

徐增英 编著

美院直达系列
MEIYUAN ZHIDA XILIE

素描

零起点
高分速成

静物 石膏像 真人头像 静物 石膏像 真人头像 静物 石膏像 真人头像

东华大学出版社

美院直达系列
MEIYUAN ZHIDA XILIE

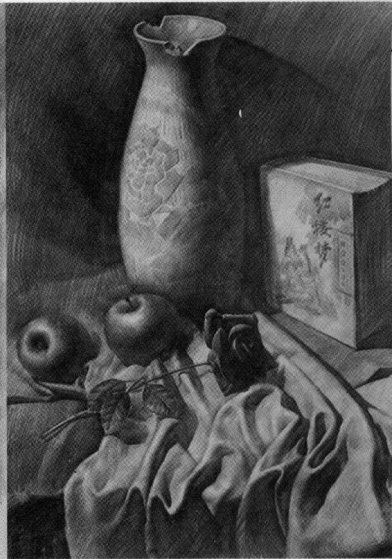
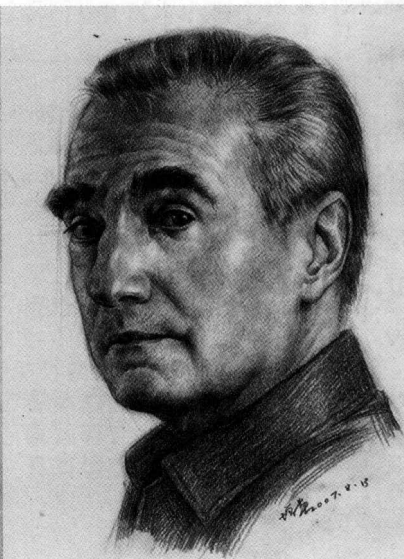
素描

静物 石膏像 真人头像

零起点 高分速成

徐增英/编著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描:零起点,高分速成/徐增英编著. —上海:东华大学出版社,2007. 11
ISBN 978-7-81111-297-9

I. 素... II. 徐... 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 172024 号

责任编辑:谭 英

装帧设计:嵇常森

图片摄影:李惟婧 郑宇炜

封面设计:钱 琦

书名:素描:零起点,高分速成

作者:徐增英

出版:东华大学出版社

地址:上海市延安西路 1882

邮编:200051

发行:新华书店上海发行所

印刷:苏州望电印刷有限公司

开本:889×1194 1/16

印张:10 字数:352 千字

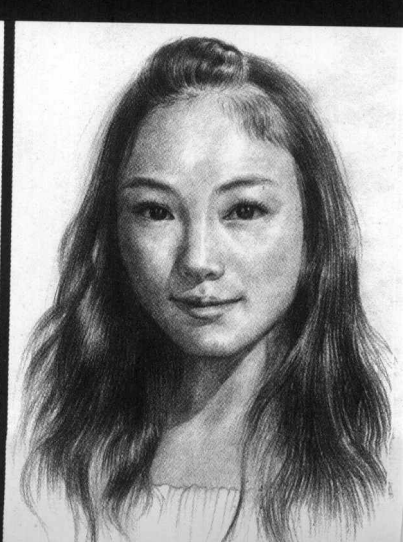
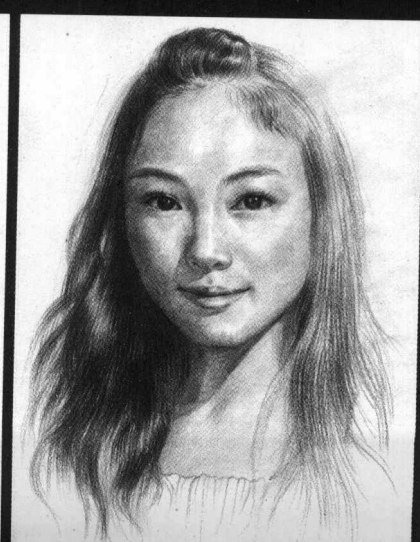
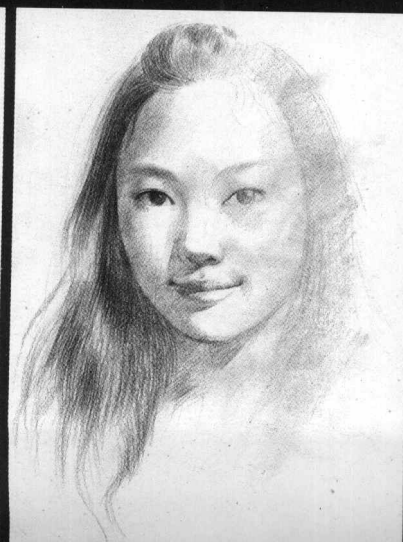
版次:2007 年 11 月第 1 版 印次:2007 年 11 月第 1 次

印数:0 001~5 000

书号:ISBN 978-7-81111-297-9/J·073

定价:28.00 元

序

近20年来，中国的艺术特别是艺术设计教育发展迅速，无论是从高等教育的科目内容，还是从高等教育的规模与学生人数，其发展速度都已经成为世界之最。高等教育的飞速发展必然带来的是艺术与艺术设计考试教育的蓬勃兴起，而中国现行的应试教育要求，又必然造成学生的学习更多的是从考试出发，尽管我们对这种教育体制有异议，但在今天这却是我们必须面对的现实。

从当前的教育现实出发，以学生的升学为目标，由此出现了诸多具有针对性的素描教材与辅导读本。可以讲徐增英先生所编著的《素描—零起点，高分速成》也属此类，但他对于素描起步教学的方式与方法的思考与研究确实有意义的，也是非常有针对性的。在本书中，他具体而有步骤的介绍，期望通过对初学者施以“准确描绘能力，结构分析能力与明暗表现能力”来达到快速的教学目的，相信这种通过认识、实践来提高对素描技能把握的方法，对初学者以及高考的学生必然是非常有益的，也是适合当下的艺术与艺术设计类应试教育需要的。

在此我需要强调的是，学习素描的意义不仅在于它是艺术与艺术设计高考的一个重要科目，而且更是造型艺术中最基础与关键的一个环节，这对于一名艺术家或设计师来说其意义是不言而喻的。学习素描可以说是每一个艺术家都必须经历的阶段，也是一个优秀艺术家必备的基本功与素养，是每一个艺术家观察世界并与世界进行沟通及对话的最直接与简单的方式，因此从其中我们可以经常地窥探出艺术家与设计师内心中存在的更为本质的意蕴。所以素描对于艺术家与设计师来讲，其意义不仅在于技术，而更在于观察、思考与真情表露，它是纯粹体现艺术家创造能力与审美意趣的艺术方式。

