

GAOKAO YINGSHI SUMIAO XUNLIAN

高考应试

素描训练

Wangyasi
1988.3.11

张家祯 编著

GAOKAO YINGSHI SUMIAO XUNLIAN

高考应试 素描训练

广西美术出版社

目 录

前 言	1
第一章 概说	1
一、什么是素描	1
二、为什么要学习素描	1
三、素描的任务	1
四、关于素描术语的一些基本概念	2
第二章 素描基础训练程序	3
一、几何形体与静物写生	3
二、头骨、头部肌肉及五官的写生	8
三、石膏头像写生	15
四、人像写生	21
五、人体结构的研究与人物动态速写	27
第三章 考生试卷及美术学院学生作业评析	27
一、静物写生评析	27
二、石膏像写生评析	35
三、人物头像评析	45
第四章 素描写生中调子明暗层次的科学规律性	51
一、用“三大面”的观点去看物体	51
二、“五大明暗层次”的分布规律及其有关问题	51
第五章 关于素描的整体感问题	54
一、什么是素描的整体感	54
二、初学者最易犯的毛病——灰、脏、乱、平、腻	54
三、素描中的辩证统一关系	54

前言

随着改革开放的深化,每年,我国有成千上万的有志于美术事业的青年考生报考高等美术院校,他们迫切需要一些能帮助其作好应试准备的素描训练参考书。本书从素描基础教学的角度,介绍了素描造型的基础知识、基础理论和基本技法。课程内容的安排由简入繁,循序渐进。方法要领的论述深入浅出,通俗易懂。是一本素描入门和为高考应试而必备的读物。

为了广大考生在应试中能取得好成绩,本书力求做到理论联系实际:特将部分考生应试前的习作、考卷以及升入大学一年级的作业分别评析,将入学前后的素描训练和应试实际要求结合起来,以强化考生试前的素描训练意识和技能;还对“优胜劣汰”的典型考卷,高考素描的各类命题,分别作了剖析和介绍。

书中所论,只是个人的粗浅认识和体会,所介绍的有关写生步骤亦不是惟一的,限于水平,谬误之处,恳请读者批评指正。

第一章 概说

一、什么是素描

素描,就是用单一的颜色(包括一切固体材料——铅笔、木炭、炭精棒、丕笔等和液体材料——水墨、水彩、水粉等)来表现对象,是一种单色画,它是与彩绘相对而言的一个名词概念。从造型能力的训练来说,素描就是用单色去写生,通过形体结构、轮廓、比例、构图、运动、线条及明暗调子等造型因素的运用来表现客观物象,借以训练我们的造型能力,进而从中去发现认识客观世界中的“美”。因此,素

描的实践应包含造型能力的训练与审美力的培养。

对于一个画家来说,仅靠造型能力是不能取得专业的成功的,他还必须具备健康的审美观。艺术是一种精神创造,艺术家的修养、品格、感情、意识等诸因素往往对前者起着决定性的作用。正所谓“画如其人”。这虽不是本书讨论的问题,但顺带三言两语,对读者相信会有所启迪。

二、为什么要学习素描

《孟子·离娄上》:“不以规矩,不能成方员(圆)。”规矩也就是法则,知识必须循规蹈矩,循序渐进,苦练勤学,才能获得。

素描是一切美术的造型基础,是油画、中国画、版画、雕塑和工艺美术等一切造型艺术的基础训练课程;是一门造型艺术的基础科学。既是科学,就来不得半点虚假与取巧。初学美术的人,要获得较好的造型能力,必须具有重视规矩和尊重科学的精神,在启蒙阶段,首先应该扎扎实实地努力学好素描,舍此而绝无捷径可行。

所以,素描练习是学习各种美术专业的一项必不可少的重要基本功,是技术性很强的基本练习,是初学美术者的一门必修课,对于准备参加美术高考的同学,更需要坚持不懈地学习。

三、素描的任务

作为基础训练的素描其学习任务有两项:

一是研究客观物象的形体结构;二是表现客观物象的形体结构。

说得再具体些,要画好素描就要彻底地分析物体的结构原理,研究对象的每一个物体的构造,要立体地观察所描绘的对象,只有这样才能找到对象最强烈的特征所在,才能掌握作画的整体性,做到整体地、立体地去表现对象。

这就是作为基础素描的基本要求。

四、关于素描术语的一些基本概念

1. 形体结构

“形”是指物象的形状，如方形、圆形、三角形等。“体”则指的是物象的体积，即物象的高度、宽度和深度。形与体两者是联在一起不可分割的，任何物象有体才有形，见形必有体。

结构指的是物象结合构成的各自规律。客观物象的结构决定了它的形体特征。例如苹果的结构决定了它基本是圆形的球状体，等等。

2. 线条与明暗调子

线条与明暗调子是素描造型的两种基本手段，在艺术表现上各有特点，两者亦可兼糅互济、相辅相成。用线条造型重于结构，它概括性强，生动有力；用明暗调子表现物象则重于体积、光感、质感，有较强的直觉效果，具有真实感。而二者结合作为表现手段亦同样获得很好的艺术效果，在我国传统绘画中用线条旁加渲染凹凸技法的也不乏典范。至于采用哪种表现手段，这取决于作者本人的风格及作品的要求。

但是，作为素描基础训练，特别是初学入门阶段，还是以全面学习不同的表现手法为宜，这对增长见识、提高欣赏力是大有益处的。

3. 体积感与空间感

物体所占据的高度、宽度和深度的三度空间，就是它本身的体积范围。素描中的体积感是我们表现物体三度空间范围的效果。

空间感是画幅中物象与物象、人物与人物、人物与物象之间的空间距离感觉；此外，还应包括作者与画中景物的空间距离效果。表现空间感除了近大远小的形体透视原理之外，还要运用近实远虚，以及近鲜明、远灰暗的色彩透视对比手法。

4. 质量感

客观物象都属于一定的物质，石膏、布料、玻璃、金属均分属于不同的质。量即物象的体积及重量。不同质的物象具有不同的体积与重量，前者必须通过后者的存在而显现，质与量是不可分割的统一体。不同的物象还具有不同的组织结构、不同的质地、不同的固有色和不同的光泽等，我们描绘不同的物象时，可以因物制宜，用不同的表现手法，也可充分利用工具材料的原有条件，这包括线条、笔触、水分、纸张、布纹等等不同的肌理效果。

量感在作画的过程中的表现是很重要的，要画好物体的量感，这与作者的气质、修养等很有关系。忽略了物体体积与质感的表现，就不能使画出来的东西有分量，这与初学者简单概念地理解对象有关。

5. 整体感与完整性

素描的整体感是指作画过程中画面的整体效果而言。

素描的完整性则是根据作品的目的要求，画面达到既定的完整的艺术效果。完整性并非巨细不漏的繁琐描写，面面俱到的磨细工不仅会破坏画面的整体关系，而且使画面失去了完整性。有时，画面看似寥寥几笔，但已达到作画的目的，亦不失为一幅佳作。

虽然整体感不能代替完整性，但整体感却是完整性的基础，一幅完整性好的作品，画面的整体感一定比较强的。

概说终究是概说，以上谈到的问题只是笔者一个粗略的介绍，很多问题在以后的章节里将作具体详细的论述，在此不赘述。

第二章 素描基础 训练程序

一、几何形体与静物写生

1. 几何形体写生

世界万物的基本构成(形状与体积)都可以归到几何形体——正方体、长方体、圆锥体、圆柱体、圆球体或以上几种形体的组合。素描训练根据由浅入深、从易到难、循序渐进的原则,应该从研究石膏几何形体开始,以便理解和认识生活中一切物体的构成及其在空间中的透视原理,进而了解几个物体之间的形体组合关系,掌握线条与明暗调子在素描造型中的基本规律。比如正立方体、长方体石膏模型是研究透视和理解构成物体三大面的最好教具,圆柱体和圆球体石膏模型可作为训练五大明暗层次在物体表面分布、排列规律的教具,等等。

石膏几何形体的研究与写生,可根据自己的起点而选择单个或多个组合写生作练习,并要明确每张作业的目的要求。有些作业着重理解形体透视,有些则是理解表现其结构与体面的朝向。石膏几何形体的写生往往误认为它们过于简单,而忽视在写生时的严格要求,其实近似简单之中却包含了最基础的东西。对于几何形体的透视,必须从看到的外形到背面看不到的形作整体联系的研究和处理,眼睛要有穿透物象的能力,通过理解,将对象的形体透视关系正确地画出来。

为了正确地画好石膏几何形体,有必要先作一些分解练习,以便更好地理解几何形体的透视变化,这对后面进行静物写生也是很有好处的。

关于圆的透视:

在一张纸上画一个正方形,正方形两条对角线的相交点即是正方形的中心点,以此中心

点作圆心,正方形一边的二分之一为半径,画出圆形。再在圆周与对角线交接的四点各画一条与对角线成垂直的直线,图中便出现了正八角形。我们再看看正方体在平面透视及成角透视变化下各个面上的圆形、八角形所发生的透视变化。这样,反过来我们便可以悟出不同透视下圆形应该如何画出来,就不会将经过透视变化的圆画成两边尖的橄榄形或画成两边钝的馒头形了。(图1)

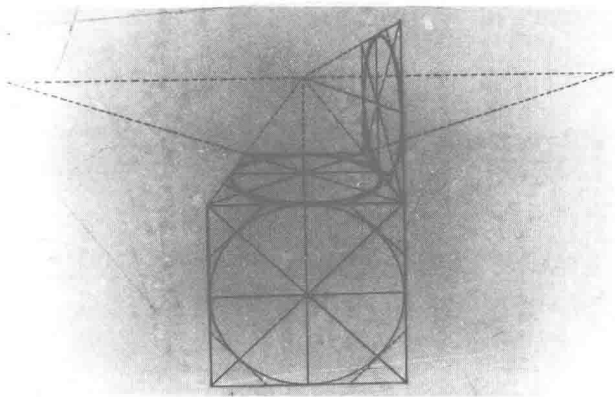

图 1

关于六面锥与圆锥体的透视:

几何形体框架写生需要完成两张作业。

(1) 几何形体框架写生。教具可用铁线自制,此作业重点是研究、理解几何形体的结构及其空间的透视原理。如果是多个几何形体组合成一个画面的话,必须注意构图落幅,整组几何形体的大小和位置在画面要安排得当,画面要有一较突出的主体,画幅上部不要空白太多,否则画面物体不仅显得下沉,而且影响了画面空间的深远感觉,一般来说构图时整组物体可安排在中间偏上的位置较为合适。为了使画面物体既有主次,又有构图的均衡与变化,作画前可多勾几张小草图,从中选择较理想的构图,然后才按比例画到正稿上。

画正稿打轮廓时要整体观察和处理,把所有几何形体看成一个整体予以统一考虑,注意它们之间的比例与透视关系。切忌单个几何形体孤立地去画。(图2)作业虽然是用线表现对象的结构,但我们仍要根据形体前后虚实、主次的变化,用线要有强弱、深浅的不同,以准

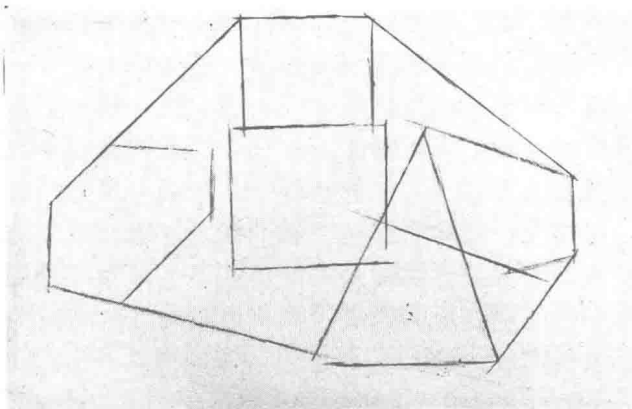

图 2

确表现对象的比例与空间透视关系。(图 3)

(2) 石膏几何形体组合写生。要求用明暗色调表现出对象的体积和空间关系。通过此作业的练习,领会在光照条件下物体表面明暗调子的成因,进而初步了解明暗调子的科学规律性。打轮廓的方法和步骤如前作业,轮廓打好后,在基本形体准确的基础上,将大的体面转折用较轻的明暗给以区别,要找准明暗转折的明暗交接线的位置,大胆将其肯定,继而画背景的明暗,使石膏体与背景的距离拉开。深入阶段要注意石膏体之间、石膏体边缘与背景之

间的整体强弱、虚实处理,以加强对象形体空间的表现。(图 4、图 5)

几何形体写生的训练包含了素描造型中最基本的规律,而这些规律实际上贯串在以后各种写生的一切复杂的形体中间,所以它具有普遍的意义,是不可忽视的第一课。

2. 静物写生

静物写生是从抽象的几何形体写生转入形体具体化的写生,亦是美术院校某些专业高考的素描命题,所以有必要进行练习。静物写生既包含了几何形体写生中素描最基础的东西,又由于静物形体的结构更加复杂,各种物体的造型、质地、色度不同,写生的难度加大了,所以我们必须通过对其进行写生训练,才能逐步掌握素描造型的全面因素。

摆设静物作业,要注意物体造型(方与圆)、大小、不同质感及不同固有色的组合搭配。画面既要注意色调,又要黑、白、灰分明而有联系,黑的面积不宜过大,黑灰过多配置白,白灰太多搭配黑。如果静物缺乏各种对比,画面就失去美感,亦难以画得生动。

下面是静物写生的步骤与方法分解:

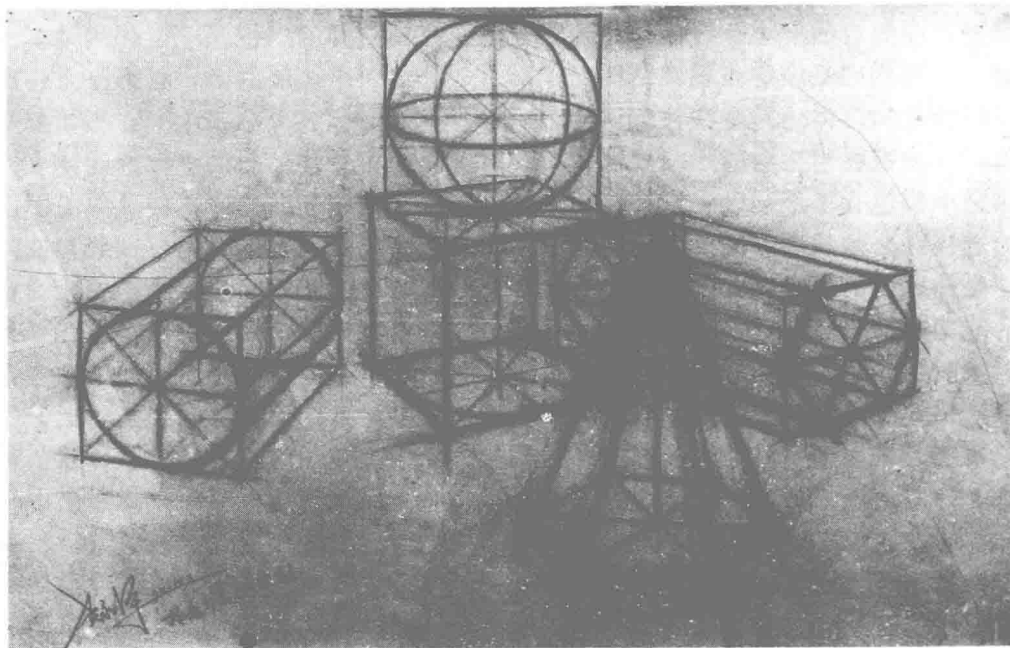

图 3 吴永泽 作 指导教师 张家祯

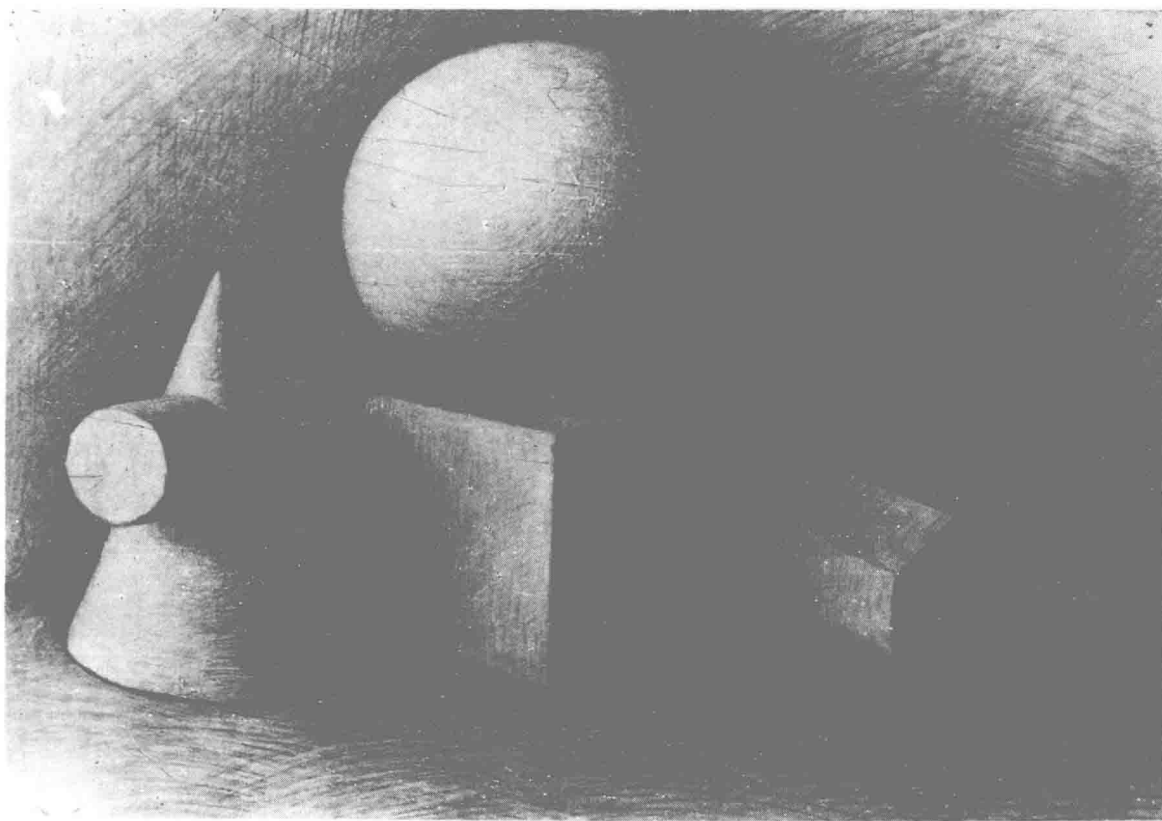
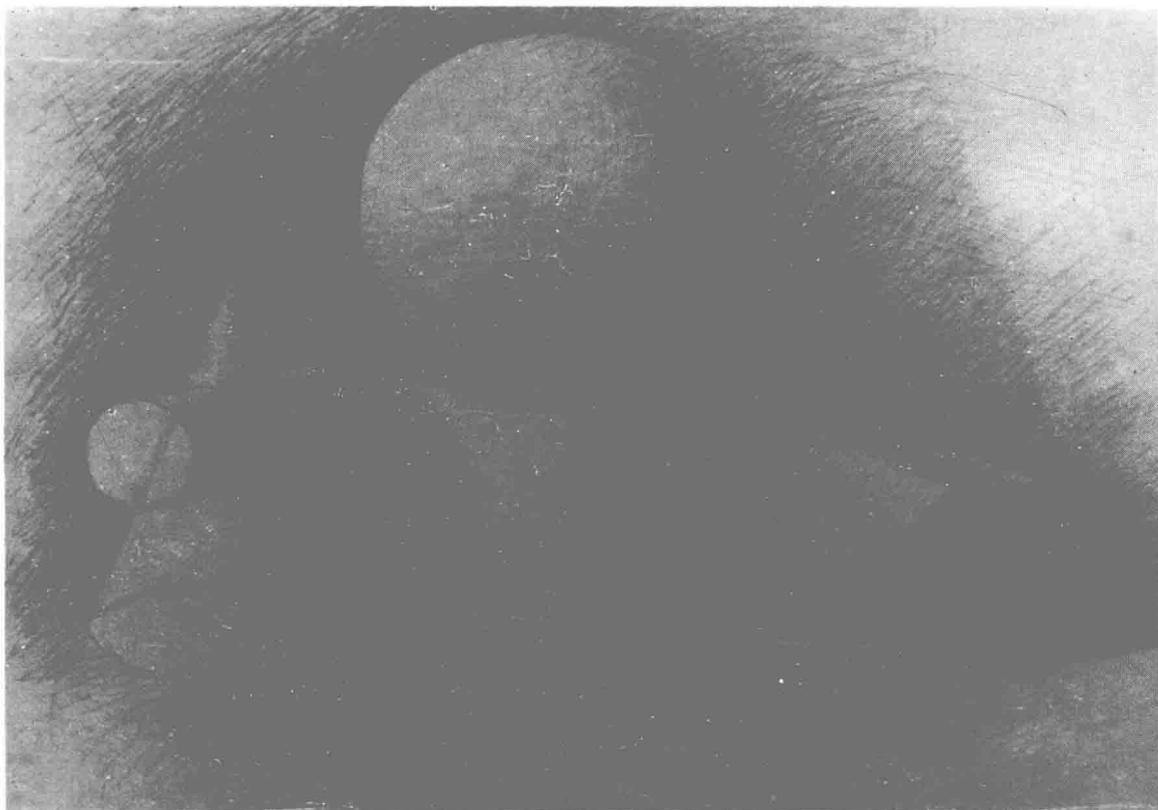

图4、图5 吴汉楚 作 指导教师 张家祯

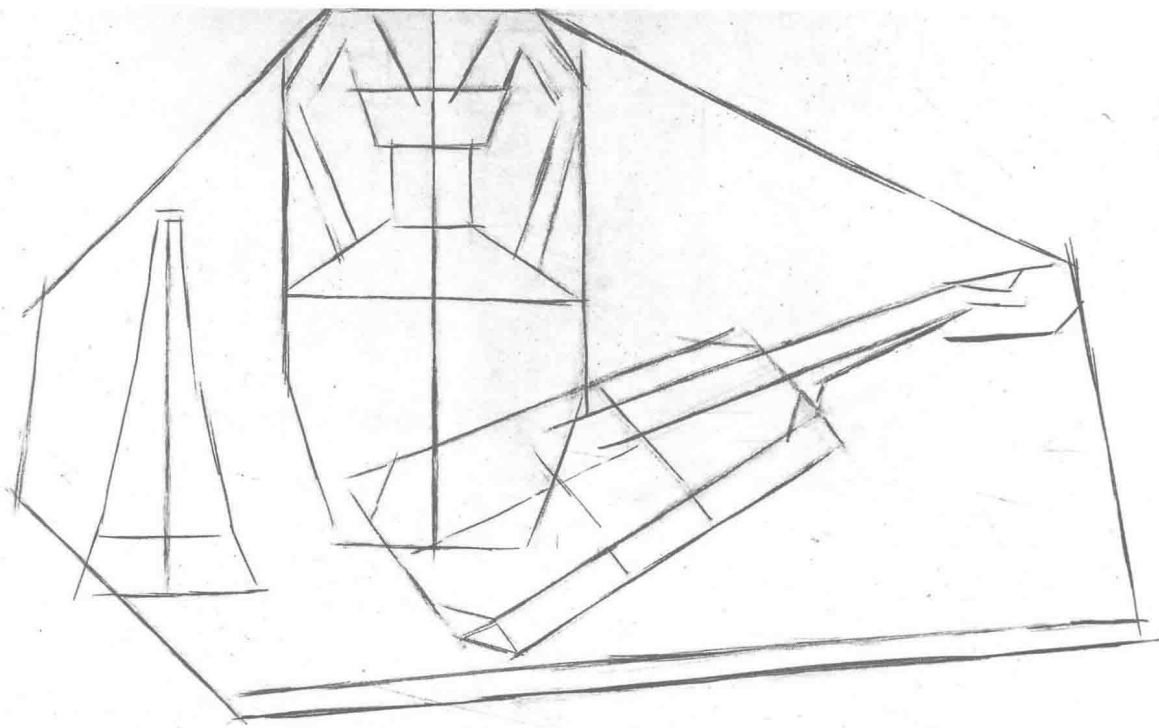

图 6

(1) 构图。要把所画的整组对象统一考虑，选择角度及视平线的高低，画面物体大小和位置要得体，主要的物体要突出，但不宜放在画面正中，否则显得呆板。若太靠边又使构图不稳定，过低又有下沉感觉，可处于中间偏上的位置，这样构图舒服，空间也有深远的感觉。构图考虑成熟之后（也可勾几幅小草图，从中选择适合的构图），再动手画到正稿上去。这阶段要整体考虑画面的构图布局，用轻轻的线条画出对象形体大的比例和位置，其他细节无须过多的处理。（图 6）

(2) 分析形体结构。构图初步确定之后，进一步画出每个物体的形体结构，尤其要注意各个物体之间的比例和空间透视，必须由表及里，用中轴线来检查瓶子、提琴和小号的对称关系，瓶口、瓶颈、瓶肩、瓶底及小号口的圆的透视变化一定要画得准确。虽然是用线打轮廓，但线的运用亦应根据对象的前后、虚实、主次而有强弱、轻重的变化。（图 7）

