

100

天
走
进
美
院

素描静物

素描集

张子成

黑龙江美术出版社

100

天
走
进
美
院

100 天走进美院——素描静物

100TIAN ZOUJIN MEIYUAN—SUMIAO JINGWU

作者:吴永峰

责任编辑:赵立明

装帧设计:吴永峰

出版发行:黑龙江美术出版社

地址:哈尔滨市道里区安定街 225 号(邮编:150016)

电话:0451-84270525 84270514

印刷:哈尔滨市工大节能印刷厂

开本:889x1194 1/8

印张:3.5

版次:2006 年 8 月第 1 版

印次:2006 年 8 月第 1 次印刷

印数:1-5 000

书号:ISBN 7-5318-1506-0/J·1507

定价:88.00 元(全 4 册)

图书在版编目(CIP)数据

素描静物/吴永峰著. —哈尔滨:黑龙江美术出版社, 2006.8

(100 天走进美院)

ISBN 7-5318-1506-0

I. 素... II. 吴... 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 092705 号

ISBN 7-5318-1506-0

9 787531 815068 >

书号:ISBN 7-5318-1506-0/J·1507

定价:88.00 元(全 4 册)

永峰美术工作室简介

北京永峰美术工作室成立于2004年9月。工作室创办人吴永峰1979年出生于哈尔滨市，从小酷爱艺术，2000年以优异的成绩考入中国美术学院，2004年毕业后留京继续工作在美术高考第一线。同年创办了永峰美术工作室，在短短的两年内为全国各地的美术院校输送培养了大量合格的美术人才。本书作者吴永峰老师教学经验丰富，绘画基础扎实，作品多次发表在各种美术专业辅导教材中。

内容提要

近些年来，美术高考中很多艺术院校的素描考试形式变化很快，经常会考到素描静物写生或默写，很多人物头像画得很好的考生一碰到静物素描写生或默写都有一种无从下手的感觉，从而为在考试中无法取得优异的成绩顺利通过高考而苦恼。针对当前最新的美术高考动向及考试内容，永峰老师在长期的考前培训中，总结出了一套非常适合广大考生的静物素描写生默写应试实用技法，在本书中通过详细的讲解，深入浅出的分析，并结合多幅示例与优秀的范画作为补充，使考生在通读本书后能在考前宝贵的时间内明确素描静物的基本要领及练习方法，从而迅速提高成绩，顺利通过高考。书中精选了大量优秀的短期素描静物范画，便于考生及有志报考艺术类院校的广大学生学习与临摹，同时书中还就应试训练中广大考生经常碰到的问题一一给予了详细解答。相信只要你认真通读本书，并按照书中的要求做，多动脑再加上手头上的勤奋与用功，也许今年高考中的素描静物高分试卷就是你的！

高分素描静物默写的几个要点

在高考中,什么样的试卷才能拿高分呢?我想这是广大考生都非常关注的一个问题。其实素描静物考试主要是考察考生画面的构图能力及塑造能力,考核考生对素描语言技巧与表现能力掌握的熟练程度,通过刻画静物的质感、光感、体积感、空间感等,考察学生对于素描中黑白灰关系的理解程度。一般情况下,素描静物高分试卷的评分标准遵循以下几点:

1. 考卷内容符合考题要求,构图位置舒服,静物结构透视以及外型准确。(占总分50%)

2. 作品调子完整深入,黑白灰关系明确,对于画面中静物的质感、空间感、体积感把握较好,并有精彩的局部刻画。(占总分40%)

3. 卷面完整整洁。(占总分10%)

以上三点就是高分素描静物试卷所要求必须具备的几个特点以及评分标准,希望广大考生能够将以上三点牢记于心,想要拿高分就看你画的静物素描是否具备了以上几点要求。

应试技巧

1. 在考前广大考生要在心理上 and 画具上作好充足的准备。心理上要自信,放松。建议可以将自己画的一些不错的静物素描收集在一起,考试前一天晚上拿出来再看一遍,加深一下印象。再有就是要保持头脑清醒,对自己的素描水平及优缺点要有清醒的认识,只有这样才能在考试中扬长避短,发挥出自己最好水平。工具的准备也十分重要。每个人对于绘画工具的选择和使用上都会有自己的喜好,所以,建议考试前一天,考生们将自己的绘画工具准备齐全,每种画具可以多准备出一些,以防万一。再有就是要保证充足的睡眠,才能以良好的精神状态迎接考试。

