

素描

郭伟胜 编者

郑州大学出版社

河南省美术统考辅导丛书

素描

郭伟胜 编者

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描/郭伟胜编著. —郑州: 郑州大学出版社, 2007. 11

(河南省美术统考辅导丛书)

ISBN 978 - 7 - 81106 - 777 - 4

I. 素… II. 郭… 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 (2007) 第 177865 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人: 邓世平

全国新华书店经销

郑州文华印务有限公司印制

开本: 890 mm × 1 240mm

印张: 3.25

字数: 43 千字

版次: 2007 年 11 月第 1 版

邮政编码: 450052

发行部电话: 0371 - 66966070

1/16

印次: 2007 年 11 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 81106 - 777 - 4

定价: 18.80 元

本书如有印装质量问题, 请向本社调换

一、了解“省统考”

河南省美术统考(简称省统考)是由我省统一组织的艺术类专业考试,至今已有十几个年头。根据《教育部2007年普通高等学校艺术类专业招生办法》和《2007年河南省普通高等学校艺术类专业招生实施细则》的规定,政策进行了调整,强调了省统考的重要性,今后这一考试将呈现以下几个趋势。

趋势之一:报考普通高等学校艺术类专业的河南考生均须参加省统考。省统考合格者方可按艺术类考生参加全国普通高等学校招生文化课统一考试。我省统一划定艺术类专业合格控制线。

趋势之二:所有在豫招生院校的艺术类高职(专科)专业及民办高校、独立学院的艺术类本科专业均使用省统考成绩,不再单独组织专业考试(“校考”)。其他本科院校的艺术类本科专业原则上使用我省统考成绩,如我省统考未涉及到的专业类别和有特殊要求经我省同意校考的院校,可进行专业校考。教育部明确的31所独立设置的本科艺术院校的所有艺术类本科专业可进行校考,也可使用我省统考成绩。

趋势之三:省统考成绩和校考成绩不通用。省统考成绩可用于使用省统考成绩的所有学校,校考成绩只能用于本校。

河南省美术类省统考科目为四科,即素描(人物头像写生)、速写(人物全身速写)、色彩(组合写生)、工艺美术基础,每科满分为100分,总分400分。美术类专业测试考点设在各省辖市,考试时间在每年年初。

二、了解本丛书

“河南省美术统考辅导丛书”分为4册:《素描》、《速写》、《色彩》、《工艺美术基础》。该丛书涵盖了所有考试科目,是第一本针对省统考的辅导书,特色鲜明。特色之一:大量考试模拟范画与历年试题分析,并对考试趋势作出预测。正反范画选取典型,好的范画印刷质量较高,可供考生临摹。

特色之二:内容安排由易入难,可供考生从备战备考至考前冲刺各个阶段使用。

特色之三:针对省统考设置的各门考试,提出考场时间安排,提示考场注意事项,并揭示阅卷及试卷分级和评分标准。

三、关于《素描》

《素描》共6章,基础篇——考生应具备的素描常识、中级篇——造型结构的重要、高级篇

——明暗关系的作用、实战篇——考题模拟范画步骤、考试模拟训练及点评。

本书适合参加河南省美术统考的所有考生、美术高考者,也是素描爱好者的入门读物。

目录

CONTENTS

第一章 基础篇——考生应具备的素描常识 / 1

第二章 中级篇——造型结构的重要 / 3

第三章 高级篇——明暗关系的作用 / 8

第四章 实战篇——考题模拟范画步骤 / 10

第五章 考前指导 / 13

第六章 考试模拟训练及点评 / 15

第一章 基础篇——考生应具备的素描常识

一、素描人像入门

素描人像是各美术院校素描教学中的一个不可缺少的基础课,也是历年来各美术院校招生考试的重要内容,而且也是近几年来河南省美术统考的重点。学好素描人像,掌握其作画规律,在考试中取得较好的成绩,须明白以下几点。

(一) 素描人像比石膏人像更难表现

首先,素描人像要比素描石膏像富有变化,表现复杂和困难得多。因为每个人都有其不同的特征,而且画人像不可能像画石膏像那样,长时间固定一个姿态,考生往往难以把握这些变化。初学素描人像的考生,应当把前一阶段学习石膏像的知识应用到人像上来,因为人像的基本结构、明暗关系等和石膏像是一致的。同时要学会细致地观察对象,研究对象,其主要特征是什么,怎样表现,不要因为对象的复杂结构、变化的态势,弄得左右顾盼,不知所措。

其次,素描人像比石膏像层次表现更为丰富,明暗表现更为复杂。人物的面部、五官、头发、衣服都是由不同颜色组成的,它们的明暗也随之起着细微复杂的变化,“黑、白、灰”关系在此表现得尤为丰富。考生应把已学过的基本知识和基本技法,应用到具体、活生生的人物上来,表现出人物各部分的结构和明暗层次。

(二) 素描人像为色彩人像奠定基础

素描人像为下阶段画色彩人像起着承上启下的作用,掌握素描人像技法能为色彩人像提供良好的经验和方法。有些美术院校的绘画专业常常会考这类题。由于人物年龄、性别、形体、地域、文化的差异,考生要根据不同的对象,去分析、研究、比较,从中找出其特征、特点,切忌千篇一律,机械地去对待。初学绘画的考生应尽可能选择结构清楚,特征鲜明,五官端正,即所谓

