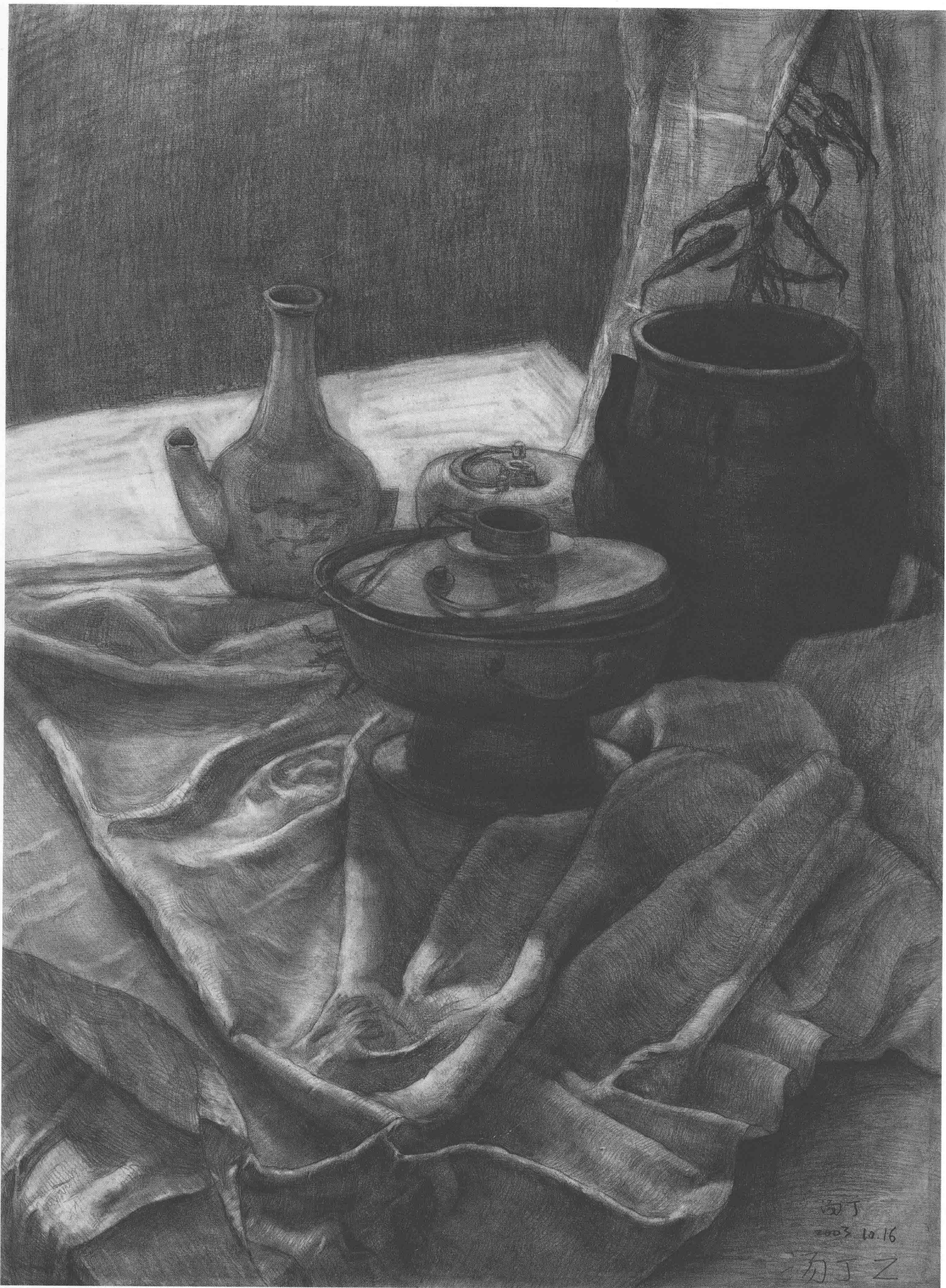
▲背景以擦笔与手指涂抹、揉擦出细腻、美妙的灰调子，对空间感的塑造起到了烘托作用。

