

绘画技法教程
HUIHUAJIFAJIAOCHENG

素描3

刘强 谢丽玲 著

四川出版集团
四川美术出版社

4
5

图书在版编目 (CIP)数据

绘画技法指导 / 刘强等 著. — 成都: 四川美术出版社, 2004.9

ISBN 7-5410-2417-1

I. 绘... II. 刘... III. 素描—技法(美术)—教材

IV. J211

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 093573 号

绘画技法教程 ◆ 素描 3

责任编辑: 易翔

封面设计: 曹瑜

责任校对: 李成

出版发行: 四川出版集团
四川美术出版社 (成都盐道街 3 号)

邮政编码: 610012

经销: 新华书店

印刷: 浙江省邮电印刷厂

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 开

印张: 18

图片: 288 幅

字数: 10 千

版次: 2004 年 9 月第 1 版

印次: 2004 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—5000

书号: ISBN7-5410-2417-1/J·1819

定价: 全套六册 54.00 元

■ 著作权所有. 违者必究 举报电话: (028)86636481

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

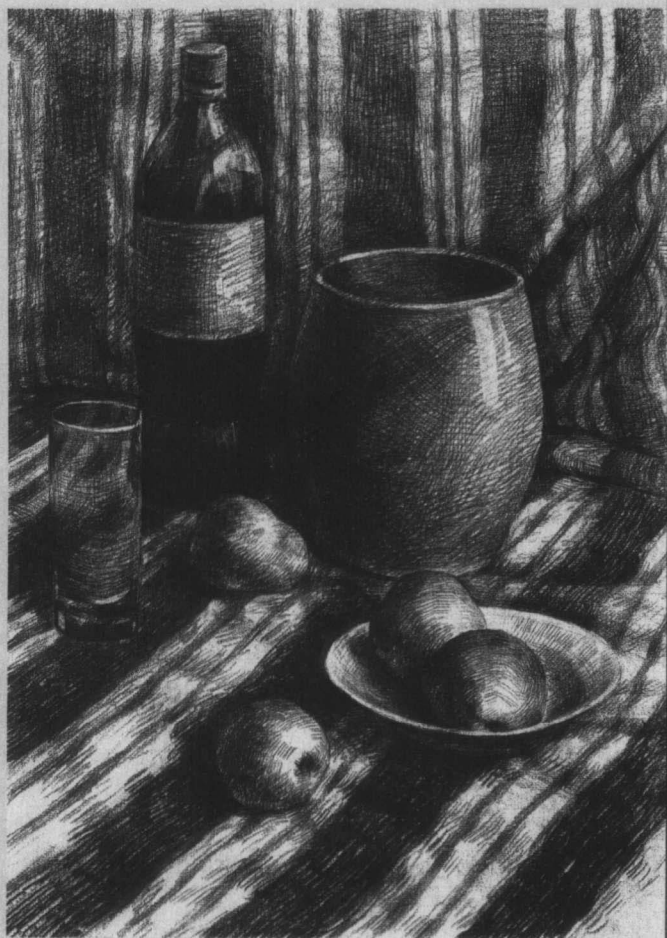
工厂电话: 0571-86046482 地址: 杭州市清泰立交桥外碑亭路 8 号

J214
Z815

素描 (三)

绘画技法教程

四川出版集团
四川美术出版社
●刘强 谢丽玲 著

目 录

一、概述.....	2
二、静物组合写生的基本要素.....	3
三、作画步骤.....	11
四、常见错误.....	31
五、范画欣赏.....	34

J214
Z815

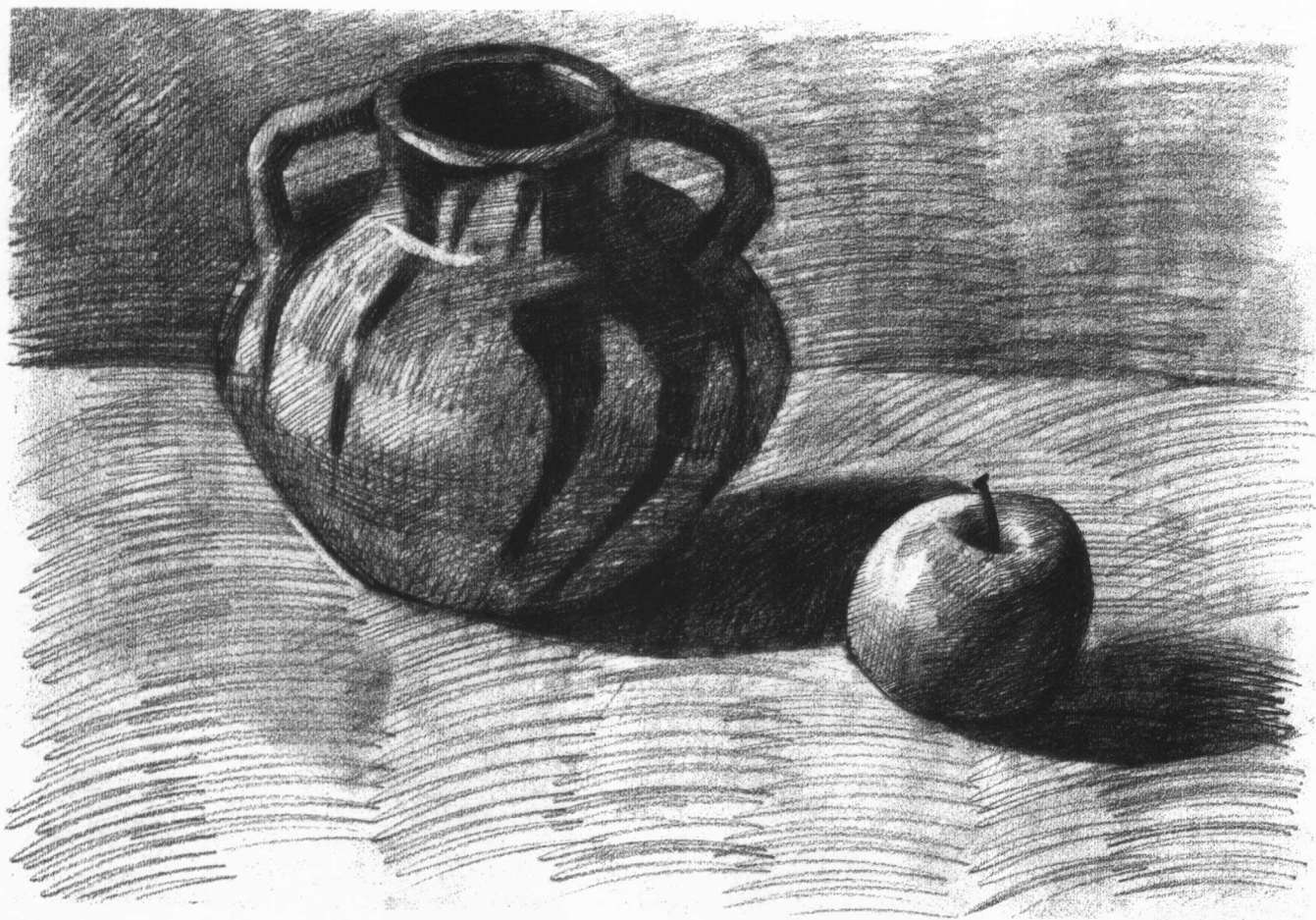
Qay 70/06

一. 概述

1. 画静物素描的意义

初学美术的人，要获得较好的造型能力，首先应该学好素描，素描就是用单一的颜色来表现对象，素描联系所使用的工具主要有：铅笔、炭笔、钢笔、木炭条、以及素描纸等。

而静物素描又是基础中的基础，它不但有较高的艺术价值，而且还是初学绘画者的基础课（图一）。

图一

2. 学习组合静物的优势

组合静物，顾名思义，即静物的组合。首先是训练习画者的组织能力，如经营位置；另外，静物画在素描中又是最易学的，许多问题在静物组合中最容易解决，如空间、节奏等诸要素，学习静物素描也是初学者由浅入深、由易到难的一个过程，因此，学习静物组合素描是掌握初级绘画能力较重要的因素之一。

