

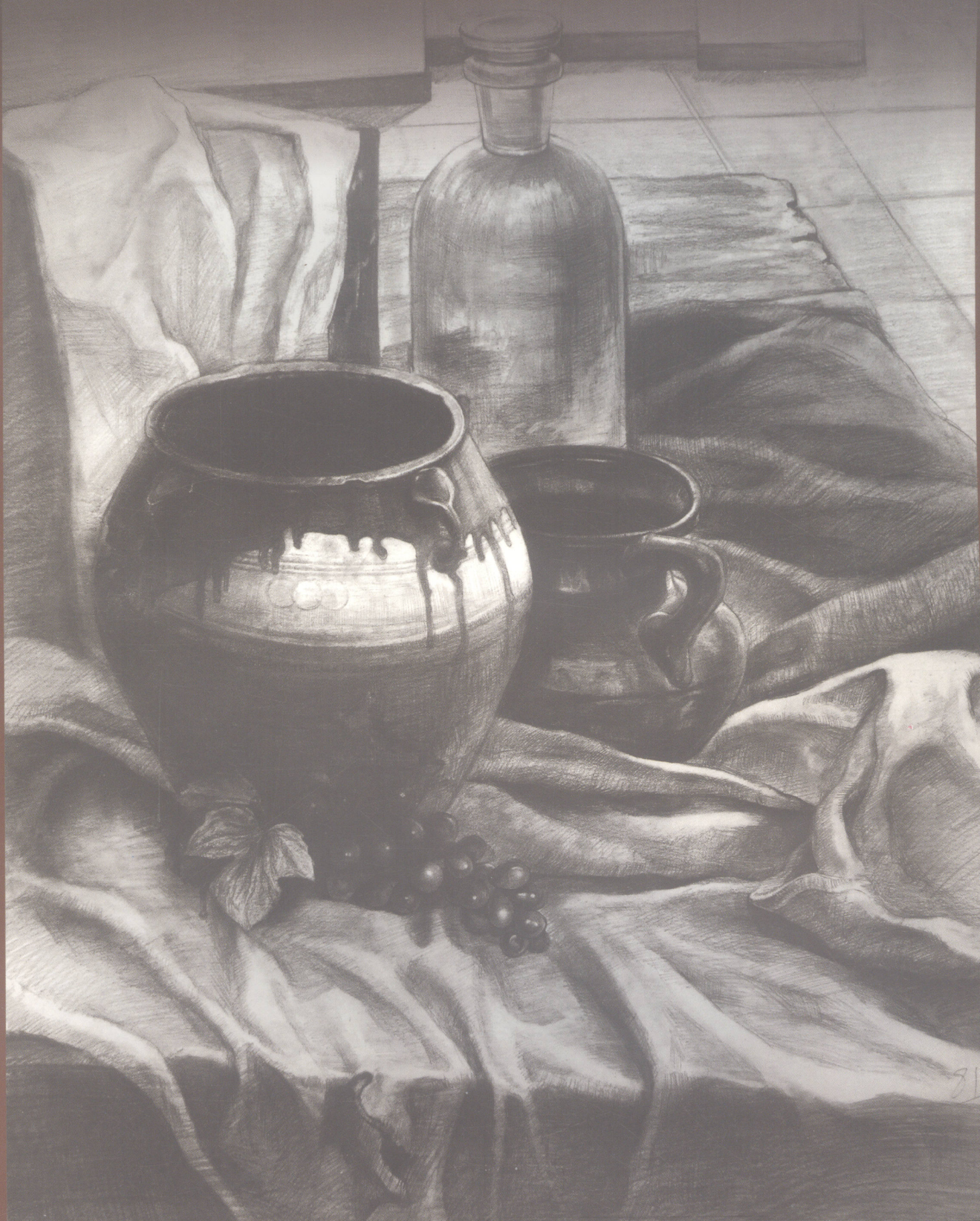
JINGPIN
FANHUA

精品
范画

黄星建 著

江西美术出版社

素描静物

图书在版编目(CIP)数据

素描静物精品范画 / 黄星建著. —南昌: 江西美术出版社, 2007.6

ISBN 978-7-80749-153-8

I. 素… II. 黄… III. 静物画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072445 号

素描静物精品范画

著 黄星建
出版 江西美术出版社
社址 南昌市子安路 66 号
电话 0791-6565832 邮编 330025
网址 www.jxfinearts.com
发行 全国新华书店
印刷 深圳华新彩印制版有限公司
印张 2.5
开本 965 毫米 × 1270 毫米 1/16
版次 2007 年 6 月第 1 版
印次 2007 年 6 月第 1 次印刷
印数 6000 册
ISBN 978-7-80749-153-8
定价 12.50 元

素描静物是造型艺术的基础,它不但训练构图能力和造型能力,而且也是高等美术院校考试的必考科目。素描静物的学习不单纯是为了考试,而且还可以了解造型艺术的规律和观察、表现事物的方法及技巧,学会看,学会画。要学好素描静物,必须掌握科学的方法,做到勤学善思。平时训练时,要多进行不同类型、不同形式的训练。

由于美术院校设置的专业不尽相同,因此素描教学呈现的风格也是多样化的。有些考生比较关注所报考学校的素描的风格特点,于是平时训练时也偏向于对这种风格的模仿,这种投机取巧的方式,是不可取的,也抑制了绘画个性的发挥。就考生而言,首先应该明白素描是考查考生什么?不是虚无的外表和华而不实的风格,而是对事物的观察和表现,是整体地看、仔细地画,突出形体、空间感、质感,其次才是个人的风格。风格不是模仿来的,而是经过长期的实践、理解、感受得来的。

素描的教学体系实际上是很复杂的,但都离不开“观察”和“表现”。

观察

1.首先是对对象的整体了解,即对大体体积和大体动态的了解。不能把视点集中到单个形体上去,观小形中的大形,察小体中的大体。在表现的过程中也不要盯着那些小地方画,否则最后的画面效果会支离破碎,缺乏整体感。整体观察还包括物体之间的前后关系和虚实关系,谁在前,谁在后,以及前后物体之间所产生的空间透视关系。同一个物体中哪个部分在前,哪个部分在后。

2.其次是观察调子。观察调子时先看主要的大的明暗交界线。头脑里要有体积,有空间意识。不同物体之间的颜色差异和因透视所形成的近实远虚。

3.最后是观察物体的质地。检查物体间的不同质地感觉在光线条件下所形成的区别,如粗糙、光滑、透明、坚硬、柔软等。这要求我们始终要以一种整体的眼光来审视形体,坚持局部服从整体、整体统筹局部的观念。

表现

“表现”是整个素描教学实践体系的核心,无论是观察方法,还是不同的技法、技巧等,都要围绕着“表现”进行。一幅画能否成功或完整将直接取决于怎样表现。它体现在以下几个方面:

1.用长短线概括形体整体明暗关系,强化形体的大印象。也

就是用结构线的方法来定出物体的大体位置和各个物体的大体形状。

2.用排线概括形体的大明暗,从明暗交界处往暗部推进,表现形体的大体积。

3.在明暗交界线和投影的地方着力刻画,并加强其对比。注意要用大的长短线、大的排线去表现,要用大的明暗去加强。明暗交界线不是单薄的线,它通常具有面的性质,体的厚度,有了它物体才能立得起、站得稳,如同人的筋骨一般,加强它实际上就是加强画面的大体积。所以,整个作画过程中要反复抓住交界线,把握它的结构和转折变化。

4.深入刻画画面的兴奋点。画面的兴奋点是一个作品的视觉中心,是画面的主题和画面出彩的地方,也是一幅作品所要表达情感、传达画者主观思想情趣的地方,要重点刻画。重点刻画是在整体的明暗和服从大体关系的前提下,对某个物体或者物体的局部做精致的刻画,仔细地表现其转折、调子和质感。丰富这部分的调子,使读者一眼便能看到这里,并从这里玩味你的作品。

基础素描在形体表现上要求严谨,也就是说对物体的形体比例和大的关系要做到认真地观察和塑造,拒绝随意的夸张和变形。对形体要求必须准确,结构严谨,整体概括,千万不能把草率当作粗犷、豪放,也不能以一味地抠细部作为深入而忽略整体。素描考试最基本的要求是形体准确,离开了这点,谈风格、个性、表现等都是没有意义的。

另外,在平时要多角度的训练。考试时,由于环境不能像平时那样,可以自由选择自己喜欢的角度。因此,平时练习的时候,要从各种不同角度去画同一组静物。其次,进行多种光线的适应训练也很有必要。在考场上可能会遇到各种光线,有时考场设在普通教室,有时甚至在大礼堂、食堂内进行,不像在专门的素描教室里那样有理想的采光。因此,平时除了要有意识地在各种光线条件下画同一组静物之外,特别要强调对结构的理解和表现。因为光线可变,而结构永远不变,这是以不变应万变的最根本的对策。只有在充分理解和掌握了结构的基础上才能表现好物体表面的光影关系。

“世上无难事,只怕有心人”。基础训练是枯燥的,同时也能陶冶心性,训练观察和表现能力。在训练中,只要以科学的方法和坚韧不拔的意志加以学习,学好素描就不再是难事。

C O N T E N T S

前言	1
结构素描的画法	2
香蕉的画法	5
光影不锈钢物体的画法	6
光影组合素描的画法	8
石膏的组合素描的画法	11
食物组合素描的画法	16
玻璃器皿的画法	20
蔬果的画法	22
陶器的画法	24
精品范画	26

结构素描的画法

结构素描是在对物体深入分析的基础上，用线条表现形体外部与内部结构的素描表现方式。

物体的结构线是在对形体深刻理解的基础上提炼出来的，是对物体外在和内在结构的概括。在对物体进行理性分析的前提下，再感性地进行表现。线条的粗细、虚实、浓淡、长短都是作品具有美感的重要因素，它们来源于对形体的理解和认识。结构素描忌讳对线条的单一描摹，而是要通过不同的线条表现方式来艺术地表达物体的空间结构关系。

