

基础素描教室

美术绘画起步·素描

组合静物素描

● 顾致农 翟水良 著

陕西人民美术出版社

组合静物

目录

● 顾致农 翟水良 著

-
- 如何进一步学习组合静物素描 /2
 - 组合静物素描构图规律 /3
 - 组合静物素描常见的弊病 /5
 - 常见组合静物素描主要物体质感的表现 /6
 - 组合静物素描的表现方法及作画步骤 /8
 - 组合结构素描(组合实例一) /8
 - 组合明暗素描(组合实例二) /12
 - 组合静物作画步骤(三) 以陶器为主 /16
 - 组合静物作画步骤(四) 以蔬菜为主 /18
 - 组合静物作画步骤(五) 以瓜果为主 /20
 - 组合静物作画步骤(六) 以陶器、不锈钢为主 /22
 - 组合静物作画步骤(七) 以陶器为主 /24
 - 组合静物作画步骤(八) 以不锈钢为主 /26
 - 范画选登 /28

如何进一步学习组合静物素描

前面我们系统地学习了单个静物素描，从中我们对单个静的形体特征和结构规律有了逐步的了解，在此基础上，我们遵循从单个到组合，从简单到复杂的原则逐步掌握静物素描的学习方法。

组合静物素描是提高造型能力的必经阶段，也是美术高考的主要科目之一，怎样来学习组合静物素描呢？

临摹和写生是学习素描静物画法的两种不同方式，两者结合运用，可以相得益彰。历代石今中外绘画大师都是从临摹开始学习绘画的，临摹可以学习他人的经验和技巧，我们初学者可以临摹一些优秀的范画，研究范画的技法特点，掌握其要领，按正规作画程序进行临摹练习，这样对绘画水平的提高很有帮助，写生是运用临摹中学到的技法进行创作，写生其实就是个实践练习的过程，所以要反复临摹与写生，才能提高得很快。

组合静物和单个静物有点不一样，它比单个要复杂得多，并且它注重物体与物体之间的关系，这种关系包括前后关系、主次关系、空间关系等等，所以初学者要循遵渐进，认真地学好每一堂素描课，画好每一张素描画。

作者 顾致农

组合静物素描构图规律

一张优秀的作品，必须有一个完整的构图，构图是造型艺术的一块基石。

素描静物表现的对象一般选择器皿、水果、蔬菜、文具和常见的生活用品，它们特点各异，每个物体都有自己的形体特征，把它们精心组合搭配，都可以构成有趣的写生画面。

物体组合要讲究形式美，要选择大小、色调深浅、高低不同、形状各异物品进行搭配，达到相互映衬，既有变化又和谐统一的效果。绘画者要善于发现身边一些不被注意的物品所呈现的自然美。

