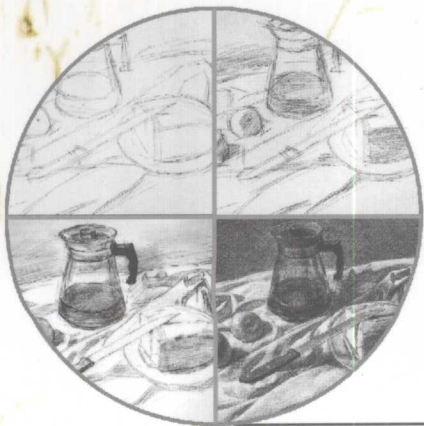

美术培训班教程

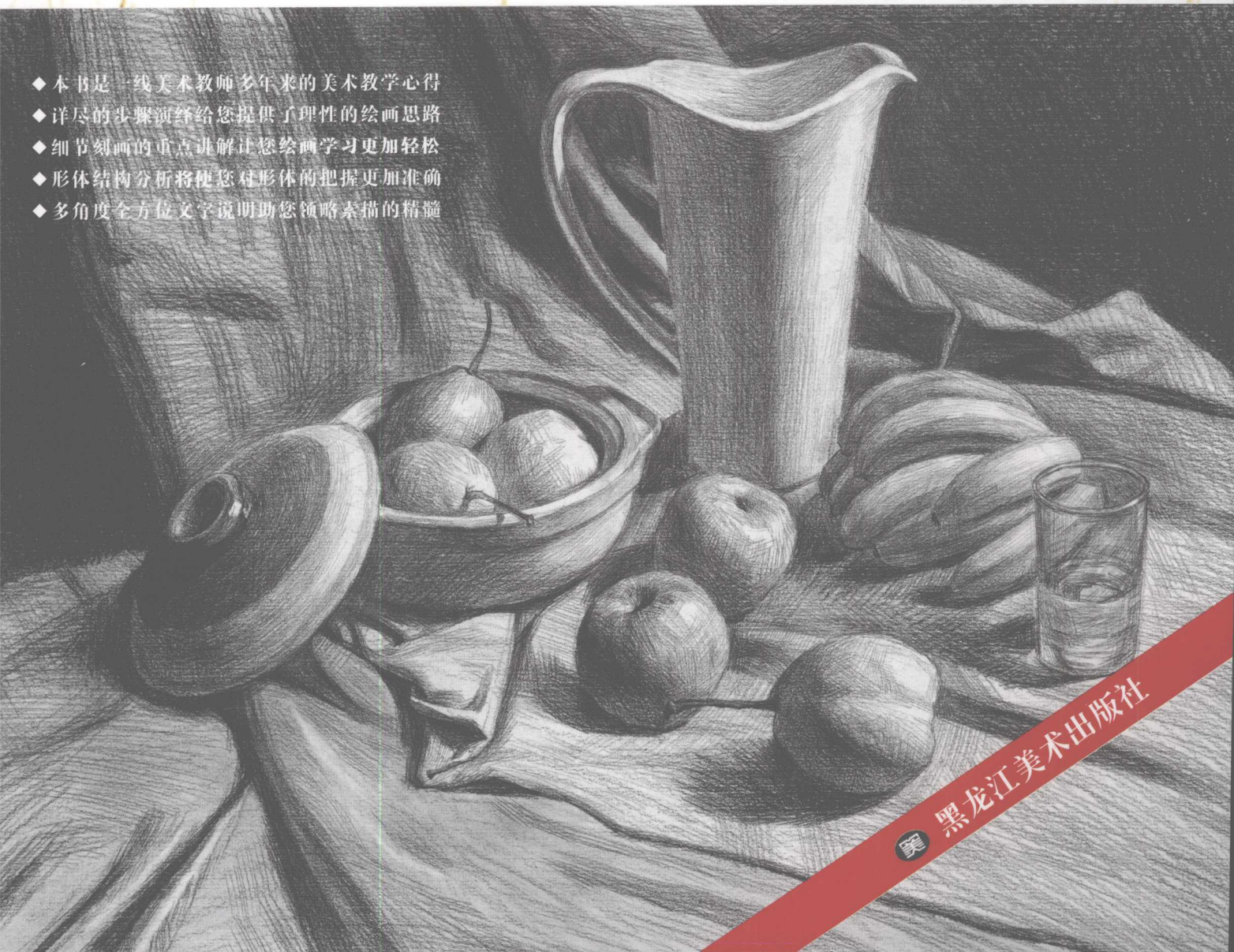
MEISHU
PEIXUNBAN JIAOCHENG

素描 组合静物

四川美术学院 王炳樵 编著

- ◆ 本书是一线美术教师多年来的美术教学心得
- ◆ 详尽的步骤演绎给您提供了理性的绘画思路
- ◆ 细节刻画的重点讲解让您绘画学习更加轻松
- ◆ 形体结构分析将帮助您对形体的把握更加准确
- ◆ 多角度全方位文字说明助您领略素描的精髓

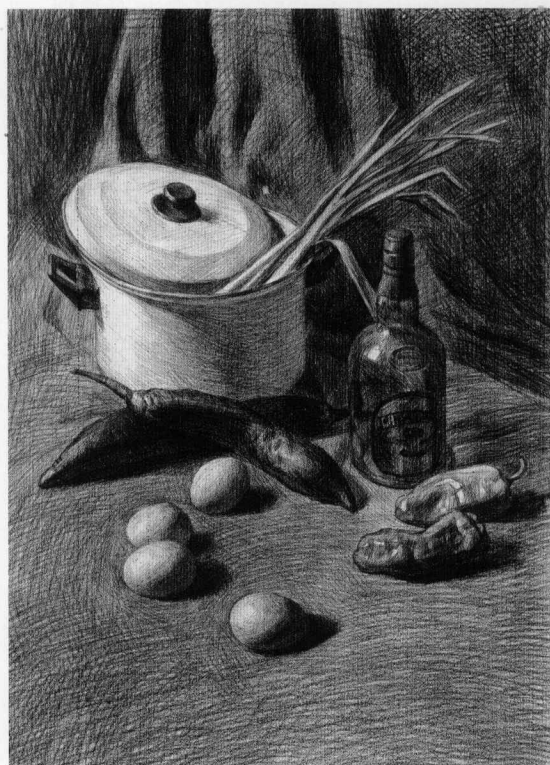

黑龙江美术出版社

美术培训班教程

素描组合静物

四川美术学院王炳推编著

黑龙江美术出版社

一、概述

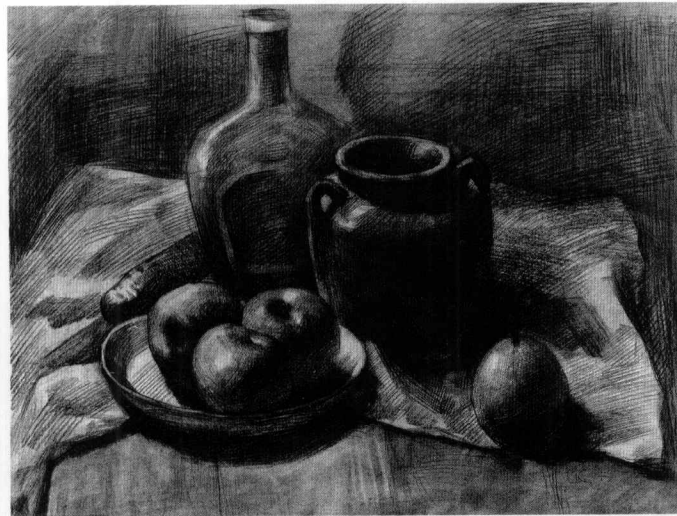
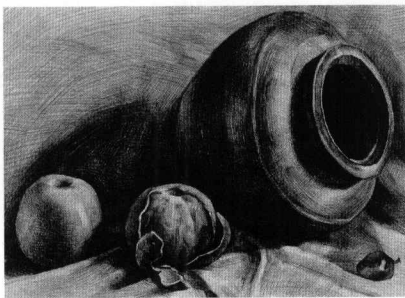
大千世界，丰富多彩，任何事物都不是孤立存在的。为了以后的色彩练习，有必要进行更难的各种不同类型的物体组合素描写生练习。

二、静物素描写生练习步骤

首先，要学会整体观察。观察是表现的先导。在素描学习中起决定作用的是正确的观察方法。所谓正确的观察方法就是整体的观察方法，切忌只从细节或局部来观察物象，且整体观察来源于对所表现对象整体的认识。

其次，要理解形体结构。结构是指形体的构造和组合方式。静物一般是日常使用的物品，比如各类器皿、水果、衬布以及其他一些质感、颜色较突出的日常生活用品和学习用品等。静物结构相对单一，比如杯子的结构可以理解为一个圆柱体的衍生，相对复杂的形体可以理解为多个不同几何体的组合与穿插。初学者往往只是感性的抄录对象，忽略了物体明暗形状和走向是由形体结构所决定这一特点，其结果是画面的明暗游离于形体之外。因此，只有理解了对象的形体结构，才能将明暗关系刻画准确。

