

名师导考系列丛书

■ 编著 陆琦 许剑春

湖北美术出版社

素描

静物

考前教室

- 素描静物
- 素描人物
- 素描石膏像
- 速写人物
- 水粉静物

KAO QIAN JIAO SHI SU MIAO JING WU

序

近几年来美术高考有两大动向值得考生重视：一是高等院校美术专业招生名额，从来没有像现在这样飞速上升，不少综合性大学也都相继新增了美术专业；二是美术专业考生已不象以前那样凤毛麟角，而是大量地涌现；学习的渠道也不再是美术学院附中的专利，更非个别画家进行“师徒式”的传授，而是美术特色中学或中学美术特色班像雨后春笋般地在全国各地有条件的中学中迅速发展起来，形成规模化、专业化的集体培训方式。美术特色中学或特色班聚集许多毕业于美术院校的优秀教师，他们都具有丰富的实践经验，教育观念新、思维活跃、基础扎实，同时又了解考试动向和规律，有一套行之有效的指导方法，教学效果比较显著。据笔者了解，由这些学校培养出来的学生，在参加高考美术专业考试中，上线率几乎是百分之百，更重要的是他们在进入各类美术专业院校后，具有较强的专业发展潜力。

这套丛书本着给美术类考生选择优秀的名师示范作品的原则，特从全国各美术特色中学中挑选一部分从事一线美术教学的教师在临考前现场给学生作示范的写生，或在学生起稿作画的基础上经过修改、讲解和示范完成，具有直接针对性和一定艺术性的示范作品，编成这套丛书，名之为《名师导考·考前教室》，使考生犹如在教室中直接看到和听到教师的指导而受到启发。这是很有意义的。

美术学习关键在于抓住重点：首先，要把握自然规律和艺术规律，包括形式美的法则、技法技巧，以及表现手法的规则等等。自然形态造型因素主要包含：结构、体积、运动、节奏和韵律，并提供各种视觉因素，诸如线条、色彩、明暗、形体、空间。在画面上，它们相互联系，相互制约，构成完美的整体和内在的和谐。书中各示范作品的内涵及其具体技法的表现，都寓有客观规律性的东西。我们常说的“艺术美”，就是按照美的规律并为着美的目的而创造事物之美。其次，要理顺各种因素之间的相互关系。例如对比调和、呼应均衡、烘托映衬、明暗浓淡等等方面的关系。“美在关系”，把各种关系协调好，是突出整体和谐之美的前提。三要表现形式多元化，比如：常见的素描明暗画法、结构画法和构成画法；色彩体面塑造画法、点彩画法、装饰性画法以及在技法上采用涂黑底或涂色底等等，都要善于运用。四要注重质感和动感，包括人物的气质，石膏像的特征，静物的质地感；线条动荡的飞舞感，光色变化的闪烁感，笔触肌理的触动感，朦胧幻影的摇晃感等等，都是运用线条、色彩把它们烘托出来的。这些感觉的呈现，就是作品的生命力和感染力，必须重视并逐步掌握和深入。

我相信：在本书示范作品的启发和诱导下，考生们有志通过高考而进入高等院校深造的理想，一定能够实现。是为序。

陆 琦

2004年5月于杭州

湖
北
美
术
出
版
社

素描静物

考前教室

■ 编著 陆 琦 许剑春

KAO QIAN JIAO SHI SHI MIAO JING WU

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 陆 琦 许剑春 编著

—武汉:湖北美术出版社, 2004.8

(名师导考·考前教室系列书)

ISBN 7-5394-1587-8

I.素…

II.①陆…②许…

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(2004)第 070555 号

素描静物

© 陆 琦 许剑春 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 C 座

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

传 真:(027)87679523

邮政编码:430070

印 刷:武汉精一印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:2.5

印 数:6000 册

版 次:2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1587-8/J · 1306

定 价:12.00 元

素描静物高考应对

静物都具有丰富的生活气息和亲切感,所以静物素描高考更侧重于对考生生活感知能力的考查。考试的静物都是生活中常见的物品:小型家具、文具、食品、炊具、玩具、乐器、小家电等。考试形式有默写或写生。

