

湖北省

美术联考 / 辅导教材

2

*Tutors Teaching Material
for the Fine Arts Couplet*

素描静物

阶梯实战 系统全面 联考必备 独家出版

《美术联考辅导教材》编委会 编

美术联考/辅导
教材

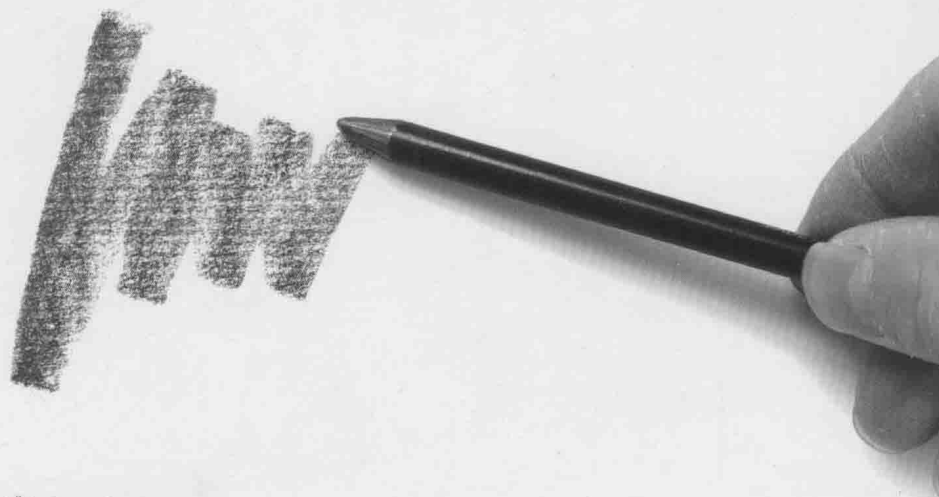
*Tutors Teaching Material
for the Fine Arts Couplet*

素描静物

阶梯实战 系统全面 联考必备 独家出版

《美术联考辅导教材》编委会 编

J214
680

前言

“美术联考”作为美术和设计类高等学校招收美术和设计类专业人才而设置的选拔性考试,是普通高等学校招生考试的重要组成部分。“美术联考”强调对美术专业基础知识和基本技能的考查,引导美术考生注重基本功训练,旨在测试并考核考生的综合艺术素质,为考生升入高等学校后更好地适应美术专业学习打下坚实的基础。

然而,什么样的专业基础技能更符合招生选拔标准?什么样的培养模式更符合高等学校招生要求?多年来,在湖北省“美术联考”实践中,培训和评判没有“标杆”,导致考生、家长和指导教师出现“盲目培训”现象。而现行的《美术统考大纲》所规定的考试内容和评分原则,仅为原则性的表述,操作性有限。

近年来,湖北美术出版社深入调研,广泛听取美术教育界专业人士的意见,联合了湖北省各地最具规模和代表性的美术高中一线教师,成立教材编委会,就解决美术教育考前阶段缺乏统一、规范、系统、权威的指导性教材问题,编写了《美术联考辅导教材》系列图书。

《美术联考辅导教材》系列图书集中了湖北美术出版社美术教育编辑室的优质教育资源,从阶段目标、教学重点、训练方法、应对问题等各个环节解决教师及考生在教学和学习阶段所面临的问题。该教材系统、规范、有效、权威,填补了湖北省美术联考缺乏专用教材的空白,是一套专门针对湖北省美术联考考前教学的图书,是湖北省第一套美术高考考前教育教学专业教材。

我们相信,这套教材的出版与使用将在进一步增强广大美术教师和考生的审美情趣,不断提高考生的美术专业水平,使之在“美术联考”中取得优异成绩方面,发挥出更大的作用,起到“画龙点睛”之效果。

