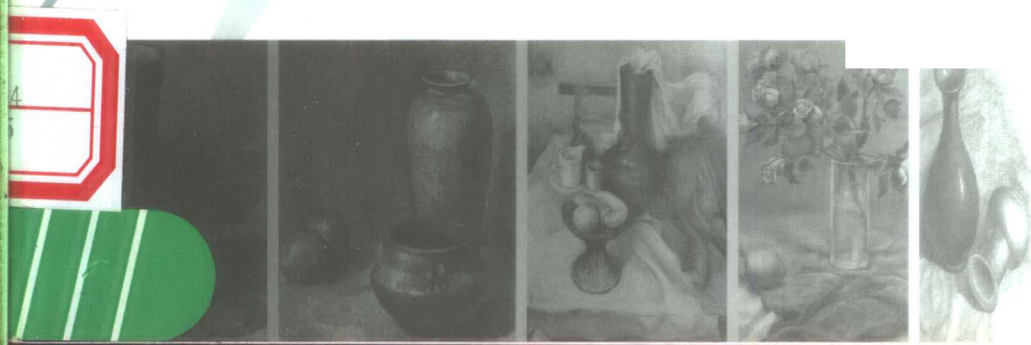

Meishu xuexi ketang

美术学习课堂

素描组合静物

主编：邓小山

西安地图出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术学习课堂 / 邓小山著. — 西安: 西安地图出版社,
2004.12
ISBN 7-80670-740-9

I. 美... II. 邓... III. ①绘画—技法 (美术)
②摄影艺术 IV. ①J211②J4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第135569号

美术学习课堂

邓小山 主编

西安地图出版社出版发行

(西安市友谊东路334号 邮政编码: 710054)

新华书店经销

重庆瑞琪印务公司 印刷

850毫米×1168毫米 1/16开本 37.5印张 1160千字

2004年12月第1版

2005年1月第1次印刷

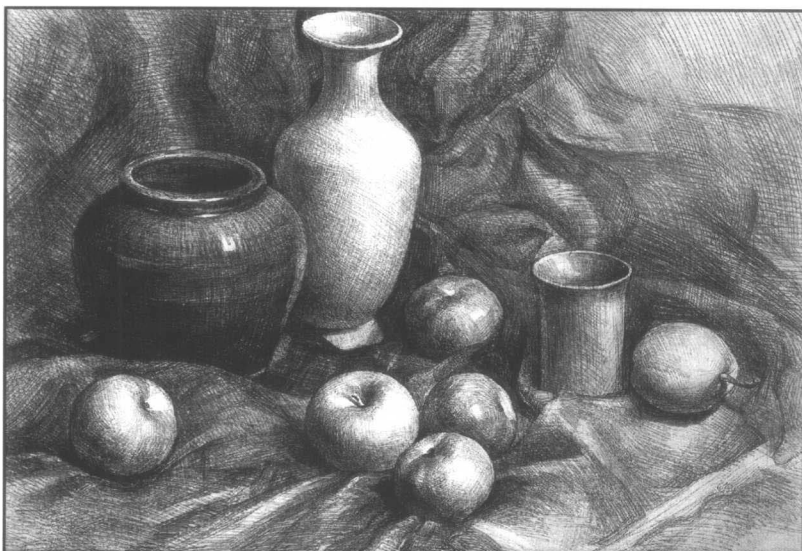
印数0-5000册

ISBN 7-80670-740-9/J · 29

(全套12册) 定价: 129.60元

素描组合静物

重庆大学 邓小山 著

目 录

一、静物素描概述	2
二、静物素描写生练习步骤	4
三、静物素描默写练习步骤	6
四、静物素描基本技法	8
五、常见错误及纠正方法	10
六、组合静物的步骤表现	12
七、作品点评	18
八、作品欣赏	26

西安地图出版社

一、静物素描概述

1. 学习静物素描的意义

素描静物是绘画基础训练的一个重要组成部分，是整个素描课程中一个不可缺少的重要环节。

2. 学习目的

学习基础素描必须按其客观规律，从初级简单开始，向高级复杂发展。由浅入深，由表及里，循序渐进。素描作为造型艺术的基础，要把握描绘物象的形状以及它们在空间中的准确位置。素描训练既要练习眼、脑、手的配合，还需在平面上表现出客观物象的空间和体积感觉。

3. 写生的意义

素描静物写生，作为素描练习的初级阶段，仍需以相对写实、严谨的绘画方式去表现对象，以达到提高造型能力的目的，为日后更好的表现物象打下扎实的基本功，对于一个初学者而言，如何学习好和掌握素描静物的画法是入门的关键。

