

GAOFENMIMA SUMIAOJINGWU JIFAYULIN BEN
美术高考得分要点完全解析 优秀范画与技法的完美结合

高分密码

祝国远 编著 江西美术出版社

素描静物技法与临本

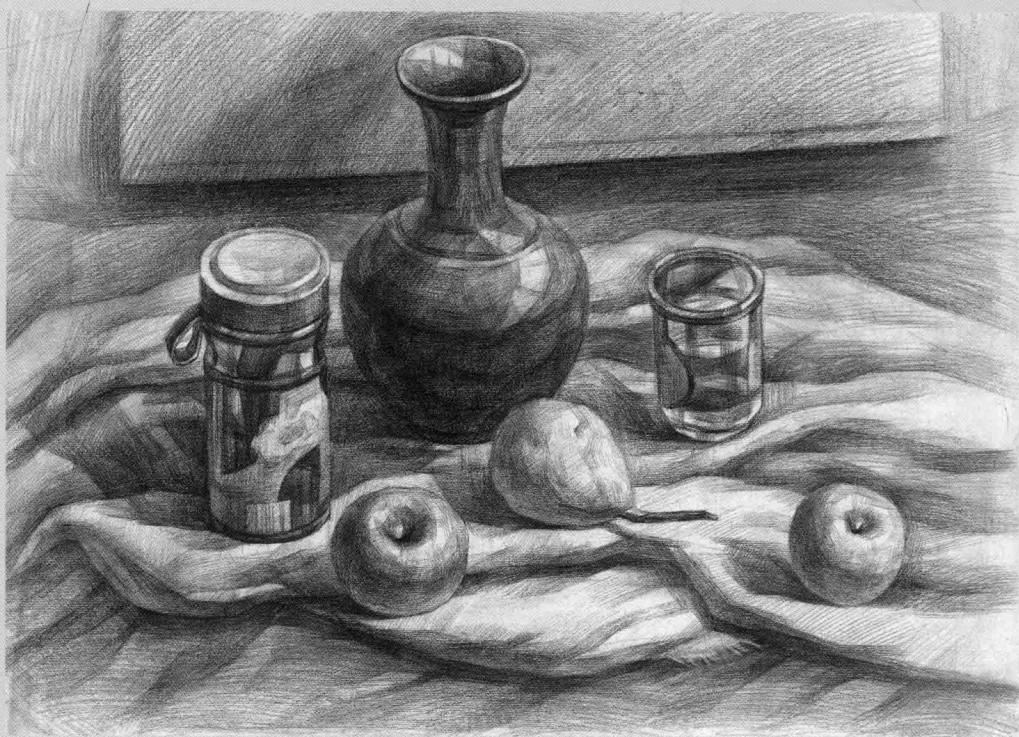

高分密码

素描静物技法与临本

GAOFENMIMA

SUMIAOJINGWU JIFAYULINBEN

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
版权所有,侵权必究
本书法律顾问:江西中戈律师事务所

素描静物技法与临本 / 祝国远编著. — 南昌: 江西美术出版社,
2007.11

(高分密码)

ISBN 978-7-80749-242-9

I. 素… II. 祝… 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 (2007) 第 142584 号

范画作者: 祝国远 李红波 辛金洪 俞瑞华 余荣坤
饶兴良 张松 唐小强 佚名

素描静物技法与临本

编 著 祝国远
出 版 江西美术出版社
社 址 江西省南昌市子安路 66 号
电 话 0791-6565832
邮 编 330025
网 址 www.jxfinearts.com
印 刷 深圳华新彩印制版有限公司
开 本 965 毫米 × 1270 毫米 1/16
印 张 2
版 次 2007 年 11 月第 1 版
印 次 2007 年 11 月第 1 次印刷
印 数 5000 册
ISBN 978-7-80749-242-9
定 价 11.00 元

目录

CONTENTS

序言 /1

概述 /2

结构素描的画法 /4

明暗素描(全因素素描)/10

作品改优 /26

作品欣赏 /28

序言

我们新一代人肩负着社会迅速发展的更深层的重任。

教育的发展是一个国家发展的基础和关键。作为新生代的年轻人，我不敢说我能改变教育的现状，但至少可以为教育事业的发展、进步做点力所能及的事情。

我们很多同学都想很快掌握素描的技巧与技法，希望能尽早学有所成。在此，根据自己多年的教学经验和体会，编写了这本画册，如果按照我们的教学思路去练习，你就能轻松地驾驭你的画笔，熟练地掌握每一个作画步骤，锻炼塑造，把握整体关系从而走向创作的摸索阶段。

要在美术高考中取得高分，必须掌握几个要素：A. 素描造型的基本要素：1. 形与体——形即物体的平面形状，体即物体的体积；2. 形体与体面——形体即物体外表的造型与体感，体面即物体体块的方向、性质、大小、衔接。三个以上的体面汇聚交接成尖角，凸起为“高点”或骨点，凹下去的为“低点”或“伏点”；3. 线与面——相依相存的关系；4. 结构与形体——结构是形体的内在本质，形体是结构的外部呈现；5. 光影调子——即物体的五大色调（包括高光、反光、投影、明暗交界线、灰层次调子）。B. 色感与明度：素描是一种单色的绘画，关于物象的色彩感觉是通过黑白灰色调的明度变化来表现。在静物写生中，准确观察和判断物体之间固有色的明度及其差别，对于色感的传达至关重要。因此需要学习的是运用物体明暗变化的“五调子”格局和规律，以黑白色调层次恰当地表达明度比例，来概括和表现出对象色彩的明度效果。因此，画面黑白色调的分寸感是静物写生的重要训练内容。我们需要在各物体之间固有色的明度范围内，细致敏锐地辨别和把握色彩明度的层次关系，以获得准确的色调依据。C. 质感的表现：由物体的物质属性带给人的视觉感知即为质感，如玻璃表面的光洁、绸缎的柔软滑亮、陶瓷的粗糙、金属的坚硬等。质感的获得源自人的视觉经验和触觉经验。在静物写生中，质感的传达是一个重要的表达内容，它可训练我们视觉的敏感度，反映出写实效果的真实和丰富。D. 量感的表现：由物体的重量带给人的视觉感知即为量感。在绘画表现中体感和质感是造成物体量感的重要因素。如果画面出现的是一个没有体积的平面，纵然表现出了质感，却难以产生量感。而不同的质感又会唤起人们不同的量感经验，如绸缎的柔薄产生的轻感或陶瓷的粗厚产生的重感等。

大师达·芬奇说过：求得快速之前，应学会勤勉。学素描若想学有所成，在作画时应缓缓进行，仔细辨认各种光线中哪些最明亮，阴影中哪些最黑暗，而明暗又如何交混。观察它们的分量，并互相比较。注意轮廓的朝向，注意线条上哪一段向一边或另一边弯曲，哪些地方较明显或不明显（即什么地方粗，什么地方细）。最后，应该注意让你的明暗融合起来，像烟雾一般分不出笔触与边界。当你如此用心地练熟以后，你就会在不知不觉之间，达到落笔神速的境界！

本书旨在帮助同学们把握得分点，分析不同物体材质的疑难点。后面的内容是具体的瓷罐、陶罐、苹果、花卉、玻璃器皿等不同材质物体组合的作画步骤与个体分析，让同学们掌握克服困难的最佳方法和取得高分的“密码”，最

