

完全范本
PARADIGM

姚晶素描静物

姚晶 著

湖北美术出版社

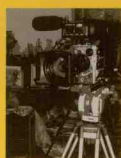

附赠VCD

PARADIGM

全程收录

你听到的 是名师的每一句
你看到的 是示范的每个过程
你想品牌的 是画面的每一个细节
专业画家 专业摄像师
制作出一套最具指导性的教学光盘

从书特点

一次生动的分析
一次思维的绘画
一套迅速提高你的素描
一套收集大量优秀作品
的范本
为你提供素描静物的学习方
为法

名师简介

姚晶 中国书画函授大学肇庆分校
1986年毕业于肇庆分校大
学油画系，现任教于肇庆工程学
校美术学院。油画作品多次在第二
届中国油画展中获奖，在中国美术
馆展出。油画《小河》入选全国美
术作品展。其美术作品多次在国
家、省级画展中获奖，并获各大刊
物发表。

图书在版编目(CIP)数据

姚晶素描静物/姚晶 著.
—武汉:湖北美术出版社, 2006.12
(《美术高考名师范画精选》)
ISBN 7-5394-1914-8

I. 姚…

II. 姚…

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146481号

出版发行:湖北美术出版社
地 址:武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城
电 话:(027)87679526(发行) 87679544(编辑)
邮政编码:430070

经 销:新华书店
印 制:武汉三川印务有限公司
开 本:889mm × 1194mm 1/8
印 张:6

印 数:6000册
版 次:2007年1月第1版
2007年1月第1次印刷
ISBN 7-5394-1914-8/J · 14995
全套定价:140.00元 本册定价:28.00元

完全范本
PARADIGM

姚晶素描静物

美术高考名师示范画精选

姚晶 著

湖北美术出版社

PARADIGM

作者简介

姚晶, 1986年毕业于东北师范大学油画系, 现任教于工程学院美术学院, 其美术作品多次参加国家、省级画展, 并获奖, 在各大刊物发表。2002年创建长春市丹青美术学校, 自建校以来, 为全国各大美术学院输送了几百名优秀学子。同年, 由吉林美术出版社出版发行《素描头像》《素描静物》《速写》《水粉静物》等多种美术图书。

由于多年来一直从事美术教学工作, 了解并掌握考生在学画过程中所出现的种种问题, 总结了一套针对美术高考的强化教学方法, 从而使考生能够在短期内快速地理解、掌握并加以运用。也希望这本书能为广大的美术考生提供一个发挥自己创造力的阶梯, 力争顺利地通过美术高考。

编者的话

素描静物画不但有极高的艺术价值, 而且还是初学者十分必要的一门基础课。所以, 也被列为高等院校和中等院校美术专业的考试内容之一。笔者从历年的考试评卷中发现, 有许多影响考生水粉静物画考试成绩的, 并不完全是色彩因素, 还有素描基础的问题。例如构图不好, 透视、比例、结构不准确, 色彩出现灰而沉闷的弊病, 体积塑造不理想, 质感不强等等, 上述种种问题的根源, 实际上都是与静物素描的底子不扎实有关。另外, 任何绘画, “技法”都是关键的一环。掌握了技法等于找到了入门的钥匙, 只有入了门才可能有长进。为了更好地让学生们了解静物的写生方法及步骤, 作者根据自己多年的教学经验, 编绘了这本素描静物画集, 以供考生以及青少年美术爱好者学习参考。

素描的表现形式

从“大素描”本义的拓宽观点出发, 素描的表现形式也多种多样, 大的方面分为具象的、抽象的、表现性的、意象性的及一些研究性的素描, 包罗万象, 不胜枚举。本书从最基础的静物素描角度考虑, 着重于素描形式的表现, 光影素描和结构素描是从属于具象领域和现实主义范畴的两种表现形式, 有益于静物素描基础科学训练的学习和掌握。

光影素描, 也叫因素素描, 作为造型艺术的基础, 它强调造型的科学性, 有一套科学的、完整的造型手段, 如形体比例的研究、解剖结构、透视知识等。但光影素描更注重眼中的真实, 写生中要求“像你眼睛中平时看到的那样去画”, 通过明暗法, 依靠空气透视的原理(近实远虚)表现形体在空间中的诸多因素。它的主要特征是在固定光源下, 用明暗调子来控制形体的结构关系、透视关系和空间关系。它有一套由几何形体到石膏像到静物再到人体的写生安排, 通过调子的明暗变化来塑造形体。

