

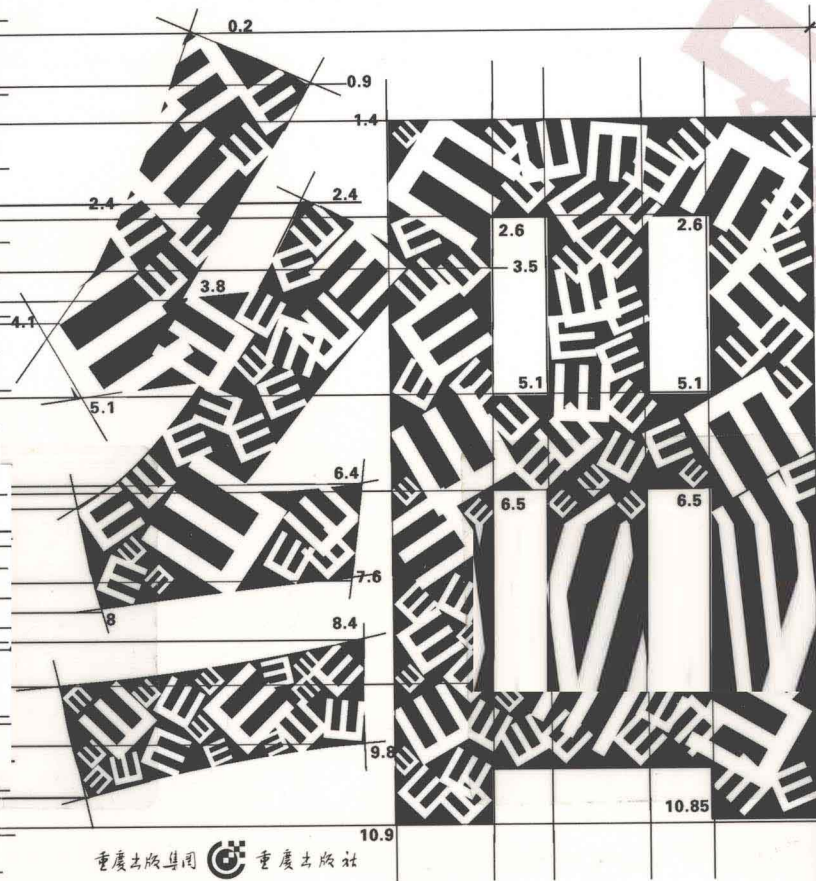
素描 DETAILS

细节 SELECTIONS OF
DETAILS 李家友·主编

细节大典

Details determine success or failure

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描·细节/李家友主编.-重庆:重庆出版社,2011.10
(细节大典)
ISBN 978-7-229-04569-2

I.①素… II.①李… III.①素描技法-高等学校-入学考试-自学参
考资料 IV.①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第199849号

素描·细节

SU MIAO · XI JIE

李家友 主编

出 版 人: 罗小卫
本书策划: 李家友 尚宏涛
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 吴 倩 尚宏涛
责任校对: 李小君

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452
全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/32 印张: 9.5
2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷
ISBN 978-7-229-04569-2
定价: 45.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

细节 决定成败

天下大事，必做于细。泰山不拒细壤，故能成其高；江海不择细流，故能就其深。所以，大礼不辞小让，细节决定成败。绘画是一门艺术，也是一门学问，凡做学问者必琢磨细节，方有大成。

作画过程中，我们时刻不忘从大局出发，强调整体，将所有的个体都合理地安排在整体的框架内。让所有的“不自然”都更加合理。那么我们所强调的整体是靠什么支撑的呢？构图、比例、结构、形体、特征、色调、空间、虚实、动态，凡此种种，哪一个元素不需要我们反复琢磨？我们在琢磨和推敲什么呢？细节！细节不是某个局部，细节是一种讲究，一种理解，更是一种感悟。为什么我们会矗立在各作前久久不愿离去，即便是看过很多遍，还是向往再次瞻仰，而很多平庸的作品哪怕是看上一眼也觉多余？因为创作名作的大师们除了有娴熟的技巧、深邃的思想，还有对作品细节的不断拷问。而平庸的作品

则往往是一览无余，索然无味。

“浮躁”是被用作描写当下考生心态的使用频率最高的一词。《细节大典》从绘画的各个方面详尽讲解了细节的奥秘，我们出这套书也是希望能抛砖引玉，细细品读，你就会不断地拷问自己的作品，在各种各样的细节上推敲，让自己的心静下来，不再浮躁。

DETAILS

DETAILS

Selections of Details

PART ONE · 素描静物 | 页码范围: 004-087

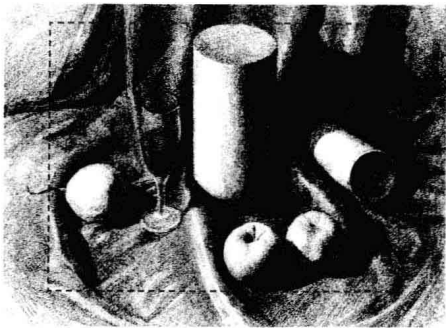
		1.表面平滑的水果 ----- 021	
		2.表面粗糙的果类 ----- 026	
		3.表面光亮的蔬菜 ----- 027	
		4.表面粗糙的蔬菜 ----- 031	
		5.常见食品 ----- 035	
		6.常见饮品 ----- 038	
		7.陶瓷类器物 ----- 040	
1.视觉与构图 ----- 006		8.玻璃类静物 ----- 053	
2.节奏与构图 ----- 007		9.金属类制品 ----- 062	
3.点、线、面与构图 008	1.正方体与静物细节 012	10.衬布 ----- 070	
4.构图与形式 ----- 009	2.圆柱体与静物细节 014	11.文体用品 ----- 073	1.立体感 ----- 082
5.衬布与构图 ----- 010	3.球体与静物细节-- 018	12.不同质感的杂物 ----- 077	2.空间感 ----- 082 ----- 086

