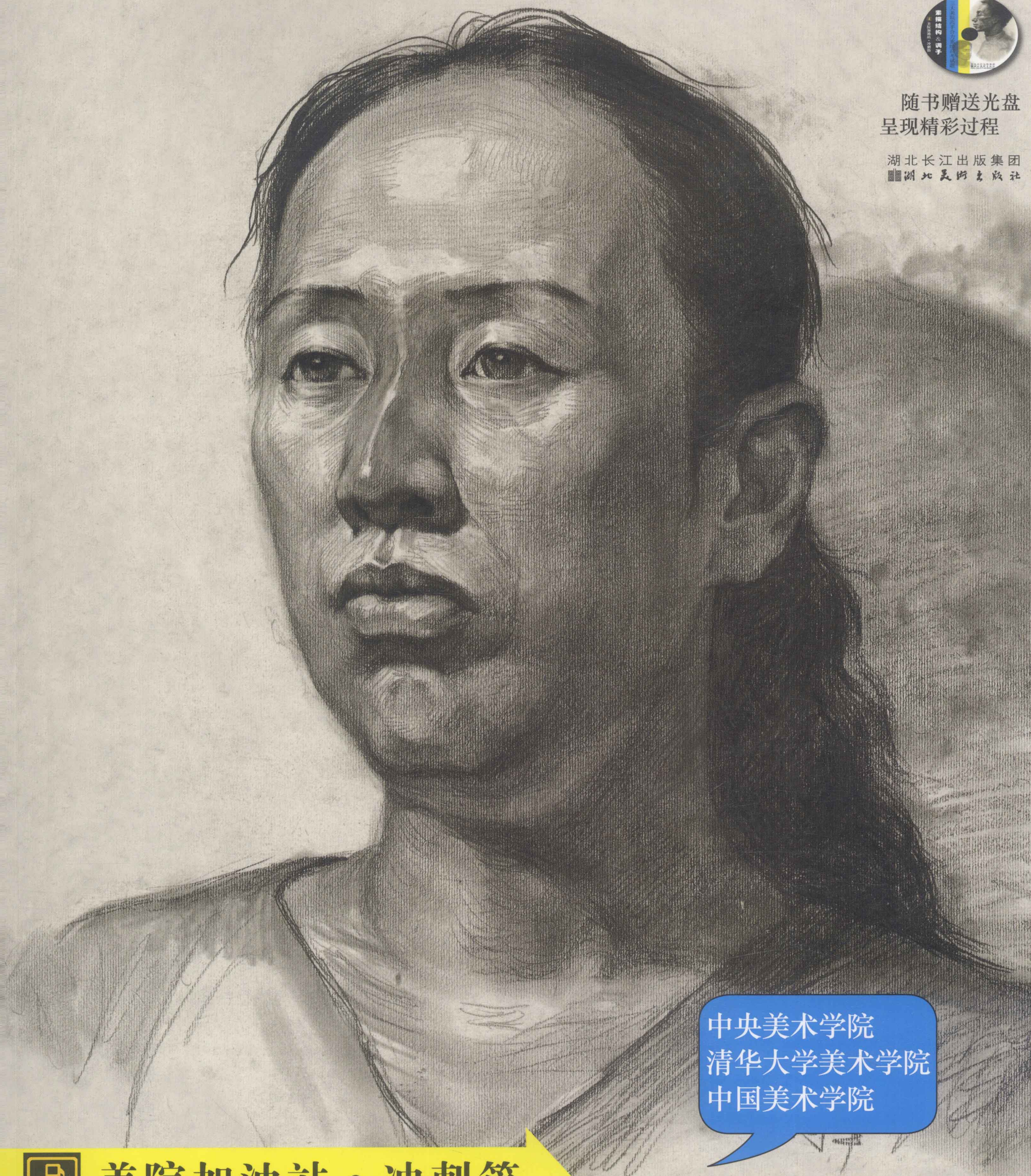

随书赠送光盘
呈现精彩过程

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

中央美术学院
清华大学美术学院
中国美术学院

美院加油站·冲刺篇

许宝哲 钟周平 编著

三大美院高手合力重绘高考试题

素描结构 & 调子

策 划 石锦华 特邀编辑 钟 鸣

责任编辑/整体设计 石锦华 技术编辑 李国新

美院加油站·冲刺篇

纯正学院风格 助你高考成功

图书在版编目 (CIP) 数据

素描结构与调子 / 许宝哲, 钟周平编著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2009. 5

(美院加油站·冲刺篇)

