

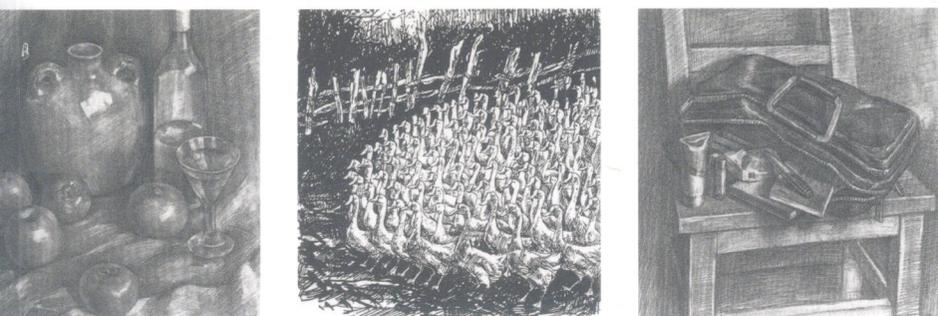
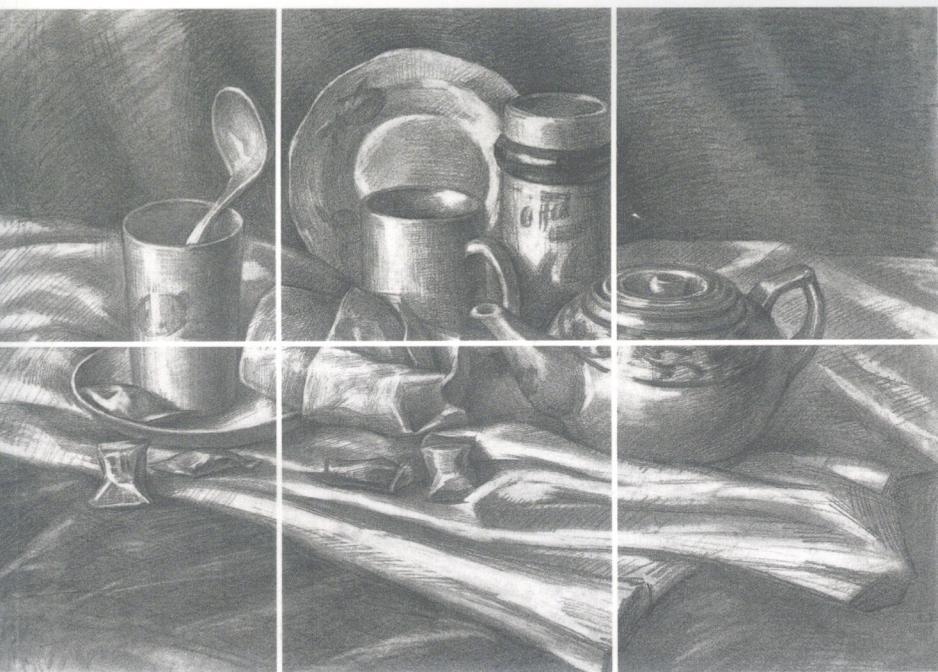
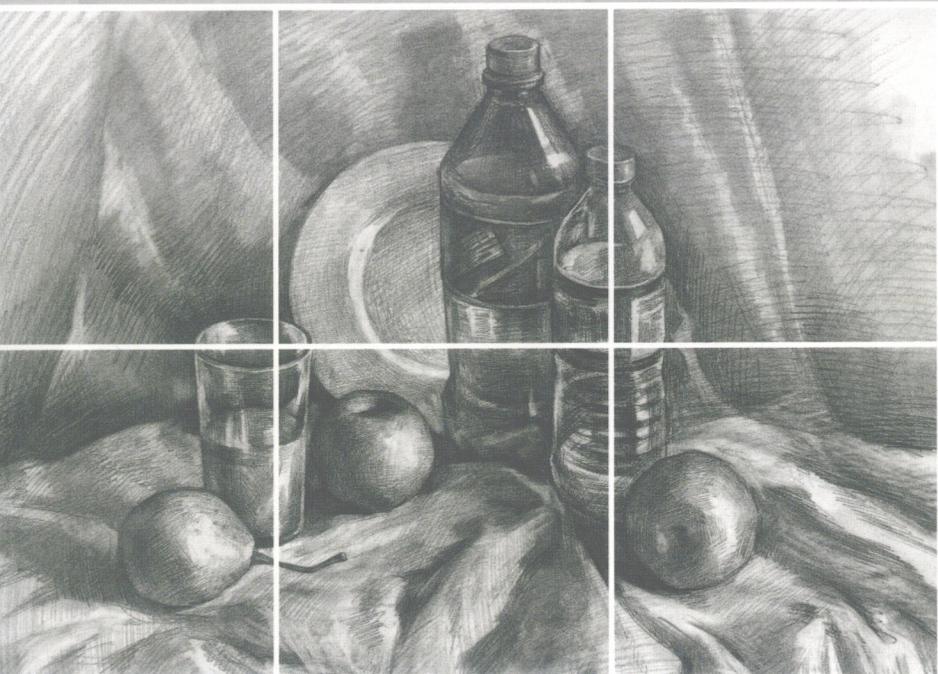
美术高考辅导教材

3小时

素描静物·场景

应试训练问题答疑

写生与默写

蔬 果

花 卉

陶 瓷

玻 璃

金 属

文 具

风 景

文 字 题

构 图 题

阮 解 张桂焯 著

中国美术学院出版社

开卷语

如何在有效的素描静物或场景(风景)应试时间内取得最好的画面效果,通常是考生在平时训练中最为关心的。作者通过对近年全国美术高考素描静物、场景(风景)试卷的深入分析总结,结合10余年的美术高考考前辅导实践,将3小时训练中常见的疑难问题和应试中的难点、重点、特点、热点提炼归纳为材料工具、基础知识、构图方式、表现方法、常见问题、综合问题等“30问”,以开门见山、易学易练、极具针对性的“答疑”形式进行图文示范详解,从而使考生掌握正确的训练方法,做到有的放矢,快速提升训练效果,赴考时完成一份满意的作品,取得理想的成绩。

目 录 CONTENTS

1. 素描静物·场景考试有哪些常见题型? 作画前, 该如何审题?

■ 材料工具

2. 在考试中用碳笔与用铅笔作画相比较, 哪个更容易出效果?

■ 基础知识

3. 怎样用笔才能更好地塑造对象?

4. 配置静物时要注意哪些问题?

5. 如何正确地观察并表现画面?

6. 如何把握好素描场景(风景)中的透视规律?

■ 构图方式

7. 如何对一组静物进行构图?

8. 起稿时运用几何形体归纳理解形体, 觉得很难, 该如何具体观察和分析?

9. 场景(风景)中有哪些构图形式, 在具体的实践中该如何运用?

■ 表现方法

10. 画静物从何处入手最好?

11. 如何去控制画面的黑白灰调子?

12. 怎样才能表现好水果与瓶罐器皿的组合?

13. 怎样才能表现好蔬菜、鱼、蛋、面包与瓶罐器皿的组合?

14. 怎样才能表现好文具、生活用品与瓶罐器皿的组合?

15. 怎样才能表现好花卉及其他物品与瓶罐器皿的组合?

16. 如何表现不规则形体物品?

17. 怎样才能更好地表现静物的质感与量感?

18. 静物画中的立体感如何表现?

19. 如何表现出素描画面的色彩感及明度关系?

20. 场景(风景)画中的空间感该如何表现?

21. 场景(风景)表现中的步骤与要点有哪些?

■ 常见问题

22. 画面发闷黑气很重, 怎么解决?

23. 我的画面看起来灰灰的, 象罩了一层雾, 怎么办?

24. 画面含含糊糊的, 怎样处理?

25. 画面看起来东一块、西一块的, 该如何处理?

26. 画面脏脏的腻腻的, 该如何克服?

27. 画面很僵硬、死板, 是什么原因造成的, 该如何处理?

■ 综合问题

28. 考试作画时应该注重结构还是明暗?

29. 怎样的作画步骤最适合考试? 3小时考试时间如何分配, 要注意哪些?

30. 怎样才能取得素描静物高分, 高校考试评分的依据是什么?

责任编辑 毛羽
装帧设计 羽化 飞龙
作品提供 陈磊 楼旭 成功 胡敏 吴军 晓亮 于龙 陈波
毛利 陈超 李佳 陈燕 王飞 谢承恩
责任校对 星星
责任出版 姚银水

图书在版编目(CIP)数据

3小时素描静物·场景应试训练问题答疑/阮解, 张桂焯著. —杭州: 中国美术学院出版社, 2007.6
(美术高考3小时丛书)
ISBN 978-7-81083-597-8
I. 3… II. ①阮…②张… III. 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(2007)第069608号

3小时素描静物·场景应试训练问题答疑

阮解 张桂焯 著

出版发行 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州南山路218号 邮政编码310002
经 销 全国新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 杭州之江印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/8
印 张 5.5
版 次 2007年7月第1版
印 次 2007年7月第1次印刷
印 数 0001-5000
字 数 50千
图 数 345幅
ISBN 978-7-81083-597-8
定 价 32.00元

1. 素描静物·场景考试有哪些常见题型？作画前，该如何审题？

答：近年来全国各美术院校素描静物、场景考试常见的题型有以下五种：一、静物写生题；二、静物默写文字题；三、提供勾好的静物构图题；四、场景（风景）默写文字题；五、提供勾好的场景构图题。下面以具体的试题内容来讲解如何审题及其表现要点：

