

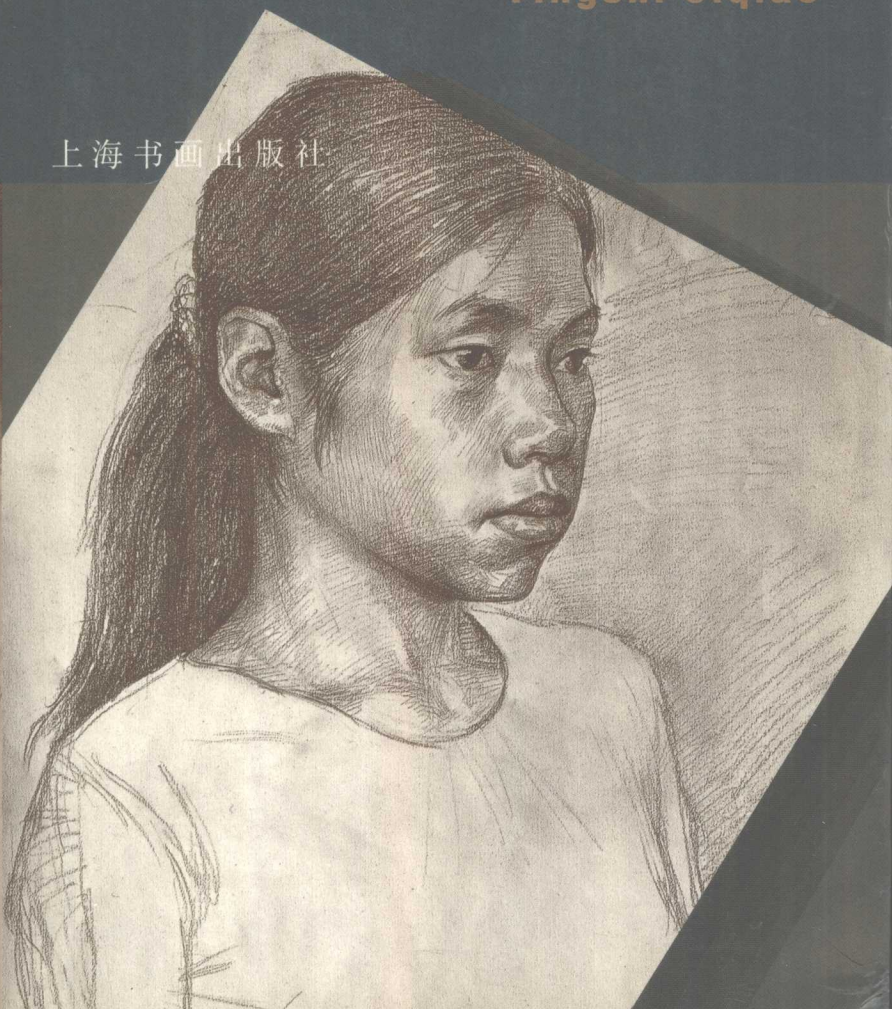
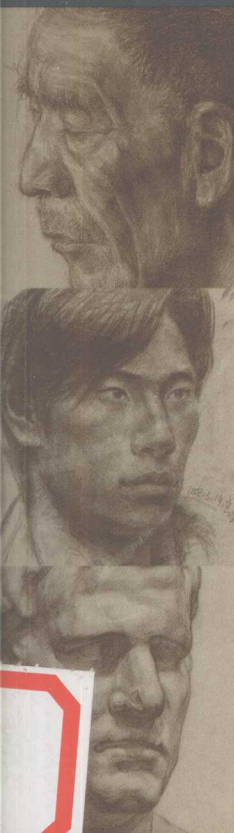
Sumiao Xuexi

