

郜海金 编著

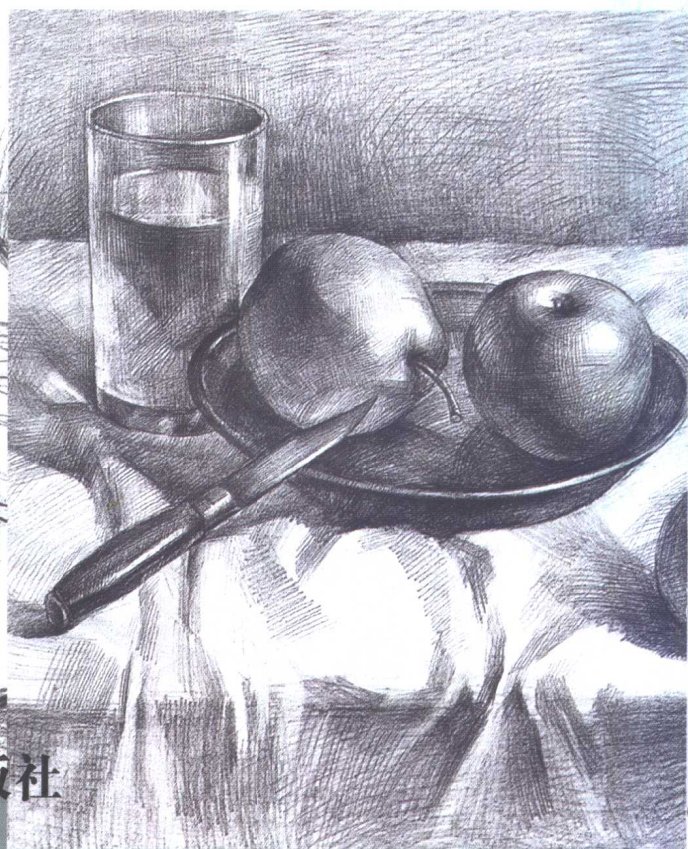
绘画

入门正规训练

素描静物

HUIHUA RUMEN ZHENGGUI XUNLIAN

SUIMUO JINGWU

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 郜海金编著. — 南昌: 江西美术出版社,
2003.10

(绘画入门正规训练)

ISBN 7-80690-228-7

I. 素... II. 郜... III. 静物画—素描—技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 068315 号

范画作者:

郜海金	王志凤	周小鸿
程艳萍	左风华	王见华
刘小春	罗 斌	曾卫强
陈晓森	谢清海	魏晋文
许扬林	范 昱	尹佳慧
钟 芸	刘 杨	

绘画入门正规训练·素描静物

郜海金 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

新华书店发行

江西省江美数码科技有限公司制版

深圳宝峰印刷有限公司印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16 印张 3.5

2003 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 10000

ISBN 7-80690-228-7/J·1105 定价: 16.00 元

邮编: 330025 电话: 6566093 6566127

目 录

—

素描静物正规训练画法概述 / 1

二

结构素描画法步骤 / 10

三

素描静物明暗画法步骤 / 19

四

作品欣赏 / 44

素描静物正规训练画法概述

（一）画前准备

1. 明确训练目标

学习绘画者都毫无例外地是从学习素描画法开始的，而素描静物训练又是学习素描技法的始点。科学、规范、坚持不懈的素描基础训练，可以为初学者不断提高绘画造型能力奠定坚实基础。素描静物训练，尽管表现的是形体结构较为简单、静止摆放的物体，但整个训练的过程，目标是十分明确的。其训练目标是：培养正确观察、比较的方法，养成正确作画习惯，掌握规范的素描表现技法。这个阶段的训练，程序与方法是否正确，学画者投入状态与刻苦钻研精神是否处于最佳，将会直接影响学习效果与后续课程的进展。

2. 熟悉工具、材料

熟悉工具、材料包含两层意思，一是要了解工具、材料性能，二是掌握正确的使用方法和预见使用效果。

铅笔：素描是单色绘画的统称，它可以使用铅笔、碳笔、钢笔、毛笔、木炭条、炭精棒、单色颜料等工具作画。这些作画工具相对而言较为简便，初学者选择铅笔作画较适宜。铅笔型号有从最硬的6H到最软、最黑的8B10余种，但常用的主要是HB到4B。有的初学者喜欢用5B、6B甚至8B铅笔作画，几下就把画面涂成黑黑的一片，画面效果粗糙、潦草，用橡皮擦除错误部位时会把画面弄得很脏，给后面深入刻画细节带来麻烦，所以初学者不宜使用铅芯松软、色泽过黑的6B、8B铅笔作画。使用铅笔作画要注意握笔方法，一般要悬肘、悬腕，用

拇指、食指和中指握住铅笔中段，掌心要空，灵活自由地变换方向用笔。运笔时落笔轻，收笔亦要轻，铅笔横卧时画出的线条粗。线条交叉、重叠呈网状，运笔时要连贯、和谐。勾画轮廓阶段可用2B铅笔，铺明暗大调可用3B、4B铅笔，深入刻画细部宜用较硬的HB、2B铅笔，铅笔芯要保持削尖状态，太钝的铅笔芯画出的线条会呈现粗、松、散的感觉。

