

争霸联考3

ZHENGBA LIANKAO

素描静物照片

主编：烈公文化 编著：潘明森 陈树仲

争霸联考3

素描静物照片

ZHENGBA LIANKAO

主编：烈公文化 编著：潘明森 陈树仲

书籍是人类进步的阶梯

高尔基

图书在版编目(CIP)数据

争霸联考·3. 素描静物照片 / 烈公文化主编; 潘明森, 陈树仲编著. -- 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2019.4

ISBN 978-7-5593-4631-5

I. ①争… II. ①烈… ②潘… ③陈… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 063676 号

书 名: 争霸联考 3 素描静物照片
出 品 人: 周巍
主 编: 烈公文化
编 著: 潘明森 陈树仲
责任编辑: 彭宝中
装帧设计: 莫丽慈
出版发行: 黑龙江美术出版社
地 址: 哈尔滨市道里区安定街 225 号
邮政编码: 150016
发行电话: (0451) 84270522
网 址: www.hljscbs.com
经 销: 全国新华书店
印 刷: 佛山市金华彩印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/8
印 张: 33.5
版 次: 2019 年 4 月第 1 版
印 次: 2019 年 4 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5593-4631-5
定 价: 128.00 元

版权所有 侵权必究

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

●第一章：基础训练 /5

·素描静物基础理论知识 /6

·素描基础答疑 /10

·照片与范画 /12

·石膏专题训练 /18

1. 单个石膏
2. 石膏组合
3. 石膏与静物组合

·单个物体训练 /56

1. 单个水果 / 蔬菜
2. 单个主体物

·简单组合 /71

1. 多个水果组合
2. 水果与陶罐组合
3. 水果与生活用品组合
4. 杂物的简单组合

●第二章：提升训练 /97

·陶罐与水果组合 /98

·透明物体与水果组合 /132

·不锈钢物体与水果组合 /138

·蔬菜与生鲜类组合 /148

●第三章：专题训练 /163

·同类色与黑白灰训练 /164

·不同的光影训练 /169

·不同的视觉构图训练 /173

·不同物体的质感训练 /177

·精微刻画训练 /182

●第四章：应试训练 /189

·杂物类应试训练 /190

●第五章： 多形式照片训练及 长期作业 /251

素描静物照片

争霸联考3

ZHENGBA LIANKAO

主编：烈公文化 编著：潘明森 陈树仲

●第一章：基础训练 /5

·素描静物基础理论知识 /6

·素描基础答疑 /10

·照片与范画 /12

·石膏专题训练 /18

1. 单个石膏
2. 石膏组合
3. 石膏与静物组合

·单个物体训练 /56

1. 单个水果 / 蔬菜
2. 单个主体物

·简单组合 /71

1. 多个水果组合
2. 水果与陶罐组合
3. 水果与生活用品组合
4. 杂物的简单组合

●第二章：提升训练 /97

·陶罐与水果组合 /98

·透明物体与水果组合 /132

·不锈钢物体与水果组合 /138

·蔬菜与生鲜类组合 /148

●第三章：专题训练 /163

·同类色与黑白灰训练 /164

·不同的光影训练 /169

·不同的视觉构图训练 /173

·不同物体的质感训练 /177

·精微刻画训练 /182

●第四章：应试训练 /189

·杂物类应试训练 /190

●第五章： 多形式照片训练及 长期作业 /251

第一章：基础训练

- 素描静物基础理论知识
- 素描基础答疑
- 照片与范画
- 石膏专题训练
 1. 单个石膏
 2. 石膏组合
 3. 石膏与静物组合
- 单个物体训练
 1. 单个水果 / 蔬菜
 2. 单个主体物
- 简单组合
 1. 多个水果组合
 2. 水果与陶罐组合
 3. 水果与生活用品组合
 4. 杂物的简单组合

