

素描写生关键的重点和要义

中央美术学院学生优秀作品选登

大师经典素描及言论

中央美术学院学生素描点评

中央美术学院学生考前和考后作品的对比及心得体会

素描考试重点解析

附部分高等美术学院入学考试简章、试题

全国高等美术院校
入学考试辅导精要

素描

主编 叶剑青

北京广播学院出版社

素描

全国高等美术院校
入学考试辅导精要

叶剑青 编著

北京广播学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 叶剑青主编. —北京: 北京广播学院出版社, 2003.2

(全国高等美术院校入学考试辅导精要)

ISBN 7-81085-009-1

I. 素… II. 叶… 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(2003)第 005738 号

全国高等美术院校入学考试辅导精要 素描

策 划: 红 卫

主 编: 叶剑青

责任编辑: 伊 兰 霍 雁

封面设计: 王红梅 江翠莲

版式设计: 李秋焱

电脑制作: 北京意美行企划有限公司

出版发行: 北京广播学院出版社

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编: 100024

电 话: 010-65738557 传真: 010-65779405

网 址: www.cbbip.com

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京瑞宝天和彩色印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 8

版 次: 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-009-1/K · 1 定价: 39.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

目 录

CATALOGUE

一、素描总论、概述	1-2
二、素描所包含的主要问题：结构和形体	3-8
三、素描的几种主要表现方法和特点	9-10
以线为主的表现方法	
以明暗为主的表现方法	
线面结合的表现方法	
四、人物写生中的头像所要注意的重点问题	11-37
五、人物写生中半身像所要注意的重点问题	38-53
六、人物写生中速写所要注意的重点问题	54-82
七、中央美院本科生考前及考后的作品比较	83-97
八、素描中容易出现的问题	99
九、考试的准备	100
附录：近年全国部分美术院校招生专业考试试题一览表	102-121

一、素描总论、概述

素描是造型艺术的基础和根本。在所有有关形象思维的艺术样式中,素描是作为根基和框架起决定作用的,造型艺术的起始、发展和最终的创造完成都和素描丝丝为扣,不可分割。它涉及造型艺术样式中的绘画、雕塑、设计、环境艺术等一切造型艺术领域的基础。

素描是我们对于世界形象思考的最为直接和根本的认识。在人类关于绘画的最早认识的时候,就贯穿着关于素描的体验和认识。在远古的洞窟壁画中,除了巫术的运用,就是史前的人类对于自然界各种形象的描绘。其形式大多极为单纯,最为接近素描的本质,他们用简洁有力的线条,刻画物象的轮廓、特征和体态。于是那些史前洞窟壁画中所留下的是关于人类和自然对话的最早痕迹。那些奔腾的牛、野马和驯鹿,在简单、奔放、充满生命力的线的引领下,勾画出造型艺术在人文历史中的最早源头。人是如何直接表现造物的物化形象的,最为根本的是和自然取得一致,它是一条轨迹,连通着人和宇宙的那条神秘通途。

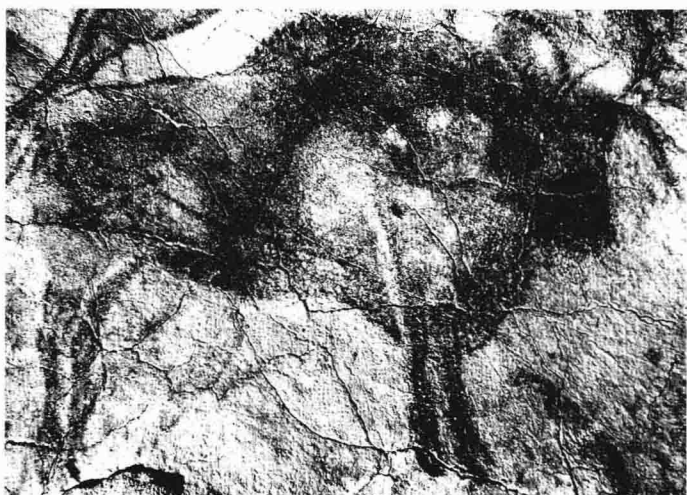
“素描”从字意上理解,可称为朴素的描绘。在西方绘画以及整个造型艺术领域,素描的语言特点使它可以使用任何一种可以留下痕迹和笔意的材料工具,甚至各种颜料,当我们作单一色彩的描绘时,我们也可以把它称为素描。