(3) 铺大体明暗关系。轮廓画好后，经过检查确认形体结构、比例透视没错误之后，即

可铺大块明暗。根据对象的形体、结构、空间的变化，整体统一考虑画面的色调处理，用不同的明暗层次表现物体体面的转折，初步把关系拉开。此阶段要注意对象一切基本关系的准确，画面不宜过早深入描绘细部，尤其要避免个别物体局部的孤立描绘。（图 8）

(4) 深入刻画对象。还是着眼于对象的形体结构，根据物体主次、前后关系逐渐深入表现对象的体积感，然后进一步画出各物体的固有色，将画面最深与最亮的色调区别开来，使黑白灰的关系层次分明，慢慢画出各种不同质地和固有色的变化。深入阶段一定要有耐心，反复多画几遍画面才能刻画得丰富。有些地方用笔要浓重有力，最黑处可以一次画深些。陶瓷瓶的高光四周黑白对比要强烈，瓶身的反光是表现陶瓷质感重要的地方，既要画出反光，又不能过于琐碎，瓶的暗面要与投影一起处理。各物体的边缘部分要注意其虚实变化，背景用笔不宜草率，以免影响画面空间的效果。整个深入阶段要时刻注意画面的整体调整，以保持主体的突出。（图 9）

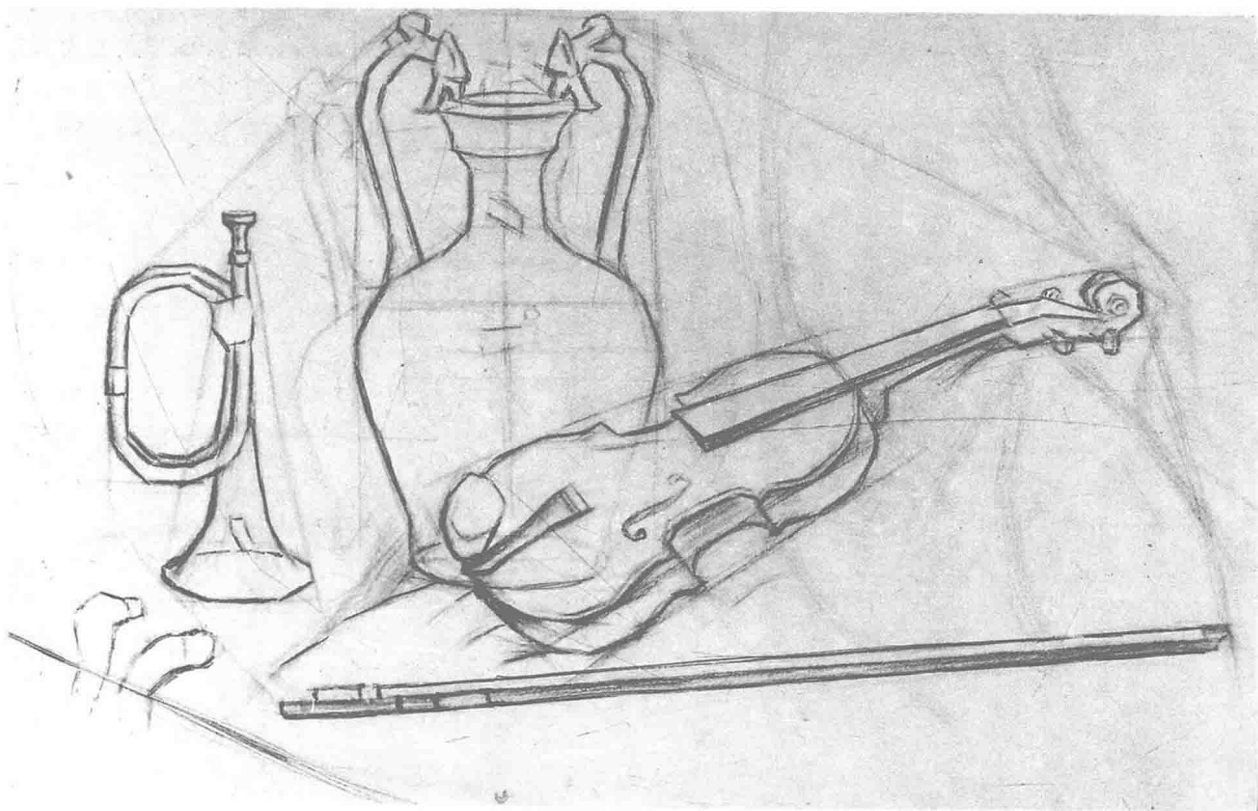

图 7

图 8

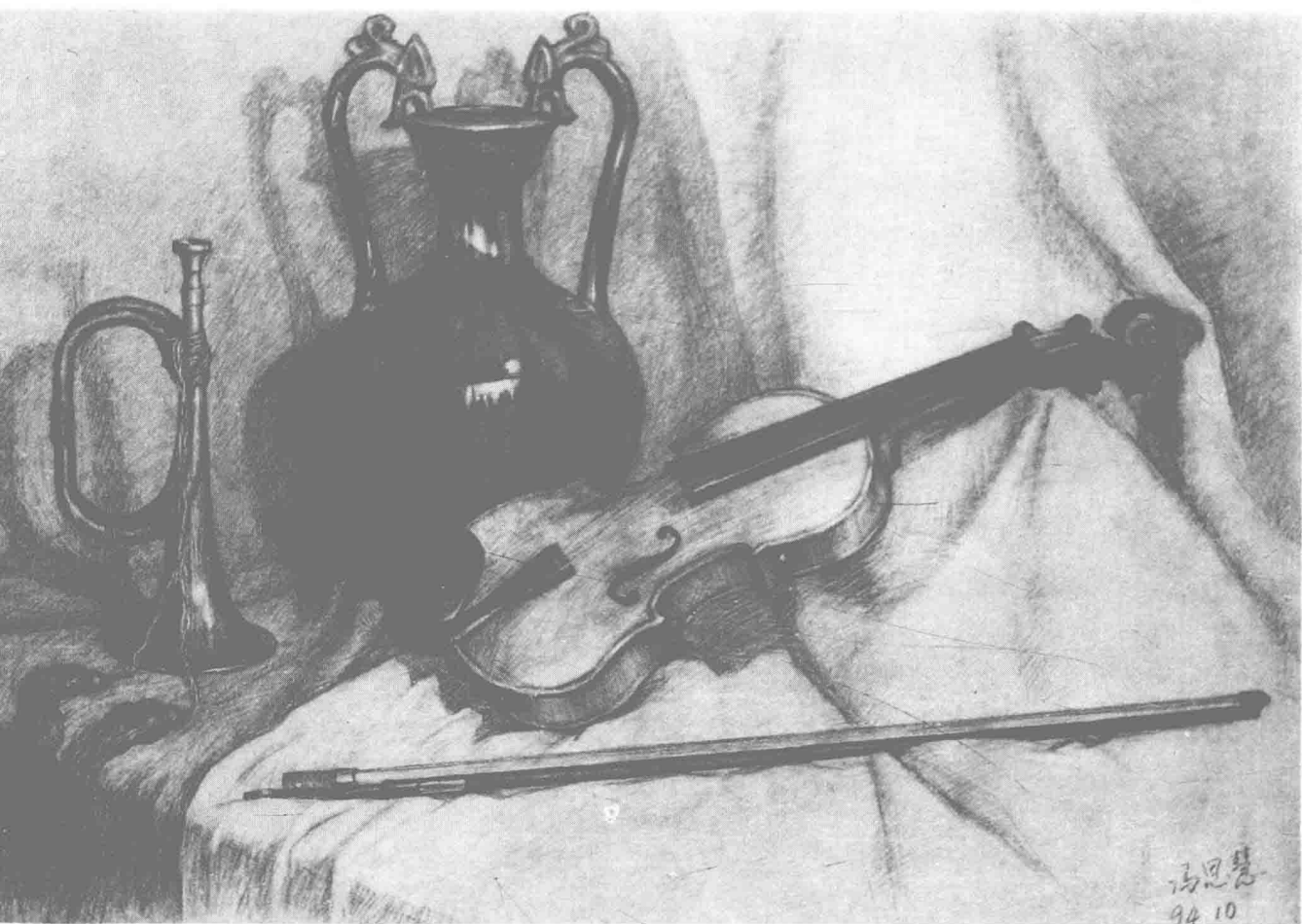

图9 冯思慧 作 指导教师 张家祯

二、头骨、头部肌肉及五官的写生

1. 头骨的解剖结构

接下来要进行石膏头像写生的训练。人是美术学院教学的主要内容，石膏头像或人像是很多美术院校高考素描的命题，所以对头像造型的研究和头像写生是本书的重点。众所周知，人的神态是通过外部造型特征的可视性显现出来的，而头、面部五官是人表情最有表现力的部位。画石膏头像和人像一方面要了解对象的生活经历及思想性格，同时还要结合解剖知识来研究对象的生理上的造型特征（生理结构），理解对象形体的大面朝向（几何结构），以掌握

