

全国美术高考核心品牌丛书

高连升 | 作品范本
Model of sketch

Paradigm for winning high marks
竞赢高分范本

素描静物

编著/高连升

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

序

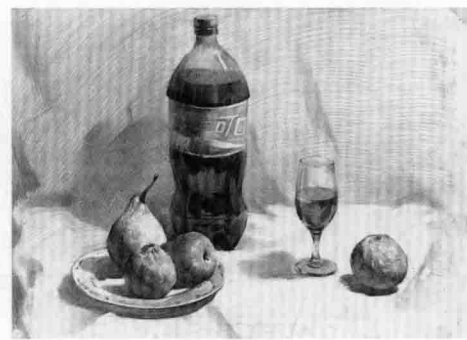
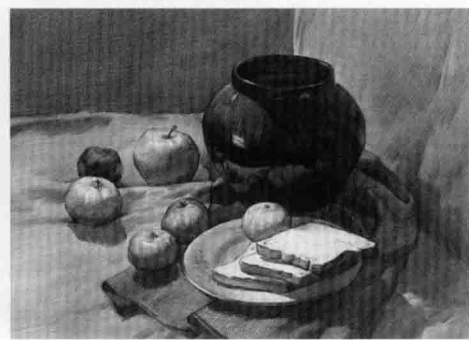
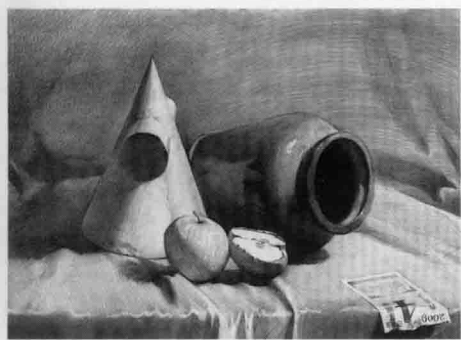
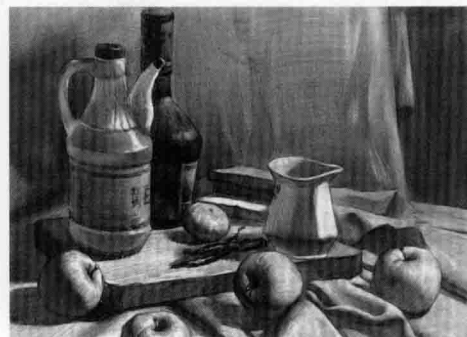
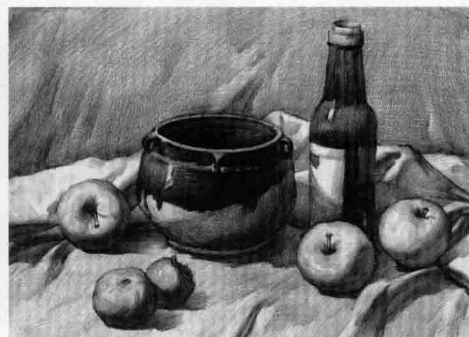
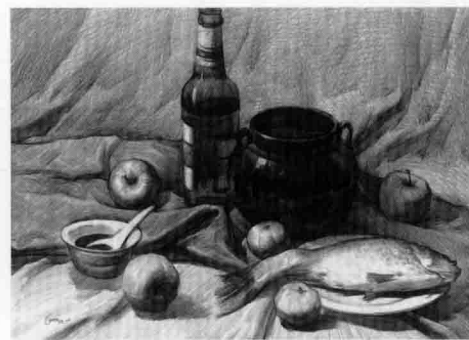
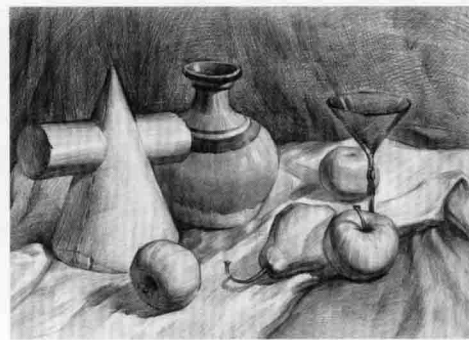
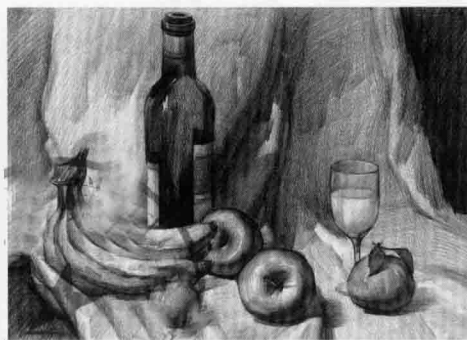
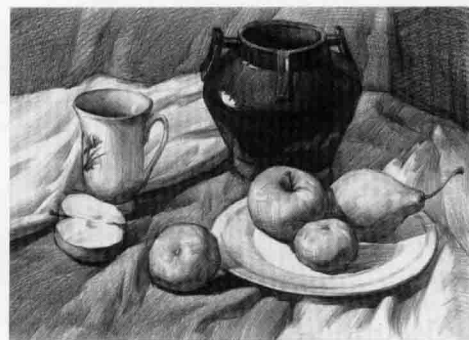
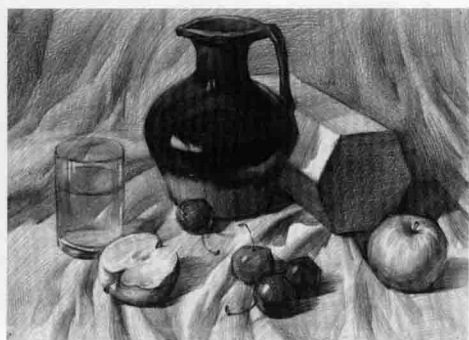
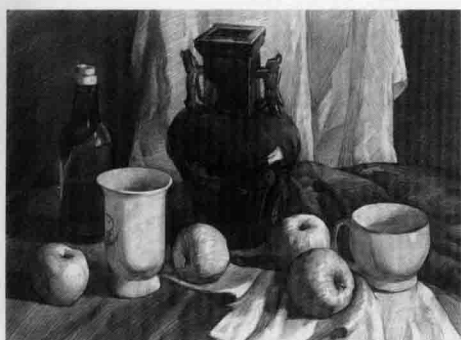
对学习绘画的人来说，“素描”这个词应该再熟悉不过了，素描是美术教学中的一个基础科目。也是必不可少的一个科目，是一切造型艺术的基础。绝大部分学习绘画的人，都是从素描这个课题开始的。

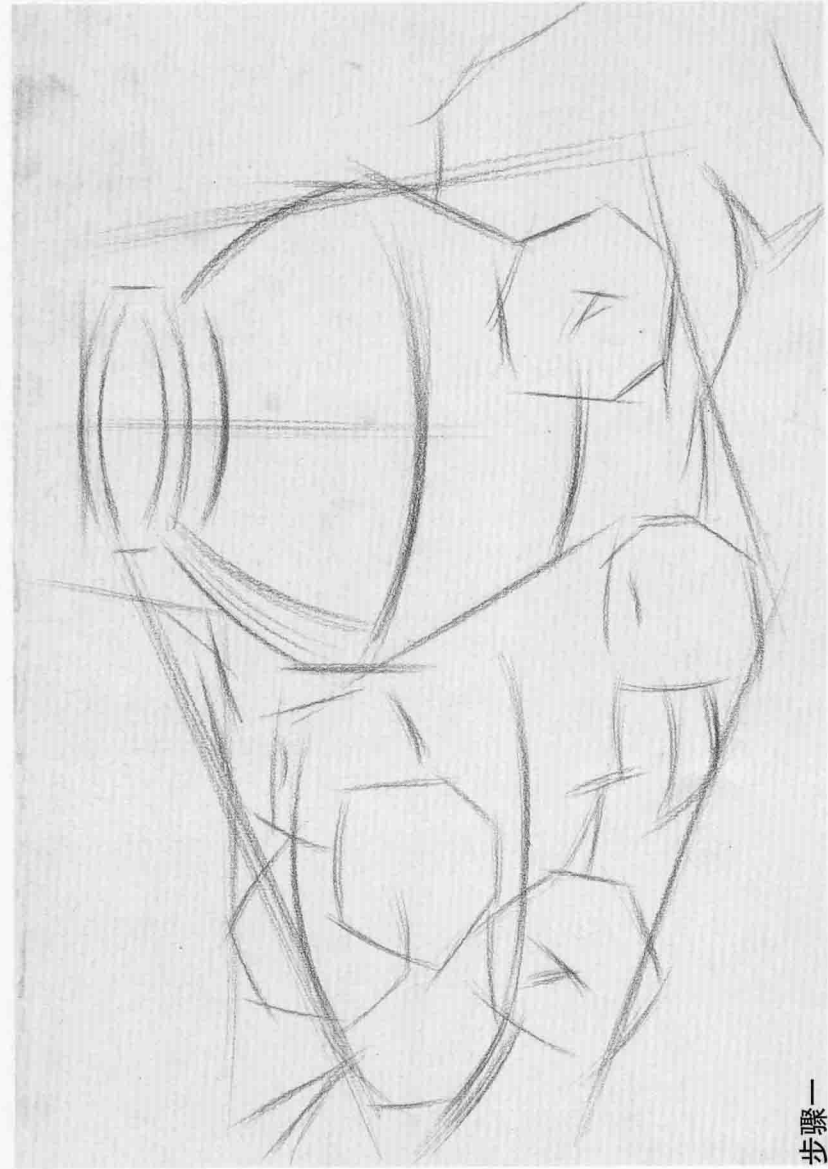
早先我们谈的素描，是指的白描形式的单色画，有点类似于今天的“速写”，这个时期的素描并不注重明暗和光影，还没有现在意义上素描的深度。

