

组合静物

绘画基础专项临习范本

Huihua Jichu Zhuanxiang Linxi Fanben Zuhe Jingwu Sumiao

经典专项分析 破解素描精髓

素描

蒋志龙 ■ 著 广西美术出版社

1. 单体几何素描 3. 组合几何素描

2. 单体静物素描 4. 组合静物素描

图书在版编目(CIP)数据

组合静物素描 / 蒋志龙著. — 南宁: 广西美术出版社, 2007.9
(绘画基础专项临习范本)
ISBN 978-7-80746-261-3

I. 组… II. 蒋… 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141905号

绘画基础专项临习范本 —— 组合静物素描

著 者: 蒋志龙
主 编: 农贤持
编 委: 廖胜明 唐保连 覃祖威
图书策划: 杨 勇
责任编辑: 杨 勇
责任校对: 罗 茵 刘燕萍
审 读: 林柳源
装帧设计: 雨 三
出 版 人: 黄宗湖
出版发行: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路9号
邮 编: 530022
制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司
版 次: 2007年9月第1版
印 次: 2007年9月第1次印刷
开 本: 889mm × 1194mm 1/8
印 张: 3.5
书 号: ISBN 978-7-80746-261-3/J · 794
定 价: 18.00元

版权所有 翻印必究

ISBN 978-7-80746-261-3

9 787807 462613 >

编者语

主编：农贤持

编委：廖胜明

唐保连

覃祖威

“绘画基础专项临习范本”主要是为美术初学者和爱好者提供专业的、高起点的素描造型训练而精心打造的系列丛书。本丛书分《单体几何素描》、《组合几何素描》、《单体静物素描》、《组合静物素描》四册，按步骤、从浅到深科学直观地展现了素描绘画的全过程。通过规范的学习，初学者将逐步掌握对物体的观察方法及比例关系、空间关系、形体结构塑造的表现技巧；对学生的形象思维和审美修养的提高起着重要的引导作用，从而使初学者认识到素描在造型绘画基础中的重要地位。

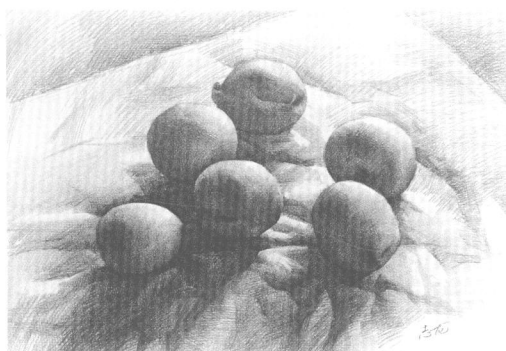
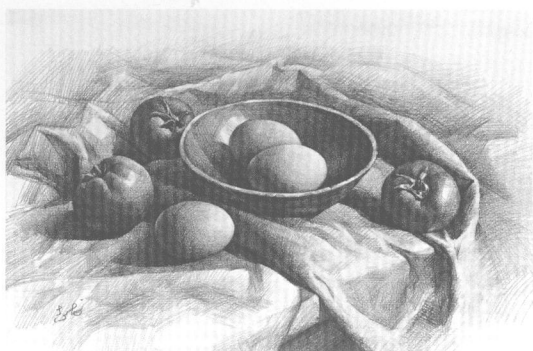
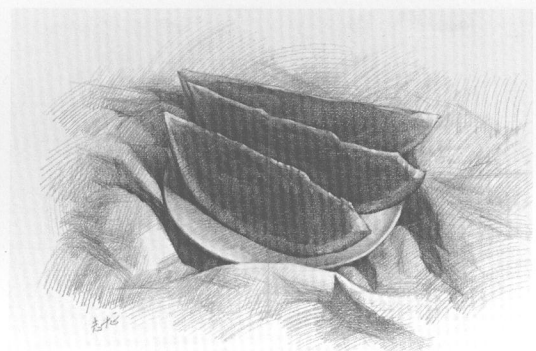
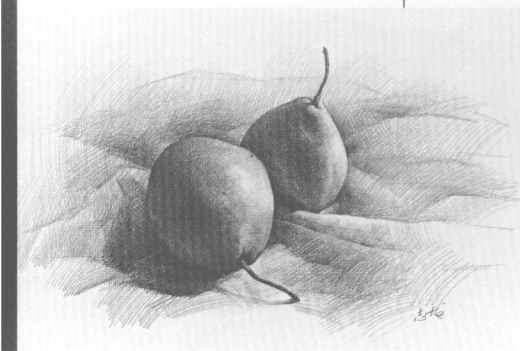
本丛书的主要特色：

一、扎实的表现风格。从画面的空间感塑造到物体质感的表现，从画面灵活轻松的线条、丰富的明暗调子、入微的细节刻画到清晰明快的效果，都展现出了画家高度的洞察力和深厚的绘画表现力。画面整体效果极富艺术感染力。

二、十五大经典专项分析。学习者通过对排线用笔、调子过渡、空间塑造、灰面与暗面、反光与投影、细节刻画、深色物体的表现、图形和文字的表现、玻璃质感的表现、明暗对比、构图、固有色表现、逆光表现、布纹表现、主观处理等十五大经典专项分析的学习，能正确有效地掌握素描学习独特的表现技巧，深刻领悟到素描的精髓。

通过对本套书严格的临摹训练和对专项分析的理解把握，学习者将深刻体会到学习绘画的无穷乐趣，逐步掌握素描的造型规律和表现技巧，从而奠定扎实的绘画基础。

本丛书还适合于美术考生进行基础强化训练。

静物组合训练是艺术设计与绘画专业重要的基础课之一，也是考试的重要内容。在本册书中，作者着重从不同的静物组合形式与表现进行全面的剖析，使学生通过一定的作业训练来了解构图的诀窍，以及深入理解和掌握物体的造型、透视、比例、空间、质感等的表现方法和技巧。

一、对比关系

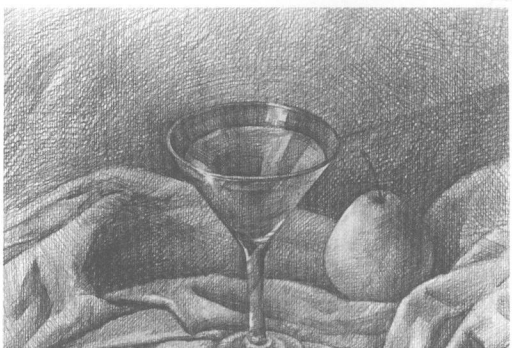
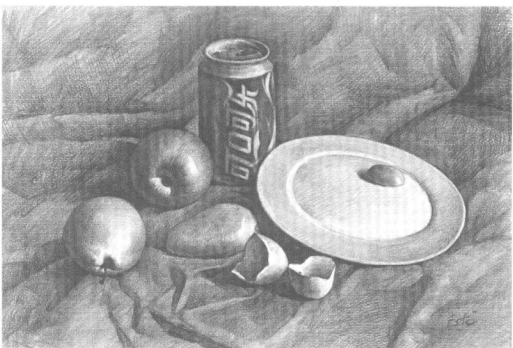
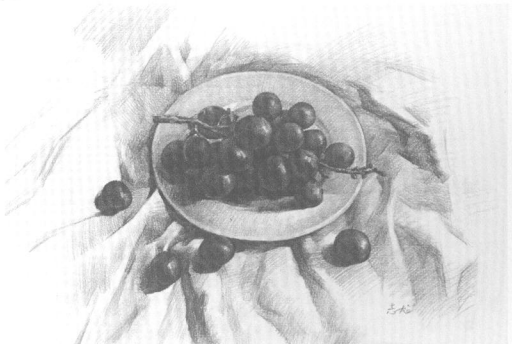
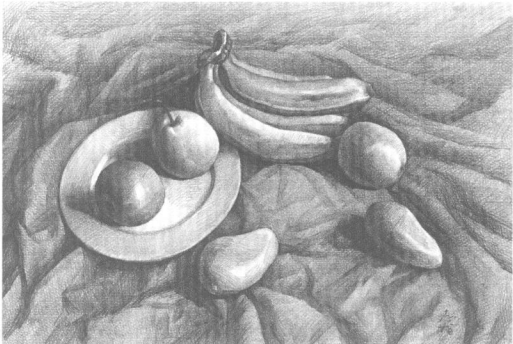
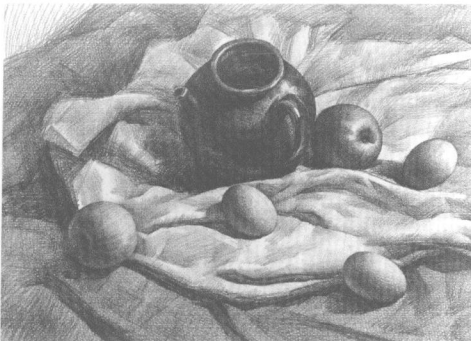
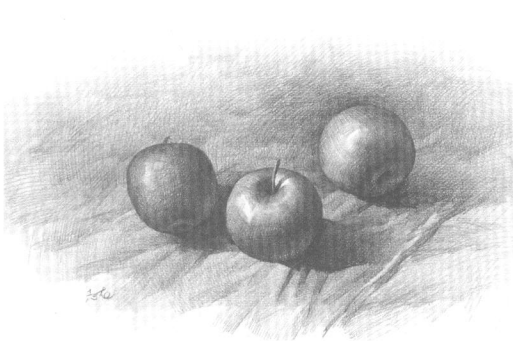
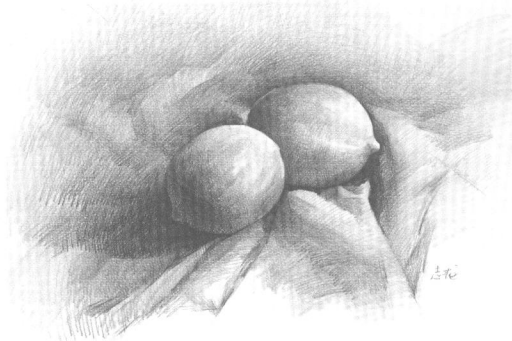
物体之间的大小对比、软硬对比、粗细对比、主次对比、疏密对比、虚实对比、方圆对比等关系的塑造，是绘画学习者必须掌握的基本功。运用对比手法，表现出物体之间的矛盾，能突出物体的本质特征，形成相辅相成的关系，从而增强画面虚实空间。

二、整体把握

画面缺乏整体感是多数初学者易犯的毛病，初学者大多都急于求成，急出效果，一味死抠局部，使局部之间很难衔接，没有联系，就容易造成画面“花、乱、脏”等毛病。一幅素描作品的成败，是由整体与局部的关系处理好坏所决定的。整体是由局部组成的，没有局部的整体，显得空洞；反之，没有整体的局部，再精彩、再深入，也会显得支离破碎。只有将各因素充分地协调处理和整体把握才会使画面充满艺术感染力。