光影素描在观察方法和工作程序上是先从写生对象整体明暗关系着眼, 从感情角度出发的, 即先整体, 后通过调子的理性分析和形体相结合, 不断比较而进行深入刻画局部细节, 然后整体调整, 加强主要, 减弱次要, 然后在整体的要求下完成画面。它经历了一个由感性到理性再回到感性, 由整体到局部再回到整体的作画过程。

线条在光影素描中没有实在意义的, 它被理解成从表面转移到与视线重合的形体边缘的“面”, 即体面的压缩, 也就是说形体上并没有线的存在。这种素描适合长时间研究和表现形体细腻的造型关系, 而且强调一种光影的气氛和物质质感。

光影素描有优点也有其不足之处, 它那一套严格的教学体系有着素描训练的科学性, 尤其是对初学素描的学生来说, 可以掌握基本的素描造型因素, 深入细致地观察自然, 锻炼一种能从自然物体中摄取写实的本领。它在打下基础绘画的造型技能方面的作用不可否认。但这种素描由于主要是长期对物写生, 又是采用一种相对被动的观察方法, 容易造成技能训练与以后的创作活动脱节。这一点在我们学习光影素描时应予以注意, 以便扬长避短, 为我所用。

结构素描, 相对于光影素描被动性的缺点, 对形体的处理更主动了一些。结构素描的训练方法是对象的形体结构出发, 大多数情况下把明暗看做一个从属原因。以结构形体研究为中心, 以线为主要造型手段, 依靠透明的基本原理进行造型, 这就是结构素描。

目前, 我国的基础素描教学中, 广泛流行的主要是光影素描和结构素描两种形式。不管是表达感性境界还是理性深度, 这两种素描尊重自然的精神是一致的。而尽可能地把两种素描中的优点兼用并举地表现在同一作品中, 是本书的特点, 也是素描学习的一大趋势。

姚晶 写于长春市丹青美术学校
联系电话: 13514477508

写生步骤

1. 竖构图，确立所画物体的基本位置及比例关系，在所确立的范围内，找出具体形。
2. 根据所确定的基本关系，画出大体的明暗关系。
3. 强化明暗交界线，进一步拉大明暗对比，使画面关系明确。
4. 进行具体塑造，对灰色区域加以充实，对画面的精彩部分进行细致充分地刻画，使物体的形象及特征更加鲜明，主次关系更加明确。
5. 调整画面，注重空间感的塑造，并有取舍地处理整幅画面。

