

高考入门

素描静物

高等美术院校高考自学丛书

SUMIAO JINGWU GAOKAO RUMEN

陈涛
陈明
徐学青
编绘

ANHUI MEISHUCHUBANSHE

安徽美术出版社

素描静物高考入门

陈涛 陈明 徐学青 编绘 安徽美术出版社

素描静物高考入门 陈涛等编绘

安徽美术出版社出版	1996年7月第1版
安徽省新华书店发行	1998年9月第3次印刷
安徽新华印刷厂印刷	16开 2印张

ISBN7—5398—0498—X/J·498 定价:8.60元

编者的话

近年来,报考高等美术院校的考生日益增多。一般情况下,他们都是在紧张学习文化课的同时,挤出时间自学美术专业、进行考前准备的。他们往往因不知从何处入门,又苦于没有指导教师而造成学习方法的不当,或收效甚微,或事倍功半。因此,如何正确地指导广大考生在报考美术院校之时,作好考前准备,明确考试要求,掌握正确的训练方法,迅速提高专业水平,应该是考生迫切需要解决的问题。针对考生的这一需求,我们编辑了这套《高等美术院校高考自学丛书》,便是想在广大考生和美术院校之间架起一座桥梁,为他们提供一个科学而正确的自学训练方法,少走弯路,以较快的速度达到预期的目的。

为了使这套丛书切合考生的自学实际,更具有指导性、适用性,我们特地约请了高等美术院校部分具有多年教学和绘画实践经验的专业教师担任丛书的编绘者。他们不仅多次参加过考生的阅卷工作,还兼任过考前培训班考生的辅导教师。因此,他们了解考生的考学状况和全国各美术院校的考试要求,具有丰富的指导考生的实际经验。在丛书的编写过程中,他们能紧密地结合高考要求和考生的需要,合理安排各个画种的学习内容和进度,由浅入深地对考生进行全方位的训练。为了使考生能在较短时间内尽快掌握专业基础知识和绘画技巧,他们力求准确、概括地叙述各个不同画种的学习方法和步骤,并附有明确详细的作画步骤图及范画图例,在书后还选编了优秀的习作,能使考生对高考的相对标准有一个直观、形象的了解,更加明确自己的学习目标。丛书还对考生学习时应注意的问题以及在考生试卷中易出现的弊病进行分析和阐述,更具有实际指导意义。

这套丛书是按美术院校招生需考的不同画种编写的,编有《素描头像高考入门》、《素描石膏高考入门》、《素描静物高考入门》、《水粉静物高考入门》、《水粉头像高考入门》、《速写高考入门》、《图案设计高考入门》、《工业设计高考入门》、《室内设计高考入门》、《书籍装帧高考入门》、《包装设计高考入门》、《服装设计高考入门》共12册。主要是适宜于报考面比较宽的绘画专业、工艺美术专业及师范专业的考生学习,还不能说已经包罗万象。以后,我们还将根据考生的需要,再陆续编一些特殊专业学科的高考入门,使这套丛书更为全面,更为系统。

人们往往把艺术类院校称作“殿堂”,敲开殿堂之门是每位考生的夙愿。在这里我们想告诉广大考生,走向成功之路,仅有科学而正确的学习方法作指导是不行的,关键还在于考生坚韧不拔的意志和锲而不舍的精神,还在于自己的苦学苦练。一分耕耘,一分收获,没有捷径可走。我们希望这套丛书的出版,能伴随报考美术院校的考生度过考前的日日夜夜,顺利地通过考试,取得优异的成绩。

成功之路就始于你的足下。

目 录

一、素描静物综述.....	1
1、素描静物概况	
2、如何表现素描静物	
二、素描静物的高考要求.....	2
三、绘画前的准备工作.....	3
1、材料的准备	
2、观察分析	
四、素描静物的表现技法与步骤.....	4
附素描静物作品图例.....	7

一、素描静物综述

1、素描静物概况

素描又称单色画,其表现的对象多种多样,既可以是人又可以是物,是绘画领域中一门基础学科。通过素描训练,可以帮助我们提高观察能力和理解能力,帮助我们正确认识对象和准确、概括地描绘对象。素描分为素描头像、素描石膏、素描静物、素描人体几类。这里介绍的是素描静物。

