

目录

第一章 素描静物考试要点分析

第二章 素描静物基础知识解析

一 素描静物的构图	3
二 素描静物的明暗关系	3
三 素描静物的黑白灰关系	3
四 素描静物的质感训练	4
五 素描静物的空间、虚实关系	4
六 素描静物的实例解剖分析	5

第三章 素描静物单体与组合训练

一 水果类结构与明暗对照解析	6
二 蔬菜类结构与明暗对照解析	10
三 器皿类结构与明暗对照解析	14
四 衬布的表现解析	16
五 水果类组合训练	18
六 蔬菜类组合训练	20
七 器皿类组合训练	22

第四章 素描静物结构训练

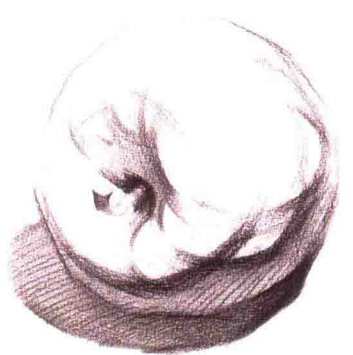
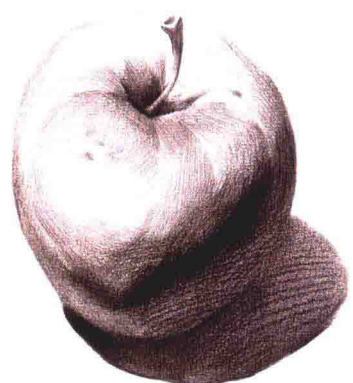
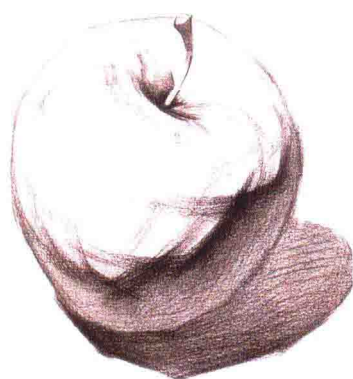
第五章 素描静物结构与明暗对照训练

第六章 素描静物照片对照

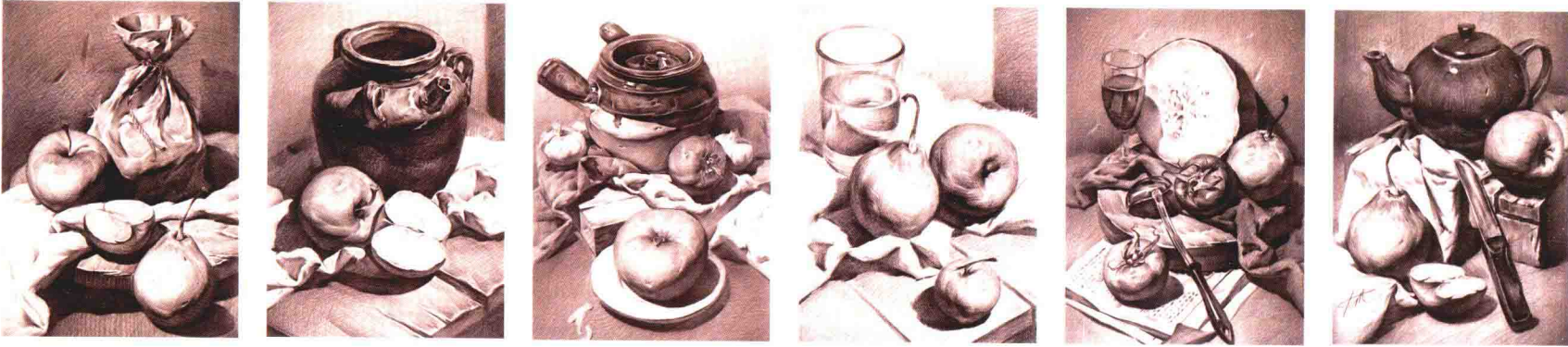
第七章 素描静物步骤分类训练

一 水果类步骤训练	44
二 蔬菜类步骤训练	50
三 玻璃类步骤训练	56
四 金属类步骤训练	62
五 陶瓷类步骤训练	68

第八章 素描静物范例欣赏

第一章 素描静物考试要点分析

1 素描静物的考试要求

构图	联考素描静物考试中的构图是十分关键的,这是学生绘画基本功的有力体现。要注意画面的透视关系应和物体的比例相适合,要做到大小适中、画面饱满。只有构图合理,才能表现出画面的空间感和纵深感
画面黑白灰	画面的黑白灰素描关系一定要明确,甚至可以稍有夸张。特别是画面中心的黑白灰关系要非常明确。要在考卷中主观拉开并适当加强画面整体的黑白对比度,使二者互为衬托,从而有利于加强画面的视觉效果
光感	联考素描静物的光感表现也是考查的内容之一。考生在绘制暗部时要注意面积不宜过大,否则会显得过重和发闷。暗部一般占物体三分之一大小的区域即可。这样不仅能降低暗部的绘画难度,而且更容易表现出画面的效果。其次要考虑物体具体的投影形状,这样有利于暗示出物体的形体,还有利于物体的质感、空间和体积的表现
塑造	联考素描静物的塑造是重点考查内容。这里不仅要求考生的造型要准确,静物的特征及透视关系也不能出现偏差。强调对静物的结构感和体块感的表现,转折关系要明确。在后期塑造时,还要注意细节的刻画和表现,特别是对质感和虚实的准确表现,都是加分的重要细节。最后再回到画面的整体关系,注意加强画面的空间感和视觉表现力,实现画面整体的塑造完整性和画面完成感

2 素描静物的评分标准

90~95	画面的构图完整饱满,具有一定的形式感;物体摆放疏密关系合适,前后空间感强,透视准确。静物的造型、比例准确。画面的黑白灰效果强烈,具有较强的视觉冲击力。绘画细节表现生动,质感细腻、丰富。虚实关系明确,有很强的画面节奏感。画面有一定的表达力和感受度,绘画能力较娴熟。可以表现出学生深厚的绘画功底以及独特的艺术表现力
80~89	画面构图完整合理,静物的位置及大小比例得当。画面黑白灰关系不够强烈,缺少视觉冲击力。画面的光感也不够明确。有细节深入的能力,但质感表达还不够充分,易形成扣分点
70~79	画面在构图和造型等方面出现问题,形成了直接扣分点。画面的黑白灰关系不明确,深入和塑造不够充分,画面的完成感不够。空间感和画面的节奏感较弱,缺少主观的处理和表现
60~69	画面构图不够合理,静物的大小位置及比例关系不准确,画面黑白灰关系含混。塑形简单,画面表现力不够充分,基本功不够扎实,失分点较多
30~59	画面未能完成,与考试要求不够符合,有跑题的现象。扣分点很多,未能及格

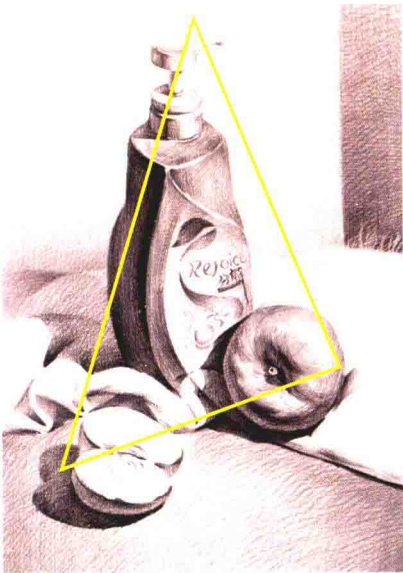
3 素描静物的应试训练

作画时间	一般而言,联考素描静物应试训练的作画时间会有明确要求,一般是180分钟。我们要学会分阶段利用时间,为每个阶段设定合理的作画时间,从而有效地控制画面的进展,这样才能在规定时间内完成题目要求的画面效果。只有步骤和时间明确,学生的绘画能力才能得以突显。以单科考试时间三小时为例,起形需要15~20分钟;铺色可以安排40分钟;细节刻画和深入要90分钟;最后的调整还需要30分钟的时间
作画要求	联考素描静物要求学生具有扎实的基本功,特别是画面的构图、透视和形体表现内容。绘画的步骤要明确,要注重素描技法的表现。作画工具也需尽量统一,比如选取什么样的笔,如何握笔和铺素描大关系等。考生应视个人对绘画基础能力掌握程度的不同,针对具体问题进行强化训练
作画步骤	联考素描静物的作画步骤要求十分严谨,须灵活选取作画工具,并且每一步都要做到分工明确,这样既节省时间,画面还能出效果。首先会选取中性的炭笔起形,起形多用直线,尤其是要注意画线应结合静物形体的结构和转折来表现。接着要找准物体的明暗交界线和投影,继而进行大体铺色,明确细分画面的黑白灰关系。细分画面的黑白灰关系时可以从画面中颜色最深的物体着手,按阶梯式的方法由黑到浅层层推进。再利用纸巾或纸笔,顺着形体结构擦出画面的素描底色。这样不仅使画面更加通透,还能节省作画时间。最后的深入塑造阶段,还需进一步加强画面的黑白灰对比关系,并且合理运用橡皮擦,同步进行画面的加减法,还要整体调整画面的空间和虚实关系,这样不但能保持画面的整洁度,还能丰富画面细节,给人清新精致的感觉
空间	通过强弱、虚实、黑白和冷暖等对比方式,进一步加强画面整体的空间表现力,做到画面空间有前有后、有详有略,有利于突出画面的空间感
节奏	画面首先要有明确的视觉中心,再由此产生第二和第三视觉中心,以此类推。这样才可以清楚地体现出作品的节奏。同时,画面的构图形式、塑造关系和虚实对比等变化关系处理恰当也会丰富画面的层次,使画面显得更生动和自然,更具有绘画的感染力
细节表现	一般而言,细节表现非常能体现学生的色彩绘画基本功。细节刻画需要具体和充分,这样才能更好地丰富画面效果。其中以结构、形体与色彩的结合尤为重要,这里可以举例说明:在色彩静物画面中添加木桌与窗户的细节,既可以丰富画面的空间和细节内容,还能增强质感和色块的表现。但需要注意过犹不及,应把握好分寸,不能让细节“抢过”主体,导致画面节奏失衡,造成丢分
整体关系	画面在最后阶段,一定要从局部中撤出来,再回到整体的色彩关系之中,再一次加强画面的整体感,这是非常有必要和重要的。只有整体色彩关系的正确,才是真正的正确,也是体现一个学生绘画能力的重要依据。一张作品的优秀,是指考生能够准确把握画面的整体色彩关系和画面的整体节奏感,体现了一个学生对色彩的控制和驾驭能力,是不可小视的