素描是指用一种媒介（单色）作用在另一种媒介上所形成的美的图形或画面，即单色画。

素描静物是学习绘画的基础，主要训练我们的构图与造型能力。构图的基本要求，主要是掌握美的基本法则：均衡与变化、对比与和谐、动与静的搭配等。造型能力是指观察能力与造型的熟练程度，主要是理解静物的形体结构实际上是由不同的几何形体组合而成的。因此，在静物素描的练习当中，应着重强调对形体组合与形体结构关系的理解。在平时的练习当中，只注意构图与造型还不够，还要注意物体的质感的表现，要认真观察分析物体的软硬、松紧、粗细、厚薄、反光与高光的强弱等，找出其特性后再采用色调或排线、轻或重、粗或细等手法去表现。一幅好的作品还要注意根据画面中每个物体所处的位置与地位的不同而进行不同程度的塑造以及把握好整个画面的空间关系（包括透视规律的应用）。绘画的过程是比较——比较——再比较的过程，即比较大小、形体、结构、高低、方位、色调、质地、主次关系等。绘画的步骤是整体——局部——整体，即准确的整体构图、造型，铺大关系（色调），再局部刻画，最后再整体调整（要求恰如其分）。

在我们的教学过程中很多同学都会问到如何在美术高考中获得更高的分数，其实只要我们掌握了美术院校的评分标准，拿高分就不难了。静物素描拿高分应从下面几点去分析、把握好我们的画面。

1. 构图完整：构图要均衡，画面不偏，不偏小或过大，形式感强。很多同学都有构图大的毛病，这是因为没有在构图前找准画面的几个外突点，没有用直线拉出他们之间的水平关系。2. 造型要准确：先观察物体的基本造型，再把观察到的基本形通过分析将它们几何化，然后通过一些辅助线（如视平线、水平线、倾斜线、中心线、透视线等），把物体造型准确地表现出来，同时要考虑该物体与其他物体之间的形体、大小的联系与区别。3. 刻画要深入：这一过程要求对物体的基本形做进一步的推敲，对整体画面的黑白灰的把握与协调。很多同学开始打好了的基本形，但后来就不再推敲物体的造型了，这样很容易出现越画越偏

离物象的毛病。深入刻画不是叫我们只追求一味的画黑，应包括很多细节的关注与准确的表现。4. 空间感要强：空间感强与不强的画面能让读者或评委直接感受到画者的基本功和艺术语言的应用能力。要很好地把握住空间感必须注意画面的虚实关系、主次关系、大小关系以及台面与背景的处理，注意用笔肯定与松动的对比和黑白灰的关系。5. 体积感要强：要求围绕物体的明暗交界线和结构线，增强物体的色调层次感，三大面、五大调子的区分要明确。6. 质感的把握能力要好：仔细观察物体的质地，分清物象给我们的松软、硬朗、透明、粗糙、细腻、光滑、干涩、反光强与弱、高光的强与弱等视觉与触觉感受，而后用擦、排线、曲线、直线、斜线、线面结合、橡皮提擦、橡皮泥提擦等不同的技法来表现。7. 作品要富有感染力：感染力需要通过形式美、作者的技术、技法掌握的熟练程度、艺术语言的运用等作用于画面而传递出来。

近年来，全国各大艺术院校，尤其是重点艺术院校对招生专业考试制度进行了改革和调整，逐步淡化专业性的考试科目在应试中的分量，着重考查考生的基础性绘画能力。素描静物作为素描基础教学中的重要环节，已成为很多艺术院校的不同专业方向的招生考试中一门重要的应试科目。对于广大考生而言，如何在素描静物考试中获得高分，是考生最为关注的问题。而每年的素描专业考试都存在着一种普遍现象，即有些学生经过短期的强化训练，就能在考试中得到高分；而有些考生花了大量的时间学习却考不到满意的分数。其原因就是缺乏对考试要求和评分标准的把握。只有充分地了解素描静物考试的规律、要求以及评分标准，才能更有针对性地进行一系列的强化训练，从而掌握赢得高分的“密码”。本书的编写正是从素描静物考试的评分点切入，从得分点要素分析得分规律，有效避免了学习的盲目性。

在素描考试中的具体得分要点：

1. 构图合理 15分
2. 造型准确，体积感强，质感的表现、主次关系、黑白灰关系准确生动 50分
3. 空间感强，画面效果好 15分
4. 表现手法熟练，形式感强 20分

素描静物试卷中的,具体分类和评分标准如下:

1.一类卷(85—95分,最高分一般不超过95分)

构图具有较强的形式美感,造型比例准确,均衡协调,素描关系(主次关系\黑白灰关系\虚实关系\空间关系)准确生动,塑造深入,体积感强,并能充分体现不同物体的质感和造型特征,画面具有一定的艺术表现力。

2.二类卷(75—85分)

符合构图的基本规律,画面布局错落有序,形体比例合理,素描关系(主次关系\黑白灰关系\虚实关系\空间关系)准确生动,形体塑造完整。

3.三类卷(65—75分)

基本符合构图的一般规律,形体比例大致合理,素描关系(主次关系\黑白灰关系\虚实关系\空间关系)基本准确,具有一定的塑造能力。

4.四类卷(60—65分)

构图布局和形体比例整体上没有明显的错误。素描关系不够准确,形体塑造能力较弱,整个画面效果显得较为平淡。

5.不及格试卷

不符合构图的基本规律,布局杂乱无章,形体比例失调,素描关系混乱,缺乏整体塑造的能力,画面呆板、凌乱。

以上介绍了素描静物考试卷的分档及其评分标准。在具体的评分过程中,有一定的灵活性和机动性。因为试卷的类型多种多样,阅卷老师在依据上面的标准的同时会根据试卷整体的视觉效果进行多方面的考虑斟酌,最后做出客观和准确的评定。

结构素描又称“形体素描”。这种素描的特点是以线条为主要表现手段，不施明暗，没有光影变化，而强调、突出物象的结构特征。它是通过正方体、圆柱体、球体、圆锥体等几何体来表现物体，把物体都放到透视中去观察与表现。结构素描是设计教学中的一门重要课程，是培养学生造型能力和设计思维能力的基础。

结构素描是一个三维空间的展示，在三度空间的想象和把握上，很大程度并不取决于画者表面的感受，而是取决于科学思维的推理。要求把客观对象想象成透明体，要把物体自身的前与后、表与里的结构关系表达出来。其次，在形象的典型细节表现方面，所要表现的是对象的结构关系，即它的每个局部是通过什么方式组合成一个整体的。

