

yishushejigaokaoyinanzhenduan

艺术设计

yishushejigaokaoyinanzhenduan

高考 疑难诊断

素描速写

■ 策划 吴萱 ■ 编著 马强 常工 张澎

清华大学出版社
北京交通大学出版社

艺术设计高考疑难诊断

吴萱 策划

马强 常工 张澎 编著

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书选用2004年北京交通大学艺术设计专业高考的素描、色彩、速写中的30余幅试卷,由专业教师进行评点,从中找出普遍存在于高考试卷中的问题,由具有丰富经验的专业教师对其进行剖析,使学生明白出现在素描、色彩、速写试卷中的问题的原因所在,并对症下药提出解决办法。

版权所有,翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

(本书防伪标签采用清华大学核研院专有核径迹膜防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。)

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计高考疑难诊断/马强,常工,张澎编著. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社,2005.1

ISBN 7-81082-235-7

I. 艺… II. ①马… ②常… ③张… III. ①素描-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 ②速写-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 ③色彩学-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(2004)第141387号

责任编辑:高振宇

出版者:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969 <http://www.tup.com.cn>
北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414 <http://press.bjtu.edu.cn>

印刷者:北京宏伟双华印刷有限公司

发行者:新华书店总店北京发行所

开本:170×186 印张:3.5 字数:76千字

版次:2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

书号:ISBN 7-81082-235-7/J·3

印数:1~5000册 定价:20.00元

前言

- 学习数年却未能考上专业院校？
- 我努力了，为什么进步不大？
- 我画得很好，为什么在历次考试中名落孙山？
- 几年来我一直在学文化课，素描、色彩、速写都忘得差不多了，我还能行吗？
- 如何完成一张完整的素描？
- 怎样的色彩才算没有缺陷？
- 色彩画有什么标准吗？如何才算完成？
- 老师认为我的素描速写线条还可以，但解剖还不能处理好？
-
- 通过长期的绘画练习，许多同学立志要考上专业院校，但是到什么时候、需要多长时间，才可以达到各院校的入选标准？成为留存在众多同学头脑中的长期问题。这本小册子不能作为灵丹妙药；但却会直指许多问题的核心，解开考生心中的许多困惑。
- 绘画的问题是感觉的问题，它需要相当的实践和领悟，当然还需要艺术的才能及一定的点拨，这个小小的点拨像是一把钥匙，会直接解决关键问题，它可能来自于周边环境的启发，可能来自对生活的感悟；但更重要的是来自于传统的引领，这其中范画与教师的作用不可小觑。
- 本书旨在抓住若干可能的疑点并剖析之，使众多考生有所领会。

目录

CONTENTS

第1章 素描头像的处理 (1)

第2章 色彩变化的分析 (25)

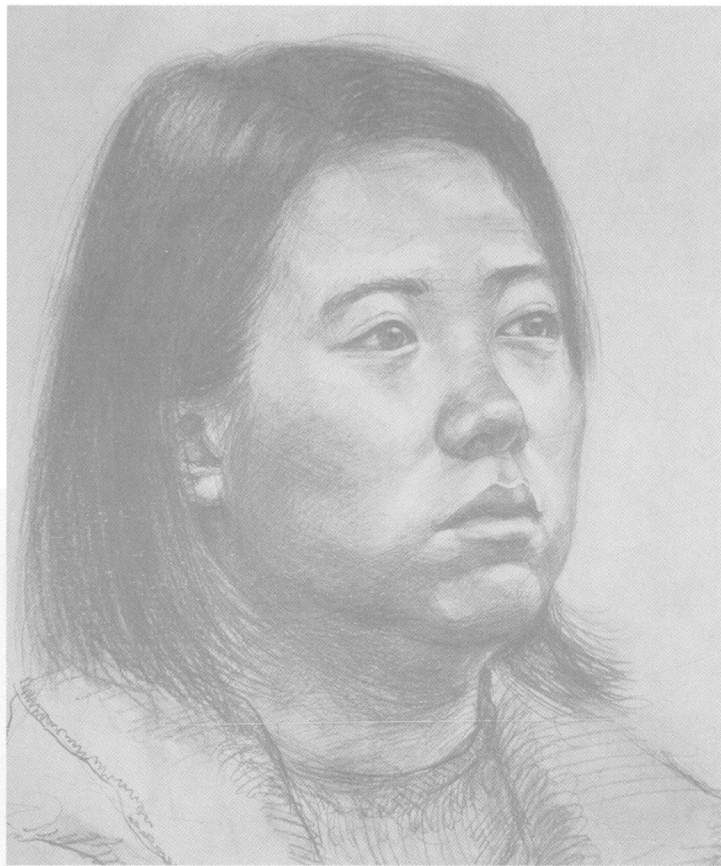
第3章 速写问题的解决 (49)

