

鄂美动力
E-MIND

基础技法分类训练大系

JICHU JIFA FENLEI XUNLIAN DAXI

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

陈雄伟 张风尚 著

素描静物水果蔬菜训练

水果与蔬菜

静物素描写生的目的及表现要素

静物写生的根本目的就是提高我们的绘画造型能力,为以后学习石膏像、人物肖像和色彩写生打下坚实基础,逐步掌握素描艺术的表现方法。一般来说,学习素描我们是从石膏几何形体入门,其实它也属于静物范畴,只不过几何形体结构简单而有规则、质地单纯、色彩单一,结构简单而已,训练的重点在于培养正确的观察方法和表现形体的素描基本方法,因为在静物素描训练时我们要运用几何形体来理解和分析对象的形体结构。目的主要表现在以下三个方面:

1. 把握对象的形体结构、透视、比例、空间等能力。
2. 掌握明暗光影与对象形体结构的关系以及固有色质地纹理的表现方法和规律。
3. 捕捉对象的生动性和主观情感的表达。

在静物素描中对象的本质因素和非本质因素以及我们的主观感受都是我们要表达的要素。对象的形体结构是客观存在的本质因素,光影是可变的非本质因素,物体的固有色是客观存在但又随着光的变化在视觉中产生种种变化,而个体的视觉在生理、心理及观察习惯也是存在差异性的。静物包容着自然造化及人类的智慧,个体的感知体验的深刻程度必将影响我们的情感表达,所以不断丰富自己对静物的感知体验对我们画好静物素描是非常必要的。我们必须承认,我们对静物是有感情的,因为它们与人类社会生活息息相关。我们感知得越深刻,体验与情感就越丰富,表现起来才充满激情,作品才能感人。素描的任务就是要通过观察、认识、理解在画面上达到统一。素描中观察的基本手段是用眼力去测量对象,用视觉的敏锐达到心灵的共鸣。目测的准确性是艺术表现果断性、肯定性的基础,为了使自己的眼得到良好的锻炼,应放弃一切辅助“器具”的测量。

我们在基础绘画造型训练中所讲的静物是泛指用于绘画写生的静止物体,如水果、蔬菜、陶罐、器皿等。自然之造化和人类劳动的结果为我们绘画提供了丰富多样的静物素材,它们在形体结构、质地和色彩上千变万化,为我们的基础素描训练乃至艺术创作,在对客观实体的表现和主观情感的表达上提供了广阔的空间,它有利于帮助我们理解和掌握素描造型的基本原理和造型规律,较为深刻地观察和领会对象的形体结构,更有利于提高我们整体观察与整体作画的能力。再者静物自身的构成和数量的不同组合,又给学生提供了学习构图规律、空间表现方法和艺术创作的良好媒介。在以往的教科书中我们对静物有多种分类,在此我们不妨依据物体的形成方式把它分为自然静物和人造静物两种。

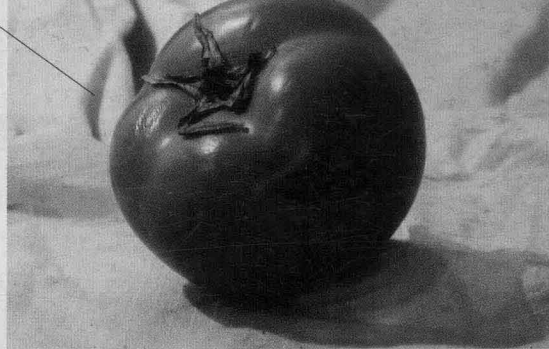
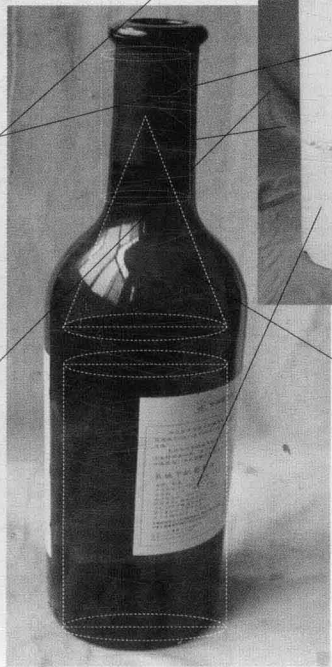
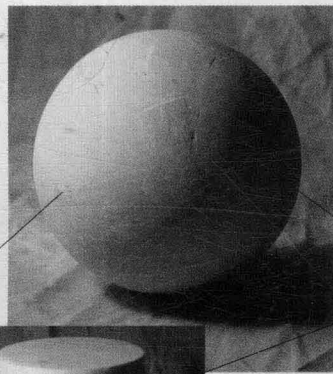
自然静物:即自然造化之物,如卵石、树木、水果、蔬菜、花卉等。

人造静物:是指人类使用自然材料经加工、处理而形成的静物,它主要是指人类生产劳动工具和生活用品。

无论是自然静物还是人造静物,我们在作画过程中总是用最基本的几何形体(角、方、圆、锥、柱、球)来进行分析、理解、概括,无论多么复杂的静物都可以理解为多个几何形体通过切割、畸变、叠加、插接等方式组合而成。

自然静物

人造静物

构图

构图是静物素描作品的重要因素之一，是指构成画面因素的组合方式，它遵循形式美的规律和法则，即变化与统一。变化与统一可归纳为三个方面

1. 点、线、面所形成的变化与统一，如体积大小、形体特征、线的曲直、疏密以及组织方式等。
2. 色调形成的变化与统一，如色调的淡浓、色块的大小和对比的强弱。
3. 形象感觉所形成的变化与统一，如轻与重、动与静、刚与柔、虚与实等。

构图中应该注意的问题

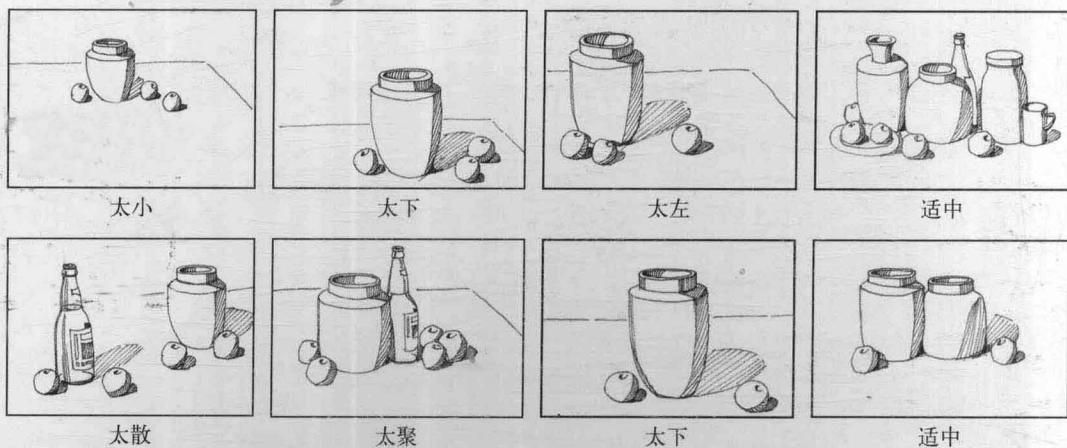
1. 均衡过度、重复，色调、形状、色块等分重复无序。
2. 几个物体组合构成较规则的形式形和形式线。
3. 画的上下、左右、对角线等分。
4. 多个物体边缘线相切连成一条直线、曲线。
5. 紧缩不展和散乱无联系。

正确的观察方法和表现方法

1. 整体的观察是指观察物象从整体出发，不拘泥于一点。整体是画面各种造型因素的组合，局部是指组成整体的各个相互关联的单元，而整体的观察，就是要将每一个局部联系起来观察，做到胸有成竹。整体的、联系的观察方法要贯彻到作画的始终。

2. 比较的观察方法是人们观察事物的重要手段之一。物体之间的大小比例、高宽比例、位置关系、明暗关系、虚实关系等，都要运用比较的观察方法，才能达到整体统一。

3. 立体的观察是多角度地审视对象，测定各个物体的空间范围和物体之间的空间位置、距离，培养空间意识。进行立体观察和立体表现是基础素描中必要的训练内容。

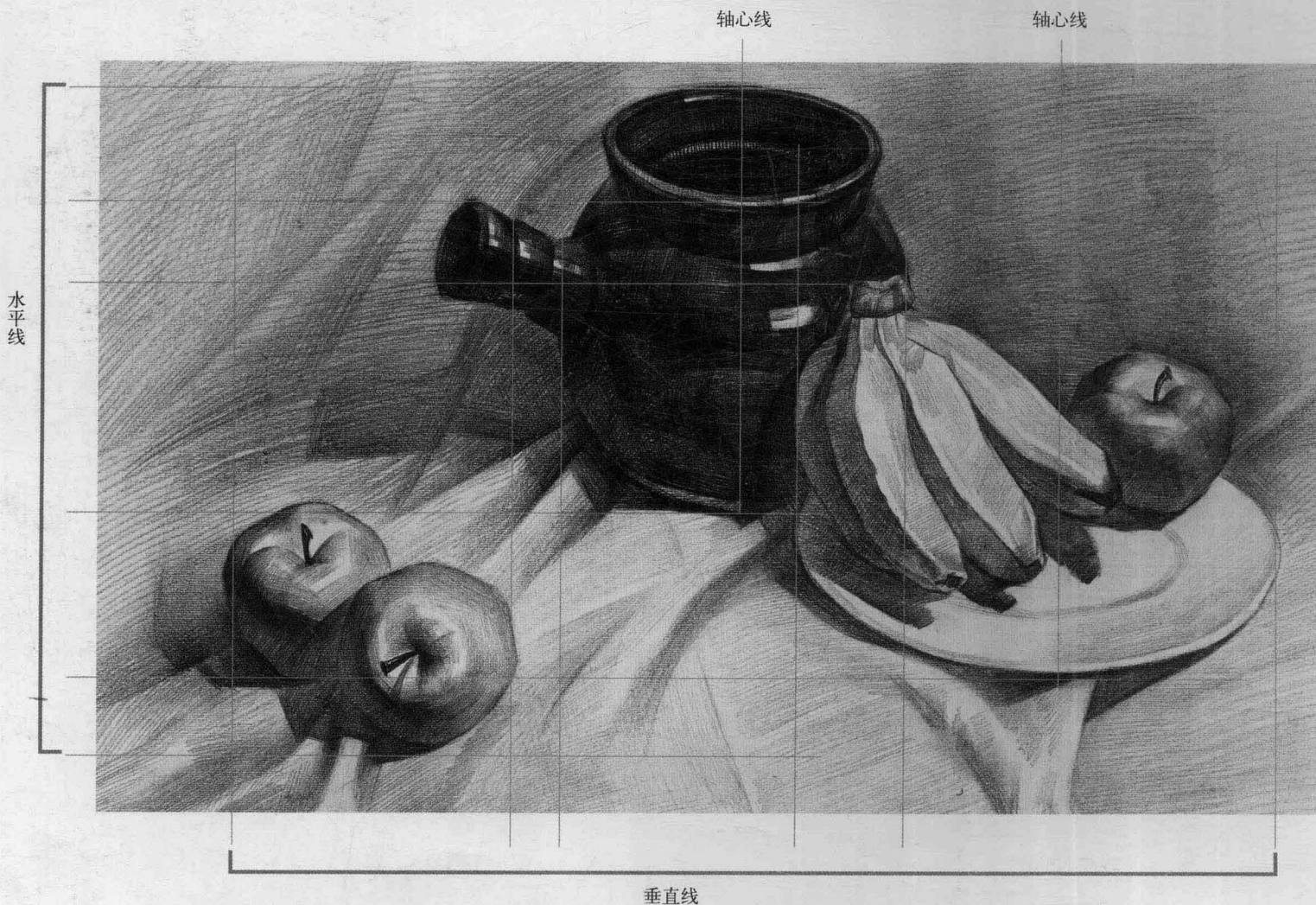

4. 理解的观察是把对象归纳为最简单的几何形体，以最简单的方式进行组合，无论多复杂的物体都能用方、圆、柱、球、锥等几何形体的组合、切割、畸变等给予概括，从而把握对象的形体结构特征，理解其空间存在方式，正确表现空间关系。

5. 艺术的观察是由于绘画不是单纯摹仿，在观察某一对象时，每一个人都会有不同的独特感受，甚至不同的个体、不同的时空、不同的角度与光线、不同观看方式及情绪都会带来不同的体验。有时这种体验是难以用语言形容的，只有用绘画的特殊语言方式来表达。

用不同的语言表达思想观念和情感是所有艺术形式存在的基础，也是艺术追求的目标。

观察方法与表现方法的根本原则：整体——局部——整体。在素描写生的过程中从整体开始到整体结束，整体的观察和整体的表现始终贯穿于作画的全过程；而在中间的局部深入过程中，也必须充分考虑整体与局部的关系。