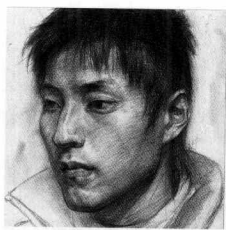
素描学习

应试技巧

Yingshi Jiqiao

上海书画出版社

素描学习

应试技巧

本社编

上海书画出版社

责任编辑 李诗文
技术编辑 钱勤毅
封面设计 王 峥

图书在版编目(CIP)数据

素描学习·应试技巧/上海书画出版社编. —上海:
上海书画出版社, 2005.7
ISBN 7-80725-047-X

I.素... II.上... III.素描—技法(美术)
IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第060224号

素描学习·应试技巧

本社编

②上海书画出版社 出版发行

地址:上海市延安西路593号

邮编:200050

网址:www.shshuhua.com

E-mail:shcp@online.sh.cn

印刷:上海精英彩色印务有限公司

经销:各地新华书店

开本:635×965 1/16

印张:6

印数:0,001-5,000

版次:2005年7月第1版 2005年7月第1次印刷

书号:ISBN 7-80725-047-X/J·047

定价:18.00元

出版前言

《素描学习》已经出版了3辑，它多年来一直立足于美术院校的基础教研，以一种科学、朴素、务实的态度服务于大家对素描语言的学习与研究，因此深受广大读者的喜爱。

在保持原来特点的前提下，本辑（第4辑）以一种崭新的面目与大家见面了。它加大了开本的尺寸；增加了内容含量；更换了纸张，提高了印刷质量，图片更为清晰，色调层次更加丰富。这些改进，将更有利于大家的学习研究。

本辑按题材共分5册，外加一册《应试技巧》，分别精选了一批近年来在素描学习以及创作领域中出现的一些优秀作品（前3辑已编发的优秀作品本辑未录入）。它们主要来自多所美术院校留校作品及骨干教师力作，其中不少出自名家之手。几乎每件作品都由本人或专家作了精辟的评注。同时，每册还精选了一些院校教师的文章，介绍素描学习研究方法、语言规律。大家可以在图文互见的学习中，获得许多有益的思想和启示。为了方便大家对书中作品的全面认识，本书尽可能提供每件作品的使用材料、规格等相关信息。但对稿件提供者未作特别说明的材料如铅笔、木炭条、素描纸等常规材料，就不一一补充注明。特此说明。

希望大家一如既往地热爱素描，也热爱《素描学习》。最后，借著名画家杨飞云先生的一句话与大家共勉：“一个终生从事绘画的人，要有所作为，应该永远对素描珍存一种迷恋和炽爱的状态。”

目录

规律与经验

素描人像写生要领 01

林加冰

石膏像素描应试要领 07

冯玉瑾

论素描默写 12

常磊

专家支招

高考石膏头像应试技巧提要 16

黄源熊

几个伪问题 19

戴红梅

在起点看见终点 26

——论素描应试作业的初始阶段

张婷

院校作品

中国美院附中作品选 31

上海大学美院油画系作品选 40

应试范作评析

范画选评 48

王克举、黄源熊、陈彧凡、高飞等

素描人像写生要领

林加冰

在素描人像入学考试中如何能充分发挥自己的专业水平，这是考生们十分关注的问题。

素描入学考试主要是考察考生们的造型能力和基本的艺术素质。各地美术院校的美术专业评卷标准应是基本相似的。虽然评卷老师的水准及艺术追求不尽相同，但对素描基本要素的认知应是一致的。素描试卷应有以下的大致标准要求：

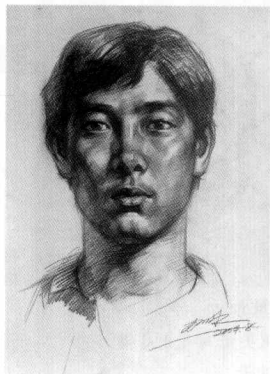
1. 构图饱满、画面均衡、主题突出。
2. 比例恰当、透视正确、结构严谨。
3. 体积感、空间感强，质感丰富。
4. 画面完整，用笔生动，画面具有虚实、强弱的节奏韵律感。
5. 塑造感强、特征突出、形神兼备、技法熟练，具有艺术表现力。

