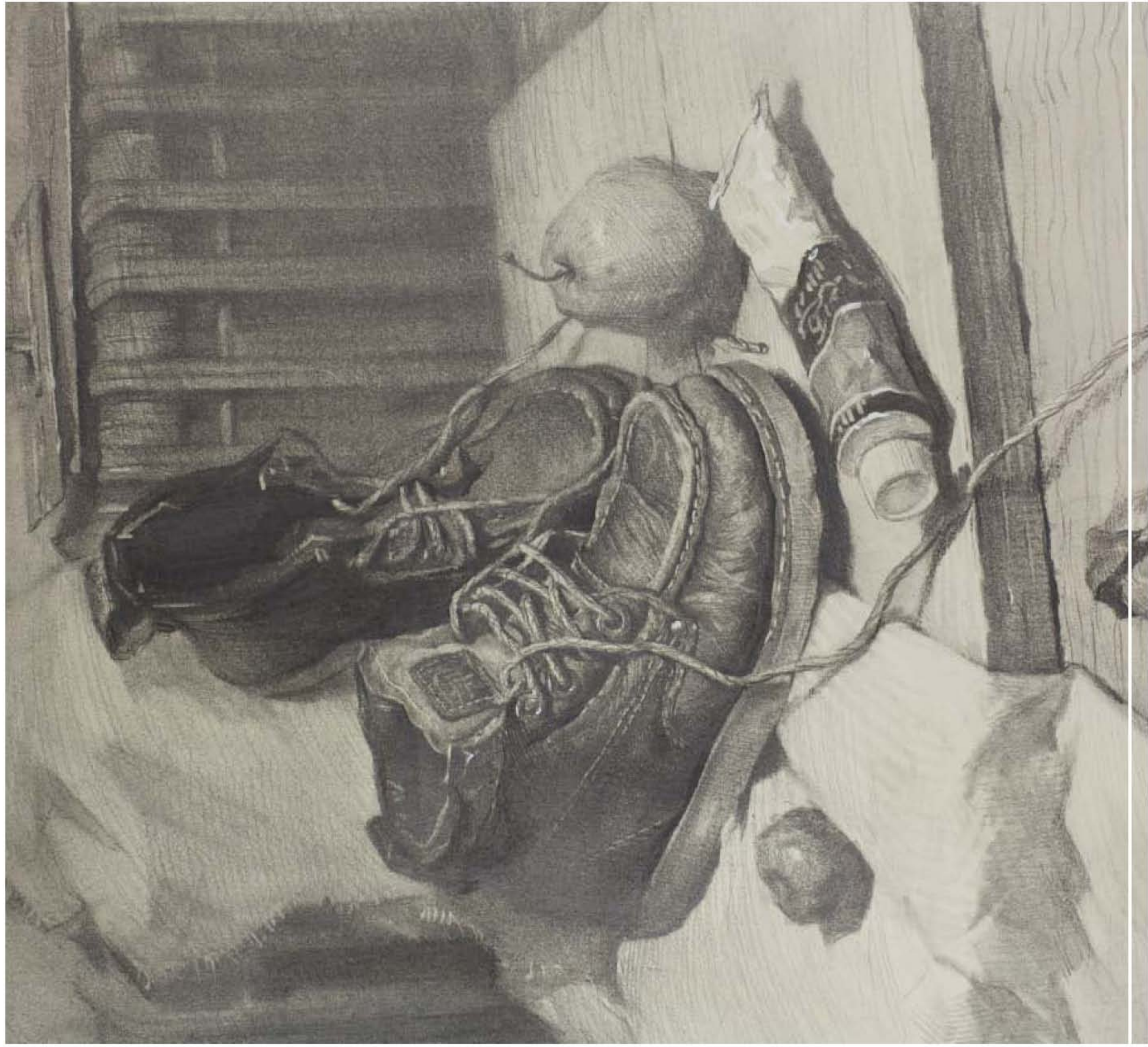




素描静物₂

SKETCH STILL LIFE

明暗与空间

徐敬尧·主编 吴年欢·著
河北美术出版社



目录 Contents

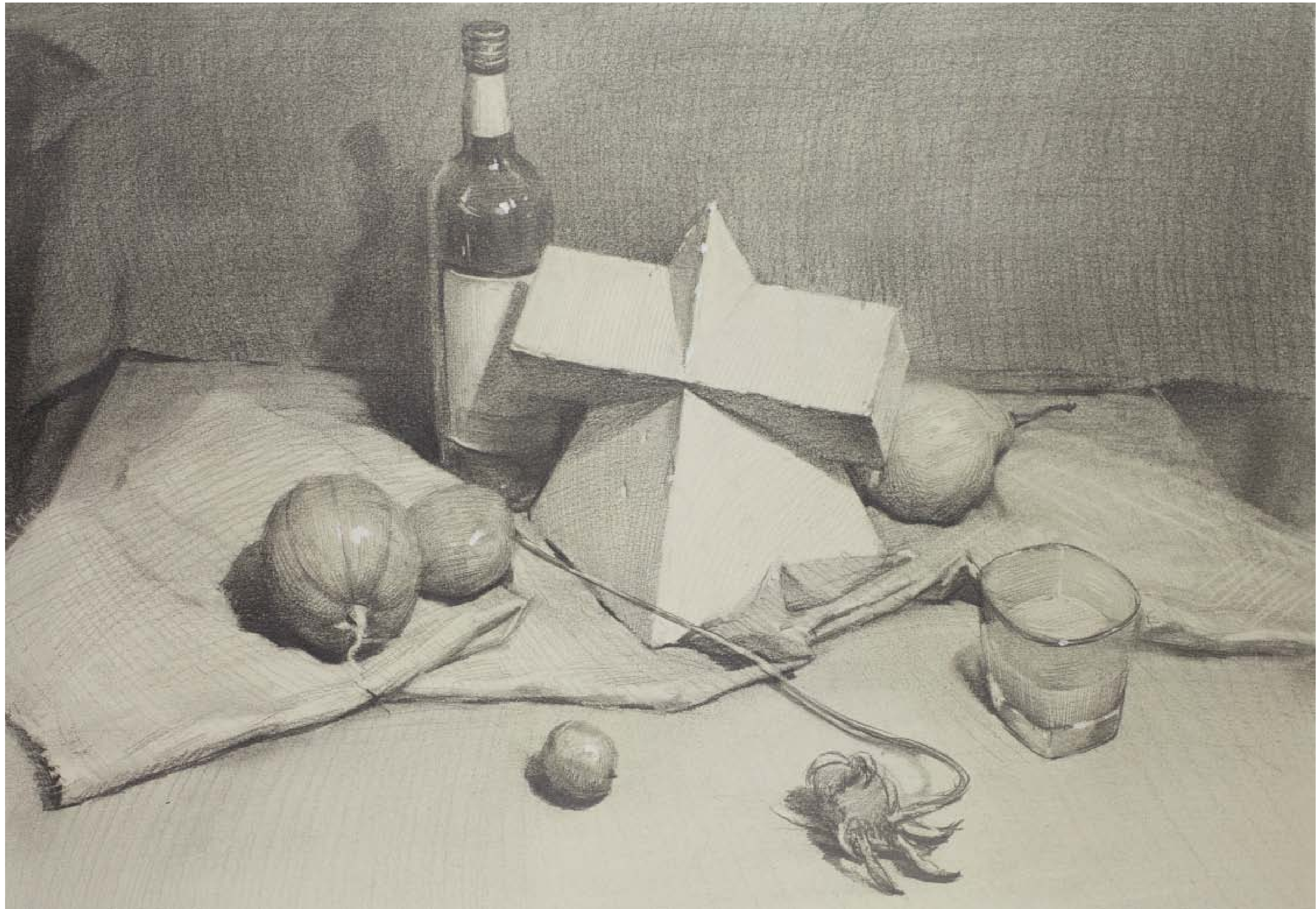
CHAPTER ONE 单体的明暗处理 02

- 一、水果 02
 - 1. 结构形态 02
 - 2. 黑白灰节奏 02
 - 3. 范画步骤 02
- 二、蔬菜 03
 - 1. 结构形态 03
 - 2. 黑白灰节奏 03
 - 3. 范画步骤 03
- 三、器皿 04
 - 1. 黑白灰节奏 04
 - 2. 范画步骤 04
- 四、花卉 06
 - 1. 结构形态 06
 - 2. 黑白灰节奏 06
 - 3. 范画步骤 06
- 五、文具 07
 - 1. 结构形态 07
 - 2. 黑白灰节奏 07
 - 3. 范画步骤 07

