

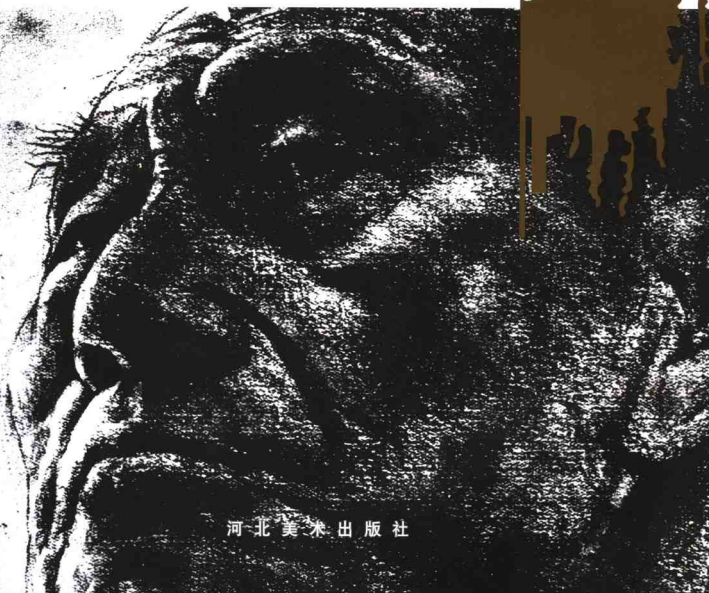
郭振山谈美术高考

新思路

金山 编著

SUMIAO RENXIANG

素描 人像



河北美术出版社

郭振山谈美术高考

金山 编著

SUMIAO RENXIANG

新思路
素描
人像

河北美术出版社

[寄语考生]

近年来,随着全国各艺术院校的招生规模不断扩大,考生人数急剧增长,就目前的增幅来看,虽然艺术院校的录取人数也在不断扩大,但考生人数远远大于录取人数,已成为不争的事实,也令许多考生在一些理想的院校的考试中,显得望而生畏。包括一些辅导教师也显示出疲惫与无奈,如何在茫茫考生大军中,异军突起,以优异的成绩使自己在心目中的理想院校中占有一席之地,是每一位考生最想知道并努力实现的目标。

从目前各艺术院校专业入学考试的情况来看,考查学生综合基础知识仍是主要的侧重点,美术专业的专业考试也不例外。在“扩招”前绘画与艺术设计专业都有与各自专业方向相关的考试内容,如绘画创作与艺术设计表达,随着专业考试的不断改革,在新的形势下,大多数院校造型艺术、设计艺术、美术教育三大类专业考试的内容均以素描、色彩、速写为主,部分院校也有加试专业设计的内容,目的在于考查考生的基础造型能力和艺术表达能力。通过这些年的情况来看,有些考生也许有这样的经历,自己平时的专业水平完全应该能够应对专业考试,但不知为何最后的考试成绩却不尽如人意,这始终是一个值得思考的问题。

如何在考试规定的时间内发挥出自己的最佳水平,是摆在广大考生及指导教师甚至家长面前的重要课题,在出版社及社会各界的热情帮助下,我们编辑了高考新思路的系列丛书,本书从考题分析、考前训练、应试步骤及应试的心理准备等多方面,详细讲解专业训练与考试要领,并阐述相关的创新思路及独特见解,旨在为广大考生考前辅导与临场考试提供相应的帮助和指导,衷心希望本书成为广大考生的良师益友,为在未来的考试中取得好的成绩助一臂之力。



2006年11月8日于天津美术学院





目录 CONTENTS

一、综述高考目前情况及对考生的新要求	01
(一) 目前考试的题型及内容分析	01
(二) 考生在考前应掌握的专业理论知识和应达到的专业水平	01
二、素描人像写生步骤、考前准备和注意事项	10
(一) 素描人像课堂训练	10
(二) 培养正确的学习方法	11
(三) 素描人像写生步骤	11
(四) 考前准备和注意事项	19
三、素描人像应试步骤、应试要点	19
(一) 讲解并示范应试步骤	19
(二) 应试要点	26
四、试卷点评	27
五、作品赏析	45

