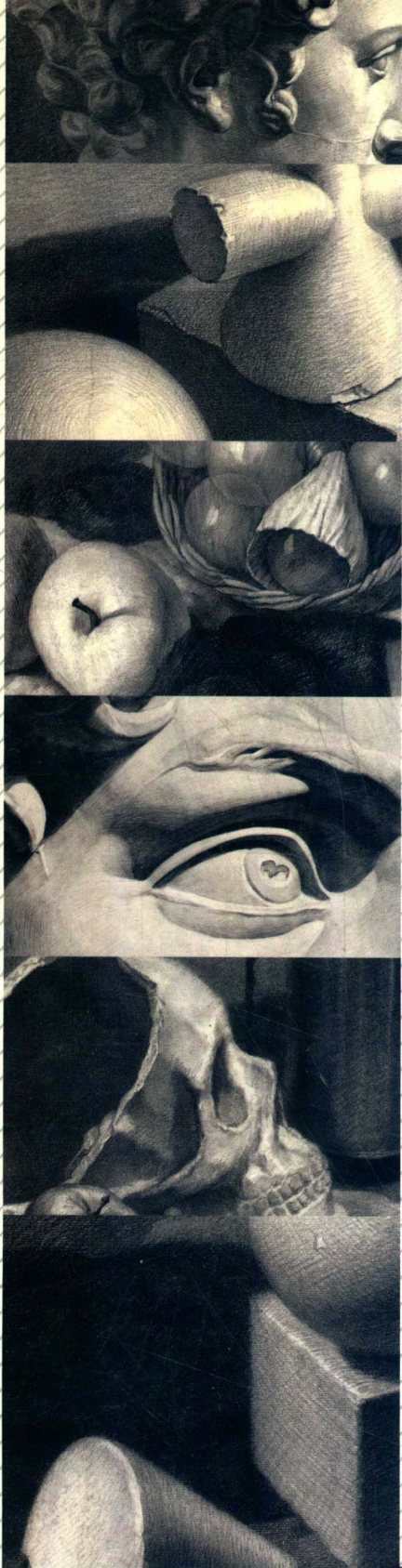

素描来敲门

1

敲门砖系列美术丛书

敲门砖

SKETCH

几何体 & 素描 石膏像 & 静物

关于看书的困惑：

没有图文并茂的分析，看不懂！

只谈大教条、大理论，看不透！

长篇累牍，空洞乏味，看不到！

关于学画的困惑：

即便范画加讲解，还是画不明！

即便处处推敲，还是漏洞百出！

即便不露破绽，还是难称佳作！

继续看书！

继续学画！

.....

恶性循环何时休！

素描来敲门——要你好看！

重庆出版集团 重庆出版社

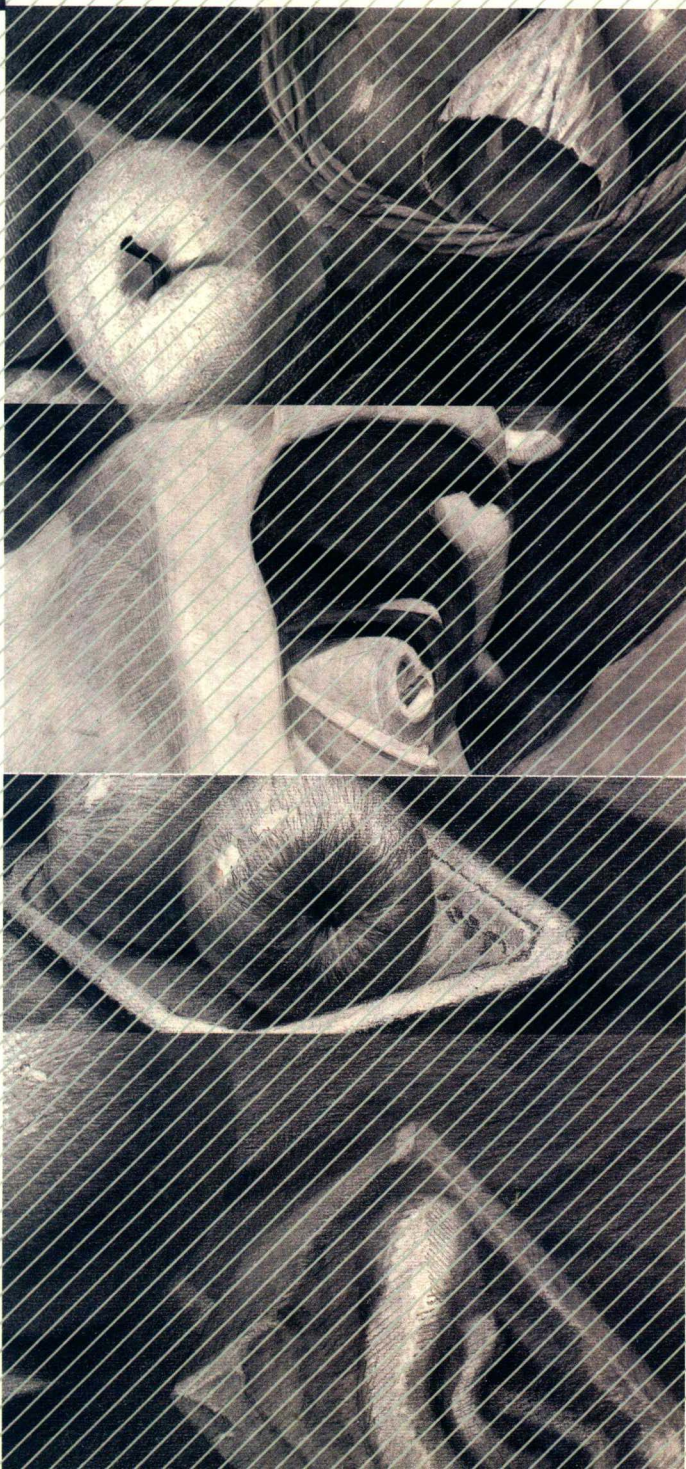
李家友·主编

赵

璟·著

·中央美术学院·清华大学美术学院·中国美术学院
·鲁迅美术学院·广州美术学院·四川美术学院
·天津美术学院·湖北美术学院·西安美术学院

the PURSUIT of
SKETCH 1

赵璟，青年画家。毕业于清华大学美术学院绘画系。
作品多次获奖并参加展出。热心美术教育，从事高考
美术培训长达八年之久，北京清美博大美术培训中心
创始人、负责人。曾先后为清华大学美术学院及中央
美术学院等艺术高校输送了众多的优秀考生。画室网
址：<http://www.bodahuashi.com>

图书在版编目（CIP）数据

素描/赵璟著. —重庆:重庆出版社, 2011. 8
（敲门砖系列美术丛书/李家友主编）
ISBN 978-7-229-04364-3

I. ①素… II. ①赵… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第142102号

素 描

SU MIAO
李家友 主编 赵 璟 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 邹 颇 吴 倩
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：范 星
责任校对：李小君

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：6
2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷
ISBN 978-7-229-04364-3
定价：38.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究

J214/358

ONE 第一章 关于几何体 ABOUT GEOMETRY 02

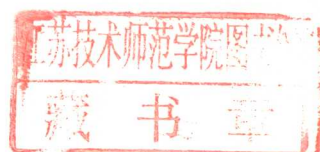
一、读懂正方体	02
二、球体如此多娇	03
三、关于圆柱体	04
四、举一反三	05
五、优秀作品分析	06

TWO 第二章 关于素描静物 ABOUT SKETCH STILL LIFE 10

一、一通百通	10
二、举一反三	10
三、必须知道的几个结构	11
四、静物组合	12

THREE 第三章 关于石膏像 ABOUT GYPSUM 18

一、一通百通	18
二、举一反三	19
三、头部结构	20
四、必须得有的几个意识	22
五、感受力有多重要	30
六、联系与差别	32

FOUR 第四章 表现形式的多样性 THE DIVERSITY OF FORMS 34

J214/358

O^{第一章} 关于几何体 ABOUT GEOMETRY 02

一、读懂正方体	02
二、球体如此多娇	03
三、关于圆柱体	04
四、举一反三	05
五、优秀作品分析	06

T^{第二章} 关于素描静物 ABOUT SKETCH STILL LIFE 10

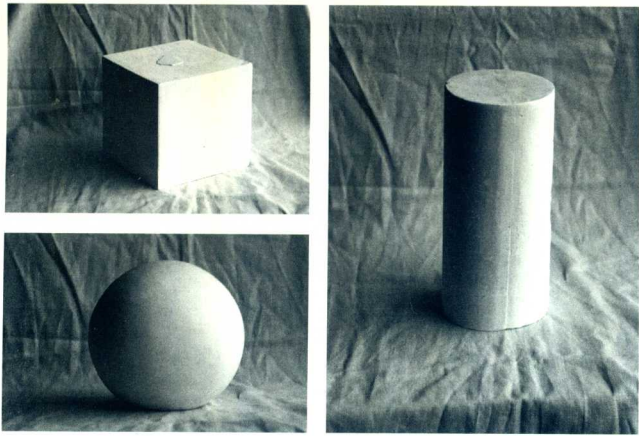
一、一通百通	10
二、举一反三	10
三、必须知道的几个结构	11
四、静物组合	12

T^{第三章} 关于石膏像 ABOUT GYPSUM 18

一、一通百通	18
二、举一反三	19
三、头部结构	20
四、必须得有的几个意识	22
五、感受力有多重要	30
六、联系与差别	32

F^{第四章} 表现形式的多样性 THE DIVERSITY OF FORMS 34

塞尚说过：“自然中的万物都可以用圆柱体、锥体和球体来表现，那就是根据透视法则，使物体块面的前后左右都集中在中心的焦点上。”

一、读懂正方体

可千万别小瞧了正方体，将正方体放在石膏几何体第一步来学习，可见它的基础性与实用性有多强。生活中有许多东西都是正方体的延伸，比如说方桌、画板、橡皮、电脑等等，可谓随处可见。它为今后的考试或学习提供了大量的基础理论知识，就像我们一定会画到的石膏像底座、静物台等等。因此，正方体是大

●我想说说

画画的时候，你觉得快乐吗？这种快乐不是心血来潮，也不是灵光闪现，而是对画新鲜事物的敏锐愉悦，对画旧事物的温故知新。这种快乐是对画面中每一个部分都付出极大的热情——你给了画面怎样的态度，它就会回报你什么样的效果。

别说什么学晚了啊，时间不够啊，基础不牢靠啊什么的，虽然画画与舞蹈一样，需要长时间的基础训练，但要知道态度决定一切。如果你宁愿用这么宝贵的时间抱怨，而不愿意找找问题的关键，那你还是别学了。

如果你从小学就开始画画，那么恭喜你，你赚了，你的基础比学习时间不长的同学强多了。但也不能骄傲啊，毕竟画画这个东西

家的必练课题。在摆放正方体时，最好在侧光光源下，将正方体的三个面都展现出来（顶面与两个侧面）。因为在标准光线、标准视角下的正方体具有极大的说明意义，它的透视与黑白灰关系在这个环境里是最耐画的。

照片中的正方体每个面的黑白灰关系都很明确，离光源最近

除了基础还是需要一定感觉的。如果你觉得对画画很熟练，却总卡在瓶颈期，那就多画一些长期作业吧，或是画画新鲜的事物，找回那些对绘画的感觉。

如果你只学过几个月，也别慌张，悟性的强与弱是自己决定的。当你的内心充满斗志的时候，就不会甘于平庸，只要坚持，就一定取得比别人更快的进步，因为你根本不知道自己有多优秀。

不管前方的迷雾有多么的浓厚，始终会有那么一团光指引你通往成功的路口，前进或是停留，始终由你自己决定。

—— 小编

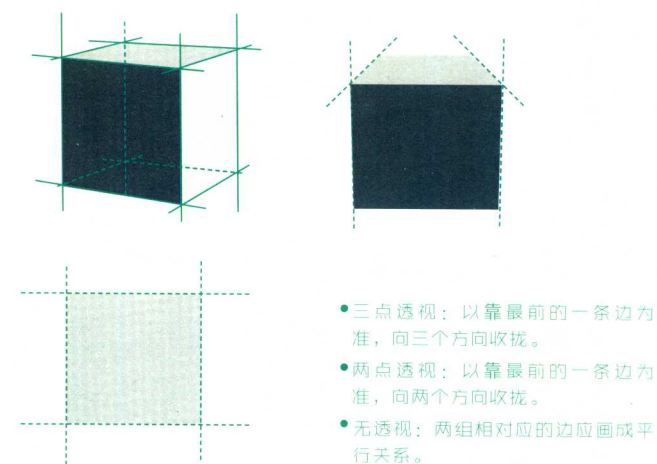
的面最亮，暗部最暗，顶面介于两者之间。如果在摆放静物时，光从正面来，那么两个立面的明暗关系一定没有照片中的明确。

正方体的学习就是要用最简单的形去概括明暗，因此，一定要选用最适合表现明暗的角度与光线，只有带着目的性地学习，才能达到步步为营、各个击破的效果。

●关于透视

画好正方体的关键在于对透视与明暗的把握，把这两点掌握好了，以后画桌面、底座等也就容易多了。

我们所画的正方体通常是带一点俯视的、偏扁的正方体，这个角度下的正方体蕴含近大远小、近实远虚的原理。当表现的物体较小时，一般会出现三种透视情况：我们能够看见三个面时，就一定是三点透视，能够看见两个面时，是两点透视，如果只能看见一个面，那必定无透视。