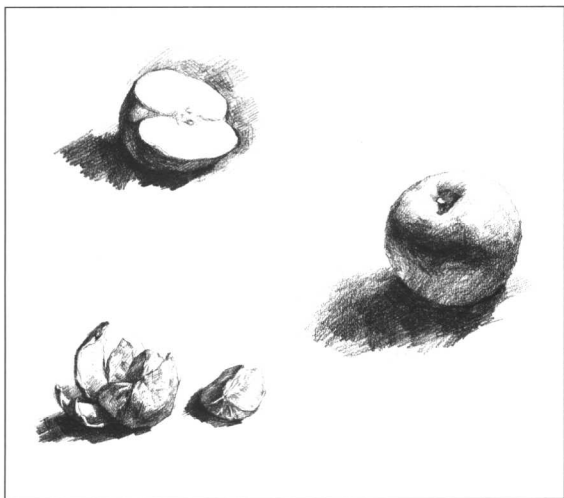
一般组合静物的构图要求有以下几点。

A：主次分明，远近、疏密有变化。

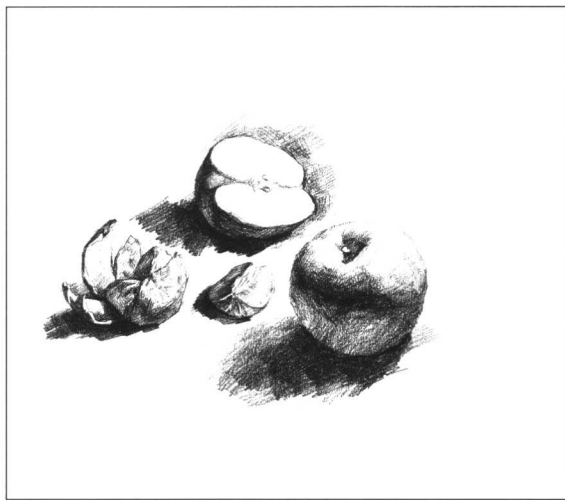
B：高、低、大、小形状不同，力求空间变化丰富。

C：位置大小合适，重心稳定。

D：物体之间色调深浅有变化。

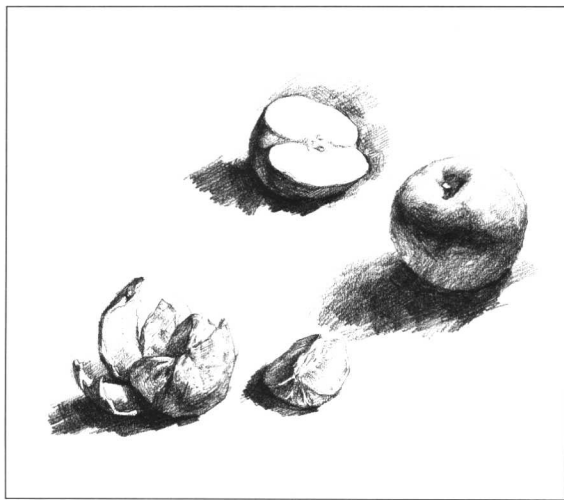
1: 画面太松散

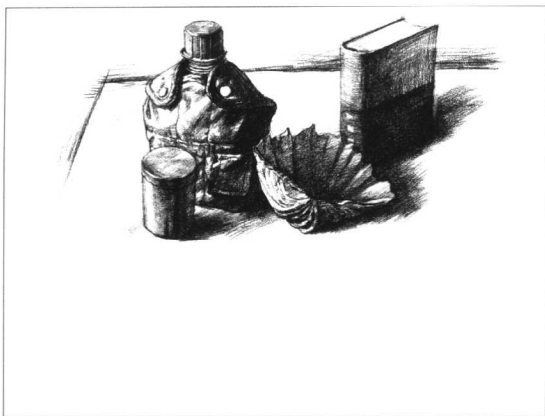
2: 画面太拥挤

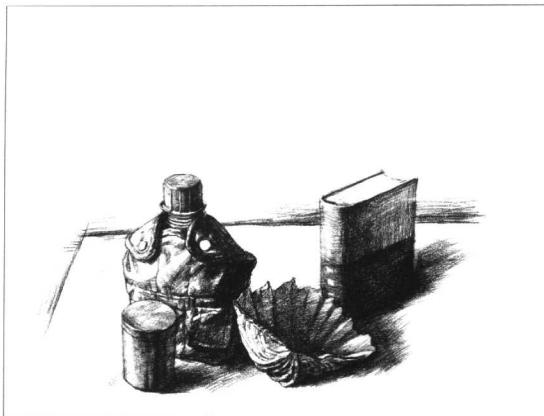
3: 画面不变化，太呆板

4: 布局合理，有变化。

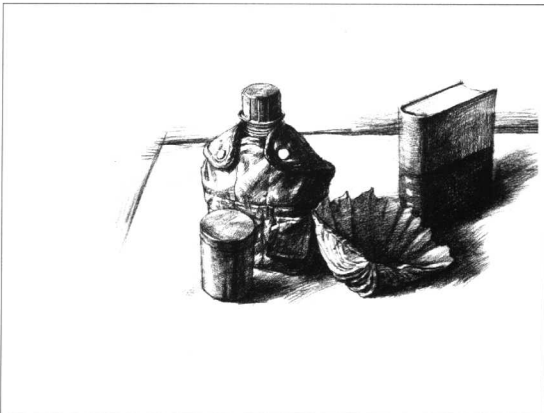
画面偏上

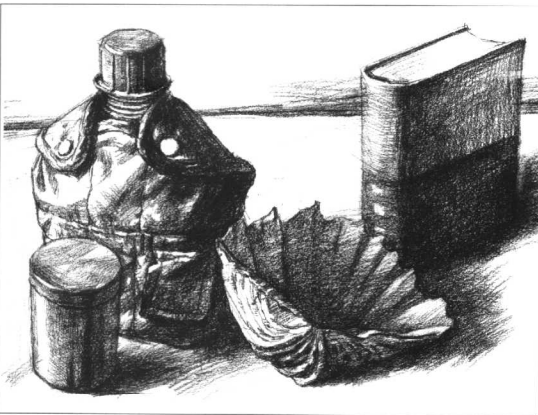
画面偏下

画面偏左

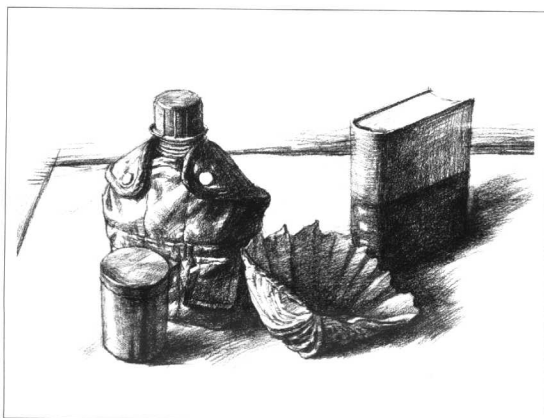
画面偏右

画面偏大

画面偏小

画面合理

组合静物素描常见的弊病

A、形不准

形不准是初学者在组合静物素描中的通病，这和初学者没有很好地掌握物体的形体特征有关系，所以初学者应多学基础知识，了解物体的比例，透视和结构，反复练习，做到心中有数，胸有成竹。

B、比例不准

组合静物中常见物体与物体之间的比例失调，也有的每个物体也有比例失调的现象，这要求初学者以画面中的主要物体作为参考物进行系统地比较。

C、画面“灰”

画面“灰”是指物体固有色的深浅区别不够，该深的不深，该浅的不浅，绘画者对黑、灰、白三个大的明暗层次没有一个明确的认识，使得画面平面化，无层次。

D、画面“花”

画面“花”是指画面琐碎，杂乱无章，无主题。

E、画面“脏”