最后，我期待着我的提示与徐增英先生的具体教学经验能够给予学习者们以启示与帮助。

吴晨荣

著名画家、美术理论家

2007年夏日于上海

在视觉艺术领域里，素描是造型艺术的基础，因此学习绘画必须先从素描入手。学好素描首先要有决心、信心和耐心，在勤奋努力的基础上还要坚持写实训练，学会科学分析思维，深入观察，学会表现技法的同时树立艺术审美观。纵观西方美术史上一些伟大的画家无不在素描学习上下过一番苦功夫。

多年来，素描一直作为我国所有美术院校入学的必考科目，许多美术高考升学的考生，都迫切需要有一本指导他们素描学习和素描考试的书。虽然市面上有不少关于素描学习方面的书，但大多是一些教师和在校学生的习作范本，仍不尽人意。

徐增英先生长期从事素描教学，无论自身的素描艺术成就还是丰富的素描教学经验，都是极为显著的。现在他精心编著了《素描——零起点，高分速成》这本书，紧扣了全国美术高考命题思路，由浅入深、循序渐进。它能帮助考生解决素描学习中出现的问题，使之在原有基础上有质的飞跃；帮助毫无绘画基础、热爱艺术的考生迅速掌握素描原理和训练方法，使之无师自通，能在短期内争取素描高分。书中所附20余位大师的经典素描作品，以及他们的生平、绘画名言，将有助于学习者对素描有一个更深的感悟和认识。

本书除适合于美术高考考生外，也适合于广大美术爱好者、素描初学者以及美术院校的学生学习之用。

最后，祝愿全国广大考生顺利考入理想的美术院校！

曹辅奎

南京艺术学院教授、硕士生导师

2007年8月2日于雅逸阁

目 录

1	基础篇
2	入门准备
2	1. 素描工具、材料
2	2. 作画姿势
3	3. 作画距离与视点
3	4. 手势与线条训练
5	准确描绘能力训练
5	1. 整体观察
7	2. 形体透视
8	结构分析能力训练
8	1. 结构的类型
10	2. 头部结构与形体
11	3. 眼的形态与结构
14	4. 耳的形态与结构
16	5. 嘴的形态与结构
18	6. 鼻的形态与结构
20	7. 头部形态与结构
21	8. 颈部的形态与结构
25	明暗表现能力训练
26	1. 明暗五调子
26	2. 物象质感的表现
29	静物篇
30	静物素描概述
30	静物素描构图的常见问题
34	静物素描试题分析与研究
34	静物素描模拟试题
49	石膏头像篇
50	石膏头像素描概述

- 50 石膏头像构图的常见问题
50 石膏头像素描试题分析与研究
50 石膏头像模拟试题

83 真人头像篇

- 84 真人头像素描概述
84 真人头像构图的常见问题
84 真人头像试题分析与研究
84 真人头像模拟试题

125 历届学生作品欣赏

135 作品欣赏

147 近三年全国部分美术院校考题

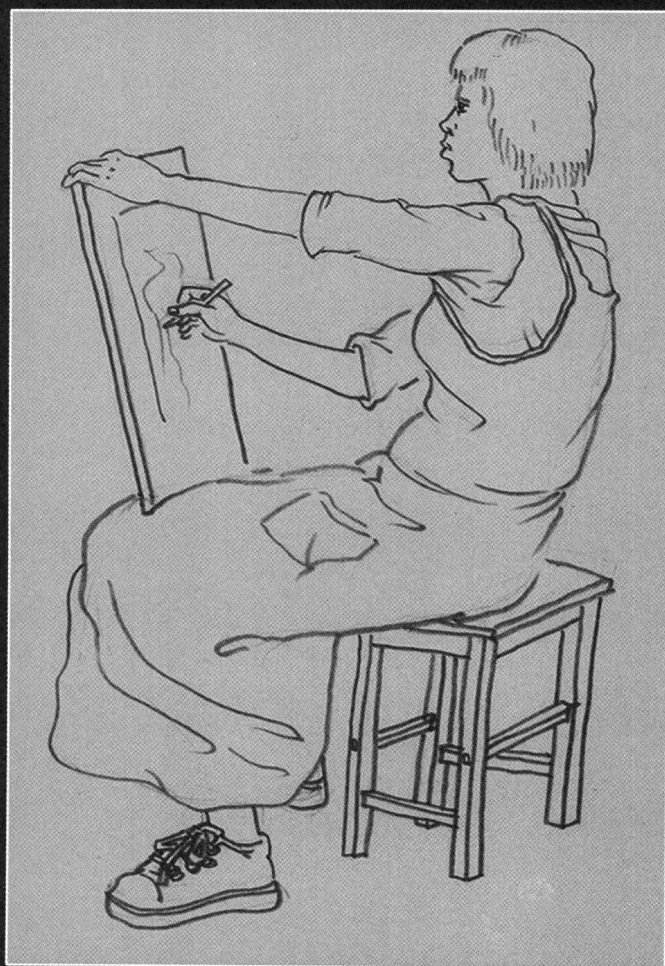
149 全国部分美术院校地址

151 素描-零起点, 高分速成应试计划

152 后记

基础篇

JICHU PIAN

入门准备

1、素描工具、材料

古人云：“工欲善其事，必先利其器”。对于初学绘画者而言，如何正确地选择和使用作画工具，以期达到事半功倍的学习效果，显得尤为重要。作画的工具、材料不一定是高档的、贵的就好，而要选择适合于自身学习情况的，就是作画的“利器”。下面介绍一些常用和必备的工具。