ISBN 978-7-5394-2563-4

I. 素… II. ①许…②钟… III. 素描—技法(美术)

—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 047305 号

湖北美术出版社出版发行

武汉市洪山区雄楚大街 268 号 B 座

深圳市雅佳彩制版公司制版

武汉三川印务有限公司印刷

2009 年 5 月第 1 版

889mm×1194mm 1/8

ISBN 978-7-5394-2563-4

邮政编码: 430070

电话: (027) 87679522

新华书店经销

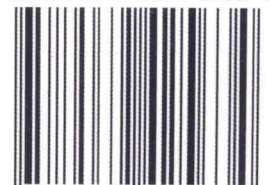
印数: 5000

2009 年 5 月第 1 次印刷

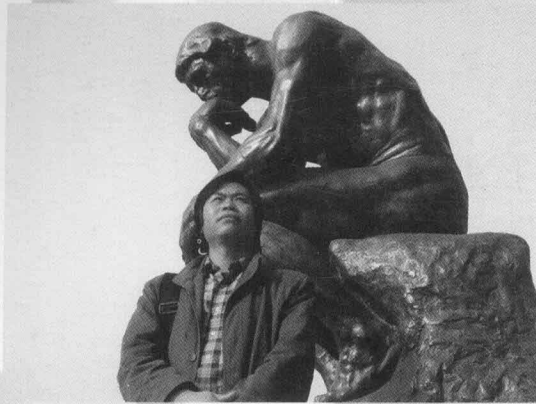
印张: 5

定价: 30.00 元

ISBN 978-7-5394-2563-4

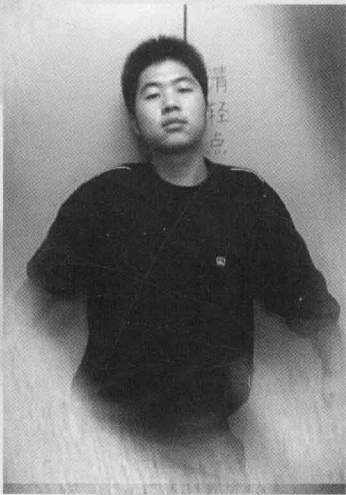

9 787539 425634 >

许宝哲，副教授，毕业于山西艺术学院版画系。现任教于山西运城幼儿师范高等专科学校美术系。2004年至2005年进修于中央美术学院, 作品曾多次参加国内外画展, 部分作品被日本、澳大利亚等国和台湾地区友人收藏。著作有《素描头像临本》《素描静物》等, 由湖北美术出版社出版。十几年来一直从事美术教育和美术高考辅导工作, 教学经验丰富, 教学方法有效, 所建立的“三空间美术高考训练营”升学率一直保持较高的水准。

中国美术学院
电话: 13008008540
QQ: 690221557

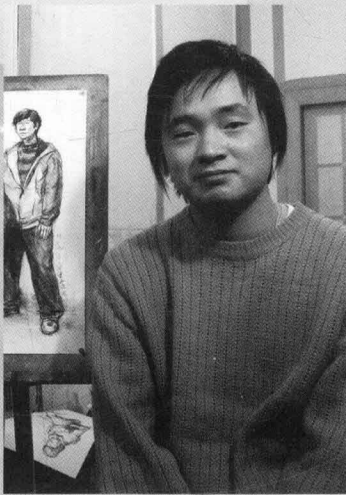
冯福鹏 中央美院08级造型专业学生
任 娟 清华美院08级造型专业学生

赵 伟 中国美院专业考试成绩优秀

张一清 中国美院专业考试成绩优秀
党瑞娜 广州美院08级造型专业学生

刘一池 清华美院专业考试成绩优秀
许 倩 中央美院专业考试成绩优秀

素描头像应试技巧

素描入学考试主要是检验考生们的基本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同的。虽然评卷老师们的艺术水准不尽相同, 但对素描基本要素的认识应是一致的。

不论是美术中专还是普通高中的在读同学, 经过相当数量的作业训练以后, 基本都有一定的素描造型能力和经验, 知道画面黑白灰的关系处理和深入刻画的状态及方法。此基础上最关键的问题往往还是在作画的初始阶段——打形。这个打形的结果是导致造型好坏的根本, 从某种意义上讲, 也就是直接导致画面最终的效果。以我的教学经验, 下面谈谈我对素描作业的初始阶段的理解。

第一步 打形。在画纸上用心经营位置, 大致定下头部的四周界限, 建立合理、舒适的构图。抓住自己对对象的新鲜感, 第一印象, 在第一时间里迅速地画出对象的头、颈、肩的形态和主要的动态关系。

第二步 检查。这时一定不能匆忙地深入, 因为呈现在我们面前的形象, 它只是大概的、直觉的, 肯定存在不正确的问题, 需要作进一步调整。这时可用一些简单的方法, 比如说可以通过点与直线之间的关系来检查对错。

第三步 继续打形和检查。在前两个阶段确定没问题之后, 再继续往下打形。通过这种不断的检查, 目的就是在描绘对象的同时及时纠正误差, 同时也在深入细节和研究形体的正确性。

第四步 开始深入寻找结构。在一个基本准确的形体中, 我们可以相对放心地、按照已掌握的塑造经验去深入, 这个深入的过程要将之前平面的观察方法舍弃, 开始用空间和体块的理念去寻找结构的穿插和形体的转折, 使之立体起来。

对于绘画来说, 保持正确的秩序感以确保最终效果是至关重要的。在最初的落笔阶段就稳定地安排对象的造型特征和形态, 在此基础上发挥自己的表现技巧, 主动地把握和释放自己的知识特长, 沉着稳健地把自己的优势体现出来, 让阅卷老师被你的自信而打动, 从而在考试中处于优势地位。

关于素描默写 进入默写训练时, 最有效的方法是先写生, 然后在写生的基础上再进行重复的默写。这种方法有助于把感性体悟和理性认识紧密地结合起来, 有助于学以致用, 举一反三。在积累了一定的感性、理性认识之后的默写与一种简单记忆形象的默写是大不相同的, 它会真正切实地提升默写的实际能力, 而不是一种仅仅简单描摹的表象。作为训练者来说, 日常大量的短期素描写生以及默写也是很有必要的, 它所训练的是瞬间捕捉记忆形体的能力, 最大限度地释放潜在的观察力和表现力, 因此我们对此不能忽视。

