

绘画速成技法

素描静物之

分类入门

HUIHUA SUOCHENG JIFA

中央美术学院 徐伯寿·著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描静物.分类入门/徐伯寿编. —哈尔滨:黑龙江美术出版社, 2006.7

(绘画速成技法: 5)

ISBN 7-5318-1620-2

I. 素... II. 徐... III. 静物画-素描-技法
(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第057535号

书 名/素描静物-分类入门

作 者	徐伯寿
出 版	黑龙江美术出版社
地 址	哈尔滨道里区安定街225号
邮政编码	150016
经 销	全国新华书店
责任编辑	步庆权
装帧设计	李家友
发行电话	(0451) 84270514
网 址	WWW.HLJMSS.COM
制 版	上海龙腾印务有限公司重庆分公司
印 刷	重庆瑞琪印务有限公司印刷
开 本	889×1194毫米 1/16
印 张	15
字 数	180千字
版 次	2006年7月第一版
印 次	2006年7月第一次印刷
书 号	ISBN7-5318-1620-2/J. 1621
定 价	60.00 (全六册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

绘画速成技法

分类入门

徐伯寿 著

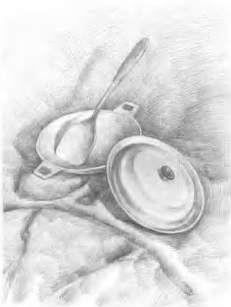
一、素描静物入门画法概述——2

二、绘画入门要点运用——3

三、结构素描——4

四、各类静物的表现步骤及方法——6

 黑龙江美术出版社

一、素描静物入门画法概述

素描静物绘画是学习绘画的基础阶段。在学习素描静物时,很多同学往往会不知如何开始。在这里同学们可以在老师的指导下做好以下准备工作:

1. 熟悉绘画工具、材料

铅笔:素描是单色绘画的统称,可使用铅笔、碳笔、钢笔、毛笔、炭精棒、木炭条、单色颜料等工具作画。但作为入门阶段的初学者来说,选择铅笔作画较适宜。铅笔型号有最硬的H到最软的B,但通常用的主要是HB到B。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,太钝的笔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:既可用来擦除错误部位,同时也是一种作画工具。橡皮泥可以捏成所需要的形状,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的线或面。橡皮必须干净,弄脏的橡皮容易把画面擦脏。

2. 学会摆放静物

初学者应懂得选择、组合及摆放静物。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。组合在一起的静物要合乎情理,相映成趣,以便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。写生的常用静物有器皿、水果、蔬菜、常用品等。除此之外,还要善于从自己身边发现那些不被注意,却能呈现出情趣美的东西,如破损的陶罐、凹凸不平的铝锅等。

3. 进入作画状态

作画状态的投入,首先体现在思想集中、画兴浓厚、心态专注、思想积极上,其次体现在明确本次作业训练的目的与作画的有序方法上。每一次作画都应是一次新的起点。而不是昨天的重复。每一张作品,都应成为新的训练课题。表现对象不同,在作画过程中会出现新的难点和不同问题,完成每一张作业,都应是一次知识与经验的积累。

竖执法

横执法

无头线

绘画工具

钉头线

两组线条

双头线

三组线条

平行过渡线条

多组线条

二、绘画入门要点

在具备了基本的工具材料之后,就要学习一些素描静物的基本常识。这里着重介绍以下四点:

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,提高观察能力是绘画入门的基本要求。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,实现理性分析的前提。初学者往往不太重视这个过程,只盯住一个局部,孤立地画一个局部物体,直到画完后再转入旁边的物体。这样的画法,造成的后果往往是顾此失彼,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。所谓的整体观察与对比就是对物象作上下、左右、前后的全面审视,并进行对照比较,作出判断结果。在整体观察、比较时,眯着眼睛看物体,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、比较不但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. 掌握透视规律

“透视”的意思是透过垂直于地面的透视面观察自然界景物。当我们在一个固定位置(即视点)观察处在不同方位、距离远近不等的物体时,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,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。经常用到的透视术语有:

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。(如图一)

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。(如图二)