CHAPTER TWO 组合的空间处理 12

- 一、文具类组合 12
 - 1. 画面空间特点讲解 12
 - 2. 范画步骤 12
- 二、蔬菜类组合 14
 - 1. 画面空间特点讲解 14
 - 2. 范画步骤 14
- 三、水果类组合 16
 - 1. 画面空间特点讲解 16
 - 2. 范画步骤 16
- 四、综合类组合 18
 - 1. 画面空间特点讲解 18
 - 2. 范画步骤 18

CHAPTER THREE 范画临摹 20



CHAPTER ONE

单体的明暗处理

一 水果

1. 结构形态：

苹果是一个宁方勿圆的物体，是由很多块面组成的，要是一开始就把苹果画成圆球，这样不利于我们对苹果结构的理解。

2. 黑白灰节奏：

如右图所示：根据苹果的光影与结构分出黑、白、灰、反光四个面，根据这些分出的面上素描调子，苹果的立体感才会突出。

3. 范画步骤：

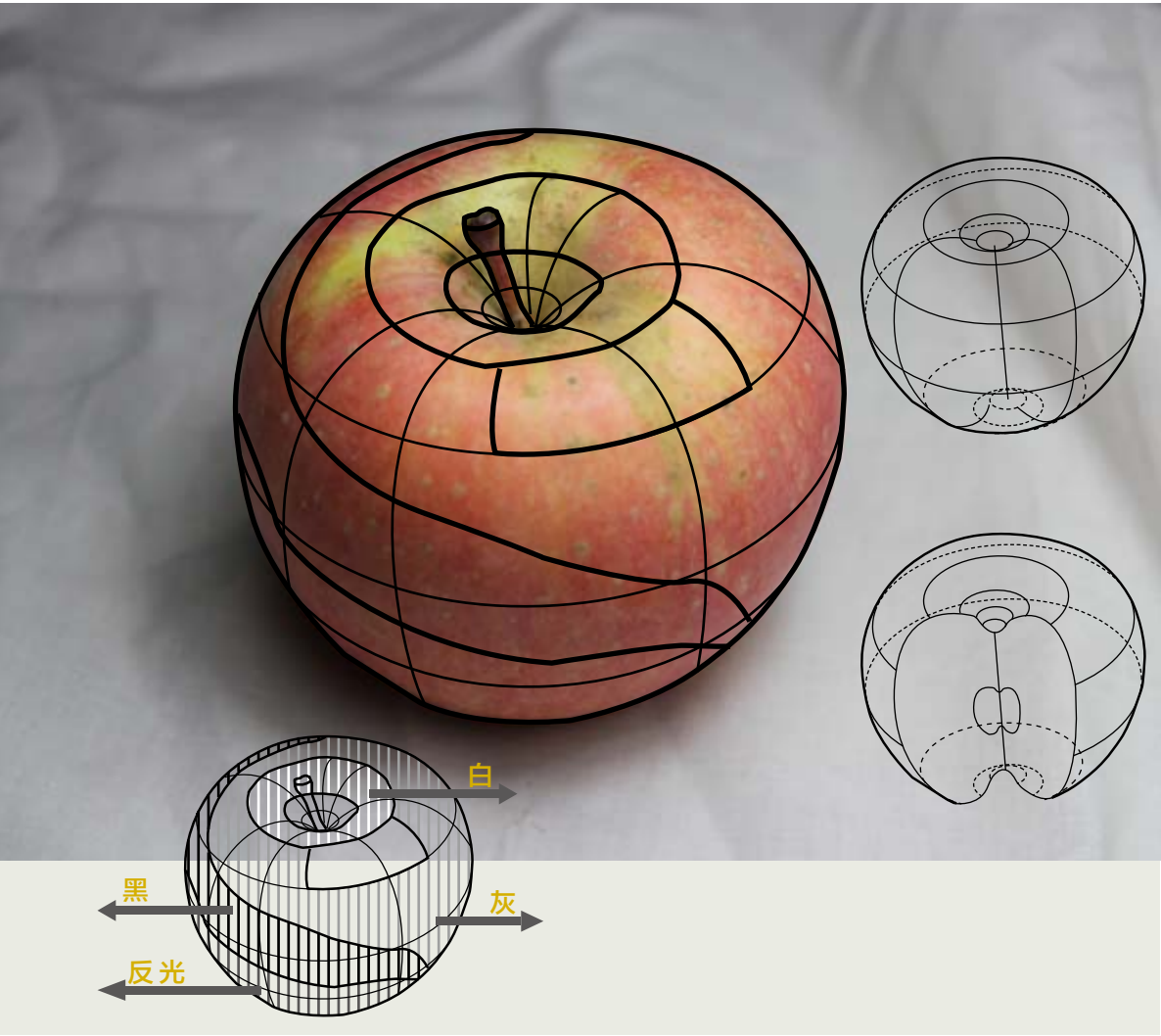
步骤一：先用直线切出苹果的大形态，用笔要轻，确保改动时可以不会留下痕迹。

步骤二：根据苹果的形体结构和光源方向，找出明暗交界线与投影。

步骤三：从明暗交界线着手画，加重暗部，亮面也轻轻过渡一层调子，加强黑白灰关系。

步骤四：深入塑造苹果，找出苹果黑白灰的微妙变化，为了画面的统一，要有目的地取舍。

完成稿：调整画面，从远处观察整个苹果的黑白灰关系、前后关系、主次关系是否统一。



实物照



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四



完成稿

1. 结构形态：

番茄一般由五个类球状的瓣组合而成，带有一定的块面和凹凸，因此在画的时候线条不能过于圆，可用直线切出番茄的外形。

2. 黑白灰节奏：

观察右图中的黑白灰实图，番茄的光源为顶侧光，白与灰都比较集中于番茄的上半部分，暗面面积较大。因番茄的表面具有凹凸起伏，产生了多个高光，画时突出一个高光就可以。

3. 范画步骤：

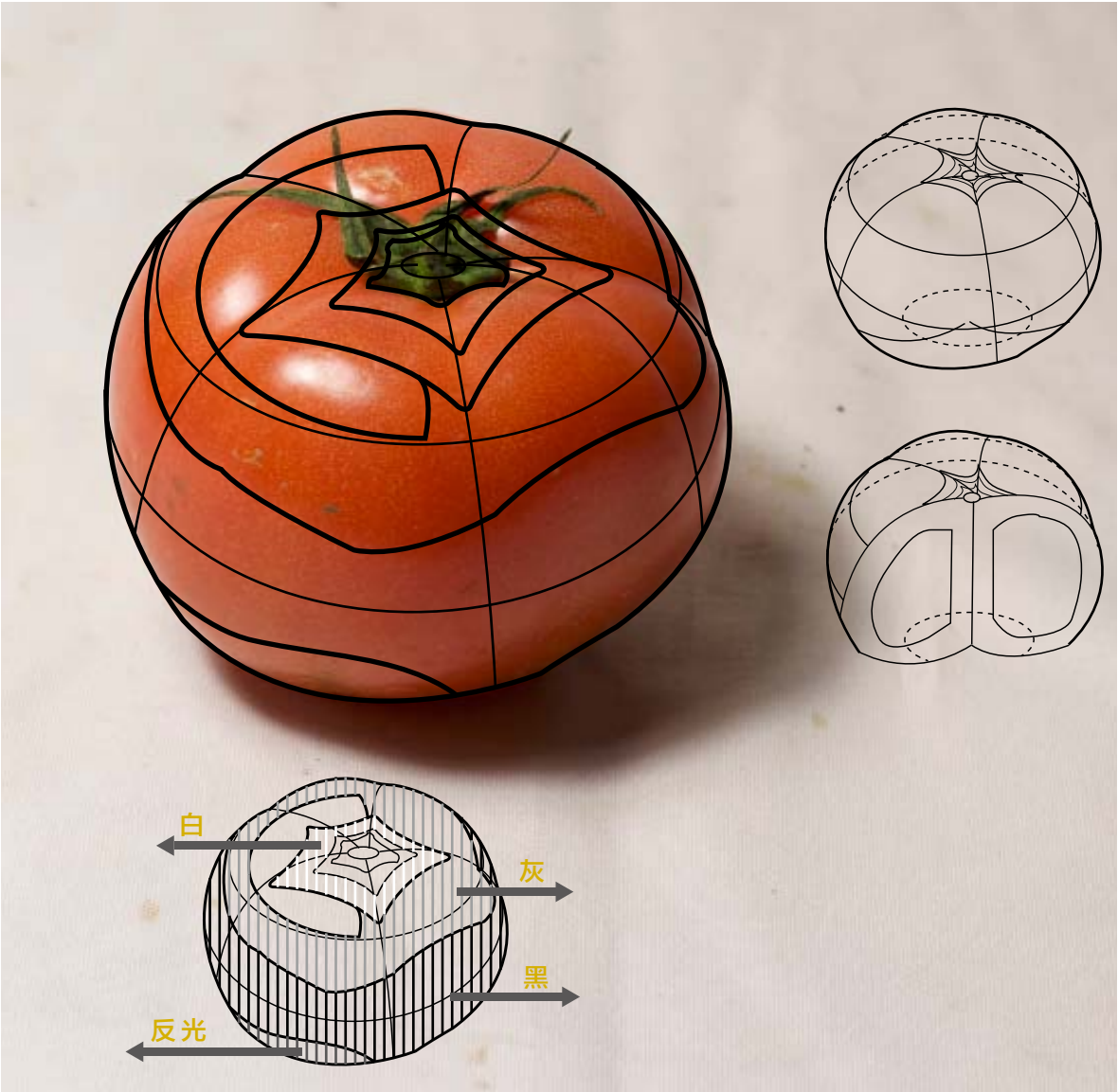
步骤一：根据照片给出的物体，用短直线切出物体的外轮廓，然后找出物体的相应结构线和番茄的蒂叶，线条要轻不能过重。

步骤二：找准番茄的结构后，根据光源方向找出物体的明暗交界线以及投影位置。

步骤三：从明暗交界线开始，加重明暗交界线，用笔的侧锋画出暗部、亮部与阴影，要分出各个面的黑白灰层次。

