

素描静物

权威的教学理念
生动的步骤示范
详细的技法讲解
精选的名家范画

名家教你画

3

李国中 编著

重庆出版集团
重庆出版社

图书在版编目 (CIP)数据

素描静物/李国中编著. —重庆: 重庆出版社, 2008. 11
ISBN 978-7-229-00096-7

I. 素… II. 李… III. 静物画—素描—技法 (美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第174449号

素描静物

李国中 编著

出版人: 罗小卫

策 划: 郭 宜 李家友

责任编辑: 张 跃 郑文

装帧设计: 李家友 尚宏涛

责任校对: 李小君

重庆出版集团

重庆出版社

出版

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团印务有限公司印制

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 1/16 印张: 2

2008年11月第1版 2008年11月第1次印刷

印数: 1-4000

ISBN 978-7-229-00096-7

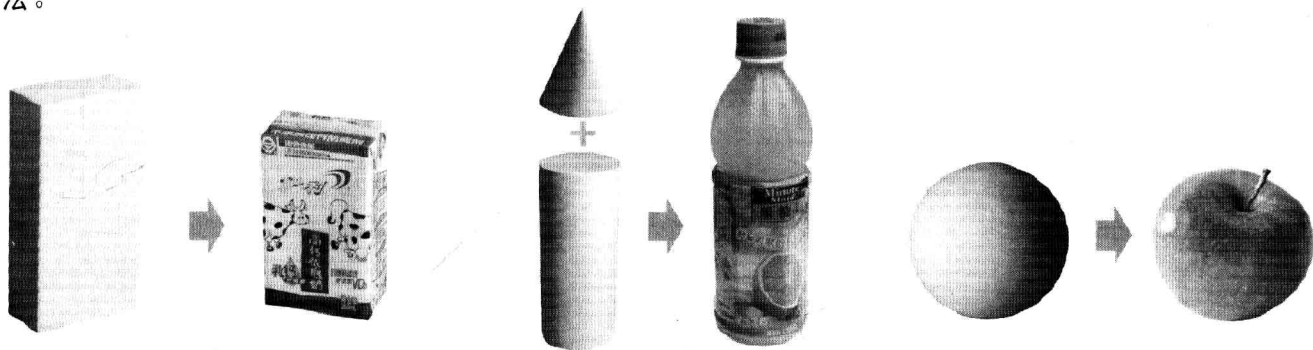
定价: 13.50元

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

一.素描静物的概述

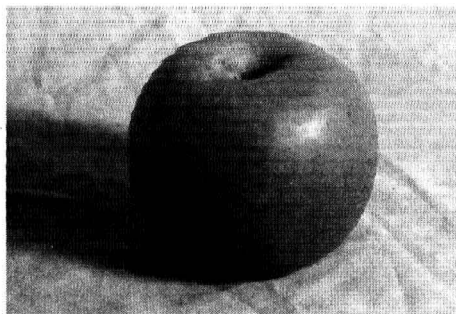
素描静物写生训练是美术生从石膏几何体写生到人物写生素描过程中一个重要的过渡环节。在石膏几何体写生中,我们研究的主题是自然界中最基本的形体—立方体、球体、圆柱体,还有培养训练形体分析能力,正确的观察比较能力,掌握如何整体塑造形体的方法。在静物素描写生当中,我们研究的主题是我们日常所见的各类物体的形体结构、比例、透视和明暗调子的规律,以及如何表达物体的体积感、质量感和空间感。同时通过素描静物的写生练习,训练和培养学画者正确的观察分析写生对象的方法和表现对象的方法。

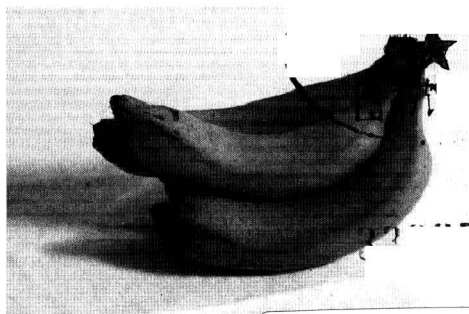
二.素描静物与色彩静物

现实中的物体本身都有色彩,像红色的苹果、绿色的蔬菜、黑色的陶罐、蓝色的衬布等。素描静物中要通过明暗五大调画出物体的明暗关系,色彩则要通过其明度变化来表现物体的明暗关系。颜色中的黄色最浅,紫色最深,在素描表现中,切不可将黄色的暗部明度画得超过紫色亮部的明度。

