

MEISHU GAOKAO TUJI XUNLIANYING

美术高考

中国美术学院实力派教师 李 峻 主编

赵 明 编著

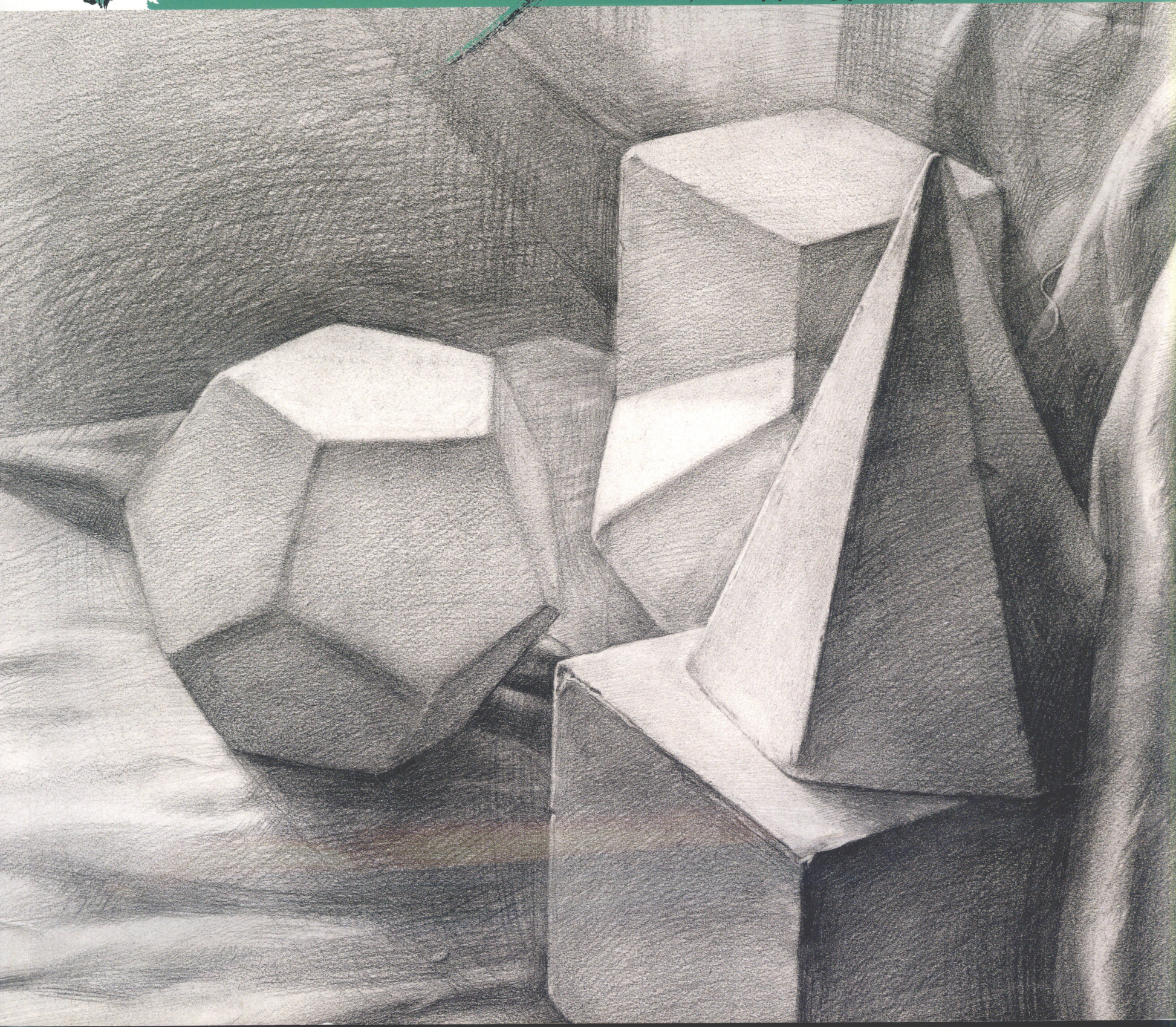

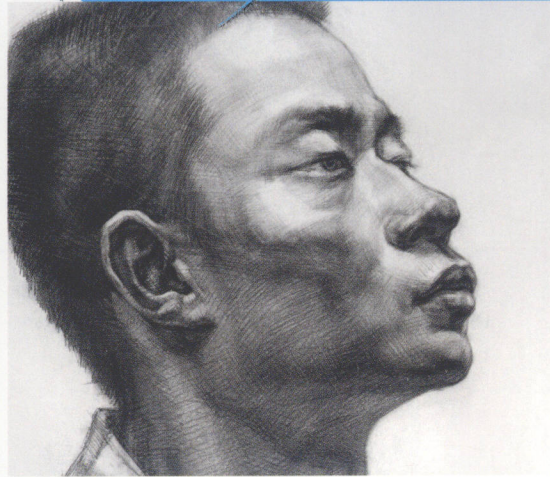
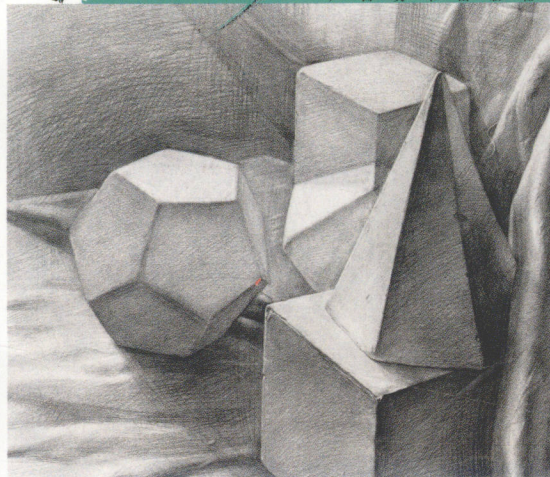
突击训练营

几何静物素描

JIHE JINGWU SUMIAO

GUANGXI MEISHU CHUBANSHE
广 西 美 术 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

几何静物素描 / 李峻主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2005.9

(美术高考突击训练营)

ISBN 7-80674-643-9

I. 几… II. 李… 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 (2005) 第 114114 号

美术高考突击训练营·几何静物素描

主 编: 李 峻

编 著: 赵 明

编委会成员 (以姓氏拼音字母为序):

陈 炼 陈华峰 方闲海 高 诚 何 斌 黄海兰 李 峻
李 青 李红峰 李文东 毛宗种 王晓雷 魏华琳 杨 弢
杨世艳 於建斌 周增强 赵 明

图书策划: 杨 诚

美术责编: 杨 勇

文字责编: 何庆军

审 校: 欧阳耀地 林志茂 刘燕萍 罗 茵 林 丽

装帧设计: 杨 勇

出 版: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路 9 号
邮 编: 530022
发 行: 全国新华书店
制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷: 广西民族印刷厂
版 次: 2006 年 3 月第 1 版
开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 4.5
书 号: ISBN 7-80674-643-9/J · 589
定 价: 19 元