怎样学习才能把握画面，达到高考应试的标准要求呢？有效的途径是掌握正确的学习方法。首先，要树立真诚的学习态度和扎实的作风。那种为应付考试而寻求“投机”的学习方法是不可取的，它会把你带入艺术学习的误区。正确的认识和方法加上坚定的信念和努力，你便会走向成功的彼岸。

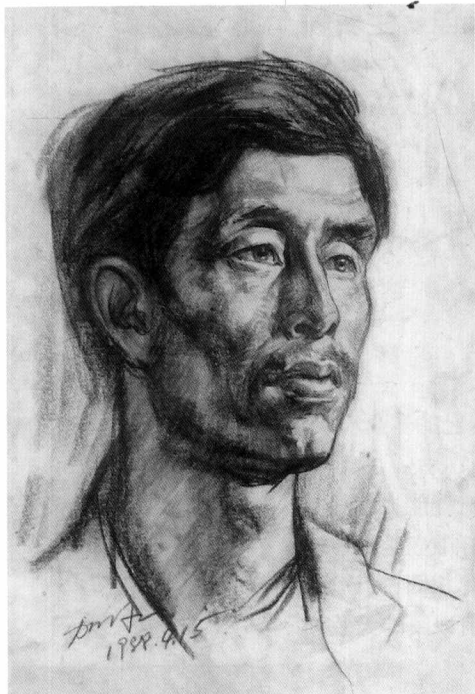
素描写生人像的基本步骤和方法，有过一定时间学习的考生们应已略知一二。他们所欠缺的是要“掌握”素描人像的“写生要领”。掌握了要领并遵循规则便会事半功倍。

要领有以下几点：

1. 构图与基本形

林加冰
《头像写生》
8 开

林加冰
《头像写生》2幅
4开

画面上方要留出一定空间,头部位置在画面上以居中偏上、均衡饱满为宜。用直线、弧线画出大轮廓,用笔要放松,不要僵硬死板。注意对象的头部特征,不能忽略耳朵、脖颈,它们与整体形是一致的,切不可局部描摹对象!少用橡皮而不依赖橡皮,过多依赖橡皮会使你只注意局部的“准确”而顾及不到整体。

2. 头部比例

在艺用解剖学中,提出了头部的标准比例为“三停五眼”。所谓“三停”,一般指发际到眉毛、眉毛到鼻尖、鼻尖到下巴距离相等的三个部分。“五眼”一般指(从正面看)脸部的宽度为五眼宽,两眼之间的距离为一只眼的宽度。这些比例只是约数,并非所有人都符合这一“标准”。

3. 熟悉解剖

只有掌握了一定的解剖知识,画起来才会有据可依,从而获得既准确生动,又不空洞的画面效果。头部解剖知识包括两个方面,一为头部骨骼结构,二为肌肉结构。在外形上

起决定作用的是骨骼,肌肉在表层,覆盖于骨骼表面,对外形的影响较小。考生应牢记头部起重要结构作用的头部骨骼及肌肉的形状、位置和名称。作画时主要应注意眉弓骨、眼眶、颞突、额骨、额丘、颞骨线、颞骨、颞弓、鼻骨、鼻软骨、上颌骨、下颌骨、颌隆起结节、下颌角。头骨上一些突出的点即骨点,对头部造型很重要,这些骨点的位置决定着头像的轮廓和形体结构。作画时还要注意骨点的对称关系,尤其是额丘、内外眼眶、颞突、颞骨、下颌骨的对称关系。脸部肌肉要注意额肌、皱眉肌、眼轮匝肌、上唇方肌、颧肌、口轮匝肌、颊肌、下唇方肌、咬肌。

