

美术考前培训

主编 郑军

MEI SHUKAOQI ANPEI XUNCONGSIHU

素描

著

蒋爱民 魏峰

上海书店出版社

MEI SHUKAOQI ANPEI XUNCONGSHU

图书在版编目 (CIP) 数据

素描 / 郑军著. - 上海: 上海书店出版社, 2005.1

(美术考前培训丛书)

ISBN 7-80678-348-2

I. 素... II. 郑... 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 (2004) 第 134386 号

美术考前培训——素描

责任编辑 冯 磊
技术编辑 吴 放
装帧设计 郑 军
出版发行 世纪出版集团 上海书店出版社
200001 上海福建中路 193 号
www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷 上海财经大学印刷厂
开 本 889 × 1194mm 1/12
印 张 4
版 数 0001-6000
版 次 2005 年 1 月第一版
2005 年 1 月第一次印刷
书 号 ISBN 7-80678-348-2/J · 185
定 价 15.00 元

ISBN 7-80678-348-2

9 787806 783481 >

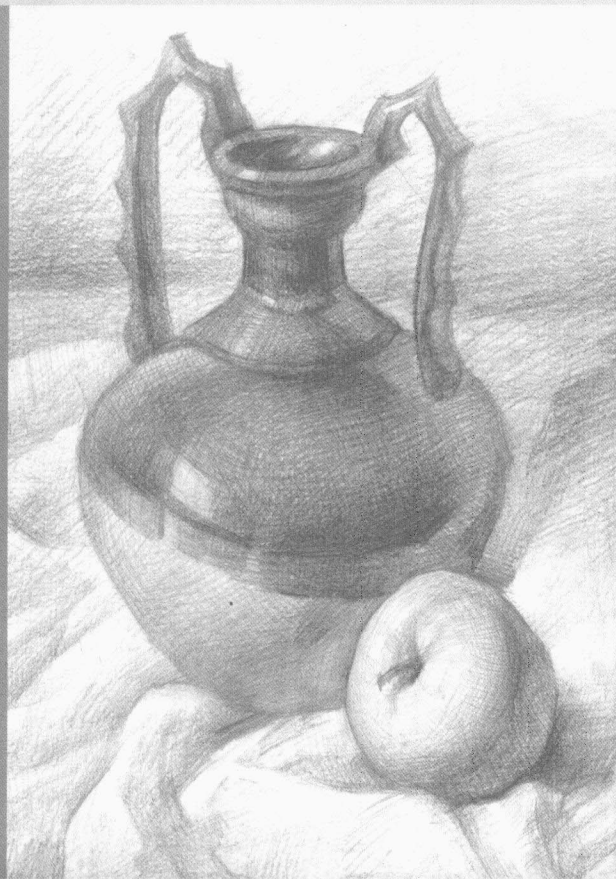
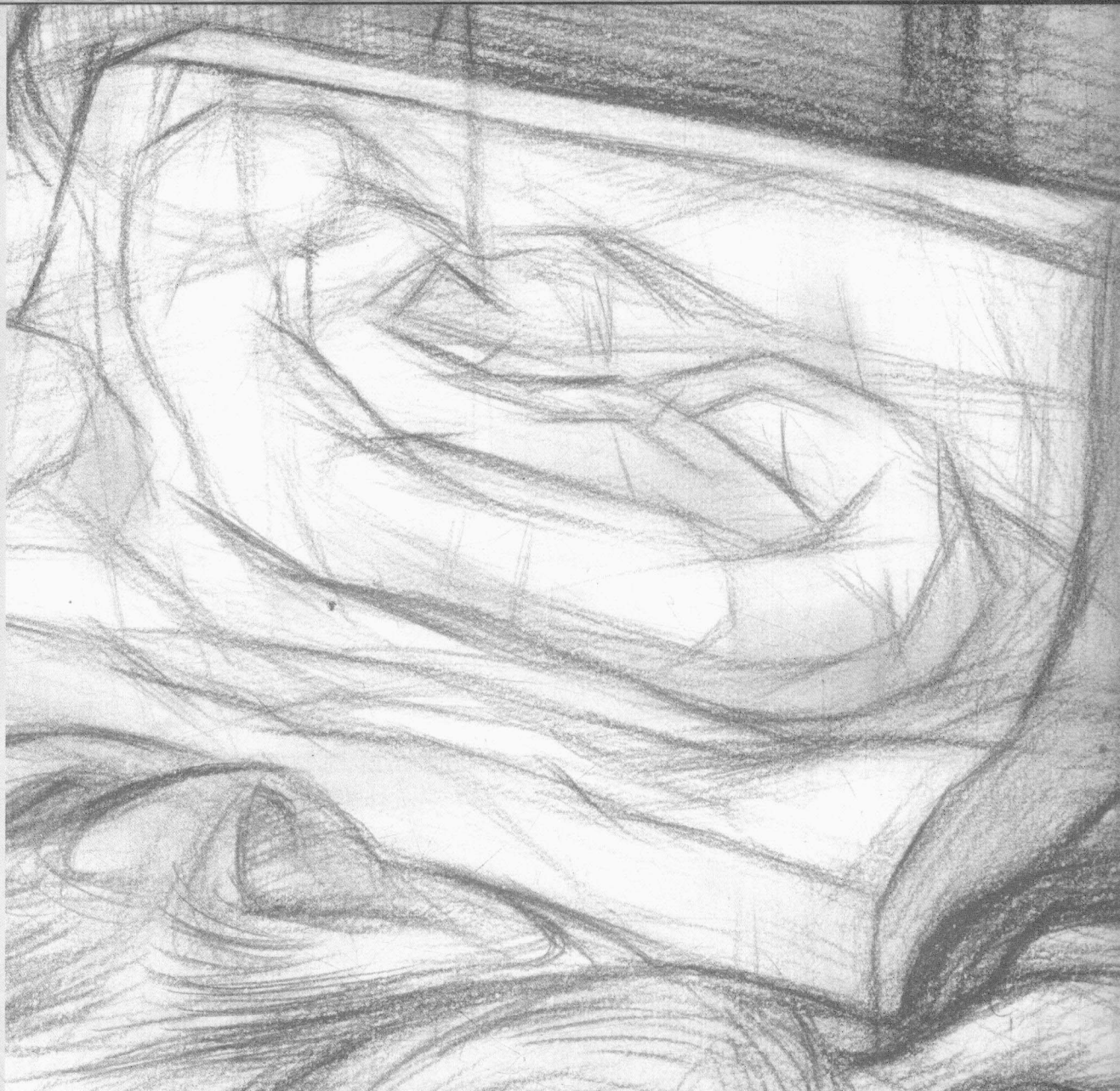
前言

近年来,各高校特别是美术院校都在扩大招生,许多中学也都成立了美术特长班,因而急需高水平的美术参考资料。本套丛书就是应广大高考生的需求而编写的,旨在给广大考生提供一份比较直观全面且质量较好的考前培训资料。

参加本套丛书编写的作者均是近年来活跃在考前培训一线的资深教师,他们拥有丰富的教学实践经验,因而书中所选用的图例具有内容新、针对性强的特点,考生可以在学习的过程中提高鉴赏水平。考生在平时的训练时可先从临摹入手,在临摹中思考,在临摹中提高,然后自己再进行创作。

本套丛书共四种,包括《素描》、《色彩》、《速写》和《设计》,突出由浅入深、循序渐进的学习次序,以适应各类美术院校对同一专业的不同要求。

丛书主编
2004年11月10日

主 编: 郑 军

副主编: 徐清坤 赵录甫 张健铭

绘图者: 蒋爱民 魏 峰 周继红

素描

美术考前培训

MEI SHU KAO QIAN PEI XUN

蒋爱民 魏峰 著

素描

上海书店出版社

素描谈

素描,是造型艺术的基础,一直是美术院校招生中不可缺少的考试科目。从高中开始,无论进不进美术班,每个想考进美术院校的学生,都必须经过三年的基本功训练,才能得心应手地面对素描考试。

