

静物篇

考场说明书

全国美术院校考试要点系列

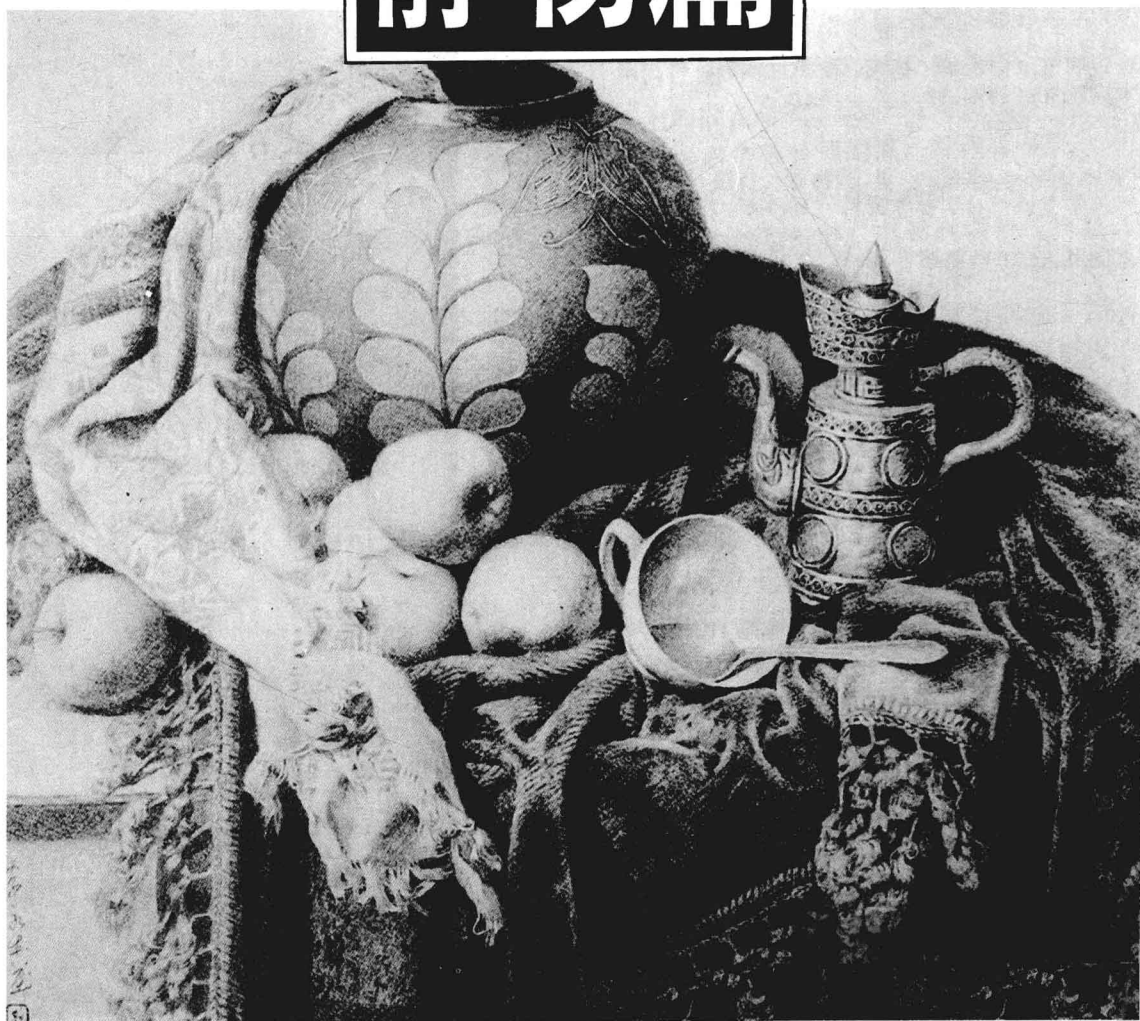

辽宁美术出版社

全国美术院校考试要点系列 辽宁美术出版社

美术考场说明书

静物篇

美术考场说明书·静物篇

沈阳教育学院美术系编

主 编 刘 明

编 著 杨 光 董欲晓

策 划 郑铁石

图书在版编目(CIP)数据

美术考场说明书:静物篇/杨光,董欲晓编著. —沈阳:
辽宁美术出版社, 1998.12
ISBN 7-5314-2059-7

I.美… II.①杨… ②董… III.静物画—技法(美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.J08

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第32707号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

沈阳市第三印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092毫米 1/16 字数: 12千字 印张: 3

印数: 5001—10000

1998年12月第1版 1999年6月第2次印刷

责任编辑: 吉连奎

责任校对: 臧 红

封面设计: 良 才

版式设计: 吉连奎

定价: 13.00元

目录

静物·素描 杨光

○考前准备 /3

心理准备 /3

工具准备 /4

○考场纪律 /5

○审题及要求 /6

静物写生类试题 /6

默写静物类试题 /6

其他类型试题 /9

○答卷过程 /11

以结构线为主的作画程序及方法 /11

以明暗调子为主的作画程序及方法 /14

深入刻画与整体调整 /15

○试卷点评 /18

静物·色彩 董欲晓

○考前准备 /25

心理准备 /25

工具、材料的准备 /26

考场纪律 /28

○审题要求 /29

○答卷过程 /30

方法步骤 /30

考试的时间分配 /39

考场上可能出现的问题处理 /39

○试卷点评 /40

静物·素描

杨 光

○ 考前准备

在考前的准备工作中，除了应具备实际的基本技能外，其他有关的心理以及工具的准备也尤为重要，做得好，会有利于应有水平的充分发挥，直至取得一个令人满意的成绩。

1. 心理准备

根据每年的考试经验来看，因某些原因而使卷面质量不高的考生大有人在。究其原因，主要是因缺乏考试经验，以及心理因素不够稳定造成的。下面就将经常遇到的问题和大家谈一谈，了解这些情况，对每个应试者来说有一定的实际意义。

考试前，几乎每个考生都非常关心自己的考位。所谓考位，就是考生在考场上的固定位置。这在诸如文化课等一些考场本是很普通的事，却成了考专业课时同学们关心的热点问题。的确，由于美术答卷的特殊性，其被画对象与画者之间存在一个视角问题，而且由于考场上的条件所限，不可能把所有的同学都安排在同一位置，对此一些同学甚至担心如果自己的角度不理想就会给考试带来许多不利影响。他们进入考场后，发现自己所处位置适合自己的口味，就满心欢喜，反之，则情绪低落。其实，所谓的好角度并不是绝对的，它对画面效果的好坏，不能起主导作用，如果我们把以往的优秀试卷集中起来做以比较的话，那么就会发现其所画的角度是各不相同的。况且，每个招生院校在设置静物时，都尽可能地照顾到每一个可画角度，真正不合理的，无法画的角度是不存在的。由此可见，过分担心这些问题没有太大意义，重要的却是平时应做多种角度的练习，掌握适当的处理方法及表现规律，以不变来应万变。