画面“脏”是指明暗关系不准，过多地涂抹。线条排列紊乱，过多的修改。

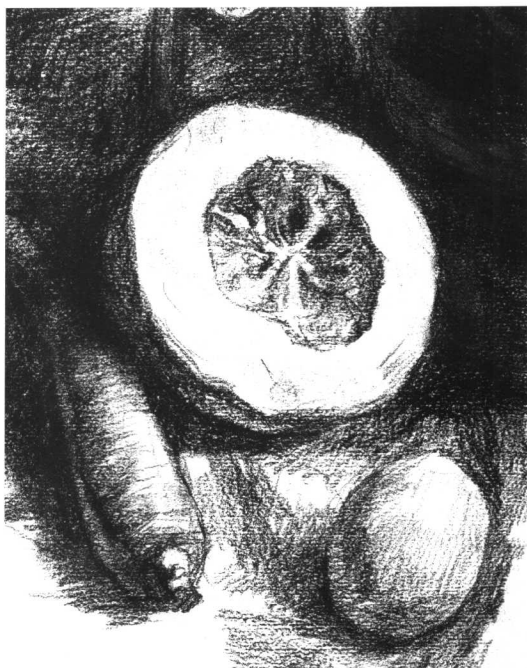
F、画面“木”

画面“木”是初学者的常见的毛病，有的初学者认为自己的画不错，但是老师说不行，其原因不是画画得不好，而是画面太呆板，不生动，没有美感，没有韵律感。

常见组合静物素描主要物体质感的表现

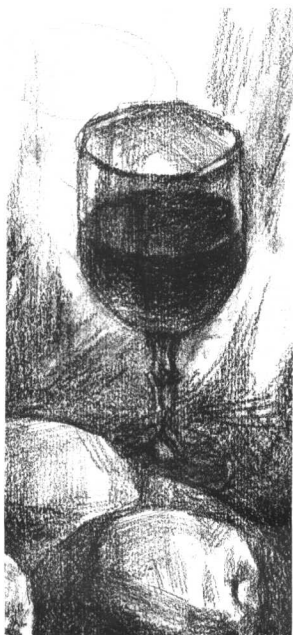
蔬果类：

此类物体新鲜而细嫩，塑造时线条细而光滑，色调要较淡。

玻璃皿：

此类物体具有透明、光滑的特点，注意高光部分的光洁和结构转折的坚实。

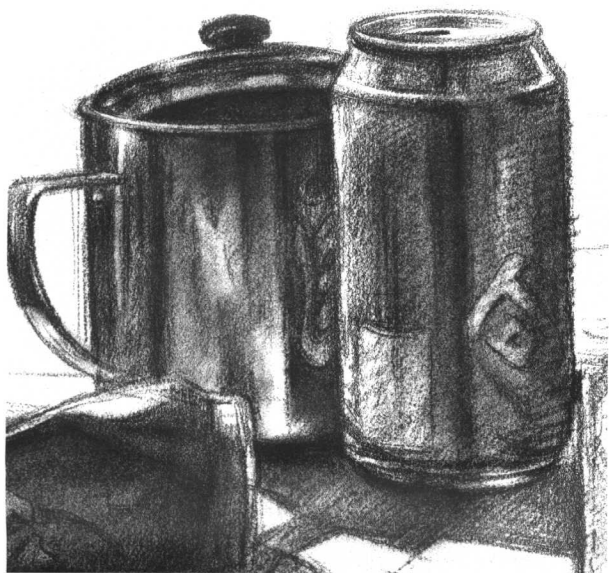
陶器类：

此类物体的特征是表面粗硬，刻画时线条要粗松些，高光淡而轻

金属质感：

此类物体的特征是表面光亮，质地生硬，要强调物体的高光和反光。

组合静物素描的表现方法及作画步骤

组合结构素描(组合实例一):

结构素描是强调用线来表现各物体的形体结构,交待物体造型的来龙去脉,在表现物体本质结构上表现物体的空间立体感和质量感。因为结构素描对描绘对象的形体结构来不得丝毫虚化和含糊,所以它越来越受到一些设计艺术院校的重视,并且把它作为一门重要的基础课程。

