

素描

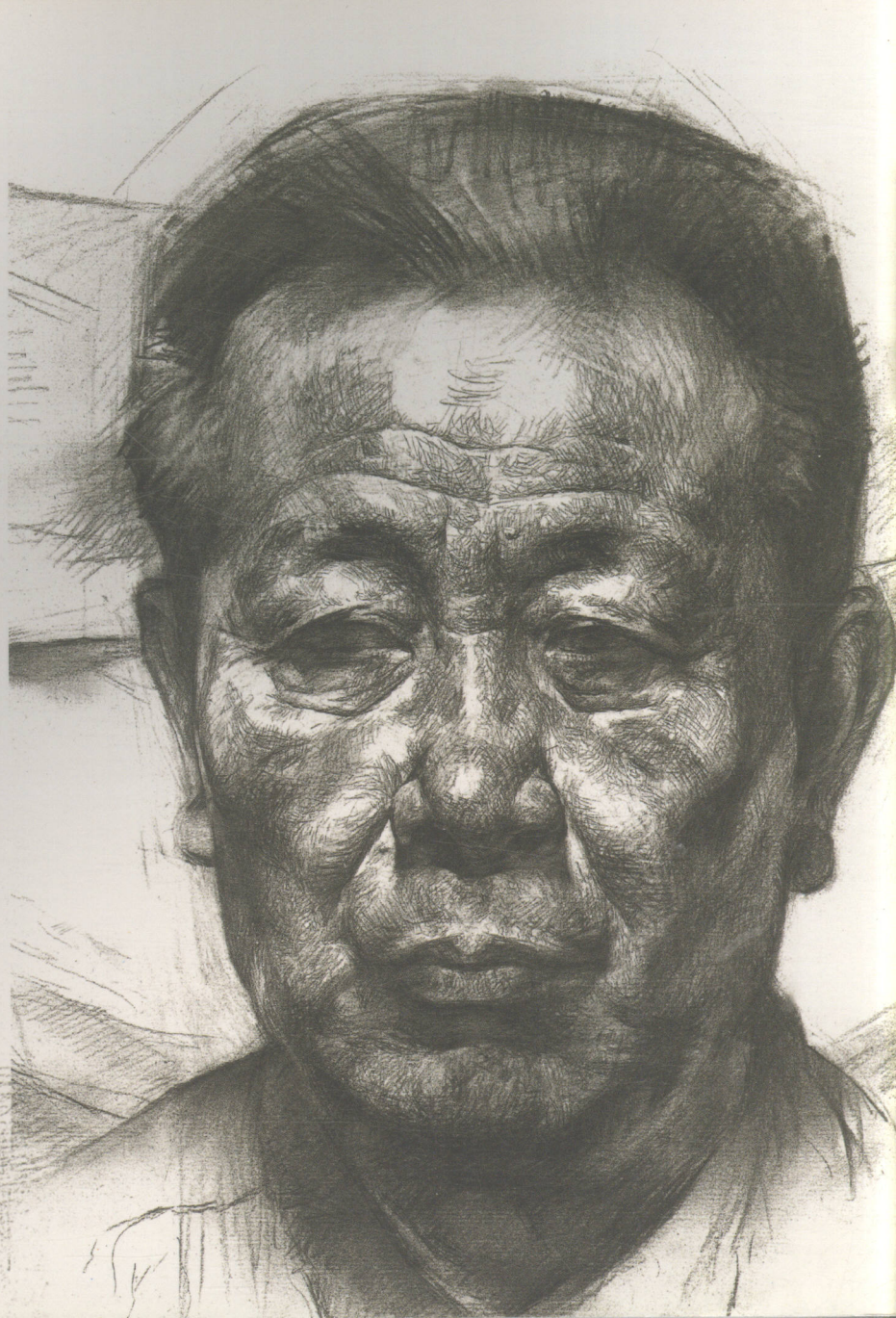
考题全程跟踪训练丛书
Kaoti quancheng genzong xunlian congshu

王宝响 主编

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

拿高分!

前言

初、高中阶段的美术基础教学在我们国家基本上还是以写实绘画训练为主。素描、速写、色彩,这三门必修课程,也是每一位美术爱好者迈向艺术殿堂的“敲门砖”,这三项内容授课的形式是独立的,但本质上却相互联系,融为一体。在日常的教学中,我们强调从多层面、宽角度,综合训练学生对物体造型的感受力、捕捉力以及表现力。教学的过程也应由浅入深,循序渐进。不仅强化学生在基础技法方面的训练,同时更加注重他们的个性、感觉、审美的意识。在整体教学中应适当开设《设计理念》、《观摩赏析》、《美术史论》、《审美意识》等相关课程,在多元化的艺术教学氛围中,增强同学们的感知能力自由地冲破那种“模式化”、“机械化”的条条框框,抛开束缚,在宽泛的教学环境中受益。

随着近几年美术爱好者的增多,各个层次的补习班、培训班也火了起来。因此应试教学及培训也非常时髦,“几笔一个果、默背几个头”,“考什么,练什么”,“程式化”、“机械化”的教学方法,导致一些考生缺乏对物体的真实情感。有些色彩画甚至是用色彩画素描,素描只注重调子,不重视内在的结构和神态。速写“玩”线条,忽视感觉和形体内在本质的结构和规律。

为了更好地服务于广大美术爱好者和考生,根据我们多年教学经验的总结和积累,由多名天津美院附中资深教授和部分教员执笔,组织编写了这套丛书,其目的在于结合 2006 年美术考题的新动向,和大家共同探讨初、高中阶段美术基础教学的方法和规律,帮助考生考出好的成绩。书后附有 2006 年主要美术院校的考试题目,编写者有针对性地解析了这些考题的步骤供考生参考。由于时间仓促,书中难免有疏漏和不妥之处,恳请广大读者不吝批评指正。

王宝响

2006 年 6 月

目录

一、写生素描要点	01
二、石膏像全步骤解析	02
三、石膏像临摹作品	04
四、男头像全步骤解析	10
五、男头像临摹作品	26
六、女头像全步骤解析	32
七、女半身像临摹作品	43
八、静物素描全步骤解析	44
附录:2006 年美术高考情报站	47

