

素描 指导

○田旭桐一著

○长春出版社

艺术院校美术专业招生考试

艺术院校美术专业招生考试

素描指南

旭桐 著

长春出版社

内 容 提 要

本书以艺术院校美术专业历年考试的具体要求为出发点,针对考生在考前练习和应试方面常出现的失误和应该如何避免这些失误,进行了详细地分析并指出应采取解决问题的方式方法。书中列举大量的作品图例,能使考生更直接地了解素描考试的要求,并有所参考。

本书以课程形式编写,实用性极强。对于提高考生在造型、结构、描绘技法等素描知识的掌握上具有一定的指导作用。

(吉)新登字 10 号

艺术院校美术专业招生考试

素 描 指 导

田旭桐 著

责任编辑:庄宝仁

封面设计:庄宝仁

长春出版社出版

吉林省新华书店发行

(长春市建设街 43 号)

长春市第十一印刷厂印刷

开本:787×1092 1/24

1996 年 1 月第 1 版

印张:8

1996 年 1 月第 1 次印刷

字数:80 000

印数:1—10 100 册

ISBN 7-80604-357-8/J·37

定价:14.00 元

写在前面

从原则上讲，艺术是没有固定标准的。但是，我们所指的艺术的非标准也并不是说艺术探索是一种盲目的行为，它也是在一定的艺术规律下进行的，只是在每个阶段没有准确的衡量尺度。非标准的意义一般主要是指艺术的创作阶段而言，对于绘画的基础，总得有一个最基本的要求和比较的尺度，具体地说从考生每年面临的报考美术院校这一形式上来看，标准的意义似乎又显得格外重要了。当然，这个标准是与美术创作上的多风格意义相对应而言的，它和数、理、化等科学范围的标准完全不同，其主要是指构成美术基础的最基本要求。值得提出的是，过了这个阶段，创造性的发展将是另一个更为重要的课题。

早在几年前，我就有意试图编写一本关于素描训练考前指导的书。一是考生对这方面的需求很迫切；二是自己一直保存着我考学前后为应试而练习的数百张习作，这样的习作虽然称不上很好的素描作品，可与考生的现阶段状况很接近，问题也大致相同；三是我经常担当考前辅导班的素描授课任务，积累了一些经验。虽说是这样，可待到着手成书时，又觉得更应慎重些，主要考虑到内容要更实际更充实些，课题的安排要有秩序，课时的分量要有所偏重。基础的学习对于考生来讲绝非儿戏。虽然费了许多心思和时间，可是一旦有偏失，就不会达到预期的效果，对学习者的无益不说，还会因不当的引导形成了不良的习惯，改正起来则需要一定的时间和精力。

这几年画画的人很多，考学的人也不少，其中许多考生对考前准备阶段没有一个完整的认识，只是临考前参加一下考前班，匆匆忙忙，画，画得很辛苦，但收效甚微。尤其是外地的考生，地域的距离使许多考生只能在很短的时间内了解到考试的具体要求。如果有一些关于考前准备引导的书作参考也许会更好一些。但是现在可见到的关于素描训练的书，不是过于通俗，仅仅停留在初学的意义上，就是故弄玄虚，把一个很简单的问题，说得很玄妙，似是高深，其实不太实际，很容易将考生引入不正确的学习方向上去。还有的把历届考生的卷子汇总成范画，其与前者比对考生益处大一些，有了一定的方向和规

范。但细想起来，一幅素描的好坏，并没有非常准确、固定的区别范围，虽然考题上都写着比例、结构、构图……各占多少分，可实际判卷时，判卷老师的修养、爱好、风格倾向、专业性质、年龄差别等因素，往往对卷面的理解各有所异。去年的高分，今年并不一定会取得好成绩，因此，对素描作品的考卷类别范画，如果过于看重或仅仅拿之作为标准化的比照，而忽视素描本身内在的比例、结构、造型等基础练习，也会适得其反。

