

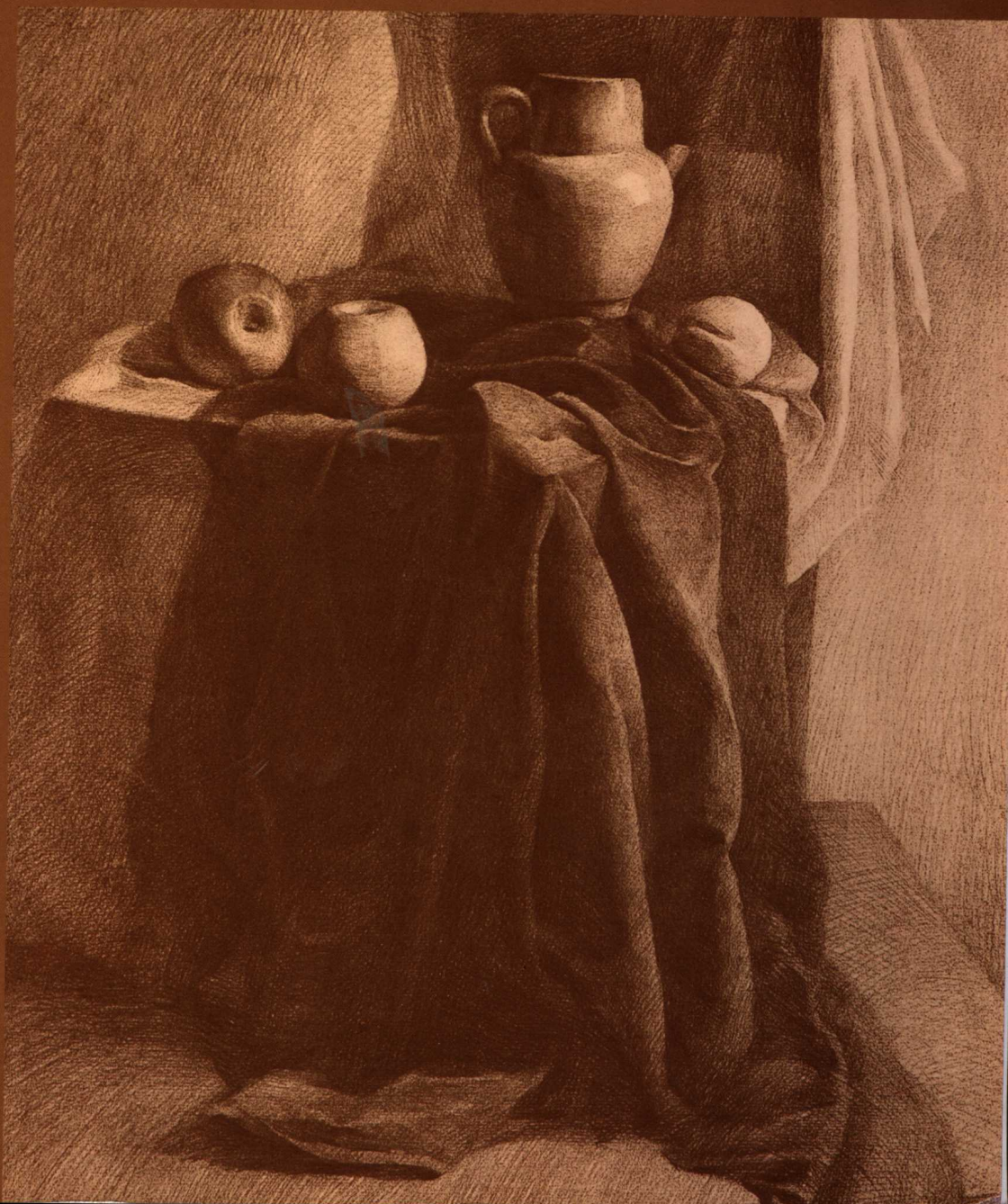
JINGWUSUMIAO

美术学院 高考指导范例

王跖 编著

静物素描

湖北美术出版社

JINGWUSUMIAO

美术学院 高考指导范例

静 物 素 描

王 跖 编 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

静物素描/王跣编著

— 武汉: 湖北美术出版社, 2000.7

(美术院校高考指导范例/何沙敏主编)

ISBN7-5394-1064-7

I. 静…

II. 王…

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(2000)第29800号

美术院校高考指导范例

—静物素描

策 划: 王开元

责 编: 严 浩

复 审: 桂美武

终 审: 彭年生

校 对: 肖锐闻 郭汉霞

技术编辑: 程业友

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹂路75号

邮政编码: 430077

电 话: 027-86787105

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail: hbapress@public.wh.hb.cn

