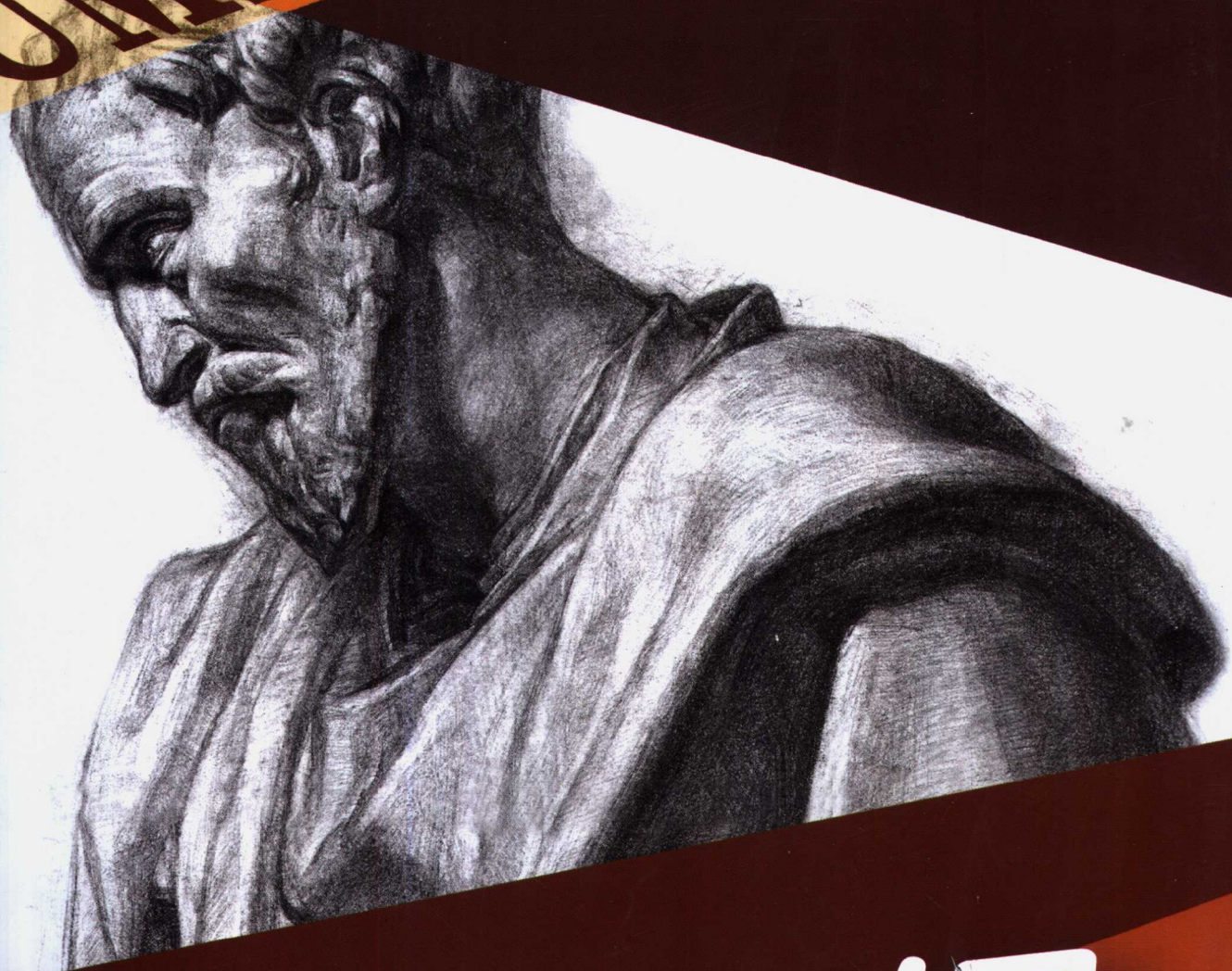

全国书画等级考核辅导丛书

SUMI AOKAOTI

素描考级

应试指导(8~10级)

全 国 书 画 等 级 考 核 辅 导 丛 书

SUMIAO KAOJI YINGSHI ZHIDAO

素描考级应试指导

(8~10级)

