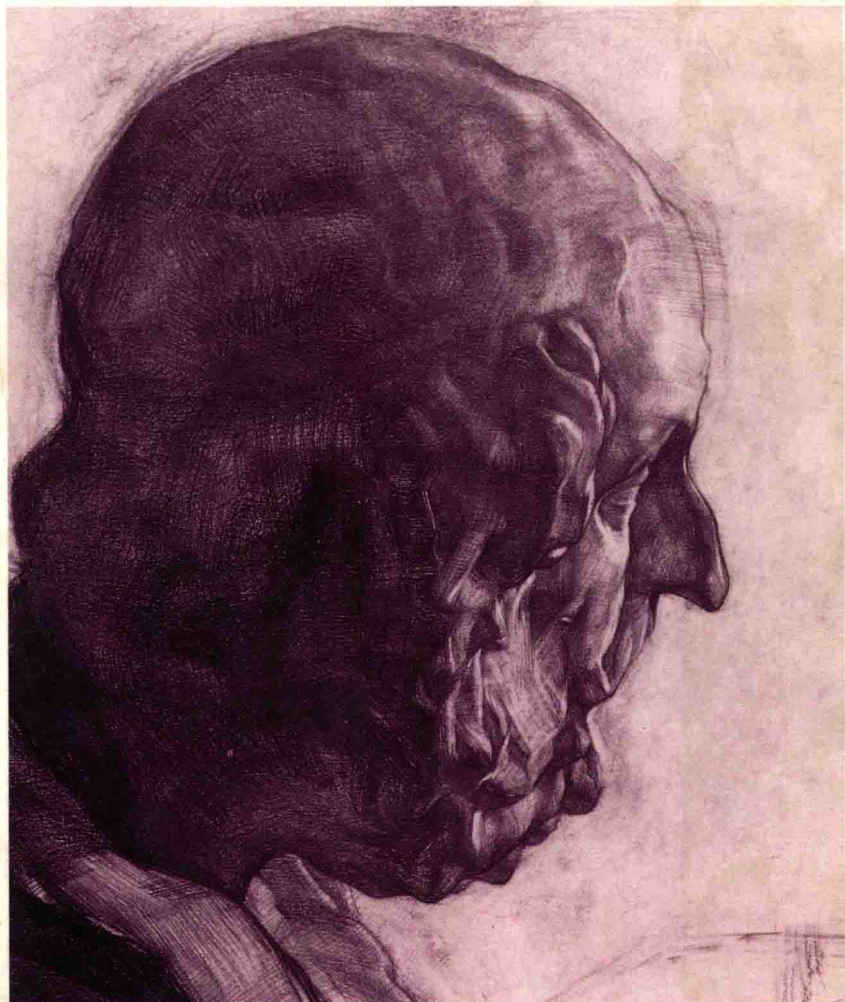

浙江人民美术出版社

徐 方 安 滨 / 编著

素描

QUANGUO GAODENG
YISHU YUANXIAO
RUXUE KAOSHI
ZHIDAO SHOUC

全国高等院校 入学考试 指导手册

- 教育部高等艺术院校专业目录设置思路
- 中国美术学院教师编写
- 清晰的理论指导和考试题型的具体技法示范

素描

KAOSHI ZHIDAO SHOUCE

全国高等艺术院校入学考试指导手册

●徐 方 安 滨 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 徐方, 安滨编著. - 杭州: 浙江人民美术出版社
, 2000.1
全国高等艺术院校入学考试指导手册
ISBN 7-5340-1041-1

I. 素… II. ①徐…②安… III. 素描-技法(美术)-高
中-升学参考资料 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999) 第 74460 号

素 描

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2000 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 4.5

印数: 0,001-6,000

ISBN 7-5340-1041-1/J · 890

定价: 22.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

前言

按照 1999 年教育部对高等艺术院校专业目录有所调整,在入学考试中强调“厚基础”、“宽口径”、淡化专业的思路,在注重综合素质和基本能力相结合的前提下,结合美术类专业的特点和招生入学考试方式的连贯性及相关要求,并总结了近年来全国各地艺术院校美术专业招生入学试题的基本特点和总体要求,特别是 1999 年招生入学试题的改革特点,我们组织了中国美术学院的老师编写了这一套为考生服务的高等艺术院校入学考试指导手册,这一册是《素描》分册。

艺术教育自有其特殊规律。把握大原则,兼容不同学术观点和艺术表现方法,对考生在入学考试的要求和技能培养方面给以简明、清晰的理论指导和考试题型的具体技法示范,使考生掌握入学考试的方法和技巧,从而减少一些无谓的摸索和挫折,正是考生翘首盼望的。

为此,我们精心编写了素描写生中最为简明扼要、但非常关键的素描理论知识以及写生的表现技法,分门别类地整理出在素描实践中将会遇到的一些常见的理论问题和实践误区,详细而明了地剖析了这类问题并提出解决方法,使考生易于理解,便于记忆,并阐述了高等艺术院校入学考试的主要标准和考生的备考方法。