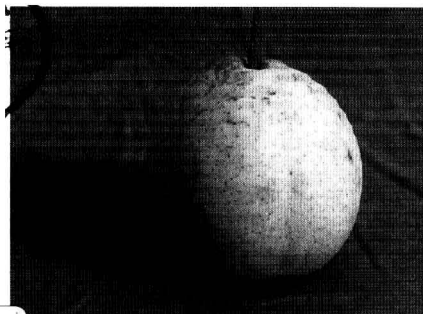
可对比以下三幅图中有色物体在灰度状态下的色感。

浅蓝色衬布与红色苹果

淡红色衬布与草绿

褐色衬布与柠檬黄色梨

三.局部与整体的表现

有的同学在学画的过程中常常会急于求成,急着想先将画面画出效果,于是他们就抛弃了整体观察、整体作画的概念,往往是看一点画一点,完全忽略了全局。

有些同学常常是某一部分已经画得非常突出和完整,而其余部分还几乎没有动笔画,试想那画面会是什么样子的?局部相互之间在画面上看来,就像完全处于两种或多种不同的空间。他们的目的只有一个,那就是画清楚眼盯住的那一处局部,对画面并不作全面考虑,结果是一叶障目,看不到画面的整体关系,最后导致画面层次脱节。由此可见能否把握好局部与局部、局部与整体的关系对于一幅画的好坏起决定性作用。

平时在训练过程中,我们就要多看、多比较、多思考。对画面中的多个物体频繁地对照以确定各物体间的比例及明暗关系。时常还可以试着眯着眼睛虚化画面形体,检查画面整体关系是否到位。在实际作画过程中,我们应该从物体的大形逐步画起,再随着整体关系的深入,再刻画小的细节。对于一个复杂的形体,我们应该先用方形概括其大小,类似于画圆,先用直线切出大体轮廓再用曲线连接。开始画明暗的时候也要从最暗的地方先入手,接着次暗调子,再灰调、亮灰、亮部、高光部分。前面的物体要先画,后面的物体与前面的物体要对比着画,这样才能对比出虚实关系,有助于把主体物画得更结实。

四. 结构与明暗关系

自然中的物体通过光线照射被我们的眼睛所看到，物体的明暗块面与转折关系都是光线作用于物体内在结构的外部表现。要想深入地刻画对象，那就要十分透彻地研究其内在结构关系。

有些同学不会积极主动地去研究物体的内部结构，始终是被动地抄袭对象，颜色的深浅都是凭眼睛去看，哪些地方深，哪些地方浅，于是就“依葫芦画瓢”画下来。这样盲目画出的线条无法体现出形体结构，明暗调子就无法附着在形体上面，因此就很难深刻地、真实地表现所画对象。

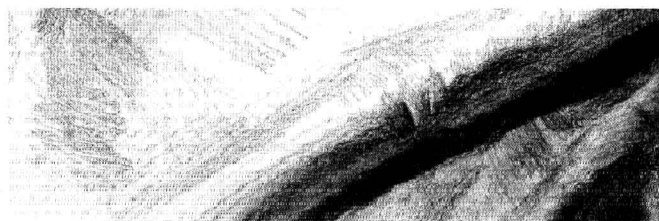
五. 质感与明暗关系：

质感表现是静物素描绘画表现的重要元素之一。我们平时写生的各种物体的肌理差异都很大，不同的肌理对光有不同的反射率。

白瓷盘对光的反射率最高，高光几乎完全反射光的强度，布的反射率最低，几乎没有高光。物体上的质感主要表现在物体的高光和反光部分，因此，这两部分是素描中表现出质感的关键部位。对物体质感的表现，主要靠笔触、线条和色调的对比变化。因此除了用明暗描写反射光以外，还可以利用线条的轻重、粗细、交错来表现。平滑的物体可以用整齐的细线来刻画，粗糙的物体可以用交叉的粗线来表现。

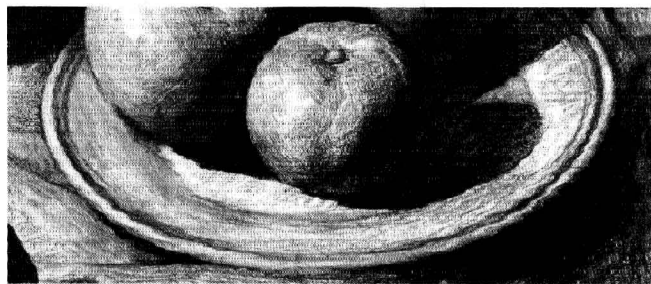
画透明物体的小提示：
从绘画的角度来看，透明体是通过光线透射来显现其色彩的。由于具有透明度，在器皿形体中很难发现光影的作用，只有一些色彩接近的条状变化。所以作画时应该分辨出哪些是反光，哪些是透光，透明的远处那面要虚化一些。

画衬布的小提示：棉质衬布由于粗糙的表面在受光后对光线形成漫反射，所以亮面到暗面的过渡也较柔和。其体积感主要通过塑造布纹的褶皱来体现，但切不可将布纹的体积孤立于衬布整体明暗之外，否则会成为一道道圆柱体。

