

现场实景照片

SCENE PHOTOS

素描静物

综合

Sketch Still

教学对话

TEACHING DIALOGUE

教学对话编委会◎主编
江西美术出版社

4

教学对话 Teaching Dialogue

现场实景照片

静物素描类

教学对话编委会◎主编 江苏美术出版社

教学对话—现场实景照片概况

- 为什么现在部分美术院校招生考试要画照片? 03
- 目前以实景照片为考试形式的院校在全国范围有哪些? 03
- 考生为什么要进行实景照片的训练? 03
- 参照实景照片绘画有什么优点? 03
- 参照实景照片绘画有什么缺点? 03
- 如何克服实景照片所带来的一些缺点? 03
- “写生”“默写”“照片”之间有什么比较关系? 03
- 如何判断一幅好的实景照片? 03

教学对话—怎样从彩色照片到静物素描

- 如何观察分析实景照片的构图? 03
- 如何分析静物实体照片的形体结构? 03
- 怎样概括实景照片中素描静物的黑、白、灰整体关系? 03
- 怎样刻画实景照片的细节? 03
- 如何调整最后的画面效果? 03

教学对话—常见静物实体概况

- 常见陶瓷类器皿素材种类以及特征 03
- 常见金属类器皿素材种类以及特征 03
- 常见玻璃质器皿素材种类以及特征 03
- 常见蔬果类器皿素材种类以及特征 03

教学对话—现场实景照片与作品对照

- 现场实景照片与作品对照一 04
- 现场实景照片与作品对照二 06
- 现场实景照片与作品对照三 08

教学对话—现场实景照片的静物素描示范步骤

- 静物素描示范一 10
- 静物素描示范二 12

教学对话—优秀实景照片静物组合

- 一般难度静物组合 18—72
- 中等难度静物组合 73—77
- 高等难度组合静物组合 78—93

近年来部分地区联考静物素描考试命题

92

现场实景照片局部实体器皿部分

93

- 上釉陶罐 深棕瓷瓶 白瓷瓶 酒坛 茶壶 碗
香炉 易拉罐 不锈钢茶壶 不锈钢勺叉
酒杯 高脚杯 葡萄酒瓶 啤酒瓶 白酒瓶 马蹄灯

优秀静物素描局部与作品赏析

94—96

- 酒坛 深陶罐 苹果果篮组合 梨子 马蹄灯
苞菜 青菜 鱼 玫瑰花 龙胆花 绒毛玩具 羊骨标本

索引

- 陶制器皿与蔬果组合 20—67
- 瓷质玻璃器皿与蔬果组合 68—71
- 金属器皿与蔬果组合 72—75
- 道具类组合静物 76—93
- 清华大学美术学院专业素描类似考题: 90
- 中央美术学院素描类似考题 70 72 91
- 吉林美术统考素描类似考题 84
- 山东美术统考素描类似考题 78
- 江西美术统考素描类似考题 30 31 49 51
- 湖南大学美术专业素描类似考题: 81 83
- 长沙理工大学美术专业素描类似考题: 69
- 山东工艺美术学院素描类似考题: 83
- 广州大学美术专业素描类似考题: 77 87
- 广西艺术学院美术素描类似考题 44 56 60

教学对话一现场实景照片概况

为什么现在部分美术院校招生考试要画照片？

近年来，不少高考美术院校在考试和考题的形式有了一些变化。由传统的写生、默写的方式另外增加了“画照片”这一形式。这样的考试方式可直接削减了由“写生”所带来的模特、石膏以及各种静物的费用。同时，又解决“默写”所带给考生的难度。在考试的实际操作中，便于统一协调，大量的减轻了招生院校考务和阅卷评分的压力。

目前以实景照片为考试形式的院校在全国范围有哪些？

根据考照片特点，目前全国范围考照片的院校逐年增加，这已经形成一种趋势。尤其是各省份的联考，纷纷采纳，比如江苏省美术统考，河南省美术统考等等。

考生为什么要进行实景照片的训练？

针对现在有些学校考试形式的变化，“画照片”成为我们广大考生必须的一门课程。只有平时做好充分的准备，才能够应对好这一考试形式的准备。

参照实景照片绘画有什么优点？

对于大多数考生来说，有一个实景照片作为参照，能够更清晰更直观的把握静物或是人像，尤其在处理画面的整体效果和细节上，都有很大的帮助。甚至缩短了一些绘画训练上的环节，比如在一幅完整实景照片中构图、色调等画面因素都表现的非常精到。