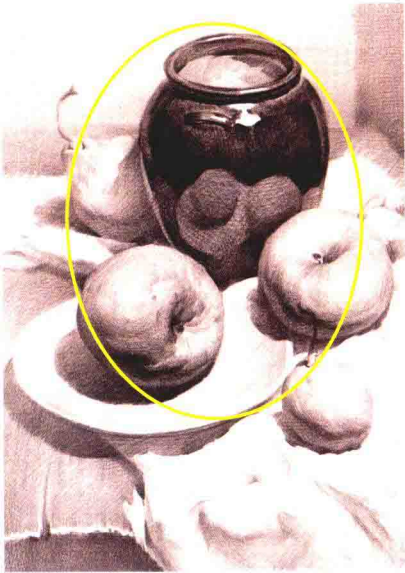
第二章 素描静物基础知识解析

1 素描静物的构图

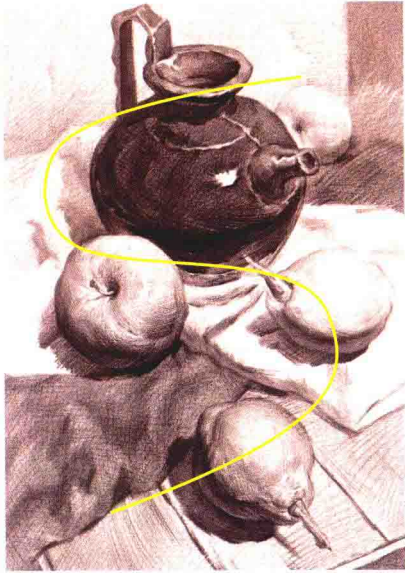
素描静物正确的构图形式

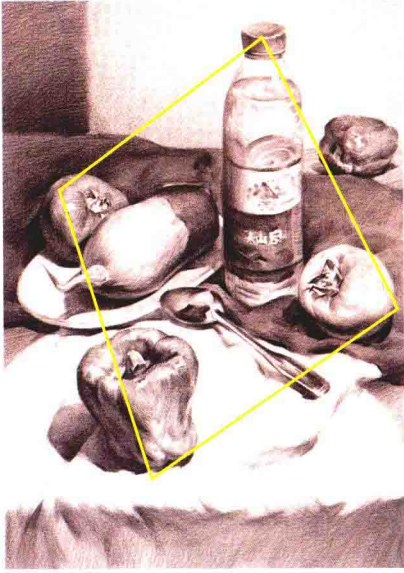
三角形构图——最稳定的构图，在美术高考试题中应用广泛。

圆形构图——能产生强烈的向心力，突出主题。

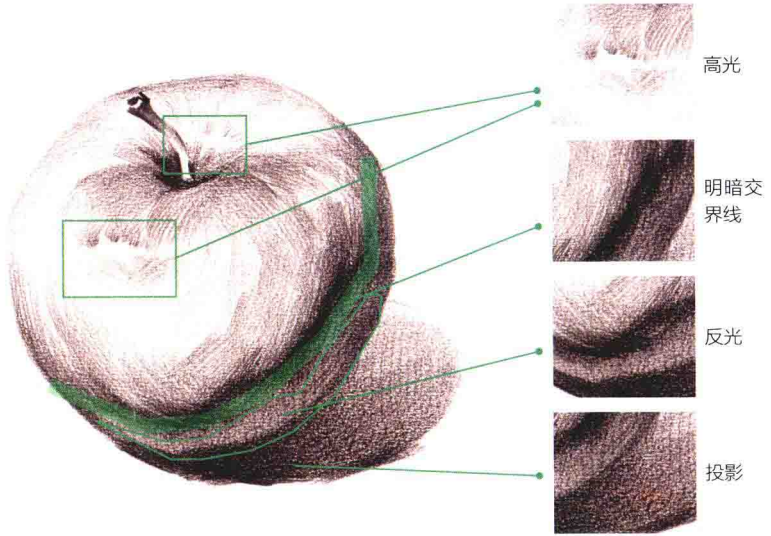
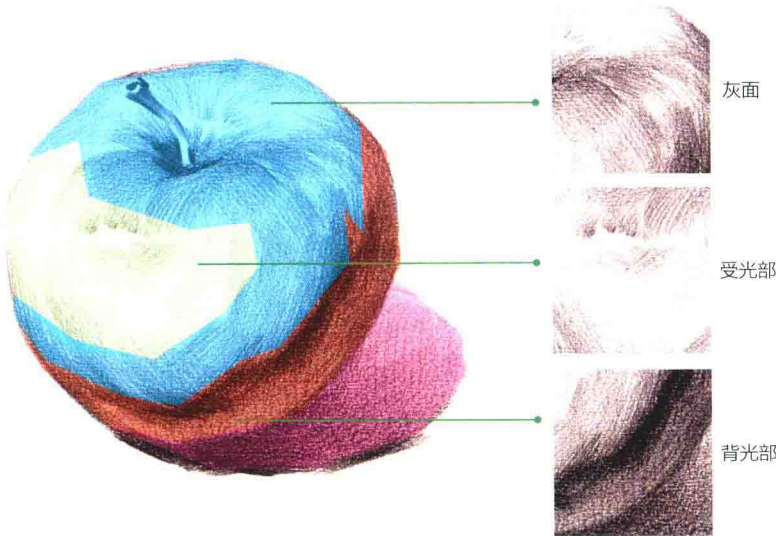

S型构图——是一种能创造动感和节奏感的构图形式。

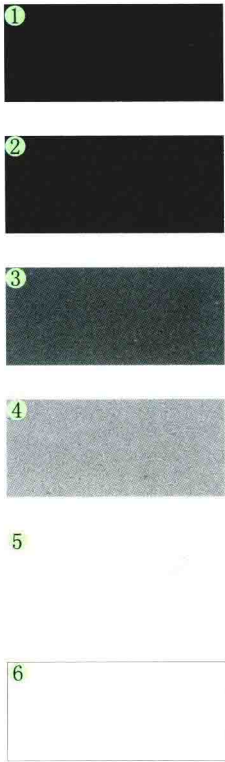
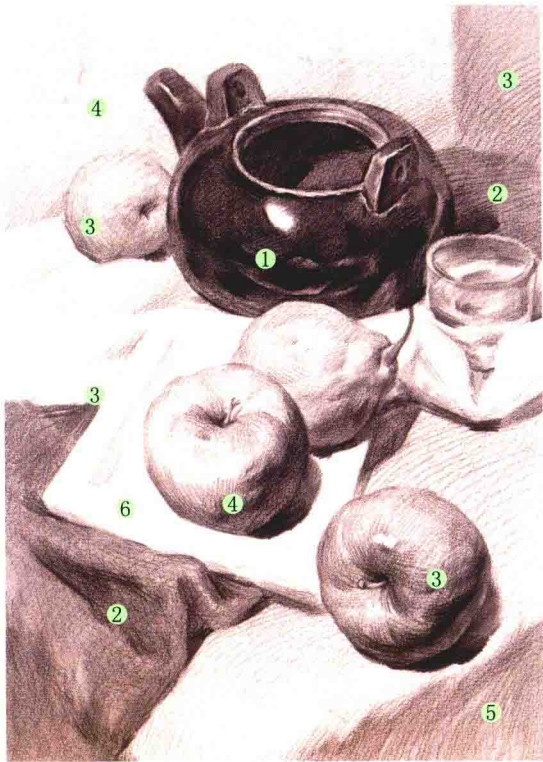
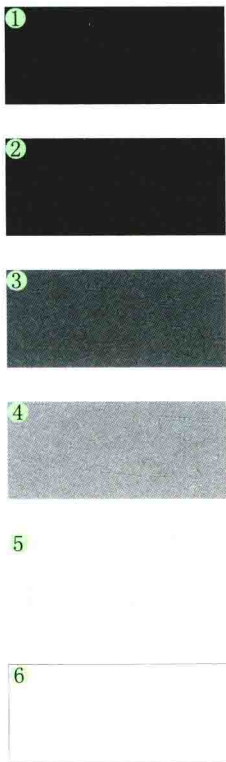
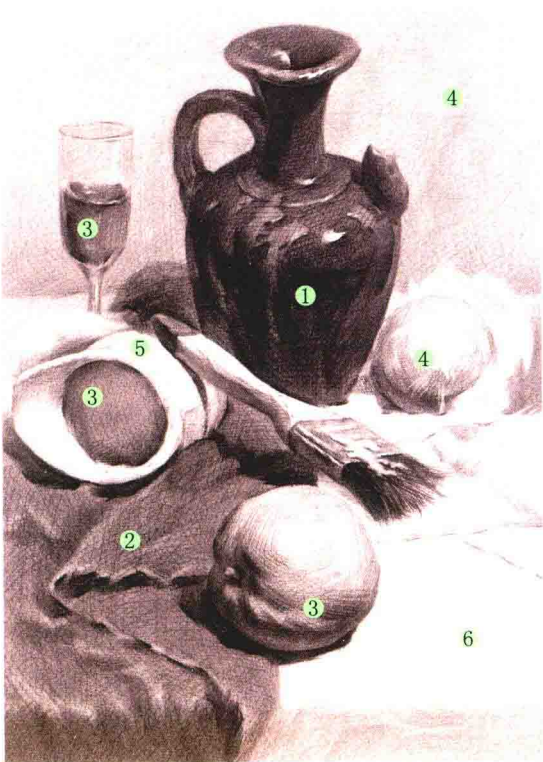

矩形构图——是一种简单且易于控制的构图形式。

2 素描静物的明暗关系

3 素描静物的黑白灰关系

4 素描静物的质感训练

玻璃器皿刻画时绝对不要把它们看作是孤立存在的个体，应将玻璃器皿同它所处的特定背景结合起来加以刻画。

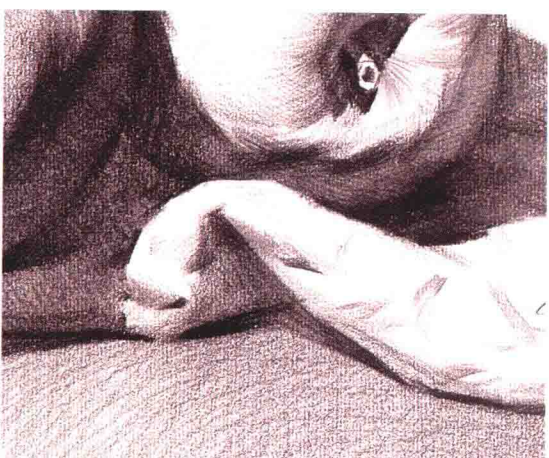
黑色的瓷罐清晰地映衬出周围环境的变化，笔触均匀细腻。事先留出的高光明确地表现出瓷器坚硬而光滑的质感。

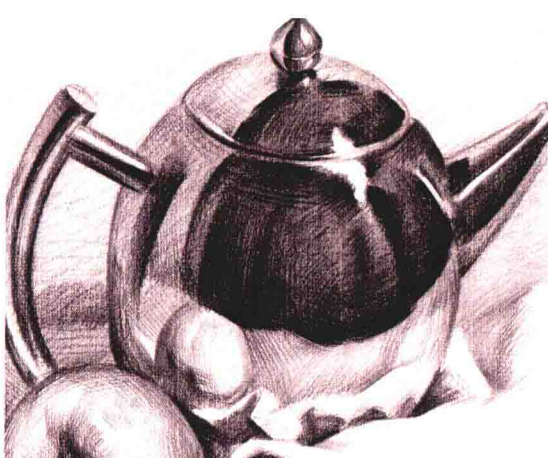
陶罐表面粗糙，没有明确的高光，表面肌理粗糙。对其进行表现时注意，笔触的方向要多变，并多用擦笔和短促有力的小笔触。