第三，要注重立体感。在平面上表现立体感是素描训练的一个重要环节。静物写生要表现出静物的体积感和静物组合后所呈现的空间秩序感。体积感的塑造必须建立在对物象形体结构进行严格分析，研究及理解的基础上刻画明暗，塑造体积感，并注意形体的虚实。空间感是表现多个物象组织的高、宽、深三度空间，物体之间的位置变化把空间暗示出来。结构组合中各形体的位置也传达出物体的透视关系。这种透视关系在平面上能够体现空间的存在，而光线和明暗使这个空间更为现实。因为有了光，我们才能感受到物体的存在，才能更为深刻地感受形体，因而物体上的明暗变化使我们可以感知光的存在。光在物体上的显现，由亮部、暗部、投影三个部分组成。这三部分内容可以传达物体的立体内容，其中明暗交界线是表现立体最重要的因素。明暗交界线的变化不仅暗示体积内容，也传达物体的形状。由光线带来的明暗变化和物体的形体表面质地固有色，在画面上形成了黑、白、灰色调变化。色调的处理可以使整组静物丰富，有层次。把固有有色最暗和最亮的物体拉开，注重其间的灰色层面在物体上的过渡，用虚和实表现空间和物体形状走向的距离感，方能塑造出物体的体积感。

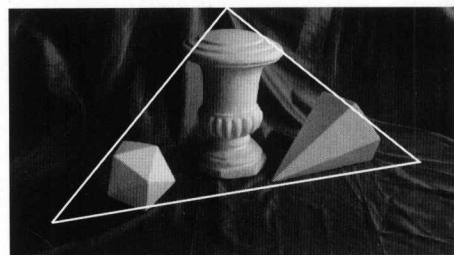
最后，要注意不同质感的区别。质感主要是通过对静物表面的固有色、反光强弱、反光的形状、明暗过渡节奏的刻画来表达。质感的表现，关系到画面的实体感以及塑造的生动性和丰富性。

三、静物素描写生的构图原则

一张好的作品必然具备好的构图形式，这样才能给人以美的感受。在安排画面的构图形式时，先确定画面的主体物位置（主体物多为体积较大的物体，不宜居中），然后由大到小安排其它物体，在布置次要物体时要做到错落有致（包括前后错落和左右错落）、疏密相间（物体时紧时松，形成明确的物体位置对比关系）、大小参差（尽量避免体积相当的物体放在一起，同一类物体应做到有大小区别），如果有几个水果的构图，则不应把所有的水果都正放，可适当倒置部分水果，使画面更有动感。最后布置衬布，衬布是为衬托画面物体而存在，它可使物体突出，并把相对分散的物体连贯起来，利用衬布柔软的质感反衬出静物结实的体感，还应注意衬布空间上的舒展关系。对于静物写生考试来说，虽然物体的位置已确定，但适当地调整个别位置不理想的物体的位置会使画面更具感染力。最常见的构图形式有：三角形构图、圆形构图和“S”形构图。

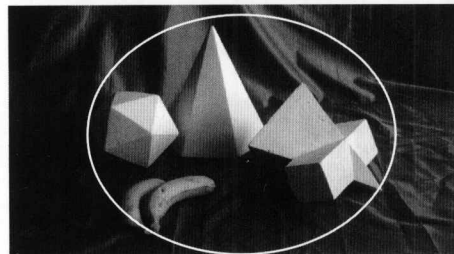
1、三角形构图：

这是最常见的和最稳定的构图形式。此类构图画面稳定、主体突出、层次明确、错落有致，适合于有高低搭配的静物组合。同时这类构图方式很容易被大家接受。

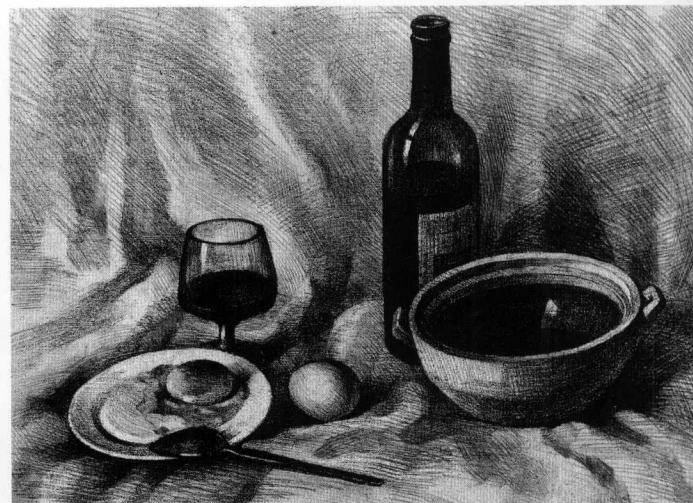
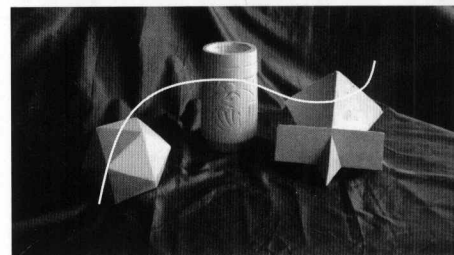
2、圆形构图：

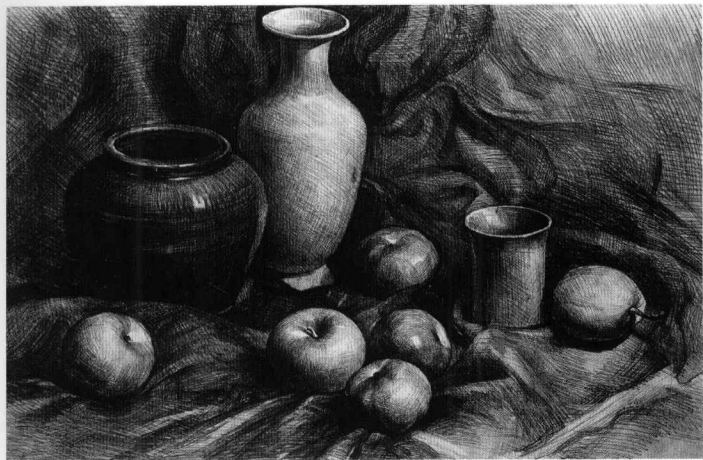
这种方式构图可使画面比较均衡，构图更加饱满大方、物体关系紧凑，适合于蔬菜水果等有多个的组合构图。

3、S形构图：

这类构图可拉长画面的空间关系，能突出主体物，并更富有动感。适用宏大的场景写生。

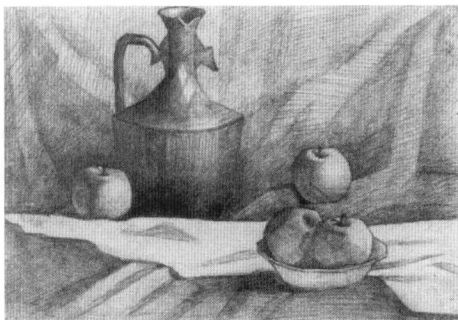

四、素描写生中常见错误及纠正方法

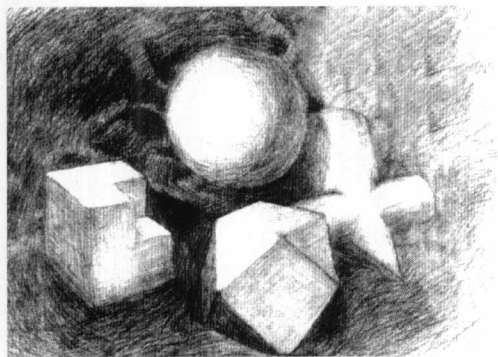
这一连串的素描错误，其根源主要是作画者对物体从整体到局部的结构、明暗、体积认识不清晰所致。下面分述一下错误原因及纠正方法。

1、灰

一幅图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明确的认识，不能确定它们之间的对比关系，导致画面效果平面化。

纠正方法：强化明暗对比关系，大胆加强亮部和加重暗部的调子，使画面大的明暗关系明朗化。

2、花

这类习作通常表现为：画面比较琐碎，不大气，反光和亮部互相竞争，没有对比。黑、白、灰的关系不明确，整个画面到处是跳动的白点黑点，给人一种杂乱无章的感觉。

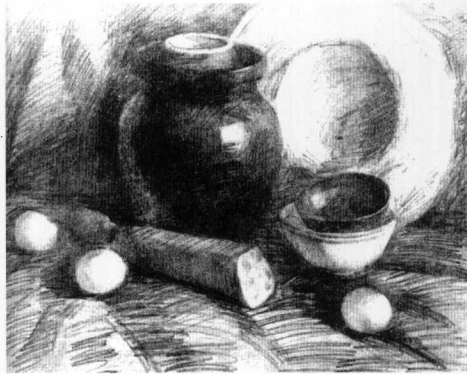
纠正方法：概括黑、白、灰三大关系的各自领域，上调子要有秩序，尤其是亮、灰面不要画得过重过乱，暗面的反光不要过强过清楚。