一、写生素描要点

王晶歆

作为基本功练习的写生素描与表现性的创作素描不同,它要从怎样观赏与表现对象入手,即从整体出发,时刻牢记对比着去画,突出对象主要的结构,从而达到形神兼备的艺术美。

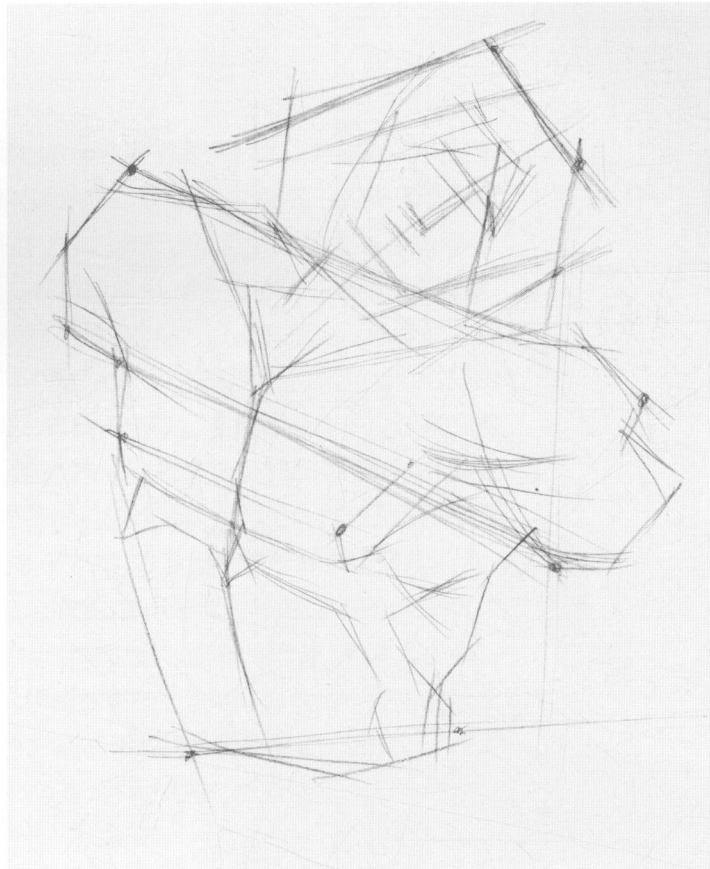
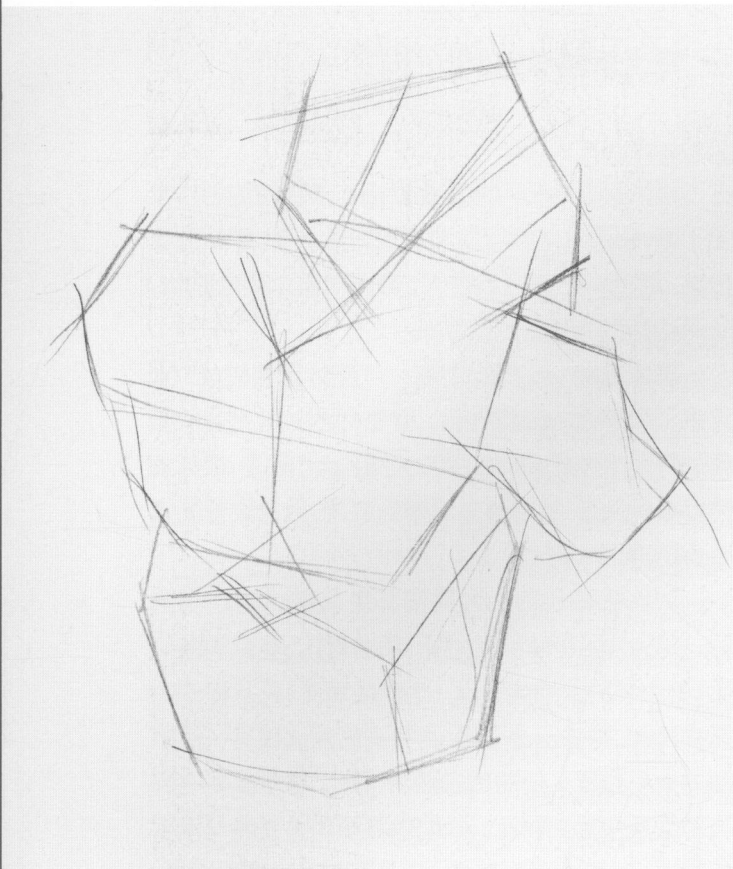
整体出发——局部刻画——整体调整完成,全凭感觉和理性的分析作画。首先构图时就把对象整体放到适当位置,画大动势、大结构、大明暗,最后调整好各种关系,达到事先设想的效果,这始终都要有整体的观念才行。

对比去画是因为各局部都是从整体对比出来的。对比包括形体结构对比、质感对比、黑白明暗对比,最主要的是结构对比。如画头像时,先从重点的五官画起,画好一个眼睛,再根据它对比出另一个眼睛的大小位置。一对的东西要对比,单个鼻子也要与两眼及中轴线对比。画的过程中用垂直线与水平线对比,对结构要看两次,就是瞪眼看清结构特点、大小位置,再虚眼看此结构在整体中是重是淡,是虚是实,这样好似在对象前放上九宫格。横竖线对比怎么会画不像呢?除非作者不严格要求或初学者力不从心。

集中精力分析刻画对象的关键部位和明暗交界线,以重要带动次要,以次要的烘托主要的,不能自然主义地照抄对象。写生的全因素素描也不是镜子式素描,什么都有,画面上的线与形愈精练、概括,愈有美和魅力。