希望本书能够帮助有志于通过高等艺术院校入学考试而进入美术学院深造的青年朋友们实现自己的理想,这是我们编写此书的最大心愿。

目 录

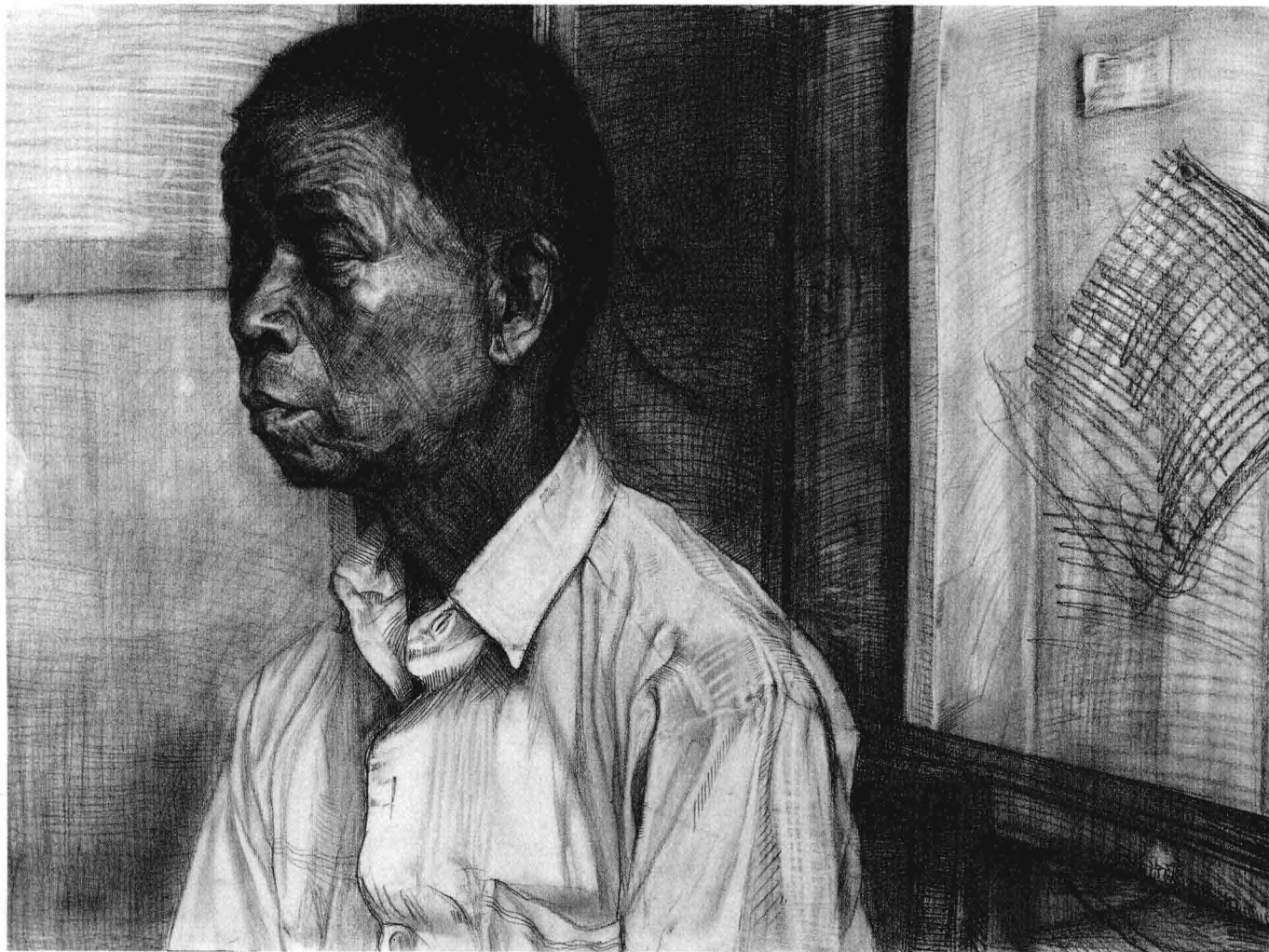
- 素描概论 /1
- 素描写生考试的主要内容及相关标准 /2
- 素描的结构问题 /2
- 素描中的调子和层次 /5
- 素描表现的主次与虚实 /7
- 素描写生的构图 /10
- 素描的空间处理与表现 /12
- 头像素描与头部结构 /18
- 素描写生的步骤与方法 /21
- 石膏像与人物肖像的表现异同 /25
- 素描中常见的灰、碎、浮、僵现象剖析 /35
- 高考试卷图例点评分析 /36
- 优秀作品范例点评 /40
- 附录 /65

1 素描概论

素描是造型艺术领域中最基本也是最重要的基础之一。它的作用及目的是通过系统的训练,使学生掌握一整套相关的艺术观察方法、理解方法及正确表现对象的步骤和程序,进而掌握自然规律和艺术规律,提高造型能力和审美能力。所以素描历来是全国各高等艺术学府重要的基础课及入学考试的主要科目。无论是绘画专业还是设计专业,对考生的素描基础造型能力都有很高的要求。

素描的学习根据由浅入深、循序渐进的原则展开。其学习内容主要是以石膏像、器皿、静物、人物等为作画对象,通过对物象的比例、动势、透视、结构、层次的研究,提高学生形体结构的认识和理解能力,增强形体空间概念,掌握艺术表现的基本要领。为进一步从事色彩、设计(创作)打下造型基础。学习的方法以写生

为主,结合临摹、默写。在多种形式风格的素描领域中,如何把握素描最为本质的要素是每位初学绘画的学生非常关心的问题,他们非常担心因学习的方法和路径有所偏差而影响自己的进步。本书正是基于这种考虑而编写。本书对素描教学中所包含的各类问题分门别类地进行分析,抓住素描造型训练中的几个关键环节,使考生思路明晰、理解透彻,明确各阶段的学习内容的核心要求及各个环节的相互联系和递进关系。同时,根据目前国内高等美术院校的素描考试中石膏像、人物肖像写生的内容,有针对性地对人物头部的结构(包括解剖结构和形体结构),肌肉的起止、生长规律,在光线照射下的对象明暗层次的变化、质感表现、主次虚实关系、空间关系以及表达人物情绪、气质、性格的技能等作重点指导。无疑,上述内容的理解和掌握,对提高考生的素描造型能力并获取高考的优良成绩会有直接的帮助和实际的作用,并将为日后在艺术领域的进一步发展奠定坚实的基础。

■ 窗前的老人(铅笔)

张辽源 作

2 素描写生考试的主要内容及相关标准

素描是目前我国高等艺术院校入学必考科目,其目的是检验和考察考生的基本造型能力和素描技巧。

考试的方式和内容一般分为初试与复试两部分,初试的考试内容一般为石膏像,主要有马赛、朱理诺、荷马、伏尔泰及赛内卡(海盗)等石膏像,每年考试内容随机抽取。在复试阶段主要是以人物肖像写生为考试内容,有男青年、女青年、男老年、女老年模特等。初、复试的目的是通过石膏像、人物肖像写生来测试考生对人物头部结构的理解、明暗体积的表现及画面整体与局部关系的把握能力。

考试基本要求与主要标准:

- 1.构图得体的
- 2.正确的理解和表现形体结构及明暗变化
- 3.准确地表现物象的质量与空间感
- 4.画面整体完整
- 5.形神兼备

上述五个方面是素描考试的基本要求和衡量考生素描能力的主要标准。如何掌握素描中上述的主要内容,我们将在后面的章节中作具体介绍。

3 素描的结构问题

结构的问题是素描写生中最为关键和最为基本的问题。因为素描写生以再现自然对象的真实性为衡量的标准,而每一对象都有其基本的框架构成成为该物象主要的形体特征。要将对象画得准确、真实,自然就离不开对对象结构的正确理解与表达(图1、图2)。

结构是形体内在的构架,是形成物象外部特征的主要构架,而当我们从物体的外表观察结构时,它又受到许多表现因素的干扰,比如:光、影、质感等等,使我们在观察一件物体时不容易去想像其内在的结构,就像看见一栋建筑,由于墙面的各种装饰、光影的照射,你很难想像其框架结构的模样。因而对物象结构需要作由表及里的分析和理解,抓住物象结构本质去表现正是素描写生的基本功。

