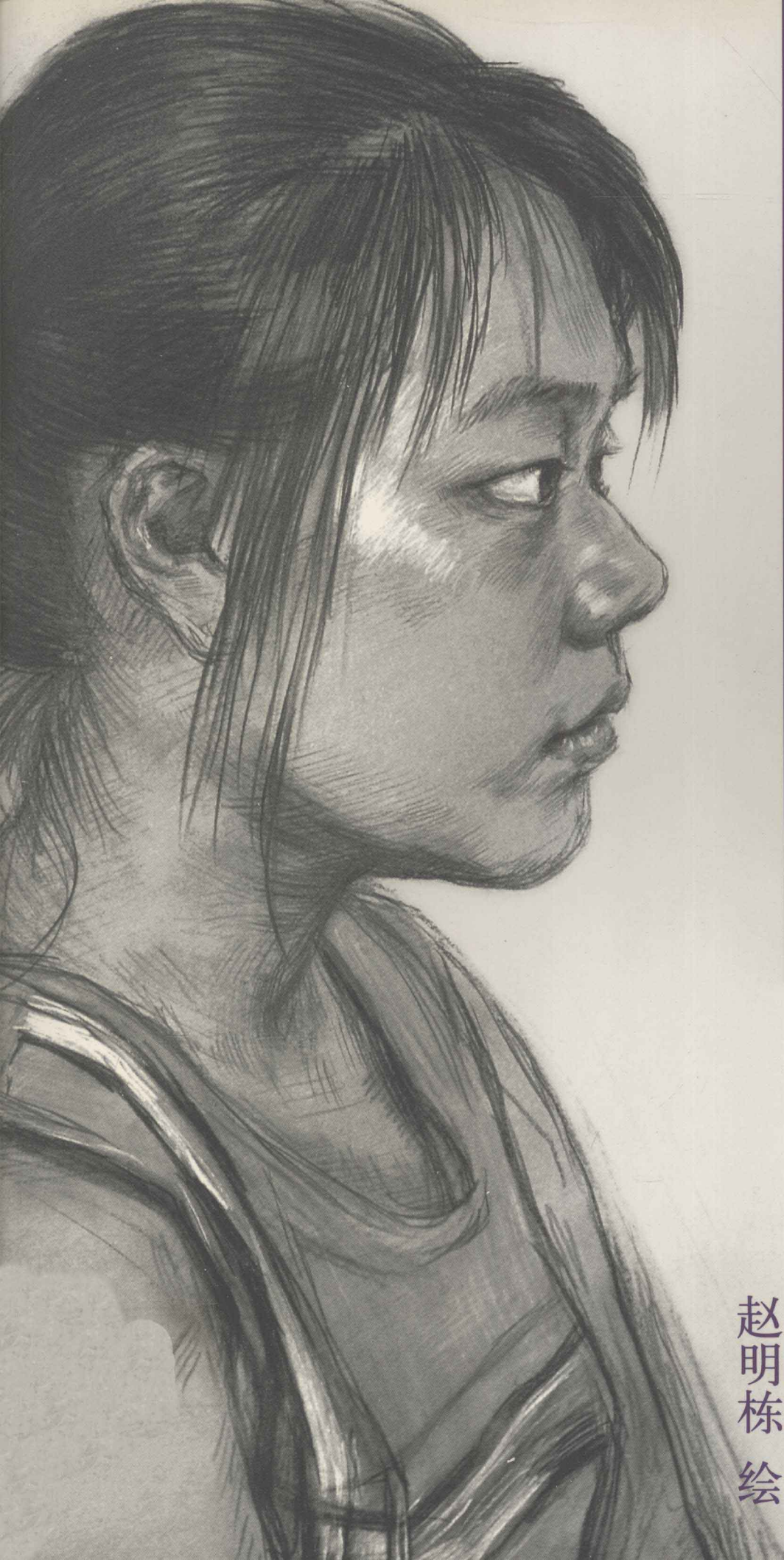

全国各大艺术院校 考试风格解析素描

(二)

赵明栋 绘

天津杨柳青画社

塔头

图书在版编目 (CIP) 数据

素描 (二) / 赵明栋 绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2007.6

(全国各大艺术院校考试风格解析)

ISBN 978-7-80738-178-5

I. 素... II. 赵... III. 素描—技法 (美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 037021 号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京精制轩彩色制版有限公司制版 天津市银博印刷技术发展有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 3 ISBN 978-7-80738-178-5

