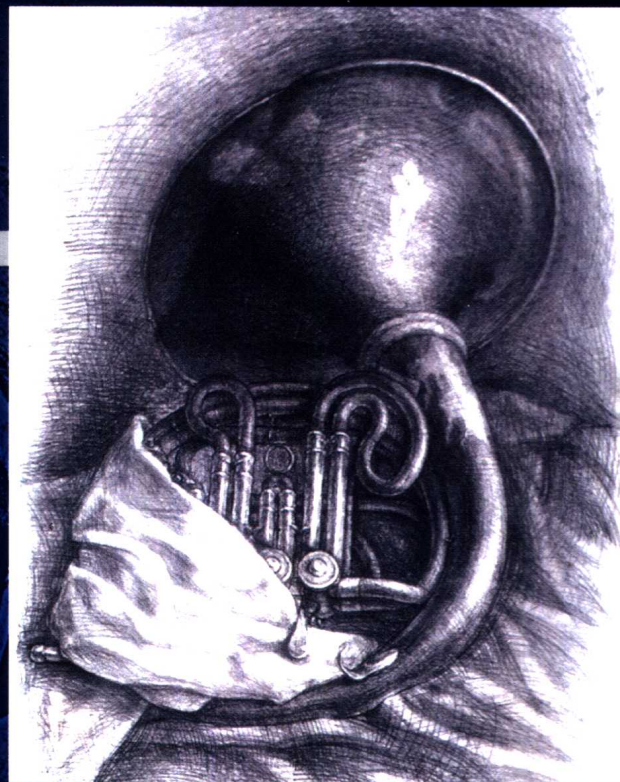

素描 静物

刘 溯 编著

HUI HUA ZHI LU CONG SHU

绘画之路丛书

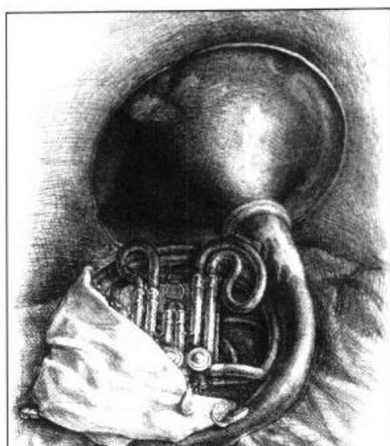

中国画报出版社

绘画之路丛书

素描静物

刘溯 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 刘溯编著. —北京: 中国画报出版社,
2002.1

(绘画之路 / 罗瑞主编)

ISBN 7-80024-613-2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 092588 号
(版权所有, 侵权必究)

素描静物

中国画报出版社出版发行

(北京海淀区车公庄西路 33 号)

新华书店经销

河北新华印刷一厂印刷

889 × 1194 16 开 5 印张

2002 年 1 月第一版第一次印刷

印数: 1 ~ 5000 册

ISBN 7-80024-613-2/J · 614

定价: 24.00 元

引

言

绘画是造型艺术中重要的门类。它是一种形象，也是一种语言。一根根流动的线条，一块块美丽的色彩，都是艺术家从心底发出的呐喊，是情感的火花，是人生的颂歌。

历代绘画大师的不朽杰作，给人类生活带来了那么多美好和享受。在这些杰作问世前，大部分艺术家都经过严格而科学的训练，流过辛勤的汗水，从而铸就了他们坚实的绘画基础和高度的造型能力。

素描是绘画的基础。素描不仅是绘画的基本训练科目，同时也是雕塑、工艺美术等领域的基础。它不仅是技术上的训练，也是修养性的学习。它能让习画者学到如何观察比例、层次、节奏、色彩，理解形体和空间。它是学习美术不可或缺的重要一课。静物素描又是素描的一个重要环节，是素描的基础之一。它是培养学画者如何观察物体、如何表现形体的一个重要手段。它训练学画者的协调能力及对形体独特的感受力。学好静物素描，初步掌握一定的规律和基本表现技巧，是走进艺术殿堂的重要一步。

本书讲述的是静物素描的观察方法、表现手段、容易出现的问题以及如何解决这些问题。供初学素描的学子们参考，并祝你们成功！

——刘溯

CONTENTS

mu lu

一 静物素描的构成	1
1 关于静物素描	1
2 学习静物素描的目的	1
3 什么样的静物素描是好画	1
4 画静物素描的工具材料	1
二 静物素描的基础知识和技巧	4
1 构图	4
2 透视	5
3 线结构	7
4 明暗调	9
5 形体塑造及刻画	10
6 画面效果	10
7 线结构素描的作画步骤	10
8 带明暗调素描的作画步骤	14
三 静物素描容易出现的问题及如何解决	21
1 形不准	21
2 画面脏、灰、花	21
3 空间感不强	21
4 深入刻画不够	22
5 质感不强	22
6 形体孤立、互不联系	22
四 参考图版	23
1 线结构素描	23
2 以线为主的造型素描	24
3 带明暗调的素描	27

一 静物素描的构成

1 关于静物素描

素描是用单色来塑造形体的一种绘画形式，是绘画中最简捷的描绘大自然的一种手法。静物素描又是素描教学中一个重要环节。静物素描描绘的对象，主要是以室内相对静止的物体为主。

静物素描是初学者一种综合性的学习，它不同于石膏几何形体的素描造型练习。石膏几何形体颜色单一，明暗层次比较容易一目了然。静物素描包含的内容较多，物体的质地不同，颜色各异，形状比石膏几何形体复杂，体积及重量感出入也较大，画起来不易驾驭。由于以上的差异，构图上更需认真组织和研究。

静物素描虽然学起来有一定的难度，只要在学习中认真、勤奋，掌握其规律，画好静物素描也并非难事。

2 学习静物素描的目的

素描作为绘画的基础，学习它的目的是训练和培养习画者敏锐的感觉和观察方法，掌握其规律性，通过基本技能的练习，达到塑造形体的目的。静物素描的学习重点，是如何把物体组织成一个完整的画面，并培养对空间、层次、质感、体积的认识及表现能力。静物素描是触及绘画艺术脉搏的开端。

