

素描 零距离

美术高考画家讲座系列

对于基础教学，真正『方法』的意义要远远大于『套路』，前者是开启艺术坦途的钥匙，而后者危害在于蒙蔽了我们的心智，恰恰对『方法』造成阻隔。本丛书的几位作者都是从教多年、经验丰富的教师，同时他们也是艺术上颇有建树的画家，多年的『学』与『教』使得他们对当今中国学院派教学体系深谙其味，而其成功的绘画创作实践又使他们能够跳出『基础』的局限，获得一个较高较广的视角。正所谓：知其然，知其所以然。相信他们教学和艺术实践上的经验对于考生，以及想进一步提高绘画技艺的学生都会有很大的启发和教益。

编者

马保中 著

北京宝瓶出版社

马保中 著
美术高考画家讲座系列

素描零距离

北京宝岛出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 马保中著. — 北京: 荣宝斋出版社, 2005.6
(美术高考画家讲座系列)
ISBN 7-5003-0796-9

I. 素... II. 马... 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(2005)第031115号

责任编辑 王 勇
版式设计 王 勇
电脑制作 王晓燕
责任印制 毕景滨

素 描

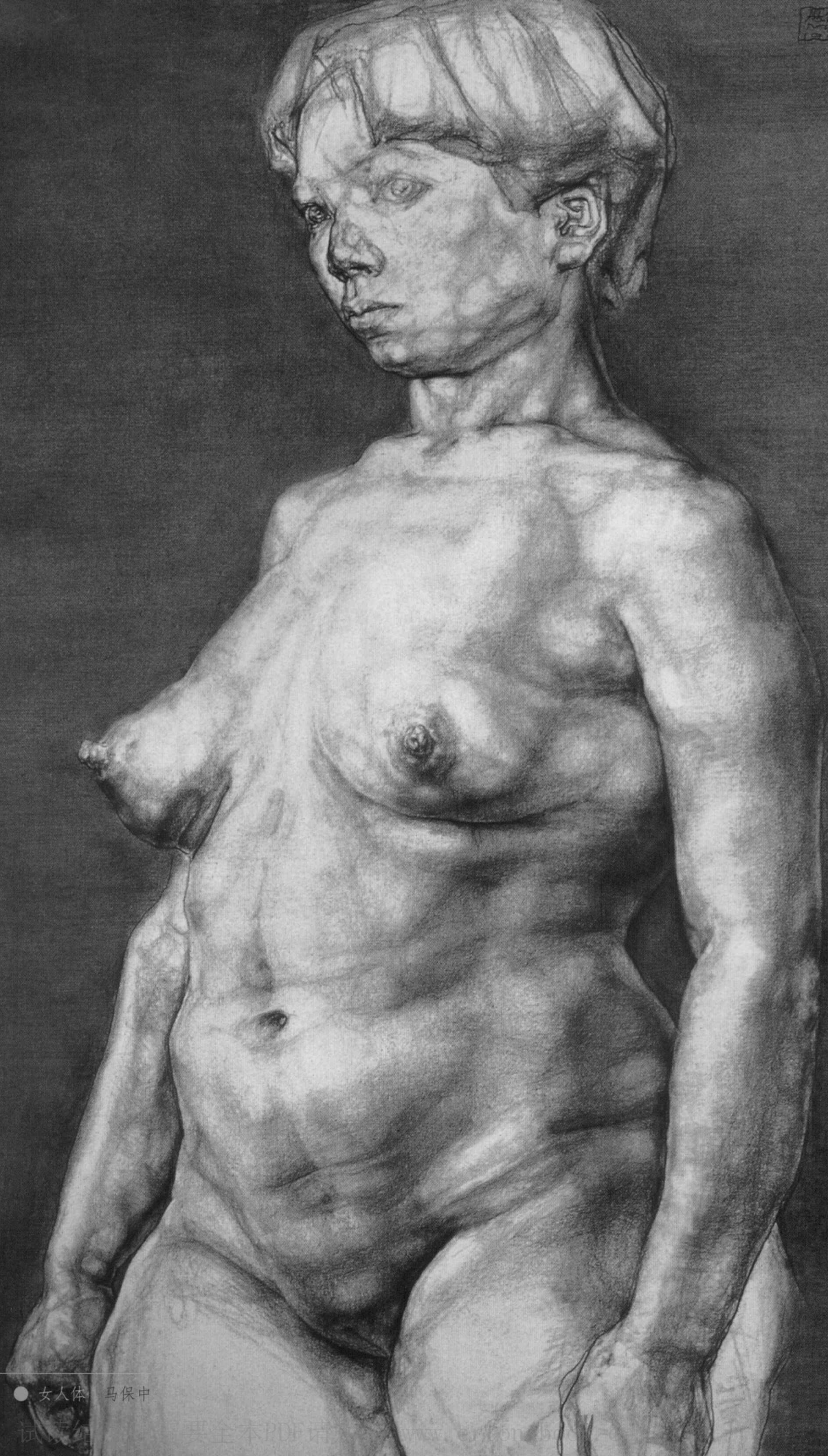
美术高考画家讲座系列

作 者 马保中
编辑出版发行 荣宝斋出版社
北京市东城区北总布胡同32号 100735
制 版 印 刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
经 销 新华书店总店北京发行所

开本 889毫米×1194毫米 1/16 印张 4.5
版次 2005年6月第1版 印次 2005年6月第1次印刷
印数 0001—5000
定价 28.00元

BA
1991.7

馬保中
2005.12

马保中
2007

序

● 凡·高临摹荷尔拜因作品