一. 摆放构图的细节

一幅优秀作品的诞生,构图起着决定性的作用,构图是一个人审美情趣和艺术修养的综合体现。在此有必要给大家讲一些决定构图的因素和细节,这将有助于你更好地“经营”自己的画面。就算在面对复杂角度的静物进行写生时,也可主观地根据画面需要对个别物体作适当的移位处理,以符合整体画面构图形式的美感原则。

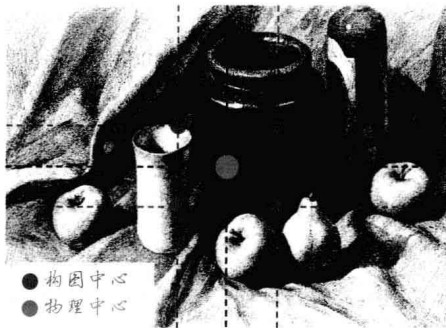
1. 视觉与构图

· 饱满完整:首先根据静物的搭配和摆放,确定画面的构图方向。其次要很好地考虑到整组静物在画面中的大小和比例,画面整体与边框距离的处理要恰当。物体太小在视觉上会觉得小气,太大又会显得突兀。最后,物体不能画出纸外,否则整个画面看起来是残缺的。

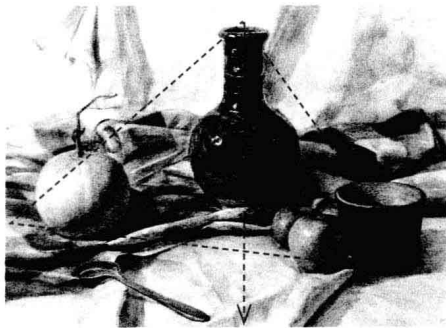
这是一幅饱满完整的画面。圆柱体、酒杯、水果等物体的大小在画面显得比较适中。构图时可先观察静摆放的物体大小以定个数,然后在画面一角简单勾勒画出面的构图稿。这种做法对初学者确定构图很有帮助,能有效地避免画面不完整的情况。

· 视觉中心:“画面中心”并不是画面的物理等分中心,它是以人的视觉习惯确定的。构图时很忌讳在画面的物理中心处放置主体物,一般从横向来说,应将构图中心置于物理中心偏左或偏右的位置,从竖向来说构图重心应置于画面物理中心稍高的位置。

从人的视觉上来说,以黄金分割定律得出画面中的四个相交点位置,是接近画面中心的“构图中心点”。我们可以将写生对象的画面中心,置于其中任何一点,即可得到优美的构图形式。

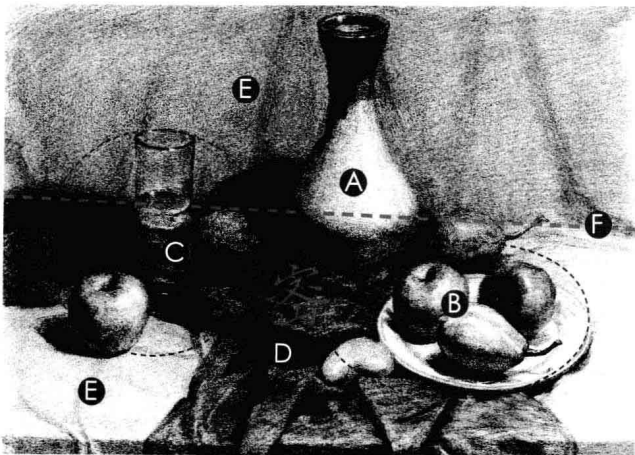
· 稳定均衡:稳定均衡是一种视觉习惯和审美观念,也就是说画面要有重心。如画面重心太过于偏上就会觉得轻飘、顶天,偏下则会显得沉重、下坠,过于偏左或偏右都有失均衡而不稳定,画面会严重缺失美感。处理大的、多的物体时应向画面中间靠拢,小的、少的则应靠近画面边缘。

很明显,画面中的主体物是中间的陶瓶,它处于画面的视觉中心略偏右的位置。加上右侧又放置了水果与杯子,所以画面的重心偏右侧。为了不使画面失衡,左侧边缘画了一个体积较大的西瓜和勺子,左右两侧物体的重量感差距缩小,画面也趋于平衡。

2. 节奏与构图

· 疏密节奏：一般主次物体间应紧凑一些，水果、蔬菜之类小物体应在主体物附近散开摆放。若次要物体较多时，则同样有必要在次要物体之间营造疏密的对比关系，以强调画面的疏密节奏。衬布的褶皱之间也应有疏有密，辅助强化画面的疏密节奏关系。

