

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN

2

素描静物

从起步到美术学院

SU MIAO JING WU 胡飞 编著

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN ①

从起步到美术学院

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN ②

从起步到美术学院

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN ③

从起步到美术学院

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN ④

从起步到美术学院

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN ⑤

从起步到美术学院

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN ⑥

从起步到美术学院

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 胡飞 编著. — 武汉: 湖北美术出版社.

2006.9

(从起步到美术学院)

ISBN 7-5394-1900-8

I. 素... II. 胡... 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(2006)第106959号

素描静物

◎ 胡飞 编著

责任编辑: 袁 飞 装帧设计: 赵宇

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号B座

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 杭州下城教育印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 3

印 数: 10000册

版 次: 2006年10月第1版 2006年10月第1次印刷

ISBN 7-5394-1900-8/J1487

全套定价: 108.00元 本册定价: 18.00元

ISBN 7-5394-1900-8

9 787539 419008 >

从起步到美术学院素描静物

素描静物 ②

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN

前言

近几年来,报考美术院校的考生越来越多。美术高考竞争日趋激烈,同时美术院校招生的要求也越来越高。作为学生来讲,学习绘画是一个需要长期刻苦训练和领悟的过程,为帮助有志于报考美院的考生多方面去观察和理解绘画过程。我们特意编辑了这套《从起步到美术学院》丛书,本丛书采用了循序渐进的原则,从最简单的石膏几何体开始,一直到美院的必考课目,都有详细讲解。

本套丛书的作者是关威和胡飞,两位均是中国美术学院的优秀毕业生,近几年又创立了之江画室,为各类美术学院输送了大量的考生。在此我们表示感谢。

这套书配了大量的写生步骤图和文字说明,相信能为初学者提供一条学习绘画的捷径。同时为方便考生了解近几年美院考试情况,特编辑了近几年中国美术学院考试题集锦,相信对大家考美院有一定的帮助。

目录

第一章 基础美术知识	1
一、前言	1
二、静物的形体特点	1
三、静物的写生角度	1
第二章 画前准备	1
一、静物的画面安排	1
二、素描静物的透视	1
三、常见的静物构图	2
四、素描静物的表现形式	2
五、精细素描	2
六、构成素描	3
七、静物的质感表现	3
八、静物的黑、白、灰对比	3
九、静物的作画方法	3
十、容易产生的错误	3
第三章 苹果写生全程解析	4
第四章 香蕉写生全程解析	6
第五章 大白菜写生全程解析	8
第六章 沙锅写生全程解析	10
第七章 花瓶写生全程解析	12
第八章 玻璃杯写生全程解析	14
第九章 瓷器、苹果、不锈钢勺组合写生全程解析	16
第十章 陶罐、蔬菜、酒瓶组合写生全程解析	20
第十一章 笔筒、书、苹果组合写生全程解析	24
第十二章 瓷器组合写生全程解析	28
第十三章 考前作品评析	31
第十四章 考前总结	36
第十五章 近几年中国美术学院素描考题集	37

第一章 基础美术知识

一、前言

静物画在美术史中占有很重要的分量。静物画是将无生命的、静止的物品,通过各种艺术语言表现在平面媒介上,而静物素描就是静物画里最为基础的、起基石作用和研究作用的手段。广义地讲,静物素描涵盖静物画中除色彩之外的一切因素,所以学习静物素描,实际上是在训练学画者的色彩素养以外的各种艺术素养。

作为初学者,不仅要看到静物素描的重要性,更要系统地去了解并在实践中训练,为自己的绘画感觉、观察方法奠定良好的基础,去理解“结构”“明暗”“虚实”“构图”、“对比”等最基本的绘画语言,去探索静物素描的内在规律,培养自己热爱基础美术知识和技法兴趣,为自己在学习美术的征途上站得更高、走得更远打下坚实的基础。

二、静物的形体特点

静物素描所描绘的对象,基本上是由方体、柱体、球体等基本形体组成的。由这些基本形体可以组成各种各样的复杂的形体,而这些基本形体正是绘画中所涉及的最基础的造型。

三、静物的写生角度

对于初学者来讲,写生绘画时,离摆放的静物不能太远,太远了看不清物体的细节;同时也不能太近,太近了有时看不清它的全貌。特别是较复杂的静物,太近了就不能观察周围环境对所描对象的影响。静物摆放的角度也非常重要。