素描在其表现形式中,通过把握对象的形象、运动、方向、结构、光影、体积、神情、气韵等诸要素,来传达绘者对于世界的认知。历史至今,我们对于世界的描绘包罗万千。但是传统的西方素描表现领域大致可以分为几个方面:风景、静物、人物和动物。同时素描还包括了艺术家的创作思维痕迹。

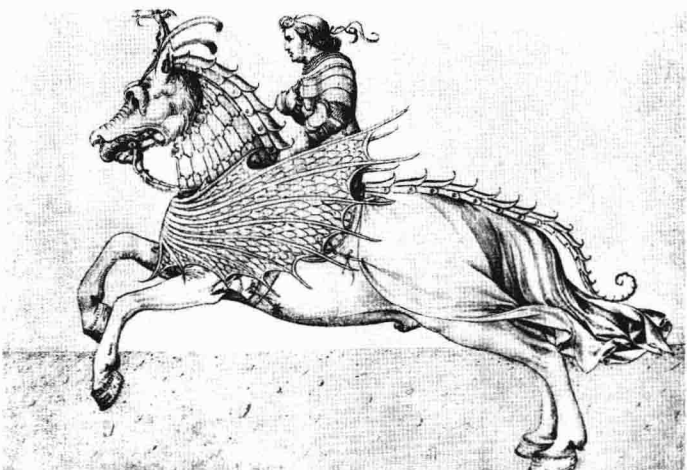
我们在探讨和接触素描的时候,其实也在完成一种思维和创作的体验。素描概念的发展变化源自于文化、哲学概念的变迁演变,所以我们今天研习素描,同时也在借题发挥着一种思想和情感的旅行。“予欲观古人之象,日、月、星、辰、华、虫、作会。”(《尚书》之《虞书》)中国古代绘画起源自它的宇宙观及天人合一的思维方式和人生理想。而在达芬奇那儿绘画的方式中理性和科学的成分要占很大一部分。例如他对于透视这一素描要素的描述:“热衷于脱离科学而光搞实践的人,正如一个水手,登上了