陪衬物B和C自然松散，错落有致，摆放在陶瓶A这个主体物周围，使画面的焦点自然而然地集中在陶瓶的位置，画面也会因这种疏密的节奏关系而更加突出主体物。

B处盘子与水果的搭配将疏密关系做到极致，相对C处散放的静物要密一些，由此在陪衬物与陪衬物之间产生了疏密对比。

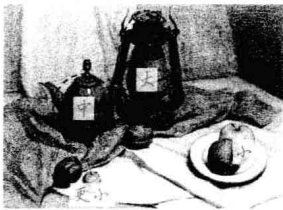
在衬托布褶皱的疏密处理上，应把台面部分的褶皱D画得丰富一些，把背景的衬托布褶皱画得少一些。同时在台面衬布的D和E之间也形成了疏与密的节奏关系，画面的节奏关系更加丰富。

如果以F为分界线，那么上面部分留有一定的透气空间，显得疏，下面部分静物与衬布显得密而不乱，这样整个画面的疏密节奏形成了“疏可跑马，密不透风”的效果。

· 质感节奏：光滑的背景或物体容易衬托粗糙的物体，反过来粗糙的背景或物体也可以衬托光滑质感的物体，所以在构图时宜采用穿插不同质感的物体，利用不同的感受丰富画面的节奏关系。

· 大小节奏：画面中大的道具与小的道具在数量上不能等同，所以一般画面中有1-2个主体物较大，次要物体一般在体积上略小于主体物，而陪衬和点缀物的体积则应比次要物体更小一些。

· 高低节奏：因为高低不同的物体本身就可以调节画面空间的分割，所以在安排上切勿一字排开，而应用静物高低的不同作相应穿插，由此形成画面高、中、低的节奏感，丰富构图的层次。

· 色调整节奏：相同色调的物体不宜紧靠在一起，否则会减弱色调的节奏。如果主体物为浅色，则背景要用深一些的物体来衬托；若主体物为深色，则背景的色调应浅一些。如果背景较深，则台面应用色调浅一些的物体。

3. 点、线、面与构图

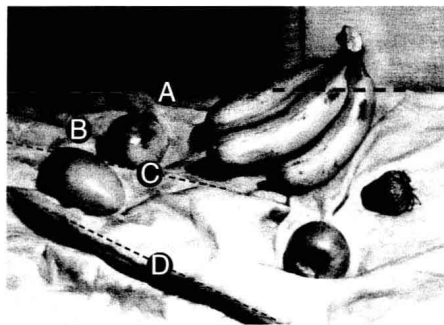
在任何一张好的绘画作品中，不管是记录什么内容，都离不开点、线、面的组合。下面的讲解会把点、线、面的概念各自分开，目的是让大家能理解得容易一点。

·点：它是构图中所占比例最小的元素，不一定非要是点状物体才能称为点。它一般起到点睛的作用，因而有时一个物体或局部，尽管其不是点也被当成是点的元素对待。在素描静物中包括桌角、单个物体、甚至一个不起眼的小螺丝都是不可忽视的“点”元素。

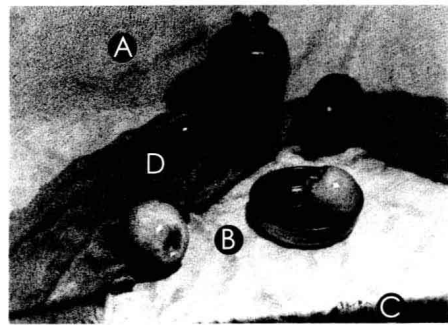
在这张复杂的静物构图中，点的元素就很充分地体现出来了。首先，画面中大部分静物都在画面上制，下制通过桌角将画面的重心“牵引”下来，画面不再显得头重脚轻。其次，单独放置的柑桔则填补了画面左下角没有静物的空白，使画面的构图显得更加饱满。总之，正因为这两处点元素的恰当运用，才突出点在构图中的重要性。所以大家在用点来构图时要特别注意点的位置。

·线：线在构图中总是无处不在的，它对于画面结构的划分起到十分重要的作用，要善于从画面中找出“线”来并加以利用。可以去寻找有明显特征的直线和曲线，如桌面边缘、衬布的一条褶皱、倾斜放置的一把勺子等。也可以间接地找虚化的假定线条，例如台面与背景的交界线。

如果从大的方面来说，构图比较忌讳将多个物体放在同一条水平线或垂直线上，特别是前后物体间相互重叠时，应主动错开。从小的方面来，切忌让桌面与背景的分界线A将画面分割成同等大小，稍高或低一些都是合理的。另外，在处理其它的“线”时，要尽量避免与边界A平行，否则构图会显得呆板。同时，线线之间的距离也不能太平，更不能相对平行，如B、C、D三条线就处理得恰到好处。

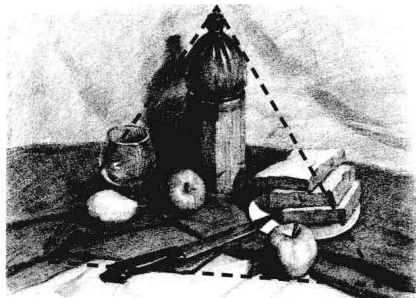
·面：面的分布在构图中起决定性作用，因为面积比较大对画面的整体布局影响也比较大，如一个台面、一块衬布。有时“面”也会决定画面构图的主体和重心，如一个大的陶罐、一篮土豆、一堆放在一起的水果等都是画面中“面”这个元素的体现。