以头像为例。当我们默写的时候, 必须要具备两个前提: 一是写生积累的感性经验, 二是对头像结构的理性认识。处理好两者之间的关系对于默写的结果意义重大。某些观念认为: 理性认识头部的结构是最主要的, 感性认识其次。事实上这种认识是割裂了感性认识与理性认识的关系, 从实践意义上说理性认识和感性经验体现在实践当中是一体的过程。

默写的精神和要旨要是基于认识的框架, 有了对默写的正确认识才不至于步入歧途。艺术最终所依靠的是勤奋与实践, 望各位考生勤奋练习, 这样周而复始, 素描的能力必能显著提高。

本书荟萃了“三空间”学生的优秀作品和教师的课堂教学示范作品。这些学生是历年来通过中央美术学院、中国美术学院、清华美术学院等全国各大美院和各重点院校的专业考试的优秀学生, 并且其中大多数已被录取。这些优秀的作品包含着艰辛与心血, 是“三空间”师生共同努力奋斗的结晶。

许宝哲
2008年10月于三空间

三大美院素描考试要求

中央美术学院素描考试要求

1. 抓感觉。注重形象的第一印象, 它往往是最新鲜的感觉。
2. 准确性。指严格的造型, 客观的真实性。
严格的造型。造型是由形体、结构、体积、构图、空间、线条、质感、量感、明暗、调子、节奏等诸多因素相互制约, 有机联系而成的。
客观的真实性。指注重对象的个性因素。
3. 准确的结构。对于造型而言, 造型的审美表现至关重要。因此, 在素描考试中, 无论写生与默写, 考生对于所选择的物品造型的敏感性、造型的结构特质、造型之间的韵律关系, 成为素描评判的一个重要标准。

清华大学美术学院素描考试要求

清华美院作为一所在国内以设计著称的名校, 除了对考生的基础科目要求有好的素养之外, 那就是设计考试要求有更好的想法和熟练的设计表现能力, 也就是说既注重创意, 又注重卷面视觉效果。
清华美院在素描考试方面要求考生对造型有审美感受、理解能力和艺术表现能力。

中国美术学院素描考试要求

1. 构图: 好的构图是一张试卷成功的基础, 通过构图也可以看出一个人的造型能力、艺术修养。
2. 形: 如果考的是人物素描, 就必须具备对人物形象的掌控能力, 这主要是考查考生的感受能力及对形的敏感度, 要做到形神兼备。
3. 体: 对体积空间的塑造能力, 包括对人物解剖结构有理性的认识。这需要经验的积累和理论修养。
4. 质: 对质感的刻画, 包括头发、皮肤和衣服等不同质感的处理, 这是增加作品的视觉效果、刻画人物的神情面貌的关键。

2006～2009三大美院高考人像试卷

2009年	中央美术学院	造型专业试题：男青年半身像带手。要求：写实手法表现，工具材料不限。	写生	4开	4小时
2008年	中央美术学院	造型专业试题：男青年半身带手（模特坐姿态），手的姿势不同。	写生	4开	3小时
2008年	中央美术学院	设计专业试题：空中的纸飞机。要求：写实手法表现。	写生	8开	3小时
2007年	中央美术学院	造型专业试题：男青年半身带手（模特坐姿态），一手抱另一手胳膊肘。	写生	4开	3小时
2007年	中央美术学院	设计专业试题：悬挂着的面具。要求：以写实手法表现，工具不限。	写生	8开	3小时
2006年	中央美术学院	造型专业试题：男青年半身带手（模特坐姿态），双手握一次性的纸杯。	写生	4开	4小时
2009年	清华大学美术学院	造型专业试题：男青年半身带手。	写生	4开	3小时
2008年	清华大学美术学院	造型专业试题：男青年半身带手。	写生	4开	3小时
2008年	清华大学美术学院	设计专业试题：男青年头像写生。	写生	8开	3小时
2007年	清华大学美术学院	造型专业试题：男青年半身带手。	写生	8开	3小时
2007年	清华大学美术学院	设计专业试题：男青年头像写生。	写生	8开	3小时
2006年	清华大学美术学院	设计专业试题：戴太阳帽的女青年头像写生。	写生	8开	3小时
2009年	中国美术学院	造型专业试题：男青年头像（包括头、颈、肩）。	写生	8开	3小时
2008年	中国美术学院	造型专业试题：女青年半身带手，左手放在右手上。	写生	4开	4小时
2008年	中国美术学院	综合艺术专业、新媒体专业试题：女青年半身带手，左手放在右手上。	写生	4开	3小时
2007年	中国美术学院	造型专业试题：男青年头像写生。	写生	8开	3小时
2007年	中国美术学院	设计专业试题：石膏像写生（伏尔泰、海盗、阿格里巴）等。	写生	8开	3小时
2006年	中国美术学院	造型专业油画、雕塑、版画试题：男青年头像写生。	写生	8开	3小时
2006年	中国美术学院	工业设计专业试题：石膏像小卫写生。	写生	8开	3小时