“棱角分明”的人物来作为素描学习的对象,这样比较容易把握,尽快入门。

(三) 素描人像在河南省美术统考中是必考科目

鉴于素描人像是近几年河南省美术统考必考的科目,而且素描分数要占专业考试总分的四分之一,其他三门是色彩、速写、工艺美术基础,因此重要性不言而喻。

二、考试素描人像的目的

素描人物头像写生是美术院校素描造型艺术研究的重要课题。素描头像写生又是独具审美价值的艺术表现形式。我们从历代素描大师的作品中能够学习和了解到丰富的文化艺术知识,同时又能得到美的享受。用安格尔的话说,“素描是包罗万象的”。按照一定的规律,塑造出人物的基本形象并不困难,但是,仅仅停留在一般意义上对外形象特征进行描绘,并不是最根本的目的。

素描造型能力的提高具体体现在感受力、理解力和表现力三个方面。在考试中设置素描人像科目,目的是对应试者的美术基础的考察,是基本功的审查。考生在素描头像写生训练中所要解决的中心问题不外乎两个方面,即认识的提高和方法技巧的掌握。

考生初学的学习阶段应该严格按照基本造型方法进行训练,先掌握一般的作画步骤,有了一定的基础后再逐步提高表现的技巧。在熟练掌握和驾驭素描的造型语言之后,就可以充分表达出自身的认识和内在情感,最终达到造型训练的目的。

素描人像在涵盖了素描的种种特点的同时,还具备自身的特色,所以说,它是学习素描时不可忽视的基础训练。当然,任何艺术门类乃至万事万物总是在其一定的范围内不可抑止地潜生暗长着,素描头像也不例外,所以人做任何事不必都寻找一个理由依据,但既然万事总在一定范围内发展,我们也就不可避免地要提高做事的方法,认识与学习规律的同时也就有了我们以下的交流。

谈到规律,美术基本法则自然不可逾越,但素描头像绘画中所独有的东西也是值得我们认真探讨的,从头像的解剖、比例结构、造型透视,到明暗法、线描法,直至线面结合法,我们在进行头像素描创作也可能会遇到无尽的疑难和困惑,但同时也会迸发出灿烂的艺术之光,艺术之华!

第二章 中级篇——造型结构的重要

一、形

形是评价一幅素描最重要的内容之一,开始作画如果抓不准形,深入刻画也就失去了意义。所以树立正确的造型观念就显得十分重要。我们来看两幅往年的河南省统考素描试卷(如图2-1,2-2)。

一般来说,造型的手段是用直线来起形,先找出形体构成的趋势、整体比例关系及大体面转折关系等(如图2-3,2-4)。

在作画前,学习和理解人类头骨的骨点,能更好地帮助我们掌握对模特造型结构的掌握(图2-5)。

如前所述,画素描人像时,应先从大体入手,不要顾及过多的细节。接下来是要有意识地确定主要结构骨点、高点(端点)的位置,其位置主要体现在额结节、眉弓、颧结节、鼻梁、鼻头、下颌结节、下颌角等处。对象棱角线的起止点、尖角凸起点,包括内外眼角、左右嘴角的点等都是重要点的位置,这些点将制约形体构成及五官形象(如图2-6)。

除了把握主要的骨点、端点相互距离的比例关系外,特别要注意弄清它们的垂直和水平关系。不妨把画面理解为无数水平线和垂直线构成的坐标图纸,任何一点都有自己特定的坐标方位,并和其他的点产生或垂直或水平的联系。确定一个点的位置不仅要和相近的各点比较,还要根据垂直线和水平线向上、向下、向左、向右地在整幅画面内进行比较,这样这个点才能被确定。主要点找准后,再来寻找内外轮廓线,把形象轮廓引向更深入、更具体、更有说服力的层次。了解掌握五官的位置比例图,就能更准确地刻画模特的五官形象(如图2-7)。

通常,一幅画中往往有一个视觉中心,也就是最能引起观者兴奋、最引人注意的部分。在画人物头像时,这个视觉中心必然集中在脸部。我们来看个往年试卷的例子(如图2-8)。

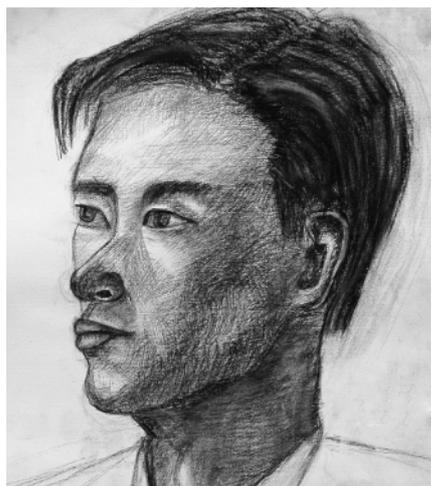

图2-1 省统考素描试卷(2006年)

此画问题较多,主要是在开始画时形就不准,考试中再往下画明暗关系也是错误的,因此应注意及时改正五官结构比例位置,然后再继续往下画。

图2-2 省统考素描试卷(2006年)