素描静物是在石膏几何形体写生基础上发展和深化的,它的描绘对象是静物。因此,范围极广,如书、笔、瓜、果、瓶、罐、碗、盒等。素描静物写生的意义主要在于训练学生的构图能力和造型能力,培养对客观物象的正确认识能力,掌握将主观的感受倾注在画面中的绘画技巧,从而提高塑造物体形象的能力,培养高雅的审美情趣和高雅的艺术修养。因此,在训练时一方面要坚持不懈地进行静物写生,另一方面,则要锻炼自己亲手布置静物的能力,从实际绘画的角度对静物进行创造性的组合。通过对静物的写生和创造性的组合逐步提高自身的构图能力和造型能力。

2、如何表现素描静物

在素描静物写生过程中,要注意画面的整体性,要不断地进行比较,将表现对象的比例关系、明暗关系、虚实关系、透视关系等统一到画面的整体中去,不能脱离整体而孤立地表现某个局部,也不能将各个局部勉强拼凑起来。

静物素描的写生是从表现形体结构开始的,然后进入深入刻画对象的阶段。因此,考生要通过仔细的观察,正确认识和理解对象的形体结构特征,不要受明暗层次和一些细节的干扰,克服那些只顾表面刻画而忽视形体结构的浮浅作法。同时,也只有对结构的深刻领悟,才有助于更充分地再现对象的本质。

物体在光线的影响下,能产生不同的明暗层次变化,这种变化是客观存在的。而画面中所反

映出来的光线效果可以是客观的,也可以是主观的。但无论是客观的还是主观的都是为了更好地塑造形体,使对象更有力度,更具有感染力。

色调是区别于不同对象的因素之一。静物往往是由几个不同的物体组合而成的,不同的物体具有各自的固有色,在主光线和物体间的反光线相互作用下,物体的色调会产生微妙的层次变化。在作画过程中运用黑白灰来表现不同物体的色调变化时,应特别注意画面色调的统一性和整体性,防止画面由于缺乏对比而产生灰蒙蒙的色调和缺乏协调而产生的孤立、零碎感。

静物都是被安置在一个特定的空间环境中,其透视变化和空间关系的表现就显得尤为重要。它们的大小、远近、长短、前后、虚实等变化都有其自身的规律,只要掌握这些规律,就能在平面绘画中创造立体的视觉效果,才能表现出对象的三维空间,从而增强画面的真实感。

考生在平时训练时可以尝试运用多种的表现方法,不要只局限于传统的方法,否则,不利于水平的提高。素描静物和素描石膏一样,是静止的物体,考生可以在一个较长的时间内对它进行研究、分析和表现。而高考时,要求考生必须在3小时内完成作业,所以考生平时要多作3小时内的素描静物练习,这样在高考时才能做到有备而来,胸有成竹。考生要逐步提高对素描的认识。现代素描已是独立的一门艺术,但其特点与传统素描一样,都是运用简练的绘画语言来表现更为丰富的内涵,只有认识到这些,才能为今后的发展打下坚实的基础。

二、素描静物的高考要求

现在各美术院校(系)专业考试中,素描静物科目基本上是3—4小时的写生,目的是测试考生所掌握的基本造型能力和素描技法。考生应在平时的训练中掌握短期的素描技法,将物体的形体、空间、质感等充分表现出来。卷面要求:

构图完整,物体的基本结构要交代清楚,体积明确,黑、白、灰三大块色调分明,透视关系准确,层次清晰,主次、虚实关系要处理得当,尽量能体现出自己对物体的独特感受。

三、绘画前的准备工作

1、材料的准备

素描静物常用铅笔、木炭条、炭精条、炭铅笔等工具。铅笔适合于较深入的细微刻画,一般选用 HB—4B;画纸的种类很多,但考试时都由考场提供;橡皮必不可少,尽量选择软性的又不损伤纸面的橡皮;画板或画夹应平整,便于携带,大小适当。考试时,还要准备一块软布,以备用来处理色调。

2、观察分析

进入考场后,先对整组静物进行认真地观察,在头脑中进行概括性勾画,去粗取精,将对物体的第一印象贯穿于作画的全部过程。观察分析物体是建立在理解的基础上的,要求考生综合平时所掌握的知识,用极大的激情去感受、认识对象,尽可能去选择合适的角度,以便最大限度地体现物体的特性。

四、素描静物的表现技法与步骤:

作画步骤:

1、经营位置(构图)