ISBN 7-80674-643-9

9 787806 746431 >

ZUOZHE JIANJIE

作者简介

赵明

1989年—1993年就读于中国美术学院附中。

1993年—1998年就读于中国美术学院雕塑系。

1998年至今任教于中国美术学院附中，讲师。

2002年—2006年就读于中国美术学院雕塑系硕士研究生班。

1999年作品《水中链》参加第九届全国美展浙江省展并获优秀奖。

2000年作品《维系》参加青岛“希望之星”雕塑展。

2002年作品《绣》参加厦门中国雕塑家作品展。

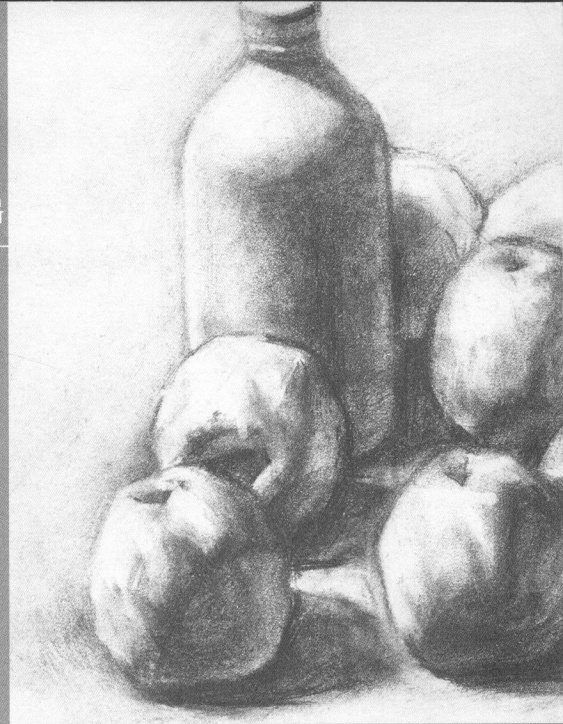
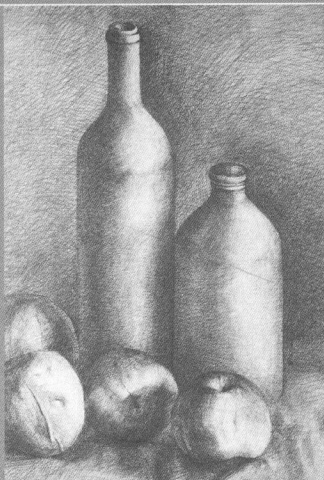
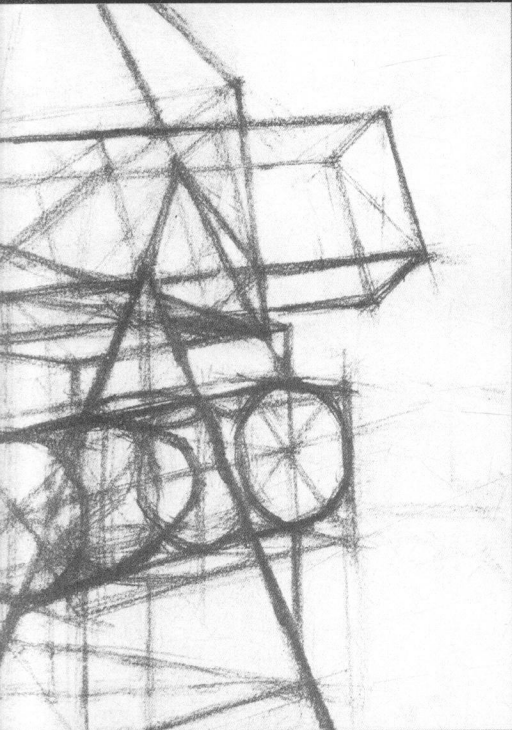
2002年作品《看世界》参加厦门国际石雕大赛并被厦门市政府收藏。

2003年作品《净化与建构——家》参加上海美术家大展。

2004年文章《在基础上寻找高度——从附中素描头像写生教学来看美术基础教育》发表在《中国美术学院附中美术教程——素描》上。

2005年作品《抵达一部分天空》参加第十届全国美术作品展，获浙江省优秀作品奖。

MEISHU GAKAO TUJI XUNLIANYING

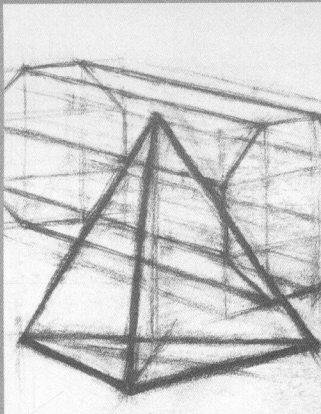
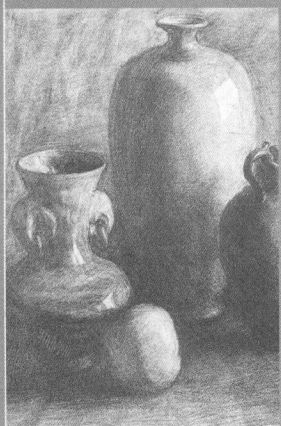

美术高考 突击 训练营 几何静物素描

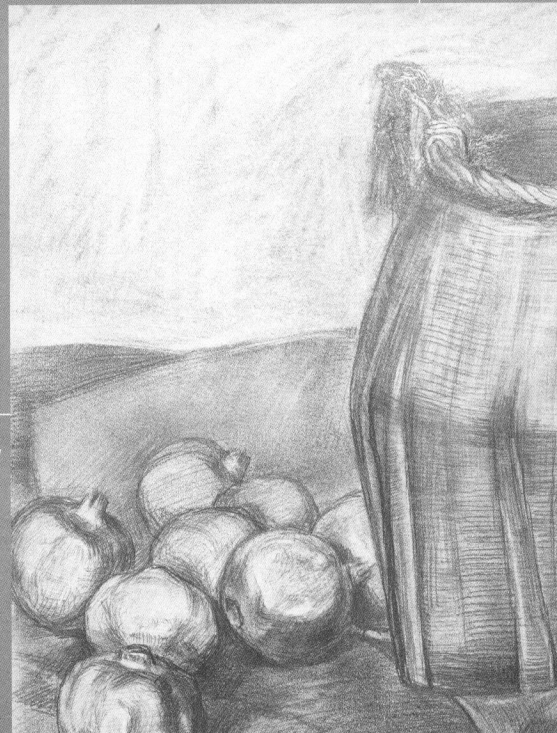
主编：李 峻

编著：赵 明

广 西 美 术 出 版 社

GUANGXI MEISHU CHUBANSHE

目录

第一节 几何静物素描概论	3
第二节 评分标准	3
第三节 事半功倍	3
第四节 怎样临摹	3
第五节 考前计划	4
第六节 高招迭出	4
第七节 佳作范例	5

第一节 几何静物素描概论

素描是绘画入门的基础,是造型艺术领域中最基本、最重要的造型训练之一。各艺术院校都将其列为造型基础课,也是初学者迈入艺术殿堂的必考科目。几何形体与静物素描训练既是踏入艺术领域的起点,也是值得不断深入探索的艺术领域之一。鉴于此,越来越多的艺术院校招生专业考试把静物素描纳入了考试科目,借以评判学生造型的能力和艺术修养。

学习素描应循序渐进、由浅入深。几何形体的临摹和写生训练有助于培养初学者正确观察形体结构、理解透视规律、掌握色阶层次和空间关系等素描基本要素,形成基本的素描造型表现意识。单个静物的塑造训练是培养初学者正确理解每件物体的基本结构、明暗、空间、体积、质感、色素、透视等关系,并获得准确塑造和表现能力的可靠手段。组合静物的训练则是强调物体间结构、明暗、空间、体积等要素的对比关系和这些要素对画面构成的作用,是综合造型把握和表现能力的重要训练途径。初学者要通过经验积累,不断深入观察并解决简单和复杂形体的塑造与表现。

