

教学大课

► 美术高考 ◀

精彩步骤清晰明确

学院派技法夯实基础

名师引路成就高分

大课教学

规范速成

JIAO XUE DA KE

素描静物

SUMIAOJINGWU

谢加爱 主编 ● 邹宗国 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

美术高考

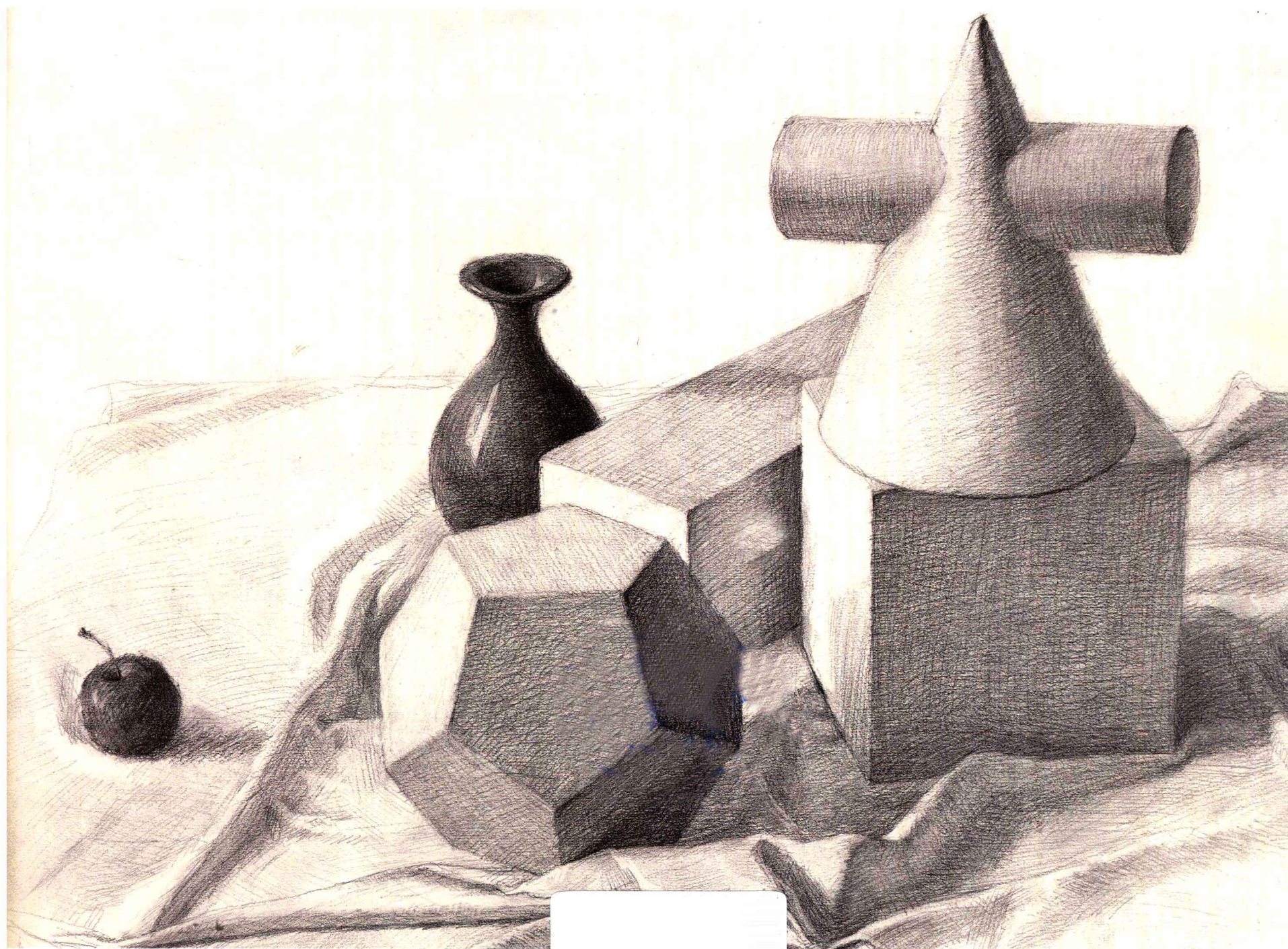
JIAOXUE
DAKE

教学大课

素描静物

SU MIAO JING WU

谢加爱 主编 / 邹宗国 编著

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

美术高考教学大课. 素描静物 / 谢加爱主编. -- 北京: 人民邮电出版社, 2012. 9
ISBN 978-7-115-28960-5

I. ①美… II. ①谢… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第168637号

素描静物是学习美术的基础。近年来在美术联考中增加素描静物的省份逐年递增。临摹适当的素描静物作品, 熟练掌握素描关系、形体塑造等技法, 才能在未来的美术高考中得到高分。

本书结合美术高考的考试趋势和考生实际, 精选了50余幅优秀范画, 涵盖了考试中经常考到的陶器类、瓷器类、文具类、水果花卉类、炊具类、生活用品等各类静物, 并以问答的形式对训练中常遇到的难点做了详细的阐述。本书作品线条流畅, 构图形式丰富, 调子变化多样, 用实例清晰地诠释了素描静物的空间关系、结构关系和主次关系, 不管是画面的主体物、衬布, 还是辅助物品的选择, 都非常便于读者学习临摹。

本书语言简明易懂, 绘画步骤清晰易学, 不仅可以作为美术培训班的教材, 还适合广大的美术爱好者自学和临摹使用。

- ◆ 主 编 谢加爱
编 著 邹宗国
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/8
印张: 6
字数: 238千字
印数: 1~5 000册

ISBN 978-7-115-28960-5

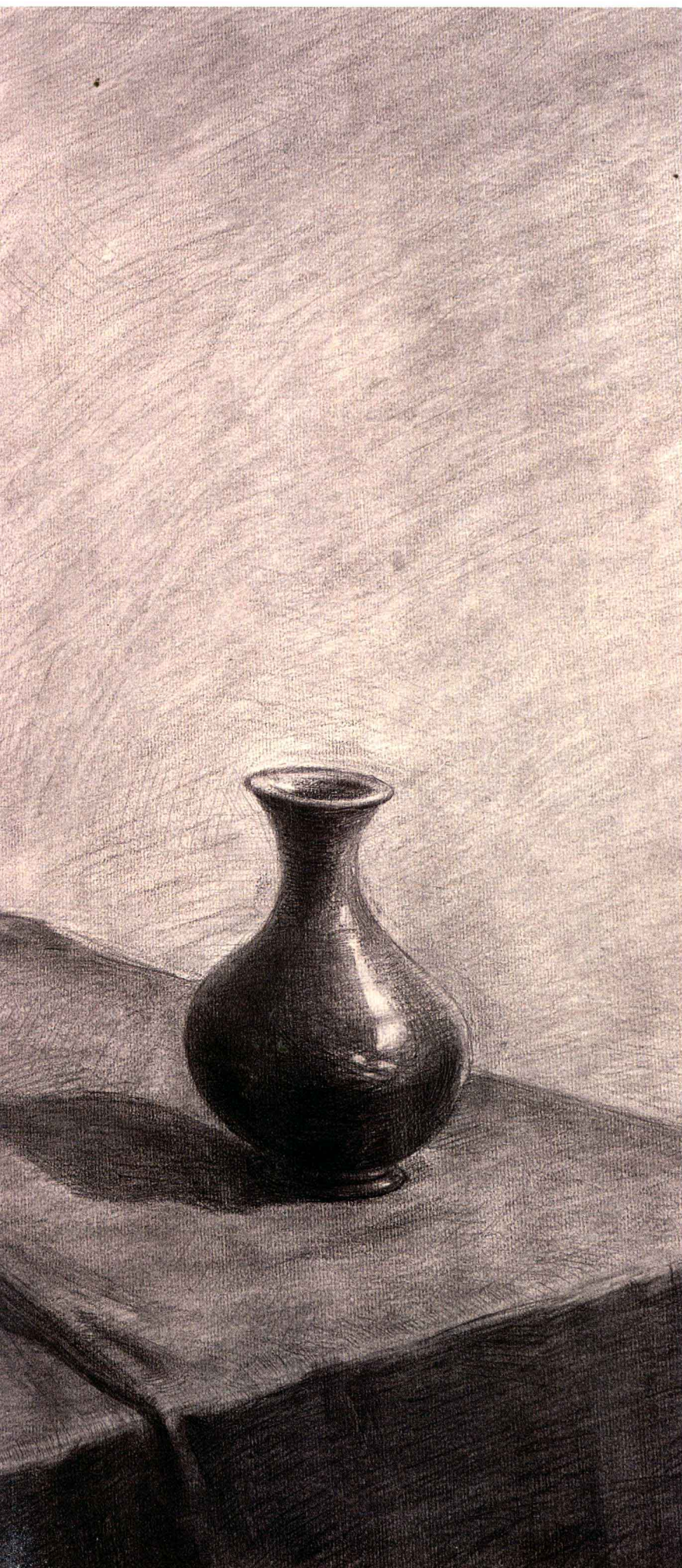
定价: 35.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

一、画素描静物必须要了解的基本问题

- 1. 名词解释 ----- 04
- 2. 如何选取作品进行临摹 ----- 04
- 3. 如何处理临摹、写生、默写的关系 ----- 04

二、素描静物的考试要求解析

- 1. 素描考试评的分标准是什么? ----- 06
- 2. 素描静物哪些学校、省份联考会考到? 主要以哪些形式出现? ----- 06
- 3. 一幅短期的素描静物能如何能拿到高分? ----- 06