教育部艺术教育委员会第一、二届委员

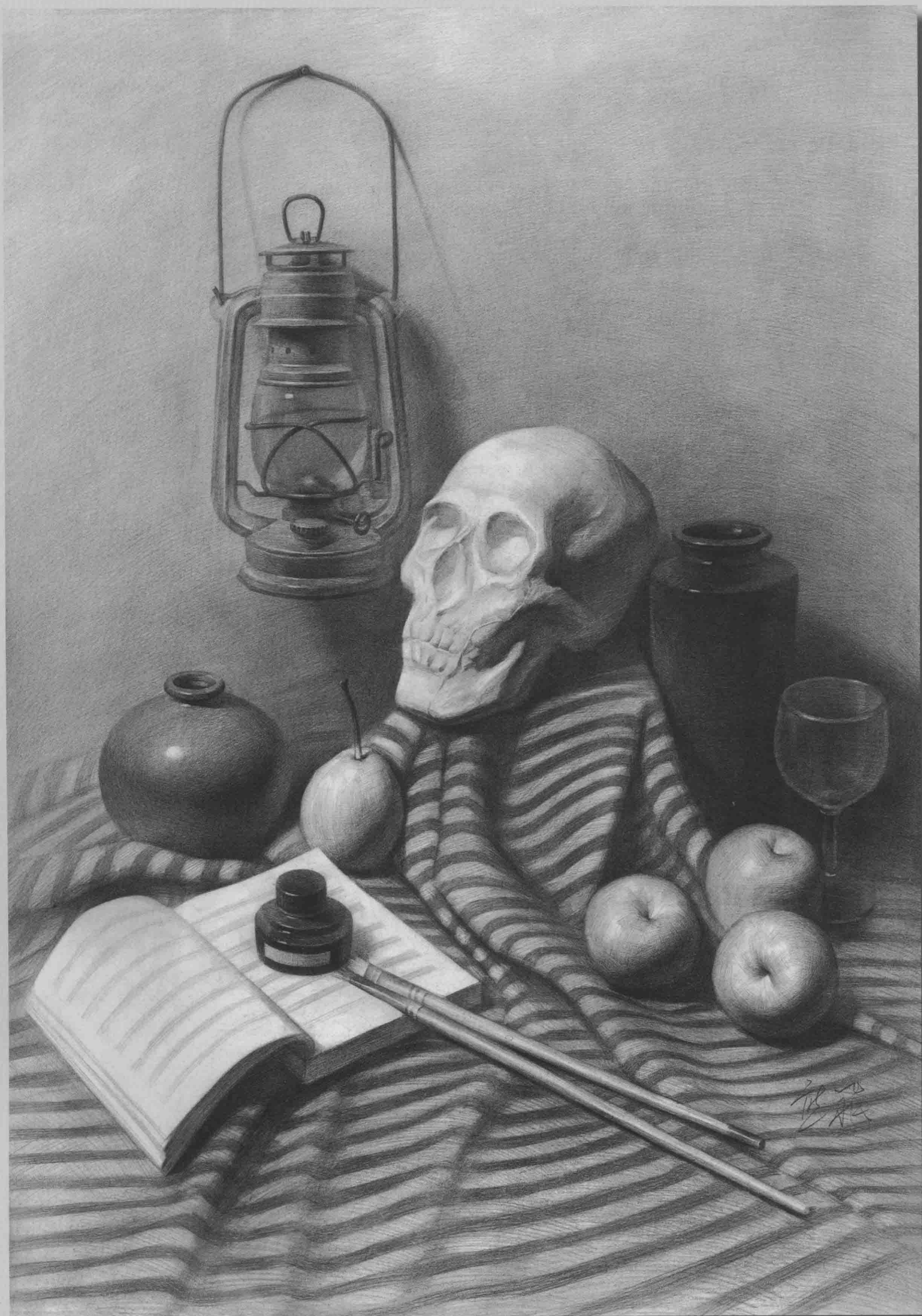
湖北省教育厅艺术教育委员会副主任

邱刚强

2010/01

于其画室同画

目录

第一单元 概述	001		
一、素描静物写生的意义和目的	001		
二、素描静物写生的内容	001		
三、几何体写生与静物写生的相同之处	001		
四、几何体写生与静物写生的区别	001		
五、素描静物写生的训练方法	001		
第二单元 形体结构的定义	002		
一、形——形状	002		
二、体——体积	002		
三、结——连接方式	003		
四、构——构成材料	003		
五、画面形体的检查方法	004		
六、形体训练	005		
第三单元 明暗调子	012		
一、三大面	012		
二、五大调	012		
三、影响静物色调的因素——固有色	012		
四、单个物体的作画步骤	013		
五、单个物体临摹练习	014		
六、影响静物色调的因素二——光源	018		
第四单元 质感	022		
一、产生不同质感的原因	022		
二、表现质感的手段	022		
三、表现质感的关键部位	022		
四、质感练习	023		
第五单元 空间虚实	030		
一、构图的虚实	030		
二、线的虚实	030		
三、明暗的虚实	031		
四、空间的虚实	031		
		五、虚实的一般规律	031
		六、画面虚实分析实例	032
		七、单个物体虚实练习	033
		八、组合物体虚实练习	033
		第六单元 组合静物写生的作画过程	034
		一、作画过程简述	034
		二、作画过程详解	034
		三、组合静物作画步骤临摹范例一	040
		四、组合静物作画步骤临摹范例二	042
		第七单元 素描静物写生表现技法	044
		一、传统排线、层层叠加	044
		二、揉、擦的技巧	045
		三、短线、点的运用	045
		四、用橡皮提亮、排线、塑造	046
		第八单元 写生中易产生的弊病	047
		一、“花”“乱”	047
		二、“脏”“腻”	047
		三、“灰”“平”	047
		四、“死”“板”	048
		五、形体不准确	048
		六、无主次、无空间	048
		第九单元 组合静物素描写生范例	049
		第十单元 关于联考的素描考试	072
		一、美术联考素描考试内容和形式	072
		二、素描科目考试目的及能力要求	072
		三、素描科目试卷评分参考	072
		四、素描静物题型举例	073
		五、关于素描联考答疑和建议	076

