

T E A C H I N G D I A L O G U E

教学
对话

SKETCH

素描

静物

《教学对话》编辑部主编
江西美术出版社

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

图书在版编目(CIP)数据

素描静物 / 教学对话编委会主编. —南昌: 江西美术出版社,
2010.6
(教学对话)
ISBN 978-7-5480-0253-6
I. 教… II. 教… 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. ①J2
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第108761号

图书策划: 汤煜旻 达俊
图书总监: 达俊

教学对话丛书编委会

执行编委: 谢加爱 陈挺挺 董鑫 焦忠欣
名誉编委: 邵君 张中文 鲁金勇 徐书斌 李少勇 郭彬彬 孙楠 韩旭 赵春笑 郭辉 郭磊
商亮 全宝 胡林 赵璟 高联保 兰卫军 卢毅斌(北方)
林跃 张森 张勇 朱昱东 易小武 张志政 任聚海(南方)
采编: 谢加爱 陈挺挺 董鑫 焦忠欣 刘彬
责任编辑: 王大军 wtj1155@126.com
整体设计: 子杰设计工作室
封面设计: 王议田
设计制作: 王议田 张钰涵

教学对话·素描静物

主编 《教学对话》编委会
出版 江西美术出版社
发行 江西美术出版社
社址 南昌市子安路66号
网址 <http://www.jxfinearts.com>
经销 全国新华书店
印刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
版次 2009年7月第1版
印次 2009年7月第1次印刷
开本 635毫米×965毫米 1/8
印张 20
书号 ISBN 978-7-5480-0253-6
赣版权登字-06-2010-71
定价 68.00元

关于教学对话

每年，全国仍然还是有着众多十七八岁的同学为着自己的理想而努力学习绘画，其中有的是真心热爱，有的是为了通过学美术专业的途径来考取大学。这都很正常，关键是大家为了尽快、尽好地提高绘画技能和眼力，而在找寻好的学习地方、好的画班、好的老师、好的同伴一起来学习。可是由于种种原因，大家还是免不了信息交流的不畅，这也正是当年的我们，现在的你们所困惑的一件事。

现在，我们正好策划出版了这么一套既能获取考学信息，又能学习绘画基础知识，还能帮助大家学好画画的书。这套书从内容上来说，具有系统性、知识性、工具性、权威性和可临摹性。实际上我们是做成了一套比较有特色的美术教材，不是那种一板一眼，板着面孔说教的书。从书的叙述形式上来说，我们最大的特点是：强调了教学的对话性和讲评时的图文结合。当你读到我们的书时，是在和各位老师交流、学习，这也正是我们把书名称之为“教学对话”的原因。我们采用了这种学生和老师之间一问一答或者一问多答，促膝谈心的对话形式来体现我们的编辑思路。书中大部分文字内容是我们面对面地在北京和杭州与优秀美术培训班教学主持的对话采访，另一部分是我们归纳整理的。于是，通过我们的书你看到了北京、杭州画班主持的观点，他们回答了你想知道的问题告诉

了你想了解的知识，更重要的是能让你看到想学习的各科优秀作品。《教学对话》这套书共分七册，分别是《教学对话·素描》、《教学对话·色彩 1》、《教学对话·色彩 2》、《教学对话·素描静物》、《教学对话·素描石膏像》、《教学对话·速写》、《教学对话·设计》，书中内容都是针对平时大家学习当中所需要解决的问题来对话，并且紧扣美术高考的要求来选用和分析作品。需要说明的是我们在这七册当中有色彩 1 和色彩 2 的区分。色彩 1 是选用北京培训班的作品，色彩 2 是选用杭州培训班的作品，由于这两个地方的色彩形式和风格的不同，我们特意按地域分为色彩 1 和色彩 2，供读者选择适合自己学习的风格。

在我们与各大培训班的对话以及征稿当中，得到他们热情的响应与支持，在此表示衷心的感谢，在本套书中各位读者将读到他们对美术教育以及素描、色彩、速写、设计各科精辟而独到的见解。本书中文字是我们和以下美术培训班主持的对话，为了行文的便利，提问者作为《教学对话》编辑部，回答者分别为：邵君（北京 010 美术培训中心）、张中文（北京思想者画室）、鲁金勇（画天画室）、徐书斌（北京四维画室）、李少勇（北京十字画室）、张森（杭州李生美术培训中心）、林跃（杭州足下画室）等。

《教学对话》编辑部

二〇〇九年六月

关于学好素描静物的对话

► 如何定义素描静物的概念，如何分类？

谢加爱：静物是我们平时最常见最熟悉的日常生活用品，素描静物也是高考常见的考试类型。

根据平时所遇到的静物我们大体可把静物素描分为三类：**1 形体结构特征明确的素描静物**。这类静物要求特征明确、形状不同、固有色、质感有所区别的3—4件物体进行组合，这类静物主要解决画面的黑、白、灰关系和物体的形体结构、固有色、质感、空间和画面气氛。**2 比较复杂的静物写生**。这类静物形体比较复杂、质量较大、质地表现难度大、物体之间有一定联系及主题更鲜明，画面要保持一定的均衡、稳定、完整性，能够产生庄重、响亮、沉稳的情调。**3 自然态物体写生**。这类物体在自然环境下自然堆放自然组合，且不需要人工雕琢。这些物体包括石块、树墩、旧包装袋、衣服、揉成一团的纸以及室内任意堆放的物品等等。选择这类物体写生主要是要学生学会对大自然静物

的概括、加工、取舍。学会用自己的语言去再现大自然，去感悟自己的情感，同时还能训练写实能力和对画面的组织能力。

► 素描静物训练在素描绘画过程中起到什么作用？

张中文：素描静物是石膏几何体过渡到石膏像、真人头像、半身像、全身像的一个必经阶段，静物素描写生除了能研究物体的形体、结构、透视、空间这些最基本的内容以外，还增加了质感、固有色、趣味性以及一定的主题内容表达，它能更全面的训练学生的造型能力。