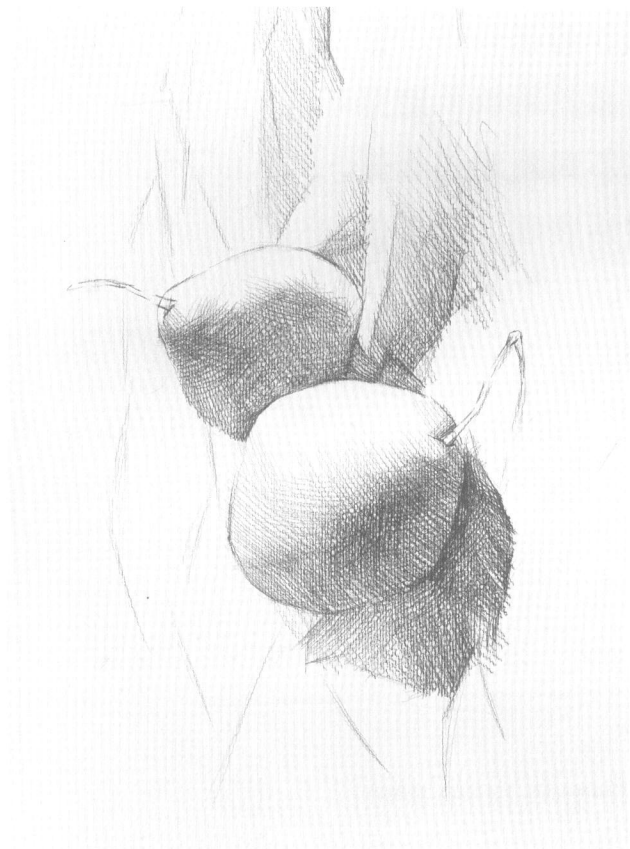
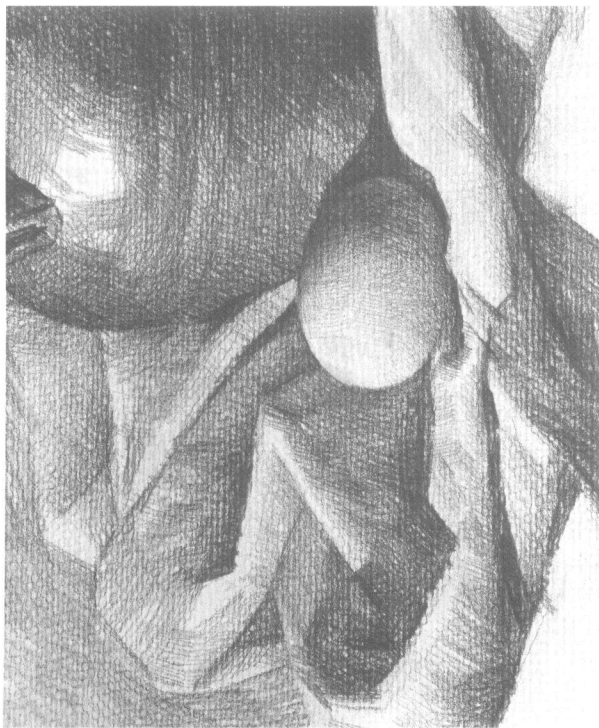
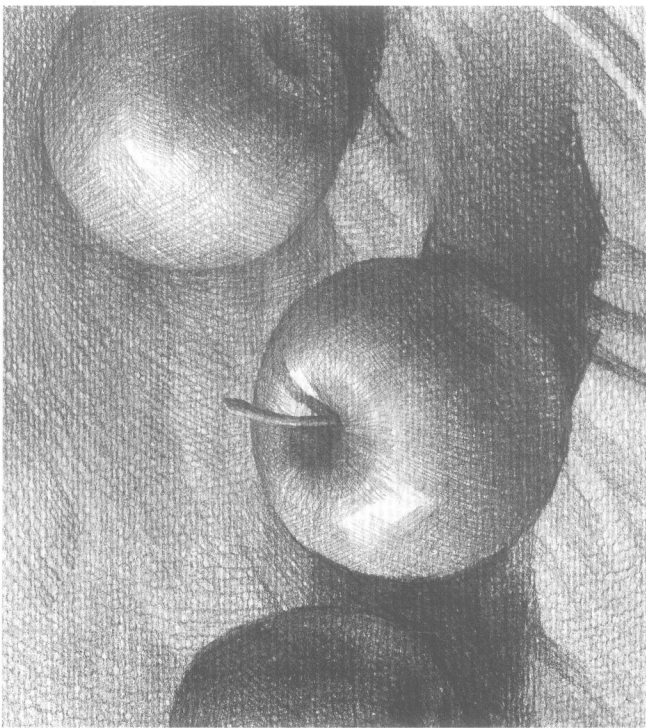
三、表现技巧

素描的表现技巧可谓千变万化，然而都离不开线条、色调这两个基本表现语言，我们是利用线条的走向、长短、粗细、强弱、松紧、浓淡、虚实等关系来表现物体的形体结构、透视关系、空间关系及其质感；利用明暗色调来塑造物体的立体感、空间感。根据自己对描绘对象的理解，选择不同表现手段以及工具材料。如对粗陶罐、瓷器、金属、玻璃、布、水果、蔬菜等不同质地的物体，可以选用擦抹手段、粗细笔触、软硬笔型、排线长短曲直、正侧笔锋等方式来灵活表现，使形体和画面体现出既统一又丰富的效果。

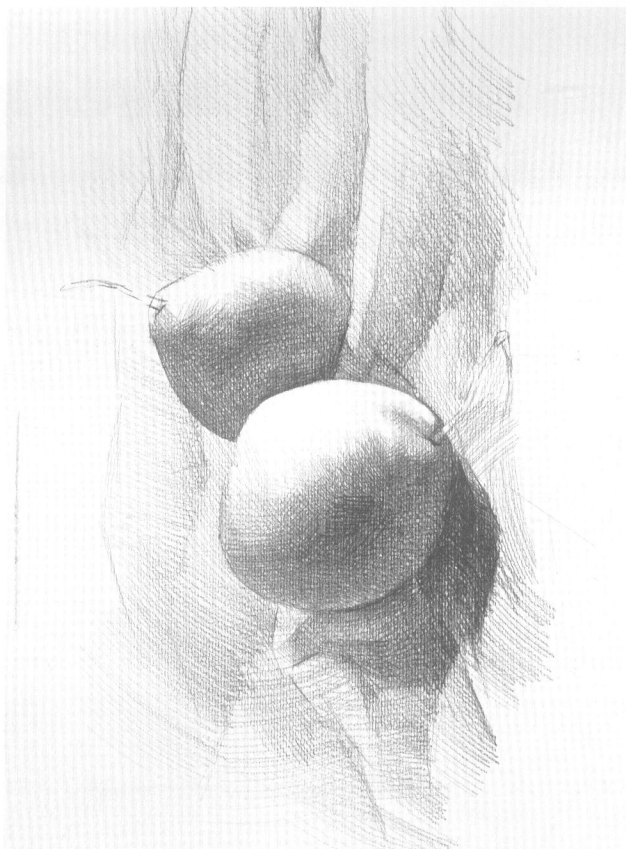

经典专项分析——空间与主次关系

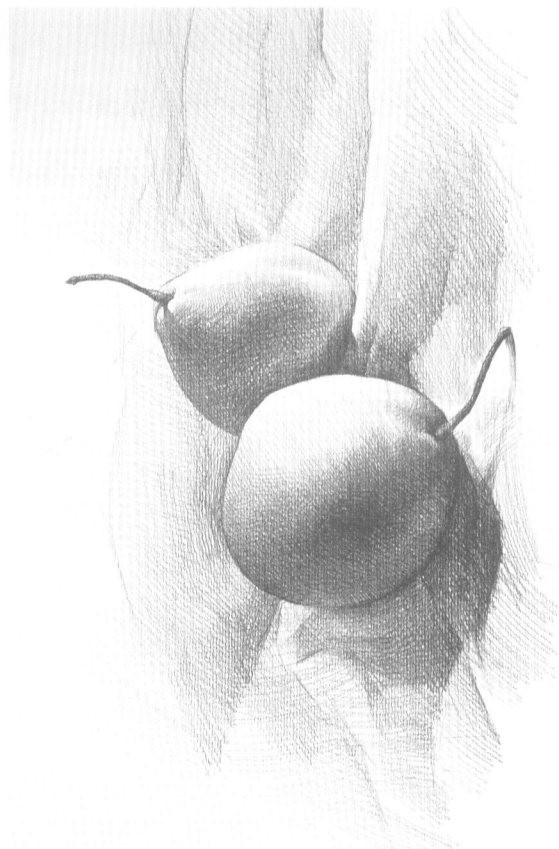
要让画面的空间感有更好的体现，应善于把握住画面物体的主次关系。首先确定要表现的几个主要物体，以便作重点的塑造。其次，物体间的前后关系可以通过前实后虚、前明快后灰淡、前明暗反差大后反差小等对比方式来处理。最后就是通过用线的粗细和深浅来处理物体间的对比关系。

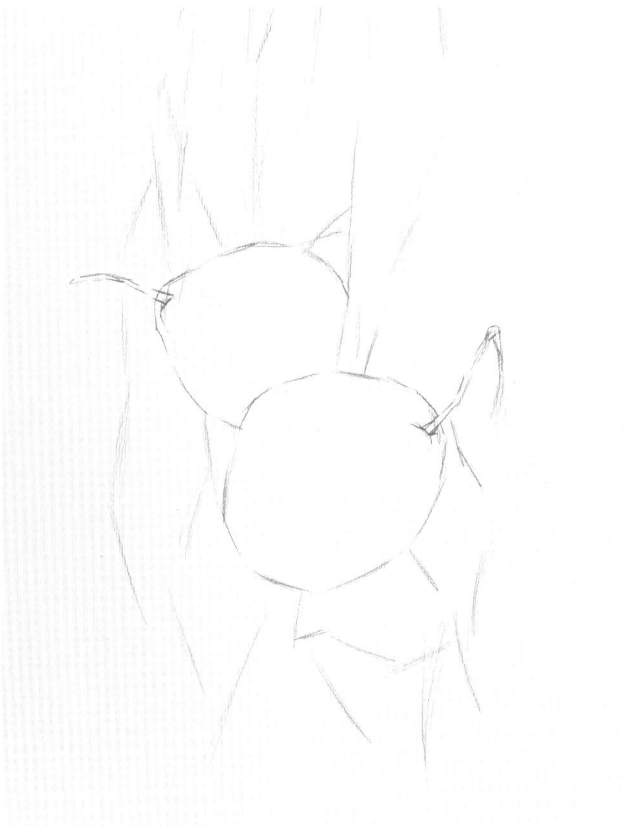
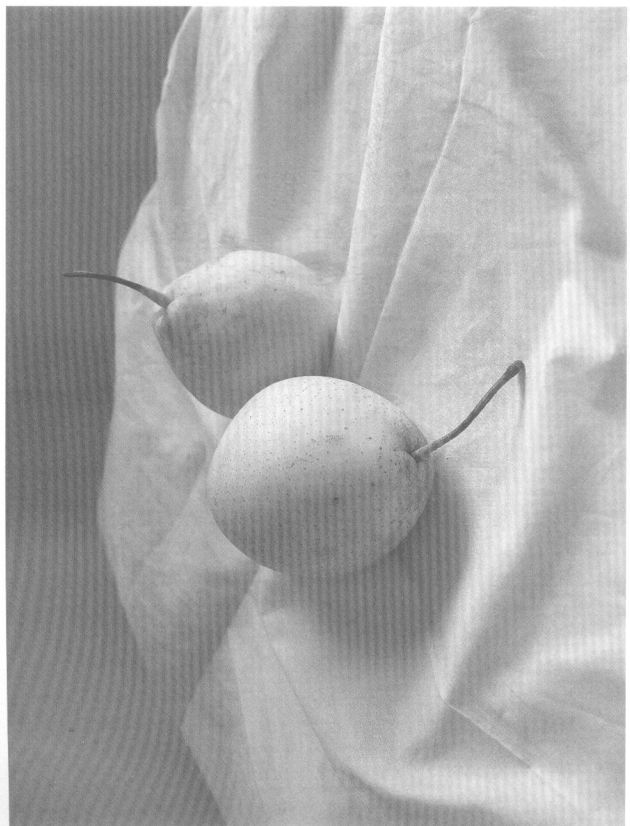
步骤三 从明暗交界线入手，先加强暗部调子，再逐步往灰面过渡。

