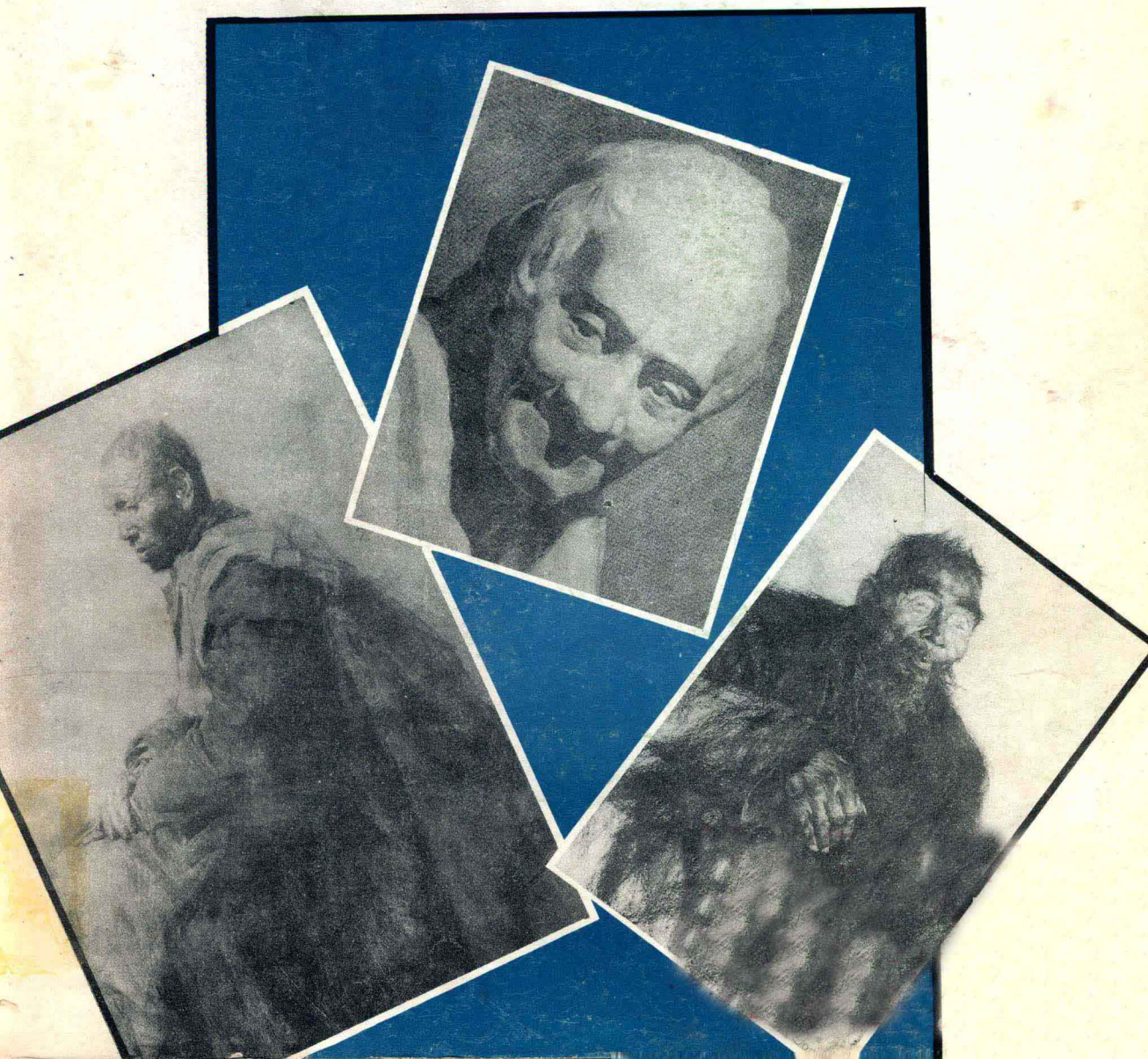

美术高考辅导教材 之

素描

SUMIAO

前 言

《美术高考辅导教材》是应广大青少年美术爱好者和他们家长的要求而编写的。当前,我国基础教育中的美术教育虽有较大幅度的提高,特别是《全国学校艺术教育总体规划》贯彻以来,学校里普遍开设了美术课,不少省区也编写了中、小学《美术课本》,但由于大多数学校的美术课只开设到初中,这就使广大青少年美术爱好者尤其是立志报考高等美术院校的高中学生和社会青年,迫切需要进一步掌握美术基础知识的辅导教材。本书就是为适应这个需要而编写的。

报考美术院校的青年学生,应当从美术基础知识和美术基本技能两方面提高自己的专业素质,尤其是一些基本技能,是需要进行循序渐进的训练才能逐步提高的。这就好比游泳,单学一些知识,不到水里去实践是学不会的。当然,这些训练又必须在科学知识的指导下进行,才能不走弯路。因此本书旨在将这些基本的规律性知识,分类予以介绍,以便引导学生经过较系统的学习,进一步提高自己的艺术素质,把学生培养成合格的美术院校后备生。