基于以上的认识，我把以前拟好的提纲，重新编排、修改。在编写过程中力求把考前的素描应试训练规划成一个整体，每个阶段各有偏重，但又互不分离。在附图方面大部分选择我考学前后的习作，用自己的作品进行说明，可以做到把自己的认识和训练过程中经常碰到的问题，尽可能说得更明白一些。另外，应该说明的是，美术院校的专业考试一般包括素描、速写、色彩、专业创作等几个方面，因此，考前的训练应该全部包括这几个方面，其中任何一方面都不能忽视。

记得当初我试图考取工艺美院的时候，也曾像现在的许多考生一样，找来了许多他人的作品，细细地观摩，企图从中找出某些能够很快使自己掌握的东西。那时的动机大多停留在技法的认识阶段，比如说水果怎样画、鼻子怎么处理等等。十几年过去了，现在的经验使我认识到，那时的注意力应该放在结构和形体的认识和把握上。他人的技法并不一定能为自己所用，技法的求得必须以形体和结构为前提。尤其是临考前的这一阶段，轻易地放弃已熟悉的表现方法，而多次改变处理形体的方式都将是无益的。另外，在练习的过程中，最好随时把自己每一阶段的认识整理归纳成几个主要问题，反复多次练习后对某一问题就会有所顿悟，这比单纯的描画更有意义。

一张可被人称道和符合考试要求的素描作品，对于任何一个学画者来说，都是要经过勤奋努力和科学训练才能获得的。认识到的事情并不可能会很快地在实际的描画中得到显现，它需要通过多次的实践才能掌握。在这方面没有什么秘诀和捷径，所有的成绩都只有在笔和头脑的不停顿中才能取得。任何时候都要培养自己的信心和毅力，“必须懂得绝大多数的想法，来自铅笔的另一端，而不是笔尖”。

编 者

目 录

一、 考前素描训练的内容和整体安排	1
二、 头部结构的认识和训练	1
(一) 头部的形与结构	2
头部形的概念	3
头部的结构	4
(二) 结构意义的表现训练	11
线型素描	12
线面结合素描	15
结构素描	15
三、 石膏头像素描	20
四、 人物头像素描	43
五、 静物素描	130
六、 临考前的准备工作	145
七、 高考素描的要求、目的及应考常出现的失误	146
八、 中外素描佳作欣赏	147
后记	184

一、考前素描训练的内容和整体安排

特定意义的考前准备是基于考生以往的基础，因此，很难规定一个很准确的时间和内容。从素描练习的性质上说，素描的任何理解和进步都需要一段相应的时间，没有时间的保证，即使是天才也不会悟出其中的道理。书本上写的、别人说的或者他人在自己作品上的修改，都不会立即在下一张素描上得到转化。因而素描考前准备的时间，视以前自身的基础和与色彩、专业等水平的比较，一般以二至三个月为好，最少也不能短于一个半月。素描训练的内容，从对素描本质认识上说，应包含素描的各个主要方面，但由于时间的局限和考前的针对性，所以主要是石膏头像、人物头像和静物写生三大部分的训练。以考前准备的整体时间来划分应该是以人物头像为主，石膏像次之，静物写生穿插其间进行。在课时安排方面，头像素描和石膏像素描应占总课时的四分之三，静物素描占四分之一。上述只是大体安排，考生要根据自己的基础掌握的程度而灵活调整。