一、静物写生题

2004年西安建筑大学素描试题（静物写生）：一个浅色陶罐，一把刀，五个梨，盛有浅褐色液体的玻璃杯一只，两块深色衬布，一个白盘，一瓶啤酒。

时间：3小时 / 用纸：8开

审题要点：这组静物试题由2块衬布、10件物品组成。主要考察考生的三种能力：即构图能力、造型能力、艺术处理整体调整能力。故考试时首先要构图均衡，太小、太满、太偏均是不可取的。其次造型要准确，能真实表现所画物体的外形特征，深入塑造阶段要仔细分清每个物体不同的色度，如透明绿色啤酒瓶与深色台布的色度虽然接近但有区别，两块深色台布也要给予明确表达，玻璃杯与陶罐、刀、梨、盘、布的质感均不一样，要仔细去表现。最后考察的是艺术处理整体调整的能力，这就要求考生能艺术地处理画面主次、虚实关系，使最后完成的画面既整体丰富精神，又富有节奏。

提示：静物摆置得富有节奏感，也非常均衡，黑白灰层次清晰，画面关系明确。

第一步：用轻而松的线条起稿打形，整体地观察多个物体的内外轮廓，使构图看起来视觉舒适均衡。

第二步：明确各个物体的形以及前后左右的关系、相邻物体的关系、画面上下的关系、单个物体的转折等关系。

第三步：依物体结构初步铺出大的明暗层次，分出大的黑白关系，各个物品均要有浓淡不同的层次区分。此阶段画面的空间感已基本呈现。

第四步：依次刻画啤酒瓶的盖、标贴、瓶体大的体感特征，其他物品也依此类推，每一步在塑造时都要求把握画面的整体完整。

第五步：在前一阶段的基础上更深一步地刻画每个物体的精彩细节，强调特征，如酒瓶上下标贴、罐口、梨柄、刀刃、玻璃杯的褐色液面、盘子的沿口厚度等。

第六步：用整体感去调整，小的局部服从整体，拉开画面的主次虚实关系，完美收笔。

二、静物默写文字题:

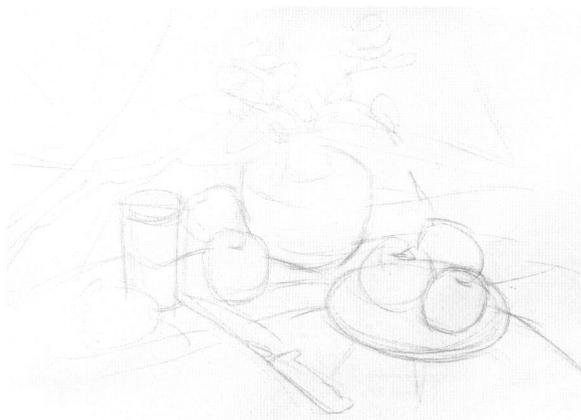
2007年浙江省联考素描试题: 一个深色花瓶, 一束黄色玫瑰, 五个黄绿色苹果, 两个梨, 一个白盘子, 一把水果刀, 一个玻璃茶杯, 一块浅灰色布, 一块白布, 自行构图。

要求: 画面完整, 关系明确。

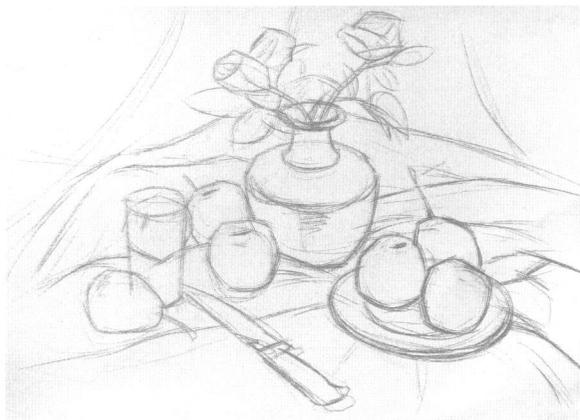
时间: 3小时 / 用纸: 4开

审题要点: 默写题除了要掌握写生题的基本要求外, 还需具有一定的形体分析和融汇贯通的默画能力。这类试题必须认真构思构图, 出色的构图是画面成功的基石。根据题目所列物品, 可采用三角形构图的方式将花卉和深色花瓶摆置于画面中心, 以稳定布局, 其他物品按疏密有致的原则摆置于其左右两侧。

凡是色彩题目般的素描题在一定程度上是考察考生对色度的深浅把握能力, 如黄绿色苹果其色度与梨较为接近, 若题目中所列的是深红色苹果, 则其色度应与深色陶罐相接近。题中对花卉的说明也同样适用此方法, 故此类型要认真审题方能做到心中有数。

第一步: 在对画面的布局思考成熟后, 再轻轻地勾勒物体的位置、比例, 明确构图。

第二步: 逐步明确物体的形, 分析其前后关系, 根据所设定的光源方向带出物体的明暗交界线、投影位置等。

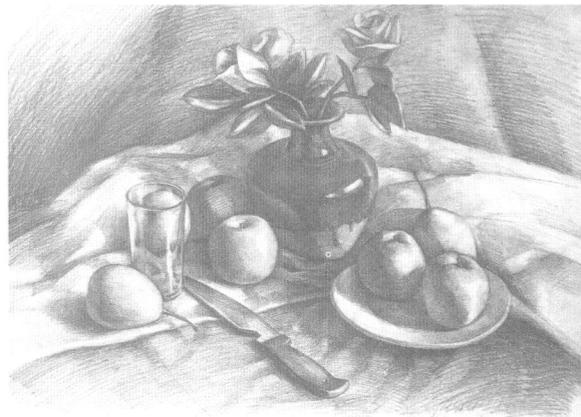
第三步: 初步画出明暗色调。此阶段用笔不宜过重, 不要将物体色调的刻画脱离整体而画得过深。

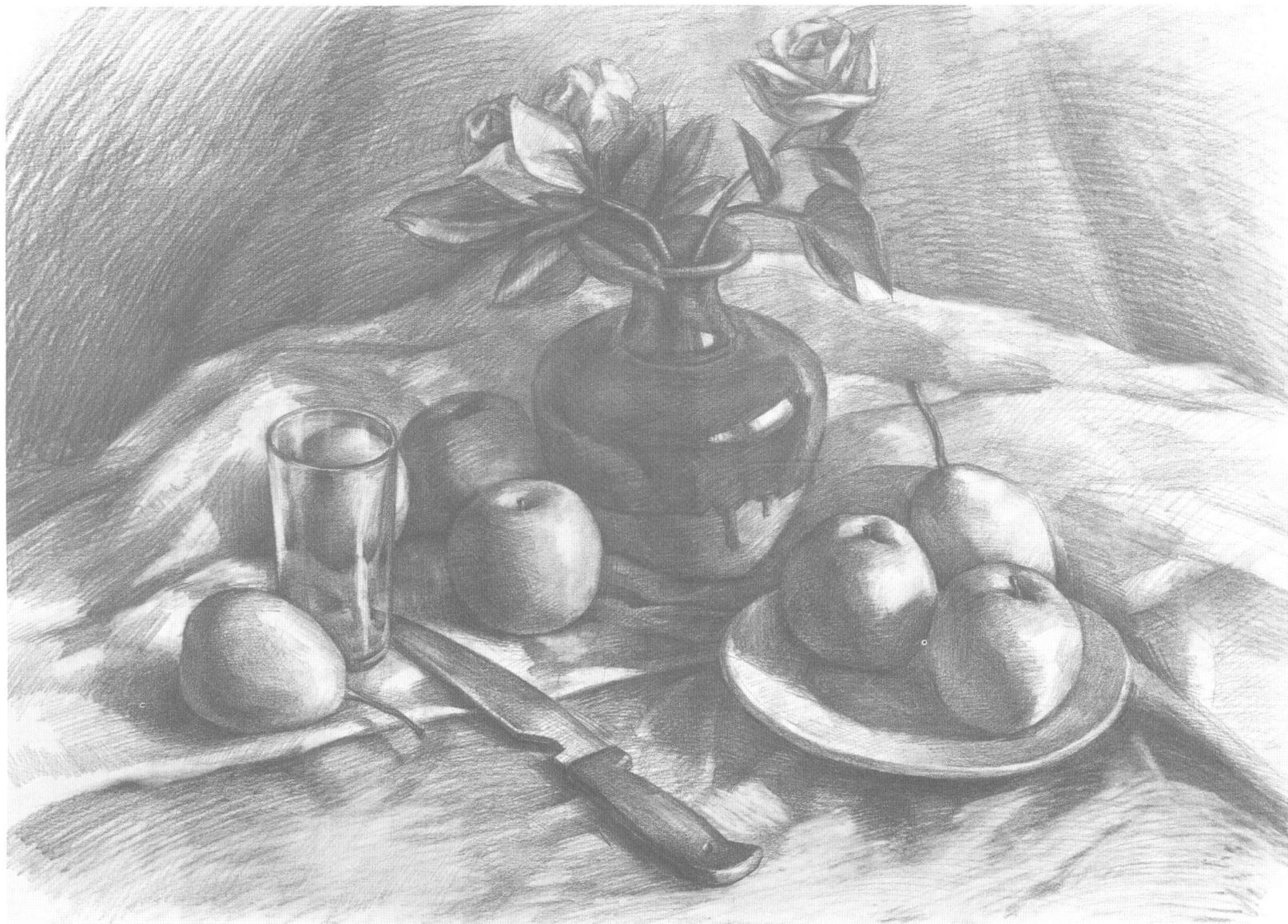
第四步: 用擦笔快速地擦抹出物体的深浅层次, 如深色的瓶体、绿叶、刀柄等, 与浅色的白色台布、白盘形成对比。