在这幅画上，作者采用了竖构图并提高了视平线，画面构图显得十分紧凑，主体形象又十分完整和突出。

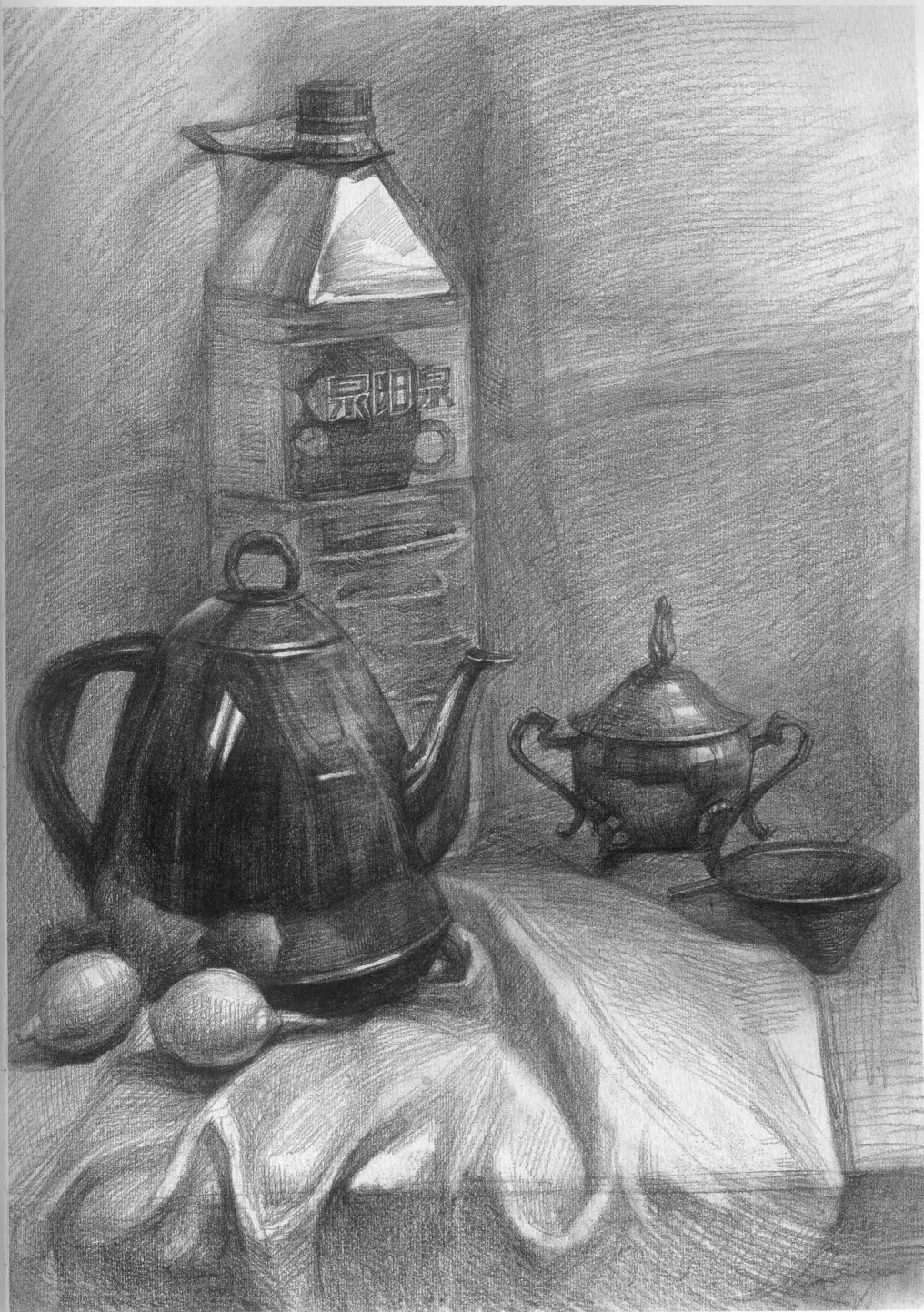
实物照片

写生步骤

1. 竖构图,用直线或长弧线初步勾画出各物体的大体轮廓。
2. 依据光线方向与物体的质感全面铺出大体明暗色调。
3. 深入刻画,在研究形体结构时,把各物体的局部细节画具体、画生动。塑造形体时要认真比较,严格把握各种关系,用笔须放松,不能拘谨和刻板。强化明暗,注重物体的体积与质感,对物体进行相对完整的塑造,并时刻注意与周围环境的关系。
4. 进一步加强各物体固有色的对比和质感、量感的对比,加强空间感和整体感。

此幅作品针对不同质感的物体进行了深入细腻的描绘,对不锈钢水壶的重点刻画使画面丰富了很多,也精彩了不少。

实物照片

写生步骤

1. 竖构图, 用松驰的笔法概括物体大形。
2. 根据光源, 画出基本的色彩关系, 使画面空间感强烈。
3. 加以空间、虚实、强弱、质感的逐一表现。
4. 深入刻画, 对干花的质感加以充分表现, 使整幅画面趋于完整。
5. 调整空间关系, 使干花错落有致, 使画面主次分明、虚实得当。