上海书画出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描考级应试指导. 8~10级 / 《全国书画等级考核辅导丛书》编委会编. —上海: 上海书画出版社, 2002.5

(全国书画等级考核辅导丛书)

ISBN 7-80672-366-8

I. 素… II. 全… III. 素描—技法(美术)—水平考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 036807 号

素描考级应试指导(8~10级)

② **上海书画出版社** 出版发行

地址: 上海市钦州南路 81 号

邮编: 200235

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpsh@online.sh.cn

上海市印刷七厂印刷

各地新华书店经销

开本: 890 × 1240 1/16

印张: 3.25 印数: 1-5,000

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-366-8/J · 326

定价: 14.00 元

目 录

概 述	5
石膏像部分	6
第一章 素描定级参考标准解析	6
第二章 考级疑难解析	9
第三章 疑难试题例析	18
第四章 试卷评析	22
人像部分	28
第一章 素描定级参考标准解析	28
第二章 考级疑难分析	31
第三章 疑难试题例析	40
第四章 试卷评析	43
附录	49

全 国 书 画 等 级 考 核 辅 导 丛 书

SUMIAO KAOJI YINGSHI ZHIDAO

素描考级应试指导

(8~10级)

上海书画出版社

全国书画等级考核辅导丛书编委会

丛 书 主 编 刘炳森

方增先

丛 书 编 委 (按姓氏笔画为序)

刘小晴

汤哲明

张伟生

张定钊

周 兵

周志高

周慧珺

徐芒耀

徐建融

韩天衡

路 矧

本分册编委 张晨初

赵峥嵘

李诗文

目 录

概 述	5
石膏像部分	6
第一章 素描定级参考标准解析	6
第二章 考级疑难解析	9
第三章 疑难试题例析	18
第四章 试卷评析	22
人像部分	28
第一章 素描定级参考标准解析	28
第二章 考级疑难分析	31
第三章 疑难试题例析	40
第四章 试卷评析	43
附录	49

概述

在今天生存竞争日趋激烈的社会环境中,会学习是一种本领,会考试更是一种本领。学习有着它自身的特点,考试同样也有着它自身的特点。素描考级是通过一张试卷来检测考生的素描水平,它更多的是检测考生实际的绘画技巧,侧重于从技术层面上衡量一个考生对素描造型技术的掌握程度。虽然考级也兼顾艺术性方面的评价,但是这并非考核的重点。从考试的要求来看,它允许各种风格的素描存在,无论哪种风格,只要达到考级标准的要求,并具有一定的画面美感,即可定级。“全国书画等级考核辅导丛书·素描考级”就是针对素描考级的这些特点来编写的,它分为“应试指导”和“模拟训练”两个部分。

《素描考级应试指导》是一本教会你考试的辅导书。它帮助你细致地分析考试的要求、试题的特点及考核的重点和难点。与教材及单一的技法书相比,它更突出知识的应用和素描技巧的掌握,尤其注重引导考生如何应对考试(考级或升学),有很强的实战指导性。为了方便考生,编者还在书中分列了各级的达级试卷,并作一分析,为考生提供了许多富有意义的参考。

与《素描考级应试指导》相对应的是各个阶段的《素描考级模拟训练》。《素描考级模拟训练》是一本侧重于推介素描应试实战技巧的书。书中以翔实而有针对性的技法步骤展示了在应试过程中如何一步步达到考级标准。对一些难点,书中作了详细的分析,提供了应试方案及相应的范画。书中收集的各级别的范画也为考生提供了非常有价值的参考。

读者在使用这套书时,应通过《素描考级应试指导》来明确学习思路及目标,再借助《素描考级模拟训练》来进行考前强化训练,提高自身水平及掌握应试技巧,两者结合会大大提高学习效率。

