

LITERARY SKETCH

素描

中国美术高考简明教程

Applied Concise Course
for National Entrance
Examination of Fine Arts

中国美术高考简明教程系列丛书

素描、色彩、速写

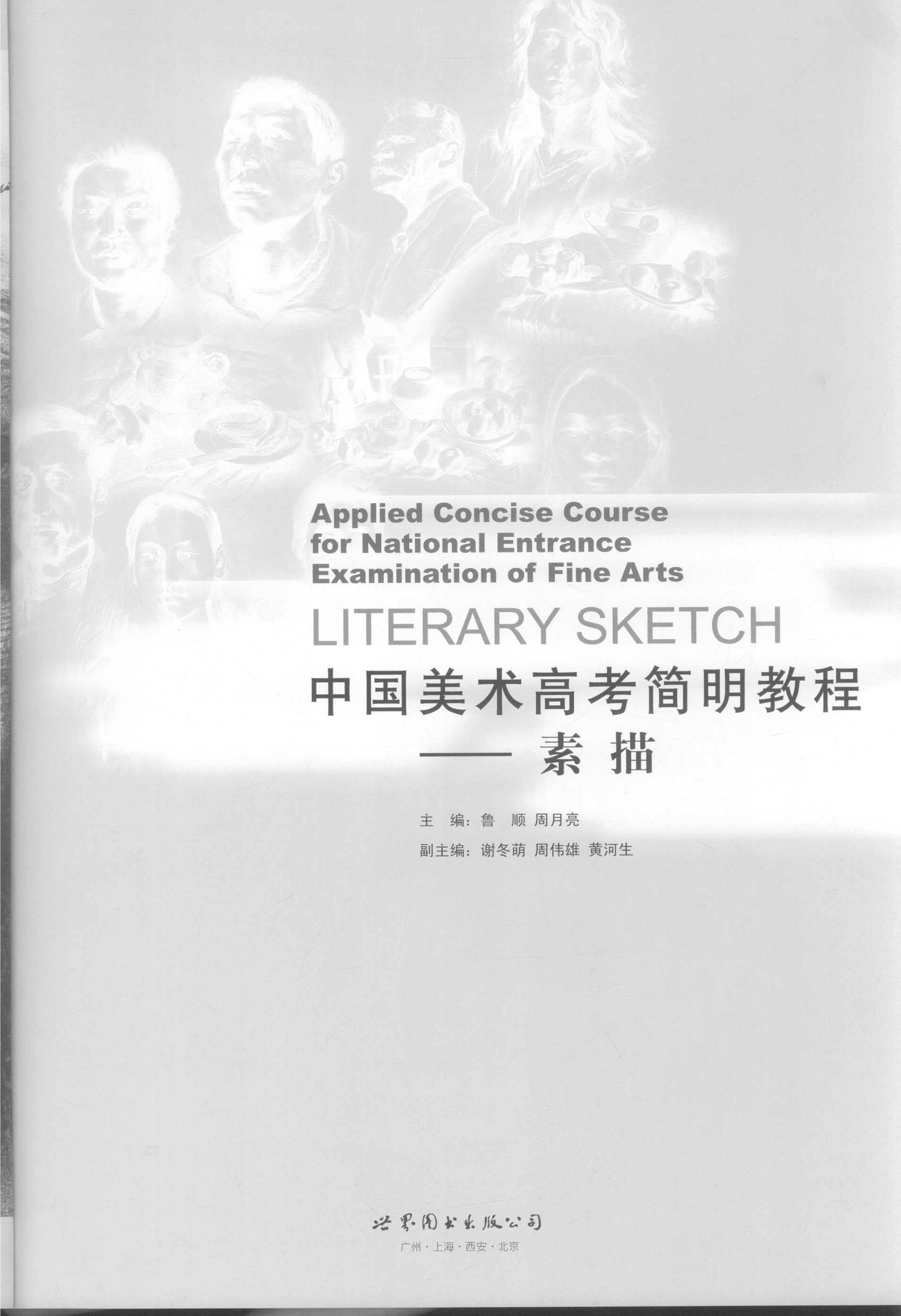
Applied Concise Course
for National Entrance
Examination of Fine Arts

ISBN 978-7-5062-7984-0

9 787506 279840 >

定价: 96.00元
(全套,含3个分册)

**Applied Concise Course
for National Entrance
Examination of Fine Arts**

LITERARY SKETCH

**中国美术高考简明教程
——素描**

主 编：鲁 顺 周月亮

副主编：谢冬萌 周伟雄 黄河生

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

序

Preface

目前国内的美术及设计专业的高考一直以来是以素描、色彩、速写为主要的考试方式。虽然个别院校也有加试专业创作或专题设计，但毕竟是个别院校，不具有广泛的代表性。广东的美术考生必须要通过广东省美术统考，成绩合格者，才有机会报考美术学院和其他一些专业院校。所以，本书的出版，将会对参加美术高考的应届生、在校生，以及在职工作人员提供快速有效的参考。而这个受众群体涵盖了所有的相关美术类、设计类专业的学生以及从事美术高考辅导教学的在职工作者等等。这也是广东世界图书出版公司策划这套《中国美术高考简明教程》的初衷。

据统计，国内目前除了传统的8大美术学院，新开设的美术设计类专业的院校达700多所。新增的设计类专业多在综合院校，从国家最高学府到一般院校，纷纷开设设计类专业，比如：北京大学、复旦大学、中山大学、华南理工大学、华南师范大学、广州大学、深圳大学等等。综上所述，在综合院校，设计类专业的招生量在快速扩大。众所周知，设计类考生的高考是和纯美术类考生捆绑在一起进行专业考试的，也就是说，美术与设计类考生考试的专业科目是一致的，同样以素描、色彩、速写为主要考试方式。

近年来，我省的美术高考发生了很大的变化，并呈以下特点：第一，考生人数逐年上升。仅去年广东的美术考生就达两万多人。第二，美术、设计类高校录取新生量大幅上升，而且扩招还在呈上升趋势。高考美术教育已成为平民教育而不再是精英教育。尽管如此，每年还有不少考生落第，其中专业没有通过广东省美术教育统考关就是一个最直接的原因。因此在中学阶段打好专业基础，是每个美术考生必须面对的问题。

素描是美术基础训练中的重要环节，也是美术高考的重要科目。素描的训练关系到学生的专业发展，对美术学院来讲招收什么样的新生，能够培养成材是个大问题，能否招到基本功扎实、艺术素养全面的学生直接影响到美术学院的教学水准及整体发展。而输送什么样的生源，素描基础显得尤为重要。

该书的编者及供稿作者均为从事一线美术高考培训的教师，他们毕业于广州美术学院和华南师大美术学院等院校，教学经验丰富，因此，对高考中学生出现的专业问题、应试经验可以说了如指掌，并针对所有问题设计了相应的目录，比如：高考素描的要求、作画示范步骤、优秀作品展示、作品评析和应试技巧等等。