制 版: 深圳华新彩印制版有限公司

印 刷: 湖北恒吉印务有限公司

版 次: 2001年2月第1版 2002年9月第3次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 2.5

印 数: 6001—10000册

ISBN7-5394-1064-7/J · 976

定 价: 15.00元

静物素描概述

素描是绘画艺术中的一门独立画种,也是造型艺术的基础课程。作为一名学习造型艺术的学生离不开素描训练以及对素描的探索和研究。

素描作为造型艺术的基础,它对认识和理解客观对象,培养和探索艺术规律等诸多方面都具有十分重要的意义。因此,美术院校从附中、大学乃至研究生的各个阶段,各种层次,在教学中都把素描列为必修课而反复进行训练。此外,美术院校在选拔人才时,也把素描写生当成专业考试的一项必不可少的内容,可见素描对每个立志成为艺术家的初学者该是多么重要。虽然,对任何一门课程的认识和掌握都不是一件容易的事,但在学习中也是有规律可循的,就静物素描而言也不例外。

学习静物素描应由浅入深,由简至繁,循序渐进。静物素描写生是对学画者造型能力所进行的一项非常有益的训练,只有在静物素描训练中通过对不同类型静物的观察和分析来加强对客观物体的形态、结构、大小比例关系、空间位置、透视及明暗调子、质感、量感和整体气氛的认识和掌握,才能更好地确定自己塑造形体的方法,并不断提高绘画的表现能力。

静物素描写生可表现的范围十分宽广,如:瓷器瓦罐、瓜果蔬菜、生活用品、生物标本、石膏模型等等,都是描绘对象。但不同质地的静物则需用不同的表现手法。研究和探讨这些表现方法便是我们掌握和学习静物素描写生的一项重要任务。作为一个美术院校的应考生和艺术爱好者要掌握静物素描训练中的方法,了解其规律的需求则更为迫切。特别是近年来,一些美术院校的入学考试中在素描试题上,屡屡出现以静物素描作为考试内容,因此对考生而言,学习静物素描写生的方法与步骤对提高绘画的表现技巧是非常有意义的。

关于静物素描的评分标准

无论是考试还是平时静物习作的练习,学生静物素描作品的好坏如何?教师们是怎样来进行评价静物素描作品的?这些都是学生们普遍关心的问题,为此有必要了解静物素描的评分要求。我认为这个评分标准可以作这样的理解。第一,它是教师们评分的依据;第二,此标准也是学生在学习中需要追求的目标。为便于考生们在学习中把握重点,突破难点,评分标准中有以下几个方面应引起考生重视:a.构图;b.形体结构与组合;c.表现技巧中的明暗层次、质感、量感、空间感等;d.整体感与艺术感觉和熟练程度等。试列表如下,仅供考生们参考(列表见文章

结尾)。

需要说明的是在静物素描练习中,除了对形体结构与组合关系要重点刻画外,对质感的要求也是较突出的。

静物素描写生步骤

1. 观察与分析

在进行静物素描写生时,切不可不加思索地拿起笔就画。正确的做法应当是先对所描绘的对象进行仔细地观察和认真地分析比较,然后再动笔。这样一是可以调整心境,尽快进入感受被画对象的良好作画状态;二是可以通过观察和分析,较准确地把握各物体的主要特征以及相互之间的关系,确认整组静物所传达出的气氛。只有这样,在作画时才能做到成竹在胸、有的放矢,得心应手地画出既能表达对象本质,又能传达思想感情的好作品。

2. 构图

构图是作画的一个重要步骤,也是作者艺术观和审美观的直观表现。一幅构图新颖的画作会令人耳目一新、回味无穷。相反,一件构图失败的作品会降低其艺术感染力,让人看着别扭。因此,评价一件作品的成败优劣,构图是一个重要的审观点。美术院校的招生也把构图的好坏作为考试试卷评分的重要因素和依据。因此,作画不得不讲究构图。

构图的想法往往是在着手向空白的纸面上画出一根线条之前就开始了。作画前可根据被画对象的布局要求选择采用立幅或横幅的形式,然后从不同视点、不同角度勾出几幅构图式样,最后从中选出一幅自己较为满意的构图开始作画。

初学者在构图过程中应多加注意,以避免以下几种错误

- ①“平”——多种物体处在同一水平线上,或相互之间的空间距离相等,故使整个画面平淡呆板无趣。
- ②“空”——物体在画面中所占位置比例太小,因此会弱化描绘的主体物,使整个画面显得空洞、单调。
- ③“满”——与“空”相反,物体画得过大,画面拥挤杂乱,空间感自然降低,以至分不清主次,更影响视觉效果。
- ④“偏”——物体过于集中一边,另一边空空荡荡,画面则失去均衡与对称,给人一种不稳定和不舒适的感觉。