步骤四 重点加强明暗交界线和投影的过渡关系，注意对两个梨的前后虚实和主次关系的处理。

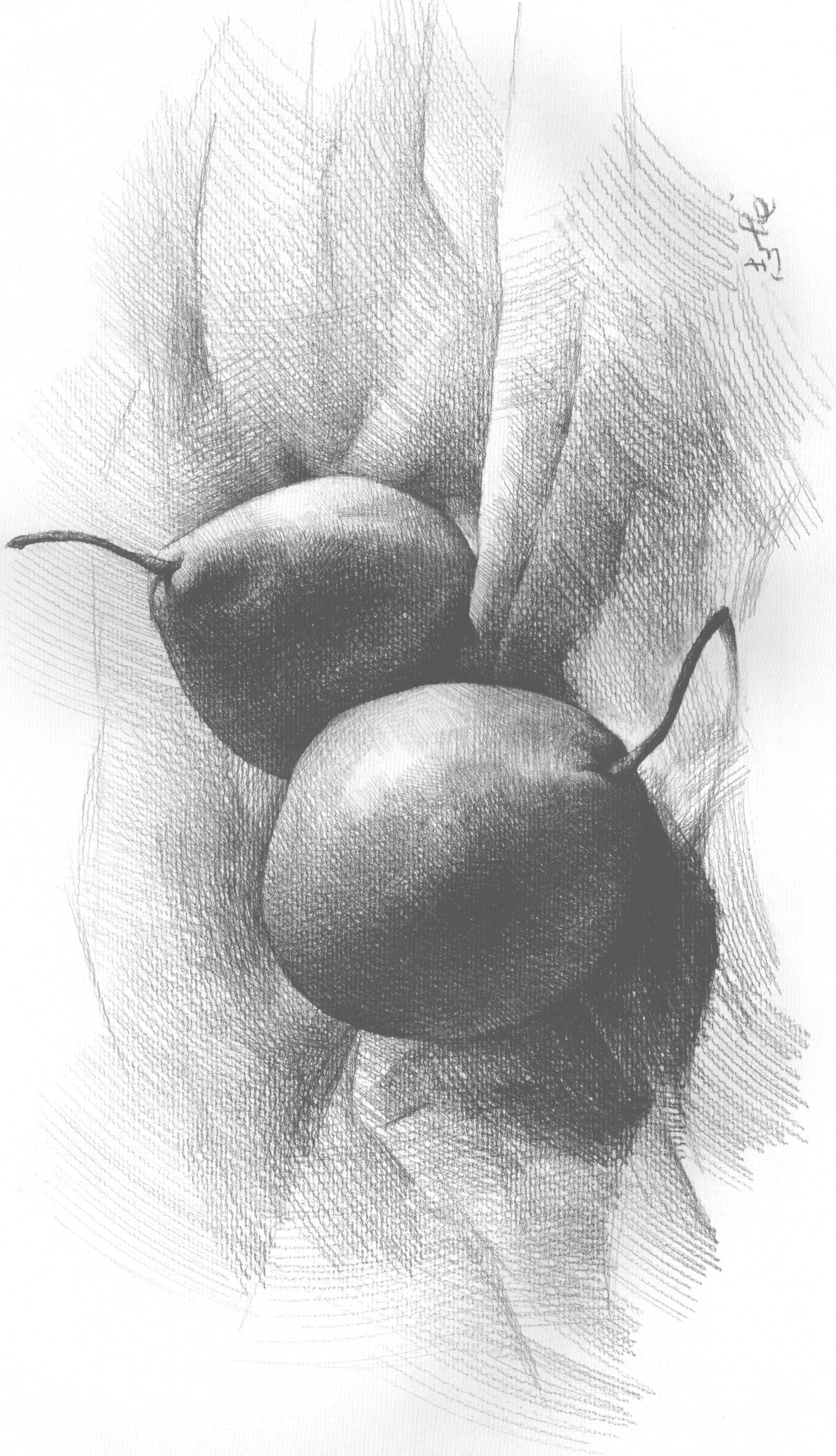
步骤五 丰富灰面调子，加强块面过渡，对物体的起伏和梨柄的细节进行刻画。

步骤一 准确抓住两个梨的外形，并注意它们之间的朝向。

步骤二 找出明暗交界线和投影的范围，铺出整体明暗两大调子。

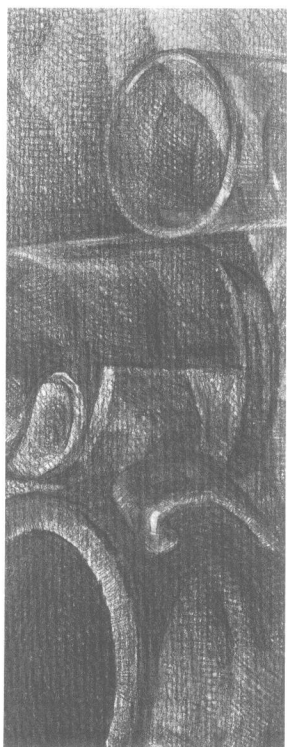
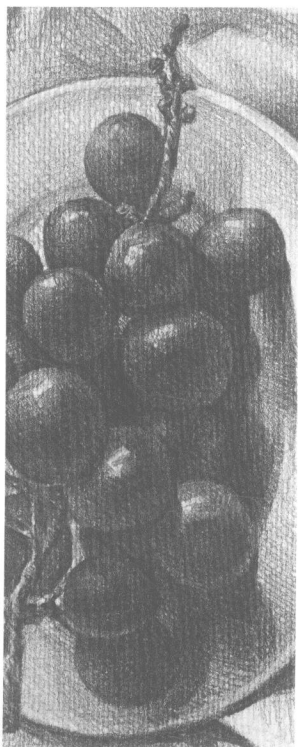
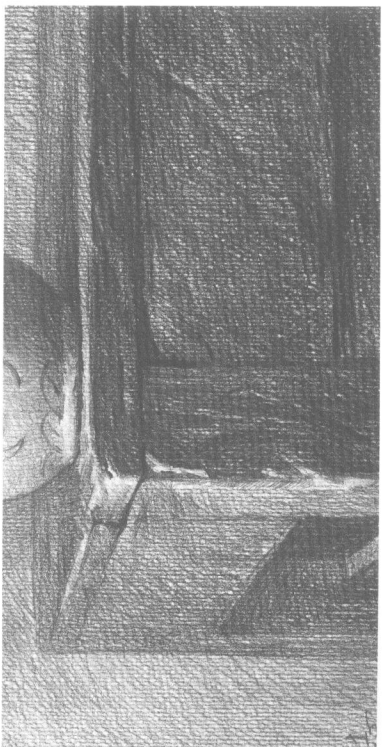

2/5/21

经典专项分析——主观处理

绘画是一种艺术表现形式，绘画者有各自对事物不同的理解与认知、有不同的艺术审美和艺术修养，因而就有了艺术个性的不同特征和表达方式，这是绘画艺术最具活力和魅力的所在。

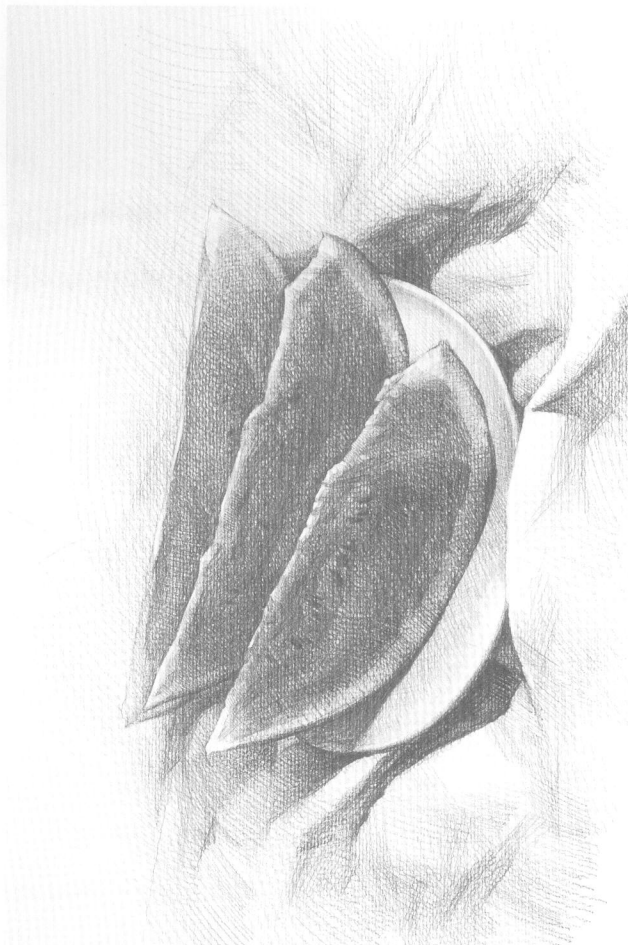
主观处理的要领在于：一、强化空间的虚实关系，突出主体；二、减弱次要的部分，选择性地刻画主体的细节；三、利用合适的表现方法和笔触的处理技巧来表现物体的质感和特征，强化质感的对比效果；四、对背景进行大胆而概括的取舍处理，使画面更具艺术感染力。

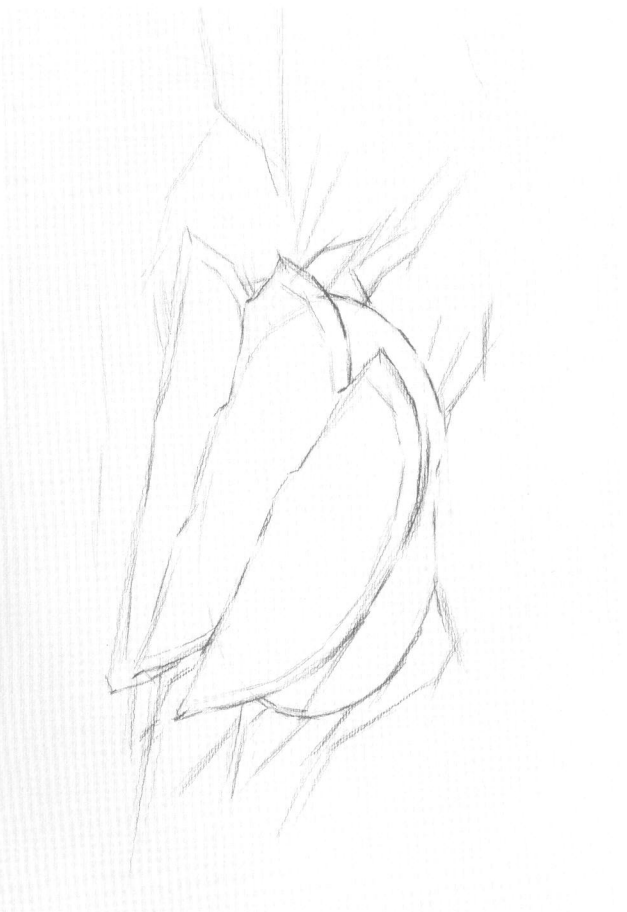
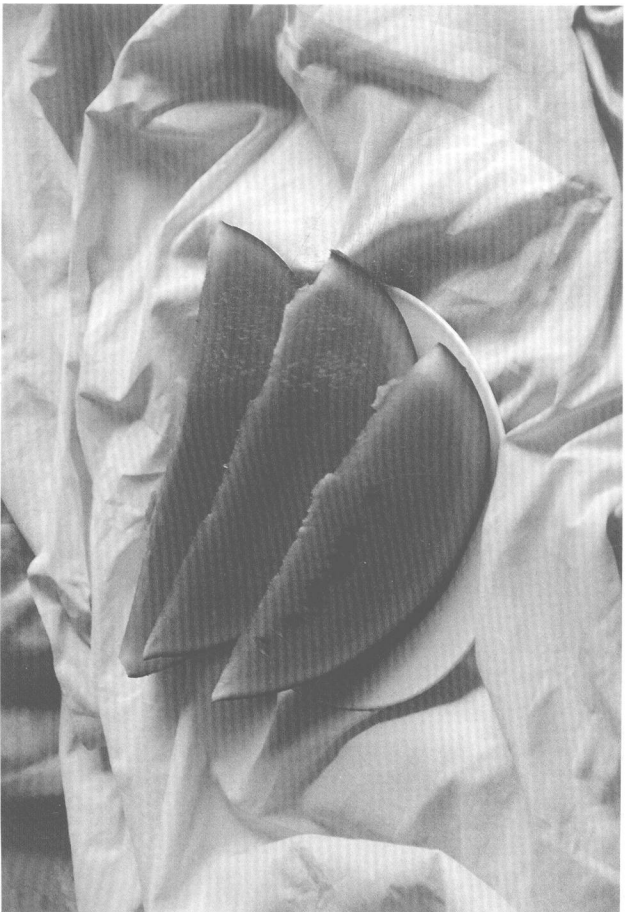
步骤三 用较长的线条加深西瓜的固有色，加强投影的过渡关系。