2. 考试开始时,考生拿到考题先不要急于动笔,一定要先仔细阅读考题,明确考试内容后再动笔。不懂的地方一定要向监考老师咨询,不能疏忽大意。

3. 动笔画之前一定要保持清醒冷静,最好先画一张小草图,从而作到心中有数,胸有成竹。

4. 在作画过程中要始终把握画面的整体大效果。有的考生经常因为某个地方画不好,所以反复修改,钻起了牛角尖,从而浪费了大量的时间。我在这里要告诉广大考生,在考试时切记不要钻牛角尖,一个地方画得不满意,可以先画别的地方,等画面大效果都已经把握住了,我想其他问题也就能迎刃而解了。

5. 不要在考试从头到尾一直坐在原地一动不动。当画面接近完成时,可以把自己的画放在远处,看看黑、白、灰关系是否明确,整体与局部的关系是否和谐,是否按照高分试卷的评分标准画好了画面中的每一个细节。总之在考试时一定要做到灵活应对、细心整理。

素描静物必备的一些基础知识

1. 养成正确的观察方法。很多考生在画静物素描时,往往观察比较局部,忽略了画面的整体大关系以及静物与静物之间的连带关系。所以考生在画静物素描之前必须养成整体观察的好习惯,应该将这种整体意识贯穿到你作画中的每一个细节当中去,学会整体地理解认识绘画对象。

2. 掌握物体基本透视比例知识。很多考生在平时的静物写生训练中,都会出现物体透视和比例不准确的问题。因此,准确把握不同物体的比例透视关系,也是准确表现各种物体外形特征的关键。在绘画透视上来讲,最常见的有平视、俯视、仰视三种透视角度。物体在形体和结构上的变化往往由于画者与静物之间的距离、角度、位置不同而产生长度的递减或压缩,近大远小是最常见不过的透视规律了。一幅静物素描中如果在结构透视上出现严重的错误,无疑会导致整张画的失败。所以考生一定要对物体基本的透视知识原理有所了解,避免在考试中出现不必要的失误。(可选择绘画透视方面的书加以研究)

考生提问解答

1. 在画静物素描时, 如何控制好构图呢?

答: 构图其实并不难, 下面我为广大考生提供几点建议和方法: 第一, 在起型前先将所有的物体用直线圈在一起。在开始画型时尽量不要超出直线所圈的范围, 从而用这种方法构图也避免了起型过大或过小的毛病。第二, 构图时还要注意物体之间的主次关系和疏密安排, 应将物体按大小高低分组摆放在画面中。一般来讲, 画面的主体物在体积上比较大, 应该放在画面中偏后的位置上, 次要物体体积比较小, 应放在画面中靠前的位置上。在疏密安排上注意物体之间的距离有远有近, 不要平均地放在画面中。此外还要注意物体在画面中的摆放位置要避免垂直与平行。第三, 在画默写时有一个构图的小窍门, 考生可在考前临摹几张静物范画, 并把范画的构图背下来, 在考试时只要将静物进行替换, 构图位置按照临过的范画来画就行了。

2. 如何处理静物素描中的空间虚实关系?

答: 考生在画静物素描时一定要注意物体前后位置的空间关系, 处于画面中位置靠前的物体应该画得具体深入, 处于后面的物体应该画得虚一些、放松一些、注意大关系明确即可。

3. 老师说我的静物素描画得脏, 怎么办?

答: 一般来讲, 引起画面脏的主要原因是由于考生在作画过程中没有严格按照物体的结构与明暗交接线上调子, 画面结构光影混乱而导致的。解决这个问题方法很简单, 考生在作画过程中注意严格按照物体的明暗交接线和受光照情况作画, 不要随意上调子, 控制好画面的明暗大关系即可。

4. 老师说我的素描灰, 而且没有力度, 怎么办?

答: 引起这个问题的主要原因是由于考生在作画过程中没有拉开画面中的黑、白、灰关系导致的。亮部没提起来, 暗部压得又不够重, 从而画面显得灰而没有力度。解决这个问题方法是: 迅速将画面中调子的黑、白、灰关系拉开, 亮部提亮, 暗部加重, 增加画面的层次感和分量感。总之, 存在这种问题的考生一定要把胆子放大, 该画到位的地方要画到位, 要能放得开。

5. 老师说我的画面感觉花是怎么回事?