怎样才能获得一幅好的构图呢?有人进行研究后认为,以静物为构图对象时应该做到以下几点:

- ①集中而不单调
- ②稳定而不呆板
- ③饱满而不滞塞
- ④活泼而不散乱
- ⑤有主有次
- ⑥有远有近
- ⑦疏密相间
- ⑧黑白有韵
- ⑨考虑动势
- ⑩不分割画面。

如果作画者在构图中能注意这10点,画面中所表达的事物就能较为鲜明地展示其特点,并为作画的深入打好基础。

3. 起稿勾轮廓

在确定了构图以后,便开始勾形,即按构图把物体的轮廓勾绘在画面上。在这一过程中应注意物体的内轮廓与外轮廓两个方面。外轮廓指的是物体的外形边缘,内轮廓则是指物体的内在体面的交界处。只有正确认识和理解了外轮廓与内轮廓的相互关系后,才能够把握住对象形体结构的实质特征,从而更为准确地描绘出对象。

勾形主要是以线条表现为主。作画者先用直线将物体的基本形定下来,定形时必须考虑到透视关系,并找出各物体所处的位置及其结构特征,然后再抓住对象的结构转折点(即高点与低点)进行重点刻画。线条是千变万化,十分丰富的。在勾形的过程中,可以通过线条的相互穿插组合和物体自身的对比变化来表现它们的空间位置,同时需用线条的张力与控制力来加强物体的体积感,而线条对质感和量感的表现则可以通过用线和用笔的变化和对比来实现。一般说来,坚硬厚重的物体用线宜粗直,用笔要沉着;柔软轻薄的物体用线宜细,用笔要飘逸;粗糙的物体用线宜粗涩,用笔宜缓;光滑的物体用线宜挺括,用笔要流畅。在同一画面上不同线条的对比和掺杂使用,对丰富画面,加强作品的艺术感染力也会起到十分重要的作用。例如在挺括的细线边上适当加些粗松的线条可以更好地显现出细线的光滑质感;相反,画粗糙厚重的物体时,在其粗线边上衬以飘逸的细线,则更能烘托出物体的厚重感。当然这种处理应根据画面的具体需要来确定,而绝不可作为公式去生搬硬套。

衬布在静物素描的表现中也占有一定比重。对质地不同的布料及布纹的处理要认真考虑,处理时要分清主次虚实,讲究节奏变化,切忌不加取舍,一味描摹对象。画得过多、过乱、“喧宾夺主”肯定会影响画面的视觉效果。

作为基础训练,在勾形这一步骤中要求应该特别严格,如果基本比例、基本形体出现错误,或者画得不准,就应及时纠正。否则,等涂上明暗,画上细部之后发现问

题再来改正时,就会更加费时费力,甚至可能会弄得不可收拾。

4. 铺大体明暗色调

在对勾勒的形体结构作了充分检查后,便可以铺大的明暗调子了。

在一定的光线照射之下,任何物体,不论其形体形状如何,质地有何差别,都会产生一定的明暗面,并导致色调的深浅变化。形体明暗色调之间的联系及对比关系就叫做明暗关系。它有很多作用:表现形体的体积;刻画表面特征及质感、量感;传达气氛;表现空间。明暗关系是由以下几个方面决定的

- ①光源的多少及其照射物体的强弱程度
- ②光源距离形体及其各部位的远近
- ③光线与物体受光面之间所构成的角度
- ④物体的固有色及透明度、反光性能差异;
- ⑤物体周围环境色彩对其影响的大小。

改变这几个因素中的任何一个,都会引起形体明暗关系的变化。但无论明暗关系如何变化,都脱离不开形体结构本身特征的制约。在素描中,我们只是通过观察和表现形体的明暗关系这一手段,去表达处于一定光线照射下的形体结构的本质存在。因此,明暗色调的铺设应根据不同对象的形体特征来具体安排。如果不重视形体,只管涂明暗调子,则势必会造成形色脱节的后果,明暗色调也就失去存在的依据和价值。

在生活中,自然的光影调子是千差万别,层次丰富的,在素描中由于绘画工具的局限,很难把自然形象中变化丰富的明暗色调层次一一表现出来。因此在展示对象的明暗时,要从大处、全局、整体对比关系着眼,运用明暗对比规律,防止自然主义的机械摹写对象。在作画时应掌握以下几种明暗对比方法

- ①亮与暗的对比。即找出明暗交界线,区分出受光面与背光面。这种对比比较容易掌握。
- ②亮与亮的对比,暗与暗的对比。要分清所有亮部哪一个最亮,所有暗部哪一个最暗,恰当地掌握各部位调子之间的比例关系,不要处处都一样黑,或一样亮。只有画出暗部中调子的区别,亮部中调子的变化,才能使明暗层次变化丰富,空间感强。
- ③颜色相近物体间的对比。要分清颜色相近物体间明暗色调的细微差别。颜色相近而质感不同的物体,在明暗色调的处理上要区别对待,否则,明暗色调重复单调,使画面显得沉闷没有生气。
- ④金属、玻璃、木材、石料、丝绸、棉麻、皮革等不同的物体都有各自不同的自然属性和视觉感受。或坚挺、或透明、或厚实、或光滑、或柔软、或粗糙……静物素描写生