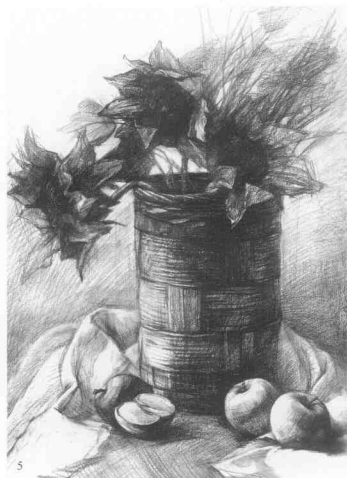
2

3

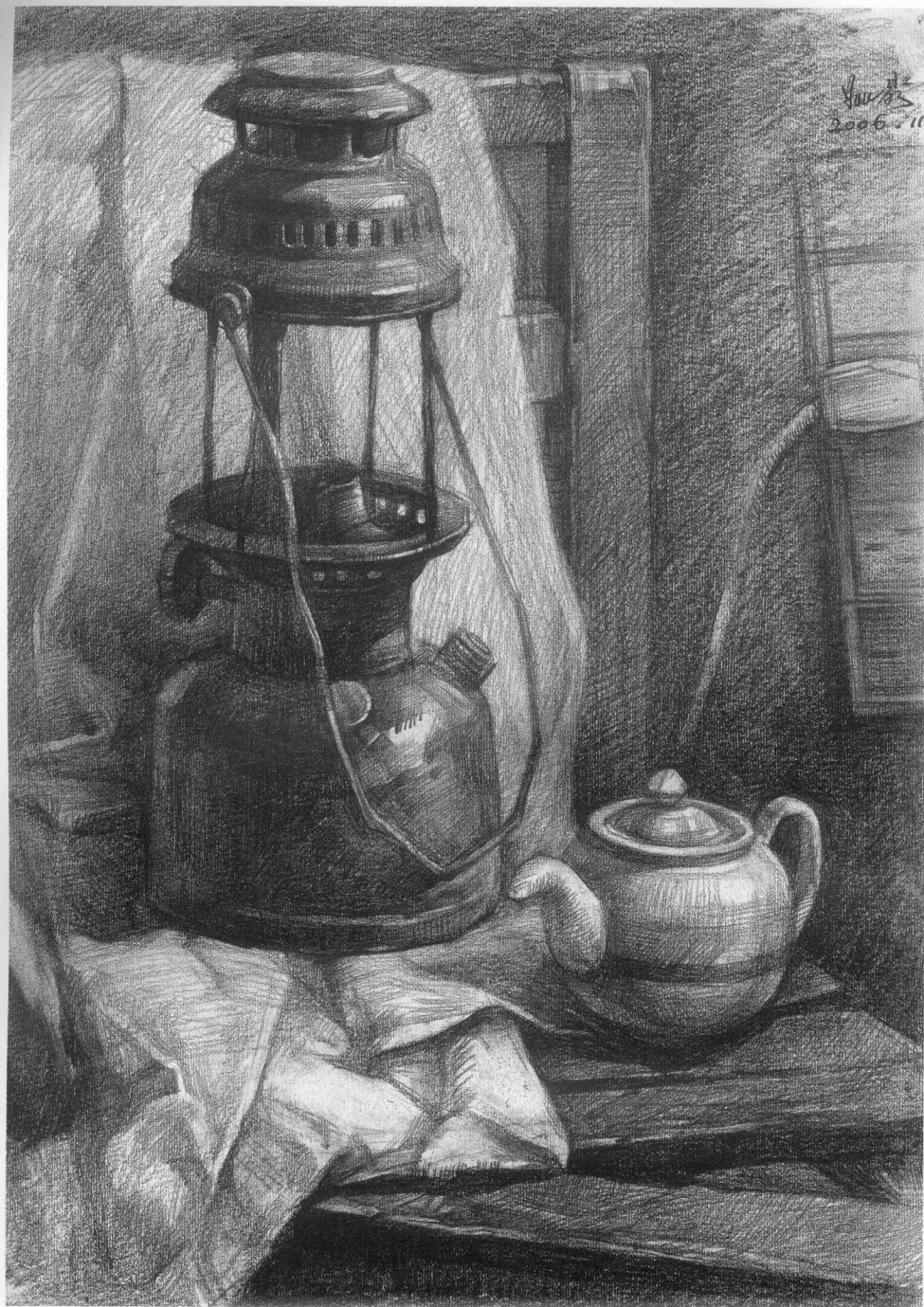
4

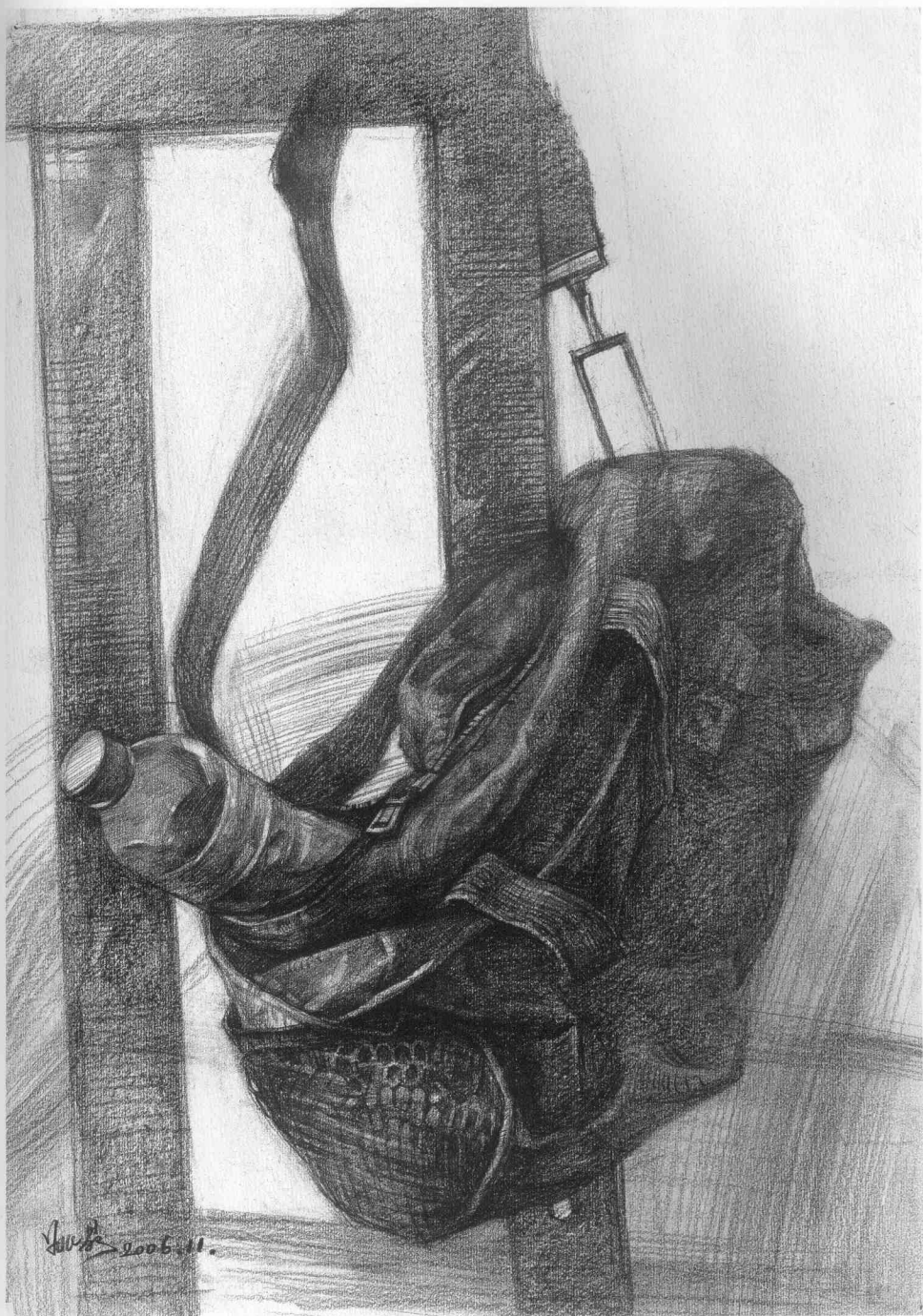
5

此幅作品构图饱满, 尤其对干花的表现十分到位。特别要注意的是作者对空间关系的处理给人不少启发。

