

精湛

TOPIC TEACHING / 2017

素描静物照片

主题教学精湛系列丛书

主编 孔祥涛

周洪河

黑白照片

题材的丰富性

能力提高篇

难度训练篇

日常杂物类

丰富强化篇

蔬菜生活类

加强练习篇

器皿水果类

基础练习篇

含有石膏的静物组合

石膏搭配各类物体的组合

石膏几何体

几何体组合作画

单体

各类物体解析

应试 2

非常规静物组合

应试 1

常规简单静物组合

空间

空间的虚实关系

形体

形体结构与剖析

黑白灰

画面及物体的黑白灰关系

角度巧解

同组静物不同视角

构图巧解

同组静物多种构图

构图形式

参见构图形式解析

构图形式

常见构图形式解析

关于构图

素描静物的构图是存在多样性的，所有的构图形式都必须遵循上紧下松，左右均衡、主次分明、错落有致等法则。静物素描的构图方法有几种，首先要考虑物体位置的摆放，第一步就需要确立主体物的位置，然后确定视觉中心物体的位置，最后再把前后空间关系的物体位置确定下来。在最基本的构图关系中，如何把静物素描的构图视觉效果发挥到最大，是我们所需要掌握的知识点。一张好的构图作品可以给人耳目一新的感觉，更加能够拉开与其他作品的距离。

联考中的素描静物构图，我们有几个形式提供参考。第一种形式是从空间上考虑构图，可以运用复合型的构图，即一高一低的空间搭配。第二种形式是从光影效果上考虑构图，可以运用逆光的处理手法。第三种形式是从视觉角度上考虑构图，可以运用俯视或仰视考虑构图。在所有创新构图中，都可以采取这三种构图形式进行构图。

图一

常见的构图形式

图一为三角形构图，这是素描静物中最常见的一种构图形式，其特点就是画面中心稳定、饱满，主体静物突出。如果画面中的静物较少，使用三角形构图则使其更具稳定性，因此三角形构图常被用于数量较少的静物组合。

图二为方形构图，和三角形构图相比，方形构图更适用于数量较多的静物组合。其特点就是能够加强画面中心，同时又通过画面主体物往四周扩散，通过明暗和虚实等关系协调整个画面。

图三为“S”形构图，“S”形构图使画面更具流动性，而且这种构图方式的画面动感要优于其他任何构图形式。因为受“S”形的影响，此构图常被用来表现较大空间的静物组合。

图四为“C”形构图，此构图在绘画中也是一种较为常见的构图形式，能够使画面富有弹性，更具张力，具有强烈的纵深感。

图五为不规则几何构图，相比之下，这种构图形式较难掌握，它需要考生具备更好的绘画感受和构图意识，这需要一个长期的训练过程才能较好的掌握。因为这种构图的静物组合如果物体的虚实、空间关系处理不当，会使画面零散、无主体，同时也缺乏吸引力。

