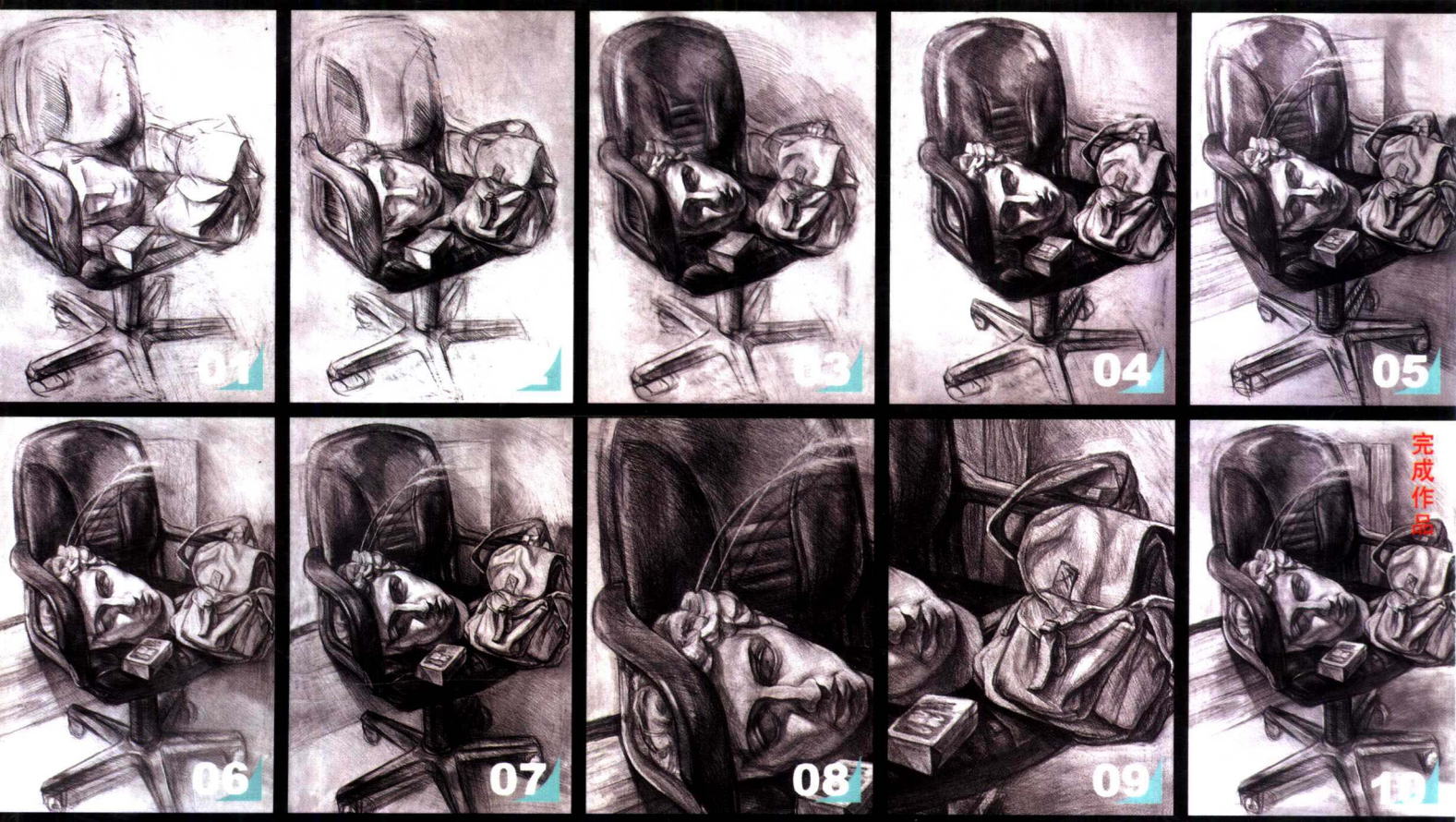

美术高考

MEISHUGAOKAO

绘画 ▶ 步骤详解图例

HU HUA
BUZHOU
XIANGJIETULI

素描卷
静物

赵君超 著

SUMIAO JUAN JINGWU
LIAONINGFINEARTSPRESS

辽宁美术出版社

绘画 ▶ 步骤详解图例

素描卷

MEISHUGAOKAO

静物

HUIHUA
BUZHOU

XIANGJIETULI

UI
SMA

J I N G W U

LIAONINGFINEARTSPRESS

赵君超 著

▲ 辽宁美术出版社

© 赵君超 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

静物 / 赵君超著. - 沈阳: 辽宁美术出版社,
2003

(绘画步骤详解图例. 素描卷)

ISBN 7-5314-3173-4

I. 静... II. 赵... 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 (2003) 第 119854 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

印 刷 者: 沈阳市第三印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 1/16(880mm × 1230mm)

印 张: 4

字 数: 10 千字

印 数: 1-4000 册

出版时间: 2004 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘志刚

封面设计: 刘继业

版式设计: 刘志刚

责任校对: 孙 红

定 价: 16.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

前言

一件艺术作品，它既是精神的，又是物质的。重要的是其内容的精神因素对观赏者的观念与认识如何改变。其实，两者的区别在于，一个是客观再现，另一个是主观意识的再现。客观的再现是指描述形象时，表达“自我”的目的是较客观地反映对象，而主观意识的再现，并非完全主观，通过客观的感悟，升华到理性思维中去，创造一个新的形象，表达另一个“自我”的体验。