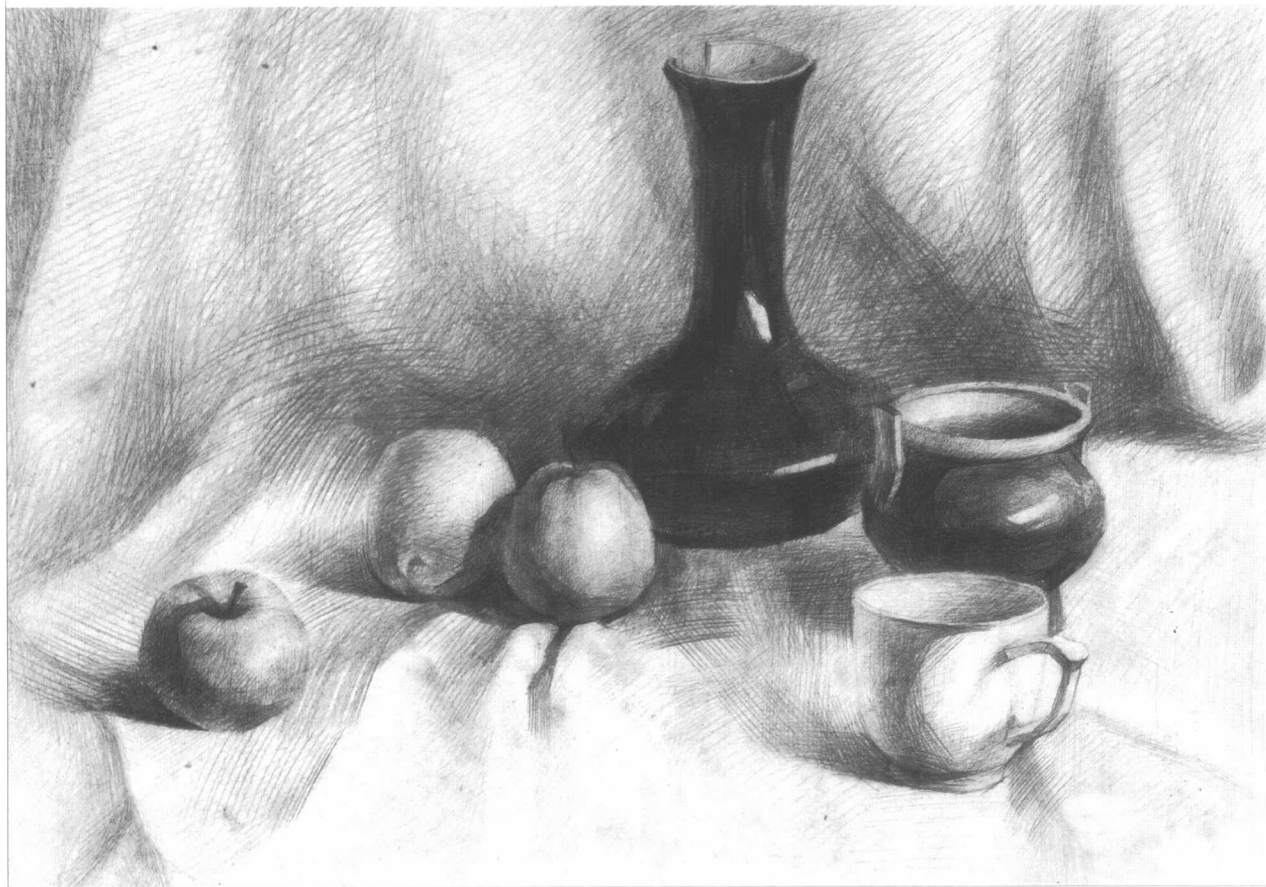
二、静物素描写生练习步骤

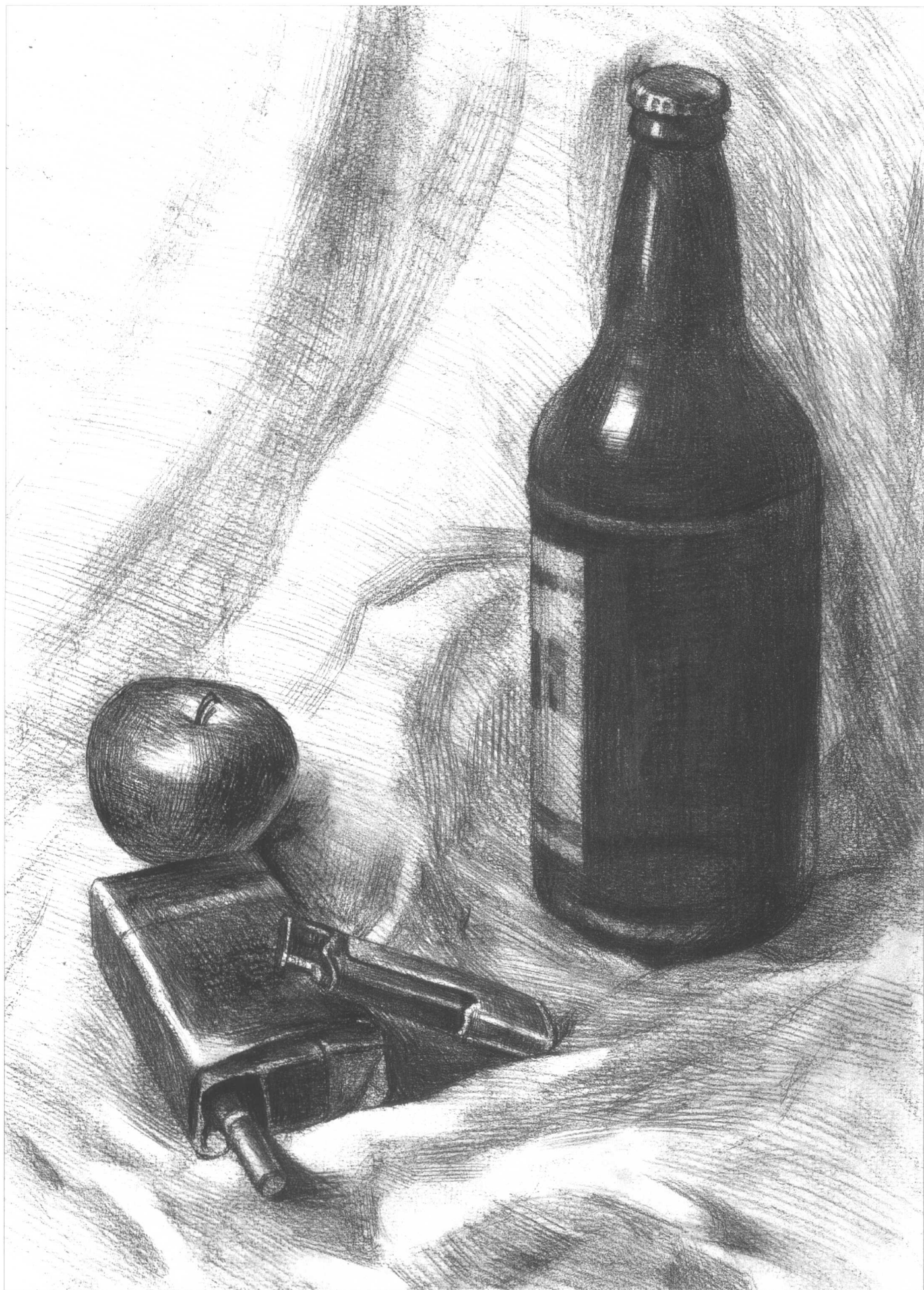
首先，要学会整体观察。观察是表现的先导。在素描学习中起决定作用的是正确的观察方法，所谓正确的观察方法就是整体的观察方法，切忌从细节或局部来观察物象，而整体观察来源于对所表现对象整体的认识。