鲁金勇：素描静物是我们刚学习绘画的时候必须要进行的一项基本功的训练，因为静物结构关系相对头像要简单一些，也使我们在画静物的过程更容易认识形体空间和明暗在形体上的分布规律，素描静物一般都会涉及多个物体的组合。构图的训练也就包含在里面了，把素描静物画好，就解决好了绘画中一些最基本的问题。

► 静物素描相对与其他类型的素描有哪些自身的优势？

谢加爱：1 不像其他画种受绘画主题的限制，不用考虑反复无常的天气，任何房间都可以进行，只要采光好。

2 对于新手来说，静物绘画相对比较静止，便于初学者有足够的时间观察、进入状态与反复研究画面的艺术语言。

3 静物素描取材方便，每个家庭都摆满了潜在的作画对象，只要你用心观察总会发现有趣的画面构造。

► 学好素描静物有什么好的方法与途径？

邵君：学习素描至关重要的三点：**观察、思考、技法。即眼、脑、手。**

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

通过培养整体观察的能力，做到写生时纵观全局。我们描绘的对象是相互联系不可分割的整体，不论是结构关系、比例关系、

关于学好素描静物的对话

黑白关系、体面关系、线面关系，都是相对存在，互相制约的。对整体有个初步的认识后，再把要观察的事物划分类别，互相比较。比较可以分为“纵比”和“横比”两大类。“纵比”就是同一个物体的不同阶段进行比较，以便更好地把握整体；“横比”就是两个或两个以上物体进行比较，可以使画面构图、比例、形体、明暗、质感更加准确。

思考即动脑。“知其然，知其所以然也”！观察是伴随着思维的，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。在处理构图、形、体、结构、空间、黑白灰关系以及表现手法时，通常要对画面构成进行思索，我们可以找到形、体、结构与空间、黑白灰之间逻辑上的关系；比如：思考光线下线面如何表现形体与黑白灰关系等。绘画是通过不断思考创作后再现形象。所以思考在画画中是不可缺少的。

手即技巧，通过不断临摹优秀的绘画作品从

中汲取经验，通过写生转化成自己的知识。做到对观察和思考的物象能用技法表现出来。

在学习绘画过程中，我们要保持观察和思维的敏锐，手的勤奋。做到眼、脑、手并用，才能达到最佳的学习效果。

► 学习画画应该具备怎样的素质与心态？

谢加爱：学习画画应该具备良好的素质与心态，归纳起来有：

兴趣：兴趣是学习绘画的前提条件，不管是出于热爱艺术而产生的兴趣，还是出于想考上大学产生的兴趣。兴趣会使你愿意付出最大的努力来做好这件事，这是你成功的前提。

坚持：坚持是超越自己的精神支柱，学习绘画要耐得住寂寞。出现在某个时期作画烦、躁、浮、乱的情况要能沉下心来分析问题所在，这时要在老师的帮助下解决画面问题和心理问题，这样坚持下来才会拨云见日。

勤奋：勤奋是超越别人的一对翅膀，你用的时间越多你就会飞得越快。我们所谓的天才

就是勤奋的结果。

努力：努力是除了用更多的时间外，还要你更加的用心去经营自己的绘画事业，这样勤奋才会变得更有价值。

自信：相信自己是最棒的，只有相信自己能做到更好，你才能不断的提高。自信心来自你对绘画的热爱和理解。

情感：让我们爱上绘画，当你每画一幅画投入情感的同时，也享受了绘画带给你的乐趣。有些作画过程会让你受益匪浅，一生难忘。

目录

序 言	003	关于教学对话
前面的话	004	关于学好素描静物的对话
08-17 第一章	009	关于素描静物基础知识的教学对话
教学对话——素描静物知识	009	学好素描静物需要掌握哪些基础知识?
	009	素描静物的学习中应该如何用线?
	009	如何理解素描静物中的形体关系?
	010	如何理解素描静物中的空间关系?
	010	怎么把握素描静物中的明度关系?
	011	素描静物的绘画中如何处理画面透视?
	011	透视在绘画中呈现的特性有哪些?
	012	素描静物绘画中应该如何构图?
	013	素描静物绘画中常用构图有哪些种类?
	014	如何把握素描静物中各个物体的质感与量感?
	014	什么是结构素描, 如何画结构素描?
	014	如何认识素描中的“结构”?
	015	素描静物的整体性如何把握?
	016	素描静物画面的节奏感如何把握?
	016	画素描静物时常用到哪些素描技法?
	016	画素描用炭笔还是用铅笔画更好?
	017	画素描静物时如何选择绘画工具与绘画材料?
	017	铅笔和炭铅在素描中各自所具有的特性和优缺点是什么?
18-113 第二章	018	关于素描静物的教学对话
教学对话——素描静物	019	素描静物的学习中有什么好的学习方法?
	019	素描静物的训练中应该采取怎样的训练方法?
	019	如何分类训练不同类型的素描静物, 如何控制作业量?
	019	学习素描静物应该临摹哪些作品, 如何科学临习?
	020	如何把握素描静物的绘画过程?
	023	优秀素描静物应该从哪些方面进行评析?
	024	如何赏析带坛子的优秀素描静物?
	027	如何赏析带金属器皿的优秀素描静物?
	028	如何赏析带素描石膏像的优秀素描静物?
	031	如何赏析带生活文具类的优秀素描静物?
	032	如何赏析带水果的素描优秀素描静物?
	105	如何赏析带花卉的优秀素描静物?