目前市场上这类书多以个人作品专辑形式出现。有的过于复杂，缺少适合考生通用的共性，且混乱不堪，针对性不强，没有整体思维和明确的指向性，我们希望能够填补这个空缺，给广大考生带来切实可行的解决问题的方法。

1. 高考素描的要求

素描考试的基本要求和注意要点：

素描是一切造型艺术的基础，也是训练写生的造型能力和审美能力的重要手段。因此，我国高等师范院校把素描列为基础课程，并作为美术高考的一门主要科目。

近年来，我省美术高考的素描考试一般采用静物写生、半默写、默写、头像写生等方式。从中考察考生对物象的观察、感受、分析、理解和画面表达能力，从而体现考生的基础造型能力。

美术专业考试，对素描试卷的判断要求如下：

静物素描要求：合理安排构图、构图饱满、疏密有序。写生部分和默写部分须合理组织，统一在画面之中，主次有序，重点描绘好主体物，全面推进其余物体。空间层次分明、物体之间的对比度、投影轻重、清楚或模糊。画面的黑白之间关系要分明。面对复杂的各类静物分析要透彻，造型结构要准确，体现出物体的质感，画面要整体，增强表现力使画面有较好的视觉效果。

头像素描要求：把握好人物外型特征的感受，逐步对头部结构进行分析、理解。体现出对人物的感受能力和表现能力。

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 鲁顺, 周月亮主编. — 广州: 广东世界图书出版公司, 2007. 12

中国美术高考简明教程

ISBN 978-7-5062-7984-0

I. 素… II. ①鲁… ②周… 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161828号

中国美术高考简明教程——素描

策划编辑: 陈名港

责任编辑: 彭春红

责任技编: 刘正武

版式设计: 友问文化

封面设计: 实线创作室 流野 陈柏青

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲25号 邮编: 510300)

电 话: 020-84451013

http://www.gdst.com.cn

E-mail: pub@gdst.com.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

版 次: 2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/8

印 张: 18

ISBN 978-7-5062-7984-0/J · 0023

定 价: 96.00元(全套, 含3个分册)

《中国美术高考简明教程》丛书编委会

丛书主编: 孙 黎

常务编委: 鲁 顺 谢冬萌 周月亮 黄河生 周伟雄 邓 泰
李 春

丛书策划: 周月亮 陈名港 彭春红

《中国美术高考简明教程——素描》编委会

主 编: 鲁 顺 周月亮

副 主 编: 谢冬萌 周伟雄 黄河生

编 委: 孙 黎 黄 潘 余 荣 黄利元 骆 靖 裴 东
许洪林

供 稿: 月亮画室 画中画美术培训中心 艺字画室 唐武画室
李绪洪绘画工作室 天行健画室 广州城市建设技工学校
深圳东方英文书院 深圳华侨中学 顺德乐从中学
东莞厚街中学 碧波中学 宝安高级中学 艺畅画室
庄燕梅 罗 凡 陈铭杰 孙汉新 欧宝兴 李小明
邹岳松 苏文杰 吴相勇 黄 坚 黄 潘 李流平
钟马养 李伟雄 谢启凡 柯 略 谢景文 陈 浩
钟 龙 罗福文 柏小波 东海中学 湛江一中
湛江二中 湛江三中 湛江实验中学 遂城中学
湛江遂溪二中 遂溪大成中学 兴宁市职业技术学院
广州互动艺术工作室 三水中学 佛山南海桂华中学
广州凹凸美术教育培训中心

摄 影: 许旭芒 黄河生 谢冬萌 周月亮 周伟雄 彭春红 等

目 录 Contents

序

前言

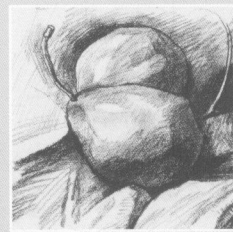
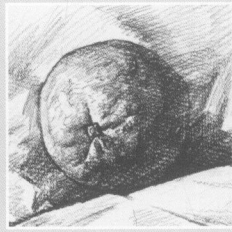
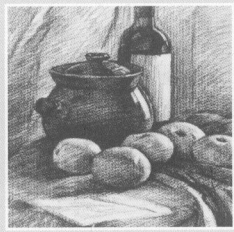
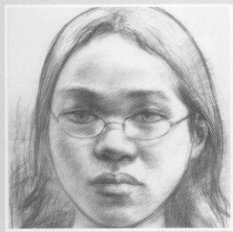
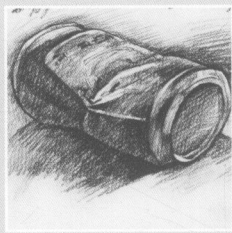
1. 高考素描的要求
2. 评分的原则

1	10	23	37
基础与技法篇	示范篇	作品篇	应试篇
1. 素描的基本概念	10	1. 调子素描	24
2. 构图	12	2. 复杂静物组合	24
3. 素描静物的观察和学习方法	14	3. 石膏头像	24
4. 素描表现方法的工具材料的选择和使用	15	4. 男青年素描头像	24
5. 单个和多个静物的训练	18	5. 女青年素描头像	24
6. 局部塑造与练习	20	6. 男中年素描头像	24
	22	7. 女中年素描头像	24
		优秀作品展示及赏析	38
			41
			1. 高考素描应试常见的毛病及解决方法
			2. 考生优秀素描作品评析

基础与技法篇

Basic Skills

1. 素描的基本概念

常用的素描用语

- ①明度：色相明亮或沉暗的程度。
- ②比例：一部分跟另一部分或整体在量或尺寸方面的关系。
- ③构图：各部分的一种配置法，依照经过设计的格式，一致的比例，或重复的体系去安排。
- ④轮廓线：描述前进或后退的形状之变化的一条断续线或连续线。
- ⑤均衡：在设计或绘画里，各项元素在组织上达到视觉平衡的状态。
- ⑥线影：平行或靠近得足以形成一个面的断续线。
- ⑦立体表现法：控制明暗的逐渐变化以创造实体形式的错觉效果，使物体有三度空间的特质。

