

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION
美术学院基础教学1

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

美术学院基础教学 1

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美术学院基础教学. 1 / 陈旭等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 8

(中国美术·设计分类全集. 绘画基础卷)

ISBN 978-7-5314-5571-4

I. ①美… II. ①陈… III. ①美术教育—教学研究
IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第202759号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/8

印张: 24

字数: 200千字

出版时间: 2013年8月第1版

印刷时间: 2013年8月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬 彭伟哲 李彤 林枫 郭丹

技术编辑: 徐杰

责任校对: 李昂 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5571-4

定价: 190.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

美术的种类及其主要特征，是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。美术通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时，泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画，不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为，从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画，是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响，对人类文明作出了各自的重要贡献。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段，在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象，既是现实生活的反映，也包含作者对现实生活的感受，反映了画家的思想感情和世界观，同时还具有一定的美感，使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲，绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。从画种来分，它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同，又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分，一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的，这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具，即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画，其他画种也大都可以用来画上述几种题材的绘画。

这套《绘画基础》丛书是介绍绘画的基础课程，共分九卷。此卷是“美术学院基础教学1”卷，包括“素描基础教育”、“速写基础教育”、“色彩基础教育”、“设计基础教育”四部分内容。本套丛书融知识、技能、创造、艺术为一体，使临习者掌握绘画造型的基本方法与技能，并拓展艺术思维与想象力，提高艺术表现力与创造力。了解绘画的不同风格与表现形式，能运用所掌握的造型能力表达自己的思想和情感世界。

Preface

The classifications and main features of the fine arts, one of the significant contents of the fine arts' basic laws, are also the basic knowledge that should be grasped before any art creation and appreciation. The Fine art often refers to a kind of visual art including painting, sculpture, arts and crafts, architectural art and some other forms or art, which are carried out in some space, and displays some forms. When this term was firstly used in Europe in the 17th century, it referred to anything possessing aesthetic value like painting, sculpture, literature, music and so on in a general sense.

Painting has not only various categories and forms, but also distinct differences in art forms, means of expression, art styles and some other aspects as a result of the differences in social politics and economics, cultural tradition and some other fields in every state and nation. It is generally accepted that eastern painting, (developed from some eastern countries with ancient cultures including ancient Egypt, Persia, India and China), and western painting, (originating from ancient Greek and Roman painting with Europe as its center), are the most important two painting systems in the world. These two systems have mutual impacts in history and have made significant contributions to human civilization respectively.

Painting is one of the main art forms in the fine arts. By using some tools like brushes and knives, some materials like ink and paint, and some means like lines, colors, lights and shades, perspective and composition, the painters can create visible artistic images on flat surface with certain shape, size, texture and space. This kind of artistic image reflects the real life; the painter's feeling about real life, and their thoughts, emotions and world views. Besides, it has some aesthetic values and educational functions and can bring enjoyment of beauty to us.

From the perspective of categories and forms, painting is one of the richest artistic forms in all kinds of art. It can be divided into Chinese painting, oil painting, engraving, water color painting, gouache painting, charcoal drawing, and sketch and so on. Some of them can be subdivided into many forms because of the differences in the usage of materials, tools and display techniques. From the perspective of the themes and contents displayed in painting, it is usually divided into portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting. But these forms of painting are not limited in using some certain materials and tools, that is to say, portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting can be displayed in oil painting. Most of other kinds of painting can be used to present the forms of painting mentioned above as well.

Chinese painting, as a unique system in the field of the world fine arts, refers to the Chinese national painting system originating and developing from China national land over a period of time. Writing brushes, Chinese ink and paint are used to draw pictures on some special Xuan paper or silk. In terms of themes, Chinese painting includes figure painting, landscape painting, flowers and birds painting etc. In terms of the means of expression and techniques, Chinese painting has fine brushwork, freehand brushwork, and Chinese monochromes and so on. In terms of the width and breath of the painting, it has many styles like vertical shaft, horizontal reel, sheets and painting on fans. Chinese painting emphasizes the use of brushes and ink. Shape, structure, shade and position of objective images can be shown by the use of lines, color of ink, quantity of different colors and the techniques of drawing the outline with light ink strokes and dry or wet inks. Methods of combining virtual and reality, density and spacing and leaving white space can achieve fantastic effect of composition of a picture. Chinese painting pays attention to "unity of form and spirit" and "vivid artistic conception". It stresses on getting inspiration not only from the nature, but from the instinct as well. Poems and seals are always parts of Chinese painting, which combine poems, calligraphy and seal cutting altogether. Western painting refers to the western pictures being different from the traditional Chinese painting system. Western painting includes oil painting, water color painting, gouache painting, engraving, pencil drawing, pen drawing and many other painting styles. Traditional western painting emphasizes reality. Size, texture and sense of space of subjects are displayed by perspectives and light and shade. Color effects of subjects under some light should be displayed in western painting, too.

This serious volume of "painting basic volume" introduces the basic knowledge of painting, totally nine volumes. This volume "the Basic Instruction of Academy of Fine Art" includes "the basic instructions of painting", "croquis basic instructions", "color basic instructions", and "basic instructions of designing." This series of books combine knowledge, skills, creation and arts together, which enable learners to grasp basic means and techniques of painting and modeling, widening their artistic thinking and imagination, and improving their artistic expressive force and creativity. Readers can know different styles and presentation forms and can express their own thoughts and emotional world by the capabilities of modeling they learn from the books.

总目录/CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

素描基础教育 / 陈 旭 牟达器 编著

第二篇

速写基础教育 / 陈 旭 牟达器 编著

第三篇

色彩基础教育 / 陈 旭 牟达器 编著

第四篇

设计基础教育 / 杨傲云 编著

第一篇 / 素描基础教育

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation cation

Art
Design
of Works
Complete

编著 / 陈 旭
单达群

序

对考生要说的话

对于每一位参加美术学院入学考试的学生来讲,考前训练是必不可少的。因为在现阶段由于学生的学习压力很大,很少有人在一个时间相对集中的阶段进行专业培训,加上我们的中学美术教育在整个的教学体制中是一个附属的学科,所以对于那些想通过艺术考试来完成自己梦想的年轻人来讲,在考试前一年或者是几个月之前进行一段有系统的、较专业的绘画技术的辅导,有助于提高自己的考试成绩,使自己在考试竞争中领先一步,或者有一些多种选择的机会,把主动权掌握在自己的手中。比如针对一个学习成绩优秀的考生而言,如果他在各个学校之间的考试中取得优异的成绩,对于他本人来讲就有多种选择的机会,选择一个理想的学校或者选择一个理想的专业,而机会对于他来说是具有多种可能的,不至于陷入一个狭窄的选择空间,而变得被动和无奈。很明显对于一个考生择取一个理想的学校和专业,对将来的发展、就业都是一个良好的开端,这是一个非常现实的问题。面对毕业后就业的压力和竞争,这种良好的选择是起着决定性作用的。

在我们众多考生中有许多人就是复读学习考了好几年,目的就是为了获取考入自己理想的学校和专业,而为了这个目标放弃了选择降低标准。而针对大多数的考生来讲目的就是为了考入美术学院这唯一的目标,所以对专业的选择上就更实际些,针对现阶段个人的能力来报考专业。在这里我们也可以说明一下自己对这两种选择的态度。第一种选择要针对那些有毅力、有决心,为了自己的艺术梦想敢于努力实现的学生,这是值得鼓励的。在我们的周围有许多这样过来的人,由于当初缺少坚持的勇气,而后悔降低自己理想的标准,而成为一种遗憾。当然,在今天的社会背景环境下,学生也应该多考虑一下个人的经济能力和自我、家庭的心理承受力诸多因素。第二种选择可以说是一种理性现实的,因为我们每个学生对绘画兴趣爱好的不同,在学习时间上有长有短,下的工夫也不一样,以能够进入高等美术院校接受教育为主要目的,在将来的学习过程中逐渐完善充实自己的业务水平,靠个人的努力达到理想的目标,这也是比较现实的选择,因为大学四年的学习在每位学生个人成长阶段毕竟所占的时间是有限的,更多的机会是靠自己努力去创造出来的。