静物素描实质是体验的结果。源于感性认识基础上的理性感悟，是艺术实践中的自我表现过程。当然，有很大部分的考生，对素描静物知之尚浅，不够重视。实则是应试教育在艺术类考生中的反映。参加艺术类高考判卷中，发现普遍存在的问题是画面处理单一，缺少自由表现和驾驭画面的能力，考场的应变能力差。这种应变能力依托于艺术素养，较强的造型水准和素描技法的掌握。上面的情况，一般考生已经意识到了，而且在考前已不断地加强过这方面的训练，还有一些是大多数考生在素描训练中根本没有接触过的，那就是素描静物。有了素描静物的表现手段，在素描表现中将如虎添翼，对塑造水平会提高一个档次。

本书重点介绍素描静物的作画程序，分为八个阶段，每一步都有解决问题的方法。虽然这只是个人的作画习惯，但对广大考生会有所启发。素描静物画，作为专业学院必修的一门基础课，其艺术价值勿庸置疑，不仅帮助考生掌握物体的质感、色彩感，甚至还可以通过画面反映出物体的触感、味觉等。当然，这只是视觉感悟的结果，是视觉思维发生在画面引导其它感觉功能而已，仅这一点，就足以证明素描静物的艺术魅力及巨大的艺术感染力。

本人愿以素描静物这本书出版为契机，与考生一起化解素描中的难题，并通过对素描静物的训练，使考生对速写和素描塑造手段有所提高。

一种人，生活在现实，另一种人，生活在梦里。生活在现实中的人，选择了土地，而生活在梦中的人，选择了艺术。愿此书能为各位考生梦想成真有些帮助。

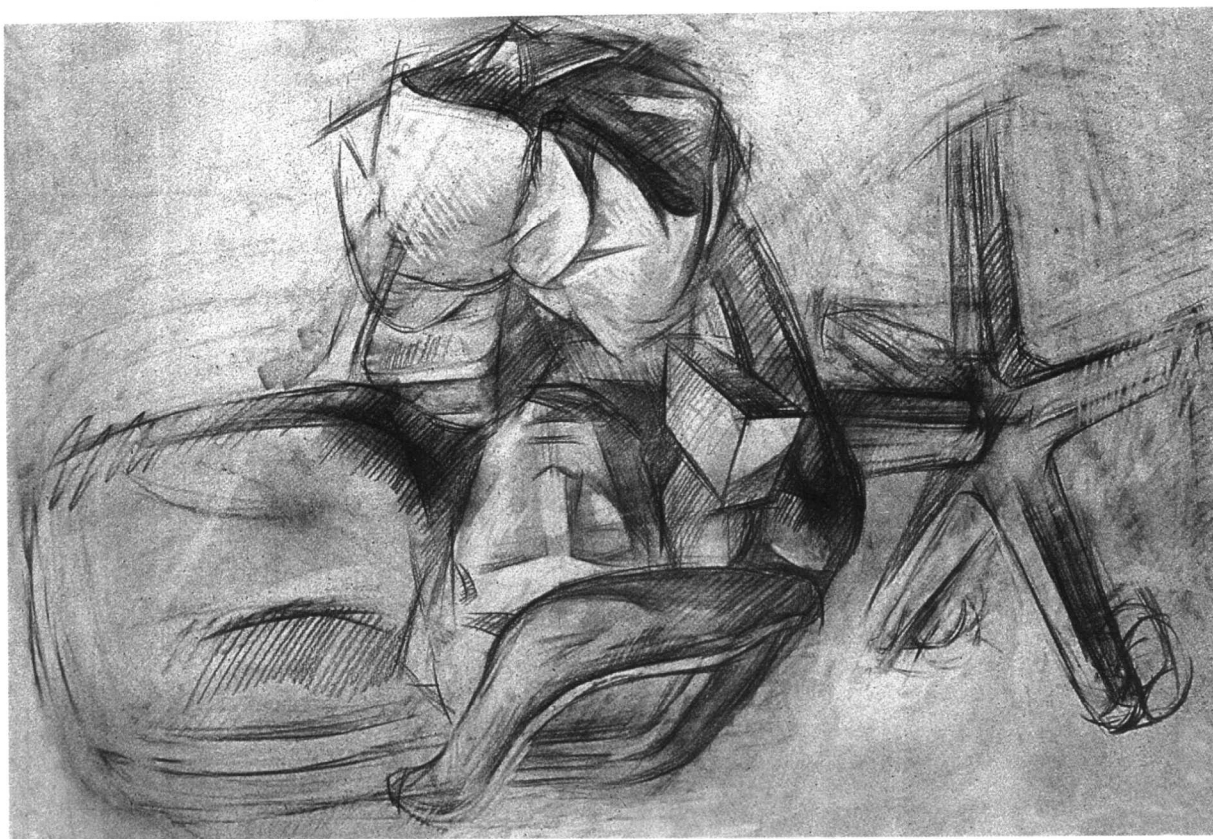
《黑皮椅子和石膏》

在学生时期，我曾经很认真地画了几幅素描静物，并在相关画册上发表，在那个年代是件很自豪的事。后来画得少了，但每次上素描课时，经常指导学生或帮助学生修改作业，这又加深了我对素描静物的认识，积累了更多的经验。