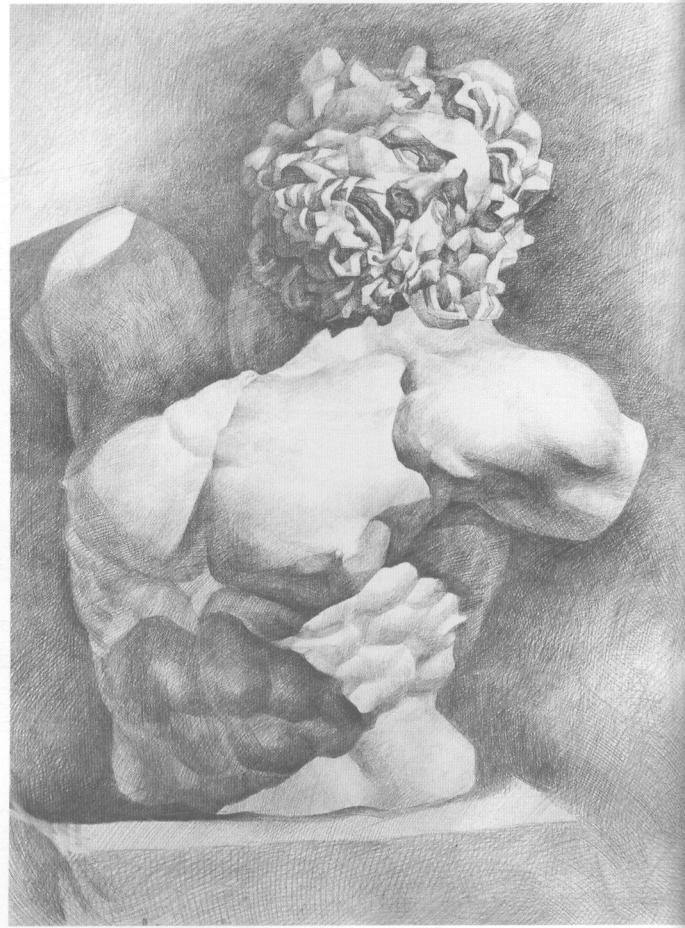
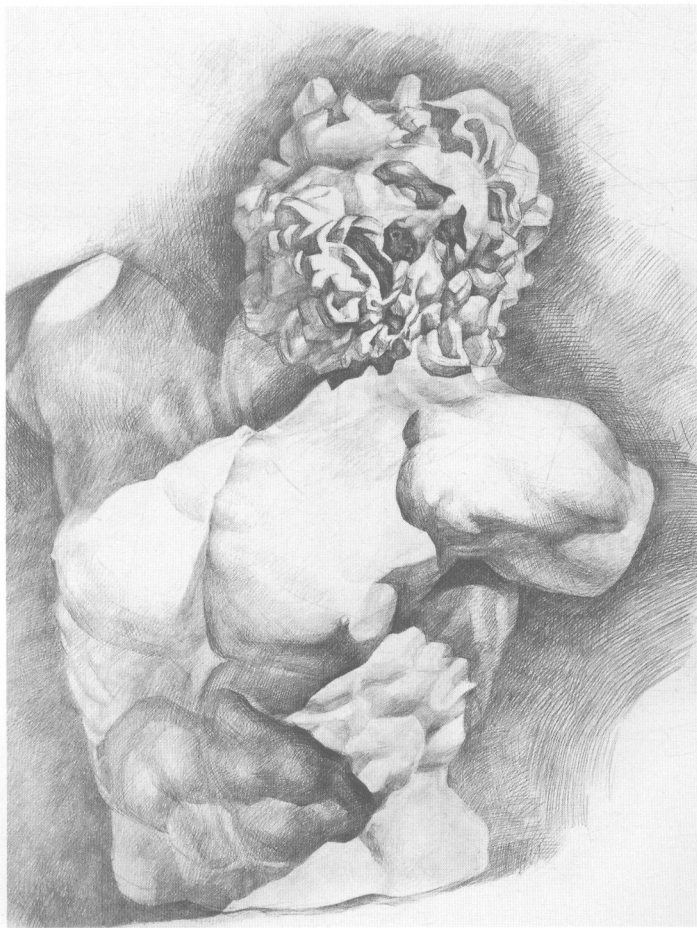
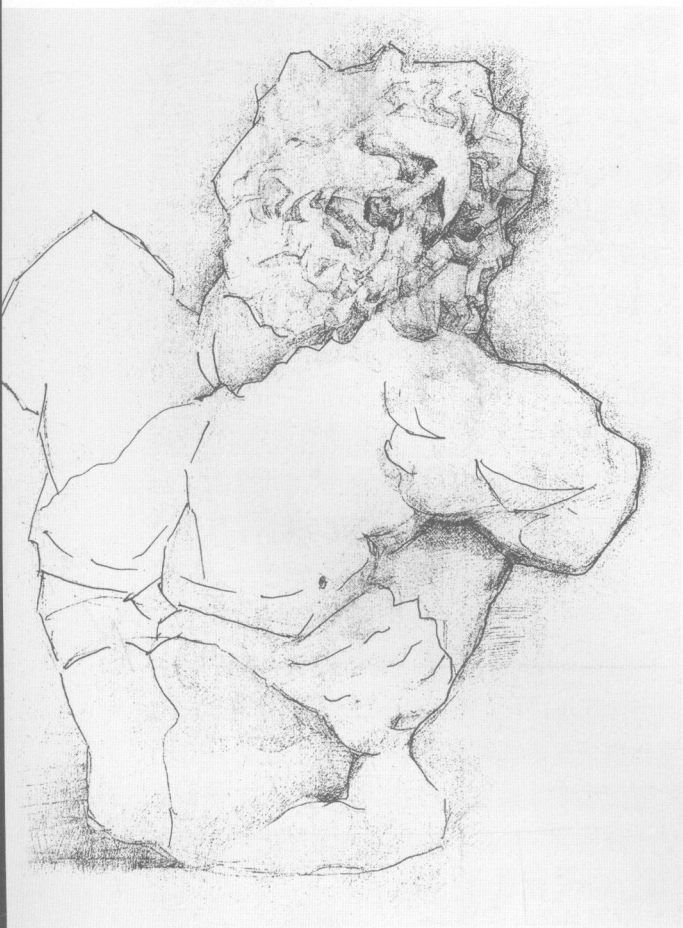
质感和光影、明暗空间等都是塑造形体的,在真实空间中,没有“线”而只有形体起伏支配轮廓。画头要看中轴线、透视关系,把头部骨点联系起来形成内轮廓,与外轮廓结合起来。脸部有三色——黑眼珠毛发、黄皮肤、红嘴唇,要以明暗、质感、空间区别出来。它们有一定的对比度。神是通过形体来传达,要达到形神兼备,可适度夸张特征神态,抓典型动态。因为写生素描是美术形式之一,可独立欣赏,因此,素描有形式美和手法美、新旧高低之分,画不同对象可变更工具表现,表现手法多样,与时俱进,才能画出新、美、高的素描作品。