而我们现在讲的素描教学主要是针对高考要求而设置的，通常被称为“考前训练”。这个阶段的学习只是学习绘画过程的开始，也是高等美术院校考察的基础内容，中学阶段的美术教学其实只是让学生认识绘画，掌握基本的绘画语言和简单的绘画技巧，具备最基本的绘画素质。那么，如何使一些零基础的学生短时间内掌握素描的基本造型技能、具备一定的形象思维能力和创造力，使他们能顺利地考入大学就成了我们每个美术教师必须面对的一个问题。其实不管是素描还是色彩，首先要掌握的是正确的理念和整体的观察方法，也就是说，在某种程度上讲，“画什么”要比“怎么画”重要的多，这也许就是我们以后需要研究和探讨的问题。

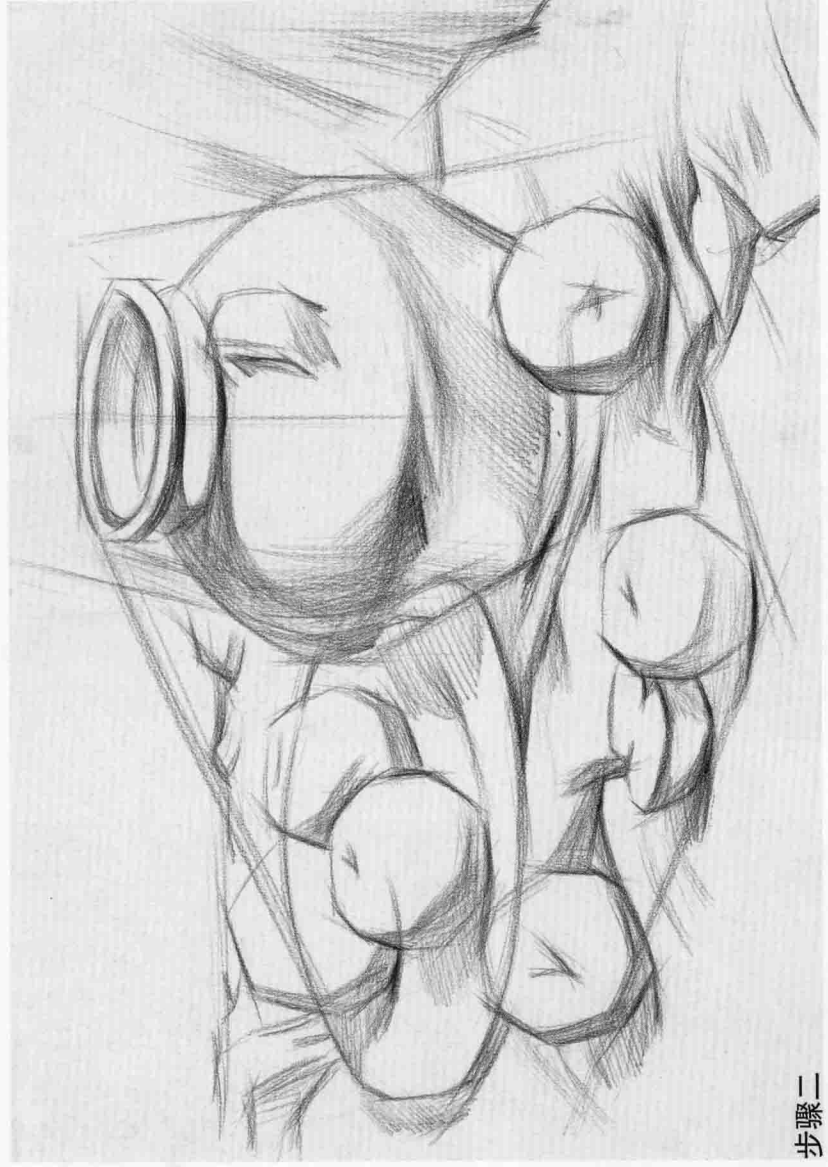
随着最近几年美术高考的急剧升温，考生人数逐年增加，美术高考的竞争力也在不断的增大。找到一套适合自身特点的学习方法和高质量的临摹范本，那将是备考学生最幸福的事，可以让初学着少走很多的弯路。

闲暇之余，把刚刚结束的上学期的专业教学中的课堂示范整理了一下，汇集成册，也算是对自己上学期工作的总结，虽然还没有具体谈到“画什么”的问题，但起码能看到一点“怎么画”的痕迹，希望能对初学绘画的同学有所帮助，也祝愿他们能在艺术的道路上越走越远！