为了考生能掌握正确的方法,在素描备考训练中逐步提高塑造和表现能力,从而在素描考试中取得好成绩,我们建议重点放在课堂几何静物临摹、写生和默写训练上,并适当穿插日常其他物品组合小景写生和速写训练,通过反复的学习和实践增强对形体的塑造、表现能力,并逐渐提高自身的艺术修养。本书载了部分优秀几何形体、静物素描作品,以供考生欣赏和临摹,相信在正确的方法和训练步骤指导下,每位准备应试的艺术类考生或艺术爱好者都会从中受益。

第二节 评分标准

石膏、静物素描评分标准是依据构图、形体比例、透视关系、色阶层次、形体结构、艺术表现力六个方面评判的,基本划为四个等级:

A (85—95分) 优秀

构图合理,造型准确、完整,表现手法熟练,形象特征明显,形式感强,画面有一定感染力。

B (70—84分) 良好

造型较准确,刻画较为深入,表现手法较熟练,画面效果较好。

C (60—69分) 及格

造型较准确,表现手法不是很熟练,形式感不是很明显,塑造明显概念化。

D (60分以下) 不及格

造型不准确,形象刻画不深入,构图不很合理,画面效果较差。

第三节 事半功倍

1. 积极主动地运用点、线、面,黑、白、灰等素描造型因素:

(1) 关注形体结构线和转折点,并能够紧紧围绕其深入塑造物体的形态、体积和重量感。

(2) 主动概括归纳物体的六大块面——即构成物象体积三维状态的基本面:上、中、下,左、中、右。同时不能忽视对台面和背景立面的准确交代,这些都是构成空间的有效手段。

(3) 有意识地整理六大块面的色阶层次,使之统一在主光源中,形成合理的黑白灰关系。

(4) 注重物体间的空间关系,主动归纳出远、中、近三个层次的物体空间序列,并在对比下调整虚实等关系。

(5) 果断地运用线条结合色调的手法表现物体形态,注意物体起始转折及其与背景的融、分关系。

2. 积极有效地运用多种手段模拟纹理质感:

(1) 通过线条有序的排列和揉擦、涂抹或点、刮等手法表现,将对象的蓬松或紧实、光洁或粗糙、软或硬等不同质感表现到位,但切忌面面俱到。

(2) 注重远、中、近三个景别中空间感的表现,主动强化表现景深的层次感。

3. 秩序统一与变化:

(1) 对布纹进行有意味的主观取舍,使画面构成一个有序的整体。视布纹为形体结构穿连画面的静物造型,是组织画面的有力手段。

(2) 色阶层次产生有节奏感的渐变,着重于刻画形体主要转折处,处理好色阶层次的过渡与渐变,使细节的刻画在此处充分体现出来。

(3) 在整体布局和刻画后善于制造画面闪光点,创造出画面的中心表现区域并着力刻画,使其与画面中其他物体形成对比,从而增加画面的主次感和形式感。

第四节 怎样临摹

临摹是一种强化、提高素描造型表现力,“花时少,见效快”的训练方法。

1. 切勿机械地照抄,始终要有整体感,要为我所用。

2. 严格选择临摹范本,听取专业教师的指导,避免盲目性。

3. 临摹静物从三个角度出发:

(1) 从构图训练出发:不要孤立地观察单个物体,要追求造型塑造的准确性,了解构图的规律与审美特征。

(2) 从深入刻画训练出发:强调物体间大的明暗对比与空间关系,有主次地分别刻画物体的形态、质感、量感等,把握摹本的绘画重心和技巧特点。

(3) 从整体调整训练出发:针对“脏”“乱”“花”“散”等弊

病，着重训练画面整体感及表现的和谐统一。

(4) 在临摹素描静物时，要不断学习从整体的布局去观察、理解对象，强调物体间的形态、空间、质感等对比关系。表现技法上要逐步掌握合理布局、虚实有度、对比强烈、塑造准确等造型要点。

(5) 强调静物临摹后的默写和写生，以便熟练掌握学习过的知识和技法，可有效应对目前静物默写类的素描考题。

第五节 考前计划

1. 知识准备：

准确的比例、透视、结构关系和物象特征表现都是建立在对素描各要素的正确理解和分析之上，并且需要考生反复实践予以掌握和巩固。因此需要考生集中一段时间有针对性、按阶段、全面地进行知识和实践性训练。静物素描不应忽略透视、构图、素描基本要素和造型目的等知识的学习。

2. 技术准备：

(1) 有针对性地解决还存在的主要问题，通过几个阶段性训练把复杂性的问题逐步解决，训练自己熟练掌握一到两种表现技法。在静物素描备考阶段，上述三种训练方法是必要和有效的。

(2) 对构图、比例、结构、明暗、透视等造型基本问题的掌握应贯穿在每张作业的训练中。表现手法的学习应在临摹作业之后运用在静物写生和默写中，甚至多次反复，以利于考生对技巧的真正吸收并能在考试中充分展现。节奏、质感、量感、空间感、形式感可局部地或分解地逐一进行训练。在训练中要特别强调每个单元有明确的目的，前后每张作业的训练侧重点要有关联性，实现既总结和复习前期训练同时也为后期的训练作好准备。

(3) 加强静物临摹后的默写训练，有助于掌握静物组合中基本物体的塑造规律和表现重点，为考试准备素材。

(4) 以静物临摹、写生、默写为主，适当穿插日常其他物品组合小景写生和速写训练，既可保证静物素描训练的针对性和有效性，又有利于保持敏锐观察力。

3. 心理准备：

要对自己有准确的定位，并充分了解各大院校招生考试的具体要求和考试内容，考前知己知彼自然不会产生茫然和紧张心理。形成良好的考试心态，对自己考前的强化学习和训练给予充分的肯定，把考试看作是平时学习和能力的一个全面展现。

4. 时间安排：

针对自己的具体情况参照上述三个准备，至少集中三个月的时间并做出规划，按计划稳步实行应考训练。参加优秀的考前团体学习和咨询有经验的教师是有益的。

5. 临场应对：

(1) 以平常心态进入“考生角色”，冷静对待安排的角度，在允许的情况下可适当调整。

(2) 作画前首先仔细观察对象和考试题目，注意捕捉并保持对对象或默写画面的新鲜、敏锐的感觉。

(3) 对所画的各个步骤及时间有一个基本估算，在脑中搜索自己熟练掌握的素材，尽量应用在考卷当中，最后应留有10—20分钟的调整时间。

(4) 利用考试间休息时间发现考场中优秀画面考卷，可适当借鉴调整自己的画面，这时特别注意稳定情绪，能用则用，不可全面改动画面，更不能违反考场纪律。

第六节 高招迭出

1. 坚持以透视规律，同在一个光源下为指导：

在初学画者的习作中经常出现各物体虽同处于一张画面却常常以多个视角散乱地展现给观者，有的物体甚至被描绘成近小远大的反透视状态，以致画面造型规律紊乱、物体的形态起伏凹凸无序、明暗虚实关系的不合理。造成这些问题的根本原因是，没能深刻理解是合理的光源赋予物象形态，而物体形态只有在互相关联和参照中才可被感知的道理。解决这类问题的有效途径是坚持应用透视原理和明确一个光源的原则，来组织塑造并深入刻画各物体形态，以相对概念化的理性知识来帮助形成和谐统一的画面整体造型和光影关系。

