

新世纪美术专业教材·系统训练

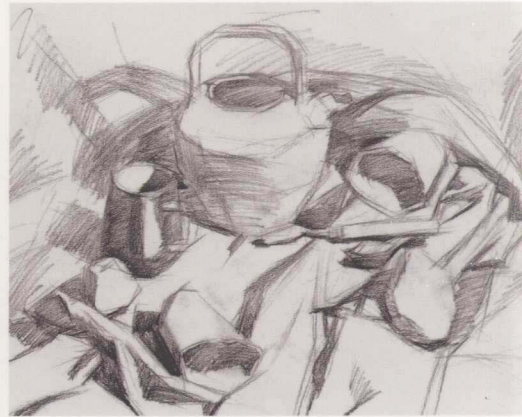

鄂美动力 E-MIND

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

素描静物

● 樊峻 田保峰 孙华彦 著

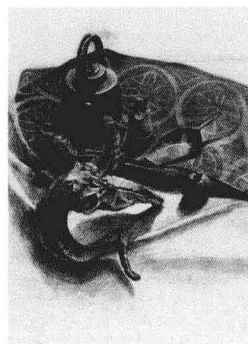
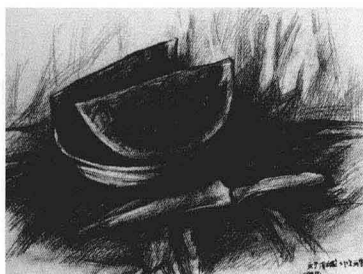
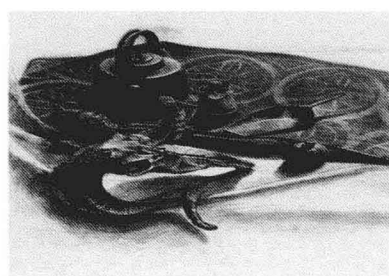
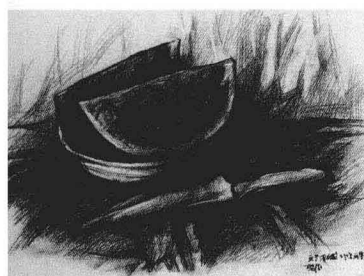
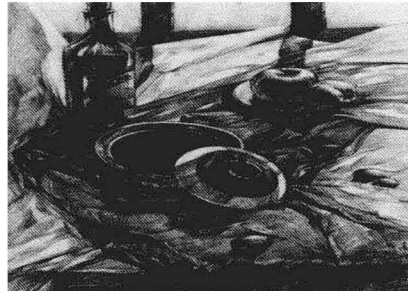
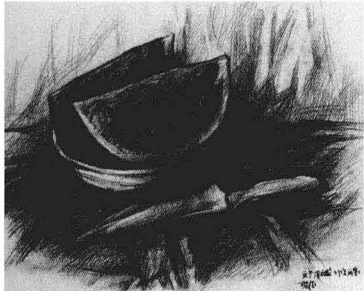
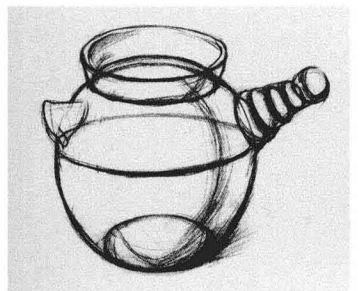
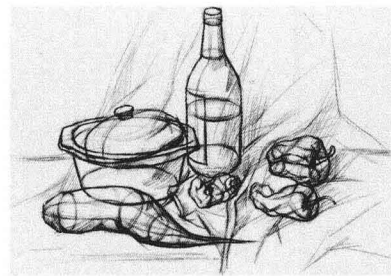
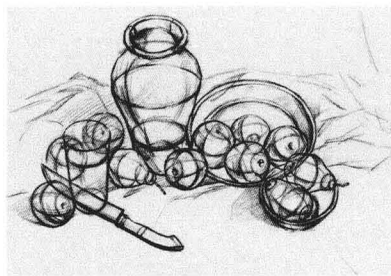
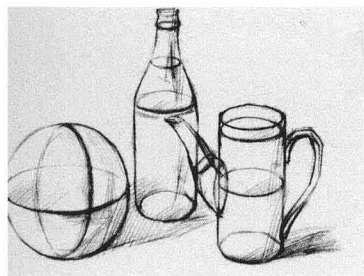

新世纪美术专业教材系统训练

素描静物

湖北美术出版社

樊峻 田保峰 孙华彦 著

目 录

素描静物简述

素描基本常识与技法

单个静物的画法

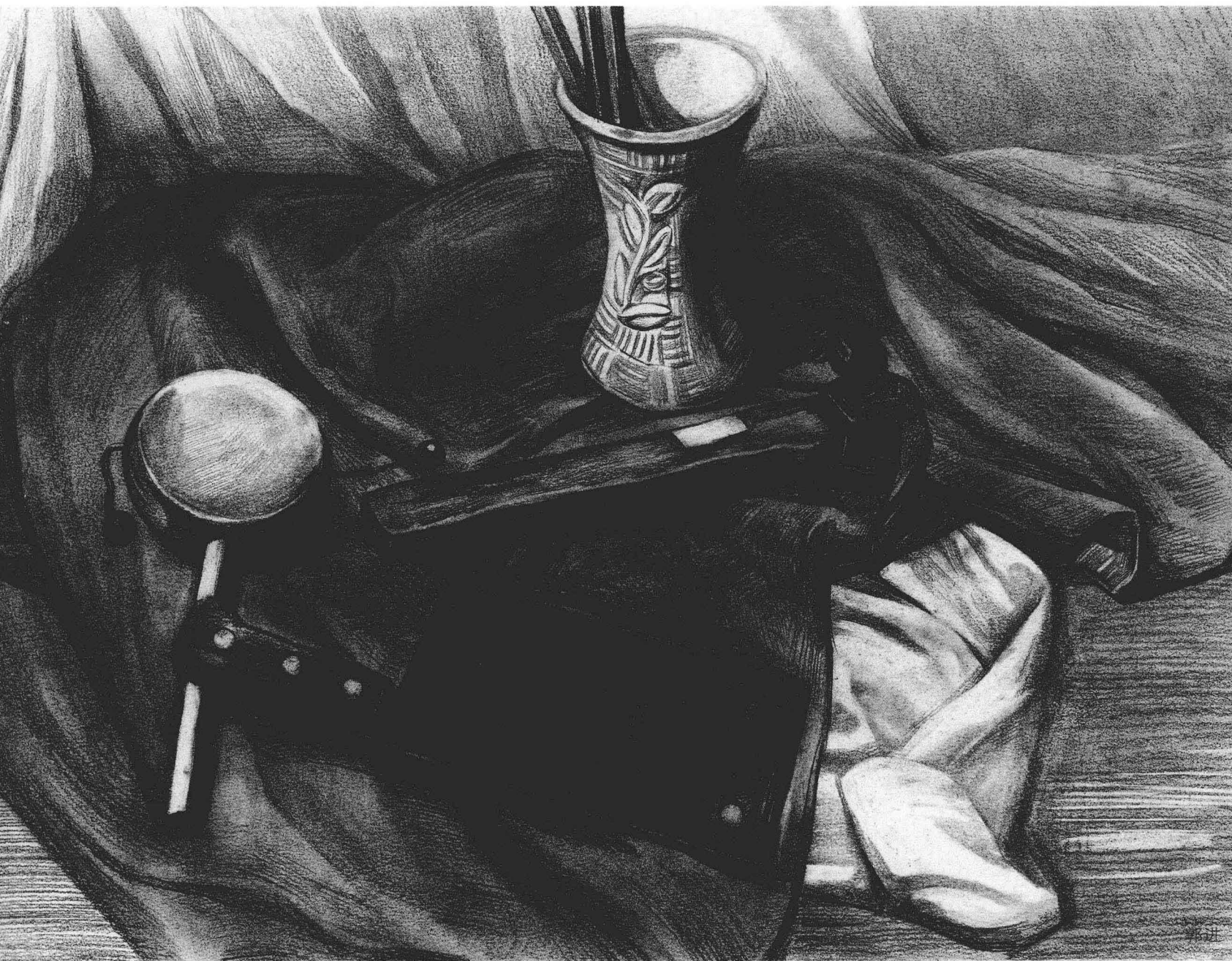
简单组合静物写生

较为复杂的组合静物写生

质地复杂的组合静物写生

作品欣赏

● 素描静物简述

素描静物（包括几何体静物）是一切造型艺术的基础，也是我们学画过程的必经之路，画好它们，对以后进入到色彩写生、石膏头像、人物头像以及人体等较为复杂造型题材有很大的帮助和意义。同时，画静物素描也是一件很有意思的事情，因为静物里的题材，都是我们日常生活中随处可见的东西（如蔬菜、水果、陶罐、花瓶、衣物、鞋子、书刊、报纸、酒瓶、茶具等等），都可以作为绘画的内容，并给人以一种亲切的感觉，我们也很容易把它们组合在一起，摆上一组来画。