认识素描中的明暗

①何谓明暗：任何物体，不论其形状如何，只要处于一定光线的照射下，就会产生一定的明暗面，并呈现色调的深浅变化。我们把形体的明暗色调之间的对比关系叫做明暗关系。

②明暗产生的原因：有光源（不论是自然光源、人工光源）照射，才会产生明暗；没有光，我们的眼睛将看不到任何东西。

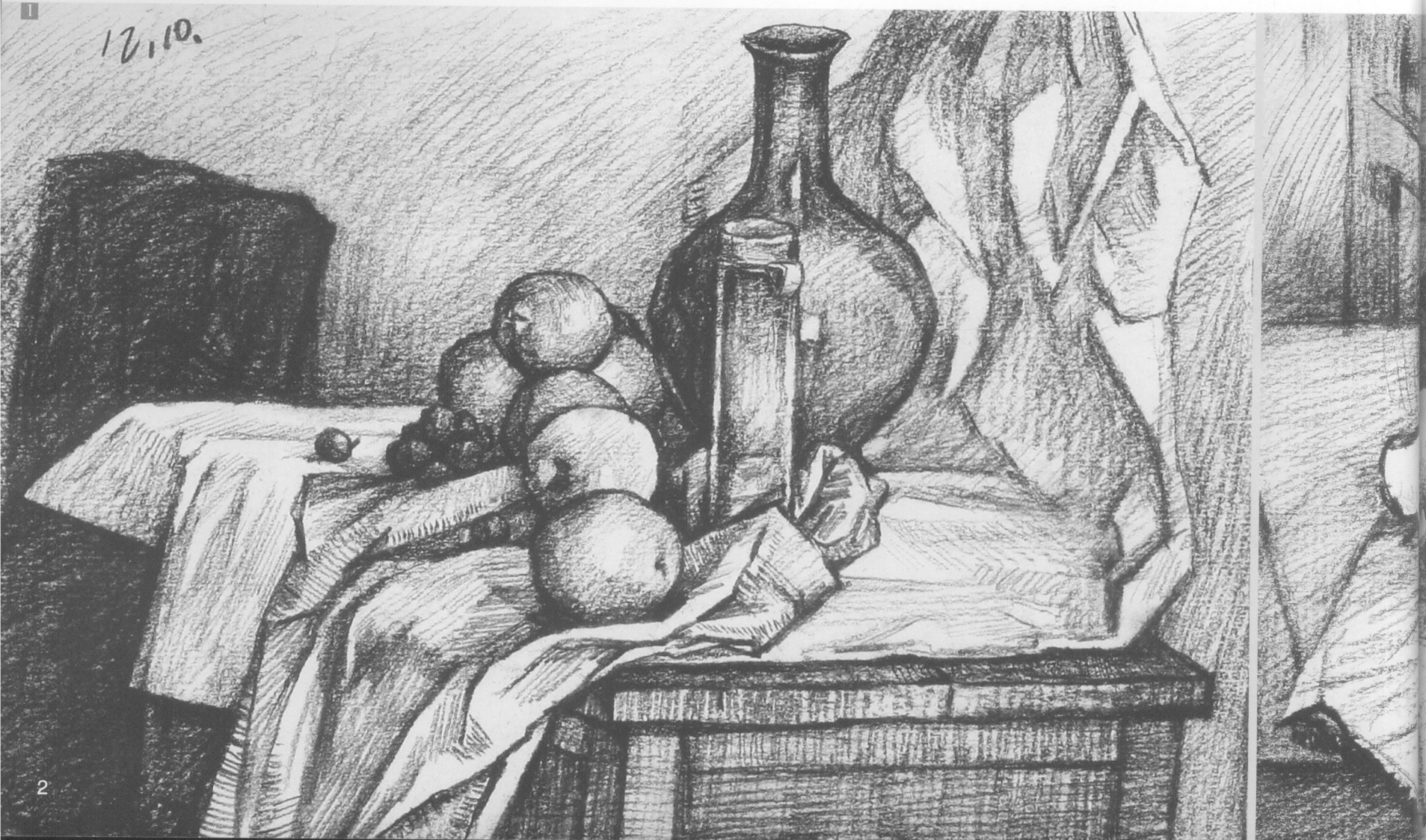
③明暗的基本法则：a.光源直射处（向光）是明亮部。b.光源照射不到之处（背光）是黑暗部。c.反射光所形成的是中间灰色部分。

④利用铅笔表现明暗的方法：a.铅笔直立地以尖端来画时，画出来的线较明了而坚实；铅笔斜侧起来以尖端的腹部来画时，笔触及线条都比较模糊而柔弱。b.笔触的方向要整理才不致于混乱。

⑤铅笔画使用橡皮擦注意事项：a.初学时往往总觉得画一笔不满意时，就马上用橡皮擦去了，第二次画得不对时，又再擦去，这是最不好的习惯。一则容易伤害画纸使纸张留下疤痕，再则画时就越画越无把握了，所以应极力避免。b.当第一笔画不对时，尽可再画上第二笔，如此画时就有一个标准，容易改正，等浓淡明暗一切都画好之后，再把不用之处的铅笔线，用橡皮轻轻擦去，这样整幅画面就清楚多了。c.其实画面上许多无用的线痕，通常到最后都会被暗的部份遮没了，我们只需把露出的部份擦去，这样也较省力。同时不用的线痕，往往无形中成为主体的衬托物，所以不但不擦去无害于画面，有时反而收到无形的效果，这是我们不可不注意的地方。

⑥画面主次表现：a.前面的，较近的东西，都应表现得强烈而明确；后面的，较远的东西，应表现得柔弱而模糊。b.主体应表现得明确显著，从属的客体则应以衬托主物为目的。

1 小构图练习与光线处理

2. 构图

构图的形式美

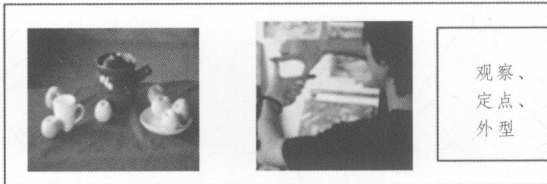
无论选择什么样的静物，体现的情调如何？若想摆出较理想的组合关系，画出较理想的构图，就要认识构图形式美的一般规律，静物写生形象比较丰富，是培养构图能力和认识构图形式美的良好机会，应引起重视。

一般说来，较好的构图必须符合美的规律，其特点如下：

- ①集中而不单调；
- ②稳定而不呆板；
- ③饱满而不滞塞；
- ④活泼而不散乱；
- ⑤主次有序；
- ⑥有远有近；
- ⑦疏密相间；
- ⑧黑白有致；
- ⑨考虑动势；
- ⑩不分割画面。

