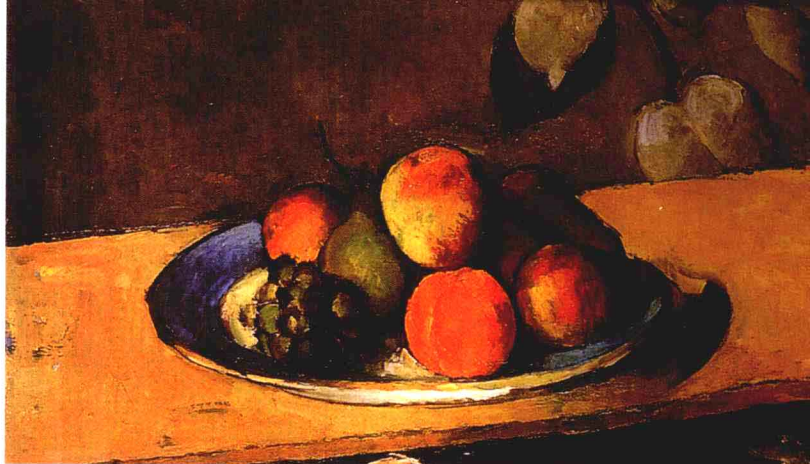
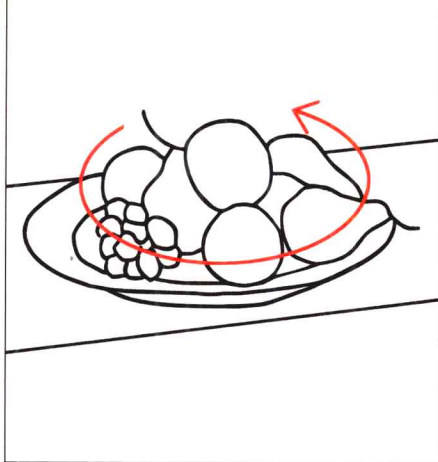

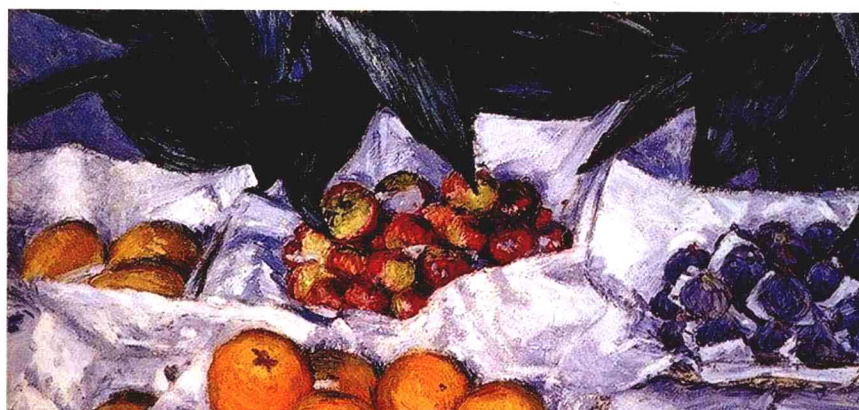
大师教你学绘画系列丛书

DA SHI JIAO NI XUE HUI HUA XI LIE CONG SHU

素描静物

编著：韩丹

吉林美术出版社 | 全国百家图书出版单位

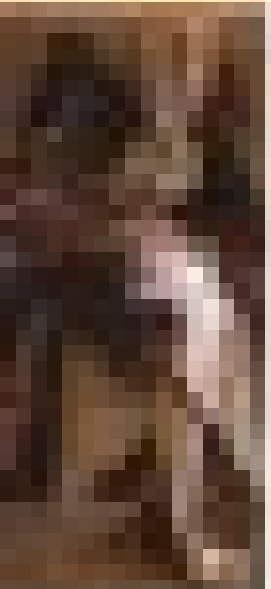

2022年10月10日

2022年10月10日

2022年10月10日

2022年10月10日

Da Shi Jiao Ni XUE HUI HUA XI LIE CONG SHU

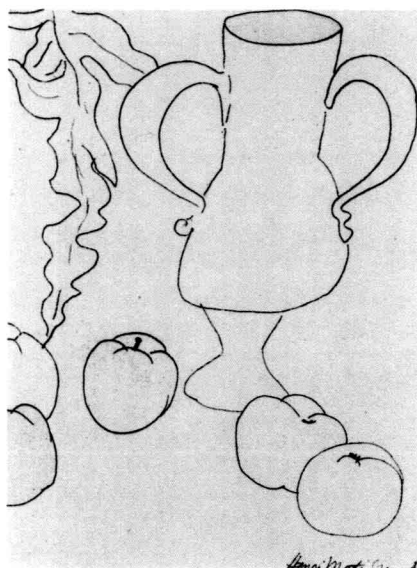
大师教你学绘画系列丛书

素描静物

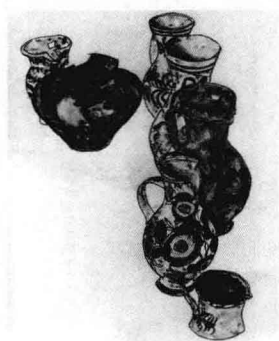
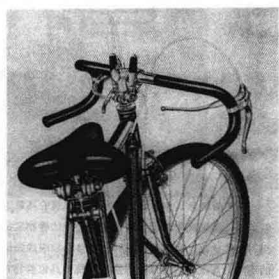