(1) 画板、绘图板 三合板、夹板以及外出写生用画夹等均可使用。

(2) 画笔 初学者使用易于控制的铅笔为宜，有硬性(H型)到软性(B型)多种，素描一般用2H~6B型铅笔，与纸的性能配合使用，此外炭铅笔、碳精条等都可使用。

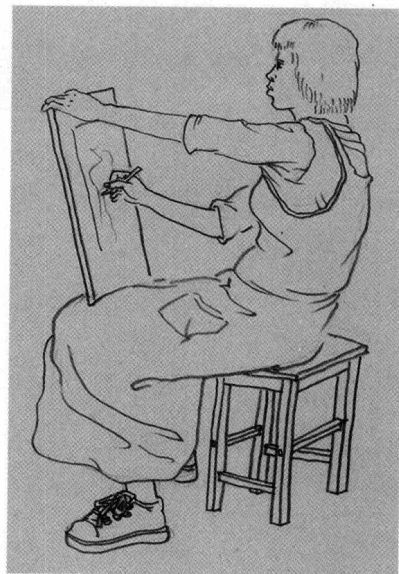
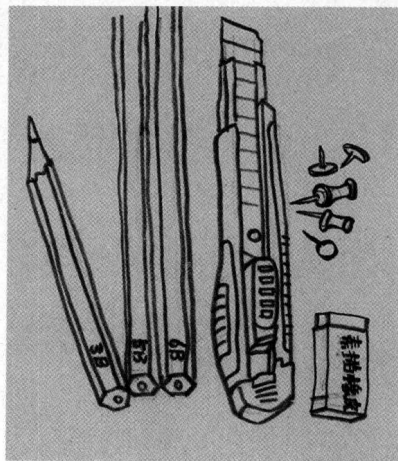
(3) 纸 铅画纸、素描纸等。

(4) 橡皮 常用有两种，一种为橡胶质地俗称“白条”、“香橡皮”，另一为“可塑橡皮”(可捏成各种形状擦拭笔迹)。

(5) 画架 使用画架不但可以固定画板还可以调节画板的倾斜度，使作画时画面不受透视的影响，只要能满足这一功能，也可以用任何其它东西代替“正规”的画架。

(6) 定画液 完成的素描作品可用定画液均匀地喷到画面上，使素描不脱落铅粉、炭屑，保持住画面的原有效果。

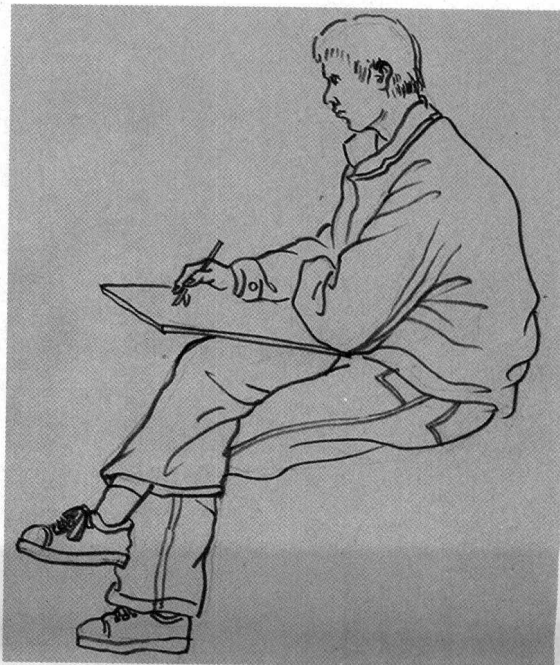
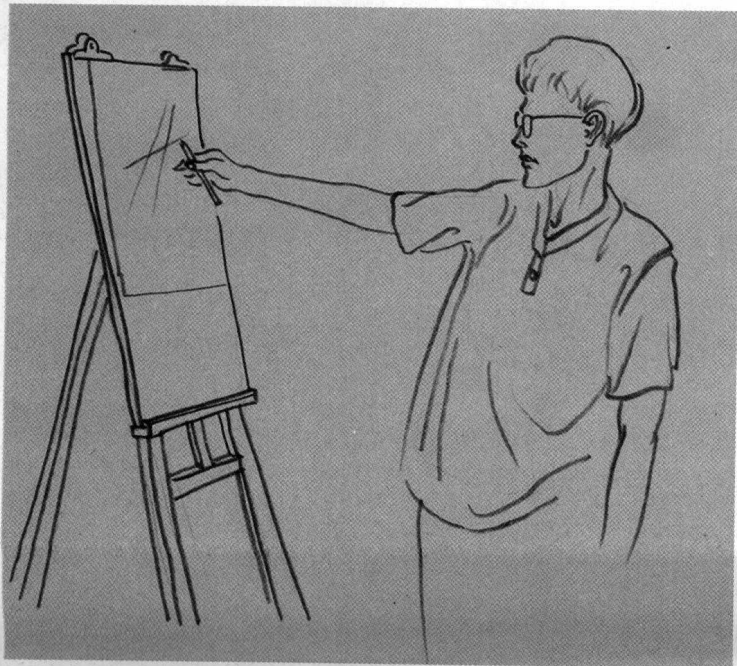
(7) 其它 美工刀、图钉、夹子等也是绘画中常用的工具。

2、作画姿势

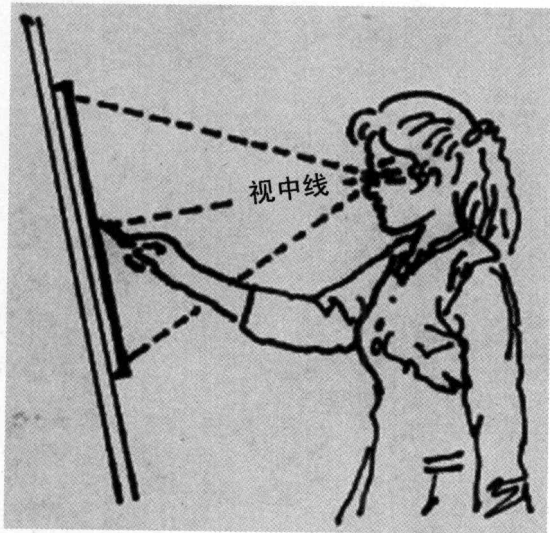
(1) 坐姿 左手伸直执板，置画板于膝盖，右手握笔作画，抬头挺胸，双脚放平，除画小幅作品(如画速写等)，切勿双脚交叉搁置或平摊画板作画，以免影响准确描绘和观察作画对象。