三、素描静物分类步骤解析

- 1. 带菠萝、梨子、芒果、圣女果的素描静物 ----- 07
 - 问: 水果类静物在塑造时有哪些注意事项? ----- 07
- 2. 带黑色瓷罐、铁碗、梨子、橙子、蓝、白色衬布的素描静物 ----- 08
 - 问: 陶瓷器皿类静物在塑造时有哪些注意事项? ----- 08
- 3. 带铝壶、香槟、高脚杯、梨子的素描静物 ----- 10
 - 问: 金属类静物在塑造时有哪些注意事项? ----- 10
- 4. 带玻璃酒瓶、鱼、肉、辣椒、瓷盘、水果刀的素描静物 ----- 12
 - 问: 带液体的玻璃器皿在塑造时有哪些注意事项? ----- 12
- 5. 带百合花、透明花瓶、白色瓷杯、橘子、苹果、重色花格衬布的素描静物 ----- 12
 - 问: 花卉类静物在塑造时有哪些注意事项? ----- 12
- 6. 带陶罐、瓷瓶、玻璃茶杯、梨子、干花的素描静物 ----- 16
- 7. 带咖啡杯、香蕉、食品、圣女果的素描静物 ----- 18
- 8. 带调味瓶、白菜、南瓜、青椒、西葫芦、洋葱、姜、黑色盘子的素描静物 ----- 20
- 9. 带浅蓝色瓷瓶、花菜、茄子、土豆、西红柿、大蒜的素描静物 ----- 22
 - 问: 蔬菜类静物在塑造时有哪些注意事项? ----- 22
- 10. 带吹风机、洗头膏、洗面奶、镜子、梳子、深褐色衬布的素描静物 ----- 24
 - 问: 不同质感的塑胶、皮革、布衣、纸制品如何表现其局部特征? ----- 24
- 11. 带黑色电话、白色充电器、光碟、黑色纸包、手机电池的素描静物 ----- 26
 - 问: 不同质感的文具类静物应如何表现其特征? ----- 26
- 12. 以毛绒玩具为主体物的素描静物 ----- 28
- 13. 带陶罐、贝壳、玻璃杯、苹果、梨子的素描静物 ----- 30
- 14. 带黑色瓷罐、白色瓷碗、咖啡杯、饼干、苹果的素描静物 ----- 31
- 15. 带可乐、桶装方便面、白色纸碗、猕猴桃、苹果、草莓的素描静物 ----- 32
- 16. 带塑料水杯、火腿肠、牛奶、袋装甘草莓、橘子、苹果的素描静物 ----- 33
- 17. 带蓝色瓷罐、褐红色瓷瓶、白盘子、山竹、苹果的素描静物 ----- 34
- 18. 带矿泉水瓶、火龙果、不锈钢碗、山竹、苹果、西红柿的素描静物 ----- 35
- 19. 带黑酒瓶、青菜、青椒、西瓜、黑色盘子的素描静物 ----- 36
- 20. 带书籍、笔筒、圆珠笔、剪刀、老花镜的素描静物 ----- 37
 - 问: 画具类静物在塑造时有哪些注意事项? ----- 37
- 21. 带粉色玫瑰花、红色瓷瓶、红色塑料杯、梨子、西红柿的素描静物 ----- 38
- 22. 带塑料瓶、乒乓球拍、纸杯、苹果的素描静物 ----- 39
- 23. 带生活竹制物品、金属刀、蒜的素描静物 ----- 40
- 24. 带黄褐色背包、耳机、铅笔的素描静物 ----- 41

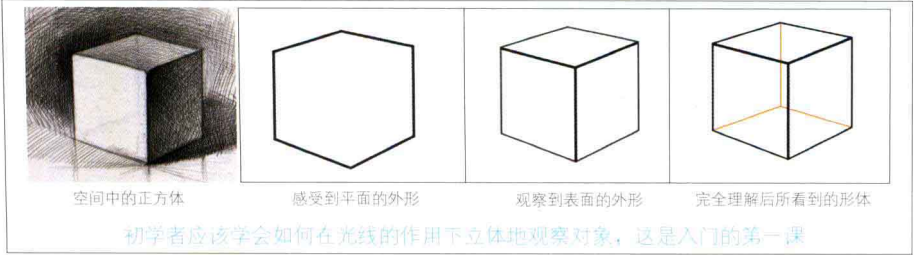
四、优秀作品赏析

一、画素描静物必须要了解的基本问题

1. 名词解释

(1) 线条与形体

线条都是由具体的点组成，通常线条的组织是根据明暗和物体本身的固有色来进行的。形有外形和有内形，体是我们在纸上描绘的视觉上的三维体。

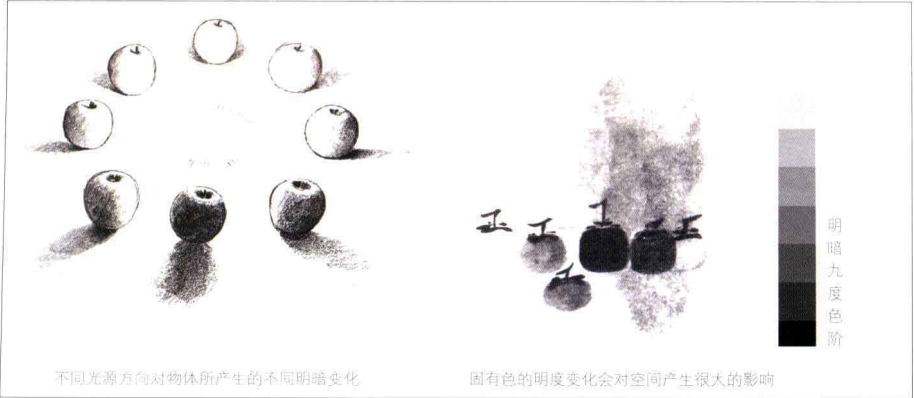

(2) 空间感

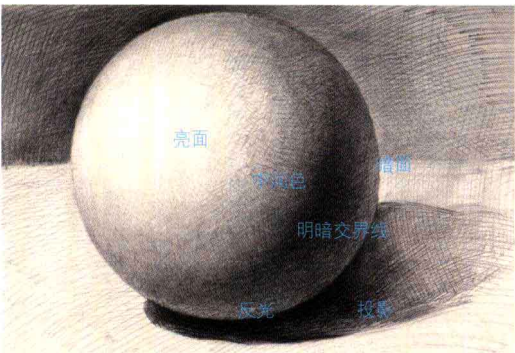
根据透视学的原理，表现出物体之间的远近、层次、穿插等关系，使之在画面中有深度的、立体的空间感觉。

(3) 明度

素描静物绘画中的明度简单地来讲就是光源作用下物体的明暗程度。

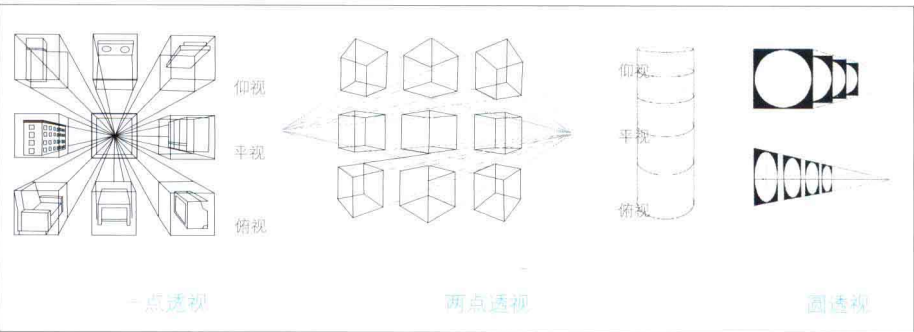

明暗变化分为三大面、五大调子。物体受光后会出现三大面：黑、白、灰三大层次的明暗变化。而五大调子是三大面的延伸，将黑白灰分为亮面、灰面、明暗交界线、暗面、反光五大层次，简称五大调，其实对象色层远不止这些，一个真正的绘画高手永远都是善于捕捉色层的勇士。

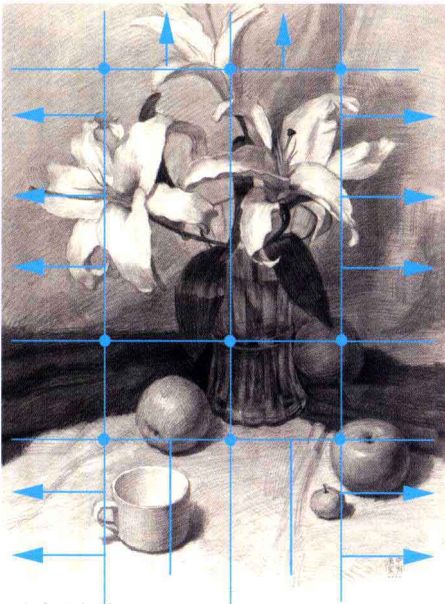
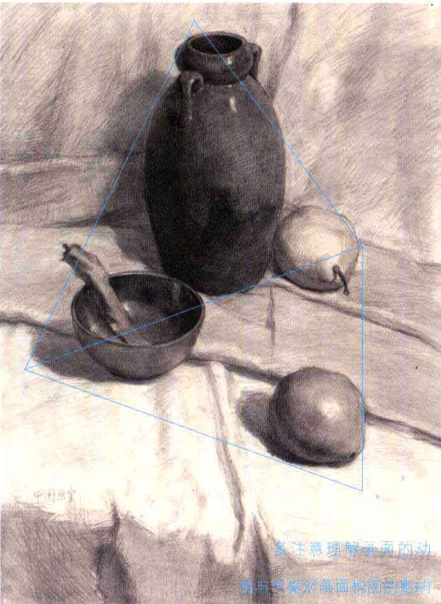
(4) 透视

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。

(5) 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，总体要求就是画面大小适中、高低错落有序、重心稳定，画面的节奏感与动势感要平稳。常见到的构图以三角行居多，三角形构图是最稳定的画面构图。还有圆形构图、梯形构图、对角线构图、Z字构图、S型构图、复合型构图等，表现时要结合光线与画面物体来进行构图。