步骤四：深入刻画番茄的细节，找出黑白灰的微妙变化，受到环境色、光源和自身质感与结构的影响，物体产生了高光、反光以及凹凸产生的折射光点，注意统一、归纳。

完成稿：整体调整画面的空间与黑白灰关系。



实物照



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四



完成稿



实物照

1. 黑白灰节奏：

上釉罐子的表面光滑，因此反光点比较多，要分析罐子的黑白灰要根据其形体入手。分出大体的黑白灰后，再感觉虚实关系处理表面反光。

2. 范画步骤：

步骤一：用短直线找准罐子的形体结构。

步骤二：找出罐子的明暗交界线、投影，接着分出罐子大体的黑白灰。

步骤三：深入刻画罐子的黑白灰的微妙变化。

完成稿：统一调整罐子的高光与整体黑白灰。



完成稿



步骤一



步骤二



步骤三



实物照

1. 黑白灰节奏：

铝的材质偏白，因此黑白灰并不明显。但是再小的黑白灰在画面中还是要表现出来。我们可以根据圆柱体对铝饭盒的黑白灰进行概括。

2. 范画步骤：

步骤一：找准铝饭盒的形态，找出光影关系。

步骤二：从明暗交界线开始找出黑白灰面。

步骤三：用纸巾擦一遍，区分出黑白灰关系。

完成稿：留出高光位置，深入刻画铝饭盒的细节，表现质感。



完成稿



步骤一



步骤二



步骤三



实物照

1. 黑白灰节奏：
图中玻璃杯为左侧光，因玻璃器具具有透明性，反光也很强，形成了很多不规则的反光点，往往转折的地方比较暗，底部有明显的反光。

2. 范画步骤：

- 步骤一：**用线勾出杯子的形态和投影线。
- 步骤二：**根据黑白灰和光影关系用线排出。
- 步骤三：**用纸巾或擦笔擦杯子，加强转折部位，用橡皮擦出高光位置。
- 完成稿：**深入刻画玻璃的细节，找出透明玻璃产生的黑白灰与高光的微妙变化。



完成稿



步骤一



步骤二



步骤三



实物照

1. 黑白灰节奏：
塑料与玻璃的材质比较像，透明、反光点比较多。塑料在光照下两边颜色较重，中间颜色浅，上半部分颜色轻，下半部分颜色重。

2. 范画步骤：

- 步骤一：**用线定出矿泉水瓶高度与宽度，再把矿泉水瓶的形体塑造准确。
- 步骤二：**顺着矿泉水瓶的结构排线，找出黑白灰块面与投影。
- 步骤三：**用纸巾擦一遍，再用橡皮找出反光。
- 完成稿：**深入塑造细节和质感。



