

高等艺术院校默写试题解析
GAODENGYISHUYUANXIAOMOXIESHITIJIEXI

张晋/编著

MOXIE SUMIAOJINGWU

默写素描静物

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

高等艺术院校默写试题解析
GAODENGYISHUYUANYUANXIAOMOXIESHITIJIEXI

蔡富军/编著

MOXIE SUMIAOJINGWU

默写素描静物

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目(CIP)数据

默写素描静物/蔡富军编. —天津: 天津人民美术出版社, 2006. 1

(高等艺术院校默写试题解析)

ISBN 7-5305-3118-2

I. 默... II. 蔡... 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127450号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话 (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 3

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价9.80元

浅谈静物素描默写

■ 蔡富军

绘画是一种游戏,它为我们提供了一片自由而广阔的空间。我们可以画任何东西,看到的、存在的、或者不存在的。但是,当我们把绘画当作一门专业学习时,情况就变了,需要经过艰苦的造型练习,我们称之为绘画基础训练。

素描是一切造型艺术的基础,静物素描练习是开始素描训练最合适的题材,而静物素描默写则是素描练习中难度比较大而最具挑战性的课题。静物默写训练的目的不仅仅是提高造型能力,更重要的是在研究自然形态的过程中提高审美意识,训练眼,脑,手的协调能力,掌握科学的观察方法,绘画的思维方式与表现手段。

我们周围的事物是十分丰富而多变的。如何把这些复杂的事物进行组织,安排成一幅构图合理,明暗变化丰富,造型生动又赋予艺术表现力的绘画作品。这就需要进行科学地训练,从而掌握静物素描默写的规律。

素描的核心是“结构”。它是构成事物最基本的部分,同时对形体起着关键性的作用,“结构”首先要区别于表象,这需要我们深入地去感悟和体验对象的内在因素。只有掌握了怎样去表现事物的结构,才能自由地表现我们心目中的事物。

要想画好静物素描默写,还要理解所画静物组合的意图。他们之间组合所形成的秩序。不同的静物组合形成不同的主题,传达出各种各样的美感,体现出作者的修养,学识。静物是无生命的,但它与生活的密切关系赋予它们人类的生命痕迹,它们的和谐组合可以唤起我们对生活的热爱。

静物素描默写中透视对空间的说明作用不可忽视。透视关系的正确与否直接影响空间感的表现。

线条的运用则是绘画语言表现的重要形式。运用不同的线条表现语言可以表现出不同质地的物品,产生特殊的美感以及制造出丰富的肌理效果,提高素描的表现力。

静物素描默写练习的目的不仅仅是再现客观事物能力的提高,更重要的是如何认识,理解对象的美感。分析并掌握构成其美感的形成因素,这些因素包括:结构,比例,形体,节奏,韵律,肌理等。静物素描默写为我们提供了广阔的空间,掌握了它的表现规律将是我们在艺术道路上走向成功的重要条件。

陶罐的画法——深色陶罐

步骤 1:

确定角度和视点, 根据透视关系抓住对象大的造型特征, 重点是关注罐口的刻画, 高光的形状变化确定明暗交界线。

步骤 2:

明暗调子从暗部画起, 开始阶段不要过多注意对象表面细节。利用交界线的变化区分明暗面, 注意明暗要体现形体与结构, 这在素描训练中具有本质意义。

步骤 3:

局部的深入从明暗对比最强烈的地方开始, 这要求我们对画面有一个大的认识, 就是控制画面的能力。细节的描绘会影响大关系, 绘画的过程就是在破坏平衡与创造新的平衡中循环深入的。

步骤 4:

这是调整画面的过程也是我们找回第一感觉的过程。局部深入后对画面整体关系中存在的问题进行调整, 这个过程要体现个人的追求与需要, 使画面生动自然。

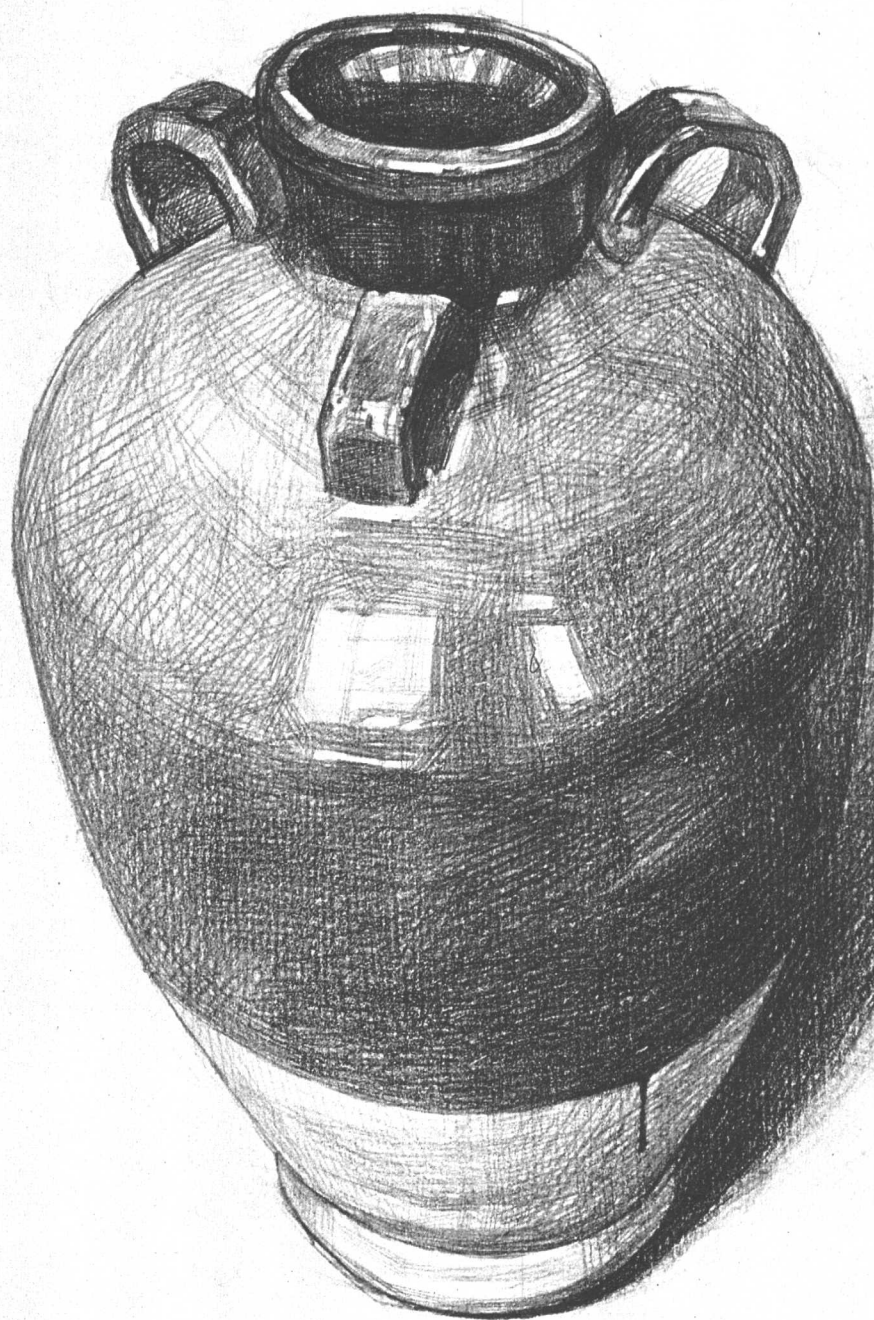
步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