第一单元 概述

一、素描静物写生的意义和目的

素描静物写生主要是训练我们的构图能力和造型能力。

构图,就是艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果,在一定的空间安排和处理人、物的关系和位置,把个别或局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中,构图称为“章法”或“布局”。通俗地说,绘画时根据题材和主题思想的要求,把要表现的形象适当地组织起来,构成一个协调的完整的画面,就是构图。

素描造型能力指的是人们在物体的平面(如纸张、墙壁等)上表现和刻画形象的能力。素描静物写生训练有利于造型能力的培养。首先,静物是静止不动的,利于作画者认真地认识、理解对象;而且静物的形体各异、变化丰富、特点鲜明,有利于训练对各种形体的表现。

二、素描静物写生的内容

静物素描描绘的静物一般分为两类:一类是日常生活用品,如瓶、罐、杯、书本、文具、乐器、电器、鞋帽等。通常由方形、圆形、三角形等基本形构成,具有美观大方、造型简洁的特点。另一类是蔬菜、瓜果以及其他植物,或体积较小的动物玩具等,如苹果、西瓜、白菜、花卉、动物标本等。除能够明显移动的动物外,都可作写生的内容,描绘它们的画种都叫静物素描。在美术联考的素描科目中,有相当多的省份考的就是静物写生或默写。考试时间原则上为3小时,满分为100分。

三、几何体写生与静物写生的相同之处

1. 使用的工具一样,大都是颜色单一的铅笔、炭笔等工具。
2. 都要表现出物体在光照下基本的明暗变化,即“五大调”。
3. 都要表现出物体的体积,即“三大面”。
4. 都要遵循物体的透视规律。

5. 观察方法和作画步骤程序一样。一般来说都可以概括为四大步骤:①起草构图,勾画轮廓;②定调子,铺画大的色调;③具体刻画,深入塑造;④整体调整,完成画面。

四、几何体写生与静物写生的区别

1. 静物素描面对的不是洁白的石膏几何体了,静物有自己不同的颜色。虽然我们画的是素描,使用的工具也是颜色单一的铅笔、炭笔等,但也要注重表现出物体的不同色彩来。

2. 静物素描描绘对象的形体更为复杂、多变、丰富,石膏几何体的形体较为简单。这就要求我们画静物素描时,要针对不同的物体组合,更加注意构图的安排布局。静物的形体结构实际上仍是不同的几何形体的组合,但它比石膏几何形体更不规则、更复杂。这样我们在静物写生中,更应该强调对形体组合关系和结构关系的理解。我们要善于把复杂的形体概括成简单的几何形体,这也正是我

们学习石膏几何体写生的目的所在。

3. 静物素描写生所要表现物体的材质更为丰富,几何体素描写生时所要面对的只有石膏一种材质。各种物体由不同材质构成,硬软、粗细、轻重、厚薄等的“质感”是不一样的,质感的表现主要通过对比的手法,当然也有赖于物体色调的准确描绘。静物素描写生时要针对不同的物体画出不同的质感。

4. 静物素描写生所要表现物体的重量感不一。

五、素描静物写生的训练方法

1. 要规范。初级阶段的素描技术要求简单、明确。比如,步骤技术的主要要求有两条:第一是先画大,后画小;第二是先画黑,后画白。如果能严格按照要求去做,学习就不难。

2. 要理解。素描的方法有一定的规律性,需要学习者多动脑子思考和判断,多动眼睛观察分析,多动手反复实验。要做到脑勤、眼勤、手勤,勤思考,勤总结。例如,素描中的虚实变化,我们发现它是一种由视觉引起的节奏变化,处理起来就不难了。如果一味照抄照搬,不动脑子,就会感觉素描难画,进步就会变慢。

3. 改变旧习惯。素描学习中,很多要求与我们生活习惯不一样,比如,生活中我们已经习惯睁大眼睛去观看物体的某一部分,而在素描学习中,则要求我们眯着眼睛观察物体的全部。因此,生活中的某些习惯,会或多或少地妨碍我们正确方法的运用,如果能在训练中注意到这些影响,就能使素描课程的完成大大提前。

静物素描要从简单物体开始学起,逐渐向多物体组合和复杂物体过渡。静物课程可以分成三个阶段:

第一阶段,简单物品与石膏几何体组合。例如在1~2个石膏几何体前面布置一个苹果。每张作业2~4小时,5~10张作业。重点学习观察技术、步骤技术、形体技术。

第二阶段,简单物品组合。例如水果、鸡蛋、陶瓷制品等。每张作业3~6小时,10~15张作业。重点学习观察技术、构图技术、形体技术、明暗技术。

第三阶段,复杂物体组合。例如玻璃器皿、蔬菜、纺织品等。每张作业6~20课时,15~30张作业。重点学习空间技术、表现技术、主次技术、整体技术。

学习者可以按照自己的学习进度和学习兴趣,及时调整学习课程,也可以根据自己的弱点,反复探索某种技术。

课后思考和练习

观察与分析静物的形体结构,并进行临摹(尝试)。

第二单元 形体结构的定义

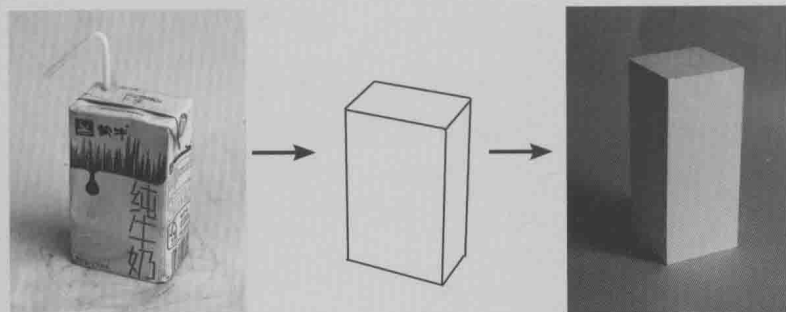
静物素描的核心问题是处理物体的形体结构。

一、形——形状

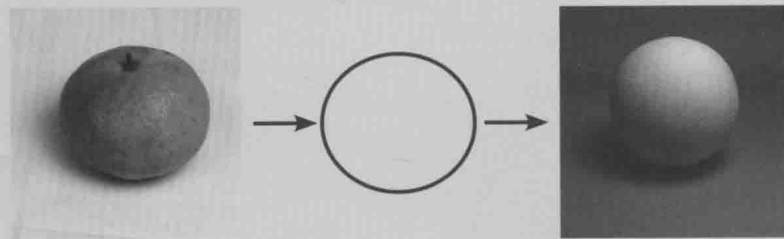
物体的形，一般就是指物体的轮廓。

1. 万物均可概括成简单的几何形体

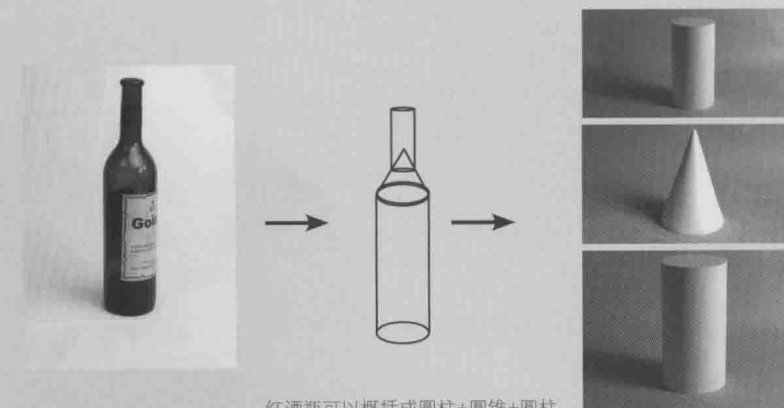
世界万物，形状何止千万，然而它们都可以概括成简单的几何形体，比如：牛奶盒子可以概括成方体，橘子可以概括成圆球体，红酒瓶可以看作圆柱体和圆锥体的结合，等等。

牛奶盒子可以概括成方体

橘子可以概括成圆球体

红酒瓶可以概括成圆柱+圆锥+圆柱

2. 如何画好形？

- (1) 养成用直线打轮廓的习惯。
- (2) 注意物体各部位相互之间的比例。
- (3) 注意物体的对称性。
- (4) 按先大后小的程序作画。先大后小也就是先整体后局部。
- (5) 作画时，心中时刻要有水平线、垂直线、中心线三根线。其应用方法与单个几何体的观察测量方法一样。
- (6) 快速来回扫视。快速地在你的画面和物体中间来回扫视，是画好、画准确形体最直接的办法。

学习目的

本单元的学习主要是了解素描静物形体结构的定义，以及懂得处理形体结构是学习素描静物的核心问题。

学习重点

学会概括形体、检查形体的准确性。

课后思考和练习

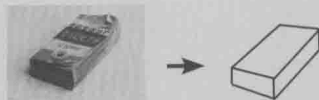
按本章第六点进行形体结构训练。

二、体——体积

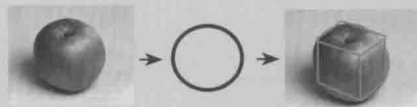
物体的体积，一般可以从三大面、五大调、透视三个方面体现出来。

1. 找出物体的三大面

能够看出物体的体积，是因为能看到物体的三大面。

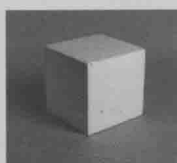
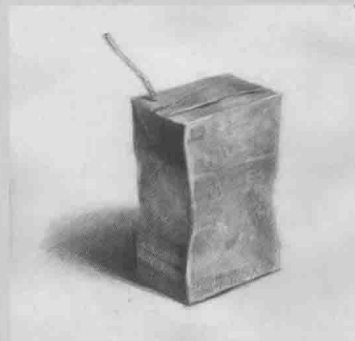
书本的三大面很明显，体积感一目了然。