结构素描的作画步骤解析

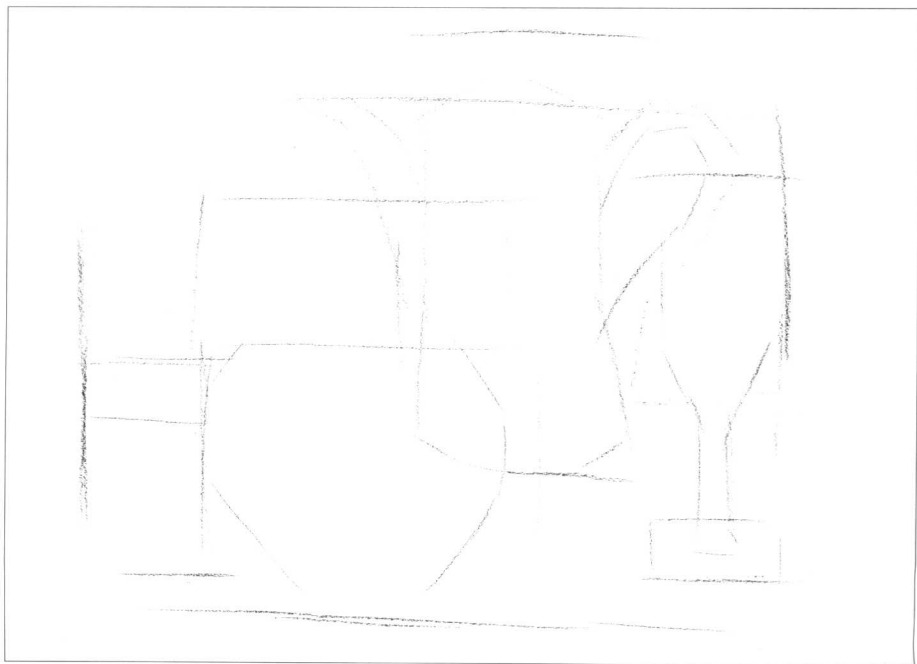
一、准备

作画前,必须先观察理解所画物体的基本框架,分析光影明暗及物体固有色的黑白布局,应用形体结构明暗结构的原理,特别强调的是明暗交界线,要进行细致的分析和观察。

二、构图并归纳几何体

构图是对画面的组织与调度,把要画进画面的物体在纸上有序地布置与安排,一幅较好的素描静物构图应该主次分明,均衡稳定,变化统一,黑白有致,疏密相间,虚实有度。构图时,主体物在整个画面中所占面积不应过少,也不应过大、过满,位置最好不要居中,也不宜过扁,主体物体可以是一个较大的物体,也可以是各种物体的组合,次要物体在面积上应小于主体物,附属物体要围绕主体进行布置,不要松散零乱或等距离摆放。应错落有致。摆放时要避免平均、单调、呆板,尽量不要出现在同一直线上。

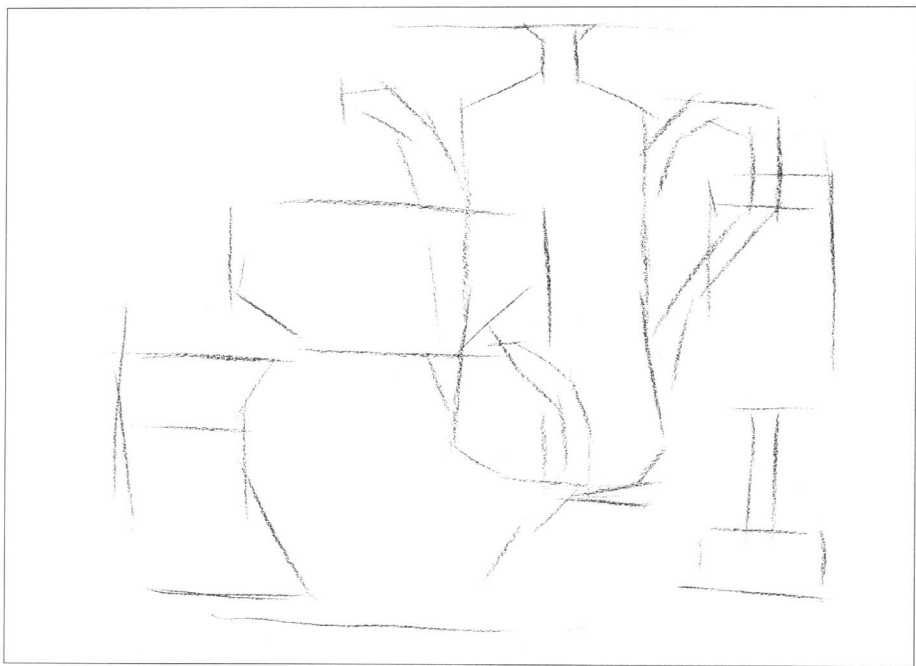
在画中定出物体的高点、低点,用长直线快速画出物体的大致位置,用线时要淡、直、快,要有弹力,把各个主要物体的几何形态画出来,明确各物体的位置及前后关系。如图(一)。

图(一)

三、比较比例关系，勾画大体轮廓

在明确各物体的位置及前后关系的基础上，进一步画出各个物体的基本比例关系。画比例关系没有固定的模式，它是随着人的视角的变化而变化，所以作画者必须注意要描绘同一视角的各种比例关系，要通过各物体之间的相互比较而形成大、小等关系，在此要特别注意线与线，点与点之间的联系。如图(二)。

图(二)

四、交待结构关系

在画完各物体之间的正确比例关系后，要进一步画出各物体的各种形体结构，这一步是结构素描的关键所在，此时，作画者不能单画看得见的东西，也不能画大框框，而是要从透视解剖的角度出发，画出各个形体的穿插，防止单调，从整体面着手，从大面中画小面，从小面中画局部，如图(三)。

图(三)