物体之间的位置摆放有点呆板，重叠在一起要注意分开，有错落，尽量不要出现物体间的边线、中线相互成直线！

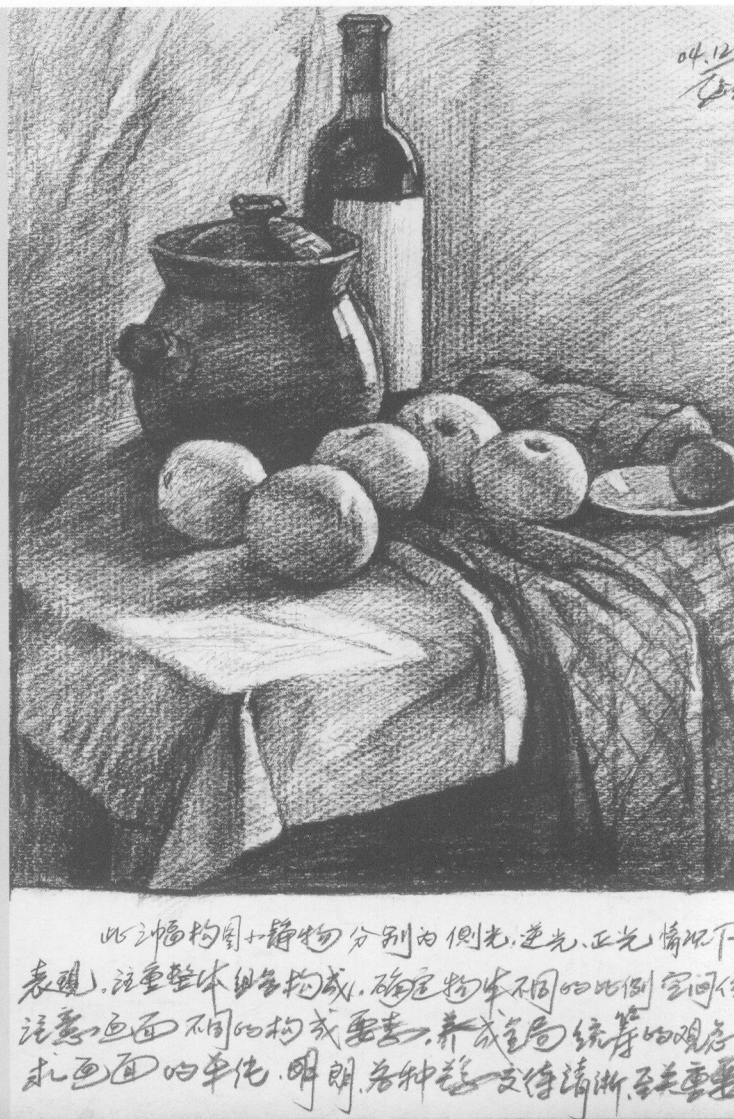
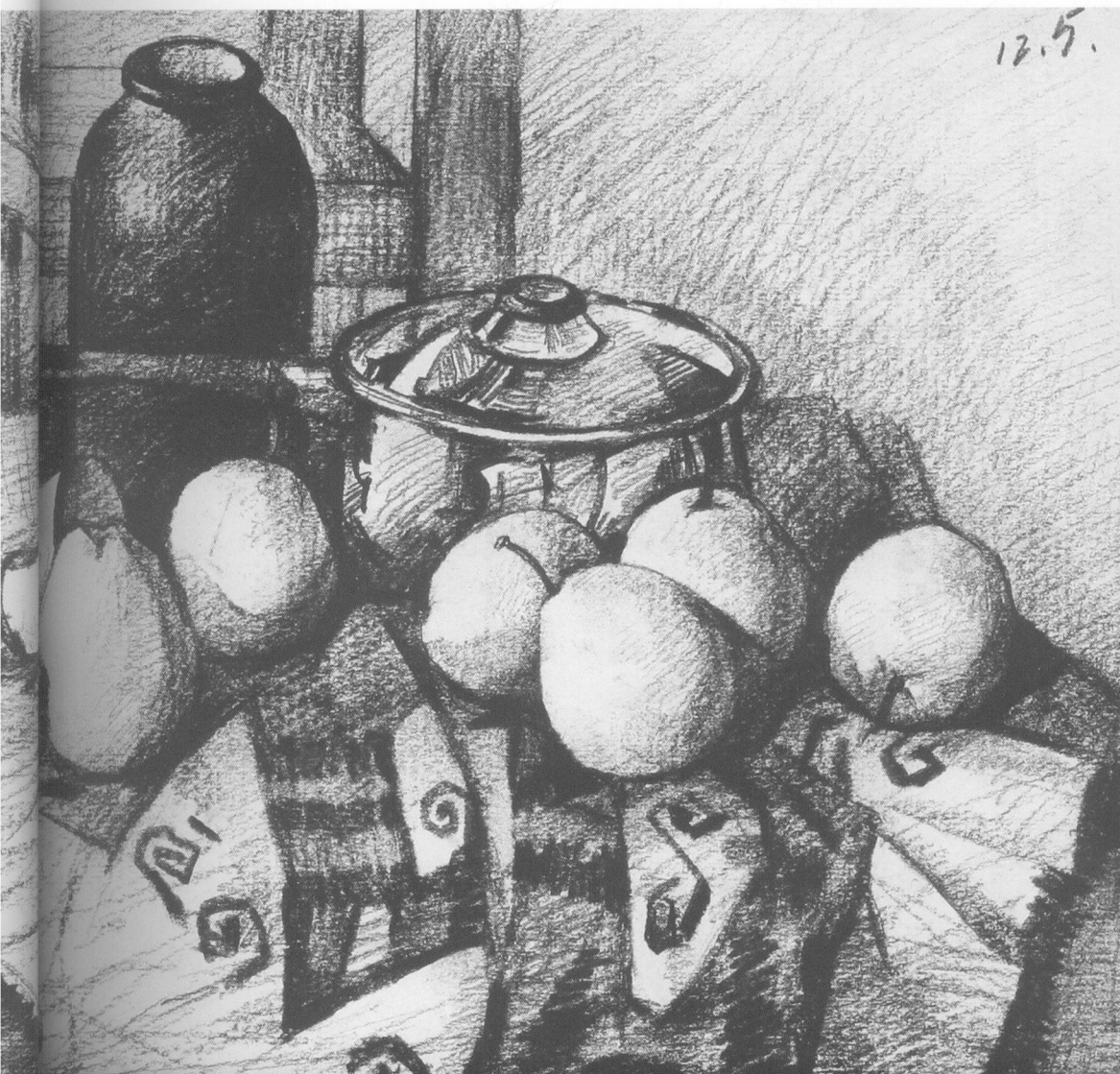
观察、定点、外型

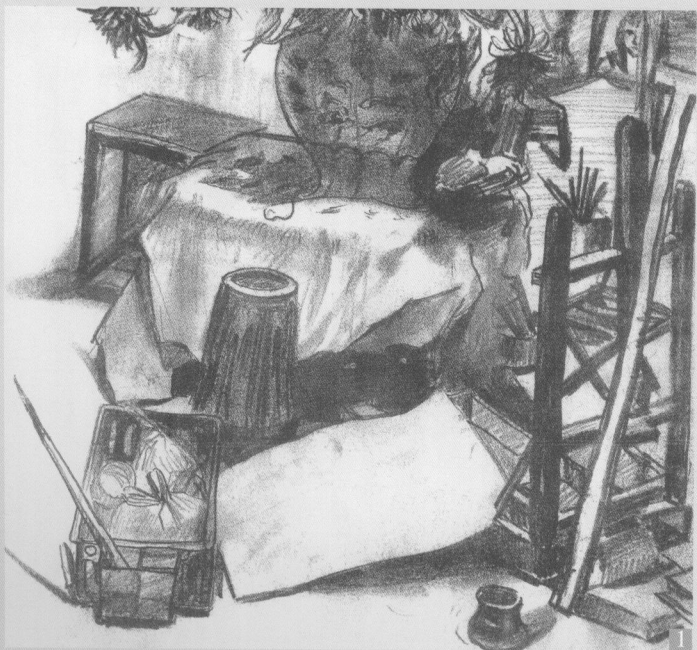
此幅构图较好！整体剪影成三角形！符合美的规律！

注意不要将画面分割！物体的前后要有疏密关系，尽量不要太偏移重心，动势于某一边。

此种构图+静物分别为侧光、逆光、正光情况下表现。注重整体组合构成，确定物体不同的比例空间。注意画面不同的构成要素，养成全局统筹的观察。求画面的单纯、明朗，各种线条交待清晰，至关重要。

