

陈志明素描

陈志明 绘著

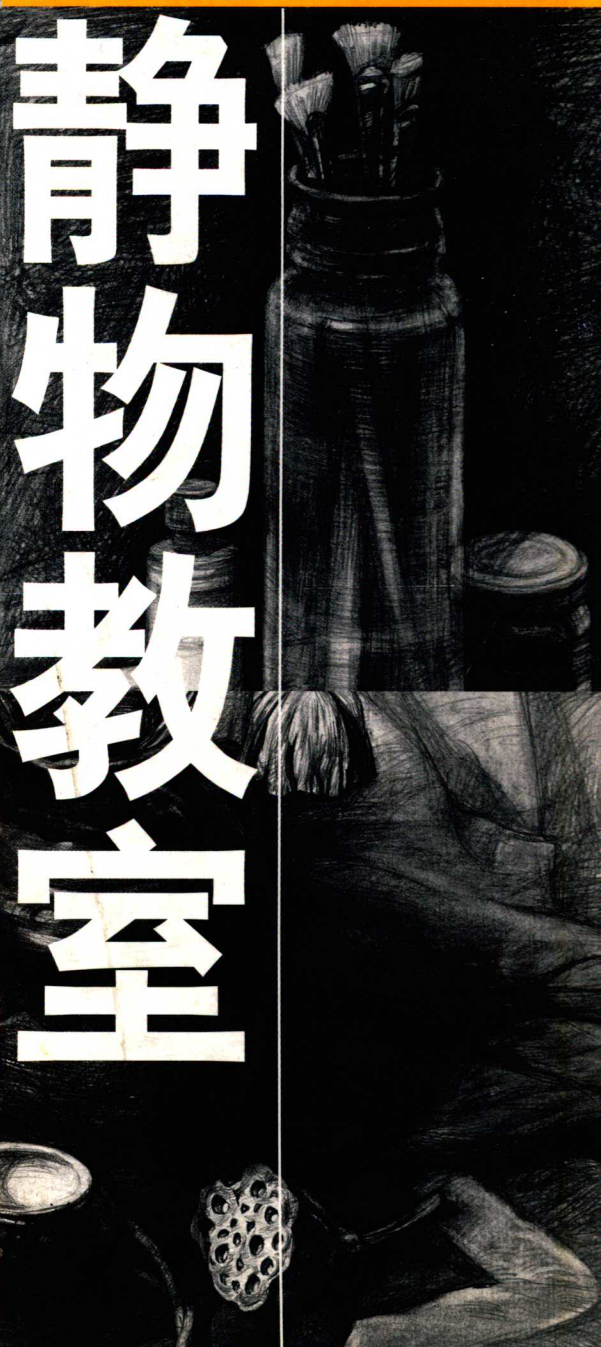
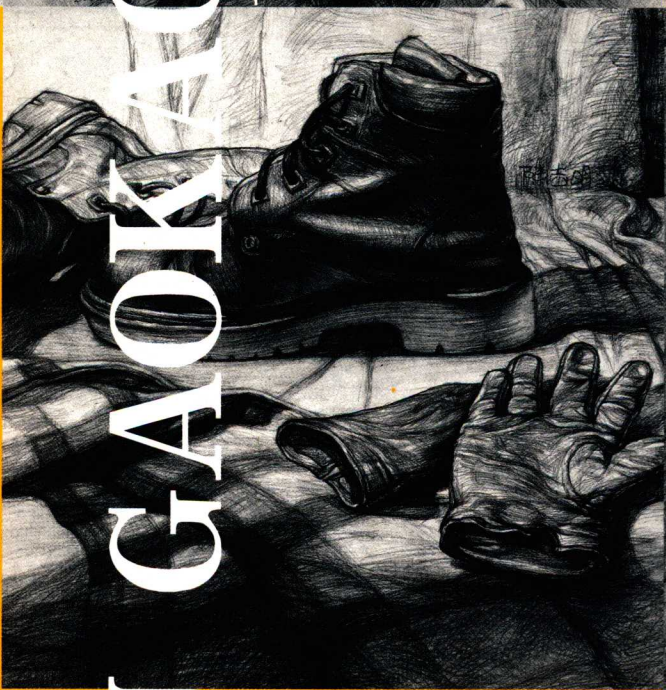
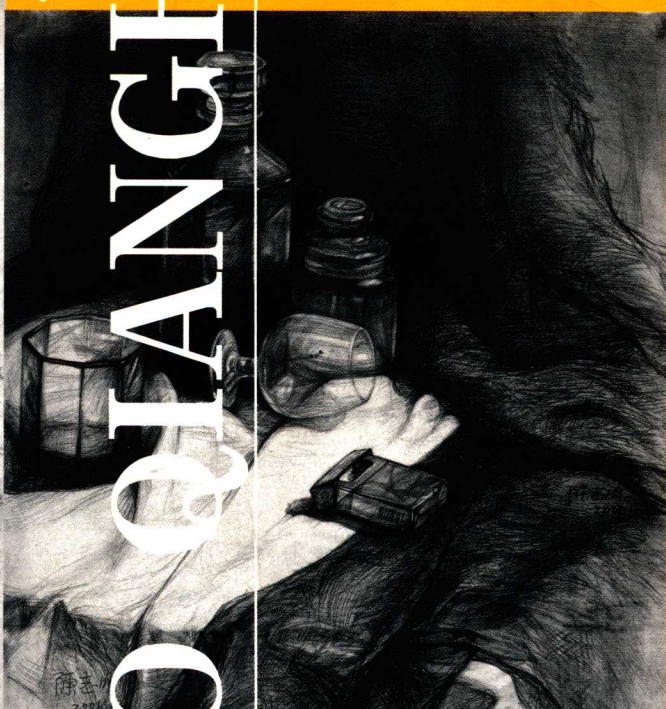
静物教室

浙江人民美术出版社

美术高考强化班

GAOKAO QIANGHUABAN
MEISHU

自学教材
高考训练
美术教学

作者寄语

素描静物是基础素描的一个组成部分,是最常见、最有效的学画手段之一。素描静物因其表现的对象与内容极为广泛,所涉及的因素众多而成为训练学生观察能力、理解能力与表现能力的重要途径,同时也是体现和考察学生造型功力的一个有效方式与手段。因而,近年来素描静物作为美术院校入学考试的一个选项被列入素描考试题库。

本书的编著,旨在帮助有志于报考美术专业的考生了解与把握素描静物的基本概况与作画要点,其中对素描静物的一些基本造型因素、造型规律及造型技能进行了简明扼要的阐述。希望大家能够通过对本教材的阅读、临摹并结合大量的写生练习,对素描静物在理论与实践上都有一定的认识与提高,为参加高考打下良好的基础。

本书以通俗易懂、简洁明了的文字讲述了素描静物的作画要点,同时附以各种不同绘画内容、不同表现手法的局部图例与长短期范画,使初学者能在较短的时间中从感性 with 理性两方面对素描静物有一个比较全面、系统的认识,从中学到素描的基本常识与作画方法,从而避免进入学习的误区,减少一些无谓的盲目摸索。

如果你通过对本书的阅读,对静物素描的作画要点有比较深刻的理解,对作画过程与目的有了充分的认识,那么在实际操作中对自己的作业评判就有了明确的标准与要求,对自己所作的每一步都有了明晰的目标。这样你就可以通过对自己作品的自我评估,肯定优点,找出存在的问题,从而清楚地了解到自己目前的实际水平与今后努力的方向。通过不断的评估、调整、巩固,可使自己的作画水平不断得以提升。

当然,任何学习都不可能一蹴而就,学习中的反复是难免的。学业进步的大小、快慢会因时、因地、因人而异。仅仅靠对书本理论的认识与理解是不够的,还需要你在大量的实践活动中学会正确地思考,要善于鉴别、分析与总结,才能使自己少走弯路,在相对短的时间里尽可能取得大的进步。