由于静物中的物体都相对静止，这有助于我们很好地观察和理解对象。本书在前面用较大的篇幅，谈到了静物素描中对物体结构的认识和理解，如体积的形成概念、形体的重要结构转折、块面的概括方法等，并配以大量的实物图片和与之对照的作者示范图例讲解，内容新颖实在，阅读后很容易上手作画。本书的特点就是在前

面所介绍的几种图示，如：带有箭头分析的形体转折图、起稿后必须具备的3个简易步骤、静物的结构图分析、块面图的实战运用等，它们之间的区别和联系是我们画好素描的关键，因为一张好的素描作业，光靠几个步骤图是不能帮助我们来理解为什么作品是“好”的。在步骤图之前的准备工作，就是以上我们讲到的这些内容。另外，为了满足学画者的要求，本书加进了除作者之外不同方法、形式的范画，我们只要把以上那些基础内容搞懂，就可以找到适合自己喜欢的一种表达方式。

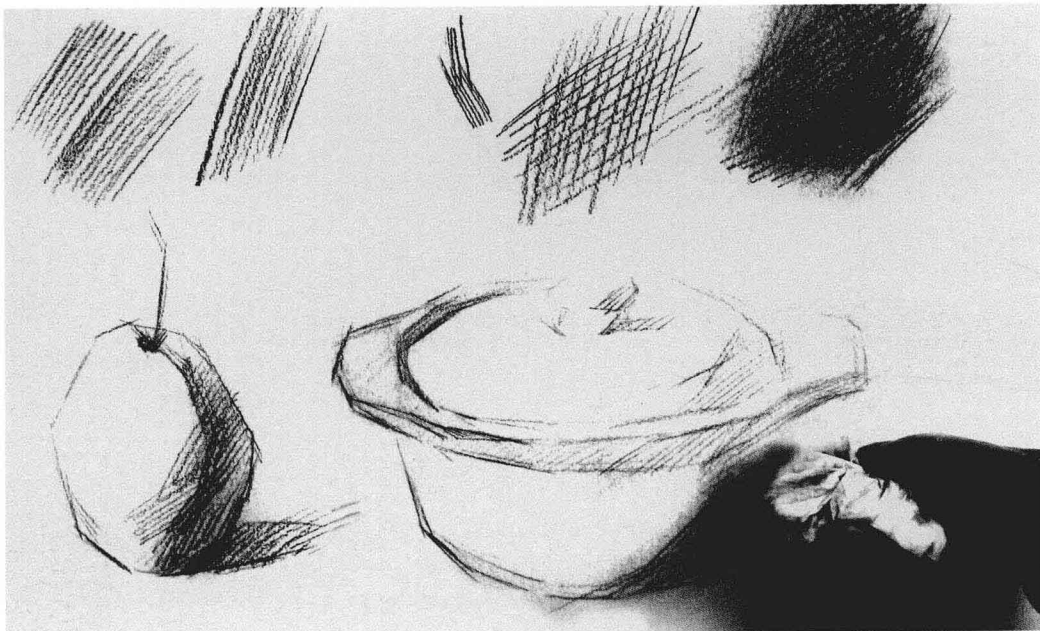
学好静物素描的意义在于建立起造型的意识和概念，这种训练是要培养一种“连贯”的思维方式，体会静物素描的造型规律（这种规律我们将在本书反复用打比方的形式讲到），也要学会把它们连贯到其他的题材形式中去，因为它们在认识的规律上是一致的。

素描基本常识与技法

素描的排线方法和线条的实际运用

用纸轻擦的作画过程

画排线的握笔姿势

从上图我们可以看出一些线条的排列效果，这是最简单也是最常见和有用的线条画法。

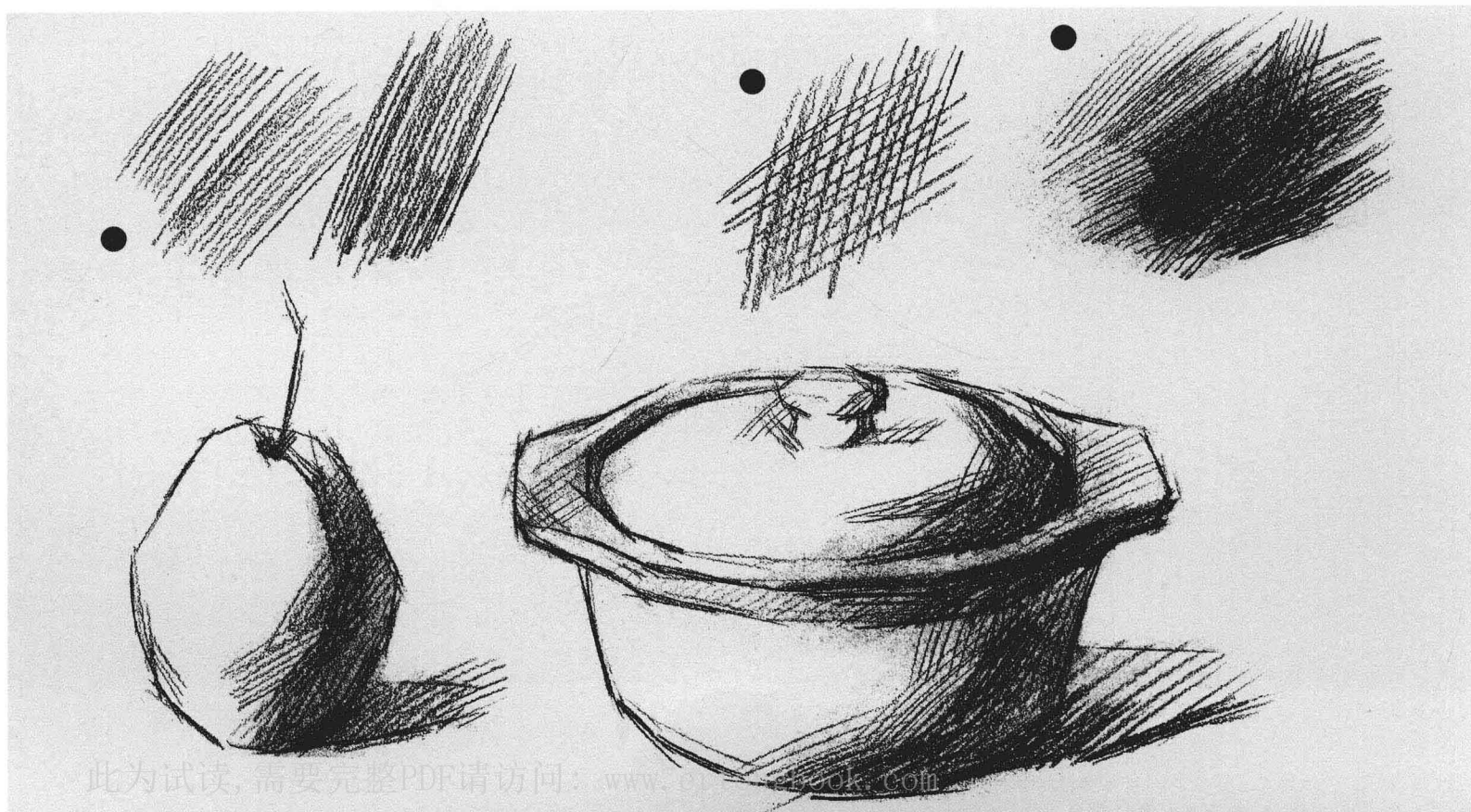
①长斜线：一般是先从右上向左下，再从左下至右上，循环而快速地用铅笔铺开，这是我们平时起稿铺大调子时用得最多的一种。

