

素描

顶尖美院之路

王敏
编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

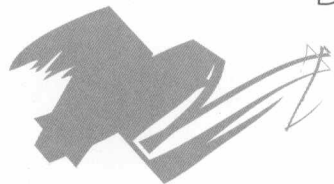
D I N G J I A N M E I Y U A N Z H I L U - S U M I A O

顶尖美院之路素描

王敏 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书以丰富的范例配以深入浅出的文字，有重点地介绍了高考素描的相关表现技法，其中也收集了大量考入中央美术学院、清华美术学院学生的素描作品，以此作为参考，为广大考生进入顶尖美院提供了相关的应试指南。

图书在版编目 (CIP) 数据

素描 / 王敏编著. —北京: 中国电力出版社, 2007
(顶尖美院之路)

ISBN 978-7-5083-5099-8

I. 素... II. 王... 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 (2006) 第155354号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑: 刘静 责任印制: 陈焊彬

北京市华联彩色印刷有限公司印刷 · 各地新华书店经售

2007年2月第1版 · 第1次印刷

880mm × 1230mm 1/8 · 7.5印张 · 98千字

定价: 28.00元

版权专有 翻印必究

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

本社购书热线电话 (010-88386685)

前言

顶尖美院之路系列丛书是关于绘画教学的参考性教材。主要包括编者在教学中所画的示范作品、部分中央美术学院和清华美术学院基础部本科生作品以及其他一些优秀绘画练习作品三个部分。

在当前美术书籍的出书热潮中，本书的独特价值不是仅仅在于单纯地罗列一些“众所周知”的绘画基础知识，或将作品展示出来并给予一般性的点评，而是根据自己多年高校美术专业任教的经验和在北京专业的美术培训机构辅导班授课的体会，对学生作画过程中经常出现的问题和容易忽视的处理要求等有针对性地予以介绍，如针对作画过程中的几个阶段的分析和介绍，以及对内容和时间的把握等。

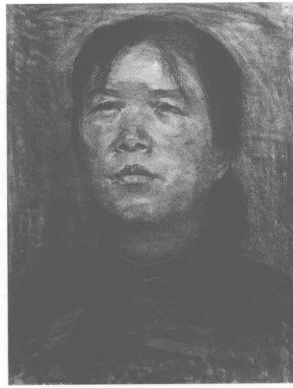
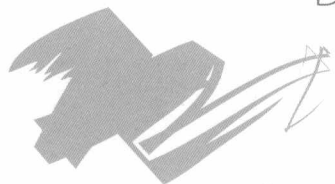
此外，在书中编者力求在简洁明了的基础上，将绘画实践中的一些方法和“策略”介绍给读者，使之有计划地安排和利用时间。在此基础上，将写生练习的内容一步步实践和体会，从而轻松获得满意的效果。

毫无疑问，随着近年来重点美术学院的录取考试以及在基础教学中的要求的不断提高，对画面的“品质”的要求已经超过了对形体塑造能力的一般追求。但是同时，由于不少教师的盲目引导，出现了不少学生作品中又黑又“死”的“粗暴”效果，也出现了千人一面和画面效果简单乏味的倾向。事实上，根本不存在一个明确的“央美画风”或“清美画风”，只要学生的基础认识好，再加上方法和刻画到位，参加任何美院组织的考试或在基础部接受训练，同样都可以取得较好的成绩。

本书也适用于其他高校的设计艺术学、建筑学及园林等学科或专业的学生在学习绘画时参考和借鉴。编者近年来也一直在高校从事设计艺术学和建筑学本科学生的基础教学，毕竟学院式绘画的要义及对技术的理解，不会因专业的不同而要求迥异——这一点恰恰是当前学习绘画的学生们普遍容易忽视的。最后必须指出，鉴于编者关注于作品表现的时间和处理效果的评价，在点评中不能完全符合各个方面的要求，需要大家有针对性地参考使用。

王 敏

2006年11月8日于清华园

目 录

前言

关于素描的几点体会 2

素描示范 4

学生习作 28

附录 52

DINGJIANMEIYUANYUANZHILU-SUMIAO

顶尖美院之路——素描

关于素描的几点体会

一 材料的选择和使用

首先，要认识到作画工具的使用对画面影响很大。如果使用的是铅笔，一般则要求使用2B以上的软铅，建议不要使用较硬的HB以及H系列的铅笔（这恰恰也是不少教师建议使用，来刻画物体浅色调的主要手段）。原因在于较硬的铅笔容易把素描纸较粗的面压平或损伤，会导致纸面在用笔深入时“不吃铅”而影响后期效果。因此，建议在作画时，先使用较软的4B等铅笔，而后逐渐使用相对较硬的2B铅笔画出浅灰色调等。