目录

	105	写意类素描有什么特点?
	105	写意类素描静物需要注意什么问题?
	113	素描静物学习中怎样合理安排课程与作业量?
114-141 第三章	115	关于设计类素描静物的教学对话
教学对话——设计类静物	115	设计类素描和绘画类素描有什么不同?
	115	设计类素描静物哪些学校会考到,一般都以哪种内容的形式出现?
	115	设计类素描静物需要注意哪些问题?
	115	设计类素描静物应该如何表现?
	115	设计类素描静物中如何利用光影?
	117	如何赏析带金属器皿的优秀类素描静物?
	141	如何对设计类素描进行分类训练?
142-153 第四章	143	关于素描静物局部的教学对话
教学对话——静物局部	143	陶器、瓷器类素描静物的局部如何突破?
	144	金属类素描静物的局部如何突破?
	146	不同质感的塑胶、皮革、布艺、纸制作品如何表现其局部特征?
	148	自然下的静物如何表现其局部?
	149	不同质感的生活文具类素描静物如何表现其局部特征?
	150	不同质感、不同纹理的衬布局部如何突破?
	151	带石膏的素描静物如何表现其局部特征?
	152	带玻璃器皿的素描静物如何表现其局部?
	153	不同类型的水果静物的局部如何表现?
154-159 第五章	155	关于素描静物应考的教学对话
教学对话——素描应考	155	如何应对短期素描静物考试?
	155	短期素描静物考试的评分标准是什么?
	155	素描考试评分标准怎样?
	155	素描静物哪些学校、省份会考到,主要以哪些形式出现?
	156	一幅短期的素描静物能拿到高分主要看哪些方面?
	157	平时如何为素描静物考试做准备?
	157	如何应对高考素描静物默写与半默写?
	158	短期3小时的素描静物默写的步骤如何把控?
	158	考前如何对考题与院校进行科学分析?
	159	如何把握素描静物考试的流程?
	159	如何科学调整考前、考中心理波动?
	159	《教学对话》系列书目目前都出版了哪些?

SKETCH 教 学 对 话

TEACHING DIALOGUE

素描静物知识

关于素描静物基础知识的教学对话

对于素描静物基础知识的学习是每个艺术爱好者都要经历的阶段,对素描基础知识的了解程度直接决定着绘画进步的快慢。针对这一问题本章节在编排与文字上做到了深入浅出,且都配以图文,知识一目了然,从而为阅读与学习提供了很大的方便。

本章节依次介绍了绘画素描静物中的:线条与形体、空间与明度、透视与构图、结构与整体性、质感与量感、技法与工具等最基本的素描基础知识,并结合典型图片与中国最优秀的考前培训老师辅以文字讲解,希望这样能给广大的美术初学者带来学习的便利。

●素描静物的学习中应该如何用线?

●如何理解素描静物中的形体关系?

●如何理解素描静物中的空间关系?

●怎么把握素描静物中的明度关系?

●素描静物的绘画中如何处理画面透视?

●素描静物绘画中应该如何构图?

●如何把握素描静物中各个物体的质感与量感?

●什么是结构素描,如何画结构素描?

●素描静物的整体性如何把握?

●素描静物画面的节奏感如何把握?

●画素描静物时常用到哪些素描技法?

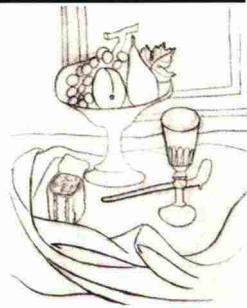
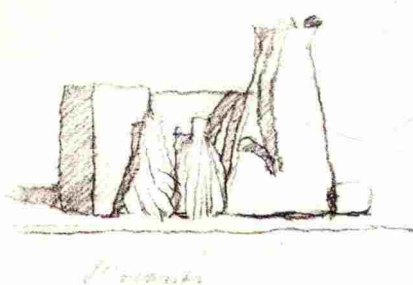
●画素描静物时如何选择绘画工具与绘画材料?

关于素描静物基础知识的教学对话

线条是散步的点组成，其通过明暗与表面的对比变得明显

形有外形有内形，体是我们在纸上描绘的视觉上的三维体

一、设计创作的四大要素

通过赏析莫兰迪与毕加索的作品，我们可以学到如何用线条来表现对象的形体、空间、节奏，以及作者是如何用线条来赋予对象生命的

线条与形体

▶ 学好素描静物需要掌握哪些基础知识？

邵君：素描静物的学习主要是研究画面的**形体、结构、空间、造型、透视、质感、量感以及工具的运用与画面的整体把握能力**，在平时的素描静物训练中我们要根据学生的画面问题进行反复的强调与训练，那样就会为以后的素描练习打下良好的基础。

▶ 素描静物的学习中应该如何用线？

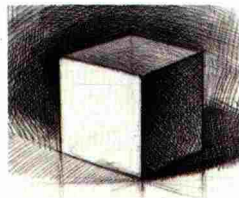
谢加爱：在素描的学习当中，线条的运用与组织对整个画面起到了举足轻重的作用。不论是素描静物还是其他类型的素描线的运用总结起来无怪于三个方面：**1 轮廓线的运用**。不论是初学美术的爱好者还是刚拿起画笔的儿童，对着眼前的事物我们一开始摹绘的就是物体的轮廓。随着我们一次次的练习，我们就会发现我们眼前的事物都有了**自己的形态与空间位置**。**2 造型类线条的运用**。随着我们对结构与外轮廓线的深入认识，你会发现我们可以用线条的虚实、轻重关系去表现物体的空间关系与结构穿插关系，在这样不断的练习下我们观察对象的空间意识也就随之加强了。

3 对色调、画面节奏、画面氛围的影响。通常一幅画是由线条开始的，画面上最初的线条应该说是组成纸面的四条边。线条成为我们构图时界定形状、分割空间、组合调子、控制节奏以及表现质感等的手段，在素描技法中有重要的作用。在绘画中，长线和平行线总是给人以平静的感受，垂直线给人的是威严与庄重感，斜线给人不稳定以及无序感，弧线是具有非常优雅的动感线条。

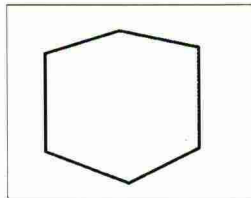
▶ 如何理解素描静物中的形体关系？

鲁金永：形和体都是素描里面要解决的本质问题，也是学习素描随时要面对的问题。**形有外形有内形，体是我们在纸上描绘的视觉上的三维体**。我们针对素描的本质问题而建立的一种体系，这个体系就是要学习的素描技法，在平面上制造出一种错觉的形体与空间。这种体的形成离不开形，形和体是不可分离的，有形才能有体，没有形的话无法建立体。任何复杂的形体都可以用几何形体去概括，所有的形和体都是由最基本的正方形、立方形、锥形、球形、梯形、三角形等