拉斯科岩洞壁画局部

阿尔塔米拉洞窟壁画局部

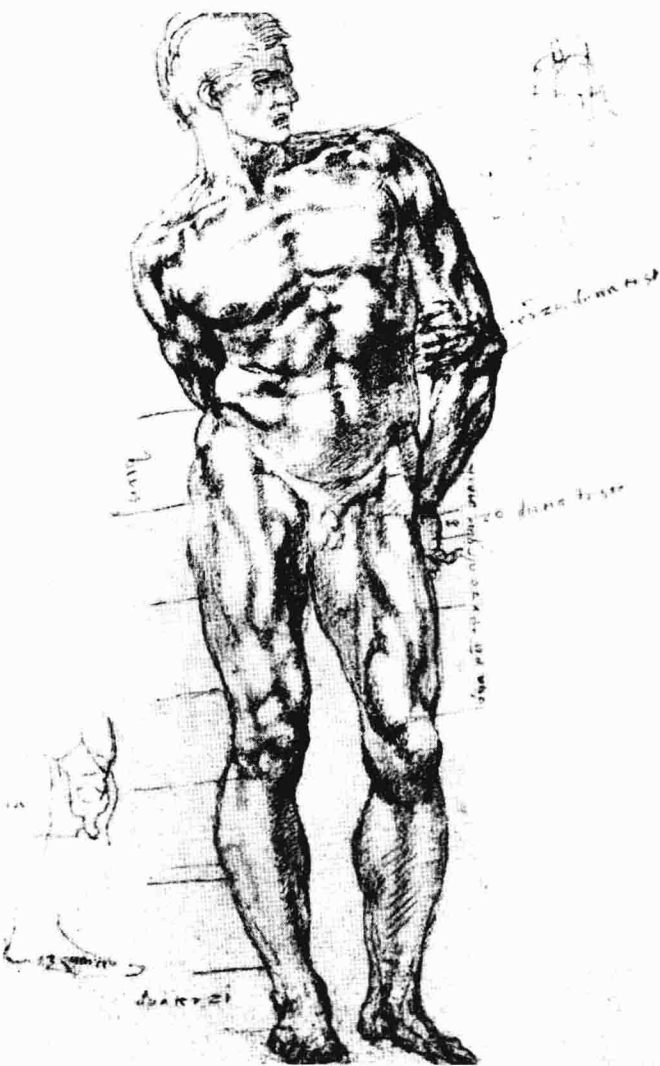

雅可波·贝里尼

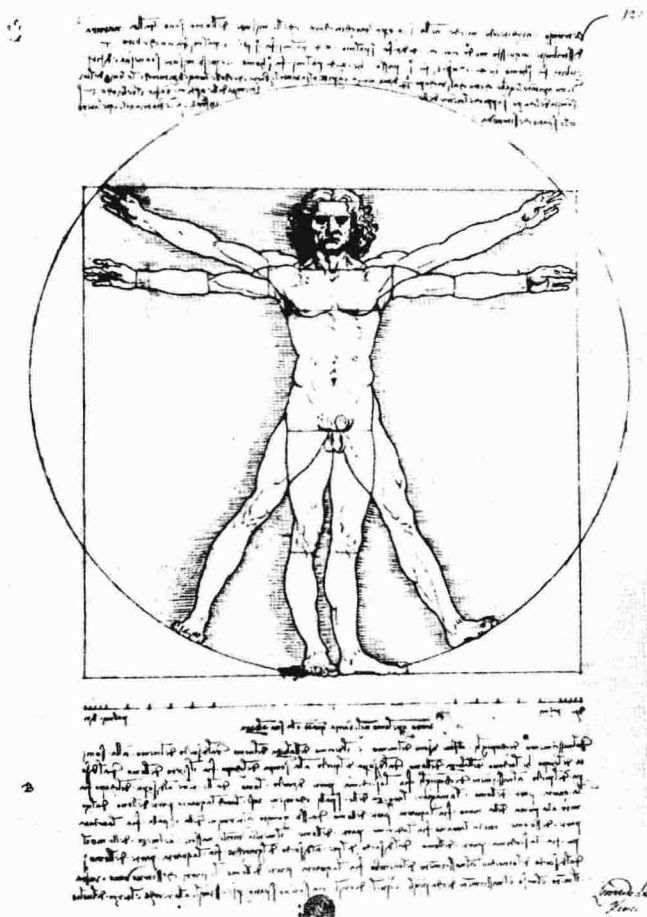
一条没有罗盘、没有舵的船，永远拿不准船的去向。实践永远建筑在坚实的理论之上。透视学乃是引向理论的向导和门径，少了它，在绘画上将一世无能。”从他的言行中，我们可以看出文艺复兴以来的欧洲画家的严谨理性思维和他们艺术中的科学性，这是和我们中国传统绘画中的侧重感性思维和东方气质是有所不同的。二十世纪初，西方文化大规模传入中国。绘画领域在很大程度上和其他文化形式一样继承了很多欧洲传统，包括我们这儿谈到的素描，也是主要侧重于文艺复兴以来，以欧洲为代表的西方造型艺术形式中的素描，再现写实是关于“模仿说”的具体表现。法国美术评论家阿尔曼·德鲁安还认为：素描可有无限缩小之意，既包括画家作品也包括画家内心的创作意图。创作意图由于受到分析与逻辑的支配，因此，分析的理性思维可以被认为是素描造型概念的一种特征。所以，我们在下面谈到的一系列素描问题均有一个完整的思维框架。我们