其次，对纸张的要求也不容忽视。一般使用素描纸较粗的一面作画，而光滑的纸面则会影响素描的表现。也有一些造型较熟练的人使用毛边纸、印刷纸、牛皮纸和宣纸等较“毛”的一面作画。总体上讲，能够“吃铅”的纸皆可以画素描。

第三，橡皮的准备。如今更多的学生似乎更加喜欢使用橡皮泥来修改画面，而忽视了橡皮的一些使用功能。在这里，建议练习者注重橡皮特有的使用技巧，如可以用橡皮的棱角“画出”清晰明快的白色线条，来提“亮”画面或使画面“透气”，以及“揉”出灰色调以衔接结构处等。

第四，擦笔可以在美术用品店里买到，建议不要使用太小号的擦笔。使用时也尽量用侧锋且不要用劲太大，以免伤到纸面不利于进一步作画。

二 如何理解素描

如今，对素描的解读和阐释已经相当丰富，其中不乏有深刻见解的学术观点。在本书中谈到的素描理解，仅限于对学院素描写生内容的理解和认识。主要有以下几点：

1. 素描是一种关系。素描是有关黑、白、灰色调之间相互关系的“协奏曲”，离开了色调之间的相互关联（相互对比、层次和呼应），素描作品将会是贫乏和空洞的单色调游戏。因此，只要画面中建立起了这种相互的关系，就意味着素描的关系已经成立，而色调的深浅不是衡量素描高低的标准。

2. 素描的目的不是追求形象的逼真，而是体现画者的认识和感受。对真实形象的逼真刻画不是素描追求的目的，素描体现了作画者的主动性和创造力。很难想象“写实”者的艰辛且徒劳，以及离艺术的距离究竟有多远，但是有一点是可以肯定的——当学生越是专注于“写实”的时候，也是其放弃自己创造力练习和离艺术越远的时刻。

3. 素描虽然没有固定的画法，但是对画面效果的要求却有统一的内在的要求。如画面需要“透气”不能画的太“死”；画面色调的节奏和分布；空间的处理和均衡感等。这些要求不仅是对素描而言，同样也适用于其他形式的绘画，因此需要练习者注意画面效果的处理。

三 完整地完成一幅素描作品

能够快速、有效地完成一幅好的素描（写生）作品，这是许多美术专业学生和考生一直所希望的。事实上，在以往许多教师的实践教学中，常常将长期作业安排得较多，以锻炼学生深入刻画的能力。这样的教学安排固然有其优点，但是从目前美术专业教学的课程设置来看，长期作业写生的练习，往往会使学生养成作画速度慢且对物体（对象）整体观察意识不够等缺点。

依笔者多年在高校美术专业教学和辅导的经验来看，快速、有效的素描练习，不是来自于抛弃和牺牲画面必要的细节和内容，而是对作画步骤、作画方式的练习和必要调整。如对整体造型的专门性练习，不但能够培养学生积极主动的整体观察能力，还能够使学生在作画中敏锐地捕捉到生动的瞬间感受。因此，本书的核心主旨就是在整体的考虑和塑造基础上，如何高效、快速地画出满意的素描作品，从而使练习者在较短的时间内获得较大的进步。以人物素描（头像）为例，有效作画的步骤要求先熟悉人物头部的结构和动态关系，并且需要将这些结构的组合和穿插关系熟记于心，而后就是整体地构图、起形和塑造。在塑造过程中，要求始终牢记不能以牺牲整体的代价来换取局部的精彩——这是本书提出的一个重要观点。

在工具上，建议练习者使用纸笔（卷笔）来辅助铅笔和炭笔作画。在作画时使用纸笔，可以用“擦”的办法，速度较快而且效果柔和、层次丰富并易于掌握。

四 关于个人的绘画风格

事实上，风格是学不来的。换句话说，风格不是从他人那里得到的，风格是在自我艺术实践当中获得的。在笔者看来，一个人的绘画（素描）风格是其个人造型水平、性格和感受等综合因素所决定的。由于每个人性格相异且习惯也不同，作画的风格也会有所不同。因此，在教学中并不建议学生刻意地学习，或为了形成个人风格而采用某种特定的“风格”。不难看出，在这本书中的示范部分里，所有的素描作品并不都是一种“风格”，而是笔者根据当时的作画状态随性而至，并且往往一气呵成。