炭笔、木炭

- 1 这是一幅有关画室的速写，作者擅于选取画室中的常用物品布局，将凌乱不堪的画室一角进行重新组合和安排，画面中央白色桌子和地面上的白纸以及远处的凳子各自的不同朝向，不但构成了“S”形错落有致的构图，而且将画面上黑白灰的分布有效地组织起来，形成一定的节奏。画面造型生动，气氛浓烈，显示出作者深厚的学识素养。
- 2 构图是剥离主题和风格的一幅画的结构，是抽象构思。是对线条、形状、明暗、样式和色彩等的挑选和组织。它是所有线条、形状和要素同四边的关系以及这些线条、形状和要素之间的关系。这幅速写作者摒弃了光影、质感等的刻画，将注意力集中在画面“形”的安排上面，并利用正负形的分割与相互衬托来构架画面内容。整体画面朴素、大方。

3. 素描静物的观察和学习方法

素描静物的观察方法

素描基础训练的目的在于掌握观察对象，表现对象带有规律性的方法，偏重于理性。在素描练习中，首先要表现的是“整体”，要求我们整体地观察对象。在整体的约束下表现对象的结构、空间与起伏。

如何观察？一句话，要整体的观察对象其前后、上下、左右的联系与区别，然后做出比较。后面的物体必须透过前面的物体去观察，不能跳过前面的物体去观察，否则就乱套了。物体与物体之间彼此相互制约。于是就产生了主次、虚实、浓淡、大小、长短等现象。常言道，画画就是画“关系”，指的就是上面提及的物体之间互相制约的现象。这个道理对于打基础的学生来说是至关重要的。

具体观察之时，用一个视点，闭上一只眼睛，另一只眼眯起来观察对象，你看到的就是一幅主次分明，整体和谐的画面。它有效地把零乱的对象进行归纳，概括，并能看到明显的对比，这种观察方法使学生懂得概括取舍、保持整体。观察中的测量（如定位），在起形过程中是一个行之有效的方法，用垂直线定左右部位，用水平线定上下部位，用斜线定边缘斜度，这样可以得到立杆见影的效果，但局部长短、大小不能量，靠观察，不然就会导致“差之毫厘，失之千里”的局面。要重视斜度在轮廓阶段的重要性，因为形准确包括两个方面：一为比例（大小长短）；二为边缘的斜度，地球上没有绝对垂直和绝对水平的线，形体边缘线都存在一定不同的斜度。也就是说形体的外形由不同的斜度所组成，我们必须准确地表现这个斜度、人物动态、灵气韵味乃至形体结构都束缚于斜度交接的这个点，就是先辈徐悲鸿大师所教悔的“宁方勿圆”的内涵。

素描静物的学习方法

素描静物写生是石膏几何形体写生的延伸和发展，它描绘的范围很广，包括瓜果、蔬菜、花卉、瓶罐、文具等都可作为写生的内容。

素描静物写生主要是训练我们的构图能力和造型能力。对初学者来说，一方面通过由简到繁的静物组合写生，掌握构图规律，做到画面对象大小比例安排得当，视点高低适宜；另一方面，也可以自己布置静物作画，从中学习构图的基本知识（如统一和变化；对比和调和；对称和均衡；比例和节奏；静感和动感等等），逐步掌握构图能力，静物的形体结构实际上仍是不同的几何形体的组合，但它比石膏几何形体更不规则、更复杂。这样我们在静物写生学习中，更应该强调对形体组合关系和结构关系的理解。

在静物写生中，各种物体都是由不同材质构成的，硬软、粗细、轻重、厚薄等的质感是不一样的，质感的表现主要通过对比的手法，当然也有赖于物体色调准确的描绘。

在素描静物写生中，物体的透视规律还是应继续予以重视的，以求不断加深对透视规律的理解。

素描静物写生的观察方法和作画步骤大致上和素描石膏写生相同，只要我们树立整体的观察方法，通过不断的写生实践，就一定能逐步掌握素描静物写生的方法和技巧。

4. 素描表现方法的工具材料的选择与使用

■ 笔

在素描练习中，铅笔、炭笔、木炭条等都可做为作画工具。其中铅笔最为常见，作画时精确肯定，修改起来非常方便。现在市面上最硬的铅笔可到6H，最软的到8B，可以满足各种深浅层次的绘画需求，初学者比较容易掌握。

木炭条色黑而有光泽，质地较软，易擦净，轻轻用手抹擦，能形成多变的大片色调，适合铺大面积的明暗。炭笔揉合了铅笔与木炭条的特点，比铅笔黑而有劲，可进行深入的细节刻画，但炭笔容易划伤纸面、不易擦净，需有了一定的绘画经验方可使用。

■ 橡皮

橡皮在作画过程中不仅可以用来修改画面，也可起到画笔的作用，用来调整画面色调，表现物体，橡皮的有效运用能辅助提升画面效果。现在市面上常用的有普通硬橡皮和可塑橡皮两种。