本书共分五册,分别是《素描》、《速写》、《色彩》、《命题创作》、《工艺设计》。书中介绍了一些高考时应注意的基本常识,但这些只能作为参考,不能生搬硬套。对于立志报考美术院校的青年学生或辅导这些学生的美术老师,这套书或许是能起到一些作用的。

由于时间仓促,本书编写方面还不够完善,欢迎专家、学者、各地美术教师及青年学生们批评指正。

石 景 昭

1993 年元月

素描概述

素描在造型艺术中具有举足轻重的地位,它不仅培养学生理解和掌握造型艺术最基本规律上有无可替代的作用,而且在艺术创作中素描所提出的许多基本观念,也渗透在视觉艺术的各个领域。素描是造型艺术的重要基础,这一观点早已为艺术家和美术教育工作者共认。理所当然,素描成了美术院校设置的一门重要的基础课。

一、素描的概念

素描是与色彩相对应而言的一个名词概念。顾名思义,“素描”就是“朴素”描绘的意思,用各种材料所作的单色绘画统称素描。素描是造型艺术中的一种重要形式,是造型艺术宝库的重要组成部分。

素描是造型艺术领域中最基础的学科。无论从事哪一种造型艺术专业,必须首先学习素描。轻视素描训练,就会导致创作学习和色彩写生停滞不前。素描可分为基础素描教学与专业素描教学两种。基础性素描是研究一般规律的素描,是综合性的基础训练,它要求全面地研究和表达物象的形、结构、比例、透视、构图、块面、色调、空间、虚实、肌理、质量等。全面因素的表达要经过艰苦的、大量的基础性素描练习,解决好综合性素描的每一个内容和难题,这将为进一步的学习打好基础,使你踏上进入艺术殿堂的第一级台阶。专业性素描紧密结合各种造型艺术专业的特点来进行,如油画专业注重物象的立体造型与明暗空间色调;国画专业的素描注重物象的结构线,轮廓线,讲究用线造型;而雕塑专业更注重表现物象的形体与实质。

二、素描的学习方法

素描是一门技术性极强的学科。学习素描既不容易也不会很快掌握。这里没有捷径,除了要具有吃苦耐劳的学习精神外,还必须具备正确的科学的观察,深刻地认识和敏捷的思维方法。因此,学习素描必须做到感性和理性、手和眼、技术和知识的高度统一。

(一)正确的观察:首先要学会仔细观察。素描写生是以客观对象为依据,通过眼睛的观察,大脑的分析,综合加工,提炼概括,然后通过我们的手再现客观对象于画面的过程。观察是首要的因素。观察包含知觉因素和观念因素,提高自己的观察能力就是将两种因素结合起来的过程。“感觉到了的东西,我们不能立刻理解它,只有理解了的东西才能深刻的感觉它”,这句名言道出感觉的正确离不开对事物本质的深刻理解。要克服片面性的观察:二是透过事物的表面特征反映出其本质结构,一是要重视此时此刻眼睛的直觉感受。要将

感觉和理解结合起来,重视对事物本质规律,如解剖结构规律,运动规律,透视规律的理解。观察局部时一定要照顾整体关系,整体与局部的关系是闪电般的交替进行,这样才能将它们统一起来。因为眼睛的特殊构造,观察事物时视点可以随意移动,注意力视域可扩大,可缩小,获得的视觉感受也不同。反映在素描学习上就是要首先注意物体给你的总体印象是什么?切忌局部观察忽视整体。

(二)正确的理解和认识对象

1. 研究对象的形体结构:严格控制形与结构是造型基础训练的重要任务之一。准确地造型是建立在对客观事物正确认识的基础之上。只有这样才能赋予我们一种深入于形态表象生命机体之中的洞察力。它产生于对形态不可忽视要素的深刻认识与理解。客观事物的形体是由它自身结构决定的。“形”即物体的形状,是二度空间的概念,“体”是物象在三度空间里的概念。形体的结合便构成形态万千的物质世界。素描必须反映正确的物体结构本质。避免表面地照抄、模仿对象。

2. 关于透视的概念:从物质角度来看,画面是二度空间的面,我们就在这个平面上描绘塑造物体。从知觉角度看,它像是一块透明垂直的玻璃插在艺术家和他所要表达的物象之间。如果把所见到的三度空间形态的轮廓勾画在这块玻璃上,这个平面可供我们创造一个三度空间形体的错觉。因为每个形态都是根据透视法则安排位置并成比例的,退在远处的形体就显得小,低,与画面不平行与视线不垂直的形态,就会呈现出被压缩和改变了的外形。一般来讲,长、宽、高三维透视的基本规律是近高远低,近宽远窄。近的物体立体感强,远处的几乎成为平面。借助这些透视变化,我们才能在平面上表现出具有三度空间的画面。

