

SUMIAO JINGWU

美术班教学系列用书
基础美术阶梯训练

JICHUMEISHUJIETIXUNLIAN
SUMIAOJINGWU2

素描静物2

汪潜 / 著

- 名师编著 打造坚实基础
- 循序渐进 自通成功之路
- 锦囊妙计 解决阶段难题



湖南美术出版社



作者简介

汪潜, 1978年生, 浙江奉化人。2003年浙江师范大学美术学专业毕业并获学士学位。2007年考入浙江师范大学美术学院攻读教育硕士学位, 现从事高中美术教学工作。热衷美术创作, 水粉作品《梦境—历史的天空》曾入选浙江省第四届青年美展。长期从事美术教学工作, 对美术基础教学有较深入的研究, 编著有《素描静物》、《石膏几何体》等美术教学基础教材图书。

目 录

- 素描静物的构图知识 /1
 - 构图的法则 /1
 - 构图常见问题 /1
 - 静物写生的步骤与方法 /1
- 器皿类组合写生 /2
- 蔬果类静物组合写生 /4
- 几何体与静物的组合写生(一) /6
- 几何体与静物的组合写生(二) /8
- 几何体与静物的组合写生(三) /10
- 花瓶与水果的组合写生 /12
- 沙锅、酒瓶、青椒的组合写生 /14
- 组合静物结构写生(一) /16
- 组合静物结构写生(二) /18
- 饮料瓶、茶壶与水果的组合写生 /20
- 铝水壶、陶罐与水果的组合写生 /22
- 花瓶、玻璃杯、书与水果的组合写生 /24
- 花卉与水果组合写生 /26
- 酒瓶、玻璃杯与蔬菜的组合写生 /28
- 几何体与静物组合写生 /30
- 瓷瓶、玻璃杯与水果的组合写生 /32
- 酒坛、玻璃杯与水果的组合写生 /34

素描静物的构图知识

构图的法则

构图就是遵守一定的形式法则和个人意图对画面进行整体的位置安排、调度,从而达到布局合理、画面稳定、层次分明、主题突出的要求。

构图是开始作画的第一步,构图的好坏是决定一幅作品成败的关键,是作者基本功是否扎实及艺术修养高低的最初体现。

好的构图可以提高作品的质量、品位,帮助画者表达绘画意图,增强画面的感染力和表现力,对画面空间感的表达和形体的塑造都有极大的帮助,对突出画面主次关系起着决定性作用。

构图分为两种,即横构图和竖构图,不同的静物摆放方式和作画角度决定着采用横构图还是竖构图。

素描的过程是整体——局部——整体的过程,构图也应按这个规则把组合对象的大外形看成三角形、方形、S形等几何形态,然后在几何图形里分割所画的物体位置。构图应力求简洁、明快,主体突出,强调整体画面与黑白灰的搭配,遵循对称与平衡、对比与调和、安定与比例、变化与统一等形式法则,重视对立面形体变化、大小比例、疏密关系、主次陪衬的理解。



三角形构图:是最常见的构图形式,感觉稳定牢固,不呆板。



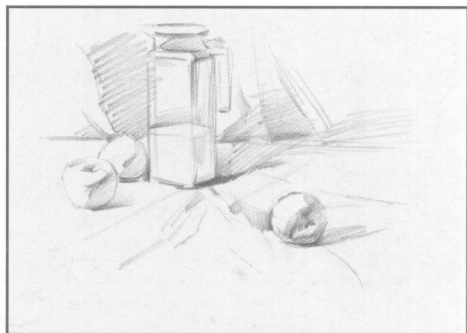
S形构图:柔美而有动感,空间纵深感强。



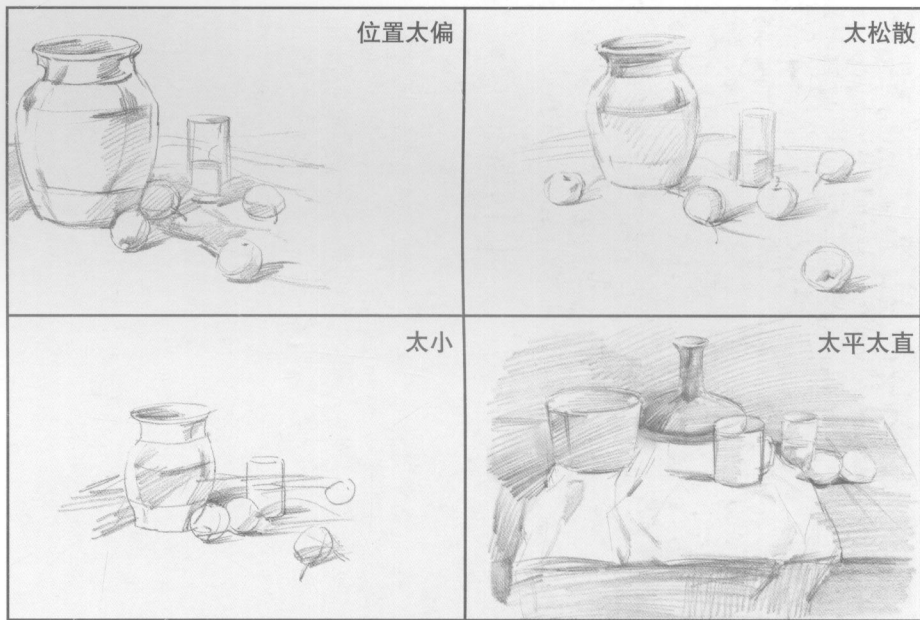
方形构图:活泼生动而不失稳重、安详,视角开阔。

构图常见问题

构图应以稳定均衡为原则,应注意画面的整体效果及物体间的呼应,比例关系要符合一定的造型规律和审美习惯。构图时应避免局部观察,否则易出现物体在画面中定位不准确。位置定小了画面空旷,主体不突出;定太大有拥挤闷塞感,空间感不足;太偏使画面不稳定、不平衡感;太集中没变化;太散缺少主次和联系。所以,要避免以下几种典型错误构图。



正确的构图



静物写生的步骤与方法

静物较之几何体形式更为多样,表现的内容也更丰富,如从形体特征到明暗色调,从体积塑造到色感、质感、量感的表现等,因此在方法步骤上更需要强调作画的整体观念,严格遵循“整体——局部——整体”的作画程序。

步骤一 打轮廓。从本质讲,打轮廓即“结构造型”。通过结构造型准确地把握物象的结构关系、形体特征,增强主体的造型观念,提高对明暗色调的概括与体积塑造能力。当然作为明暗造型的写生步骤,不必过多注意线的虚实变化,用线宜轻些、简练些。

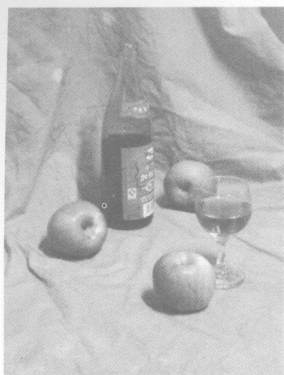
步骤二 画大体色调。在整体比较中画出大色调,注意准确把握黑、白、灰的大关系,“大体”指:明暗色调整体概括;注重黑、白、灰大层次;不深入、不局部。

步骤三 深入刻画。“深入”即抓本质,抓明暗色调与结构、形体的联系,从明暗交界线入手,塑造形体要理解、比较、概括。从整体出发强化黑、白、灰大关系,进一步加强对质感等细节的表现,有利于充实形体塑造。

步骤四 调整统一。注重整体,注重主体,使形体的刻画与表现更概括,使画面整体效果更生动。

静物写生在遵循一定步骤方法的基础上,在写生中还应避免出现一些常见问题,如结构问题——糊、浮;色调问题——灰、脏;整体问题——花、板,同时还应注意对画面立体感与空间感、明暗与色彩感、质感与量感的准确表现。

