

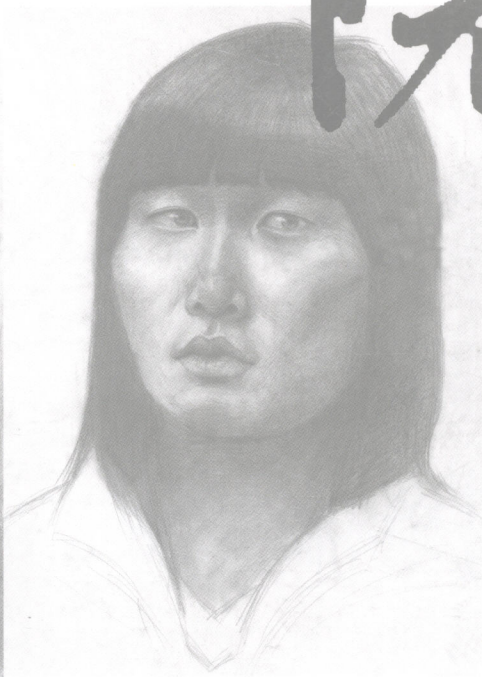
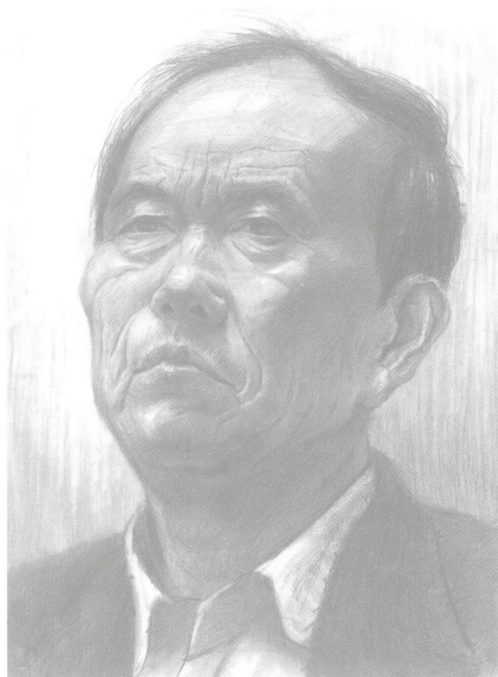
新课标实力派教学

高考美术强化训练

如何考取

九大美院

中央美术学院
Central Academy of Fine Arts

突破素描

孙青人 编著

手 达·芬奇(意)

素描参考用书

- [1] 孙为民. 现代素描. 沈阳: 辽宁美术出版社, 1996
[2] 袁 飞. 人像石膏素描. 南昌: 江西美术出版社, 2007
[3] 安 滨. 素描. 南昌: 江西美术出版社, 2006
[4] 宫立龙. 学院素描. 武汉: 湖北美术出版社, 2001
[5] 清华美院考试. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2003

图书在版编目(CIP)数据

突破素描: 如何考取九大美院 / 孙青人编著. — 北京:
中国轻工业出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5019-6585-4

I. 突… II. 孙… III. 素描-技法(美术)-高等学校-
入学考试-自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第132480号

责任编辑: 王 淳

策划编辑: 王 淳

版式设计: 孙青人

责任终审: 张乃柬

责任校对: 晋 洁

封面设计: 孙青人

责任监印: 胡 兵 马金路

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2009年1月第1版第1次印刷

开 本: 787×1092 1/8 印张: 5

字 数: 600千字

书 号: ISBN 978-7-5019-6585-4/J·290 定价: 18.00元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

80832J9X101ZBW

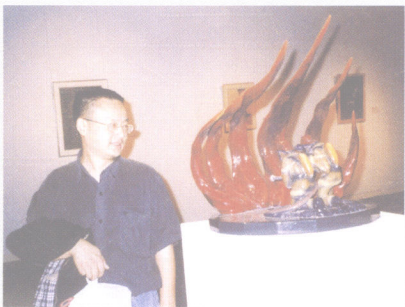
上架建议: 美术高考

ISBN 978-7-5019-6585-4

9 787501 965854 >

定价: 18.00元

作者简历

孙青人，1996年9月至2000年10月任教于北京大学城市与环境学系。1997年组建“北大山宝文化艺术中心”，任艺术总监。2001年至今在清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）设计大专班和清华大学美术学院生源基地校（中央工艺美院附中）教学。2003~2004年在美术高考教学中，辅导学生曾分别取得了中央美院、清华美院专业考试的第一名。2007年主持“人字”画室，画室32人全部通过各类艺术院校（系）专业考试，专业合格率100%。

其作品多次参加国内外重要美术大展，多幅作品被收藏、拍卖。

女青年 3课时 示范作品

作为最直接的造型手段，素描的语言自由、单纯而强大，它以简朴的形式表现客观物象和画者内心体验，关注对艺术本质的诉求。

质朴、单纯，材质运用熟练，恰到好处。

序

青人是我画友，稳重、认真的性格注定了他走上教师的讲堂。十年过去了，他始终如一，一直坚守在造型基础教学的一线。

眼下，关于造型基础研究的出版品种繁多，良莠不齐，选择这个时候出“书”，对作者和书本身都提出了更高的要求。青人著述的这套教材（三本包括速写、素描、色彩）最大的特点我认为有二：其一，是作者凭借自己长期从事基础教学研究的心得，根据学生特点，对造型基础所涵盖的内容做了一次系统梳理，从中提炼出它的核心内容，并进行重点分析和阐述。内容丰富翔实，既有对基本概念的澄清，也有对写生中观察方法、表现方法的深入而具体的要求。同时，结合学生在绘画过程中的问题，针对画面指出弊端，提出纠正的方法、路径。其二，本书以高考学生将面临的关于考试的诸多问题为内容，设计章节答疑解惑，观点明确，方法具体，便于掌握。

应该说，这套书倾注了青人对基础教学的热情、心血和感悟，书中的观点、技巧和方法，对考生掌握造型基础、应对考试，无疑大有帮助。我想这也正是作者的初衷吧。

清华大学美术学院基础部副教授

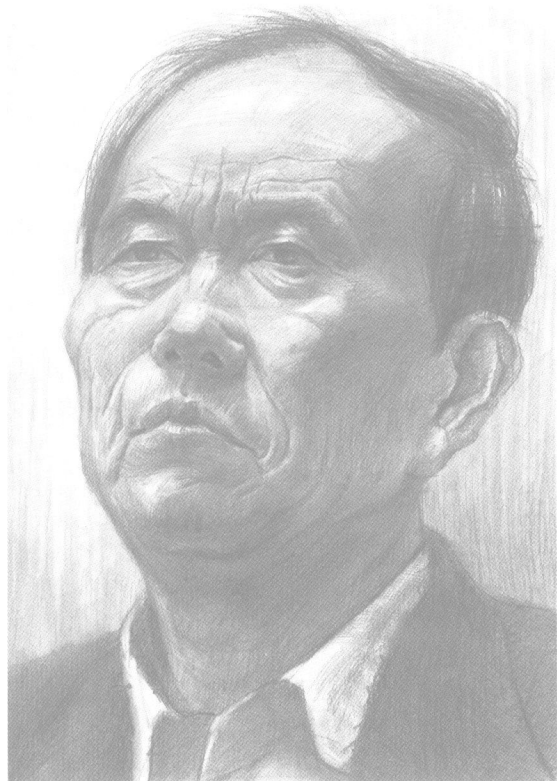
PSDETA

2007.5.10.

