

阶梯教室

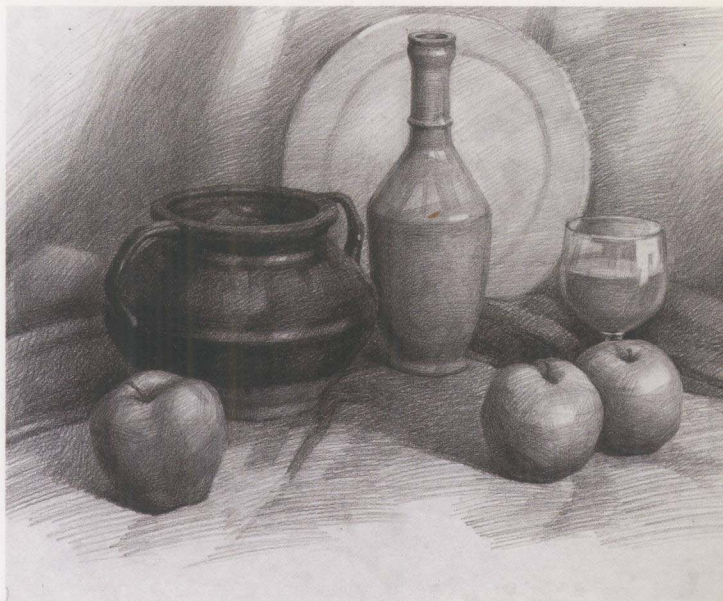
跟我

学

素描

连玲 徐卫 著

静物
写生

江苏美术出版社

阶梯教室

绘 画 阶 梯 教 室

跟我学 素描静物写生

(初级)

连 玲 徐 卫 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描静物写生: 初级 / 连玲, 徐卫著. —南京: 江苏
美术出版社, 2004.1

(跟我学: 绘画阶梯教室)

ISBN 7-5344-1459-8

I. 素... II. ①连...②徐... III. ①静物画: 写生
画—素描—技法 (美术)—少年读物 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 038200 号

策 划 徐华华

责任编辑 徐华华

封面设计 冯忆南

审 读 郭廉夫

责任校对 吕猛进

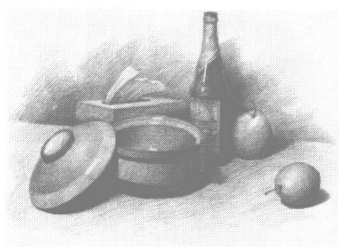
责任监印 高波来 吴云芳

书 名	素描静物写生
著 者	连 玲 徐 卫
出版发行	江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团地址	江苏出版集团 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏省新华书店
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	扬州鑫华印刷有限公司
开 本	787×1092 1/16
印 张	4
版 次	2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
印 数	1—7,110 册
标准书号	ISBN 7-5344-1459-8/J·1456
定 价	10.00 元

营销部电话 025-83361082 86639154 营销部地址 南京市湖南路 54 号三楼

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目录

教学目标	1	
一 概括形体	1	
二 塑造形体	6	
三 光与形体	7	
四 形体空间	8	
五 质感表现	9	
六 构图形态	12	
七 跟我学·一个主体物的写生	14	
八 跟我学·两个主体物的写生	18	
九 跟我学·三个主体物的写生	36	
十 写生范例	56	

教学目标

针对素描静物写生涉及的构图原则、形体的观察认识、质感表现方法等问题,培养学生把握形体、剖析形体的能力,在概括形体的基础上塑造形体,增强学生视觉表现上的立体意识和空间意识,为深入学习打好基础。

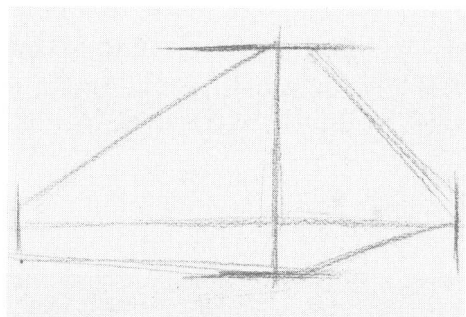
一、概括形体

素描训练被认定为造型艺术的基础,是因为素描训练的过程既要解决技术上、技巧上的问题,更需要运用和掌握造型规律去解决观察对象,表现对象的问题,培养作画者对客观事物的观察能力和审美能力。

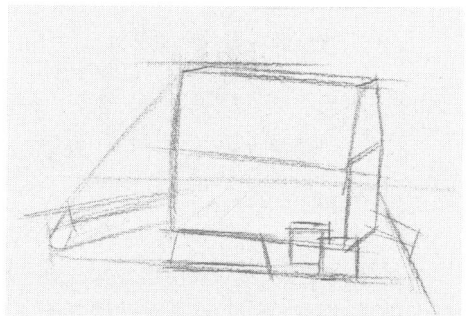
如果说素描训练的主要目的是练就一双具有审美情趣和判断力的眼睛,那么,如何观察对象、建立科学的观察方法,面对物体的意识是否清晰、明确、怎样判断等许多实实在在的问题,就成了素描学习中的首要问题。

我们在日常生活中可见的物体大致分为两类:一类是自然形态下自然生长或自然形成的物体;一类是人为条件下人为制造的物体。人为制造的物体由于机器制造的缘故必须根据使用意图进行加工生产,大到立方体、圆柱体为主体物形态的高楼大厦,小到扁方体的手机、电话机,圆柱体的钢笔等,形体表现上多为规矩、对称的方体、圆球体、圆柱体、棱柱体或几何体组合,形体明确。自然生长或形成的物体,不可能像人造物体那样开好模具、循规蹈矩地生长,但它们也是有规律的,大到一座大山的形体,犹如一个棱锥体,小到苹果、梨子如圆球体,黄瓜、茄子如圆柱体。总之,这两类物体都可以被几何体概括。有了这样的认识,再到实践中去认真观察比较、剖析形体结构,就会有的放矢地抓住形体表现的本质,在方法上多下工夫了。