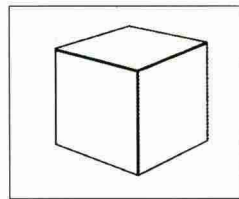
组合而成。如啤酒瓶就是两个柱体组合在一起，比较复杂的形体都可以用简单的形体去概括。我们找形找体也是通过简单的几何形再慢慢地切出有机形来，这就是用简单的形和体去概括复杂的形体的最好办法，这也是学素描入门很重要的一课。

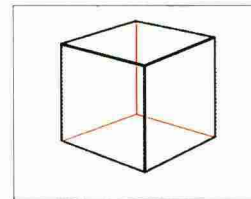
空间中的正方体

感受到平面的外形

观察到立体化的外形

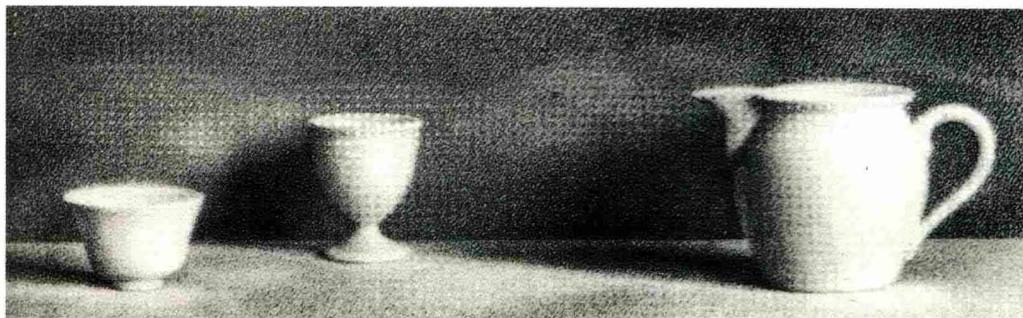

完全理解后所看到的形体

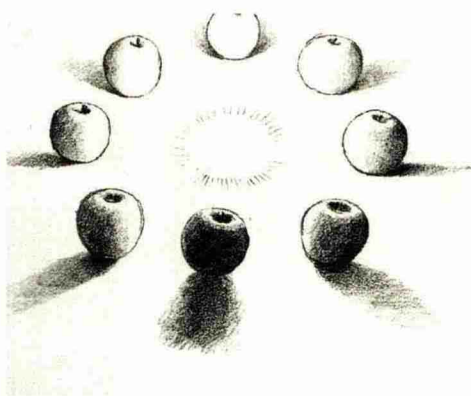
初学者应该学会如何在光线的作用下立体地去看对象，这是入门的第一课

空间 形体的补充因素，围绕形体或物体存在的周围氛围，其像形体一样由光线来定义

明度 素描静物绘画中的明度简单地来讲就是光线作用下物体的明暗程度

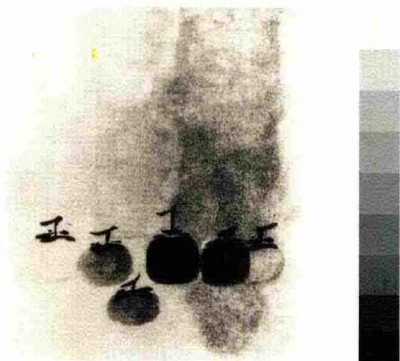
用心体会作者是如何在光线的基础上去表现画面的明度关系与空间的节奏关系的

不同光源方向对物体所产生的不同明暗变化

明暗变化分为三大面、五大调子。物体受光后会出现三大面：黑、白、灰三大层次的明暗变化。而五大调子是三大面的延伸，将黑白灰分为亮面、灰面、明暗交界线、暗面、反光五大层次简称五大调，其实对象色层远不止这些，一个真正的绘画高手永远都是善于捕捉色层的勇士

固有色的明度变化会对空间产生很大的影响

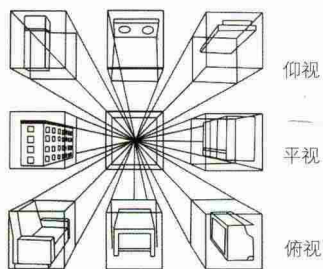
► 如何理解素描静物中的空间关系？

邵君：画面空间一般来说是在画面二维的平面上绘出物体的三维视觉。通过透视、近大远小、近实远虚等技法来形成的一种视错觉，这种空间通过透视等绘画技法形成的是虚拟空间。我们具体谈的也就是这种画面的空间，那么能够形成空间最有效的一个手段就是透视，透视形成空间典型的例子是我们画风景时画树和房子形成的透视变化。商亮：素描首先是空间的游戏，通过画速写培养人对物的形象的敏感，让我们在素描的第一步也就是起形能十分到位，把看到的一切形象都放到空间中，体会他们在空间中变化和交接的位置，通过结构、透视、光影加上绘画语言去创造立体的世界。

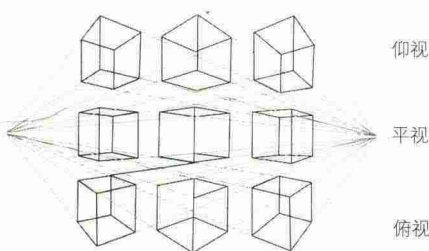
► 怎么把握素描静物中的明度关系？

谢加爱：静物中的明度关系受以下几个因素的影响：1. 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。2. 画素描就是人为制造的自然界的那种光源下来表现物体的明暗关系。那么我们素描里揭示形体的方法就是利用三大面、五大调子来概括丰富的光源。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，那么五大调子最关键的就是明暗交界线，它使物体和光直接产生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