二. 静物组合写生的基本要素

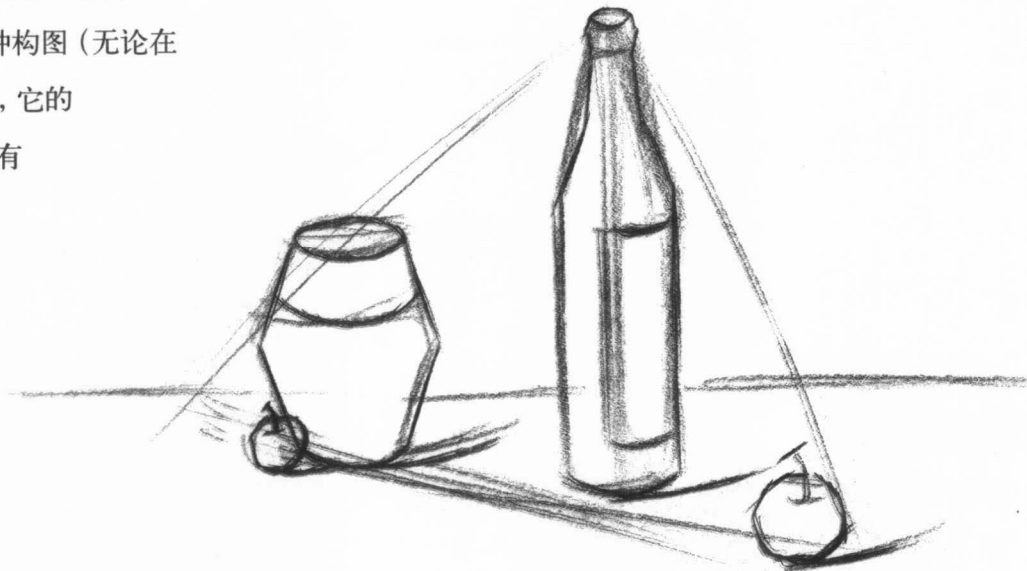
1. 构图

在静物组合中，构图是一项重要因素，从大处说，它代表着绘画者的创造能力，是一幅创造评判优劣的基本标准；从小处说，它是一幅作品好坏、优劣、舒服不舒服的基本着眼点。

下面主要讲以下几种构图：

三角形构图（又叫金字塔构图）

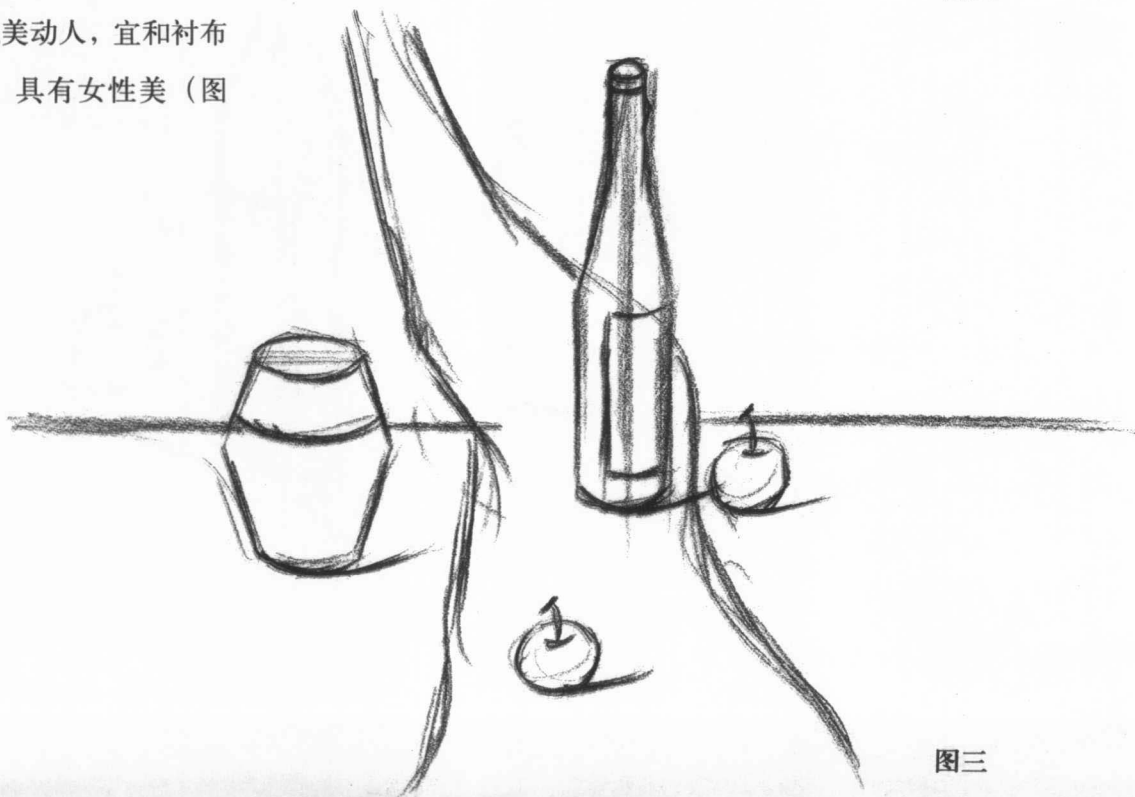
这是最常用的一种构图（无论在习作中还是在创作中），它的特点是：坚实、稳固、有一种自然的力量美，较宜被初学者掌握、学习（图二）。