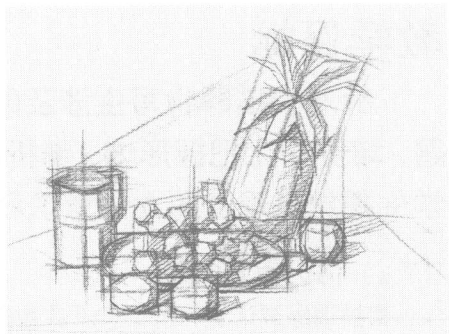
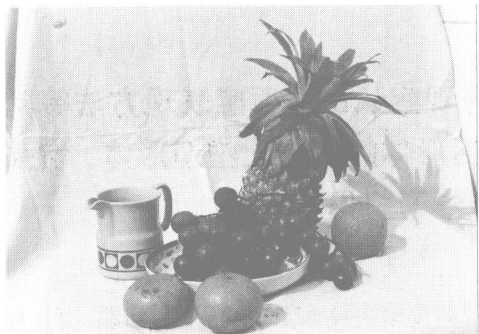
我们在素描学习中常常听到“要整体观察”、“要把握整体,从整体入手”、“局部要服从整体”等警示性提示。实际操作起来,这些提示未免概念而空洞,因为初学者在眼和手的配合上不能同步,即便是经过提示知道要怎样才能概括出形体,也会因手头表现的滞后不自觉地落到某个局部的描绘中去。如果我们换一种训练方式,在绘画程序上做一个设定,也许可以将滞后的手跟上观察的眼,达到心手相印的效果。

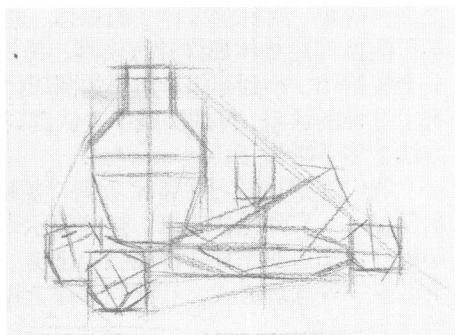
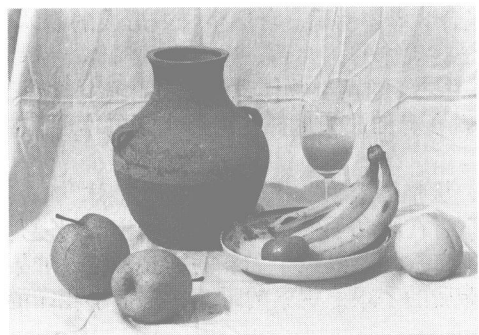
先长后短: 先将一组静物看成一个整体,画出一组静物的最高点和最低点,再画出一组静物左右两边的宽度。

先大后小: 先从一组静物中最大的物体和大关系着手,把握物体的基本形态,然后再落实到每个物体的具体特征上。

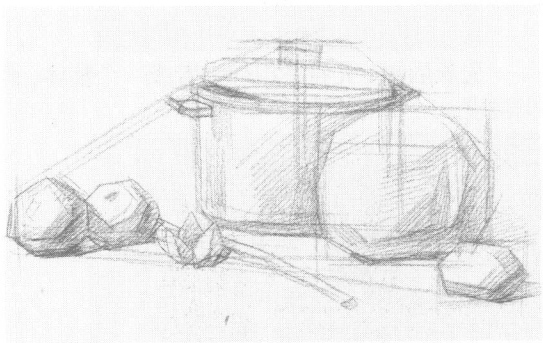

先直后曲：先用直线条画出物体的大关系、基本形，暂时舍去物体的局部关系，待大关系、基本形明确后再从大到小、由直线到曲线画局部的转折起伏等关系。

2

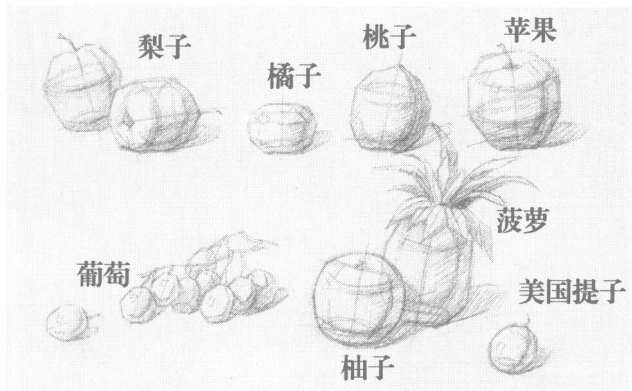
先方后圆：铺明暗前对形体进行结构剖析，无论画类似圆球体、圆柱体、圆锥体的物体或组合体，在形体把握上都从方体入手，以方画圆；在明暗表现上也是将此类物体剖解成方折明显、明暗关系明确的方面体，再逐步加上过渡的面和层次，使其饱满自然起来。

先淡后浓：无论打轮廓还是衬明暗都要遵循先轻后重、先淡后浓的原则。在形体把握上，先轻后重则可以逐步地校正形体的透视结构和大小比例，得到正确的形体关系；在立体表现上，先淡后浓则可以全盘比较逐步肯定并表现出物体的体积感、重量感、质感和空间关系，才可以把握住画面的整体，才可以通过逐步比较整体深入，表达出自身的感受。

水果类静物

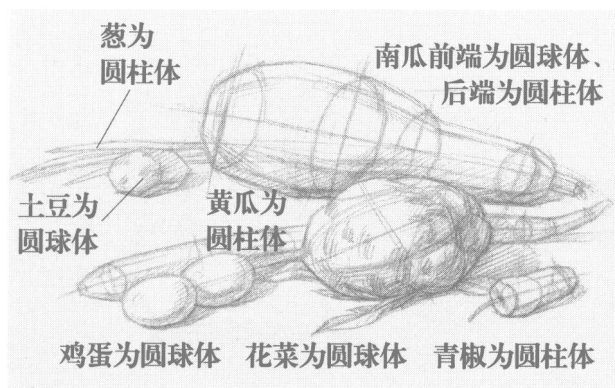
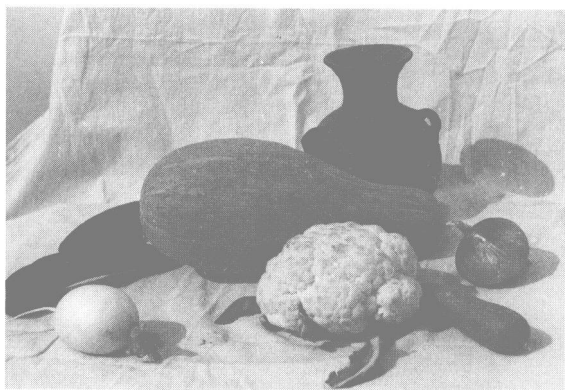
水果类静物是指以水果为主体表现物，与其搭配组合的其他物体为次要表现物的画面结构。特点是水果的数量多于搭配物，水果置于搭配物前方。搭配物强调质感表现的训练，多为陶罐、瓷瓶、玻璃酒杯、玻璃酒瓶等器皿。