2. 参照两条基本线和一条中轴线：

准确地表现形体的角度、比例、朝向、体积等造型要素是静物素描的基本要求，很多初学者都不能准确塑造并完整表现形体。我们不妨将水平线和竖直线这两条基本线作为永存于眼中的直接参照线，将物体的结构线、轮廓线等与这两条线形成坐标参照对比，这对于把握造型非常便利。另外，任何复杂的体积都有它相对的成中轴对称线的规律，复杂的造型各部分与这条中轴线形成不同方向的动势，因此我们只要把握住每个物体的中轴线及各物体各部分运动趋势便可较轻松、准确地塑造和完整表现物象的形体。

3. 体积的六张脸：

在形体塑造中，初学者对于体积的认识和表现往往不足够，对于三维体积的深度表现总是感到不像二维平面里的形状那么容易把握。我们可以将每个物体设想成为一个方盒子，也就是任何物体都像一个方盒子一样有六张脸，只不过不同角度下展现给你的脸不同而已。这六张脸可以最简单地理解成为顶面、底面和竖直的立面以及左面、右面和中间面，它们共同组合在一起构成了一个完整的体积，所以我们应十分重视它们之间的转折处刻画，这样我们才能将六块只有二维形状的东西缝合成一个占有空间的体积。

4. 点、线、面的血缘纽带：

这里想谈一下形体表现的相关技巧。在对造型的塑造中，我们除了对造型要有概括性的认识外还要有相对成熟的处理技巧，

而善于把形体的起始、转折用点、线、面的合理转换来表达是非常有效的方法,这里关键是由点到线,再到面的转变中坚持每个转变处对形体变化的细微交代,也正是我们所说的细节深入。坚持把点、线、面看成是紧密关联着的具有血缘关系的一个家族中的成员,有利于造型中主要转折的流动表现,也有利于形体穿插及形体运动主势态的把握。

5. 万绿丛中一点红:

显然在这里我想谈的是有关创造画面艺术气氛的窍门。对比的方法是我们整个作画过程中始终要坚持的,正如红花还需绿叶配一样,这种画面的戏剧性效果是提高画面效果的有效手段

之一。只有经过归纳和组织的画面才能够在有序的造型物群中制造出恰如惊鸿一瞥的亮点。

6. 静物也怕孤独:

在静物素描中比较重要的一个手法是利用布纹的形合理构成并组织好画面中各个物体,我们通过它可以让所有画面中的物体分别处在远、中、近至少三个景别层次中,并处理好每个景别层次的逐渐过渡。我们在造型的塑造中只要牢记不要孤立地对待任何物体,设法让物体间产生关联并加以组织,那么画面的整体、有序和变化也就基本可在我们的控制中了。