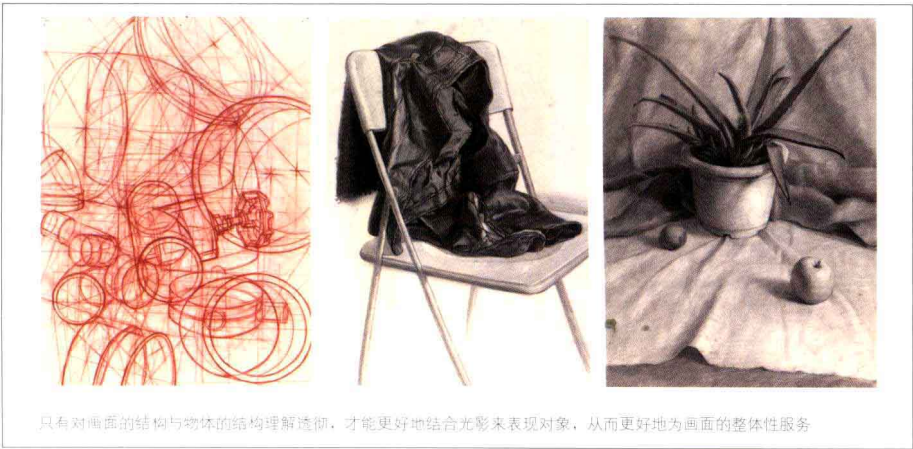

(6) 结构

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。

(7) 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。

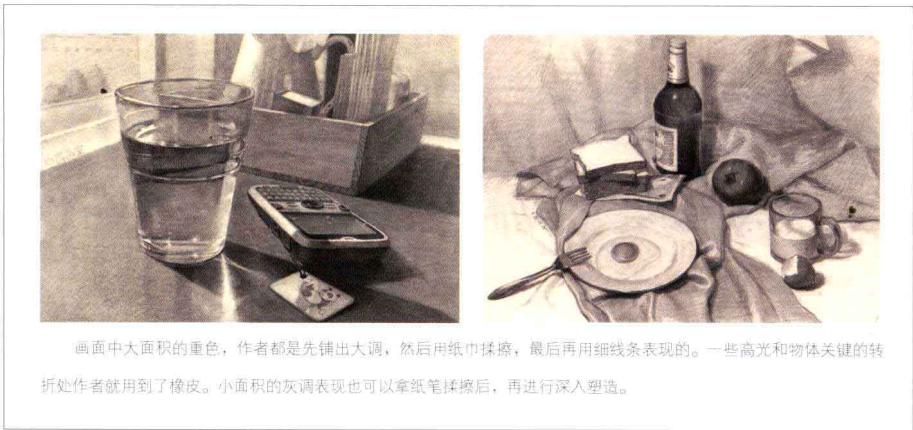
(8) 质感与量感

在光滑的二维空间中产生的视觉假象。影响二者的因素有：物体的表面特征、工具材料的运用、作者的表现手法，以及作者的绘画情感。素描静物的绘画难点就在画面物体的塑造与表现，而塑造的难点就在于质感与量感的表现。在平时的绘画中要多注意观察不同物体的质感，并结合不同的表现手法与技法来表现不同的物体。

(9) 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。具体的绘画中应该这样选择铅笔，打轮廓可以用B或2B的铅笔，因为铅笔B数越高画起来就会越浓，所以亮部可用2B、3B，灰部可用4B、5B，暗部用6B、7B、8B。炭笔比铅笔黑而且有力，可以用其进行深入的刻画，但炭笔比较硬而且难以修改，所以不建议初学者使用。在刻画大面积的暗部时可以用纸巾进行揉擦，在表现一些细节时，例如高光、物体的边缘厚度等都可以把橡皮削尖了来擦。

2. 如何选取作品进行临摹

风格比较严谨并能准确表现物象素描关系，表现形式较为朴素的作品，是我们可以选择临摹的作品。要尽量选择一些优秀的示范画和印刷质量比较好的大师作品来临摹。

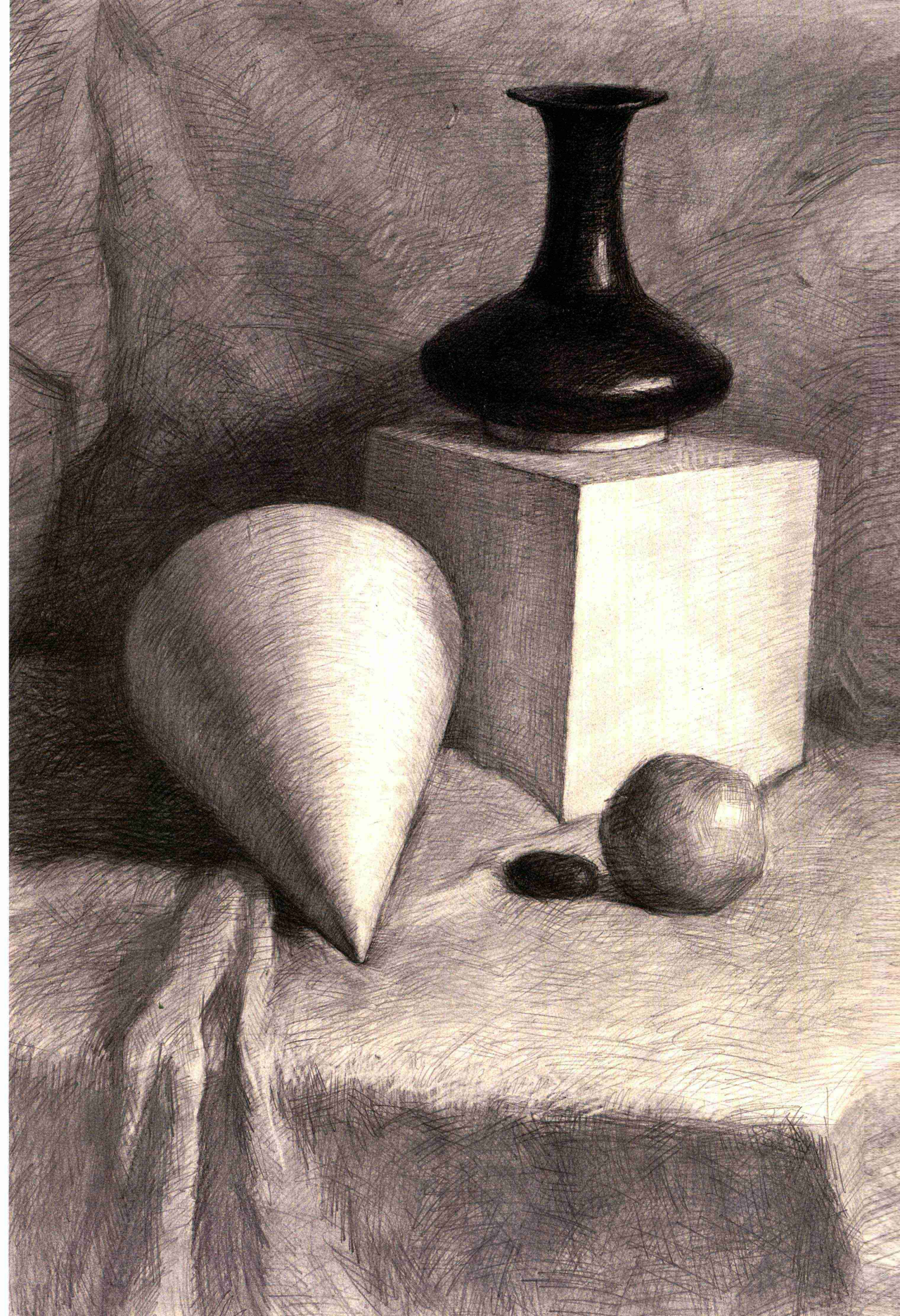
在临摹时间上可长可短但总体的要求可以解决自己所遇到的问题。临摹能吸收别人的作品思路 and 技巧，从而使我们能够较快地提高自己的认识能力和绘画技能，避免走弯路。在临摹的过程中要带着问题来临，并处理好与写生、默写的关系。

3. 如何处理临摹、写生、默写的关系

在训练过程中临摹与写生的有机结合才是科学有效的方法。

临摹和默写是两种不同的绘画训练方法，有着不同的目的。多临摹可以增加技巧的熟练程度，丰富经验，加深对艺术作品构图、色彩、用笔的辨别和鉴赏能力。默写的目的是锻炼记忆力和主动造型能力，默写可以避免被动地照抄对象，防止长期写生或临摹造成的不动脑子分析，单纯抄调子的问题。写生是对着静物，描绘刻画形体，要求既忠于静物本身特点，又要在画面中体现出对素描静物的理解。

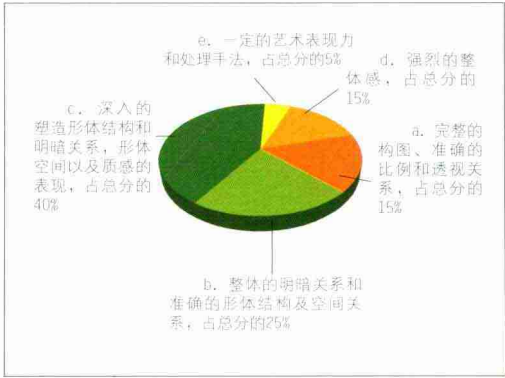
所以处理好这三者关系，有助于快速掌握处理各种画面关系的技巧，能够较快地提高自己的认识能力和绘画技能。