在教学中，笔者也常常对学生说，假如你看一个人的绘画（素描）作品都是一样的风格和面孔，说明此人只画了一幅画——画中的内容不同、画者的感受却相同，这无异于单调和乏味。所以，建议学生不要刻意地为了风格而寻找风格，其实只要用画笔来捕捉感受并体现出每张画不同的认识和理解，风格就已经不知不觉地出现在你的画面中。而那些技巧精湛且“风格独特”的作品，如果脱离了作画者真实而生动的感受，就显得虚假而且缺乏艺术魅力。

五 “不老实”是创新的动力

毫无疑问，任何要求都是针对某一情况而定的。但往往要求过多束缚也就越多，更何况素描作为视觉艺术的基础训练内容，具有很强的表达范围。敢于“不老实”，是在学生有了一定基础之后的要求，并且在“素描”的框架内可以“为所欲为”，这样才是好的素描训练。所以，从这个意义来讲，笔者鼓励在素描的学习中，要具有一种“不老实”的精神，这也能体现出学画者艺术素质的高低。一般地讲，在素描训练中画得四平八稳且“老实”的画，虽然提高了学习者的专业技巧，却将练习者的主动性完全放弃。这样的绘画方式，只能培养出优秀的匠人，培养不出具有创造性的艺术家。

六 素描的意义不仅在“画”

素描不止是绘画的基础，和一般意义上的单色绘画一样，通过素描实践可以对视觉规律有一定的认识和了解。虽然，目前的电脑辅助设计等现代设计手段，在一定程度上取代了绘画的某些作用，甚至一些人认识不到素描的重要性，认为素描对于设计等专业的学生用处不大，但是，学习素描不仅能使学生具备一定的造型能力，还可以提高学生“看”的水平。所以，素描也能够为艺术设计类专业素养的提高奠定基础，从这一点来说素描的目的和意义也同样存在于“画”外。