图二

S形构图（又叫曲线构图）

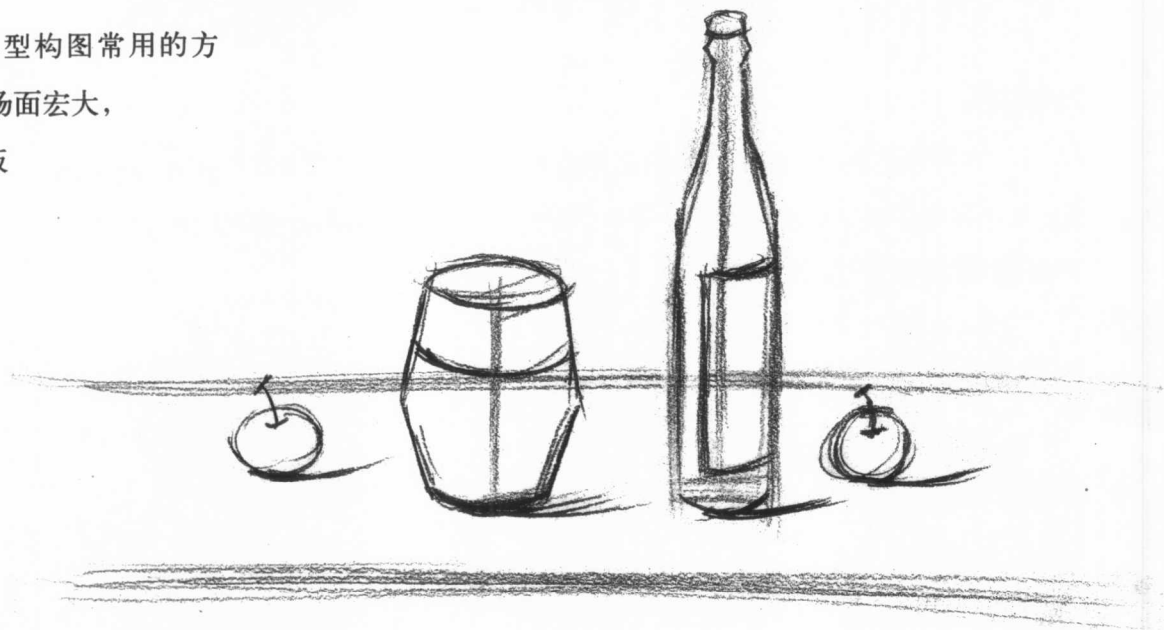
这种构图，优美动人，宜和衬布或衣纹结合运用，具有女性美（图三）。

图三

平行构图

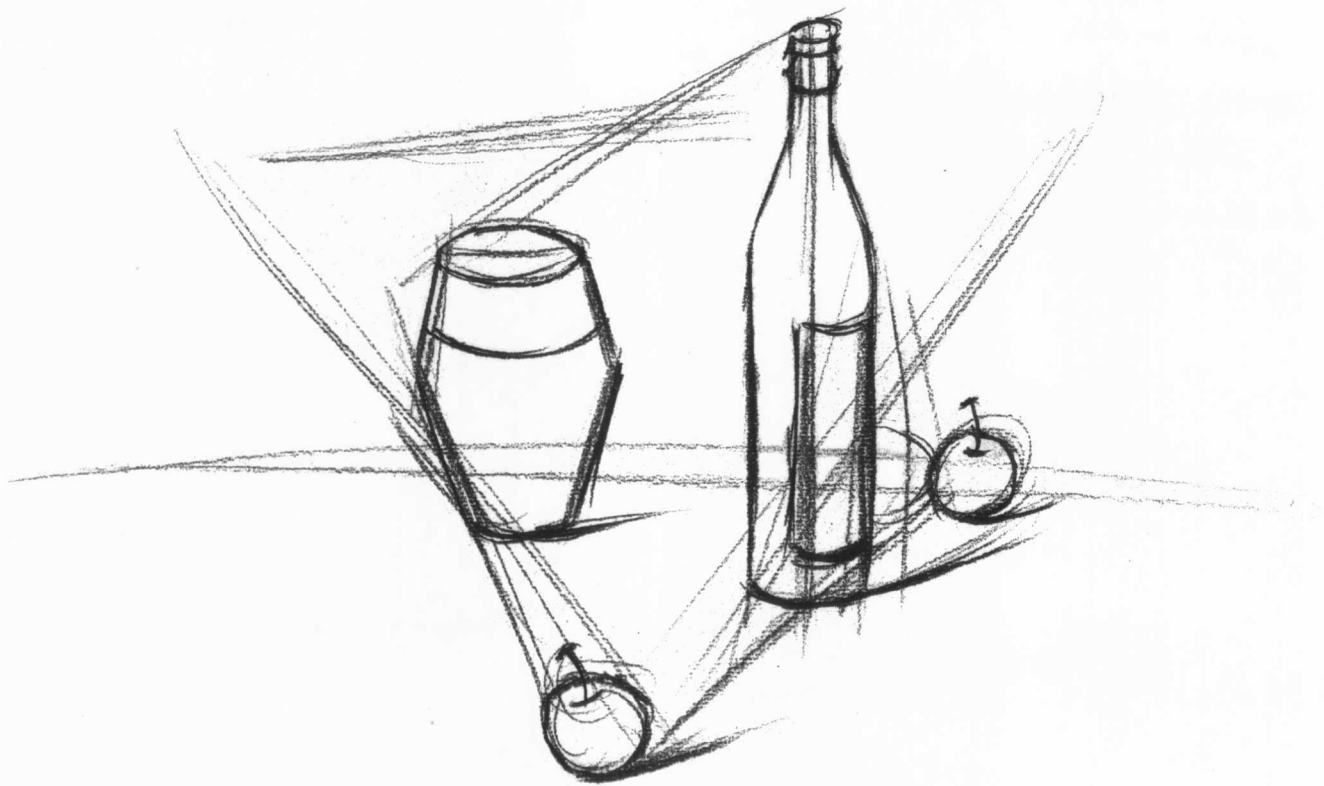
这是一种古典型构图常用的方法，用的好会显得场面宏大，用的不好会显得呆板无力，像文学中的说明文（图四）。