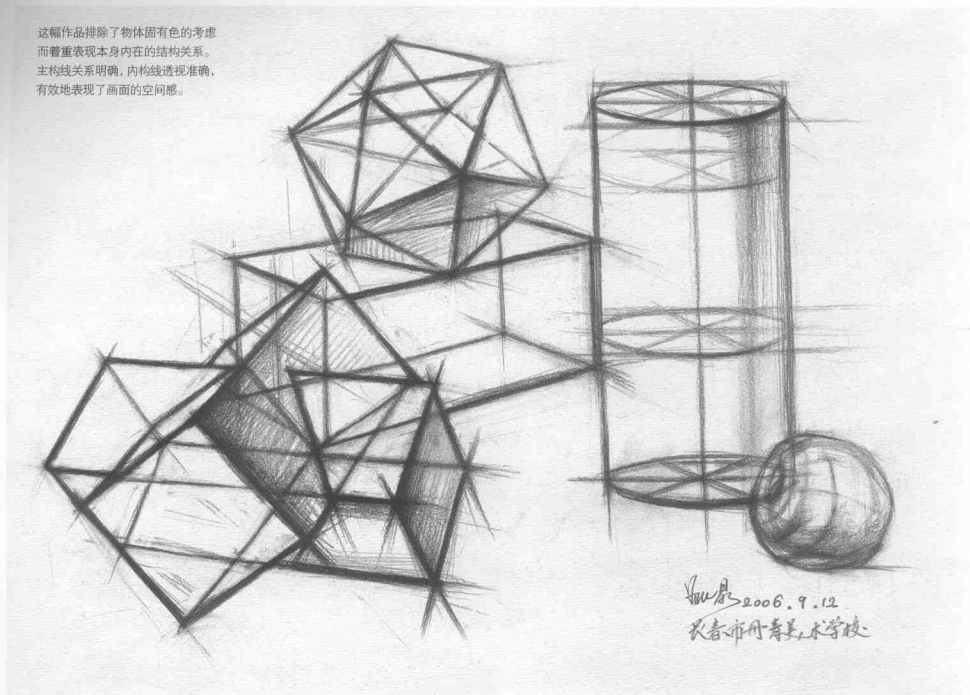

此幅作品所描绘的主体质感表现细腻充分,作者很好地驾驭了黑、白、灰节奏关系,画面虚实得当、主次分明、整体感强。

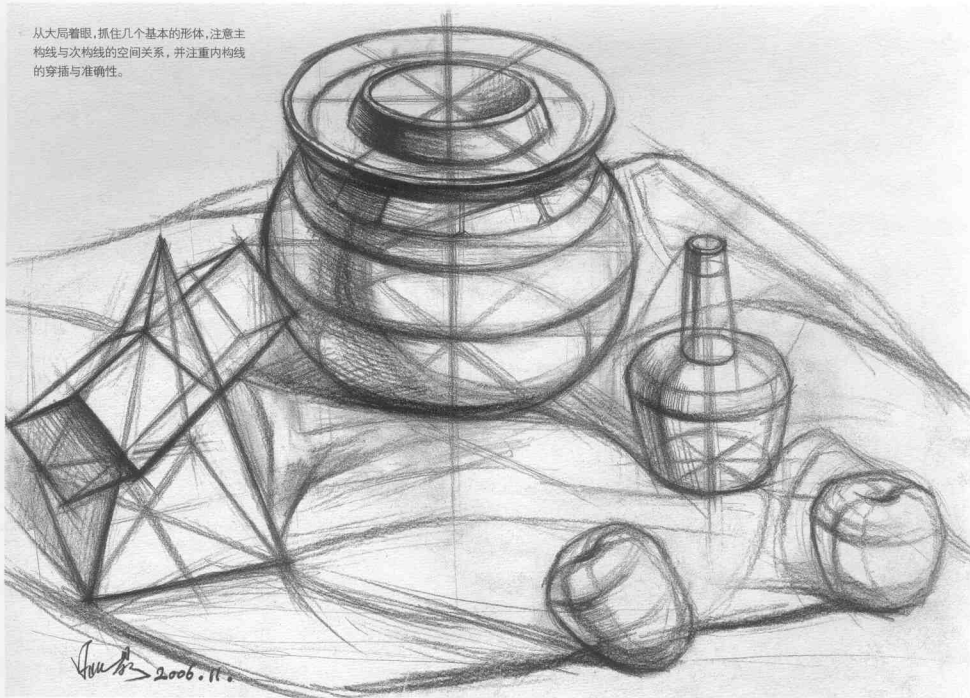

