

我愛回

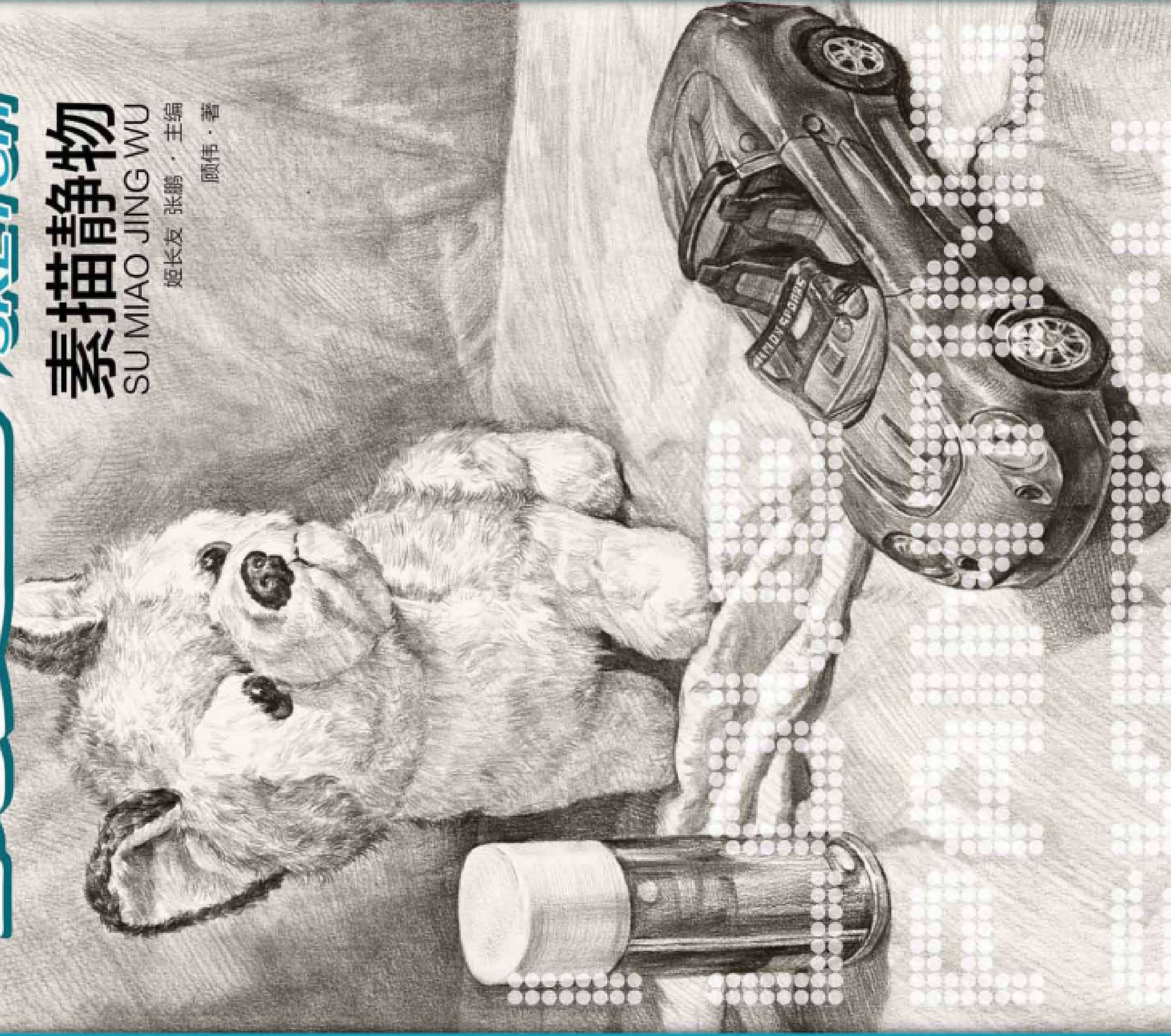
素描
SKETCH

素描静物

SU MIAO JING WU

姬长友 张鹏 · 主编

顾伟 · 著

尚读图书公益助学活动 画照片赢千元大奖

2013年3月1日~2013年12月1日

尚读公益助学活动，千元奖金等你来拿

为感谢亲们对尚读图书的支持，推动美术学习的热情，特推出“尚读图书公益助学活动”，拿出十万元作为助学活动奖金池，回馈大家对我们的支持与厚爱！拿起你的画笔，快来参与本活动吧，千元大奖等你来拿！

活动内容：

凡“尚读”出版的《我漫画》系列所有图书，在封面或封二都会有一张与本书内容相关的照片，亲们可任选一本，书上的照片作为参与本活动的参考绘画题材，画好作品后拍摄成电子稿发给我们，经过尚读众编辑及作者的审核后评选，一旦选中亲的作品即可获得千元助学奖励。参与活动的每本图书都编号进行开奖，机会多多哦！亲们使用我们出版的图书是否想检验一下学习效果呢？赶紧拿起你的画笔，选择你擅长的科目，参与我们的活动中来吧！

活动奖励：

“尚读”出版的《我漫画》系列每一本图书，均单独开奖，选出最佳作品三幅。

第一名奖励：一千元助学现金及自由指定三本不重复的尚读出版书籍；

第二名奖励：自由指定七本“尚读”出版书籍；

第三名奖励：自由指定三本“尚读”出版书籍。

活动时间：

活动起止时间：2013年12月1日

最终获奖结果公布时间：2013年12月15日

参与方式：

将作品发送到邮箱：sundobook@163.com

联系电话：400-808-5818 010-52485918

微信投稿 QQ: 715174317

活动结果公布：

- 一、尚读图书官方微博<http://weibo.com/sundobook>会对参赛的作品实时公布及进行作品点评。
- 二、最终获奖名单也可登陆尚读官网www.sundobook.com查询。
- 三、尚读图书编辑部会主动与获奖亲联系奖励。

Sundo 尚读图书 作品征集

尚读图书长期征集优秀作品，如果您有作品想要出版，请联系我们。

邮箱：sundobook@163.com

QQ: 715174317

新浪微博：<http://weibo.com/sundobook>

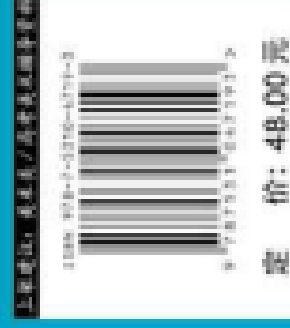
或直接搜索：尚读出版平台

全国统一客服电话：400-808-5818

详情请登陆：www.sundobook.com

新浪微博二维码入口

定价：48.00元

数据加载失败，请稍后重试！

作者简介

顾伟

2005年毕业于山东艺术学院油画系。

2006年毕业于广州美术学院油画系高级研修班。

作品曾多次入选山东省各类画展并获奖，从事美术高考教育工作已有十余年经验，对素描教学更有自己独特的认识和教学方法。

曾出版过《顾伟素描静物》和《顾伟素描头像》等书籍。

尚读推荐

尚读图书公益助学活动
画照片赢千元大奖
活动内容详见封底。

目录 Contents

第一章 素描的基本概念

第一节 素描的认识	01
第二节 素描的基本工具及运用	01
第三节 构图	02
第四节 黑白灰关系	03
第五节 透视	03
第六节 形体	03
第七节 结构	04
第八节 塑造与质感	04
第九节 空间与节奏关系	05

第二章 不同主题的静物组合步骤解析

第一节 水果与不锈钢保温桶的组合	06
第二节 蔬菜与玻璃瓶装白醋的组合	08
第三节 花卉与水果的组合	10
第四节 绘画工具的组合	12

第三章 范画临摹

14-49

策 划：尚读图书

执行编委：王宗华 王文刚 王 建 李相涛

编 委：田 敏 李 磊 牛哲峰 任飞宇 许 斌
牛延武 孙士涛 聂士刚 于新文 赵伟建
阎其导 宋岩旭 张 星 郭 超 吴建军
尹 剑 董光刚 史锁定 付红丽 孙大智
刘大彪 张江伟 徐 勇 孙其柱 卢 标
佟义刚 王吉虎 黄金阳 李如成 温 涛
刑 亮 张光灼 张 伟 杜 丹 孔祥山

采 编：张元元

图书在版编目 (CIP) 数据

素描静物 / 顾伟著. — 石家庄：河北美术出版社，2013.3
(我爱画素描)
ISBN 978-7-5310-5328-6

I. ①素… II. ①顾… III. ①静物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第044559号

我爱画素描—素描静物

顾伟·著 姬长友 张鹏·主编

责任编辑：甄玉丽 王 丰
整体设计：徐敬尧
责任校对：李 宏

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码：050071
制版印刷：北京宝隆世纪印刷有限公司
开 本：720毫米×1020毫米 1/4
印 张：12
版 次：2013年3月第1版
印 次：2013年3月第1次印刷

定 价：48.00元

第一章 素描的基本概念

第一节 素描的认识

素描是绘画的基础，学习素描是学习绘画的基础训练阶段的必修课程。素描是以表现体积和空间为主要目的，运用黑白灰关系、光影及结构等因素，用单色在二维平面上营造三维立体效果的绘画形式。素描是绘画领域中一种独立的表現手法和艺术形式，它包含了除色彩方面的内容外绘画造型的一切基本法则、规律和要素。

从绘画风格方面来讲，我们把素描分为写实素描和意向素描。一般来说写实素描比较遵循客观事实的存在，意向素描比较注重作者本人的主观思想与感受。目前的教学模式中一般以写实素描为主，它可以帮助我们解决造型艺术中许多最为基本的问题，告诉我们如何画出你所看到的物体，也可以告诉我们如何去表现自己想要表达的一些感染人的画面。

为何要学习素描静物？

因为静物的基本形体主要是比较简单的几何形体的变化与组合，通过对这一大类物品的观察和表现使学生能够更容易、全面的认识和概括表现物体的光影（明暗）变化和形体变化，使他们初步理解自然形的表现和几何形表现之间的关系，掌握由简单到复杂的造型规律。

素描静物一般是对多个不同质感物体的组合表现，通过素描静物的学习可以使学生养成从整体构图布局思考的习惯，并从多个物体之间的对比联系和物体在环境和光影的共同作用下产生的变化来体会绘画里的空间、黑白灰、质感等其他因素在画面里所起的作用。素描静物的学习是素描学习中最重要的一部分！

玻璃器皿组合静物 克劳迪奥·布拉沃

第二节 素描的基本工具及运用

（一）素描的基本工具

铅笔：芯为石墨和胶泥混合制成，软硬以字母 H、B 来区分，H 硬、B 软。易着色、易擦又易改，柔和、细润，可以刻画出深浅和不同层次的丰富调子，易掌握；由于浅的黑度有限，与纸色对比较弱，画面有时缺乏力度。