纸：画素描不能用表面过于光滑、纸质薄的纸，应选用150克图画纸或柔韧性好的白色素描纸。

画板、画夹：画板、画夹是作画的必备工具，用来承载画纸，大小以不小于四开画纸为宜。作画时，画板、画夹不能平放，应保持直立稍斜的状态，而且要保持与眼睛适宜的距离。

橡皮泥与塑料橡皮：既可用于擦除错误部位，同时也是一种作画工具。橡皮泥可以捏成需要的形状，在局部擦出浅亮的线或面。用塑料橡皮擦除画错部位，可以擦得很干净，但擦改的部位边缘却很呆板，不易与旁边的部位衔接。把塑料橡皮切成三角形，用其尖锐平口面可擦出浅亮线条或面。橡皮必须干净，弄脏的橡皮容易把画面擦脏。

3. 学会摆放静物

在画室写生时，尽管教师会按预定的训练课题摆放静物供学生写生，但学生也应懂得选择、组合及摆放静物。静物组合得好，可以激起画兴，作画就会是一个愉快的过程。组合、摆

放静物应该遵循由简单到复杂,由易到难,静物数量由少到多的原则,开初阶段不宜吊挂多块衬布。组合在一起的静物要合乎情理,相映成趣,只要通过精心组合搭配,都可以构成情趣盎然的静物画面。组合、摆放静物要讲究形式美,构图才会既有统一又有变化。要选择大小、方圆、色泽深浅、高低不同的物体进行搭配。写生的静物有器皿、水果、蔬菜、日常用品。除此之外,我们还要善于从自己身边发现那些不被注意的物品,如用旧的凹凸不平的铝锅、破损的陶罐、废弃的油漆桶等,这些东西呈现的情趣美,经过独具匠心的认真组合,会成为很有意味的表现对象。静物组合、摆放确定之后,也就基本上确立了画面构图的样式。

4. 进入作画状态

每一次作画都是一次新的始点,不应该是昨天的重复。作画状态的投入,首先体现在思想集中、画兴浓厚、心态专注、思维积极上,其次体现在明确本次作业训练的目标与作画的有序方法上。初学者常有的那种漫不经心、满不在乎且无目的性的像完成任务式的作画态度是不可取的。每一张写生或临摹作业,都应该成为新的训练课题。表现对象不同,在作画过程中,会出现新的难点和不同的问题,完成每一张作业,都应该是一次知识与经验的积累。每次作画之前,应该对以往的学习有清醒的分析,自己还有哪些问题不理解,哪些画法掌握不到位,今天该如何突破难点争取进步,这种思维定位越明确越好,这样就会使自己处于一种目的明确的主动学习状态,激起一种跃跃欲试的作画欲望。

(二) 正规训练方法要点

1. 学会整体观察、比较的方法

正确认识表现对象是绘画造型的基础,提高观察能力是基础素描训练的基本要求。作画之前对表现对象进行整体观察、比较,是克服作画盲目性,实现理性分析的前题与必经阶段。初学者不太重视画前的这个过程,坐下来就画,常常是盯住一个局部看,孤立地画

一个局部物体,直到画完后再转入画旁边的物体。这样的习惯,造成的后果是顾此失彼,不能把握物体之间在比例大小、形体特征、明暗色阶、空间虚实等方面的关系与对比。局部是整体的一部分,受整体的制约,物体与物体之间,是在对比中体现出联系与差别的。所谓整体观察、比较法,就是对物象作上下、左右、前后的全面审视,并进行对照比较,作出判断结果:各个物体在画面上占有空间的大小,形体特征是柱体、球体、锥体还是方体,固有色调最深、次深、最亮分别是哪个物体,物体与背景的明度差异如何,找出每个物体的明暗交界面位置,明确刻画重点与该画虚的是哪些部位等。整体观察、比较时,眯起眼睛看物体,可以排除局部细节的干扰,容易统览整体看到大关系。整体观察、比较不仅是作画之前必须完成的任务,而且要贯穿作画的全过程,只有这样才能始终保持画面整体关系的准确和协调统一。

2. 掌握静物画中透视规律

掌握透视规律,可以帮助初学者画准形体结构,使描绘的物体体现立体感、空间感,最终达到在二维平面上画出具有三维特征的形象。

● 透视现象

“透视”一词的意思是透过垂直于地面的透视面(如玻璃窗)观察自然界景物。当我们在一个固定的位置(即视点)观察处在不同方位、远近距离不等的物体时,我们看到相同大小物体呈现近处物体大、远处物体小的现象,有的还出现形状变化,如圆形变成椭圆形、方形变成菱形,这就是自然空间中存在的一种近大远小与形状变化的透视现象。

