

美术考前三大教室实用教程 沈玉佩/韦瑜 著

冲刺教室

其他类静物素描应试

Three classrooms

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

美术考前三大教室实用教程 沈玉佩 韦 瑜 著

冲刺教室

其他类静物素描应试 Three classrooms

作为其他类静物素描，只是针对所谓非常规性静物素描而言的。在当今的美术高考中，静物是一个常用题材。经过多年的美术高考实践，某些静物由于使用较为频繁，如各种器皿、衬布、蔬菜、水果、花卉等，而在经验上被看作为常规性静物。但这里存在一个误区，就是不知情的人，或说是一个初学者会由于上面提到的一种物象或而形成某种狭隘的认识，认为“静物”一词所指的就只是诸如水果、衬布、器皿等，却不知“静物”能指的范围是很宽泛的。可以这样说，只要是身边任何一个物体被摆放并被用来描绘，就都可以称之为某种“静物类题材”。就美术高考本身而言，所涉及到的静物的内容也远不止很多初学者所认为的那样。事实是，各种“其他类静物”也不时地在各类考试中出现。所以，这本书将其他类静物素描作为一个单独的门类来讲解，它有一定的特殊性，但也和常规性静物素描乃至非静物类题材的素描一样，都有一些共同的特征和要求。重要的是，初学者应该学会在日常生活中去观察身边的一些平时看似不起眼的物体，通过造型的眼光去观察与分析，你会得到不同于往日经验上的理解。

江苏工业学院图书馆
藏书章

美术考前三大教室实用教程

起步教室

1. 单个几何体理解与表现
2. 组合几何体理解与表现
3. 石膏五官理解与表现
4. 单体静物理解与表现
5. 组合静物理解与表现
6. 色块的训练与表达

强化教室

1. 多角度素描石膏像表现
2. 多角度素描头像表现
3. 多色调静物表现
4. 多色调风景表现

冲刺教室

1. 素描石膏像应试
2. 素描头像应试
3. 素描半身像应试
4. 其他类静物素描应试
5. 高考速写应试
6. 色彩静物应试
7. 色彩风景应试
8. 高考设计创意表达

策划/王开元 责任编辑/王开元 敖露 书籍设计/敖露 技术编辑/祝俊超

图书在版编目(CIP)数据

其他类静物素描应试/沈玉佩, 韦瑜著. —武汉: 湖北美术出版社, 2006.1
(美术考前三大教室. 冲刺教室/陈可久主编)

ISBN 7-5394-1786-2

I. 其... II. ①沈... ②韦... 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137277号

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌雄楚大街268号

电 话: (027) 87679522 87679535

邮政编码: 430070

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

h t t p: //www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

开 本: 635mm×965mm

版 次: 2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

印 张: 6

印数: 10000册

科学起步 传授观察理解方法

合理强化 强调理性深入关键

激情冲刺 讲解高考得分要点

ISBN 7-5394-1786-2

9 787539 417868 >

ISBN 7-5394-1786-2/J·1422

定价: 15.00元

目 录 Contents

一、画其他类静物素描需要特别注意的几个方面 1

(一)质感 1

1.陶瓷器皿的画法 4

2.玻璃器皿的画法 6

3.金属器皿的画法 8

4.布的画法 10

5.砖的画法 11

6.花卉的画法 12

(二)构图 14

(三)气氛 18

二、历年美术高考试题选及题型模拟 20

(一)高考试题选 20

(二)题型模拟 24

三、其他类静物素描实例分析和优秀作品赏析 32

一、画其他类静物素描需要特别注意的几个方面

质感、构图和画面气氛是静物画中最常遇到的几个问题,而且在其他类静物素描中,这样的要求就显得尤其重要。在美术高考中之所以要将其其他类静物素描用作考题原因也正在于此。作为初学者,应在充分表现好对象形体关系的基础上,着重处理静物的质感,控制好画面构图,以及营造好一个合适的画面气氛。

(一) 质感

质感通过物体表面的反光呈现(要区别的是,这里所指的反光不仅仅是指普遍认为的环境光对物体暗部的影响,而是包括直射光投射到物体表面并且部分反射出来的光线)。当光线投射到物体表面,由于物体表面的起伏程度、肌理、色素等外在形式不尽相同而出现不同状态的反光。有些强、有些弱,有些明确有些柔和。人的眼睛正是通过对这些不同物体上的不同反光的感知,而从视觉上辨认出质感的。

但是,辨认出质感与通过画面来表达质感还不是同一回事。那么,怎样将眼睛感知到的各个不同物体质感上的区别表现在画面中,这将是本书讲解的重点。

绘画中,质感通过材料与手势得以体现。

材料主要分为两大类:一是绘制工具;二是承载物。

在素描中可以用来作为绘制工具的有很多,如铅笔、炭笔、毛笔、粉笔、钢笔等。工具的不同,关系到素描的不同表现语言与效果。而对于初学者来说,建议使用铅笔。铅笔的特点是色泽滋润、线条流畅、性能稳定、易于控制。铅笔型号从 8H-HB-8B 由硬到软、由浅入深,可选余地较大。通常,静物素描的学习,选择型号多为 HB、2B、3B、4B、6B。