在这里我们要提醒考生对考试前的基础训练一定要十分重视,一个最现实的问题就是,每位考生在最后的成绩上有时仅仅一分之差,就与个人的理想失之交臂,这不是耸人听闻。在这一分之差的差别上完全取决于考生个人平时努力的结果,包括对专业学习的认知程度上,这里包含着许多方面的问题,在这里我们也可以帮助学生做一个简单的分析。当然这些仅仅是一些个人的观点和看法,其中也包括多年的积累和经验。

(一) 一分之差的后果,针对几年来迅速增长的美术专业考生的人数,摆在各院校面前的问题是制定出一个合理的录取分数线,这个分数线的制定是根据当年整个考生的成绩状况而制定的分数标准。有了这个标准之后就出现成绩好的学生幸运地被划入到这个范围内,而成绩差的就被排除在外。这个分数线是无情的,必须严格按照规定执行,而对于那些成绩优异的考生来讲,多一分少一分在进入这个资格范围内是没有太大的差别,这些只有在个别专业选报阶段,多与少起着作用,有的专业分数要求略高些,竞争相对激烈些,甚至个别专业在文化课过分数线之后,按专业成绩的好坏排名进行录取。因为录取名额有限,只能在分数差别上体现出来优与劣。一般在这种专业面前报名的人数也相对比较少些,因为多数学生被高标准的录取分数线挡在外面,只有那些成绩优秀的才有机会进行竞争。而多数的考生竞争是在其他专业对考试分数相对较低且招生人数较多的专业上选择。问题就在于此,因为在整个考生的成绩中,中间档的人数几乎占了一多半,举个例子,比如在九十分到八十九分之间可能在考试中仅仅有几十个或者更少的人数差别,而在七十五分到七十四分之间可能就远远超出了这个数字,这还是一些相对较好的成绩之间的分数差别。如果再往下比如六十九与六十五之间,几分之一之间甚至有几百人的差别。为什么要举出这个数字,因为对于多数考生而言,个人在考试中各个专业成绩不可能是平均一致的水平,比如你素描得八十分、色彩、速写和设计也一定在八十分左右,这是针对那些学习成绩好的人来讲的,而多数人由于自己对多个专业学习的能力水平不一样,加上考试临场发挥也有好有坏,导致各科成绩参差不齐,有可能会出现这样的情况,你色彩考八十分,而素描是六十八分,那这种差别导致了最后总分成绩一分之差的严重后果,也是一人之差的激烈竞争,表面上看一分仅仅是一个分数值的区别,但由于参加考试的学生人数太多,就形成了在这个判别中不是一两个人的竞争问题,而是几十个人甚至是更多的人筛选,这是很残酷的,也是对每位考生来讲必须面对的现实,一分决定上与下、决定命运的问题。

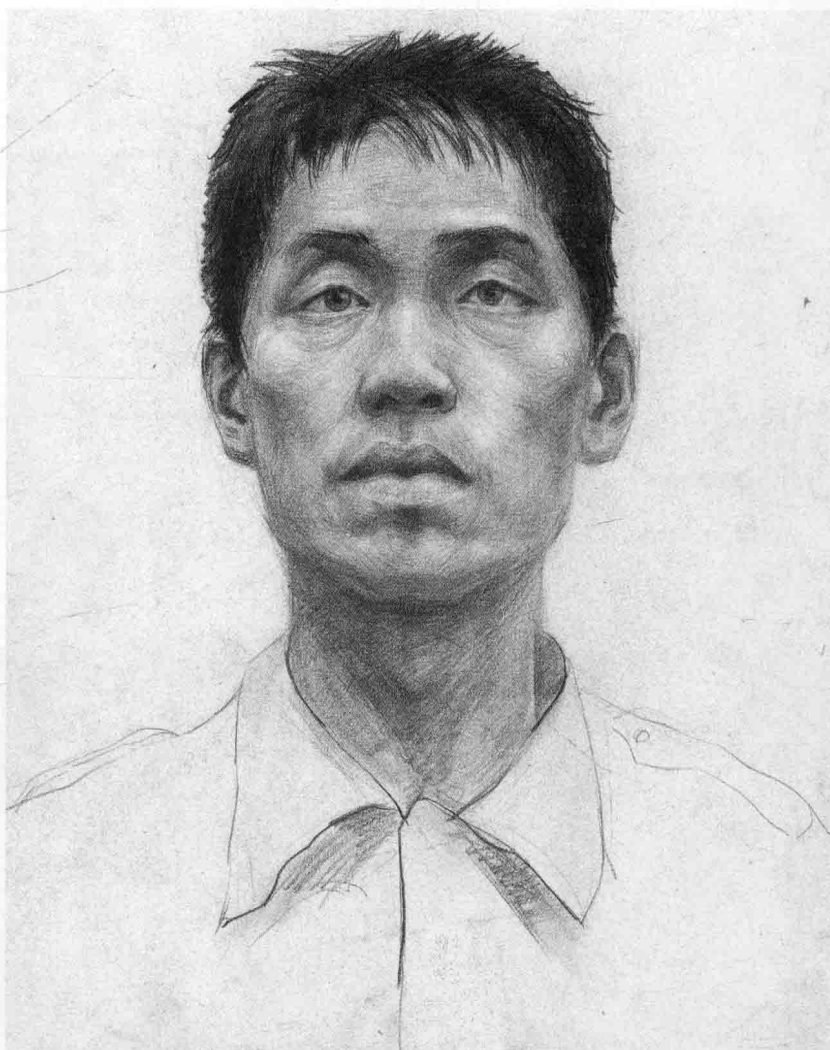
(二) 多数落选的考生在考试结束之后都有这样一种想法,早知如此何苦当初的不努力。如果考试之前多花点时间在学习上就不会出现如此的结果。努力学习可以说是一个良好的开端,但是如何努力怎么样努力也是摆在考生面前的难题。在评分过程中我们经常会看到有些试卷画得也非常认真,从中也可以看到学生个人努力的程度,但是从试卷成绩上就是得不到很高的分数,有的考生甚至不是学了一两年的水平,从学画的程度上看也是考了好几年的感觉,整体看不像一个应届考生的水平,但是所体现在画面中的毛病太多。具体地讲,所学的坏习惯太多,体现在一些没有必要的、过分的夸张处理影响了考试的成绩,而问题的关键是他们并不知道这些是毛病,可能还以为这是好的东西加以表现。我们称之为乱画的因素太多,还有一种是画得很老实,从画面上看也是学习很长时间,但缺少一些有生气的语言表达。有些画我们在评判过程中想,这些学生如果不过多地考虑一些不必要的问题,而把侧重点略微转移一下会取得很好的效果,不至于得到如此的分数。有些画就是在原有的基础上略微加以调整就会取得比现在好得多的成绩,但是你不能说这些学生平日不努力,能看出来他们是在努力地想画好画,但问题是不知道在什么方面下工夫,应该画些什么,不应该画什么。这些问题的原因在于指导上的偏差,在他们学习过程中缺乏正确的引导,使得学生在学习中不知如何努力,甚至陷入无目的错误的误导中,把一些不良的习惯带入到学习中,而一些不良习惯产生之后,再改正比重新学习更难调整,一个习惯的形成有学生个人的原因,但更重要的是指导教师的差别,这可不是努力不努力和下工夫的问题,因为学生一开始就进入误区。而如何使考生走出这个误区,这就需要在训练阶段,从认识到技巧上都应一点点地加以纠正,这也是我们要在下面章节中主要探讨的问题。