②线条的交叉：是指不同方向的线条交叉使用。我们在塑造形体时候常常使用。

③擦晕后再排线的效果：它是指画面在有前两种线条的基础上，用软纸和布稍擦后，再用清晰的线条排出，这主要是在快速深入形体和画空间调子时使用。

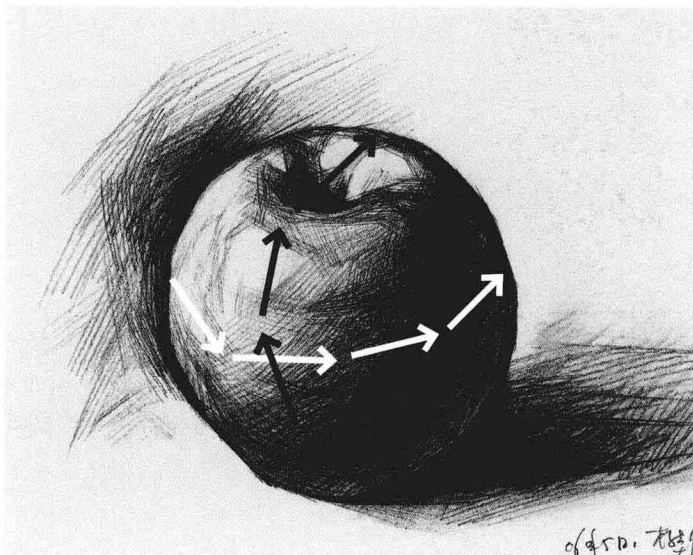
学会这几种排线方法就基本够用了，在本书中的所有范画就是用这几种方法画的。关键是学会怎样把它们有效地结合到素描静物写生中去。从上图两个简单例子中，大家可以学习一下结合物体铺线条的方法。

排线方法和实际运用

单个物体的转折及简易步骤

转折分析

左边的苹果形象图例是用箭头的指示来说明它的体积关系的。大家可以从苹果上的箭头符号看出：苹果的上下和左右方向上至少各有4个转折点和转折面；箭头的最尖处为其转折点，箭头的长度代表着转折面；转折点是告诉我们物体从什么位置转折，转折面构成了物体的明暗体积，这两点是理解和画好素描的关键。

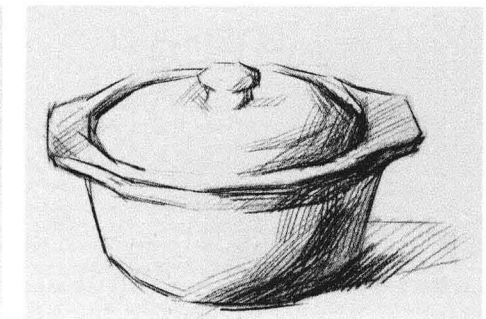
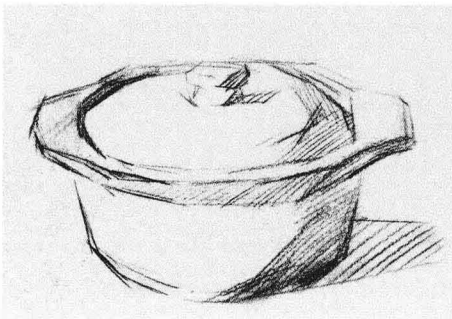
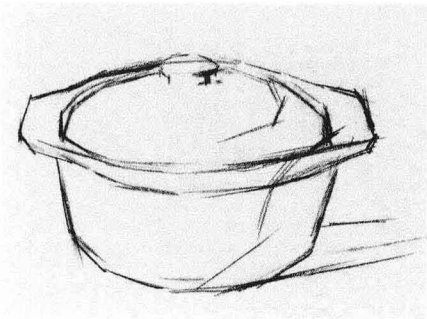
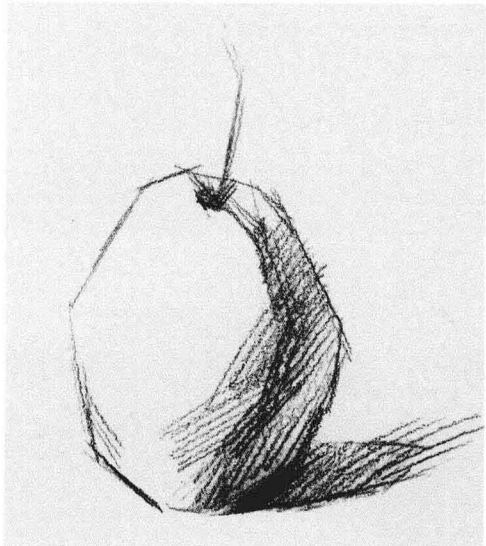
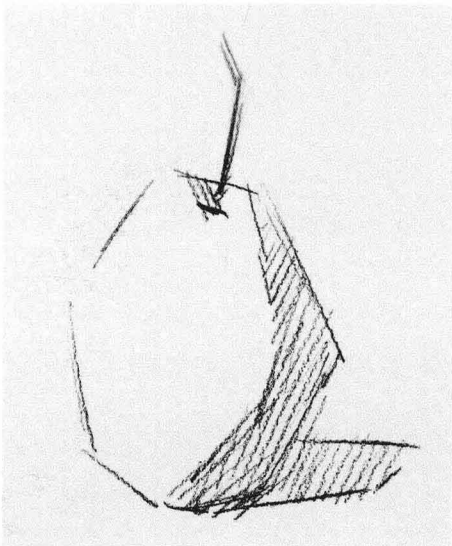
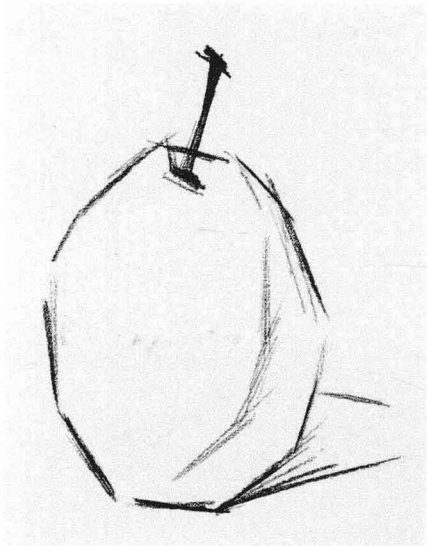
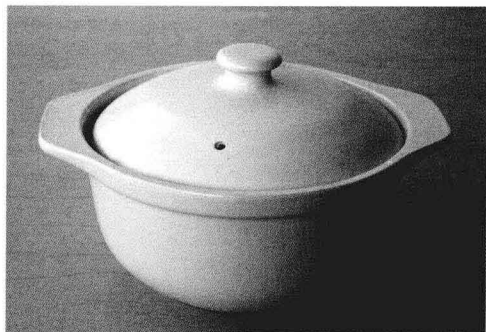
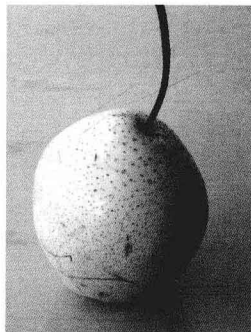
需要说明的是，转折面的面积大小是根据物体的具体形态来决定的，在此的苹果图例只是代表着物体的一般规律。

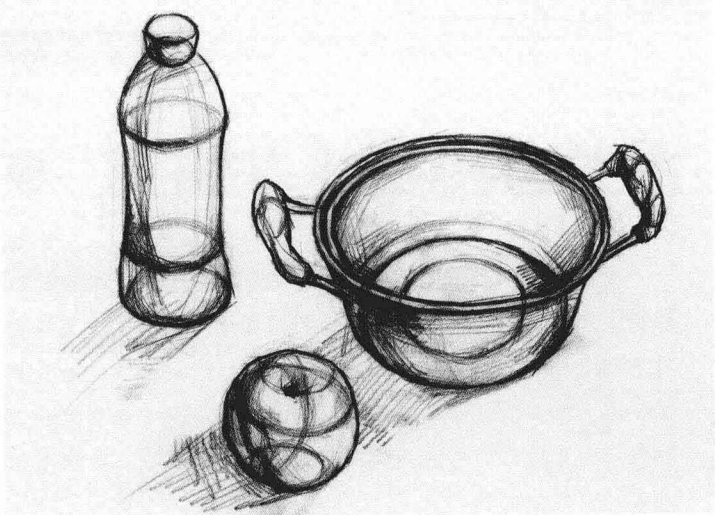
我们通过图例的分析，强化了头脑中的体积概念，就知道画素描的实质是反复围绕着转折的部位来画和深入。

一个物体的实际转折肯定不只图例的这些转折，但这是最大、最重要的几个转折面。理解了苹果的上下、左右的转折，也就理解了其他的物体，因为它们规律是一样的。

简易步骤

不管画多么复杂和多么深入的静物素描，最初都是由这3个最简单的步骤来体现的，通过下图的单个物体的几个步骤画法，我们了解到如何快速把握好对象的形体和塑造，过程清晰、明了，以后只是在此基础上围绕着上图所说的转折来深入的。