常用的目测方法：

1. 竖直线——用竖直线比较出接近竖直方向的形体形成线的趋势、轮廓线或辅助线的倾斜度。

2. 水平线——用水平线比较出接近水平方向的形体趋势、轮廓线或辅助线的倾斜度及前后空间关系。

3. 轴心线——对称形体可用轴心线检查对称关系，在静物写生中最常用。

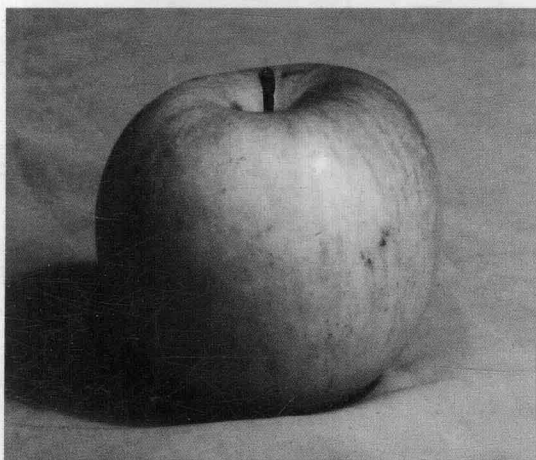
4. 倾斜线——可检查物体的倾斜趋势和轮廓、辅助线倾斜程度。

5. 连接线、延长线——通过对对象上某两点连接、延长，比较两点在空间上的位置关系。

6. 弧线——用弧线连接不在同一直线上的数点，寻找它们的位置关系。

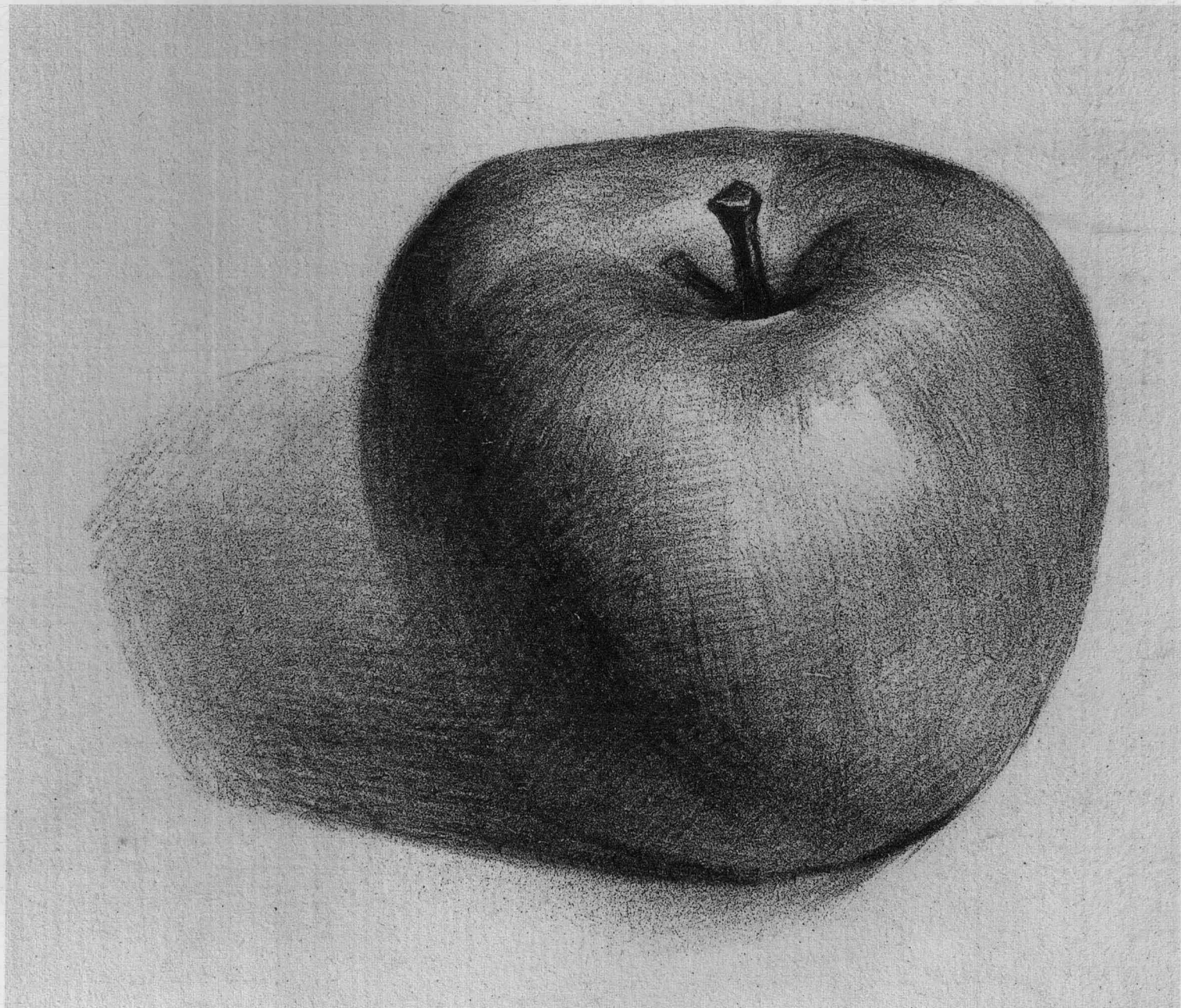
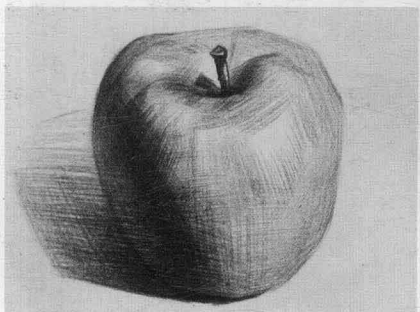
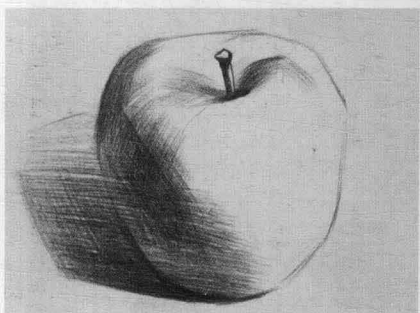
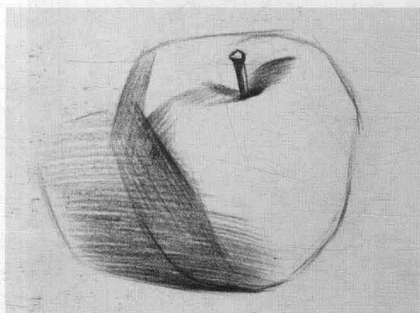
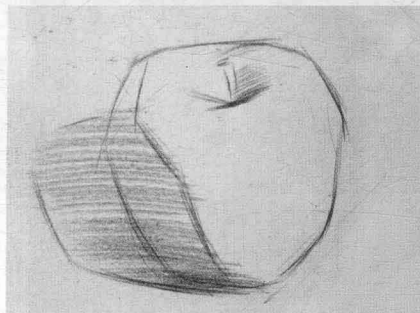
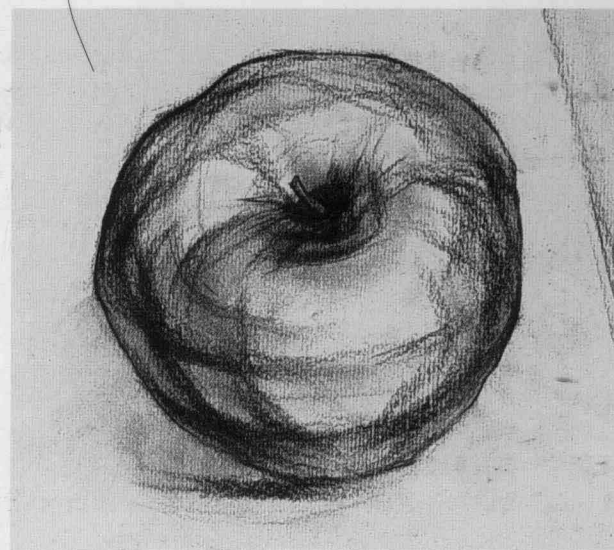
7. 平行线——利用平行线的性质来检查平行关系的形式点的位置关系。

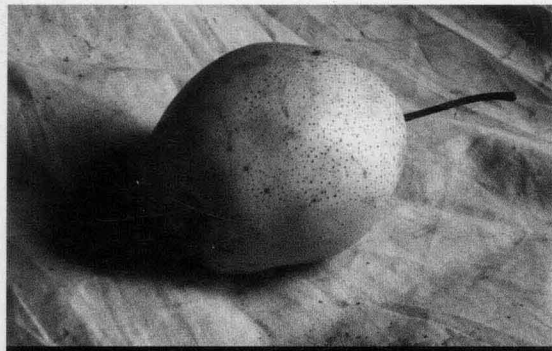
8. 重心垂直线——通过对对象的重心垂直线检查对象的倾斜动态特征。

苹果

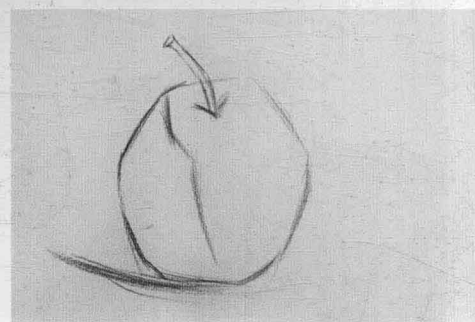
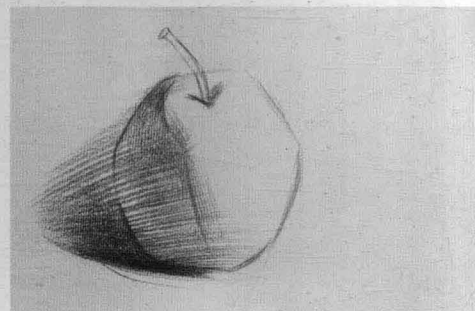
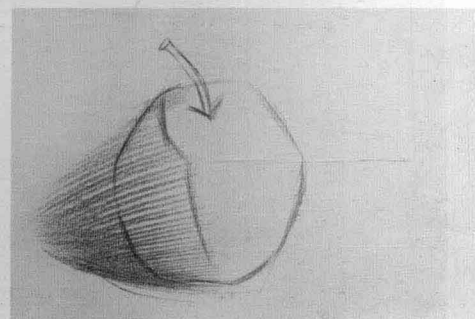
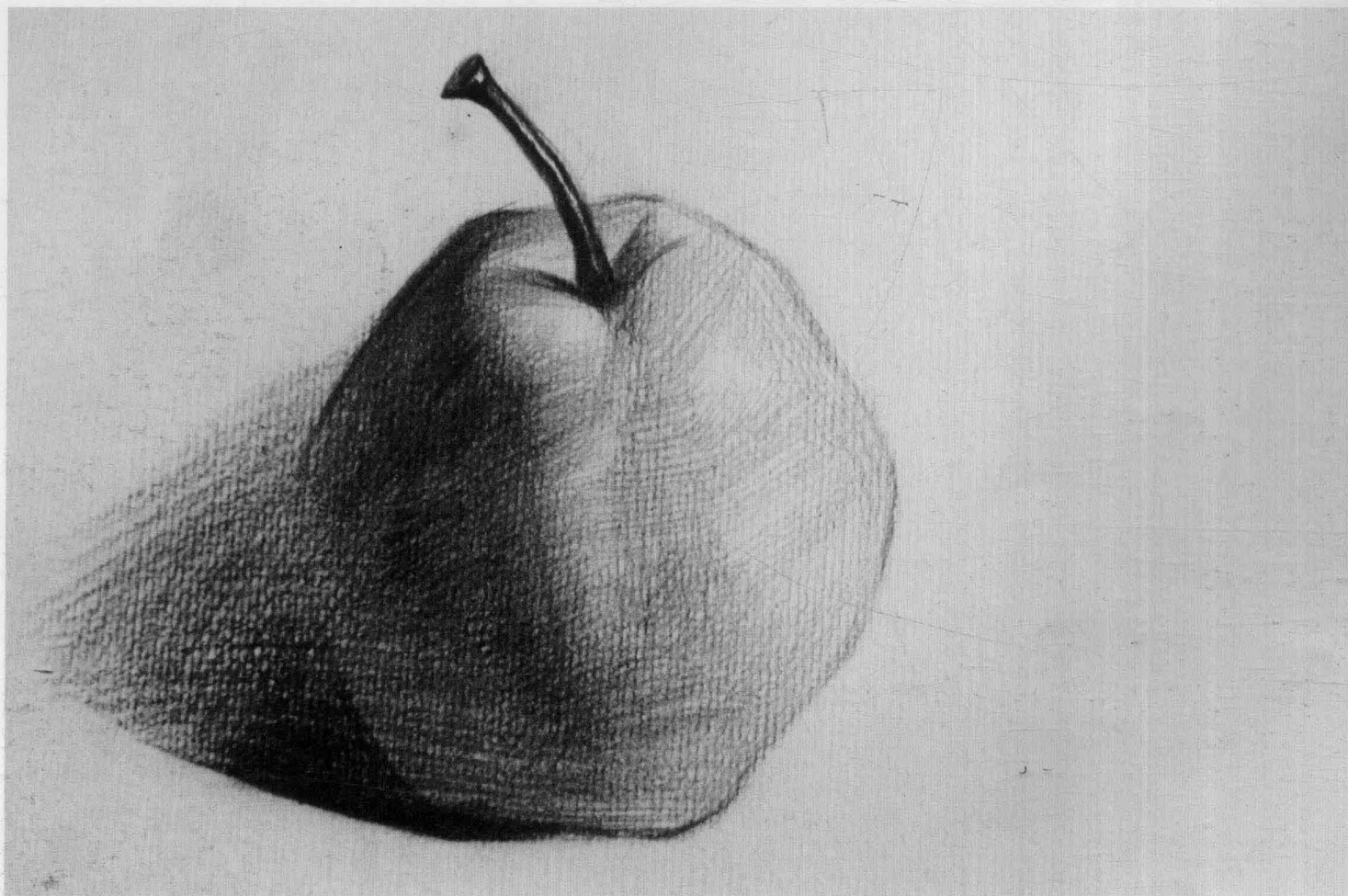
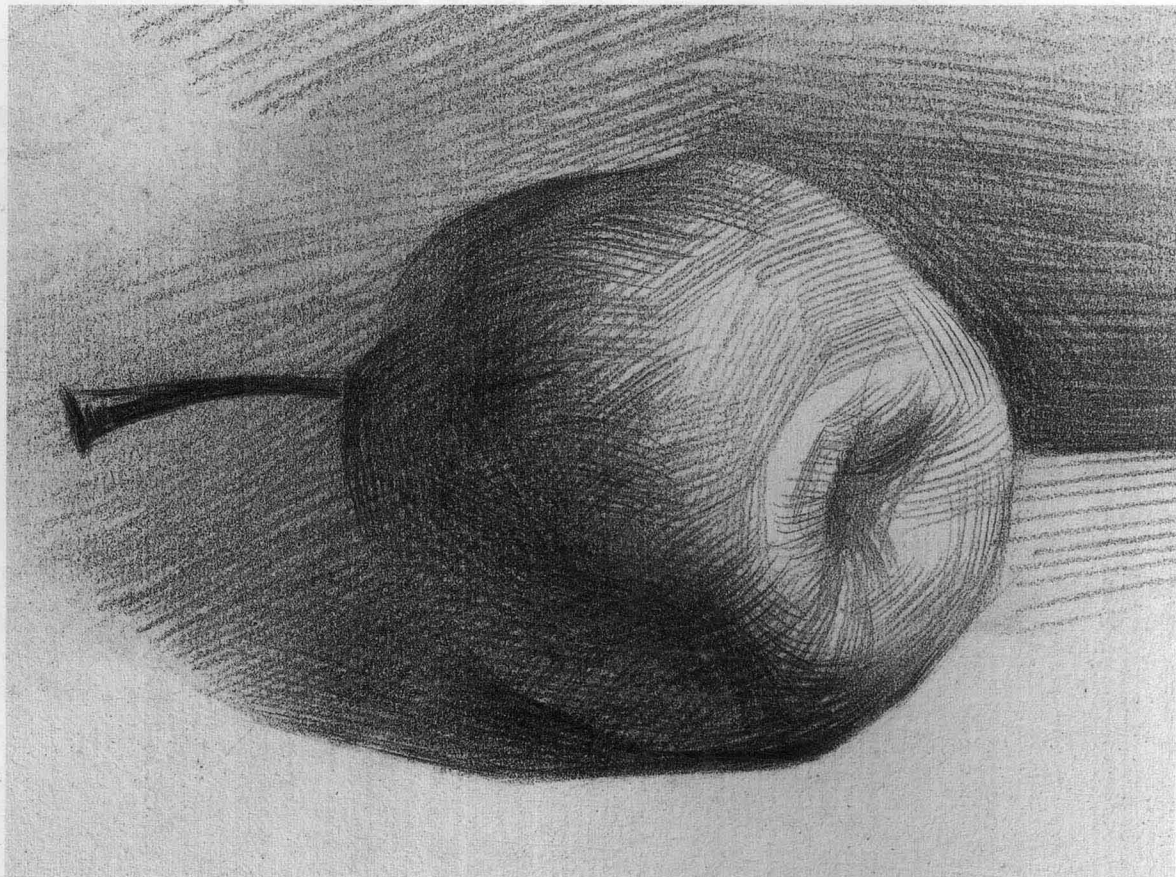
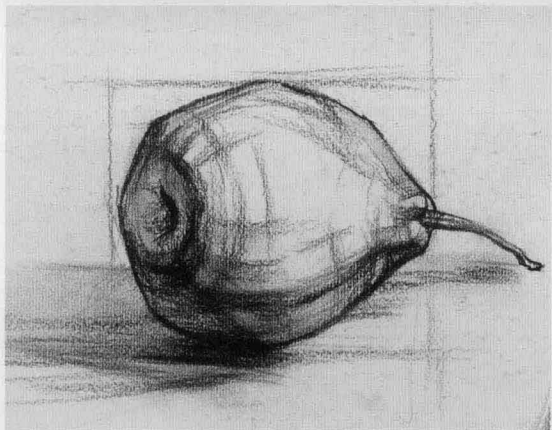
苹果由于常见和形体结构简单，颜色多变丰富，常常会作为静物素描训练的首选对象。其形体基本上呈球体，表皮光滑，色彩多变且多有明显的纹理分布。在写生时首先要重视形的把握和体积感的表现，凹陷部的表现要理解与仔细观察，画出趣味性，千万不能敷衍了事。