第二章 画前准备

一、静物的画面安排

物体画得多大?放在画面的什么地方?这是动手作画前必须考虑好的。一般的处理方式是:

第一、主要物体要突出;

第二、大小适当,四周要留出一些空隙,不能画得满纸都是;

第三、两边空间要大体均衡,但不必完全相等;

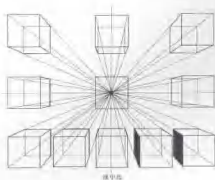
第四、下面的空间要比上面的略大一点。

二、素描静物的透视

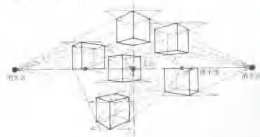
1. 平行透视

平行透视是指方形物体的一个面与我们正对,也就是它有条边线始终与视平线平行。在这种情况下,方体的高度和宽度两组平行线是平行于画面的,所以仍保持平行。长度的两组平行线是垂直于画面的,所以发生透视变化,向远方互相靠拢,并交于主点。方体平行透视的特点是一个面与画面平行,发生透视的线只有一个消失点,就是主点。

2. 成角透视

成角透视是指方体和水平线成角度的情况下发生的透视现象。在方体的三组平行线中,长度和宽度是倾斜于画面的,所以它们要向这方靠拢,并在主点两侧各交于一点,而垂直线仍然保持垂直平行。

3. 曲线透视

除了直线会发生透视现象以外,弧线也会发生透视现象。特别是在圆面透视中,透视圆面会成为椭圆形,平圆面、透视圆心位于远方。也就是前面的弧度要比后面的略大。在画面正中时:最长透视直径为水平线,位置左右移动,透视形成立斜状态。最长透视直径成斜线,离视平线越远弧度张开越大、越近则相反。在画面正中时直立最长直径为垂线,位置左右移动也会发生倾斜。离主点垂线越近弧度张开越小,越远则越大。

三、常见的静物构图

构图在绘画创作中的内涵相当丰富,它的根本是均衡,或者称多样统一。静物素描,特别是融合静物的元素较多,所以在写生中要特别注意,构图的把握也可以说是审美素质的体现。但作为习作的静物素描,最重要的是立的稳定性。我们常见的组合静物构图有三角构图、两角构图、四边形构图、梯形构图。

四、素描静物的表现形式

1. 结构素描

充分利用线条丰富的表现力来表现物体的形体构造,从而省去光影和色彩的深浅变化,是对物体三维结构的一种理性分析,是各种造型艺术的基础。

结构是指物体内部的构造和相互连接组合的形式,是造型根基,好比房屋中的梁柱,任何物体都有其自身固有的结构关系,同一种类的物体是轮廓外特征如何改变,其内部的构造是不变的,所以研究结构是正确认识和理解客观对象的根本出发点。

2. 明暗素描

明暗素描是在结构素描的理解上加上光影效果的一种素描。我们一般认为明暗有五种调子:亮调子(高光)、次亮调子、明暗交界线(面)、次暗调子(过渡性的色素、投影等)、反光。

当然,明暗的理解和表现需要同结构和质感等较好地结合起来。

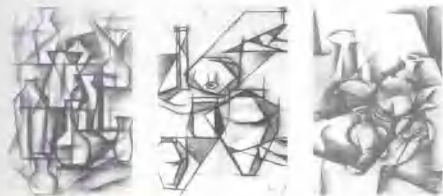
五、精细素描

精细素描与传统绘画素描的表现技巧有几分相似,它们同样要借助光影来表现物体的形体、质、色,同样要注重画面审美意义的传达。但是,它们所选择描绘的对象、训练的侧重点及其要求又有所不同。精细素描描绘的对象多为静态的客观物体为主,从铜铁、五金到金属,从石头、棉花到木材,从丝织、布料到日常用品……自然界中的各种有机形态均可作为描绘的对象,也可描绘异常状态下的材质,如:被蹂躏变形后的易拉罐、揉成一团的旧报纸、折断的树干等等。它的取材对象极为广泛。对新鲜事物的描绘,有助于增强学生参与造型的热情,有助于增加学生学习的主动性。精细素描的侧重点在于对物体质感的表现,它可以从局部入手,不过分强调整体观念;它可以省去背景的氛围,淡化空间的表现,而着重刻画物体局部真实的细节。若重追求整体与局部之间关系的合理性、生动性和效果美,旨在达到对表现物体材质和肌理的准确反应和表达。