3、脏

出现画面脏的原因非常多，如：明暗关系不准确，作画过程中养成不好的习惯。过多地涂抹而不是画，暗部与灰面过重，线条排列紊乱，过多反复地修改等等，都会把画面弄脏。

纠正办法：在上调子时应有秩序，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。

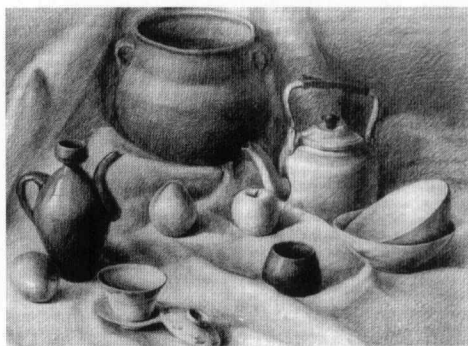
4、糊

这类画，作画的人对所画对象的结构认识含糊不清，对黑、白、灰三个大的明暗层次没有一个明确的理解与把握。因而画出的画面表现出调子似是而非，整体感觉也就一塌糊涂。

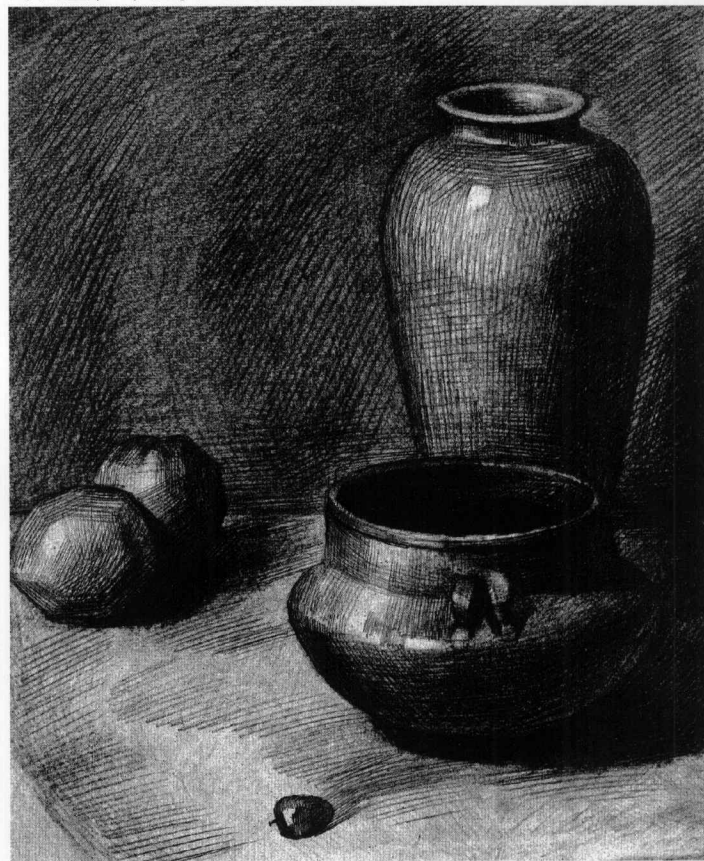
纠正方法：要由里及表，从结构上去分析研究，做到心里有数，尤其是对结构组织、透视原理，明暗调子形成等等，应从感性上升到理性高度。做到从理性上把结构调子说得很清楚，心中很明白，才能从根本上解决问题。

5、木

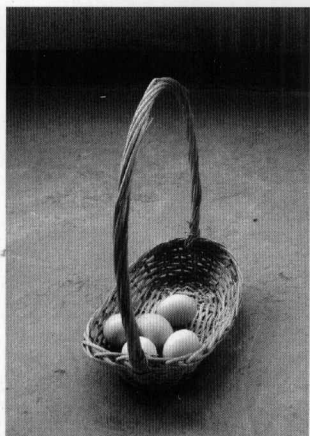
是对物体体面的理解过于机械，把结构和调子简单化，技法上单调，缺乏强弱虚实的整体把握，到处死抠物体轮廓，实的東西太多，造成的结果是僵硬而又呆板。

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

现在进入组合静物写生的练习阶段吧！

教学要求

通过本课对篮子的描绘，我们学习如何表现物体复杂，细小的形体结构。

注意要点

篮子在勾形阶段要花大量的精力。只有把轮廓勾好了，上明暗才有一个基础。

绘画步骤

- ①构图，确定大的形体。
- ②仔细地勾形，类似假线描。
- ③淡淡的上色，突出其立体感。
- ④铺大调子。
- ⑤深入塑造与刻画。
- ⑥调整画面，提亮某些局部，使画面整体协调统一。

