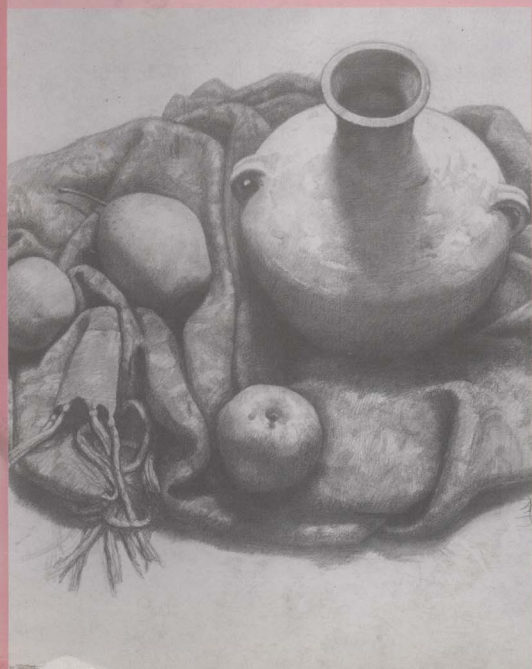
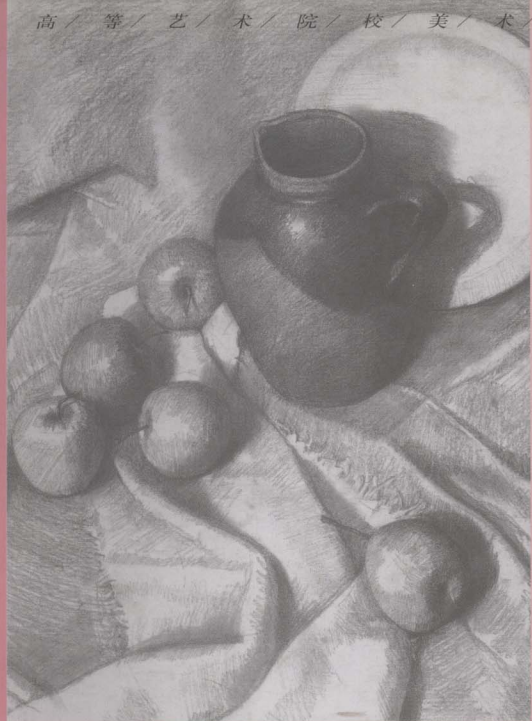

水粉静物训练·素描人像训练·素描静物训练·素描石膏训练·线描速写训练·图案设计·设计色彩

高等艺术院校美术专业考生强化训练必备丛书

主编 贾德江 / 编著 周世麟

◎ 美术专业强化训练 ◎

素描静物训练

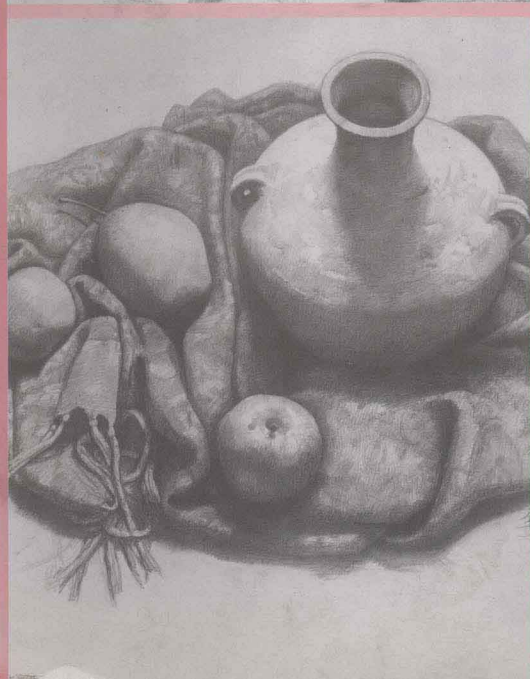
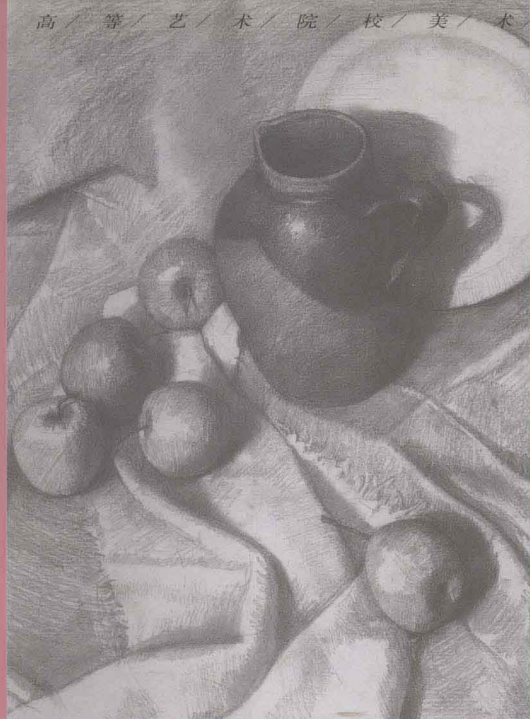
中国民族摄影艺术出版社

