

经典
训练

美术高考必备

高强 编著

素描 静物

权威范本

强化基础训练

掌握技法要点

重点、难点详解

提升考试成绩

西北大学出版社

素描静物概述

素描是指用单一颜色描绘对象的绘画。“素”字含有朴素、单纯、简单的意思；“描”指描绘、描写、刻画。具体地讲,素描就是用铅笔、木炭、毛笔、钢笔等单色工具,借助于线条的组合变化来表现物体的造型、结构、层次、明暗效果的一种绘画形式。素描是造型艺术的基础,是培养训练造型能力最简洁的手段和必经的过程。素描以其丰富的艺术表现语言,精微传神地描绘客观事物以及抒发作者的思想感情和独特意趣,成为具有独立审美价值的画种。

静物的描绘对象,多为玻璃器皿、瓷器、陶器、水果、蔬菜、花卉、动物标本、布艺、工艺品等。与石膏体相比,静物在造型、颜色、质感及形式上更加丰富多彩,又因其本身静止不动,便于深入观察推敲。通过静物写生练习,可以掌握更多的表现技巧,总结写生规律,积累绘画经验。静物自身富有生活气息,能给人带来亲切感,因此,静物写生也是艺术面向生活、表现生活的开始。(如图一)

透视基础

我们在生活中可能会发现离我们近的东西总会比远的要大或者高。比如平行而直的铁轨向远处延伸,越来越小,直到在视线里消失;候车棚的柱子看上去也越来越短,每一根柱子之间的距离也不断缩小。但事实上它们的大小、长短是相等的,电杆和月台也是如此,并且越到远处物象就越模糊。这种现象就是通常所说的透视。(如图二)

绘画中透视是指平面画幅上根据一定原理,用线条来表现物体的空间位置轮廓和投影,是表达物体之间前后关系的重要途径,通过“近大远小”“近高远低”“近实远虚”的处理手段表现出纵深感和空间感。在静物绘画中主要运用平行透视和成角透视两种,空气透视也有重要的作用。平行透视又叫一点透视,通常指看到物体的正面,而且这个面和我们的视角平行。由于透视形成的变形,产生了纵深感,透视线和消失点就应运而生。成角透视即二点透视,指物体的摆放与画面形成一定的角度,运用二点透视能较准确地表现每一个物体的立体感。(如图三)空气透视,是指由于空气阻隔光源折射所形成的近实远虚的空间现象。静物写生视距较短,表现不甚明显,但仍然要很好地把握。

如何观察

不正确的观察方法,往往是盯住一点而忽略了全局(如图四),目的单纯是为了看清楚那个要画的局部,并不作全面考虑,结果是只见树木不见森林,只看局部的细枝末节而看不到整体的情节气势。每组静物都是一个不能分割的整体,观察时一定要注意每一个物体和周边物体及环境在颜色大小等方面的对比变化。我们知道,没有绝对的白和黑、圆和方,所以我们要描画的物体颜色和形状都是通过比较来确定的。有时我们可以眯着眼睛来观察,这样会使你看不清细节,看到的只有大块의明暗和形体关系。因此,在观察时应该做到“眼观六路”“统揽全局”,多对物体进行比较和推敲。

总之,整体观察是造型艺术的根本法则,它的实质是比较。把刻画的物象整个地控制在自己的视阈之内,应该在处理局部时考虑到整体,养成自觉地进行整体观察的习惯。

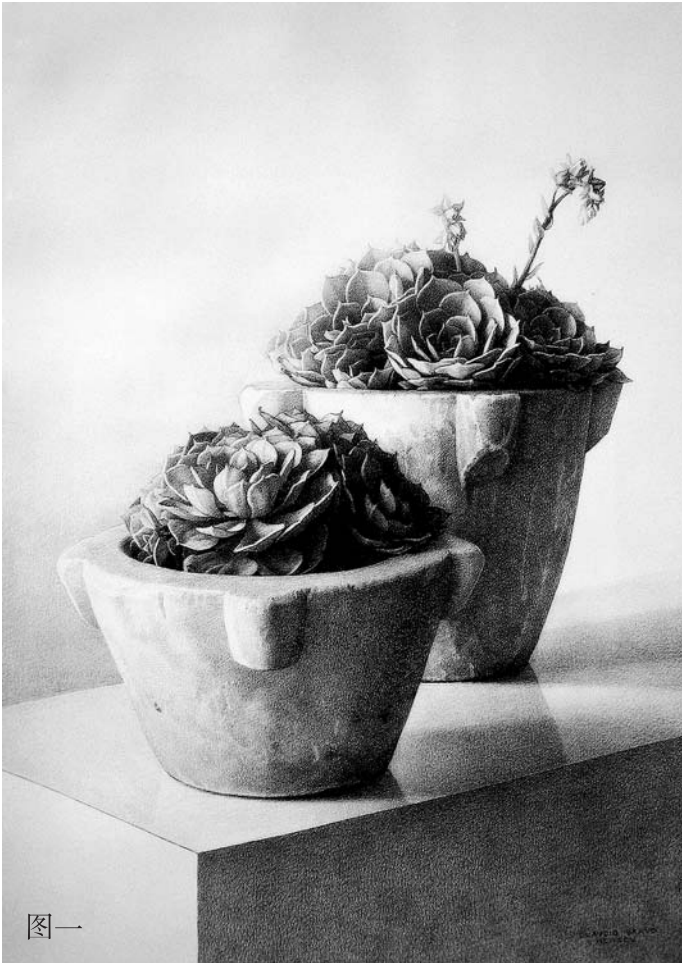
构图原则

构图即画面的形式构成。

构图讲究一定的原则,即均衡与对称、对比和视角。均衡与对称是构图的基础,主要作用是使画面具有稳定性。稳定感是人们长期观察自然形成的一种视觉习惯和审美观念。因此,符合这种审美观念的造型艺术,才能产生美感,违背这个原则的,看起来就不舒服。常用的是三角形构图、梯形构图等。所谓三角形构图就是在画面上同时出现 3 个或更多物体的时候,不能把它们等距离放在一条线上,而应使其呈现三角形状,像个“品”字。很多大山就是三角形构成,上下交错,井然有序,犹如一个巨大的品字或三角形,具有强烈的稳定性和排列韵味。(如图五)

均衡与对称不是平均,它是一种合乎逻辑的比例关系。平均虽然稳定,但缺少变化,绘画中没有变化就没有美感,所以构图最忌讳的就是平均分配画面。对称的稳定感特别强,对称能使画面有庄严肃穆和谐的感觉。比如,我国古代的建筑就是对称的典范,但对称与均衡比较而言,还是缺少变化。因此,对称在实际运用中比较少,运用多了就有千篇一律的感觉。

对比方式的运用,不仅能增强艺术感染力,更能鲜明地反映和升华主题。对比有各种各样,千变万化,但是把它们归纳起来,可分为三类:一是形状对比,如大和小、高和矮、粗和细等;二是色彩的对比,如冷与暖、黑与白等;三是明暗的对比,如深与浅、明与暗等。还有视点式构图,是为了将观众的注意力吸引到画面的中心点上,也就是因作者看物体的视觉角度改变所表现的不同画面。在初学绘画时,很多人常常会犯一些非常基础的错误,比如说构图过大或过小,构图偏倚或满塞,这是一定要避免的。