塑料的质感与玻璃类似，但是少了玻璃晶莹剔透的感觉，而且材质较玻璃薄，所以在用笔时可以用短细小的线条来表现。

不同质地的衬布有着不同的形体转折关系和编织纹理，同时起到联系各个物体、丰富画面层次的作用。

有镜面效果的不锈钢器皿能明确地映衬出周围的环境，表现时应注意映射在其上的环境要随着器皿本身的形体变化而产生形变。

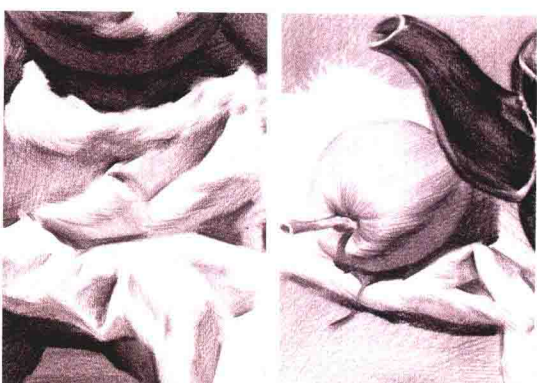
5 素描静物的空间、虚实关系

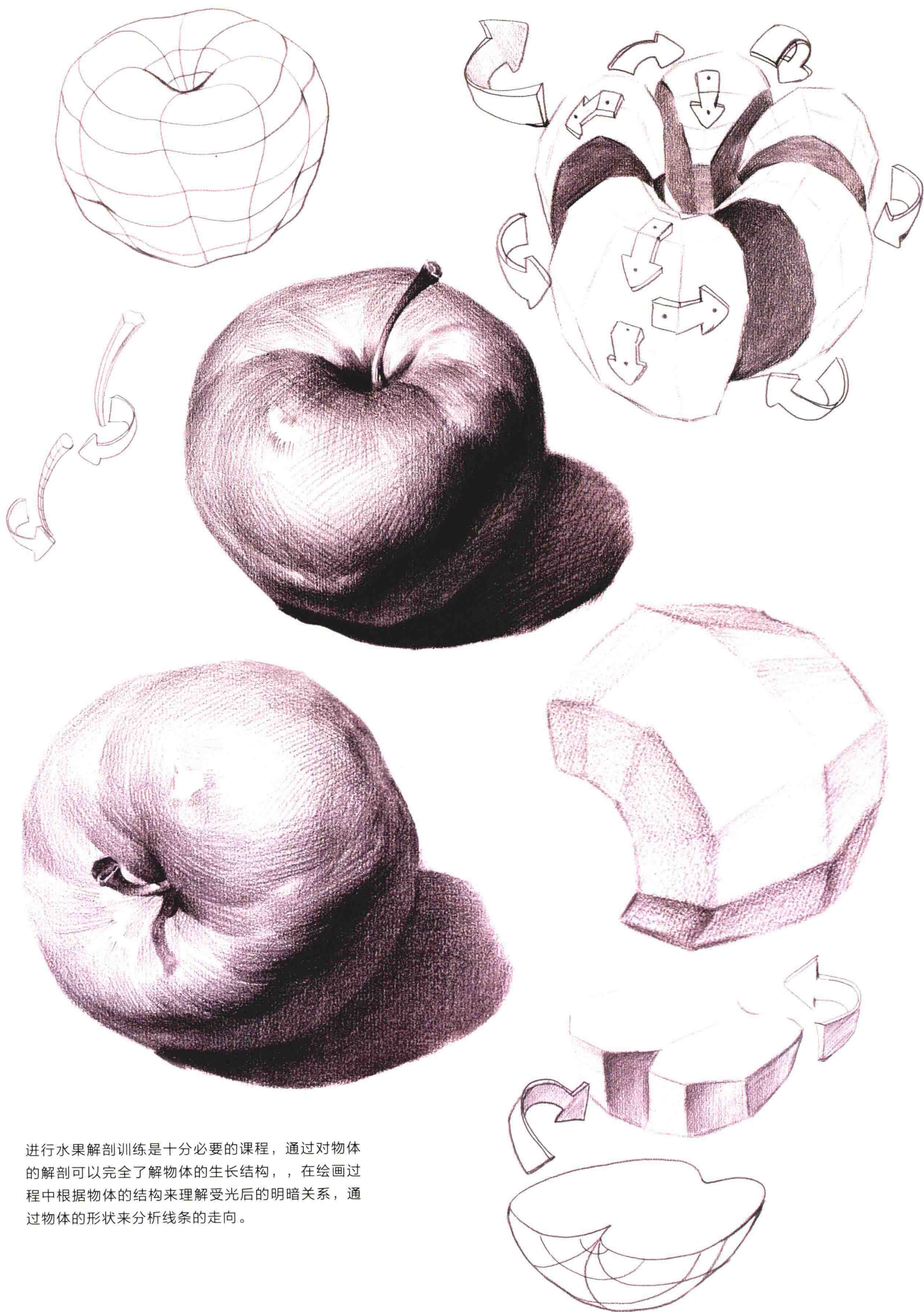
虚实：虚不是不画，而是处理得明暗对比弱、层次少，概括地画。而实的地方则清晰、明确，层次丰富。用笔上，笔的侧锋虚，中锋实。擦的效果虚，线条的效果实。

空间：明暗交界线的虚实变化可以表现空间，比如苹果的明暗交界线，由深到浅的变化交代出了苹果的空间关系。

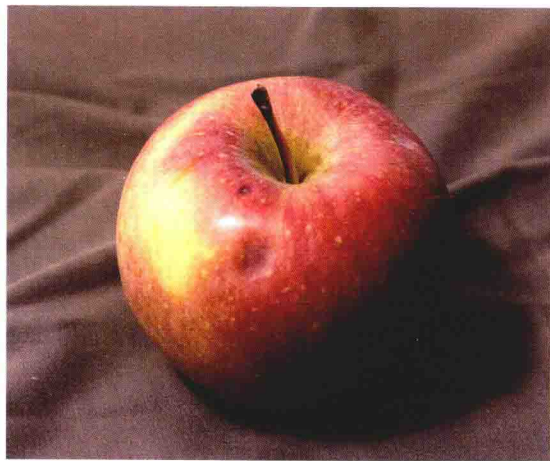
前后：衬布的前后虚实关系可以很好的表现空间感，越往前的衬布可以细致刻画，后面的衬布可以简单处理。

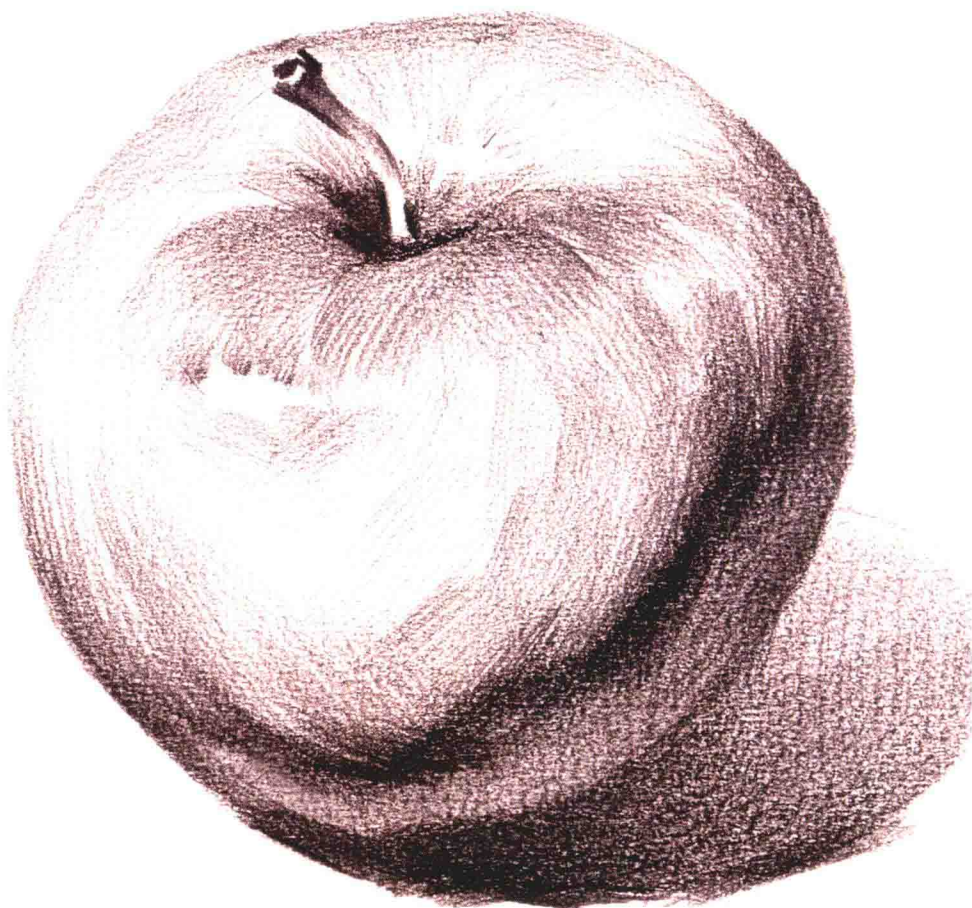
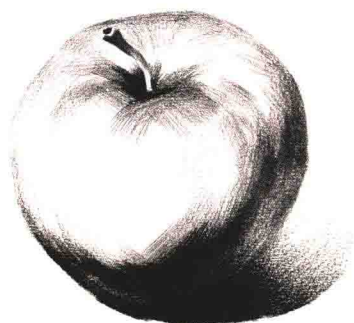
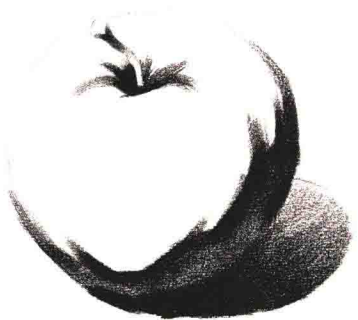
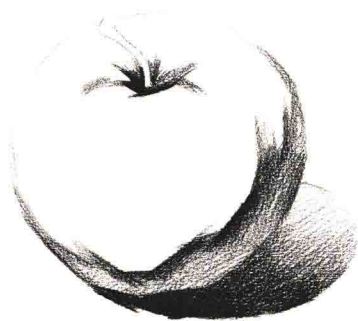
进行水果解剖训练是十分必要的课程，通过对物体的解剖可以完全了解物体的生长结构，在绘画过程中根据物体的结构来理解受光后的明暗关系，通过物体的形状来分析线条的走向。

第二章 素描静物单体与组合训练

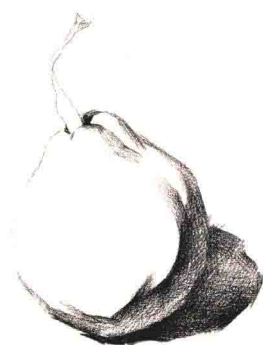
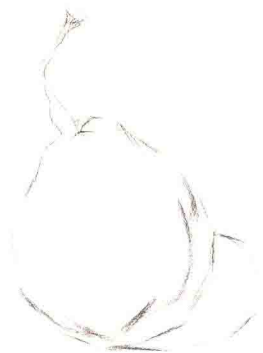
1 水果类结构与明暗对照解析

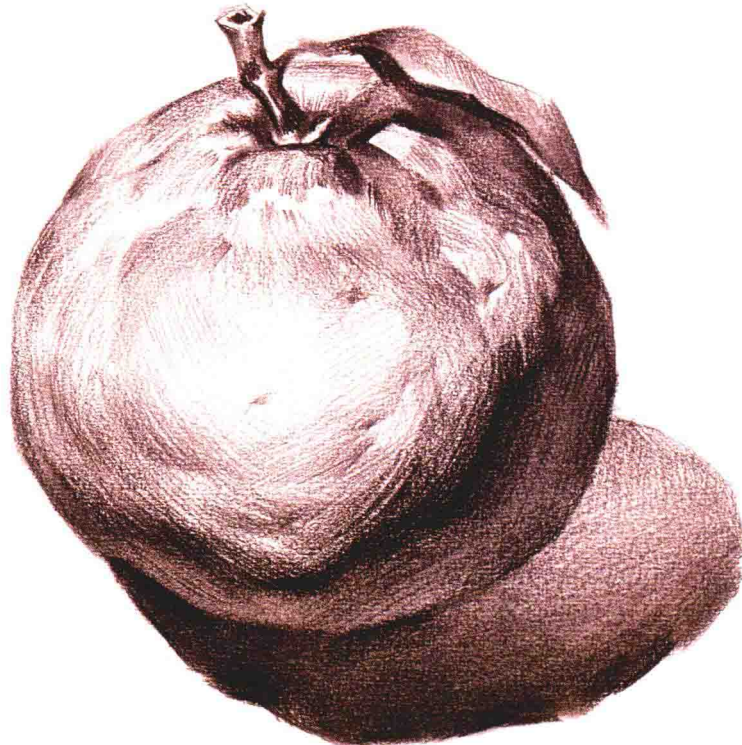
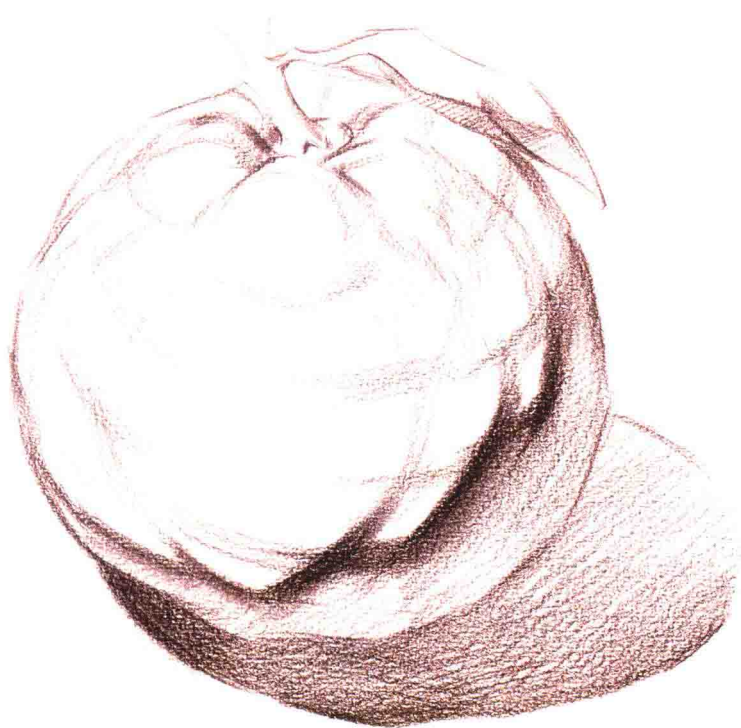
画好苹果的关键在于把握好它顶部和底部的凹陷部分，因为这两个部分是苹果形体转折最突出的地方，最能体现苹果的特征和体积感。同时注意对此处高光的位置、形状和边缘线虚实的处理。