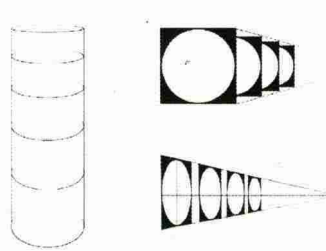
面同样也有它的形，必须要找到明暗交界线的形才能正确揭示这个形体的结构明暗交界线是很形象的一个说法，事实上它是一个面，从整个画面的黑白灰构成来看，明暗交界线应该说是画面上物体比较重的一个面。对黑白灰的认识我们要注意的是黑白灰首先是一个画面大的颜色层次划分，在最亮的层次里面还包含有黑白灰的颜色层次，在中间灰的层次是同样的包含黑白灰，在黑的颜色层次是一样有黑白灰，这样来理解才能让我们的画面层次更加丰富。3. 光线的强弱与方向对画面中的形体与空间有着很大的影响，从而影响到整个画面的明度与节奏变化。4. 画面中的图案除了能定义形式与空间外，还有修饰的效果，其明度的变化直接影响到画面节奏的变化。5. 不同工具与技法的运用在绘制画面明度关系时，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。6. 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、图案、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。

一点透视图规律

两点透视图规律

圆透视图规律

透视

透视是由于物体之间或同一物体的不同部分之间所处空间位置远近不同引起的视觉的变化现象。我们一般通过立方体、圆柱体、球体来观察分析，从而来理解透视变化的规律。

一点透视，视角为俯视，近大远小，近实远虚，桌面开阔，视觉冲击力比较强

两点透视也可以称作成角透视，视角为仰视，近高远低，画面有很强的庄重感

画面中的物体多为圆形物体，处理其透视关系也是符合近大远小、近实远虚的透视规律

▶ 素描静物的绘画中如何处理画面透视？

谢加爱：透视是由于物体之间或同一物体的不同部分之间所处空间位置远近不同引起的视觉的变化现象。在素描里面说透视，更多的是一点透视，一点透视在素描静物里体现得最多，画立方体、坛、罐、碟的时候透视现象较明显。从具象素描这个角度看，也会有透视，但不是很明显；实际当中的透视运用就是画面在视觉上不要觉得别扭和不舒服

就可以，有时候如果透视运用机械，画出来的画会呆板生硬。

▶ 透视在绘画中呈现的特性有哪些？

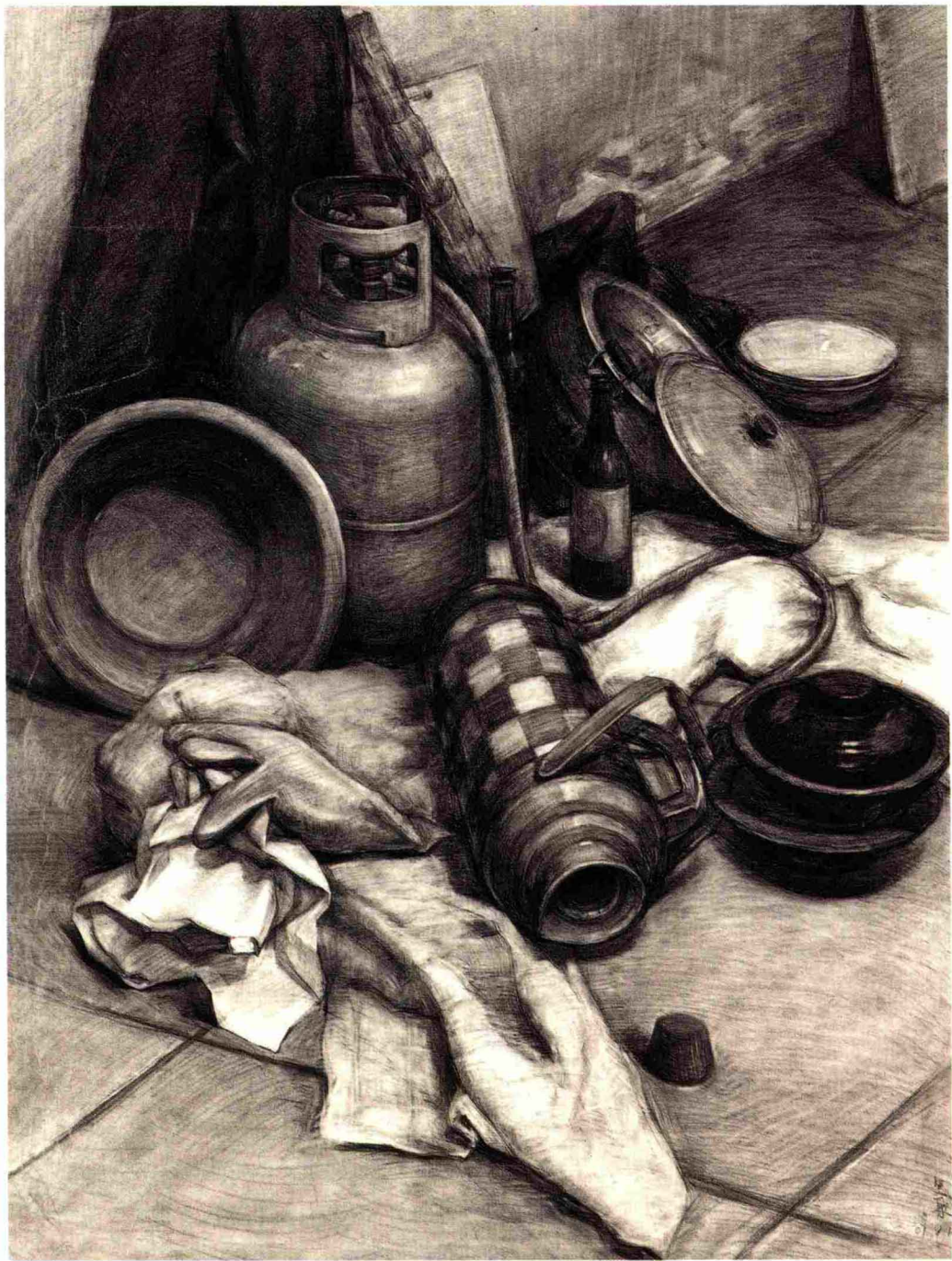
谢加爱：透视一般有以下规律：近大远小，近高远低。近大远小、近高远低是视觉自然现象，正确利用这种性质有利于表现物体的纵深感和体积感，从而在二维的画面上来表现出三维的体积空间。值得注意的是透视是理论科学的东西，在对透视理解的基础上写