同样可以作为素描承载物的也相当丰富。可以是纸张、纺织品甚至木板等。在学习素描初期纸张的运用是普及而且大量的。其他材料因为造价高或是在绘制技法上有特殊要求,所以并不适合广大的初学者来使用。纸张本身的种类很多,如铅画纸、素描纸、水彩纸、宣纸、皮纸、各种工业用纸,以及大量高级专业用纸,如版画制作的专用纸,这些都可用作素描的纸张。

一般的素描学习,较多使用铅画纸、素描纸、水彩纸和部分工业纸(如卡纸)。它们性能较稳定价格也较合适。不论什么纸张,都需要长期练习方可了解掌握,特别是初学者,不易常换纸张。笔者建议初学者使用铅画纸或素描纸。

▲常用工具的特性

炭笔:线条浓重厚实,有较强的对比效果。

铅笔:层次丰富、细腻、流畅,性能稳定,有利于塑造和刻画细节,易于修改,是目前国内应用最广泛的绘画材料之一。

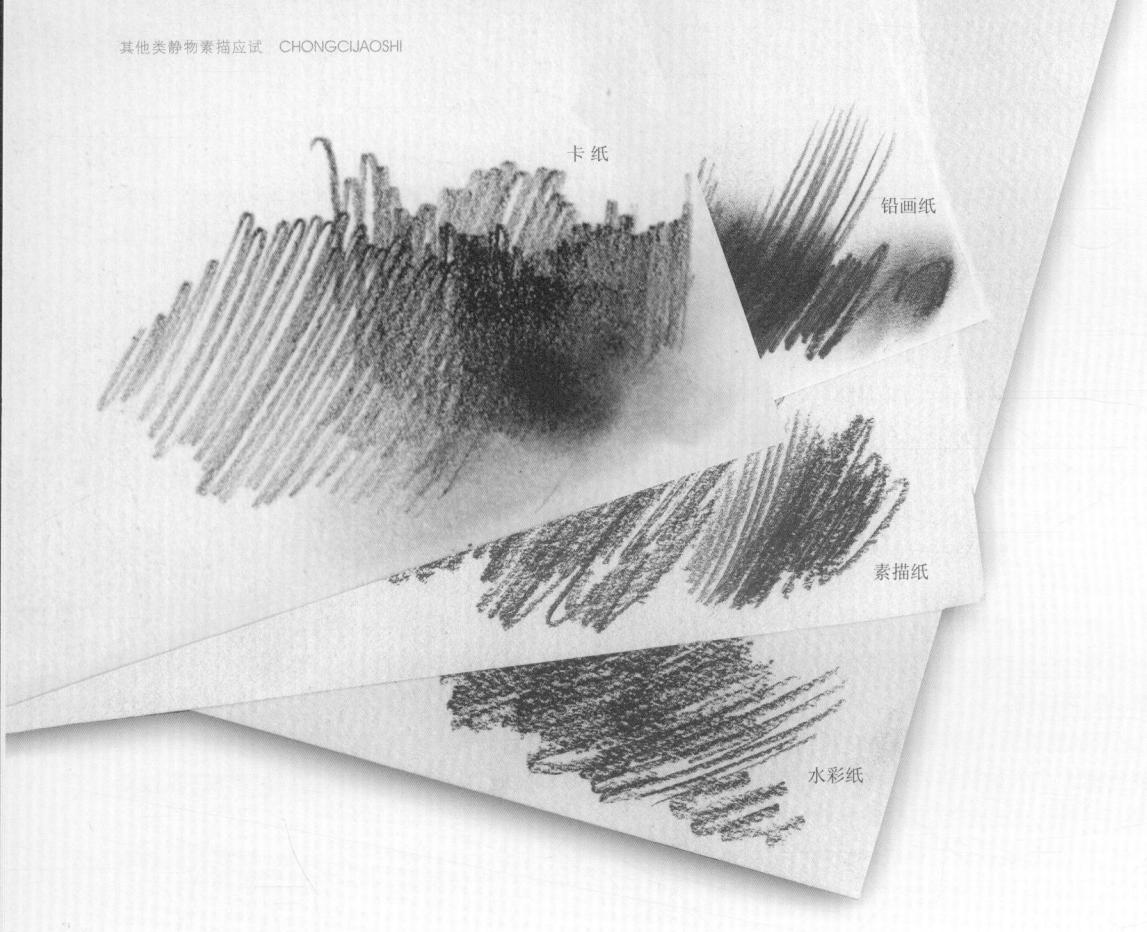
木炭:质地松脆,线条粗犷有力,块面干脆利落,可重复涂抹。但易脱落,需要用专业定画液来固定画面。