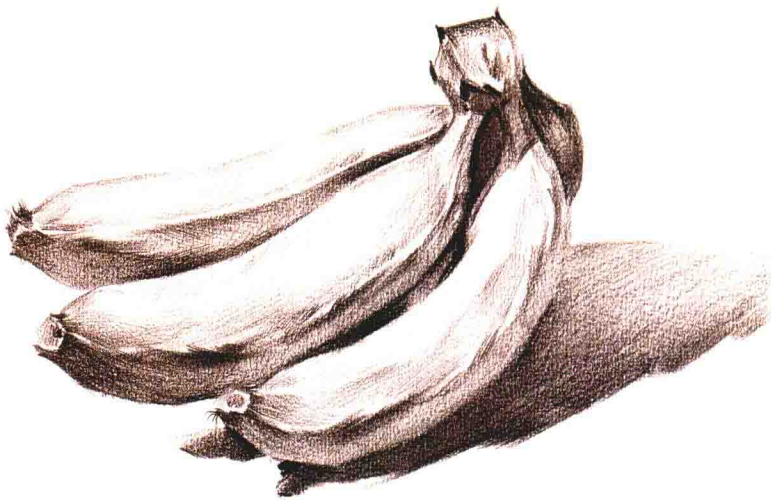
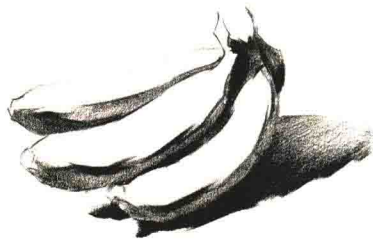
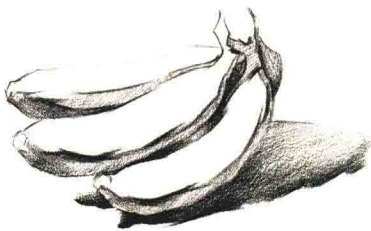
梨的上半部分形体可以概括为圆锥体，下半部分形体可以概括为球体。梨的表面比苹果粗糙，因此要注意其质感表现。还有就是梨的高光也没有苹果那么明显，暗部和反光受周围环境的影响也会较小。

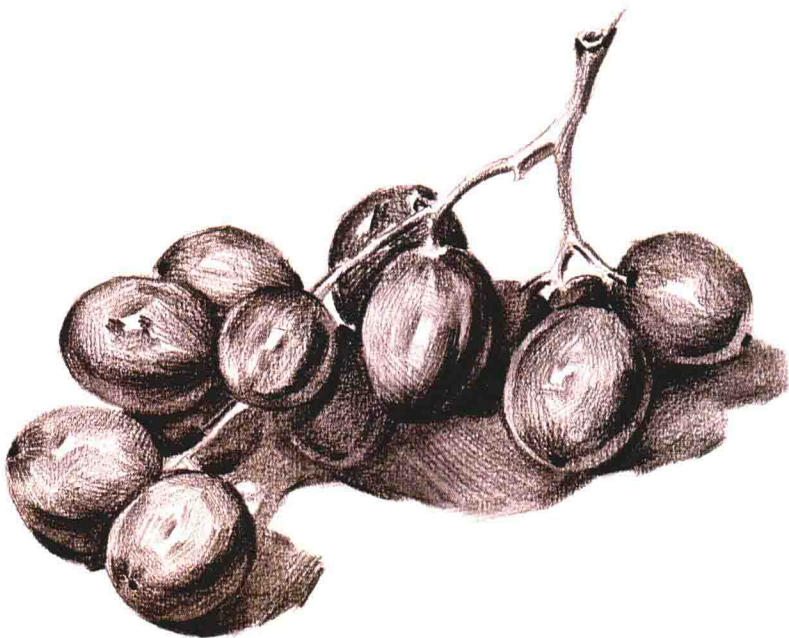
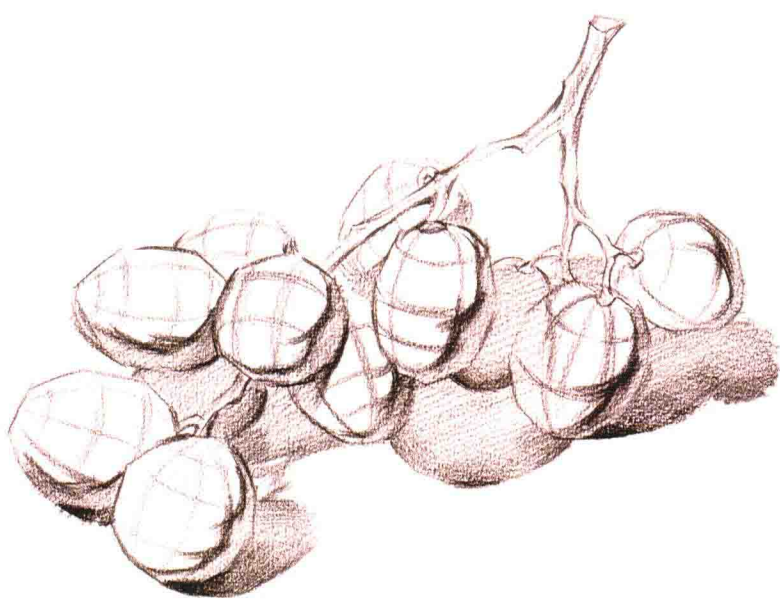
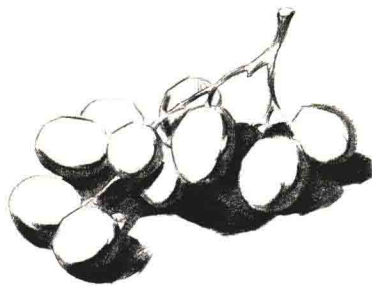
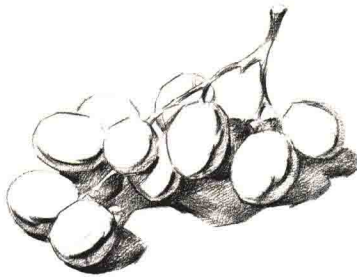
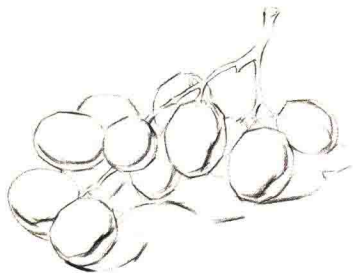
橙子的外形特征相对简单，除了对其最基本的体积感、质感进行表现之外，对其枝、叶进行刻画能增加它的生动性和趣味性。刻画时注意细节处形体的准确性。

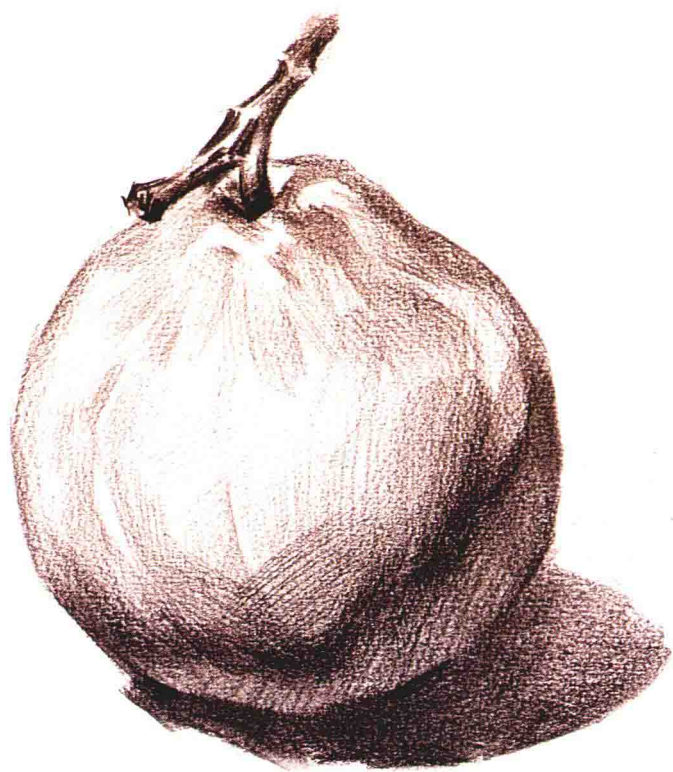
刻画香蕉时，要先对整串香蕉的形体进行概括。香蕉把儿近似于长方体，香蕉的中部方中带圆，顶端形状近似于棱锥。除了要注意整体的大关系外，还要注意单体之间明暗、虚实的差异。

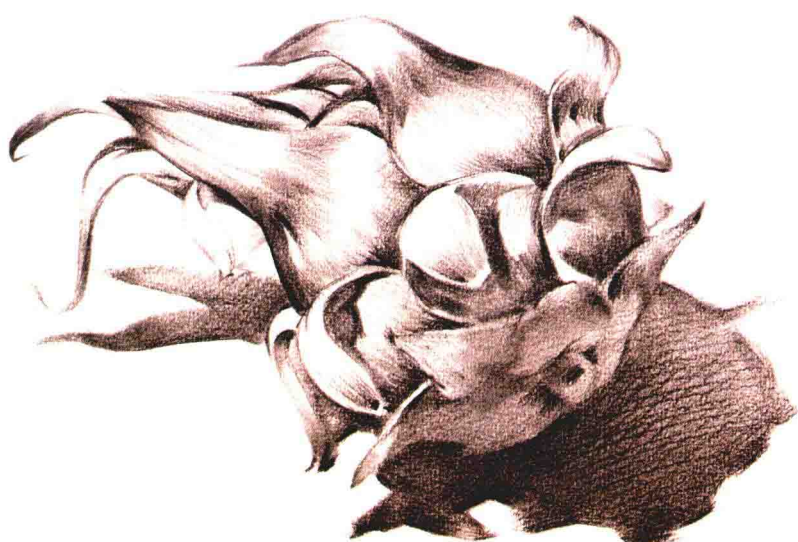
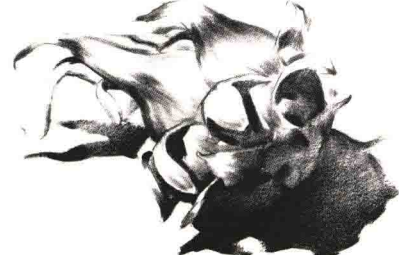
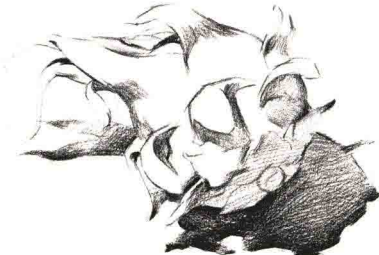
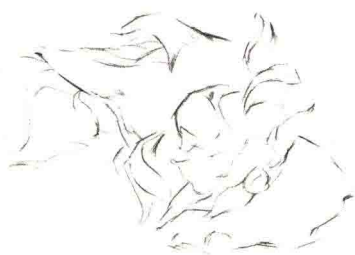
画葡萄的时候一定不要陷入局部，要整体的观察，每一个葡萄粒的形状都是有区别的，不能均等对待，抓住前面主要的进行刻画，简化后面的葡萄粒。