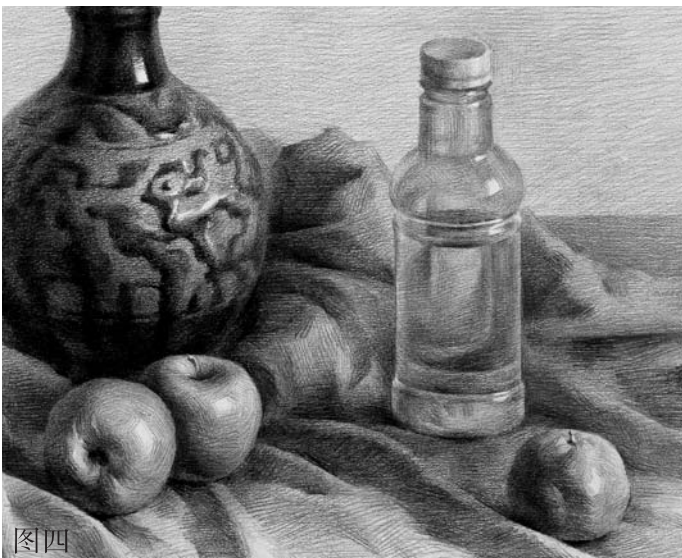
图一

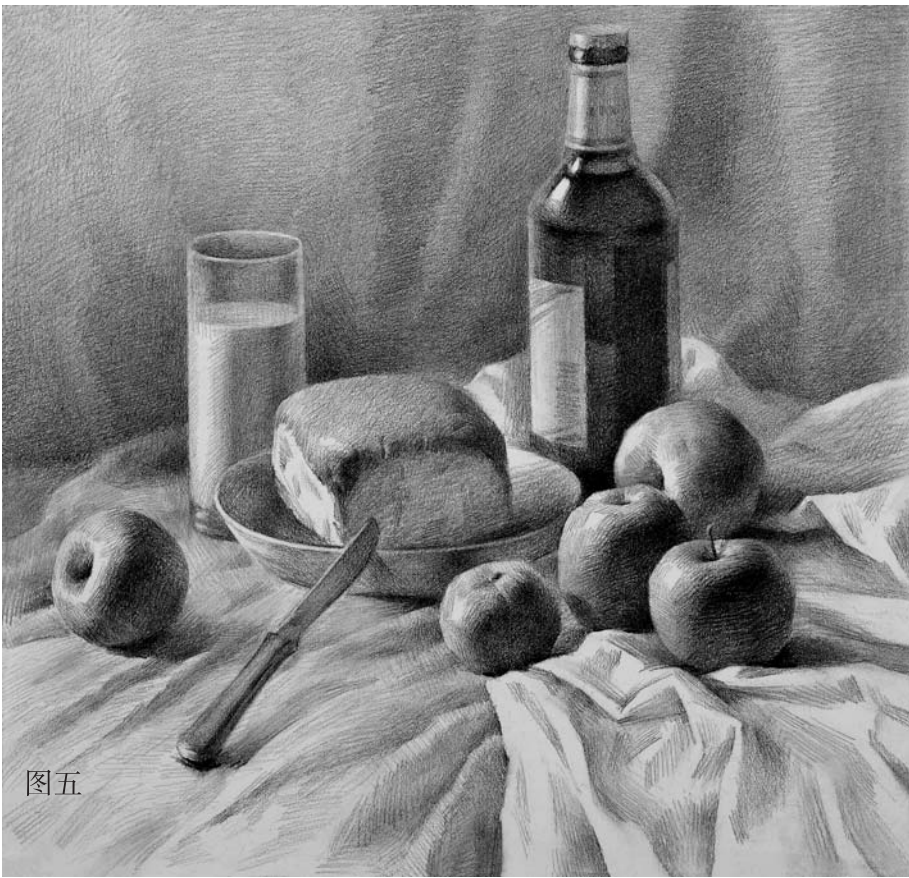
图二

图三

图四

图五

质感表现

质感是指物体本身的材质所形成的物理表象,如玻璃器皿、金属制品、木材、皮毛、粗陶、花卉等物品,在视觉和触觉之间形成平滑或粗糙、坚硬或松软、干涩或湿润等各自不同的感受。如何表现出这种内心感受呢?首先要观察物体纹理的规则是紊乱的、粗糙的还是细腻的,这是表现质感的突破口;其次要通过线条有序的排列或揉擦涂抹等手段去模拟质感,从而达到视觉的真实感受。

陶瓷类 一般分粗陶和细瓷两种。粗陶因表面没有上釉,所以是亚光的,表面肌理粗糙,不能画得过于平滑,应该处理得涩一些,笔触可以有一些反差,明暗对比相对较弱,没有强烈的亮光。而细腻的瓷器表面上有光滑的釉,对于光的反射比较强烈,明暗差距大,且容易受周围物体颜色的影响,在物体上产生很多不同颜色的反光。画细瓷器物要注意加强对比,笔触可以平滑一些,但要显得硬朗,高光和亮部刻画要更为深入和精彩,反光也要有适当的表现。

金属类 金属器皿一般对光线反应较为敏感,周围颜色投射到器物上会有纵向拉长的影像,而且,这些来自周围物体投射的反光会干扰我们观察和分析它的立体感与空间关系,但这些又是物体特征的主要组成部分。在写生时,一定要在把握形体和结构关系的前提下,把反光及高光表现出来,用笔要干脆利索。

玻璃类 玻璃器皿最大的特点就是薄脆而透明,且不同的品种有不同程度的透明度,这就需要具体分析。画玻璃器皿时一定要与周围环境紧密结合,要透过玻璃把被遮挡的部分表达出来,这样才能自然。一般不透明物体的受光面都是最亮的,但是玻璃却不一样,因为光线可以穿透受光面照射到里面甚至背景之上,所以往往亮面要比暗面深一些,不仅受光面有亮光,里面也会有。这些都是玻璃器皿的重要特征。写生时要认真观察,要以体积感为重,这是根本;要用较硬的铅笔来画,笔触也要坚硬有力。注意最暗部和亮部的反差。

塑料类 这类物品一般有洗涤用品和饮料等,在考试中十分常见,尤其是透明的饮料瓶。画这一类东西,要注意它具有韧性而又不坚硬。不透明的塑料往往是亚光的,没有强烈的颜色对比,表面比较柔和,用笔要稍微柔和一些,不要画得过硬。透明的塑料,则类似于玻璃的画法,表面光洁透亮,只不过不要画得像玻璃那样脆硬。

蔬菜类 蔬菜类静物在一般练习和考试中最为常见,并且品种繁多、颜色各异。果类大多呈圆球状,质感柔软而新鲜,用笔不宜过硬,但是转折关系一定要明确。同时,要注意不同颜色的表达,避免雷同的毛病,并且注意果蒂等特征性部分的深入刻画,边缘线要加强虚实处理。