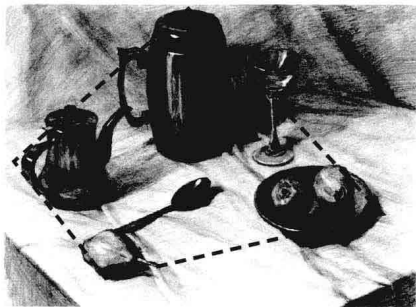
画面形成了A、B、C三个不同的面，分开了整个画面构图的远景、中景、近景。特别是C面虽然小，但是对丰富的画面构图空间是非常重要的。较深的陶罐是这堆静物中面积最大的静物，它是画面的主体物，也是构图的重心所在。深色衬布D所呈现的是一个弯曲的面，它打破了台面B的单调与平整，丰富了画面构图形式，而且非常巧妙地将主体物罐子与次要物体联系起来了。

4. 构图与形式

一般来说, 较好的构图必然存在一个共通的规律, 主要体现在如下几个方面: 画面集中而不单调, 稳定而不呆板; 饱满而不滞塞, 活泼而不散乱; 主次分明, 远近各异, 疏密相间, 黑白有序, 兼顾动势, 画面完整。

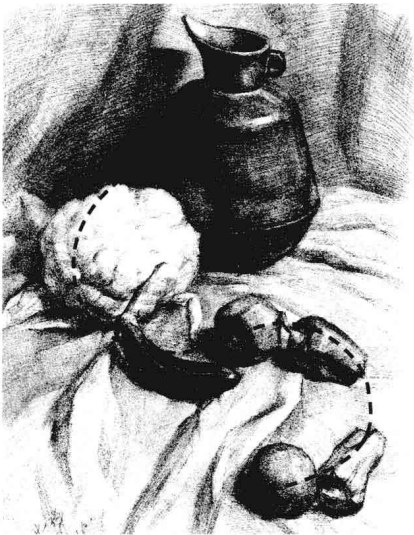
· 三角形构图: 是最常见、稳定、持久, 也是最容易掌握的构图形式。

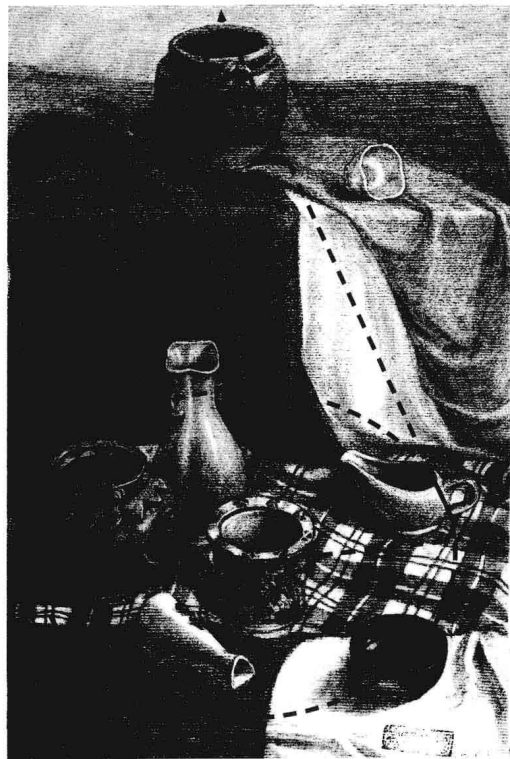
· 多边形构图: 层次分明, 错落有致。

· 圆形构图: 可使画面比较均衡, 物体关系紧凑, 显得更加饱满大方。

· S形构图: 多为竖幅构图, 可拉长画面的空间关系, 更加突出主体和富有动感。

· 复合型构图: 可以使画面的空间层次更加丰富, 一般作为长期作业的构图。

以上只是简单介绍了其中一些比较常见的构图形式, 自己可在实践中领会, 逐步提升自己的基本构图能力。还可在平常的写生练习中, 尝试自己摆设静物, 并在不同角度和位置上进行构图。