目录

一、素描训练的基本原则内容.....	02
1. 写生中“观察”的方法.....	02
2. 素描写生中“理解”的方式.....	03
3. 素描写生中“表现”的方式.....	04
二、现代（设计）素描与传统素描的关系.....	05
1. 结构静物写生表现方式.....	05
2. 素描静物的添加组合（给图片作画创意素描）.....	07
3. 人像写生（人体解剖、肌肉骨点表现）.....	08
4. 石膏头像写生.....	10
5. 人物头像写生步骤.....	12
6. 着手人像写生步骤.....	13
三、考试中的人像默写.....	14
四、考试新方向优秀作品范例.....	14
1. 手的认识表现.....	14
2. 脚的认识表现.....	14
3. 手的习作.....	14
4. 人像写生作品.....	15
五、高考素描评分标准.....	16
1. 造型准确与对象肖似.....	16
2. 结构严谨，形体感强，有厚度.....	16
3. 有深入塑造的能力.....	16
4. 整体感强.....	16
5. 能较好地掌握和运用素描工具和材料.....	16
六、优秀作品范例.....	17

谢辞：这是我在三所学校讲课后整理的学生作业，本书收录的作业甚多，由于出版时间紧迫，画作与作者姓名难以契对，现暂署上“学生作品”之名，待日后作者认对后将于再版时补上，特表歉意。本书由赵恺中教授审阅，王智教授、魏嘉教授、王贺教授指教，在此表示感谢。

一、素描训练的基本原则内容

1. 写生中“观察”的方法

素描写生中学会“看”到造型因素的形态与空间，以及这种造型的状态，即我们通常所讲的“感观”、胖圆、方瘦、厚薄、高矮等，这是第一感觉。获得对象的“感觉”不同，表达的形式也有所不同，因而也反映在写生的处理形式和表达语汇的准确性上。