再有，一些同学平时画得比较好，但到了考场，就愿东瞧西看，如果发现哪张试卷的表现手法优于自己，就马上改变初衷，手忙脚乱地去模仿，到最后使画面变得一团糟，这种行为极不可取，因为每个同学的绘画特点都是靠平时一点一滴的积累得到的，完全照搬效仿，只会出现内容乏味，形式机械的画面效果，同时把自己的长处也失掉了。在有限的时间里，想把别人的表现技法归为己有是行不通的，这也是美术专业考试不同于文化课考试那样，强行限制考生之间距离的原因所在。所以说，考试中要有信心，坚持自己的技巧，这点非常重要。

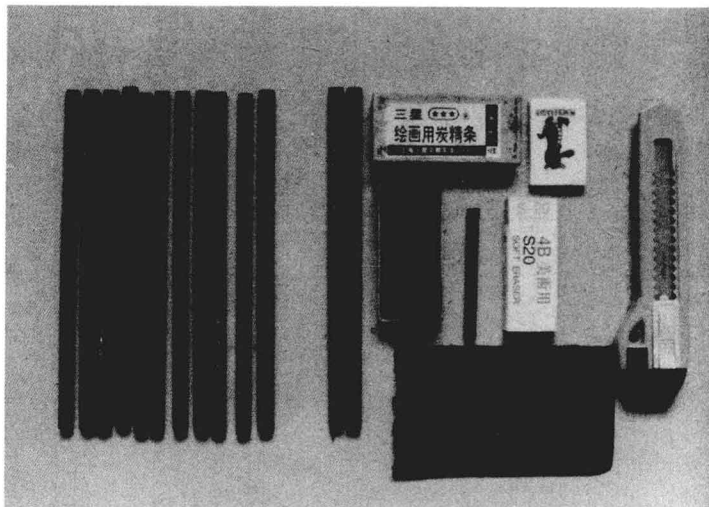
另外，还有一种情况，由于招生院校不同，招生类别不同，有些同学往往对此主观的加以区分，如某某学校喜欢哪样的风格等，并投其所好的在考场上任意改变自己原有的画法，以为这样才能被某些院校所赏识。其实，这也是不利于考试水平发挥的。从目前国内各招生院校来看，并没有形成对考卷不同风格要求的明显界线，一张优秀的试卷在每个院校都会受到好评，而一张即使是单纯强调某一绘画风格的劣等试卷，恐怕到哪都会遭到非议。当然我们在此并不完全排除有些专业的招生特点，但这完全属于考生平时根据所报专业的类别而训练的结果，而不是一时兴起的扑风捉影。

总之，排除一些不利的因素，以良好心态来对待考试是成功的保证，养兵千日，用兵一时，最后祝大家取得优异的成绩。

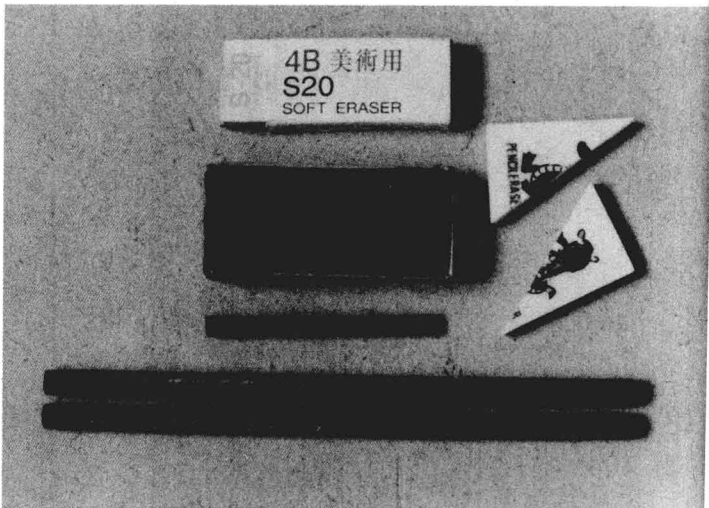
2. 工具准备

纸，通常采用普通素描纸，规格为四开，一般由招生院校统一提供。

铅笔，是最方便的素描工具之一，

工具材料之一

工具材料之二

目前国产的绘图铅笔品牌种类较多，从使用性能上看，上海产“中华牌”绘图铅笔比较受欢迎。铅笔分粗细、软硬、浓淡不同型号，软硬适中的型号为HB。硬铅为H~6H，H前面的数值越大就越硬，同时也越淡，软铅从B~6B，B前面的数值越大，也就越软越黑，常用必备的型号一般为H、HB、B、2B、4B、6B。必备的铅笔最好每一型号多准备几支，以免在考试时因断铅等原因而措手不及。在考前应该用小刀将铅笔削好待用，这样可赢得更多的时间。

炭铅笔、炭粉压缩加工而成,颜色深重、附着力强,有较强的表现力,与铅笔比较,涂改时不易擦净。质地优良的品种,炭心松软适度,而一些碳心较硬易碎又不黑的品种最好不用。

炭精条,一般有黑、棕二色,考试应选用黑色一种。使用特点比碳铅笔更加突出,表现力更强,但不易掌握,涂改更难,可与炭铅笔混合使用。

画板,可按招生校方要求准备或无需准备,常用规格四开。上乘的画板是商店出售的一种二面为三合板全木质的专用画板,这种画板表面较平整,重量相对较轻,是考生的首选画板。当然也可以用自制的画板,如把三合板粘在加带的小木框上,或干脆用五合板来带替。常见的画夹表面大都蒙有棉布,与木质画板相比,质地较软,实用效果不如前者,但它具有携带方便等特点,亦是考生们常用的工具。

画架、画凳,一般由招生院校提供无需自备。有时则是用普通的学生座椅来带替,当然,使用哪种由招生院校决定。

图钉、铁夹子,图钉与夹子是用来把卷纸固定在画板上的。图钉应选用铁帽的为好,最近出现的一种绘画专用图钉,特点是除铁钉外,尾部为塑料制成,使用后极易取下,但没有老式图钉固定纸那么牢固,铁夹子也可以固定卷纸,而且可以随时改变所夹的部位,方便实用。