第七节 佳作范例

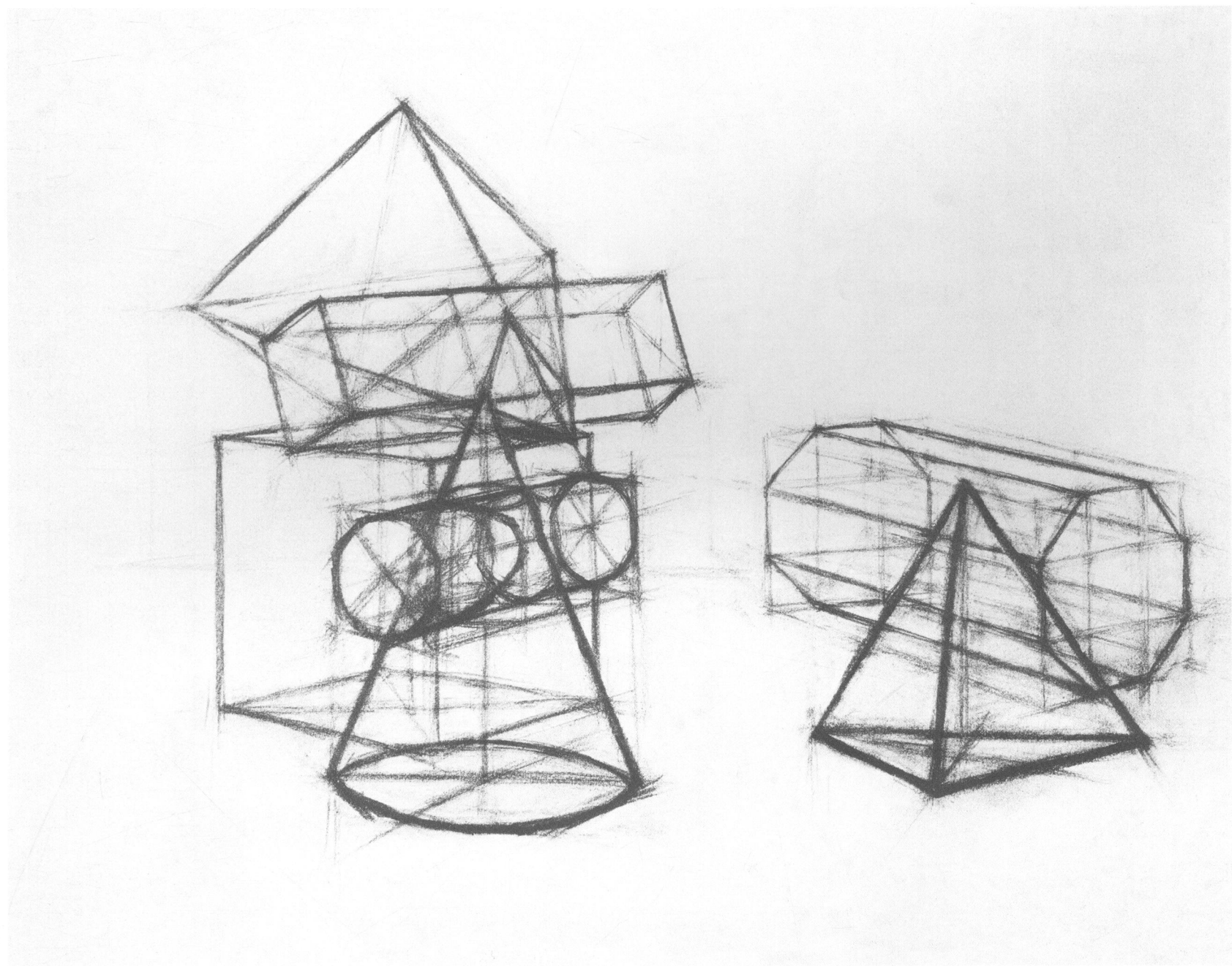

图1 作者 佚名

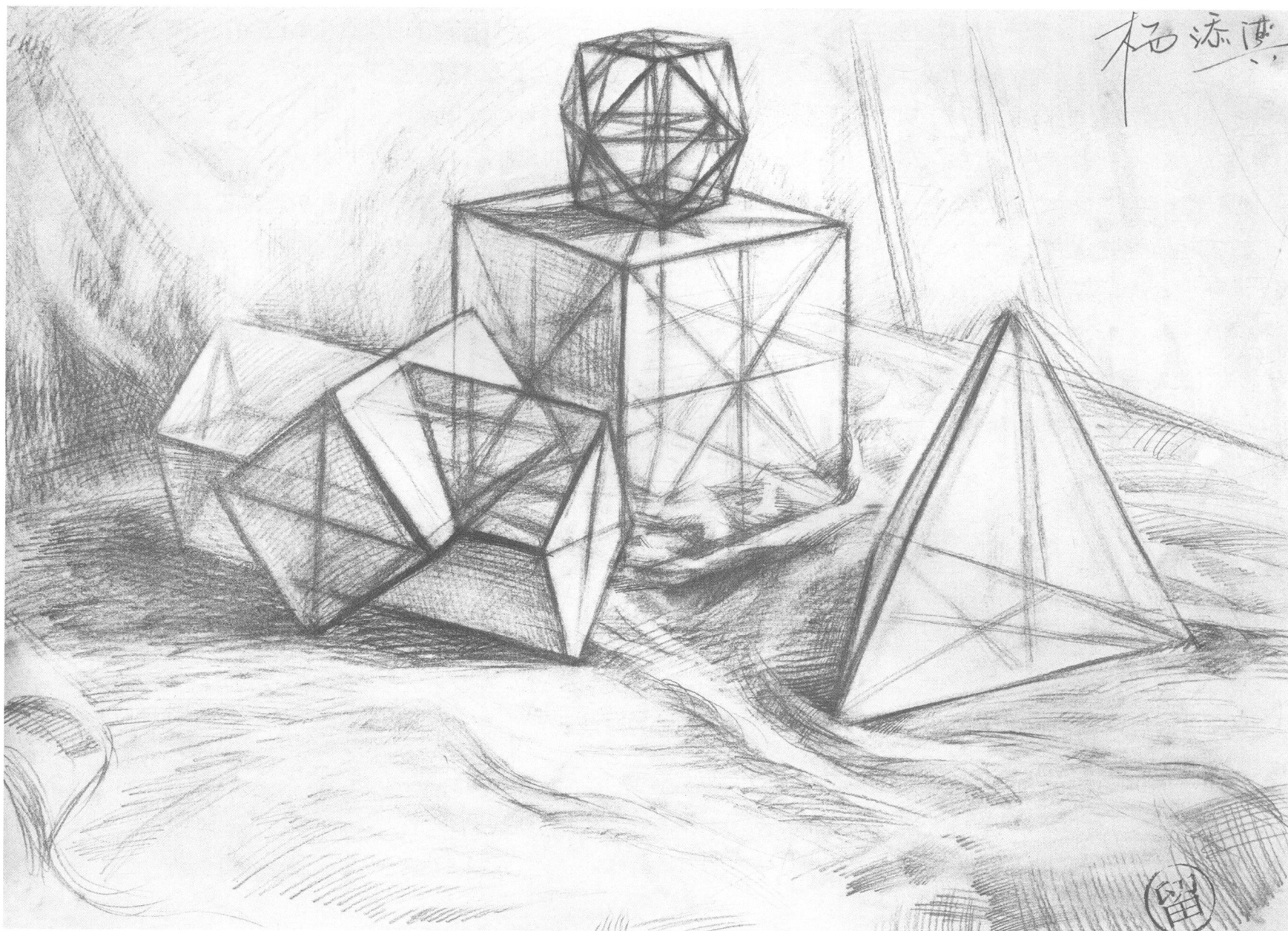

图2 作者 杨添洪

图3 作者 张晨恺