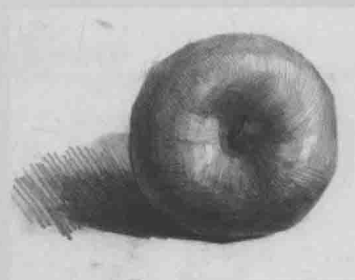
即使是圆也可以分出三大面。

2. 找出物体的调子

调子在很大程度上能反映出物体的前后左右等各种空间位置。在本书的第三单元，我们会有较详细的介绍。

方的静物可以概括成黑、白、灰三个调子。

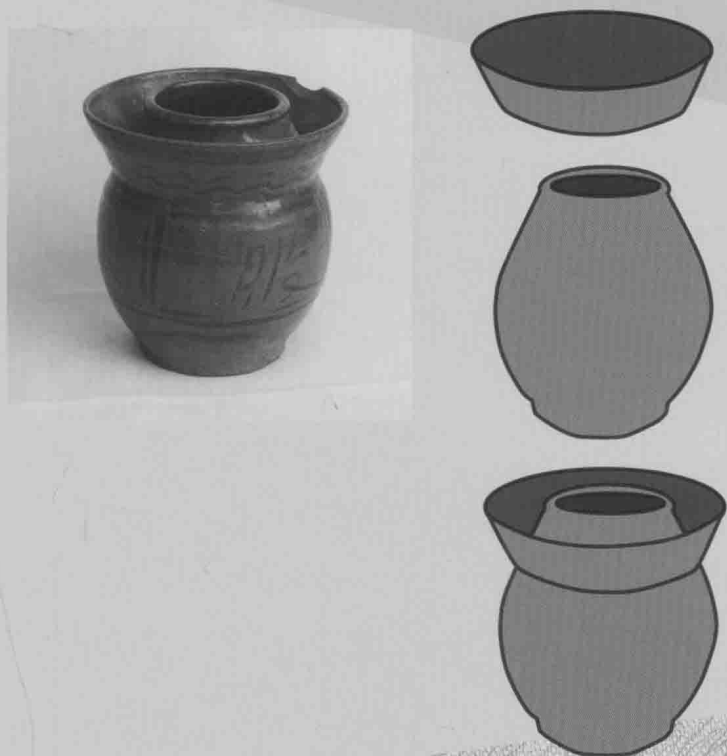
圆的静物可以概括成高光、亮色调、中间色调、明暗交界处的色调、反光色调等五个调子。

3. 透视

静物的透视和几何体的透视规律一样，主要包括方体、圆柱的透视，最基本的透视原则就是近大远小，在《石膏几何体》一书中有较详细的介绍。

三、结——连接方式

结就是物体各部分的连接方式,有相加、相减、重叠、穿插各种关系,其原理和《石膏几何体》一书中的贯穿体是一样的。在静物素描中,物体的形体变化更多,其组合部分更复杂,我们要善于归纳概括,将复杂的东西简单化。

四、构——构成材料

构,在素描艺术中就是物体的构成材料,比如书本由纸张构成,陶罐由陶构成,方凳由木头构成,等等。每种构成材料都有其个性特征,画出物体的构成材料,就是画好物体的质感。质感的表现训练在本书第四单元“质感”中有较详细的介绍。

五、画面形体的检查方法

很少有人能够将轮廓一次画准,老师也不例外。最重要的是要在错误中不停地修改。检查错误的方法有很多种,下面就是我们经常用到的几种:

1. 退远

退远后,画面变得整体,此时我们更关心物体大的比例关系,而不会盯着局部。这样更容易发现问题。这个方法在画组合时很重要,也是我们画画时的一个重要而有效的方法,我们要养成经常退到远处看画的习惯。

2. 拍照

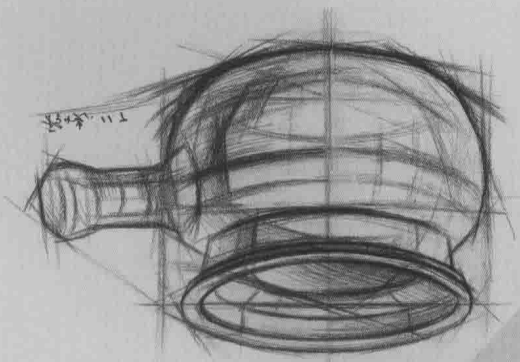
将你的作品拍照,你会发现你拍下的画面看起来和你实际的画面不太一样。有时显得更好看,很让人满足;有时又能让你发现问题。其实这样做既起到了退远的效果,又可以保存你的作画过程,何乐而不为呢?在拍照时请尽量到光线充足的地方去,最好到室外去,好多人拍的照片实在是太糟糕了。