内容简介

绘画历史上出现的著名大师及优秀的画作永远是绘画者学习和研究的典范。很多画家也都是在向大师学习的过程中提高自己，并且最终建立自己的风格，成为后人学习的大师。站在巨人的肩膀上，你能看得更远。在大师的作品中能学到一点就会受益终身。研读大师画作对于初学者来说更有必要，只有经常欣赏大师的画作，才能更加细致地体会大师的用笔，尝试大师的技法，提高自身眼界，我们将以大师为指路明灯，在艺术的道路上前进。

马蒂斯 《花瓶与水果》

目录

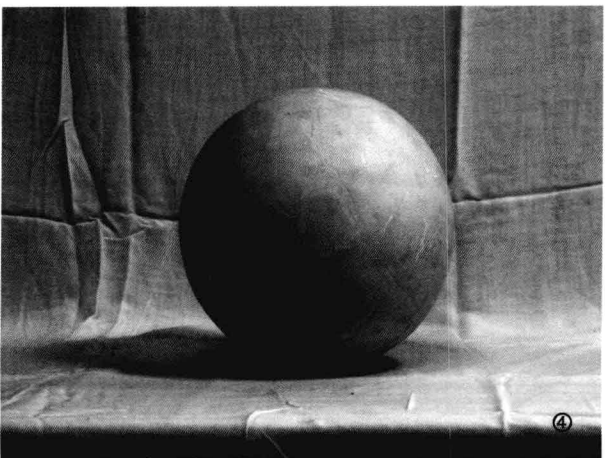
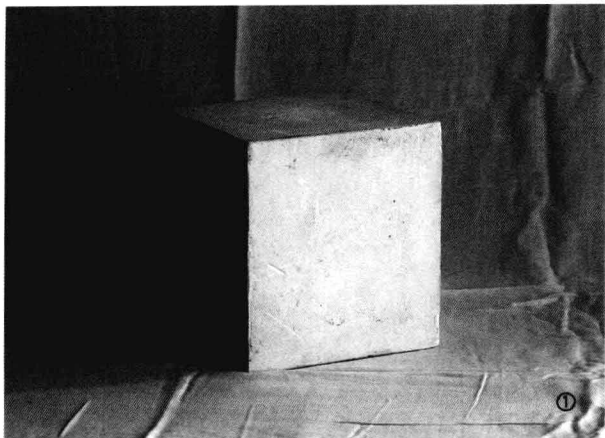
第一章	造型结构	04
一、	几种基本形体	04
二、	复杂形体是基本形体的组合	05
三、	造型结构表现	10
四、	必须要理解的几个问题	15
1.	平面与立体	15
2.	根据形体结构上调子	16
3.	如何给暗面加重	19
第二章	空间透视	20
一、	由视角出发	20
二、	空间感的营造	23
三、	必须要理解的几个问题	25
1.	静物边缘的处理	25
2.	巧上调子	27
第三章	画面的整体控制	28
一、	黑、白、灰	28
二、	主次分明	31
第四章	细节刻画	32
一、	质感	32
二、	重要位置精到处理	42
第五章	构图	46
一、	形式构成的基本元素	46
二、	几种构图的基本形式	54
三、	必须要理解的几个问题	63
1.	主次关系	63
2.	疏密关系	63
3.	高矮、大小	64
4.	必要的构图偏移	65
5.	衬布的作用	68

第一章 造型结构

形体结构是素描的基础, 描画好静物的根本是理解并掌握各个物体的造型结构。在这里为大家归纳出几种基本形体。

一、几种基本形体

1. 立方体 (图一)
2. 圆柱体 (图二)
3. 圆锥体 (图三)
4. 球 体 (图四)