的论述和谈论也围绕着这一框架展开、发展。

在西方绘画中，由于它的人文主义传统的根源，导致对于人物研究、描绘和表现的主要倾向，“如果你希望真正熟悉人物的正确优美的姿势，可用细线把一个框架分成许多小方格，把这框子缚在你眼睛和写生的裸像之间，在那张用来画裸像的纸上也轻轻打上同样的格子。在框架的某一段上放一团小腊作为标记，使你观看裸像时腊团正遮着颈窝，如果是看背面，则遮住一个椎突。纵线将会告诉你分别处在颈窝、肩头、乳头、体侧及身体其他部位下方不同高度处的全身各部分。横线将告诉你当人单足独立时，身体一侧比另一侧高出多少，然后记住线格子告诉你的画像中身体各部分的连接法则。”(达芬奇)我们在这里研习探讨的主要对象是围绕人物的素描而展开的。

米开朗基罗

达·芬奇

二、素描所包含的主要问题： 结构和形体

素描的结构和形体是写生中最为关键、基本的重点。西方绘画体系起源于建筑的构架观念。人体也有一个复杂严密的构架。准确、提炼地表现人物的结构、比例关系是写生过程中至关重要的一步。

素描的结构主要包括几个方面：①画面的结构关系，也称构图。②对象内在的结构关系，人物则主要指解剖学上的结构关系。③对象表象上的形体结构关系，包括：主、次，方、圆，长、宽，厚、薄，动、势，透视等结构性的关系。

①构图是素描写生中的基础，也是最终良好素养的集中表现，学好构图其实是一种素质的训练。它可以通过临摹、欣赏等手段提升对于画面构成的品位。“临摹使绘画课变成愉快的事，因为有助于把优秀作品保存在记忆里。”(德拉克洛瓦)好的构图应该是饱满、有力，有助于主体的表达和画面结构的完整。

达·芬奇

丢勒

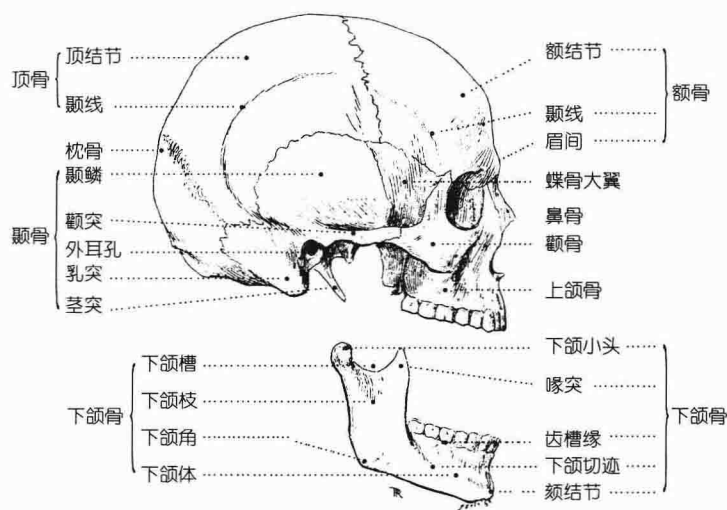

伦勃朗

②解剖构造，即人物内部结构。我们可以分解具体的部位来解决结构问题，一般头部是我们写生的重点，所以我们着重解析头部构造。头部结构即头骨的存在和构造以及所依附的肌肉和皮肤。构成头部的主要包括头盖骨(二块顶骨，在顶端，一块枕骨，在侧面构成头型的主要因素，二块颞骨，侧面凹陷)，前额骨(一块)，颧骨(两块，是面部的主要构造，并且决定面部的宽度)，鼻骨(两块)，上颌骨(两块)以及下颌骨(一块)。了解头部骨架，这几大构架需要了如指掌之后才能顺利而胸有成竹地去表现依附头骨之外的表象。头骨是头像写生中的根基，打得越扎实，写生就越轻松。还有各块头骨之间的关系是相互穿插的，所以了解它们既要熟悉独立的形体构造，还要熟悉每块骨头之间的关系，它们是穿插完成的一个整体。头骨外面包着的是一组一组的肌肉群。前额骨上的是前额肌，还有帮助传达眼神、表情的皱眉肌、眼轮肌。鼻骨上面是鼻肌。当人发笑时，起作用的包括鼻肌、颊肌和上轮肌、上唇方肌，颧骨上面附着的是颧肌。我们一般可以看到上述几组肌肉是脸部主要的活动和表情肌肉，肌肉的到位表现，有助于写生中丰富表情的传达，以及由里及表的头部