素描8~9级的考核内容为石膏头像或真人头像。10级的考核内容为石膏胸像或真人胸像,因此,本册应试指导包括了“石膏像部分”和“人像部分”,相应的模拟训练也分为两册《素描考级模拟训练(8~10级石膏像分册)》和《素描考级模拟训练(8~10级人像)》。素描9级的水平相当于一般美术院校入学水平。而10级达级水平,差不多相当于一般美术院校大学一年级的水平。因此本书及模拟训练除了可作素描考级辅导用书外,还可作为素描升学考试的辅导用书。尤其本书的“人像部分”及“8~10级人像”的模拟训练更是针对高考及大学低年级素描学习中的诸多问题,提供了解题良策,颇值一读。请读者对照考级标准来分析自己素描的实际情况,再充分利用这套书有的放矢地学习和备考。

石膏像部分

第一章 素描定级参考标准解析

为了方便读者深入领会考级定级参照标准，本章中结合图例作了进一步地阐明，并对其中某些关键的环节作出明确要求，以帮助读者有针对性地备考。

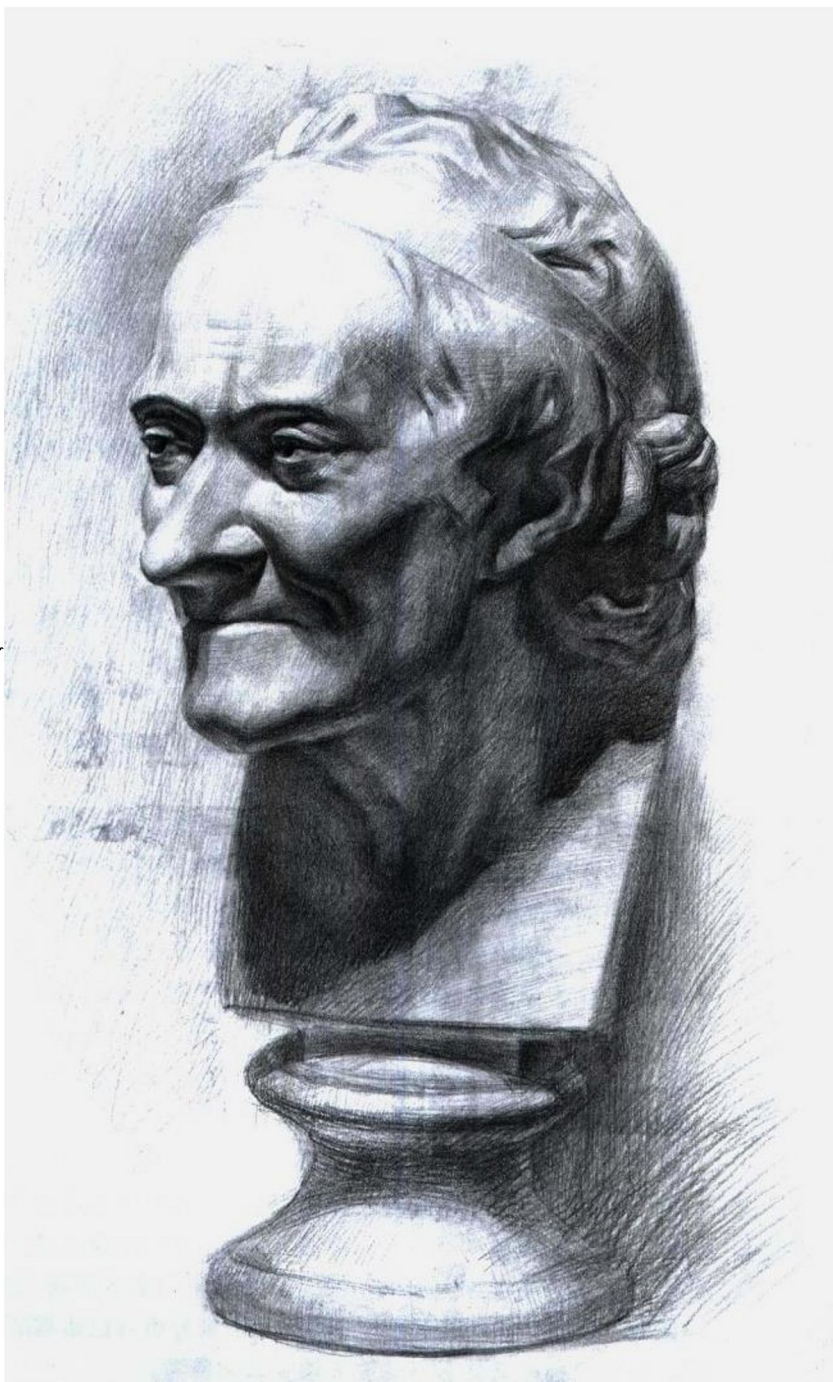

图1

一、8级定级参照标准解析

8级定级参照标准

构图处理得当，画面完整；能表现出对象的基本特征；头、颈、胸等大结构关系基本正确；空间关系、明暗层次概括、明确肯定；能基本掌握石膏或人物头像表现技法。

(图1)

解析

根据定级参照标准，我们将8级达级要求概括为以下四点：

1. 构图合理，画面完整。
2. 能把握住石膏像的基本形体结构和头、颈、胸的大动势关系。
3. 比例正确，空间关系、明暗关系处理得当。
4. 掌握一定的石膏像表现手法。

这幅画除了达到8级定级参照标准的要求外，在光感、石膏像的质感表现方面也做得很好。

二、9级定级参照标准解析

9级定级参照标准

构图处理得当，画面完整；能较好掌握素描表现技法；对对象的表情神态有所表现。(图2)