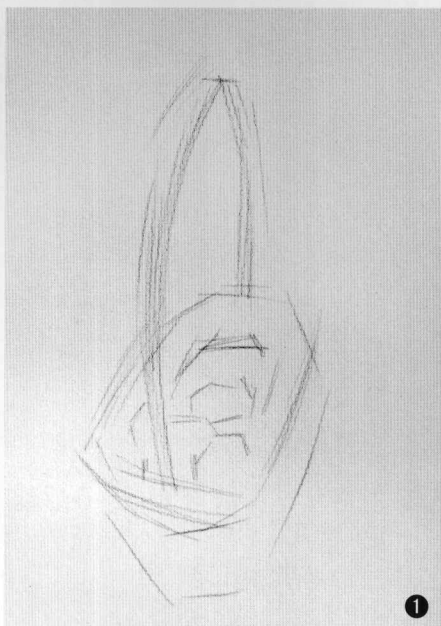
名师点拨

这类形体较为琐碎，塑造时更要注意整体与局部的统一与协调。

形体结构分析

我们把篮子的形体结构化繁为简，如鸡蛋可以理解为球体的衍生等。

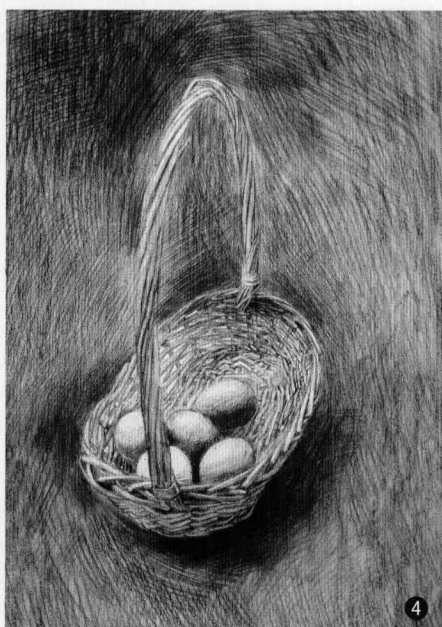
①

②

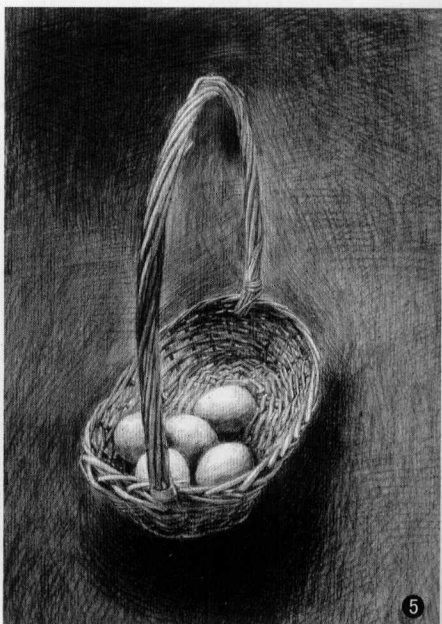
③

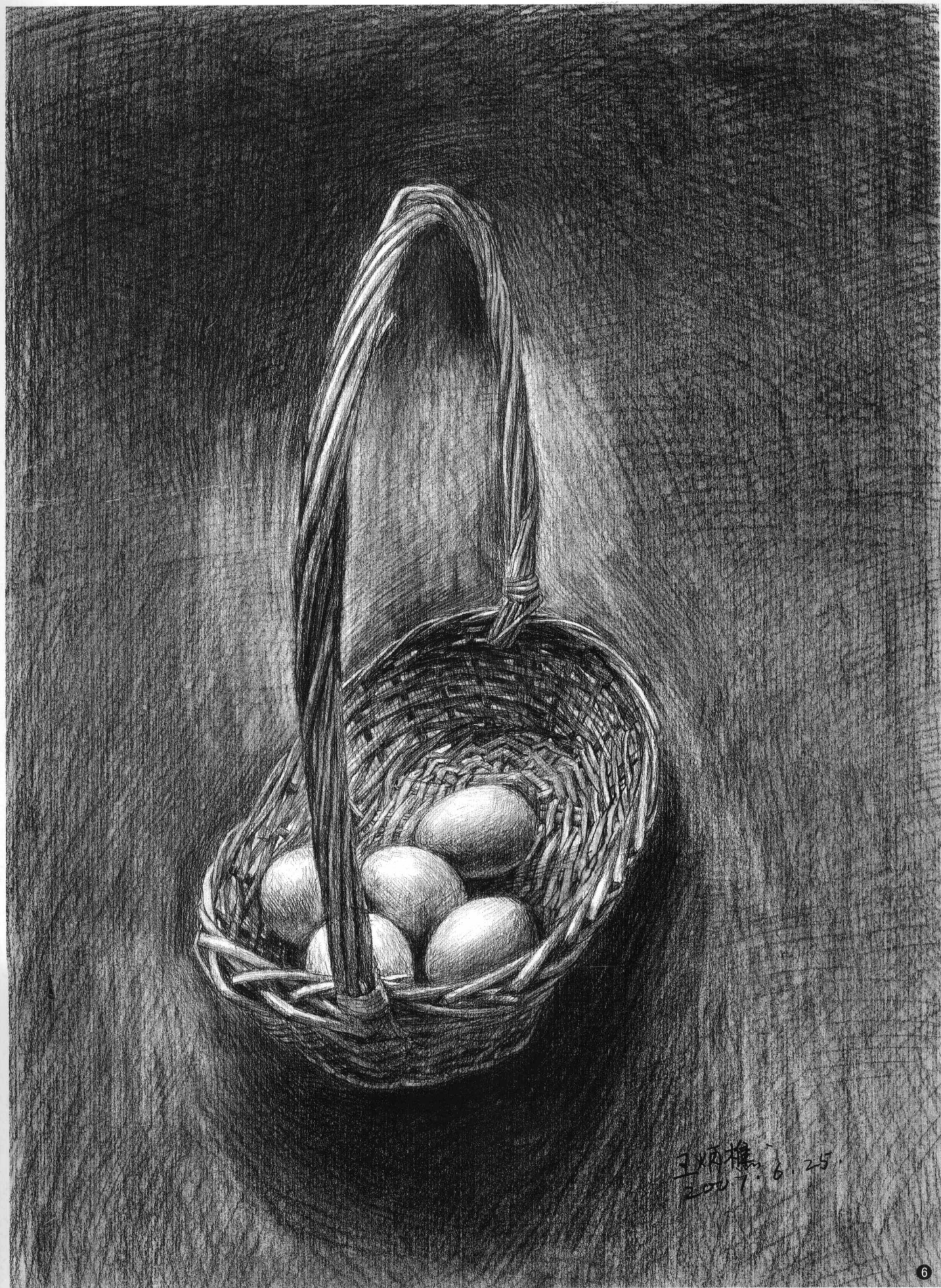
④

细节刻画要点

提篮的刻画只能一根一根的去数，了解清楚后，再作细部处理。

⑤

教学要求

本课我们学习如何表现各种不同材质（蔬菜、水果、玻璃器皿、搪瓷）的物体。

注意要点

茄子色调虽然很暗，但由于距离较远，我们把它适度削弱。

绘画步骤

①构图，安排整体画面简略勾出各物体大的形态。

②勾出具体的轮廓。

③初步分出明暗。

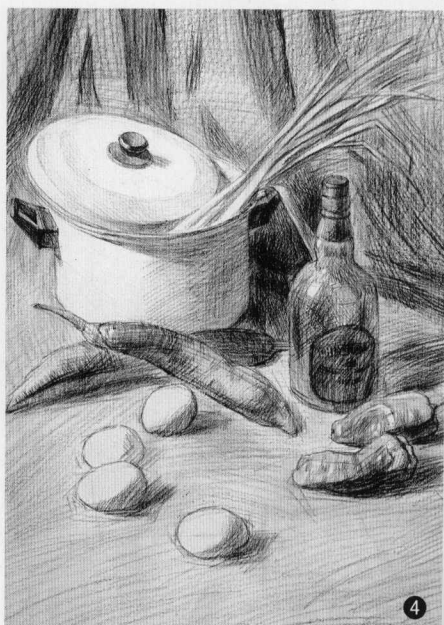
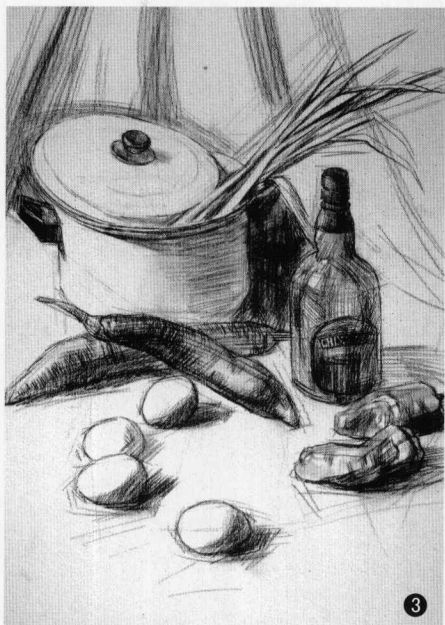
④画出背景的色调。