炭精:相对木炭质地更硬,对比强烈,不易修改,易脱落不好保存,要用专业定画液固定。

色粉:质地松软,视觉层次丰富,既可表现粗犷强烈的效果也可进行细腻刻画。有较强的覆盖性,要勤奋练习和较强绘画能力才可把握。

毛笔:是中国传统绘画工具,线条流畅,韵味十足,但是有较多的偶然性,性能不够稳定,不易控制。

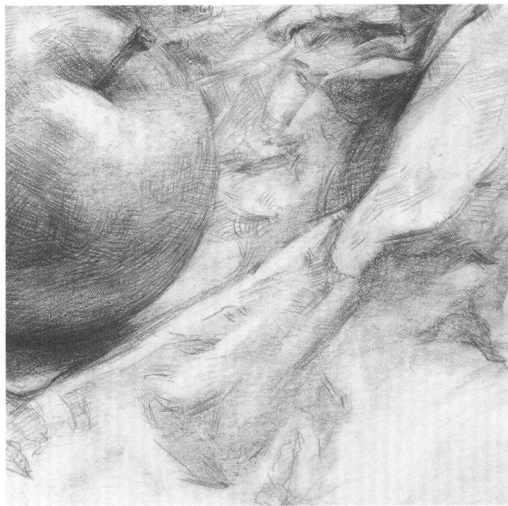
▲常用纸张的特性

水彩纸: 质地较粗、厚, 颗粒大, 不易深入刻画, 但有其特殊韵味。

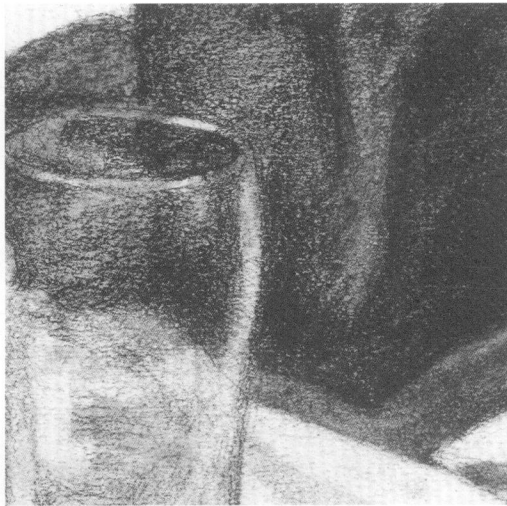
素描纸: 纸质中粗, 吸附性好, 是国内素描学习最普遍的纸张。

铅画纸: 较细、性能和素描纸接近, 不易多次涂抹, 容易氧化发黄。

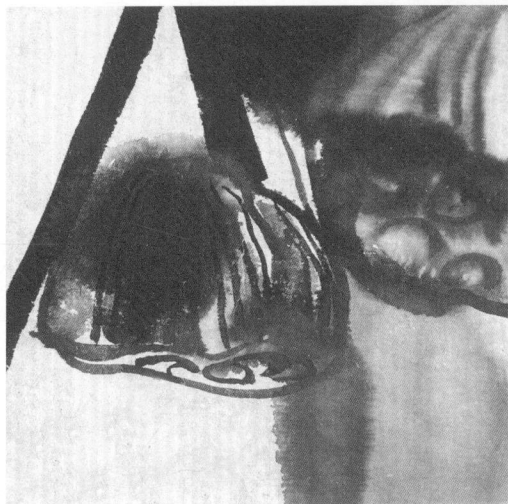
卡纸: 质地较硬, 纸面细腻光滑, 不易上色, 适合多次涂抹、修改, 一般用于长期作业或特殊需要。

铅笔

炭笔

墨水

木炭

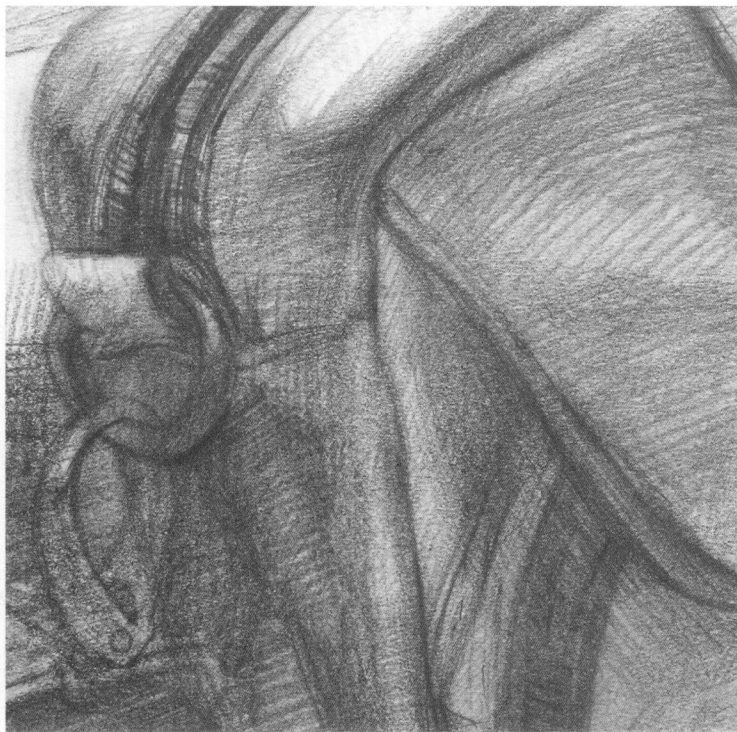
在静物画中,对材料的了解是很重要的。静物画的对象不同于石膏的单一材质,静物中的各个对象是由不同材质的物体组成。对于不同物体的质感变化,有很多种处理的方法。其中运用不同的材料表现不同的质感就很有有效。因为不同的材料都有其个性特征,有各自的特点。在观看和临摹别人的优秀作品时,不仅要研究体会画中的造型、体积、塑造、线条、风格等,还要注意其材料的运用,感受不同材料带来的不同效果。同时,对材料的熟悉了解也是绘画的基本功之一,是绘画素质、能力提高的关键要素。对于初学绘画者,建议不要频繁更换工具材料,因为基础造型练习的目的是为了掌握基础造型的基本规律,不要顾此失彼,因小失大。其次,要遵守循序渐进的原则,不能迷失于各种材料及各种用笔的效果中而浪费了有限的精力,偏离绘画的本质追求。