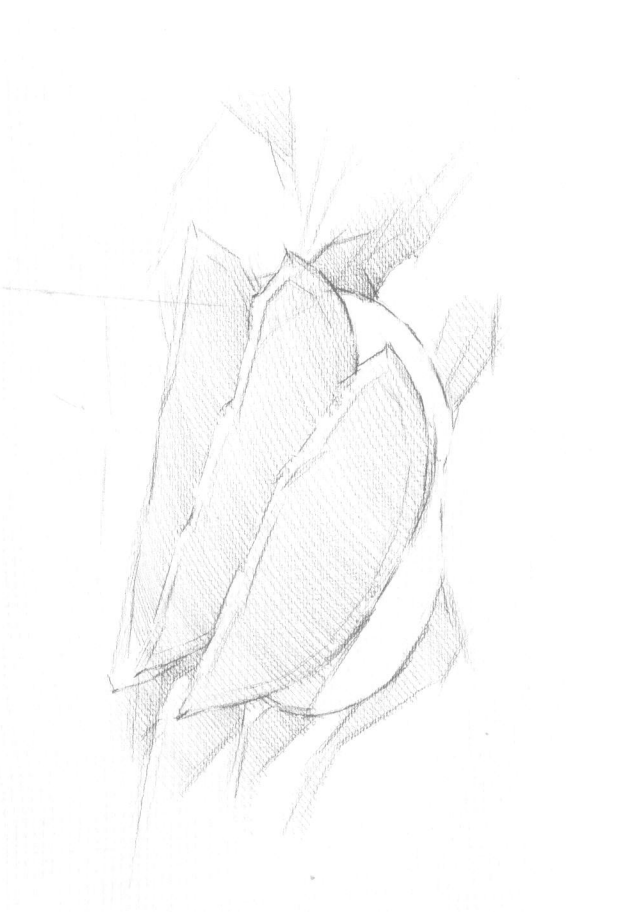
步骤四 丰富暗面调子，逐步加强三片西瓜之间边缘明暗的对比关系。

步骤五 刻画前一块西瓜的边缘细节和白碟的质感，并注意它们之间前后的空间虚实关系。对处在灰暗面的瓜子不宜刻画得太清晰。

步骤一 打形。注意三块西瓜朝向的变化以及碟子的透视变化。

步骤二 用轻松的线条铺出大体的明暗。注意留出每片西瓜的细长的亮面。

经典专项分析——布纹的表现

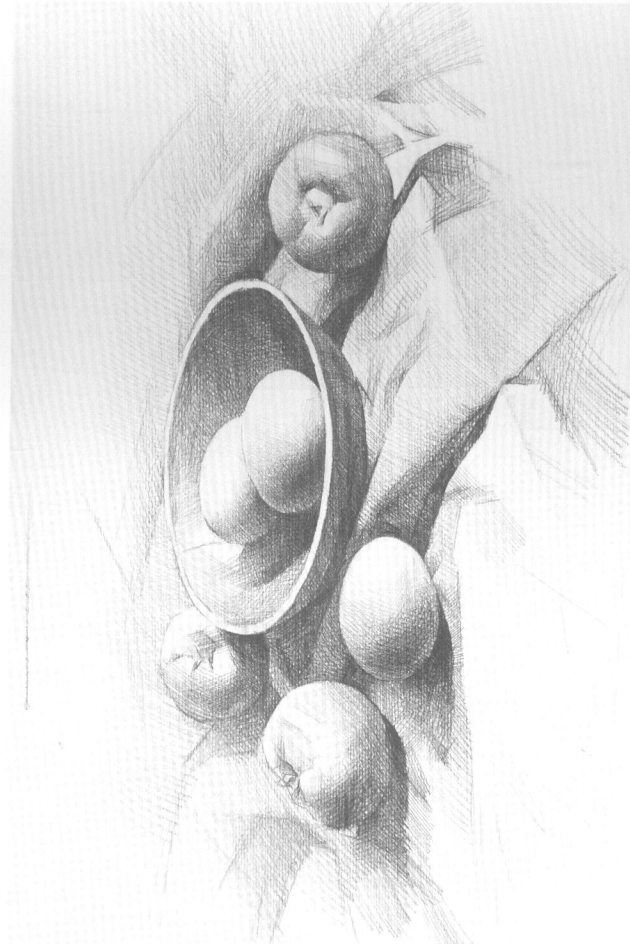
对布纹的表现要着重掌握三个要点：一是先选取主要的大块的布纹来定位并理顺主要的穿插关系；二是找到或概括出主要的明暗交界线和投影并注意其轻重过渡和转折的变化；三是在明暗大关系的基础上用轻重不一的短线条来塑造纹路上的小褶皱。另外，还要注意控制好前实后虚的空间关系，即布纹的前部过渡出较多的细节、后部则概括出大体的转折关系。

步骤三 加强整体的明暗过渡关系，逐步体现出前后的虚实关系。

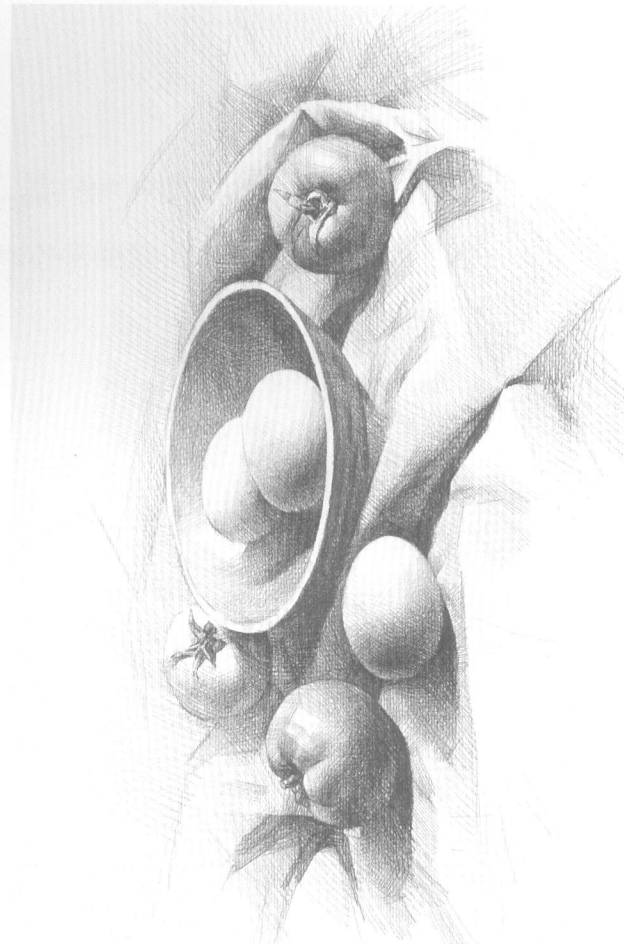
步骤一 打形。确定各物体的位置、明暗交界线和投影。

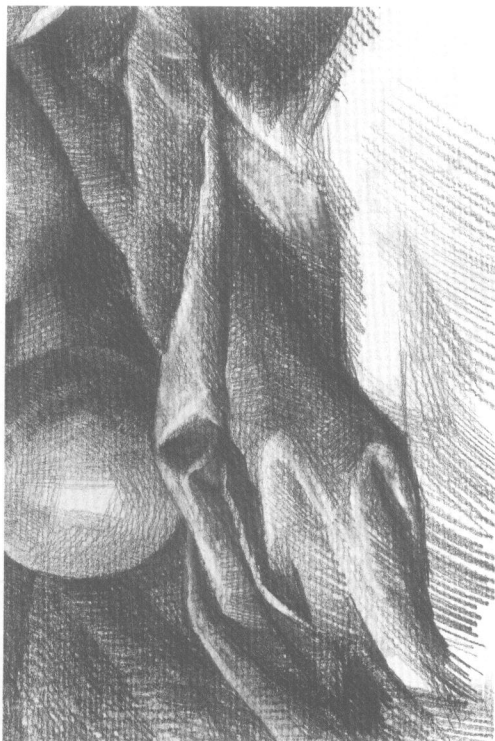
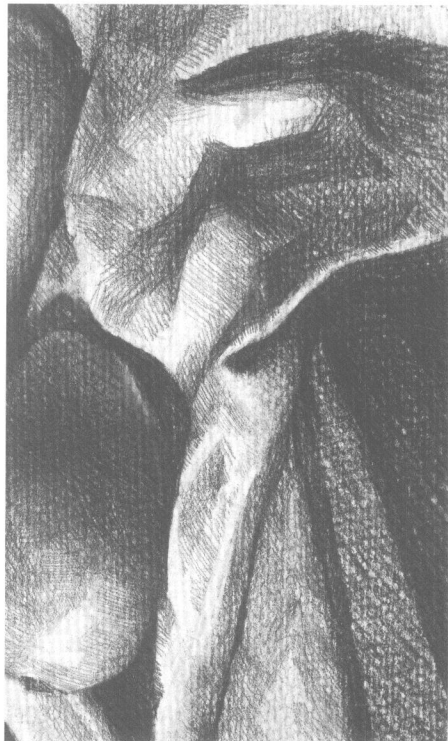
步骤四 强化明暗反差对比较强的地方，逐步体现各物体的不同质感和布纹的主次穿插关系。