二、石膏像全步骤解析

1. 直线起稿, 注意动态, 概括出拉奥孔的头、颈、肩、胸、腹等部位的直线连接关系。用直线当坐标找型, 打好拉奥孔的轮廓。
2. 调整形, 定稿, 确定整体关系。对胸像的透视结构、动态变化进一步观察, 找出关键部位的点, 对画面进行调整, 使轮廓更加准确, 注意大关系的确定。
3. 在细致观察的基础上, 画明暗交界线、投影和反光, 准确找到色调明暗变化的顺序。
4. 铺明暗调子, 用 2B-4B 的铅笔将暗面的色调交代好, 上色调时, 注意浓淡、主次、虚实、前后的空间变化。
5. 深入刻画头、颈、肩、胸、腹等部位的关系。注意画面的整体关系。在观察胸像时, 应退得远一些, 这样能较好地把握全局。在绘画过程中, 要充分运用铅笔的性能 (一般用 3H-6B) 表现画面, 如: 疏密、松紧、长短、曲直、薄厚、软硬、深浅、横竖、轻重、强弱关系的运用。

6. 对画面的认识和表现:

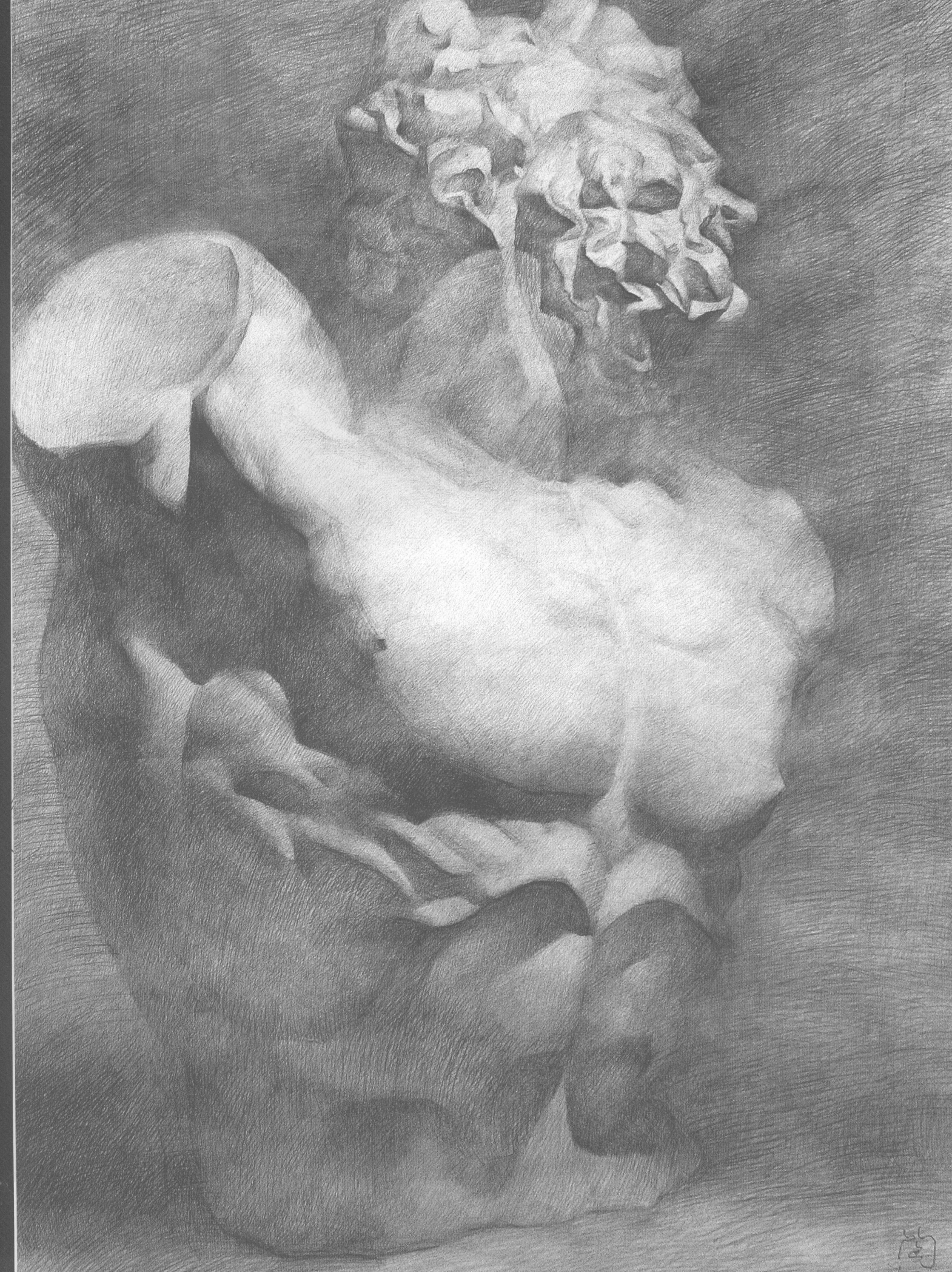
前五个步骤对学生来讲,已较为完整,绘画过程可以结束。如果再向深处发展,在表现三度空间的同时,还应感受到古希腊时期的文化背景和拉奥孔人物的生存状态,同时,拉奥孔与现代人的肌肉、骨口关系有所不同,画面中要表现人物当时的真实面貌,不要被现代审美观念的框架所束缚。所以对人物肌肉、骨口结构的理解要结合本人的感受进行必要的夸张表现,以达到较完美的效果。

陶园 作

陶园
2010

三、石膏像临摹作品

陶园 作

构图恰当，形象生动准确，明暗调子、空间较好，主次分明，质感也有，是全因素素描，只是背景黑白不一致。
(王晶猷)

马萌 作

刘春 2011.