此图归纳出来的水果都为圆球体

蔬菜类静物

蔬菜类静物是指以蔬菜为主体表现物，与其搭配组合的其他物体为次要表现物的画面结构。特点是蔬菜的数量多于搭配物，蔬菜置于搭配物前方。搭配物多为与之有关的铝锅、不锈钢锅、啤酒杯、油盐酱醋佐料瓶、案板等器物。

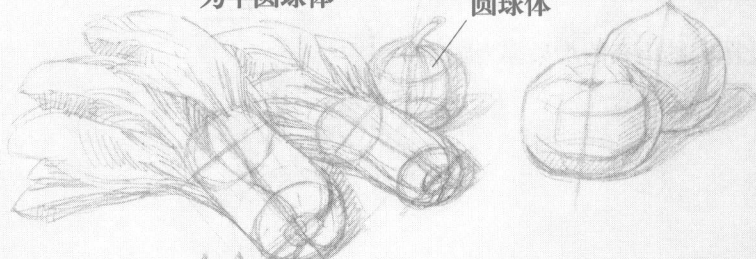

青菜的根茎为
圆柱体、叶冠
为半球球体

大蒜头为
圆球体

西红柿为
圆球体

大白菜的根茎部
为圆柱体、叶冠
为半球球体

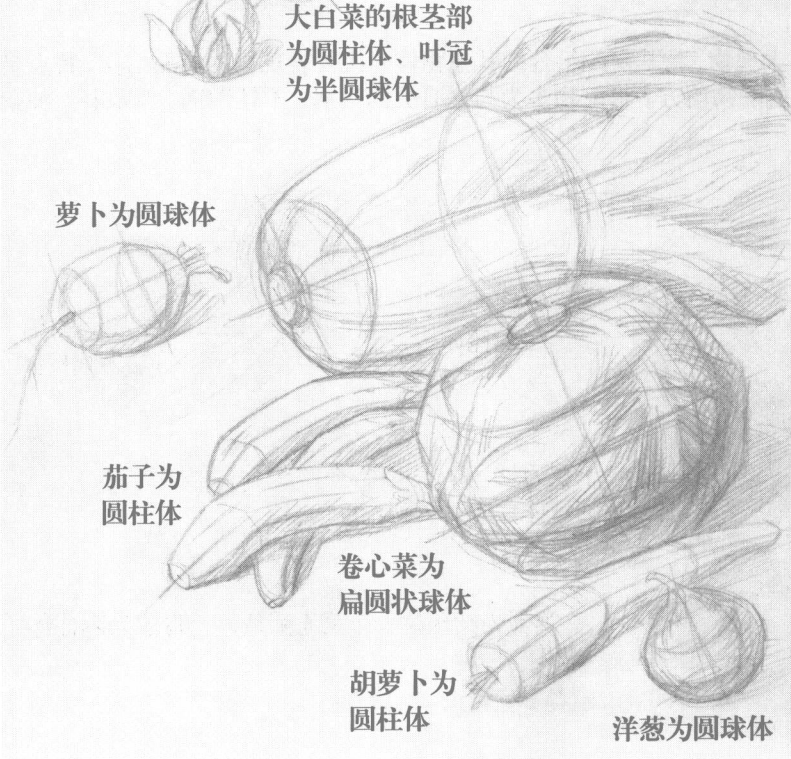
萝卜为圆球体

茄子为
圆柱体

卷心菜为
扁圆状球体

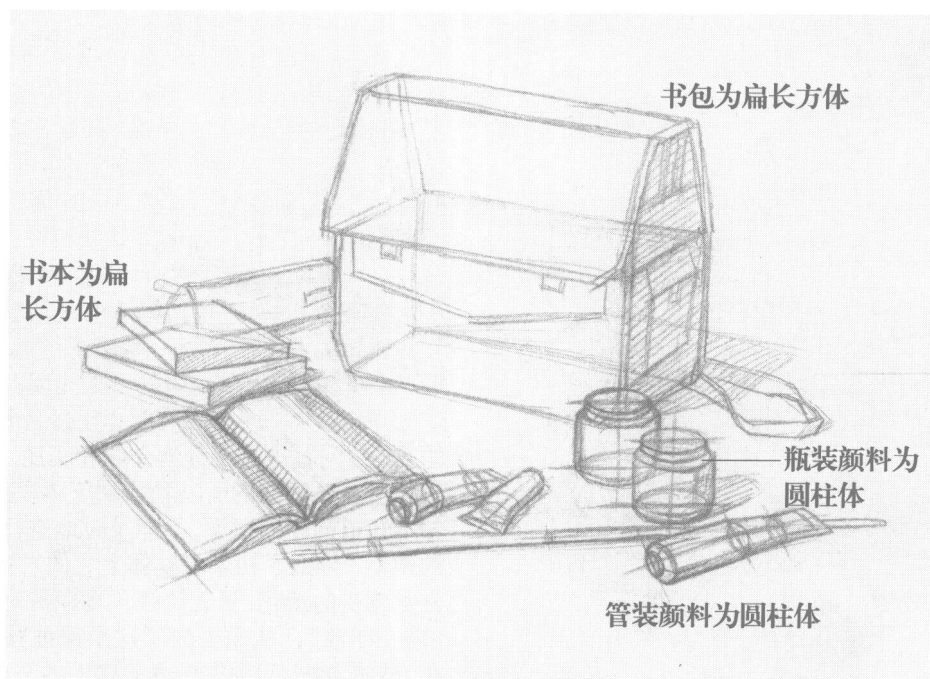
胡萝卜为
圆柱体

洋葱为圆球体

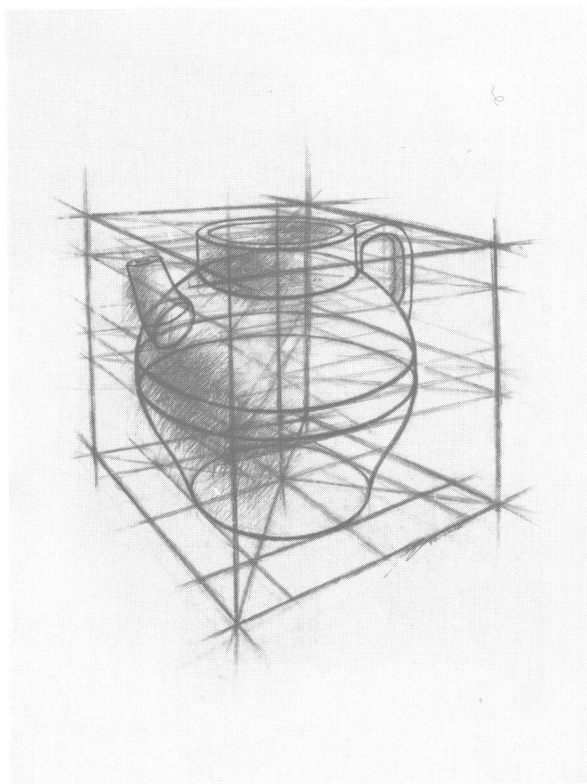

文具类静物

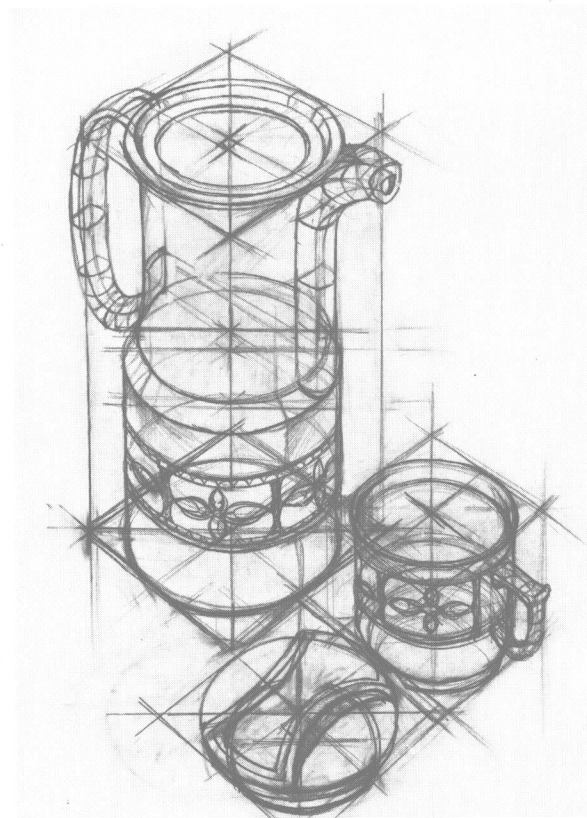
文具类静物是指以文具为主体表现物，与其搭配组合的其他物体为次要表现物的画面结构。特点是文具的数量多于搭配物，文具置于搭配物前方。搭配物强调学习的氛围和与之相关的物品：水杯、茶杯、剪刀、面包、裁纸刀、颜料、调色盒、画夹、笔等。

二、塑造形体

作者：康渭东

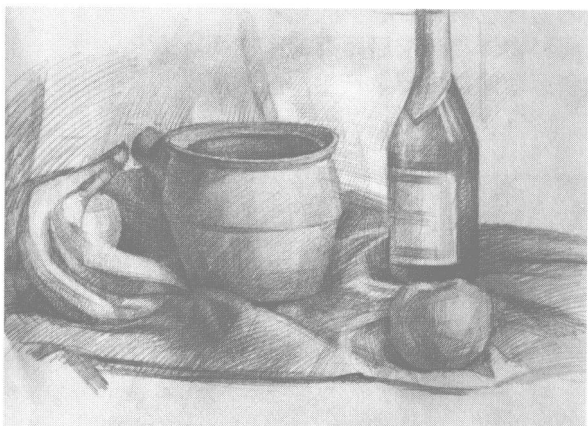

作者：康渭东

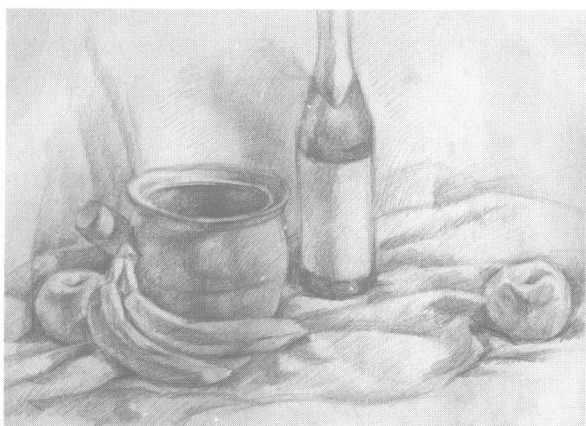