素描静物基础理论知识

论构图

A. 构图要饱满

画面处处都有内容，中心和四个角都是构图所要考虑的区域，静物摆放要合理，大小要适中。

B. 画面要均衡

均衡但不对称，我们讲的均衡是不对称的均衡。画面的重心也就是主体物的位置，切忌居中，要放在黄金分割线上，以静物为主体，衬布为辅助，发散式构图。主体物一般要放在画面偏上的部分，平面要多一些，立面面积要相对小一点儿，这样前后的空间纵深感和透视感会增强。

C. 光源要明确

确定主体物的位置要根据光源方向，亮部的面积要大，暗部的面积要小。

D. 形式内容要统一

画面统一中要求变化，调和中要求对比，画面物体聚散要得当，要动静结合、虚实相生、平中有奇、小中见大。

这些构图的法则不是一成不变的，随着事物的发展规律，这些法则也在不断发展。因此，在绘画过程中，既要遵循这些法则，又不能犯教条主义的错误，生搬硬套某一种形式法则，而要根据内容的不同，灵活运用。素描静物常用构图有三角形构图、四边行构图、“C”形构图、“S”形构图、复合型构图、方形构图、圆形构图、垂直构图等。构图中横幅三角形构图、竖幅“S”形构图是比较好的选择。三角形构图会让画面看起来稳健、开阔，而“S”形构图使画面灵活，纵深感强。写生中由于位置和角度的不同，构图也会产生很大的变化，要根据画面做出相应的调整。

垂直形构图

“S”形构图

三角形构图

“C”形构图

圆形构图

复合形构图

论黑白灰

静物中的明度关系受以下几个因素的影响：

A. 静物本身的固有色的变化形成了整个画面的明度节奏变化。

B. 素描就是利用某种光源，通过人为制造而形成物体的敏感关系。那么我们素描里面揭示形体的方法就是利用三大面、五大调子，从而来概括丰富的光源观察一个物体首先就要看黑、白、灰，黑、白、灰是三个色阶，五大调又形成五个色阶，到五大调还可以再细分，但是我们能够大致模拟自然界的形体体感的最基本要求就是三大面、五大调子。五大调子最关键的就是明暗交界线，它是光对物体直接产生的一种从明到暗转换的分界线，它也是用光来提示结构的一块丰富的面，是很关键的一块面，这块面同样也有它的形，必须要找到明暗交界线的形才能正确揭示这个形体的结构。明暗交界线是很形象的一个说法，事实上它是一个面，从整个画面的黑白灰构成来看，明暗交界线应该说是画面上物体比较重的一个面。我们要注意的是黑白灰首先是一个画面大的颜色层次划分，在最亮的层次里面还包含有黑白灰的颜色层次，在中间灰的层次里同样包含黑白灰，在黑的颜色层次是一样有黑白灰，这样来理解才能让我们的画面层次更加丰富。

C. 光线的强弱与方向对画面中的形体与空间有着很大的影响，从而影响到整个画面的明度与节奏变化。

D. 画面中的图案除了能定义形式与空间外，还有修饰的效果，其明度的变化直接影响到画面节奏的变化。

E. 在绘制画面明度关系时，不同工具与技法的运用对画面物体质感的表现有着很大的关联性。我们要根据画面的内容适当地选用工具与表现技法。

F. 明度对决定画作的情绪表现起主导作用，通过合理的平衡、对比、节奏等形成统一、和谐的画面效果。从一幅画面的明度上分，我们可以把素描静物的色调分为：高调（最暗的明暗关系）、中调（在九阶明度表上中间的五阶）、低调（不暗于中灰的明度表上暗的部分）。在我们平时的素描绘画中，我们一般运用全明度的表现方法来绘制画面的明度关系，那样画面明度就会丰富、和谐。