◀玻璃杯上的高光应锐利、明确，以表现玻璃坚硬、光滑与透明的质感。

◀陶罐也属于材质坚硬的物体，用笔可以明确、肯定一些，但它不同于玻璃杯的地方是：不透明、表面较粗糙，故而调子上也没那么细腻。

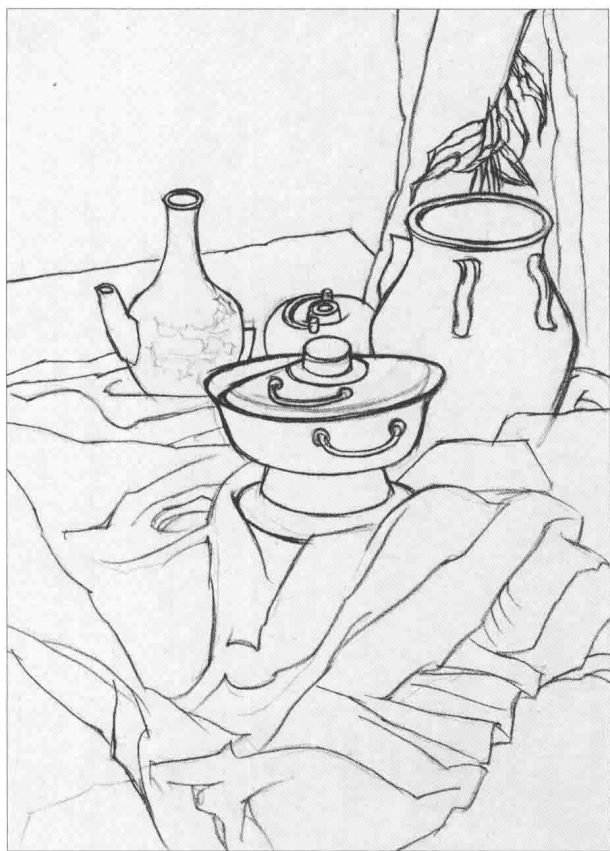
▼投影映射在不同质地的界面上，其状态也是有区别的：投在光滑的盘子上时，投影的轮廓清晰明确，而投在衬布上时，投影的边界就相对模糊一些。



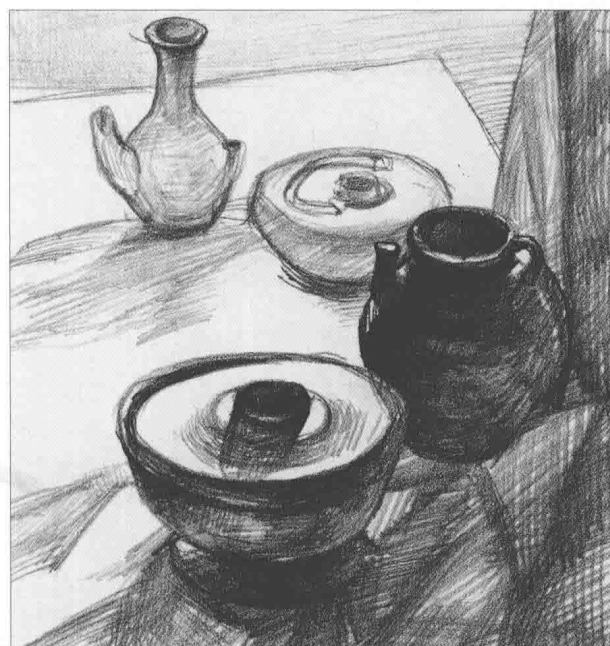


汤丁 作

作者有意对前面的衬布进行了详细而不厌其烦的刻画,利用丰富的纹理变化将布匹的质感表现出来。画面的黑、白、灰层次分明。在构图上,作者利用台面的斜线使图中杂乱的静物聚拢起来,并起到生动画面的作用,丰富了画面的空间关系。



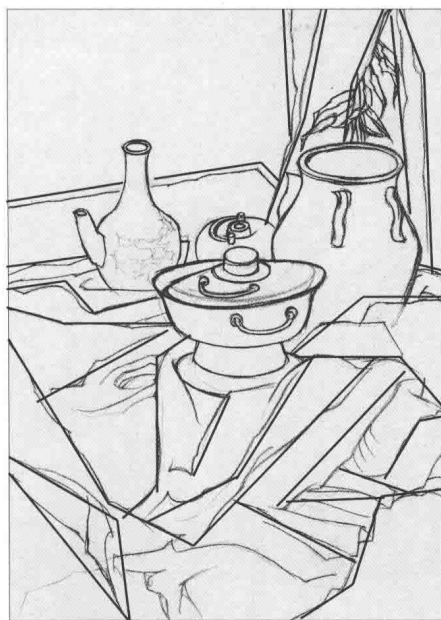
▲明暗光影赋予画面美妙的调子，但明暗光影也往往是初学者的大敌，它常常使初学者沉迷于表面光影的描摹，而放松了对本质结构的深刻理解，常做一些线描结构分析是解决这个问题的有效手段。