答: 出现这个问题的主要原因是由于考生在作画过程中没有注意画面中大的明暗关系对比, 画得过于琐碎局部, 静物暗部反光没有压住, 感觉和受光部面一样亮, 所以导致画面而亮暗混乱, 显得花。解决方法是考生在作画过程中注意调整好大的明暗关系, 注意物体暗部反光与亮部的明度对比。一般规律是物体暗部反光的亮度不能超过该物体本身的灰面, 存在此问题的考生一定要将我上面所讲的规律牢记于心。

6. 老师说我的静物素描画面感觉生硬死板, 怎么办?

答: 出现这个问题的主要原因是, 考生在作画过程中对于物体的空间虚实关系没有很好地加以区分, 而对于物体的表现手法又比较单一, 没有根据物体的不同质感区别对待, 画面效果缺少变化, 单调死板。解决方法是: 考生在作画过程中注意加强对物体空间前后关系处理, 近处物体要画得清楚肯定, 远处物体应处理得模糊含蓄。再有对于不同质感的物体要区别对待, 不能线条画得粗细浓淡都一样。存在此问题的考生一定将我上面所讲到的知识牢记于心, 只有这样画才能画面效果更加自然生动。

7. 画静物素描时应不应该用纸擦?

答: 很多考生习惯画静物素描时, 在深入刻画之前先将调子用纸擦出一些效果, 然后再进入到刻画阶段。当然这种方法不错, 只要你用得着好, 画面中纸擦出的效果可以使物体暗部显得很透气, 从而增强了画面中物体的体积感与空间感。但是, 画面的最终效果还是要靠铅笔扎扎实实

画出来, 靠从头到尾用纸擦出的效果拿高分是不可能的。有些考生盲目的依赖手擦或纸擦出的光影效果, 没完没了地在画面上反复涂抹, 最后弄得画面不仅脏而腻, 而且十分空洞无味。所以在这里, 我要告诉广大考生的是, 在作画过程中你可以借助一些其他工具, 但不应对其产生依赖性, 毕竟素描是画出来的, 不是擦出来的。再有, 很多考生有用手擦的习惯, 这种习惯很不好, 应该马上改掉。因为人的手上有油, 老用手擦, 画面很容易显得脏而腻。如果想要擦, 还是尽量用纸巾或橡皮擦较好。

8. 考试只有三个小时, 我的静物素描画不应该涂背景?

答: 静物素描的考试时间和头像素描的考试时间一样, 都具有短短的三小时, 在这短暂的三小时中想把画面表现得面面俱到是不可能的。所以考生作画时应该大胆地拉开画面的主次关系, 集中表现好画面中的主体物, 对于画面中的背景部分应该做简化处理, 捎带一点调子表现一下就可以了。如果因为在画背景上浪费了大部分的时间而耽误了主体物的塑造, 那就得不偿失了。

9. 对于静物素描中布褶的处理, 你有什么建议?

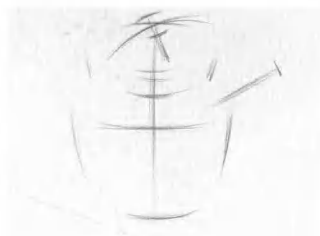
答: 这个问题问得好, 很多考生在静物素描写生或默写中都会碰到这样的问题。下面就这个问题我提几点我的建议: 第一, 在画布褶时要注意布褶的走向与疏密安排, 要与整个画面的构图效果相协调, 切不可随意添加或臆造, 从而破坏画面的整体效果。建议考生在构图和起型阶段就应注意对布褶的处理, 不要到画面调子都快画完了再画布褶。总之, 布褶的处理应与画面的效果同步。第二, 对于布褶的处理不应画得过于生硬, 死板, 排线时注意控制好手头的力度。由于考试时间很短, 大部分时间都应该用于主体物的刻画, 所以布褶应该处理得微妙含蓄, 使其更好地为主体物服务。第三, 注意对布褶前后虚实关系的处理, 前面的布褶应稍微画得具体些, 后面的布褶应画得放松而概括。

10. 我总画不好默写静物怎么办?