图四

倒三角构图

给人一种不稳定的感觉，常用来表现坏的情绪或错乱的秩序，如用的不好，会一塌糊涂（图五）。

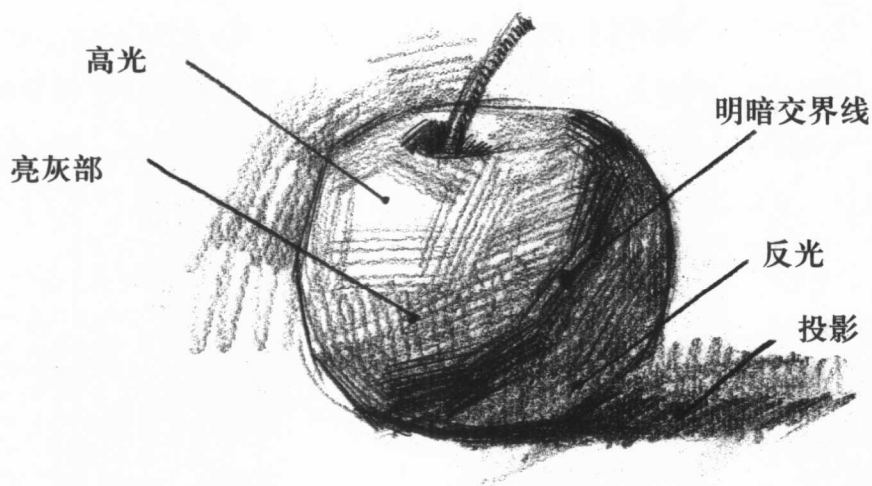

图五

2. 明暗关系

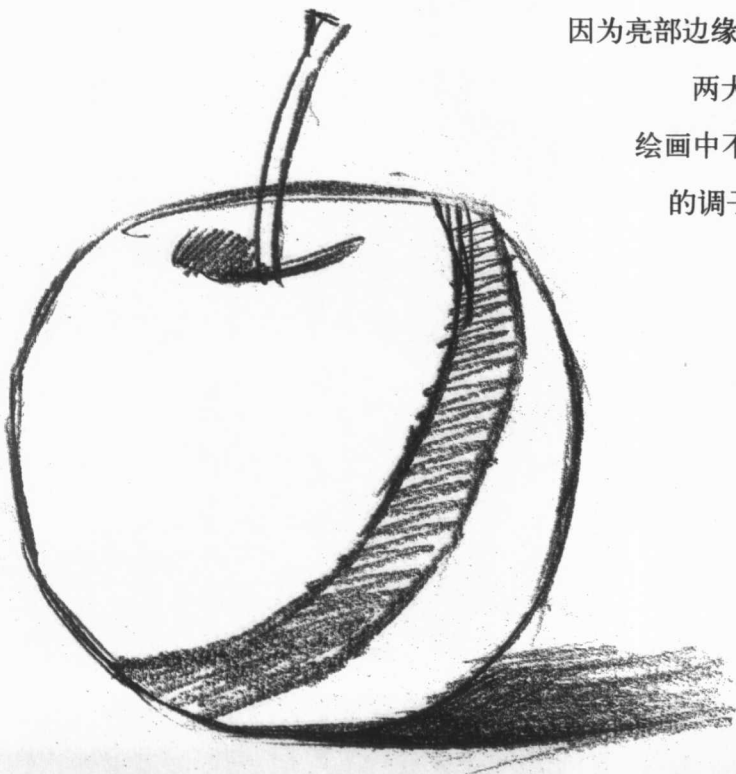
(1) 整体把握

一个物体的明暗关系，从细处讲是无限的，如一个圆球可分解成无数的小面，但在一个绘画者的眼中，它是有规律可循的。首先，我们可以把它分为两大面五大调子，两大面是指亮面和暗面，五大调子是指高光、高灰部、明暗交界线、反光、投影（图六）。

图六

其中，明暗交界线是最重要的，它是黑白两面的交界，也是画面中最清晰，最引人注目的地方，说它是线，其实是一条狭窄的面（图七）。在处理这个狭窄的面时，要注意应该实一点，要给人往外跳的感觉。同时在结构方面，明暗交界线也是最突出的一条“线”，因为亮部边缘、暗部边缘都要往后虚进去。

图七

两大面五大调子是一种概括的分法，实际上在绘画中不仅仅局限于这五大调子，还有更多更丰富的调子变化，需要我们去观察、去理解、去表现。

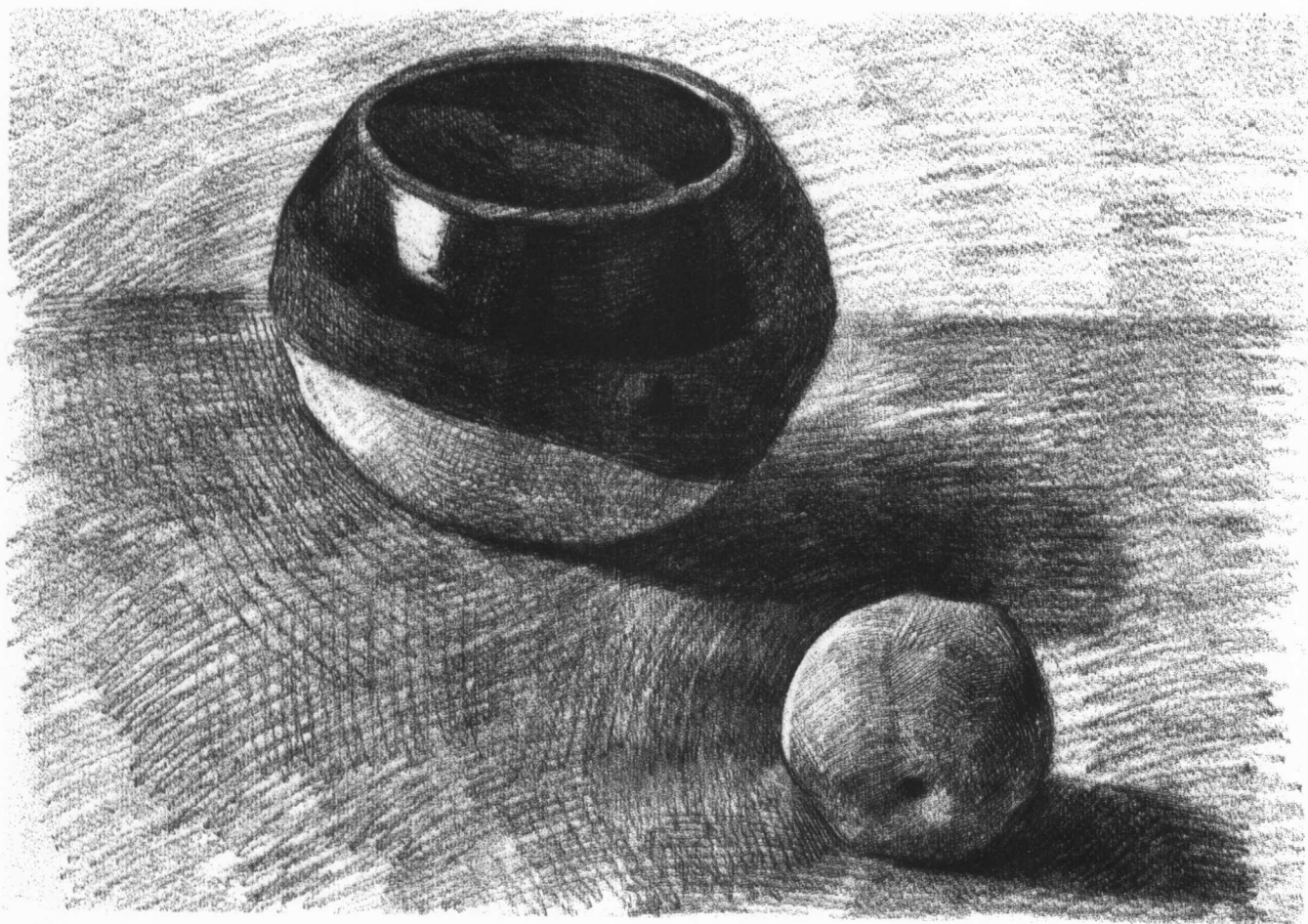
（2）色调层次

静物组合的色调层次比单个静物的色调层次要更丰富、更深入、更具有表现力。

首先，在不同的物体上，色调不同。同样的灰色调、暗色调，在不同的物体上是不同的，例如一个黑瓷罐和一个绿苹果，苹果的暗部再重，不能重过黑瓷罐的固有色，而黑瓷罐的亮部再亮（高光除外），不能亮过苹果的固有色（图八）。不同物体由于质感不同，色调的表现也会不同，有时细腻层次就会多一点，有时粗糙层次就会少一些。

其次，在一个物体上也不应该有重复的色调，比如灰色调，之所以丰富，就是因为它的色阶分得多，没有雷同色，而暗部调子虽然重，但也要分出个最重、次重的，像交界线、暗部与反光的对比。

最后，多个物体与一个物体的色调要组合起来，形成一个有机整体，即要有统一的色调，又要表现出许多不同的变化，只有这样，才是一幅完整的静物绘画作品。

图八

（3）黑白对比

黑白对比的不同，也影响着画面的布局安排，在考虑画面的均衡问题上，除去外形，我们还要考虑不同物体的不同“份量”，这里说的份量，是指黑白色块在画面的视觉效果上所占的份量。比如同样的瓶子，一黑一白，在一般情况下，前者感觉上就比较重一点，同时，色块的份量是和造型等因素都有关系的，有时画面上左边东西多，右边东西少，但右边的色块份量重，从画面的整体看，还是有均衡感的（图九）。