此幅静物构图别致，黑、白、灰的穿插使得画面富有节奏感，一条斜挂的深色书包加强了画面的中心感，整幅作品刻画细腻、虚实得当、主次分明、空间感强。

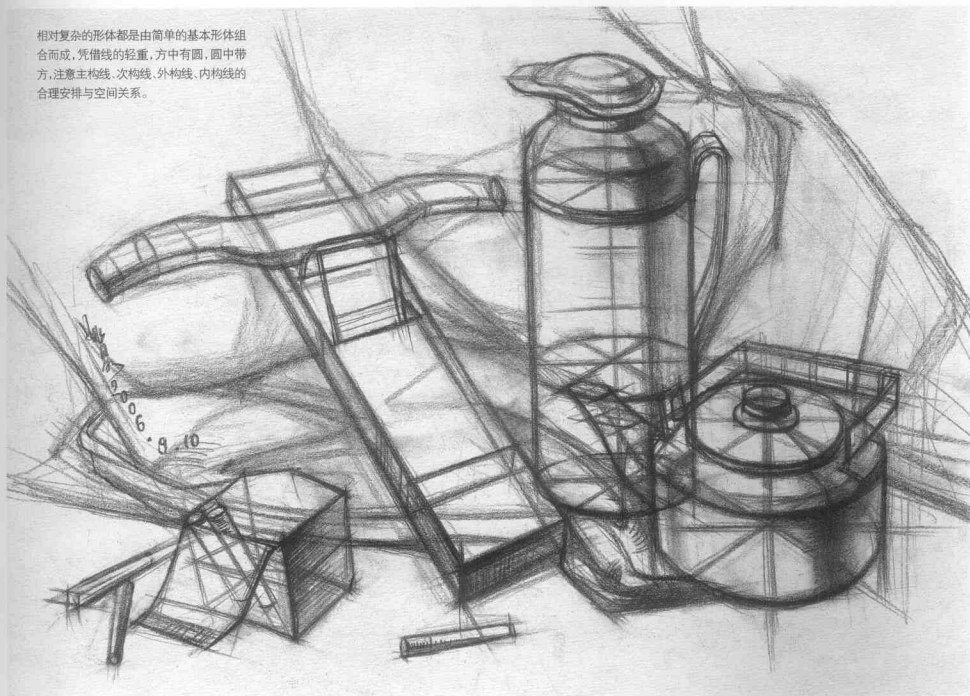
这幅作品排除了物体固有色的考虑而着重表现本身内在的结构关系。主构线关系明确，内构线透视准确，有效地表现了画面的空间感。

