

MEISHU GAO KAO
MO HUA XUE XI JI
美术高考

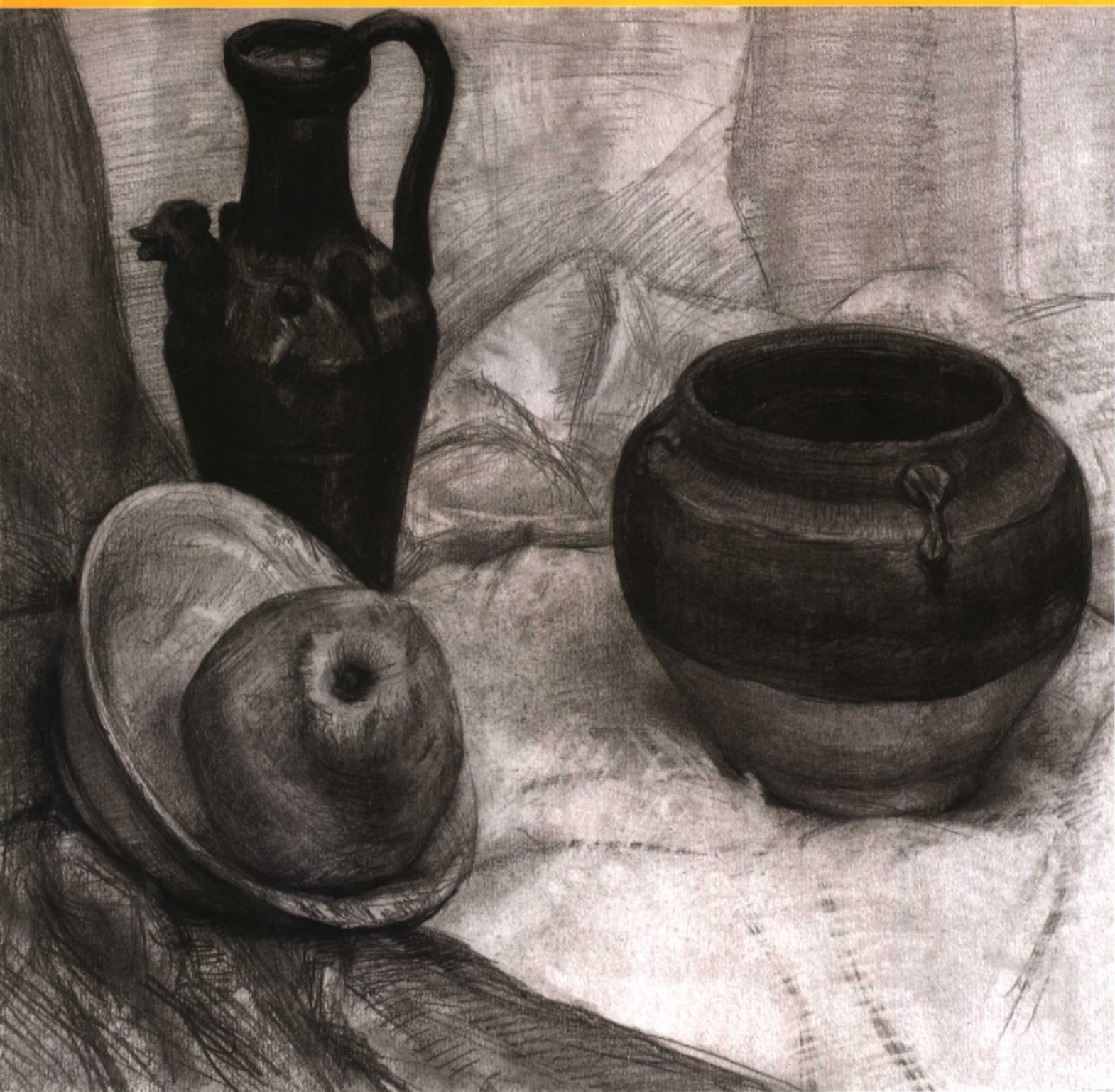
默画

规律详解

素描
静物

易斌 编著

江西美术出版社

MEISHU GAOKAO MOHUA GUILU XIANGJIE

美术高考默画规律详解

素描静物

易斌 编著

江西美术出版社

CONTENTS

一、概述	1
二、素描静物默写的分析	2
三、素描静物默写的基本步骤	8
四、素描静物默写的技巧	10
五、素描静物默写的考前准备	20
六、素描静物默写作品赏析	22
七、素描静物默写的题型检索	46

一、概 述

在每年的美术高考中，素描考试采用默写静物的方法屡见不鲜，从清华美院、中央美院到一般的美术院校都采用过这种形式，一则方便学校针对日益增多的考生而进行考试，二则能够更好地考查学生平时对静物写生的理解能力和对素描技巧的把握程度。所以，如何正确快捷地掌握静物默写的方法和技巧对广大考生来说是至关重要的。