一、合适的构图

作为素描静物的考试,合适的构图就显得很重要。第一步的构图将会影响考卷的最后效果,这值得引起考生的足够注意。素描静物构图的一般规律有:1.集中而不单调;2.稳定而不呆板;3.饱满而不滞塞;4.活泼而不散乱;5.有主有次;6.黑白有序;7.不分割画面;8.考虑动势;9.上紧下松,左右均衡等等。除了考虑动势外,其它的几点考生都容易理解。静物是相对静止不动的,但由于视觉心理的作用,它也会产生某种动的感觉。包括动势的方向感、力量感、飘荡感、晃动感等等。例如将一把茶壶放在桌上,茶壶嘴所指方向就形成某种动势。背景的衬布也会形成某种动势。衬布呈垂直时,动势最为稳定;如果衬布呈现倾斜,或形成皱折倾斜,其动势或方向感更强。这些问题考生都需要予以关注。

二、造型的把握

静物造型的结构,一般来说比人物的结构关系要简单。静物造型不是呈现圆球体的倾向,就是呈现方块体的倾向;呈现球体的变形系列,方体的变形系列,或是两者的组合。考试时,首先要认识对象总体造型特点是怎样的,而不要被它的某些细节变化和质感所迷惑。尤其是画轮廓阶段,应从整体的形体出发,首先画准大的形体结构,然后顾及某些细节的形象变化。作为整个画面来说,首先是要确定各个物体之间的空间、比例、透视关系是否准确。

三、表现形式的多样化

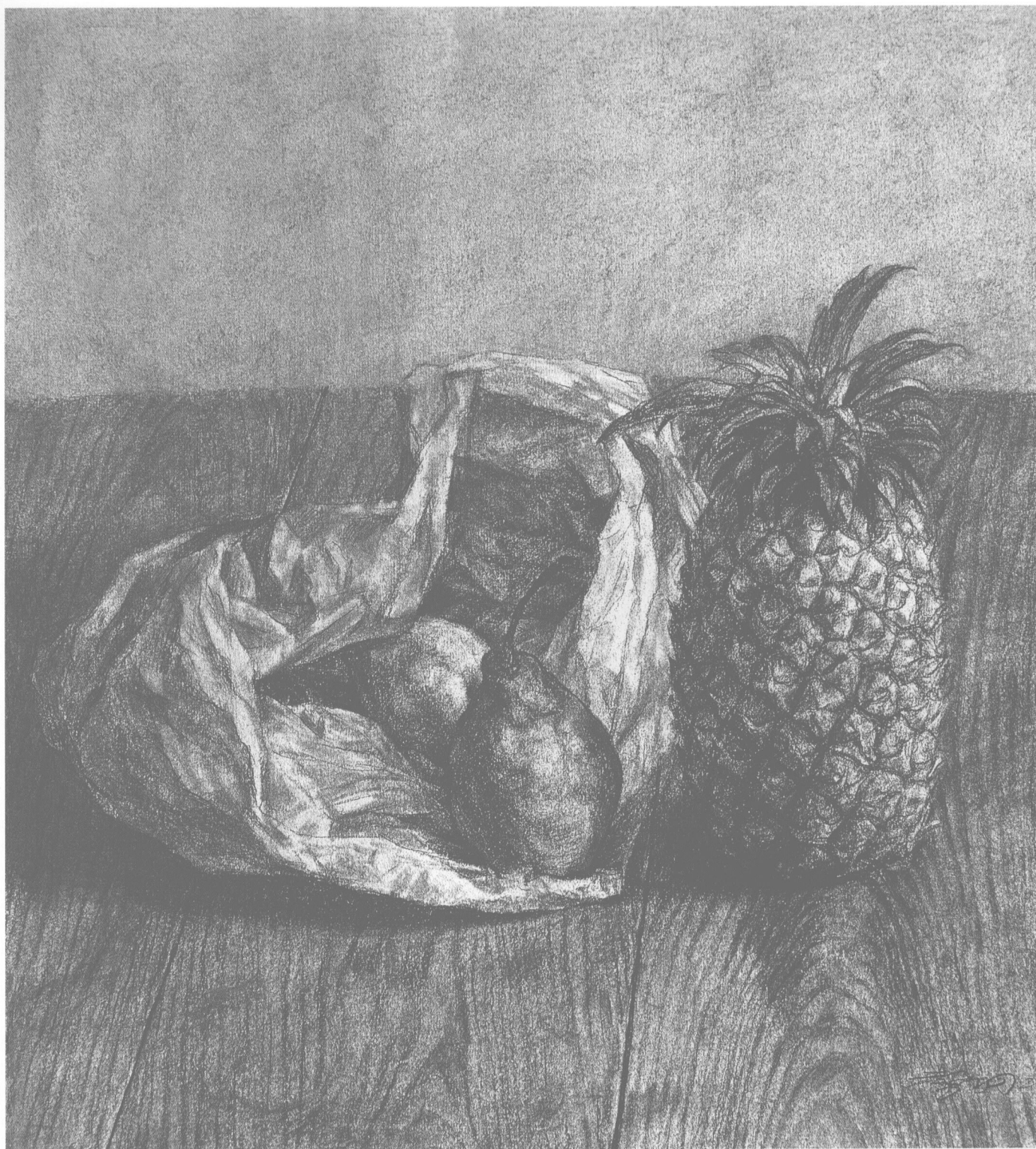
素描表现形式大致可分为:结构素描、明暗素描、构成素描等。这里着重介绍考生常用的结构素描和明暗素描。结构素描的表现形式是在近几年高考中采用较多的一种方法,这与很多大学设置设计专业的设计理念有关,表现对象要有设计感。通过加强对物体结构的理解,并运用物体结构为手段达到表现静物的目的,使画面具有强烈的现代感。结构素描在表现对象时,排除静物表面的形体花纹,将复杂的形体理解为简单几何形体组合,同时用不同横断面或纵断面来理解形体、分析形体并予以表现。在表现时,线条所包含的意义是多方面的。它不仅体现特定角度的物体外轮廓的再现,而且还要有体积、空间的表达。结构素描的线条要具有表现力(张力),要有虚实、浓淡、曲直等变化,除了表现看得见的外轮廓外,还要表现出看不见的内轮廓,并在此基础上略加一些明暗关系,就能较强烈地表现出对象的结构、空间。