完成稿



步骤一



步骤二



步骤三

1. 结构形态：

花朵的结构虽然看起来很不规则，我们可以将花朵比作球体，围绕着球体花瓣往里收进去。花径是有弧度的圆柱体，带有小刺。

2. 黑白灰节奏：

这支玫瑰花的明暗主要体现在花朵上，因为花瓣的重叠和卷曲导致出现很多暗面与亮面，这时就要先根据明暗关系表现圆柱体，然后再细致地刻画出花瓣的形状。

3. 范画步骤：

步骤一：用短直线勾画出玫瑰花的大形态，稍微带出一些阴影。

步骤二：根据光线与玫瑰花的结构，找出明暗交界线，然后找出玫瑰花的黑白灰。

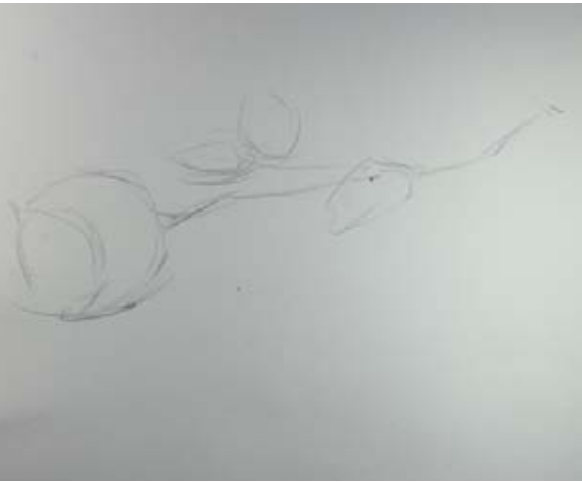
步骤三：用纸巾把画面擦一遍，注意轻重，不要把画面颜色抹成一样的了。

步骤四：从明暗交界线开始，深入塑造玫瑰花的细节，注意黑白灰关系、虚实关系。

完成稿：统一调整画面，主要突出花朵部分，对于抢了主体物的部分要适当减弱。



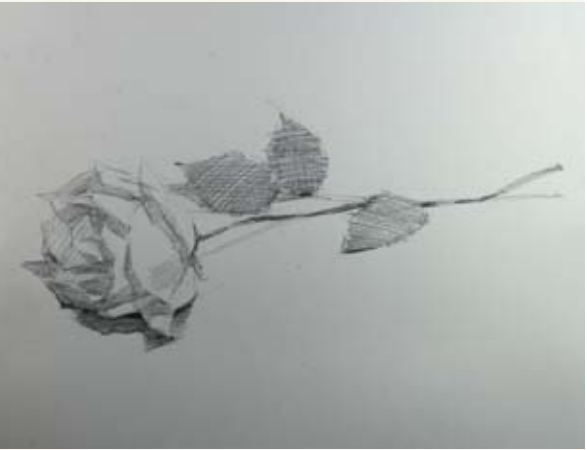
实物照



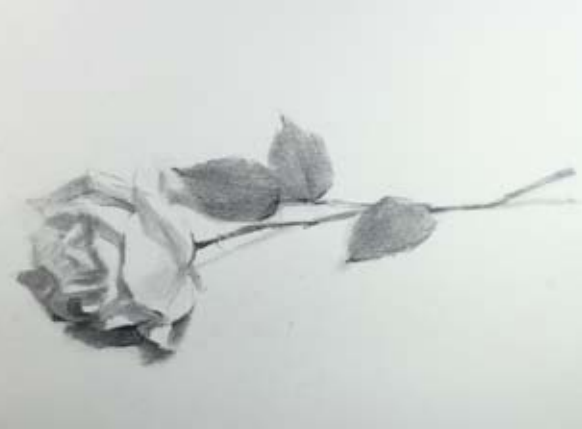
步骤一



步骤二



步骤三



步骤四



完成稿

1. 结构形态：

观察右图，书本与方体相似，面与面之间转折非常明显，画的时候要抓准方体的透视。

2. 黑白灰节奏：

书本材质为纸，没有明显的反光，观察右边的黑白灰图，可以看出书本与方体相同，黑白灰相当明显，白部分，因为是立面直接受光所以显得亮。封面是灰部分，受光不直接，但在绘画封面时要表现出由亮到暗的渐变效果。

3. 范画步骤：

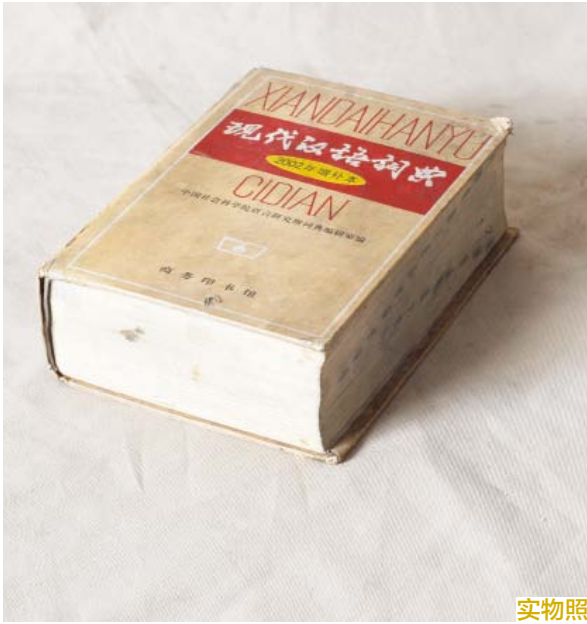
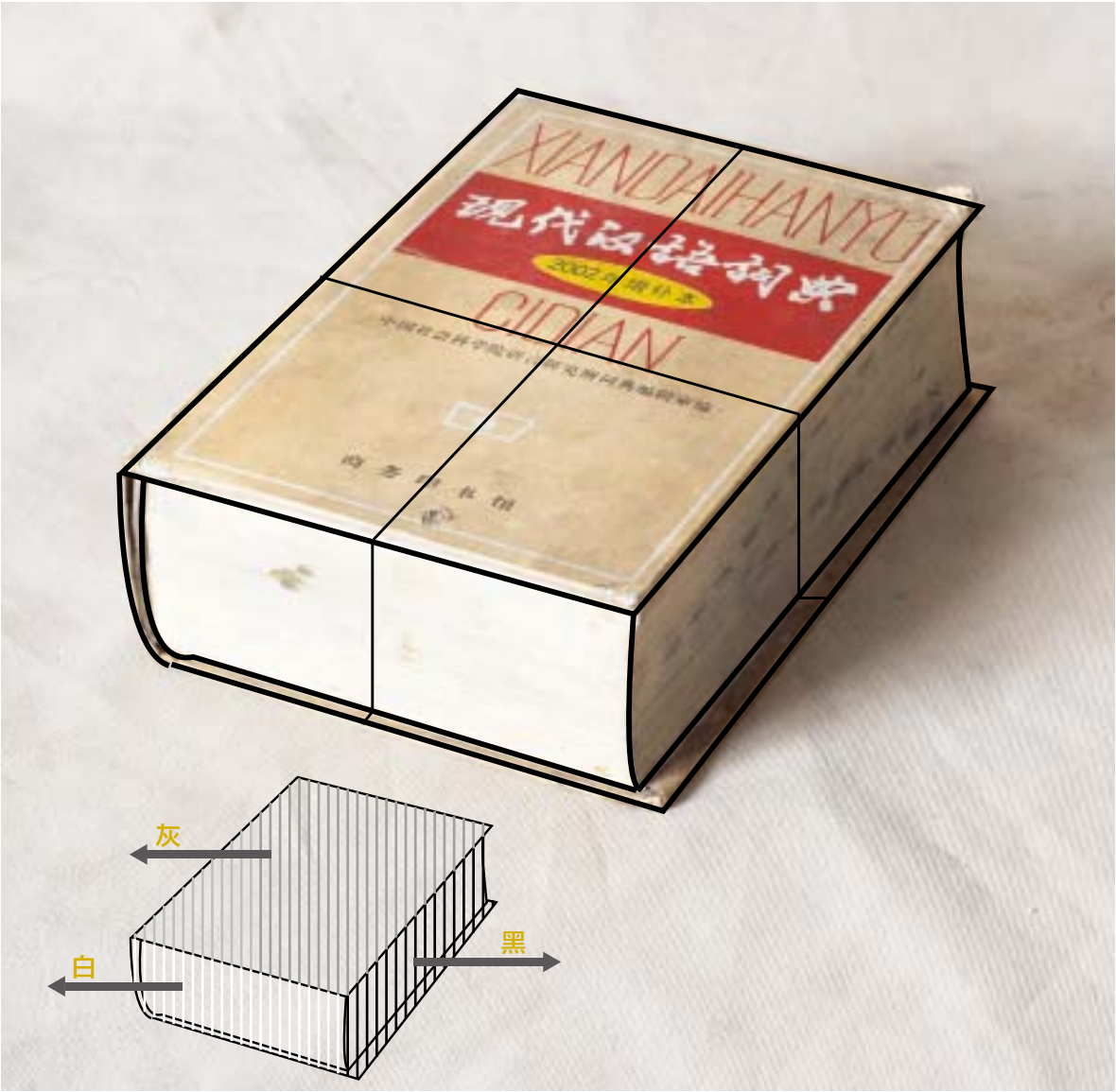
步骤一：用直线勾画出书本的形态，要注意透视的准确。