五、深入刻画，完整统一

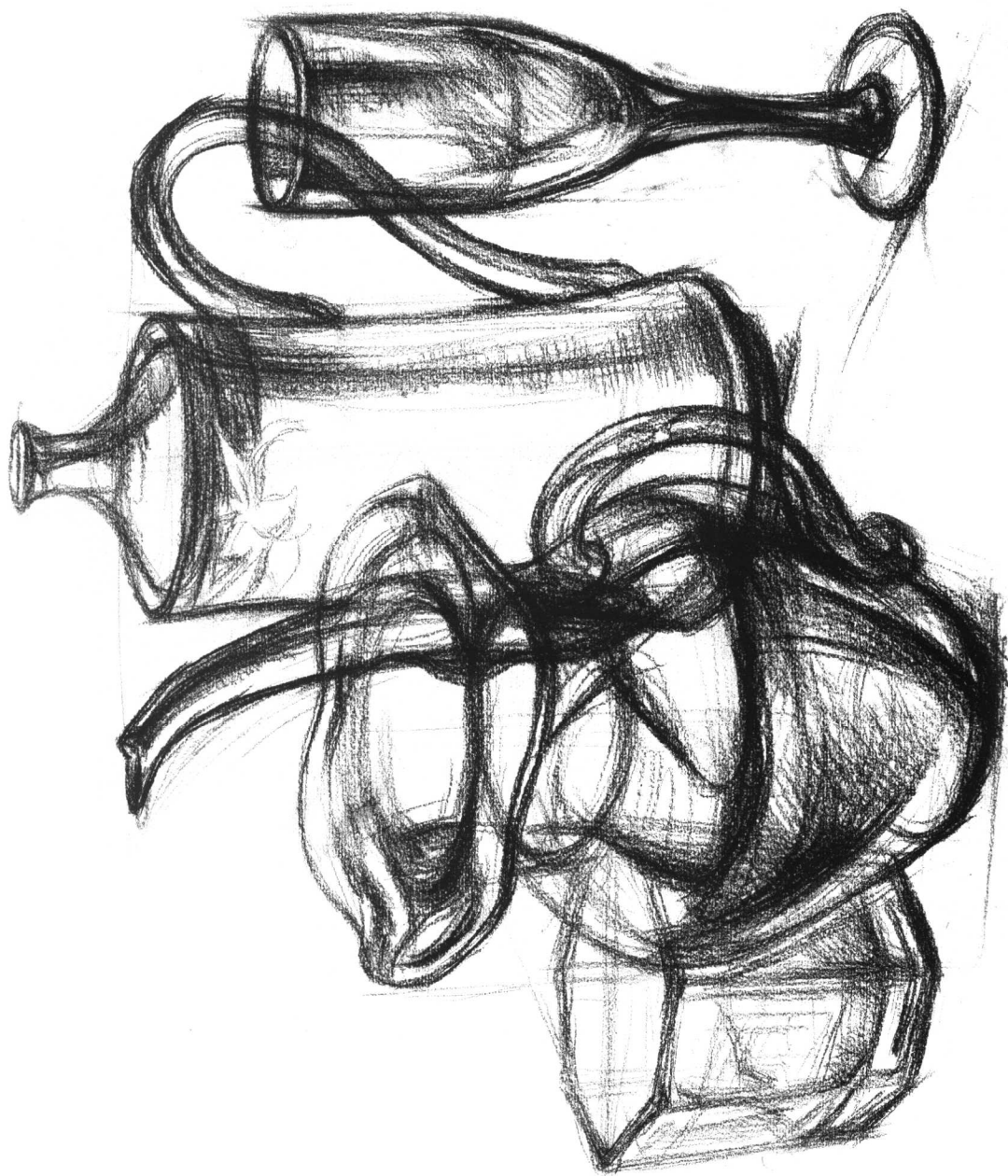
交待好各个物体的结构关系后，进一步细致刻画各物体的形体结构，由于结构素描强调的是，物体形体结构中各个部分之间的组合规律，所以绘画者要理性的思维，注重理性因素，强调理解，强调线条的准备性和表现性，在处理主体与空间的关系，整体与局部的关系，理性思维占有较大的比重，但是要和感性思维结合起来，这样的画局才可以自然生动。

进一步刻画之后，作画者应从整体出发，进行从整体到局部，从局部到整体进行调整，这一过程其实是一个总结和修改的过程，这一过程使形体更准，形体更厚实，画面更统一、更生动，同时把一些不必要的，含糊不清的结构，转折的地方进行修改或删除，使各个物体更加结实地连贯起来。如图(四)(五)。

图(四)

图(五)

张一凡
2003.12.27

组合明暗素描(组合实例二)

明暗素描也称全因素画法,它涵盖了造形的多种因素,它与结构画法的主要区别是,结构画法重在对结构的分析和理解,应用透视原理画出物体的内部和外部框架结构,明暗画法则重在物体的质感和量感,重在视觉感受,它对物体的前后上下、左右的之度空间研究的较透,同时也注意了形体的结构和明暗强弱变化,创造画面的不同情调。