头部造型的基本规律。石膏头像及人像素描课程的重要意义也在于此。

要画好头像，关键是对对象的头骨结构要有较深刻的了解。因为头脸部的肌肉比较薄，所以头骨就显得外露，因此头骨的结构、具体对象面孔的骨相八格（申、甲、由、目、田、国、用、风）便起决定作用（图10）。如果仅仅夸张表面特征，相反容易把对象画丑，五官的特征固然重要，但最重要的还是“头部骨骼”的大形，只有抓住具体头骨的基本形体，再加上具体脸部五官特征才能画似对象。这就是我们在进行石膏头像素描和真人写生之前，安排头骨结构面面观研究的主要目的。

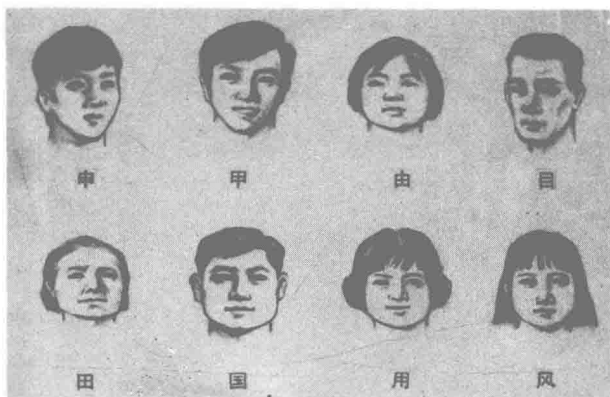

图 10

住。（图11）

头骨是由呈球状的颅骨、额骨、颧骨、枕骨、眼窝以及上下颌骨所构成。从前面和顶面去看头骨的形状是长方形的，而从侧面看其形状则接近正方形。下颌骨的宽狭和角度的大小，对形成脸部特征有较大的作用。