一、综述高考目前情况及对考生的新要求

(一) 目前考试的题型及内容分析

素描考试是全国各美术学院专业考试必考科目,而素描人像更是八大美术学院以及综合艺术院校的美术专业必考的科目。根据最近几年的考试情况来看,素描考试都是人像写生及人像默写,考试的时间是两个半小时到三个小时。绘画工具要求是黑色铅笔或黑色炭笔。以广州美术学院2006年专业考试大纲为例:素描考试为人像写生,时间为三个小时,满分为100分。评分标准是:a.构图合理;b.比例准确;c.对形体和结构有一定的认识和理解;d.有一定的体积感和空间感;e.有一定的光感和质感;f.对对象有较强的艺术感受并能捕捉到对象的基本特征;g.能较好地把握整体关系和主次关系;h.能较熟练地把握工具、材料,并有较强表现对象的能力。重点是考察考生的素描造型能力。要求考生能敏锐地观察和准确地表现模特儿的造型特征,并在构图、体积感、空间感、质感及画面的整体关系的处理等方面都有一定的基础和表现能力,这就要求考生要有过硬的基本功,并了解所考美术院校的考试要求,做到心中有数。

(二) 考生在考前应掌握的专业理论知识和应达到的专业水平

在新形势的要求下,如何在各艺术院校考试规定的时间,发挥出自己最好的水平应该是每一位考生最关心的问题,要达到这个要求,考生应该明确知道自己的绘画水平,并了解自己所要报考院校的考试内容、要求及考试时间,因为专业水平的发挥直接受到时间的限制,同时又受到心理因素的影响,这样,专业基础好,心理素质好,时间利用好,方能获得优异成绩。具体地说,考生们在考前需要掌握以下内容:

1. 素描是什么

简单说,素描是运用单色绘画工具在平面的介质上,以形象思维的方式阐述绘画者对自然物和社会现象



吕敬恒 作

认识的绘画种类。在《简明不列颠百科全书》中,素描(drawing)被定义为“一种正式的艺术创作,以单色线条来表现直观世界中的事物,亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征,甚至抽象形式。”它不像油画那样重视总体和色彩,而是着重结构和形式。”

回望素描的传统,其源头应该是文艺复兴时期以理性性表达为特征的古典绘画大师们的素描,这个时期的素描以人作为模仿研究对象,所追求的最高艺术是和谐、优美和崇高。达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、荷尔拜因、丢勒,这些响当当的大师们,创造了不朽的艺术,每当我面对他们的作品时,我都感觉到有熠熠生辉的光芒不断震撼地从画面中扑面而来。他们用平凡朴素的素描语汇创造出崇高而伟大的素描艺术,他们以这样的方式接触自然,与自然对话,心灵与心灵相知,他们的每一根线都极见精神和修养。他们的画见仁见智、自然而然,平淡中见神奇,朴素中见伟大,藏而不露,光彩夺目如饮酒,回味无穷,收放自如,百看不厌。达·芬奇的自画像着墨不多,用很轻松的浅浅的线勾画出大胡子和五官的轮廓,一排斜线,一张充满智慧的脸就跃然纸上了。毕加索用很多手段画素描,而各种手段都运用自

如,用线则潇洒利落,疏密简繁得当,富有生命的冲动和激情,使人觉得亲切、率真又不失深刻。

素描是人类造型艺术活动中最早、最基本的艺术形式。正因为素描有简洁、便捷、研究的含义,从文艺复兴时期开始,素描就成为工厂授徒的教学手段,经过古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义、现代主义等风格流派的演变和发展,成为当前所有美术院校的必修课程。

2. 素描的造型要素和造型规律

素描的核心问题是解决“形”的问题,即以形写神,达到形神兼备的目的,以结构形态为基础塑造立体的艺术形象就是素描造型的本质。

影响素描造型的两个方面:

(1) 观察方法

首先要整体观察,所谓“整体观察”,从物理的角度讲是观察者的视线要在被观察物上不停地扫视和移动。这个过程中,人的肉眼要不断地变换焦距才能实现,实质上这一活动的主导者是观察者的思想意识。整体观察不是目的,而培养整体把握事物的思想意识才是目的,只有做到这一点才能做到胸有成竹,下笔有神有据,不然,尽管人的肉眼在不停地变换焦距扫视对象,仍然不排除画出来的东西是支离破碎的。无论素描还是其他艺术形式,无不要求艺术家以整体的思想意识去把握作品,处理局部与整体、局部与局部之间的关系,使画面各个部分产生联系的、有机的不可分割的视觉效果。然而这一能力的获得不是先天就有的(个别天才人物除外),而是要通过后天大量的练习才能够做到的。这也是进入艺术殿堂的第一道门檻。

除了整体观察,还需要局部的近距离的观察,这样才能够看到形体的实际空间和清晰的体面转折关系。近距离观察在中国画论中早就有“远取其形(势),近取其质”之说。徐悲鸿先生教导过我们“致广大,尽精微,近取其质,用视知觉,用心灵去抚摸形体”。这样才能画出既整体,又坚实的素描作品来。