(1) 整体观察

A. 限定视域范围

这种方法指物象存在的常态，造型因素都按一定的比例、尺度位置而显现出来。图1、图2。

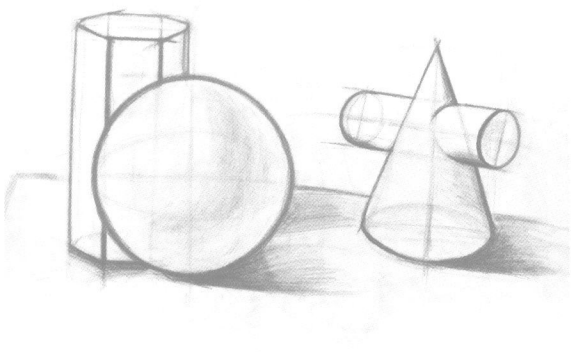

图1 学生作品

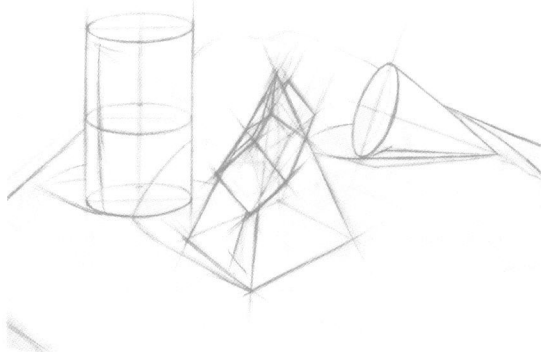

图2 学生作品

B. 运用形状的比较方法

长与宽比；前与后比；大与小比；明与暗比；方与圆比；不同质感的物体比。图3、图4。

图3 学生作品

图4 学生作品

(2) 定形观察

这种方法可以获得物象在空间中存在的状态，以及突显物象的造型因素，其形状特征越趋明显，就越有利于造型。

观形、观体、观空间层次；观动态、观势态、观形态；观物形、观肌质、观色质。图5、图6。

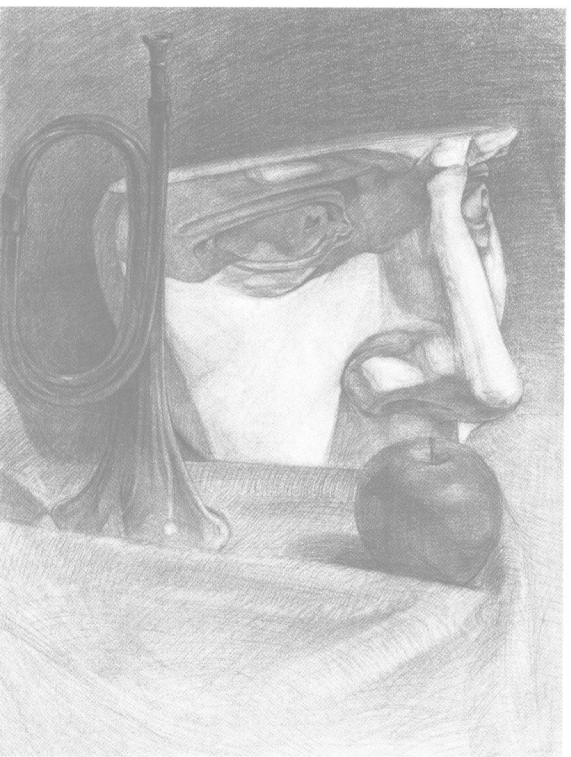

图5 学生作品 人字画室供稿

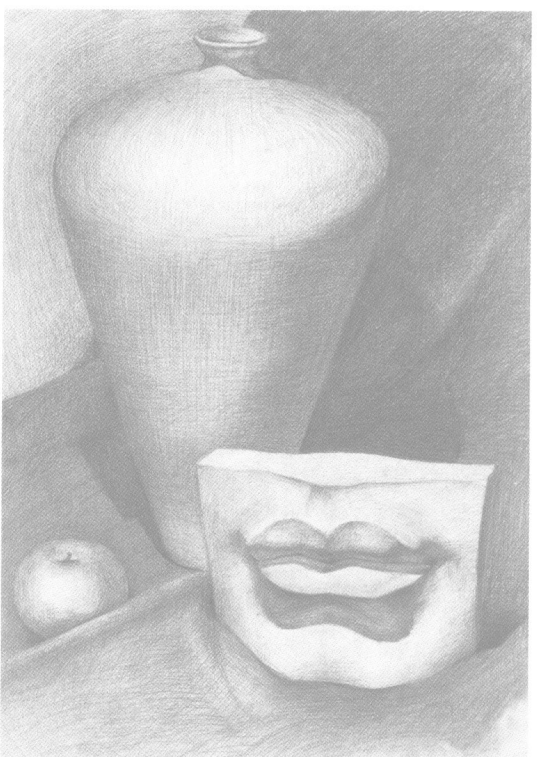

图6 学生作品 人字画室供稿

(3) 全方位观察

仰视、俯视观察；纵向、横向观察；逆向、团状观察。

无论采用哪一类别的观察方法，都会获取造型的主动性，在对比比较的观察中呈现出造型因素的强弱，其造型的特征也越凸现，其特征越鲜明，也越会引起画者的写生主动思维反映。

图7 学生作品 人字画室供稿

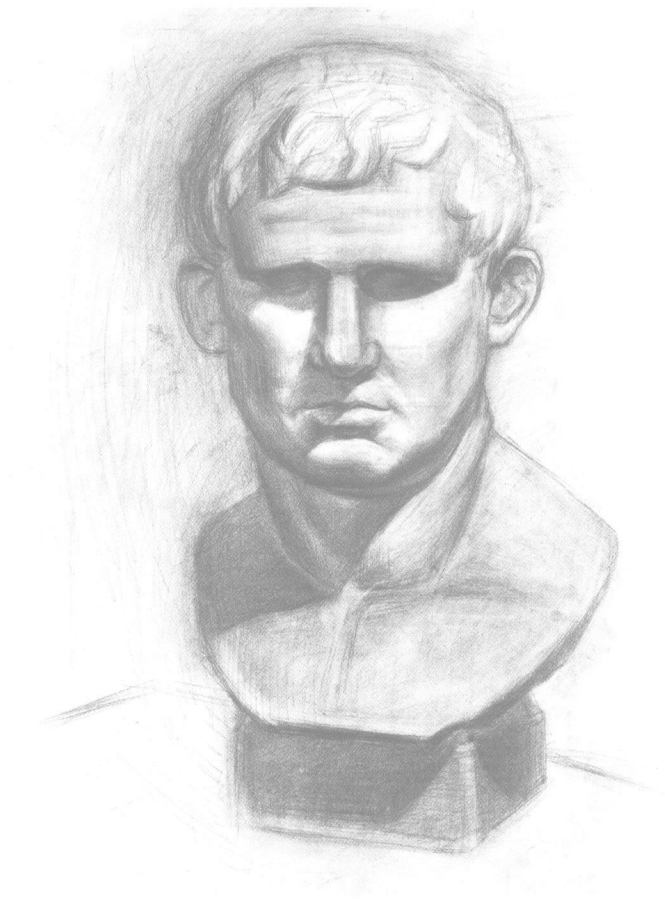

图8 学生作品 杨燕

2. 素描写生中“理解”的方式

视觉形象通过眼被看到，再引起人脑思维系统的转换，而形成可读解的视觉形态的信息（图7~图11）。

(1) 图形(个性)的意义

底与图，形与体，物与空间；明与暗，光与色，材料与肌理。

(2) 知识要领(共性)的意义

透视与空间；结构与解剖；方法与描绘。

(3) 感受和表达的意义

形象特征的感受；形和内外形态、内在构成的认识；形的表达和视觉传达；形态的选择和视觉兴奋；兴趣的提升取舍记录。

对物象光影的关注，对物象形体结构的关注，对物象空间组合的关注。

图9 学生作品 李巧玉

图10 学生作品 王腾

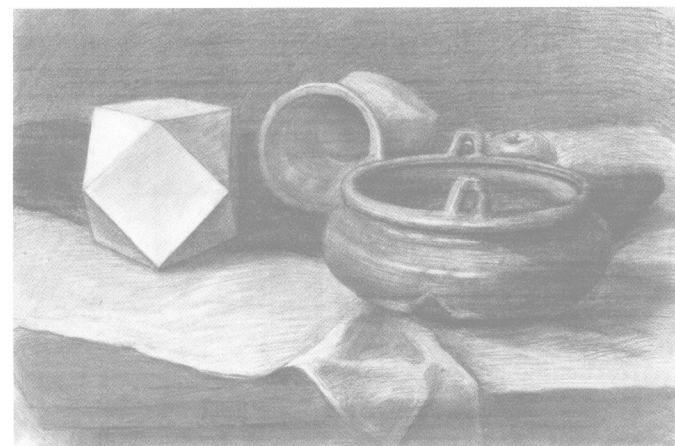

图11 学生作品 马成龙

3. 素描写生中“表现”的方式

把所见所感表达出来；从基础知识造型因素的分类描绘（图12~图14）。

形：以线勾勒对象的轮廓形，以黑白灰涂抹出对象的形或面。

形体：以线勾勒出对象的体积形，以明暗色调塑造出对象的体积。

空间：以线描出空间的几何结构、容积感和空间内的形式构成，以线面结合的方法表现空间形态的几何结构、虚实空间体量感，图12。

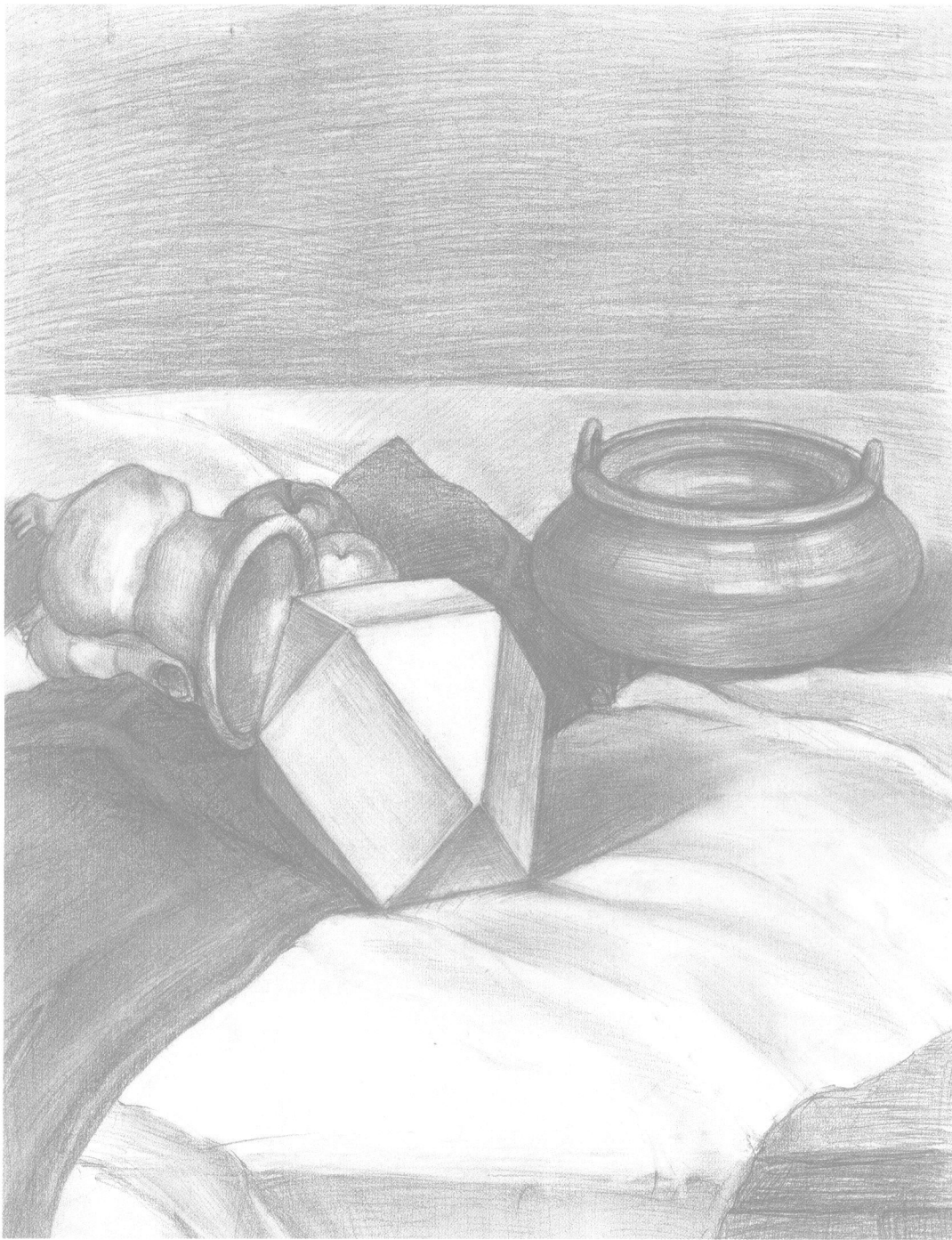

图12 学生作品 张可

肌理：对材料肌理特征的再现，增强视觉感性与审美性，对物象肌理质感的反映提炼传达，对绘画语言的积累和再创造的表达，图13、图14。

图13 学生作品 人字画室供稿

图14 学生作品

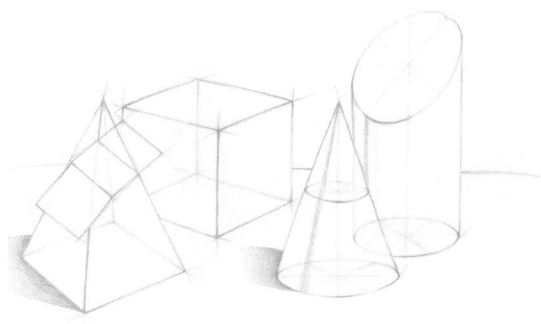

图15 学生作品

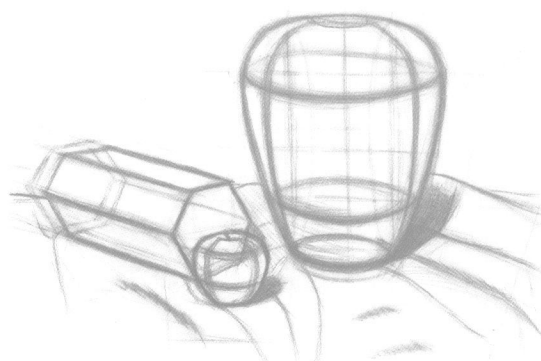

图16 学生作品

二、现代(设计)素描与传统素描的关系

1. 结构静物写生表现方式

(1) 结构写生的特点

结构素描教学体系中结构不受明暗的影响,不受形态角度的限制,根据形态特征和结构规律,在透视规律的指导下,一步步地建立在画面上,它不反映物体的光影变化,其重点是表现形态的尺度和完成在画面上,而形成的准确的表现结果是对客观形态充分理解后的主观表现,这里以静物画为例。

(2) 透视规律的应用

结构素描所反映的对象是比较有规律的,人为造型是多变的,使用分析体现复杂的内外结构,图15、图16。

(3) 辅助线

结构素描教学在造型上,运用透视规律,借助辅助线建立具体形态的透视分析框架、形态表面和形态内部的分析线条,是建立正确形态的依据和方法,也是结构素描写生的基本出发点。目的是:加深认识,表现深入,图17、图18。

(4) 结构的强调

在表现形态时,对形态的表面形状、转折关系、衔接关系、凹凸变化和内部的结构等,对形态结构关系进行研究加强,而不是朦胧的、含混的,既要反映形态外部的轮廓和形态可见的起伏和转折关系,也要反映形态内部和形态不可见即后面遮挡的看不见的起伏和转折关系,全方位反映形态的内外关系。把形态看成透明的玻璃品,“看透”内外,图19、图20。