结构素描表现是以线条为主的绘画表现手法，体现物体的形体结构、立体感、质感与空间关系、主次关系。根据物体的质地、主次关系、前后关系以及物

体本身的虚实关系来考虑用线的轻重、粗细、浓淡等。结构素描可以用单纯线条的轻重来表现，也可以加以次于结构线的轻淡色调来完成。

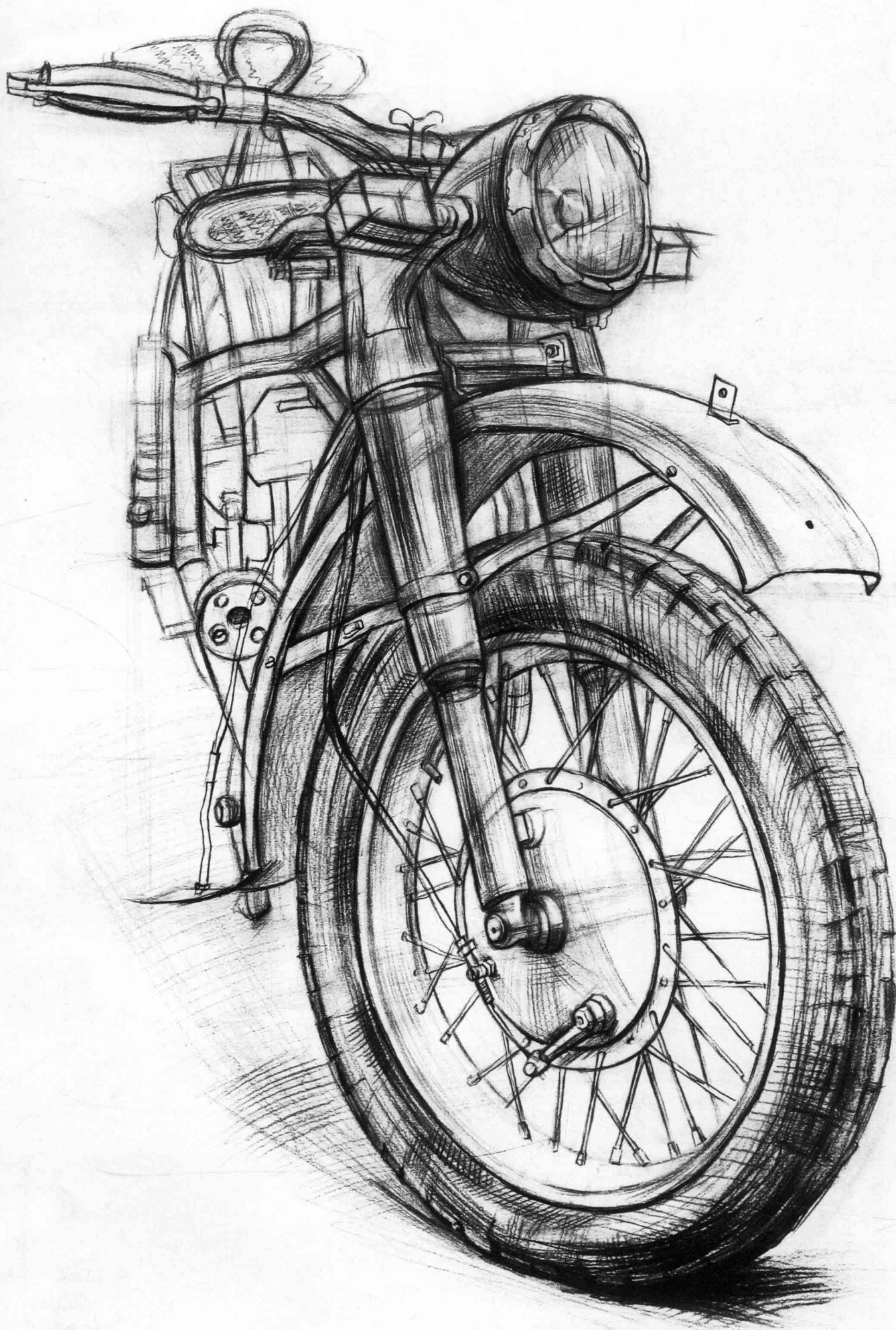
大师塞尚的观点是从自然法则中用几何形式去发现有序结构的绘画形式，也就是运用归纳法，整体地去观察和认识客观自然世界。