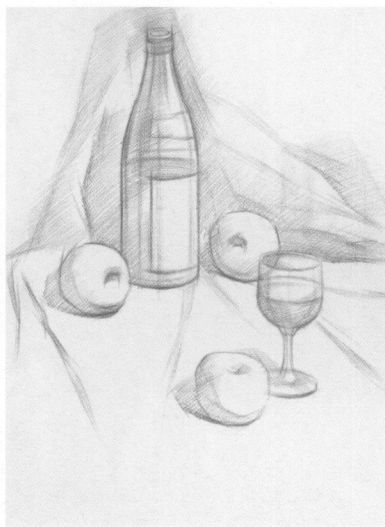
器皿类组合写生



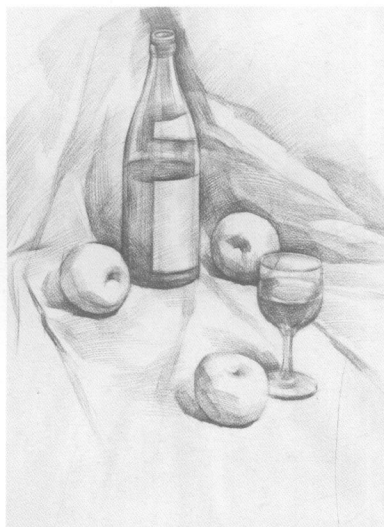
实物照片

器皿类静物组合写生要点：

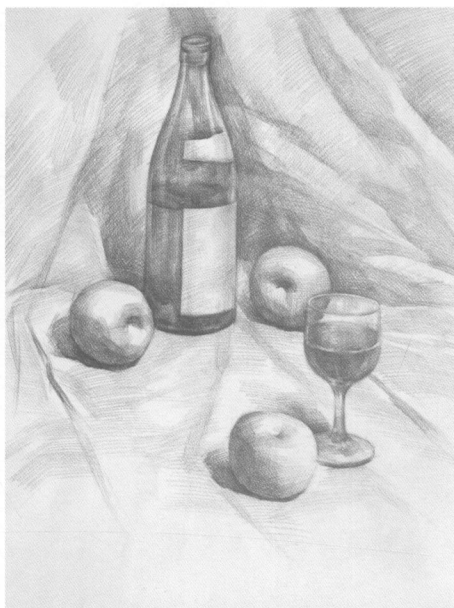
器皿一般都是画面的视觉中心，在构图中属于主体物。在写生时要熟练掌握和了解陶器、玻璃等不同器皿各自的形体特点、表现方法、形态和空间虚实关系的处理。加强对画面的整体控制能力，力求画面构图完整、结构清晰、质感真实，空间位置准确，整体谐调统一。



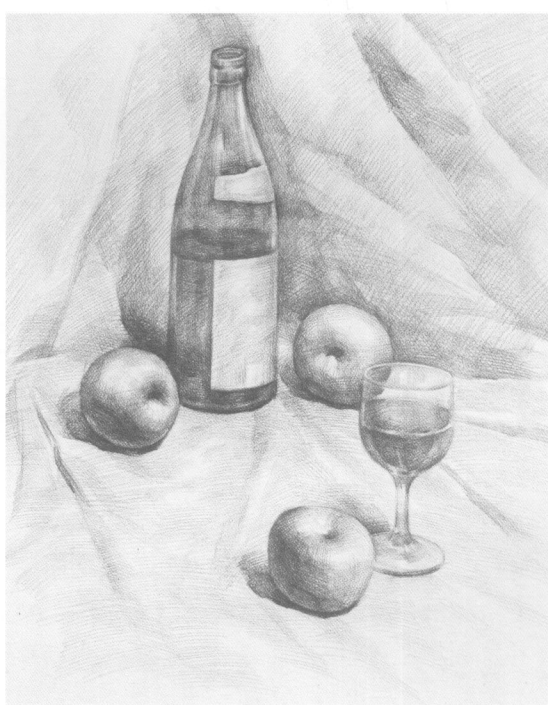
步骤三 铺出各物体暗部调子及背景，形成大体明暗和空间效果。



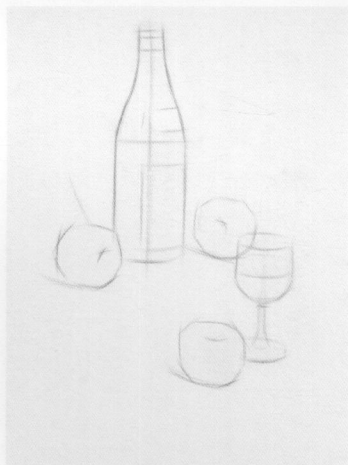
步骤四 塑造各物体及背景，形成初步黑、白、灰层次关系。



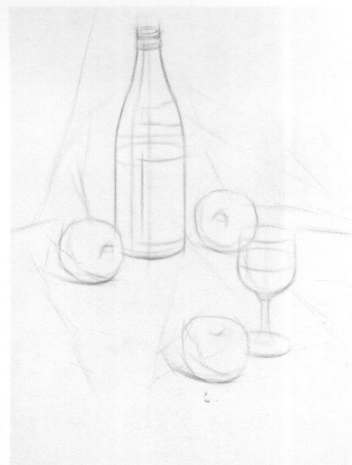
步骤五 进一步加强明暗关系，逐步加强物体的体积感、质感和画面深度。



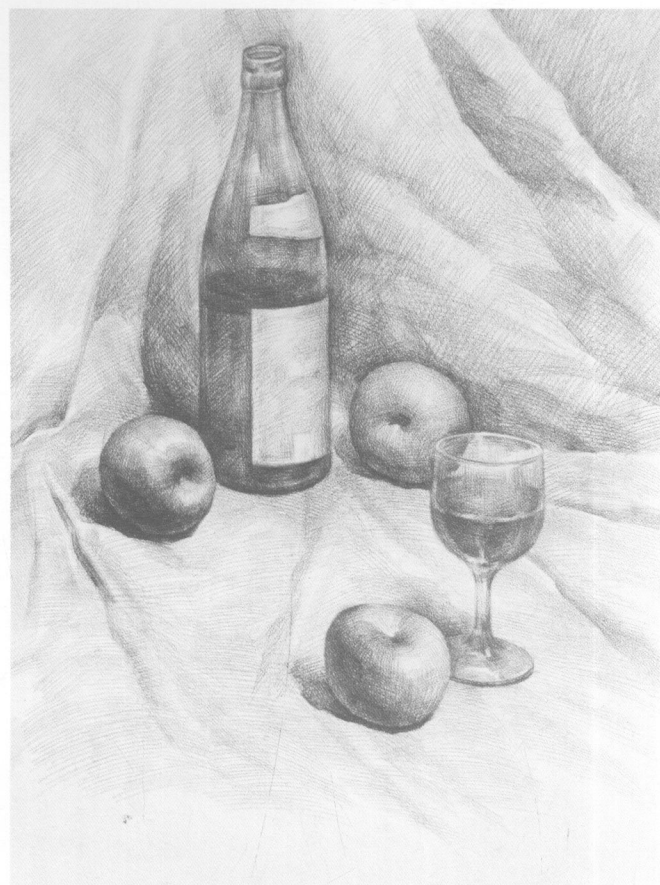
步骤六 深入细致刻画，丰富明暗层次，画出细节，同时注意整体效果的把握。



步骤一 确定画面构图位置和物体间的比例关系。



步骤二 找出明暗交界线及投影位置，注意形体透视关系。



步骤七 调整画面，完善整体调子，进行局部细节的加强与减弱，使画面完整而有感染力。



透视结构分析



蔬果类静物组合写生



实物照片

蔬果类静物组合写生要点:

注意不同水果形体结构及表现方法的区别,掌握不同静物色调、质地、虚实的准确表现。多种静物组合,整体是关键。通过对主体物质感的深入刻画,理清主次关系,同时对画面不同物体色素的准确控制也是整体的一方面。玻璃类静物受固有色及背景关系影响表现出不同的适光度,描绘时注意比较联系。