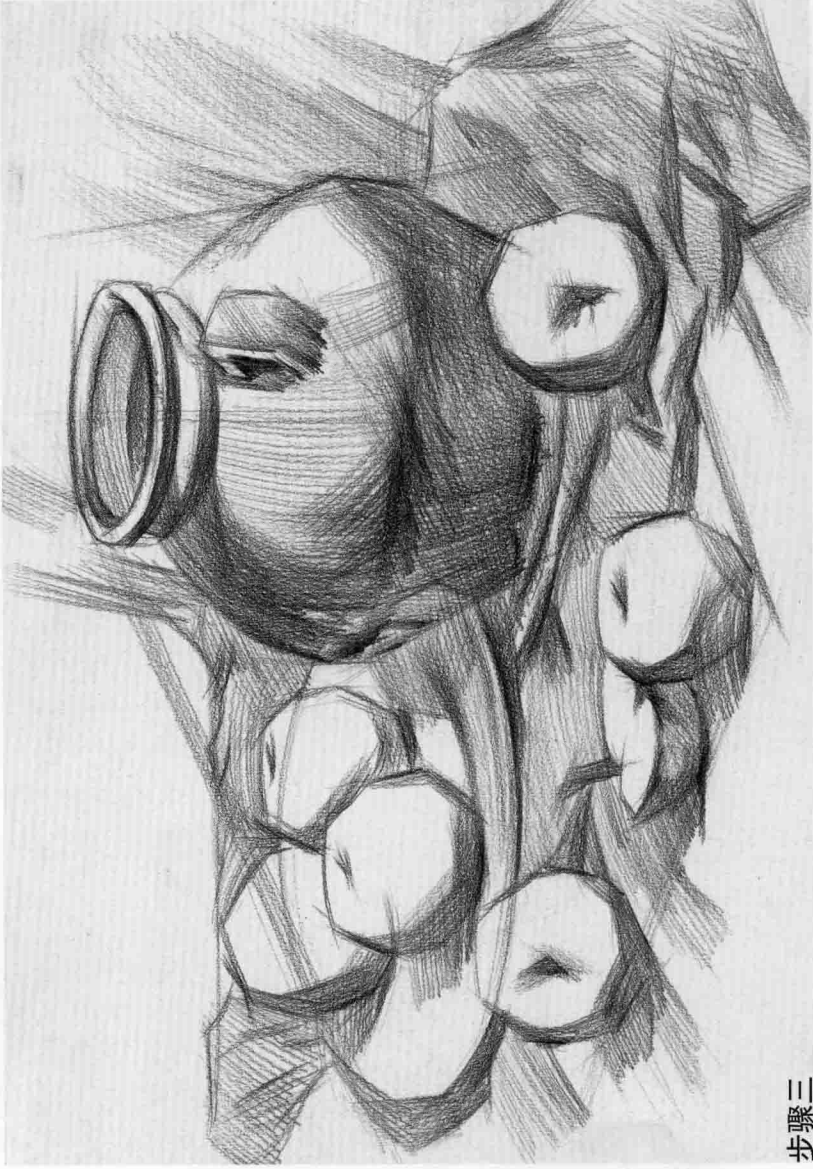

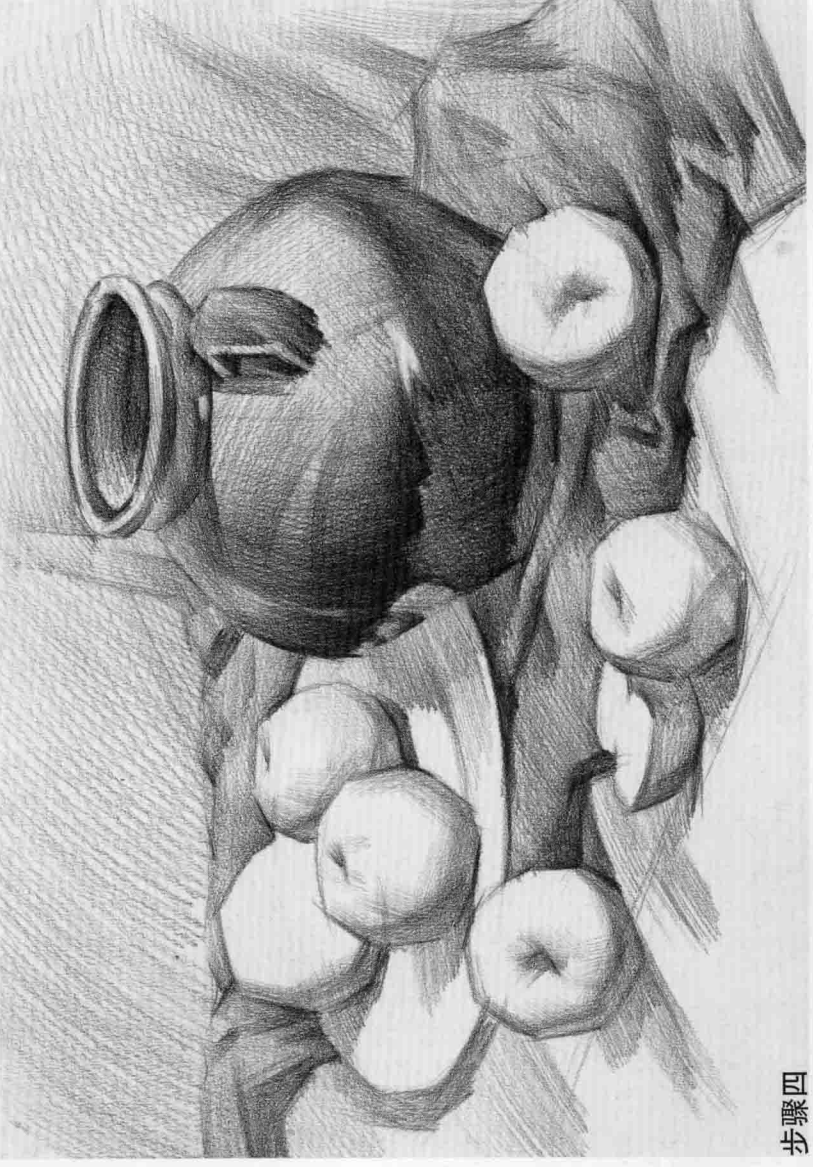
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一、认真观察，分析面前静物的造型结构，概括出基本构图形式和各物体的基本位置。

可先在草稿纸上画出各物体的基本形状及大体的结构关系，做到目标明确，为下一步打好形象基础。

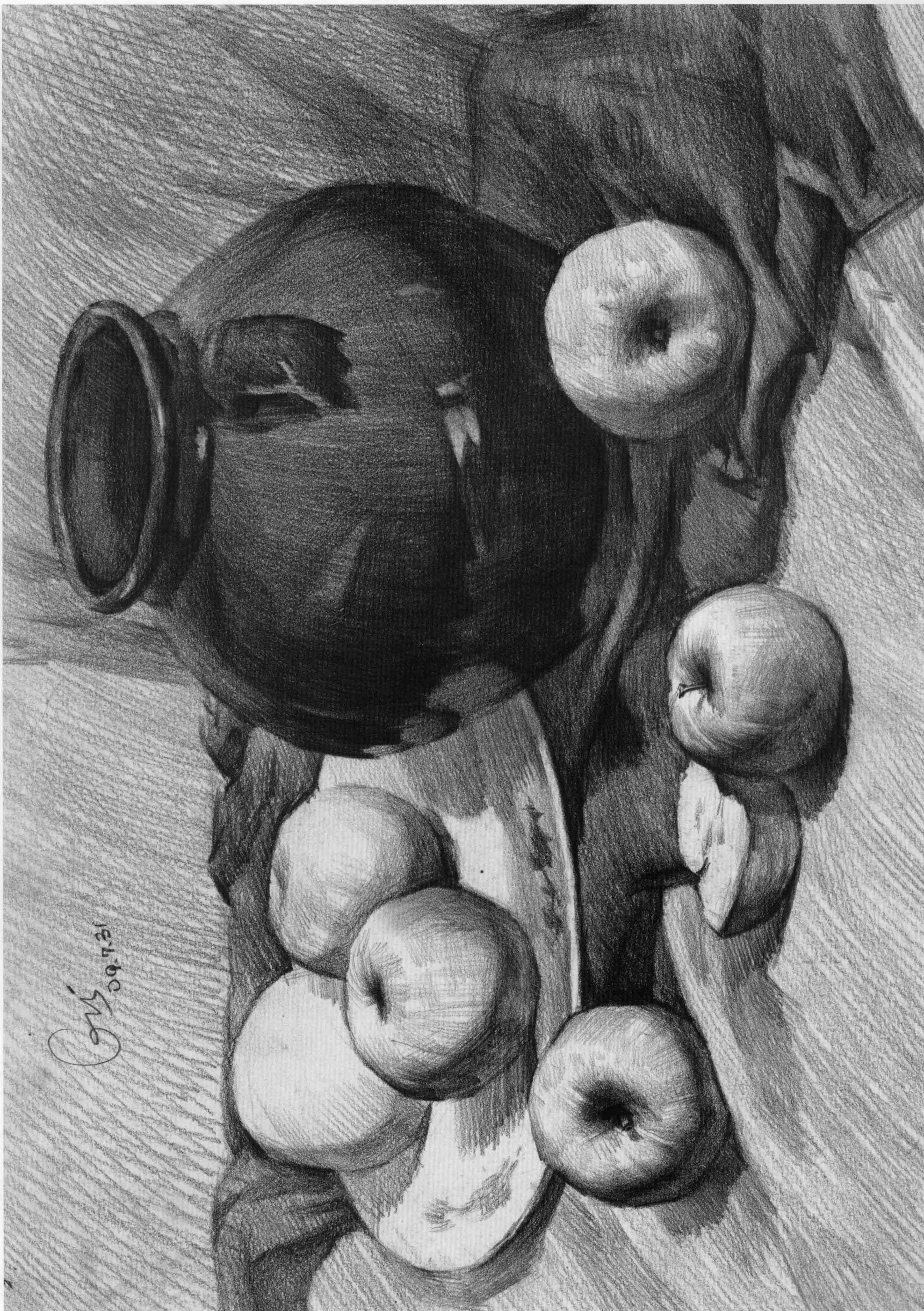
步骤二、在构图时要注意主次分明，将主体物安排在视觉中心，同时也要注意画面的均衡与呼应关系，使对象在画面中的位置要大小适中，切忌太大、太小、过偏、过倚。从视觉角度上说，对象主要构成空间应大于次要空间。明确各物体的位置及前后关系。

步骤三、交待结构关系，防止单调和空洞。这一步骤是静物素描中形体塑造的关键。画物体结构时，既要防止勾轮廓似的画结构框框，又要注意理解形体的穿插，防止单调和空洞，要从整体体面入手，在大体面中找小体面，在小体面中再找局部体面。