画头骨（包括以后画石膏头像、人像）时，掌握头部“骨点”的位置是很重要的。头部骨点是指头骨上较为突出显露的部位，具有对称

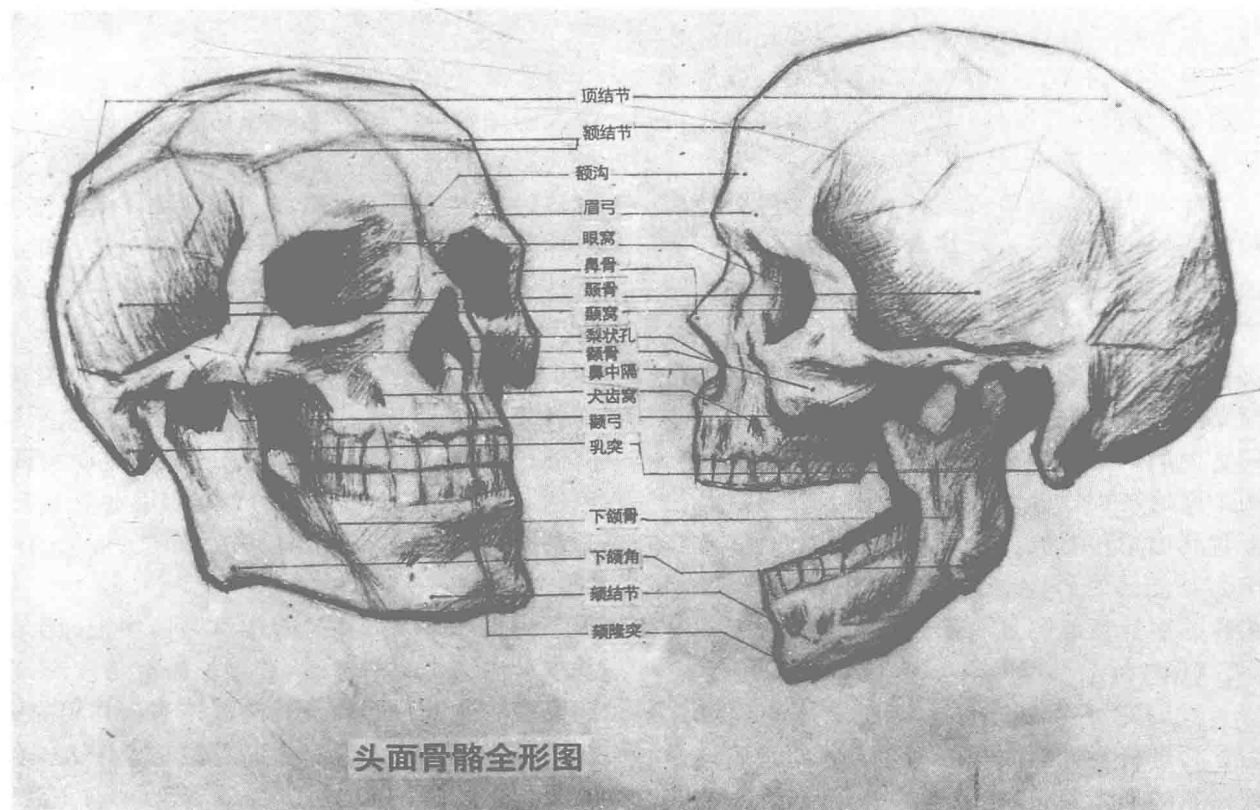

图 11

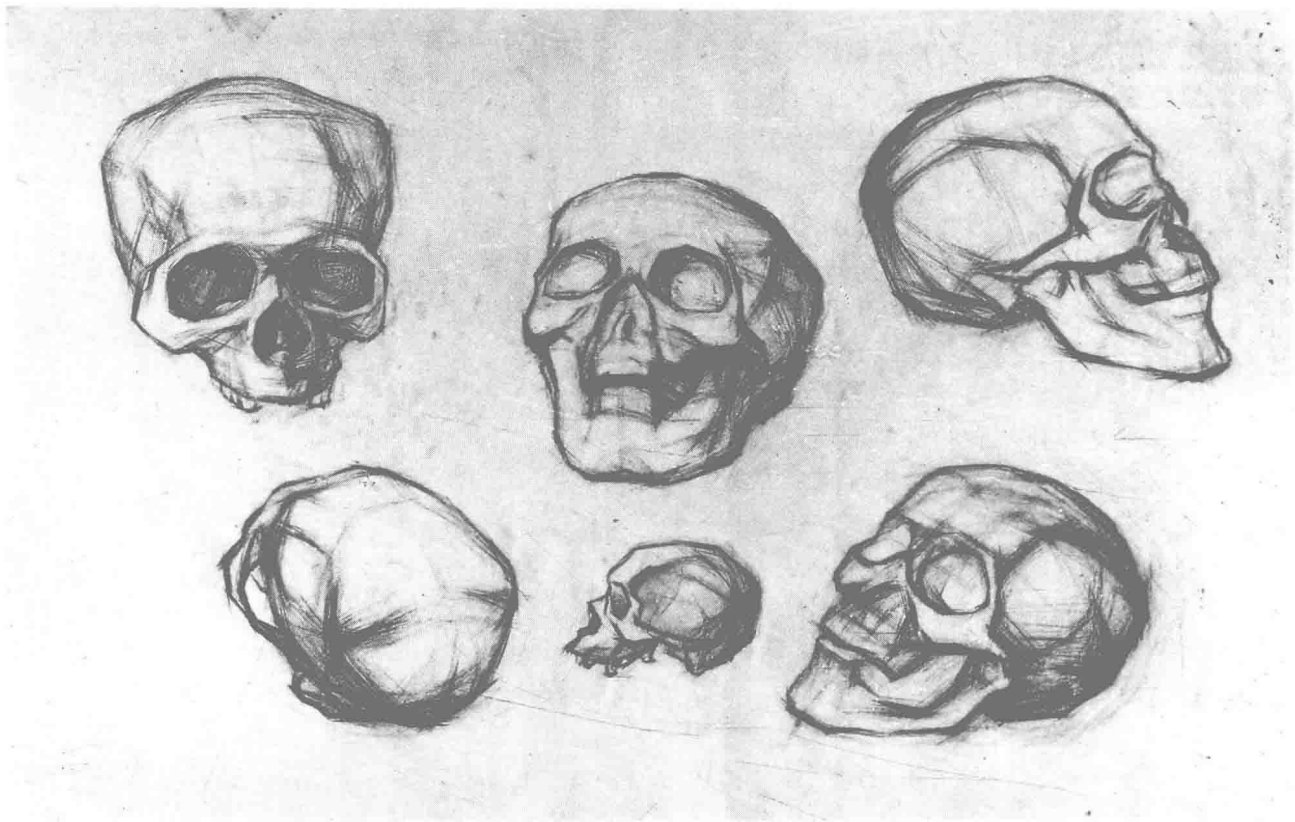

图 12 章稀雄 作 指导教师 张家祯

2. 头部肌肉

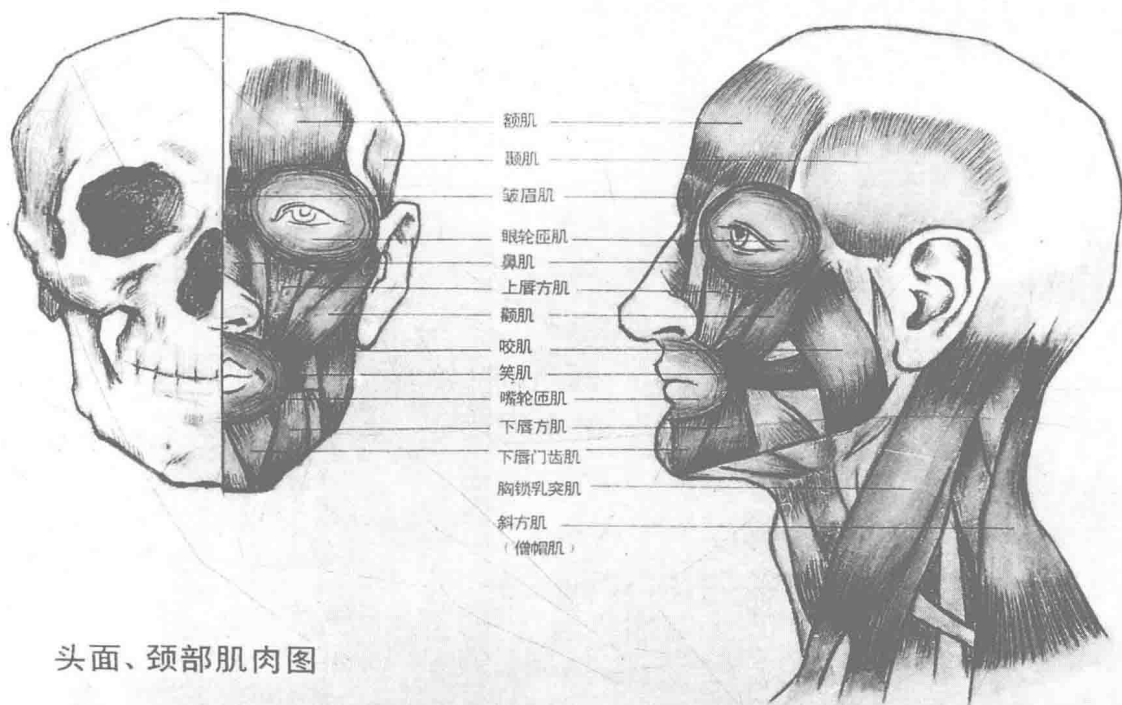
性，造型时掌握骨点经过各种透视变化的对称关系及其准确位置，用线将其连起来，就形成头部造型的基础，对表现头骨的形体结构和特征具有重要的作用。

在写生的初步阶段，将头骨复杂的外轮廓和复杂的形体简化，对基本形体的掌握和面的区分是很有帮助的。头骨的外轮廓（外形）不管从上、下、左、右、前、后任何一个角度看，都可概括成五边形。而头骨的体积则可借助最简单的长方体来理解，其正面与侧面分别是不同方向的两个朝向面；它们几乎成直角的转折，两个面的转折分界线上始自太阳穴，沿颧骨往下直到嘴角和下巴；整个颅顶面的朝向是向上，该面与侧面的分界线是颧骨与颅骨的分界线；头骨的后枕骨部则是与正面相反的另一个朝向面。（图 12）

我们对整个头骨有了这样立体的理解之后，再进行头骨面面观的写生，才能正确地表现出它的形体关系来。

要画好头像，除了首先要对头骨的结构作深入的理解外，还应了解头部一些对外形产生较大影响的肌肉结构。头部的肌肉虽然很薄，但它依附在皮肤之下，肌肉稍有伸缩，就直接反映在脸部的表面，所以脸部喜、怒、哀、乐的表情完全决定于头脸部肌肉的扩张与收缩，故称为表情肌。脸部的肌肉大致分为两类：一类叫扩张肌，包括颧肌、上唇方肌、笑肌等，它们可使嘴角、下巴、鼻子、脸颊向外上方拉，脸部便产生欢笑、愉快的表情；另一类是收缩肌，包括皱眉肌、鼻肌、三角肌，其作用则使眉毛、眼睛、口鼻向内下方拉，形成悲哀、愤怒的表情。（图 13）

对头部肌肉结构的写生练习，在把握头部基本形体结构的前提下，着重于研究与理解，掌握肌肉的位置、形状及其对脸部表情作用的规律，以避免日后人像写生时导致形象千人一脸的概念化。（图 14）