⑤深入刻画与塑造。

⑥全面调整，拉出各物体的远近关系，统一画面。

名师点拨

初学者对全面调整阶段理解不够，往往容易忽视，这是出效果的关键阶段，应该十分重视。

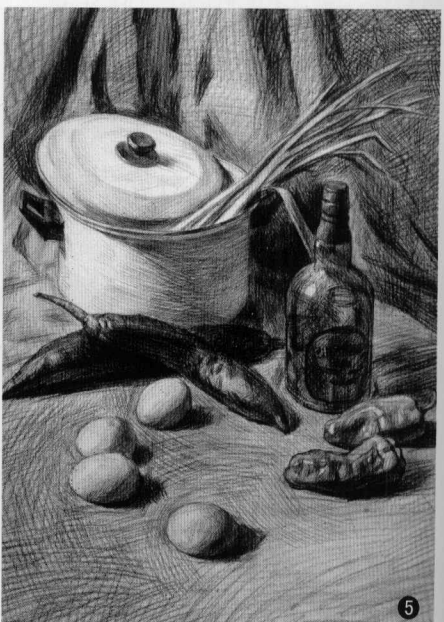
形体结构分析

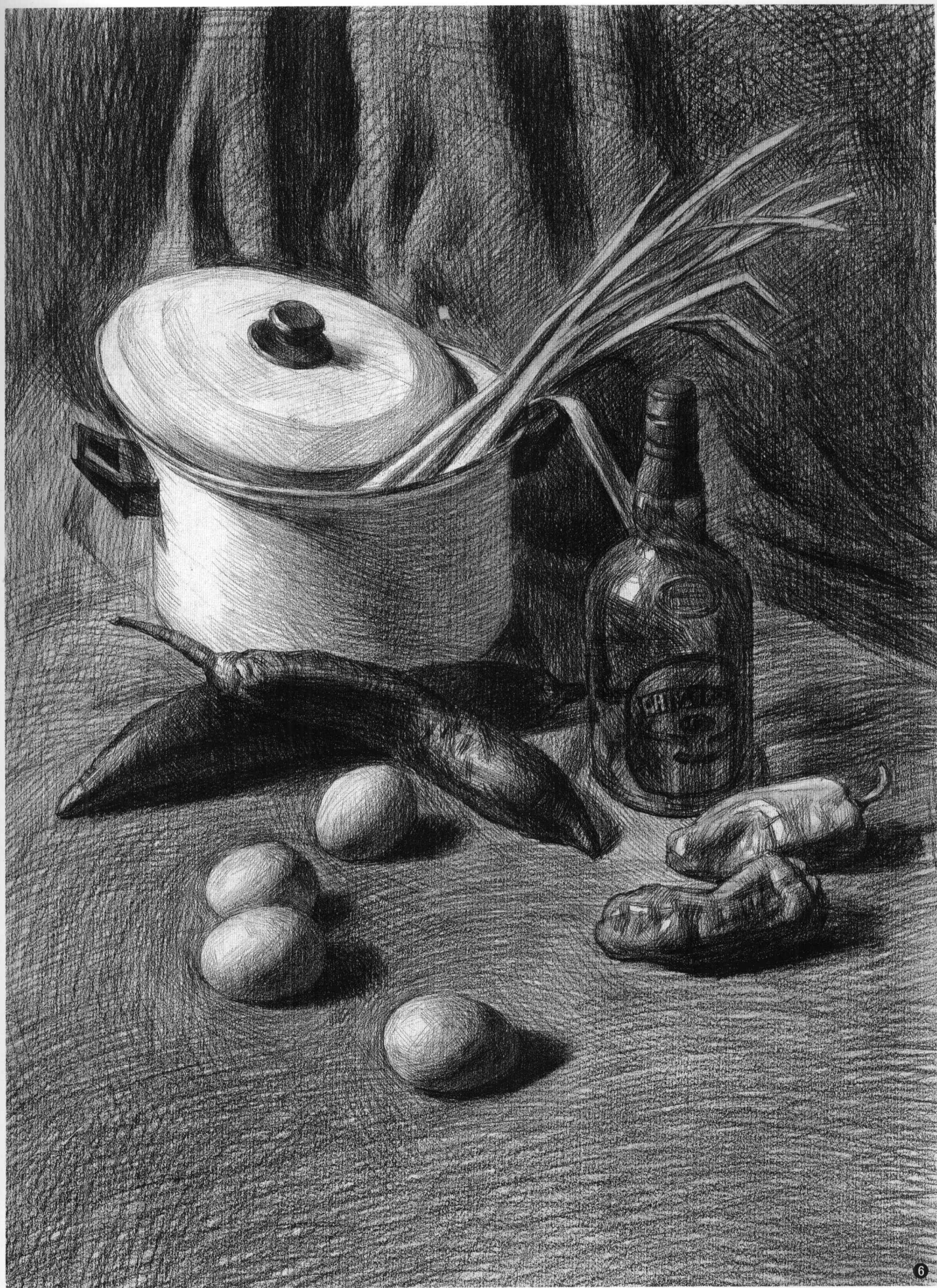

仔细体会这些物体，可理解成是由哪些几何形体衍生出来的。

细节刻画要点

茄子身上的小起伏要点到为止。

教学要求

这节课我们学习如何表现不锈钢、塑料和陶瓷的质感。

注意点

盘子的边和花纹要细心去刻画，才能使整个画面生动起来，注意物体在画面中的位置及形体的准确性。

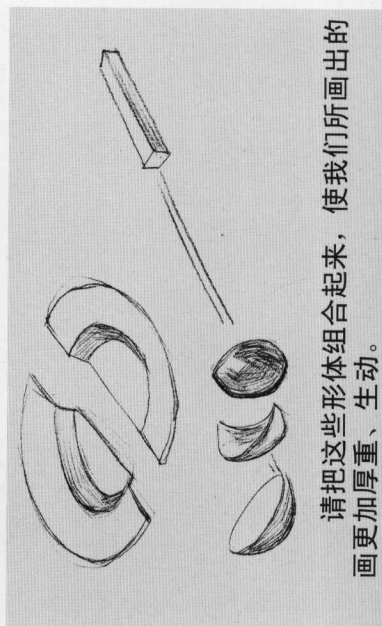
绘画步骤

- ①抓大形阶段。
- ②细勾形体，并施以明暗。
- ③画出背景的色调。
- ④塑造局部形体。
- ⑤深入刻画。
- ⑥全面调整画面效果。

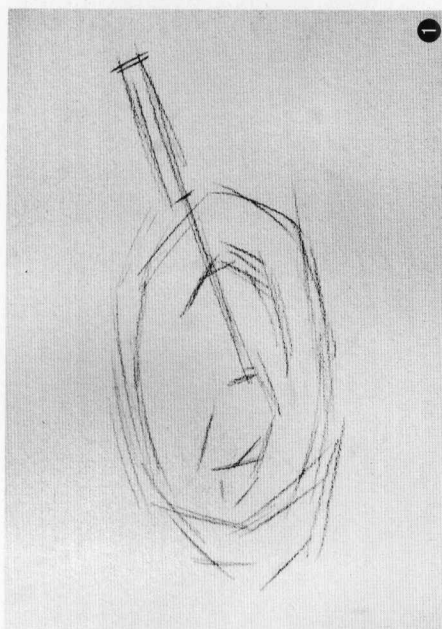