倾斜透视:与画面成倾斜状态的平面,形成倾斜透视关系,倾斜边线消失到正中线上上方或下方。(如图三)

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。

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下方的交点,这个交点在视平线下方。

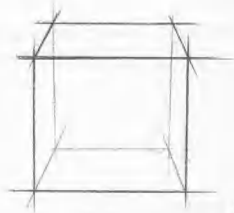
3. 掌握构图规律

画面均衡:构图要“上紧下松”,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,画面重心要稳。

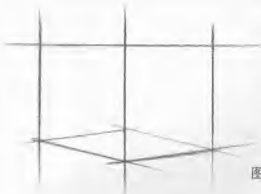
主次分明:表现的主要对象或体量大的物体是主体物,其余则是次要或陪衬物。主体物要刻画精致,形成视觉中心,要明确主次关系,形体大小要有区别。

对比协调:组合的物体应该有大小、高低、方圆、疏密、多少、形状的摆放状态有直立、倾卧、动视方位的变化;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”。

相互呼应: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。

图一

图二

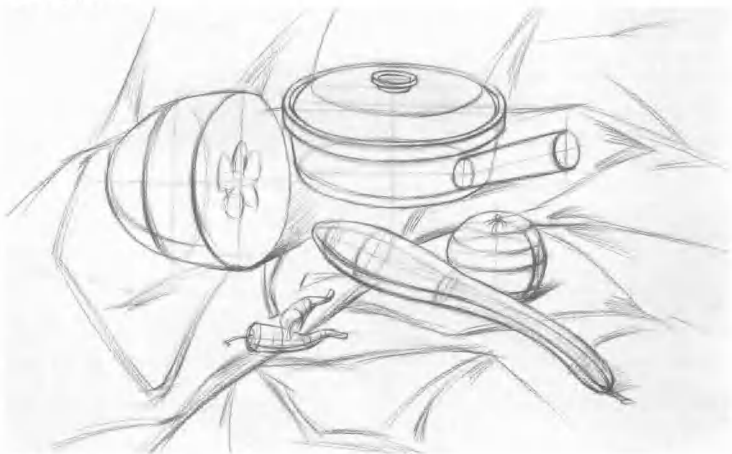

图三

三、结构素描

结构素描是以研究和表现物体的形体结构为目的,以通透法为观察物体的方法,并以线为主要造型手段的画法所表现的绘画。作画时应对应物体进行概括处理,把物体概括为标准的几何形体如方体、柱体、椎体、球体等,反复深入地比较物体的大小、高低、前后、主次、透视、虚实等。画者应尽量排除光线的干扰,尽量做到线条简练而概括,达到每一组线条都有很强的表现力。通过利用线条的虚实来表现形体的虚实。一般情况而言,明暗交界线、转折部位、前面的物体、深色物体、主要物体、受光部位、外轮廓等表现时应用力度强,色泽深,严谨的线条来表现“实”的艺术效果。反之,如反光、投影、次要物体、浅色物体、远处的物体,内部结构等用线则要轻而虚。

结构素描画法以表现物体外形,内部结构为最终着陆点。它仅能表现物体的位置关系、大小关系、空间关系、结构关系,无法像明暗画法那样利用光在绘画中的作用表现出物体的质感、明暗、细节等。在绘画入门的初级阶段,应多安排结构素描的练习,帮助初学者抛开静物中的细枝末节去深入了解物体的构造和块面关系,才不至于在明暗画法中犯造型不到位、色调不准确的毛病。