此画人物造型结构准确,五官生动,是较好的试卷。

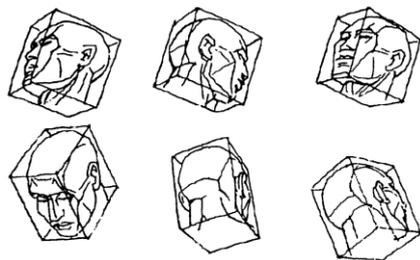

图2-3 头部的造型和透视关系

图2-3描绘了各种角度的头部动态,我们可以先把头部概括为长方形,以便更好地理解头部的造型和透视关系,便于作画。

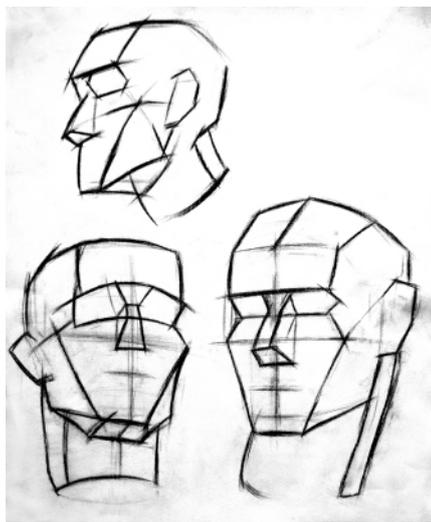

图 2-4 用直线表现的头像的造型结构(作者:张国庆)

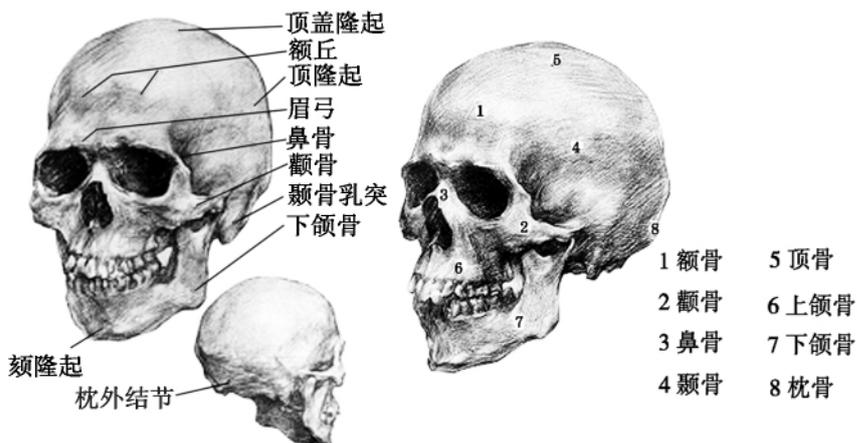

图 2-5 人类头骨图

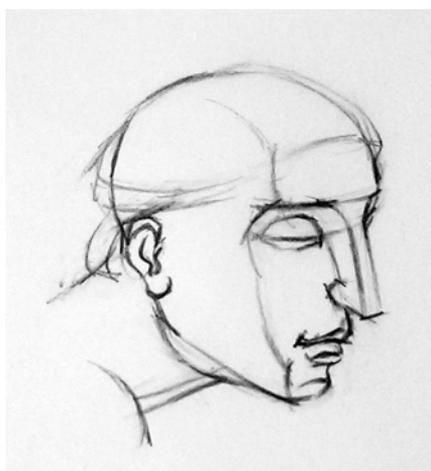

图 2-6 起形的时候先大体入手,确定头像主要的结构点(作者:郭伟胜)

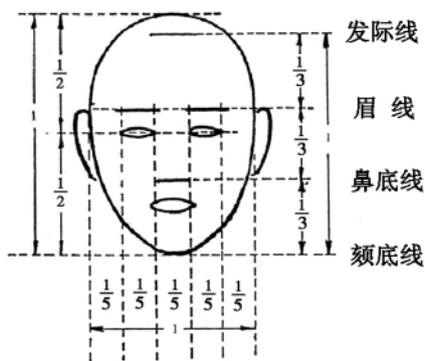

图 2-7 五官的位置比例图

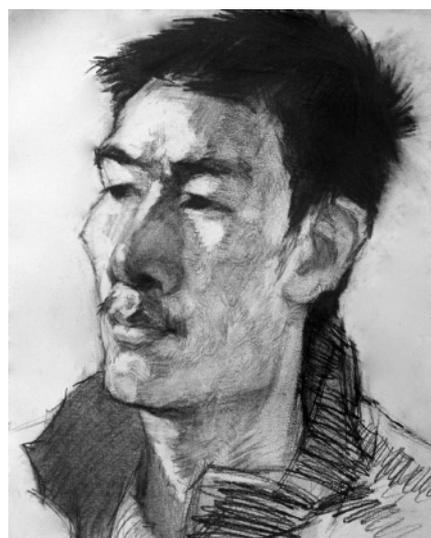

图 2-8 省统考素描试卷(2005年)

此画人物五官比例准确,脸部刻画生动,主次分明,形成了画面的视觉中心,是此画的亮点,在众多的考卷中脱颖而出,能够引起评委的注意。

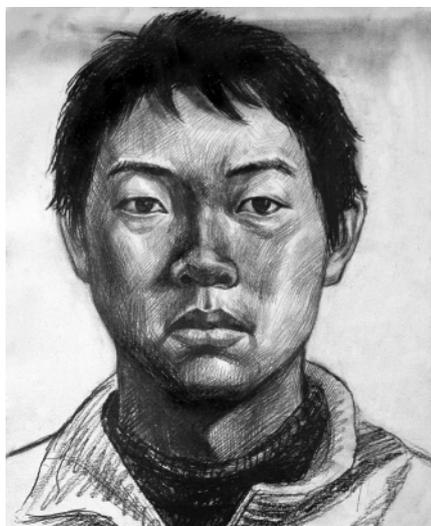

图 2-9 省统考素描试卷(2005年)