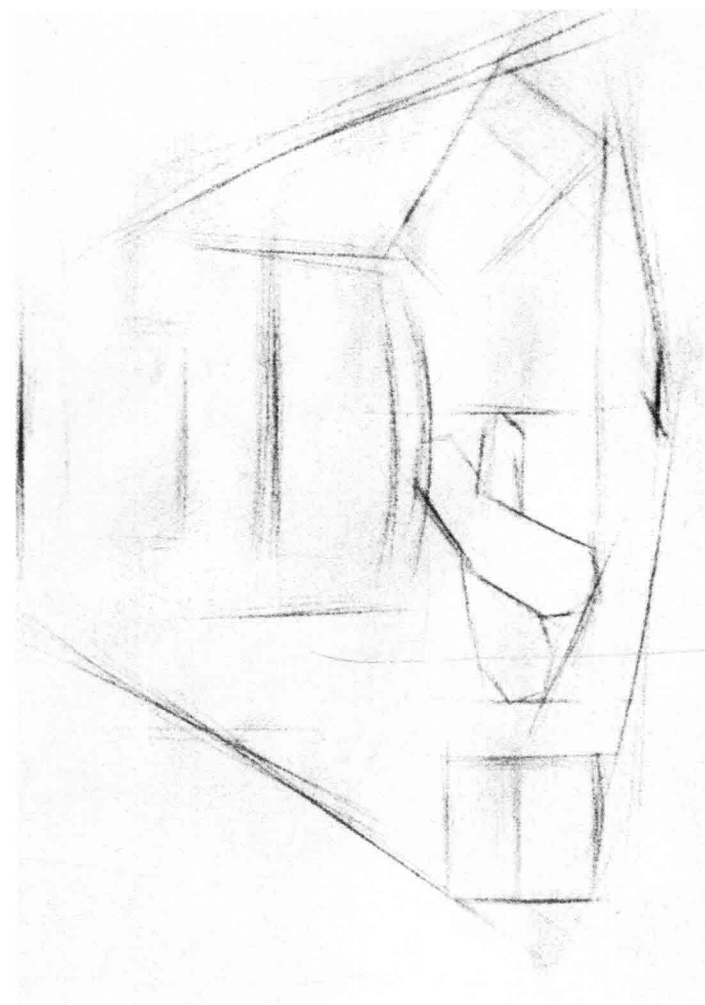
结构素描常见的问题：

1. 透视不准确，2. 结构关系混乱，3. 构图缺乏推敲、组织，4. 手法笨拙、琐碎，5. 主次关系混乱，6. 线条僵、板，7. 线条的穿插关系不明确。

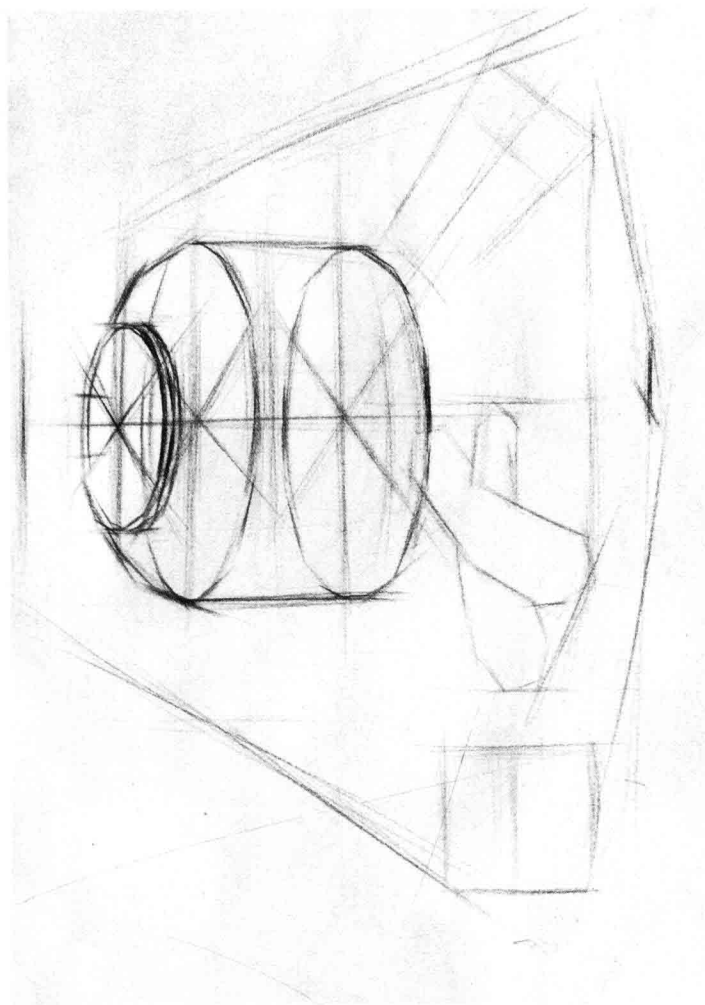
要避免以上问题，关键是要理解物体的形象结构，通俗地讲，就是画画的人对物体的每个突出点、转折点要心里明白，通过不断的练习准确地表现出来。结构是客观存在，且不受光影变化影响的，故要培养我们眼睛的观察能力和大脑的思考、理解能力，主要是观察和理解。因此，结构素描应特别注重对物体的结构特征的理解。

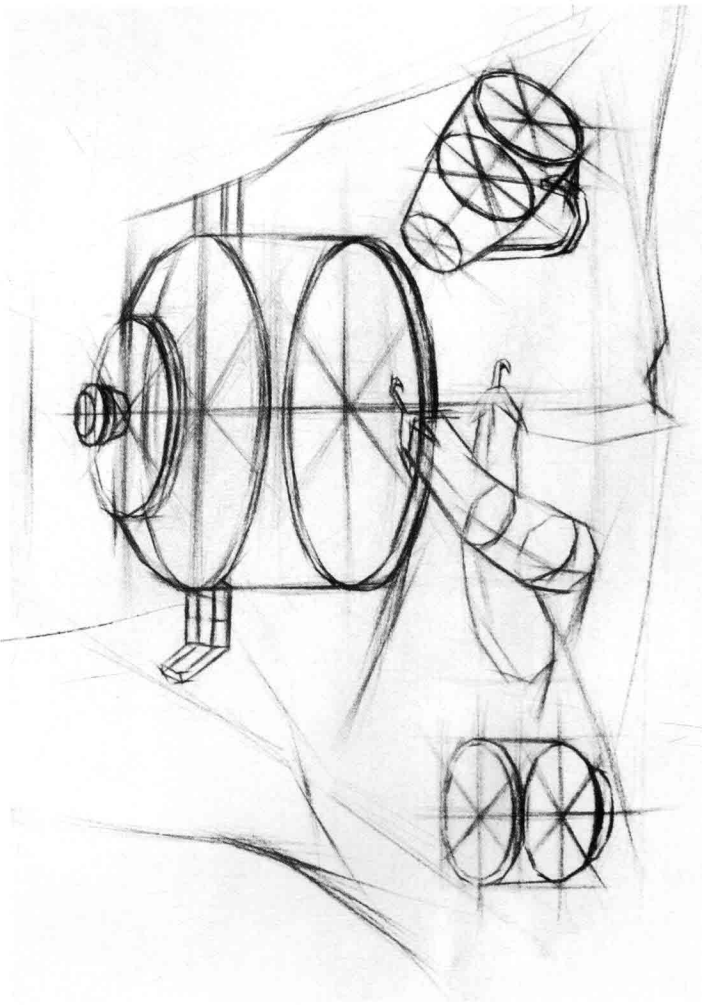

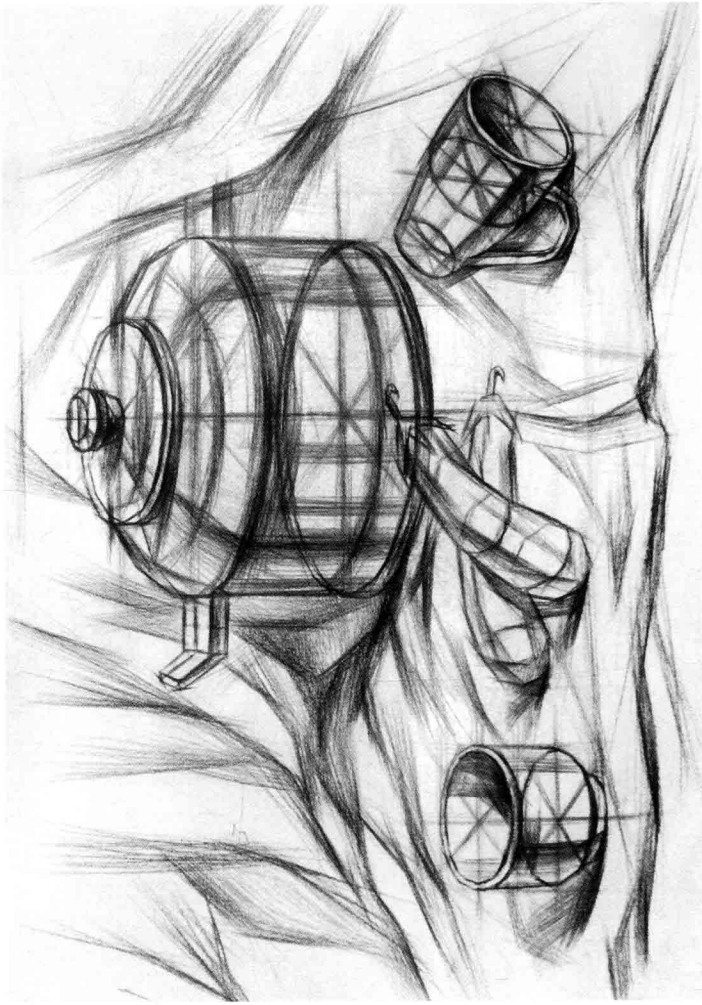
1.先用轻淡的直线定出每个描绘对象彼此在画面中的相对左或右、高或低的位置，即构图，或称经营画面。一般要注意均衡，而不是对称，饱满而不堵塞。