二、素描静物的考试要求解析

1. 素描考试的评分标准是什么？ 3. 一幅短期的素描静物如何能拿到高分？

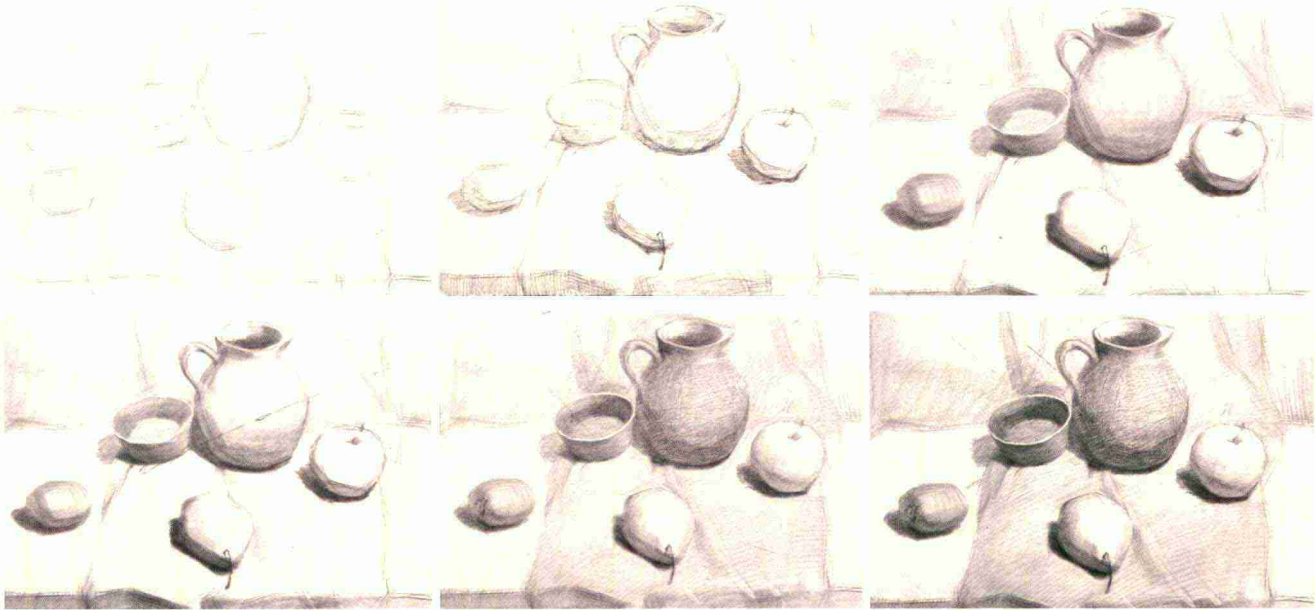
- 答：(1) 完整的构图、准确的比例和透视关系，占总分的15%。
- (2) 整体的明暗关系和准确的形体结构及空间关系，占总分的25%。
- (3) 深入地塑造形体结构和明暗关系，形体空间的塑造以及质感的表现，占总分的40%。
- (4) 强烈的整体感，占总分的15%。
- (5) 一定的艺术表现力和处理手法，占总分的5%。

2. 素描静物哪些学校、省份联考会考到？主要以哪些形式出现？

- 答：清华美术学院、中央美术学院设计专业、四川美术学院、江南大学、山东工艺美术学院，山东省联考、湖南省联考、湖北省联考、浙江省联考、陕西省联考等都会考到素描静物。
- 主要形式：写生、默写、半默写。

- 答：(1) 构图。现在的美术考试中大多采用默写形式。这就要求我们在平时的绘画中要合理组织画面，使画面符合美学观念。为了避免在画面中出现构图“平”、“板”的问题就要掌握绘画构图的三大规律。一是变化的规律，变化统一的构图给人变化而不失整体的感受。二是均衡规律，均衡的构图给人自然而不机械的感受。三是疏密规律，有疏密变化才能给人节奏的变化感觉。
- (2) 明暗关系。一幅素描静物作品调子的好坏直接决定着作品本身的优劣与作者的品位，由于现行的素描静物考试主要考的是学生的塑造能力，因此很多考生容易陷入局部的刻画，易使画面产生“乱”和“花”的问题。就这一问题首先要找的是画面整体的明暗关系，在整体的基础上再去表现塑造形体、空间与画面物体的质感与量感。
- (3) 空间关系。空间是物质存在的一种形态，是以人的视觉为特征的。画面的空间可以分为背景空间与物体之间的空间。背景分为立面与平面，物体之间的空间的刻画指的是在深入过程中对物体的结构与质感的表达。忽略了这些问题就会出现画面平的问题，解决这一问题就要在整体的基础上，通过明度、透视、虚实拉开它们的对比关系，增强空间感。

三、素描静物分类步骤解析

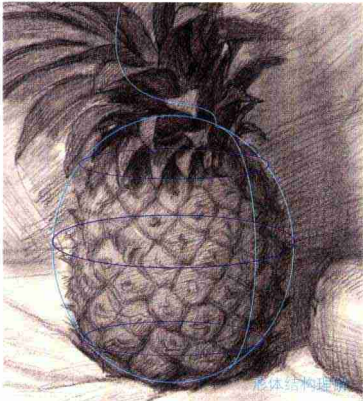
1. 带菠萝、梨子、芒果、圣女果的素描静物

(1) 步骤提要

这组静物物品较少，第一步构图时，注意物体不要画得太小，构图要饱满，物体间的距离要合理；在刻画水果时，要结合光影与物体本身的结构与明度关系铺开调子，并深入刻画、画好体积；最后，调整好物体间的黑白灰层次，区分开不同水果的明暗关系。

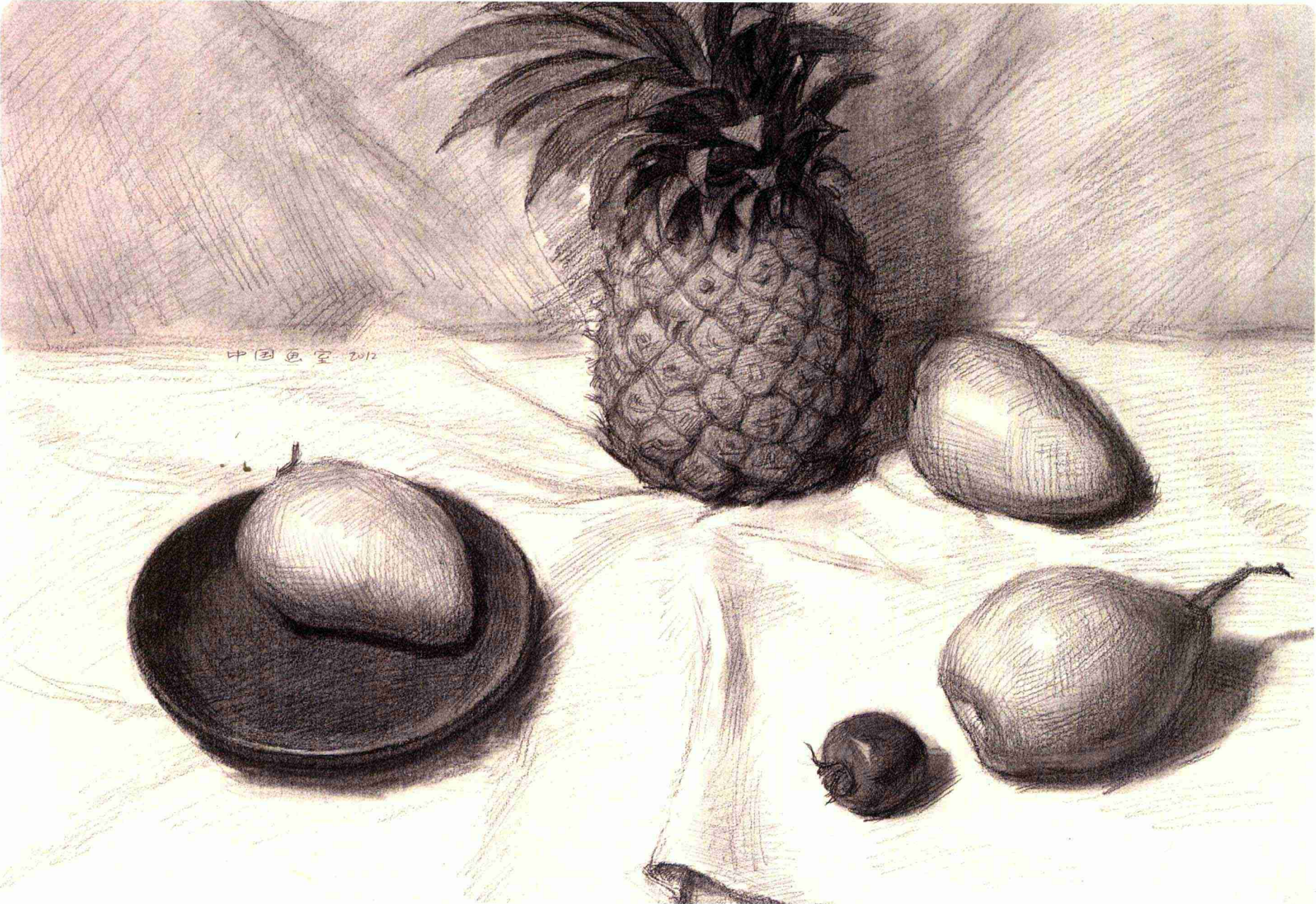
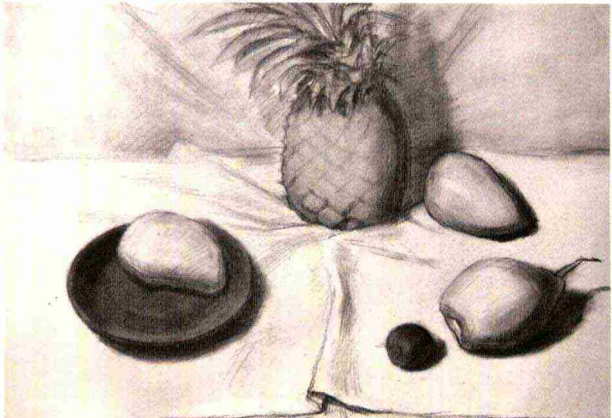
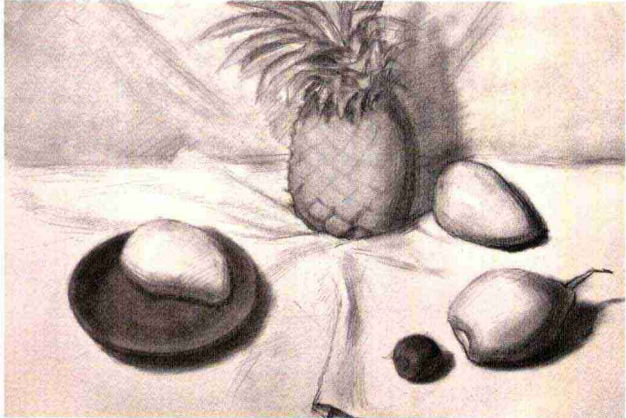
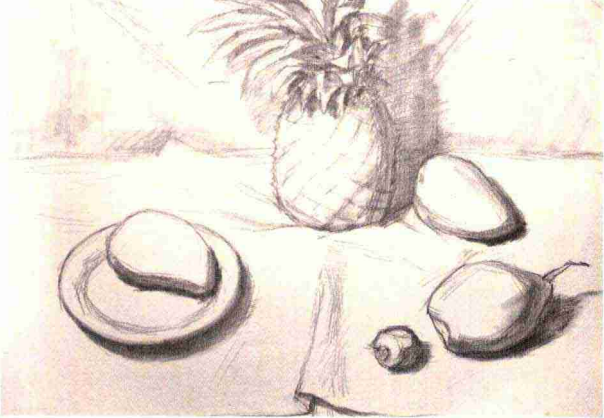
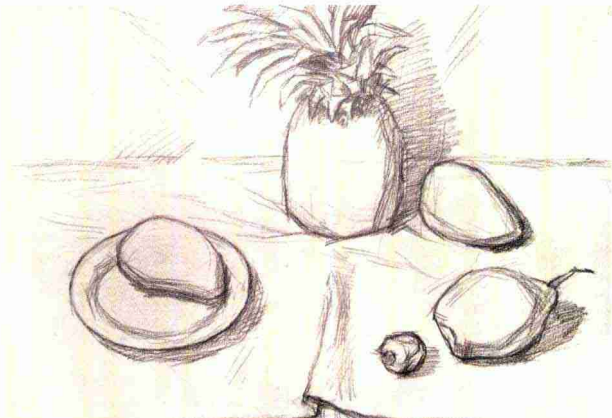
(2) 精点评析

