

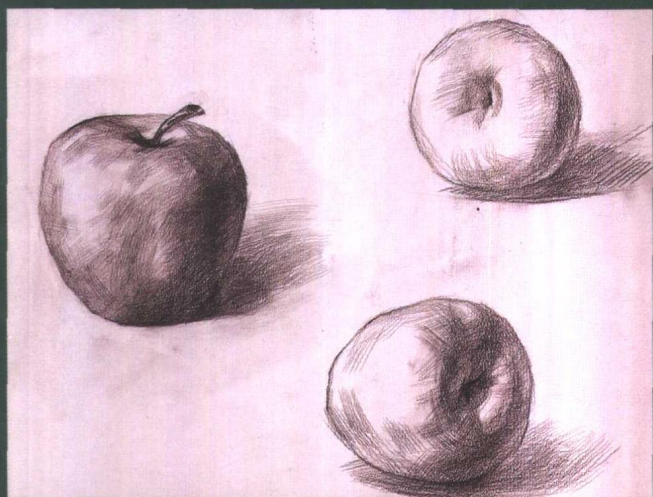
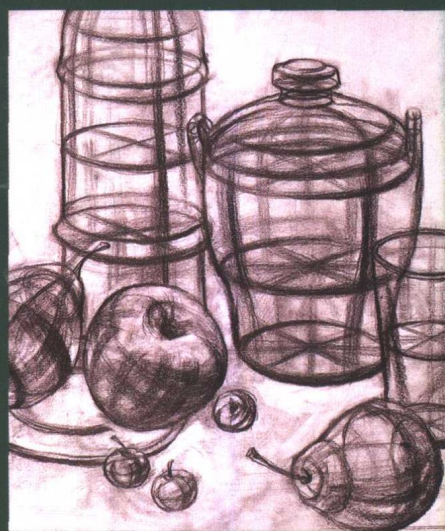
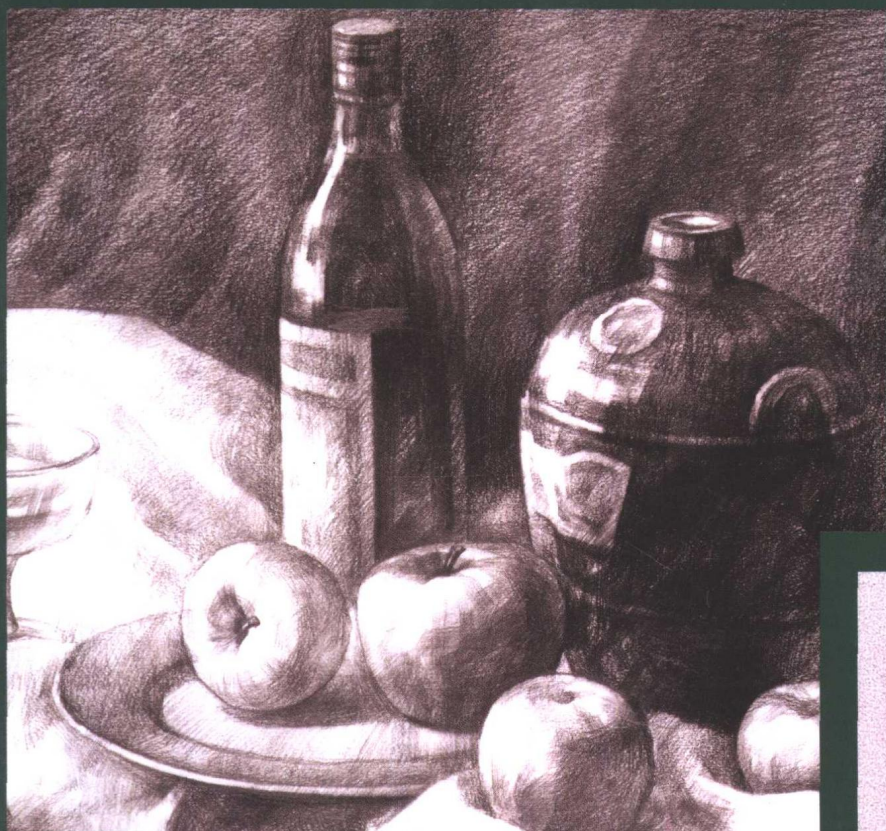
素描静物

■ 美术高考自学达标速成系列

SUMIAO JINGWU
GAOKAO ZIXUE
DABIAO SUCHENG

丛书主编 / 白雪杉 葛志钢
编 著 / 宋艳秋

高考自学达标速成

丛书主编/白雪杉 葛志钢

丛书编委/谢 军 马林兰

邵 丽 张如画

韩忠国 迟明明

王启任 窦铁成

李晓红

美术高考自学达标速成系列

素描静物高考自学达标速成

出版发行/吉林美术出版社

编 著/宋艳秋

责任编辑/张学杰

装帧设计/朱 循 达 达

印 装/长春第二新华印刷有限责任公司

版 次/2003年7月 第1版第1次印刷

开 本/787×1092mm 1/16

印 张/2.5 印张

印 数/1-4000册

书 号/ISBN7-5386-1456-7/J.1163

本册定价/16.00元 (64元/套)