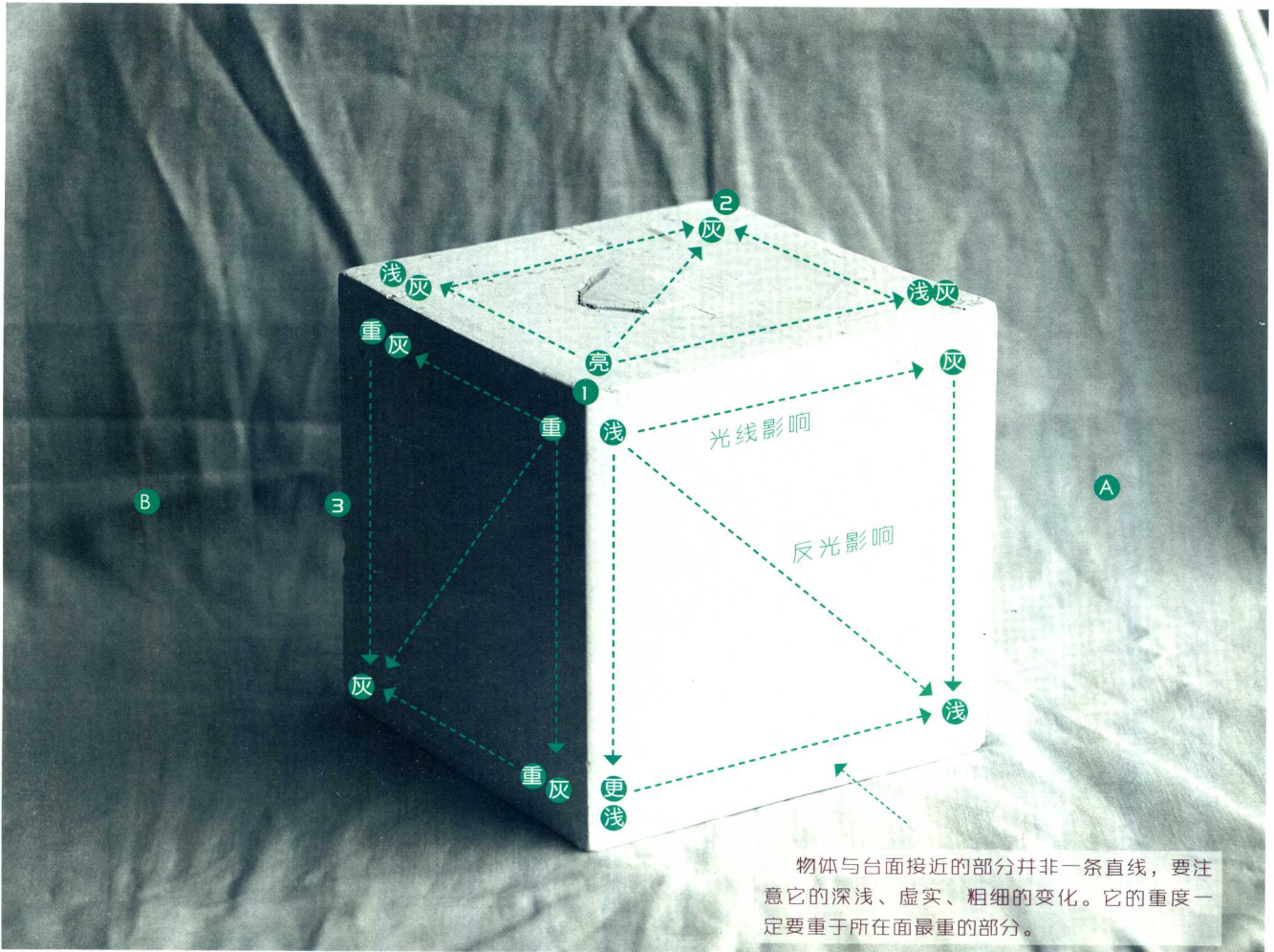
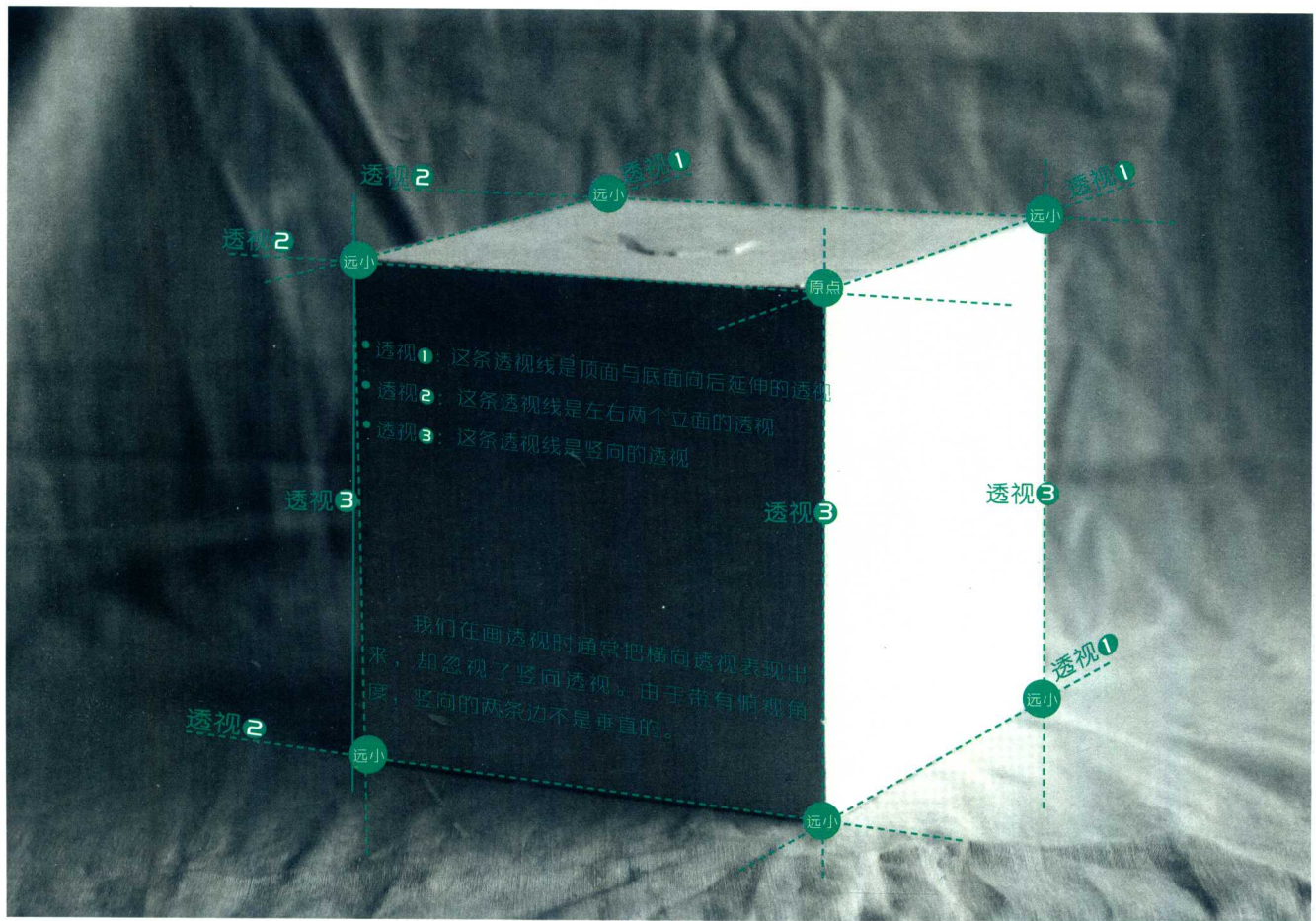
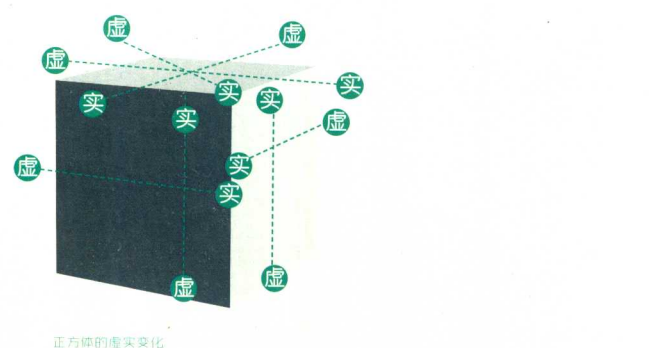

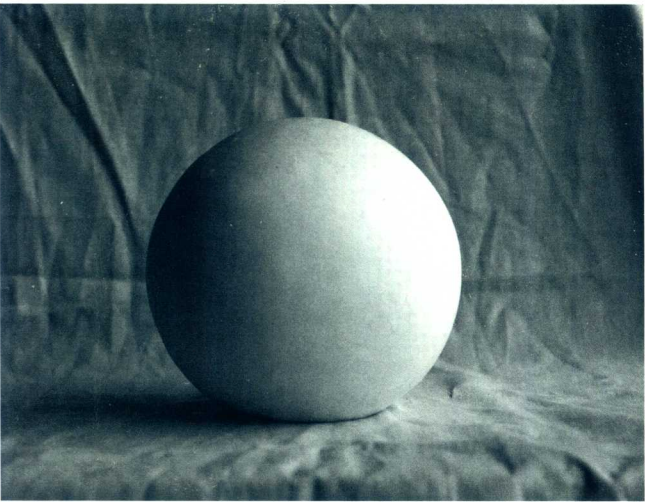
●关于明暗关系

这个正方体的黑白灰变化很明显，各个面的明暗关系形成了鲜明的对比。

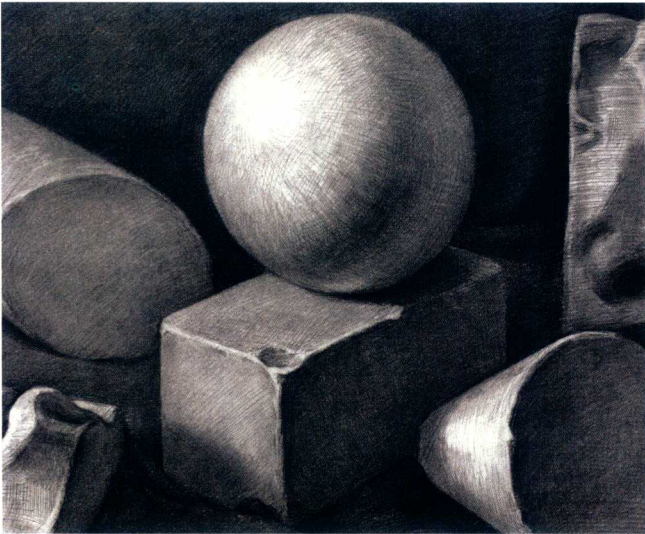
从照片中看，A比B要亮一些，在画画时，一定要记住，应该处理成A重于B。因为光线从右侧照过来，A接近于石膏的亮面，B接近于石膏的暗面。在视觉上有“遇黑则白，遇白则黑”的规律。因此，我们要记住对背景的左右区域做一定的处理。

从明暗关系来说，大家一定要遵守前实后虚的原理。①是画面中最实的，它离视点最近，并且明暗对比最强。以①为原点来看，其他几个角相对虚一些。②是离视线最远的点，并且在明度上与背景比较相似，因此在刻画上一定要做虚化处理。③的虚实在画面中是最丰富的部分，它处于暗部，受到衬布反光的影响，因此从前到后、由上至下都有轻重变化。

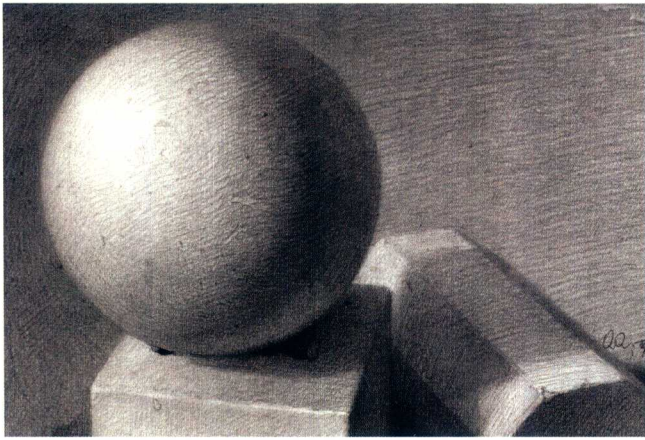

现在有很多厂家生产的石膏球体，底部都是平的，因为360°浑圆的球体不仅给运输造成不便，而且在静物台上放不稳。如果在练习时能够注意到这点就好了，在考试中能保持仔细观察的习惯那就更棒了！毕竟世界上没有两片一模一样的树叶嘛。

在以后的学习中，要将单个物体的虚实关系带入到更加复杂的环境中去。远、近、虚、实都是相对的，切忌不要单独地去看。

弄清单个物体的投影是我们的首要任务，但也别忽略了投影在大环境中与静物之间的相互影响。那么说来就话长了，特别是在以后真人写生与石膏头像的学习中涉及到的穿插与交错。

● 球体的明暗塑造法则

现在不是很流行“3D立体画”吗？画者运用大虚、大实塑造强烈的体积感，从而将3D的场景重现在二维空间，让观者有身临其境的感受。这样“高难度”的作品也正是遵守了绘画的法则。没有什么困难的，球体体积感的塑造能让以后的学习进步神速的，所以，我们向前冲吧！

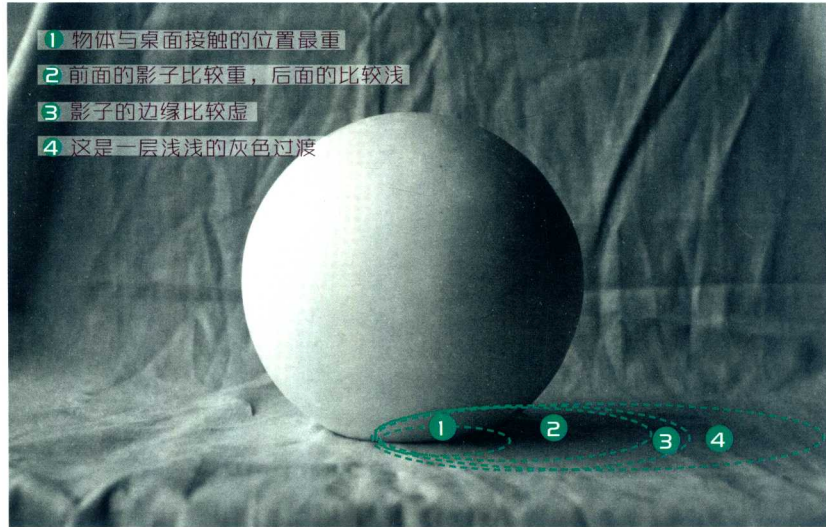
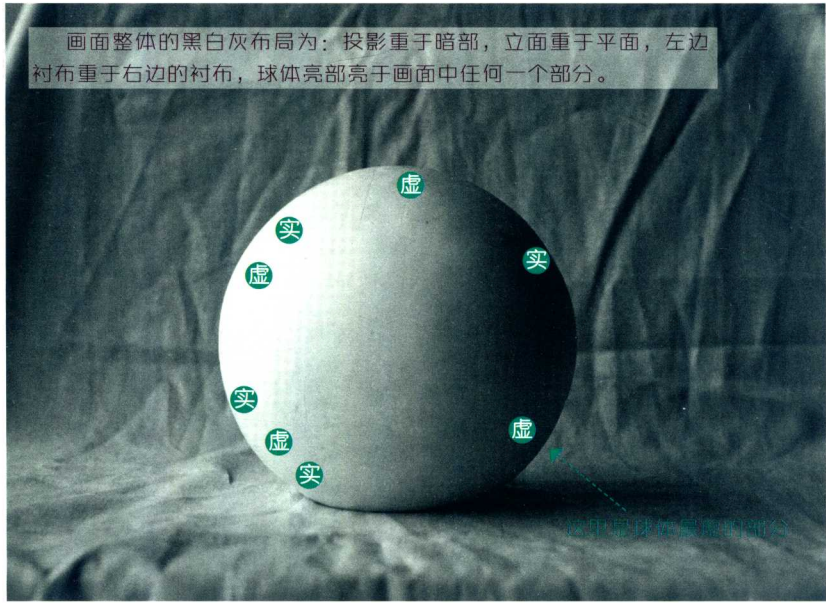
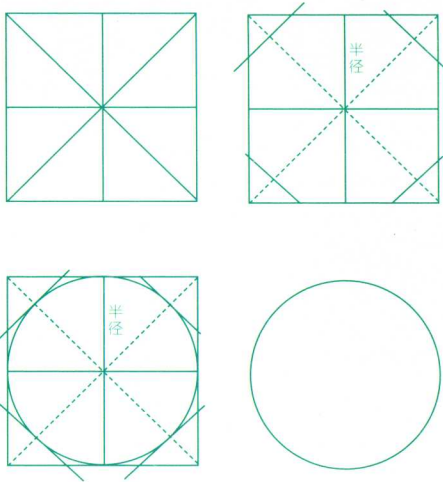
球体不比正方体的塑造，只要区分出三个块面的明暗，体积感的塑造就大功告成。想要在二维的平面上表现出三维的物体，一定得掌握“横向、纵向”的原理。