参照实景照片绘画有什么缺点？

照片的平面性质决定着物体的单薄和缺乏体积以及空间感弱的特点，从而给人的感觉是缺乏一种鲜活的感受力。因此画照片就要注意这方面的问题。

如何克服实景照片所带来的一些缺点？

首先，在物体的体积感和重量感的问题上，要把照片中的形象与日常中的形象相结合，关键的是理解其内在的结构和基本的黑白灰五大调子这几个元素。而空间感的处理，就要尽量做到：对照实景照片，还原现实中的整组静物，注意透视和比例，虚实，主次、轻重的变化。做到“心中有物，心中有画”。

“写生”“默写”“照片”之间有什么比较关系？

从素描静物到石膏像，素描头像到半身像，以及色彩静物色彩风景，照片与写生的实体感受以及默写的“记忆与想象”有很大区别。画照片与写生相比，照片中的人与物相对平面，缺少写生实体的鲜活感受力。但是照片从“取景”的这一环节，又比写生更为直观和概括。而相比较与默写，画照片有一个直观的图片形象的参照，所以比默写要

容易一些，但是由于照片具体形象的局限性，又不易于发挥画者的想象力。

如何判断一幅好的实景照片？

作为一幅合适的实景照片，首先在构图上要稳健适中，物体摆放错落有致，大小、层次变化丰富。其次，光线、色调或是素描关系统一明确，再次就是有细致生动的细节表现，三条缺一不可。

教学对话一从实景照片到静物素描

（1、观察 2、分析比较 3、概括 4、刻画 5、调整）

如何观察分析实景照片的构图？

对于素描静物，构图无非是传统的三角构图，圆形构图，四边形构图，“S”形构图。而在复合型构图中，尤其注意观察与自我总结，有些实体照片由于拍摄的角度原因，并不一定非常理想，所以需要自己把握和主观调控，切莫一味的抄袭图片。尤其在静物素描中，物体大小位置的摆放，注意做到适中而饱满。

如何分析静物实体照片的形体结构？

实体照片中物体的形体结构在人的视觉上，因为它的平面图像化的原因，相比较实体静物，缺少了一些三维体块的直接感受，尽管外形清晰明确，但是内在结构以及体积感、重量感比较弱。因此，面对实景照片首先要做到把握好比例透视，正所谓“心中有形”、“心中有体”。这样就避免了一味的追寻照片表面效果而失去结构骨架，而易犯的“平”的画面效果了。

怎样概括实景照片中素描静物的黑、白、灰整体关系？

与写生实体静物一样，在铺画面大的黑、白、灰素描关系的时候，面对照片，要讲究组织与概括。照片在一个实景范围中，通过高像素摄影技术的图像化呈现，里面的所有细节几乎都展现在眼前，而画静物素描首先要做的是整理整体效果，因此，在画的过程中要注意取舍，把握好整体素描效果，而不至于到最后画面凌乱不整体，而针对空间虚实的处理，要格外注意。

怎样刻画实景照片的细节？

在刻画这一阶段，针对实景照片中细节“全面而又繁琐”等特点，同样要进行主次虚实的取舍与控制，在一些比较重要的细节，比如瓷瓶陶罐的口或是蔬果、花卉的细节精致部分，就要重点刻画了。

如何调整最后的画面效果？

首先要注意画面的整体明暗关系，做到画面光影适中，黑、白、灰等各个层次丰富明确，对投影，高光，明暗交界线这些关乎素描质量的要素，要做到准确的调整。而在细节部分，要做到服从大效果。比如

不锈钢上的反光、花瓶身上的花纹都要统一在即定的素描关系中。

教学对话一常见静物实体概况

常见陶瓷类器皿素材种类以及特征

日用陶瓷类器皿种类丰富，包括餐具、茶具、缸、盆、罐、盘、碟、碗。就素描静物的练习而言，是画面中的主体部分，也是基础素描中训练的重点。形体结构较为规范，体积感，重量感较为突出。陶瓷器皿的练习是美术考试范畴必不可少的基础性练习的课程。

常见金属类器皿素材种类以及特征

金属类器皿在静物素描中，多以不锈钢、铁、铜、铝等金属材质的厨房用品和餐饮用具为主。形体多种多样，质地光滑，反光折射性能较强。在素描练习中，不易概括其形体明暗关系，是训练的难点。