● 静物画中透视规律的应用

透视常用术语

平行透视:六面体有一组边线与画面平行,形成平行透视关系,产生一点透视。

成角透视:六面体有一组边线与画面成角,形成成角透视关系,产生二点透视。

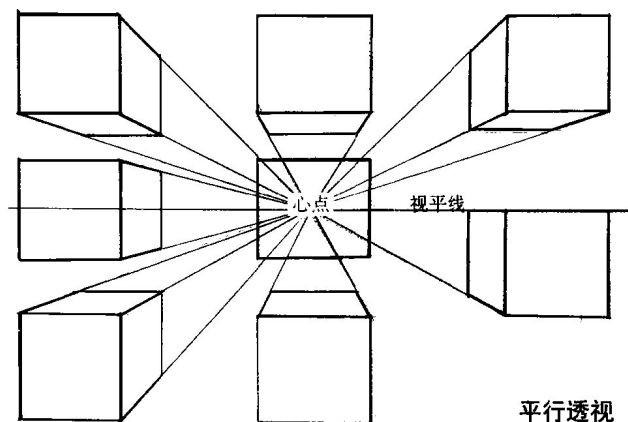
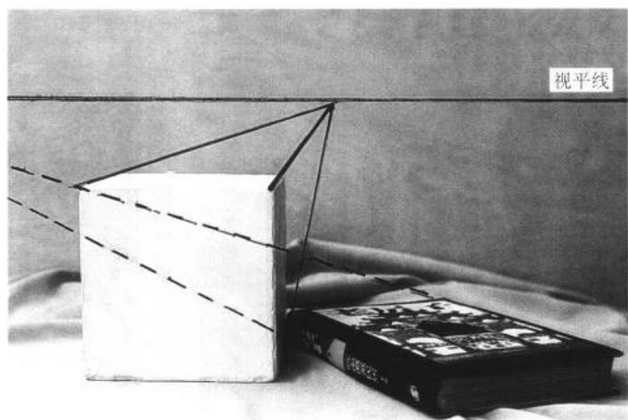
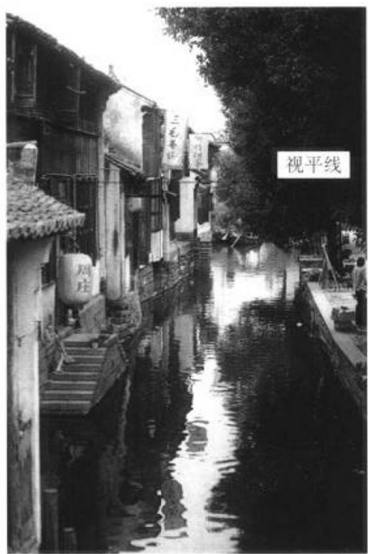
倾斜透视:与画面成倾斜状态的平面,如上下行楼梯、翻开的盒盖,形成倾斜透视关

系, 倾斜面边线消失到正中线上上方或下方。

曲线透视: 在静物画中主要体现在圆形透视关系方面, 应用时依据方形平面透视规律, 可在方形中画出透视椭圆。

视平线: 在画面上表示绘画者视点高度的水平线。

心点: 平行透视关系中在视平线上的消失点。

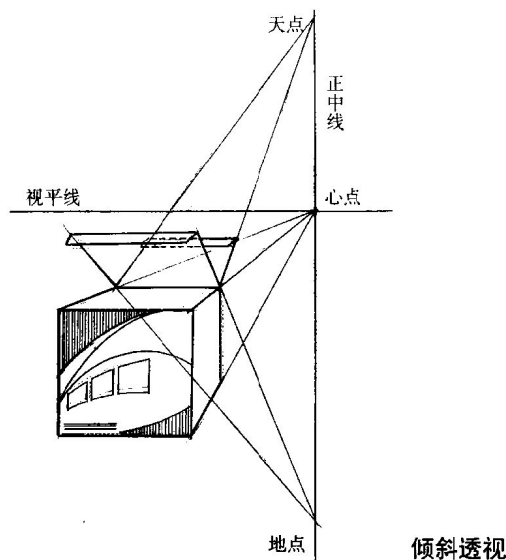

平行透视

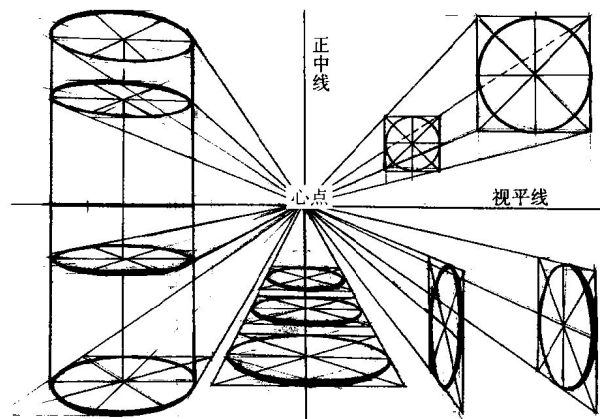
余点: 成角透视关系中在视平线上的消失点。

天点: 倾斜透视关系中, 近低远高的倾斜面边线往上消失在正中线上方的交点, 这个交点在视平线上方。

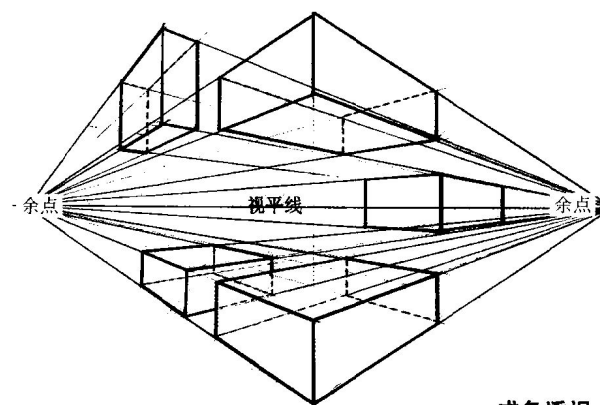
地点: 倾斜透视关系中, 近高远低的倾斜面边线向下消失在正中线上方的交点, 这个交点在视平线下方。