刘春 作

刘春 作

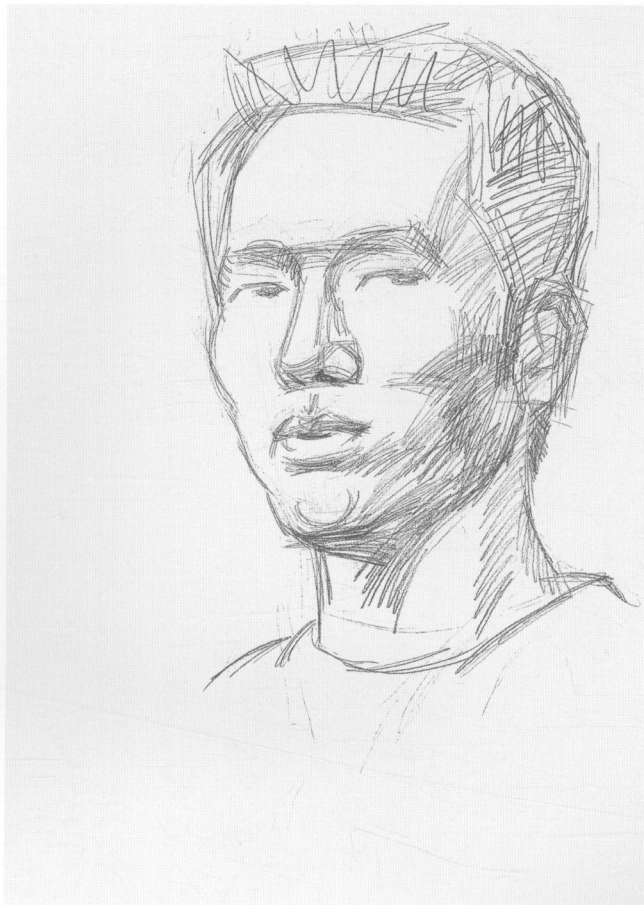

戴帽老人,虽然没打灯光,但也画出立体结构,颧骨画得深了点,应以人中的中轴线为明暗交界线,明面有反光,亮面画浅些为好,不然会像真人头像。(王晶猷)

刘春 作

刘春 作

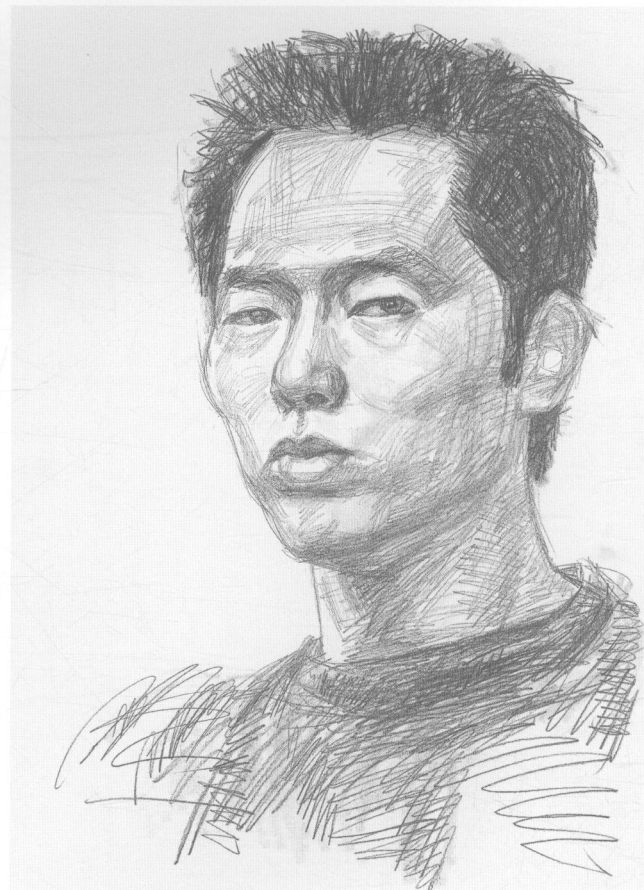

四、男头像全步骤解析

考题:男青年头像写生

时间:3 小时

1. 将头部在画面上的大小及位置安排好。用直线把头部长和宽的比例位置画出来,然后用线描画头部的基本形体,并把五官的形象准确画出来,为下一步用暗调子刻画做好准备。
2. 在用线勾出大的形体基础上,画出大的明暗关系。要利用明暗把所画头像的空间关系表现出来,大的立体感要表现鲜明。
3. 在表现出大的形体空间和明暗关系以后,对人物的形体进行一次调整。通过明暗的大关系穿插结构。调整形体,进一步深入刻画人物的暗面结构。但要注意人物的整体感。
4. 利用擦笔和线条的虚、实结合,深入刻画结构,调整大的关系,较深入地刻画五官。
5. 围绕五官的刻画,周围的结构也要跟上。从局部到整体,从整体到局部的过程,要反复几次。