附录A 北京交通大学艺术设计专业考生问答 (75)

第1章

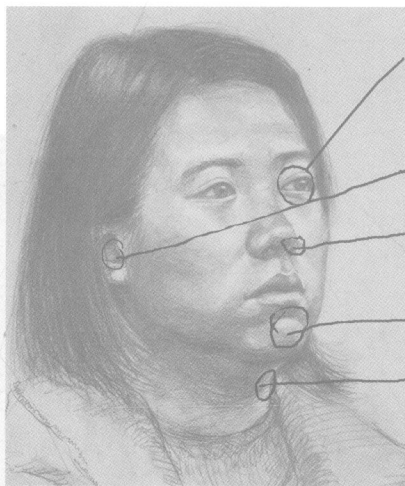
素描头像的处理

素描是帮助我们观察整体进而全面地观察对象的重要方法，它锻炼画家准确、客观地表现对象，是促进初学者眼、脑、手高度协调的行之有效的方法。素描的过程就是比较、再比较的过程。如何解决素描中的各种复杂关系，就是靠比较，形体比例的长短、宽窄、大小，空间关系的远与近、虚与实，色调的深与浅，质地的软与硬都要靠比较来进行。如要客观表现对象真实存在，比较的手段必不可少。

【优点】 形体与神态刻画较为生动准确,虚实关系处理也较好,黑白灰的关系处理有序。

【问题】 五官的透视与形体不够精确,尤其是两个鼻翼部分成为问题的焦点。脸的亮部的灰调较为平均,高光部位也多平均,造成亮部色调的繁复感。

左
(左眼的形体不佳造成左脸的膨胀。

耳的位置过低

透视线有些过份夸张

下巴的部分应减弱其黑白对比关系。

脖子与下颌的空间处理较好。

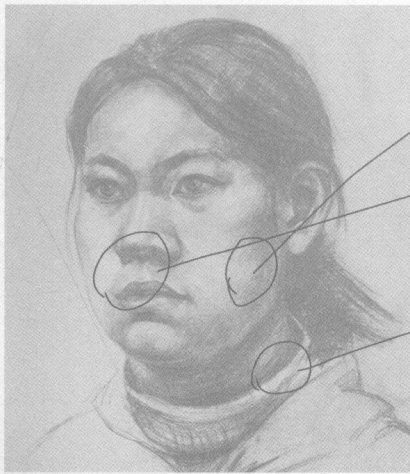

【优点】形体与神态刻画较为生动准确，黑白灰的关系处理较好。

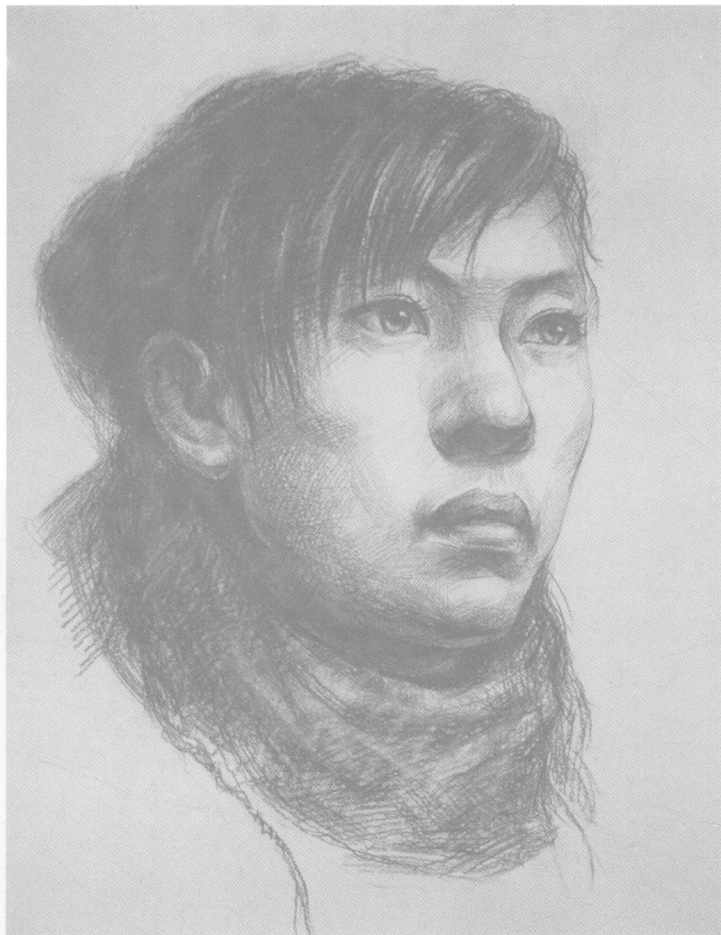
【问题】五官的刻画及脸的处理有些平均，整体安排应该有强有弱、主次分明，使画面产生一定的节奏感。眼睛、鼻子、嘴的清晰程度应分出主次。

