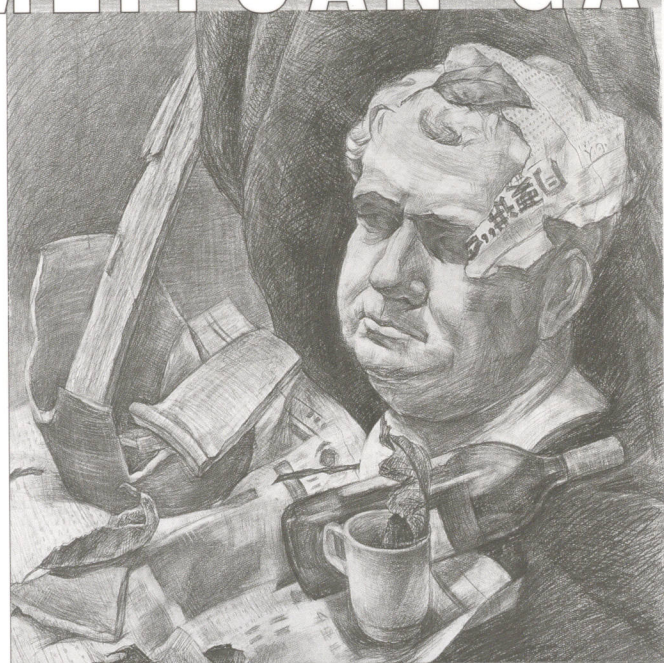

美院高考完全手册

MEIYUAN GAOKAO WANQUAN SHOUCE

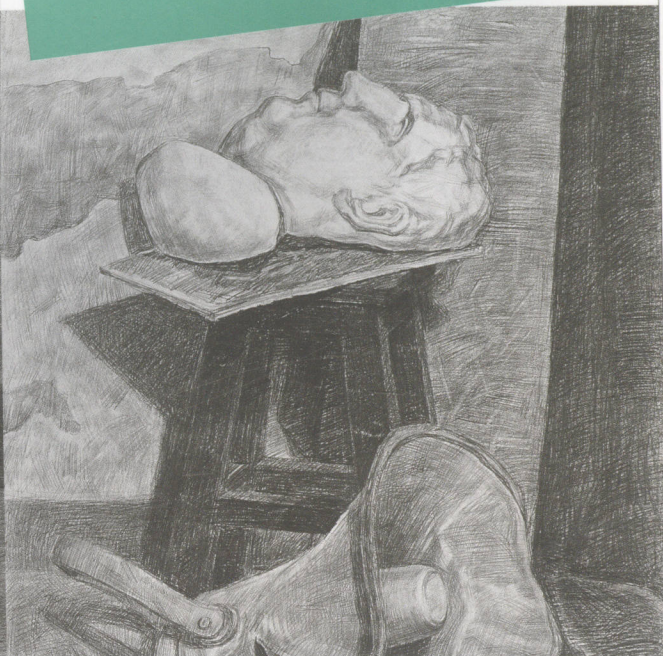

静物素描

谢鸣理
廖建

编著

广西美术出版社

GUANGXI MEISHU CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

静物素描 / 张杰著. — 南宁: 广西美术出版社,
2006.1

(美院高考完全手册)

ISBN 7-80674-863-6

I. 静… II. 张… 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 000182 号

美院高考完全手册

静物素描

主 编: 张 杰

编 著: 谢鸣理 廖 建

图书策划: 钟艺兵

责任编辑: 林增雄

文字编辑: 梁秋芬

责任校对: 尚永红 陈宇虹 刘燕萍

审 读: 林柳源

出 版 人: 伍先华

终 审: 黄宗湖

封面设计: 亚 兵

版式设计: 七 子

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西南宁华侨印刷厂

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 5

书 号: ISBN 7-80674-863-6/J · 574

定 价: 20.00 元

版权所有 翻印必究

美院高考完全手册

静物素描

谢鸣理
廖建

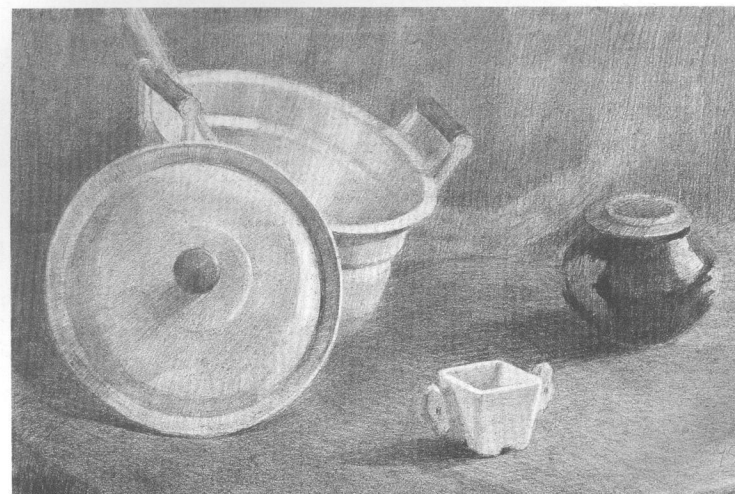
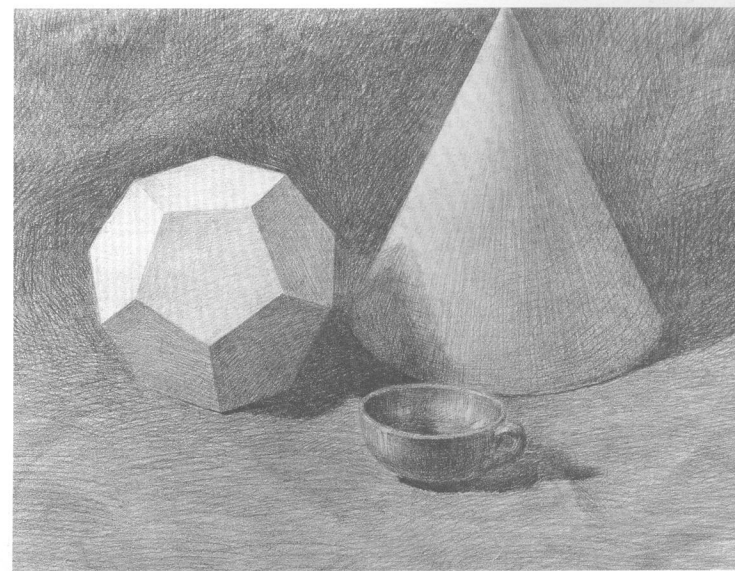
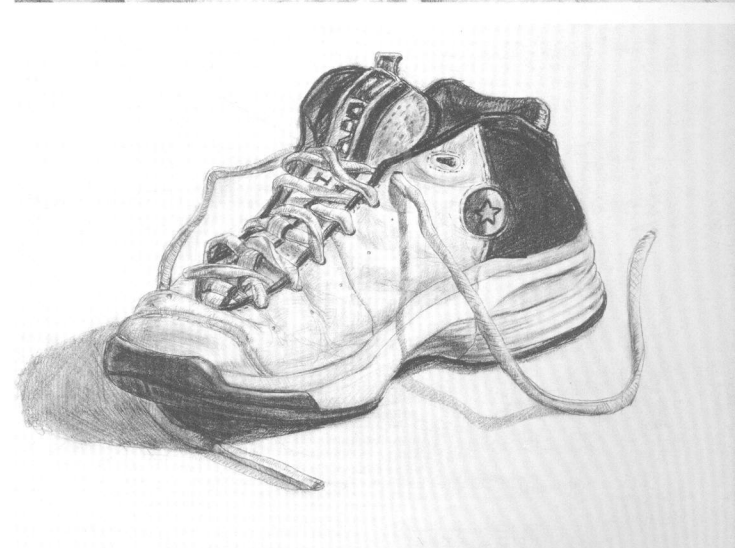
编著