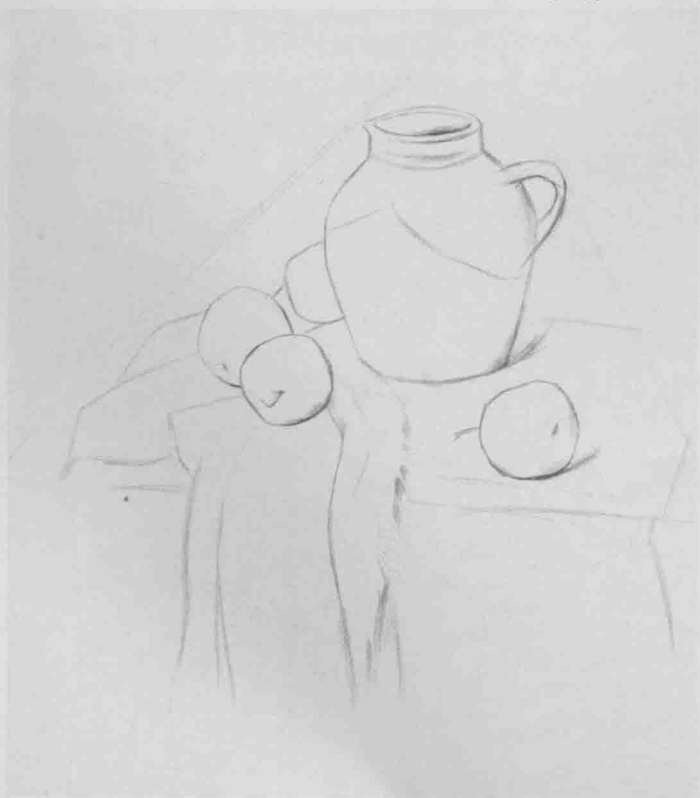
首 先根据纸张的性能,选择硬性或软性铅笔。粗糙的纸面选用 HB、2B 铅笔,反之则选用 B、4B 铅笔。接着用长的直线将物体大致位置初步确定,视觉中心不要放在画面正中心,布局要均衡,形体要完整。

步骤 1

2、勾画轮廓

用较短的线条勾画物体(包括衬布)的形体,注意物体的前后关系及透视变化,物体的大小比例要协调。

步骤 2

3、明暗关系

根据物体的形体结构找到明暗交界线和形体转折面,从主体物开始,依次将所有物体(包括衬布)的明暗交界线、背光部及落在背景(衬布)上的投影部分,普遍铺上一层调子,并加强明暗交界线,其虚实强弱要符合空间关系,中间调子可淡淡地铺上,须依据物体的形体特征,但不要画过,不能破坏明暗交界线。这样,整组静物的受光部、明暗交界线、背光部、阴影部分以及物体与物体间、物体与背景的空间关系已初步显示出来。

