

美 术 高 考

在 线 丛 书

MEI SHU GAO KAO ZAI XIAN CONG SHU

百天
转考
美院

素描人像与速写

辽宁美术出版社

王晓明 / 主编

胡晓东 陆伊丽 / 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

百天转考美院.素描人像与速写/王晓明主编;胡晓东,陆伊丽编著. —沈阳:辽宁美术出版社, 2006.10

(中国美术高考在线丛书)

ISBN 7-5314-3662-0

I. 百... II. ①王...②胡...③陆... III. ①肖像画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料②速写—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 (2006) 第 119231 号

中国美术高考在线丛书
百天转考美院——素描人像与速写

策划·装帧设计 / 中国美术教育图书策划编辑中心

责任编辑 / 侯维佳·姚蔚·关克荣·严赫·王嵘

项目执行 / 王嵘

设计统筹 / 姚蔚

制版 / 沈阳市冠华电脑设计责任有限公司

印刷 / 沈阳市第三印刷厂

技术支持 / 姚红斌 杨荣钢 邵艳杰

技术编辑 / 田德宏 王东

责任校对 / 张亚迪

出版发行 / 辽宁美术出版社

经销 / 全国新华书店

版次 / 2006 年 12 月第 1 版

印次 / 2006 年 12 月第 1 次印刷

开本 / 889mm × 1194mm 1/12

印张 / 4

印数 / 1—3000

书号 / ISBN7-5314-3662-0/J.3569

定价 / 18.00 元

中国美术教育图书策划编辑中心

→ 王嵘·姚蔚·侯维佳·关克荣·严赫

邮购部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街 29 号

辽宁美术出版社邮购部 邮编: 110001

邮购部电话: (024)23833803

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

ISBN 7-5314-3662-0

ISBN 7-5314-3662-0/J · 3569

定价: 18.00 元

美术是表现事物的一种手段。美术的基础是造型，艺术造型是人按照自然方式进行的复杂劳动，是一项需要长期训练才能形成的特殊技能。艺术造型不只是塑造孤立静止的物体形态，更重要的是表现物体中各种形式的有机关系。掌握艺术造型的方法，需要恢复人的自然思维方式和操作方式，需要研究自然物体的形式特点和认识它的变化规律及条件。素描是解决这些造型问题的最佳途径，这在艺术造型的实践中得到了完全证明，因此，素描被称为“造型艺术的基础”。

素描，是美术中最单纯的造地形式。广义上的素描，涵指一切单色的绘画；狭义上的素描，专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。素描在大不列颠百科全书的诠释是：一种正式的艺术创作，以单色线条来表现客观世界的事物，也可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。它不像绘画那样重视总体和色彩，而是着重结构和形式。

素描训练的目的在于不断提高造型能力，概括而又深刻、真实而又生动、准确而又艺术地表现对象，熟练地掌握造型艺术的基本规律和方法，打好造型基础。在素描基础训练中，培养和建立造型上的结构观念，加深对所描绘物象在解剖结构上的研究与理解，弄懂结构原理并运用结构造型对每一位艺术学生来讲，都是在素描基础中有待解决的课题。这关系到初学者在习画过程中能否获得正确的理性思维方式和深入体察形态内在结构的能力，尽快走出模仿客观表象的误区，在造型上得到理性的深化和创造性的升华。所谓的结构观念，在造型艺术的意义上是指对描绘物象在解剖结构和形体结构上的认识与理解。是实现形态结构造型化达到主观思维方式。结构观念的建立，旨在素描基础训练中“理解形态开始、从结构造型起步”的较高的学习起点以理性的、科学的观察方法和思想方法，破除初学者习惯的视觉经验和思维方式，提高他们在素描基础训练中对物象形态结构的辨析能力、理解能力和表现能力，从而获得能够深入形态表象和结构实体之中的洞察力。准确捕捉到物象结构本质要素，并运用造型语言揭示出来，成为物象特征和精神意象的完美体现。素描作为一门独立的艺术，具有独立的地位和价值，同时也是绘画艺术的必修基础。

真人头像素描和速写是造型训练的重点课程，同时也是高等艺术院校美术专业入学考试的必考科目之一。本书强调百天由起步到应试的这一学习过程，将此书内容系统地、具有针对性地串联起来，由浅入深，总结出一套行之有效的百天转考训练方法，并结合相关知识，强调艺术素质及专业技能的培养。相信通过阅读、学习本书，对广大爱好绘画的青少年会有很大的帮助。

第一阶段 理解形体结构 (1至15天)

常用素描工具

一、基础理论知识讲解

1. 素描工具的准备, 素描技法的学习

(1) 常用工具介绍

素描的工具种类很多, 如铅笔、炭笔、毛笔、色粉笔、钢笔、圆珠笔等。工具不同, 素描的表现语言与效果也不同。

画真人头像一般使用铅笔和炭笔。炭笔因不易修改而不太适合深入刻画, 编者建议初学真人头像的同学应该多使用铅笔, 待能力提高后再尝试其他作画工具。铅笔的线条流畅、性能稳定、易于控制, 特别适合真人头像及速写的造型训练。一般情况下用铅笔画头像时, 多用4B、5B起稿和上大明暗, 3B、2B画灰面, 5B、6B刻画较重处。但是工具的使用方法并非固定不变, 关键还是要多加练习和思考, 才能熟练掌握。

(2) 纸张介绍

真人头像的素描练习, 多使用铅画纸、素描纸、水彩纸及卡纸。不论什么纸张, 都需要长期使用才能了解其性能, 因而初学者不易常换纸张。

笔者建议初学者使用素描纸和铅画纸。它们的性能较稳, 价格也较合适, 是目前美术高考的专用纸。

(3) 材料的特点

炭笔: 浓重厚实, 质地松软, 有较强的对比效果。

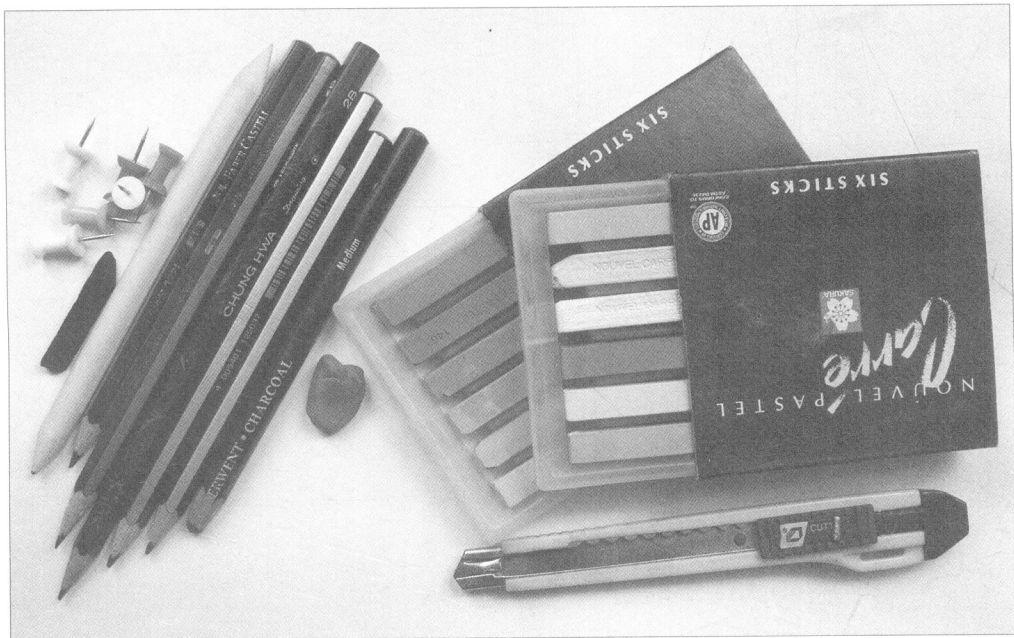
铅笔: 层次丰富、细腻、流畅, 性能稳定, 有利于塑造和刻画细节, 易于修改, 是应用最广泛的绘画材料。