丛书主编
白雪杉
葛志钢

美术高考自学达标速成系列 □

素描静物

高考自学达标速成

编 著：宋艳秋

吉林美术出版社

- 素描静物的透视关系/3
- 静物体的结构关系/4
- 素描静物的明暗色调关系/8
 - 1. 素描静物明暗色调的固有色关系/8
 - 2. 光源方向的变化对物体明暗变化的影响/9
 - 3. 物体结构和明暗调子的关系/10
- 素描静物的步骤/12
- 教师示范作品及学生优秀习作/15

掌握透视关系是理解和表达结构关系、明暗关系的基础，也是画素描静物的重点，把所有的形、透视画出来，可以帮助我们认识形体关系。

注意：每一个透视的形尽量严格、准确。

作者/白雪杉

■ 静物体的结构关系

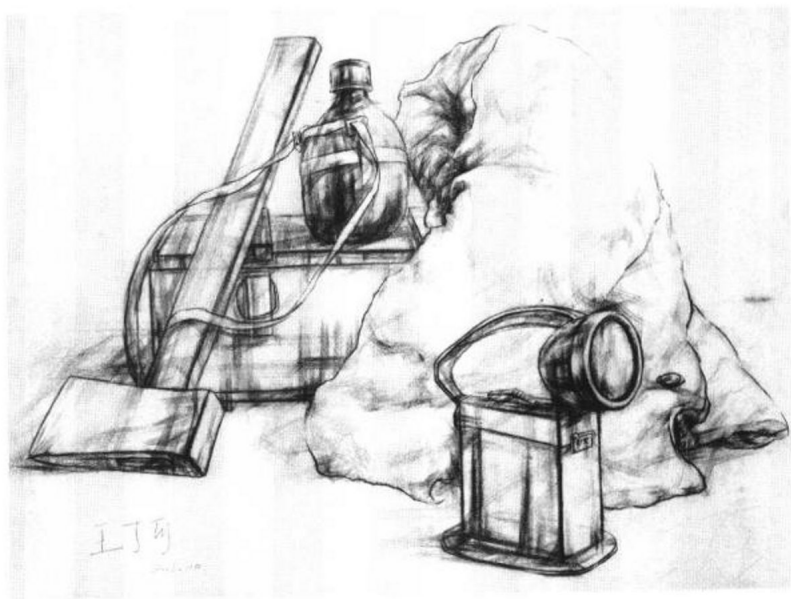
结构是支撑物体形体的关键，是物体的骨骼。物体存在于实际的空间中，是因为它本身形体的存在而存在。有光线的时候我们能看见它，没有光线的时候我们可以触摸到它。在视觉感官上，明暗关系的变化体现了形体空间，在真实空间中没有形体的存在就什么物体也没有。因此我们首先从理解形体出发，用结构来表示形的变化。