倾斜透视

曲线透视

成角透视

3. 掌握静物画构图规律

构图有两层含义，一指形象在画面中占有位置空间所组成的画面构成形式，二指在画面上组合安排物体的过程。在画面上组合安排物体，总的原则是统一中求变化，具体要求是：

画面均衡：构图要“上紧下松”，物体可以靠近到画纸上部，下面要多留空，左右留空相当。画面重心应稍偏上，主体物稳住重心，物体位置不能过于偏向某一方向，画面重心要稳。

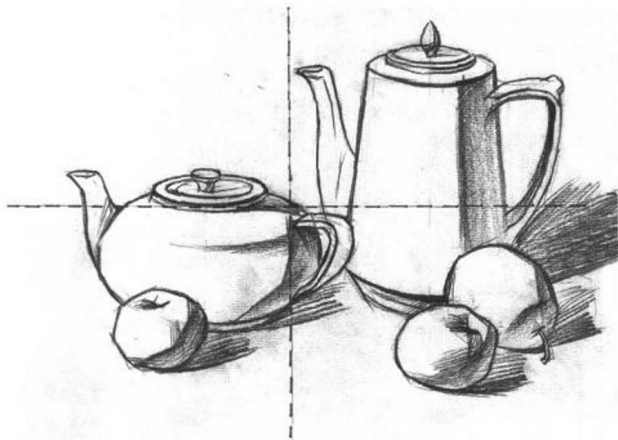
主次分明：表现的主要对象或体量大的物体是主体物，其余则是次要或陪衬物。主体物要刻画精到，视觉效果要突出，形成视觉中心。组合摆放静物要明确主次关系，特别是形体大小要有区别。

对比协调：组合的物体应该有高低、大小、方圆形状的不同；摆放的状态有直立、倾卧、动势方位的变化；组合物体要有疏有密、有多有少；物体色调深浅要有搭配、相互衬

托；物体重叠、遮挡要有“隐”有“现”，物体之间要有联系才能协调。

疏密得当：物体组合要有聚有散，数量上要有对比，不能分散、零乱、平均摆放。有疏密才有节奏，重叠、靠近、遮挡是聚合，形成密的感觉，单独的、单个的物体是分散，形成疏的感觉。疏密要适当，互相要有连贯性。

互相呼应：所谓呼应是指物体彼此之间有联系、有呼应，才会形成整体统一的效果。从静物画的表现对象来看，属性相似的物体存在呼应感觉，如蔬菜与铝锅放在一起很协调，彼此有内在联系，要是蔬菜与书本放在一起就不协调。投影可以把分开摆放的物体联系在一起，衬布在视觉上起到了把分散的物体联系成一个整体的作用。物体动势感，如茶壶嘴对着哪个方向、水果摆的方位、衬布皱折的方向性都会形成呼应效果。

画面不均衡，主次关系不明确。

物体大小、状态对比不够。

构图太满，疏密安排不当。

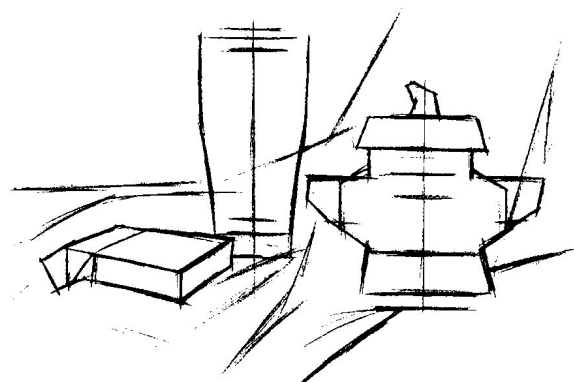
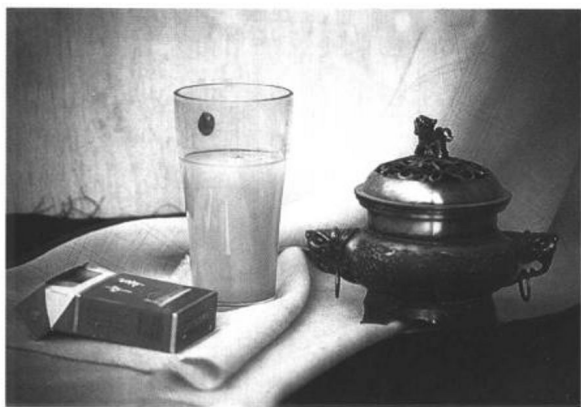
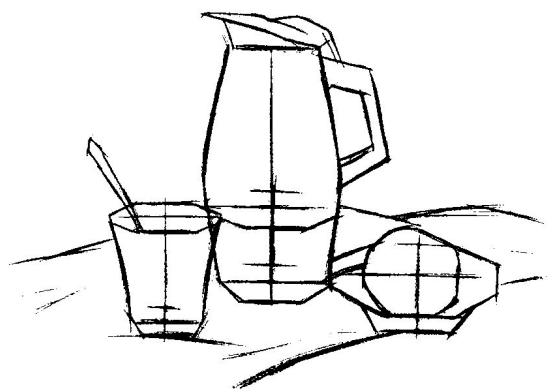
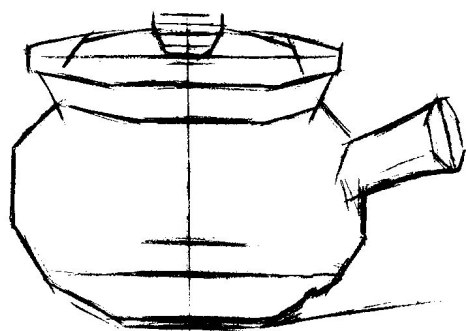
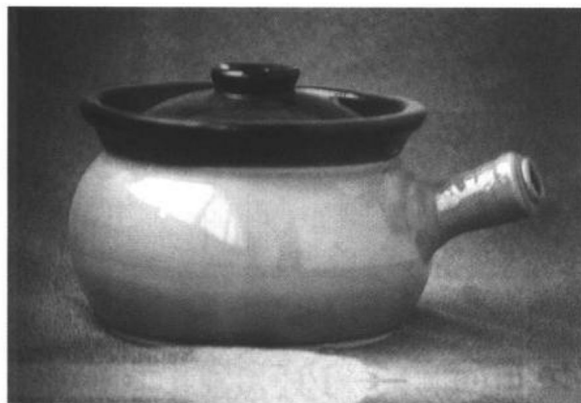