步骤二：根据光线分出黑白灰三个大块面。

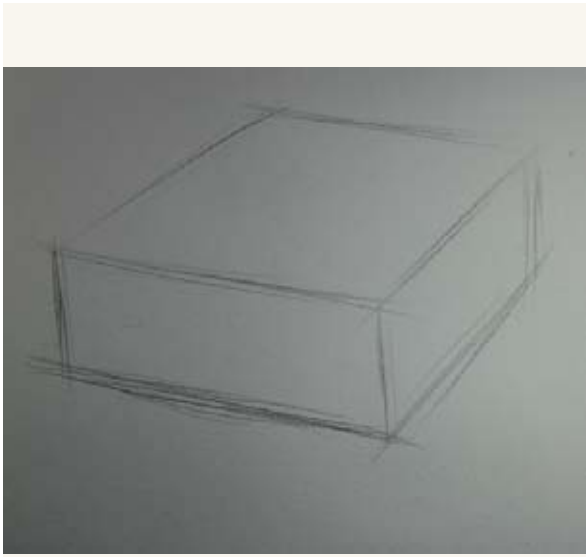
步骤三：用纸巾把黑白灰面擦一遍，加深明暗交界线。

步骤四：观察照片找出书本的细节进行刻画，字体的处理、纸的重叠处理。

完成稿：调整书本的整体黑白灰，该黑的黑下去，该亮的提亮。



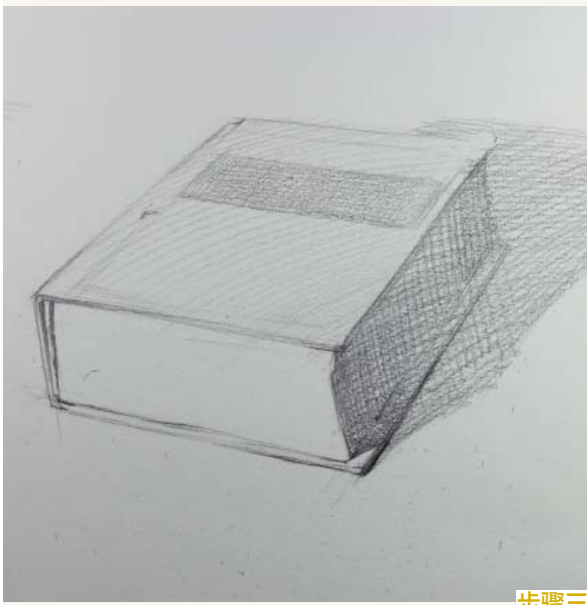
实物照



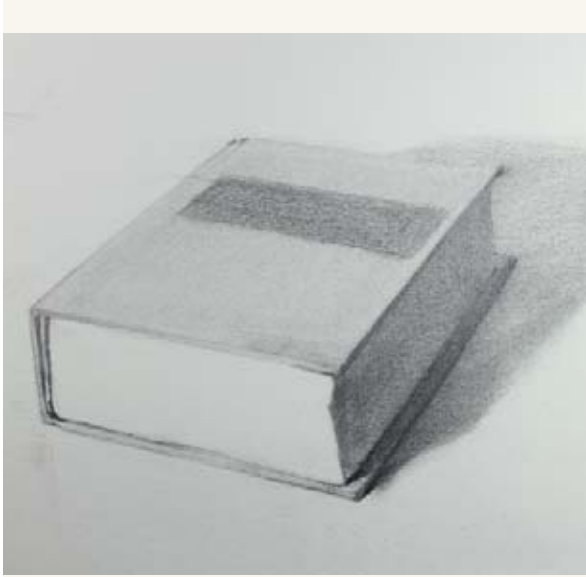
步骤一



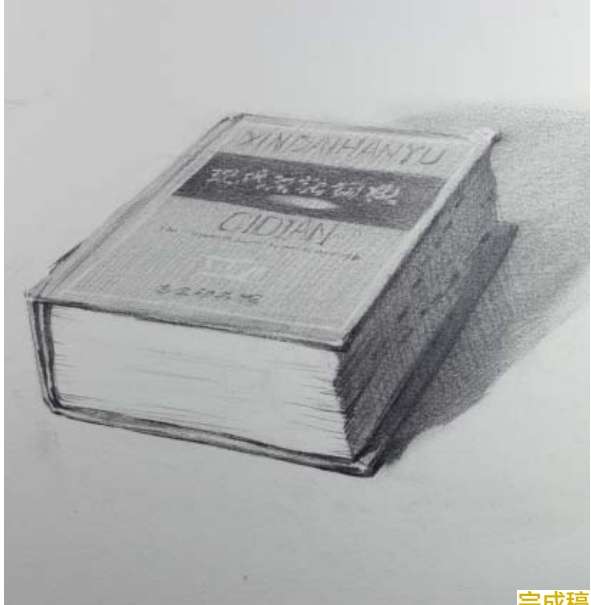
步骤二



步骤三



步骤四



完成稿









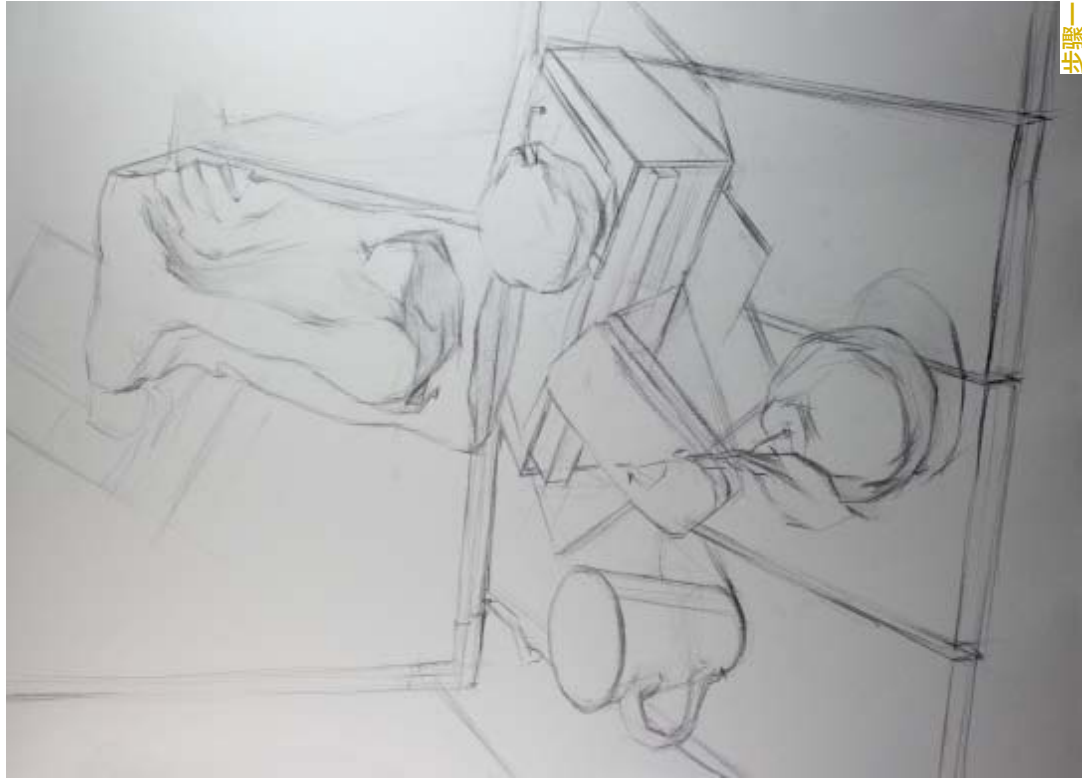
CHAPTER TWO

组合的空间处理

