

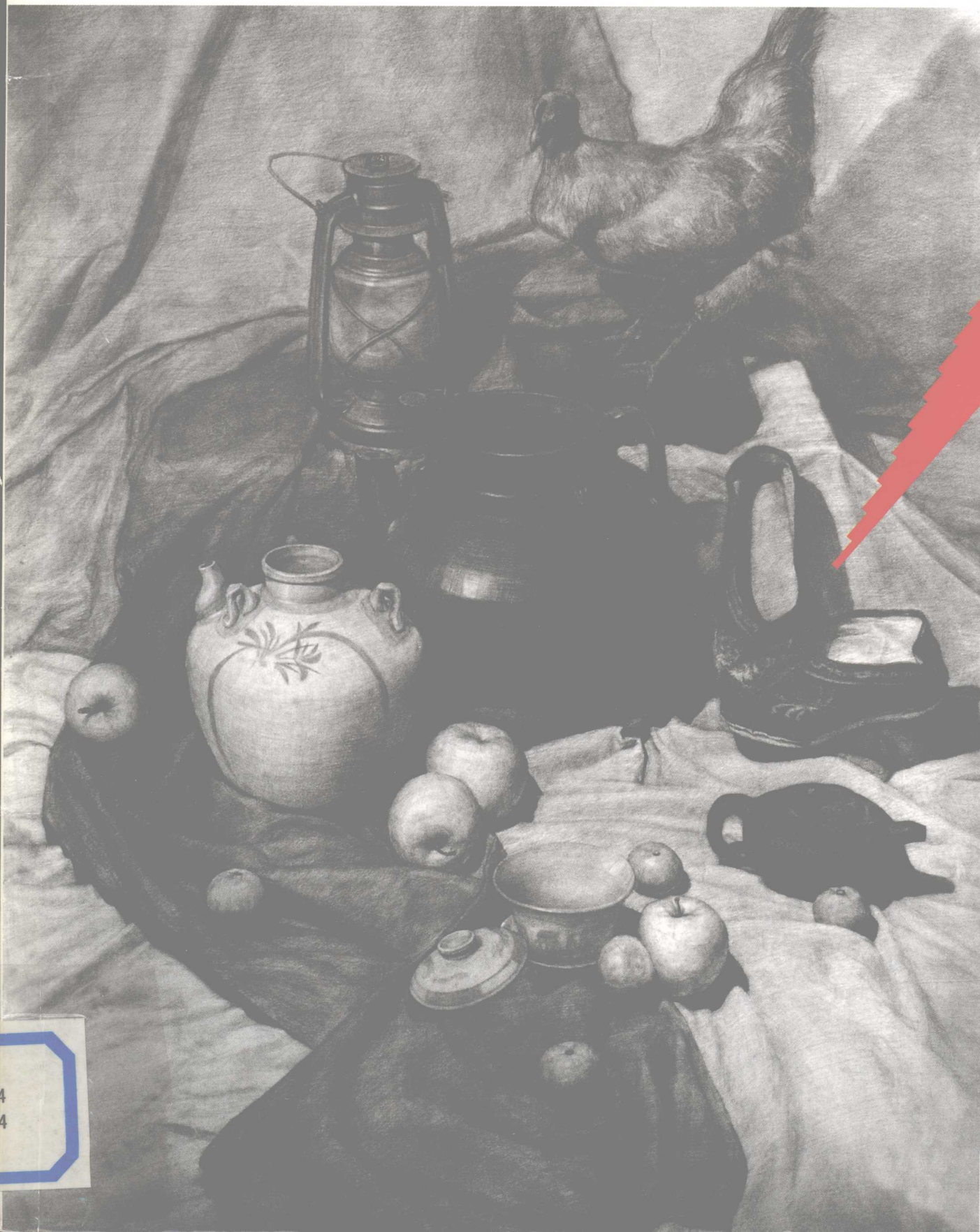
一招制胜名师教学(一)

贺丹晨 主编
湖南美术出版社

池老师素描静物教学

池颢 著

一招
制胜

目 录

素描静物考试中常见的问题

02

陶瓶

04

瓜果组合

10

有陶罐的静物

16

静物组合

22

作品赏析

30

图书在版编目 (CIP) 数据

一招制胜名师教学. 1 / 贺丹晨编. —长沙: 湖南美术出版社, 2005

ISBN 7-5356-2343-3

I. 一... II. 贺... III. 绘画—技法 (美术)
IV. J211

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 099134 号

一招制胜名师教学 (一)

池老师素描静物教学

主 编: 贺丹晨

作 者: 池 灏

责任编辑: 吴海恩 李 坚

责任校对: 罗 玲

封面设计: 徐 佳

版式设计: 刘天宇

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

开 本: 889×1194 1/12

印 张: 4

印 数: 1—5000 册

版 次: 2005 年 9 月第 1 版

2005 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5356-2343-3/J·2151

定 价: 72.00 元/套 (本册定价: 18.00 元)

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market @ arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

简历:

池灏

1987 年考入山东艺术学院美术系
雕塑专业

1991 年留校任教至今

现为中国雕塑学会会员、

中国工艺美术学会雕塑专业会员、

中国城市雕塑创作设计资格证书

获得者、山东省美术家协会会员。

素描静物考试中常见的问题

一、静物素描考试要求与评分标准

静物素描的考试要求,与人像、石膏像的考试要求,基本是一致的。造型准确,立体感空间感强,构图(经营位置)舒适,色彩(黑白)光影关系正确,质感明晰无误,是人像、石膏像素描与静物素描共同的评判标准,只是在绘画表现上的难度差异而已。由于静物素描的主题对象,与表现难度大的人像石膏像相比,造型规律简单、共性多于个性,容易掌握,易于表现、描写。但一幅好的、成功的静物素描,它的艺术效果,审美价值,丝毫不逊于其他内容的素描作品。所以它既是初学者扎实的阶梯,又是技艺有成者挥洒驰骋的天地。作为考试课题,它是易于应对的选项;作为应对的考生,它是能充分发挥潜力的平台。

静物素描考试的评分标准,应沿袭素描考试共同标准。尽管现在是各学校自行阅卷,但考题卷面效果的构成因素的比重(它们构成打分的比值),应是大同小异的。

1) 造型准确,占40%左右。

造型准确是素描的生命线,把轮廓起准,把物体画像,是最起码的要求。造型如果不准,其他的表现是皮上之毛,皮之不存,毛将焉附?故在考试中,起准轮廓画像物体,是绝不能掉以轻心的。

2) 立体感、空间感强,占20%左右。

立体感空间感,是静物素描仅次于造型的重要因素。立体感空间感是在准确的轮廓造型基础上,通过刻画明暗调子完成的。也

是考生造型能力重要体现。

3) 整体、构图(经营位置)舒适,占15%左右。

构图是所画物体组合,在考卷画面上的位置。说得机械点,就是物体组合形成的外轮廓,距离上下左右边沿的位置。要从组合的整体考虑,不要孤立地只注意个别物体的位置。要视觉舒服,不塞不空。构图经常被部分同学忽视,实际上是绝不能调以轻心的重要环节。它非常强烈地影响评卷老师的第一视觉,是整体效果的关键。

4) 质感明晰无误,占15%左右。

静物素描的质感表现,也是比较重要的,尤其对静物素描这个课题。对增强画面效果、生动性,举足轻重。

5) 色彩(黑白)、光影正确,占10%左右。

静物素描中色彩效果的表现,是靠黑白灰调子的调试。关键是要吃准颜色的黑白深浅浓度。要找准画面中最重的那块颜色,并敢于肯定、下手。对物体质感的表现尤为重要。

以上所谈评分标准的百分比,是指在素描卷评分中,出分的依据。如果素描卷最高分是100分,造型准确占40%,就是40分,其他以次类推。如果素描卷在整个专业卷总分中(包括色彩、速写)占50%,素描卷的最高分就是50分。而素描卷中,造型准确分就是20分(40%)。其他分值可以类推。

二、静物素描考试与学习中的常见问题
静物素描考试与学习中的常见问题,可

从绘画顺序谈起。

1) 构图位置落幅。

考试中不注意这个问题要吃大亏的。一开始就要把构图位置搞好，不然画到后来，发现了构图不好，再改，时间来不及，不改前功尽弃，悔之晚也。

2) 造型比例。

造型准确这是不用说，大家都注意的，除非能力达不到。但物体的比例，又是初学者容易忽视的。这是非常关键的问题。造型不准确，可能会把碗画成盆或碟子；而比例不准，则会使山楂苹果不分，山杏橘子难别，甚至使整个画面构图变形。