四、各类静物的表现步骤及方法

1. 在整体观察分析的情况下，定出画面的最高点、最低点，确定每一个苹果的位置、大小、形状、动态。根据苹果的摆放位置有取舍地画出衬布的走势、布纹。

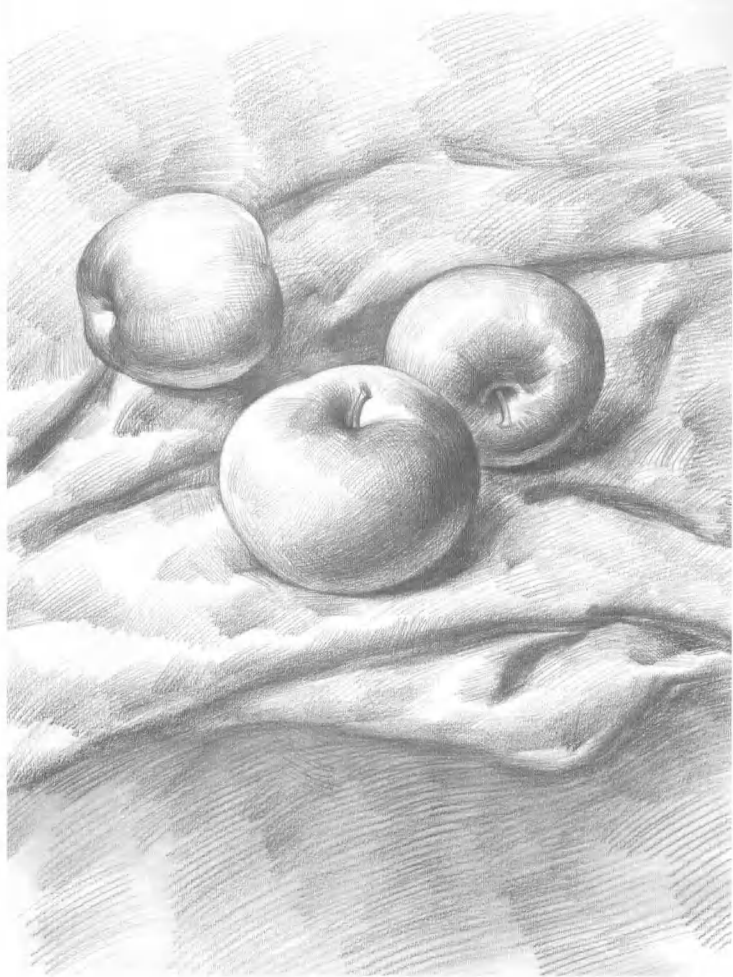
2. 找到苹果和衬布的明暗交界线、投影。

3. 整体推进，铺大色调，画出苹果和衬布的明暗关系、透视关系和虚实变化。近大远小、近清楚、远模糊、近实远虚。亮部实、暗部虚。

4. 深入细节刻画，加强明暗对比，调整画面存在的问题，弥补画面不足之处。

苹果的特点和画法：从造型角度上讲，苹果通常是上大下小的球体，在顶部和底部都有一个凹陷的结构。作画时，应先塑造出苹果球体的体感，保留凹陷地方的亮部，画出凹陷的明暗交界线和反光，还应塑造苹果蒂的体积和投影（有时看不见投影）。从色彩角度上讲，苹果的表面并不只是一个灰阶，如果是一半红一半黄或是一半绿，那么红色就最深，绿色其次，黄色最亮。

1. 从整体角度出发，画出整串香蕉的外形，并逐步找出每个香蕉的外形。注意区别开各个香蕉的大小、长短、弯度，注意前后香蕉的遮挡关系。

2. 找到香蕉的明暗交界线以及块面划分的位置，适当组织线条简单地表现出香蕉和衬布的明暗关系。

3. 整体推进，铺大色调，拉开画面的明暗关系，强化香蕉的形体结构，区别各个香蕉的明度和虚实。

4. 深入细节刻画，衔接好画面的灰色层次，从大局着眼，调整画面的明暗关系和虚实关系。随时退后几步检查画面关系，可以避免距画面过近而只专局部。

香蕉的特点和画法：首先，要从整串香蕉的体积塑造逐步过渡为个别香蕉的形体塑造。即要先画出整串香蕉的体积。香蕉为弧形棱柱，既要保证棱柱的体积，又要塑造出棱柱体在弧形变化过程中色调的微妙变化。其次，香蕉的把和花头颜色较深暗，蒂部颜色偏绿。