六、构成素描

在写生过程中,首先要对客观物象进行深入的观察,捕捉物象特有的美感氛围,从中获得对物象形态的感受和启发,从大量的无意味的形体中提炼出形式意味且最能表达自己愿望的形体,再根据物象的启示在画面上确定结构的基本布局并给出构成的表现,当然,这离不开发散型思维。在表现过程中,多以直线和弧线的构成形式去完成写生,利用直线、弧线的造型要素把画面分割,把物象结构、透视、明暗、位置等客观限制打破、转换、重组、简化,进行主观性的自由处理,利用叠压、交叉、不规律的排列的表现手段把物象重新拼贴在一起。

七、静物的质感表现

物体的质感是指物体本身的物理特性,画素描静物时特别要强调表现物体的质感。如:琉璃是透明的;金属是高反光的;陶器是厚重的;布线是柔和的,等等。我们初学者要多观察、多训练、多理解、多表现物体的质感。

八、静物的黑、白、灰对比

九、静物的作画方法

第一,先简后繁。静物素描学习方法是循序渐进,先易后难。由两人摆,先选择接近于几何形体的单个物体入手,渐渐转入复杂组合静物。初学者应该注意逐步推进的秩序感,这样有利于不断丰富。另外先简后繁也多用于构图及铺大色调阶段。用笔先淡后深,层层深入。

第二,先主后次。这里指的是静物素描先要描绘主体物,然后根据主体物来全面推进其余对象,即先整体后局部。主体一般是形体面积大、对象色彩较重的对象或者是处于前方的突出位置的物体。先主后次还要求将这些对象表现得深入和具体,以达到突出主体的效果。

第三,空间分明。画静物素描时要注意空间,注意空间便要注意每个物体与周围物体的对比度,包括前后物体的投影轻重。清楚或模糊。刻画前后物体时,前面的物体应该刻画得细致而强烈,远处的物体则应该整体与概括,减弱对比。甚至可以与背景融为一体。

第四,层次分明。层次分明就是要注意静物写生的黑、白、灰关系。先把重色物体画得暗而稳重,然后铺出中间色灰调,衬托出亮的物体。先让画面黑白对比强烈,以使整张作品画面明快。响亮。然后从重色开始着笔刻画,这样画面关系不会混乱。一直会显得井井有条。这在某种角度下重结构的静物素描中,更是强调空间前后的一种重要手段。

十、容易产生错误

灰:不注意大的关系对比,特别是在观察和表现的时候着眼于局部,缺乏整体上的比较,画面灰到;局部地照抄对象,使中间调子和更深的调子混淆不清。解决的办法是:注意亮部和暗部的比较,把黑白对比加强一些。

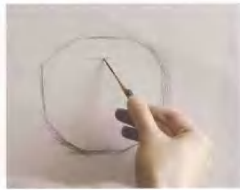
灰:原因也是缺少比较,一个局部和一个局部之间无法联系,处理孤立。在不该画重之处画得重,如在亮部出现一个孤立的黑点,在暗部又出现过亮的白块。解决办法是多比较局部块块之间的过渡关系和形体的相互联系。

糊:也称“飘”,对结构交待缺乏信心;或者不理解,明暗没有服到结构块块的表现,对静物的基本构造缺乏分析。相对于“虚”,“糊”是不理解的表现;而“虚”则是对形、结构、体块有理解的基础,只不过表现得弱一些,对比弱一些。

板:画得很机械,没有把形体规律理解和对象的感觉结合起来,死板、单调、缺乏变化和手法的丰富性;形象不生动。画出的静物不是“静”的而是“死”的。

腻:原因是画得很犹豫,也是不理解形体结构的结果。明暗涂来涂去,结构体块始终没有明确交待,转折不肯定,画得软绵绵。解决的办法还得去看、多理解形体结构。

第三章 苹果写生全程解析

观察与理解:

亮部色调的变化和苹果高体积关系的塑造是观察重点。同时也要注意苹果离体积的转折变化。

4. 开始上明暗。

5. 根据物体的光影，在画面上先画出暗部的面积。

6. 加强明暗交界线。

7. 加强投影部分的明暗，使画面呈现黑、白、灰关系。

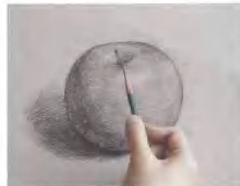

8. 调整投影部分的明暗关系，线条由重到轻。

9. 加强灰面的处理，强调体积的转折。

10. 进行细部刻画。

11. 细部调整。

12. 用较轻的铅笔来体现微妙的关系。要沉得住气，尽量把线排细。

13. 处理细部微妙的变化，刻画要相对慢一些。

14. 亮部和暗部要达到和谐。

15. 调整物体与环境的关系。

16. 结构边缘从开始作画时都要注意，把笔尖正过来修饰刻画边缘线，这样容易控制好线条。

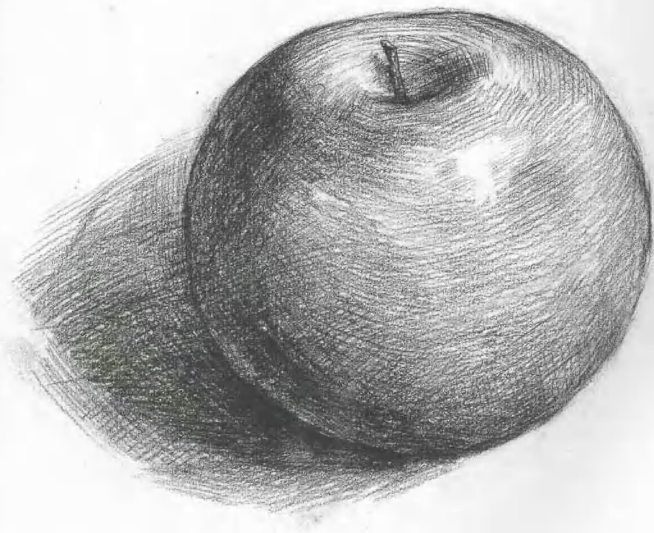
17. 窝处当个小坑画，这样就有了体积感。

18. 检查画面是否具有节奏感。

19. 整体调整，补充不足。

第四章 香蕉写生全程解析

观察与理解。
这是一组香蕉，观察时应注意香蕉的主次和前后变化。

1. 观察形状，开始构图。

2. 大的比例形体完成，要抓住香蕉的形体特点。

3. 补充结构线。

4. 开始铺明暗，要选择暗部先开始画。

5. 大的明暗基本完成，加强明暗交界线。

6. 投影要一起画，整体推进画面。

7. 可用4B铅笔丰富黑、白、灰关系，线条细一点。

8. 大的明暗基本完成，三大面五大调子初步完成。

9. 局部的转折要微妙。

10. 开始对细部的刻画，同时不要忽略对外形的处理。

11. 刻画背景时，要注意和主体物之间的关系，线条不要画粗，尽量排得密一些。

12. 可以用较轻的铅笔来画灰面，注意不要画花。

13. 大体效果基本完成，黑、白、灰处理得较和谐。

14. 反复观察物体，使背景和画面达到和谐统一。

15. 进行局部的细节处理，线条要轻松。

16. 局部调整。

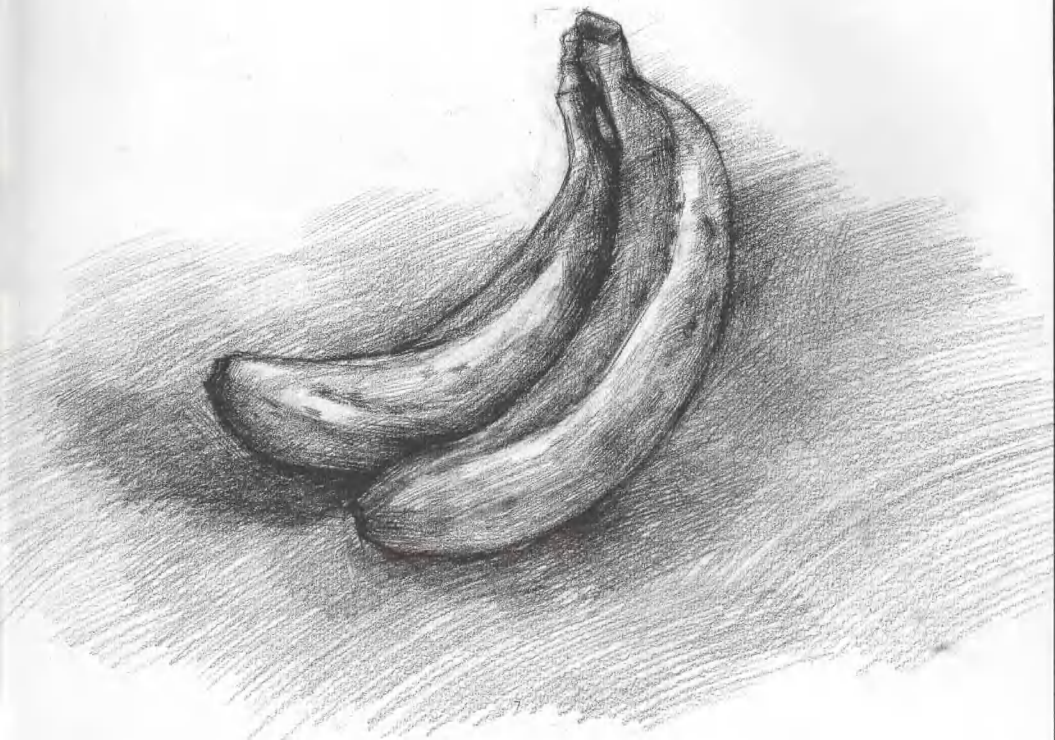
17. 局部调整。

18. 局部调整。

19. 局部调整。

第五章 大白菜写生全程解析

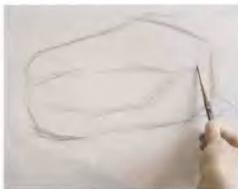