本书虽然是为高考所编的辅导教材,但它与一味地为应付美术高考而编写的“素描书”不同,它与系统的素描教学是不相矛盾、不相抵触的。如果你能够从中学到一些东西,那么对你进入大学后的专业学习也会有所帮助。无论是理论上还是事实上,完成一幅完整的素描习作与一幅成功的考试作品,它们的基本要求与主要标准是一致的。这就是说,你在为准备高考而学习素描的同时,实际上也就是你系统地学习素描的开始。现在的学习、训练与你今后的学习深造是相衔接与贯通的。但愿你能从中学到你想要的东西,但愿你能在“教室”中迈出走向大学的坚实的一步。

作者简介

陈志明,毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)版画系,现任教于浙江艺术职业学院(原浙江艺术学校)美术系。长期从事基础素描教学,编著出版有《素描静物》、《石膏头像》、《头像素描》等素描教学丛书。

本书在编撰过程中得到俞志红的协作帮助,特此致谢。

陈志明素描静物教室

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

杭州彩地电脑图文有限公司制版

浙江兴发印刷厂印刷

2002年6月第1版·第1次印刷

开本:787×1092 1/8 印张:2.5

印数:0,001-5,000

ISBN 7-5340-1444-1/J·1252

定价:12.00元

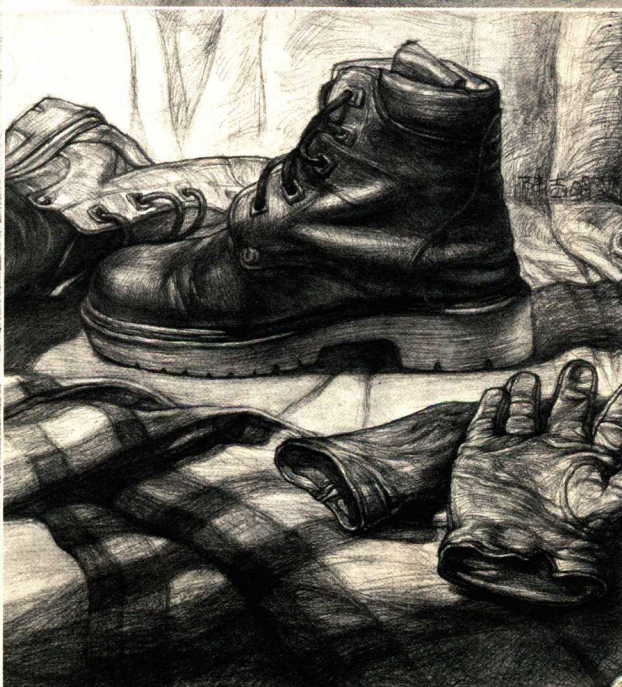
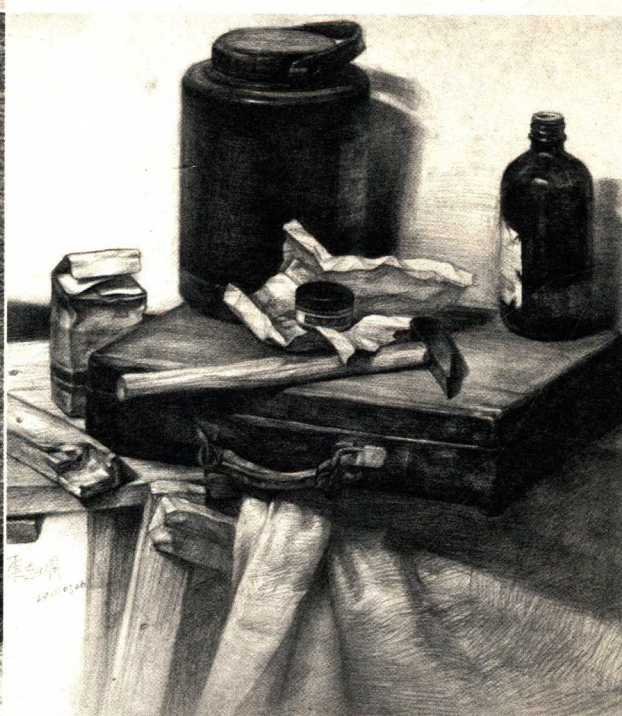
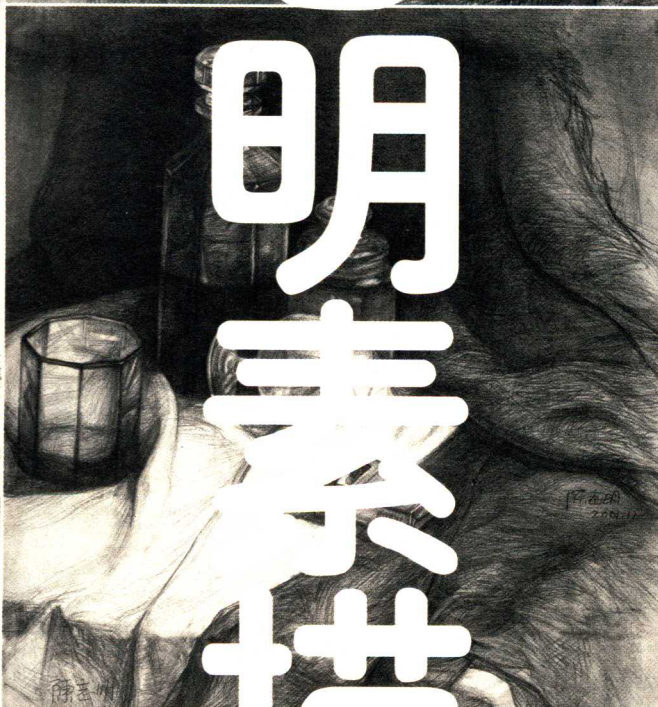
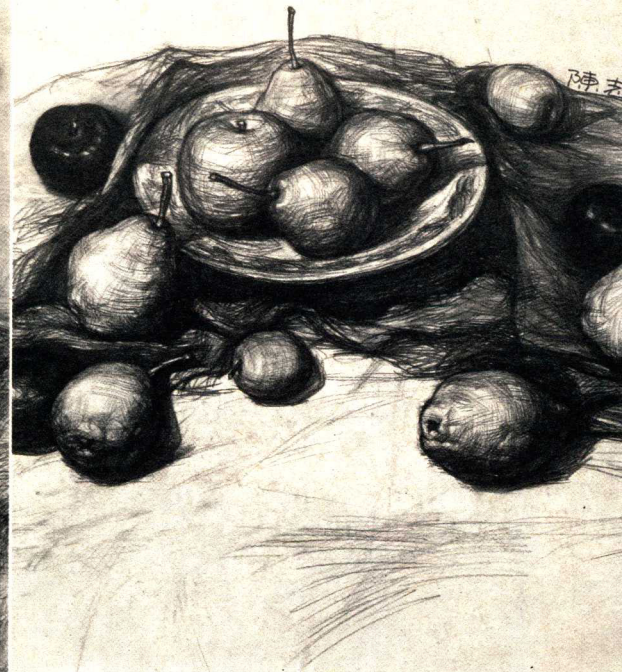
如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

陈志明素描静物教室 / 陈志明著. —杭州:浙江人民美术出版社, 2002.6
(美术高考强化班)
ISBN 7-5340-1444-1

I. 陈… II. 陈… 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(2002)第034294号

陈志明素描静物

教室

素描静物作画要点

构图

构图是对画面的组织与调度,是把要画进画面的物象在纸上进行有序的布置与安排。一幅较好的素描静物构图应该主次分明,均衡稳定,变化统一,黑白有致,疏密相间,虚实有度。

进行构图时,主体物在整个画面中所占面积不应过小,也不应过大过

满,位置最好不要居中,也不宜过偏。主体物可以是一个较大的物体,也可以是各种物体的组合。次要物体在面积上应小于主体物。附属物体要围绕主体进行布置,不要松散零乱或等距离摆放,应错落有致。摆放时要避免平均、单调、呆板,尽量不要出现在同一直线上。