DINGJIANMEIYUANYUANZHILU-SUMIAO

素描示范

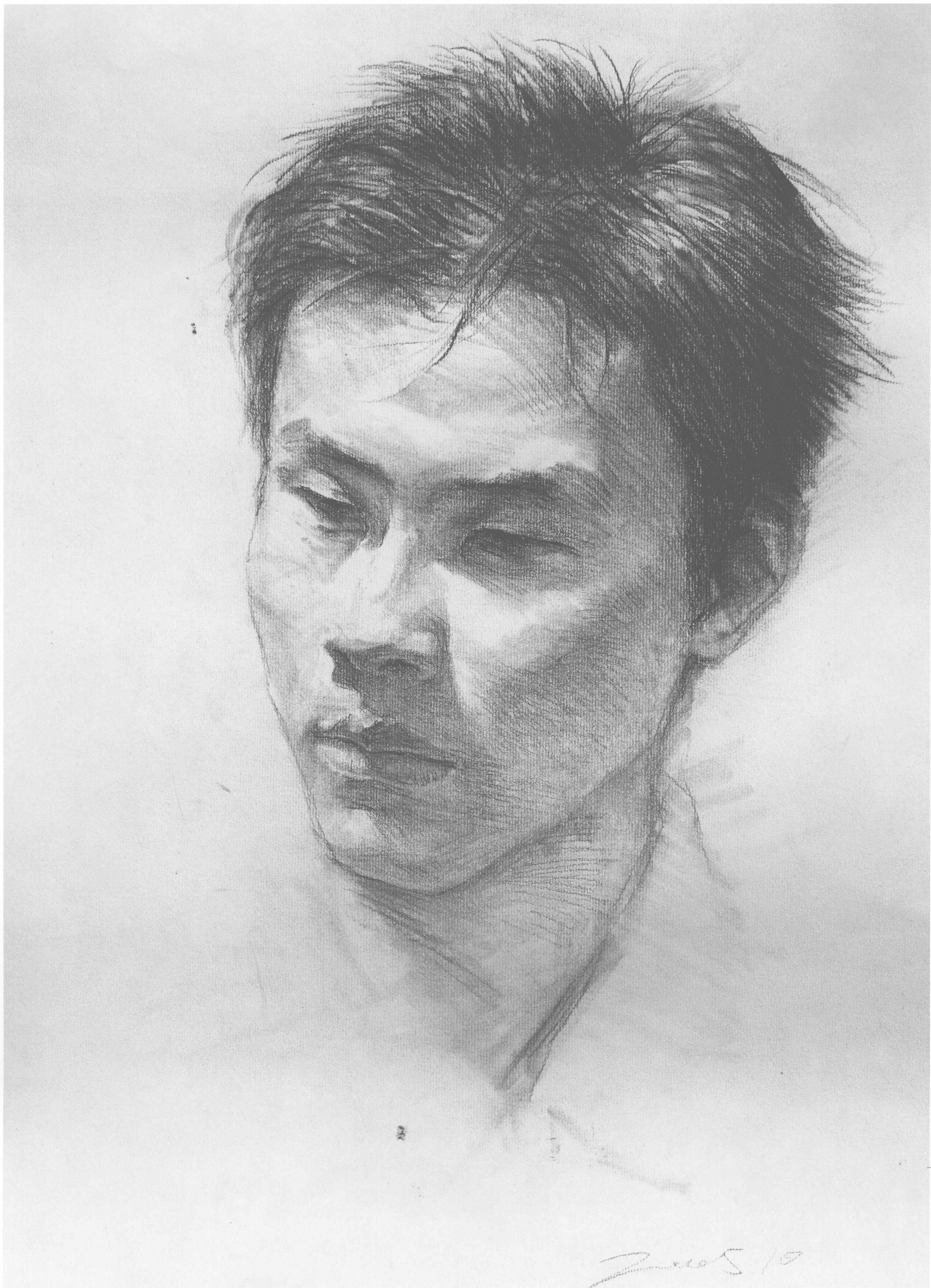

图1 先用纸笔“擦”出大效果，再用铅笔刻画细节的教学示范作品。在暗面“透气性”的处理以及明暗交界线（面）的变化上，要注意随“形体的变化”表现出深浅的变化。该画用时约2小时。
作者：王敏