菠萝是素描静物里表现难度较大的水果，从菠萝的叶子到下面的果身，都布满了繁琐的细节。在表现时最容易出现以下两个问题：第一，过多的精力去表现局部细节而忽略了整个明暗关系的表现，从而使画面变得平，没有体积与虚实的变化；第二，不去刻画菠萝细节而去表现其大体的明暗关系，那样画面就会显得没有内容。所以应该在大的黑白灰关系明确的前提下，深入地表现其体积、质感、虚实等关系，画面就会显得既整体又有内容。

问：水果类静物在塑造时有哪些注意事项？

答：① 黑白灰的处理要合理。② 多观察比较不同水果的固有色变化。③ 多去体会不同工具在画面中的运用。④ 多去注意水果暗部形体的形状与空间。⑤ 不规则水果要学会对其形体进行概括。

2. 带黑色瓷罐、铁碗、梨子、橙子、蓝、白色衬布的素描静物

(1) 步骤提要

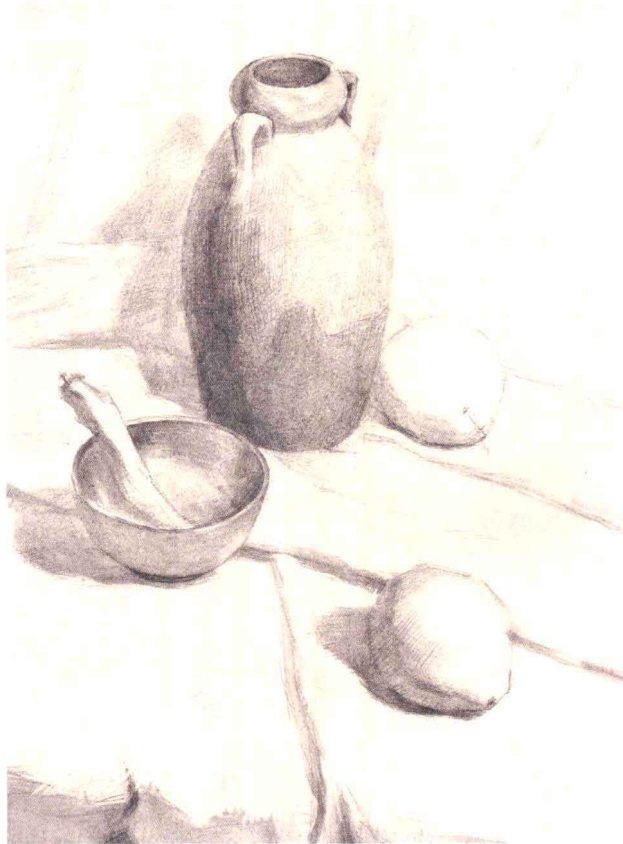
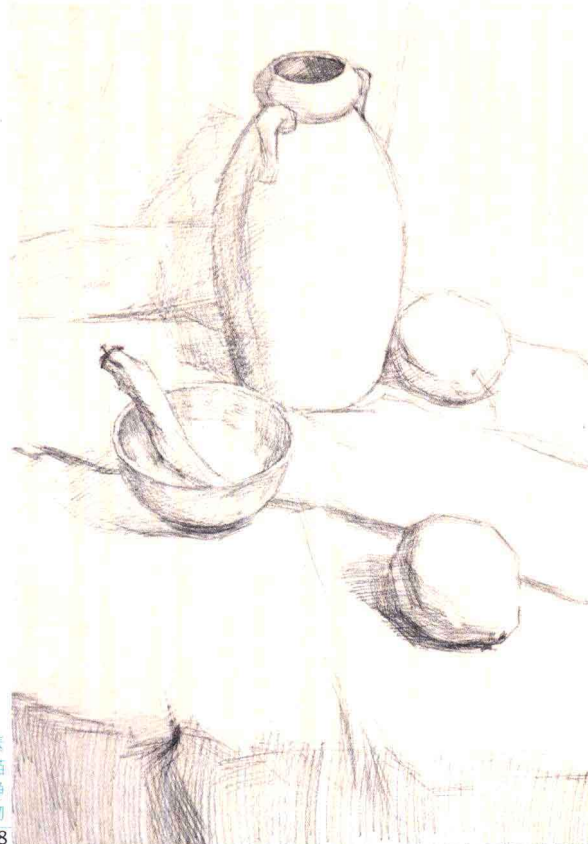
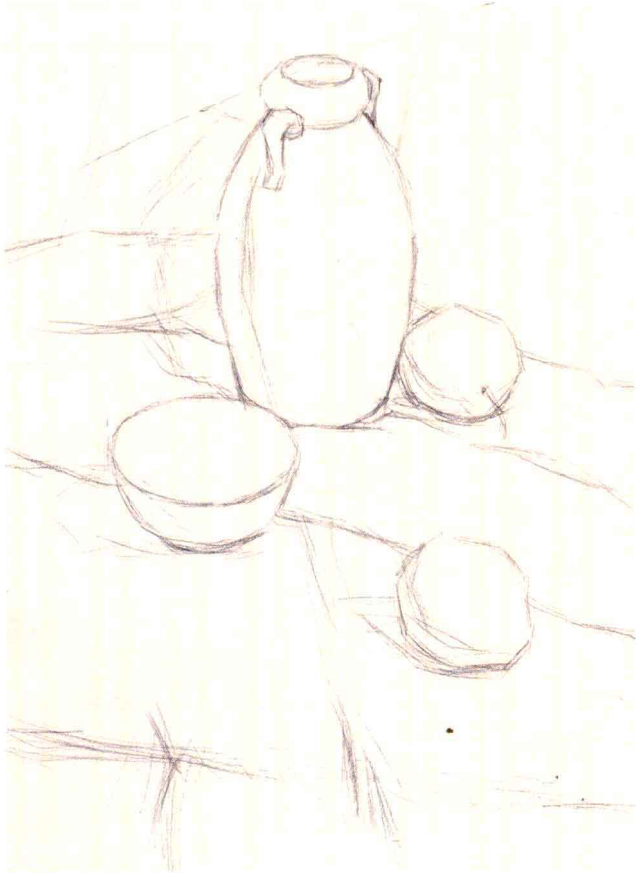
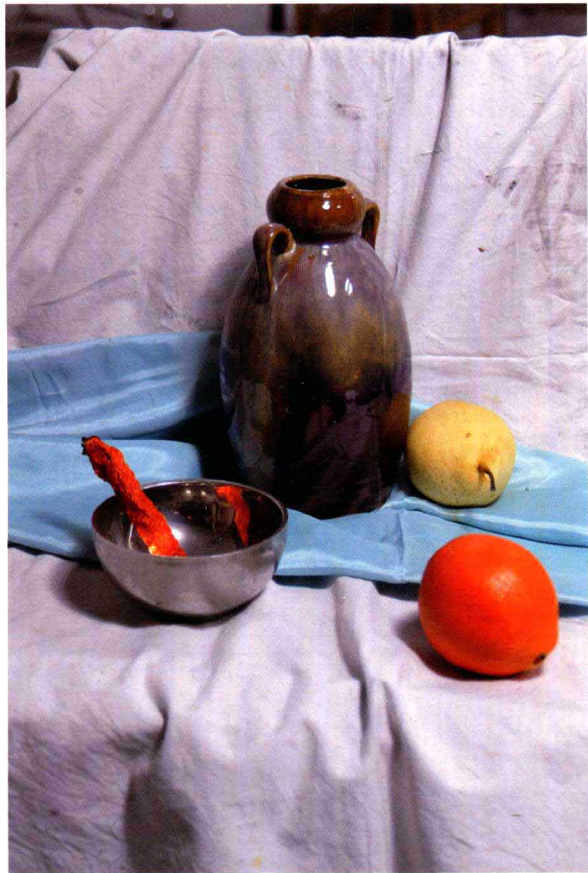
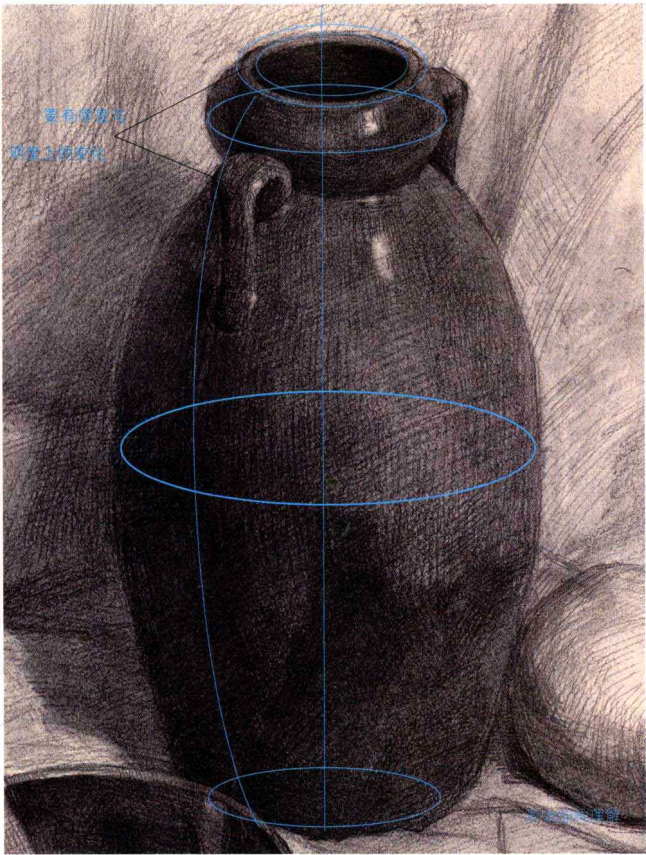
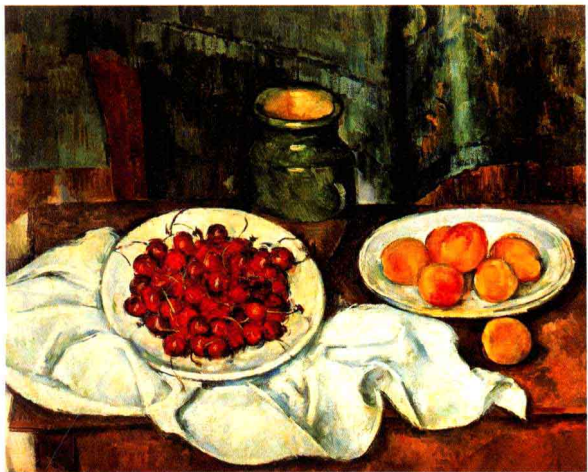
这组静物物品较少，第一步构图时，注意物体不要画得太小，构图要饱满，物体间的距离要合理；在画瓷罐时要结合着物体的结构关系，画好体积，不要完全原样照搬瓷罐的颜色及反光；最后调整好物体间的黑白灰层次，区分开两块衬布的明暗。