步骤四、深入塑造形体，通过对形体明暗的描绘，从整体到局部，逐步深入塑造对象的体积感。对重要的、关键性的细节要精心刻画。

调整统一

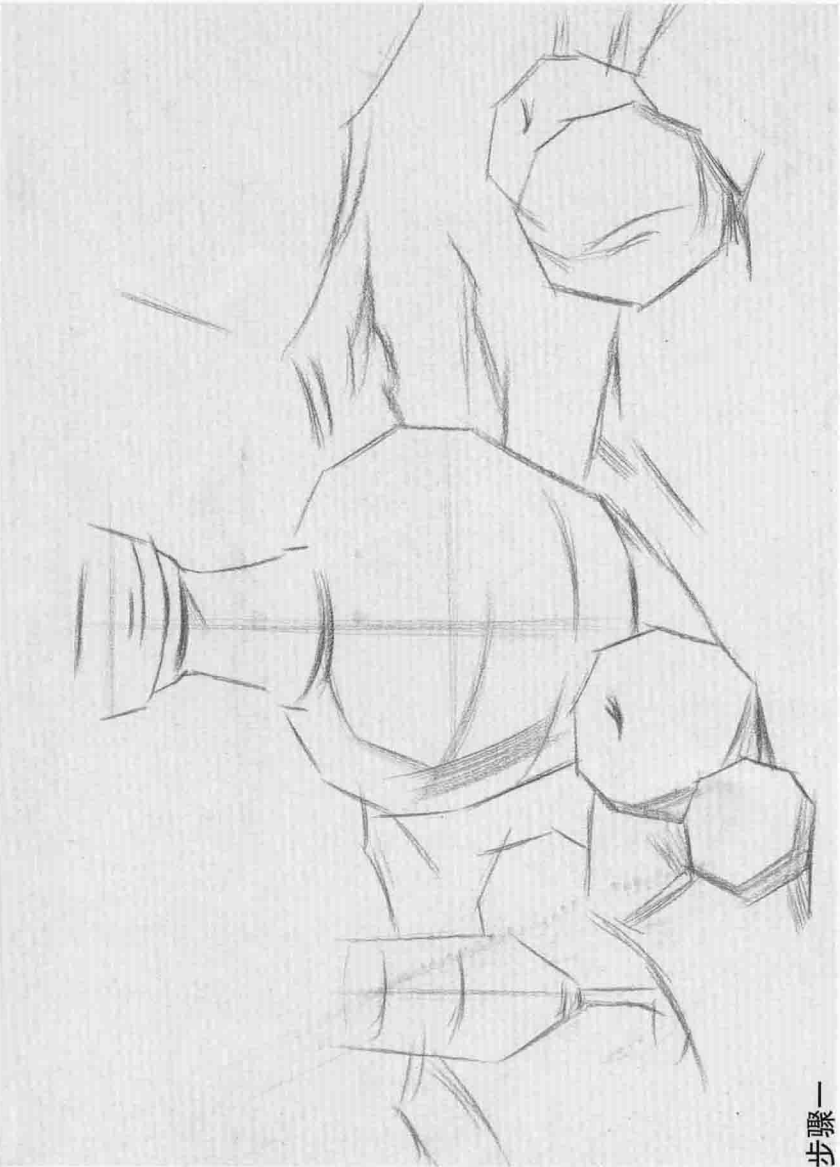
完成深入细致的刻画之后。在整理归纳时，过于繁琐的局部要大胆删去，同时要细心地检查形体结构是否表现准确，各静物质感、背景和衬布交待是否准确。

步骤一、观察构图。对眼前所描绘的对象，先进行整体地观察，预想作品最后完成的效果，确定画面的基本形式，而后用概括简练的线条确定物体在画面的空间位置。

步骤二

步骤一

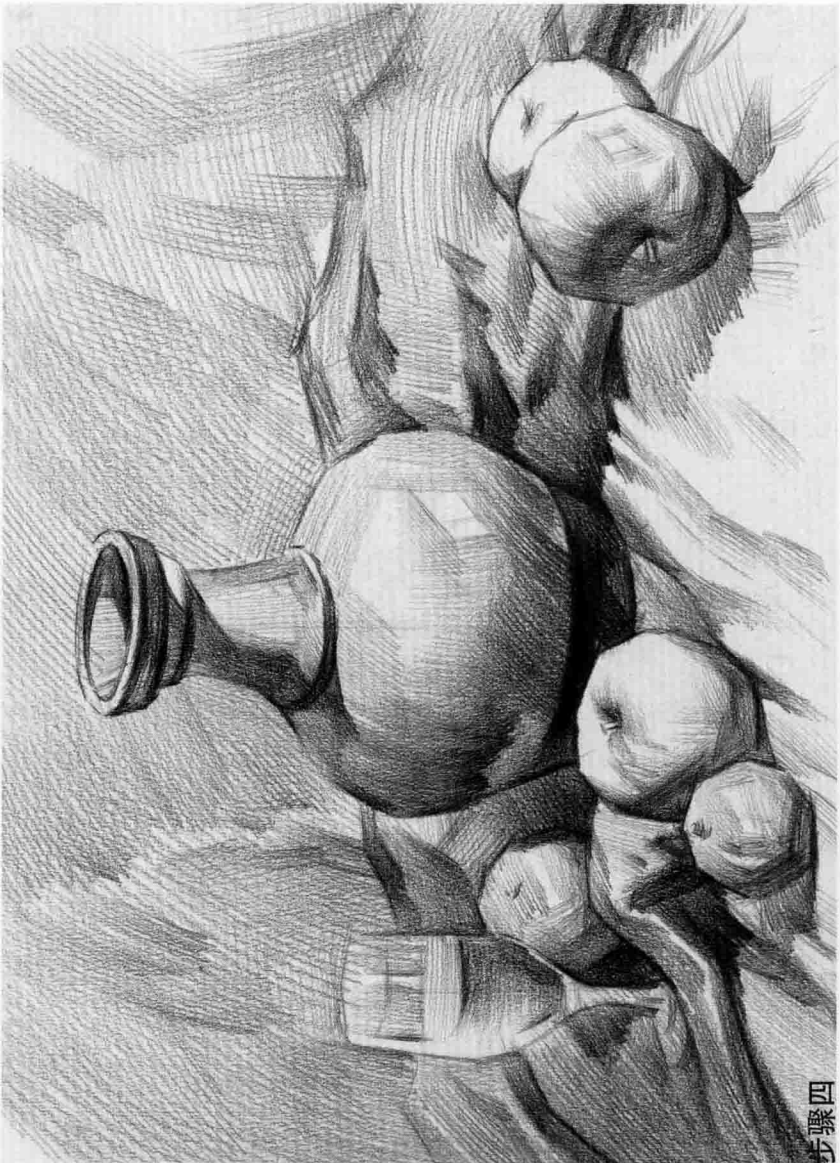
步骤二、细化物体的轮廓。并在立体透视观念基础上对物体进行简练的结构分析，附之以轻快的惯性线条，力求概括、准确。

步骤三、整体表现。找出物体明暗交界线。包括物体本身形体转折所形成的明暗交界，物体与物体相交所形成的空间前后交界，物体与空间或衬布之间的交界，以及各物体投影。各交界线的分量要在整体比较的情况下进行，切不可雷同。

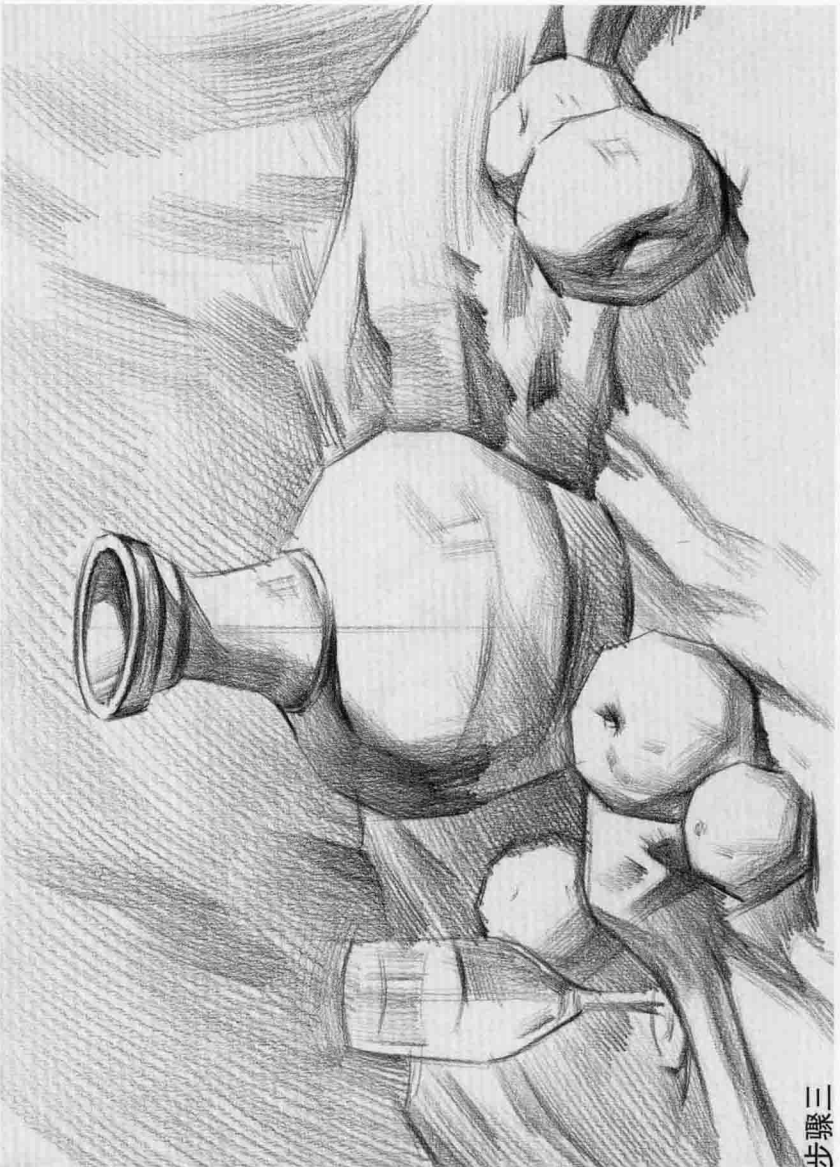
步骤四、深入刻画。依然是从明暗交界线处着手，从画面最暗的地方入手，进行由暗到灰、到亮的逐步推移，注意整体比较，不同质感的物体，分别采用相应的线条排列方式，注意线条的方向性，要让线条真正附着在形体上。