3 什么样的静物素描是好画

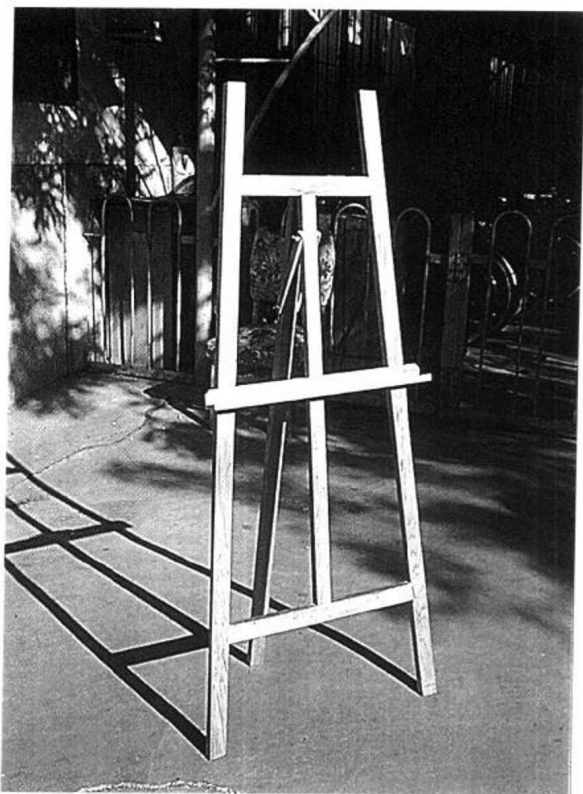
作为一张好的静物素描作品，它需具备多方面的条件和因素。第一是作者要把描绘的物体，能很好地组织在一张画面里，这就是构图。组织一个好画面，需要有较高的审美意识和敏锐的观察力。在静中求动，打破平衡平均，从简单中找变化，于繁琐中求统一。第二是形体的结构明确。对描绘的物体的构造有一定的理解和认识，透视准确很重要。第三是形体塑造的严谨。严谨并非死板，而是在刻画时分寸得当。第四是空间感和明暗层次。空间感较好的素描作品，层次分明，变化丰富，这是体现画面效果的一个重要方面。静物素描作品中，质感在画面中起着不可忽视的作用。在一组表现质地不同的静物中，质感尤为重要，它对物体的体积感和重量质地的表现起着不可替代的作用。一幅好的静物素描作品，线条的生动和优美在画面中起着锦上添花的作用。优秀的静物素描作品，绝不是孤星闪亮，而是群星灿烂。

4 画静物素描的工具和材料

学习静物素描应具备一定的理论知识，但更应付诸实践。从古至今的习画者，都要有一些实用工具和材料，工具和材料的选用对绘画有一定的影响。当然，并不是要求初学者用多么高档的工具和材料，重要的是实用。

(1) 画架

画架在绘画中的作用是支撑画板，木质架、金属架均可。在选用画架时，一定选较稳定的支撑画架，最好能变换角度，能升降，这对习画者作画或看画都有好处。

(2) 画板

画板一般选用质地较软且平整的板材制成板块，初学者不宜太大，四开即可。

(3) 图钉

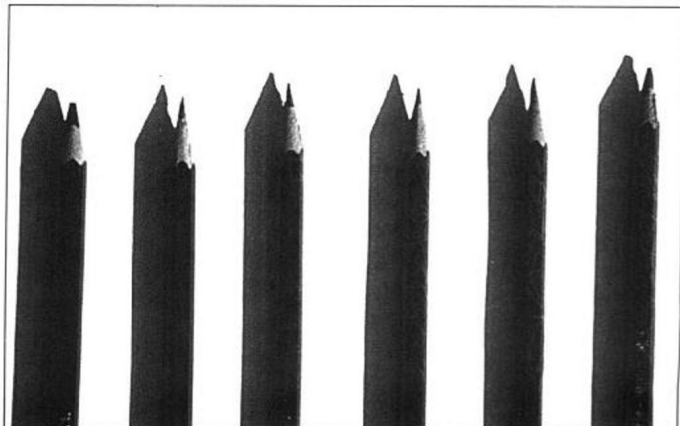
现在市场上的图钉种类很多，可任选一种。

(4) 纸

素描用纸可选软硬适中而较厚实的纸，便于修改和刻画。

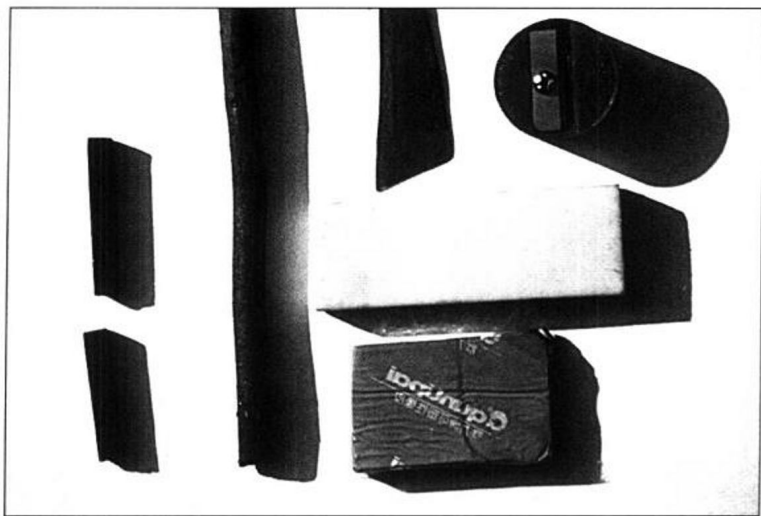
(5) 笔

笔是画素描很重要的工具。不同的笔可绘出不同的效果，而且画素描的笔种类很多，每种笔都有自己的特点。由于它们的成份和制造工艺不同，有的可以交互使用，有的则不能在同一幅画中使用。

① 铅笔

铅笔是初学素描最常用的笔。它的特点是从软到硬有一系列不同程度的级别。H代表硬，B代表软，HB为软硬适中。H数越大铅笔就越硬，画出的线条越淡；B数越大就越软，画出的线条越重。由于它的号码较多，初学者掌握起来容易些。在作画时，可根据深浅不同的颜色选用不同号码的铅笔。初学者可选用常用的几个号码，如3H、H、HB、2B、4B等。