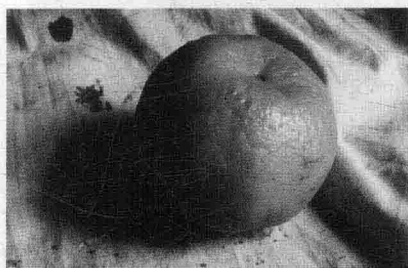

梨子

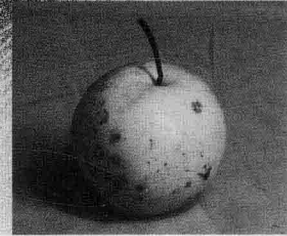
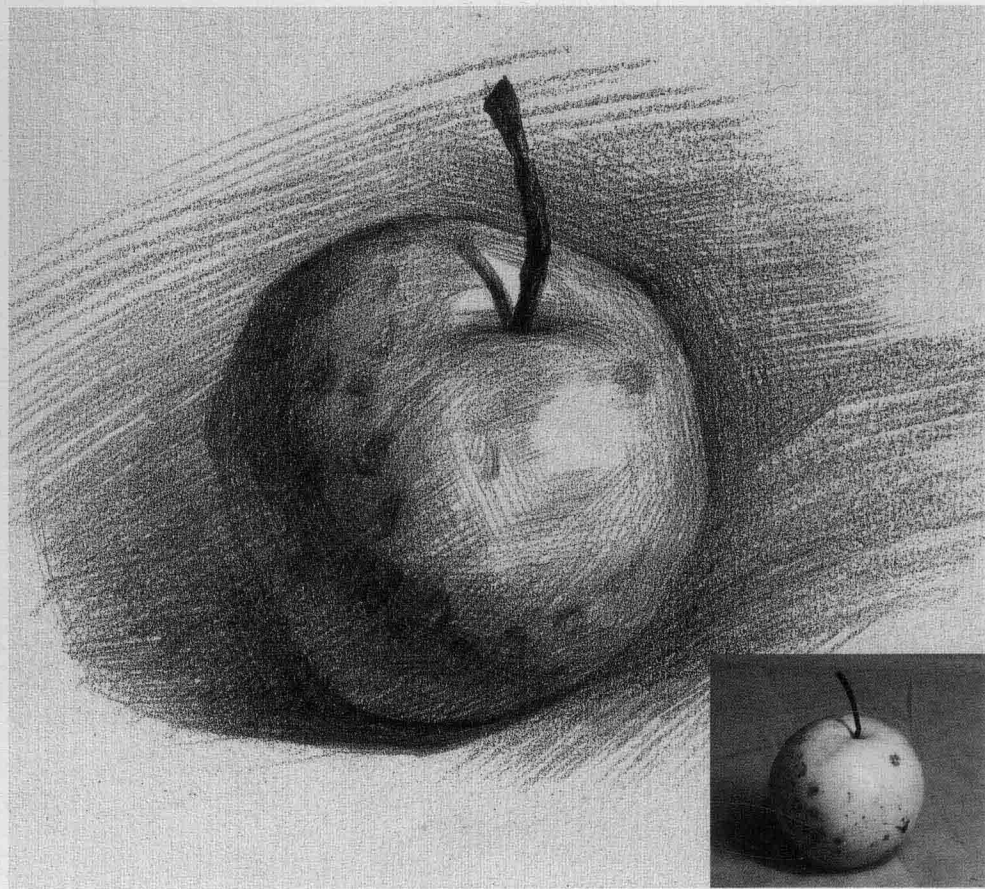
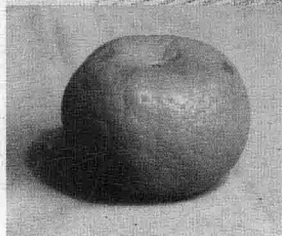
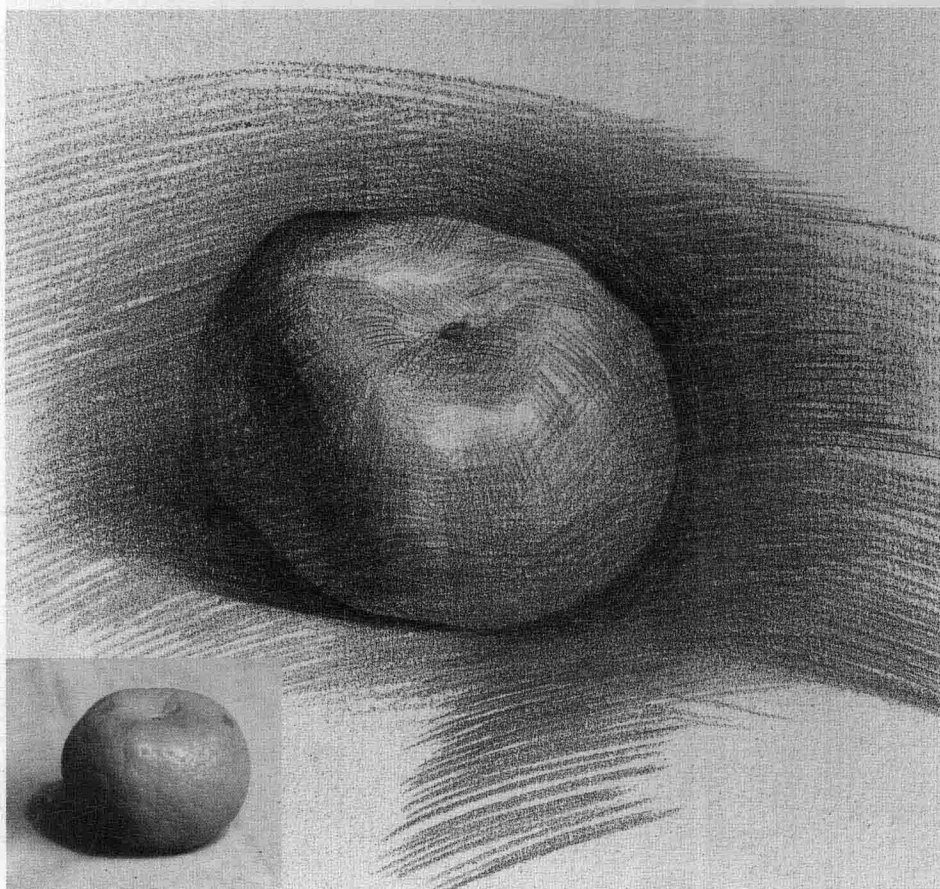
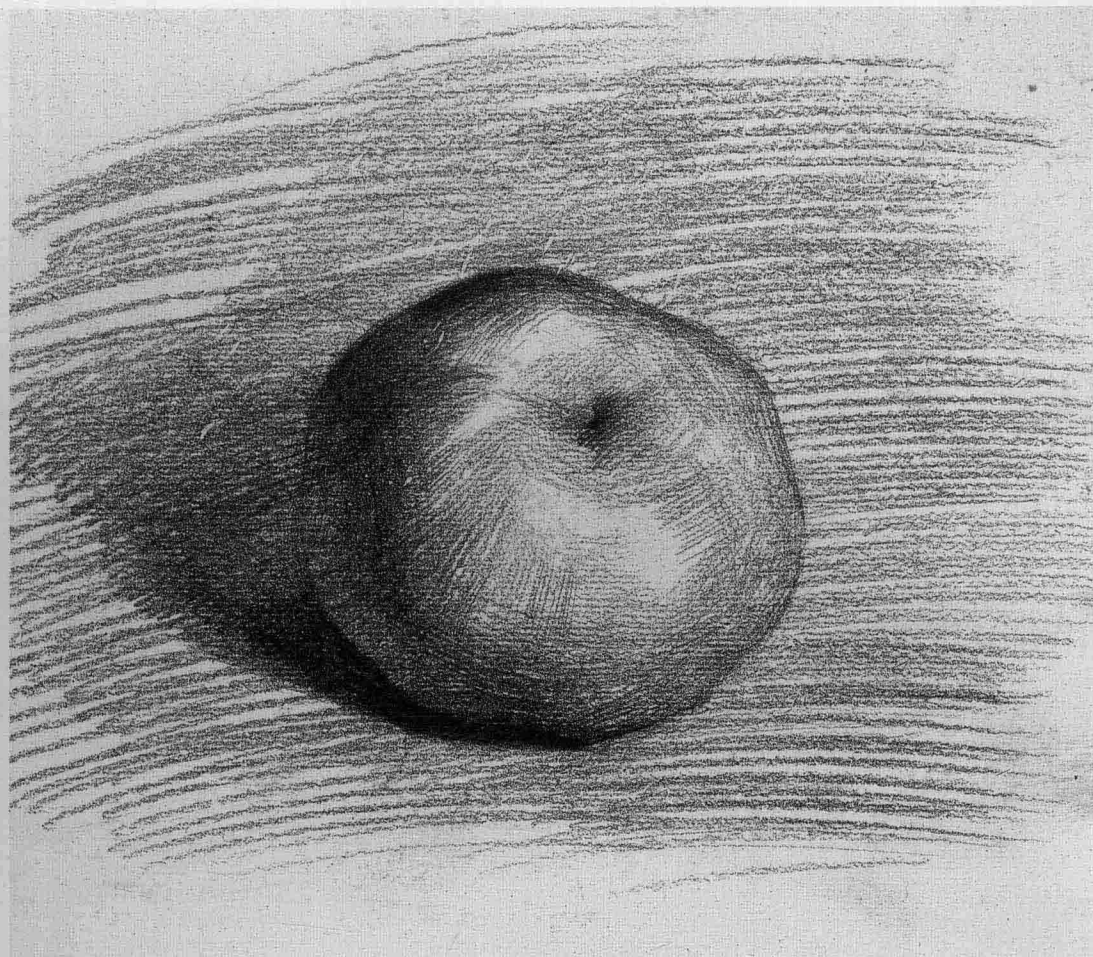
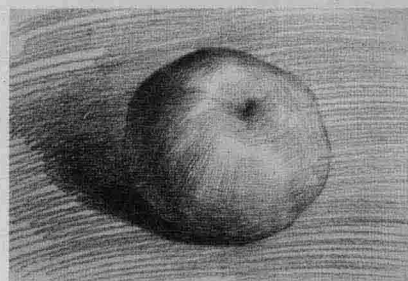
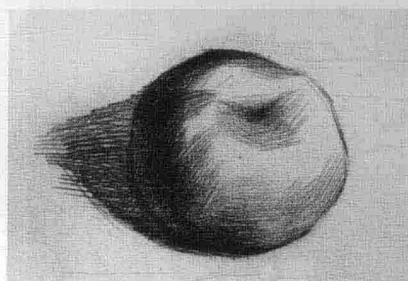
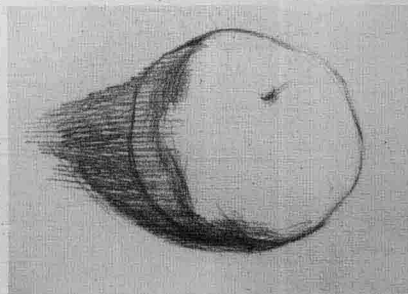
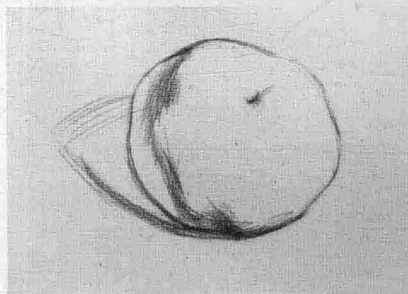
梨子多为球状或橄榄球状，中间大，两头小，蒂和脐处有向内的凹陷，是静物组合中常见的水果之一。其形状优美多变，颇具趣味性。其表皮较光滑，且有细小斑点，在画面中我们一般不做重点刻画，主要是表现梨子的形体特征、体积感与质感等。

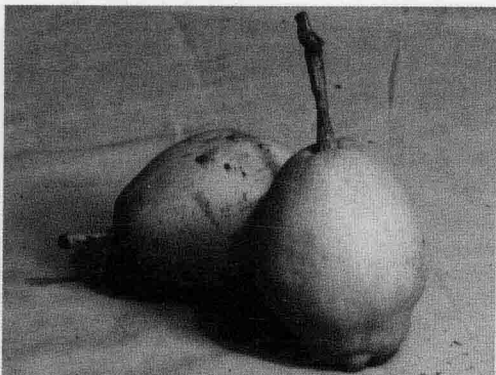

橘子

橘、橙类水果呈球体，外形多为椭圆状，就像一个圆球被压扁了一样。表皮富有弹性，略呈现果肉的瓣状沟痕，表皮有明显凹凸纹理状特征，蒂和脐处变化微妙，接蒂的地方略略凸起，尾部往内凹。在表现时既要注意大的体块关系，又要注意特征的刻画。在水果静物的写生中橘子也是很常见的，由于橘子的表皮凹凸起伏且滑润，在写生时，可在其蒂部画一些凹凸的细节，增加它的质感。