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—5 000 册 定价: 18 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

赵明栋

1995年毕业于山东工艺美术学院。
2007年就读于中央美术学院壁画系研修班。
现就职于山东省日照第一中学。

目 录

02

一、素描考试必读

04

二、观察方法与绘画步骤

06

三、素描原理

1.关于构图

2.关于造型

3.关于塑造

4.关于效果

08

四、素描人像原理

1.头骨

2.肌肉

3.观察方式与分析理解

4.表现方法

5.艺术表现力

10

五、石膏像与人物肖像的区别

11

六、素描人像与石膏像的步骤对比

1.素描石膏像作画步骤

2.素描头像步骤

12

七、步骤

16

八、作品欣赏

一、素描考试必读

对于面临高考的美术考生而言,在拿到考卷之前要调整心态,有一个良好的应试心态是非常重要的。其实美术考试和平时课堂练习并无两样,只要调整心态,心平气和地面对考试,就能正常或超常发挥出自己的水平。但是机遇是给有准备的人的,要想考出优异的成绩还要有正确而勤奋的练习。首先,在班级或是年级中找出自己的名次;经常和画得出色的同学或老师讨论和请教;吸取别人的优点,弥补不足;给自己定下短期目标,勤学苦练,在面临高考的忙碌时间里挤出时间,哪怕是一会儿功夫也要练习,让自己手感上处于巅峰状态。多研究大师、各大院校的风格范画和理论知识,分析并总结经验。最后,放松心情,迎接考试,切勿急躁!

素描头像是每年绝大多数艺术院校考试的必考内容,学好素描头像也是广大考生以后艺术创作的基础。下面讲一下考试素描头像的重点和难点:

第一,选好角度后,认真观察对象造型位置,分析构图,使头像在画面中处于合理的位置。重点:构图是整幅素描头像的开始也是最重要的一个环节。好的构图是成功素描的一半。例如:五官朝向的空间一定不能过紧,要比背面空间大些,上下空间要有重点。总而言之,构图的效果要让面部最主要的部分放在中间最明显的地方。

第二,分析光线与结构,铺出大体的明暗关系。重点:分析光线的角度与强弱,不同的光线下暗部与亮部的对比不同,并且反光的强度也不同。同时,人物皮肤、毛发、眼睛、嘴唇等在色泽上不同,明暗上也会有区别。难点:人物的结构与解剖。标准的人面解剖我相信大家都见过,但是每个人面部的差异,也就是结构的不同,是人物的特点所在。如:面部整体的大小、宽窄、胖瘦,眼睛的形状,鼻子的高低、肥瘦,嘴唇的薄厚等等,将这些与标准形体做比较就不难发现人物的特点了。

第三,刻画。从颜色最深的部位开始,例如:头发、眉毛、眼珠、鼻孔等,逐步对比刻画。抓住明暗交接线,找出骨点与肌肉的关系,不同的点交叉比较,就像照片显影一样一一表现。重点:要注意对象的年龄、性别、身份以及精神面貌,表情的特点。用不同的笔道画出轻、重、缓、急,把握画面节奏。不时放眼整个画面与对象比较,找出不足。难点:观察方法。刻画某位置时要与其他多处位置比较进行。在头脑中永远记着人头像是一个球体而不是平面。把握前后关系,每个地方都是不同的,要细心观察分析,做到眼、脑、手一体化。

第四,调整并完成。刻画之后,画面已经基本完成,这个时候一定要认真分析对象,从整体到局部,并且整个画面各个地方交叉比较。难点:这时考试时间已经接近尾声。发现画面有不足或是有错误的,考生千万不要急躁;没有发现不足并感觉良好的,也不能被胜利冲昏了头脑。关键的时候到了,最后的冷静分析和调整也许能让你金榜题名,一时的疏忽大意就可能使你名落孙山。所以,千万不能粗心大意。

根据高考特点,建议广大考生:考前调整心态,交叉比较画面,细心调整关系,冷静谨慎对待。最后预祝广大考生捷报连连!