广西美术出版社

目 录

04	一 概论	22	(五) 明暗的运用
05	二 透视基本原理	24	(六) 质感的运用
08	三 素描静物写生作画步骤	26	(七) 表现手法的运用
08	(一) 几何形体为主的静物	28	五 作品欣赏
10	(二) 简单的静物组合写生步骤	59	六 考生备考方略
12	(三) 布纹为主的静物		
14	(四) 各种复杂静物的组合		
16	四 考试的基本要求		
16	(一) 构图布局		
17	(二) 透视的运用		
18	(三) 形体结构		
20	(四) 空间关系的表达		

一 概论

素描教学通常分为：素描静物写生、素描石膏像写生、素描人物写生、研究性素描写生等，而素描静物写生是最早培养我们造型意识和审美意识的练习，它是以人们日常生活中常见和常用的物品为主要对象进行的素描练习，是学习绘画的基础课程之一。学生通过系统的素描静物课程训练使自身的形象观察能力、空间表现能力、造型的形式感受及形体刻画能力等得到提高。可以说素描静物写生既是技术的起点，也是艺术思维的开端。

素描静物教学主要有以下几种课题：石膏几何体写生、简单的静物组合写生、带有环境的静物写生。在表现技法上可大致分为：全因素素描、结构素描两类。全因素素描要求综合运用比例、体积、透视、明暗、质感、量感等造型语言来准确描绘对象；结构素描侧重于对对象的形体结构分析，以线的强弱变化造型，对明暗、质感不作过多要求。

素描静物的学习阶段：石膏几何写生——强化初学者对“造型”的基础感受。“造型”和我们平时所说的形状有着本质的区别。“型”是指物体占有完整的三维空间，具有长度、宽度和深度。“形”则是平面二维的，是物体的外形轮廓。通过石膏几何体写生，初学者有了方、圆、锥等明确的“型”的体积感受后，再用这些体积去理解、刻画更为复杂的静物就容易多了。而石膏单纯的白色质感也便于初学者在写生中认识明暗变化规律。素描静物写生则由于静物形态的多样性和色彩的丰富性使初学者在比例、空间、体积、明暗、透视、质感等造型意识上得到更有针对性的训练。在静物写生的作画过程中，首先要掌握正确的观察方法。常说观察要整体，但何谓整体？假如我们面对一组静物，每个物体有着自身的形体体积，罐子有着罐子的“型”，水果有着水果不同的“型”，就连衬布也有着和其他物体迥异的“型”。这些物体都以衬布或背景为依托，有的在前有的在后，这样便形成了一个明确的空间，我们在塑造物体和物体背景的关系时，必须从整个空间和体积的相互关系来处理。总而言之，整体观察的目的是培养学生运用“比较”的方法，学会处理整体与局部的关系；学会区别物体间不同的体积结构和比例、透视；学会黑白灰层次变化的归纳和质感量感的处理。这是发展学生形象思维能力的有效手段。

在石膏几何体练习之后，静物写生课题还有两个阶段，即简单静物组合写生和带环境的静物写生。前者是石膏几何体写生之后的必要过渡，后者强调各种造型基本意识在画面上的综合体现，强调画面的整体氛围。在静物写生各课题的训练中，无论是写生教具的选择、造型意识的培养，还是表现方法的要求都应当遵循“由浅入深、循序渐进”的原则，作业画面的开幅以短期八开、中期四开、长期半开为宜。

本书着重介绍素描静物写生各课题的基本要求和作画步骤，并结合部分大师作品与学生、考生作品进行解析，愿美术爱好者和广大考生能从中得到有益的启示。

图1 韩光渝作品

二 透视基本原理

我们在研究物体的空间体积之前,应该首先了解物体外形的远近高低的变化,这门学科叫做透视。在这里我们涉及的是与绘画造型相关的基本透视原理,应该了解的相关术语有:视平线、心点、主垂线、消失点等。视平线:我们正视前方,和眼睛等高且平行于地平线的一条水平线。心点:视线和视平线的交点。主垂线:经过心点且和视平线垂直的一条直线。消失点:等长的线段距离我们近的看上去比距离我们远的要长,将两条线段的两端连接起来,得到两条斜线叫变线,变线无限延伸最后相交于视平线上的一点,即消失点。

平行透视:指立方体的一条底边与视平线平行,其余边的变线和视平线只有一个交点,这样的透视现象叫做平行透视。

成角透视:指立方体没有任何一条底边与视平线平行,变线和视平线有两个交点,分别位于心点的左右两侧,这样的透视现象叫做成角透视。

透视的重要规律是:相同物体近大远小,相等的线段近长远短或近高远低以及视平线和景物之间的变化规律。用一个圆盘在视平线上下移动,会发现圆盘的口和视平线重合的时候变成了一条线段,离开了视平线的时候又成了椭圆形,也就是说圆形和方形越接近视平时看上去就越接近直线。

①立方体的透视规律

(如图2—图5)