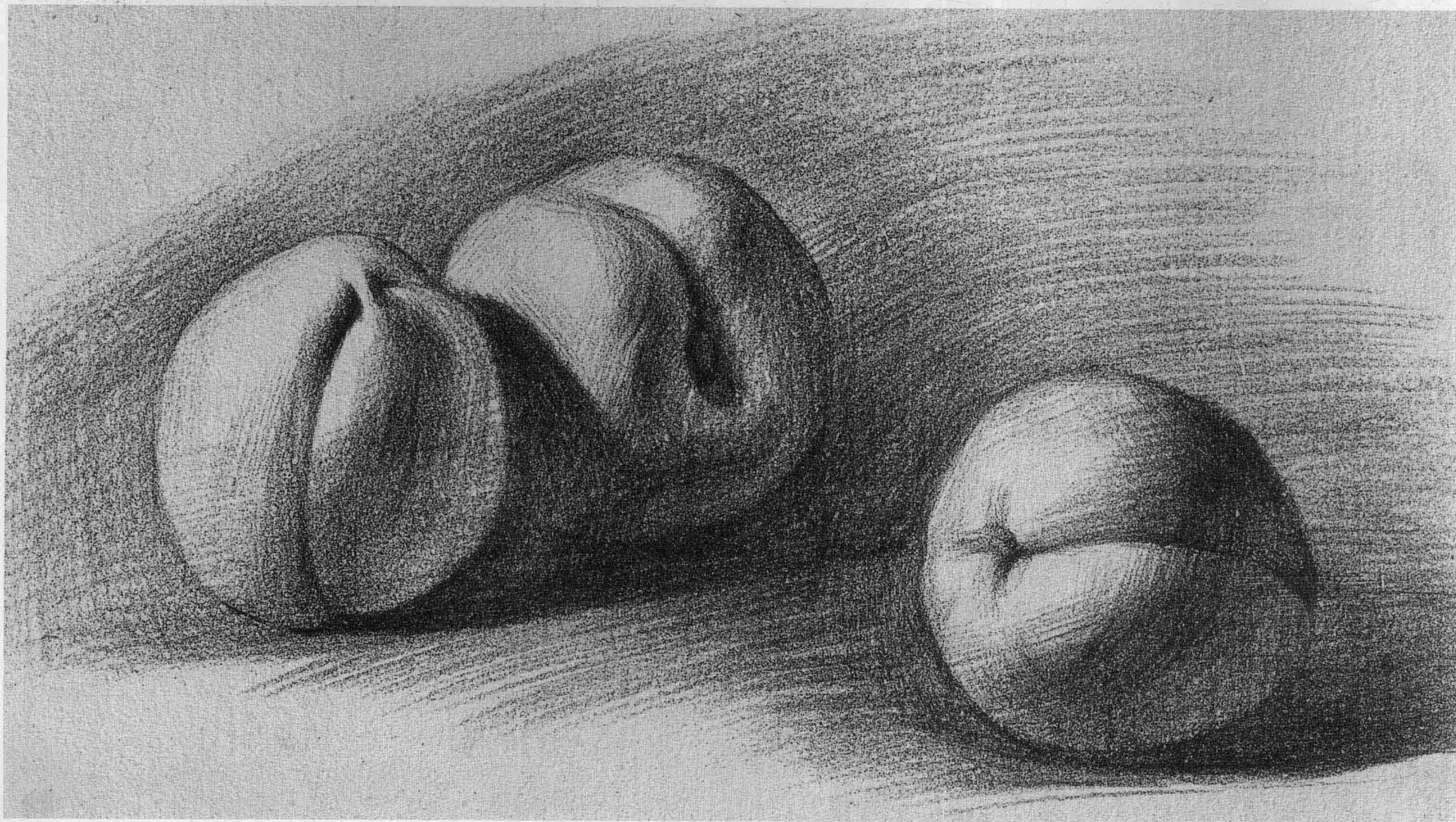
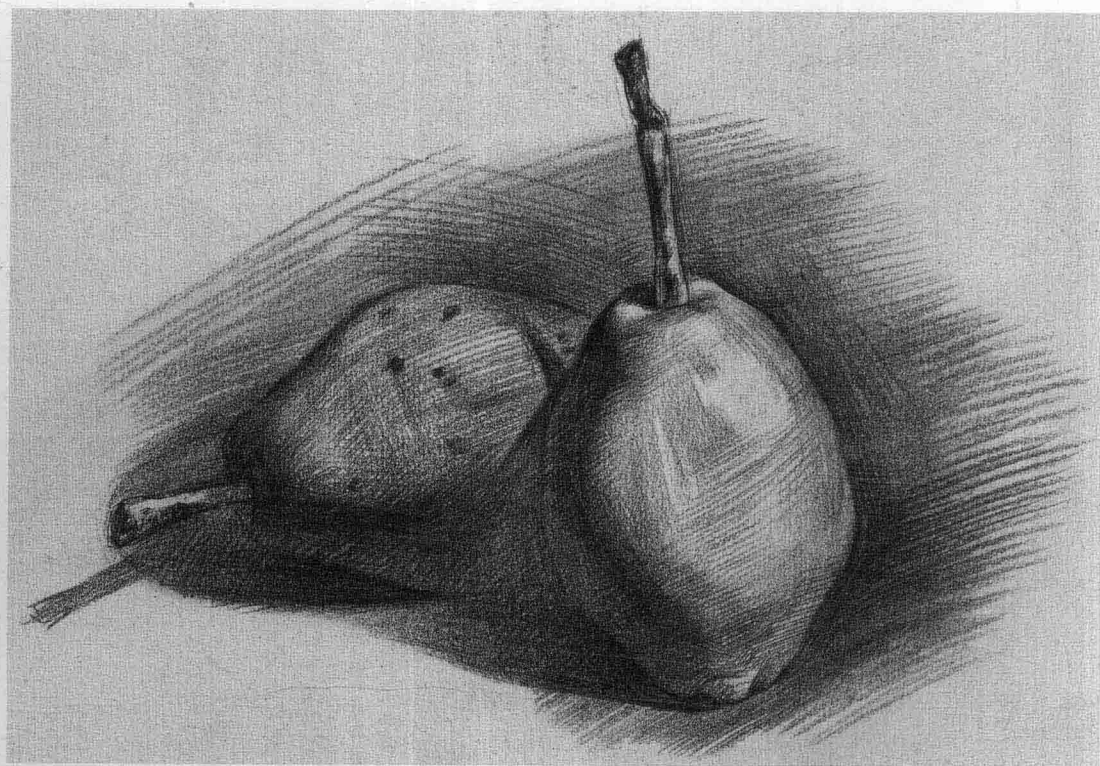

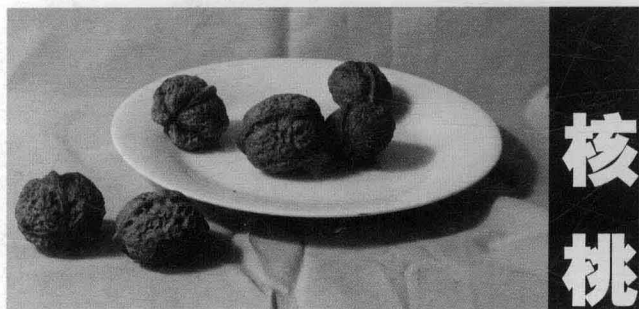

香梨 桃子

雪梨多为球体，表层光滑有斑纹，蒂较细，香梨多为橄榄球体，表层有凹凸起伏的纹理，蒂一般比雪梨略粗，在表现时要注意它们形体上的区别。

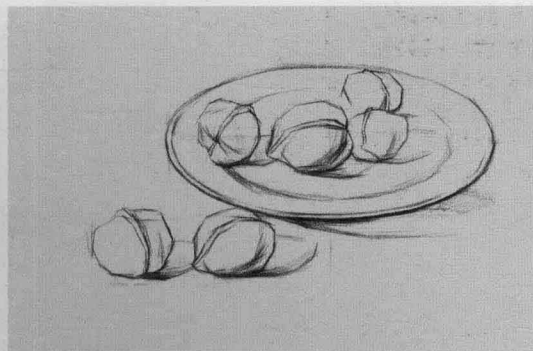
桃子的外形有的接近圆形，多数接近心形，都类似于球体，表层有一条明显的分瓣沟痕，其特征非常明显。桃子的表皮不十分光滑，常呈毛绒状，作画时要表现出毛绒状的感觉来。

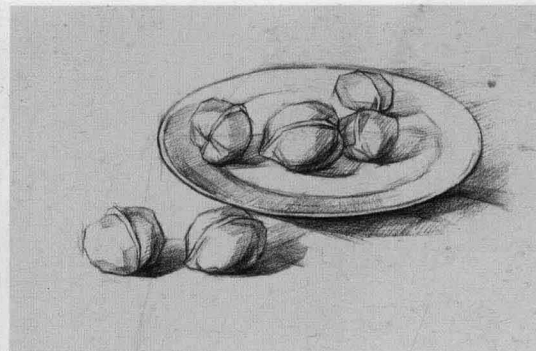

核桃

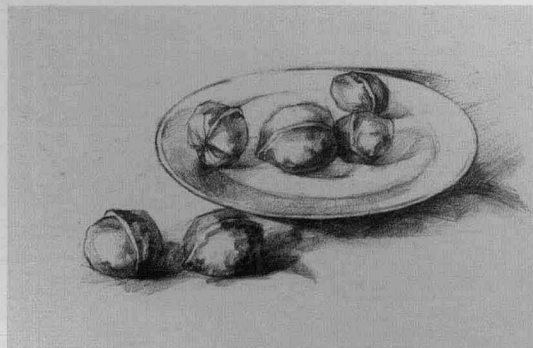
核桃是表面肌理比较复杂的干果，在写生时应从其基本形入手，画出体积感然后选择性地抓住特征进行深入。