水粉静物训练
素描人像训练
素描静物训练
素描石膏训练
线描速写训练
图案设计训练

高 / 等 / 艺 / 术 / 院 / 校 / 美 / 术 / 专 / 业 / 考 / 生 / 强 / 化 / 训 / 练 / 必 / 备 / 从 / 书

主编 贾德江 / 编著 周世麟

◎ 美术专业强化训练 ◎

素描静物训练

中国民族摄影艺术出版社

◎ 周世麟

素描静物写生是准备报考大学的学生必不可少的课程训练之一。静物写生是造型训练的基础训练,它是训练观察能力、思维能力和手头技巧综合能力较佳的训练方法之一。素描写生静物学习方便,形式多样,不受时间、地点等限制,可根据学生的水平,难易情况进行。既可简易也可复杂,可以从多角度、多方面进行有系统的训练。素描静物既可锻炼艺术技法技巧,又可研究其素描一般规律性的东西。学习中应循序渐进,不断总结摸索,逐步提高,以达到理想的境界。

素描静物写生过程是从认识、感觉——实践,再认识——再实践的不断提高的过程。从研究对象结构、形体、大小、体积入手,到怎样去用素描手段进行塑造形体,怎样从整体到局部,再从局部到整体往返多次的渐进塑造,是真正既练手又练脑的协调锻炼提高的过程。

在素描写生中要始终强调整体意识,充分认识局部必须服从整体的关系,深入局部是为了丰富整体,使主要的地方更突出;反过来,局部表达得不充分,又削弱了整体的表现力。因此在写生中要善于抓住最主要的特征、特点,深入进行刻画,要善于在平时的静物练习中抓住感人的地方,用力刻画,使画面生动、活跃。

在素描静物写生时要带着饱满的状态去作画,切忌细描瞎抠,作画时没有目的与想法,而是要从一点一滴总结积累,在实践中不断体会形的美感、结构与物体的构造关系、形与形之间的关联以及技法上的应用,要善于学习并举一反三,还要从学习的高度上要求,境界上下功夫,切不要眼高手低,也不可畏缩退怯,而是要大胆地从数量和质量上下功夫、严要求,这样才能有实质上的突破与进步。

素描写生既是写生训练的过程,也是艺术上刚刚起步的过程,只有不断地用心、用脑、用情、用眼去追求,去奋斗,才能有真正的未来。

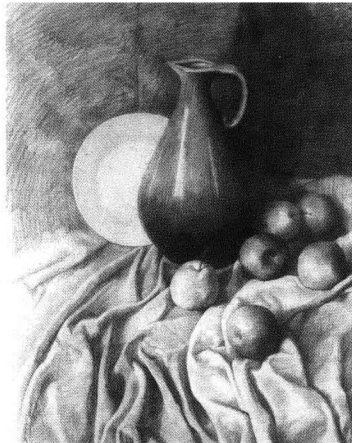
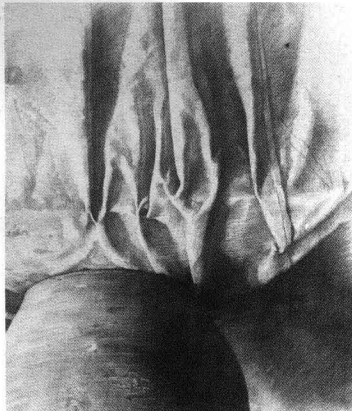
素描静物写生训练要点