如有好的建议，我们一定采纳；如有投稿意愿，请与我们联系

结构与调子

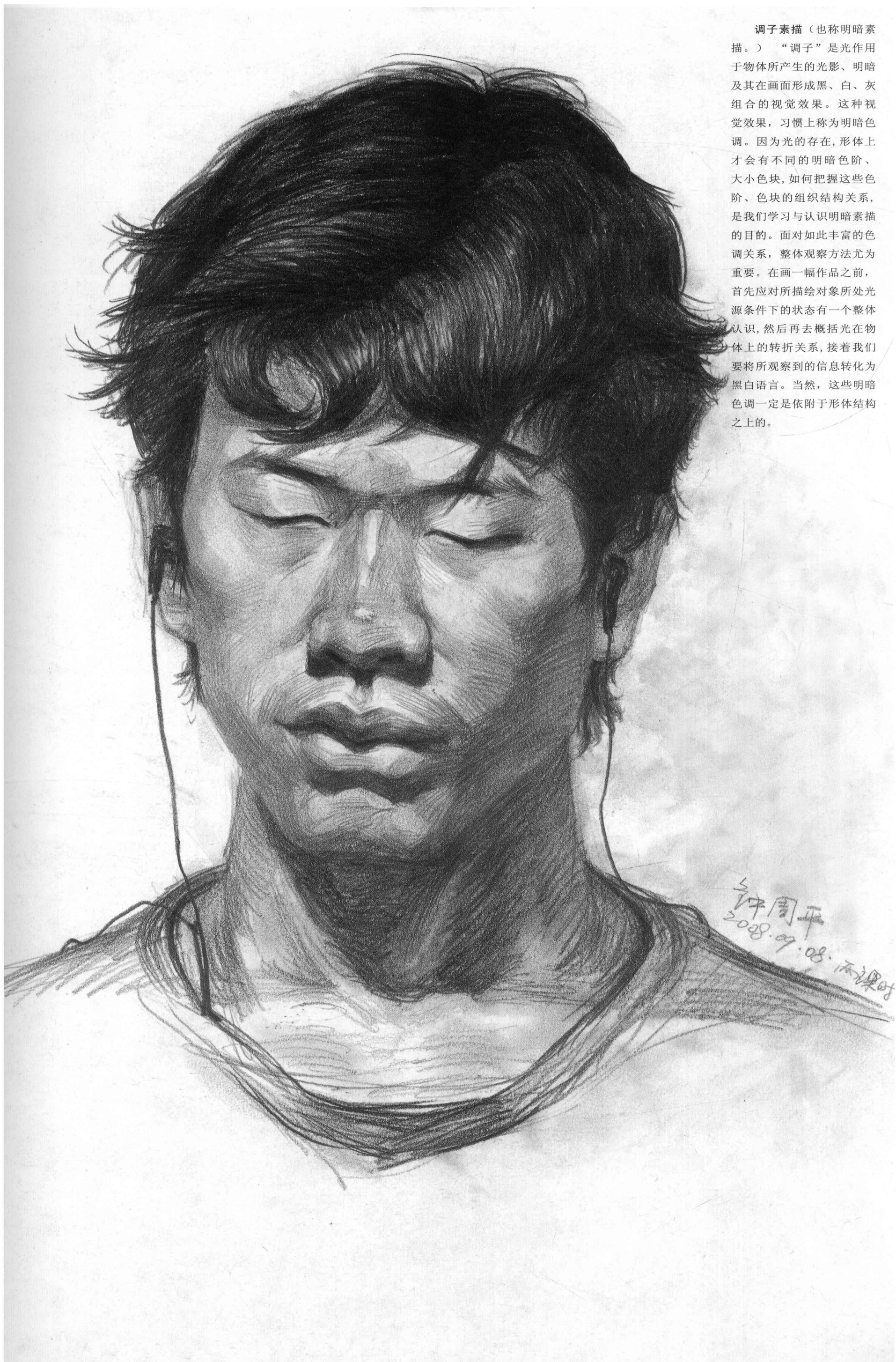
在基础素描的表现手法中，一般分为两大类：结构素描、调子素描。

结构素描 简单说来是我们对所描绘对象的内在本质——各形体单元之间相互连接、穿插的认识。结构素描的重心不在于明暗变化的丰富，而是追求结构的科学性与准确性。建立这种认知是我们画好结构素描的出发点。结构素描表现手法主要是用线塑造形体，强调线的表现张力，并运用线的曲直、刚柔、轻重来塑造物体的结构形体。在结构素描绘画中，明暗色调只是一种辅助手段。

理解眼部的内部结构，把眼部当作几何球体，球体有向上向下、向左向右的转折，有一定的深度与体积；再结合光照的变化和空间层次，运用线的轻重、虚实等，进行细致的刻画。其他部位也可采取这种方法，将其归纳为几何形体进行刻画。