1. 画出各核桃的位置和大的形体转折关系。

2. 画出大的明暗关系。

3. 深入塑造，抓住特征，选择比较突出的肌理刻画。

4. 调整完成，调整主次关系和细节与整体的关系，使画面统一完整。

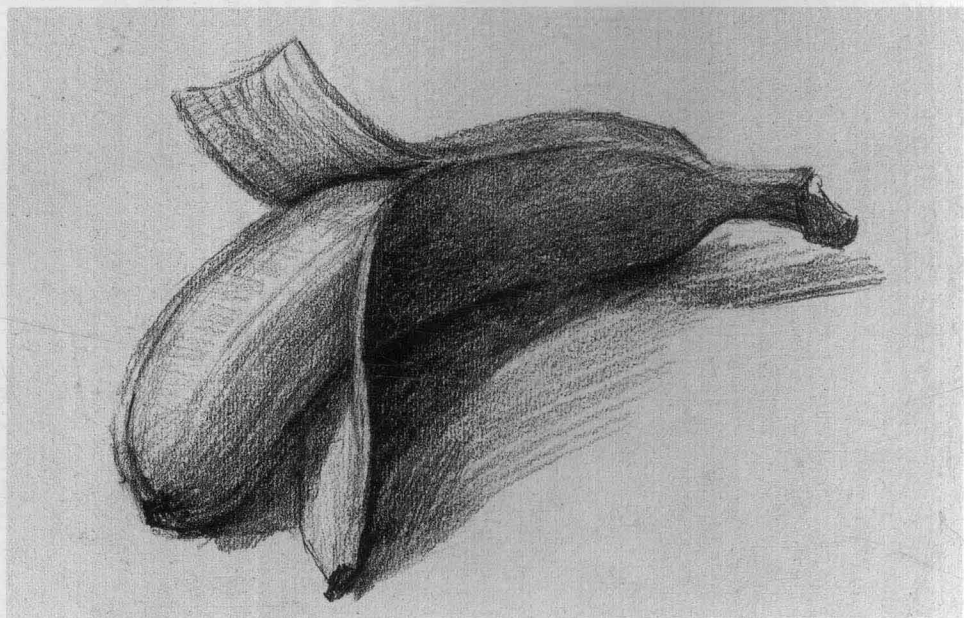
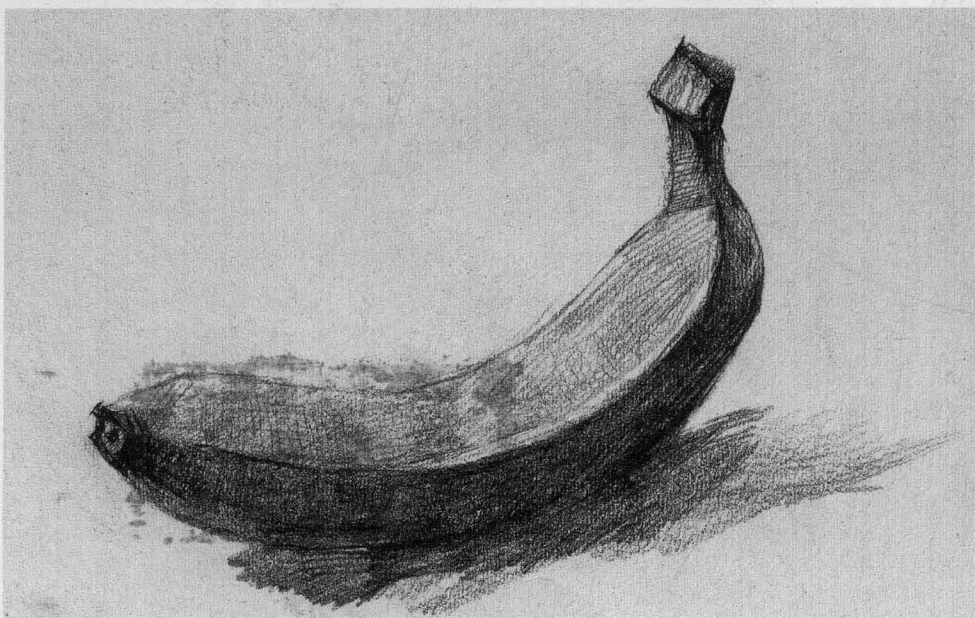
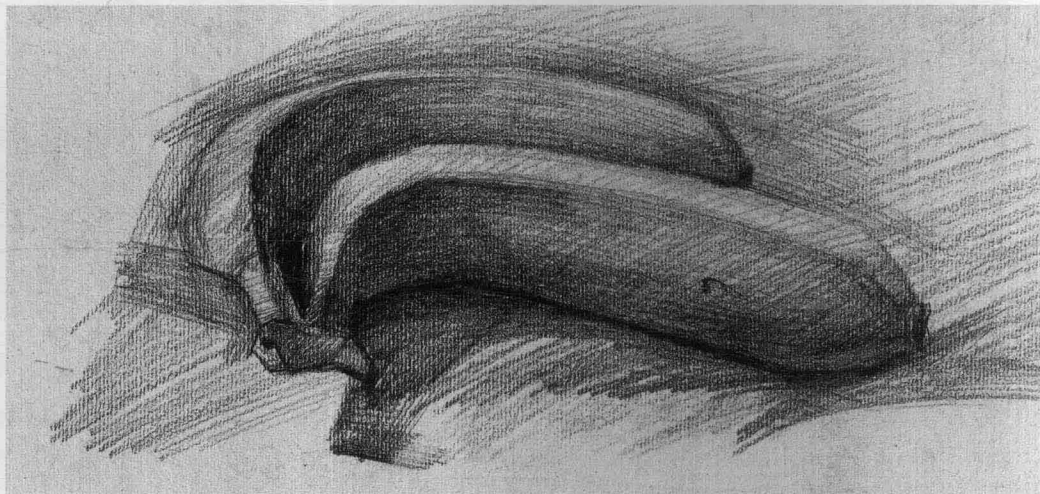
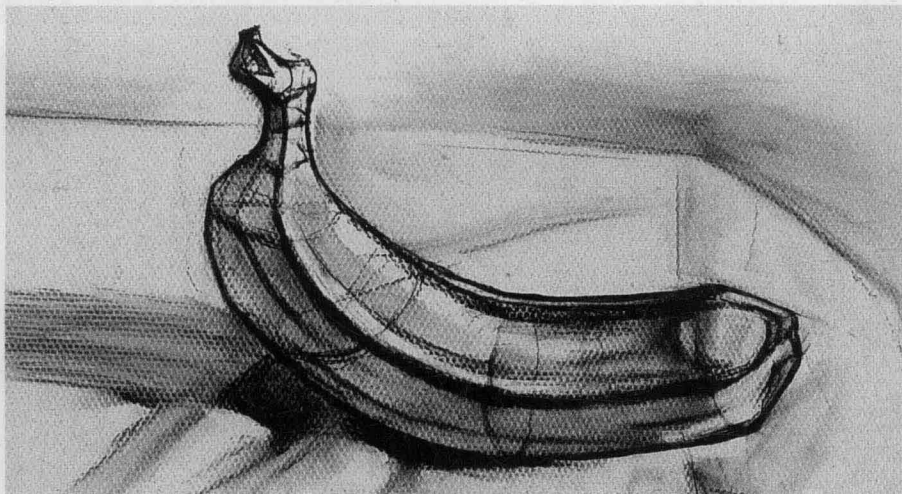
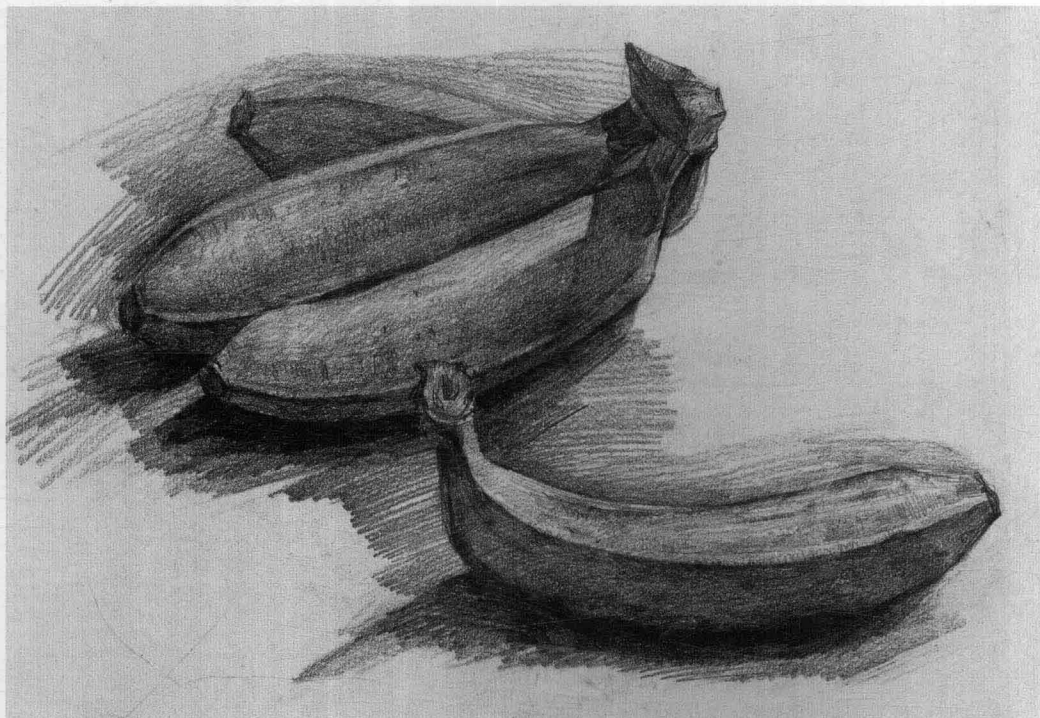
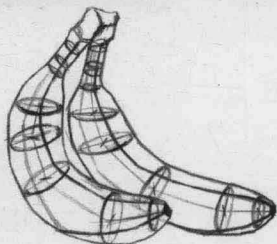

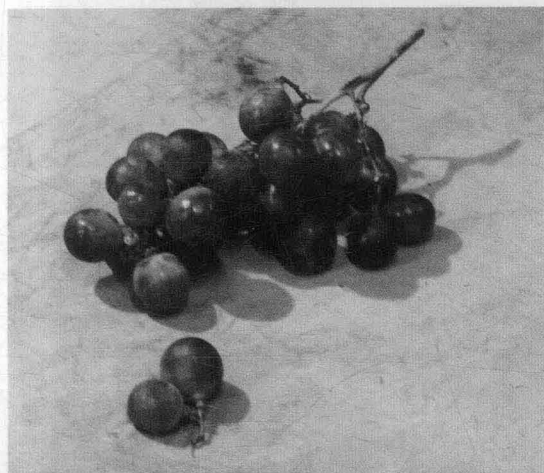
魏 勇

香蕉

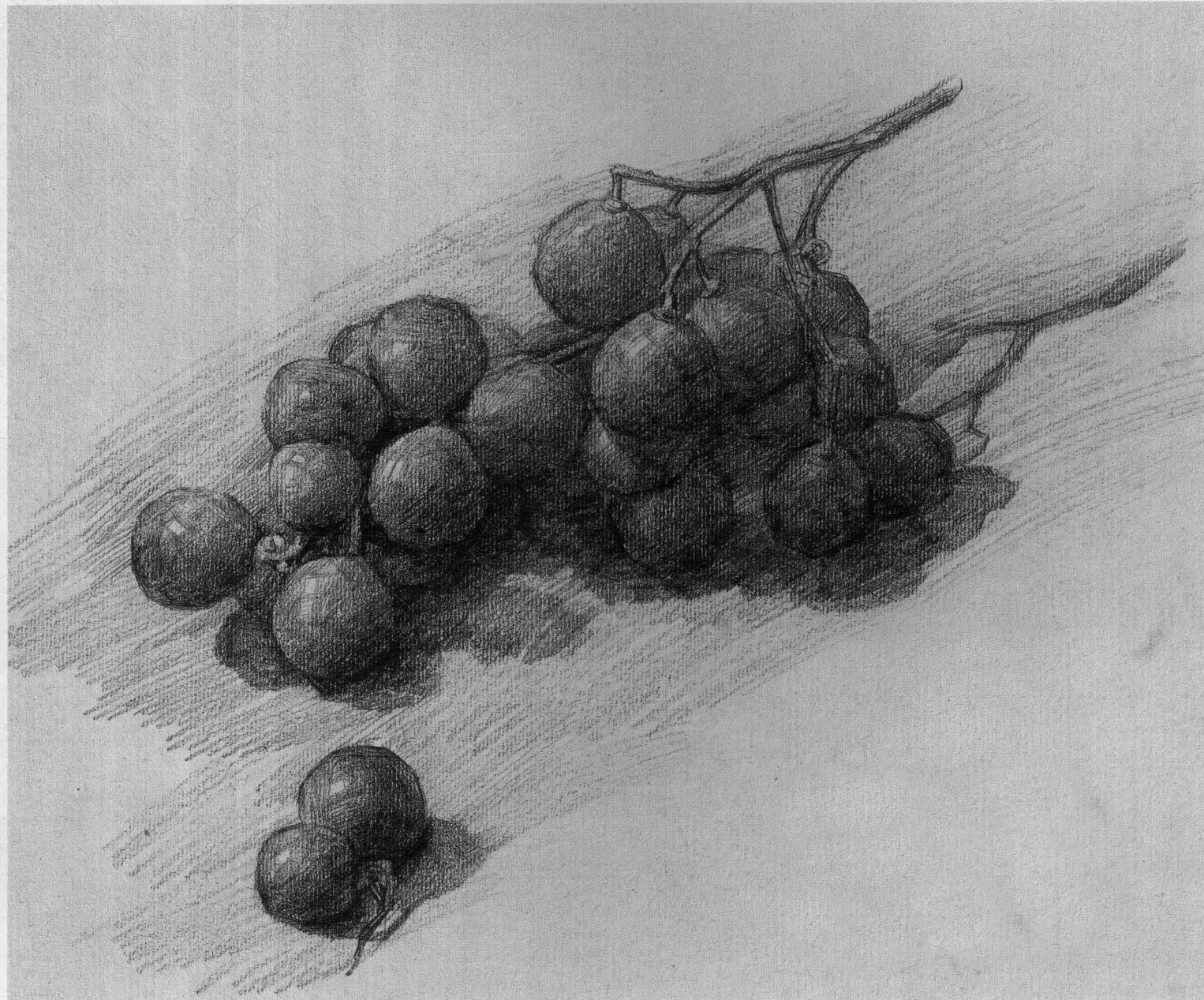
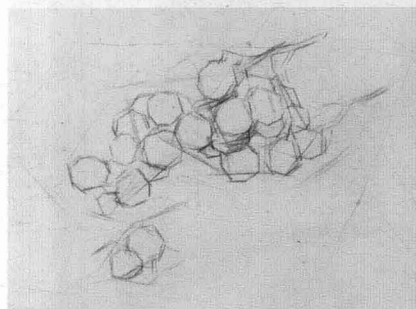
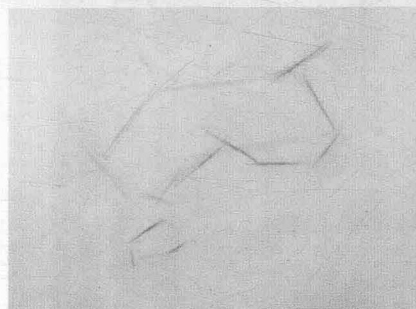
单支香蕉呈四棱柱状，熟透的香蕉表皮会出现不规则深色斑纹，它常在水果类组合静物中出现，既可作为主体物，又可作为辅助物。香蕉一般是多支长在一起，在摆静物时，可以整挂地摆，也可以几支或单支摆。其特点是每支都由四个面组成，两头细中间粗，表皮较光滑。在写生时要注意把香蕉的各个面分清楚，同时要把其光滑的质感表现出来。两头特点鲜明，要注意刻画。

葡萄

葡萄，单粒葡萄多为球状，一串葡萄是多粒葡萄有规则的组合，画好一串葡萄我们必须掌握画好球体和球体的不同组合，学会用分组概括、各个击破、照顾整体、协调统一的原则和虚实处理的方法进行表现，同时要注意表皮光滑及半透明质感的表现。

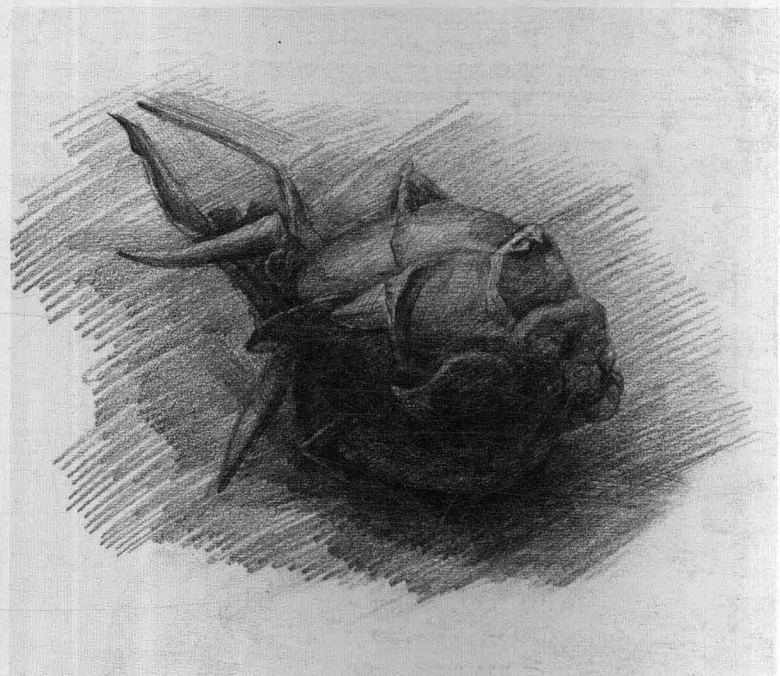
菠萝

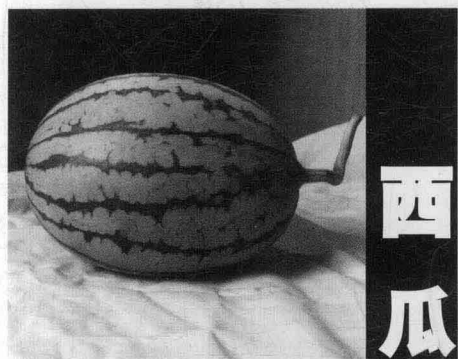
菠萝的形体在规则中富于变化，我们在写生过程中必须从大的形体结构入手，进一步探究表层纹理的构成规律，耐心地深入刻画，切忌概念化、程式化，菠萝是水果中较难画的。由于其表面有复杂的纹理凹凸，而且一般都带有叶子，如不注意方法很难画好。在写生时，我们可以把水果部分理解成圆柱体，上面的凸起部分也是有规律的，一般呈交叉均匀分布，每个凸起的部分都是一个凸的方块；叶子部分要注意条理和层次。在写生时要耐心地观察，有条不紊地描绘。