调整统一

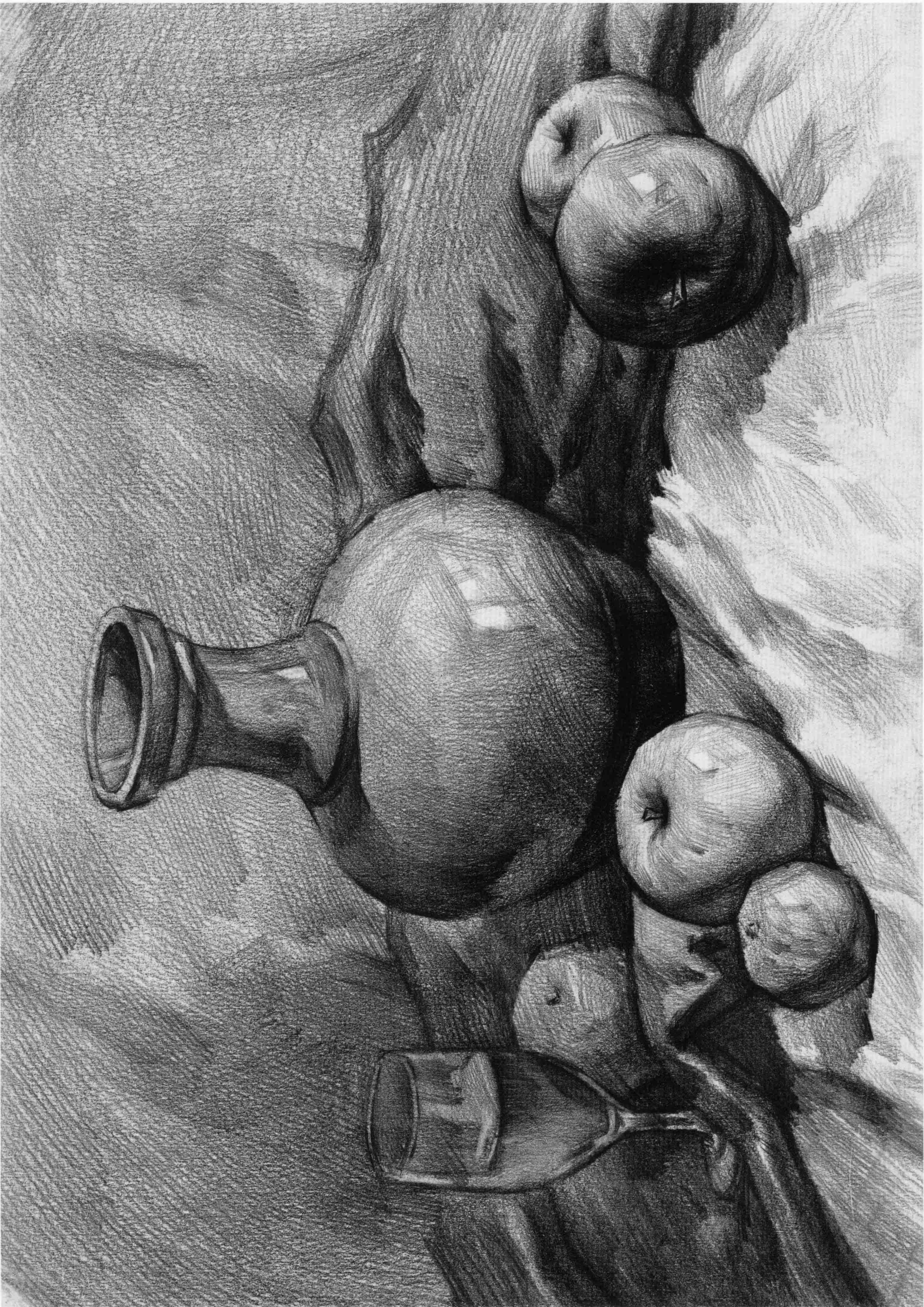
对画面作全面、整体的比较、调整，调子的深浅主次关系，物体前后的空间虚实关系，概括与具体的有机安排，以及整体效果和起初预想效果的整合。