合适的构图

不合适的构图

不合适的构图

形体结构

形体结构是素描的基本造型因素。

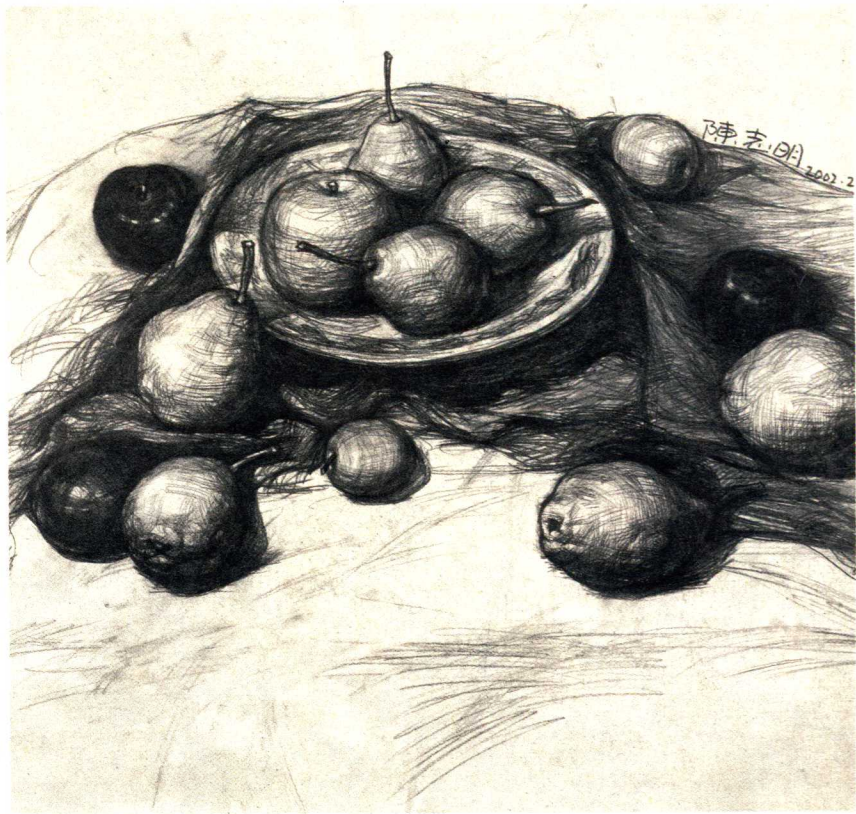
对形体结构的分析、研究、理解、表现是素描的一个重要课题。形体结构是指物体形体的结合与构造,是形体占有空间的形式。形体结构客观地、本质地决定物体的外部特征。

形体结构的基本存在状态是圆球体与立方体。圆球体与立方体可以综合与概括任何复杂的形体。

形体结构的基本要素是点、线、面。这里的面是指形体上不同朝向的

组合面。线是指面与面之间的转折线。点是指三个以上的面在形体上形成的聚合处。点、线、面决定形体的外观视觉特征。

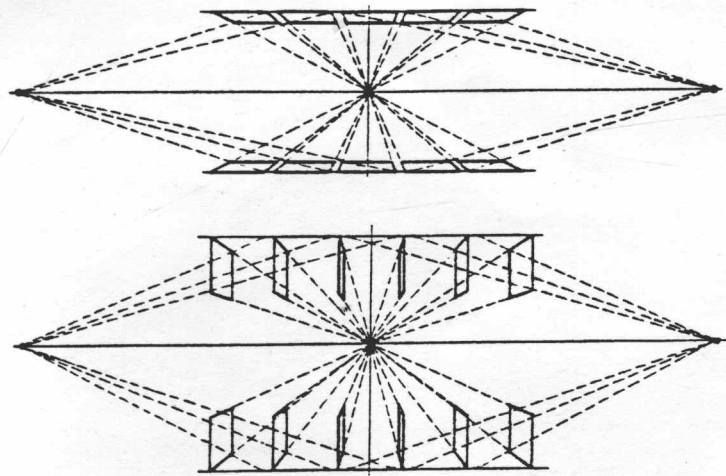
形体组合、构造的方式有穿插、叠加等。在作画过程中,可以对物体的外形特征在体积与形状上做大的几何体团块化与几何形切面化处理,把物体的形体通过分析理解,归纳为几个大几何形体块的组合,运用点与点之间的互相交叠、线条之间的互相穿插、体块之间的相互榫接等来充分表现物体在空间的结构。

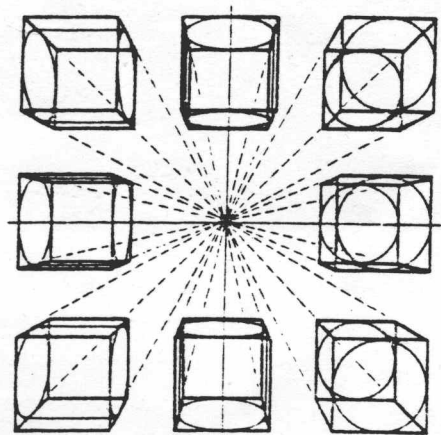
透视

认识和表现透视现象是研究形体结构过程中的一个重要环节。透视是指由于物体因所处的距离、位置、角度、高度不同而在视觉上产生长度上的递减与压缩以及形状上的变化的一种现象。形体结构的外观视觉特征受透视规律的制约与支配。物体的形体结构往往随着透视的变化而产生视觉上的变形。近大远小是较为典型的一种透视现象。在静物素描中要注意物

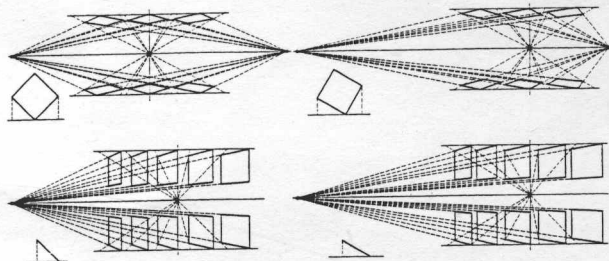
体在平视、俯视、仰视等状态下所产生的不同的透视现象。实际上，对物体形体结构的研究在某种程度上已转为对透视结构的研究。物体形体结构透视关系的正确与否，直接影响一幅素描作品的成败。