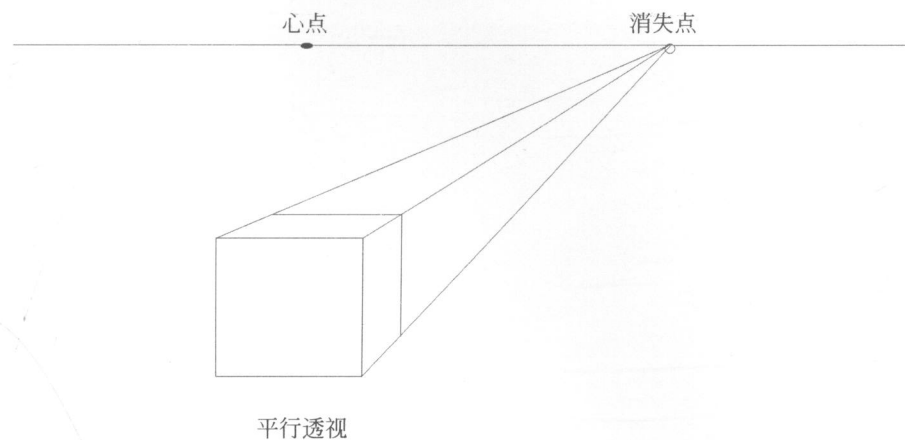

图2 廖建作品

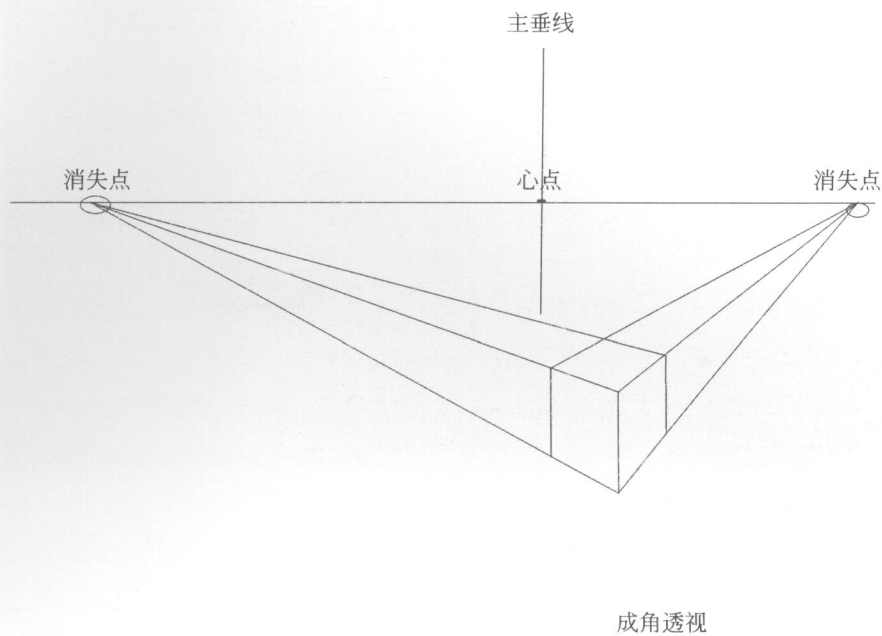

图3 廖建作品

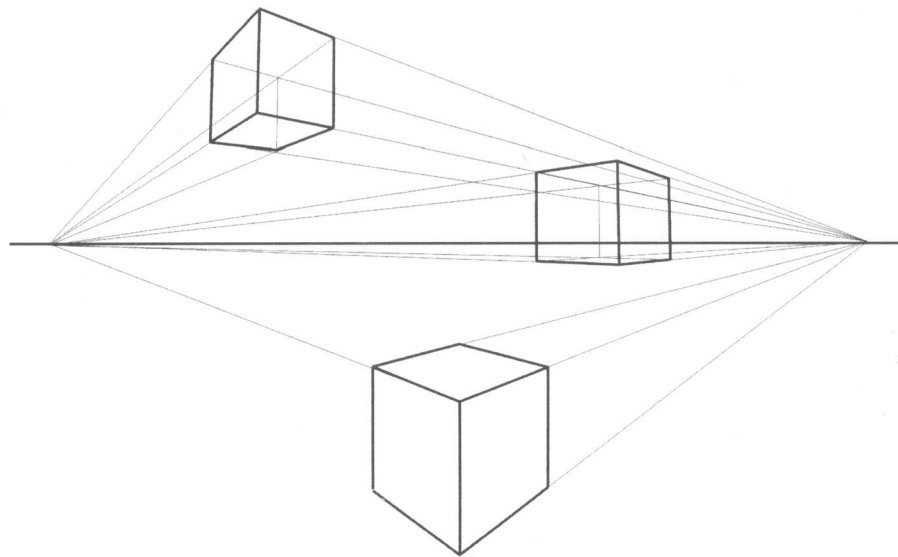

图4 廖建作品

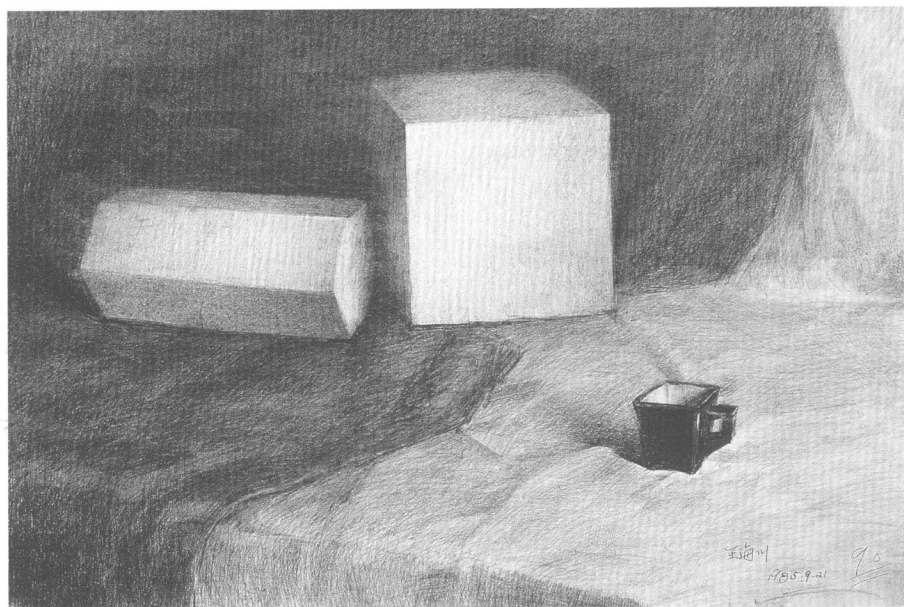

图5 王海川作品

②圆形的透视规律
(如图6—图9)