画深色陶罐的小提示：
由于反光能力差，所以受到周围环境的影响较小，从明暗变化上具有相对的稳定性。反光和环境色都很适中。结构扎实而规则，表面粗糙而厚重。

画白瓷盘的小提示：
颜色明亮的瓷器表面非常光滑，明暗交界线不是很明显，较难发现，只有通过对比光线环境和物体结构来分析理解其明暗关系。

六.素描中常见错误与修正方法

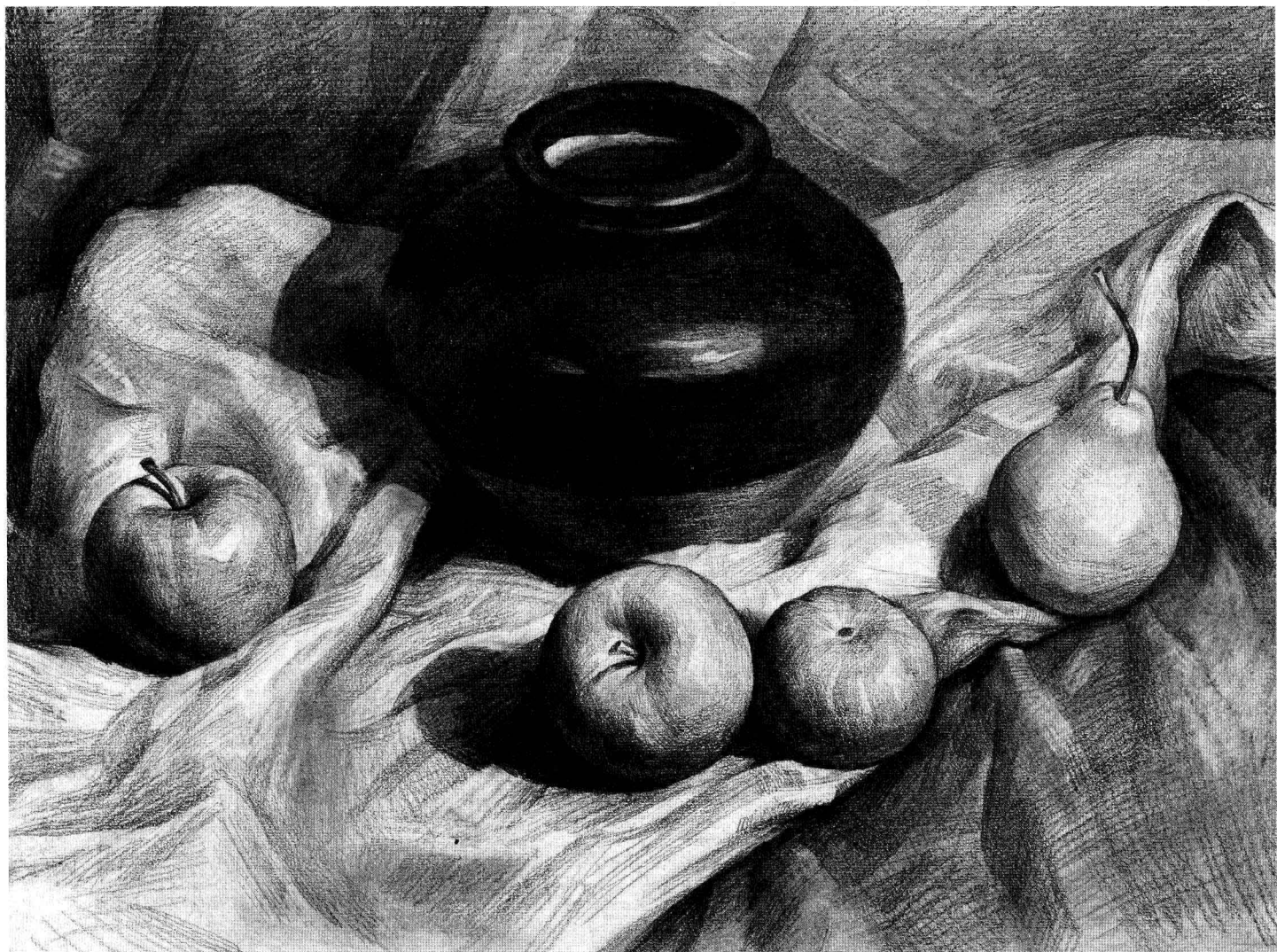
很多同学在学习过程中经常出现各种错误，但是却往往无法找出错在什么地方，因此也就无法去改正。在此讲解一些常见的错误，希望同学们不要再犯同类错误。

灰：大部分静物处于光照比较强烈的环境里，静物和衬布基本都是亮和灰的色调，如果经验不足，不适当的主观处理或者处理不当，则很容易将画面画灰。正确的做法应该是主观地强调深灰的作用，尽量拉开深灰和浅灰的明暗关系，以保持画面的层次感。还有一种情况则是大部分静物处于偏暗的环境里，深灰色调占主要，而浅灰和亮面所占比例较少，如果处理不好也容易造成画面灰暗、沉闷，因此我们应该主观地适当减少中间色调的深度，以提高画面的亮度，保持画面的层次感。