5. 衬布与构图

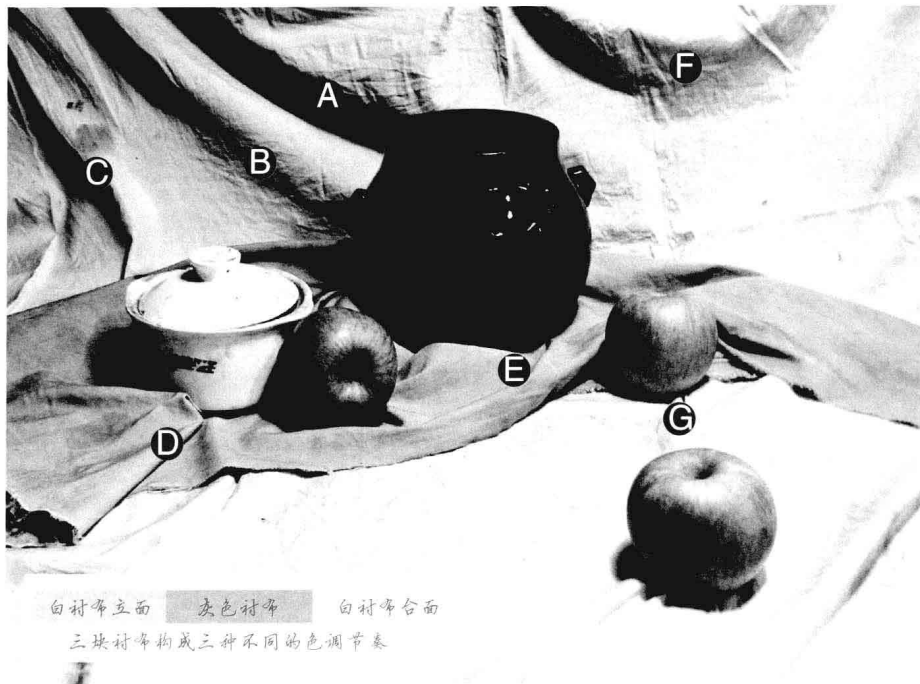
衬布的作用是组织画面和衔接物体，因为物体之间本身没有什么联系，通过衬布布褶可以使它们之间相互影响，构成一幅完整的画面。

· 从构图形式来说：采用横向的构图形式时，宜将台面衬布的褶皱调整成向边缘放射的形式，这种近大远小的方式能增加画面的空间透视感。采用竖向构图时，宜将衬布摆放成S型的，并适当顺应物体的摆放节奏，延伸画面的空间。

· 从色调上来说：一般建议用偏灰色的衬布，较容易与深色和浅色物体拉开黑白对比。如果有深色的主体物，宜把深色的主体物放在色调相对浅一些的衬布上，相反浅色物体下宜放置深色衬布。

如图中通过灰色衬布与白色衬布的穿插很好地将画面分成了三个空间。白色衬布的立面构成了画面的背景，灰色衬布“拴住”主副物体构成画面的中心，台面上的白色衬布构成画面的近景。

· 从节奏关系来说：背景衬布的衬布布褶要少画，且布褶的明暗对比不能太明显，也不能太紧密。桌面衬布的布褶可画得相对多而密集，与物体的明暗对比可画得清晰一些，转折和穿插关系也可表现得相对较实。多把那些零碎的、破坏衬布走向和影响构图美感的褶皱坚决摒弃。

首先，立面的衬布布褶应尽量少画，要画也应该把明暗对比度降下来，融合到背景中去。否则衬布太强的对比关系会使物体的各种对比关系弱化。如照片中A、B、C三处的褶皱，原本对比非常强烈，而在画面中应把它们画得稍平整一些，将其明暗对比度降下来。

其次，台面的布褶也要简化，找到主要的，联系物体之间关系的布褶进行刻画，尤其是出现在物体底下的布褶要画得清晰明确，如D、E两处布褶。还有要特别注意的是物体的投影要随衬布的起伏而变化，这样能感觉到物体是踏实的，放在桌面上的。

最后，在没有物体的地方少画布褶或不画，其他地方的衬布大小和数量要控制恰当，否则会破坏画面的疏密节奏关系。如F处的布褶会影响画面，可直接省去不画，G处的布褶联系着前后苹果，则不能省，否则会影响前后物体的关联性。

二. 形体决定的细节

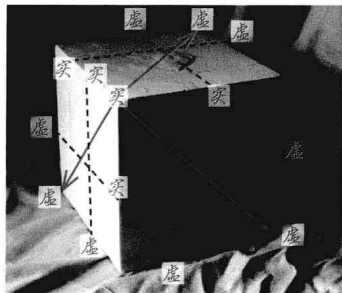
不管多么复杂的静物都可以通过简化与归纳, 概括成正方体、球体、圆柱体等基本形体。具备了这种简化和归纳复杂静物的形体意识, 就能正确理解和分析物体的结构与明暗, 准确把握物体的造型规律。下面就这三种最基本的几何体细节作一些讲解, 希望能引导同学们对素描静物学习有一个新的认识。

1. 正方体与静物细节

面对正方体的形, 我们一是要掌握其透视关系(其实无非就是近实远虚、近大远小的透视规律, 在此不作过多讲解)。二是要掌握其形体塑造的规律(即明暗变化及塑造的规律, 在此作重点讲解)。为了更好地看清几何体的明暗关系, 用了一张浅灰色的衬布, 使得几何体各个面明暗层次比较单纯而鲜明。