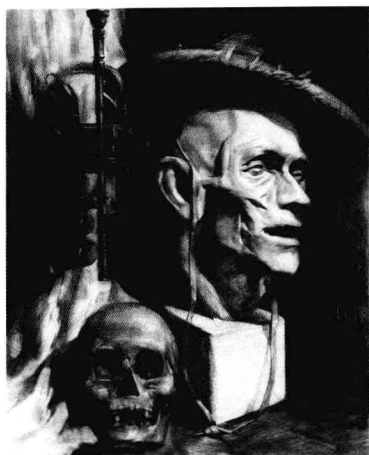

图5 王伟军

二、复杂形体是基本形体的组合（瓶罐、衬布）

事实上，我们无论面对多么复杂的物体，都可以把这个复杂形体看成是多个基本形体的组合，这样对它进行描绘就容易得多。

图6、图7中的静物实际上就是由球体、圆锥体、圆柱体穿插而成的。像苹果、梨等这样的水果，一般都可以归纳为球体，用这样的办法，复杂的形体就会变得简单，而且容易描绘。

即使是像牛头和石膏头像这样复杂的形体（图5），我们也可以将它进行归纳，先把它们按体块整体分析，再按局部层次细致化分，刻画时就会很容易。

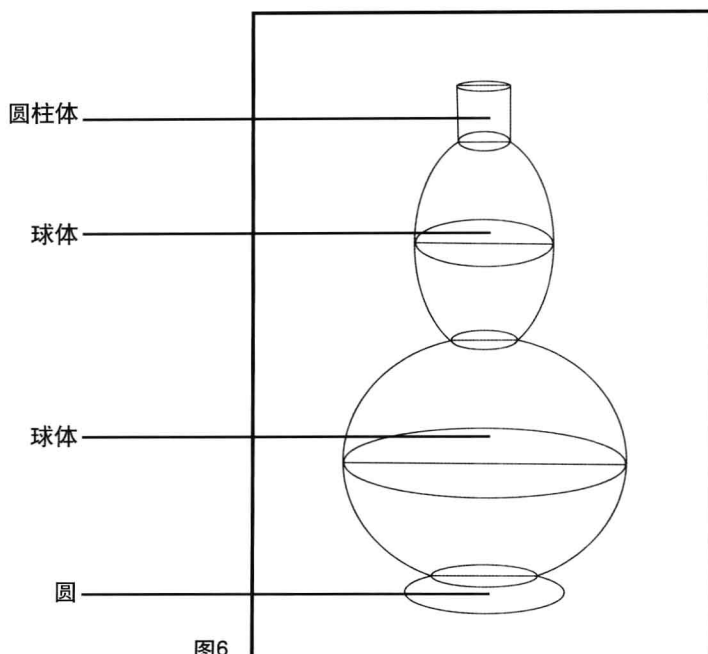

图6

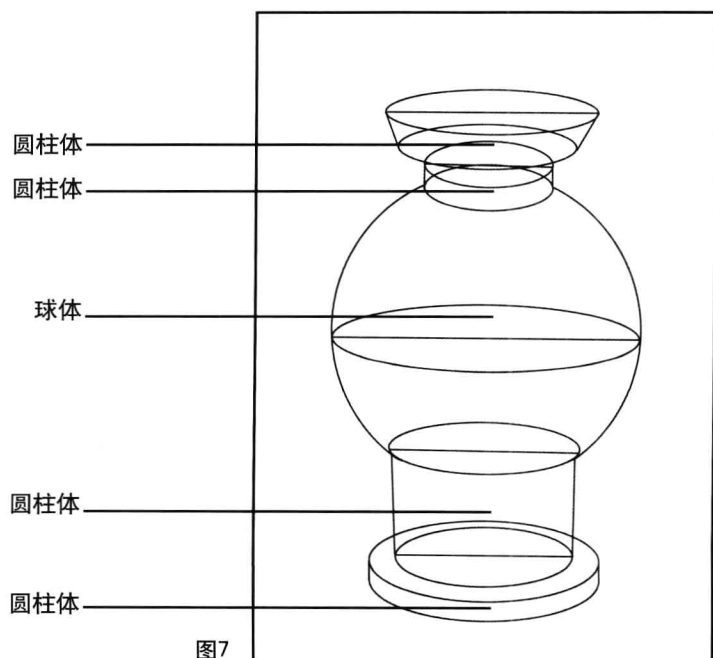