(2) 精点评析

瓷罐的训练难度在于瓷器具有很强的反光，打乱罐子固有的明暗关系，使得罐子上有很多丰富的“内容”，所以在画瓷罐时要靠理解来画，对型体结构的理解在这里显得至关重要。

问：陶瓷器皿类静物在塑造时有哪些注意事项？

答：① 注意不同物体的外形特征。② 初步把握其对称性与透视关系，特别是器皿的口与底座的透视关系与虚实关系。③ 注意黑白灰的变化与物体本身的固有明度变化。④ 多注意高光与反光的表现，这是最能体现对象质感的地方。⑤ 瓶口与装饰物要有体积与厚度的变化。

中国画室

3. 带铝壶、香槟、高脚杯、梨子的素描静物

(1) 步骤提要

这一组静物的主体物较高，构图要注意整幅画面的合理性，主体物瓶子不能画得太大，让其他物体没有地方放，多考虑桌面上的物体的摆放；在铺大关系时注意要区分开衬布与物体的层次；最后的物体刻画阶段，要有侧重点，不能全都刻画得很细致，不锈钢壶需要加大力度刻画，把细节刻画深入、质感刻画表达到位。

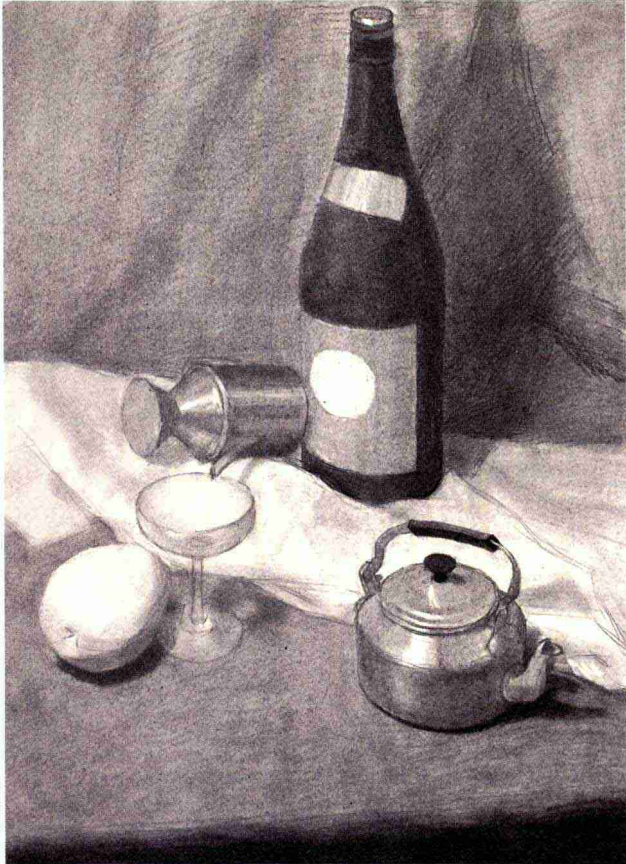
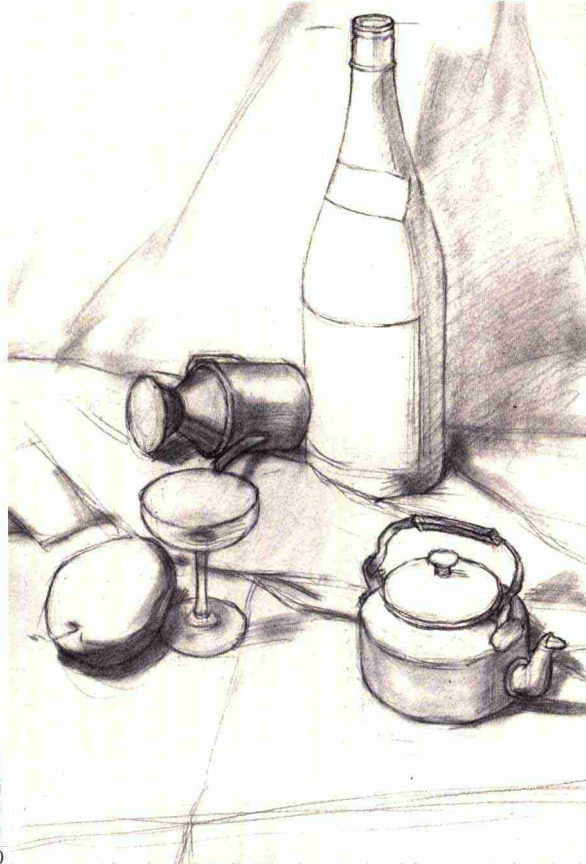
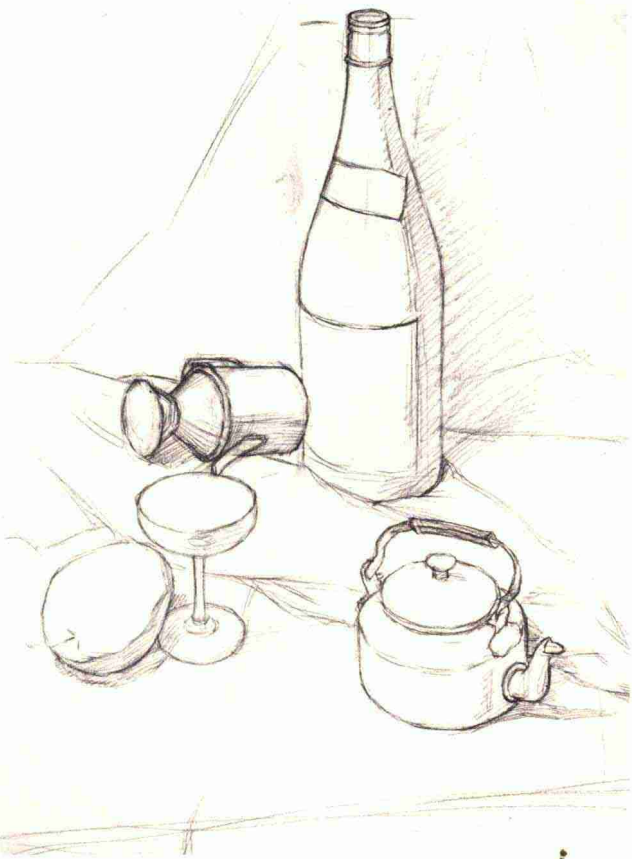
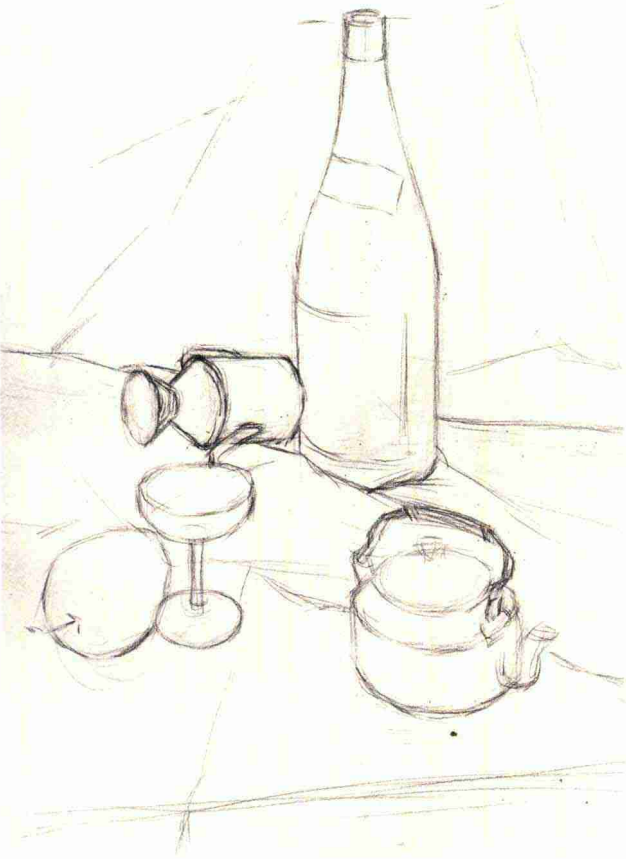
(2) 精点评析