二、头部结构的认识和训练

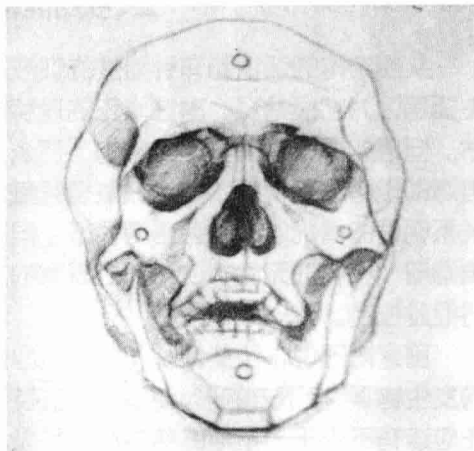
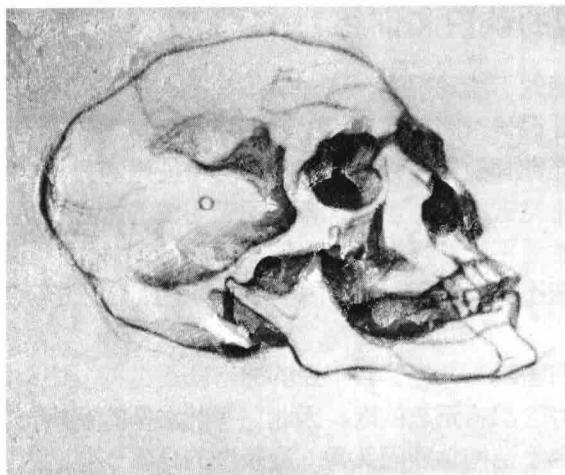
头部结构的认识和有针对性的训练是绝对不能忽视的。这一阶段许多人都不太重视，主要是因为它很枯燥，对它真正的理解需要很长时间，在特点上说它隐藏于画面效果的背后。但是如果不理解头部的结构，那么，当你面对模特时，模特本身的特征再明显，结构再清晰也必然是视而不见，只能是凭直观感觉去描绘。当然，有时遇着习惯的角度、明暗关系明确的情况时，也会画得很好。但是遇着平光、背光、多光源的环境，或者模特的形象圆滑，少特征无起伏，再加上观察的方法不对，就只能是抄写表面的东西，最后的效果将很难控制。

画家博巴说，画头像从“看不见的地方画起”，这“看不见的地方就是结构”。如果结构发生错误，接下去的形、明暗、透视、技法等等都将无法依附。因此，考前准备的初始，首先应该有不少于一星期的熟悉结构阶段。熟悉结构必须画头骨（没条件的临摹一些他人的

作品)、画头部肌肉,要达到熟知各个结构部分的特征、形状与周围其它结构的关系和程序。除此之外,还要有意识地画一些线描和线面结合强调结构的头像素描。有目的地减弱或不画明暗,这样会使注意力集中到曾被忽视的结构上来。

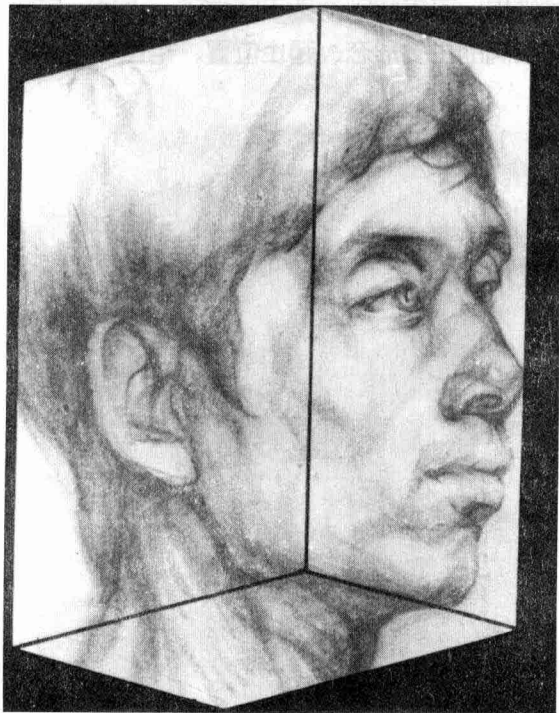
(一) 头部的形与结构

头部的结构并不像许多书上讲的那么复杂,它与人体其它部分的结构相比要简单得多,除了几个很完整的体块外并不具有太多的变化。虽然说它的感觉和神经系统很发达;但我们没有必要像背医用解剖那样去死记。从艺用解剖的观点分析,头部的结构是以其功能和形态为结构原理的。一般来说它由两个方面组成,一是骨骼;二是肌肉。这些似乎谁都知道,可细想起来,人们的了解大多只停留在头部外颜特征阶段,比如:颧骨、眉弓、鼻翼等等。然而与这些结构相联系的,决定它们起伏的那些部分则隐藏在表面形的背后,这是极重要的东西。在具体的素描头像写生中,整体意义上的理解结构,比准确地记住某一细节更为重要。(如图)