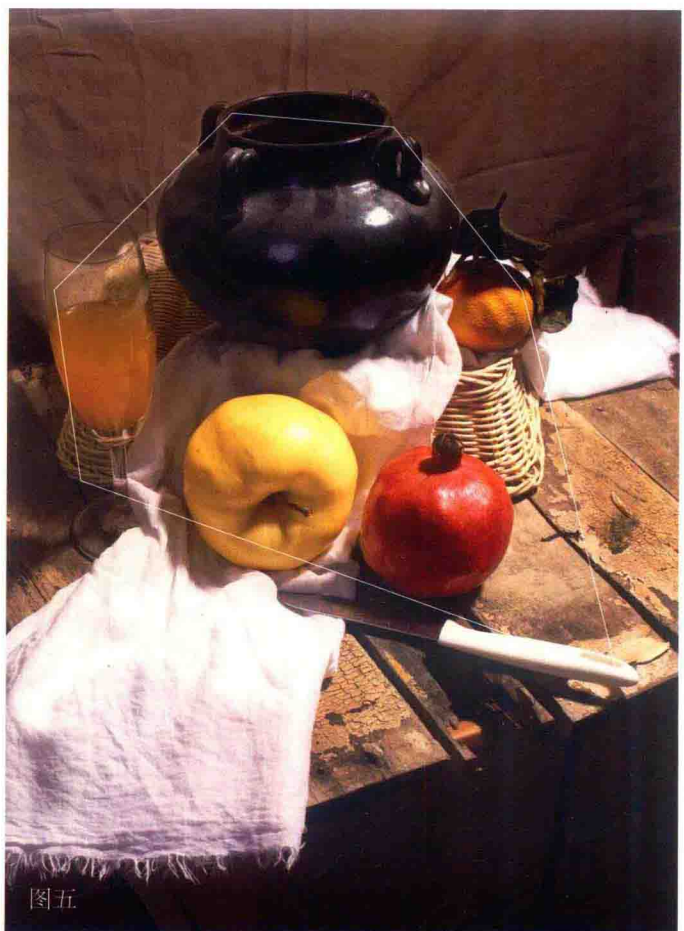
图二

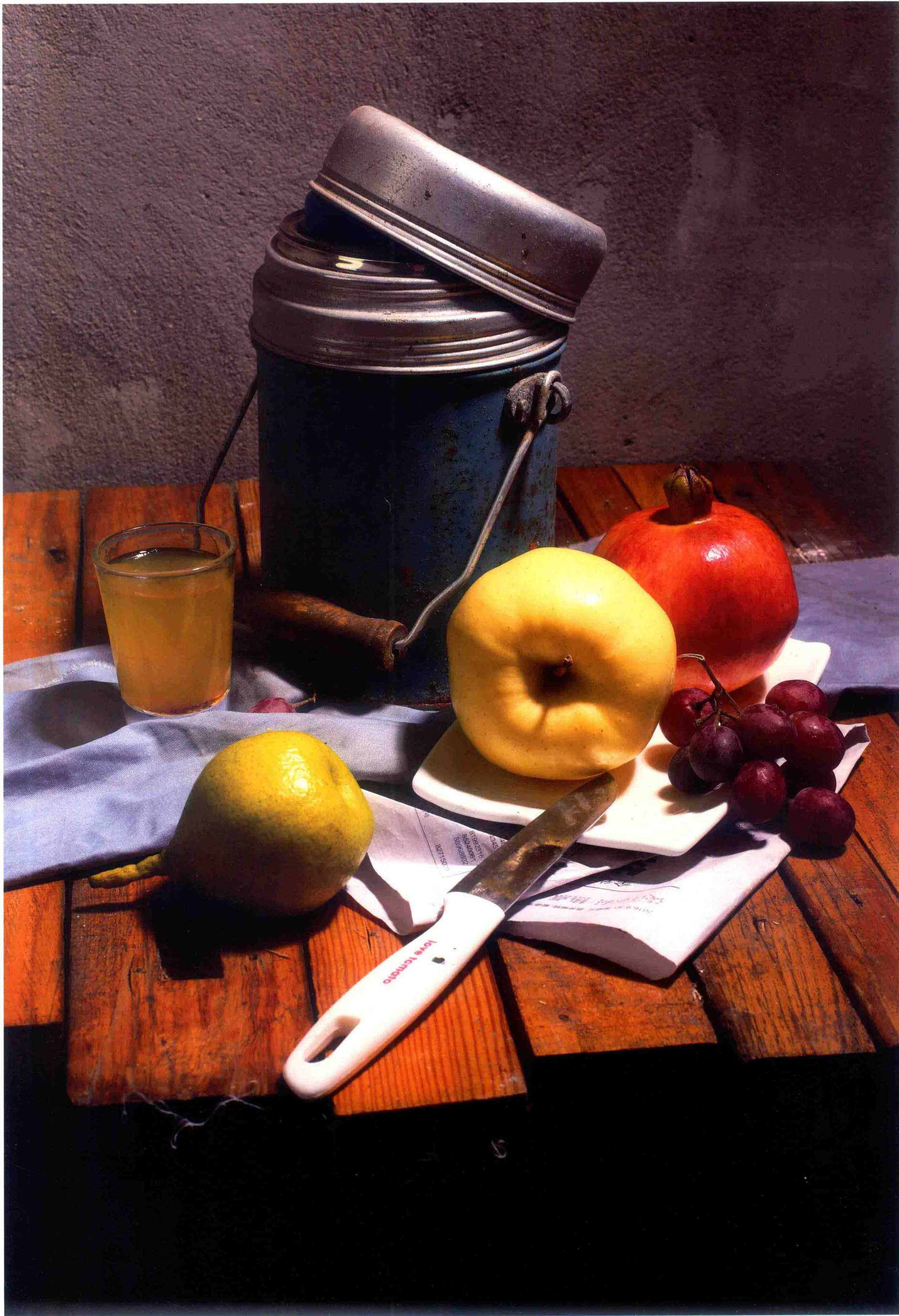
图三

图四

图五

构图巧解

同组静物多种构图

同组静物多种构图的处理

静物的种类繁多，因此物体和物体之间的搭配很重要，其中物体之间的黑白灰关系最为重要，这样的搭配关系会直接影响画面的最终效果。我们在处理黑白灰关系时应遵循黑称白、白称黑的原则。

明暗是素描的基本要素，是描绘物体立体与空间效果的重要因素。任何物体在光的照射下都会呈现一定的明暗关系。光源的强弱，距离光源的远近及照射角度的不同，都会使物像呈现不同的明暗。明暗除了表现形象的立体感，在画面中更是表现整体空间效果的主要因素，明暗的层次处理及虚实、强弱的对比作用，是表现前后空间关系和整体气氛的基本手段。

主要物体和次要物体在画面上构成了一个有机的整体，画面上也就有了更多的立体空间感。在一张画面中主要物体与次要物体在画面上要有所区别。以下模拟题的六种方案，很明确的提供了几种思路，盘子的位置、衬布的走向，桌板道具的使用等，都能决定构图的最终效果。在面对这类考题时需要学会随机应变的构图能力。

角度巧解

同组静物不同视角

图一

关于角度和视角

图一平视的角度下，物体相对规矩，前后物体遮挡的面积较大，就要求在构图时必须以少遮挡、均匀分布为主，平视时常常以一字型构图，三角形构图为主。平视角度下壶口的位置透视较平，可以刻画的东西较少，重点应放在构图、位置分布和前实后虚上。图二的俯视角度较大，物体呈现的较为全面，适合深入刻画塑造，且画面的构图形式比较生动，前后空间较明确。

静物照片分析：该组静物是以铜壶、不锈钢盘子、汤勺和不同水果组合而成的静物组合，该组合的摆放方式可采用典型的三角形构图来表现，这类构图能够使画面的布局均衡，主体突出。应注意画面中物体与物体之间的遮挡关系，理清思路，便于表现出整组静物的前后以及上下的空间关系。仔细观察静物组合中不同物体的质感特征，做到心中有数，便于后期的塑造和区分。

黑白灰关系分析：

通过照片来分析画面的黑白灰关系，不难发现，照片中黑层次主要集中在铜壶、不锈钢盘子和物体的投影处；白层次主要集中在黄苹果和白衬布处；其余物体均处于灰层次之中，注意把握灰层次中各物体的层次变化。

图二

图三

图四

关于角度和视角

平视角度下物体适合横向分布，可以较为完整的表现出每一个物体的完整造型，不适合纵向分布，容易串起来或者遮挡太多。俯视角度下，注意物体之间的疏密分布，有松有紧，有主有次的关系下才能更好的表达空间。

蔬菜类物体较为复杂，首先要把握好蔬菜的外形，有的蔬菜具有随意性，有的外形比较严谨。在刻画时，要在不失基本作画规律的前提下，结合画面的需要，使笔触更加松动，富有美感，生动地表达物体的形体、空间、虚实、质感等特征，最终达到富有情趣、完整和谐的画面效果。

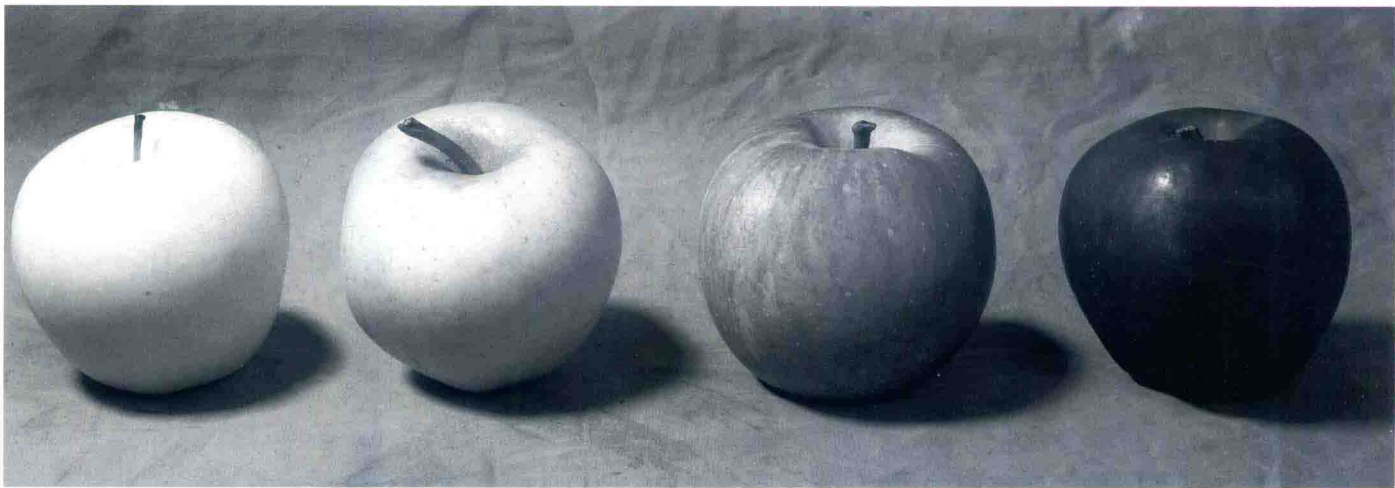
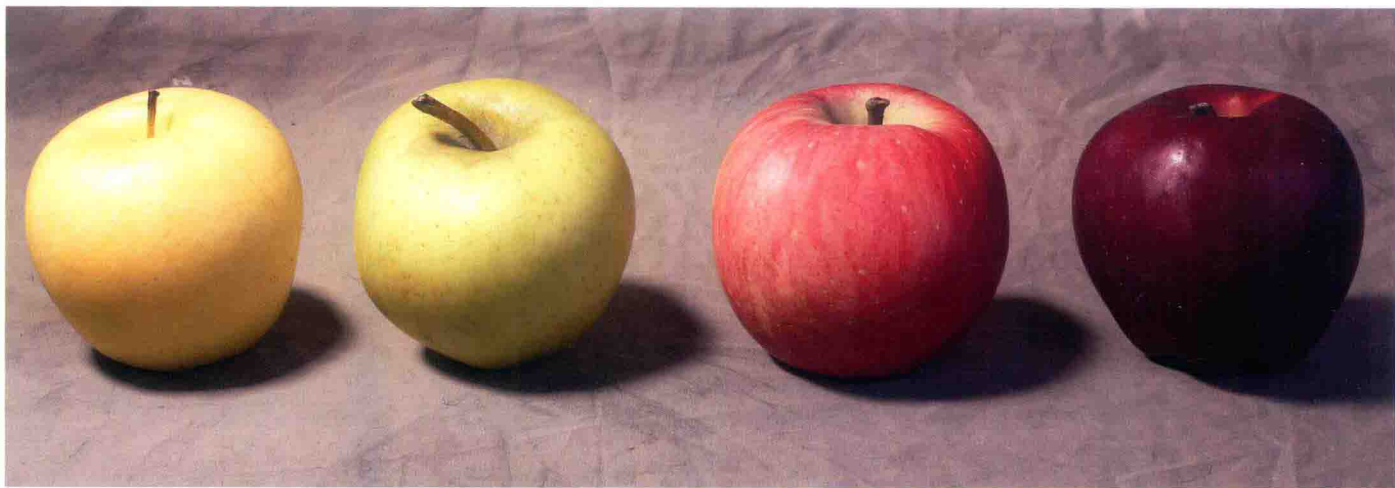
黑白灰关系分析：