3. 关于明暗色调的概念:由于自然界中有了光,我们才能看到形形色色的物体。由于光的照射便产生了明暗,通过明暗我们才能感受到立体的物象。所以明暗是素描中不可缺少的一种造型元素。素描中的明暗调子是由光的强弱、物体本身的固有色来决定的,可以用来塑造对象的形体结构、质感、空间等感觉。由于物体结构的变化引起表面积的转折不同,有的面突然转折,有的面逐渐转折,这就产生了明暗调子的不同感觉:有的对比强烈,有的柔和和谐,这是调子的客观属性。调子在素描上的运用也取决每人的认识和理解:有的明快,有的深沉,有的丰富细致,有的单纯概括有力。色调包含两个方面:空间色调,确定物体或面在空间中

的位置以及之间的距离。立体色调,确定形的表面在方向上的变化。调子可以暗示体面的突然中止或逐渐地变化。三大面五调子是素描中最基本的色阶。控制得当,则画面效果层次丰富,耐人寻味。

4. 关于空间虚实概念:空间是物质存在的一种形式。凡物质都占有一定的空间范围。除无限空间的天体外,任何物质的空间都是有限的。物与物之间都处于一定的空间距离。空间有两层含义:一是形体空间:即物体各部位的形状、体积及其在空间中的位置。物与物之间的前后、远近穿插关系,近大远小的透视关系。二是色彩空间:即色彩透视,近者清楚,远者模糊,近实远虚。物体的轮廓线是打开空间的门扉。这条“线”既是“体”与“空”的界面,空间也从这里向外延伸。当你眼光从这条线投向纵深时,就会有明托暗,或暗衬明,或虚或实等各种关系,刻画了这种关系,空间感也就从这里诞生了。

5. 关于质感和量感的概念:质量感取决于物体的物理结构。质感的物理特征表现为物体的表面肌理特征,如:布的松软、玻璃的光滑、金属的坚硬、水果的嫩脆等。量是物质都必须通过一定的量存在显现其重量。二者是不可分割的统一体。物体表面的粗或细,有规律或无规律的感觉是我们表现物体质感和量感的客观依据。

(三)如何正确地表现对象

1. 首先选用适当的材料和工具。素描常用的画笔有铅笔、炭笔、炭条、炭精棒等。其中铅笔最常用,从最硬到最软应有尽有,可画深入素描用。慢写速写与短期头像可用松软的炭笔。纸张一般采用质地好的素描纸、绘图纸,速写慢写可用新闻纸。擦拭可准备白条橡皮与塑料橡皮两种,塑料橡皮可擦得很干净。还得准备胶带纸、刀片、一块软布、一小块砂纸等备用。

2. 素描必须从整体入手:首先较快地把整个对象大体地画下来。然后再用较长时间努力地、详细地去刻画,并精密地研究细节。最后,用最初的,但它经过分析所丰富的印象的全部敏感,迅速地重新调整大关系。这就是从整体入手到局部深入刻画,最后又回到整体的循序渐进的方法步骤。初学学生容易过多刻画局部,以致脱离了整体。应记住,素描进行中任何时候停下来都应是完整的。

3. 素描必须注重合理的构图,集中而不单调、稳定而不呆板、饱满而不散乱,主次分明,黑白疏密有致,动势有节奏,不分割画面。

4. 大关系要拉开。拉开不是画黑。拉不开画面发灰。小关系要缩小,色调可以有区别,但不能过分,小关

系的区别再接近些。小关系不缩小,画面容易发“花”。这都属整体性问题。

5. 室内长期作业给我们提供了深入理解观察表现的良好条件,是非常必要的学习。没有深入的长期作业练习,理解一定是肤浅的。但也容易滋生依赖性,靠时间被动地描摹。而短期作业是长期作业最好的补充。但很多考生只是忙于画而不研究,手画熟了,理解认识却没有深化,而且养成了浮于表面现象的弊病,一旦给予足够时间让其深入刻画对象之时,画到一定程度,无法深入。长期短期作业应交替进行。