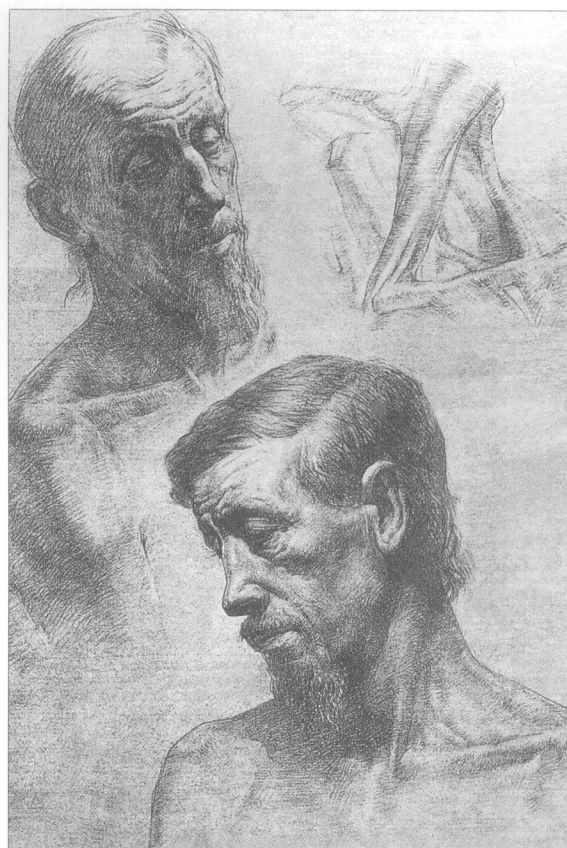
木炭条: 质地松脆, 线条粗犷有力, 块面干脆利落, 可重复涂抹。但易脱落, 需要用专业定画液来固定画面。

炭精棒: 质地更硬脆, 对比强烈, 不易修改, 易脱落, 不好保存, 要用专业定画液来固定画面。

(4) 构图

构图是绘画的第一步, 是绘画作品表达思想内容的重要手段, 它直接影响着作品的成败、优劣。美术院校在招生考试时, 也把构图的好坏作为评分的首要依据, 所以, 构图十分重要。初学者更要注意对构图的学习, 对每一幅作品的练习都不能马虎, 要多观察、分析, 选择好角度, 多画构图小稿, 进行不同方式的构图尝试, 再从中找出最佳的构图。这样, 才能培养良好的作画习惯和对画面的控制与组织能力。画面的重心问题可能是头像素描构图中要注意的最重要原则。通常画头像时, 画面上部比下

面留白要少一点,不然会有下坠感。而头像脸部朝向的前方相对留白要多一些,如若少了,则给人以面壁的感觉。我们在画面中进行构图的时候,由于每个头像的大小形状、动态比例不同,因而会形成不同的动态感受,如果在构图过程中忽略这种感受,就容易造成视觉的失衡,或抓不住对象的神态和动态特点。总之,构图的规律要在实践中体会、掌握,不要拘泥于程式,可大胆尝试多种构图方式,吸取其他优秀作品的经验,以增强对构图的控制把握能力。

(5) 画法及用笔

画法和用笔的方法有很多。不同的画法、用笔及不同的线条排列组合会产生不同的画面效果。但画法和用笔没有固定的方法,也没有高低之分,一切应画面需要、主观需求,随机应变、随心而至。艺术崇尚自由,它不同于科学,没有固定的公式。因此,在学习过程中要多加研习优秀作品,提高艺术修养,用心体会和尝试。切不可一味追求画法、用笔及材料,而陷入唯技术的泥潭,沉溺于画面趣味的把玩,而忽视对艺术本质的追求。

2. 理解形体结构

结构问题是素描中最为关键和基本的问题。因为素描以再现自然对象的真实性为衡量的标准,而每一对象都有基本的框架构成,是该物象主要的形体特征。对结构的正确理解和表达,是准确、真实地描绘对象的前提,也是作为素描学习第一阶段中的首要任务。自然中各物体都有自己的形体结构,形体结构指形体表面各部分的组合穿插,是素描造型的构成基础。简单的物体如立方体,结构一目了然,容易观察和表现。复杂的物体光凭看就不行了,要建立在对外在机构充分理解的基础之上,才能准确表现对象。

画好真人头像必须首先了解头骨结构,头骨是头部造型的依据,它的内部形态都会在人头部的外形显露出来,头骨结构决定了头部的形态特征。图1所示为头骨重要组成部分。

● 头部肌肉的学习对刻画人物特征、表情至关重要。头部肌肉大致分为表情肌和咀嚼肌两类。咀嚼肌如咬肌、颞肌,连接骨头产生运动;表情肌分布于眼、眉、鼻、口四周,正是这些部分细微的差异改变了人物的面部神情。图2所示为主要肌肉解剖图。

我们学习解剖结构是为了掌握头部基本造型规律和各体块的穿插关系。许多初学者急于求成,不愿花时间去学习解剖知识,对着真人盲目地画,是不会有太大进步的,当然也不能死学解剖知识,因为对解剖知识的了解即使再准确、再具体,也不过是解决了认识上的问题,关键还是要在实践上下工夫。掌握了素描表现的方法和技巧,才能具备塑造对象的能力。