画面中不锈钢水壶的重色区域尤为关键，重色成分的多寡以及划分情况会影响画面层次关系，此处不容忽视；灰色区域是一幅画面细微层次的主要区域，这里要注意灰色在空间中的层次关系，另外质感的刻画也是灰色调运用最多的地方；白色作为画面中最亮的颜色，在画面中应该进行概括的表现，这样能够使画面的关系更加明确。

黑白灰是画面效果的重要组成部分，黑即画面里较重的色块，白即画面中最亮的色块，灰即介于黑白之间的灰层次，也是最丰富的一部分。画面的黑白灰均衡，画面就符合视觉舒适度，如果黑白灰分布不均或比例失衡，就会呈现花、乱等视觉效果。

单个物体的黑、白、灰关系是体积的表现。例如苹果的“黑”主要体现在明暗交界线和投影上；苹果的“白”主要体现在亮面上；苹果的“灰”主要体现在灰面上。

黑、白、灰的关系可以更加直观的体现在四个不同色调的苹果上。比如，黄色的苹果相当于“白”色调，绿色的苹果相当于“灰”色调，红色的苹果相当于“黑”色调。

图一

不同颜色的衬布在环境中的处理技巧

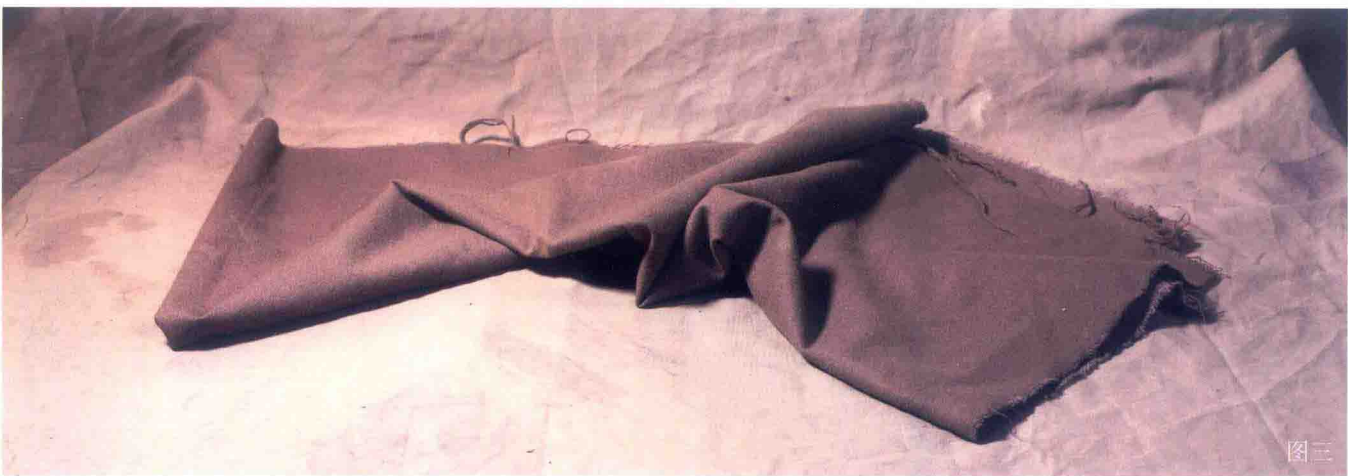
浅色衬布是各类衬布刻画难度较大的一类，由于颜色很浅，在处理的时候不易把握。仔细观察左图一，找出几条有代表性的褶皱着重表现，然后把这些褶皱的结构画出来，该深的深下去。在画的时候注意衬布前实后虚。