白

灰

黑

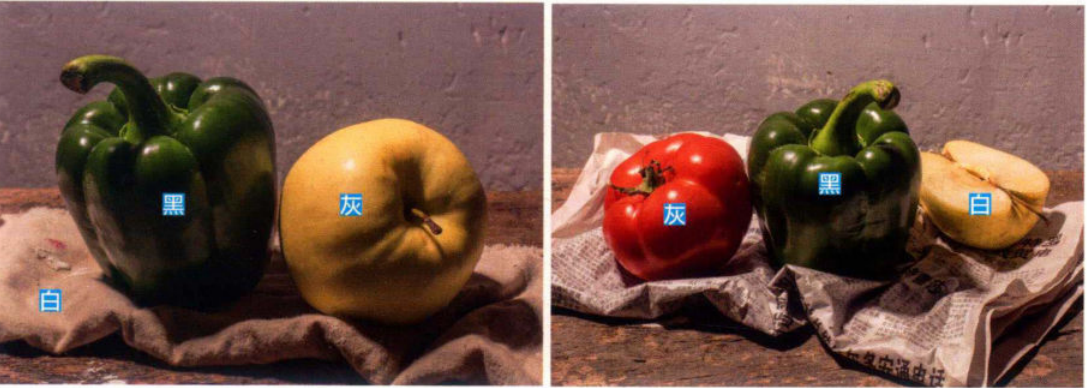
白

黑

单个物体的黑白灰

A. 单个物体的黑白灰关系是体积的表现。例如苹果的“黑”主要体现在明暗交界线和投影上；苹果的“白”主要体现在亮面上；苹果的“灰”主要体现在灰面上。

B. 黑、白、灰的关系可以更加直观地体现在三个不同色调的苹果上。比如，黄色的苹果相当于“白”色调，绿色的苹果相当于“灰”色调，红色苹果相当于“黑”色调。

衬布与物体之间的黑白灰关系

A. 浅色物体应该与重色衬布搭配，这样才能产生黑白对比，在表现时容易拉开黑白关系。

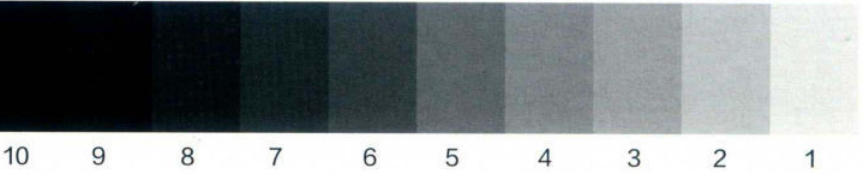
B. 重色物体应该和浅色衬布搭配，只有黑白互相衬托，才能更好地表现画面的黑白灰关系。

整体画面的黑白灰

黑白灰关系是一张素描作品中的基本关系。优秀的静物素描作品必然具有强烈的黑、白、灰对比效果。例如图中的画面，黑色部分主要体现在黑色鞋子上，白色部分表现在白色碟子和白色衬布上，灰色部分则体现在灭火器、锤子和深色衬布上。局部的黑白灰关系在这张图中也体现得很明显，例如白色的碟子放在灰色的桌面上，黑色的鞋子和灰色的灭火器放在白色衬布上，这三个物体很好地说明了黑白灰关系。黑色鞋子摆在白色衬布上有助于黑白效果的体现，同理，白色碟子应当摆在灰色桌面上。

黑白灰的色阶层次

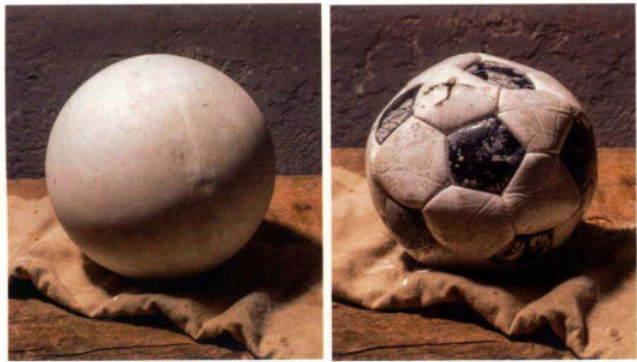

物体产生体积感的基本条件

物体产生体积感主要的决定因素是光源，如果没有光的照射，物体是不会产生体积感的。光对物体直接的作用体现在物体的明暗交界线、亮面和暗面上。因此在考试中遇到散光的光源时，应当主观处理，把亮面、明暗交界线、暗面这三大面划分出来。

