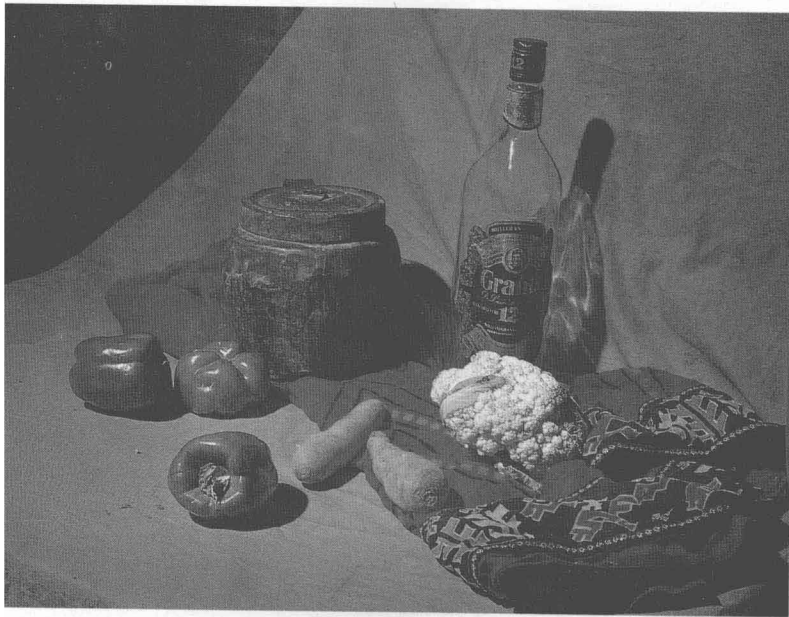

蔬 菜

素 描 静 物

蔬果静物实景

蔬果·素描静物

一物一景写生技法系列丛书

编绘 陈立平 摄影 丁国兴

责任编辑 乐 坚 装帧设计 杨利禄

· 上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

全国新华书店经销 上海市美术印刷厂印刷

开本 889×1194 1/16 印张 1.5

1998年7月第1版 1998年7月第1次印刷

印数: 00001—10000

ISBN 7-5322-2041-9/J·1921

定价: 7.60 元

前言

素描是造型艺术的基础训练,它是研究、探索造型规律及其美学原则的重要课题。通过素描教学这一严格、科学的系统训练,培养学生具有一双整体观察的眼睛、正确思维的头脑、准确表达的手是我们的目的,同时为日后从事美术设计、国画、油画、雕塑等视觉艺术打下坚实的造型能力基础。

素描不仅需要单纯描摹对象,抓明暗层次、光影效果的表现,还更需要注重对表现对象本质深层的理解和把握。写生,是素描教学最基本的形式。在写生过程中,要求把单纯的视觉感受与分析研究对象结合起来。通过这样长期反复和严格的训练,能不断培养和发展我们的视觉观察能力,从而准确生动地表现对象。同时通过写生,可以训练我们掌握正确的观察方法和表现方法,变局部的、平面的、肤浅的观察表现为整体的、立体的、形体结构的观察表现,从而在素描基础训练中客观地以共性特点为尺度去准确抓住对象的个性特征。

根据上海大学美术学院附属中专部的专业教学大纲,一年级上学期的素描学习主要安排了静物写生,这是由石膏几何体到石膏头像、人物写生的一个重要过渡性阶段。要求学生运用形体结构、明暗、透视规律去观察对象,运用线条、明暗等素描语言,研究和表现对象的特征,能较细致完整地刻画而不失整体感。在布置静物时有意多安排自然界中较为常见普遍的蔬菜、水果。通过与日常生活关系较为密切的蔬果与其他玻璃、陶瓷或金属器皿的组合,使之具有一定的生活情趣和审美意味。学生在蔬果静物写生训练中,学习观察和表现不同形状与固有色调的蔬果静物在一定的光线环境下和空间中的丰富变化和对比;学习观察和表现不同材料的各种软硬、松紧、光滑、粗糙的质感对比。这就要求第一:不拘泥于表面化的照搬对象,依样画葫芦,而是系统地学习掌握形体结构、明暗对比、空间透视等造型规律,由表及里地理解观察对象,抓住现象的本质。第二:重视整体,贯彻始终。整体处理对低年级学生是一个难题,对一个艺术工作者来说是一辈子不断谋求更好地解决的课题。不仅是最后由整体出发来调整整个画面,更重要的是以它制约、决定素描进程。第三:从认识理解基本形入手 研究物体的特征、转折关系、互相之间的比例、透视变化,表现为立体感、量感、质感和空间感。第四:必须在对象上看出和区别出主要的和偶然的東西,通过形状、大小、明暗、质感、前后疏密有意识地制造对比,并能强烈地表现出主要的特别有表现力、有特征的东西,增强艺术感染力和视觉美感。

