

SUMIAO·SUMIAO·SUMIAO

中·国·美·术·学·院

美术高考**通病**解难

◆ 中国美术学院教务处 刘 健 主编

MEISHU GAKAO TONGBING JIENAN

素描

MEISHU GAKAO TONGBING JIENAN

95

● 安徽美术出版社

综 述

美术高考中素描考试的目的是通过素描写生考察考生的基本造型能力,以及对绘画基础知识的掌握情况,更重要的是考察考生对艺术的理解和认识能力。

素描造型的方法要领:

一、正确的观察方法

在动笔作画前要对所表现的对象进行全面仔细的观察,如光线分布、形体特征、结构关系、明暗关系、质感、体积感和空间感等,并且根据对象的特点以及表现上的需要选用什么工具和表现手法。观察的过程同时也是思考的过程。

二、正确的作画方法

在平时的写生中,尽量按照规范的作画步骤进行训练,形成良好的习惯。作画步骤中每一个阶段都有每个阶段的任务和要求。比如在形体分析阶段,如果没有认真细致地观察分析,等到完成后才发现构图比例或透视有问题,改动起来就比较困难了,也会影响画面的表现效果。

三、建立整体概念

素描造型的重要原则就是把握整体,即整体观察、整体表现。观察要从整体上把握,不要受表面的细节所影响,抓住本质,尽可能地概括。当然作画总是要从局部着手的,但作画的过程自始至终都必须围绕整体。分析结构关系时应该将对象理解为完整的体块关系,局部应该服从于整体。表现明暗关系时应该首先把握住大的体面关系,然后再进行局部深入刻画,而局部的明暗转折对比关系不能脱离整体。

四、表现形式和手法

1. 工具材料的选择:根据具体写生对象的形象特征以及主观感受来选择绘画工具,不同的工具会有不同的表现效果。如铅笔较易于深入,表现层次丰富;炭笔、炭精条表现力强,黑白对比强烈等。而不同橡皮的使用,以及用纸卷笔等也会产生特殊的绘画效果。2. 表现方法:可以采用以结构为主的表现方法,也可以采用以明暗调子为主的表现方法;可以是粗犷的,也可以是深入细腻的。素描的表现功能赋予了造型手法的多样性,考生可以在平时训练时做些尝试,而在考试时要以自己比较熟悉的手法来表现。

五、构图要求

起稿阶段,构图一定要慎重,画面中人物头像面部所朝的方向,应留有比脑后大一些的空间。即使是正面头像,因具体的形象特征,总会有不对称的地方,如头发、衣领等,利用这些因素,将头像的位置偏离正中,这是需要注意的。另外,尽量在画面的下方多留一些空,不要画得太满。

六、立体感、空间感、质感表现

立体感的表现主要依赖于头脑中建立的空间体积概念。这种概念是在结构分析训练中获得,如通过几何模型写生训练取得对形体透视的理解,不能只注重局部、表面的明暗描绘,如果对形体的认识和理解不透彻,画出的形体总觉得像浮雕一样。空间感是在建立立体认识的基础上充分运用主次虚实对比、明暗对比的手法表现出来的。质感可以通过线条的粗细、长短、轻重、疏密等来表达。

素描造型中常见的毛病:

一、“松散”

第一种是结构松散。主要是结构的整体性不够,局部结构不能很好地服从整体,体块的穿插组合不紧凑。克服这样的弊病必须在塑造形体的开始阶段把握整体,将对象整体概括为大的几何形体,如长方形或椭圆形等。局部的形体结构紧紧围绕主体,深入刻画时始终服从于整体的关系。第二种是明暗关系不够整,造成整个画面散乱。主要原因是深入刻画时没有紧紧围绕视点来把握主次关系,而是处处开花,各个局部都平等对待,没有主体,造成散乱。再就是大的结构关系、明暗关系都有,但是刻画过程中塑造得不够严谨,黑白灰关系的层次没有很好建立。解决的方法是在保持整体关系的基础上肯定局部的刻画,明确明暗转折关系。

二、“灰”

往日的作业中,头像的形体结构、明暗关系以及特征的表现都

比较完整,但总感到画面灰蒙蒙的,没有生气,没有分量感,画面缺少精神。这样的情况是比较普遍的。画面灰主要是因为刻画过程中明暗交接的地方以及暗部刻画得不够,也就是黑白对比不够强烈,这在实际训练中要有意识加强训练以便改正。另外,一般我们常用的工具是铅笔,在纸上所能表现的线本身就比较灰,所以在有一定基础的情况下,建议适当选用炭笔或炭精棒做些训练,或许能有些新的感觉。