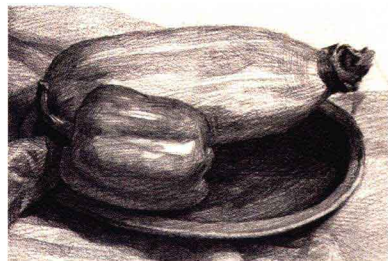
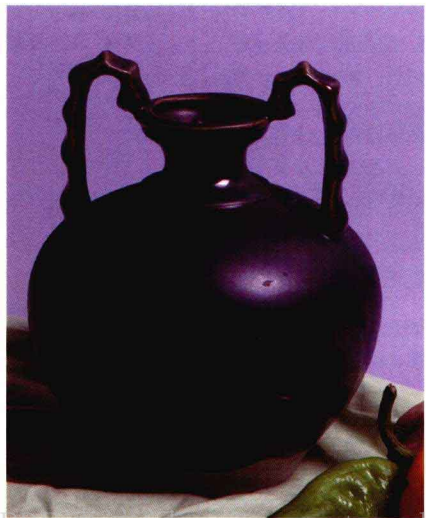
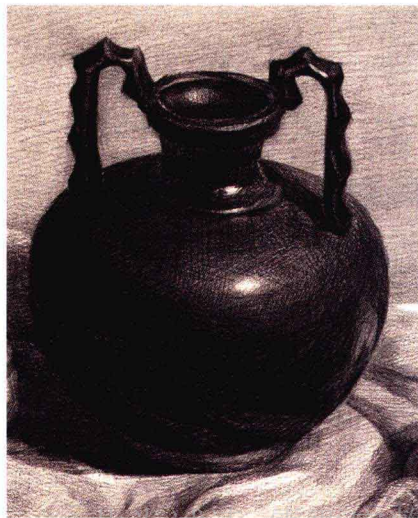
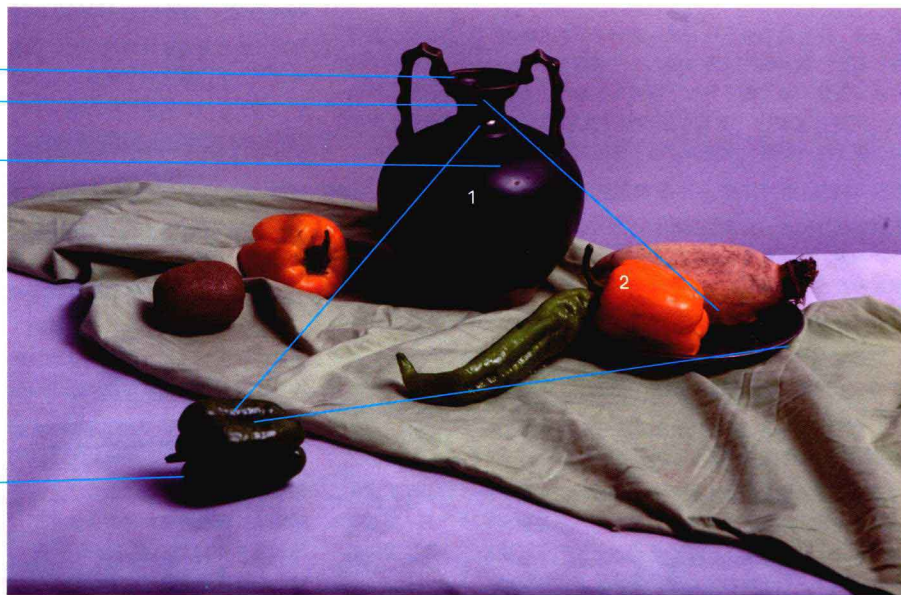
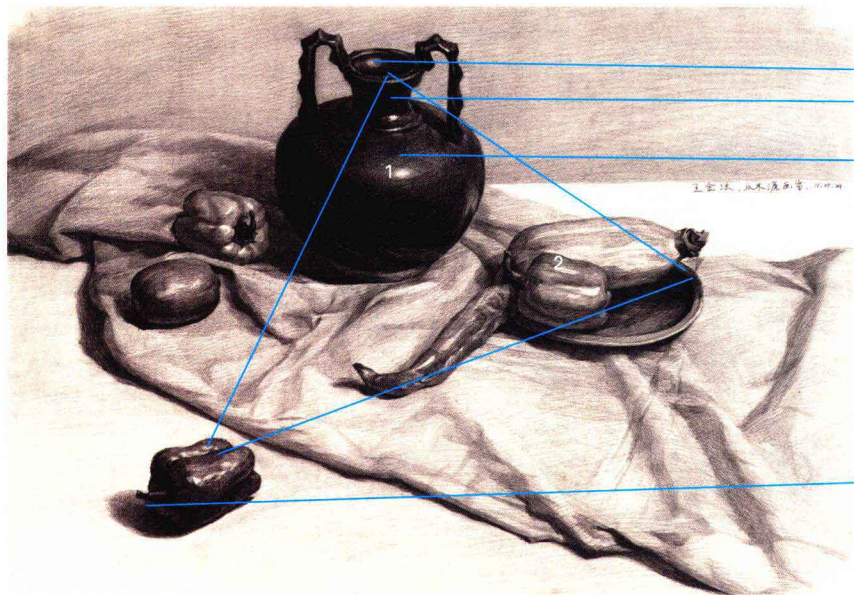
常见玻璃质类器皿素材种类以及特征