火龙果与菠萝有些类似，在作画时注意它的表层质地与菠萝的差异。

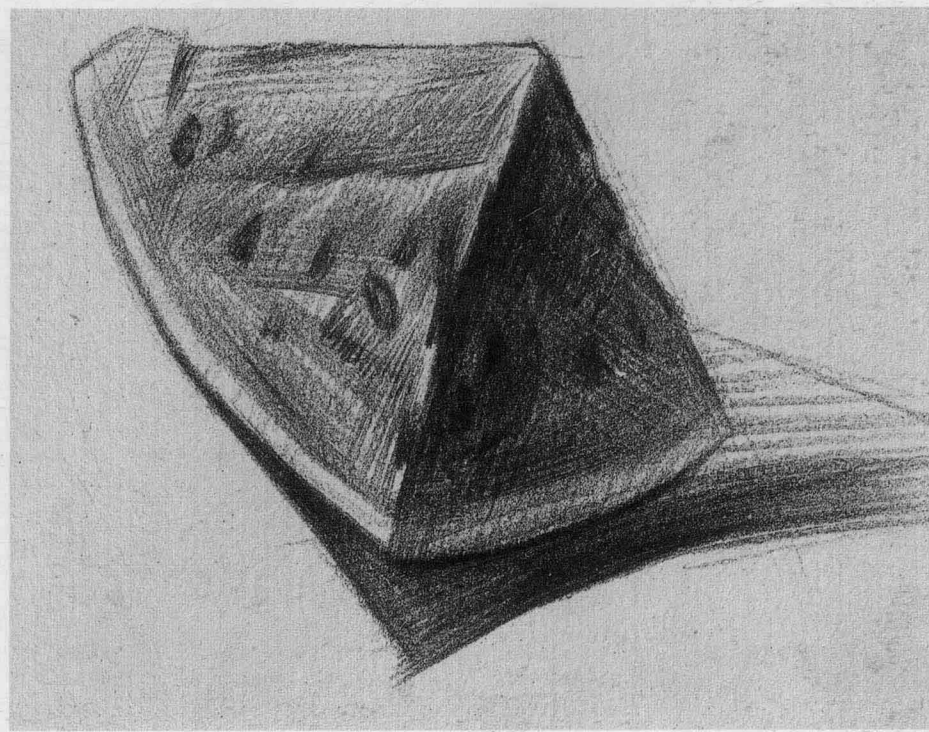
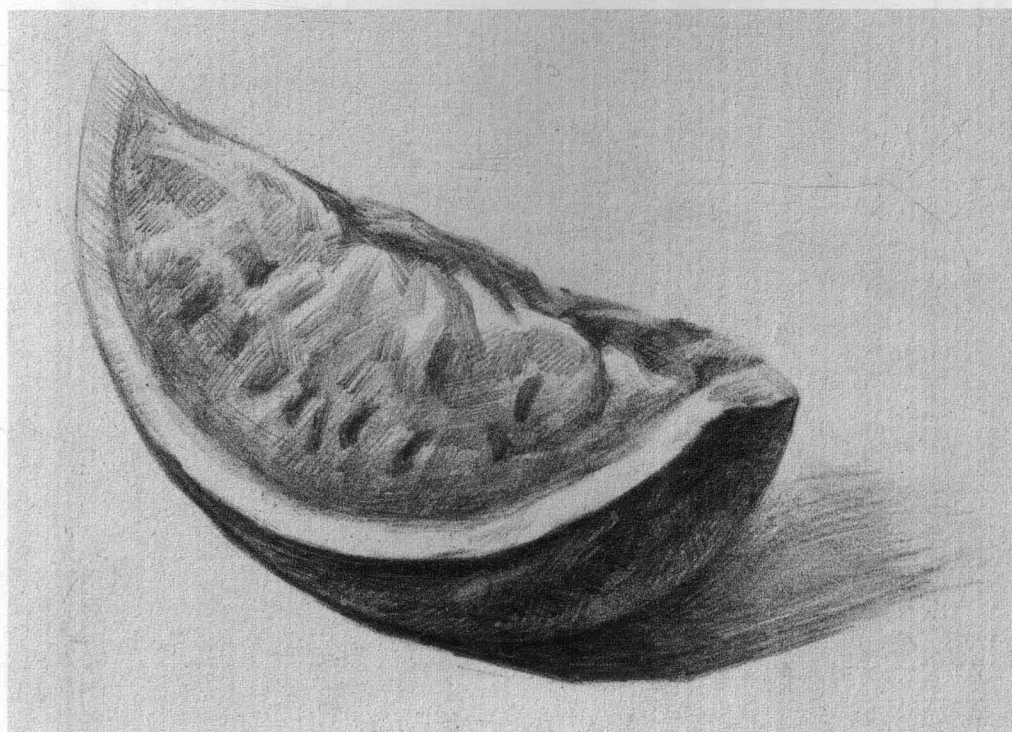
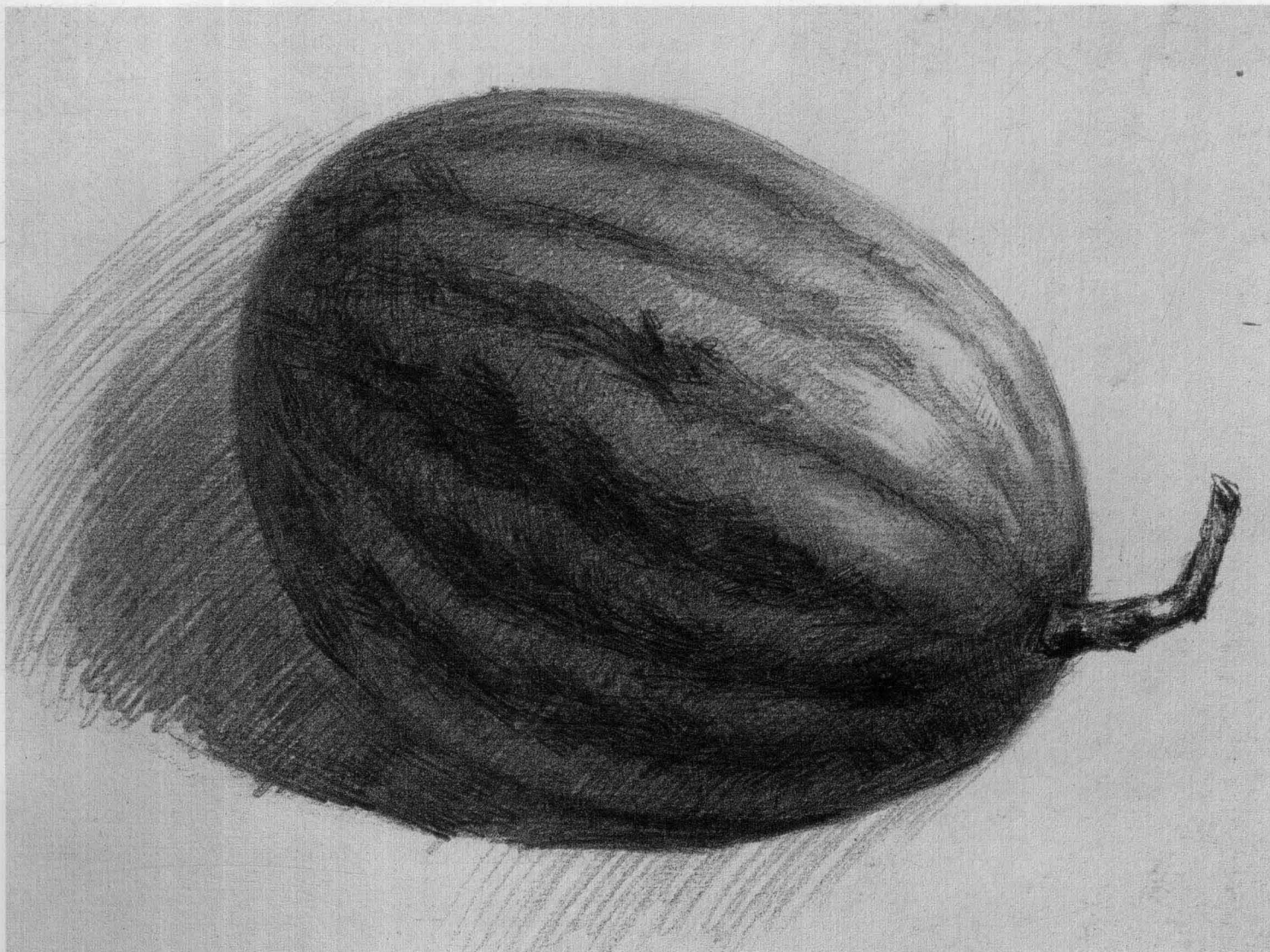
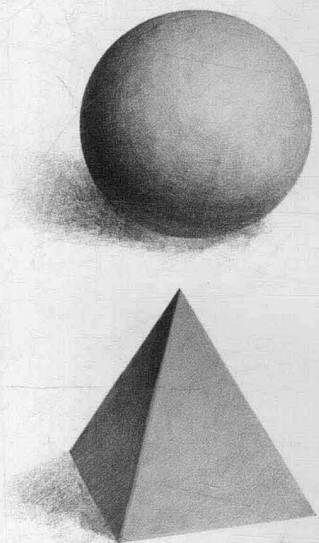

火龙果

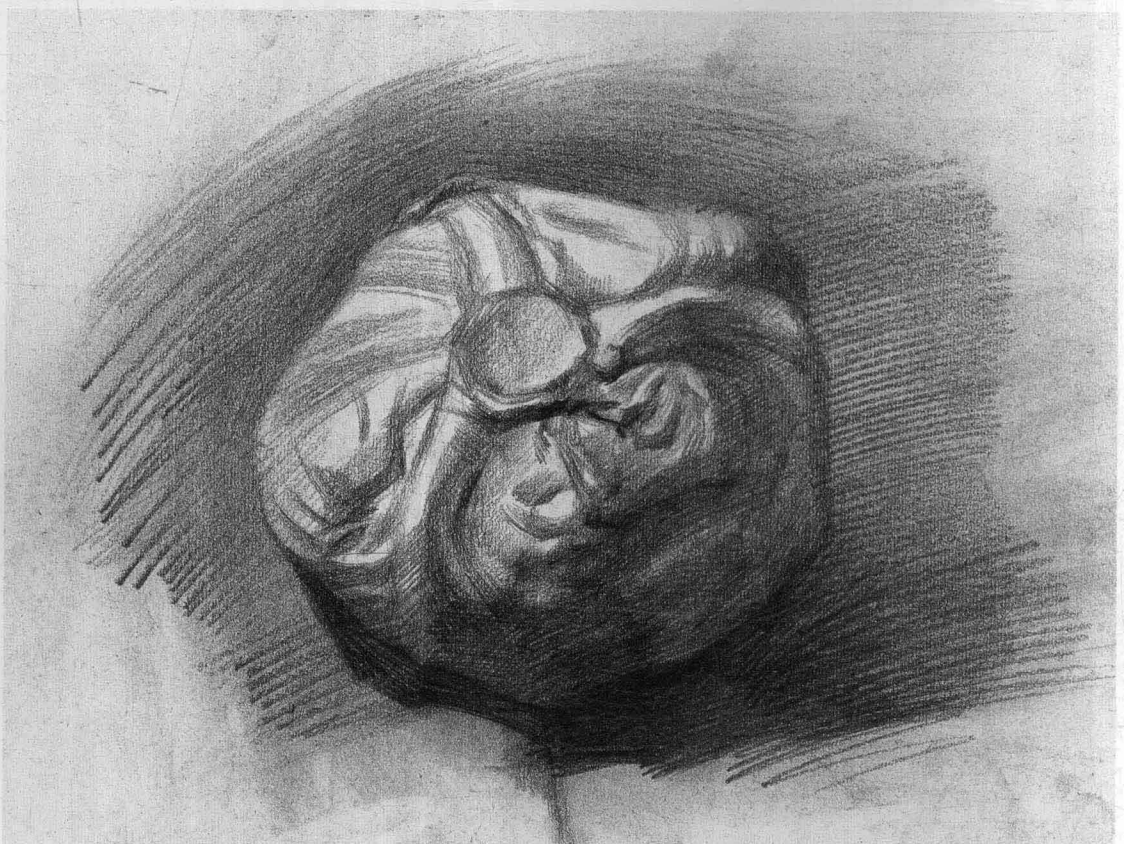
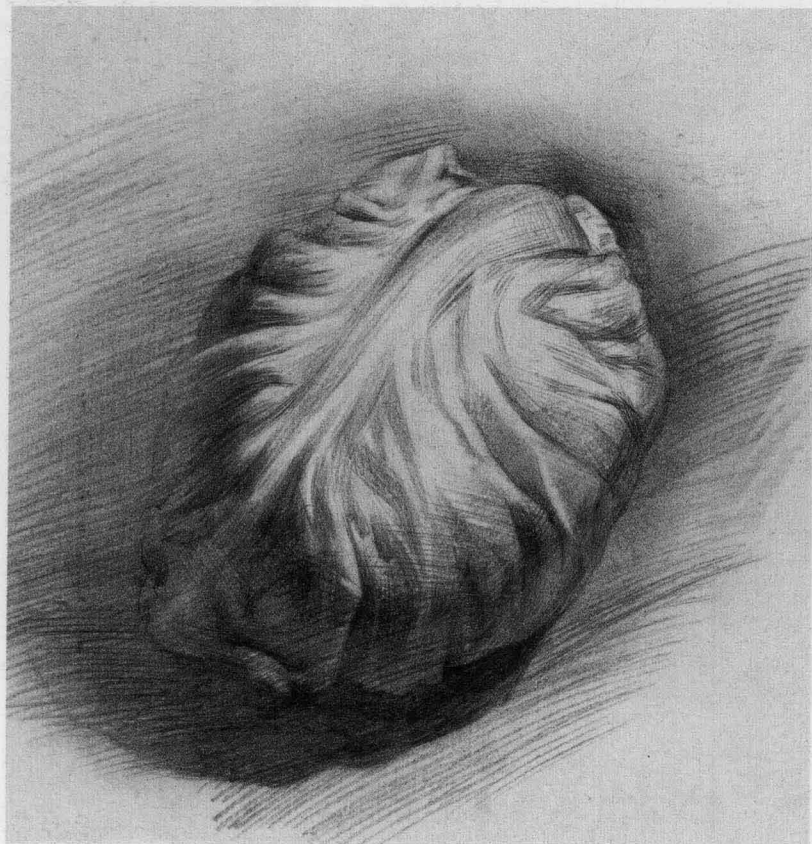
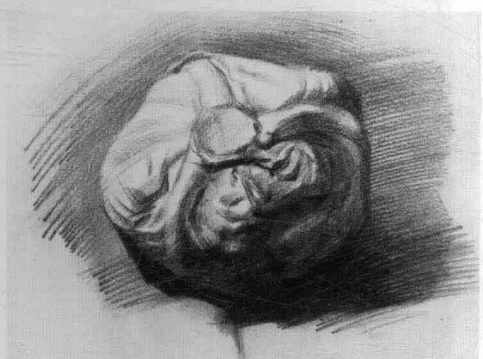
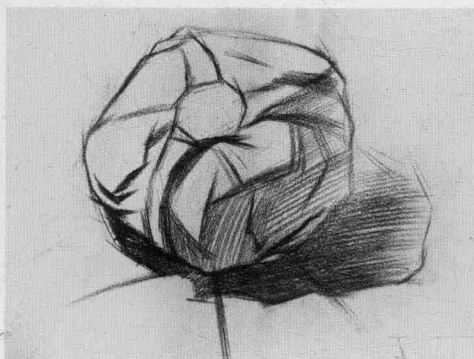
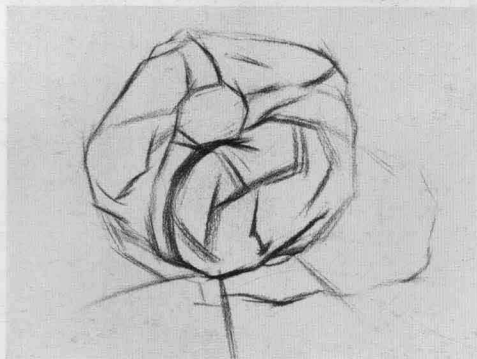
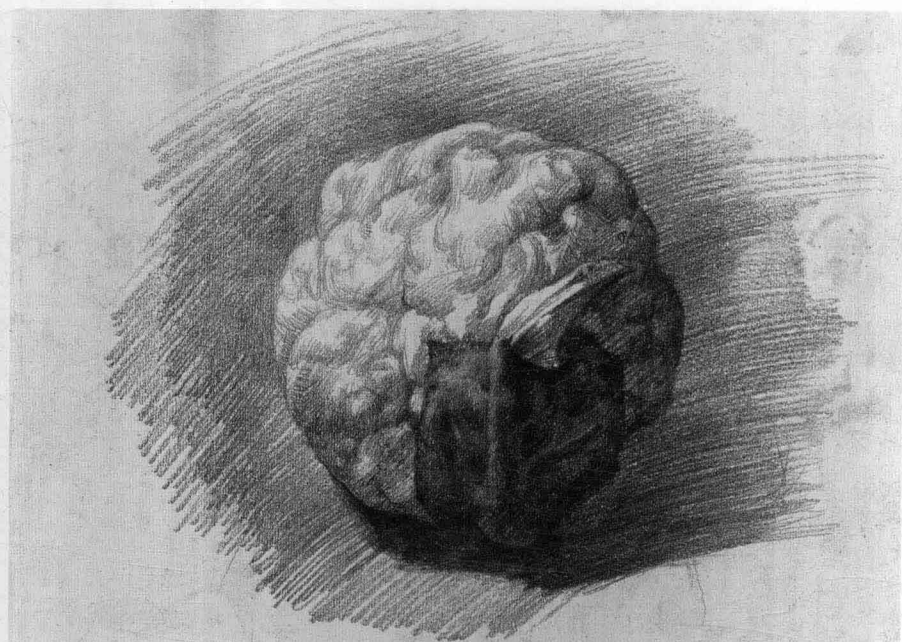
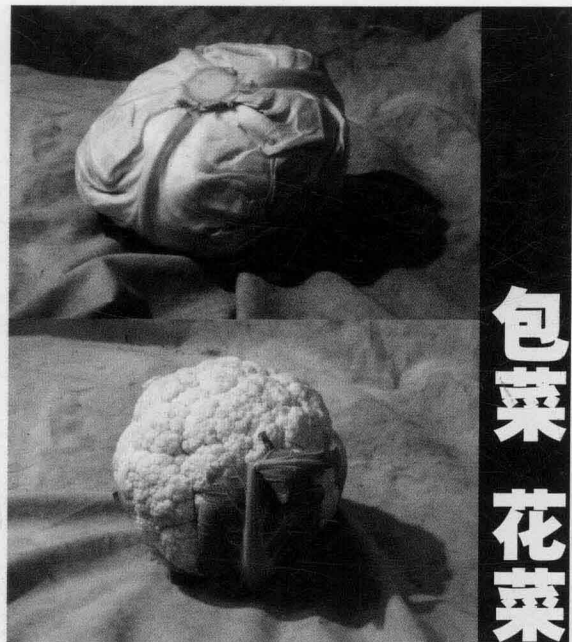
西瓜多呈球体，也有呈橄榄球体状，在食用时多分解切割为规则的棱锥状，其表皮平整光滑，有较规则的纹理，果肉松软富含水分，并有瓜子分布，在表现时要区别对待。