塑造形体时，我们必须明确两个重要的概念：**第一，我们不能简单地把形的轮廓线理解为单纯的外轮廓线。**否则，你很难建立起体积的观念。因为形成体积的面或体块的转折处是体积大小外缘的高低错落等变化的内在轮廓，这样就形成了两个或两个以上的轮廓线，一个是整个物象的外轮廓线，一个是体积的面或体块转折的内在轮廓。事实上，这个内在轮廓是我们看这个物象是方的，那个物象是圆的及各种物象差异的内在结构的变化线。**第二，我们画素描时始终要用体积的观念去整体观察、理解、分析和表现物象。**因为所有的细节都是存在于大的体积、体块关系、结构关系中的不同方向或不同作用的面，这些面的表现必须始终从属于大的体块关系，是为了丰富大的体积关系、体块关系和结构关系。如果画面上这些面或局部的刻画强度超过了大的体块关系或结构关系，甚至不能加强或减弱了物象体积感、质量感的表现，结果会与你想表现的目的相反，就会出现杂乱琐碎、表象与本质混淆的局面，此时，你就需要冷静地面对，有意识地减弱或减少这种局部行为的刻画，及时调整观察方法，回到整体中来，使得局部的刻画服从于整体上大的体积关系、体块关系和结构关系。这就是整体和局部的关系。目前出版的给少儿读者学习绘画的基础知识读本，多数没有就“什么是形体”、“形体的表达”问题进行充分地介绍和阐述，使得学生明明知道自己画面的所画物体缺乏体积感、整体感，却不知道问题的根源，不能及时地进行自查自律性的调整，导致了初学者整体上大的“第一印象”即直觉感受的淡化，更无法强化和保持对物象整体的“第一印象”，从而丢失了这个保证整体的关键所在。显然，这个问题靠作画顺序上的从整体到局部，由全貌到主体、部分再到局部的方法是难以解决的，必须在思想上端正认识。