图7

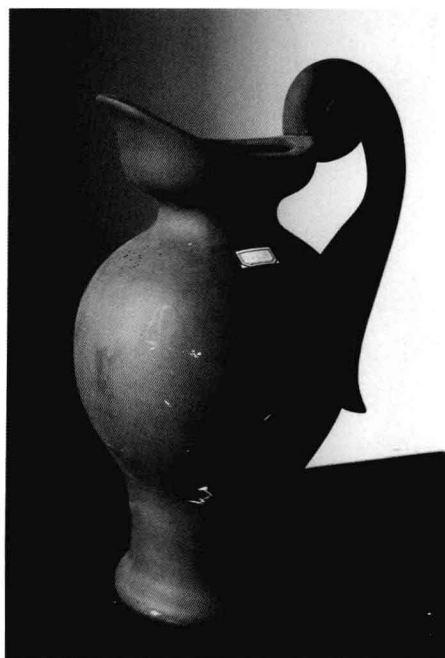

图8 塞尚 《静物》

绘画大师塞尚的静物画中所有的物体，小到水果、酒瓶、书、大到桌子、篮子、石膏像，他都能够用几何形来概括。

衬布

衬布也可以按其特征，抓住本质，把各个部分分别归纳为立方体、圆柱体、圆锥体，按形体结构描绘，就会得心应手。

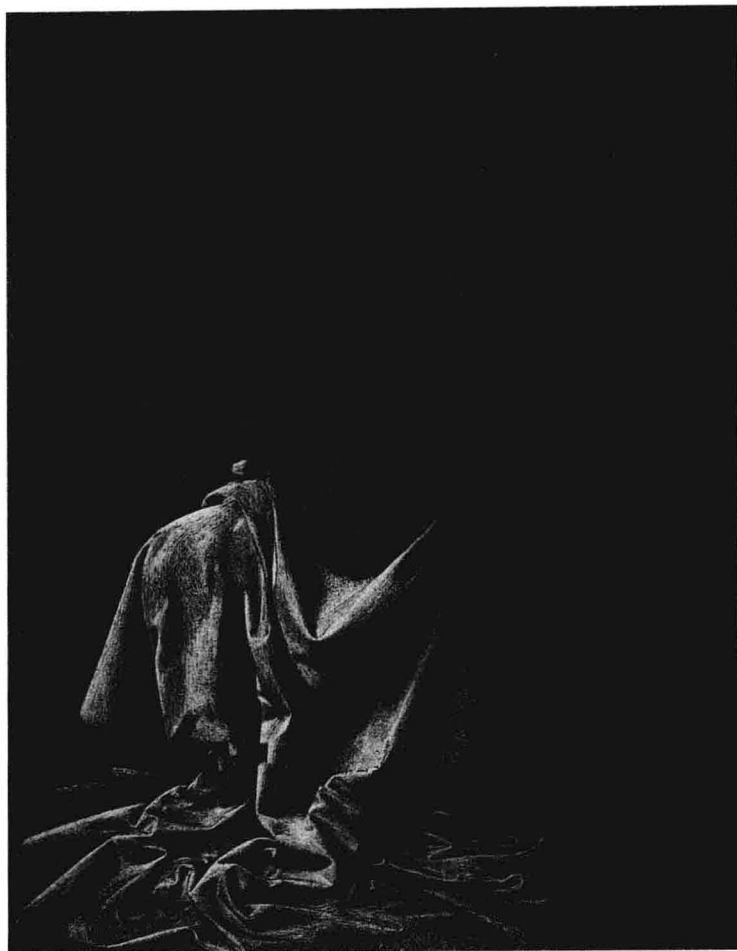

图9 达·芬奇 《腿部练习》

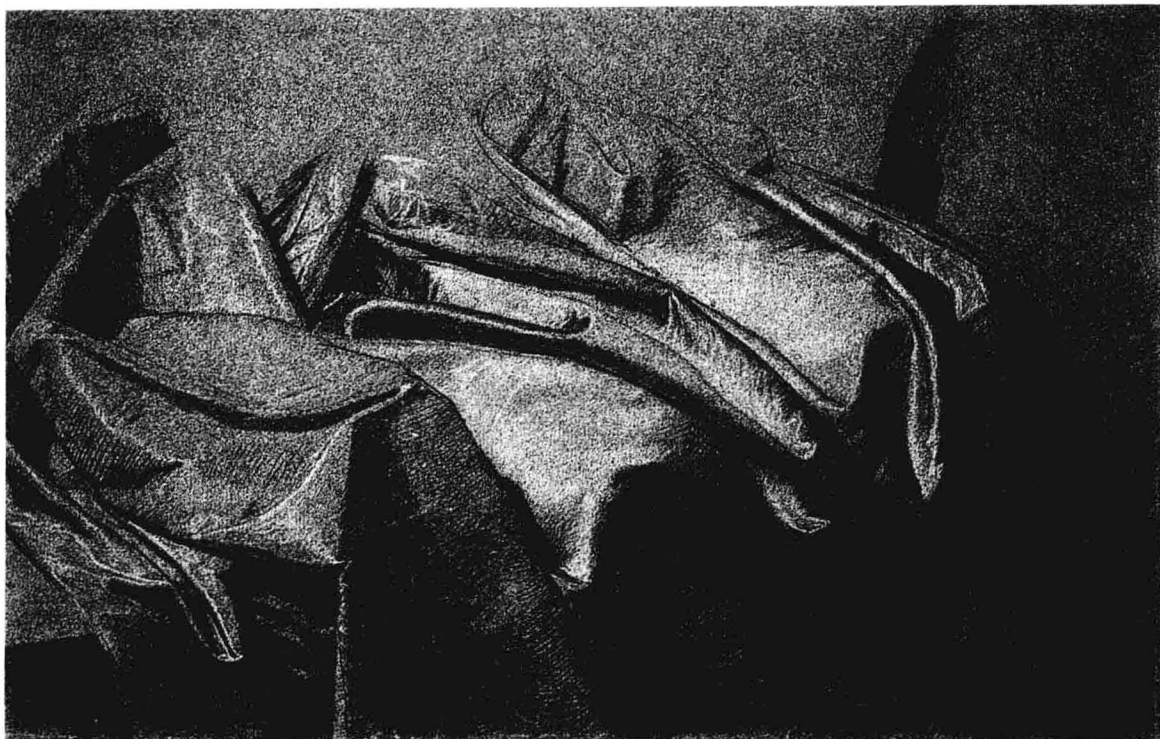

图10 克普里 《衣服的习作》

图11 达·芬奇 《腿部的习作》

图12 丢勒 《基督长袍的习作》

三、造型结构表现

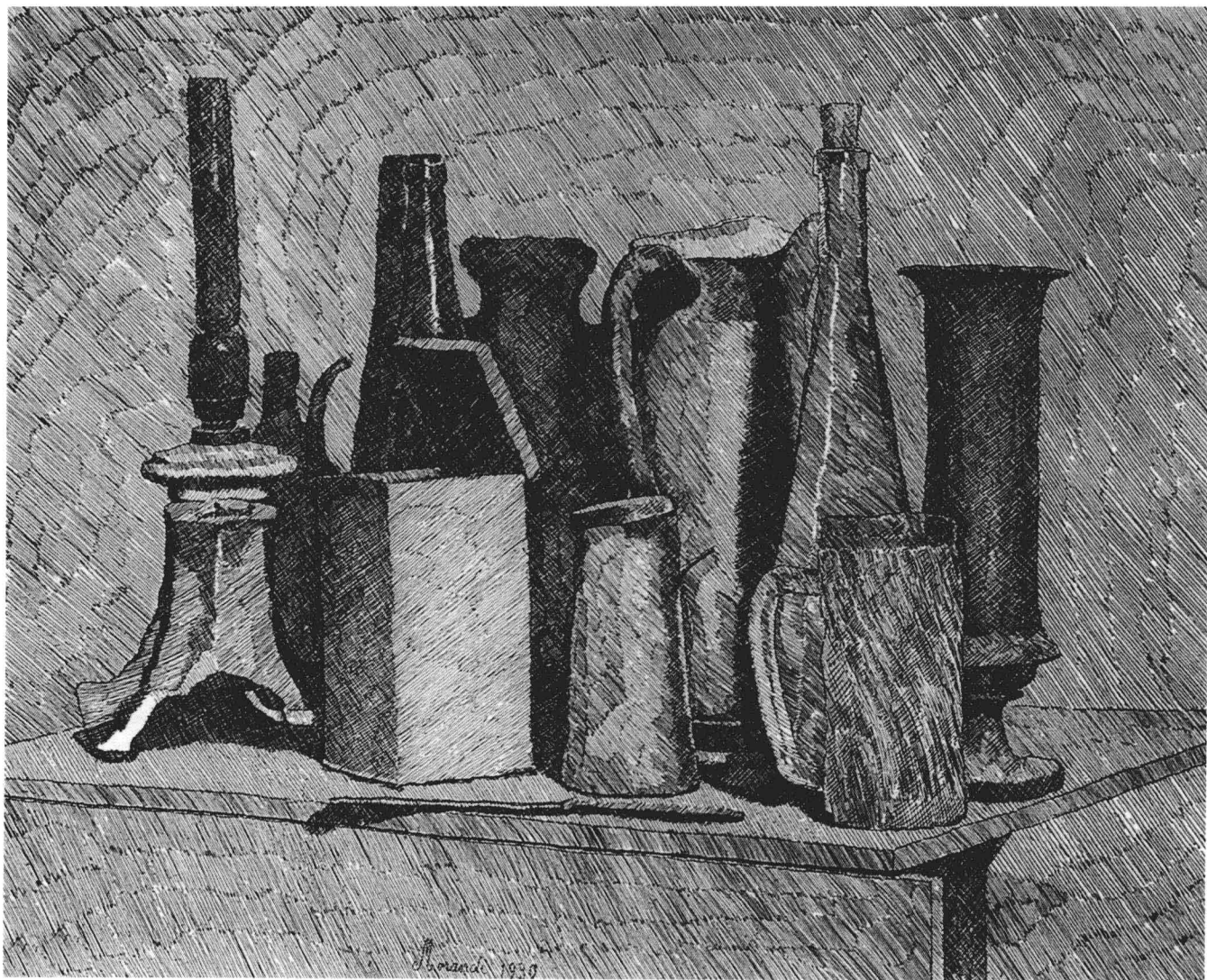
每个物体都存在于空间中,我们想了解静物的造型结构,就要想办法把这些立体的形体表现出来,接下来看看具体通过什么手段表现物体的形体结构。

1. 光源与明暗

表现物体的形体结构首先要靠明暗关系,一个物体发生明暗变化才能证明物体有形体的转折,在自然界中由于光的存在,物体才会呈现光影、明暗的变化。那么,面对一组静物时,首先要确定光源的方向,搞清楚光从哪个方向照射过来,才能分辨出受光面与背光面,掌握整组静物和每个物体的明暗关系。

整组静物每个物体的光源要统一,不要出现多个光源,这样不利于形体的交代。在刻画过程中也要时刻注意光源方向,如果画面光源方向不明确,画面就会失去整体性。在莫兰迪作品《静物》(图13)中,我们可以清晰地看到物体光源来自同一个方向,并且由于物体的先后摆放,使得物体间有了明暗的变化关系。