包菜 花菜

蔬菜类素描静物训练主要是对植物根、茎、叶、花、果的形体结构、质地等方面进行观察理解与表现。其种类繁多，形态各异，在训练中我们常选取常见的蔬菜作为写生对象，如白菜、包菜、花菜、萝卜、西红柿、辣椒、茄子、蒜头、莴苣、土豆、黄瓜、玉米等。我们要想画好它们就一定要针对不同对象的形体结构特征去分析理解，既要准确把握形体结构，又要恰到好处地表现出不同物体的质地、固有色和纹理等变化。

白菜和包菜有着不同的外形，大多数白菜可以视为圆台、圆柱体，包菜多呈现为球体或圆锥。在写生时要从大的几何形体入手，大胆地归纳出黑、白、灰三大块面，再分出菜梗和菜叶，刻画的时候不要过多在菜叶的纹理上纠缠不休，做到主次得当，整体统一。

作画步骤

1. 根据大白菜的形体特征概括出它的外形及菜梗、菜叶的轮廓。

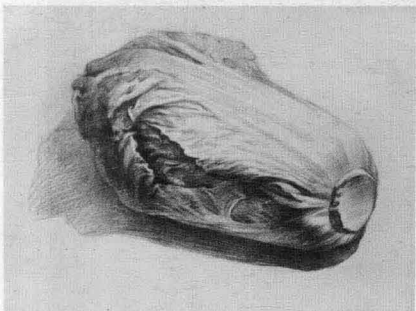
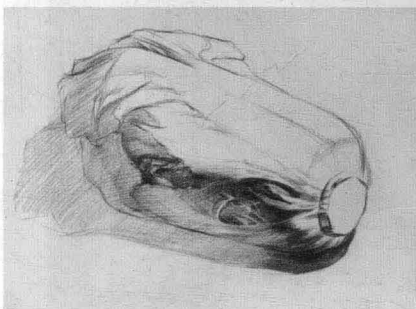
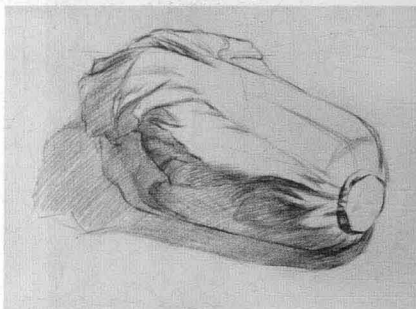
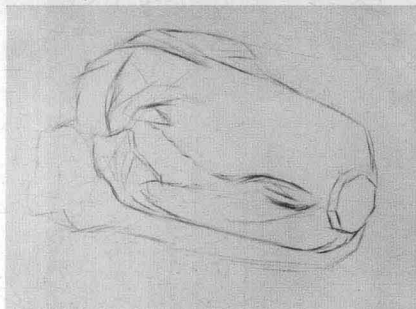
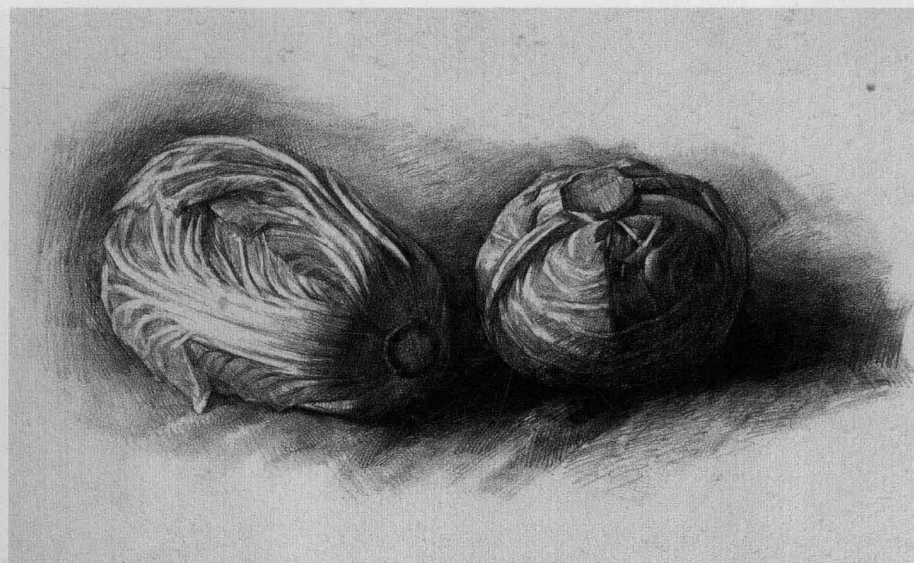
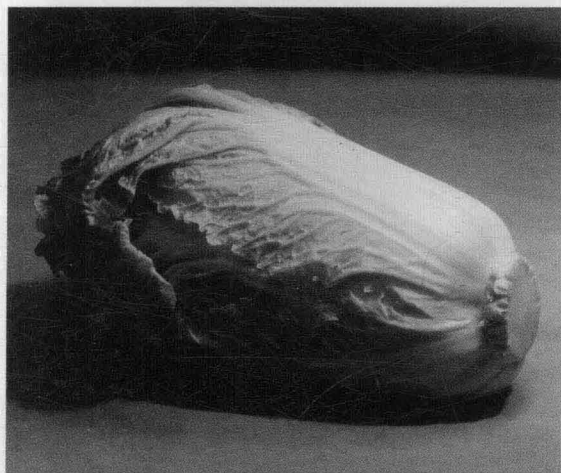
2. 从主要明暗交界面入手，用长线条大胆地画出对象的明暗两大部分及投影。

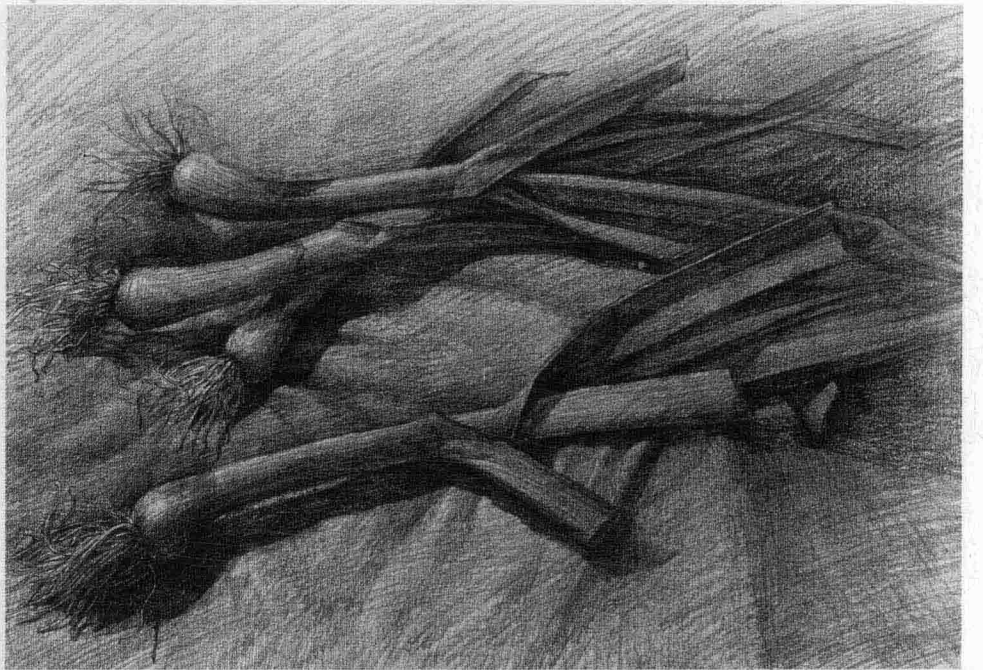
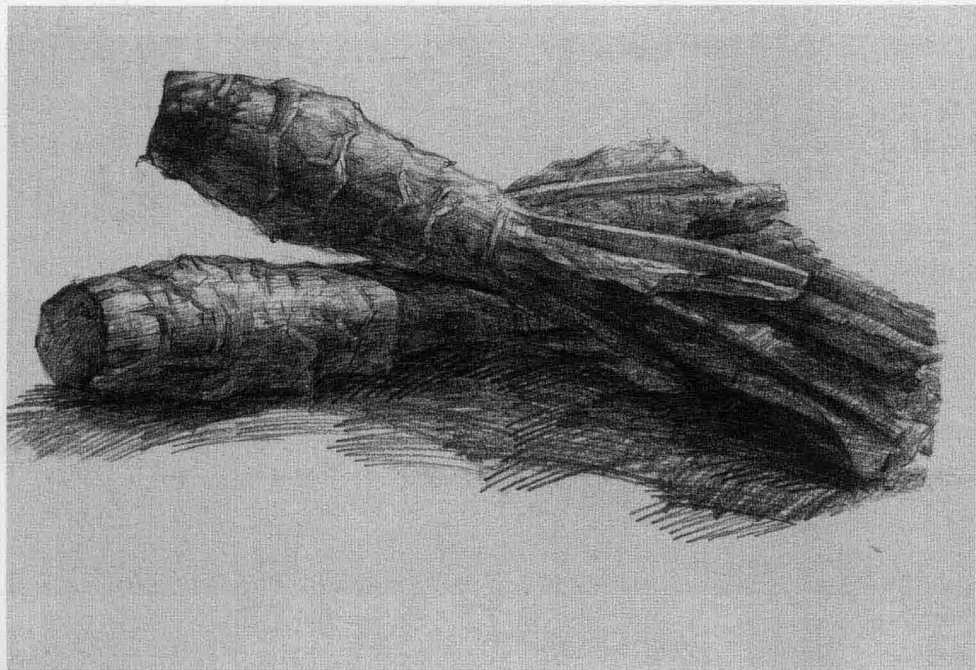
3. 重点塑造明暗交界面，区分明暗两大块面关系，并向灰面过渡。概括出黑、白、灰大色块，同时推进对象的细部刻画。