步骤详解

1. 确定物件在画面上的位置，用长直线拉出所有物件外轮廓，再画出各个物体的大体形状。

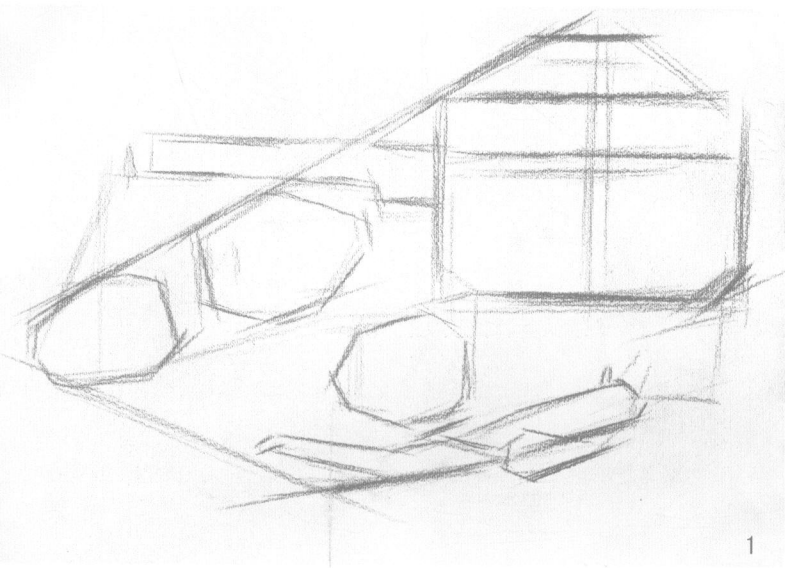
2. 画出物体的细节轮廓及大体结构。

3. 用较宽的粗线画出物体投影，并将形体结构细化。

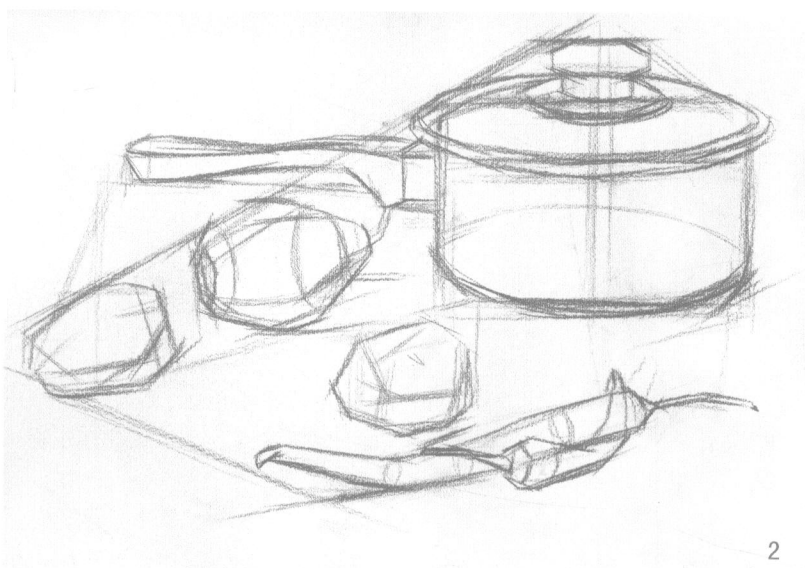
4. 画出画面上的暗部，注意形体的前后关系和转折关系。

5. 仔细刻画物体，丰富灰色调子。

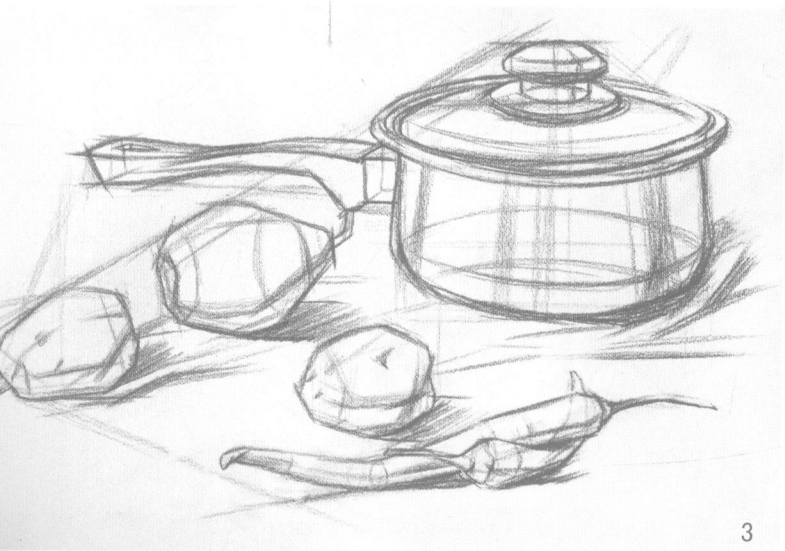
6. 完稿。整体调整画面。

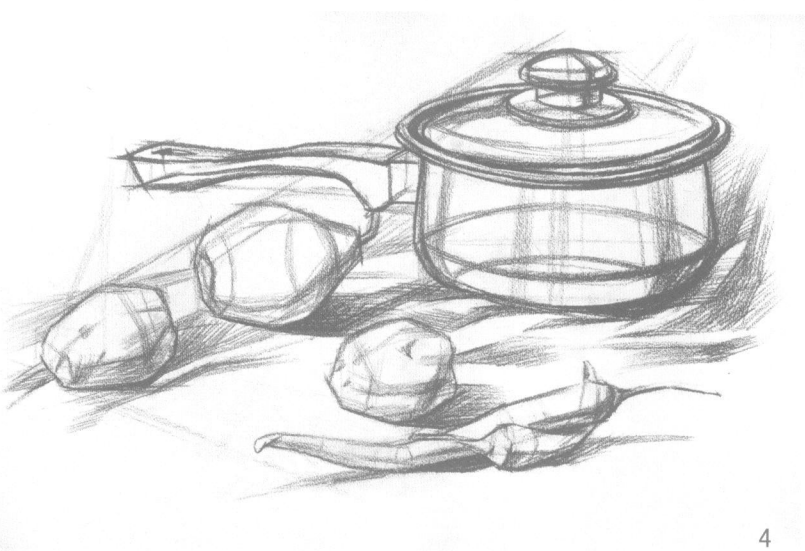
1

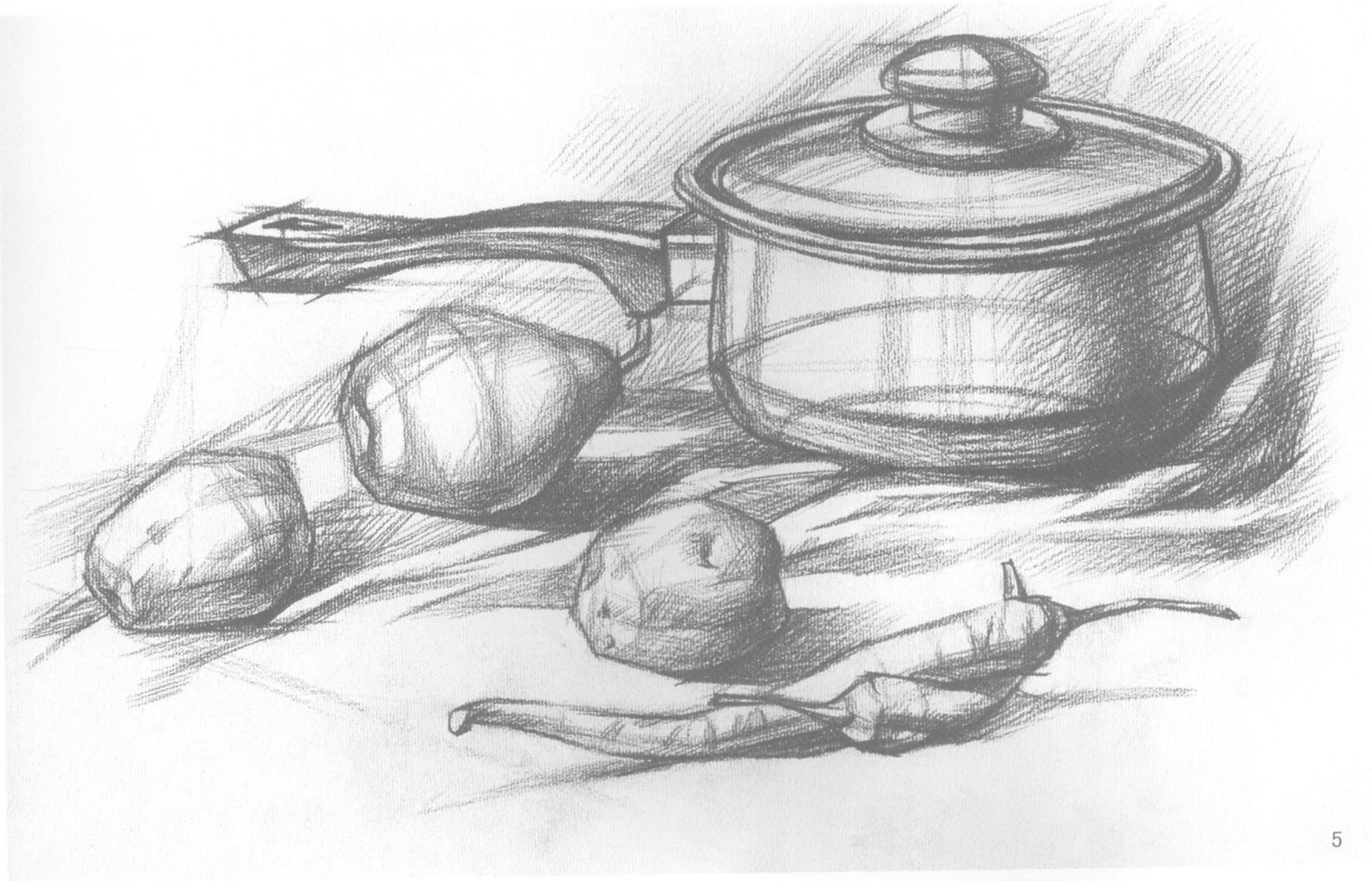
2

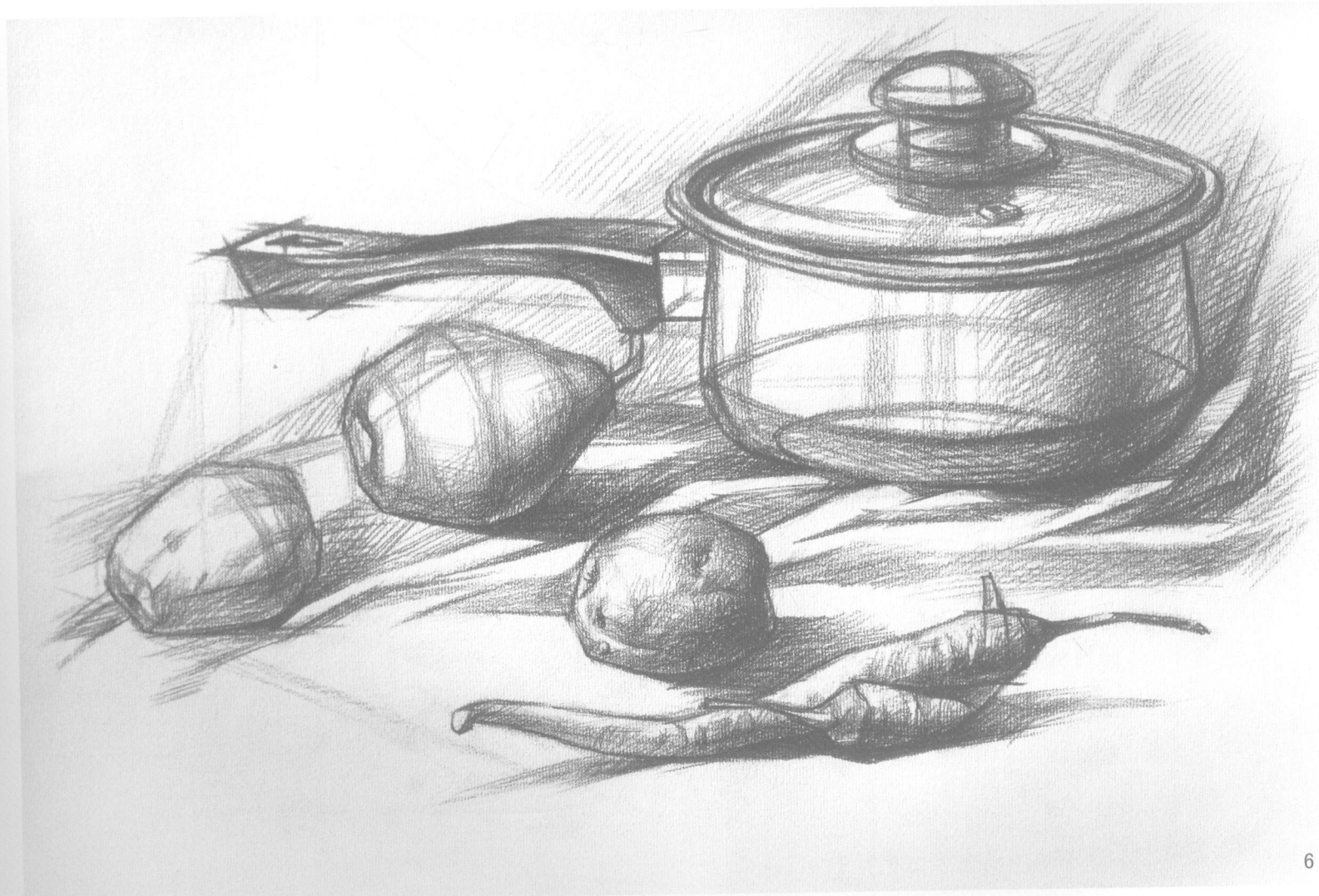
3

4

5

6

步骤详解

1. 在画面上确定物体的适当位置，用长直线把所有物体的外轮廓连起来。

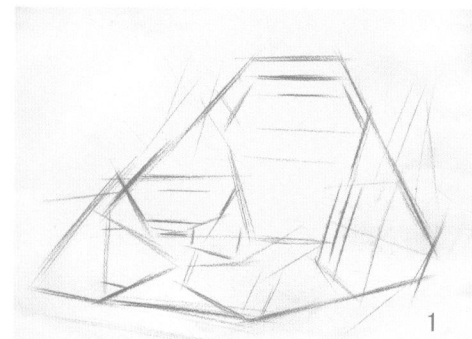
2. 概括地画出物体的大体轮廓。前面物体的线条较重，后面的物体线条较轻，以突出物体的空间感。

3. 进一步细化物体的外部轮廓和内部结构以及转折关系，用比较粗的宽线画出物体的明暗交界，物体外部结构线表现明显，隐藏的结构线条画虚。同样，用深浅不同的线条画出前后物体的空间关系，并画出物体的投影位置。