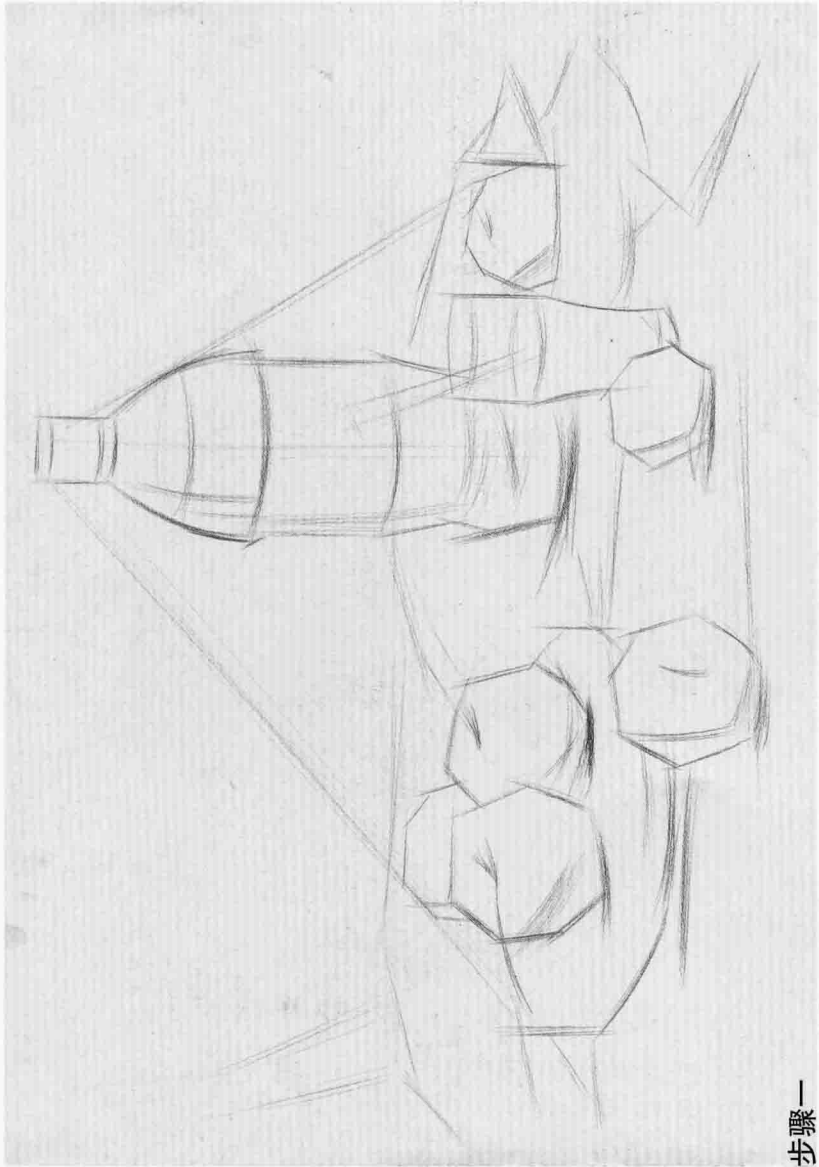

步骤四

步骤三

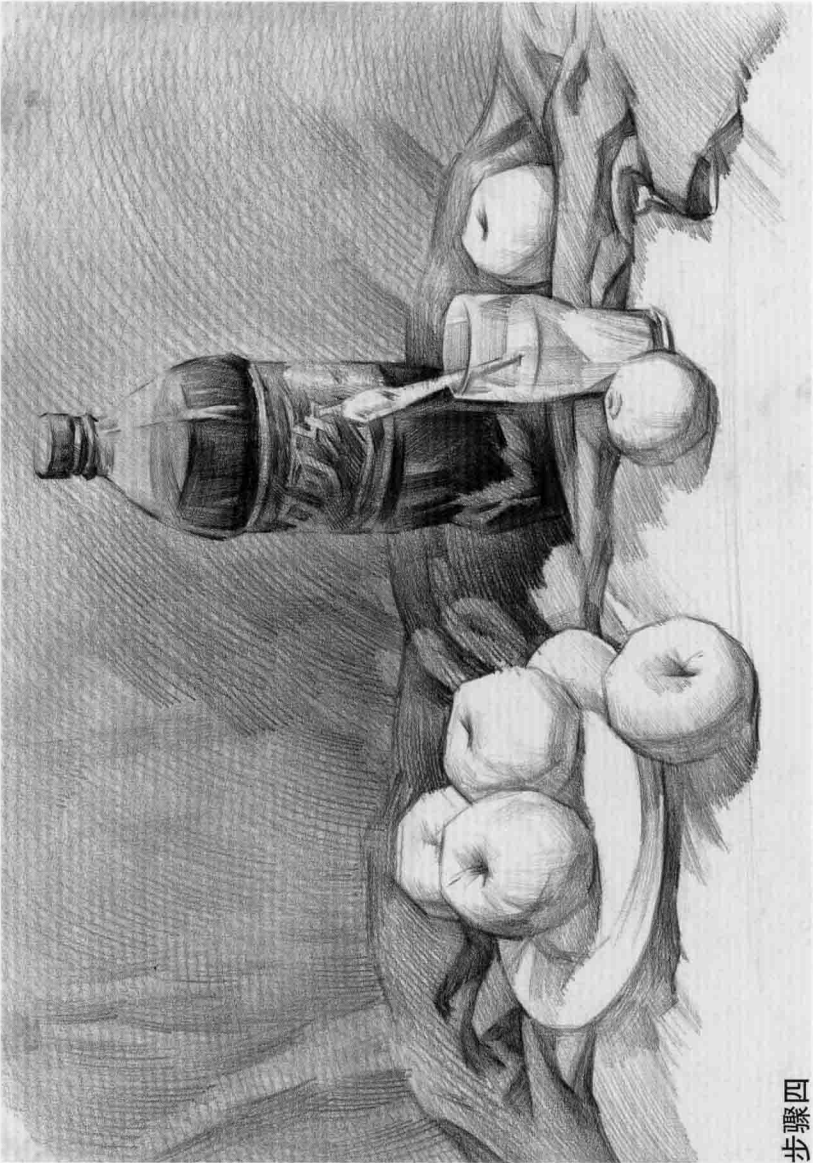
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一、确定构图，归纳物体
的基本形。动笔之前先作充分的观察，确定基本构图，本幅的构图基本呈三角形，用概括的线条画出各物体的大体位置和比例特征。

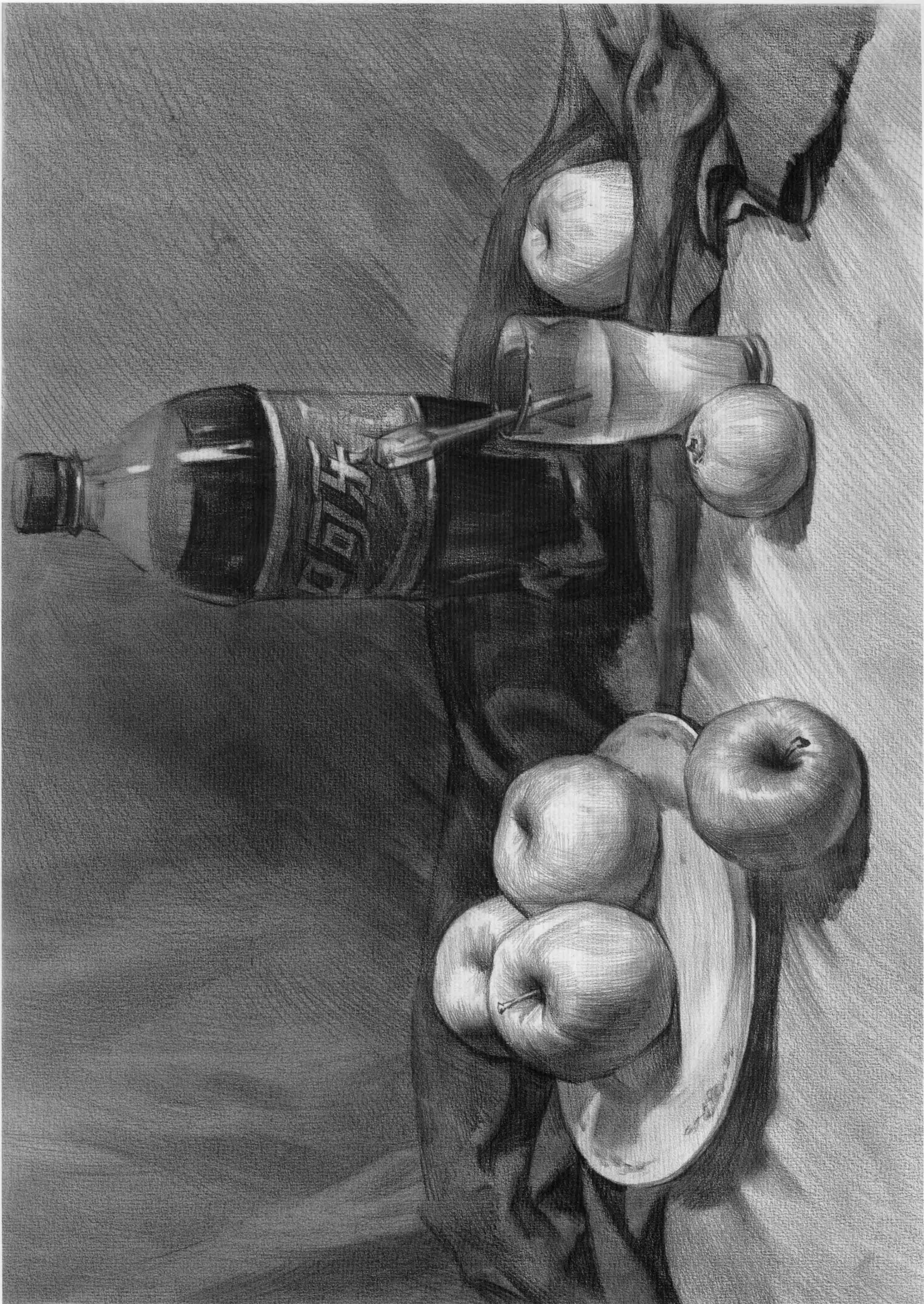
步骤二、基本构图确定后，进
一步明确各物体的准确造型，确定物体的前后空间关系，并概括画出暗部及阴影的位置，进一步调整形体、比例关系。