二、球体如此多娇

现实生活中由球体延伸出的物体实在太多了，但它们又不完全是纯粹的球体，比如人的眼睛、苹果、花瓶肚等等。这些自然的物体往往在形体上都蕴含微妙的变化，因此，运用塑造球体的方法来画这些物体就简单多了。我们不用像达芬奇一样成为“鸡蛋控”，只要掌握了一个球体，就等于掌握了三分之一世界！

画好球体的方法就是把球画圆。这句话看似无厘头，可把圆画得圆实属不易啊。球体与其他的物体不同，它从任何角度看都是没有透视的，只有靠明确的明暗关系将球体的体积塑造起来，这样把握起来就有了一定的难度。

这里存在一个普遍的问题，在起形时，如何把圆画准确呢？要知道，用圆规画出的圆半径是相等的，因此想要画出标准的圆就一定要保证半径的统一。我们可以用铅笔量出一个正方形的格子，连接对角线。然后量出横向或竖向半径的长度，再用辅助线标示出对角线上的半径长度，这样切割出的圆就是标准的了。当然，如果你的手上功夫够棒，能够直接用曲线画圆，那就最好不过了。

● 大虚大实

虚实关系始终是画面恒久不变的主题，我们在作画时，要将虚的画得更虚，实的画得更实，不断加强虚实对比，从中凸显出画意。

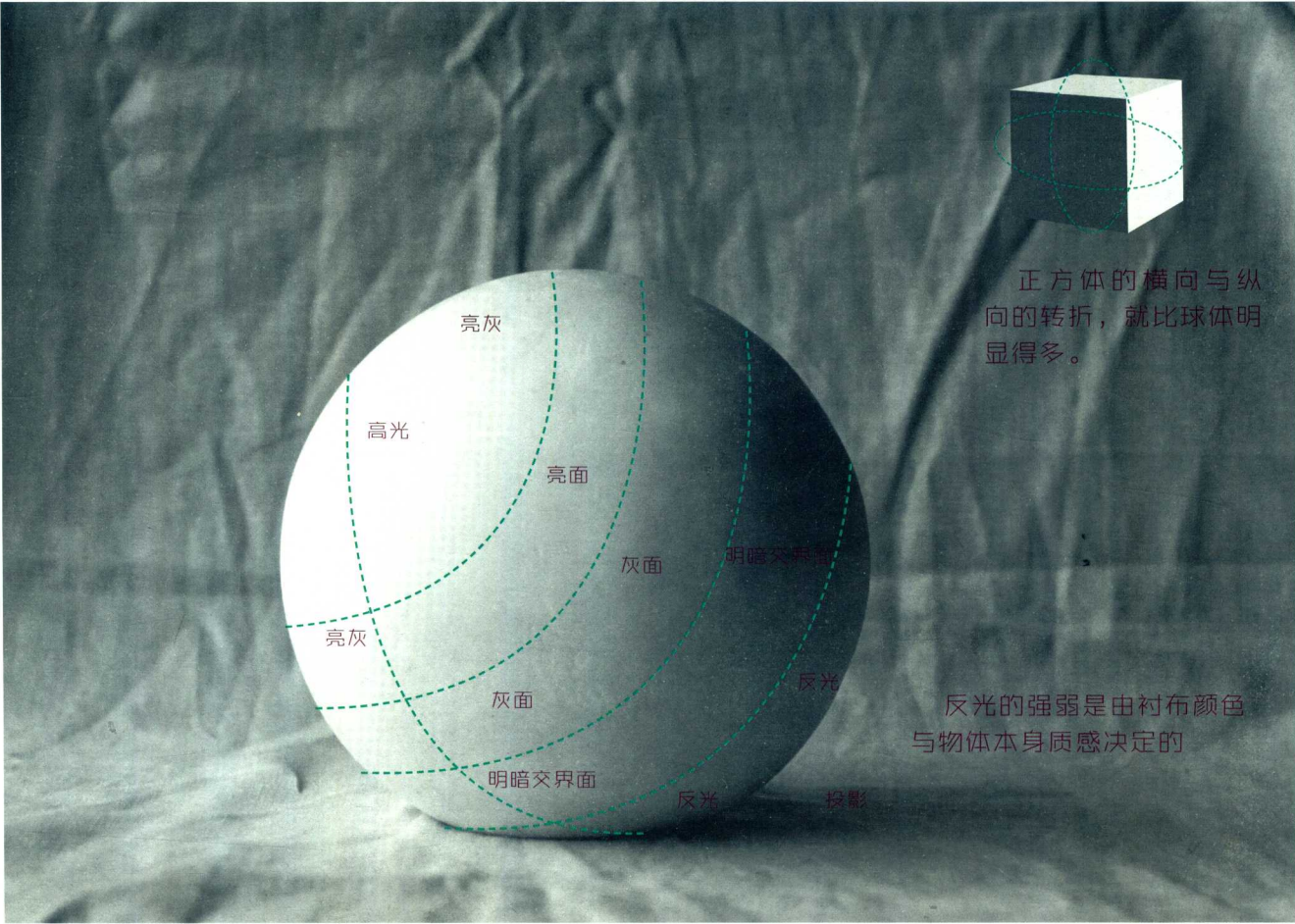
球体边线的虚实变化相当丰富，千万别用一根简单的线条勾勒出来，这一小步对球体的形体塑造尤为关键。

现实的物件与画面中的不同，我们不能看见什么画什么，而是应该主动地去归纳、总结。如果我们只是盯着球体看，那么把石膏看穿了也是没用的。有个对虚实归纳很直观的办法，我们“眯”着眼睛看，如果有看不见边线的地方，那就一定要敢于虚下去，看得见的部分就一定要让它实起来。

● 投影的“蝴蝶效应”

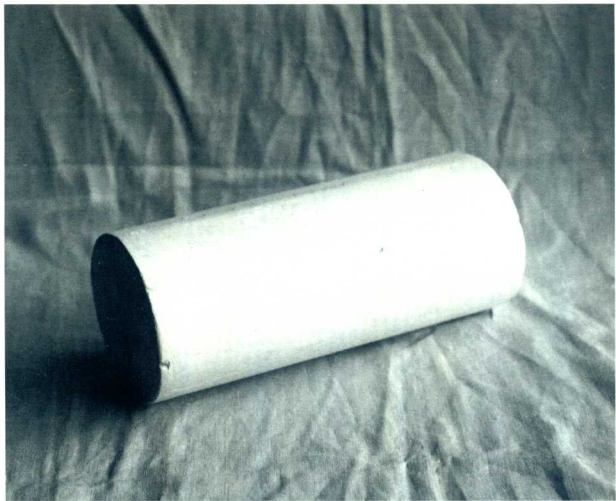
投影是经常被忽略的部分，很多同学在画投影时不够重视，总是画成黑乎乎的一块。

可别小瞧了这能够引起的“蝴蝶效应”！你想啊，石膏几何体的投影画不好，素描静物的呢？石膏头像的呢？色彩静物的呢？够可怕了吧！所以还是别懒了，踏踏实实地画你的投影吧！在自然光下形成的投影，变化可丰富了，光源越多，投影就越乱。因此，在许多情况下，是需要我们作一些适当调整的。想画出通透的投影，至少可以将其区分为三个区域的深浅变化，这样的投影还会死板吗？

正方体的横向与纵向的转折，就比球体明显得多。

反光的强弱是由衬布颜色与物体本身质感决定的

圆柱体在以后的学习中确实挺常见的，就像这个水杯一样，也是根据塑造圆柱体的方法塑造出来的。

就连这个烟斗也是圆柱体延伸而来的，以后的学习中，这样的东西实在太多了。虽然看上复杂一些，却总离不了几个形体的组合。希望这些知识会对你有所帮助。

不看不知道，一看吓一跳，关于正方体、球体、圆柱体的知识原来这么丰富啊！真后悔自己还是学生的时候没有好好钻研过。邻居家才开始学画画的妹妹告诉我，就连苹果都画过几百张了，但是其中的进步却没有想象中那么大。我想说的是，很佩服她的恒心与决心。但是，别和自己死磕了，快练练几何体吧！如果把这几个形体学到家了，大家一定会有所收获并且进步神速的！

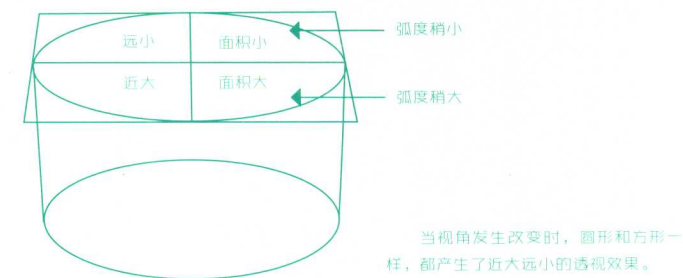
三、关于圆柱体

圆柱体是三个组成世间万物形体的形状之一，它与正方体和球体同样重要。我们在石膏像及静物写生的学习中经常会遇到圆柱体延伸出的形状。比如石膏柱、人的脖子、啤酒瓶等等。

画圆柱体时需要注意透视的变化。与正方体不同，无论我们从哪个角度看只能看见圆柱体的两个面，因此它呈两点透视。在画圆柱体时，一定要画出上大下小的感觉，两条竖向的线不是平行的。还有一点，就是圆柱体上面的平面是一个有透视的椭圆，底面的圆虽然看不见，但它的幅度比顶面的要圆一些。

我们在画圆柱体顶部时，可以以梯形代替长方形为辅助

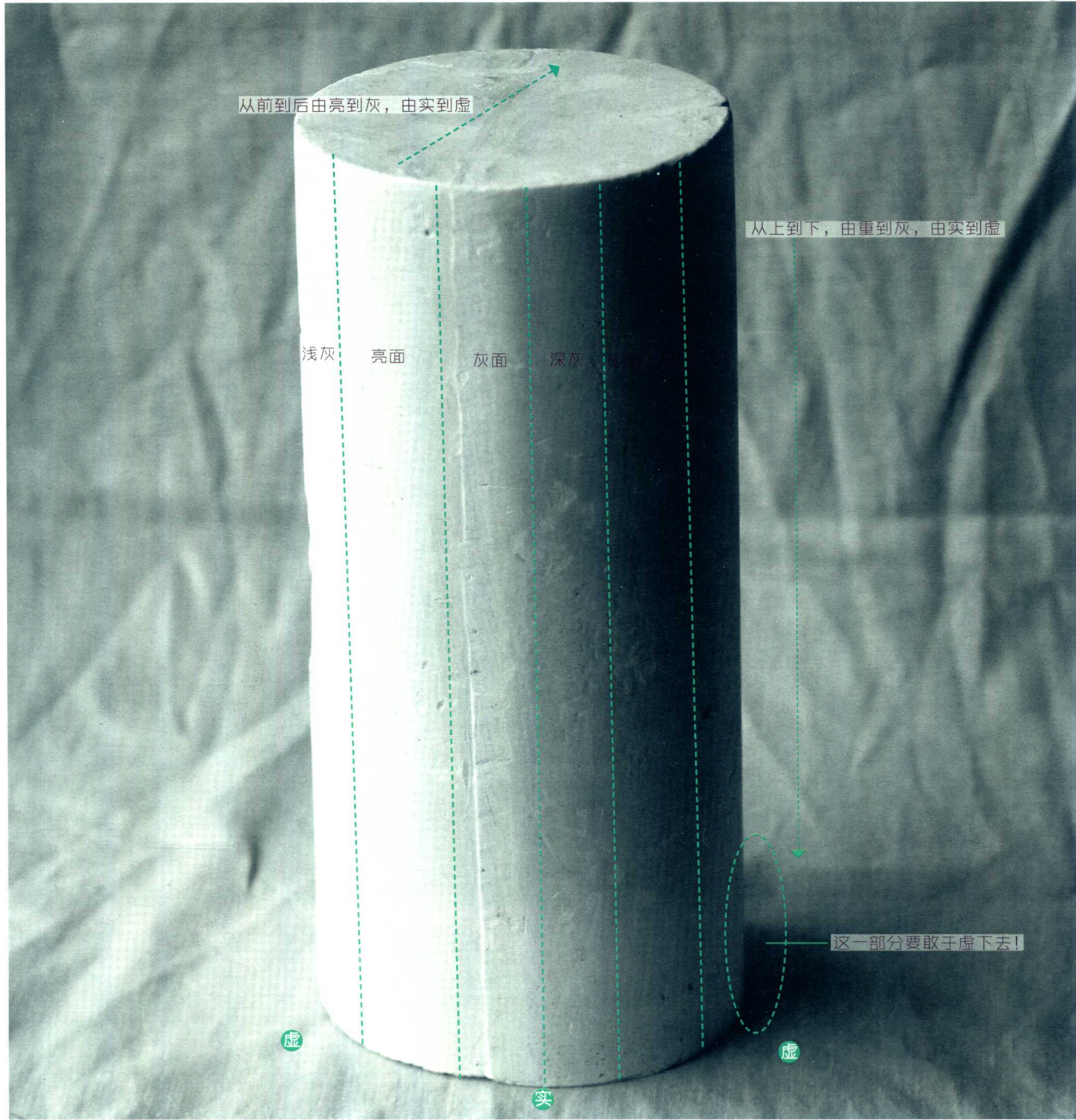
形，这样一来，近大远小的关系更加明确。同时，圆柱体底端的圆在宽度上略短于顶面的圆，而高度又略高于上方的圆。