4. 透视

脸部要注意有角度变化的透视面的转变和缩减,运用这个概念去分析、推论脸形和五官的具体变化。

5. 五官造型特点

五官是脸部重要的器官,在平时的练习中应对五官的结构予以分别研究。不仅要了解五官的结构和特征,还要了解五官周围肌肉的变化和相互关系。在考生的学习过程中,最常见的毛病:一是忽略耳朵的结构认识及与头部的整体关系。二是鼻头、鼻沟、鼻翼与鼻孔的结构认识和相互关系。三是眼睛的结构认识与眼轮匝肌以及眼眶的相互关系,特别要注意眼的半球体的透视变化;作画过程中眼白部位不能留白和放在最后才画。四是嘴部的结构认识与口轮匝肌的相互关系。画嘴,要与周围的口轮匝肌连成一体来观察和刻画;嘴唇边线不能死抠,亦不能留出白圈。

6. 调子处理与深入刻画

以明暗调子表现的素描,在起大轮廓时就应一边画大形一边铺大体明暗,要很快进入体积塑造,以免形、色分离,顾此失彼。(尤其在考试中把明暗结构划分成框框再填色,那样就会影响整体观察和速度。)形、色并进的方法有助于增强整体绘画意识。

在深入刻画时要分清主次、强弱,主要部分可以率先使用重调子并始终保持黑白对比程度领先地位。大形体的明暗交接线(包括头发部位)往往是主要结构的起伏、转折连接关系的反映,更要率先加强其色调对比。同时要建立画面的

整体节奏感,根据节奏关系进行深入刻画,使前后、虚实、强弱、疏密、浓淡都纳入画面的节奏次序。每一局部与其周围形体要有结构联系和强弱变化;大形体相互间更要有大结构的联系和强弱区别。大的形体的明暗交接线,它是头部的大形体转折,是从上至下、从左到右、从前到后的体积、节奏的主导,把握得好会使画面精彩,视觉印象强烈,反之则平淡。

7. 整体观察,整体表达

在作画之前,应情绪饱满,活跃感受,全面观察,概括明暗,寻找节奏,凝练结构,捕捉形象特征,形成整体记忆。要避免感情麻木,只盯局部。观察得来的第一印象是艺术表现的原动力,它鲜明精确、简练而又整体,但还需要不断进行更深入的观察和深刻的表现来强化第一印象。

明暗分面要明确,避免花乱。亮面中的灰调部分都是结构的微妙关系,不要空也不要画得过重。暗面的反光不要跳出来。鼻子、下颔的反光以及暗部的耳朵跳出是常犯的毛病,要注意避免暗面的下颌线不要画得太深和刻画得太死板。

在作画过程中,首先映入眼帘的是整体关系,而后才是局部。局部与整体的和谐才能取得良好的画面效果。无论你是以线为主、线面结合,还是以明暗调子为主,你都应树立整体观念,从整体到局部,从局部回到整体,不断反复调整好整体与局部之间的关系。