(2) 客观真实

物理学家和化学家认为客观的真实是构成方式、组合方式和化学分子式。而在画家人面前则是有表情,是形象、形体、结构、色彩,是载体,是韵味,是线,是黑、白、灰,是感觉,是亟待挖掘的视觉材料。它是有生命的东西,它具有审美的潜质。在真理面前人人平等,在自然面前也是同样,就看你能够要什么了。它既什么都有,又什么都没有,每当拿起画笔画画的时候,不要指望把自然搬到画面上去,而应去组织一个全新“自然”,一旦画出“新自然”画面,就相应地获得了相对独立的价值。因为人的眼睛不是复印机,自然是奥妙无穷的,那就要看你有没有慧眼了,不然



金山作



金山作



于小冬作



虎黎明作

伯乐不会在一群马中独独相中那匹瘦弱之马就是日行千里之骑。同样，历史上大凡有独创性的艺术家无不以其独特的观察视角来认识自然的价值，从而构成其独特的艺术形式，大师们的慧眼如同伯乐相马，能从一般中见神奇，从繁杂的自然中理顺其秩序，从现象中发现本质，从孤立中看出联系。

每个人因为文化背景的不同、所处时代的不同、价值观的不同，对“真实”的解释会大不相同。塞尚眼中的真实是物质的构造关系的真实，契斯恰柯夫的真实是全面因素的物质真实。我们没有理由指责批判谁是谁非，可是我们有理由选择、学习、借鉴好的东西。

3. 形与体的意识

我们生活在三维的物质空间中，物体的特征以三维的特征显现，即具备长、宽、高三种特征。

素描写生 in 初级阶段主要解决的问题是如何准确地表现形体的结构和空间。这要求在写生时必须用“体”的意识去观察和表现所描绘的对象，让对象形体的体面转折起伏明确起来。立体概念中的转折和起伏十分重要，一般来讲，转折是指直方体的拐弯处，具有硬边明确的特征；起伏是指曲面圆体的凹凸处，具有柔软和缓的特征。

一些画过石膏像写生的考生都应掌握排线画调子和光影变化的基本规律。因此在写生时，都应知道明暗调子是为表现形体服务的，明暗调子画得好坏也是以写生

对象的形体表现是否充分为标准的。画明暗调子的目的是将对象形体的立体感表现出来，而不是将对象表面的明暗变化简单、被动地抄下来，过多地关注表面的光影效果，而忽略了对“形”和“体”的分析和表现，画面都会出现“脏”“花”和“乱”的毛病。因此，在素描人像写生中必须注意以下问题：

(1) 组成“体”的各种要素

从对自然物象的研究中可以看出，自然物象是具有体积的，一根细线虽小，但它占据一定的空间。在刻画任何一个细小局部时，应该首先想到这局部是一个什么样的立体，分清组成这个立体的顶面、正面、侧面、底面，然后分析几个面之间的明暗有什么不同。只有这样，才能画出一幅体积感充分的素描头像。

(2) 结构线、外轮廓线和明暗交界线

结构线是形体在空间中转折的标志。头部由多个不规则形体相互衔接、组合而成的，如头颅是椭圆柱体，鼻子是楔形体，颈部是圆柱体等等。这些形体如何组合在一起？而我们又如何将这些形体的衔接关系准确地表现出来呢？这就要求我们在写生中必须注意刻画结构线。

结构线也可以看作是内轮廓线，外轮廓线是指两个形体表面互相衔接所形成的轮廓线。在空间视觉中，内轮廓线(结构线)与外轮廓线的“内”和“外”是相对而言的，它们是可以随观察角度的变化而相互转化的。

人像是一个复杂的形体结构，既包括了头部骨骼的结构线，又包括了外部肌肉与皮肤的外部轮廓。在了解外

轮廓线、结构线(内轮廓线)之后,有些考生在写生中往往把它们交待得一样清楚,完全忽视了塑造空间立体所必须具备的虚实关系的存在。比如在深入刻画人物的眼部时,过分强调眼球与眼皮的结构性,会使眼袋格外突出,从而破坏了画面效果。所以在深入刻画形象时,一定要结合对象,注意虚实转折的关系,才能使所画对象既具有较强的体积感,又形象生动。

明暗交界线是一个形体在光源作用下,产生受光面和背光面,它们的分界线就是明暗交界线,同时又是这形体主要转折面的分界线。

在明暗的运用中,要注意以下几点:

- 正确运用三大面与五大调的色调造型法;
 - 抓住最具有代表性的明暗交界线,以区分画面大的明暗区域;
 - 要有光的秩序感,即受光的前后、上下等,防止明暗混乱;
 - 应练习自己组织光源的能力,在对形体转折起伏变化有所掌握以后,就可以对光源进行自由组织。
- 刻画好明暗交界线不但有利于表现光影效果,使画面产生生动真实感,更可以使形体的体积感和起伏得到充分体现。

4. 工具及使用方法

(1) 工具

这是一个老生常谈的问题,古人说:“工欲善其事,必先利其器。”我们画素描通常选用铅笔、木炭、炭精条、钢笔、毛笔等等。但在市场上,由于一些商贩为了牟利,经销的上述工具中,有相当一部分存在着严重的质量问题。比如说,我们通常使用的中华牌绘图铅笔,前几年质量相当过硬,但现在市场上出现了大量假冒产品,其表现是铅芯含有大量的杂质,使用起来很不方便。

对于初学者来说,选择什么样的工具进行素描训练也是很重要的。以我这些年来的作画经验以及美术院校学生课堂上的使用情况,现对素描绘画工具作以下介绍。

a. 铅笔 德国产“施德楼”牌铅笔,这种笔铅芯纯净,使用起来手感流畅细腻。

b. 炭铅 由于市场上有多种品牌的炭铅,选择哪种



“施德楼”牌铅笔



“高尔乐”牌炭铅

较好呢?我认为上海产“高尔乐”牌炭铅较好。

c. 钢笔 蘸水笔尖 这是绘画钢笔画的主要工具。目前,我国市场上有三种类型的蘸水笔尖:一种是储水笔尖,一种是不储水笔尖,还有一种是描图用的管状小笔尖。储水笔尖储存墨水较多,可以画大面积的平直线。这种笔尖无弹性,画出的线条粗细变化不大,较多变化的线条要依靠不储水的笔尖来画。描图管状笔尖,可以用来画较细的线,刻画物体的细部或用线条来表达色调较淡的灰色调部分。

有较好表现力的钢笔尖,必须有较好的弹性,并能储存一定量的墨水。有弹性的笔尖,可以有效地调节笔尖的开缝大小。当笔尖轻轻着纸时开缝微细,画出线条也纤细;用力按下时,笔尖的开缝张开,画出的线条也较粗壮。当笔尖在画纸上脱离时,立即恢复原状。这样的笔尖可以自制。制作方法如下:拿普通蘸水笔尖,除去储水盖,在笔尖的左右两腰,用磨薄的钢锯条,锯出1.5毫米深的口子,然后用油石把笔尖磨薄即成。为了测试磨薄后笔尖的弹性,可将笔尖装在笔杆上,然后把笔尖按在玻璃上,轻轻按下时如笔尖的开缝张开许多,脱离时又立即复原,则弹性较好。因为购得的普通笔尖,不经过加工,一般较硬,缺少弹性,画较粗的线条时,为了要使它张开较大的开缝,会比较用力,这就容易划伤经墨水湿润后的画纸,破坏画面效果。

d. 橡皮 初学者认为橡皮只是一种擦掉错误的工具,其实它也是一种绘画工具,因此对其耐用度和擦净度就

要求更高。韩国产“花郎”牌4B橡皮就是具有较好绘画功能的工具。

e. 色粉笔 在素描基础达到一定水平时,为了改变画法而采用的一种工具,由于其不易掌握,因此初学者可以以了解为主。上海产“马利”牌24色色粉笔,由于价格低廉,粉质优良而受到青睐。

f. 纸 大家都知道,如果有了理想的笔而没有相适应的纸,同样也不会画出好效果的作品。国内外大家对用纸都相当注意。对于初学者来说,更应该注意纸的选择及使用,以免因为选纸不当而影响作画的情绪及效果。

一般画长期素描作业,应选用质地比较厚实,而且颗粒粗一些的纸为佳,这种纸便于反复刻画和涂改,适合画色调丰富的素描。所谓“知己知彼,百战不殆”。有的同学只知道把纸买来往画板上钉,开始往纸上画时非常从容大气,但由于不了解纸的性能及着笔效果,大多是在纸上做实验,画坏了擦掉再画,很少考虑纸的性能,以及利用纸的特点使用铅笔和橡皮,由此给素描的深入和提高带来困难。