▲ 头部形的概念

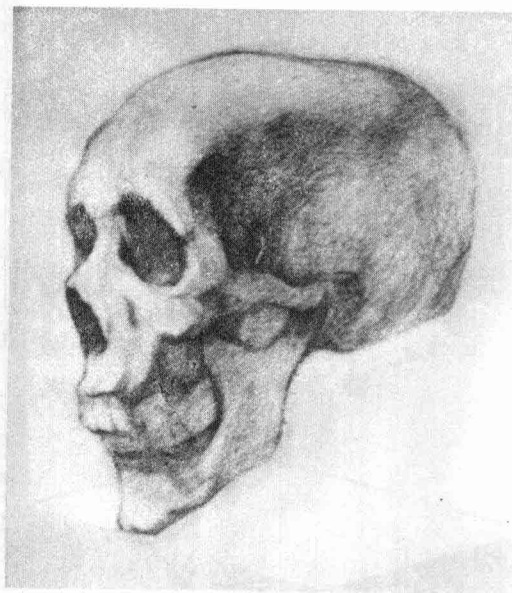
从整体上说任何时候都不要把头部的形体趋向理解成椭圆形，椭圆形的特点只是头部给人的直观感受，而它并没有准确地显示出头部的结构特点。这样的认识往往会在最初的观察和继续深入刻画的过程中，找不到应该表现的结构及在上面可作比较的点、线或测量的依据。当然也不完全抛弃椭圆形概念，头部的椭圆形形态早已深深地成为了人们观察概括头部形的既成观点。在这里值得说明的是，在这一阶段应努力地将椭圆形的理解转化成以其为基础，以颞骨内沿、颧骨点至下颌角为直线；头顶为直线；下颌底为直线，标示出一个完整的方形体。这样的立方体，包含着头部的所有可以明确的形状，并使头部的特征得到归纳。方形理解除此之外最大的益处，是它从一开始就使描绘者进入结构与形体的整体观察之中，遵循着透视的规律进行分析描绘。（如图）

▲头部的结构

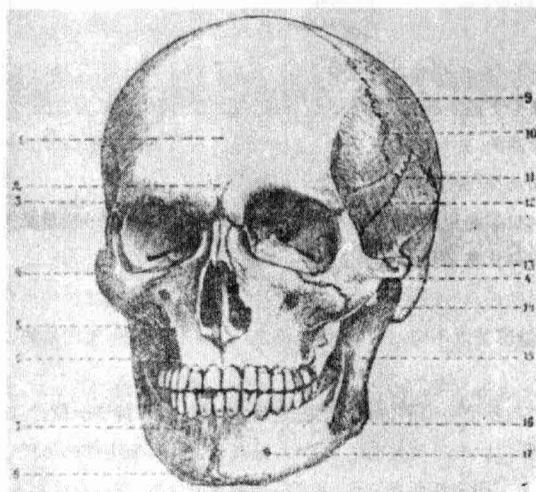
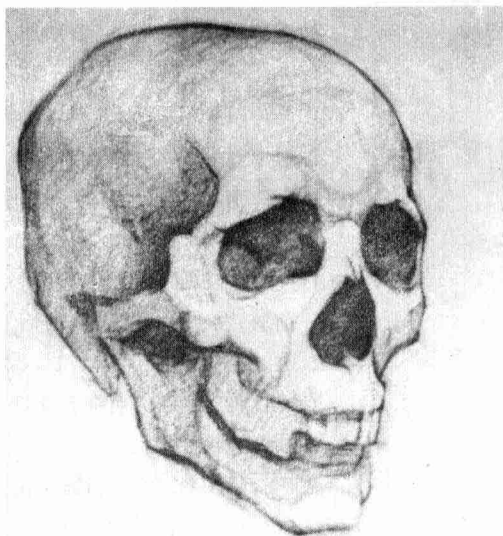
在对头部的立方体认识之后,我们将进一步地充实这个方形,充实的内容便是骨骼和肌肉。从表面上看头骨和肌肉很吓人,并不具备什么美感,可是它却非常重要,一定要细细记住。这些都是素描头像能否画得深入的关键之处。