素描是学习绘画不可逾越的重要环节。高考阶段时间紧任务重,为了取得飞速的进步,作为必考科目的素描,绝不宜采取自学的方式。原因如下:

一、素描的科学性

我们知道素描艺术成形于文艺复兴时期,五百年来它与油画、雕塑等艺术形式相生相伴,不断发展和完善。文艺复兴之后欧洲文明得以迅速发展,其真正的动力是源自科学的发展和技术的进步,而素描作为西方的一种绘画形式,同样包含着大量的科学因素,例如:整体的意识(天文学)、普遍联系的原理(哲学)、比例(数学)、结构(解剖学)、空间深度(透视学)、感觉(心理学)、调子、质感(现象学)等等,所以从某种意义上讲,西方的艺术是科学的艺术。当然,素描也不例外。

在素描学习中,众多饱含科学内容的概念和规律,需要教师来诠释,有些内容还需设立专项科目系统学习,如美院专门开设了解剖课和透视课。这些理性的概念如不经教师的引导和启发,学生很难既快又好地理解和消化。因此在认识造型因素、把握造型规律方面,如果没有正确的指导,就会在学习过程中产生各种各样的问题。

二、中西社会生活环境的差异

一方水土养一方人,同样道理,一方水土(环境)蕴育一方艺术。欧洲的人文环境和地理环境产生了以立体空间为特征的油画、雕塑、素描等艺术形式,而中国的人文和地理环境则萌生出以平面气韵为基本特点的水墨、线描等绘画形式。这就要求教师要教会学生使用一套完全西式的观察方法来看我们少有西方特点的造型环境,从而表现出具有西方造型特征的素描来。一个西方人不用和老师学,他画出的东西也会有体面空间的特征,而许多中国画大师也能够靠“自悟”成为高手,原因就在于周围环境为他提供了可顺眼、顺手而为之的条件,因此便能无师自通。我们学素描需要老师指导,他们学中国画也得靠老师教。艺术要反映环境,反过来环境也影响和决定着艺术的样式。

三、中西历史文化背景的不同

任何事物的发展都离不开深厚博大的传统的参照和支持,绘画作为文明的一种形态也同样离不开传统土壤的滋养。欧洲人能自学油画(凡·高)、自学素描(门采尔),中国人能自学成为大师(齐白石),都有赖于他们各自可