第五步: 深入刻画每一个物体, 分出色度差别, 突出体积塑造, 明确光影效果。

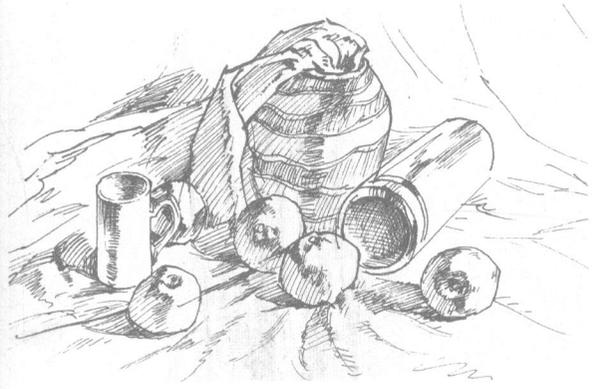

第六步: 进一步拉开深色花瓶、白布与浅灰色台布的整体色调, 仔细刻画物体精彩的细节。

第七步: 调整完成, 叶子的亮部太白, 增加一些调子, 以区分花与叶子的色度, 由于花的色泽较浅, 暗部的反光处色彩显得较为透气, 提亮一些。调整苹果的边缘线, 使虚实关系更为明确。前面的台布适当提亮, 用橡皮擦掉一些。另外, 如玻璃杯的壁厚、高光及反光、水果的细节、盘子的沿口转折、刀背、刀柄等。细节部分也要调整好, 调整的过程不仅仅是加法, 还得使用减法, 要求最后画面效果达到完整统一。

三、静物构图题

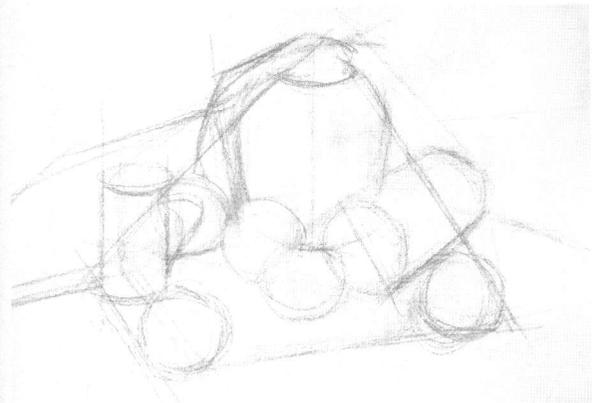
读图：根据此构图组织画面。

要求：色调统一，关系明确，有一定的塑造，整体感强。

时间：3小时 / 用纸：4开

审题要点：提供构图的静物默写题与提供照片的静物默写题较为接近，都明确了构图及物品方位，此构图中有两个罐子，三个苹果，两个橘子，一个白色有柄的杯子。

从试题中可看出一个罐体带有花纹，一个罐体横卧表面带有釉彩。水果的色彩需要自行组织，故深入刻画过程中还需注意题目要求，橘子和苹果要有所区别。杯子是白色的，有柄，要把握好杯柄与杯体的衔接关系。

第一步：根据草图布局，先确定各自方位，比例关系。

第二步：明确物体的形体特征。

第三步：根据光源方向画出明暗交界线并带上明暗关系。

第四步：初步刻画物体，交待画面的色调及物体之间的明度对比。

第五步：从最深的罐体及暗部开始进行塑造，逐渐向画面其他地方展开。

第六步：继续深入，表现物体质感、体感、前后空间及其主次虚实关系。

第七步：最后局部调整，使画面主次更突出、节奏感更强，整体关系更明确。

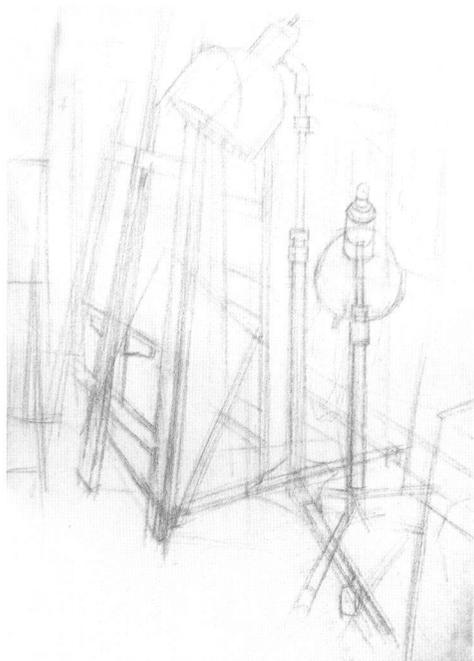
四、场景(风景)默写文字题

这类题有两种类型,一种是用文字描写一个场景进行默写,另一种有点象命题作文,根据题目,通过若干件物品自由组合,来生动地表现一个场景,如《早餐》《厨房一角》《画室一角》等。

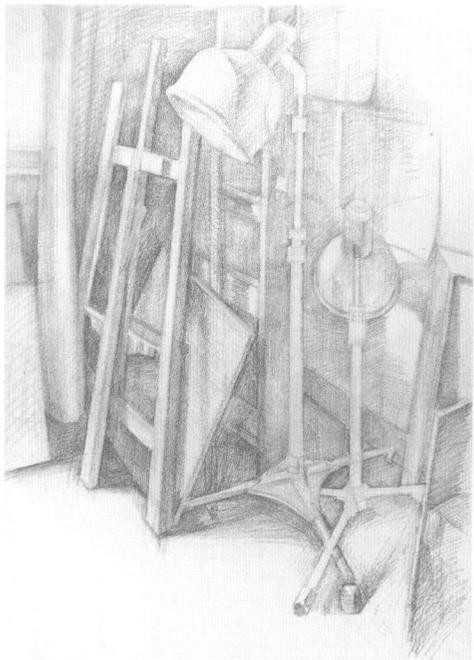
2002年西安科技学院素描试题《画室一角》。要求:构图合理,有2-3件能说明环境特征的静物,有光影效果,能表现一定的气氛。

时间:3小时/用纸:4开

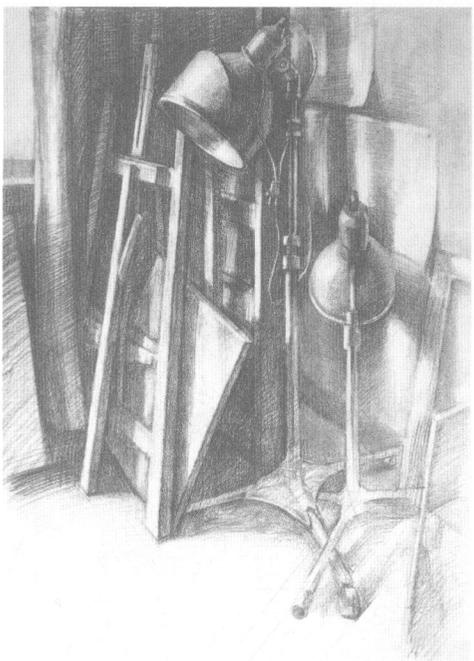
审题要点:题目中要求有2-3件物品能体现“画室一角”的特征。“画室一角”可表达的东西很多,可以是画板、画凳、画椅、画架等最常见的,也可以是未画完的画,或颜料堆、画桶、笔具、画具推车等等,不胜枚举。只要平时多留心观察,而不是对习以为常的物品或场景熟视无睹的话,就能很轻松地完成类似的题型试卷。为了表达一定的气氛和光影效果,应该要很整体地去组织物品,不要孤立地表现单件物品。

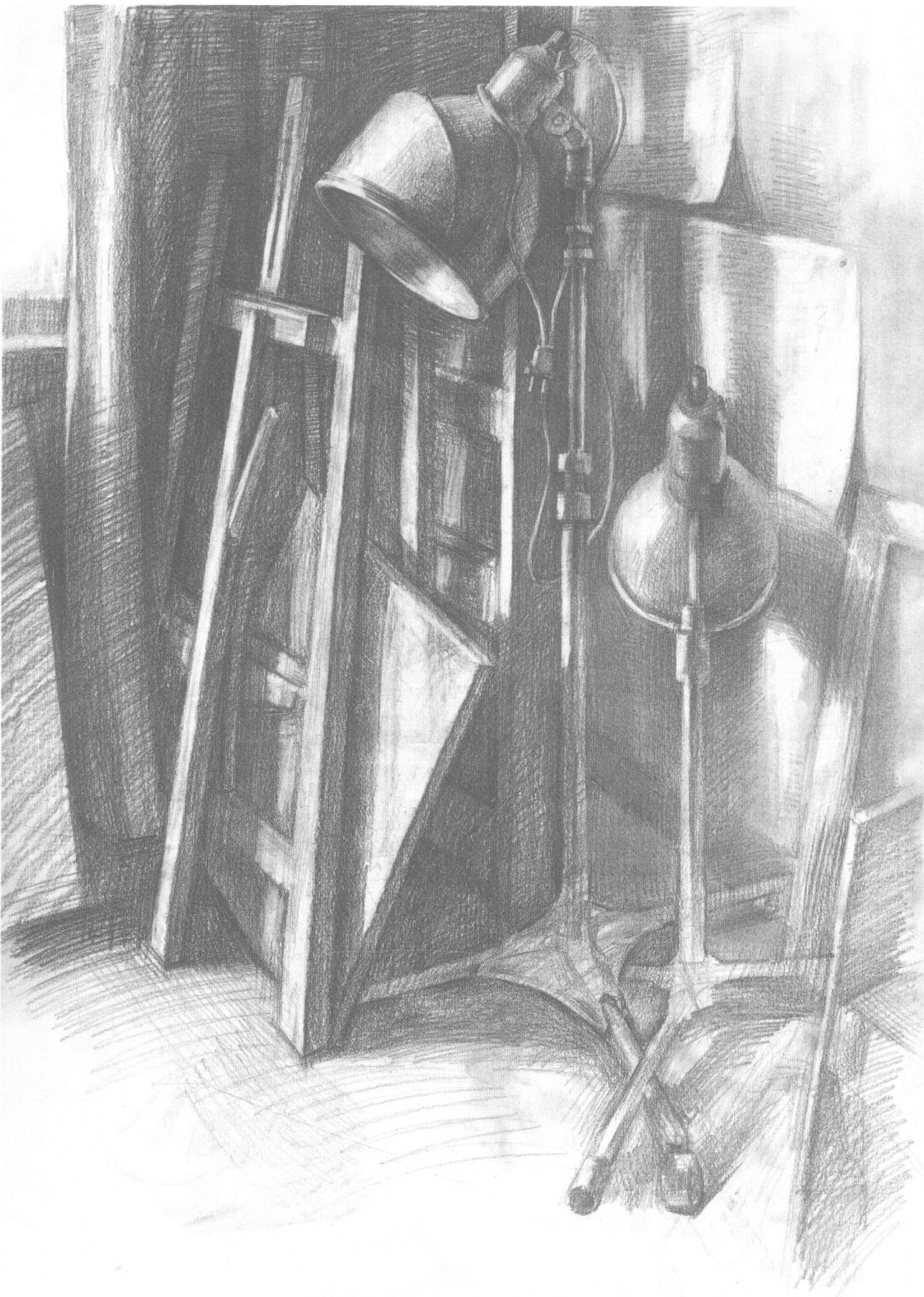
第一步:根据试题要求,凭记忆选择画室一角的画架、画板、灯架及墙面上的画纸等素材入画。轻勾草图后,即用长直线起稿,确定每个物体的位置、比例。