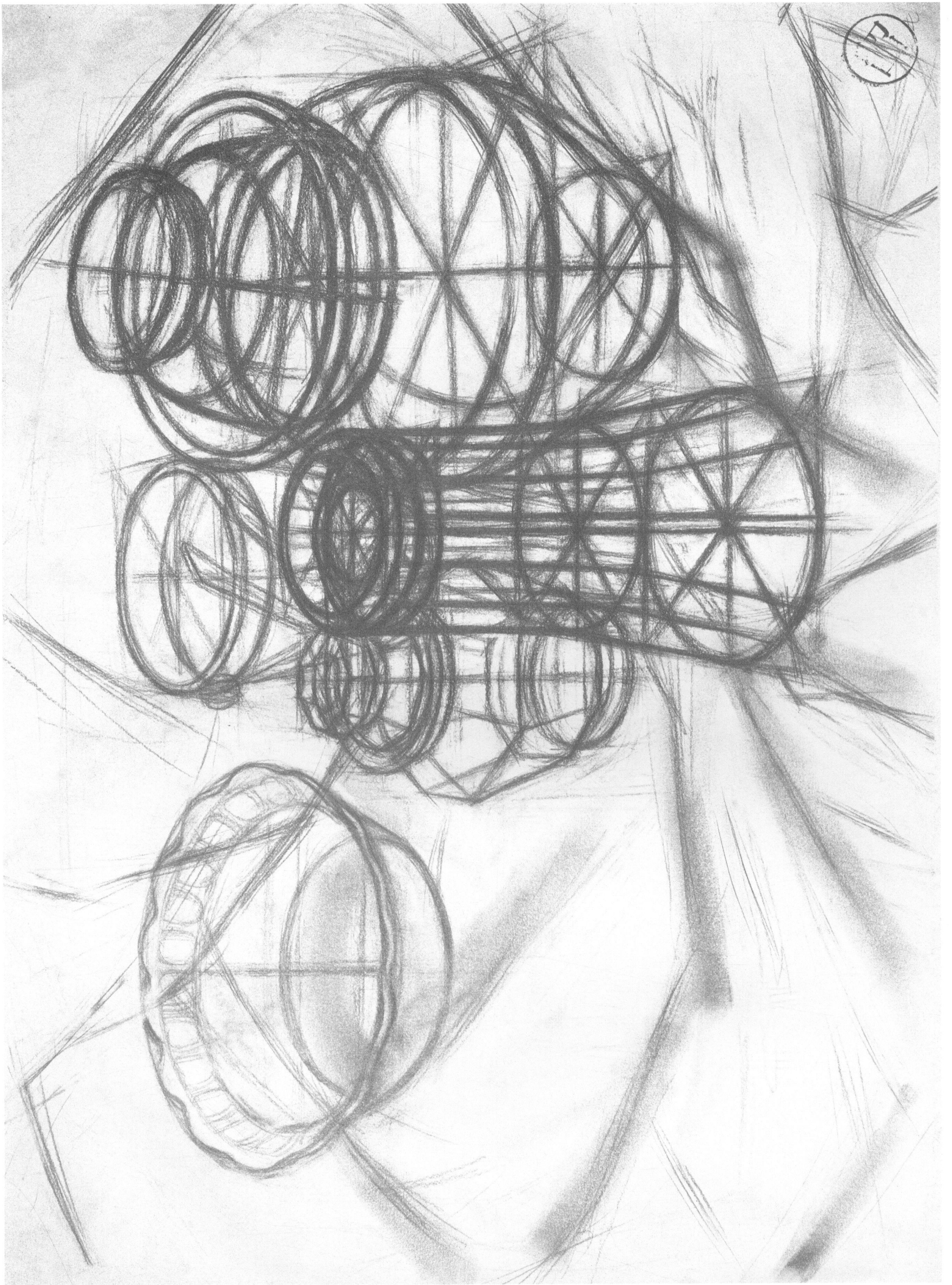

图4 作者 毛丹

图5 作者 张徐伟

图6 作者 邓晶

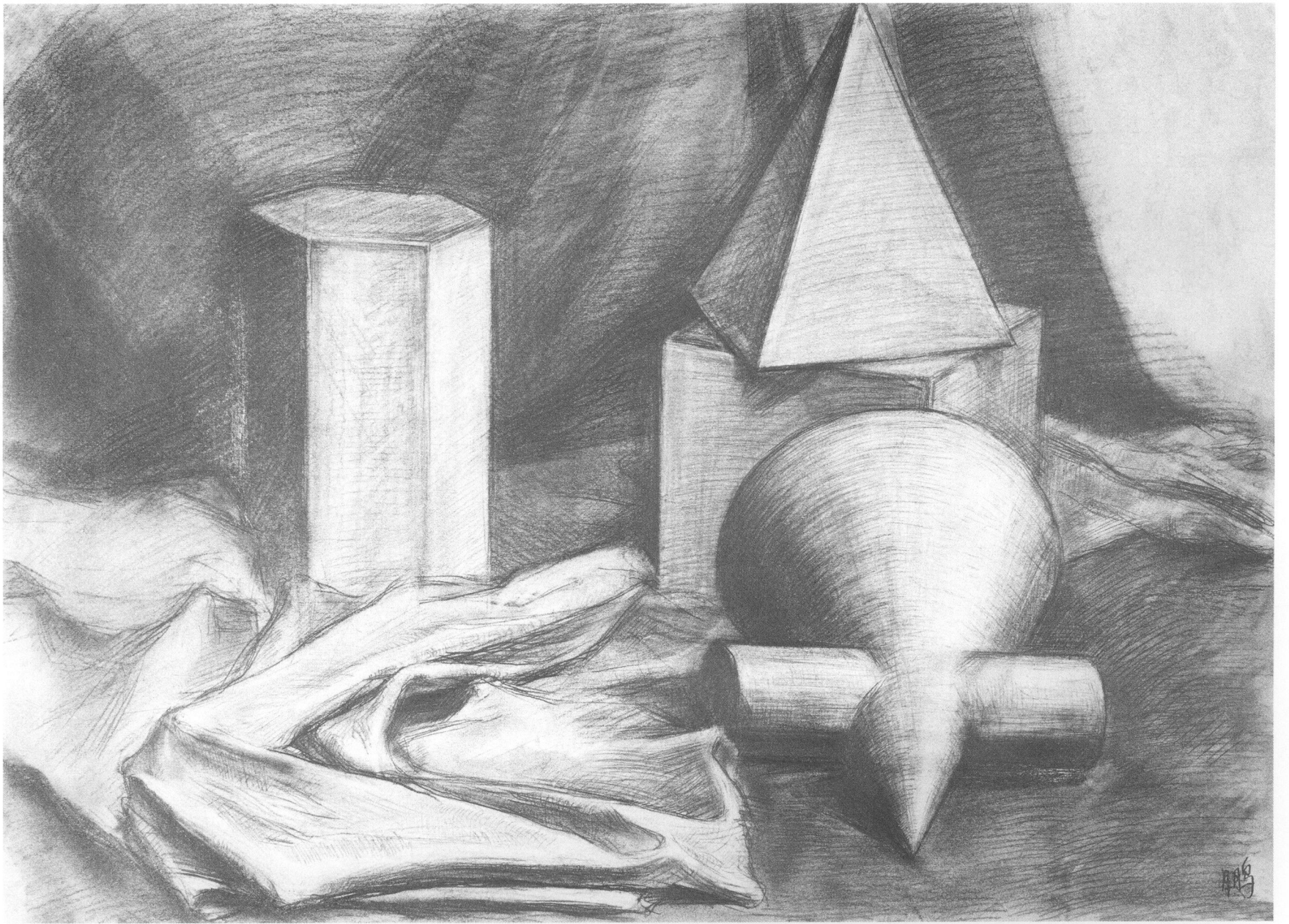

图7 作者 魏鹏