② 炭铅笔

比木炭条硬的一种铅笔。削出细尖可作细部刻画之用，也可和木炭条、炭精条合用，但不宜与普通铅笔合用。

③ 木炭条、炭精条

木炭条一般使用柳条烧制而成。特点是质地较软，色泽丰富，表现力强，适合表现粗犷的感觉效果。不宜与铅笔合用。

炭精条是用木炭条压缩而成的一种材料，特点象炭铅笔。

④ 削笔刀和橡皮

在作画时，橡皮起着涂改画面的作用。选用橡皮要根据用笔来定。用铅笔作画，可选用可塑橡皮；木炭条、炭铅笔作画，可选用塑料橡皮或橡胶橡皮。

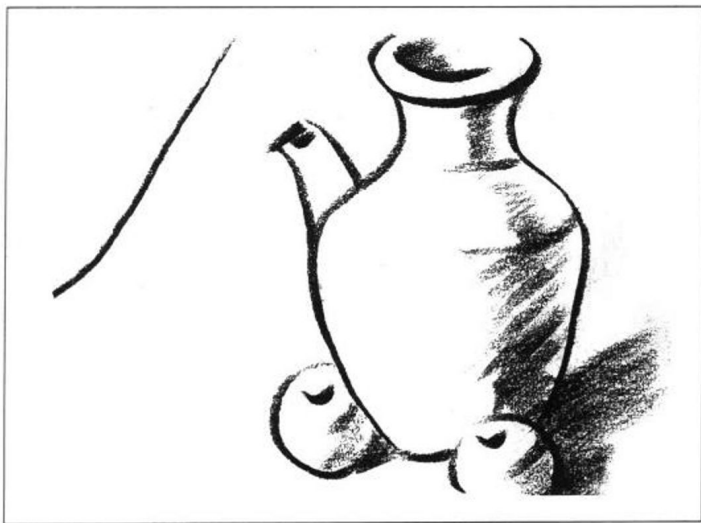

二 静物素描的基础知识和技巧

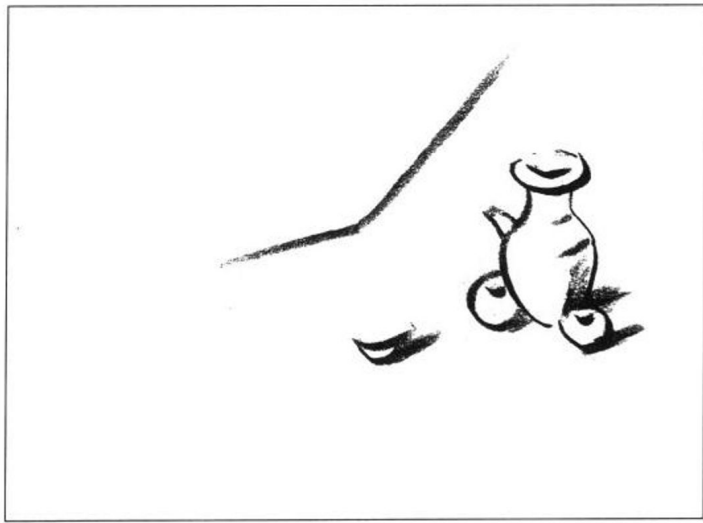
1 构图

构图是指在作画时把所有的物体合理地安排到画面上的过程，也表示作画时的一种顺序。

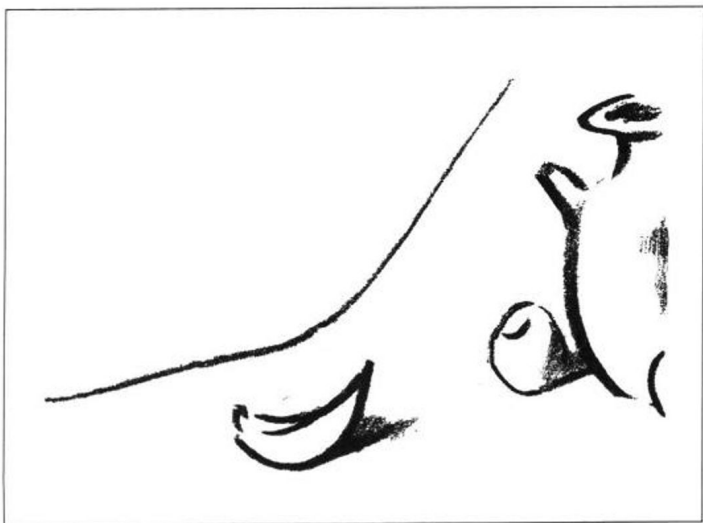
构图的原则：合理，协调，视觉感强，有一定的审美意识和情趣。构图的成败，直接关系到后面的描绘过程，对最后的画面效果影响很大。不成功的构图，不可能成为一幅好作品。在学习素描阶段，一定要在作画前认真观察、思考，把要描绘的物体分清主次、前后，合理地安排在画面里。构图是作画中很重要的一个环节。