第二步:分析结构并带上明暗色调,初步画出光影层次。

第三步:深入刻画场景中各个物体的细节,如斜立的画架有一部分处于阴影中、中间斜插画板、垂下的窗帘的明暗光影关系、灯罩的特征、电线的刻画、墙上纸张翘起的一角及投影的准确定位。

第四步:光影关系和画面气氛的塑造是重点,故要化较多的精力去处理整体关系。深入刻画后再边画边调整,直至整体效果明确统一。

五、场景构图题

读图：根据勾好的构图表现山村的一个场景。

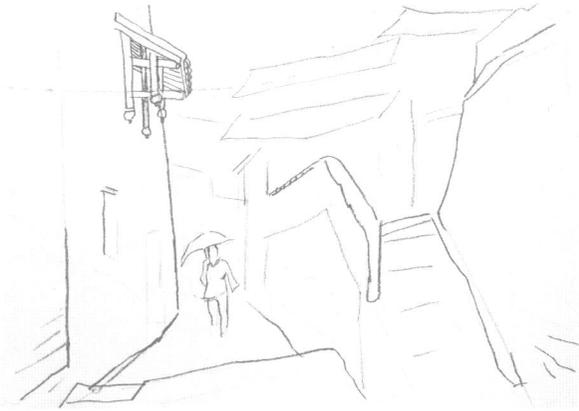
要求：画面关系明确，空间感强能表达一定的意境。

时间：150分钟 / 用纸：8开

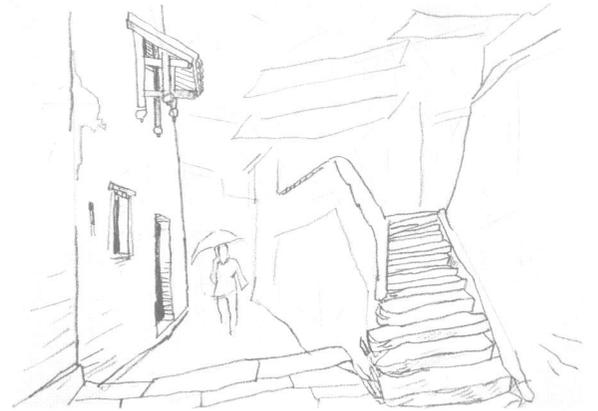
审题要点：这类题在场景的表现中较为常见，作画前要先分析画面远、中、近的空间，哪些地方应重点刻画，哪些地方应减弱，都应做到心中有数，而后再下笔去把握画面的空间，表现出特定环境之下的意境。

第一步：起稿构图。根据构思的需要，用长直线确定基本形、地平线的高低位置及构图基本形式等。

第二步：接着确定景物位置，用浓淡不同的线条简略地画出景物的大形体。

第三步：把握构图基本形式，把握景物的主次、前后、疏密的布局变化。

第四步：铺大色调。根据景物近、中、远景的空间关系，按照近浓远淡、近实远虚的色彩空间原理划分出三个色调层次，并画出大体的色调关系，为主题意境的表现奠定整体的色调气氛。

第五步：刻画画面的色调，中景变化最为丰富，它既是对空间层次的概括，同时也丰富了层次变化，它在远景的衬托或近景的掩映下所产生的变化，对画面气氛与意境的表现起着重要的作用，因此需要重点刻画。近景的表现要根据画面主题的需要而尽可能处理得简略概括一些。

第六步：调整统一。从主题与意境表现出发，通过添加景物的细节求得画面的丰富，通过人物点缀求得画面的生动，通过近、中、远景色调的加强、减弱以求得空间层次和环境气氛的表现。最后完成。

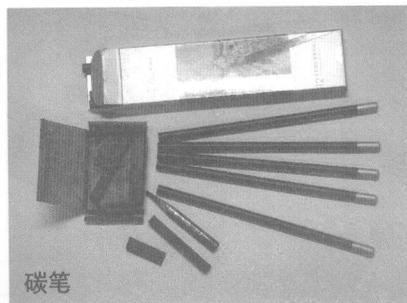
■ 材料工具问题

2. 在考试中用碳笔与用铅笔作画相比较, 哪个更容易出效果?

答: 考生在考试中选择作画工具时一定要了解其材料性能, 并视自己熟练程度而定, 只要把握得当都能出好效果, 让画面在同类试卷中跳出来。碳笔能画出较松的效果, 黑白灰对比强, 效果强烈, 但是碳笔较难掌握, 处理不好易造成“脏”的感觉; 铅笔能画出结实的效果, 且较容易塑造, 有较强的层次感, 但运用不当易出现“灰”的感觉。另外作画时还有其他的辅助工具如卷纸笔、纸巾等, 通过揉擦涂抹等多种手段, 达到视觉的真实感受。

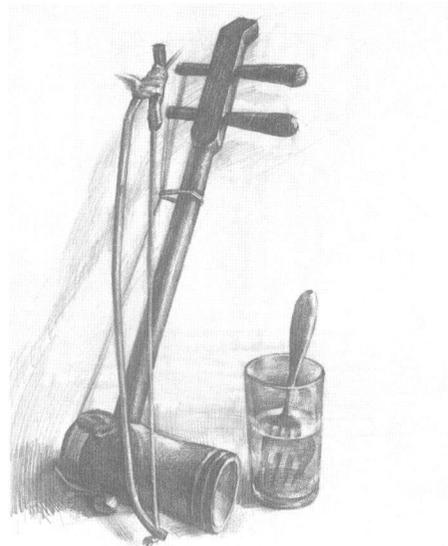

碳笔画

碳笔

碳笔作业层次清晰, 主次突出, 整体感强。虽笔墨不多, 但表达充分。特别是前景物体如图钉、颜料、夹子、订书机等表达得非常到位。背景虚的处理使主体更为突出。

铅笔画

铅笔

铅笔作业中对二胡的刻画细致精到, 玻璃杯内钢叉因水中光的折射而错位的关系也表达得真实深入。画面中基本没有画背景, 只是略带了投影, 很好地发挥了材料的特性, 表达了物体的空间层次。

3. 怎样用笔才能更好地塑造对象?

答: 用笔塑造对象要把握好三个要点:

1. 掌握正确的运笔方法。学会用灵动的部位如手腕、手臂等运笔, 画出虚实相生、刚柔并济、气韵生动的线条。
2. 掌握用笔的软硬程度。一般情况之下, 打轮廓应使用较软的铅笔, 画大面积的色调先用软的铅笔, 再用较硬的铅笔深入刻画, 使不同的线条自然结合, 色调表现丰富协调。
3. 掌握笔触的痕迹效果。因为用笔痕迹最后是留在画面上的, 它是塑造形体和构成造型的重要因素。线在绘画当中是有其自身形态的, 也是极具表现力的。线的粗细、转折、长短、黑白、强弱反映在画面中会出现不同的效果。粗线有力、结实, 细线精致、纤巧, 短线急促, 长线舒缓。另外线条的组织排列形式也很重要, 要用心去感受。

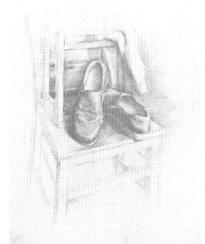
提示: 这是一组由旧皮鞋、椅凳、毛巾等物的组合静物。

第一步: 先确定构图, 用长而轻的直线起形。

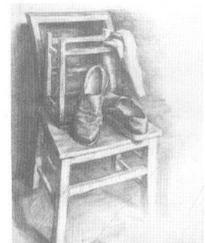
第二步: 强调主体物: 皮鞋、椅凳、毛巾的形体分析, 依物体的结构带上明暗。

第三步: 从皮鞋开始深入刻画, 甚至可以不过鞋面的褶皱。

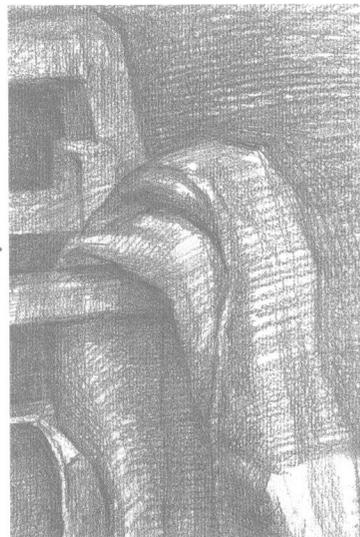
第四步: 依次过渡到刻画凳子及毛巾、椅背等。

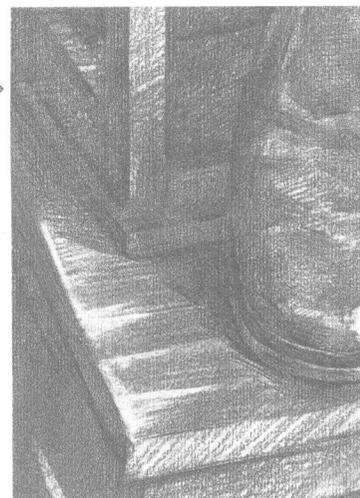
第五步: 主体物的形体塑造、特征质感、体感均已呈现, 画面关系逐渐明确。

第六步: 带上背景、突出主体、注意虚实、调整完成。

重点: 毛巾的质感松软, 故用笔也宜松动并虚实相间, 以突出松软的感觉。

重点: 旧皮鞋表面的折裂非常明显, 用笔应肯定, 暗部要统一, 则用笔应虚, 分界不用太清晰。

4. 配置静物时要注意哪些问题?