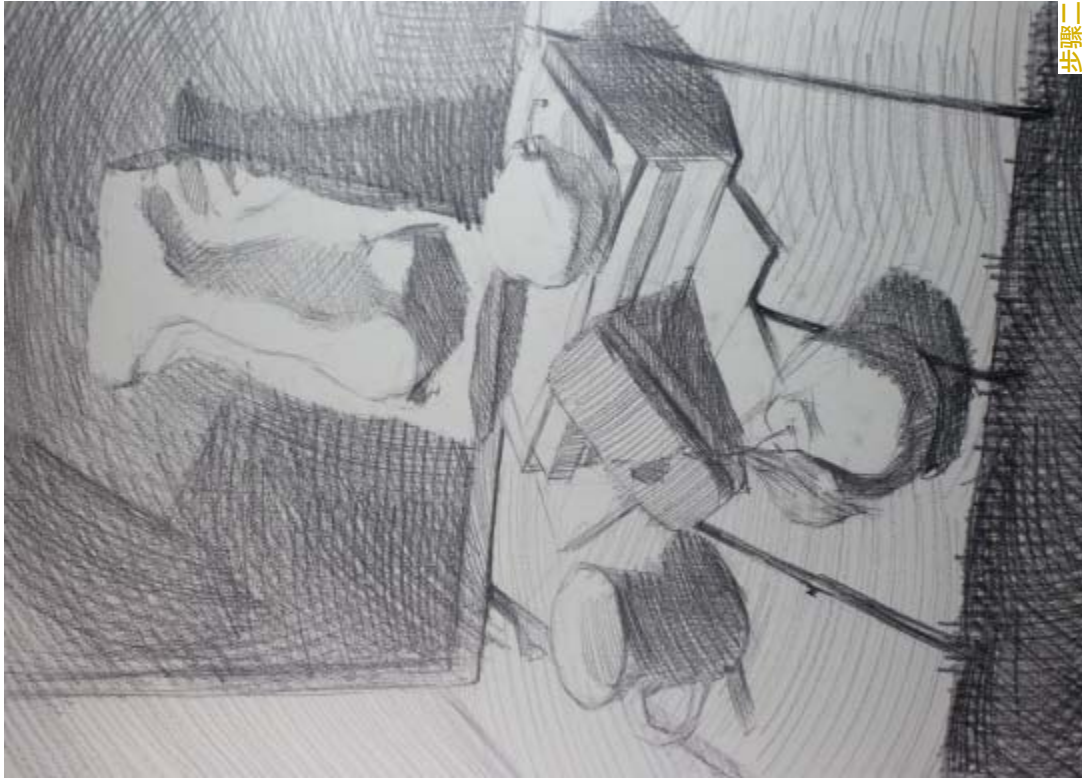
一 文具类组合



实物照



步骤一



步骤二



步骤三



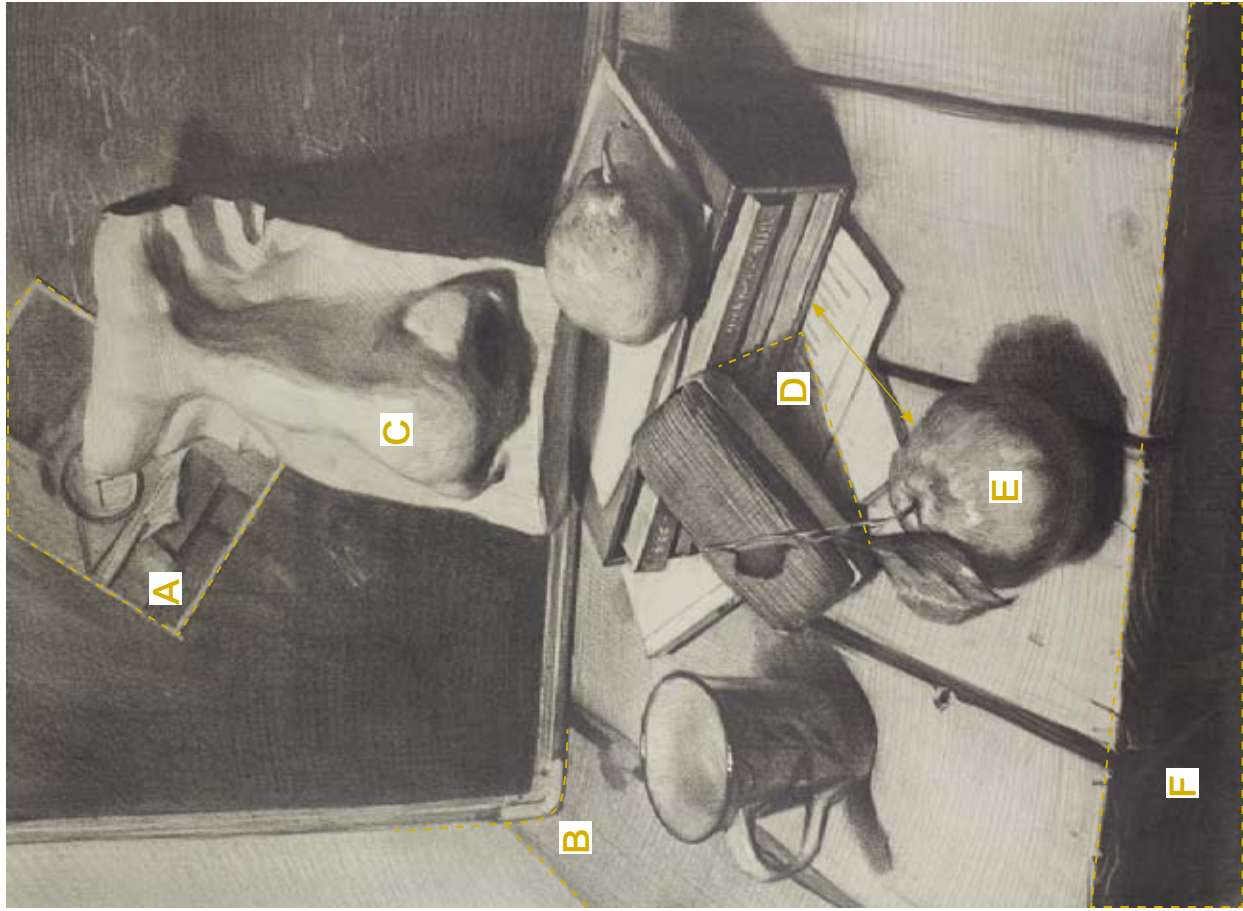
步骤四



步骤五

小提示：

说起空间感，构图是展示空间感的第一感受，将物体置于什么样环境、什么样的角度，都决定着画面能给人怎样的第一感受。当然除了构图外，画面调子也对空间起着决定性的作用，画面中的虚实关系、主次关系、远近关系、简繁对比等的刻画，使平面空间的画面中展现出多个次元空间，以拉开画面的空间感。



1. 画面空间特点讲解

图纸：

A 处黑板上的贴图是一处非常有意思的地方，虽然是一张薄薄的小纸片，但也画上了投影，像是又一幅优秀的范画贴在黑板上，它与前面的石膏产生了遮挡关系，形成了前后的空间感。