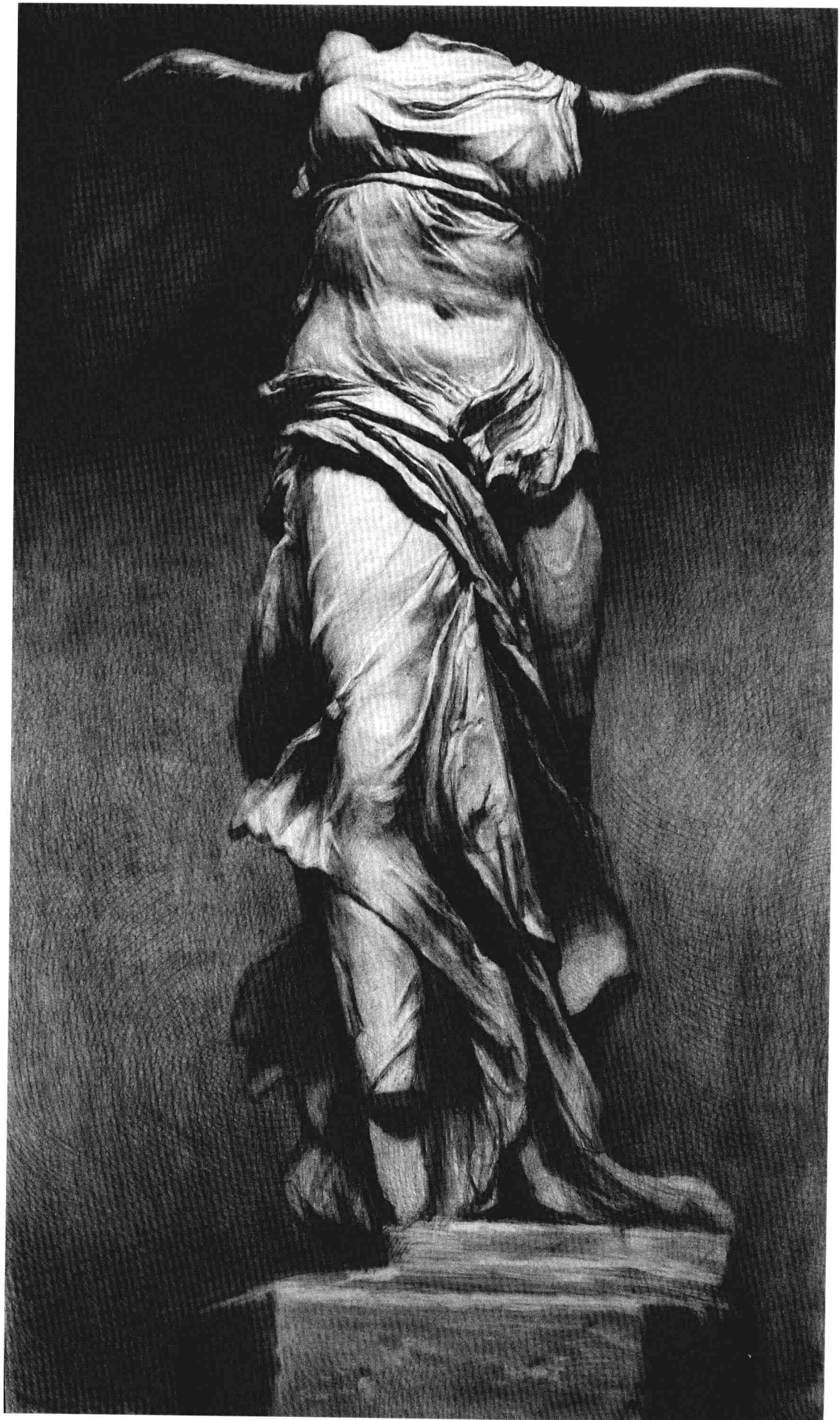

二、观察方法与绘画步骤

对于初学者来说,最容易掌握的就是从整体—局部—整体的观察原则。但作为美术高考生就应该进一步地认识科学的方法。我的观点是,多作整体地观察,这对高考生特别有用:首先,整体地观察物体,用视线快速而全面地扫视对象,使头脑中有个大体的对象轮廓。快速地扫视对象的好处是①节约时间(考试时间是最宝贵的);②可以高度集中精神,使大脑处于兴奋状态,对物体的形体就更敏感准确。其次,是起稿,根据大脑对物体的印象和眼睛观察,定出在画面上的大体位置,同时思考构图与表现方法。通常的表现方法是:根据画家对事物的感受以及个人习惯,画出物体特征及作者最感兴趣的东西,用最适合的表现方法,表达作者的思想情绪为最佳。这时大概的轮廓已经定下,接着从整体素描关系入手或最感兴趣的一点入手(不能失大关系),把物体的黑白灰面及反光表现出来。同时,要考虑环境对物体的影响,最好把环境画出来,给画面一个空间,让物体更自然协调。然后加深层次,把暗面与反光面、亮面与高光及灰面多层次化,避免画面的“薄气”。最后,调整画面,放眼画面的每个角落,和实物比较,确保关系到位。