这幅带椅子的静物似乎有些特别，其实主要是想体现素描的黑、白、灰三种调子的呼应与差别关系。动笔之前应把构图图放在首位。你想表现画面的每一件物体的空间位置、透视关系、解剖关系，必须做到心中有数。把个人的感受、表现欲望流露于笔端，这样才能动之以情，用心灵去描述和抚摸它。

完成作品

步骤一

步骤二

通过观察, 准确无误地确定物体的位置, 寻找它们的内在结构与外在形象特征的联系。注意椅子的座面、靠背、扶手在光照射下主观地概括和刻画, 并且加大明暗处理力度, 以及它们的空间距离。椅子下边的腿, 万向轮部分放松地去简化, 以突出椅座上的主体形象, 达到视觉冲击的目的, 为下一步对物体的塑造做好准备。

步骤三

对静物第一次的视觉感受应常常忆起, 这样在深入画面时就会不断地提醒你, 要保留这种视觉感受, 在明亮的背景环境里, 一个黑皮椅座上一个切面石膏和旅行包, 这是视觉记忆的重要部分。为此, 加强皮椅的刻画, 是这一步的重点。在刻画石膏过程中, 首先分成几组: 前额、颧骨、头发等, 可归纳成三组去刻画。这样不仅表现了它们的整体

感、立体感以及虚实、强弱关系, 而且锻炼你局部地控制画面的能力。

在这个阶段描绘时要考虑静物自身的质感和色彩感, 在处理不同物体时, 注意表现的手段要有所差别。调整好视觉思维方式, 要分门别类, 有所选择地去表现画面, 每条线都服务于整体画面。

步骤四

目前的状态，已经到了对画面物体进行实质性的描述

绘过程。控制整体是深入局部的前提，为确保静物顺利进行铺下的基石。对旅行包的塑造，注意它的固有色彩，对暗部刻画时抓住纹理的走向。包下的投影要用重铅笔表现，背带形状、松紧关系要整理到位。椅子靠背里的形状，调子深浅变化，需要概括，手不软。例如：椅背上的部位用橡皮提过之后，变得生动些了。

步骤五

作画到一定的效果时，可用橡皮去擦一擦，“破破”画面，使之透气。既响亮，又活跃整体气氛，比如椅子背、扶手、椅腿等部分投影、高光、反光都可采取此法。椅子下的投影适当地刻画，追求上下呼应，以免形体割裂。

每当对静物深入刻画时往往强调细致入微，对物体要明察秋毫，保持清醒的头脑，既尊重自然，又辅以主观意识，引导画面朝着正确的轨迹发展。

步骤六

到了深入画面阶段，还要纵观全

局。眼睛在画面游动开，在观察中找差别，寻对比，背景还需刻画以增加画面的层次感。这次描绘的椅子面比较到位，扶手又全面地深入一遍。注重椅座与靠背的明暗关系，从而增强画面层次。特别是椅座的刻画，皮褶反光处、投影处表现得内容丰富了，万向轮、椅座的投影均用些松弛的调子画一画，更突出画面的张弛关系。

步骤七

几年前，我攀登过华山，那时候还没有缆车，只靠步行，一个台阶一个台阶地往上攀，接近顶峰时，道路愈加狭窄、险峻，可是就在这个地方立着一块“回心石”的石碑。不言而喻，我们绘画如同登山，回心转意就意味着前功尽弃。其实，我们进入这个阶段

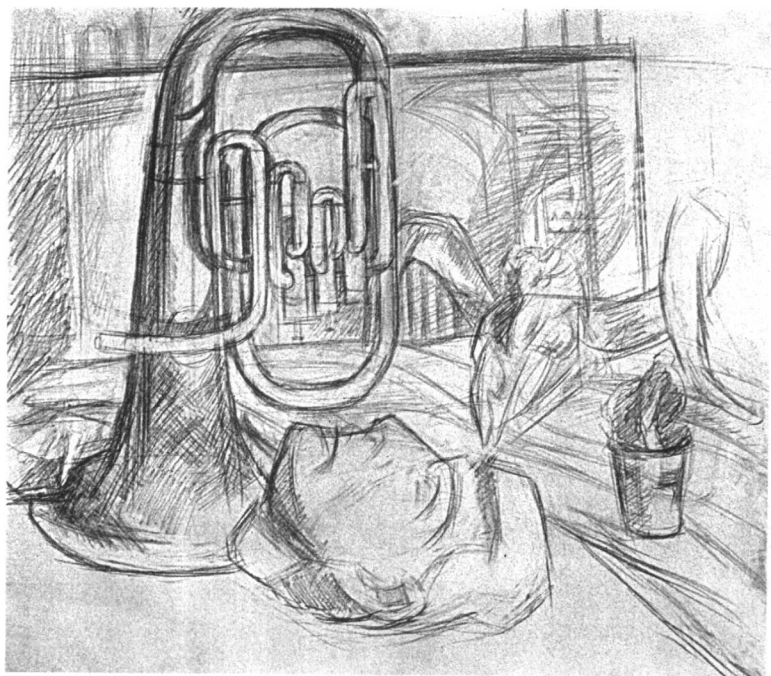
是绘画的“拔高”时期，“拔高期”也就是完善画面的时候。完善包括充实或削弱。如果认为没什么可画时，一定认真地寻找所要刻画的主体是否刻画到位。比如，石膏像的鼻子、嘴、眉眼之间的不同调子；眉弓、鼻骨的交界线的变化；旅行包带子左右洋尽的描绘；椅背上的干草和投影，似乎被风吹动，给画面增添了秋意。