炭笔：芯为碳粉与黏合剂制成，分为软、硬、中性三种，炭笔质地较铅笔松软，颜色深重，画出的效果强烈，表现力丰富，着色强难擦改。

炭精笔：碳粉、胶等的混合物，分黑、棕两色，比炭笔更为松软，色浓重细润，用笔可粗可细，表现力强，但着色强难擦改。

木炭条：细木枝密封燃烧碳化而成，质地松软，色调柔润丰富，但附着力差，易掉色，难深入刻画。

钢笔：水之色，表现有局限性，深浅色调由不同疏密的线条排绘而成，组织线很讲究。

橡皮擦：涂改、擦拭、柔滑色调。

纸笔：用毛边纸、宣纸卷裹而成，将其前端削尖如笔状，用以擦、揉、抹色调，也可以帮助黏着的颜色，划出细腻丰富的色调效果。

纸：专用素描纸，也可根据个人爱好来选择不同薄厚、不同粗细面的纸。

绘画中的中常用的握笔的姿势有哪些？

初学者常用的握笔姿势是直握法和横握法。

直握法也称“写字式”握笔，跟写字时的姿势很接近，这种握笔姿势使笔跟纸张呈较大的角度，比较灵活，常用于细节的塑造处理。

横握法是最常用的握笔姿势，用大拇指将铅笔压在食指的第一指节处，中指、无名指和小手指顺势勾住笔，排在食指下面，这种握笔姿势常用于拉长线及排线处理。

直握法

横握法

（二）线条

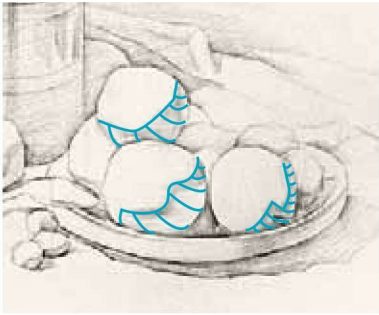
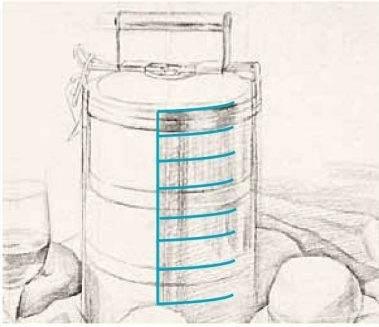
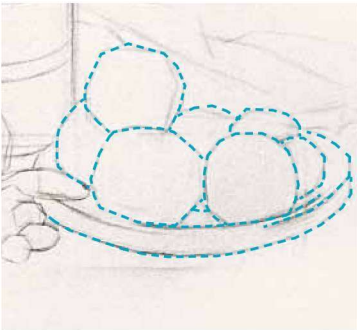
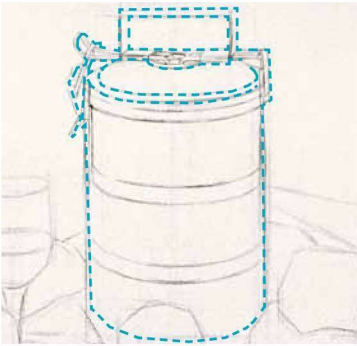
线条是素描训练中塑造对象的主要手段，它既能直接地、概括地勾勒出对象的形体结构特征，又具有丰富的表现能力和形式美感，掌握线条的曲直轻重极为重要。俗话说，良好的开端是成功的一半。对初学者而言，线条训练是开始了解和学习素描迈出的第一步，所以应该极其重视线条训练。

如何运用线条？线条又有哪些分类呢？

在素描训练中要用线条来确定所有的关系，用长直线画出大的形体关系；用排线来塑造物体的体面；用切线画出小的结构转折关系；用重线、实线表现近处和暗部；用浅线、虚线表现较远的部分和亮部等等。一幅好的静物素描，是必须要用线条来辅助表现的，常见的线条有轮廓线、边缘线和明暗交界线等。

轮廓线：轮廓线是一种富于变化的单线，分为外轮廓线和内轮廓线，都能反映物体的体面结构转折。

在起稿时我们就要准确无误的描绘出物体的轮廓线，如下图所示。

明暗交界线：明暗交界线是塑造物体的体积的关键。所以在画每一个物体的时候，要注意灯光的方向，明确明暗交界线的位置。

边缘线：边缘线的处理尤为重要，是有变化、有节奏的。处理好边缘线，能直接反映静物转折关系、主次关系、空间关系。

线条要如何训练呢？

线条训练是基础素描教学中非常重要的内容，画线条是脑、眼和手的协调运作。进行科学的线条训练，可以让学生熟练的运用线条，形成扎实的线条基本功，进而能熟练地进行对物体的塑造。下面我们会详细地对素描中常用到的线条训练做一些效果演示，对一些技巧进行讲解，方便同学们在表现画面的时候熟练掌握与运用。

长线条

多用于起稿时定物体大的轮廓及辅助用线，常表现为：水平线（图 A）、垂直线（图 A）、倾斜线（图 A）、弧线（图 B），练习时可以做不同方向拉线，笔和纸的夹角 30 度左右最佳，手臂伸长放松，以肩关节为圆心，手臂长为半径，落笔要轻，先虚后实，反复练习，直至画出理想的长线条，在实际运用中可用重复的形式找准物体的大形。

短线条

短线条常见为短直线（图 C）、短弧线（图 D），是塑造物体、表现物体明暗虚实及背景的线条。练习时，笔和纸的夹角 45 度左右最好，大拇指按笔，食指和中指托住笔，无名指和小指辅助中指。练习时要有必要的支撑点，落笔和起笔时要轻，运笔的速度两端较快，中间较慢，两端要虚，中间要实，收笔迅速，线条成针形，线条的深浅表现为两端较淡，中间较深。线条要分组画，线条间距要相等，粗细要均匀，长短要一致，切莫杂乱无章。

图 A

图 B

图 C

图 D

02排线

排线是无数相对平行的线条并列，排线形成了素描中调子，熟练掌握各种不同的排线方法，可以表现出丰富的调子层次和物体不同的质感。常见的排线方式我们归纳有如下几种：

1. 平行排列，落笔与收笔轻、中间重，形成两头虚中间实的平行线条。此类线条容易衔接，利于表现物体的明暗及虚实的变化。（图 E）
2. 重叠平行排列，重叠排二遍三遍平行线条，排完几乎看不见线条，成为一个完整的色块，适合塑造体面（图 F）
3. 交错线条排列，在排完第一遍线后，改变排线方向，排列第二遍线条。前一次排线与后一次排线交错进行，要使线与线交错成扁棱状，这样线条不乱而又使调子显得透气。（图 G）
4. 浅深疏密排线，通过控制用力的大小和排线的节奏实现这种排线方式，这种方式会产生很多的变化，有利于不同的物体采用不同的塑造处理手法。（图 H）

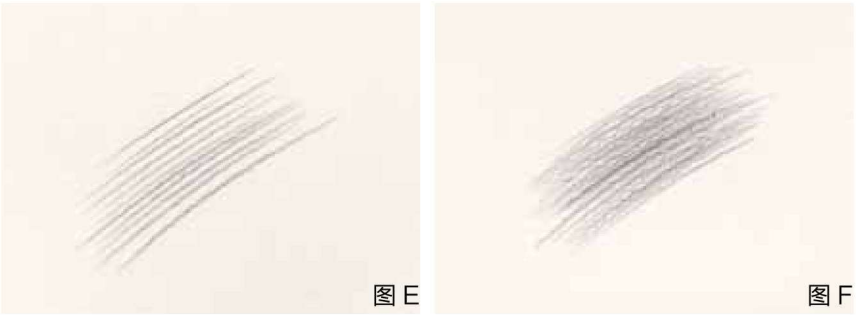

图 E

图 F

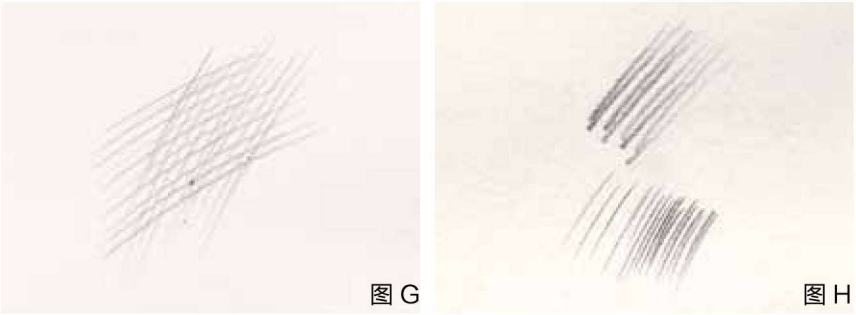

图 G

图 H

擦

擦是素描中非常重要的一个技法。使用擦的技巧可以使画面统一协调，可以产生丰富的变化，还可以进行深入塑造，所以掌握擦的技巧是非常有必要的。常见的擦的形式有如下几种：

1. 用纸笔擦，用纸笔笔锋平擦，可以统一色块，用笔尖擦可以处理一些细微的小灰面调子，可以用来塑造。（图 I）
2. 用纸巾擦，比较适合大面积的处理调子，轻擦，能使调子出现丰富的变化；重擦，能让纸把减弱调子，使调子更均匀。（图 J）。
3. 用手擦，比较容易掌握擦的力度，更具有灵活性，一般会出现比较丰富的调子变化。（图 K）
4. 用橡皮泥擦，用于提亮，更可用于局部细节的处理，在画的很死的暗部，可以擦出透气的感觉。（图 L）