(2) 站姿 使用画架作画更有利于整体的观察作画对象和把握画面，作画时画架要保持一定的倾斜度，避免产生透视，影响准确描绘对象。

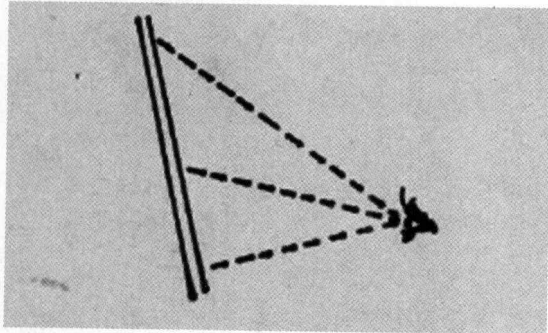

3、作画距离与视点

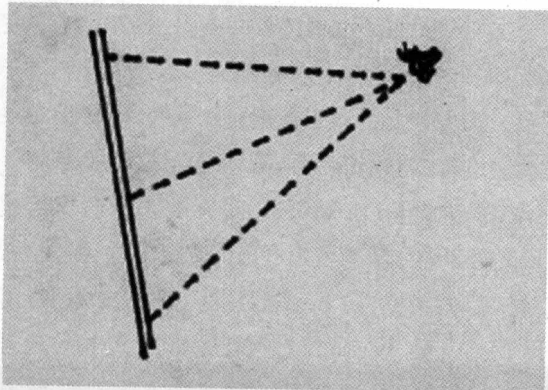
视点是作画者眼睛的位置，写生时作画者的位置与视点不宜移动，否则画面会因视点的移动而产生不一致的错误，妨碍准确描绘对象。换言之，在观察和作画时应保持在一个固定的视点上描绘对象。作画者视点还应该保持与所描绘对象高度三倍以上的距离，但也不能太远，太远会看不见细节，太近则看不全。此外，视中线要与画面保持垂直，视点不偏高，也不偏低。

视点与画面的正确配合

视点太低

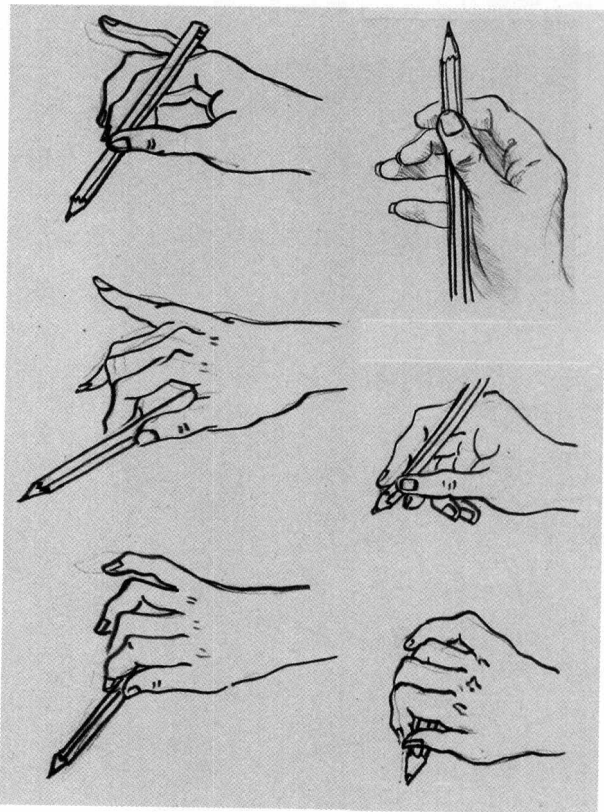

视点太高

4、手势与线条训练

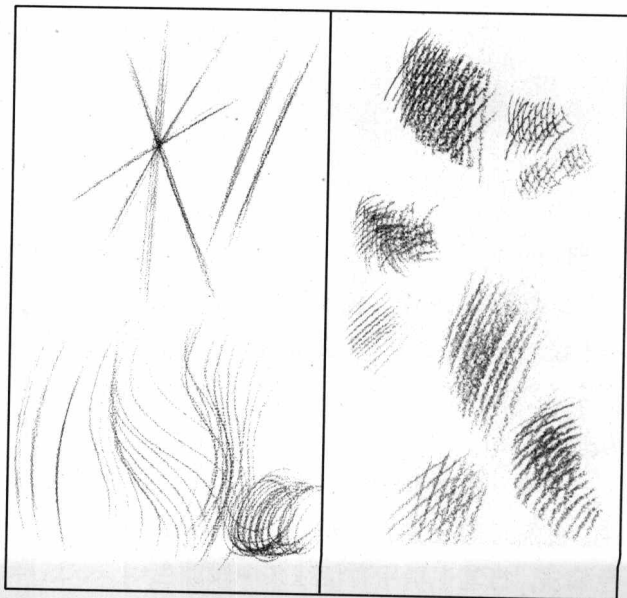
自由笔势 远距离握笔，铅笔要握得松，手要离笔尖远，肘部与肩膀用力。

控制笔势 近距离握笔，握住靠笔尖处，手指的细微肌肉和手腕用力。

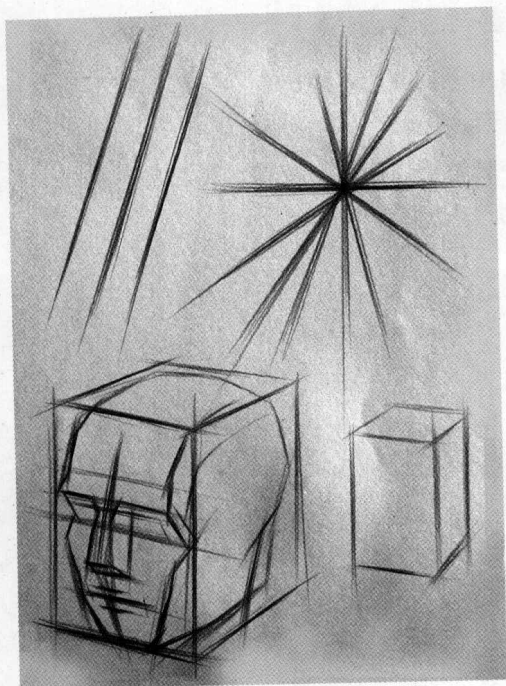

自由笔势

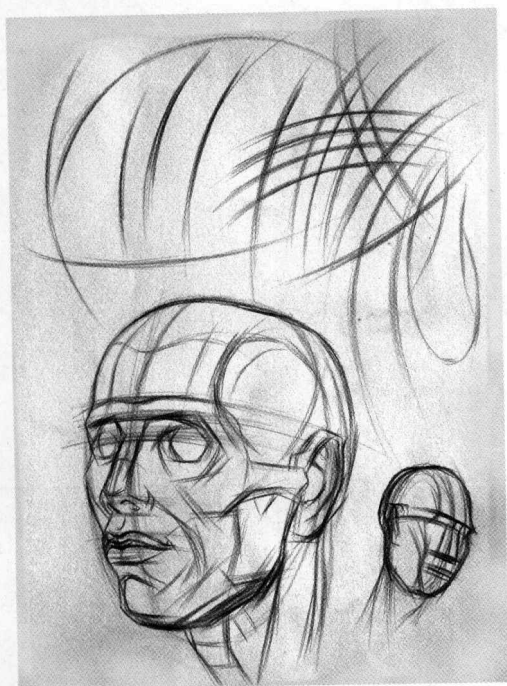
控制笔势

自由笔势线条轻松、自然，控制笔势线条严谨、细致

直线练习

曲线练习

长线条练习诀窍 两头轻(淡),中间重(深),在一根线上来回拉动3~5次,肘部、肩部整个手臂用力,注意360度每个角度都要运用熟练,手势以自由笔势为主。

要领 整个手臂要有力,就像运功,要有一股气势。线条起笔收笔手势要轻,使画出的线条两头颜色偏淡,行笔中稍用力使线条中段颜色偏深,这样画出的线条既易于衔接又有浓淡变化。