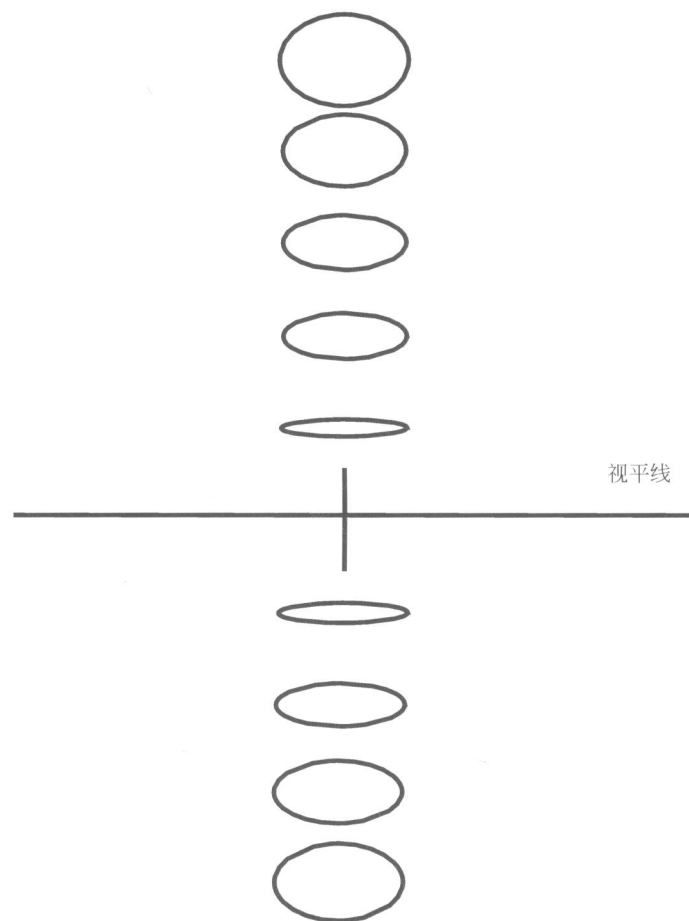

图6 廖建作品

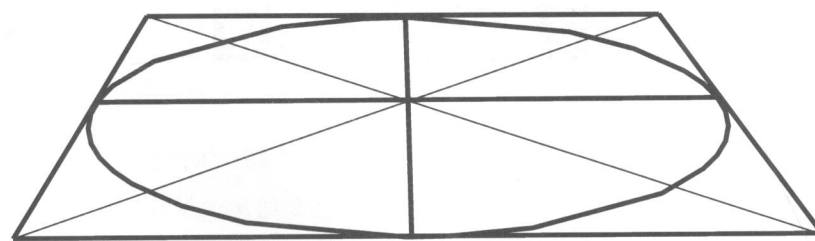

图7 廖建作品

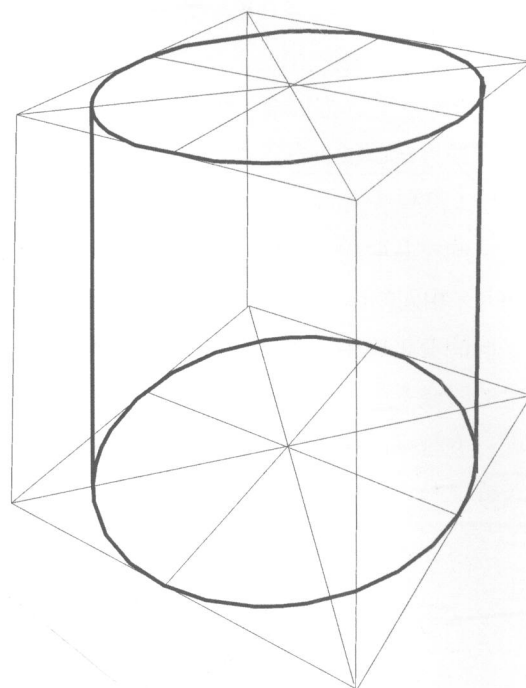

图8 廖建作品

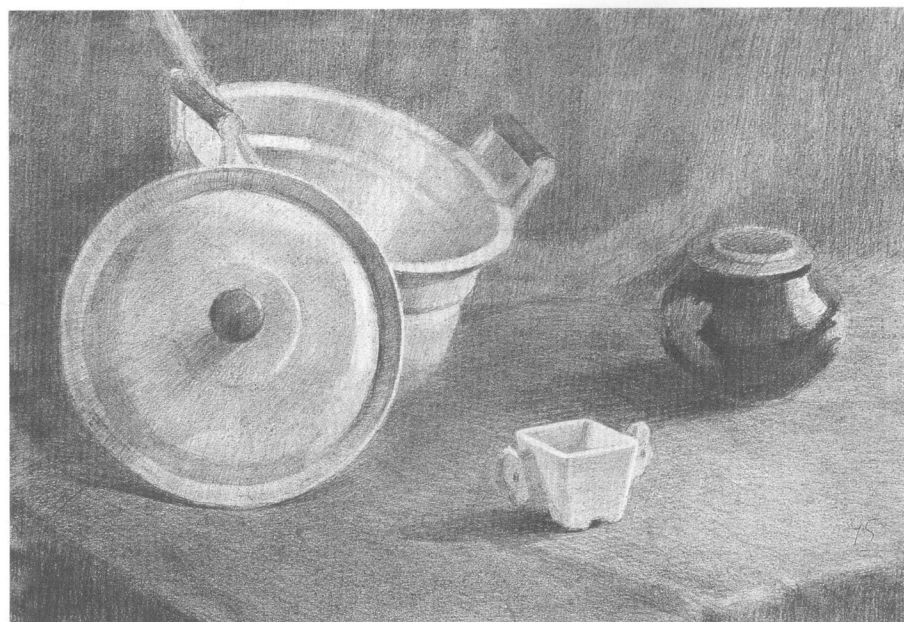

图9 佚名

③不规则物体的透视规律
(如图10—图12)

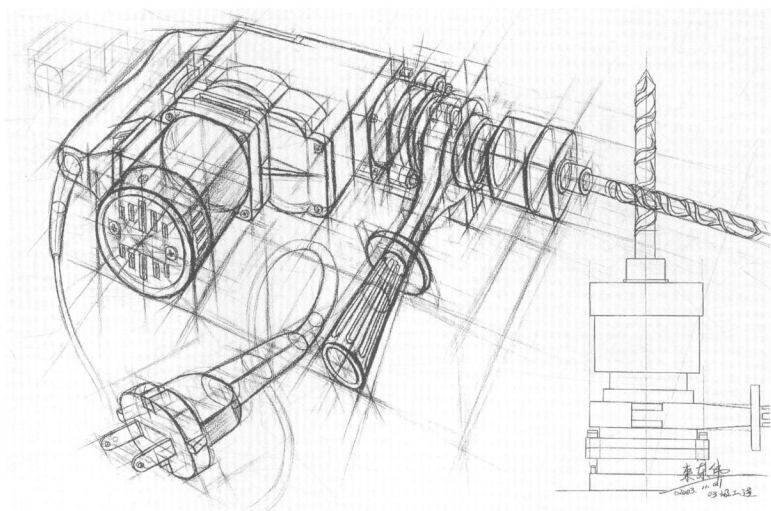

图10 束东伟作品

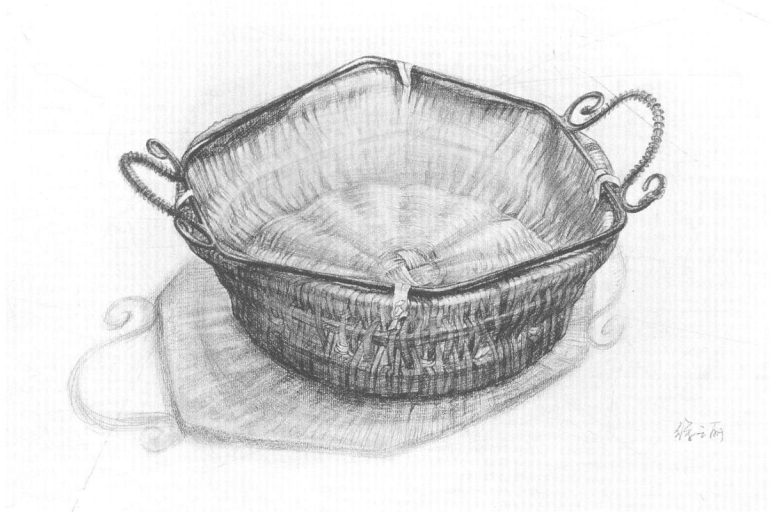

图11 徐云丽作品

图12 向超作品

④透视在画面空间中的具体运用
(如图13、图14)