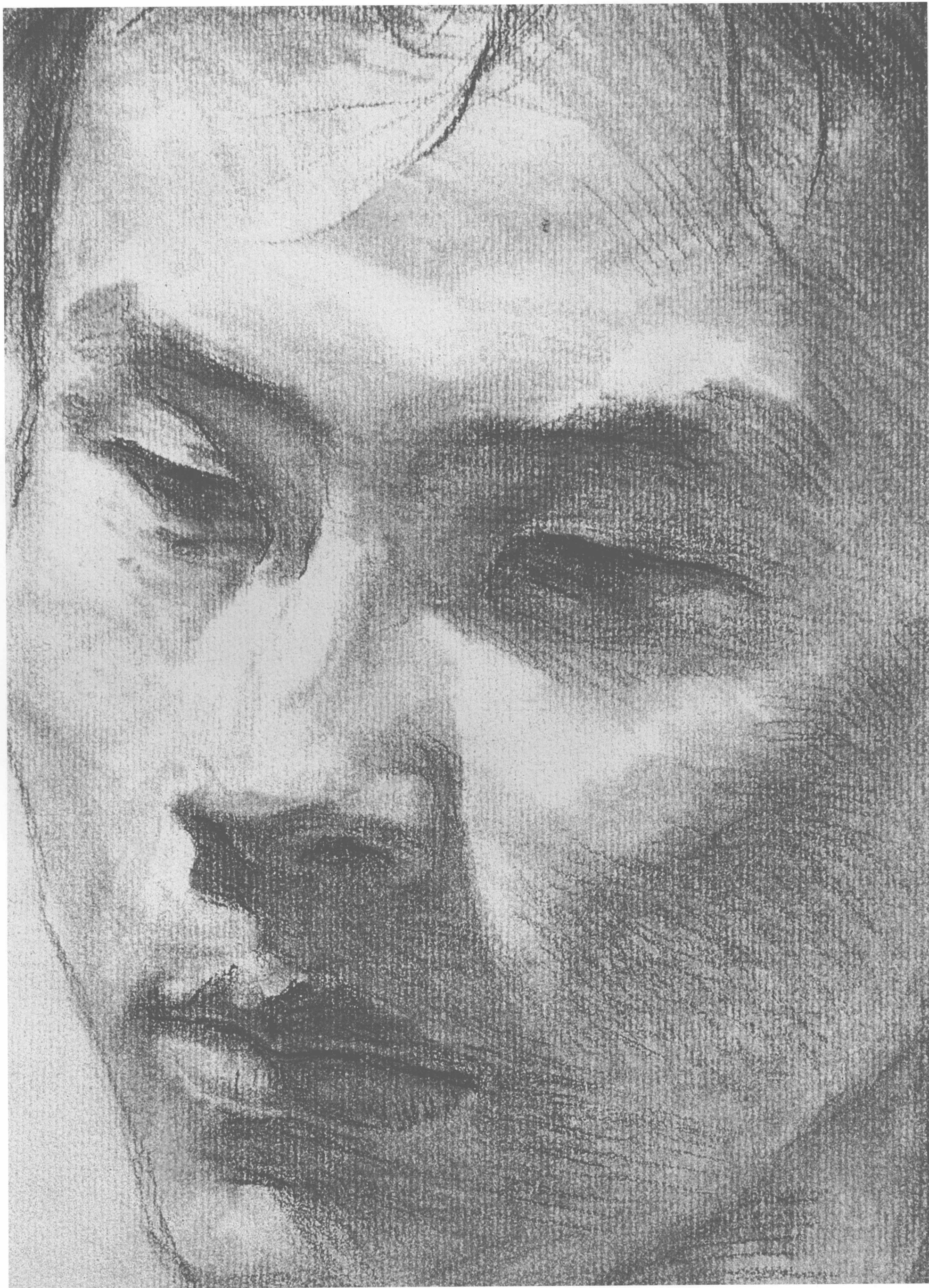

图1的局部 面部五官的高低弧线与色调要相互呼应，保持一致。

作者：王敏

图2 先用纸笔“擦”出大的效果，再用铅笔刻画细节的教学示范作品。作画过程中首先要明确对象“最暗”和“最亮”的地方在哪里，“灰”的层次主要有几块，真正做到“心中有数”。该画用时约2小时。
作者：王敏