陶罐的画法——浅色陶罐

步骤 1

步骤 1:

借助辅助线用直线起行。罐口的形状比较复杂,可以分解成不同的几何形体的组合,同时找出明暗交界线的位置。

步骤 2:

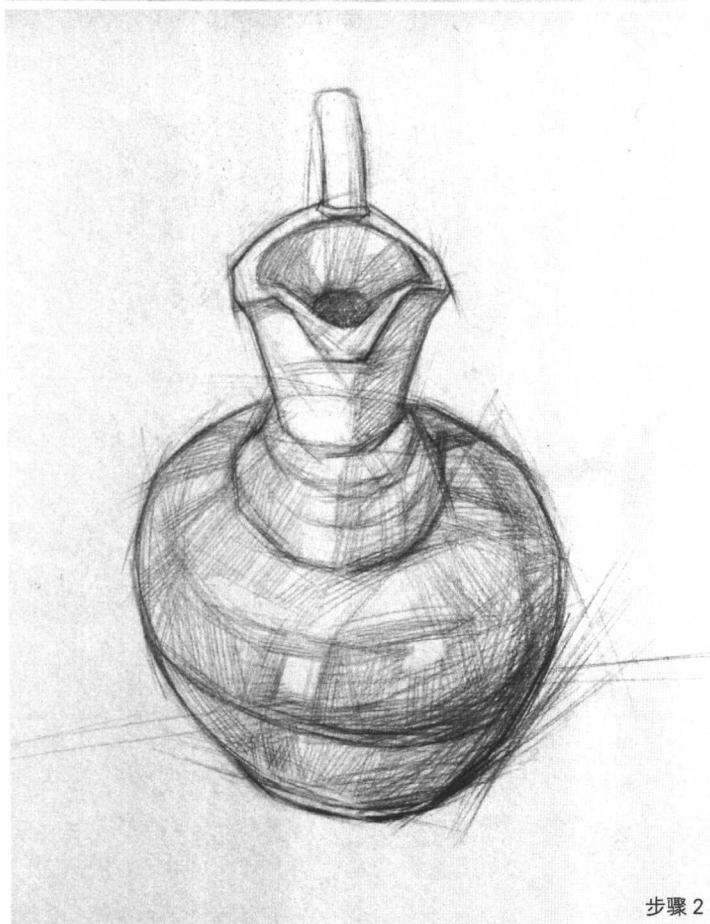
明暗关系的塑造需要围绕结构的走向从交界线画起。因为交界线是形体转折的部位,也是形体特征表现最鲜明的地方。

步骤 3:

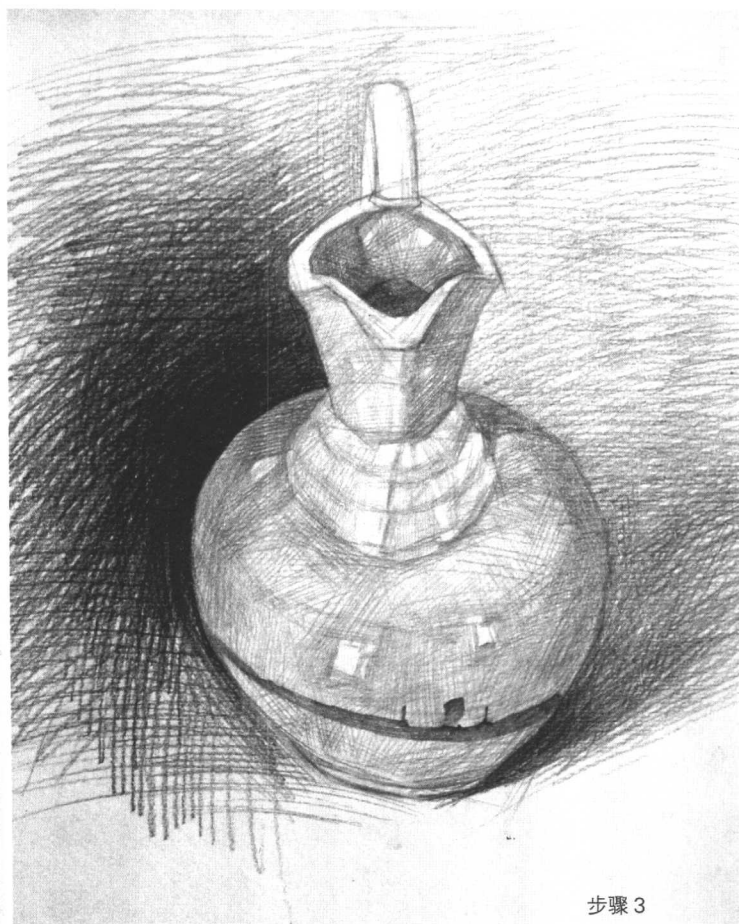
这幅素描的局部深入是从最复杂的罐口开始的,它也是作者最感兴趣的地方,绘画中细节的真实入微的描绘,可以使画面丰富并增强画面的生动性。

步骤 4:

局部深入刻画后,总体观察画面各因素之间的关系是否和谐。调整可以是加或减,或强或弱,看情况而定。对一些细节的点缀可以增加生活感和真实性。

步骤 2

步骤 3

步骤 4

金属器皿的画法

步骤 1:

运用坚挺的直线起形,复杂的形体可以借助水平线,垂直线等辅助线去画对象的基本形。这对抓住基本形特别是形体之间的关系非常有利。

步骤 2:

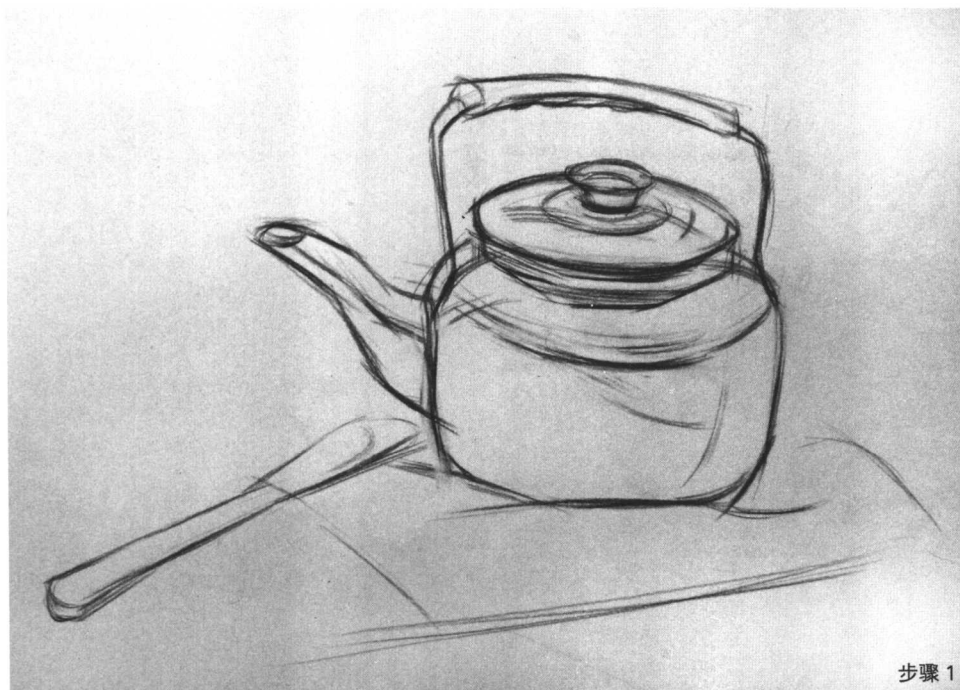
运用调子去表现时,要重点刻画明暗交接线的变化,同时还要把它们串起来从而使形体连贯,结实。

步骤 3:

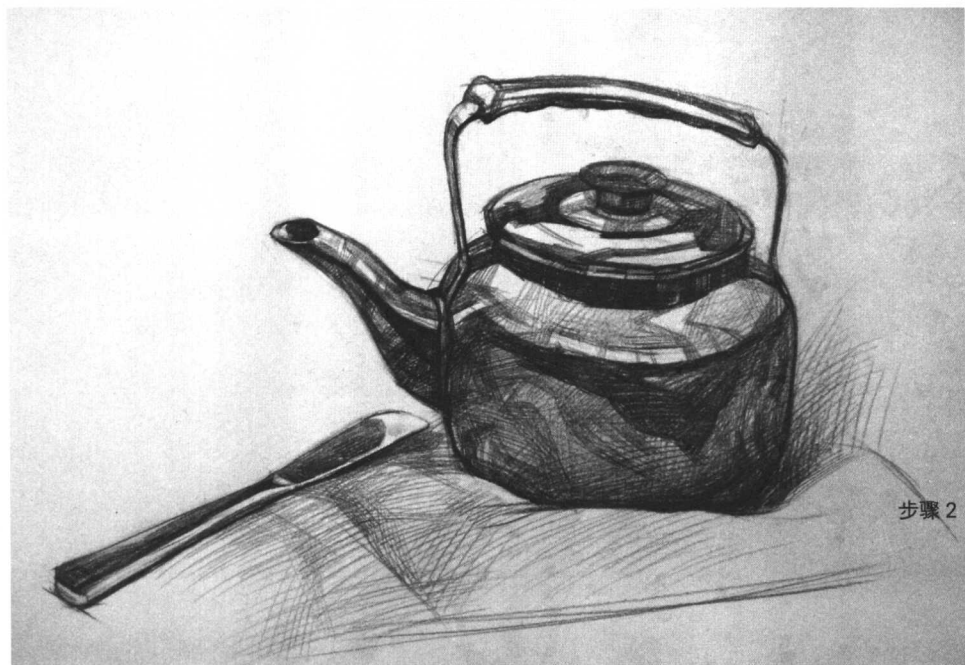
局部深入刻画,要抓住最有表现力和最动人的地方,同时要求要有整体意识。注意体现金属硬,薄而精细的特点。有效的办法是通过对静物边线的处理来表现。使静物表现出强烈的个性特征。

步骤 4:

调整画面整体关系,注意表现不同的黑,白,灰色块之间的关系。对比之中应包括协调,否则会生硬,协调中如果缺少对比则乏力,缺少表现力。

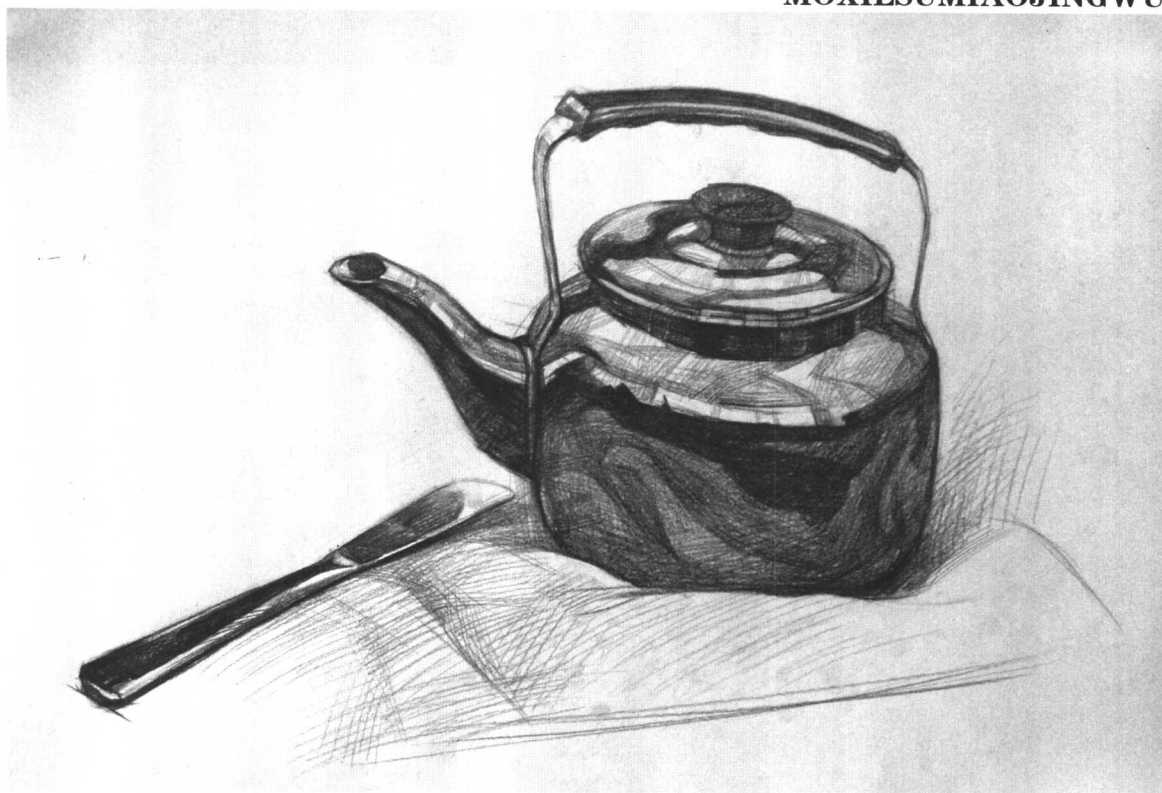

步骤 1

步骤 2

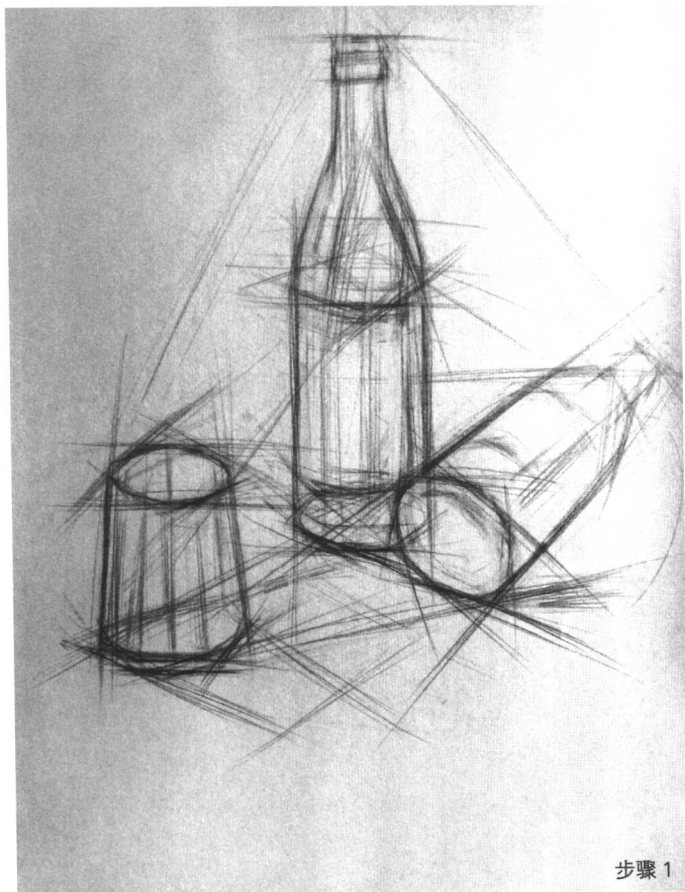
步骤 3

步骤 4

酒瓶和玻璃杯的画法

步骤 1

步骤 1:

这幅素描中出现了酒瓶和玻璃杯的组合。首先注意静物的组合要有章法,开始构图可以借助辅助线,抓准对象形体之间的关系。

步骤 2:

上调子时要体现对象的特征。不仅考虑对象的外轮廓,还要关注在画面的黑白之中体现玻璃制品特有的透明感。运用直而硬的线条组表现出玻璃的质感。

步骤 3:

深入刻画的过程中,注意局部和整体二者的结合协调好整个画面。深入的过程中质感与量感的表达十分重要,如:玻璃杯的清晰透明,酒瓶模糊和变形的透明感,都应有充分的表现。

步骤 4:

调整阶段注意物体相互之间的位置关系,这个过程需要从整体出发,回到画面中明暗两个大的基本部分的区别与联系。加入一些个人的趣味与想法。

步骤 2

步骤 3

步骤 4

苹果与梨的画法

步骤 1:

苹果和梨的形体都是圆形几何形体的变体,在用直线起形时要注意这一基本形的特征。切割出转折,块面等结构变化。

步骤 2:

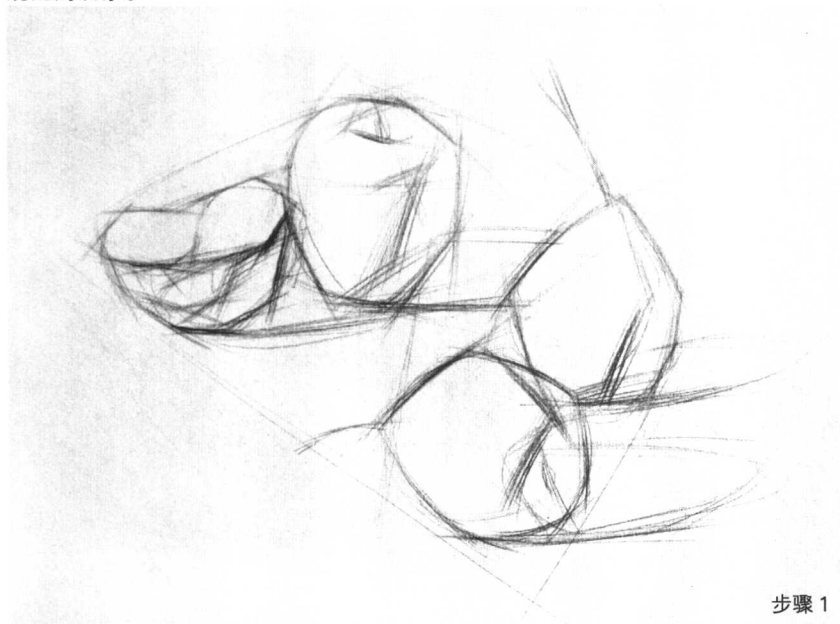
围绕交界线区分开亮面与暗面,排线时注意按照形体的结构排列,同时表现出交界线的虚实变化。注重每个果子不同的姿态与性格。