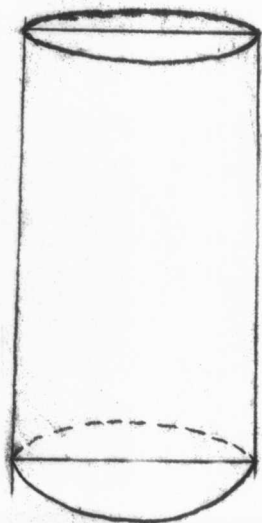
图九

同时，黑和白是两个不同区域，暗部是黑色区域，要给人平稳、隐藏的感觉，亮部是白色区域，要给人活跃，轻松的感觉，同时，两者要搭配合适，才能显得即统一又有对比，表现出一幅画的节奏关系。

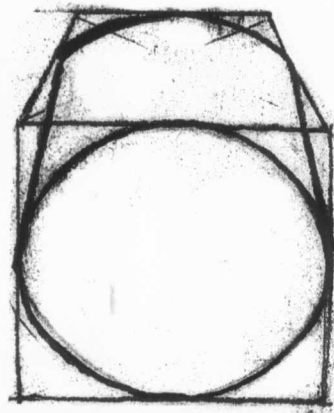
（4）透视关系

首先是形的透视。

如罐子的圆口，经过透视后，形成一个前大后小的椭圆，而罐子的口与底，就会因为视平线的位置变化而变化（图十）。

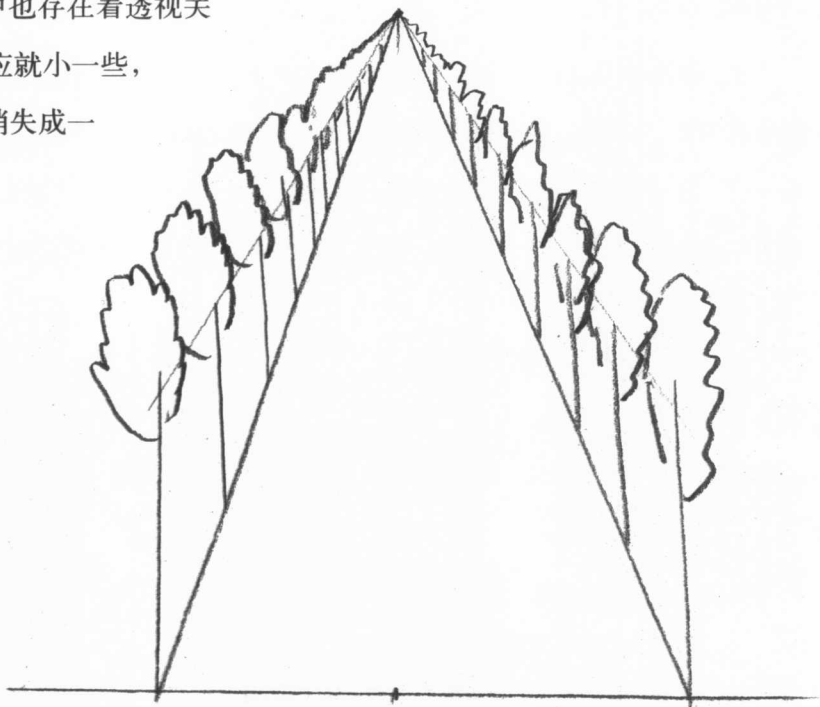

圆柱透视

图十

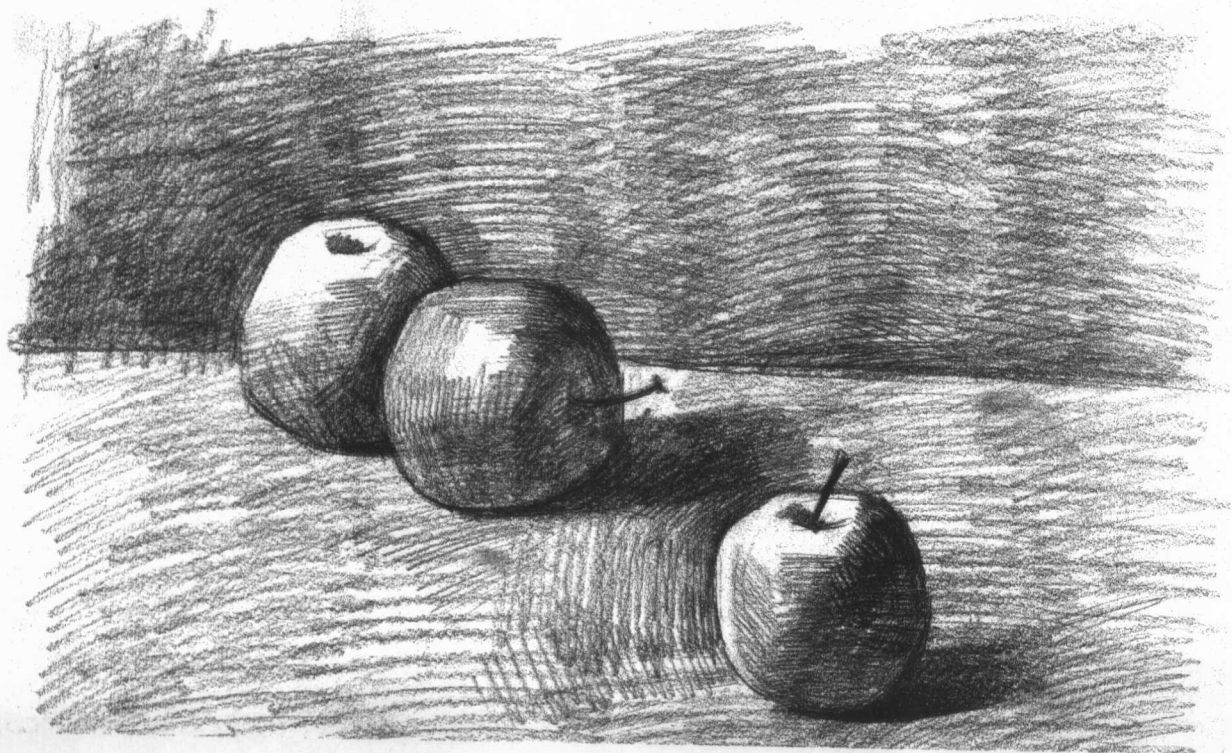
这是一个物体中透视，在多个物体中也存在着透视关系，近处的物体就大一些，远处的物体相应就小一些，如道路上的两排树，向远处望去，可能会消失成一点（图十一）。