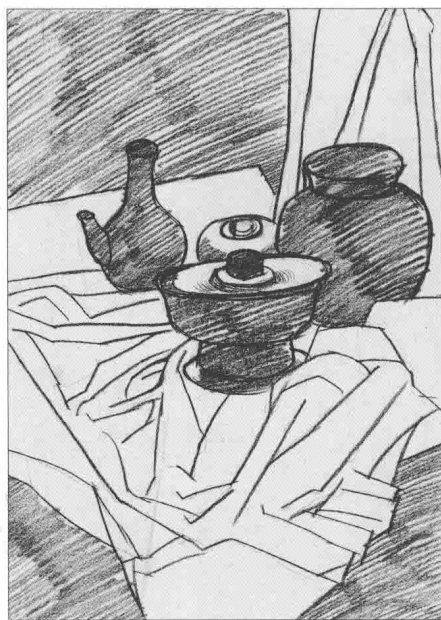
▲物体大部分处在暗部中时容易被画平，这时须注意明暗交界线的处理，并且注意用笔的方向要随着结构的转折而变化，要在整个大面积的暗部色调中寻找出变化的规律来。



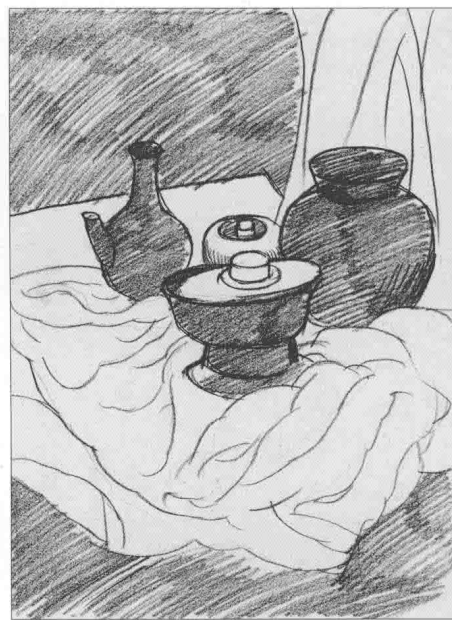
▲►注意作者对衬布的描绘堪称范例，其用笔很有规律地随着布纹的走向转动，表现出了衬布的质感和纹理结构。



衬布纹路几何形走向示意



衬布纹路走向太直、太简单



衬布纹路走向太圆，结构就软了

◀▲衬布是静物素描中极重要的道具，衬布复杂的布纹常使初学者无所适从，要学会抓大放小，找出几条最关键的纹路。纹路走向尽量直一些，方一些，这样较有力度，太圆则容易“软”。但也不能太方，否则也容易简单、概念。



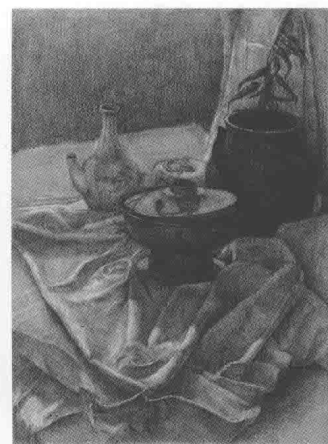
静物示范作品二缩略图



台面直线变圆，效果变了



去掉台面，效果完全不同

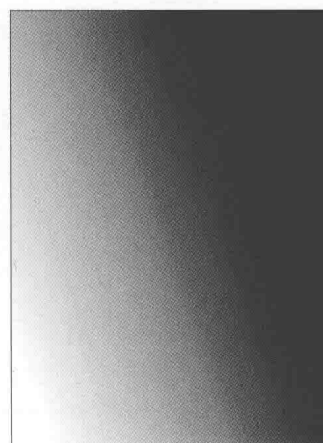


台面变暗，画面也变弱了

▲该图上方的白色台面在画中起到了举足轻重的作用。①本组静物形体大多较圆，而这一条长直线使画面稳定，并且产生力度感。②本画是以灰调子为主的逆光环境，白色台面起到响亮画面的点睛作用。从上方右边三图可看出，如果去掉了台面或使台面变暗，则画面效果会完全改观。