▲手势

在材料的认识之后,就需要有合理的方法加以运用,使每一种材料发挥出其内在的特性。所以,这就涉及到手势。

手势可以是简单理解上的“握笔”方法,但更多的是包括手在“用笔”时的力度、角度、方向、速度、频率等。以线表意,笔到神出。线条的合理运用是一幅好作品的重要条件之一。素描以线条的表现语言为基础。几乎没有不能用线条表达的东西。再简单的线条,都可以描绘轮廓,显示和分割空间,表现长度、宽度、色调、明暗关系和质地,以及捕捉动态。同时经验也告诉我们,线条是用来在一个二维平面上将三维图像转化为视觉符号的方式。这种用手去控制和运用某种工具材料的方式与熟练的程度,这里不妨称作为手感。手感需要初学者在开始乃至以后的学画过程中慢慢地体会。

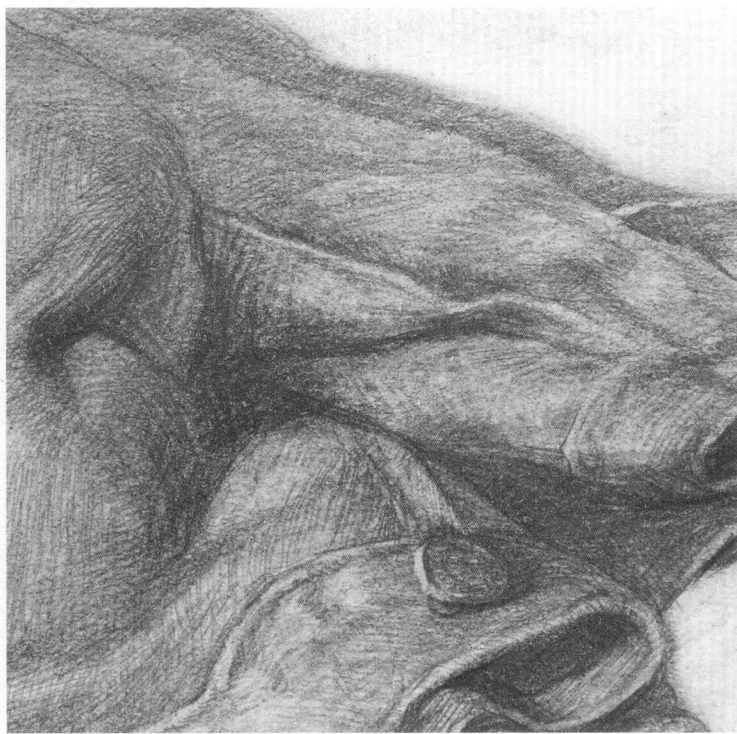
线与质感

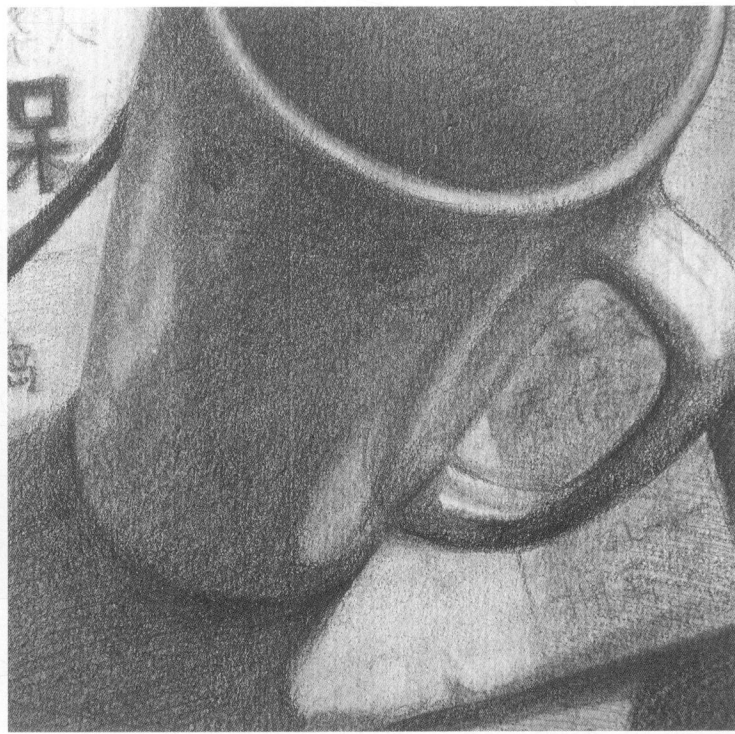