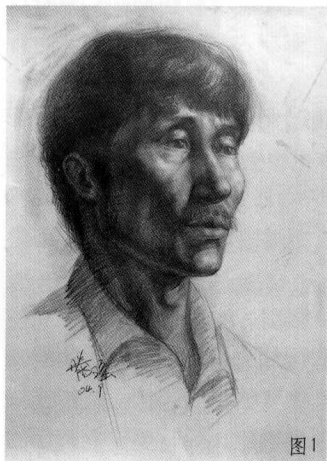

图1

图2

应试作品评析

图1画面完整，造型严谨，整体感较强，耳朵结构欠准确，暗部咬肌到眼角的暗部太深。

图2这是张考卷，画面完整，特征突出，表情自然，形神兼备。不足处额头向上转折不够，影响了顶部体积空间。

图3画面完整，整体关系较好，结构严谨结实。耳朵造型结构欠准确（内耳轮与耳垂的关系），大形体大明暗尚好，中间色调欠丰富。

图4画面完整，造型结实，结构严谨，体积感较好。左颧骨刻画与右边不对称。

图5体积感较好，结构严谨，造型有特征，表情自然生动。

图6画面完整，黑白灰把握较好，头发顶部的形应该收拢。

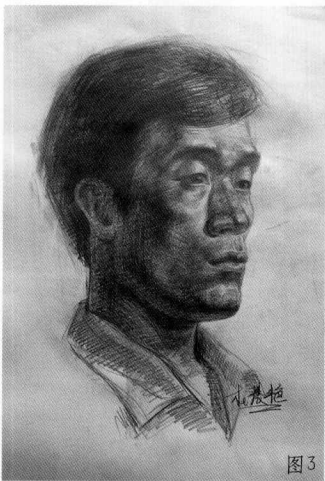

图3

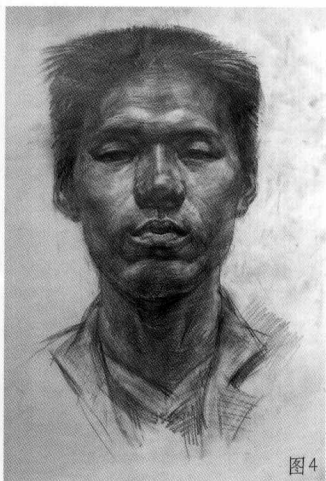

图4

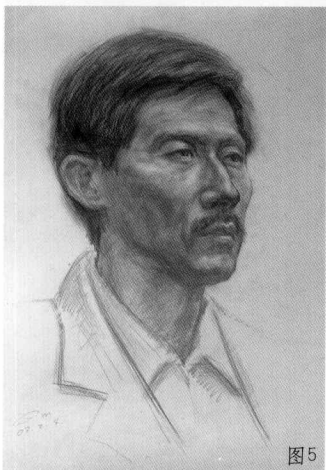

图5

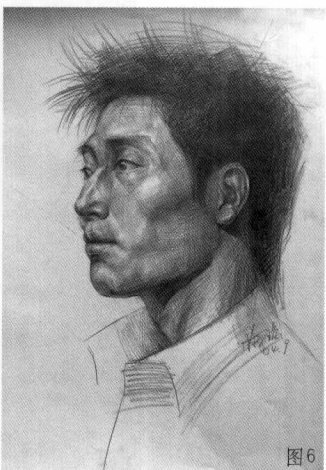

图6

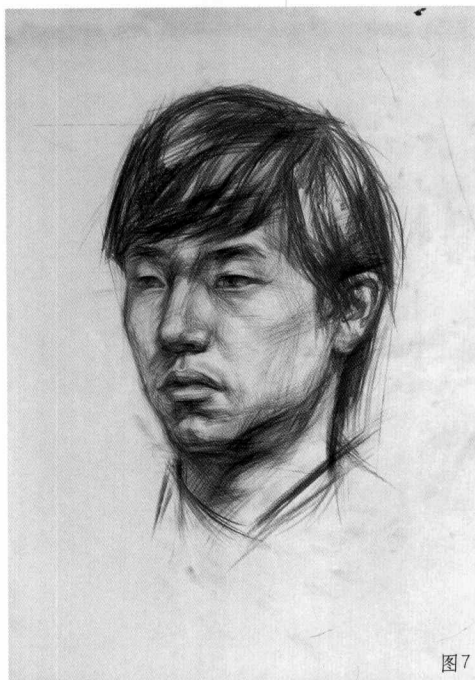

图7

图7造型准确，神态自然，用笔生动，不拘谨。不面面俱到，大形体结构均能得到表现。

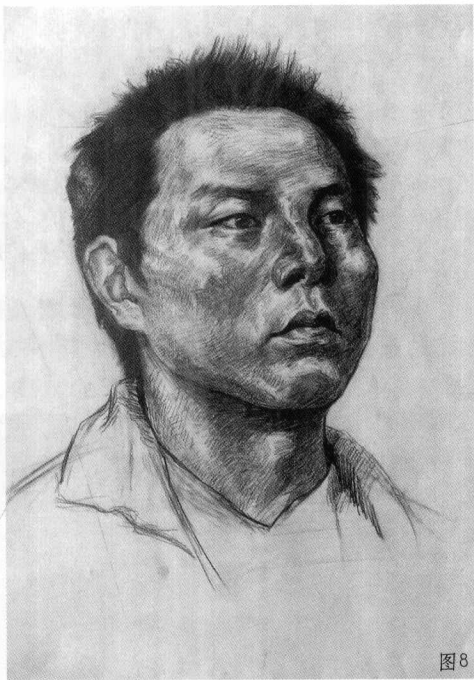

图8

图8这是张考卷，画面完整，造型结实。不足之处是鼻子明暗转折结构生硬，鼻头暗部与鼻翼连接欠准确。

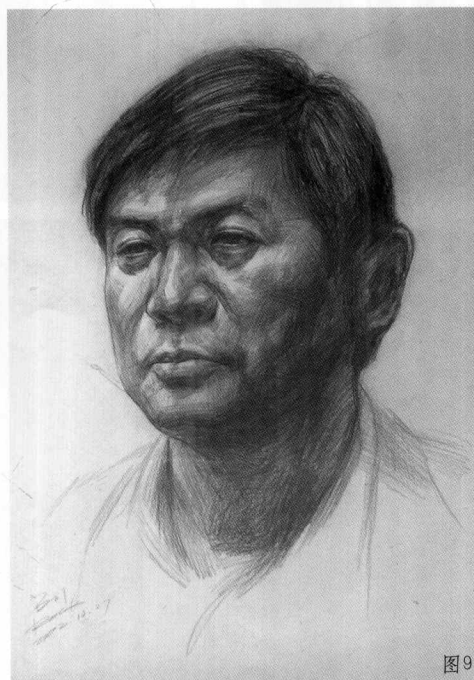

图9

图9体积感较好，结构严谨，耳朵结构欠准确。

石膏像素描应试要领

冯玉瑾

石膏像素描体现基础素描训练的严格与规范，在石膏像素描中，透视、解剖、光影、结构等知识无一不受到检验。一张优秀的素描要经过几十课时长时间的观察、分析，透彻地理解与全因素表现才能获得体积空间的幻觉真实。可是在入学考试中的石膏像素描仅仅只有三小时，如何才能达到石膏像素描的基本标准呢？