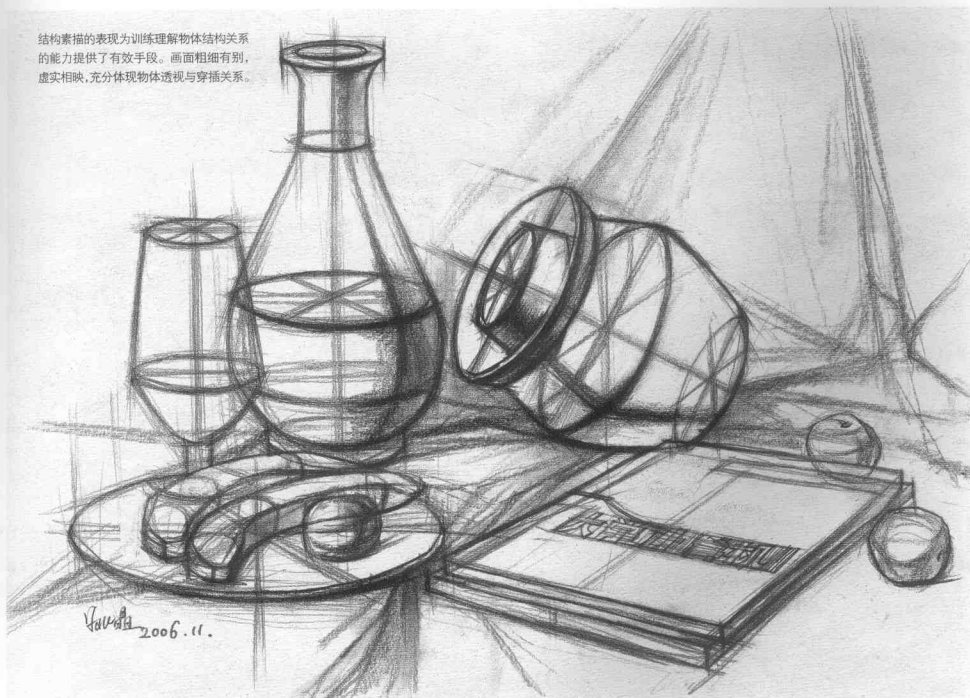
从大局着眼，抓住几个基本的形体，注意主构线与次构线的空间关系，并注重内构线的穿插与准确性。

相对复杂的形体都是由简单的基本形体组合而成，凭借线的轻重，方中有圆，圆中带方，注意主构线、次构线、外构线、内构线的合理安排与空间关系。

结构素描的表现训练理解物体结构关系的能力提供了有效手段。画面粗细有别，虚实相映，充分体现物体透视与穿插关系。

实物照片

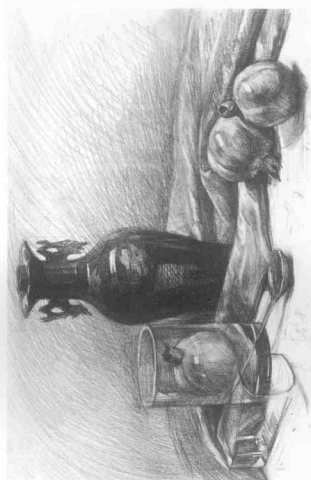
1. 确定物体基本位置及比例关系, 运用一定的对比方法, 找出物体的具体形, 并对物体周围的布置进行简单组织。