方而明确的线

短促肯定的线

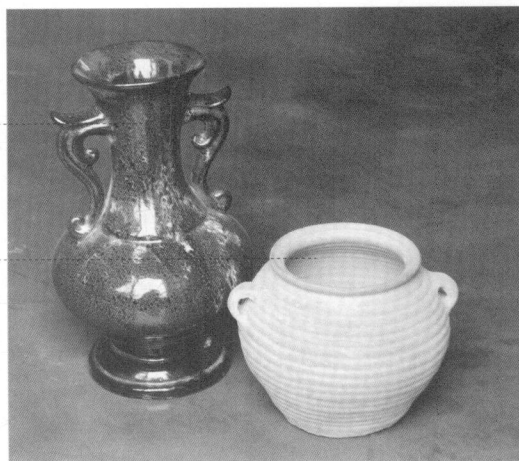
松动的线

柔和的线

1. 陶瓷器皿的画法

瓷质物品表面有一层厚厚的玻璃质的釉,质地光滑,有较强的反射面。画时要考虑环境对它的影响,高光响亮,用笔可顺形自然变化。陶质物体表面没有釉层,质地粗糙,高光较弱。

瓷

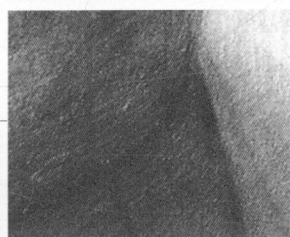
陶

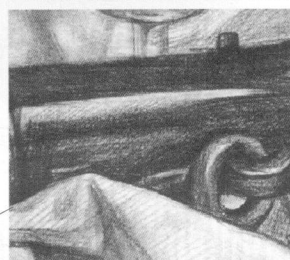
陶器的高光处理要自然,在个别重要的转折处,明暗对比加强。

陶的质感表面粗糙,用笔可以随意一些,交叉、重叠,还可以制造脏的点或块,表现对象的肌理。

反光位置明暗关系较弱,略暗面有些提亮,使暗面变得透气一些。

瓷器的高光周围对比加强,轮廓线清晰。注意不能把高光形框死。要通过线的明暗变化,交代不同位置的受光区别。