三、关于素描的风格与技巧

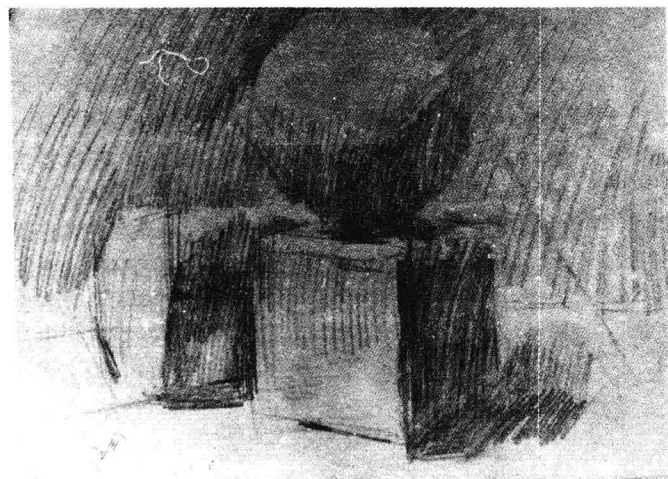
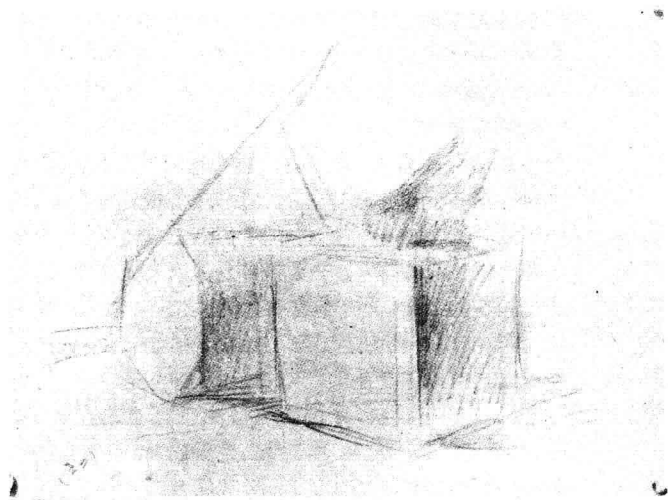
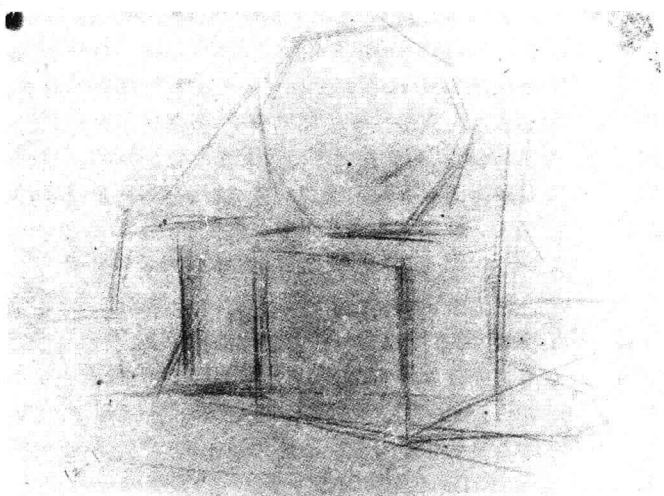
素描是一个思维的过程。艺术的最高的一方面就是素描,而添加的东西只能起辅助作用。素描的开始和结束都要依靠才能,而中间却需要埋头苦干。对于初学者来说,要锻炼两手功夫,一是眼睛的比例观念,二是按部就班的作画习惯。一幅素描起码应具备三个方面的成功:①形体结构准确;②黑、白、灰层次分明;③中心焦点突出。一开始就有作画意识,就是说,当画板放在你面前时,你所面对的已经不是白纸而是一个窗口了。你要在这块方寸之地努力“看”出你将要画的物体,当然这只是一种隐约呈现于白纸之上的幻象,这样你就胸有成竹了。

从造型因素讲,素描也只是一种形体、空间、明暗色调等诸种元素描绘对象的一种方式,据这一性质,训练时还可以有意识强化其中的一种造型元素,包括以下几类的训练方法:①注重综合全面因素的素描:既有稳固结实的形体,又有丰富变化的色调,又称作调子素描,即以明暗色调为主要造型元素来描绘对象。强调光线照射在对象上产生的明暗变化。形体的起伏变化。要区分黑、白、灰层次,分析构成对象立体感的高光、亮面、灰面、明暗交界、暗面、反光、投影成分。明暗色调根据形体结构的转折变化而变化。②注意结构的素描:可称作分析性素描,更加注重理性分析,削弱了明暗、虚实。强调贯穿形体结构本身的框架构造。③强调用线的素描:要求正确地勾画出线条的多样性和对比关系,这是抓住动势的唯一手段。法国古典主义画派安格尔尤其重视线描的技巧。他那种用精确的极其洗练的线勾画的素描,使他成为一名伟大的素描大师。当然,初学素描要强调综合性调子素描,打下坚实基础,尊重客观对象,又不忽视主观因素,逐步加强艺术修养。风格是在长期艰苦地磨练中显露出来的。风格是个性成熟的标志。对考生来讲目前所有训练方法都是为了提高你的素描造型能力与技巧。

何润民撰文

第一章 教学示范

(一)石膏几何模型画法

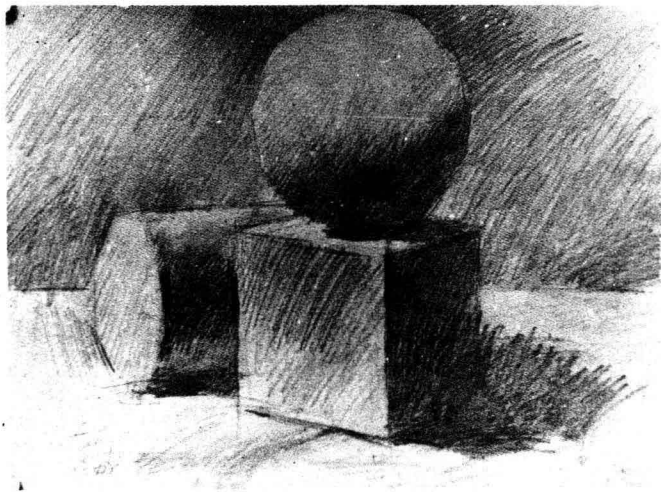
(1)方法步骤

几何模型的造型规律,包含了自然界一切形体的基本造型元素。在素描学习中,深入地研究不同体面的几何模型的结构原理及其在一定光源环境中的立体表现规律,是学好素描乃至一切绘画艺术的必备基础,也是本质地把握千变万化的描绘对象的结构特征的有效途径。