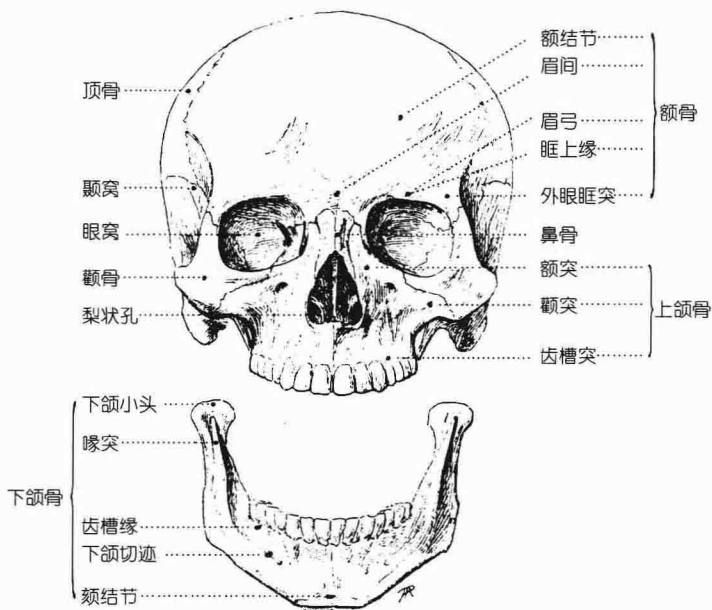
结构的严谨表现。头像写生中还会涉及到颈骨、胸肌、乳突与锁骨端，它们完整地构成头像所依附的基底。头部往下顺延的有喉管、举肩肌、斜方肌。

头骨

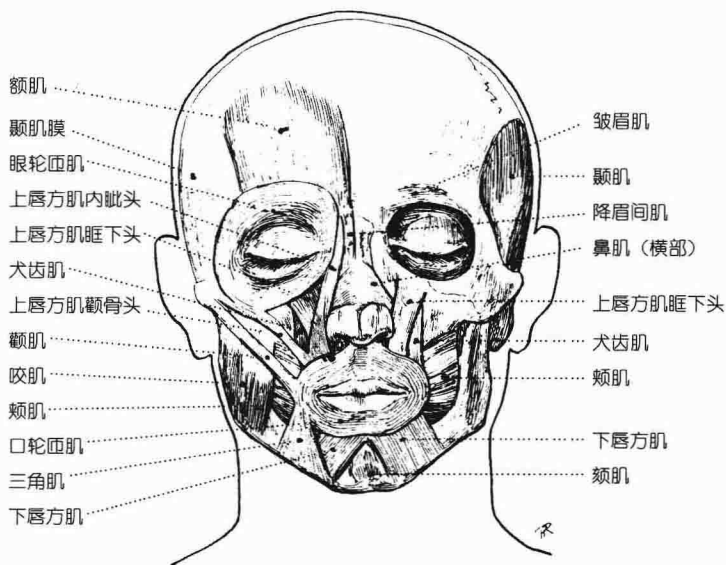
侧面

头骨

正面

头部肌肉

D. 1514
 unter Syrach
 alt 63 Jre

D. 1514
 am 15. Jre
 des 15. Jre
 von 1514

③头部外部表象的结构、形体的写生是我们的最终目的。了解内部构架是为了更好地去表现。达芬奇说：“如何画头部以使其各部分占据正确的位置，要描绘头部使其特征与偏侧的头的特征相符，可采用下列方法：你知道眼睛、眼眉、鼻孔、嘴角、下颌、脸颊、耳朵和脸上一切部分都在脸上有一定位置，因此你画脸部时可以从一眼角向另一眼角画直线，对每一个特征的位置也以同法处置。把这些直线的两端延长，越出脸的两侧，然后比较一下同样的平行线之间的距离左右是否相符。但我们要特别提醒你，你应当把这些线延长到你的视点。”