素描静物默写要有良好的静物写生基础，靠临时强化硬记是不可能画好静物默写的。如何从平时的静物写生学会静物默写，以及静物默写的训练方法和考试时如何发挥水平等，是本书的重点，并且还讲解了素描静物的应试技巧和近几年各院校的试题分析。

素描静物默写其实就是考查学生对平时所接触的日常生活中的物品或工业产品的关注程度及审美、认知、剖析等能力，同时还能考查出考生的智慧、感受、想象力、知识背景和准备情况等。手法可以是半默写、半写生或完全默写。一幅好的素描作品必须具有主观与客观、宏观与微观的辩证统一的关系，完好地表现出特定空间环境中的体积、结构、固有色、质感、量感等，并且能充分地考虑到平面与立体的构成配置关系，创造出新颖独特（别致）的新的画面“结构”和美学价值。

二、素描静物默写的分析

目前,国内素描考试一般仅限于“写实”,即“物象再现”。表现形式有两方面:一方面是“常规性”技术要求的素描。这种方式的素描,一般是由老师摆好实物,学生较被动地进行描摹,体现完整的逻辑和正常视觉范围内的实际模样,这就是写实造型的基本要求,即将基本形、形体、体积、空间、结构、构图、明暗、调性、质感、量感、线条、节奏等诸多造型因素具体、生动、扎实、贴切地体现在画面上,并与视觉所见的客观物象与表现基本吻合。这也是传统的写生塑造方法。另一方面,作为设计专业的空间构造结构的语言,不再是围成一圈地画已摆好的现成的物品,而是要求从一组随意摆放的“室内一角”静物中自行挑选或多或少的物件重新组成新的具象画面,甚至可以为构思需要适度地改变某一物品的形状。

人们通过“看”到实物(内容)→大脑过滤、筛选、吸收产生思想(“见”到、认知)→形成有效的表现形式这个过程创造作品。这是“形象再创造”的过程,有着时间的线性发展特征、属性。艺术家眼里“发现”的事物往往都是美好

的。

下面是德国“包豪斯”学院训练学生作素描静物的方式之一：

- A) 闭上双眼触摸一个罐子，然后默画它；
- B) 写生罐子；
- C) 写生后，数次反复地临摹自己前面的作品。

其目的就是帮助每个人找到自己的感觉，并释放一种剖析能力。严格的造型手段和技术固然重要，但德国“包豪斯”学院在更深层面上提出了对理解程度和视知觉的推进，以具备一种超然的能力手段，即与心灵和生命本源进行对话的直接本领和技术思想，也就是让左脑与右脑的思维达到一种平衡状态。左脑是操控理性、逻辑思维的系统，右脑是让人们进入创造性语汇的系统，当让它们处于一种安静（入静）状态时，就是思维已经被激发的最佳状况。

评卷标准主要是根据考生的能力强弱和素质优劣而划分的水平类别，同时参看技术、思想指标。

国内各院校的招生入学考试试卷分数的100分值制档次如下：

- A) 一类卷（90分以上至100分区间），
- B) 二类卷（80分区间），
- C) 三类卷（70分区间），
- D) 四类卷（60分区间），
- E) 不及格卷（59分以内至0分区间）。

以上类别的试卷由阅卷教师们共同筛选和认可，也可视具体的卷面水准酌情调剂。

“不及格卷”一般是基于造型不准确、不合题意或违反考试纪律等原因来评判的。

衡量标准大致为：基本形构造不准扣除50~60分，构图不合适扣除10~20分，不合题意扣除20分或20分以上，作弊试卷计0分。

高分试卷的衡量标准：

静物默写有着与写生一样的对造型的严格要求，大体上分值评定相同。

高分试卷指经考生本人现场发挥，能切合题意，并显示了一定的素质长处的“一类卷”。

- A) 构图完整（舒适或别致均可），形体比例、结构准确，透视关系正确。
- B) 物象的质感、量感表现好，明暗特征突出，物体的固有色、质感、体积、空间和画面黑白灰大关系布局准确，节奏适度，画面协调。