此画问题较多,虽然画完了,但画面却很黑,主次不分,人物两眉、两眼、鼻子和嘴的比例不准确,人物神态也没有精神不能够引人注意。

在确定大体轮廓和找准造型主要点之后,应下工夫画准其面部和五官的形象。首先是两眉、两眼和鼻子构成了一个三角形(或称“干”字形),这个中心形象起着承上启下和联结左右的作用。鼻子的长度、两眼的宽度和距离往往是确定其他部位长度和宽度的参照物。画家们把这一部分当作头部形象的支点来看待,而考试时考生在造型方面所犯的误差往往是这一比例画错所致。我们再来看另一个试卷的例子(如图 2-9)。

此外,两眉、两眼和鼻子的构成走向和角度,最能体现整体形象的透视关系,因此作画时,除了画准它们的形象外,还要理解整体透视关系,这样最终才能把模特的整体造型结构画准确。

二、五官

五官集中反映了人物的主要特征,因此在素描人像中应特别注意刻画。下面将详析五官各个部位的画法,揭示其作画诀窍。

(一) 眼睛

眼睛是传达内心情感、感知外来事物最敏锐的器官。所谓“洞察秋毫”,在这个意义上说,人的眼睛非常微妙,具有探幽入微之特点。因此在素描人像中描绘人的眼睛就显得非常重要。眼睛由这几部分构成:上眼睑、下眼睑、眼裂、眼白、瞳孔、虹膜(如图2-10)。人物的眼形又可分为方形眼、圆形眼(虎眼、杏眼)、丹凤眼、三角眼等。由于眼睛的无限丰富的变化与活动,它在人物脸上表演出一幕幕“生动的活剧”来(如图2-11)。如老年人的眼睛,大都阅历丰富,饱经风霜,呈现出其特有的坚毅、稳重、智慧的神态,富有亲切、慈祥之特点(如图2-12)。而年轻人的眼睛,大都是风华正茂,奋发向上,表现出年轻人特有的朝气,显得活泼、开朗、热情、坦诚;有的潇洒、帅气,有的文静、贤淑,也有的豪爽、热烈,等等。分析、研究这些不同人物、不同年龄层次、不同风格的眼睛,对于把握整个作画对象,起着十分关键和重要的作用,能否在此基础上生动、准确地描绘人物的眼睛甚至可以说是整个作画过程的成败之举。

考生在平时练习和应试准备中还可以参考其他优秀作品是如何描绘人物的眼睛的,如绘画大师达·芬奇、列宾等的经典之作,会对自己有帮助的。

另外,要熟悉不同人物眉毛的不同特征,并在此基础上正确地刻画出眉毛。它在很大程度上能配合眼睛,传情达神,表现出一个人的气质和个性。眉的形状有剑眉、柳叶眉、八字眉、卧蚕眉、蛾眉、寿星眉等,有的表现人物的英武、温柔,有的则流露出凶狠、狡猾等个性特征。

(二) 鼻子

鼻子是反映人物特征的重要五官之一,对刻画人物有着举足轻重的作用。按结构,鼻子可分为鼻骨、鼻球、鼻翼几部分(如图2-13)。在一定程度上,鼻子也能让人物的气质和个性“一览无遗”。鼻子宽大,表现出人物的敦厚老实;鼻子狭窄,给人一种精明、自私的感觉。鼻子又处于人物脸部的正中,十分显眼,因而在刻画时要特别注意它的长短体积、形状特征、动态造型在脸部的表现(如图2-14)。

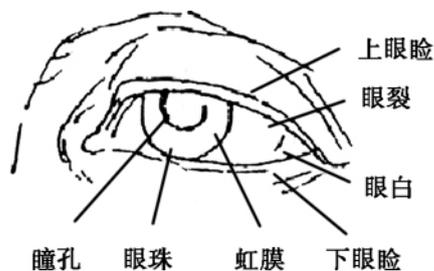

图2-10 眼睛的结构

图2-11 眼部的不同角度的透视变化及画法

图2-12 老人的眼睛

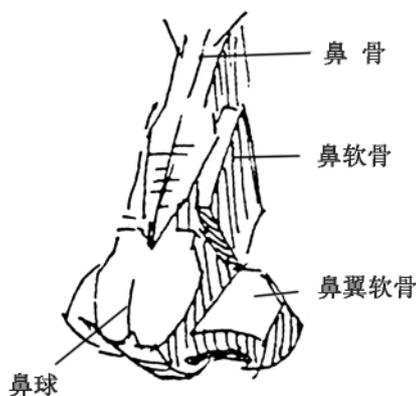

图 2-13 鼻子结构图

(三) 嘴

嘴是刻画人物表情的又一重点。从结构上看,嘴的上方有人中,向下依次有上唇、上唇结节、嘴角、唇侧沟、下唇、颏唇沟(如图 2-15)。

作为表达人物表情的一个器官,嘴的形状总是呈弧形趋势。每个人嘴的表现又各具风采,有的以丰厚为美,热情大方;有的以娇小为美,优雅秀美;有的以唇薄为美,显得能言善辩。由于嘴的“千人千面”,因此刻画嘴及其周围部分,在素描人像中是一大难点,考生要细心体会和观察。画嘴应注意它的形状结构、转向,应认真揣摩不同角度嘴的透视变化(如图 2-16)。此外,上下唇的唇线、两唇间的唇缝曲线、嘴角、人中和颏唇沟的表现是十分微妙的,考生在平时习作中应认真体会,如果独具匠心地略加表现,就会显得神来之笔,韵味无穷。