《辞海》对“素描”一词的解释是:“素描是绘画的一种。主要以单色线条和块面来塑造物体形象。水平较高的素描画有独立的艺术价值。使用工具有铅笔、木炭、钢笔和毛笔等。素描也是绘画的专业术语,是造型艺术基本功之一,以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。通常以此为习作或创作起稿,也直接用于创作”。

对素描的练习,首先要求形准,就是轮廓要正确,或者说要与对象肖似,这是在素描练习时要贯穿始终的要求。不能为了漂亮的线条而迁就轮廓错误,也不能急于涂明暗或以其他任何理由把轮廓似是而非的问题留待“以后再改”。轮廓是物象的骨架,在任何阶段,都应该是正确的。

一、素描写生的基本常识

学习素描应从临摹入手,尤其是高考前这一阶段的基础训练,它具有一定的科学性、技术性。学习过程中要由浅入深、循序渐进,尽量避免由于认识上的不足而导致表现方法上的错误,要掌握学习要领,打下坚实的基础。

作画前,要把摆在面前的石膏像或模特儿的外部轮廓和基本特征抓住,牢牢记住他们给你的第一印象。然后,把每一局部都作为整体关系的一部分和其它部分反复比较,及上下、左右的对比,只有从整体对比中才能准确地表现出某一局部的真实的形体关系。

素描的临摹或写生,必须了解和掌握以下常识和要领。

1. 三大面

假如把客观物象归纳成方形的话,其物象共有六个体面。“三大面”指作画者与物象在成任何一种角度时。不论你的眼睛如何上下、左右晃动,只能看到该六面体的三个基本面,这是由人的视域所决定的。

2. 光源

在日常生活中,我们所接触到的光分两类:一类是自然光,也叫“天光”或“外光”;二类是人造光,包括各种灯光及其他的人为的光。自然光是一种常用的绘画用光,一般素描教室采用“侧顶光”或“斜侧光”,因为这种光线能使被照物体的形象特征更加鲜明生动、层次分明,便于学生们面对客观物象作长时间的深入学习。晚间室内常用的人造光,由于灯在物象的前后、左右的角度不同,从而形象的特征及层次会有所变化。因此,考生要抓住布光规律去研究物体的明暗层次及轮廓的造型规律。目前高考时不论摆石膏像或人物头像,光源大都是自然光。

3. 五大调子

“五大调子”是指客观物象在确定光源光照下所呈现的光影规律。以球体为例,包括亮部调子、亮部中间调子、明暗交界线、暗部中间调子和暗部调子,这是表现物体立体感的基本造型规律。另外,物体还有高光与反光。“高光”指亮部调子中最亮的部位,“反光”指物体周围环境的光反射到物体背光部的光。

4. 黑、白、灰

素描中的黑、白、灰,指物体在光照下所呈现的状态,即背光、顺光和迎光,背光为黑、顺光为灰、迎光为白。只要有光线,物体就能呈现出黑、白、灰。

二、素描的基本要素

1. 透视

透视主要包括两个方面:一是形体透视,二是空间透视。素描中经常说的

近大远小是指形体透视,而近实远虚一般指空间透视。素描写生,多采用焦点透视。一是要有视点(观察点),二是观察对象,三是画面,三者缺一不可。例如石膏像写生时,视平线以上的物体其透视向下消失,并交会到一点上;视平线以下的物体其透视线则向上消失,也交会到一点上。因此,面对写生对象,首先要确定你与被画的物体间的位置关系,然后再确定物体透视线的消失方向和落点。

2. 构图

构图,就是考虑如何安排画面,即石膏像或人物头像的头顶在什么位置,基座或衣领在什么位置,脸部朝哪个方向等。

3. 比例

以头部为例,我国古代艺术家创立了“三停”、“五眼”的比例关系。“三停”即发际线至眉线=眉线至鼻底线=鼻底线至颏底线。“五眼”即右外耳孔至右眼外角之长=右眼长=两眼间的距离=左眼长=左眼外角至左外耳孔。头部的的基本形略似蛋形,通过颈部的运动,可以前俯后仰、左右转动。

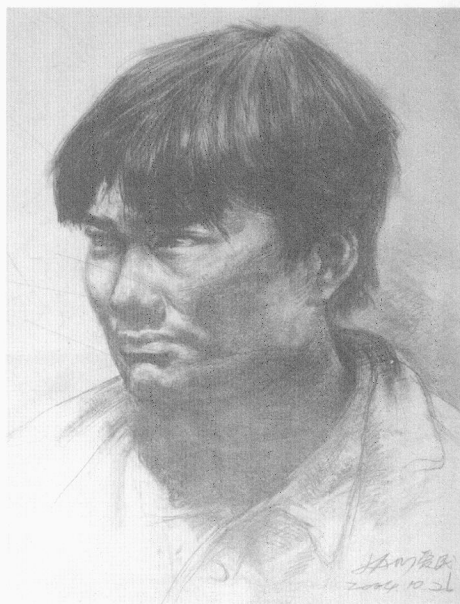
三、调整考试时的心理状态

一年一度的美术院校专业考试,通常安排在每年的2至3月份进行。

考生由于三年来夜以继日地学习文化课和进行专业训练,临近考试时,有些同学会出现心理异常紧张的状况。首先,考生不要给自己施加精神压力,要以一颗平常心来冷静地对待考试,根据自己平时的成绩,报考符合个人实际情况的学校。不能为了迎合家长或老师的过高期望,甚至与同学攀比,而把目标定的太高,从而使自己处于尴尬的境地。在考试时,要用规定的工具进行作画。接到试题后,首先要仔细审题。例如考人物头像素描时,考生首先要认真思考和观察模特儿的个性特征,然后