● 马保中考取中央美院油画系的素描试卷

● 马保中考取中央美院油画系的素描初试作业

依靠的文化和历史背景。凡·高能临摹荷尔拜因、米勒的原作，门采尔也时时能在博物馆钻研丢勒、格吕内瓦尔德。同样，齐白石之前中国有数千年的绘画史，有数百年的水墨画经验，更有徐渭、八大等无数前辈的真迹供其临摹参悟。然而我们中国的油画历史实际只有一百年，真正有一定规模的西欧式素描经验也不过是从20世纪50年代开始，因此现在绝大多数同学画素描的临本都是各种水平和印刷质量参差不一的印刷品（画册）。那么，在这样短的时间内能够把素描画到如此高的水平，与几代教师的不懈努力是分不开的。

四、中国各地区经济文化发展不平衡

中国各地区经济文化发展不平衡，一般而言，美术院校和高水平的教师都集中在各个发达的大城市，因此，要学好素描就必须到大城市去找好的老师。

在好的环境中，有高水平的同学，也有高素养的老师。在老师正确的指导下，学生在相对较短的时间内便可以取得极大的进步。据不完全统计，越是离中心城市和美术学院近的地方考上美院的学生越多，离得越远考上的则越少。我的学画经历就说明了这点。我在讷河（县城）起步，画了很长时间，在那个地方许多事情只能是作为梦想而已。为了学艺进步，我先到了哈尔滨（省会），然后又去了沈阳（有美院的地方），最后一站到了北京（全国文化的中心，有中央美院的地方）。在这一过程中，自己的努力，更重要的是我在不同的艺术驿站，遇到了不少“好掌柜的”（老师），他能告诉我下一站向哪里跑。在中国没有自学素描的条件，要想事半功倍、少走弯路、较快地完成你艺术人生的第一个目标——考入美术学院，一定要找到一个好环境，找到一位好老师。

五、参加高考的学生多为高中学生，从主客观因素讲都不具备自学的条件

就目前的考生水平来看，经过正规考前培训的，升学的可能性就高，反之就低。现在已进入考前正规培训的时代，考生单打独斗的情况已成为历史。很多应届的学生都能考入顶级的美院，原因在于考前机制的逐步完善，这种完备的短期教育能把一个普通的学生迅速提高到一个很高的水平。在时下日趋激烈的高考竞争中，自学和有老师指导，在效果上是绝不会一样的。

目 录

序

一、整体是第一要求	1
1. 总体与整体	2
2. 基本形和外轮廓	3
3. 细节的表现	4
4. 色阶归纳	5
二、形要力求准确	6
1. 比例要和谐	6
2. 主动造型	7
3. 直觉加理解	9
4. 眼睛是最好的比例尺	9
三、培养面的观念	10
1. 画不下去的原因	10
2. 面的理解与使用	11
3. 切面等于塑造	12
4. 面的意识要贯穿全过程	13
四、体积的表现方法	14
1. 画得实在些	14
2. 弱化局部连接关系	15
3. 强化中型体块	17
4. 重染明暗	17
五、画面空间的形成	18
1. 透视与空间	18
2. 运用光影表现空间	19
3. 虚实表现与空间感	21
4. 通过实体结构表现空间	21

六、光影的作用	22
1. 光影现象是最直接的绘画关系	22
2. 归纳明暗层次	23
3. 运用色调表现形体	25
4. 学生阶段要多画明暗调子	25
七、结构是最难理解的内在关系	26
1. 画结构的高手	26
2. 深层关系——解剖结构	27
3. 表层关系——几何结构	28
4. 特殊关系——网络结构	29
八、写生的目的就是画特征	30
1. 天才的标志	30
2. 构造的特征	31
3. 精神与物质的特征	32
4. 心理与情绪的特征	33
九、感觉是动力之源	34
1. 甜细的感觉	34
2. 偏执错乱的感觉	35
3. 生猛的感觉	36
4. 坚信自己的感觉	37
5. 培养感觉	38
十、素描写生步骤	39
十一、素描方法解析	42
1. 和谐的“古典画法”	42
2. 全因素的“学院画法”	43
3. 梦幻般的“光影画法”	44
4. 相对主观的“明暗画法”	44