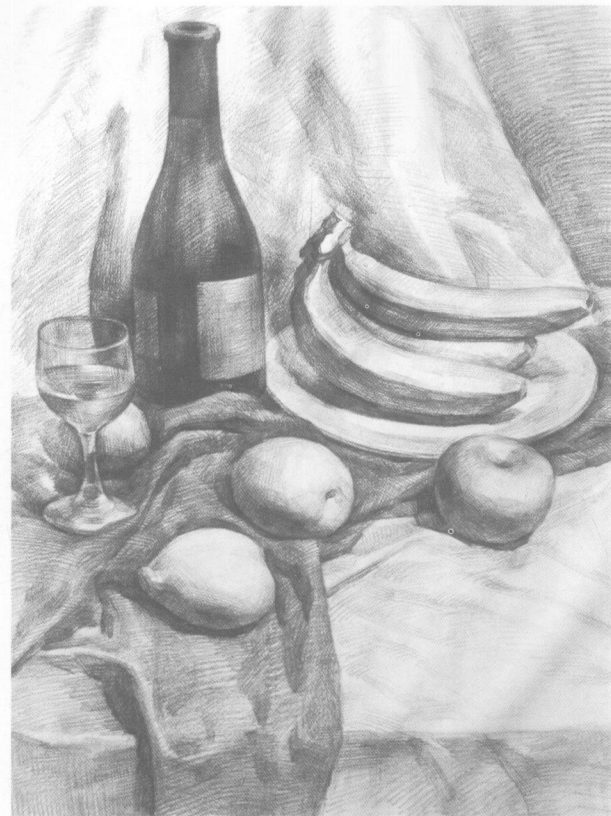
步骤一 确定画面基本构图位置,用直线切出各物体基本形体和主要布褶位置。



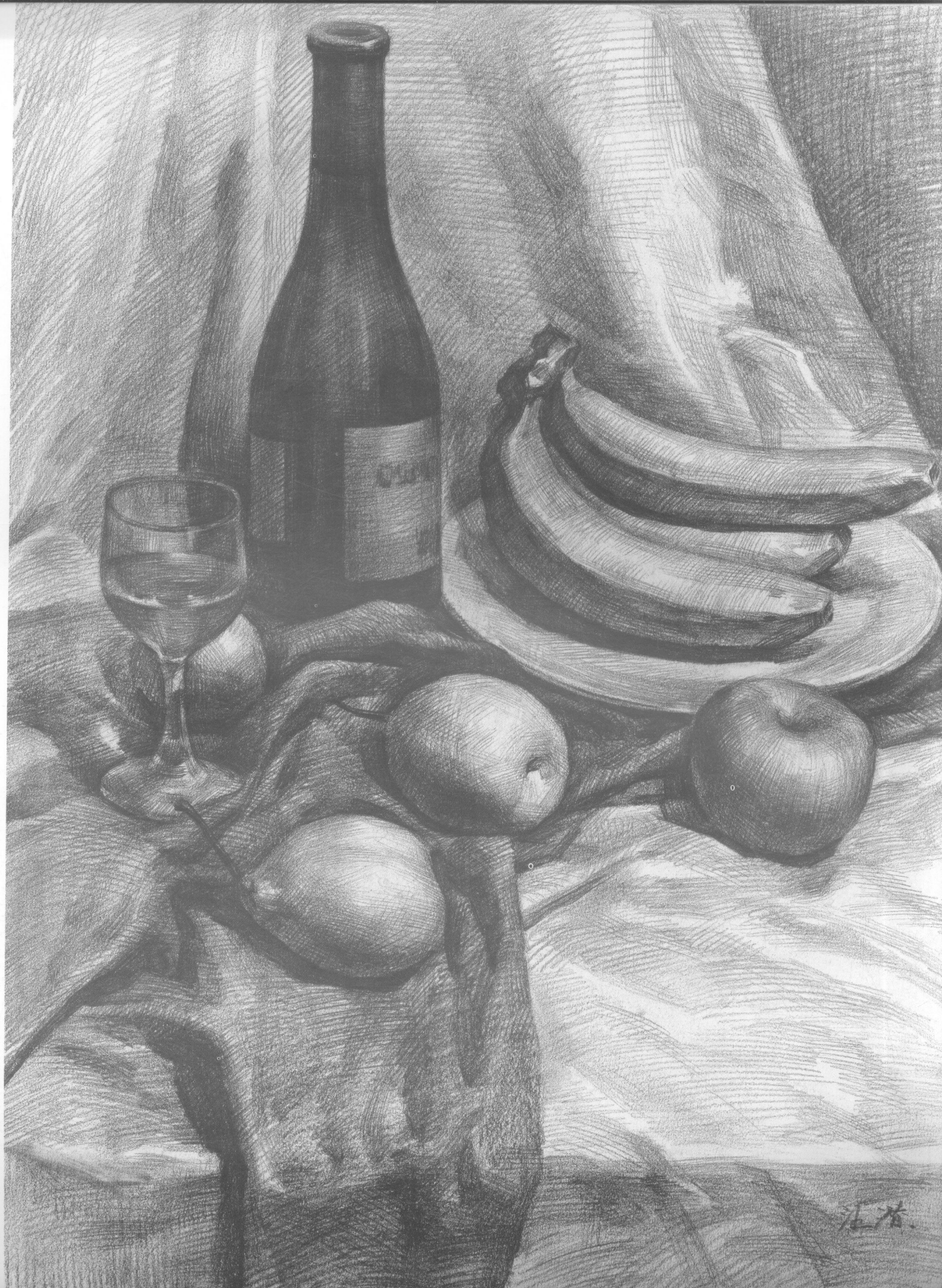
步骤二 深入表现形体,找到明暗交界线,铺出大体明暗关系和基本空间关系。



步骤三 进一步描绘明暗层次,初步表现不同物体固有色差异,突出主体,明确前后关系和空间效果。



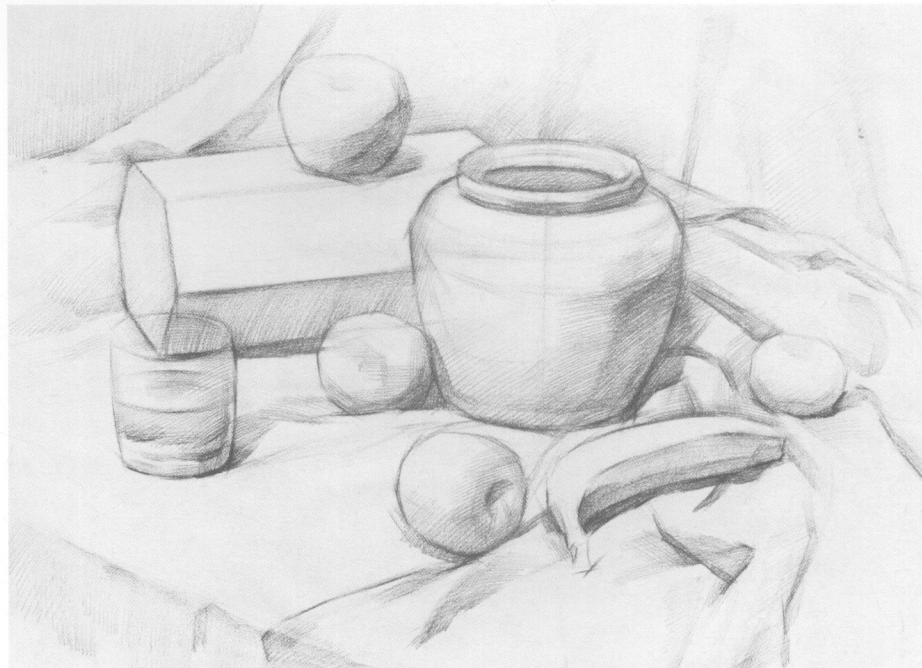
步骤四 深入塑造,拉开黑、白、灰层次对比,丰富色调,对各物体体感和质感进行局部刻画,加强空间感。



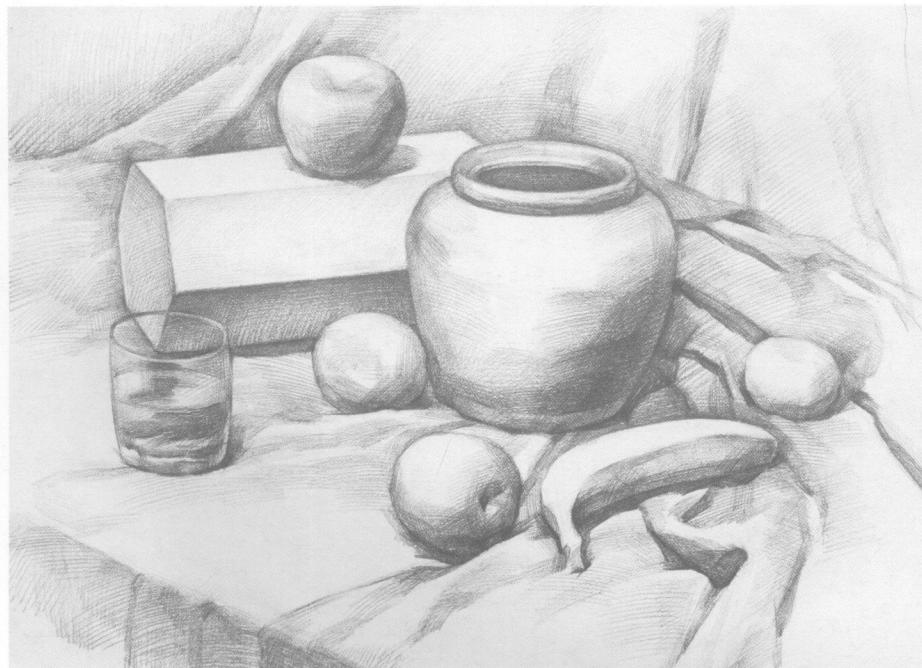
几何体与静物的组合写生(一)