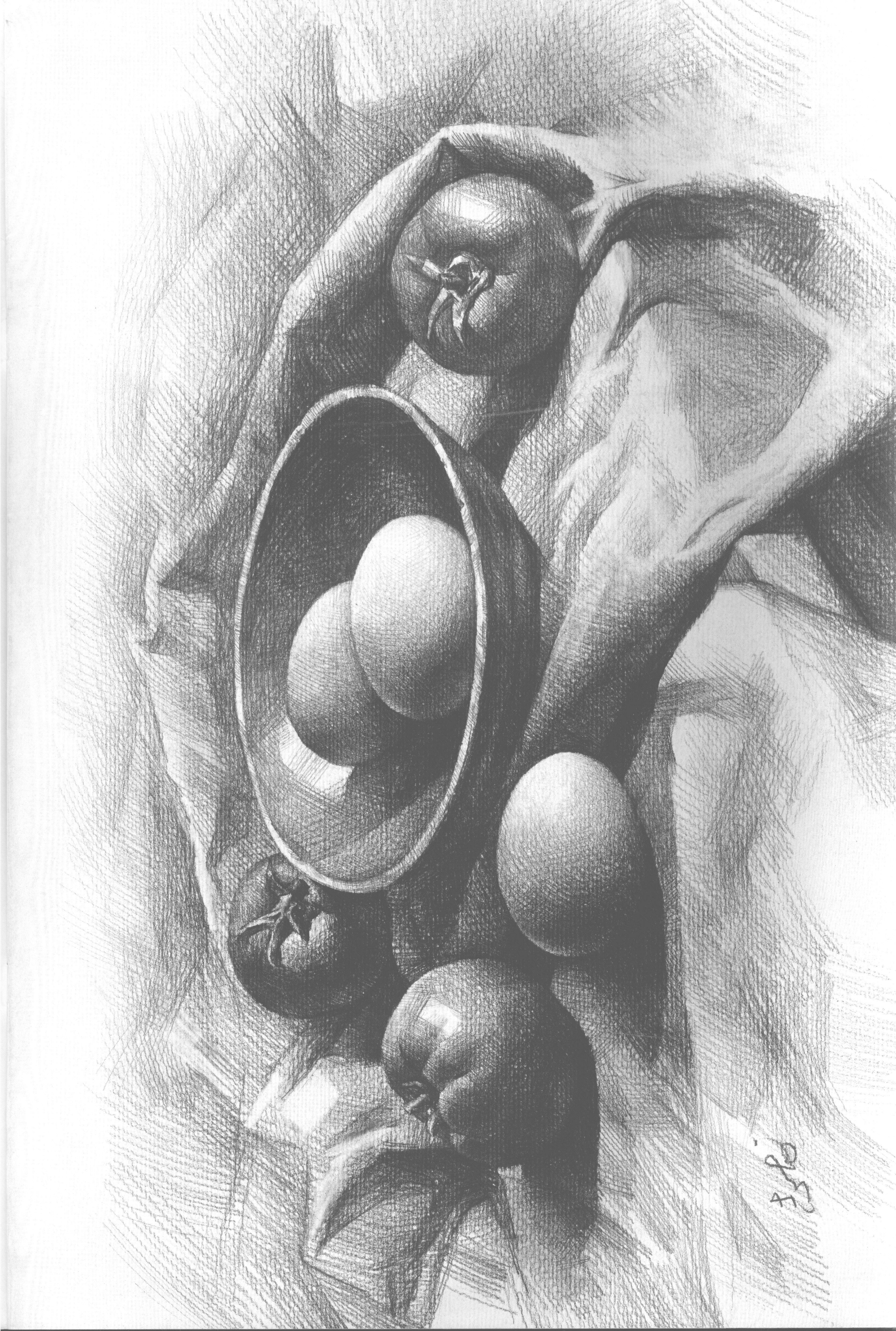

步骤二 铺出明暗两大调子。

步骤五 丰富灰面调子，重点刻画前面物体的细节变化和质感，充分把握画面的虚实关系。

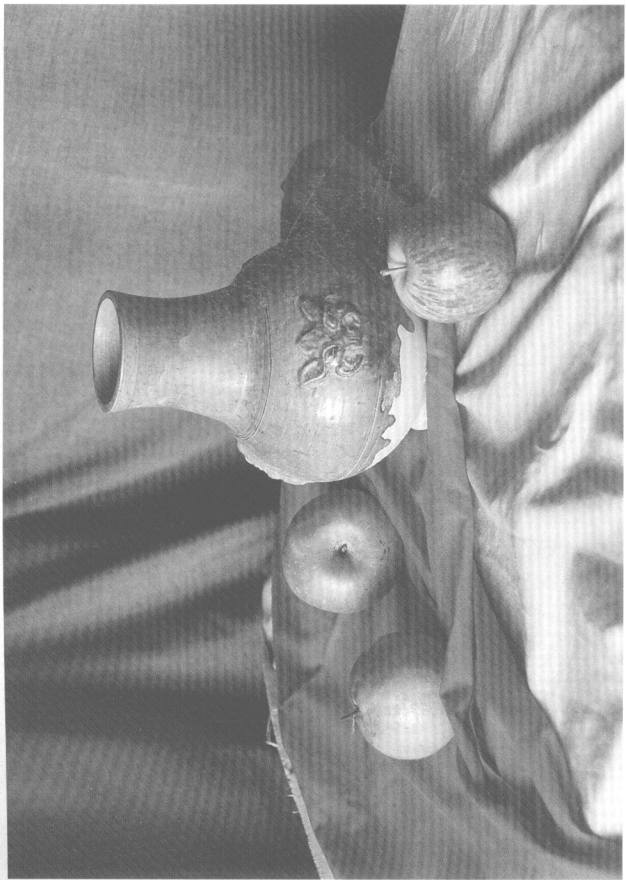

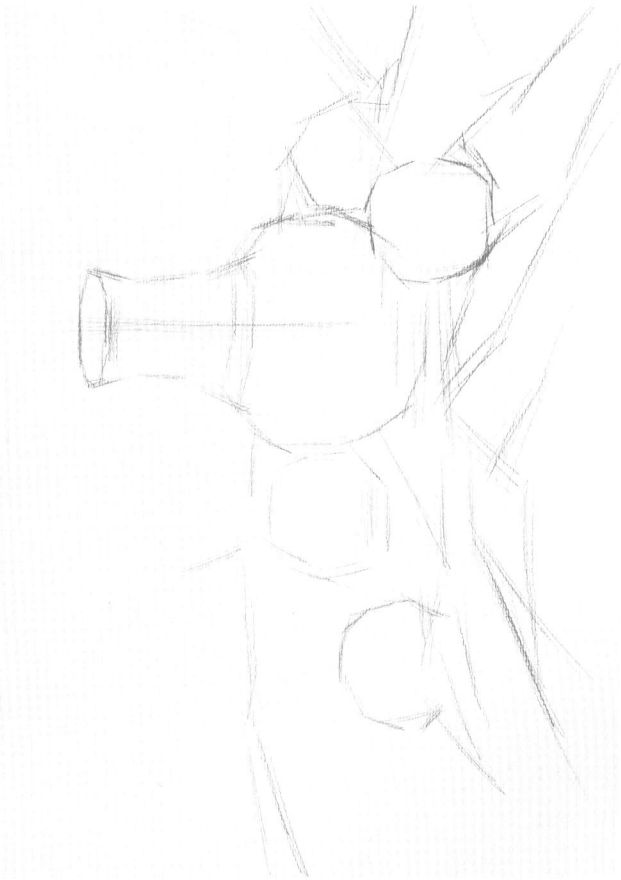
经典专项分析——构图与平衡

构图训练的重点在于对画面中物体的定位，通过对物体间的疏密关系、大小高低长短的穿插搭配关系、质感和明暗的对比关系等整体的把握，使画面具有较强的视觉平衡感和视觉稳定性。但要避免画面过于对称或高低大小安排过于一致的构图形式，这样容易使画面显得呆板和拘谨。

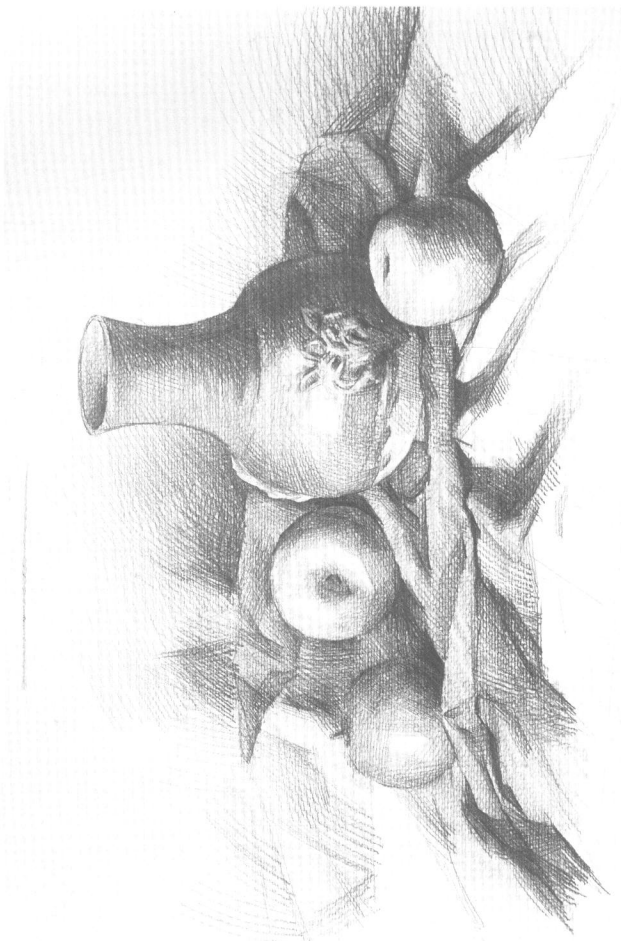
还应注意画面主次物体间的搭配和相互映衬的关系，如图例中的布纹疏密大小的组织穿插，以及芒果、西瓜片、苹果、橘子和辣椒的不同朝向，都对构图的生动性起着重要的作用。