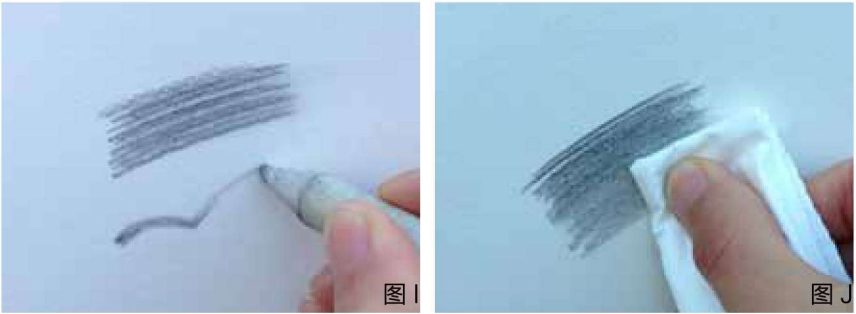

图 I

图 J

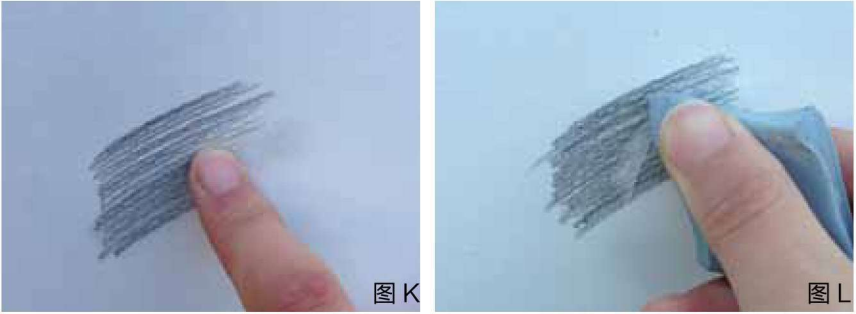

图 K

图 L

第三节 构图

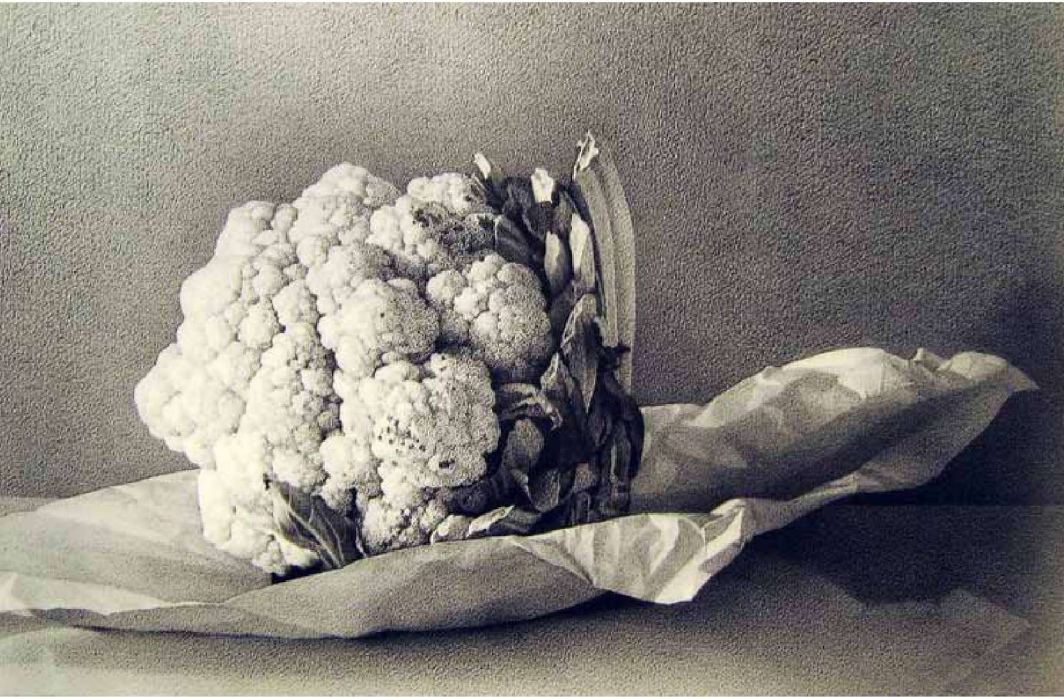
（一）构图的意义

构图一词源于拉丁文，其原意为通过结构组合以联结画面的不同部分并形成一个统一体。在画素描静物的时候，构图作为作画的第一步，直接关系到作品的最后画完效果。

你知道在构图时必须遵循的两个原则吗？

第一、“完整”。要求画面饱满舒适、形象完整、主题突出。

第二、在变化中找统一，不对称中找均衡，比例和位置安排中找节奏。构图的美学原则主要是既要有对比变化，又要能和谐统一，最忌呆板平均、完全对称及无对比关系的画面，因为这会令人感到非常乏味沉闷。画面如果有聚散、疏密和主次对比，有内在的结合和非等量的面积形状的左右平衡，就会表现的既生动多变又和谐统一，懂的这一规则会使我们的构图千变万化并展现其特有的魅力。

菜花
克劳迪奥·布雷沃 1981年

（二）实例演习——在这里，以山东省 2011 年美术联考试题为例，来演示构图的几种形式。

注意事项：

1. 考试共一页，满分 150 分，考试用时 180 分钟。考试一律横向使用，限用铅笔或炭笔。
2. 答题前，考生务必用黑色签字笔将科目、考点名称、考场号、座位号、姓名、准考证号填写在试卷和试卷规定的位置上，并认真核准不干胶考生信息条上的信息。考试结束后，将本试题和试卷一并交回。

一、试题类型：素描静物

二、考试内容：洒水壶 1 把，园艺剪刀 1 把，搪瓷茶缸 1 个，放有肥皂的肥皂盒 1 个，卷尺 1 把，手套 1 只，毛巾 1 条，浅灰色衬布 1 块。

三、答题要求：

1. 根据以上物品自行组织构图，不得增加或减少物品的种类和数量。画面中所描绘的物体应符合常规的比例关系，具有统一的透视关系和统一光线来源。采用写实手法表现。
2. 洒水壶为主素材，应依据所提供的实物照片进行绘画；其他物品可根据构图需要自行交换角度和方向。

四、实物照片素材：

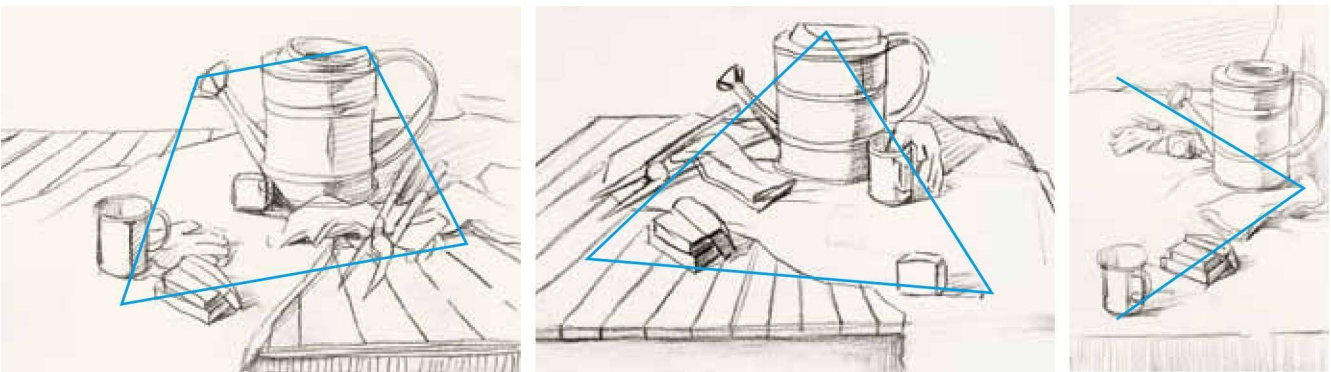
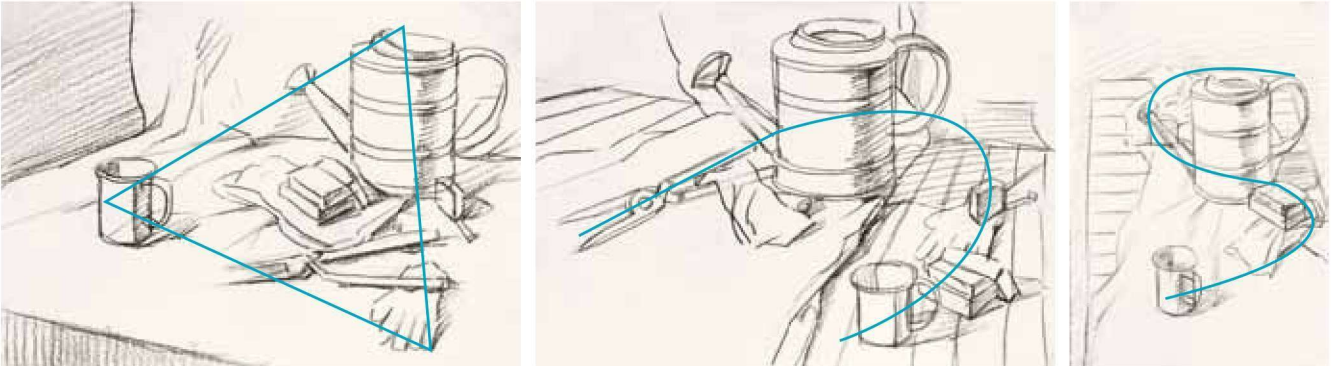
常见构图有哪几种形式？

构图是画静物组合时要最先考虑的内容，同一组静物用不同的构图方式来展现，所表达的效果也大不相同，考试的时候就有同学靠新颖的构图抓住老师的眼球而获得高分的。一般常用的静物构图表现形式有三角形构图（梯形构图）、S 形构图（Z 形构图）、C 形构图（V 形构图）等等。

第一种：“S”“Z”形构图使画面极具动感，该构图在竖版构图作画时运用得较多，其特点是具有流动性。

第二种：三角形构图具有一定的张力和稳定性，该种构图可使画面稳定、主题突出。

第三种：“C”形构图能够使物体摆放富有一定规律，该构图形式是在考试中极易使用到的构图，其特性是画面富有弹性。

（三）如何组织构图

一幅好的作品必然有一个好的构图，好的构图是需要去用心组织安排的。以下从五个方面去讲组织构图中的关系，能熟练地运用好这五种关系，是一幅好的构图成功的前提。

1. 运用好物体的前后遮挡关系

画静物时，通常选择一个主体物重点深入刻画，突出主体物，使画面主次关系明确。为了让人很自然地就看到画面的精彩主体物，就很忌讳在画面的视线切入带点处放置物体。（图 1）构图时应将两物体错开位置，在选择的视角下，两物体的中心不要重叠（图 2）；当两物体发生遮挡时，一定要注意空间关系，把两物体的底线位置交代清楚（图 3、4）；如果有物体安排被遮挡得只露出很小一部分，应当把最容易突出它特点的部分露出来，这样有利于画面的表现；（图 5、6）两个物体的边缘线不要相切，这样会让画面缺乏空间感。（图 7）

正确关系

正确关系

图 3

图 5

错误关系

错误关系

图 6

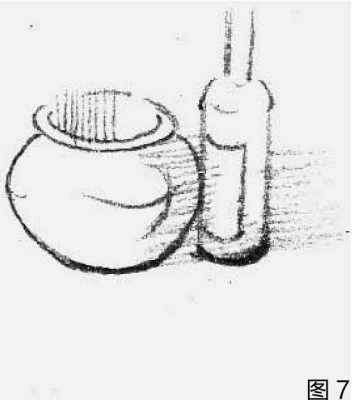

图 7

2. 运用好固有色深浅的对比关系

画面中固有色的黑白灰色块的安排要均衡，重色块或亮色块都集中在一边会使画面失去平衡。熟练地运用固有色的重托亮、亮托重、灰托灰等对比关系，会使画面层次丰富，效果强烈。（图 8）

图 8

3. 运用好受背光之间的对比关系

构图中光源的安排一般采取正面偏左或者偏右的光源，受光部约占静物体积的 3/4，这种光源比较好表现，容易塑造静物且很容易出效果，尽量避免出现纯逆光或纯顺光的光线，增加自己的表现难度。（图 9）

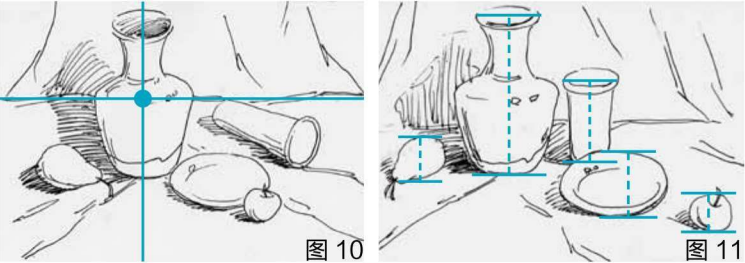
图 9

4. 运用好画面分割布局关系

如果画面由立面背景和桌面两部分组成，注意桌面和立面的分界线不要放在正中间，一般情况都会定在偏上一点，特殊情况时也可以稍偏下一点；如果画面是由远处背景立面、前面立面、中间平面组成，要注意三块的面积不能等分，一般平面面积大一些；如果是两块衬布，要避免两块衬布把画面平均分割成两部分。