花：初学明暗调子画法的学生很容易看到哪画到哪，最后使得反光，灰面、亮面、暗面画得到处都是，完全不符合整体明暗关系。这种情况就需要在一幅画的造型阶段，把握静物的整体明暗关系，分清静物的前后主次关系，在刻画中严格按整体和主次的要求全面进行深入，并及时作出调整，使局部的色调变化一定要服从整体色调变化。

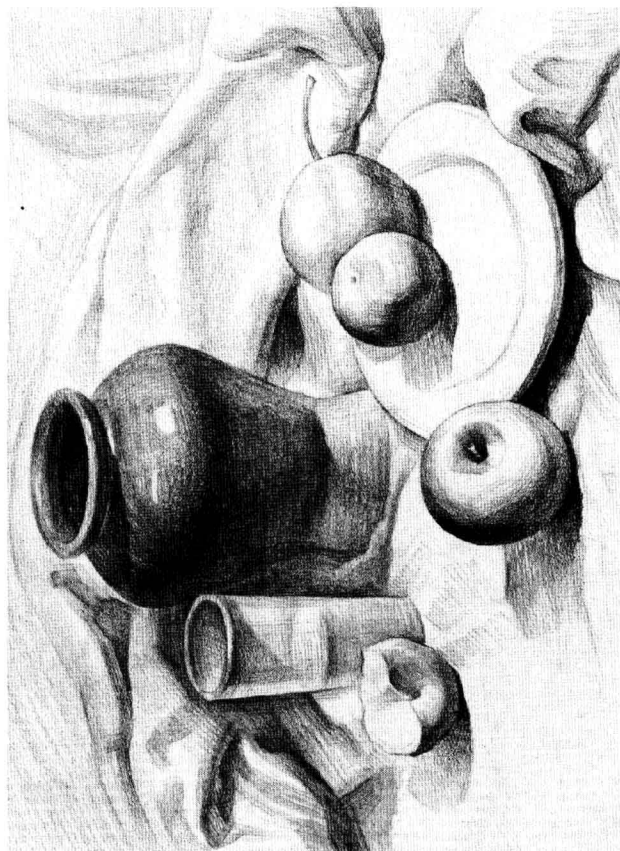
脏：这种情况主要表现在主色调过于灰暗，还有不注意画面环境，致使铅笔在使用过程中不小心留下痕迹或者粉尘，在作画过程中被擦拭，以致弄脏画面的亮色部位。色调灰暗主要是因为明暗层次变化没有掌握好，亮部画得过重，暗部缺乏变化，这两种情况都可以拿橡皮或橡皮泥修改、清理。提高受光部位的亮度，清除弄脏的痕迹，能够增加画面的层次感和美感。

腻：对暗部过度涂抹修改，以致暗部画得过重，块面过于死板。这是因为用松软的深色铅笔画过以后再反复使用橡皮涂改，就会将笔触擦腻。还有的同学使用铅笔涂抹调子，反复涂画之后就会出现腻的现象。平时应该在画素描时注意排线的技巧，不要过密，更不要拿铅笔直接涂抹和用橡皮大面积的擦拭和修改。