● 圆柱体明暗关系

圆柱体的明暗关系与正方体、球体的明暗有相似之处。通常情况下，明暗交界线与接近光源的转折部分要重

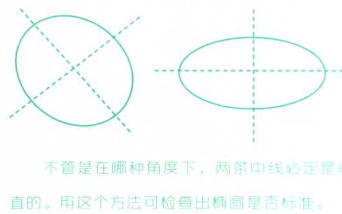
一些。受反光的影响，圆柱体越接近桌面的部分，反光越强，因此，上半部分比下半部分重一些。

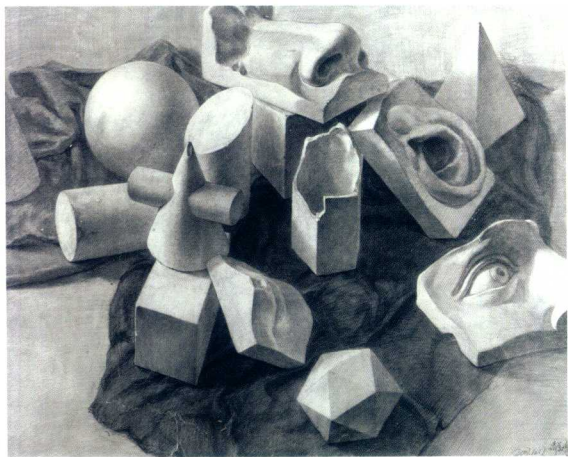
● 躺着的圆柱体

画躺着的圆柱体难度增大，因为侧面圆形的倾斜不好控制。

我们可以先画出一条斜度准确的中线，在圆柱体底部画出一条直线与中线垂直。然后根据这两条线画出一个与之斜度相同的梯形体作为辅助形。最后根据近大远小的原则，画出两个椭圆的辅助框。这样画出来的圆柱体，透视和形都是比较准确的了。

四、举一反三

看似石膏的造型多种多样，这些可都是“老三样”变化出来的，这对我们以后要接触更加复杂的形，百利而无一害。我们将几何体的三个扩展训练看完了，对几何体的学习也算大功告成了。

● 立方体与方形多面体

第一次接触到这个物体，是不是觉得特复杂，跟变形金刚似的，画得相当吃力。可你仔细观察，会发现它们就是两个长方体套在一起。只要掌握了正方体的塑造法则，还有什么难的呢？如果不看横向的方体，不是和正方体一样，有一个从上到下，由深变浅的过程吗？画方形多面体时，应特别注意透视中有了一定的长短变化，还有锐角与钝角容易给我们带来的视角误差。（①和②的长度是相等的，由于受钝角影响，①这段线显得更长了，受锐角影响，②这段线显得更短了。）

● 圆柱体与六棱柱体

六棱柱体就是圆柱体切了六下以后的形状，明暗变化与圆柱体一致。在画六棱柱体时，要主动去对比几个面的明暗以及虚实。如照片中的六棱柱体，我们看得见它的四个面，面与面之间

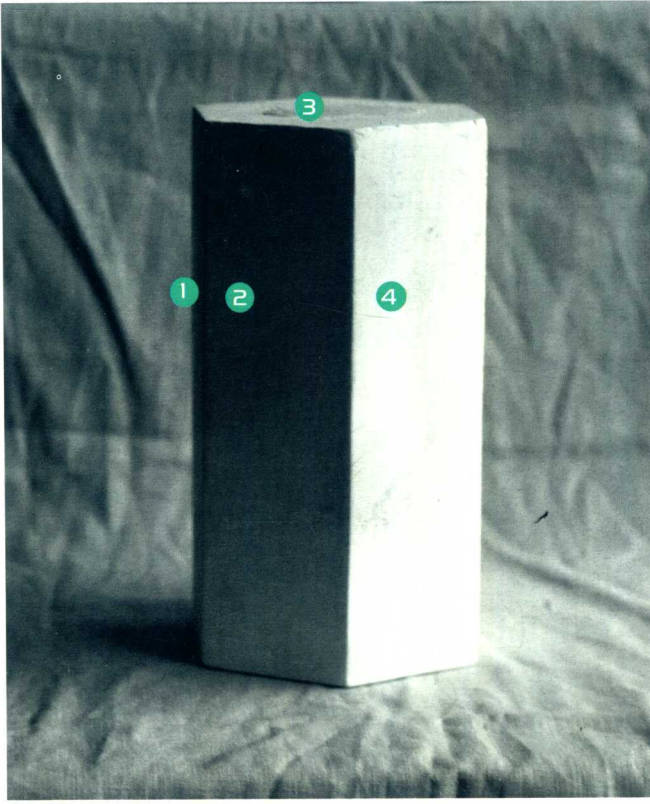
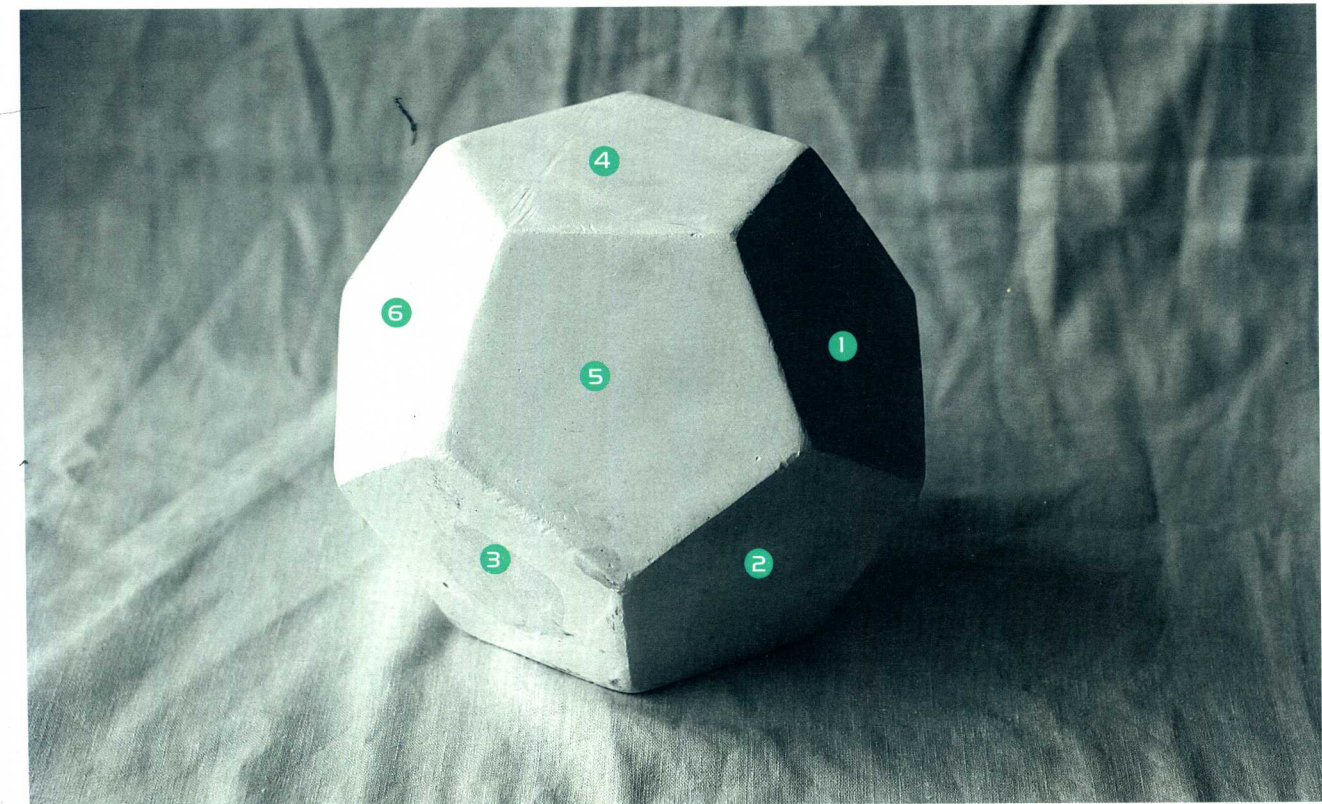
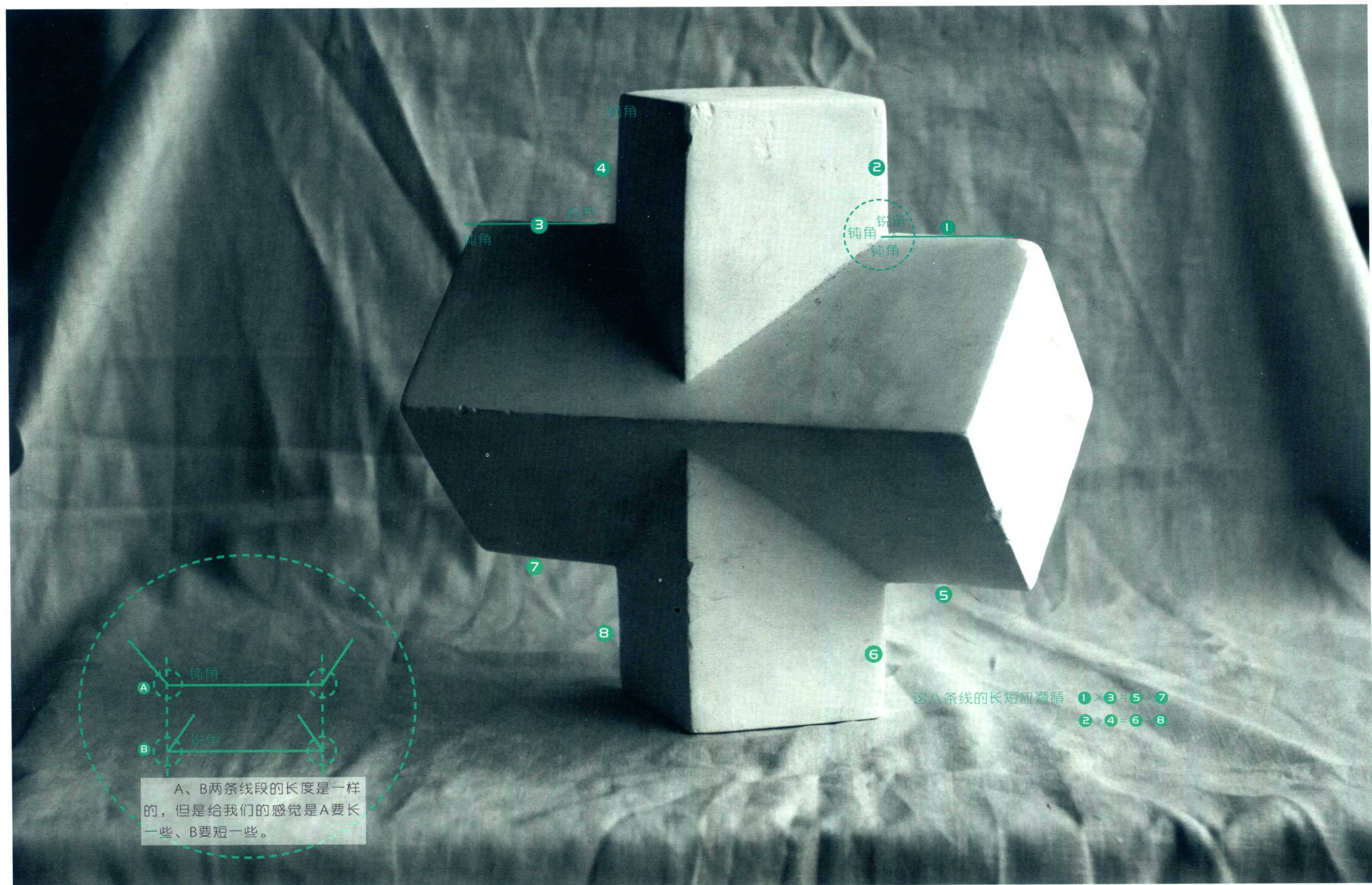
的明暗关系是①重于②重于③重于④。竖向的明暗关系与圆柱体一样，受到反光影响，越接近桌面的部分反光越强。

● 球体与五边形多面体

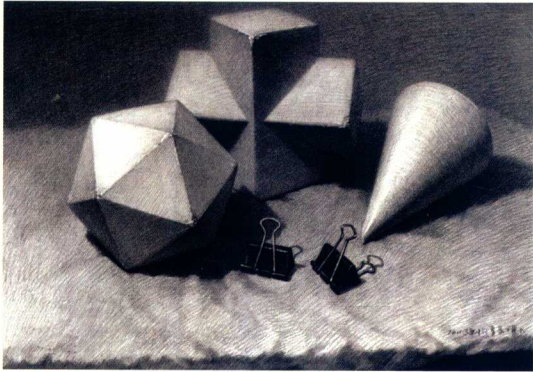
如果把五边形多面体上的块面再进行细分，那它就像一个标准的足球了。在画这个石膏时，要注意六个面的明暗节奏关系，如①②③④⑤⑥是由重逐渐变浅的关系。

● 你一定能够走在前面

单个石膏几何体的知识算是讲完了，还有什么不明白的地方就抱着书开小灶吧！要知道无论是在最基础的绘画还是最高级的绘画中，都离不开不断地对比与相互总结。如果还有什么没讲到的地方希望大家能够谅解，我们一定要共同学习、共同进步啊！

五、优秀作品分析

这幅素描作品画面很安静，我们能够感受到洁白的石膏传达出平和、安静的气氛，也间接感受到了作者手画画笔的专注与认真。

●进入正题

①从构图来说，展露出静物台立面的一块面积，对空间塑造是很有帮助的。两个夹子的朝向也很好地活跃了画面的气氛。在考试中，也许遇不到这么漂亮的组合，但是在构图时稍稍移动一下位置，让画面好看一些，何乐而不为呢？