构图均衡，主次分明，疏密得当，对比中能协调统一。

4. 运用概括归纳法画基本形

物体在画面上占有空间的面积大小是由物体的高度(长度)、宽度决定的,各部位之间的比例差异也是根据物体的长(高)、宽来判断的,具有长宽比例可比量的图形是平面图形。构图阶段,在整体观察、比较的基础上,将物体形体概括、归纳成平面化的剪影式图形,这种图形就是物体的基本形,根据基本形判断各部位形体的高(长)、宽比例差异就很容易了。

概括、归纳物体基本形程序是:①分析形体特征属哪种几何形,是方形、圆形、柱形、梯形、锥形还是多边形。②分析各部位形体组合关系,找出组合部位,比较大小关系。③在画面上先定高点位置和低点位置,标出中垂线,再定出左右宽度位置。④在垂直方向划分各部位结构位置,借助辅助线勾画出左右外轮廓线及主要结构线,即可完成基本形。

5. 学习两种素描表现技法

在素描基础训练课题中, 结构素描画法与明暗表现画法在训练要求与方法上有明显不同, 但最终目标是一致的——提高造型能力和掌握素描表现技法。初学阶段先进行结构素描画法训练, 可以从一开始就进入以研究与表现物体本质特征为目标的训练程序, 帮助学生养成以“形”为第一要素的作画习惯。然后转入明暗素描画法训练就有了“造型”基础, 对后续课程学习是非常有益的。

● 结构素描画法要领

训练目标: 对形体结构进行研究与表现。

技法要素:

- ① 以线造型为主, 尽量避免光影干扰。
- ② “通透”地观察、表现相互遮挡部位的块面与结构。

③ 要准确表现物体透视关系与状态。

④ 强调线条的艺术表现力。结构素描画法用线造型, 赋予线条很强的表现力, 而不是概念化的“线”, 它有粗细、浓淡、宽窄、刚柔、曲直、强弱、含蓄、醒目的多样性。一般情况下, 表现前面的物体、主要物体、明暗交界部位、受光部位结构用线会重、粗, 力度强, 效果醒目, 而在表现背光部位、阴影中的结构、后面物体、次要物体、背景部位衬布皱折、被遮挡部位结构用线较轻淡, 强度减弱, 效果含蓄、虚化。外结构线较重, 内结构、块面表现用线清淡。

画法程序: 运用“通透法”观察、分析、比较, 研究形体特征、空间位置、比例、构造→确定构图后, 勾画物体基本形→用线表现形体内、外结构、块面→深入研究、刻画主要部位、转折部位结构、块面, 强化效果→调整及修改画面。

● 明暗表现画法要领

训练目标:

运用写实方法表现物体的形体结构关系、明暗关系、空间虚实关系、肌理质感效果。

技法要素:

① 光与明暗。光线强弱、照射角度、物体色调深浅、空间位置不同, 物体呈现的明暗状态也不相同。表现物体的影调层次, 也就是着重表现影调的比例关系与色阶限度。我们把物面上的影调层次概括为三面五调。

五个层次由浅到深的顺序是: 亮调(亮光)→灰调→反光调→暗调→明暗交接面。

受光部分		背光部分		
亮面	灰面	暗面		
亮调	灰调	明暗交接面	暗调	反光调

② 形体与明暗。我们把物体形状归纳为方体、柱体、球体、锥体, 从这几种简单的形体明暗变化规律中总结出普遍规律, 并加以运用, 可以达到塑造物体立体效果的目的。瓦罐圆鼓鼓部位是球状, 下部渐变成柱体, 茄子、酒瓶是柱体, 苹果、葡萄是球体, 香蕉是圆柱多面体等等。这些不同类型的物体明暗变化规律与方体、球体、柱体、锥体呈现的规律是一致的。方体明暗层次分明, 比较容易表现。柱体明暗变化规律是从亮部向左右推移到暗部, 锥体明暗变化与柱体相似, 球体明暗变化是从亮部向四周呈辐射状推移到暗部。

③ 明暗表现方法的用笔用线。排列轻重不同的线条成为有深浅变化的面, 面与面衔接组成形体。铺线条要灵活自如, 衔接过渡要轻松和谐。线条轻重、粗细、刚柔的变化由握笔方法、用力大小及运笔速度所决定。落笔轻, 收笔要轻轻提起, 线条宁方勿圆才显力度。明暗交界、转折部位、亮部层次用笔线条排列组合要严谨、肯定、醒目。暗部与应该虚的部位及后面的物体表现用笔和线条排列要含蓄、多变。铺大面积调子握笔可稍平, 刻画