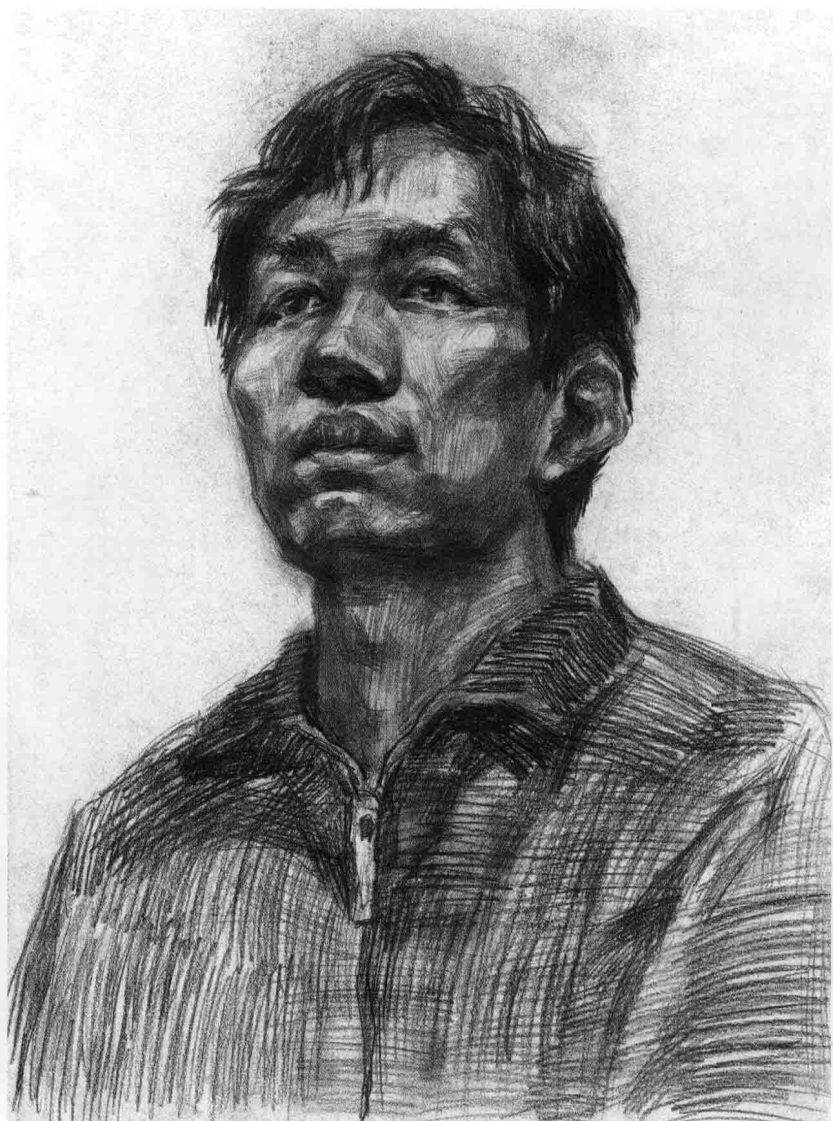
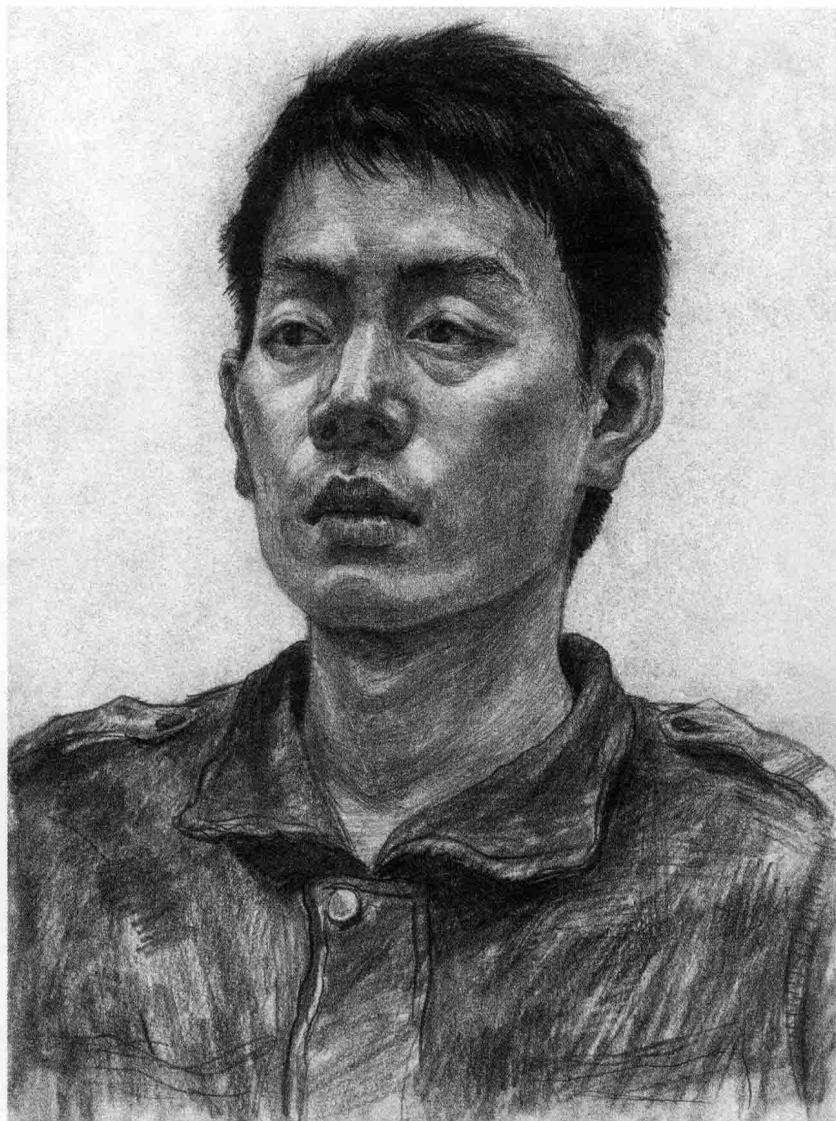
(三) 我们在考生试卷中发现了一些由于主观和客观因素引起的不必要的错误。最主要的问题是由于考场模特儿或者静物的角度针对每个学生是不一样的,必然涉及有的角度难画,有的角度画起来相对容易些,实际那些容易画的角度也是指平常考生总画,比较习惯的几个位置,当考试中平日画的角度或者容易出效果的位置没有被安排到,这样就影响了学生正常的发挥。所以在平日训练中每个角度都学会适应着去画,而不能完全靠兴趣支配,比如在考试中遇到自己不常见的作画角度,对一般的学生而言就会在心理上造成恐慌,情绪因素影响就会导致在画面发挥上有失水准,从一些卷子中可以看出如果某位考生的模特儿角度更好些,可能在发挥余地地上更有潜能,主观的原因是平时练的太少,太注意习惯的位置,而客观的原因是确实有些模特儿或者动势,在某个角度上来讲不够完美好看,有一定的难度,影响了学生的发挥,但是针对画得好的学生来讲,角度的特殊性可能会创造出与众不同的画面形象来,而如何变位置的不利因素转移到创造画面形象的特殊效果,这也是需要解决的问题,它需要平日的一点点积累,只有平日大量的努力研究,才能在考试遇到各种问题的情况下,不会造成心理的紧张,从而顺利地通过入学考试这一关。

一、对素描考卷评判的认识

通常情况下作为一个评卷老师，会在众多考试卷中挑选出个人认为较好的优秀试卷，然后按评分档次加以排列，并进行逐个的评审。一张好的素描头像卷子，首先必须具备的是画面良好的视觉效果，如果仔细地加以分析就是它的完整性，作为素描考卷由于其本身材料的特殊性，即单纯的色调变化，很容易引起人视觉上的好坏分辨，画面黑白灰关系如果略微有些异样就很容易被发现问题，如果从科学角度上讲，人的视觉感受器官，对形象的辨别力是按一定的规律秩序来完成的，即人们对视觉的好坏有一个区别能力，这也与已往的训练和已形成的个人审美观有密不可分的联系。简单地讲一个老师的评判感觉，是由他平日所接受的视觉训练和对绘画的学习研究积累形成的一种视觉感觉，他所感受到的东西一定是这些审美观所表现和理解的东西。有人说一个教师的审美感受是完成评定一个作品好坏的主要因素，可以准确地讲这种审美观完全可以判断出作品的优与良。比如在头像素描中，黑白灰关系的协调性就是人的第一感官刺激到的现象，如果这种秩序被破坏，形象所反映在大脑中的印象就会失去美感，也是通常我们所说的第一眼感觉效果。可以这样讲，好的优秀的素描头像一定是让人第一眼感觉是协调的、完整的，而这种印象的由来就是对黑白灰素描关系的整体把握。通俗地讲就是在人物中的调子关系变化，是有规律的、有秩序的、是与客观的秩序完美地统一在一起的，它可以是客观的提炼，但绝不能违背客观规律。按考生的说法就是，头像中应该重的地方必须重，该亮的、该灰的地方不能没有层次感，特别是素描头像写生，如果缺少了层次就会显得灰、暗、脏，缺少空间和光感，更主要的是缺少视觉上的节奏感，失去这些因素视觉效果就会减弱，解决这些就是要从基本的素描关系入手，从黑白灰入手这是基础。