一、写生训练目的要明确

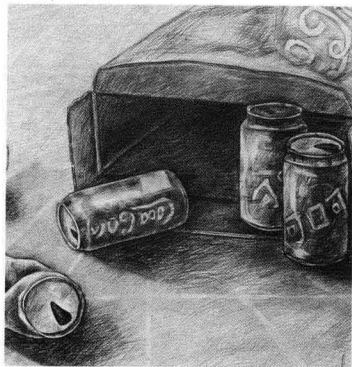
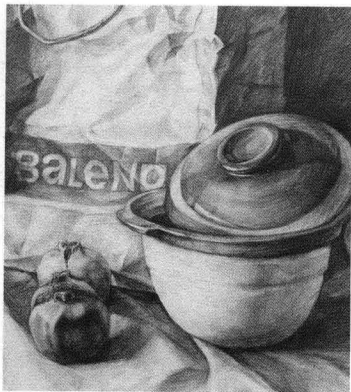
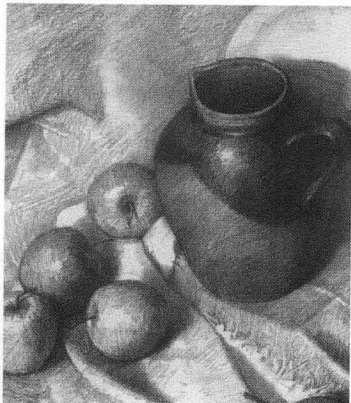
对于学习绘画的人来说,从素描静物写生入手,提高头脑的思辨能力与敏锐的观察能力,以及绘画写生能力与表现技巧,无疑是学习上的一条近路和最佳的方法之一。如何学习对于初学者来说至关重要。首先要目的明确,再加上得当的方法,这样才会取得进步。

二、把握好构图

无论是谁,在面对客观事物以及写生的对象时,首先要考虑好怎样在纸上落笔,怎样构图。

构图是一幅绘画作品成功的关键，构图的好坏，直接影响着作品的内涵与质量。同样的对象，由于画面构图上的不同处理，效果往往相差极大，意境也不同，因此在绘画构图上常常要求人们要“惨淡经营”，可见构好图在绘画中是极其重要的。

构图应注意以下三个方面：

- (1) 构图中要注意比例得当，有高有低，有聚有散，疏密关系要明确，前后距离要讲究。
- (2) 构图上切忌主次不分，各种物象平均对待，该突出的不突出，没有节奏感。
- (3) 静物写生构图时要注意所绘物象的大小高矮、前后高低的错落变化。构图起稿时，脑子里一定要有前后、左右、上下、空间关系问题的思考，这样才能为下一步打下了良好基础。

三、注意画面结构关系

(1) 物体本身的构造是什么样的形，它本身的构造与形是什么样的关系，以及物体的特点、特征是什么，一定要深入地观察与分析。

(2) 物体与物体之间的前后、重叠、罗列、高低、穿插关系也不能够忽视，尤其在起稿过程中既要注意外形，也要注意内形的变化，了解它们之间的结构穿插关系，才能让画面舒服好看。

四、注意画面的黑白关系变化

对物体的写生，不同的人有不同的感受和目的，因此不一定要求学生千篇一律地用一种表现手法去表现对象与内容。

为了追求不同的质感和效果，有的人在作品写生中，强调用线表现物体结构，不考虑光影的变化，用不同的线型如斜线、横线、竖线、曲线等塑造形象，通常叫做“结构素描”。在以线造型突出结构的描绘中，应注意线的疏密、粗细、宽窄、节奏、虚实、运动等关系变化，达到一种表现对象的目的，使作品有很强的感染力和说服力，也丰富了写生的方法和技巧。这也是非常有意义的。

另外，有许多人为了追求绘画中的空间感、质感、重量感以及光感，偏好用明暗塑造形象，以表现形象的黑白灰关系来处理画面。在写生过程中，注意画面中物体之间的光影关系，该重的地方要重，该亮的地方要亮，该灰的地方要灰，注意它们之间轻重、深浅、灰亮、黑白的变化，切忌所有重的地方一样重，灰的地方没有层次变化，该亮的地方突出不出来，把握不好整体画面的节奏关系。要力求整个画面深浅重黑亮灰层次分明，避免画面“花”“乱”“跳”层次不清的弊病。