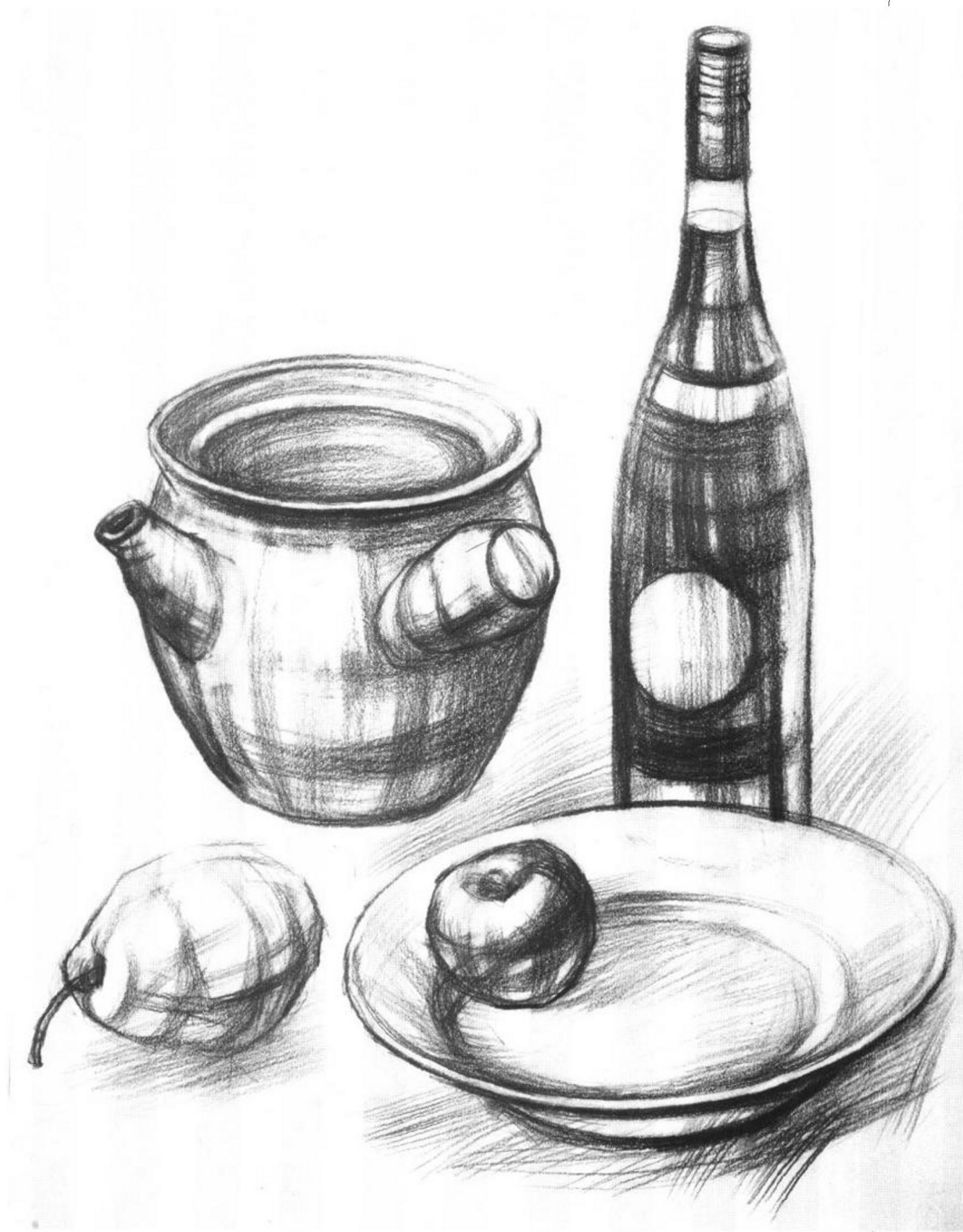
作者/白雪杉

[范画说明]

把透视画准确仅仅是理解结构的第一步，它不能代表结构的全部关系，画结构从大的转折线开始，即形体大关系的结构到小的形，小的转折也应该有主次的，有强弱的画出来。在整体大空间，大形的基础上深入具体到局部小形小的转折线。

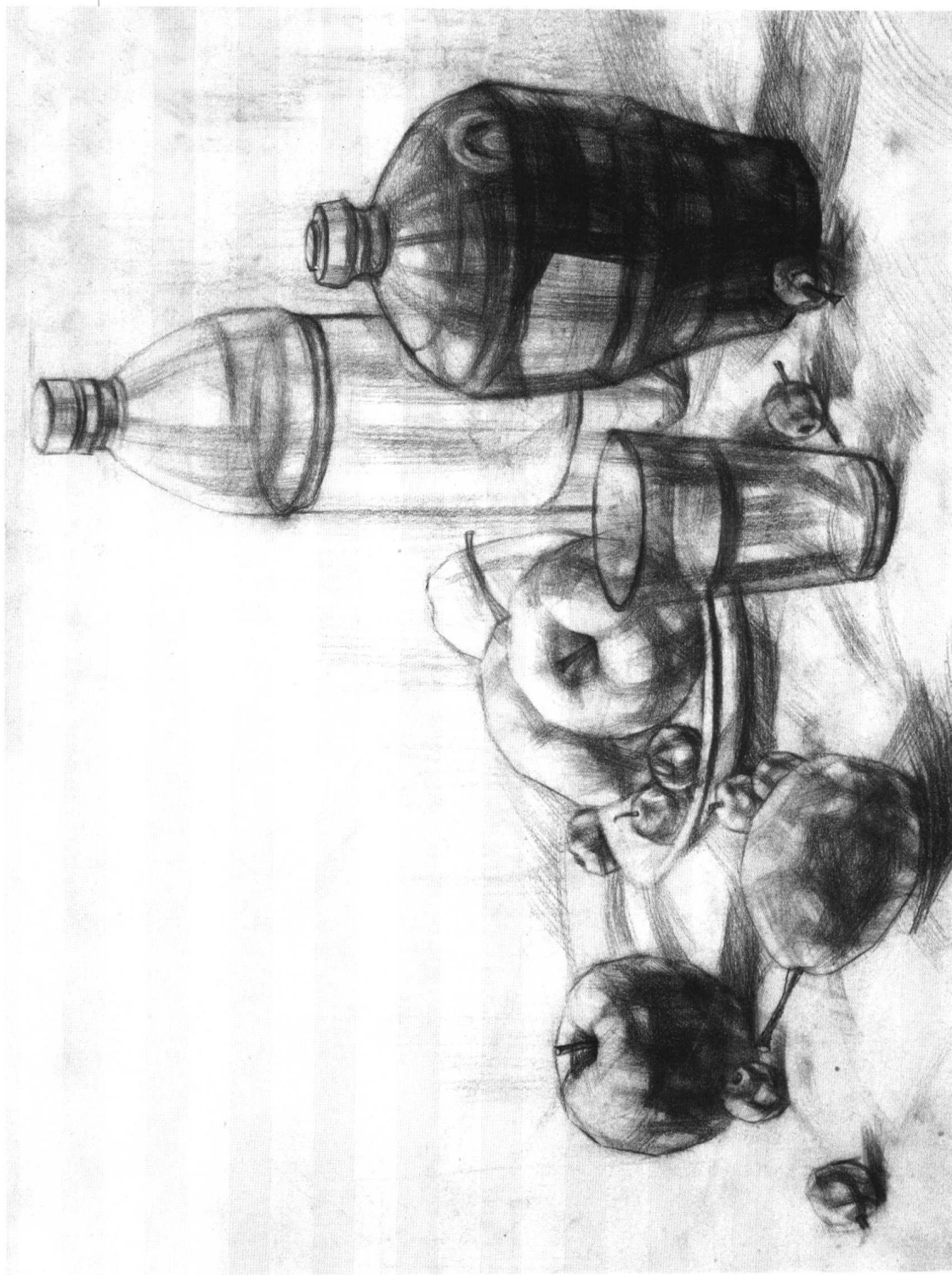

作者/王丁可

[范画说明]