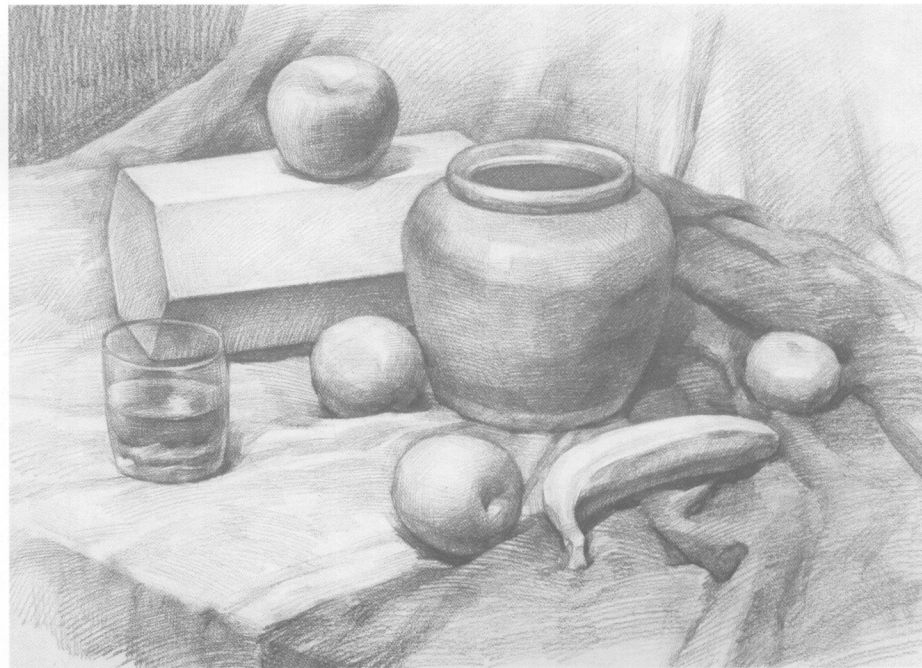
步骤一 确定画面构图,切出基本形体关系,注意各物体的比例关系和前后空间位置。



步骤二 确定明暗交界线,铺出暗部调子和投影关系,形成基本明暗和空间效果。



步骤三 进一步表现出各物体黑、白、灰基本层次和布面效果,注意不同质地固有色物体色调的区别表现。



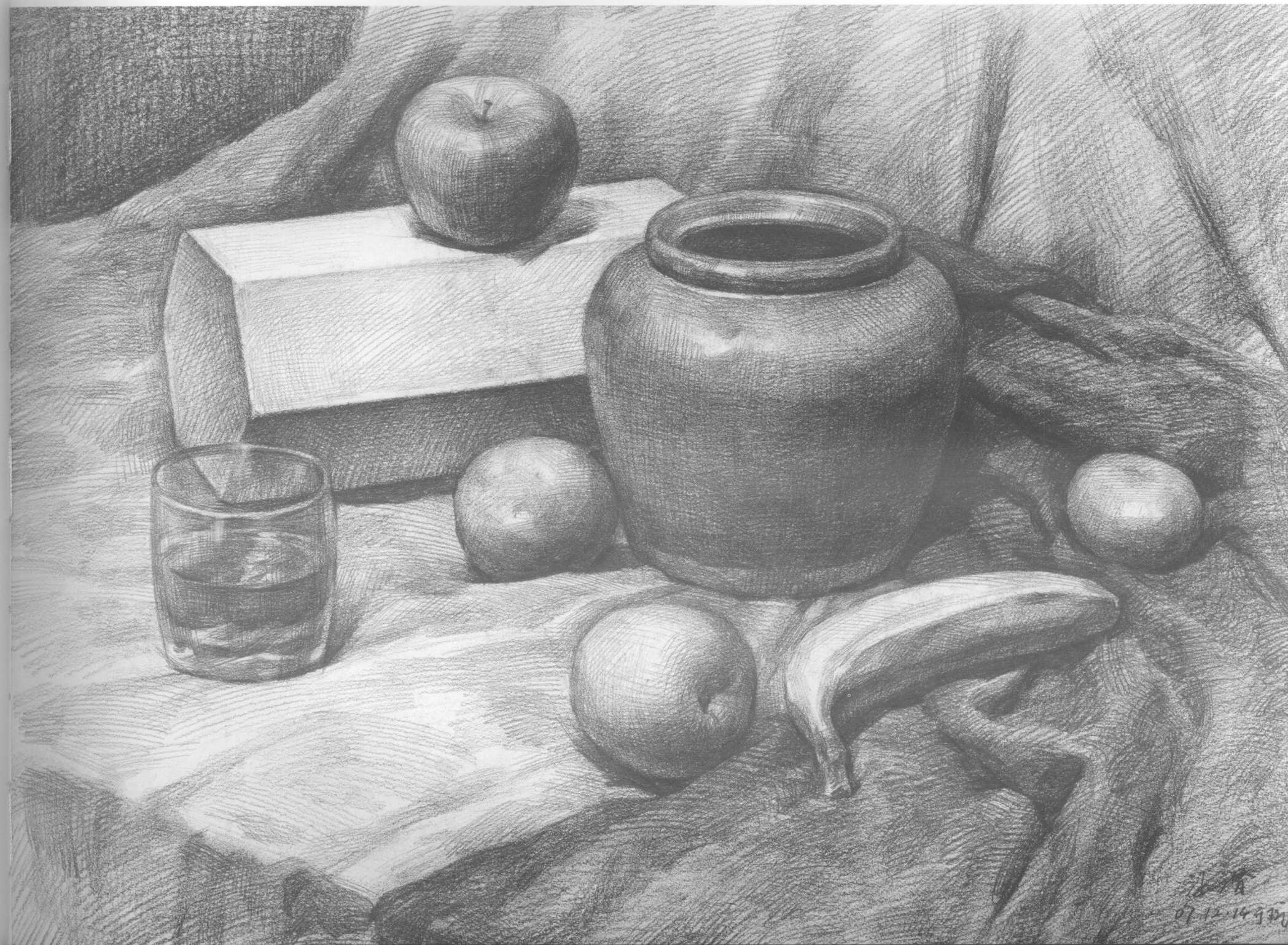
步骤四 对画面各部分进行深入刻画,准确把握各物体的色素、体感和质感的表达,丰富空间层次。



实物照片

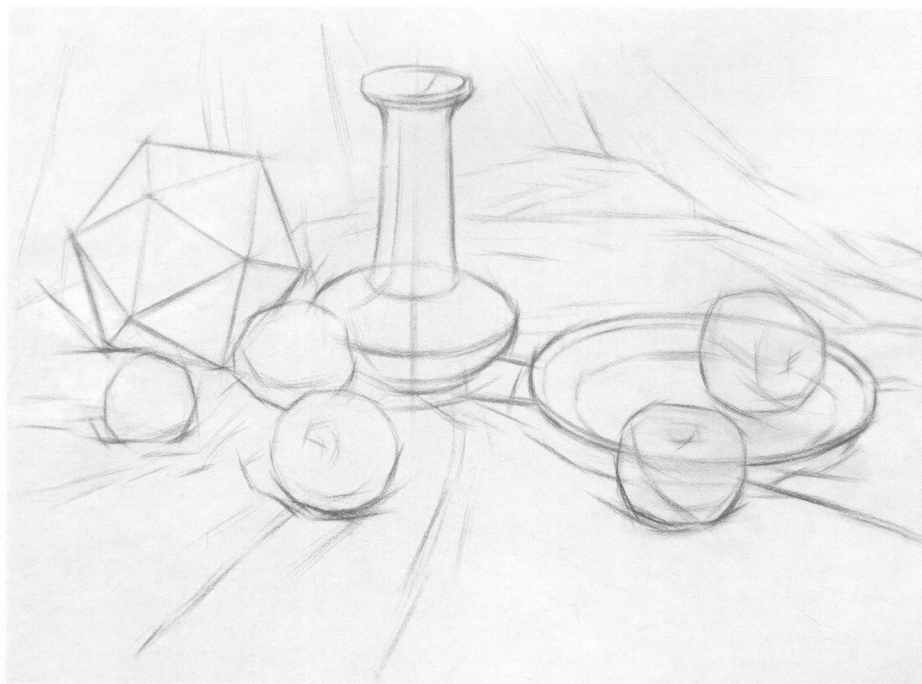
几何体与静物组合写生要点：

画面中有不同固有色、质地的多种静物组合，写生时要注意观察、比较，要联系起来画。石膏对比强烈、层次清晰；陶罐质地光滑，表现时宜细腻丰富；玻璃杯具有高通透性，表现时注意联系背景和对高光反光的准确表现；不同水果则应注意形态的不同及色度的差异。排线要注意方向，切勿乱画。