B 黑板与桌面交界处：

B 处的黑板与桌面交界处使用了比较微妙的处理办法，黑板落于桌面上，但没有完全挡住桌面，而是留出来一条边，使得桌面在黑板的后面还留有一半的感觉，从而增加了画面的空间感。

C 石膏：

画面上的一叠书本与黑板是有一定距离的，而 C 处的石膏体落在书上，靠在黑板上，像是连接了书本与黑板之间的空间距离。石膏是画面上的主体物，石膏体为鼻子部分结构复杂，需要仔细刻画和表现。

D 黑板刷的投影：

D 处是黑板刷的投影位置，投影可以展现两个物体之间的空间距离。在画物体投影的时候，注意投影的通透性，以及投影投射到其他物体上的处理，既要表现出投影的暗面，也要展现出物体本有的质感。

E 橘子：

上图为一幅四边形构图的静物，橘子的位置是离我们最近的一个静物，为了拉开空间距离和遵循近大远小的规律，橘子的比例可以适当画大一些。

F 桌面转折空间：

木桌的转折面因处于背光面，F 这一面比较暗，但是木桌的纹理是不可以忽略的，观察上图可以发现，暗面中带有粗糙木纹的反光面，还有桌面的厚度都可以分辨清楚。

2. 范画步骤

● 步骤分析：

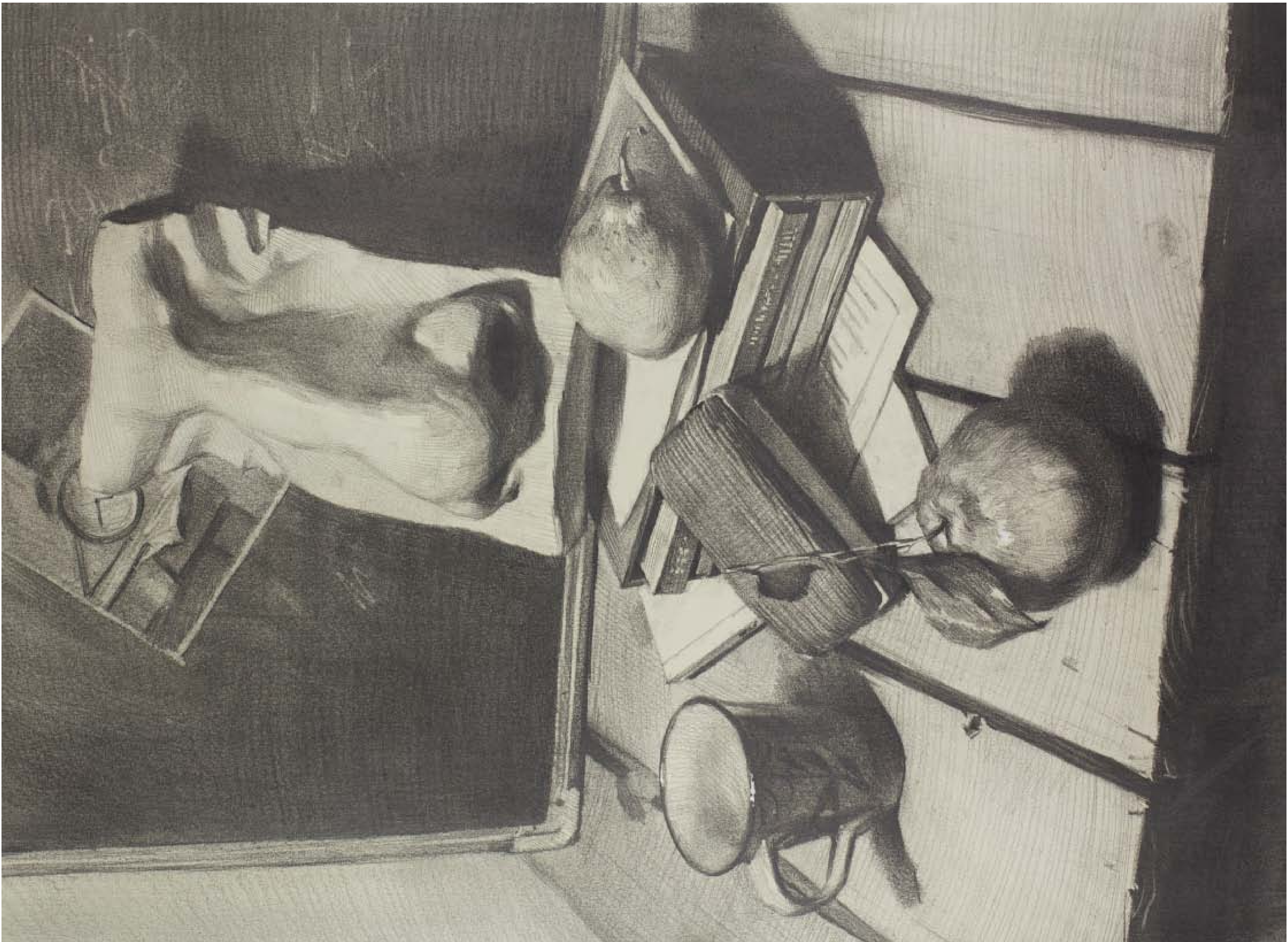
步骤一：定出物体在画面上的大体位置，要求物体在整体画面中要上紧下松。用线勾勒物体的外形确定好画面中物体的主次关系、前后关系。

步骤二：根据物体结构与光影关系找出物体的明暗交界线、暗面以及投影，先用直线根据结构整齐地排一层调子，注意用笔一定要轻，要是在发现错误的时候还可以更改。

步骤三：把画面整体用纸巾擦一遍，细小的地方可以用小手指，以免把画面细节抹掉。然后加重暗面与投影，在亮面上轻轻上一层调子。在排线的时候注意线条排放均匀、方向要一致，不要散乱无节奏。