4、具体刻画

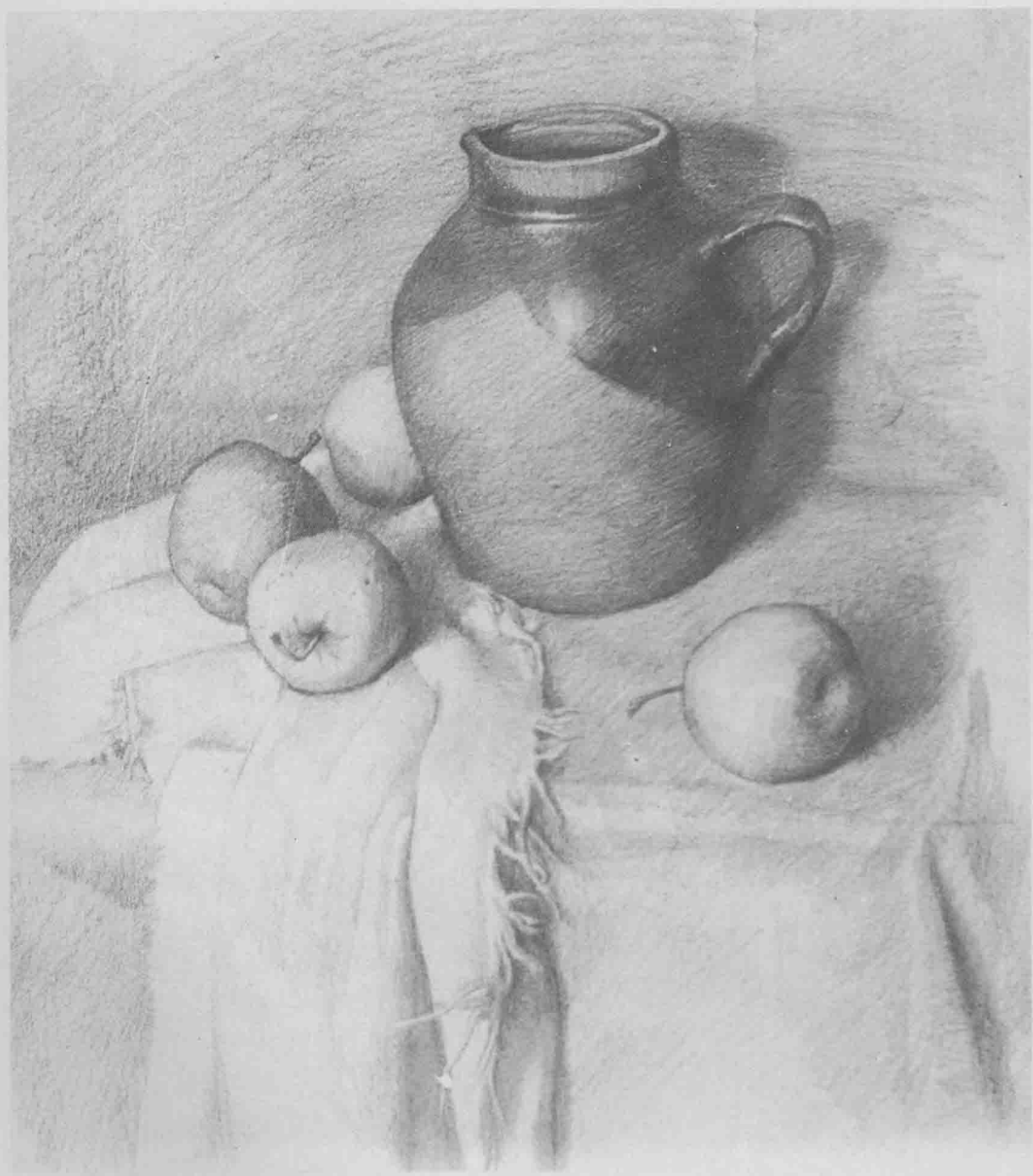
这一步骤是在初步形体塑造的基础上再作深入刻画。先从整组静物中对比强烈、固有色较重的部分开始,依次进行;暗部刻画不要多,要概括、统一,重点应放在明暗交界线处,将其各个转折面具体刻画,注意它们的宽窄、深浅、虚实的变化,加强物体的体积感,中间过渡调子应把亮部和暗部区别开,高光部分要逐步显示,刻画也不要繁杂。在刻画每个物体及各个部分时,要多比较,亮部、暗部、明暗界线、阴影部分分别比较,物与物间,物与背景之间也要多比较,把握住画面的整体感。防止画面过于灰,或者过于碎,特别注意暗部中的反光部分不能太亮。形在画面中是重要的,固有色是附着在形体之上的,不要在注意物体本身的固有色的同时而削弱形体的特征。物体质感的表现和细节的刻画往往起到画龙点睛的作用;表面粗糙、固有色明显、明暗关系自然的物体,可用较软的、较粗的线条刻画;而光滑、透明的物体一般用较细、较硬的线条来表现。一些细小的局部,包括花纹、布的皱褶等,只在转折面及明暗交界线附近明显,处理时要统一;暗部、远处的可减弱,有的可省略,不能破坏画面的整体效果。