对造型的准确性把握能力，首先得让人看到形象的基本比例关系的准确，这与黑白灰关系一样，如果画面形象远离了客观对象，就会感到形象的失常，会让人感觉造型的不准确。考生一定要按照客观提供的形象关系来描述，而一些主观的表现一定是要在此基础上的提炼，不能盲目地随意编造，最起码也要有一个基本的审美标准，否则就是通常所说的简单的变形夸张了，所以说造型的准确对于素描头像表达的完整性来讲这是首要的条件，也是评分的主要标准所在，如果一个考生的作品达到了基本的造型准确和素描关系的协调性，可以说达到了素描要求的一多半水平，能得到一个中等的考试成绩，而且大多数的考生都是在这个层面上的比较。虽然完全达到这个程度需要一定的时间和合理的素描训练方式，但是如果方法得当，练习的机会较多，加上个人感觉上的良好素质，达到以上要求还是不成问题的，这些对于一个有一定理解能力的中学生来讲是容易达到的。关键要看他是否愿意去学有兴趣去练习。但是如果能达到好的优秀考试成绩，确实需要在造型认识上和技术上下大工夫，这不是一天两天或者几个月可以完成的，在以往的考试试卷中都能发现一些精彩的素描写生作品，当然这种现象的出现也有其原因，由于每年的全国美术院校招生考试，素描多数以人物头像为主，几年来没有什么太大的变化，所以在基础训练中就以头像为专攻的课题，老百姓有一句话叫做熟能生巧，天天反复地练习一定会在技术层面上，即素描表现技巧上有所突破，但有些优秀试卷是在认识方面与技巧相结合产生出好的视觉效果，他们把素描人像不仅仅看成是一种简单的模仿，不是简单地照着模特儿画下来就完成了。而是对形象做更进一步的深入刻画，甚至有一些还略微带有一些情感因素和感觉因素的东西，这些会给画面在一定程度上产生视觉感染力，这也是好的作品与一般性的差别，这种感受是对素描本身深入理解中所体会出来的，不要

仅仅看这些作品表面所呈现出的形象特殊性。近几年来有些考生在模仿这种感受性，把人物头像画的具有一些表现的因素，有一些是在造型上过于发挥个人的主观性。我们不反对模仿，可能也有一些模仿者尝到了一点甜头，在试卷分数上有一些长进。但是过分地依赖这些就很容易陷入另一种误区之中，就是造型和感受的简单化、概念化。这些在多数试卷中都可以看到，这种考卷很难得到理想的分数值，而好的试卷是把人物形象处理得能让人看到一种素描语言带给的生动，不是简单的刻画模仿，而后者在试卷中体现的是一些形象的平淡，僵硬的人物造型和夸张的特征刻画，这些很难形成画面的感染力，只能适得其反，让人看了感觉难受不愉悦。

一个良好的形象感受力，加上充分的绘画技巧融合在一起，就会产生出一个好的优秀试卷。有些考生可能产生过这样的想法，就是我的考卷画的人物形象比其他人画的还要像模特儿本人，也有一定的素描结构关系和形体感受等。而为什么我的分数比他低呢？如果作为一张优秀的素描考卷，仅仅从形象的像与不像来讲，这样就失去了绘画本身的意义，因为造型艺术不能简单地理解为对客观一种表面的模仿，当然这些对于初学者是最基本的要求。但是面对目前竞争激烈的考试选拔来讲，一个考生不能做到基本的素描考试要求就算完了，竞争逼迫着你要做到比现在还要强还要好，有了好的就会有分数上的区别，这就要求每个考生在平常的素描训练中要更加严格要求自己，才能达到更理想的考试成绩。

二、对素描一些问题的回答

1. 美院考试与统考之间的比较

相对于美术学院的考试来讲, 统考的要求主要是检测考生对一些基本素描能力的认识。对素描头像来讲, 达到合格成绩的标准, 是考生基本上完成素描写生的能力。做到造型的相对完整、准确, 并且有一定的表达能力, 针对这种能力, 一般作为一个高中生经过几个月练习和强化训练都可以达到合格的水平, 但是达到成绩的及格并非就能被某个综合大学所录取, 这还要根据不同学校的录取分数标准来进行报考, 填写个人志愿。由于近年来各大综合性院校的扩招能力的提高, 有许多具备一定的绘画水平的学生, 如愿地考入所期望的综合大学, 接受高等教育。每年的统考素描专题一般都是头像写生, 显然这些与高等专业美术院校考题大致相似, 但在评卷标准上有所放宽, 但首先要头像写生构图上做到协调合理, 这对于初学者是必须的条件, 其次是人物形态的基本准确, 最后是能够利用素描的黑白灰、线条关系来完成表达的能力。

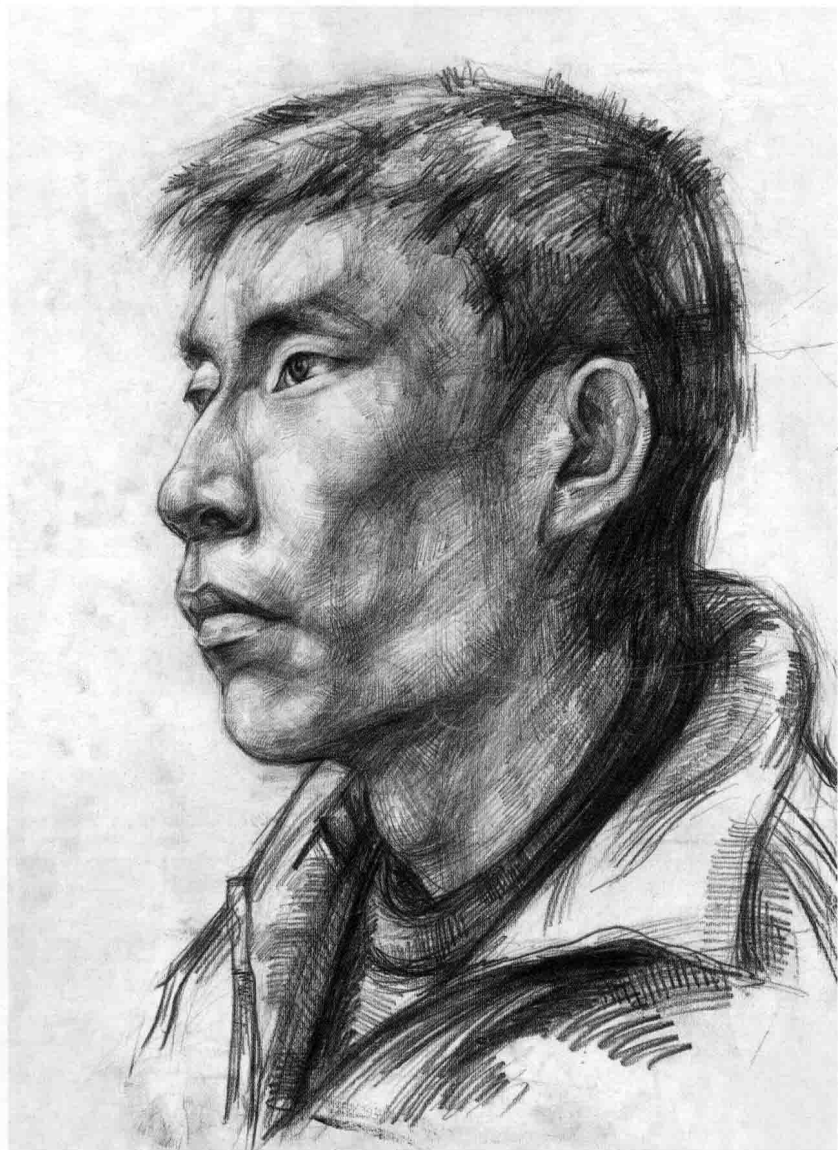
而作为美术院校的高考, 也是根据各专业不同的分数线来进行择优录取的。但总成绩必须达到中等以上, 才有可能被接受, 达到这种成绩在素描头像上, 必须具有良好的素描表达能力, 在掌握基本语言的基础上, 要做到造型的准确完整, 简单地讲就是在三个小时内完成头像写生, 没画完或者画的不够充分是达不到这个水准的, 而且在具体形象的塑造上要做到准确细致, 特别是对五官的刻画, 对整体形态的控制都要体现出专业的能力。