特殊质感物体的块面感

对于特殊质感的物体，不能只是看到细节，而忽略了体积感。透明的物体体积表现思路：首先观察固有色，然后根据几何形体的方法把明暗交界线画出来，最后强调物体的质感问题。另外的方法是把物体的标签表现得足够立体。总之，任何物体的体积必须建立在几何形体之上。

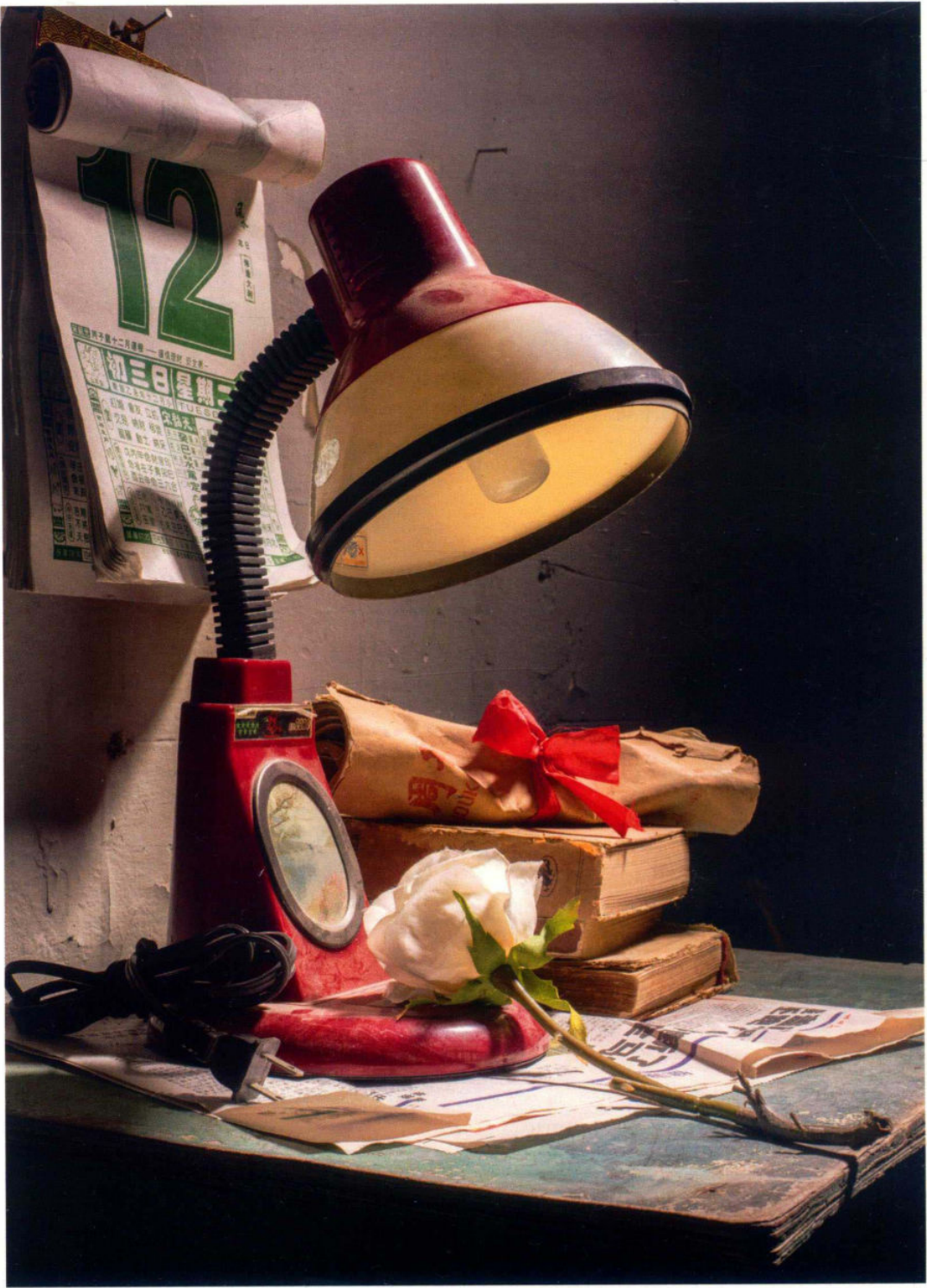
论塑造

物体的体块与用笔关系

对物体的体块理解有助于我们对物体的塑造，比如，苹果的体块可以通过分面的形成划分，通过物体切面，可以更加清晰地理解明度的推移关系。通过色块的灰度对比，我们可以更加容易地处理物体灰面的色调。

论物体的主次关系

物体的主次关系是通过对比表现出来的，通常情况下，我们需要依据物体之间的前后关系来决定它们的主次关系。而完整的画面中，我们只需要把握住主体物和视觉中心的物体，就可以区分主次关系。

论空间

画面的空间主要从几大方面去考虑，其中明暗、透视、主次、虚实、前后都决定一幅画的空间。一般情况下，明暗的空间关系体现在画面的前面亮、后面灰；透视产生的空间关系最直接的是近大远小；主次体现出来的空间关系主要在主体物和次要物体的塑造上，主体物塑造得实一些，空间就靠前，次要物体塑造得虚一些，空间就往后靠。虚实关系也可以体现画面的空间效果，即前面的物体处理得实一些，后面的物体处理得简单一些，前实后虚。

1. 单个物体的空间关系

2. 整体画面的空间关系