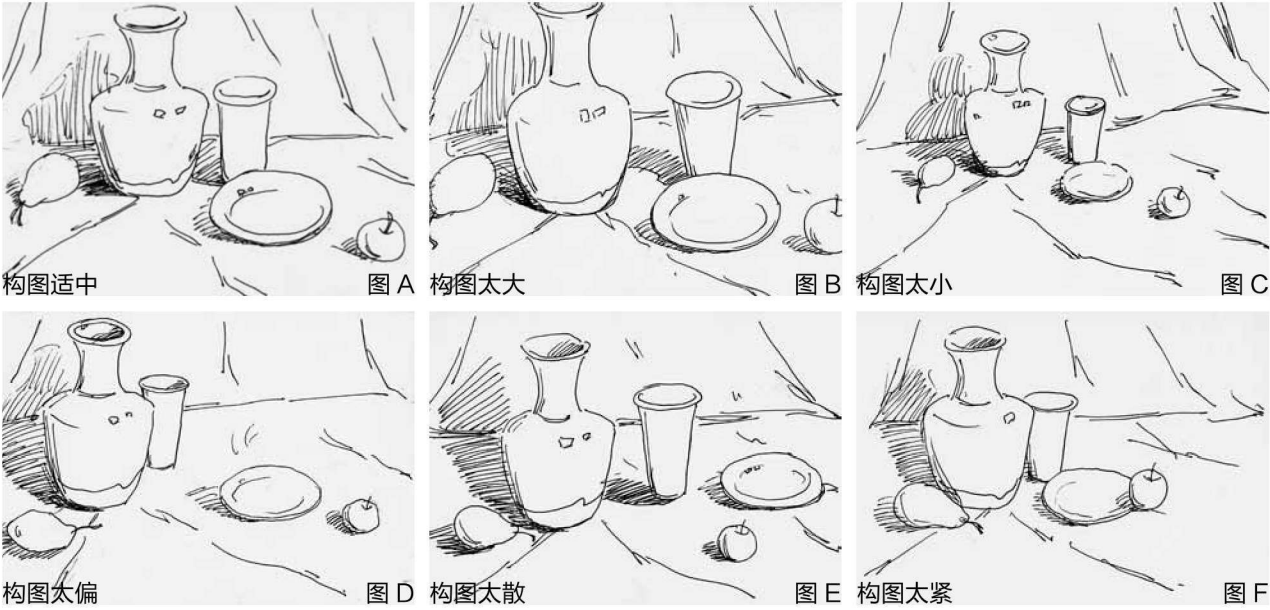
5. 运用好物体的位置及高低对比关系

主体物要放在视觉中心的位置，以增强画面的视觉冲击力，一般在黄金分割线的位置，其他物体要围绕主体物来摆放。（图 10）物体的摆放要高低错落有致，要注意物体的高低变化，一般靠近主物体的物体略高一些，太高的物体不能安排在前面，以免阻挡视觉中心。（图 11）

何为正确的构图？构图中常见的错误有哪些？

正确的构图要适中、饱满、稳定，富有节奏变化。（图 A）构图常见的错误有太大（图 B）、太小（图 C）、太偏（图 D）、太散（图 E）、太紧（图 F）。物体与物体之间的疏密关系可称为节奏。物体之间要有一定的遮挡关系，否则画面会显得松散，但是也不要全聚到一起，会使画面特别拘谨。处理时可以让作为主体的几个物体之间稍微紧凑点且有点遮挡关系，像水果之类的小物体可往边上散一点或用来均衡画面，画面就会有松紧节奏的关系变化。

第四节 黑白灰关系

黑白灰对于画面来说是非常重要的，善于运用黑白灰绘画规律的人，画面感通常都较为整体和强烈。如下图画面中黑色主体物放置在偏中心的位置，是画面中颜色最重的物体，在黑色罐子的下方是一块整体为灰色的衬布，而画面的下方与后方则是一块白布所衬托的亮面，在大的画面构成上这三块颜色形成了画面中最主要的黑白灰节奏。在黑色罐子的左下方的一个暗色的水果，与白盘中、衬布上的零散葡萄增加画面的活跃感而使得黑色罐子在画面中不显得单调。盘子是整个画面中最亮的部分，很好地衬托突出了上面比较灰的水果。通过以上分析可以看出这是一张看似简单，其实内在黑白灰效果非常讲究的作品。我们在画静物时一定要认真观察静物，多总结画面中的黑白灰关系布局，这样才能画出画面整体而又黑白灰关系强烈的作品。

第五节 透视

透视是一门专业学科，专业的透视学理论有着厚厚的长篇专著，仅仅从我们学习静物素描这一课程来说，开始时没有必要花费许多时间去专门钻研透视学，但作画必要的透视基础知识却是一定要掌握好。绘画专用的透视概念包括两个方面：一是形体透视，二是空间透视。

形体透视是指形体近大远小的规律。视平线以下的东西是近低远高（消失点在透视线上方）；视平线以上的东西是近高远低（消失点在透视线下方）；视平线两侧的东西是近宽远窄（消失在透视线正中间）。这样的现象消失点越深远的情况下，透视的大小变化越明显。常见的透视有平行透视、成角透视、倾斜透视（三点透视）。

空间透视是指近实远虚的变化规律，形体的虚实变化，随着空间距离大小的变化而变化，距离越大，形体之间的近实远虚更为突出。

什么是平行透视？

平行透视又称一点透视，指的是有一面跟画面平行，同时又有一面与地面平行的透视。在平行透视中，处在正面时，只能看到一个面；而处在视中线 and 视平线上，可以看到两个面；离开视平线时能看到三个面。在正方体中与画面成平行的线延长消失于心点，与画面平行的面形不变，其他侧面则按“近大远小”的规律发生透视变形。正方形垂直方向的线则一直都是垂直的，与画面平行的线则一直都是平行的。

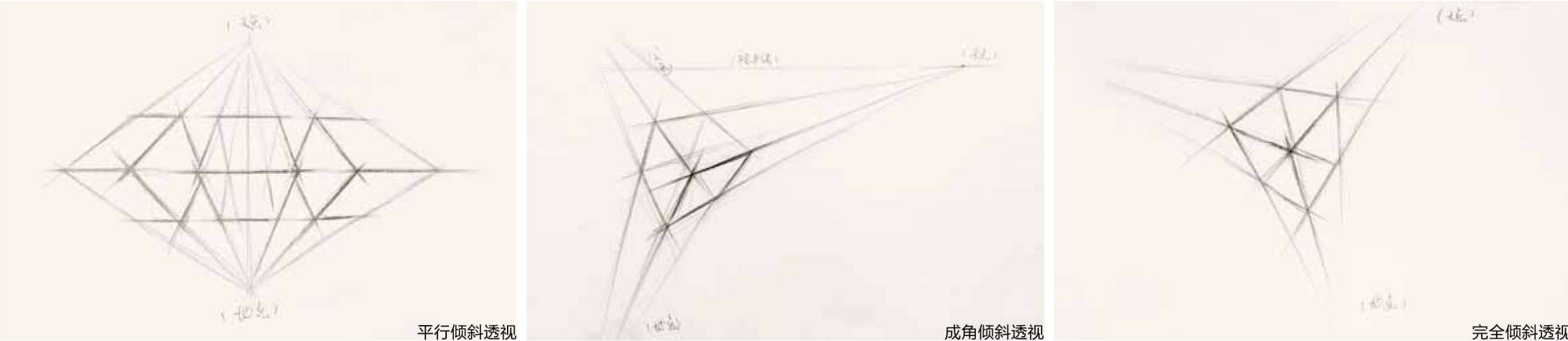
什么是成角透视？

成角透视又称为两点透视，是指任何一面都不与画面平行，但有一平面与地面平行的透视。成角透视中正方体的两组线分别是与画面成不同角度的线延长后，所有交点都相交在视平线上。此外，画面处在成角透视中，正方体的棱存在两种状态，即垂直和成角。

什么是倾斜透视？

倾斜透视又称三点透视，是指那些既不平行地面又不垂直地面的平面，除了边线与画面平行不变化以外，其他的角度都和画面产生远近倾斜关系以及发生透视变化，即倾斜透视。在倾斜透视中，会使物体的平面和画面形成一定的倾斜角度，将产生视觉的近高远低或者近低远高。倾斜透视又分为平行倾斜透视、成角倾斜透视、完全倾斜透视，如下图所示。

第六节 形体

所有静物的形体都可以概括为简单几何体的穿插与组合，简单来分的话，常见的可分为球体类静物、方体类静物、柱形类静物。

球体类静物：包括苹果、橘子、番茄、鸡蛋、荔枝等。这类静物的明暗规律与球体相似，弧面的明暗变化逐渐推移。

方体类静物：包括纸盒类、书籍、文具类等。由于它们的体面转折明显，当光源照在对象表面时每个调子都是呈现出深浅不一的变化，使对象自然而然的产生了黑白灰变化，呈现出层次清晰的状态。

柱形类静物：包括颜料、画笔、玉米、矿泉水瓶、油桶等。在画此类静物的时候，要注意它的透视关系类似于圆柱体。在画竖着摆放的物体时，一定要画出“上大下小”的感觉，它的两条竖边不是平行关系。而画横着摆放的物体时，要注意“近大远小”的感觉。这一类静物所产生的明暗变化也与圆柱体基本相似。

任何复杂的形体都是由简单的形体演变而来的，首先在理解形体的时候可以先简单的归纳该物体是类似圆柱体、球体还是方体，这样物体的大的形体就不会出错；其次要把物体解剖来看，就会发现所有的细节都是一个个的小形体组成，每个小形体都要画出他的明暗关系与体积，不是简单看到的二维的外轮廓。

右图是一个相对比较复杂的静物，简单来理解的话，可以把它看做是柱形类静物。如果给解剖来看的话，就会发现其实这个罐子是由非常多的小形体组成的，所以在表现的时候要充分理解物体的形体，每一个局部细节都要画出它的体积。

第七节 结构

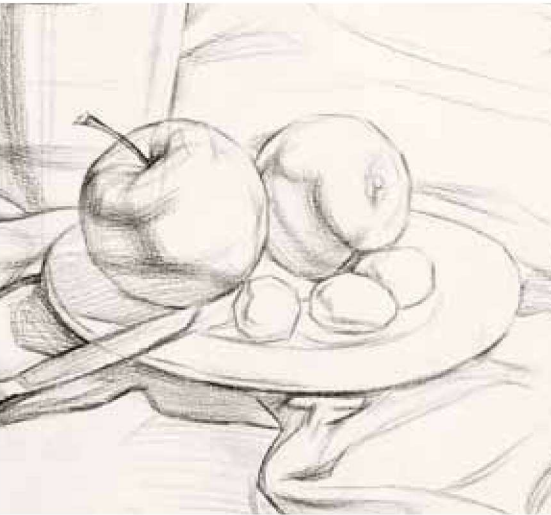
结构是物体内在和外在所表现的形式和组成关系，也可以理解为物体的构造，主要分为形体结构、解剖结构、空间结构三个方面。在观察的时候，我们要穿透物象的表面看到其形体的内在结构，通常我们看到的是物体的外在结构，即轮廓。我们是在理解外在结构的基础上，也要研究物体的内在结构。正确解析物体的构造，能使我们描绘出物体更真实、正确的一面。

在表现结构的时候，我们通常采用线条的方式进行表现。在表现外轮廓的同时也要用线条轻轻地把你看不到形体结构关系画出来，这样才能更好地去表现物体的体积与空间关系。

陶瓷罐子的结构表现

在表现陶瓷罐子结构的时候，要注意其罐子口在该观察角度下，近处的边沿要比远处的边沿宽，两侧的边沿要比前后的边沿宽；罐体部分的表现要注意几个圆的透视要统一，可以把对面看不到的透视用笔轻轻地交代一下；罐子的外轮廓线不要画得太实，以免影响后来对罐子空间与细节的深入。