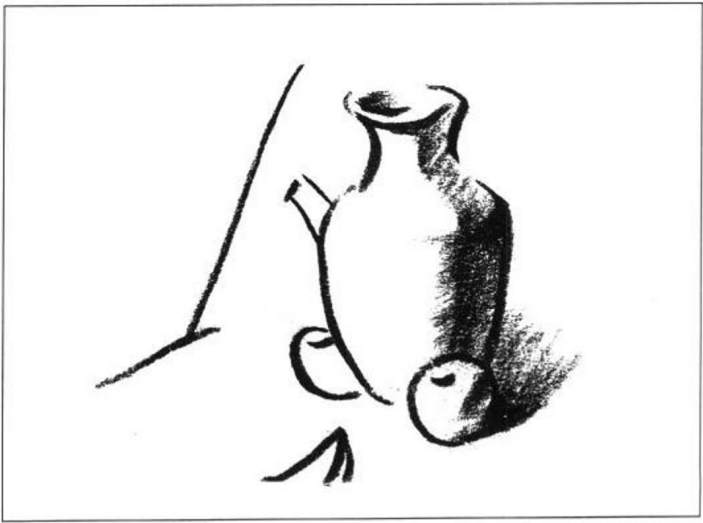
(1) 过大会给人胀满的感觉

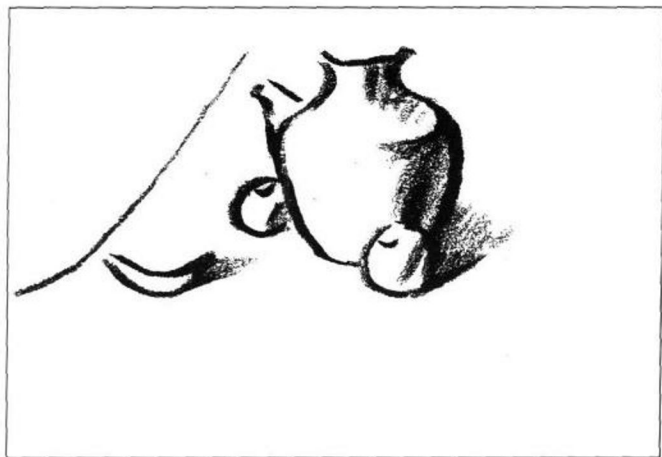
(2) 过小会给人感觉小气、不大方。

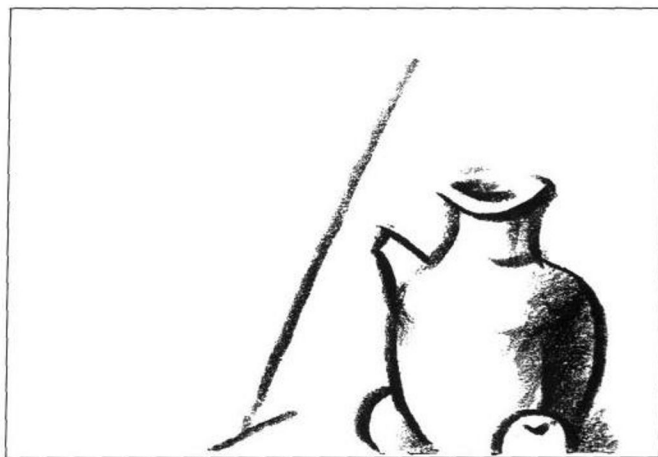
(3) 过偏给人感觉不稳定

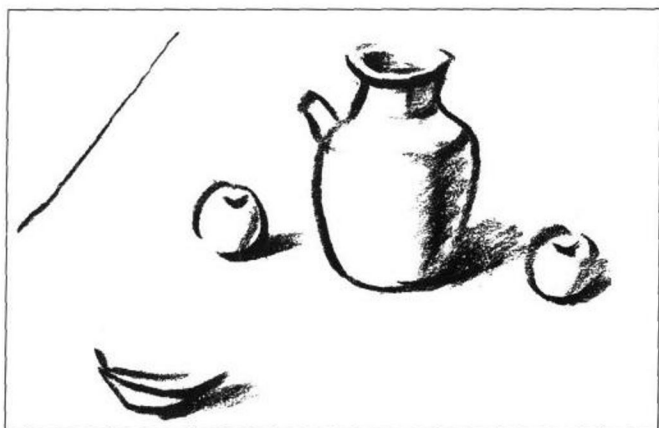
(4) 过正感觉呆板

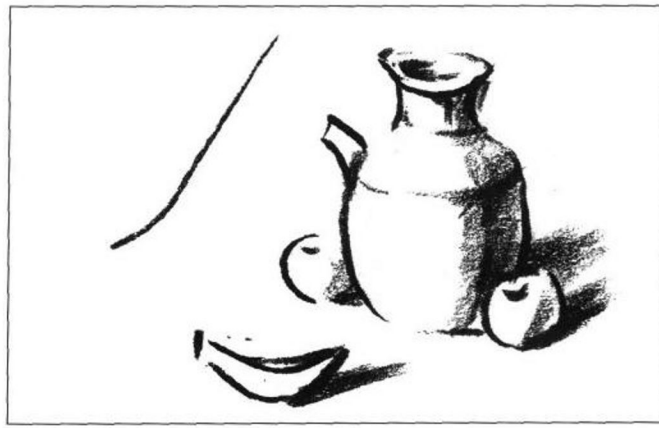
(5) 过上给人顶头的感觉

(6) 过下感觉画面下沉

(7) 过散给人感觉无力

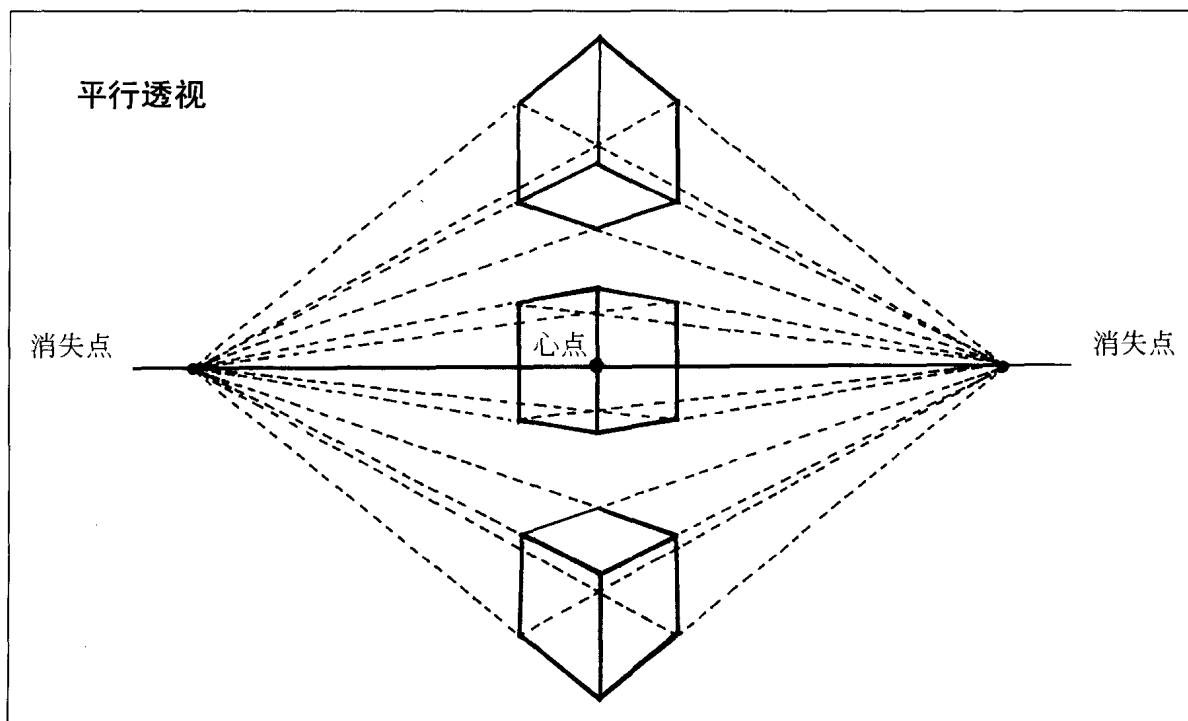

(8) 合适给人以视觉美感

在绘画创作中，为了达到特殊的视觉效果，构图可根据作品的题材、思想、审美要求而定。所谓法无定法。上面讲的只是一般原则。

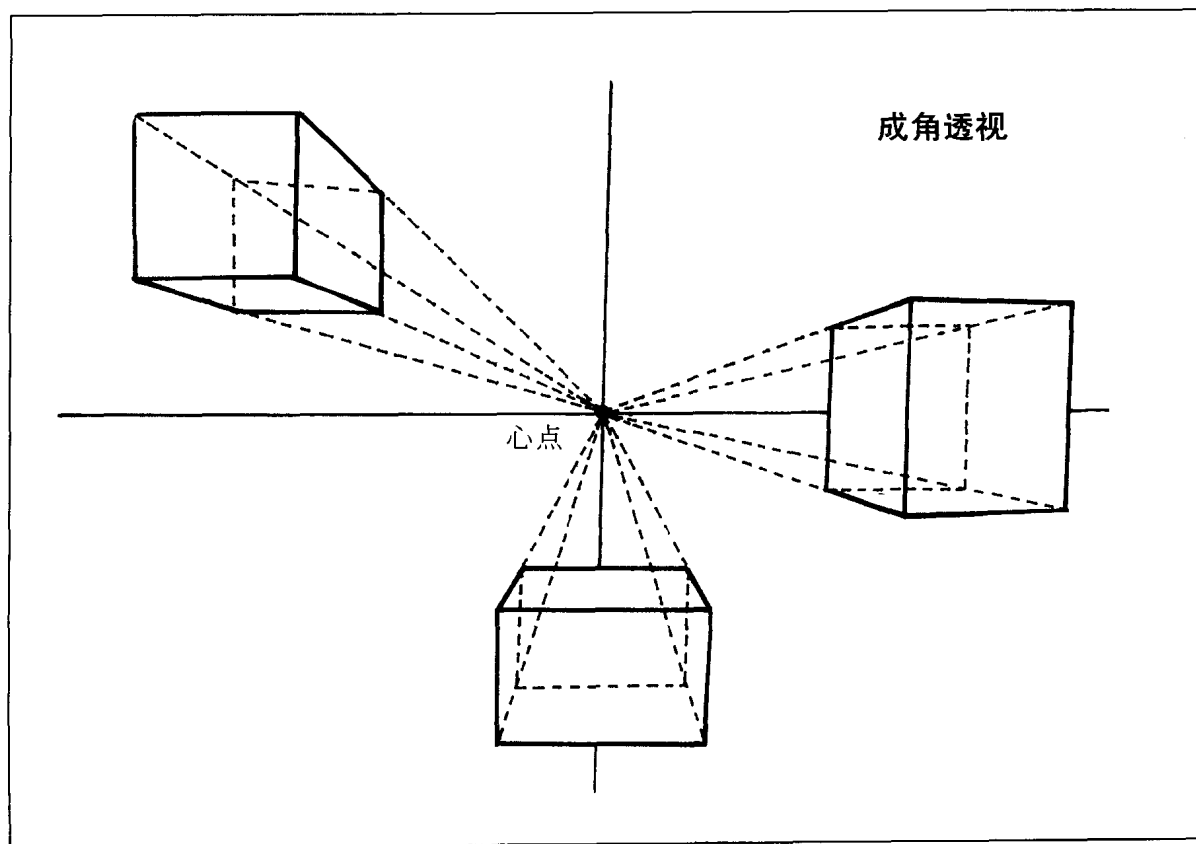
2 透视