在训练不锈钢物体时，特别注意不锈钢质感的表现，在表现质感的同时也不能忽略体积感的表达。画水壶时还应注意壶盖、壶肩、壶底的透视关系。

问：金属器皿类静物在塑造时有哪些注意事项？

答：金属器皿对广大考生来说是难度较大的题材，但只要了解它的一些特征，就能化难为易。① 受环境色影响大。② 具有强烈的高光与反光。③ 本身固有色为深灰色。④ 亮部与暗部间的明度具有较大的跳跃性。所以在画不锈钢器皿时要先确定其本身的固有明度；其次，要注意周围物体的影响，环境色不能处理得太灰，其明度应该较高，这样有利于本身质感的表现；再次，可以适当拉开亮部与暗部的明度差异；最后，在处理高光与反光时要注意，反光的明度不能超过高光，同时要注意高光与反光的位置要准确合理。

在金属器皿的绘画中，铝制品与不锈钢制品相比有固有色浅、反光更强烈的特点。

4. 带玻璃酒瓶、鱼、肉、辣椒、瓷盘、水果刀的素描静物

(1) 步骤提要

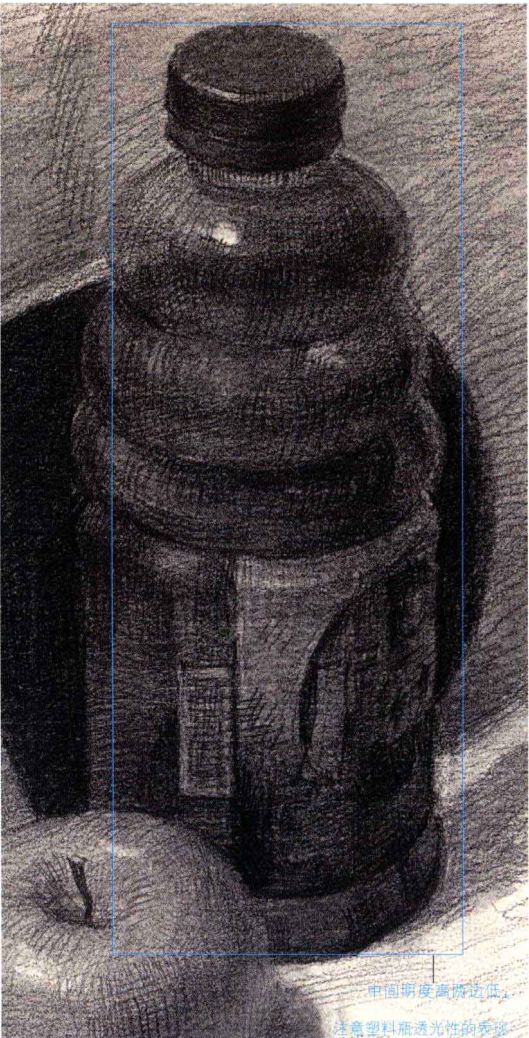
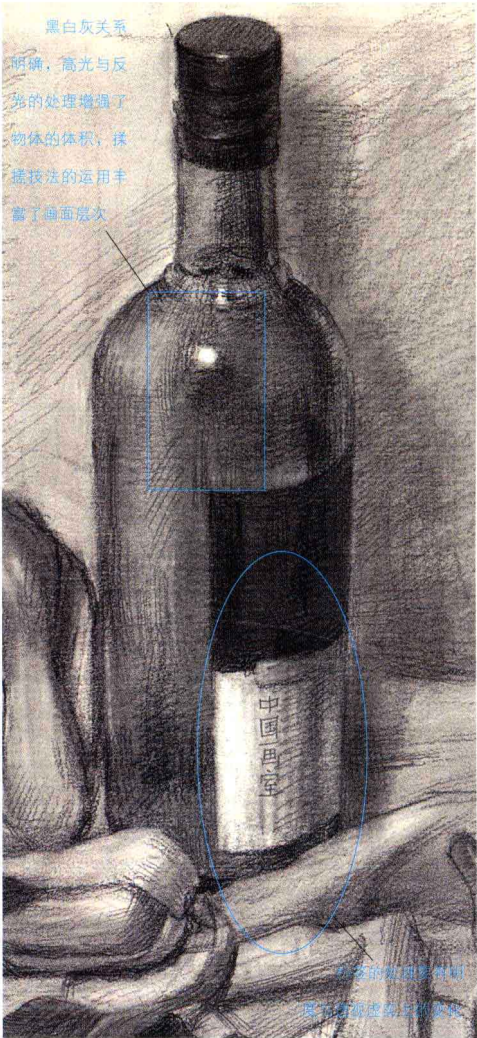
在画这组静物时，要特别注意几样物品的造型，要抓住它们的形象特征。肉、鱼和塑料袋，与平时画的静物不一样，这几样物品的造型是比较特别的，要特别注意仔细观察细节的变化，形象特点更多地集中在局部，需要深入体会造型的细节变化；在确定画面大关系时，要从黑白灰构成的角度去认识物体的素描关系，看待这组物体不要太具象，要把它们抽象化、符号化、色块化。

(2) 精点评析

这组静物的难点在于物体造型上较难把握，所以需要更细心地观察与体会形象特征，准确地描绘它们的造型特点；另一个难点是容易被表象所蒙蔽，难以准确把握色调层次，抓不准物体之间的黑白灰，所以有必要多比较关系，把物体理解为画面的黑白灰符号。

问：带液体的玻璃器皿在塑造时有哪些注意事项？

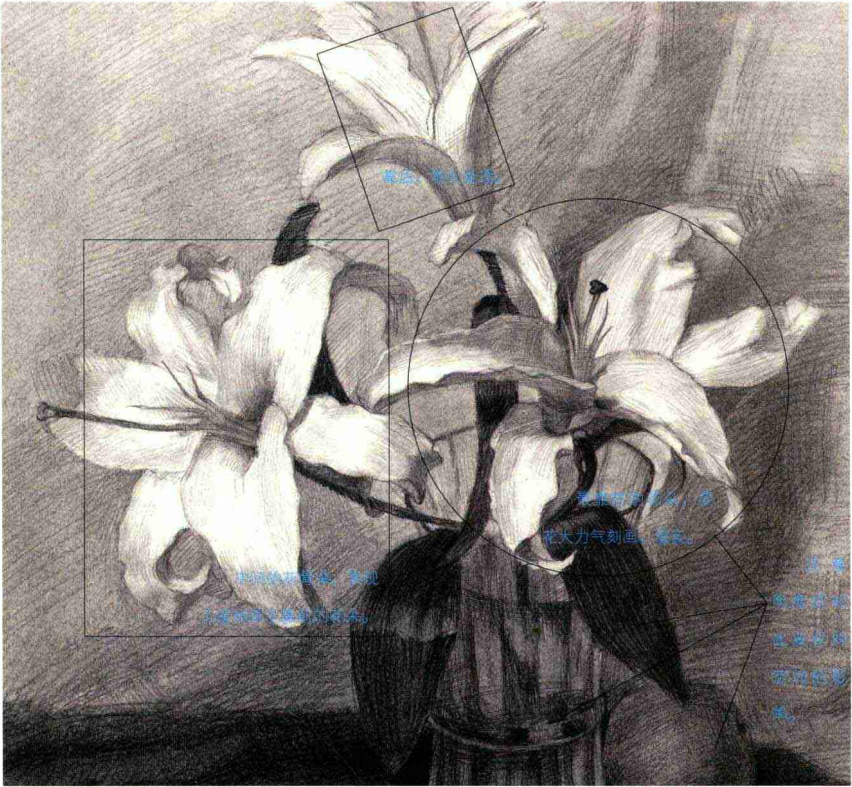
答：盛有液体的玻璃器皿的画法，是在画背景前先画出杯中液体的明暗关系，并分出其水平面和垂直面。注意液体对玻璃器皿其他部位的明度影响，余下的画法跟透明玻璃器皿画法一致。对于玻璃器皿与液体本身质感的表现是画这一类物体的难点。在表现两者质感时，要考虑到两者的联系性。应该着重从以下两个方面表现：一方面玻璃器皿呈透明部分，液体也是透明的；另一方面玻璃器皿呈透明部分，液体呈半透明或者不透明。透明部分由于光照射的缘故，颜色要比真实的固有色暗些，同时也要考虑到边缘线的虚实关系，画边缘线的时候应该注意物体本身呈现的体积因素，液体部分要体现物体的体积，反光要注意颜色的透明性。如液体呈现透明半透明的状态；应注意物体本身明度与玻璃器皿本身明度关系，反光处要注意环境色的表现，再加上高光处理，就可以表现玻璃器皿与液体丰富的质感了。