步骤八

这一步是作画的收关阶段。其重点是调整画面，丰富画面的过程，区别石膏的雷同调子。另外我们在润饰形体的过程中，以突出主体为重点，对石膏头像的深入不单纯停留在表面，应介入本质性的刻画。细致地差别石膏面部上的投影，投影的边缘线，下颌的投影，适当加重，区别面部的调子；背包的整体色调稍稍加深，与石膏的明暗有所差别。

步骤一

《罗马青年和铜号》

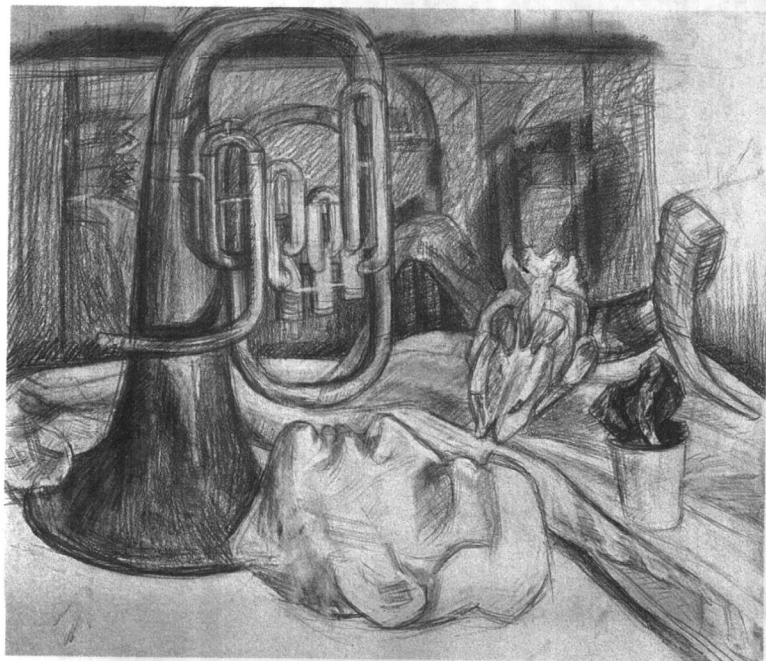
这是由铜号、羊头、石膏头像等所组成的静物。它们的质感、色彩、形状存在很大不同,这提醒我们要在构图时准确地安排它们的空间位置,铜号的高度、石膏的动势、羊头的空间角度、纸杯内的黑色手绢,起到了稳定构图的作用。在起稿时用线要松些,主要物体采用具有弹性的线条。还要关注静物是否完整统一,它们的大小、方圆曲直的形体特征是否合理……这些是需要亟待解决的问题。

步骤二

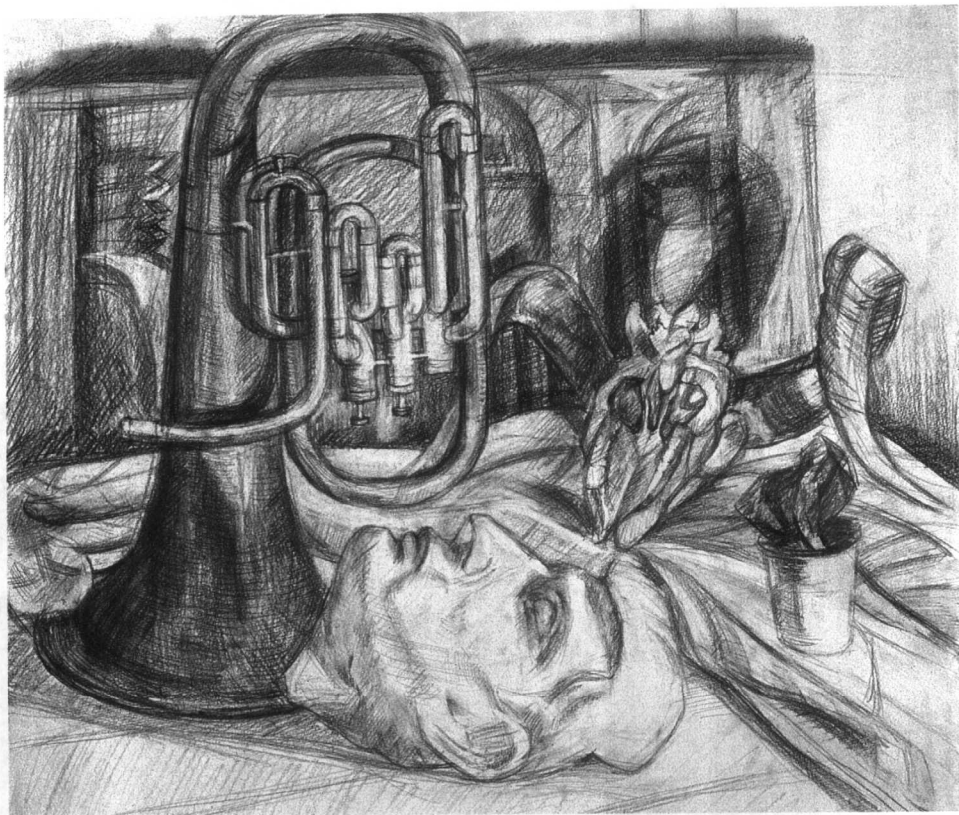
这幅画刚起稿时,少了些激情,多了些沉重。为此要大胆地把虚实、强弱带有弹性的线条融入到画面中去。理性地判别不同的物体,特别是铜号的曲折、粗细、质感、前后的变化,右侧背景调子要表现出来。铜号的交界线,要用削尖的4B铅笔去画,这样会产生金属的效果。后边的背景先带些调子,对主体起到烘托和陪衬作用。