画人物或石膏像也是这个道理,表面的干扰太多,直观的外表印象很强,要想深入到内部构架去考虑问题并不容易。尽管如此,对结构问题的深入把握,以便能够表现出准确的构造关系,只能通过分析、理解,把物体的框架关系找出来,否则,结构问题永远不可能搞懂。

而一旦有了结构意识,在作画时就会以框架形式来加以观察、理解并找出物体前后、里外的框架构成,这样就容易发现物体的透视关系是否准确,比例大小是否适当,动势状态是否妥帖,各部分的形块穿插是否整体。

透视、比例、动势是结构问题最重要的三大支柱,“结构”其实也就是要解决这三个问题,如果用框架形式来观察物体,这三个问题立刻就会迎刃而解(如图3)。如透视问题:用线的形式就能找到透视的消失点,前后左右的变化,通过线的方法更容易确认出比例是否合适。物体的动势用线来表现出内在框架,立刻就能注意到整体上的每个局部的动势倾向及各部分形体在一种透视状态中的联系。

因此,检验结构的正确与否只有通过理性分析,剔除表面因素的干扰,真正理解物体的内在构架关系,才能真实而准确地把握结构。对结构的认识与表现往往不是直观的和感性的,因此不太容易把握和控制,因而,更需要每个考生或初学素描的同学下苦功夫、花大力气去研究和掌握。我们建议考生用框架结构线的形式来理解物体,并用一段时间以线描的画法来分析表现物象,这对掌握结构原理有明显帮助和作用。当把框架形式的画法变成自觉的审视方式后,就为我们进一步深入地表现物体的体积、调子、层次、质感、空间感等这些素描中的全部内容奠定了坚实的基础。

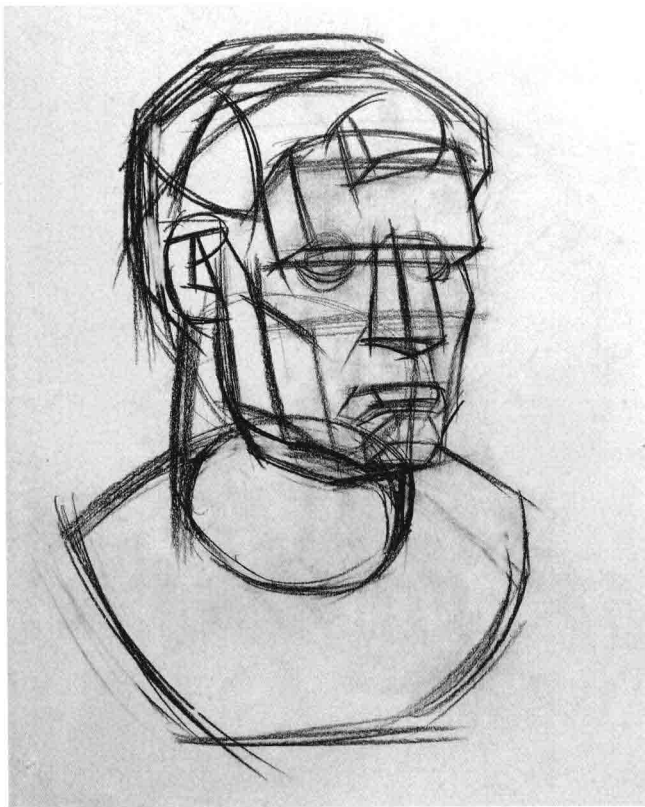
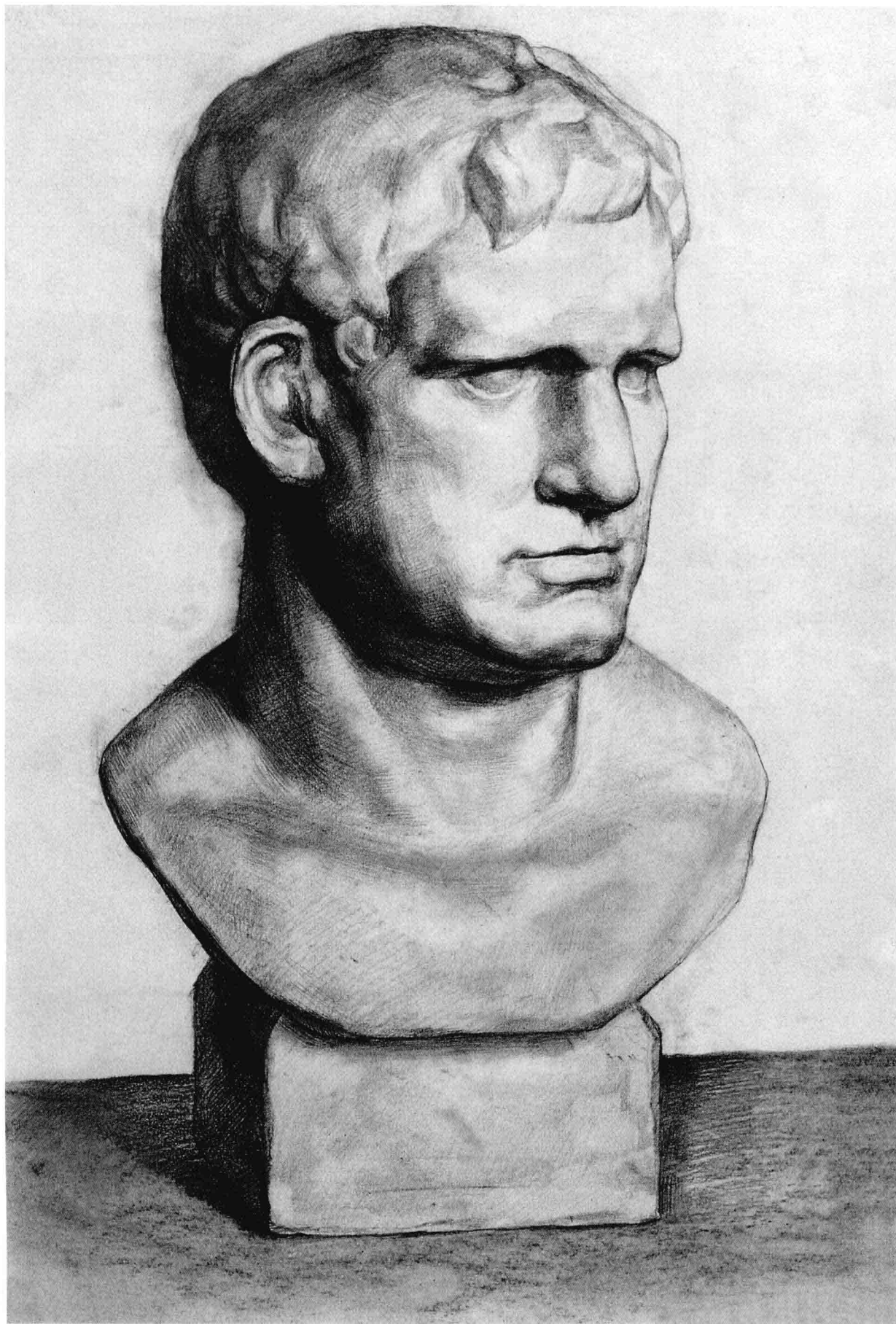