图二

如何把握深色衬布，大家要知道的是，不能照抄对象，画的时候要有一定的素描关系意识。不做主观调整是画不好的。

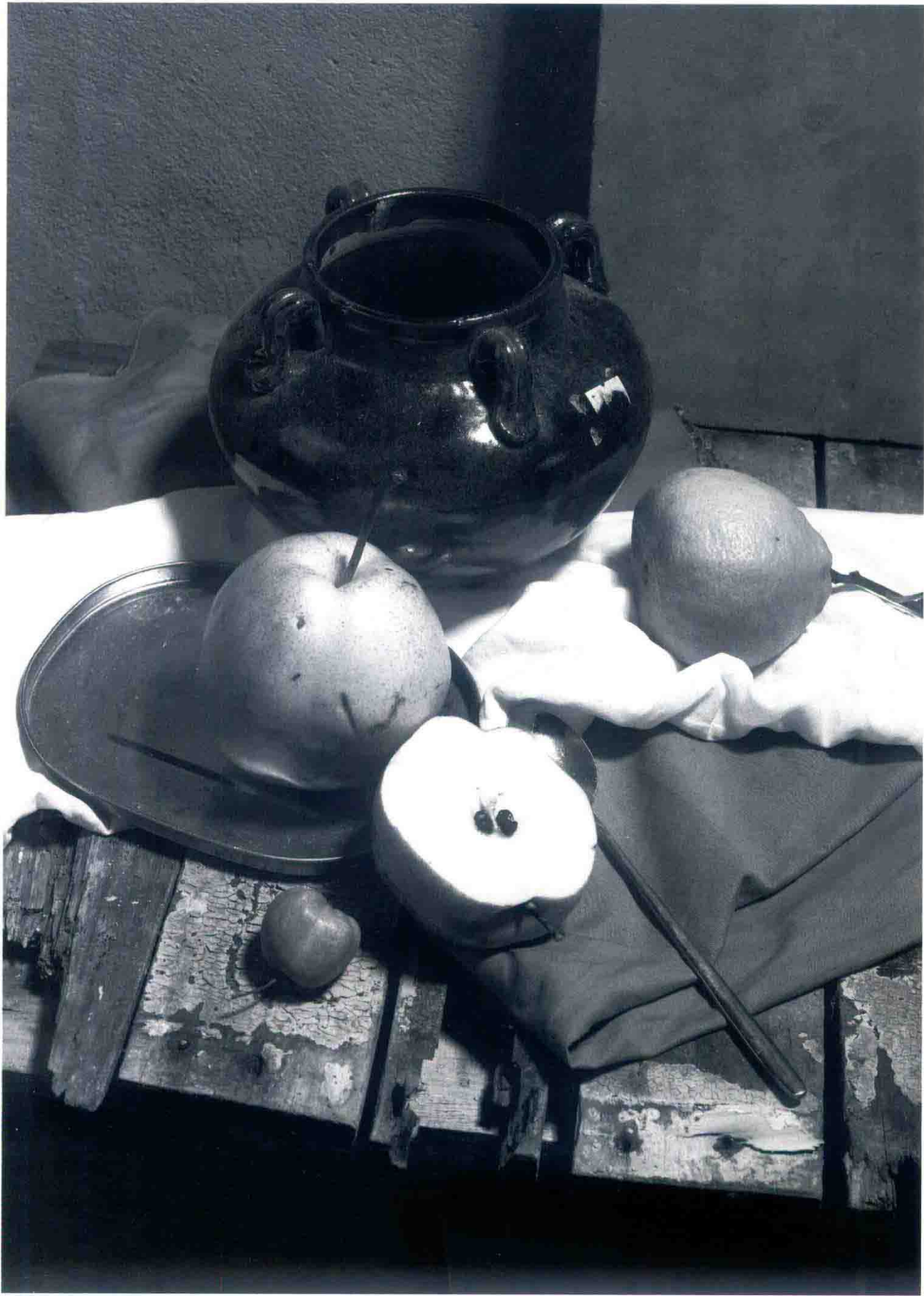
衬布上的褶皱穿插较多，选择较为突出的褶皱来画。若表现时客观的如数刻画，画面会很容易出现花、灰、脏等弊端。