步骤 3

步骤 4

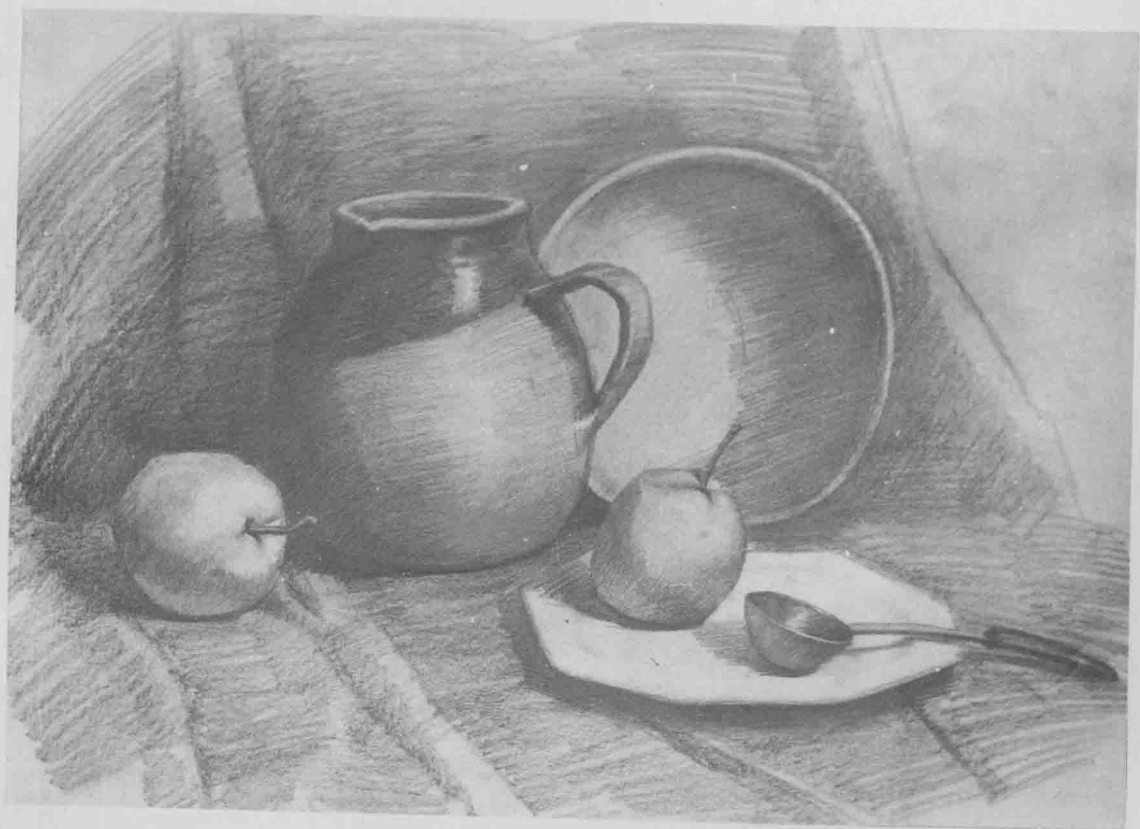
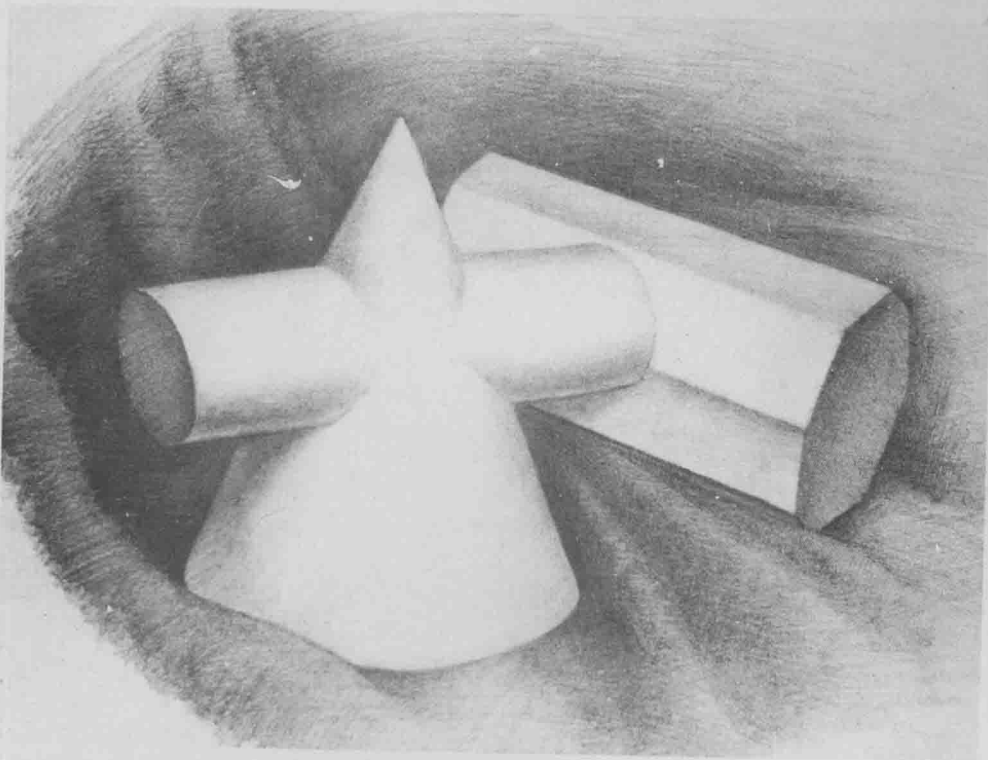

5、统一调整

步骤 5

这一阶段主要是将画面作整体性的概括。将眼睛与画面拉开距离,从较远处审视画面衔接部分是否自然,画面是否统一,黑、白、灰三大调是否明确,形体是否准确,体积是否得到加强,主体物是否突出,质感是否表现出来。在作整体的调整时,特别要注意对某些需要强调的部分再做最后的强调。一幅作品的好坏与否,关键是要将物体的特殊的形体和质感既有重点又能统一地表现出来,并倾注自己独有的感受和印象。

素描静物作品图例

本图例除署名外均为本书编著者所作