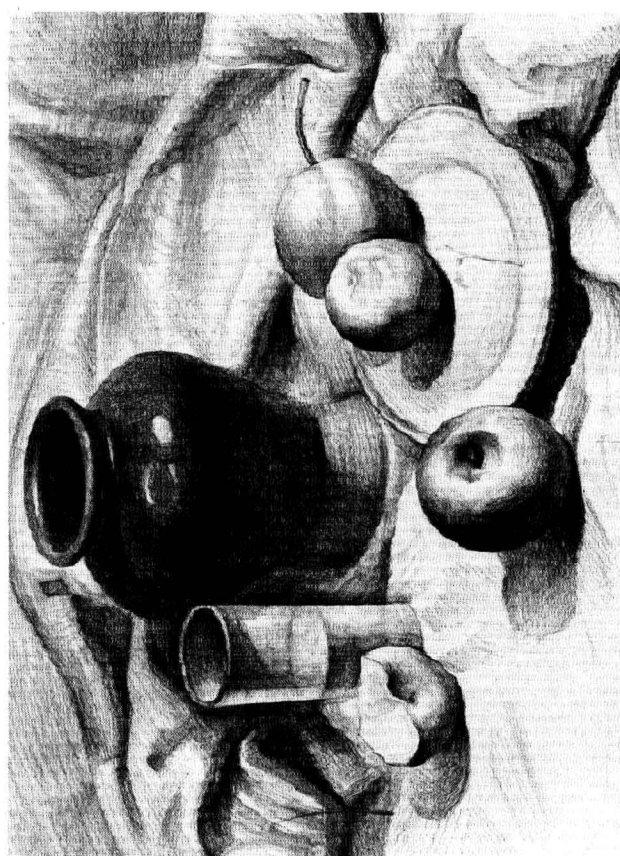

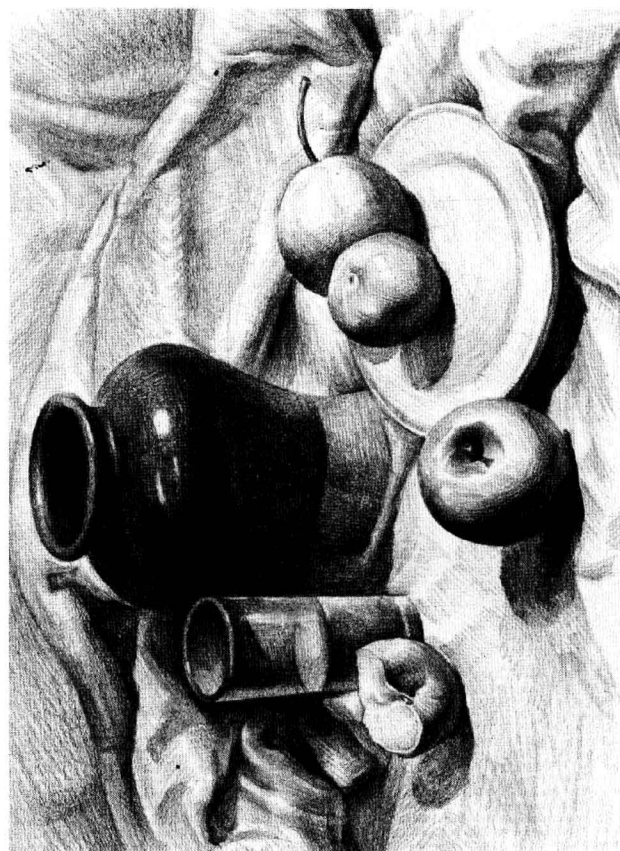
步骤一：画出整组静物的外形，控制好构图空间，确定物体的背光面。

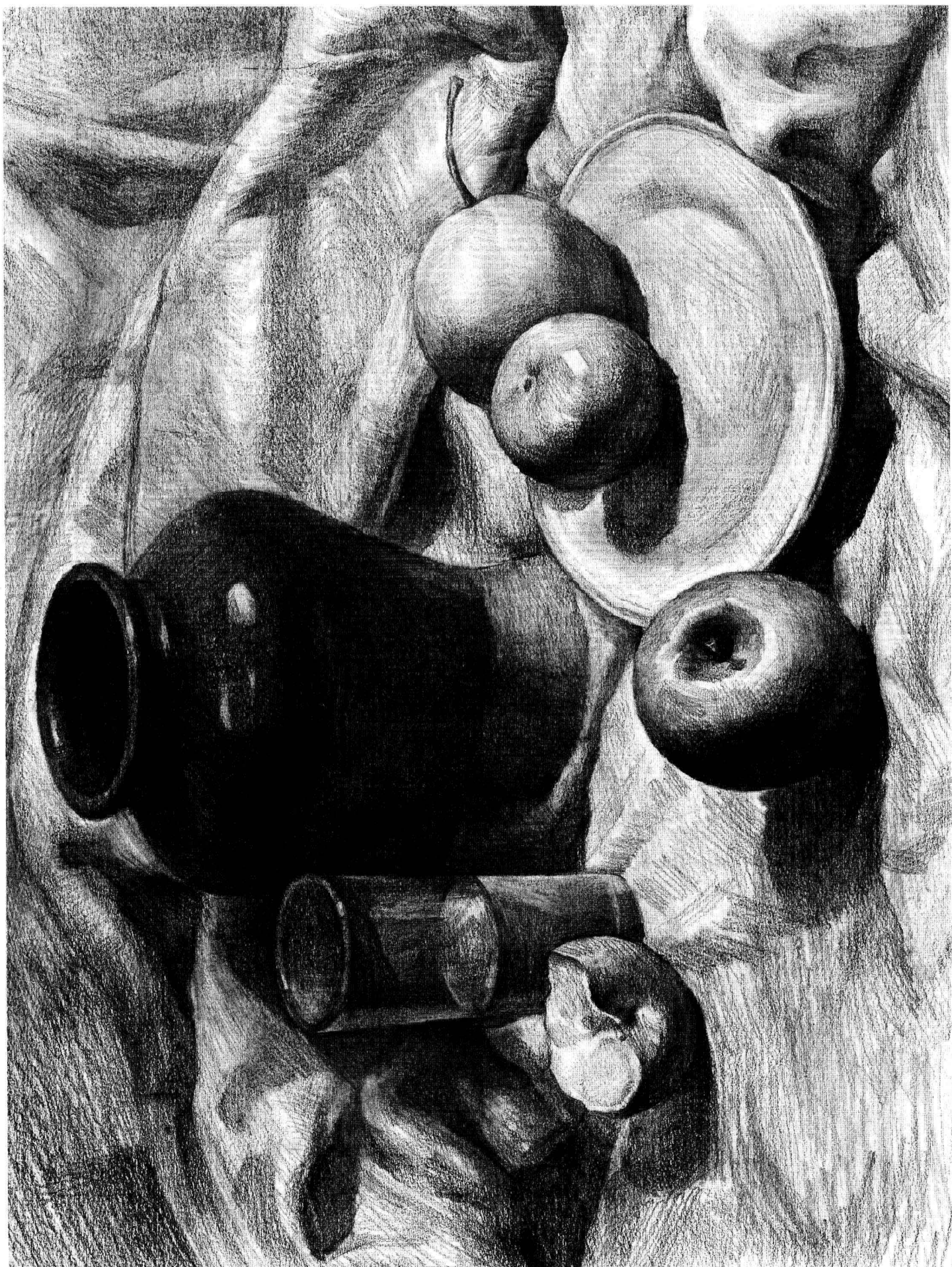
步骤二：铺设大体明暗关系，注意亮部和暗部的色度，用笔要均匀，一边观察一边作画。

步骤三：统一所有形体的明暗关系，仔细观察不同物体的质感及明暗对比。