三、光与形体

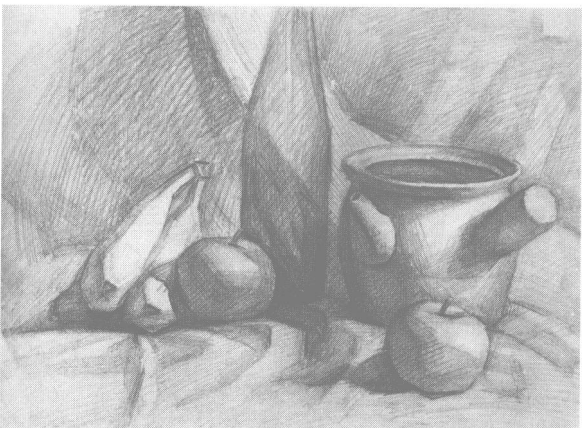
光照亮了三维世界中一切有体积的东西。任何物体(只要是立体的),无论复杂程度如何(立方体、圆球体、棱锥体等可以被概括或规纳的任何形体),都是由不同的受光或不受光的面构成的。用深浅不同的影调来再现这些受光的或不受光的面,就能表现出物体的形状和体积。光影赋予物体明暗关系,用影调描绘出的体积与观察到的明暗相契合,这时每一个光影区域(不论大小),都处在一个明暗关系中,而且它们互相之间的明暗关系都有一个特定的明度。调配物体的明暗关系,用亮部(受光面)和暗部(背光面和投影),你就能描绘出物体的形体和轮廓。

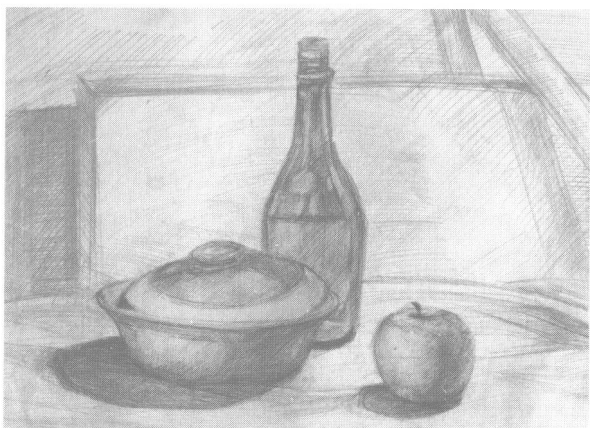
平光:也叫顺光,是静物正面受光,暗部较少,体积感弱。

侧顺光:静物正面大部分受光,有明显的五个调子变化,静物的体积感、质感、量感和画面的空间感都能得到充分地体现。

侧光:又叫半侧光,静物正面二分之一受光,投影置于暗部一侧,明暗对比强烈,结构与质感的体现十分鲜明,即便物体有小的起伏也能产生较大的暗部与明显的投影。

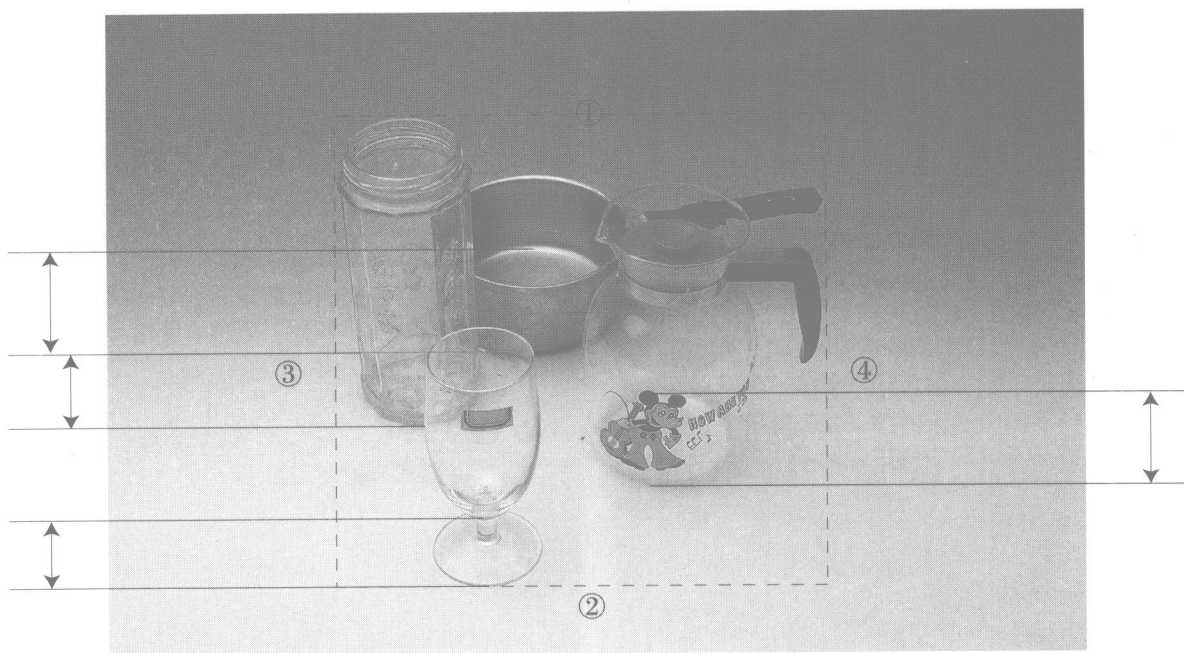
逆光:光源从静物的背后照来,静物的正面处在暗部,与静物受光部分的轮廓产生强烈对比,物体的轮廓清晰,是一种特殊的光源效果。