C) 在画面大关系明确的前提下能深入地塑造物体，做到具体、生动，手法贴切。

D) 能较好地掌握素描的工具材料，使作品（作业）有一定的艺术审美意识。符合以上条件者，就属于“一类卷”。

考生在试卷中常犯的毛病，主要是因为平时训练不当所致，这是一个不可避讳的实质性问题。

大致有以下“症状”：

在构图没有确定好的情况下，急于作画。构图就像作曲家对整个音乐作品的构思所作的总谱和建筑师在给出的大的设计要求下所绘出的基本“蓝图”或“沙盘模型”……

其实，作者在作画前需要先形成一个有效的意图、立意，否则作品是很难完成的。考生如果对审美要求没有足够的认识、理解，就会带来一系列盲目性。

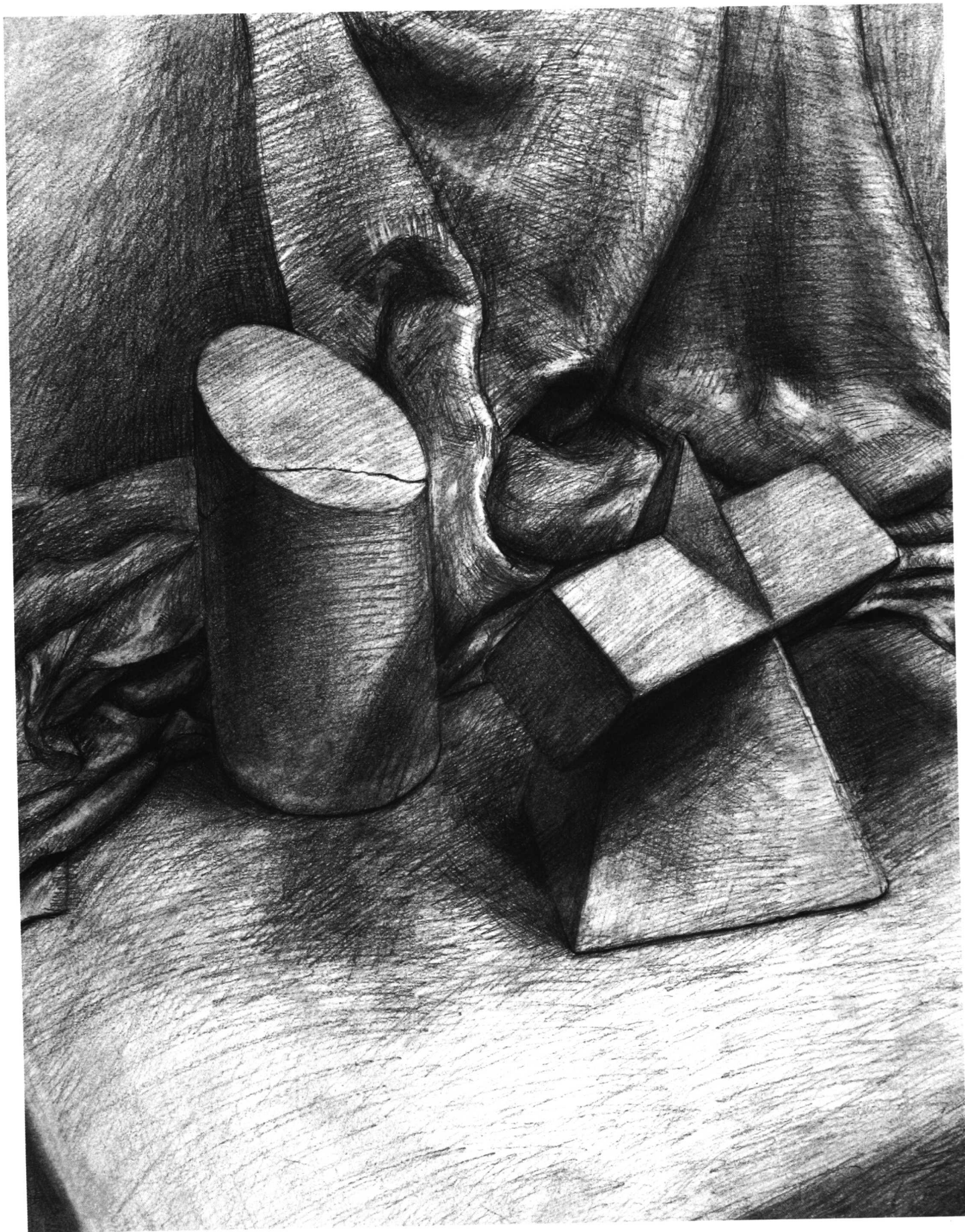
具体的“症状”大概有如下一些方面：①形画得不准确，结构意识模糊，胡乱地涂调子，造成造型关系的混乱、琐碎等。②在把握明暗特征上，缺乏有秩序的画面组织、归纳、整合能力，表现物象的固有色、质感、量感、体积、空间关系乏力疲软，物体和背景、物体与物体之间的位置关系错乱，并过早地“抠”局部，使得局部过于“触目”，而破坏了整体的和谐、统一，作品缺乏“完整性”。局部花纹的细节，学生容易不假思索、急于求成地过于刻画，孤立地描绘对象，而不是用联系的眼光和清晰的思路来作画。高明的画家即使是从看似非常“局部”的某一处小地方着手，也是为了使自己“发现”的形象中最有意思的部分或最感兴趣的地方不至于“稍纵即逝”，并能捕捉住。一般学生处于学习过程中，不理解这些技术思想。而高明的画家大多经过完全系统的训练，虽是“局部”推进，却有着常人无法达到的敏锐的观察力和对造型的更加整体的控制能力。