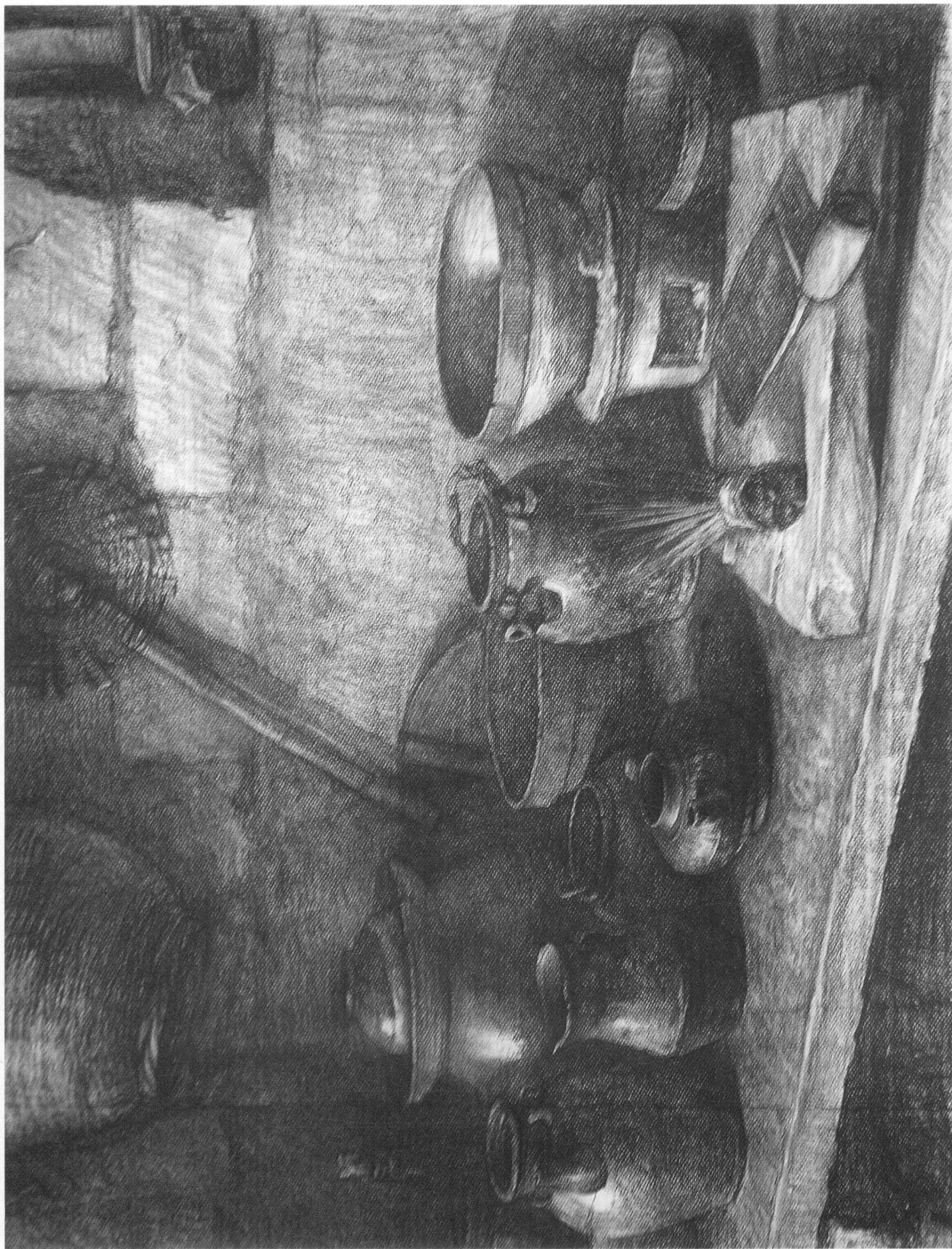

瓷器表面光滑,用笔要紧密、细腻,以表现其光滑的特点。

瓷器反光要强调。

作者 汪文斌

步骤一：准确画出对象的形，注意线的轻重、虚实变化。

步骤二：画出对象暗面明暗的形和明暗关系，注意交界线明暗的变化。

步骤三：进一步深入，交代暗面往亮面过渡的灰面，注意概括，不要被小细节干扰。

步骤四：用揉擦的方法统一亮灰面，留出高光的位置，最后用橡皮擦出一些反光。

2. 玻璃器皿的画法

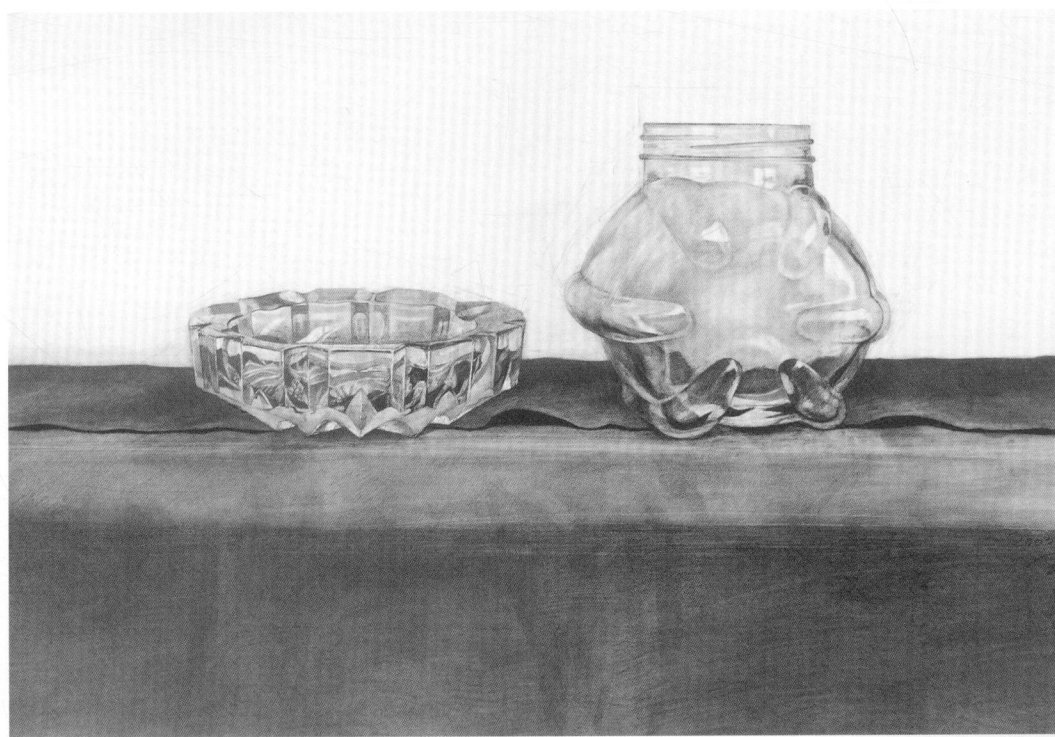
玻璃器皿特点是透光性强，表面光滑并且质地硬。在处理这种物体时，有不同的表现方法。通过范画我们可以了解到三种表现手法，还有许多的手法不一一介绍了，在今后的学习中要留心，不同的画法会有不同的效果。