静物示范作品二缩略图



左图光影变化趋势示意

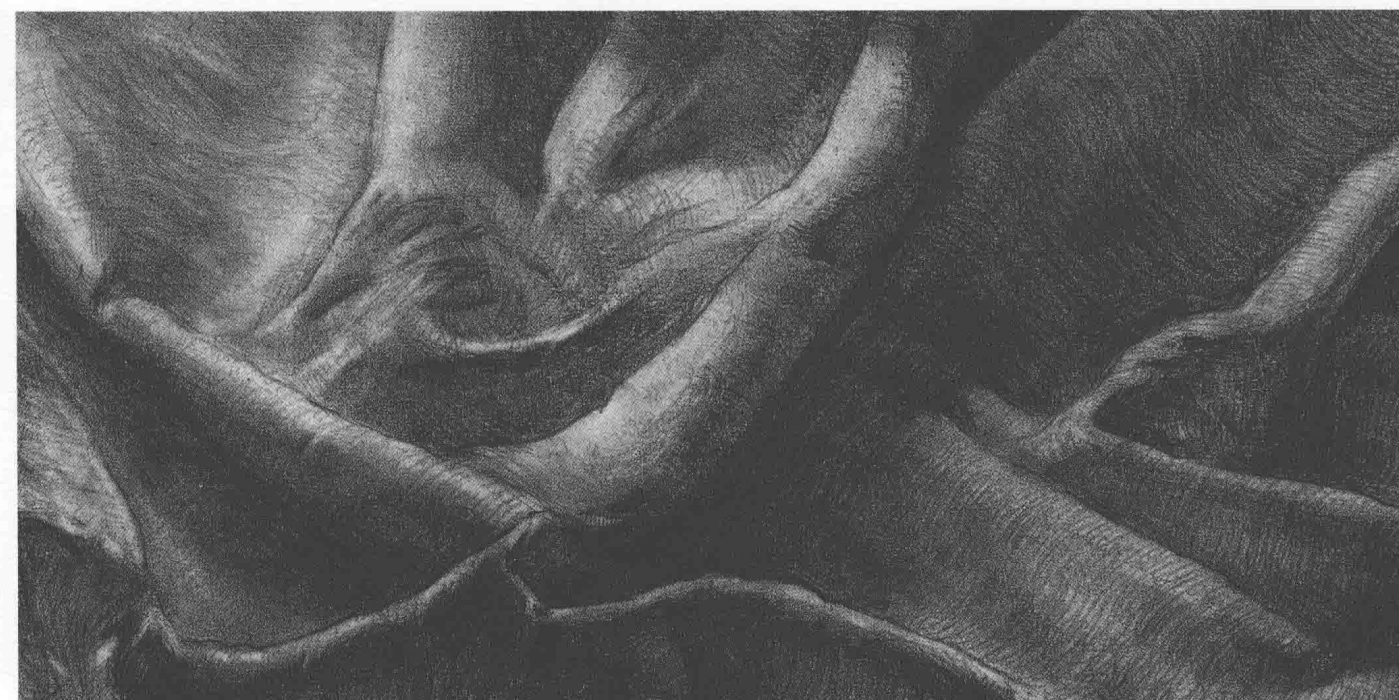


暗调子减弱，画面变灰



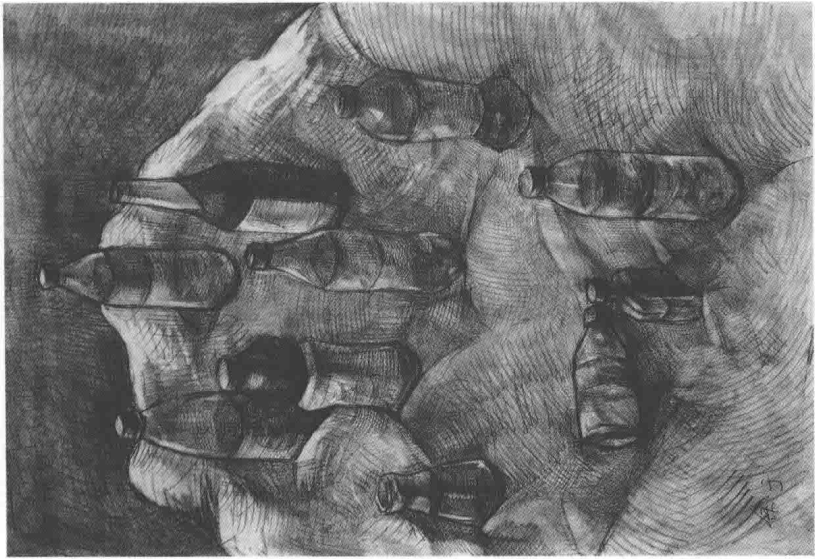
左下角变暗，画面就平了

▲该画在调子上的处理显示了作者较强的画面整体控制能力：整体趋势是以右上方的色调浓重的罐子和火锅为中心逐渐向左下方渐变成灰色调，同时在中心黑色调旁放置白色的台面，使灰调子多达4/5的画面顿时响亮起来。这是一张优秀的大面积逆光的静物素描佳作。