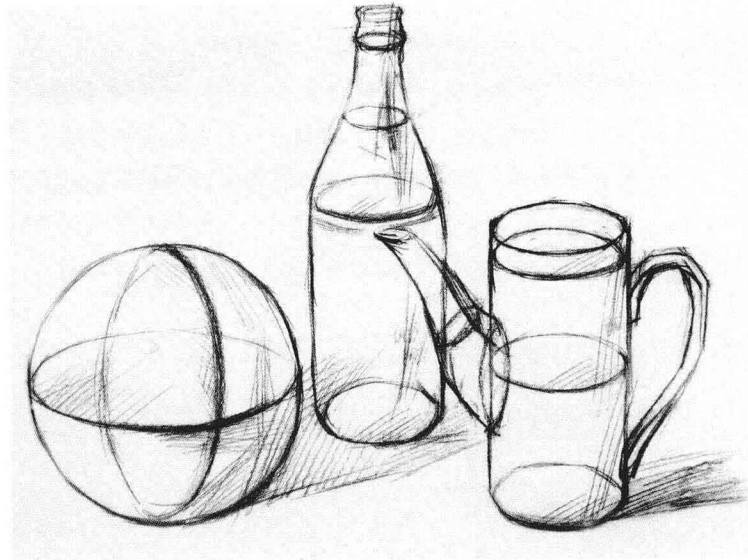
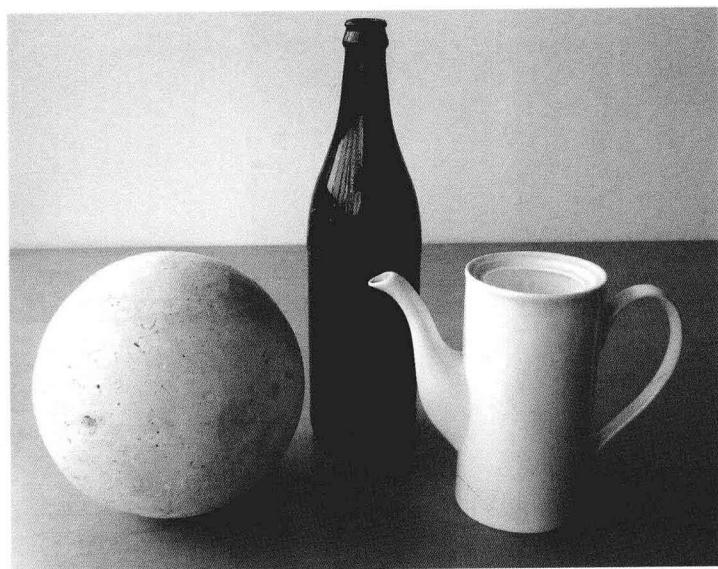
物体的结构与块面

结构素描图

结构素描是指多用“线”的方式来帮助我们理解物体形体，虽然有些枯燥，但对于了解实物的本质有着重要的作用。这种方法的要点是要把物体看不到的形体和透视关系通过“看穿”的方法体现出来，其目的也是帮助大家以“线”的穿插形

式来认识物体的体积，说白了就是用想像的方法，把物体从上下、左右方向的任意部位“切开”，得到剖面效果。当然，这两张图都是从物体中间，也就是最凸出的部位“切开”来认识物体体积和透视的，大家只要理解“线条”也同样可以用来表达物体的转折和体面关系。

结构素描对应的实物图片

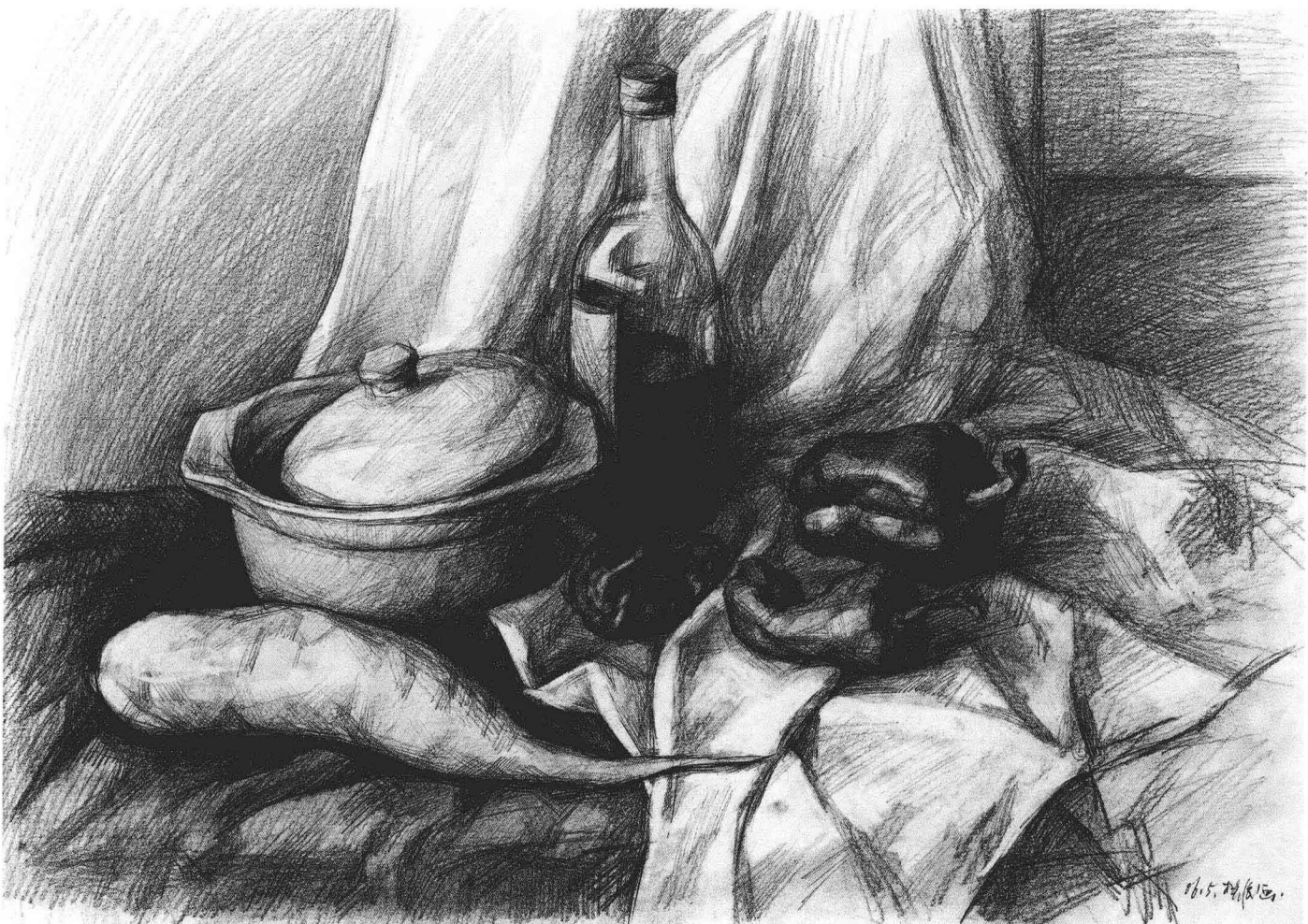

结构素描对应的素描作品

一张完成的素描作品,在刚开始画之前就得事先看出来物体的穿插关系,上图就是把眼光看不见的东西画出来了,这就是所谓的结构关系或者说是穿插关系,当然这只是帮助我们理解用的,并不是要你画素描静物的时候这样去画,而是学会这样去看。