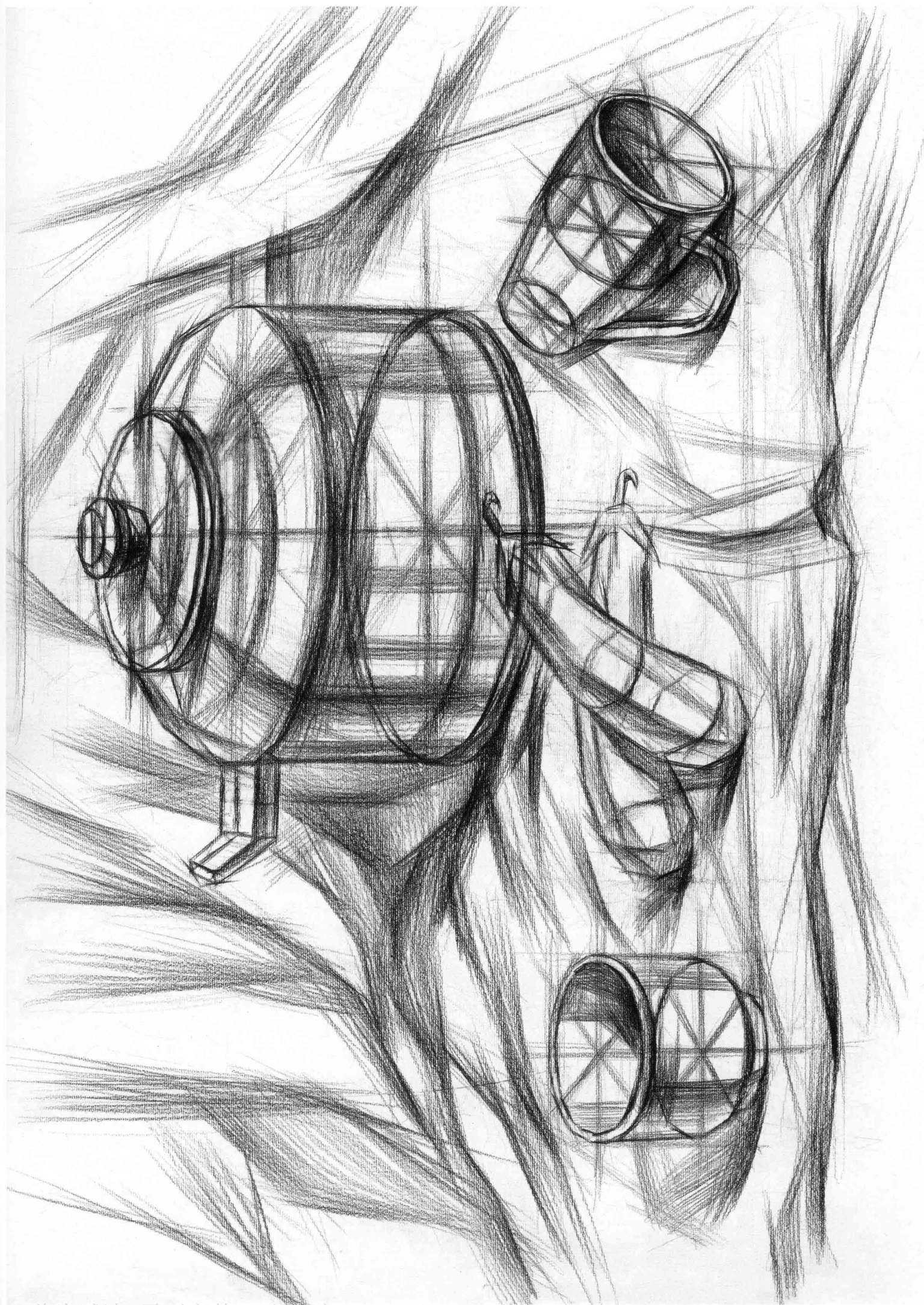
2.用直线确定好各物体的大小，画出对称物体的中心线和每个物体的不同部位的比例以及基本的几何形体。

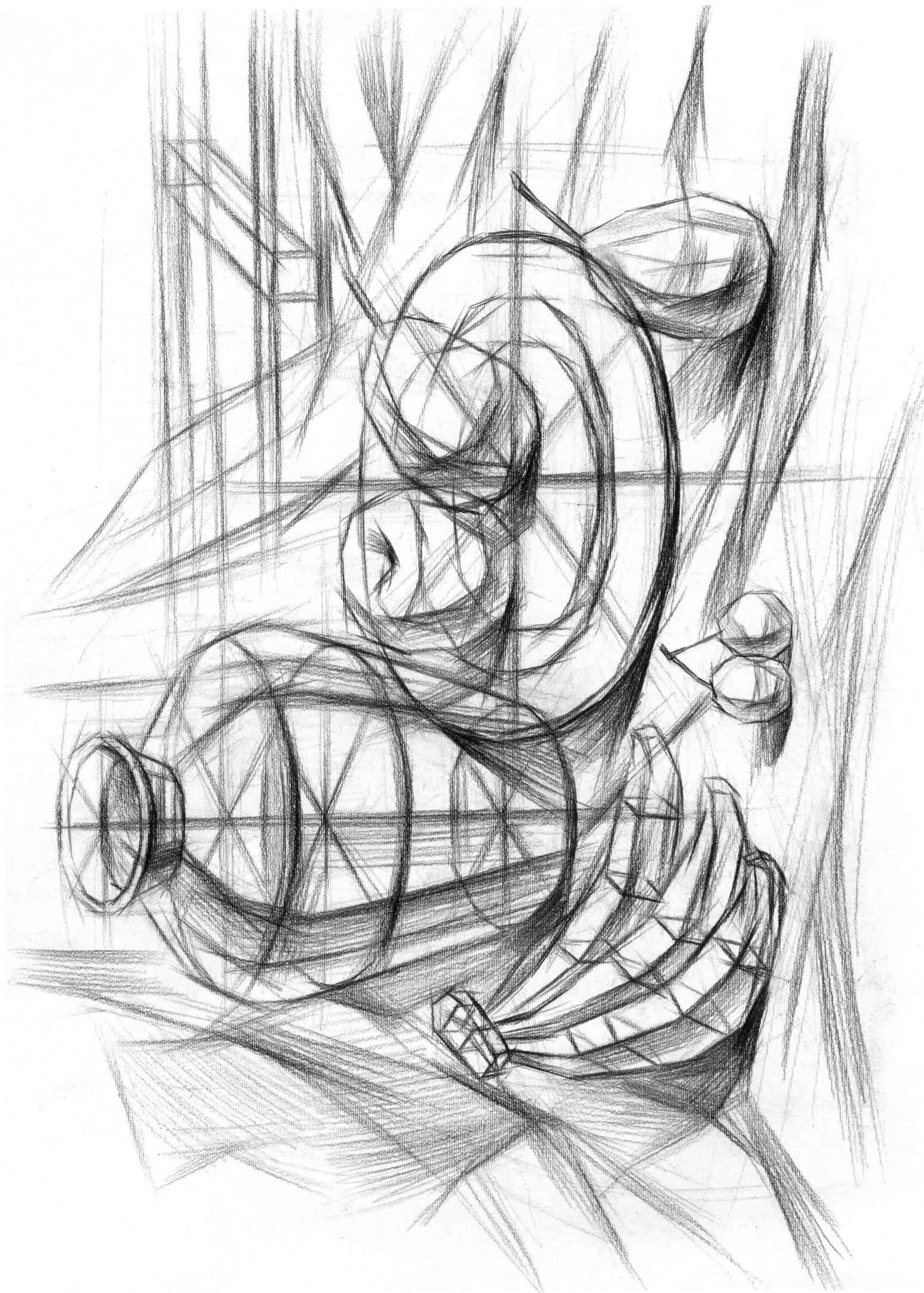
3.进一步分析对象的形体结构，完善其基本的形体造型。同时，要注意透视的准确性以及每个物体的局部与整体的关系，可以通过触摸，理性地画出物体看不到或是被相互遮挡的部分。此外，要注意前后关系的表现。