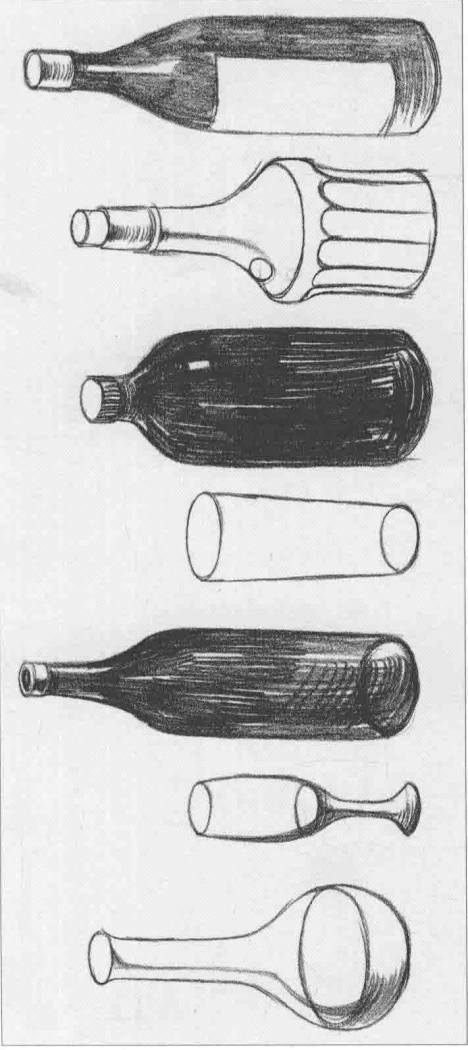




李帅 作

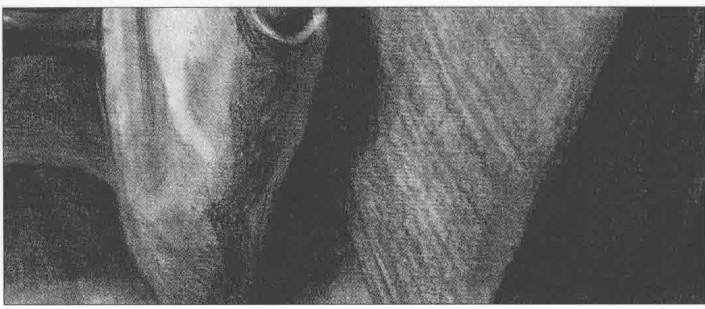
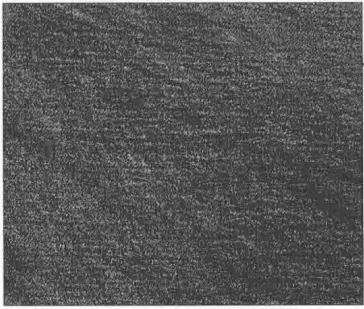