首先要了解石膏像素描的评分大致标准：

一、基本形

形准是石膏像素描的第一要点。应试素描的石膏像与人像不同，石膏像是大家所熟悉的，稍稍不准别人便会看得出。人像则不同，只要形体大致相像便可。

二、体积感强

形体就是形状与体积，是有一定空间体积的实体。在造型因素中，二维与三维，平面与立体分别是相互对应又相互联系的。石膏像首先不是平面，其凸起与凹入部分和空间相互占有，形成外轮廓，因而外轮廓不是独立存在的平面，而是有机组成的立体。因此，要强调空间意识来研究形体的空间变化，根据对象的不同空间距离用强弱、虚实的节奏变化加以表现。

三、透视关系合理

当被表现的对象处于不同的视角范围内，会呈现不同的形体变化和透视方向。学习透视知识，掌握透视规律无疑对写实素描造型的准确性和空间关系影响极大。透视知识的应用可以减少错觉的干扰，得到准确的透视变形。所以，在训

练中要从各个角度进行训练,这样,有利于正确理解形体透视变化的规律。要学会正确地运用中心线和与其相关的辅助线,如眉线、眼线、鼻底线、嘴线及对称骨点的连线,组成“十字”框架来确定头部主要的动态、比例、位置和透视变化。中心线的位置是否正确决定了对象在一定视角内的形体朝向,能否使我们正确地体会左右对称的透视变化。多方位地表现对象,是我们对规律的理解和运用的良好训练方法。

四、造型严谨

结构是因,形体是果,形体结构是不可分离的一对因果关系。在石膏像写生中要着重研究影响外在形体的骨点和肌肉组织,要以形体的观念理解内在结构的组合关系,注重突现在形体表层的骨架构造,认识肌肉是怎样组织在头部关系之中,并影响着外部形体的变化(犹如麻袋里装土豆)。要明白,解剖结构主要是研究结构与形体的关系而不是结构本身。这个关系便是局部结构与整体构造相衔接的关系,不要把结构与形体分开来理解。在训练中,学会从似是而非的表面假象中运用形体结构分析法则,结合空间透视原理进行造型,就不会顾此失彼。