水果及白盘子的结构表现

水果可以理解为简单的球体，在表现时要找好其明暗交接线，才能很好的表现其体积；苹果窝是由许多凹进去的三角面组成的，在表现结构的时候要充分表现出来。

在表现盘子结构的时候最重要的就是盘子边沿的透视关系要画好，画不好盘子内边很容易翻转过来或放不到水平的桌面上；其次盘子边沿的厚度关系要注意。

第八节 塑造与质感

质感是构成物体的材质带给人的感觉。如玻璃表面的光洁、绸缎的柔软滑亮、陶瓷的粗糙、金属的坚硬等。人的视觉与触觉经验产生了质感，在静物写生中，对质感的表现可训练我们视觉的感应与表达的真实感。我们要透彻了解静物的结构、形体，掌握细节的处理与不同的质感物体的塑造手法，从而才能把物体带给我们的质感感受表达到位。

无光物体的质感如何表现？

无光物体如砂锅、陶瓷、缸钵等陶质用品，以及纤维制品中的粗布、毛呢等，其质地粗细适中，反射光不强，高光不明显，除深色无光物体外，明暗变化都比较符合规律。

有光物体的质感如何表现？

有光物体如上釉的陶瓷器皿、玻璃器皿、金属制品等。一般来讲，有光物体表面光滑，透光性弱，反光强烈，光源在其上的反映比较活跃。高光是有光物体最重要的视觉特征，高光的亮度一般都很强，由于物象的形体特征，固有色的明度差异等，因此在其亮度、形状及虚实关系上，都有较微弱变化，这些变化与不同物体的质感表现有着密切的关系。

衬布的质感表现

布料一般以多层次的线条，在反复排列中组成富于变化的色调予以表现。不过明暗层次不宜一次画到位，否则易显单薄和生硬，要特别注意布纹的结构关系以及转折而呈现色调的虚实变化，这通常是布料的粗细、厚薄等质地表现所存在的关键。

呢料与布料相比较显得厚实，质地较粗，反射光弱，其纹理转折给人以厚重感。深色呢料明暗的反差弱，表现呢料质感一般多用软铅笔，线条粗松，依靠线条的多次重复组织色调，并注意控制明度范围。

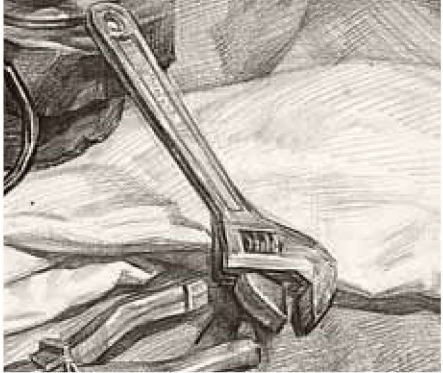
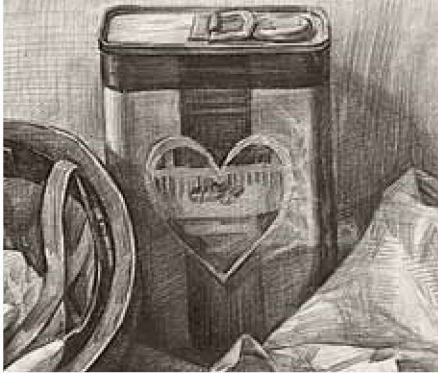
玻璃器皿的质感表现

玻璃器皿是光洁度很高的物体，同时它有透光性，也有不全透光的质地，高光在不透光部分显得特别明亮，其透光部分受环境色影响呈现微妙的变化。因其透明性，高光周围的色调往往比背光部分的明度稍低。玻璃的透光力与反射力是成反比的，即透光力越强，反射的敏感越不明显，反之则越明显，明确这一规律对把握玻璃的质感很有帮助。

金属器皿的质感表现

一般金属器皿固有色以灰色为主且不透明，所以受背光和体面调子都符合正常的明度变化规律。有些金属器皿比较接近镜面反射，刻画时要注意体现其反光的强烈，这里的反光有时是清晰的物体倒影。器皿的明暗变化与四周环境的颜色深浅更为密切，在强调环境影响这种关系的同时又要注意这种反光要引导和体现物体的形体转折。在用笔上要随着形找对物体的转折结构，这样能很好地体现物体的体积。

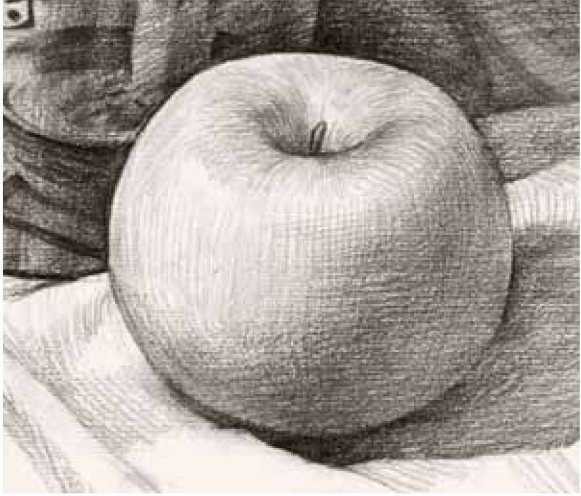
陶瓷器皿的质感表现

陶瓷器皿一般在画面里作为主要物体出现，形体比水果蔬菜复杂，一般表现为多个几何形体的组合，严格来分应该分为陶器与瓷器，表现方法略有不同。陶器因表面质地略随明暗变化受环境影响较少，没有明显的高光，受背光关系与黑白灰调子关系明确，易于表现，塑造的时候要多注意口或耳朵这种小结构。瓷器表面过于光滑，感光性强，接近镜面反射，易受环境的影响，尤其是暗部，往往在表现时易画的反光过亮而影响到整的受背光关系和物体整体体积的表现，容易画花并造成物体平面化，所以暗部在刻画时要注意整体的光感和体积再现，主观的去弱化暗部反光，归整暗部细节，不能破坏了三大大五调子的明暗变化规律，另外瓷器的亮部一般高光强且变化丰富，亮部反光也多，刻画时要注意质感的体现及塑造的生动。

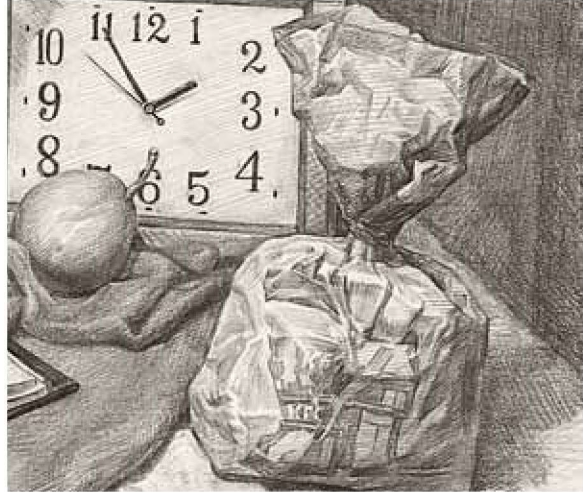
果蔬类的质感表现

常见的大多数果蔬都接近球体或圆柱形的特征。一些表面不光滑的果蔬类静物凹槽深且呈放射性凸凹关系，在塑造上要注意这种放射性凹凸起伏所形成的转折和明暗特征。质感上表面光滑的蔬菜瓜果，高光反光亮，但要注意符合大的明暗关系。果蔬类静物可采用细腻的处理方式来表现其新鲜质感。

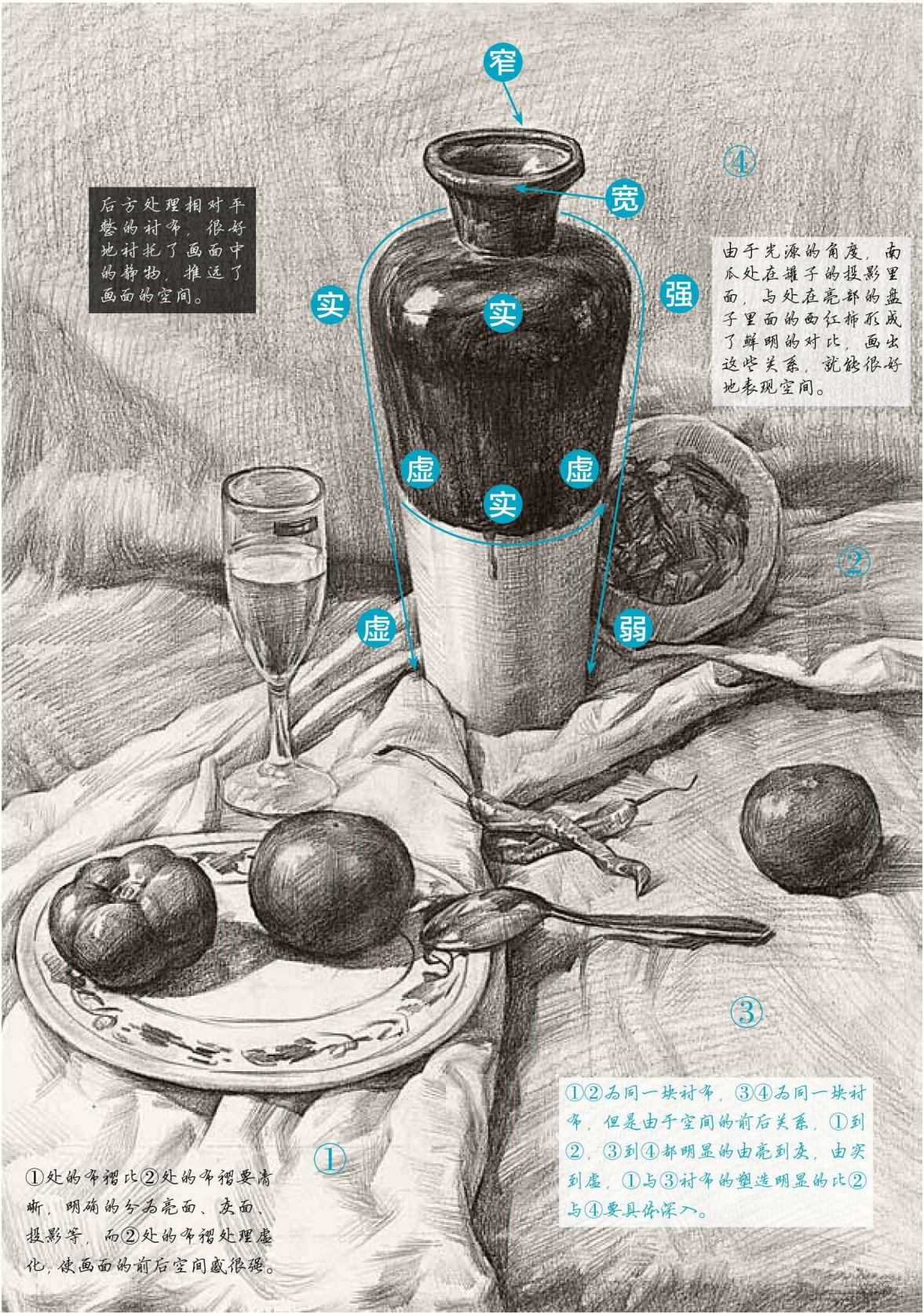
塑料制品的质感表现

塑料器皿与玻璃器皿的明度变化规律相通又有区别，它的特征是质地软、器壁薄，具体的明度变化随形体变换较弱，细节上小的凸凹关系较多。

毛绒玩具及毛线物体的质感表现

表现松软的物体，如毛绒制品、棉花等，要用较松散的线条，色调不要过于均匀，要有明显较琐碎的笔触。

这幅画面的处理作者很好地运用了空间的节奏关系，这种节奏关系是客观存在的，是表现空间必不可少的，也是因为空间而产生了如此的节奏关系。这种节奏关系其实是来源于作者对整组静物的整体对比观察而来的，人的视觉如果单独观察某个局部，就会发现每个地方都是具体的，不会产生丰富的节奏变化，但是对比去看的话，会发现由于所处空间的不同，会产生丰富的节奏变化。