这里选取了美院中专部学生的静物素描步骤分解图和留校作业,配以教师点评,仅供中等美术学校学生和美术初学者作参考,难免挂一漏万,不妥之处敬请读者指正。

陈立平

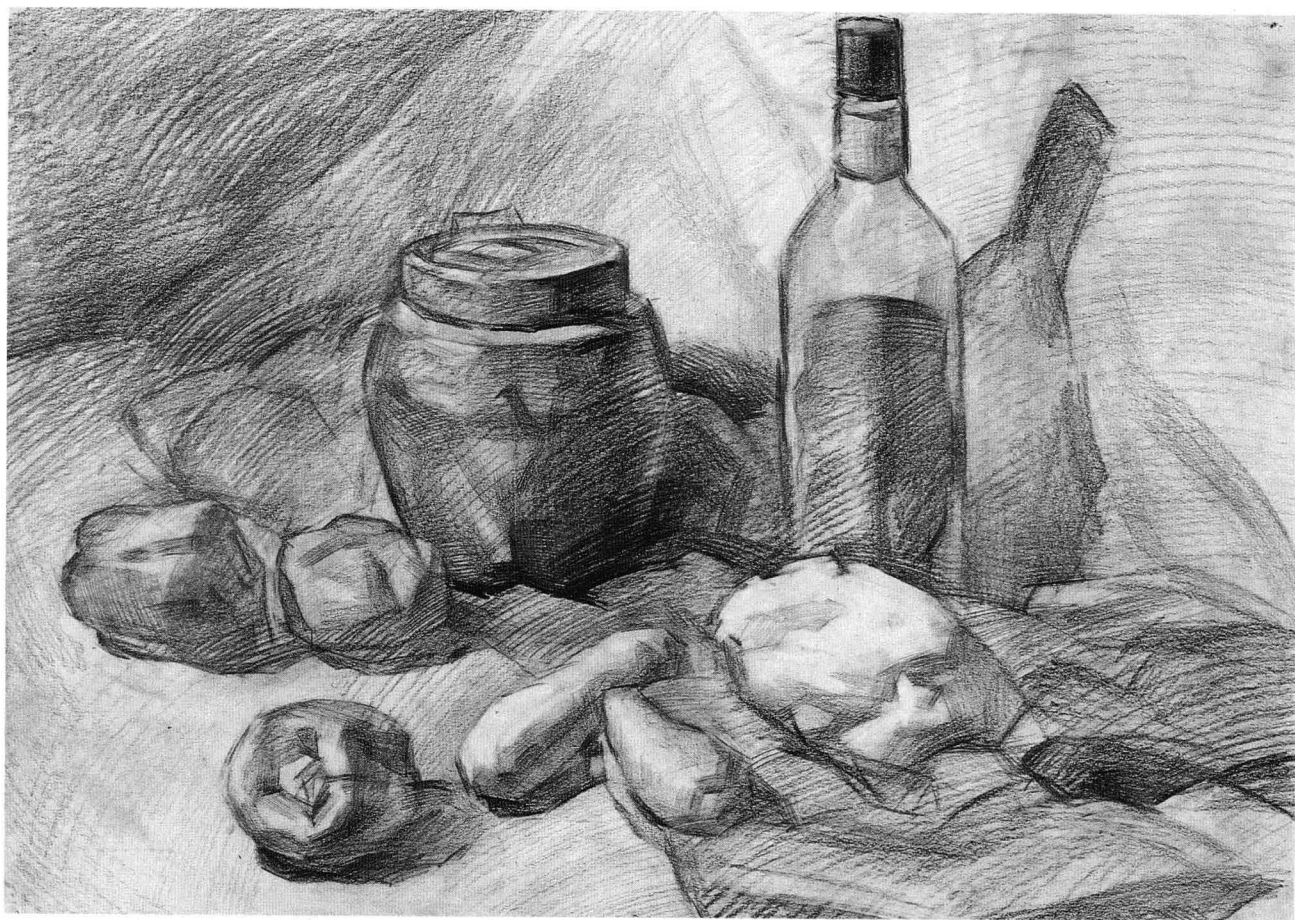
1. 用直线勾勒出构图、轮廓和物体之间的比例、位置。通过水平、垂直辅助线来检查器皿造型的对称和高宽比例,内外轮廓画得比较肯定。