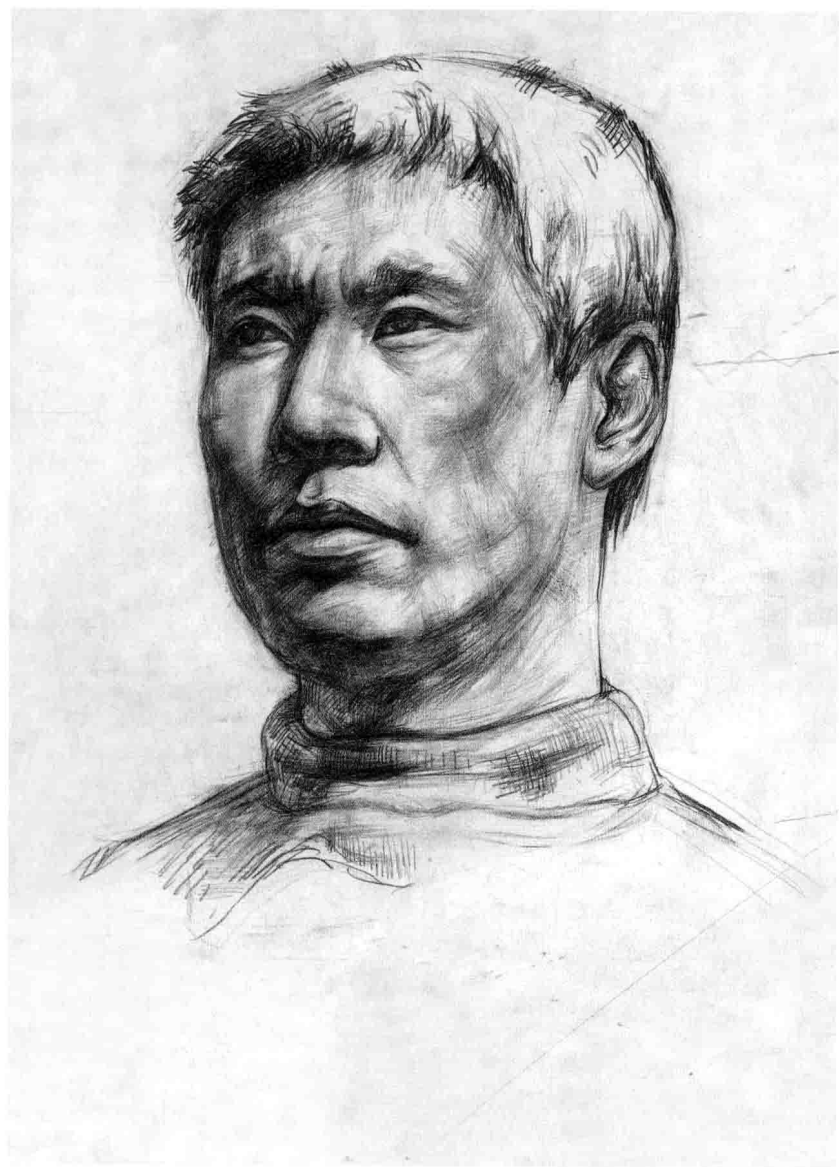
2. 对用线还是用光影的办法进行素描考试的探讨

根据多年的经验, 我们感觉强调结构比以明暗关系为主的素描写生方式能更适合考试的要求, 因为这种表达所体现出来的素描造型会更完整些, 更充实些, 而且有一定的形体厚重感。对于三个小时相对时间较长的素描考试, 会让人感觉这种方式更能深入进去, 特别是对黑白灰层次关系体现的更细致些, 这种造型语言更有塑造力, 这样的考卷第一眼看起来就相比较来说更完整些。如果单纯的以线为主略微加入些调子的素描头像, 从形式感上来讲就有些单薄。我们不是说这种素描方式不好, 而是指对于参加这种考试评比来讲, 在成千上万张卷子中这种风格样式相对比较起来有些平淡, 失去了一些厚重感, 而完整性的体现上略微让人感到不足之处, 除非你画的特殊的精彩, 比如从人物的神态到形体关系能够在简单中看到丰富, 在素描语言上从线条的单纯中看到造型的功底。否则很难达到预期的效果, 而从近年来高分数值的素描头像中这种风格形式的头像很少见到, 这就说明了其本身有一定的局限性, 但是我们提倡那种以线条为主带有黑白灰明暗关系的素描写生, 这些素描如果表达的适度, 会有一种活泼的感觉, 让人觉得造型的生动和表达上的自然流畅。

3. 关于临摹优秀试卷进行训练的问题

作为素描头像写生来讲, 模仿作为初级阶段一个时期的训练来讲是可以被接受的。但绝不能依赖这种模仿, 这样在日后面对模特儿画画时会陷入到对模特儿概念化的描述中。在考试卷中有许多这样的情况发生, 一

看就知道根本不是照着模特儿本身画出来的形象,千篇一律的造型像似机械制图一样,还有那些没有目的性的涂调和强调结构关系、画面空洞不自然。模仿在初学过程中可以作为一种学习的拐杖,让学生利用别人的观察来提高自我的感受力,就是说先学别人如何画明暗,找结构关系,塑造形体,利用这些办法使学生尽快地进入到素描的特殊语言表达上。在模仿中学习一些基本的素描表达手段。但在这之后更要让学生学会用自己的眼睛去观察分析和判断,简单地讲就是如果本身自己没有一定的辨别力和观察力,就是模仿那些优秀的作品,你也达不到作品本身所体现出来的优点来,这些是抄不像的。必须经过反复的个人努力练习,在客观中观察学习才能学到素描的表达语言,在此我们坚决反对长期地面对一些素描作品进行模仿的教学方法。

4. 关于对一些模式化的素描训练的认识

我们不可否认在长期的学习中,每个人都会形成自己一套画素描的模式办法,这些是个人的经验,它相对于开始阶段进入素描写生讲,一些办法或者是称之为规律性的东西,是可以起到帮助作用的。比如在起稿阶段,在塑造形体的开始阶段有些办法是可以更快捷些,但这是具有普遍规律性的东西,而流行于社会上所谓“行画”方式,是把素描学习变成机械的或者某个套路的抄袭和生搬硬套,比如形成了画鼻子、眼睛、嘴用一个套路来处理形象,训练一种短时期的头像写生办法,对于初学者来讲可能会表面上显示有些进度,但是在这种训练之下的考试成绩绝不会达到高分数的。客观地讲,这种方式是解决一些不会画的学生,在短时期内摆脱不及格进入及格分数线,有可能会产生一点点效果,但对于高考来讲这种模式化的训练会导致成绩的不提高,长此以往会停留在一般水平中,比如经过这种训练的人,虽然他画画的时间也较长,但始终摆脱不了形象塑造概念化的倾向,更重要的是这种训练让学生有一种不良的依赖性,不愿意用自己的头脑和眼睛来画画,养成习惯之后改正是很难的,可以这样讲,改掉这些毛病比从头学更难。

5. 对于用重色调进行素描写生的看法

现在存在于考生素描学习中有一个误区,就是头像画的越重越好,不知这种现象是否是考生对塑造的误解,作为一个完整的素描头像,它的完成效果,被多数学生片面地误认为是对明暗关系的简单加深,从表面上看调子的加重会给画面形象带来一些丰富和厚重的效果,但是完整性的体现不是简单地对调子的强调,主要是靠黑白灰层次的拉开,形成有节奏的秩序的调子关系。调子重了之后很容易犯一些毛病,无目的地把所有地方加深,造成画面的脏和暗,有一种不透气的压迫感,更多情况下体现出来的是形象本身的粗糙感,因为缺少了层次变化的人物头像,会显现出一种简单的不完整效果,把所有的地方都加重,都是黑就缺少了素描处理手法上的主次之分,没有主次关系的素描头像,必定会让人感觉到乏味和缺少生气。