明暗素描的表现是比较常规的表现形式。由于表现的内容比较真

实,我们也称其为全因素素描。它包括高光、半明部、明暗交界线、反光、投影五部分。它通过丰富的明暗五调子来表现对象。这种表现技法,是一种兼顾形体结构关系、空间关系、明暗色调关系、透视关系、质感关系的表现方法。在画准形象组合轮廓的基础上,全因素静物素描的表现技法集中体现在色调的深浅安排、虚实处理、线条的排列和用笔方法上。比如说用布进行揉擦,用橡皮提,用手巾纸轻揉等。

四、静物的质感

静物的质感十分丰富多样,其明暗关系、色调关系也复杂多变。结构素描对于质感的表现,主要通过线的变化。明暗素描则要复杂得多,如玻璃器皿是透明的,透光性很强,在光线照射下,可出现高光,但产生不了明暗关系,不会出现明暗交界线,其体面、明暗关系都呈现非常微妙的变化;其色调的深浅变化除高光外,主要取决于玻璃本身的厚度变化,尤其是处于外轮廓位置的侧面更为明显。除透明物体外,反光性很强的如瓷器、不锈钢、电镀制品等,其色调的明暗关系受环境的影响会呈现复杂的状态,因为其他静物、衬布都会把光反射到这些物体上,往往使其色调零乱。另外,某些呈现松散状态的物体或表面物质不规则的形体,如一束花、一件皮毛制品、一团纸、一块布等等,其具体形象都带有很大的偶然性和随意性,虽有大体的明暗和体面关系,但却呈现不规则状态。这增加了静物考试内容的丰富性,也增加了表现的难度。