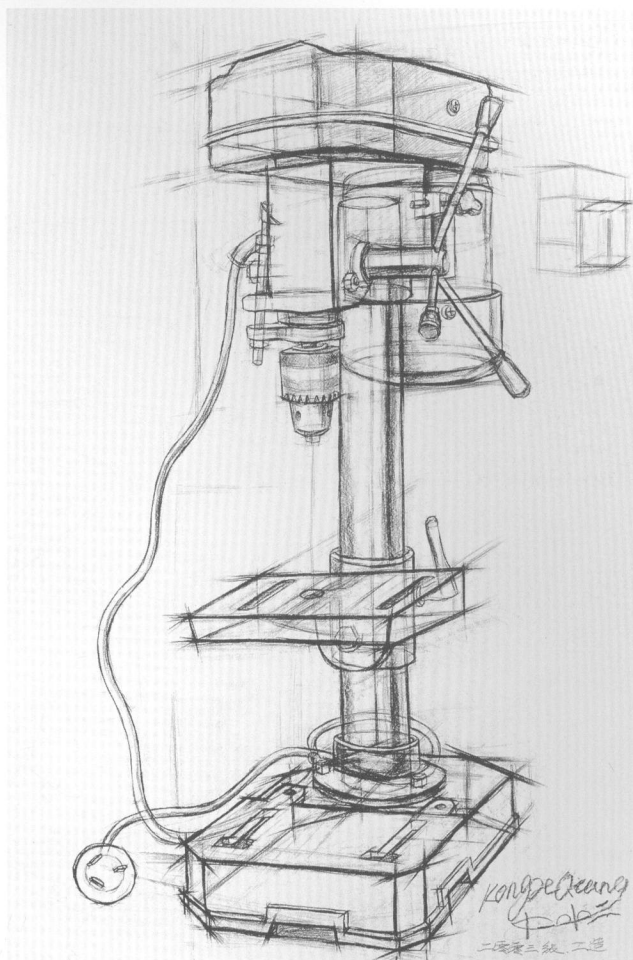

图13 孔德强作品

图14 布雷沃作品

三 素描静物写生作画步骤

(一) 几何形体为主的静物

① 教学要求

理解和认识形体的基本结构，初步掌握透视变化规律和明暗变化规律。

② 作画步骤

步骤一：确定构图，将几何体放在画面适当居中的位置（物体轮廓与画面

四边对应边线的距离不宜等距），物体不宜太大或太小。用简略的直线画出形体结构关系，注意形体的相互比例和前后位置，体现透视规律。（如图 15）

步骤二：画出立方体和圆柱体大的形体明暗（从明暗交界线入手），注意黑白灰调子的区别，为深入刻画做好准备。（如图 16）

步骤三：深入细致地刻画细部，塑造出圆柱体体积和立方体体积的尖锐对比，营造出立面、平面的空间感受。（如图 17）

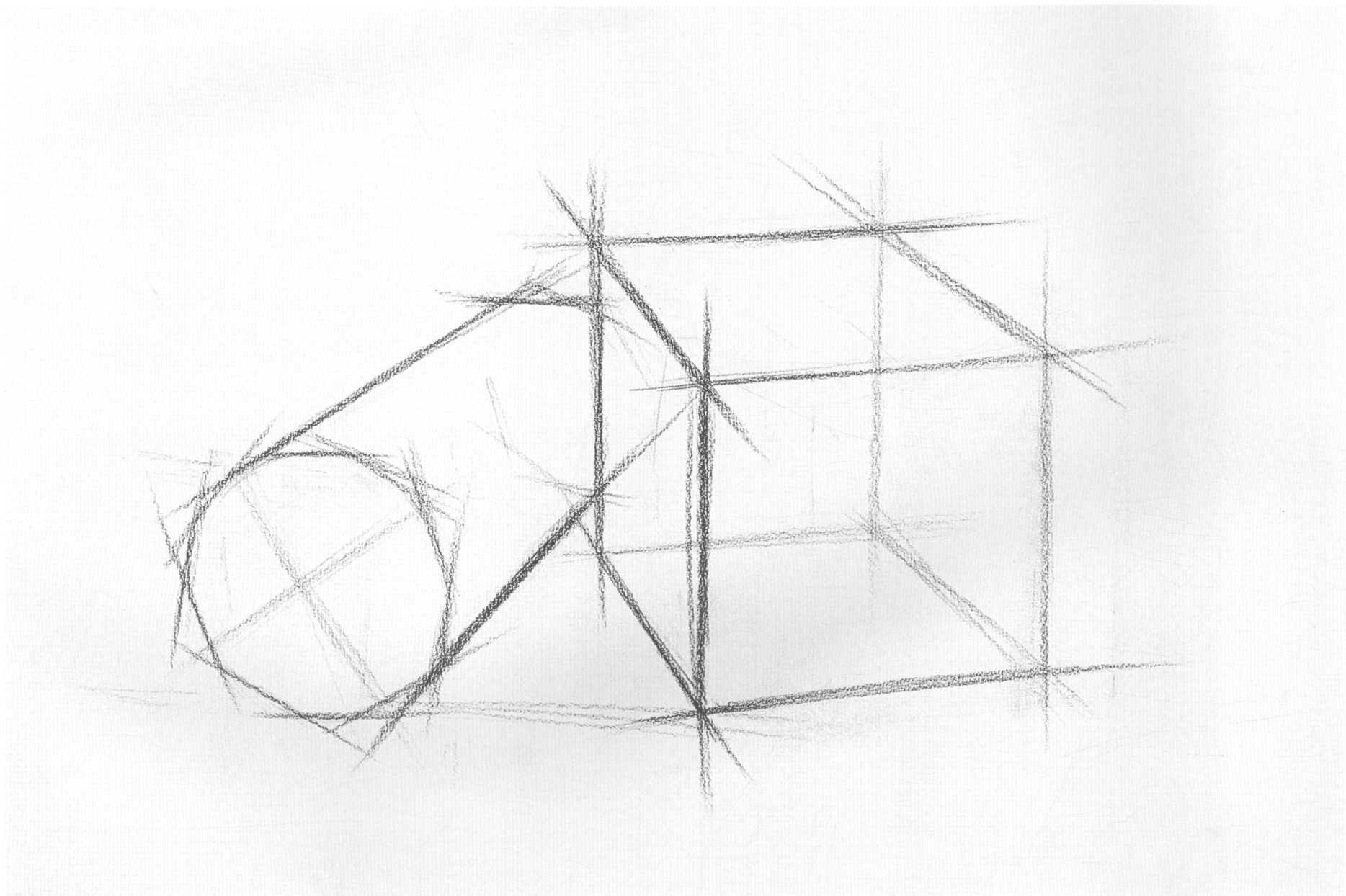