3. 从镜子里看

假如我们没有手机和数码相机,室内空间又比较小,借助小镜子是一个非常好的主意。从镜子里看我们的画面,既增加了距离,又使物体产生镜像,很容易就能发现问题。事实上这个方法已经使用了上百年。

4. 倒放画板

还有一个行之有效而简单的方法是将画板翻转。很多时候,我们由于心理因素,不容易发现画面的错误,假如我们将画板倒放,错误将一览无遗。

倒放画板

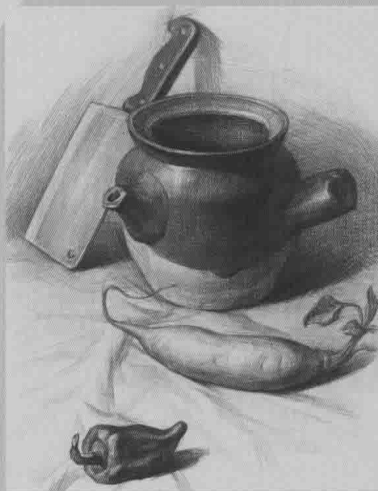
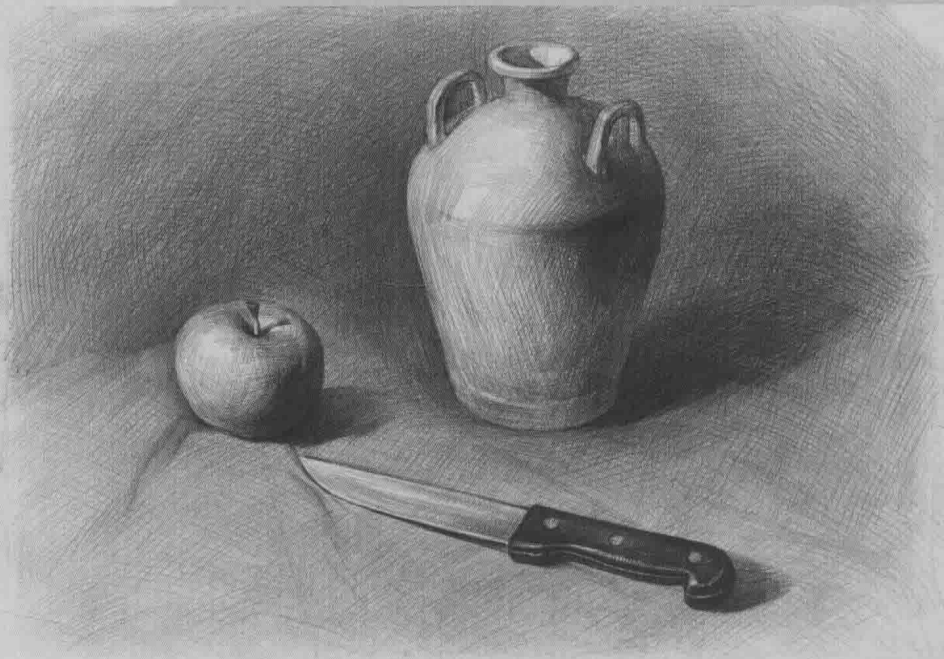
5. 与实物放在一起