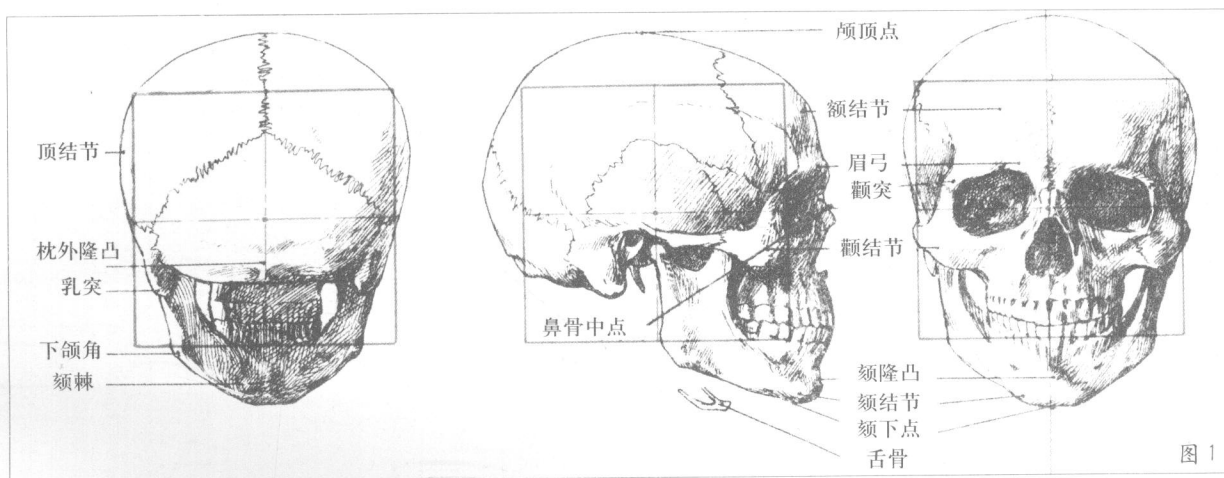

图 1

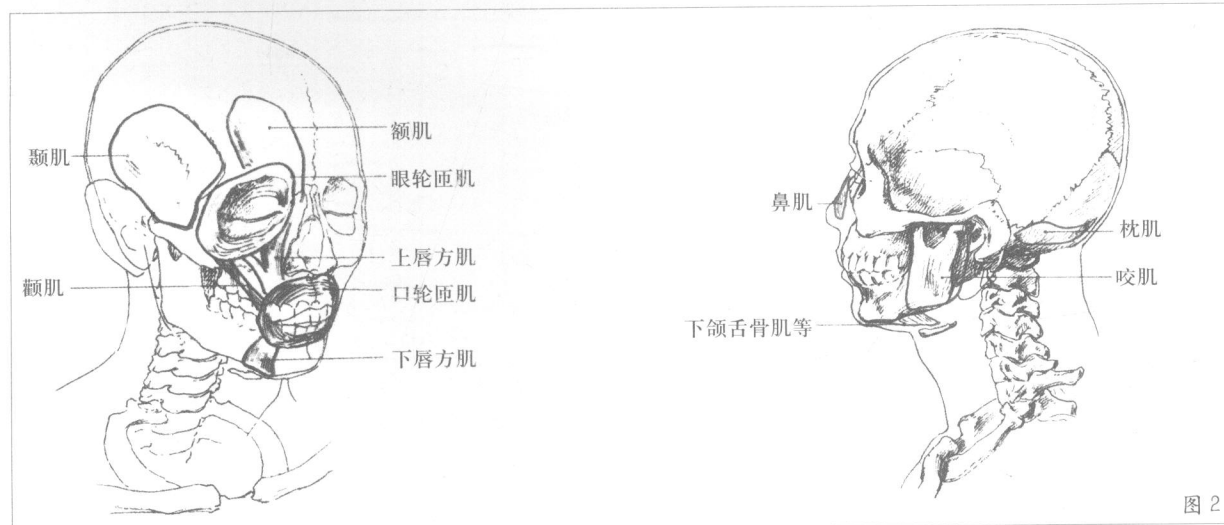
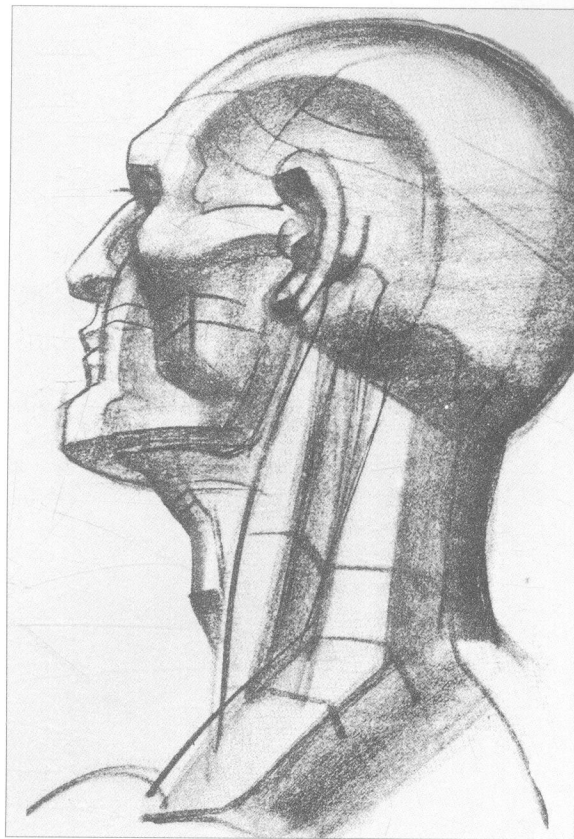
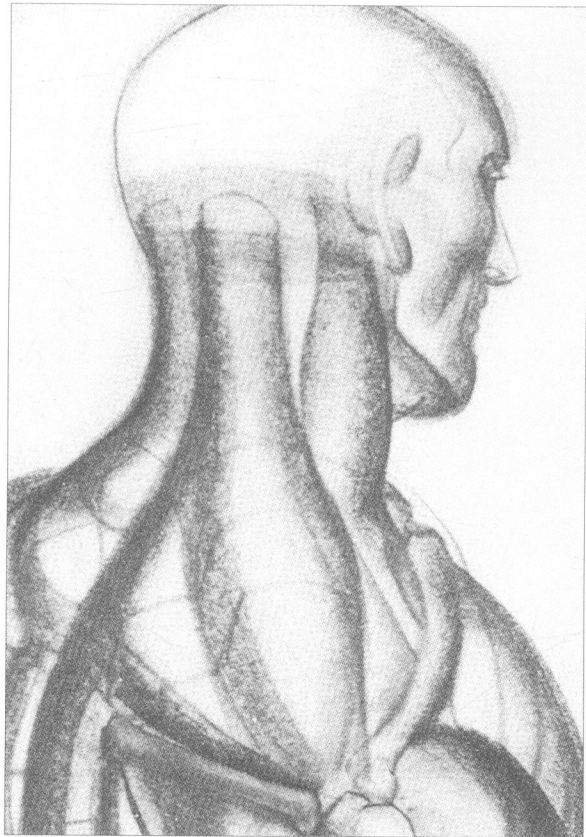

图 2

3. 观察方法

当我们从物体的外表观察结构时, 受到许多表面因素的干扰, 比如: 光、影、质感、颜色等, 使我们在观察一个物体时不容易去想象其内在的结构。对物象作由表及里的分析和理解, 抓住形体结构本质去表现正是素描写生的基本功。画人物或石膏像也是这个道理, 表面的干扰太多, 直观的外表印象很深, 所以只有通过分析、理解, 才能透过表面对形体进行深入把握。

检验结构的正确与否只有通过理性分析, 剔除表面因素的干扰, 真正理解物体的内在框架关系, 才能真正而准确地把握结构。我们建议考生用框架结构线的形式来理解物体, 并用线的画法来分析表现物象, 这同时对认识结构原理起到帮助作用。当把框架形式的画法变成自觉的审视方式后, 就为我们进一步深入地表现物体的体积、空间、调子、层次、质感等这些素描中的全部内容奠定了坚实的基础。

(1) 整体地观察: 时刻注意整体与局部关系的统一, 在观察中, 要对各局部进行比较和鉴别, 从而把握和体现整体特征; 明确整体特征后对局部进行细心的观察与分析, 并正确刻画。

(2) 联系地观察: 局部与局部之间是互相依存的, 要联系其内在的形体和结构关系, 及透视空间变化上的关系, 在画真人头像时, 不仅要抓住形的基本特征, 还要进一步联系头、脸、五官在解剖结构上的内在联系。