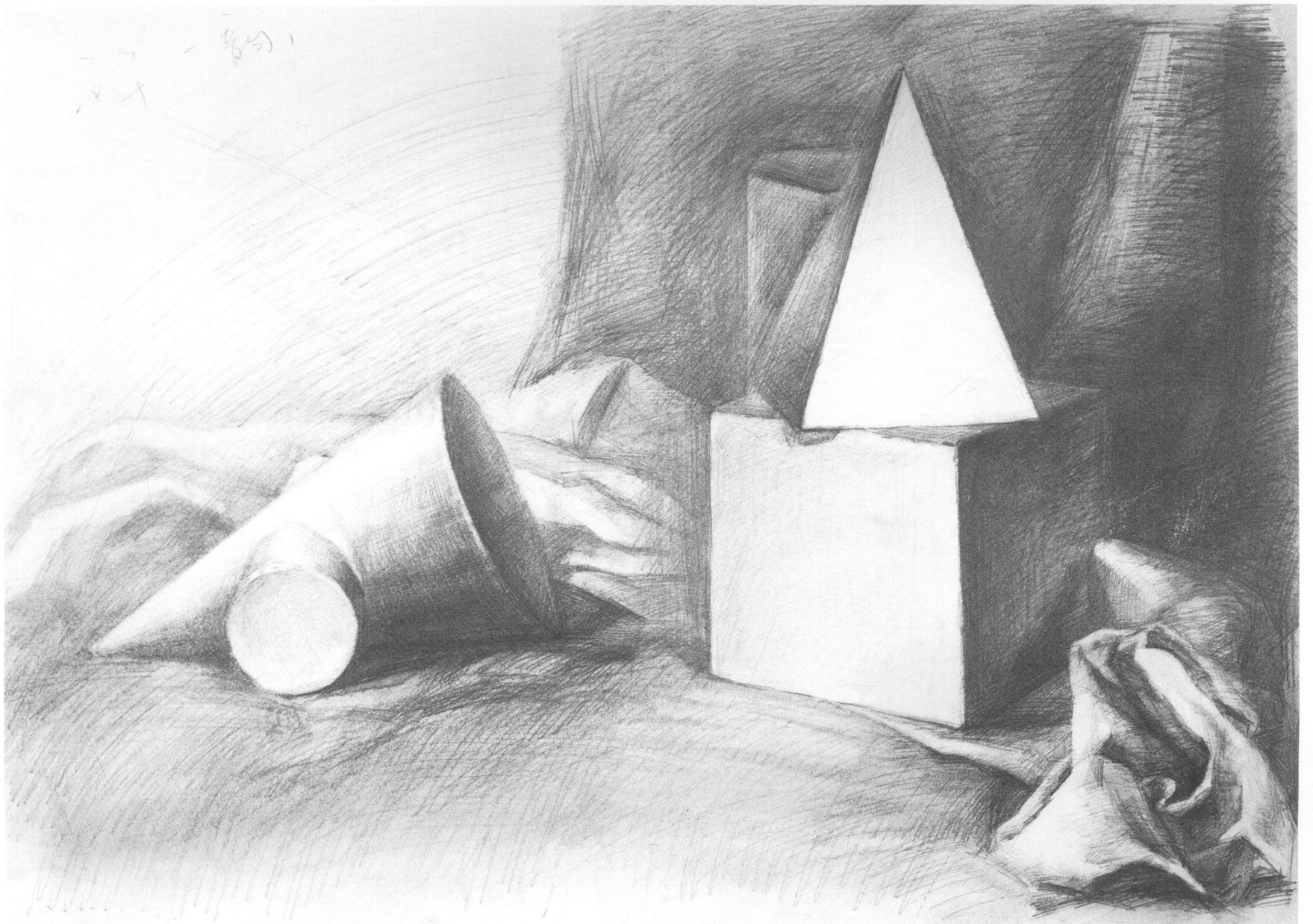

图8 作者 许一韵

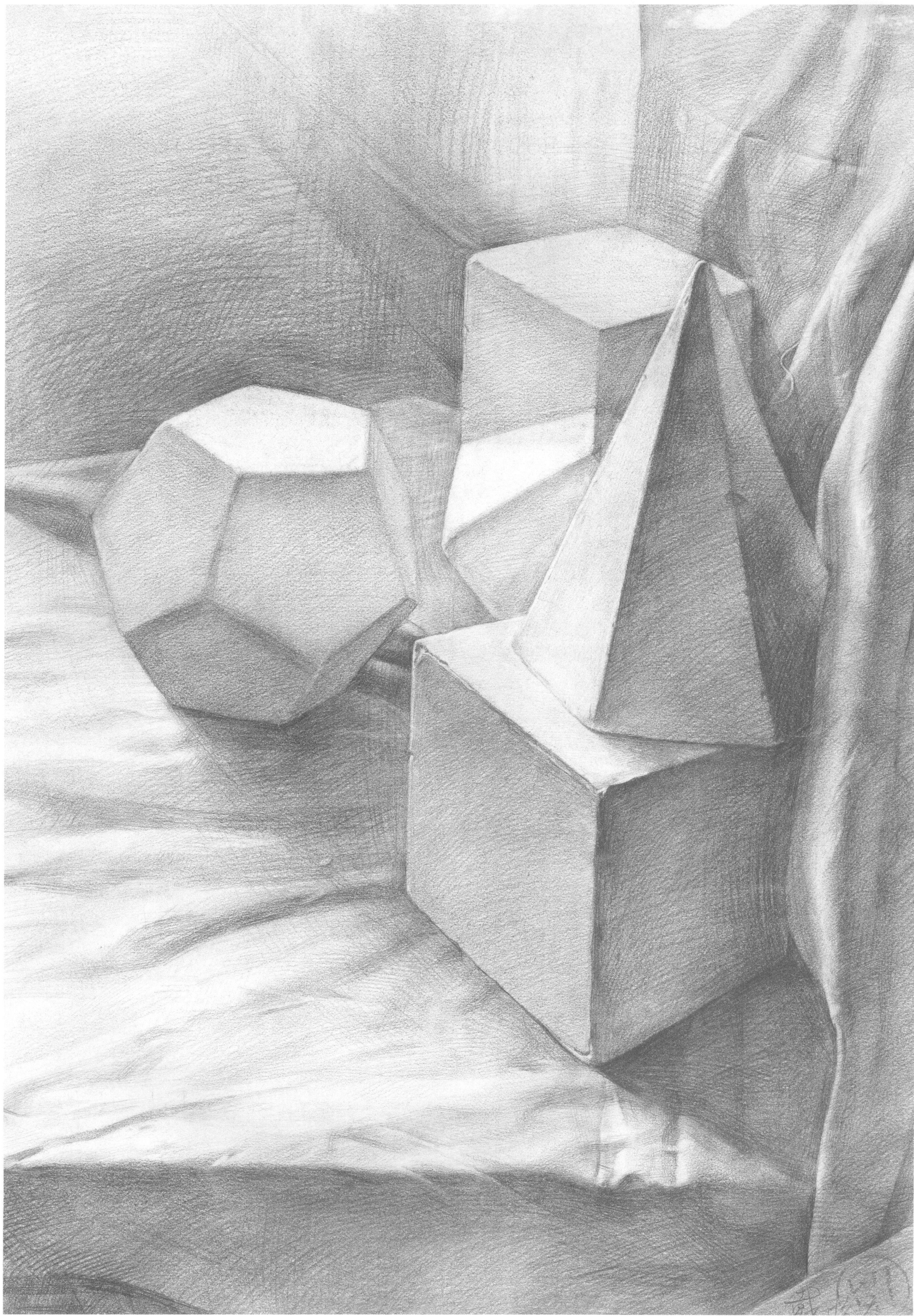

图9 作者 佚名

图10 作者 孙 昕

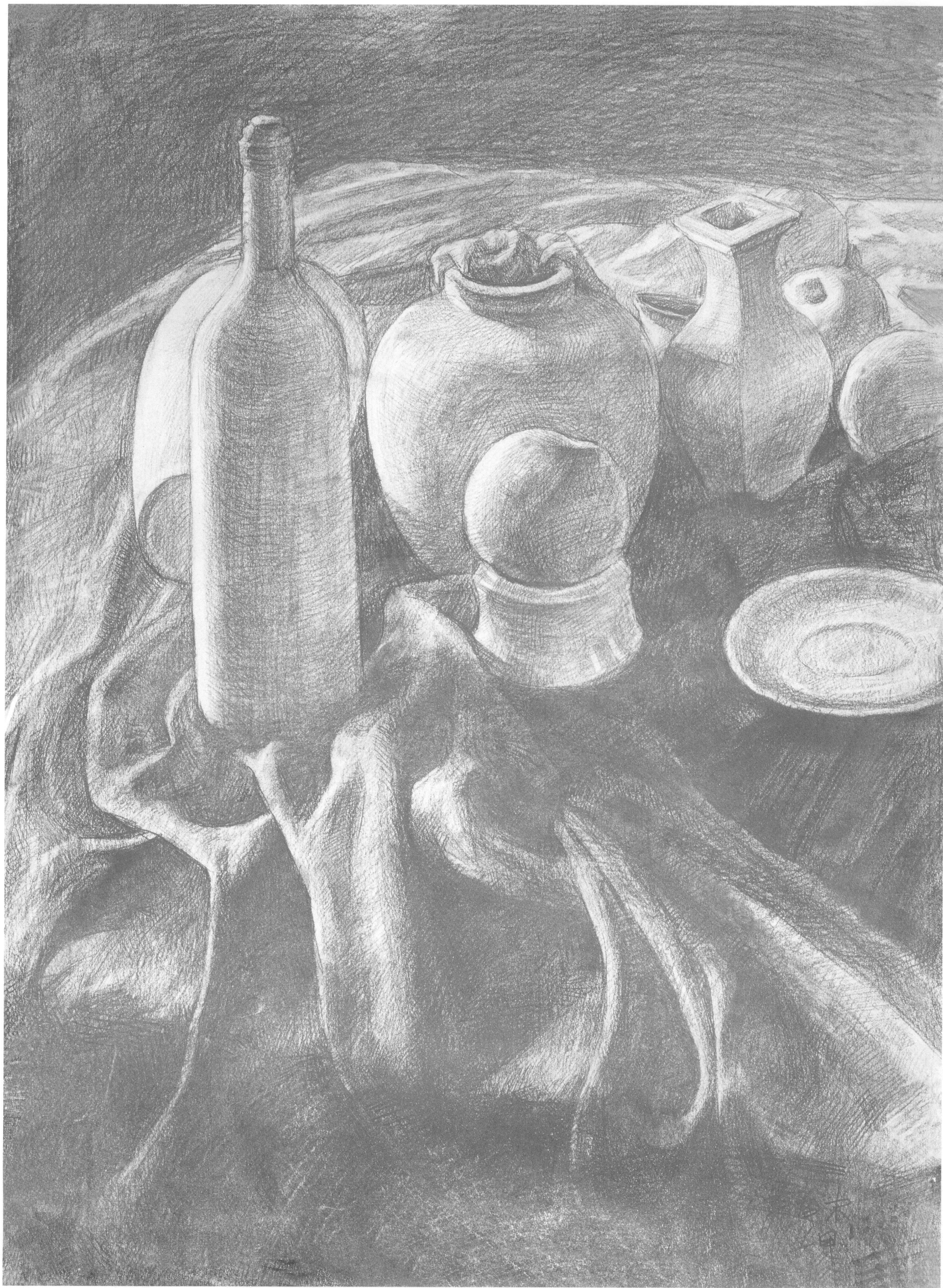