范画一：利用玻璃透明、轻巧的质感，淡化明暗关系，表现结构线的前后穿插。画面轻松、整体。

范画二：主观性强，概括对象的明暗变化，将类似的明暗层次统一。通过局部的步骤图可以了解这种画法的要点。

范画一

范画二

3. 金属器皿的画法

金属的表面有强烈的反射效果,易受环境及光线的影响,暗部有较强的反光,明暗反差极大。作画时要抓住主要光源和主要高光,概括一些小光源和小反光对物体的影响,避免画“花”。重颜色与主高光的明暗对比关系要拉得很开,中间层次要丰富。

由于金属的特征,物体和周围环境的关系极为密切。如图中茶壶,反光部位画出镜面效果,不但画出了反光还表现了反光中布的结构变化和苹果的体积。这样就很好地塑造了金属的质感。要注意削弱反光里的明暗对比和层次。

▲ 银茶壶画法及步骤

步骤一:用长线条画出对象的形,注意壶盖到壶身的每一个圆形截面的透视变化。

步骤二:分出明暗大关系,对暗面的反光处理要概括。同时要注意环境在壶身上形成的变化丰富的反光以及高光的形状和位置。

步骤三:加强明暗对比关系,丰富结构点及明暗交界处的变化。拉开明暗的反差,丰富对象的明暗层次,表现出对象的金属质感(和不锈钢有所不同的是银器上的高光和反光相对柔和些)。

作者 王毓岚

4. 布的画法

衬布在静物写生过程中是不可缺少的一项内容。表现成功的衬布有助于烘托主体、营造气氛、塑造空间,并易于联系物体之间的关系,产生画面的动感。布料的质感主要通过布的褶皱变化和用笔来表现。悬挂的布纹较少,而堆在台面上的布褶皱较多。作画时要注意疏密的节奏变化,形体要概括、不琐碎。可以针对不同质地的布作专门的练习。

堆放的布褶皱多

悬挂的布褶皱大而少

图中布的质感较为柔软,布的褶皱形成的线条曲线相对多,通过台面和立面的同一块布的变化,很好的表现了对象的空间关系。

皮质的手套和布的表现有一定的相似之处。由于皮质的比布要厚重,手套形成的褶皱更加短促。另外皮革比普通的纺织品表面更加光滑,光线投射到上面后,各种高光和反光也尤其明显。初学者表现皮革制品应着重注意这两点。在质感上不要和普通纺织品相混淆。

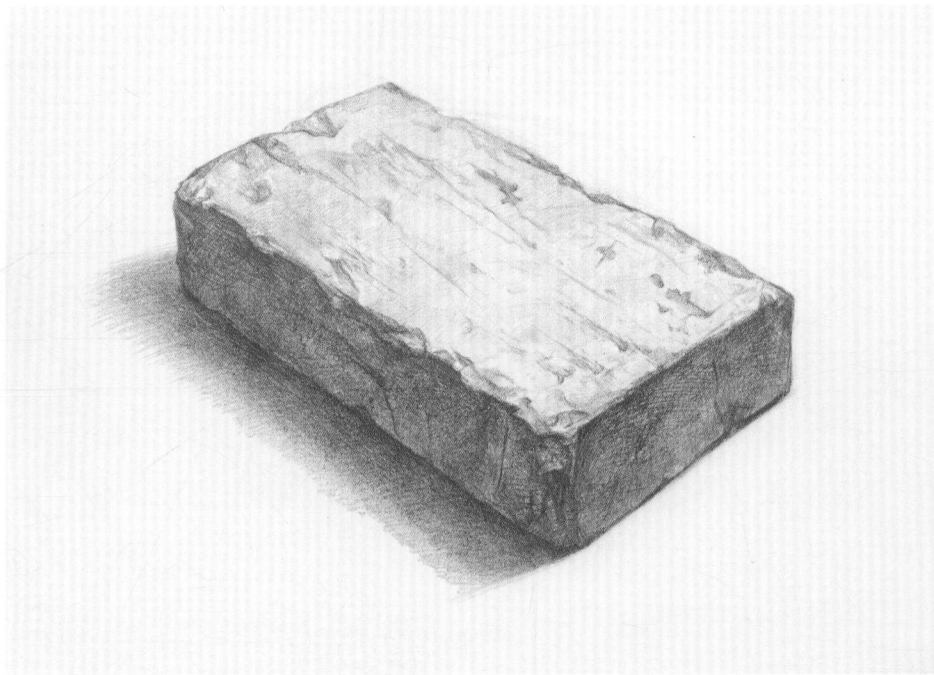
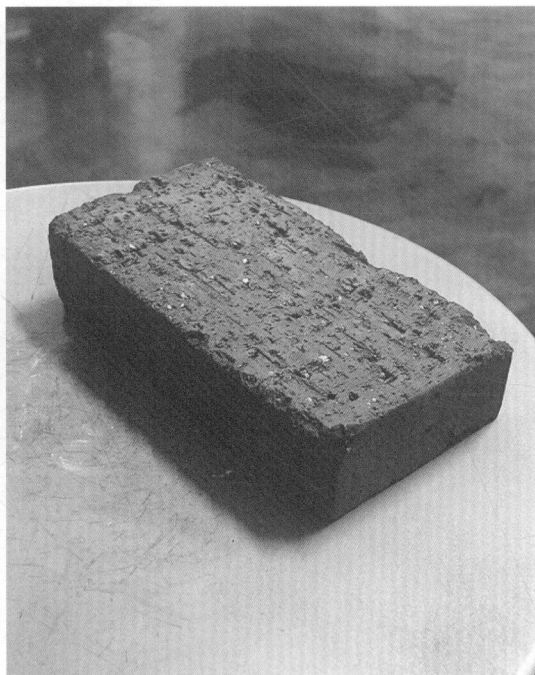
纸张的材质感在某些方面也很接近于布,因为同样是柔软并可折叠的。相对于普通纺织品,纸张的折痕较短促、平均,而且稍显得锋利一些。折痕以直线为主。这都是由于纸张较脆的质地(相对于普通纺织品而言)造成的。