图 1-14 不同方向鼻子的造型

图 2-15 嘴的结构图

(四) 耳朵

耳朵主要由外耳轮、耳屏、三角窝、耳垂等构成(如图 2-17)。相对而言,对于正面人物,由于它处于脸的两侧,耳在五官的刻画中处于不太重要的位置,但考生也要加以了解,熟悉耳朵的结构,概括地画出耳朵的形状、大小、比例、不同方向的透视关系(如图 2-18)等,以此应付侧面人物头像中需要对耳的重点刻画。

图 2-16 不同角度嘴的透视变化

(五) 颈部

颈部解剖结构表现为胸锁乳突肌、斜方肌(以及男性的喉结),整个形状呈圆柱体(如图 2-19,2-20)。尽管颈的外面通常有衣服领口围着,初学者要注意它的运动态势,如在仰视、俯视、平视中其肌肉的变化,以便更加准确地表现人物的颈部特征。

(六) 表情

表情是人物内心喜怒哀乐在脸部的表现,也是五官组合的动态的反映。人在不同的环境中其表情是不同的,有热烈的、奔放的、庄重的、轻盈活泼的,等等。考生在平时生活中,应注意观察不同表情下人物五官的变化,以及它们的动态配合,例如“微笑的眼睛”,搭配上“微笑的嘴巴”,而“愤怒的眼睛”,与“愤怒的嘴巴”上下呼应。多练习这种对应关系,注意人物神态的刻画,方能使人物活灵活现。

图 2-17 耳朵的结构图

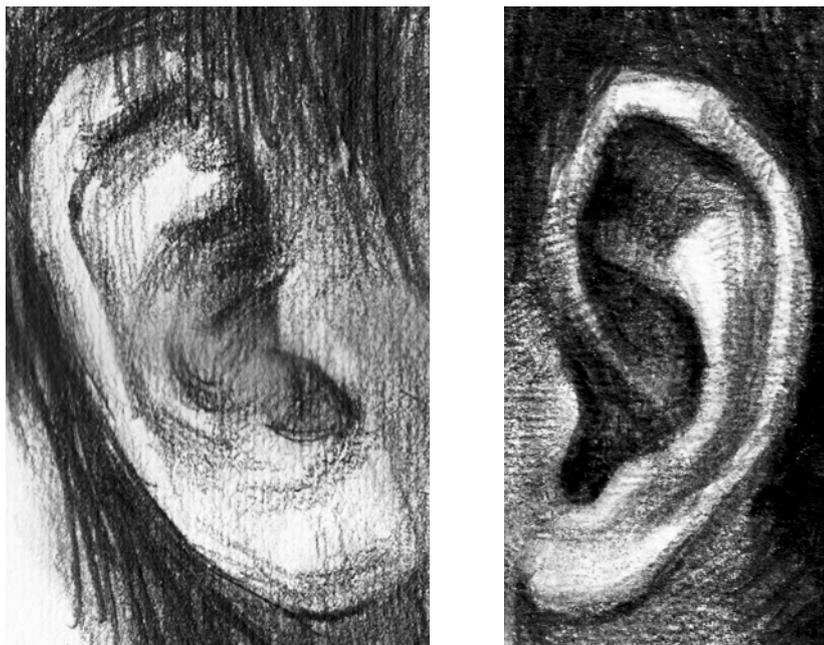

图 2-18 不同方向耳朵的透视图

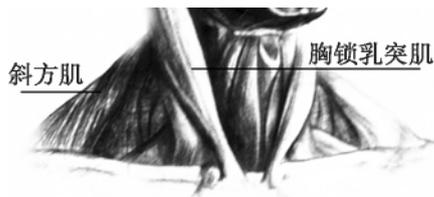

图 2-19 颈部结构图

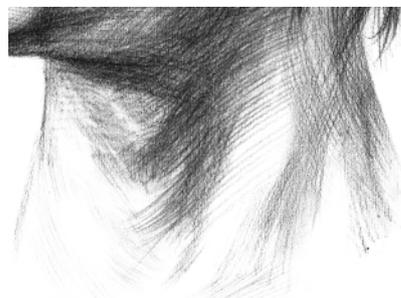

图 2-20 颈部的画法

第三章 高级篇——明暗关系的作用

图 3-1 达·芬奇素描

一、明暗关系对素描人像的作用

画出明暗关系是表现物象立体感、空间感的有力阶段,对真实地表现对象具有重要的作用。明暗素描适宜于立体地表现光线照射下物象的形体结构、物体各种不同的质感和色度、物象的空间距离感等,使画面形象更加具体,有较强的直觉效果。在早期的绘画中,就有人不同程度地采用了这种手段。西方文艺复兴时期,随着科学的发展,促进了这种艺术手段的成熟,形成了明暗造型的科学法则。这时期的“三杰”:达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等艺术大师的研究实践把前人的经验发展到了一个新的阶段(如图3-1)。