3) 质感、色彩与画面黑白关系。

在静物素描画面中，物体质感、色彩的表现，都是通过黑白关系体现的。在塑造立体感空间感之前，首先要把物体之间的色彩关系弄明白，根据它们的固有色，把深浅黑白色阶顺序排好。把物体黑白关系拉开，再根据光线的影响，塑造立体感空间感。要做到条理分明，思路清晰，有条不紊，才能达到理想的效果。

4) 主次分明。

静物素描大都是多物体组合，而多个物体中是有主次的。靠前排的东西，自然是比较主要的，要表现描写的充分；而靠后的物体不能表现得比前排的东西还充分。否则，主次混淆，影响立体感空间感，造成“语无伦次”。

另外，在背景衬布的处理上，更不能太实，尽量不要把重颜色落到背景衬布上，再重的布，也应是带灰头的。

以上谈的几点，是主要的，初学者常犯的毛病。要画好一张素描，应该全面考虑到，尽心尽力，尽精微致广大。充分利用时间，充分发挥现有能力，才能不留遗憾。

三、考试中如何一招制胜，发挥最好水平？

这是考生最感兴趣问题，也是最难回答的问题。能一招制胜的招式，决不是一下，而是一种心态，一种方式，一种方法。这“三种”加起来才能算“一招”。

一种心态，就是平常的心态、放松的心态、认真的心态、必胜的心态。就是上考场不要太紧张，先找好位置坐下，深呼吸几口气。不忙着动手，先认真观察一番。角度理不理想？你周围碍不碍事？一切停当。再进入下一种。

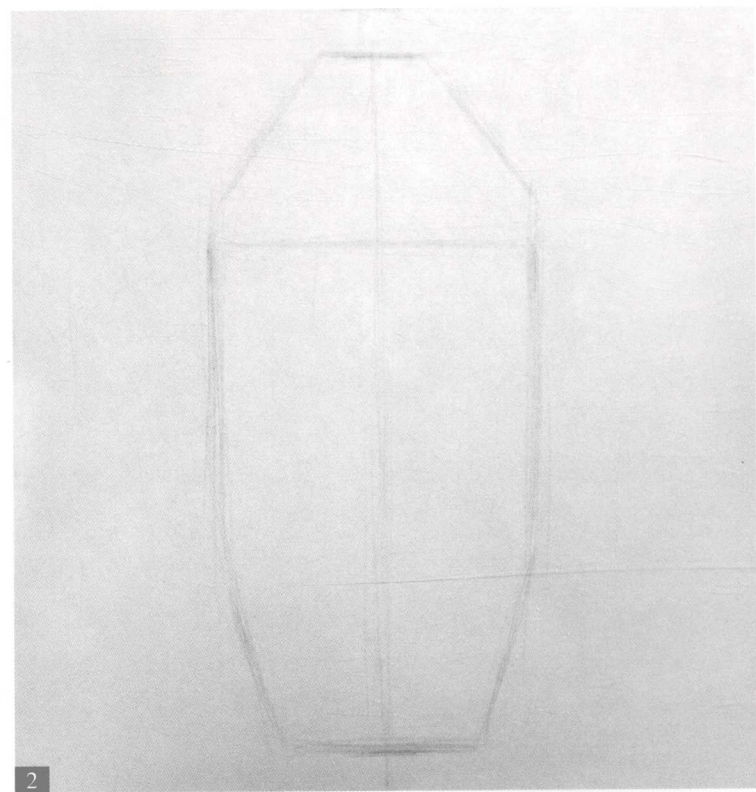
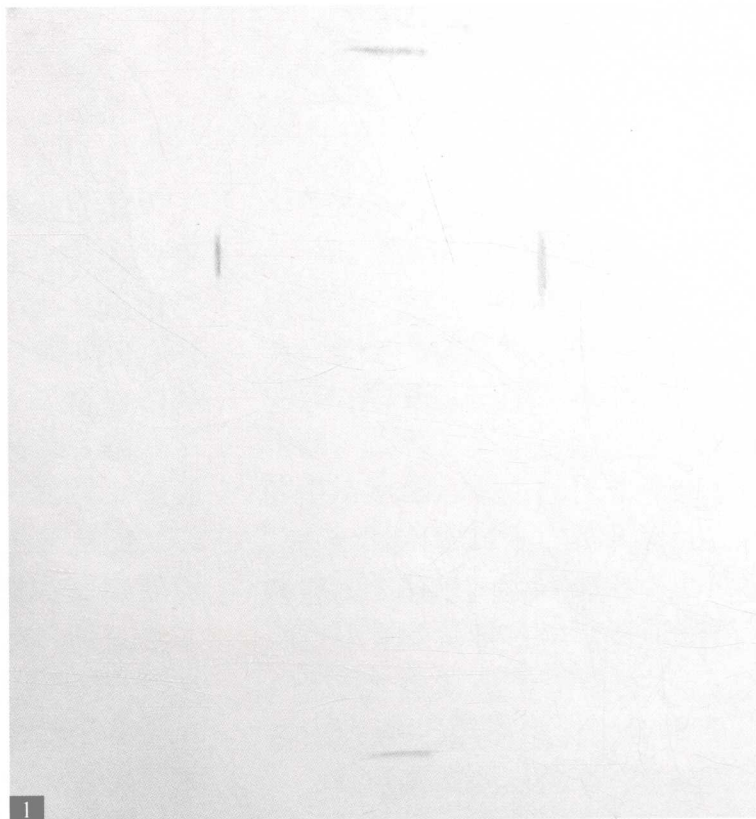
一种方式，就是从整体入手的方式。要把物体的组合整体观察，用尽量少的直线，把组合的外形轮廓勾出来。在画面的位置要恰到好处。然后根据比例，用直线按物体的大形，再进行分组分割。在分组的基础上，再分解单个物体。在直线的大形的基础上，在勾画出具体的物体轮廓及明暗分界线。在轮廓滑准的前提下，再上明暗调子，进行质感、明暗关系、立体感、空间感的塑造，直至完美。