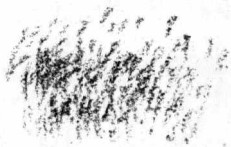
铅笔表现的各种肌理

用控制笔势均匀排列获得的明暗调子

以短弧线排列的肌理

以点排列的肌理

用铅笔平铺的肌理

在排好的线条上用手指、纸巾、布等揉擦,得到微妙变化的调子

在揉擦的调子上用硬橡皮擦出的肌理

在均匀排列的线条上用硬橡皮擦出的肌理

在画素描时,软铅笔易于描绘深色和暗部,用作铺大调子,能轻松快捷地拉开亮、暗部色调差别和营造画面色调氛围,但软铅笔笔灰附着力差,易弄脏画面,同时单一的使用软铅,也易将画面画闷、画腻。硬铅在处理画面肌理时,勾勒变化丰富的线条以及表现亮调子的微妙变化方面能起到软铅笔难以发挥的作用。但如果使用时用力过度,易损伤纸面,破坏画面效果,而且单一地使用硬铅,深调子无法暗下去,重复遍数多了,又容易画腻。因此两者结合起来使用可扬长避短发挥各自的优点。

通常以软铅铺调“打底”画深色,以硬铅深入,压肌理画浅色,遵循先软后硬的顺序。如果顺序颠倒,软铅就无法在硬铅画过多遍的地方深入(软铅画不上去)。

准确描绘能力训练

作为视觉艺术的绘画要解决的问题首先是视觉形式的问题,是观察的问题。本章的准确描绘能力是指对客观事物整体的准确观察和准确把握能力,强调的是物体的透视比例关系,对物体在客观空间中所呈现出来的比例数值上的变化,即在空间次序变化的基础上,对视觉物象进行准确描绘训练,着重解决形体与空间关系的问题,因此,这些训练不是面面俱到的细致描绘及明暗层次上的深入刻画。

1、整体观察

当我们排除了知觉恒常性时,便会发现透视现象使空间中的物象发生了比例上的变化,从而造成了客观样式的复杂和多变性。在我们了解物象空间的透视原理以及培养对透视下的物象比例呈现出来的数值方面变化的敏锐反应之前,首先要培养一种观察的能力,即“整体观察”的能力。

整体,是造型艺术的根本法则。基于此前提,整体观察则表示着对视觉信息处理的方式和优化的选择。这一观察方法的提倡,将极为有效地转变初学造型艺术者本来拘束于事物局部或细节的观察习惯,成为获得准确描绘能力的重要途径。

为此,我们总结了五种观察方法帮助读者培养整体观察的能力:(1)目测法;(2)正负形;(3)繁简与取舍;(4)面的转折变化;(5)主次与虚实。

(1) 目测法

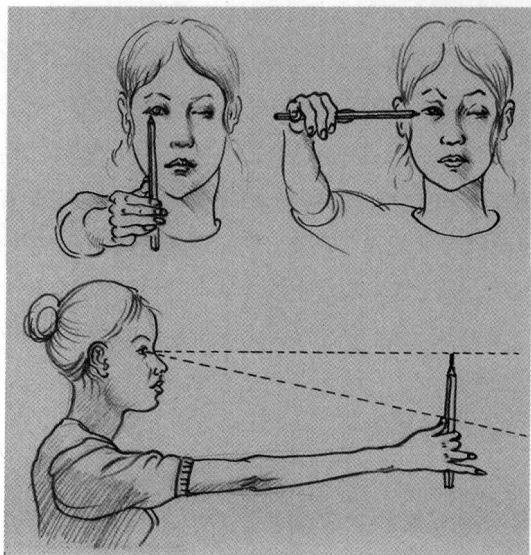
要领:手臂向前伸直,用拇指、食指和中指握住铅笔使之垂直,头部保持不动,闭上一只眼,拿笔描准对象,测量描绘对象比例。

目测方法有找中点、使用垂直线和水平线、对比测量三种。

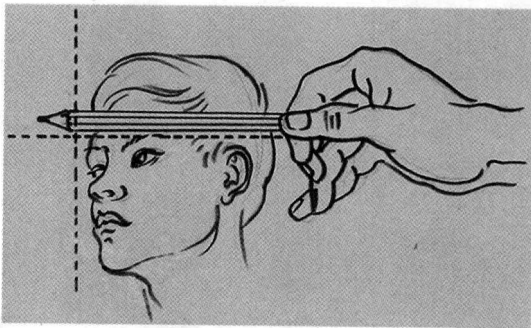
找中点:把对象当作一个整体,在左右或上下中点处分割并使分割的两部分各占 $1/2$,如寻找头部头顶到下巴的 $1/2$ 位置是眼睛等。

使用垂直线和水平线:使用铅笔垂直或水平测量,并把垂直、水平线一根根画到画面上,可画准对象的动态,如眼、眉的高低,人体的动态,物象的动势倾斜等等。

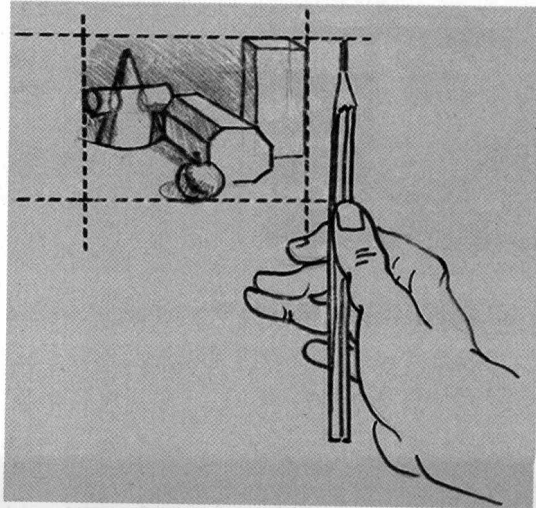
对比测量:使用铅笔测量对象的一个部分的长度,然后把它与其它部分的长度进行对比,如:静物的高度与宽度的比例,一个物体的高度与另一物体高的比较,头部的长度与宽度的比较,以头为单位对身体的测量等。