在绘画过程中,观察方法是主导作者表现欲望的钥匙。有一套完整、科学的观察方法是非常重要的。经过长时间的实践,我总结出以下几点:①快速整体地扫视物体及环境,使大脑对物体轮廓有印象(约2分钟)。②整体地将轮廓和黑白灰层次绘出,结构必须严谨(约1小时)。③刻画物体局部,分出暗部、亮部、高光、反光及多层灰的层次(约1小时)。④整体调整(5~10分钟)。⑤局部抓住物体特点刻画,找出突出画面的最“亮”点(约30分钟)。⑥整体调整完成(10~20分钟)。在考试中能做到有利地分配时间,是事半功倍的必然要素;培养自己的时间观念,也是考生正常发挥的前提条件!

三、素描原理

1. 关于构图

构图即画面的布局。好的构图对主题的表达、空间与层次的表现非常重要，是一幅成功真人头像素描的起点。而且不同的构图方式，代表着不同的审美情趣，体现着画者的个性。当然，构图同样是一种基本能力的扎实体现。作者一般选择大小适中的构图以满足普遍的视觉习惯，也有以饱满的构图来增加画面的视觉冲击力，或是以安排较小的主体来加强画面的空间感。但是，作画时间的长短、难度都会受到构图影响，所以不必一味地追求过大、过满或过小，否则将会增添塑造的难度，而且太小还会减弱画面的视觉吸引力。一般构图的对象应安排在画面的视觉中心，大小比例合适，以保持画面平衡，构图合理完整，避免出现过满、过偏、过空等弊病，而影响视觉平衡。三个主要制约因素：

- (1) 当对象面部非正面（不管情形如何），构图时应向反方向移动，以达到视觉平衡；
- (2) 当正面角度时，则要依据光源的方向，向反方向移动，以获得画面视觉上的平衡。
- (3) 当对象为正面，光源为正上方或正前方，则构图时可以居中。

2. 关于造型

造型是素描训练考试的根本法则。要较好地完成一幅石膏头像素描，从开始到结束，自始至终都必须围绕一个中心问题，这就是造型。然而，准确地造型是一幅成功素描最重要的标准，其他任何环节都要为这一目的服务。当然，我们面对物象时，往往会被一些细节因素吸引而忽略对象的整体造型特征。事实上，局部的造型始终要归结于总体造型状态。所以，我们观察和开始作画时，首先要分析和判断对象的基本造型特征，这包括所呈现的基本比例、动态以及体块特征。先放弃无关紧要的细节部分，而准确地概括出基本形体关系，对于学生来说，需要一些勇气。必须暂时舍弃许多繁琐的局部特征，而突显基本造型特征，这是一幅石膏头像素描成功的开始，否则就陷于拼凑程序之中，极可能失去对总体造型的把握。因此，有确立基本形的基础才能有利于细节的刻画，充分挖掘对象的局部造型特征，在总体造型的框架下构建整个造型。

3. 关于塑造

一幅石膏头像素描，仅仅只有基本形是远远不够的，那样只能是空荡无味而缺乏可读性。然而塑造也是一种能力，需要更深入地观察、分析、表现的能力。当前许多学生因为不具备这种能力，而失去较好地完成一幅石膏头像素描的机会。当然，塑造并非任何地方都需要面面俱到，而不顾及层次与空间的关系。无论如何，深入刻画都必须遵循整体合理的层次空间要求，该强调的，就应不遗余力地用心塑造。相反，需要概括弱化的部分则要毫无怜惜地加以处理，如石膏头像中五官、骨点、主要结构点以及暗部的部分。值得注意的是“强调”决非等同于“黑”，而是肯定的意思，“概括、弱化”只是“强调”的一种处理方式，深入塑造就是要建立更完整、更丰富、更充分、更真实地造型，也就是把“强调”与“弱化”拉开更多的层次，以使准确造型最终完善。