丝织类 丝织物品一般是静物里的衬布,应该说几乎每一幅画都会有,它的特点就是轻薄柔软,所以画时一定要表现出这些特点。画衬布最大的难度在于布纹褶皱的表现,初学者很容易把布纹画得僵硬呆板,像木材或公路一样,或者把布纹画得琐碎零乱。要解决这些问题,首先要对布纹的来龙去脉、相互的穿插关系作深入的研究,笔触按照布纹的走向排列,布纹边缘线要虚实相生,不要把两边都画死。

每一条布纹都有一定体积,都有亮面、暗面、灰面、投影反光和高光等,只不过要画得柔和一些。同时还应注意丝绸类衬布和棉质衬布在质感上表现方法不同。

空间关系

空间感是素描过程中表现的内容之一,也是素描观念的直接体现。简而言之,空间感就是物体与物体之间的距离感和前后左右的关系。表达空间关系可以从以下几个方面入手:

第一,物体的位置。初学者可能因分析不出其空间关系使画面显得混乱。要确定物体之间的空间关系,其位置的前后关系十分关键,也是最为基本的。物体最低端的点,是判断其位置的重要依据。画投影时要注意从两个物体之间穿过的光线,不可忽略。

第二,由形体透视形成的空间变化。由形体透视形成的空间变化,也就是通常说的“近大远小”和“近宽远窄”。

第三,由空气阻隔形成的空间变化。任何现实中要描绘的静物,都存在于空气之中。也许在一组静物里无法体会到这种感觉,那么我们可以想象雾天里的街景或远山,离我们越远的东西就越模糊,这就是空气的阻隔和重叠所形成的。静物写生时“近实远虚”的处理就是这个道理。离光源近的物体一般比离光源远的要更明亮和清晰,因此画出近实远虚的变化也是表达空间感的重要手段。

第四,线条和色块的指向作用。它是指画面中线和面等元素的合理运用。在静物写生时,处理好桌面的布纹也可以帮助空间的表达。

考试要注意的问题

素描考试是美术专业考试的主要科目,尤其是近年来素描静物考试不断增加。除小部分考试形式为写生外,其他大部分都是默写或半默写题型,这样就要求我们熟练掌握并运用前面所讲的知识,对物体进行分类练习和记忆练习,掌握同类物体之间的普遍规律,从而举一反三。总结历年考题,不难发现,所摆静物总是在做拆散和组合的调整,所以要多看相关的范例,多看相同物体的不同组合形式,掌握组合的方法,以不变应万变,并且经常主动地进行一些默写和半默写的练习,加深不同物体在脑海里的印象。

形不准或物体特征表达不明确 这要从观察和理解物体入手来解决。当你看到一组物体或者看到题目时一定要在脑海里形成一个大致的画面,能够作明确的外观描述,对其内部结构的来龙去脉能清晰表达。然后,借助辅助线由内而外进行描绘,着重表现能传达该组静物的特点。

构图不当,缺乏美感 针对这个问题,首先应该认真了解前面所讲的有关构图的理论知识;其次应该多看优秀的范例,认真分析好的处理方法,如点线面的安排、画面空间块面的分割、物体的摆放以及颜色的分布等;同时养成勾画构图草稿的习惯,在写生或默写之前最好先画两到三个草图方案,再择其较完美者画之。

灰 这是因为对画面中黑、白、灰三大层次没有明确的认识,画面趋于平面化,缺少丰富的层次变化,往往多个物体之间的颜色无法分开,亮部和暗部颜色过于接近。解决这个问题,应该先找出画面里最亮的和最暗的两种颜色,定为两个极端,统领其他物体颜色,排好颜色递进的序列,依次加深或提亮。将灰色的层次明确化,这个问题就能解决了。

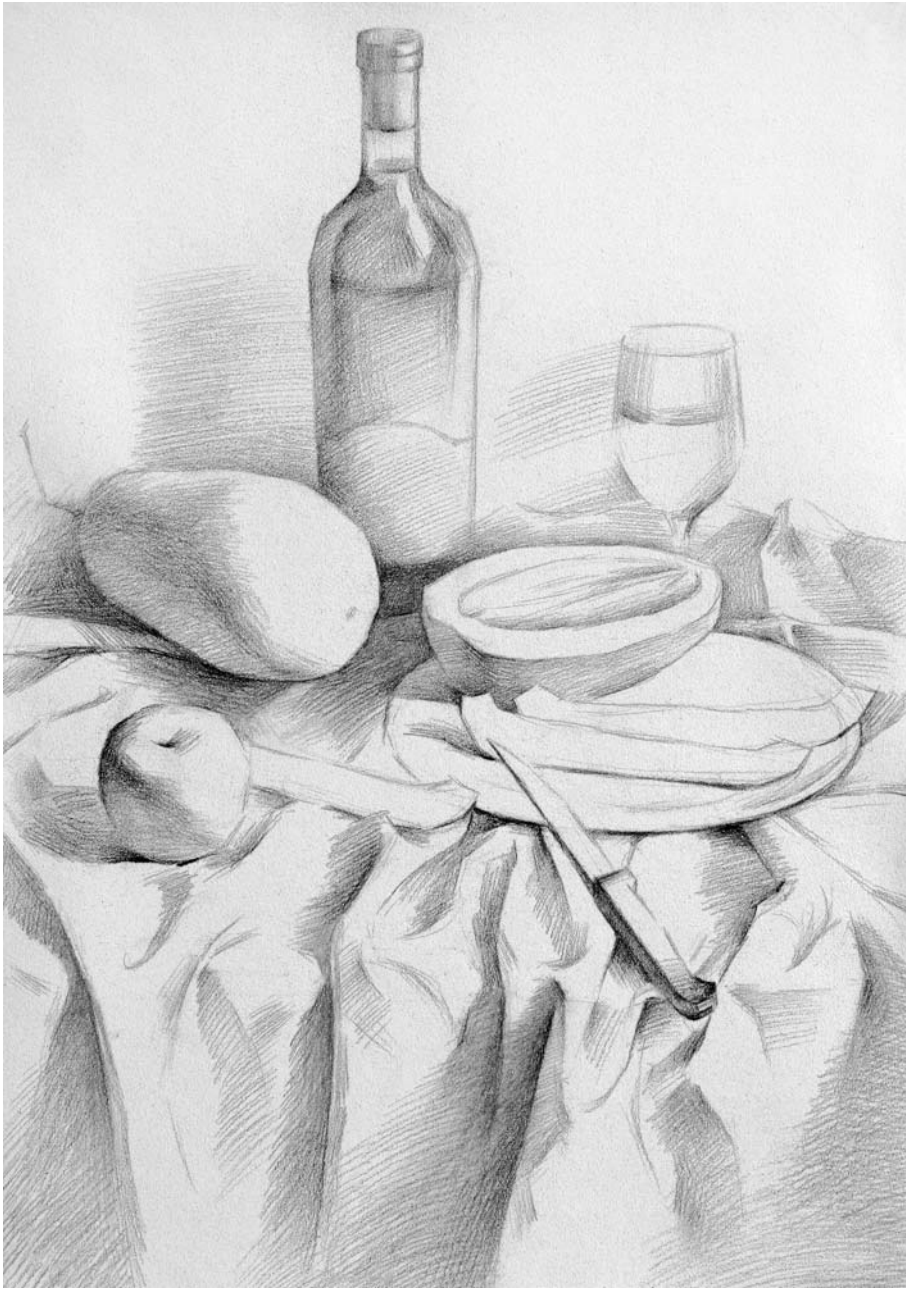
僵直和生硬 这种现象源于作者对画面和物体块面感的机械理解,结构调子简单化与技法简单化,就是我们通常所说的“死抠”。还有边缘线画得很实,物体像剪贴在画纸上一样,不能融入到画面中去。明暗交界线没有变化,僵直生硬,柔软的布纹画得像铁皮或公路,水果画得像黑钢球等。解决这一问题,应该加强画面虚实关系的处理,把层次拉开,使笔触轻松而有变化,使物体生动自然。