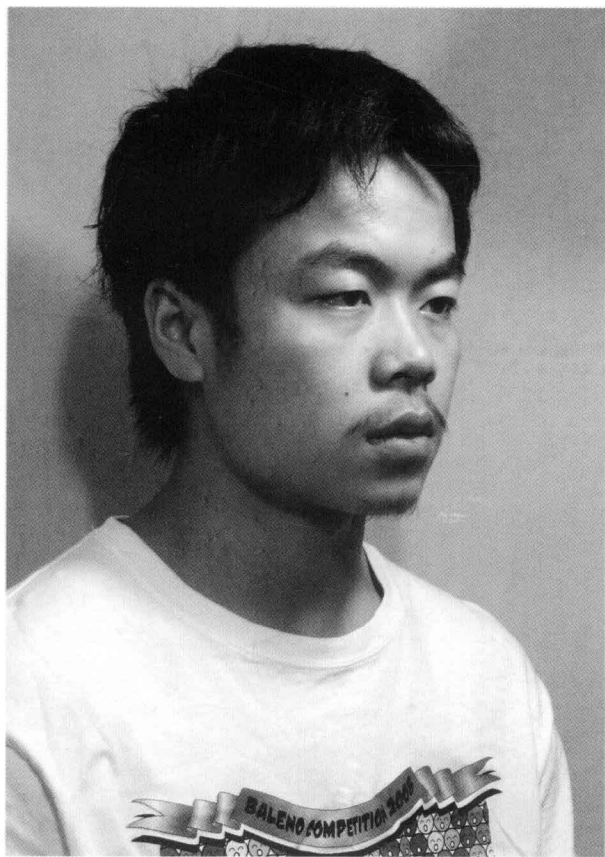

调子素描（也称明暗素描。）“调子”是光作用于物体所产生的光影、明暗及其在画面形成黑、白、灰组合的视觉效果。这种视觉效果，习惯上称为明暗色调。因为光的存在，形体上才会有不同的明暗色阶、大小色块，如何把握这些色阶、色块的组织结构关系，是我们学习与认识明暗素描的目的。面对如此丰富的色调关系，整体观察方法尤为重要。在画一幅作品之前，首先应对所描绘对象所处光源条件下的状态有一个整体认识，然后再去概括光在物体上的转折关系，接着我们要将所观察到的信息转化为黑白语言。当然，这些明暗色调一定是依附于形体结构之上的。