4. 关于效果

一幅石膏头像素描最终是通过画面效果来呈现它所有需要表达的内容，同时也是测试和考试最后的评判依据。因此，掌握好画面效果十分重要，通俗地说，就是要观者清晰、明确地感知你想要表达的内容。实际它是作者与观者之间唯一的桥梁。因此，为了获得较好的表达效果，就必须避免表现过程中可能出现的问题。例如，产生的“灰、脏、碎、板、腻”等现象，这些都将影响画面的清晰程度，制约它的说服力。“灰”是因不敢强调而减弱所必须的层次空间关系，而“脏”则也是因无目的地到处强调而混淆所需要的层次空间关系，“碎”同样因缺乏整体性而失去必须的层次空间关系，“板”即是因没有把握好紧松关系到处紧而影响必须的层次空间关系，“腻”是因不加控制过于反复地塑造而放弃必须的层次空间关系。

要较好地完成一幅石膏头像素描，可以用“整、切、细、硬、柔、准、松、透”八个字来概括作画过程。

“整”是指观察对象是要全面，要有大局观念，从基本比例入手，这是合理构图的保证。更重要的是整个作画程序要始终贯彻整体概念，这样才能避免完成过程中出现重大问题。同时“整”又指画面效果完整统一，即要有主次、强弱、虚实等等准确的辨证关系，决非“平均主义”。整体统一、层次分明是画面的根本。

“切”是整体概念的延伸及具体应用。“切”就是大胆地概括对象的形体结构关系。摆脱局部细节大的体块关系和大体明暗关系的束缚。当然“切”并非是一种机械行为，而是整体理解的体现，是深入刻画的基础，是形体关系的保证。

因此，我们应果断地运用“切”来完成基本形与体块关系。

“细”则是深入塑造的集中体会，无论观察分析，都要心细，深入刻画同样要“细”。“细”还有深入的含义，借此提高形体结构的理解力和物象的表现能力。“细”同时反映出作画者的心态，即最终完成时，心态仍要细致、要稳重，不能急，应自信。

“硬”不难理解，就是肯定的意思。比如骨点位置、结构转折，以及主要部分，用肯定的方式让它们“硬气”，而显得十分突出，成为整体造型的支撑点。“硬”事实上是一种明确强调的方式，决非是一味的黑，是有层次的肯定。

“柔”是指与“硬”相对的一种方式，有强调就有减弱，有凸前就有退后。比如外轮廓边缘线在主体物的附近时，就需要用“硬”的方式呈现，反之则转化为“柔”的处理方法。

“准”无论是“整”、“切”，还是后面的“细、硬、柔、松、透”等等，都是以准确作为最终目的。缺失这一点，一切将变得毫无意义。这是“一”个先后程序的概念。首先是基本形的准，其次才是局部造型的准，不管是线条、明暗，还是线与明暗的结合，都要有准确的表现手法，“准”是一幅优秀素描的根本。

“松”并非松散的意思，而是自然轻松的心态，是松与紧的合理把握。是避免呆板的一种方式，只有这样才会让画面感到真切，散发着审美的情趣。从而使作品充满艺术性，给人以流畅自如的享受，同时也是解决拘谨死板的一种方式。

“透”是指画面因强调而紧凑的地方，就必须有透气，这样才能确保主次、虚实、强弱等关系的合理存在，也是松懈画面呆板的一种方式。但“透”决非空洞而无内容，是相对“紧”而言的一种表达方法，同样是需要有具体造型的透气。

四、素描人像原理

画一幅优秀的素描头像，关键就是要进行准确合理的造型。如果没有对结构深刻准确地理解认识，那就是“无的放矢”。因此，要画好一幅真人头像素描，形体结构是不可回避的主题。真人头部构造主要由骨骼和肌肉两部分组成，头部的形体结构犹如建筑一样，骨骼好比是建筑的“框架”，它制约着建筑的基本造型，具有最强的稳定性，决定着对象形态的形成，是我们找到外形成立之基点。而肌肉组织则是连接框架的“混凝土”，填充着框架之间的空隙，是整体造型的补充。外表、表皮肌理便是建筑的“外部粉饰”，不过，它直接关系到整体建筑的视觉效果。因此，充分理解并掌握头部的形体结构关系是一幅真人头像素描成功的关键。