细节应精细用笔。

④整体铺开,同步推进的作画方法。画面整体关系比细节更重要,作画的全过程始终是一个反复比较、不断调整关系的过程。从铺大调子开始就要全面铺开,每处必到,同步推进。物体与物体之间、物体与衬布之间、受光部位与背光部位之间的色调差异只有比较才能作出判断。一些初学者局部观察、孤立地画局部、不顾上下左右的关系、把暗部与投影分两次画、画完物体再画衬布、重叠的物体只画前面不画后面等等局部作画的习惯是要纠正的。相邻部位应该先画深的部位,物体要和背景、衬布同时处理,暗部与投影一定要同时画。

⑤空间与虚实的处理。空间关系是靠画面虚实处理体现的。结构清晰、黑白对比强、刻画精细及用笔肯定、醒目、力度强的部位总是视觉效果强,这就是“实”。相反,那些色调对比弱、用笔含蓄、模糊的部位呈现后退、隐没、虚化的效果,这就是“虚”。实的部位往前,虚的部位后退,有虚实变化才有空间感觉。

⑥避免几种常见的画面毛病。调子零乱、影调层次衔接不和谐、暗部调子不整体、衬布皱折太清晰、衬布调子整体性差等,都会造成画面“花”的效果。纠正的办法是调整大关系,把暗部调子统一起來,把衬布的对比效果减弱,整理亮部的调子层次,减少层次,使层次衔接达到和谐统一。

“脏”、“腻”是由于过多地涂改擦拭画面或用笔不当造成的,初学者喜欢用5B、6B、8B铅笔作画,这些笔芯粗、黑、软,画错的地方不容易擦掉,橡皮也容易脏。软铅笔只能在铺大面积调子时候使用,深入阶段要用稍硬的铅笔才能精细刻画。橡皮要保持干净,使用时才不会弄脏画面。有的学生常会用手指擦抹局部,要注意擦抹方法,背光部位适当抹擦可使暗部调子统一、深沉,受光部位一般情况下不能抹擦,至多只能轻轻抹擦,但一定要再用硬铅笔补画线条。擦得过多会造成“腻”的毛病。