例如右图的桌面表达出了强烈的空间关系。从明暗上看，最亮的点落在左前方，其次到右上角，随后到左后方。通过明暗的表达，更能体现画面的空间关系。

A. 什么是形体空间？

即物体自身各部分之间的空间距离与物体之间的空间距离，以及立面与横面的空间。形体空间主要是依据透视规律，将处于不同空间位置的物体的透视缩形变化，准确地表现于画面，从而形成一种空间感。形体空间是物质存在的本质表现，是空间感表现的决定因素。

B. 什么是色彩空间？

即物体所处环境与画者之间的距离，由于空气中的微粒和尘埃对光线照射的影响，而产生的近实远虚、近浓远淡的色调强弱变化。色彩空间可以进一步加强物体之间和物体自身的空间感，增强素描造型的真实感、生动感和艺术感染力。

最常用的视觉空间处理方法：

- 俯视空间视觉
- 仰视空间视觉
- 平视空间视觉

素描基础答疑

素描静物的作画工具有哪些？

1. 笔的选择

素描的工具种类很多，如铅笔、炭笔、粉笔、毛笔、钢笔等，工具的不同关系着素描最终的性质和画面效果。素描的单色表达使工具变得十分随意，而且常常可以综合使用几种工具形成多种画面效果。

A. 铅笔：对于初学者而言，铅笔无非是最好掌握的工具之一，铅笔是最简单而方便的工具，铅笔在用线造型中可以十分精确而肯定，且便于修改，又能较为深入细致地刻画细节。在作画的过程中，一般选用 4B、5B 的铅笔进行起稿，6B 以上的笔用来铺大的黑白色调，2B 以下铅笔用来局部塑造。由于种类较多，因此，铅笔能很好地表现出层次丰富的明暗调子。