1. 头骨

头部主要骨骼：

骨骼：顶骨、颞骨、额骨、枕骨、颧骨、下颌骨、眉弓、鼻骨、齿骨；

骨点：顶骨点、颞骨点、额丘、枕骨点、颧骨点、眉弓内外骨点、下颌骨点（下颞角）、下巴结点。

2. 肌肉

额肌（颞肌）、眼轮匝肌（眶部：脸部）、口轮匝肌（上下部分）、咬肌、皱眉肌、上下唇舌肌、颧肌、笑肌、三角肌、鼻肌、胸锁乳突肌。

3. 观察方式与分析理解

（1）用什么方法能更好地准确把握形体结构关系呢？首先应该确立全局整体的观察方式，以多点、全方位、整体与局部相结合、空间层次与透视相互动、外形与体块相结合的方法来观察、分析、理解对象的造型特征。同时，还须将结构理论带入实际练习中进行分析理解，从而形成形象记忆，在具体实践中深刻认识和消化理论概念。

（2）在学习实践中，我们不妨参照以下经验和方法：

①以六横一纵来划分头部主要结构区块，明确重要骨点位置。六横是指两个额骨点的连线，两眉弓的连线，两个颞骨点（头部最宽点）的连线，两个颧骨点（面部最宽点）的连线，两个下颌骨点（下颌角）的连线，两个下巴骨点的连线。一纵是指从顶骨点穿越眉心、鼻中隔、下巴中心的中线。

②以耳朵的位置确定颞骨、下颌骨的长度，以及额骨的宽度，从侧面还可以确定枕骨点的位置，及头部的宽度。

③以外眼角与耳朵的距离判断面部的宽度及耳朵的位置，以内眼角与鼻翼的距离判断鼻子的长度。

④以中线为对称线，下巴与眉心、鼻翼、嘴角、内眼角及额丘等对应关系判断下巴、嘴部、鼻部、眼部是否错位。

⑤以眉弓外侧（眉骨外骨点）向上延伸线到颞骨点来判断额骨、颞骨的结构转折关系，同时，以它向下的延伸线（外眼眶）到颧骨点来判断颧骨的宽度及位置。

⑥以嘴角判断下颞角（耳朵下方）的转折位置以及眼部的中心位置。

⑦以处于透视状态下的面部中轴线来进行对称比较，以确定各主要骨骼对应点的位置。

⑧以肩部与下巴的位置关系（高低）判断头、颈、肩的动态连接关系以及背部的曲直程度。

4. 表现方式

对一幅头像素描的构图意识、结构理解、情感传递、审美展现都必须以客观视觉状态将画面展示出来，即依赖一种客观存在的物质性的表现方式来呈现。作为媒介的表达手法通常有三种方式：线条、明暗，以及线条与明暗的结合。

（1）线条的魅力：在艺术实践中，线条是最基本的，或许也是最有价值的，是最多面貌的，最具魅力的。线条从本质上来说并非是指其本身，而是指一种体现造型的方式。它不仅能反映对象的轮廓状况，而且能穿插深入到形体结构的内部，即是抽象概念的线条魅力所在。以线条为主的画法是通过线条穿插来准确的表现头部的结构关系和形象特征以及表情状态。然而，运用线条必须要处理好线条的疏密、粗细、曲直、刚柔等辩证关系，这样才能充分展示线条所具有的独特魅力。

（2）明暗的表现力：当人们在为二维平面中如何表现空间、层次、虚实、光影、体积等等问题一筹莫展时，明暗则悄悄地展示了这些方面强大的表现力。任何物体只有在光线作用下才能让我们感到体块的存在，而作用在物体上光线的直观现象就是表面明暗的变化。反过来，通过明暗关系又能把空间、层次、体积、光影等表现在二维画面中。以明暗为主的画法在表现对象的体积及画面空间上有着独特的效果，它利用黑白灰明暗的关系来塑造对象的体积结构，并再现画面的空间关系，这是大家常用的一种画法。然而，在运用时要特别注意明暗调子的层次感，即调子的强弱变化，以避免画面“灰”、“脏”、“平”；同时还须注重明暗的概括性，以免画面出现“碎”、“乱”。

(3) 明暗线条的综合力：我们在艺术实践过程中不会始终拘泥于某一种表现手法中，而往往会不知不觉地综合其它的表达方式。“功利”地使用便于我们表现的方法，能使画面给视觉以更多的暗示。而正是这种综合力在体现每种手法自身功能的同时，又能诱发在综合后新型特质的表现力，从而赢得更大的表现空间和机会。线条与明暗结合的画法从某种程度上弥补了仅用线条或调子在表现过程中的不足，为我们提供更灵活的表达方法。线面结合画法是学习素描最常用的技法。当然，任何一种方法都有其局限性，在运用线面结合的画法时要防止线条和明暗调子容易出现的问题。