分析其整体比例,迅速在心中把模特儿的形象归纳、概括起来,牢牢抓住其特点,不盲从,不慌张,想好先画什么、后画什么,待心中有数后再动手描绘。

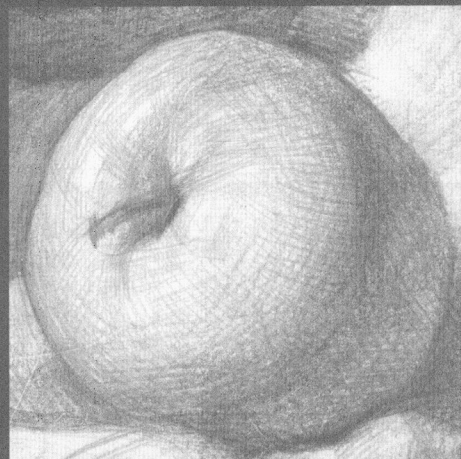
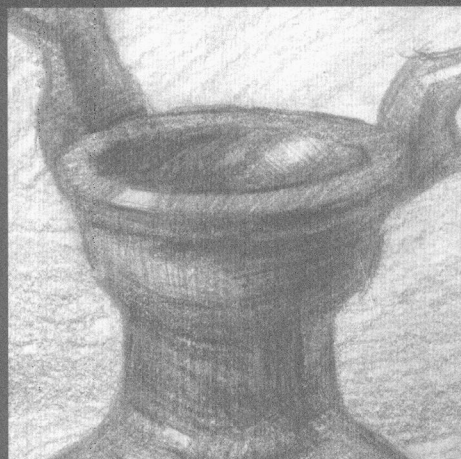
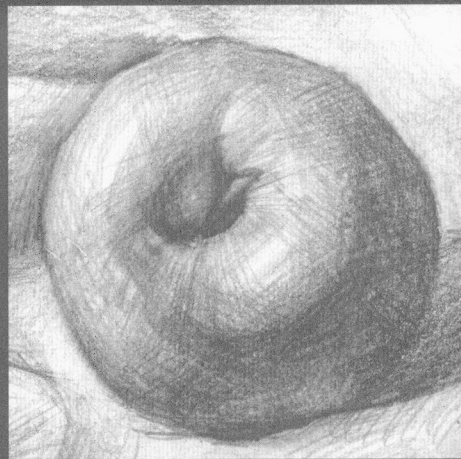
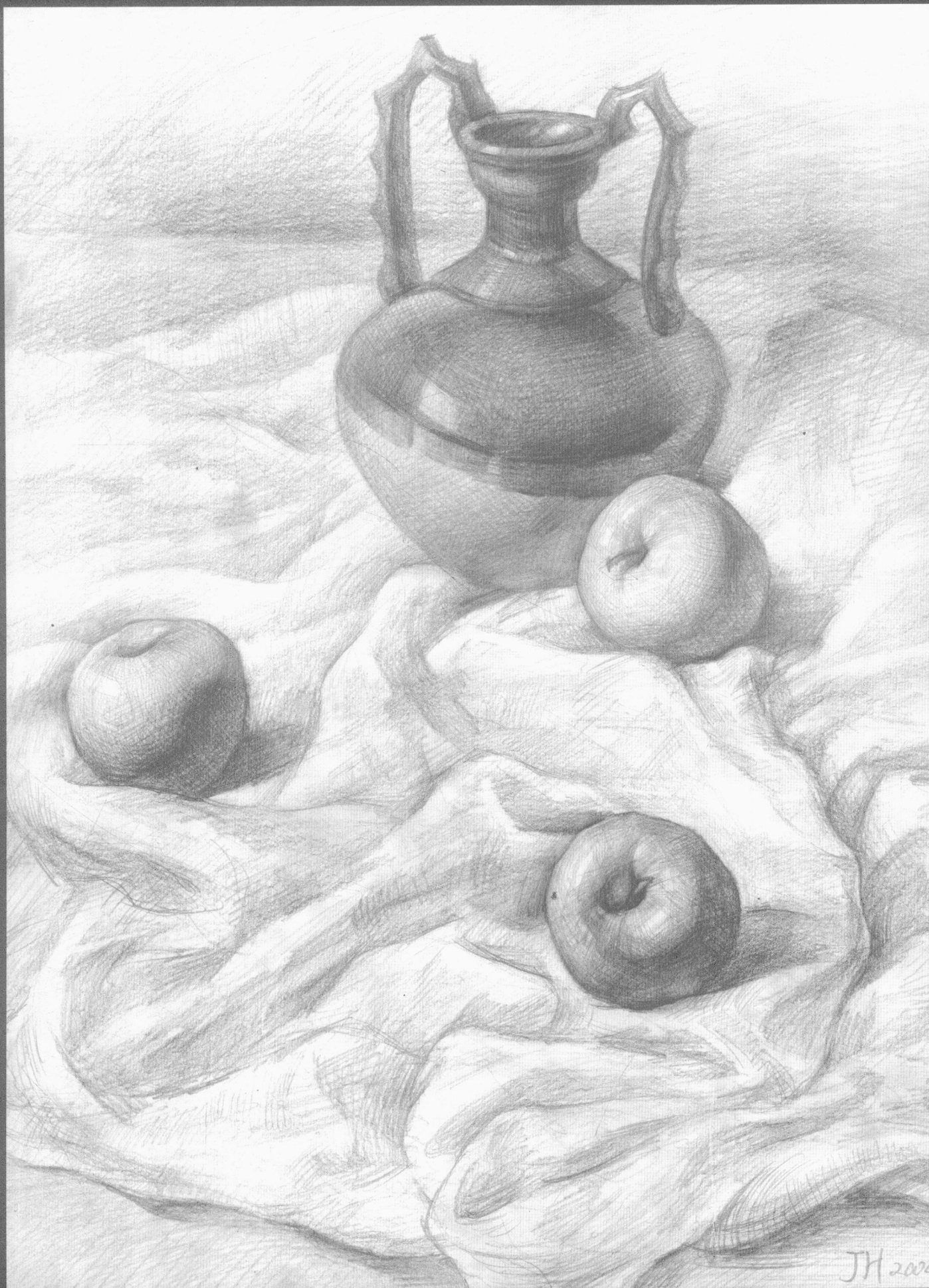
总之,及时调整考前的心理状态,才能在考场上发挥出更好的水平。

四、静物写生

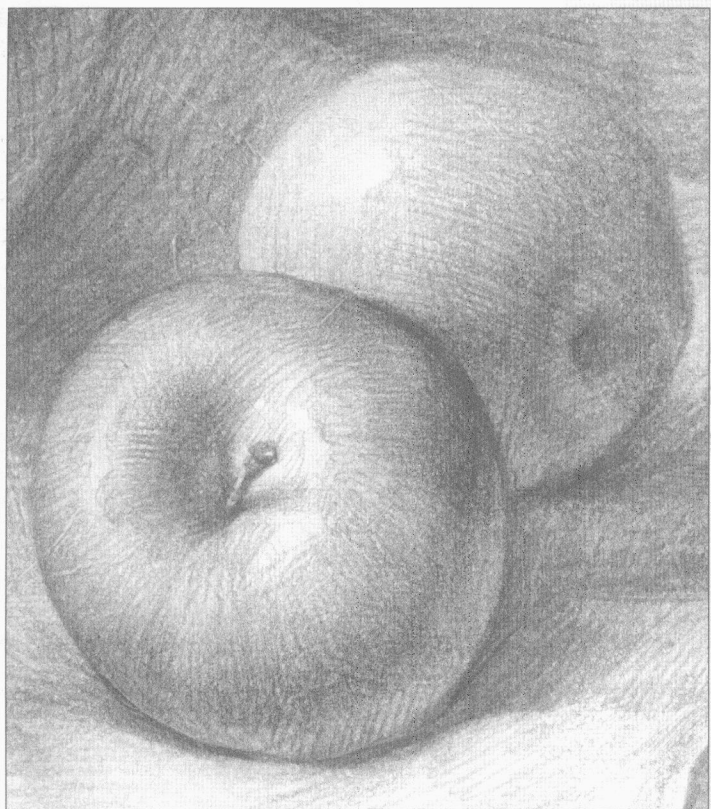
静物素描作为素描基础训练的课题是非常重要的。一般采用明暗的方法塑造物体,这种素描需要依靠空间透视原理(近大远小、近实远虚),表现形体在空间中的诸种因素。主要特征是在固定的光源下,以明暗调子来控制形体的结构关系、焦点透视关系和空间关系,强调一种光影的气氛。