生，更多还是凭感觉。

近实远虚是由于视觉的原因，近处的物体感觉会更清晰，而远处的物体感觉会有些模糊，这一现象在绘画中也经常用来表现物体的纵深感。

构图

构图是一幅画面的骨架，其关系着画面整体形式感和画面整体和谐节奏的表现，影响构图的因素有：线条、形状、明暗、质感、画面样式、色彩等因素

▶ 素描静物绘画中应该如何构图?

邵君：素描静物构图一般注意以下原则即可：

1 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经营的区域，静物摆放要合理，大小要适中。

2 画面要均衡

均衡但不对称。我们讲的均衡是不对称的均衡，是变化和不同的均衡。画面的重心点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，衬布为衬托，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，这样前后的空间纵深和透视角度会增强。

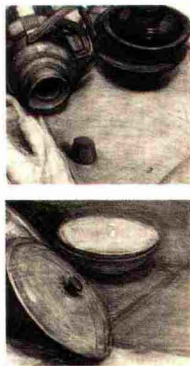
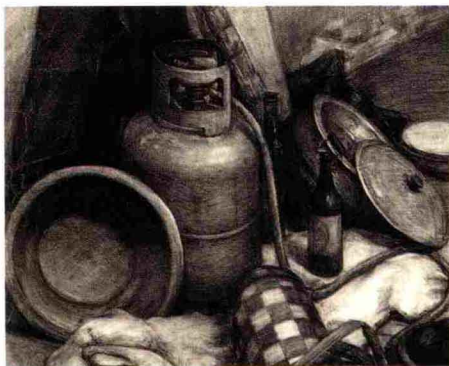
3 光源要明确

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。

4 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，静动要结合，要虚实相生、平中有奇：小中见大、以少胜多。

这些构图的法则不是一成不变的，随着事物的发展，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。

画面完整而饱满、视觉冲击力强
物体有聚有散，画面的节奏感、光源感强烈而明确

要去用心体会作为背景的重色衬布、墙面、画板等物体在平衡画面中所起到的重要作用，同时要处理好平面与立面的透视线

▶ 素描静物绘画中常用构图有哪些种类?

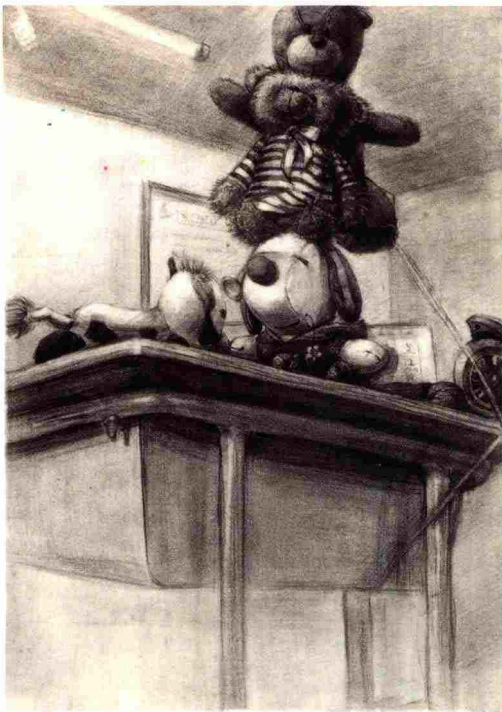
邵君: 素描静物常用构图有三角形构图、四边行构图、C 形构图、S 形构图、复合型构图、方形构图、圆形构图、垂直构图等等。

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。当然写生中由于位置角度的不同, 构图也会产生很大的变化, 要根据画面做出相应的调整。

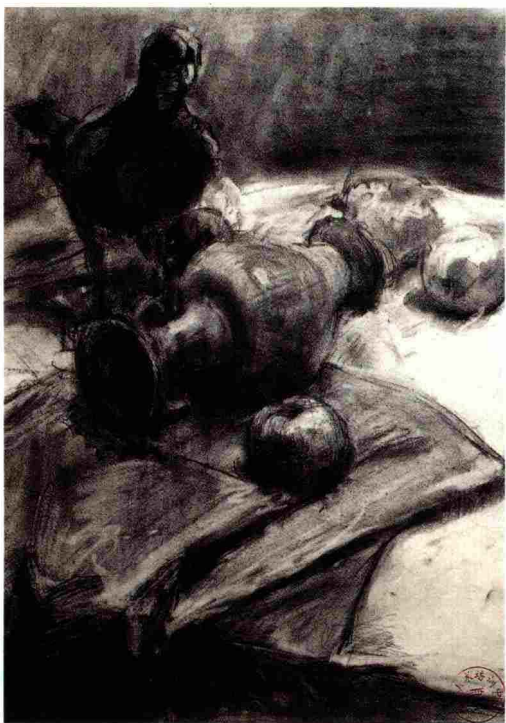
三角形构图

垂直构图

S 形构图

四边形构图

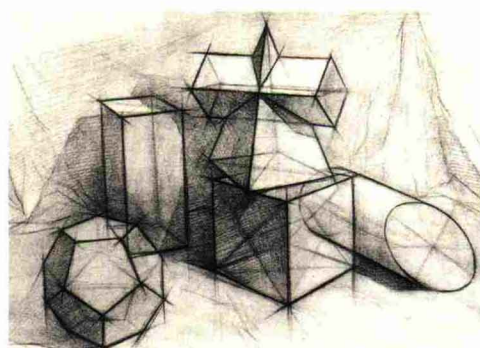
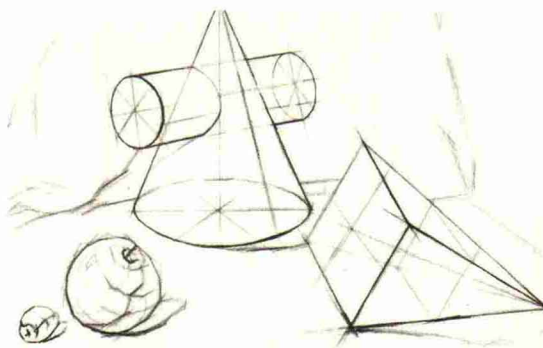
C 形构图