四、形体空间

作为造型艺术基础训练的素描，在直观形式上是以空间为存在基础的，尤其以明暗对比手法表现、塑造形体的明暗素描，空间的表现是其重要的造型要素和造型手段。实际上，空间是指物体的存在形式，空间的大小、有无，其实是靠物体的暗示才能被感觉出来的。如“蔚蓝的天空广阔无垠”，只是文字语言的表述，也许你本人没有实际的感受，因为你看得见摸不着，没有参照物可比较其实际的大小，于是你得到的只能是别人告知的经验性结论和自己的想象。然而，当蓝天上一架飞机穿过，你抬头观望时就会得到自身的体验。一个两层楼高三四十米长的“大飞机”，在蓝天上像一只飞行的“蚊子”样大小。这一现象本身提醒我们，空间与实体是相辅相成存在着的物理空间和心理空间。

所谓物理空间就是物体实际体积大小所占有的空间和物体自身前后距离的实空间。

所谓心理空间是物理空间之外的通过视觉、触觉和运动感觉由想象产生的虚空间。

空间中物体的大小实际上是比例问题。

比例分为两类：第一类是反映物体形状的，有两种关系的存在，一种是物体本身具有一定的高度和宽度，另一种是物体与物体之间高度和宽度的区别，即两个或两个以上物体之间的大小、长短的比例关系。第二类是反映物体本身、物体与物体之间或空间上明暗深浅程度的比例关系的。

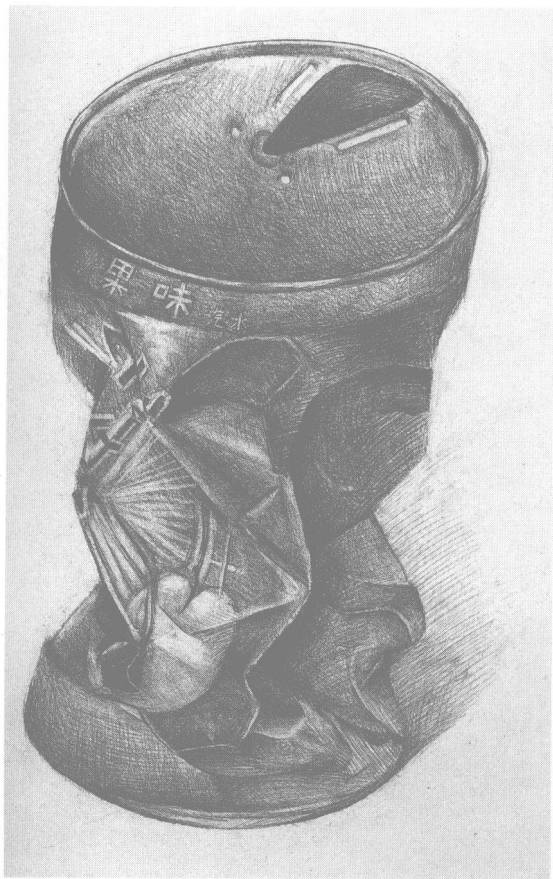
比例是造型的量化因素。我们作画时，不管被表现的物体是一个或几个，只要它或它们在一个画面内，那么，我们首先要确定的是一个物体或一组物体的最高点和最低点，然后确定一个物体的宽度或一组物体的最宽处，得出一个物体或一组物体高与宽的大比例，再在此基础上依次比较一个物体或一组物体本身的和相互之间的具体比例。如此地从大到小、由外到内，从具体到整体，由内到外的反复比较和检查校正，你就可以在整体观察校正的基础上得到被表现物的准确的比例关系，结合基本形的表现，我们就会较容易地表现出物体的正确形状。