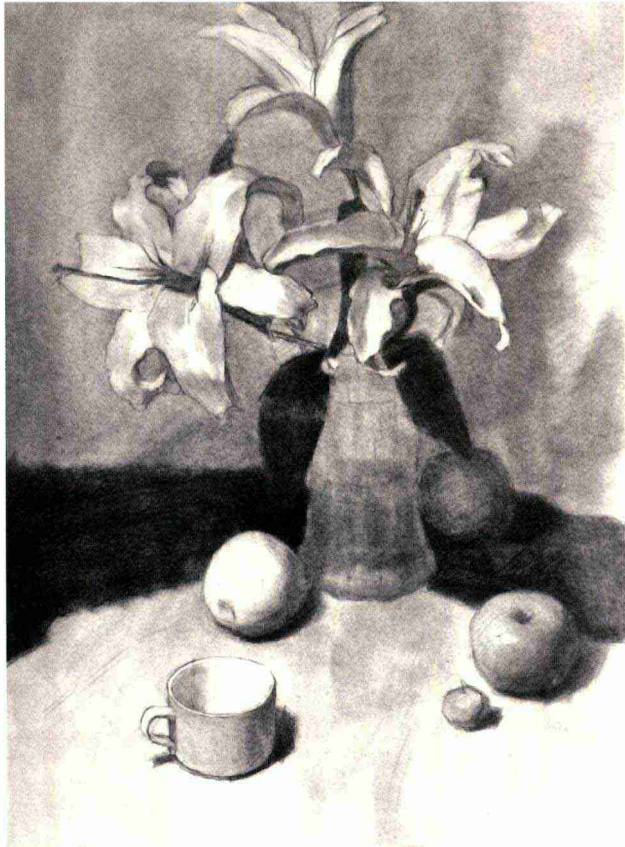
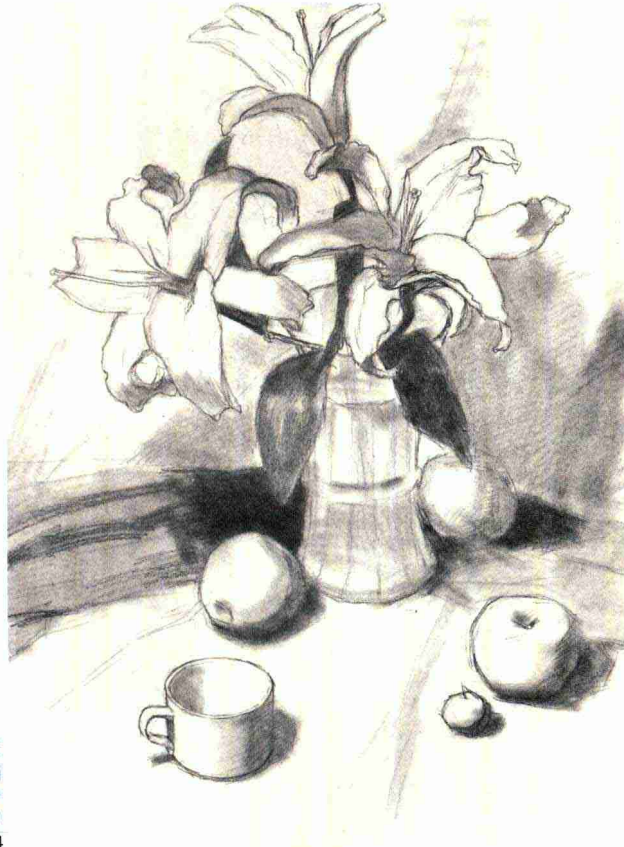
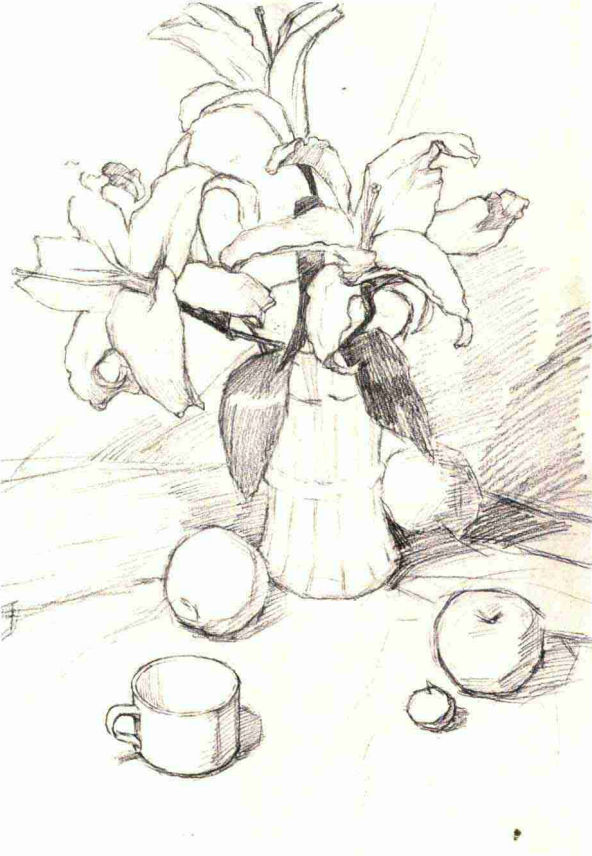
5. 带百合花、透明花瓶、白色瓷杯、橘子、苹果、重色花格衬布的素描静物

- (1) 步骤提要
- 首先，把花卉当作一个整体看待，合理安排所有物体的位置；其次，在起大形时，要耐心地把花卉的前后关系处理好；再次，在深入刻画时，多注意空间、体积、虚实的关系；最后，调整好整幅画的节奏。
- (2) 精点评析
- 花卉造型训练是一个难点，造型复杂的花卉形状、变化微妙的花卉形体、层次复杂的空间关系都是要攻克的难点。白色花卉既要描绘出体积关系，又不能改变了白色的明度属性，要努力控制好色调的微妙变化。注意三朵花的刻画程度与前后的虚实关系，多注意比较花卉、花叶、花瓶、苹果的明度变化对空间的影响。
- (3) 需要解决难题
- ① 唯美的构图，艺术感要强烈画面要稳定安静。② 复杂花卉形体的概括，以及质感与量感的表现。
- ③ 花卉空间与明度的表现。④ 和谐完整的画面表现。
- (4) 容易出现的问题
- ① 构图平庸，反应不出花卉的唯美艺术气质。② 画面中的光影关系混乱，黑白灰关系拉不开且画面节奏混乱。③ 花卉的表现单薄且没有生命力。④ 画面内容表现繁琐，没有整体的取舍，画面空间感表现不充分。
- (5) 作业内容安排
- 常考的花卉种类有玫瑰花、百合花、菊花，以及一些形状比较小的花卉。在明度上尽量拉开不同品种花卉的明度关系。训练的过程中可以由单只花卉到多只进行过渡，慢慢增加画面的难度。
- (6) 拓展训练
- 很多艺术大师在表现花卉上都有很高的造诣，例如：马奈、莫兰迪等。多去临摹、体会大师们是如何深入生活来完美表现花卉的，然后再开始写生。

问：花卉类静物在塑造时有哪些注意事项？

答：① 首先要调整好画面大的形体关系与层次关系，把复杂的形体“化零为整”。② 结合光线调整物体的形状与大的黑白灰，要做到空间感、质感、量感明确。③ 采取不同的手法和工具来表现画面，体现出作者的审美取向。

中国
画室
2012

6. 带陶罐、瓷瓶、玻璃茶杯、梨子、干花的素描静物

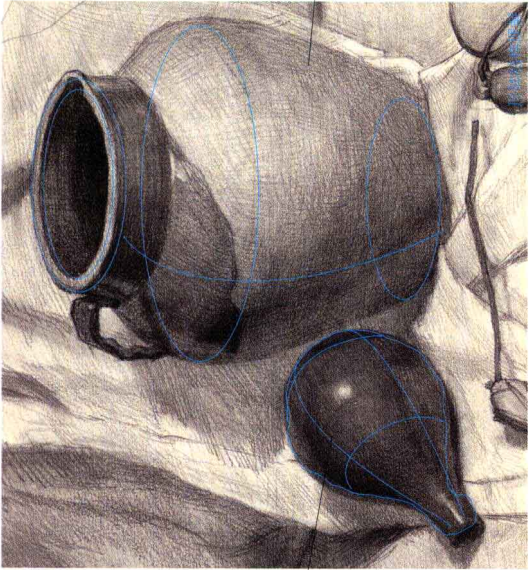
(1) 步骤提要

这是很普通的一组静物，构图没有太特别的地方；把构图布局合理即可，物体的颜色层次上，要注意几个浅色物体的关系：两块衬布、梨子、玻璃杯，要区分开黑白灰；玻璃杯要刻画细致，并且要画出体积感。

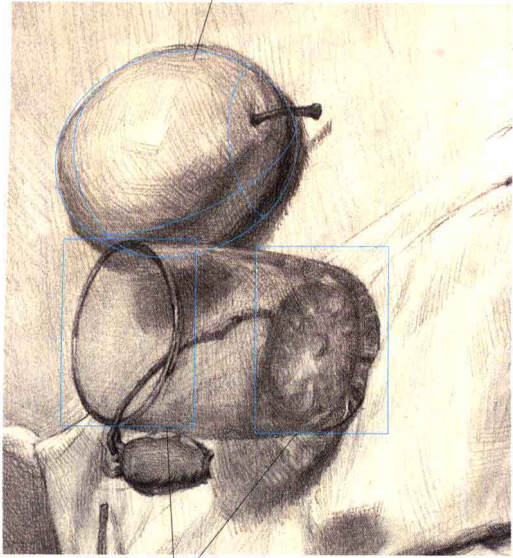
(2) 精点评析

这组静物给人一种很质朴的感觉，每个物体代表了一种质感，透明的玻璃杯是整组静物中最灵动的物体，在刻画上也要最下工夫，使其成为画面中的一个亮点。

陶罐刻画要点
加强轮廓，突出体积感，表现其敦实感。
多注意光影的对比，把罐体刻画成块面，增强体积感。

陶罐刻画时
就罐而言，表面没那么多细节，其质感和光泽自然流露出来，没那么刻意，没那么多线条，其表现的效果相对要弱一些。

梨子刻画要点
以点线面的处理，将梨子表面的光影，又要有透明感，与罐子表面的质感形成对比，注意玻璃杯的刻画。