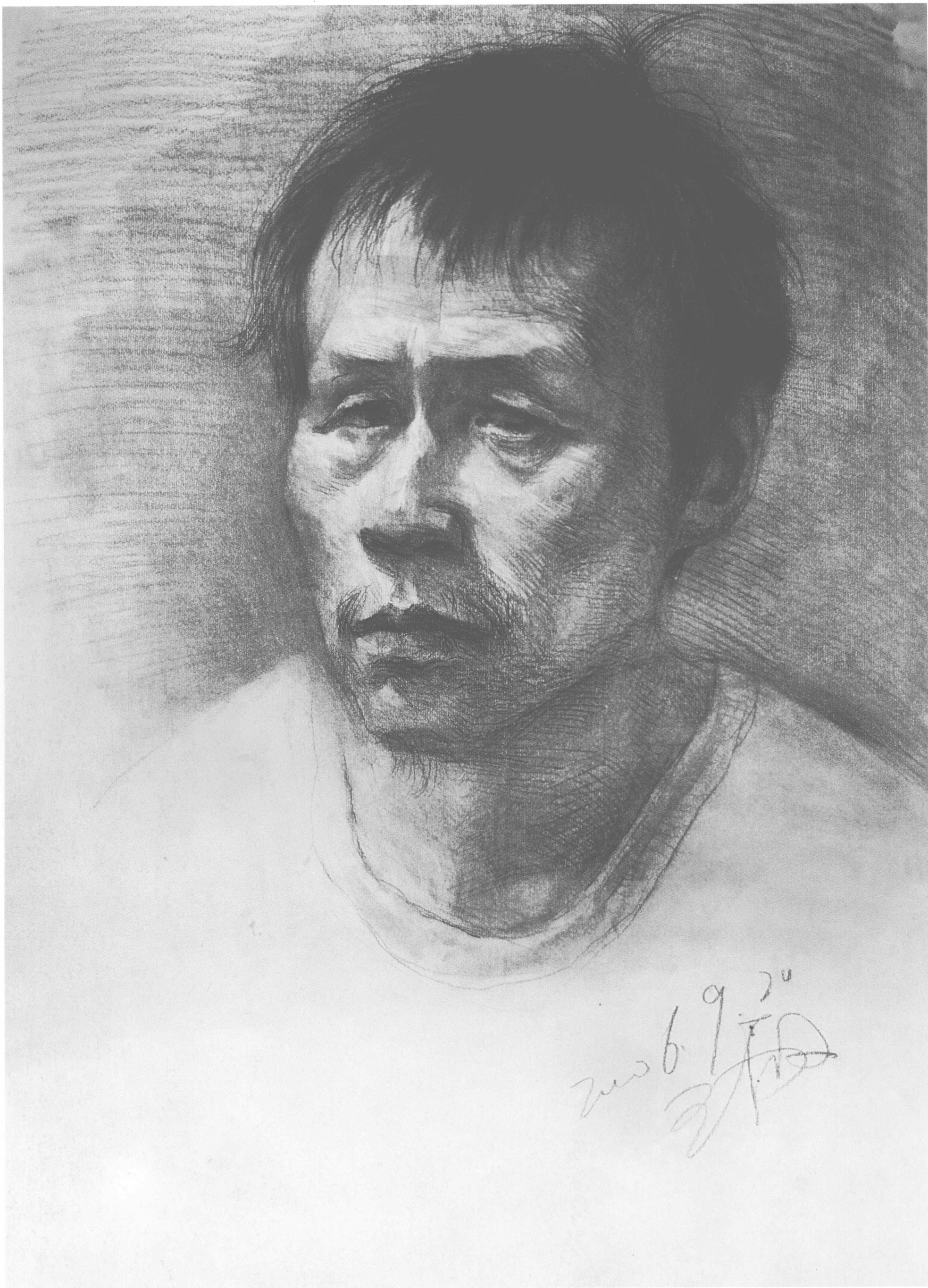

图3 在作画中，可以在“擦”的基础上运用铅笔线条克服暗面“腻”的感觉，这是调整画面视觉效果的手段之一。注意线条不要太密，以进一步塑造人物特征。同时对于头发的刻画要注意体现“蓬松”的质感。该画用时2小时。
作者：王敏

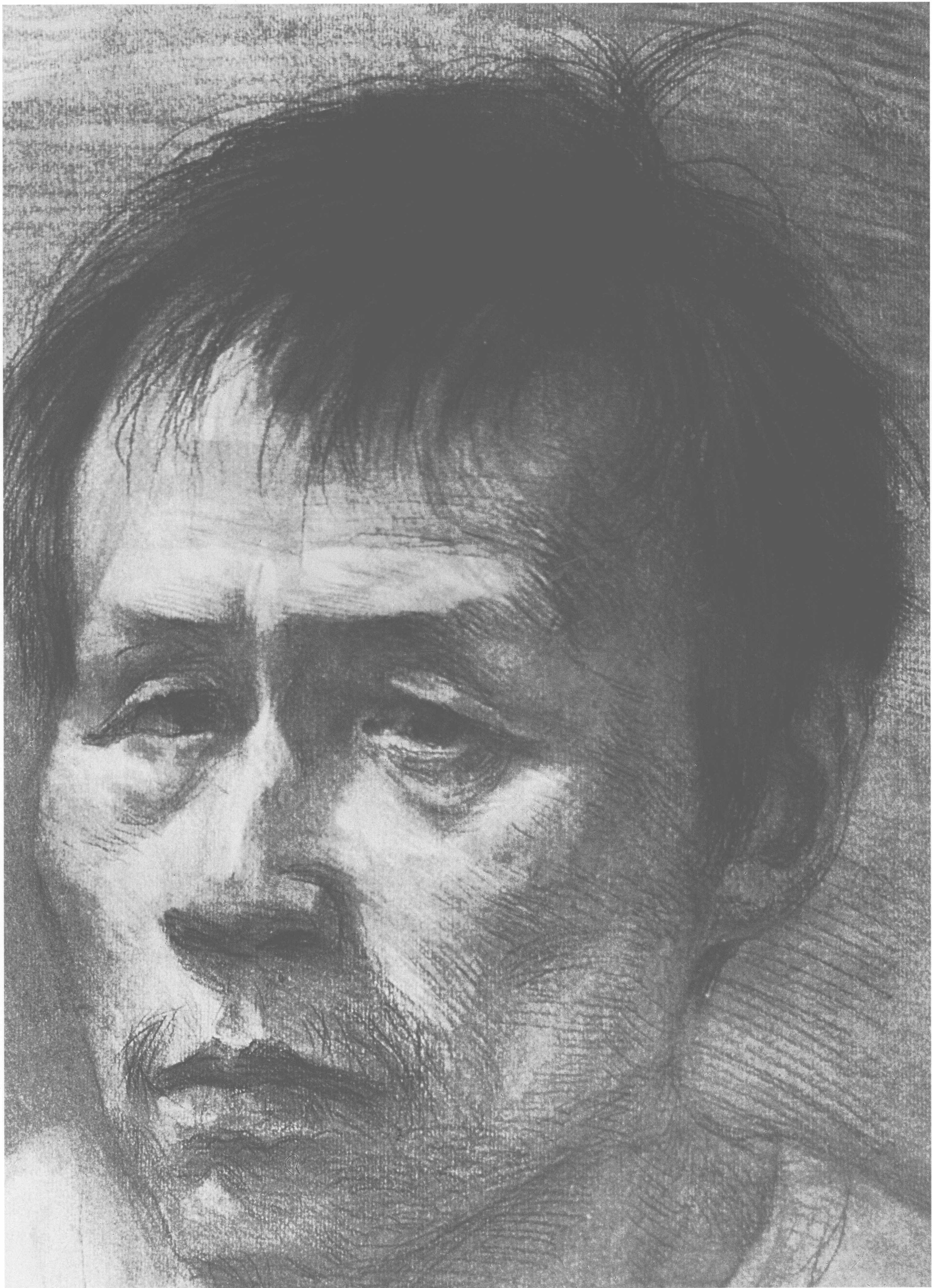

图3的局部 在处理头发时要注意不同质感的特点，如可动的局部头发刻画时不要画得过于僵硬，要用有“弹性”的线条来刻画蓬松的质感和飘动感等。同时，外轮廓和内轮廓、亮面和暗面的处理都要达到既统一又有区别的效果。