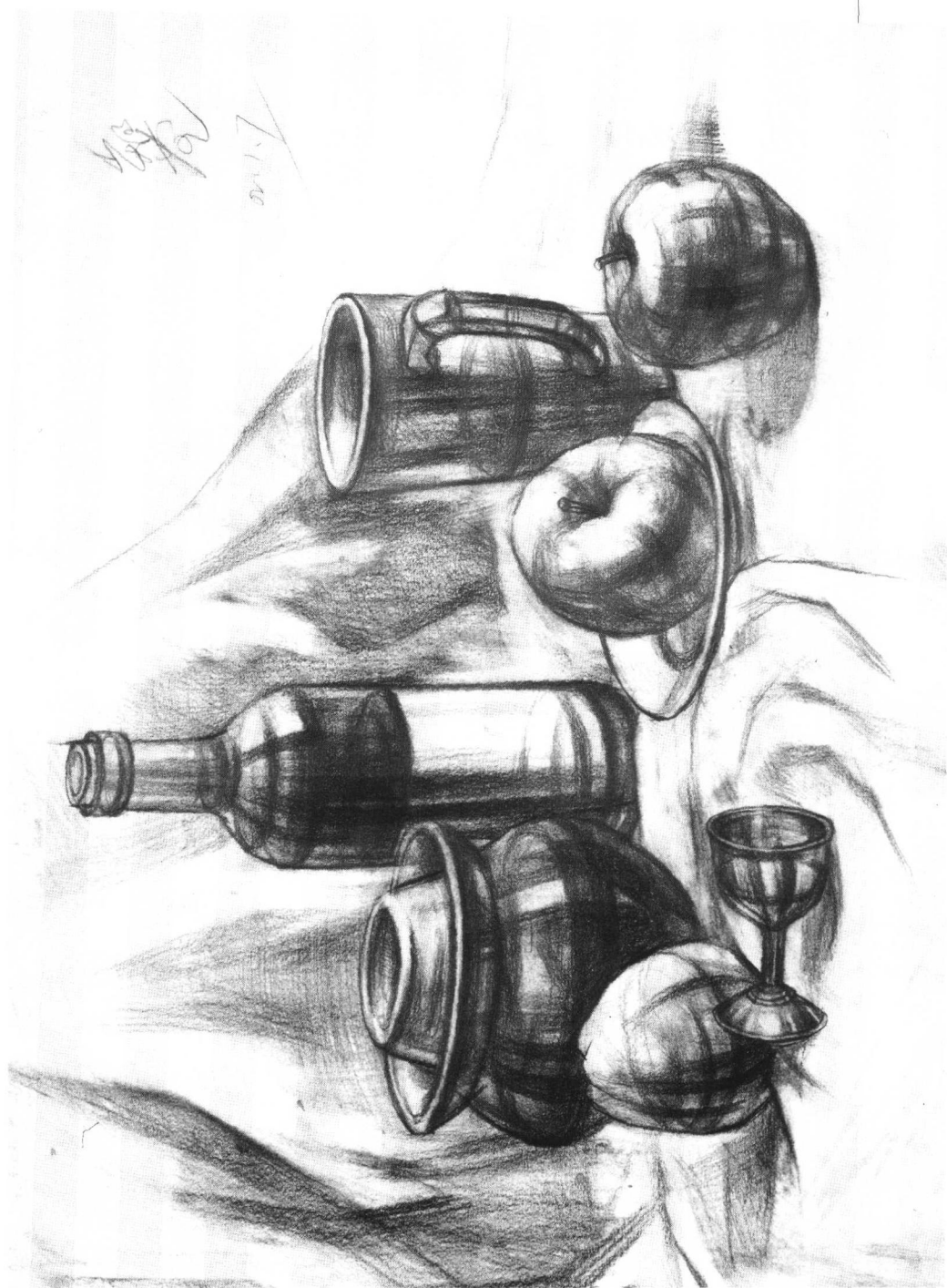
这样找结构为了避免画面的零乱,结构画得散、碎,应适当地加入明暗关系,这种明暗不是通过排调子来表达的,而是借助结构线的轻重、强弱对比来实现的。简单地说就是在物体大结构,大的明暗交界线稍重稍强,灰面或者暗部里面的反光以及投影里面的形稍轻、稍弱,完整深入的静物结构画可以把衬布起伏的形以及画面深度空间表达出来。