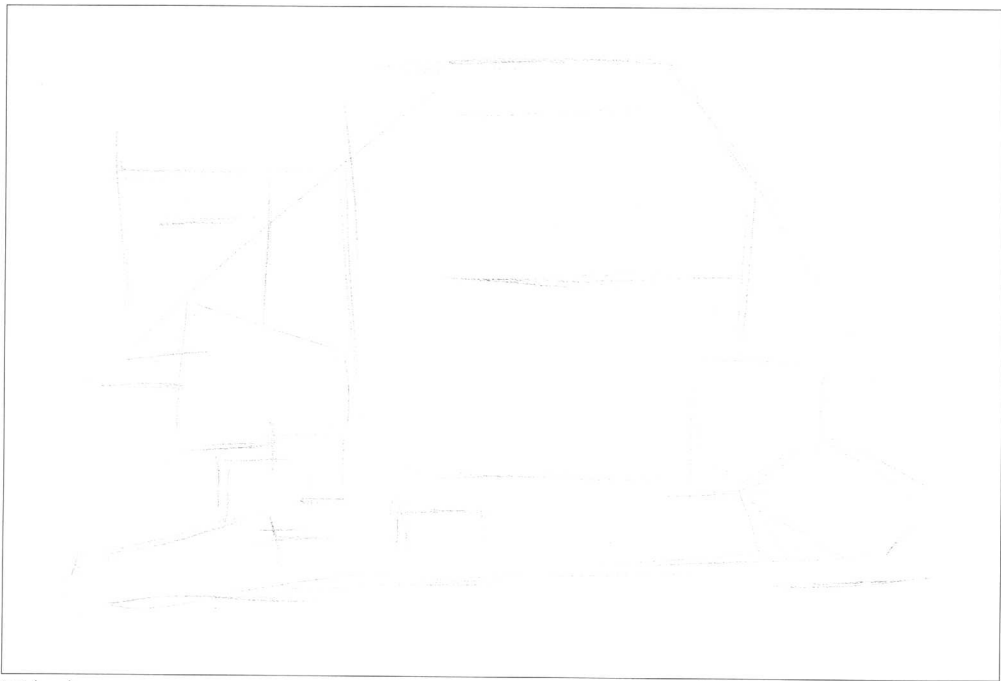
明暗画法重点训练人的视觉对客观物体受光后所产生的变化关系的把握,训练人对光影的敏感性,感受光影的时而灰光,时而强烈的神奇变幻的特点,从中悟出其规律性。

一观察

首先对所要描绘的各个物体认真分析,对它们的形体特点,构成关系,疏密虚实,空间层次,明暗对比,物体的固有色深浅差异等都要有一个明确的认识,做到心中有数,有得有失。

二、构图,确定物体基本形

构图是把所要描绘的对象合理、恰当,完整地安排在画面上,在构图的问题上前面已讲清楚,在确定了基本构图后,分析物体的体块特征,定好物体的基本形,如图(一)。

图(一)

三、勾画物体轮廓

在画出各物体的几何形态基础上,要进一步分出各个形体的基本比例关系,并用水平线,垂直线等坐标准,校正各形体之间的相互关系。因为每个物体都有自身的比例关系,而在组合静物中又有物体和物体相互之间的比例关系,所以作画者要二者兼顾,不可忽略其中一个,在两者之中,后者另有比例略重,只有形画准,下面才能画得准确,如图(二)。

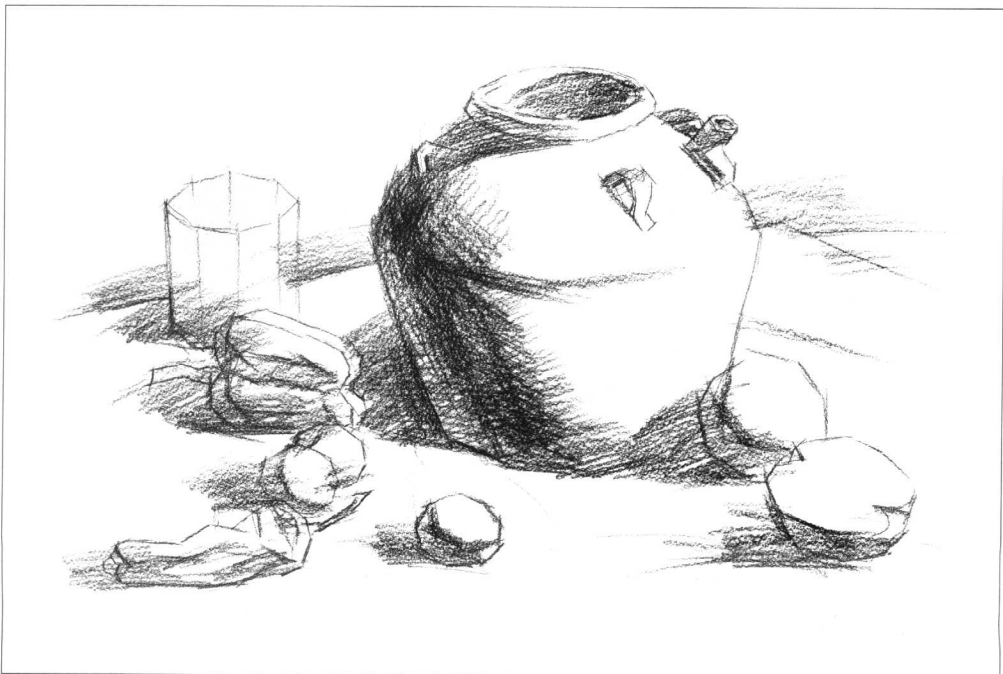

四、铺大体明暗调子

图(二)

物体在一定光线照射下形成了受光的明部和背光的暗部两大基本明暗关系。

在确定明暗两大面的关系后,首先应确定出明暗交界线,同时画出投影的范围,然后从暗部开始画起,全面铺开,相互比较着画,色调随之加深、加重,注意区分明、灰、暗三大基本关系要明确,做到画面的明暗关系大体完整,如图(三)。

图(三)

五、深入刻画

在大体的明暗关系已经明确下,要进一步表现明、灰、暗三大基本关系,这时作画者要整体地画,同时局部不要放松,要使局部的明、灰、暗关系,统一在大的明、灰、暗关系之中,然后逐步画出“五调子”的微妙变化,要具体地、深入地去分析、理解和把握表现。这样画出来的画才能生动、有趣、自然。