第九节 空间与节奏关系

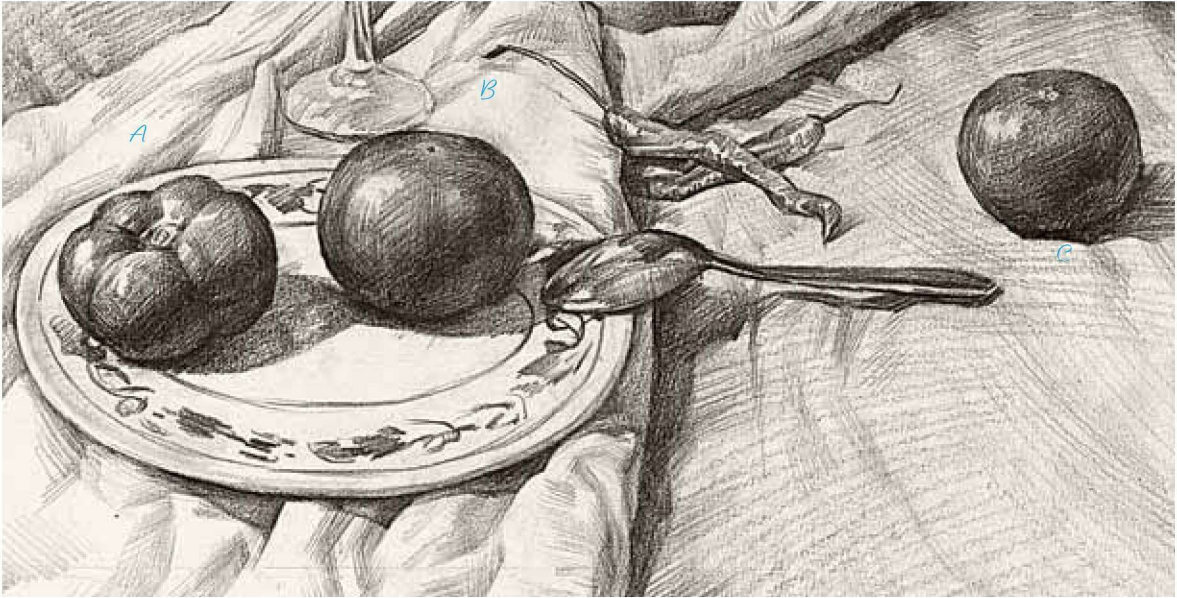
空间是指画面中物体自身从上到下，从近到远的空间距离以及物体与物体之间形成的距离。空间的表现是根据透视的规律，将处于不同空间位置的物体，准确地表现在画面而造成一种空间的感觉。

节奏是画面中的虚实、明暗、松紧、强弱等，这些都与空间有直接的关系。这些元素是表现空间的方法，同样也是因为空间而产生了这些节奏变化。由于观察到的物体所处环境与作画者之间的距离是不同的，空气中的微粒和尘埃对光线照射所影响，从而产生近实远虚、近浓远淡、近紧远松、近强远弱等的节奏变化。

我们在表现空间的时候，这些节奏关系可以主观加强，有利于增强素描造型的真实感、生动感和艺术感。空间分为主要空间与次要空间，它们是一前一后的关系，也是视觉焦点与次焦点的关系。这里的主次关系是对比而言，无论主要空间和次要空间都要服从于画面的整体关系。相对来说，主次空间概念有时是模糊的，可是要做到突出视觉中心焦点，弱视其他部分，可以在绘画初步及时确定较好的空间感。

台面上的布纹
克劳迪奥·布拉沃 1990 年

从以上局部的截图我们可以看到三个西红柿从A到C的节奏关系的变化依次为从塑造具体深入到塑造概括简练，从实到虚，黑白灰对比从强到弱等，可见在画面中不仅仅是纵向有空间节奏关系的，横向也是有的。其节奏关系受光源角度的影响比较多，处在左边的西红柿距离光源最近，明暗对比强烈，相对比较清楚些，处在右边的西红柿离光源比较远一些，所有表现的时候明暗对比可以稍微弱一些。

第二章 不同主题的静物组合步骤解析

第一节 水果与不锈钢保温桶的组合

< 画面分析 >

黑白灰关系

这组静物的黑白灰关系是比较明确的。以深绿色衬布为底，很好地衬托突出了亮灰色调的水果及重灰色调的不锈钢保温桶。不锈钢保温桶又比背景米色衬布及黄色衬布重一个层次，这样就能很好地体现不锈钢保温桶的主体地位了。此幅画面最精彩之处莫过于占画面很少面积的最重的玻璃杯中可乐颜色及白色杯子，起到了活跃画面的作用。

结构

这组静物归纳为简单的形体来看，主要由类似圆柱体的不锈钢保温桶、杯子等与类似球体的水果等组成。在表现这组静物的结构时，就相对比较简单一些，只需掌握类似圆柱体静物的口的透视关系，比如不锈钢保温桶、高脚杯、躺倒的杯子、盛水果的竹箩等，类似球体静物的转折变化及前后物体的遮挡关系、比例关系，比如水果等。

< 作画步骤 >

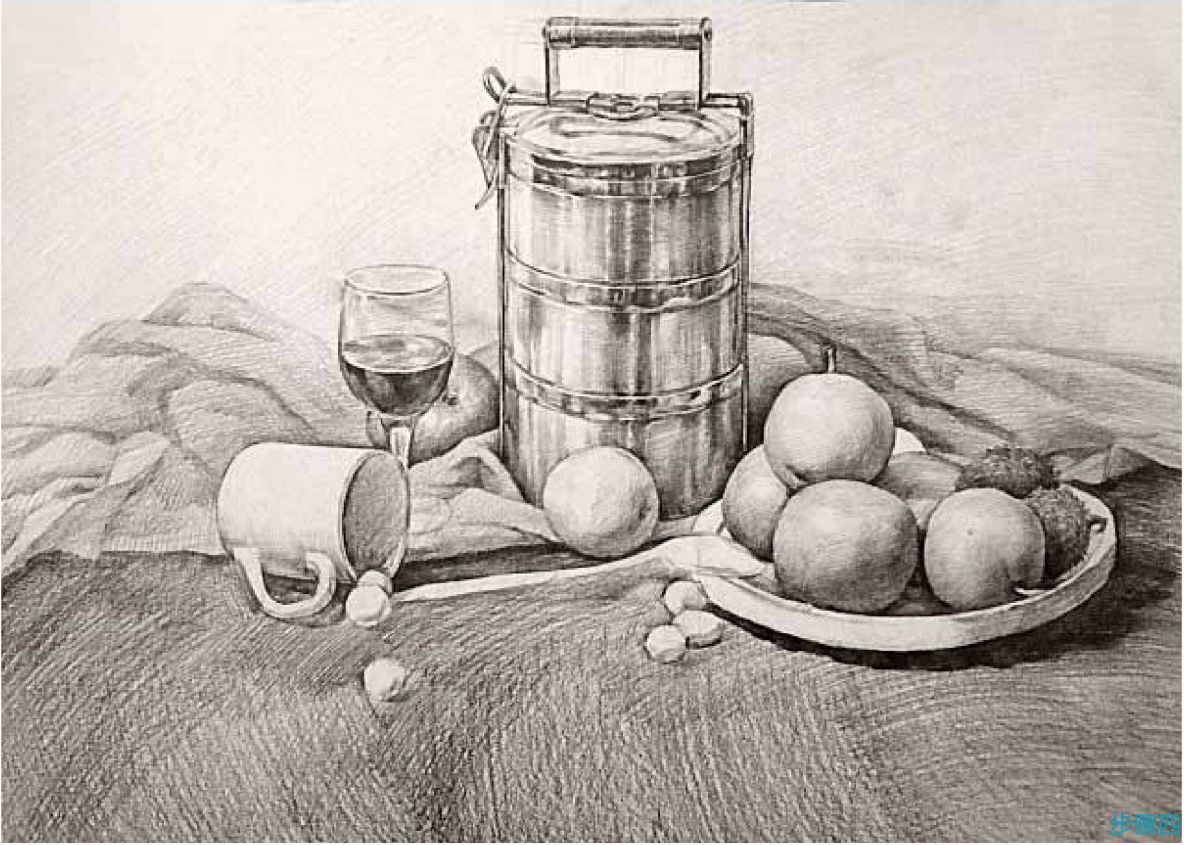
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用笔轻轻地画出所有静物的轮廓线。这组静物中的静物数量较多，多数静物间存在遮挡关系，起形时就应用边缘线的虚实去表现画面的前后空间关系。

步骤二：从明暗交界线开始，铺设大的明暗关系。在铺明暗关系的时候，有些该明确的形可以明确一下，比如画面中的投影及明暗交界线的位置。

步骤三：进一步铺设静物的明暗关系及塑造单体静物。通常来说，可以从主体物开始塑造，当主体物大的明暗关系塑造完成后，可以此为依据，去对比画面中的色阶层次。以这幅作品举例，不锈钢质感的保温桶为调子最重要的静物，高脚杯和盘中的水果为调子次重的静物，白盘为调子最轻的静物，陶瓷杯为调子次浅的静物。衬布属于中间调子的静物。

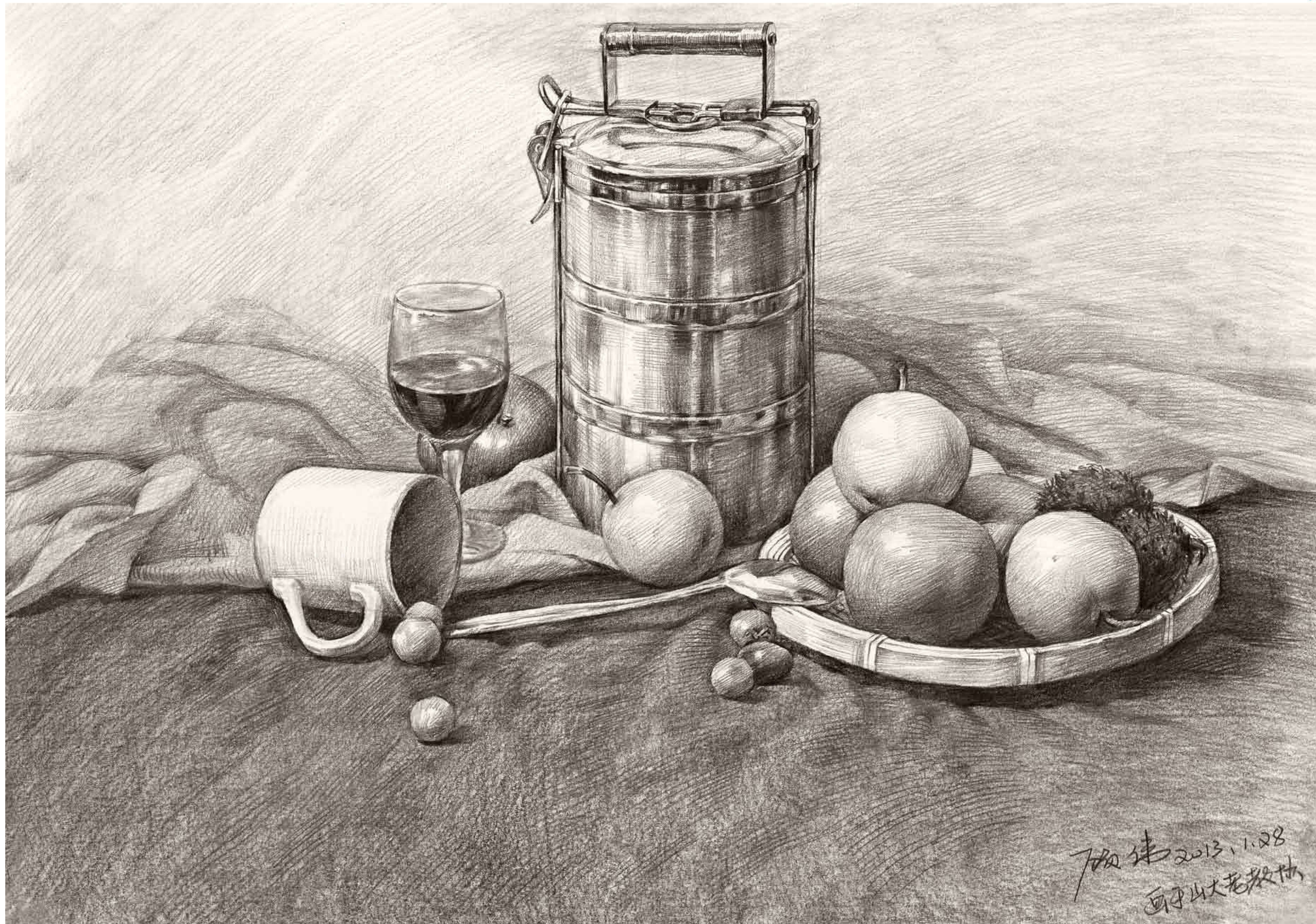
步骤四：深入及调整画面。要让整体组合统一，不可能照抄静物固有色。其中的灰色层次应根据静物距光源的远近距离、离视觉中心的远近距离有所调整，特别是当几个相同种类的静物出现在同一组合中时，要有所区别。如组合中的两个橘子，靠前的橘子黑白对比最鲜明、细节刻画最深入，靠后的橘子反之，而组合中的六个龙眼、两个女圣果及其他物体也是同样的道理。