花或脏 主要表现为画面琐碎、颜色混淆、杂乱无章、分布零散等,如暗面的反光与亮部分不,光线方向不统一等。针对这些问题,应该先概括出黑、白、灰色调的各自领域,有序地整理和安排画面色调。反光统一在暗面之中,灰面不要与暗面雷同。

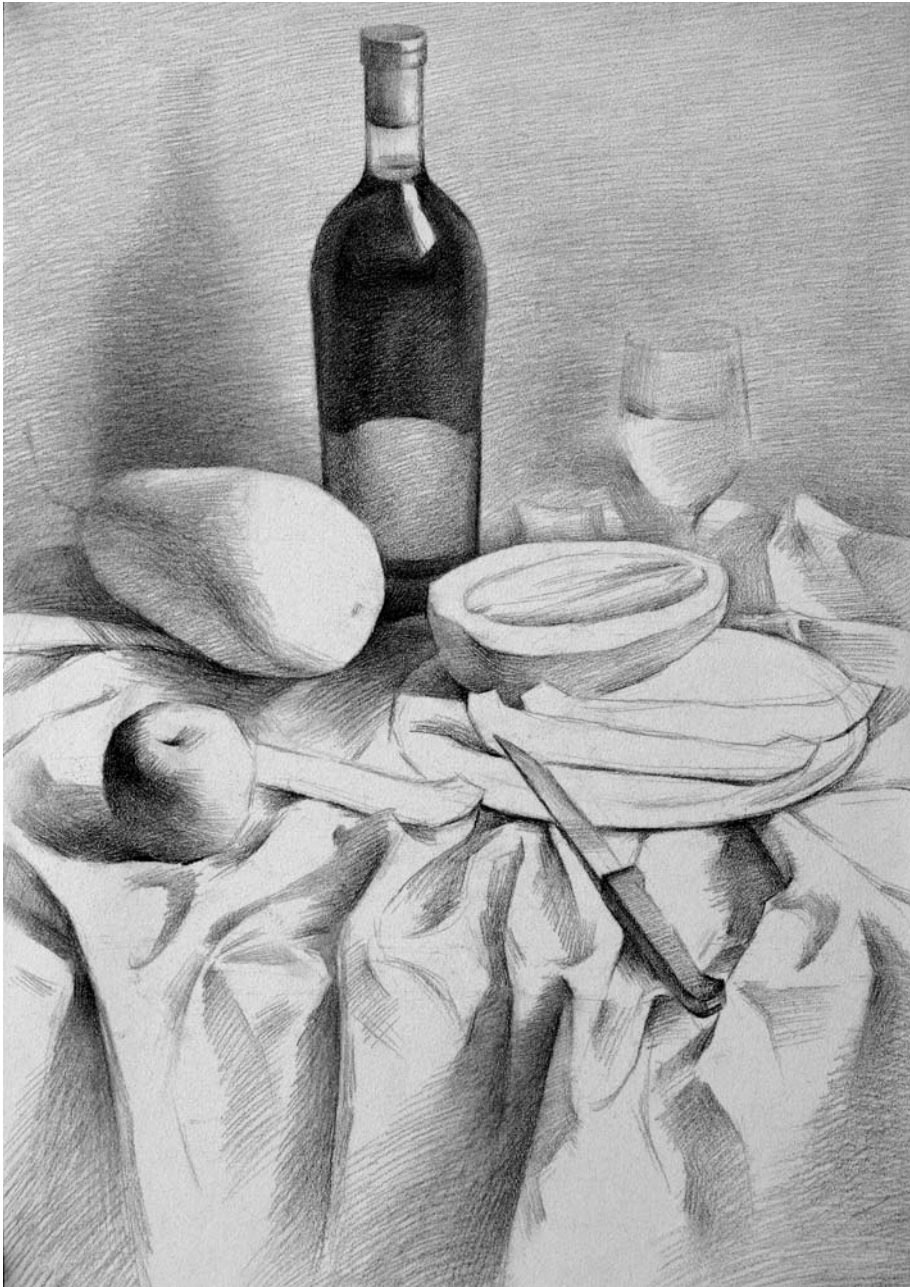
孤立 主要原因是物体和画面脱节。描绘时过于注重某一个物体本身的刻画,没有注意它和周围环境的联系,边缘线画得过死,使其与画面格格不入。

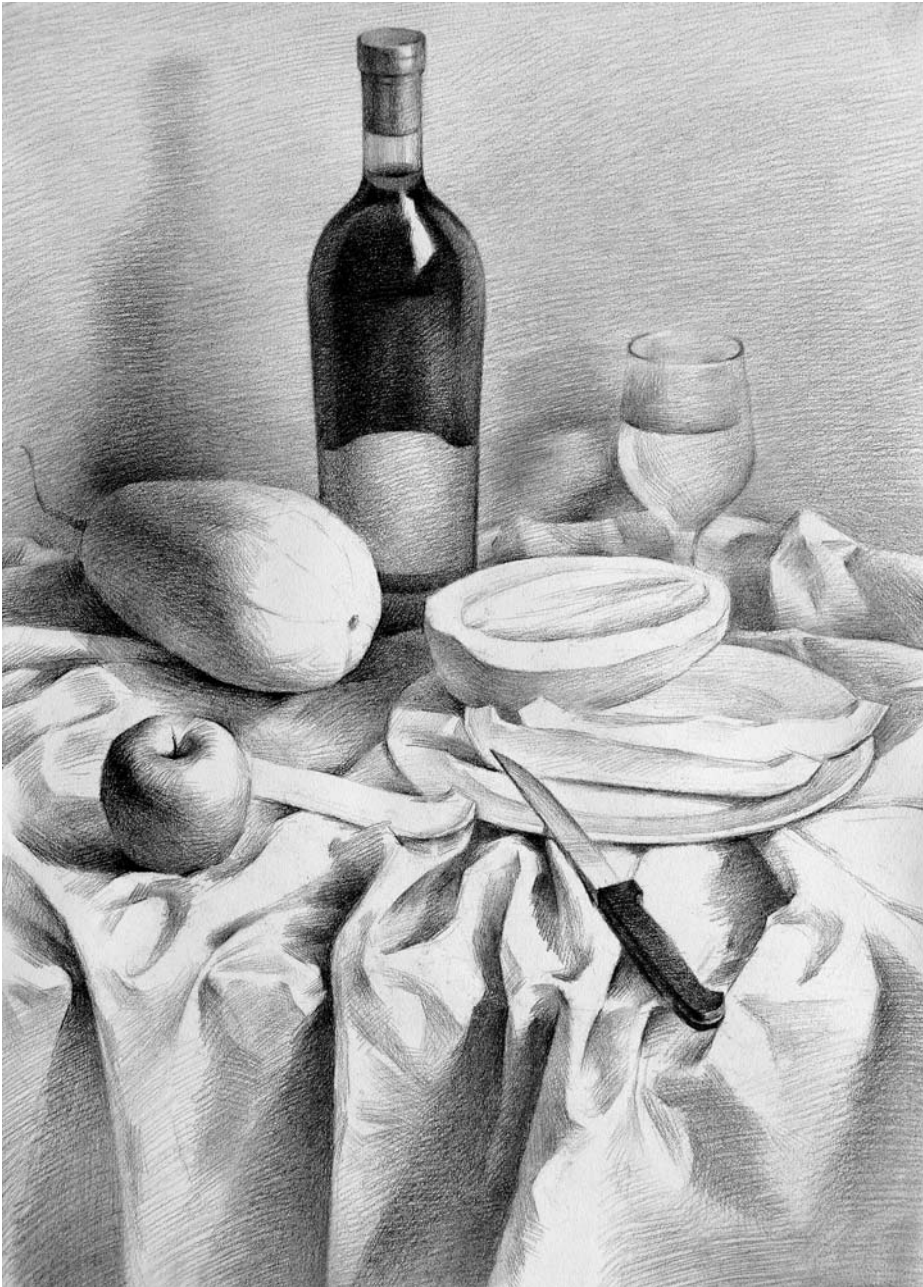
第一步:构图起稿 观察静物摆放的位置,由于物体呈纵式摆放,确定为竖构图。用简单的线确定物体在画面中的位置和大小,注意构图的松紧、错落关系,注意主次关系和线条的轻重变化。