其次，要理解形体结构。结构是指形体的构造和组合方式。静物一般是日常使用的物品，比如各类器皿、水果、衬布以及其他一些质感、颜色较突出的日常生活用品和学习用品等。静物结构相对单一，比如杯子的结构可以理解为一个圆柱体的衍生，相对复杂的形体可以理解为多个不同几何形的组合与穿插。初学者往往只是感性的抄录对象，忽略了物体明暗形状和走向是由形体结构所决定，其结果是画面的明暗游离于形体之外。因此，只有理解了对对象的形体结构，才能将明暗关系刻画准确。

第三，要注重立体感。在平面上表现立体感是素描训练一个重要环节。静物写生要表现出静物的体积感和静物组合后所呈现的空间秩序感。体积感的塑造必须建立在对物象形体结构进行严格分析，研究及理解的基础上刻画明暗，塑造体积感，并注意形体的虚实。空间感是表现多个物象组织的高、宽、深三度空间。物体之间的位置变化把空间暗示出来。结构组合中各形体的位置也传达出物体的透视关系。这种透视关系在平面上能够体现空间的存在，而光线和明暗使这个空间更为现实。因为有了光，我们才能感受到物体的存在，才能更为深刻地感受形体，因而物体上的明暗变化使我们可以感知光的存在。光在物体上的显现，由亮部、暗部、投影三个部分组成。这三部分内容可以传达物体的立体内容，其中明暗交界线是表现立体最重要的因素。明暗交界线是形体上受光和背光之间最暗的一条界线。明暗交界线的变化不仅暗示体积内容，也传达物体的形状。由光线带来的明暗变化和物件的形体表面质地固有色，在画面上形成了黑、白、灰色调变化。色调为处理可以使整组静物丰富，有层次。把固有色最暗和最亮的物体拉开，注重其间的灰色层面在物体上的过渡，用虚和实表现空间和物体形状走向的距离感。

最后，要注意不同质感的区别。质感主要是通过对静物表面的固有色、反光强弱、反光的形状、明暗过渡节奏的刻画来表达。质感的表现关系到画面的实体感以及塑造的生动性和丰富性。