《菠萝和梨》 蔡才羽

此画先用木炭条起稿,画出大的黑白灰效果,然后改用木炭铅笔逐步完成,暗部保留木炭的痕迹,画风细腻,虚实得当。

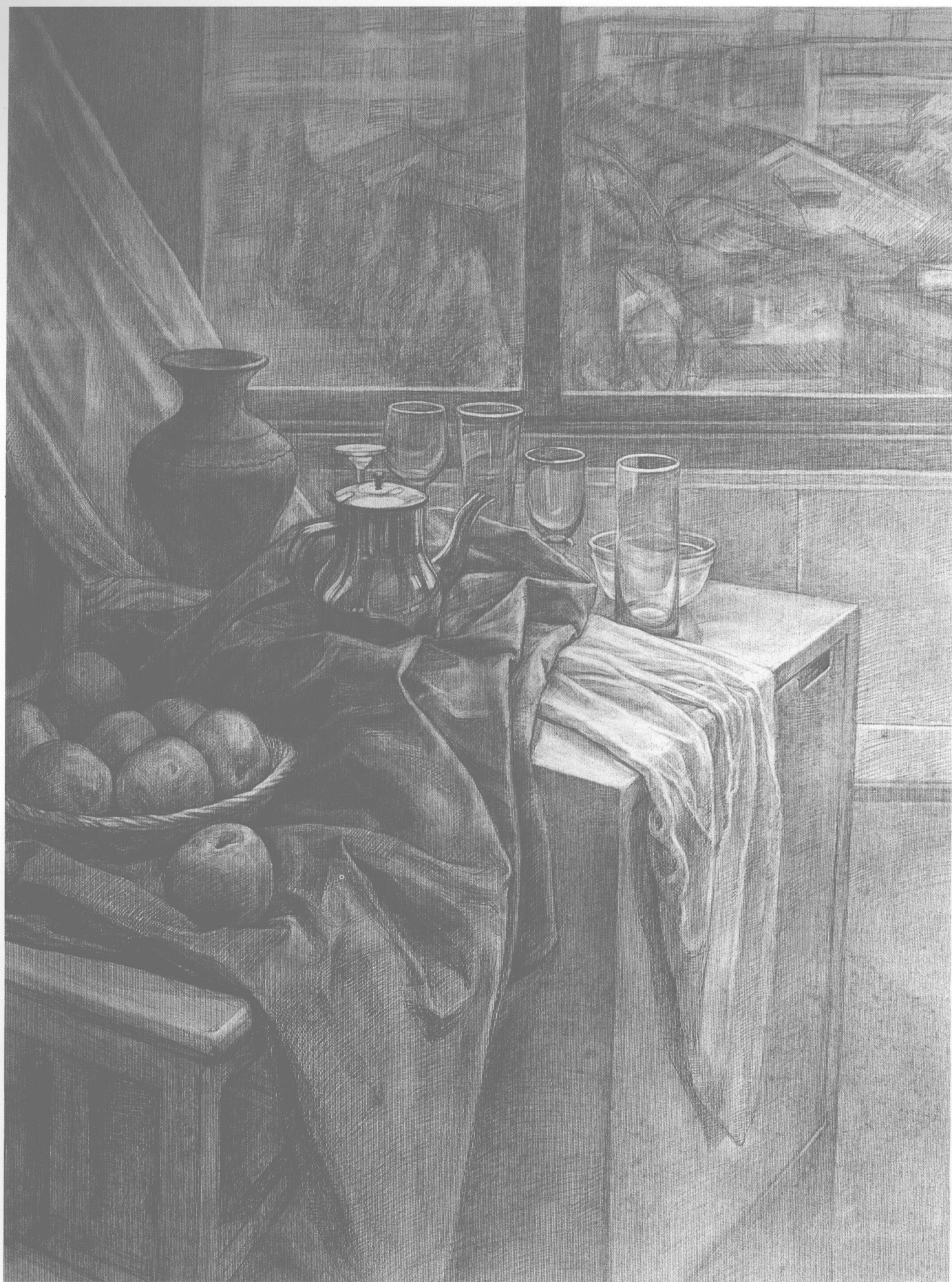

《白布上的静物》 陈洪华

此画较好地体现了构图中多样统一的形式美法则,水果错落有致地分布在主体周围。用笔肯定,造型结实。

《篮子里的水果》

此画为学生先起稿,然后由教师进行课堂示范修改最后完成,作品主体明确,刻画细腻,水果塑造结实,作品由杭州七中美术教师提供。