5. 有观念的“结构画法”	47
6. 最单纯的“线画法”	47
7. 比较极端的“面画法”	48
8. 优势互补的“线面结合画法”	49
9. 考试常用的“结构——明暗——光影画法”	51
10. 考试常用的“光影——明暗——结构画法”	51
11. 不露声色的“严谨画法”	52
12. 宣泄情感的“严酷画法”	53

十二、考前注意事项

54

十三、近年美术院校素描试题选汇

55

1. 重点美院绘画类素描试题	55
2. 重点美院建筑设计类素描试题	55
3. 写生式素描试题	56
4. 默写式素描试题	56
5. 写生与默写相结合的素描试题	56
6. 素描与速写相结合的素描试题	56

十四、备考要点

59

1. 选择好老师	59
2. 选择好的学习环境	59
3. 素描学习的捷径	59

十五、考生的临场体验

60

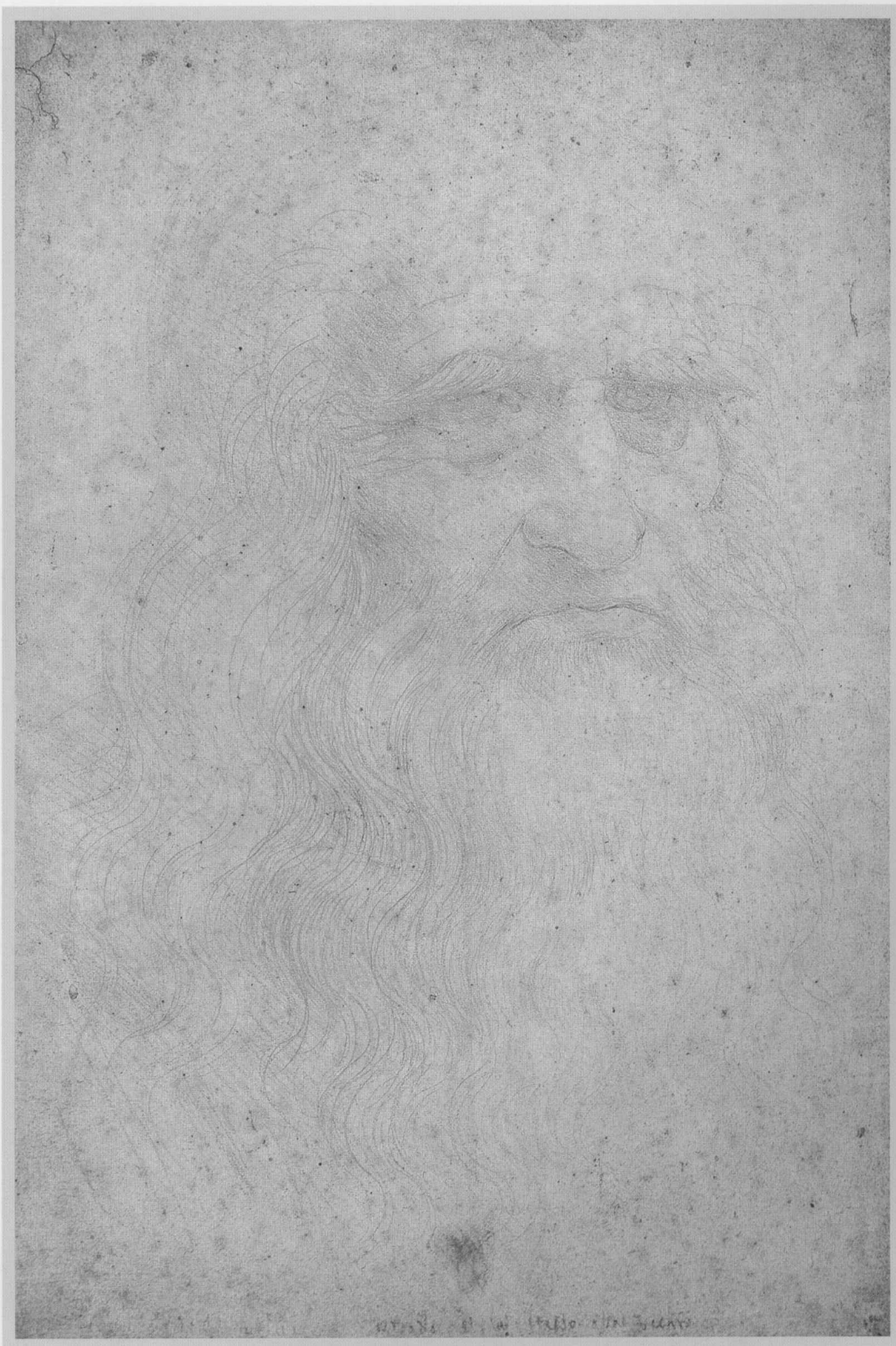
1. 相信自己	60
2. 就像平时画画一样	60
3. 四平八稳	60
4. 高手的心态	61
5. 克服困难，取得胜利！	61