素描中的每一个部位都是重要的,都要强调和突出;但突出的方法却需要相互的衬托,形成有虚实关系的画面。如果每个局部都非常清楚,那么秩序就被打乱,画面的整体感就被破坏。没有整体感的素描,只能是失败的作品,虽然细节画得很精彩。素描之中局部和局部之间没有联系,互不统属,互不相让,说明画者的观察方法和思想方法还存在着局部情结。一个物体在一个固定光源的照射下,必然会出现强弱、远近和虚实的画面,因而就产生了画面上的秩序感。这个秩序对初学者来说需要一定的实践积累。

应有^来矛盾的调子来调合,不使那物过分突出。
脸部透视的准确很大程度上依靠鼻子与嘴的透视线的确定。
衣领部分应减弱对比。

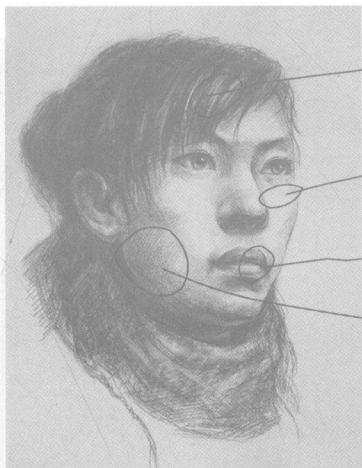

【优点】形体与神态刻画较为生动，虚实关系处理也较好，黑白灰的关系处理有序。

【问题】耳、脸的位置及嘴的透视图的准确度处理还不够，如果脸的右部略窄一些，脸转过去的感觉会更加充分。

素描是绘画入门的基础,也是专业考试的基础科目之重要一项。它的特点是:考试时间一般为180分钟左右一张,考试中供考生所选择的写生角度较少,且所占的分值大。这让考生们对素描产生了一些畏难的情绪并可能影响考试。