(3) 本质地观察: 表象是本质的反映, 真人头像中人物的解剖关系是重点, 应着重地加以表现。

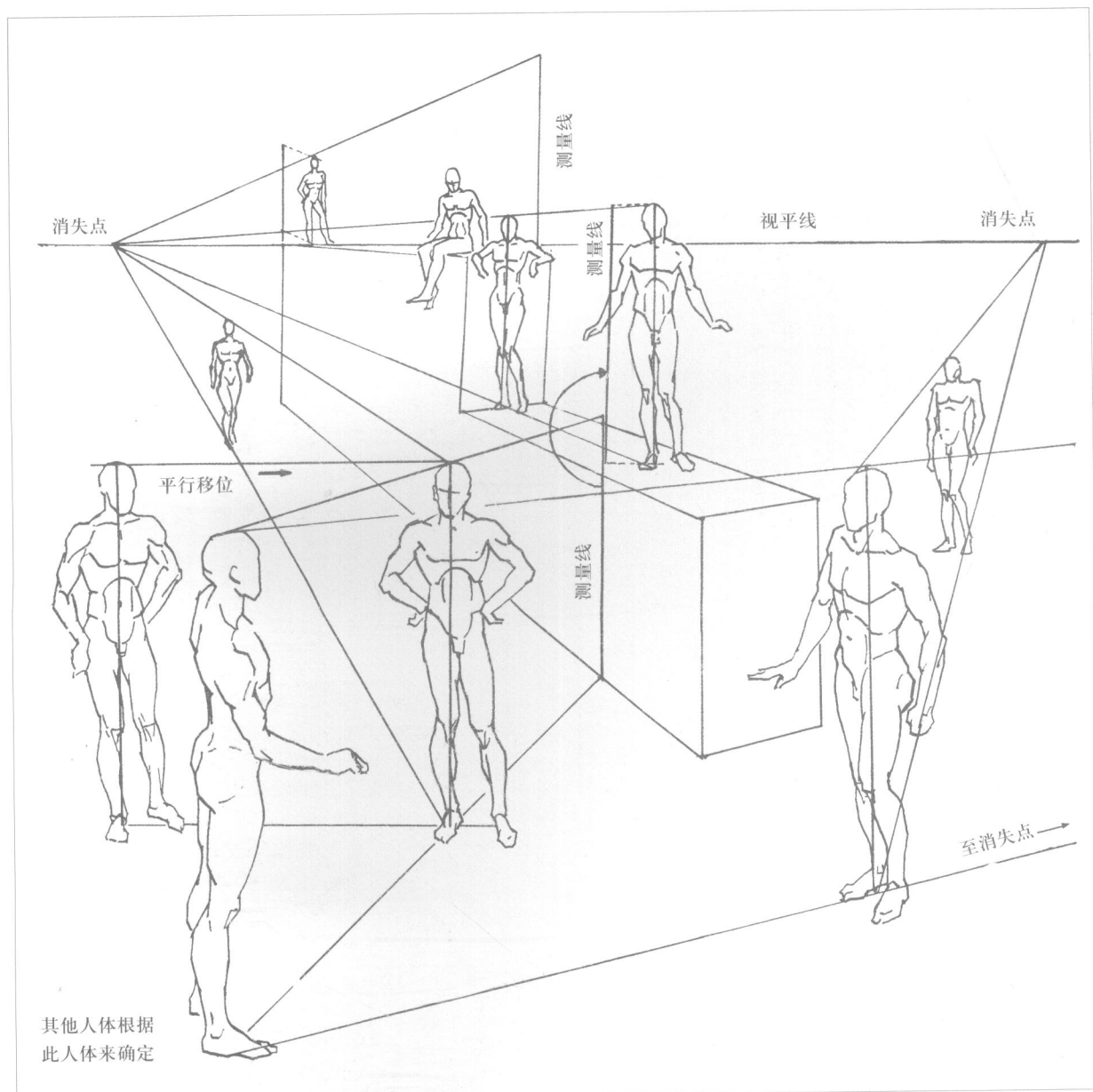

4. 透视规律

透视现象在我们生活中是随处可见的。站在马路中心，会看到路两边的房子、树以及路面上的车道都会渐渐地集中到前方的一个消失点，在透视学中称这一点为灭点。穿越这一点的水平线叫视平线。一般说来，观察者在视平线以上俯视，物体呈现“近低远高”、“近大远小”、“近宽远窄”的透视现象；观察者在视平线以下仰视，物体呈现“近高远低”、“近大远小”、“近宽远窄”的透视现象。在绘画过程中，我们要应用透视原理来分析、观察，以准确描绘对象或运用透视原理增加画面的空间感。因此，在真人头像素描中，正确理解、掌握因透视而产生的变化是十分重要的。值得注意的是，头部各比例关系在不同角度、不同透视中的变化，不可死搬硬套。当距离模特儿较近时，特别是近点仰视或俯视时，在视觉上形成明确透视感，可运用透视原理做“近大远小”、“前实后虚”等处理。而被画物较远时，透视感不是特别明显，就不适合用大透视表现，但可以借用其他背景的透视关系，适当地增加空间感。

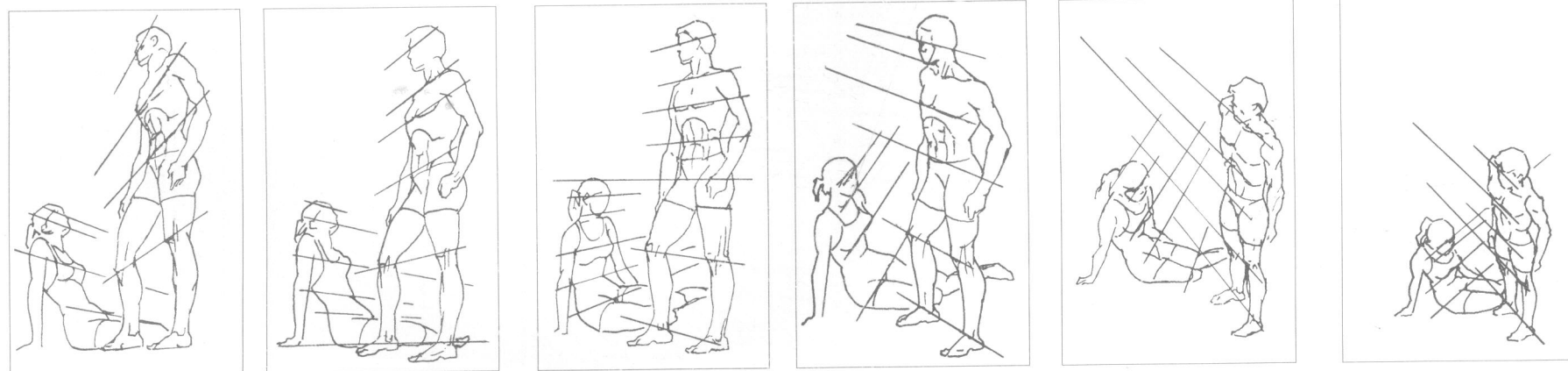

头部透视

人体的空间透视

人体组合透视

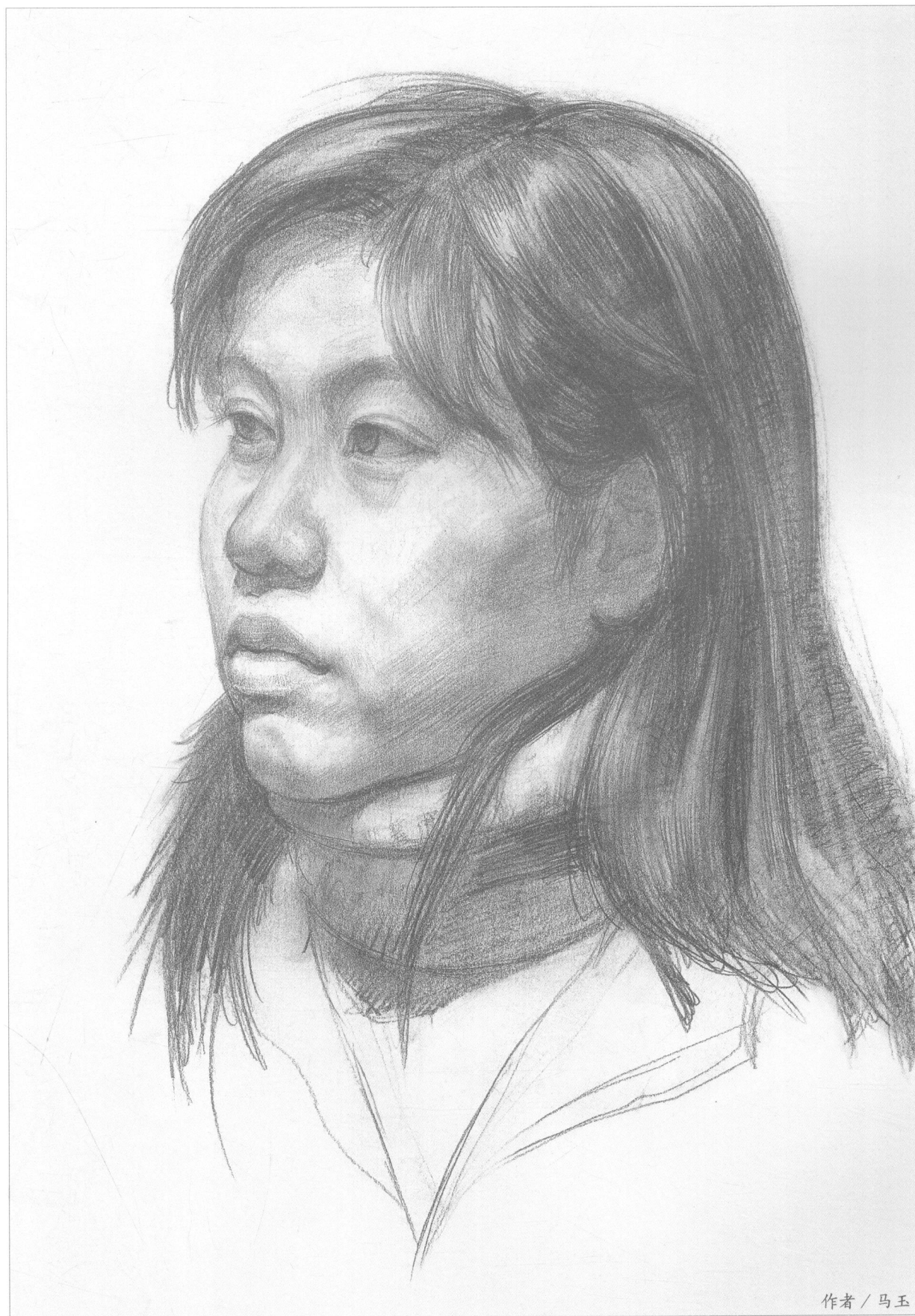
第二阶段 素描的调子与层次 (16至30天)