一、整体是第一要求

整体是第一位的,没有整体便没有一切。整体关系是高考评分的第一标准。素描的艺术就是整体的艺术。素描包含着各种各样的关系,其中唯有整体关系最最重要。素描是造型艺术的基础,如果在素描中解决不了整体的问题,不仅素描画不好,还会影响到诸如色彩、创作和速写等方面。整体的意识是控制和联系素描各因素之间关系的纲要和纽带,是强化或减弱、协调画面诸要素,整合最后效果的“度量衡”。没有整体意识就无法展开画面,完成塑造。它是组织各种关系、共同构建画面的“领导者”和总体效果的“裁定人”。因此,整体的观念必须牢固树立起来。

自画像

达·芬奇(意大利)

1. 总体与整体

总体是完成整体关系的高级意识，也是贯通整体的特殊手段。

总体是一种意识，它包容着整体（整体更多的是一种画面效果）和更多的画内画外的内容，如精神等。总体的要求是：心中装着物象的全部关系，并使之集成为一个完整的形象认识。这个完整的内心造象和视觉效果就是调控画面和形象关系的总标准。有了这个标准，你就可以自由自在地把握对象了，哪里该强哪里该弱全由你来定夺。

完成总体表达的关键在于使内存于形体和画面中的“气”运动起来。这种运动起来的“气”穿通阻隔着力体流动的结构关系，造成一种延绵不断的联系。这种气体的联系就叫贯通。

德国的女版画家珂勒惠支是少见的素描大师。以往德国素描给人的印象是：细致、工整、理性，如丢勒的作品；有琐碎之嫌的一般记录，如门采尔；强调技术的康波夫等。而珂勒惠支与他们是完全不同的，她包容了德国素描以往的一切优秀品质，同时也扫荡了陈腐的琐碎愚风，形成大气磅礴、气概动人的画风。她处理画面形象概括有力，对形的“总体”效果极为重视，为了总体意图，毫不吝啬地放弃一些不必要的非本质的细节，以此来达到一种气韵的通畅。

● 抱死孩的母亲 珂勒惠支(德国)