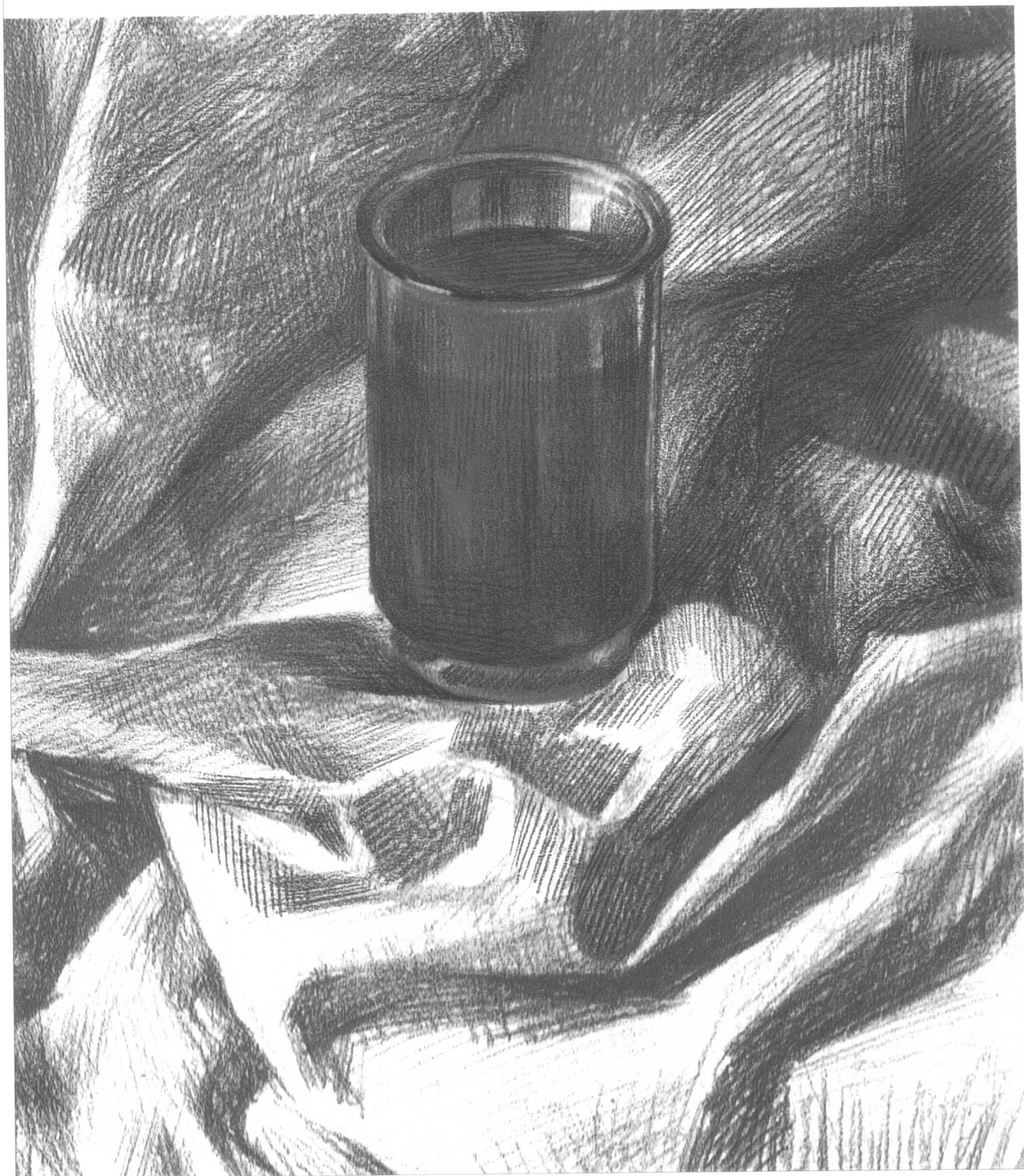
三、静物素描默写练习步骤

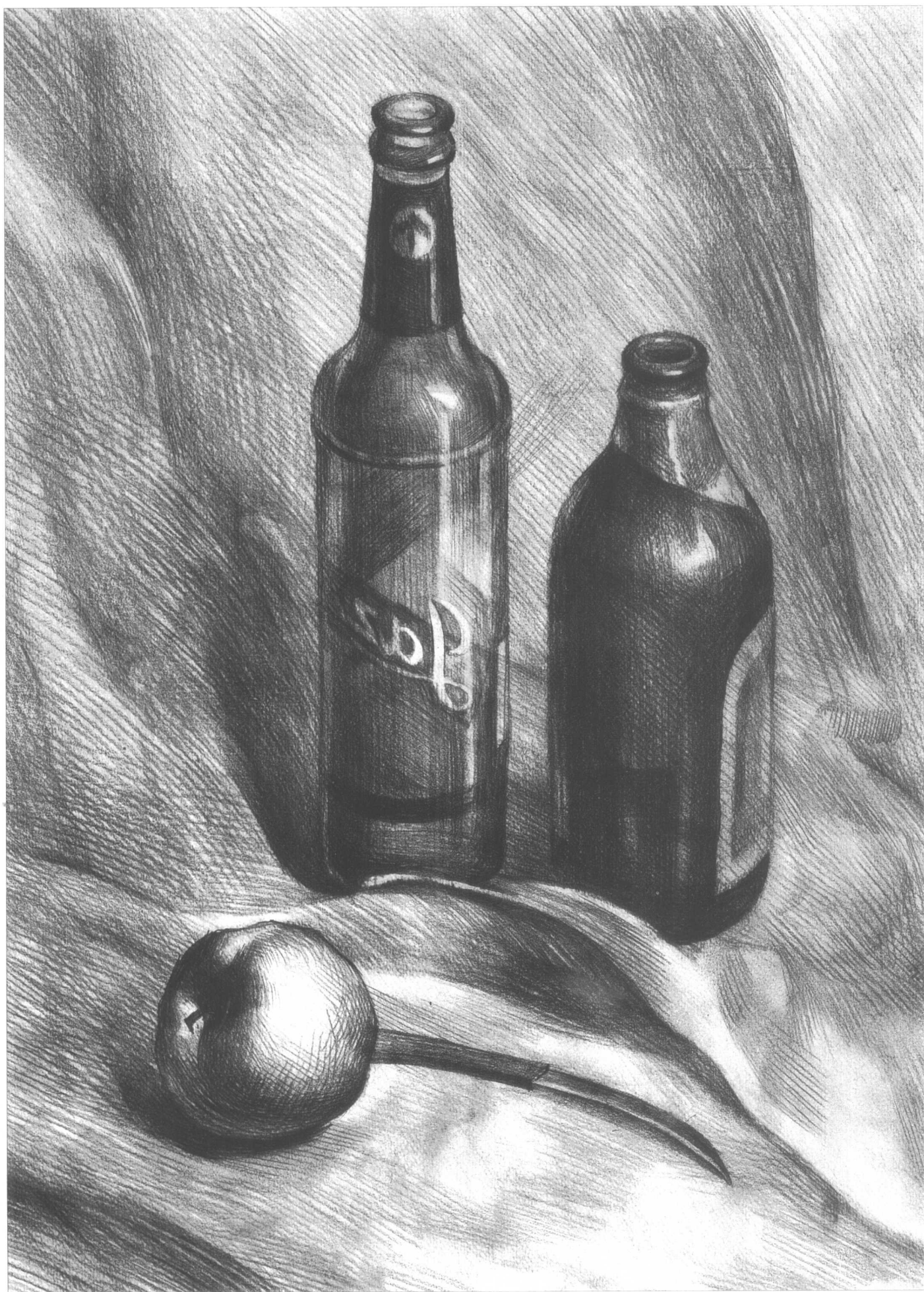
首先，确定构图，注意物体间的主次、虚实、空间、明暗等对比与谐调关系。

其次，准确地画出各物体的比例及基本形体，默写不像写生一样观察入微，无需追求细部的深入刻画，只需从整体上把握画面的视觉效果。要强化物体的几何形体概念，如圆柱体、立方体等。

第三，从整体出发，抓住画面视觉中心物体进行相对深入的刻画。

最后，在明暗调子的处理上，光线要统一，暗亮部区分要明确，黑、白、灰调子分布要合理，还应注意物体的颜色和质感的变化。

四、静物素描基本技法

1. 运笔方法

①中锋运笔