明暗现象的产生是光线作用于物体的反映,建立在物理光学的基础上。没有光就不能产生明暗关系。倘若光线射在某一立体物体上,就不难看到不同的明暗现象。由此可见,明暗现象的产生,是物体受光线照射的结果。

二、掌握明暗五调子的规律

同一个物体虽然由于不同角度的光线照射而出现不同的明暗变化,但是光线不会改变对象的结构,因为对象的结构是固定的,而光线是可变的。所以,物体明度调子的变化结构是主体,光线是客体。物体受光后出现受光部和背光部,即明、暗两大系统。由于物体结构的各种起伏变化,明暗层次的变化是很多的。我们把这种变化所具有的一定规律,称作明暗五调子,即:亮部、中间色、明暗交界线、反光、投影(如图3-2)。

亮部和中间色属于人像的受光部,明暗交界线、反光和投影属于背光部。它们构成人像的明暗两大关系。五调子的规律是塑造立体感的主要法则,也是表现对象质感、量感、空间感的重要手段。如果素描造型能够正确地表现出这种关系,就可达到十分真实的效果。我们来看两个往年的试卷(如图3-3,3-4)。

图 3-2 明暗五调子(作者:胡玉宝)

明暗交界线是由亮部向暗部转折的部分。这个最暗的部分我们不能简单地理解为一条颜色较重的线,它有宽窄、浓淡、虚实等变化,其特点由光源的强弱和模特的形体特征所决定。考生应该重视明暗交界线的变化,因为它是区别模特的不同朝向和起伏特征的重要标志,在造型中起着十分重要的作用。

暗部与反光是一个整体。反光部很自然地统一在暗部,它们过亮或过暗都会影响人像体积和空间的塑造,例如亮部画得过亮,同亮部的中间色重复,显得孤立,影响整体协调和统一。

中间色是人像固有色中心区域,也是比较细致、复杂的,它是明暗分界线的过渡面,是个不易观察清楚而又要认真研究和刻画的重要部分,同时,它应和暗部自然地衔接起来。

投影在塑造人像的体积感和空间感中具有重要的作用,所以在素描考试中,应注意掌握投影的形体变化和虚实关系。

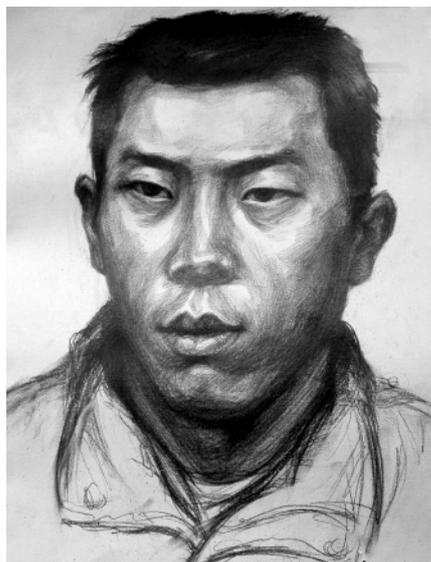

图 3-3 省统考素描试卷(2007年)

此画明暗关系处理较好,明暗五调子分明,层次多,立体感强,是较好的试卷。

图 3-4 省统考素描试卷(2007年)

此画明暗关系没有处理好,缺乏层次感,五调子不明晰。

第四章 实战篇——考题模拟范画步骤

掌握了前面的素描人像的知识,我们来实践一下,模拟考试的过程,做一个练习。2007年河南省美术统考素描试题:男青年头像写生(图4-1)。工具:铅笔及炭笔均可。要求:表现形式不限。时间3个小时。男青年头像考试作画步骤如下。

图4-1 男青年实景照片

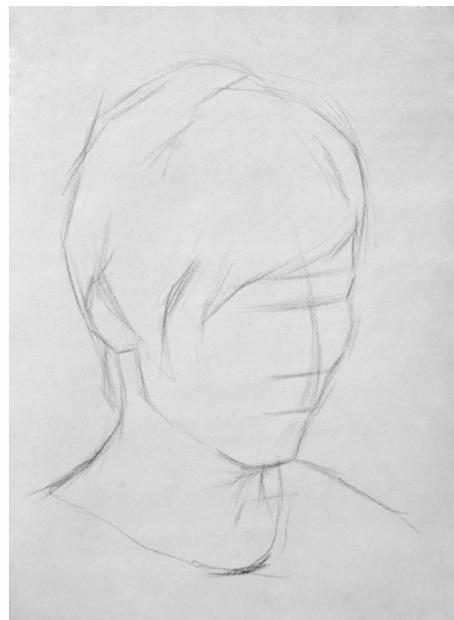

图4-2 步骤一

先将头顶和下巴线定位,再找出左右位置,淡淡勾出头部外形,确定头像的动势;再从头顶和下巴之间找出眼睛的位置,由眼睛至下巴之间找出鼻子的位置,由鼻子至下巴找出嘴巴的位置,随后画出头像的动态线。