图13 乔治·莫兰迪 《静物》

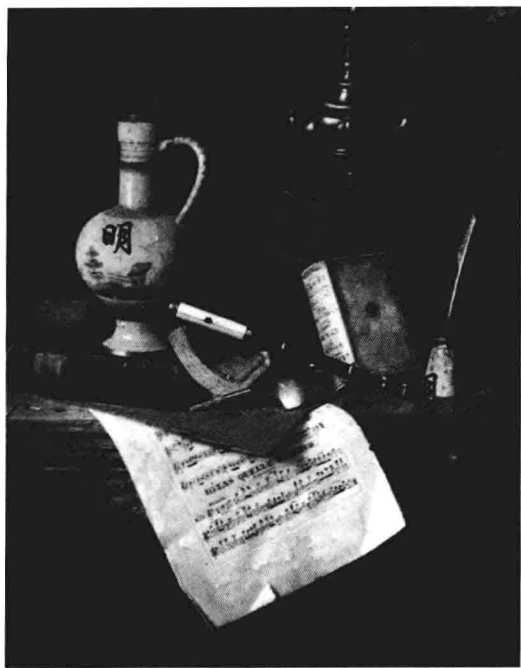
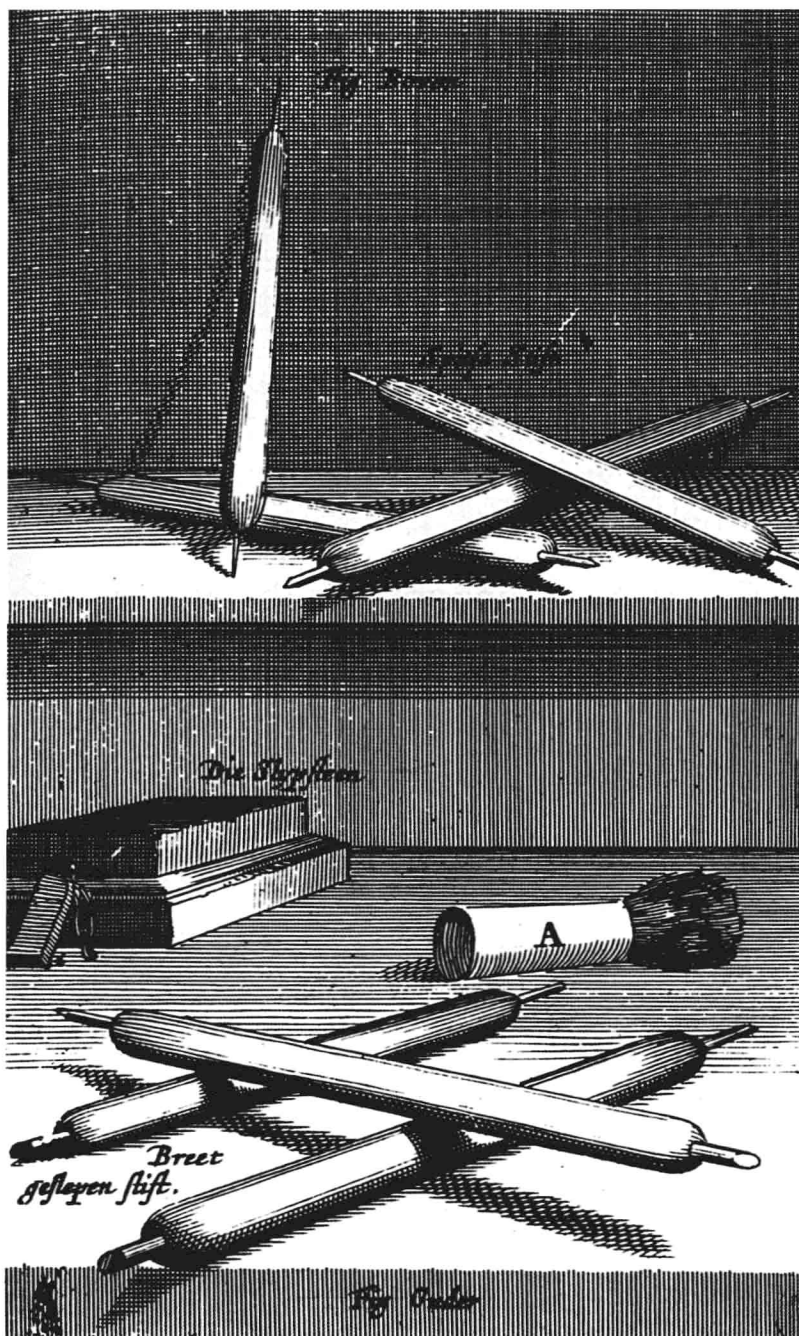

图14 哈耐特

图15 伦勃朗

在图14中,从画面上可以看出,整组静物光源统一,是由画面左侧照射过来的,这样区分出每个物体的受光与背光,比如深色立着的那本书,通过画家的刻画,书脊是受光面,书面是背光的,这样就很容易就交代出书的造型结构并通过明暗体现了空间纵深感。