就目前市场上各种素描纸而言,我认为浙江产的纸容易上铅,性能较适合画短期、中长期素描作业。初学者最好用这种类型的纸进行训练。

(2) 使用方法

a. 笔的使用

铅笔与毛笔一样有尖锋、中锋、侧锋之分,一般在起形和画暗部时通常使用侧锋,深入的时候多半是中锋与侧锋并用,直到最后阶段及关键部位可以用笔尖作精

确肯定的刻画,但要注意不要使笔尖划伤纸的表面,尽可能从开始到结束都不要让笔或橡皮破坏纸的表面肌理,以保持画面的完整效果。

b. 橡皮的使用

我要特别强调一下它在作画中的运用方法和作用,在一些学画朋友的眼里,橡皮仅仅是用来改错的,我认为橡皮的使用,关键在于用它去画,它像一支软笔,能达到油画一样的笔触,木刻一样的刀锋,水彩画一样的湿润,以及雕塑般的肌理,而不光是去涂去改。当你拿橡皮的时候就要有画画的意识,橡皮有几种使用方法:打、擦、扫、贴、捏、画。对于这支“软笔”的巧妙使用,你可以在作画中根据经验去体会。

c. 纸笔的使用

纸笔是一种用宣纸卷做的笔,它可以在美术用品商店买到,也可以自己做。纸笔在作画中可以擦出色阶的过渡,可以使色调更加细腻润泽,但要注意不要过多使用,以免使画面产生油腻的感觉。

d. 手指的使用

手指有时也是一种很好的画笔。在作画时手指最能表达情感,无论你用橡皮还是用纸笔,都没有那种直接用手触摸形体的感觉,就像做泥塑一样,更能体会对结构的触感。手指可以同时画过渡色调,增加质感取得效果,其随心所欲的使用感觉,是其他绘画工具所不能替代的。

5. 头部的骨点及肌肉

人物头部是人物最主要的部分,是人物精神面貌所在。人物头部,由脸部、五官、颈部等组成。而脸部不同的形状,有人把它区分为:“田、由、国、用、目、甲、风、申”等字形,这些形态主要是由人物头部的骨骼所决定的。因此在画头像时,先要把头骨的特征熟记在心,如头部的10个主要骨点:顶盖隆起、额丘、项隆起、眉弓、鼻骨、颧骨、颞骨乳突、下颌角、颈隆起、枕外结节,还有头部的8块骨头:额骨、颞骨、鼻骨、颧骨、顶骨、上颌骨、下颌骨、枕骨。此外,要了解用于刻画人物表情的头部肌肉,以及头部的运动方向、旋转变化所带来的透视变化,如仰视、俯视、斜视、平视、



“马利”牌24色色粉笔

侧视等等。了解和掌握这些头骨结构、头部肌肉、运动态势对于画好头像起着至关重要的作用，好比造一幢房子，间架、梁栋做好了，有了基本结构，接下来的工作才能顺利进行。

6. 面部比例及五官

(1) 面部比例讲究“三停五眼”

三停：发际线至眉线 = 眉线至鼻底线 = 鼻底线至颏底线

五眼：从正前方观察模特儿的面部，脸部的宽度为：右外耳孔至右眼外角的长度 = 右眼的长度 = 两眼之间的距离 = 左眼的长度 = 左眼外角至左外耳孔的长度。也就是说脸部的宽度为五个眼睛相加的宽度。

眼长 = 两眼间的距离 = 鼻宽

成年人的眼部在头部的二分之一处

在实际写生中，只有画正面才会有“五眼”的标准。其他角度因透视现象而无法对比“五眼”的距离，但无论画哪个角度都要有“五眼”的意识。据我观察，同学们对“三停”基本都能熟练掌握，但对“眼线”却重视不够，往往把眼睛画得太高（额头太小）或画得太低（额头太大）。在此特别提醒，希望同学们引起重视。



(2) 五官是人物的主要特征

人们都说眼睛是“心灵的窗户”，人的情感，喜怒哀乐，往往从“眼神”中流露出来，同时眼睛还是传达内心情感，感知外来事物最敏锐的器官。所谓“洞察秋毫”，从这个意义上说，人的眼睛非常微妙，具有探幽入微之特点，因此描绘人的眼睛就显得非常重要。眼睛一般是由上眼睑、下眼睑、眼裂、眼白、瞳孔、虹膜几部分组成。眼形又可分为方形眼、圆形眼、丹凤眼、三角眼等。由于眼睛的无限丰富的变化与活动，它在人物脸上表演出一幕幕“生动的话剧”来。如老年人大都阅历丰富，饱经风霜，他们的眼睛呈现出老人特有的坚毅、稳重、智慧的神态，富有亲切、慈祥之特点。而年轻人人大都是风华正茂，奋发向上，他们的眼睛通常表现出年轻人特有的朝气以及活泼、开朗、热情、坦诚的特点。分析研究这些不同人物的眼睛，对于把握整个对象，是十分关键和重要的，甚至可以说是成败之举。考生们还可以参考其他优秀作品是如何描绘人物眼睛的，如绘画大师达·芬奇、列宾等人的经典之作，会对自己有所帮助。