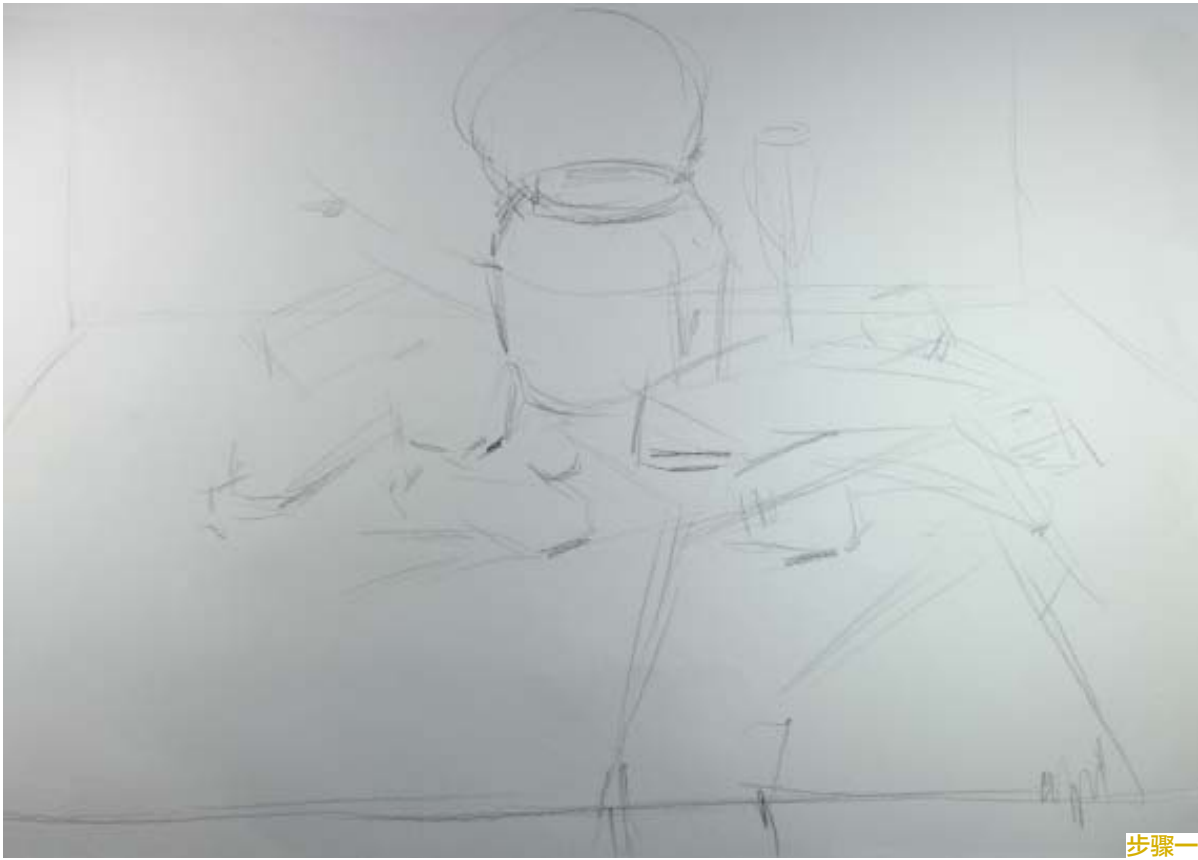
步骤四：完成大的整体画面后，开始局部刻画，先着手于主体物的刻画，刻画时不能太过细致，线条也不能太黑太重。主体物后就紧跟着离主体比较近的物体的刻画，在细节刻画的时候，要时时刻刻关注画面整体效果，保证画面的统一。

步骤五：局部刻画完毕，回到整体画面上进行调整。注意画面上的空间关系、黑白灰关系、虚实关系是否到位。

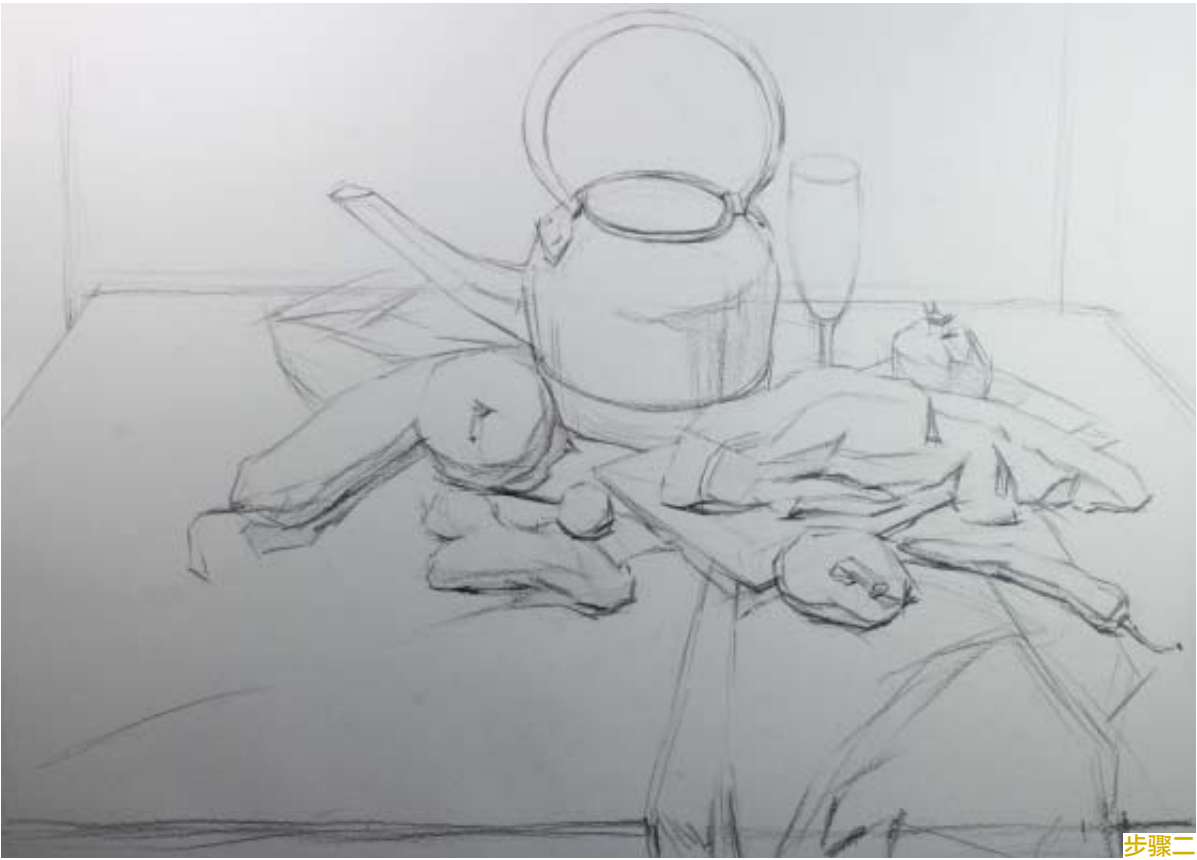




实物照



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四



步骤五



A

1. 画面空间特点讲解

A

衬布的阴影：

A 处为背景衬布的阴影部分，这一处是表现空间不可或缺的部分，阴影打在墙壁上产生前后的空间，仿佛前面这组静物要从画面中跳出来。

B

桌面：

桌面表现空间感的方法有：透视角度的大小、前后虚实的刻画，复合式台面的表现等等。这幅组合静物所表现的桌面是以前后虚实来表现空间感的，桌面前面部分光照充足显得比较亮，越往后面颜色比较深，这样桌面就越往后越虚，可以表现出往远处延伸的感觉。

C

主体物：

C 处的主体物铁水壶是整个画面中最能吸引人的地方，也是画面中最黑的一个静物。物体之间表现空间感的最直接的方法就是主次虚实关系的对比，如主体物是刻画最到位的自然往前跳，玻璃杯处于主体物后方刻画就要简单些、虚一些，这样物体就会往后退。

D

桌面转折：

桌面的转折面是一个背光面，简单地用竖线表示一下转折面，能表现出一个单独的立面即可。转折处因为衬布的垂落，在衬布的转折处褶皱产生的不规则光影，给简单的灰面增添了活跃感。

2. 范画步骤

步骤一：根据实物照片确定画面构图，在构图时画面上下左右要留有一定的空间，使得物体在画面中处于适中位置。

步骤二：根据实物照片提供的光源方向，用铅笔轻轻勾勒，找出物体的明暗交界线、暗面、投影的位置。这阶段不需要过分仔细地找出物体微妙的调子关系，分出物体的黑白灰效果就行。

步骤三：观察画面中物体，分出画面中物体的黑白次序，根据物体在画面中的颜色深浅，从明暗交界线开始刻画，对物体的固有色、暗部、投影该重的加重，该浅的浅。

步骤四：用纸擦笔或者纸巾对画面黑白灰进行统一处理，亮面不要擦，以免画面灰，主要对灰部、暗部、投影统一擦一遍，记得区分黑白灰层次，不能都擦成一样的颜色。

步骤五：多从远处观察画面，统一调整画面的大层次关系。把主体物突出，把抢“风头”次要物体进行简化处理。