步骤三

这一步是充实画面和增加视觉感受力的过程,既要丰富形体,丰富层次结构,又要寻找突破点,对重点部位进行刻画和强调。努力差别三种形态:体积感、质量感、空间感。对背景浮雕的表现要注意其空间位置,概括地刻画,并带些调子,避免“花”了、“碎”了。倒置的羊头,作为这一步的重点,深入地描绘,包括头骨的结构,牙齿和眉弓部分的形象特征,两个羊角挪转的动势,角的内外在结构的差别,采取不同的线条刻画。

绘画进入了“中途跑”的阶段，你要保持耐力。铜号的刻画，采用较硬的铅笔表现和塑造，注意它的投影、边缘线及铜管的连接处的受光变化。重新修改石膏像。对它的颧骨、下颌骨、眉眼之间的结构认真定位。下边的木板纹适当地描绘。水杯里的手绢使用了6B铅笔，刻画要深入、生动，否则，画面有些失重。处理背景时，要区别铜号和羊角的透视位置，认真确定它们之间的动势和形象特征。达到视觉效果。

步骤四

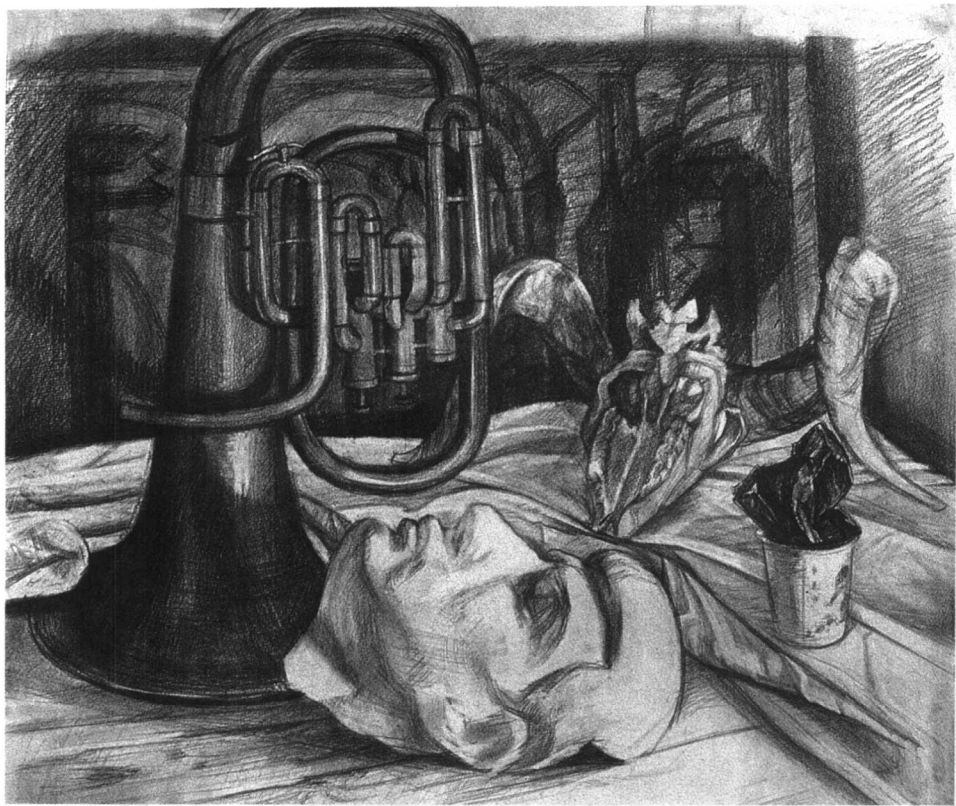
怎样深入画面？怎样区分每个静物的形象特征？

首先，寻找物体的空间位置和透视关系；其二，要注重物体的质感和色调；其三，判别画面的主客体关系以及虚实变化等，这是塑造物体的基本要素，也是区分画面好坏的分水岭。

纸杯里的深色手绢以及铜号之间大小、材料、质感的区别，对此，继续重点刻画。静物后边的浮雕，表现方法要注意，不要随心所欲地去涂抹，如此下去将造成画面混乱，不成章法。我们要有一种平常的心去面对每一个局部、个体，首先在心理上为塑造好画面做好心理准备。

步骤五

步骤六

由于灯光自上而下的投射，石膏头像的光影，铜号、羊角的光影组成了丰富的色调关系，改变了人们的视觉习惯，给人们耳目一新的视觉效果。我们描绘这些光影时，注意投在木雕上的光影，光影边缘的虚实变化，投在木板上的光影，铜号上的投影，纸杯的投影，与木雕上的光影要区别强弱、虚实、深浅，也要注意画面的统一完整。