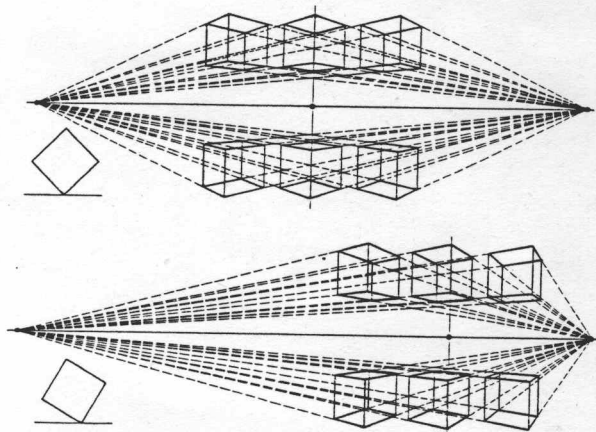
正方形的平行透视

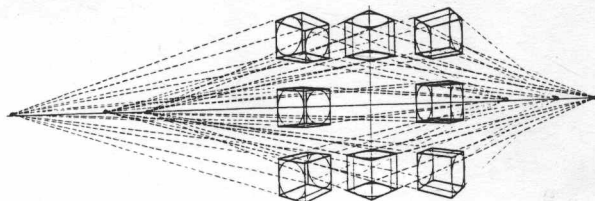
立方体和圆柱体的平行透视

正方形的成角透视

立方体的成角透视

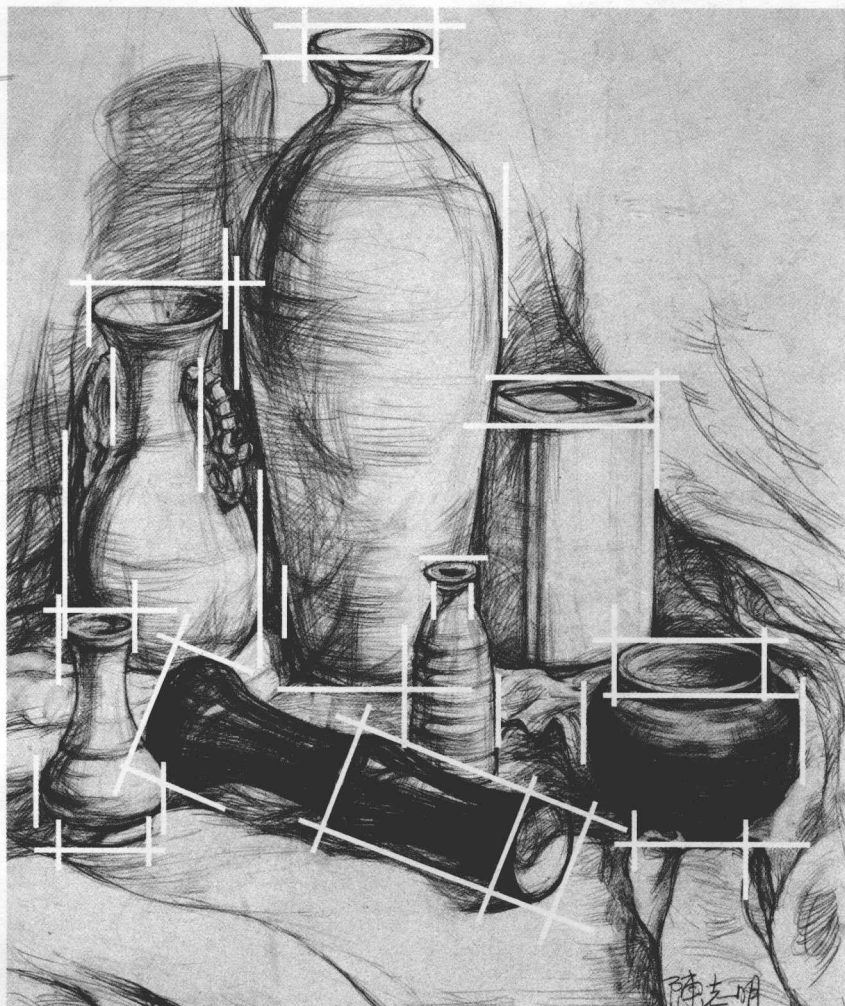

圆柱体的成角透视

比例

形体结构的另一个内涵是比例，任何物体的形体都有自身特定的比例。

比例主要是指物体在空间中整体的高、宽、厚之间的长度之比较。比例制约着形体的基本特点，反映物体的造型特征。一个形体的比例关系发生变化，该形体的具体形态特征也就不存在了。因此，准确把握各种不同物体的比例关系，是准确表现各种物体特征的关键。

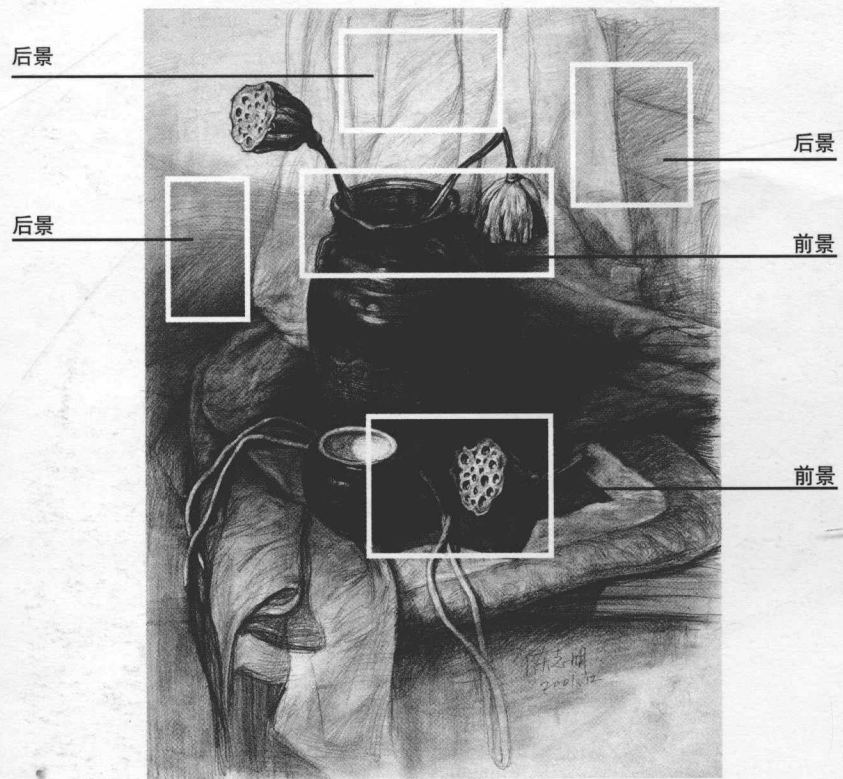

空间的表现

空间可以理解为我们观察物体时产生的距离感与纵深感。其中包括物体各部分形体因在空间中所处的位置不同、距离不同而产生透视上的体积与形状的变化，同时亦指由于大气的作用，物体各部分在色调层次上的变化。

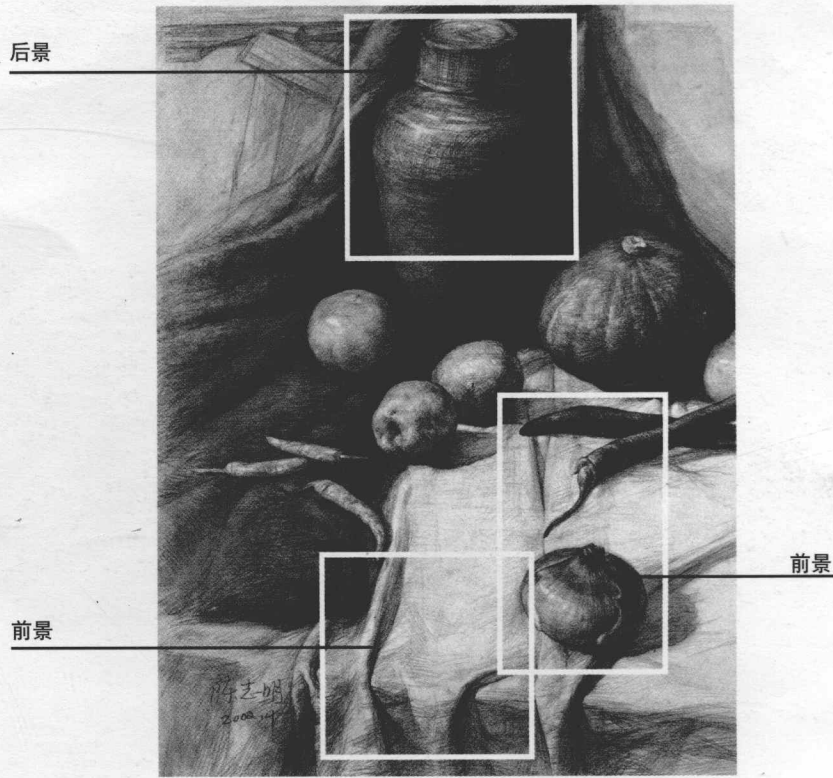
注重空间的表现，可以获得立体的、真实的视觉感受（效果）。在平面的绘画中，空间的表现具有生动的绘画性，是素描的一个重要的造型要素。空间的表现与透视上的相应部位的递减压缩有关，同时与明暗的虚实对比有关。