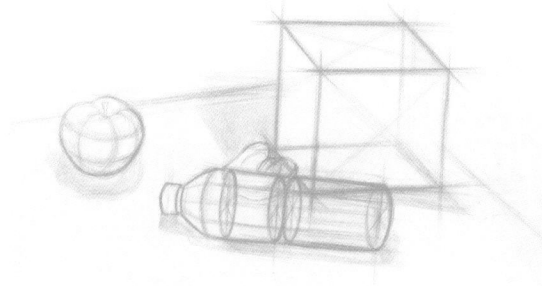

图17 学生作品

图18 学生作品

图19 学生作品

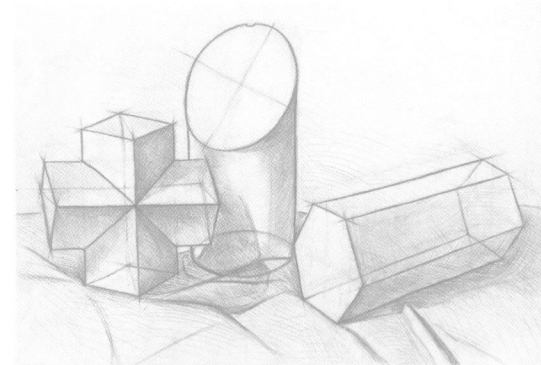

图20 学生作品

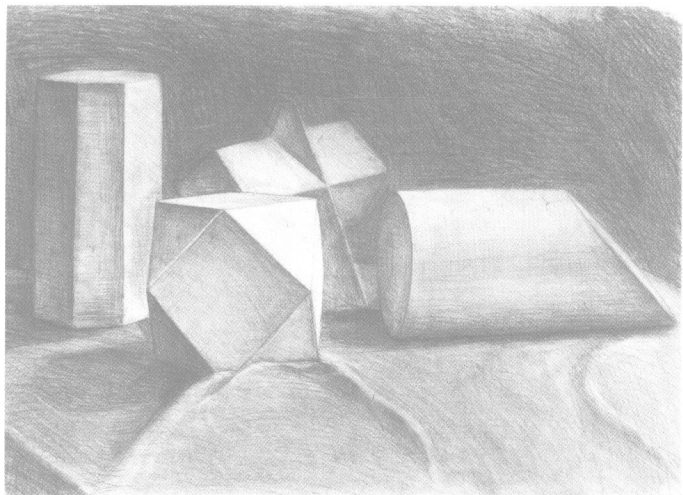

图21 学生作品

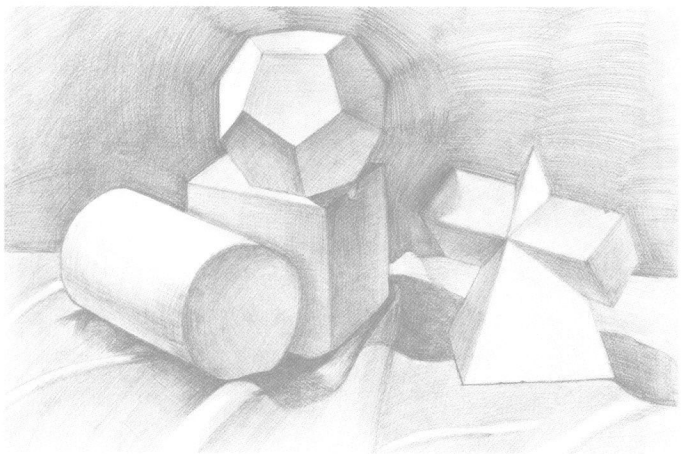

图22 学生作品

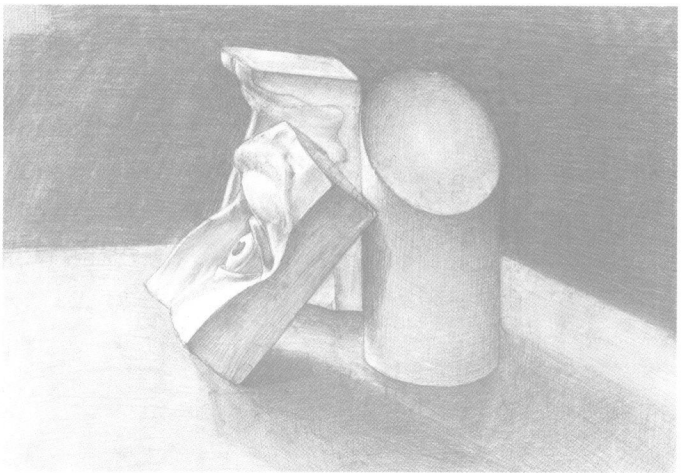

图23 学生作品

图24 学生作品 人字画室供稿

(5) 创造的表现

在静物素描写生中，结构素描的形态，从外部到内部，从整体到局部，都是理性的分析和表现的结果，并且能准确表现形态的尺寸并反映到设计图中（设计教学），使生产后的成品能和创意表达时的形态感觉完全一致，这是结构素描形态的最大意义，图21~图23。

(6) 明暗（静物写生）表现方式

A. 颜色与明暗关系

光作用于白色物体上形成的影调，要概括成黑白灰。有了这种认识后看到五大调和更丰富的影调。颜色和明暗变化形体转折联系在一起的颜色要附着在形体变化上；形体变化（凸现）转折处明暗对比清楚，暗部和较远处形态明暗对比较弱。颜色比较深的地方一般在明暗交界线和投影上。

B. （形体）体块与总体明暗

写生时首先要考虑的是物体固有的色调（亮灰暗等），再去分析物体的转折处（前后、上下发生变化的位置）在形体变化转折处用体块（面、或团状色块）强烈地表现出来（在石膏像、男青年头像写生中经常表现）。明确体面和转折和明暗的总体变化，明暗和形体联系在一起，建立五大调的色调关系，图24、图25。