步骤七

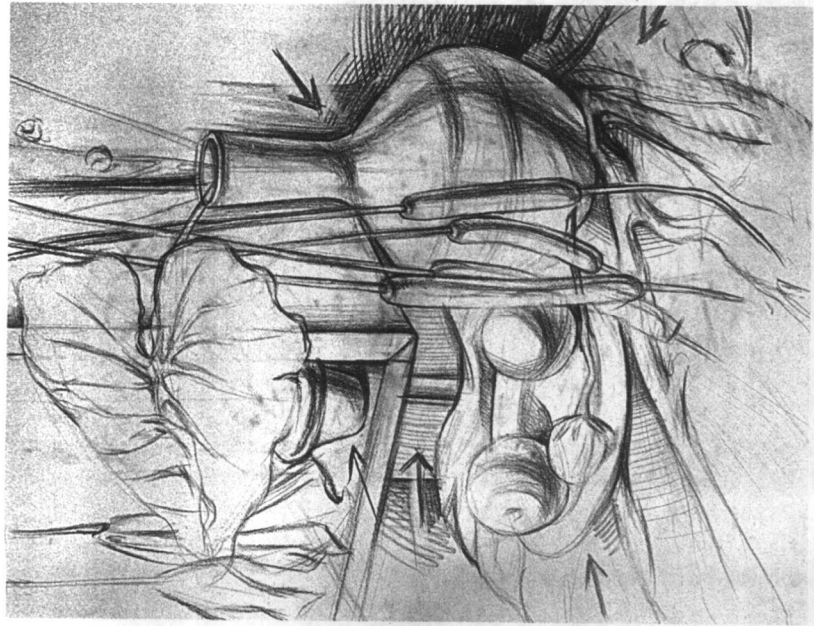

一旦在某个局部无休止地刻画，常出现的毛病有：一、画面出现“花”或“碎”的症状；二、画面出现“僵”“硬”“死”的毛病；三、出现“堵”的感觉。过于刻画背景的细微部，浮雕的变化过多，有喧宾夺主之嫌。在描绘的过程中，这幅画首先解决背景乱的问题。要眯起眼睛，用面巾纸去“破”一下，减弱它的对比效果。对右侧背景加深调子，衬托羊角的空间感。对桌面上的衬布，褶皱大小应有区别，背光、顺光投影等整体调子与石膏深浅的差别。还要加强铜号的刻画力度，用橡皮提一提高光，并轻轻地擦灰调子，增加了铜号的质地感。

步骤八

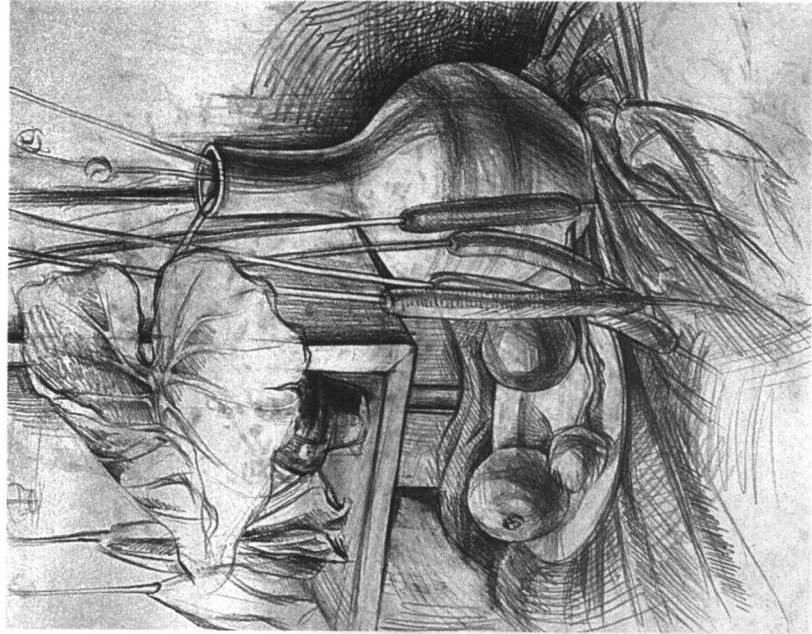
现在看来,背景还存在一些问题。为此,认真描绘浮雕的起伏特征,削弱其形体的边缘线,使它处在应有的位置。进一步加强铜号的塑造,高光处、边缘处,用橡皮擦亮,拉开与背景的空间。石膏像的面部用惜墨如金的笔调深入,虽调色较少,但结构特征都表现到位。纸杯里的手绢的纹脉关系,采用了8B铅笔刻画,用线松紧有序,虽说是一团黑色,但不失自身的结构关系。