图(四)

在明暗作画时请注意以下几点:

A. 空间的表现

注意空间的表现,可以获得立体的,真实的视觉感受和效果,在平面的绘画中,空间的表现具有生动的绘画性,是素描的一个重要的造型要素。

B. 明暗与层次

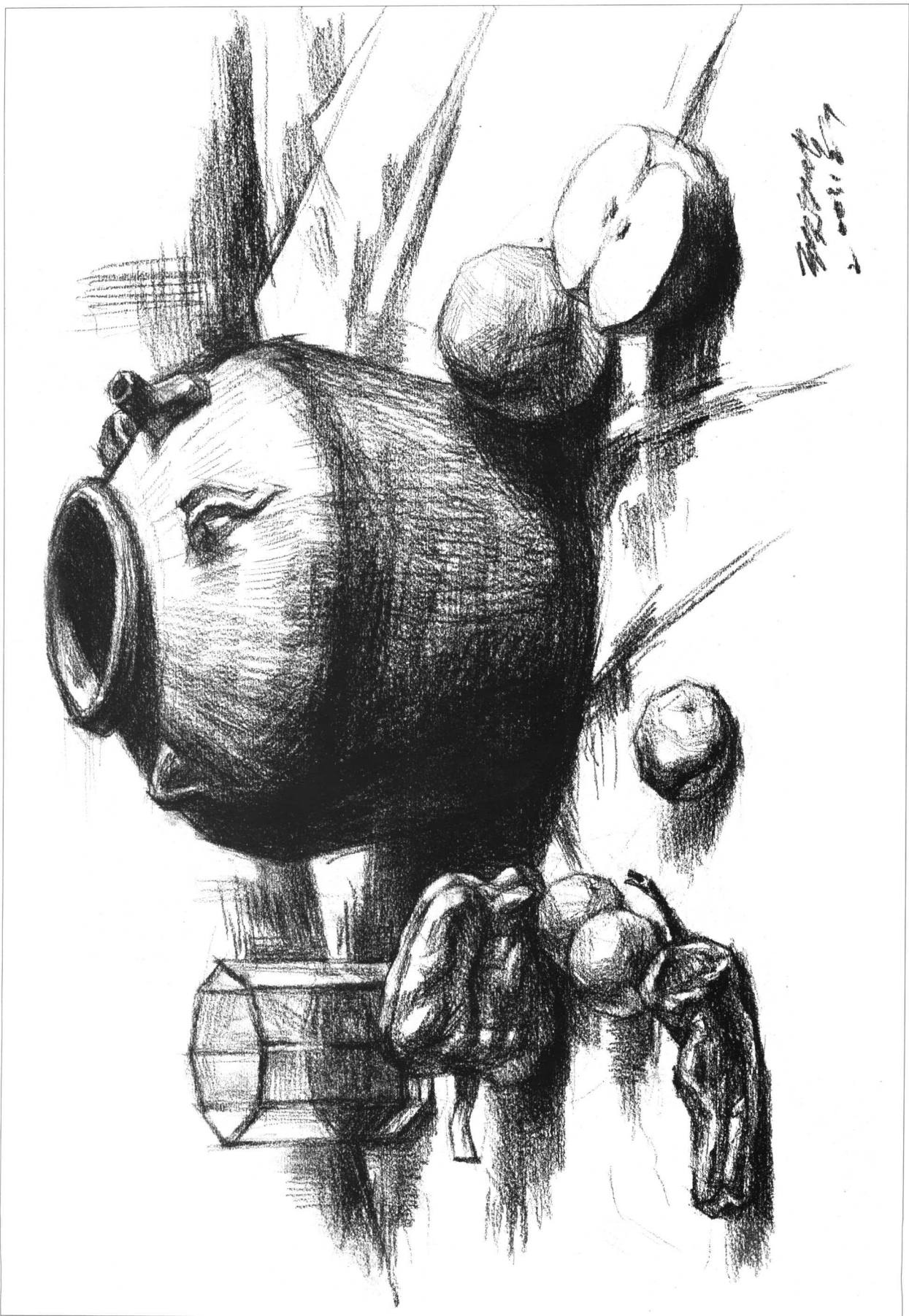
对画面的明暗处理,既要善于区分层次的微妙变化,看出对象最亮部,次亮部,再次亮部,浅灰部,最暗部,次暗部,再次暗部,深灰部等有序的规律性变化,同时要善于对复杂纷繁的明暗色调进行概括,把整个画面归纳为暗部、亮部、中间色,三个黑、白、灰的大块构成,以形成画面大的明暗趋势。