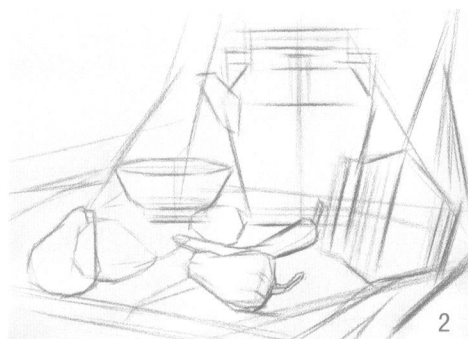
4. 用单一朝向的线条在物体暗部和投影位置画一遍。注意画面上前后物体的调子深浅的变化，在上调子的时候不能盖住物体的结构线。

3

1

2

4

5. 调整完成画面。

5

香蕉的画法

步骤详解

1. 画出物体的大体轮廓。

2. 画出物体暗部，表现出大体明暗。

3. 进一步刻画物体细部，注意形体的转折关系。

4. 调整画面的大体关系，丰富画面层次。

5. 仔细刻画，突出香蕉的体积感，调整完成。

1

2

3

4

5

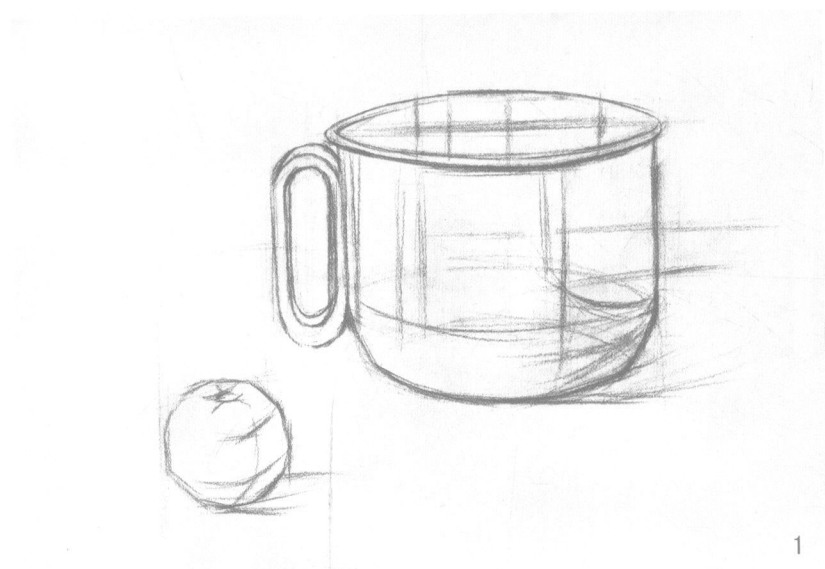
光影不锈钢物体的画法

光影素描就是在深入理解物体内在结构的基础上，表现光线照射在物体表面上所形成的明暗关系。在画光影素描的时候，首先应该对物体的外形做仔细的观察和分析，无论对象有多么复杂，都要概括地理解和分析。光影随形体转折产生变化，不能被物体表面的细节和杂碎的光点所迷惑。其次要分清单个物体与其他物体之间的相互关系，如虚实、强弱、前后等的对比。

步骤详解

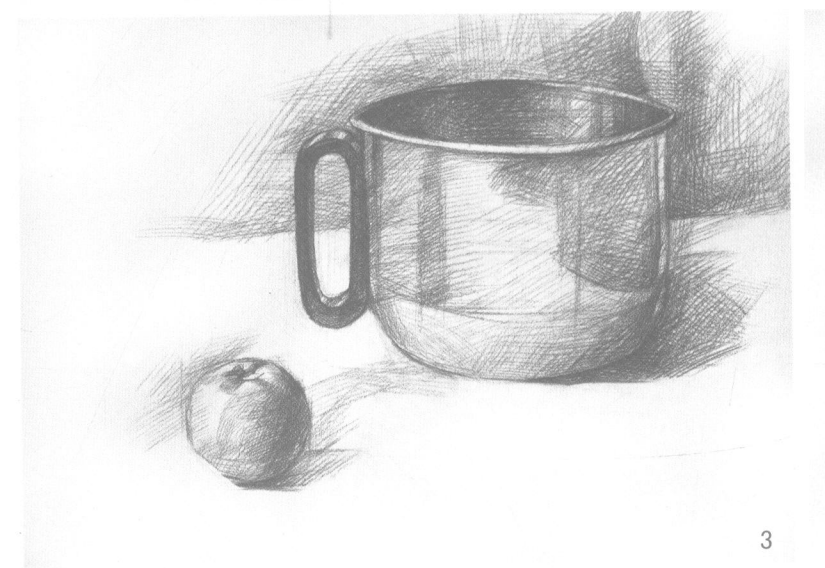
1. 构图确定大形，交代出物体明暗交界线和投影的位置。
2. 画出物体暗部和投影的调子。
3. 深入表现物体的转折关系。
4. 仔细刻画物体细部，同时注意整体关系。
5. 调整物体主次关系，将物体质感充分表现出来。
6. 刻画丰富细节，完成画面。