结构素描图

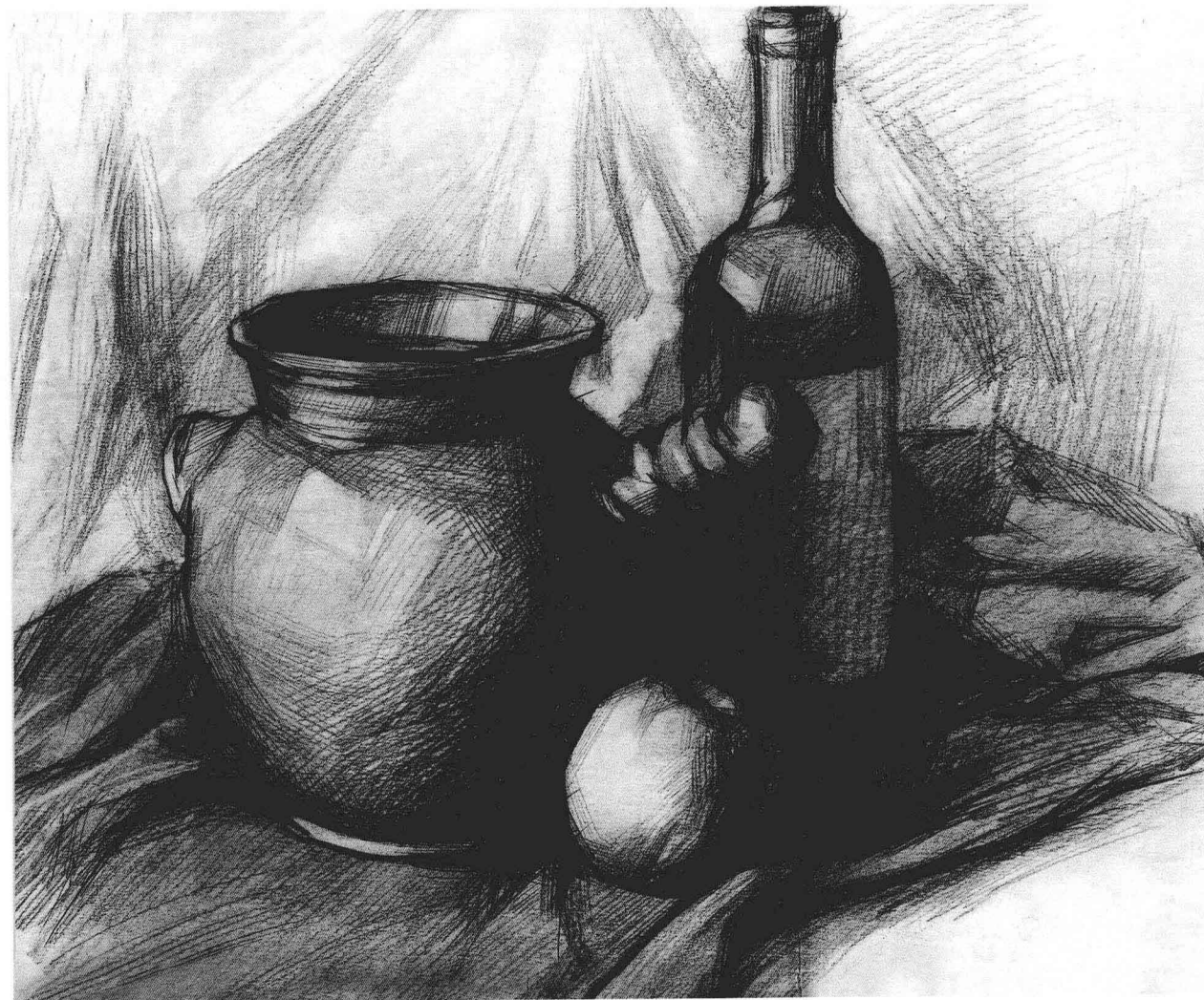

明暗素描图

完成的素描作品是由好几个物体组合到一起，物体间相互重叠或相互遮挡后，有些是看不到的，但通过结构图的再现，就都看见了，这就是结构素描的作用。

结构素描图

明暗素描图

这张素描的结构图和上页的一样，其目的就是要我们在画明暗体积前，先暂时不用调子、块面，而只靠线的穿插就能感到画面有了体积。

结构素描图

明暗素描图

块面图

在上一节的结构讲解后，接下来我们要进入本节的重要课程——块面，它直接关系到怎么去画好一张素描，也关系到前面所讲解的转折和结构怎样综合地去运用和表现。其实块面是最能充分表达物体的体积关系的，也是素描中常说的“宁方勿圆”的精髓所在。当然，素描的表现方法是多种多样的，并不是一味地要求你都得用“方的块面”去画，块面只是帮助我们来认识和表达对象，它告诉我们怎么去塑造物体的厚度和体积，如何理解好形体转折，如何表达空间感等素描中最重要的东西，这就是为什么说它重要的理由所在。从本节的两张完成图就能看出，它们就是按照上面的块面图来指导作画的，块面图和结构图一样，画起来有些机械、枯燥，这是因为需要用脑子去理解和观察，的确很累，但坚持按照示范图的样式画几张后，就为以后画好素描打下良好基础，学好它们，对以后画得又充分又快有着很大的帮助。