学生往往对复杂的形体，心慌手乱，莫衷一是，不会用“几何结构”的最基本的共性原理来化解矛盾，疏忽了

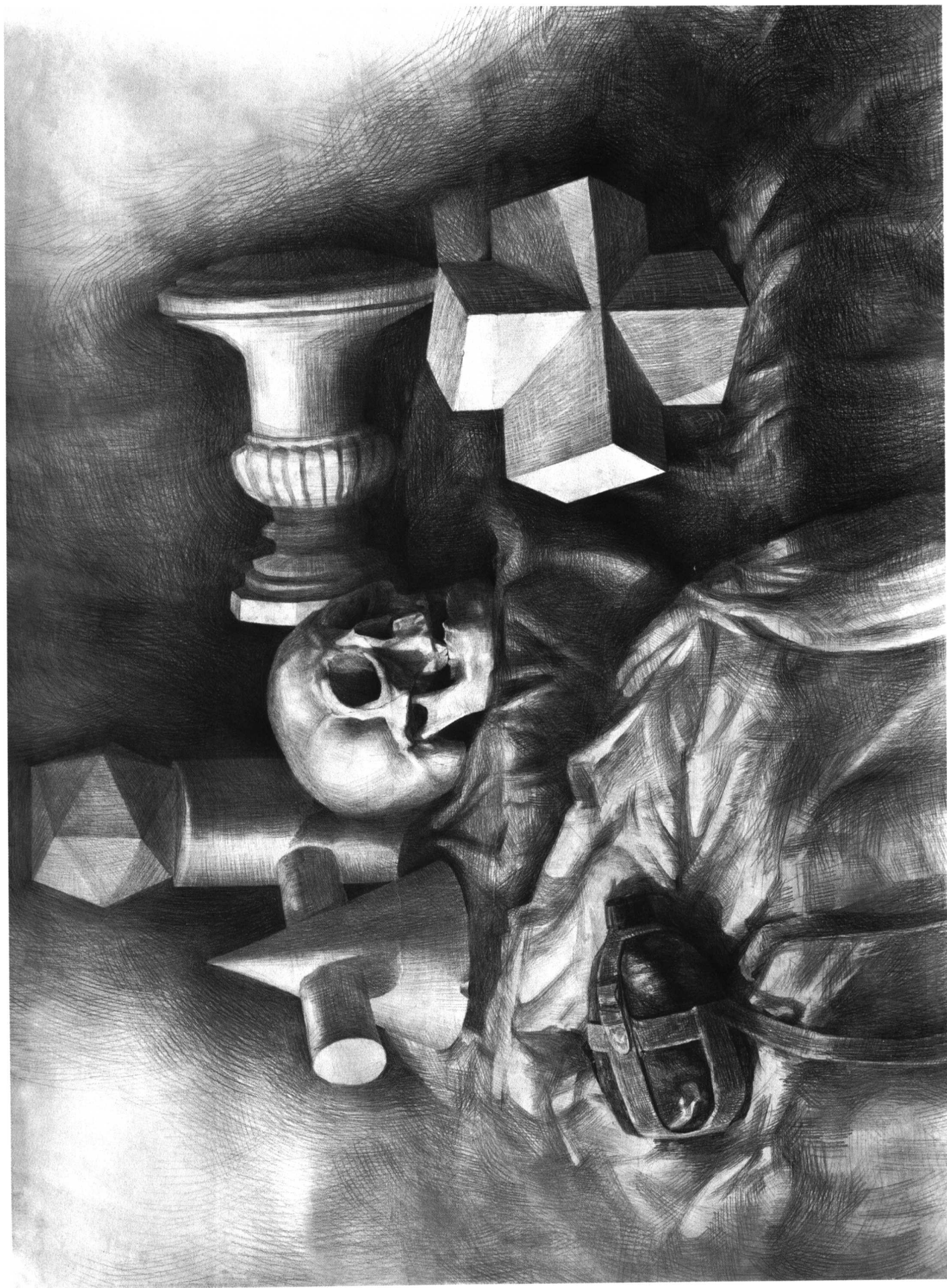

形体的立体关系和体量变化, 透视关系中的平行透视和成角透视画得错乱; 用线“概念”, 体面“机械”, 不能将各种质地、积量的关系表现好, 平均使力, 手法雷同; 不理解形体结构的构造关系, 一味地抄袭明暗光影, 全然不顾形体之间构成的空间的深浅层次关系。