A. 在充分观察的基础上,以较快的速度,确定几何形体在画面上的大体位置和透视比例。注意画面的均衡和协调关系;注意三种形体组合在一起的基本形状。过大、过小或偏重一方都应注意避免。

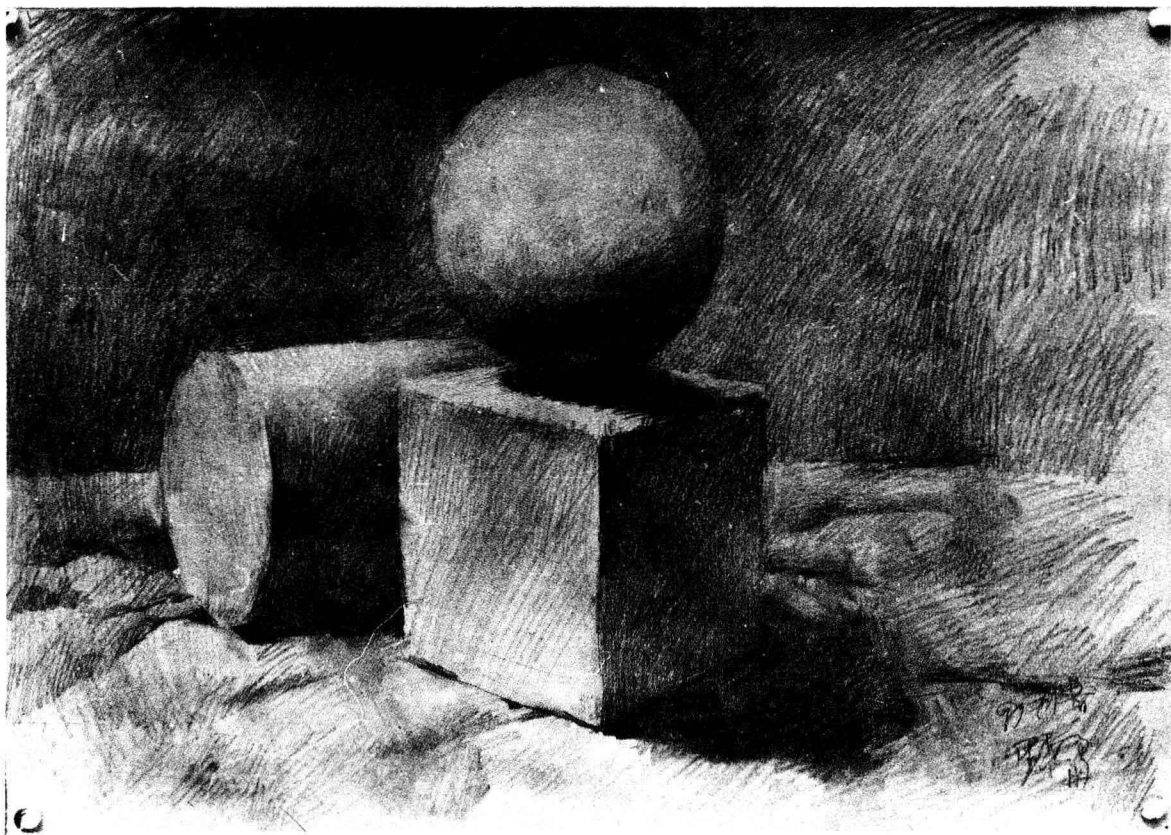
B. 上述要求基本达到以后,可以从明暗交界线入手,用较轻的线条画出基本暗部。借助于初步的体面关系,进一步调整形体、比例,线条不宜太深。

C. 在形体、比例完全确认的基础上,再次从最深部画起。与上述步骤不同的是,这次要求有较鲜明的暗部层次表现。要敢于肯定地完成明暗交界线、反光及投影的描绘。

D. 着手画亮部的层次及相应的背景。由于与光源形成的不同夹角关系,受光面自然地会形成不同的灰面(即半调子)。要表现出亮部丰富的转折关系和层次,但注意不能深过暗部。

(2)完成作品

几何模型

郭北平 作画撰文

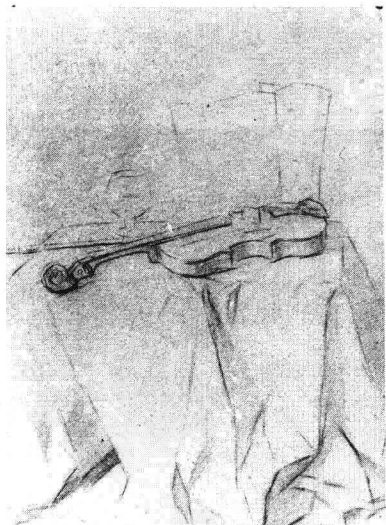
E. 进一步调整画面的前后层次、强弱和虚实关系。同时深入刻画圆球、方体及圆柱的各自体积、结