②从虚实来说，画面的虚实关系处理得相当精彩，实中有虚，虚中有实，画面看起来很和谐。

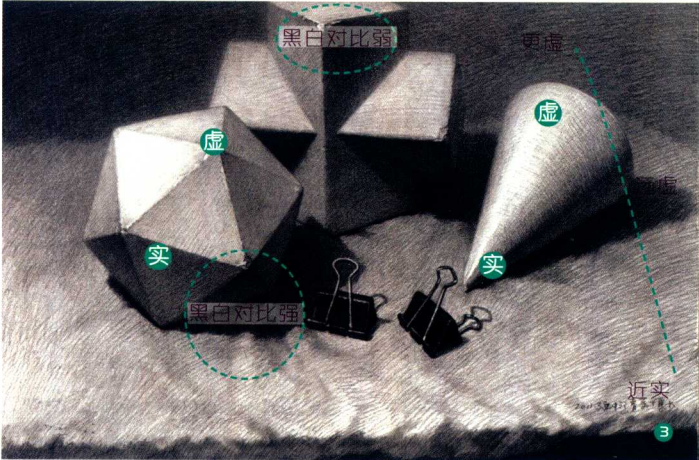
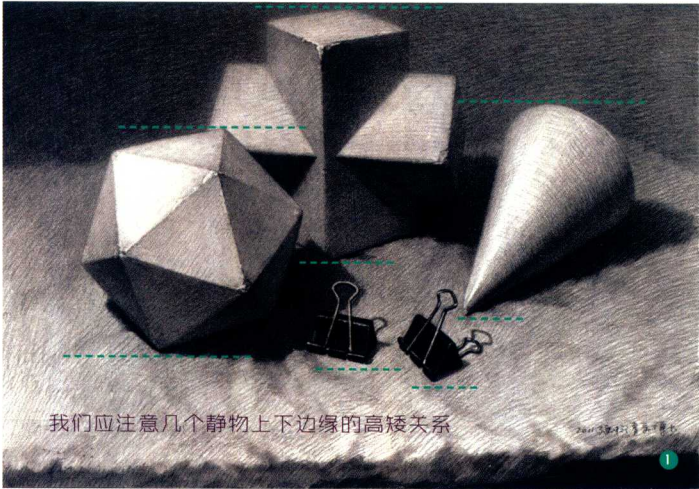
③从大的素描关系来说，各个部位的关系都很明确，为了丰富画面的层次，又在黑白灰区域中再次细分出了更微妙的黑白灰关系。

④从刻画上来说，注意到了石膏边线的磨损，这些微小的起伏变化，让石膏看上去生动不少。

再有就是，作者注意到了前后投影的变化和投影与静物间的相互影响。影子从前到后是有轻重、虚实变化的，投影的形状也各不相同。特别是左边的夹子在球体多面体投影的影响下也做了生动的变化。最后是对高光的表现。对于不同质感的物体的高光，作出了明显的区分。夹子的表面质感较光滑，所以高光也相当的明显，但左右两个夹子的高光也有变化的。石膏表面反光的能力不是很强，因此高光要相对柔和一些。

●“静物虽好，可不要贪多啊”

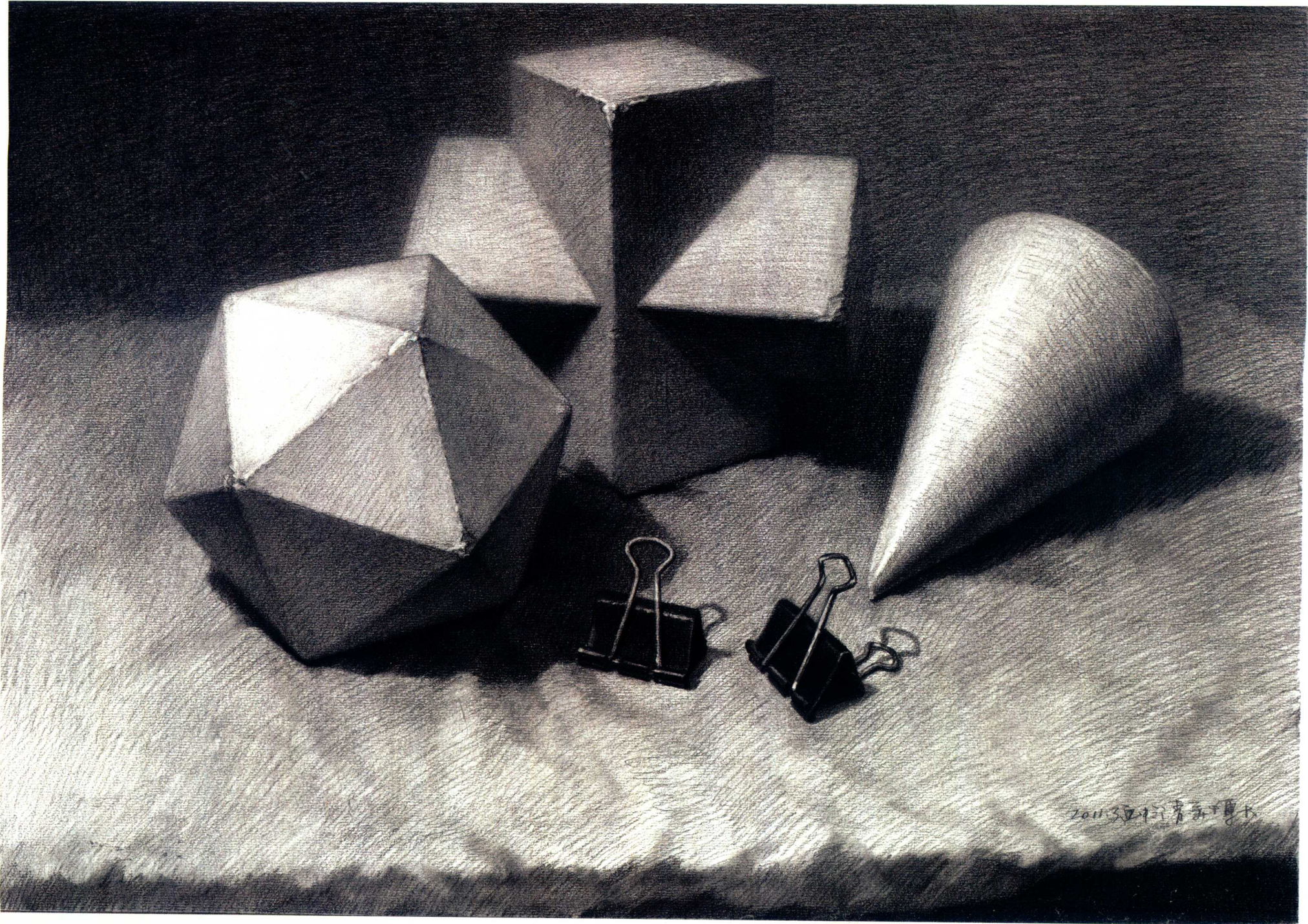
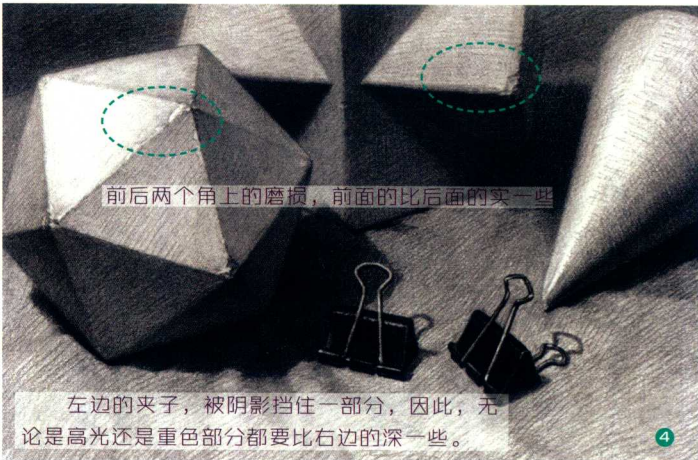
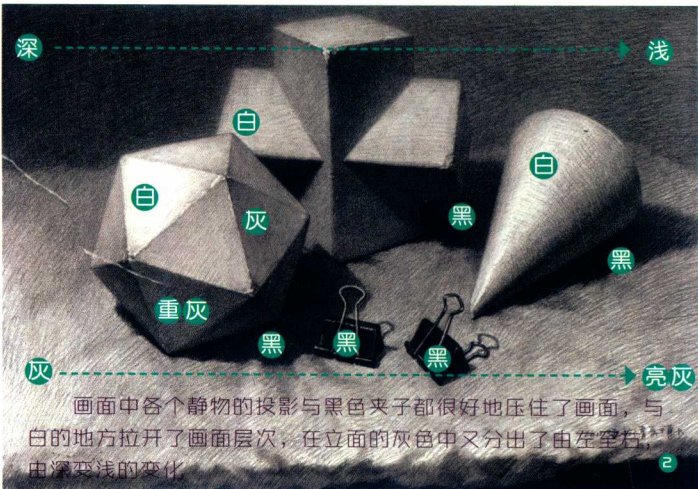
作品由五个静物组合而成，简简单单，却考虑得相当周到。五个物体在特征上有高矮、深浅、主次之分。又有与石膏质感不同的金属夹子压在画面最前面，这样就能够更好地突出主题。如果没有针对性地摆放静物，训练又有何意义呢？不是说越复杂的组合就越利于表现，如果欠考虑的乱放一通（比如说吧，把前面两个黑色的小夹子拿掉了，画面中就缺少了大小对比，在明度上的区分也没有这么明确了），画完了还不知道都学习到了哪些知识点，那还不如直接用相机照下来算了。

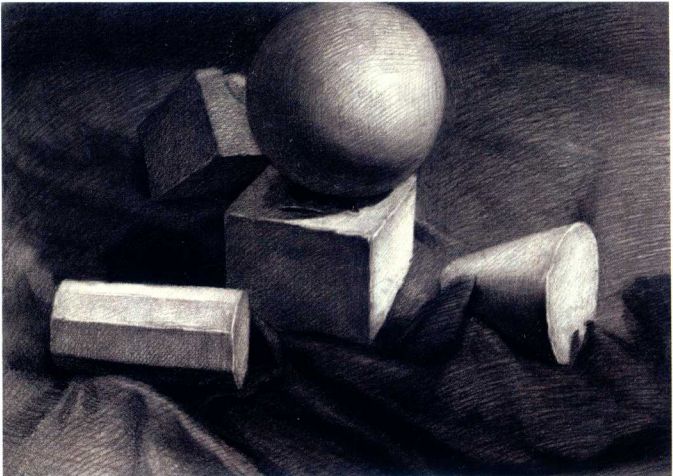
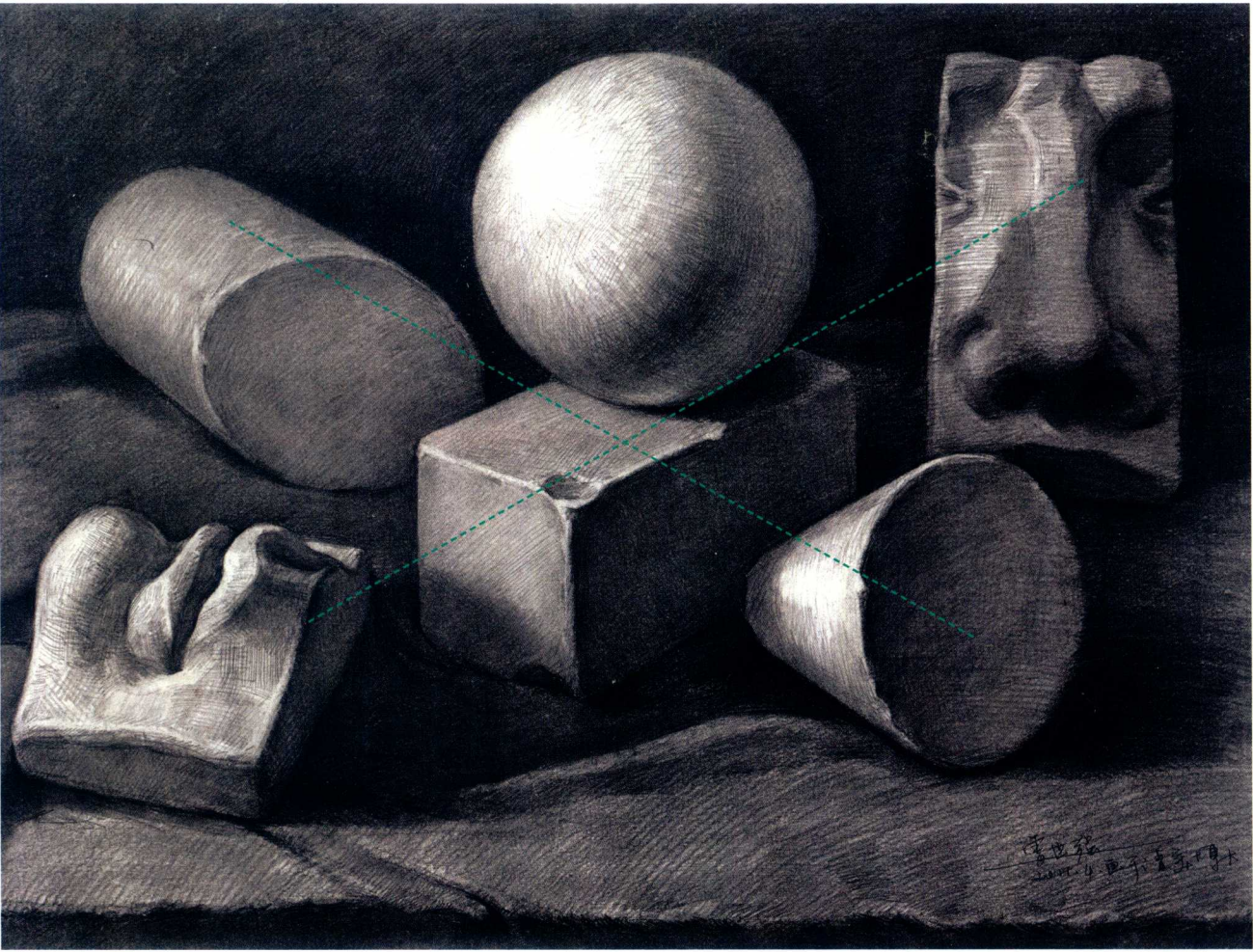