图25 学生作品 戴维新

图26

图27

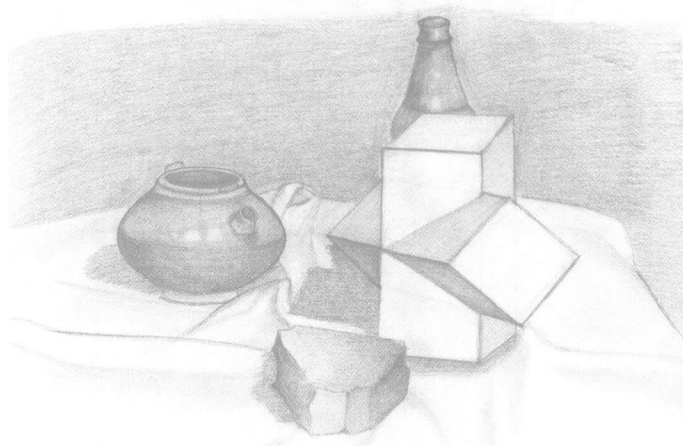

图28

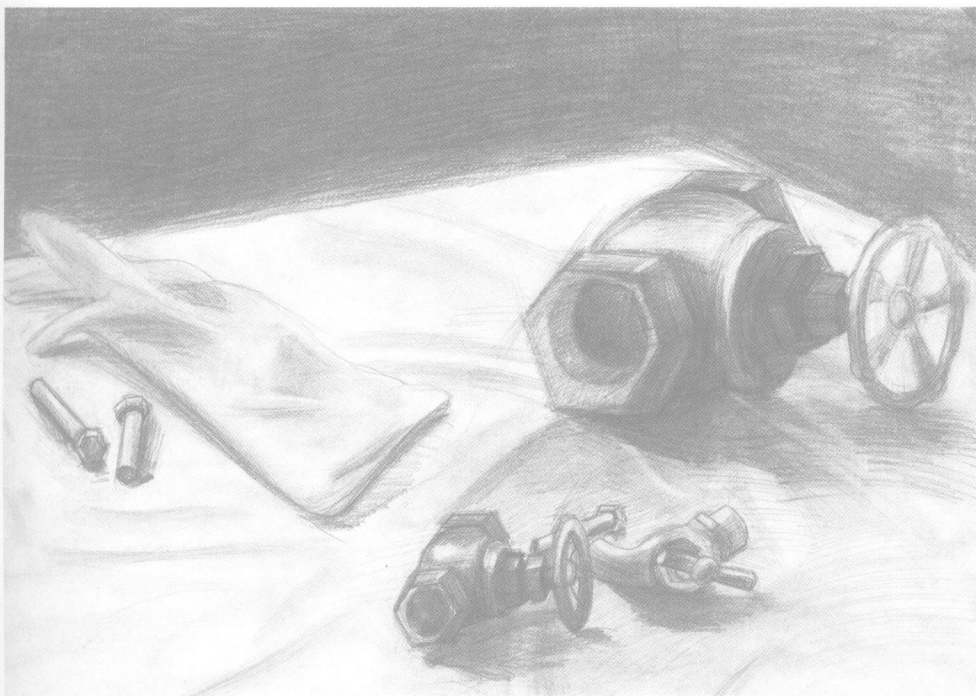

图29

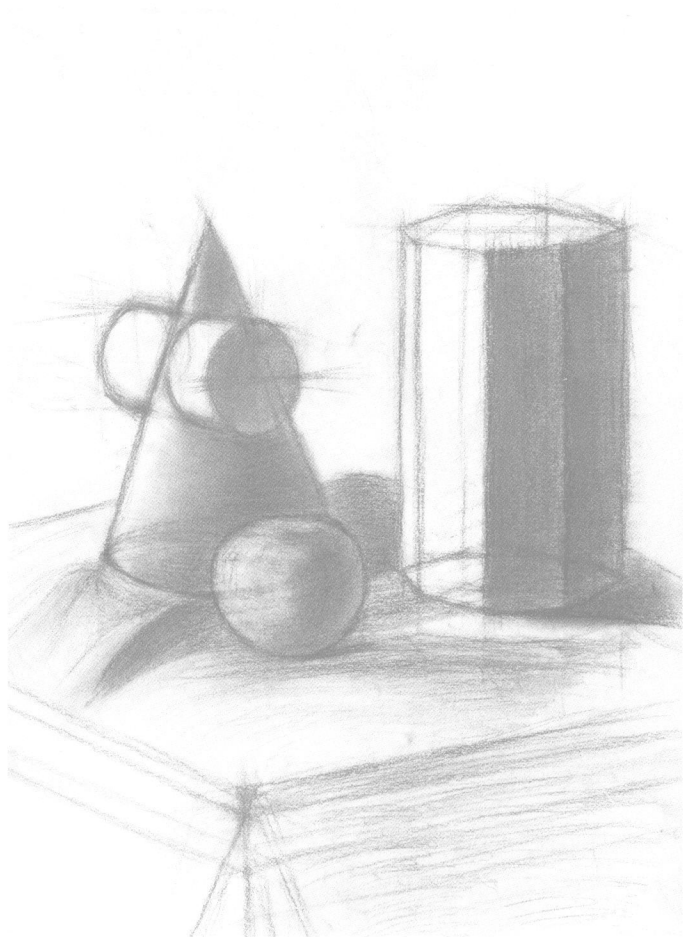

图30

2. 素描静物的添加组合（给图片作画创意素描）

在学会用结构素描、明暗素描写生方法后，理解掌握写生基本原理，方法步骤，更进一步提高我们的视觉思维能力，主观感受和驾驭绘画表现能力，这正是当前设计艺术学院高考中对考生能力综合素质的考察。

(1) 构图的形式审美要求，如图26

(2) 画面总体黑、白、灰设计，如图27

(3) (形态、色彩、质材) 结构空间合理安排和视觉传达，如图28、图29

(4) 对材料工具的运用和传达，如图30

以上几点，是在应试中给图片作画，创意素描表现应掌握的要领。

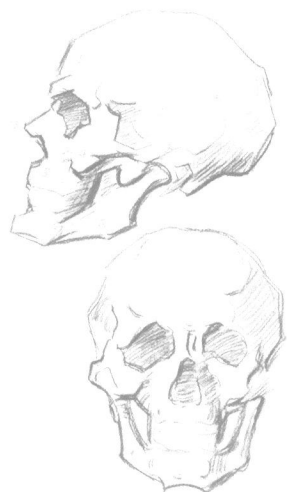

图31

图32

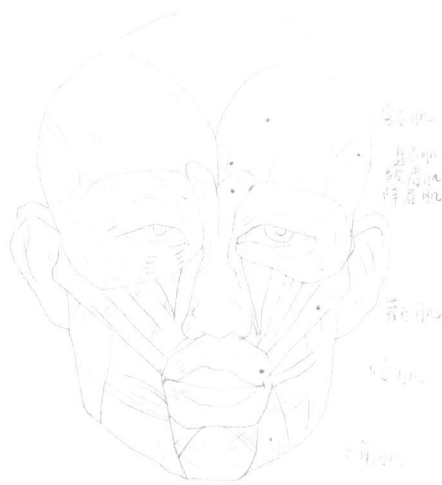

图33 头部内在骨骼和肌肉

3. 人像写生(人体解剖、肌肉骨点表现)

(1) 头的解剖

图31 头部骨骼。

我们必须熟记这些具有重要意义的头部骨点、名称及它们之间的关系。

脸部的肌肉(名称)我们必须理解和掌握。这些脸部肌肉的形体对面部表情起着决定性的作用(图32、图33)。

(2) 五官局部 图34

(3) 头部透视 图35、图36、图37

形体、结构。

对于头部的认识要概括，我们要排除这一头部和另外头部所有不同之处，考虑所有头部形体结构的共性。

任何一个头部是按这个形体安排进去的。

这个立方体可以任意向某一角倾斜，并置于各种透视之中。

(4) 结构明暗

如图38，就绘画而言，用结构去表现和用明暗去表现形体只是造型的一种手段而已。认识、观察和敏锐地感受物象才是实质所在。

人物头像写生，认识观察和表现必须明确要领，掌握知识要点、方法和物体的内在因素。光与结构帮助我们建立一个理性的认识基础。只有灵活地运用才能认识、寻找对象的真实感受，在写生过程中才会得心应手。

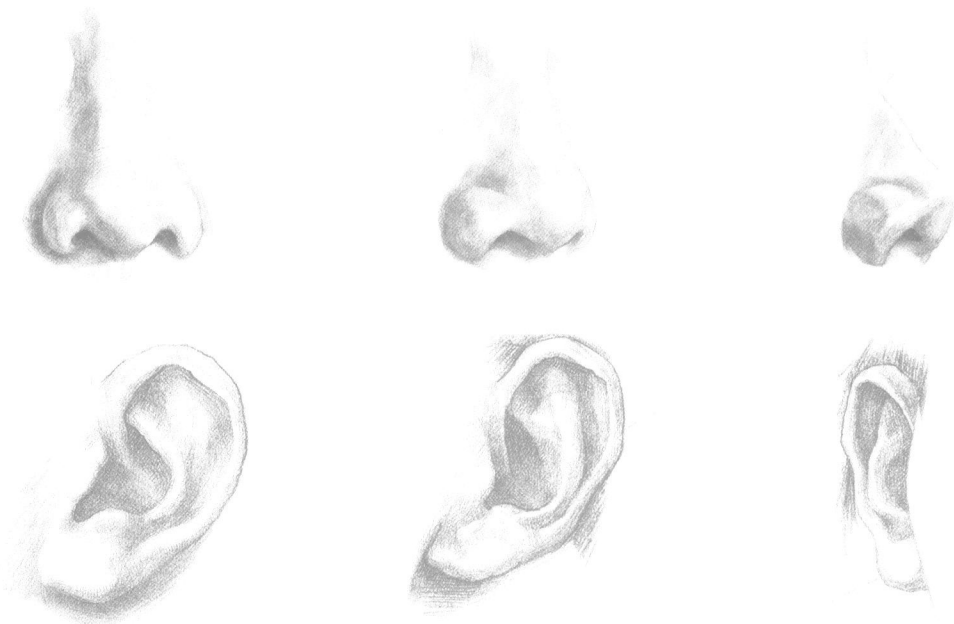

图34 五官局部

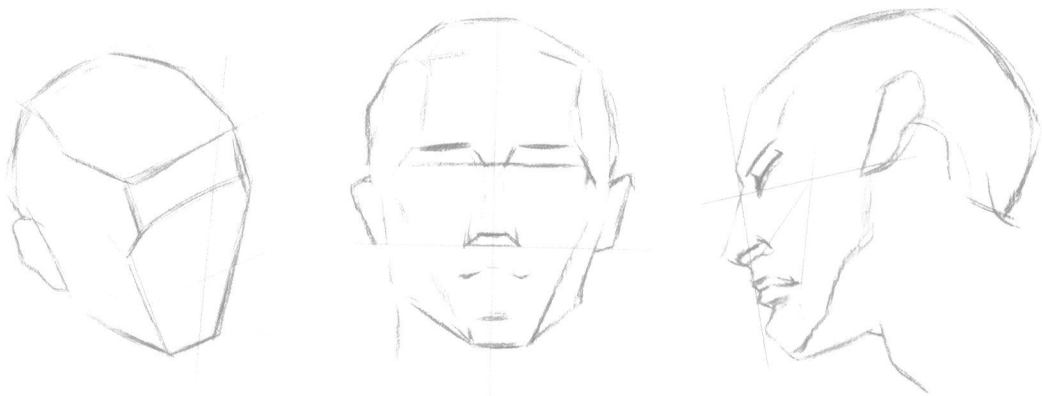

图35

图36

图37 头部基本透视

(5) 空间和质感

空间: 如图39、图40, 可以理解为观察物体时产生的距离感与纵深感。头部包括五官各部分形体在面部空间中所处的位置、距离不同而产生透视上的体积与形状的变化, 各局部在色调层次上的变化。注重空间的表现, 可以获得立体的、真实的视觉感受。空间的表现与透视变化有关, 同时与明暗的虚实对比有关。正确认识头部的协调结构, 掌握协调结构变化的规律, 能够正确地表现出协调空间关系, 使整个头部出现一定深度的空间感。