素描的调子与层次,也就是我们常说的明暗,它是对物体的结构与体积的立体表现。初学者在画素描时对明暗的运用会出现各种错误,要解决这个问题,首先必须对明暗现象作充分的理解和认识,才能避免浮光掠影地描画物体的表象。

物体具有一定的结构和体积,而体积又是由各种不同的面组成,所以在一定光源照射下,因物体各个面距离光源远近的不同,斜侧不一,接受的光量也不一样,形成许多明暗层次不同的透视面,由此产生明暗变化。

对于明暗现象,我们可以从如下几个因素来观察与分析:光源的强弱及照射到物体的角度,物体距写生者的距离;物体本身的固有色明度。这是我们判断和确定物体的明暗层次的主要依据。一个三维空间的立体物,在光源的照射下,通常分为五大调子,即受光面、中间面、明暗交界线、反光、投影。其中明暗交界线与反光归纳在暗部。对于写生素描而言,明暗交界线非常重要,在作画时从明暗交界线入手结合形体结构来表现,较容易把握整体关系并使物体达到较强的体积和空间感。中间面是物体层次最丰富的部分,也是我们表现对象质感和色调的主要部分。

在写生中应特别注意中间调子的形体塑造,但要注意与暗面、反光的层次差别,避免雷同。五调子是一切物体在一定光线下明暗变化的最基本特点或者说是基本格局。透彻地理解和认识明暗层次现象对我们深入本质地表现对象具有十分重要的作用。

作者/马玉

第三阶段 练习素描写生的步骤 与方法 (31至60天)

一、练习素描写生的步骤——单元阶段训练

要求准确掌握头部及五官的基本造型规律，力求完整准确地表达对象的形及各头像的不同特征。作画过程中，在一张画面上要同时把握对象的形、体、空间以及用笔、技法、表现形式、艺术性等许多方面。但是，因为经验及熟练程度等问题，许多同学往往难于兼顾而疲于应付，每次重复同样的作画过程、犯这样那样的错误，不仅进步缓慢，反而不能集中有限的精力，使相关基础问题得到有效的解决。这也是很多同学经过一段时期训练后，在形、大明暗甚至基本结构等方面仍然存在严重问题的主要原因。因此，编者针对同学们学习过程中暴露的问题，让大家做渐进式针对性的强化训练，各个击破。即将素描学习中相关形、体、空间、表现等难于把握的问题分成若干单元，给自己制定一个有目的、循序渐进的学习计划，既可整体描绘，也可局部研究。例如，画真人头像时，在形的问题上难以突破，可根据自己的学习时间及进程，每天以一个或两个课时为单位，进行一段关于形的练习。从头部基本结构的了解入手，从各种角度、各种透视关系上理解把握，并以直线为基本要素，描绘对象的大轮廓及动态造型，或做五官的结构分析，但不做明暗关系的描绘，用笔要大胆，线条要放松，可以速写的方式进行。进而注意线条的轻重缓急、粗细软硬，追求线的准确表达。当自己对形有了一定的把握能力之后，再做明暗大体面、基本结构关系的分析。用概括的手法描绘头像的基本结构关系，相信经过一段时间的训练后，形的问题自会解决，同时视觉的敏感性及综合分析能力也会提高，对以后其他方面的学习也会有很大的帮助。

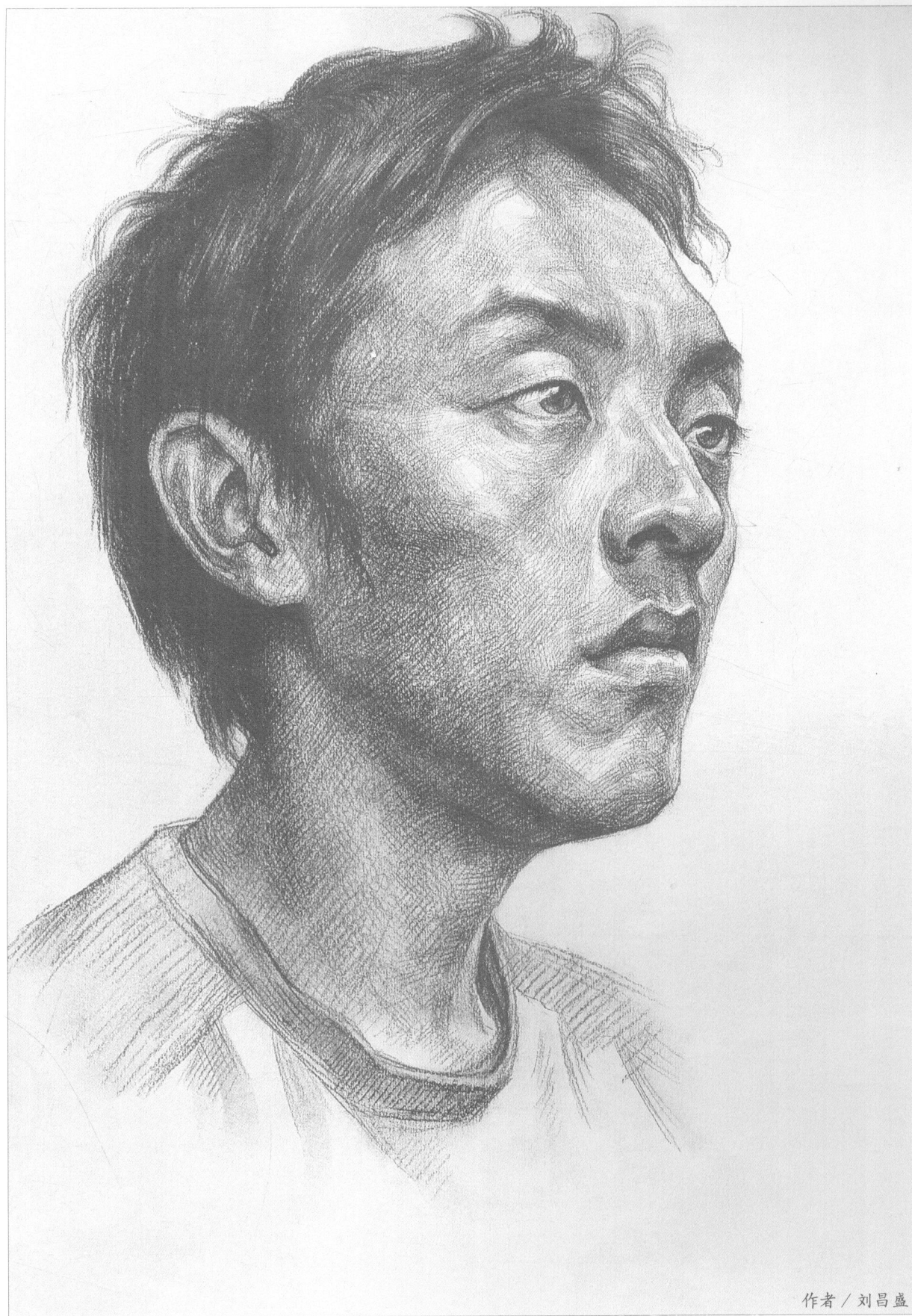
二、练习素描写生的方法

1. 临摹

无论对初学者还是有一定基础的学生而言都是十分重要的学习方法，能使学习者直观、有效地学习别人的优秀经验和观察、表现方法，由此逐步掌握素描的基本规律及头像素描的一般写生方法、步骤、技法及表现形式。但要注意：