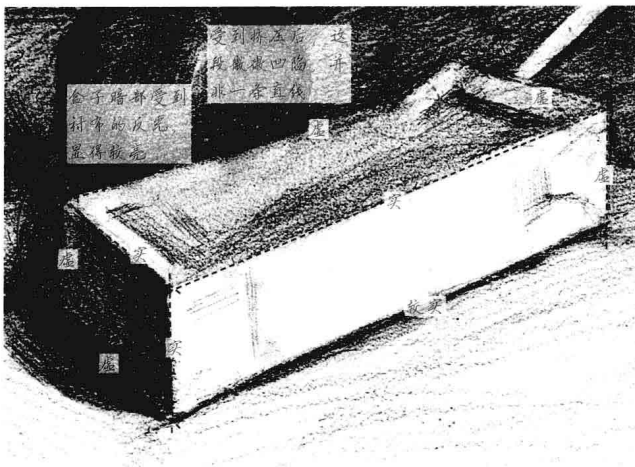
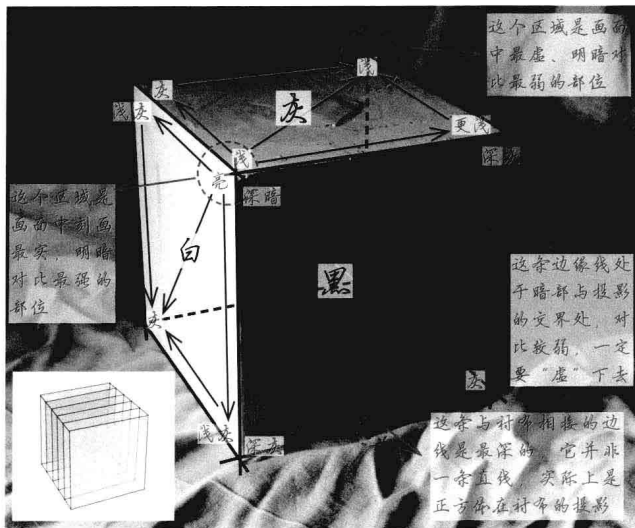
光线和环境影响

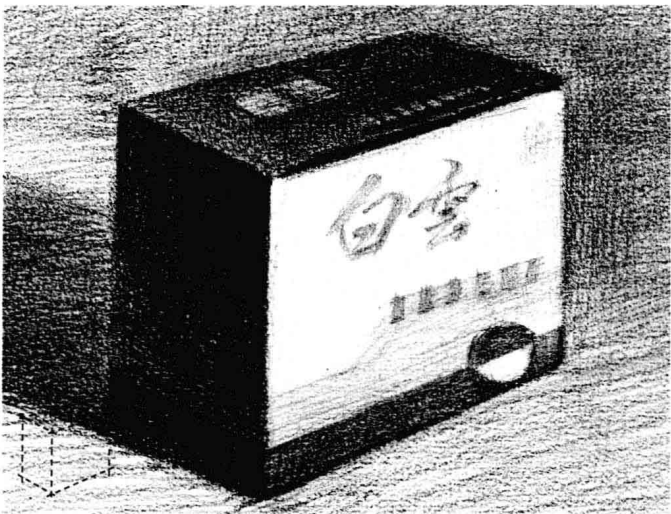
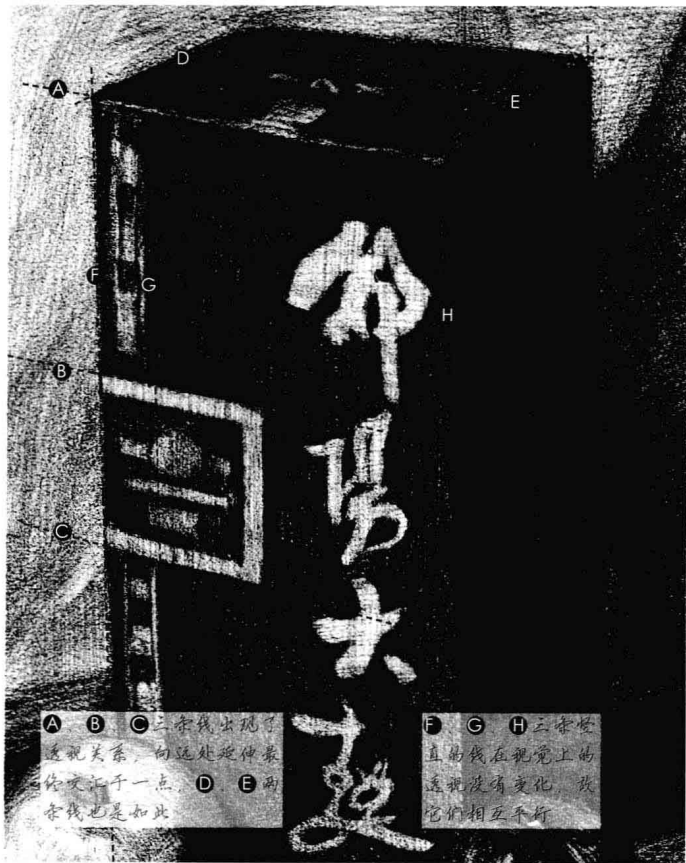
虚实关系

正方体受到自然光照射比在受到聚光灯照射时的明暗对比弱; 暗面受浅色衬布反射的反光要比深色衬布的亮。

在刻画过程中一定要根据正方体的透视和结构, 拉开前实后虚的变化, 这样比较有利于体积感和空间感的表现。

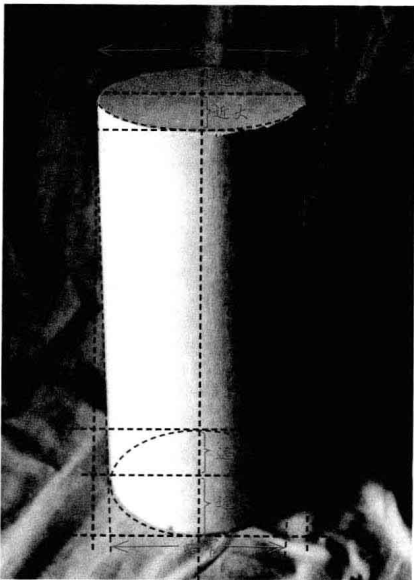
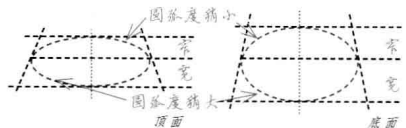
要画好类似正方体的静物，就务必要在脑中建立形体意识，通过光源方向，分析物体的亮面、灰面、暗面三大面，它们被认为是正方体明暗画法的支柱。理解三大面，建立块面分析能力是观察和表达下面这三种静物的基础。