明暗是表现空间的另一种手段。明暗在空间的表现上有其自身的规律, 近处清晰, 层次丰富, 对比强烈; 远处模糊, 层次单薄, 对比较弱。明暗中不同黑、白、灰层次的处理, 取决于对比和空间的把握。取决于物体受光面与光源距离的远近, 物体自身的固有色的深浅, 物体本身质地反光性的强弱等因素。要善于对复杂纷繁的明暗色调进行概括, 把头部看成黑、白、灰(暗部、亮部、中间色)三大关系。并学会主观地表现明暗, 让明暗依附在形体结构上, 抓住整个头部的明暗交界线和五官局部的明暗交界线, 学会对比和比较。

质感: 人物头像写生各部位质感的表现是学习人像素描的主要内容之一。人物头像在质感上十分丰富, 它综合了软、硬、柔、韧等诸多特点。如头发的蓬松感、面部肌肉和骨骼的软硬感, 皮肤的柔韧、光滑和透明等。

写生时要考虑不同年龄皮肤质感的区别。

质感是我们生动地表现人物的一个主要因素, 也是人像写生中应引起重视的一个重要造型因素。质感是物质内在质地的外部表现, 主要包括硬度、光滑度、反光度及透明度。只有准确呈现了各种不相同的、丰富多彩的质感, 才能正确生动地体现出素描语言的丰富与造型的美感。

质感表达是作品的精神所在, 成功的质感表现可以增强画面的真实感和生动感, 以及作品的艺术感染力。

老年人的皮肤较为松弛和粗糙。

男青年皮肤结实。

女青年面部体块转折柔和、结构隐含。

小女孩的皮肤细嫩、光滑。

(6) 主次、虚实

如图41, 一幅好的素描作品在处理上必然主次分明、虚实有度, 否则便缺乏艺术感染力。一是形体在实物空间中距离的远近。二是明暗色调层次关系的强弱。三是视觉中心与余视中心的区分。在人像中五官是表现的重点, 塑造更细致、更充分、更具体、尖锐, 头发的边线则要清淡、柔和。在明暗的处理上, 加强五官形体的对比, 明暗层次、质感较为丰富; 肌肉等其他部分则相应弱化处理。

(7) 技法解析

如图42、图43, 素描造型的诸多方面在这两张作品中得到了比较完整的体现, 利用有底色的素描纸作为画面的中间色调, 用木炭条和炭精条笔勾出轮廓画面较重的部位, 结构隆起的部位和脸部用白色粉笔提出高光, 背景也利用白色粉笔在粗糙的纸面上造成肌理, 整个画面简洁概括而不失丰富, 人物形象以特有的安逸的姿态, 呈现出优雅和谐的意境, 恰当地刻画出少女的内心世界。

图38

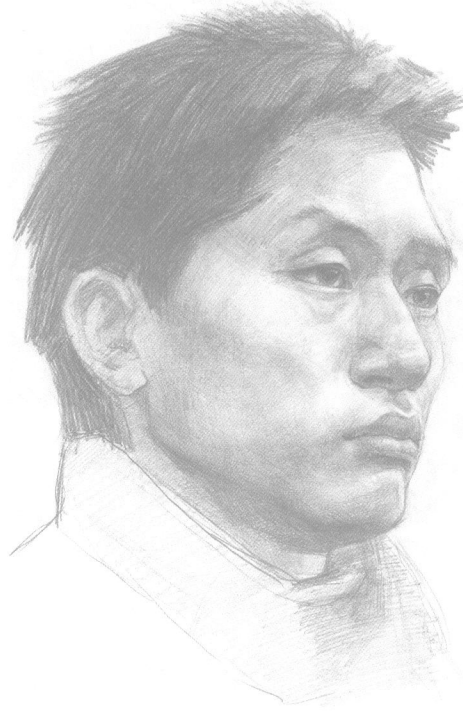

图39

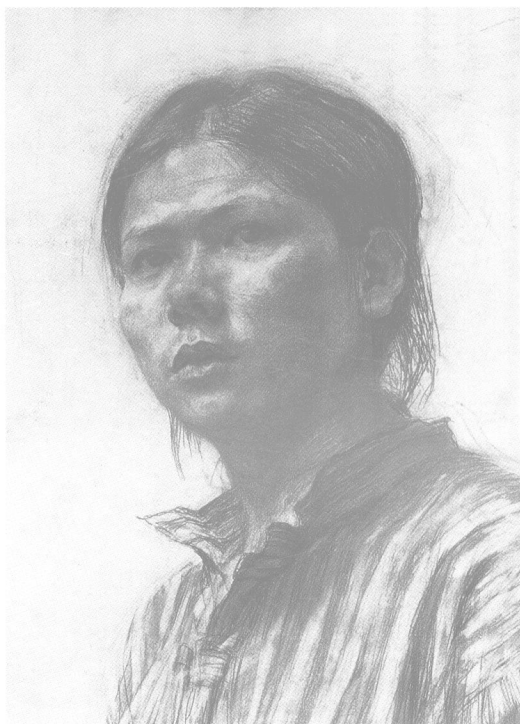

图40

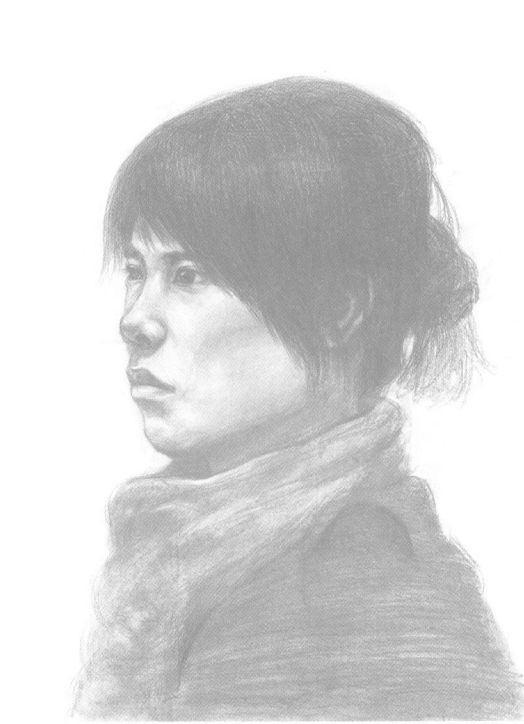

图41

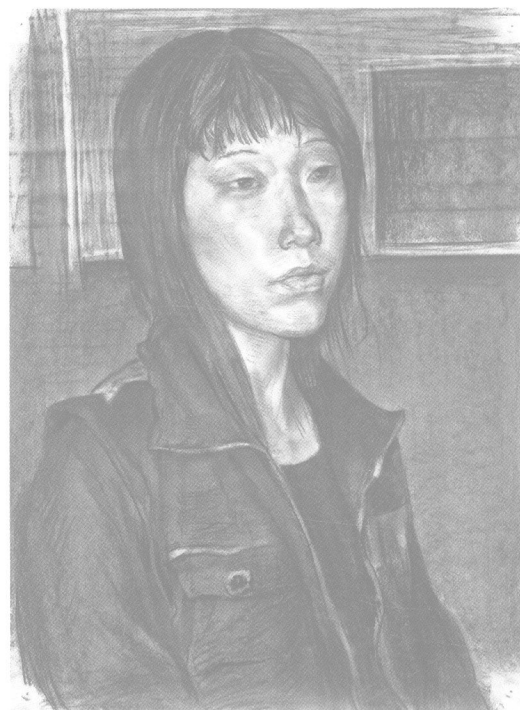

图42

图43

4. 石膏头像写生

(1) 石膏像写生作品

形体结构是素描的基本因素，形体结构是指物体的结构与构造，是形体占有空间的形式。形体结构客观地、本质地决定物体的外部特征。形体结构的基本存在状态是球体与立方体。任何复杂的形体都可概括为球体与立方体（图44~图50）。