作者：王敏

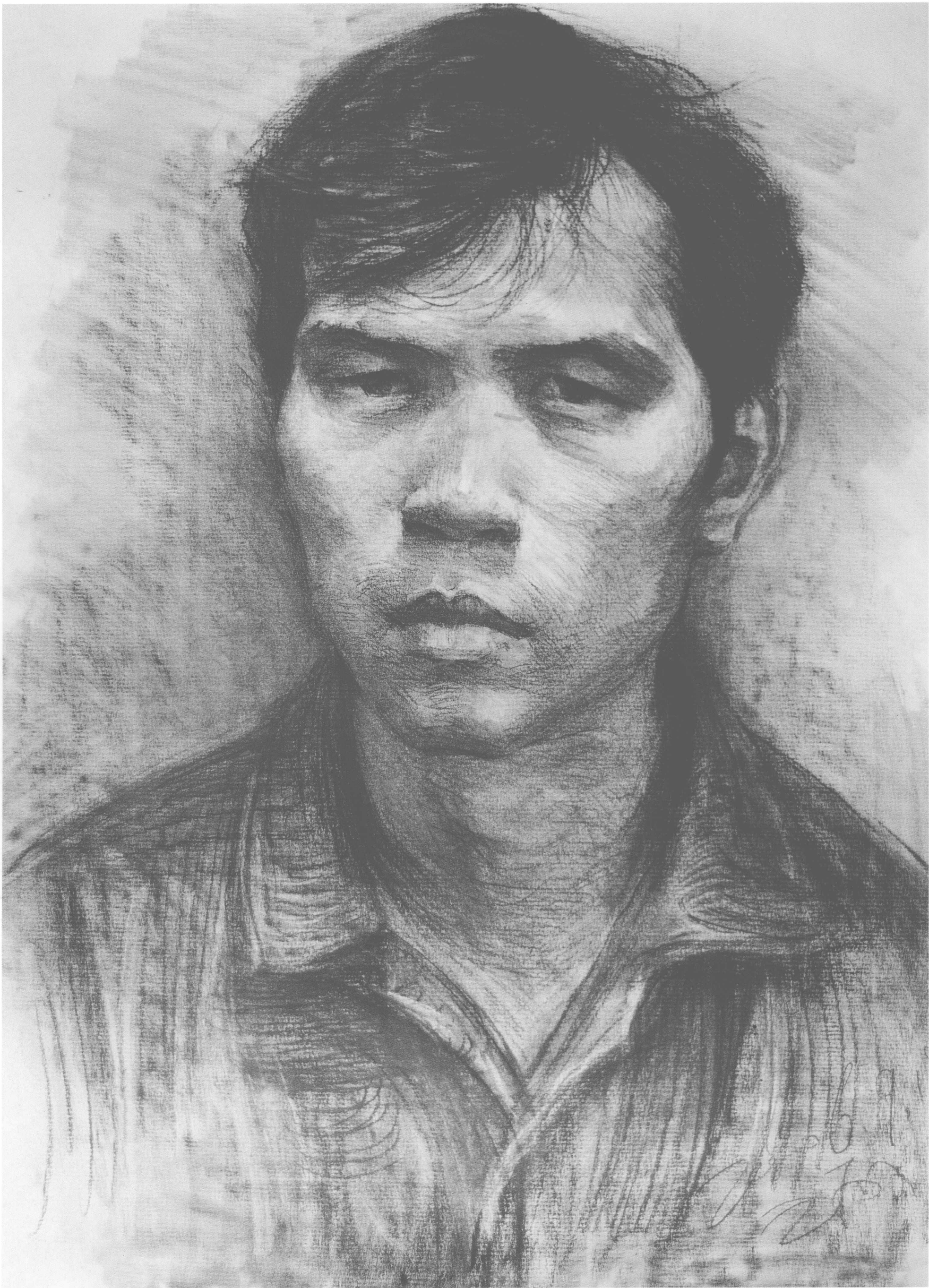

图4 这幅素描在作画过程中注意区别了头发、面部和肩部的色调和动态关系。此外，在处理头发的外轮廓时需要减弱生硬的明暗对比，而在面部结构处适当加强。该画用时约2小时。
作者：王敏