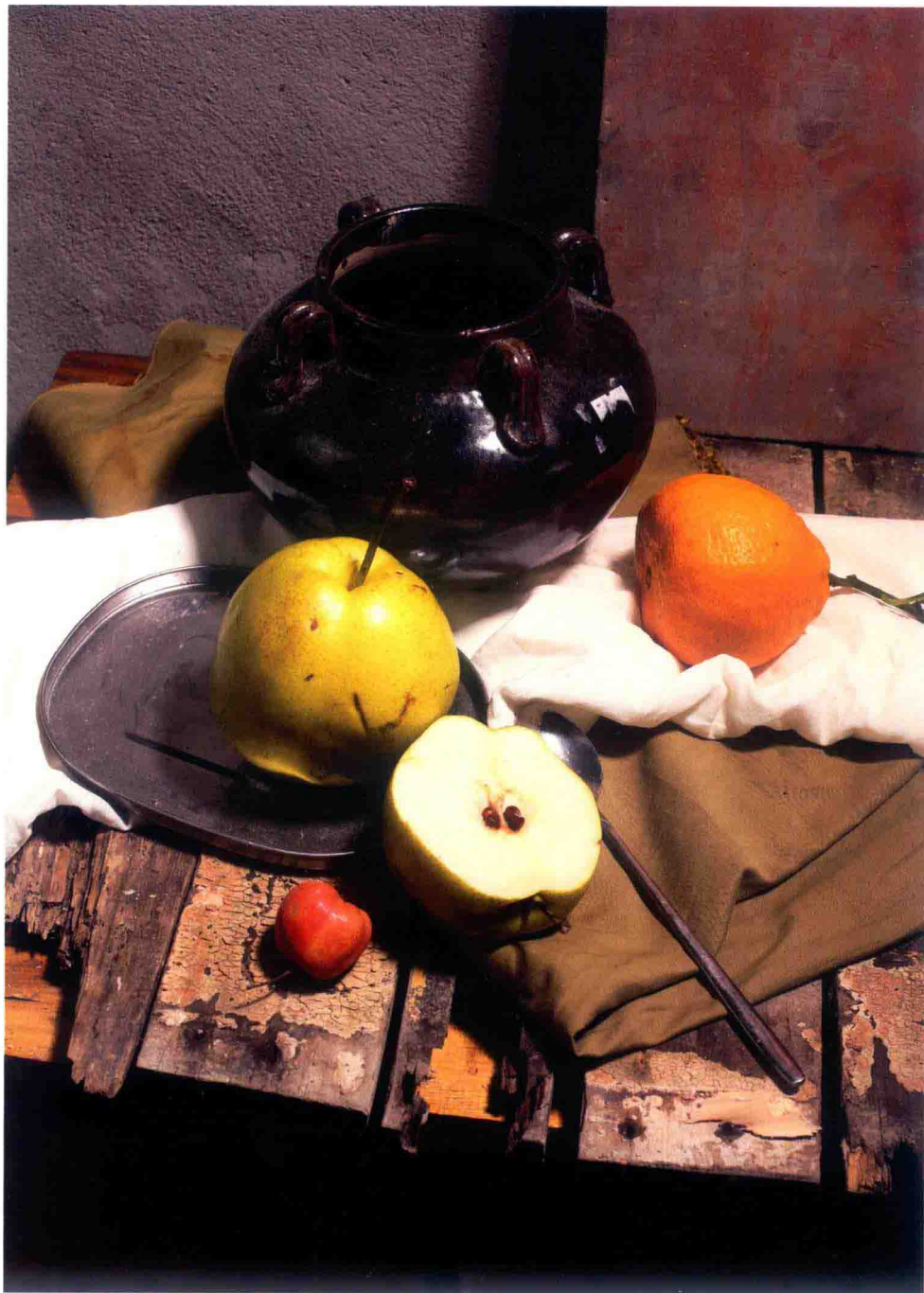
图三

深色衬布还需要处理明暗关系，该亮的不亮，就是画的“平”。根据实际情况处理，衬布的边缘可以虚化到投影中，亮面相对表现出来。

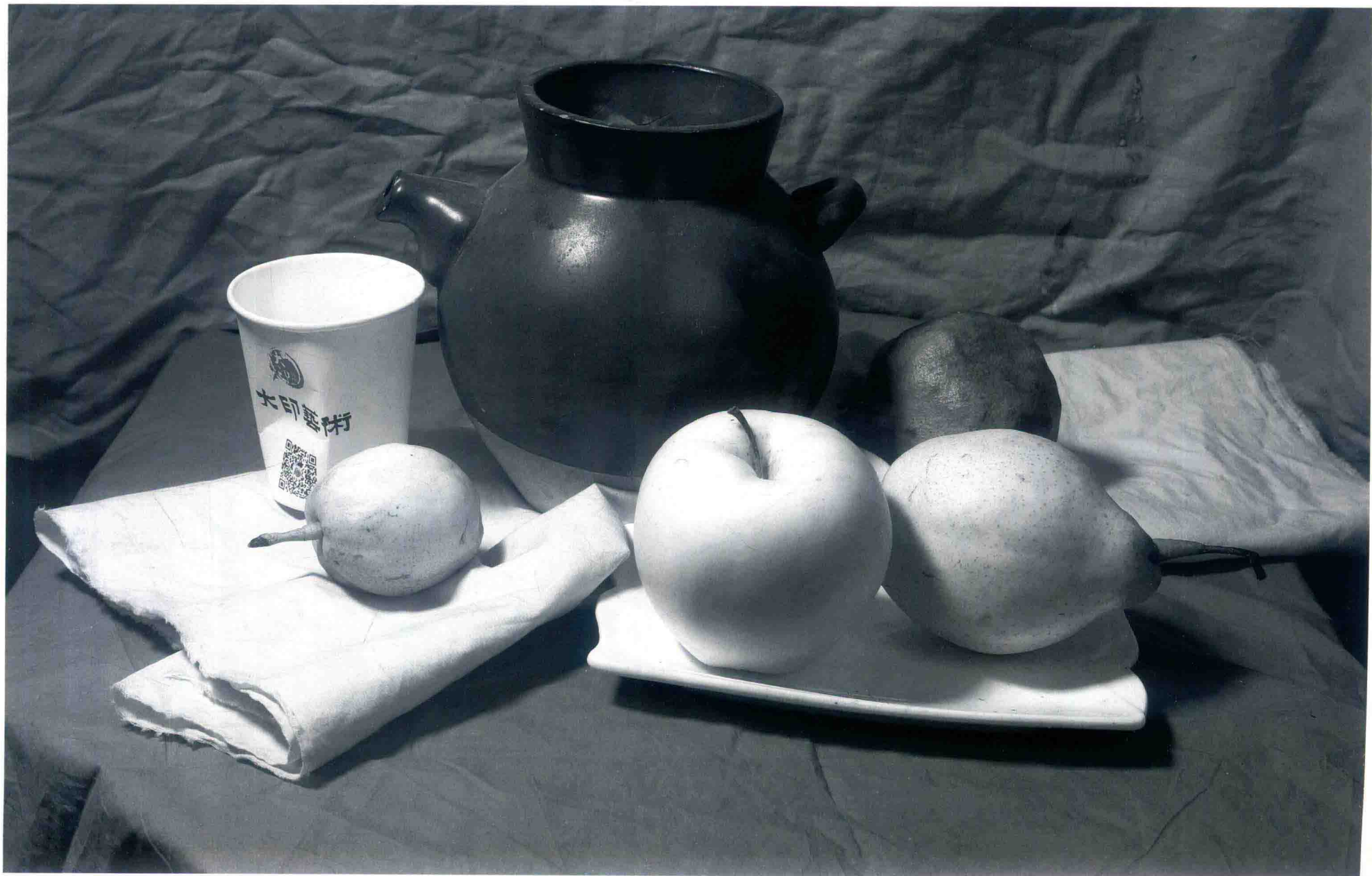
衬布的厚度是由转折的暗部来体现的，深色衬布中的暗部则需画的更深，并且适当清楚点，也就是暗部的反光适当提亮。但不可一味的画黑，还是要注意黑白灰的层次。