在现实生活中，我们看到的物体近大远小的现象就是透视现象。只有用科学的透视知识来充实习画者，才能体会到它的规律性，才能画好写实静物素描。

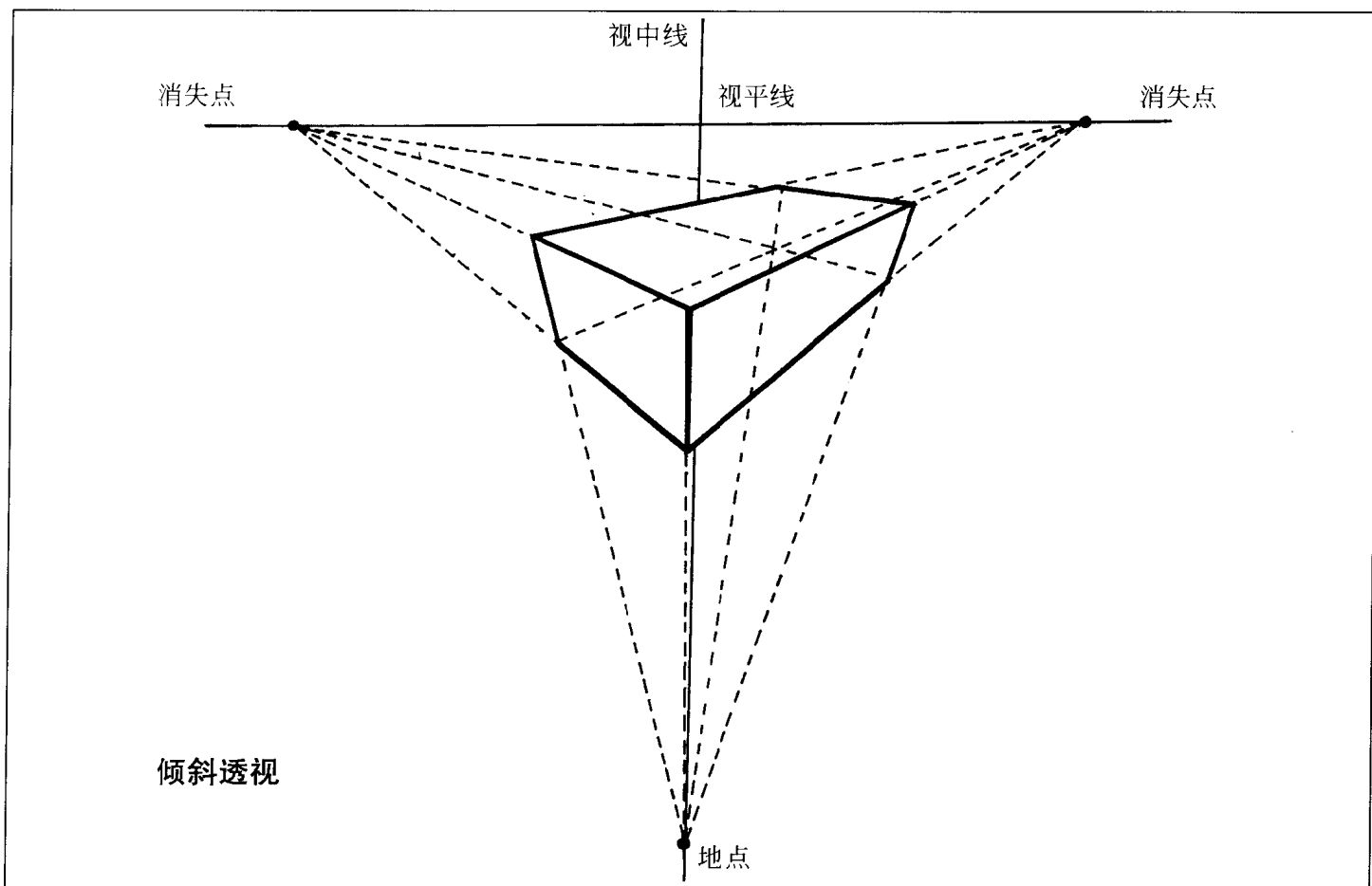
(1) 平行透视又称“一点透视”，它是正前面与透视面平行，平面成直角线消失在一点的透视现象。

(2) 两直立面的上下边线消失在两个余点，其余两直立面与地平面成角度的透视关系，叫成角透视，也称“两点透视”。

(3) 倾斜透视一般是视平线过高或过低,使视平面与地面成斜角,造成仰视或俯视的透视效果。这种透视有三个消失点,即两个平行的消失点和一个高的天点或一个低的地点,我们称其为“三点透视”。

在初学静物写生时,除了对物体的主观感觉外,还要运用透视知识来校正自己的作品,以使之更加完美。

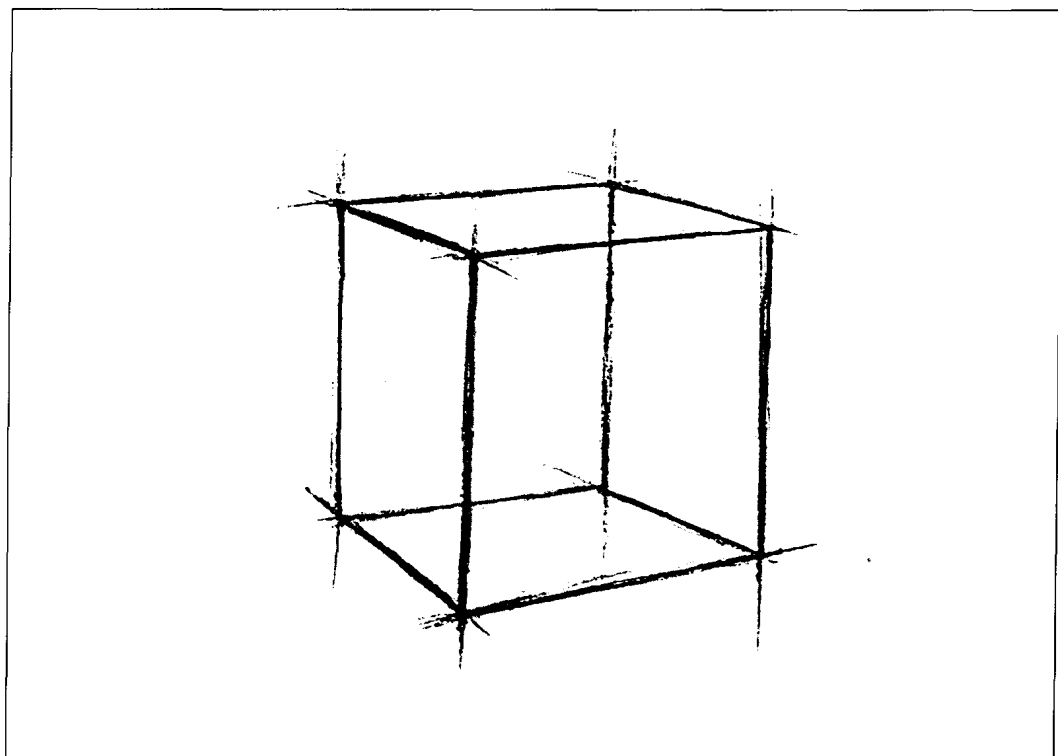

3 线结构

线结构就是运用科学的透视知识,用线条把物体的形状、结构、空间表现出来的一种形式。在初学素描阶段,这种训练是很必要的。它既练习勾勒的能力,又练习对物体结构深入理解和认识的能力。这种练习不需加明暗调子。