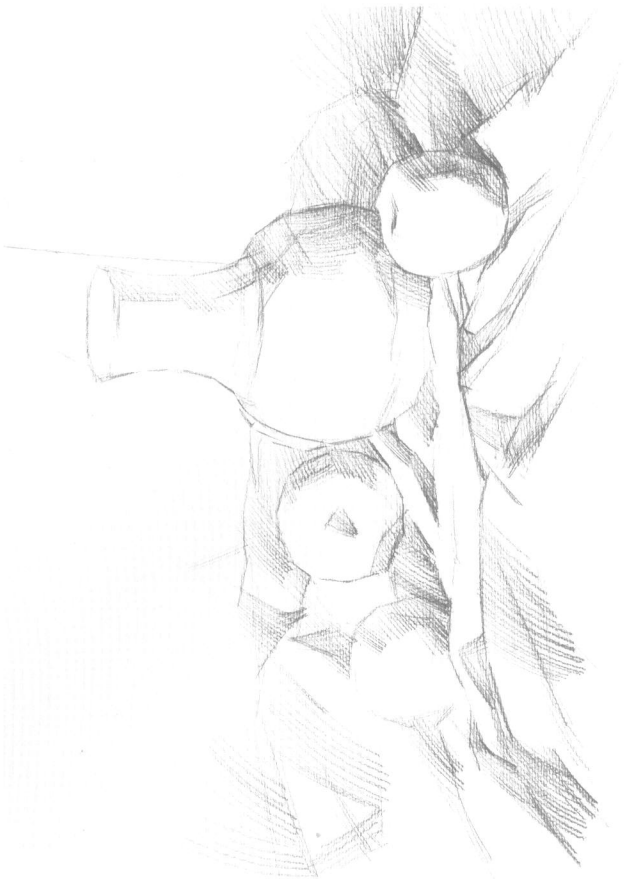
步骤三 逐步对主体高光周围和整个画面的明暗关系作整体空间的协调处理。

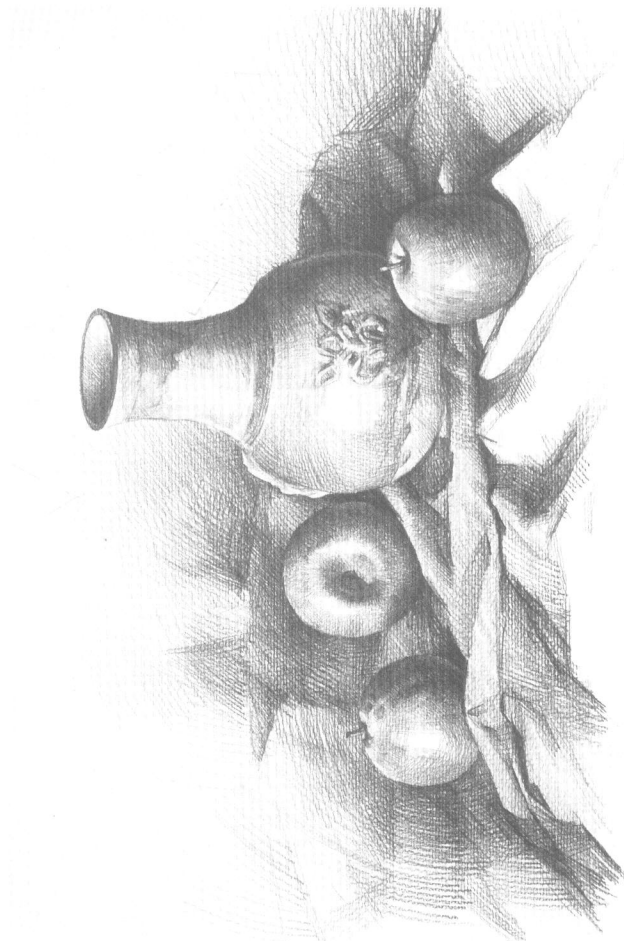
步骤一 用概括的线条来构图和打形，注意高低错落的构图形式。

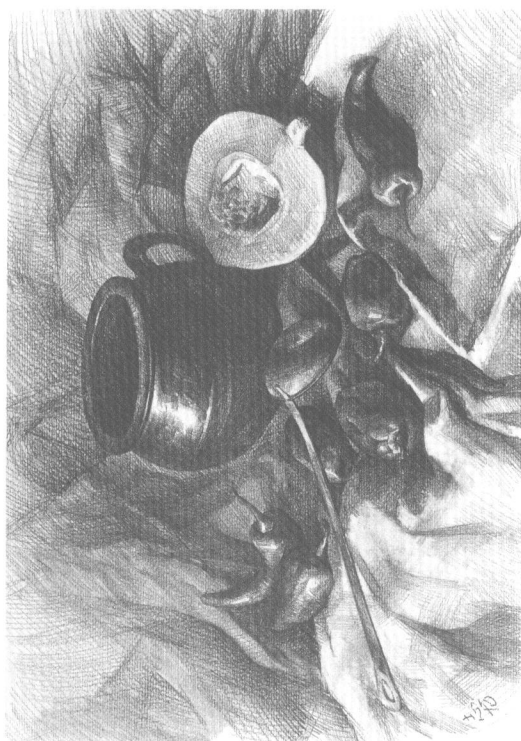
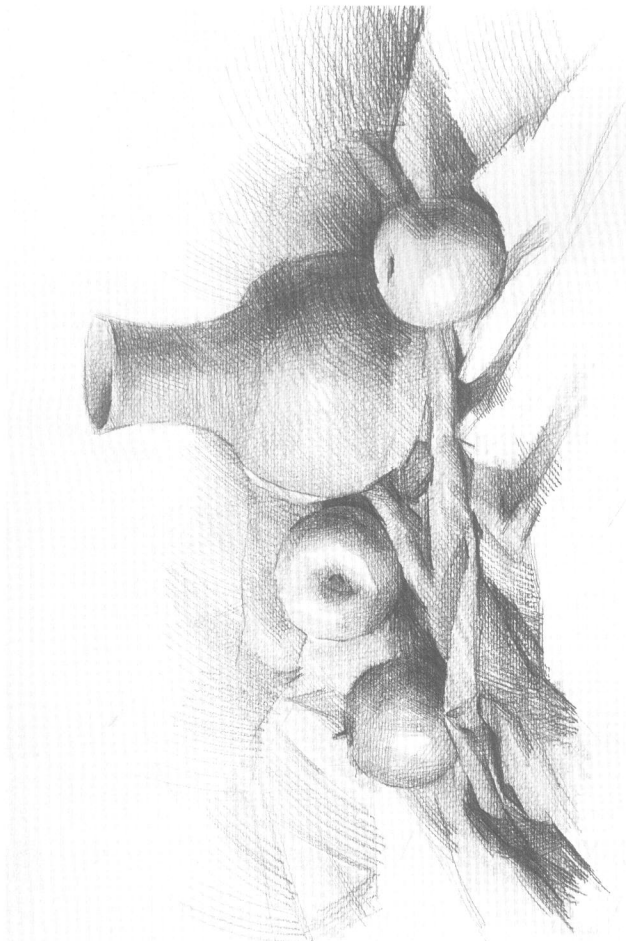
步骤四 加强各物体之间的明暗对比关系，注意在确立陶器整体立体效果之后再逐步刻画上面的细节。

步骤二 区分明暗，逐步加强明暗交界线和投影的过渡变化。

步骤五 丰富画面整体的空间层次，注意物体灰暗面的微妙变化和物体固有色的表现。

1578

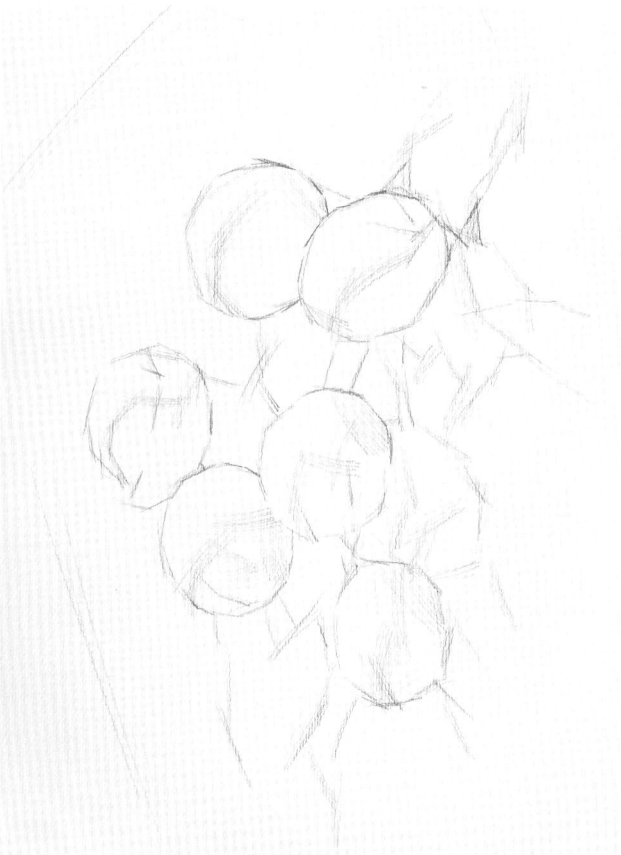
经典专项分析——逆光的表现

在表现逆光效果的时候，应着重塑造物体暗部微妙的明暗变化和物体间前后的虚实处理，以及投影的虚实变化。善于捕捉物体与物体、物体与背景和物体本身上的光影对比，以及对光影对比的强弱进行主观的处理，如果前一个物体的亮面刚好被后一个物体的暗面衬托，或者是相反的关系，都可以将对比强的边缘加以强调和刻画。

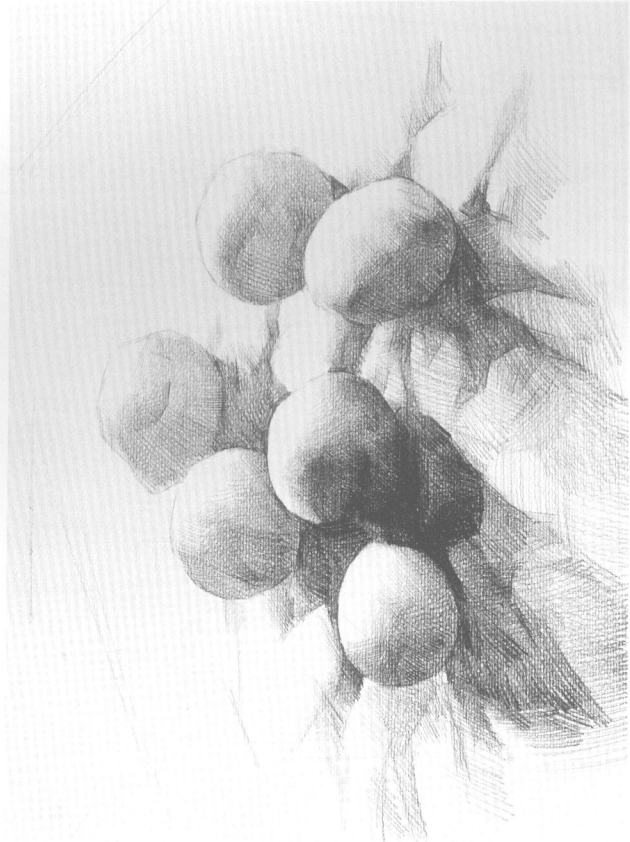
投影的虚实过渡和起伏变化能更好地营造画面的光影效果和气氛，注意前后物体投影的明暗。

步骤三 逐步加强暗面调子和投影的虚实变化。

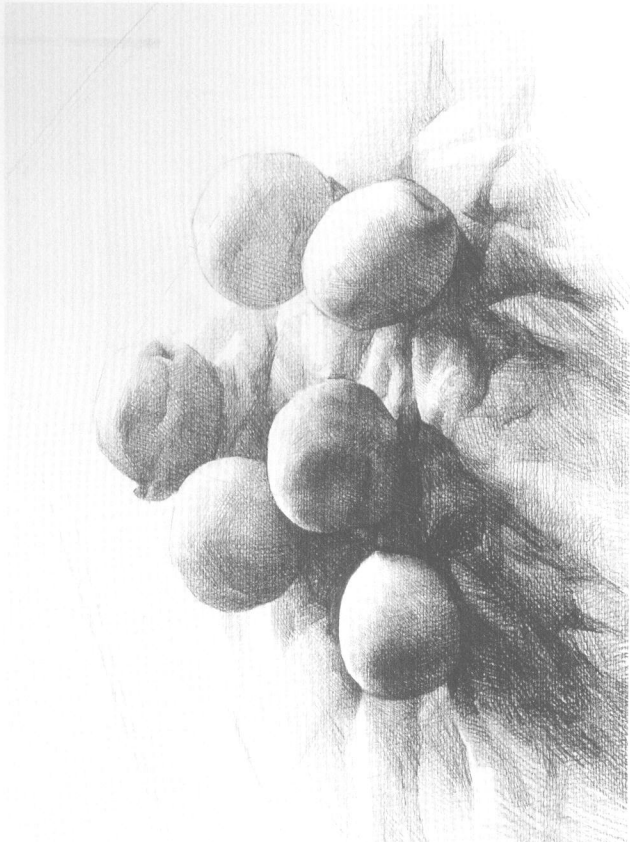
步骤一 定出物体的基本位置，注意构图的疏密和大小关系的变化。

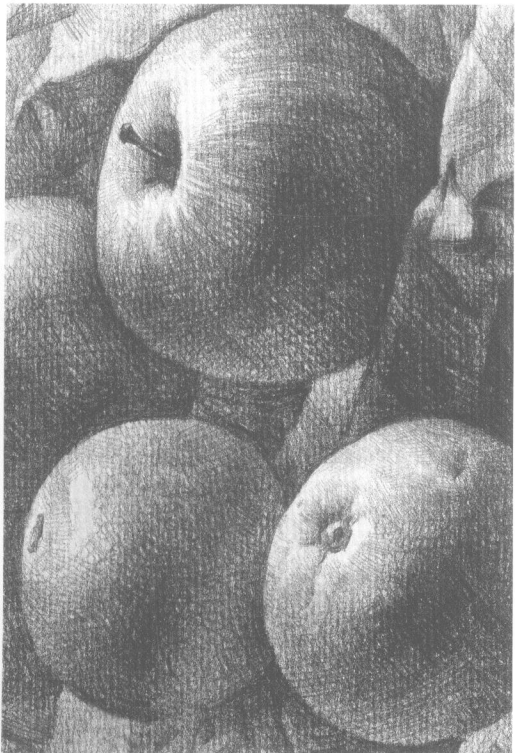
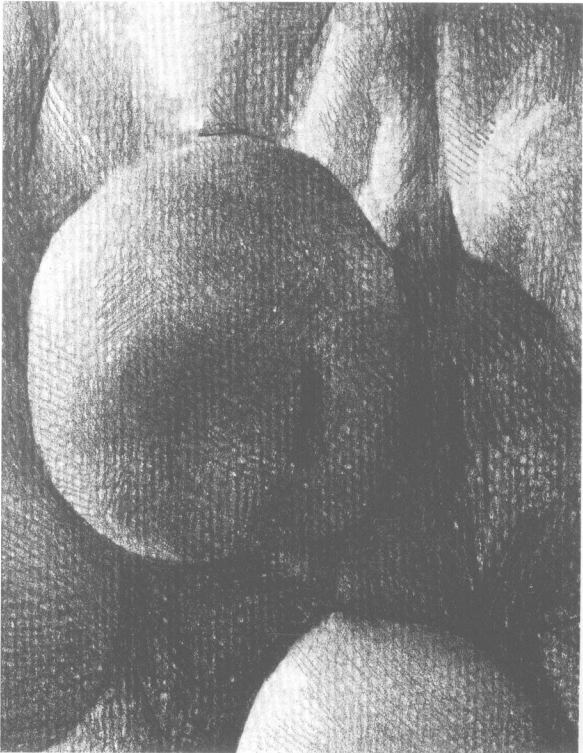
步骤四 把握好整体的明暗关系后，着重塑造前后物体的空间虚实关系和投影的微妙变化。