正确认识物体近大远小、近高远低的透视现象，掌握点、线、面在空间中变化的透视规律，使用线条相互穿插、形面相互套叠、体块相互榫合

的方式，能够正确表达出形体的空间关系，使描绘的物体呈现出一定深度的空间感。

明暗是表现空间的另一种有效的手段。明暗在空间的表现上有其自身的规律，如近处细节清晰，层次丰富，对比强烈；远处则细节模糊，层次单薄，对比较弱。运用这一规律，画出不同空间形体上不同的明暗层次，表现出物体的体积感与空间的纵深感，使形体空间与环境空间相互结合，就可以真实可信地营造出物体在空间中的立体感。

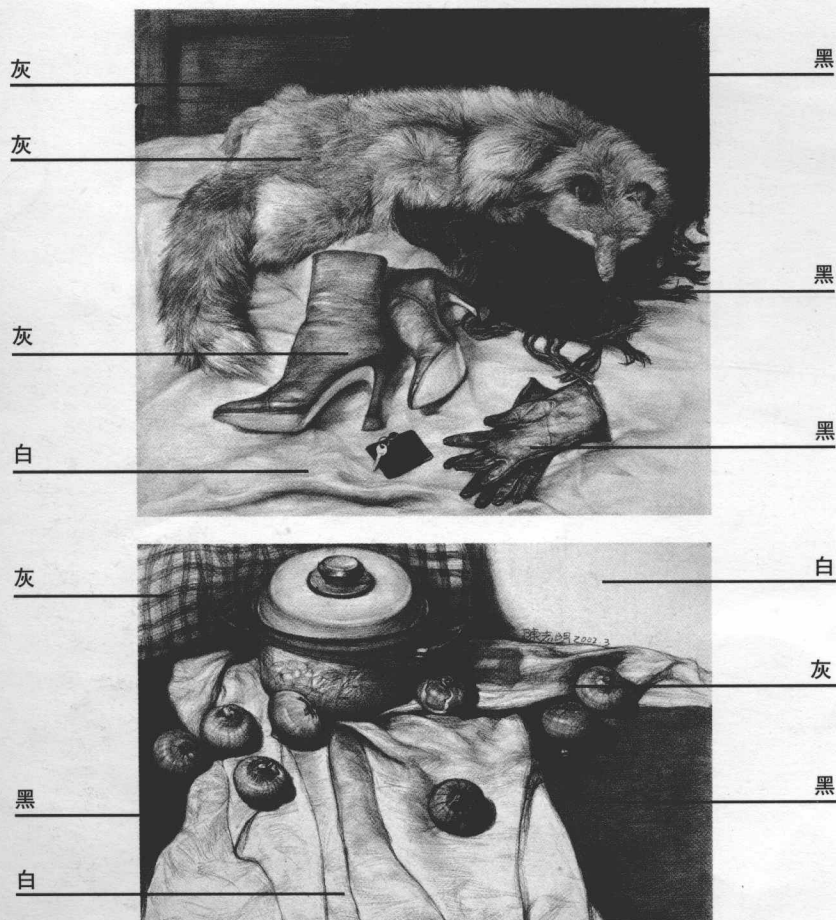
明暗调子与层次

明暗是光源照射在物体上而引起的色度层次上的黑、白、灰的变化。

明暗是表现体积、空间和色泽的有效手段，是素描的基本造型因素之一。

明暗中的不同的黑、白、灰层次的产生，取决于光源的强弱、物体受光面与光源距离的远近、物体受光面与光源夹角的大小、物体自身的固有色的深浅、物体本身质地反光性的强弱等因素。

对画面的明暗处理，既要善于区分层次的微妙变化，看出对象最亮部、次亮部、再次亮部、浅灰部、最暗部、次暗部、再次暗部、深灰部等有序的规律性变化，同时要善于对复杂纷繁的明暗色调进行概括，把整个画面归纳为暗部、亮部、中间色三个黑、白、灰的大块构成，以形成画面大的明暗趋势。

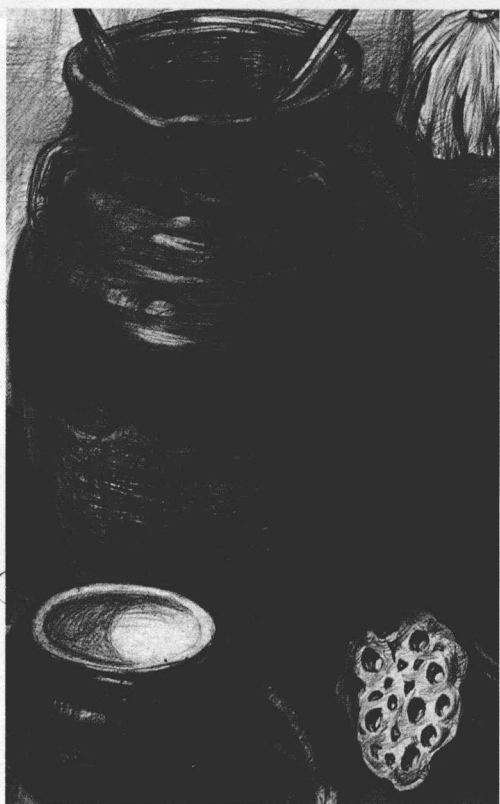
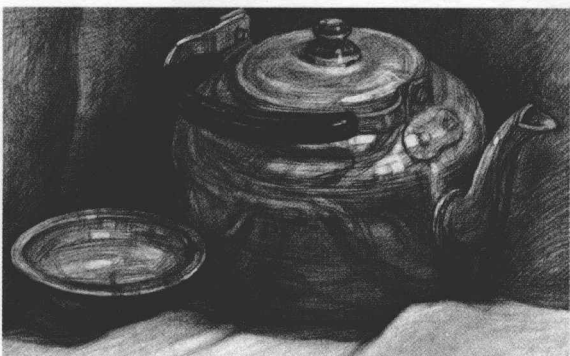
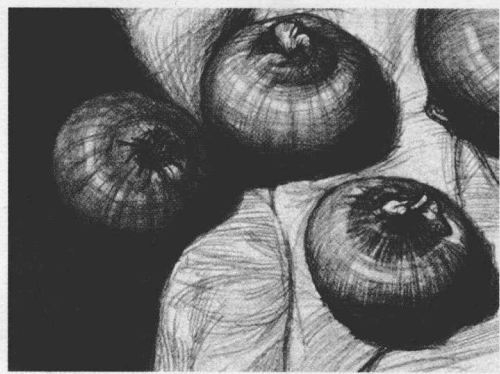
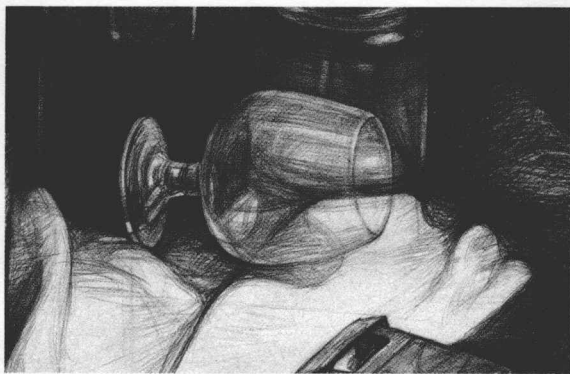
质感的表现

质感是物质内在质地的外部表现，主要包括硬度、光滑度、反光度及透明度。

质感是我们生动表现物体的一个主要因素，也是素描静物中应引起我们重视的一个重要的造型因素。

各种静物的质感是复杂多样的，不同材质所构成的物体具有与其相

应的不同的质感，如裘制品的柔软与蓬松、玻璃器皿的光滑与透明等。物体的这种质感特性是我们区分各种不同物体的依据。我们只有准确呈现了各不相同的、丰富多彩的质感，才能正确生动地表现出各种不同质感的物体，从而体现出素描静物的丰富性与造型的美感。