一种方法，就是用自己最常用的、最顺手的、掌握最好的方法。考试最忌临场改变方法。

只要使用好这“三个一种”的一招，沉着应战，一定能发挥出最好水平。

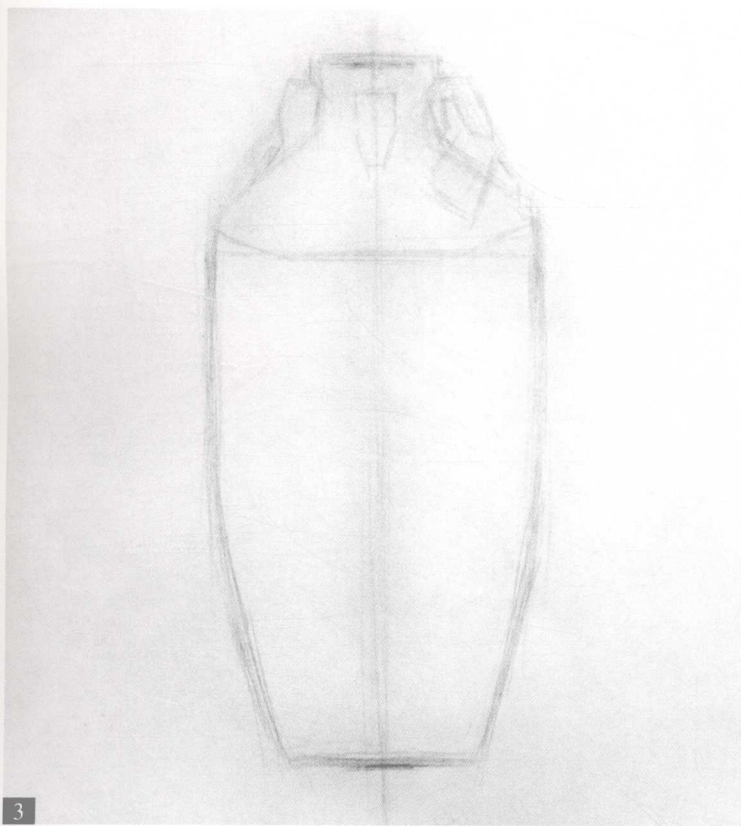
陶瓶

步骤一：起形（图1—4）

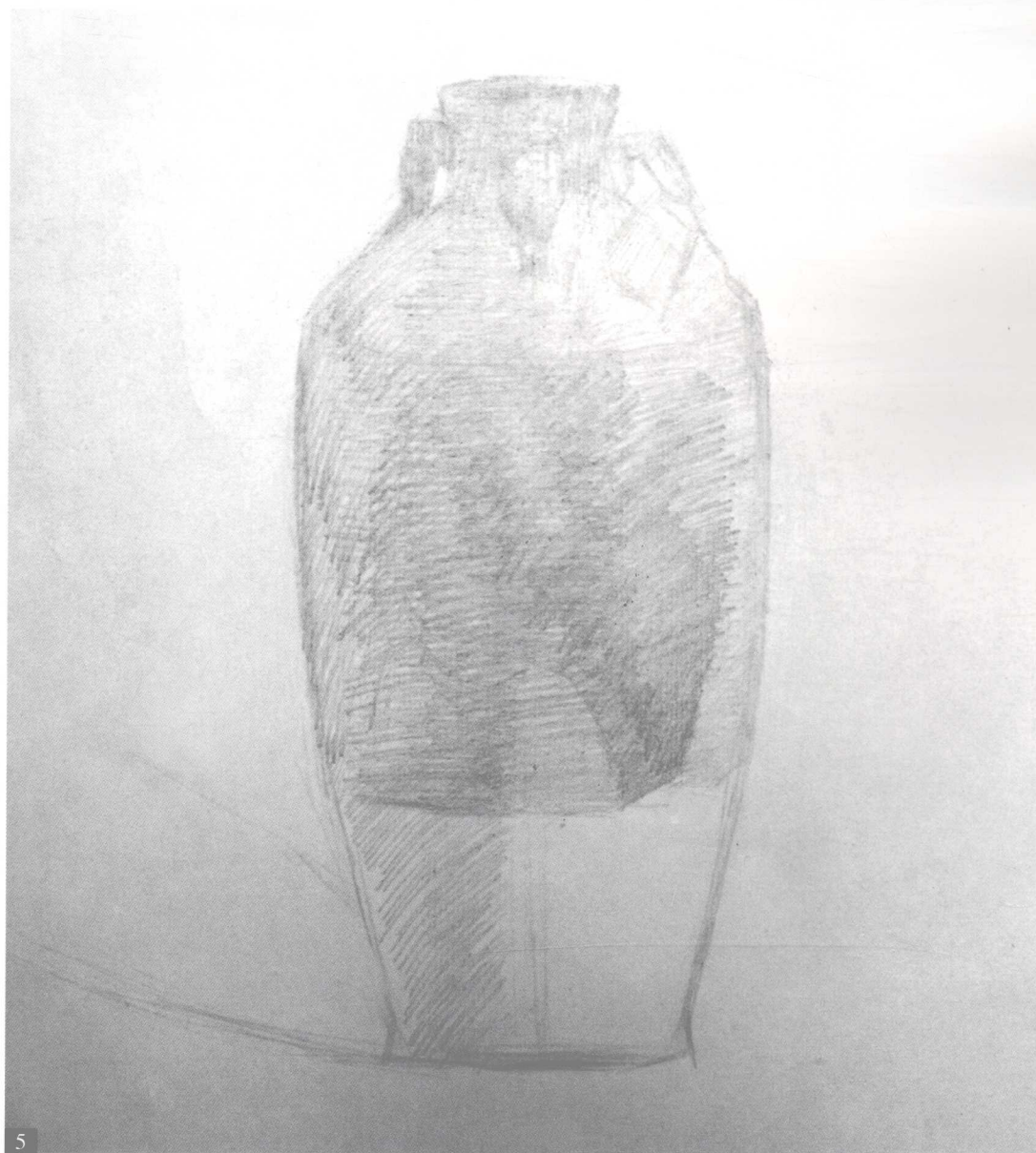
1. 首先要先确定被描绘物体的最高最低点及左右两侧的端点。

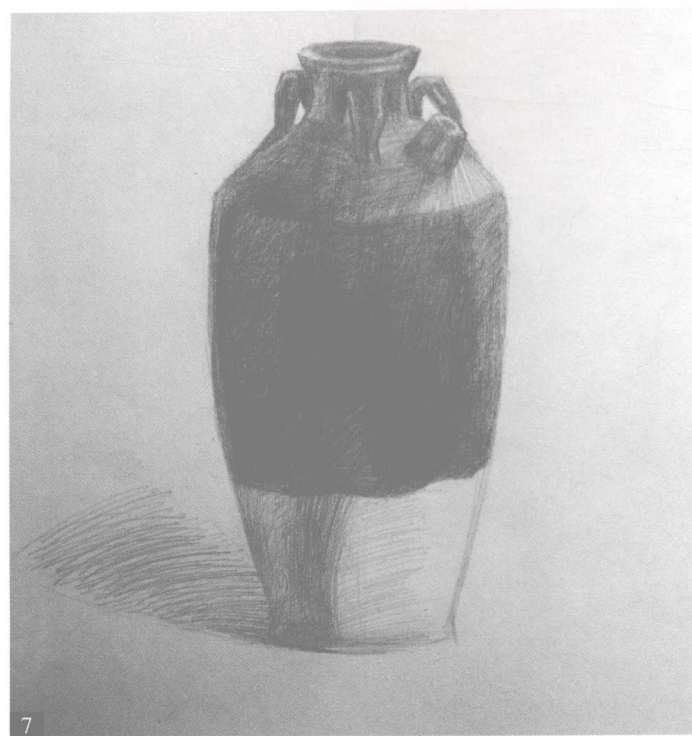
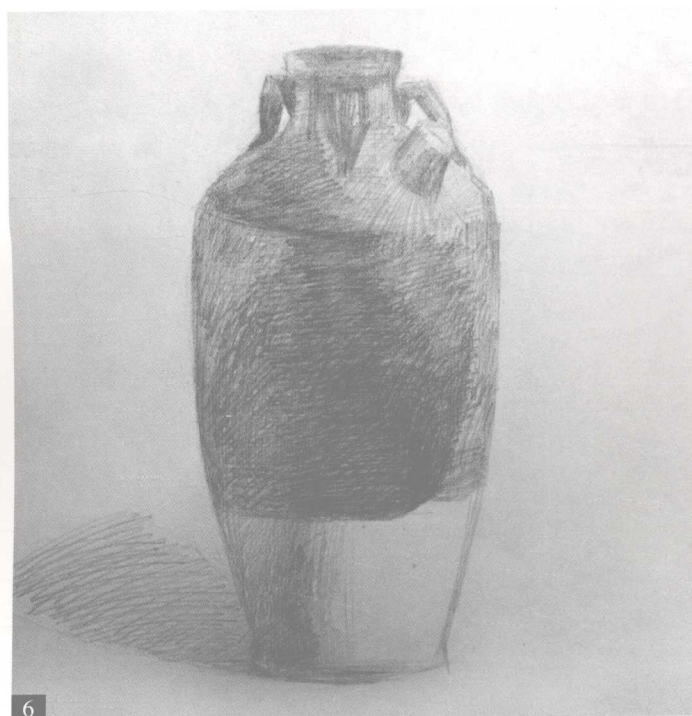
2. 确定中心轴，拉几根大的辅助线，形成对称的最简练几何形，注意罐形的基本特征。

3. 初学者注意,素描静物首先要学会掌握各种形体在空间的基本规律与透视变化,有时学生会觉得起形不准,除了物体本身特征、比例关系之外,另一个主要原因就是透视问题。所以要求学生日常多注意观察,多比较,勤动手,以此提高自己的认知能力。

4. 尽量把轮廓起得具体,注意光源,确定受光背光。另外要注意橡皮不宜多用,笔不宜硬度太高,B或2B即可,力度不要太大,过多的擦拭和修改会伤害纸的质地,不利于以后的深入刻画。

步骤二：大关系（图 5—8）

确定明暗交界线后，概括地画出大体的明暗和受光背光。由重到浅，从明暗交界线到背光的暗部和投影，都是首先要明确的，调整好大色调是为下一步深入打好基础。不能只钻局部，忽略整体。静物描绘因其自身具备的固有色，使得在对画面大的色调把握上，较石膏像直观，容易控制。