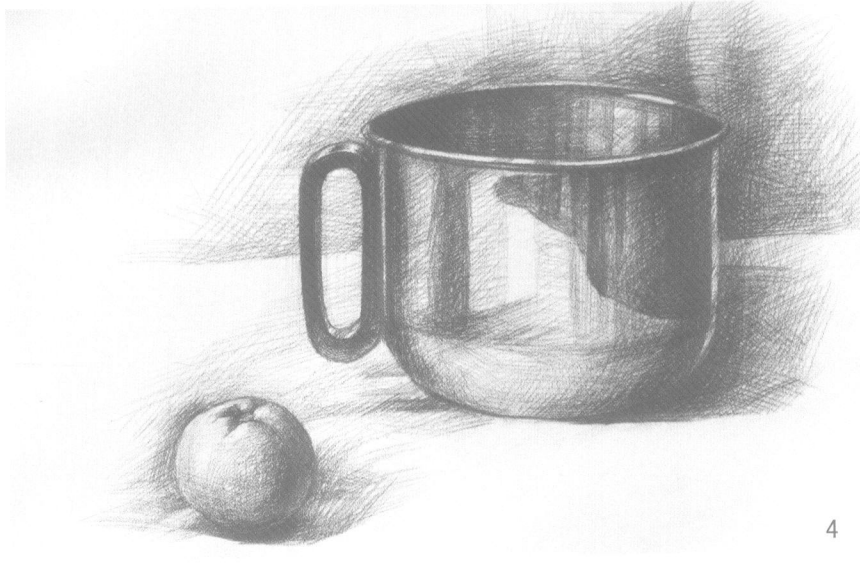
1

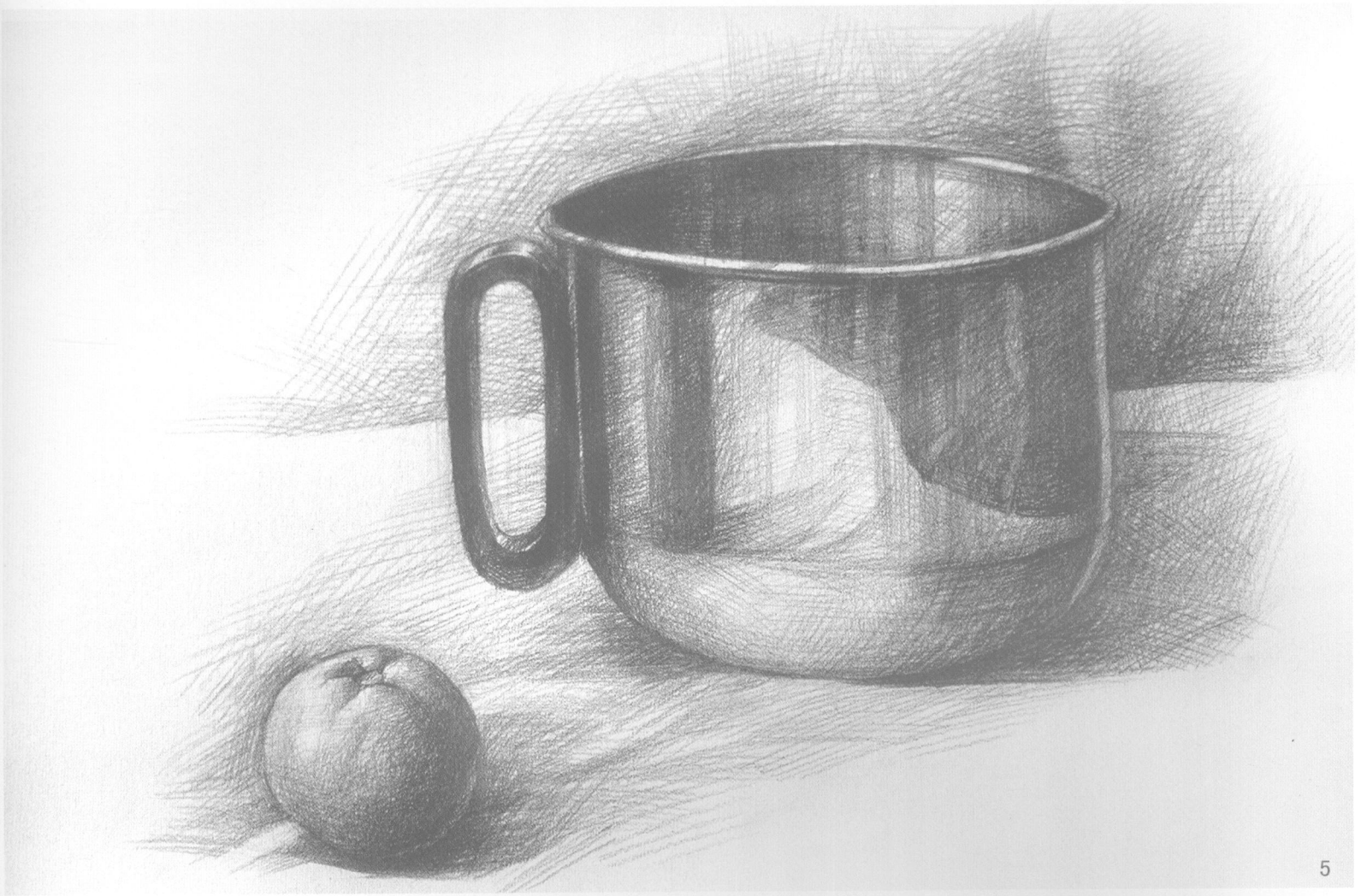
2

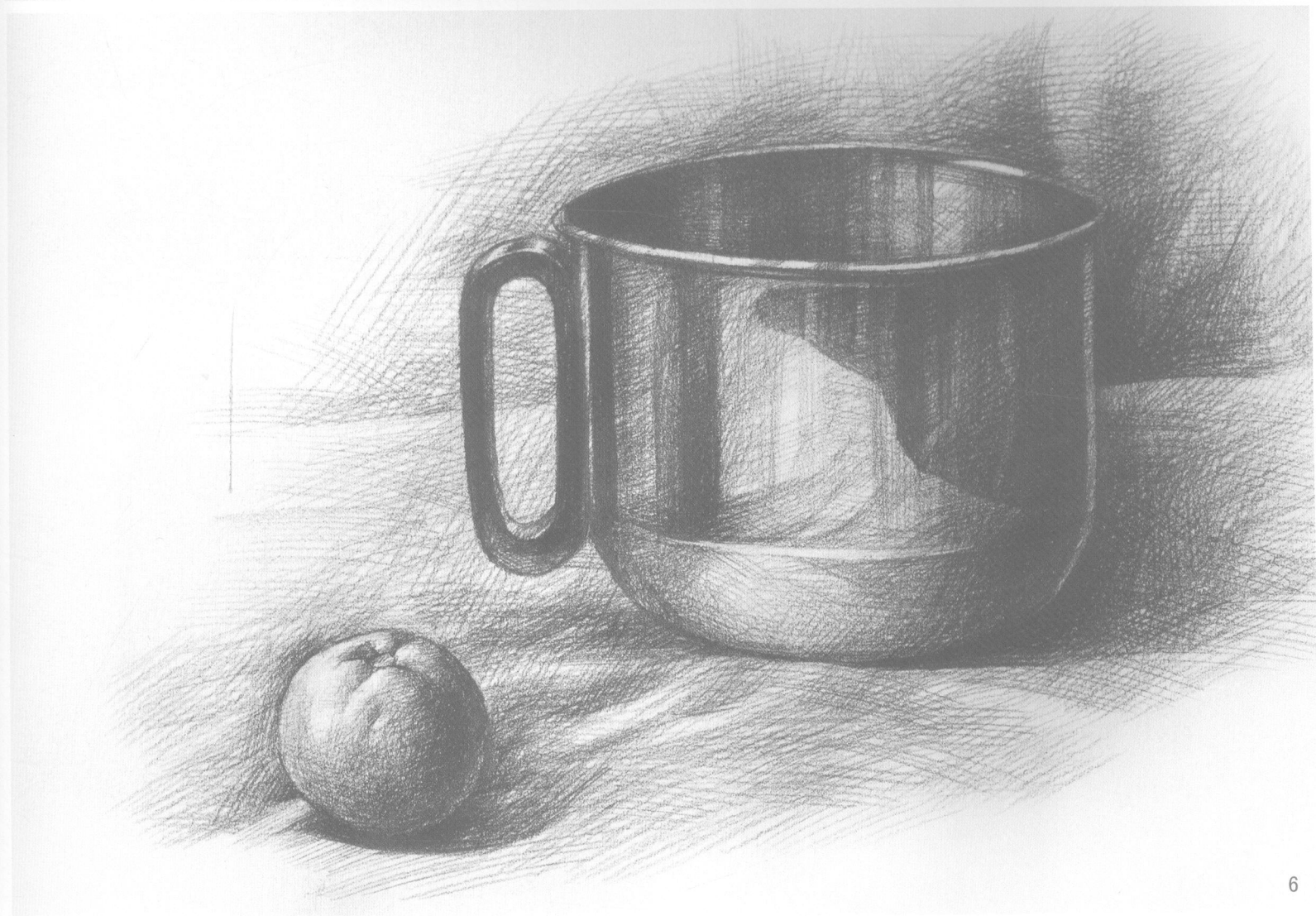
3

4

5

6

1

2

3

步骤详解

1. 画出所有物体的外形，再在里面找出单个物体的大体轮廓位置。

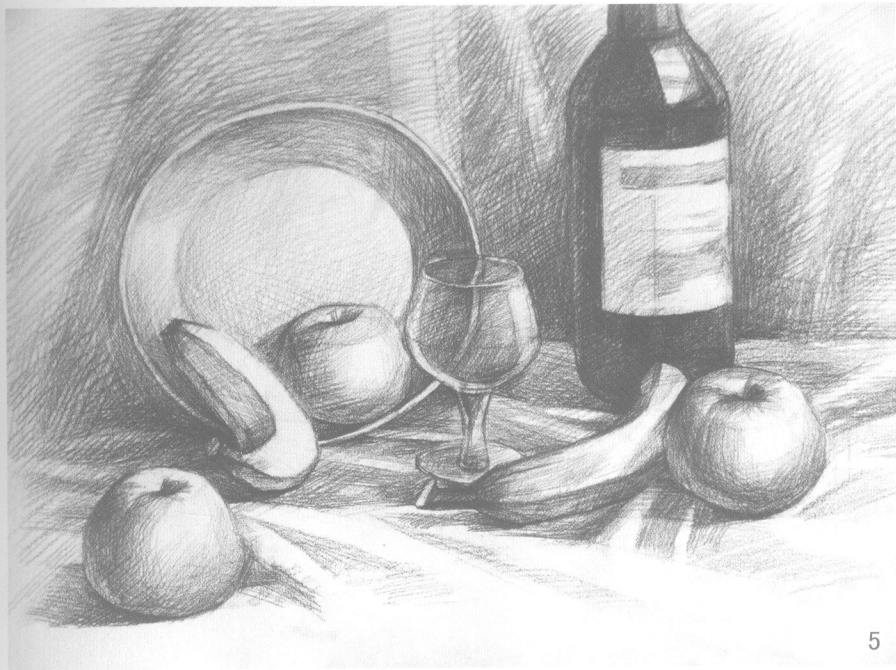
2. 仔细地表现出物体的大体形状，画出它们的结构线。

3. 根据主次和前后关系，强调物体的轮廓和虚实对比。

4. 画出物体的暗部及投影，同时用调子拉开衬布的立面和平面的明暗对比。

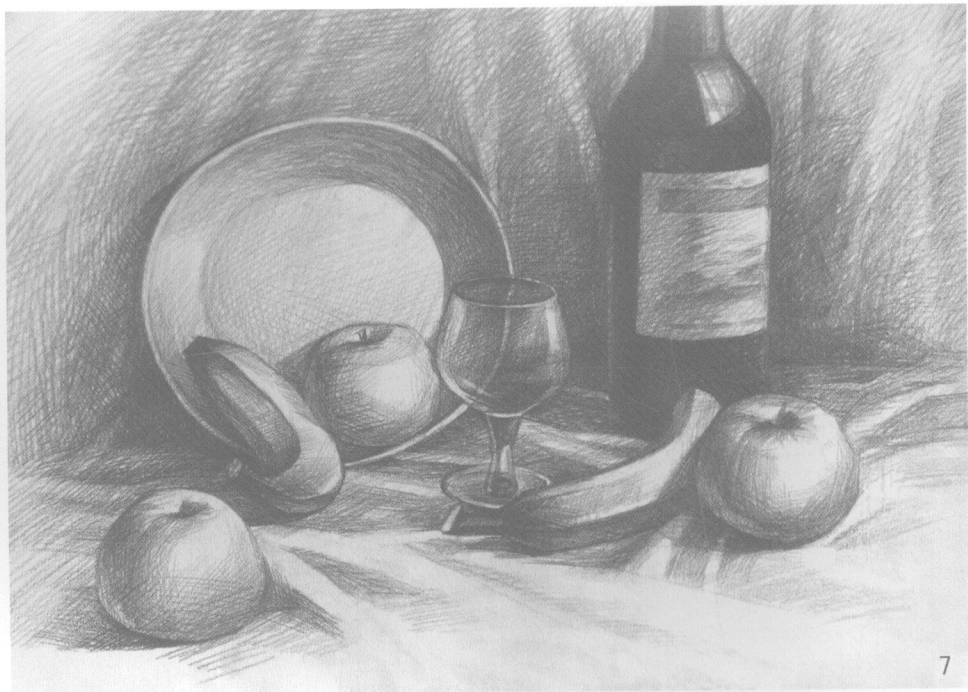
4

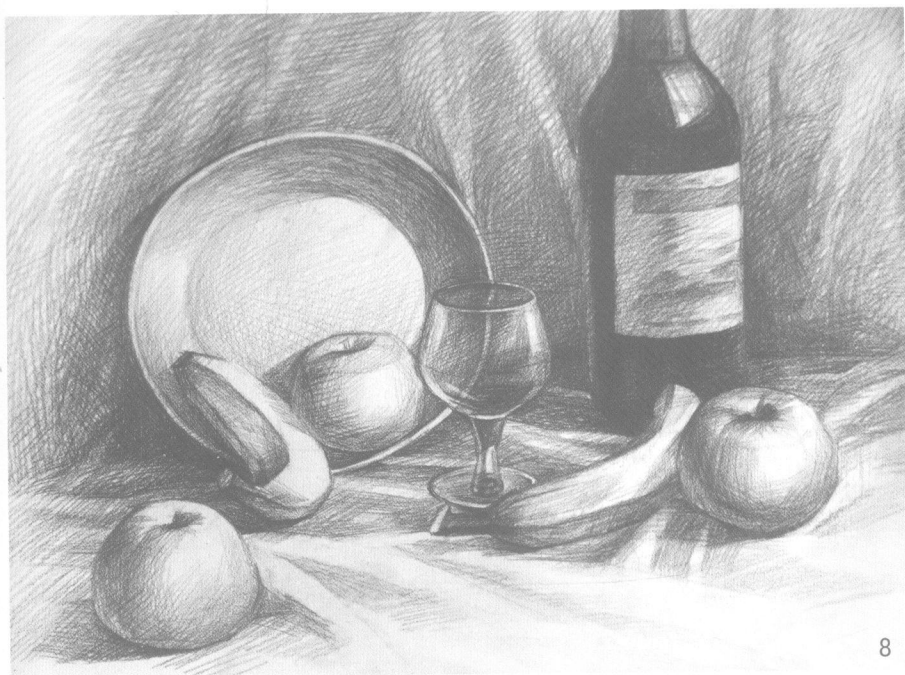