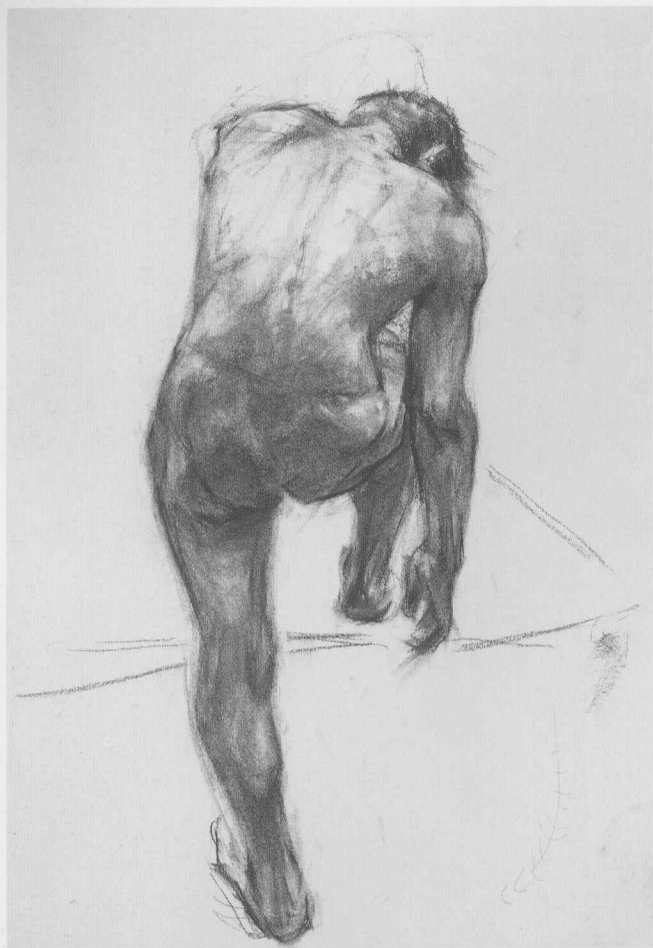

● 学生作业 女孩 黄镇

2. 基本形和外轮廓

强化基本形，突出外轮廓线的形式作用，是表现整体的有效方法。古典式素描的主要技术特征就是处理“边线”，这张素描的手法近似古典，但精神上则是彻头彻尾的现代情感。由于作者对结构有很好的理解，因此在画中着墨不多但却充满内容。画外轮廓的同时更要注意对“内形”的深刻理解与充分表现，否则会造成“内空”的问题。