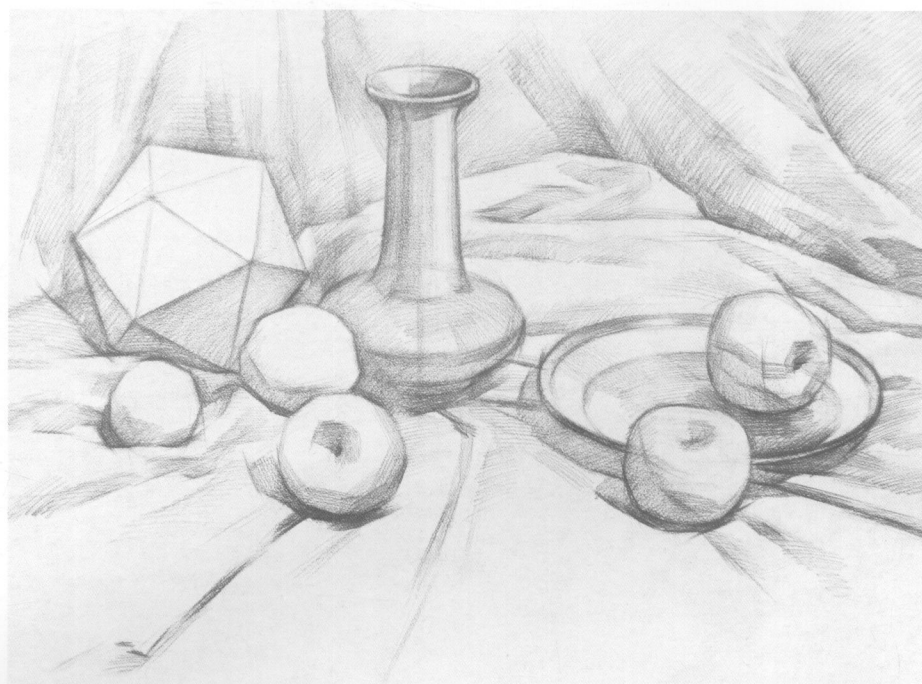


07.12.14 静物

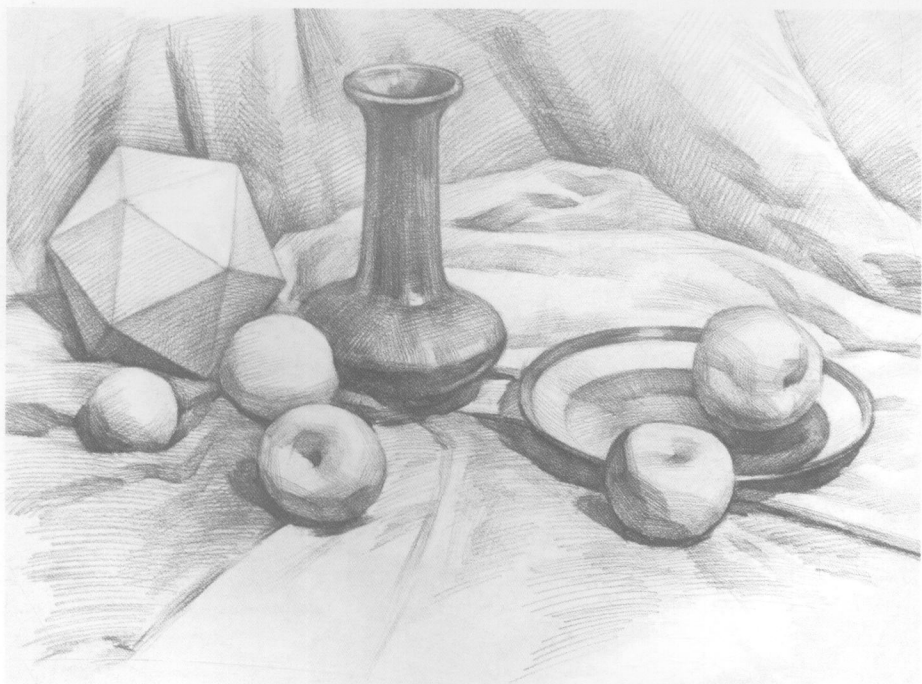
几何体与静物的组合写生(二)