平时我们练习的静物素描,主要有金属、木头、石头、陶瓷和水果等等内容,它们有着各种各样的固有色,色调变化鲜明,既便于观察,又便于表现。

静物的写生练习是整个素描学习的重要阶段，同时也是学习色彩静物的前提。静物素描对于美术专业的学生及准备参加专业高考、中考的同学也是主要的基础课程和考试科目之一。

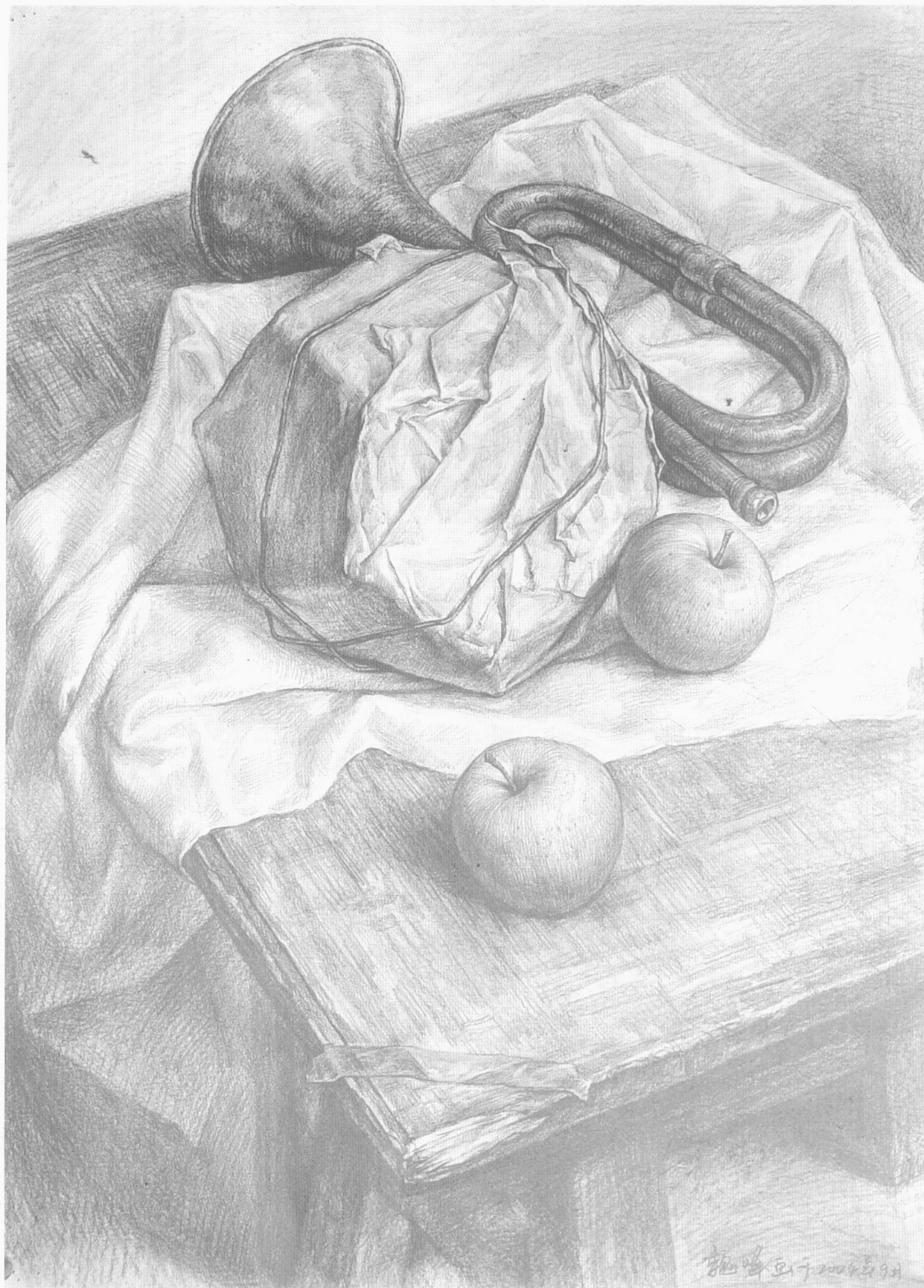
在静物写生时，要注意物体的固有色。固有色就是物体本身的颜色，它会在一定程度上影响光线照射在物体表面所产生的色调变化。

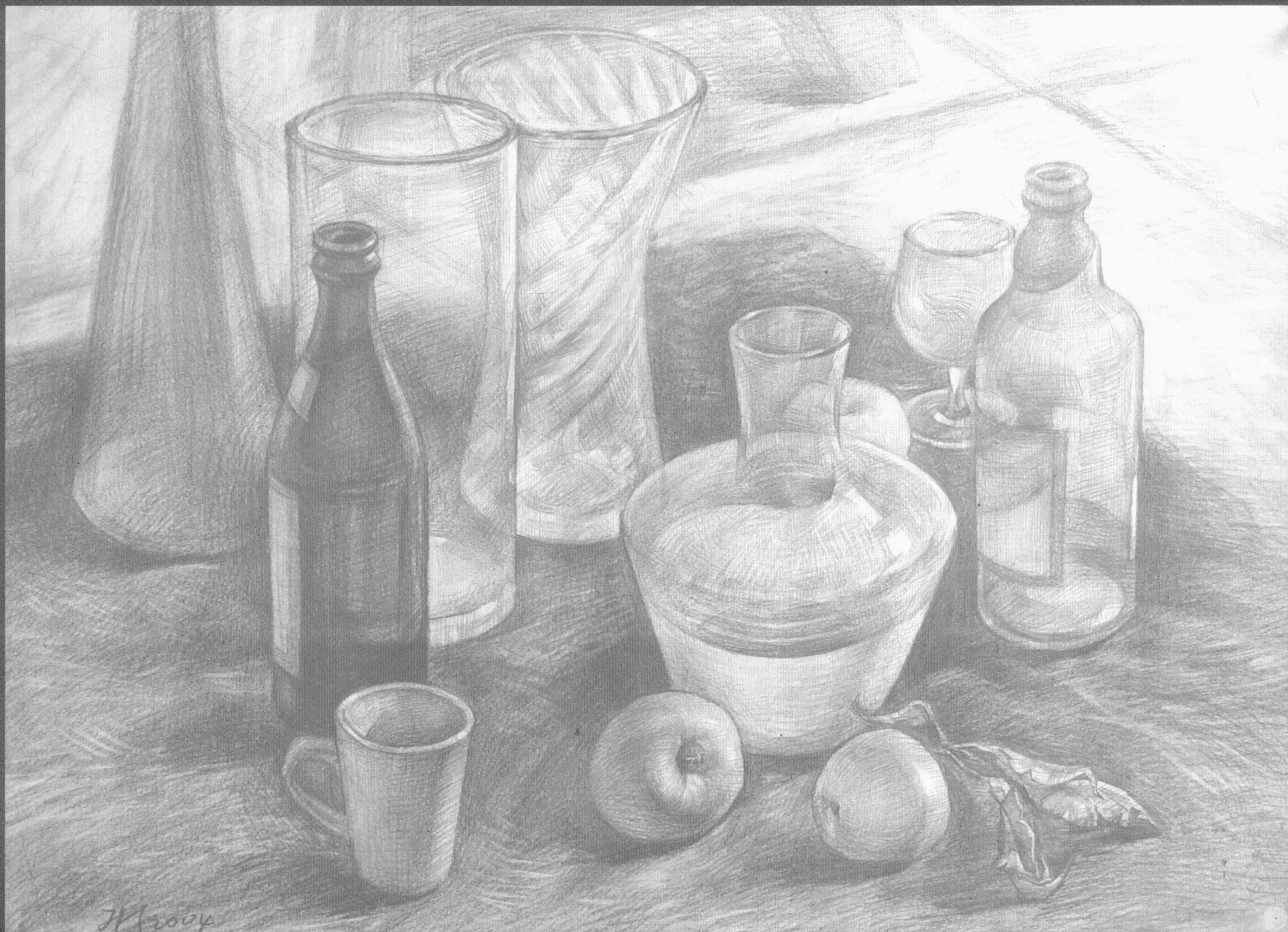
素描练习时要注意高光和反光的表现，一些光洁明亮的物体，如瓷器、玻璃等，其高光和反光都非常强烈，比较适合利用高光和反光来表现质感。