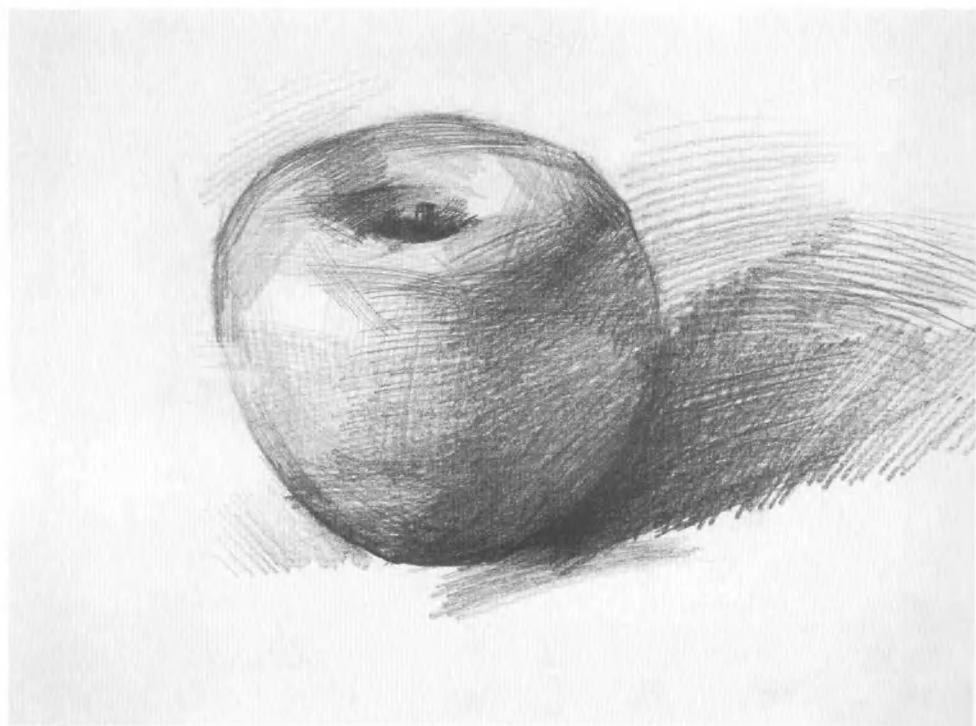
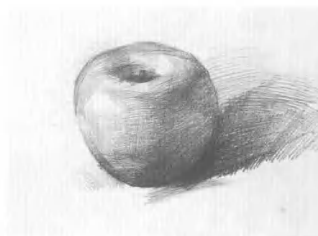
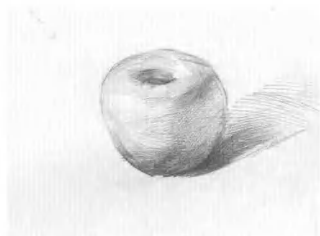
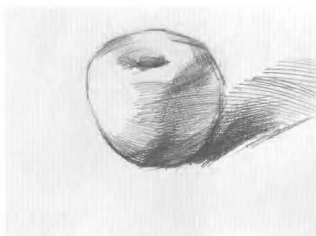
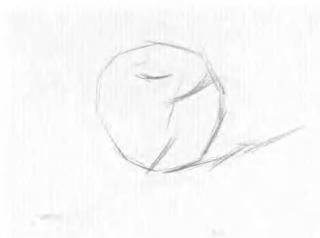
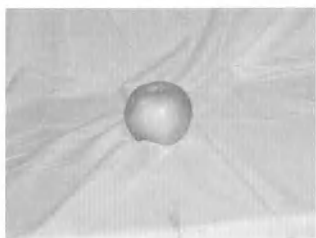
答: 近些年很多艺术院校在出默写静物的考题中, 无非就就两大类, 一种以写实风格为主, 一种是带有某种设计和创作风格的设计型素描为主。这就要求考生不仅要积累大量写生经验的同时, 还要具备一定的想象力与设计创作能力。建议考生在考前多临摹一些好的静物范画。在临的时候还要背, 还要细心琢磨, 不要就是“一”心思的照猫画虎。聪明的考生会从别人的作品中学到很多东西, 从而在短期内提高成绩。希望广大考生在考前应该多看些有用的书, 不要每天就是不停地呆在教室中写生, 画画。有空去书店看看, 观察一下生活, 打开你的思维空间, 只有这样你才能在各种考试中出类拔萃, 立于不败之地。