5. 砖的画法

砖的表层粗糙,在其表面无法形成明显的反光痕迹,并且有很多不规则的残缺。在画面中强调这些残缺也是肯定砖块质感的一个有效方法。但要注意这些残缺的不规则和无序。在处理上切忌平均处理,要有疏密和节奏感。

砖如同石块的坚硬,所以,在用笔时,也要有意识地多用短促而有力的线条来强化其特性。

6. 花卉的画法

花卉的枝叶繁多,造型变化微妙。我们在绘画过程中要加强主动性,越是复杂的对象,越是要概括处理。写生过程中要运用素描的基本规律来处理对象。在花朵的描绘时要注意明度,这样才能让花更具生命力。此外,平时要增加速写性质的练习,以便提高概括能力。

▲叶的画法

要点一:注意叶与叶之间的叠加关系。在主要的位置要重点画出每片叶子之间的穿插,通过前后表现空间距离。

要点二:加强每片叶的深度空间,研究边缘线变化,通过虚实处理手法,勾勒出前重后轻的明暗关系。

要点三:在整张画面上,要强调虚实变化,暗部和远处的叶子要概括、统一。

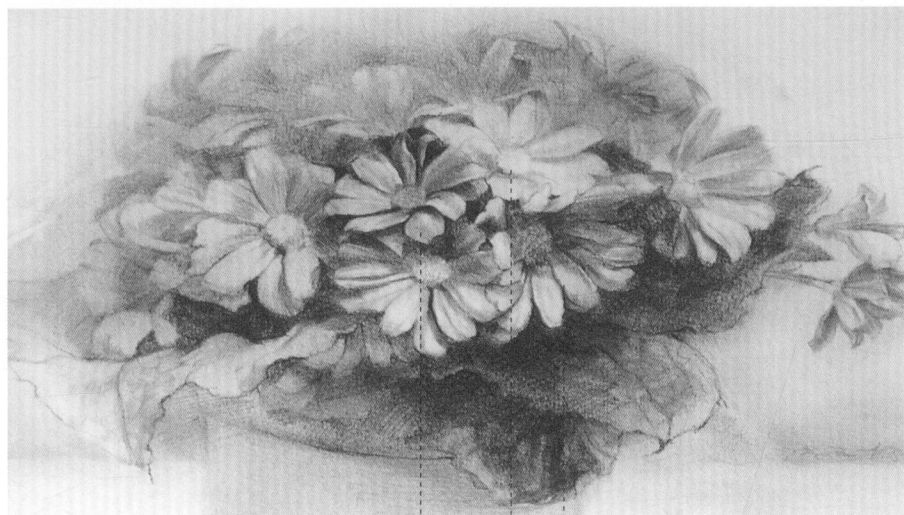
▲花的画法

要点一:整组花要有一个统一的明暗关系,每朵花要服从整体的虚实变化。左图整束花呈球状,有明确的大明暗交界线,处在交界处的花明暗对比最强。

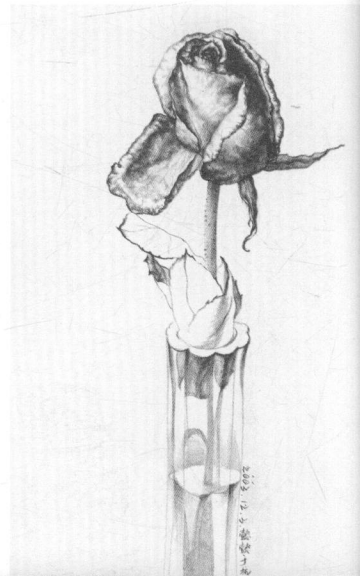
要点二:花的长势是自然形成的,注意每朵花的朝向的不同,只有尊重客观事实才能画出一张具有生命力的画。

要点三:花朵的质地是柔软的,花瓣是充满水分有透明度的。画花不能一味的画明暗,要适可而止。用笔也不能太死板,不要把花画僵,没有生气。

要点四:“红花还需绿叶衬”这句话也说明了叶子的地位,相对主体花来说是衬体。所以在作画过程中,不能本末倒置。

花形的不同方向

作者 沈玉佩