6. 当遇到没有特点的人物形象应注意的问题

有时在考场上学生遇到的麻烦,是角度的变化和模特儿形象本身的平淡,从而产生作画情绪的低落,确实有的人物形象在某个角度看可以,但从另外角度来讲就显得平淡难画些,也有的模特儿本身就缺少突出的结构特征。比如善于画结构的学生,遇到一个脸型较胖的模特儿等等这些问题,解决的方法就是在平常训练中要寻找一些不同特征的人物来画,更要注意的是不要专注某一角度,要多角度地练习,这样可以提高在考试中的应变能力,当遇到这些问题时应尽量地从中发现一些不同的特点,比如画一个侧面的头像,五官可能看不全,但你可以从人物的状态中寻找特征,就是从整个脸、头部的运动变化上找一些有趣的形态特征,也可以从外轮廓造型上、从头发的造型上、从头与肩的运动变化状态中寻找有意思的内容去表达,这样可能把被动化为一种优势特点表现出来。而针对一些结构关系较弱的人像,比如一些胖的人物,可以从人的眼睛神态、五官特点上入手,寻找不同来解决本身形象特点的不足,就是说要从具体的形象上下工夫,略微减弱一下对结构的关注,让所表现的人物神态来感动观看者,这样也能产生意想不到的效果。

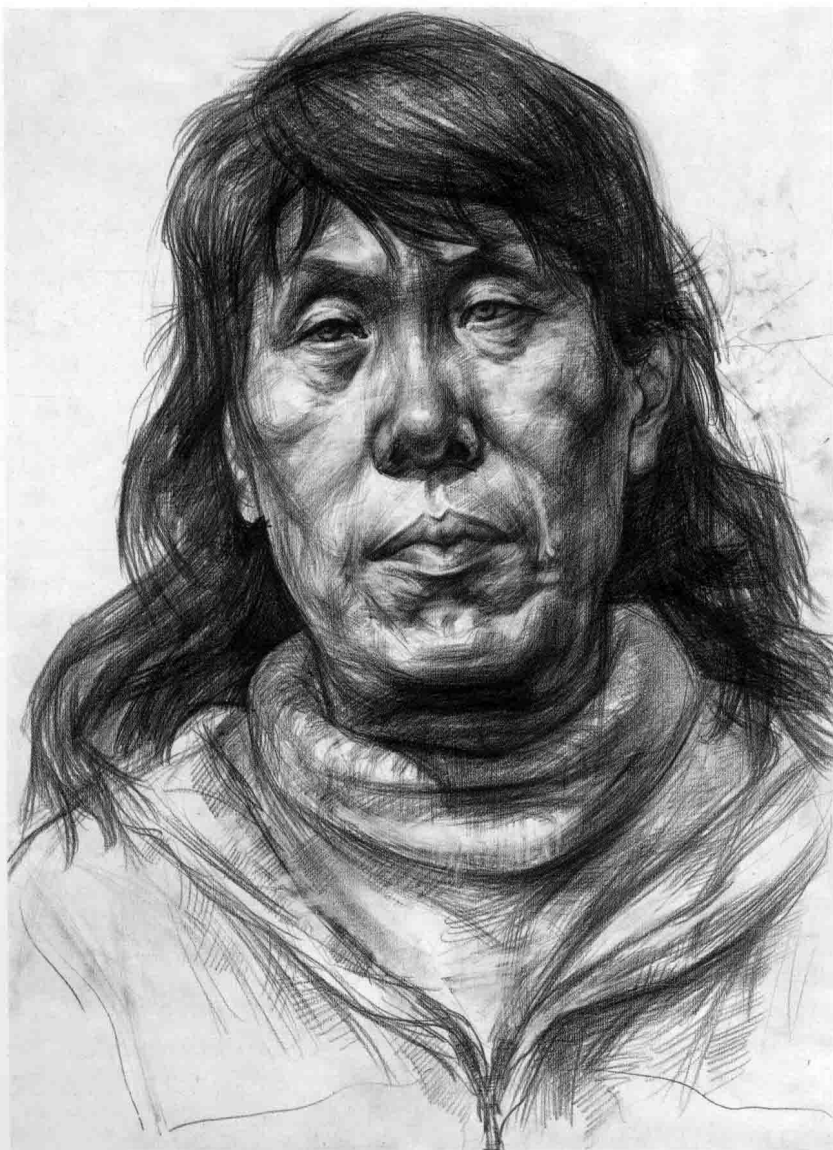
三、掌握基本的构图方式

对于考生来讲,开始进行素描头像训练,首要解决的是构图问题,就是选择什么方式把一个人物合理地布置在有限的画面空间,这确实是一个最基本的课题,因为构图的好坏直接影响到画面形象的视觉效果,同时给将来人物造型的深入设置了处理中的问题,比如说头像的大小问题,它与衣服和胸的大小在画面的比例关系,一般而言一个头像对于初学者来讲画起来已经是一个较难的课题了,如果再加上过大面积的胸与衣服的处理,会使原有的麻烦变得更复杂化,因为又多了一个要处理的形象,画面中一个形象处理相比较而言能容易些,而过多地加上衣服无疑是增加了负担,而是要使两个不同的形象组合在一起协调这就更难了。在考试中构图的习惯大致可以分为两种,一是头像的面积较大的人物头像为主要塑造的对象,衣服略微带一点,加上表现,把主要精力放在对人物面部的刻画上,而另外的一种构图样式是略微地带些胸像写生的特征,即衣服所占的比例几乎和头像所占据的画面空间相当,这样显得人物头像略小些。从这两种构图来看,前者一般情况下显得构图饱满,因为头的比例较大,有一定的视觉冲击力,而后者构图相比较完整些,有一种人物总体的形象感,让人感觉构图的完整,能体现头和胸的关系,如果角度和人物造型再有些特点,让人能感到一种运动节奏的存在。但是第二种构图处理形象方面较麻烦,因为涉及衣服和胸的处理,画不好让人感觉整体的不协调,甚至还能破坏头像本身的形象感,还有头与衣服关系如果不统一将减弱画面形象的冲击力,使人物造型缺少力度。

多数初学者一般都选用前一种方法,就是把头画的略大些,衣服处理的相对简单些,这样不影响主体造型的感染力。但是头部占画面空间的

比例也不应过于太大,否则显得画面太满,更不能过小,上下一般情况下留出一定的空间。如果画的头像戴帽子,有时头上方的位置可以顶到画边缘线上,画左右两侧的空间一定要留有余地,要大小适度,不能使头像太靠前或太靠后,一般情况下,画面人物眼睛所目视的前方空间留的相对比另一侧空间略大些。比如画一个四分之三接近侧同的头像角度,眼睛前方的空间要略微比头后面的比例要多些,这样在人的视觉心理上有一种开阔感,不至于造成拥堵的感觉,脖子以下空间至少要占整个画面上下大小的三分之一,不能太小,否则头部就感觉有些偏大,特别是正面头像写生,如果下面留的空间太小,就会造成人物头部有一种下沉感,从而影响到画面整体视觉效果。

有时针对不同的考试要求,一定要按各院校的考试提示去构图,比如有的要求必须画到胸前第二个纽扣以上,这种构图要尽可能地在要求范围内把人物合理地布置在画面当中。如何防止构图的死板,可以根据模特儿的形态特征强调一下人物表情和头与肩的运动变化关系,比如把肩画的与头的方向有些变化的倾斜关系,这样就能造成画面的运动节奏效果,就是说画面尽可能多些直线与斜线,这种变化关系,这样让画面构图活跃起来。另外头的方向略微带点扭动感,既能造成一种形象的特点,又能使画面产生变化的关系,也活跃了形象本身造成一种运动的节奏感。但所有这一切都要以客观模特儿为标准,不能盲目地变化模特儿的动势关系,而造成不必要的麻烦,更不能夸张这种运动变化。有时人物表情的神态变化也能增强画面的活跃氛围,人物表情、眼神的变化能使平整的头像构图产生一种生气和一些心态上的起伏波动,让观看者的心里产生跳动的感觉,这也是提高形象感染力的手段,同时也是解决构图死板的好办法。

四、对素描工具性能的熟悉和掌握

要想画好素描首先要了解工具本身的性能和所创造出语言的表达力，这些无论对于初学者和有一定绘画基础的人都非常重要。因为它是将来画面语言效果的关键，不会处理这些关系就无法进行正常的素描写生，更谈不上取得良好的成绩。

对初学者一定要先习惯对铅笔和线条的运用自如。学习绘画与写字是不同的，在多数情况下要学会用铅笔来排调子，并能自如流畅地在画面上画出各种线条的变化，线条的变化不能僵硬，强调手与大脑对线条熟练的驾驭能力。在考卷中多数成绩不佳的试卷，都是在表面上让观看者感觉线条处理的笨拙，仿佛线条与调子不听画画人的控制，缺少节奏感。如果手与线条之间的协调性不好，就无法自如地表达形象，有时一些同学完全能够观察到人物的神态变化，但就是画不好的原因在于对线条驾驭能力无法与思维统一在一起。虽然感受到形象，但画出来的东西僵硬无生气缺乏灵性，这就是初学者与专业绘画人最基本的区别之一。