画面上黑白灰关系要合理运用,要强调塑造物体的节奏感,结构要结实,虚实要得当,就会使画面生动,耐人寻味。为了防止画面“花”“乱”“跳”的局面,要在刻画对象中,坚持重调子领先,该重的要重到位;画深灰、浅灰时,要把握它们之间的节奏关系,画亮部时别灰得太过了等等。

五、注意质感的表达

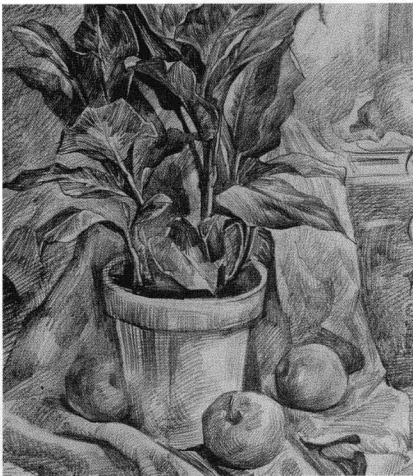
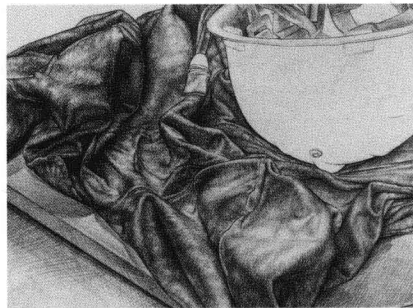
无论是用什么方法画静物,在作画过程中要努力追求物体质感的表现。画衬布要有柔软的感觉,画铁器要有重量感、结实感,磁器玻璃器皿要表现得既坚硬又透明。要明确,一幅作品的质感表现,也是作画成功的关键。在素描中,要努力追求并善于运用各种手法达到自己的感受与目的。

六、多种手段的实践

在写生中,面对素描静物,要努力学习,勤于实践,多思多虑,敢于用各种手段去学习、去锻炼,大胆地作画,不怕失败,并且尝试多种表现技巧与手法用于绘画表现中,从中体会艺术的美感以及造型、明暗、结构等各种关系的认识,不要畏首畏尾,要敢于用笔作画。不妨试着用以下几种方法:

1. 用线造型。在掌握结构的基础上,发挥线条的表现作用,用线的不同变化,来塑造不同的对象,画面既生动,又有表现力。
2. 用线结合明暗造型。以线为主,用明暗衬托,突出主体,深入刻画细部,充分表达对象的质感和结构关系。
3. 用明暗造型。充分运用明暗光影的强度,表现物体的质感、光感和空间感,追求整体画面的和谐,使人们能够体会到素描艺术的魅力。

总之,素描静物写生不能把物体当作没有生命的东西去描绘,要有自己的感觉、感受和作画的想法,而不是不动脑子的瞎描;要善于捕捉作画中的感觉,努力追求自己的想法,大胆表现对象,既生动又合理,又感人,又自然;把握整体,深入刻画,使艺术表现手法与想像能够完美地结合在一起。