●每幅作品都应具备的素质

对于考试中优秀的作品来说，首先，应具备完整的构图、正确的透视与合理的黑白灰关系。然后能够传达出一定的作画感受就更好了。

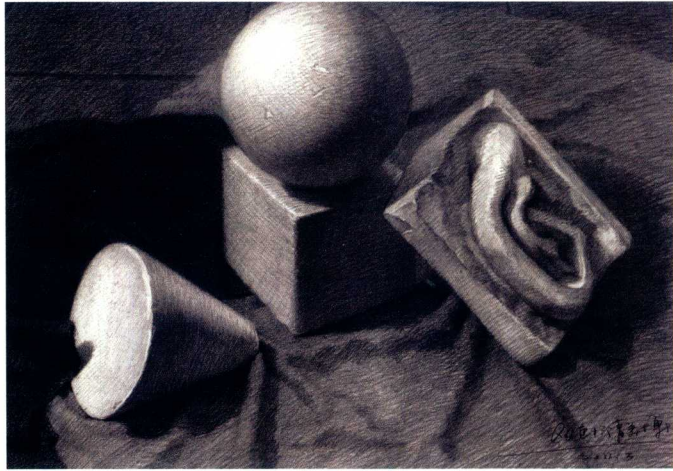
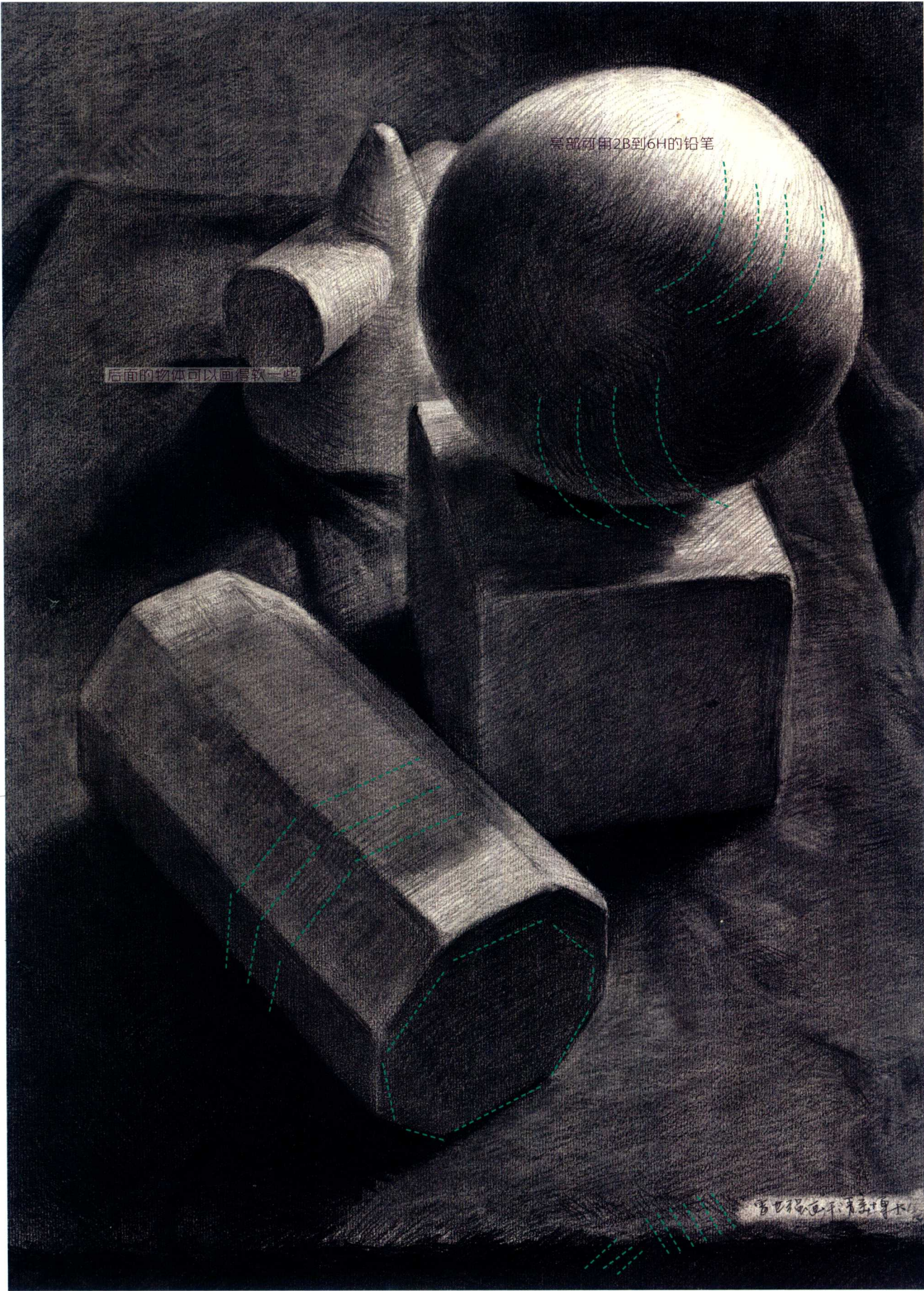
什么是作画的感觉呢？它是一幅作品传达出的感染力，能够与观者产生共鸣。优秀的作品能够带来极大的震撼，就像神秘的大师作品，我们就算看不懂也能略微感觉到作画时的狂野或者肃穆吧。如果你在作画时心浮气躁，连排线的耐心都没有，又怎么表现得石膏安静的氛围呢？又怎么能在其他考试中拿到高分呢？

▲ 画面最靠后的立方体与背景融合得很好，可见虚得有多大胆。

◀ 这幅作品中静物的纵深感极强，前、后、左、右的静物在“X”的构架上，做足了画面的空间感。

▲ 画面中最重的是靠右的深色衬布与洁白的石膏、浅色的衬布形成了明确的黑白灰关系。这三块灰度的面积也控制得很好，浅色的衬布与石膏的灰色部分，组成了画面中最微妙的层次变化。

● 排线与2B

在画静物时，排线一般顺着形体的结构排线，或是逆着形体排线。它们交杂在一起，形成了变化丰富、结构缜密的“调子网”。对于排线的疏密、长短是需要自行把握的，这要根据绘画时的感受灵活表现。

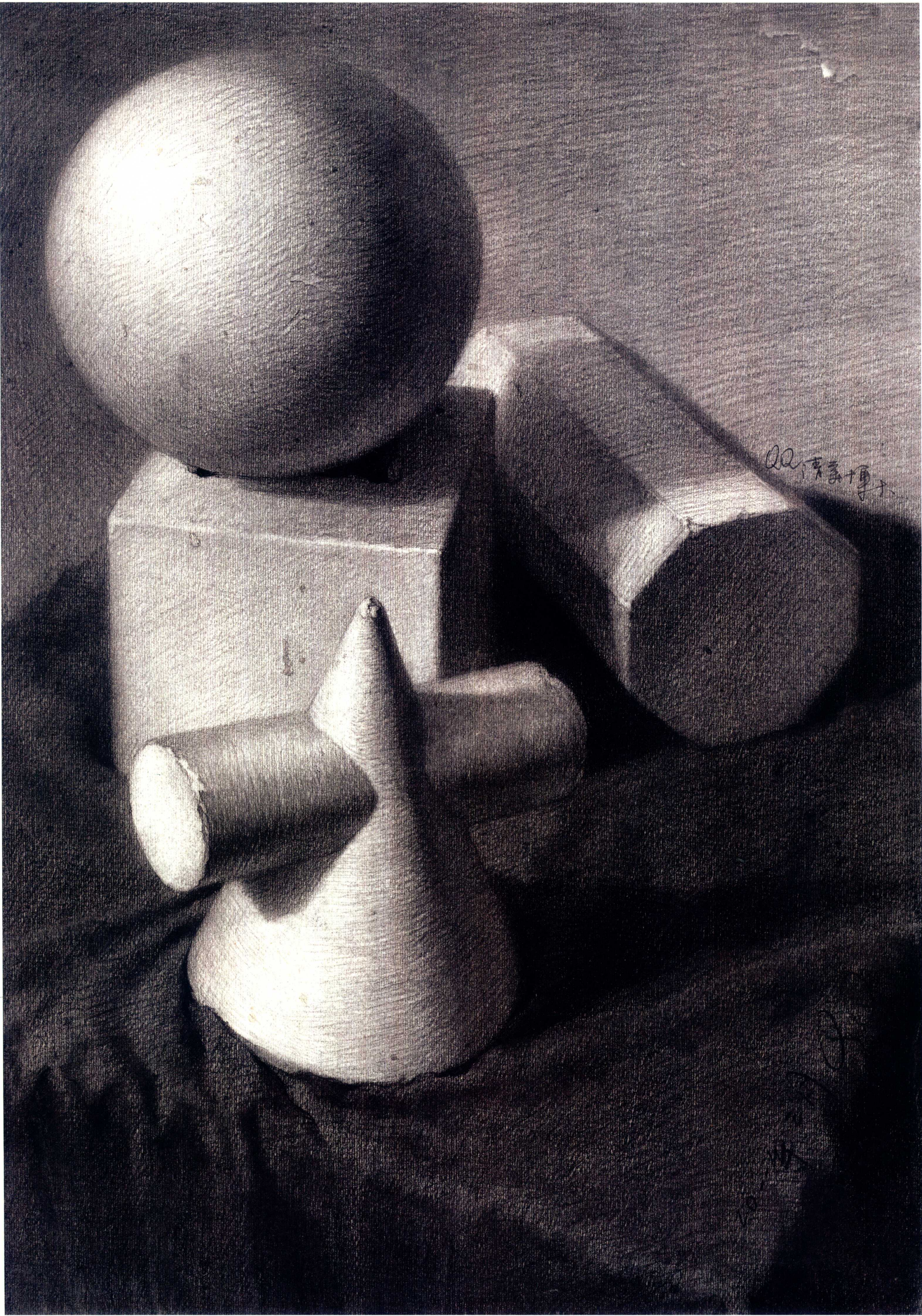
2B是铅笔中的一个品种。铅笔从软的8B到最硬的6H一共有十多个品种。大家可以把这些铅笔都用一遍，去感受它们的不同。

对于石膏的绘画，可在亮部用较硬的笔。较硬的笔能够越画越细，一层层地往上加，这样容易画出石膏坚硬与洁白的特征。

对于不同画面位置，在铅笔的选择上，前面的可以用得硬一些，后面的软一些，这样比较适合表现出前后的虚实关系。

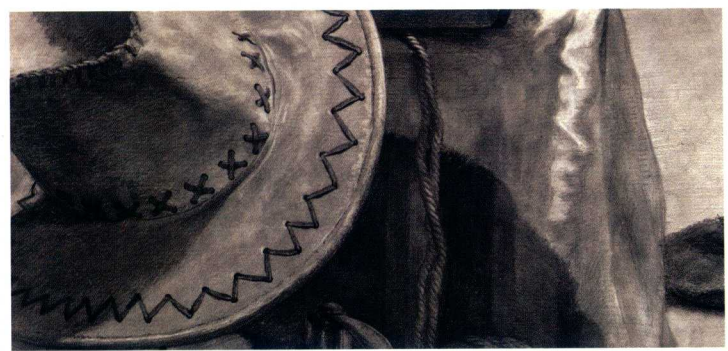
曹世强画于清华美术学院

素描静物的学习就不像石膏几何体那么简单了，其中的趣味性更多，对知识连贯性的要求也更大。现在有许多院校，会把素描静物作为考试的内容，目的就是要考察出考生对知识的串联能力、应变能力。

一、一通百通

石膏几何体的学习对素描静物的学习无疑起到了很大的过渡作用与推动作用。只要将它们联系起来，就可以事半功倍。我们的思路一定要清晰，从起稿到刻画都要考虑周全。毕竟“世上无难事，只怕无心人”啊！

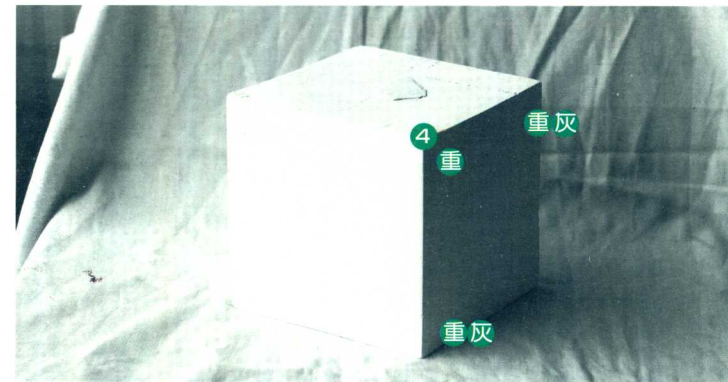
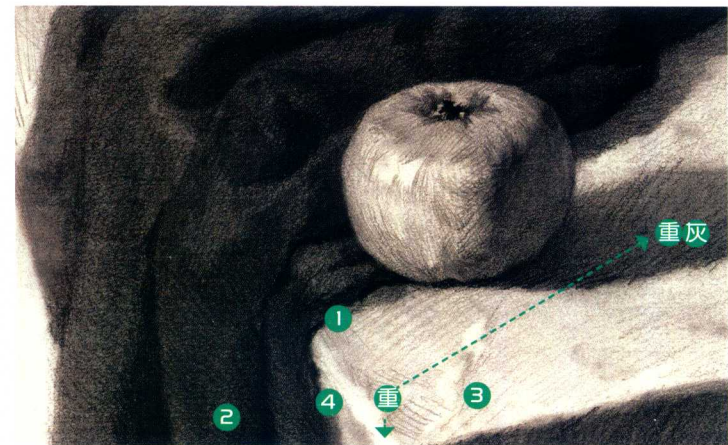