要求对不同物体的各种特征有较准确地描绘,只有这样才能反映出各种不同物质特征的美感差异,使静物素描真切生动。

在作画过程中可以通过对疏密长短,粗细不同的线条有效地组织和对色调明暗层次的控制来表达质感,同时也可利用橡皮、小刀、纸巾、擦笔等工具修改画面,增加肌理效果以加强物体质感的体现。

总之,在画明暗调子时,应首先结合形体结构的块面关系,观察光线投射到物体上出现的变化,把受光、背光及投影区别开来。在这个基础上逐渐有联系地画出物体的色调、体积和空间关系。与此同时还须考虑到不同物体质感的表达。

5. 深入刻画与整体调整:

在大的色调关系铺好之后,就需要对物体进行深入刻画。即从一个局部着手,以明暗调子为主要塑造手段,把对象的形体体积,光影变化及质感表达得更为细致、生动。深入刻画虽然是从局部开始的,但在刻画过程中要始终注意画面的整体感,运用全面的、立体的比较方法,合理安排好细节刻画与整体效果之间的关系。要防止那种“只见局部,不见整体,只见树木,不见森林”的错误观察方法,多分析,多比较,在深入的过程中要突出重点,防止平均对待,让画面形成一个有中心,有虚实对比,有

节奏起伏的立体构架。总而言之,一幅画的整体关系是由局部来表现,局部的刻画又必须从整体效果出发,越是进行到深入刻画和具体描写的阶段,就越要注意整体观念,千万不要陷入对细节的表现而破坏了画面的整体气氛。小细节,小结构要服从大的形体结构需要,这点必须反复强调。对细节的刻画也要有所取舍,不可面面俱到。同时要讲求虚实、强弱、繁简的对比与节奏的变化。如果不分轻重,不知取舍,处处抓住不放,画面反而会显得主次不分,庞杂凌乱,让人看得压抑喘不过气来,就更谈不上什么美的享受了。

调整并不意味最后把画面平均描绘一遍,而是要运用线条和明暗的手段来加强、减弱、概括、综合、突出重点,使主体物更加鲜明突出,画面更加和谐统一。

以上谈到静物素描写生的基本方法和大体过程及过程中应注意的一些问题,所强调的是循序渐进的严格步骤,造型的准确,调子的整体和谐、质感与空间的表现。其目的是在于培养学生的造型能力和分析判断能力,以提高他们对不同质地物体表现的技能,为以后的艺术创作打好坚实的基础。

对静物写生方法的掌握及熟练还在于多画、多实践。只有勤动手,多动脑,才能有更大的收获。

评分标准列表如下:

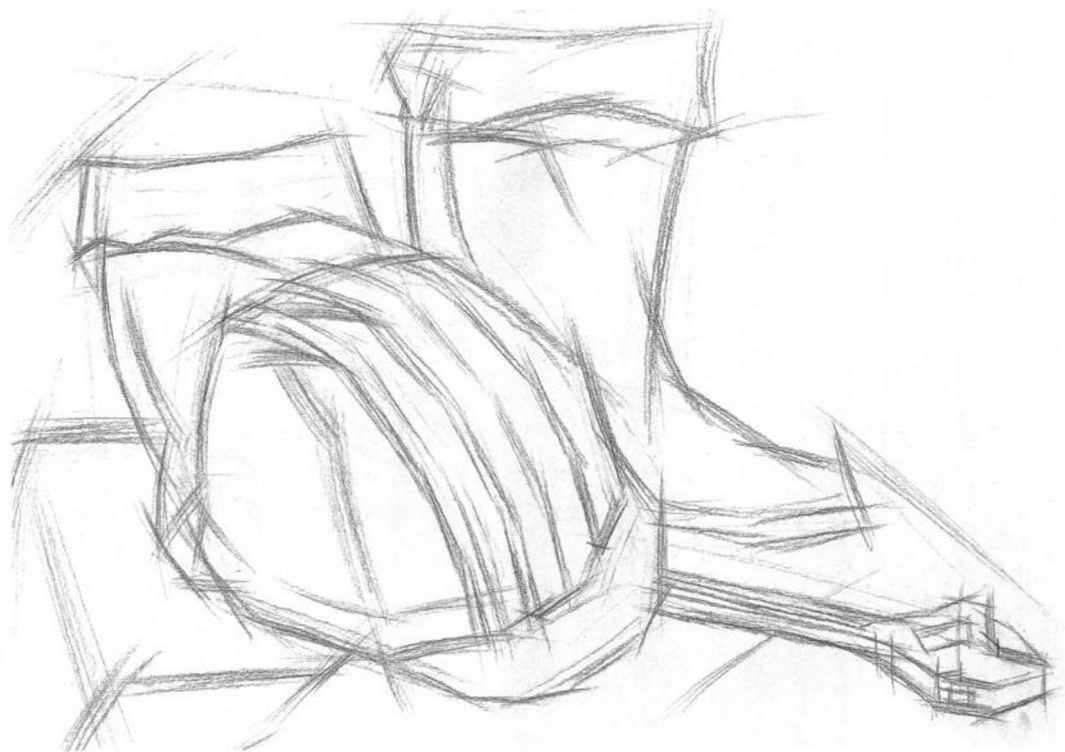
构 图	形体结构 与组合	表 现 技 巧 (明暗层次 质量感 空间感)	整体感 艺术感	熟练程度	总 分
10 分	35 分	30 分	15 分	10 分	100 分