作者/蔡宝媛 指导教师/白雪杉

【范画说明】

这样的静物结构画能够使我们深刻地理解静物体的形体空间，全方位地观察理解形体。用这种类似于符号化的方式表达，直接切入到物体造型的骨骼中。

〔范画说明〕

作者/郑 奎 指导教师/白雪杉

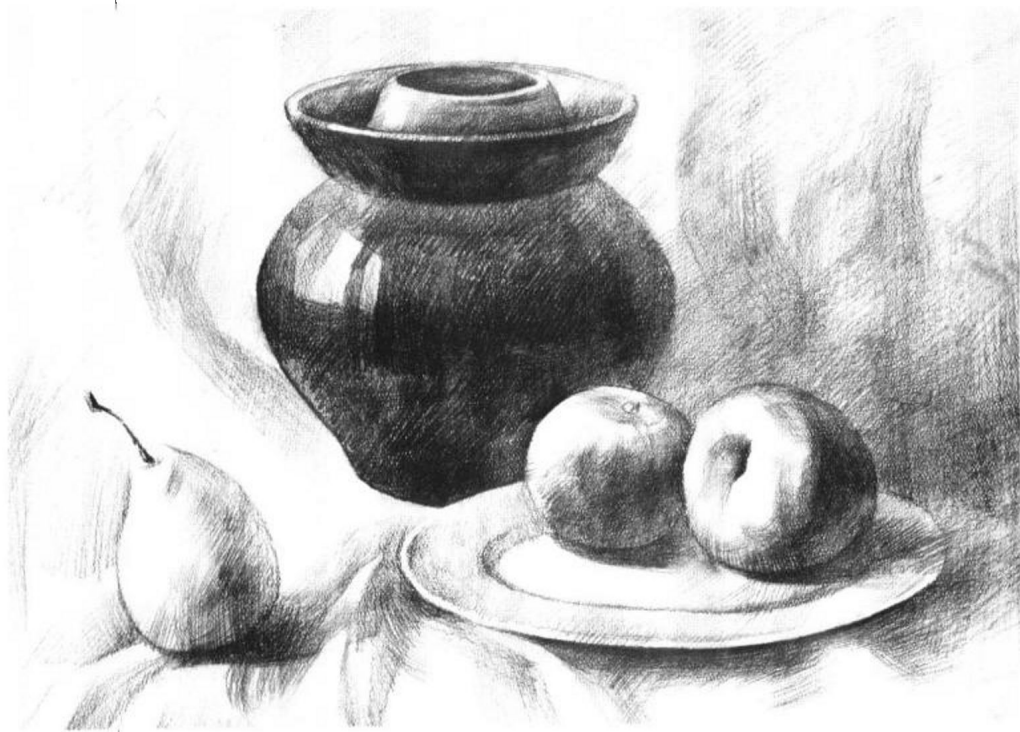
初学者难免会经常“画不进去”但是顽强地深入进去是解决这一问题的最有效方法，它可以使我们养成不畏困难，执着求实的精神，敏锐的观察力，严谨的作风，需要不断刻苦努力才能训练出来。

素描静物的明暗色调关系

通常情况下我们用排调子的方式来表达静物的明暗关系，用方向不同的排线重复交替地画出受光，背光，投影，固有色等关系。看起来好像很复杂，其实亮、灰、暗、投影、反光、这五大调子中的变化和画几何形体的道理是一致的。差别在于静物体的形复杂一些，又有固有色所产生的色调关系，所以一定要整体观察，把眼睛眯起来看，看整个静物空间的整体大明暗关系；哪个物体最重，哪个物体最轻，哪个物体属于灰层次，远处物体投影重到什么程度，不断对比各个物体的轻重程度，这样可以避免因为不整体观察而画得脏、乱、碎、散。

1. 素描静物明暗色调的固有色关系

画素描静物首先是在一张平面的纸上创造出一个立体的空间来。所有的关系，包括结构关系、明暗关系、色调关系等等都是为这一目的而存在的。没有了空间那么作为习作的素描静物就毫无训练的意义。所以要时刻注意整体大明暗的对比，时刻注意画面的空间感。

[范画说明]

比如这张画，罐子的固有色在整个画面中最重，所以它的色调在整个画面中也是最重的；红色苹果的固有色也属于重的，但是它没有罐子重，所以苹果相对来说属于重灰色调；而橙子比苹果轻一些，是灰色调；白梨比橙子更轻，就是浅灰色调了。白瓷盘是画面当中最亮的物体，一定要保持盘子最亮的色调。一般情况下远处的衬布要比近处的衬布灰一些，可以带上一些调子，这样适于让远处的衬布显得空间更远一些，有助于使画面空间感更强。同学们临摹时，注意对比各物体不同的轻重色调。

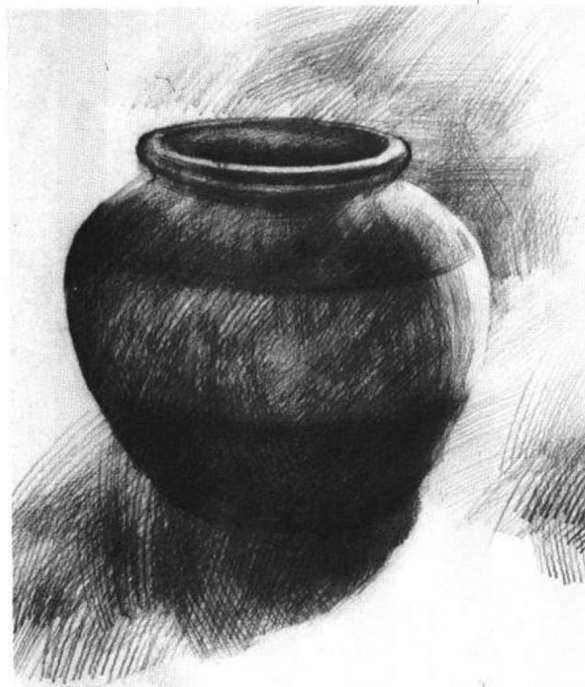
2. 光源方向的变化对物体明暗变化的影响

我们想把一个物体画立体起来、画面空间建立起来不能单纯依靠调子来解决，明暗调子要和结构良好地结合才能把物体塑造得结实、空间感更真实。光线是体现物体造型和结构的，物体的结构、转折、无论光影如何变化始终不会改变。同时，随着光源方向的改变，明暗交界线的位置也在改变；亮面、灰面、暗部、投影、反光的面积和位置都在变化；也就是说：物体的明暗关系随着光源的变化而变化。