5. 艺术表现力

一幅优秀的真人头像素描，不仅需要合理的构图、准确的形体结构、深入细致的刻画、生动自然的表现对象表情特征，同时还应传递作者的内心感受，体现作者的审美情趣，以此来感染观者并充分展示作品的艺术表现力。作品的艺术性可以真实地反映作者的艺术素养，也是打动观者的重要因素，从某种程度上更能展现作者的个性及创造力。有些真人头像虽然在技术层面上做得十分到位（如构图、结构体块、深入刻画程度、表现手法等），但由于缺乏艺术感染力，所表现出来的形象僵硬、呆板而缺乏生动性，更谈不上给人以艺术享受了。艺术的本质就是生动、真实地传达艺术家对事物的看法和展示内心的情感世界。当然，如果没有在技术上准确地做到这一点，事实上就割裂了形式与内容的辩证关系。因此，一幅优秀的真人头像素描必须借助技术手段来呈现艺术表现力，只有这样它所创造的形象才是鲜活的、灵动的、自然的、真实的，作者才能借此抒发情感，传递内心感受，与观众之间架起一道心灵的桥。

五、石膏像与人物肖像的区别

石膏像作为初级阶段的教学内容，其特点为：一、石膏像是白色的物体，便于我们观察人物头部及其它形体的转折关系和层次；二、石膏像是静态的，对于初学素描写生的学生而言，为他们耐心、细致地观察和描绘对象提供了最大的方便。人物肤色、毛发等各种差异变化的淡化，使我们更为直接地感受理解对象的形体与结构的本质；而且，石膏像通常是翻模艺术大师的经典雕刻作品，它们已经是艺术家概括、归纳、强化处理和表现的典范，其动态与情绪富有感染力。石膏像的上述特点，其实从另一方面已经说明了它与人物肖像写生的区别和差异。

人物肖像写生时，首先应该意识到：人像素描是表现活动的真人，是有血有肉的。人物肖像的对象是未被艺术概括的自然现象，所以我们必须深刻理解人物的骨骼、肌肉与形体的结构关系，不能被表面的肤色、皱纹、胡须、毛发等因素干扰，而影响我们观察理解其内在的结构关系。

在人物肖像的表现手法上，从大体面、大结构入手这一点与石膏像是一样的。但是在具体人物的表现手法上应注意变化。这里我举两个例子加以分析：如老年人像写生，要注意到皮肤的松弛感和粗糙感。瘦的老年人骨骼明显，表现时既要结实骨点，又要浑厚松弛皮肤；胖的则要注意脸部脂肪的堆积与骨点的区别。而女青年写生，女士面部圆润光滑的质感，且要极其注意骨点不突出。色调层次要微妙，用笔清淡，重点刻画五官结构转折，要把五官画得立体，不然很容易使面部出现“平”的效果而显得“薄气”。

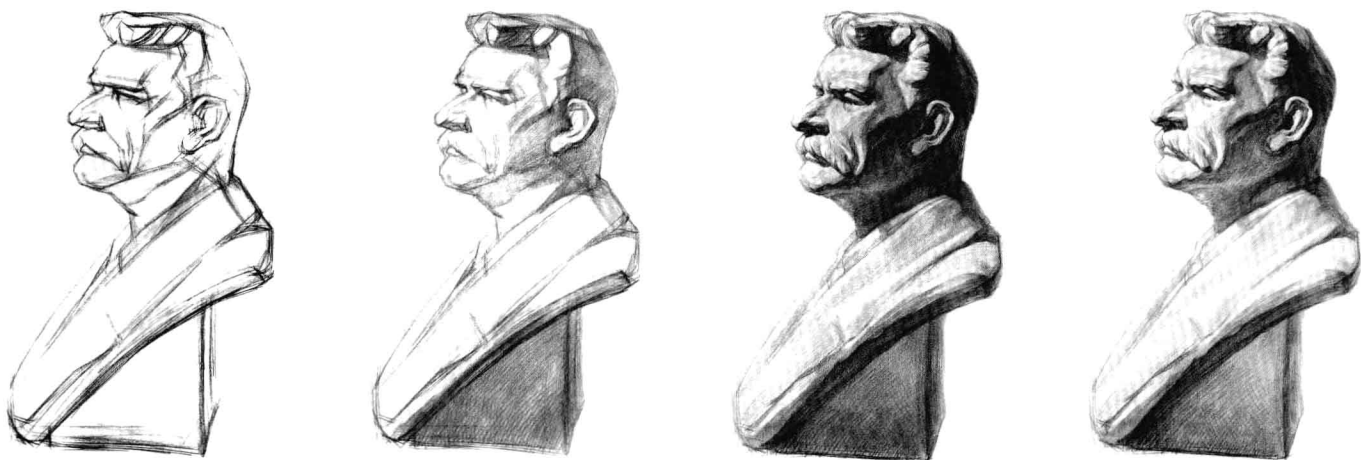
高考应试的要求主要是让考生能熟练掌握整体的观察对象，完整清晰的结构知识，熟练的造型能力以及准确的调子关系，并能抓住所画对象的特点。只要考生素描基础知识功底扎实，并能熟练地应用在绘画中，就能达到高考的要求。