达·芬奇

达芬奇作为一个素描大师，他对素描头像写生的要点，即位置的确定提出了切实可行的方法。在头部，五官位置的正确与否是决定写生成败的重要因素，这一关节关系到你的前二步是否有效(即头骨和肌肉的结构是否准确)，如果五官位置错了，那么也就说明头骨错位。所以用达芬奇的这一方法，即把头像作为一个整体，可以正确有效地描绘五官的特征和位置。

“只见一面就画下人的侧面肖像——这时必须牢记侧影的四个特征即鼻、嘴、下巴、额角的种类。先谈鼻子，鼻子有笔直的、凹的、凸的三类，而直的里头又分长的、短的、根部高的、根矮的四种。凹鼻分三种：有的凹在上端，有的凹在中，有的凹在下。凸鼻亦有三种：有的上部突出、有的当中突出、其余的下边突出。中央突出的鼻又有三种变化，即直的、凹的或真正突出。”

侧面写生，尤其要注意鼻子到后脑勺的位置，一般初学者由于视觉误差，容易把侧面的宽度画窄。在大的头型和脸型没有大问题的前提下，达芬奇提出的五官位置在侧面的特征就显得重要和提神。五官的特征是素描写生中的重点，也是艺术表现的重要领域，所以一定要观察入微，又要多从优秀作品的研习中找到表现方法和培养对于特征的敏锐感觉。

达·芬奇

“记忆脸形的方法？——若想熟记脸部的表情，应当牢记许多人头、眼、鼻、嘴、下颌、喉、颈和肩膀。例如鼻子有直的，钩的，凹的，上端突出的或下端突出的，钩形的，扁的，朝天的，圆的及突的十种。他们的侧影极便记忆。”

达·芬奇

在半身像的写生过程中，要特别注意的是整体的观念。突出重点，概括大形，着重刻画头和手，半身像及全身速写要着重大形、动势、运动的方向。关于全身写生，达芬奇指出：“务必把整体一气呵成，再完成你以为最精彩的部分，然后修饰脸，否则你会养成一种无法将四肢安排妥当的习惯。”在这里，达芬奇指出的其实是一种正确的观察和表现方法，即整体而主动地观察表现对象。

在素描的头像、半身像及全身像的写生中，结构和形体起到统领全局的作用，严谨、到位而整体的画面构架、形体构架是一幅优秀素描的重要因素。在我们学习素描的过程中，研究形体和结构能为以后创作打下良好而扎实的根基。

席勒

米开朗基罗

曼特尼亚

Sonnenweil Knight.

ETTATIS S

*Apollonius de...
in...
...*

三、素描的几种主要表现方法和特点

以线为主的表现方法

以线为主的素描是通过线条的组合和变化来表现对象的结构和形体。由于形体关系是一种前后的组合关系，所以线条的前后重叠与穿插就能表现出物体的“立体透视”。同时线条本身又是有独立的语言特征的，比如硬、软、厚、薄、轻、重等质感，可以自如地表现大自然的可视现象。东方民族尤其对于线条具有敏感性，通过线条本身的魅力可以传达出无穷的感知和物象的表达。线条在形体研究上来说其实是浓缩的边缘，因此在刻画景物对象时，线条一定要依附于形体的起伏和结构穿插，而不要飘浮于形体之外。所以以线为主的素描偏重于对象的结构组合关系，研究和突出对象的构成因素而摆脱了光线对物象的影响。

以面为主的表现方法

以面为主则是强调明暗关系及人物的体积和光线、调子。用体面关系可以表现出一幅画的空间距离感和光线的变化。以面为主的表现方法其实是侧重于明暗研究的，由于光线作用，使对象产生丰富的色调，和凸凹起伏的块面的变化。认识复杂的体面关系要有强烈的体面结构意识。在表现明暗五调子的关系时，块面要遵从对象的结构关系，才能塑造出更加厚重结实和立体的对象。黑白明暗对比是西方油画很重要的艺术手法，所以素描的黑白一定要突出每个层次的关系，表现出对象丰富的色调。