名师点拨

初学者平时要多练线条的组合，以便于更加灵巧地塑造不同材质的各类物体。

形体结构分析

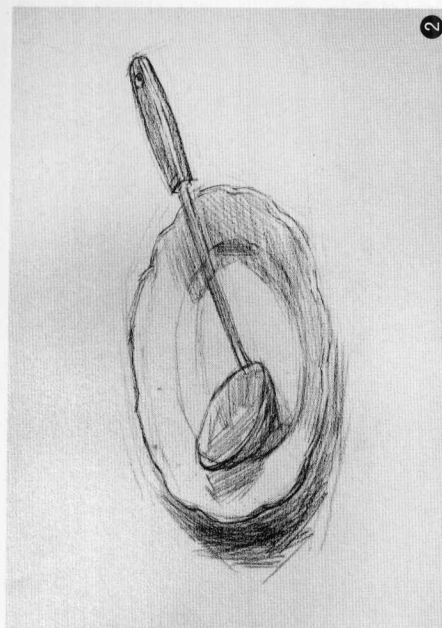
请把这些形体组合起来，使我们所画出的画更加厚重、生动。

1

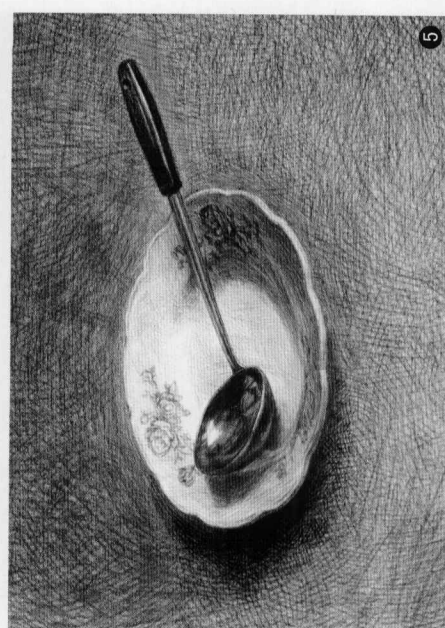
3

2

4

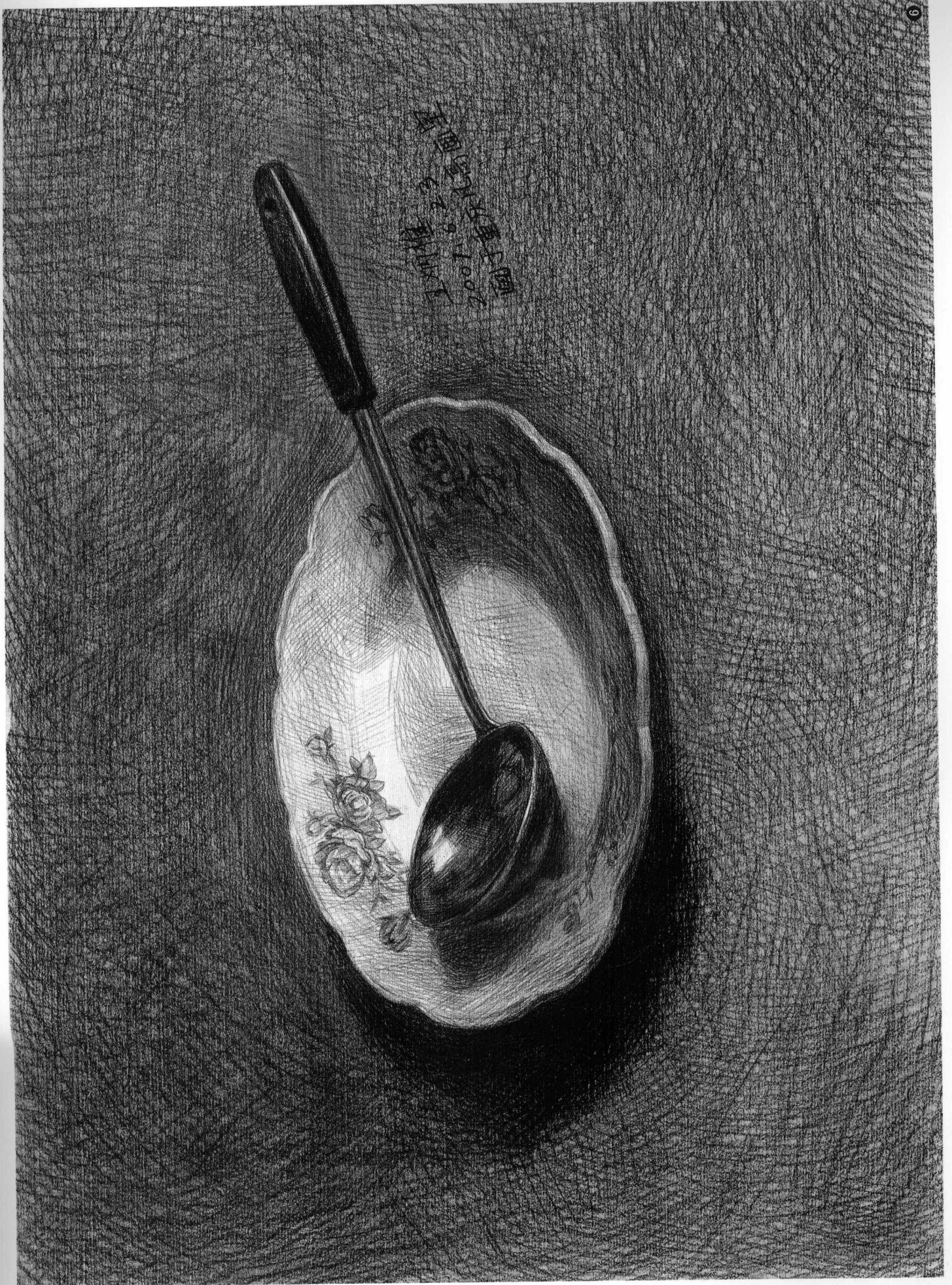

5

细节刻画要点

勺要画出它的圆度，并注意高光的处理。

教学要求

本课我们学习陶罐和水果的表现。

注意要点

衬布形体，视觉效果较为凌乱，要人为的组织 and 取舍。

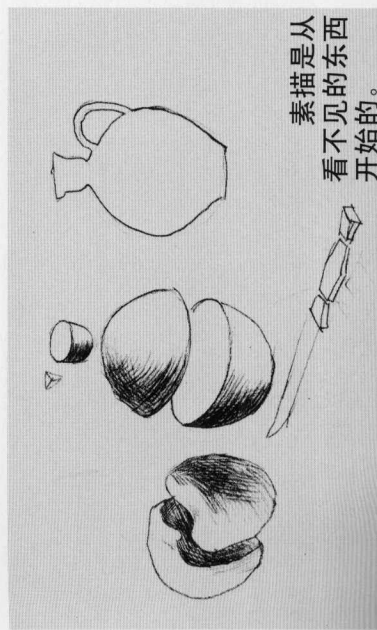
绘画步骤

- ①构图，定大的位置与形状。
- ②勾画形体。
- ③画出物体的明暗。
- ④加重明暗。
- ⑤全面塑造和刻画。
- ⑥统一画面，注意主题的刻画，同时关注对细节的“取舍”。