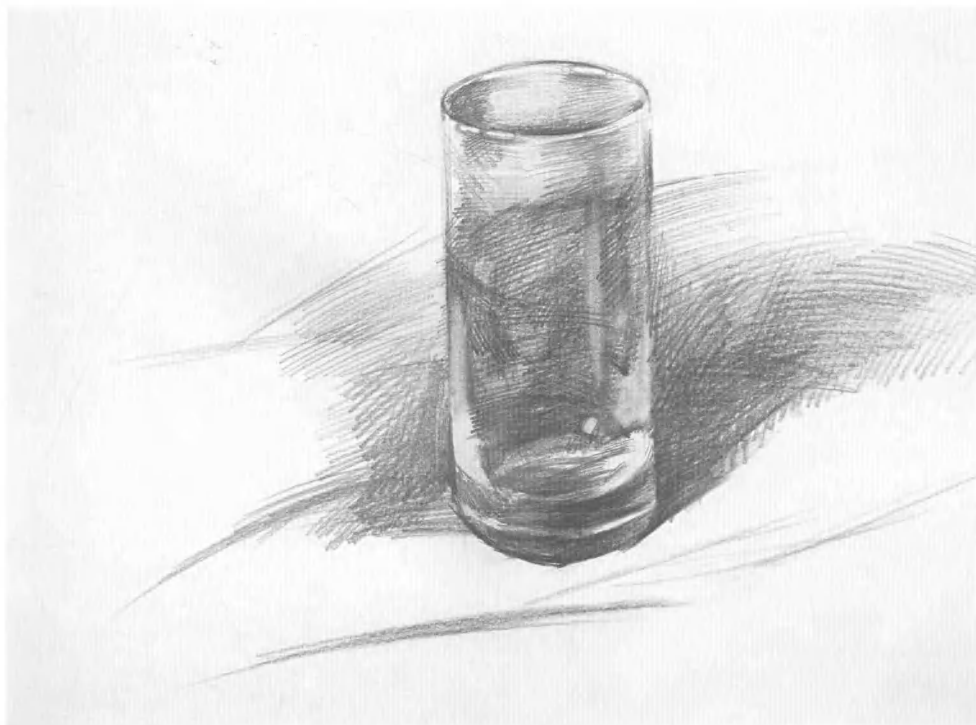
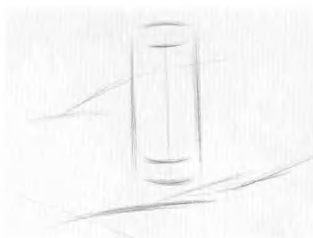
1. 罐子画法步骤图

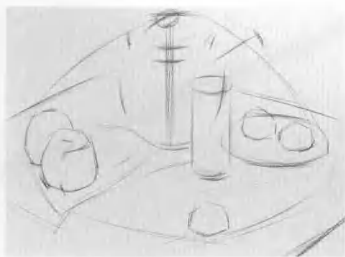
2. 苹果画法步骤图

3. 杯子画法步骤图

素描静物步骤图 (3 小时)

1

3

5

步骤 1. 先用直线轻轻地将画面中的所有物体圈在一起, 确定画面大的构图位置, 然后将每样物体大的外型轮廓做一下交代。

步骤 2. 将画面主体物的外型结构和透视关系画准确, 注意对布褶大的走向也应给予一些交代。

步骤 3. 沿着物体的明暗交接线上一些调子, 注意把握好整张画面的大感觉和大关系。

步骤 4. 慢慢将静物之间的固有色及质感拉开, 杯子透明度的刻画可迟些再做交代, 将黑、白、灰层次拉开。

步骤 5. 拉开画面前后的虚实关系, 将每样物体暗部最深的面画到位, 进一步对主体物进行刻画与塑造, 调整好画面的整体大关系。

步骤 6. 画面进入收尾阶段, 将画面的视觉中心刻画深入, 拉开物体之间的质感对比和画面的空间关系, 将杯子的透明感表现好。这一步要做到细致、耐心, 控制好画面的整体大关系, 做一些小调整, 不要做大改动。