图1 框架形式对结构的检查方法

用框架结构筑形体,最容易发现比例、透视、动势的错误,在作画的初期,尤其要这样做,随着明暗调子的加深,这些框架线会自然地消失。

■图2 阿克里巴(铅笔)

沈玉佩 作

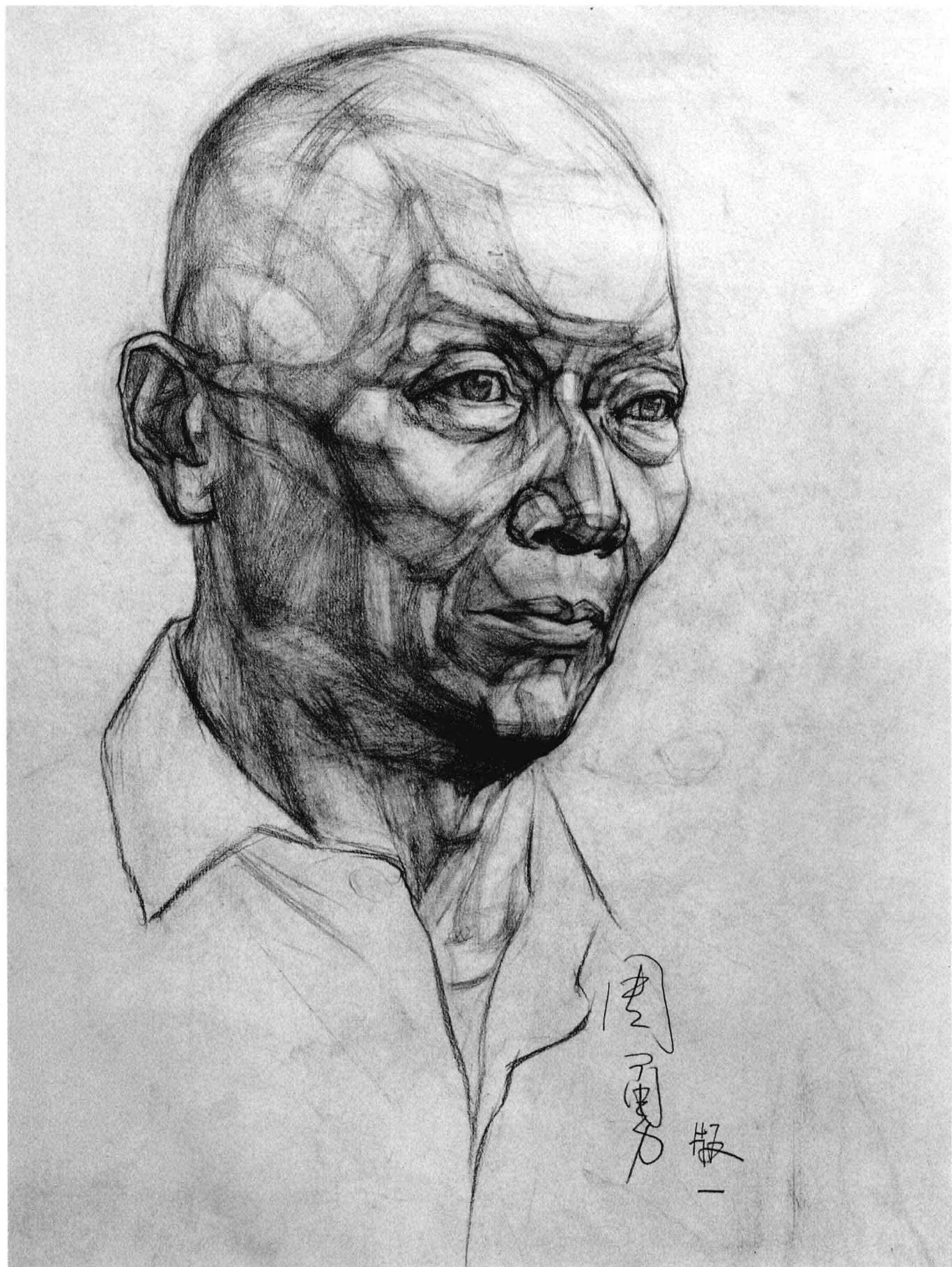

图3 头部结构分析(铅笔)

周勇作

4 素描中的调子与层次

素描的调子与层次主要是借助线条与明暗来表现。它是对物体的结构与体积的立体表现。明暗现象是光作用于体积与空间的表现，而不是停留在对光影的效果本身。初学者在画素描的过程中对明暗的运用会出现这样或那样的错误，要解决这些问题，首先必须对明暗现象作充分的理解和认识，才能避免浮光掠影地描画物体的明暗层次。

对于明暗现象，我们可以从如下几个因素来观察与分析：光源的强弱及照射到物体的角度，物体距写生者的距离；物体本身的固有色明度。这是我们判断和确定物体的明暗层次的主要依据。一个有三维空间的立体物体，在光源的照射下，通常有五大层次，即素描常用术语中的“五调子”。这五大层次，主要是受光面、中间面、明暗交接线、反光、投影。其中明暗交接线与反光归纳在暗面部，受光面又有高光。对于素描写生而言，明暗交接线非常重要，在作画时，从明暗交接线入手，结合形体结构来表现，较容易把握整体关系并使物体达到较强的体积和空间感。中间面是物体层次最丰富的部分，也是我们表现对象质感和色调的主要部分。在写生中应特别注意中间调子的形体塑造，但要注意与暗面、反光的层次差别，避免画得类同。物体的暗面受到环境和物体的影响会产生反光。通常，反光的明度不会超过亮面的亮度，这些现象在作画时要特别留心观察和把握。

光线照于物体凸出的部分，在凹下的部分就形成了投影。在绘画领域我们称之为光的“死角”。其实投影同样被散射的光线所影响，由此产生了深浅差异。投影落在凹凸形体上，就形成相应的起伏变化(如图4)。考生在画素描描写生时要特别留意投影与形体结构的关系，不能简单地画成一团黑。