另外，如果对铅笔性能掌握不好，对素描调子关系处理也会出现许多的不利因素，比如当你掌握不好铅笔深浅变化这个微妙的处理手法，在画面表现就是黑白灰关系的乱脏，不该重的地方画重了，应该强调的重不下去，特别是画灰色调关系，基本达不到理想的效果。初学者一般情况下很难处理灰色调的变化关系，因为他们无法把握控制好灰色与重色调之间的分寸问题。还有一些初学者在排线条时缺乏空间层次感。线条排列组成的调子关系本身就是有空间层次之分的，也有色调本身的光感。这些主要来自于在排列过程中对虚实强弱变化的控制。一块死黑的调子无变化就没有空间感，而一个有深浅变化的重色调，在给人的视觉造成不同的深浅层次的变化，同时就让人感到一种光感，这就是素描调子带来的空间关系问题。初学者必须先学习对线条调子排列自如，有时可以把此作为一个课题来单独学习，唯一的办法就是要多练习，多画，达到手与工具的自如结合，就是常人所说的铅笔听你的使唤，能够受大脑的控制，想画出轻淡的线条与浓密的线条都很自然，这是进入素描学习关键的第一步，只有掌握这些规律之后，才能有目的的有情感地进行正确的表达。比如画人物想让头发垂下去就会根据客观变化自然地强调色调的深浅，如果让脸部保持灰色调，线条的控制也能达到预想的效果。

对于初学者来讲，我们提倡先用线条来表达，尽可能减少用纸笔和橡皮对调子进行处理。纸笔处理有一个弱点，对于刚接触绘画的学生很容易画的黏，无法处理好空间层次关系，而且多数人会吧画面整得灰蒙蒙的，

而纸笔的优点是在一开始学习过程中不容易把一个物体、一个调子、一个线条画的过于死板，纸笔擦出来的效果本身具有一定的虚实关系。另外在作画速度上能快些，比如对一个调子处理如果排线需要很长的时间，而用纸笔很快就会解决，我们提倡在学习水平达到一定程度的基础上，学会利用线条与纸笔的结合来处理素描关系，这样画面效果会显得更丰富些，虚实变化更有节奏感。

而对于那些有一定的绘画学习经验的学生来讲，对铅笔及一些素描工具的使用，希望是更灵活更熟练些。比如线条的弹性、线条的表现力，这些是在对色线控制特别自如的基础上，如果处理好这些关系，会在画面上达到意想不到的表达效果，这就是我们平常所说的画面效果更生动更有活力。对于一个形象、一个形体而言，用死板的线条和活跃的线条所表达出来的效果是完全不同的。如果是画一个人物的眼睛，线条的生动性会产生一种神态上的不同，让人感到一种灵性。这实际也是一种绘画技巧的体现。而线条在脸部关系上的变化和跳动也能让人视觉产生一种愉悦，会更多地吸引人的注意力，刺激观看者的视觉神经的兴奋，这就是线条本身对情绪的完美表达。一件好的作品确实在线条处理上会下很大工夫的，它的自如流动性，会使整体画面形象充满生机，从这点上讲对线条变化的处理，在某种程度上防止了画面语言的死板与僵硬。

掌握了线条的变化规律，同时也可以适当地运用纸笔的表达效果，来共同完成对人物头像的塑造。纸笔与线条的巧妙结合，会给绘画形象的处理带来丰富的完美效果。因为从两个形象特点来讲，纸笔的效果更有平滑细腻的感觉，而线条的效果具有坚实粗犷的感觉，两种表达语言的性质不同，会在画面中产生丰富的层次空间感。让人视觉不显得单调乏味，产生节奏感，这对人物刻画是有好处的，两种办法结合着运用会使形象处理变得更完整，纸笔所画出的调子效果与线条排出的调子感觉，相比前者更有个性化的特征，有一种不确定感和情感上的朦胧感，而线条排出的调子相比就会缺少生气，有时会感觉到平淡或者太直接，缺少些灵性的感觉。如果从另外一个角度来看，纸笔处理调子的办法，会更多地会在时间上占些优势，因为现在的考试时间一般是在三个小时左右，而在这有限的时间内想把人物形象处理得完整，需要在时间安排上学会合理地利用每一分每一秒，而纸笔在处理大面积的色调关系上，就会体现出特点和优势来，会很快达到一种画面效果。当然在这里我们要强调的是，任何一种工具的使用都因人而异，我们提倡线条与纸笔结合着运用，如果过度地迷恋工具性能就会适得其反，要科学合理地吧工具性能发挥到它的极致。

五、造型基础训练阶段

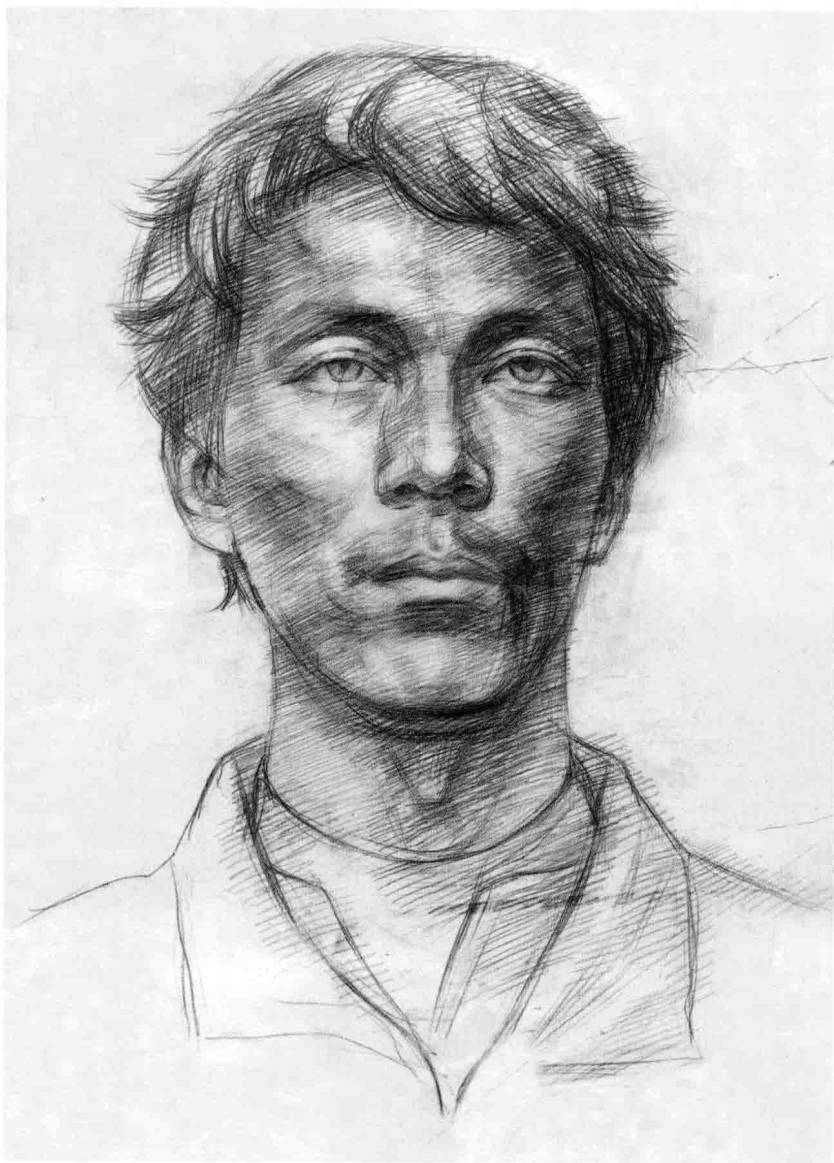
在我们解决好构图问题,并能够基本上运用素描工具的情况下,进入具体的人物头像写生训练阶段。首先就要先学习用眼睛去观察对象,掌握人物形态基本的比例关系和形象特征。初学者画人物比较难掌握的是五官在形象轮廓中的位置准确度,一般情况下容易把眼睛、鼻子画的过于大,从而失去比例的协调性,这是头像习作最致命的问题,如果在考试中,这种比例关系的错误会一下子就把你的成绩降到最低分数档中,所以开始学画头像一定要下工夫解决五官比例的关系问题,解决的办法是先确定头像的轮廓关系,只有大的轮廓关系画出来之后,在此范围内来划分五官的位置关系,并且在以后的深入中不能丢掉这个比例位置,始终在此框架上进行刻画。开始学画不要过多地先注意细节,一定要反复调整这种大的比例关系的精准度。