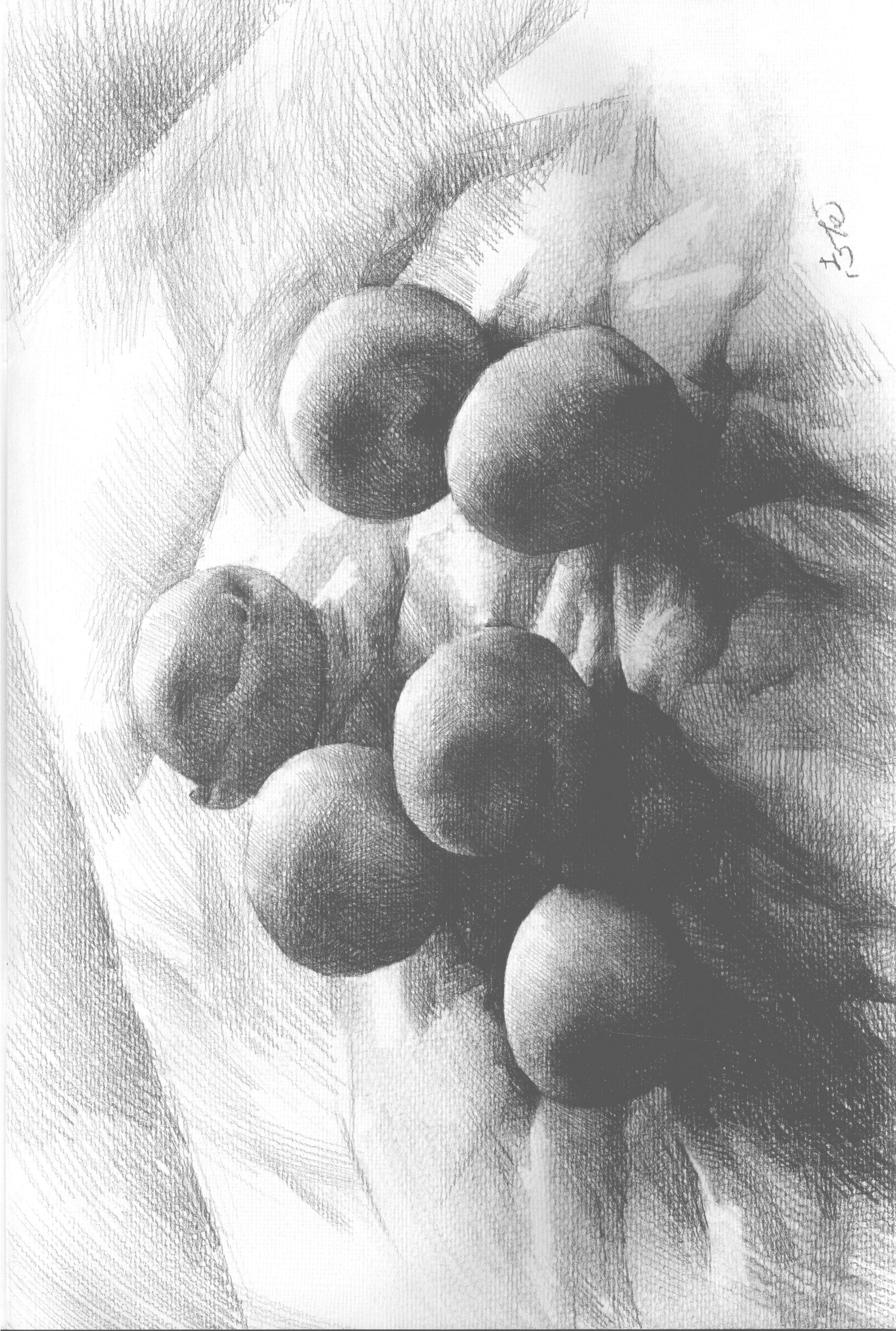

步骤二 定好明暗交界线和投影并区分整体明暗关系，注意逆光情况下的明暗变化。

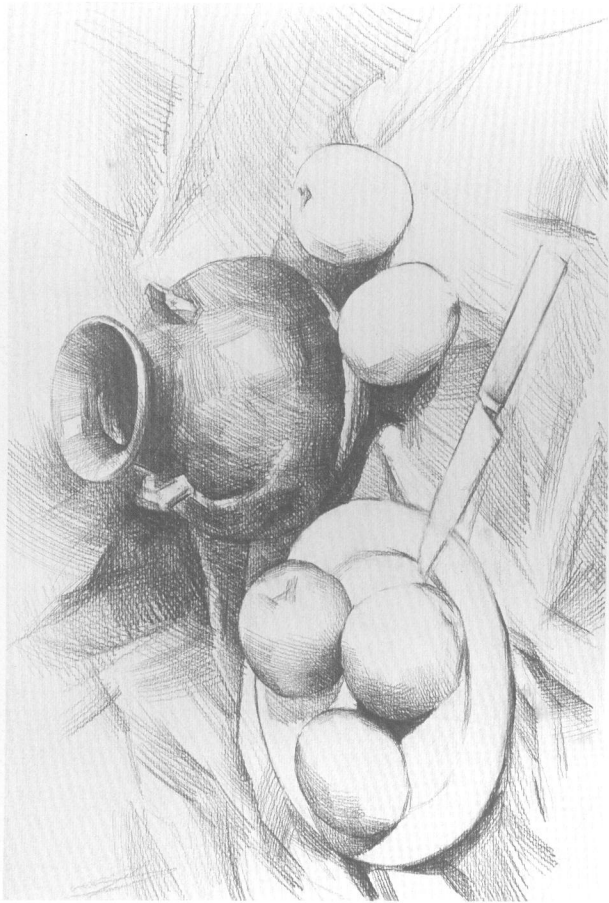
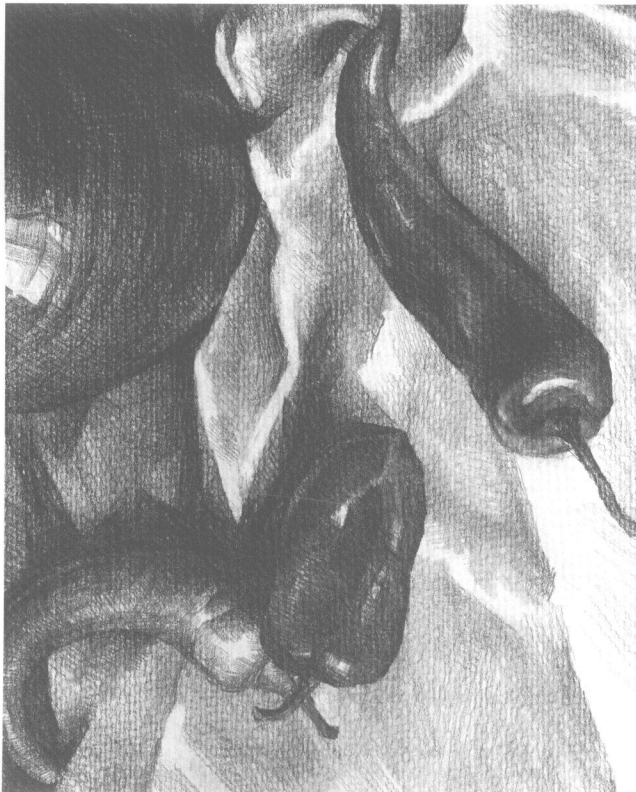
步骤五 注意对逆光物体暗部微妙的反光处理，表现出强烈的空间感和光影效果。