5. 根据对象，逐步加深物体的色调，同时保持各个物体的转折所形成的深浅对比关系。

6. 先从深色物体开始，以转折关系为依据，画出形体不同朝向所产生的明暗变化，调子的深浅不要一次画到位，必须为后面的整体调整留有余地。

7. 对所有物体进行刻画，注意物体的前后和明暗差异。

8. 对物体细部进行刻画，注意不同质感的物体所产生的区别。

9. 逐渐丰富形体的调子，并通过调子表现出物体间的固有色。

10. 调整物体的虚实、前后、明暗关系，将衬布的立面和平面对比以及前后的空间关系表现出来。

9

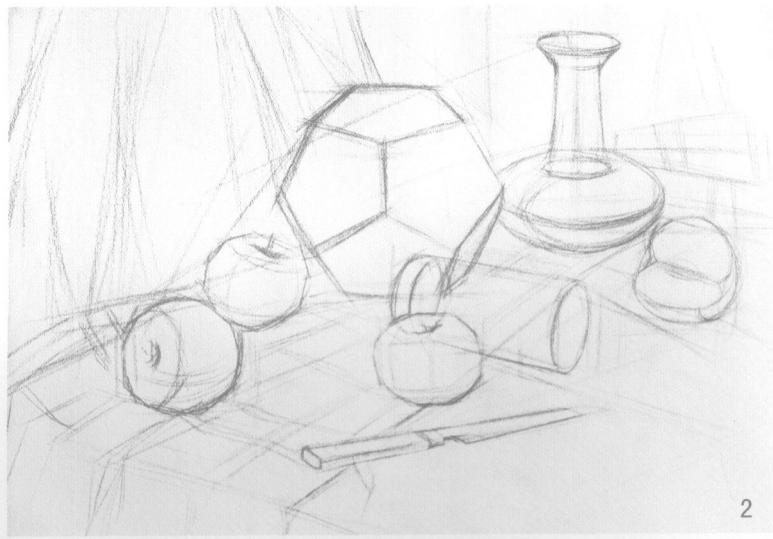
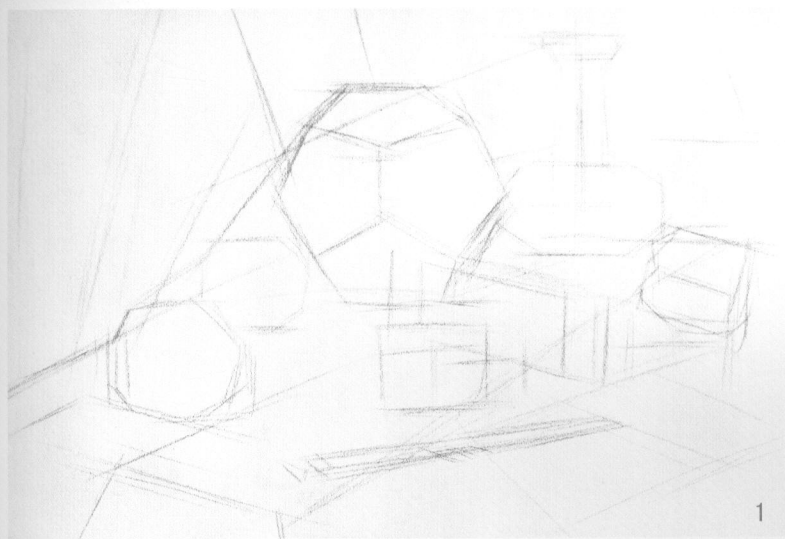
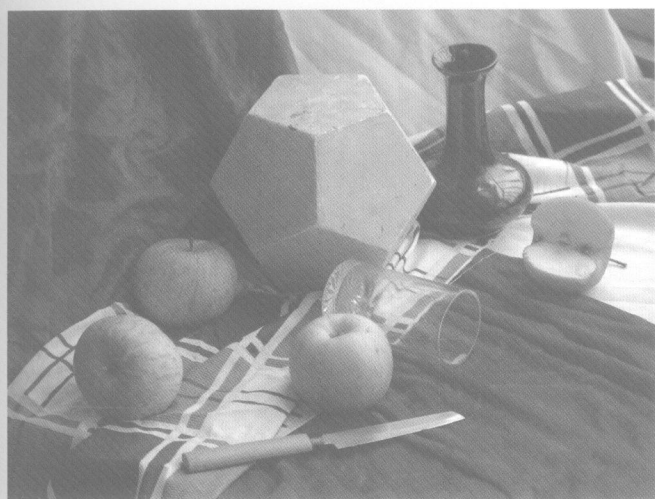
10