《桌上的玻璃器皿》

此画为学生起稿,由老师进行课堂示范修改最后完成,桌上的玻璃器皿质感把握准确,刻画深入,画面显得宁静安详。该作品由杭州七中美术老师提供。

《窗前的静物》 蔡健

这幅作品层次分明,表现出一定的空间关系,通过微妙的明暗五调子把不同的物体质感呈现出来。

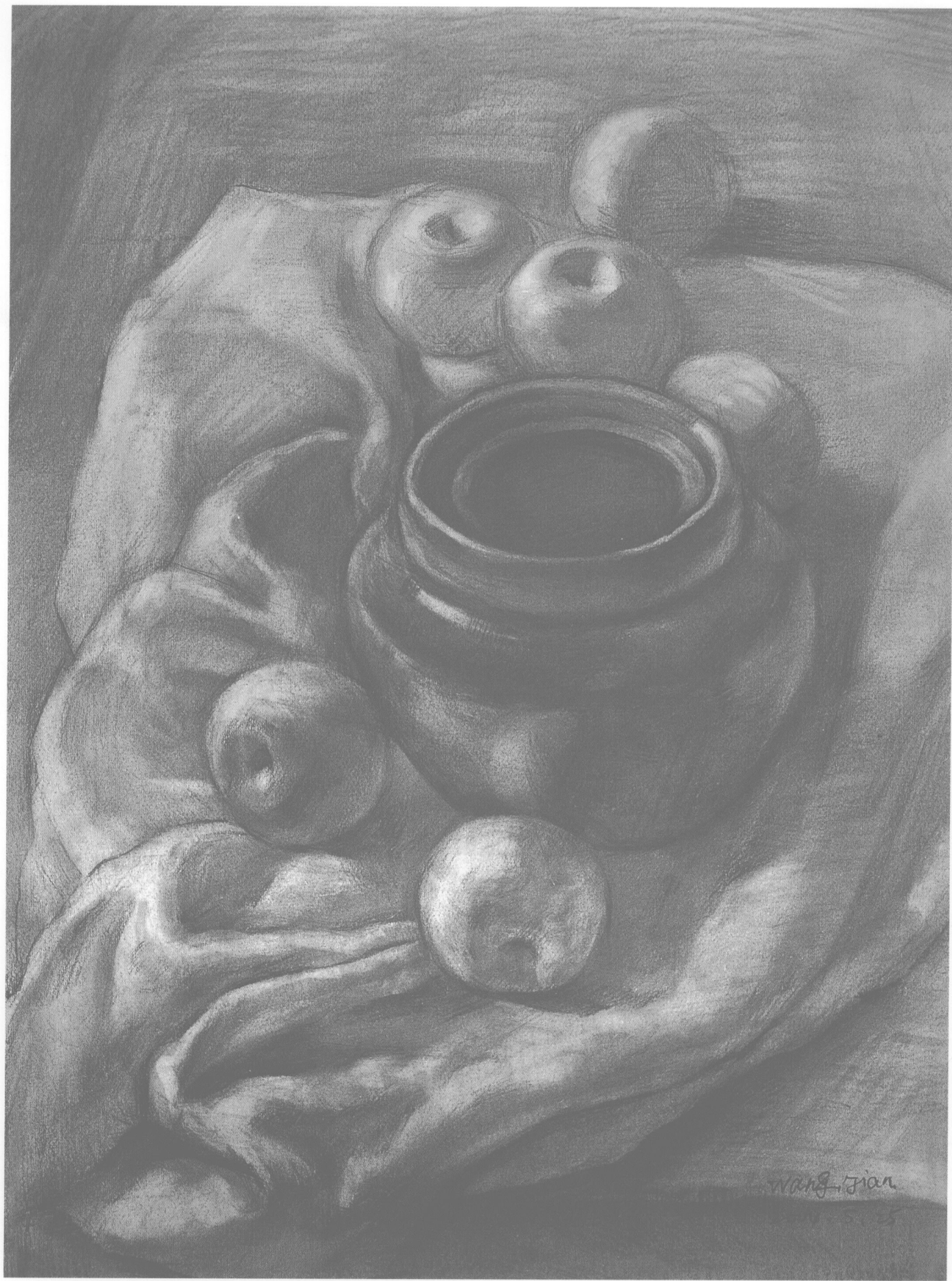