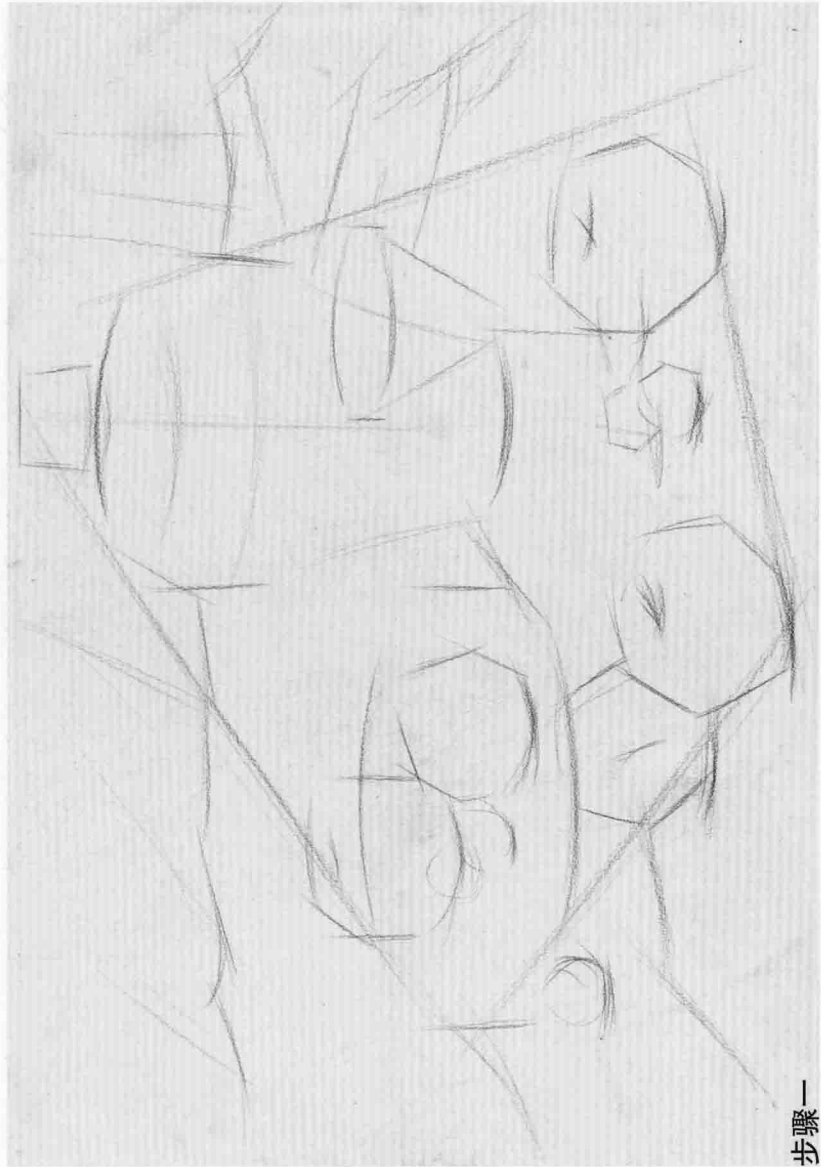
步骤三、整体观察，铺设明
暗。对比明暗层次关系，进一步调整形体的准确度，找出各物体的明暗关系和轮廓线的虚实，同时加强体积感的表现。

步骤四、深入刻画。注意画面
前后的空间和虚实关系，不可平均对待。力求表现物体的质感、体积感和空间感。对重要的细节要力求准确、精致。

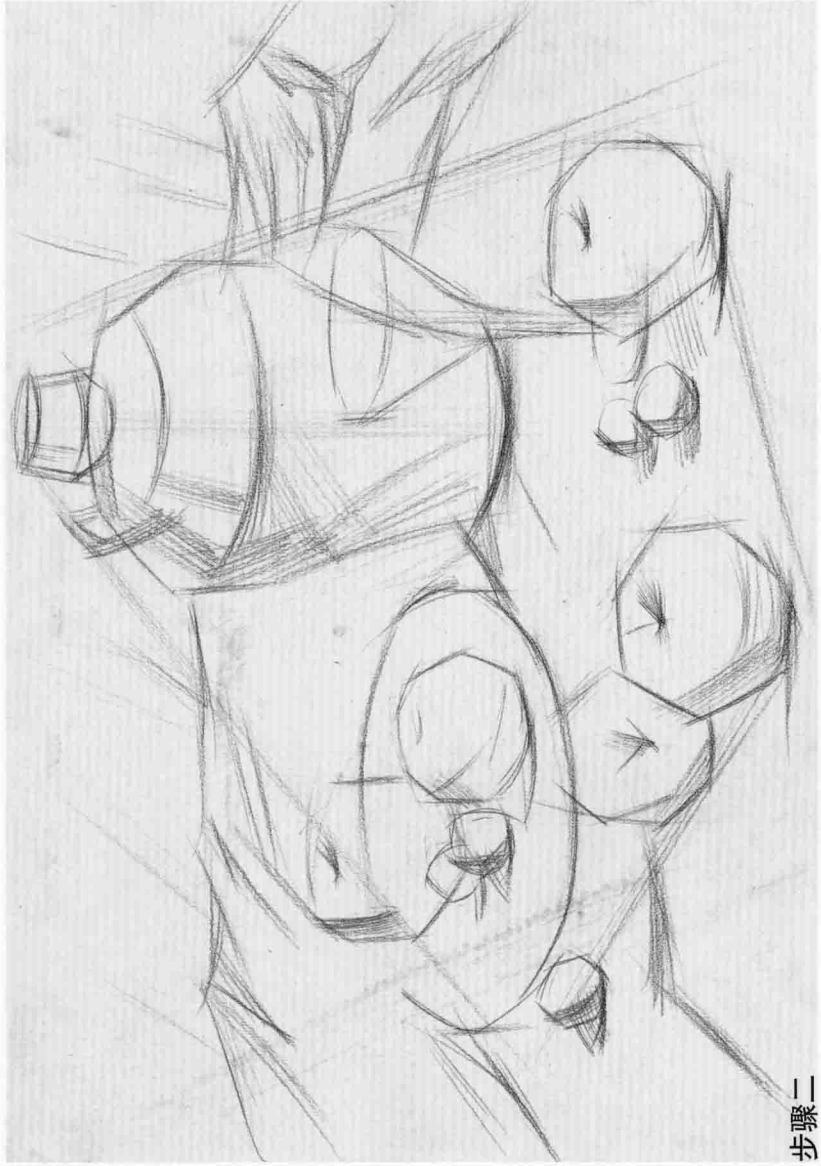
调整统一

此时应回到对整体关系的审视上来，对画面进行总体的艺术把握，加强主体，突出主体，一切有碍整体关系，有碍突出主体的细节和局部都应大胆取舍，使默画对象更完美、集中、概括和典型，真实生动地反映对象，使画面达到内容与形式的完美统一。