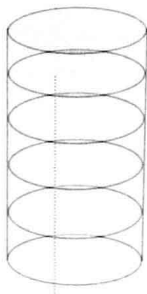
2. 圆柱体与静物细节

圆柱体在平时的静物训练中经常遇到，比如常见的大白菜、玉米棒、玻璃瓶等静物形体与圆柱体类似，还如火锅金属拉环、衬布褶皱等东西也是圆柱体的变形。

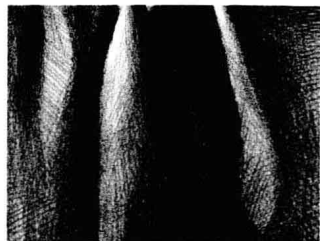
· 竖放的圆柱体：圆柱体上下两侧的圆面均不是标准的椭圆形，这可根据圆面的透视关系来理解。圆柱体的底面在视觉上的位置比顶面低，越低则圆形的短直径的长度越趋近于长直径。

在画竖着的圆柱体时，竖向的两条线的间距一定要有上宽下窄的感觉，它们并不是完全平行的两条竖线。由于上下两个面的视觉位置发生了变化，所以会产生不同的圆面透视变化。请大家一定要认真看清左图中的解说。

火锅的拉环是一根弯曲、细长的圆柱体

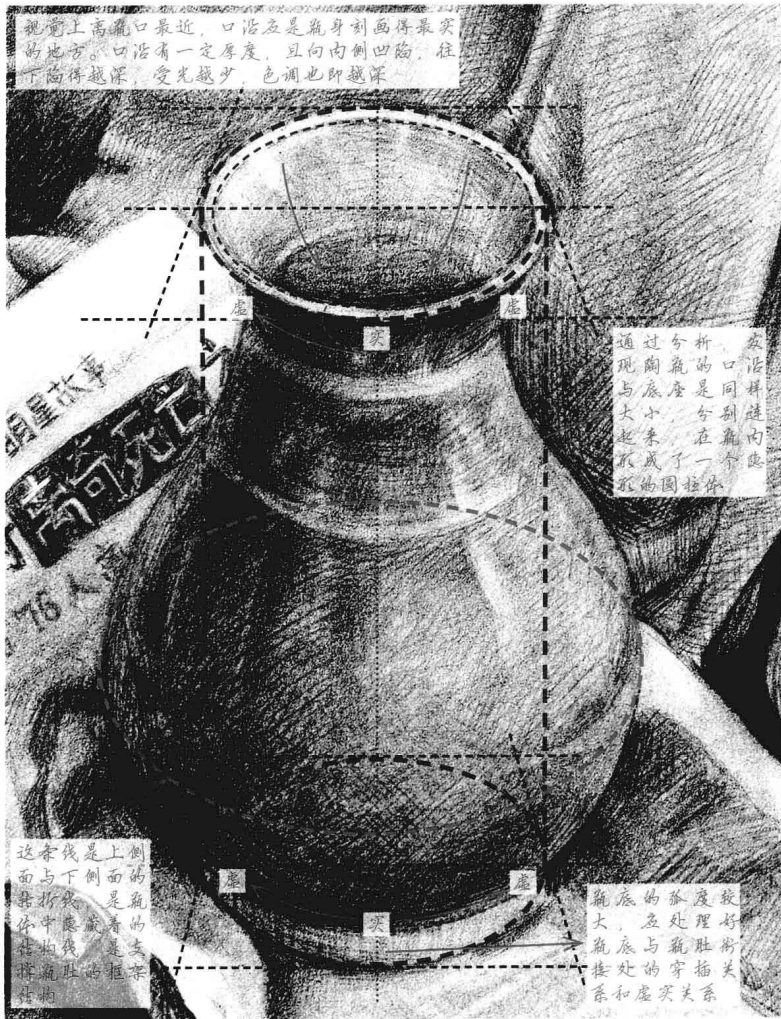
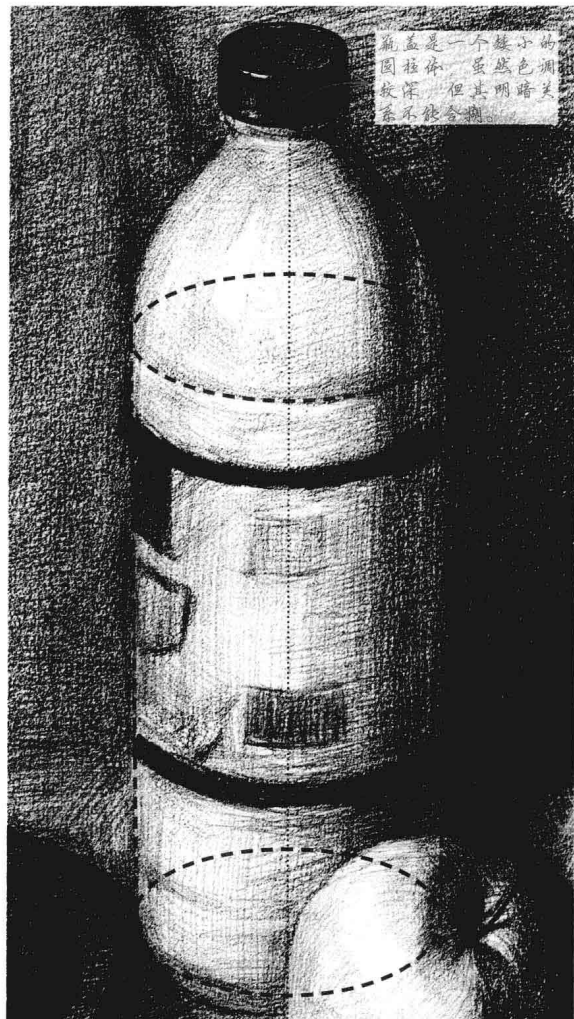