中锋运笔的特点是线条力度感强、色调深沉，铅笔颜色易入纸纹，效果表现直接、肯定、实在、不浮躁，通常用来表现质地坚硬，色调沉稳的物体，如陶瓷、钢铁、石膏、玻璃等物体。有时与侧锋交替使用，用来涂大面积色调。主要用来深入刻画物体的细节。

②侧锋运笔

侧锋运笔的特点是笔触疏松，颜色易浮于纸面，显得透气空灵，经常用来大面积涂铺色调。有时先用软铅侧锋涂铺色调，后用中锋复压，表现质地轻柔、松软的物体，如棉、麻、布等。或者为达到某种效果，用侧锋涂铺色调再用辅助工具如橡皮、硬纸片、油画笔等，辅以“靛”、“擦”的表现手段，画面效果更显沉着、实在。

擦

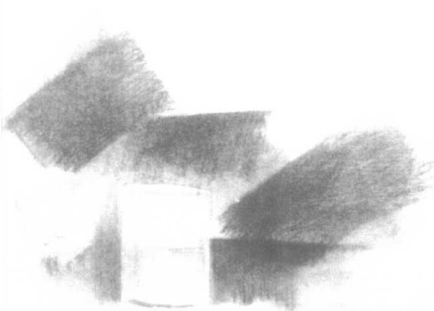
2. 辅助工具运用技法

①擦(手指、布、纸笔等)