步骤解析

范例A

观察:

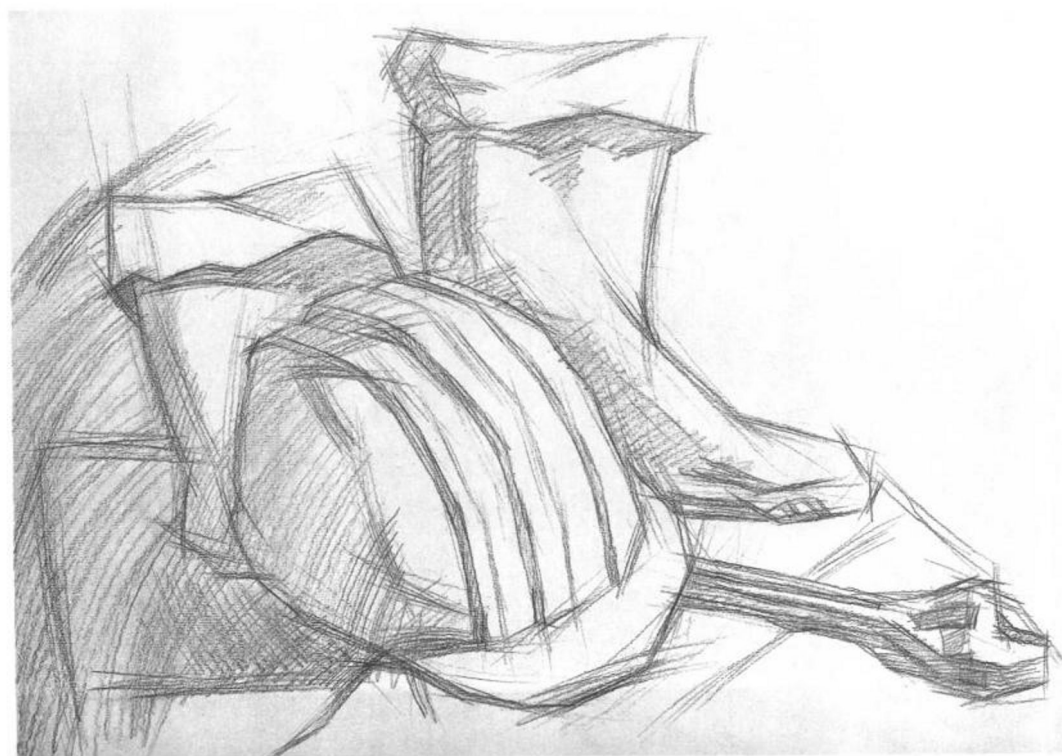
这组静物物体虽然不多,但摆设紧凑,安全帽和雨靴的色调差异很大。作画时可让画面颜色响亮,对比强烈一些。构图宜饱满充实。

步骤一 以准确的比例,适当的位置画出物体的轮廓,并设定其大的黑白基调。

步骤一

步骤二 确定明暗关系,注意分出最暗与最亮面,从暗部着手,完成前一阶段线条无法解决的内部形体塑造。

步骤二

步骤三

步骤三 对画面物体作进一步刻画，找出不同物体质感，量感差别，画出空间体积感，同时注意大的整体关系。

5

步骤四

步骤四 调整和统一画面，做到形体结构准确，调子丰富而概括，层次分明，整体气氛突出。

范例 B

观察:

这是一组以两个釉罐为主体的静物，摆得并不复杂，整体气氛朴实、沉静。构图及描绘都应体现这一特点。

步骤一 用直线画出构图、轮廓，反映出物体的形体特征，力求准确生动。

步骤二

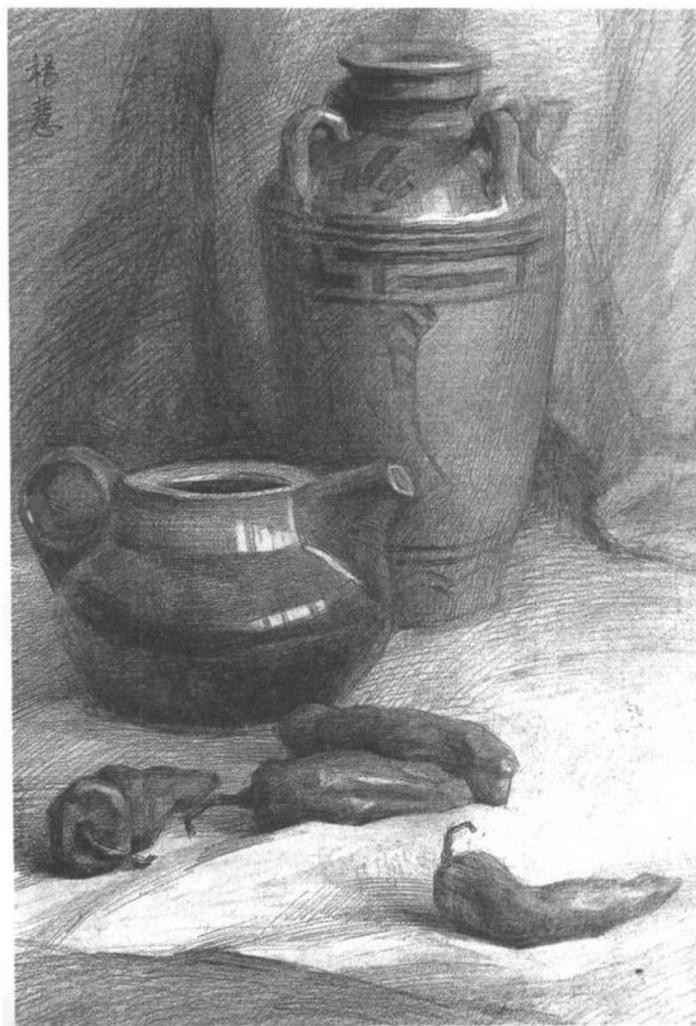
步骤一

步骤二 分出明暗交界线，把握大的黑白关系，开始铺设大的明暗色调。

步骤三

步骤三 在上一步的基础上加重色调，区别两个釉罐的色调深浅，并注意背景与物体之间的衔接与呼应。

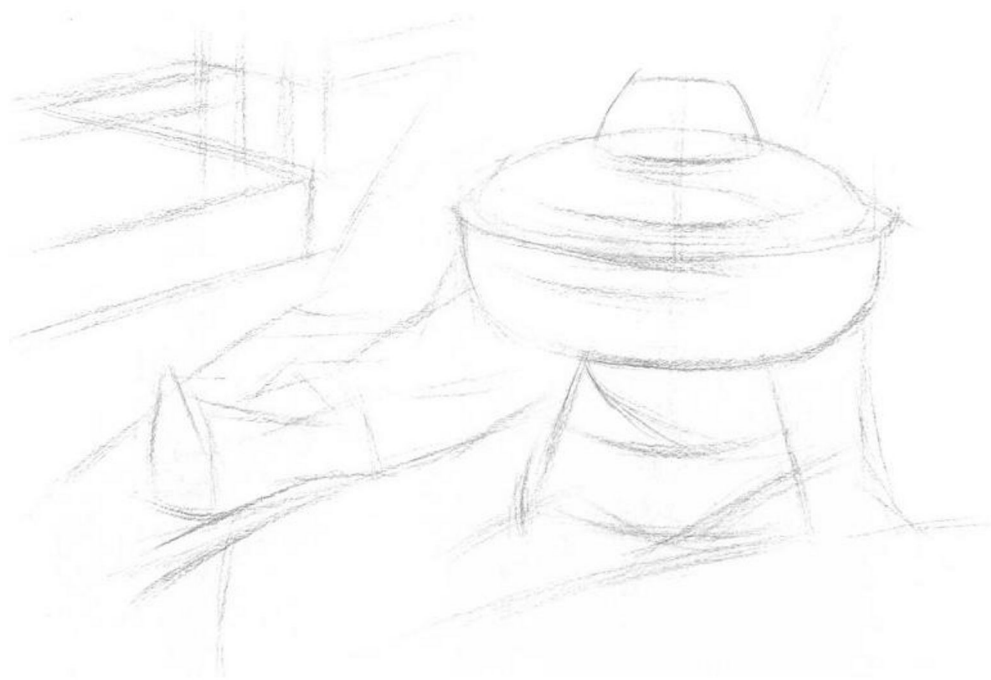
步骤四

步骤四 对釉罐进行深入刻画，强调绘出两者间的质感差异，并对整个画面进行归纳、调整，突出整体气氛。