图11 作者 佚名

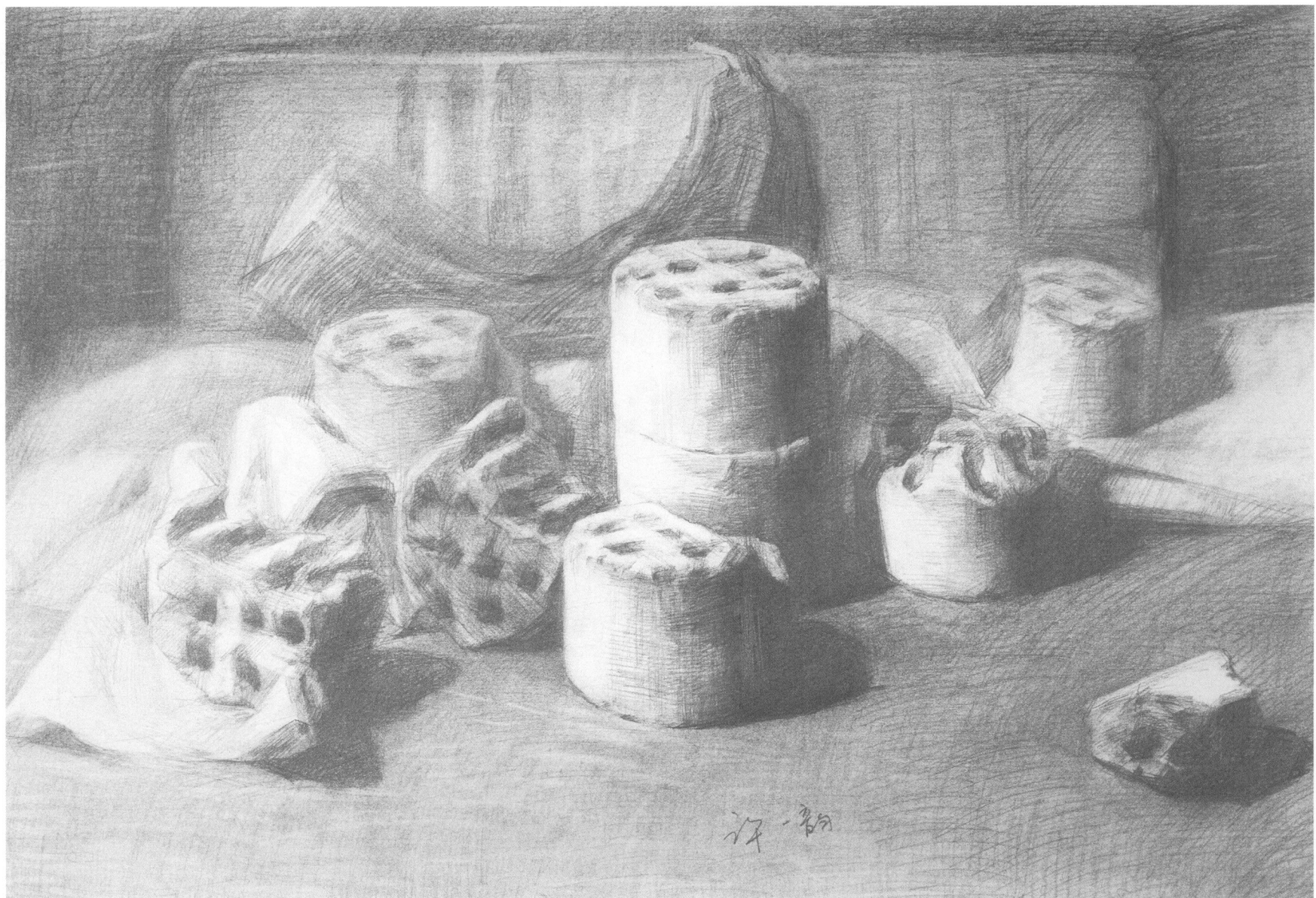

图 12 作者 许一韵

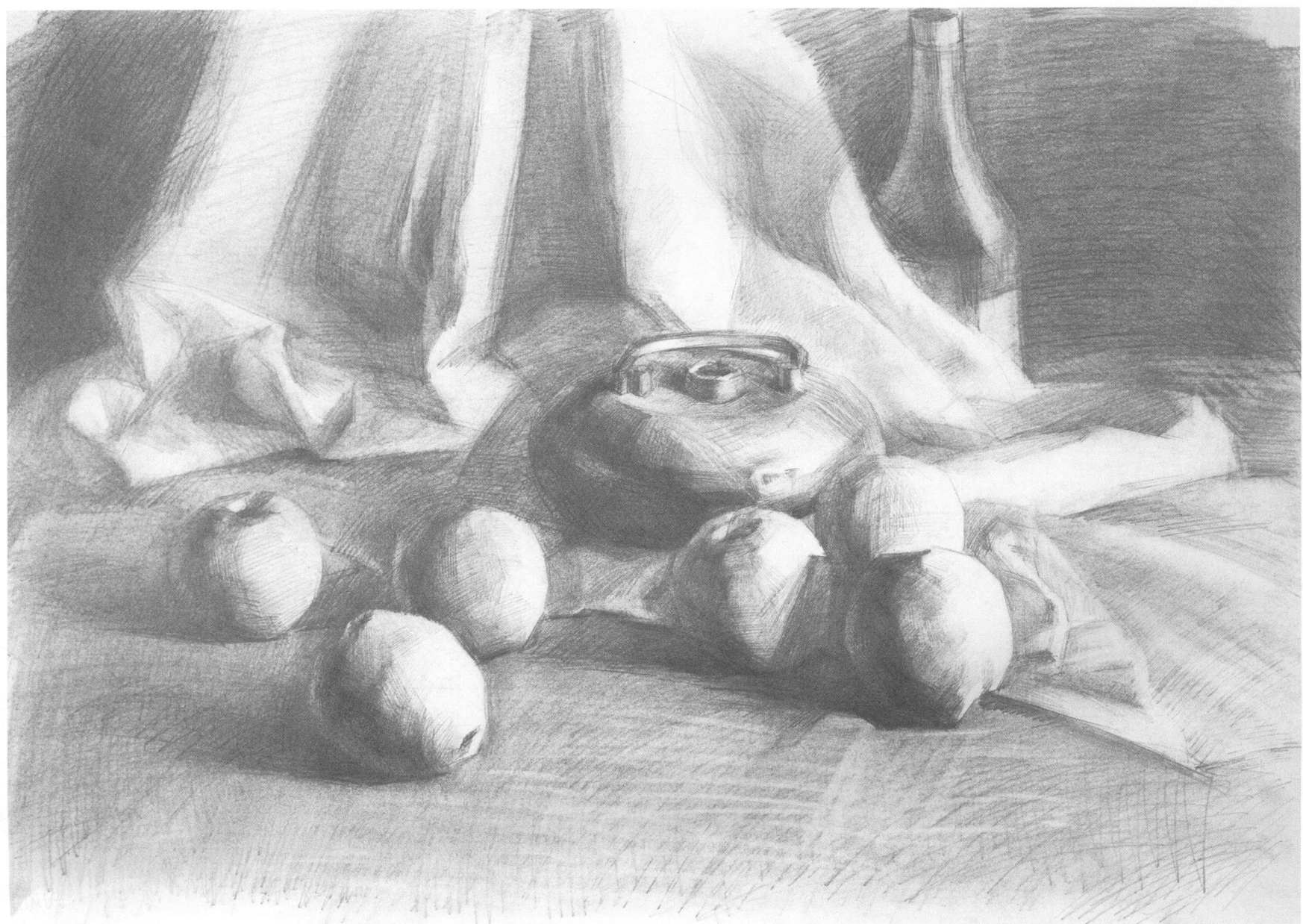

图 13 作者 许一韵

图 14
作者 邢复加