(1) 临摹要有目的，临摹作品不是照相或复印，原封不动地照抄临本，而是要确立自己学习的目的和方向，明确要借鉴临品的哪些优点和经验，可整体地临摹，也可局部或偏重形体、空间、深入、表

作者 / 刘昌盛

现技法等方面的学习。例如：学习形的方面时，最好把临本和模特儿对照，观察分析他人是如何把握、处理形的大轮廓以及形的微妙变化的，哪些形是可以概括的，而哪些形是特征形，不能忽视，并从用笔、技法、线面转折关系等方面综合学习。

(2) 临本应选择印刷质量出色的优秀作品或素描原作，这样才能更准确地观察学习。

(3) 按照和临本相同的光源和角度来摆放真人模特儿，相互对照参考，在比较、分析中临摹，在借鉴中写生。这样可以更直观、更有效地学习，这也是培养独立思考及自学能力的最有效方法。

作者 / 张海磊

2. 写生

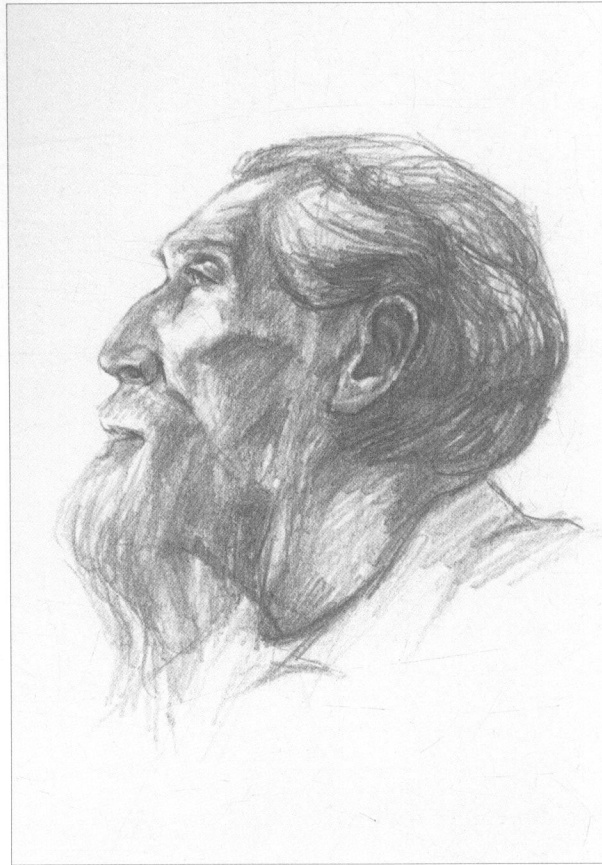
素描写生是培养和训练学生最基本的造型能力的基础手段,它不仅训练学生的绘画表现能力,同时培养和训练学生一套正确的观察和作画方法。对于初学者来说,我们首先要培养整体观察比较、整体表现、整体深入、整体调整、整体协调这样的一种观念和工作习惯。整体,是艺术美感和素描的最高准则。对于一个没有经过训练的人,他观察物象通常是杂乱无章的,逐个看完对象的每个局部是普通人的一般观察方式,而画家的双眼在观察时,则是着眼于它的整体,把握整体中的主次关系、大小对比、节奏层次等。素描写生的基本方法和步骤可概括为:整体入手、深入刻画、整体调整,具体分为四个阶段。