步骤详解

1. 以较长的直线在画纸上确定出物体的大致位置和形状，对物体的大小，根据透视规律适当地加以夸张处理。

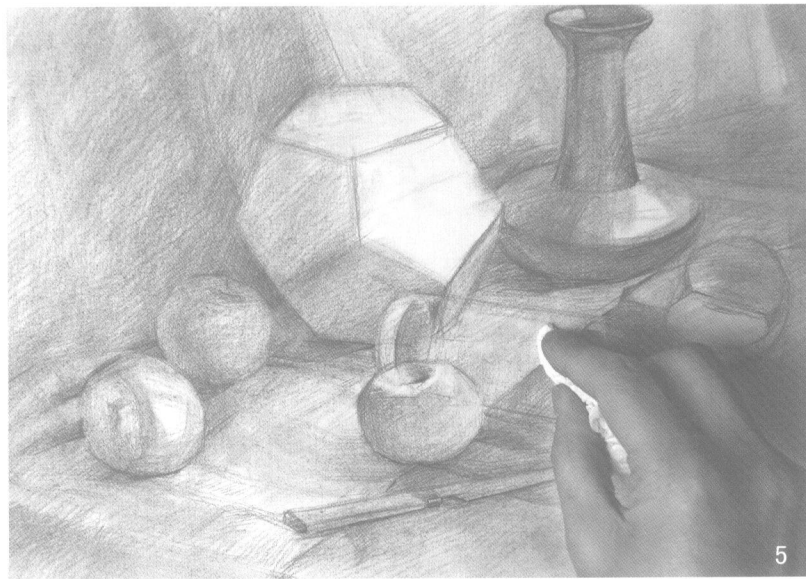
2. 进一步细化物体的轮廓，交代出物体的结构关系。

3. 用比较单一走向的线条把所有物体的暗部画一遍，线条的深浅以能看出物体轮廓和结构线为宜。

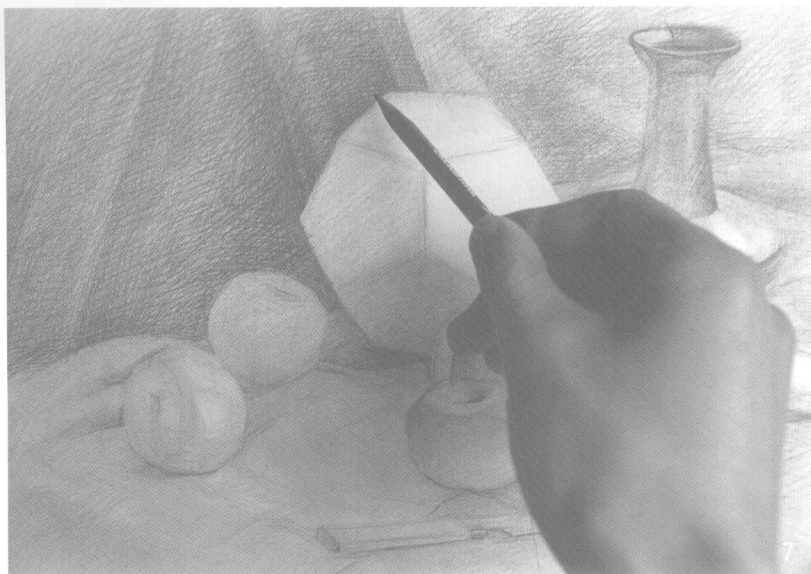
4. 逐渐开始表现物体的转折和细部明暗关系，调子的线条随形体转折而变化。

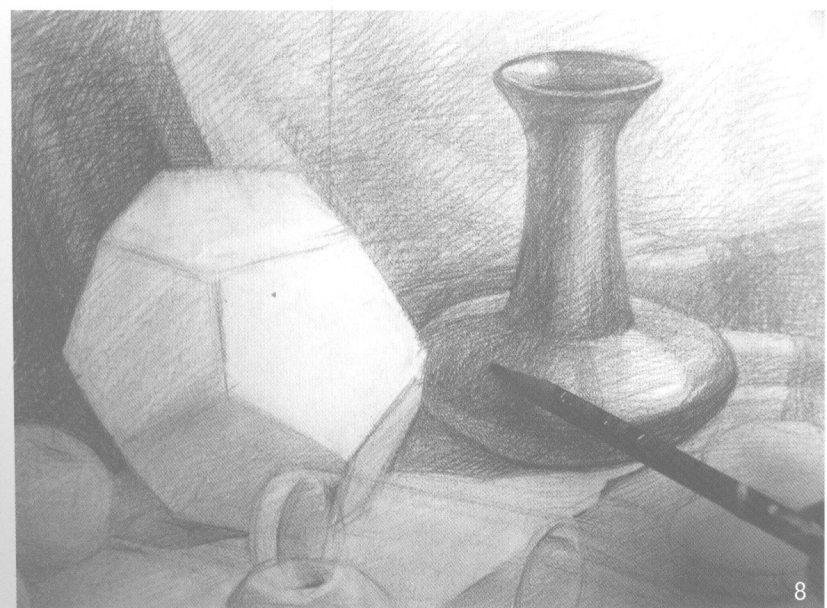
5. 为了让画面的深色调更加丰富，采取擦抹的方法：用干净的面巾纸在画面上擦抹一遍，根据明暗关系，控制好手指的力度。

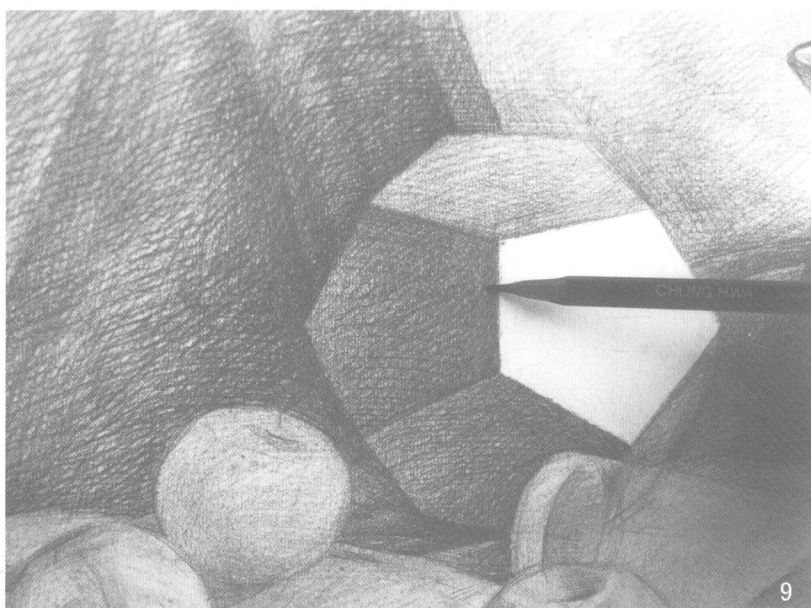
6. 用面巾纸擦抹后的效果。

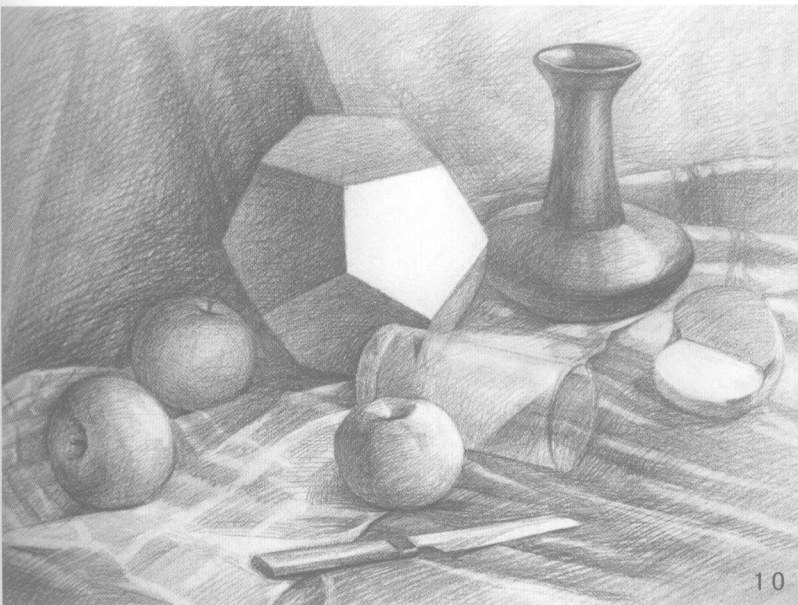
7. 在擦抹后的画面上，从画面后面的物体开始进行刻画，调子不能一次画到位，要为后面的整体调整留有余地，一般画到七成深即可。

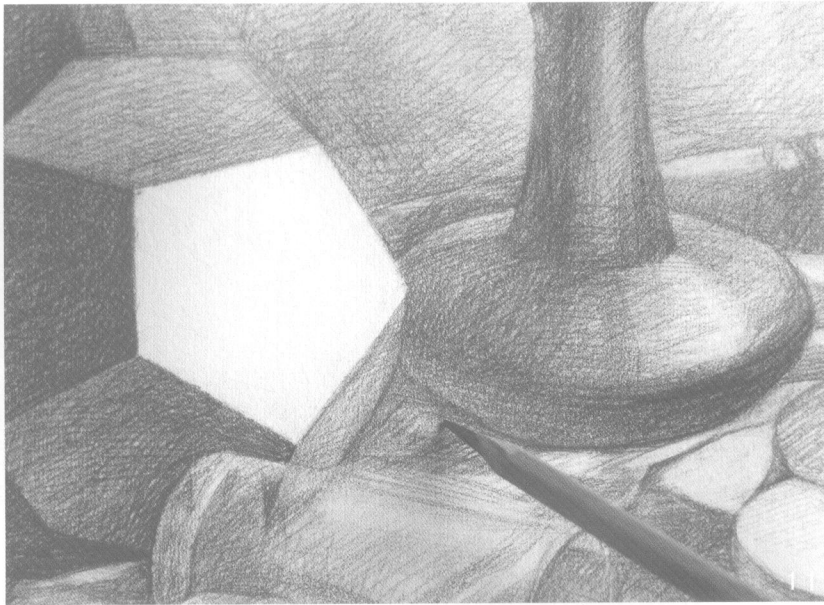
8. 按照前后的位置关系开始刻画后面的花瓶，应该概括地表现该物体的转折关系，把物体理解成球体或柱体，不要被表面的反光和影子所迷惑，以免破坏整体的画面效果。