答: 静物的配置要讲究形式美感, 要善于发现静物自身的特征, 依据变化统一的原则进行画面静物的配置。

形体——基本形体要在变化中求统一, 注意形体间大小、高低、长短的配置。

色调——素描是通过明度的变化来组织色调、塑造形体的。在静物的配置中, 要把握好固有色的明度基调, 黑、白、灰之间的对比均衡关系, 色调的面积大小, 要有主次, 忌等量。

质地——静物具有多样的质地, 如光洁的瓷器、粗糙的陶器、柔软的丝绸、厚重的麻呢等, 不同的质地会给人不同的视觉感受。配置时, 要运用恰如其分的对比来增添画面的美感。

布局——布局中主体和陪衬的关系要明确, 要综合形体、色调、质地等多种因素, 多方位、多角度地进行比较, 权衡布局。在形式上, 要注意分散与集中的疏密关系, 前后纵深的空间关系, 位置、大小、轻重的均衡关系等, 加强画面构图多样性。

光——在自然光下, 画面关系柔和, 色调及空间层次微妙, 和谐中富变化。在灯光下, 物体的体积及质感特征得到鲜明的体现, 在写生中易于表现。由于写生角度的不同, 会出现顺光、侧光、逆光的变化。侧光时, 明暗层次丰富; 逆光时, 暗部多, 亮部少, 投影处于物体的前方; 顺光时, 整组静物直接受光, 亮部多, 明暗关系不强烈。

衬布——衬布直接影响画面的气氛、空间及构图, 衬布的布纹方向、疏密应根据静物配置的聚散来突出, 以达到画面的和谐自然。

提示: 把相互联系的物品进行组合, 如脸盆、牙膏、牙刷等, 都属洗漱用品, 摆放在一起使画面和谐统一。作画前应仔细观察。

第一步: 构图并确定物体的内外轮廓。

第二步: 分析形体特征和转折、确定明暗交界线、初步铺出明暗关系。

第三步: 深入刻画毛巾、脸盆、牙膏、牙刷、牙杯等物品的特征和质感。准确把握投影关系, 拉开物品的前后空间。

水果与瓶罐的组合, 处于逆光之下, 色调统一而富变化。

酒罐与蔬菜的组合, 注重疏密的布局, 把握住画面的形式美感。

第四步: 继续整体地深入塑造, 特别是牙刷、牙杯与脸盆等物品的关系。最后依整体原则局部调整, 分出主次并强调画面虚实关系, 使画面富有节奏美感。

5. 如何正确地观察并表现画面?

答: 整体观察, 局部刻画。要学会整体地观察比较、整体地表现、整体地深入、整体地调整, 整体是素描的核心所在。在表现时要掌握正确的写生方法, 注重局部细节的刻画。

2005年武汉科技学院素描试题(静物写生): 四个不同的玻璃器皿。

时间: 3小时 / 用纸: 8开

审题要点: 一般考生看到此类试题时大多会很开心, 因为觉得要表现的东西很少、容易。其实不然, 本试题主要目的是考察考生对画面的构图、整体把握、深入刻画的能力。因为物品的数量少, 故用于深入刻画的时间相对较多, 能突显考生的真实水平, 便于选拔人才。

本组静物看似简单, 其实要解决的问题很多。如何拉开物体间的纵深距离? 空间怎样表现? 怎样避免画面的单调呆板? 如何使画面脱俗雅致又能在众多试卷中脱颖而出? 现就以上问题按步骤图解如下:

提示: 四件物品呈一字形排开, 但有较微妙的前后空间, 倒下斜放的玻璃杯口最前, 高高的酒瓶较后, 玻璃高脚杯和小酒瓶处于前两者之间, 背景衬布最后。

第一步: 概括地用三角形构图去安排布局, 进而定出上下左右各高点及各个物体的位置、比例关系。

第二步: 准确地勾画出物体形状, 分析大致结构关系, 为下一步作画打好基础。

第三步: 初步带上明暗关系, 大体分出物体固有色强弱区别。不能平涂, 要按物体结构来塑造体积。

第四步: 进一步深入塑造物体的左右关系、前后空间、光影气氛、质感区别、细节表达等。

第五步: 拉开层次, 突出整体效果, 控制画面节奏、表达画面气质。

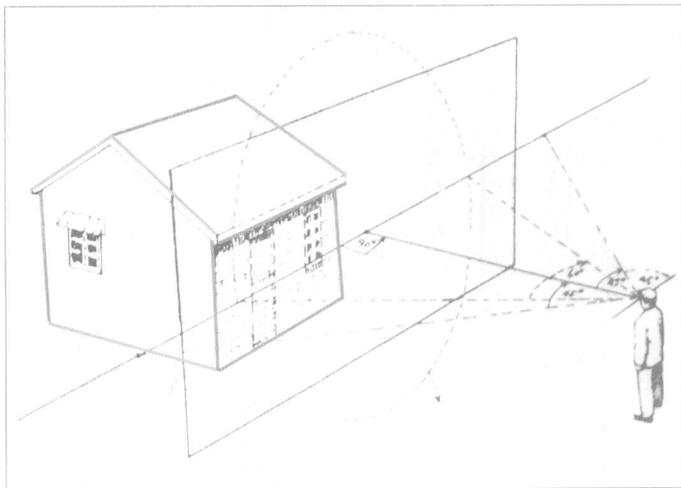

第六步: 调整完成

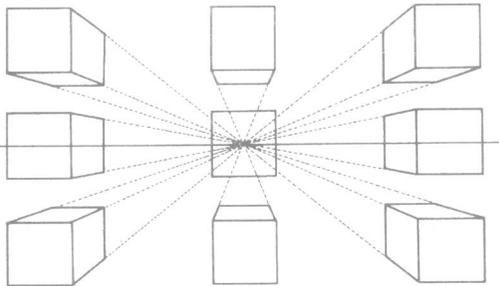
6. 如何把握好素描场景(风景)中的透视规律?

答: 透视是一种视觉现象, 在素描场景(风景)中, 最基本的透视规律是近大远小, 近实远虚。

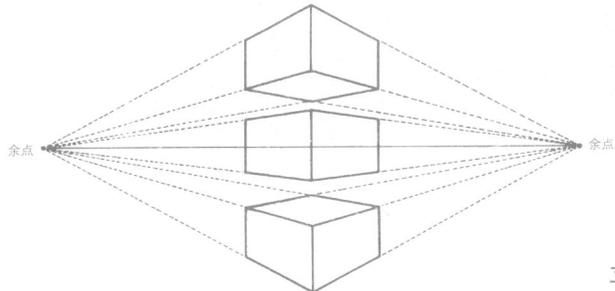
透视中常见的名词术语有视平线、视中线、视点、心点、灭点等, 这是必须要掌握的。视平线是一条与作画者眼睛平行等高的一条线, 随眼睛的高低而产生变化。视中线是一条假想的位于视域中央的线, 从眼睛延伸出来与地平线成直角相交。视点是观者眼睛的位置。心点也叫主点, 是正对着视平线上的一点。灭点又称消失点。

风景的画面表现中, 近实远虚, 近浓远淡, 很好地表达了画面的透视变化。

立方体的平行透视

立方体的成角透视

用疏密不同的线条来表现一个场景。形体及人物形象近大远小, 前面的对比强烈, 远山用简洁的几根线条表现, 烘托了画面的主体, 表达了画面的透视规律。

■ 构图方式

7. 如何对一组静物进行构图?