三、形体塑造不准确

最常见的是形体透视问题,因为人物的头部构造极其复杂,只有取得了正确的理解才能从复杂的表象中把握住结构。写生时,形体的透视分析非常重要,一是靠观察,二是靠理解。考生往往急于将所看到的立刻表现出来,忽视了最基本的比例、透视、结构分析等在塑造形体中的作用。写生时定位很重要。你所处的角度应该采用什么方法和技巧,怎样才能达到充分表现的目的,必须做到心中有数。另外不能似是而非地仅凭一点大概的印象来作画。动笔作画前先弄清所处位置上对象的透视关系,对象是在你的视平线上还是要仰视或俯视。一旦某个角度位置确定下来,就不能改动。观察时必须始终保持在同一位置。常出现的问题是观察的角度位置不固定而造成人物形体错位变形。局部刻画过度,脱离了整体关系,也容易造成形不准。局部的刻画不要一开始就画死画足,要留有余地,整体协调推进,逐步推进。

四、“刻板”、“僵死”

造成“刻板”的原因一种是只注重局部而忽视整体,所有的结构刻画得僵死呆板。另一种是概念化,单凭主观的印象来塑造具体的形,画出的头像都一样。要努力克服这些不良的习惯。初学阶段,为了掌握基本的造型方法,我们比较注重基本形体,这是正确的,但这仅是基础,最终的目的是要准确生动地表现对象。要达到生动地艺术表现,那么感觉就是很重要的,也就是说既要注重基本的形体塑造,又要注重具体形象特征的表现,努力发现变化细微的特征。

五、“腻”

“腻”和我们在表现中采用的细腻的手法不是一个概念。造成“腻”的原因是多样的。1. 过于苛求细致,不放过每个细节,没有主次;2. 画面中都是一种调子,没有变化;3. 所采用的表现手法不当,用线过密,由线组成的面不透气的,结构表现不明确,平滑腻。

解决的方法:1. 线与线组成的面应当透气,线与线之间留出空隙;2. 形体的结构要明确,刻画表现对象时,应有意识将黑白灰关系拉开,力求生动;3. 训练中注重基本知识的学习和掌握,尤其注意阅读和欣赏优秀的范画,学习和掌握好的方法和技巧。

六、“花”

素描写生中,“花”是较为常见的通病,造成“花”的原因是多种多样的。首先是写生中缺乏整体概念,不能从整体来把握大的关系。常常是看一点局部,画一点局部。画面的各个部分都平均对待,处处开花,到处都出现高光亮点,没有重点,自然会“花”。其次是明暗对比不正确,亮部太灰,而暗部太亮,画面的明暗没有对比,因而也就出现“花”。再就是暗部对比不正确,暗部的反光太亮,超出了整个调子以外。另外画面形体的塑造结构松散,明暗关系与结构关系没有统一,也会产生“花”。还有一种也是经常容易出现的毛病,即对作画的工具材料不熟悉,往往在起稿阶段担心画错,用太硬的铅笔画,而后要加深,却画不上去了,从而造成“花”。

七、表现形式不统一

1. 所使用的材料工具不当,以致在塑造过程中不能做到得心应手。因此对自己所使用的工具和材料要熟悉,如果工具使用不当,又是擦又是改,画面就会受到影响。2. 表现手法上,如用面、用线或线面结合等,采用什么方法来表现,要慎重考虑。一旦确定,那么就要在画面上形成一致。表现形式如粗犷的、厚重的、细腻的等在画面上也要一致。只有掌握了素描造型的语言,有了熟练的技巧,在表现上才可能达到随心所欲。所掌握的知识,必须通过反复训练,在实践中灵活运用,才能实现其价值。

作画者对结构的理解尚显肤浅、表面化。结构松散，缺乏整体的概念，只注意了表面局部明暗的刻画，缺乏分析能力。不能透过头发，胡须找出头部具体的基本形。

从画面上人物的局部形体结构看，可以说作画者对体积、结构的表現有此认识。主要问题在于：画面上各部分平均对待，缺乏主次虚实处理。再就是各形体结构之间组织不严谨，比较松散。应该在作画的前期阶段，首先把握住大的关系，突出主体部分，处理好虚实关系。