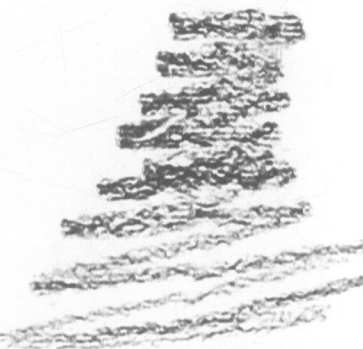
■ 纸张

在基础训练中，我们通常选择正规的素描纸作画，它的特点是质地紧密，有厚度，易上铅，不易起毛。

铅笔线条

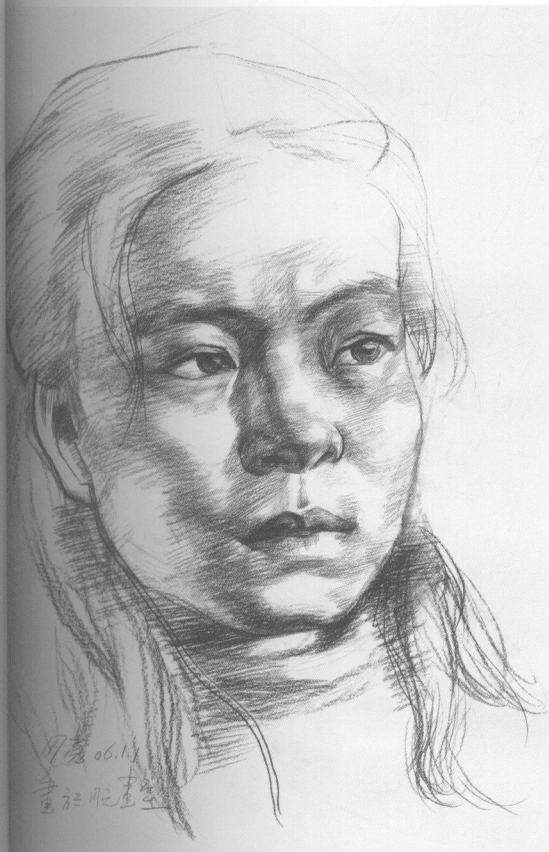
炭笔线条

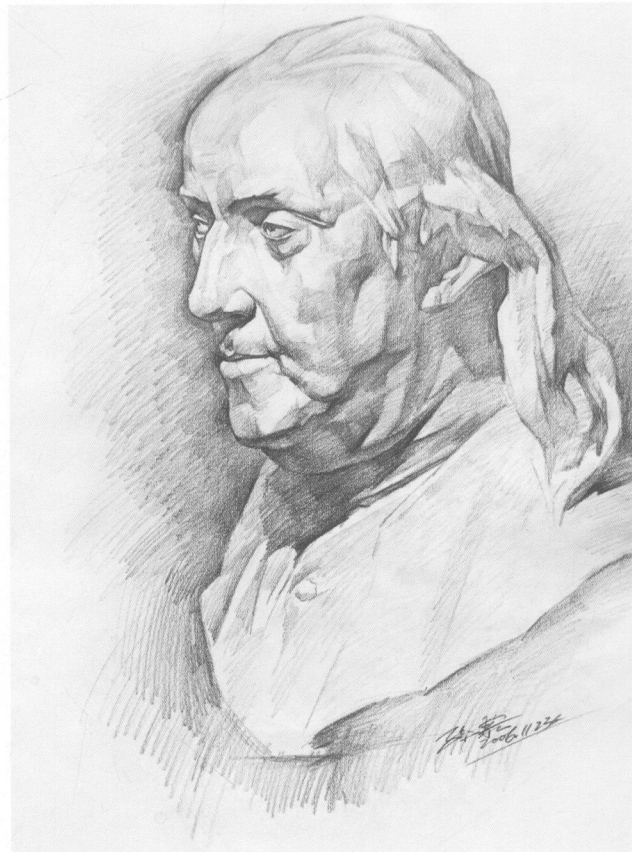
木炭条线条

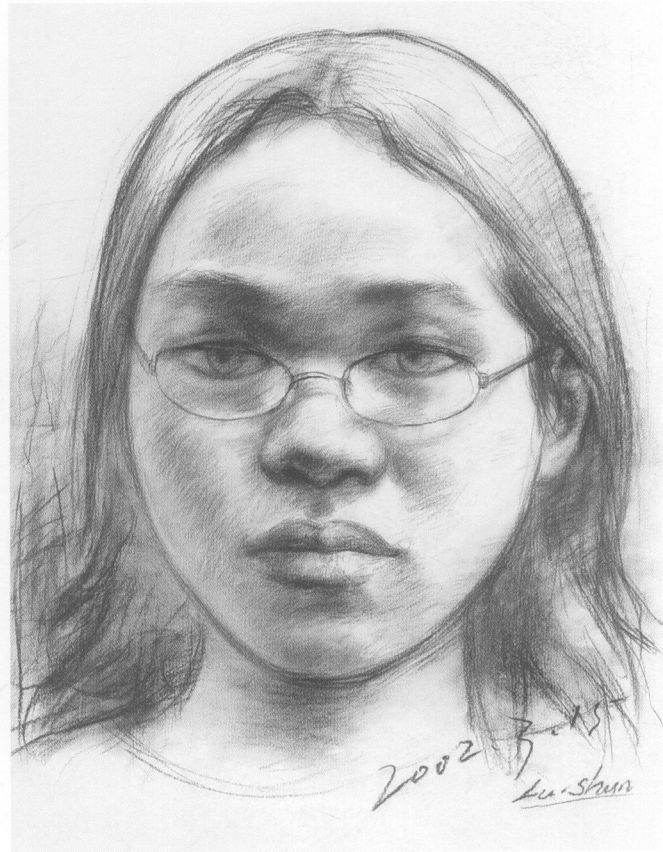
炭笔(未擦)