西柚的外形跟橙子类似，但其外表要比橙子光滑，刻画时要注意表皮质感表现，包括高光会出现在那个部位，枝叶的生长略粗，这些小细节都要刻画出来。

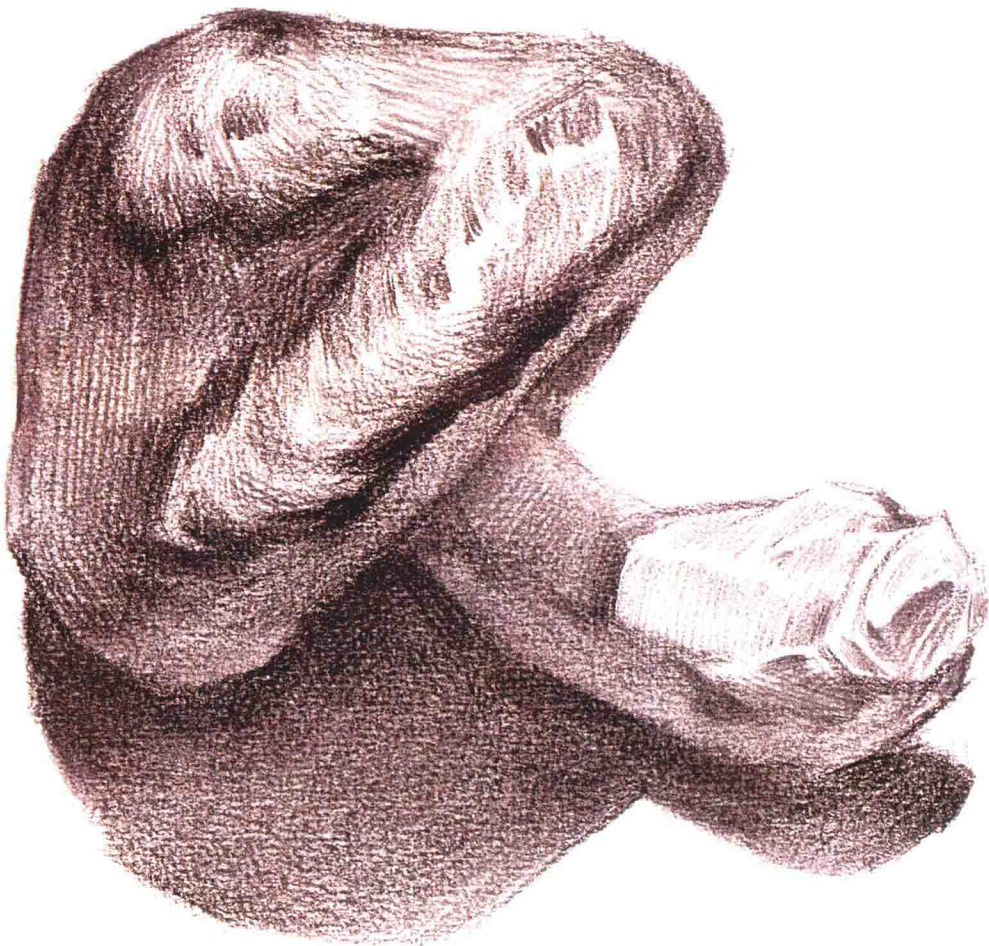
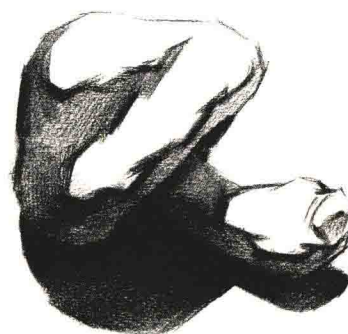
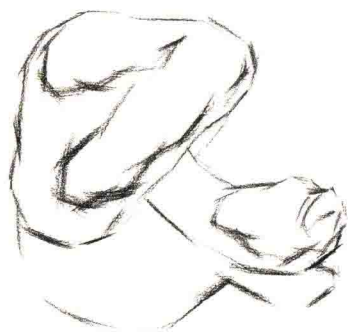
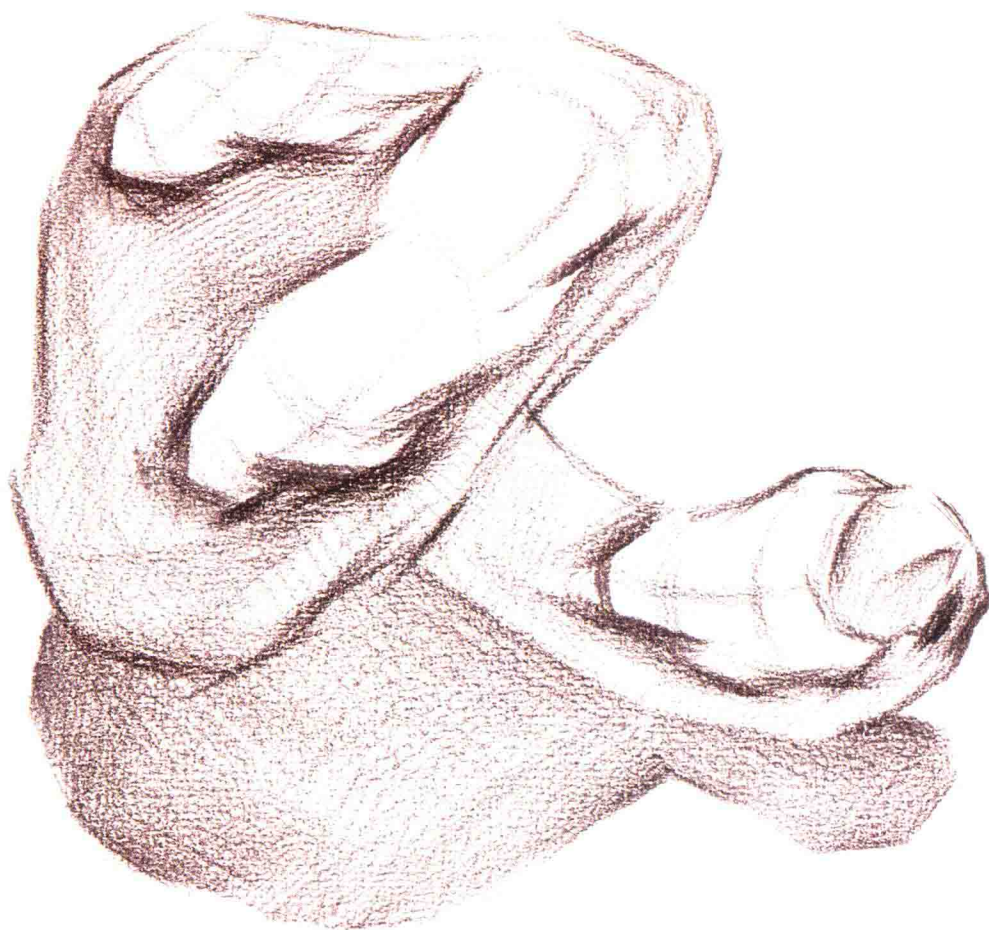

在素描静物训练中，表现物体的体积感与大的黑白灰关系是最重要的。因此，在画火龙果时，不要被其复杂的外形所影响，而忽略了大关系的塑造，细节的生动表现需要依赖充分的体积感和准确的黑白灰关系的塑造。

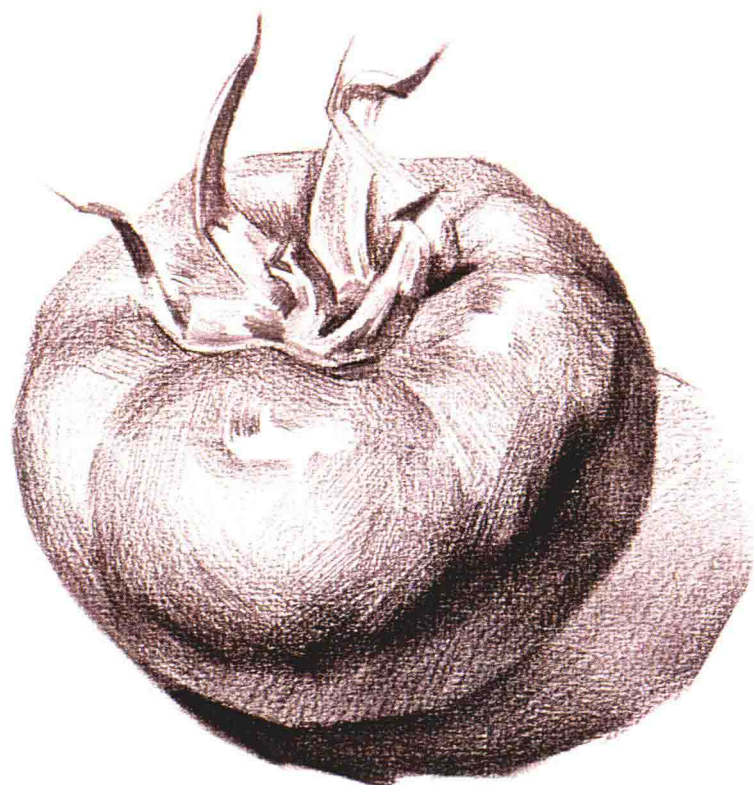
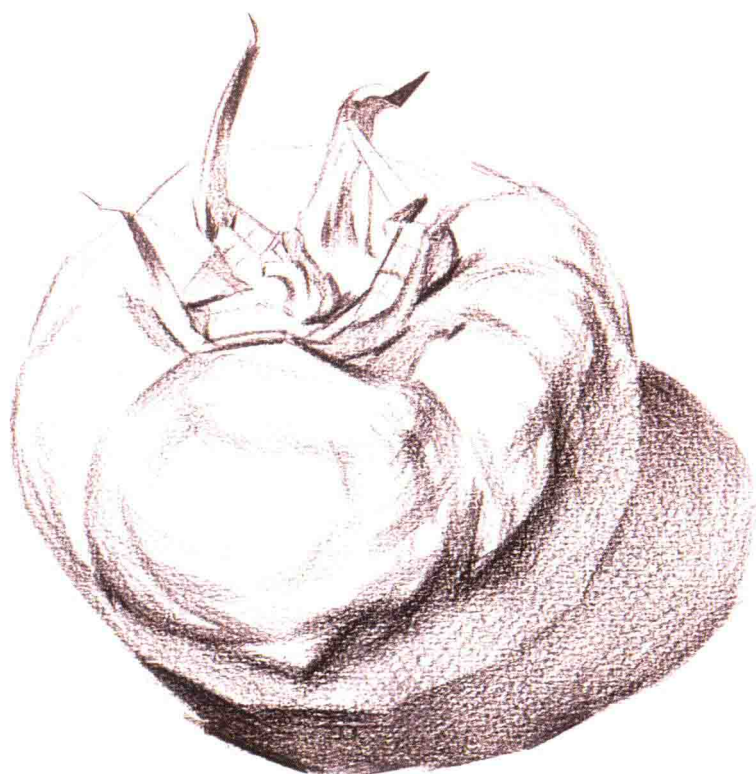
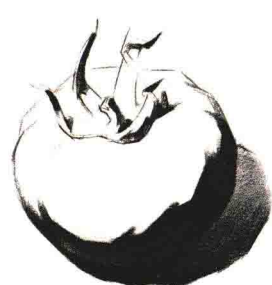
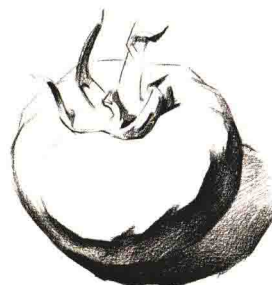