第二步:分大明暗 按照光影的规律,对画面作出铺垫。从明暗交界线入手,分出受光面和背光面,亮面和灰面尽量少画,投影要有所交代。

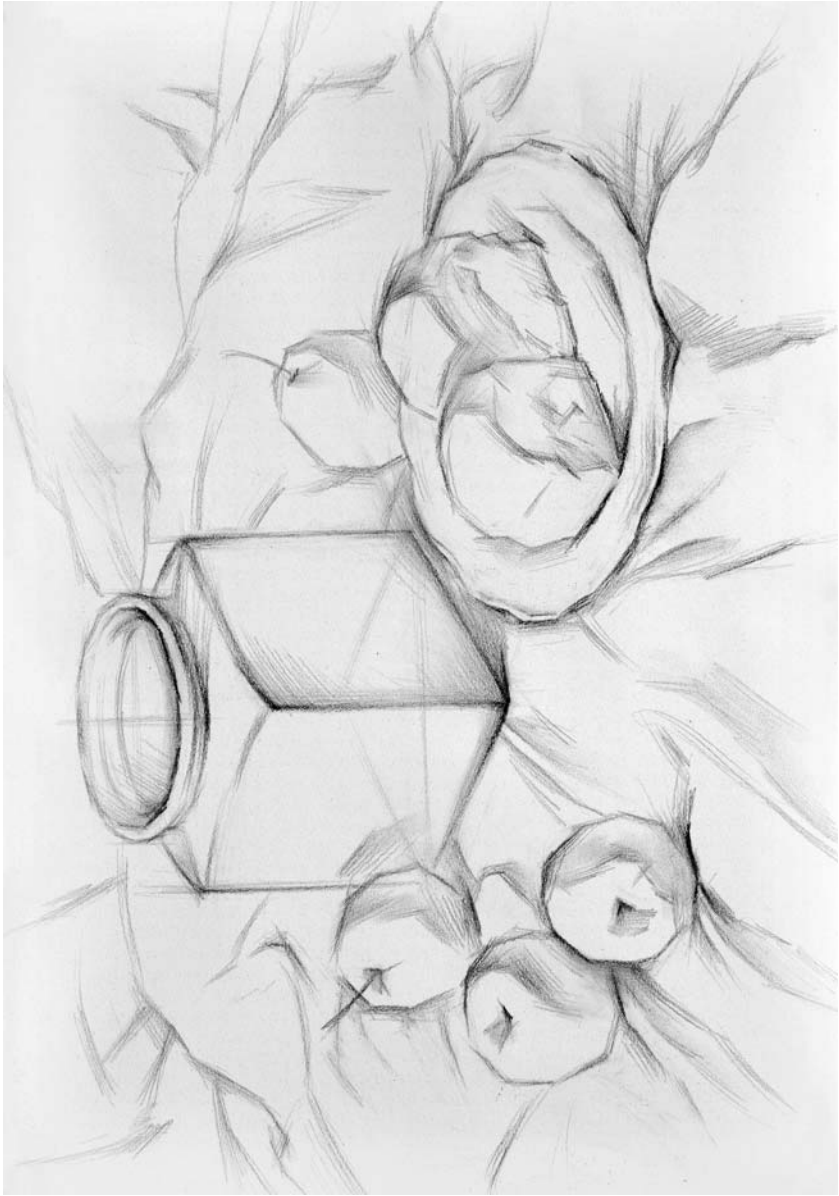
第三步:拉开色阶 铺开黑、白、灰的调子,尽量不要使画面里的调子重复,保证画面黑、白、灰关系的正确。注意画面的主次空间关系,找到主要表现的物体,逐步深入。

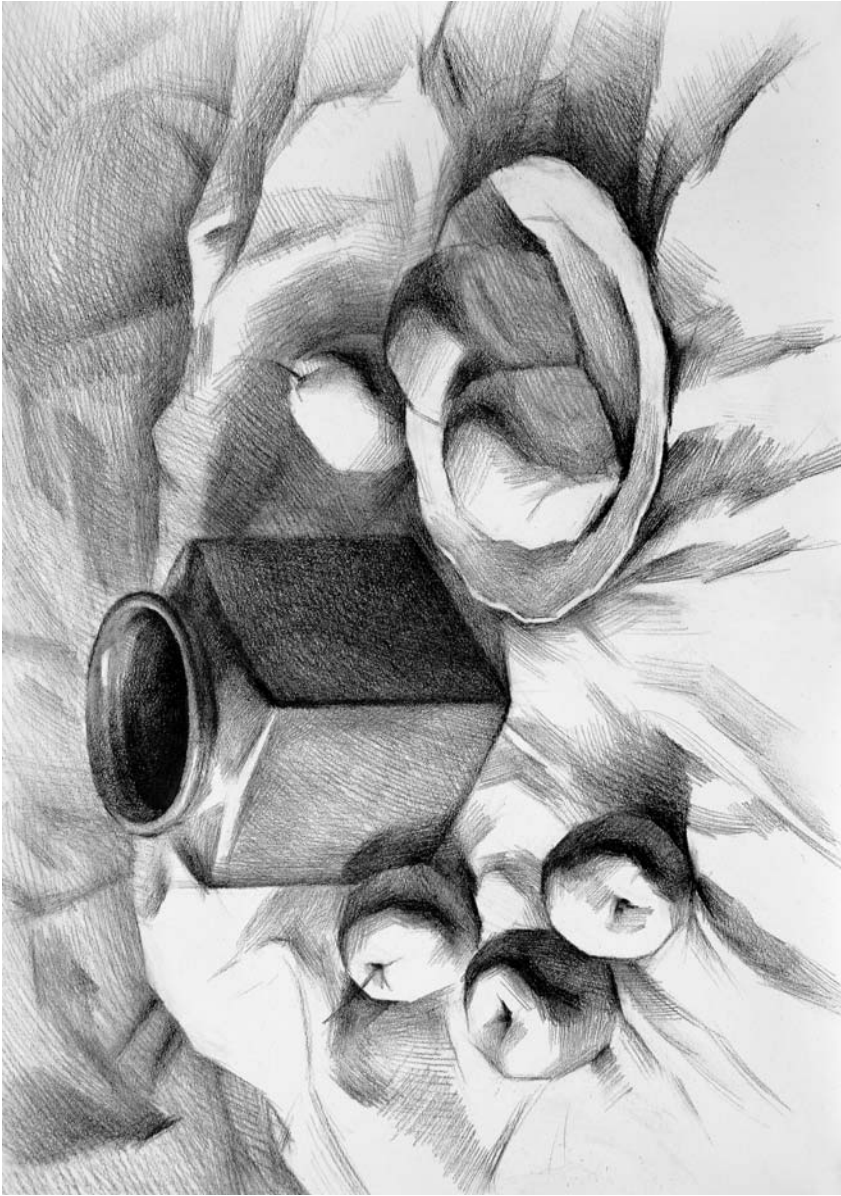
第四步:深入塑造 利用较为细腻的笔触深化各个物体的特征,分别对不同物体的质感作重点表现。画局部的同时尽量保持整体的关系和黑、白、灰的对比,不断地进行对比观察,不要让某个局部与整体画面脱节。