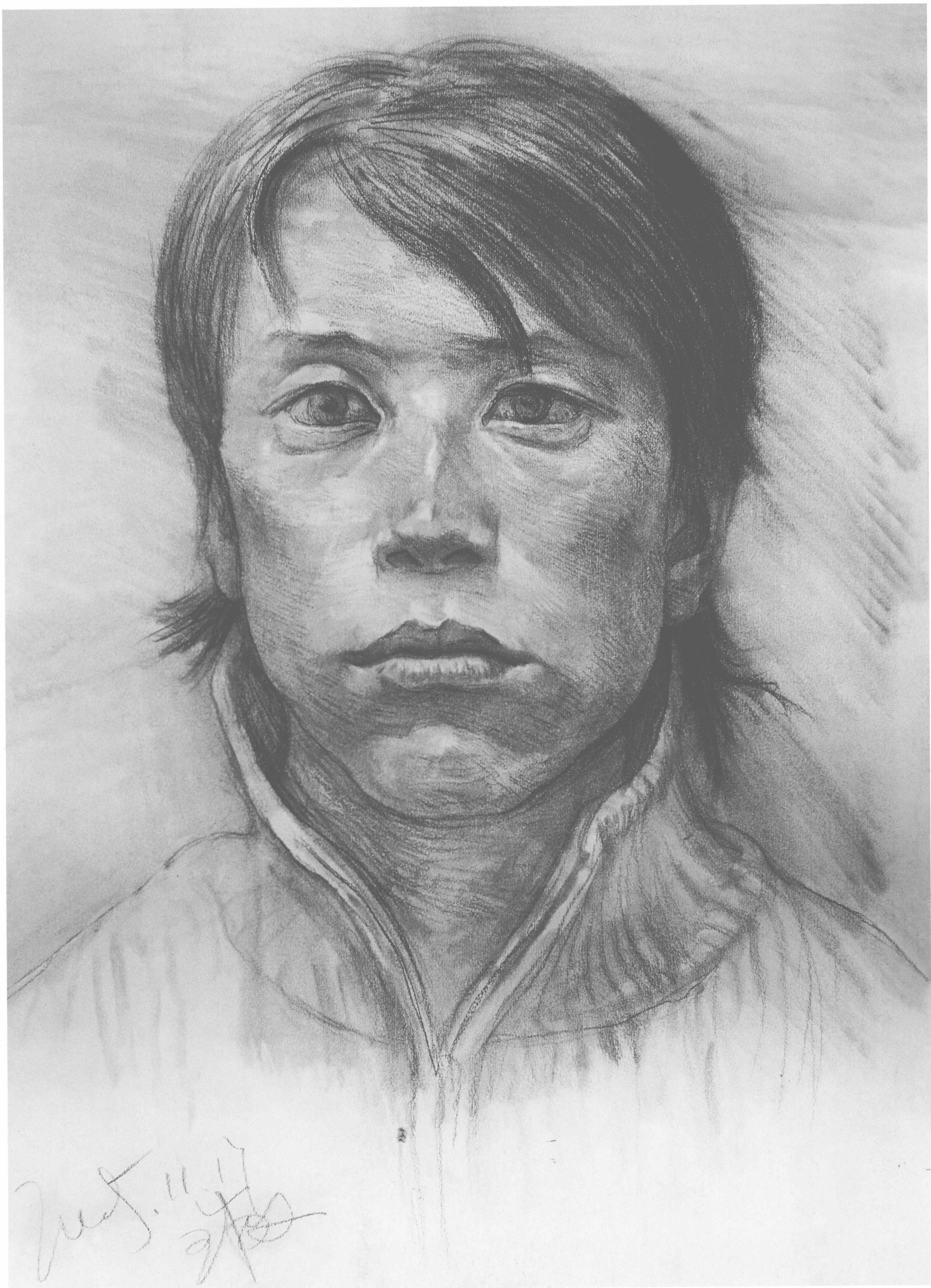

图5 尽管作者对这幅素描头像的头发部分刻画较为满意，但是在画面的整体效果上略有不足，尤其是在面部轮廓的处理上有些生硬，也使面部体积显得单薄。该画用时约2小时。
作者：王敏

图6 这幅素描是在模特逐渐低下双眼要睡着时完成的（眼睛只是人物肖像的一部分，学生应该把关注点从人物的双眼皮、眉毛和瞳孔等细节中摆脱出来，把注意力集中在对人物形象整体特征的刻画上，以及头发、皮肤、衣服和翻毛衣领等不同质感的表现上。该画用时约2小时。作者：王敏