步骤三 (图 9—14): 深入刻画

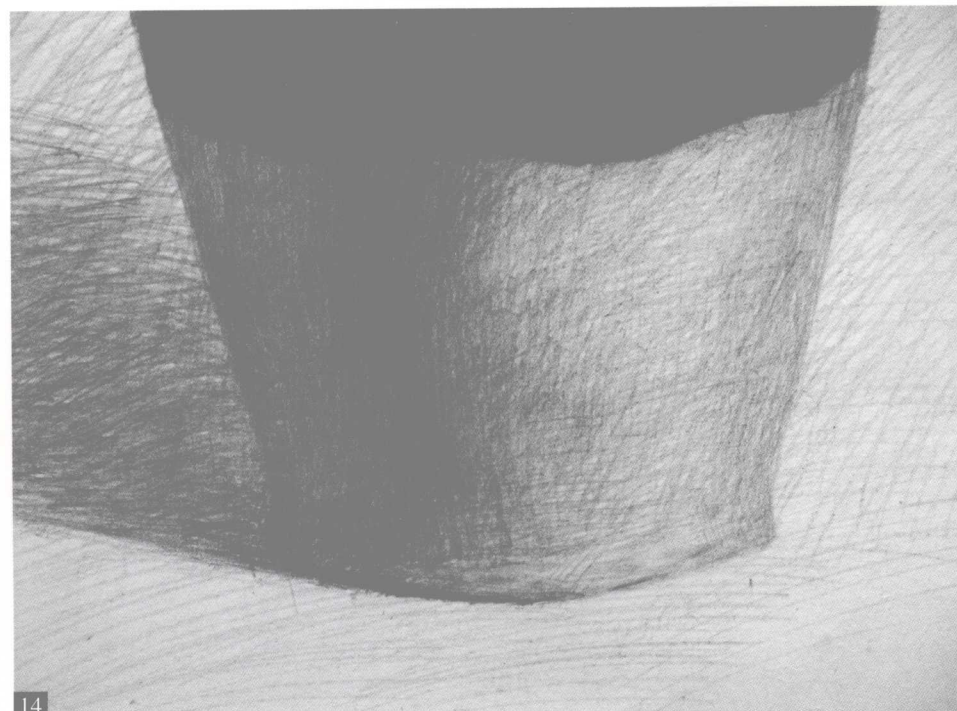
9. 为常用的握笔方法之一, 手腕带动笔的走向, 易拉长线, 上大的明暗。

10. 瓷器因表面有光泽, 所以形成了较强的反射, 环境对它有较大的影响。可用橡皮泥根据画面需要, 调整摁压力度, 因它不宜把画擦干净, 可用来做对暗部微妙变化的处理。

11. 罐口的塑造要干脆肯定, 握笔可采用写字试, 容易控制, 便于准确描绘, 及深入刻画。

12

14

13

12、13. 瓷器高光响亮，可用硬度较高的绘图橡皮，擦拭提亮。深入时注意拉开黑白对比，随时要调整大的关系。重色可用到 6B 铅笔塑造，用笔可顺形变化。

14. 罐子的底部颜色较浅，铅笔可换到 B 左右的硬度，围绕明暗交界线反复处理，注意整体的虚实变化。投影因为是自然光源，边缘处理不可太实，近实远虚的处理，加强了前后空间。

步骤四：完成阶段

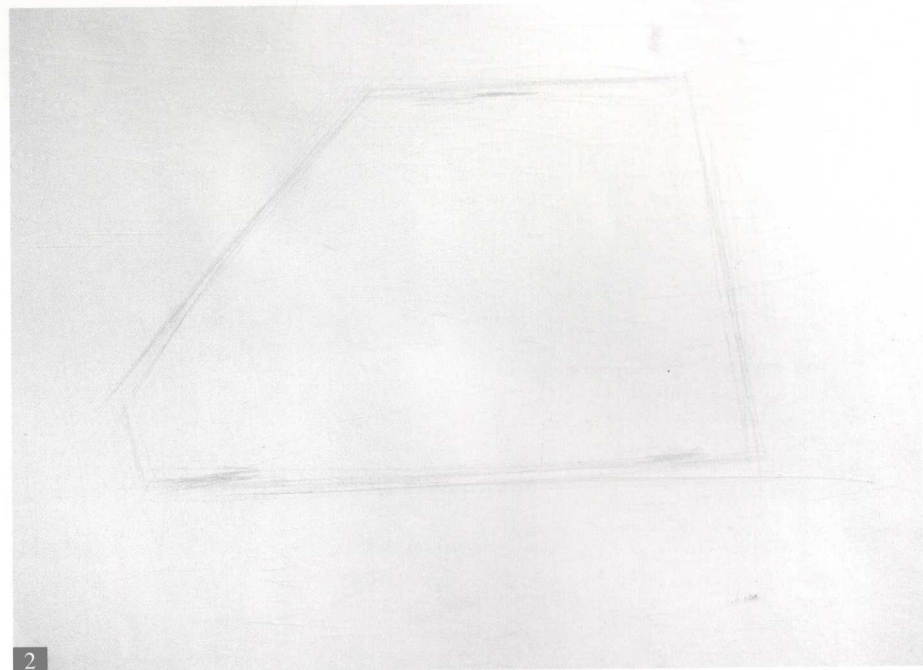
15. 有目的的进行调整，灰面和亮度的塑造，丰富了体感和质感。

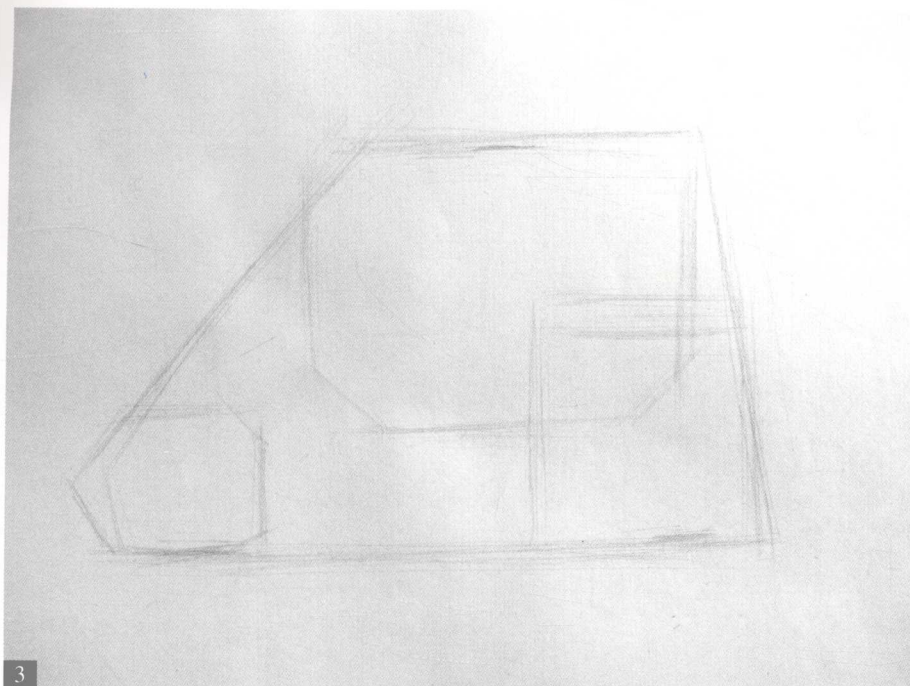
瓜果组合

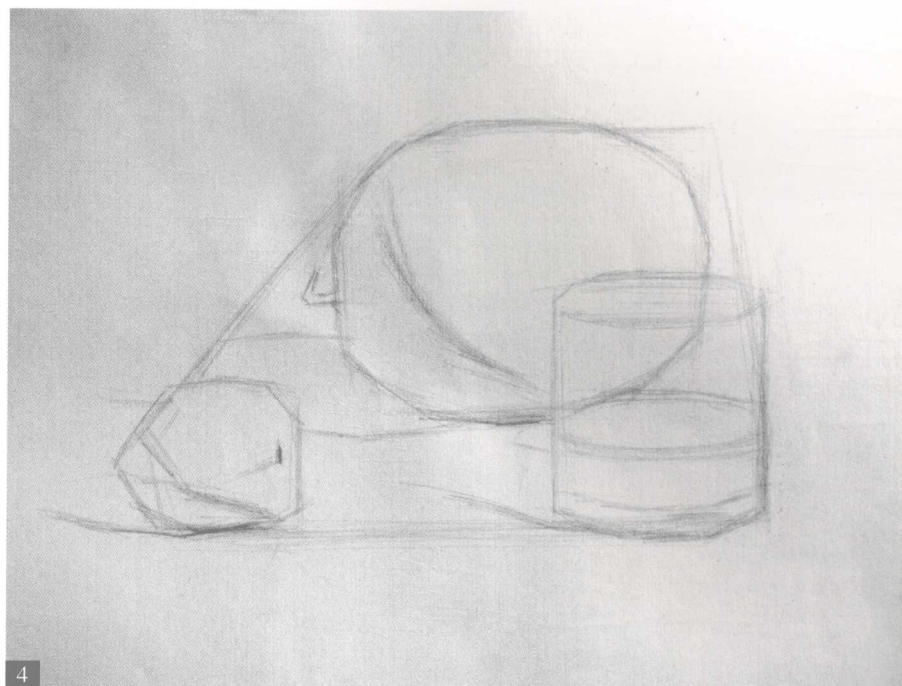
步骤一：(图 1—4)