构特征。力求在前后空间关系中,表现出几何形坚实的体积感和质量感。

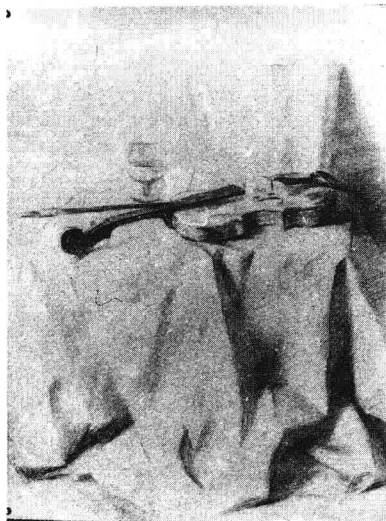
(二)静物画法

(1)方法步骤

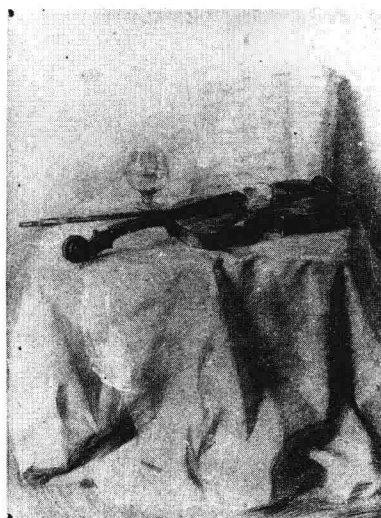
静物写生其目的在于从静态的物体中研究其整体与局部的组合关系;学会运用几何形体的观念来分析、归纳具体对象;理解三大面、五调子在静物中的变化规律;掌握表现物体质感的方法,为下一步的石膏和头像写生打下牢固的基础。此外,布纹、衣褶也是静物写生中的重要课题,古典大师为我们留下了很多可供学习的优秀作品(例如达·芬奇、丢勒的布纹习作),布纹练习可使初学者加深理解,物体在光源的不同角度下,所产生的相应变化,掌握色调的变化规律。

A. 用直线确定构图、大的透视方向、形体的转折。构图要作到平稳中求变化;紧凑中见松动。一般可从大的形体转折处入手,内外轮廓同步发展,找出提琴和台布、五线谱的基本的比例关系,并注意提琴的中心线,画准其正确的透视缩形。

B. 从直线向曲线发展,进一步确定形的特征,找出明暗交界线的位置。并用较弱的色调,来表现基本的明暗关系和交界线的变化,使画面具有初步的体积感和光感。

C. 从整体出发,通过比较的方法,确定明暗色调的比例关系,找出画面最亮和最暗的地方,以控制色阶的变化(初学者最好把色调进行分档排队,以防画面色调紊乱、重复)从交界线入手分别向亮面和暗面发展,画出五调子的明暗变化,进一步确定形体的转折,同时表现出物体固有色的差异。

D. 从深色调的提琴入手深入刻画,逐步加深色调,表现出半调子、交界线的细微差异。在深入时要注意随时调整形,以免发生结构错误。要注意画面的整体关系和谐调统一,以整体制约局部。表现物体的质感必须注意色调的比较和其质的特征。

(2)完成作品

静物

张原稼 作画撰文

E. 在进一步完善画面的同时注意调整主次关系,虚实关系,即对亮处、实处、主体部位、视觉中心的部位进行必要的加强,以突出主体;对暗处、虚处、远处及次

要的部位,作适当的减弱。尤其对有碍整体的局部应作相应的舍弃和概括。

(三)石膏像画法

(1)方法步骤

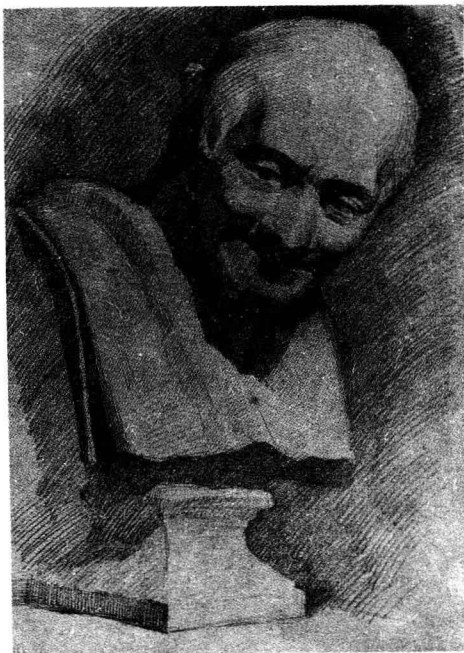
白色的石膏像形体结构明确,没有表面固有色变化的干扰,且又静止不动,明暗色调分明,加之其教材多系雕塑名作的复制品,造型严谨概括,艺术性强,是画真人的辅助性教材。