铅笔

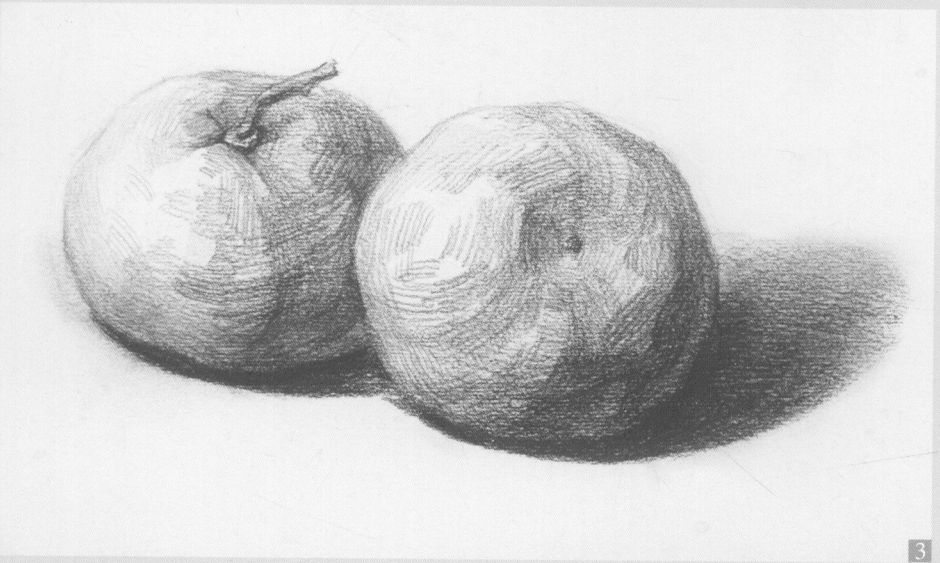
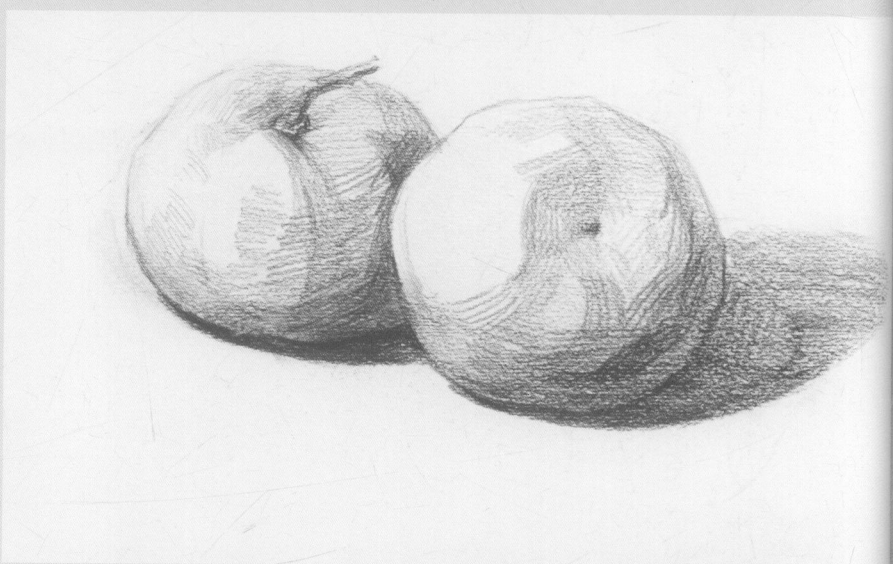
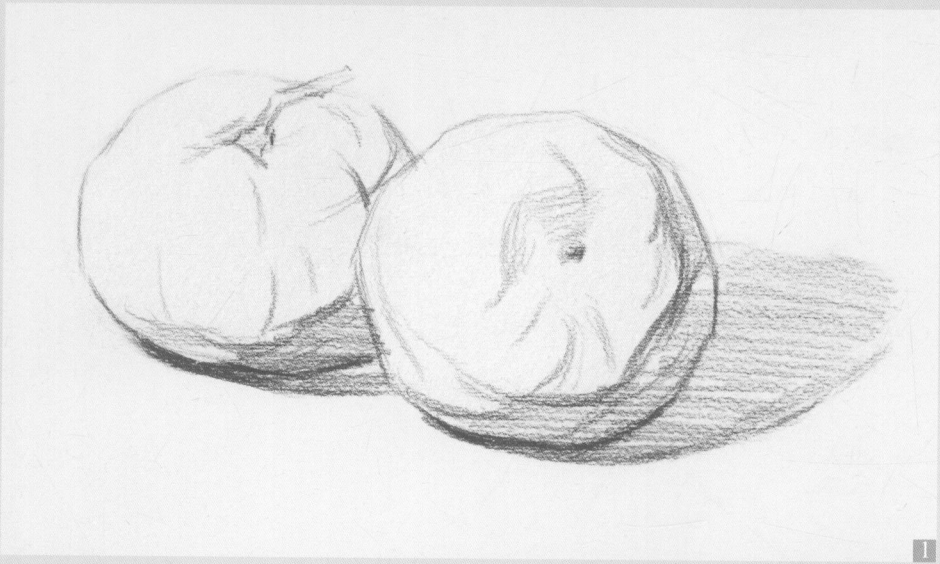
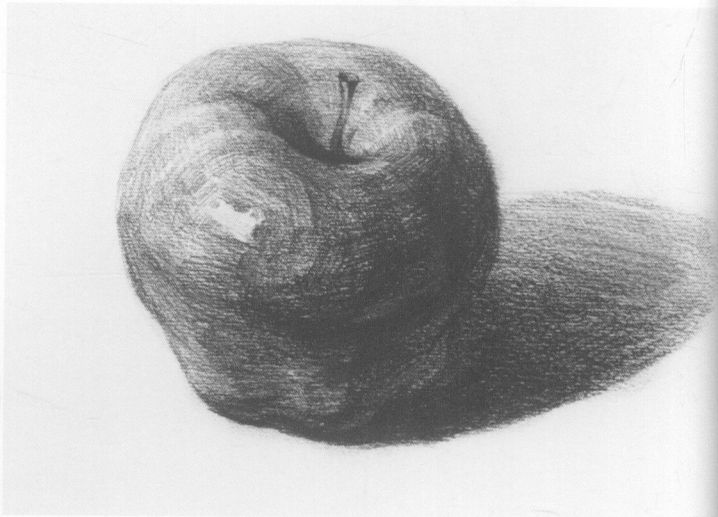
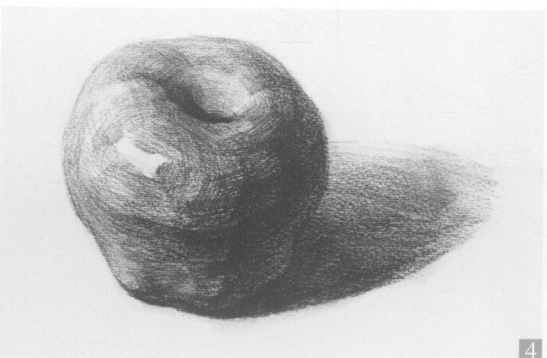
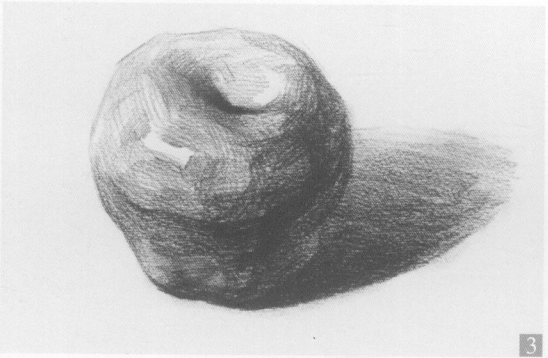
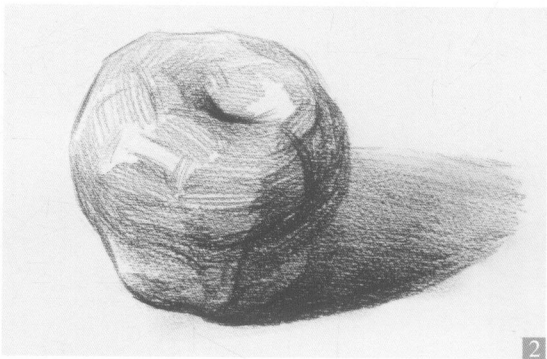
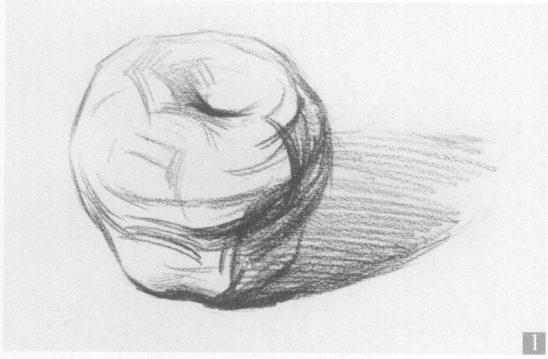