一般来说，静物的暗部不太容易深入刻画，亮部也难以表现的深入细腻，比较容易表现的细节在顺光部位，也就是靠近明暗交界线的地方。

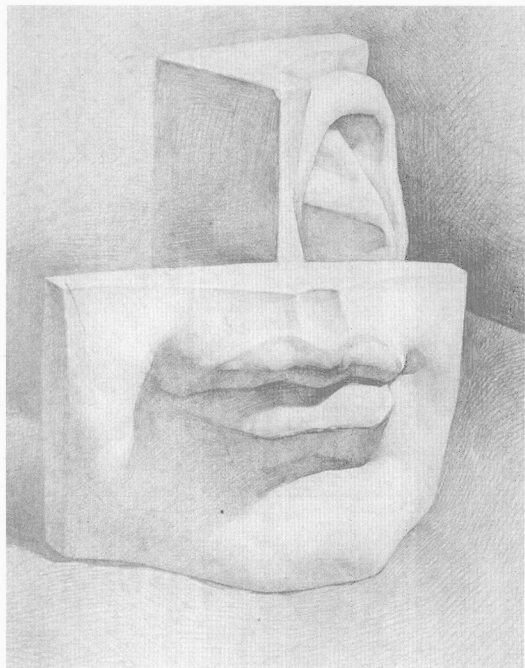
静物素描写生，不能太孤立地看对象，要通过对比的方法，寻找每个局部之间的大小比例、前后空间及主次、虚实、强弱等的对比关系。

五、石膏像写生

从教学的角度讲,石膏像素描是解决从静物到人物转换的断层跨度的问题。因为它既有静物的静止状态,又有人物的复杂结构和个性特征,训练的目的在于研究头、颈、肩和胸的解剖和形体结构规律。同时,石膏像的训练又是研究物体造型、明暗调子、空间感、体积感及整体感等素描规律的必由之路。

石膏像(以人物为例)可概括成头、颈、胸、底座四大部分,一般要求画全。可先用短直线定出石膏像上下两顶点,再用长直线画出大体基本形并定出左右宽度。构图时要注意上边紧、下边松,脸朝向的一边要留的空间大一些。大的比例位置确定后,主要精力则转移到黑、白、灰整体的色度关系上,暂时抛开具体细节,只考虑基本体面的亮度变化关系。经过形与调子等方面的刻画,便可将精力集中于局部刻画之中,要注意形体之间的衔接关系。最后从整体出发进行调整,主要调整画面的主次、虚实关系,加强画面的整体效果,从而使石膏像的效果更加响亮。

石膏像写生的基本要求包括构图完整、造型舒适;画面整洁,无废笔废墨;画面黑白反差强,节奏明快;主次分明,虚实变化合理;造型要坚实、厚重、有份量;用笔整齐,不作过多的技法表现。