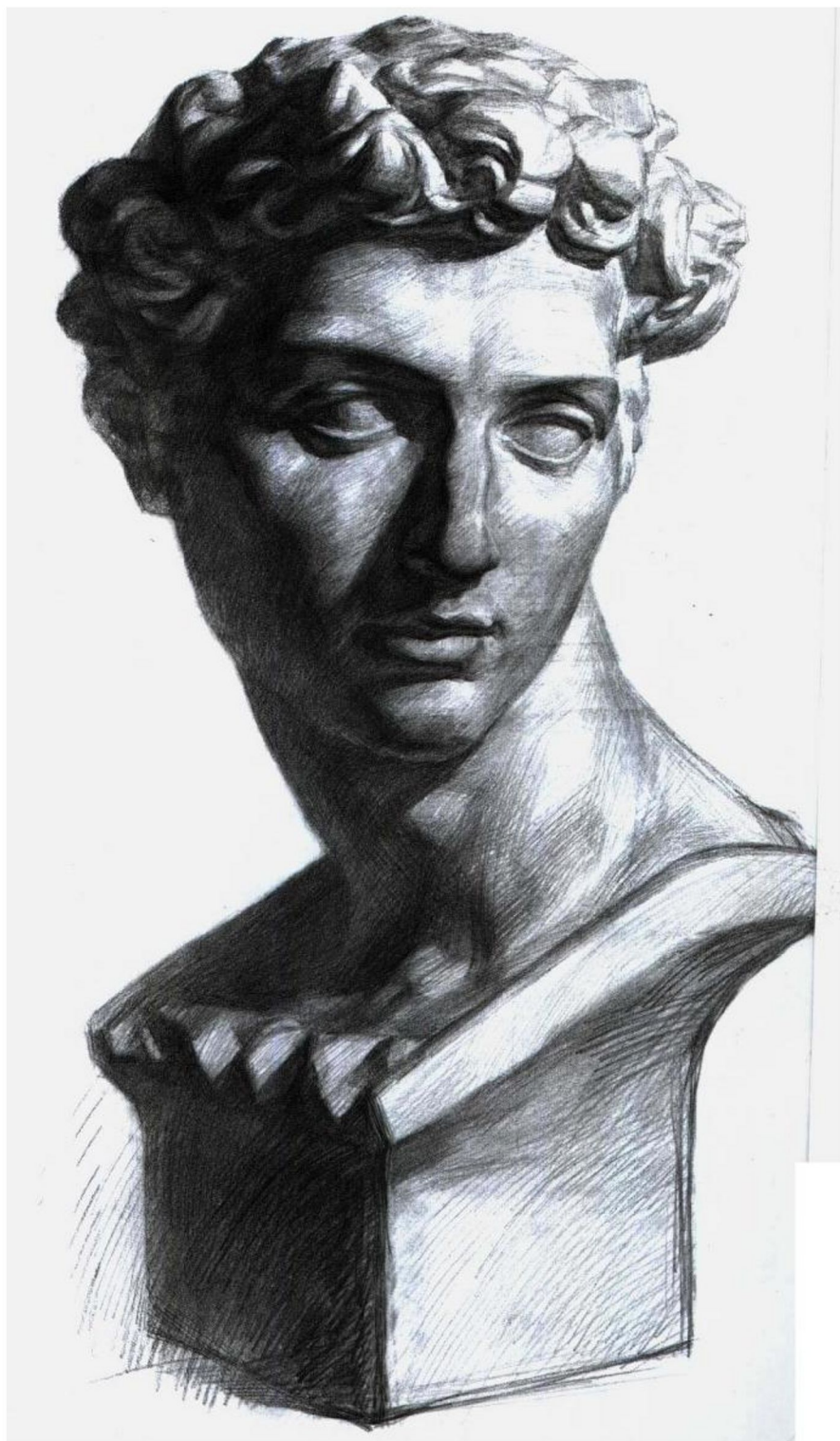
解析

根据定级参考标准，我们现将9级达级要求概括

为以下四点：

1. 构图均衡，画面整体完整。
2. 正确理解和表现形体结构及空间关
3. 正确表现石膏像的明暗关系、质感
4. 能运用一定的表现手法来刻画对象

这幅作品比较贴切地表现了石膏像的体积、空间和神情、动态。手法也非常老

三、10级定级参照标准解析

10级定级参照标准

动势把握准确,构图得当,画面完整;能较好地刻画形体特征和精神面貌;头、颈、肩、胸等大结构关系正确,塑造肯定有力;色调和明暗层次概括而明确;能较熟练地掌握素描表现技法;作品有一定特色和感染力。(图3)

解析

根据定级参照标准,我们现将10级达标要求概括为以下五点:

1. 构图饱满,画面整体感强。
2. 形体动势正确,结构严谨。头、颈、肩、胸等大结构关系正确。
3. 明暗色调处理层次分明。
4. 对形有一定的概括能力,对体量和质感有一定的表现能力。
5. 能熟练运用素描表现手法刻画石膏像,画面具有表现力。

图3