步骤一

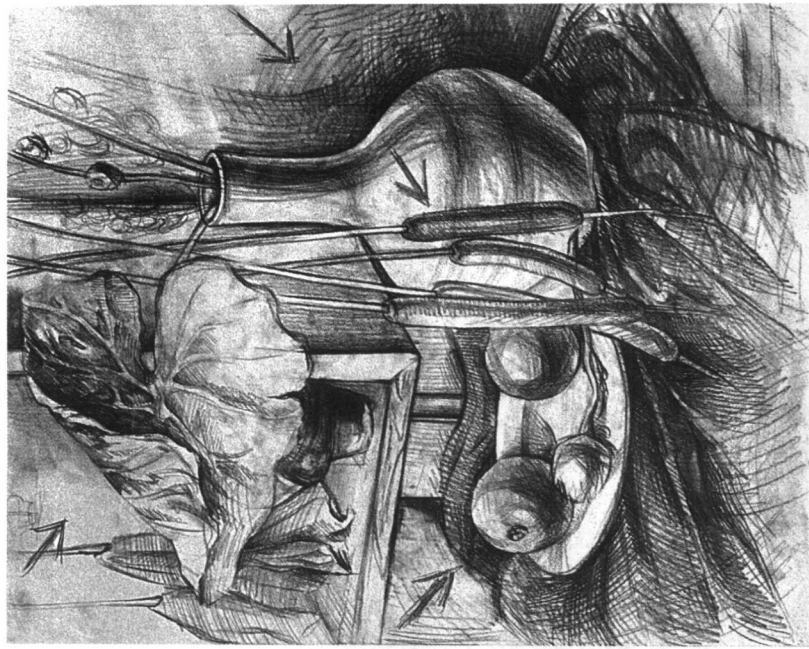
《白花瓶和蒲棒》

本静物取自室内一角，时至秋季，天高气爽，几位学生要求我画张范画，于是选择了干花叶，小河里的蒲棒，白色的花瓶构成了一个画面。当然，画面构图也很讲究，后边花瓶通过前边的一组蒲棒遮挡，既有投影，又自然随意，与白盘中的苹果相互衬托，以求生动活泼的效果。我采取了非常规的起稿方式，强调线的力度，赋以线条穿透力，大胆落笔，试图追求线的意味，刻意强调调线的效果。

步骤二

充实画面不等于填充画面。填充是典型的见黑加黑，见浅加浅，缺乏主观分析和理性思考。而充实是在理性思维的的作用下，表现画面的各个点。吊在墙壁上的木架、小黑罐、干叶及其背景、花瓶的立体特征、衬布纹理的走向等都是刻画的重点。画面唯一的深调子小黑罐的刻画，首先把它的明暗和立体感建立起来。采用重铅笔画绘时，笔要运行快些，否则，容易画“死”。叶子的边缘线减弱些，追求松散效果。花瓶的边缘线要有轻有重，瓶口的透视，线的变化都要考虑整体效果。

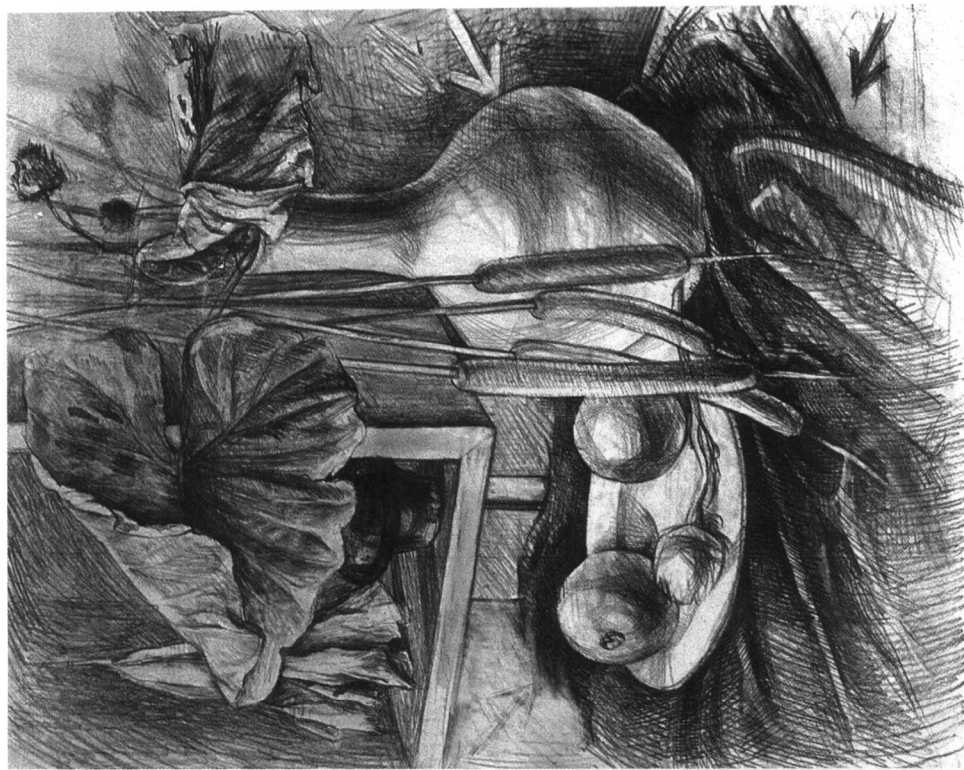
步骤三

“深入”是一个长途跋涉的过程，是考验画者的意志和耐力的时候。我们首先整理衬布，用2B—3B铅笔，用线统一，整体地涂上一层。背景墙也画些调子，其目的是烘托盘子和花瓶的亮度。木架上的黑罐继续加深；叶子自然下垂和重叠，它少了些人工痕迹，多了些自然。花瓶的干花需要写意地处理，让画面轻松而又谐调。