初学静物素描的人,在开始写生时,看到最多的是物体的外轮廓,缺少体积的意识。这就给

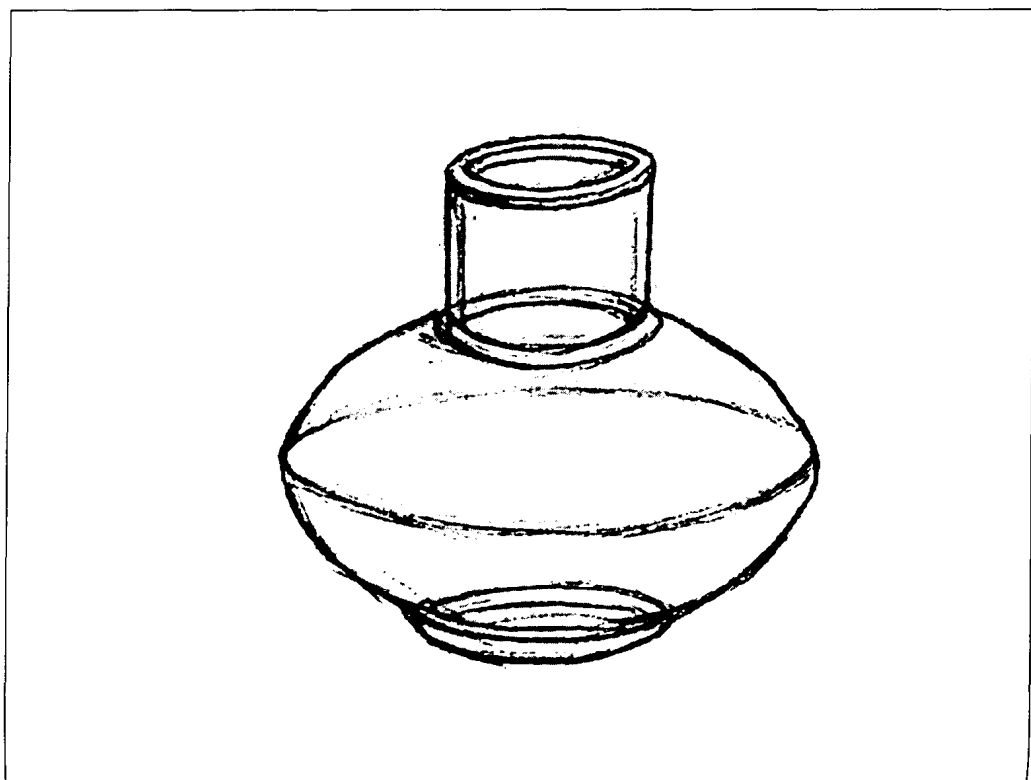
写实素描带来很多障碍。因为,写生素描是要在二维的平面上表现三维的空间效果。只有对写生素描物体的体积关系加以认识和理解,才能达到满意的效果。

如上图，一个立方体放在桌面上，我们看到的只有三个面，可实际上它有六个面。我们在画线结构素描时，就得把看不到的三个面加以了解，才能画好这看不见的三个面。

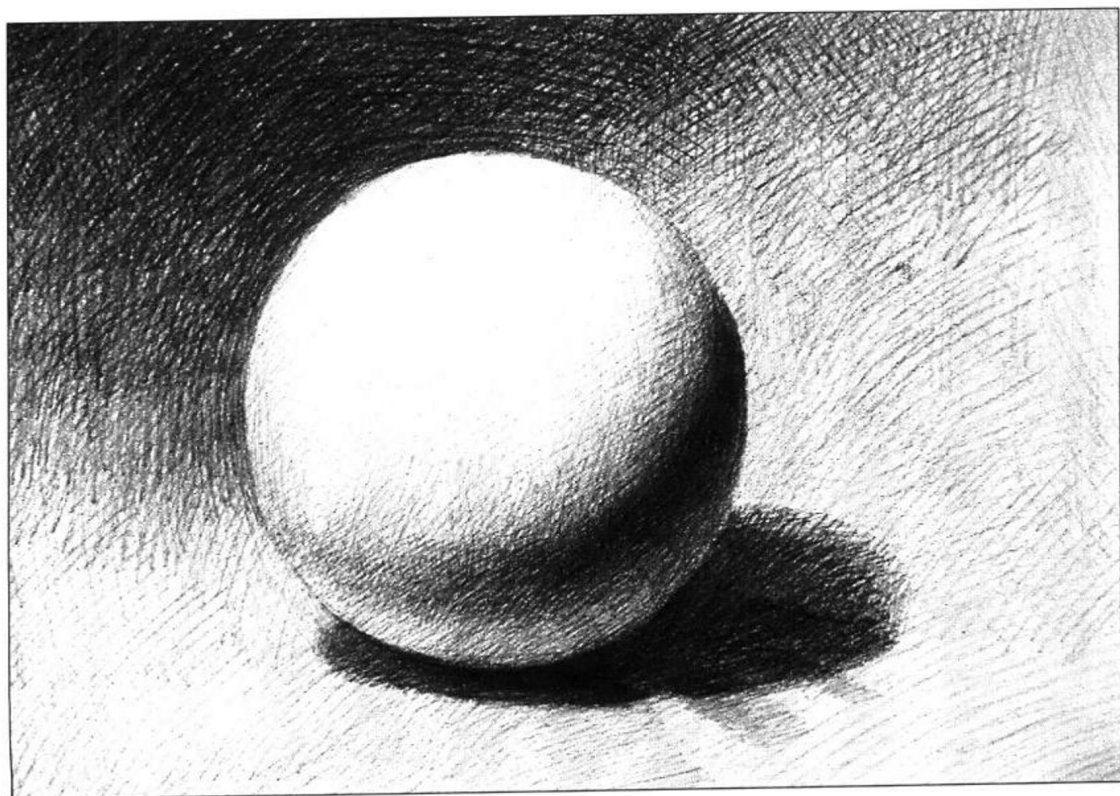
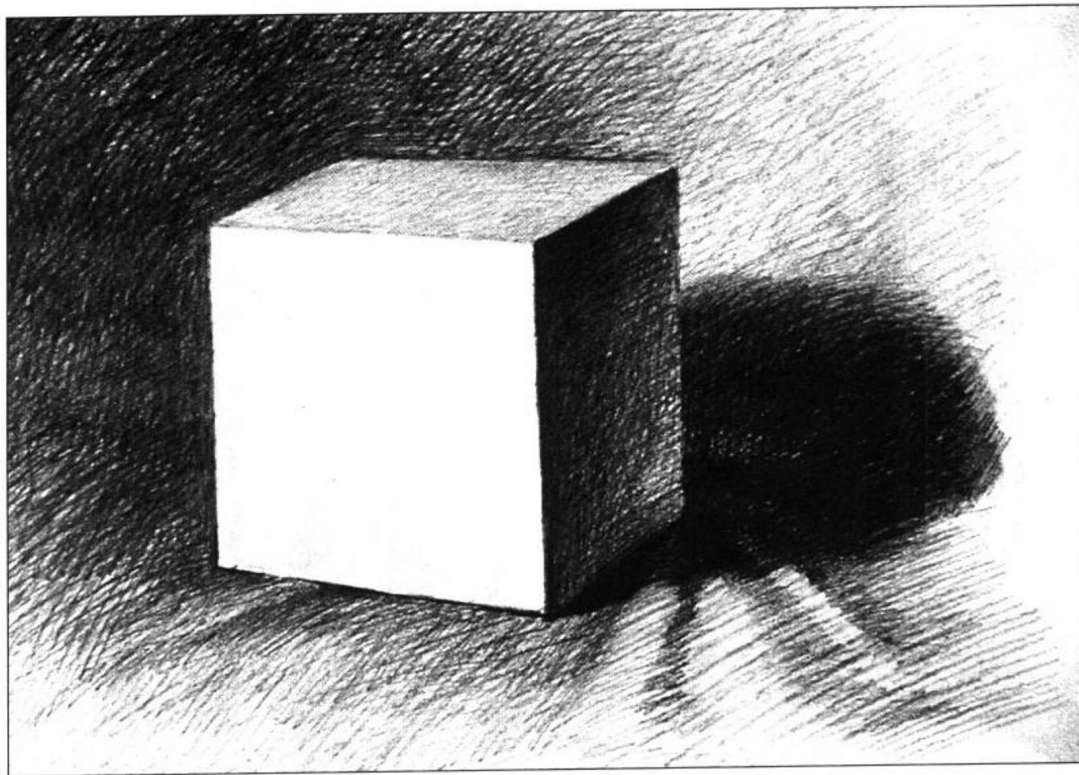
如下图，一个陶罐放在桌面上，我们看到的部分是它的前面，而后面的部分看不到。为画好前面的部分，我们用线把它后面的部分也画出来。