1. 在画面中确定起形的位置。
2. 通过大的辅助线，检查构图是否合理。

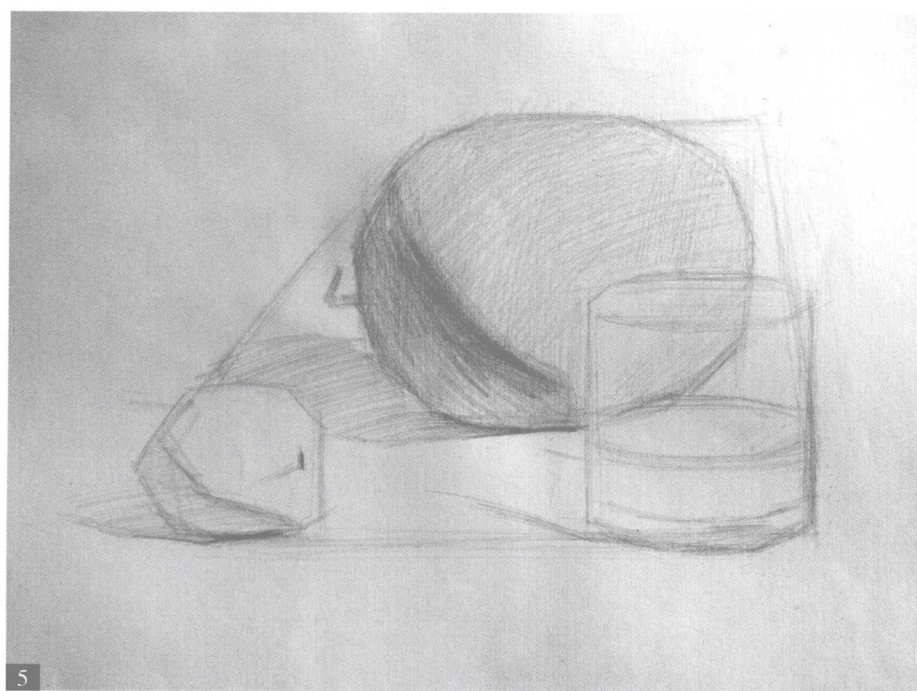

3. 用几何形概括每一件要描绘的物体并检查物体之间的比例。

4. 抓住每一个物体的明暗交界线，按照特征进一步把形起准确。

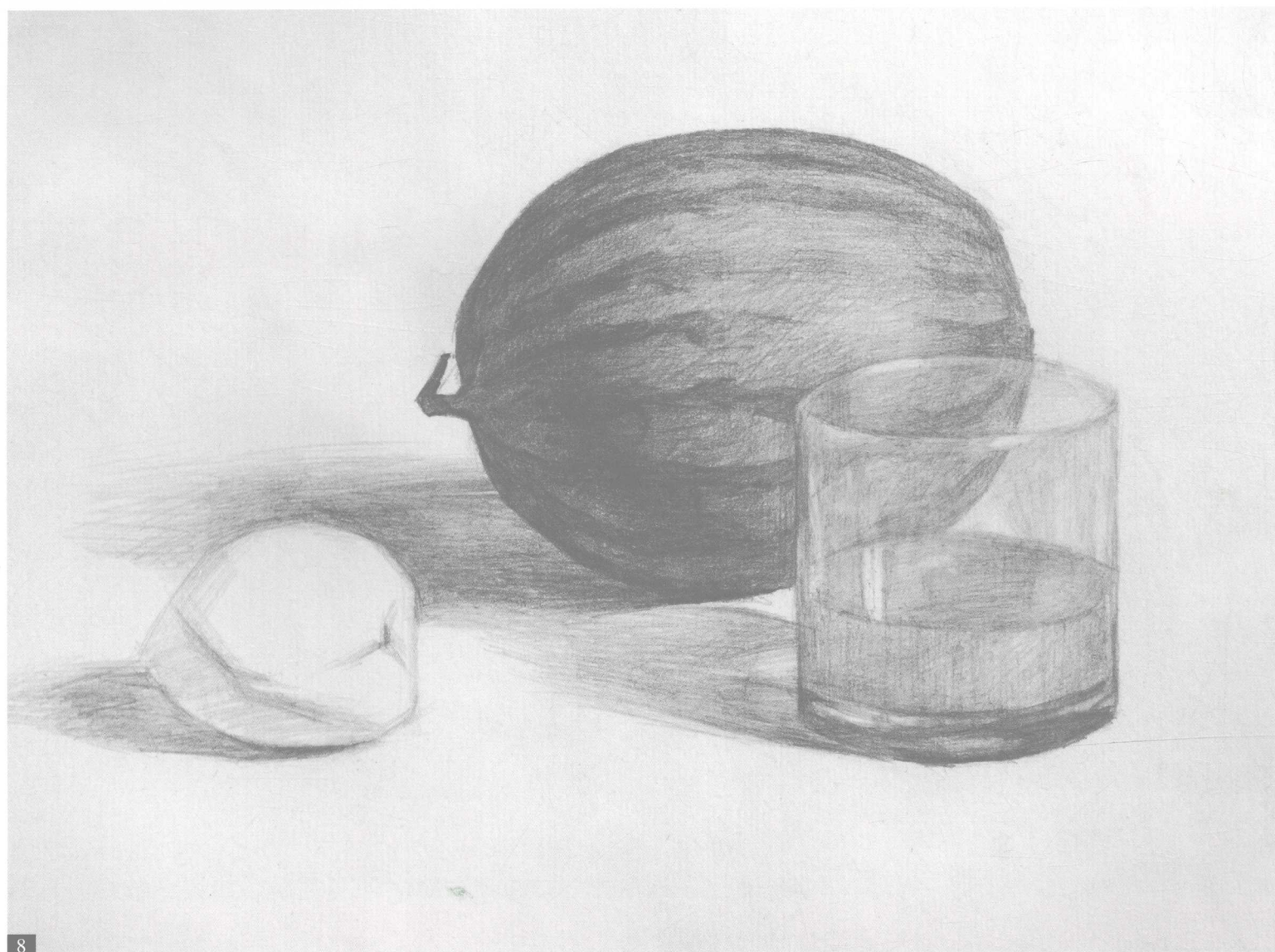
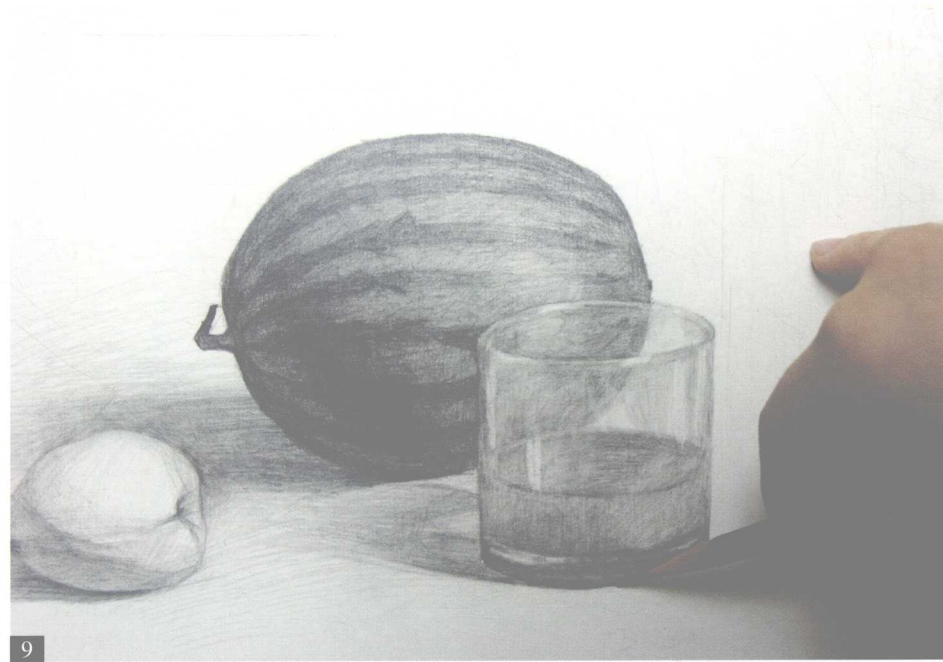
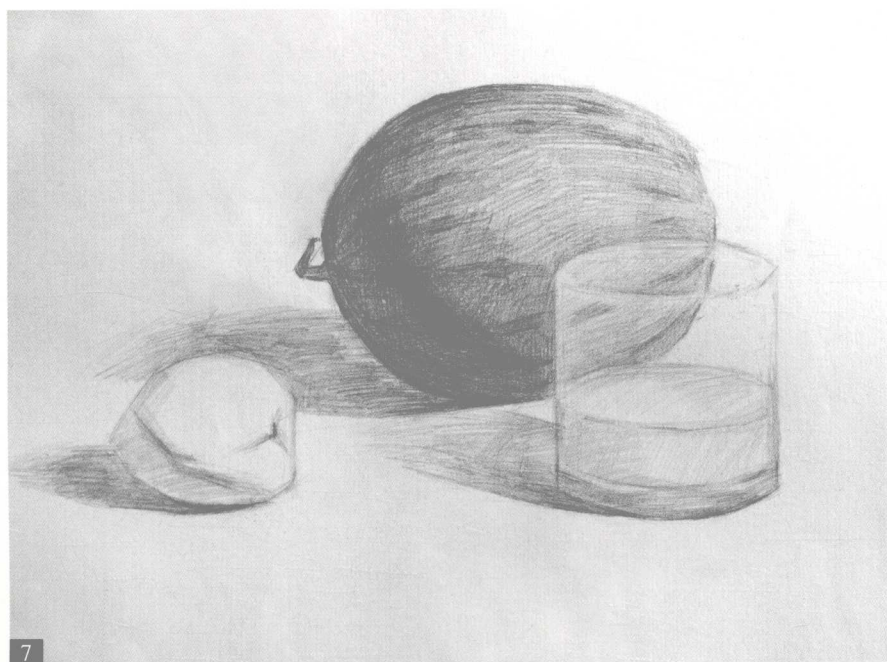