世界上没有相同的人,即使有长得很像的人,也必定存在差异的地方。但是有意识地忽略这些,虽说有差异但从头部大的结构来认识,所有的头骨和肌肉都应该是基本相同,各部分的作用都是一样的。因此,理解头部的结构,不用特别注重不同性别、人种、年龄在头部结构形成的细微区别。只要记住头骨和肌肉的主要形态、起止位置、相互关系、基本作用就足够了。(如图)

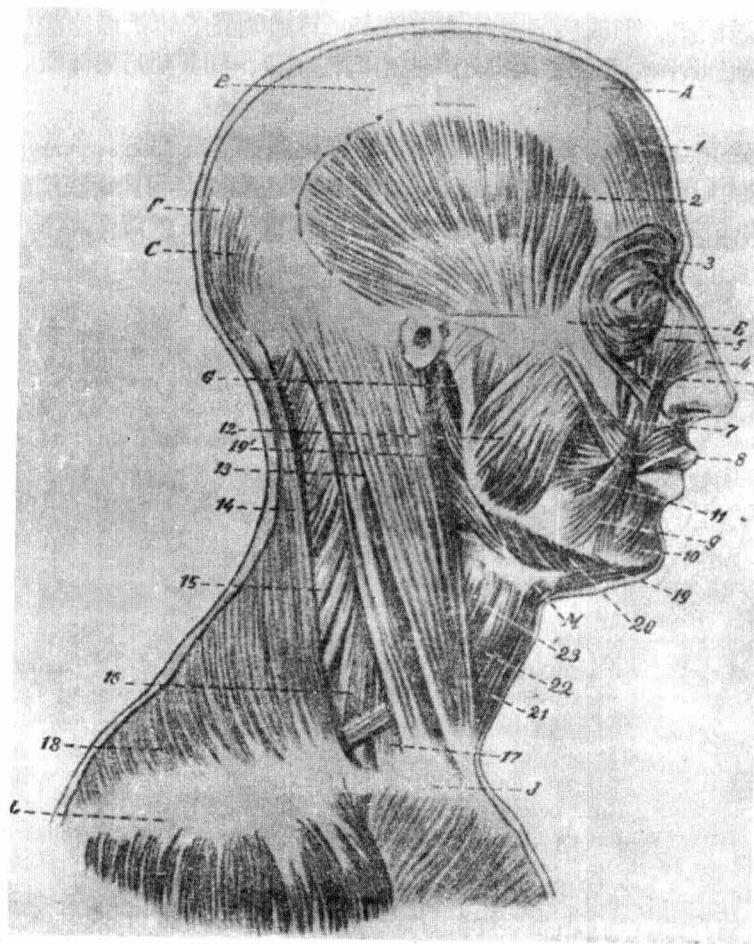

· 头部前额的面向上、向后倾斜，形成头盖骨的结构特点(其最明显的转折点是额丘，也称额结节)。额骨的两侧由颞骨相制约，相交处产生方向性突变，即头部方形体概念的上缘转折线。

· 头部的形是人体唯一一处完全受外骨骼的凹凸、转折等变化所控制的部分。头盖骨呈穹状并很结实，它支配着头的上部(包括前额上睫突起的眉骨的正面顶点和枕骨底部的背面顶点)。另外，头的中部和下部主要由颞骨的骨骼突起(包括颞弓)、上颌骨和下颌骨三个关键的部分所控制。