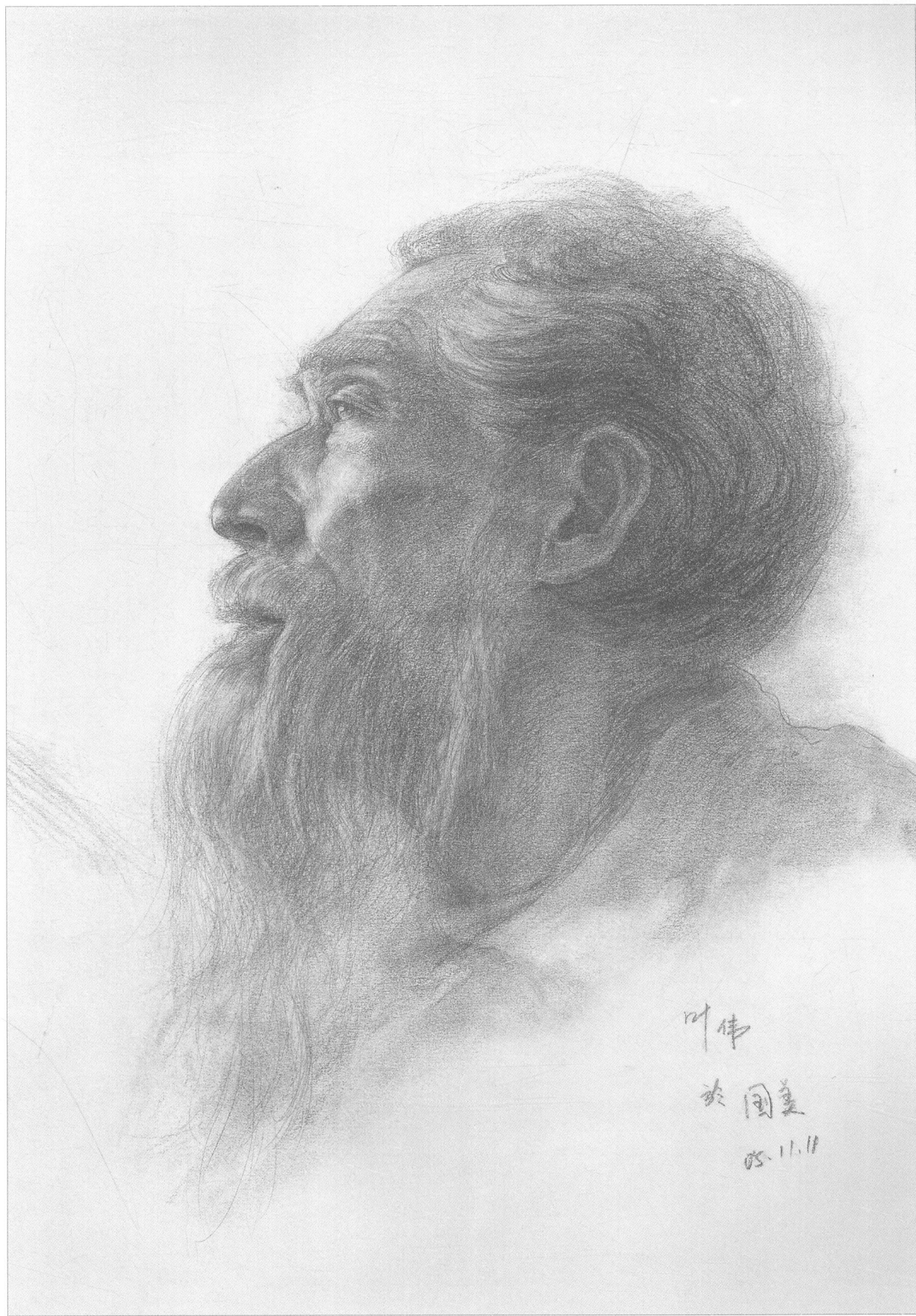
第一步

整体抓形阶段。在整个阶段我们首先应观察对象,把握这个对象的精神气质及情绪特征,看它是何种动势,头、颈、胸的关系如何,这些因素对后一阶段的作画非常重要。有了对对象的观察和感受后,接下来就是要确定对象在画面中的位置,避免画得过大或过小。画人物或石膏像时,人物视线的前方空间应略宽一些。在确立对象的位置时,应重点确立人物的动势线,找准头、颈、胸的穿插关系,从这些大的因素入手容易画准对象的形态特征。初稿阶段,应多用长直线轻轻地勾出轮廓位置,找出大体的比例关系。在人物写生中,要善于通过鼻子的垂直线来把握人物头部的动势。通过鼻子的垂直线,使脸部形成左右对称的两部分,这条线穿过双眉、双眼、鼻梁、嘴这四个对称点,它们之间的平等关系是不变的。在确立大的形体比例时,应把复杂的细节概括地去看,归纳成大的几何形体。逐步定位出具体的形体,同时还可以用“负形”的方法来校正对象的比例和形状关系。

第二步

表现大的体面关系。从结构转折关系入手,从明暗两大面的交界线开始,整体地铺出大的明暗关系,表现出物象的体积感和空间感。在这个阶段的表现中,对体块、明暗应做大的比较和归纳。通过观察和比较,将对象的大块结构转折和明暗对比按强弱和主次进行梳理,这样会帮助我们在后期的深入刻画中,始终控制住整体结构明暗的对比节奏,避免画得雷同。另外,还要提醒考生注意的是,在铺大明暗表现对象的体积和空间感时,应理解并认识到对象的明暗是在结构转折和起伏的光线作用下形成的。画明暗体面时,应时刻结合结构关系来表现,不能单纯地去画明暗的深浅。

第三步

深入具体地表现对象。在大的体面、形体层次及空间的表现基础上，作进一步的观察和比较，对中间面、亮面的结构、层次用比较、分主次的方法深入表现。这个阶段的工作比较复杂，我们不仅要把握暗面大层次的节奏差异，同时要把握中间层次和亮部层次之间的明暗区别，最后还要将三大层次做相互比较，并争取表现出更多的层次变化。这对我们的眼睛和手的表现能力提出了高难度要求，所以对这阶段的学习和磨炼更应重视。

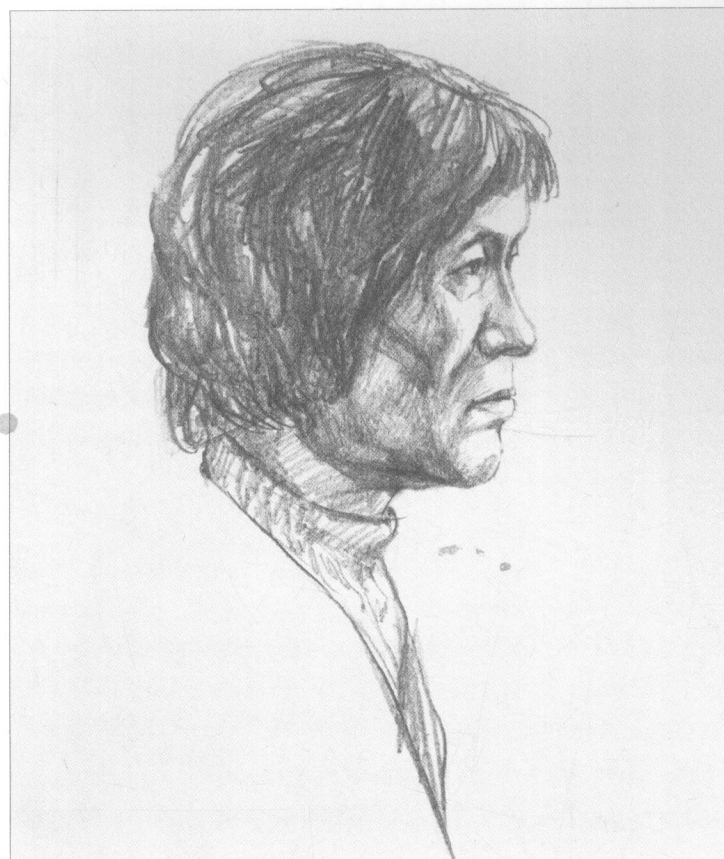
第四步

整体调整阶段。整体调整的原则是局部服从整体、细节服从全局，从整体效果出发，进行一次全面的检查和调整。因为在长时间的深入表现中，可能淡化或忽略了大的形体、结构关系以及人物的基本特征。我们应从几个方面认真检查：人物（石膏像）的比例、结构是否准确，五官特征是否鲜明，体面、层次是否拉开，质感和空间感表现得如何，是否有碎、灰、浮、僵、平的现象存在。对上述要点作了全面的检查和分析后，有针对性地进行调整和修改。以概括、加强和减弱的方法，削弱零碎、“抢眼”的细节和不必要的、非本质的因素，突出重点，使形体、结构准确生动，达到完整统一的效果。