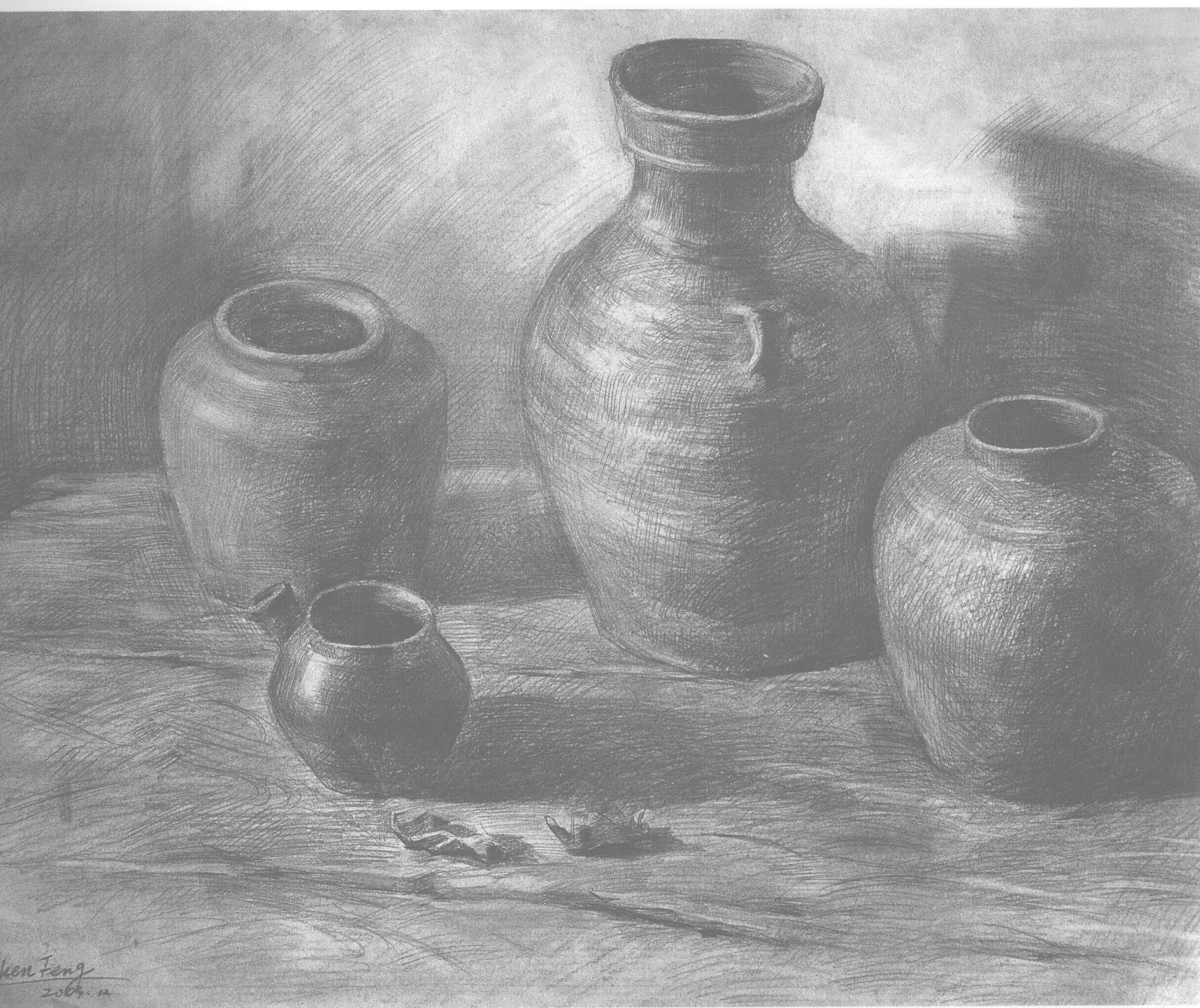
《几个土豆》

此画由学生先起稿,教师在其作品上进行课堂示范修改最后完成,画中物体与背景以几何形的构成,表现出结实的空间结构与强烈的黑白效果。作品由杭州七中美术教师提供。

《有石膏的静物》 姜法彪

在有粗纹肌理的纸上用木炭表现,暗部显得透气,作者的技法较为娴熟,笔调轻松,层次分明。

《陶罐组合》 陈峰

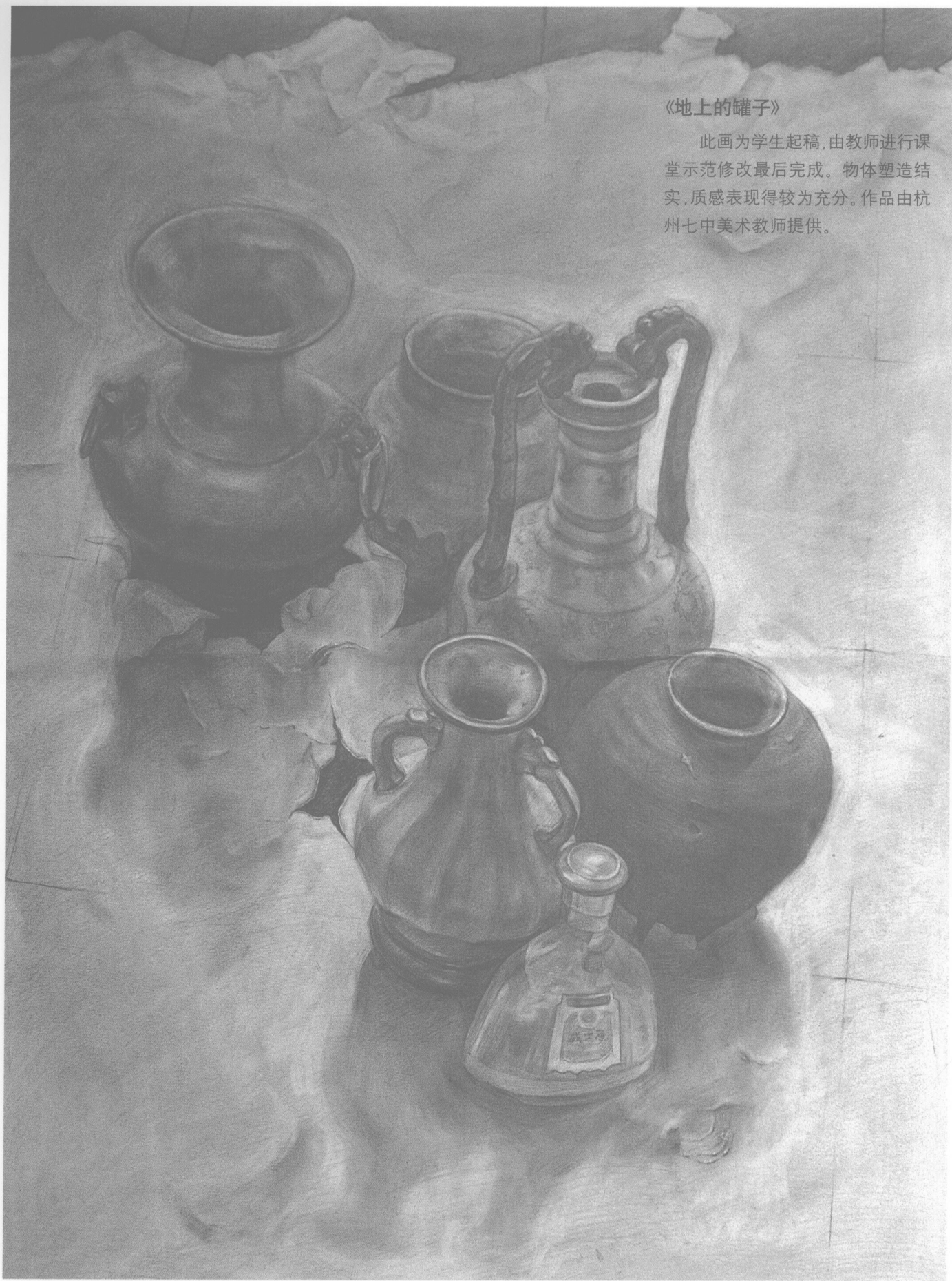
作者以娴熟的技法,把物体和物体之间的搭配以及光影的变化朴实无华地呈现出来。

◀ 《俯视的静物》 王键

此画以俯视的角度,表现出空间的层次和深远感,明暗关系明确,物体造型粗犷有力度。

《地上的罐子》

此画为学生起稿,由教师进行课堂示范修改最后完成。物体塑造结实,质感表现得较为充分。作品由杭州七中美术教师提供。

《画室一角》 杨帆

把物体随意堆放的画室一角生动地描绘下来,富有生活气息。