这幅近乎平光的石膏胸像作业在表现上难度较大。但作者较好地处理了亮部灰调及轮廓线,较好地表现了对象的体积空间。结构及头、颈、肩、胸的关系穿插正确。动势特征表现得很生动。表现手法朴素,质量感表现亦较好。

第二章 考级疑难解析

本章节简单阐述了8~10级石膏像考级的基本技法步骤,并针对8~10级石膏像考级中易犯的错误(失分之处)作了深入的分析,供读者参考。

一、基本技法步骤分析

8级素描步骤分析(图4)

8~10级素描考级考试的时间为240分钟,试卷都为8开。素描总体的步骤规律是一致的,这一章节建议的步骤及时间安排供大家参考。更为详尽的步骤请参见《素描考级模拟训练(8~10级石膏像部分)》。

观察(5分钟)→打形(85分钟)→深入刻画(90分钟)→调整(60分钟)

观察

通过观察,对石膏头像的整体比例、形体特征、明暗调子的分布状况有初步了解。

要点:要从整体观察的原则出发,认真地“看”石膏头像。

打形

用“四点法”确定所画范围,画出头部大形,用直线分割头、颈、胸等大的动势,进一步确定头部的顶骨、额丘、眉弓、鼻尖、下颌和后脑等外形突出的点,这些点是头部轮廓的转折处,然后确定出面部的内轮廓线及五官的位置。切分大的形体块面。