3. 默写

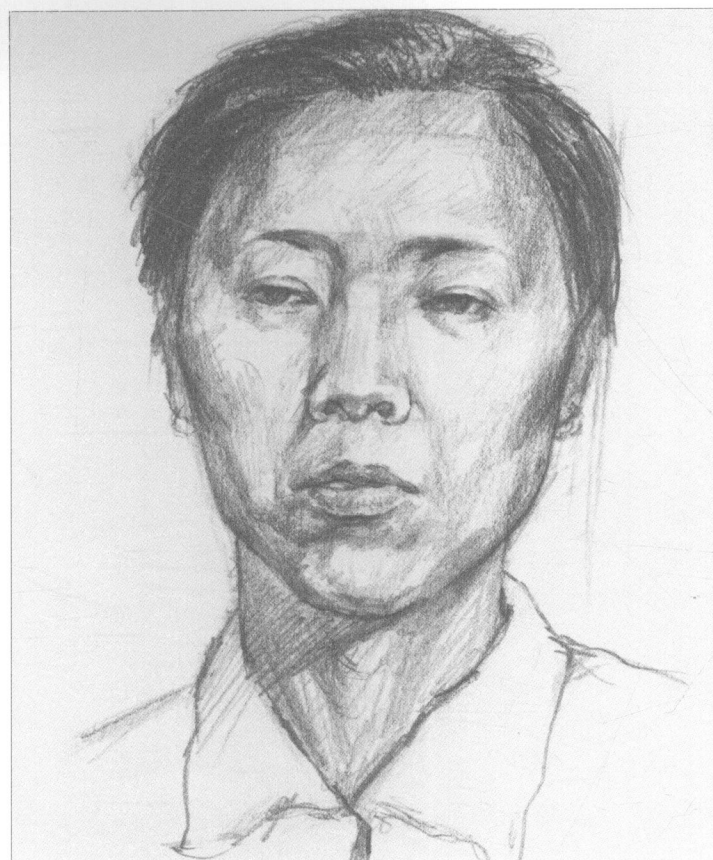
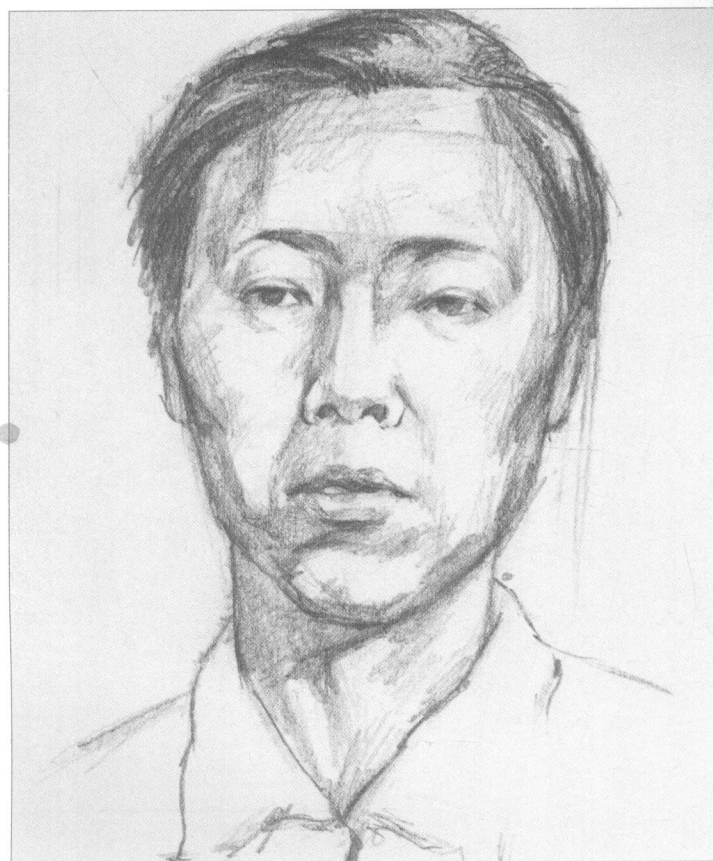
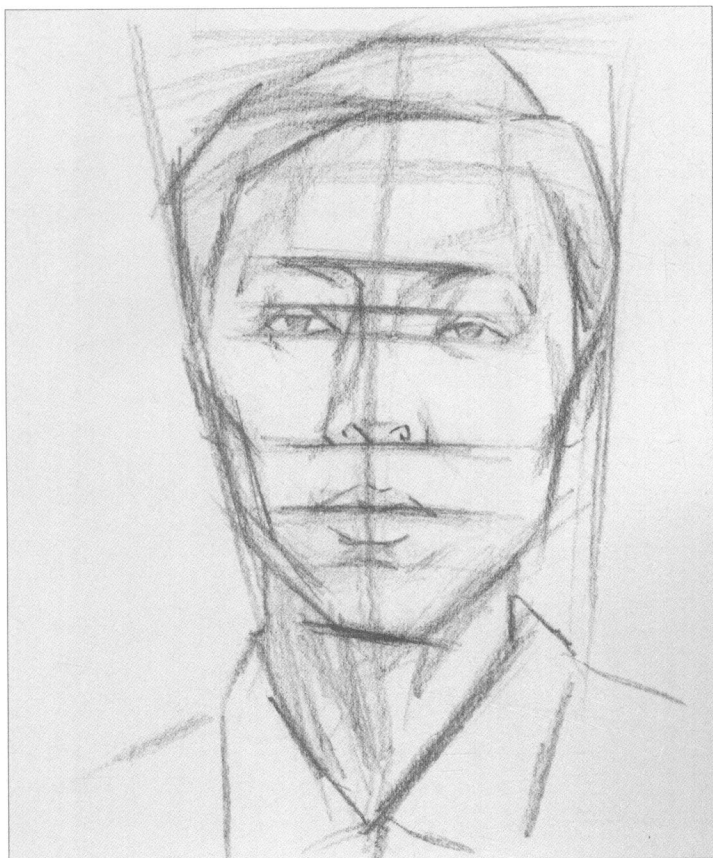
默写是自我训练和检测的一种手段。即通过大动态及五官特征的默写训练，来增强对头部形体的理解与记忆，从而提高对形的敏感性及手上的表现能力。而且，目前国内的美术高考也常以默写头像为考题，所以，默写更是不可回避的训练方法。

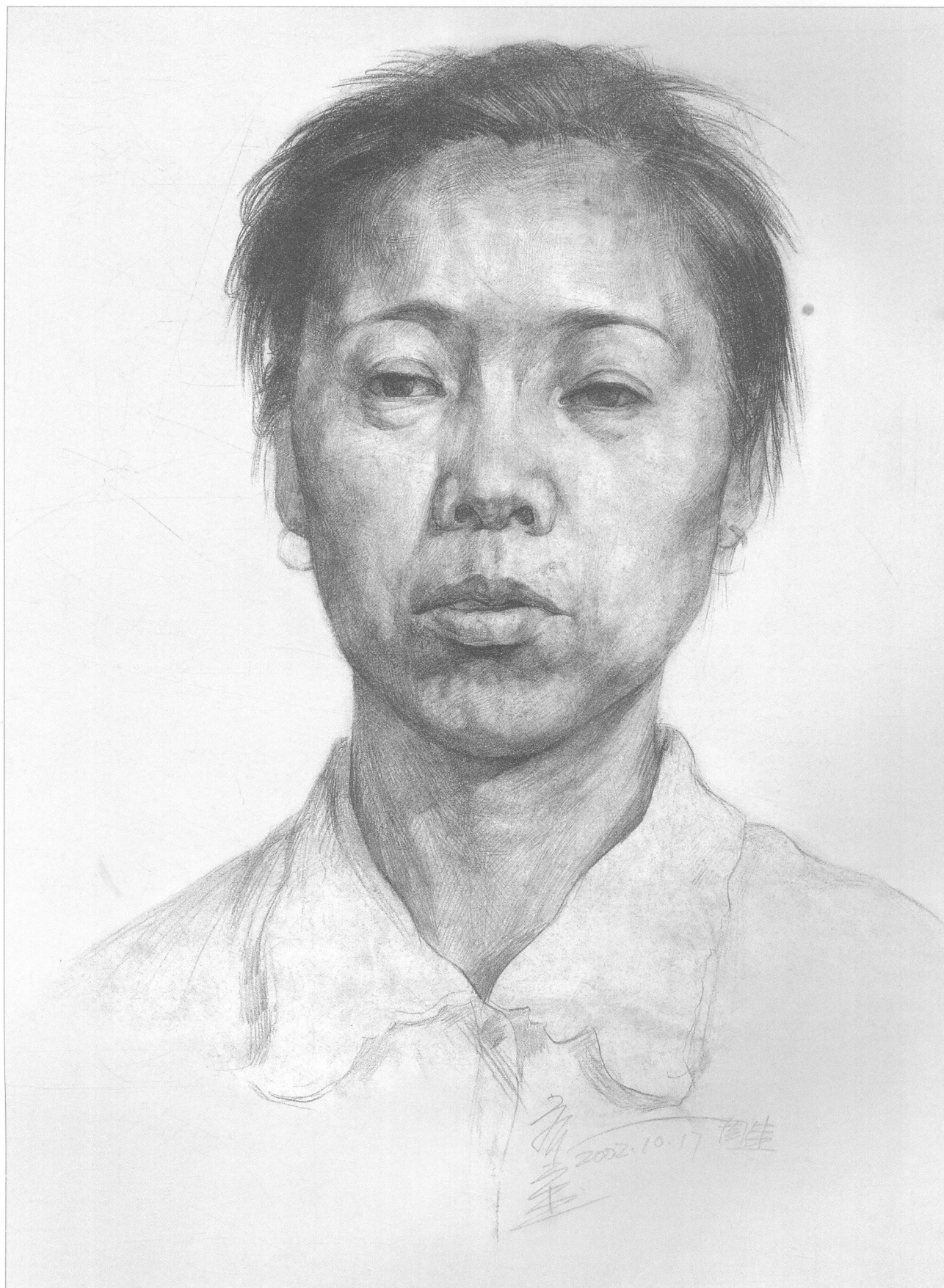
作者 / 叶伟

作者 / 胡晓东

作者 / 齐云宝