用统一色调、柔和笔触，达到松软朦胧、藏而不露、色调细腻润泽的效果。因此可常在大关系铺完后根据需要，边画边擦，有时反复擦反复画，往往会出现意想不到的效果。

擦

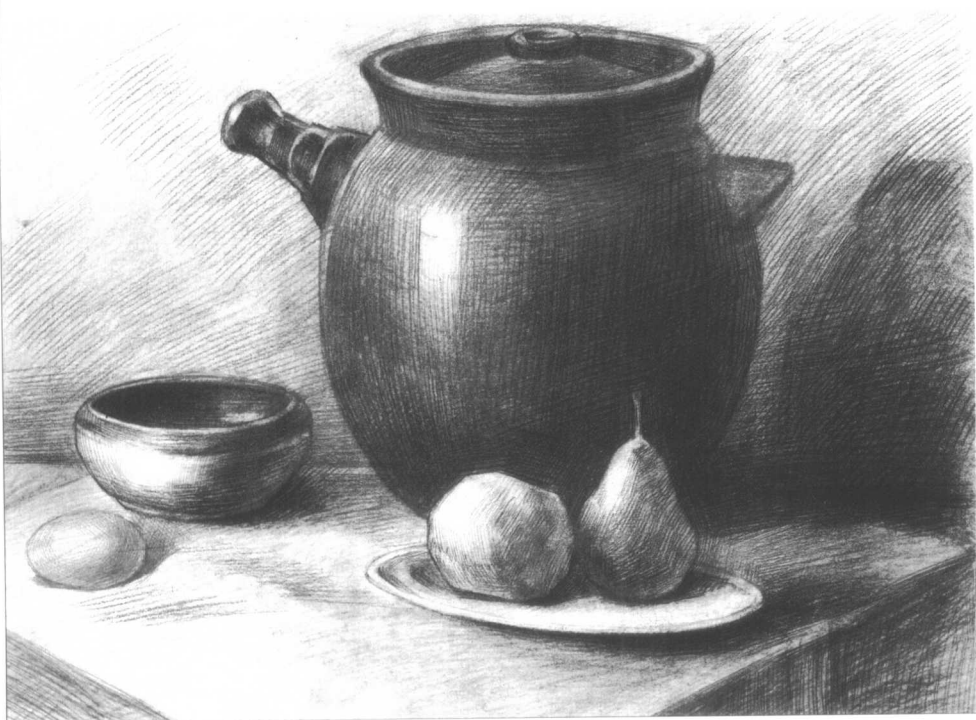
擦

②掸(布等)

当铅笔笔触在纸面时感觉不太理想又不宜用橡皮擦掉重画，就用布掸掉浮在纸面上的颜色保留笔触，边画边掸，逐层深入，会产生多层次的厚重效果。掸既是调整画面色调的一种办法，又是一种表现手段。

③靛(橡皮、硬纸片等)

靛的目的是让铅笔颜色进入纸纹不要浮于纸面。适合表现质地细腻坚硬的钢铁等物体，特点是实在、沉稳、凝重有分量，但往往不透气，不宜大面积使用，一般用在物体结构转折的实在处，如明暗交界线和钢铁等特殊物体的灰面。有时也可用橡皮、硬纸片直接靛出体面塑造形体。

五、常见错误及纠正方法

这一连串的素描错误，究其根源主要是作画者对物体从整体到局部的结构、明暗、体积认识不清晰所致。下面分述一下错误原因及纠正方法。

1. 灰

一幅图之所以出现这样的问题，是因为作画者对所画对象的黑、白、灰三个大的明暗层次没有一个明确的认识，不能确定它们之间的对比关系，导致画面效果平面化。

纠正方法：强化明暗对比关系，大胆加强亮部和加重暗部的调子，使画面大的明暗关系明朗化。

2. 花

表现为画面琐碎，反光和亮部互相竞争，整个画面到处是跳动的白点黑点，给人一种杂乱无章的感觉。

纠正方法：概括黑、白、灰三大关系的各自领域，上调子要有秩序，尤其是亮、灰面不要画得过重过乱，暗面的反光不要过强过清楚。

3. 脏

出现画面脏的原因很多，如：明暗关系不准确，过多地涂抹而不是画，暗部与灰面过重，线条排列紊乱，过多反复地修改等等，都会把画面弄脏。

纠正办法：在上调子时应有秩序，有步骤，尤其是亮、灰面不要画得过重过乱，尽量少擦来抹去，力求准确。

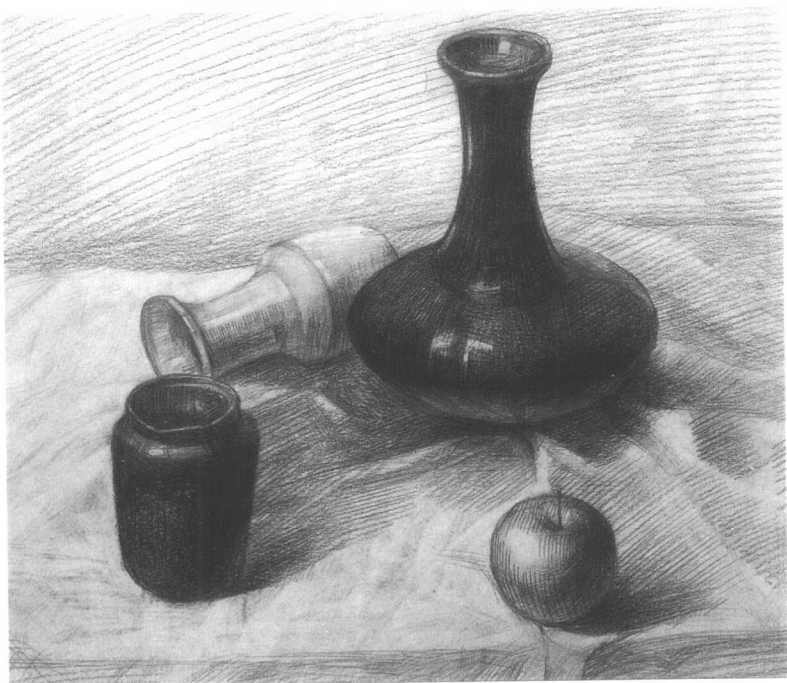
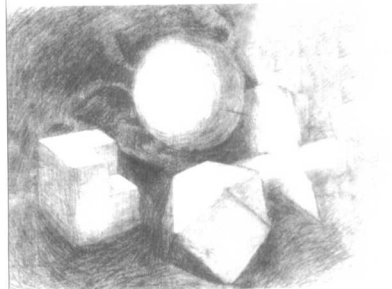
4. 糊