五、画面完整

这个“完整”涵盖内容很多,总的说来是“整体联系性”,由三个方面来体现:

1. 整体与局部是否具有联系

整体是由各个局部构成的,局部是从属于整体的一个部分。石膏像上的所有细节、小团块及石膏像全体都是一个有机整体,忽视局部的理解和表现对整体的作用(作画中容易形成过分追求局部),是使画面产生散乱及破坏完整性的一大弊病。解决这个问题要从两个方面入手:(1)在表现对象时,复杂的形体结构要用概括的手法加以处理,使形体变化有序地归入整体关系中,如头发的表现,要根据头部的形体变化,有机地概括成几个基本的形块,这样在处理时就容易掌握了。(2)主与次的关系处理得当。主次关系是相对的,要根据形体结构的整体关系而定。在处理画面对象时,要以对象呈现出来的形体特征来确立表现的主次关系。主要部分往往是视觉中心,在石膏像中重点刻画的部分应是五官,主要是眉眼

鼻部分；次要部分是相对主要部分而言，是为了衬托主要部分。五官在石膏像中相对处于主要位置，所以要加以精心描绘。

2. 运用明暗表现手法

明暗是表现对象很重要的绘画语言之一，研究明暗变化是为了体现对象的形体结构关系，体现形体结构的质量关系和形体在空间的远近、进退的位置。在铺设明暗时，要从形体所呈现出的最大的明暗着手，注意明暗交界线的位置和投影的方向。线条处理要体现形体的感觉，每深入一层关系，都要与前一层关系相融会，时时关注整体的明暗度，整体地体现对象的形体结构关系。

3. 虚与实、强与弱、深与浅的对比关系

掌握了这些规律并把它表现在整体联系的和谐中会使画面具有主体感和空间感，给画面赋予了节奏和艺术性。虚与实的关系是相对的，可以按照形体的空间位置和塑造需要变动。就石膏像来说，受光部为实，背光部为虚；受光部分的主要部分为实，次要部分为虚。背光部分与受光部分的原理一样，离视觉位置近为实，位置远为虚。从整体关系上来说是这样，局部关系也是如此。在处理形体的虚实变化时，要注意线条的松紧、疏密、轻重等运笔方式。通常实的部分线条运用明确肯定，形体结构相对要交代清楚；虚的部分线条运用要含蓄，形体结构相对要藏而不露。没有虚实感的画面会使体积感不强，也突出不了整体的视觉感受。就石膏像来说，眉弓及鼻头等部分往往是明暗对比最强的部分，其次是下巴。

最后，特别提出需重视的三点：

一、五官是石膏头像主要的局部关系，对眼、鼻、嘴、耳要个别来分解表现，理解它们各自的形体特征和构造，训练体现它们的手法，还要重视五官周围的变化和相互关系。这样就便于在整体塑造对象时有的放矢。

二、明暗交界线的节奏：由于骨点的影响，处于骨点部分的明暗交界线就“硬”，调子深；处于肌肉部分的明暗交界线就“柔”，调子稍浅。这样，头像从上到下的明暗交界线就会呈现柔→硬→柔→硬……（也可称虚实、强弱）的节

奏变化。

三、暗部中反光部分不要跳出来。反光是白色石膏像的特征，因此要认真表现。它能加强对体积的表现，但反光的亮部不能超过亮部的灰，尤其是鼻下反光、下颌骨的反光往往被忽略，跳出来破坏了整体。