石膏像 伏尔泰

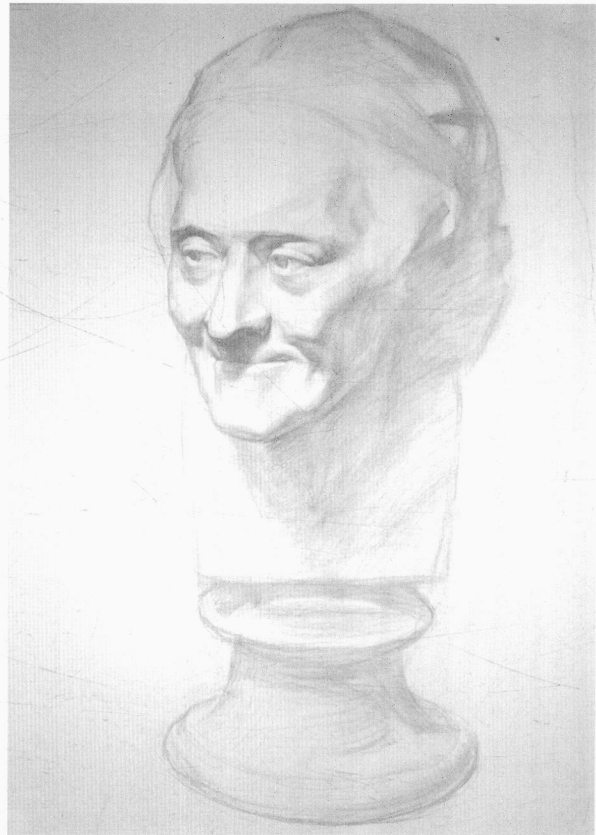
写生步骤之一

先定出上下位置,确定石膏像在画面的大小及构图。用长、短直线画出石膏像的大体形状。

写生步骤之二

找出大的结构关系,强调结构特征,牢牢把握好深入的分寸

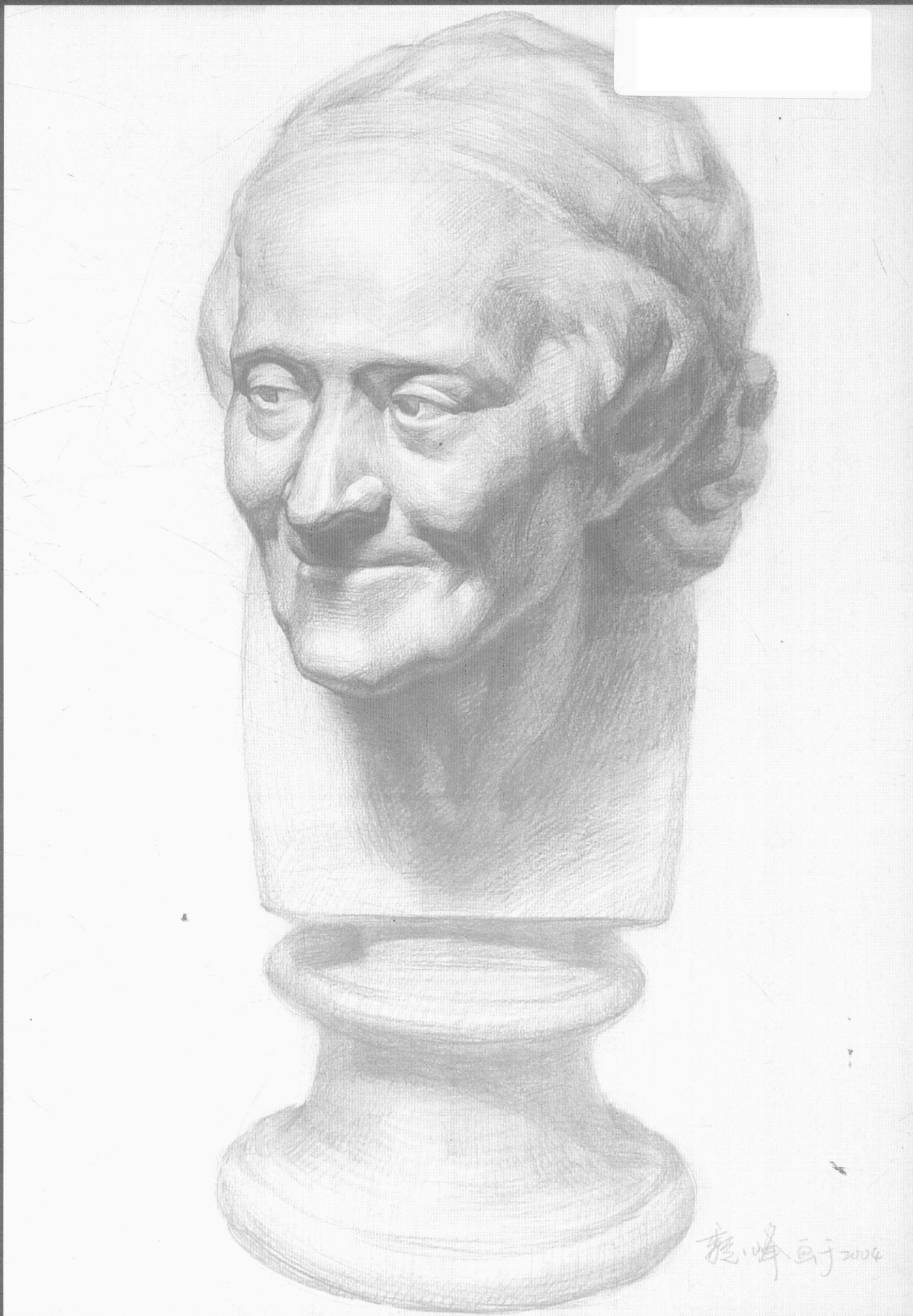
写生步骤之三

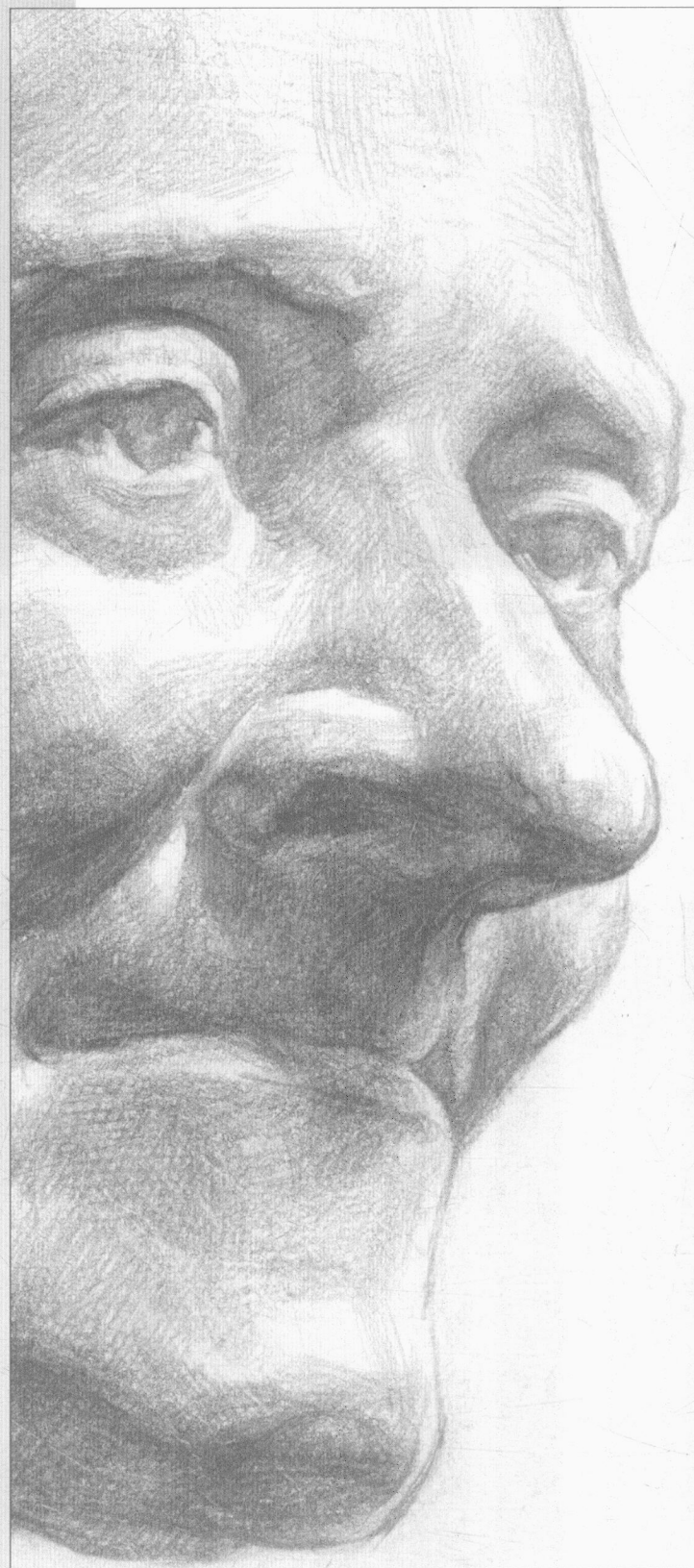
这一步是深入和塑造阶段。每个局部形体的过渡和转折丰富了,要确定大的黑白灰关系并逐步刻画。

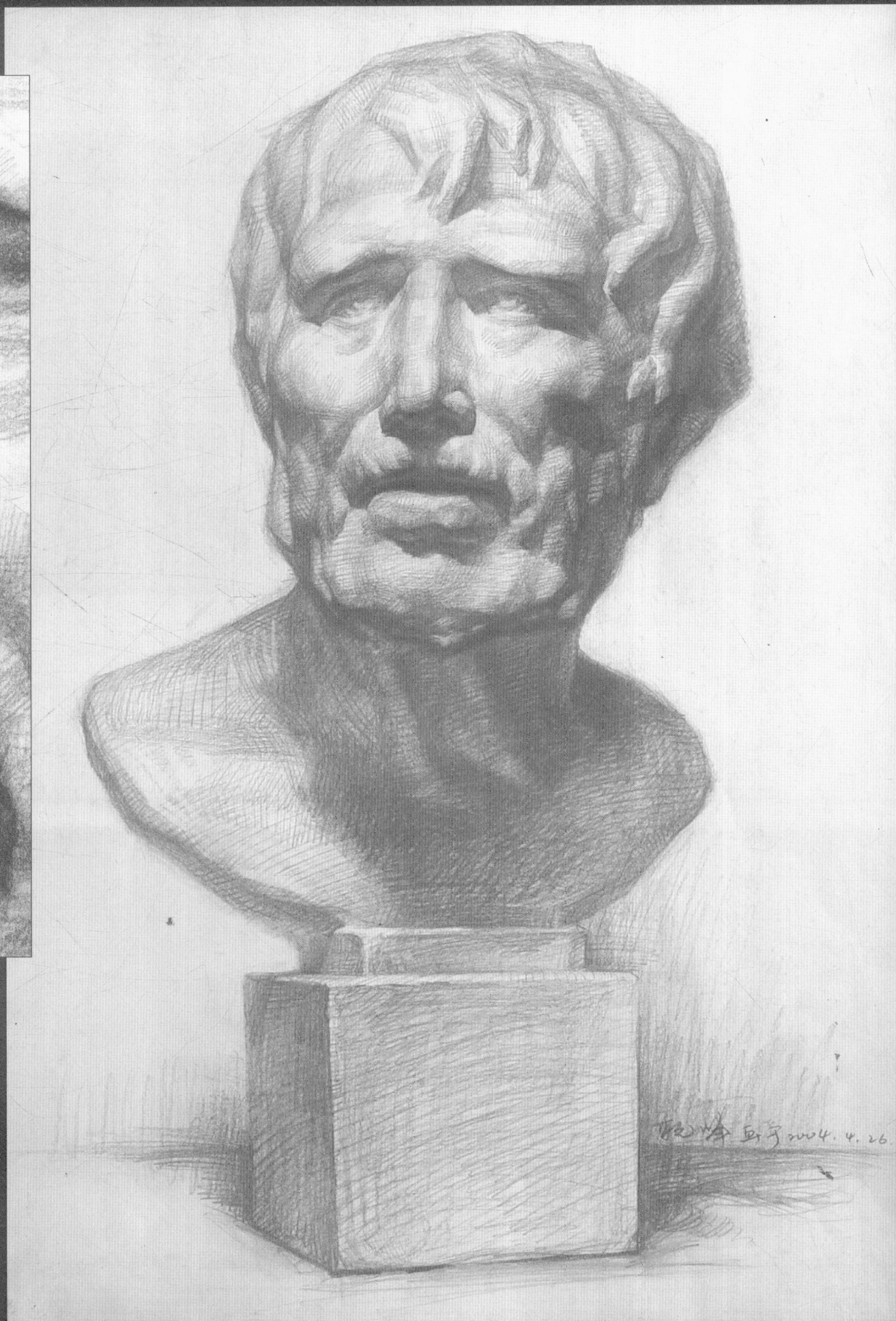
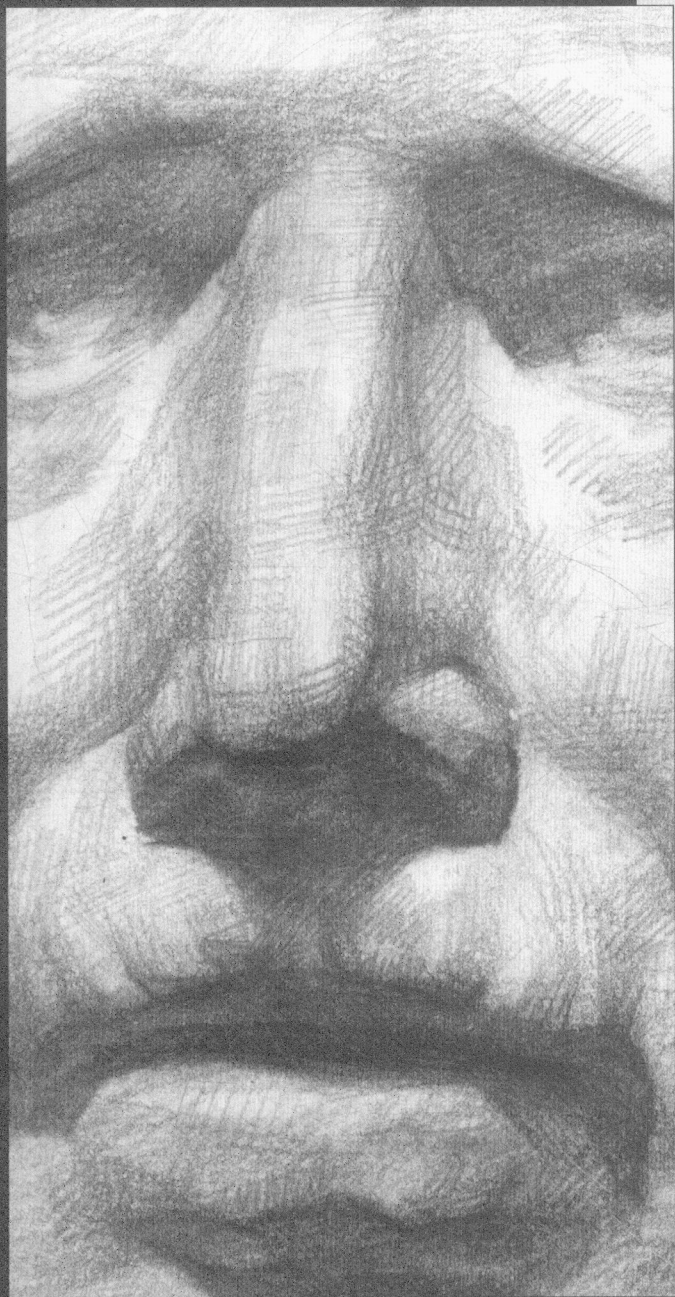
写生步骤之四