还要熟悉眉毛，它在很大程度上能配合眼睛传情达意，表现出一个人的气质和个性。眉的形状有剑眉、柳

叶眉、八字眉、卧蚕眉、蛾眉、寿星眉等等，有的表现英武、温柔，有的表现凶狠、狡猾等等。

鼻子在脸上的表现也是很重要的，对刻画人物形象有着举足轻重的作用。鼻子分鼻骨、鼻软骨、鼻球、鼻翼，它在一定程度上也能将人物的气质和个性表现出来。鼻子宽大，表现出人物的敦厚老实；鼻子狭窄，给人一种精明干练的感觉。

嘴是刻画人物表情的又一重点。嘴的上方是人中，接下来是上唇、上唇结节、嘴角、唇侧沟、下唇、颊唇沟。它作为表达人物表情的一个器官，具体到每个人又各具丰采，有的以丰厚为美，热情大方；有的以娇小为美，优雅秀美；有的以唇薄为美，显得能言善辩。因此刻画嘴及其周围部分，在素描头像中是一大难点，初学者要细心体会和观察。画嘴要注意它的形状结构、转向，画好上下唇的唇线，两唇间的唇缝曲线，画好嘴角，还有人中和颊唇沟的结构是十分微妙的，虽略加表现，却显得韵味无穷，属神来之笔。

耳朵的结构主要由外耳轮、耳屏、三角窝、耳垂等组成。耳朵在五官中处于不太重要的位置，它在脸的两旁，但初学者也要加以了解，熟悉耳朵的结构，概括地画出耳朵的形状、大小、比例等。

颈部解剖结构表现为喉结、胸锁乳突肌、斜方肌，整个形状呈圆柱体。尽管颈的外面有衣服领口围着，初学者也要注意它的运动态势，如在仰视、俯视、平视中其肌肉的变化。

表情是人内心喜怒哀乐在脸部的表现，不同的人在不同的情况下其表情是不同的，有热烈的、奔放的、庄重的、轻盈活泼的等等。我们在画人物时，要注意人物的动态表情，注意人物神态的刻画。

7. 作画时正确的拿笔方法，写生距离及作画姿势

(1) 距离

首先要告诉同学们的是，在练习头像时可适当地靠模特儿近一些，以便能整体、清晰地观察模特儿的形象。但也不是越近越好，太近则透视太大，画面形象容易变形。太远了又看不清模特儿，使画面难以深入刻画。正确的写生距离是模特儿高度的2倍至4倍之间，而头像写生的距离若是按头部高度的2倍来算，也就是0.6米左右，若是加上胸部也不过1米左右。理论上与模特儿保持1米的距离是可以的，问题是在平时练习和艺术高考写生时，如果十几个同学都在1米的距离围着模特儿画，这样会显得很拥挤，模特儿也会感到不适应，前排的同学还会挡住后排同学的视线。所以我建议同学们在画头像时，要保持一定的距离，也就是说1.5米至3米之间的距离。在很多中学美术班和社会上的美术考前班上，由于人很多，写生位子很紧，造成有的同学写生距离太远，超过3米，从而看不清模特

儿的头部。在这里我要提醒大家画头像时特别是考前练习时,最好还是模拟考场的情况,15人至20人一组,分两排写生。还要注意前排、后排都要练习,因为你不知道考场上你的座位是前还是后。

(2) 作画姿势

a.画板不要遮挡自己的双眼,要清楚地看到模特儿。b.人和画板朝向模特儿的角度,在60度的范围内。有的同学写生时,不知是不知道还是懒得动,画板挡在自己眼前,画一笔伸头看一下,实在是累。还有的同学人和画板朝向模特儿的角度超过60度,达到90度,甚至90度以上,简直就是背对模特儿,画一笔扭头看一眼。在写生时画幅和画者的眼睛也要保持一定的距离,以便于全面和清楚地观察画面的整体效果。特别是起大轮廓时,一定要保持手臂自然伸直的距离,眼睛和画幅要保持平行,否则,会因透视的影响,无法画准形体。

(3) 握笔和运笔方法

手的握笔姿势以增加画笔的灵活性、运动范围和减少对视线的遮挡为原则。在用直线条打轮廓或画大面积色调时,笔尖和手指应保持一定的距离,可尽量向后一些,手掌和手腕悬空,不要接触纸面。在用短线条刻画细部时,笔尖和手指的距离可以近一些,如同握笔写字时的姿势。还可以用小指作为支撑,以稳定手部,从容作画,以免将画面碰脏、擦糊。正确的运笔方法是用手腕的力量和灵活性带动画笔作画,深入刻画时可用手指把握线条的运动方向。作画时手腕和手指要自然放松,相互配合,画出的线条才会灵活生动,虚实、刚柔兼备。长此以往,就可以随心所欲,达到眼、手、脑三位一体。