步骤四

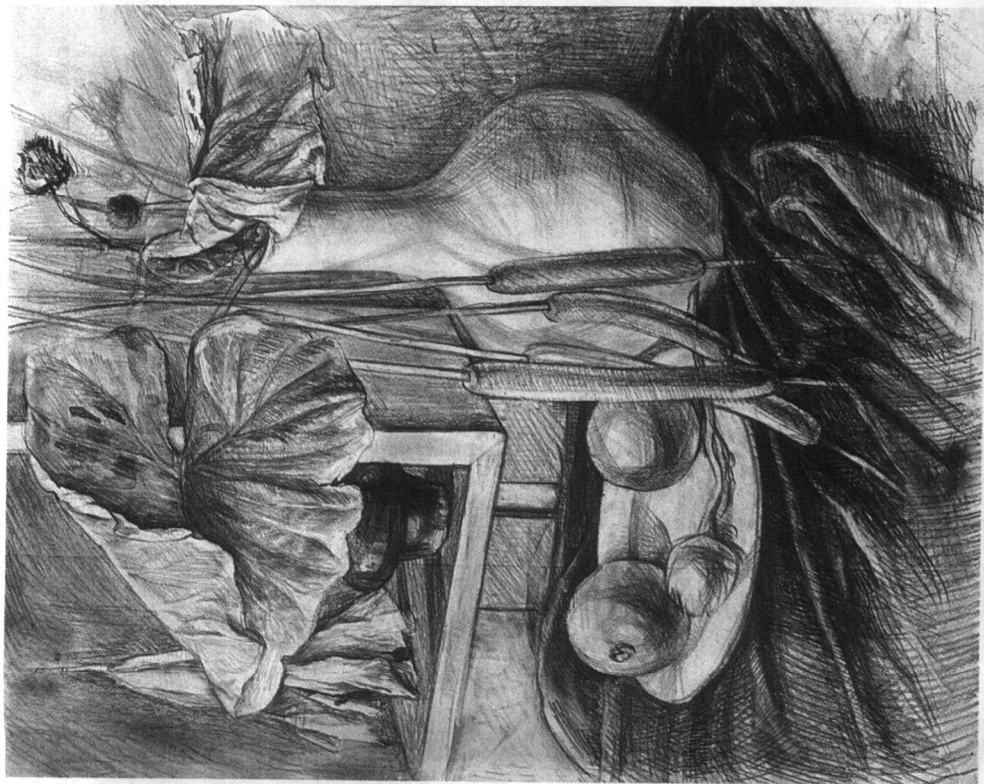
在作画时，强调回归自然并不等于抛弃主观思维。优秀的素描作品都是主客观统一。比如花瓶很白，我们为了塑造它，把交界线处有意地加深，增强了立体感，使之融合在画面中；花叶的描绘比较细致，用很细的铅笔把叶脉起伏折叠，光影关系描绘得体的；木架里的调子有所加深，以拉开前边叶子的空间距离；衬布的纹理、大片叶子的纹理都要有所选择地刻画，从而为下一步更加完美地塑造物体打下基础……

步骤五

事实上，素描训练是由“知其然”到“知其所以然”的过程。素描静物的刻画亦是如此，对花瓶里叶子的刻画，耐下心来，把叶子上的斑迹和叶脉的疏密继续刻画出来，叶子的边缘部分有的用线提，有的用橡皮擦，形成了松紧关系。这样津津有味地描画，使之枯叶焕发动人风采。

由于画面构图需要，又增添了一片叶子，通过对干花深入地刻画，增强画面氛围。下一步应解决的问题——花瓶的边缘线、衬布纹理的转折关系、投影与交界线的关系等。

步骤六

利用投影、形体、空间透视的关系，把衬布的背光与受光，纹理的来龙去脉，画面的黑、白、灰关系统一调整。用橡皮擦去部分背景里的调子，加强其光影效果。衬布纹理的调整分为：花瓶右侧的背光处有意加深；蒲棒下布纹的明暗、松紧深入描绘；而蒲棒的动势、长短、曲直要仔细差别。在刻画形象时小至投影，大至花瓶，白盘里和瓶中的干花蕾、花叶的各自形态，每一局部动势与状态需细心品味和“描述”。

步骤七

画面进入到这一步，应该是“丰富”、“调整”并举的时候，所谓的“丰富”是指某一局部的精彩之处，如干花叶的主脉络与支脉络的关系，受光、背光、顺光等反映在脉络上的视觉形态；几束蒲棒的亲疏关系，柑橘的明暗立体效果，都应尽其余力去表现。在充实丰富画面时，必然有刹不住车的时候，此时应以橡皮为主，差别调整，比较和概括，寻求画面的统一、平稳。

步骤八

大胆下笔，小心收拾，说明一幅画接近尾声了。大胆落笔指画面视中心的物体需强调的，应加大力度，反复刻画，使物体更突出达到刺激视觉的目的；小心收拾，主要搜寻画面中的疵点，这些疵点的出现会有碍于画面的整体形象，为了使跳跃的局部消失或者融入隐退到属于自己的空间位置，采用手擦，用调子统一覆盖，减弱，从而达到理想的境界。小心收拾白盘里的投影与背光处，特别是与干花接触面概括要和谐自然。一幅素描静物的完成好似与自己的情人沐浴霞光，在田野散步，心情格外舒畅，愉悦，使一切烦恼飞离躯壳，游移于一个虚幻的空间，在那里看见了光明，看见了灿烂。