衬布褶皱也是圆柱体的一种体现

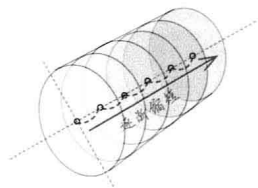
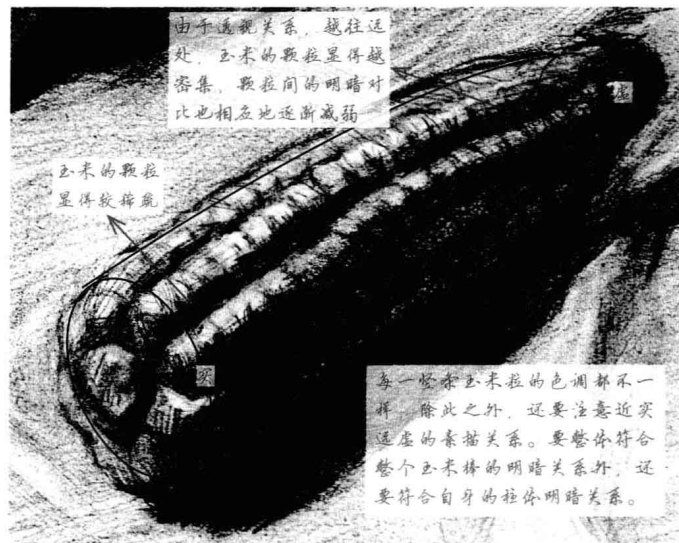
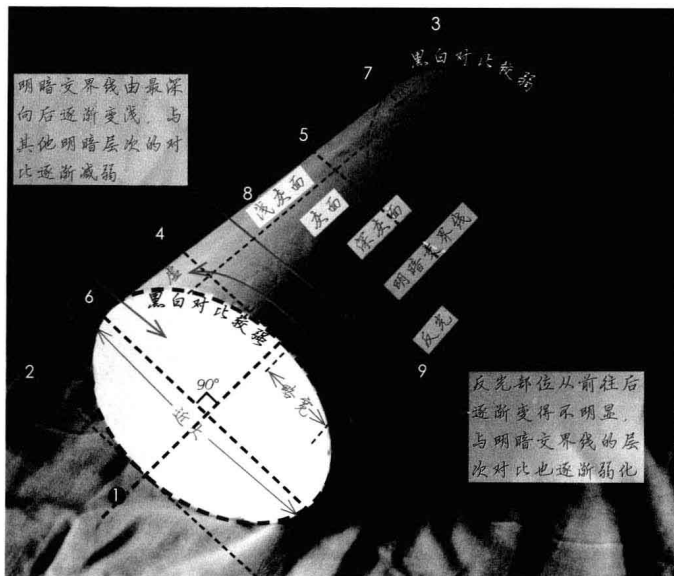

瓶口处的高光画得干脆利落些，把深色的瓶口与浅色的标签色调和质感差异拉开。

· 啤酒瓶与圆柱体体：啤酒瓶是一上一下两个圆柱体组合的静物，由于圆柱体是堆成结构，所以啤酒瓶两侧的结构也是相互对称的。特别要注意的地方就是瓶子颈部两边的平滑度要表现一致。

· 放倒的圆柱体：放倒后的圆柱体与竖立的圆柱体相比，在形体塑造上最大的问题就是侧面圆形的倾斜度和透视关系不好把握。解决这个问题首先应该根据圆柱体的倾斜程度，画一条准确的中线，再根据圆面的宽度在这条中线上确定出大致的相交点位置，然后分别画出与之相互垂直的线，再根据透视关系，确定圆柱体两侧的线，具体作画顺序为下图中的①-⑨步。

画类似放倒的物体时，透视关系较难画准，在此大家可以根据左图这样，将形体理解成很多个排列的圆块。每一个圆块的物理重心都在同一条直线上，同时你还会发现从前往后圆心的间距在逐渐缩小。