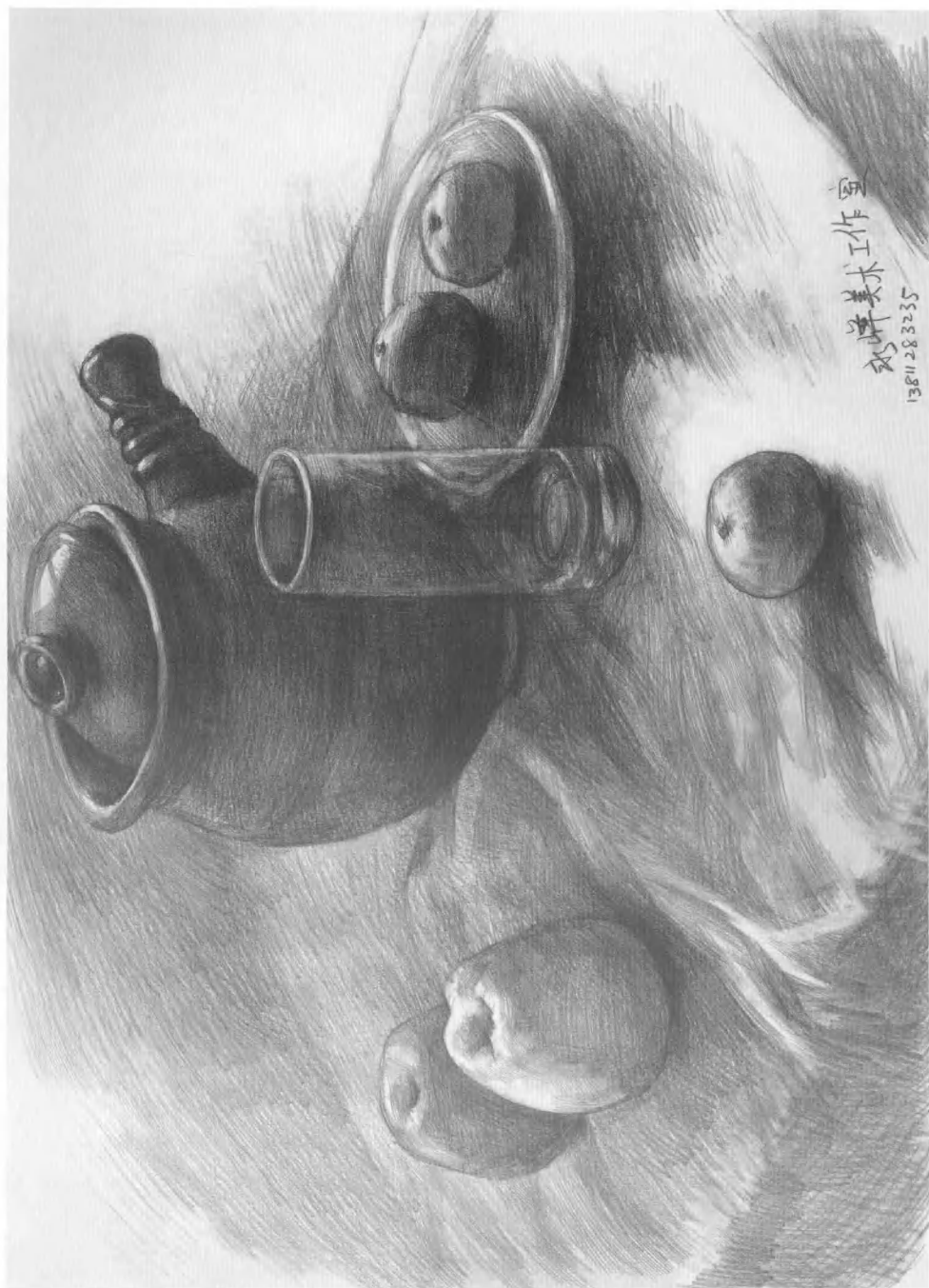
2

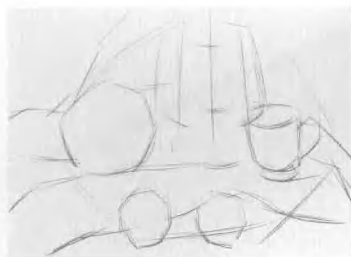
4

6

素描静物步骤图 (3 小时)

1

3

5

步骤1. 先用直线轻轻地将画面中的所有物体圈在一起, 确定画面大的构图位置, 然后将每样物体大的外形轮廓做一下交代。

步骤2. 将画面主体物的外形结构画准确, 注意对布褶大的走向也应给予一些交代。

步骤3. 沿着物体的明暗交接线上一些调子, 注意把握好整张画面的大感觉和大关系。

步骤4. 慢慢将静物之间的固有色及质感拉开, 将每样物体暗部最深的画面到位, 将黑、白、灰层次拉开。

步骤5. 拉开画面前后的虚实关系, 进一步对主体物进行刻画与塑造, 调整好画面的整体大关系。

步骤6. 画面进入收尾阶段, 将画面的视觉中心刻画深入, 拉开物体之间的质感对比和画面的空间关系。这一步要做到细致、耐心, 控制好画面的整体大关系, 做一些小调整, 不要做大大改动。