步骤 3:

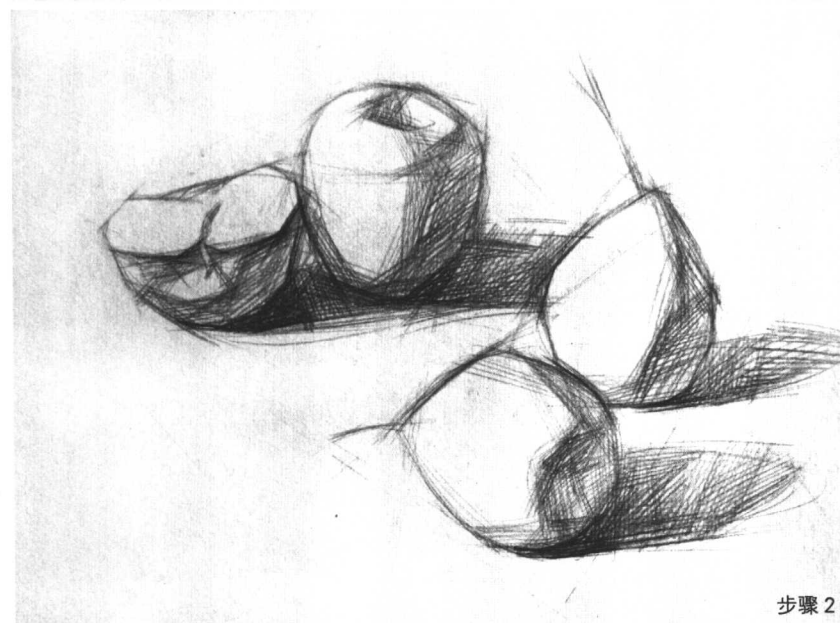
细节的刻画注意感受不同对象内在的气韵。体会亮面与暗面之间灰面的微妙转变,要表现出水果充满水分的质感。同时还要体现出果子的重量感和表面的硬度。

步骤 4:

整体调整注重水果的质感表现以及对对象量感的体现。苹果固有色的变化与光影变化的结合,要符合结构的变化,否则会出现调子混乱的现象。

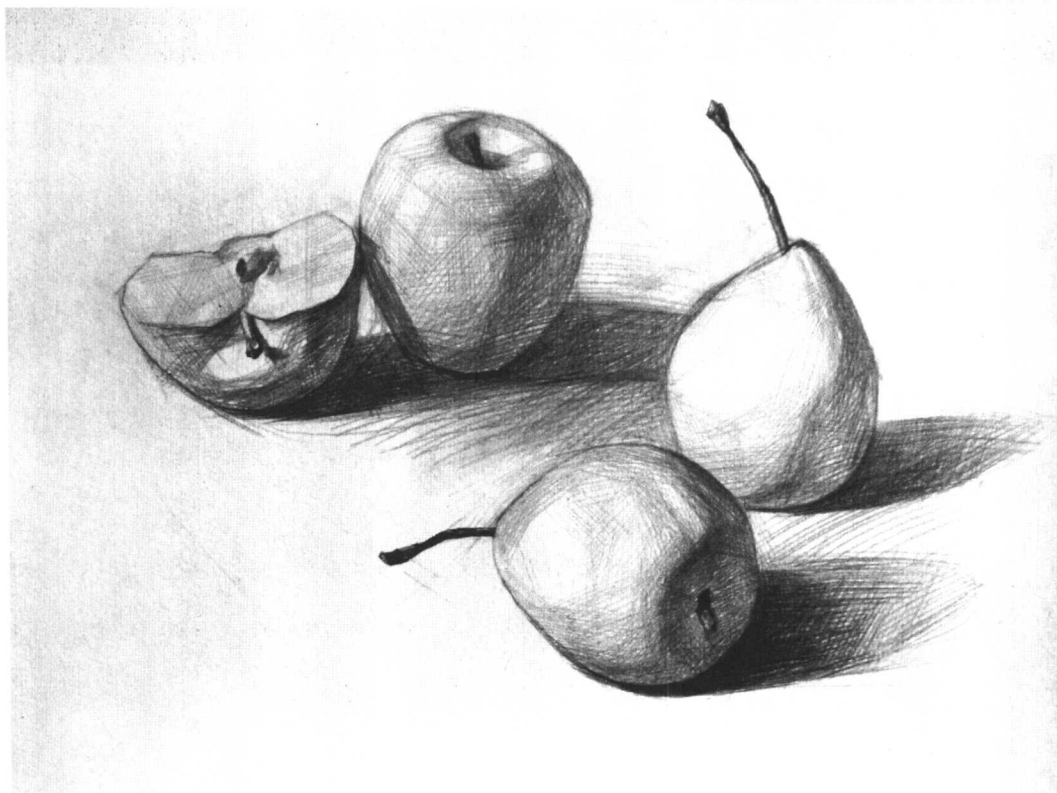

步骤 1

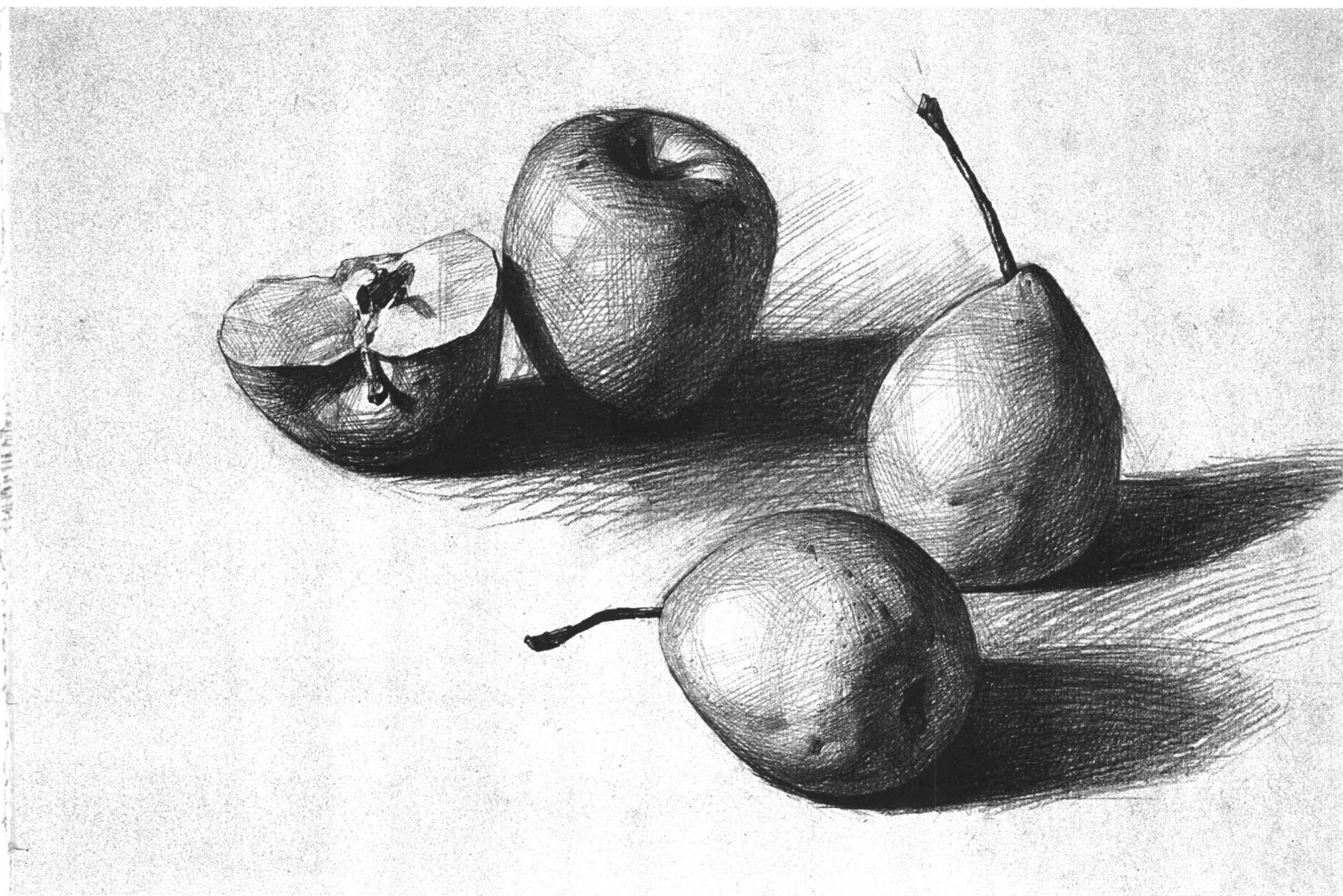

步骤 2

步骤 3

步骤 4

香蕉的画法

步骤 1:

这是一幅香蕉与玻璃、烟盒的组合,可体现不同质感物体之间鲜明的对比关系。香蕉的形体是月牙形的圆柱体变体,画圆形同样用直线起形。

步骤 2:

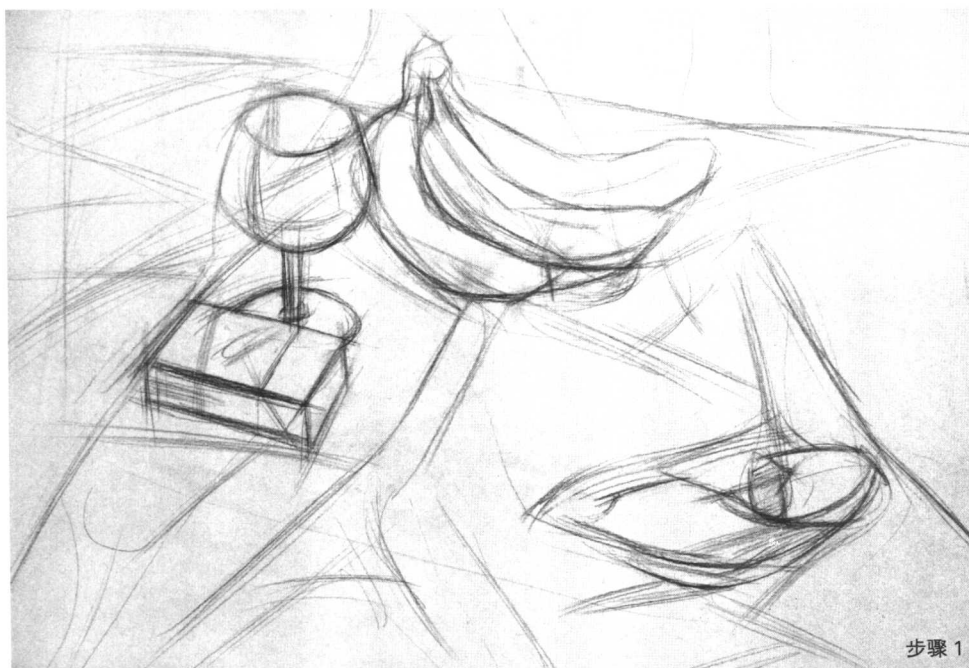
香蕉的形体特征是圆中有方,方中有圆,两端收缩呈尖状,这是其造型的一般规律。运用成组的线条按照结构表现出大的明暗关系,注意明暗交界线的变化。同时塑造其他物体,注重边缘线的变化,这有利于体现物体与周围环境的空间关系。

步骤 3:

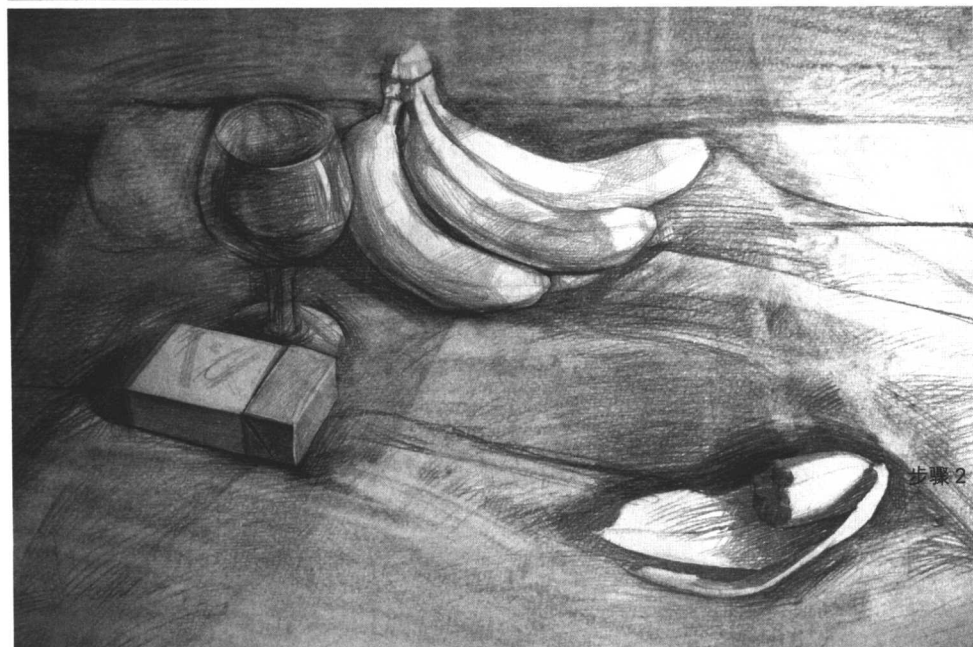
深入局部的刻画注重体会香蕉的质感,亚光的表面看起来十分柔和,细腻,具有弹性。玻璃坚硬透明,烟盒的纸感以及柔软的衬布这些人工制品与香蕉的自然气息形成鲜明的对比。不同的物体采用不同的线条组合来表现。

步骤 4:

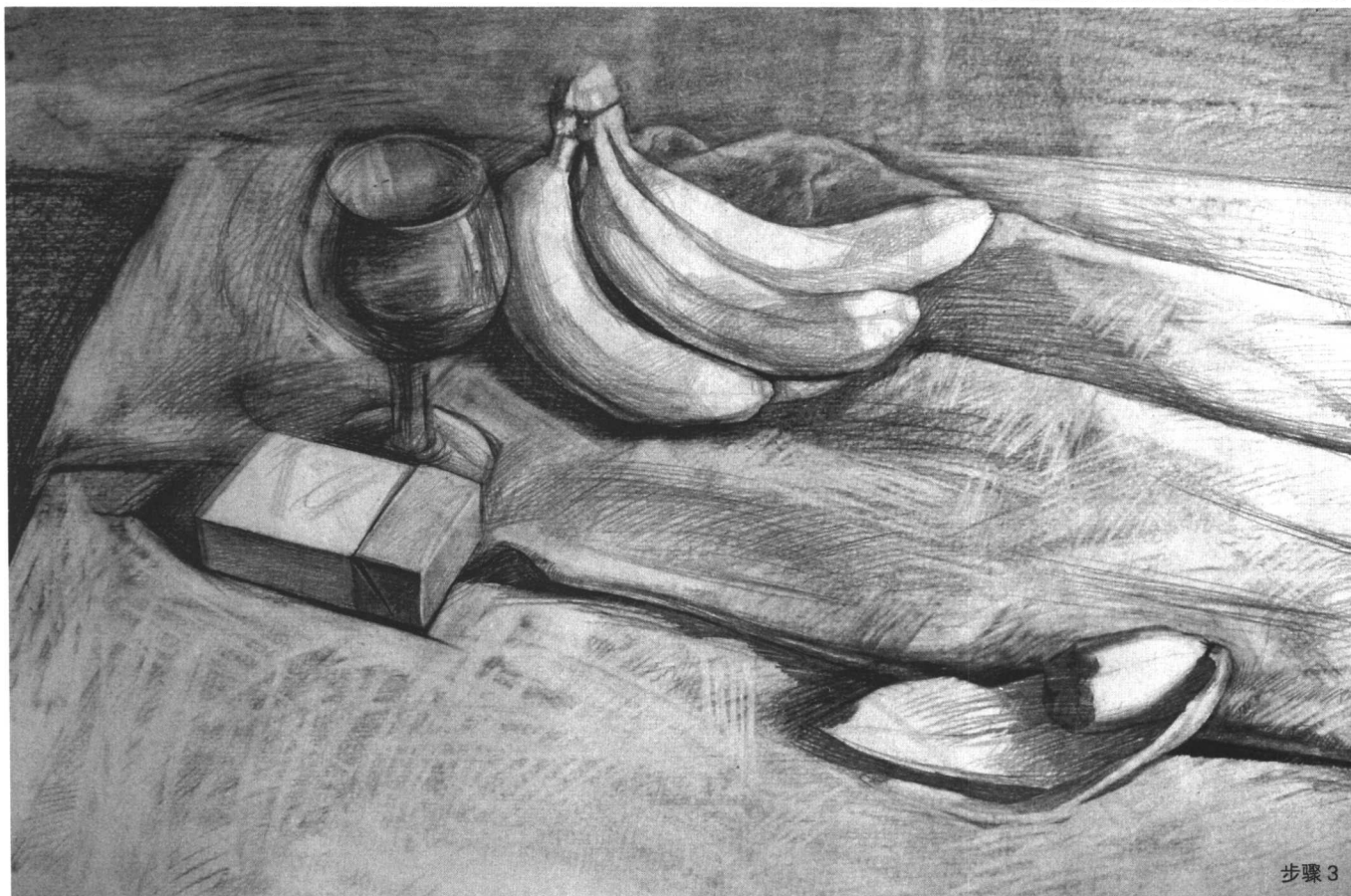
整体调整注重的是整体画面空间感,物体量感以及画面气氛的渲染。对一些细小地方精心的刻画可以体现出生活的亲切和真实感。