答: 表现一组静物时, 首先就是构图。构图, 是指画面的结构。在作画的初始阶段体现在静物的摆置上, 形体的搭配要有变化又不失统一, 大小有呼应, 高低有错落, 色调的配置要把握好黑、白、灰色块的均衡关系, 同时用不同质地的器物及台布来增强画面的形式美感。

构图时首先应确定合适的视点, 再按静物的大小比例及前后空间来确定, 使画面中的物体主次安排得当, 均衡和谐。构图时要特别注意分散与集中的疏密关系, 前后纵深的空间关系, 位置、大小、轻重的均衡关系等。构图还包含许多因素, 但仅从画面视觉上来分析, 它包括形体、线条、明暗、空间等。

构图最基本的原理就是变化与统一相结合。变化给人以动感、强烈、丰富多样的感觉; 统一给人以静感、安定调和、有条不紊的感觉。但过分的变化对比易造成杂乱而失去美感, 而过分的统一又易造成单调。因此, 在构图中, 既要注重变化中的统一, 又要把握好统一中的变化, 使画面成为一个协调的视觉整体。

2004年江汉大学试题(静物写生): 一个泡菜罐、四头大蒜、三个西红柿, 一块浅色衬布。

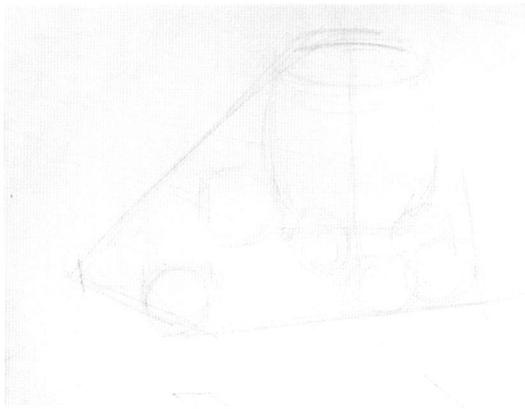
时间: 3小时 / 用纸: 8开

审题要点: 整体——细节、统一——变化始终是一对矛盾体, 我们作画的过程就是在矛盾中寻求平衡, 做到既整体又有细节内容, 既统一又有变化层次。构图也是如此。

这类题型所列的物品虽然不多, 但要表达好也是要花一定的功夫。陶罐的颜色与西红柿的色度比较接近, 大蒜的白与白布的白比较接近, 故要注意区别, 同时注重边缘线的对比及相互间的关系。

提示 画面中陶罐的颜色最深, 西红柿和大蒜摆放得错落有致, 相互补充。

第一步: 用长直线轻轻地确定物体的总布局, 以安排构图, 构图起形中所画的长直线其实并非随意而至, 它是概括提炼的结果, 既要求比例感觉准确, 又要整体概括简要。

第二步: 在前一步的基础上逐渐地画出物体准确的形和相互间准确的位置比例关系, 并分析结构特征。

第三步: 更深入地分析每个物体及背景衬布的结构, 使形体更准确。

第四步: 以稍深的色调区分罐体与其他物体的色彩关系, 再逐步带上西红柿及物体的暗部。

第五步: 继续拉开物体间层次, 逐渐完成各个物体的深入塑造并用整体观感进行调整。

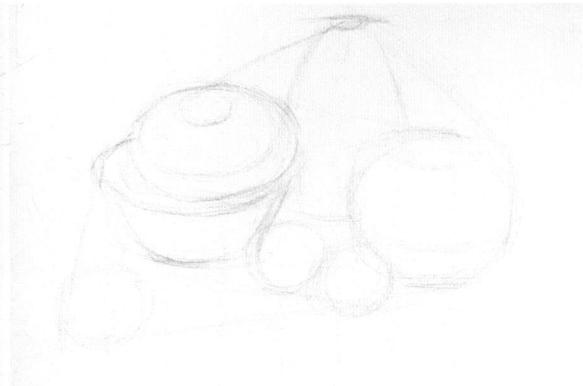
8. 起稿时运用几何形体归纳理解形体，觉得很难，该如何具体观察和分析？

答：从本质上讲，打轮廓的过程就是运用几何形体归纳法观察、分析客观物象的过程。用这种方法，能具体地认识和把握物象外在的形体特征和内在的形体结构，以及物象在整个画面的结构分布。刚开始时会觉得很难，但习惯了用几何体体积的概念去理解对作画会带来很大的方便。下面以试题为例来作具体地图解。

2004年北京林业大学(素描默写)：沙锅一个、瓷瓶一个、陶罐一个，另自由添加两件以上物品，深浅不同的两块衬布。

时间：3小时 / 用纸：8开

审题要点：这类题型中虽明确突出的物品只有三件，不得更改，但其他物品的选择余地较大，可以择取自己擅于表现的物品来应试，发挥所长。

第一步：明确了题意后进行构图。范画中添加了三只水果。用几何形体归纳理解形体，如苹果、桔子理解为圆球体、瓷瓶理解为圆柱体等。

第二步：准确地表达物体的形，线条应深浅有别，主次虚实搭配。

第三步：画上大致的明暗层次，拉开物体的前后空间，此阶段暗部可画得概括些。

第四步：从画面暗部和背景处开始深入塑造。

第五步：依次逐个完成并深入刻画，这一过程是局部——整体——局部——整体地反复过程。

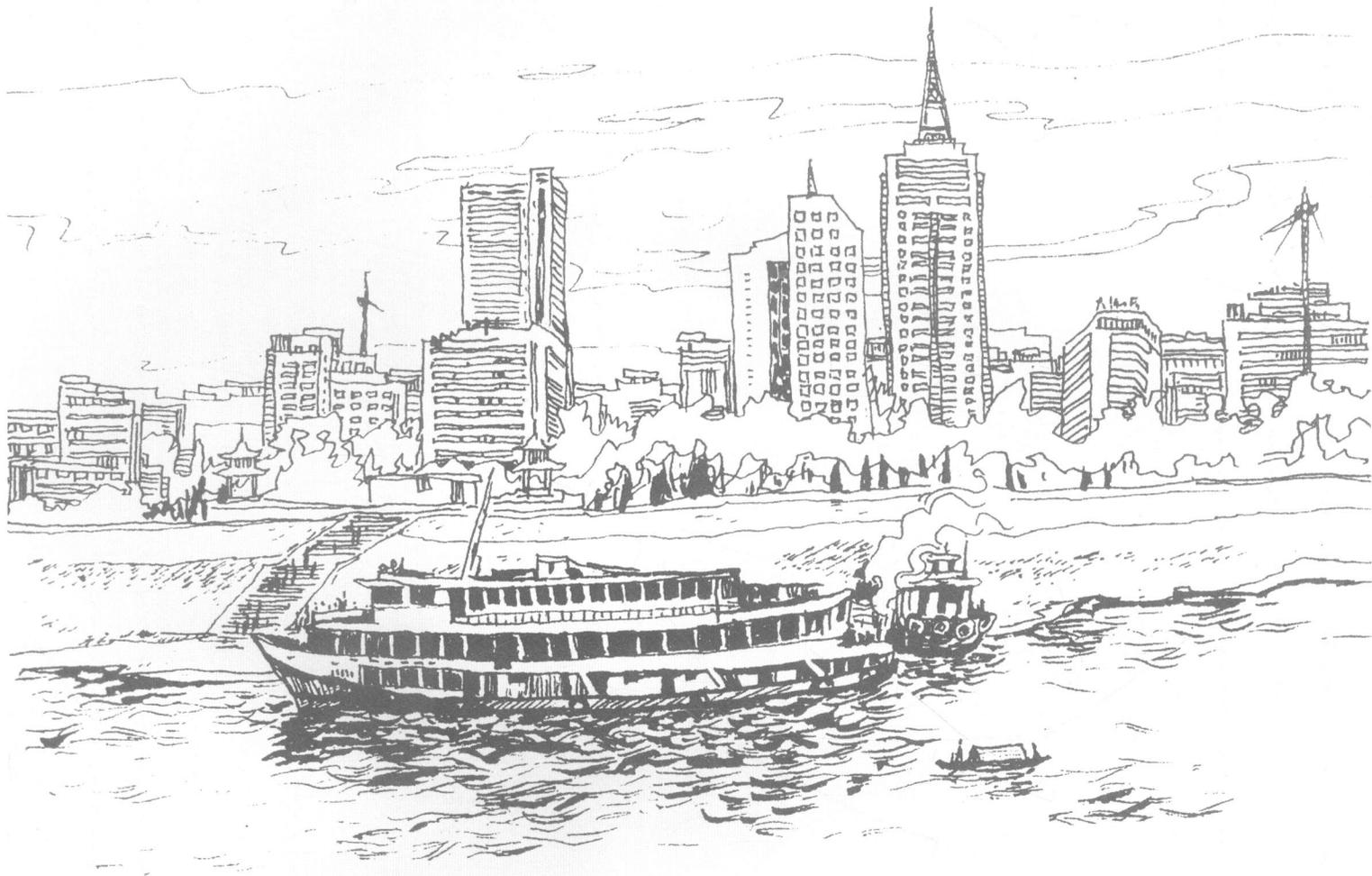

第六步：按画面要求完成整体塑造，然后再进行理性调整，做到既有各个物体的细致刻画，又有整体效果强烈的体现，既有空间层次的准确表达，又有主次虚实的取舍。画面中三个不同的罐体及水果、台布的质感等表达得很到位，也很爽快。

9. 场景（风景）中有哪些构图形式，在具体的实践中该如何运用？

答：作画必先立意。面对自然景观，要选择最能表达自己审美感受、最能表现景物“情趣中心”的角度进行构图。

场景（风景）写生的构图，一是要完整、稳定；二是要具有鲜明的形式美感。这是风景构图的基本要求。常见的构图形式有水平线构图、起伏线构图、S形构图、垂直线构图、三角形构图、斜线构图等。