< 细节长廊 >

果盘中的八个水果堆放在一起，要特别注意它们之间的比例、明暗、虚实、遮挡关系，要切记近实远虚的关系，不要每一个水果的细致刻画，而忽略了整体的空间关系。

所有的不锈钢物体表面都明亮而光滑，同时有明显地反光效果，所以在这里不仅要处理出不锈钢物体特有的质感，还要把不锈钢物体周边的水果反光处理出来。在画反光的同时，要注意反射出的影像大小是与画面中静物的远近距离有关的，与透视是同样的，呈现近大远小。

顾伟 2013.11.28
画于山大老教协

< 画面分析 >

黑白灰关系
画面中只有一块衬布，但由于受光面的不同导致立于墙面上的那部分衬布为灰色块，前方为亮色块，而主体物多数坐落在亮色块上，这样的构成使画面的层次更加丰富。该组静物灰色占了大部分比例，重色只体现在物体的投影跟暗部，物体的固有色又拉不开区别，所以在表现的时候要尽量把画面中微妙的黑白灰关系表现充分。

结构
处理这组静物的结构时，要注意蒜臼厚度的透视关系，遵循近宽远窄及近大远小的原则，画不好很容易使蒜臼口翻转过来，同时不锈钢勺子口的厚度也要有所表现，不要因为薄而轻视，画好很能表现不锈钢金属的硬度感。注意区分不规则的土豆及相对规则的鸡蛋的结构表现，主要体现在明暗交界的结构线上面的区别。

< 作画步骤 >

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

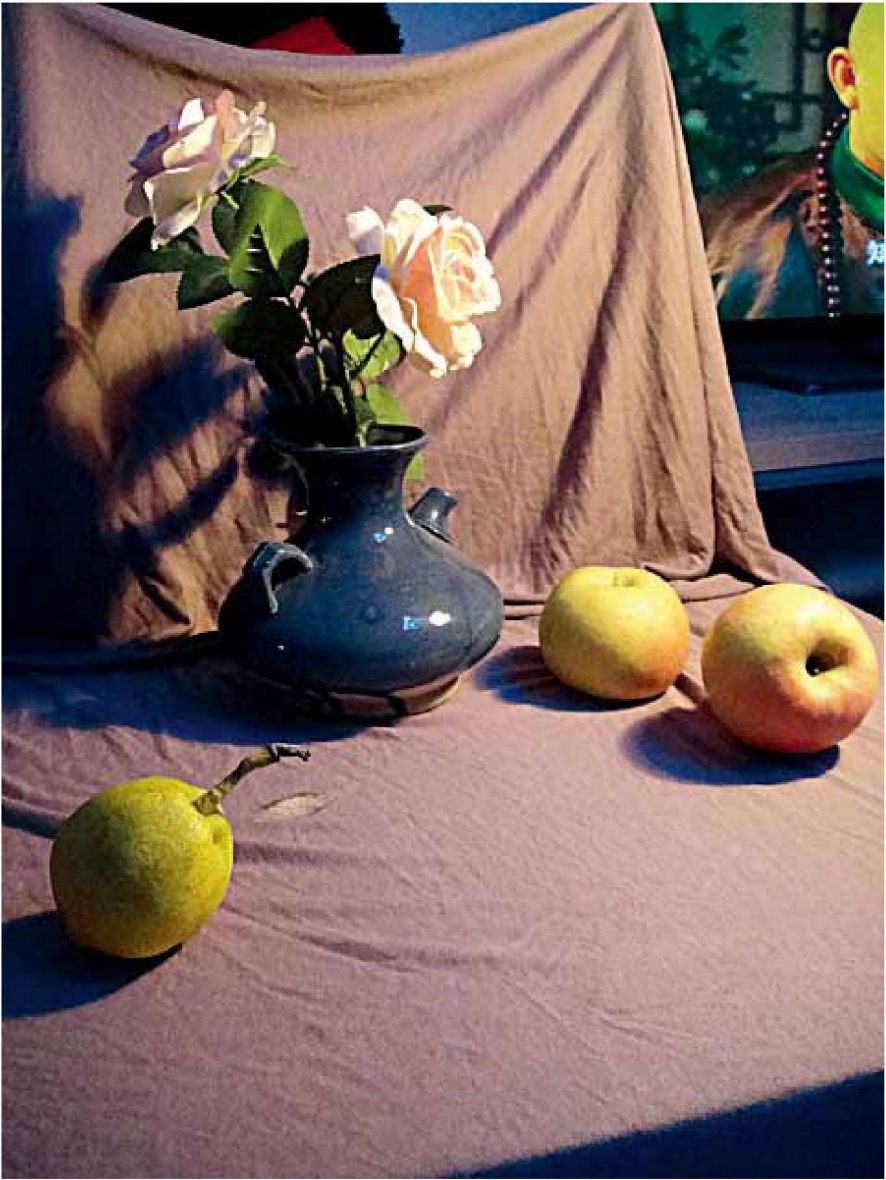
步骤一：观察整组静物，主要以圆柱形、球形造型的静物居多，起形时应考虑到圆柱形、球形的透视变化。用笔轻轻地把静物的外轮廓、明暗交界线、投影的形状位置表现出来。
步骤二：用轻松的线条快速铺出暗面调子，铺出同一块衬布亮的平面与暗的立面的区别。调子的排线要跟着形体结构转折，并用纸巾进行揉擦，使暗部调子保持统一，并要多注意投影形状的准确性。
步骤三：先在整体上拉大亮暗面的对比，逐渐形成静物体积感，注意画面中占很少分量的重色处理，然后深入刻画，把重点放在前方的马铃薯、汤勺与蒜臼上。
步骤四：进一步深入画面，完成细节处理，把衬布的调子可用纸巾揉擦统一一下，衬托出静物塑造的精彩。

< 细节长廊 >

玻璃制品一般质地比较硬且表面光滑，呈透明或半透明状。不管它的透明度是强是弱，透过它看到的背景也会和眼睛直接看到的背景有所区别，也就是环境和背景的颜色因为玻璃器皿的遮挡产生了变化，所以在表现的时候能否把该玻璃瓶装白醋的透明感表现出来尤为重要。
土豆作为不规则的形体，表面比较粗糙，越是这样的形体越要抛弃表面的东西，抓住物象的本质，即紧紧地抓住物体的明暗色调与结构形体，才能把土豆画好。

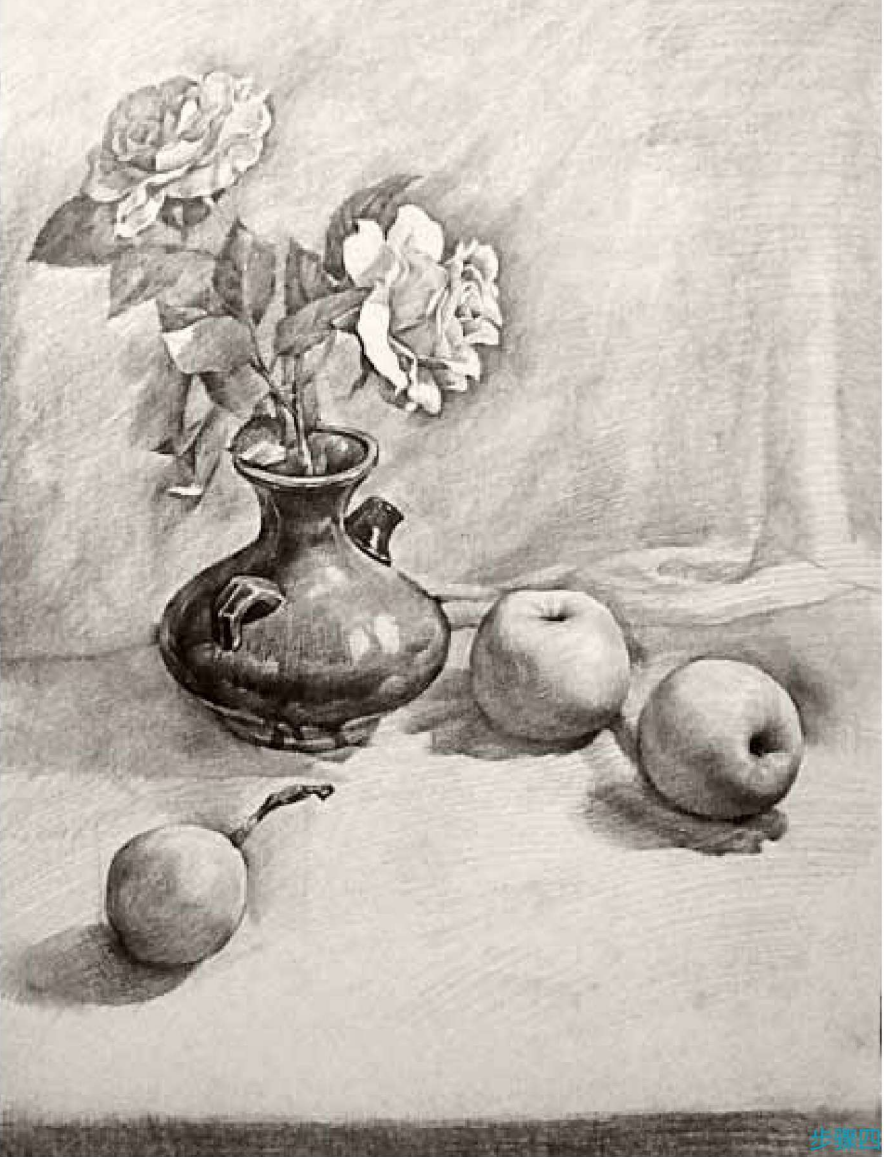

花卉虽然结构复杂，但大部分的花卉的生长与结构相类似，只要注意分出黑白灰三个面，归纳明暗的变化，便能抓住形体的特征。花卉的叶子与花朵是对比衬托的关系，两者在形状、方向、明度等方面的反差很大，有利于造型表现，同时花卉的繁琐特点与其他物体也形成强烈的反差，如画面中的水果，衬布等，这也是为什么带花卉的静物画容易出效果的原因。