1. 额骨 2. 眉间 3. 额骨的颞突 4. 颞骨
5. 大齿窝 6. 上颌骨的齿槽突 7. 下颌骨
8. 刻隆凸 9. 顶骨 10. 颞线 11. 颞骨
12. 蝶骨 13. 颞弓 14. 乳突部 15. 下颌枝
16. 下颌角 17. 颏孔

A. 额骨 B. 顶骨 C. 枕骨
E. 颞骨 G. 下颌骨 J. 锁骨
L. 肩胛冈 M. 舌骨 I. 额骨

1. 枕骨 2. 颞肌 3. 眼轮匝肌 4. 鼻肌 5. 上唇方肌(内头和眶下头) 6. 上唇方肌(颧头) 7. 颧肌
8. 口轮匝肌 9. 三角肌
10. 下唇方肌 11. 颊肌
12. 咬肌 13. 锁乳突肌
14. 轮带(绊创膏的)肌
15. 肩胛提肌 16. 中斜角肌 17. 前斜角肌
18. 斜方肌 19. 二腹肌(前腹) 19'. 二腹肌的后腹
20. 下颌舌骨肌 21. 胸骨舌骨肌 22. 肩胛舌骨肌
23. 甲状舌骨肌

头部解剖图资料来源于《素描教学》一书

· 颞骨斜线至颧弓处被其阻止(颧弓的起点是耳孔,止点是颧骨外角),形成头面部上半部分的形体特征。下半部分由下颌骨的形所控制。

· 面部被鼻子分开,成为对称的两个区域。这两个区域又被从颧骨外角达到上唇中心的一根线所分,并因此形成两个较小的面,其中一个向外的又被咬肌边缘的一根线分开,于是造成两个次要的面,一个面向颧骨,另一个向着耳朵。

· 在头部的侧面,颞骨的前面边界看起来好像是一个长弧线,差不多与头顶骨的弧线是平行的。颧弓看起来好像是骨脊一样向后延伸向耳朵,它标志着颞骨的底部。它的前部略微向下倾斜。在颧骨和颧弓相遇的地方,一个较小的骨脊突起在颞骨和眼窠之间,标志出眼窠的后面和颞骨长线的第一部分。

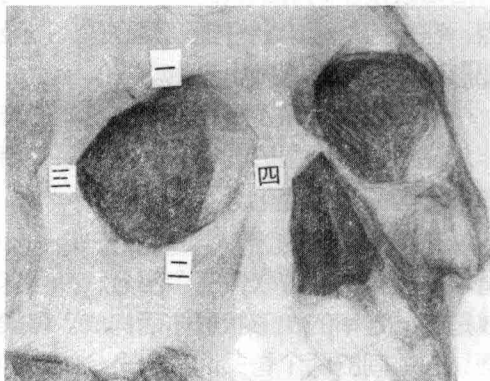
· 把脸部简单地概括成趋向明显的形体后,我们可以很清楚地看到,脸部是由四种较为完整的体块构成,即,前额是方形的,并连接头盖骨(头颅)的顶部;颧骨区是扁平的;一个竖立的圆锥体,在这个圆锥体上,连续着鼻子的底部和嘴;下颌是倒梯形。

在了解了头部的基本结构和形体构成后,眼、鼻、口、耳、颈部的结构也应该知道得详细清楚一些。在这一阶段的开始,可以先画一张局部的五官石膏像,最好与图示性的结构比照着描绘。时间允许可以画的细一些,时间较短画的概括一些。总之,画面的精细与否不是目的,目的是真正的理解和认识。