[图一]

瓷罐暗部和亮部各占一半，明暗交界线斜穿过瓷罐中间，反光区比较大。

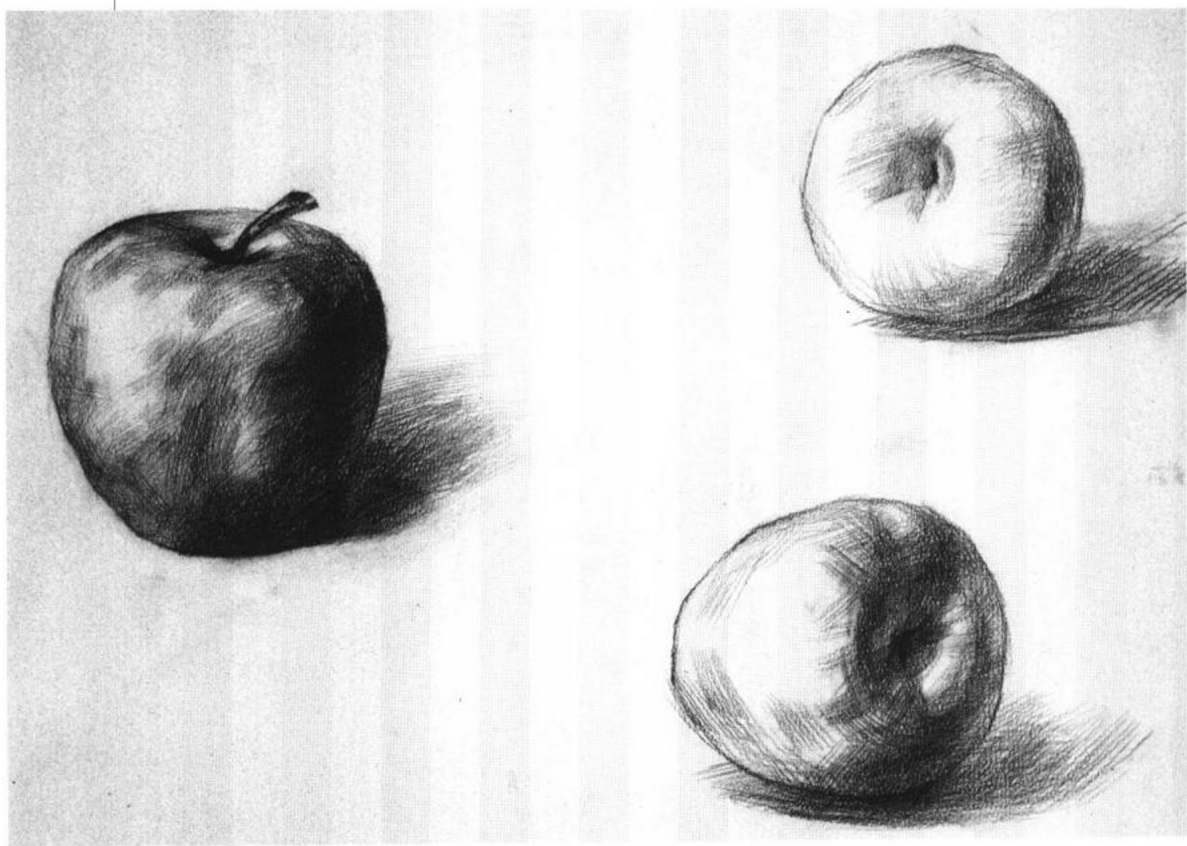

[图二]