另外, 在对待艺术知识的汲取和学习上, 国内普遍存在的“应试教育”误导和干扰了广大考生自觉地广泛地阅读各种优秀艺术作品, 不能思考和理解风格流派背后的实实在在的道理, 使广大考生不能提高眼界, 思路封闭, 鉴赏和甄别力低下, 不能适应时代的发展, 不仅考试不理想, 而且还将影响专业的继续发展, 陷入绘画基础和艺术学习的误区和怪圈。

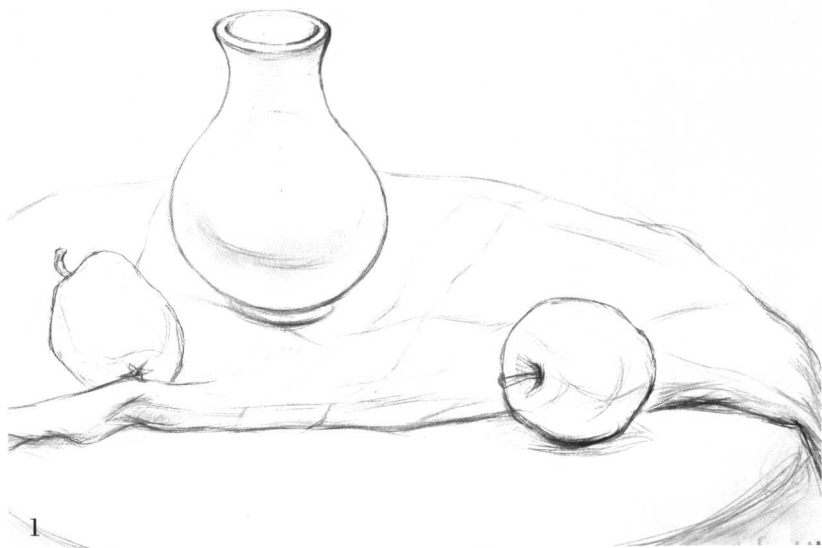

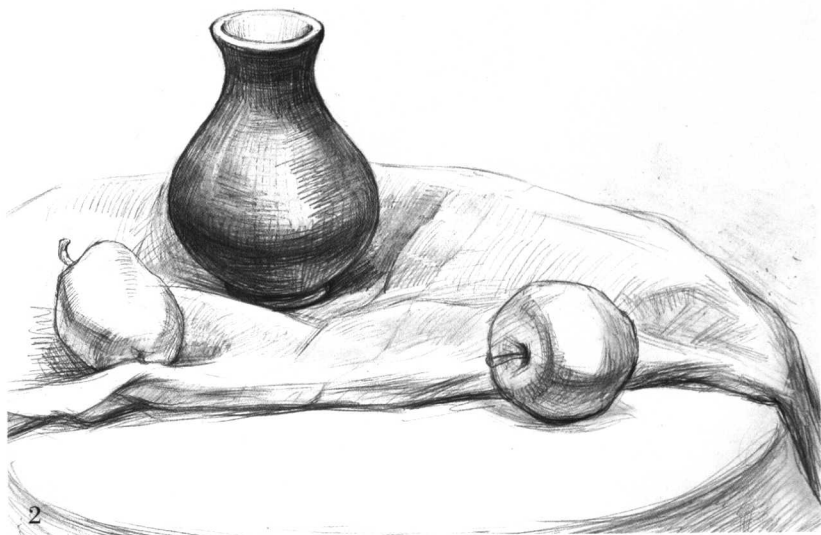
三、素描静物默写的基本步骤

基本步骤和要点

1. 首先把要默写的物品在脑海里回忆一下，尽量以以前写生画的基础为出发点，画得多的物品自然就印象深，对它的结构和空间关系也熟悉，然后在纸上逐步定下构图。

2. 由于默写时没有物品放在眼前，所以在透视方面要采取自己熟悉的视角去画，然后在第一步的基础上表现出大的明暗关系，一定要注意整体性，并进一步完善物品的造型。

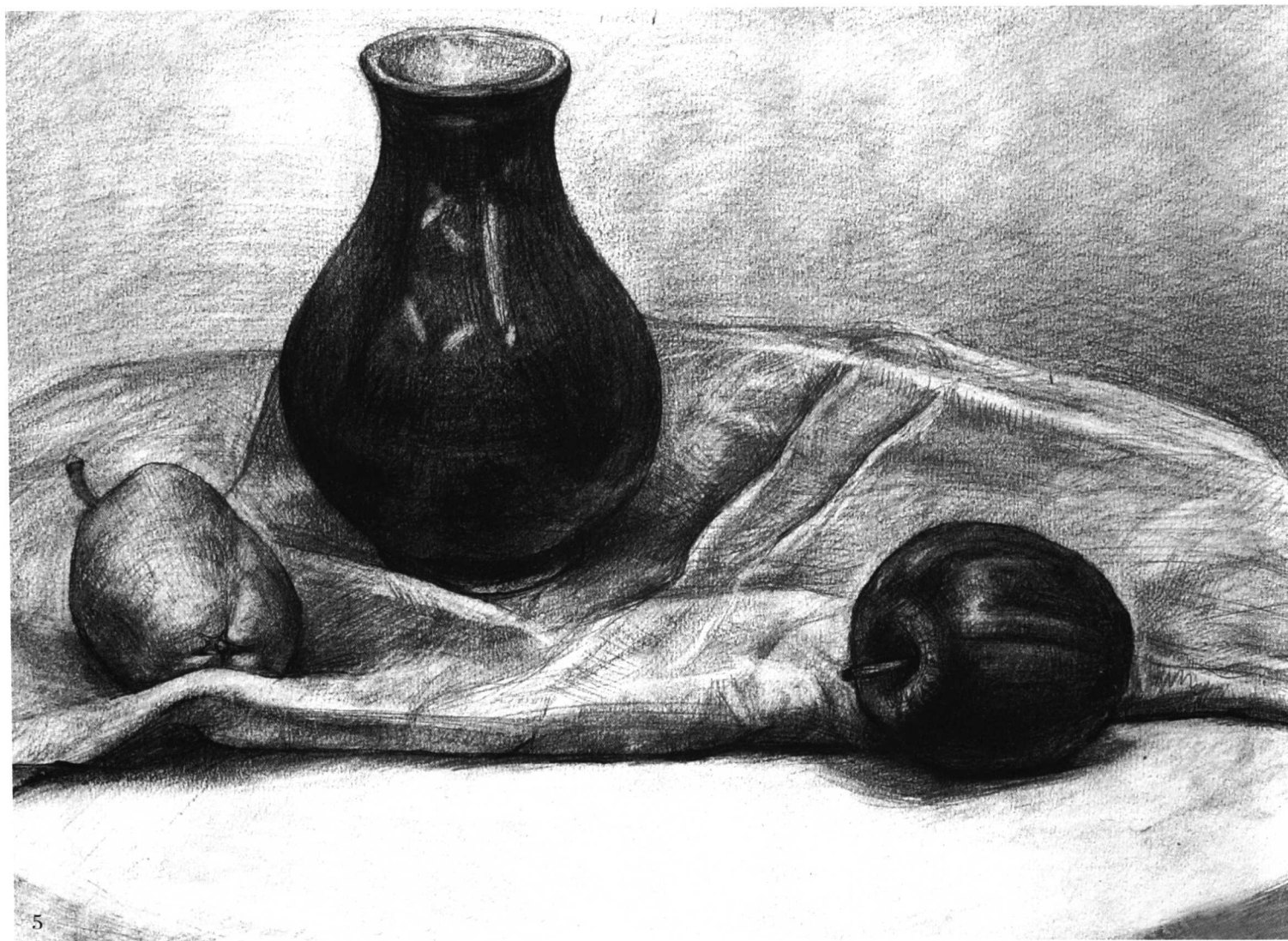
3. 在构图、空间关系和明暗关系的大基调明确下来后，就要更深入地表现静物的细部和质感以及明暗层次，这也是很关键的一步，关系到整幅画的好坏。

4. 一幅画的大部分完成后，就进入细部刻画和质感表现的阶段，在这个阶段一定要记住“局部服从整体”这一大原则，整体效果大于局部的刻画，要把空间关系、明暗关系、物体的结构关系三者同时照顾到位，不可顾此失彼。