钟周平
2008.09.08 两课时

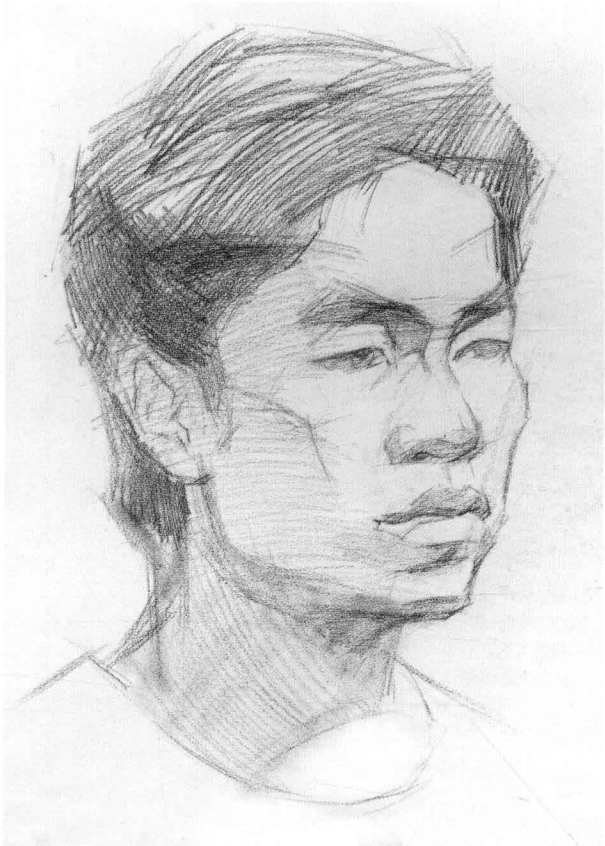
步骤实例

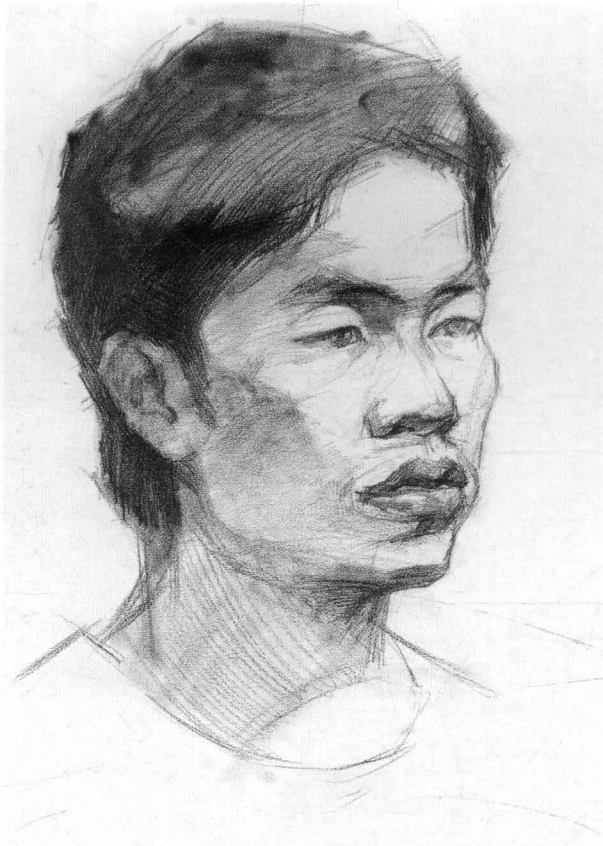
模特照片

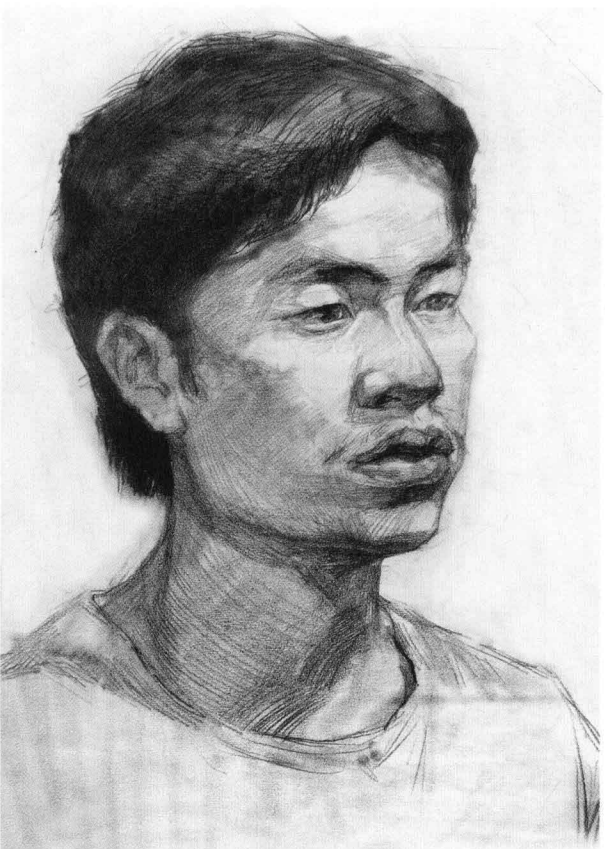
1. 合理安排构图，用直线找出头部各部分的位置，把头部模型建立起来。大的形体感、大的形象感同等重要，第一时间交代清楚。