余于 作

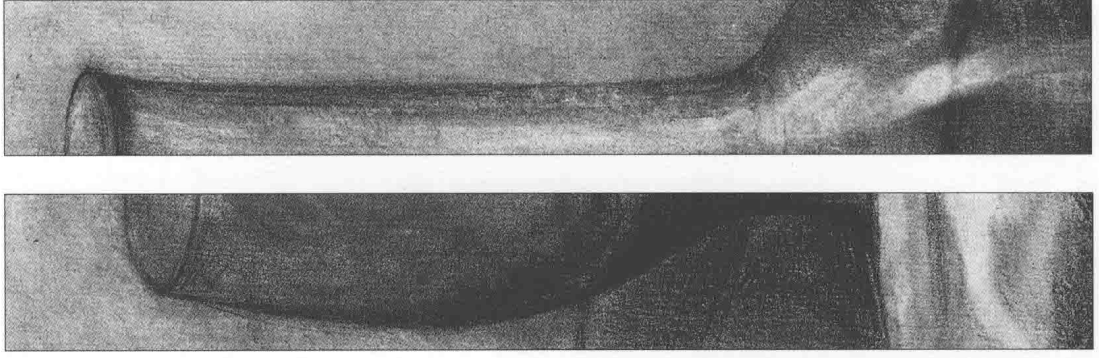
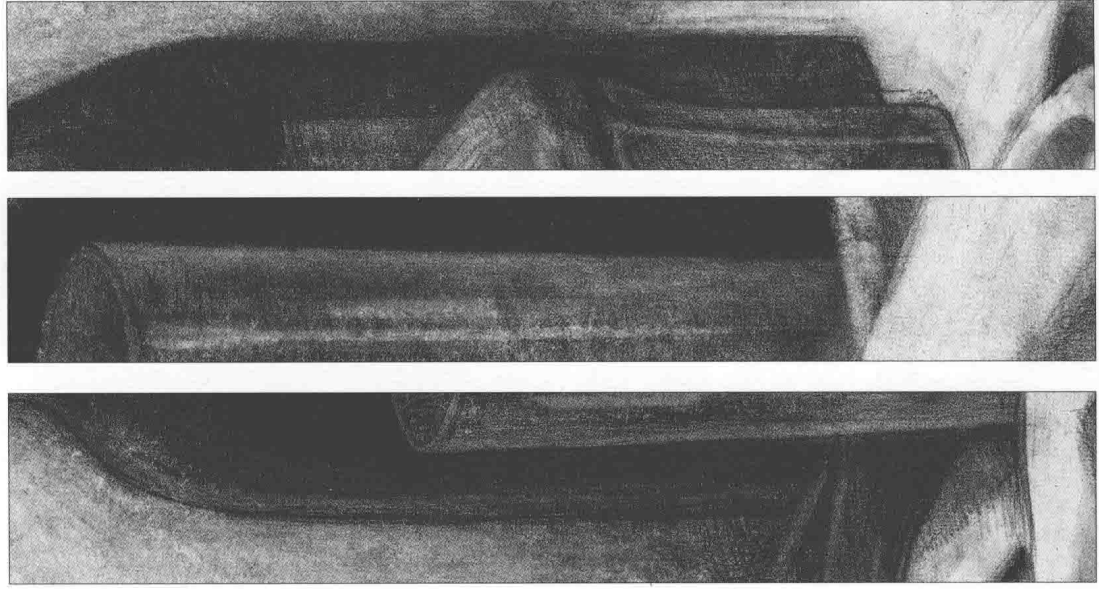


▲注意图中各物体的形状、高低、大小、固有色皆有不同，然后再通过作者聚散有致的巧妙排布，使得一组简单的静物变化万千，生动异常。

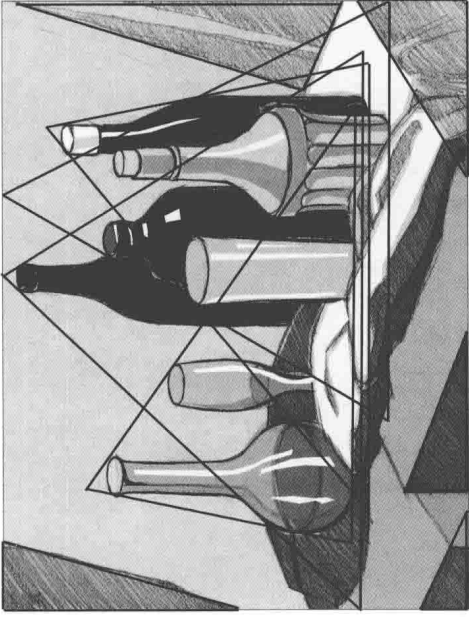
◆静物的结构相较于人物而言要单纯一些，特别是透明的玻璃器皿，更易由外及内地观察到其内在本质结构，因此玻璃器具是静物素描特别是结构素描中频频出现的用具。