头面、颈部肌肉图

图 13

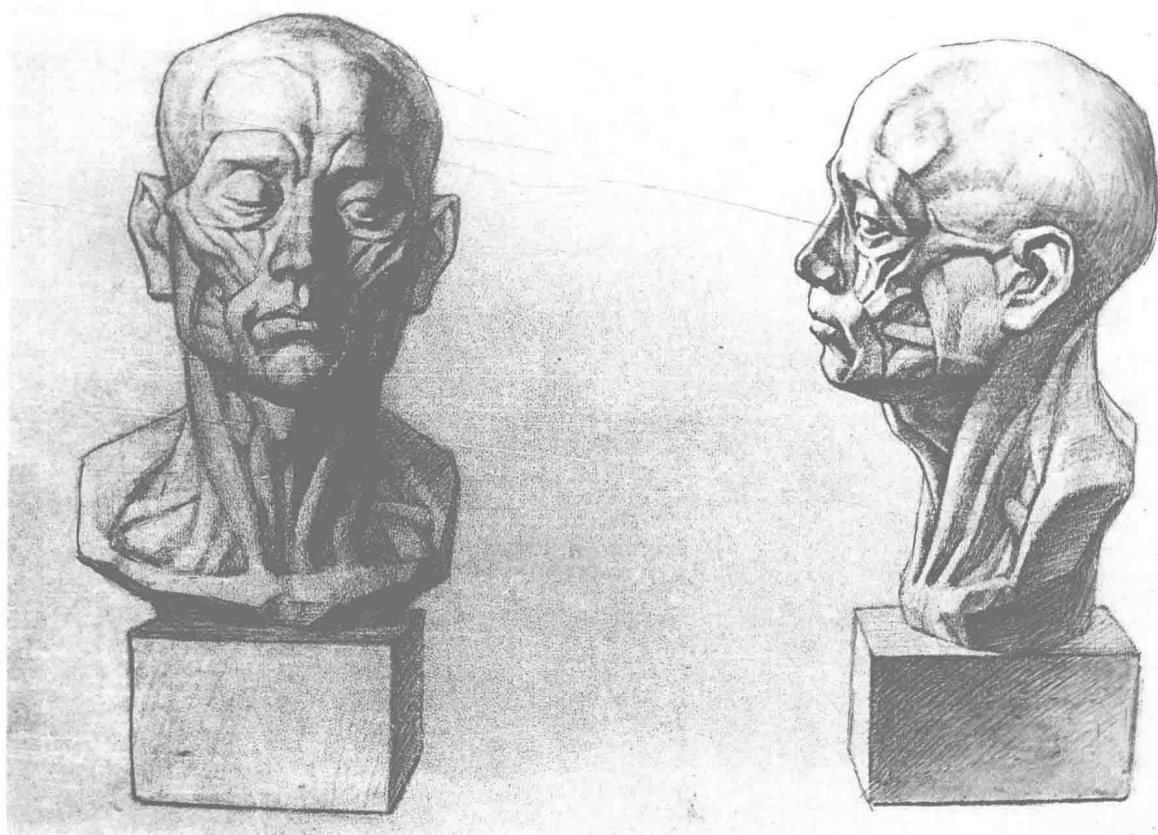

图 14 陈以雄 作 指导教师 张家祯

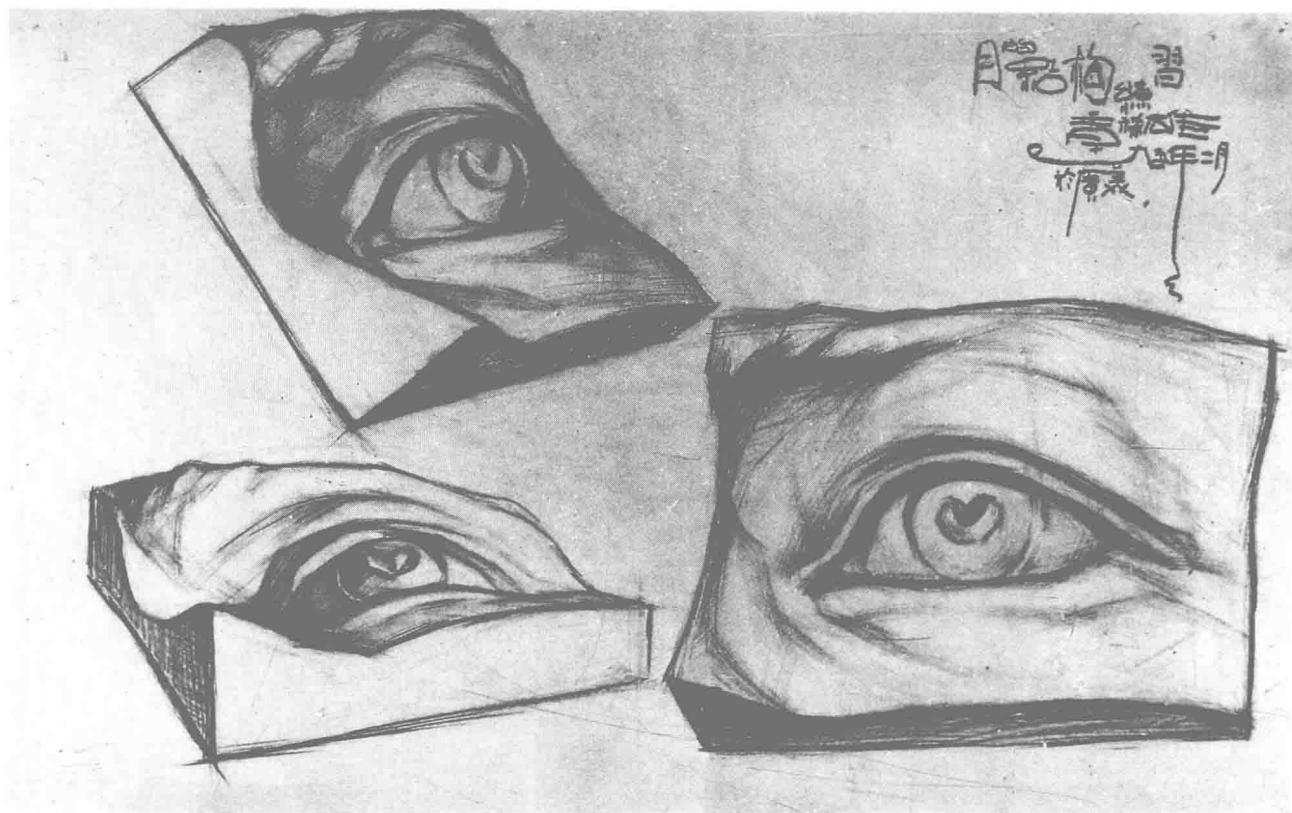

图 15 章稀雄 作 指导教师 张家祯

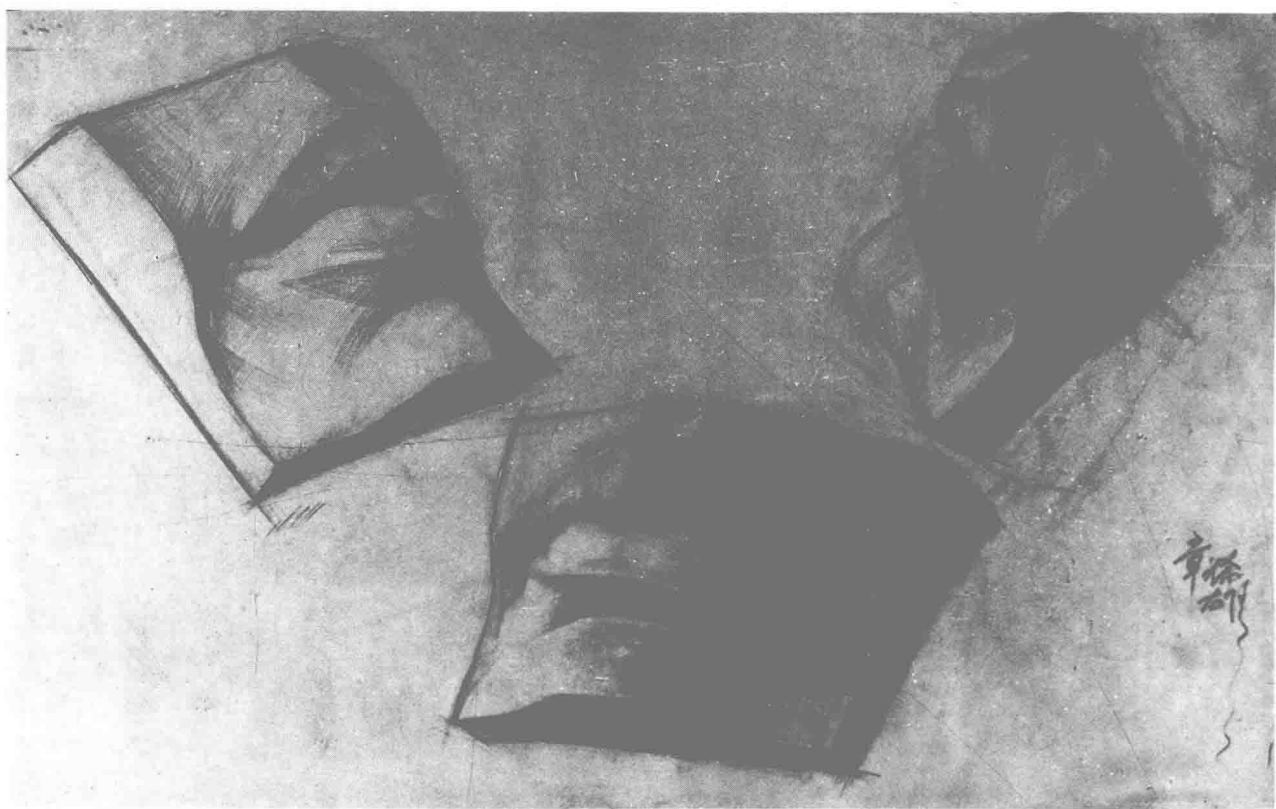

图 16 章稀雄 作 指导教师 张家祯

3. 五官

前面提到:只有抓住具体头骨的基本形体,再加上具体五官特征,才能画似对象。因为五官是传达人物思想感情的重要器官,为了准确而生动地画好五官,必须熟悉它们的基本结构与特征,理解五官周围肌肉的变化及其相互关系,这样在造型时便不致于出现差错或产生概念化的描绘。

我们可先对石膏五官模型进行写生,练习的要求是掌握五官的形体结构及在不同透视变化时的造型,不一定进行完整细致的素描写生。在完成了石膏五官模型的研究后,即可对真人的五官作进一步的写生练习。

五官中眉眼与嘴是传神的关键部位。我们常说眼睛是“灵魂的窗户”,东晋时期的著名画家顾恺之曾说过:“……传神写照,正在阿堵之中。”由此可见眼睛的刻画在表现人物心理状态、精神面貌和性格特征中的重要作用。

(1)画眼睛的要领。眼球长在眼眶窝内,画眼时必须同时注意观察眼睛、眉毛与眼眶的关系。

眼球前面为上下眼皮所覆盖,由于上眼皮比下眼皮更突出,且睫毛比下眼皮较长和较多,在常光下会变成投影落在眼球上,所以上眼皮下缘的颜色要深些,特别是与眼珠交接处更要画重些,否则眼珠会有跳出眼皮之外的感觉。

相反,下眼皮上缘受光较多,所以颜色较浅些。初学者普遍将上下眼皮画成简单的一条弧线,这样上下眼皮便没有厚度,这是最经常出现的明显错误。

眼睛是一个圆球体,描绘时要把球面圆的形体结构表现出来,要注意观察正光、侧光光照下眼睛形体与明暗的关系。

眼睛的基本形近似平行四边形,上眼皮弧度大,下眼皮弧度小,内外两个眼角的高低也不尽相同,初学者简单地将眼睛画成橄榄形是最常见的错误。

当头部转动时,眼睛形体随之出现透视变化,平视时,上眼皮向上弯,下眼皮往下弯;仰

视时,上下眼皮均向上弯,外眼角降低;反之,俯视时,上下眼皮均向下弯,外眼角升高。

正面时,眼睛两边最宽点是内外眼角,眼珠呈正圆形,当头部侧转时,离我们远的眼角便向内收,眼珠逐渐成椭圆形,眼睛的宽度还逐渐缩短,当头转至全侧面时,我们只能看到眼睛的外半侧,眼珠则是呈很窄的椭圆形了。(图15)