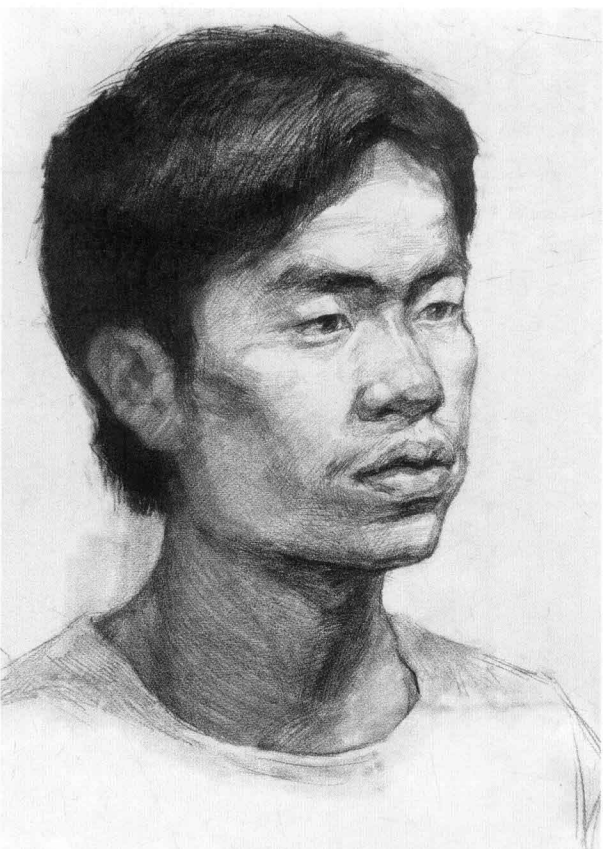
2. 在大的体面关系上及转折处，画出简单明暗表明体块组成关系。

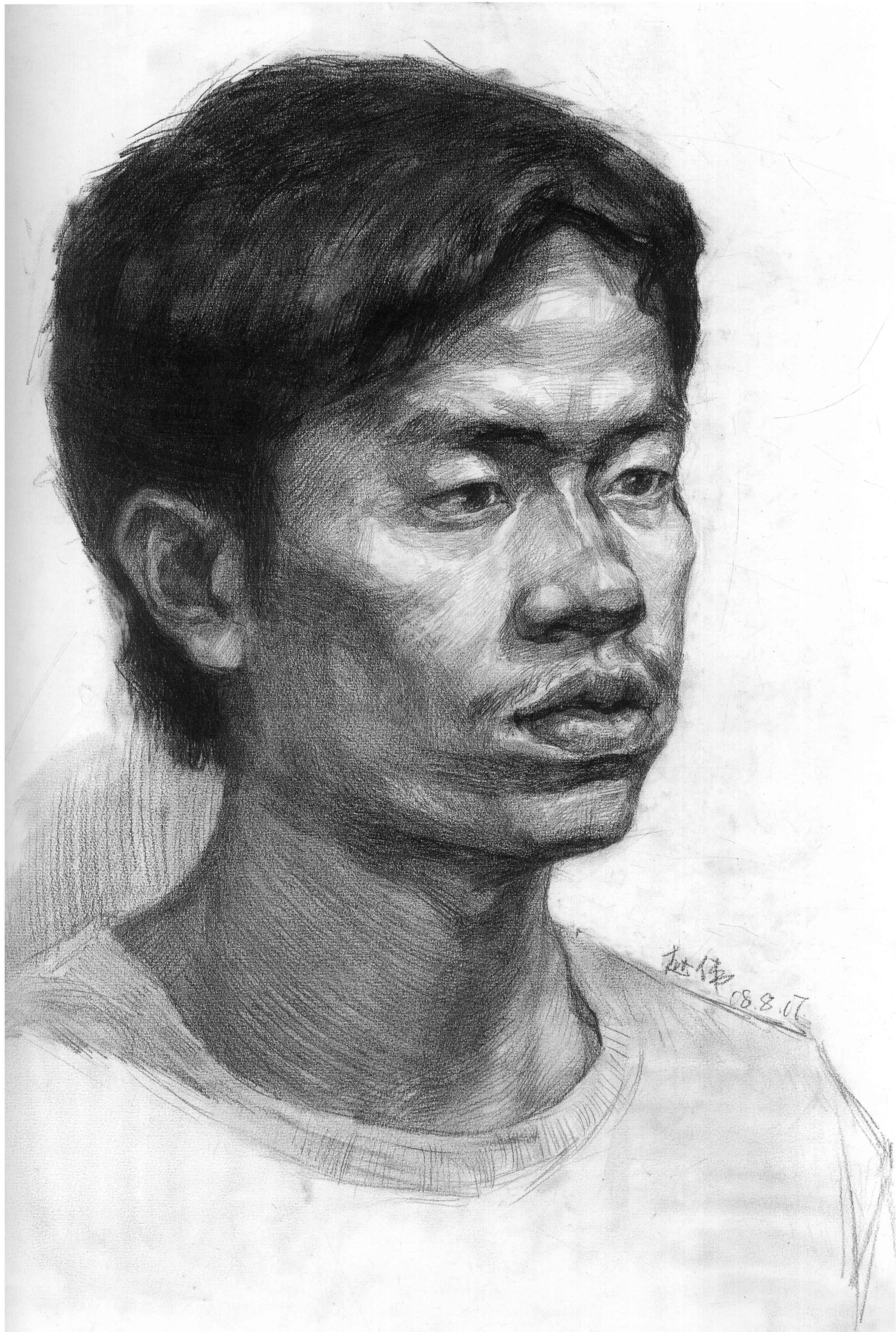
3. 大关系确定后，较快地渲染整体的黑白关系，以擦、揉等表现手法，画出头部之间的不同质感以及加强黑白灰关系。