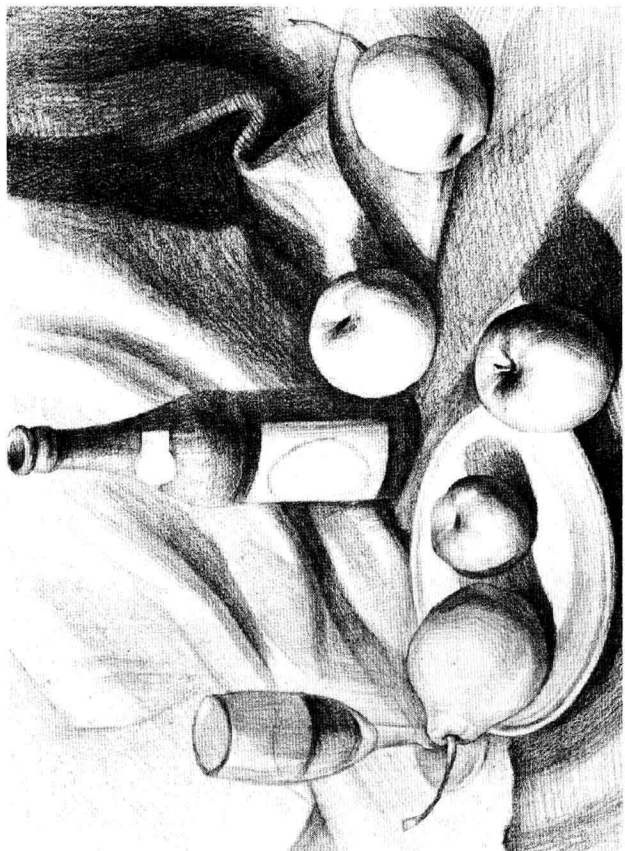

步骤四：对整组静物的明暗色调关系作深入刻画，清理画面中弄脏的痕迹。

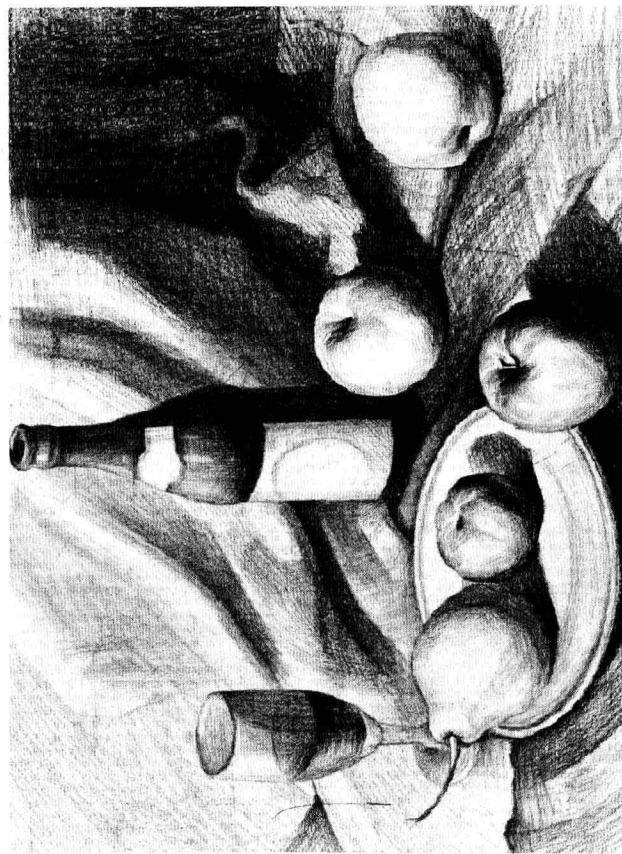

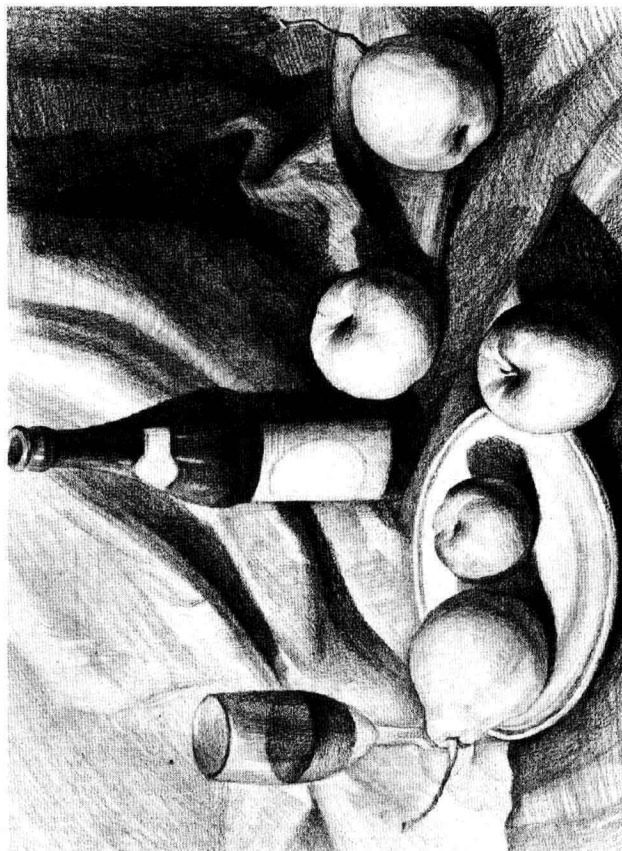
步骤一：观察组静物，构思后确定构图。

步骤二：把握主色调，对物体的明暗和质感进一步刻画，以加强空间关系。