图15中,伦勃朗是用了与图14中相反的光源方向,光源由右上方照入画面。物体的刻画上黑、白、灰对比鲜明,这同时也加强了画面的光感效果。

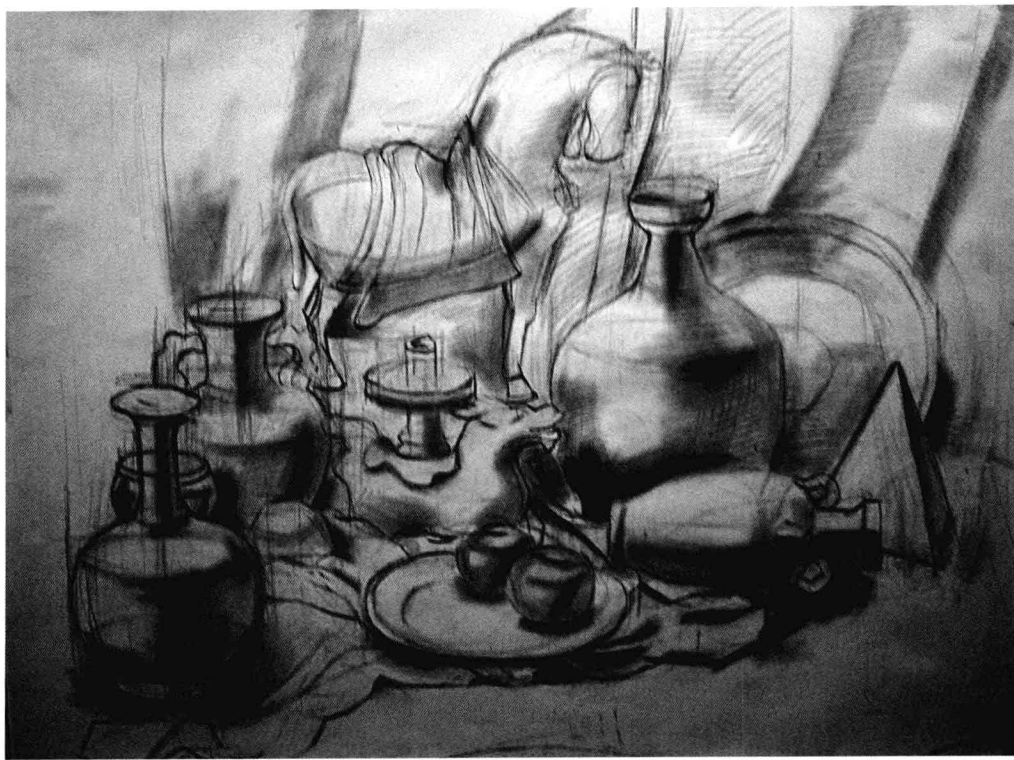

图16 静物写生步骤

这幅静物写生就是先确定整组物体和每个物体的明暗关系。

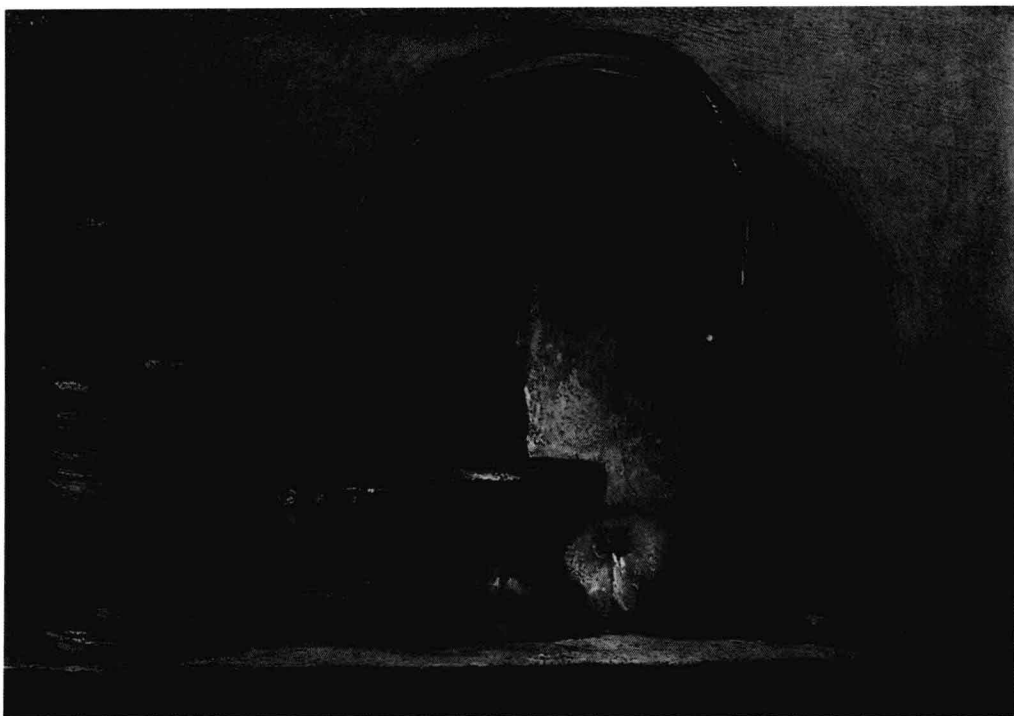

图17 夏尔丹 《静物》

大师的这幅作品不仅整体黑、白、灰分布很有节奏，而且每个物体又都具有自身的明暗对比关系。在夏尔丹的这幅作品中，我们可以观察到，画家对作品的明暗关系处理及细节刻画都十分巧妙。很好地处理了画面空间感与物体的体积感，在同一光源下所形成的美丽画面。