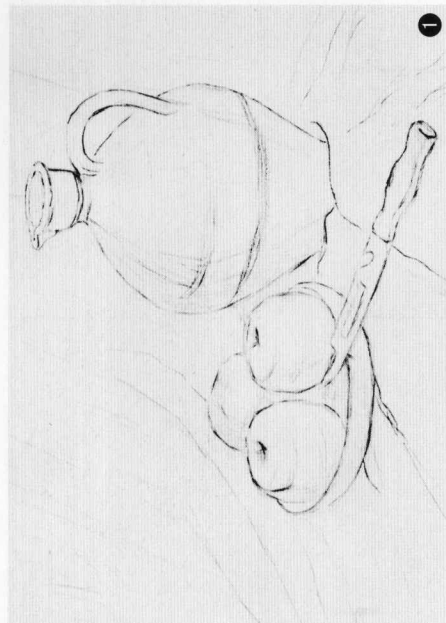
名师点拨

在画明暗色调时既要注意形体结构，又要同时注意明暗色调和光影的空气感。即我们常说的要画得透气。

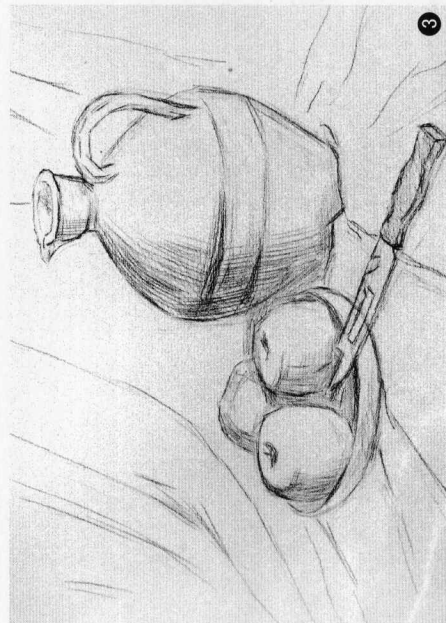
形体结构分析

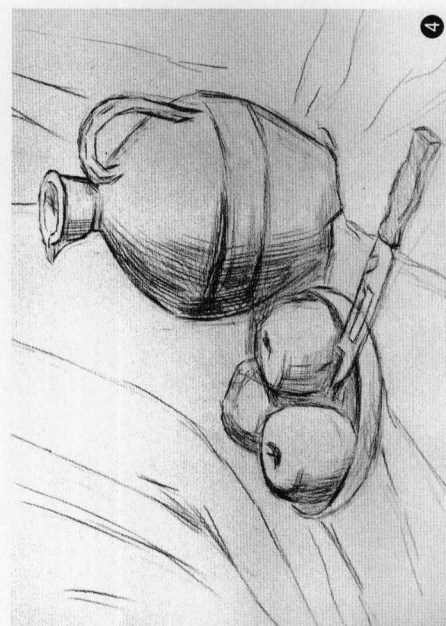
素描是从看不见的东西开始的。

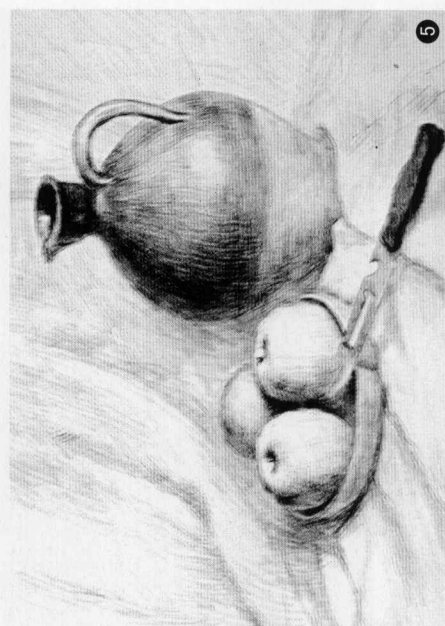
①

③

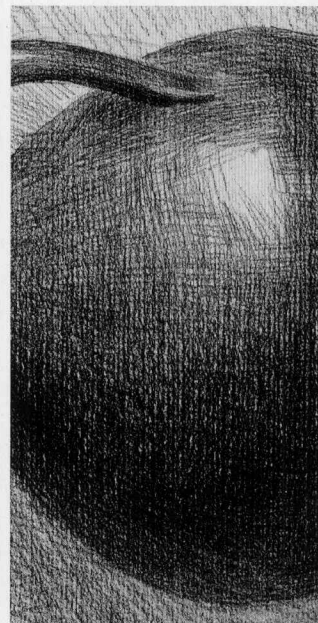
④

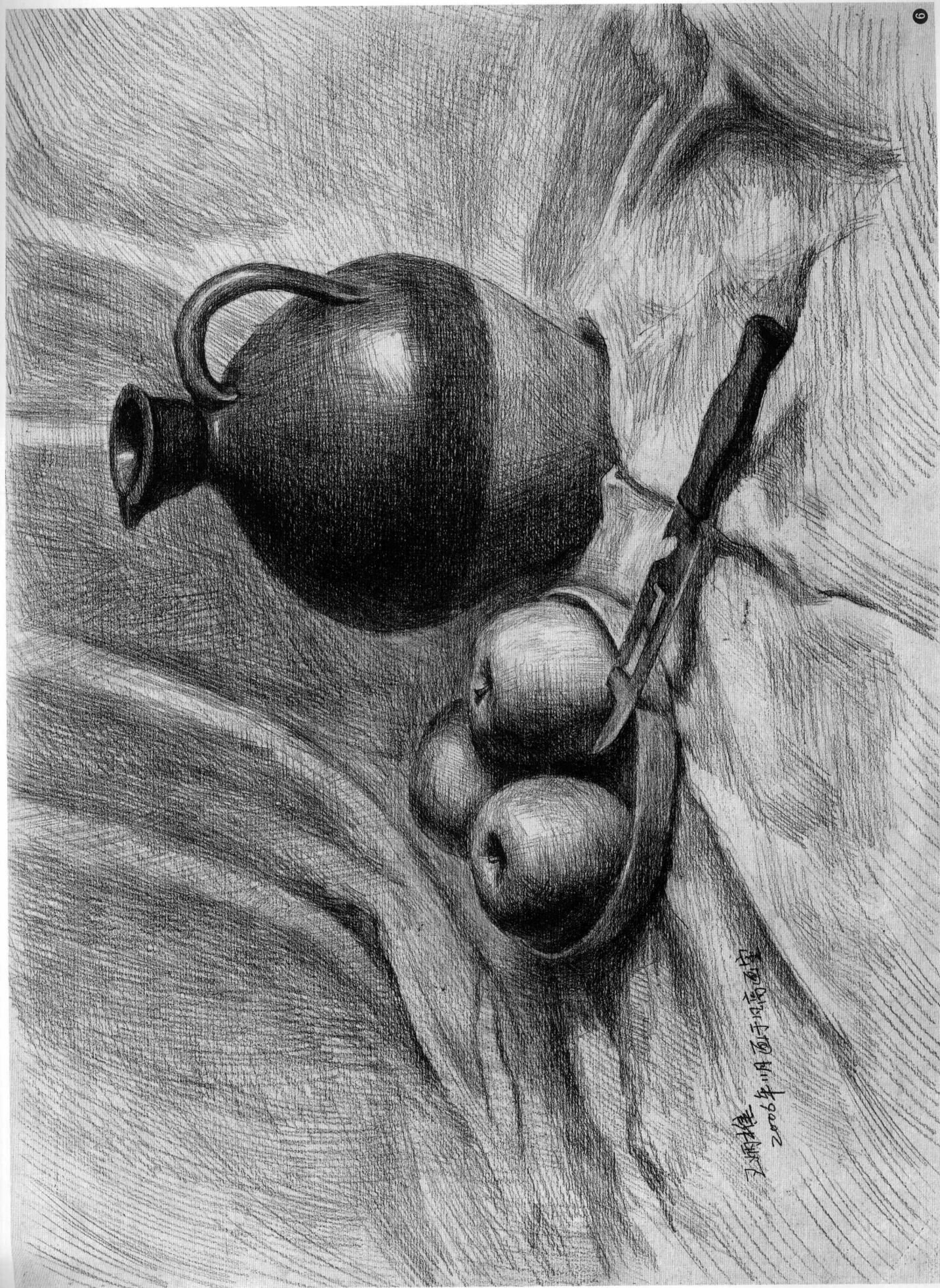

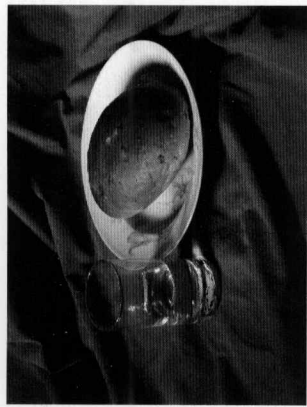
⑤

细节刻画要点

注意线条的铺设走向，高光的处理要准确和虚实有度。

教学要求

本课我们将学习如何表现光滑的玻璃杯，瓷盘和松软的面包。

注意点

玻璃杯的明暗色调较为复杂，要仔细观察。

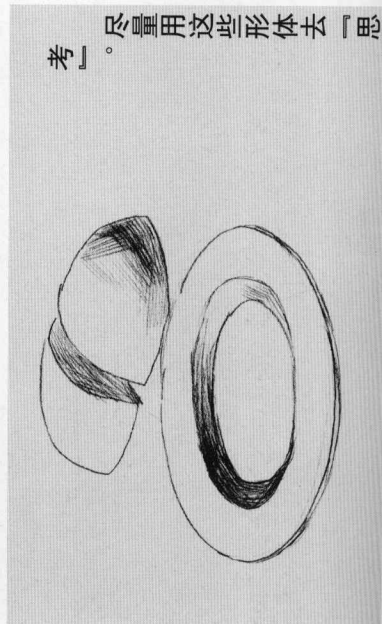
绘画步骤

- ①构图，把三件东西放在合适的地方。
- ②勾出基本的形体轮廓。
- ③画上物体的明暗。
- ④着手衬布的刻画，物体的塑造也要逐步推进。
- ⑤进行细部的处理。
- ⑥从局部到整体进行有序调整，完善画面。