素描静物作画步骤

步骤一

用直线勾画轮廓，注意静物高低、前后位置的变化。

步骤一

步骤二

起完轮廓后，画出大体的明暗，同时注意前后的空间关系和主次关系。

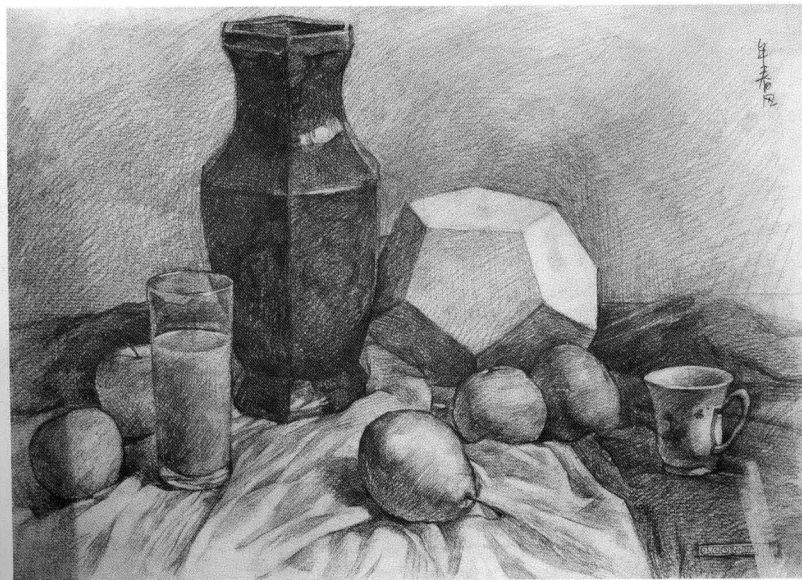

步骤三

步骤三

深入刻画时，注意把握色调的不同变化，细心描绘。

步骤四

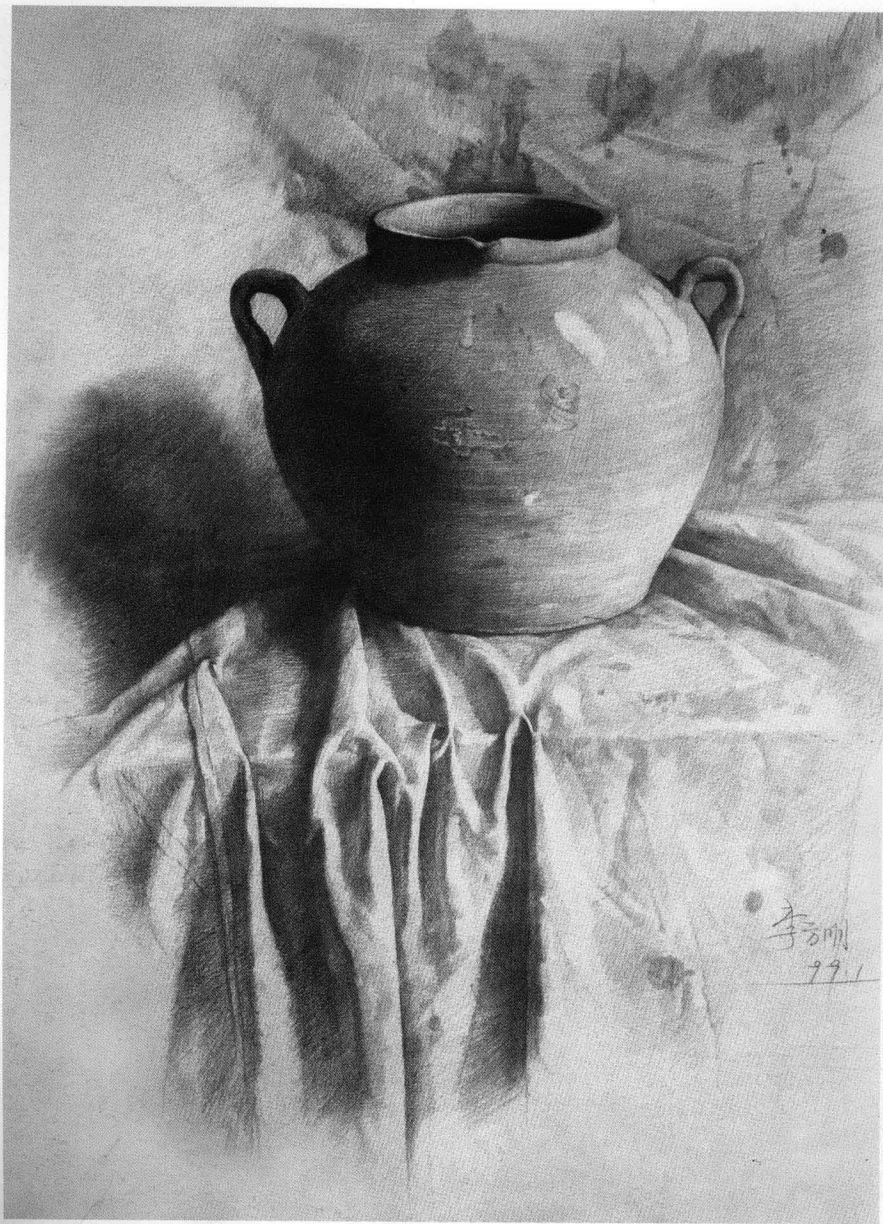
步骤四

注意质感的表现，同时调整整体画面的黑白灰关系，使整体画面明亮。

张丽萍·静物 60cm × 80cm 2003年

作为静物画，石膏柱头的完美造型和苹果以及桌布的不同处理，组成了一幅生动的画面。不同质感的追求，光线、色调、明暗、虚实等的不同运用，使画面上每件静物的质感表现得更加突出，给人一种幽静淡雅之气。