画面中陶罐、不锈钢盘子为重色色块；重色衬布和前景的木质桌面为灰色色块；白色衬布和水果为亮色色块。在黑白灰关系、质感、形状、疏密程度上形成鲜明的对比。

该组静物组合为一典型的陶罐、水果类题材，也是素描静物中常考的题材之一，该题材的作画较为简单，掌握其基本的作画思路，选用合适的作画技法进行表现即可。

物体客观的存在于空间中，要想在二维的纸面上呈现三维的立体效果，就要把握其体积感的关键点，就是对光线的处理。如果没有光的照射，物体的体积很难体现出来。

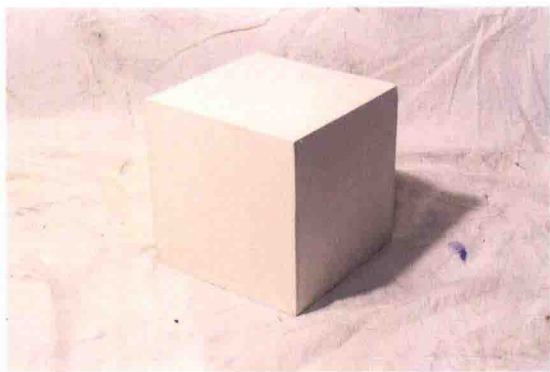
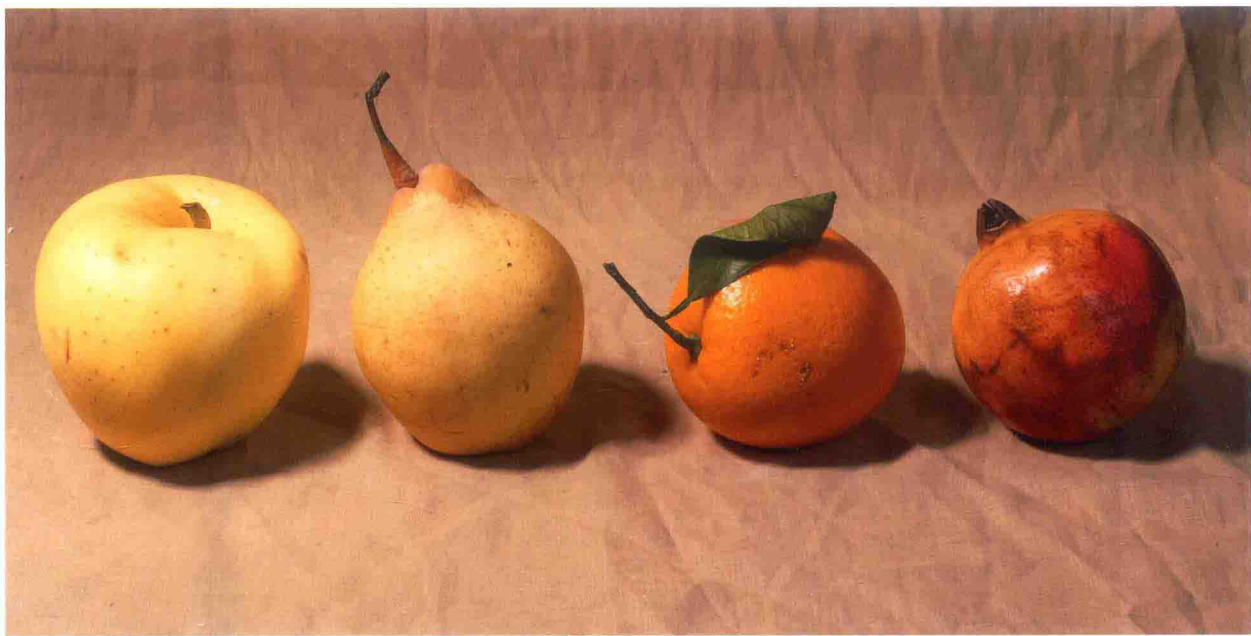
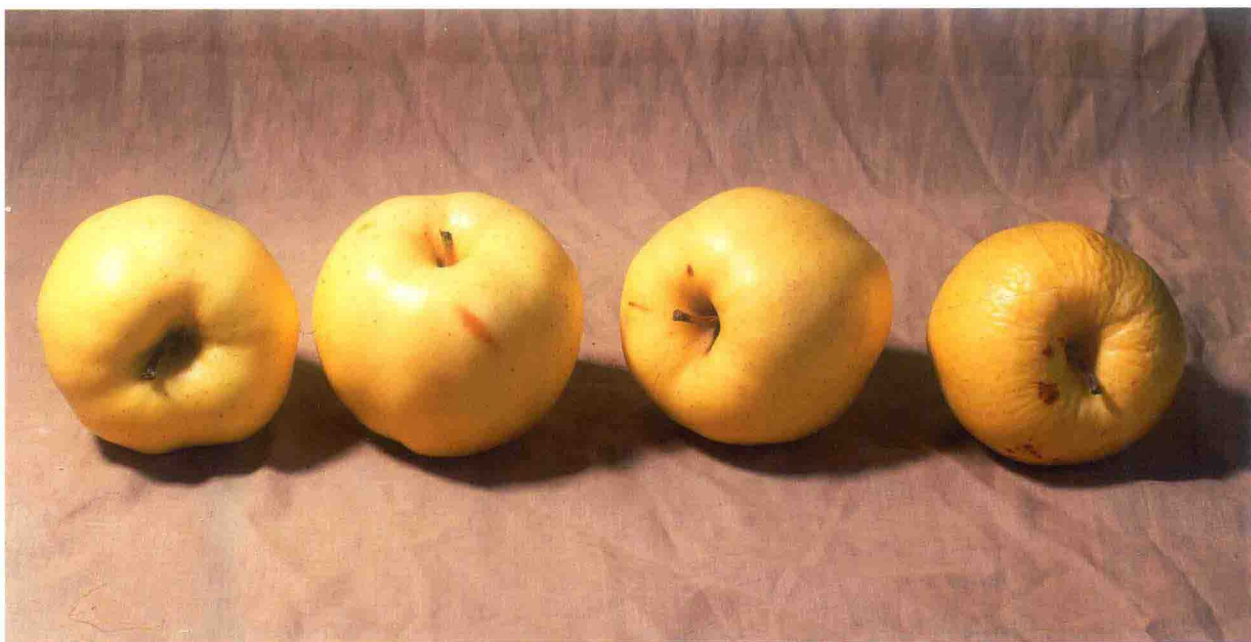
光对物体直接的作用体现在物体的明暗交界线、亮面和暗面上。因此在考试中遇到散光的光源时，应当主观处理，把亮面、明暗交界线、暗面这三大关系划分出来。

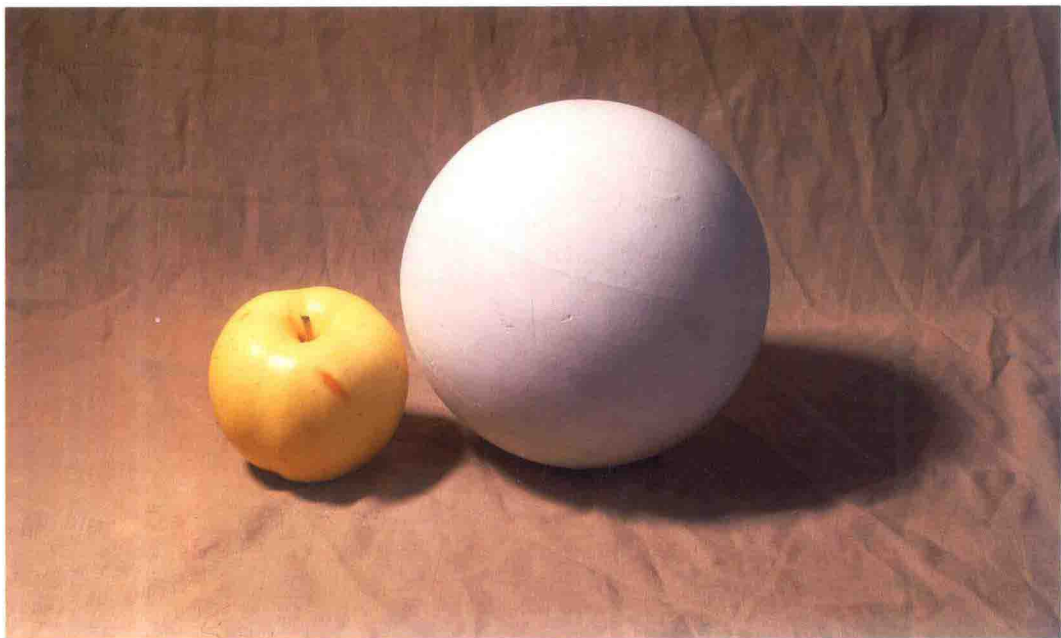
苹果的表皮光滑，在不同光源的照射下，高光的强弱有所不同，在刻画时，要依据具体情况而定。苹果蒂的形状通常为弯曲的条状，在刻画时要注意其投影的方向，以及投影依附在苹果表面随其形体转折所发生的变化和空间关系。

梨子的形体扎实圆润，两头微尖，中间鼓，在表现时，注意其形体特征。梨子的外形并非完全左右对称，仔细观察，我们可以看到其外轮廓具有细微的起伏和变化。

刻画橙子时，要注意整体调性的把握，橙子的色泽较为鲜艳，与橘子相比表面较为光滑，高光和反光更为强烈，明暗交界线明显。我们在刻画时，要把握好这些特质，将橙子新鲜的质感表现出来。橙子蒂部的凹陷也要表达清楚。