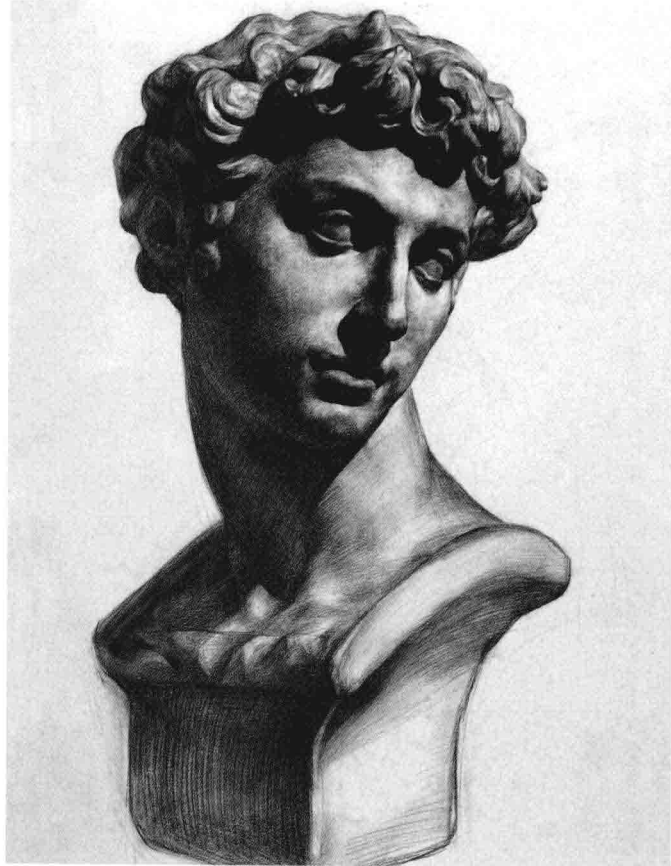
五调子是一切物体在一定光线下明暗变化的最基本特点或者说是基本格局。透彻的理解和认识明暗层次现象对我们深入本质地表现对象具有十分重要的作用。

此外，只有在头脑中确立形体是决定明暗构成因素的概念，我们才能在全调子的素描中对体积与空间加以更为本质表现。

■ 马 赛(炭铅笔)

陈志明 作

■ 美帝奇(铅笔)

徐岸兵 作

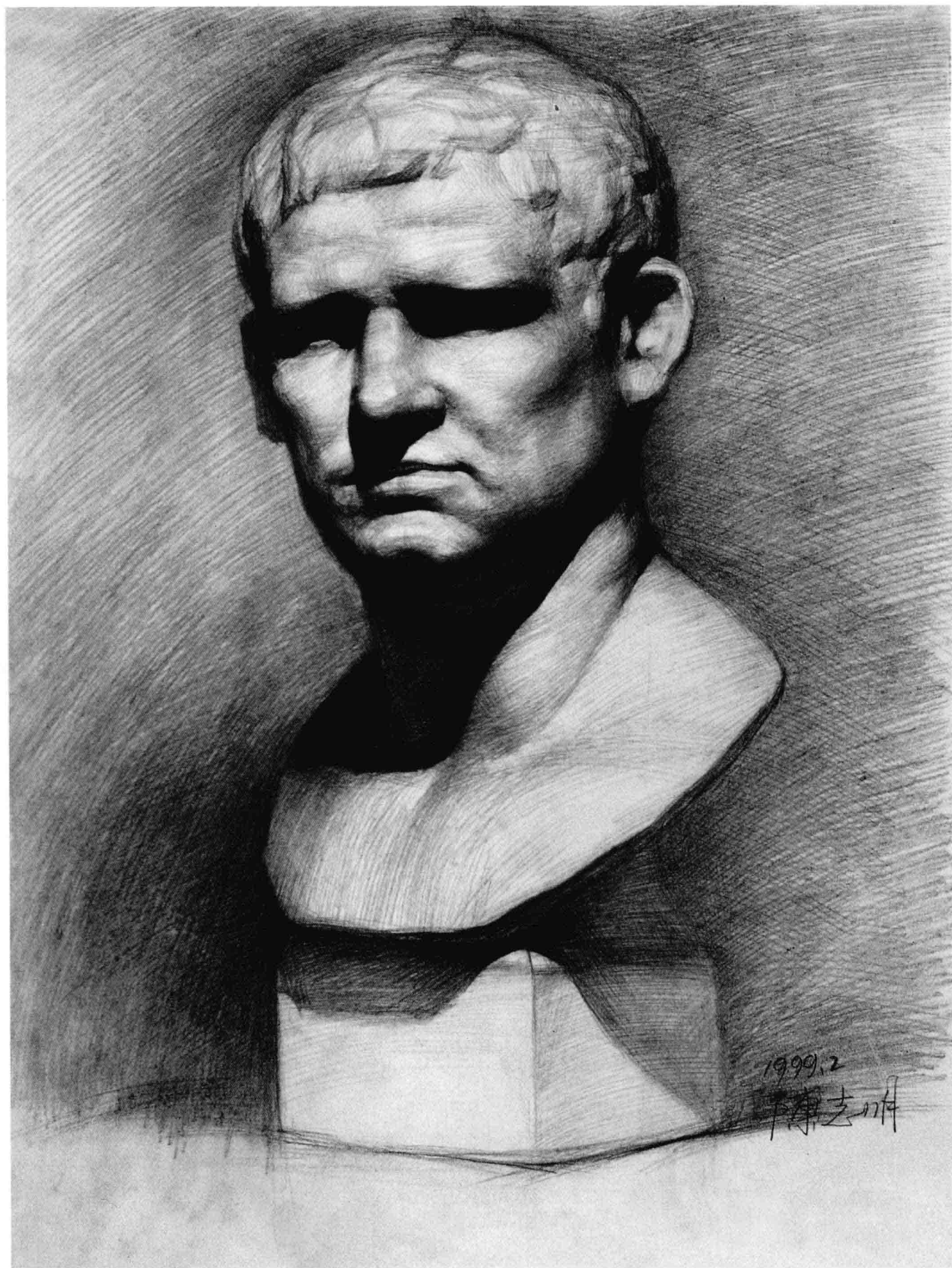

图4 阿克里巴(铅笔)

陈志明 作

5 素描表现的主次与虚实

单一的元素是无所谓主次的，支离破碎、杂乱无章的一堆元素亦无主次可言。主次是相对于有机整体而言的，当一组或若干组相互关联的元素构成一个有机整体时，其组成因素才有主次之分。“主次”是一种关系，由于各组成因素在整体之中所起作用、地位的不同，方有“主”与“次”的区别。