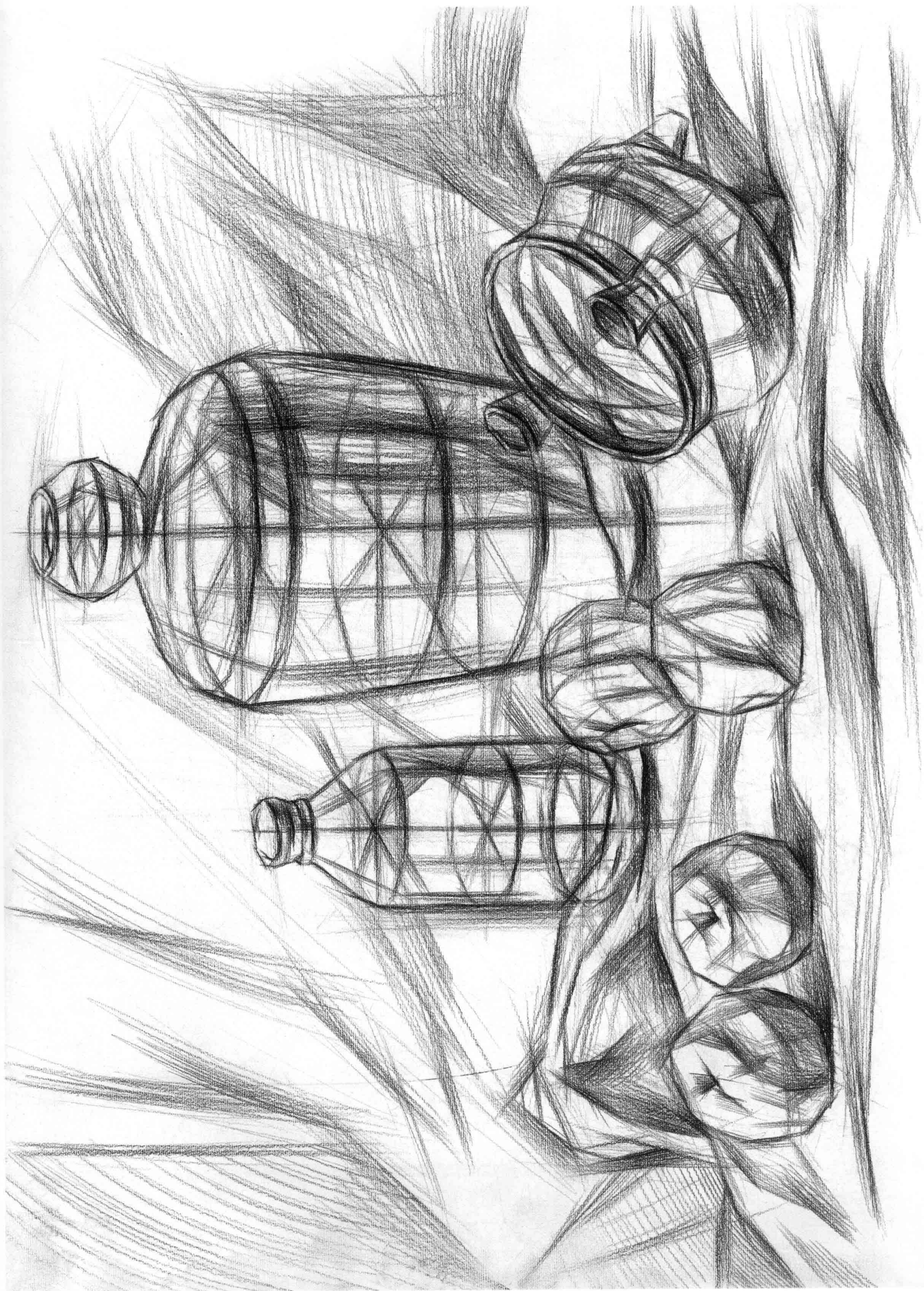

4.不断地比较对象的不同点与相似点，注意线条的虚实关系和转折处的穿插关系。一般更能体现形体转折与更能表现体积感的地方用粗、重些的线条。看不到的部分根据主次关系用淡些的线条，但要注意和前者有机地吻合。

5.深入推敲整个画面的主次关系与空间关系，做到该实的实、该虚的虚，适当地加以线面结合，且以线为主，从而完成作品。

明暗素描是美术院校在素描教学和考生参加考试时最常用的方法。

明暗素描是通过光与影在物体上的变化来体现对象丰富的明暗层次，反映出不同的明暗色调与层次关系，如用黑白灰、虚实等来表现物体的形体结构、体积感、质感与空间关系、主次关系等。要求画者敏锐地抓住描绘对象大的黑、白、灰关系和各自质地的不同，以及前后主次关系的把握。要求画面不能出现较多的空白（特殊情况除外）。

初学者在开始学习时，最好采用灯光下的几何体来练习，它能帮助你认识物体在固定光源下的明暗变化；接着再结合复杂些的静物进行练习，进一步了解固定光源在复杂形体上的明暗变化；最后过渡到自然光源下的静物练习，这时一定要在主观能动性的概括与把握下抓住主要的光源，突出形体与结构、体积与空间、主次与虚实进行练习。