逆光瓷罐，大部分区域都是暗部和投影，反光区很大，亮部只是一条亮边，很窄。

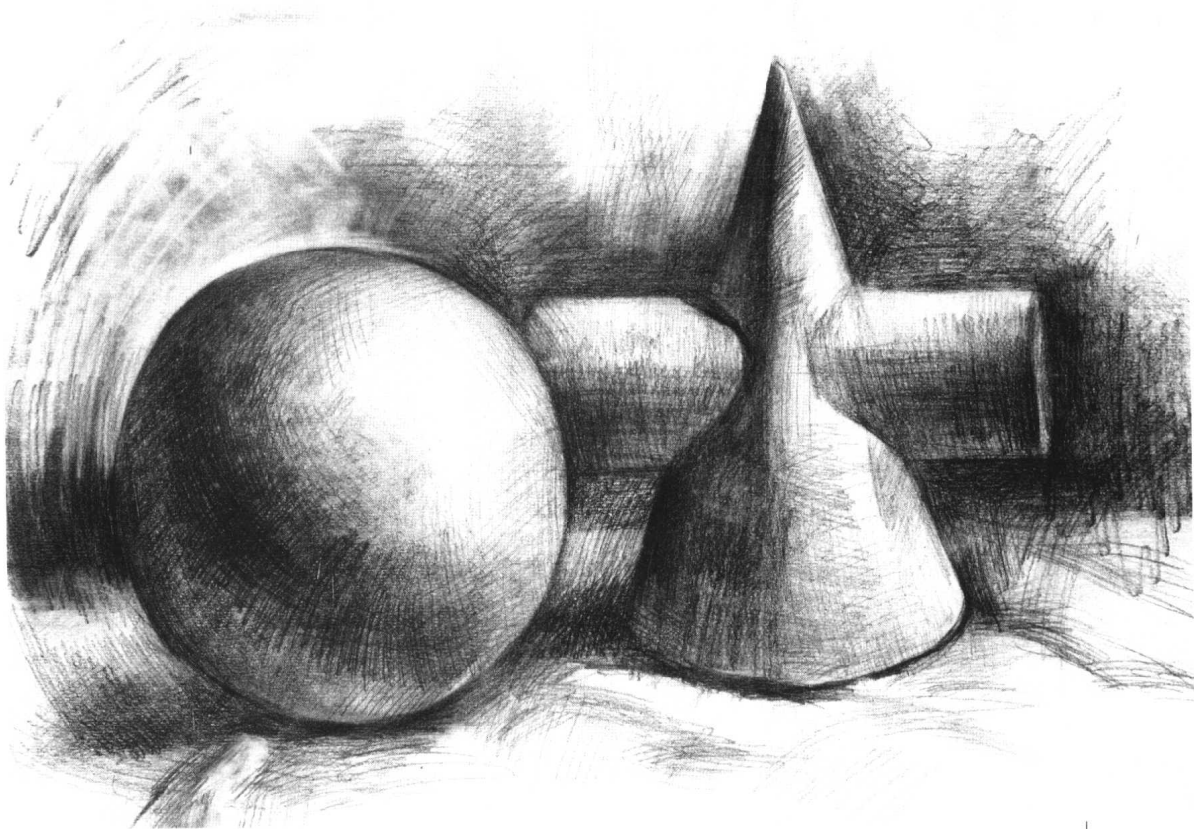
3. 物体结构和明暗调子的关系

那么,结构和调子在塑造物体和空间上是冲突的吗?不是。这两者是相互结合、同时运用的。有明暗调子的地方就有形的存在,就有结构的存在。有结构的地方,就有明暗调子的虚实、强弱、轻重和主次等等变化。也就是说结构、调子是一起表现静物形体和画面空间的。如何来画呢?请记住一个要点:明暗调子紧随结构的形来画,结构跟着明暗调子的轻重变化而变化,让结构关系融进明暗的虚实强弱中去。简单地说就是用调子来画形,以结构形来代调子。

[范画说明]

用明暗调子来画形,把结构的线,连成有方向的面,这些面形成受光线影响的明暗层次。比如苹果的灰面当中,有各种轻重不同的灰面,有形的变化,但都是在灰面这个大调子中。

【范画说明】

明暗交界线中有形的弯曲变化，也有轻重虚实的变化，因为它是光线照在物体的结构上才形成的，是受结构、光等多种因素影响的，所以以形来带面，要用这种有形的明暗调子严谨地塑造形体。同时不断地回到整体当中来，兼顾其它物体的强弱和环境间的关系才能把静物体塑造得结实而不散碎。

■ 素描静物的步骤

在画面深入进行的过程中，我们无时无刻都要照顾到画面的整体性。刚学画的学生往往喜欢一个一个地画物体，画完左面的苹果，画右面的白梨，画完前面的盘子，画后面的酒瓶，轮流画了一圈后他认为画完了，这是不可忽视的错误。因为初学者控制画面整体的能力很差，这样画完的画面各个物体孤立，各物体缺少明暗层次的联系，势必将整张画画得支离破碎，互不相关。对初学者来说养成良好的绘画习惯和正确、严谨的绘画步骤比画出一张貌似好看的素描更有意义。每一个步骤上都有它相对的完整，每一个步骤上都要注意画面的整体。请看步骤图：

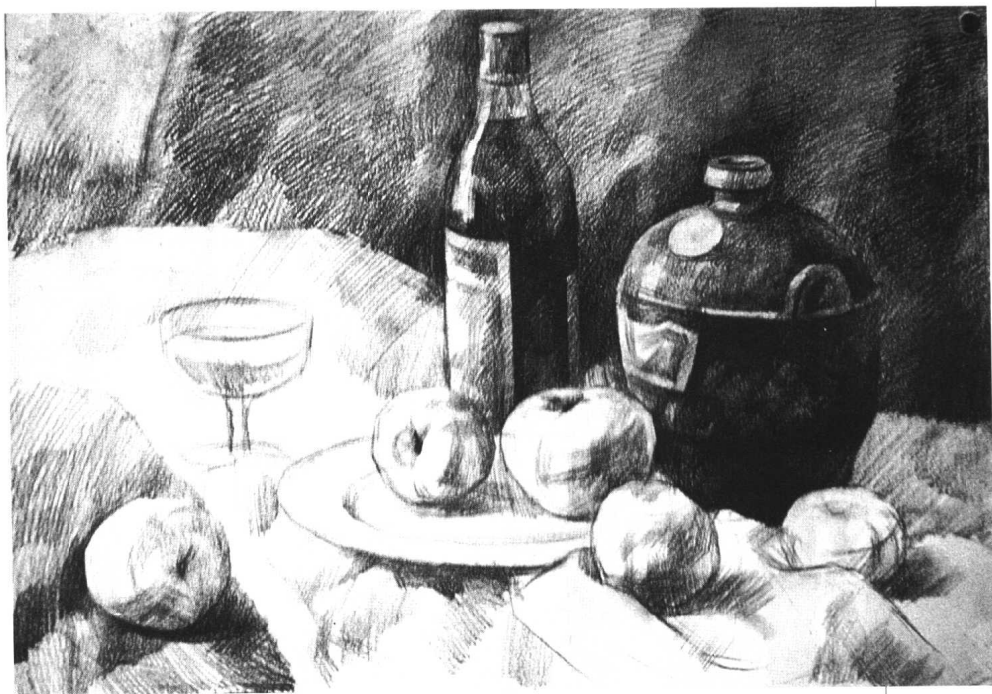
【范画一】

构图：注意画面中静物的位置与纸的边缘之间的距离不能太窄或太宽，最好用长的线将各物体连贯起来；结构：基本交待出物体主要的大转折，大结构关系，通过交待大形的关系将主要物体的透视画出来，尽量准确。