主次与虚实

一幅生动的素描作品，在处理上必然主次分明、虚实有度，否则便缺乏艺术感染力。

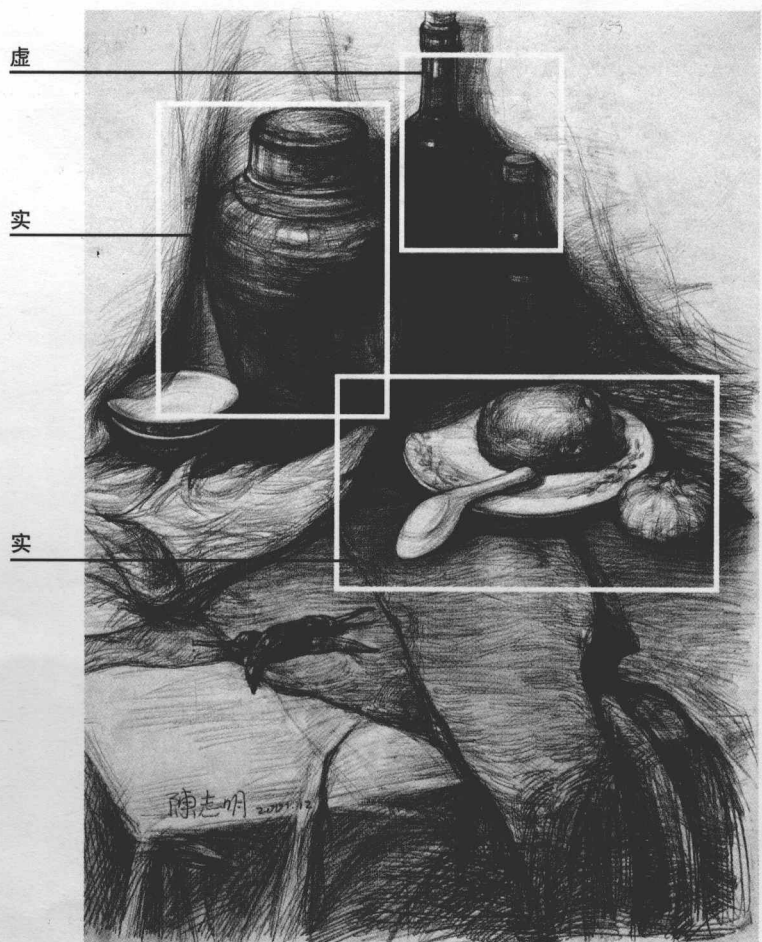
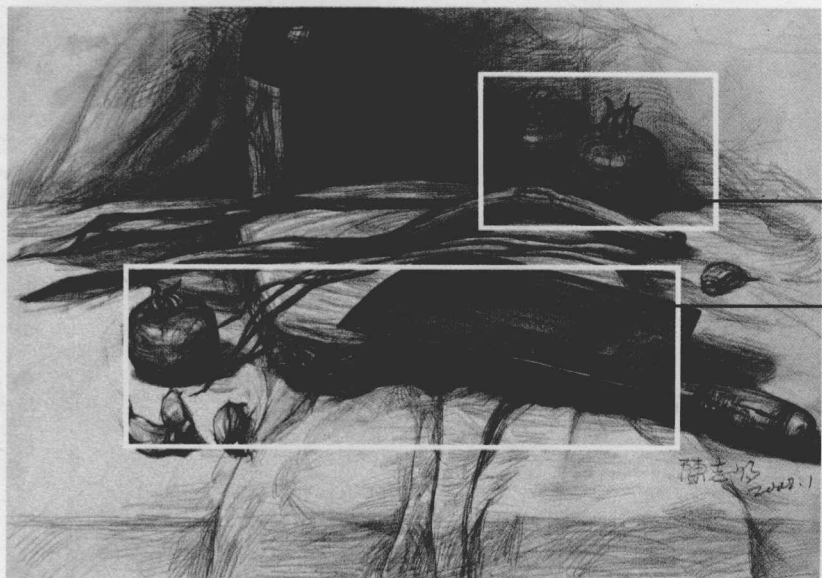
主次指的是画面需重点表现的一点和次要对待的部分。虚实的处理是把画面中主要的部分用“实”来表现，次要部分用“虚”来表现。

对主次的虚实处理涉及到三个方面：一是形体在实际空间中距离的远近。二是明暗色调层次关系的强弱。三是视觉中心与非视觉中心的区分。

在对具有前后空间关系的形体的表现中，对前置的一部分形体的塑造，相对于后面的其他次要形体，应当更细致、更充分、更具体，边线处理相对肯定、尖锐、清晰。对远处的部分形体则应进行适当的概括与简化，边线应轻淡、模糊。

在明暗的处理上，近处的物体的明暗关系对比度应该加强，对明暗层次的刻画应该较为丰富；远处部分的明暗对比应该减弱、淡化，明暗层次应该相对简约。

视觉中心往往是对象本身最感人、作者最想表现的一部分。为了突出这一部分，加强这一部分在视觉上的冲击力，使之成为画面中最强烈、最主要的一部分，必须对此有意识地加以充分表现，而对其他非视觉中心部分则应弱化处理。

高考三小时 作画步骤

有序的作画步骤是有效避免作画过程中出现混乱，顺利完成作业的保证。

作画步骤按先后程序，可以归纳成三个阶段。这三个阶段包括：一、起稿开始；二、深入刻画；三、调整结束。三个阶段各有其侧重点，有各自需着重解决的问题，同时它们之间又是互相联系、相互渗透，不能截然分开的。

1.起稿开始（约一小时）：

在这一阶段主要解决画面的构图，物体的形体结构、比例及透视等问题。

先在纸上画出大体的构图意向，定出各物体大致的位置。在构图基本确定后，从分析与表现物体的形体结构着手，画出物体形体之间的比例关系及它们之间的空间透视关系。(图1—图4)

2.深入刻画（约一个半小时）：

进入这一阶段，主要解决形体、明暗、空间、质感等问题。

先着手物体形体的塑造，并随机带出它们的明暗关系。从主体的关键部位开始，逐步深入细致地对物体的体积感、空间感、质感、明暗等进行充分的刻画与表现。(图5—图8)

3.调整结束（约半小时）：

在这一阶段，画面已基本完成，此时应从整体出发对画面作一次总体的调整，以期取得完整的画面效果。

在不脱离客观对象的前提下，可以对画面作一些主观的调整，有意识地对主体进行一些强调，削弱一些琐碎的局部细节，使画面更加和谐统一、生动感人。(图9、图10)