要点:从直觉出发进行分析,注意确定画面的重心及中线,力求把握准头、颈、胸的动势关系。

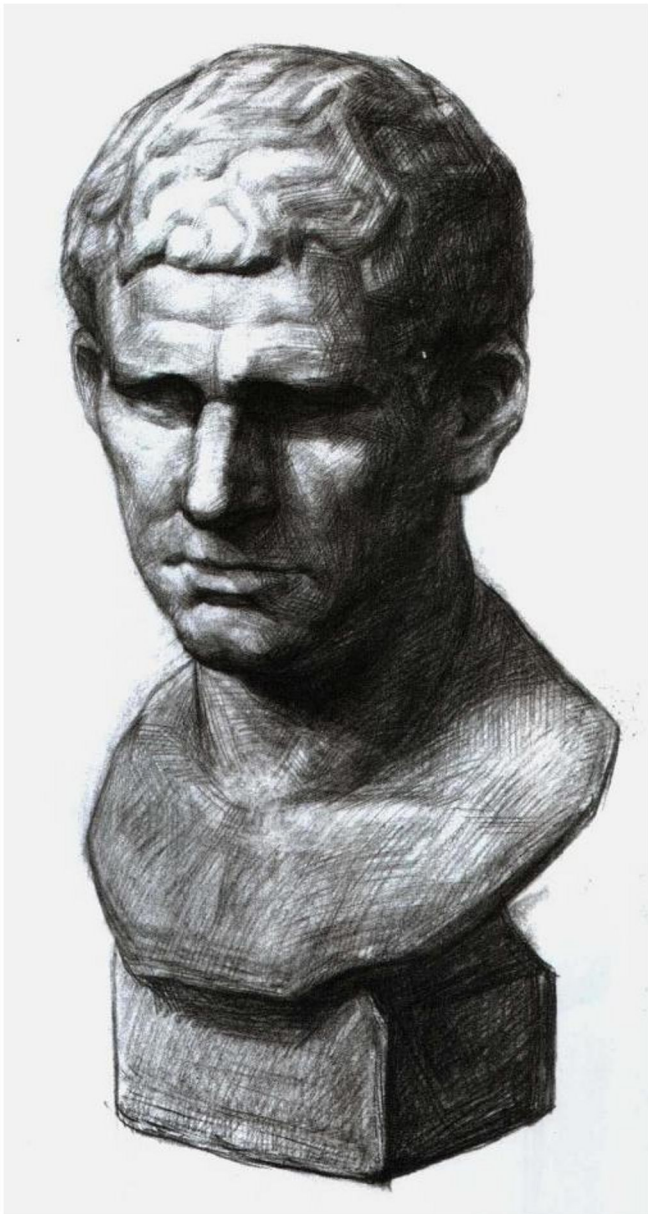

图4

深入

根据大的体面转折,连贯地画出发际、额侧、颧骨、下颌、颈、胸及底座的明暗交界线。画出黑、白、灰三大面转折处的结构及色调及关系。通过调子的铺陈,拉开石膏像整体的体积空间关系。进一步明确五官的形体结构和周围相关联的结构特征(包括眼角、鼻翼、嘴角等部位),进而以明暗调子深入刻画五官部位,以丰富体积与量感。

要点:从整体出发,从造型的基本结构出发,抓

住骨点的位置,进行塑造。为了避免明暗调子的混乱就要反复比较,有序地(由暗调向亮调推移)逐渐深入。

调整

从整体出发进行调整,用加强主要减弱次要的方法使小的形体置于大的整体中。注意暗部反光的处理不要强于亮部的灰调。要使主体更结实充分,并结合空间与形体的关系,处理好主体与背景的联系。

要点:主体的边缘线要视作为体面的边缘来画,注意要有虚实的节奏,避免画面刻板、生硬。

9级素描步骤分析(图5)

观察(5分钟)→打形(75分钟)→深入(100分钟)→调整(60分钟)

观察

理解和分析形体结构的特征、对象的气质特征与明暗色调分布状况,做到胸有成竹。

要点:加强对第一印象的分析,看时要仔细、认真。

打形

在8级的基础上,进一步用直线表现出头、颈、胸、底座的关系和整个动势趋向,分割出头部、面部、下颌面及头发的形状。确定五官的位置,画准其比例及透视关系。

要点:比较是写生的好方法,五官位置的头部“十字线”的对称关系和透视关系需经反复比较来确定,在力求准确的同时,注意构图时大形的空间位置安排。

深入

一般来说石膏头像作业的脸部五官处理是重要的,从头部离视点最近处,如鼻底、鼻梁、眼窝、下颌底部等处入手,向四周展开。在明暗处理时,要区分亮部中间调子层次和暗部中间调子的范围,从而塑造出石膏头像的体积和空间。