就传统的具象素描而论，决定画面主次的，一是空间，二是作者的视觉中心，即视觉关注的焦点。故作画时首先要确定所描绘物象在画纸上摆放的位置，使平衡与变化趋于协调，画面完整。其次是形体，以三维空间的表现为特色的素描而言，深度的感受与把握能力是基本的素质，故须注意远近差别，从近处表现物体应当较为充分、分析较为具体，远处的物象则应适当概括和简化。再次是明暗虚实，近处的物体明暗关系应加强，层次适当丰富些，而远处物体明暗对比适度减弱，明暗层次简略一些。最后是视觉中心，即所描绘的物象，是作者对物象特别关注之中心，有极大主观性，可由作者自定。作为视觉中心或兴趣中心之物象，往往是一再描绘，竭尽其力，其强度当为画面之最，亦即画面最注目的地方，而其余部分则根据形体转折的强弱依次概括地表现，如此，画面的主次关系就明确了。但作为空间中最近的物象与视觉中心的物象，何者更重要？明确地说：视觉中心应当刻画得更深入，自然更为重要。另外，由于习惯，有些物象的视觉中心似乎本身就存在，如画头像，一般总以眼睛为视觉中心，古人云：“传神写照，尽在阿堵之中。”这是人们的习惯所致，除非别出心裁，那就另当别论了。总之，主次的确定有主观的选择，又有客观的依据，应当视具体情况而定，不可一概而论，而上述诸项标准则是提供思考的线索。

在具体的作画过程中，主次的安排与虚实处理不当有如下表现：

1. 空间表现的错误：近处主要形体刻画草率，而远处的次要部分经营过多，明暗层次过于繁杂，需加强对近处物体形体明暗的刻画，减弱较远处物体的明暗的层次(图5)。

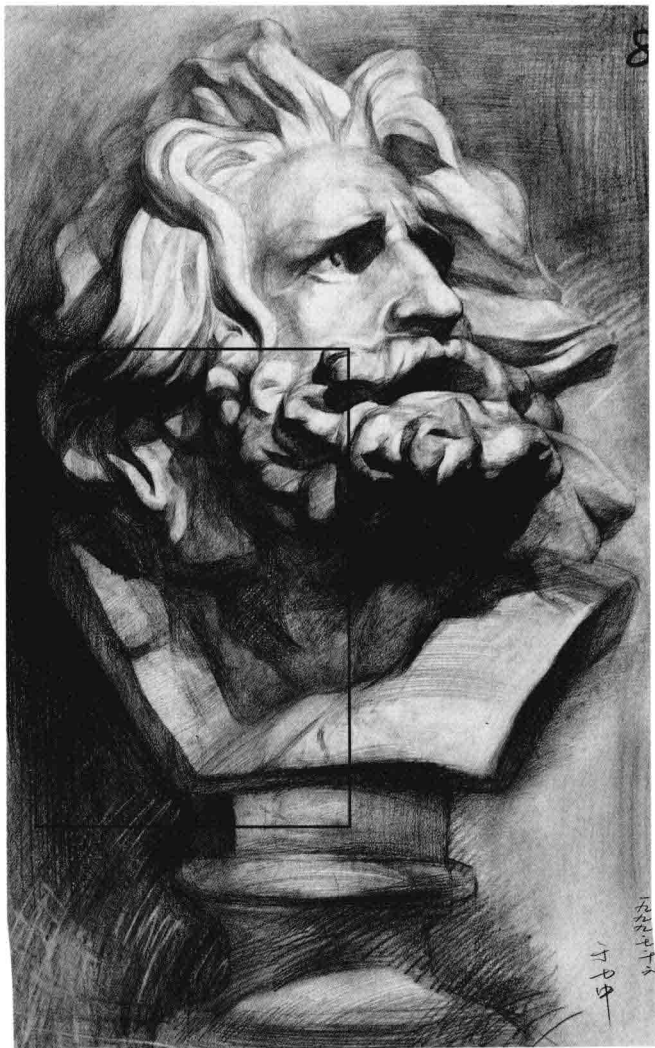
2. 画面中的视觉中心不明确：视觉中心刻画简单化，强度不足，须加强对视觉中心物象的刻画(图6)。

3. 画面平均：无论形体、明暗、视觉中心与非视觉中心部分，没有详略、虚实及对比，到处都一样，画面平平，空间感不强。须区分出何者在前，何者在后，何者为视觉中心，该加强的部分进一步刻画，该减弱的部分适当弱化(图7)。

4. 主次变化缺乏层次：主与次的关系过于简单，缺乏主与次的过渡层次，对次要部分要进一步区分出主次变化的层面，增强丰富感(图8)。

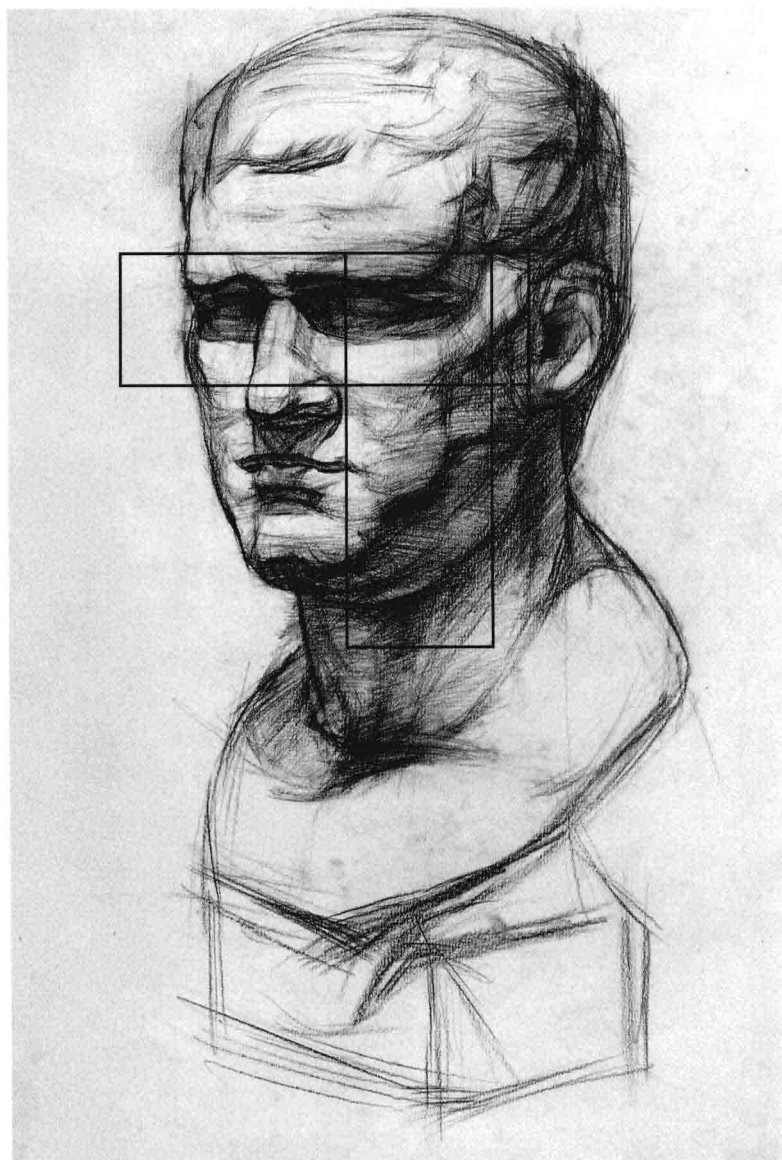
5. 暗部物象的刻画过于烦琐。画面物体显得僵死、琐碎(图9)。一般而言，人的视觉对暗部物象感觉柔和、浑厚。形体的起伏、转折边界在视觉上显得较虚，没有亮面物体的转折那样明确、干脆。其实，即使你全神贯注盯着暗部的物体，也不会产生非常清晰、锋利的形体转折感受。而艺术的表现规律是以人的视觉为基点的，在表现暗部时，就应当画得概括、含蓄、微妙，而不是锋芒毕露。