画面中的帽子看似复杂，仔细观察可发现，帽子的形体是由两个圆柱体演变而成。就连帽子上小细节的体积塑造，也可以说是根据圆柱体来的。

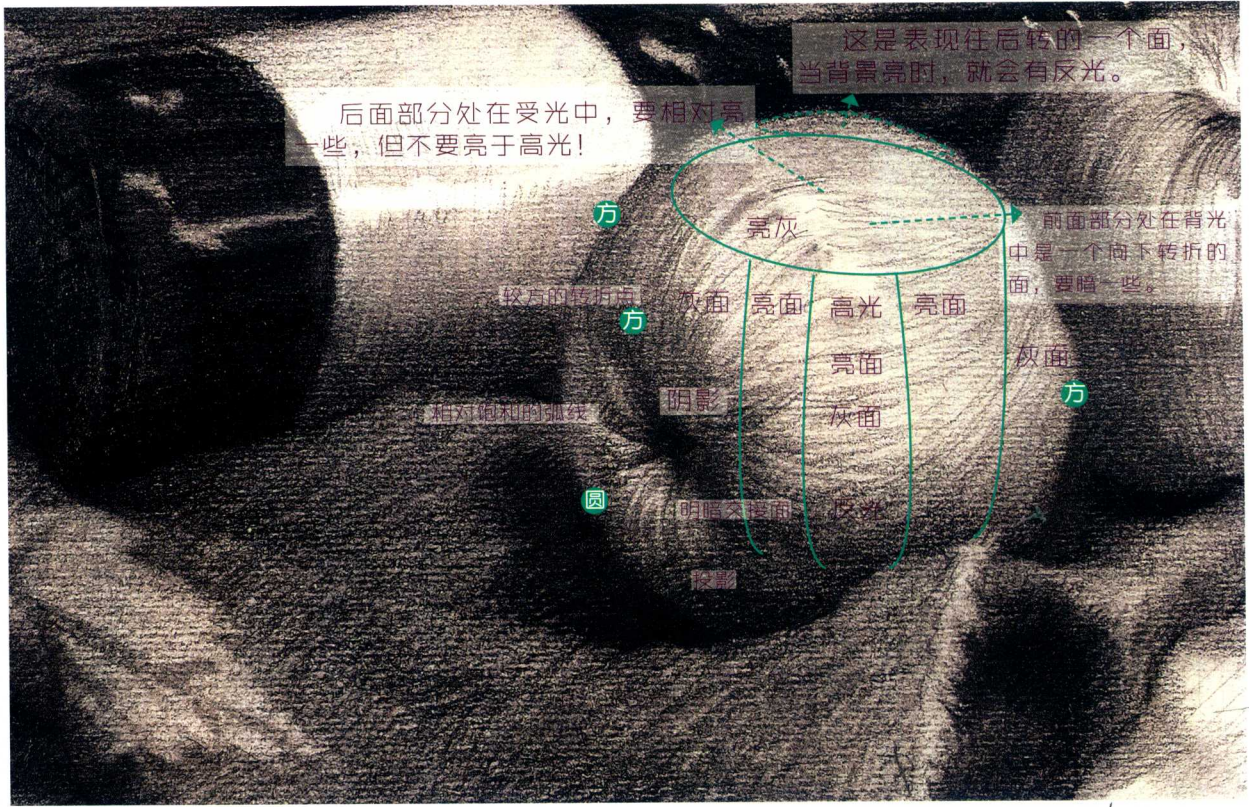
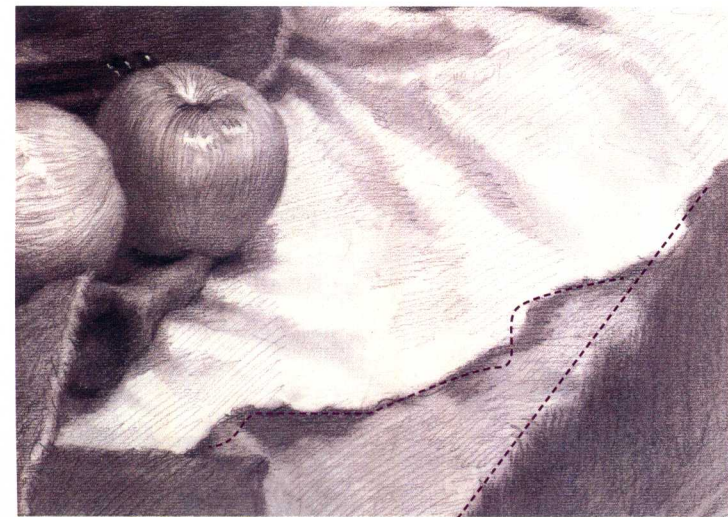
● 正方体与桌面

别小看铺上衬布的桌面，这在考试中出现的频率实在太高了。它的黑白灰布局 and 正方体紧密联系在一起。我们在构图时，不是经常会主观地留出桌面的一角吗？如果没有把握好正方体的透视和明暗关系，是很难将桌面画平的。有的同学可以很好地控制桌面的明暗关系，但铺上褶皱较多的衬布时，就不知如何应对了。这和画带包装的饮料瓶一样，是需要跟着大的结构走的。

画面中的光源从左边照过来，①②是受光的面，③是背光的面。与正方体的画法一样，④是对比最强烈的位置。以④为原点，从前向后，从上至下，由重变浅。桌面边缘的变化与石膏正方体的相比较，变化更加丰富，转折的棱角也要相对软一些。这需要根据衬布的厚、薄程度，作相应的调整。

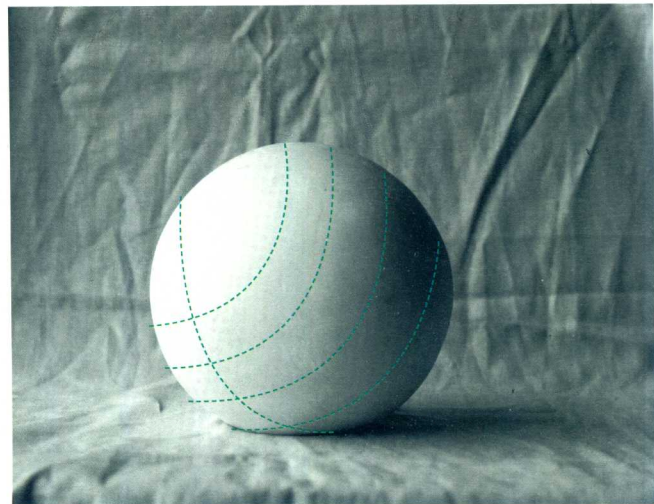
二、举一反三

● 球体与苹果

苹果的外形与球体的有异曲同工之妙，它们的明暗规律是一致的。不过相对球体这种机器打磨出的物件来说，苹果的外形就要生动多了。苹果的边线有方有圆、有软有硬，变化相当的丰富。虽然它存在许多方圆变化，但始终还是保持着球体的特征。因此，我们可以用表现球体明暗的方法直接去表现苹果。

在考试时我们要注意苹果本身的颜色变化，如果没有强烈的空间和形体意识，就很容易照抄调子，被表面的深浅迷惑，而忽略了苹果自身的体积感。

● 圆柱体与瓶子

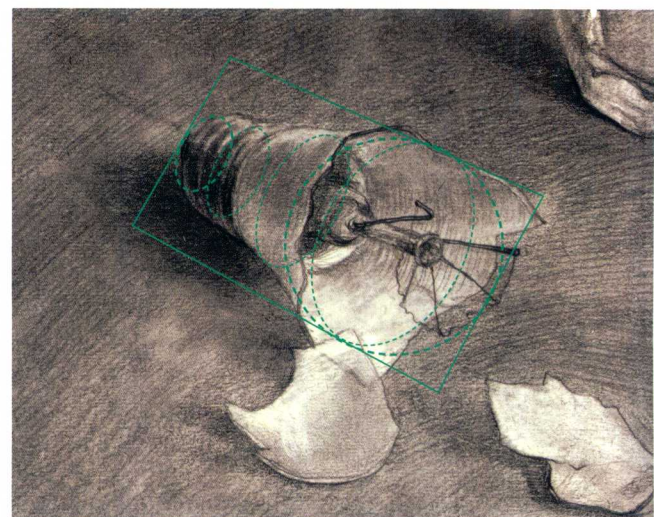
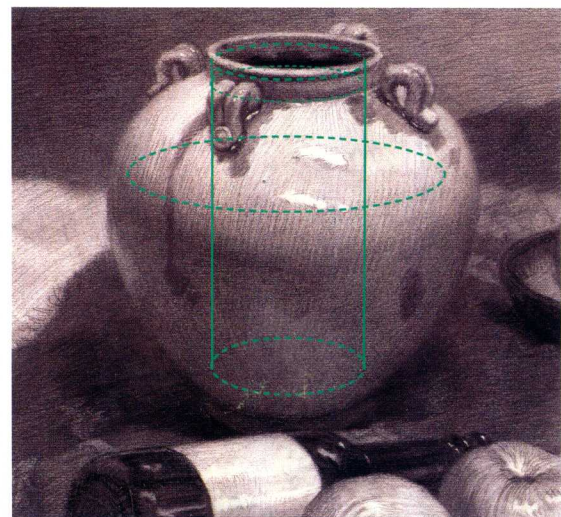
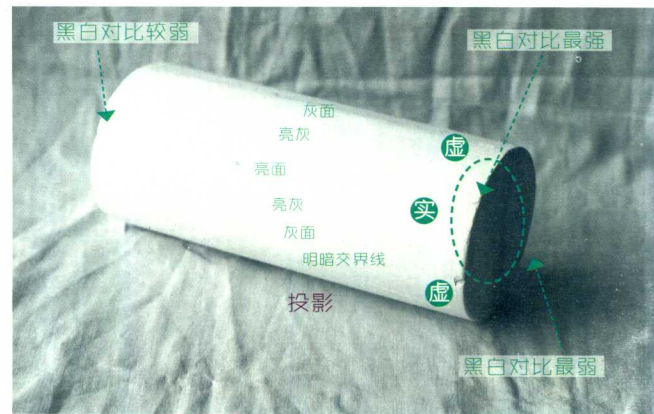
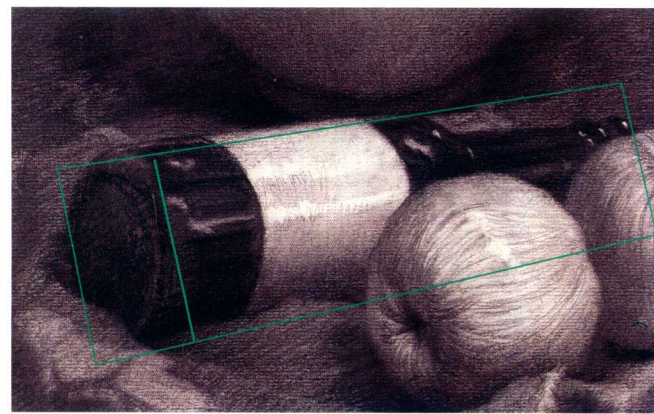
酒瓶、饮料瓶，是平时练习中和考试中出现频率较高的圆柱体。随着摆放方式的不同，透视也在跟着不断地变化。虽然由圆柱体演变而来的静物形体变化非常丰富，但同样需按照圆柱体明暗变化的规律来表现。

从透视来说，作品中的红酒瓶“躺在”衬布上，由于瓶底离视点较近，瓶口离视点较远，因此受透视影响，瓶底要大一些，瓶口小一些。

从形体变化来说，我们可以将这个红酒瓶看作三个圆柱体的组合（瓶身、瓶颈、瓶口）。底部和瓶身下半部分形体变化较丰富。瓶子底部凹进，转折较圆润，瓶身上有一些凹凸。

从明暗关系来说，酒瓶的自身颜色是很重的，亮色部分在瓶贴上。由于瓶身的凹凸变化较丰富，圆柱体的明暗规律就体现在瓶贴上了。

有的同学在学习时，不注意静物表面的刻画，这对形体塑造的破坏是很大的。无论是包装、花纹还是衬布的褶皱，都应依附在内部的形体上。

三、必须知道的几个结构

想要画准一个物体的外形就一定要理清它的结构。结构素描能够让大家对形的认识更加准确。

● 考试高命中之挡住的物体

只要是合理的构图，画面中多多少少都会出现静物与静物之间的相互遮挡。以画面中的深色罐子举例，罐口处有一张较厚的浅色衬布，这张衬布挡住了整个罐子右边的结构。可是为什么罐子的体积感还是很强烈呢？将明度对比这么大的两个静物放在一起不会造成视觉误差吗？

大家仔细观察，可发现罐口处衬布的形体是依附在罐口的形体上的。衬布有一定的厚度，又是较软的物品，因此这个结构不如罐口的明显。而罐身的塑造就要根据具体情况建立在明暗关系上了。

● 考试高命中之罐子

罐子类的静物足够基础，可在考试中出现几率也不小啊。特别是在色彩写生中，罐子出现的几率可以说达到了80%以上。

我们可将图中的罐子理解为圆柱体与球体组合而成的形。以画面中浅色的罐子为例，虽说它处于画面的后部，又被挡住一部分，可绝不能忽略了对形体的塑造。

画这种由两个形穿插而成的静物时，要注意对衔接部位穿插的表现，这可以让物体的体积感更强。而“躺下”的罐子，由于透视变化比较丰富，很多人都容易把罐口画成斜的。解决这个问题的方法，可参照“躺下”的圆柱体的表现方式。

● 考试高命中之碗和勺

仿佛碗和勺在考试中，天生就是绝配。为什么不把碗和筷子放一起呢？因为这个组合是有点用意的。

很多人能画准碗的结构，可遇上有勺放在上面时就不准了。碗口被挡住的部分很容易让椭圆变形，如果放的是一双面积较窄的筷子，就起不到考察作用了。而且对于勺的形，我们经常只能画出其，画不出其二。

衬布的形依附在罐子口的结构上，由于自己的厚度，看上去要软一些。

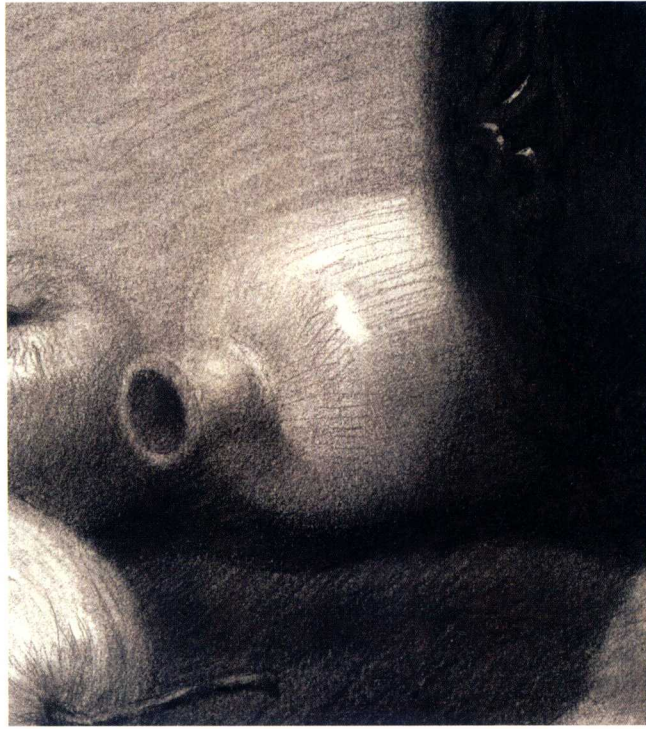
罐颈部圆形、边缘线与罐口的内外形有一段距离，此处的穿插关系是由罐口的厚度产生的。