明暗素描大体分以下几个步骤：

1. 选择角度：找到表现对象完整、美观的最佳视角。

2. 选择光源：如果是固定光源，必须找到（摆放）最能体现物体体积、空间的光线来源；如果是自然光，要有选择性地抓住主要能体现物体体积、空间、高光点的光线。

3. 经营画面（构图）：将所描绘的对象合理地安排到画面中，要注意饱满而不堵塞、均衡而不对称、疏密有致、高低错落、上紧下松、没有下滑和不稳定感等一般规律。

4. 结构造型：注意视平线的位置、物体透视线的规律、结构线的转折位置与虚实关系的把握。

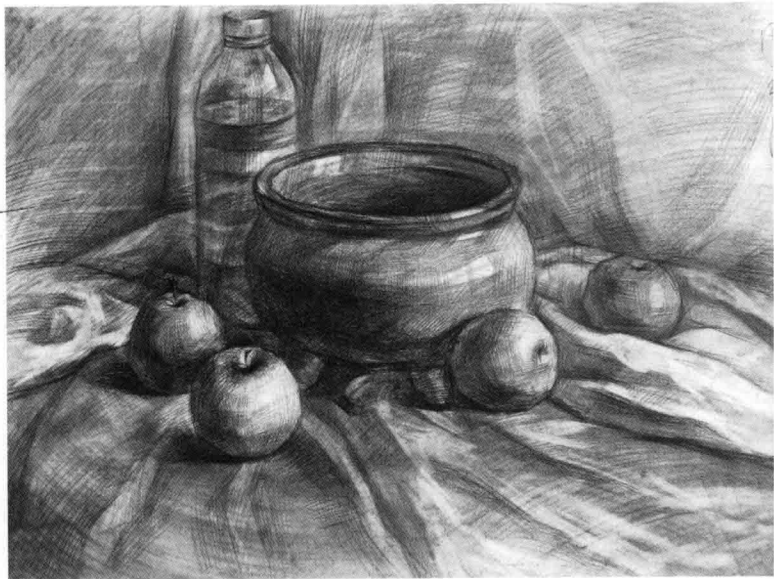
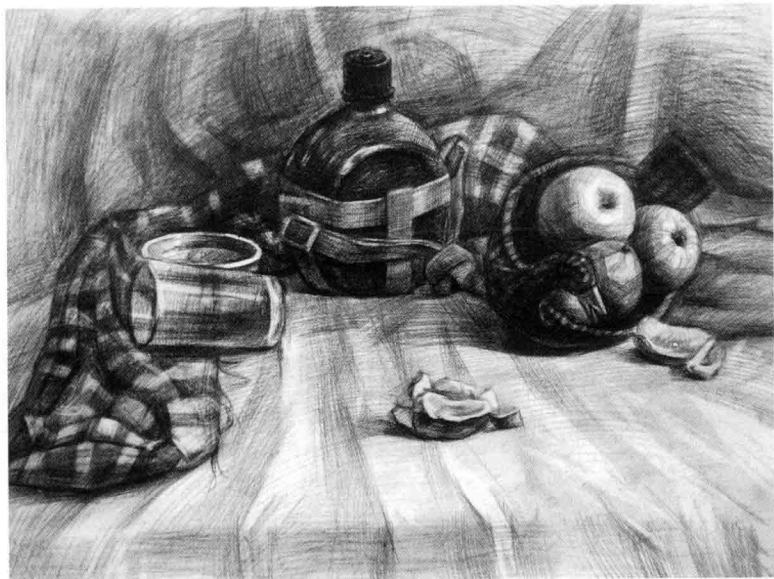
5. 铺大色调：找准明暗交界线与整个画面中大的黑、白、灰三大层次。

6. 初步刻画阶段：从主体物开始刻画，有主次、虚实和把握大的黑、白、灰关系，初步地刻画画面。

7. 深入刻画阶段：抓住主体物深入刻画，使其结构更严谨，体积感更强，质感更充分。同时，对其他物体和空间进行进一步刻画处理。

8. 调整画面：围绕主体物观察调整整个画面。从大的黑白灰关系、主次关系、虚实关系、空间关系、结构的准确性、质感等方面进一步推敲，使画面完整，从而完成作品。

认真领会、掌握这些步骤是学好明暗素描的关键。要学习好素描，一定要提高自身的欣赏水平（眼光），同时要多练习，要能熟练地运用明暗素描方法描绘对象。只有这样，才能熟能生巧，取得好成绩。