总之，在静物写生过程中，不论是石膏、瓷器、陶器、金属器、水果还是其它被写生的物体，都要用这个道理去认识、理解。有了这种能力，再加明暗调才是锦上添花。

4 明暗调

明暗调是指物体在光线照射下呈现的明暗变化。在一般情况下，物体在光线照射下我们能看到三个面，即亮面、灰面、暗面。亮面指光线直接照射的那个面。暗面是指背光的那部分。灰面是受光面和背光面之间过渡的那个面。此称之为物体的三大面。

光线照射在物体上，由于周围环境的折射产生丰富的层次和明暗变化，形成五个不同的阶段：高光、灰面、明暗交界线、反光和投影。我们把这种现象叫五大调。掌握这些规律性的知识，对我们塑造形体非常重要，会使画面层次更加丰富、厚重，空间感更强。

5 形体塑造及刻画

在静物写生中，被画的物体形状各异、质地不同，颜色也有比较大的差别。因此，初学者在起好稿后，常不知如何下手。在此正好运用前面所讲的知识。首先，把画面的明暗变化归纳起来，把握大的明暗关系，以便进一步塑造刻画。所谓塑造，是指把物体的大小关系表现出来，把大的转折画出来。刻画是指细节的描绘。初学者往往深入到一定程度就画不下去了。这时候就得分析物体质地、光线等，把变化微妙的层次画出来。没有刻画出精彩细节，画面就感觉呆板、空洞，可视性差。说出来很简单，但要刻画得精彩，只有认真地观察和研究对象，才能画出一幅层次丰富、刻画到位的静物素描。

在深入刻画阶段，还要注意画面的虚实关系。虚，不是模糊一片。在绘画中，虚是相对的，是针对对比强的物体而言。初学者在写生时要注意这个问题。

6 画面效果

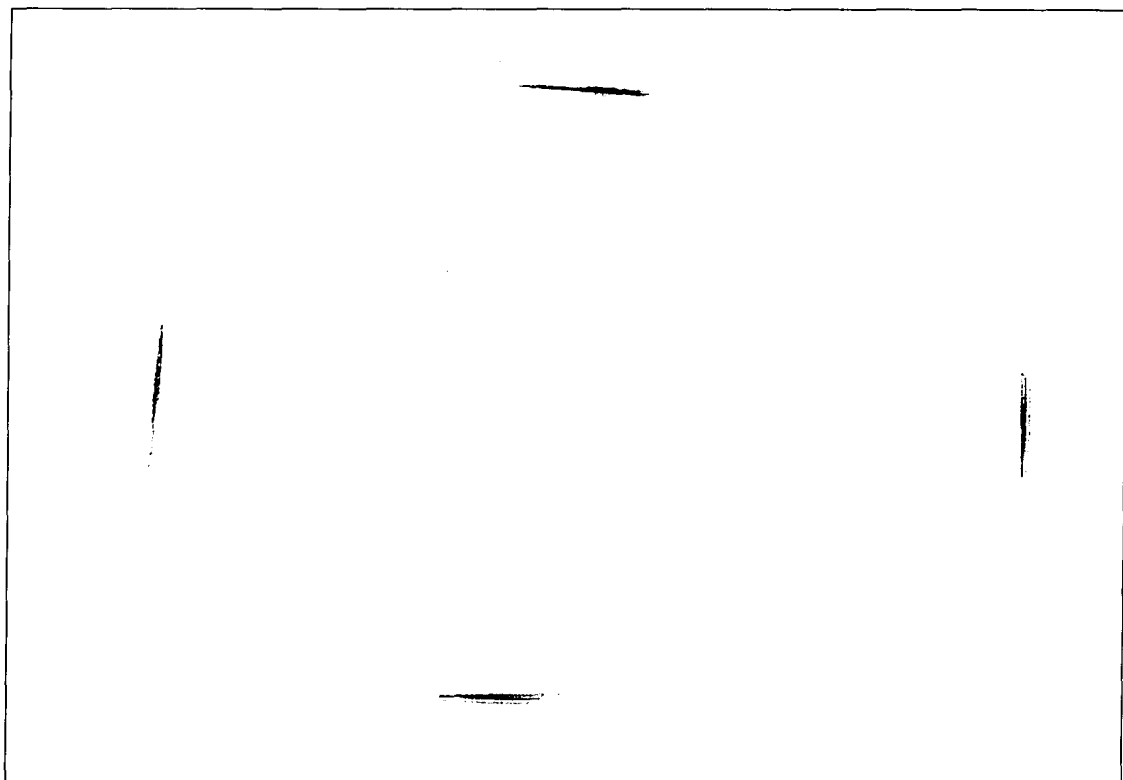
完成了前几个过程，便进入到最后阶段——画面调整。由于前面的深入刻画，会出现一些影响整体效果的细节和琐碎的部分。这时就需要把整个画面作为一个整体来看，该去掉的去掉，该减弱的减弱，刻画不到位的再加上几笔，使之成为一幅既有统一的大关系，又有精彩的细节，层次丰富而结构严谨的静物素描作品。