要点:占据面积大的头部是重点,刻画要深入。作画时需反复比较各部位形体在整体中所占的空间位置和主次关系,要从深浅上比较各部位色调的层次关系,避免形体单薄孤立。

调整

9级考生在对形体的色调进行调整的同时,要对石膏头像的精神

图5

面貌和特征状态有一定的表现,从明暗对比中加强对对象的质感和量感。

要点:在分析理解头部体积结构时,要结合已有

知识,更深入地体会其中蕴含的精神气质,更为贴切地描绘对象。

10级素描步骤分析(图6)

观察(5分钟)→打形(70分钟)→深入(95分钟)→调整(70分钟)

观察

运用已有知识去体会石膏头像不同的个性特征。分析和感受出该角度的石膏头像大的形体及动势特征。

要点:要在已有的知识点上进行相应的再认识。

打形

根据对象所在不同环境中进行构图,迅疾地画出大形,定出外形转折点。结合头、颈、胸部的内在形体结构知识,画准这三部之间的穿插关系,用直线定准动势。

要点:运用辅助线帮助抓形,反复比较,用笔用线要有松紧节奏。

深入

确定大形、找准明暗交界线,进行有主次的刻画。根据体积结构的转折有顺序地从明暗交界线开始,向亮部和暗部过渡。在处理头部时,眼神、眉间和嘴角都是体现人物性格最重要的部位,同时,在胸像作业中,颈、胸、肩也是动势的重要组成部分,局部刻画要统一在整体中。

要点:分析形体和色调要深入,要仔细地比较。注意头、颈、胸的有机结合和对石膏质感、量感的表现,刻画面部时要处理好脸部眼窝、鼻底、嘴唇及下颌底的暗部,使调子有明显的节奏和层次变化。在处理中间色(灰部)时防止因夸大局部的明暗调子而破坏整体形体。

调整

通过调整使面部结构整体而强烈,从头、颈、胸的明暗交界线入手,处理好形体的结构层次和动势关系。注意衣纹的主次虚实及其形体转折变

化应随胸部的形体结构的变化而变化。要强调表现形体的转折,但要避免画得生硬。背景的空间处理要统一在整体中。

要点:注意步骤的安排,先调整头部,然后是颈、胸和衣纹,最后调整大的形体动势和背景关系。用笔要均匀而有变化,边线有虚实。注意协调整体和局部的关系,加强画面表现力。

图6

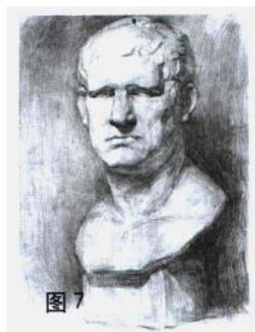

图 7

二、构图

写生石膏头像和胸像时同样也要先考虑构图。

常见问题

对象画得过大，使画面失去均衡感。(图 7)

分析

打形时先定好高、低、左、右四点，切面可画到哪里是哪里。从整体布局出发，在定下四点的位置后找准画面一半的线，与石膏中心线互为参看，进行抓形。

三、基本造型比例和动势关系

构图定位后，接着找出石膏像的头、颈、胸三段大的比例及动势关系。定出头部“十字线”、颈线、肩线，用体块意识来概括理解所画对象。

常见问题

1. 脸部“十字”线歪斜。(图 8)
2. 肩线画不准。(图 9)
3. 底座过大(或过小)。(图 8)

分析

1. 纠正“十”字线(“十字”详解见《素描考级应试指导(6~7级)》)歪斜可以垂直纵轴上的鼻子作为参照，使脸部形成左右对称两部分。只要反复比较纵轴两侧的眉弓、眼角、鼻翼、嘴角及左右两侧骨点的

位置，使每组对称两点的连线处在合理的透视关系中，就不难画准“十字”。尤其是嘴与鼻的位置关系易出错，要将两鼻翼外侧点、鼻中隔点与两嘴角及其连线中点位置作比较。

2. 肩线的确定要和头、颈、底座一起来看。先根据感受用辅助线来抓住大的动态，然后深入分析。注意脖子和肩的穿插，并把左肩到右肩的连线与底座的水平线比较，借此来判断肩线的角度。