刀,削铅笔之用。建议使用刀片具有伸缩功能的美工刀。

小块砂纸,磨笔尖之用,用此可快捷的磨出锋利的笔尖。

橡皮,是素描必备的辅助工具,作用除修改错误外,同时还具有“白笔”功能。橡皮大体可分为三种,一种是传统的绘画

橡皮,一种是塑料橡皮俗称香橡皮(白色一种),还有就是可塑橡皮,不管使用哪一种,则由考生按各自的习惯而定。值得一提的是,塑料橡皮最为理想,用它擦过的地方干净彻底,在使用之前应切成 45° 对角为好。

定画液,用铅笔画成的画面无需使用它,如果是用炭铅笔或炭精条完成的画面,则需在交卷之前喷上定画液,使其画面炭粉固定。定画液配制方法是用聚醋酸乙烯乳液(乳白胶)加水搅拌成牛奶状,或用酒精加适量松香的溶解液,用喷枪喷到画面上即可。除此之外,也可用成桶的发胶带替,方便而又快捷。

○考场纪律

众所周知,任何一个考场,都有具体行为规范,以确保考场的良好秩序,美术考场也不例外。按照常规的考试要求,有以下几点内容:必须按时持准考证进入考场;按统一编号摆放得当的考位(座椅及画架)不得擅自做太大的调整或挪动;如确实因某些原因影响到视线,考生可向监考老师提出并求得妥善解决;必须在要求的时间内,认真如实的填写考号等有关内容,并积极配合监考老师查验准考证;在答卷过程中,不得随意出入考场及有碍考场秩序的行为;按规定不得在卷面上以任何手段做任何记号;答卷时间已到应停止答卷;提前交卷的考生,交卷后应马上离开,不得以任何理由在考场中逗留。

以上所列举的有关内容,是美术考场的常规要求,如违被而且情节严重的,老师有权将其逐出考场并声明试卷作废。

○ 审题及要求

一道素描静物试题基本由两部分内容组成,一是具体实物部分(默写除外),二是文字说明部分,前者主要是一些摆放的日常生活中的常见物品,后者是对一试卷总的要求和具体要则,从试题总的分类看,基本包括静物写生、默写或其他几种不太常见的形式。

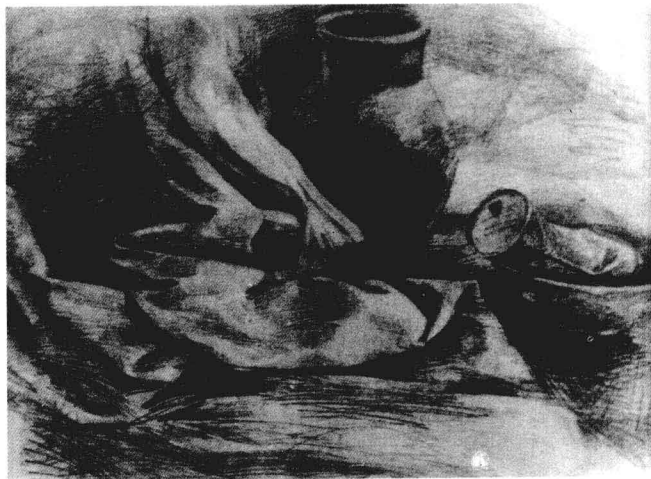
1. 静物写生类试题

静物写生是比较常见的考试手段,用以检测考生的基本造型能力和表现手法,

蒙桂芸 作品

在审题时,除认真观察摆放的实物外,更要注意辅助的文字说明,考生要一丝不苟的逐条领会其意图,如有些试题就明确规定用写实的手法来作画,或必须用线来造型,而有些对此则没有严格的限制,再有,对使用工具的要求也各有不同,这些都是

马一丹 作品

马一丹 作品

值得注意的问题。

2. 默写静物类试题

近几年默写静物作为试题出现屡见不鲜,所谓默写,就是在没有提供具体的实物前提下,考生根据要求,完全凭借平时的基础默画出一幅静物画面,由此可见,默写试题主要是由文字内容说明的,下面试举一例,做以说明:

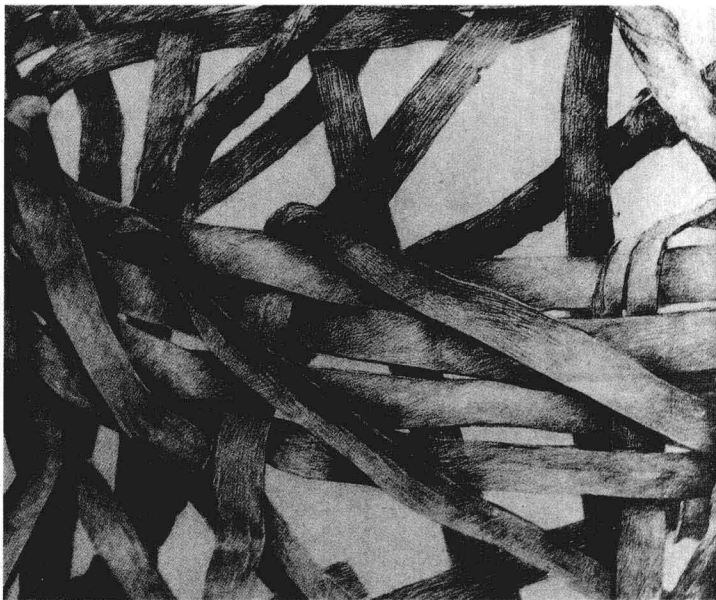
题目:在下列物品中任选五种组合成一张静物素描

梨、苹果、陶罐、盘子、大葱、土豆、白菜、啤酒瓶、杯子、餐刀。

时间：3个半小时

要求：构图完整，虚实处理得当，有一定的表现力。

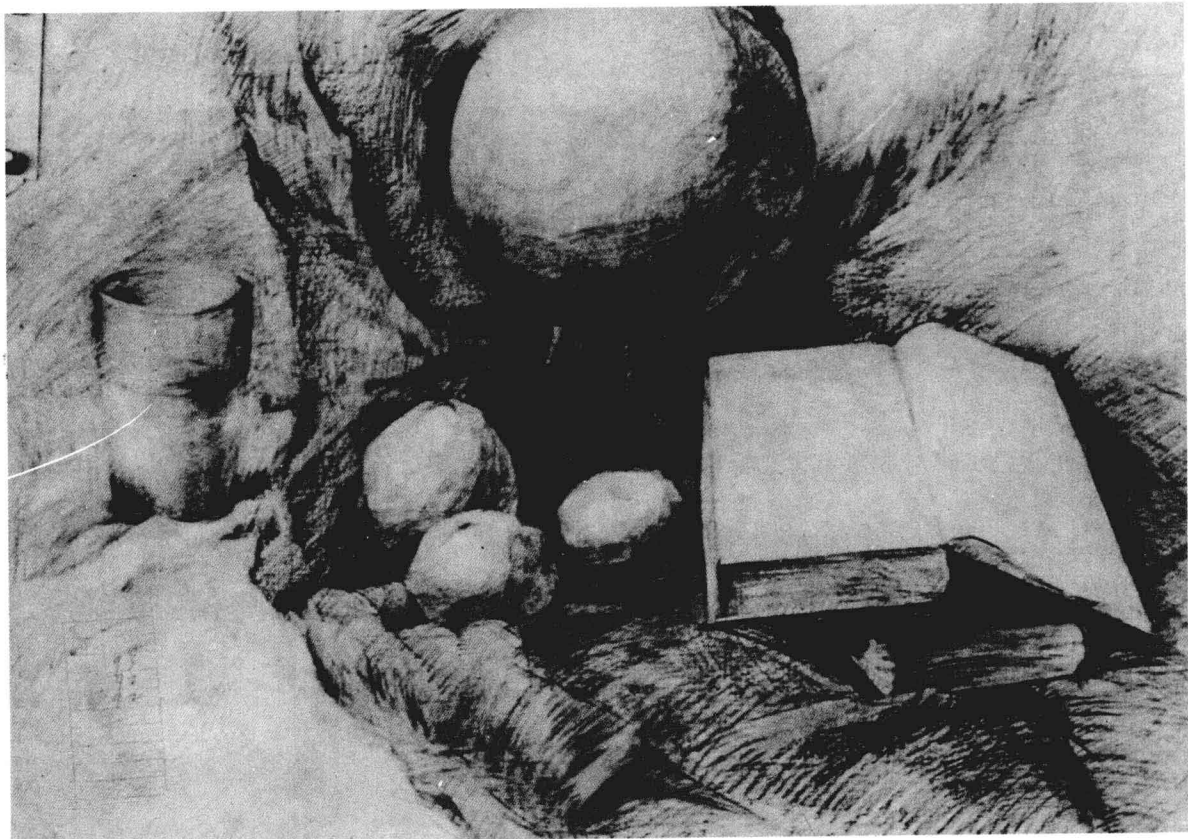
在审题时，从题目来看，无疑是一道明显的默写试题，在组织画面之前，最好先把所列举的所有物品做以分组，如将梨、苹果、陶罐、盘子、啤酒瓶、杯子、餐刀视为一组，把陶罐、盘子、大葱、土豆、白菜再视为一组；这样问题就明确了，对哪一组感兴趣，便可作为描绘的对象，若杂乱无章地随意挑选，其画面就会显得杂乱而无章，从审美的角度看会显得很不舒服。如试题没有特别强调的要求，便可按常规画出一幅静物画了。