图5 空间表现的错误

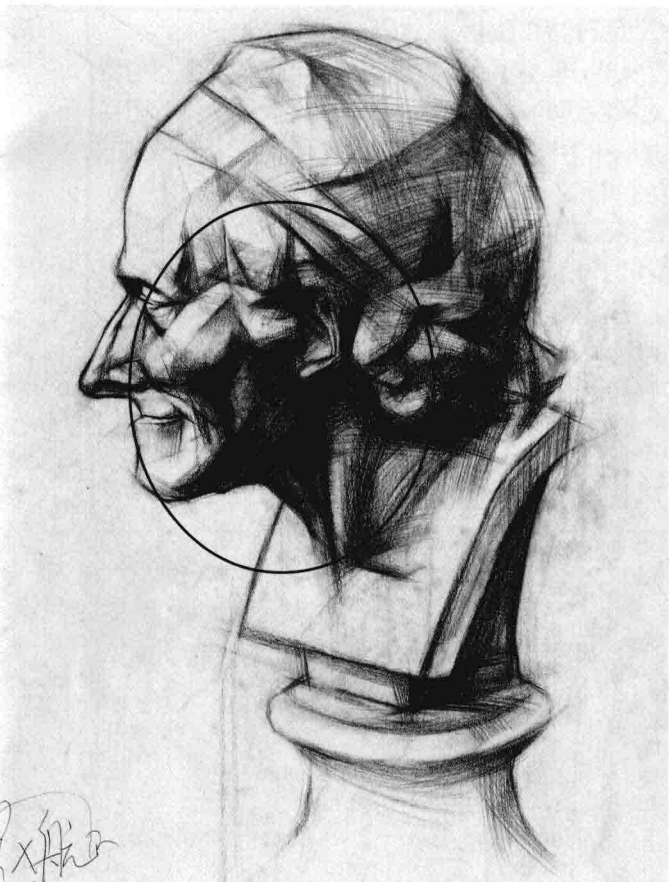

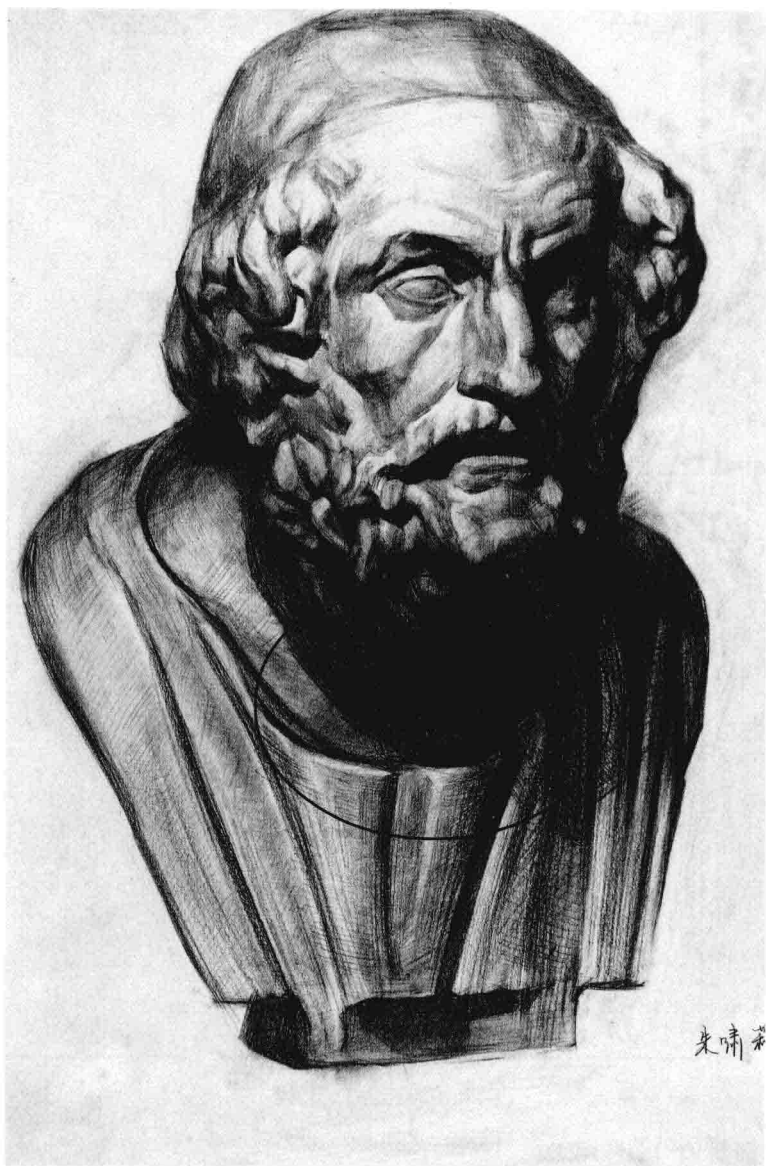
■图7 画面平均

■图6 画面中的视觉中心不明确

■图8 主次变化生硬缺乏层次

■图9 暗部物象的刻画过于烦琐

6 素描写生的构图

在一张白纸或画布上如何摆放上需要描绘的对象，我们称之为构图。这种在规定范围内处理对象的能力是绘画的一种基本能力，合理的构图就是利用纸张的长度与宽度选择合适的位置摆放对象。