五、质感表现

质感表现是静物写生训练的重要课题。

质感是指各种物体的肌理给于人生理上和心理上的感觉：如钢铁给人坚硬冷峻的感受，呢绒给人柔和温暖的感受，玻璃给人以光滑透明的感受。

量感是指物体的轻重、大小给人生理和心理上的感受：如建筑物比云朵重，铁块比棉花重等。

作者：黄海霞

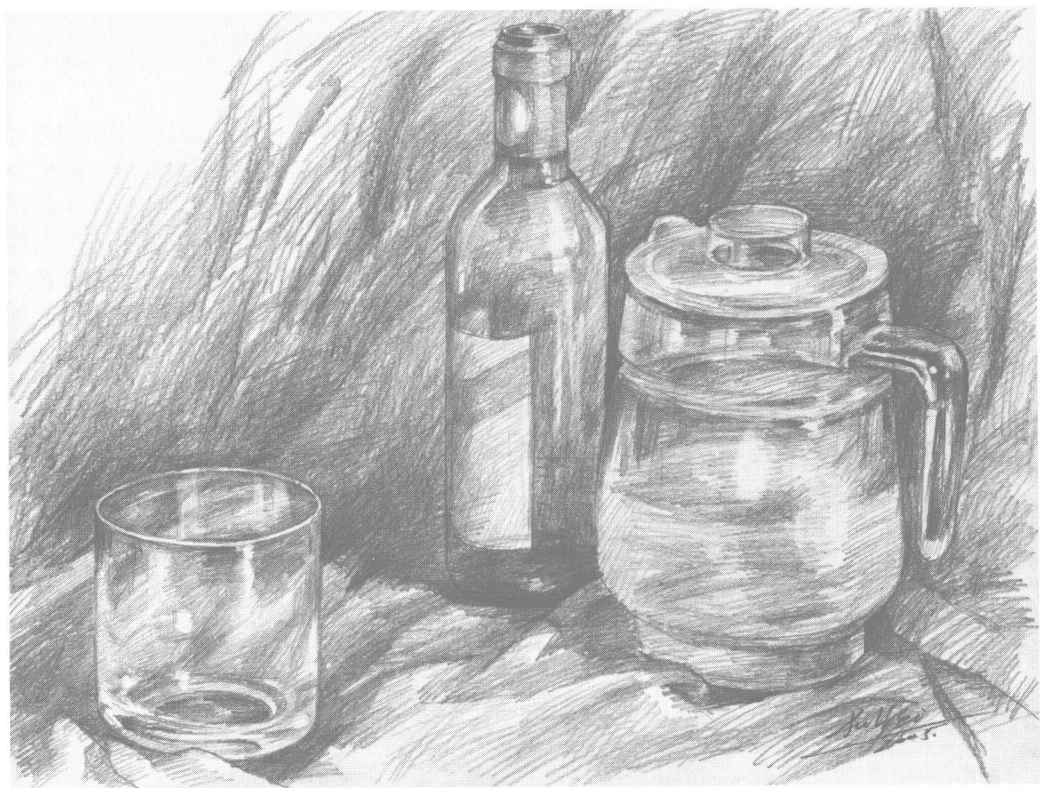

作者：郭砚馨

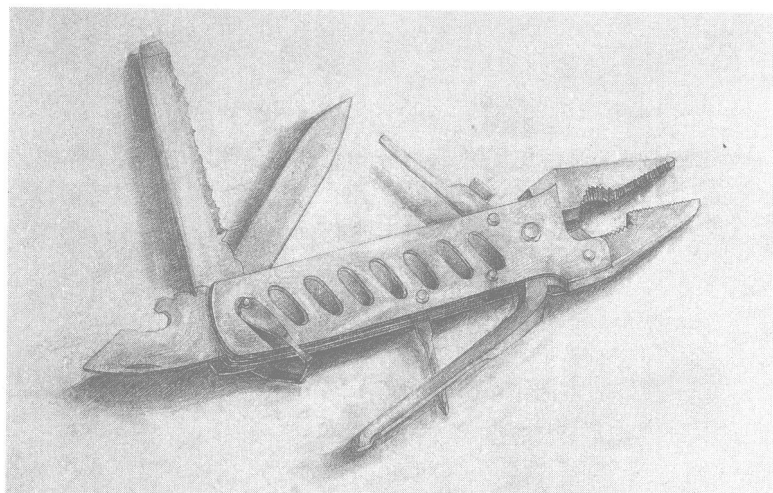
质感与量感的恰当表现能反映画面的力度。要表现好物象的质量感，首先要善于观察类比物体的质地与明暗反差。一般情况下，表面光滑的物体明暗反差大，高光与反光明显，固有色不明显；表面粗糙的物体明暗反差小，高光与反光不明显，固有色明显。其次是注意笔触的运用，不同的笔触可以表现不同物体的表面特征和不同质感，例如画抛光的不锈钢生活器皿与生铁，画玻璃制品与花岗岩，画砖瓦与木板，就要区别笔触，可以通过用笔的方向、轻重、刚柔、笔头的粗细、线条的曲直，有时还可以用橡皮、擦笔、硬物在纸上刻出凹线等特殊方法，塑造出接近物体质感的效果。