找中点

使用垂直线和水平线

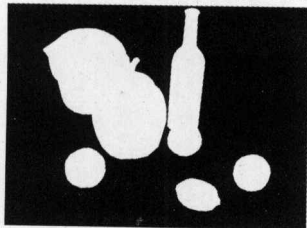
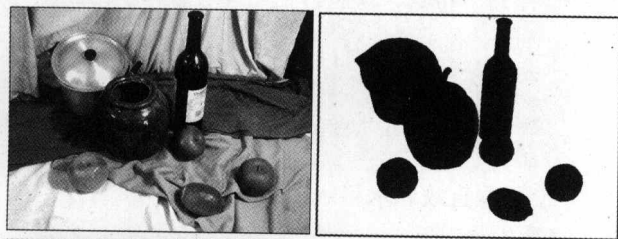
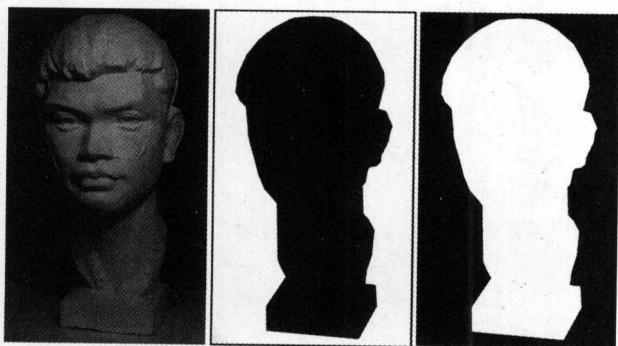

对比测量

恒常性:在观看环境中物体时,视网膜的刺激模式是经常变化的,这是因为我们和我们所看到的物体的位置是经常变换的,如远去的火车或我们不断向某一物体接近等。同样,视网膜刺激的模式也随照射物体的光的强度和波长的变化而发生变化,尽管客观刺激变化不定,但我们的感觉却稳定不变。例如观看一幅透视性极强的图像时比例已发生事实上的变化(近大远小的变化),但在我们感觉中图像并没有因其透视而变化,这种现象叫做知觉的恒常性。

(2) 正负形

老子云“知白守黑”,这是一种正反的思考。如果我们把观察的对象视作正形,把它所处的环境视作负形,那么我们的观察就变得全面而整体,同时也会发现正负形是一个有机的整体。正负形的对照,可加深我们对形的认识,特别是基本形的认识。

对石膏头像和静物这两组物像的正负形的分析,使我们看到两个相辅相成的正负空间,剔除细节又使我们得到一个直观的基本形。

(3) 塑造体积的繁简与取舍

初涉绘画者往往更多的是关注局部,而这种局部又往往是脱离于整体的认识,是对观察对象片面的、不完全的、只言片语的认识和理解。删繁就简,懂得取舍是塑造对象的体积、创造美的形式的不二法则,绘画的过程是画者对观察对象的视觉信息不断优化并

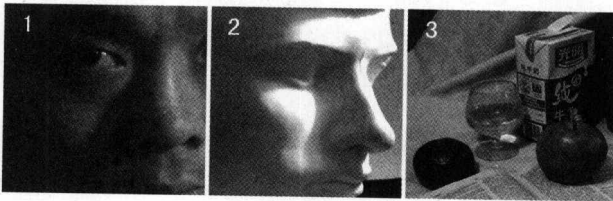
呈现于画面的过程。这种美的形式的最高境界就像古希腊著名雕像“断臂维纳斯”,雕像手臂的残缺激发观者更多美的联想。要遵循整体的塑造对象体积的原则,整体入手(大轮廓、大关系入手,先舍去细节),局部调整(充实细节),再整体(进一步完善,把握整体气韵)。做到关系准确,整体感、体积感强,细节丰富,气韵生动。

这是一组人像的表现过程。从中我们可以看到在对人像观察中由繁到简的理解,表现中由简到繁的丰富,在观察和表现中,这是一个整体到局部再回归整体的过程。

(4) 面的转折变化

俄国著名美术教育家契斯恰科夫曾经指出:永远不要看笔,而要看形,不要注意线,而是看由线组成的形体,要看整个动向和各种关系。这里的“形”具有深刻的内涵,它是一种立体的、全局的、内在的物态现象。这种“形”是由无数丰富的面及其转折组成,这种转折是千变万化的(如立方体棱角分明的转折,球体柔和和微妙的转折等等)。准确把握这些转折是准确描绘对象的关键。在绘画中常用线的粗细、虚实变化来表现形体中面与面转折的关节点。

从图1、2对真人头像和石膏头像的观察我们可以感觉到在光影作用下的转折变化,鼻梁面的陡峭转折、面部面的柔和转折这些都是在观察中要仔细比较的,表现中要准确把握的。细细分析图3中一组静物,充满了面的软硬转折,牛奶盒棱角分明的硬转折,水果柔和丰富的软转折,高脚杯杯身柔和的软转折和杯口的硬转折等等。观察图4中人像面部起伏,用线的粗细、浓淡、深浅来表现面的转折变化。

(5) 主次与虚实

这是一个辩证的主题,也是一组矛盾。主与次,虚与实相辅相成,在观察和表现物象时要把握形体的主要方面:形体特征,轮廓神态等等,又要刻画细节,充实形体,丰富神态气韵。在观察物象明暗时要抓住黑白对比的大关系,强调明暗交界线的变化,在把握黑白关系的同时又要注重暗灰、亮灰等调子的丰富塑造。

2、形体透视

由于视觉的原因,我们看到的物像都近大远小,即同样大的物体,距离越远感觉越小,最后会看不清直至“消失”。这种现象被称为“透视现象”。研究用科学的原理和方法将物体在空间中的立体感精确再现于平面上的学问,叫透视学或透视法。