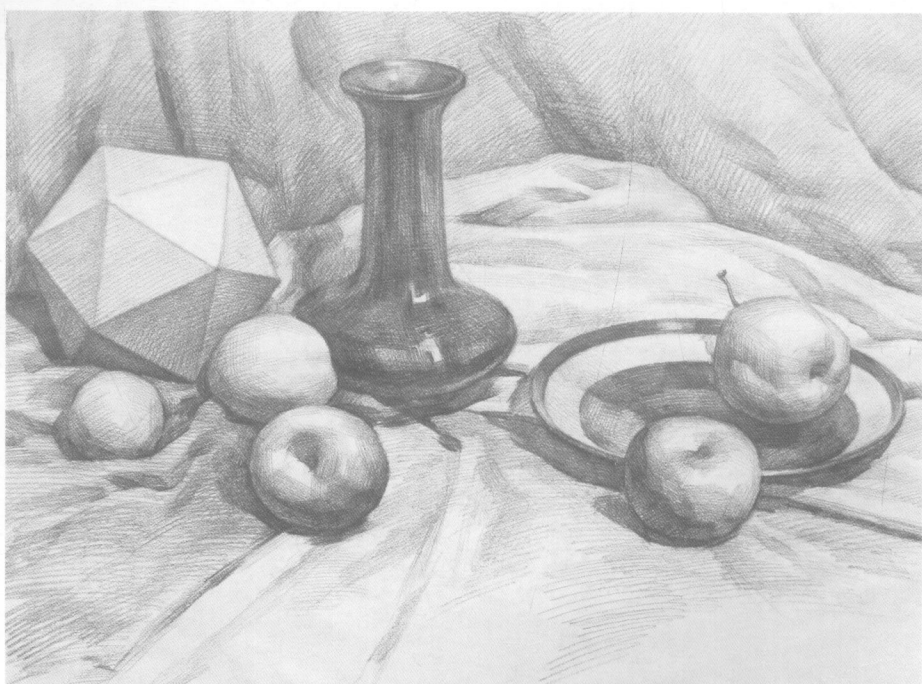
步骤一 确定画面基本构图，定出各物体比例、位置，用直线切出基本物体。



步骤二 找出物体和布褶暗部位置，铺出大体明暗关系，通过投影及背景表现，初步交代画面空间和前后关系。



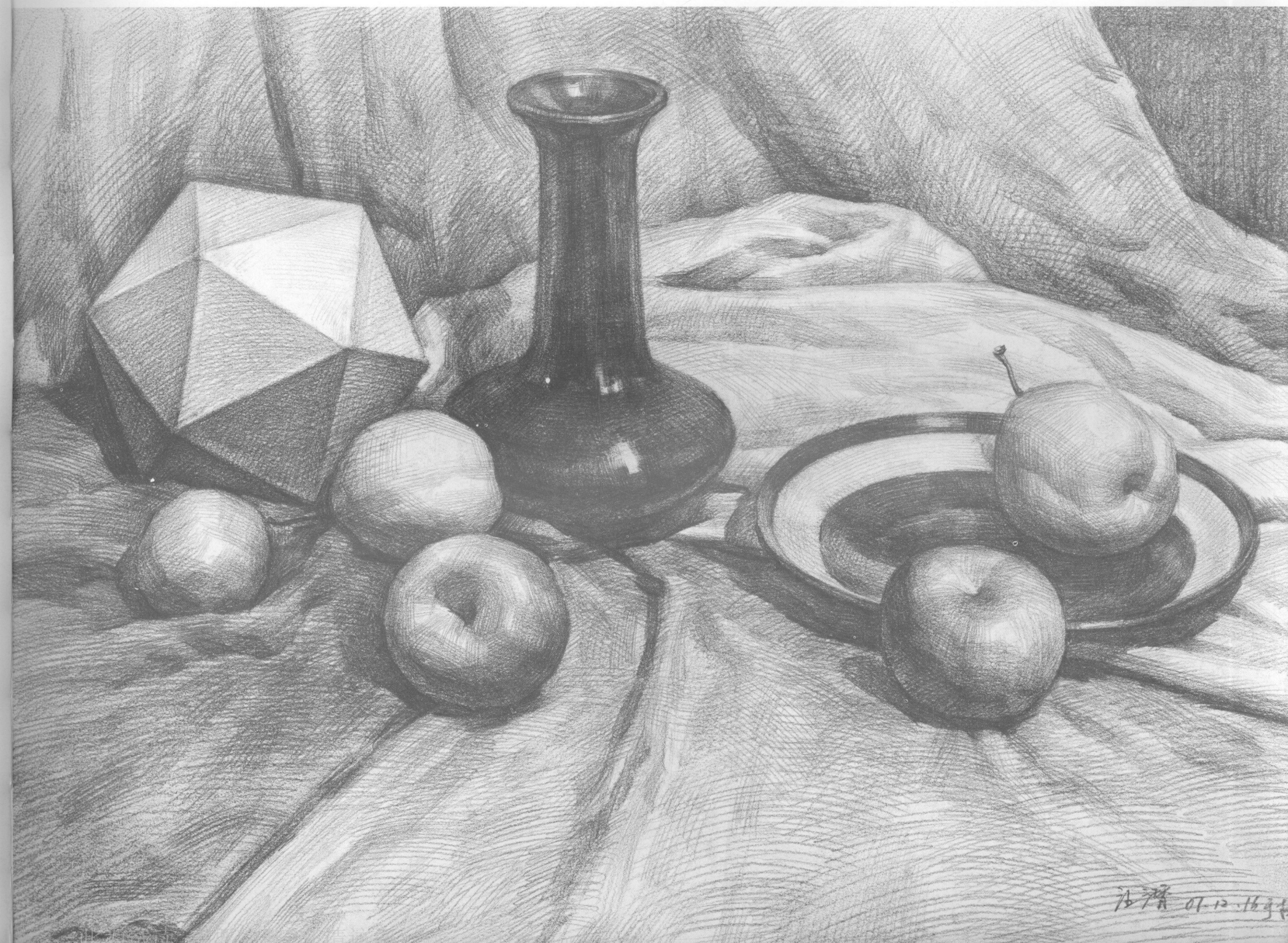
步骤三 进一步加强整体画面色调，确立黑、白、灰基本层次，拉开不同固有色物体及衬布的色素差别。



步骤四 深入刻画，突出主体，加强对各物体质感、体感的塑造，准确表现物体间、物体与背景间的色度差异和空间距离。

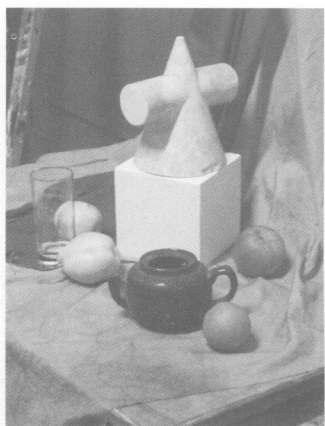


实物照片



江清 01.12.16

几何体与静物的组合写生(三)



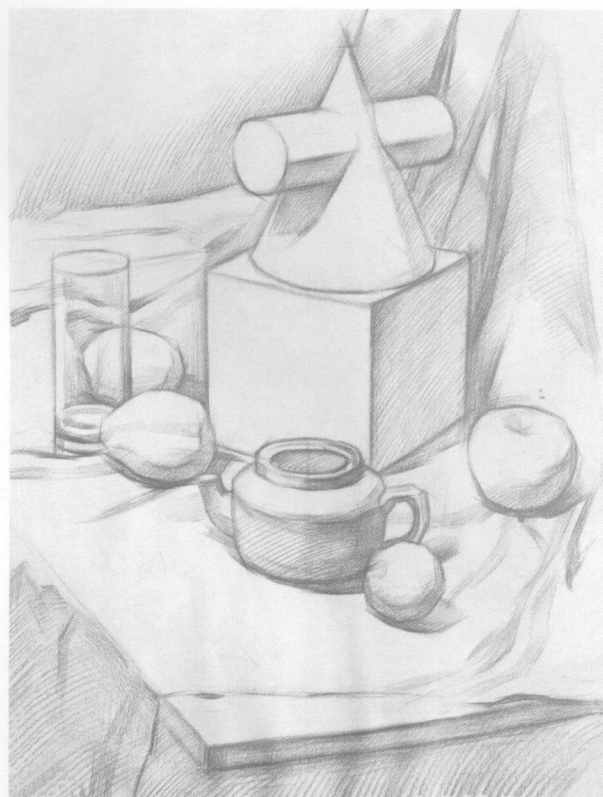
实物照片

竖构图静物组合写生要点:

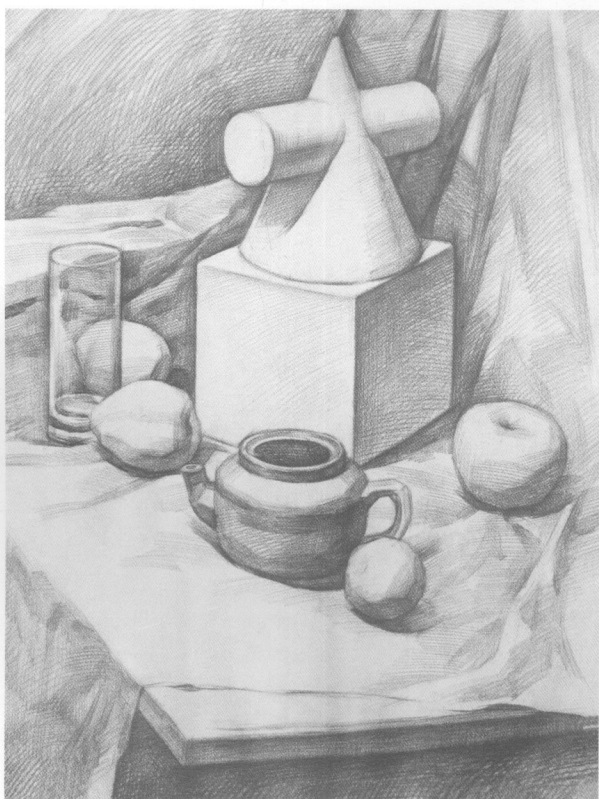
这是一组典型的竖构图写生作业。竖构图延展了空间,加强了纵深感。在竖构图写生中,要注意控制好各物体的高低位置,同时注意重叠物体的形体透视的准确表现。画明暗时要注意合理表现物体的前后关系及画面整体空间效果。处理好不同颜色、质地物体相互间的对比关系和整体谐调联系。