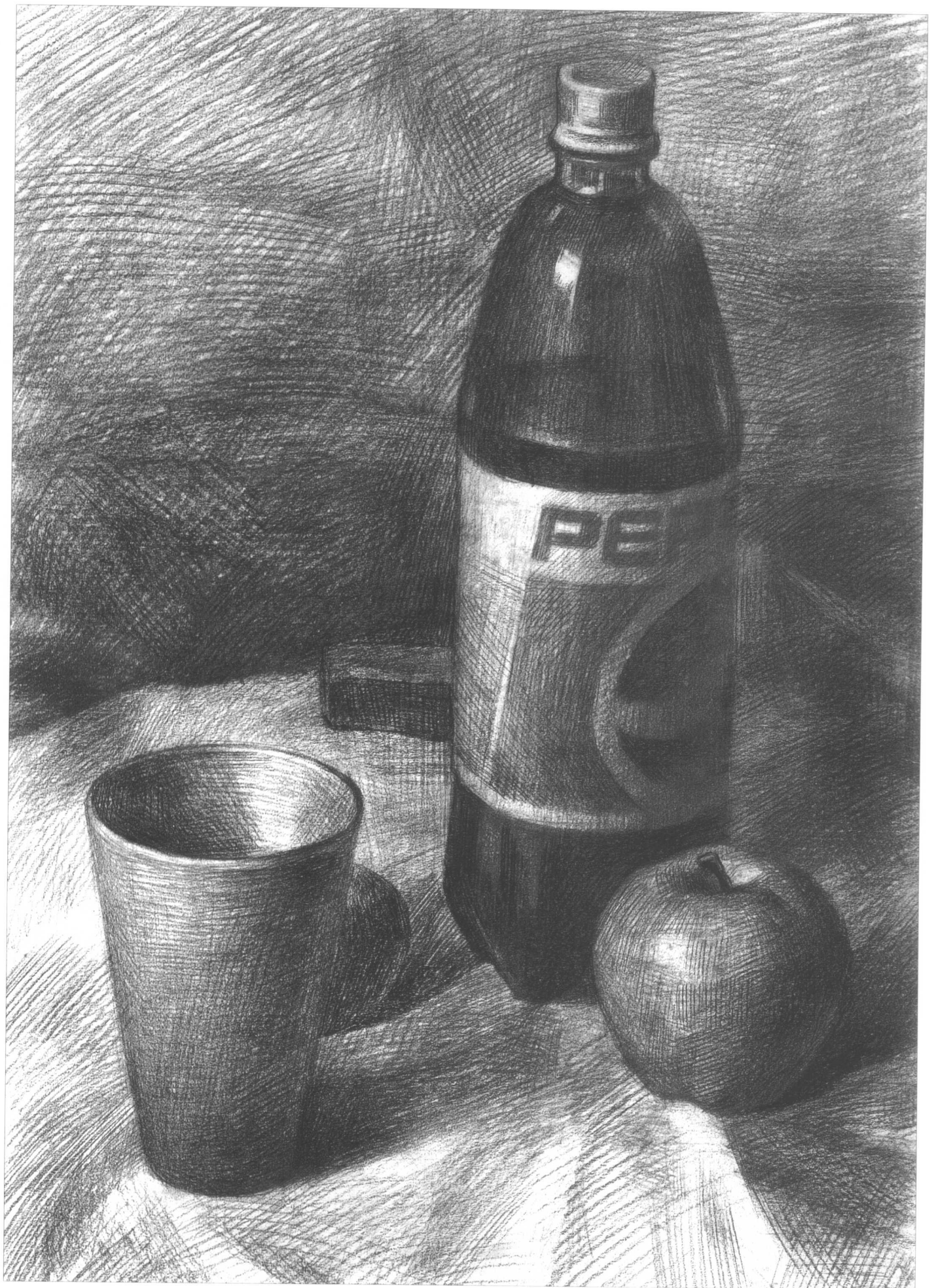
结构含糊不清，调子似是而非，画面一塌糊涂。纠正方法：要由里及表、从结构上去分析研究，做到心里有数，尤其是对结构组织、透视原理，明暗调子形成等等，应从感性上升到理性高度。做到从理性上把结构调子说得很清楚，心中很明白，才能从根本上解决问题。

5. 木

是对体面的理解过于机械，把结构和调子简单化，技法上单调，缺乏强弱虚实整体把握，到处死抠物体轮廓，实的太多，造成的结果是僵硬而又呆板。

纠正办法：要想使画面活泼而有生气，必须从整体出发，多想想哪些部位该强，哪些该弱，哪些色调要丰富过渡，哪些结构之间需要微妙衔接，加强主体、前后、虚实的调整，才能使画面活起来。