毕加索

丁托列托

线面结合的表现方法

线面结合是集中二种艺术手法的优点，既概括又深入，既主观又客观。西方的众多艺术大师常着手于这一方法，并创作出优秀的素描来。

荷尔拜因

四、人物写生中的头像所要注意的重点问题

在头像写生中，我们着重于头形、脸形和五官的研究和表现，前面我们提到的结构关系是有效地表现头形、脸形和五官的前提。头形是我们观察一个人由远及近的最初印象，即大效果。头形的特征有长形、圆形、方形、锥形等等，抓住头形的特征也就抓住了一个人最基本的外部特征，我们平时在观察生活、表现对象的时候，应该训练一种敏锐地捕捉对象最基本特点的功能，有了这种能力也就具有了重点突出、清晰有力地表述对象的能力。这种能力的培养一方面依赖于更多、更有着重地观察身边的人和物，还有就是多欣赏一些优秀的作品，看名家能手是如何有效、直接地抓取和表现对象的本质特征。脸形是我们表现对象的第二步，我们通过脸形的表现更进一步传达出一个有个性特征的人。脸形包括长方脸、瓜子脸、方形脸、圆脸、由字脸等

等，脸形的微妙差别是表现的重要空间，脸形准确与否也就决定了头骨的准确与否，更进一步说也就确定了对对象的个体特征，当头形和脸形确定后，我们就有把握去表现对象的具体细节了。

五官表现是决定一张写生最终成败的关键。当有了好的第一步，第二步，就开始集中精力找寻五官在脸上的位置和特征。“要把眼睛一下子很精确地描下来是不可能的，而把它的位置确定下来则是简单的，先根据垂直、水平两条线找出它的位置，距离鼻弯多远？距离鼻翼多远？应该很突然、很迅速地察看各种关系，并一再检查，其次根据从泪腺开始的水平边缘，迅速地观察而后决定眼睛的地位，然后再描眼皮，假定那是上眼皮，它的外缘是向上投去的，经过转折点，再下降于泪腺。下眼皮的情况也是这样，必须从上眼皮到鼻弯的距离，迅速地看出

达·芬奇

荷尔拜因

下眼皮到鼻弯的距离。还应该看出鼻子与泪腺之间的形体,然后再看眼白,仍用垂直和水平观察方法,从上到下,测量眼球的高度、位置。就这样直到眼睛画好为止。”“头像就是这样画的。先决定头部和肩部对垂直线的关系,然后立即根据水平线决定眼睛的位置,同样方法决定脸部的椭圆形和肩膀。”在决定了头像位置和特征之后,我们还要注意到透视的关系。“素描头像,就是头部各平面的透视,这些面,即这些面的边界,汇聚在头盖上,组成全头的网,这些平面汇聚的透视令人感到特别兴趣。这些面碎开来成为头部的各种细节,并十分正确地把这些细节形状确定到更小的面,纵然头像得到了全头部一切凹凸面的正确骨干,结果头部是结构紧密并有凸面的。由此,找到一个规律,凸面并不像许多初学者所相信的那样依赖于阴影的突出,而是依赖于这些正确组成的线,任何得自正确基础细节的透视是非常数学地支持着头像整体。使人更觉惊奇的是,这些单线是如何结实地组合在一起。如果它们被安排得很实在的话。”

在头像素描中除了大的形、五官的具体描绘之外,每个身份不同的人都应有不同的处理方法。比如男青年应表现方中见圆的力度感和饱满度,老人由于皮肤开始松散,肌肉萎缩,这样就侧重表现老人的骨骼结构和沧桑感,尤其是老人的眼睛刻画不能概念地如画青年肖像似的明亮有神,而大多会稍显迟钝,对比减弱。在画女青年头像时,应更多地侧重于五官、大形,而省略减弱脸上的结构细节,原因是女青年一般着重其秀润和柔美,如过多刻画骨骼肌肉就会显得苍老,有损女青年圆润的感觉,我们可以着重刻画五官、头发和大的构架关系,这样可以把细秀的骨骼隐藏在饱满的大形之中,突出女青年整体感觉。

造型艺术作品的美首先在于造型美。

——丹纳

张璐

优点是五官刻画生动,嘴的体积感和表情表现到位,需要注意结构的严谨性。

石焰

形体塑造结实、厚重，风格朴实，感受真挚。

孙荣生