局部刻画，整体调整，始终把握住大的黑白灰及形体关系和空间关系。由于省略了背景，使主体更加突出。

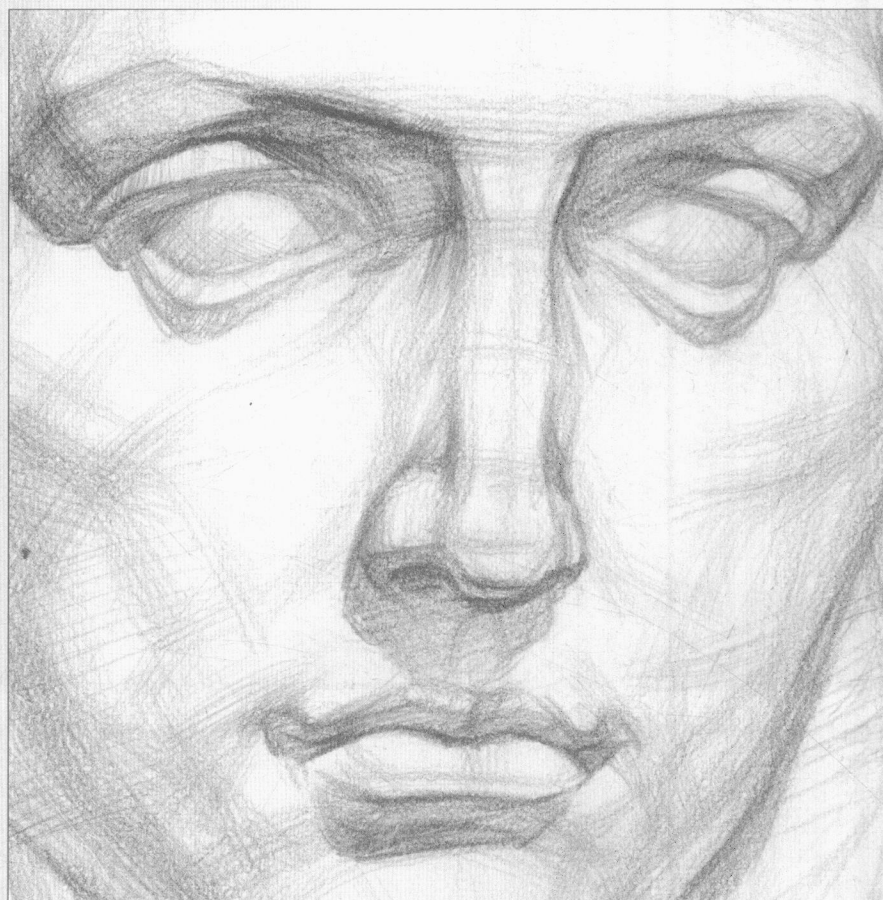
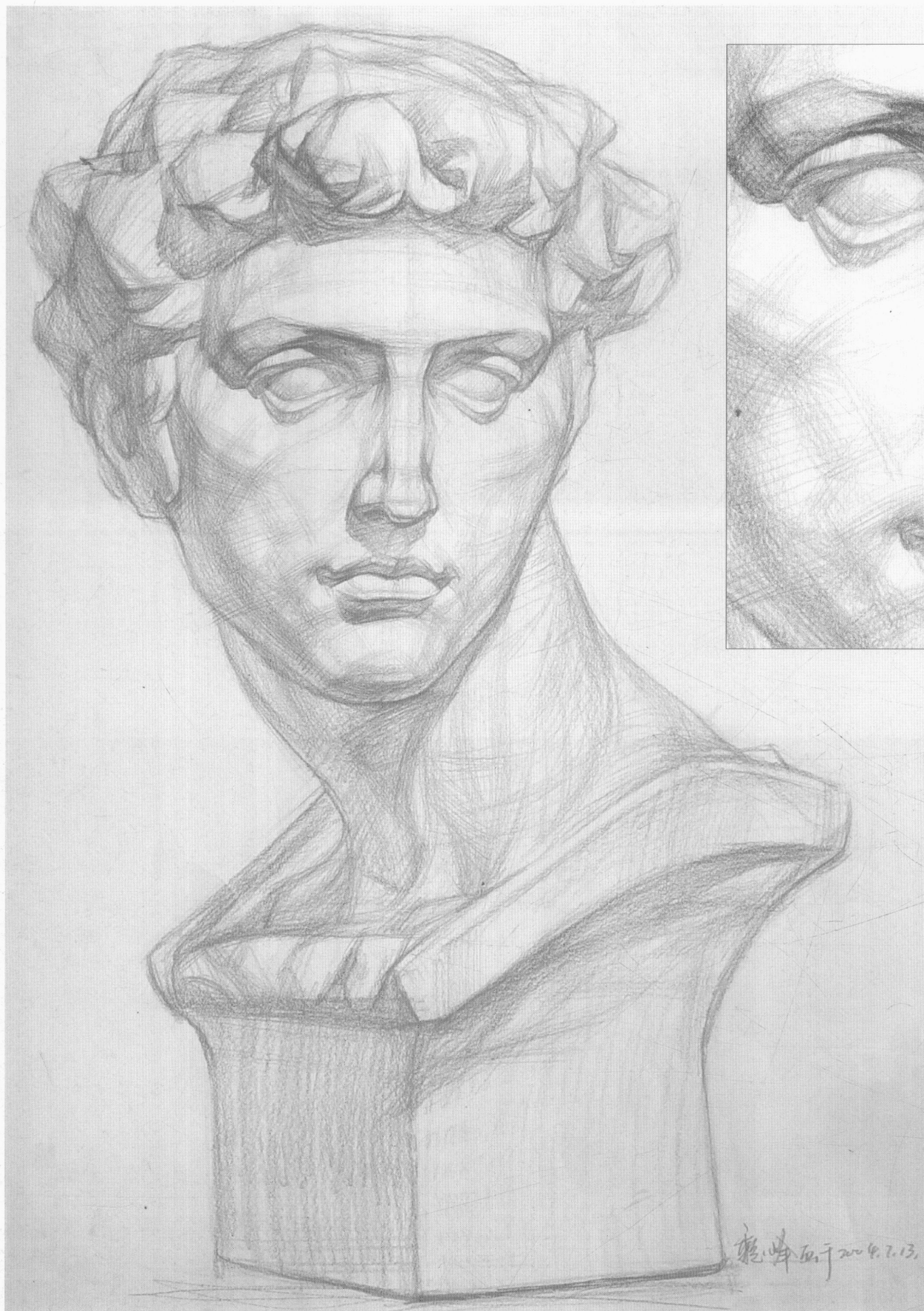