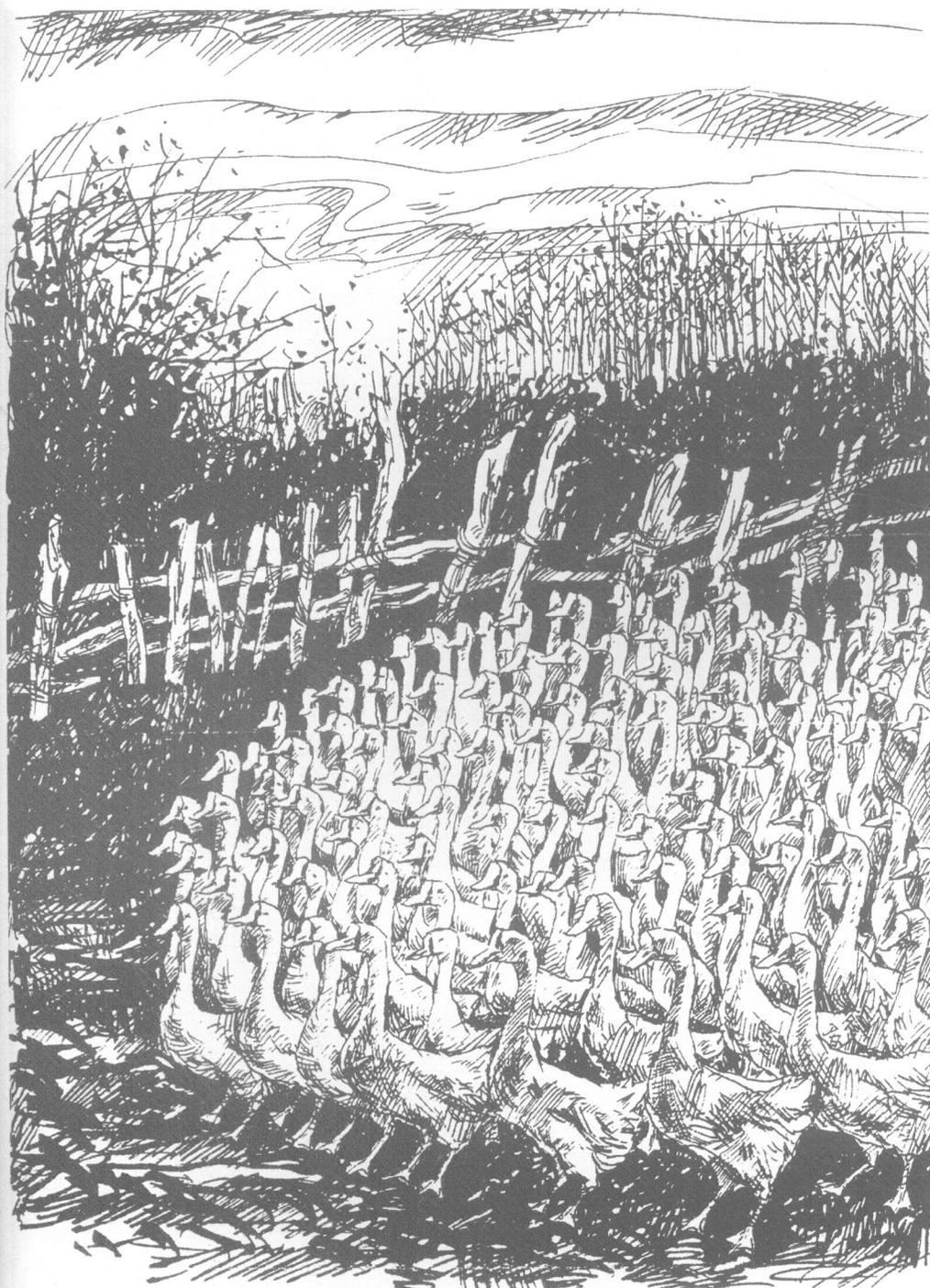
水平线构图一般给人以平静、广阔、向左右无限延伸的感觉，呈现安宁、深远、开阔的表现特征，特别是水平线所产生的延伸之感，往往给人以画外的联想。而垂直线构图则给人以稳定、沉着、庄重之感。仰视垂直线构图，即线条趋向由下而上并在画面上部空间停住，给人以上涨的动感，呈现出昂扬向上的动势。俯视垂直线构图，即线条趋向从画外由上至下，给人以顶天立地之感。

起伏线构图是线条的起伏变化，它可以加强画面抑扬顿挫的节奏感。

S形构图是由弯曲、回转的线条为主，丰富了画面的意趣，这种构图有利于加强景物的呼应关系，将观者的视线由近及远带入画面的空间及意境之中，具有流畅活泼和富有节奏的表现特征。

三角形构图具有多种表现特征。一般来讲，对称的三角形最容易显得僵滞、呆板；处理得当的倒置三角形构图能给人以强烈的视觉感受；倾斜的不等边三角形构图因倾斜程度不同，则可以表现出趋于动或静的多种形式特征。

斜线具有不稳定的趋于动感的表现特征。斜线构图所表现的动感强弱和运动速度同斜线的倾斜程度有关，当斜线在画面上构成对角线分割时，即成对角线构图。对角线一般为45度左右的斜线，也是画面最长的线，因此其动感表现与形式特征最为鲜明。

表现方法

10. 画静物从何处入手最好?

答: 画静物时, 首先要把握好组成静物的整体关系, 通过整体的观察比较, 找准画面整体轮廓的最高、最低、最左、最右点, 并连接成基本外轮廓形, 再确定物体的大小比例及空间位置。

接着通过整体的观察比较, 画出具体的物象的轮廓、形体比例和透视关系。对线条的把握应自如、概括、有一定的虚实浓淡变化, 使物象在打轮廓阶段就能表现体积及空间的概念, 为形体的深入塑造打下坚实的基础。

2002年武汉科技学院素描试题(静物写生): 一个酱油瓶、一棵卷心菜、两根胡萝卜、三个鸡蛋、两块衬布组合一幅素描画面。

时间: 3小时 / 用纸: 8开

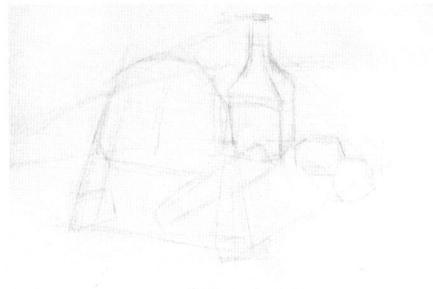
审题要点: 一幅完美的画面应该构图饱满、布局富有韵味、刻画深入、整体效果强烈。此试题中的8件物品, 酱油瓶色泽较深, 放置于画面的中间靠后。卷心菜的体积较大, 可以与酱油瓶一起摆置, 以稳定画面。为活跃画面将两根胡萝卜交叉放置在画幅的前面, 成为画面的前景。三个鸡蛋零星摆置, 均衡构图。几个物体颜色倾向鲜明, 深色酱油瓶的色泽最深, 胡萝卜与较深的鸡蛋当属第二层次, 冷白的菜梗和浅色的蛋属最亮的层次, 所以刻画要区分黑白灰关系。

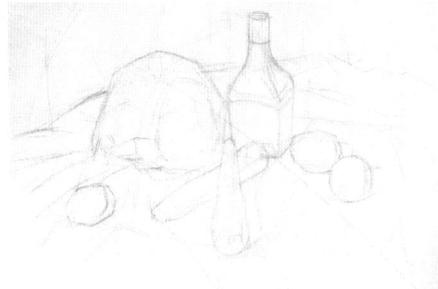
提示: 摆置的静物中酱油瓶色泽最深, 高光明显, 卷心菜较亮, 三个鸡蛋也各有不同的色度。

第一步: 起稿时先要概括地理解各个物体所组成的统一画面, 然后确定最高点、最低点、最左点、最右点, 并依此构图, 定位其不规则的几何形体。

第二步: 逐步调整定位, 使大的比例关系更准确。再依次画出稍准确的每个物体的局部位置。这是一个从大体到局部的过程。只要大体的比例位置准确了, 内部每个物体的小位置和比例关系也就不会偏离太多, 这就为快速完成打形节省了不少时间, 避免了反反复复地修改形体。

第三步: 形体逐步完整, 物体的形状特征也进一步明确。然后按物体结构关系, 逐个确定明暗交界线。

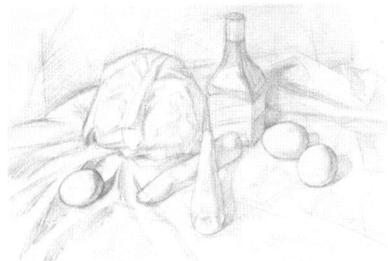
构图形式一

构图形式二

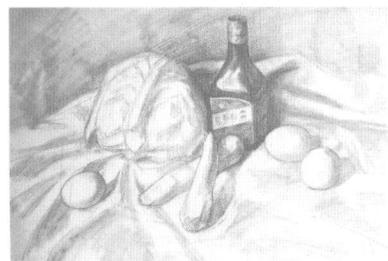
11. 如何去控制画面的黑白灰调子?