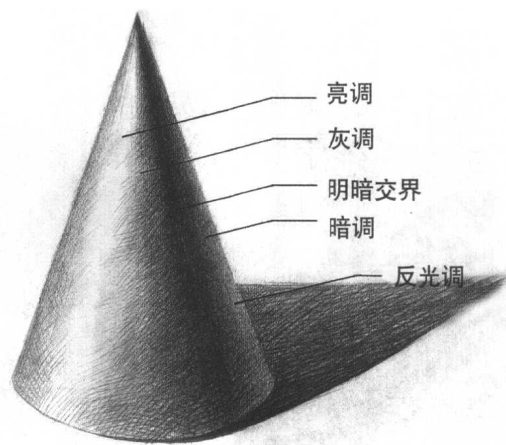
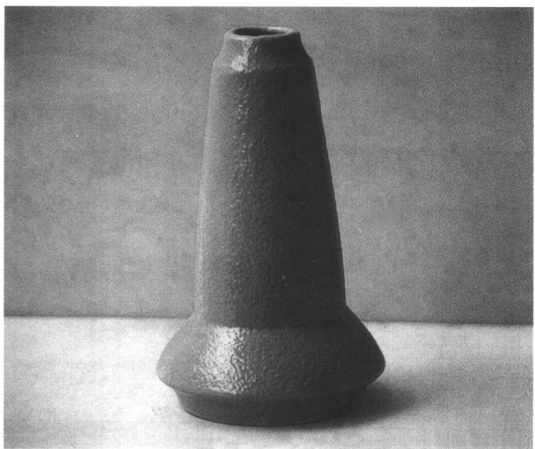
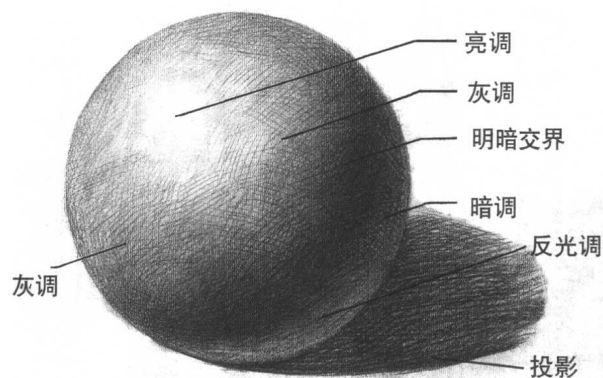
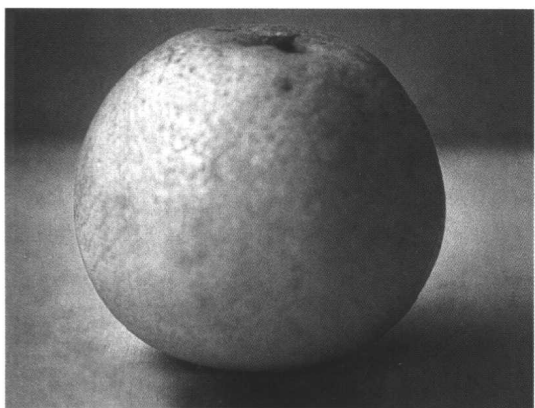
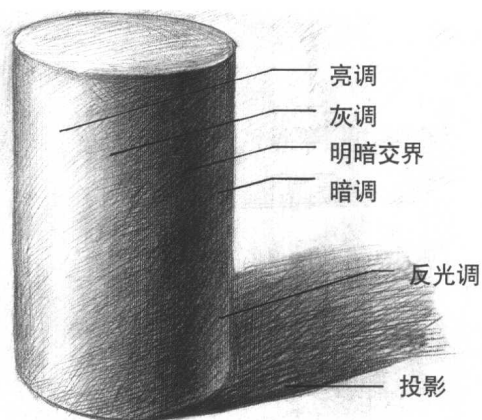
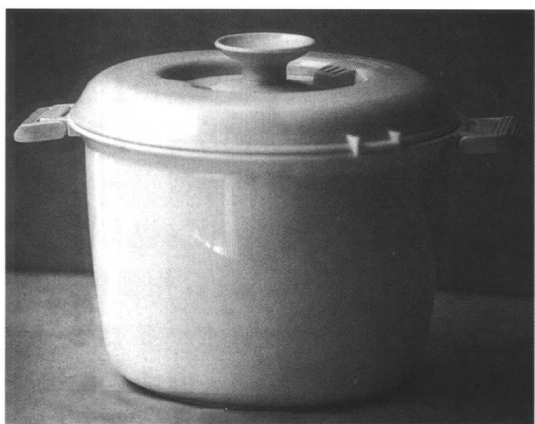
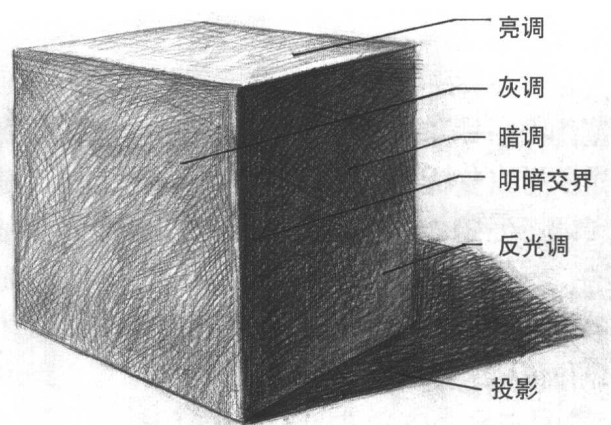
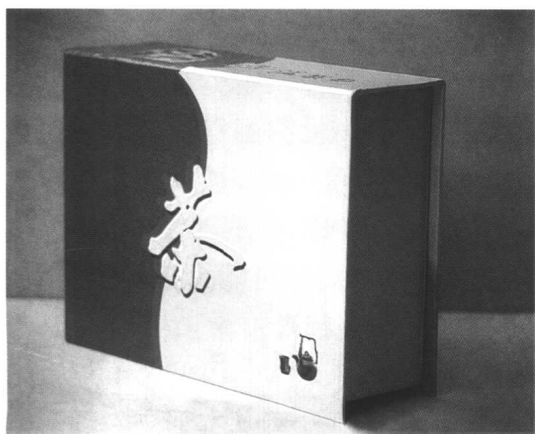
画面调子“灰”的问题,是由于画面调子对比度不够,深的部位不黑,亮的部位不亮,特别是明暗交界面、投影画得不肯定或深度不够,使得画面灰蒙蒙一片。要调整黑白对比关系,该深的部位加重,亮的部位提亮,深色物体画深,白色物体要尽可能画亮,把暗部调子加深,使调子响亮起来。

作画程序:

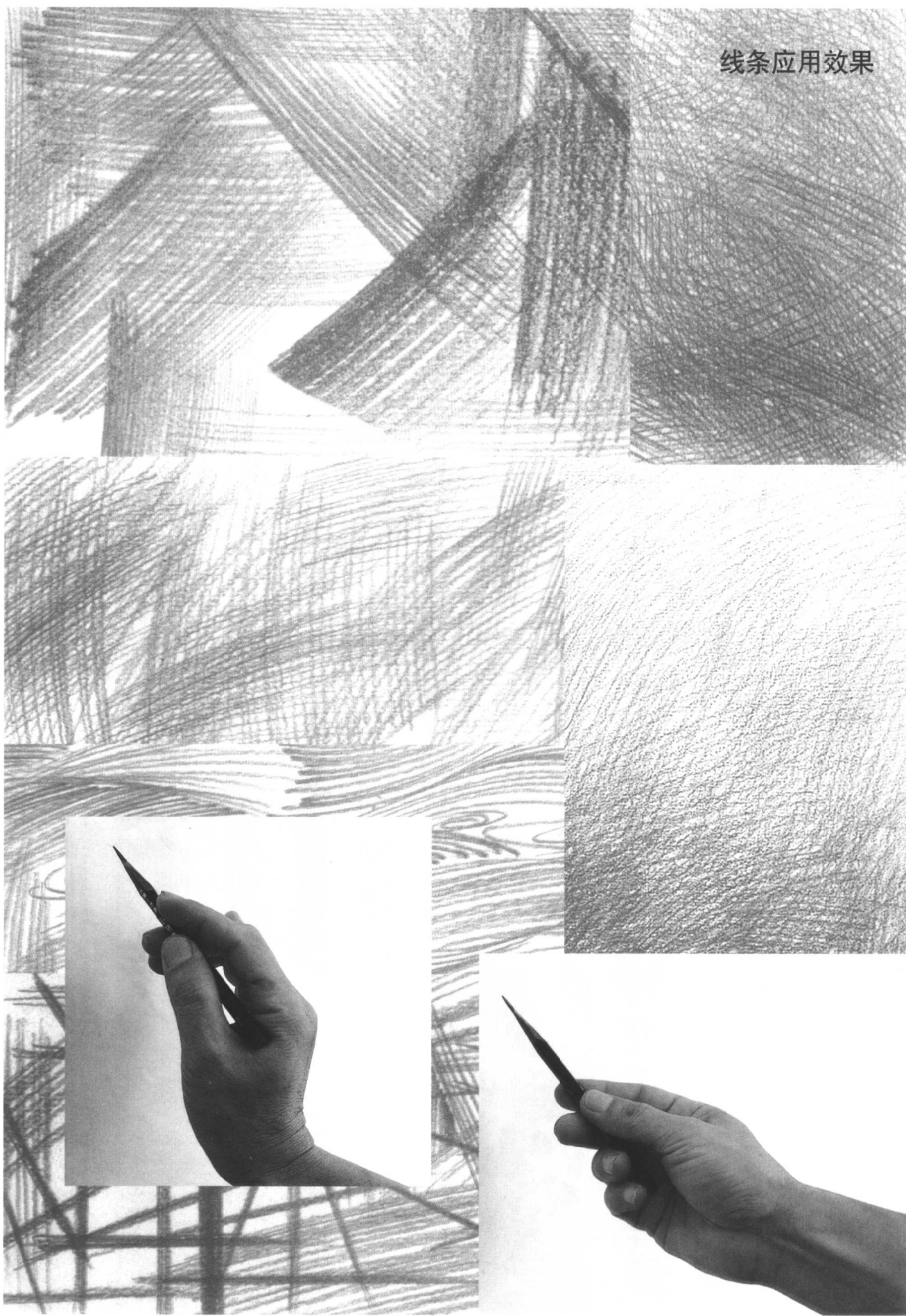
观察、分析→构画、画基本形→勾画形体内外轮廓、结构、块面→全面铺开画大体明暗→深入刻画→整理修改、完成全画。

6. 掌握正确的学习方法

素描基础训练是一个循序渐进的过程,学习方法有在教师指导下进行写生训练,自己完成临摹作业及经常“读画”、提高鉴赏能力三种。三种方法是相互渗透、相辅相成的,都对学习效果产生直接作用。写生是学习素描技法的主要途径。写生时要调动自己全部思维,充分展示自己掌握的知识和技能,同时又在探索、研究新的东西。临摹可以直接从示范作品中领悟、模仿、学习某些表现技法和处理画面效果的方法,对写生有借鉴启发作用。写生与临摹可以交替进行,逐步过渡到以写生为主。“读画”是每一位美术工作者间接学习、扩大视野、积累知识、提高鉴赏力的主要学习途径。初学者手上也有不少图书、资料,要善于使用这些资料,要认真“读”这些画,从中寻觅自己需要的知识,借鉴其中的方法,从而使自己开拓眼界,丰富经验,提高鉴赏能力,促进自己进步。在学习过程中,要善于总结经验,讲究高效的学习方法,写生作业不要随意丢弃,要从中找出问题,参照示范作品对照修改,分析出自己作业中存在的问题,动手修改每一张作业直到满意为止。每个这样的学习过程都是一次进步。

线条应用效果

二 结构素描画法步骤

(一) 研究、分析形体特征

结构素描画法是以研究与表现形体本质特征为目的,以线造型为主,运用“通透”法观察物体的画法。画前整体观察和认真研究、分析物体是十分重要的任务。比较物体大小,分析物体是属于方体、柱体还是球体,要从前前后后位置、透视关系、主次关系、虚实关系等多方面反复比较。

(二) 构图与勾画物体基本形

用长直线分割画面空间,先定出背景与水平桌面(台面)相接位置,再勾画衬布,然后逐个定物体高点、低点位置,标示中垂线,确定物体各部位宽度,勾画出物体基本形,画面构图就基本定位了。

(三) 画形体内、外结构

结构素描画法以线造型为主,尽量排除光影的干扰。线条造型具有很强的表现力,根

据形体块面、转折、前后、主次、虚实关系,运用轻、重、宽、窄不同线条表现。一般情况下,明暗交界、转折部位、主要物体、前面物体、深色物体、受光部位、外轮廓用线严谨、力度强、色泽深,效果明显,会形成“实”的感觉。次要物体、背光部位、后面物体、内部结构用线要稍轻、淡些,特别是处于阴影部位的结构要虚化,强化与其他部位的对比效果。

(四) 深入塑造, 整体调整

深入塑造阶段主要是调整局部,强化整体关系的统一性,并进一步加强关键部位的视觉效果。该深的部位加重,该虚的部位减弱、画淡些,加强前后空间关系,充实内部块面、结构,简略表现阴暗交界部位、投影部位光影大关系,纠正存在的问题,整理画面,尽量增强线条造型的表现力。