罗春霞 作品

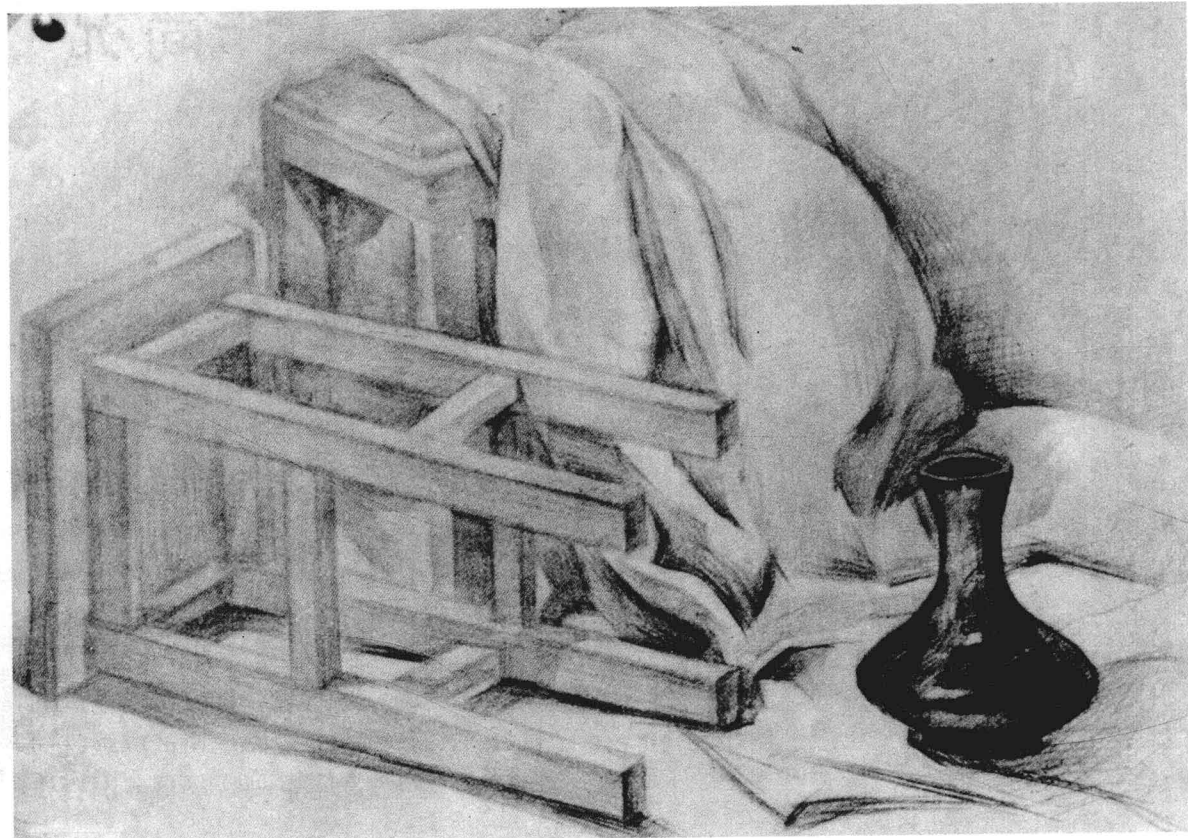

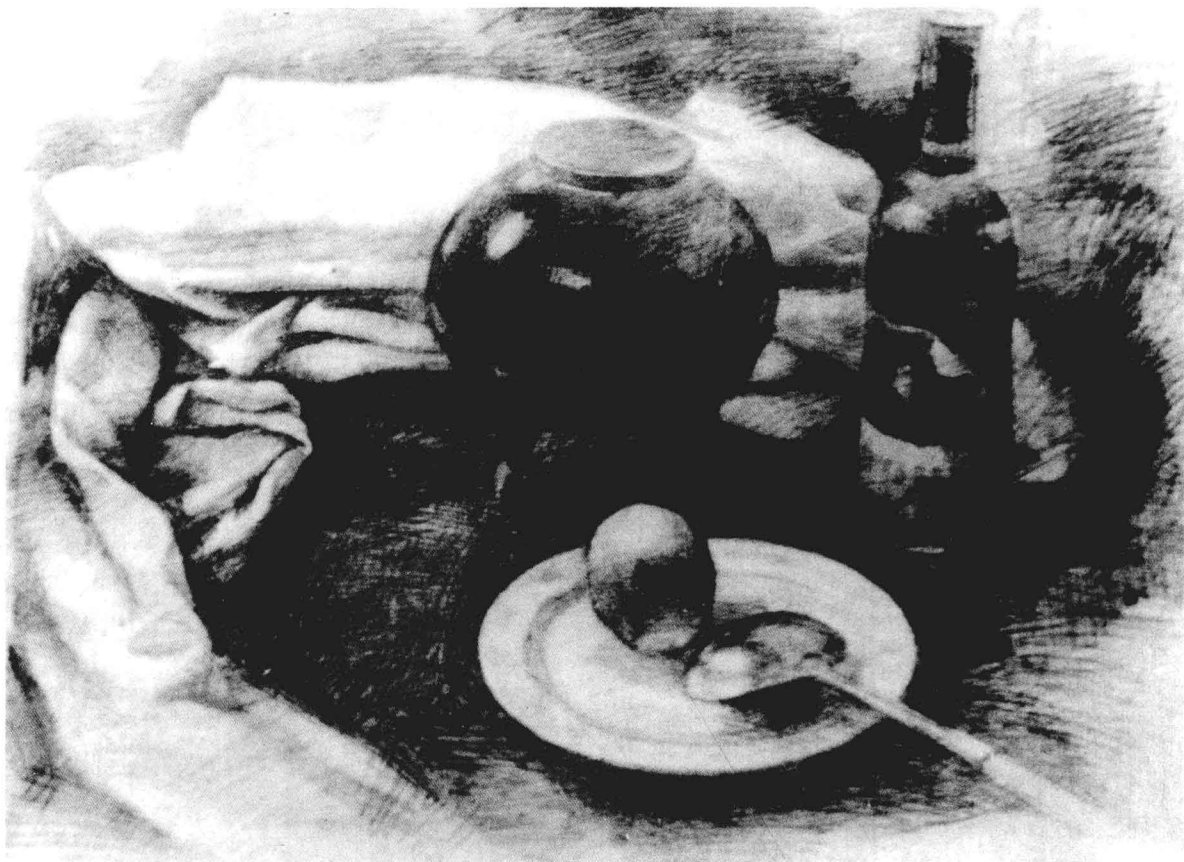
李云华 作品

1995 年东北师大素描试卷

1994 年鲁迅美术学院工艺专业试卷

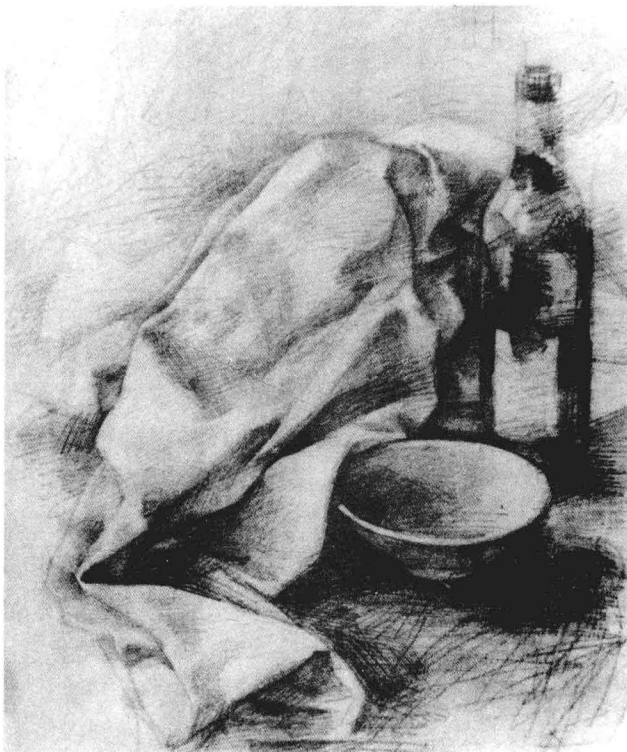

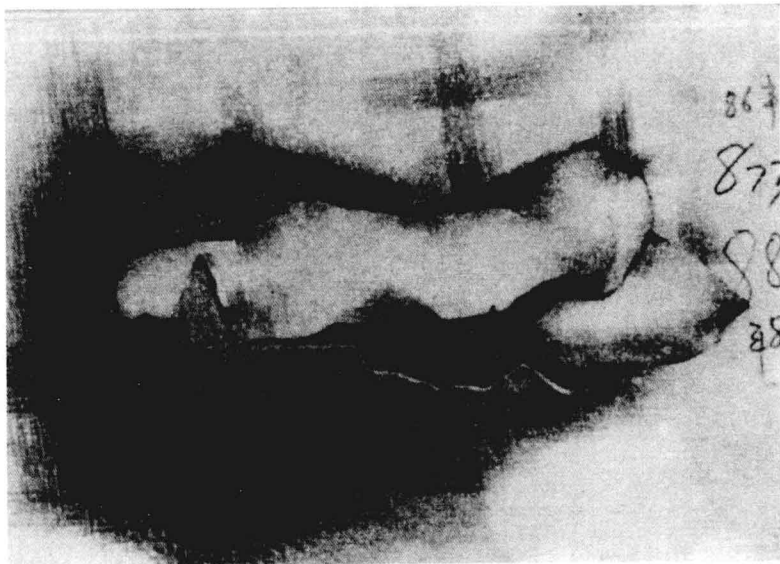
马一丹 作品

马一丹 作品

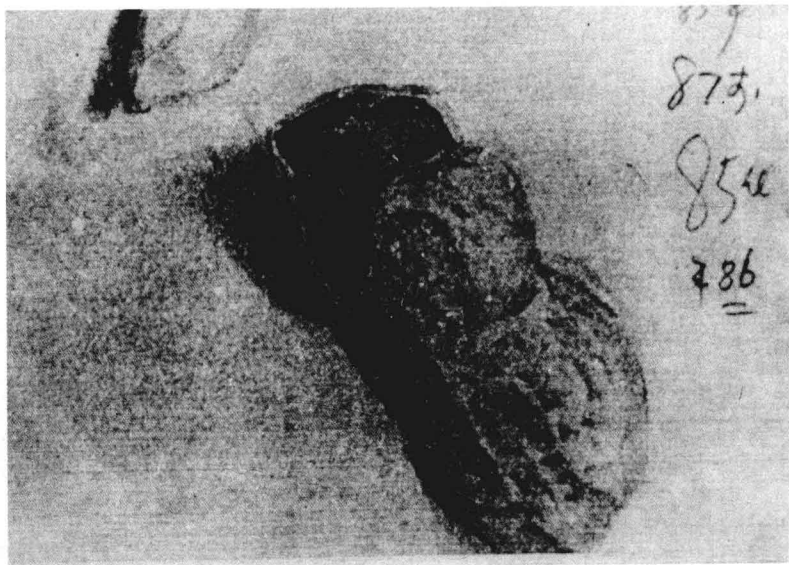
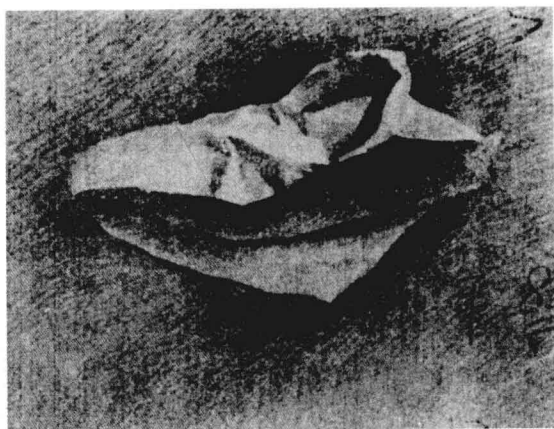
3. 其他类型试题

除了上述二种类型外，还有其他形式的静物试题，这些试题既不是纯粹的写生，也不是默写。我们都知道，静物写生的被画对象基本是人为的按一定审美规律摆设组合的，而有些则是把一大堆杂乱物品零乱的堆放在一起，要求考生主观地选出其中几件物品来组织一幅有序的画面。这不仅要求考生要具有较强的构图组织能力，而且还要求考生具备对型的把握及空间的想像能力。所以对待这样的试题来说，作结构性素描比较合适。再有，有些试题很难把它们和静物写生联系在一起，如某院校在考试时先给每个考生发一粒花生或纸片，要求根据手中的花生或小纸片来完成一幅画，在审这样较为抽象的试题时，如用普通的静物画法对待它，显然是不行的，这也违

背了出题者的初衷，其实作画时完全可以将花生壳上的自然肌理的局部或整体随意的放大，也可将花生掰开改变它原有的形状等。纸片的处理可以利用纸的可折特征，折揉成各种多变的状态后，再主观的描绘它。此类试题虽不多见，但毕竟它代表着此类试题的某些特点。考生也要理解和掌握此类情况，防患于未然。

○ 答卷过程

一幅试卷的优劣,最终看其得分的高低,而分数的高低是按照一定的标准来评定的,这就要求考生在答卷时,应始终围绕下面几点内容(得分点)来进行。

①构图完整、布局合理。

②透视、比例关系准确,形体结构严谨。

③明暗要有层次,黑白灰关系处理得当。

④立体感强、形体突出。

⑤画面要有一定艺术性,即表现力及艺术感染力。画面整体统一,效果好。

基于以上情况,以下将着重介绍一下有关考试的一般程序,并按结构素描画法和明暗调子画法,设置了所画对象相同,表现手段各一的作画方法及步骤,同时也穿插了一些某步骤之中极易出现的问题,以及相应的解决办法。但是所有这些,并非就是统一的要求模式,因为在实际的考试中,其表现形式是多种多样的,所以这里所提供的方法,应灵活掌握,参考使用。