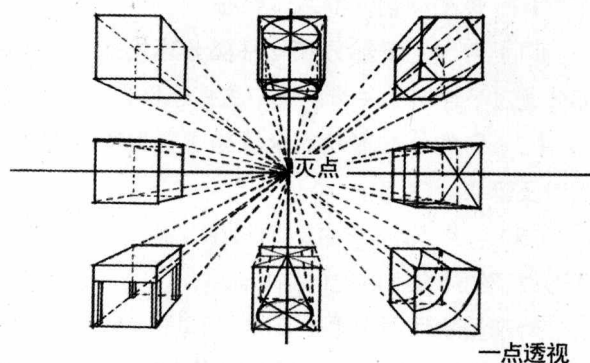
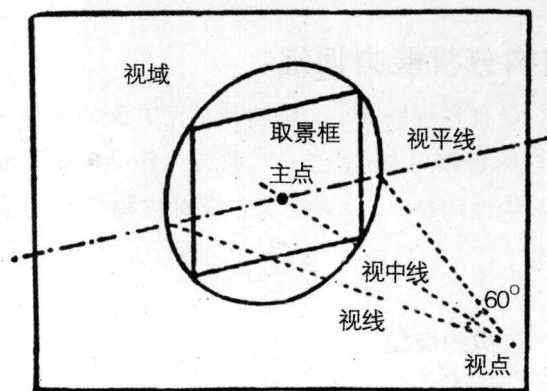
能画出、画准复杂而繁琐的透视图不一定能画好画,但掌握一些透视学的基本原理则一定有助于画好写实的绘画。

常见透视专用术语:(1)视点:作画者眼睛位置。(2)视线:视点和物象间的连线。(3)视域:固定视点后,60度视角所看到的范围。(4)视平线:向前平视和视点等高的一条水平线。(5)灭点:又称消失点,它是变线(消失线)的汇集点。(6)主点:是视平线上正对视点的一点。(7)透明画面:假设在作画者视点与被画物象之间的一个透明平面,就是我们透过透明平面把物象看成的三维立体的透明形象。

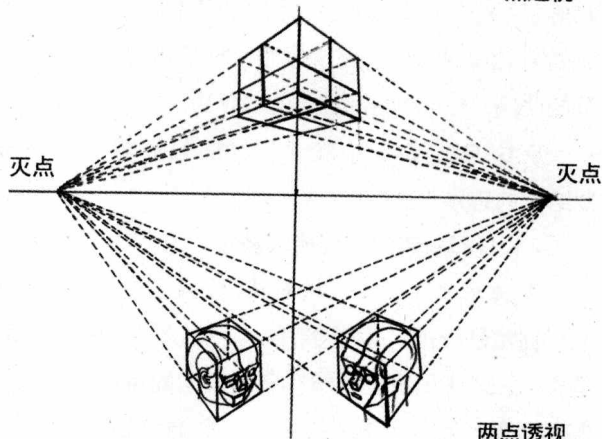
要点:要理解透“透明画面”的原理,即要有固定视点及视域限制,也就是只有一个视点,若没有固定视点,视线就会混乱。视角要在60度范围内,若超出60度视角范围,物象就会变形而画不准。所以我们在写生时必须与写生对象保持一定的距离(一般为写生对象高度的三倍远),以保证写生对象在60度范围内。

三种透视:

一点透视也称平行透视,它的成立必须是物体的水平面与视平线平行,正立面与地平线垂直。也就是,一点透视只能表现出物体的直正面成垂直的状态,而不能表现出倾斜的面状。以正立方体为例,在这种透视状态下最少只看到一个面,最多只看到三个面。

一点透视

两点透视

两点透视也称成角透视,即物体的侧面不但不与地平线成平行,并且当中视线偏离时,物体侧面的平行线向地平线上相对的二个灭点消失。以正立方体为例,在这种透视状态下最少看到两个面。两直立面的上、下边线分别消失于两个灭点。

倾斜透视:有两种情况,一是物象本身有斜面,如三角斜面屋顶、斜坡等;二是视点与写生对象距离太近,或因写生对象形体太大,俯视或仰视造成的透视。以正立方体为例,它的面与透明画面、顶面都成角度。

结构分析能力训练

就视觉观察而言,结构包括两方面的内容:一是自然物像的内部构造;二是艺术作品自身即画面空间的结构安排。也称之为“形体结构”和“画面结构”。

1、结构的类型

物体的结构可分为两种类型:骨架型和积量型

1) 骨架型物体的基本特征

(1) 它由主干部分和支杆部分连接而成,支杆部分通过一连串关节系统与主杆连接。

(2) 它的外在形状完全依赖于它的支杆的关节组织及运动倾向。

(3) 各结构部分的运动打破了它四周的空间,并形成了物体自身的空间结构。

骨架型物体通常是生长的、运动的,如动物、植物等。所以,对骨架型物体的认识,不能停留在物体轮廓边缘的变化,在观察表现时应着重于各结构部分的比例、方向及空间性质的分析。