观察与理解

大白菜是蔬菜中常见的描绘对象，初学者应从整体出发，细心观察，突出其形体结构特点。

1. 归纳物体形状，可以把物体还原成圆柱体。

2. 加强结构线。

3. 完善白菜的叶片形状。

4. 白菜的大体形状基本完成。

5. 开始进行明暗处理，先从暗部开始，也就是从叶子开始。

6. 结合物体的质感，尽量使线条轻松自然。

7. 可以选择较轻的铅笔来刻画细部。

8. 白菜的明暗特征不是十分明显，所以画的时候要掌握好轻重，尽量不要画花。

9. 先从叶子开始逐步刻画。

10. 底部尽量不要画多，线条要轻而柔和。

11. 把笔削尖，丰富画面的线条，线条不要一口气排到底，要一层层来画。

12. 可以选择较清晰的叶脉来画，纹理不要画得过重。

13. 开始画白菜的根部。

14. 调整白菜与背景的关系。

15. 不要忽略对每一个细节的表现。

16. 重新调整画面，依然选择较软的铅笔（比如2B）。 17. 提炼线条。

18. 加强投影的过渡，使投影部分显得更加自然。

19. 调整色调，注意大白菜的整体效果。

第六章 沙锅窝写生全程解析

观察与理解:

注意观察沙锅的透视弧度变化及高反光的质感特点。

1. 观察、构图，确定位置。

2. 勾勒大体形状。

3. 明确沙锅的基本形状。

4. 完善沙锅的形状。

5. 明确明暗交界线，否则灰面与暗面容易混在一起。

6. 从罐口着手，明暗对比也不要忽略。

7. 丰富灰面。

8. 黑、白、灰三大层次基本拉开，推进空间。

9. 可以刻画沙锅的手柄，线条要细致。

10. 明确高光位置。

11. 丰富暗部与灰部之间的关系，使其过渡自然。

12. 可以着手画沙锅的盖子部分，根据物体本身的颜色可以画准一点。

13. 盖子也是有体积的，初学者往往会忽略这一点。

14. 进一步调整沙锅的层次关系，注意对陶制品的质感的体现。

15. 根据沙锅的体积，可以排一些弧形的线。

16. 对表部的加画刻画具体质感的好方法。

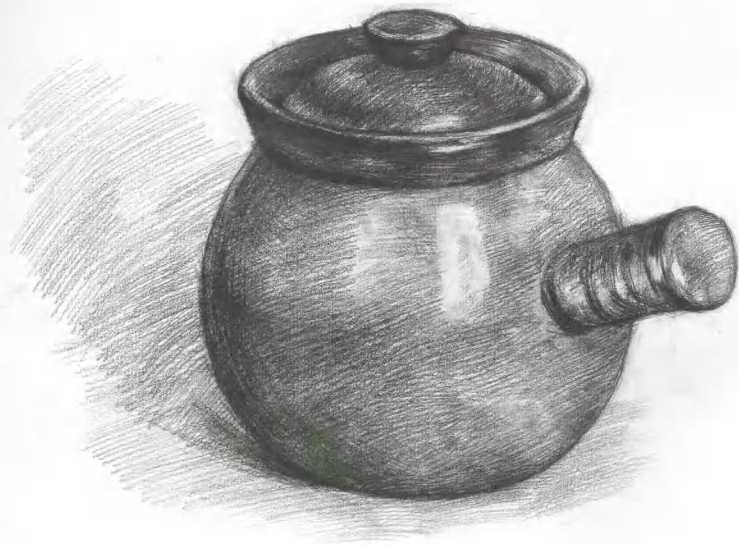
17. 加强形体的转折。

18. 小的转折找体块黑白灰变化进行调整。

19. 进行最后的调整修改，使画面显得更完整。

第七章 花瓶写生全程解析

观察与理解:

瓷质感光滑,受环境影响较大。刻画时,要注意把握其形体结构。

1. 观察、构图,确定位置。

2. 对初学者来说先画辅助线是最好的选择。

3. 注意颈部的形状,上窄下宽。

4. 大体形状,基本完成。

5. 注意瓶口的椭圆形状。

6. 从瓶子的暗部开始,用暗交界线要加强。

7. 同时带出灰面。

8. 明暗要一层层地来画,画灰面时最好连带暗部一起铺线条,这样会显得整体些。

9. 由于瓷瓶的表面质感比较细腻,所以线条尽量要排得整齐、细致。

10. 可以顺便把投影带出来。

11. 进行对瓶口的刻画。瓶口是画面的重要部分,要多花些时间。

12. 加强瓶体两侧的转折,加强空间关系。

13. 勾画瓶子的边缘,线条要有节奏感,增加线面的结合。

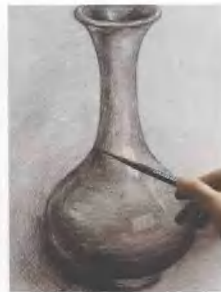
14. 加强质感与体感的结合。

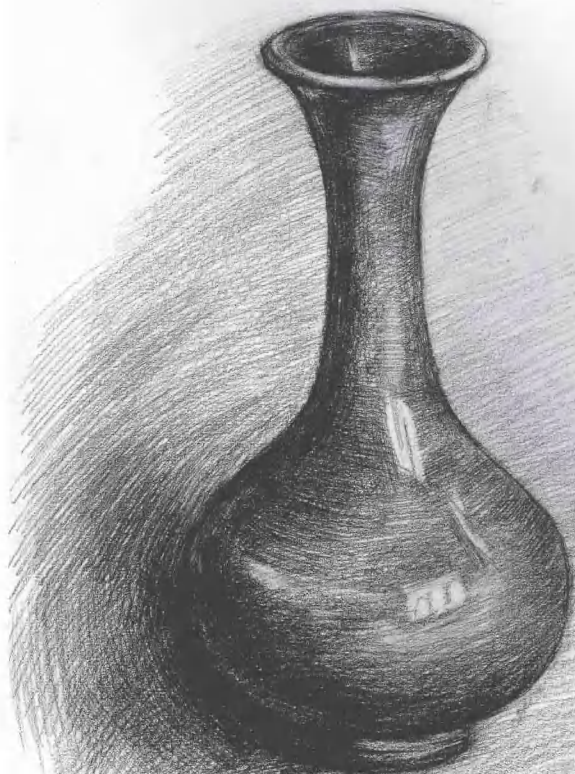
15. 重新调整黑、白、灰三大块的关系。

16. 丰富画面效果，补充不足。

17. 整体观察画面，进行最后的修改。

第八章 玻璃杯写生全程解析

观察与理解。

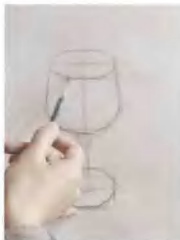
玻璃器皿光影变化复杂,仔细观察其光影的细微变化,同时,酒杯透明质感的表现也是不可忽视的。

1. 确定位置。

2. 刻画大体比例关系。

3. 勾勒基本形状。

4. 注意画面中椭圆形的透视比例关系,进一步确定形状。

5. 酒杯杯的边缘线可以适当加重。

6. 由于杯子的质感是透明的,所以用笔要轻,线条要简练。

7. 透明物体要先从背景开始画,由远及近,逐层展开。

8. 从暗部开始。

9. 再画出灰层次。

10. 加强杯身的体积感。

11. 同样重点要放在杯口上,线条要细而清晰。

12. 杯底可以采用小线条,变化要比杯身丰富一些。

13. 加强背景与杯子的关系,使画面显得清晰柔和。

14. 反复调整黑白灰的关系,加强杯口的完整性,线条不要过碎。