图十一

其次，在色调上也有透视关系。近处的物体相应就清晰一些，实一些，重一些，而远处的物体相应就虚一些，模糊一些，轻一些（图十二）。

但是在静物写生中，由于物体离画者都不是太远，只是一定范围内形成透视，所以，任何物体不能虚得形都不见了。

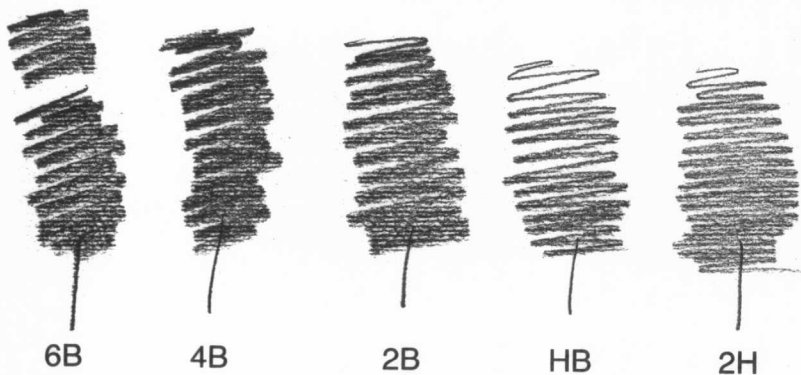
图十二

（5）绘画技巧

一组物体首先应从重色调开始画起，由深到浅，逐次分出明暗关系，高光和亮部可先空出不画，待到暗部画到一定程度后，再开始画亮部，而且，随时停止随时都是一张完整的画。

一个物体首先应从交界线画起，因为它是一个物体中最重要的部分，同时也是一个物体的重要转折部分，

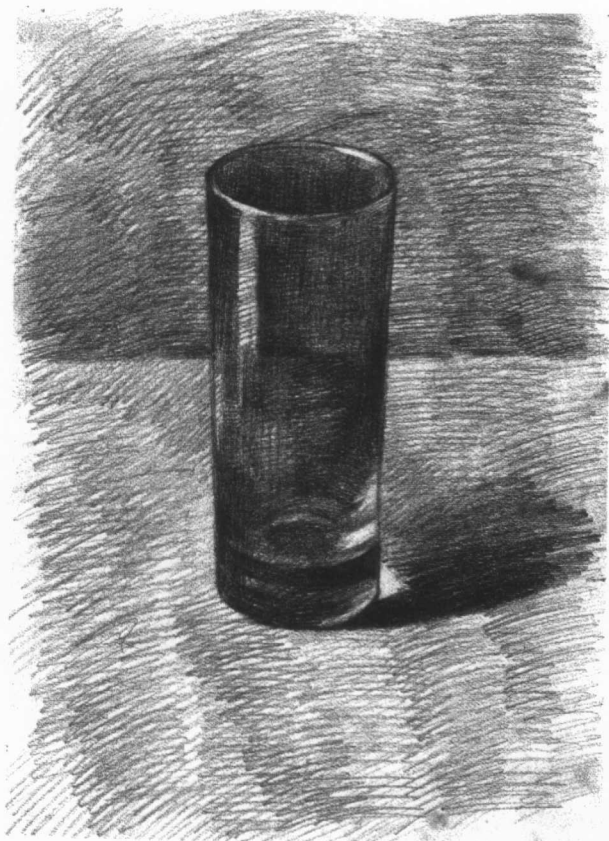
画好了一个物体另外再画时，应先用粗一点的铅笔铺大调子，在深入过程中，铅笔逐渐变细，这样，铅笔就更容易附着在画面上，而且比较有层次感、深入感（图十三）。

图十三

3. 质感

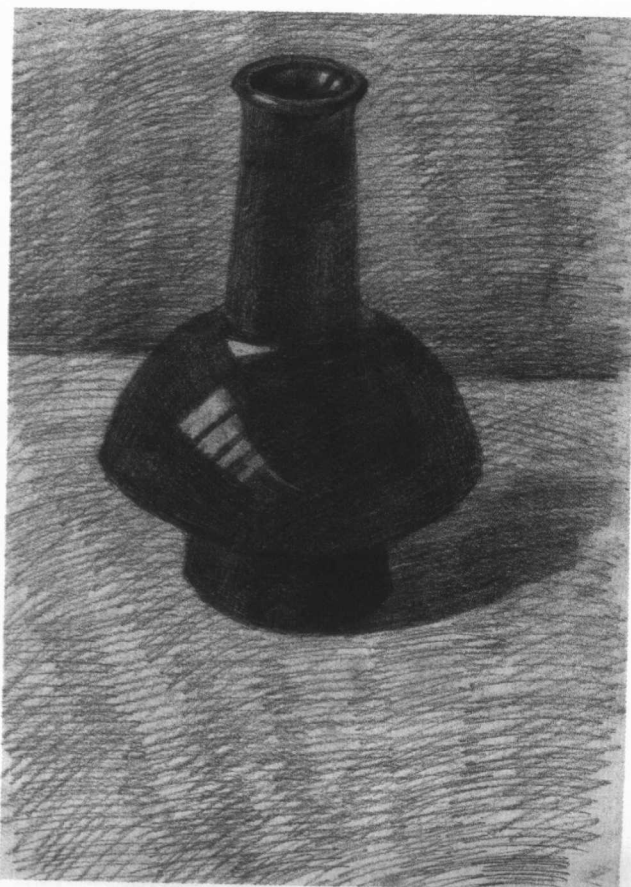
（1）玻璃器皿：光滑透明，质地较硬，黑白反差较大，黑白交界线不明确，高光点分散，但有一定规律可循，如杯沿、杯底等，可留出或用橡皮提出亮光（图十四）。