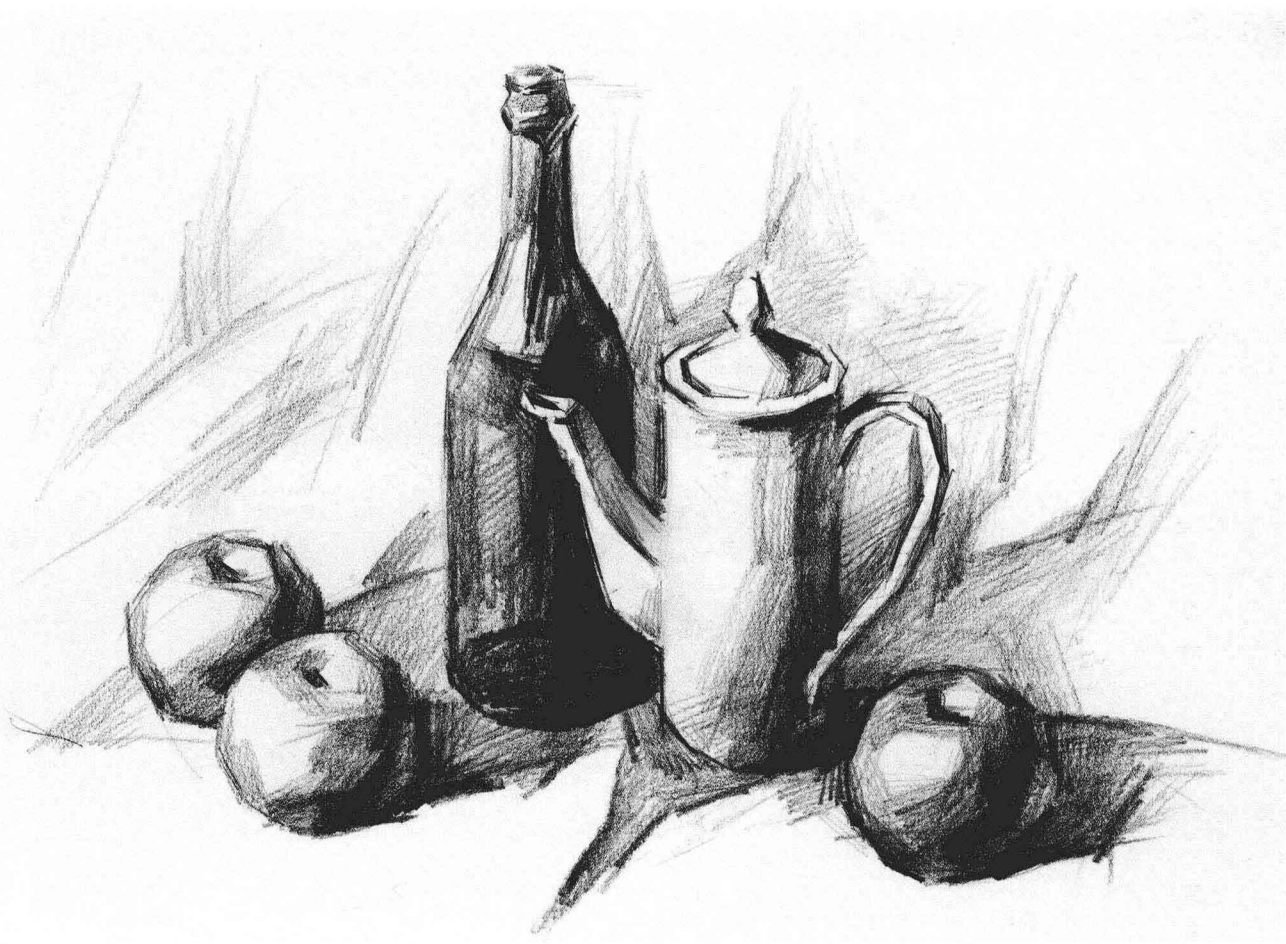

单个物体块面图

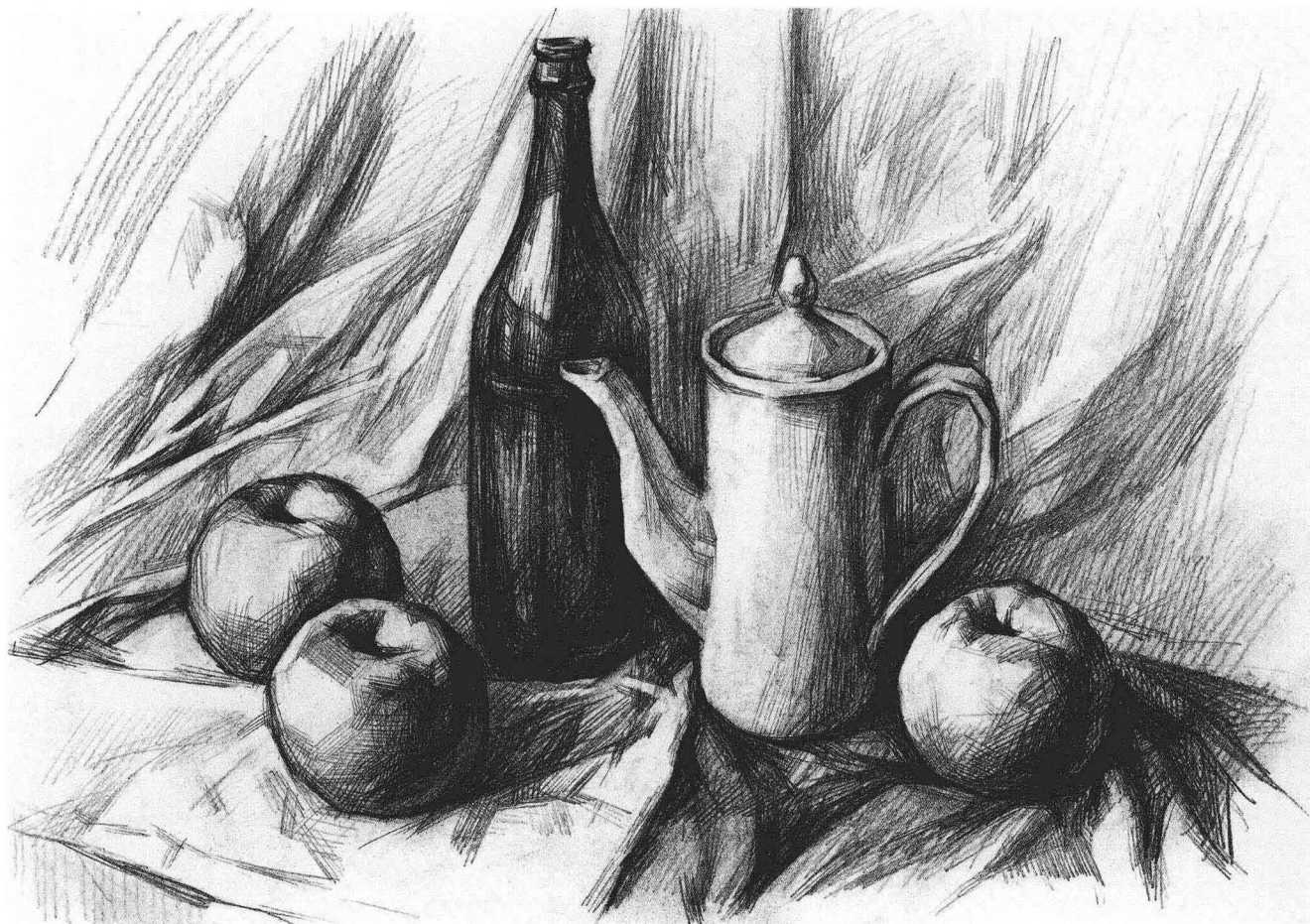

完成图

这是一张组合静物的块面图，它和单个物体的画法是一样的，在方法上大家应该看得出，这种方法的特点是画得很“方”和很“硬”，不是很在意物体的衔接，它的最大好处是避免我们在不理解形体的情况下，把物体画得太光滑。请大家结合前面所讲的转折及结构图，再对照着完成图，好好看看本页的两张块面图，用心去体会。

组合物体块面图

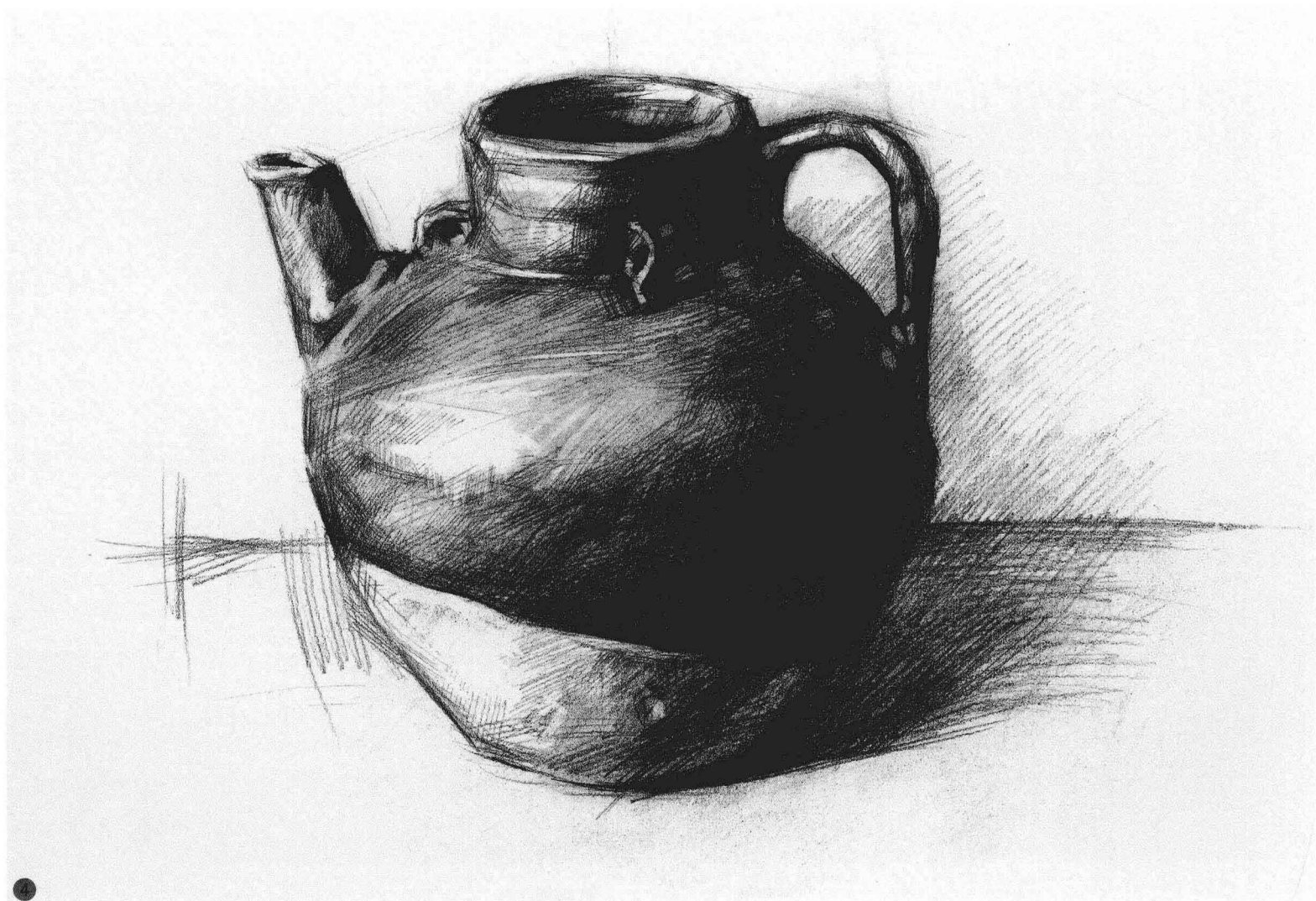
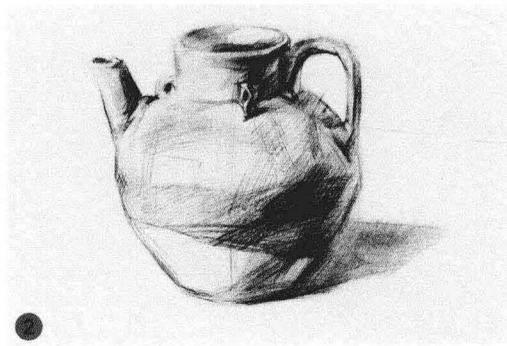