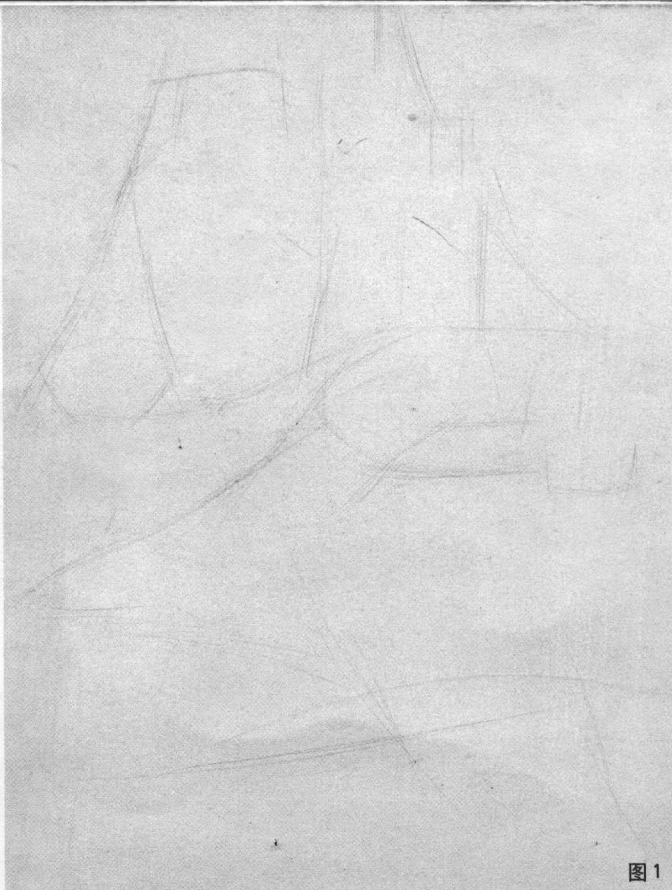

图1

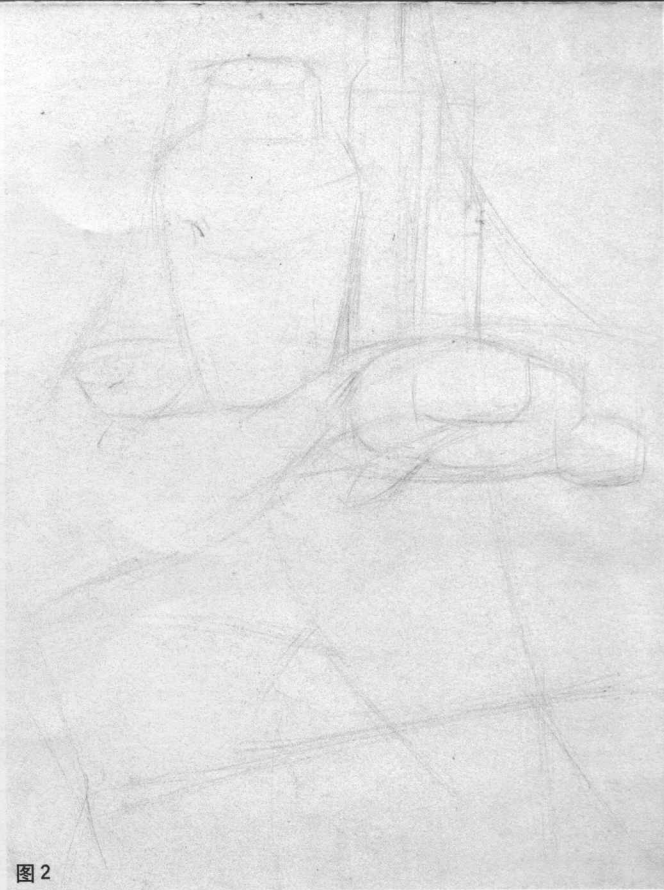

图2

图3

图4

图5

图6

图 7

图 8

图 9

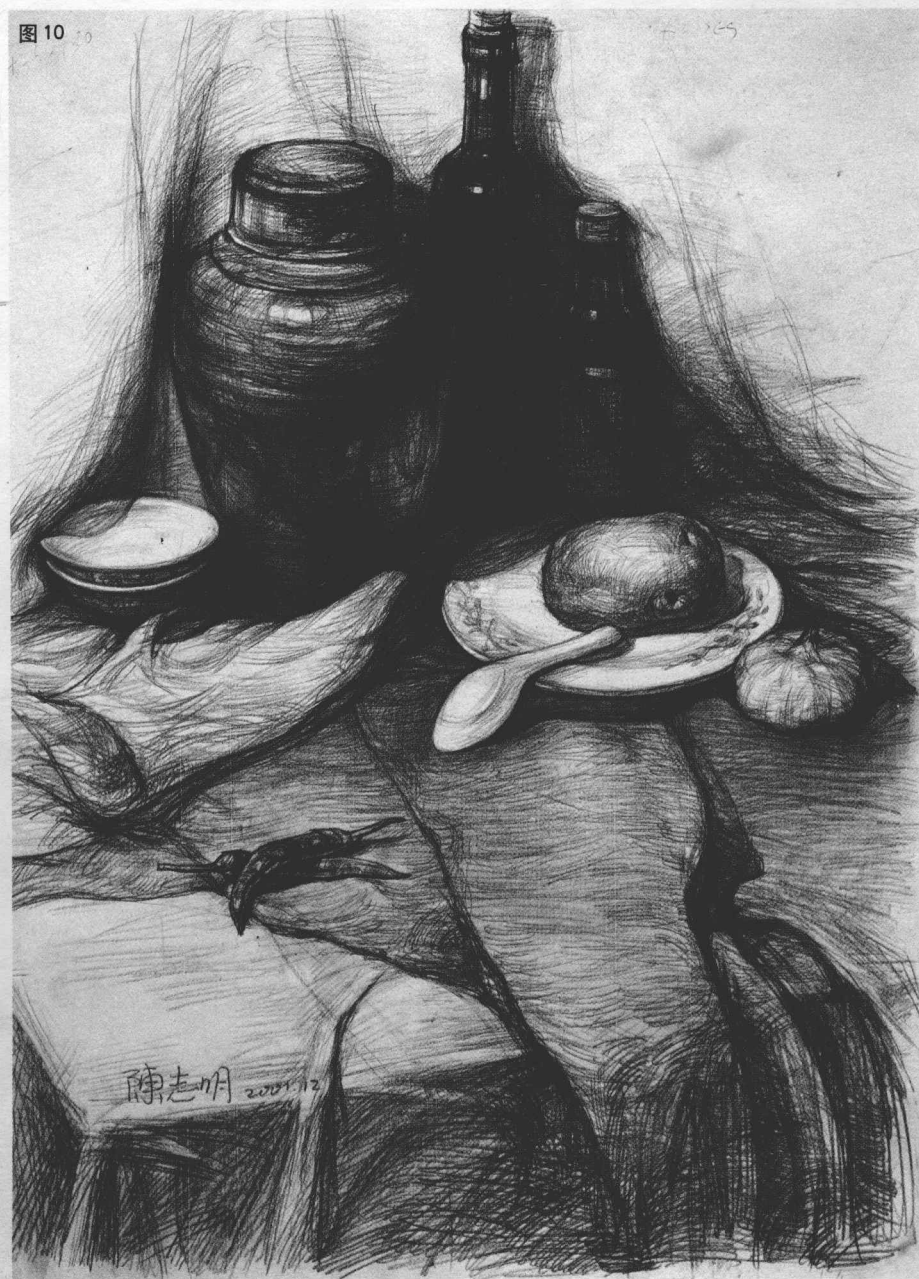
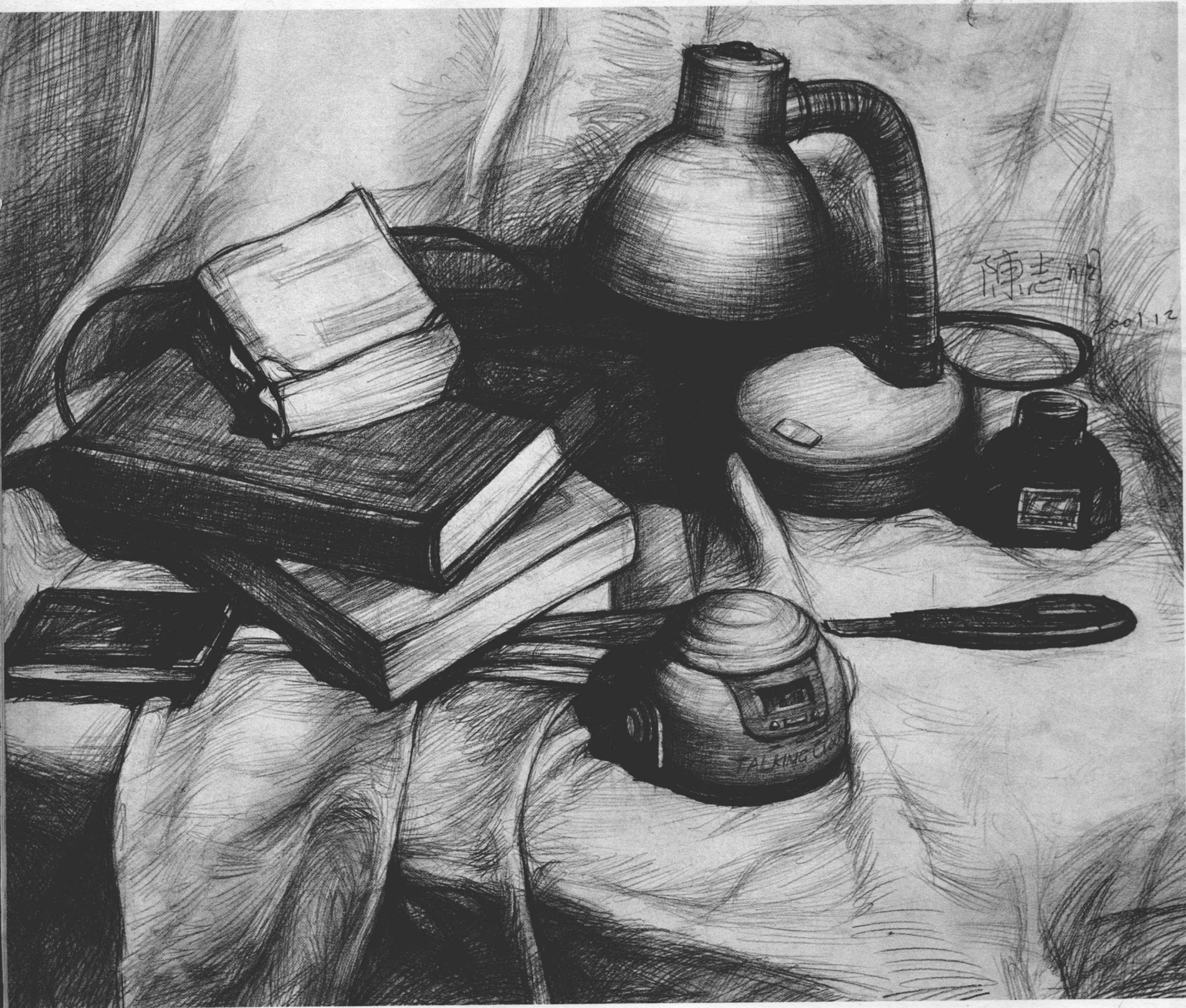