作画者对形体的结构理解不够，仅仅着眼于表面的局部明暗关系，而整体的黑白关系又没有把握住，造成亮部的明暗和暗部的明暗没有区分开。暗部处理也不够整体，画面就出现了一灰一的现象。

这幅试卷缺乏整体概念，明暗两大面没有区分开。虽然每个局部都画得较深，但缺乏比较，平均对待，到处都有高光，造成画面松散，显得“花”。头发塑造概念化，没有仔细分析其结构体积关系。

这幅试卷反映出考生对结构缺乏理解，塑造比较表面化，不严谨。对整体的明暗关系把握不够准确，明暗转折缺乏层次变化，且线条松散，从而破坏了整体关系。形体结构、明暗关系都较松散，且人物形象刻画较概念化。

画面看起来似乎比较完整，但反映出考生对头部的解剖了解还不够透彻。作画较表面化、概念化，结构之间的穿插尚不能交待透彻清楚。画面调子显得简单，浮于表面，不能充分说明结构。整体感觉有此刻板，缺乏生动感。

画面上反映出考生缺乏对结构穿插和块面体积的理解，故而造成形不准、结构变形，虽然黑白分明，但仍觉得单薄，缺乏整体比较观念。画面平均对待，死抠局部，缺乏整体的虚实节奏。面部、头发的表现手法也不够统一。

这幅试卷反映出考生对形体结构缺乏了解，造成形不准。观察和刻画也较表面化，而且无论头部、五官、头发、衣领，在刻画上都平均对待，主体得不到充分突出，缺乏主次虚实关系。另外，头发的表现缺乏体积感，整个形体的塑造显得较弱。

这幅试卷主要问题是：整体体积观念不够强，未能牢牢抓住明暗交界线来表现；各个小的暗面未能联系起来，缺乏整体感。画面虽然对大的比例关系、结构有了些交待，但刻画不够深入，画面显得简单、苍白。

这幅试卷反映出考生整体分析能力较弱，概括能力不强。描绘只限于表面，各个部分没有形成统一的整体，亮面的灰调子缺乏归纳，没有次序，整体显得“花”，刻画也显得刻板。头部的结构比例不准确，头发也没有从具体的体积上来分析和表现。

这幅试卷主要问题是基本形松散、不严谨、不准确，造型能力较弱；对解剖以及结构的穿插关系理解比较表面化，调子不能很好说明形体结构，缺乏深入刻画的能力；明暗交界线塑造单薄，概念化；线条运用有此乱，从而破坏了整体的空间虚实关系。