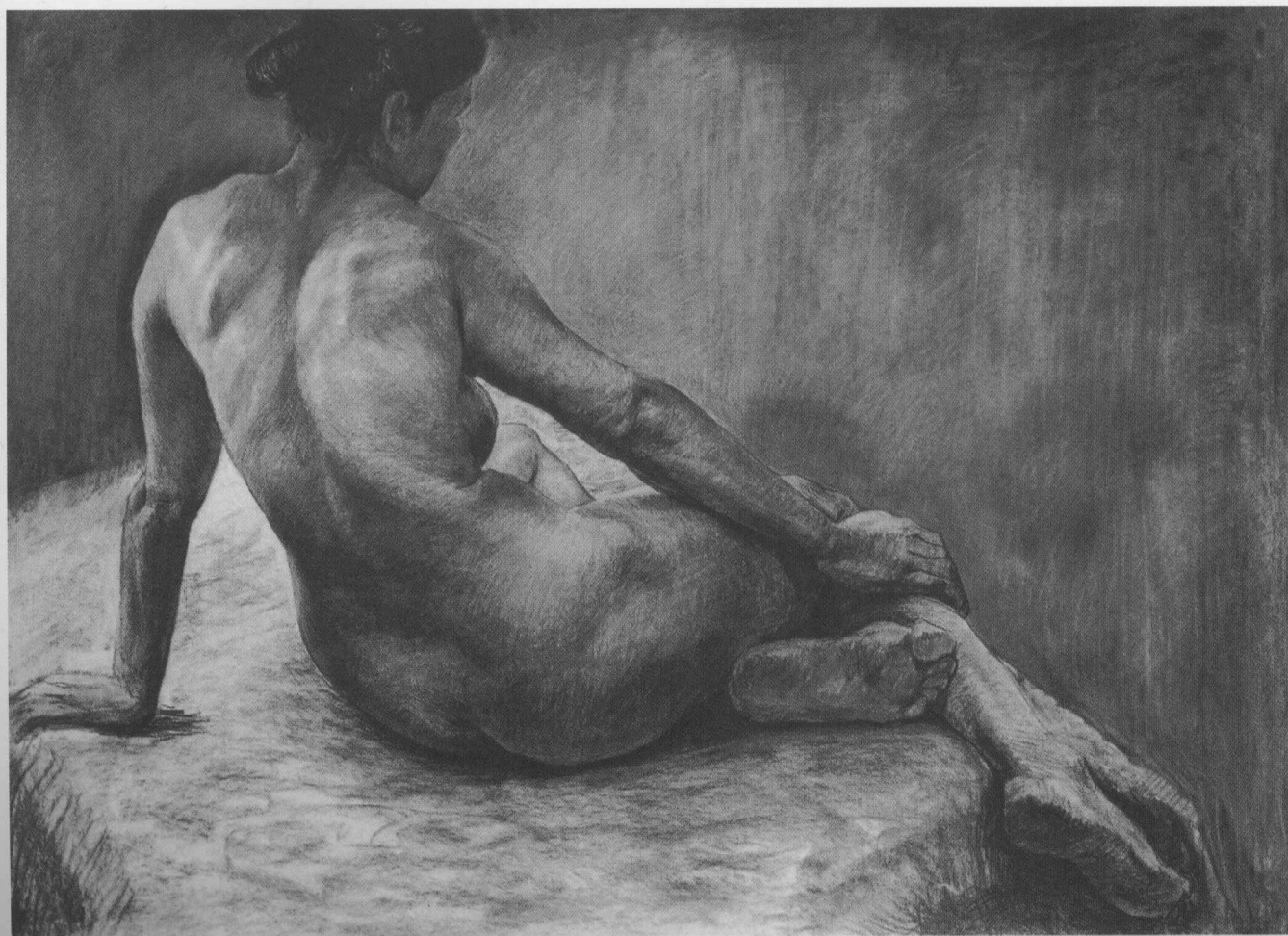

3. 细节的表现

多画大关系，少画细节，尽最大可能地概括物象丰富的质地与形体结构关系，这是大师素描造型的基本特点。高考的同学要注意：在把握大关系的前提下，要多画细节，特别是要会画细节。高考阶段是绘画的初始阶段，细节表现是绝对必要的，要选择那些具有典型性的细节来画，并要画好，因为没有细节内容的关系不能称之为概括，更谈不上整体。

● 背立的人体 袁秋剑

● 女人体 卢海超

● 学生作业 黑衣男人 黄镇

4. 色阶归纳

具体的细节画得很多很丰富,但是你第一眼看上去却发现不了这些,可是你又能感觉到他画得很深入很完整,这是什么原因呢?诀窍就在于他用几个鲜明的黑白色块有力地概括了众多关系,让细节逐层地有秩序地进入你的阅读。这就是色阶归纳法的使用效果。

二、形要力求准确

形不准，众病之根。形，看一眼就会发现有没有问题。比例的准或不准人人都能看出来。从一点出发画线，最后再回到这一点，线内圈出的面积就是“形”。画准形是素描的最低要求，也是最高要求。荷尔拜因的成就从一定程度上体现在其画形所达到的高度上。形可分为多种解释，如比例形（平面）、立体形（形态）、特征形（外化精神）等等。

形：在正常情况下，多指比例关系的准确。

比例：素描中不能被忽略的最基本的最重要的因素，是必须画准、一定要解决好的问题。只有对比例关系准确把握，才能综合各要素，画出丰富的联系。整合出的关系再回到形上就形成了“位置”。位置是与比例相关的更高一层的形的概念。如果你比例画得准，好多问题就迎刃而解了。

1. 比例要和谐

比例，没有绝对的准确，只有相对的和谐，只能在关系中追求精密与准确。

形的准与不准是个相对的存在，不能单独地孤立地加以判断，因此没有绝对准确的形。只有出现两个或两个以上的形，构成对比关系之后，一个形才能在这个对比关系中，得到一个相对准确的位置。建立在比例关系上的形（位置）要力求达到精确，或意向性的到位。只有如此这般，才能达到高度的和谐与神秘般的位置准确，荷尔拜因那神话般的极致造型才会出现。

主教
荷尔拜因（德国）