完成图

● 单个静物的画法

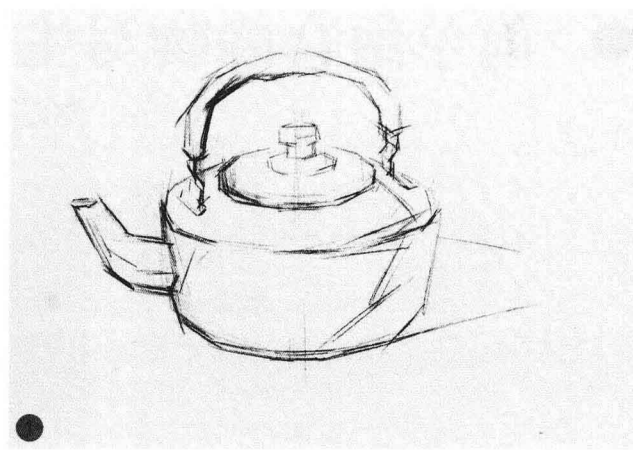
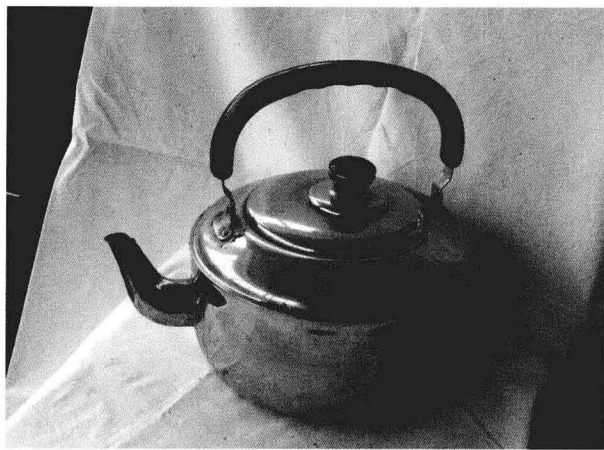
陶罐

这是一种上了釉的物体，所以看上去比较有光泽感，而且总体的色度有些重，大家画的时候，还是像对待一般物体那样：用“块面感”来塑造，不要画得太光滑和腻，只不过这种物体的高光更亮些；步骤3是在第2步的基础上，用软纸轻擦的效果，用这种方法很容易把物体的色度快速地表现出来，而且还非常自然；注意擦完后，一定要把铅笔削尖些，再从物体的明暗交界线入手，按照形体的走向，排出清晰的线条。

不锈钢器皿

不锈钢器皿的表现有特殊性，它的高光和反光都很多，也很强，搞不好很容易画得“碎”和“平”，这需要我们保持清醒的头脑，随时注意它所具备的一般性的明暗造型规律。它的高光特别亮，在用纸擦完后，用干净的橡皮，肯定地把它“提”出来，然后，在其外形周围排出清晰和细腻的线条，从第3步图中，我们可以看出这种方法的效果。

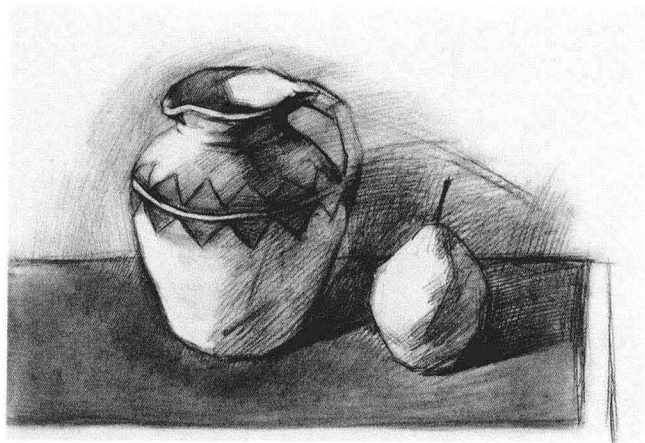
● 简单组合静物写生

再复杂的组合静物都是从简单组合静物开始的，所以我们在本节介绍的范画也多一些。其实说它们简单，只是在组合上简单，一般也就摆上两三个左右物体来画，但每个物体在画法上一点也不比那些复杂组合的静物简单，其难易程度是一样的，所以我们在开始的时候多画些简单的组合写生，这样可以集中精力把物体实实在在画好、画充分，宁可少画些背景，把重点多放在这几个物体上，有助于我们抓住本质性的东西，这对今后画各种不同质地和复杂组合的物体写生有很大帮助。