将画放在实物旁边,然后不停地在画和实物之间扫视,当发现画面和实物之间有差异时,肯定就是形状没画对。

6. 看正负形

轮廓外的称之为负形,轮廓里的称之为正形。

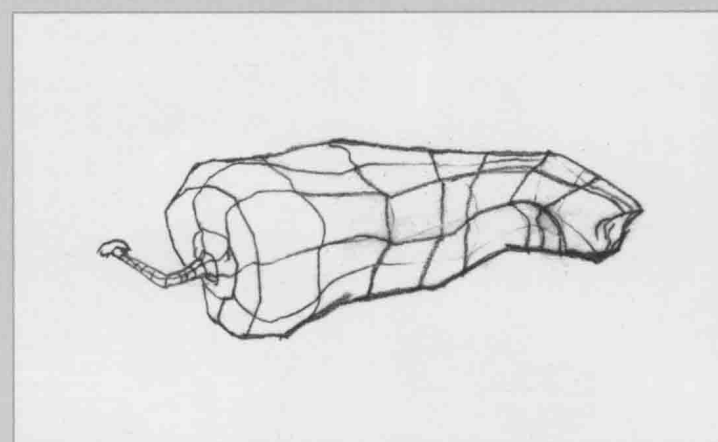
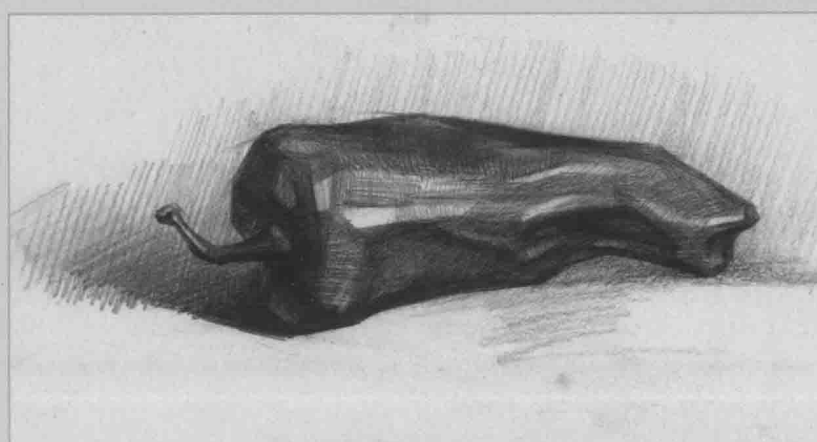
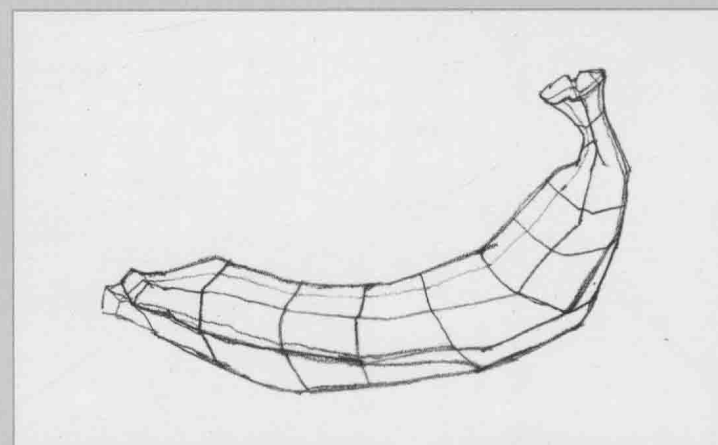
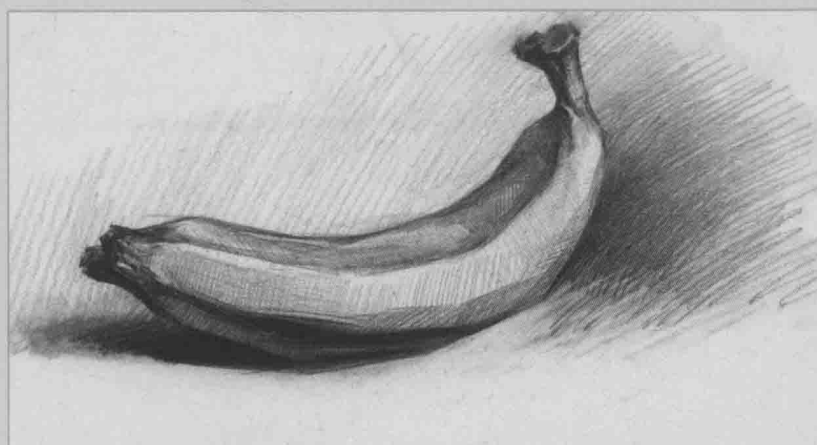
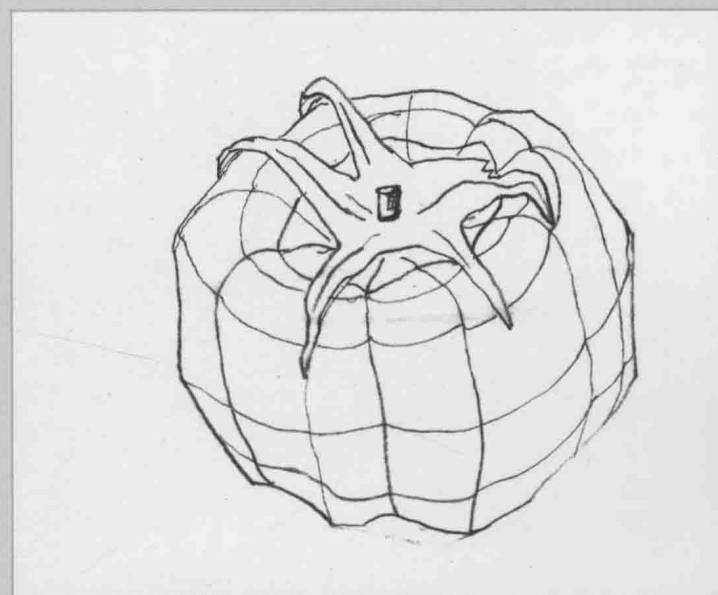
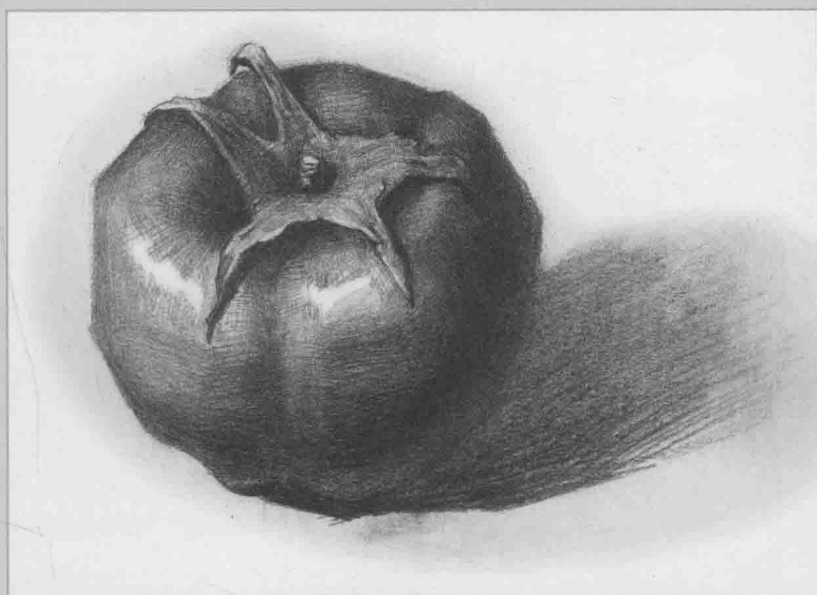
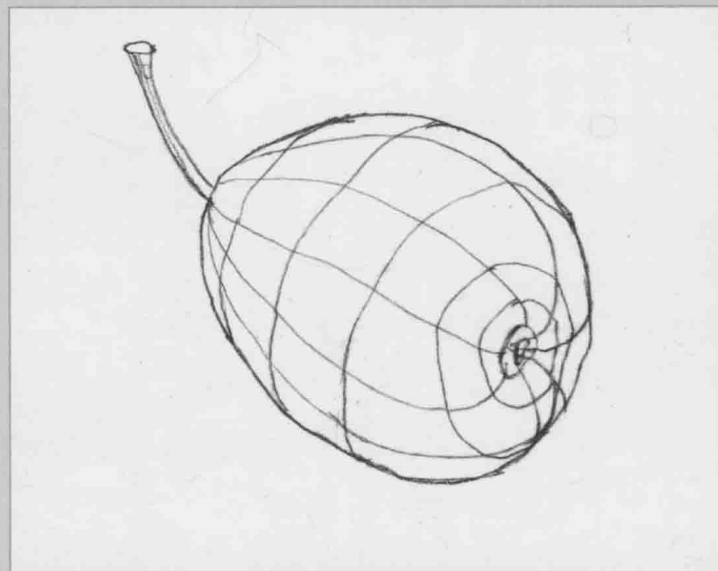