[范画二]

铺带画面大明暗关系即铺调子，注意物体亮部、暗部对比，静物和衬布固有色调的轻重差异。

[范画三]

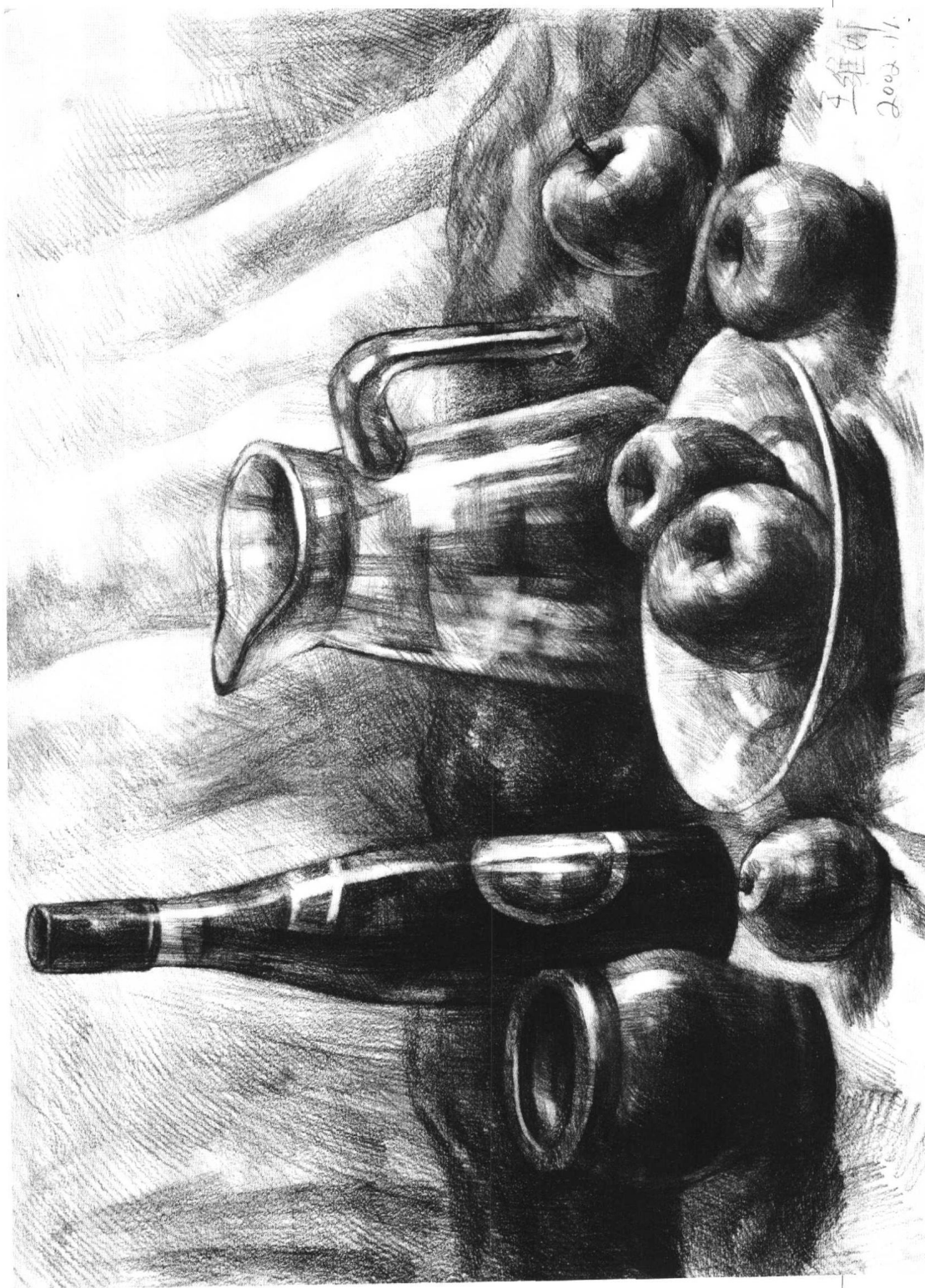
把结构关系和明暗调子相结合，运用以结构代调子，用调子来画形的方法塑造形体；注意视画面整体关系的需要深入局部物体，做到“整体着眼，局部入手”。

作者/白雪杉

「范画四」

调整画面的主次关系、虚实关系，注意推开画面的前后空间，重要的主体或者前面的物体稍强一些、实一些；次体或者远处的物体环境稍弱点儿，稍虚一点。这需要我们根据画面的效果主观来处理。最后阶段，静物的边、沿、口的形和明暗关系（瓶嘴、罐口、盘子边沿）一定要注意准确、精致。

作者/王维娜 指导教师/白雪杉