步骤二：(图 5—7)

5. 上大明暗，从主要体块入手。

6. 由重到浅，围绕明暗交界线塑造。

7. 体积关系明确，先不要对细部进行刻画，忽略了整体。

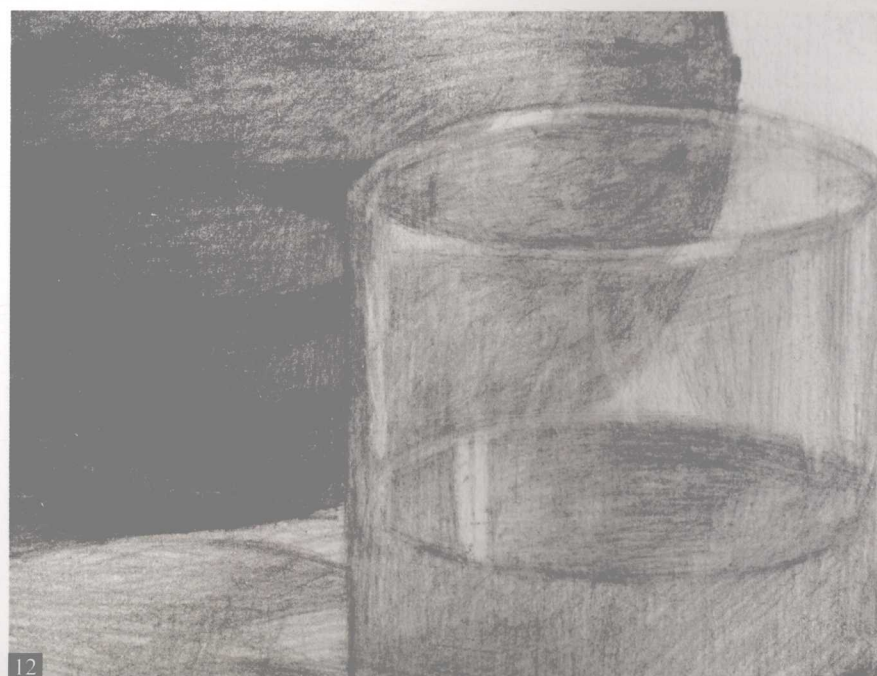
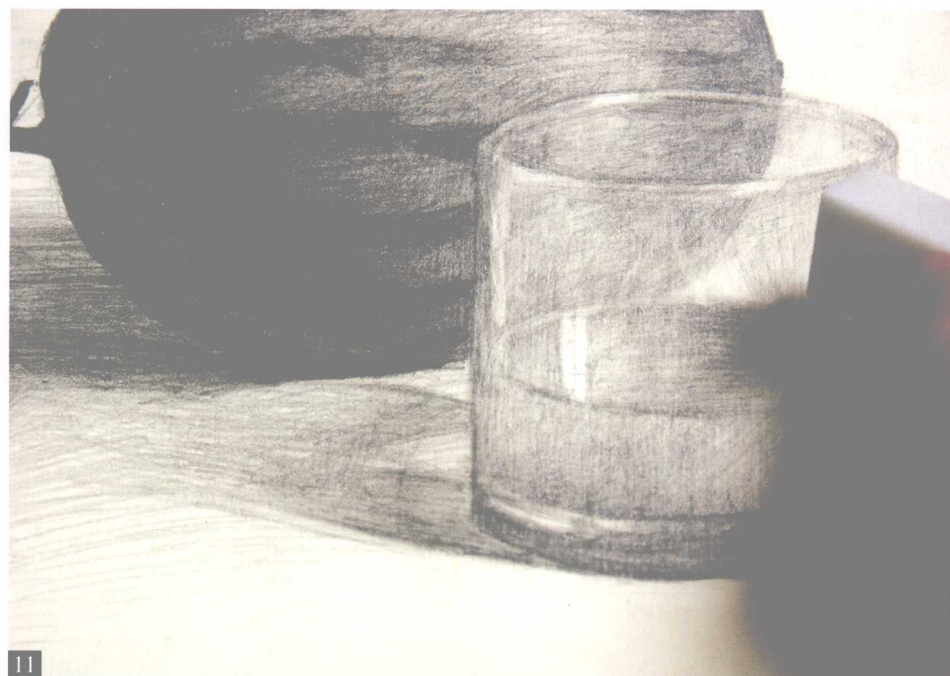
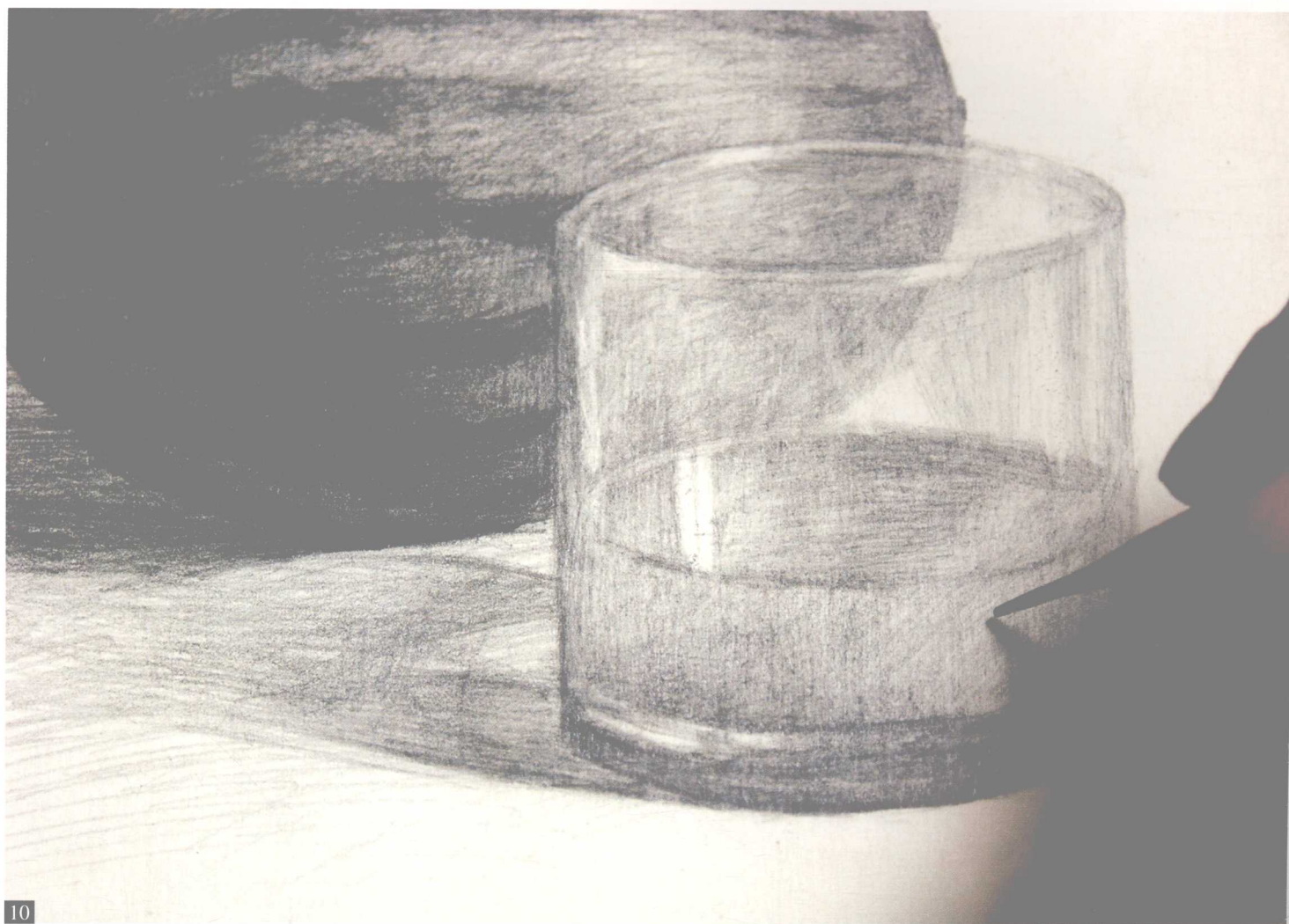
步骤三：（图8—15）