应试作品评析

图1画面整体感强，造型严谨，动势在大透视中表现尚可。缺点：底座未能融入画面，影响整体造型。

图2画者注重用结构分面，线面结合来表现，构图比例、形体结构处理较好，空间、虚实合理，用笔生动。

图3画面完整，造型严谨，质量感、空间感均得到充分表现。缺点：底座没能完全纳入画面，构图显下沉。

图4画面完整，造型严谨，体积感、空间感强。

图5画面完整，体积感、空间感较好，明暗及明暗交界线刻画也较好。

图2

图3

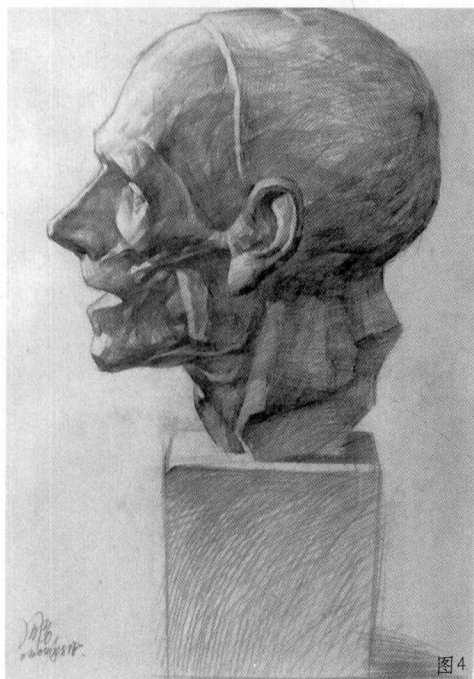

图4

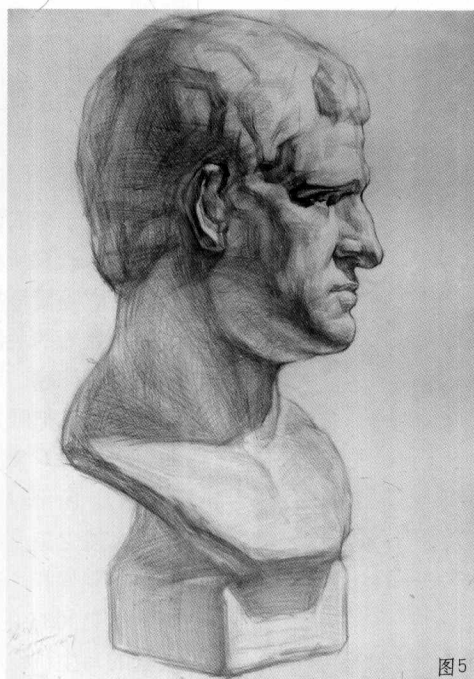

图5

论素描默写

常磊

在19世纪以前的艺术家看来,默写是艺术家必备之技能。因为此前没有照相术,当时的艺术家不可能像现在一样以照片作为提取信息的材料来源,他们的创作素材必须要依靠对形象的记忆和之后的默写组合,所以19世纪以前的艺术家都有离开对象进行默写再现的能力。尤为可贵的是,他们养成了以线条来记录和感受生活的习惯并成为人生的一部分,既增进了塑造自然的技能,又深化了体悟纯形式的感受,可谓一举两得。在照相术发明以后,艺术家往往依靠照片索取形象信息的来源,久之,这种记忆默写的能力逐渐退化了,用笔来记录生活的艺术家越来越少,对于艺术家的习惯而言,这甚至可以看作是一种堕落。因为对于艺术家来说,默写不仅是记录素材,更是通过这种习惯来锻炼线条和造型感的一种方法。近年来的艺术考试中常常出现关于默写的试题,同时因为美术教育所指向的对人的研究,人物的默写就显得尤其重要,它频繁地出现在各类应试主题中,从而引起了我们再次对于默写的关注和研究,在此我们着重探讨关于默写的认识和实践问题。

某些人把默写理解为一种机械程式一样的背诵,以为默写可以离开对象单独地进行临摹记忆训练,这种认识是极其荒谬的。所谓默写,乃是默自然之象而写之,这里的前提就是对自然之象有深刻的感性认识。感性认识的建立来源于对自然的观察和写生的训练。通过观察训练来协调心灵、手、自然三者之间的关系。写生的训练是一个基本前提,只有通过大量的写生训练积累形象感性材料,才有可能在离开对象的