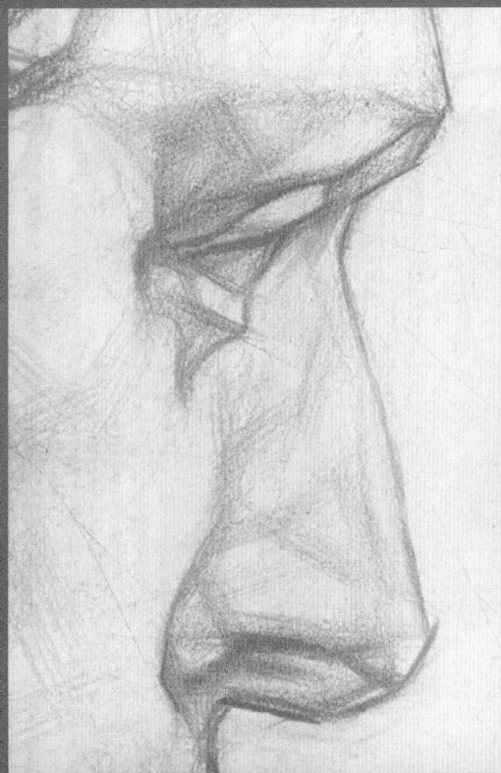
杨峰画于2004.9.12

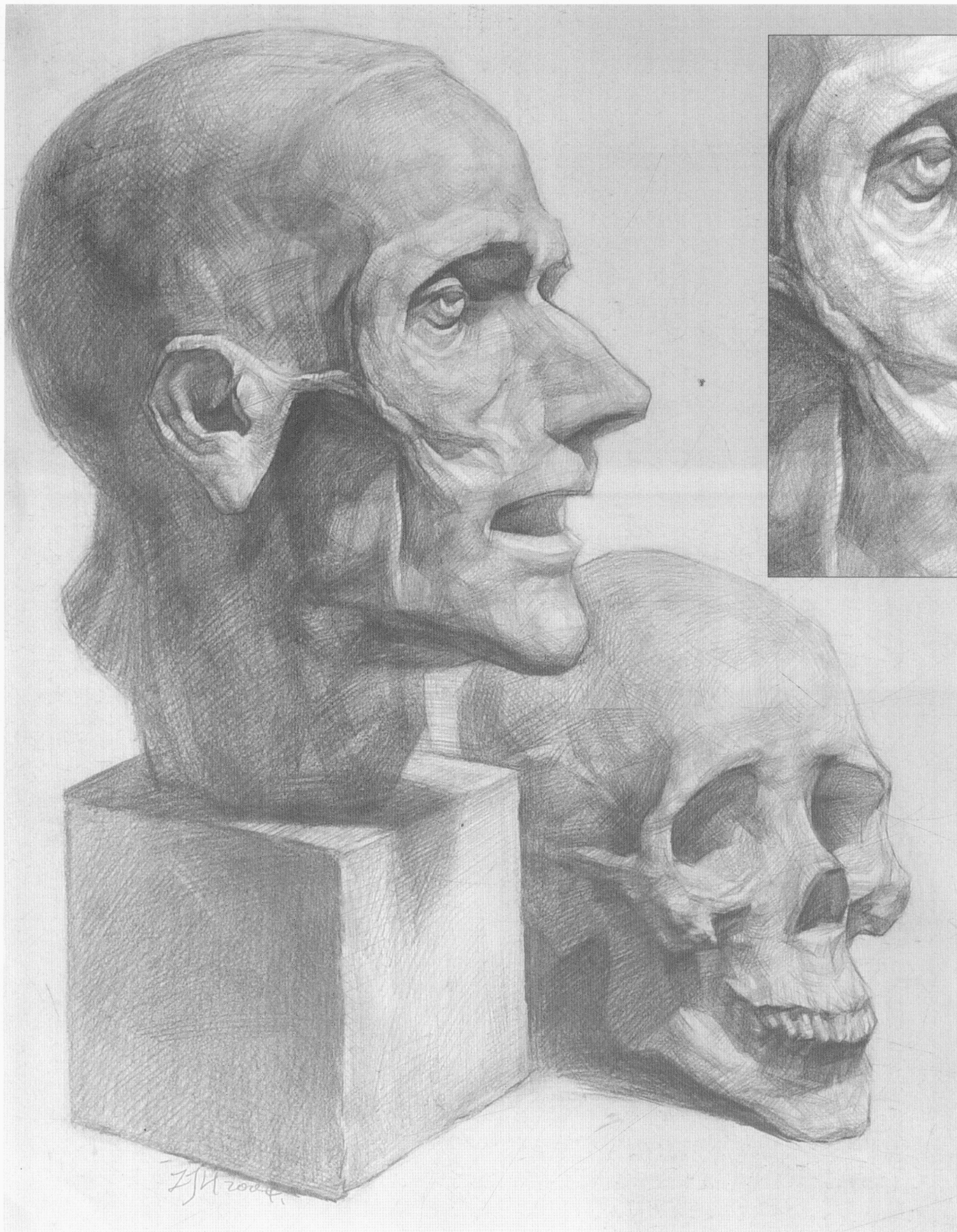

写实性的石膏像素描在要求上是多方面的，如美的构图、准确的造型、深入合理的刻画、体积感、空间感、节奏感以及画面的整体感等等，这些都是考生要解决的问题。

高考石膏像写生一般不要过多渲染背景，近几年的趋势是不画背景，完全通过石膏像自身的对比和边缘线的处理达到塑造形体的目的。

石膏像的写生，最忌明暗反差太弱造成画面灰暗，用线无轻重主次，造型不生动。刻画时如果不分前后主次，同等对待一切，就会造成形象的平滞，失去生气。因此，要强调甚至夸张明暗交界线和主要的转折，以及充实相联系的关键局部细节，对那些能表达基本形体纵深度的体面应予以有意识地加强。