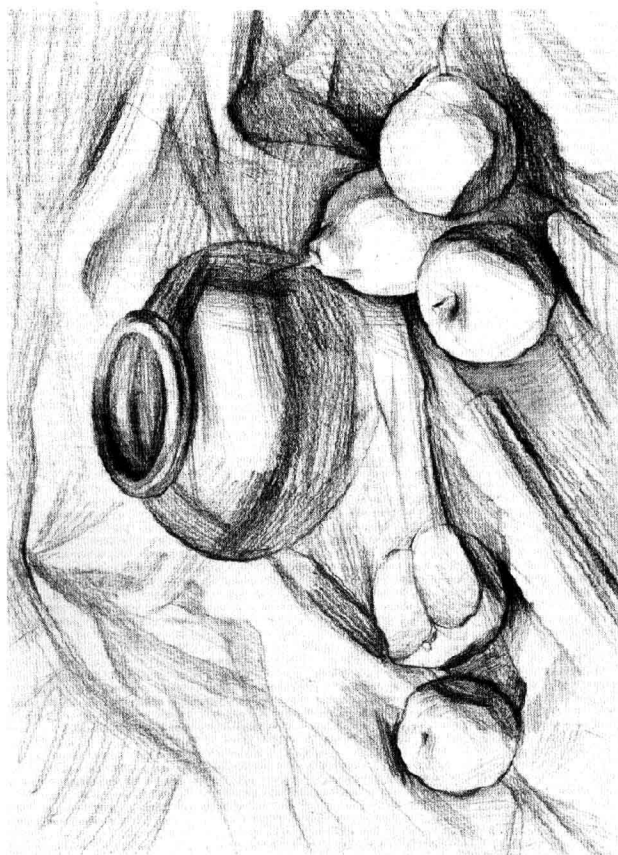

步骤三：注意玻璃杯与玻璃瓶的质感刻画，要将白盘子的色调和后面的白色衬布的明暗对比拉开。

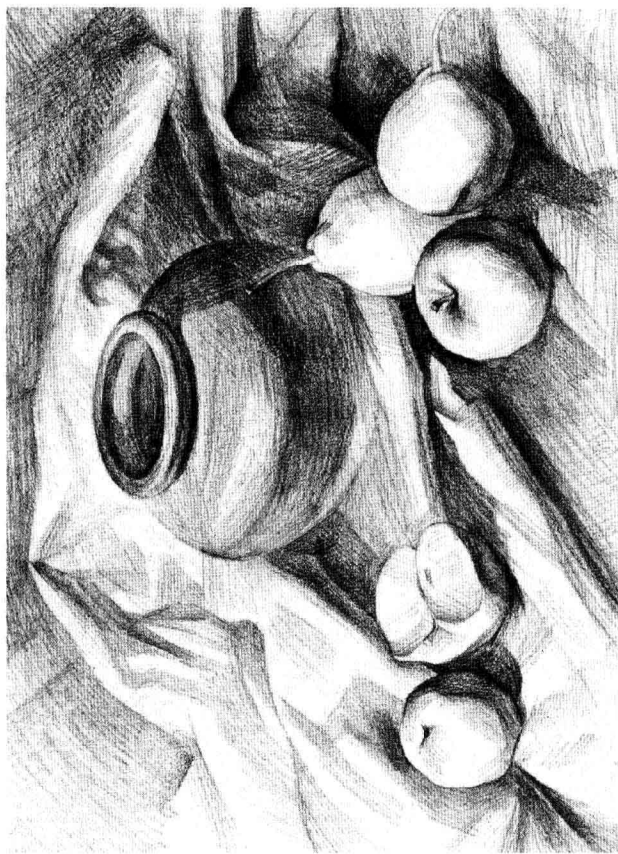

步骤四：最后对画面进行深入刻画，将物体的明暗层次及体积感、质感、空间感都要表现透彻。

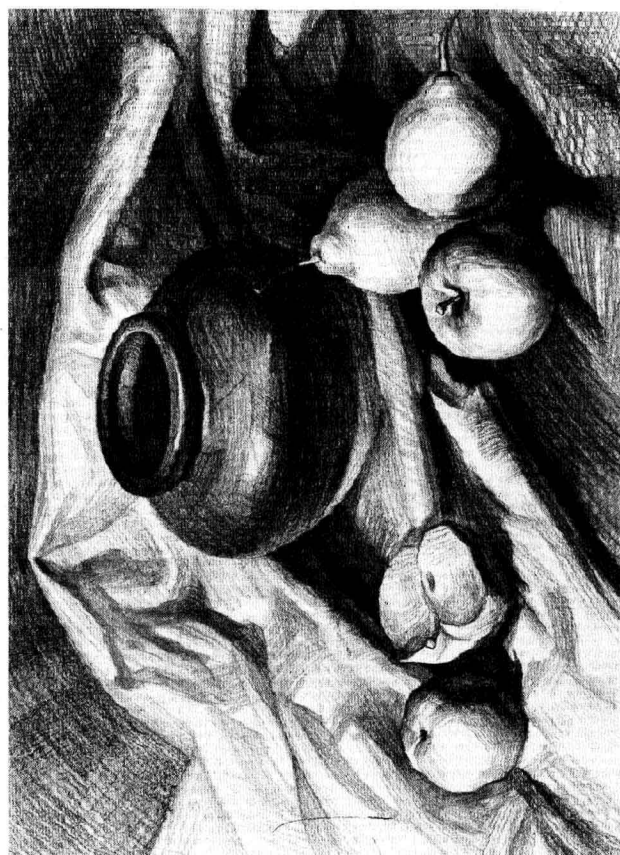