6. 在把握整体关系的前提下, 对所画头像进行全面的调整。尽量把每个形体刻画得完整充分, 而不失整体关系的准确。

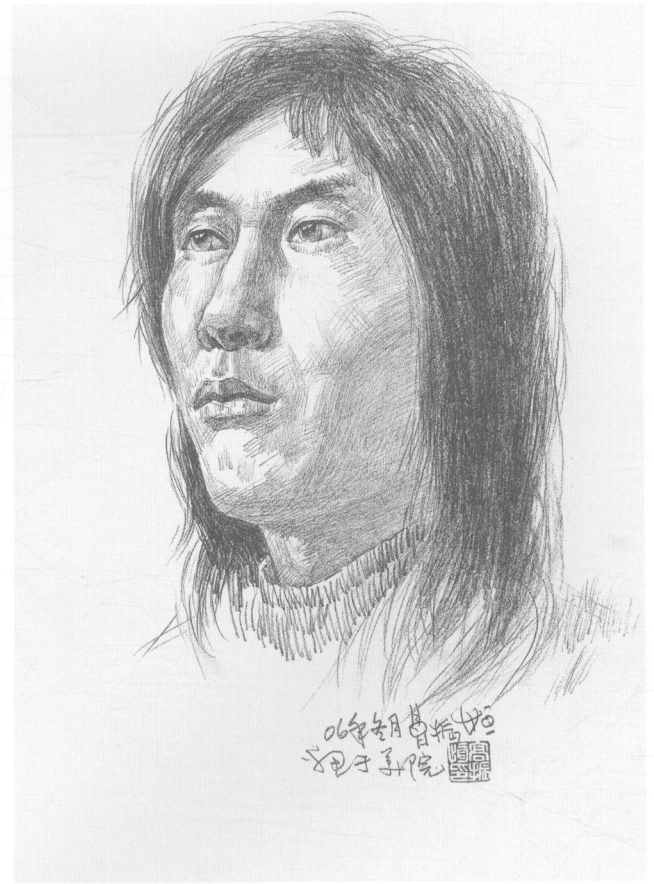
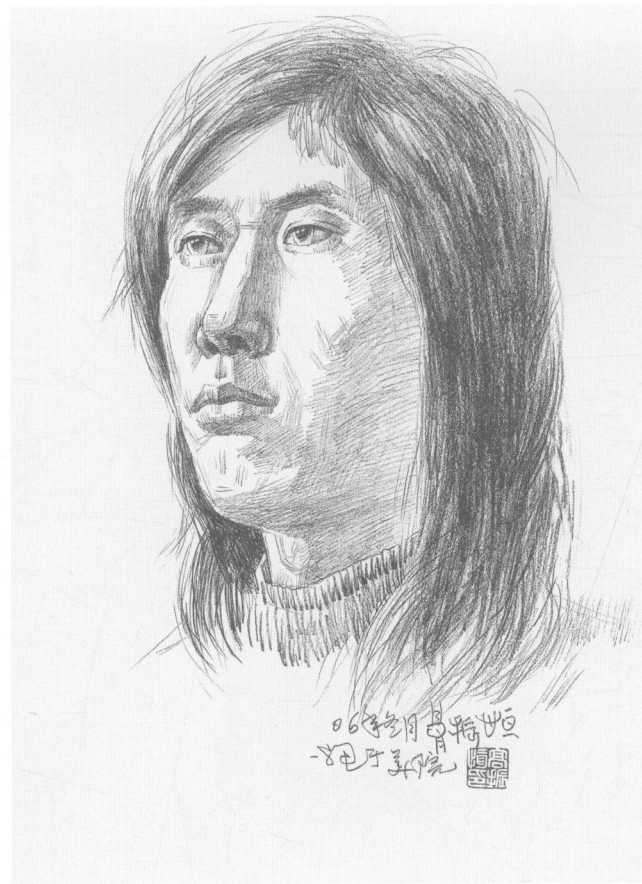
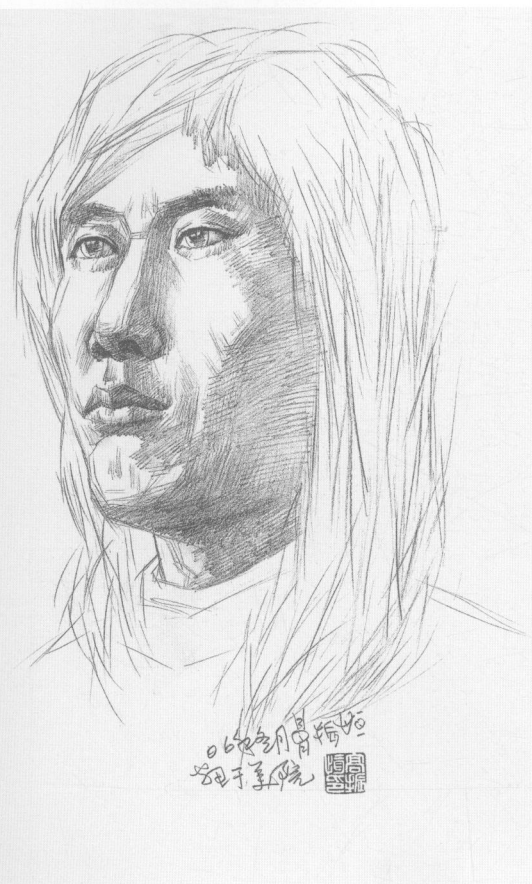
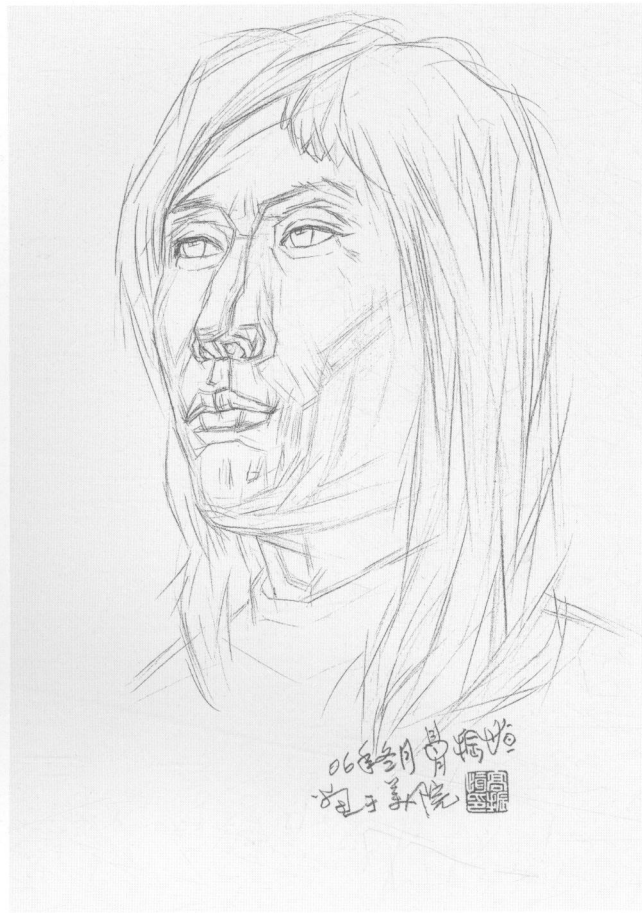
史卫华 作