六、素描人像与石膏像的步骤对比

1. 素描石膏像作画步骤

- (1) 构图起形：用长线确定好石膏像的位置大小和基本形，进一步分析大的体面结构，尽量做到概括整体。
- (2) 铺大色调：找出明暗交界线，把暗部统一铺一遍调子，拉开大的明暗关系。注意空间虚实和大的形体塑造。
- (3) 深入刻画：先画暗部再画亮部，先整体后局部，逐步深入。用笔要肯定明确，抓住块面转折塑造。注意明调子的微妙变化和质感表现。
- (4) 调整完成：看整体调整局部的问题，看大的体面结构，看空间虚实，看大的黑白灰关系，看大的主次强弱。

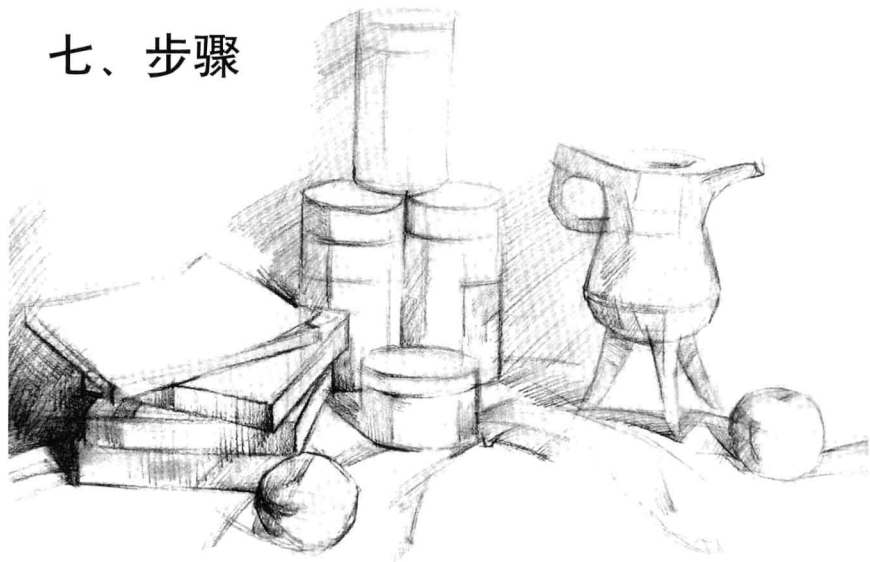

2. 素描头像步骤

- (1) 构图起型：抓住对象大的形体特征及五官透视，概括地把形画出，同时根据明暗和体块结构铺一遍大色调。
- (2) 铺大色调：根据明暗关系进一步统一暗部的颜色，塑造基本的体面结构，明确大的黑白灰关系。
- (3) 深入刻画：从整体到局部逐步深入，突出五官，进一步表现脸部的调子层次，注意空间虚实及质感的表现，做到整体与局部的协调统一。
- (4) 调整完成：回到对模特的最初印象，看整体调整局部的问题，特别注意主次松紧的节奏变化及画面的完整。

七、步骤

一、构图。安排静物在画面合理的位置，严谨造型。

二、明确明暗关系。把握整体并纠正造型。

三、深入刻画，丰富黑、白、灰层次并调整完成。

本组静物以三角形为构图，画面更稳定。

一、构图。使头像放在画面视觉中心并严谨人物结构。

二、从深到浅，拉开明暗层次。

三、深入刻画。明确画面主次关系，调整并完成。