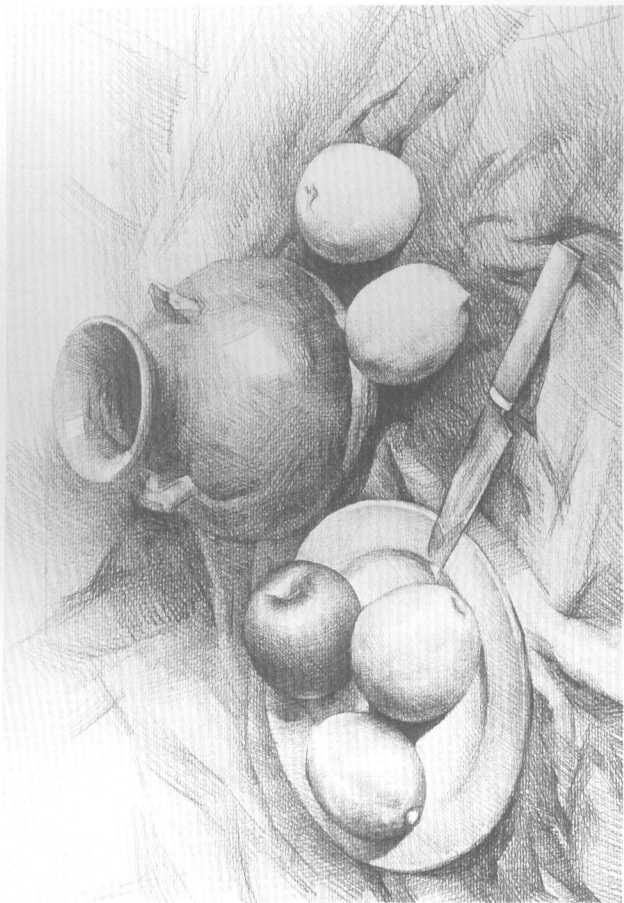

经典专项分析——固有色的对比

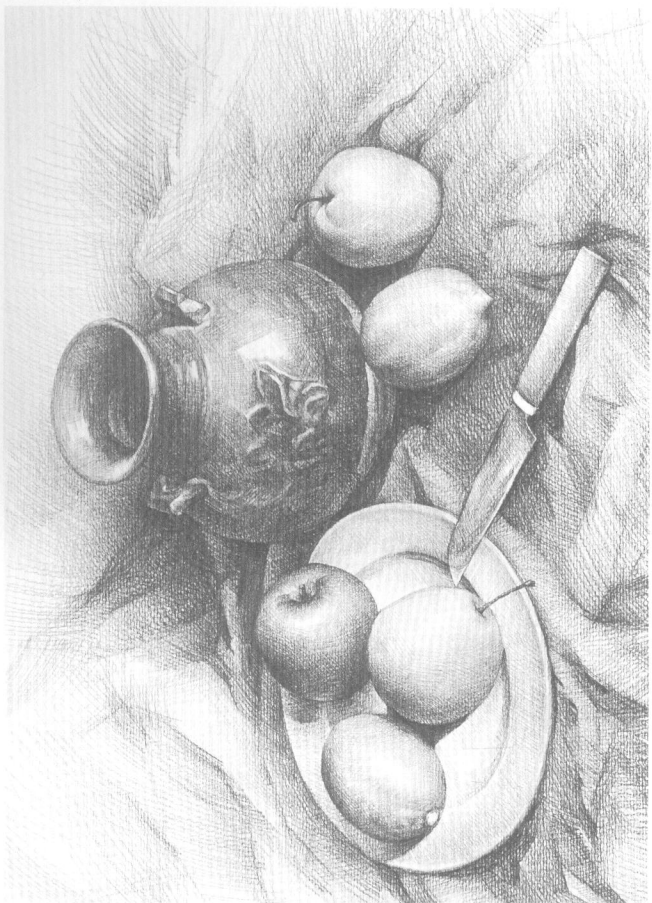
能很好地表现出不同物体的不同色素和质感，需要有较强的理解和控制画面整体明暗调子的能力，概括出各物体的深浅明暗程度，并且将它们固有色的微妙对比进行区分或提炼，可以丰富画面的明暗对比和协调的关系。如画面中的深色陶罐与白碟、红苹果、浅黄的梨和银灰色的水果刀以及中灰色的衬布，深绿和草绿色的辣椒和白色的衬布，在素描表现中，它们都以深浅不一的灰度相互衬托，呈现出丰富的强弱对比关系。

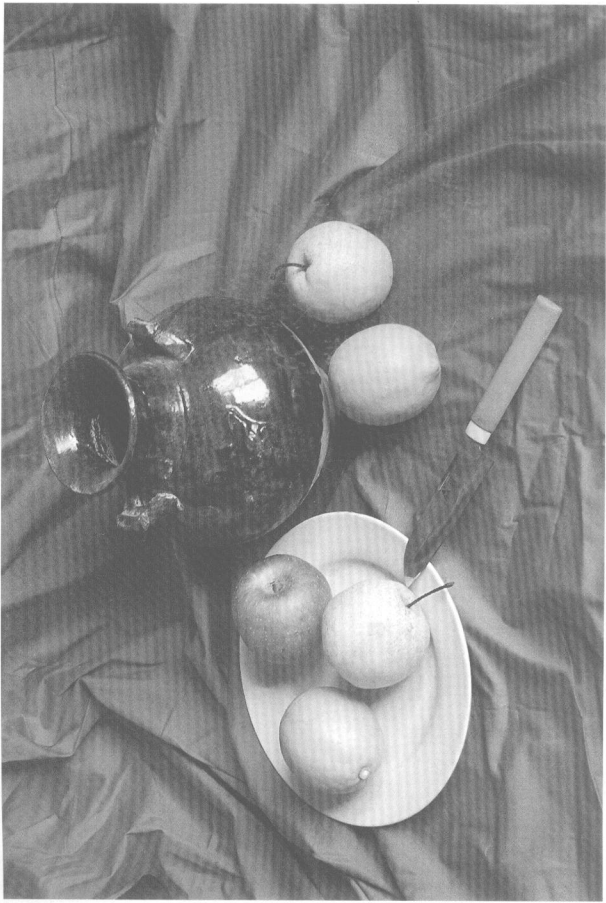
步骤三 加强各部分的明暗关系，同时注意物体固有色的变化。

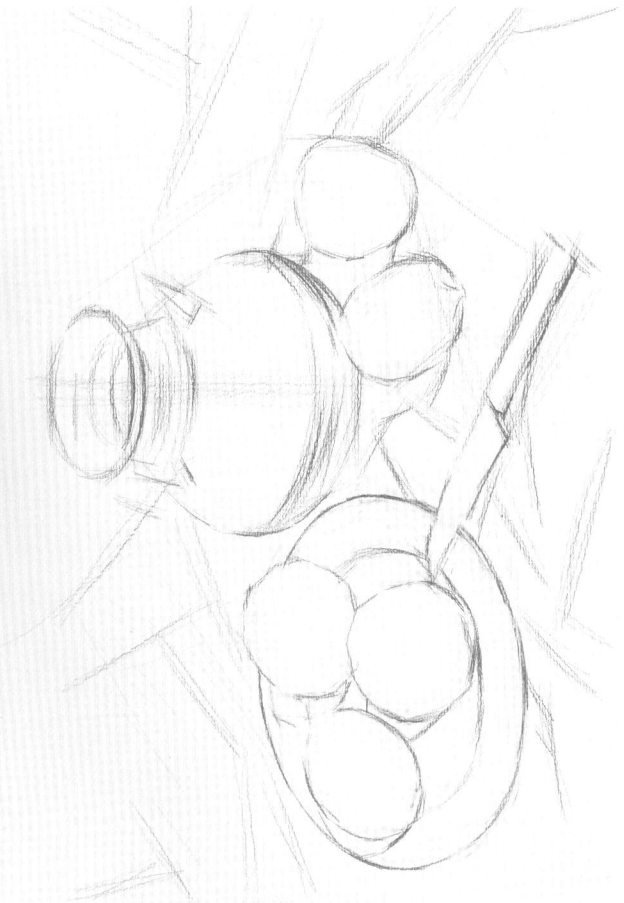
步骤四 重点加强物体灰面和固有色的对比关系。

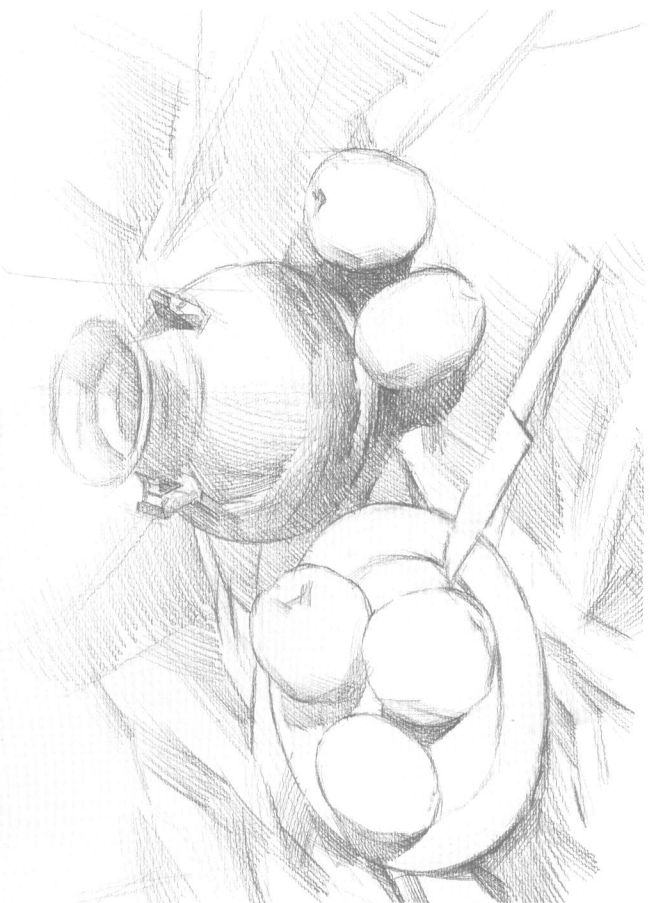
步骤五 深入刻画各部分的细节，加强深色物体的质感和灰面的色调层次以及画面的空间感。

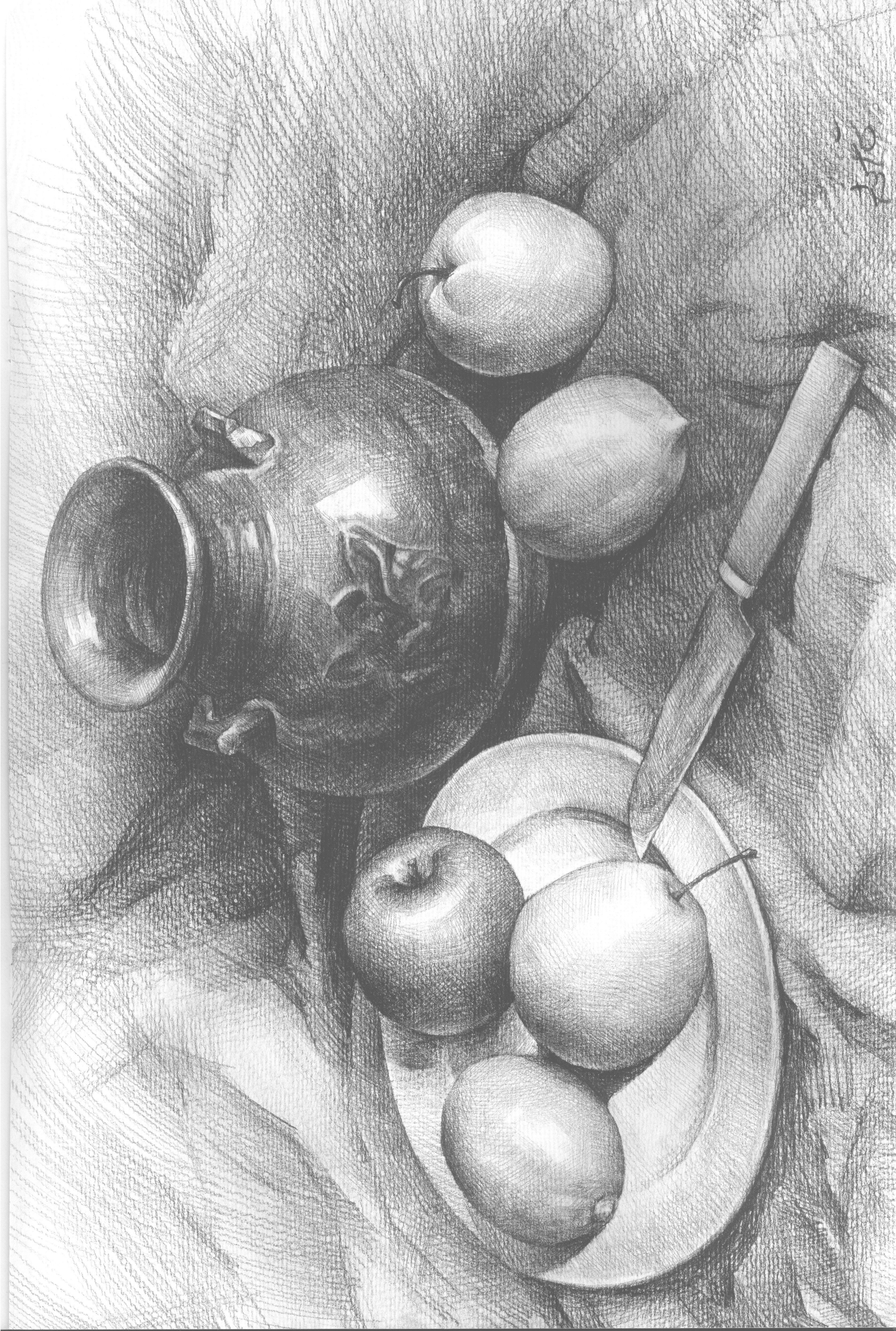

步骤一 用长短粗细不同的直线准确地打出大形，并注意构图中各物体的穿插关系。

步骤二 抓住物体主要的明暗交界线和投影，区分明暗。

12.10