8. 作画步骤

(1) 观察

艺术劳动是一种求实的科学活动,又是一种高级精神劳动。没有认真的观察和情感的“注入”是画不出感人形象的。古人说:“意在笔先。”在取得对对象的“第一印象”后,才能在写生中放开手脚。

(2) 构图

面对画纸第一个问题就是画多大,放在什么位置上,这些问题在素描中称之为构图。构图的美感来自生活,画一幅构图严谨的作品,要在写生中不断探索和研究一些具有较完美形式的艺术作品,以丰富和提高自己的审美能力。

(3) 塑造形体

画大形时要求把对象最概括的形象用线表现出来,对象在纵轴和横轴支撑下的外形轮廓有几条线,这些线构成了一个基本形,然后以线的明暗调子为手段把大体积表现出来。切不可在某些暂时与全局无关的局部上纠



吕恒松 作



庞黎明 作

缠不清,即使为了画整个形象而抓住某些局部也必须注意到,它们也是整个形象特征所必需的几个支点,此时更需要的是它们对整体的支撑作用。这就是从整体出发,局部服从整体的观念,否则就会因小失大。

(4) 深入刻画

在大形基本准确的基础上,要具体地深入到各个局部进行刻画。在刻画局部时,要理解其形体结构,因此懂得解剖学知识是很必要的。深入刻画局部的难点不在具体画出某些局部的种种结构细节,难在既深入又整体。诸如大小比例、明暗程度、主次关系、虚实强弱等等是否越出了整体的格局,否则要随时调整。

如果从整体到局部又从局部回到整体的方法按科学的顺序进行,而且各种关系处理得基本正确,那么就可能把对象表现到一定程度。另外,不同专业对各个阶段的侧重点要求也不尽相同,对初学者更要提倡适可而止。

(5) 归纳整理

经过繁复的分析工作后,能否恢复到最初对对象的感受,是调整好素描习作的最后效果的关键。特别是对整个对象的神态、气韵的把握作出很鲜明的判断和调整。最后整理时可以从以下几点入手:

- a. 基本的神态和形象特征表现得怎样?
- b. 形体结构关系是否正确?
- c. 大的明暗关系区别开了吗? 黑、白、灰关系正确吗?
- d. 提醒自己是否把握住了对模特儿的第一感觉。
- e. 最具吸引力的几个主要部分画得是否充实? 强调得是否得体?

以上提出的问题并非要求重画一遍,只是在最后强调画面效果时真正起到画龙点睛的作用。

素描人像的学习过程,是一个主客观相适应的过程。也就是说,当考生主动地将所学的素描技法融入在作画过程中,并能够轻松、圆满地完成整幅画时,你就可能将要跨入艺术之门了。



朱志刚 作

二、素描人像写生步骤、考前准备和注意事项

(一)素描人像课堂训练

根据我多年的教学经验,考生们最想弄清楚的是怎样画是正确的,如何在素描学习中取得最快进步,并能在学习过程中获得乐趣。

在素描学习中,我们特别强调基本功,而基本功的练习又来得不得半点侥幸,因此在应试前考生要根据自己的实际能力分类练习,这样才有可能在最后考试时取得较理想的成绩。

所谓临考冲刺,主要指临近高考3~5个月中要求学生根据各美术院校所要求的考试时间和内容,进行大量的有针对性的短期作业练习,希望借此能大幅度提高习作质量。根据我的经验,我认为考生应按以下要求进行冲刺练习:

1. 关于起形的问题

形起得准或稳,画得“像”是人物写生的基本要求。实际上,起形阶段应分两个部分:外形和内形(结构线)。形起得好与坏直接影响到下一步深入的问题,好比盖房子,地基打得好与坏,直接影响到房的质量,如果地基打不好,盖得越多问题就越多。

由于对考试要求的片面理解,部分学生过于追求习作表面的效果,如片面加强明暗关系的对比,渲染虚实关系,而对于起形的好坏往往被忽视,解决这一问题的关键在于考生一定要多画速写。教学实践证明,画速写是辅助解决素描人像画得像不像最有效的方法之一。考生都应知道,速写不受时间、地点、气候的限制,在画前仔细观察模特儿的外形特点,并善于寻找其突出的特点,以训练自己敏锐的抓形感觉,以达到“眼观、手到”的境界。还有一部分同学画了几年素描人像,当老师问及头部比例、结构方面的问题时,一头雾水,不知所云,所以,熟记头部比例、解剖结构是每一位考生必须要做到的。