· 眼部:眼由眶、睑、球三部分组成。

眉毛标记着眼窝或眼眶的上部。

眼眶在外形上所表现的较突出的有:1、眶上缘 2、眶下缘 3、外侧缘 4、内侧缘

眼睑的作用是使眼启或闭。眼睑分为上、下眼睑。两眼睑开闭处为眼裂。在眼睛的外形描绘时，要特别注意眼眶轴与睑轴的关系。

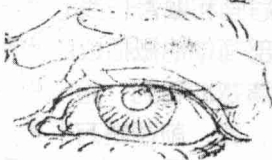
下眼睑是相当稳定的，活动的是上眼睑，所以，确定眼睛的具体位置和大小时，要首先画上眼睑，然后再相应地画下眼睑，这样才能较准确地找到具体的形。

眼球为一玻璃体，被安置在眼眶内。它一部分被上眼睑所遮盖，因此，眼睑给人们常有轻微的突出感。眼睛不管是开是闭，它的运动角度均为 45° 左右。眼球的活动直接影响着眼裂的形状，在造型时要考虑到这一点，在描绘过程中要仔细观察眼球，以及上下眼睑在眼部形体上所引起的微小变化。

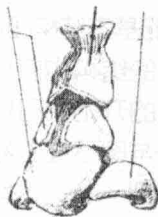
眼睛的描绘除了要考虑眼本身的形态外，我们还应非常注意它与周围形的相互联合关系，特别眼轮匝肌的形体走向和起止变化。

· 鼻部：鼻部是人头部的最突出部位，它包括鼻骨、鼻软骨、鼻翼软骨三个部分，并且这三个部分的组成是由一连串的梯形状形体而构成。鼻梁是嵌在前额下面，在眉间的两个脊梁而形成一个小梯形，它的顶点恰是由眼眶的最内侧，并且由它的向下倾斜的角度所控制。

鼻骨部分是一个十分清楚的梯形，它有鼻部总长的一半左右。无论头部的透视和角度如何，鼻骨的刻画都要受到重视，当然着重描绘不是要画的很黑很实，而是形要准，转折的地方线条的处理要有意识地顺着结构的方向画。从鼻部的整体关系看鼻骨是很稳定的，

鼻软骨
鼻骨
鼻翼软骨

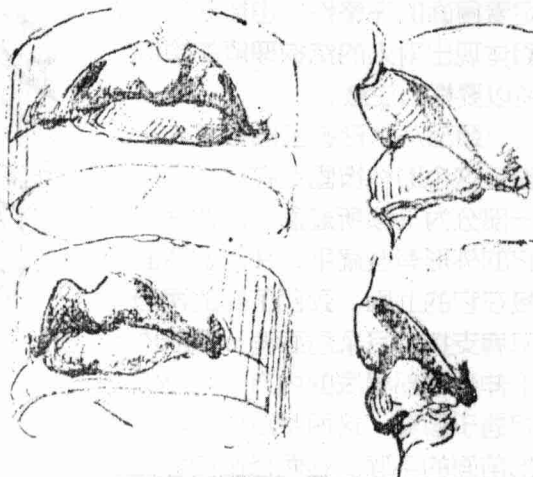

软骨部分则是会动的，当人的情绪发生波动时，软骨部分会翘起、膨胀或缩小，周围的皮肤、肌肉也会呈现丰富的变化，这点要多注意观察。

• 耳部：人的耳朵包括耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、三角窝、耳垂这几部分。耳朵的形状不是止于一个尖点上，它的形态是不规则的。耳朵和下颌骨上方的外边同在一根直线，其倾斜的程度与鼻子的斜度基本相同。人的耳朵不像动物那样灵活，总的来讲是不能动的。耳朵的尖和耳垂分别与眉弓和鼻底之间所连的两根线呈水平线存在，并且，无论头部的转动和透视状态如何，它们的这种关系始终都不会改变。