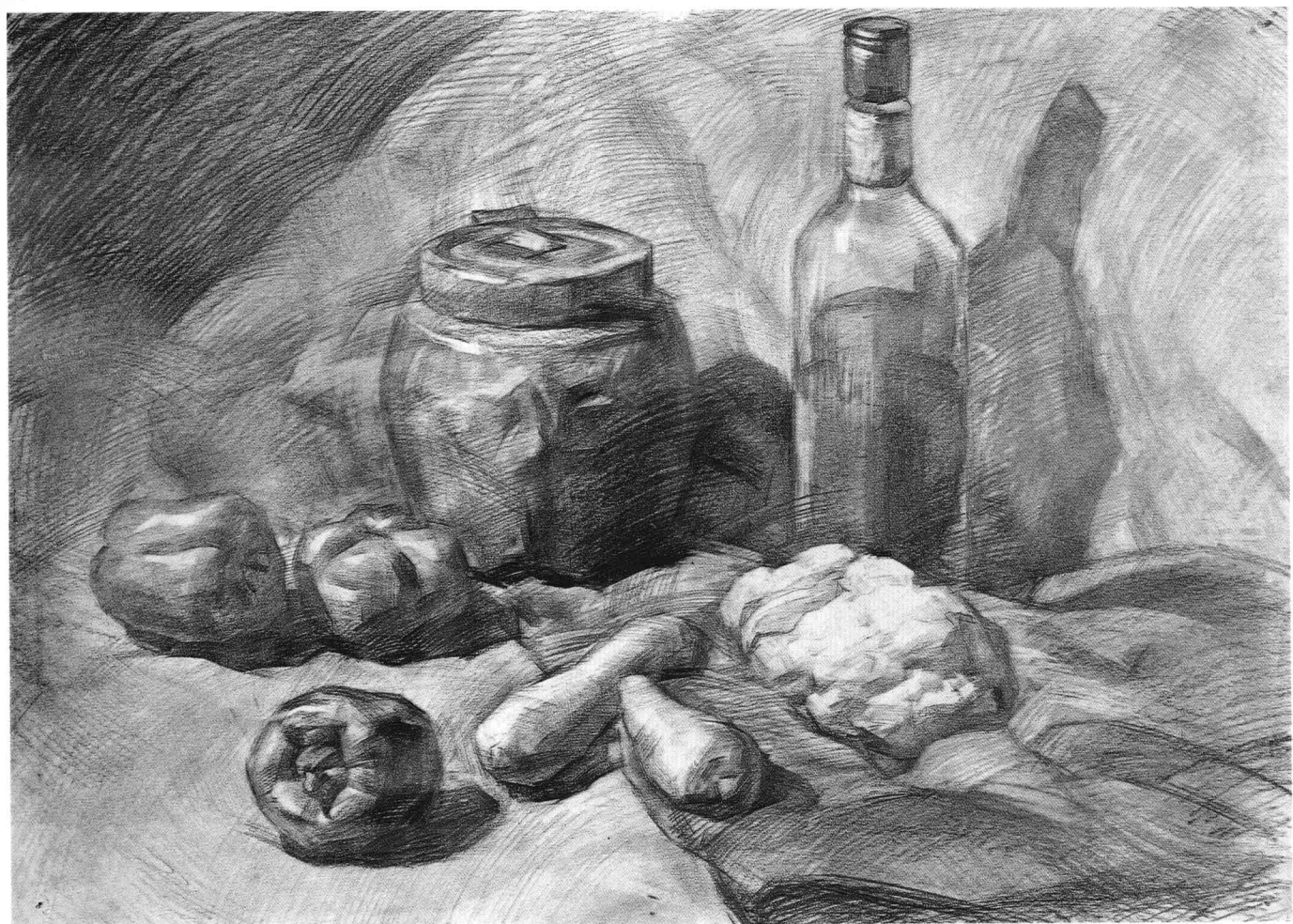
2. 画出物体的明暗交界线、投影位置,舍弃细枝末节,概括地用明暗调子画出物体受光、背光之区分和基本形的体面转折。

3. 用明暗色调和造型线逐一刻画瓶、罐、蔬菜、衬布的体积量感、质感和空间感,注意拉开不同物体固有色调的对比和明暗层次的节奏变化。

4. 在把握整体的基础上深入刻画细节,注重体积塑造和虚实对比。既深入又概括,没有平均对待。在反复比较的同时,衬布、蔬菜、酒瓶、锡罐不同的质感采用了不同的表现方法,画得较为真实自然。

5. 在具体深入地刻画描绘之后,有些在深入阶段顾此失彼的关系需进行精心地检查与调整,使画面中形体结构、明暗色调、透视规律、空间距离等关系,有机地联系在一起,成为一个具有一定艺术表现力的整体。

(学生作品示范: 祁科卿)