常见的表面反光的静物有金属器皿、瓷器器皿、上釉的陶制品，其中瓷器与陶制品上的反光的形较规整。静物之间的距离越近，则反射出的影像越大，越远则越小。表面光滑的静物像一面镜子，将周围静物的影像反映到自身表面，越光滑反射越明显，反之则越不明显，被反射的静物影像形状，会根据反映它的静物结构发生变化。这组静物中的罐子是典型的陶瓷器皿，要注意处理瓷瓶与周围三个水果之间的反光关系及几个高光节奏处理。

< 作画步骤 >

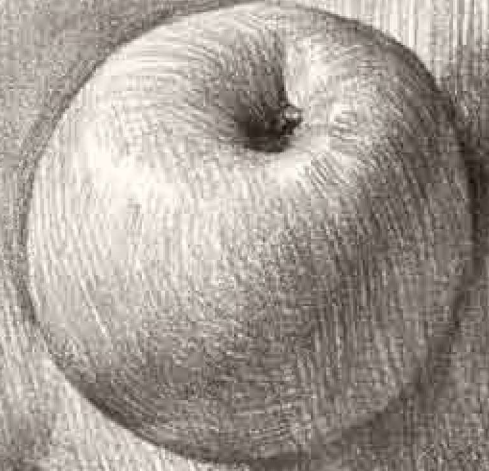

步骤一：花卉是有生命的静物，能给人生动的感觉。在构图时，可以先画出静物的外轮廓线，要注意花卉的前后、大小、朝向等关系，一定要切记近实远虚。

步骤二：快速地铺出画面暗部的调子，调整画面大的空间关系，这一阶段重在通过对比塑造对象的体积感与画面整体的黑白层次，不要急于对质感进行表现。

步骤三：塑造静物细节与质感，着重刻画靠前的花朵，靠后的花朵只需表现出大形即可，但要注意这组静物中只有一块衬布，所以要表现好衬布的明暗关系与空间关系。

步骤四：紧紧围绕着作为画面视觉中心的受光花朵，进一步深入画面，收拾画面的整体效果，根据静物结构用软橡皮提出罐子上的高光。

顾伟 2013.1.25
画于山大老教村

< 画面分析 >

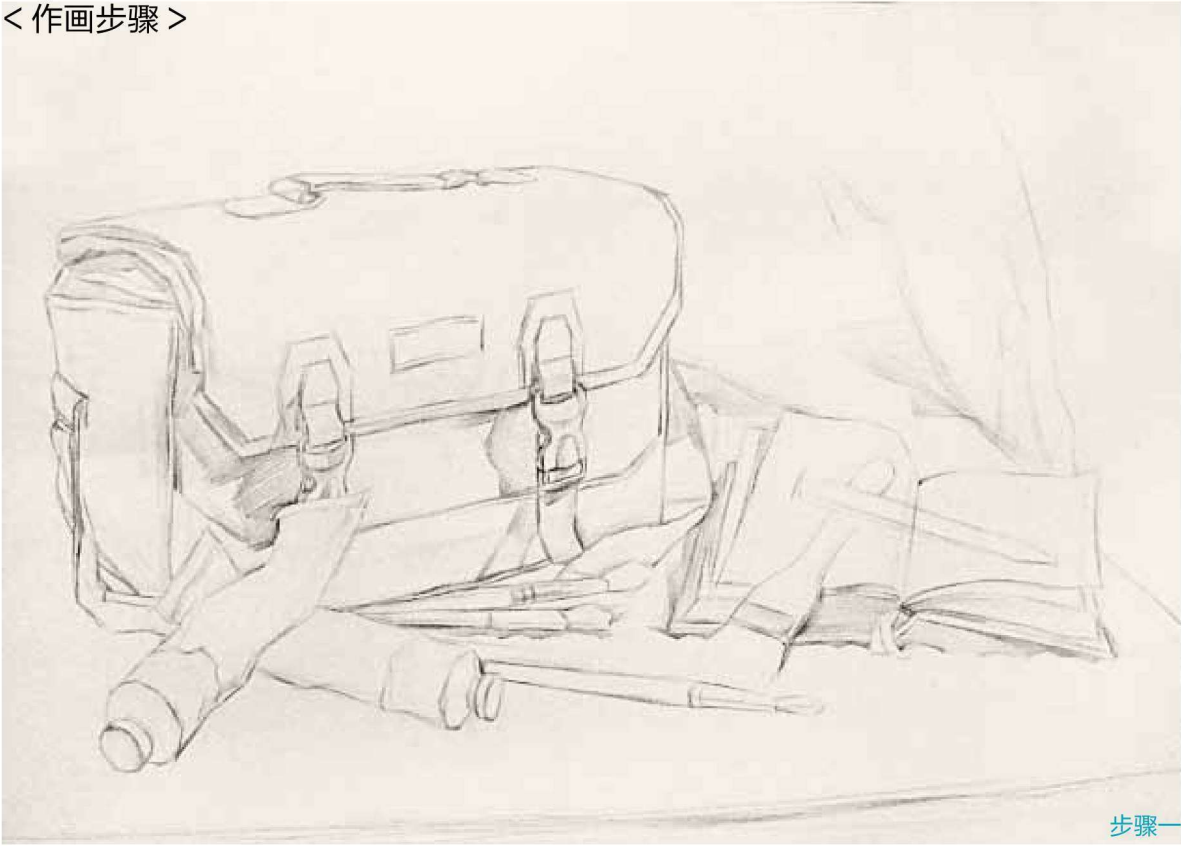
黑白灰关系

书与毛刷是画面中的最亮部分，而主体物绘画工具箱则为画面中最重的部分，其他块面还是以灰色块出现，此种画面构成能使画面效果既稳重又丰富。在表现该组静物的时候要注意光源对整组静物黑白灰的影响，从受光面到背光面静物的明暗对比是依次减弱的效果。

结构

在观察这组静物的结构时，要注意：布质的画箱与塑料的画箱的明显区别为布质的画箱上方没有明显的转折关系；打开的书页呈现弧形；管状颜料虽然挤压过，但主要还是由圆柱、方形、三角形组合穿插而成。在画结构的时候一定要仔细观察静物外轮廓线走向及静物结构细微的转折变化。

< 作画步骤 >

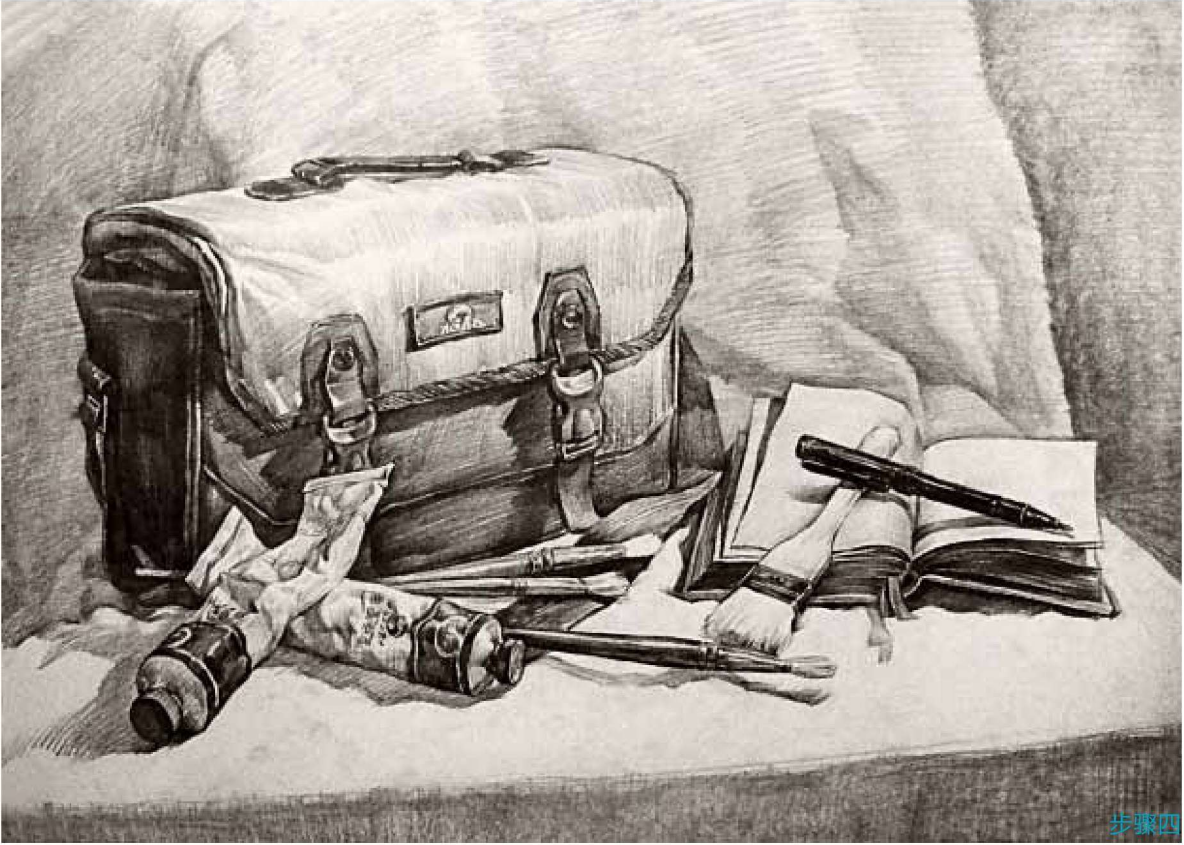
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：起稿阶段，用长直线定出静物的大体位置，在此时要注意画面的构图，使画面均衡舒适，明确静物的形体关系与透视关系，注意画面的空间关系，方便下一步的细节刻画。

步骤二：确定画面的明暗关系与细节的刻画。根据静物的结构和空间的角度，快速地画出画面中物体的明暗关系，调整画面的空间关系与节奏关系。

步骤三：进一步的深入刻画，主要把重点放在静物的质感处理上，特别是布质的画箱、管状颜料及书籍的表现，在重点刻画的同时也不要忘记画面整体的表现。

步骤四：调整画面的主次、虚实关系，把握好画面的整体关系是一幅作品好坏的关键。

< 细节长廊 >

这幅画面细节刻画最为突出的为管状的颜料与布质的画箱。

在处理管状颜料的时候，要注意管状与盒装的颜料的质感区别。要把管状颜料的金属质感表现出来，就要注意颜料管身的转折变化与明暗处理，管状的颜料不像盒装的颜料，盒装的颜料大多都已圆柱形为主而且表面光滑但没有光泽，而管状的则与之相反，它是由圆柱形、长方形、三角形组合而成的不规则形状，同时由于材质的关系，表面有大量的明显转折变化，这时候就要注意它的整体明暗变化处理；

布质的画箱柔软但结实，不像塑料画箱表面有明确的转折变化与光滑，但要仔细地处理它的层次变化与明暗变化，在这里要注意不要把画箱画软了。