图44 石膏像 3课时 中央工艺美院附中 付鹏飞

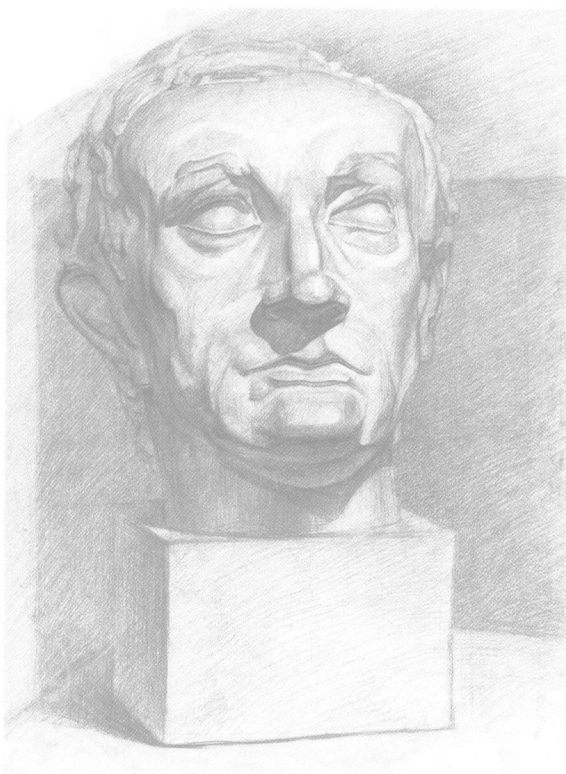

图45 石膏像 人字画室供稿

图46 石膏像 人字画室供稿

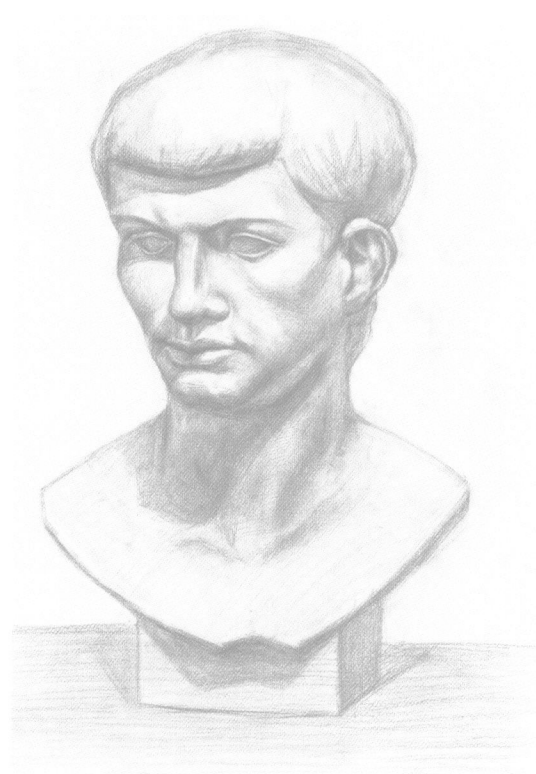

图47 学生作品 毛毛

(2)石膏像写生步骤(3课时)

伏尔泰

如何考取九大美院
素描

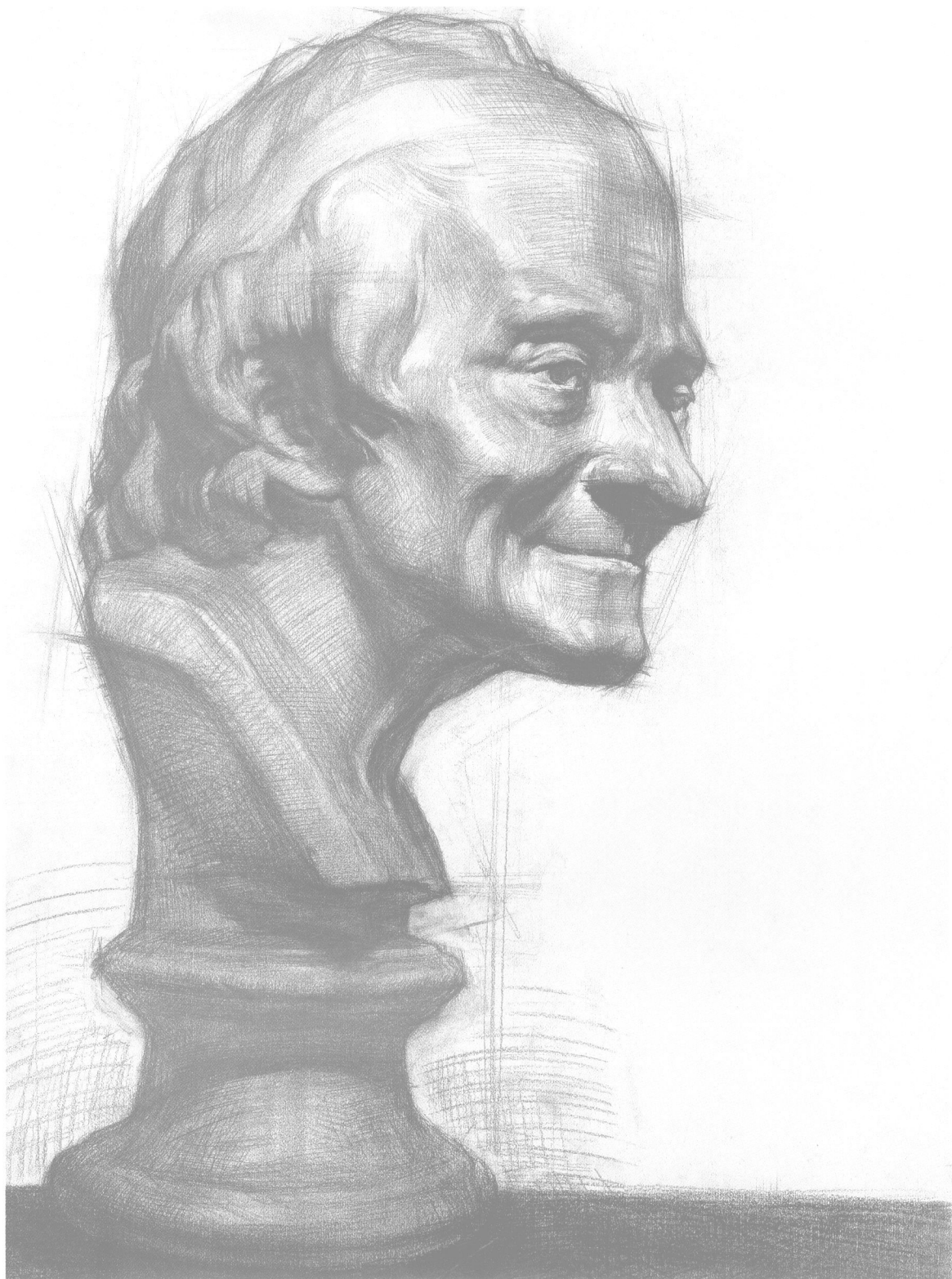

图51 完成图：进行塑造、调整暗部，同时带动中间调子。分析理解抓住五官部位局部，深入塑造。调整并统一画面。

图48 石膏写生

步骤一：定点确定石膏头像在纸上的基本位置，头顶、下颌、颈部、石膏底座的形状位置。

图49 石膏写生

步骤二：确定石膏头像各部位的大致比例和透视关系。头发、五官的具体位置，画出头、颈、肩的动势和结构关系。

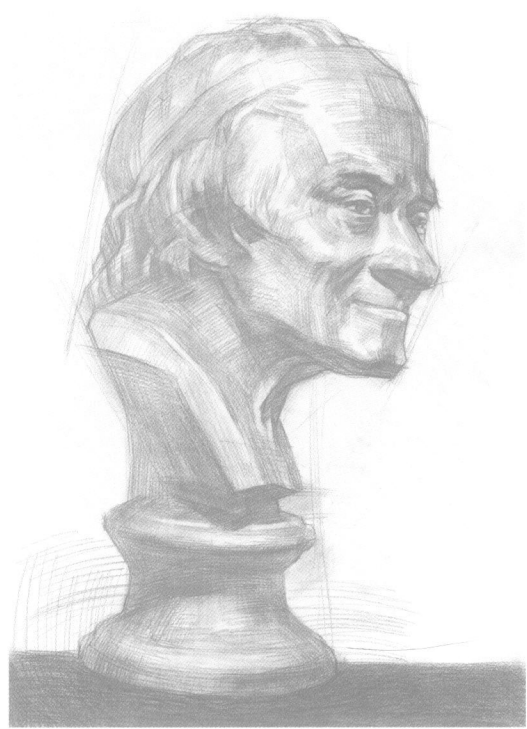

图50 石膏写生

步骤三：铺出大体的明暗关系，画出明暗交界线和明暗投影，区分出明暗两大面。使画面具有立体感、空间感。

5. 人物头像写生步骤

有序的作画步骤是有效避免作画过程中出现混乱，顺利完成作品的保障。作画步骤可以归纳成三个阶段。

图55 完成图：作者 赵明

步骤四：调整（约半小时）

在这一阶段，画面已基本完成，此时应从整体出发，对画面作一次总体的调整，以取得完整的画面效果。调整应从以下几点入手：

- （1）画面的黑、白、灰，大的明暗关系是否正确。
- （2）形体结构是否准确。
- （3）空间、质感、明暗是否明确。
- （4）主次塑造、虚实变化是否得当。
- （5）人物特征个性是否明确，画面是否生动、统一完整。