玻璃器皿以酒瓶，玻璃酒杯为常见素描静物素材。其特征：表面光滑，因材质的原因多呈透明或半透明的质感属性，所以，体积感，重量感较陶瓷类器皿而言，要简化的多。

常见蔬果类器皿素材种类以及特征

蔬菜水果也是用于静物素描训练的常见素材，这里从质地方面可分为两类：一类，质地光滑的果蔬，包括苹果，香蕉，芒果，梨子，洋葱，鸡蛋，土豆，西红柿等等。这一类果蔬物品表面光滑细腻，形体易于概括，初学者容易入手。另一类是指那些质地粗糙的果蔬：比如荔枝、菠萝，火龙果，白菜，花菜，包菜等等，这类实物形体较为复杂，细节层次较多，尤其在概括单个体的整体明暗关系上，有些难度。在刻画上，需要一些耐性与控制能力。

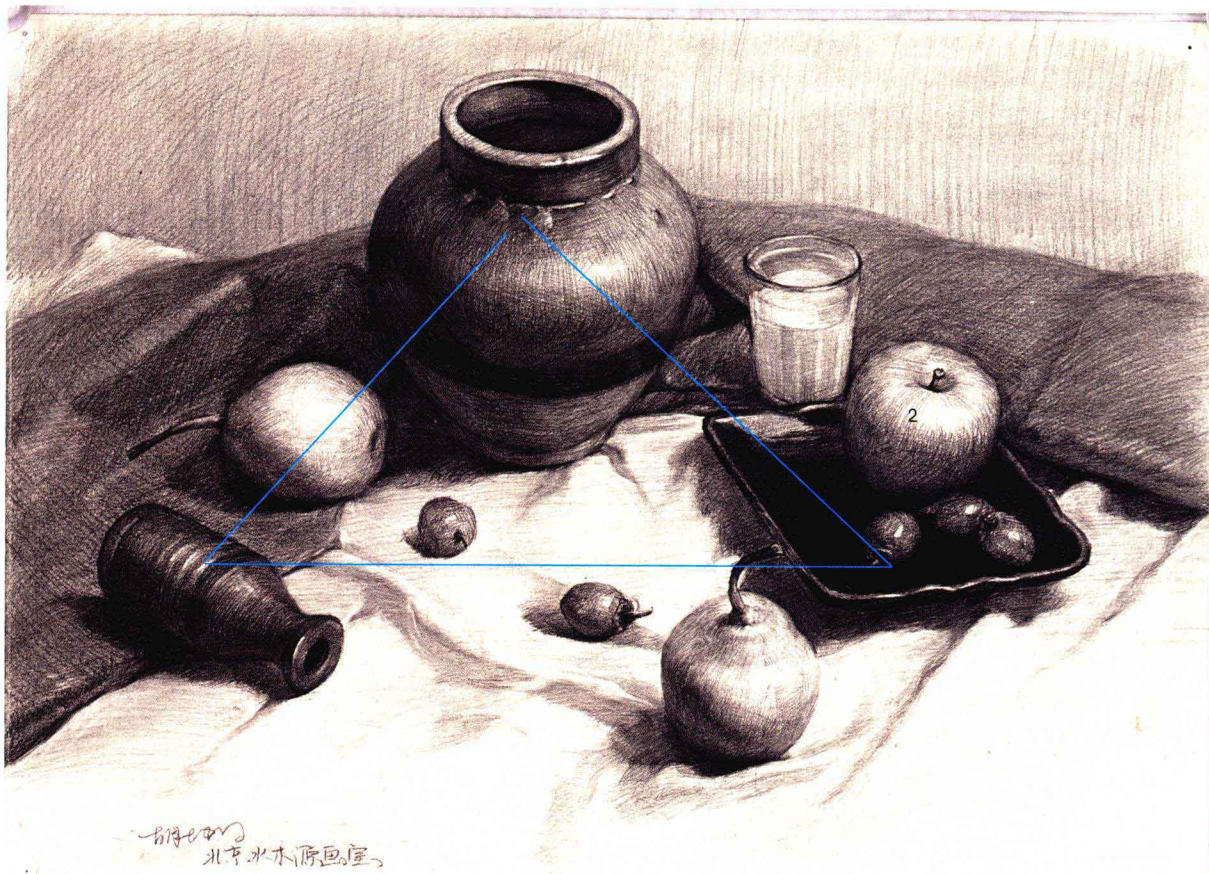
教学对话——现场实景照片与作品对照

1. 对照实景照片画面，采取四边形构图。
2. 画面前后空间的对照。
3. 画面黑白灰关系响亮明确，做为附属物体的蔬菜的黑白灰关系严谨的区分开来。