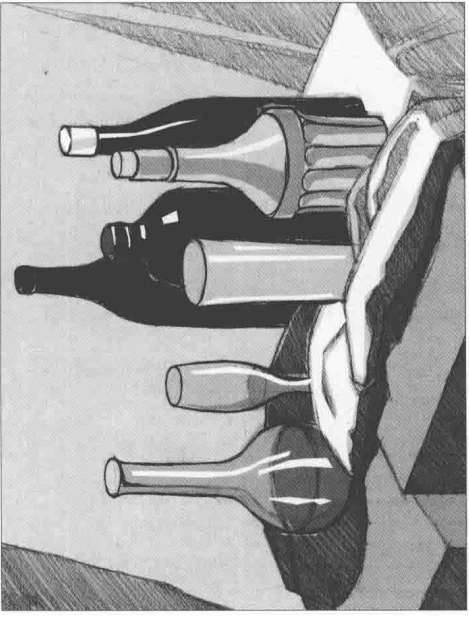
▲注意作者对不同部位运用了不同的运笔技巧，较好地表现了不同的质感。



▲注意图中各物体外轮廓线的虚实强弱变化，它反映了作者对空间的理解和处理。



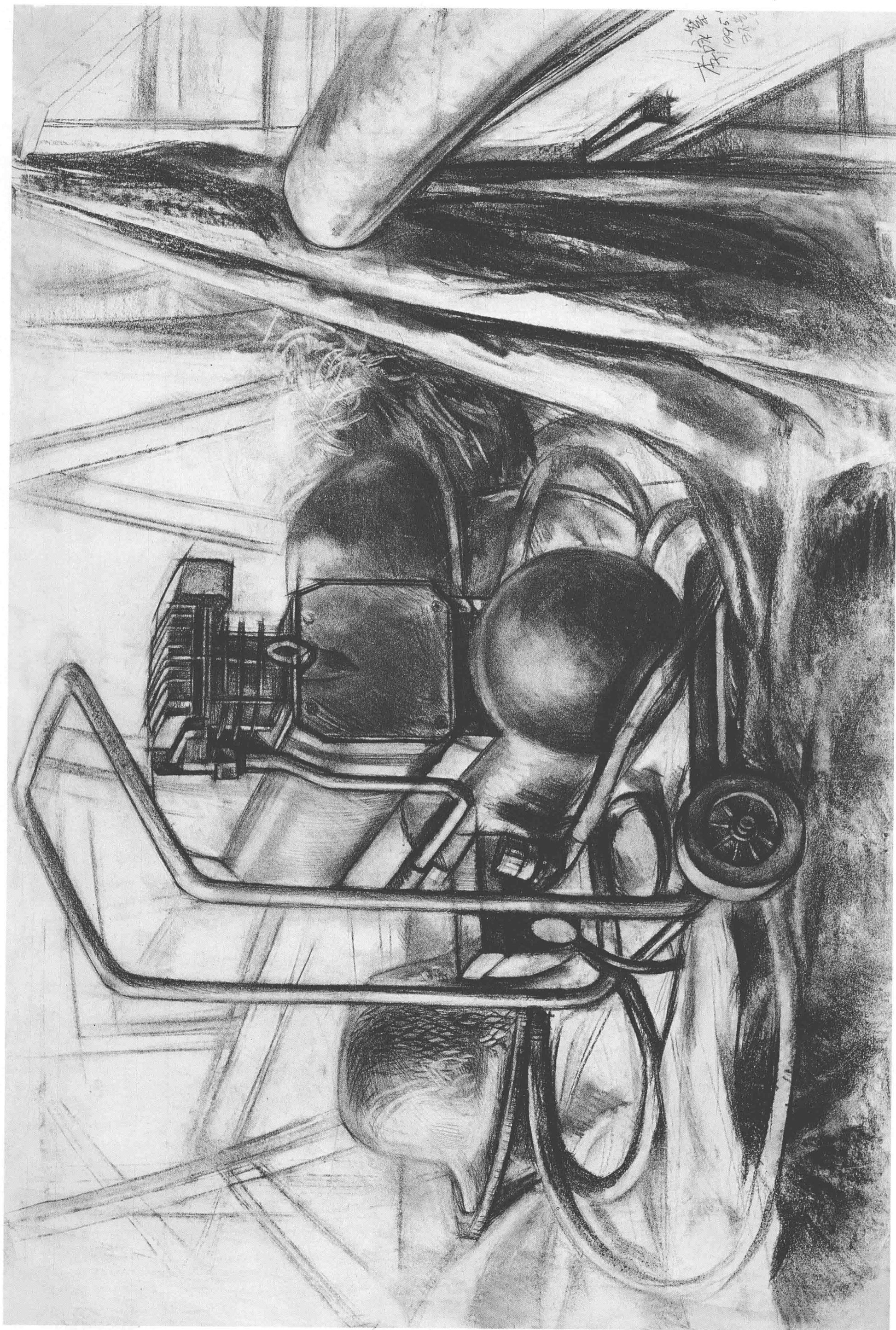
▲此幅构图，将各个造型各异的瓶子和和谐地组织在一起，各个瓶子高低错落有致，有主有次。仔细研究可发现，图中几乎任选三个瓶子，都可组合成一个不等边三角形，因此画面表现出既稳定又复杂多变的内结构形式。另外作者利用台面的倾斜线将原来平淡的空间打破，使空间层次更加丰富，反映出静物摆设上的煞费苦心以及作者对画面构图的理解和控制能力。