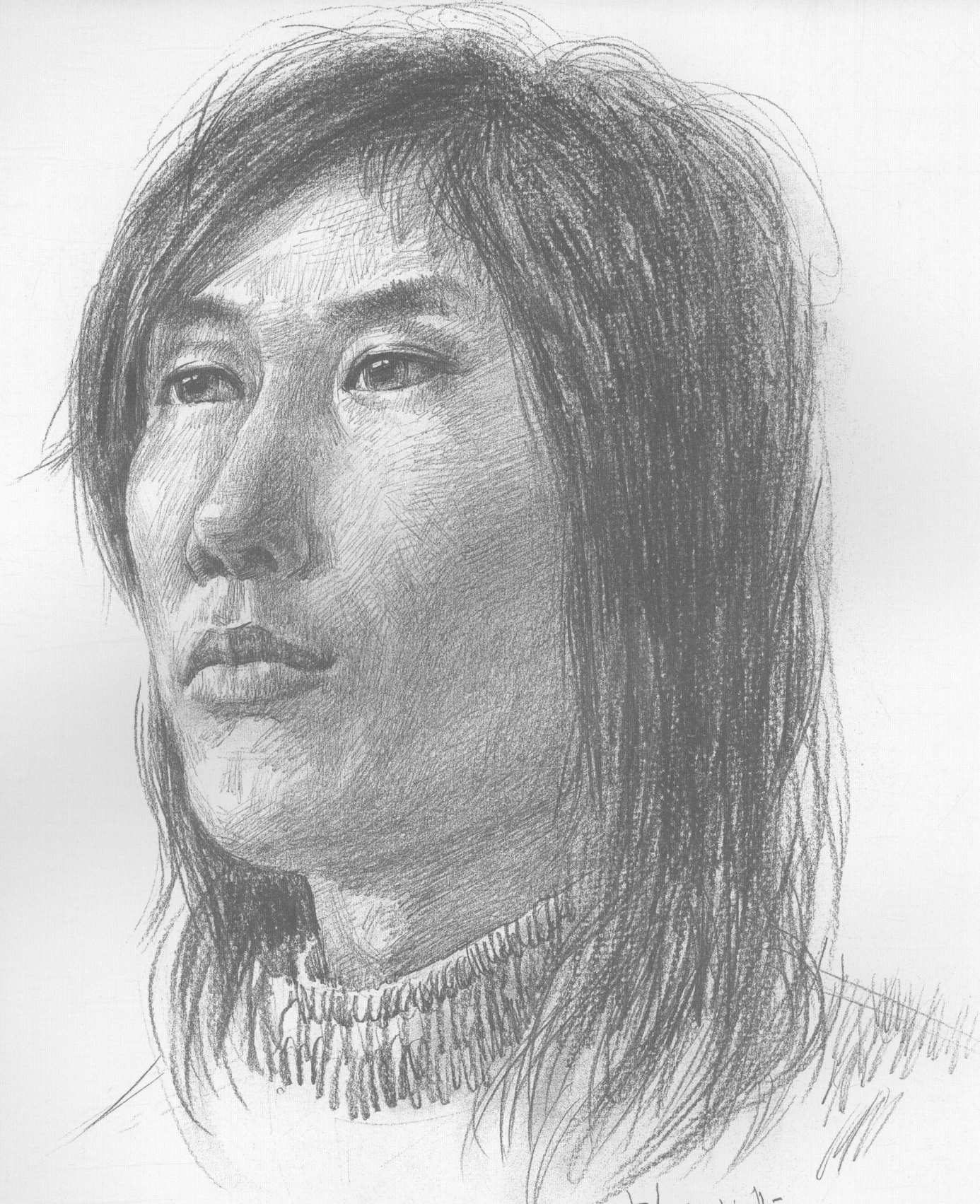

考题:长发男青年头像

时间:3 小时

1. 以轻淡直线,用铅笔画出头像主要轮廓构图。
2. 用准确的实虚线条,画出五官形体及结构。
3. 画出脸部五官形体的暗面,略注意虚实。
4. 画出头发的基色,注意头发的高光面不能涂死。
5. 细致刻画脸部的五官与亮面、头部的变化。