5. 最后进入画面局部收拾阶段，也就是最后的细部修改和删减阶段，一些物品的质感也在这个阶段画龙点睛般地表现出来。

四、素描静物默写的技巧

（一）画好一幅素描静物画的基本要求

我们选取、描绘的实物，都与我们的实际生活息息相关，有着不可分割的审美情感。随着社会的发展，人们的思想认知领域不断拓宽，人们对历史和文化的认识有了很大的进步。一件小小的物品或一件工业产品都是人们创造性劳动的成果，通过描绘和欣赏，都表现出人民群众的感情色彩。

画一幅静物画，是通过某一物象的自然形态的固定和改变，创造出新的结构空间，反映出精神实质，令人信服地呈现出物象的空间氛围。

素描静物默写不排斥以上基本属性，是将所看见的、发现的东西进行客观再现或主观表现，确立出一个艺术上真实、准确的想法，然后通过画面再创造得到落实，具有对形象的完全化的记忆、剖析，是一种摆脱思维约束的情感释放。因此，对所描绘物体的大小、形制、颜色、质地、体量、主题性的结构立意和审美感受要求做到协调有序、安排妥当，对画面的结构（形式、语言的结构）要用心推敲、研究。造型的诸因素在前面的章节中已经提及，具有共同性：画面就像一个车的轮子，造型诸因素就是各个辐条，直指轴心，这个轴心就是结构。结构分解剖结构、几何结构、形式结构等，而画面的结构就是特指“形式结构”。任何好的文艺作品都具备好的结构（形式），是实质性的内容与表现形式的完美结合而形成的有效创意。