▲右方三个瓶子为图中最深的调子，将其放在一起，稳定、响亮了整个画面，起到了很好的向心作用。注意其放置在稍偏离正中心的地方，这样显得更生动一些。

▲将四个透明的玻璃器皿列为中间色调，既突出了其透明的质感，又丰富了画面的色调。

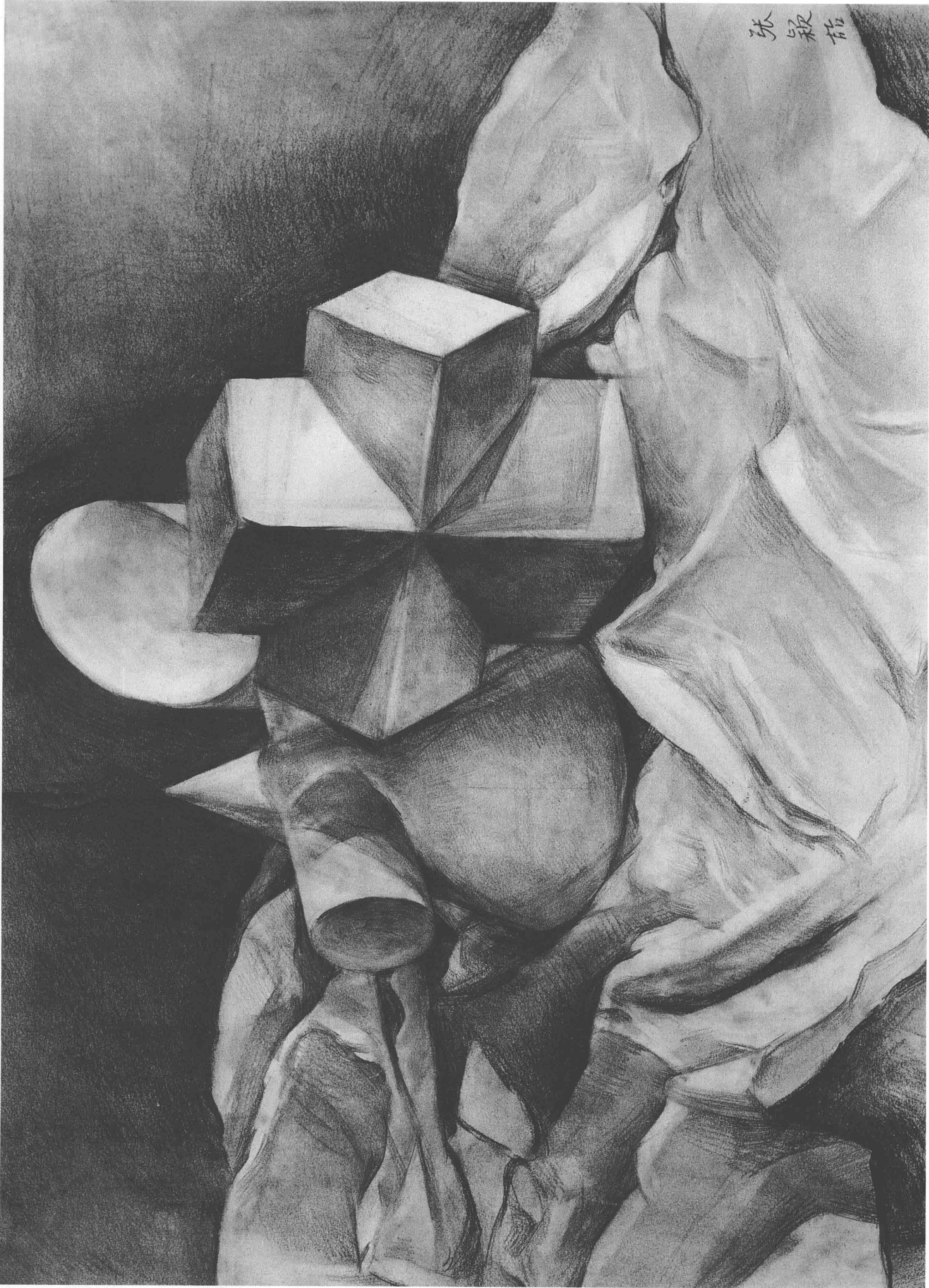
▲点缀以白色的衬布，借此拉开画面的黑、白、灰层次。



李咏絮 作



何磊 作



张颖喆 作