复合构图

结构

决定画面形式与绘画本身物体的形式并与其相一致的
内部核心

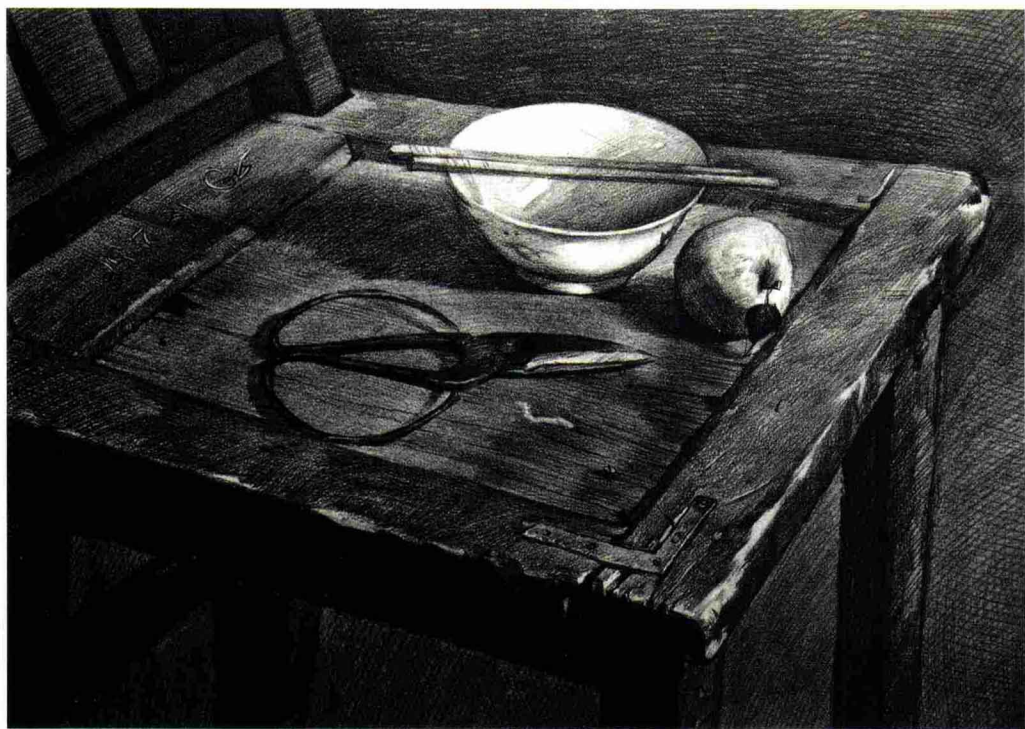
结构素描中难点在于把握对象的形体透视与用线的虚实关系，能把握好这两点画结构素描就会变得轻松

质感与量感

在光滑的二维空间中产生的视觉假象，影响两者的因素有：画的表面特征、工具材料的运用、作者的表现手法与作者的绘画情感

► 如何把握素描静物中各个物体的质感与量感？

谢加爱：不同的物体其表面的自然特质称其为质感，在造型艺术中则把对不同物象用不同技巧表现的真实感称为质感。高考素描静物的考试中我们要根据不同物体本身的组成，采用合理的线条与明暗、硬度和密度来表现物体的质感和重量感。质感可通过不同技法来处理物体表面的高光，来表现物体表面的反光率，表面越光滑反光率越高，那么高光越亮周围物体在表面反光率高的物体上倒影越清晰，质感也就越细腻；重量感主要靠调子明暗与结构体积感来表现。

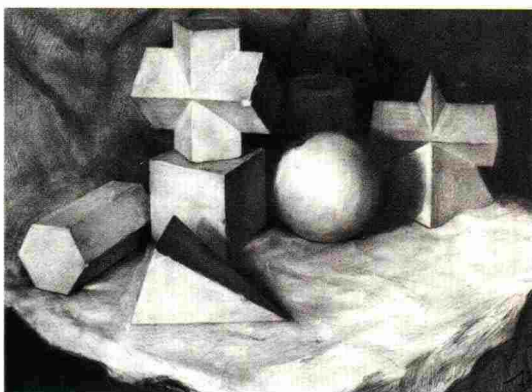
材质不同，质感、量感与表现方法也就不同。绘画的同时也要多去比较物体本身的固有色对画面的空间与节奏的影响

► 什么是结构素描，如何画结构素描？

邵君：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，少画明暗，强调突出物象的结构特征。结构素描是素描教学中的基础课程，培养对所描绘对象形体结构的分析能力。学习结构素描的关键在于理解对象的内在和外在形体关系。

► 如何认识素描中的“结构”？

徐书斌：结构是形体之间的内在联系。在素描中，结构包含两方面内容：一是解剖结构或构成结构，二是形体结构。解剖结构或构成结构是指人体和动物的骨骼、肌肉所构成的解剖关系。熟悉解剖，是人物造型的基础。物体的内部构成框架及其构成关系称构成结构，是物象形体的内在依据。绘画中对物体结构关系的把握，主要在于用明暗体现其基本形体特征，这样便于理解和把握复杂的结构关系，有利于形象体积的塑造。体是面的集合体，这是现代绘画表现立体和空间的基本观点。因此，素描中对立体形象的把握通常是从分面开始的，分面是对物象形体的概括，是对结构的分析。面的概括构成了物象的立体框架。圆或接近圆的形体，也可以用概括的面来塑造。方的面更能准确地把握圆的整体关系。所谓造型中宁方勿圆也就是为了概括地、准确地塑造立体形象。