好的静物画一般都是通过协调的物件进行组合，如果搭配不当，会破坏作品的完整性或主次关系。一幅好的画，画面构图中不能有多余的东西，需要深思熟虑。有些作者喜欢在画面中摆很多物体，以罗列他“不凡”的绘画技巧，其实，

这是艺术认知的贫乏，是缺少生命力的表现。此外，还有些作者将不同意义的实物安排在同一画面上，既不符合画面构图的要求，也不合乎主题意境，让人产生歧义和唐突感，是知识和审美缺失的结果。

因此，画面最好丰富而有序——具有缜密的结构，有“聚”（集中）有“散”（疏朗），错落大方。

（二）具体的基本训练方法

学生在平时训练中要细心聆听教师的真实的教学目的，明确作画要求，学会有效的观察和作画方法，加深理解，提高审美鉴赏能力，学会识别好坏，学会看教师摆作业，也可学会自己摆作业，学会自我品评，明确作画各阶段的进展要求。

在平时结合素描静物写生训练的同时，也很有必要进行大量的默写训练，最好做到写生一幅就紧接着默写一幅。尽量做到技术操作、表达上的一模一样。

考试时间短，一般不宜作完整的“全因素”素描表现作品，只要求大关系基本正确、手法概括就行。阅卷教师能够

从你的试卷中了解到你的爱好、审美，还有你对实质性造型画面的把握以及你从不懂到懂、从懂到会的学习历程。有了这些，你就能获得高分。

与此同时，考生应该广泛地研究传统，涉猎现代艺术，从有关画册资料中摄取图像因素，强化记忆和记录，还可以阅读、领悟、汲取各位现代绘画大师作品中的精髓，融会贯通，以加强艺术表现力，丰富艺术知识。

A. 如何概括地理解作画

不能概括地看，肯定不会概括地画。

物象丰富的画面，往往比较复杂，但复杂中包含了事物的普遍规律。当人们圆睁双眼、尽力搜寻物体时，就有可能因受过多干扰而画得过于“触目”，影响了整体的体积、空间等大关系，甚至这些“花”、“乱”的细节有些还可能跳出画面，游离于画面之外。这时候一定要运用“几何结构”的最基本的共性原理去表现物象形体结构、形的神韵和光色气氛。一旦陷入过分的细节表现之中，就会陷入被动作画的状态，“疲于奔命”，为对象所拖累。

在概括的作画过程中，可以让眼睛眯成一条缝（进光极少）；还可以经常将画退远审视，这样就能够消除不必要的细节，注重大体面及概括的整体效果。

细节局部在整体鲜明的画面中，既不可“多”，也不可“少”，这才是最整体的。概括包含着提炼、梳理、归纳的理念。

B. 有关构图

构图指将合适的物体放在合适的位置当中，是作者对画面造型的有效布局和立意，是一幅优秀作品必须具备的最有力的技术保障之一，切合作者的表现情感。

构图的技术样式是几条大形大线大明暗表现出来的画面的气势、气韵和气氛。

中国古代《六法论》中讲的“经营位置”就是指构图的落幅、定位，有如围棋博弈中的“起势”、气功中的“气场”。徐悲鸿先生讲“要位置得宜”，也是这个道理。

一幅画总是能形成一个有效的构思、真实的意图，也都有一个主题和意境，画面有主有次。素描静物默写，也一样不可避免地需要将纷乱无序的物象，经过组织、推敲，安排适当位置，主体与客体相映成趣，才能形成符合中心思想的充满艺术性的有序的结构画面。