(2)画眉的要领。眉毛和眼睛一样是最能显示人的性格特征的地方。一般眉毛的浓淡与眉毛本身的疏密有关,但更重要的是因眉骨的形状变化而引起,眉骨靠近鼻梁的一段因背光而显得略深些,而眉梢部分因眉骨朝上受光较多而颜色稍淡。具体写生时还必须注意男女老少的各自特征,一般来说女性与儿童眉毛显得细淡,男性与成年人的眉毛则浓重些。

画眉毛时,线条要按照眉毛的生长方向来画,同时还要注意眉毛与皮肤交接处的明暗层次和虚实变化,用笔不宜过重,要适当轻松些。

(3)画嘴巴的要领。嘴巴同样是表现人思想感情的关键部位,要特别注意嘴角表情的变化,必须结合嘴巴四周的肌肉来刻画。

画嘴时首先要确定上下唇之间的口裂线的位置,它不是一条直线,而是有两段起伏的波浪线,一般此线最低点在两个嘴角。画出口裂线之后再定上下唇的宽度与厚度。通常的情况上唇比较突出,它的面斜向下方,棱角明显,而下唇较圆厚,中部稍有下凹,正好与上唇突出的中部相吻合。

画嘴时,既要把上下唇看作一个整体,还要把整个嘴与周围的肌肉(口轮匝肌)的起伏联系起来整体地观察和表现。从空间距离来看,整个嘴角低下去,它依附在呈半圆形的上下颌骨(包括牙齿)上面。我们表现时要注意观察光源从正面、侧面来时形体与明暗的关系,在常光下,上唇较下唇暗。而下唇的底面又比上唇更暗。

头部转动时,嘴巴的形体将发生如下变化:

头仰视时,嘴的横线成向上弯曲的弧线,嘴角下降。

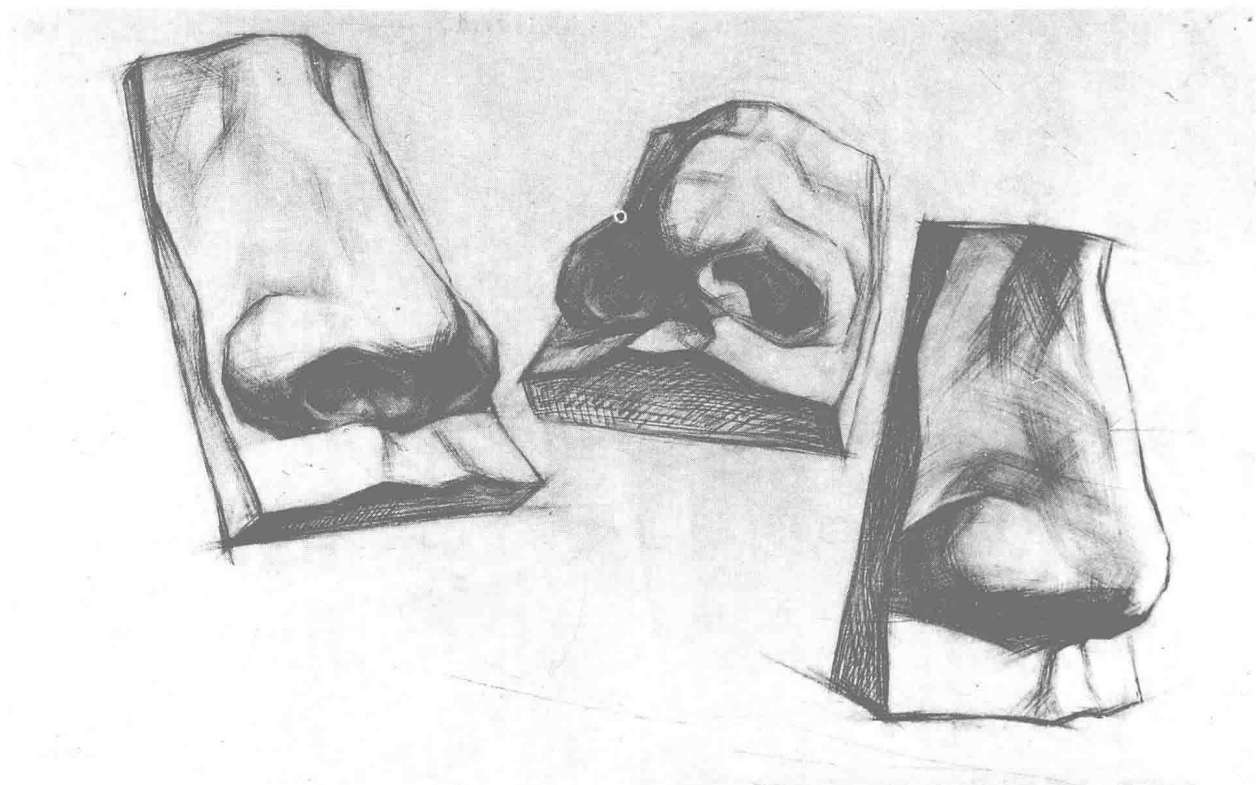

图 17 章稀雄 作 指导教师 张家祯

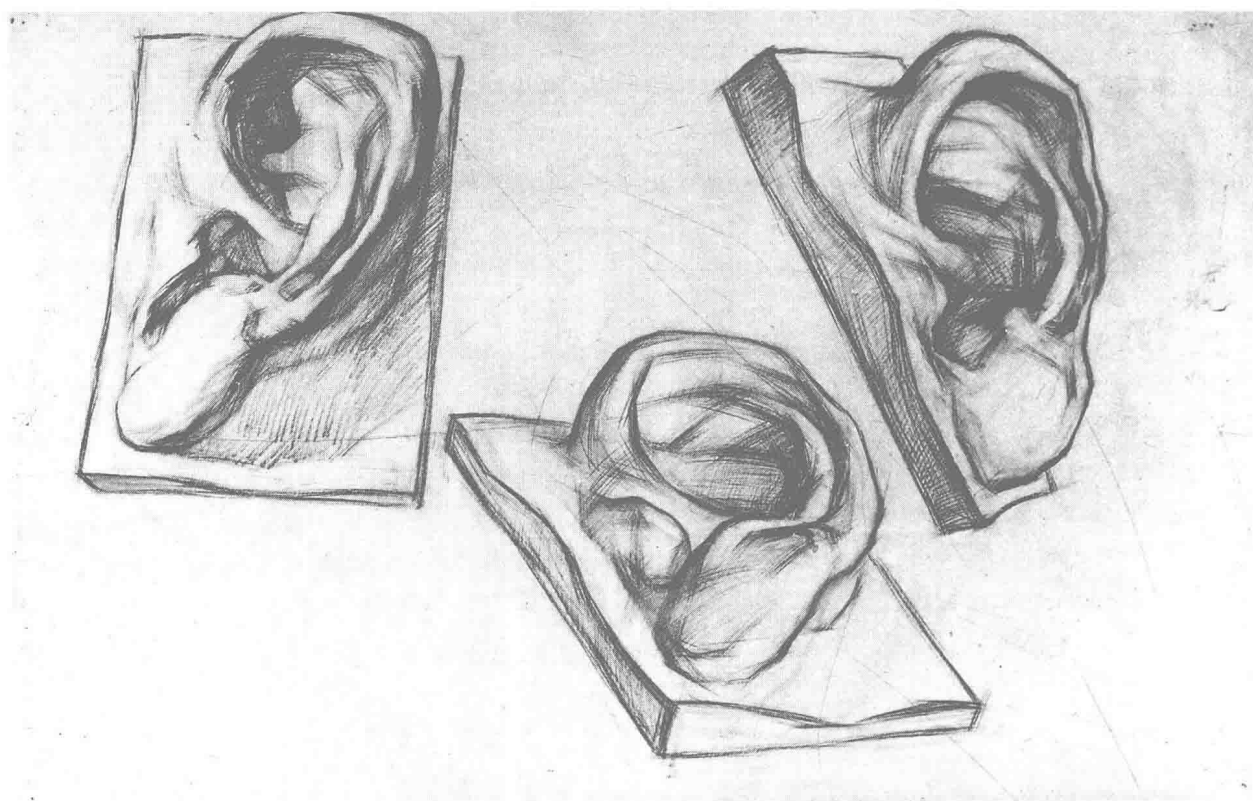

图 18 章稀雄 作 指导教师 张家祯