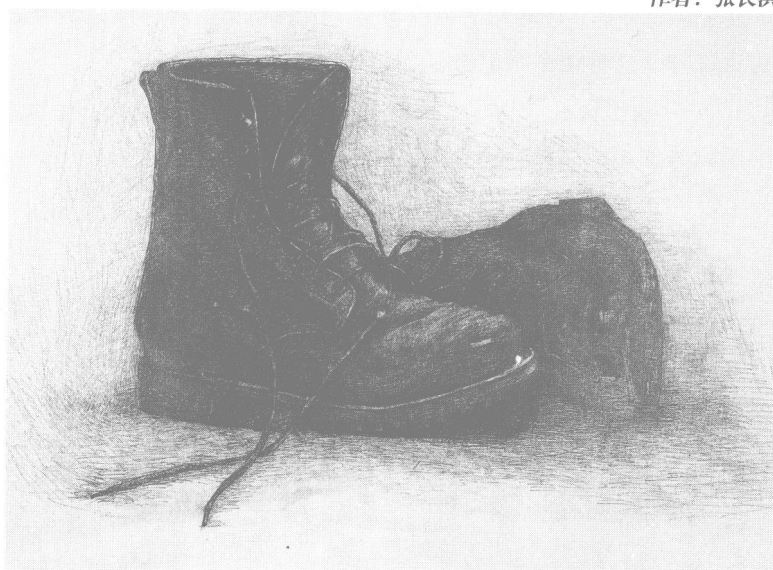
作者：王洪志

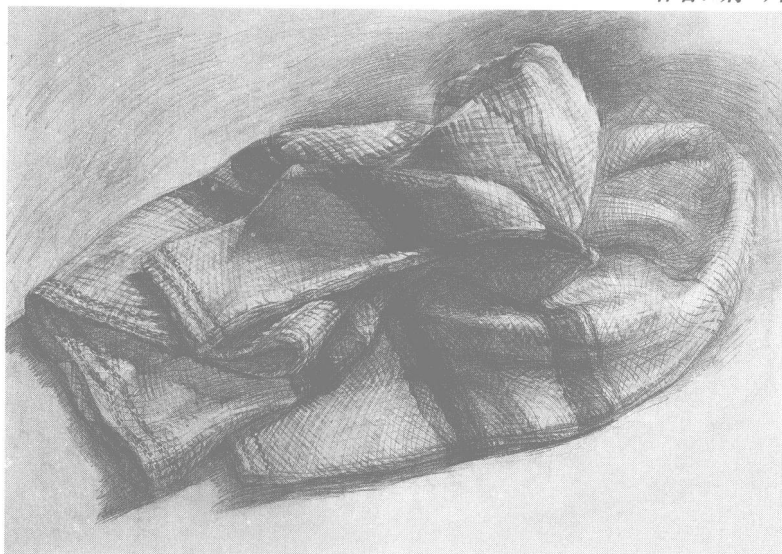
作者：徐卫

作者：张长洪

作者：荆川

作者：顾琳

六、构图形态

构图就是将绘画要素安排在画面之中。绘画要素包括线条、明暗、色彩、体积、质感和透视、空间、层次等。

掌握一些常用的静物写生构图原则，有利于初学者摆放静物，画好静物。以下列举的几种构图原则是最常用到的：

(1) 水平构图

将静物水平摆放在静物台的台面上，所有静物平铺似的排开。要求物体高低错落有秩序，物体种类较一致。这种构图给人宁静与平和的感觉。

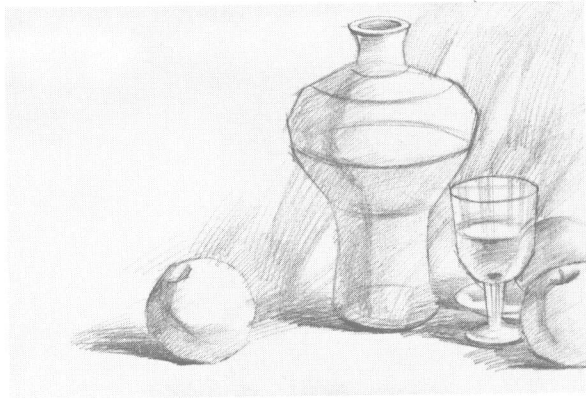
(2) 金字塔形构图

将较高的物体放在画面中部，较矮小的放在旁边。或者将高的物体放在画面后部，中部放矮小的主体物，前面放小的点缀物。这种构图看上去稳定。

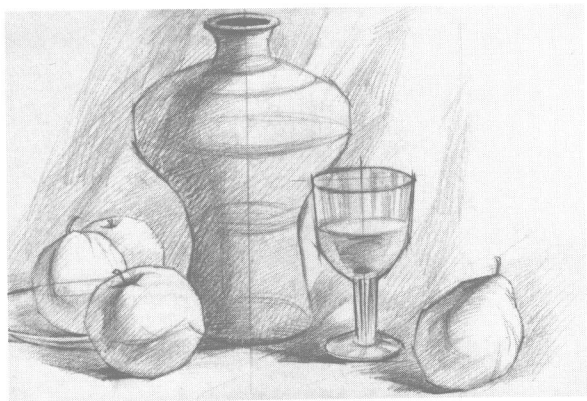
(3) 圆形构图

将所有大小不一的物体统一摆放在静物台上，形成近似圆形的构图。

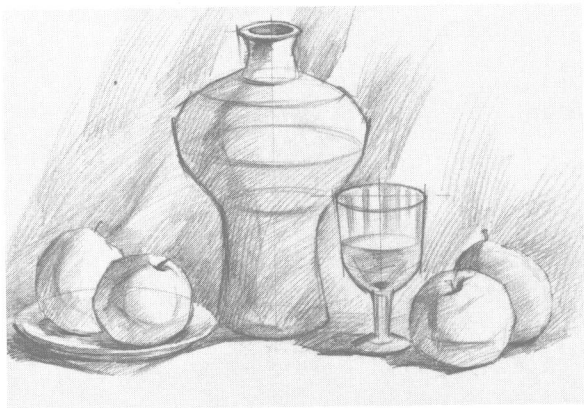
构图的忌讳

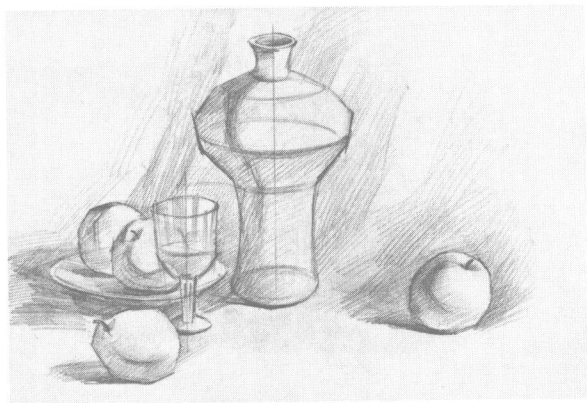
画面物体太偏

画面物体太涨

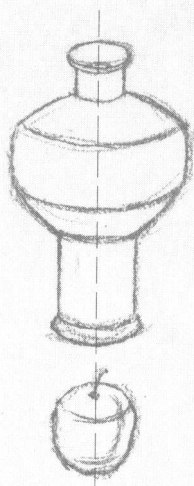

左右对称缺少变化

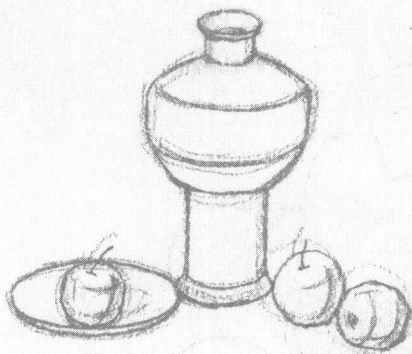

左重右轻失去平衡

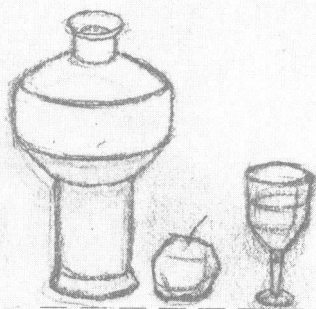
构图中物体与物体之间的忌讳

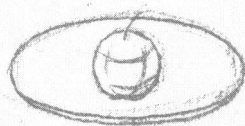
物与物纵向成一线显得呆板且没有稳定感

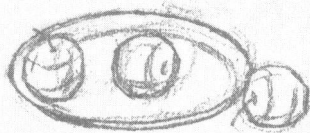
物与物连环交切没有遮挡、没有前后空间感、交错起伏感

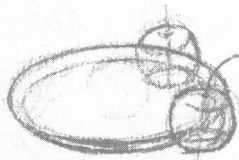
物体横置成一条线显得呆板

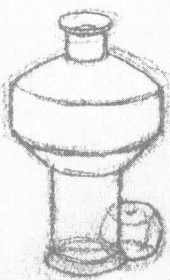
一物置于另一物居中位置显得呆板

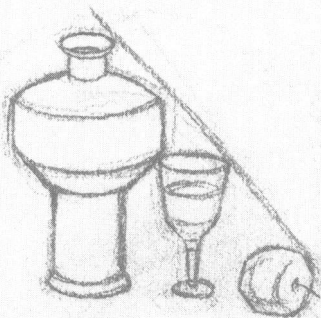
等距离排放显得呆板

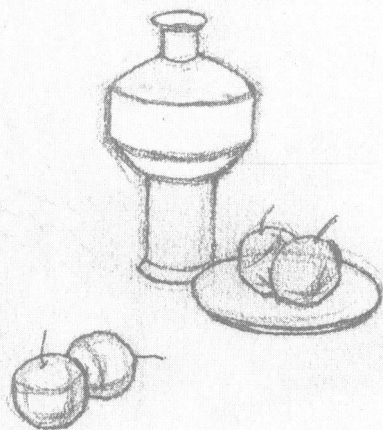
前后两只梨子因与盘子的透视关系不对看上去陷到了盘子里

瓶后水果的透视错误看上去瓶底站到水果中去了

物体从高到低斜向上成一线排开显得呆板

盘中水果与台面水果数字相等没有变化