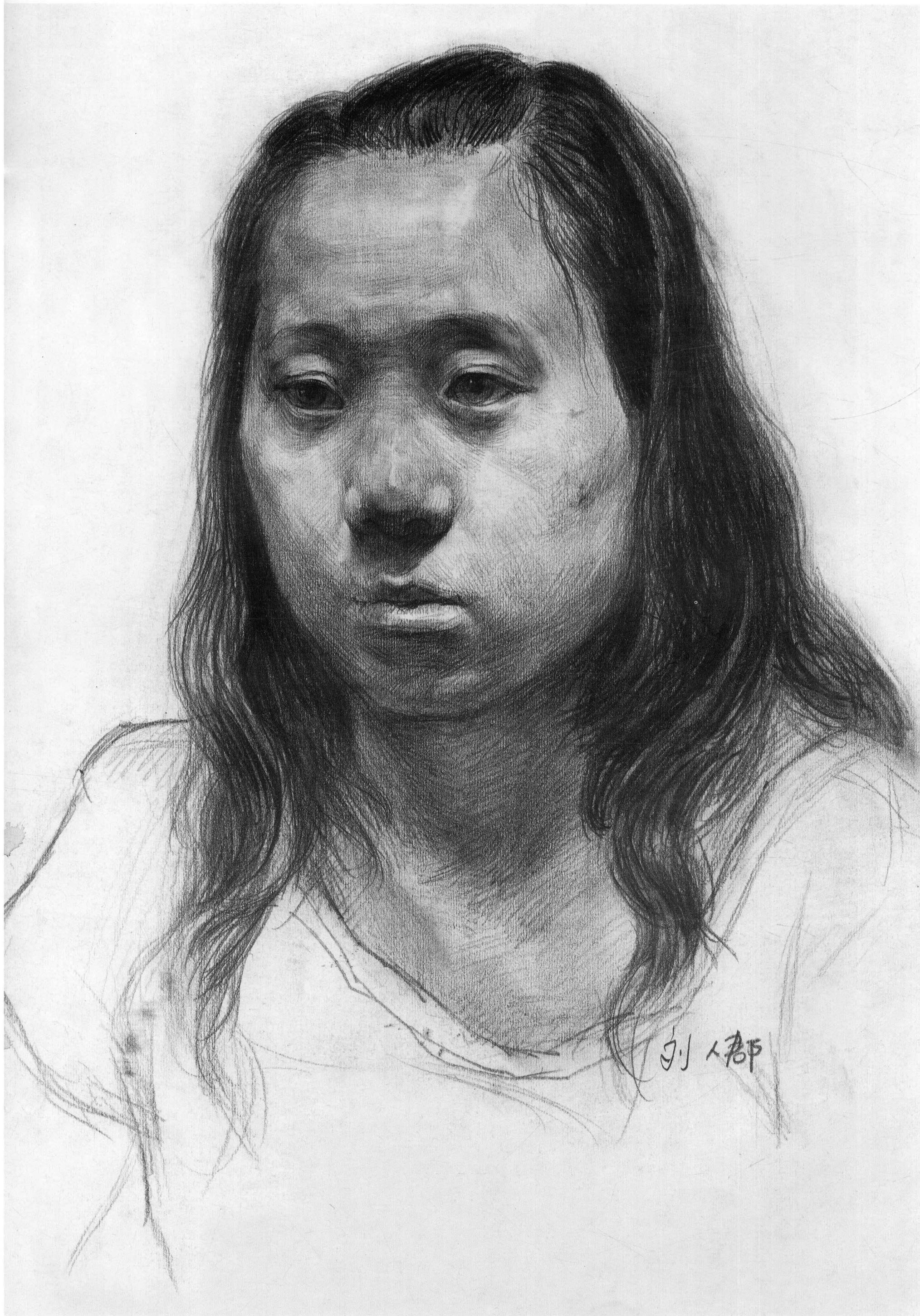

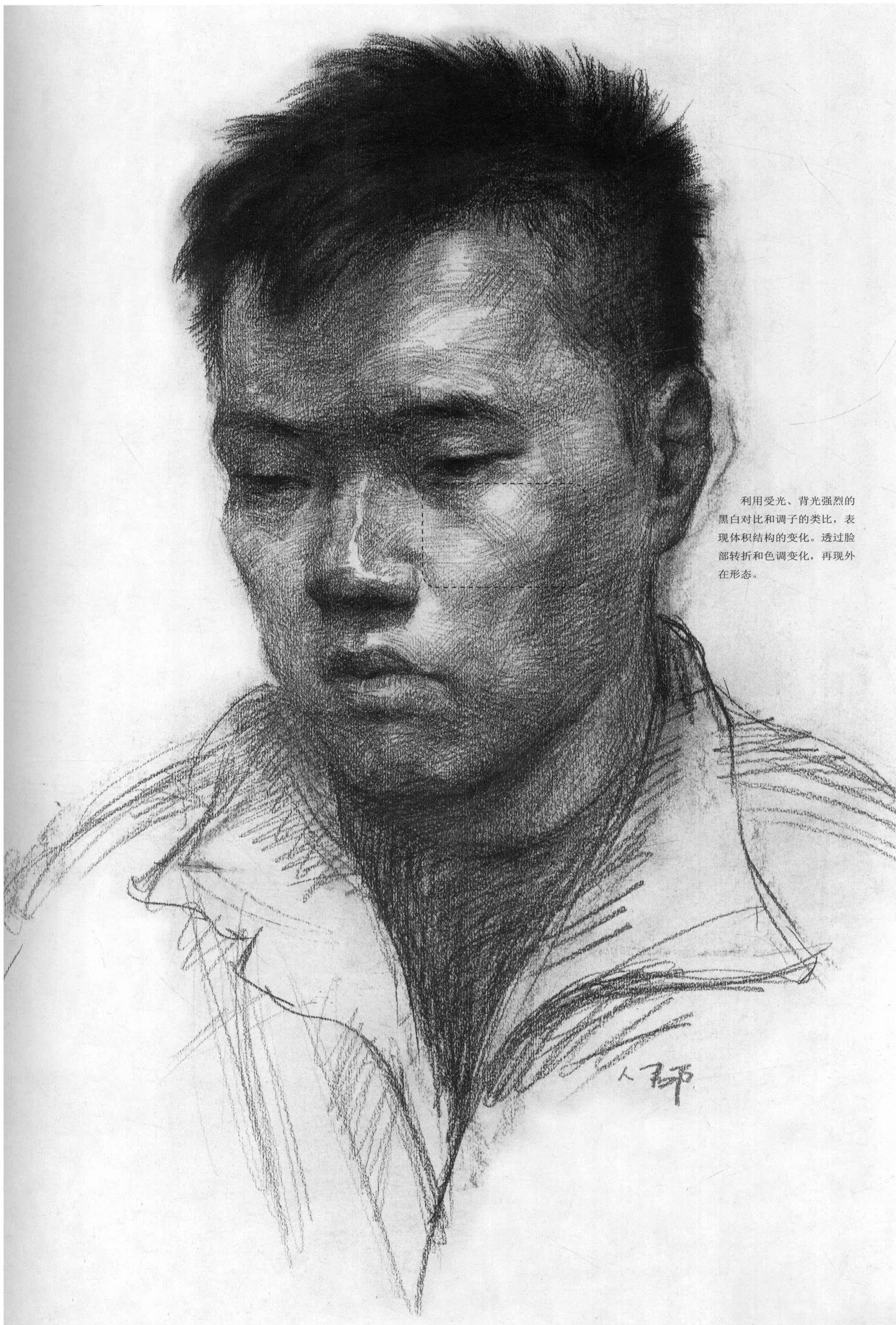
4. 明暗的表现与形体结构的刻画是同步进行的，此时五官要进一步调整与深化。

5. 注意虚实，特别是眼皮与眼珠、鼻头与鼻翼、嘴缝与嘴唇等处的处理要精彩。

利用受光、背光强烈的黑白对比和调子的类比，表现体积结构的变化。透过脸部转折和色调变化，再现外在形态。