苹果的组画的画法

多个苹果的画法：

1. 先注意每个苹果的造型；
2. 把苹果看成一个个球体，带着球体的体积感去理解分析；

3. 找准苹果的三大面、五大调子；

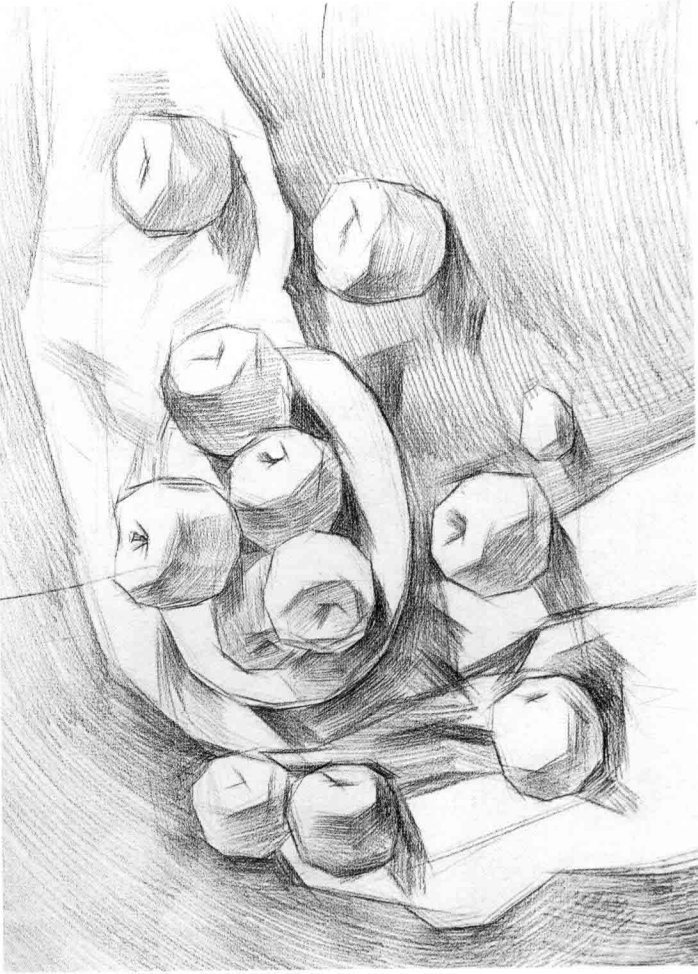
4. 明暗交界线不是简单的像球一样的弧线；

5. 观察其表面的起伏、转折、轻重，找出每个不同的体面（体面之间的衔接）；

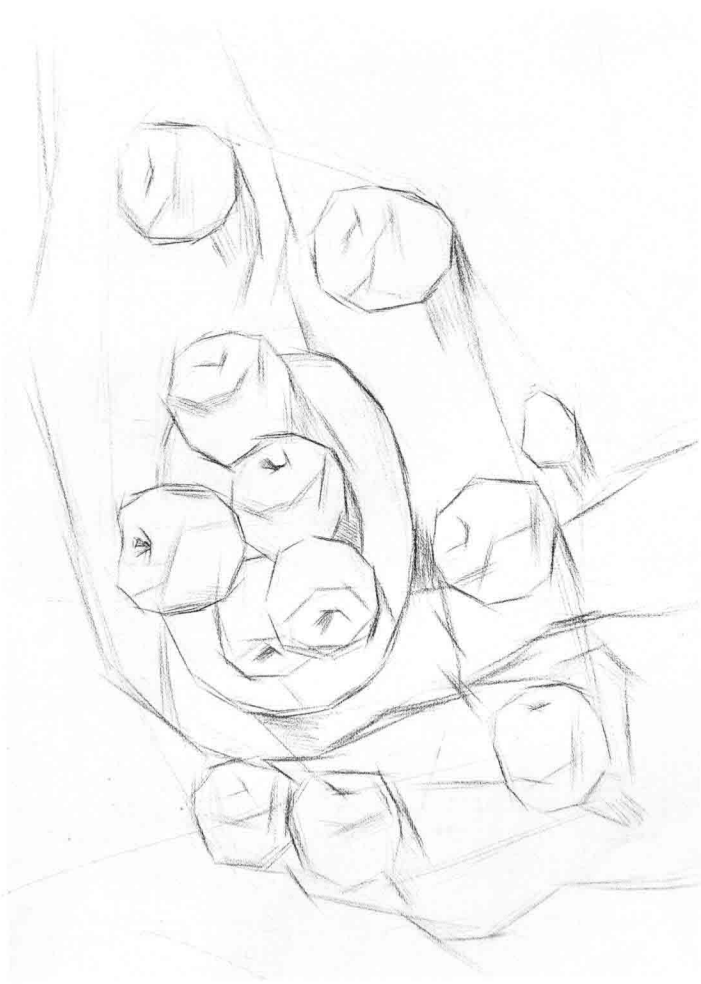
6. 注意高光与反光的表现与不同；

7. 凹陷处通常是一边重一边亮。

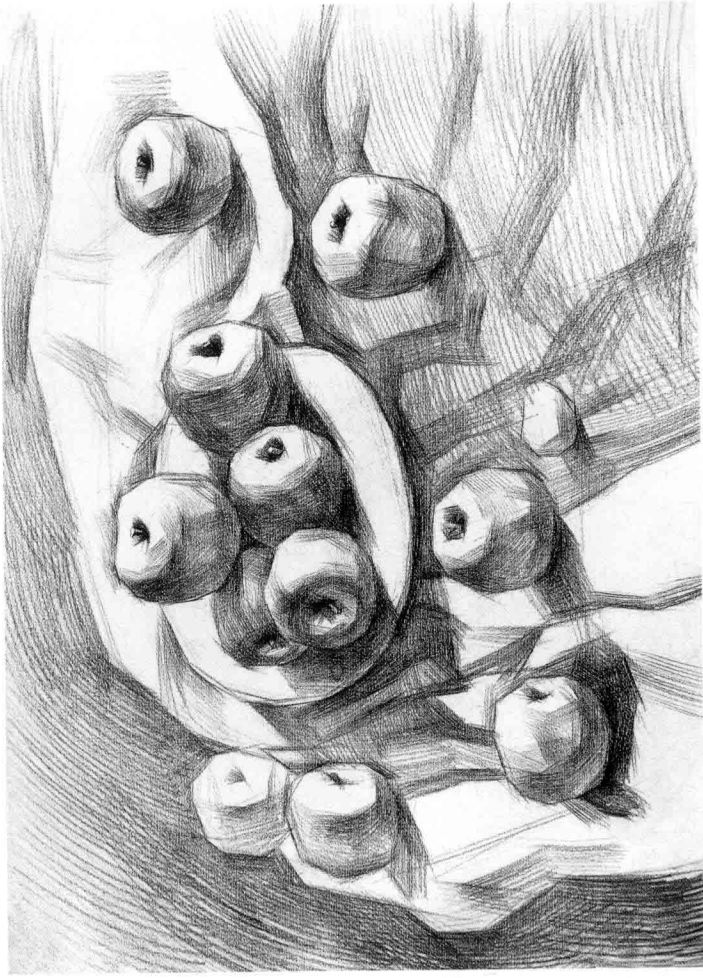
1. 先观察整组静物——了解每个苹果的异同，再用直线勾勒出基本形，同时考虑它们之间的关系（大小、形体、明暗）。

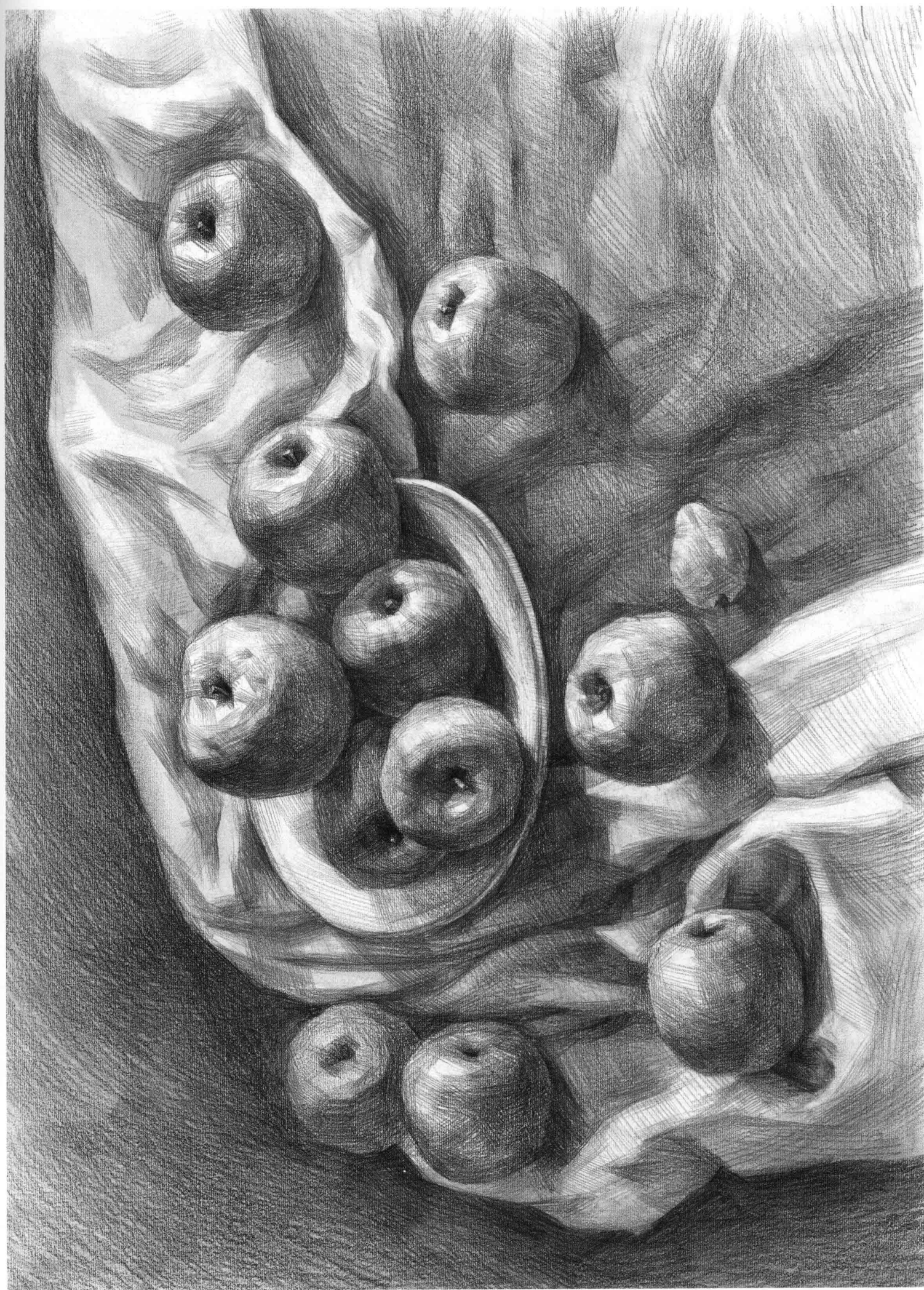
3. 分析形体结构，用线面结合的方法铺出暗部的色调，要求整体地、概括地联系起来铺。注意明暗交界线与投影、暗面的区别与联系，不要孤立，也不能没有轻重。

2. 进一步确定静物的形体，概括地画出它们的明暗交界线以及投影的范围与走向，注意用线要干脆肯定，做到胸有成竹。

4. 继续整体加深色调与结构的关系。找出物体的亮部，铺出背景的暗部来衬托物体，再铺出物体的中间色调，从而使物体形成“三大面、五大调”，同时主次分明。

5. 不断地深入刻画画面，比较对象之间的比例关系、轻重关系、空间关系、虚实关系等。同时，对画面进行调整，观察对象各自的体面关系和细节层次，最后达到既深入又统一的画面效果。