石榴可以看作一个立方体来进行刻画，石榴本身的表面质感比较光滑，内部的石榴籽撑起外部的轮廓形，变化丰富，圆中带方。

物体与几何体之间的归纳与概括

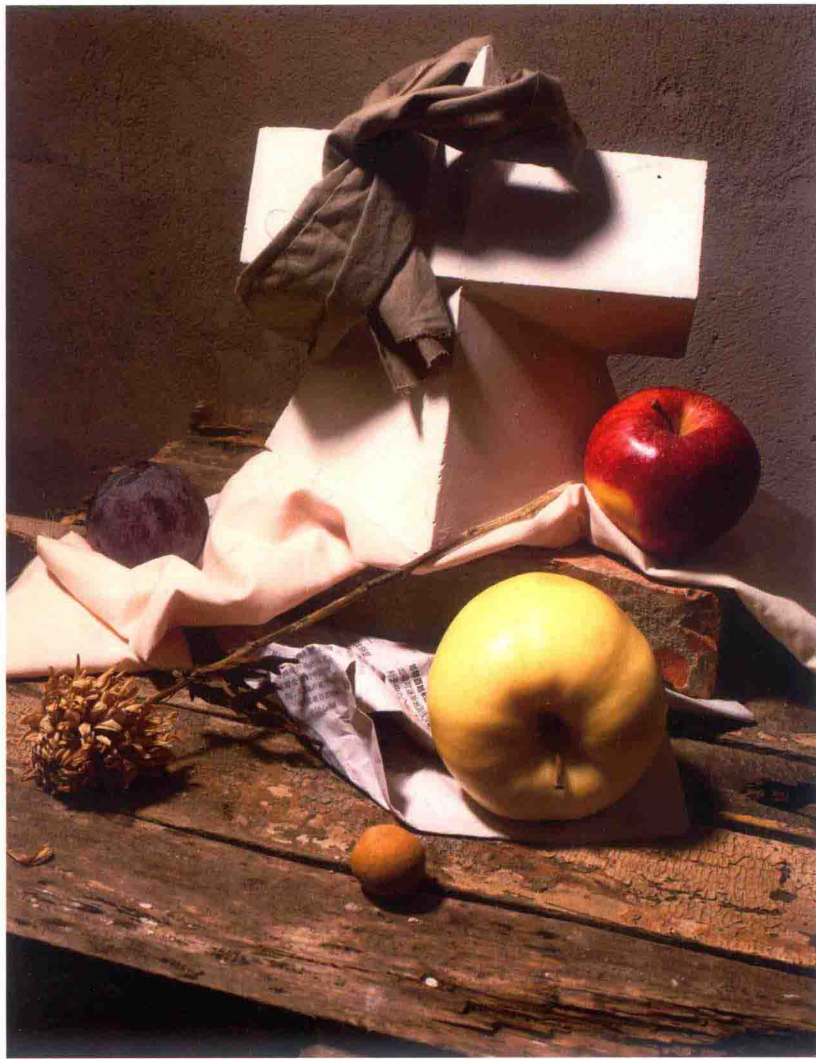
形体：形体包含形和体两个方面。形指物体本身的外形特征，即形状，具有一定的限度和一定的比例关系。体即体积，体积包含高度、宽度、深度，被称为造型艺术三大要素，形体是互为依存的两方面，没有形就谈不上体，而没有体的形只是平面的形。当你拿起画笔画画时，就要用形和体积的观念去观察、分析、表达物象。

结构：每一个物体都是有体量感的，不是“平面”的，其形体都有转折变化。观察一个物体时，不要只看它的外轮廓，否则看到的只是表面。只有表现出物体结构的穿插、透视、方向、比例，才能展现物体在“三维”空间中的形象。结构是由物体的整体结构和局部构造相互关联、穿插而成的。物体的凸起和凹陷形成了结构转折，可以体现出物体固有的形态特征。在光照下，结构转折处会形成“明”和“暗”的交界线，尤其是当光线直射物体时，会出现高光点。

常规单体的轮廓形比较简单明了，但是组合后的轮廓形是不同的，原有的线条被遮挡、阻断、重组。整幅画面是许多新的组合形构成的。如右图，酒瓶的形体被衬布环状包裹，衬布后面部分被酒瓶遮挡，两者组成了新的整体轮廓，而且距离上，衬布前段靠前，酒瓶靠后。这类练习常常能帮助学生更好的从单体过渡到完整画面，用更整体的眼光去看待画面。

不同材质的组合画面更有利于学生对画面的学习，玻璃瓶硬朗，衬布柔软，刻画时要注意区分。石膏线条流畅，衬布转折细碎，也是很好的对比材质。

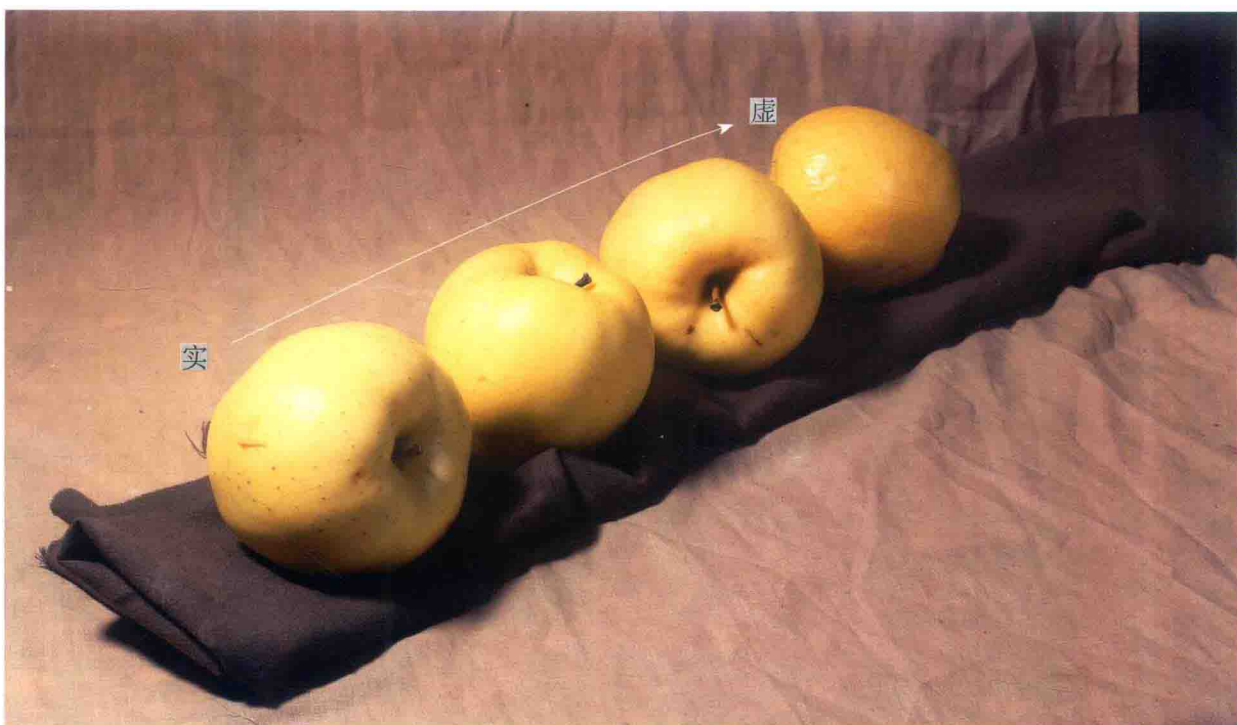
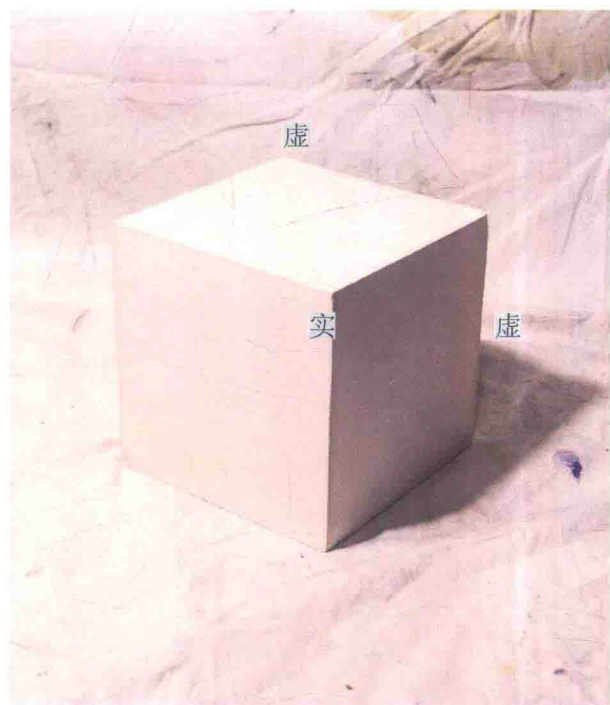
根据学生不同程度的训练需求，而更有针对性的练习，这种循序渐进的课程安排会更好完成完整画面的刻画。