1. 以结构线为主的作画程序及方法

工具: 铅笔

辅助工具: 橡皮等

画纸规格: 四开

时间: 180 分钟

形式: 实物写生

提示: 以线作为主要表现手段的方法就是所谓的结构素描。它的特点是,突出物体的结构关系,舍弃明暗光影,摆脱自然光线对物体的直接影响,强调本质结构、表现结构。画法简练、概括,线条洒脱流畅,富于弹性。也可用线条表现物体的内部结构,这点也是明暗调子画法所不能及的。

在动笔之前,首先要观察分析客观对象,这也是熟悉和了解对象的过程,虽然考试的时间是极其宝贵的,但也不能坐下

来就马上动笔,因为还没有弄清客观物体的前提下就开画,会产生一些盲目的举动。所以说:“意在笔先”,“成竹在胸”是作画的前提和保证。观察对象要注意的问题是:分析对象的基本特征;了解对象的大小变化、高低变化及透视变化;了解对象的质量及相互之间的叠压组合关系。待掌握上述情况后,对照实物凭空设想一下卷面最终所能达到的效果,也就是脑中默画。此时也可以利用构小稿的方法,帮助明确你的意图,构小稿要求快捷、实用、有针对性,不要只留于形式的重过程不重实效的做法。值得注意的是观察分析过程所用的时间不要过长,以便为下面的实际作画提供更充分的时间。

第一步: 起稿定位

根据构图基本原理,确定出对象在画面上的相应位置。

方法: 用稍软一点的铅笔,画出物体的高度、宽度,同时画出大的比例关系,找出物体所占据的空间位置和基本形。起稿最好用直线和简练的曲线相结合的方式,力求即肯定但又较轻松的直观画面效果。

注意事项: 该步骤关键的问题就是构图,一张试卷的构图好坏是评分当中的一项主要内容,如果构图不好,即使后来画得相当充分也会因此而失分,如发现构图太满、太小、太偏等情况,应及时做以调整。

第二步: 明确形体结构

利用结构转折点,明确内外轮廓线,画出物体的叠压、穿插关系,使形体结构突出,同时透视线运用要具有科学性。

方法: 在前面的基础上,将基本形进一步确定,用笔要肯定,但也不要一下画得很重,要留有余地。在线的使用上,要

粗细结合,富于变化,一般来说,前面的物体要比后面的物体用线相对强些,外部比叠压部分的形体用线要重一些。

第三步:重点刻画、联系整体

重点刻画是就抓住结构的要害处,使形体较上步更加肯定突出,在对具体形体刻划的同时,还要将每个部分联系起来,构成一个整体。

方法:将原来的客观对象,归纳及强化成以几何形为主要特征的形体,进一步说,就是要使画中的物体,有一个十分清晰明了的形体透视的结构特征。比较坚硬厚重的物体,应采用粗线,重线去表