李方明·静物

80cm × 60cm 1999 年

作者利用光的变化,追求画面明暗空间感觉,小罐子的有力刻画,仿佛能听到响声,使画面非常感人。不同的质感对比,既坚硬又柔和,黑白灰调子的合理运用,使画面整体上结实有力,节奏分明。

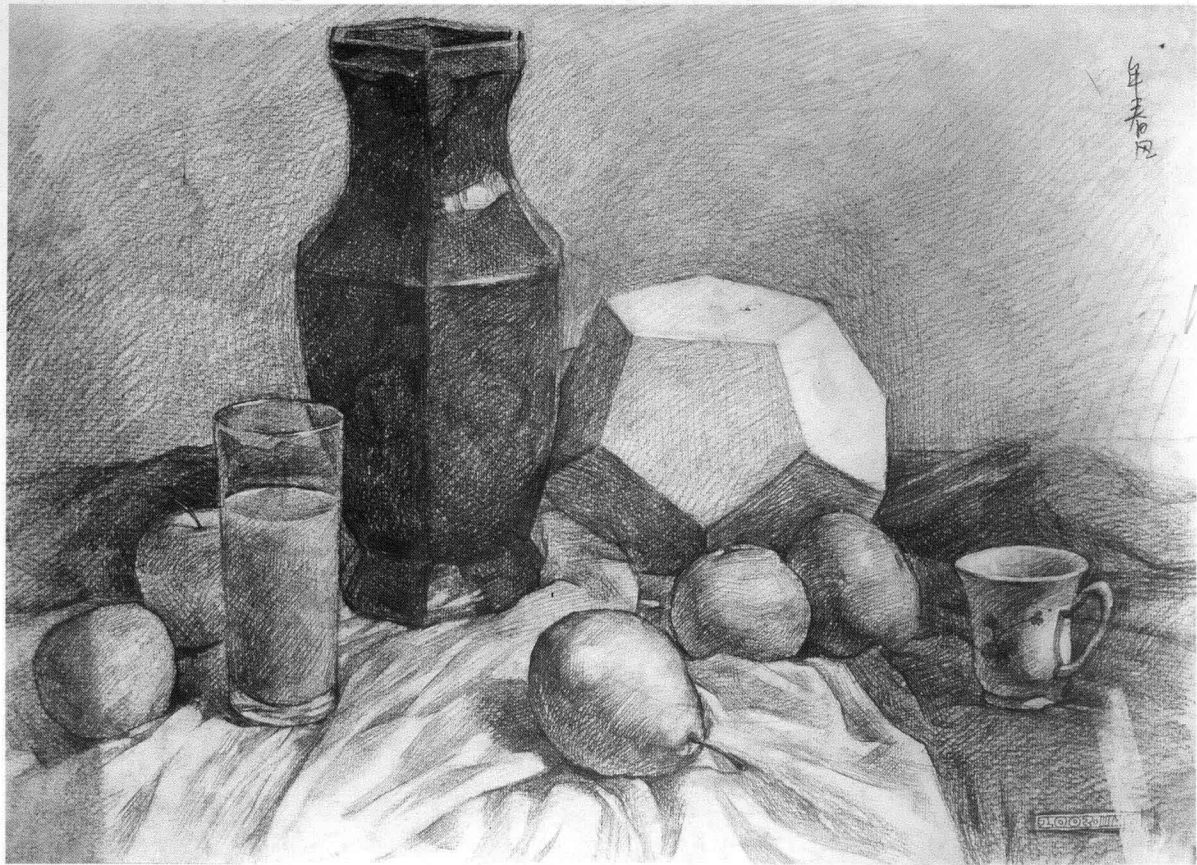

李方明·静物

80cm × 60cm 2000年

☞ 画面上各种物体质感的表现非常的精彩，衬布的布局变化，使画面非常活跃，与其他景物形成了节奏的对比，线条富于变化和韵律。