图 10

书与台灯

作品注重表现物体的形体结构，形体塑造结实、浑厚、整体、概括，整个画面力度感强。

玻璃器皿与衬布

作品画面的黑、白、灰关系处理得明快和谐，玻璃器皿的质感表现得生动准确。

陳志明
2002.1

水果的组合

作品运用丰富多变的线条交织，塑造出各种不同形状的物体的形体，同时营造出画面的深度空间。被强化了了的物体的边线使整个画面显得明确肯定。

陶瓷器皿的组合

作品突出了形体结构的表达，对明暗、光影作了一定的弱化处理，强调了物体在形体边线的穿插和体面转折的切割，以此来表现画面的空间感与形体的立体感。

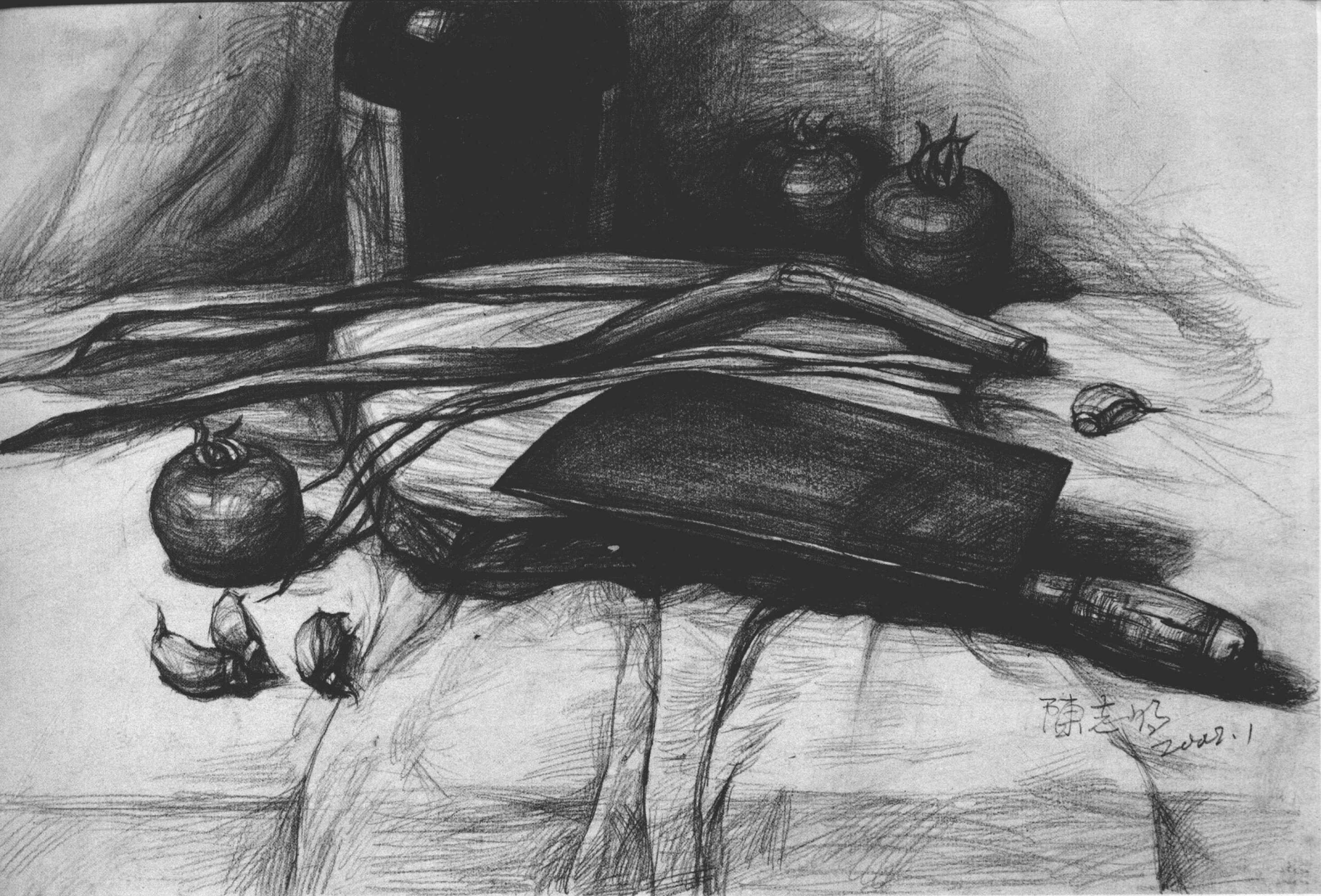
靴子与手套

作品较好地表现了形体的厚重感与质感。对物体细节的刻画增加了画面的生动性与丰富性。

蔬菜的组合

作品画风粗放，用笔大胆、泼辣。作者运用长短、曲直、粗细不同的线条，表现出各种不同物体的结构与肌理。画面具有强烈的视觉效果。

菜刀与砧板

作者对画面背景处阴影中的番茄运用了与前景中的番茄不同的虚实处理方式，较好地表现出画面的空间感。铁制的菜刀与木质的砧板不同质感的表现方法，初学者可以借鉴。

陶瓶与瓜果

作品明暗调子富有变化，有较强的空间感。各种物体质感表现准确、形体塑造结实。

水壶

金属质地的水壶具有反光性这一特点在作品中得到了充分的体现，恰到好处地表现了它的质感。台面布的处理极为简洁，与水壶的色调的丰富性形成明显的对比，这种对比加强了画面的生动性。