2. 五大调子

在绘画中表现造型结构的方法是五大调子的描绘。要想把现实空间中存在的形体在平面的纸张上反映出来,深入细致地刻画形体,就得对五大调子了如指掌。这五大调子分别是:亮面、中间调、明暗交界线、反光和投影。

亮面(包括高光):物体直接受光源照射的位置。

中间调:介于亮面与暗面之间,没有亮面亮,也没有暗面暗。

明暗交界线:是光源和反光都照不到的地方,是物体的最暗处。明暗交界线往往是物体结构的转折点,不同形体有不同的明暗交界线,立方体、圆锥体、球体的明暗交界线都有自己特定的规律。

反光:物体受光后,经过反射而照到物体暗部的光。

投影:物体经受光照而形成的影子,投影要符合物体形状和周围环境。

在这里就以苹果为例,演示一下如何描绘物体的基本明暗关系和五大调子。

图18-1

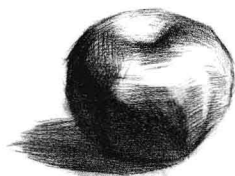

图18-2

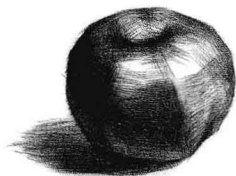

图18-3

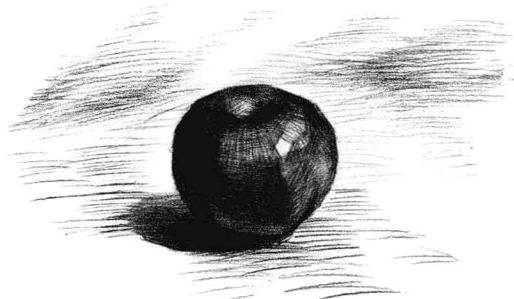

图18-4

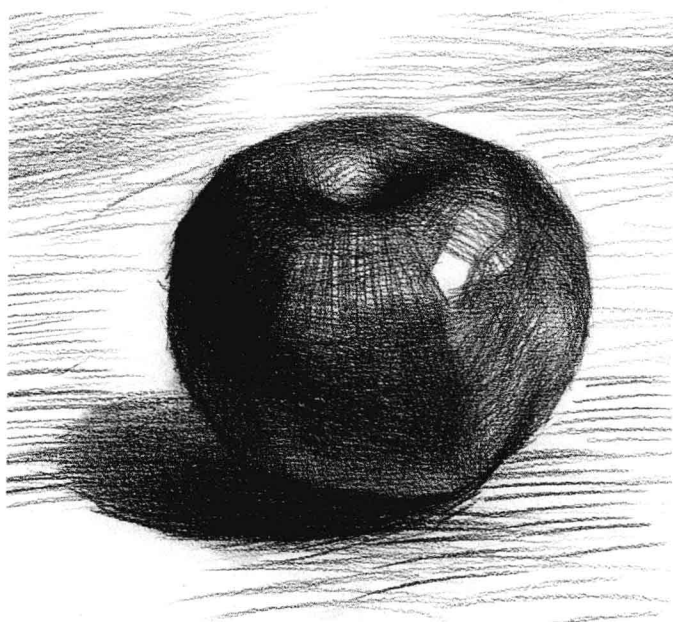

图18 苹果的分析

图19 巴尔蒂

在大师笔下,无论形体大小,都处理得游刃有余,一个小小的水果处理得五大调子分明,很好地体现了空间中物体的造型结构。在水果的形体刻画上是我们现在学习素描的标榜。水果球体特征,在外轮廓线的虚实变化下,得以完整体现。

图20 克梅蒂

看看画面上这些复杂形体,它们全都是由基本形体穿插、转换而成的,让我们也试着用简单而随意的线条,去尝试描绘身边所有的静物,这是一种对画面的感受力与训练造型的最好方法。

四、 必须要理解的几个问题

1. 平面与立体

摆放在我们面前的是一组相对较为复杂,但空间感极强的静物组合。素描静物实际是将摆放于现实空间中的物体转换到一张平面的素描纸上,并且在这张素描纸上显现出各个物象的形体结构,也就是说,即使我们把它描画到纸上,也要体现出物体的立体感和体积感(图22)。

图21 (上图)

图22 (下图)