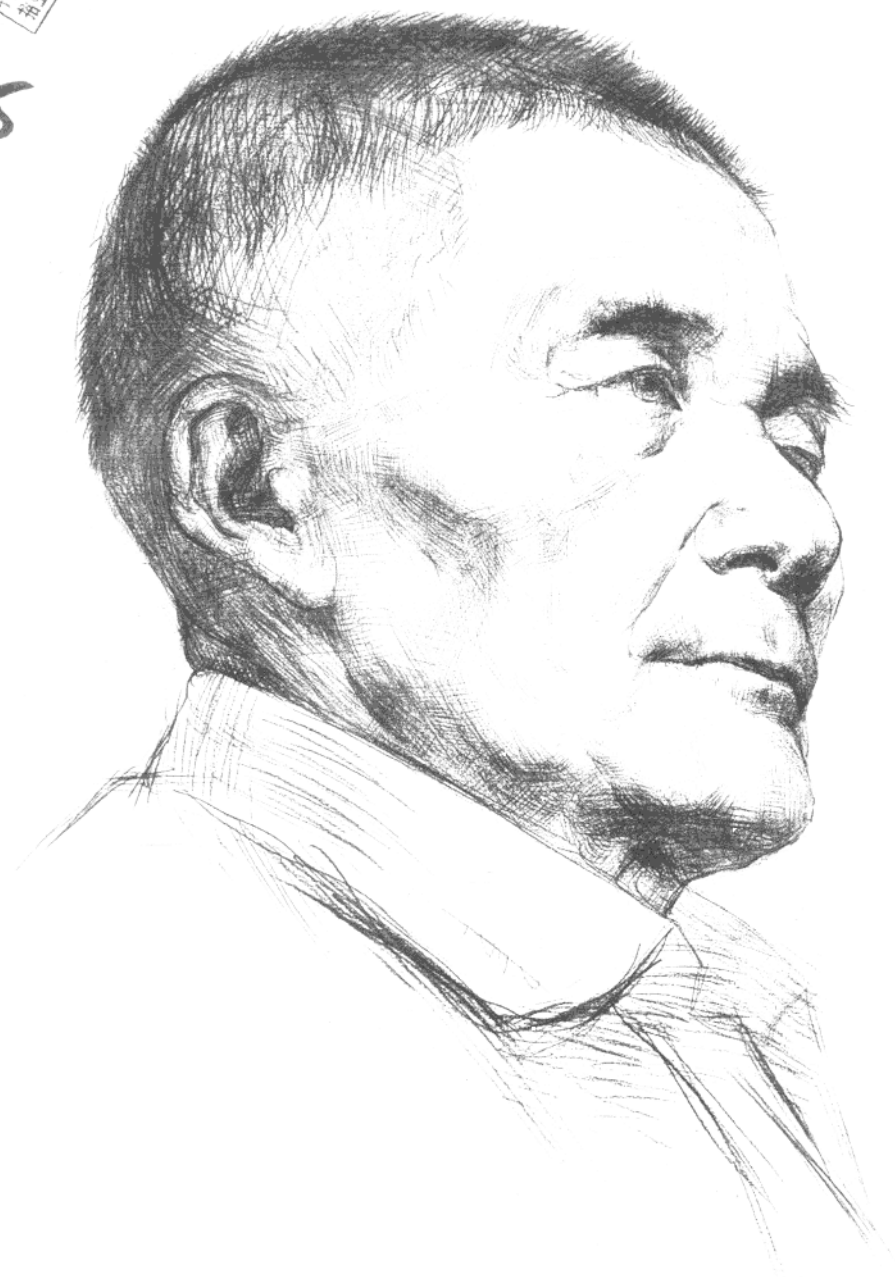

从画面上看，画面整体表现较弱，体积结构关系不够整体，有些松散；明暗关系的整体概念不强，缺乏深入分析的能力；刻画较为表面化，深入不进去；暗部处理也有些“花”，从而削弱了总体的表现效果。