构图的形式多种多样，但总结起来，画静物最好采用“三角形构图”形式，它的特色是稳定而有变化，稳定中有运动感，学生最宜掌握。

另外，画面的明暗大关系中的面积、大小、强弱、虚实、详略等对比关系往往是画面的结构，要好好钻研、考虑，并

把握得合乎情理，否则会使画面表现无力、软弱，缺少生气。

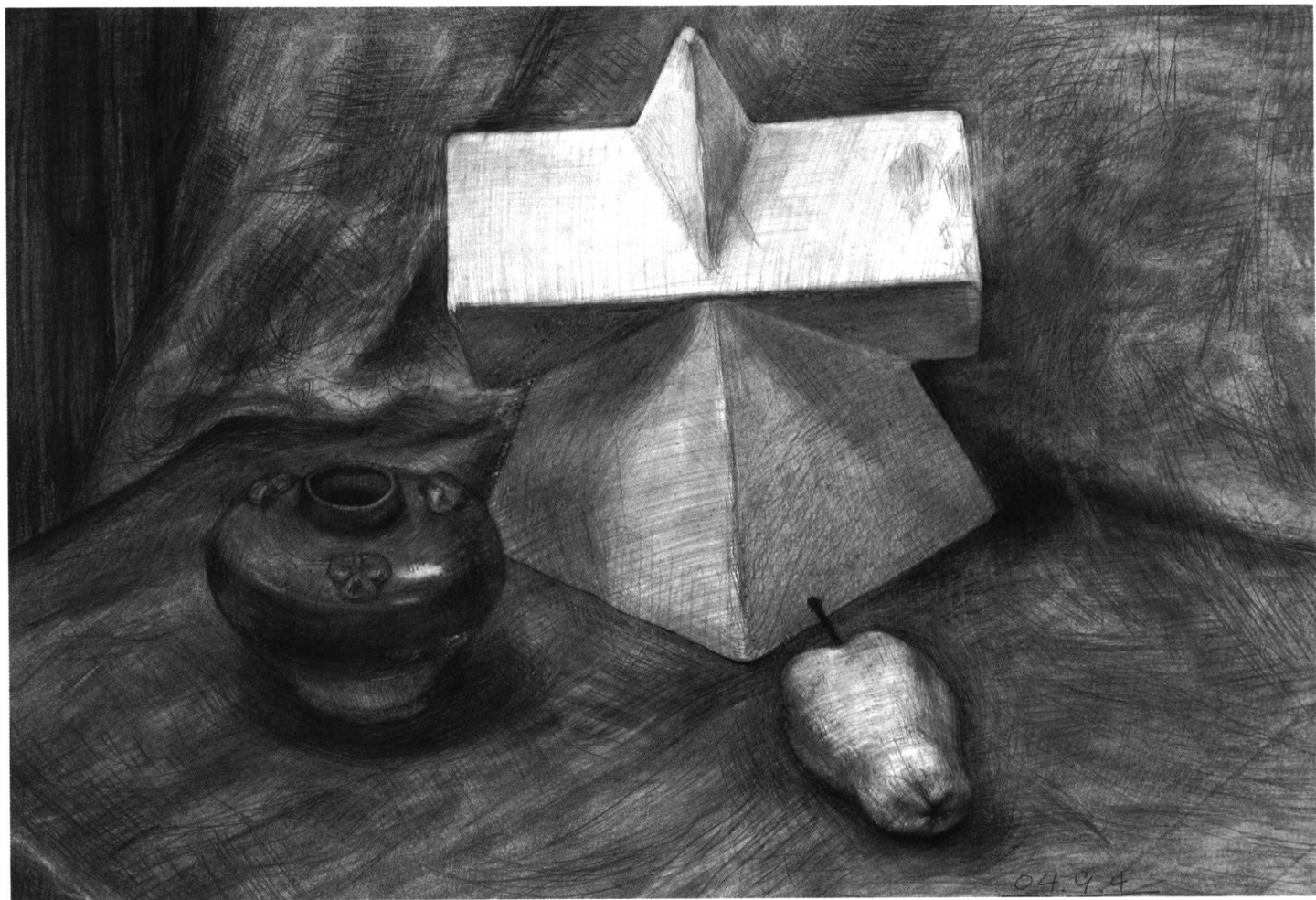
有时别致的构图完全得益于作者丰富超凡的审美经验和思想，这是非常不容易做到的。作画要很单纯，要敢于“异想天开”、“突发奇想”、“不择手段”，使内容和形式的结合及主客观表达天衣无缝、完整统一。

C. 有关固有色和质感

不同的物体往往有不同的固有色素和质地差异感，体量感（重量）

也不会相同。

因此，对明暗调子的表现形成了难度，需要识别在特定的空间光色气氛中的物体的条件色成分，黑白对比因形体、空间、光线的变化会产生变化，有时还会转换调性，如鸡蛋放在白布上颜色会“变重”，放在黑布上会“变亮”。

所以，看一个物象的固有色需将之置于一个整体中去理解和表现，否则会破坏空间关系和体量关系，必须把握适度。

质感是各物体构造的基本成因和内在要核。不同的质感给人不同的体量（重量、分量）感。要表现好物体的质感，就必须充分进行色调的比较、转折面的比较，分析它们的组织构造常识及规律。

色调的比较就是在最“重”的、最“灰”的、最“亮”的层次变化中找出细致、丰富或微妙的对比来，越把握严格，就会越丰富而整体。

另外，笔调的运用对物象质感的表现起到关键性的作用，如布的表现可以柔和、松软；金属的表现可以锐利、圆润等。不同的衬布也有不同质地、重量，玻璃器皿、木头等也是如此。

D. 如何表现物体的立体感

物体的立体感往往是通过物象的边线的虚实处理和投影线表达以及“三大面五大调子”的塑造原则被很好地表现出来。

从被确立出的物象轮廓身上找到它的转折要素，标识明暗交界线。