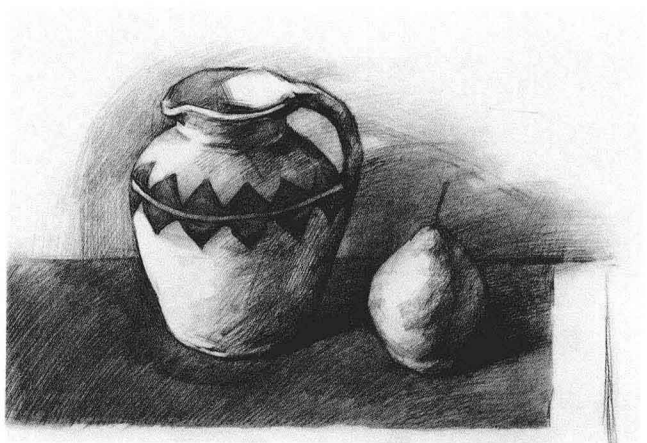
陶罐与梨

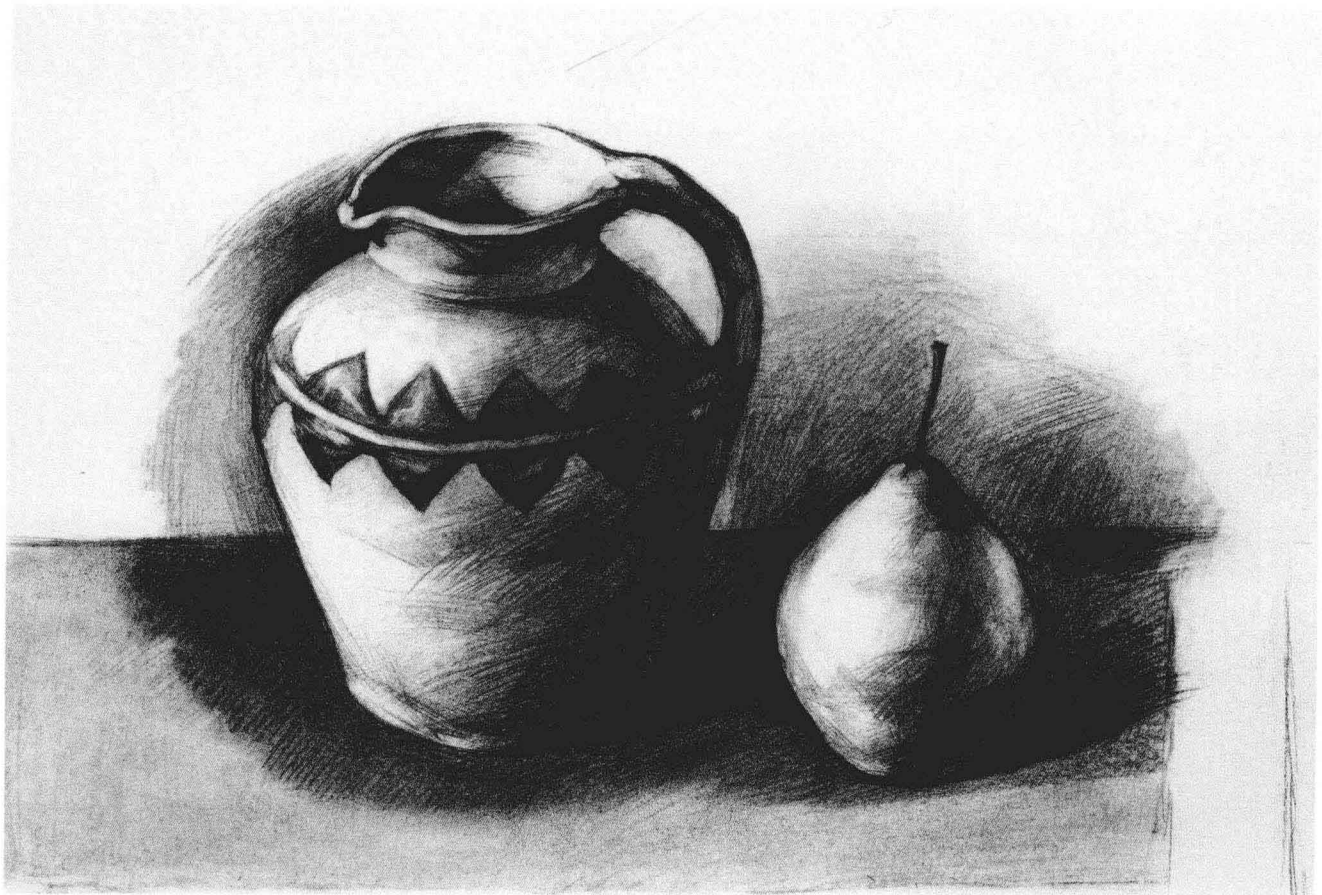
1.快速铺出大体明暗。

2.轻擦后，当时画面灰蒙蒙的，接下来就要橡皮和铅笔来“提神”喽！

3.调整整个画面的明暗关系，使之明确、细腻、丰富，饶有趣味。

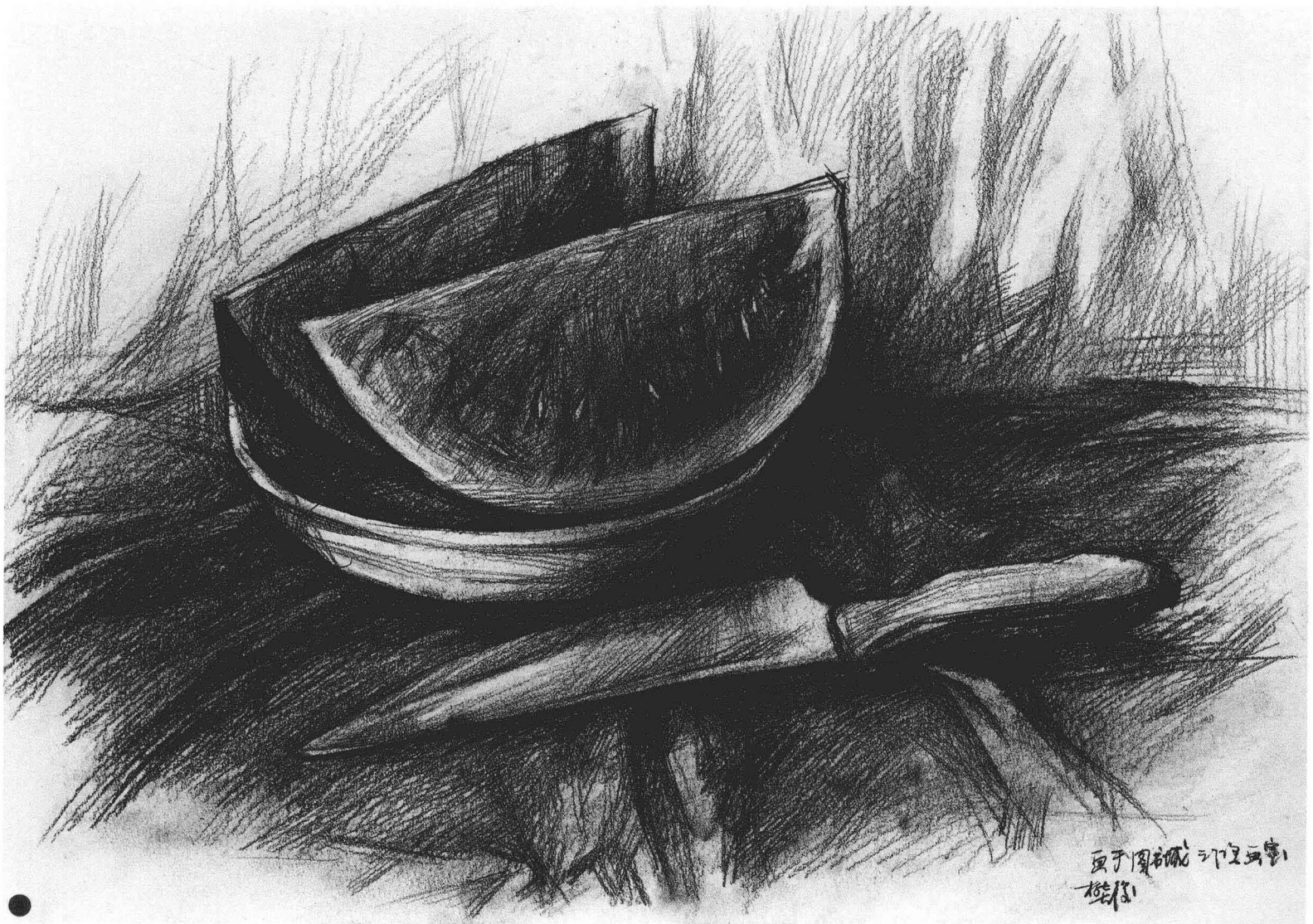
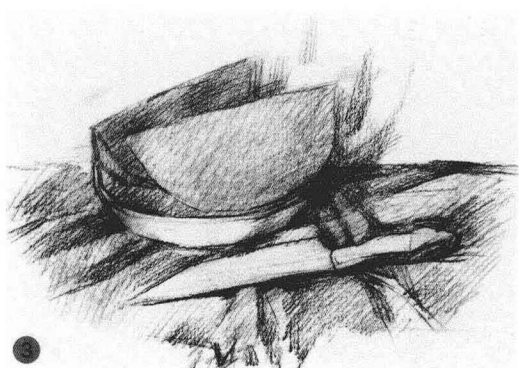
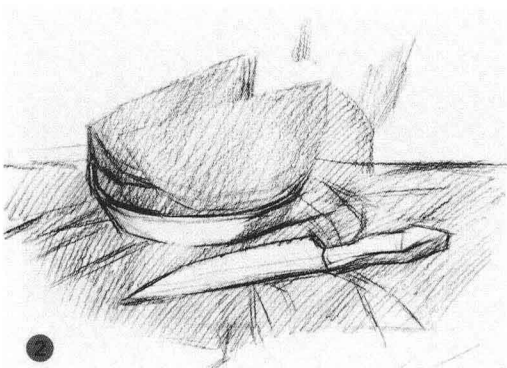
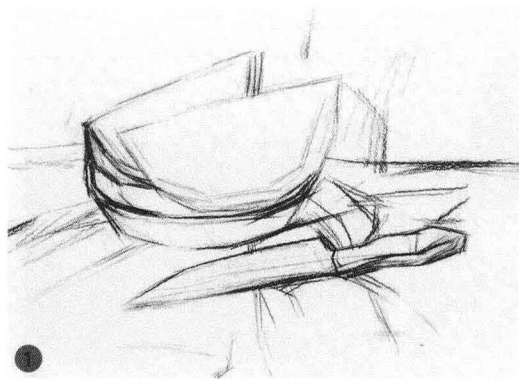

西瓜

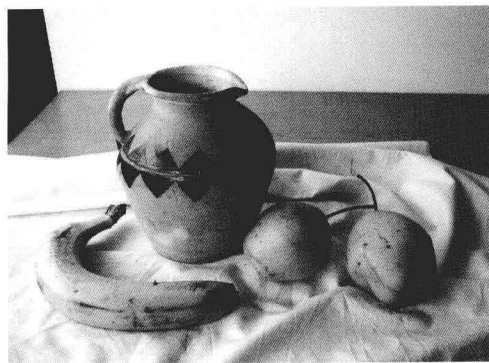
西瓜切成片状后，从正面的角度看过去（盘中最前面的那块），就很不容易画出它的体积，不过这也不要紧，可把重点放在对瓜肉质地的刻画上，画好了它们，那种厚度感也可以体现出来。注意瓜肉的用线和明暗变化，它们在明暗处理上，不是像苹果和陶罐那样具有强烈的块面感和“团”状感。由于西瓜具有丝瓢状的因素，所以明暗造成的所谓块面，在此显得不是特别规则；还要注意它的上半部的调子要比下半部浅，瓜瓢的丝状特征是从中心部位向四周扩散，这也是我们在用线的方向上应该注意的；而它后面的那块西瓜，我们通过它的左侧边缘，就可以看见它的厚度了，这样的角度画起来就容易多了。

西瓜刀是不锈钢的金属制品，在画的时候要果断和肯定。

以上讲了一些要点，大家可根据步骤的演进，来体会不同质感的表现方法。

陶罐与水果

这张画的步骤拍得较多，可以结合实物照片来看看步骤的演变和完成作品。想想如果是这样一组静物摆在面前，你会怎样去画它们，一些老画不好的地方，看看范图中是如何处理的。

这幅画面上的陶器是带了花纹的，所以我们要注意它的明暗变化和透视关系，把握这两点是可以画好的。这种训练也很有必要，否则，就很容易画得像“假”的，“装”不到它所属的物体之上。