图 15 王 亮作品

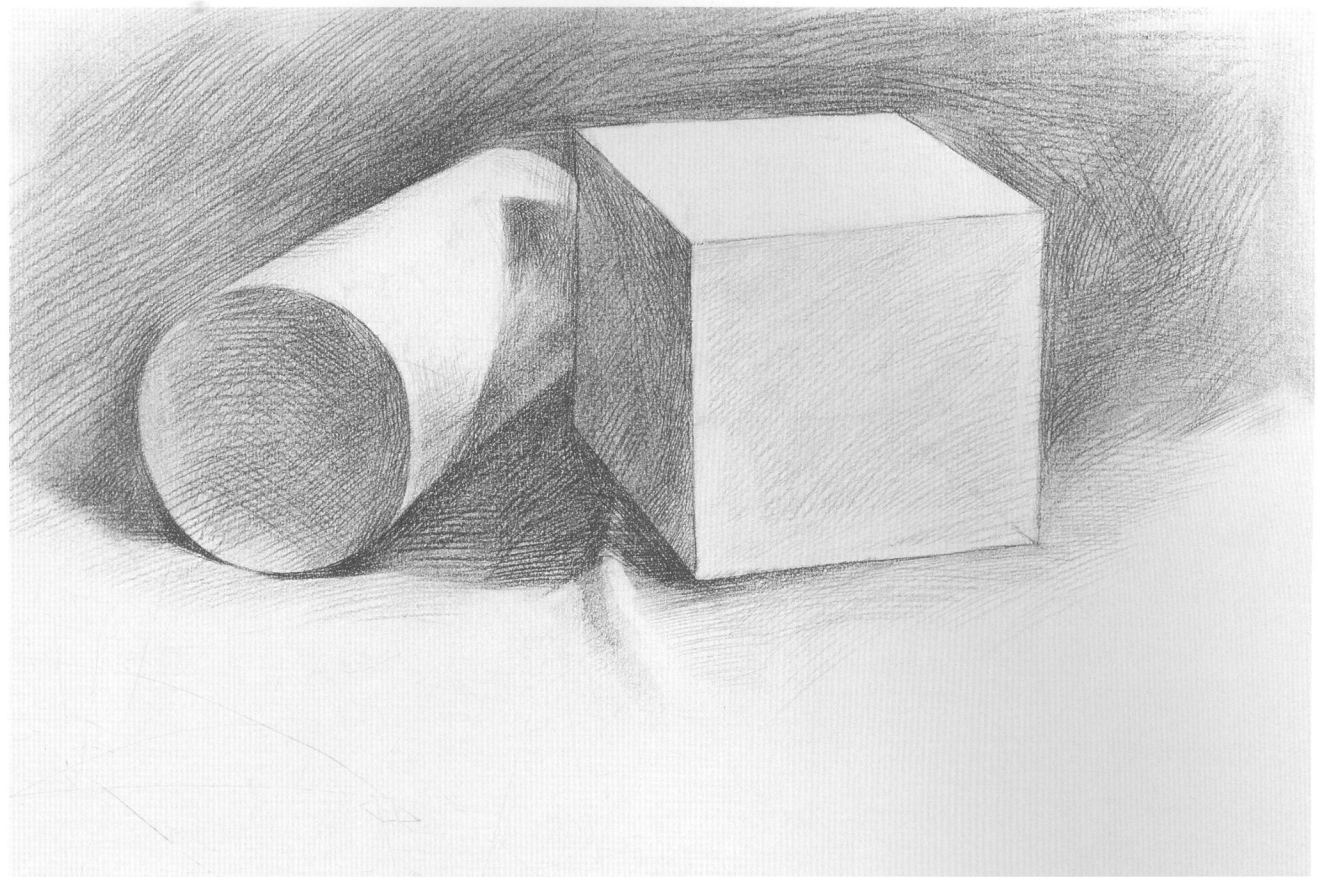

图16 王 亮作品

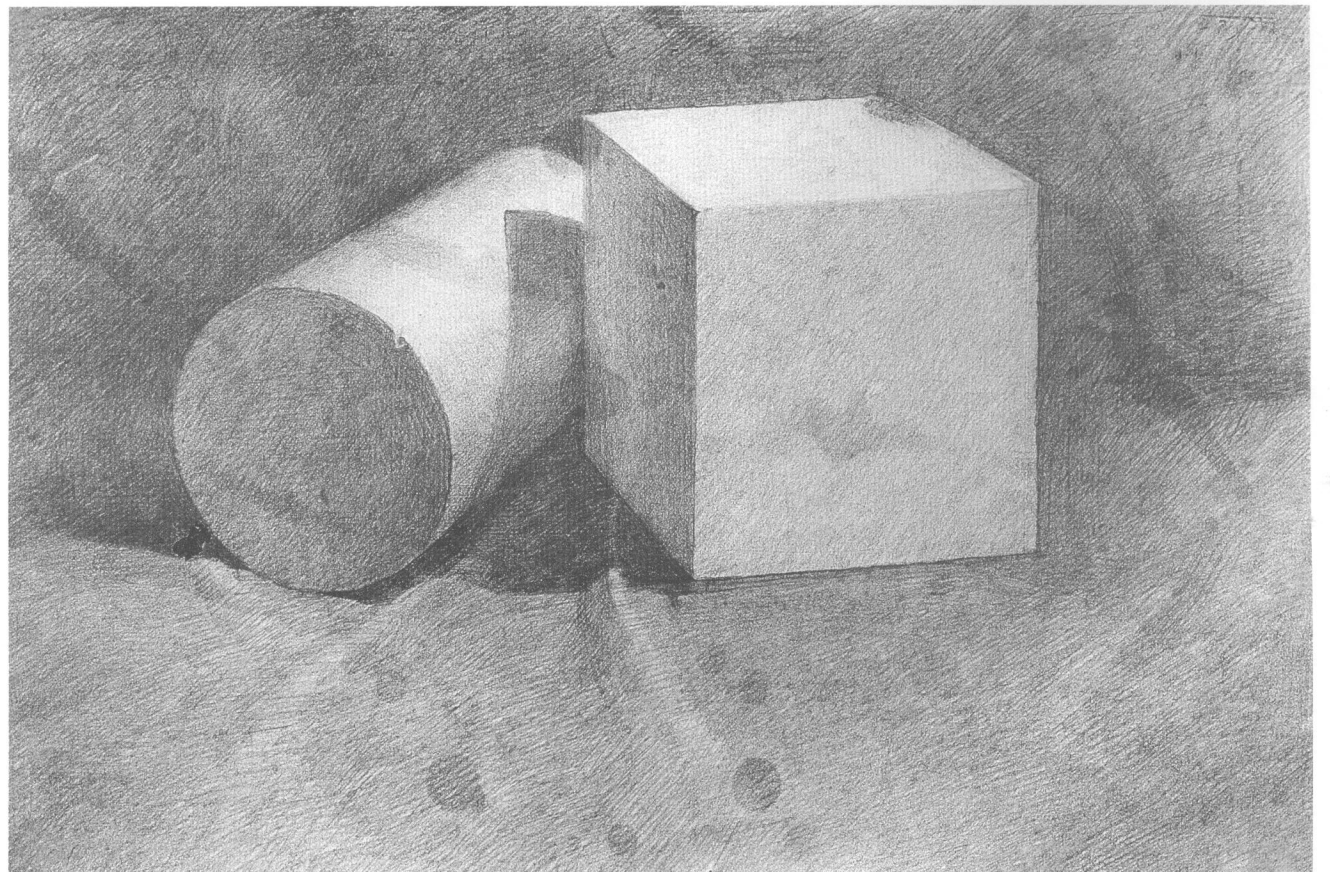

图17 王 亮作品

(二)简单的静物组合写生步骤

①教学要求

理解静物形态变化的几何结构及透视原理,把握不同物体的色度区别与质感差异,强调整体观察和整体表现,主要物体有较充分的细节刻画。

②作画步骤

步骤一:构图应充分考虑酒瓶、杯子、水果之间的大小比例,理解物体的几何体组合关系,用简略的线条画出大的轮廓和明暗交界线,区分出暗部与投

影。(如图18)

步骤二:沿明暗交界线向亮部过渡灰色调子,画出物体之间不同的体块结构和质感差异,注意衬布的平面与立面之间大的明暗的区别和投影的虚实变化。(如图19)

步骤三:深入刻画酒瓶、杯子、水果不同的细节特征,最后统一画面关系。(如图20)