4. 做为主体物的陶罐，充分的表现其体积感以及重量感。
5. 认真概括刻画细节，处理好主次要部分。比如，刻画陶罐的高光，一丝不苟。而陶罐暗部的反光，则要做到整体而简洁。

王金法, 水木源画室, 11.05.14.

四 关于作品与实体照片的讲述对照

1. 构图

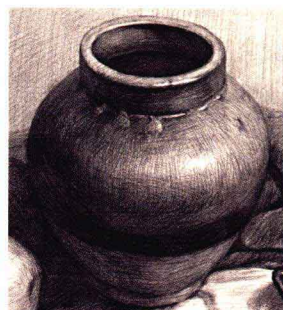
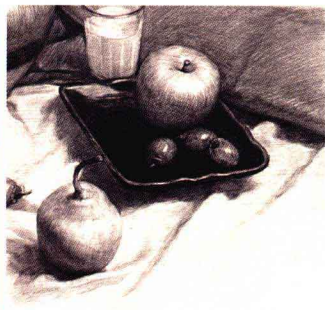
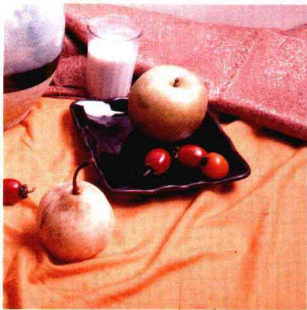
这张示范作品很好的对应实体照片的构图，作为一种参考，在处理画面的过程中，对实体照片的构图可根据需要进行合适的概括和调整。

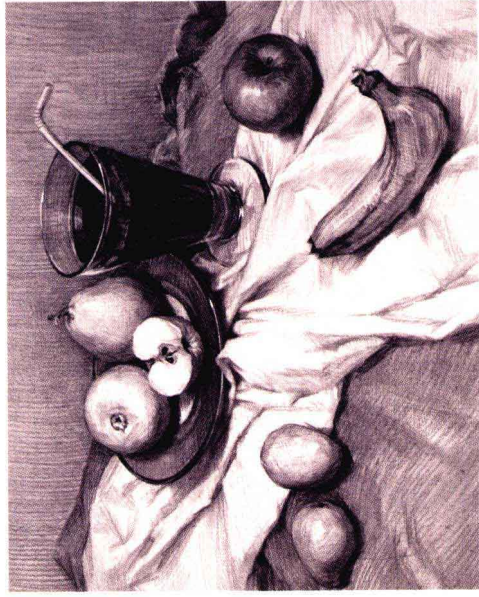
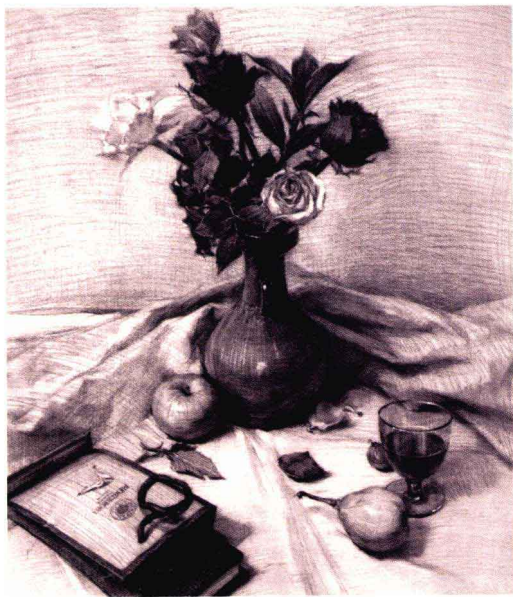
2. 形体结构与整体效果