第五步：整体调整 画面上无杂线杂面，保持画面的整洁，层次明晰，进一步调整五大调子，用细腻的线条把每一样物体的细节表现出来，做到实而不死，松而不散。另外，要注意主次与虚实关系。

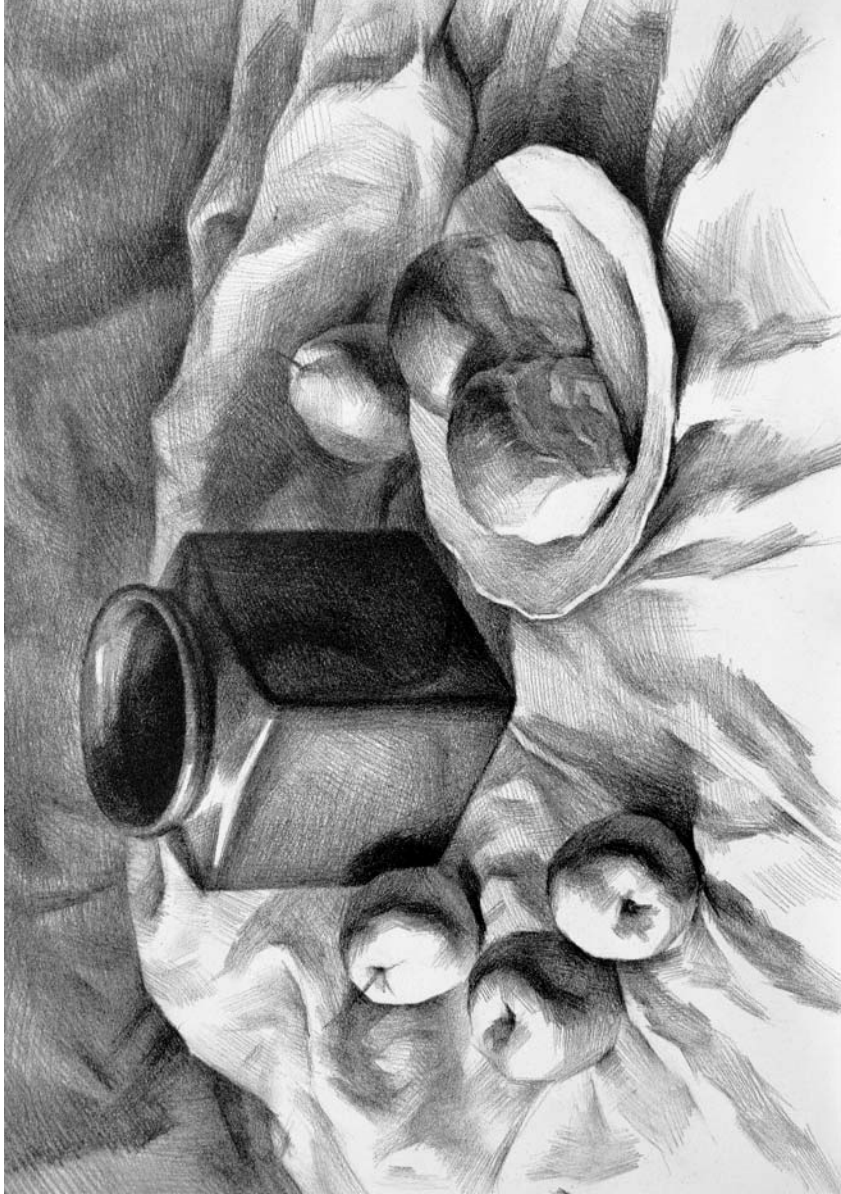
第一步:构图和起稿 先用简单的线确定物体在画面中的位置和大小,注意构图的松紧、错落关系;然后进一步将物体的形状特征细化;再用轻松的线条交代出基本的结构关系,如明暗交界线和投影。