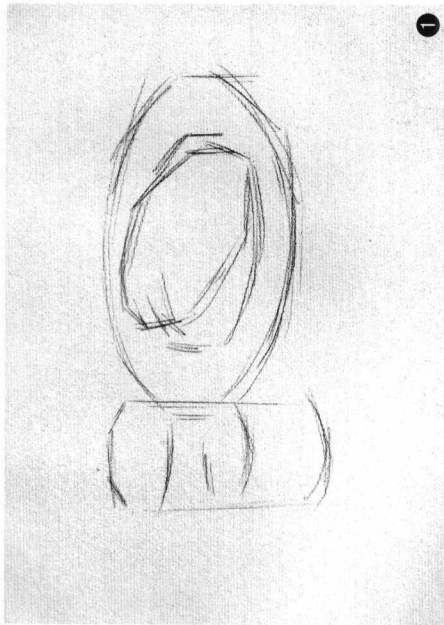
名师点拨

学习静物要循序渐近，从简到繁，先摆一两样来画。

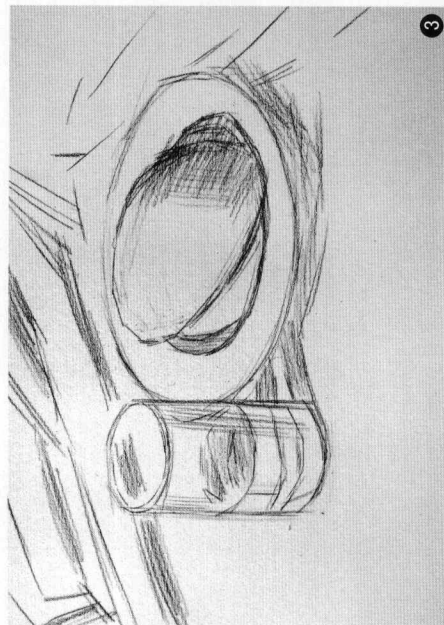
形体结构分析

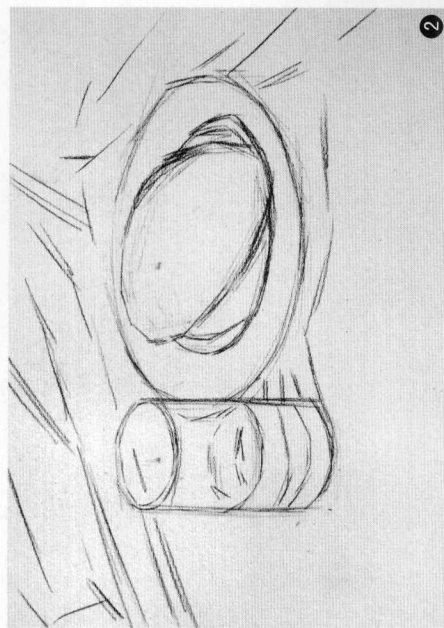
考」。尽量用这些形体去「思

1

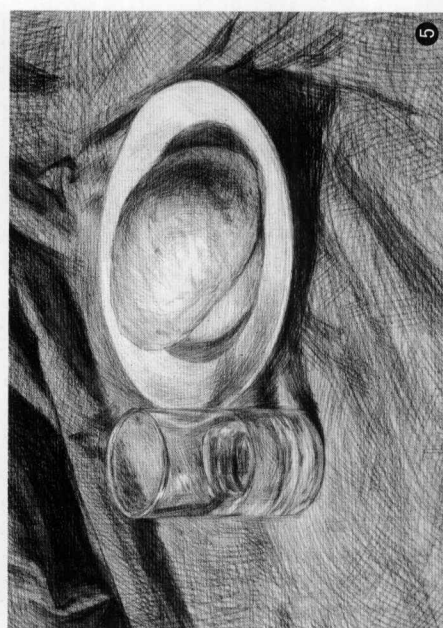
3

2

4

5

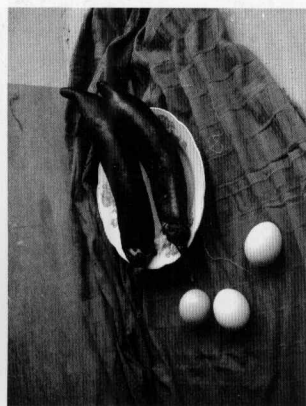
细节刻画要点

盘子的边要表现出它的厚度来。

素描组合静物
2000年5月
王明

教学要求

通过本课练习，我们学习茄子和鸡蛋的表现方法。

注意点

本幅画衬布在构图上起到了生动画面的作用。

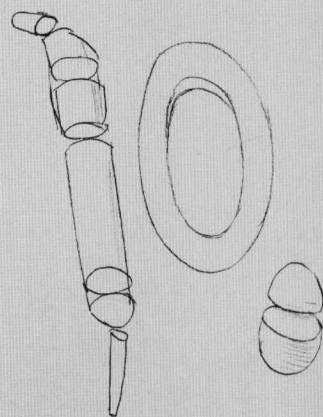
绘画步骤

- ①起形，确立基本的构图。
- ②勾形体结构。
- ③略施明暗。
- ④铺大色调和塑造形体。
- ⑤深入刻画各物体。
- ⑥遵循从局部到整体的原则，调整画面。

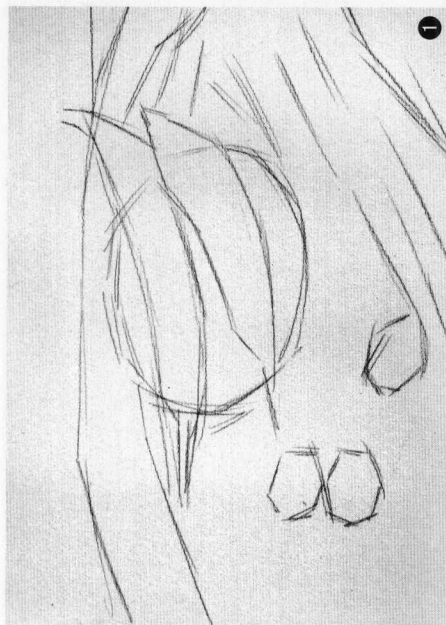
名师点拨

平时可多作构图的练习，构图的原则是多样而统一。

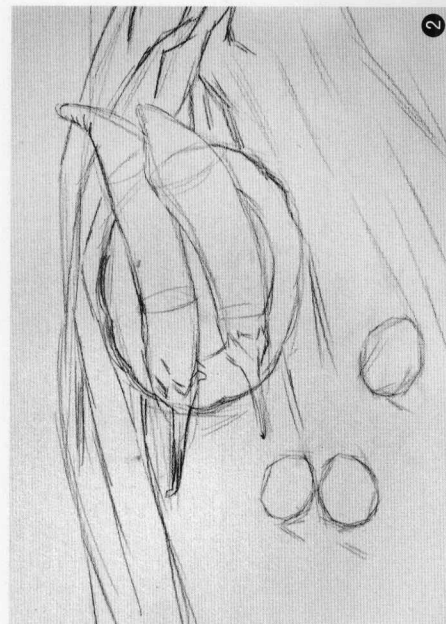
形体结构分析

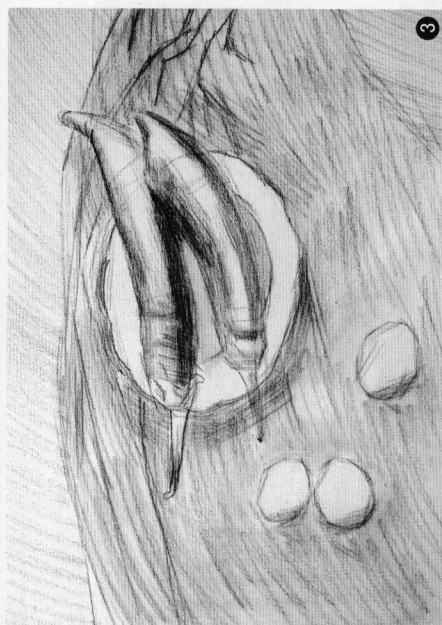
请画出另一个茄子的形体分析图。

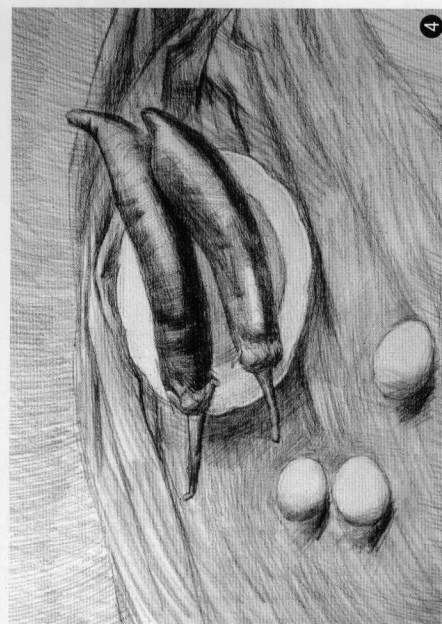
①

②

③

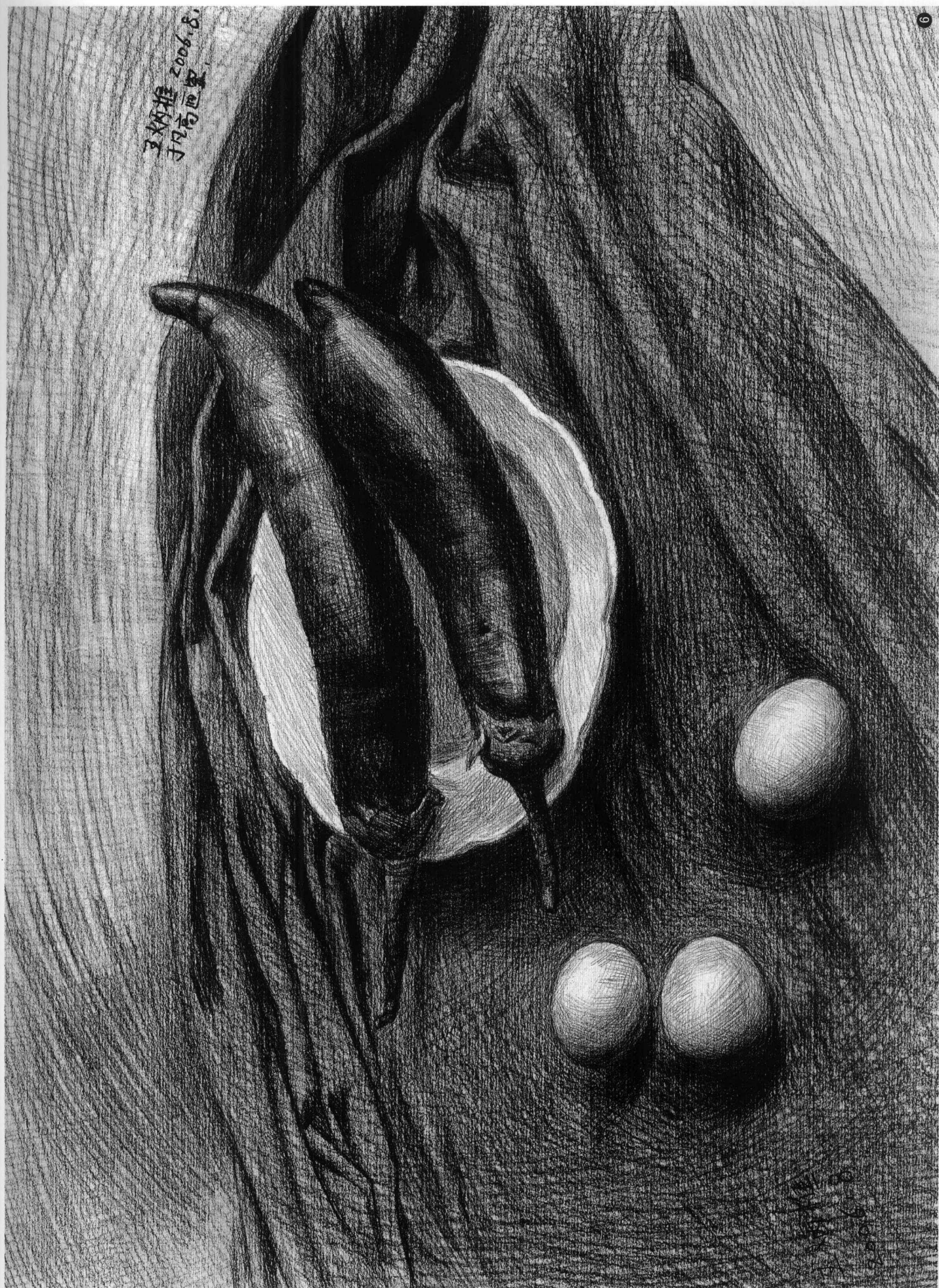

④

细节刻画要点
茄子的边线有微小的起伏，要细致的描绘。注意拉开与盘子的色调对比。

⑤

教学要求

本课我们学习陶罐、芒果和鸡蛋的表现方法。

注意要点

盘中芒果要注意它们的前后、上下遮挡关系，及其质感与鸡蛋的区别。

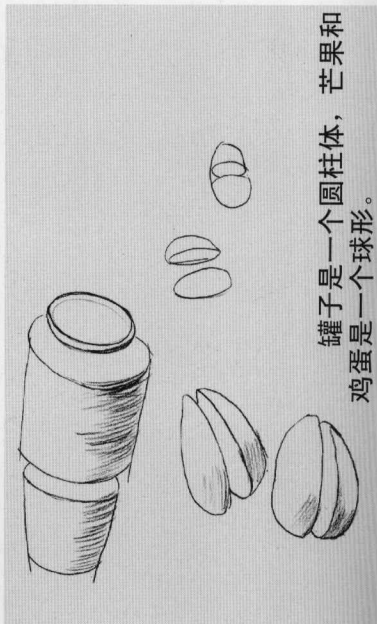
绘画步骤

- ①起形，初步组织画面。
- ②勾画形体。
- ③画物体的明暗。
- ④画出背景的色调。
- ⑤塑造形体。
- ⑥从整体出发，深入调整细节，使画面统一、完善，结束作画。

名师点拨

在摆放静物时，一般情况下是以一个大的物体为主，配上几个小的物体。

形体结构分析

罐子是一个圆柱体，芒果和鸡蛋是一个球形。

2

4

5

1

3

细节刻画要点

罐子的明暗交界线要画得若隐若现。