2

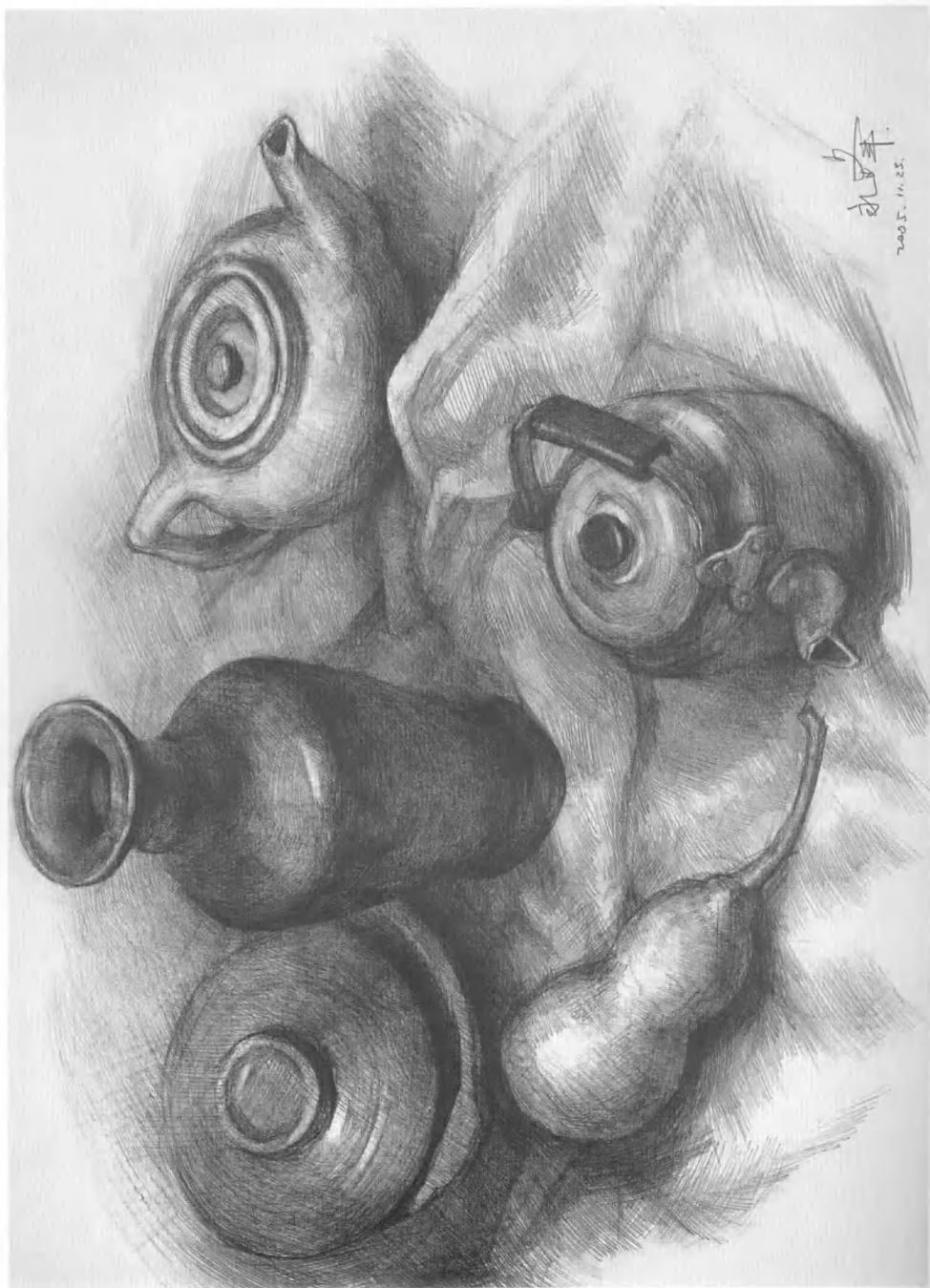

4

6

永峰
2005.11.25