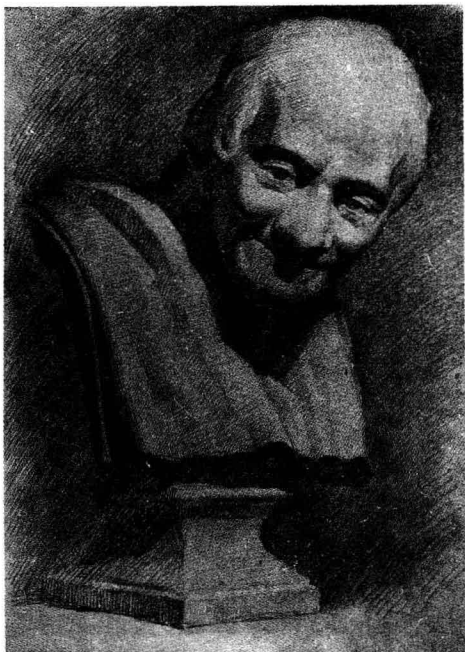
A. 构图定位。用最简洁的线条勾画出基本形,注意头、胸、底座三部分的比例及动态,要抓大感觉。

B. 画出基本轮廓。使对象的基本特征、比例和动态进一步明确,但不过早描画细节,注意大形体的转折点。

C. 用简单的明暗画出大的空间形体结构。从明暗交界线入手,画出大暗面和主要灰面,即中间面。也同时画出必要的背景以表现出画面的强烈对比和空间关系,加强体面观念并突出重点。

D. 深入刻画。要多进行分析研究,不要表面照抄对象,对每一条线和每一块明暗色调的运用都要在结构上有道理,始终注意主次关系,突出重点。

(2)完成作品

石膏像《伏尔泰》

谢永熙 作画撰文

E. 作业的完成阶段要作全面的整理工作,以达到准确的、立体的、深入而又概括与完整生动的画面,自

始至终要抓住能充分体现伏尔泰外表特点和内在神情的主要细节。

(四)真人头像画法

真人头像是人物素描的重点。头像写生不是在绝对静止情况下作画,其形体结构、质感和固有色以及富有生机多变的神情,比起画石膏头像难度大。真人头像写生要首先研究头部解剖结构,不能照抄表面,必须善于分析理解对象。表现手法可以多样,但从整体入手的作画程序和画石膏像是一致的。

1. 男子头像

(1)方法步骤

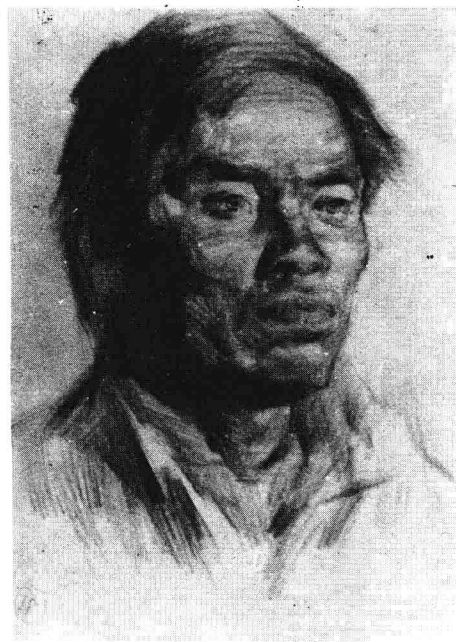
A. 确定构图位置,找出形象主要结构特征,动态角度,大体比例,透视关系,辅助线与主要明暗交界线位置。