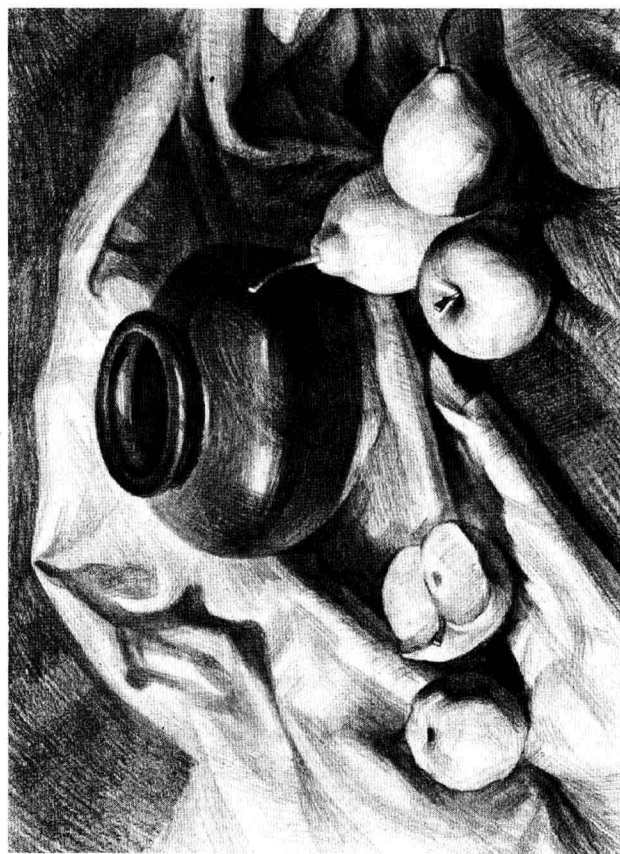
步骤一：根据每个物体的位置，结合每个物体的结构特点和光源环境找准明暗关系。

步骤二：结合形体结构对明暗关系深入整理，保持整体色调协调。注意深色要逐步深入，不要一次画得太深。

步骤三：逐步加强明暗关系，深入刻画灰部细节，把握画面物体的质感、体积感。

步骤四：调整检查，强化形体及结构转折关系，不要只盯住一点去画，应多对比画面中的其余物体。