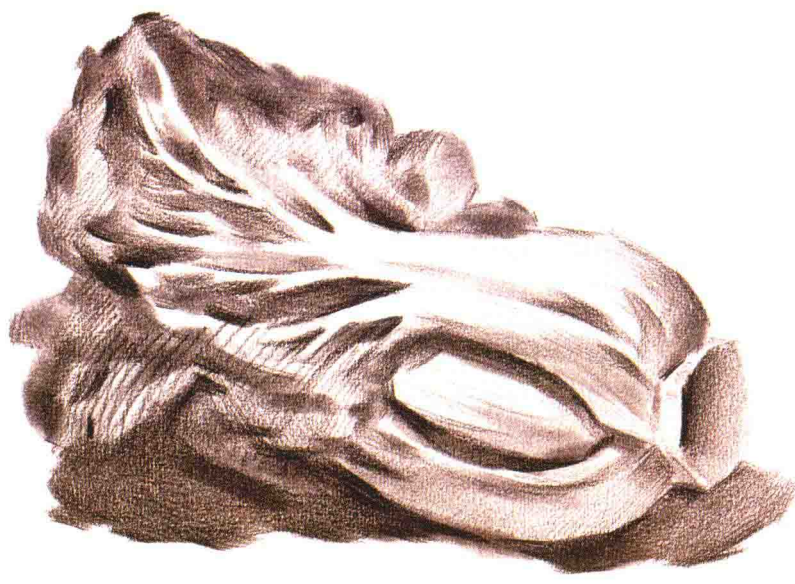
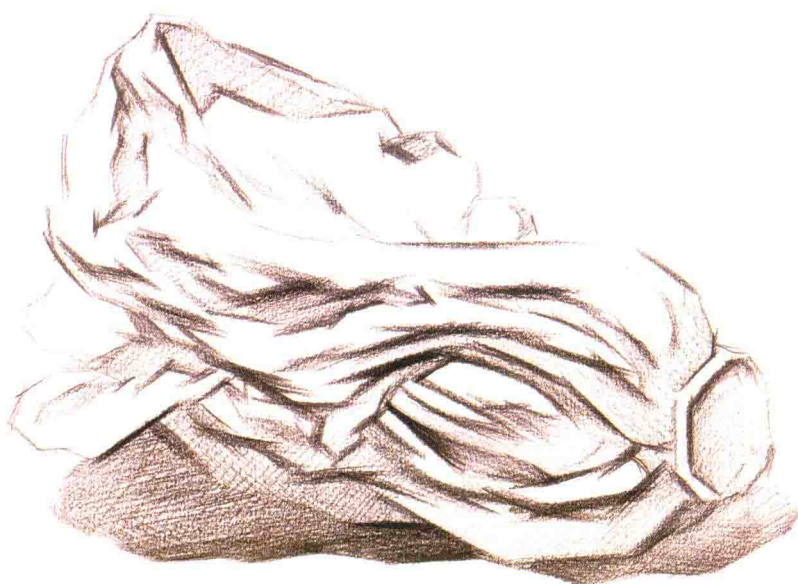
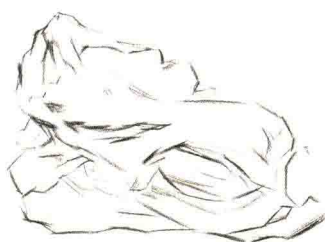
香菇主体类似于圆锥体，因此，我们可以参照圆锥体的黑白灰层次分布规律对其大关系进行塑造。此外，它的表面固有色较深，也较光滑，底面颜色较浅，有呈放射状的纹理，刻画时要注意区分。

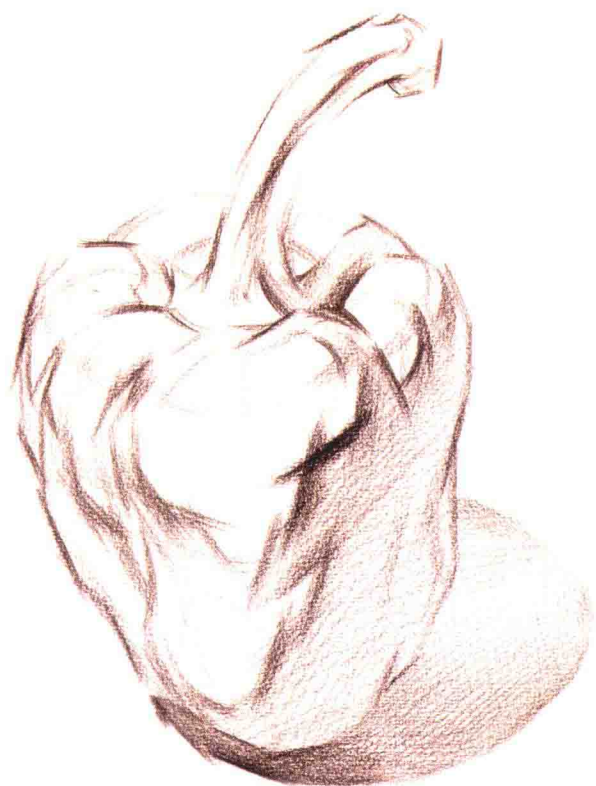
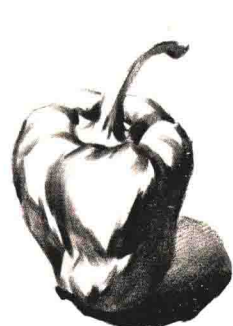
可以将西红柿看成一个球体来处理，最能体现它外形特点的部分是其底部呈放射状的果蒂凹陷处。此外，刻画时还要注意表现其固有色较重的特点，控制好黑白灰和体块的关系，注意灰面的过渡。

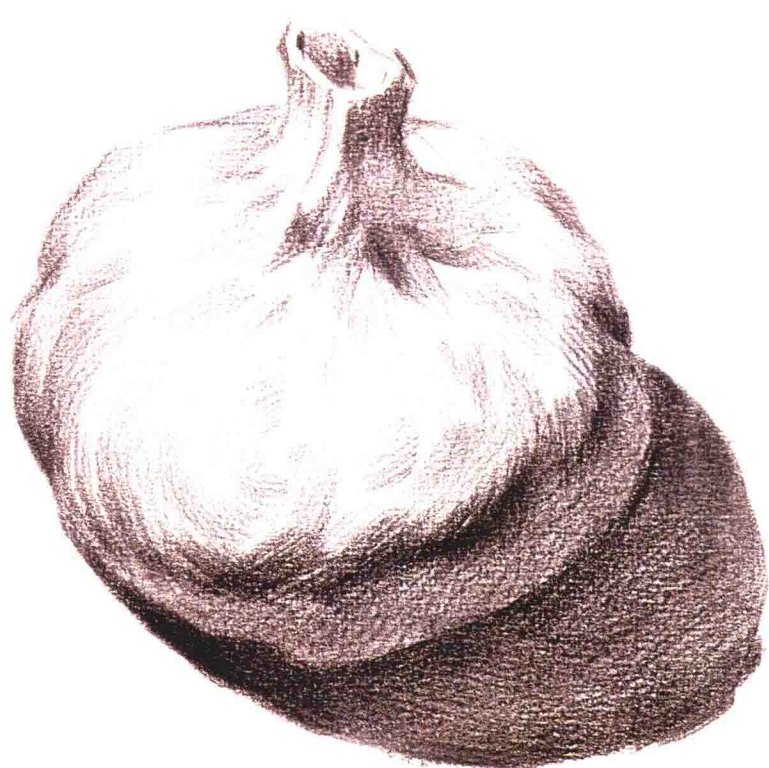
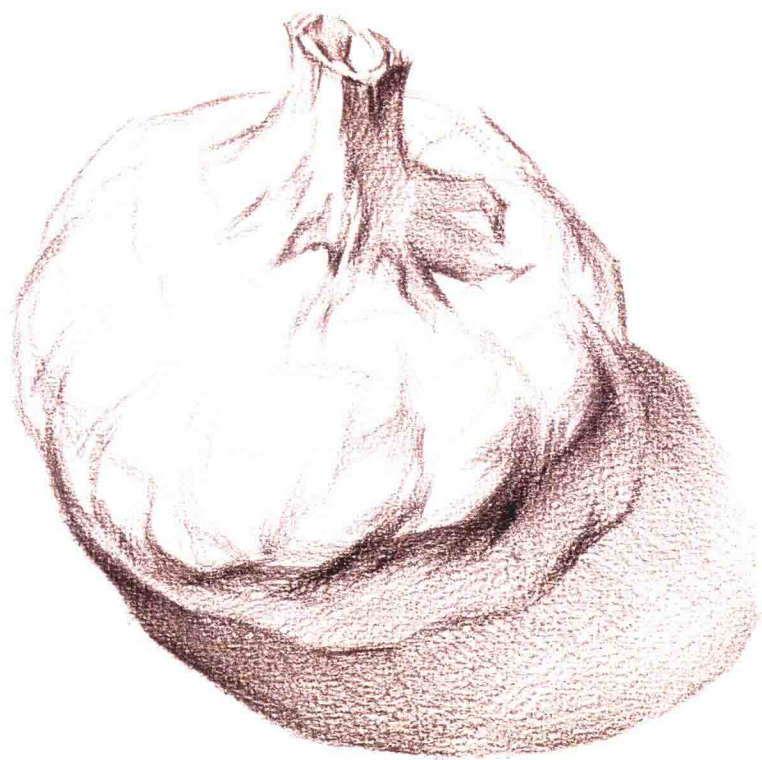
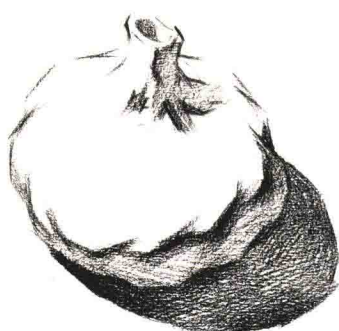
小白菜的形状接近于圆柱，它的形体可分为菜叶、菜帮两个部分，菜叶的颜色较深，作画时用笔要松一些，对叶脉细致的刻画可增强蔬菜的生动性。菜帮颜色较菜叶浅，形体关系也更为明确，用笔要相对严谨一些。

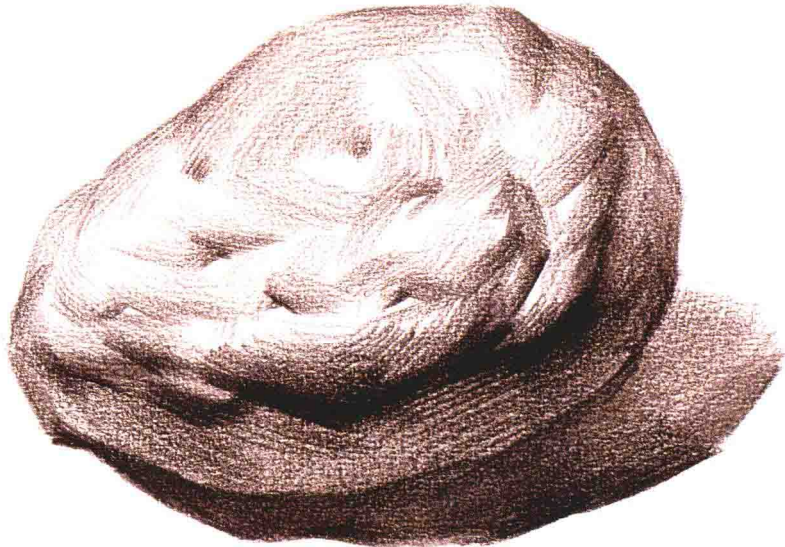
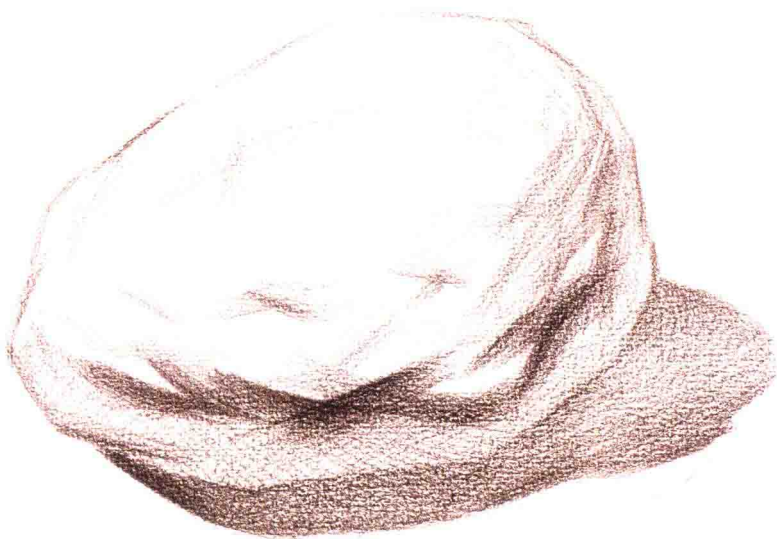
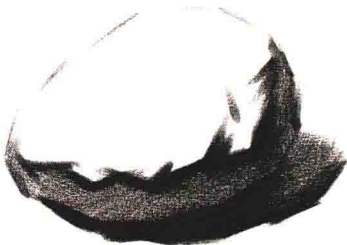
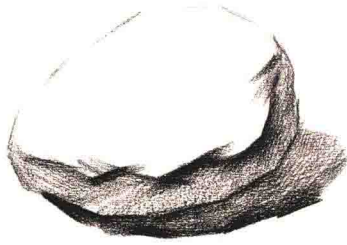
画青椒时，要注意它的形体及色彩特征。表现时可将其理解成长方体，画出形体的体积，直接表现其块面关系。之后再表现青椒表面凹凸不平的外形特征。最后轻松、灵活地表现出青椒把儿的外形特征。