现,用笔也要沉重肯定,质量比较轻、薄、软的物体,用线要轻一些,用笔也要灵活轻松。这样利用线条的变化和对比,以及相互衬托,形体特征就更加立体了,也就更加突出了。

注意事项:此过程是整个答卷过程中的较重要的一环,从时间的分配来看,比其他任何步骤所占的时间都要多,也是一个比较坚苦的过程。而且也极易出现下面的一些问题。

“板”,所谓“板”,就是用笔过分整洁,用线单一没有生气,同时又缺少虚实

实物照片

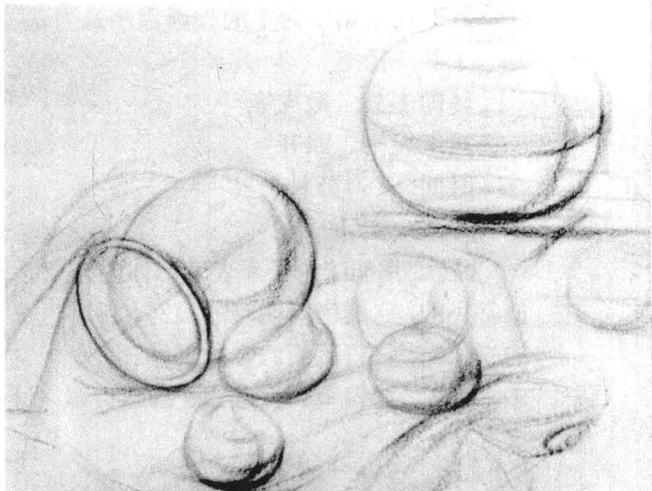
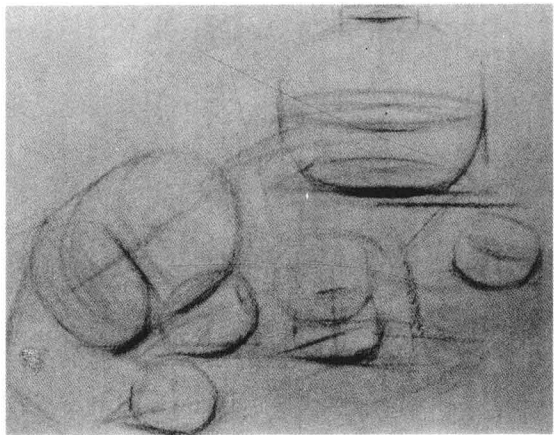
变化,使画面给人一种乏味呆板的印象。解决的办法是,对照对象,重新确认主次虚实,加强主要形体的线条,同时简化次要部分,使画面虚实有序,主次分明,必要时可用一些调子作以补充。

“紧”,就是在对客观物体刻画时,过分的小心谨慎,“认真”过头,每个部分都画得过分详细。即科学性有余而艺术性不足,从而失去了艺术美感。解决的办法是,保留主要部分,对一些次要的部分用橡皮擦一擦再轻松的画出来,要使画面丰富起来,改变过分严肃、拘谨的面貌。

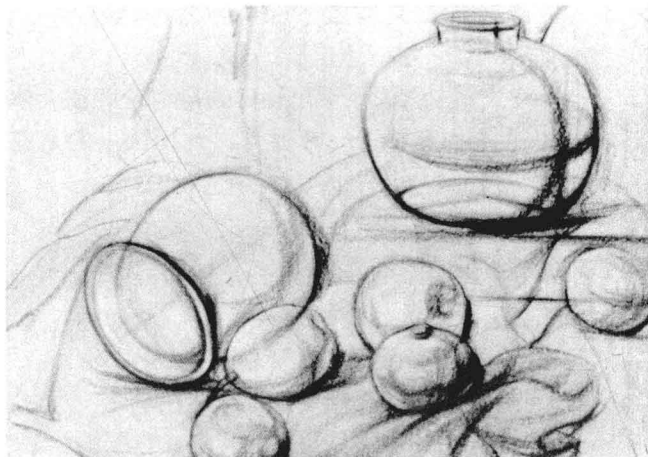
第四步:最后调整、艺术处理

画面已近于完成,但仍有不太完美的感觉,所以在剩下的时间里要做最后的调整和处理。在调整的过程中,要做到宏观调控,放眼全局,保留理想的部分,修改不妥的地方,充分发挥结构素描中线条的艺术特性,使画的物体有一种强烈的印象。总之,将主要形体,前面的形体加以强化,并协调好所画物体与背景之间的关系,要做到和谐统一,具有一定的艺术韵味和感染力。

线造型步骤 · 1

线造型步骤 · 3

线造型步骤 · 4

2. 以明暗调子为主的作画程序及方法

工具：铅笔

辅助工具：橡皮等

画纸规格：四开

时间：180 分钟

形式：实物写生

提示：用明暗调子来表现形体的方法是最常见的。它突出对明暗的描写，利用明暗的变化，来获得所画对象的形体、深度及量感。画面效果既立体又逼真，绘画性强，耐人寻味。

开画之前，观察分析客观对象的过程是必不可少的，具体内容可参照结构素描部分的有关内容。

第一步：构图与起稿

定点落幅，画出物体的基本轮廓及大体的结构特征，同时要考虑构图中的某些

因素。

方法：用点画出物体的高、低、左、右的位置。用直线把各点联系在一起，形成一个简单的范围，在此范围内再将所画物体一一画出基本的轮廓，要确定出物体的方向、比例、透视等大的关系，物与物之间要有联系。