范例C

观察：

实物是静物写生的依据，要多观察、多分析、多比较。考虑如何组织画面，最好是从不同角度多画几个构图，直到满意为止。

步骤一

步骤一 依照构图以直线画出其大体轮廓，注意形体比例和布纹的组织。

步骤二

步骤二 找出明暗交界线，分出大的黑白调子，从暗部着手铺设明暗色调，表现出最概括的形体结构。

步骤三

步骤三 逐步深入、完善画面。加强黑白灰的对比关系，特别是同类色的处理，要拉开明暗层次，完成三维空间的塑造。

9

步骤四

步骤四 收拾和调整画面关系，一边对精彩的细节进行深入刻画，同时削减多余的繁杂部分，使画面更加整体、完美。

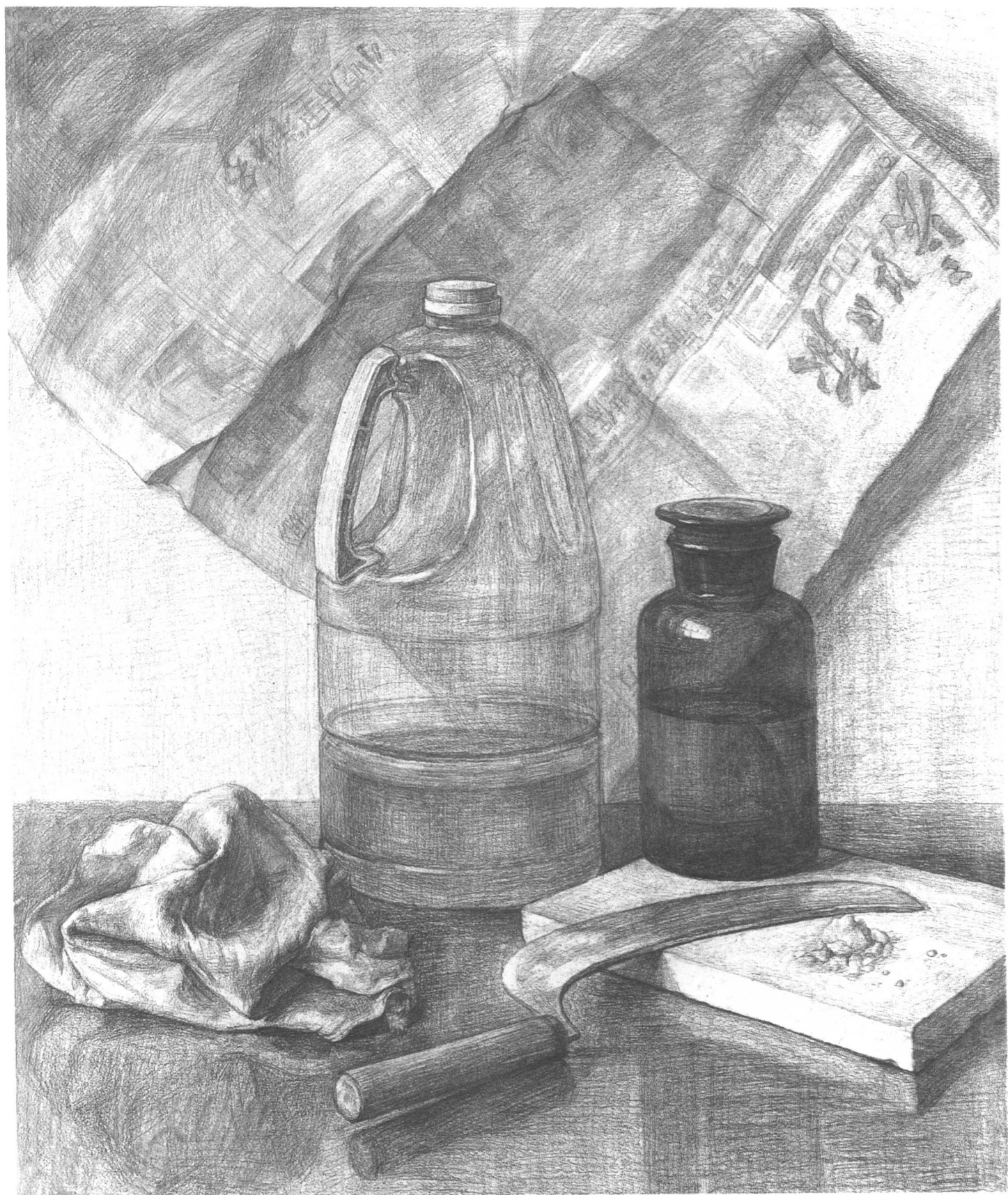