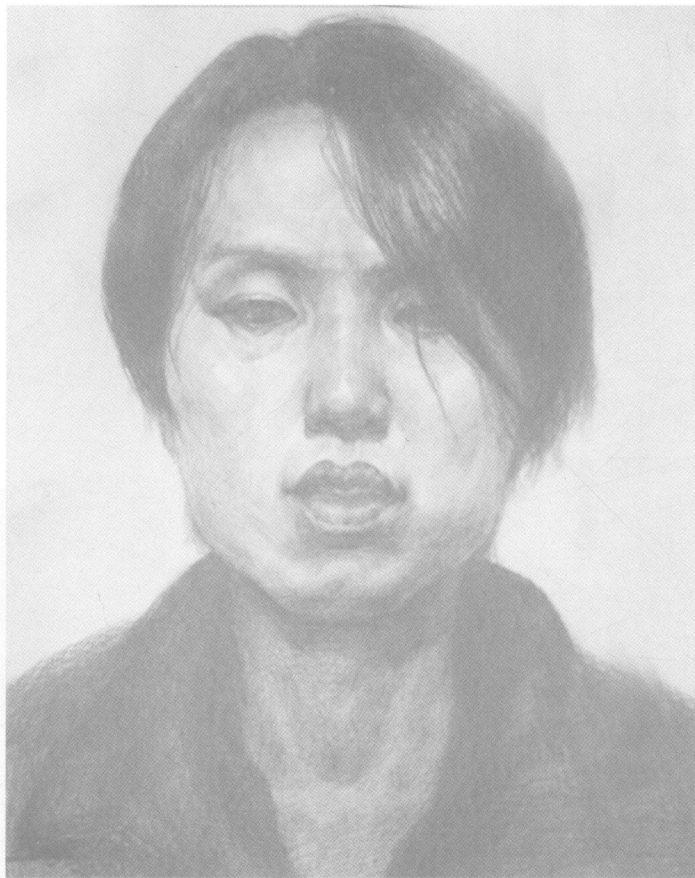

头发的空间感与质量较的生动。

形有些宽

与眼、鼻的透视不统一。

有些向前跳,应注意过渡调子的处理,当然还有一部分是形体方面的问题。

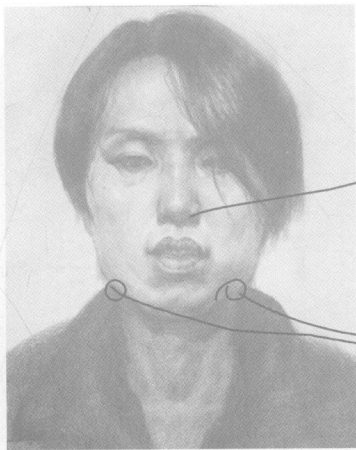
【优点】 准确地画出模特的精神紧张的状态,面部肌肉与骨骼区分较好,五官的描画也有力地配合了画面的情绪,形体与下颌的空间都能给人以深度感。