B. 确定主要形体的转折,交界线,五官的左右透视倾斜度。

C. 强调对象的结构块面,铺出大体明暗调子,突出骨点:额骨、额丘、颧骨与颧线,颧弓与颧骨、眉骨与眉弓、下颌骨。

D. 深入刻画结构块面,塑造各部位的形块体面关系。同时注意大关系,铺出灰面结构。抓住对象的神态、情绪。

(2)完成作品

男子头像

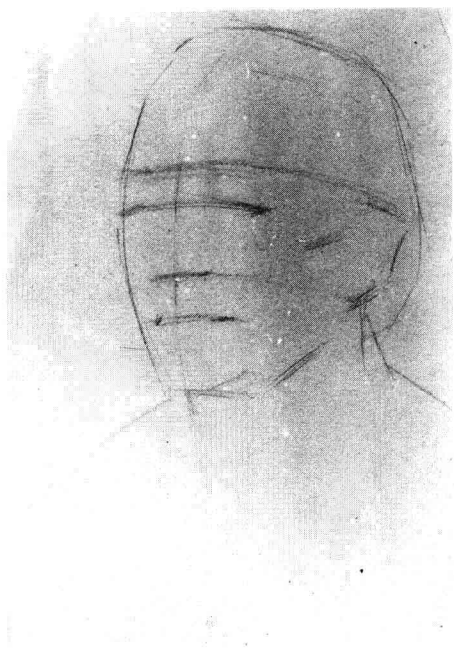
何润民 作画撰文

E. 拉开调子的对比,突出关键结构。注意调整整体关系,要有主次,层次分明,虚实相间。

2. 女人头像

(1) 方法步骤

A. 大体确定头部在画面上位置大小,勾画出大致的长宽比例和形状,同时要找出中心线和眼、耳、口、鼻的位置,以构成基本框架。用线要极为简练,注意轮廓大的转折点。

B. 进一步使形具体化,但不宜过多的去描轮廓,因为物象是立体的,在画轮廓时就要看到体积,粗略地找出大转折面,如颧骨、颞骨等,主要部位的形要肯定。

C. 应用不多的色块和线条画出头部的形体变化,块面转折尽量肯定,不要过多画亮面,明暗色块拉开距离,要突出重点,少画些细节,用笔要大胆自如,这一步主要是完成大形体的塑造。

D. 深入具体刻画。画细节为了充实整体,加强分析理解,把形体结构和解剖结构的概念结合起来,在强化体积感的同时要注意脸部肤色和质感,每一块颜色都是形体变化,要符合结构,作画过程始终注意神情特点的表现。这一步色调要加重,对比要响亮。

(2)完成作品

女人头像

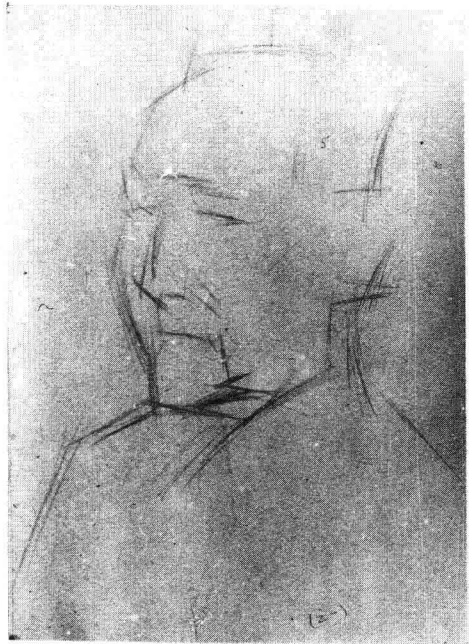
谢永熙 作画撰文

经过较深入刻画必须调整画面,使画面达到整体和谐、结构严谨、生动感人的效果,这幅素描的面部,用

灵活的线条表现出形体变化的特点和质感。塑造过程,始终注意到这位朴素农村老妇形象的神情。

3. 老人头像

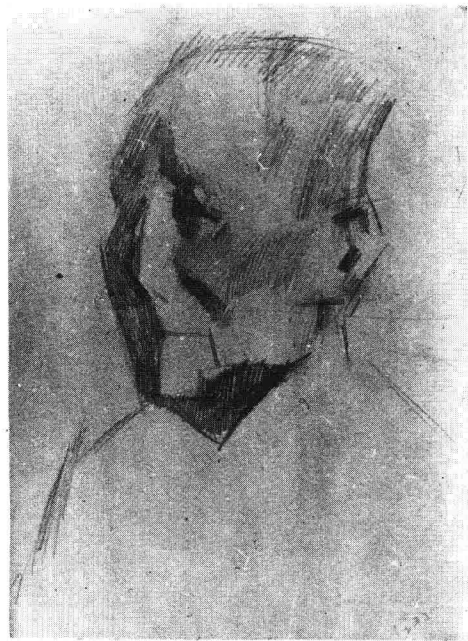
(1) 方法步骤

A. 用明确的轮廓线画出对象的基本形状及五官的大体位置。基本形体的大小和位置的确定决定了一张画的构图是否得当,应作为起步的第一要求。注意凭感觉来画,必要时可以辅以重点的明暗关系。

B. 用同样的方法,进一步校正,明确整体造型的比例关系。这两个步骤要尤其强调整体观察、整体对待。要尽可能把对象简化处理,无视细节,才能有效地抓住对象的基本形态。

C. 从头部的 basic 交界线入手,画出基本暗面。注意人像的头部骨骼的基本体积、结构关系。一般讲,头部骨骼结构表现在老人头像上较为鲜明、突出,应作为重点研究。

D. 注意额头、眉弓、颧骨及嘴角的形体刻画。亮面及暗面的调整可以交替进行。要通过不同体面、色阶的调整完成头部结构的刻画。还必须保持亮部与暗部之间鲜明的区别。

(2)完成作品

老人头像

郭北平 作画撰文

E. 进一步刻画上述特征及必要的细节描绘。在注意分出主、次关系的同时,自始至终要把对象的结构特征及神态刻画作为人像写生的主要任务来完成。还应

适当注意对象的额、颊、唇等部位不同的肤色和质感的描绘。

(五) 作品欣赏

石膏像《荷马》

谢永熙 作

石膏处在灯光下,对比强烈。着重强调明暗交界线的刻画。大暗面把许多繁杂的头发胡子统一起来,处理得很简练。亮面画得深入细致。头发胡子的处理,始终

要抓住每一部分大的团块结构以加强整体感,背景加强了形体空间和光的效果。