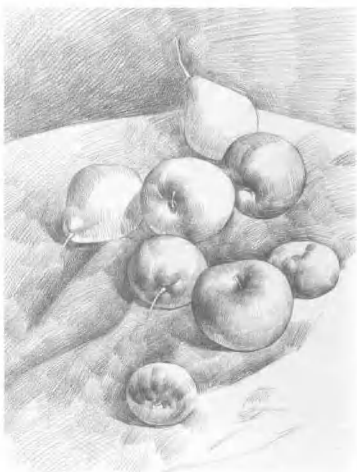

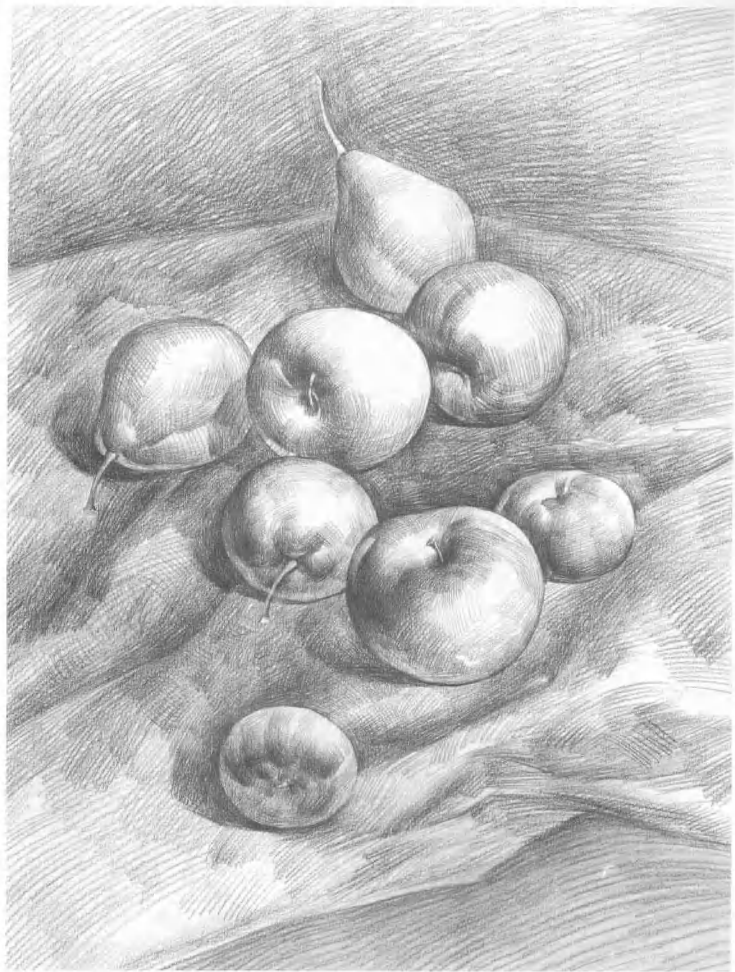
1. 从整体角度出发，画出各个水果的位置及外形，并注意前后各水果的遮挡关系。

2. 找到水果的明暗交界线以及块面划分的位置，适当组织线条简单地表现出水果和衬布的明暗关系。

3. 整体推近，铺大色调，拉开画面的明暗关系，强化水果的形体结构，区别各个水果的明度和虚实关系（近实远虚，亮部实暗部虚）。

4. 深入细节刻画，衔接好画面的灰色层次，从大局着眼，调整画面的明暗关系（区分各类水果的明暗色阶）和虚实关系。

1. 从整体角度出发，定出所有鸡蛋的上下左右的位置关系，区别开每个鸡蛋的外形和摆放角度。

2. 画鸡蛋明暗交界线时，应注意明暗交界线色调的变化。

3. 整体推近，铺大色调，拉开画面的明暗关系，强化鸡蛋的形体结构，区别各个鸡蛋的明度和虚实。

4. 刻画细节时，一定要保持服从整体的色调关系，否则，失掉整体的局部就不是好的局部。

鸡蛋的特点和画法：每一个鸡蛋都有区别于其他鸡蛋的自己的外形特征和色彩。因为他们之间的差别非常微妙，所以，在画鸡蛋时，一定要仔细研究他们的形体，区别他们的色调，哪怕是高光和反光，也会有强的有弱的。因为部分鸡蛋有半透明的感觉，画反光时可适当保持相当的亮度。