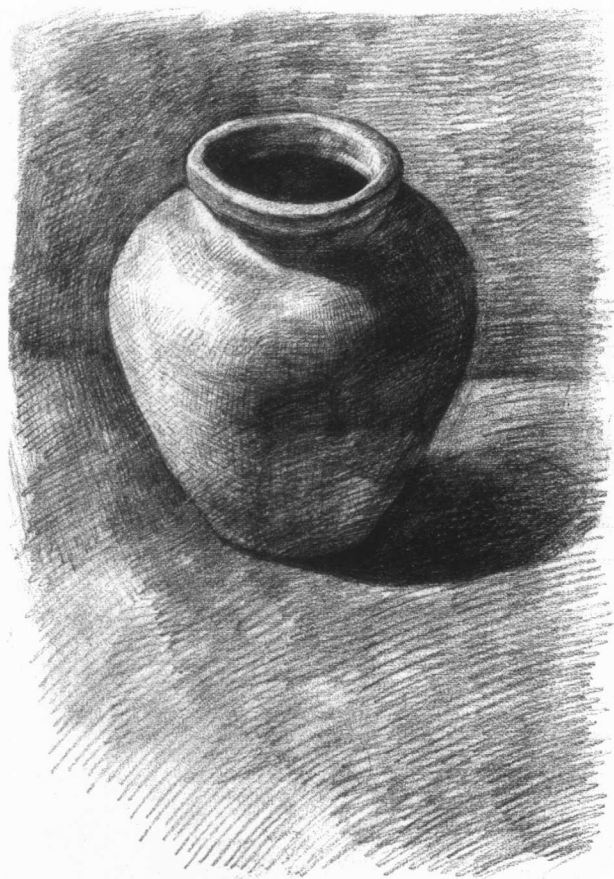
图十四

（2）瓷器：质地较硬，可用细腻的线条排出，高光较亮，反光较强，但反光尽量不要亮光，特殊情况除外（图十五）。

图十五

(3) 陶器：质地粗糙，量感较清，用笔较粗，没有或较少反光，无大调子在物体上较明显，与瓷器形成鲜明的反差（图十六）。

图十六

(4) 布料：质地柔软，粗细不等，可根据实际情况及物体的反差具体处理（如帽子等）（图十七）。

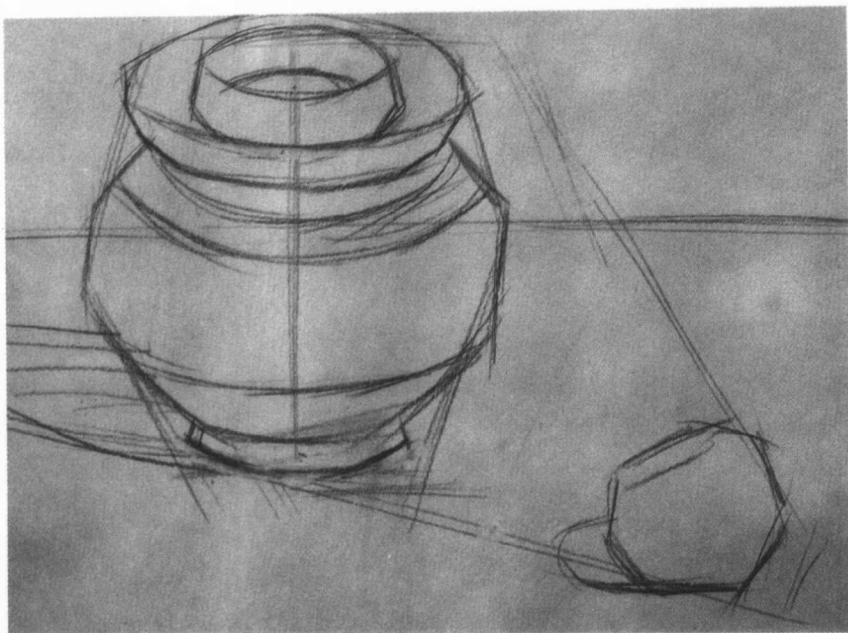
图十七

三. 作画步骤

1. 构图

这个阶段的任务是经过初步观察、研究描绘对象，然后把它合理地画面上作一个安排计划，首先，应该好好把描绘对象观察一下，如：所要描绘的对象有哪些内容，给自己的突出印象是什么，有哪些形象上的特征，主要明暗色调效果是怎样的等等。

初步观察之后还要做一些分析，要研究一下在视觉上的这些印象是由哪些因素造成的，比如形体上有

图十八

什么特点，几个组成部分有着怎样的关系，什么样的光源，为什么会造成这样的色调等等。这样，我们对所画对象有了一个大概的认识，有了这个认识之后，就要把描绘对象在画纸上做一番合理的安排布局。

2. 打轮廓

这个阶段主要任务，在安排好构图的基础上，基本上用直线画出描绘对象的基本形体、结构、主要比例、明暗交界线和一些局部的部位和形状，掌握好大的比例关系。

同时，要用直线概括曲线，但要画准整个描绘对象的形状，也不能一条线一条线的拼凑，而应先把整个复杂形概括为基本形，即具体的简单的形，在画基本形的时候，应当理解到物体各边并不处在一个平面上，而是有前有后，也不像画火柴盒那么简单，可能由许多大小不等，形状不一，方向各异的面组成，在这种情况下就必须进行概括。

最后，我们还要注意，构成一物体的不只是形体，还有一个重要因素，就是结构。无论什么样的物体，都由几部分组成，这几部分的搭配关系，组合关系就是结构关系，这一点非常重要，结构是物体的基本框架，同时要画好物体的形体，首先应理解掌握物体的结构关系。

图
十
九

3. 铺大色调

主要任务是在轮廓线的基础上，逐步画出描绘对象的明暗色调，以便加强形体、结构、空间和光线的表现效果，画轮廓与画明暗两个阶段不能截然分开。

明暗色调主要是把明暗色调画准，要对描绘对象的色调关系有一个全面的认识，要有分析、有比较、有步骤地画。

画色调时，可先轻轻画一些色调，然后逐层加深，直至全面完成。也可以一次把深浅程度基本画够，然后稍做增减。如图(二十)看出，暗部的色调的变化是最丰富的。

图二十

4. 深入

这一阶段的主要任务，从整体出发，深入描写刻画细部，更加充分地表现对象。

我们把大的形体结构，色调表现出来以后，画面上一些局部和细节就显得不完善，这时要集中精力，耐心细致地把描绘对象的许多细微的体面、结构和色调上的细微变化表现出来。

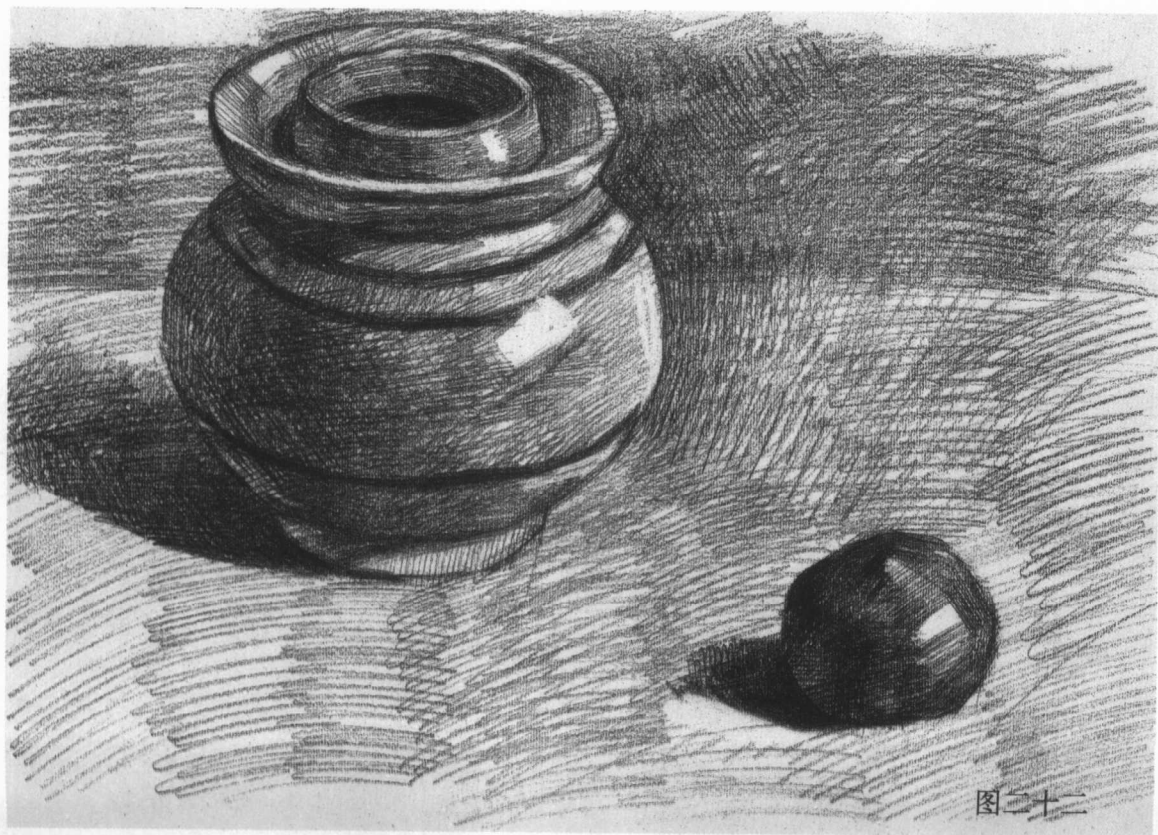
画对象时，应突出重点，不要平均对待，主要的细部，一般能代表描绘对象的本质，形象特征，而次要部位画到什么程度，是保留还是舍弃，要看主要部位的需要，如果要把细节毫不遗漏地表现出来，包括静物上的污点，都要精心描写，就不是艺术上的真实和完整，也不属于视觉上的真实和完整，因为人的审美也是有取舍的，主要的、美的、往往保留下来，次要的、丑的、要被舍弃掉，不分主次地去画，反而破坏画面的完整性。