B. 炭笔：炭笔有粗、细、软、硬的区别，可因画面效果不同而酌情使用，可于作画开始时用较软炭笔打稿，易于擦掉，可反复修正，不伤画纸，修饰细节时再用较硬的炭笔。炭笔表面比较粗糙，不反光，比较适合画涩的线条，线条力度感较强，还能擦出不同的肌理效果，所以炭笔的表现力很强。但是较硬的炭笔在纸张上的附着力比较强，用橡皮不容易擦掉，不宜修改。

2. 纸张的选择

素描纸的种类很多，一般都可以用来练习。铅笔画用纸的纸纹不宜太粗，炭笔画用纸表面不宜太光滑，而钢笔画用纸却要用较光滑的纸面，还要有一定的吸水性。另外还要根据每个人的习惯来决定，重要的因素是看笔和纸的接触所产生的效果。

3. 绘画的辅助工具

在绘制素描头像的时候会遇到多种多样的情况，比如修改、测量、虚化等，这就需要我们用到辅助工具。常见的辅助工具有橡皮、擦笔、纸等。

A. 橡皮：常用的橡皮有白橡皮和可塑橡皮两种，可塑橡皮可以捏出各种不同的形状，根据画面要涂擦的面积大小进行变形，软质橡皮和铅笔一样重要。橡皮有软、硬之分，硬橡皮用于擦除铅笔的痕迹，软橡皮用于提亮高光（与可塑橡皮同时使用）。其实素描绘画过程中，橡皮既是修改工具，也是绘画工具。

B. 擦笔 / 纸：纸笔在素描绘画中起到很重要的作用。可用于排线细的地方，在排好线的地方可擦出衣服的纹理及花纹，做出朦胧、柔润的效果，同时也可以当画笔使用。

素描静物的概念是什么？

1. 什么是素描静物？

素描静物是以静物为对象的基础素描绘画，多以物品为主，用单色描绘对象的轮廓、体积、结构、空间、光线、质感等基本造型，在素描学习中有着重要的意义。

素描静物是绘画学习过程中最常见也是最基本的科目，它主要培养学生对物象的认识、观察、描绘及叙述的一个过程，也就是我们常说的塑造画面关系与氛围。素描写生是石膏几何形体写生的延续和发展，它主要训练我们的组织能力和造型能力。

素描过程是同一时间要考虑许多问题的综合思维活动。素描是绘画造型的基础，除了学习技巧、经验之外，还能解决很多画面的关系。

静物又是素描的基础，相对于头像来说造型容易些，头像除了外形之外还有内部的结构，需要有了一定基础才能画好。

在画素描静物时要分析明与暗、强与弱，不断深入，把握整体，区别远与近、虚与实，不断调整。素描训练中，单纯地追求细节并不困难，图难的是追求细节的同时，要达成整体的和谐统一。所以训练的过程是深入、调整再深入、再调整。训练中应把握节奏，切勿死抠局部、忽略环境。

2. 学习素描静物，从何入手？

素描静物主要训练我们的构图能力和造型能力。对初学者来说，一方面通过由简到繁的静物组合写生，掌握构图规律，做到画面对象大小比例安排得当，视点高低适宜。另一方面，也可以自己布置静物作画，从中学习构图的基本知识（如统一和变化、对称和协调、对称和均衡、比例和节奏、静感和动感等），逐步掌握构图能力。实际上，静物的形体结构仍是几个不同几何形体的组合，但它比石膏几何形体更不规则、更复杂，因此，我们在静物写生中，更应该强调对形体组合关系和结构关系的理解。在画素描静物时应该继续重视物体的透视规律，以不断加深对透视规律的理解。树立整体的观察方法，坚持写生实践，就一定能逐步掌握素描静物的能力和技巧。