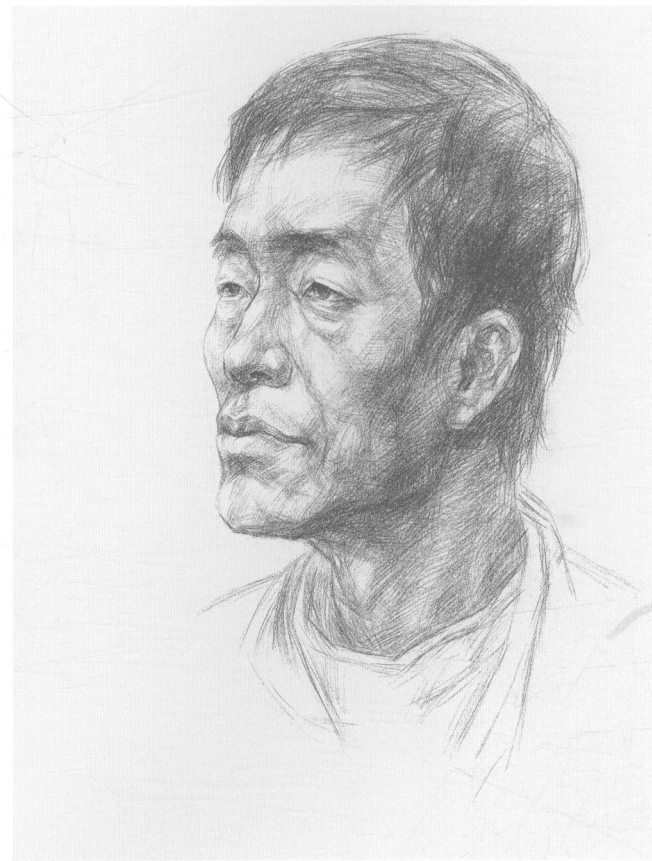
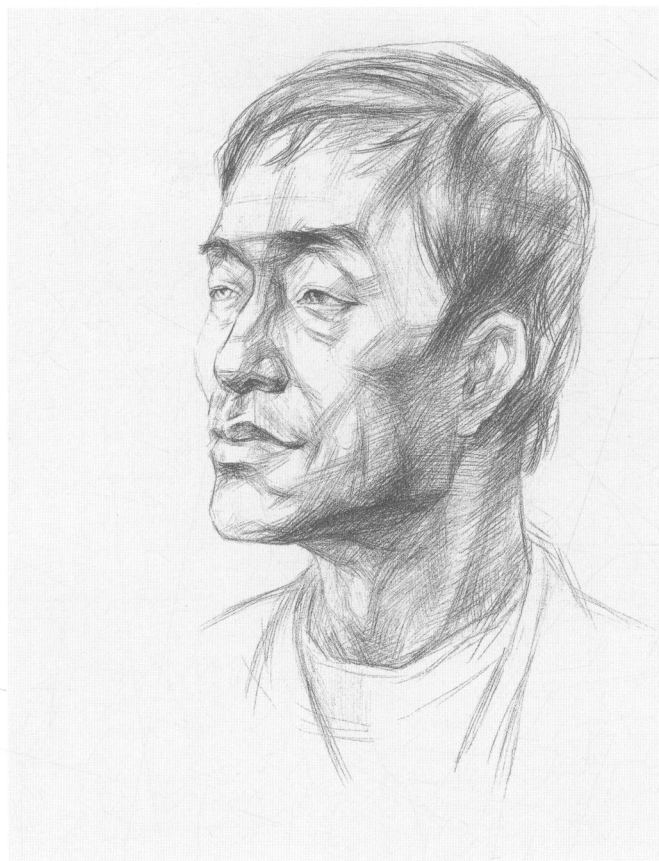
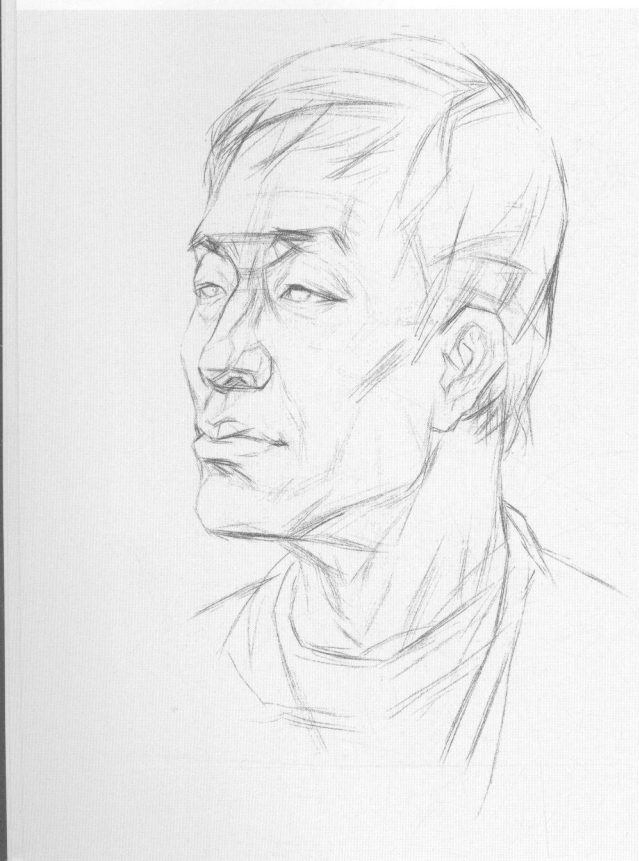
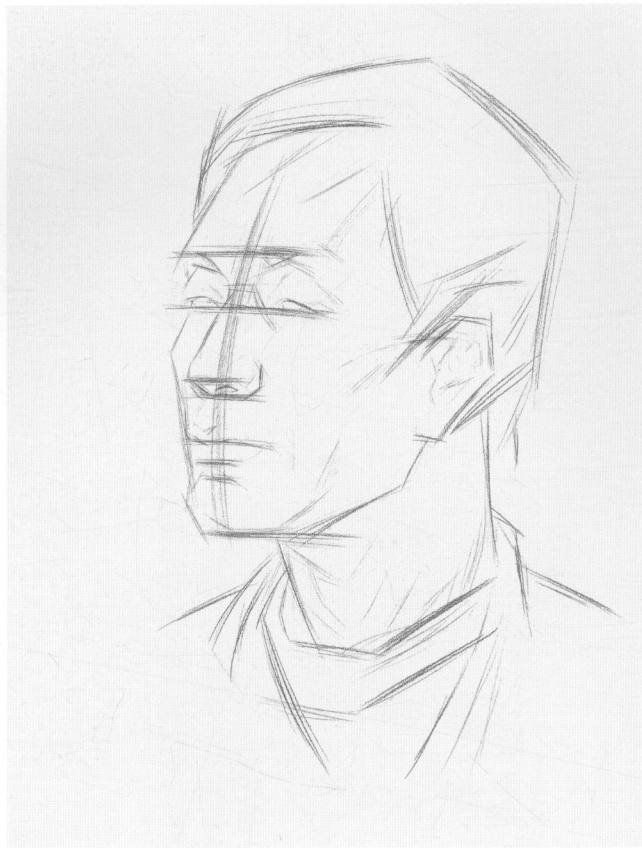
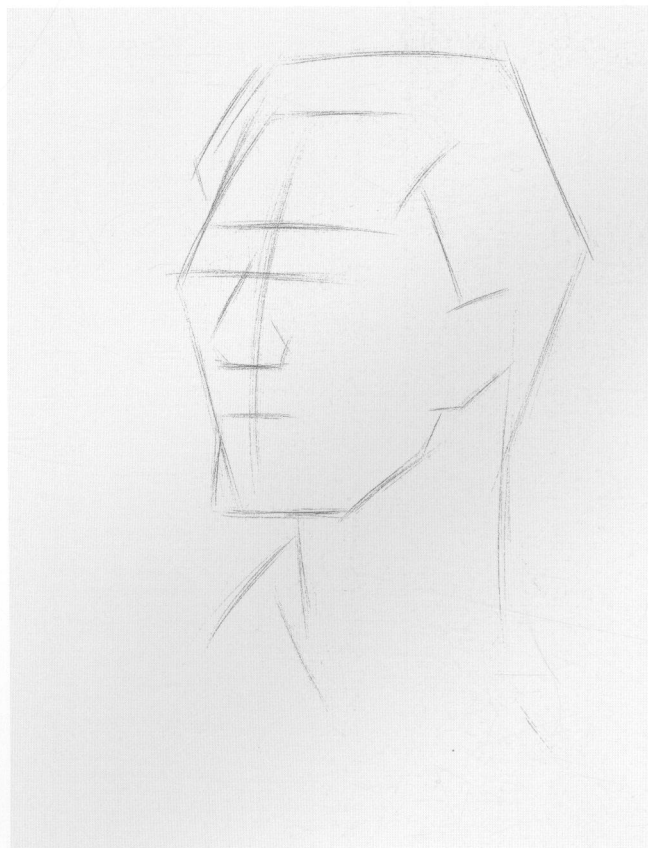
6. 加深调子，深入细微地
表现头像的完美性。

高振恒 作

考题: 中年男性头像

时间: 3 小时

1. 安排好画面构图, 用大直线起轮廓。
2. 用小直线调整基本形, 确定五官位置。
3. 在形体结构比例准确的基础上, 画大的明暗调子。
4. 根据人物形象的基本结构及体面转折刻画具体形象。
5. 深入刻画——注意虚实关系及边缘的处理。

汪鸿雁

6.整理完成。

汪鸿雁 作