杨鹏

画面光感、空间感较好，对物体有一定的刻画和表现；只是边缘线的处理过于简单，缺少虚实关系，各物体间的呼应关系也应再加强一些。

王磊

作者在这幅画中有一定的想法和追求，因此构图显示出一定的趣味，其光影的单纯性及背景的留白加强了整体气氛的传达，体现了作者的审美素质和绘画的表现力。

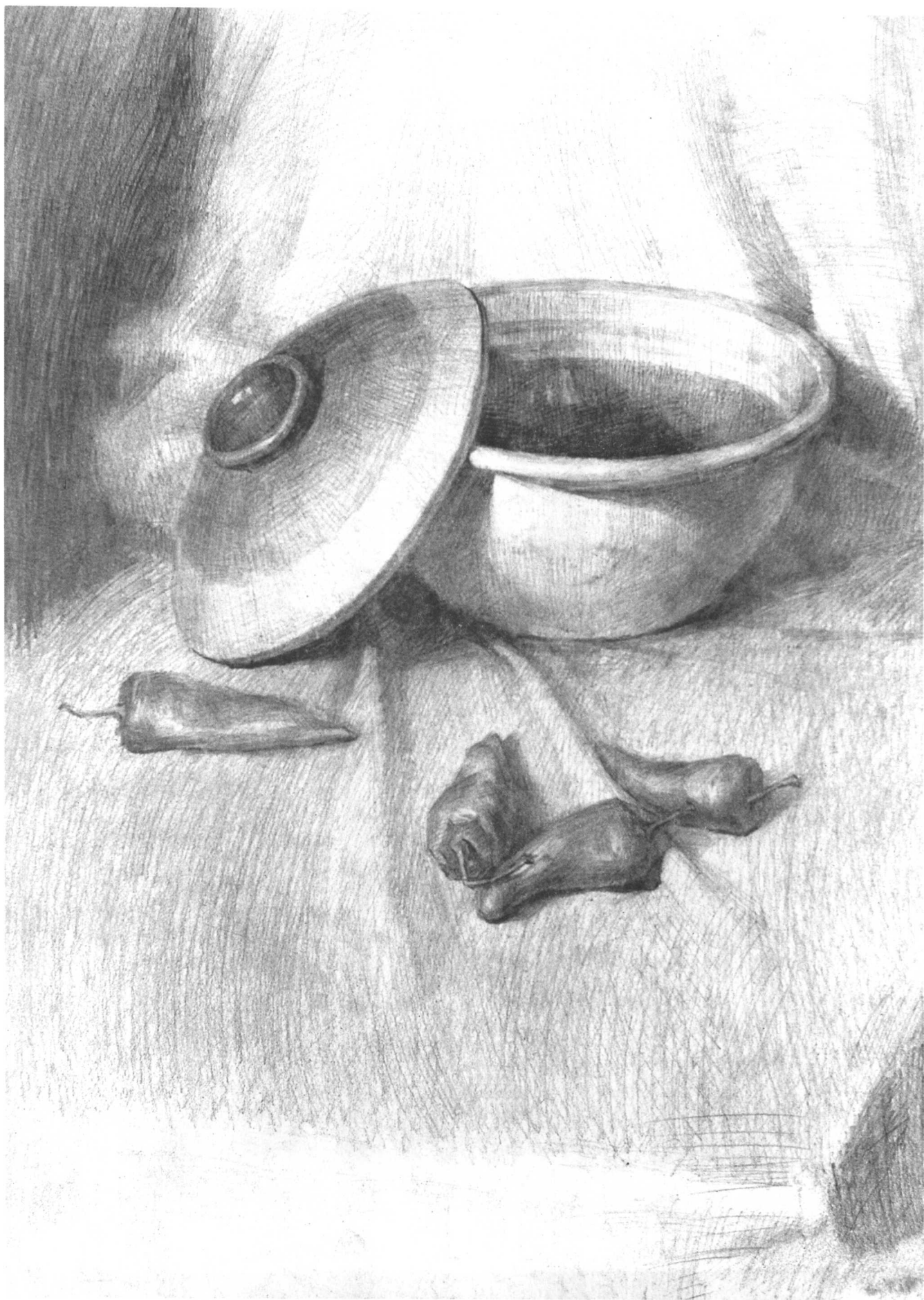
同流

构图平衡且富于变化，同是透明的塑料壶及瓶子由于质地和固有色的不同，作者的处理方法也不尽相同，使得画面效果较为生动。

李青

作者对不同物体的质感有一定的领悟与表达。但作画时稍显仓促，对灭火器和报纸的深入刻画不够充分。

王乔