蔬果静物实景

1. 构图时用直线画出轮廓、基本形状。画出物体之间的大小比例与空间中的前后透视关系。注意构图要饱满均衡,比例要准确。

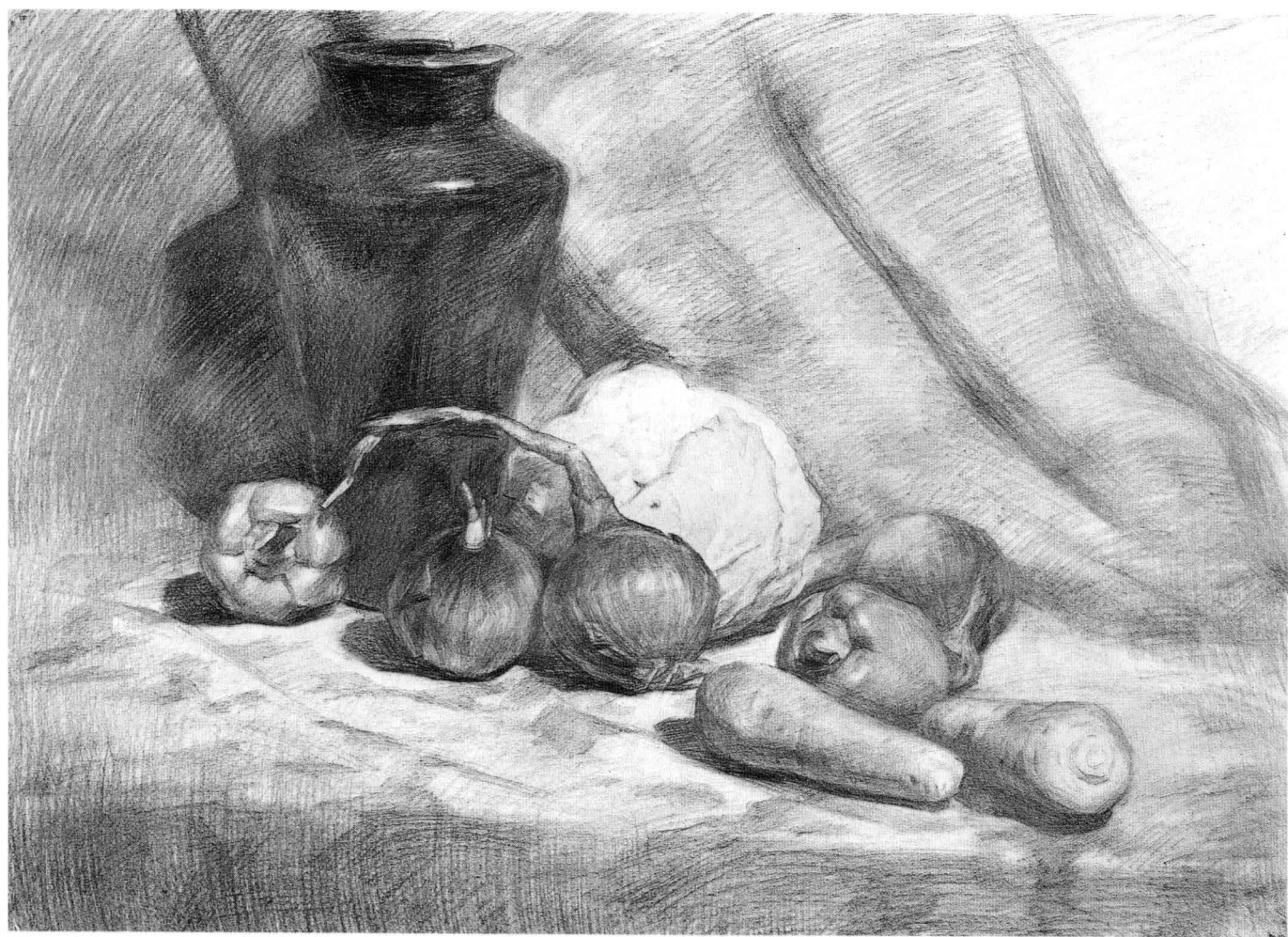
2. 画出物体最基本的体面结构转折,找出明暗交界线,确定物体受光与背光两大明暗关系与投影位置。

3. 加强画面整体明暗关系对比,拉开物体之间固有色调的黑白层次,初步塑造出物体的体积感与形象特征。

4. 在不断比较分析的基础上,深入刻画物体的形体结构、明暗色调与丰富微妙的细节,注意物体在光线作用下明暗强弱的过渡变化,把握好局部与整体的关系。

5. 为了提高作品的整体效果和艺术感染力,检查和调整形体结构、明暗对比、空间透视、质感特征及光影效果诸多关系。

(学生作品示范: 潘文艳)

蔬果静物实景