7 线结构素描的作画步骤

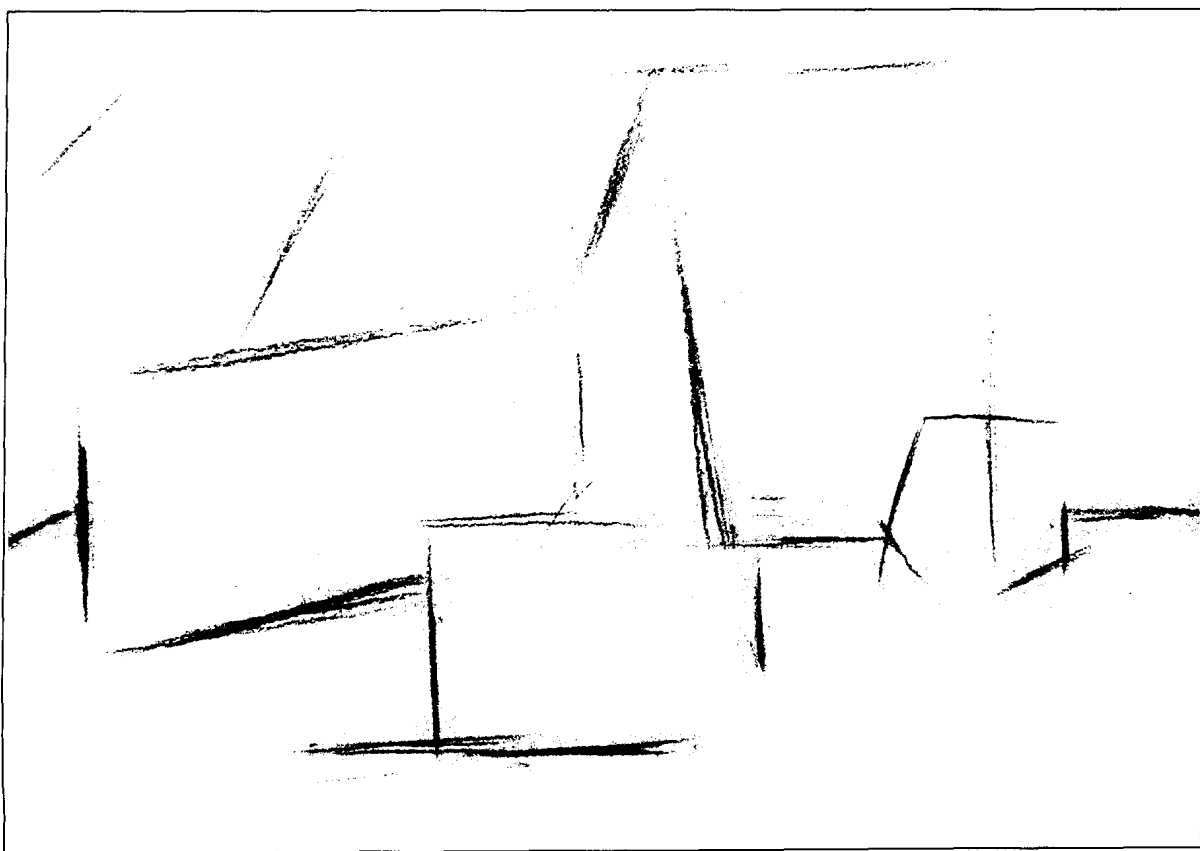
(1) 原始造型

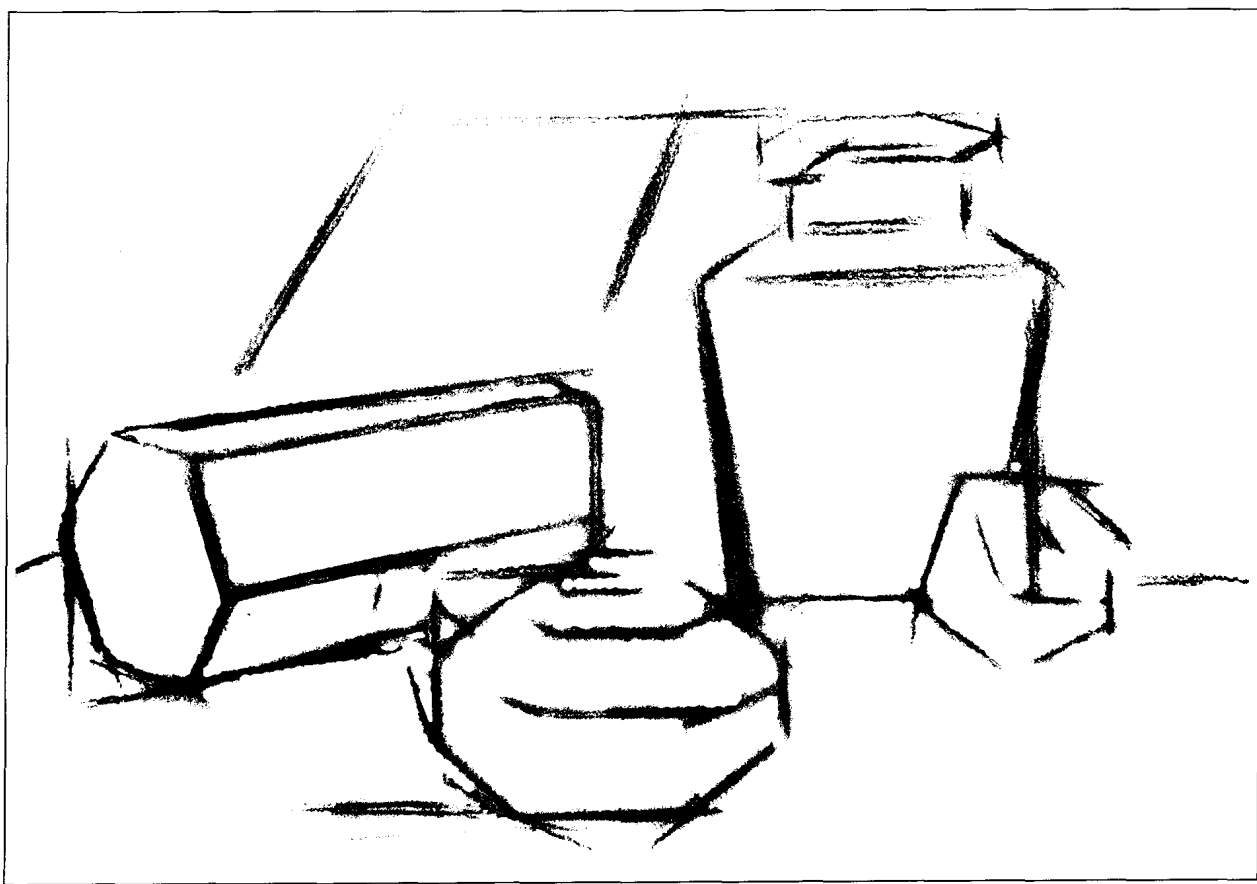
(2) 先将一张白纸钉在画板上，然后考虑如何安排构图。这样就可以开始拿笔画了。着手画时，一定要大胆，不要有任何压力，要自信。首先把所画物体的最外边定下来，点上几点，再用直线把它们连接起来。

(3) 这一步开始把所要画的物体用直线大致勾出

(4) 将物体的大形用直线画出

(5) 将物体的形和结构具体化，并把形体转折的地方加强。