C. 质感的表现

各种静物的质感是复杂多样的,不同材质所构成的物体具有与其相应的不同的质感,如发光的、柔软的、蓬松的、玻璃器皿的、光滑与透明等。

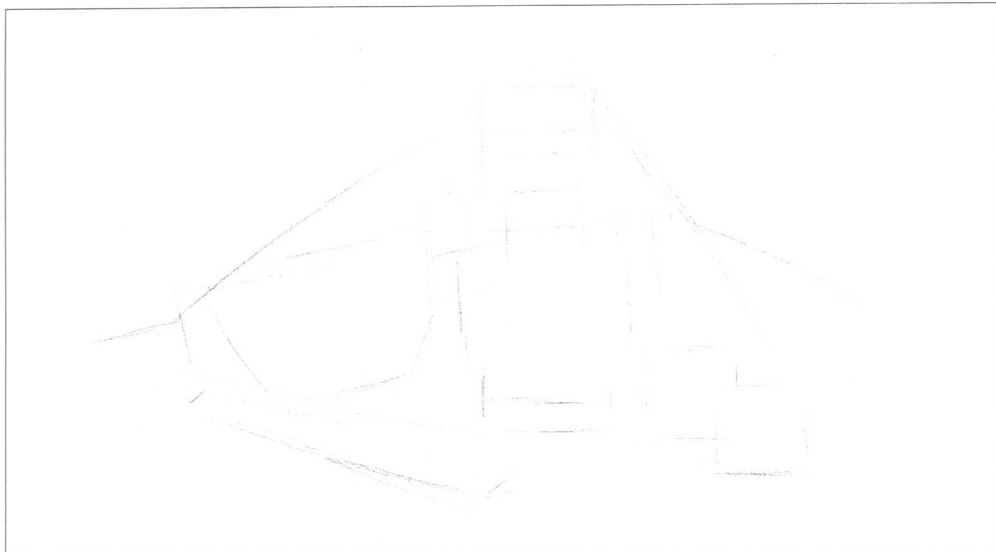
D. 主次与虚实

一幅生动的素描作品,在处理上必然主次分明,虚实有度,否则便缺乏艺术感染力。

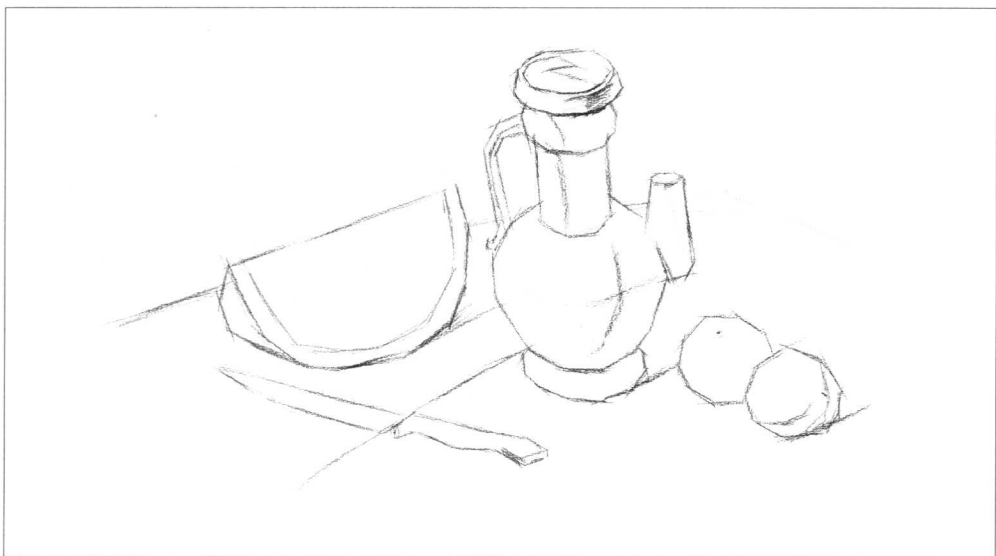

1890
1891
1892

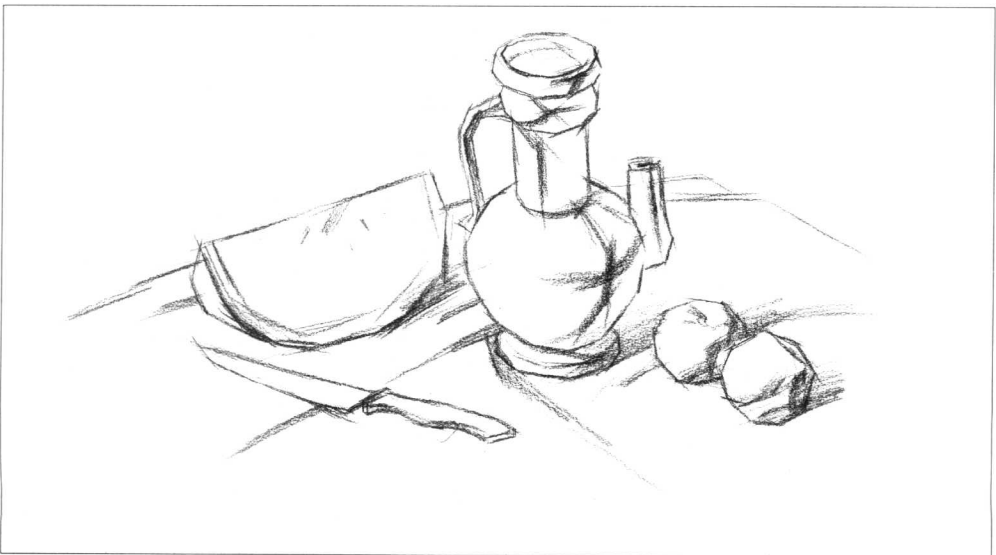
组合静物作画步骤(三) 以陶器为主

1: 起稿构图, 把物体一个个布置得合理, 注意物体与物体之间的联系。

2: 把物体几何形化, 并且要把握外形与内形的关系, 注意实、虚和透视的变化。

3: 强调用线的变化、用线的虚实、用线的主次、用线的透视以及用线的疏密变化。