4. 强化白菜的体积感，对叶子及叶梗细部进一步深入刻画，注意叶与梗不同质地部分在表现方法上的差异性。

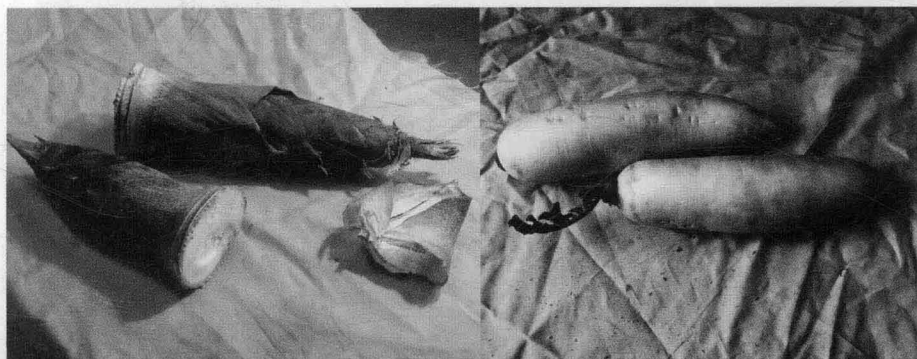
5. 调整完成，对塑造不够的部分进一步刻画，对画多或者画过了的部分减弱，从整体上进行调整，务必使画面完整统一。

大白菜

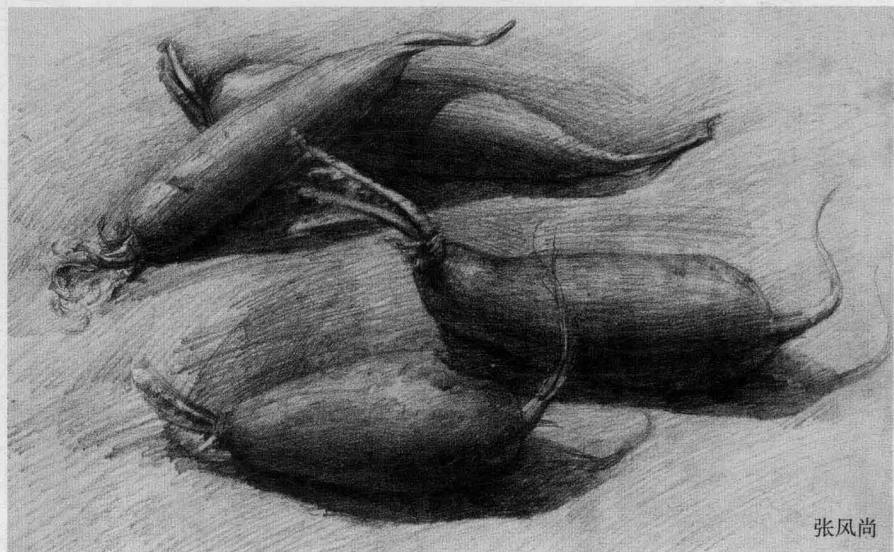
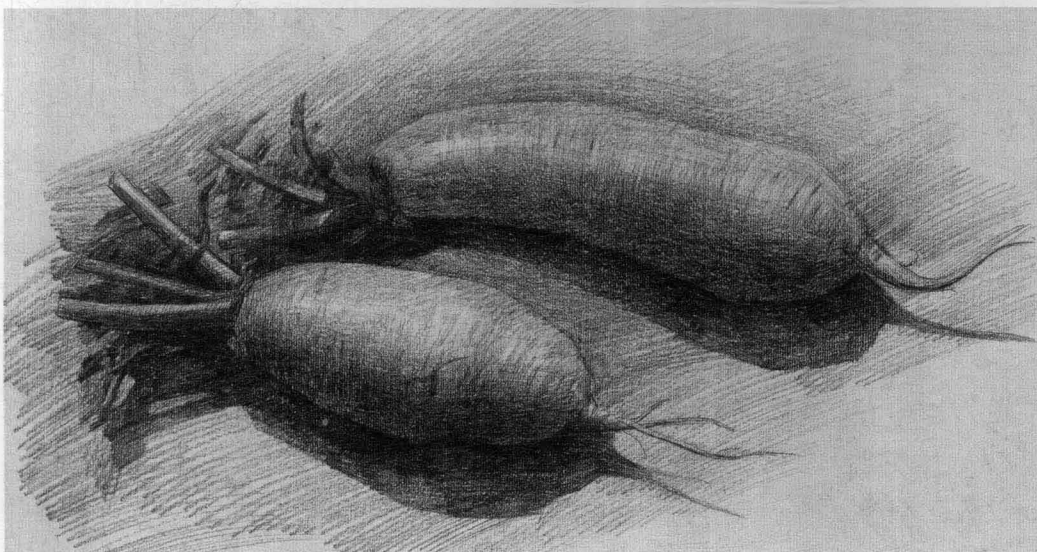
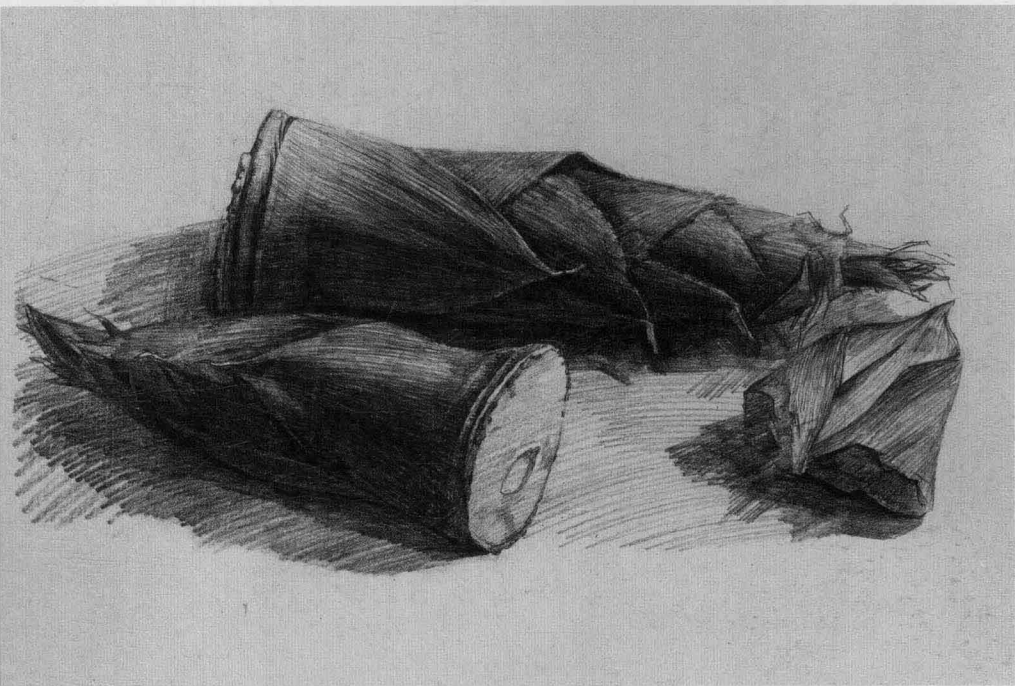
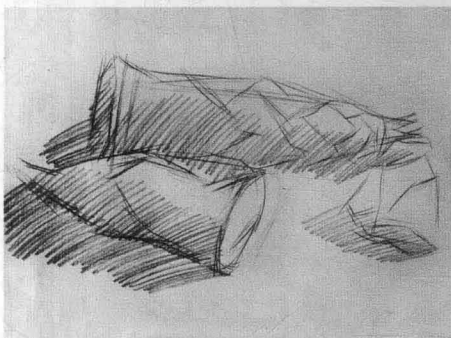
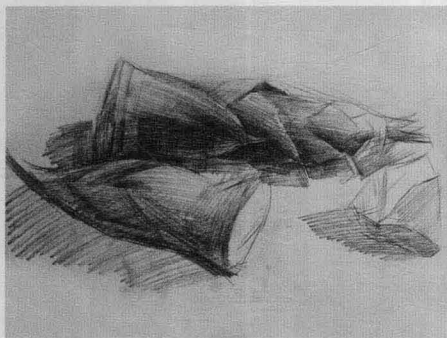
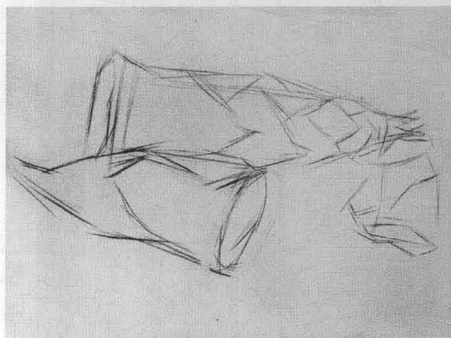
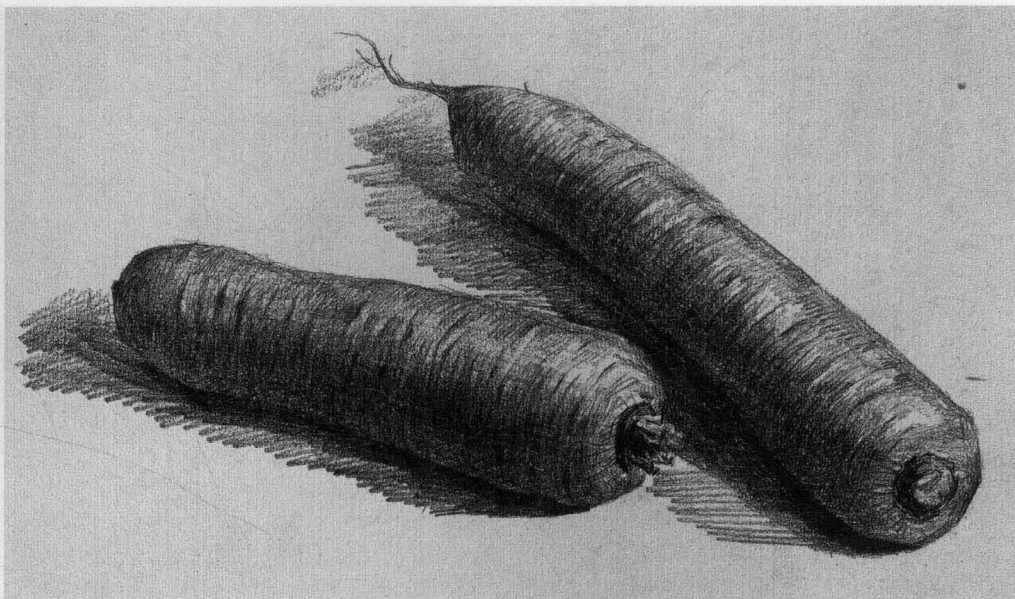

张宏灿

竹笋 萝卜

竹笋的外形一般都呈圆锥体，表皮有笋叶包裹，笋叶的分布和纹理很有规律。在写生时一方面要从造型角度去表现，另一方面对表面纹理、质地的刻画也要深入、仔细，以便更好地表现出对象的质感。萝卜多为柱体或柱体的组合，表皮光滑，头尾部分要深入刻画。

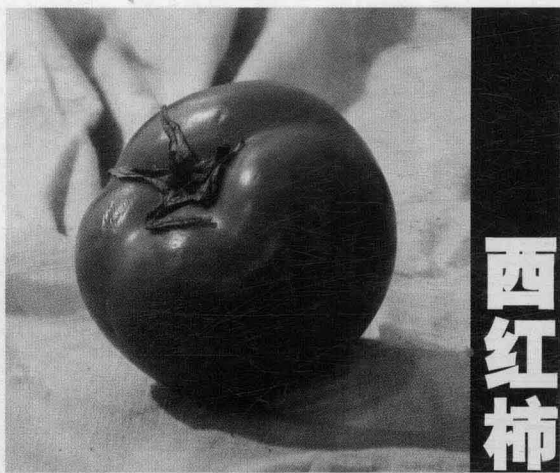
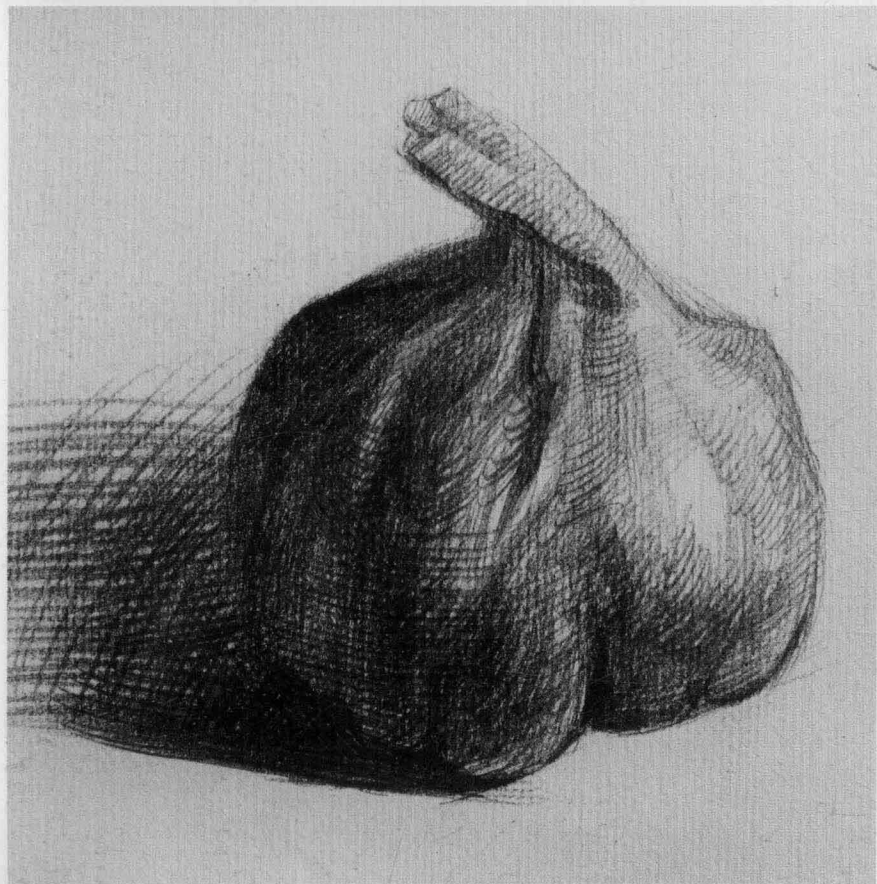

张风尚

大蒜

大蒜的造型一般都类似球体，常见的大蒜为多瓣组合，瓣间有明显的沟痕，蒜皮有纵向分布的纹理，在表现时要兼顾形体的特征和质地纹理。

西红柿

西红柿外形圆滑、光洁可爱、色彩鲜艳。其形体可概括为球体，蒂部的分瓣非常明显，尾部一般向外略微凸起。在正常光线下观察，亮部有明显的高光，暗部的反光也很强。在画西红柿时要注意其形体分瓣的特点，把体块的转折画清楚。由于表面光滑，用笔应注意块面的转折，用较规则的线条组合，亮部宜用规则的线条来表现，并留好高光，把其光滑的质感表现出来。同时也要注意蒂部的形体结构，以达到画龙点睛的效果。