在熟悉静物的基础上，我们还要根据对象的造型特点和训练需要，选定作画角度、作画工具及表现手段。

如何选择一种方法进行学习？

1. 怎样选择合适的作品进行临摹？

基础阶段就要临摹基础的书本，把复杂的东西简单地分割出来进行临摹，坚持循序渐进的原则。

根据自己的个人情况以及想报考的院校，远择适合该院考试风格的书籍即可。临摹是让学生学会如何将现实翻译成笔触和素描关系，学会绘画的语言，通过优秀画作让他们找到标准。比如平时色彩关系容易陷入局部的，需要临摹整体性强、塑造和笔触较概括的画，总之，缺什么就临摹什么，然后再回到写生，或是默写。

2. 结构素描是学习的基础

结构素描的作画要领：

- A. 以线造型为主，尽量避免光影干扰。
- B. “通透”地观察，表现相互遮挡部位的块面与结构。
- C. 要准确表现物体透视关系与状态。
- D. 强调线条的艺术表现力，结构素描是用线造型，线条具有很强的表现力，而不是概念化的“线”。

画法程序：

- A. 运用“通透法”观察、分析、比较。
- B. 研究形体特征、位置空间、比例、构造。
- C. 确定构图。
- D. 刻画物体基本形。
- E. 用线表现形体内外结构和块面。
- F. 深入研究，刻画主要部位和转折部位的结构、块面。
- G. 训整及修改画面。

3. 黑白灰节奏是素描静物的重点

黑、白、灰是构成素描的重要因素，画素描不仅仅是画明暗，它是为表现体积、空间和艺术的魅力服务的。黑、白、灰的运用对于素描的成败至关重要。

亮部：是光直射的地方，也叫高光，面积比较小。

灰部：中间调子，是光侧射的部分，调子清晰鲜明，复杂而微妙。

明暗交界线：调子最深，比较狭窄，是亮部和暗部的转折处。

反光：是侧面环境光影的结果，有助于立体感的表现，一般反光部的调子比灰部的调子弱得多。

投影：是物体遮光部分，调子较深，前实后虚，渐远渐变。

学好素描静物的要求有哪些？

1. 初学者的训练重心是什么？

A. 养成正确的观察习惯

学“画”先要学“看”，正确的观察方法，指的是整体的观察方法，也就是相互比较的观察方法。一个没有学过绘画的人，眼中所看到的只是一些具体、琐碎的东西，经过长期正规训练的人，首先看到的是一个整体的大关系，包括比例、透视及物体之间的前后空间关系等。所以在学习绘画的过程中首先要培养正确的观察方法，只有看得准确，才能画得准确。

B. 处理好结构与明暗调子的关系

对初学者来说，理解结构有相当大的难度，而训练表现明暗调子却要容易得多，对于绘画艺术而言，结构为本质，明暗调子则是表象。因此对初学者而言，多练习一下结构素描是十分必要的。

画好素描，不是一朝一夕能做到的，应由易至难，循序渐进。

2. 我们需要有什么样的准备？

在学习绘画过程中，我们要保持观察，做到思维敏锐，眼、脑、手并用，才能达到最佳的学习效果。学习绘画要有一定的耐心，出现作画烦、躁、浮、乱的情况，要能沉下心来分析问题所在。

3. 怎样才能快速掌握这些知识？

学习素描至关重要的三点：观察、思考、技法，即眼、脑、手。

观察：即眼力，要提高眼力，首先要知道如何观察，学习素描中，主要有两种观察方法：整体观察法和对比观察法。

思考：即动脑，思考会使我们更加深刻地认识到事物的内部规律，素描绘画中主要运用的是逻辑思维和形象思维。

技巧：即手法，通过不断临摹优秀的绘画作品，从中吸取经验，通过写生转化成自己的知识。

4. 学习素描应具备的意识

我们学习素描静物应具备的意识：

- A. 通过象征物来传达意识。
- B. 形体意识。
- C. 练习线条意识。
- D. 基本几何形体意识。
- E. 形体的相互关系与排列意识。
- F. 学会用块面来思考。

照片与范画