画面空间是在二维的平面上绘出物体的三维效果。通过近大远小、近实远虚等技法来形成的一种视特效，是虚拟的空间。我们具体谈的也就是这种画面的空间，能够形成空间最有效的一个手段就是透视。把看到的一切形象都放到空间中，体会它们在空间中变化和连接的位置，通过结构、透视、光影加上绘画语言去创造立体的世界。

物体的主次关系是通过对比出来的，通常情况下，我们需要把握住物体之间的前后关系来决定它们的主次关系，还有，把握住主体物和视觉中心的物体就可以区分主次关系。如下图，前面的黄色苹果作为画面的主体物是我们深入刻画的重点物体，而旁边的两个次要苹果也要需要刻画。然而前面的切片的苹果只是辅助画面的空间需要而不是刻画的重点。

视觉中心是一张画面焦点的区域，也是我们画一张作品主要刻画的区域。对于一张画面的物体来说，我们不可能面面俱到，千篇一律，更多的是取舍的去刻画和抓住重点，摒弃次要的物体。

对于视觉中心的物体，常常要细分层次、前后、遮挡、大小等关系，特别是几个物体的组合形要特别细致的推敲其变化和关系，将视觉中心做的劲道、耐看。

视觉中心的丰富、细腻，对比空间的前后、虚实，就是我们对于完整画面的要求，将这种层层递进、全面考虑的关系做的熟练，是画者提升水平的关键。

通过上图的黑白照片来分析素描关系，该组静物的黑白灰层次明确，重色块主要集中在不锈钢壶和石榴上，亮色块主要分布在亮色衬布和苹果上，层次感较为清晰，整体的调子平稳和谐，给人很强的画面感和空间感。在处理画面的过程中，注意区分明度相近的物体之间的微妙变化。

我们在看到一组静物照片组合或者是一张照片时，应先对其通过以下几点分析：主题、主体物、主次、色调、气氛等，将静物组合合理化处理。画照片切勿照抄实物，适当地主观处理画面，使画面富有一定的感情，原本一幅没有生命的静物组合，且是照片的形式，我们更应该赋予它一种独特的感情，使画面富有美感。

以不锈钢器皿和水果为主题的静物组合在表现时有一定的难度，应先将画面的主体进行明确，如该组静物组合中，不锈钢壶为该组静物的主体物，从表象看来该物体反光极为强烈，受周围环境影响明显，但在刻画时应先概括再细致刻画。画面组织应疏密有致，松紧得当。

参考图片：一瓶果粒橙、一个苹果、一个白盘子。

1. 按提供的素材组合成一幅素描静物画。
2. 可添加衬布及与素材有关的物品。
3. 画面不能出现文字。
4. 构图饱满合理，主次分明，结构透视准确。空间感、体积感、质感强。
5. 表现生动，黑白灰处理和谐，画面统一。

以饮料为主题的题型也是考试中比较常见的题材，我们在作画时要注意这类物体的质感体现。越是简单的静物组合，表现的难度就越大，因为物体的数量较少，可深入刻画的内容就简单一些。该组静物采用的是较为常规的三角形构图，它能使画面稳定、主体突出、层次分明、富有变化。应注意画面中物体与物体之间的遮挡关系，以及上下的空间关系。

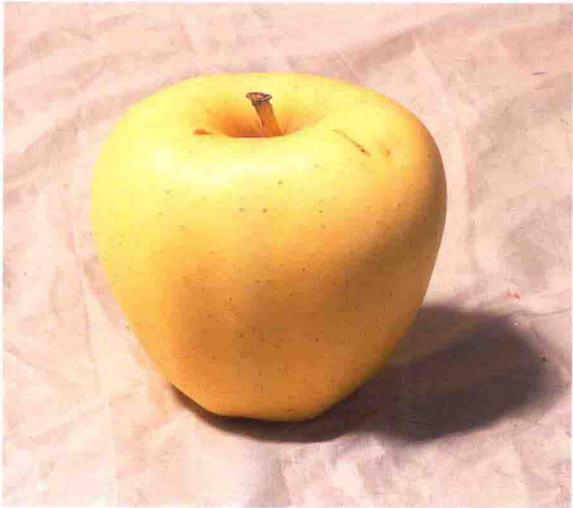
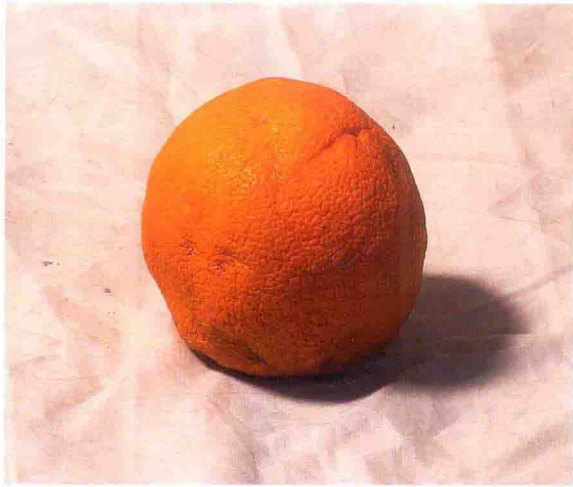

应试2

非常规静物组合

参考图片：一个唢呐、一个橘子、一个苹果、一个玩具枪盒、一把铲子、一个水壶、一条浅色衬布。1. 按提供的素材组合成一幅素描静物画。2. 不可添加与考试内容无关的物品。3. 画面不能出现文字。4. 构图饱满合理，主次分明，结构透视准确。空间感、体积感、质感强。5. 表现生动，黑白灰处理和谐，画面统一。

方案一

方案二

方案三