六、组合静物的步骤表现

步骤一

先定出罐子和梨在画面中的大小和位置关系。

步骤二

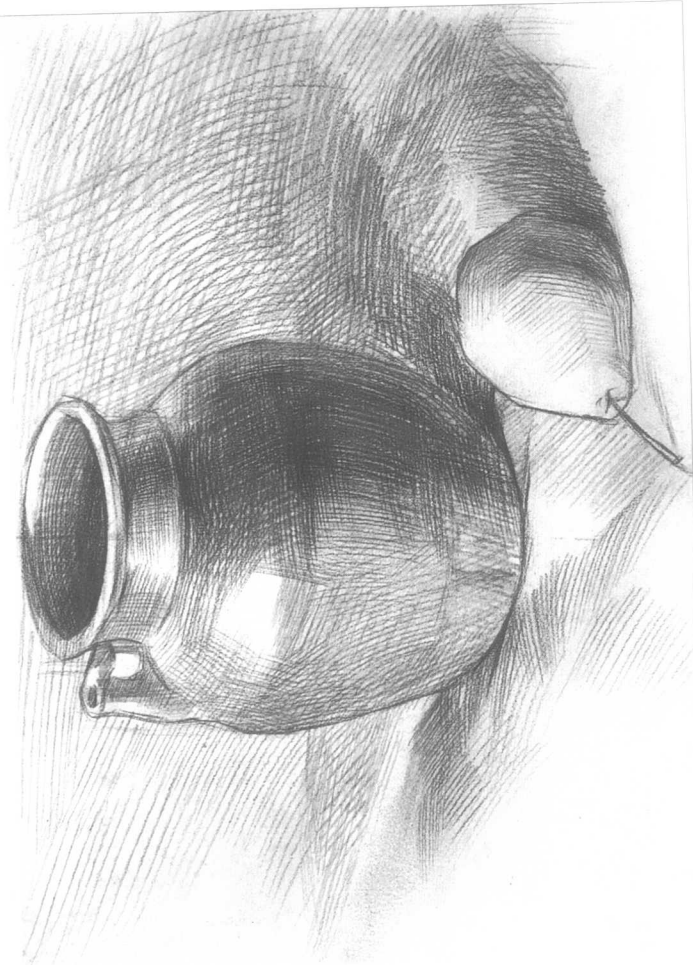
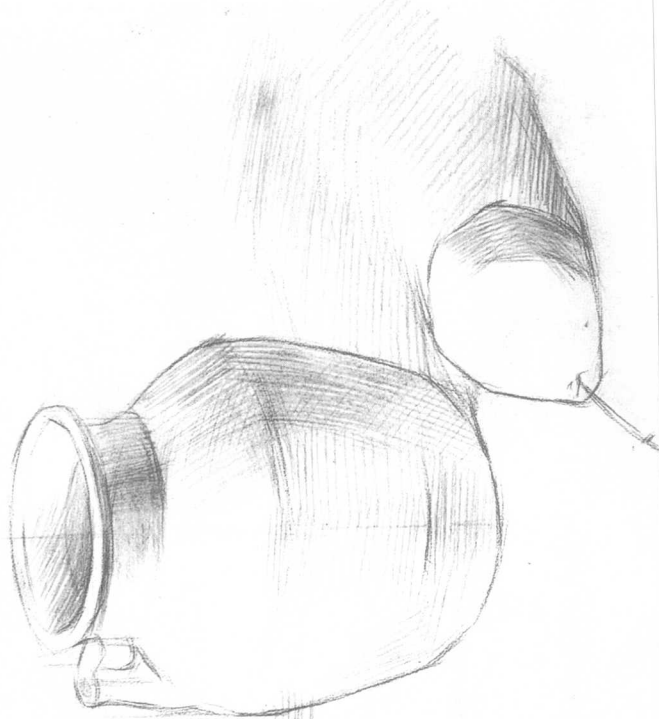
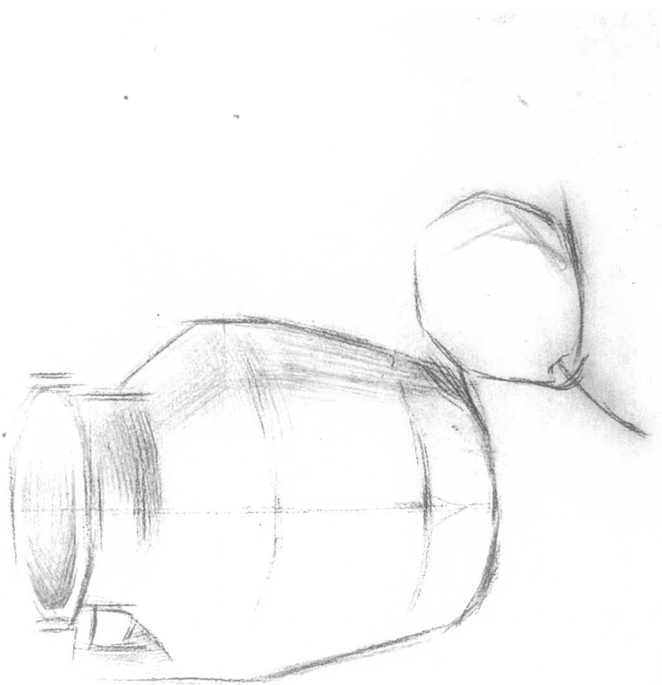
分出各物体的明暗交界线及投影，以简单的线条表现出来。

步骤三

拉开罐子，梨子及衬布的黑、白、灰关系，并作适应的细节刻画。

步骤四

进一步调整画面的关系，深入刻画物体的细节。

步骤一

确定三角形的构图关系，注意对比与均衡的构图法则。

步骤二

从明暗交界线入手，在把握大关系的条件下对各个物体进行形体塑造。

步骤三

区分出各物体的明暗关系及大的黑、白、灰关系及平立面的空间关系。

步骤四

进一步强化明暗对比和细节，完善画面。