3. 由于角度各异，考生常会把底座画大。石膏头像的底座常表现为几何形体。作业时以主体的头、颈、肩部分为参照，来确定底座位置及大小比例。要注意圆柱体的左右对称或方体及棱形线的透视变化。

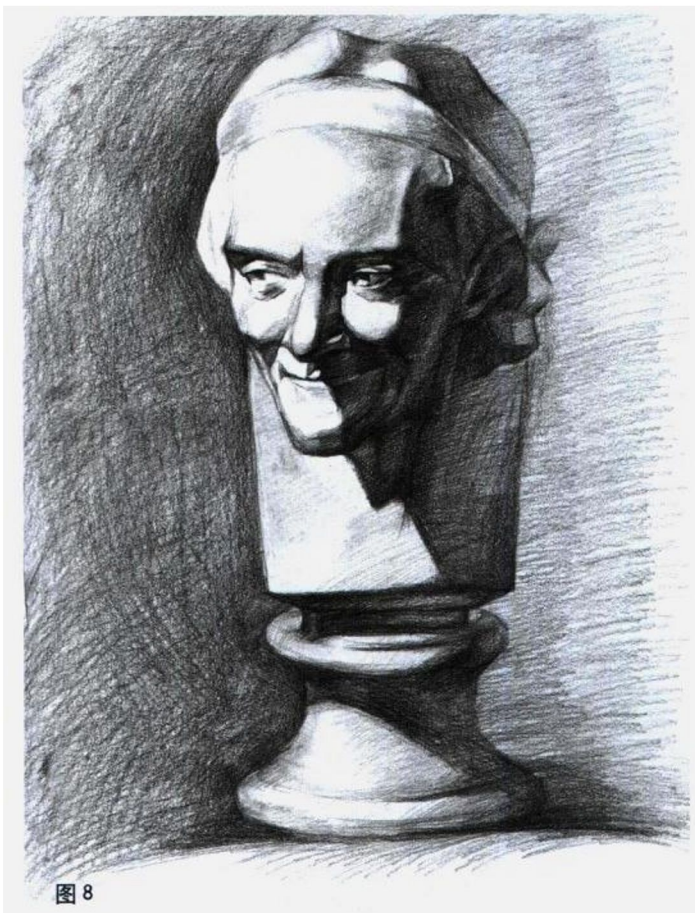

图 8

图 9

四、基本形体结构

常见问题

1. 头部整体球体状体积表现不明确, 缺乏纵深的空间感。(图 10)
2. 头发画得碎。(图 11)
3. 五官画得不整体。
4. 颈部体积感弱。
5. 胸部结构交代不清, 锁骨画平了。(图 12)

图 10

分析

1. 这是因为没有看到头部纵向空间上的形体起伏变化, 头部大形是个球体, 从头顶到下颌骨有弧线形的空间变化, 一般来说鼻准处在这个弧形空间的最突出点。要画出这种形体基本的结构关系和虚实变化。
2. 头发要以团块来概括, 要看到由卷发组成的大的体积, 不要只看到细节, 表现一组头发时要有主次取舍。深入时, 简略地处理头部边缘的头发, 而以明暗交界线附近的头发为主体, 进行归纳, 进一步深入。
3. 画五官时要理解结构。8~9级考生要抓住面部的特征关键加以表现。同时要注意整体地表现表情特征以及位置、比例、透视关系、虚实关系。
4. 削瘦的石膏头像颈部形体相对单薄, 而结构则较为清晰。肥胖的石膏人像颈部饱满肥厚, 遮掩了颈部的一些形体结构。因此, 画时要理解颈部的形体结构, 注意颈部前后空间, 即上连下颌, 下接锁骨窝的空间穿插关系。
5. 锁骨置于环形肩带中, 处在胸廓上方, 胸锁乳突肌从锁骨和胸骨(在颈窝两边)一直伸到耳朵后面, 这从外形上是很容易发现的。10级考生须了解颈部和胸部的结构关系。

图 11

图 12