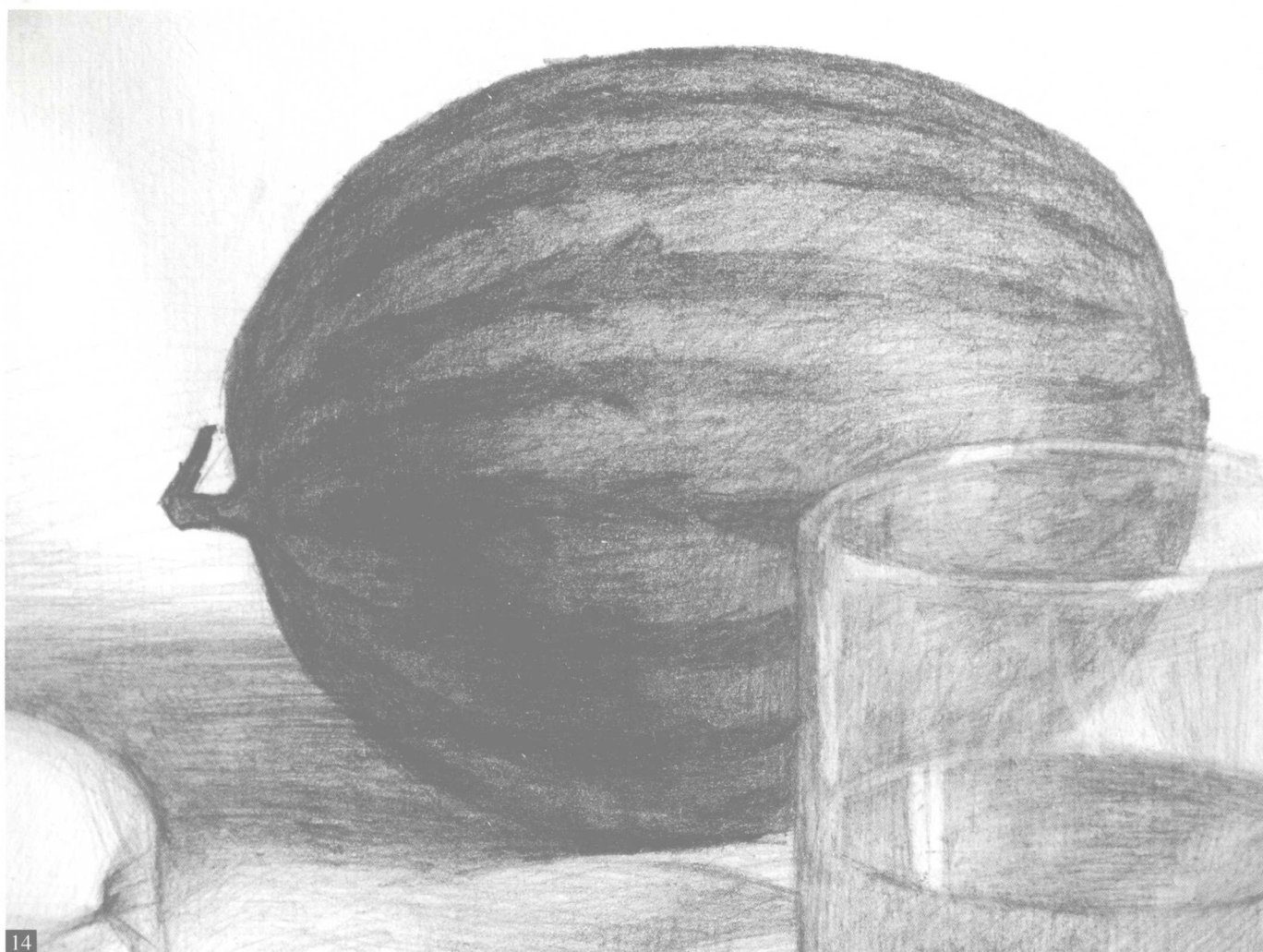
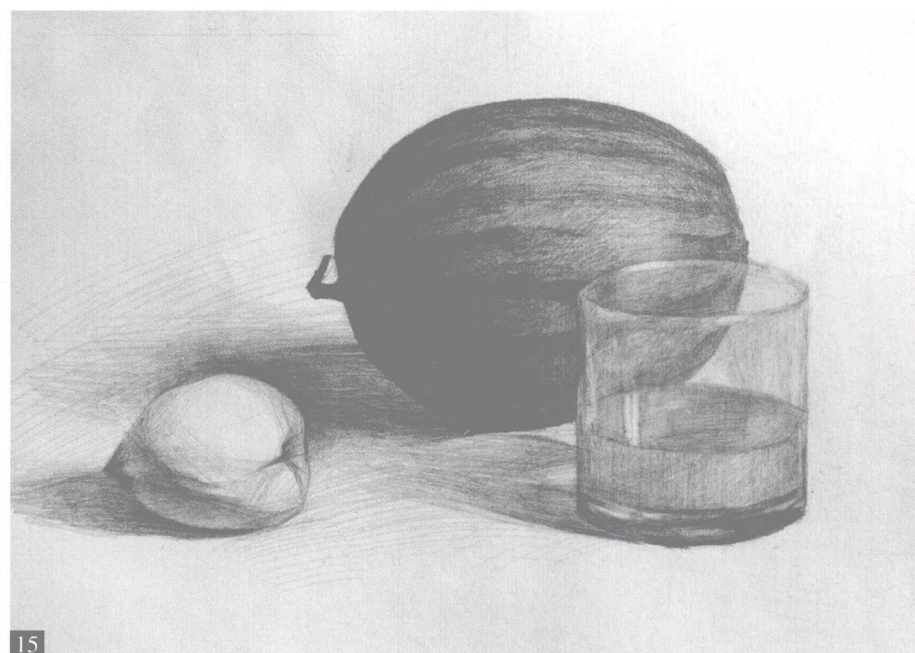
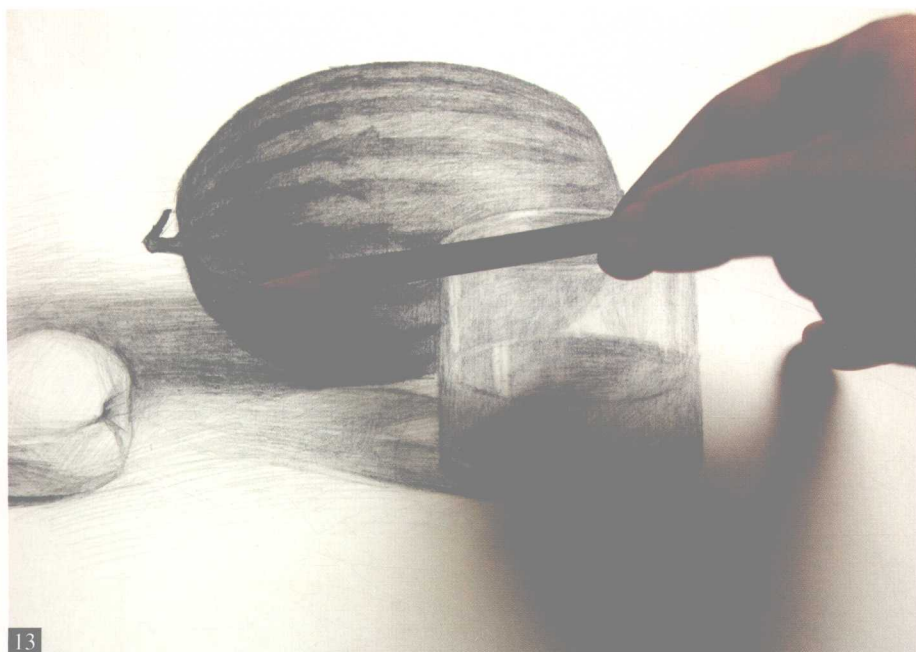
8. 把大的明暗关系摆准，开始对各对象深入刻画。