头像的难画问题在于在一个脸部轮廓中有许多形象关系,比如发际、头发、耳朵、鼻子、眼睛和嘴本身都有一个合理的位置所在,有一处没有解决好,就会使整体形象感到不自然,比如画一个侧面人物头像,初学者一般情况下都会注意到耳朵的大小问题,但在注意大小的同时忽略了它在整个头部中心位置关系,有时看到了上下的位置,但忽视左右的空间比例,容易犯的错误就是把一个侧面人像的耳朵画得太靠前,还有侧面头像在画中很容易把头骨画的太窄,这都是经常犯的错误,原因是观察的不细致,还有对人物造型规律的熟悉程度不够,有时只注重五官忽视了结构本身的比例特征。头部形象结构是一个整体,任何一个局部形的偏差,都能导致形象本身的不准确,所以说此阶段的训练一定要从整体入手,切记不要从局部关系开始描写。如果此阶段失去了整体感的训练,那么在以后的写生过程中就自然形成了一种恶劣的作画习惯,再改是一个很难的事情。

而对于那些有一定绘画基础的学生来讲,第一阶段训练从一开始就要考虑人物的形象特征,就是说一定要画的象模特儿本身,不能随意地编造。

为什么要注重对形象本身的注意呢?在评卷过程中经常能看到一些没有个性特点的素描,形象很简单,像同一个人画出来的一样,或者所描绘的模特儿特征像一个人似的。虽然表面上看素描关系处理的还可以,但一看就让你感到平淡无吸引力。这种素描在考试卷中很难得到高分。问题的原因在于训练过程中过分注重画面完成的效果,而缺乏对形象准确度的刻画,或者根本没有心思去考虑人物形象特征问题。在此我们要奉劝这些同学,只要在平日练习中略微注重一下所描绘的模特儿形象特点,这是比较重要的训练课题,解决此问题就会很容易地在考试中取得一个良好的成绩。

这就需要从一开始就去关注五官,脸部造型的个性化特点,一定要从不同的人物形态中寻找有特点的形和结构去画,有时可以加以强调地进行处理,更重要的是多注意观察,观察能力在所有考生中是最缺乏的。多数考生表面上看好像是眼睛盯着模特儿在看,实际画出来的东西,完全不是模特儿本身的形象,而是自己凭经验习惯得出的普遍的概念化的特征。就是说画什么模特儿都一个样。不仔细观察就寻找不到模特儿之间的形象差别,也就发现不了那些感人的、有视觉感染力的特征符号。比如有的同学画鼻子都是一种模式,鼻头大鼻梁窄,画眼睛都像解剖图似的标准化一致,画嘴都是一样大小厚薄,设想一下这样的五官组织在画面里,它能有什么形象特点吗?为什么这样呢?就是不重视观察,因为观察确实需要时间和耐心,需通过反复比较才能得出一个正确的结论,而多数学生在训练过程中只注重完成的效果和画画的数量误以为有一定的量就能够有质的飞跃,不愿意做深入细致的观察工作,由此仅仅是学会了一点素描表达的一些方法,一种表面的形式现象,放弃了本质的东西,即对人物造型准确度的认识,而这种错误更容易发生在有一定学习经验、学习时间相对较长的部分同学身上,他们误以为比例、形象准确问题是他们初学画时的问题了,现在学习不应在此下工夫,或者自己认为已经达到了造型的准确。而这种现象是具有普遍性的,也是导致考试分数降低最致命的问题。

六、素描语言的表达阶段

如何用素描语言中的线条、调子关系来塑造形象,这是此阶段重要的训练课题,也是素描头像写生过程中最关键的步骤。好的素描关系的布置可以让所画的头像更接近客观,更有形象的感染力。在素描头像中明确清晰的色调变化是给人视觉第一印象效果,这种秩序建立的合理性是决定作品好与坏的关键因素。

那么它的规律主要体现在什么地方呢?主要是在头部不同的色调深浅变化,首先从人脸部固有色调的比较来看,一般情况下黑白灰关系体现在头发本身的黑色,脸部相比之下所呈现出的灰色,而在普遍的情况下素描表现人物亮部一般为白色,如果在光线照射下这种黑白灰变化就更丰富。由于众多色调组成了人物头部的深浅层次变化,这就使得画画的人必须分清这个规律,并主动地在各种不同光经变化条件下,组织好并达到统一完整的效果,那种无目的的随意涂抹,只能造成视觉上的混乱和对客观真实的破坏,初学者一开始就要分清这种层次感,可以先从有灯光照射的头像写生做起,因为固定的光源会给人脸部带来相对稳定的光线变化,不会像自然光那样随着时间的变化,使头部色调产生不同的色调移动,而且固定光源下的写生明暗层次感比较分明,对初学者来讲控制好和辨别黑白灰关系。

首先要使自己的眼睛能够看到发生在人脸上的各种调子变化,然后把所观察到的形象表现在画面中。在客观中我们要学会比较不同色调的层次,画面中也要学会比较和控制不同的深浅的调子关系。就是说对某个局部或者形体画多重多浅不能孤立地盯住一点,要与周围进行比较来确定。比如画人物面部调子的深浅要与头发、眼睛和暗部重色调相互比较来进行辨认。当然在涂铅笔调子时也有一定的技巧,一般情况下先从画面比较重的、面积较大的地方开始,比如明暗关系中的暗部形象,头发等等这些地方入手,先确定它们的深浅程度,然后其他部位与之形成比较来进行控制调子的深浅层次。这种方式不容易把画面画得过重。作画过程中始终要头脑清醒地按此规律比较,到最后画面的层次感就明确了,不至于画乱。

认识了黑白灰关系之后,还要认清色调在头部的变化规律。按照一定的规律来塑造形体更能容易把握。我们知道色调变化是依赖于人物脸部的结构形体而产生的,它不是随意的产生深浅层次关系,发现了这种规律并把它表达出来,也同时表现了人物形体的结构关系,比如光线从正面照射在脸上,一定在脸的侧面形成暗部关系,为什么呢?因为这是形体转折的部位,是显示头部体积感的位置,正确地描绘出这个规律,形体体积感就自然地被创造出来。

那么观察体积变化与结构关系更需要在一个相对稳定的光线下来进行,由于脸部结构关系复杂,人的脸是由多种不同形象感的体块组合在一起形成的形象,所以光线的不同照射产生的变化是不同的,比如用正面光线写生对初学者来讲,只要抓住明暗交接线转折部位的变化关系,就能使形体变得厚重起来。所以在画头像开始,一般情况先用线条或明暗把这个转折画出来,先找结构然后再找五官的位置,而明暗交接线也是分清黑白灰的一个明确界线,人脸的亮部基本上是黑白灰中的白色系统,暗部是黑白灰的灰色或者重灰色系统,初学者解决了这个问题,既解决了形体结构关系又分清了黑白灰层次,这是一个比较普遍的好办法,在整个作画过程中头脑始终保持这种关系秩序,头脑要清醒,特别是在描绘的深入阶段,不能因为面部细节的出现而破坏这种关系。

调子的衔接也是初学者在素描写生中容易忽视的问题,比如在暗部关系被确定下来之后,暗部头发与处在暗部中的耳朵及脸的色调衔接,正有暗部关系与下颞骨暗部的重色调连接,这些都是容易犯的毛病,就是缺少自然的色调结合,使得黑白灰关系突然和孤立,这就要靠虚实关系来统一,记住在画面上很少有一处是死黑的、孤立的,没有变化的一块色调,它都要与周围自然地连接在一起产生虚实上的变化,为什么呢?因为一切物体在光线照射下都是和谐的,没有深浅调子的突然分割,另外人的脸部形体都是柔和的,没有明显的几何形体式的棱角分明那种很强的清晰度,这就形成脸部造型的圆润感。按头部结构的关系来讲,形体与形体、面与面之间都是自然过渡的,这样就给所形成的调子关系带来柔和协调,处理好这些关系,也是使整个画面产生完整效果的决定因素。色调的协调性及