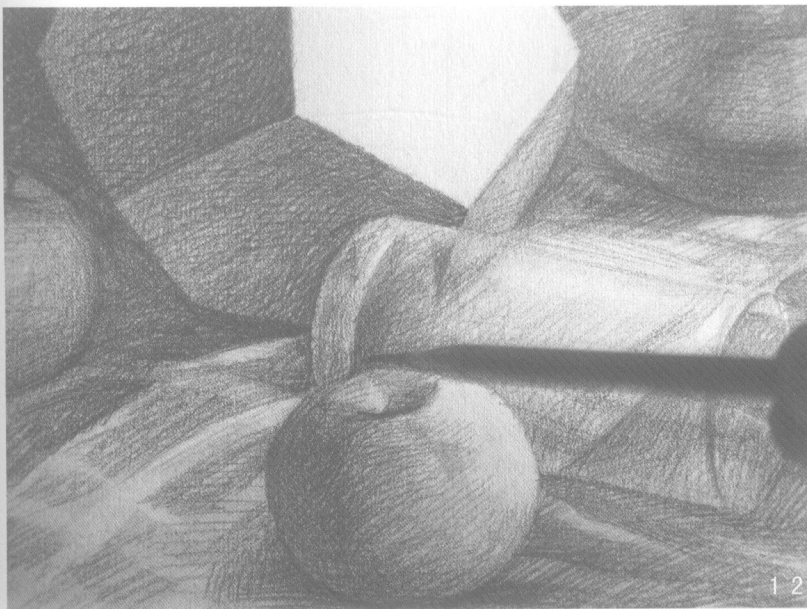
9. 在画石膏分面体的时候，要根据对象的不同朝向的面画出不同的深浅，略强调明暗交界线，把高光面处理成白色。

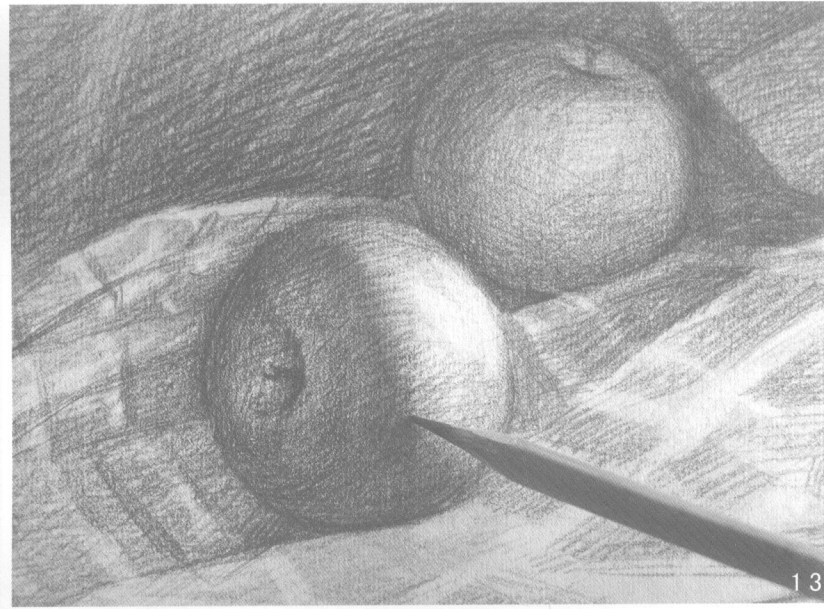
10. 对画面上各个物体整体表现后的效果。

11. 再一次回到局部，对物体局部做仔细的刻画；仍然从远处的物体开始，强调细部的转折关系和投影的深浅对比。

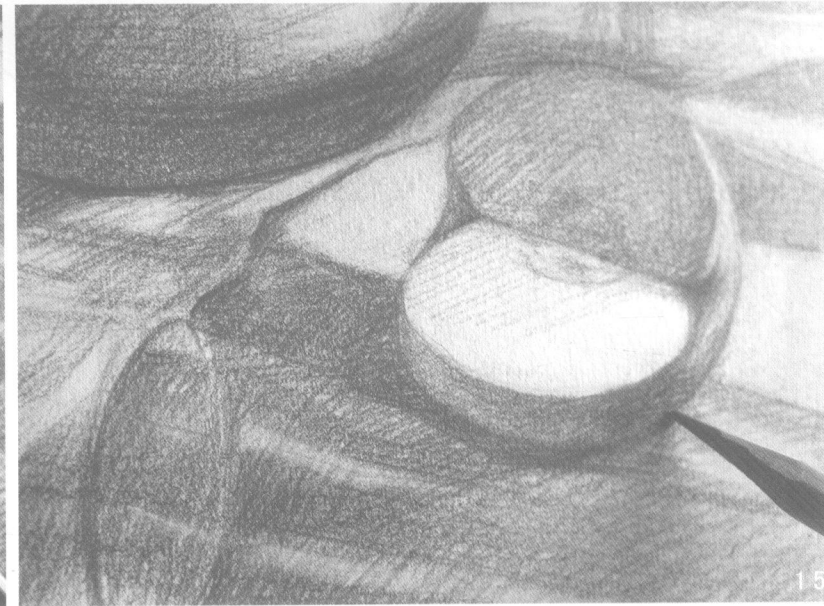
12. 在刻画玻璃杯时，要将对象理解成圆柱体来表现大体明暗，同时对象又是透明的。所以，要把透过的形象表现出来，这个阶段仍然以整体表现为主，暂时不要关注细节上的东西。

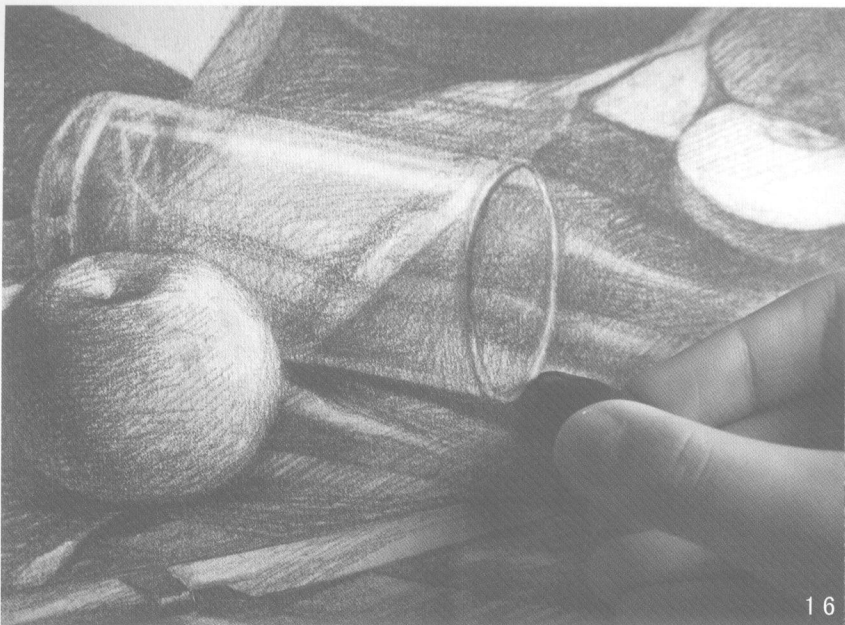
13. 对苹果这个角度的明暗关系的表现有一定难度，同样先不管其暗部的结构，先把整个球状感表现出来，强调明暗交界线后，再画暗部里的细节。

14. 刻画衬布。实物上的方格在画的时候做了简化处理，目的是通过简化突出主要物体。对透过玻璃杯的布纹以及其转折交代不宜太明显，以突出玻璃的质感。

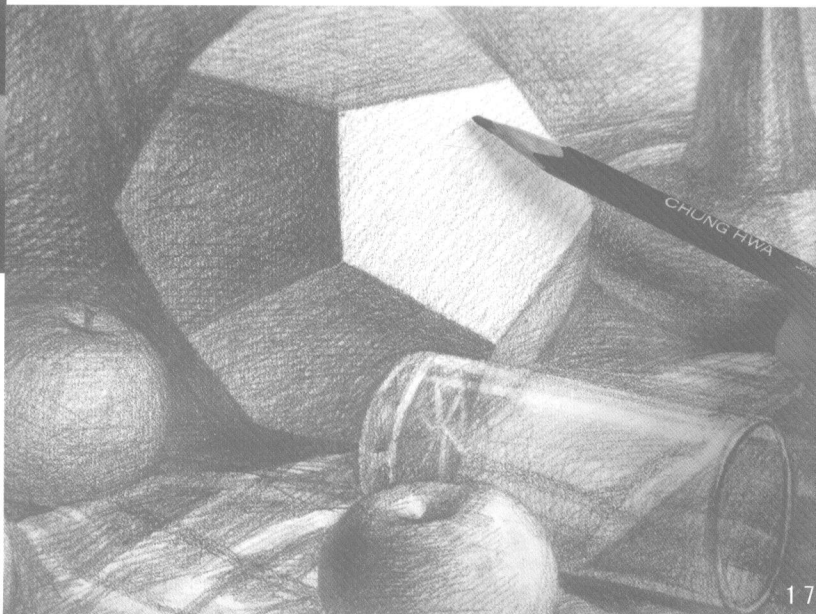

15. 远处剖开的苹果，在刻画它的时候既要交代出不同面的转折，又要画出表面的颜色差异，同时由于在画面上处于较远的位置，所以要虚化处理，以拉开画面上物体的前后关系。