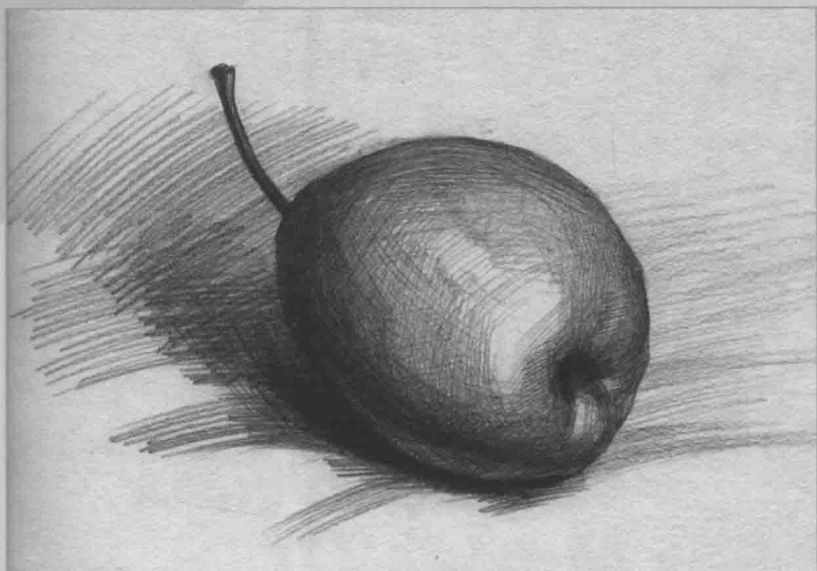
我们往往只注意物体本身的形状,很少去注意负形。其实很多时候我们可以通过负形来检查物体形状的准确性。这样我们会排除很多细节造成的干扰,从而使对比检查变得简单、直接。这种方法尤其适用于构成比较复杂的物体。

对比左右两幅画,可以用正负形来检查各部分的比例和物体的整体趋势。

六、形体训练

对物体形体的理解非常重要，是素描训练的关键。我们可以在物体表面上画上纵横交错的经纬线，每根线在表面凸起、凹下、转折时都会留下不同的轨迹。

目前,最常见的形体训练是将物体的内外轮廓描画出来,画出物体转折的关键部位。注意其透视,为揭示物体形体的本质,可以保留辅助线,交代物体的明暗交界线和投影位置,不施明暗或略施明暗。画的时候注意线的强弱、虚实、主次,注意概括。