9. 玻璃透明感强，表面光洁，把大的明暗层次大体明确。

10. 再用硬些的铅笔，把线条排得紧密些。

11、12. 用橡皮强调高光和反光，就能表现出玻璃透明的质感。

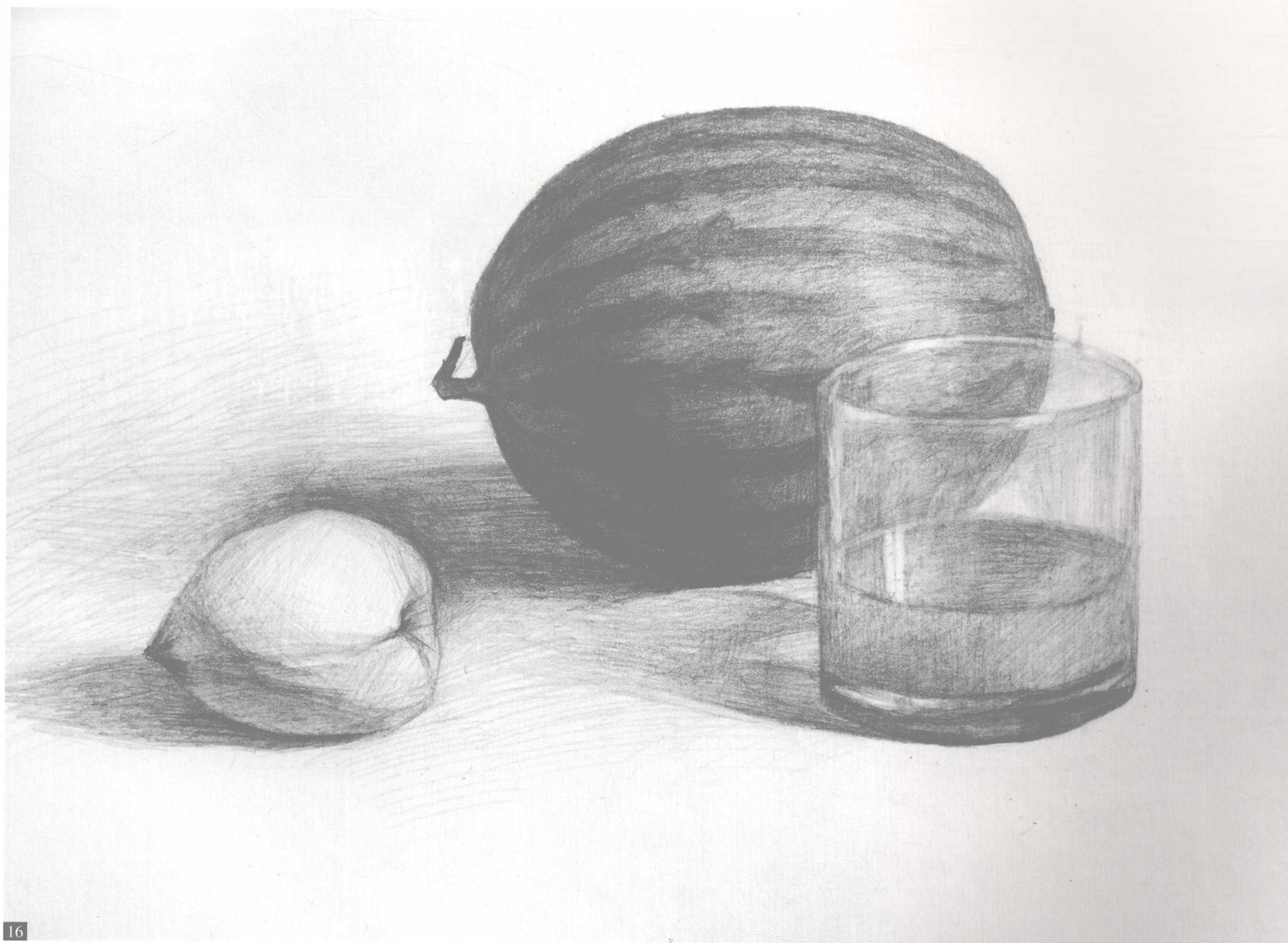

13. 两样水果都是接近球体的，分析明暗交界线，从暗部着手，把暗部与投影联系在一起，再转向中间色，最后处理亮部。

14. 西瓜的花纹是随着大的明暗转折逐渐变化的。表现的时候要遵从大的色调。

15. 水果的亮部要保持它的明度。

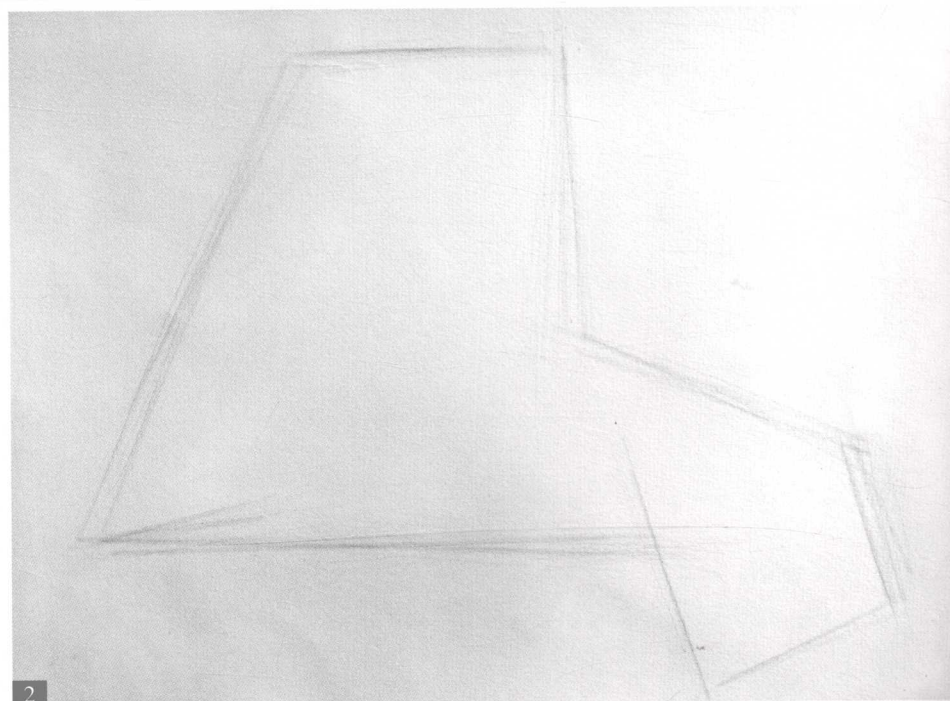

步骤四:

16. 最后整理, 表现丰富的体积和质感。同样的道理多加对其它同样质地物体的练习。

有陶罐的静物

对照照片进行写生的素描，对于作画者来说，没有角度和光源的选择，对于所有画者而言，可以说是相对公正些了。对于经验丰富，熟练的画者是一种认知能力、表现手法和对画面处理的考验。所以步骤与正常写生区别不大，或许会更加直观。

步骤一：（图 1—5） 1. 定下构图位置。

2. 再用概括的线条画出轮廓。