2. 局部的刻画

在具体深入过程中,面临的问题之一就是局部的刻画,在头像写生中,最重要的局部就是五官,平时练习要多观察和研究其特点和结构。

3. 人像默写

近年来,在高考新形势的要求下,部分美术院校素描考试的试题是人像默写,其目的是考察学生对头部结构的理解和把握程度。这就要求学生在人像写生时应对照结构加以记忆,做到熟记在心,在画完写生后可以把作品默写一下,看看有没有问题。如果有问题,再重新观察。这样,经过写生与默写的相互练习,默写的技巧就会自然掌握。



金山作

（二）培养正确的学习方法

经常遇到这样的情况：有的同学画画时很用功，画也画了不少，可是进步就是不大，原因在哪里呢？我们说画画要用心去画，不要盲目多画和死画，在考前冲刺阶段，更应当做到事半功倍。

比如平时老师改过的画，好的范画与自己画的画要经常对比、思考。看看我这几天进步了吗？画面出现的问题老师说过后改正了吗？范画好在那里？我应该怎样做？头部的比例、结构、解剖都理解掌握了吗……都是我们在平时学习过程中要时时想到的。

经常看到进步快的同学除了进行以上思考外，他们还经常把老师强调的问题与自己的理解记录下来，整理成学画心得，并经常温习。如此，其绘画水平怎么能进步不快呢？

（三）素描人像写生步骤

由于炭笔的不宜修改性，而且炭笔的灰调子不宜控制，考生最好在具备一定专业基础以后再使用炭笔作画。所以在练习时应先用铅笔作画，具体作画步骤如下：

1.《老人半身像》

人是被艺术概括的自然形象，所以初学者必须十分注意形象特征。作画前应使自己入境，排除一切不得作画的干扰，使自己进入作画的精神状态，进入角色，也就是“未成曲调先有情”。老年人随着岁月的逝去，皮下肌肉松弛，脂肪减少，内部结构比较清晰地展现出来。初学者应先以老人头部做为研究对象，由看得见（外部结构）的部分到看不见的部分（内部结构）进行观察。从整体上把握其形体结构关系，才能主动地表现对象。

步骤一：首先应注意的问题是构图，构图的好与坏，关系到给人的第一印象。一般来说，人物面目前方的空间要多留一些，这样可以给人一种视觉的舒服感。先用大直线画出老人头部的轮廓及肩、颈的关系，线条越简练越明确越好，这几条线主要把头部形状交待清楚，是长形脸、圆形脸还是方形脸。另外，要把胡须的外形与头部形状连成一体画，但要考虑下颌被胡须遮挡的边线的位置。

步骤二：画出五官的比例关系。这一步主要画头骨的结构，如额头、眉弓骨、颧骨、下颌骨的宽窄比例和眼球的位置，这一步要求你在观察上丢掉脸部的所有细节，只考虑内在的骨相。

步骤三：接着画结构的转折关系和穿插关系，这时注意运笔要连贯有节奏感，要对称落笔，注意左右呼应，笔触轻重适度。画完这些之后，你需要停下笔来，认真检查形的整体关系和结构特征的准确性。然后再进一步塑造结构关系，但要注意深入的程度，不要一次画完，这一步实际是在骨骼上添加肌肉，是由里到外地画。

步骤四：在进一步塑造肌肉结构的时候，暗部调子可以围绕结构关系逐渐跟上，但不是与结构线脱节地画，而是为了加强体积感，使形体结构更丰富、更有层次感，这时需要注意画面上的线条、调子、结构是不可分割的统一体，它们是有机的地结合，并符合形体的穿插关系，暗部要透明，不要画“死”了。

步骤五（完成稿）：最后，可以运用橡皮使调子更沉稳一些，并且把一些太外露的笔触消失或隐藏起来，使笔触更润泽，更富有质感，这样才有真实的说服力。这里需要注意几点：①画肌肉结构的转折及衔接时要注意相互的连贯性，结构的起止关系要交待清楚，但要考虑分寸，画肌肉交接的地方时要多注意连接与覆盖的部位，画骨骼结构时要用明确的结构线，使其与肌肉结构相区别；②画老人的眉毛有一个窍门，只要你把眉弓骨画好了，再适当提几笔眉毛的感觉就可以了；③老人的胡须要处理得巧妙，干净利落，尤其要注意下颌与口轮匝肌的结构关系，不要把胡须与下颌的关系画脱节了。