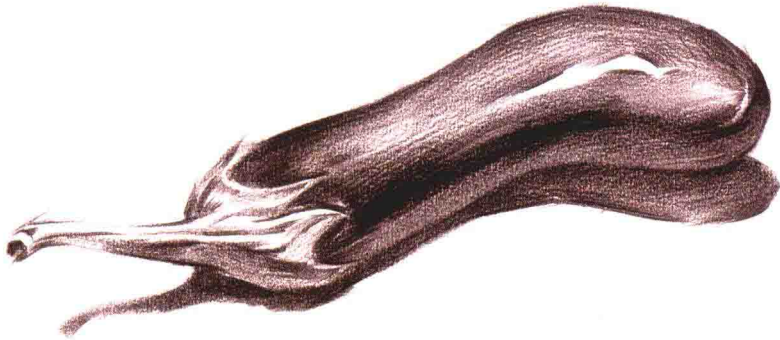
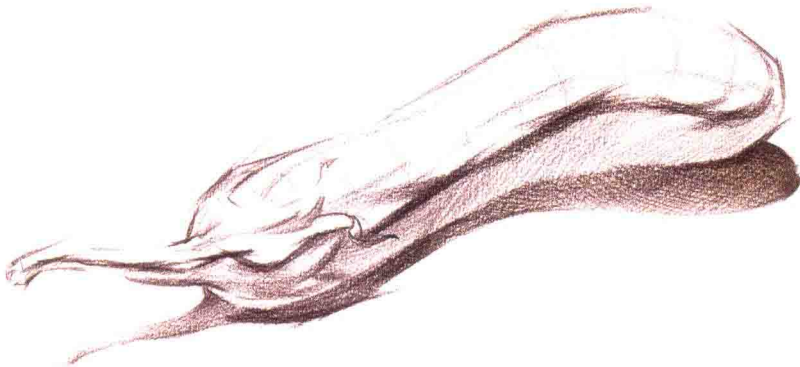
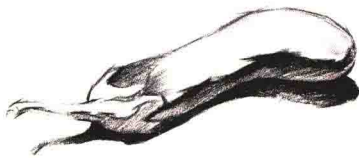
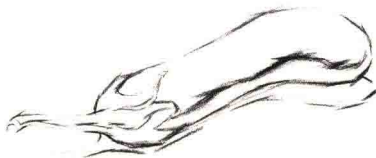
在画蒜时，先不要急着去表现它的外形特征，而是要把它当成一个简单的几何形体来对待，塑造出立体感，完成最基本的黑白灰关系的刻画。然后再对蒜瓣的形状、质感特征等细节进行刻画。

土豆表面粗糙，凹凸不平，因此它的高光不是很明显，反光也较弱。塑造时要注意遵循“圆中带方”的原则，多用短直线，避免画得太腻。在完成大关系塑造的基础上，适当地对其表面斑点等细节进行刻画，可增强其真实感和生动性。

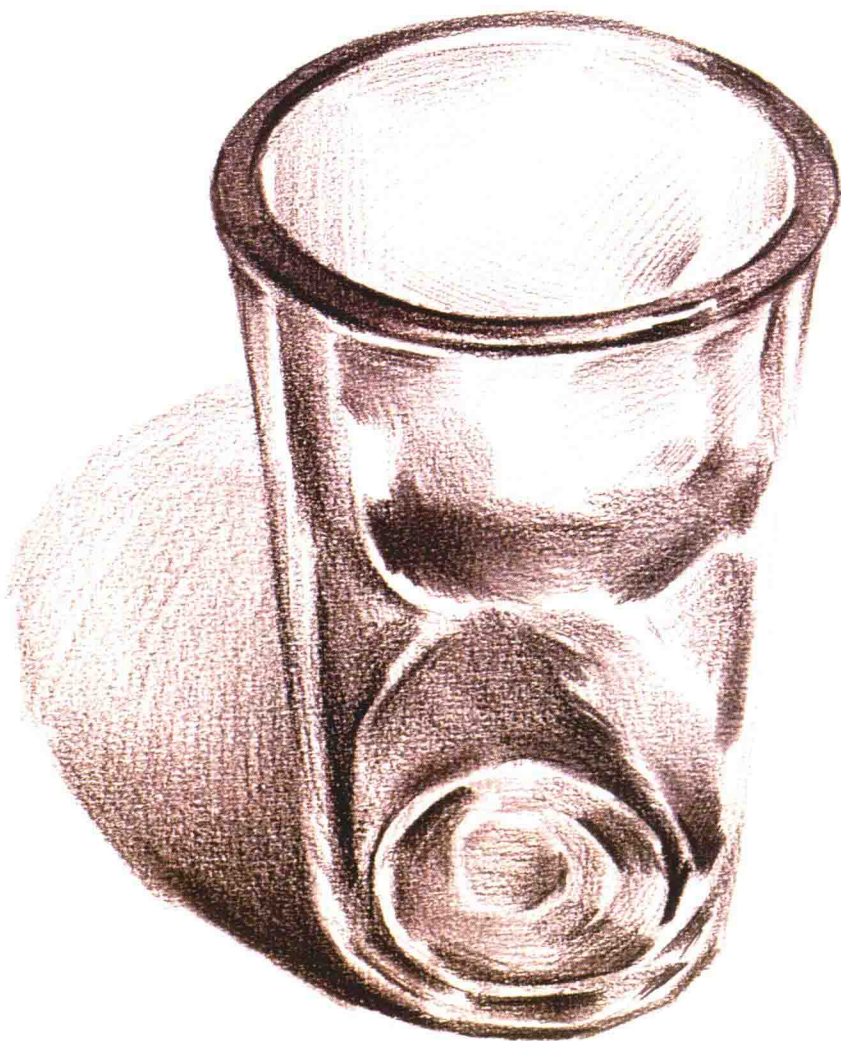
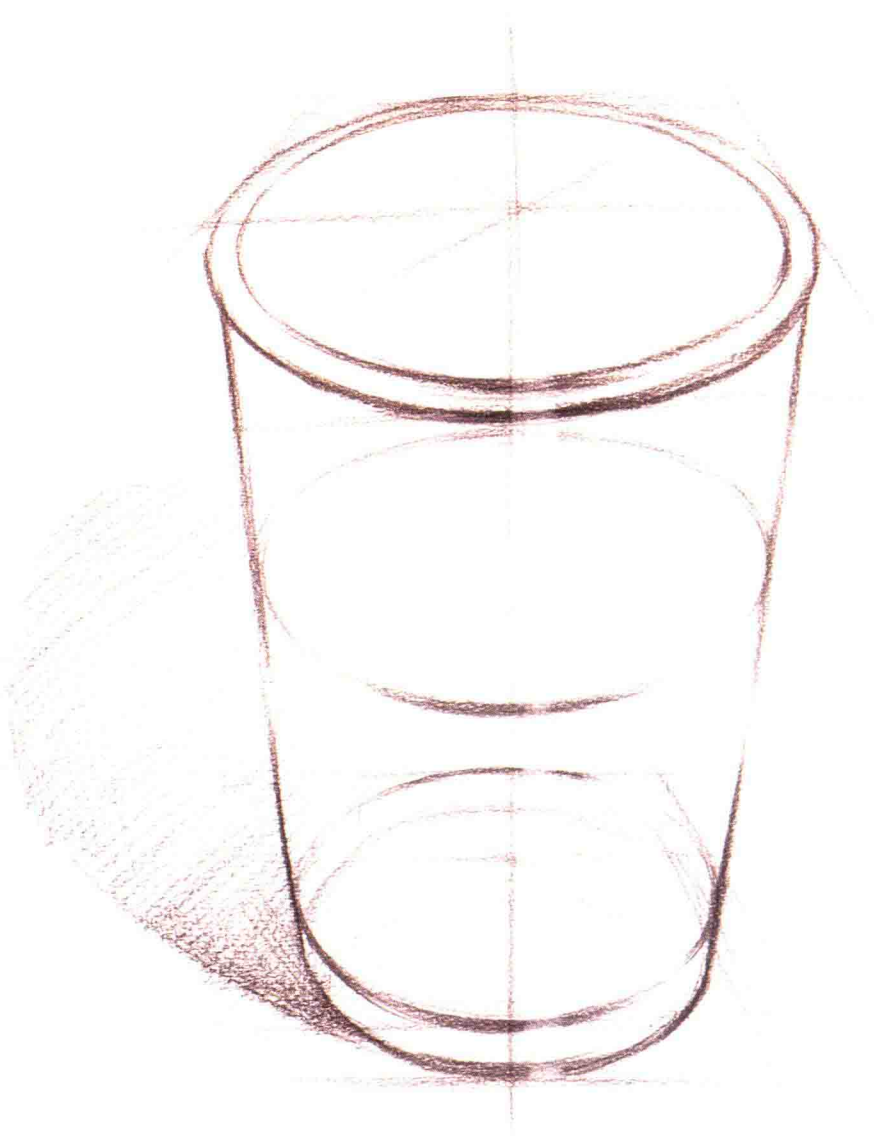
茄子主体为圆柱体，尖部为圆锥体。它的固有色很深，高光十分明确，塑造时应注意表现其表面光滑的质感。最后可对茄子把儿进行细致刻画，进而增强茄子造型的生动性。

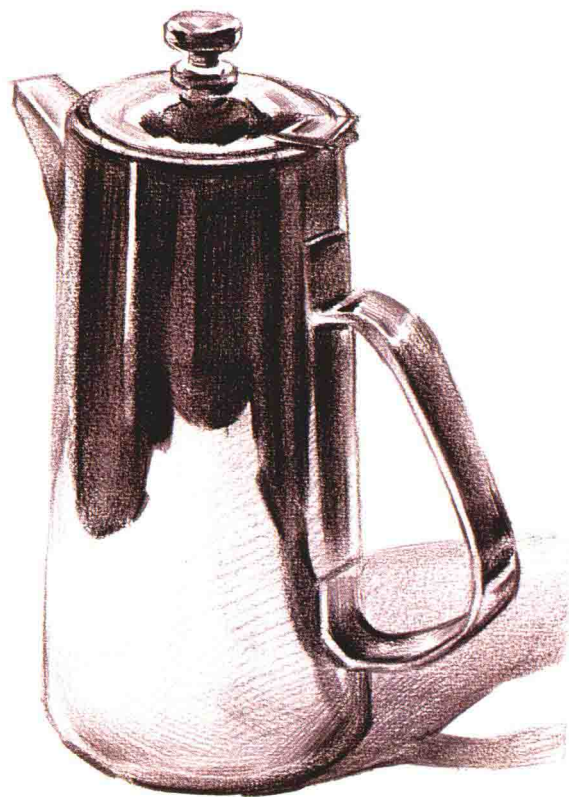
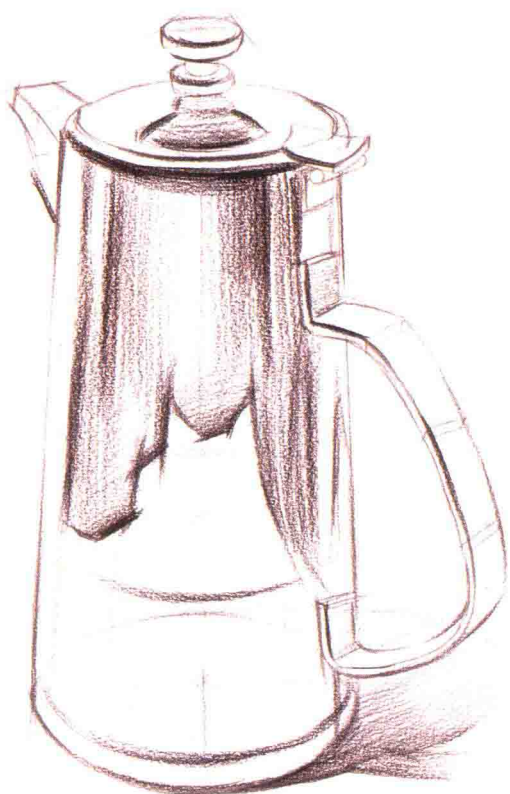
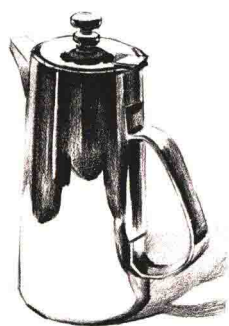
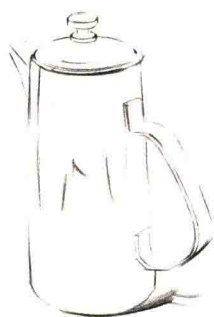
3 器皿类结构与明暗对照解析