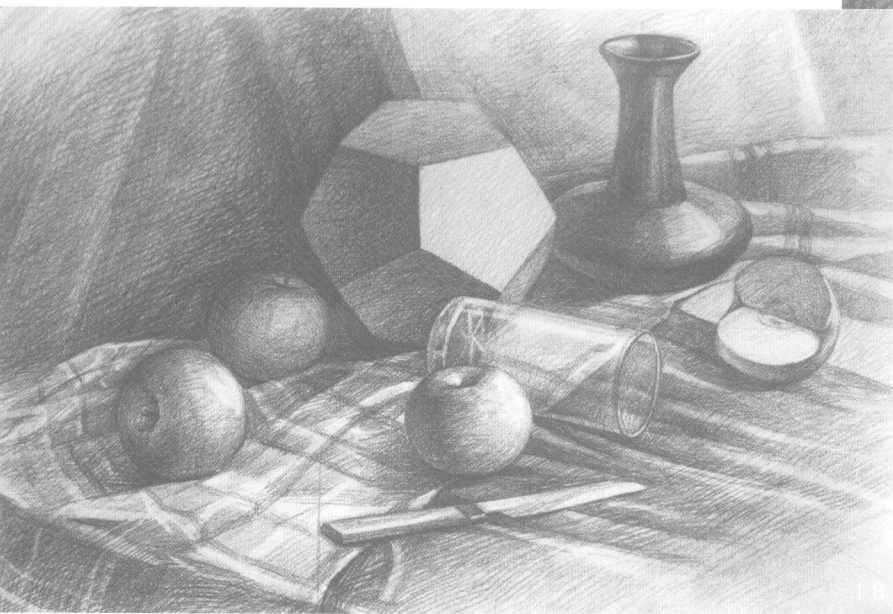
16

16. 用橡皮擦（建议使用可塑型橡皮擦）擦出玻璃杯的高光。

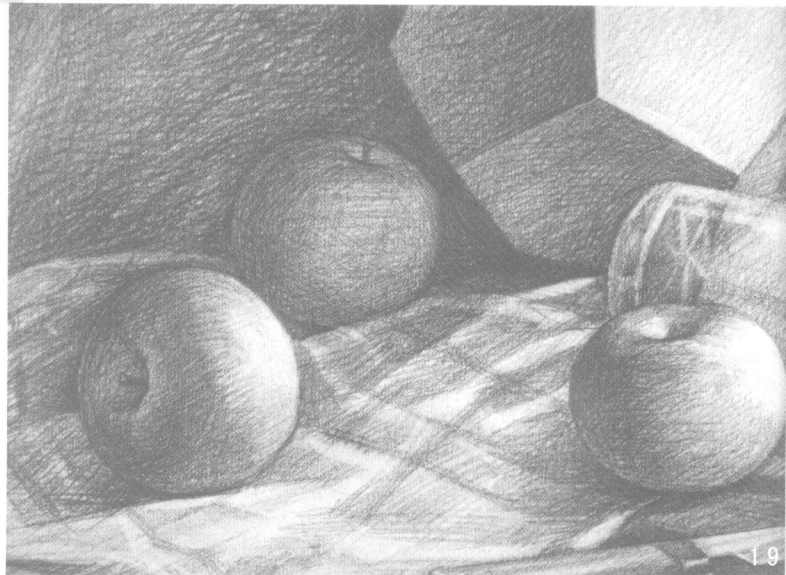
17

17. 用硬号铅笔画出石膏体的高光面。

18

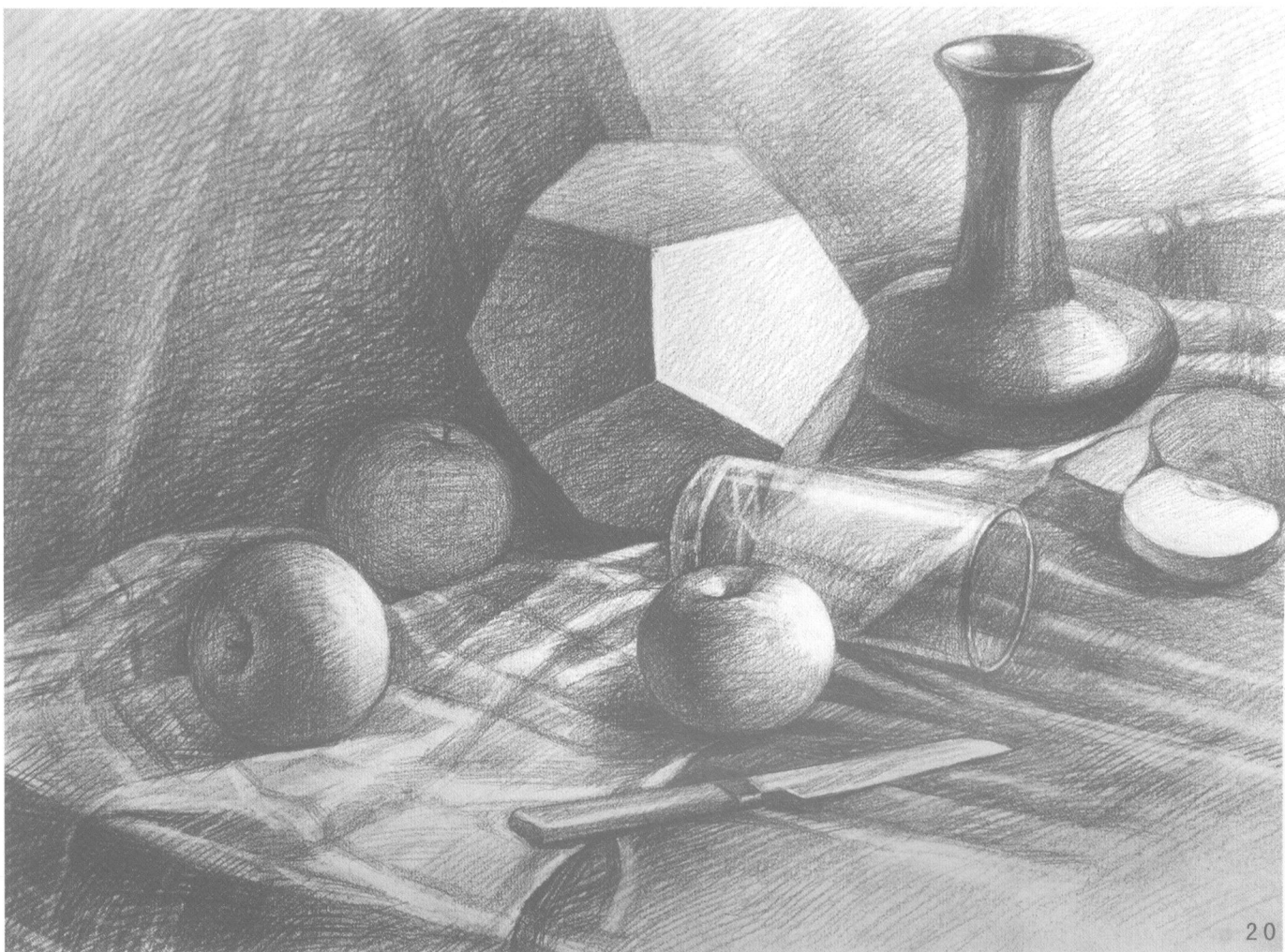
18. 回过头再对画面做整体的调整，拉开物体的前后关系。

19

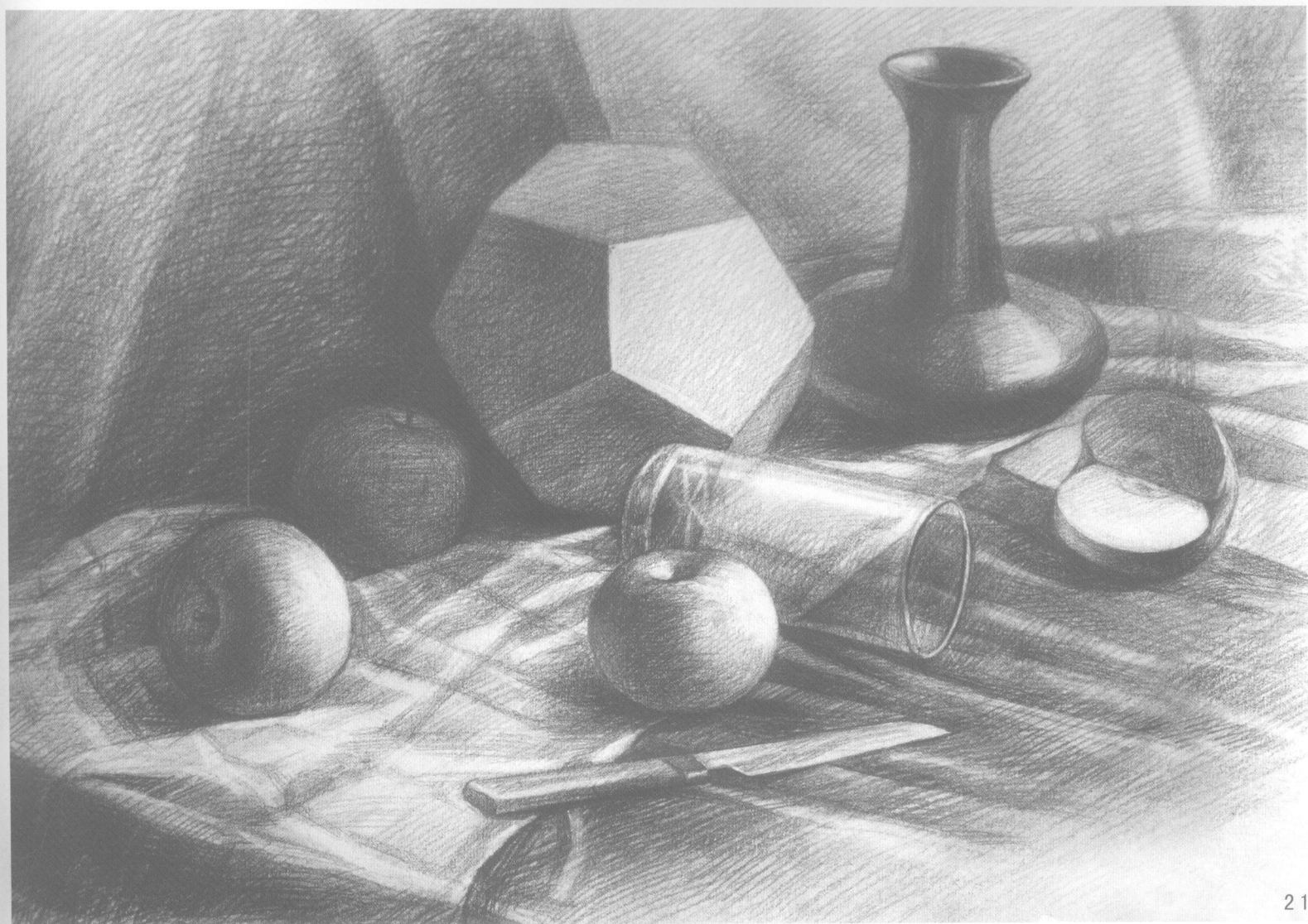
19. 强化前面处在亮部的苹果，虚化阴影里的苹果，并弱化其边缘和转折，以加强物体间的前后关系和空间感。

20. 用较硬的铅笔将整个画面的调子再统一一下，再用软号铅笔把前面物体明暗交界线和投影加强。

20

21. 丰富整体细节，完成精彩画面。

21