• 嘴部：嘴的形状是被颌骨的形状所控制的。嘴的形状很多，但从大的形态看上唇都呈扁平而起棱角，下唇则是圆弧状的。鼻子底部与上唇之间的“人中”往往被忽视，其实在检查嘴与其它形的关系是否准确时，它是非常重要的点。嘴的口缝是被一种圆肌“口轮匝肌”包围着，它的纤维在口角上重叠起来，隆起时使皮肤产生皱纹，这就是嘴的轮状肌。有许多人画素描头像时，处理嘴的形，往往只注意嘴本身，而不注重口轮匝肌对嘴的形态所起的作用。其实应特别强调的是，任何时候都要把嘴的描绘重点放在口轮匝肌

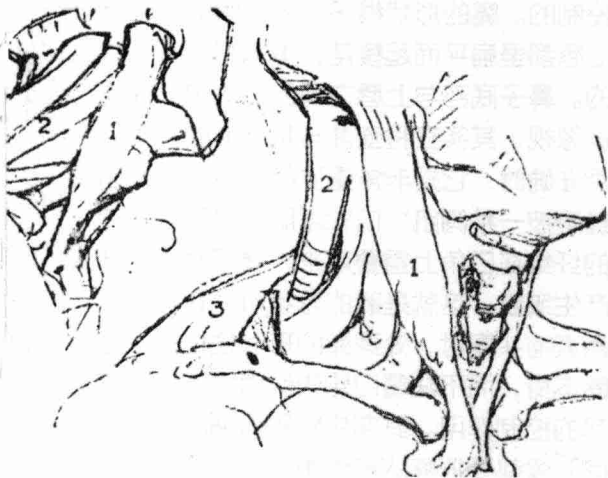

上，这样，嘴才能显得自然有所依附。

嘴的外缘常常为鼻翼外侧伸向下至口角的鼻唇沟所标明，它下面的末端由口轮匝肌牵引，不与下颌混合，而是改变方向顺口轮匝肌连于口角。从这个肌肉的不同变动中，可以产生不同的面部表情。

·颈部：素描头像并非仅仅只是头部的描绘，与头部相接的颈部对画面的效果也起着不容忽视的作用。颈部处理的得当与否，往往决定着画面的完整性，也能从另一侧面体现出对人的结构理解的深度，所以要格外注意。

颈部从大形看呈圆柱状，正面看，这个圆柱被固定在胸部之上，一部分为下颌所遮盖。从背面看，它的外形有些扁平，头部的背面紧接在它的上面。颈部下端的两边为双肩支撑。耳朵后面有一条肌肉向下伸到颈部根底的内方，几乎彼此相遇于颈窝，这两条肌肉形成了颈部前面的平面。这两条肌肉称为

“胸锁乳突肌”。

画颈部时应注意颈部本身的形体结构。颈与头不是连在头骨的中心，而是偏向后部。颈与胸的关系，应将颈部理解成它是被“胸锁乳突肌”所控制，安插在胸廓上的一个圆柱体。

对于面部结构的认识除了眼睛、鼻子、嘴、耳朵、颈部、颧骨、下颌骨、眉弓等对面部影响较大、较突出的形体外，眉毛、头发也应该有所重视。关于眉毛和头发，在描绘的具体过程中，要视环境（光线、角度）、模特的特征、处理手法等而决定它的表现方式。用调子表现的头像，头发和眉毛要有相应的深度，但黑中须有变化和体积；在以结构表现为主的素描中，色调虽不是重点，可内在的结构和头发的体积感不能忽视。即使是单线的处理，线本身也要随结构的转折而产生轻重、急缓的变化。

记住头部的结构是理解结构的第一步，应强调的是，这仅仅是一个开始。在今后的不断实践和大量练习中，要逐步地使这些知识自然而然地运用到具体的素描头像写生中去，这才是记住结构的目的。

（二）结构意义的表现训练

结构意义的素描安排与第一阶段的头部的形与结构认识应该衔接上。时间的安排是这

把这张素描进行直观地分析，可以看到，脸部的所有结构几乎都得到了表现。眉弓、颧弓、下颌骨、枕骨，还有咬肌、颞肌、口轮匝肌、胸锁乳突肌等等无不有所强调。通过这样的练习，我们会发现许多内在的东西。