6

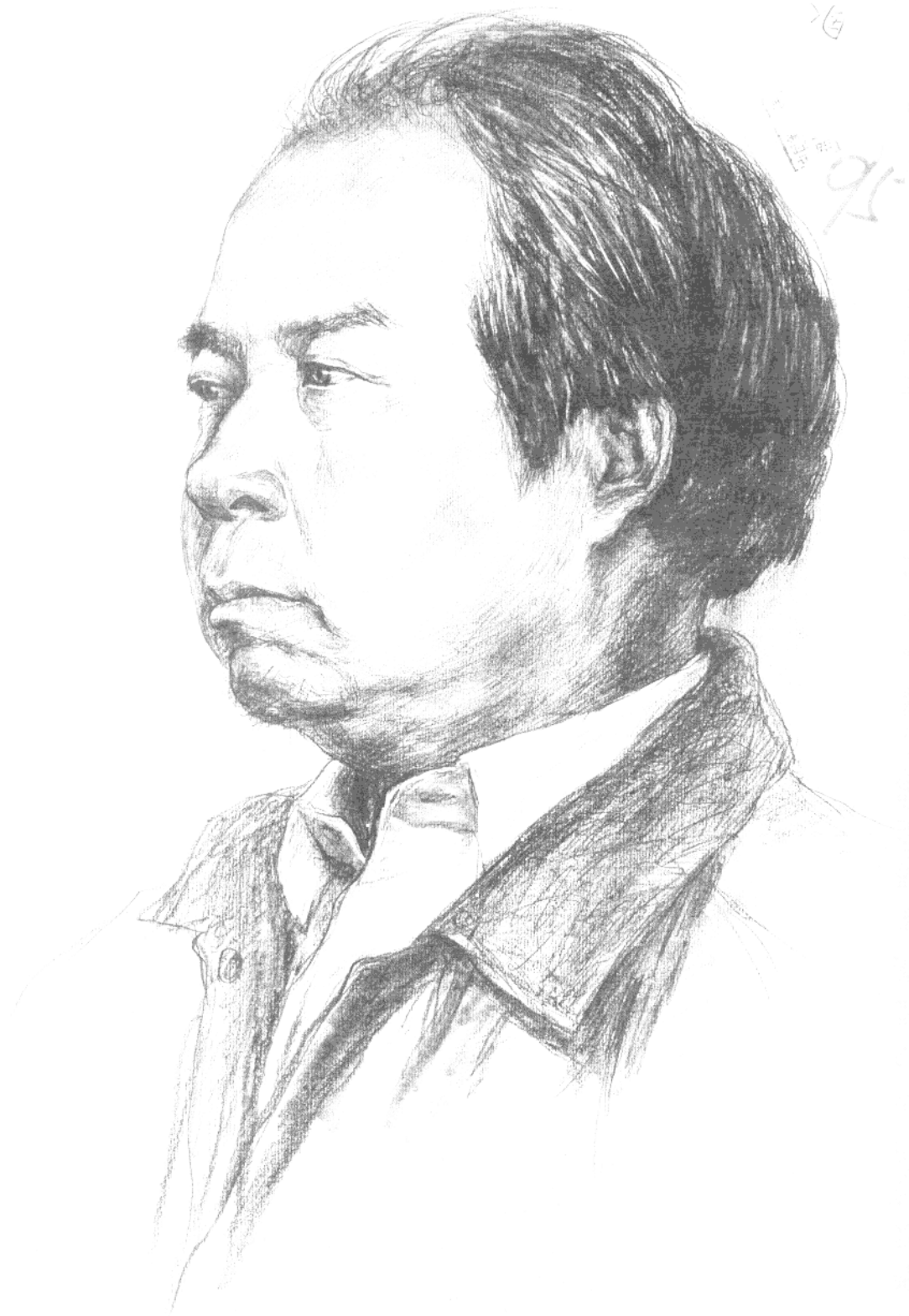
95

该考生具有较强的艺术感受力、人物神态捕捉准确生动，具有一定的解剖知识，对不同部位的质感能区别对待；整体控制能力较强，稳扎稳打，层层推移，刻画深入而不失整体。

整体概括是素描造型的重要手段。这幅试卷在整体的关系上把握得较好，作画者没有过多拘泥于局部细节描绘，而是着力于整体结构关系的把握。明暗关系的处理概括统一、明快。素描作品的优劣不在于是否面面俱到地细致深入，而是取决于表现是否达到相对完整。