只要这两根线呈直角，罐口就不会被画斜。

勺的结构要注意这里的厚度与转折。

碗底和碗口的厚度是务必要表现出来的。

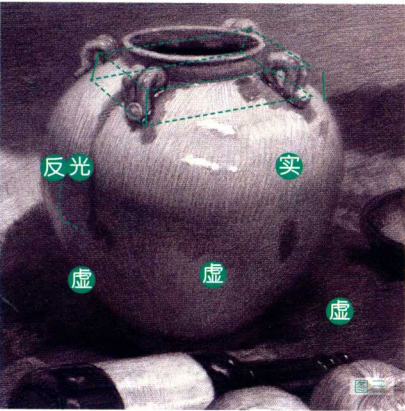
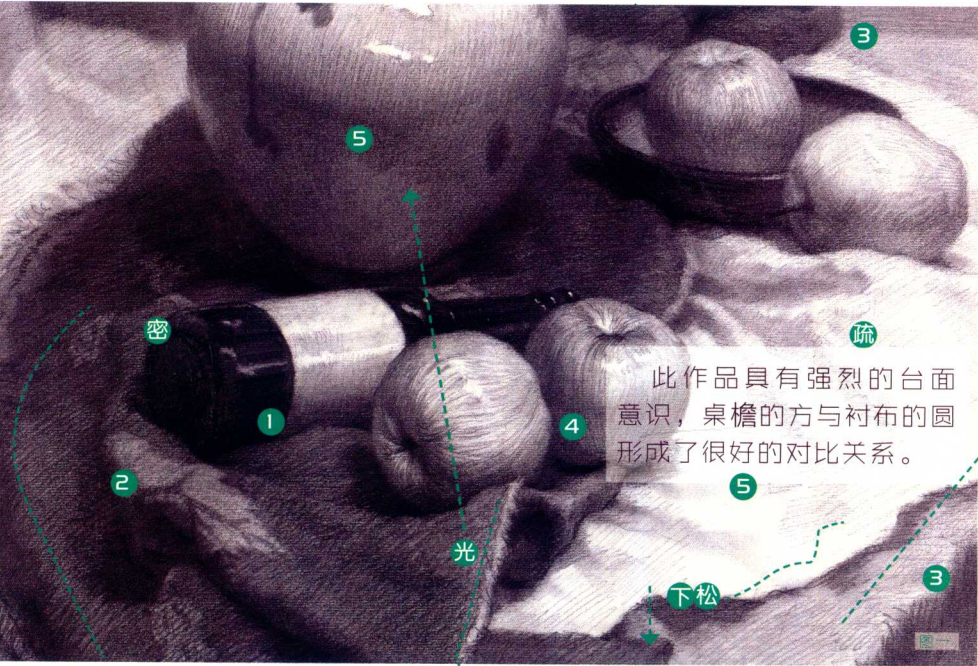
00画时注意厚度

四、静物组合

● 什么样的组合能够激发你的绘画欲望？

我们常画的静物类型有：水果、蔬菜、各类器皿。有的人会觉得画标准性的静物组合，总感到枯燥无味。但这种基础性的训练是必不可少的，它能为你踏上的艺术道路提供良好的开端。现在静物可表现的内容拓展了许多，运动鞋、手套、帽子、背包等都可以成为绘画的道具。当我们打下坚实基础以后，还有什么不能画的呢？那时候你就会发现“随心所欲”是多么的美妙了！我们的生

活中从来就不缺少美，而是缺少发现。同一组静物的角度、光源发生改变，可就是“另一番天地”了。因此，快快提高自己对美的感受能力吧，感性一点，你眼中的世界就会发生翻天覆地的变化。

重庆最美的夏天是涨水的那天。摇下车窗，消去暑气的微风轻抚在脸上。天边的火烧云压得很低，所有的建筑都被镀上一层金色的、柔和的光芒。走的还是那条熟悉的路，但是在这一天中，仿佛遇见了全新的城市。无法用语言来形容既宏伟又富有小情调的美感。也许这种在旧事物中感受到惬意、新奇、惊喜和全身心的放松，就是感受力的提升。

● 是金子都会发光

在临摹一幅优秀作品时，看看前辈们是怎么处理的，想想自己又会怎么处理。这样有对比地学习才能把握到哪些方面的意识是需要强化的。不是说我们不能超越被模仿的对象，只要在一幅作品中学习到一个有用的信息，那你画面中的亮点就实在是太多了。

从构图来说，“上紧下松”的原则是作品起稿的主流。也就是说画面中物体与纸张上方的距离小于下方的距离。如画面中主体罐的顶部到上方的空间较少，苹果底部到下方的空间多一些。再有就是，光源从画面正中偏右的方向照过来，离光源较近的一侧留出的空间要多一些。虽然画面中光源偏向哪边并不明显，但左密右疏的布局还是起到了一定的作用。

从大的黑白灰关系来说，一是要有较重的物体压住画面（①酒瓶）；二是要有深灰的部分（各静物的投影与②深色衬布）；三是要有灰色部分（③前后两个立面）；四是要有亮灰部分（水果④）；五是要有较亮的部分（⑤浅色衬布与浅色瓷器）。

从虚实关系来说，主体罐和酒瓶的边缘线画得很虚，尤其是在暗部，与高光和明暗交界线部分的实形成了鲜明的对比。再有就是对画面前后空间的控制，前面的衬布、水果都画得很实，后面的衬布、立面画得很虚。

从表现手法来说，靠前的静物和衬布的排线

要清晰一些，实一些。而远处的则可以用手揉得多一些，线条相对粗一些。在刻画单体静物时，暗部和反光也要画得虚一些，亮部的笔触则多用较细的硬铅来表现。

从各静物的质感来说，作了细腻的区别。画面中的瓷罐、水果、酒瓶、两种衬布，都是拉开画面节奏的重要方面。第一，大家要注意区分高光的形状。加上前后位置的影响，高光的强弱、虚实也是需要注意的。第二，不同的反光体现不同的质感，如画面中瓷罐的表面光滑，反光较强，就需注意不要把反射在物体表面的内容与实际对象的色调画得雷同。第三，面与面的转折也能反映不同的质感。

从刻画来说，画面中总得有几个静物是经得起推敲的。瓷罐作为画面的主体物，需要仔细地刻画。此罐的瓶口与瓶颈是一个圆柱体，四个“耳朵”形成了一个方体，瓶肚形成了一个球体。总的来说，这个罐子是由方体、球体、圆柱体组合而成的。罐体的虚实关系控制得很好，暗部边缘线与深色衬布结合得非常恰当。根据结构走向的排线方式将罐体的圆润与光滑表现得恰到好处。罐子的高光也表现得极为精彩，用橡皮尖儿擦出的两条细细的高光让罐子一下亮了起来。

● 关于角度

一组静物可以多角度地去画，能够帮助我们了解对象结构在不同视角下的各种变化。总在一个角度画，我们的感觉可能会因为麻木而养成“程式化”的习惯。

对比观察上下两幅作品，这是同一组静物相同光源下，不同角度的写生。

从视角上来说，图一的构图更适合表现空间的前后关系，图二的构图更适合表现空间的左右关系。由于视角发生变化，画面中静物的透视都发生了改变。以Aa两个水果举例，图一侧重表现水果的侧面，图二侧重表现水果的正面，由于受到透视的影响，a的轮廓明显比A圆润。

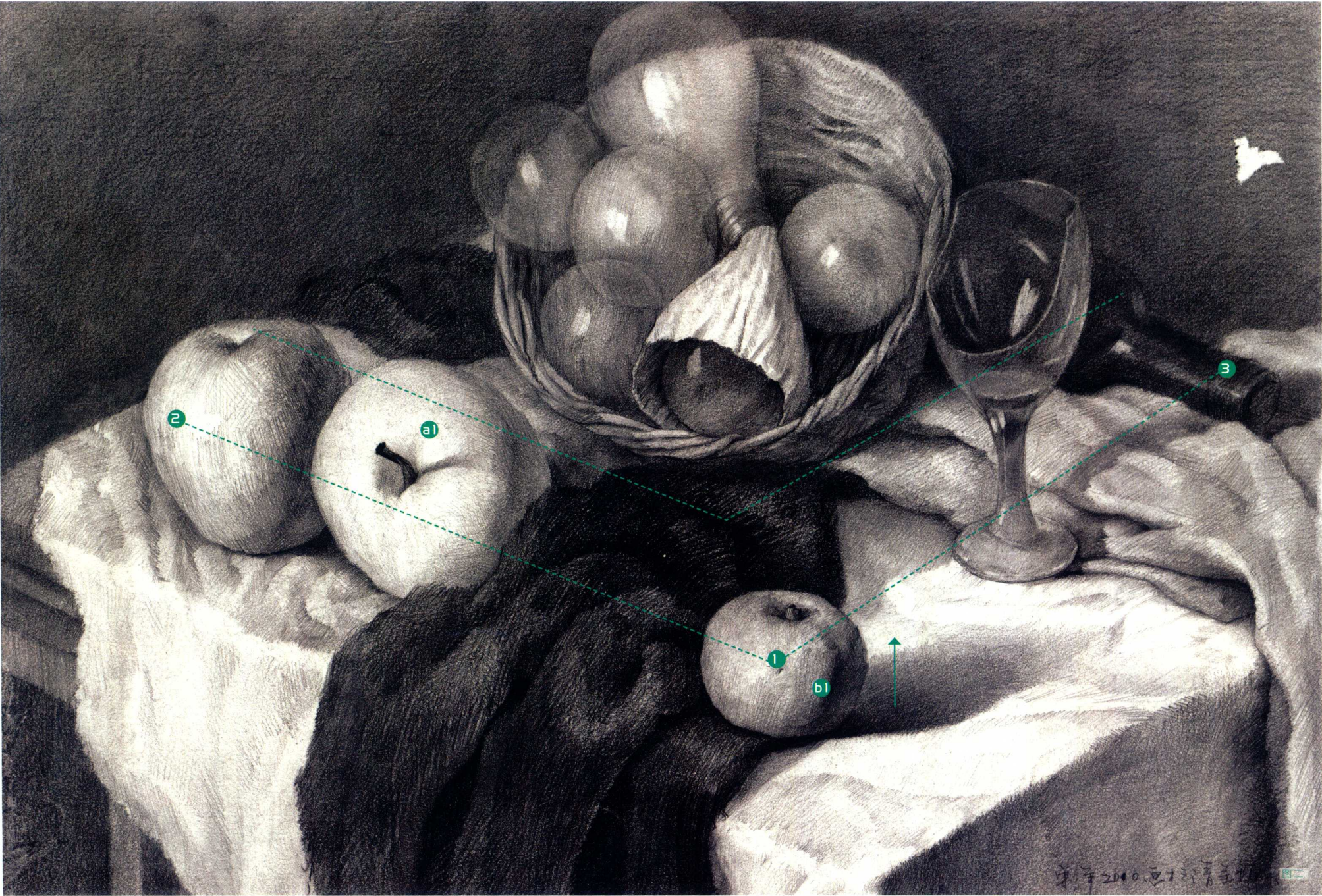
从虚实关系来说，图一的纵深感主要是根据标注的虚线作表现。也就是说图一是以①为原点，向②③方向逐渐变虚。如画面中位置靠前的橘子B实于水果C、玻璃器皿D实于玻璃器皿E、竹篮的F部分实于G、酒瓶的H部分实于I、静物台边缘JK实于LM。总之，画面中各个静物的虚实关系都被拉得很大。图二在视觉影响下拉大了①到③的虚实关系，弱化了①到②的虚实关系。因此，只要是在①到②横向范围内的虚实变

化都是不大的，而竖向范围内的虚实变化是很大的。以画面中破碎的玻璃杯与灯泡举例，对比图一中这两个静物的虚实来看，是不是图二中的要稍微弱一些呢？而图二中玻璃杯与后面酒瓶的虚实关系就很明显了。我们将两组角度不同的静物组合进行对比分析，主要是想提醒大家，虚与实并不是只有前与后这么简单，在理清前后虚实的同时也要顾及到画面左右的空间表达啊！

同组静物不同角度的练习也可以帮助我们对投影的理解更加深入。虽说这

两组静物的光源来至同个方向，但所有静物的投影都画得不概念，每个静物在形状、轻重、虚实方面都各不相同。将图一与图二中的橘子进行比较，③投影从左向右的虚实关系较强，而②更注重前后虚实的表现。再有就是对画面中衬布投影的表现，小到一个褶皱、大到整体的投影表现，都是相当的精准。可见作者在画这两个角度时的耐心，它们一点都不概念啊。我们在画任何一组静物时，都应追求质的突破，如果只是画得多，而没有学到内容，这样的进步还会大吗？

● 主题训练

这是一组以玻璃器皿为主体物的静物组合。要知道画玻璃器皿较多的画面，最大的难点在于对画面黑白灰关系的控制。为什么这么说呢？因为受玻璃质感的影响，画面中的灰色区域较多，弄不好就会到处都是灰色，从而弱化了画面层次。

这幅作品就是一幅很好的典范。画面中深色的玻璃瓶与左上方桌面组成了重色部

分，左右两个玻璃器皿与立面组成了画面的灰色部分，各个玻璃器皿的高光与最前面的玻璃器皿组成了画面的亮色部分。基于各个静物较圆润的外形，在画面前方摆放了一个破碎的灯泡，从而打破了沉闷，又突出玻璃尖锐的质感。从画面静物的安排到单个静物的表现都可以说是下了很大的功夫啊！

画面中衬布的投影以及背光部分形成了重色区域，千万不能把浅色的衬布画得轻飘飘的。而对于节奏感的体现，主要是表现在衬布中间区域的褶皱较多、左右两边的褶皱较少、靠前的、平面的衬布较实，靠后的、立面的部分较虚。

对于衬布，大家都不会陌生。它随意的形状，让画面画意十足。画这种以衬布为主体物的画面时，要注意提升繁简对比的意识。我们需要有较强的节奏感以及概括能力，不要求“面面俱到”。对于素描中出现的衬布是一定要重视的。它可以帮助我们在画人物衣纹、色彩衬布、石膏像复杂的形时有更深刻的认识。