答: 1. 要控制好画面的黑白灰调子, 必须把所有的物体按照黑白灰的大关系, 即黑、深灰、灰、浅灰、亮、最亮进行罗列, 把握他们之间色调的比例关系, 使形体处于相应的色调空间和色调的气氛之间。

2. 要根据不同物体的形体结构和体积特征, 画出明暗两大部分的明暗色调大关系。

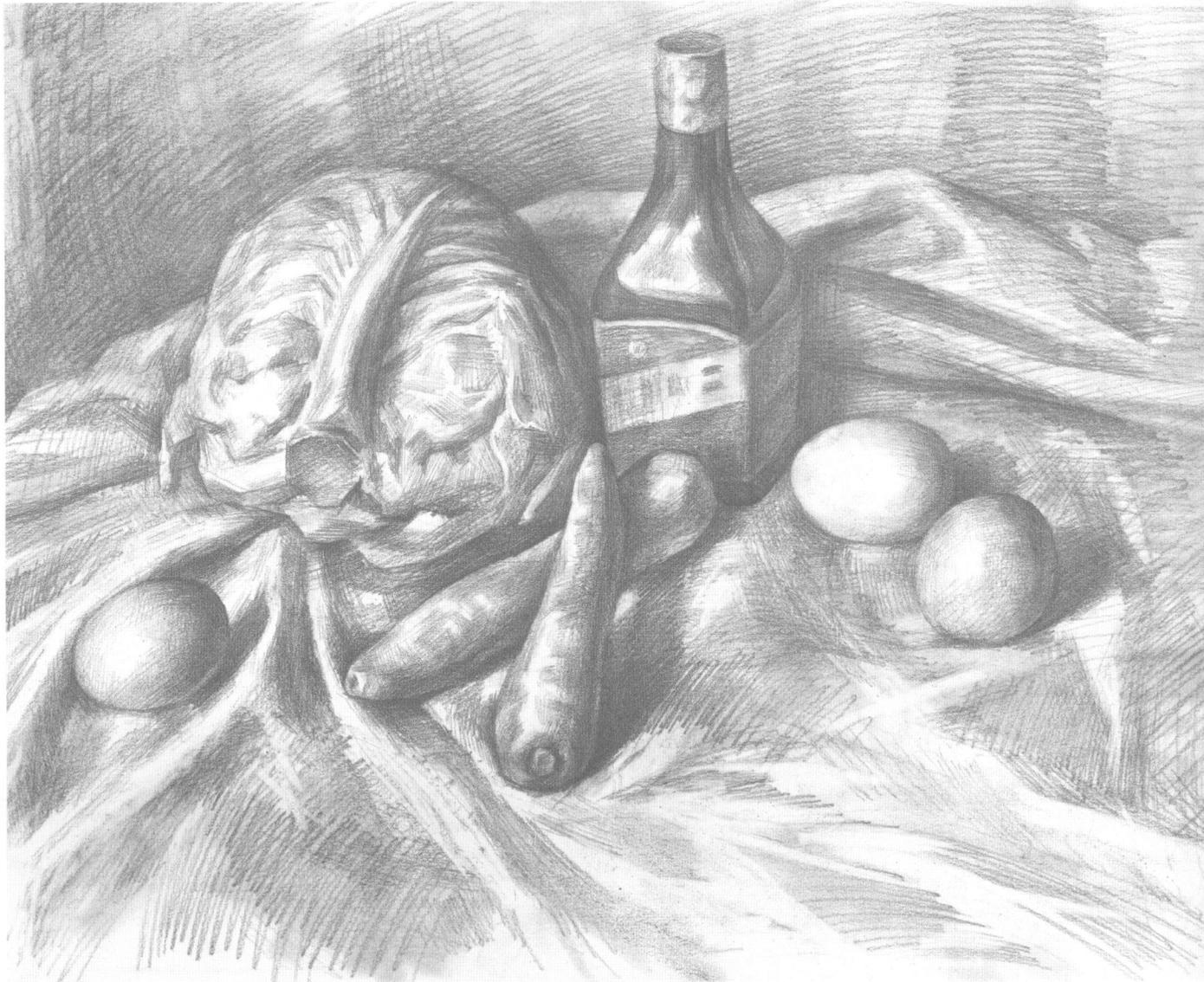
第四步: 分出明暗色调, 用笔要轻、要活、要松, 此阶段物体的前后空间关系基本清晰。

第五步: 从背景和色泽最深的酱油瓶开始深入塑造。此阶段发觉构图时将最前面的胡萝卜摆放过于垂直, 故调整修改得稍斜些。

第六步: 依次刻画其他物体, 如卷心菜、胡萝卜及鸡蛋。

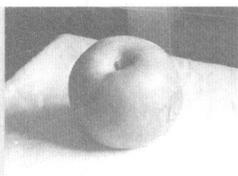
第七步: 画面所有物体都要统一在整体之中。每一个有经验的考生都不会轻视这一步, 调整得成功与否直接影响画面的最终效果, 也体现作画者的画面控制水平。

12. 怎样才能表现好水果与瓶罐器皿的组合?

答: 物体一经组合就产生了大小、高低、深浅等对比, 还有空间的变化, 质感的不同等, 这些都要求我们在写生时不能孤立地对待某一物品, 要把所有的物体作为一个整体来表现。鲜亮的水果在整体的环境中要表现出其质感。

单个物品分析: 苹果、梨、香蕉、橙子、沙锅、深色瓷瓶、浅色瓷瓶、啤酒瓶、白酒瓶、白盘子、玻璃杯、高脚杯。

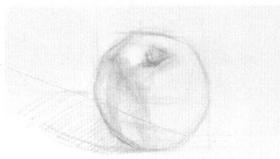
物品分析: 苹果

其外形可用圆形进行概括, 凹槽带蒂的部分相对较难表现, 但是理解了其形体的起伏关系, 也就容易刻画。

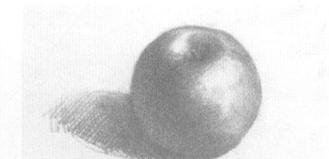
第一步: 画出苹果的大致形状, 分析结构起伏, 画出明暗交界线, 画出凹槽部的形体转折面。

第二步: 画出明暗大关系, 用笔宜方, 笔锋侧倾, 松松地去表现, 不宜抠得太实, 以利下一步的表现。

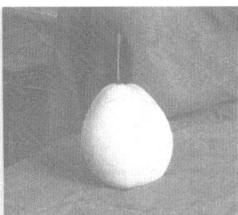

第三步: 深入塑造物体, 由于表面的质感较光滑, 用笔时笔头可适当尖一些, 围绕结构的转折细心塑造。

第四步: 最后从整体出发调整画面, 边缘线的虚实要处理妥当。

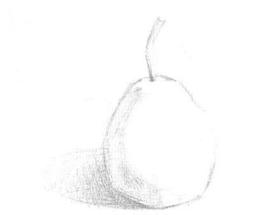
物品分析: 梨

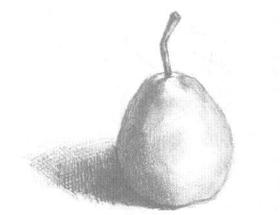
梨在生活中是最为常见的, 梨的形状可以大致概括为椭圆形, 中间大, 两头小, 有一个长长的柄。

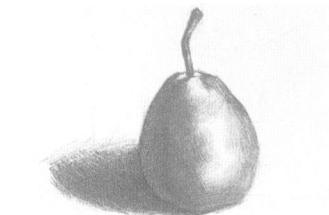
第一步: 用长直线起稿, 画出梨的基本形及柄的位置, 找出明暗交界线, 画出大的形体转折关系。

第二步: 分清明暗两大面。

第三步: 深入刻画, 注意形体的变化, 先方后圆。

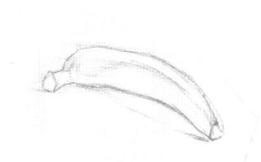

第四步: 继续深入, 让画面的关系更为明确, 最后调整完成。

物品分析: 香蕉

香蕉呈块状, 由四个面组成, 两头细中间粗, 写生时要特别注意把香蕉的几个块面分清楚, 并注意弯曲转折后的不同变化。

第一步: 用长直线勾出香蕉的形体, 画出形体的转折线。

第二步: 画出明暗交界线, 分清明暗两大面, 带上投影的位置。

第三步: 深入塑造, 把握好形体的转折, 香蕉两头的形也要塑造充分。

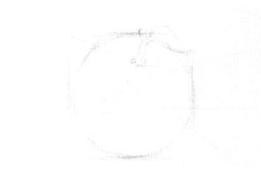

第四步: 调整画面的整体关系, 最后完成。

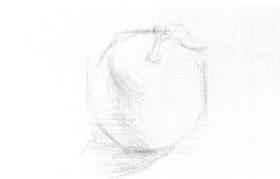
物品分析: 橙子

橙子呈圆形, 中间略有凹陷, 蒂呈圆柱形, 明暗交界线、反光、投影明显。

第一步: 用直线切出橙子的外形。

第二步: 确定明暗交界线、反光及投影的位置, 略带明暗关系。

第三步: 逐渐深入塑造, 注重体块的转折。

第四步: 边深入边调整, 直至最后完成。

物品分析: 沙锅

沙锅属陶制品, 盖上部分及罐体边缘上过釉, 所以高光、反光明显, 罐体部没上釉所以色调变化微妙, 对比相对较弱。在形体上可用几何形来理解, 盖柄部呈圆柱形, 盖部用锥体来理解, 罐体处用圆柱形来理解。

第一步: 用长直线定基本形, 确定高低及盖柄位置, 用虚实粗细不同的线条来表现形体, 定出明暗交界线及投影的位置。

第二步: 铺大色调, 围绕结构关系用明暗调子来表现。

第三步: 深入塑造, 把体积关系画准确。

第四步: 调整画面, 注意体积的整体感, 让形体的各部分连贯在一起, 最后完成一幅完整的画面。

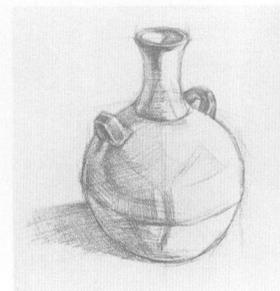
物品分析: 深色瓷瓶

瓷瓶的外形圆润, 表面细腻有光泽, 高光明显, 表现时要突出质感。在形体的把握上, 颈部可用圆柱体来理解, 瓶身可用圆球体来理解。

第一步: 用长直线定出形体的基本比例, 准确地画出外形, 明确肯定瓶身与颈部的关系。

第二步: 分清明暗两大面, 注意反光和形体的转折处及投影的位置。

第三步: 深入刻画塑造, 表现瓷瓶光滑坚硬的质感, 高光位置很重要, 要留出来, 反光色调要控制好, 灰部过渡要自然, 瓶口的特征交待清晰。

第四步: 调整完成, 画面整体连贯, 一气呵成。