2. 明确明暗交界线, 通过轻重、虚实、虚实的不同处理确定物体的特征与空间位置。

3. 加强明暗对比, 并对周围环境加以充实, 对物体进行具体塑造, 注意玻璃器皿与环境的联系, 同时进一步加强空间感。

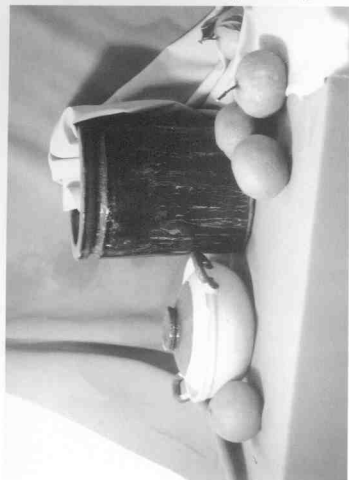
4. 深入, 对物体的细节进行刻画, 加强主次关系。

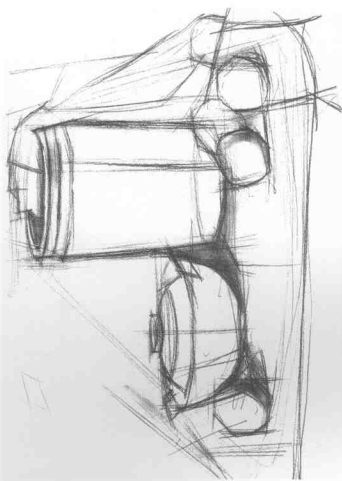
5. 调整物体间的关系及空间变化。

此幅作品重在玻璃酒杯、酒瓶、石榴的表现。对玻璃杯的透明与反光刻画很细致, 质感强。石榴的表现使画面生动, 丰富了内容。

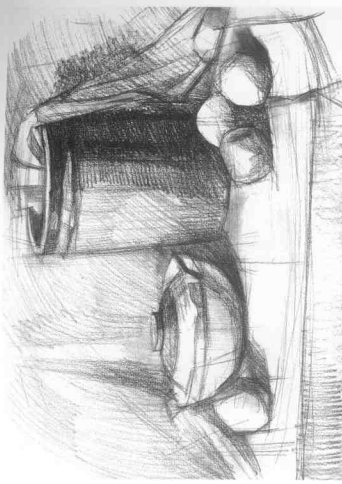

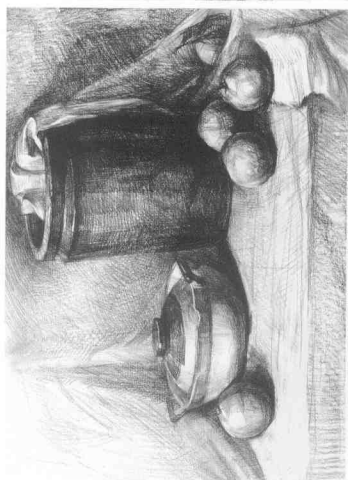
范画照片

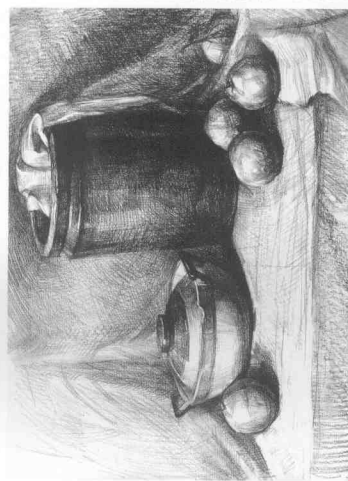
1. 用长线概括出所有物体的整体外形,再运用辅助线画出各物体的比例关系以及它们的大体位置。

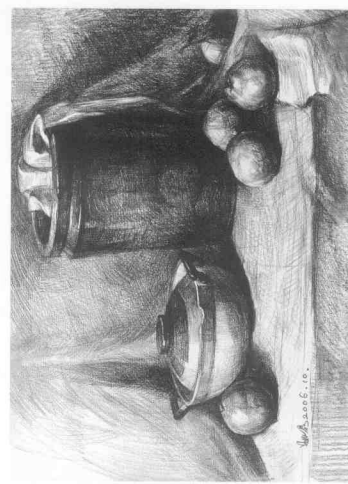
2. 先铺出物体的大体明暗关系,然后画背景色调,注意画大体明暗时须抓大块面,尽量简化色调层次,色调不宜过重,应在深入刻画中逐渐加深。

3. 重点放在空间与质感的刻画上,使画面趋于完整。

4. 全面深入刻画。既在画面局部,同时又又在画整体关系。使细节刻画更为精致,结构、色调表现更到位。

5. 调整统一,找回第一感受,重点把画面的几块大的色彩关系打开,有对比地深入表现并加以取舍。

画面黑、白、灰关系层次分明,较好地表现了不同物体的质感,作者同时注重了画面空间的表现。