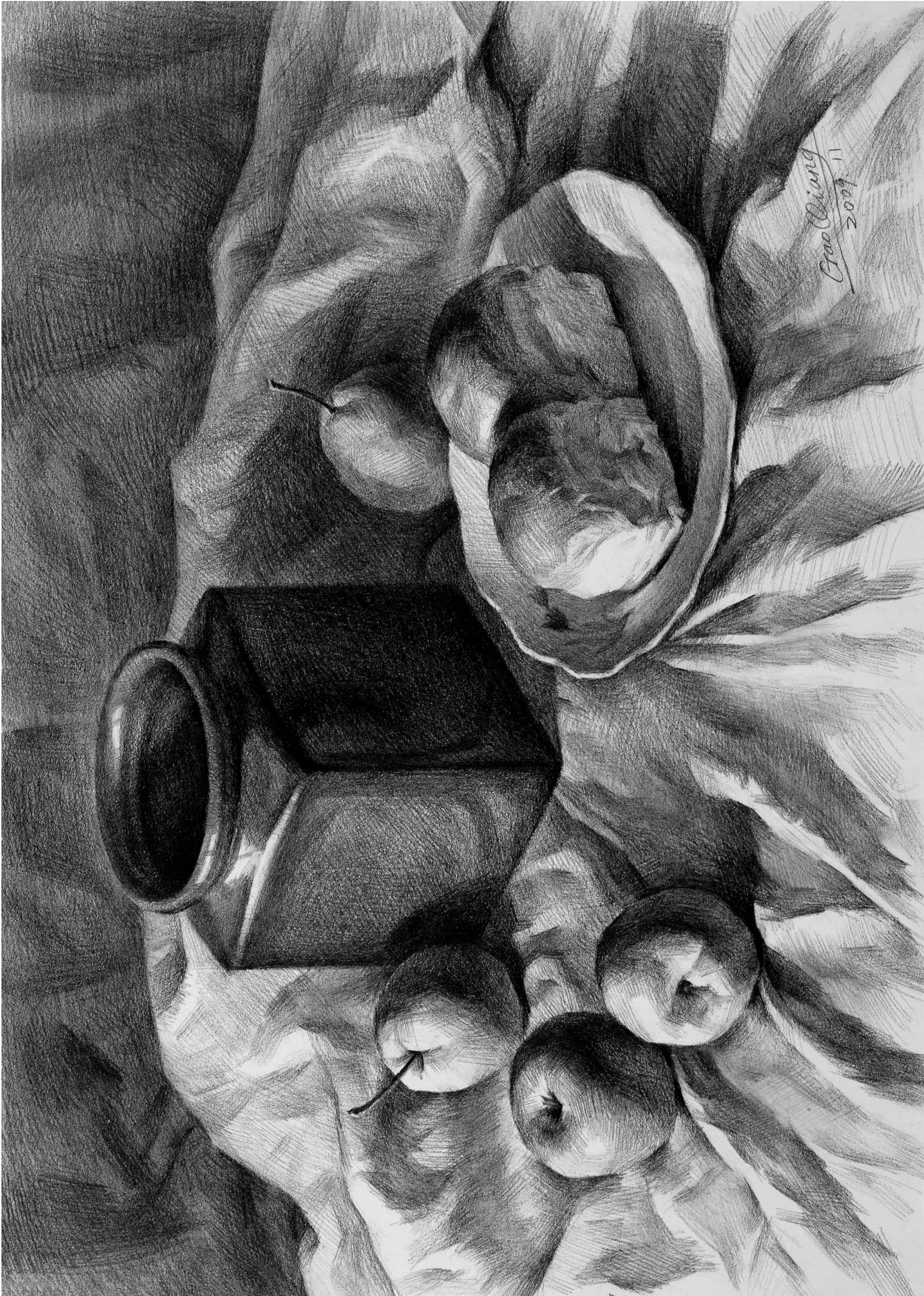
第三步:拉开色阶 整体观察,把整个画面中物体的五大调子明确化。对比明暗色调层次关系,进一步调整形体的准确度,同时加强体积感与质感的表现。

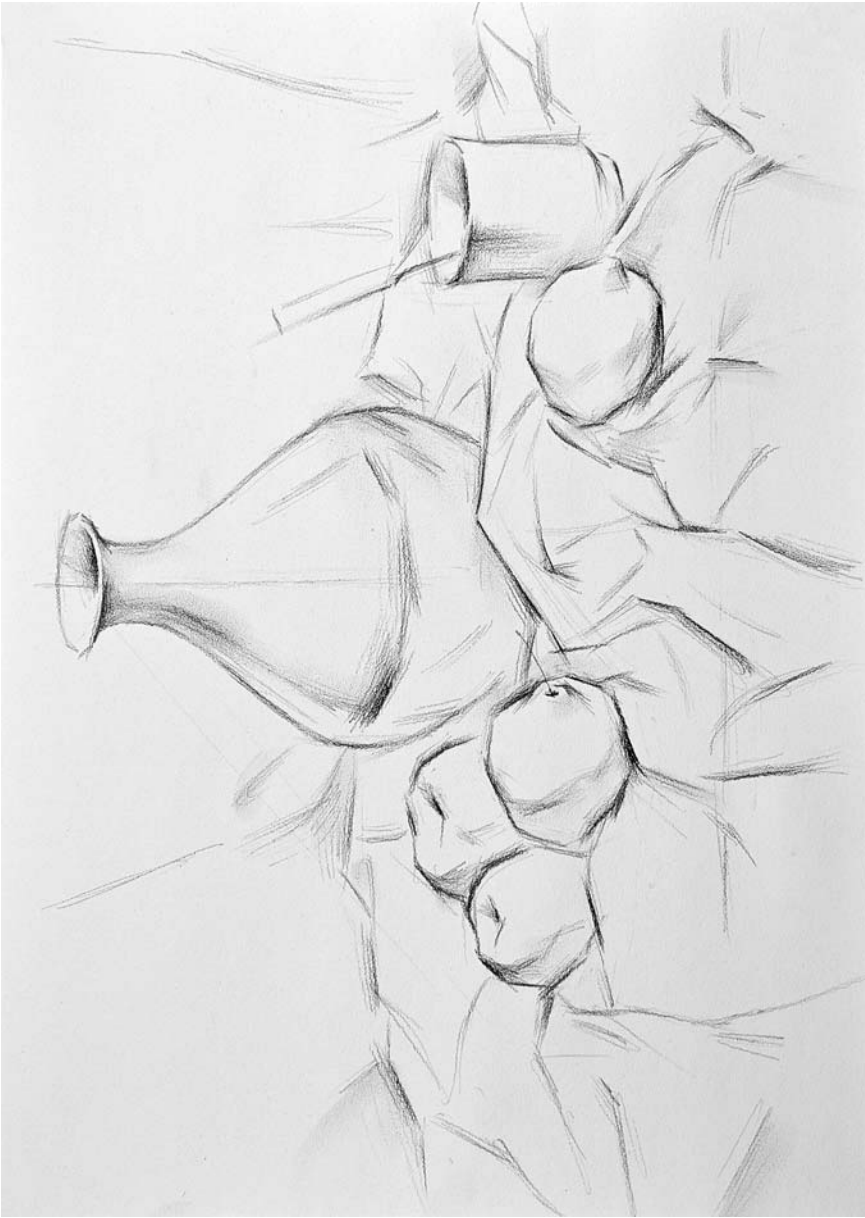
第二步:分大明暗 从明暗交界线入手,分出受光面和背光面。亮面和灰面尽量少画,投影要有交代。

第四步:深入塑造 利用较为细腻的笔触深化各个物体的特征,分别对不同物体的质感作重点表现。画局部的同时尽量保持整体的关系和黑、白、灰的对比,不断地进行对比观察,不要让物体与画面脱节。