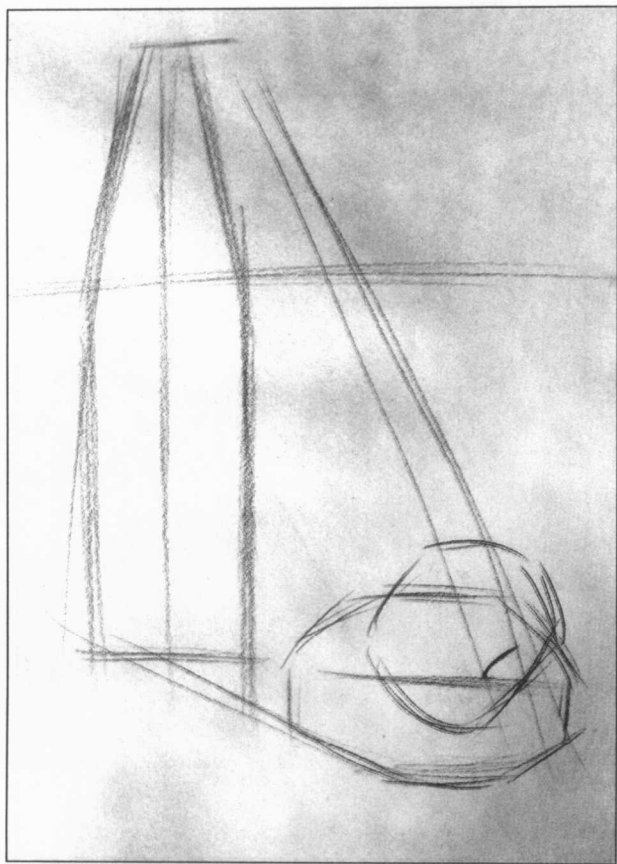
图二十一

5. 调整

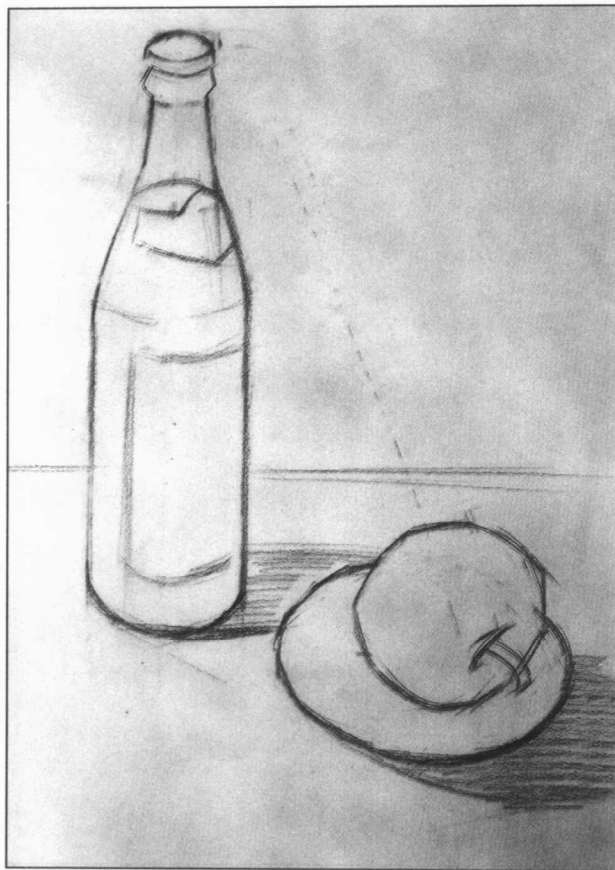
这是画好一幅静物素描的收尾工作，由于我们长时间地观察、分析描绘对象，往往失去了刚开始看到对象的新鲜感，所以在最后，我们应恢复第一感觉，可以把画放的远一些，这样能看到画面的全局，发现原来不能发现的问题，找出原因，慎重调整，一定要保留好画面好的部分，以免把一些生动的效果磨没了。

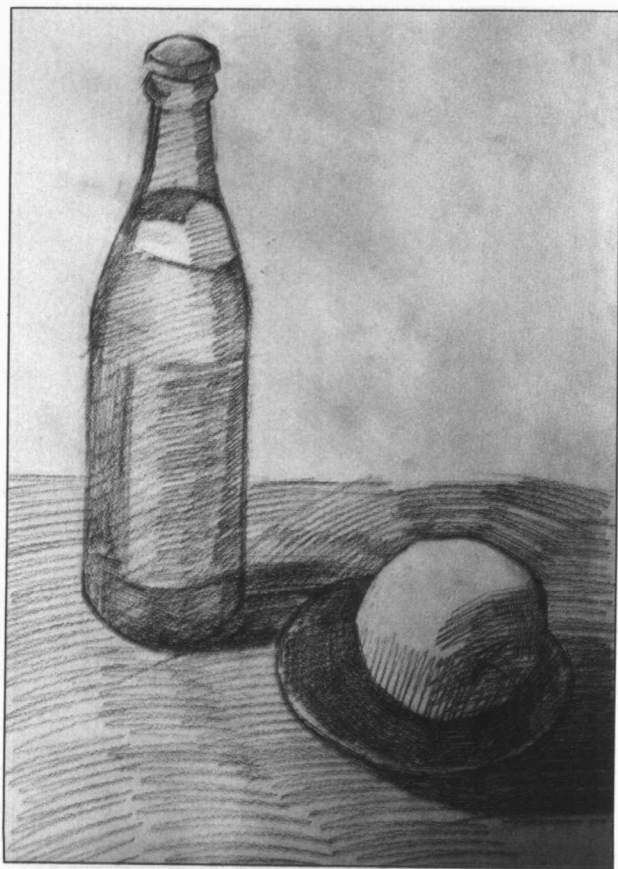
图二十二

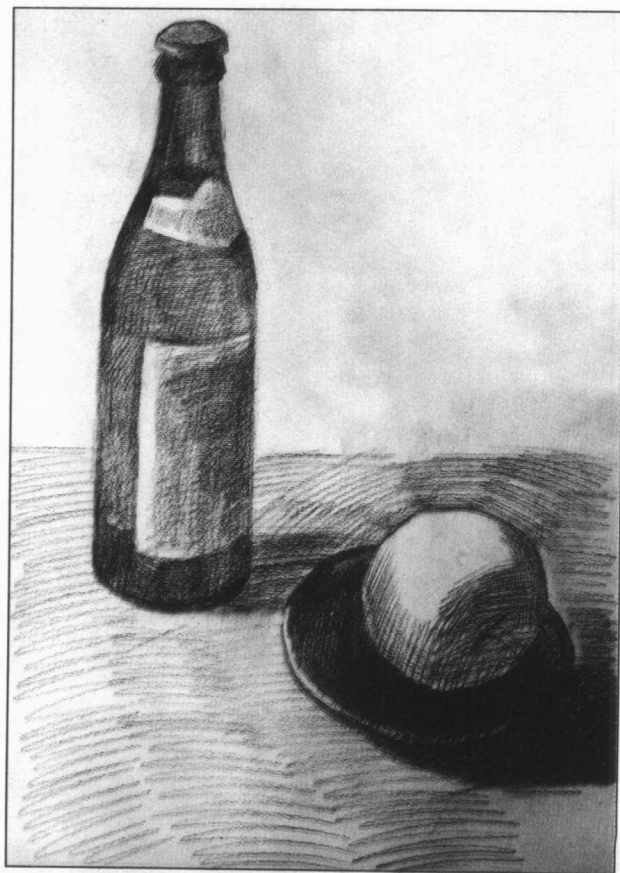
1. 对照静物画出基本形体，注意比例和透视。

2. 从暗部开始铺大色调，注意层次的变化。

3. 沿着结构走调子，控制住灰部层次。

4. 深入研究形体，并细致表现。