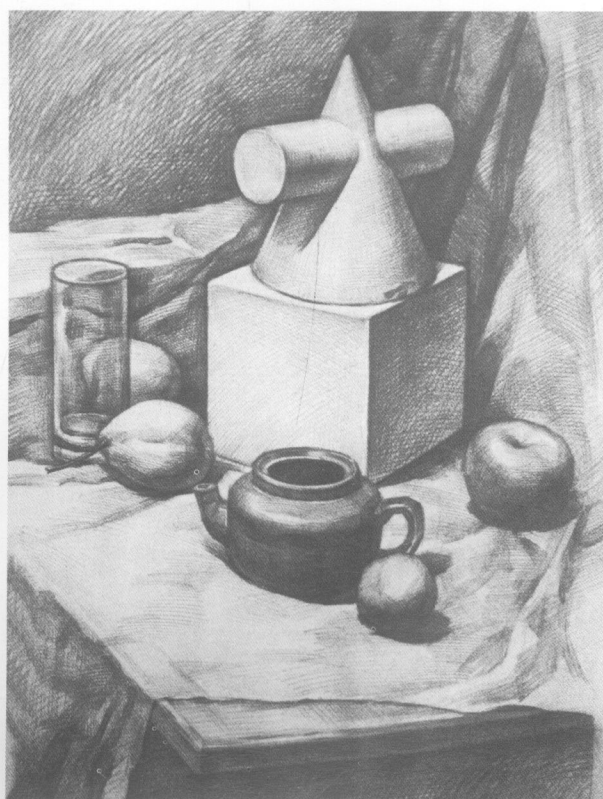
步骤一 确立基本构图形式,准确表现各物体比例和位置关系,切出基本形体。



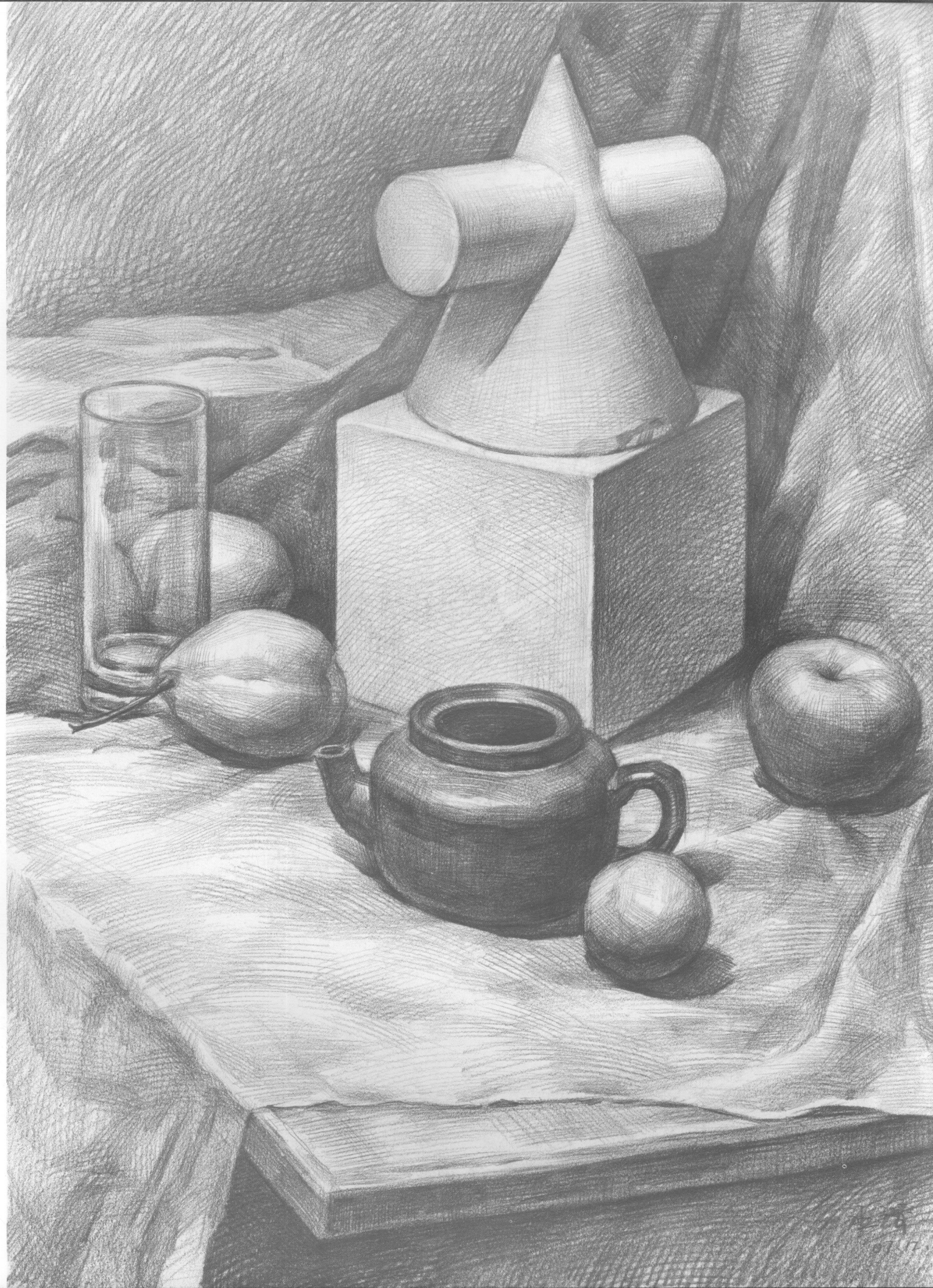
步骤二 找到明暗交界线,铺出暗部及投影效果,形成黑、白、灰基本层次关系。



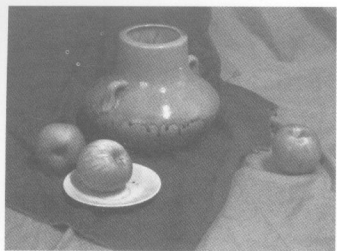
步骤三 进一步加强暗部调子,逐步展开灰部调子,初步体现各物体质地、颜色及基本空间效果。



步骤四 深入刻画各物体,丰富画面层次,突出质感,合理表现布褶及背景空间,有效衬托物体。



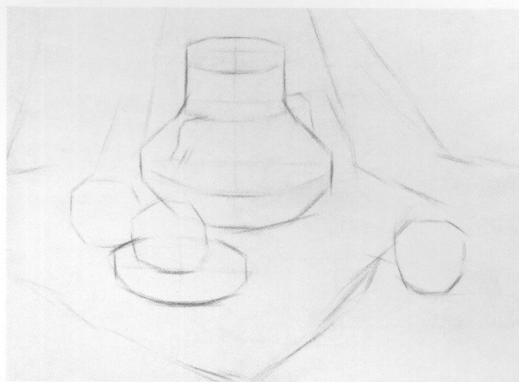
花瓶与水果的组合写生



实物照片

三角形构图写生要点：

这是一幅典型的三角形构图写生作业。在写生过程中，应注意花瓶表面釉质部分的细致刻画，釉质部分表面光亮，用笔应细腻，线条宜硬，高光突出，釉色尽处表现要生动、自然。白色瓷碟在画面中起到调节黑白灰层次、拉伸空间作用，但也应注意整体谐调。