人物形象造型严谨。通过细致深入的刻画描绘使形体生动准确，达到了形神兼备。在手法上也摆脱了概念化。

95

具有个性化的人物形象表现得准确、生动。造型严谨，体积感表现得厚重饱满。考生将感受到的第一感觉较好地表现出来。

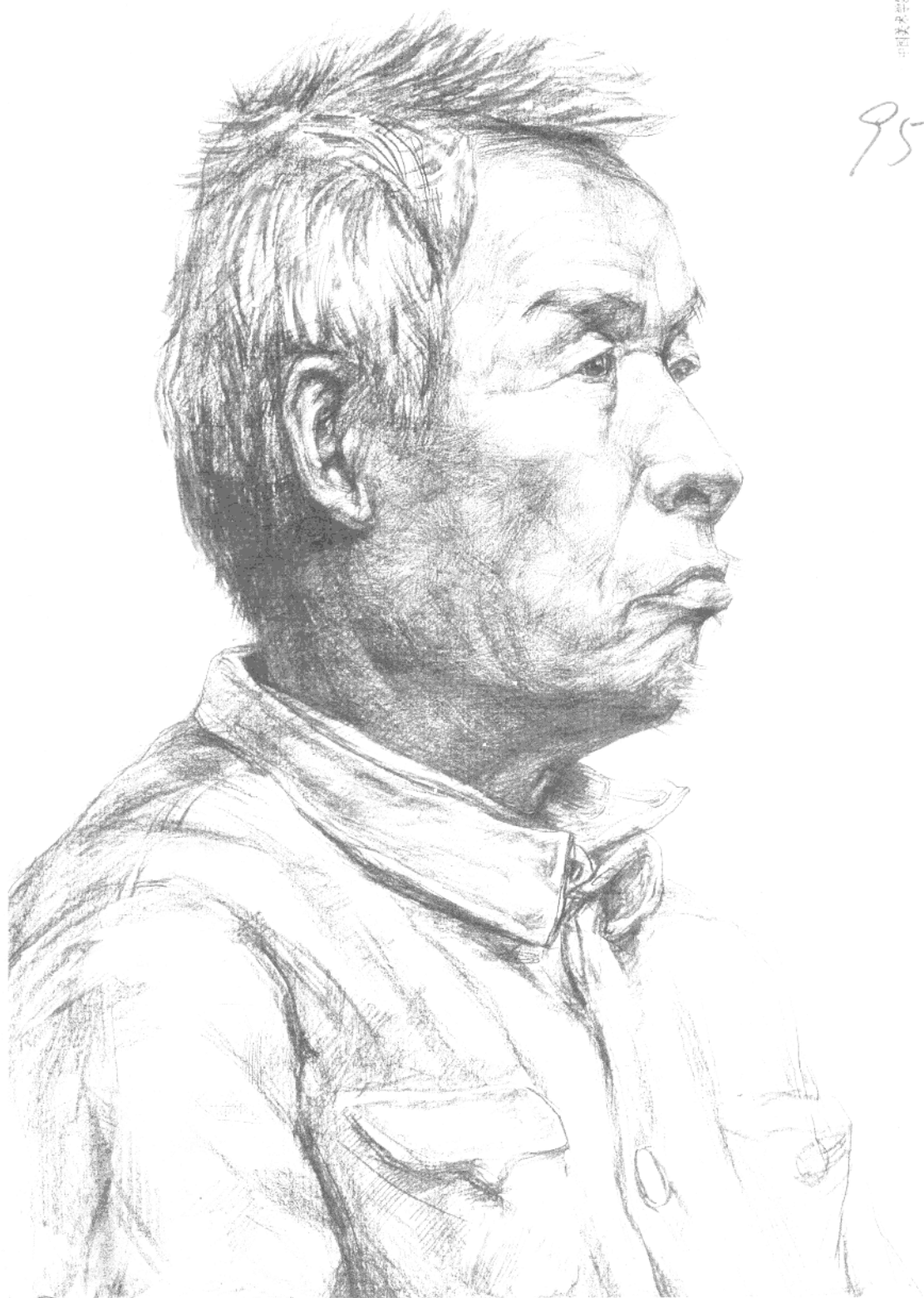
95

该考生体块观念较强，面对模特复杂的面部起伏，能有条不紊地进行归纳、选择，有目的地强化、削弱；有较好的综合分析能力。人物神情生动自然，面部骨骼、肌肉的质感亦有较准确的表达。