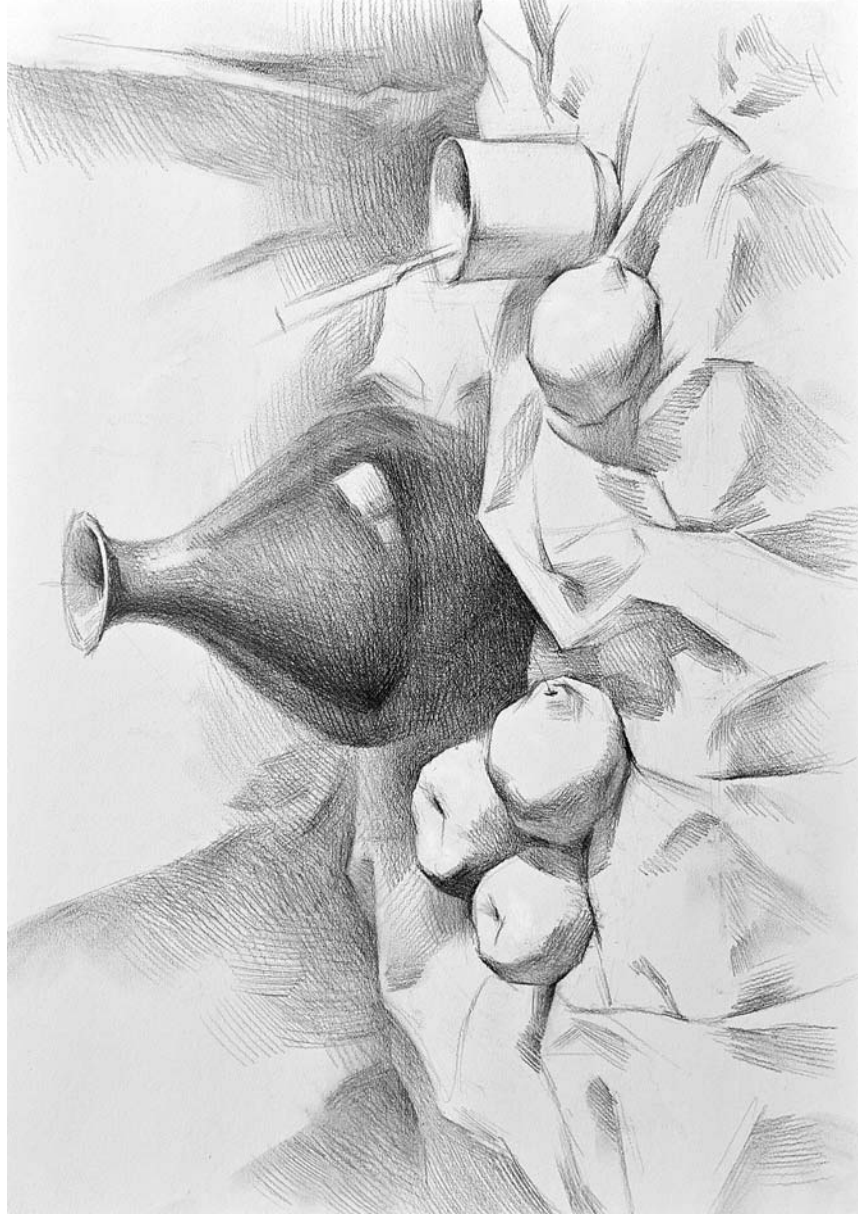
第五步：整体调整 按照“总一分一总”的步骤，对画面进行整体的调整。在深入刻画时，容易不由自主地“抠”局部，所以要把不够亮的地方提亮，把暗部的亮色适当地加重一些。对画面的空间作进一步的强化，加强近实远虚的效果。

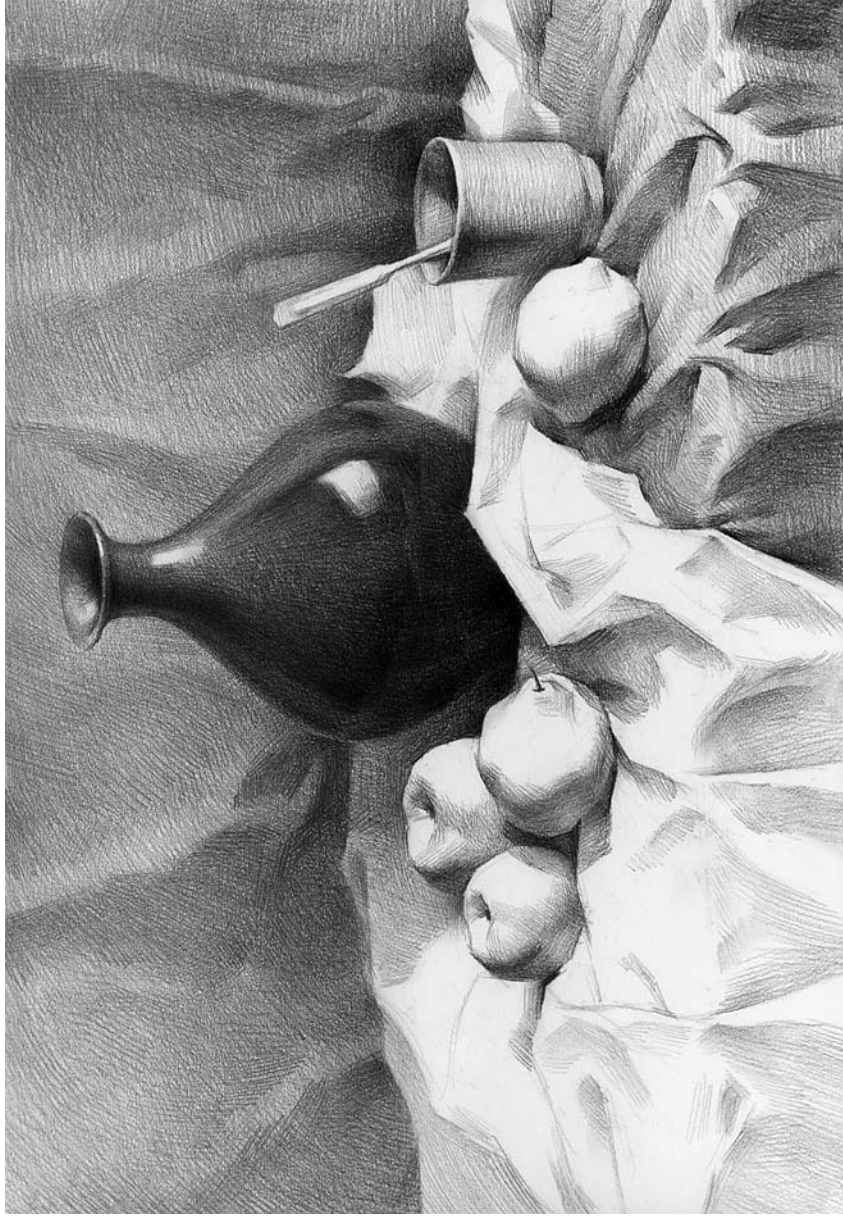
第一步：构图和起稿 首先认真观察物体的摆放及透视，光源的方向及物体与物体之间的聚散关系，确定构图；之后再比较疏松的线条确定每个物体的位置及每个物体大概的形态和布纹的走向，注意用线的虚实。

第三步：铺五大调子 先把画面中的黑、白、灰层次大概地表现出来。画暗部和投影的时候尽量画重些，待到暗部的色调画得比较充分的时候，再把画面中每个物体的固有色的调铺出来。

第二步：分大明暗 把每个物体的形状结构、主要的转折、大的布纹走向进一步细化；然后根据每个物体的形状特征找出它们明暗交界线的位置和投影的大概形状，分出受光面和背光面，受光部尽量少画，投影要有所交代。

第四步：深入塑造 并不是只抓住某一个东西一直画完，而是进一步地调整画面的整体关系，即画面的黑白灰、物体结构、光线的表现，每个物体的受光量及物体的固有色的表现，从主体出发循序渐进。对不同物体的质感作重点表现。

第五步：整体调整 按照“整体—局部—整体”的步骤，对画面进行整体的调整。静物组合中罐子的质感比较光滑，和粗糙的布纹、新鲜的水果是有区别的。应尽力表现不同物体的特点。