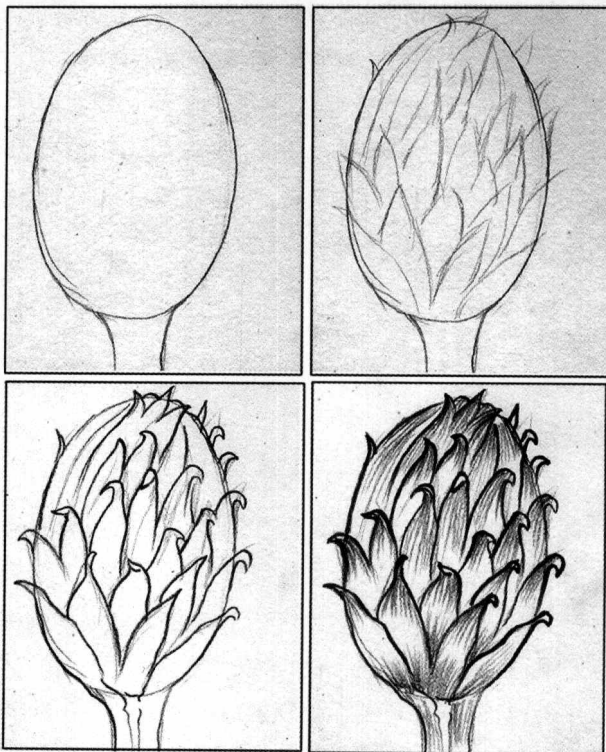
从这几幅素描步骤中,我们可以看到对骨架型结构的理解过程。

2) 积量型物体的基本特征

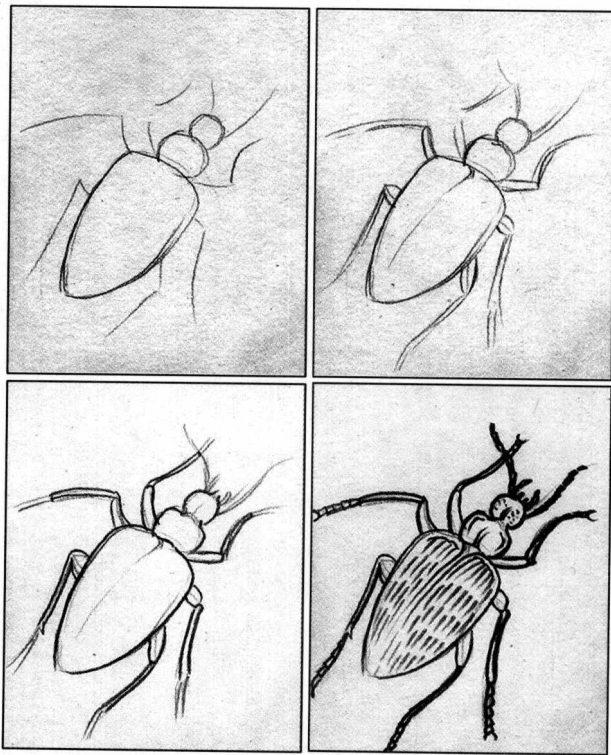
有体积构成,如一块石头,一朵云彩,一瓶子等。它们通常是静止的、稳定的,具有“块状”或“粗重饱满”的性质。这些积量型物体存在着共同的特征:它们的内部暗藏着一种几何构造的关系并能通过轴线、剖面线、等切线来确定。它帮我们辨别物体看不见的一面。

所有骨架型物体都具有自身的体量和空间,而积量型物体并非都具有直接的骨架性质,比如人物是骨架类型的,但它的各个部分均有其自身积量的性质,而作为积量型的石块等物体却没有骨架的结构性质。

自然形式是由内部性质决定外部发展的,外部是内部的结果。一个物体,不论是骨架类型还是积量类型,它们共同的性质是具有一种活动于物体内部的构建样式,它们决定着物体的外貌并主宰着物体发展。

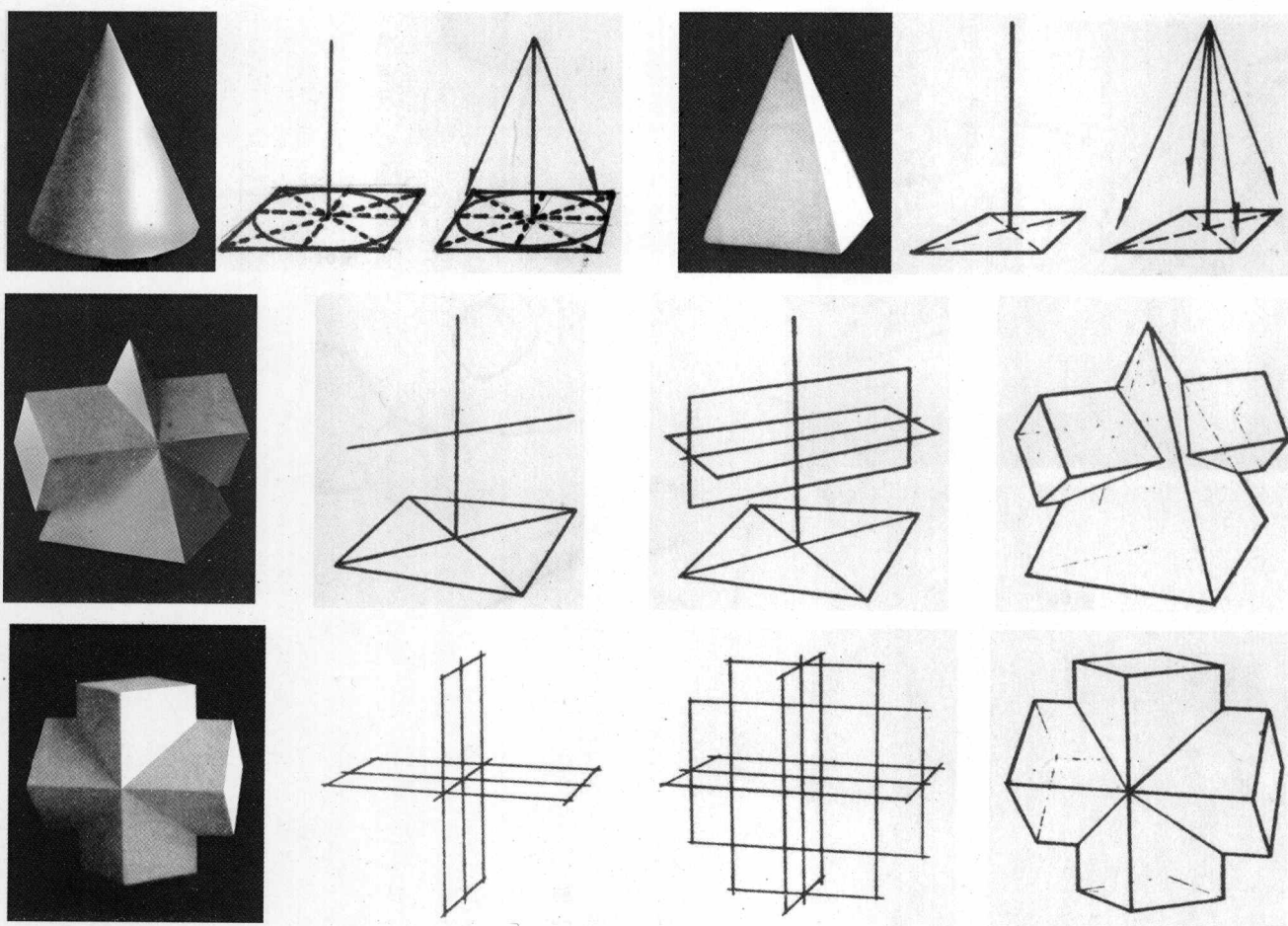
骨架型结构理解步骤——花蕾

骨架型结构理解步骤——甲虫

对一组积量型物体的理解

从以上几组石膏几何体的作画步骤我们可以看到积量型物体从内部到外部构建的过程