【问题】 脸部、头发与衣服三者关系的处理还有些平淡,说明作者还需要进行概括能力的锻炼与思考,一幅使人感动的画需要精确的观察与大胆的概括。

素描是绘画、雕塑、建筑的最高点，是所有绘画种类的源泉和灵魂。

——米开朗琪罗

鼻子与眼的中轴线不合，造成形体的扭曲
注意嘴形状的对称

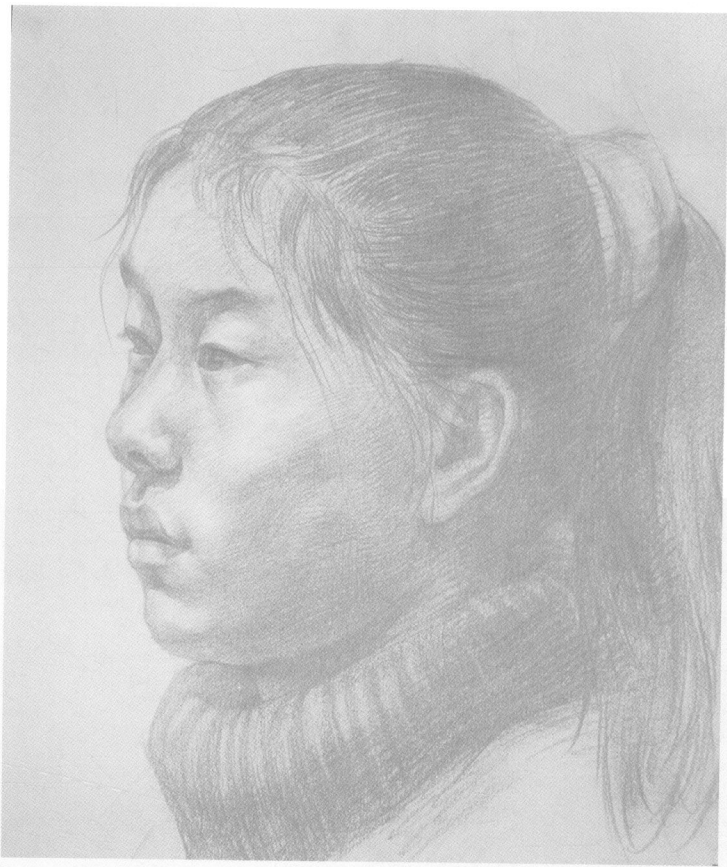

两下颌的形体应精确。左右不对称
会破坏整体效果，影响人物形象的
表现力

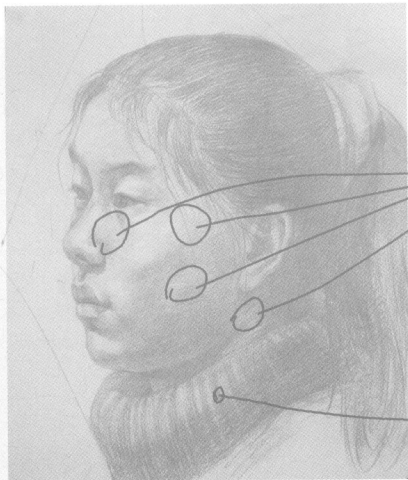
【优点】对模特的精神状态描画较好，体积感处理也充分。

【问题】画面整体的处理有些灰暗，在黑白灰的处理方面还不够响亮；原因是有些亮部的灰色调与暗部的一些色调相重复，造成了亮部与暗部灰色调的混淆。也就是俗话说的，画面效果有些“花”，作者还需要进一步锻炼整体的观察与思考能力，才能做出生动富有感染力的作品来。

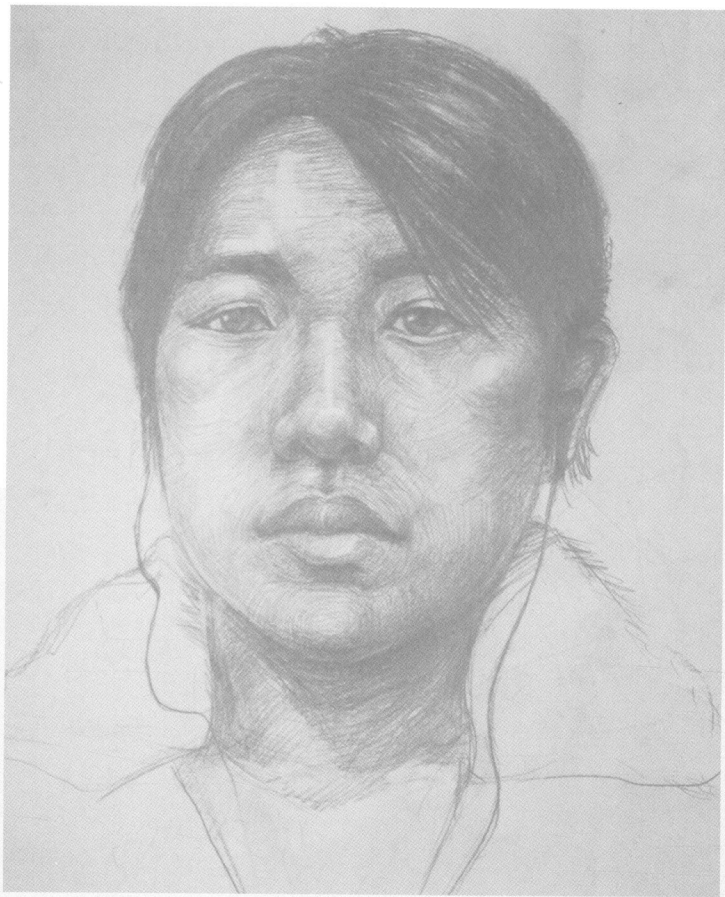

初学者在头像写生中很容易将色调画灰。因为刚开始绘画时眼睛的分辨力还不是很强,还不能区别繁多复杂的色调,通过进一步的训练应着重找出浅灰与深灰的区别,尽量拉开深灰和浅灰的距离,使之保持画面的层次感。如果黑和深灰色调占其画面的大部分面积,也容易造成画面灰暗、沉闷,这时应减少中间色调的深度,提高画面的亮度,调整画面的黑白灰关系。在写生的过程中,允许对局部的色调进行调整或减弱或加强的艺术处理。当然这要在尊重整体关系的前提下,因为艺术地处理画面是今后最重要的课题,也是我们最终的目标。

灰色调的重复使画面的黑白灰效果不鲜明,失去了画面的强烈感,失去了艺术的概括力,应注意有意识地提炼,使作品既有似于对象,又有别于对象。
此处的毛衣质感应与其他
的质感相区别。

【优点】 光线处理得较为生动, 色调的概括控制能力强, 将模特的精神面貌表现了出来, 有一定的感染力。

【问题】 五官位置的描画还不够精准。鼻子、嘴部都有扭曲的现象, 脸的左半部向前翻起。