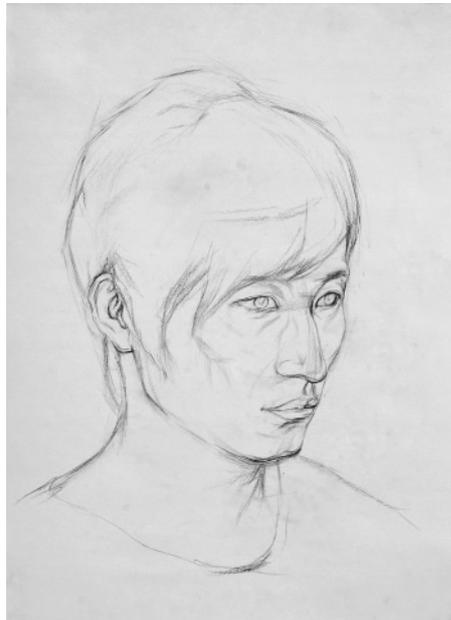

图4-3 步骤二

整个形确定之后,开始进行五官特征的描绘,运用平行线、垂直线修整造型,根据体积关系找出明暗交界线。在刻画时注意主次关系、虚实关系,再由五官开始画出暗部阴影位置,以及各部位的体积关系。随后用横线、竖线、斜线作为辅助来修整造型,直至造型准确为止。

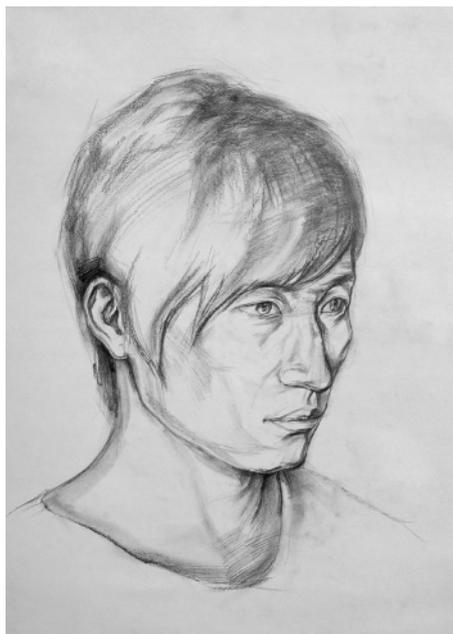

图 4-4 步骤三

在第二步的基础上,进一步分出体积关系,为下一步铺明暗做准备。这一步还是要比较各种关系,进行修整,从整体到局部,再从局部回到整体。尤其是结构关系,不能随便定个位置,务必要准确、要肯定。这一步的准确为下一步的铺调子创造了良好的条件。要注意,不要被细节部分缠住,要以整体为主。

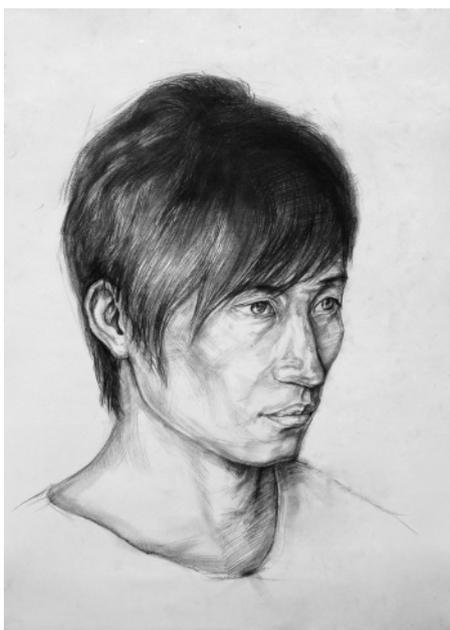

图 4-5 步骤四

在造型基本准确的前提下,开始铺第一遍大调,分出明暗两大部分,从明暗交界线开始往暗部,铺在明暗交界线处要略重一些。铺完第一遍后,铺第二遍,还是从明暗交界线开始往暗部铺,接近后面部分时,用笔轻一些,这样暗部就具有了透明度,否则容易画闷,也就是死黑一片;如果出现这种情况时,不要急着用橡皮去擦,先分析一下暗部是否已经很深,如果不是很深,就加强明暗交界线的层次,暗部就会透明起来。如前所述所谓明暗交界线,不要错误地理解为是一条线,应该理解成一个面,是溶合在暗部里面的一个深层次,这样明暗交界线就不会单纯地出现一条黑线。在铺调子的过程中要注意主次关系、虚实关系、轻重关系,不要上下左右面面俱到。只有这样,画面才会层次丰富,透明度高,整体感强,画面的空间关系才能拉开。

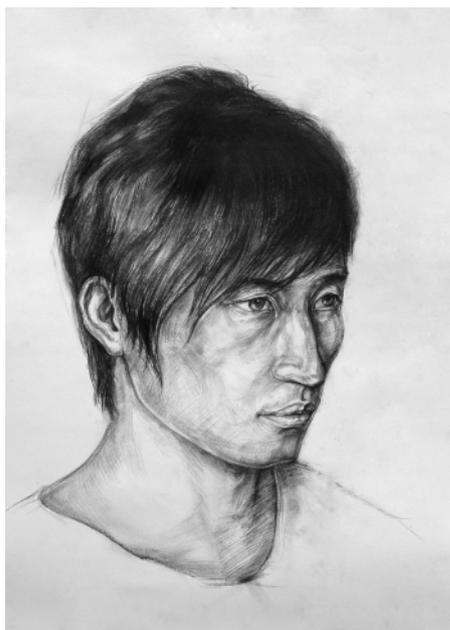

图 4-6 步骤五

随着层次的不断深入,中间层次也应随后跟上。从明暗交界线往亮部画,不要孤立地在亮部中画灰层次,要紧紧围绕明暗交界线,进行黑白灰的对比,这样容易把握整体。同时暗部的层次开始丰富起来,此时画面已完成一半,但亮部层次还不够丰富,须加强亮部层次;在丰富亮部层次的时候,应注意不要画过头,否则容易画灰,画闷,使画面缺乏整体感。