图52 步骤一：起稿（约半小时）

主要解决构图、形状、比例、动势和透视问题。

先在纸上定出上、下、左、右几点，定出头部大致的位置。确定构图和头部整个外形的的基本形状。从分析与表现物体的形体结构着手，画出头部形体与五官的比例和头部动势关系。

图53 步骤二：认识比较，从基本形入手（约一小时）

这一阶段主要将人物的外形和形象特征用比较充分肯定的线条画出，主要是画出人像的轮廓、比例、透视、受光、背光、形体结构转折以及形体穿插关系。确定五官等具体位置、形状和特征，把握造型的准确性、透视、动势的正确性。

图54 步骤三：塑造（约一小时）

这一阶段，主要是解决形象特征、形体结构、明暗调子、空间质感等问题，先着手形象特征和形体结构的表现，并随机带出它的明暗和形体变化。从五官关键部位开始，逐步深入细致地抓好人物五官的变化特征，强化感受，对头部的体积、空间、质感、明暗等进行刻画与表现。

6. 着手人像写生步骤

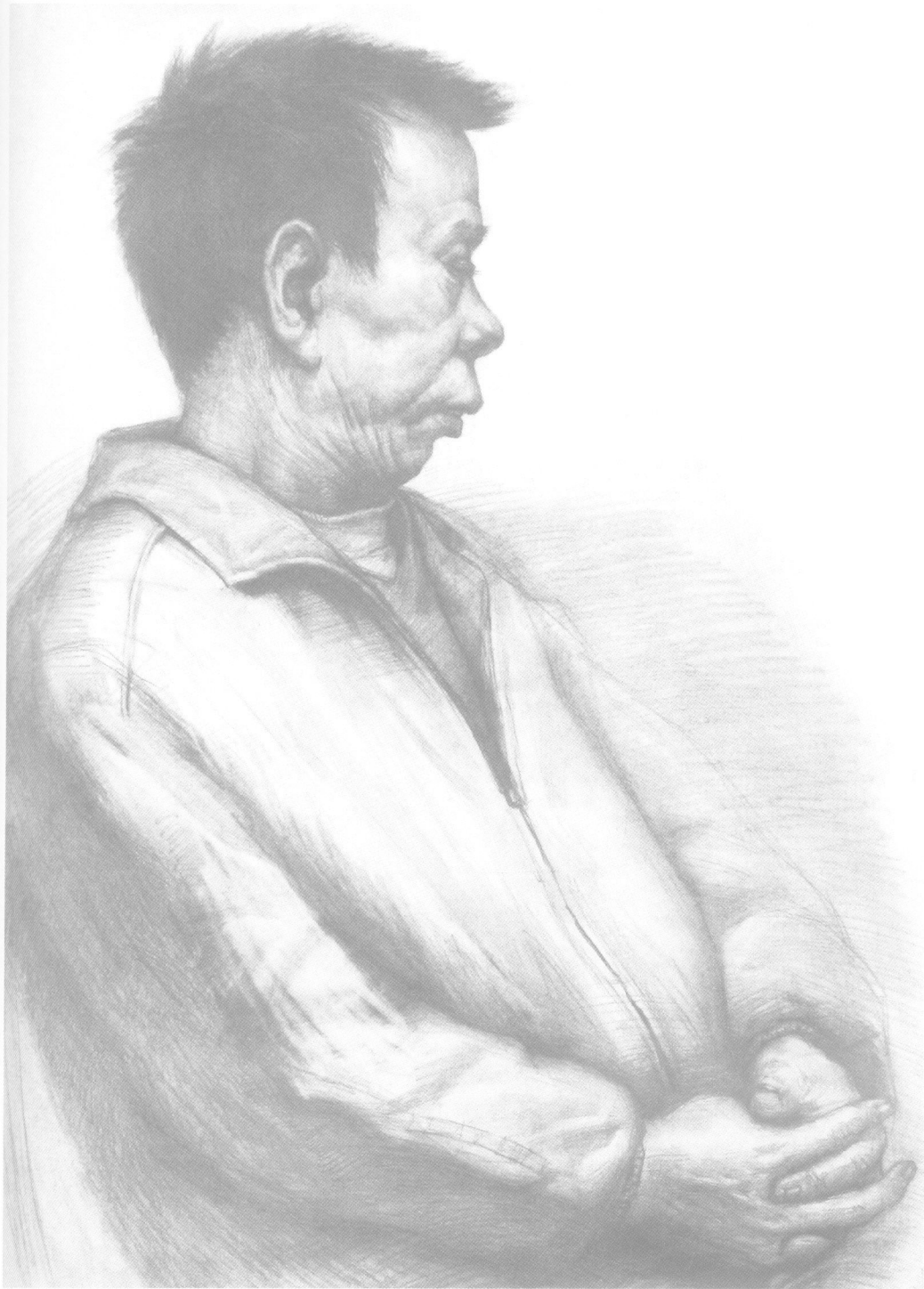

图59 完成图：调整画面，统一完整。着手人像，手同面部一样重要，不能草率。为了加强头和手的表现，衣服和手臂概括、简练为好，手的表现完整与否是画成功的关键所在。如图中老年半身像。

图56 步骤一：用铅笔淡淡地勾出头部的的基本形，概括地确定出肩、胸、手大致位置，以及人的动态比例。

图57 步骤二：明确头、颈、肩、胸、上臂和手的骨点，使整个人像呈现出大的框架结构。

图58 步骤三：画出三线（明暗交界线、投影线、外轮廓线）、六面（眼眶、内外眼角、鼻底、上嘴唇、口轮匝肌、下颌骨）大的形体空间关系，使整个画面出现明暗对比关系。对手的结构有所认识，对手和头的比例进行比较，仔细观察男性、女性的外形特征，以及脸的比例。深入刻画，对空间、质感、形体、明暗、结构关系有所表现的区分，使画面有主有次，有紧有松。

三、考试中的人像默写

人像：图60 正面，图61 正侧面，图62 3/4侧面。

默写试题的要求与写生要求是一致的。用正确的方法进行写生训练，培养正确的理解方法，表现方法和主动造型的能力。

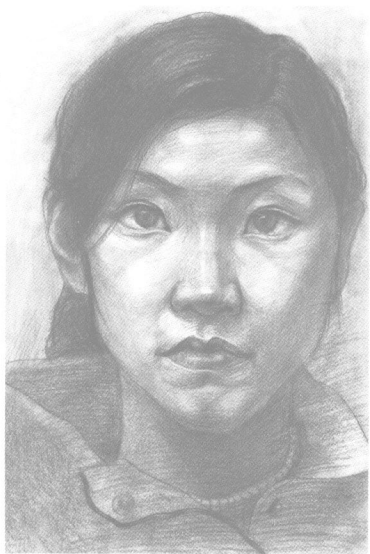

图60 正面

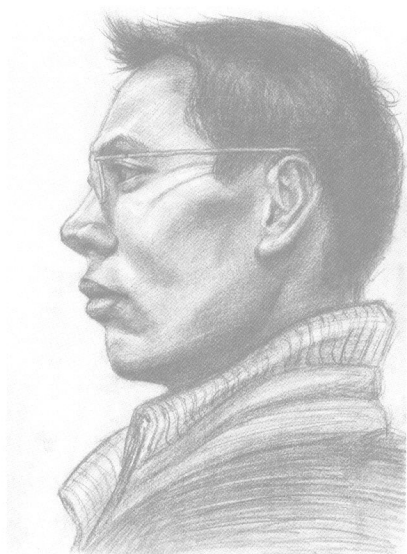

图61 正侧面

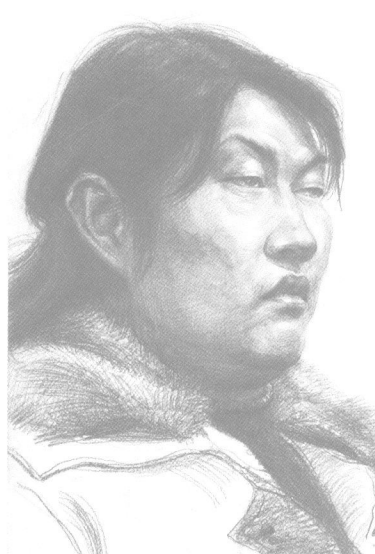

图62 3/4侧面

四、考试新方向优秀作品范例

1. 手的认识表现

图63 手

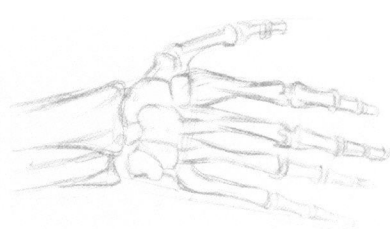

图64 手的解剖

2. 脚的认识表现

图65 脚

图66 脚的解剖

3. 手的习作

图67