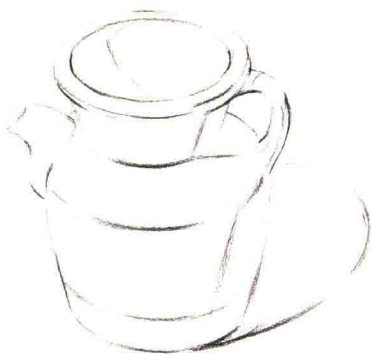
用较硬的铅笔顺着玻璃杯的形排线，线条要整齐、干脆，这样才能体现出玻璃透明、易碎的质感特征。杯底和杯口的细节需要十分耐心、细致地刻画，尤其是底部光影交错的明暗关系，一定要有选择地对其进行表现。

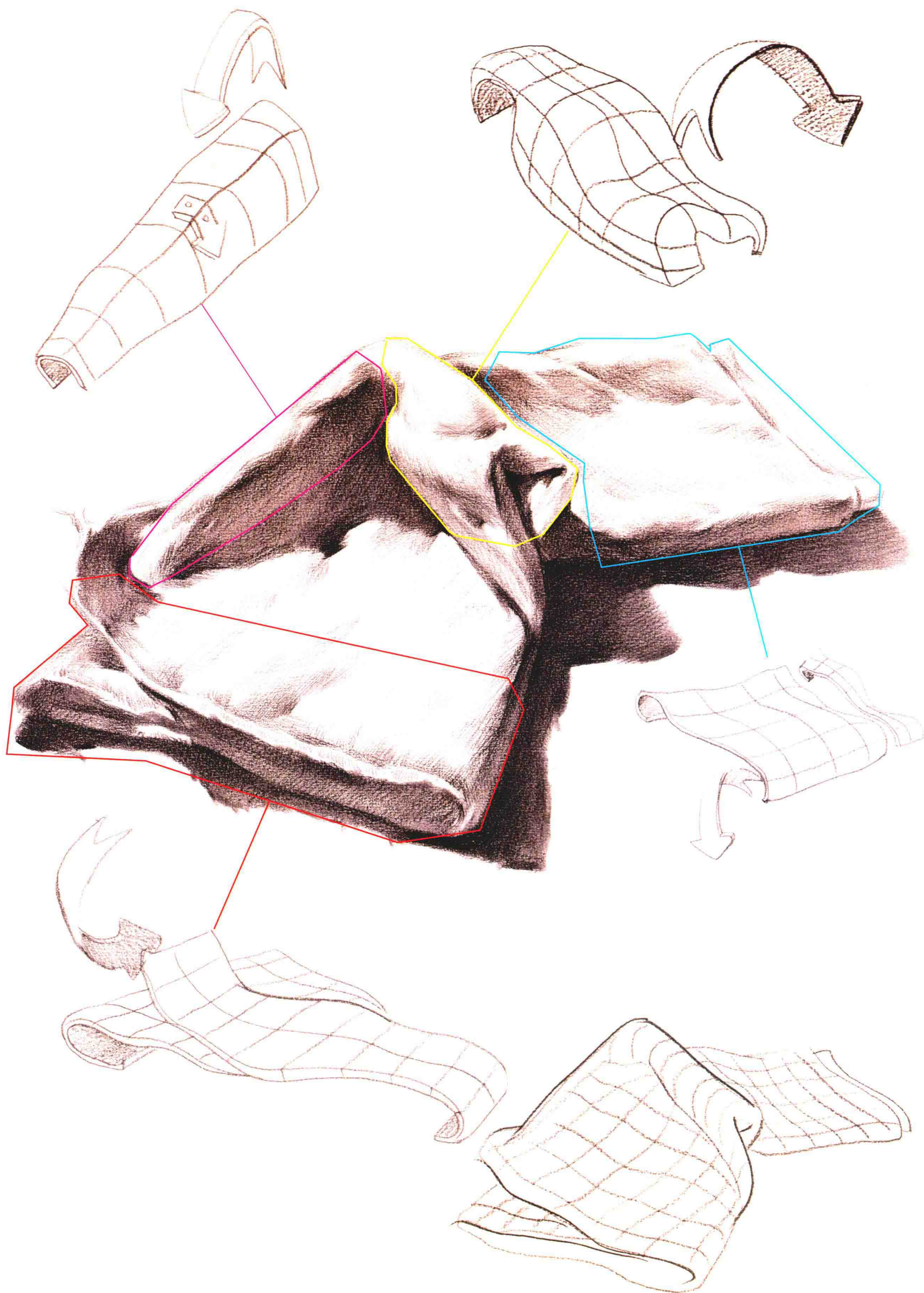

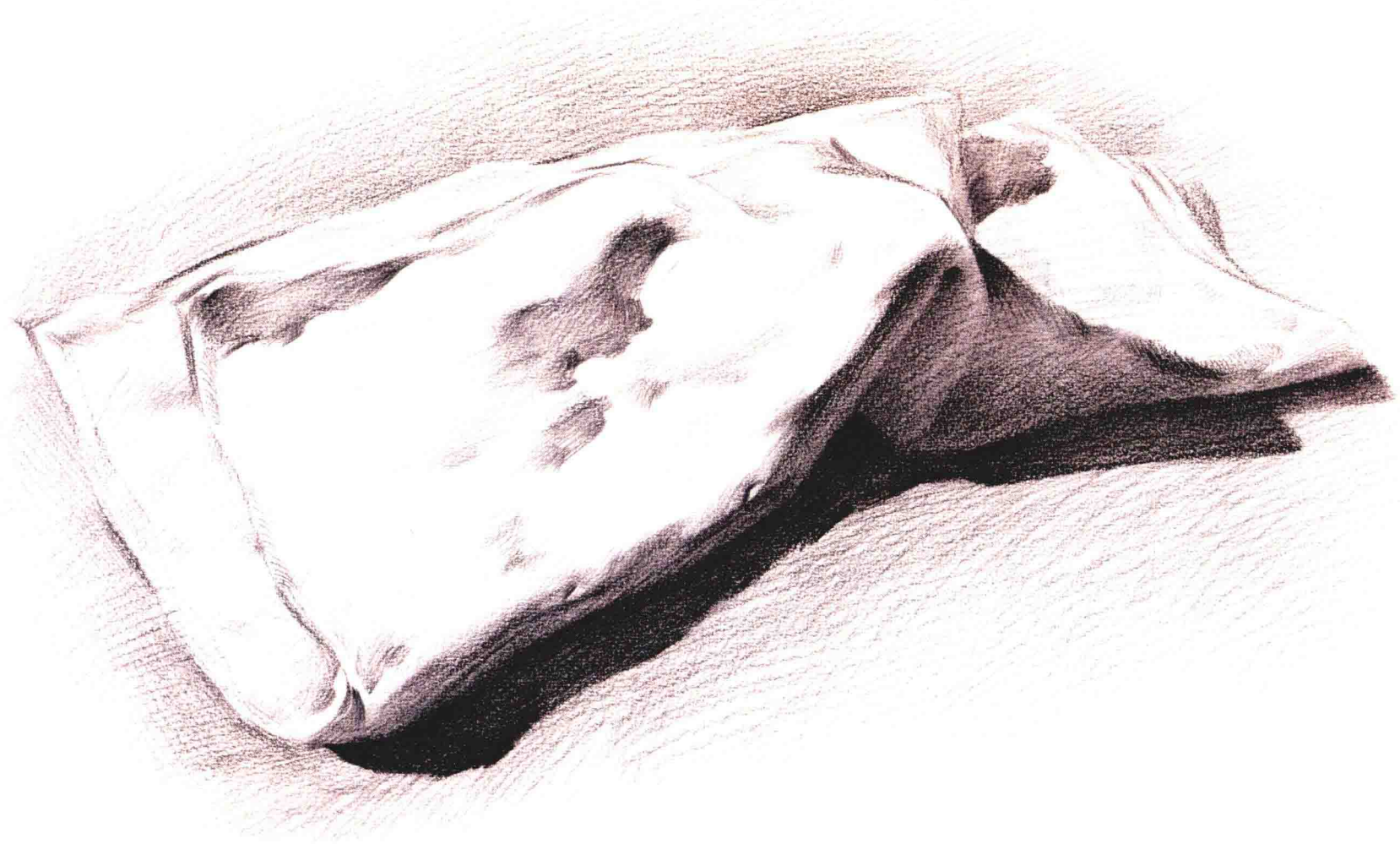
在完成茶壶大关系塑造的基础上，将铅笔削尖，耐心地将壶盖的细节刻画出来。准确、细致的细节刻画能将不锈钢水壶的质感更充分地表现出来，同时也能让画面更经得起推敲。

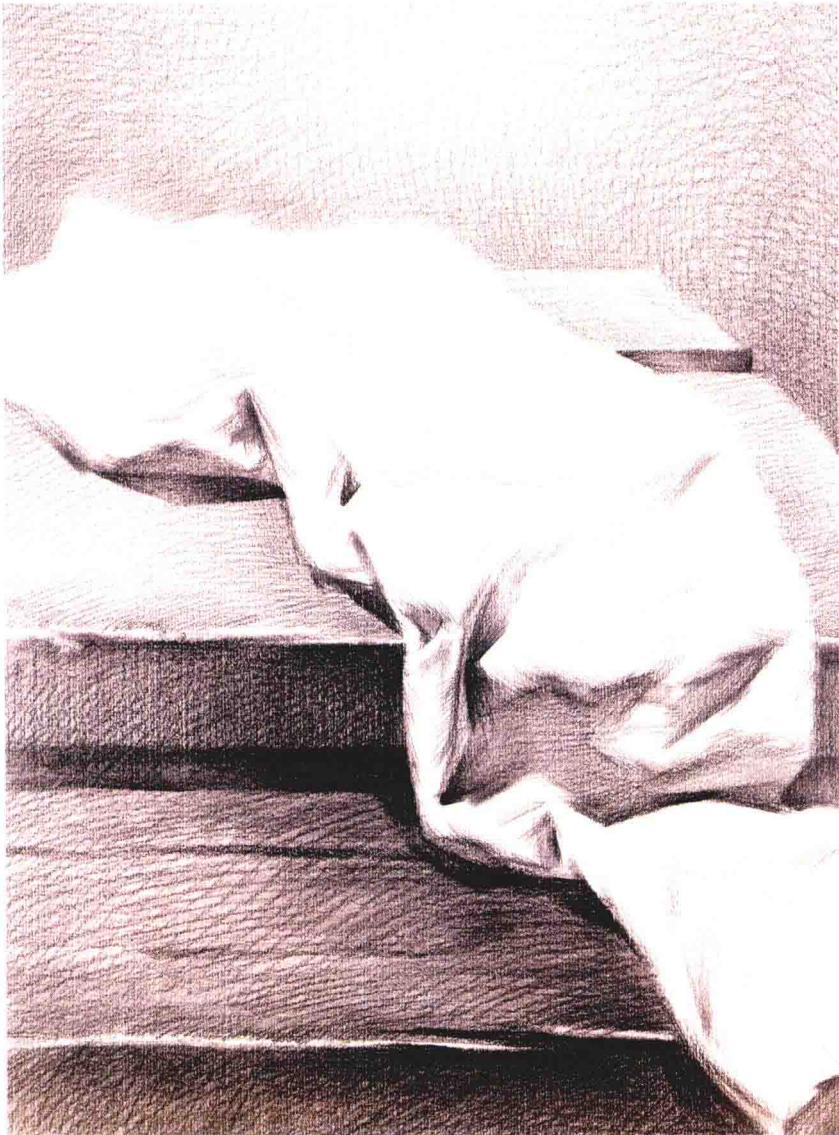
固有色较深、表面光滑的瓷罐子，一开始要先用较软的铅笔铺出它的固有色，然后在背光处整体地用硬铅画一次，一是可以加强它的整体感，二是可以让他显得更光滑，这样也就有了瓷的质感。

衬布的质感刻画很重要，褶皱的地方可以直接表现出来，较软的布料明暗交界线是比较柔和的，弧度相对圆滑，用线也比较细小绵软。

注意衬布搭在板子上向后延伸时的空间感，前实后虚的空间关系比较明显。

衬布搭在木板上的投影形状是随着衬布的走势形成的，刻画时注意虚实关系。