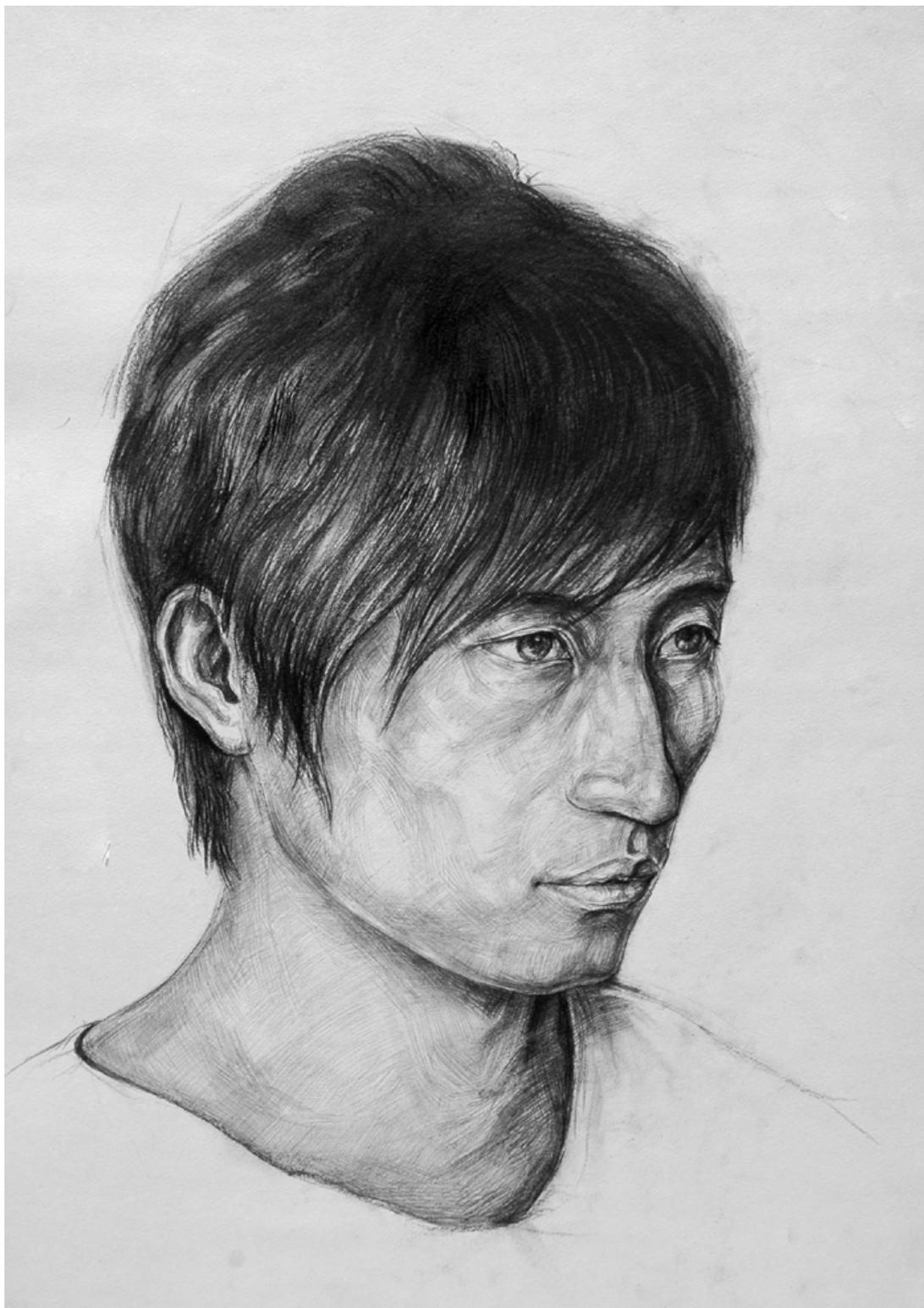

图 4-7 步骤六(作者:郑召晖)

这是完成画面的最后一步,需要调整各种关系。检查暗部之间、亮部之间、暗部与亮部之间的关系是否统一,所有层次是否“按号入座”,有没有坐错位置。如果都准确无误,那就开始做最后的深入刻画,眼睛的细部、鼻子的细部、嘴巴的细部等,都要仔细刻画。在刻画时,首先,不要只注意局部,要随时和整体关系比较,否则如果局部太跳,画面就缺乏整体感。其次,要注意每个局部的主次、黑白灰、虚实关系;各局部之间的各种关系要服从整幅画面的主次、黑白灰、虚实关系。通过这样的调整和深入刻画,画面会更丰富、更整体化。