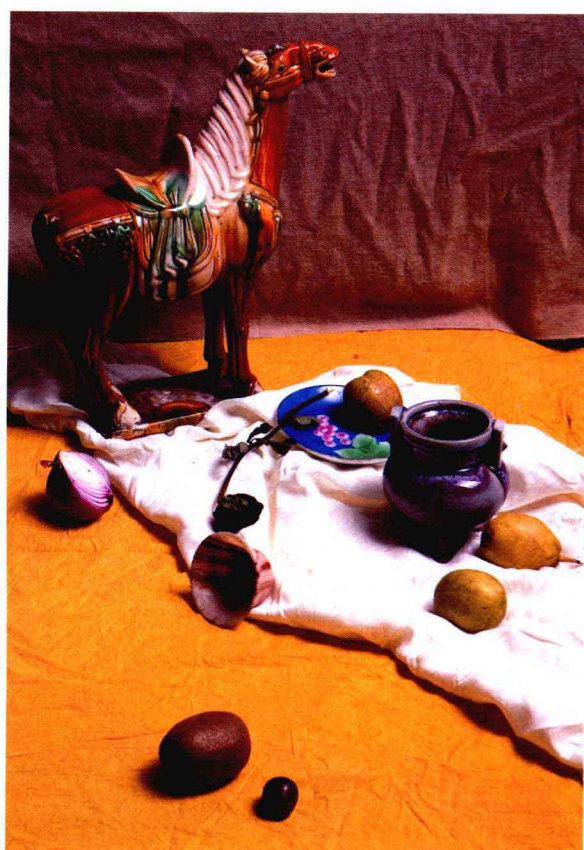
一般的实体照片在整体的光影明暗关系上，都会表现的很清楚。因此，在处理形体结构以及铺整体黑白灰关系就会变的很容易。

3. 深入刻画

在实体照片中，物体的细节、物体的质感、重量感、的对比清晰明确，如画面中最前面的梨子，在果蒂的处理上，作者做到了刻画细致而又生动。

对于较为复杂的一组静物，同时也是一组非常精彩的静物，在细节的处理上就要即服从整体，又要很好的表现出艺术感染力。因此，刻画陶马精美的纹理以及香炉花纹成为一项重点，也是难点。

1. 要概括大的素描关系，服从黑白灰层次的需要。
2. 整理并组织好高光、反光等，努力的体现出质感。
3. 在必要的纹理花纹上，下一些功夫，仔细观察，以此充分展现素描的表现力以及这组静物的感染力，做到一种精彩的效果。

Song Yashu 2011.57

教学对话——实景照片素描静物系列示范步骤

一. 观察静物实体(照片)

构图, 静物的形体结构, 以及整个画面的黑白灰整体关系的布局。

二. 构图与形体结构的把握

在观察的基础上勾勒合理适当的构图, 在此基础上, 找准物体的明暗交界线, 并进一步把握好形体结构。

三. 整体关系与深入塑造

在形体结构的基础上铺大的黑白灰素描关系, 并针对瓶口、碗口、水果果蒂等细节部分, 加以刻画。注意照片中实物的质感, 水果的质感的刻画。

一. 观察静物实体 (照片)

构图, 静物的形体结构, 以及整个画面的黑白灰整体关系的布局, 尤其三个陶瓷制器皿的不同形体以及质感与重量感的对比。

二. 构图与形体结构的把握

在观察的基础上勾勒合理适当的构图, 在此基础上, 找准物体的明暗交界线, 并进一步把握好形体结构。

三. 整体关系与深入塑造

在形体结构的基础上铺大的黑白灰素描关系, 并针对陶罐口、葡萄的质感等细节, 加以刻画。