不足之处是五官刻画稍显平均，因而尚无法产生强烈的视觉感染力。

95

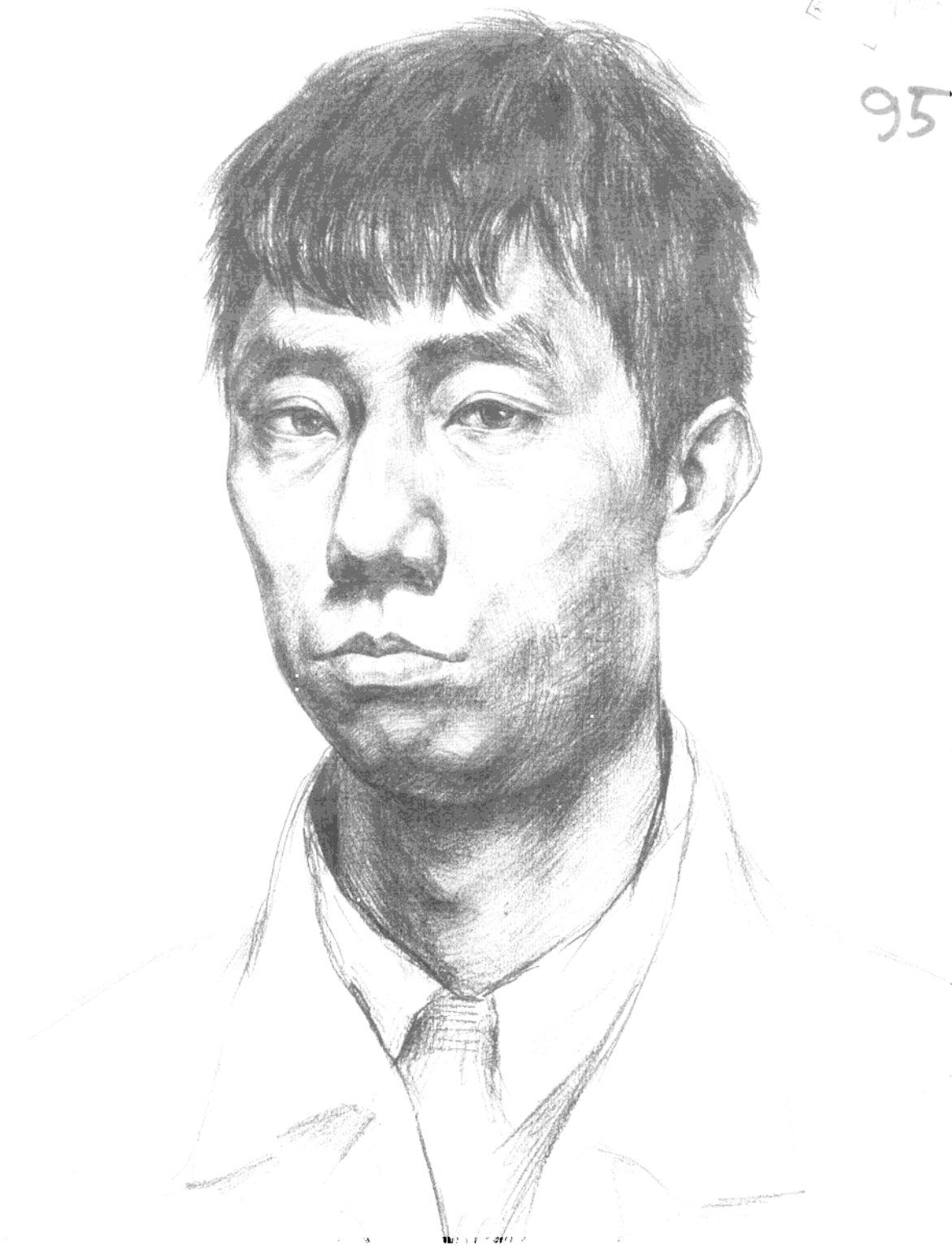
局部结构的深入刻画服从于整体结构与明暗关系，通过对象的外在特征表现出了人物的性格和神态

该考生具有较强的体块塑造观念，具有一定的综合能力，能不为表象所拘，抓住对象基本的结构特征，大胆地表现；具有一定的分析能力，能看出暗部的结构关系，对骨骼、肌肉分析得较为透彻。

不足之处是亮部缺乏区分和比较，稍显“花”、“乱”。

2014.12
95

该生整体控制能力较强，在深入刻画以及画面层次不断深入中能保持鲜明的第一印象：大的黑白灰关系梳理正确、清晰；对人物神态有较为深入的刻画。头发的描绘精微、充分而不失整体。

不足之处是鼻头与鼻翼的穿插仍未交代清晰，右脸的刻画略显概念化，局部结构的穿插尚显表面化。

95

人物造型完整，形体结构准确，作画者准确地捕捉到老年人的特征。灰调子以及光感的表现，使老年人的形象特征得到了生动表现。造型技巧的熟练运用，增强了艺术感染力。

强烈的体块结构、强烈的黑白灰对比，增强了画面的表现力。形体的刻画表现得亦很准确生动。作者强调明暗交界处的层次对比，尤其是暗部的分析和表现较为充分，体现了作者具有较强的造型能力。

遗憾的是整体的虚实处理还不够整体，反光部分以及耳朵的调子处理稍稍显得与整体不够统一。

这一透视角度在形体塑造上具有一定难度。作画者基本上能把握住形体的结构关系,而在人物的形象特征表现上也较为生动。在结构以及明暗的表现上虽然手法简练,却产生出丰富充实的感觉。不足的是人物头部五官的透视比例关系还不够准确。

作画者在造型上围绕主体的表现来组织画面。注重人物形体结构，体现出作者较为熟练的造型技巧。人物形象特征明确，通过体块结构的转折关系突出人物的肌肉骨骼，增强了表现力。

95
中国美术学院

用笔流畅、手法娴熟，在把握好人的体面的基础上，对局部的深入刻画能有所区别，可见该考生对素描有了较为深刻的理解。不足的是后部头颈之间的关系处理得过于草率。