步骤一 建立基本构图，定出比例位置，切出大形。



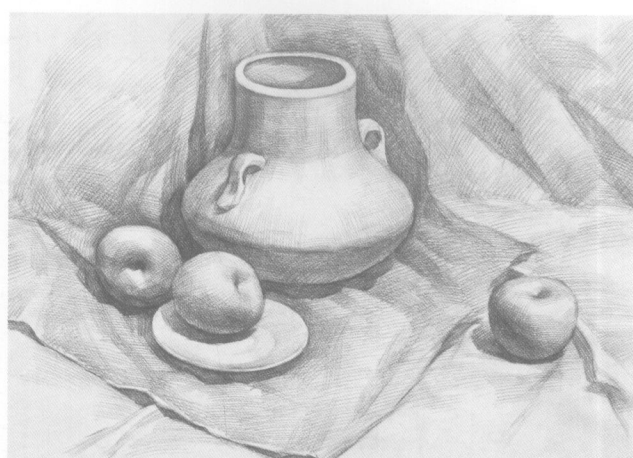
步骤二 明确基本形，找出大的形体转折、投影和主要布面位置。



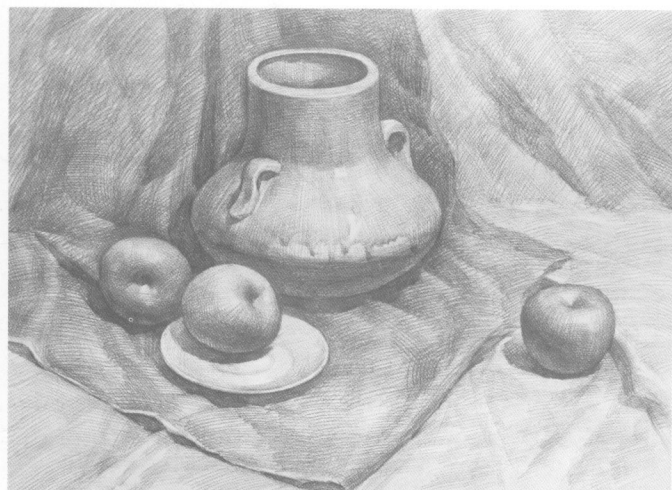
步骤三 确定明暗交界线，铺出暗部投影调子。



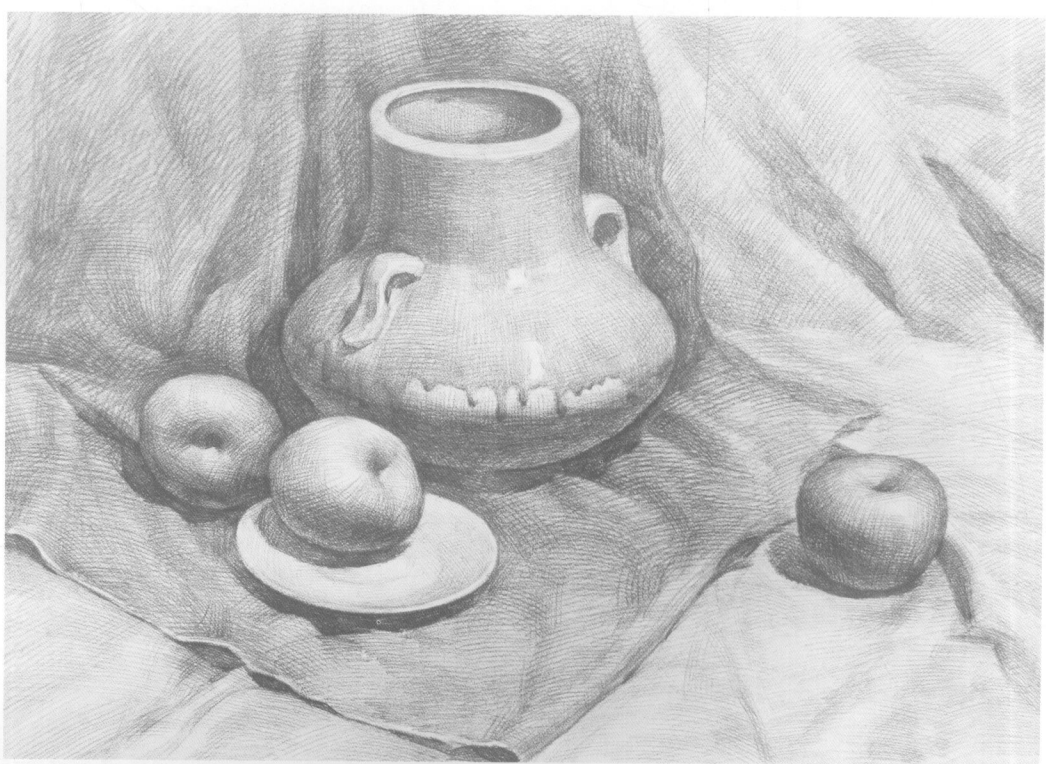
步骤四 加强暗部，展开对物体亮面和背景空间的初步表现。



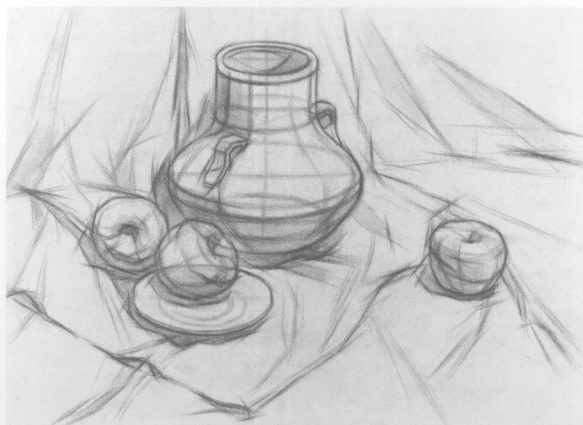
步骤五 进一步丰富画面层次，拉开黑、白、灰对比关系。



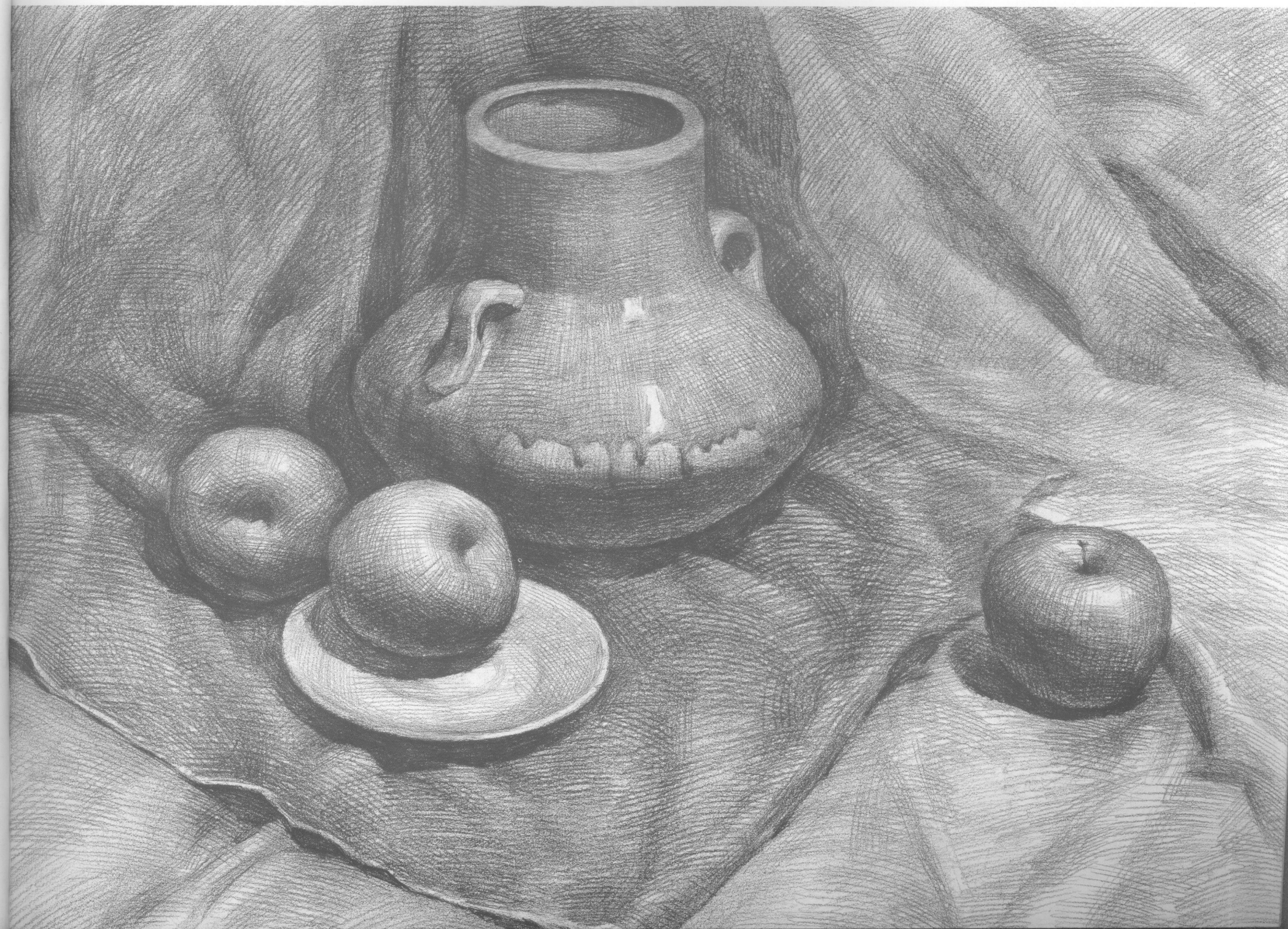
步骤六 深入刻画各物体质感，加强体感，突出主次关系和空间关系。



步骤七 完善画面整体色调，加强主体生动性和局部对比，拉开整体空间效果。



透视结构分析



沙锅、酒瓶、青椒的组合写生



步骤一 确定构图，定出物体间的前后位置关系，用直线切出各物体基本形。



步骤二 深入表现各物体形体关系，找出物体和主要布褶暗部及投影关系，铺出大体色调。



步骤三 加强暗部调子，适当展开灰部调子，初步体现不同物体的固有色及形体特征。



步骤四 丰富物体各部位及布面空间层次，着力塑造各物体体感和质感，在整体比较的基础上，充分体现各物体色素。



实物照片

横构图静物组合写生要点：

这幅作品作者采用横构图的构图方法，横构图给人以平稳舒展的感觉。在画各种不同质感的物体时，要注意着重刻画画面的上面部分。放在前面的盘子因离画者最近，所以要重点刻画边缘的细微变化，黑白对比拉开，高光要画仔细，这样质感就表达出来了。对砂锅的盖子和酒瓶的口与高光都要认真去观察和塑造。



沈潜

07.12.23 jk