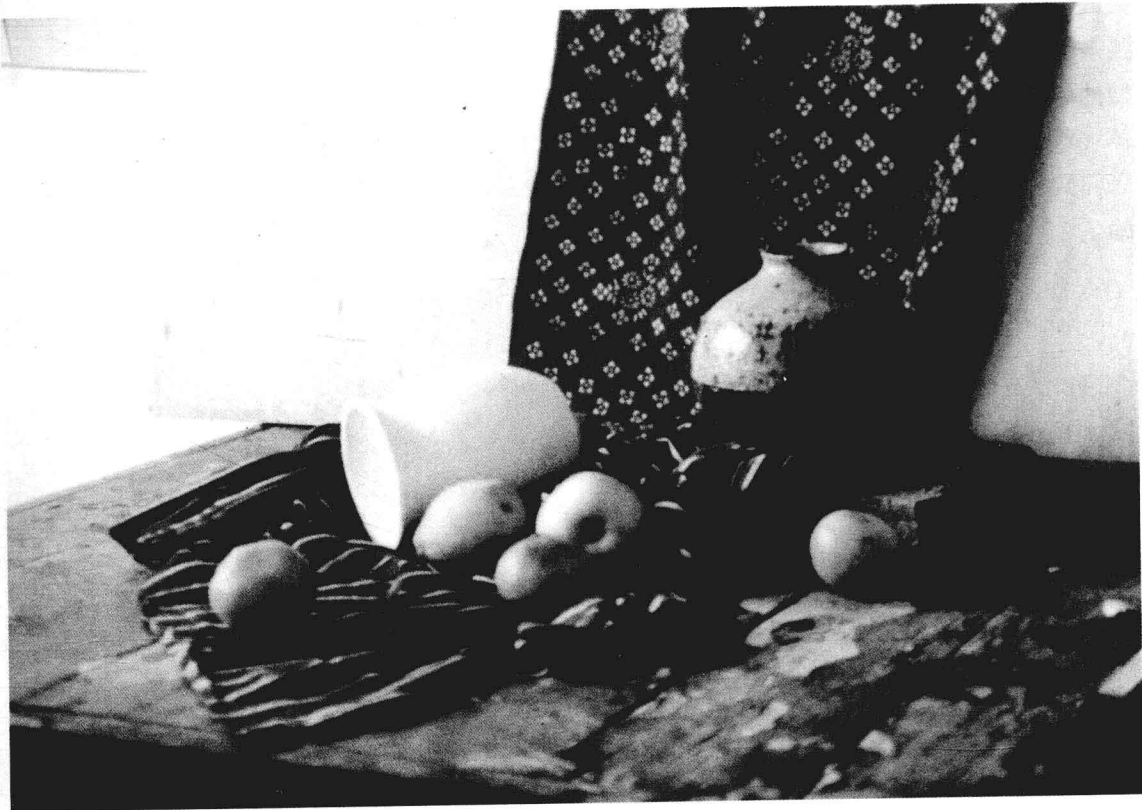
注意事项：构图的安排和布局是关键，还要照顾到物体的高低、大小的比较和均衡，线条的运用要有变化，此过程与结构素描相比，更富有韵律和节奏。

第二步：几何造型与分面理解

根据对象形体特征，找出形、面关系。即把每个物体的基本形，分析成方块等一些几何形体，再根据这些“骨架”结构，大致的涂以暗部色调。

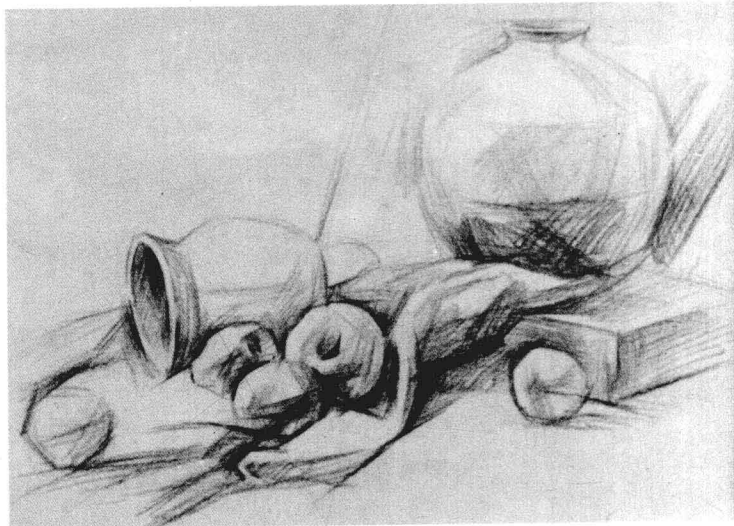
方法：在基本轮廓的基础上，用笔的

实物图片

明暗画法步骤 · 1

明暗画法步骤 · 2

侧锋从明暗交界线入手，按几何分析结构的方式，分成体形关系，线条应采用比较轻松的直线为好。在大致涂暗部调子时，线条的组织要根据结构的方向去画，要保持线条之间的透气性，留有一定分寸，又要顾及整体。

第三步：利用明暗塑造形体

整体观察、全面比较，画出主要的明暗调子，使形体突出，具有立体感。

方法：用笔均匀肯定的画出明暗关系，从明暗交界线开始，先画暗部，再画中间调子，背景与主体要同时进行，讲究黑、白、灰的关系。画暗部时，开始的线条最好用的长一些，然后再用稍短一些线条在其上面覆盖，暗部始终要有透明感。

注意事项：暗部一定不要画得太黑、太重，而且在涂明暗调子时，始终要有形体观念。除此之外，有时也出现画面较“平”等

一些现象。

“平”，其主要的原因是体积感不强、不突出，画面缺少应有的力度。明暗调子没有拉开，中间调子运用得又不太得当。改正的办法是，加强体面关系，调子对比要分明，适当简化中间调子，保证黑白两极层次，实际就是淡化亮部的同时，暗部自然也就鲜明一些。当然也可以增强亮部与加深暗部同时进行。

3. 深入刻画与整体调整

此过程主要是深入细致的画出物体的立体感、质量感和空间感。总的来说，就是要用各种明暗变化、色调的深浅等手段，画出丰富的内容。而且还要顾全大局，使画面和谐统一。

由于是深入刻画，所用的时间自然也要长一些。

方法：在刻画细节时，自然是要运用大量的中间调来完成，但中间调的变化既微妙又复杂极难把握，最好的方法是，将同类色调做相互比较，并加以区分，也就是比较判断越准确，对形体的表现也就越具体、越深入。在对亮部及暗部刻画时也要讲究用笔的变化，如暗部处理得尽量要松一些，而亮部则要画得结实一些。在作最后的调整时，要以整体为重，使黑白灰三者关系更加明确，着重围绕黑与白、主与次、强与弱、虚与实的对比，来加强艺术感染力。

注意事项：以明暗调子手法作画的深入阶段，非常容易出现“灰”、“花”、“飘”

等情况，这些都要求考生能够引起重视。

“灰”：这种现象往往是把亮部的调子画得过多过深而造成的。解决的办法是，减淡亮部，加深暗部，把明暗区别开，这样画面就会响亮一些。

“花”：整体观念不强，画画时过多的注意局部，画面过于琐碎造成的。解决的办法是：加强整体观念，全面比较，要大胆地简化，概括，突出主体，加强整体感。

“飘”：作画时，过于拘束，用笔不敢肯定，调子该黑的不黑，该亮的又亮不起来，体面结构不具体。解决的办法是，必须从形体结构研究出发，强化轮廓线，拉开调子，肯定实在的部分。

明暗画法步骤 · 3