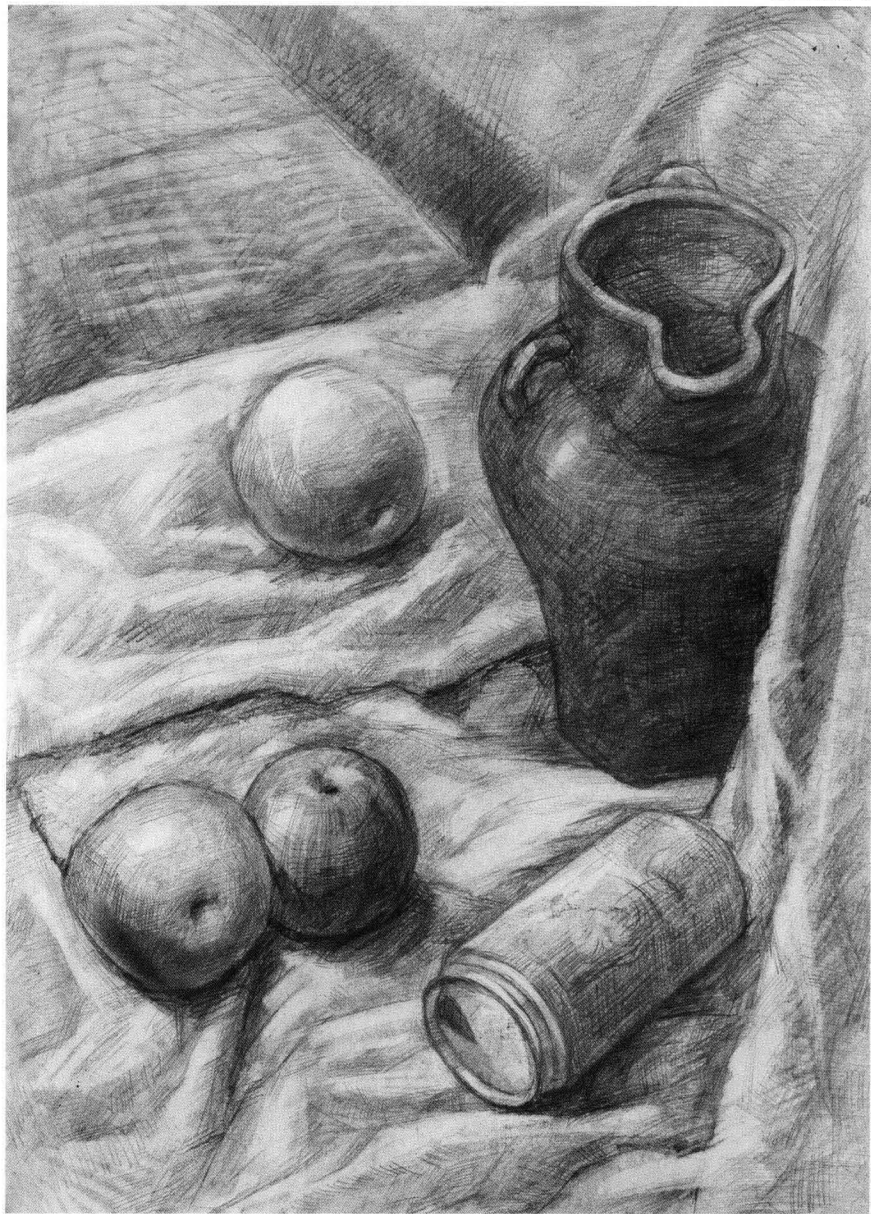
牟清风·静物 60cm × 80cm 2003 年

简单的几件物品摆设组合，黑白灰调子的整体把握，不同质感的刻画，使画面简单中有意境，平静中有回味，一切朴实自然、清新感人。

张建军·静物

52cm × 37cm 2003 年

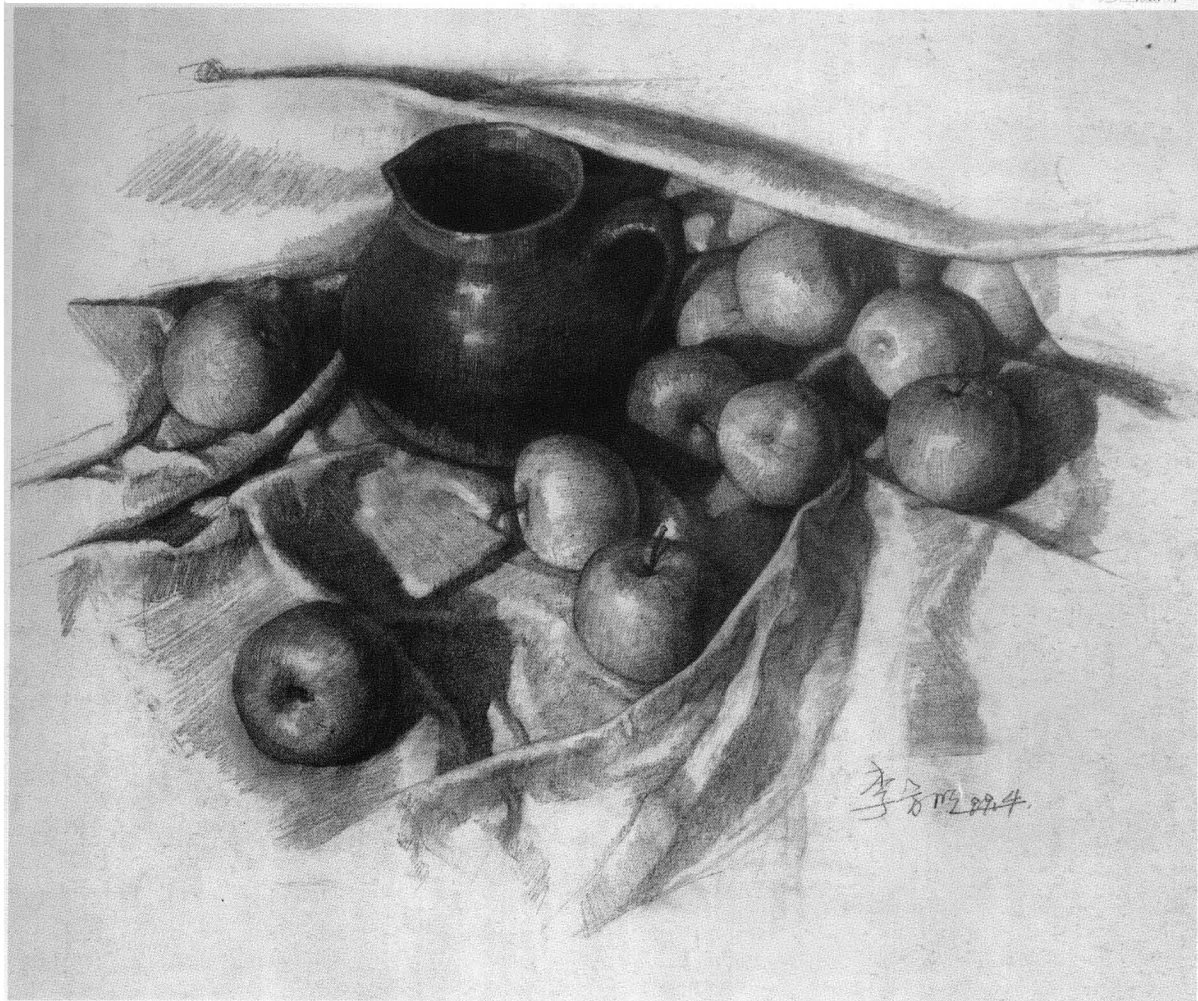
作者采用俯视观察方法，将简单的几个物体组合得疏密相宜；作者利用素描的不同层次变化，着力刻画几件物品，使画面朴实无华，凝炼而又厚重。

李明·静物（附局部） 60cm × 80cm 1999年

画面上整体的布局聚中有散，紧张而放松，密集与空白的强烈对比，使画面整体更富于节奏的变化。写实的手法，构图的抽象因素使画面富于美感魅力，更具有想像力。

李方明·静物（附局部） 65cm × 68cm 1999年

④ 构图中的物体富于形式美感，光的表达更使画面富于生机，不同质感的追求，使物体表现得更加完美，平凡中显然透出作品的意境。