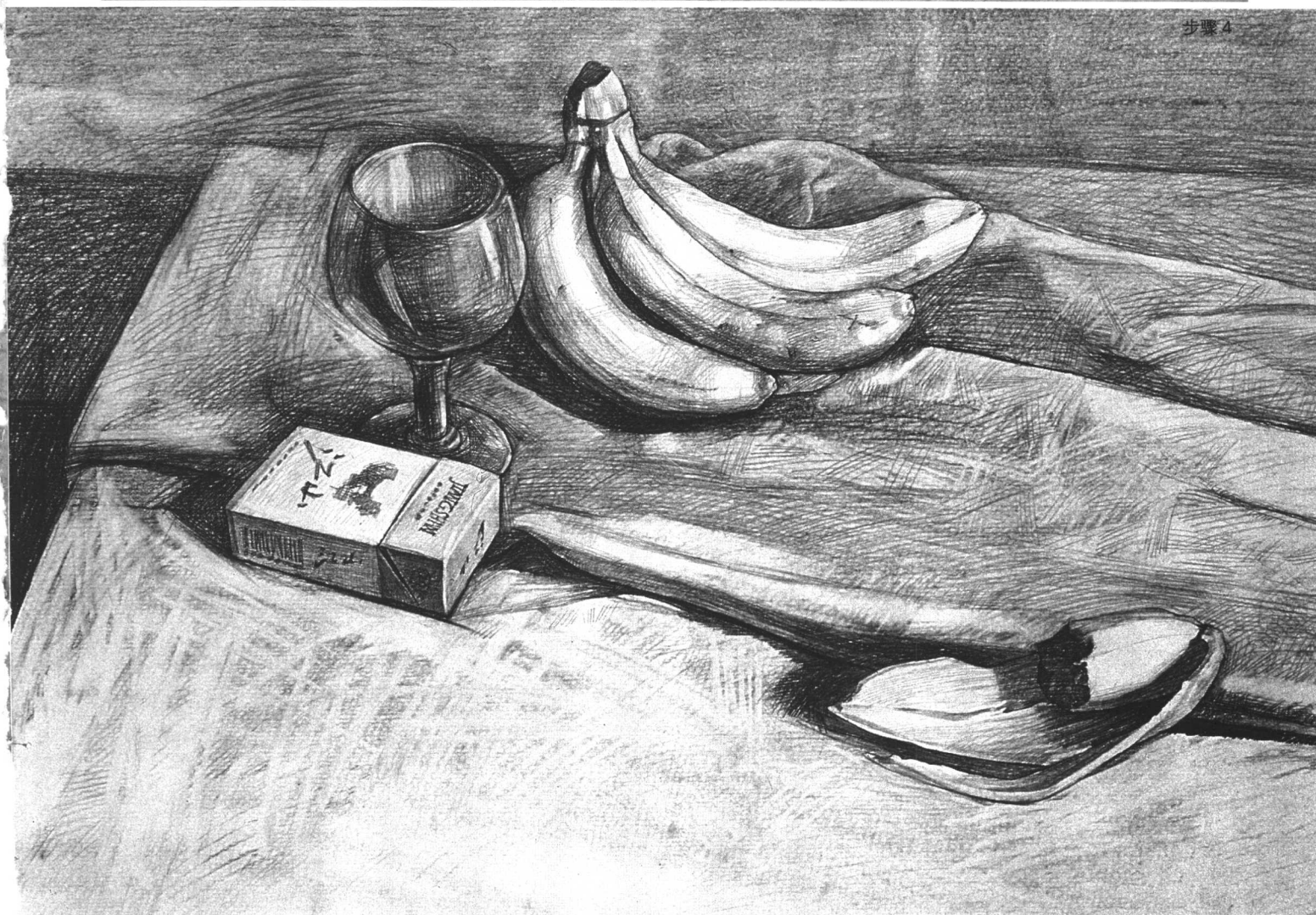
步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

草莓的画法

步骤 1:

构图的安排要疏密有序。运用直线和辅助线表现出物体的位置和衬纸的关系。注重刻画草莓的个性特征。

步骤 2:

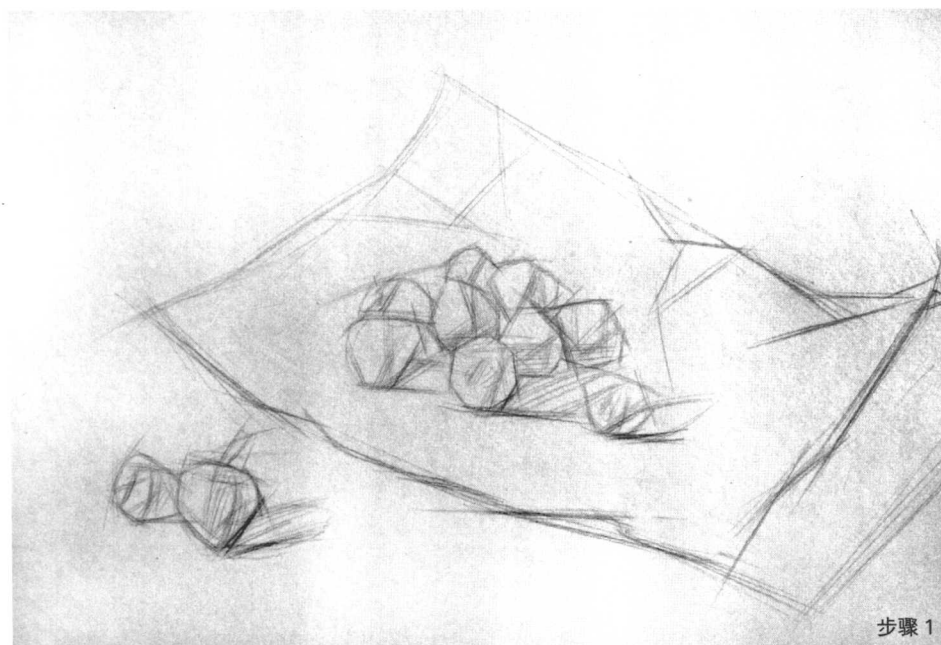
按照既定的光源表现出每一个物体的明暗面,同时协调整体的明暗关系,体现出草莓与纸不同的质感。

步骤 3:

从局部开始深入刻画。细部描述草莓特征的同时,作者将自己的感受和个人的艺术趣味融入了画面之中。

步骤 4:

协调整体画面时,在强化质感对比的同时,刻意减弱了纸的对比以突出草莓的主体地位,充分发挥画者的主动性及协调画面的能力。

步骤 1

步骤 2