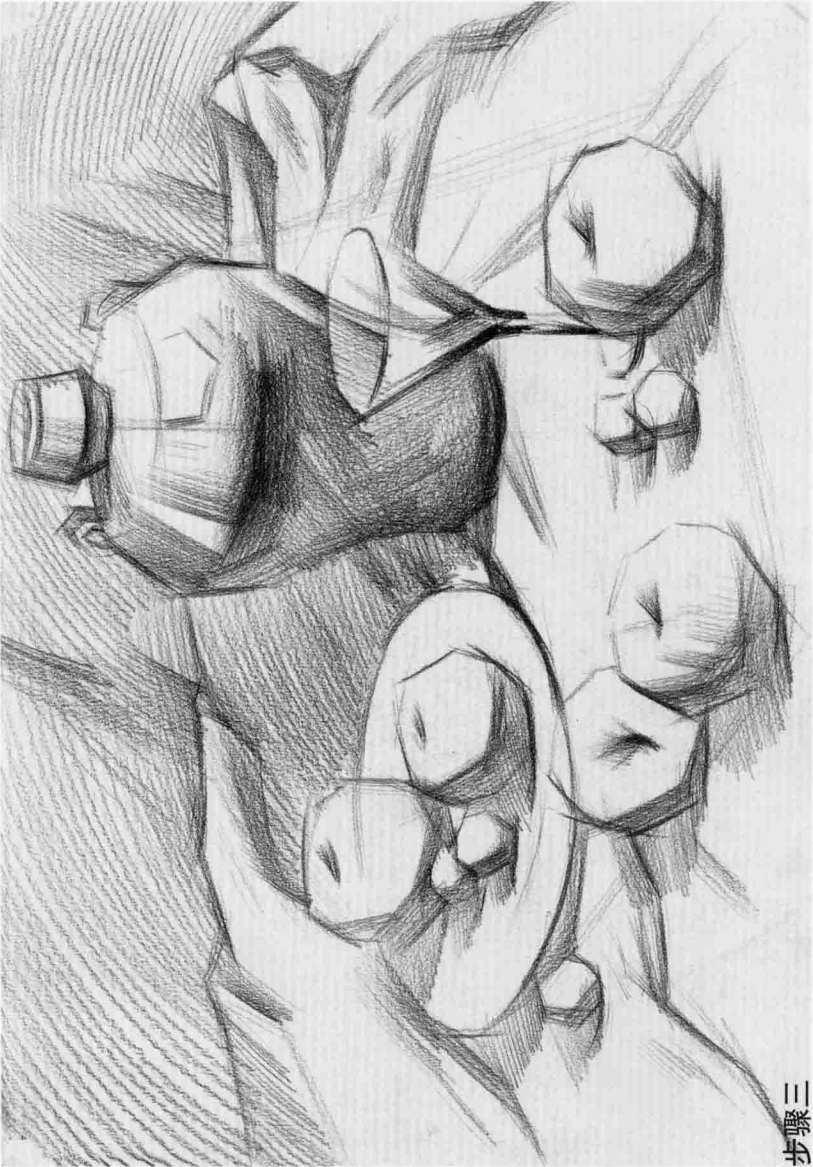

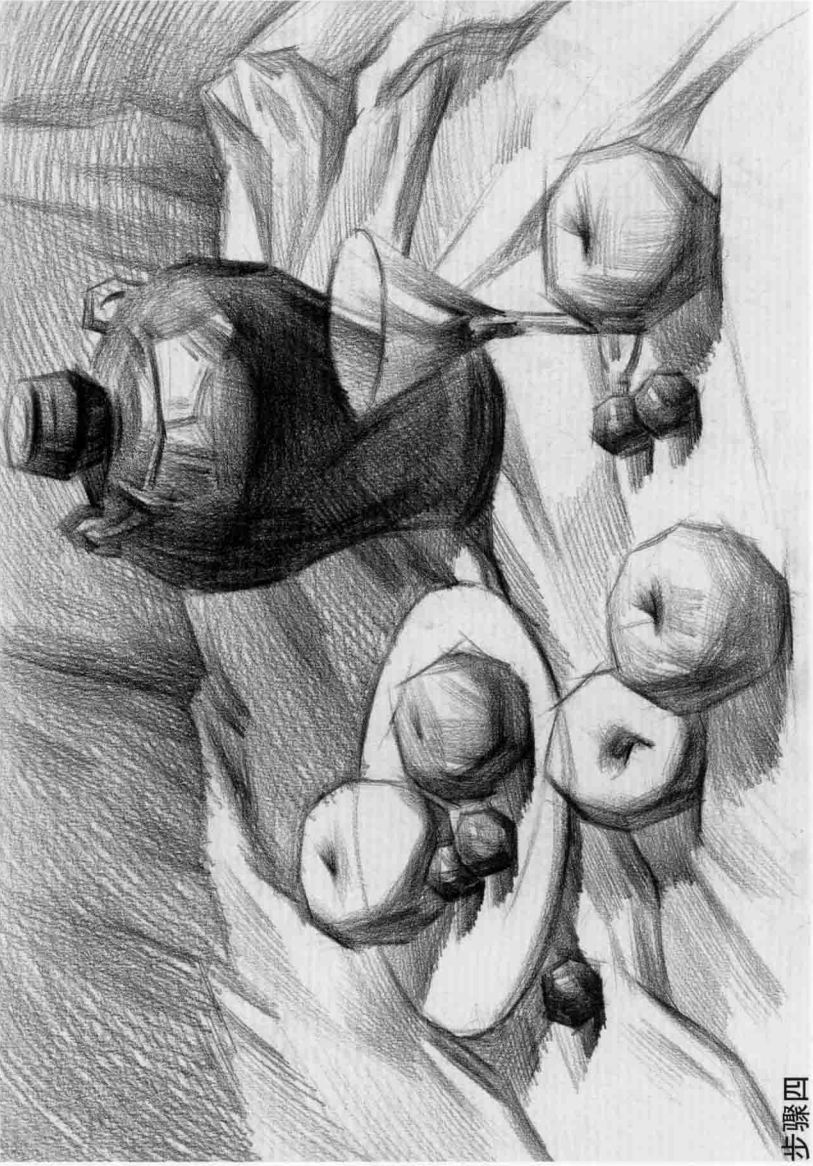
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一、观察、定位。面对一组静物时，首先应注意整体去感受静物的美，做到心中有数，重点激发对静物的积极情绪。概括出整组静物的基本形，仔细观察物体的形体特征，并准确定位。使画面上物体主次得当，构图均衡而又有变化，避免散、乱、空、塞等弊病。

步骤二、画出大的形体结构。用长直线画出物体的形体结构，要求物体的形状、比例、结构关系准确。再画出各个物体的明暗交界线的大体位置。

步骤三、从暗部入手，大体涂出暗部色调，需要强调主体物和前面物体的明暗交界线，背景不宜画得太多、太杂，不要抢前面的物体。

步骤四、进一步调整各个物体结构的准确性，注意各个物体暗部的不同变化，灰部与暗部的衔接关系，背景要紧密结合物体进行描绘，亮部要放到最后去画。

调整统一

在调整大关系的前提下，进一步加强物体在空间环境中的明暗虚实关系，强调体积感和质感的表现，注意细节的刻画要符合整体关系，同时注意强调物体前后空间关系。

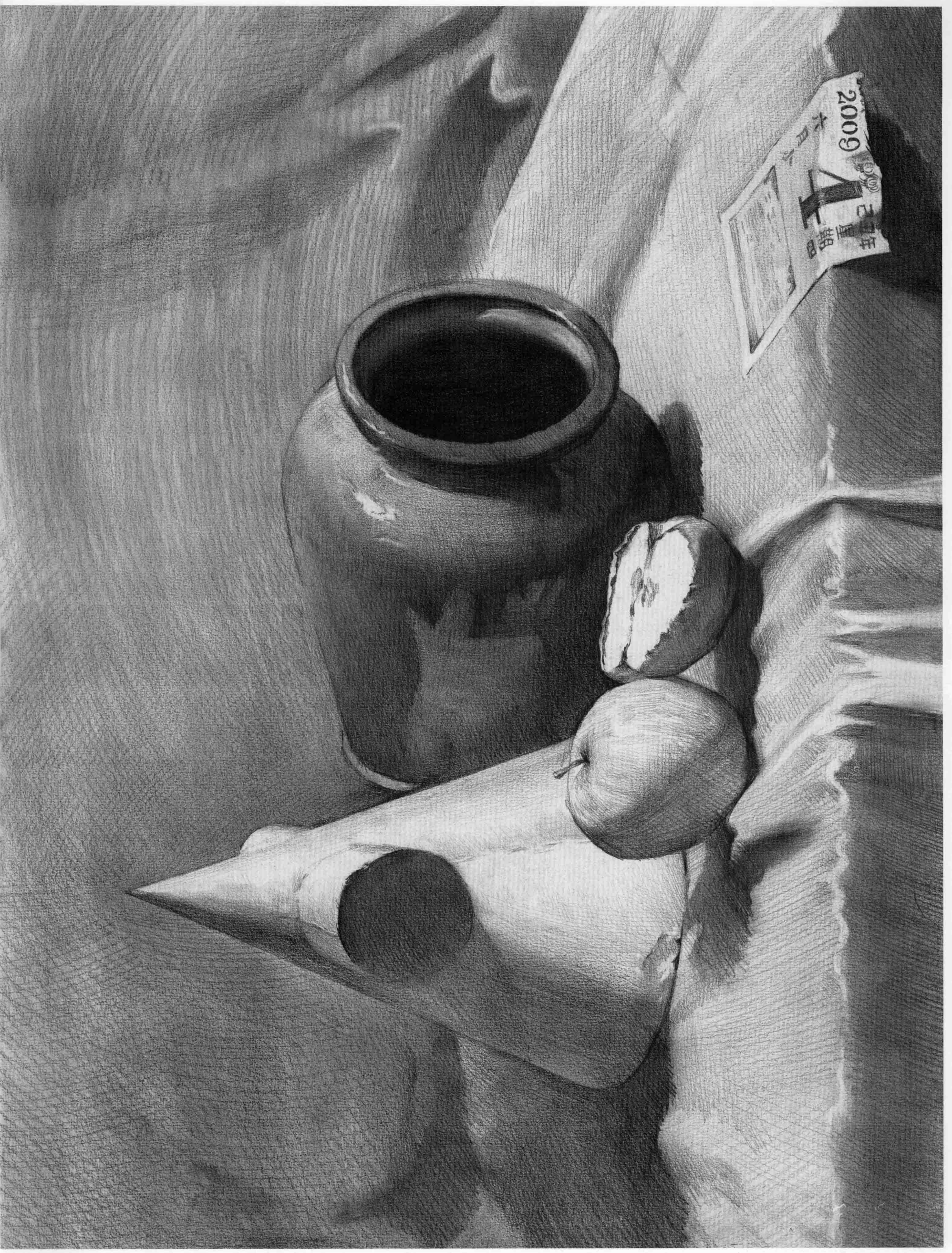

点评：此画的构图较简单，黑、白、灰关系明确，层次丰富、细腻。主体瓷罐的质感刻画得非常精致，背景部分的灰色调子丰富了画面，也拉开了整幅画的空间。

点评：静物的摆设也是一门学问，其中的奥妙颇多：要考虑各物体组合后应该能产生某种生活情趣或者是绘画感；要考虑所选的各物体形状和大小上要有对比变化；还要考虑所选物体在质感和固有色上要有丰富的变化。

点评：

对这幅构图确定，体现了绘画者对静物摆设的感受以及艺术规律的深刻理解。此组静物的背景和亮色衬布暗部部分以擦笔与手指涂抹、细揉擦出细腻、美妙的灰调子，对空间感的塑造和质感的烘托起到了烘托作用。

点评:

物体大部分处在暗部时容易被画平，这时需注意明暗交界线的处理，并且注意用笔的方向要随着结构的转折而变化，要在整个大面积的暗部色调中找出变化的规律来。