一张完整的头像作业，除去精到细微的刻画，也包括它的经营位置，即构图。正确的构图可以使画面均衡，并能最大限度的发挥形象的感染力，且由于符合人的视

觉习惯而取得极好的视觉效果。

在头像作业中，头像应当置于画面中央稍上方位置，并且对象视线朝向的一侧的留空应大于另一侧的留空，而根据视觉习惯，至画面顶立面的距离应小于到底边的距离(图10)。

在构图中常见的几种弊病，如将物体画得过大、过小，或偏于一侧，定位太上或太低(如图11、12、13、14、15)，这些布局安排都不符合人的视觉习惯而难以产生美感。所以，在写生中，我们不能忽视构图布局的整体安排，并应留心构图的法则与规律在具体写生中的灵活运用。

图10 头像(铅笔)

佟 彪 作

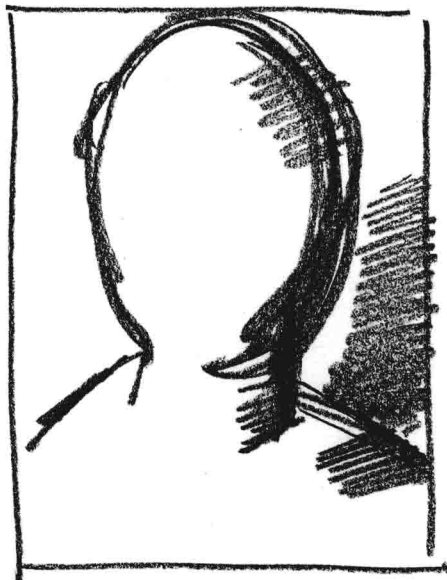

图 11

■图 11 不适当构图之一

画面人物构图安排太大，使画面显得太满。

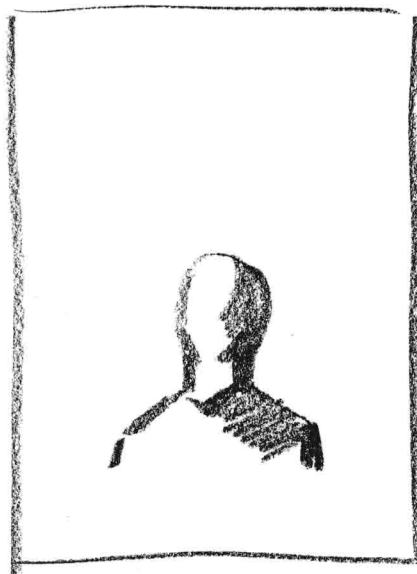

图 12

■图 12 不适当构图之二

画面人物构图安排太小，使画面显得空，不够饱满。

■图 13 不适当构图之三

将头像画得过于偏于一侧。

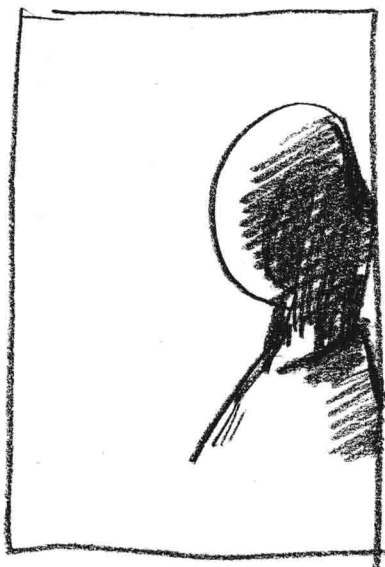

图 13

图 14

■图 14 不适当构图之四

人物在画面中位置安排的太靠上面。

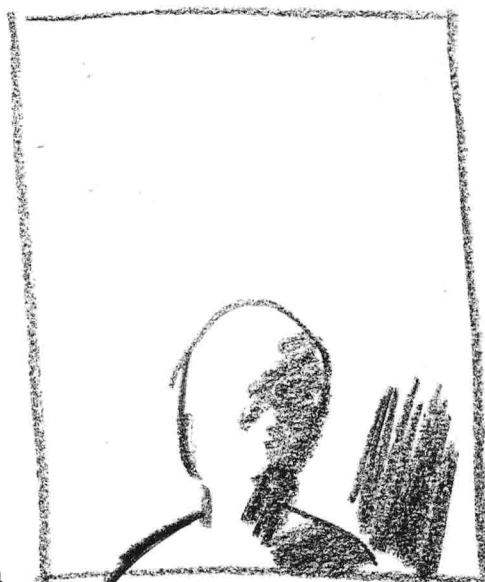

图 15

■图 15 不适当构图之五

人物在画面中位置安排的太靠下面。

肖像(铅笔)

韦瑜作

女青年(铅笔)

7 素描的空间处理与表现

对空间的处理是素描的又一要素，写实绘画在平面上表现空间是画家的重要追求。

文艺复兴时期，意大利画家发展明暗法来表现三维空间，意大利画家卡拉瓦乔和荷兰画家伦勃朗在前人的成果基础上，在画面中又创造了惊人的体积感及空间感，人物在画中就像从实际的深度距离注视着，显示出无限的空间从各方面围绕着他的形象，空间本身变成一个生动的绘画部分，人物处于其中，形体空间和环境空间的巧妙结合，将画架上绘画的空间表现发展到了完美的境地。

人们在表现形体的最初阶段，在原始绘画和儿童绘画中，画中的形象大多数是平面的，只有形（长、宽）而没有体（深度）。形是平面的概念，体则是空间的概念，在我们生活的真实空间中，物体都以三维空间存在，即高度、宽度和深度，三者缺一就不能成为立体，这就要求我们改变平面观察的方法，建立立体观察的习惯。而建立立体观察的方法最关键的就是：

1. 要加强从深度的角度来观察对象，在作画时，眼睛所看到的是向你伸展过来的和向后退过去的东西。只有看得立体，才能画得立体。

2. 不要把线仅仅理解为形的外轮廓的边界，我们所描绘的线，实际上主要是物体边缘上那些即将消失的面。所以我们画的“线”应该反映对象的基本结构，“线”要随着形体的起伏转折关系表现出相应的虚实粗细变化(图16)。

在有经验的画家笔下，使用形的相互交叠、线的插入、透视状态下的面积缩小及变化形态等手段，就能有效地制造出三维空间来。建立了立体的观察方法后，我们还需要学习一些空间的表现方法，这样，我们才能把理解了的东西完美地表达出来。