图18 王亮作品

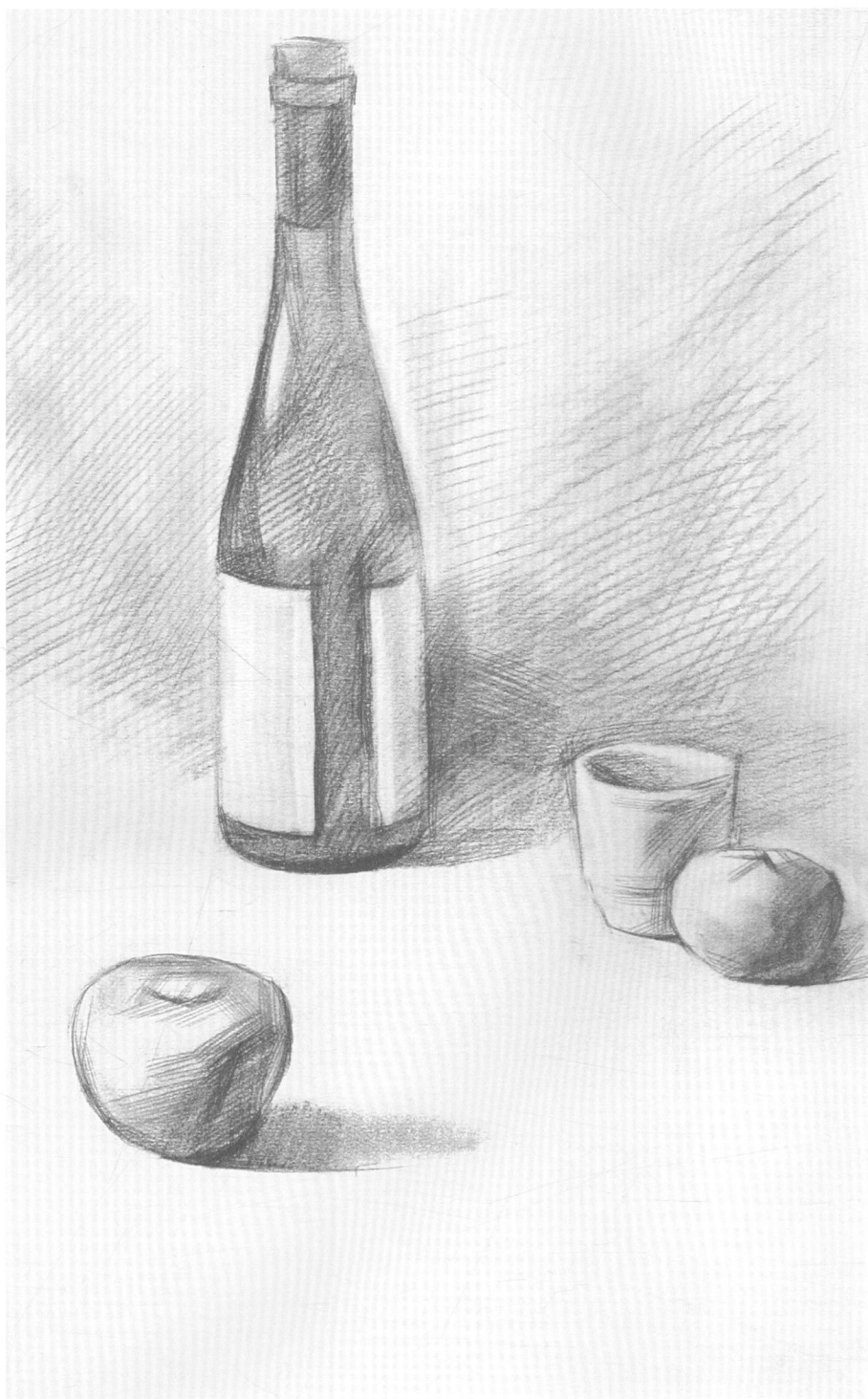

图19 王亮作品

图20 王亮作品

(三) 布纹为主的静物

① 教学要求

理解静物形态变化的几何结构及透视原理，把握不同物体的质感差异，调整整体关系。

② 作画步骤

步骤一：确定构图，用简略的线条画出大的轮廓，同时应该仔细分清布纹之间相互的起伏关系。(如图 21)

步骤二：画出坛子和其他物体之间固有色的区别，仔细分出衬布大的形体明暗，以及衬布和墙面的关系。(如图 22)

步骤三：刻画细部，充分展现衬布和其他物体之间不同的形态特征，突出物体质感上的差异。(如图 23)