整体性

整体是相对于局部来说的，所谓整体性指的就是画面的完整性与统一性，要学会从整体上把复杂的形状还原为与之最相近的几何形状，这是理解和展现画面空间感与物体空间感的最好办法之一

素描静物的整体性如何把握？

郭辉：素描静物绘画中，要把画面中的各物体统一到整个画面中去。写生的时候很多学生看着眼前凌乱的物体就会很快乱了阵脚且容易陷入局部的刻画，使得画面支离破碎。

如何克服这一问题呢，这就要求我们在平时的训练中保持整体的眼光，要学会从整体上把握复杂的形状——将物体还原为与之最相近的几何形状——是理解和展现画面空间感

与物体空间感的最好办法之一。描绘重叠的物体时，最重要的是掌握好它们各自的空间。当这种观察与表现方法建立起来时，我们画素描时就会有一定的整体观念了。

谢加爱：整体是相对局部而言，局部是整体的一部分，局部存在于整体之中，而整体通过局部得到体现。对于初学者来说，一方面是加强对整体意识的理解，另一方面是在观察和表现中关注整体关系，克服注意力局限在某一个点上的不良习惯。例如在画一个头像时，必须整体地观察对象，如画眼睛时要考虑到和耳朵或鼻子之间的关系，而不能孤立地画眼睛，陷入局部，必须相互对比，要把它们有机地联系起来。整体存在于造型的各种因素里，从轮廓到色调，从形体表现到空间表现无处不在。培养整体意识可从观察事物入手，多观察多比较，这样才能明确各个事物之间的关系，以便更好地把握整体。从整体到局部、从局部再到整体，贯穿于整个作画的过程中，反复比较，培养局部与整体关系的协调能力，建立良好的整体意识。

用方圆的意识去概括复杂形体，始终注意对象的形状，用最简单的绘画语言去表现对象，然后结合不同的对象把其统一到画面结构中，那样画面就会变得完整而统一

▶ 素描静物画面的节奏感如何把握?

张中文: 跟音乐一样, 素描静物也需要一定的节奏感, 有韵律的素描自然可以给人美的享受。在画静物素描时可以抓住对象不同位置的特征进行松紧与强弱的刻画, 在这一过程中要注意光线和整个体块的归纳和取舍, 最后完成一幅完整生动的静物素描。

技法与工具

素描静物绘画中结合所画物体选择适当的表现方法与工具材料, 是一幅画作成功的关键

▶ 画素描静物时常用到哪些素描技法?

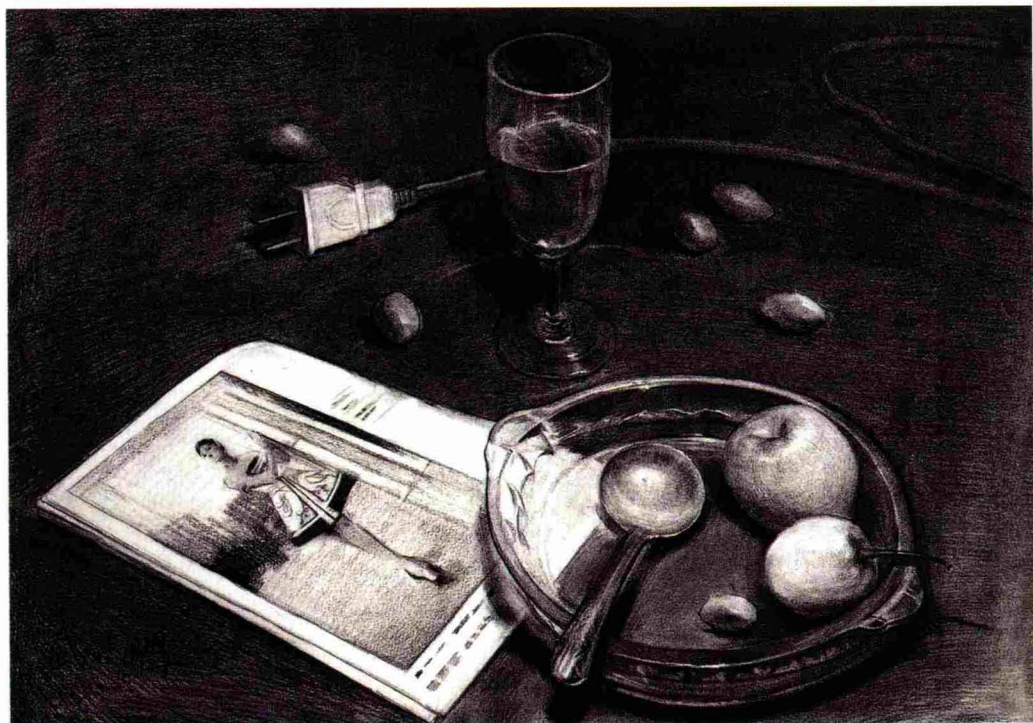
张中文: 通常素描中最基本的是用线和线条技法, 还有就是抹、擦、揉、扣等。一般我们画一幅作品时几种技法结合起来用比较好, 起稿构图时用线, 表现大明暗关系时使用纸擦、手揉、抹等技法, 最后收拾画面的时候还是回到线条, 用线和橡皮来收拾整理画面。

▶ 画素描用炭笔还是用铅笔画更好?

张中文: 首先我们要熟悉这两种工具的特性, 通常炭笔的画面张力效果更强烈一些, 黑白对比强烈, 但丰富的黑白灰的层次不容易控制, 且不易修改。铅笔表现的层次丰富, 且可以反复修改画面。最好还是选择自己熟悉常用的工具。

综合使用纸擦、手揉、抹等技法, 最后收拾画面时用线和橡皮来收拾整理画面, 使得画面表现非常结实而完整

相对于上面那张静物这张就柔和许多, 但也综合使用纸擦、手揉、抹等技法, 使得画面完整而细腻