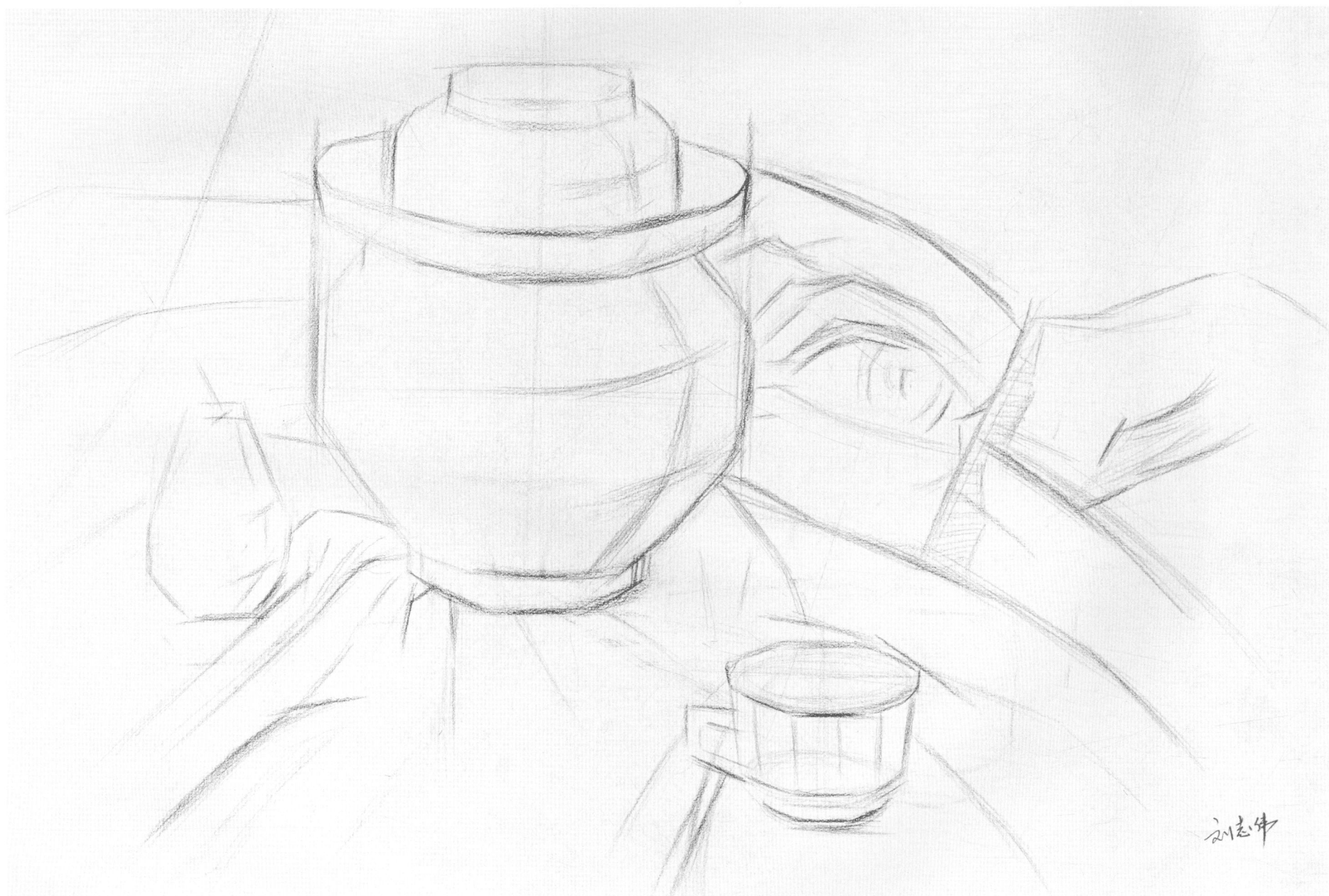

图 21 刘志伟作品

图 22 刘志伟作品

图 23 刘志伟作品

(四) 各种复杂静物的组合

① 教学要求

综合运用各种造型手段准确描绘对象。其构图形式，物体的质感、量感以及画面的主次关系和空间感都应有深入的研究和表现。

② 作画步骤

步骤一：构图，用简略的线条画出大的轮廓，确立平面和立面的比例。（如图 24）

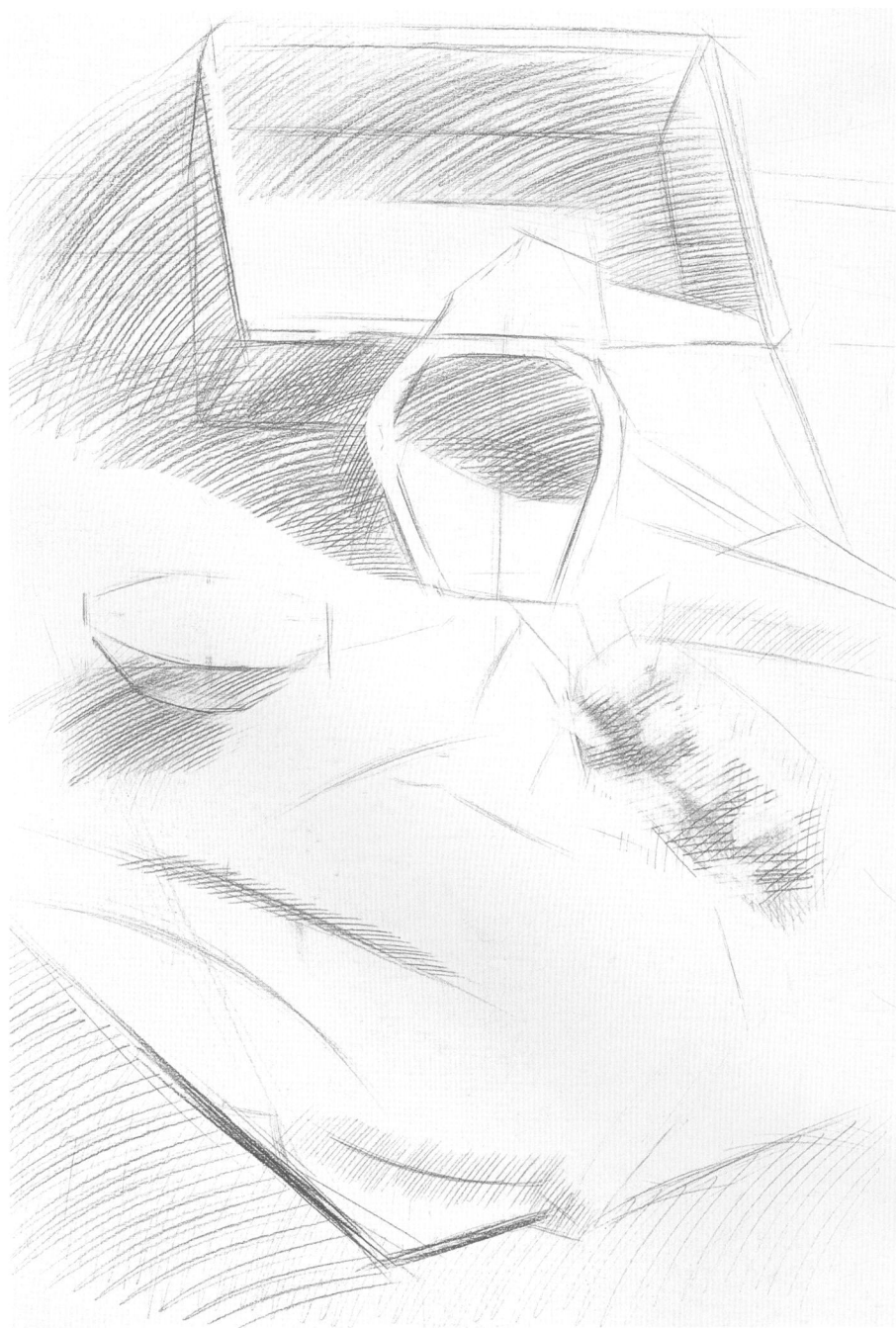

图 24 王 亮作品

步骤二：画出大的体块，分出大的形体明暗。（如图 25）

步骤三：刻画出复杂静物之间的不同质感，注意比较区别衬布褶皱转折与竹筐、土碗边缘转折的明暗变化差异。仔细体会并画出灯光下前后细微的空间感受。（如图 26）

图 25 王 亮作品

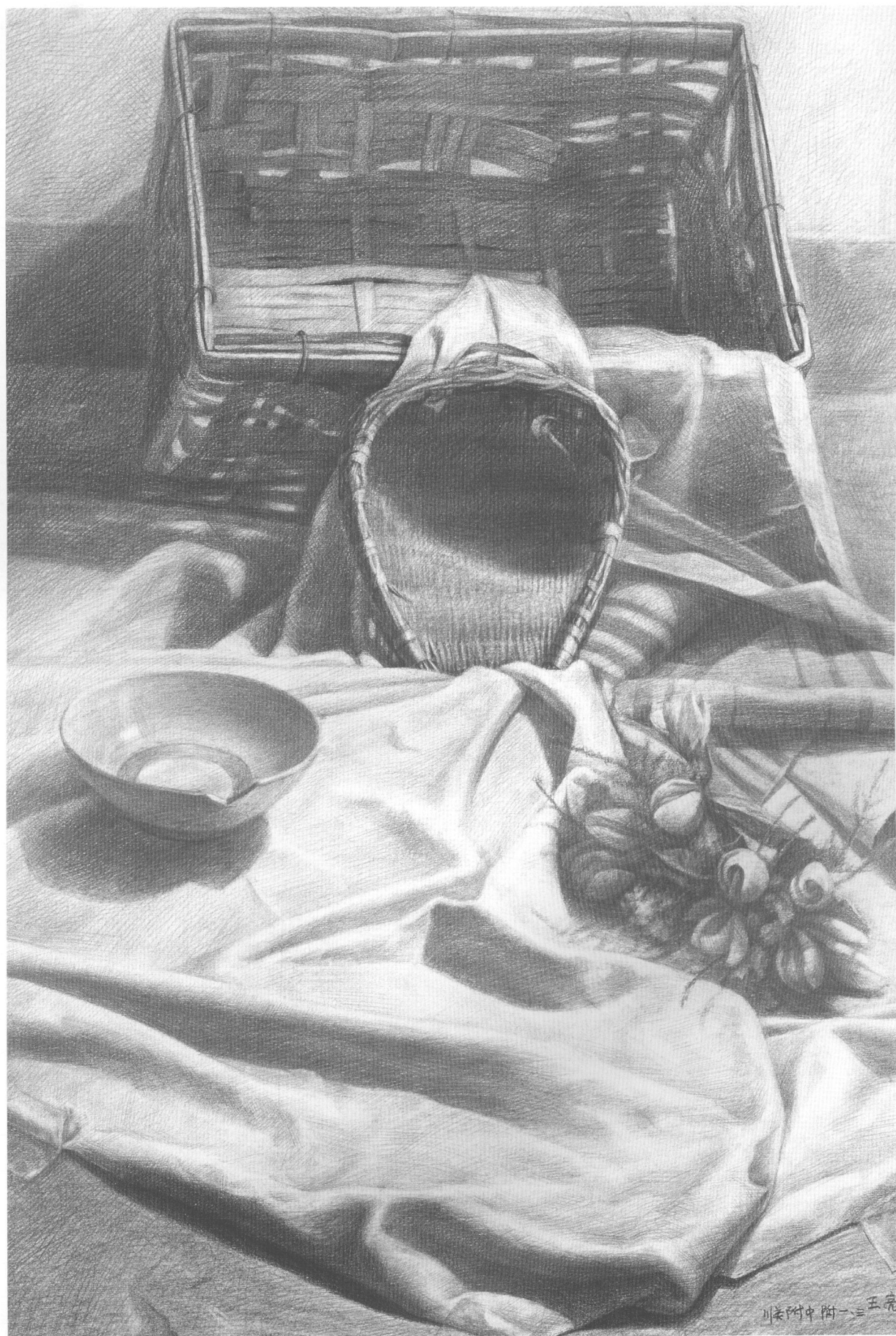

图26 王亮作品