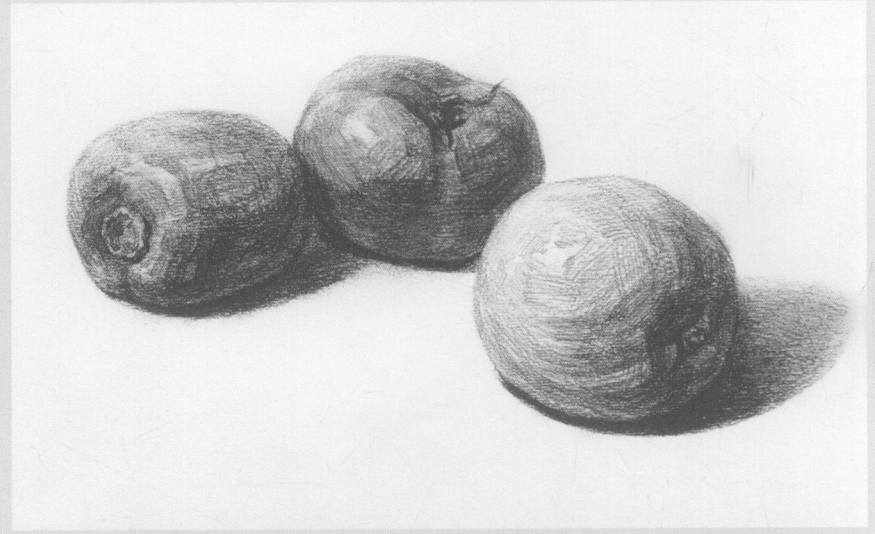
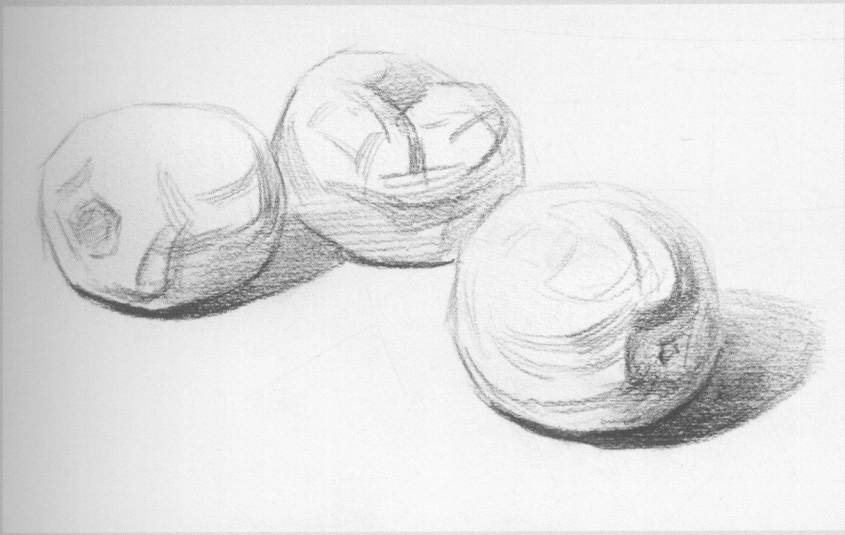
炭笔(擦)

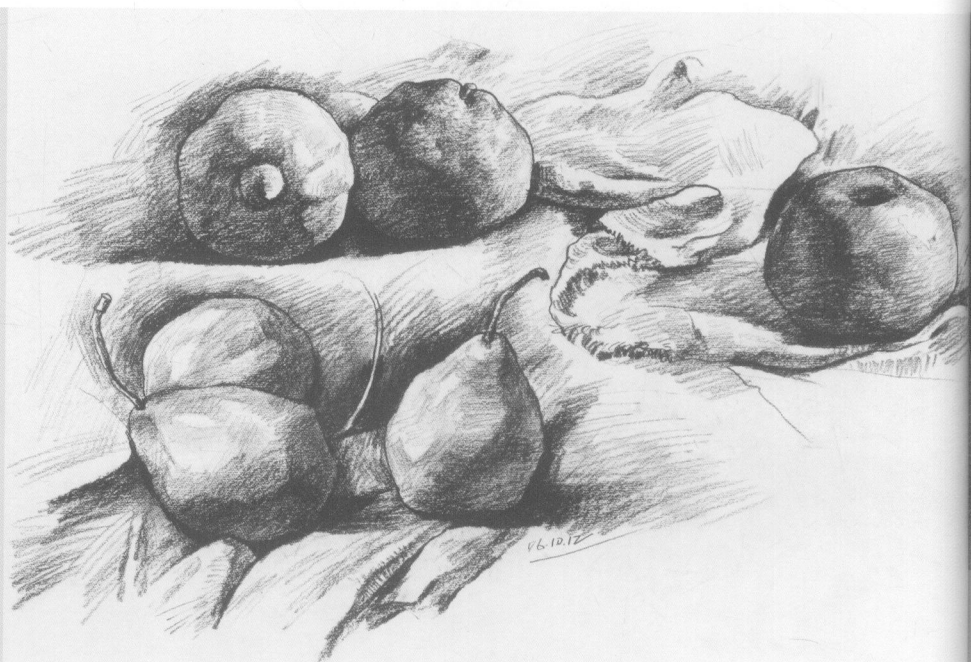
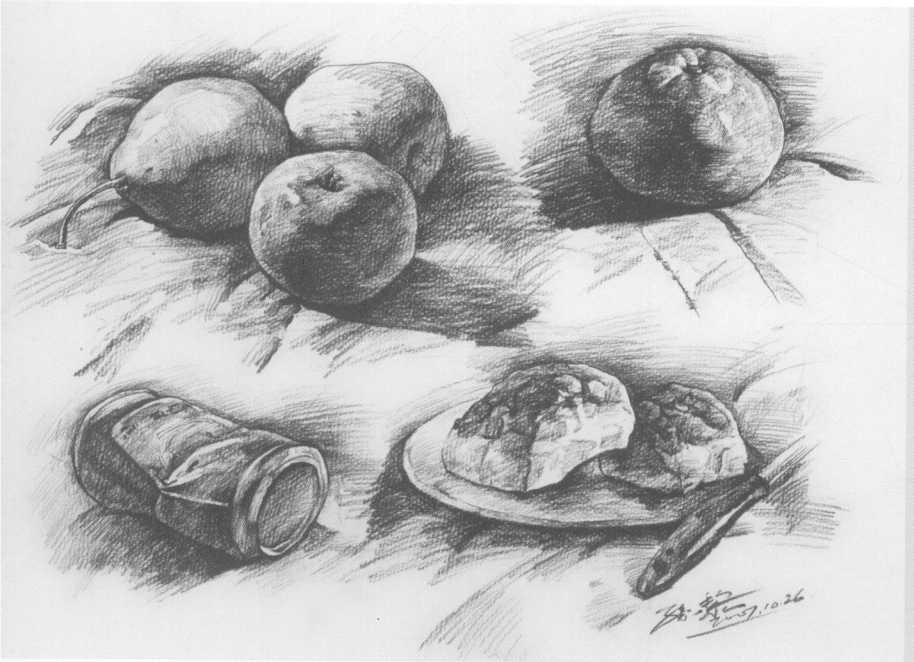
5. 单个和多个静物的训练

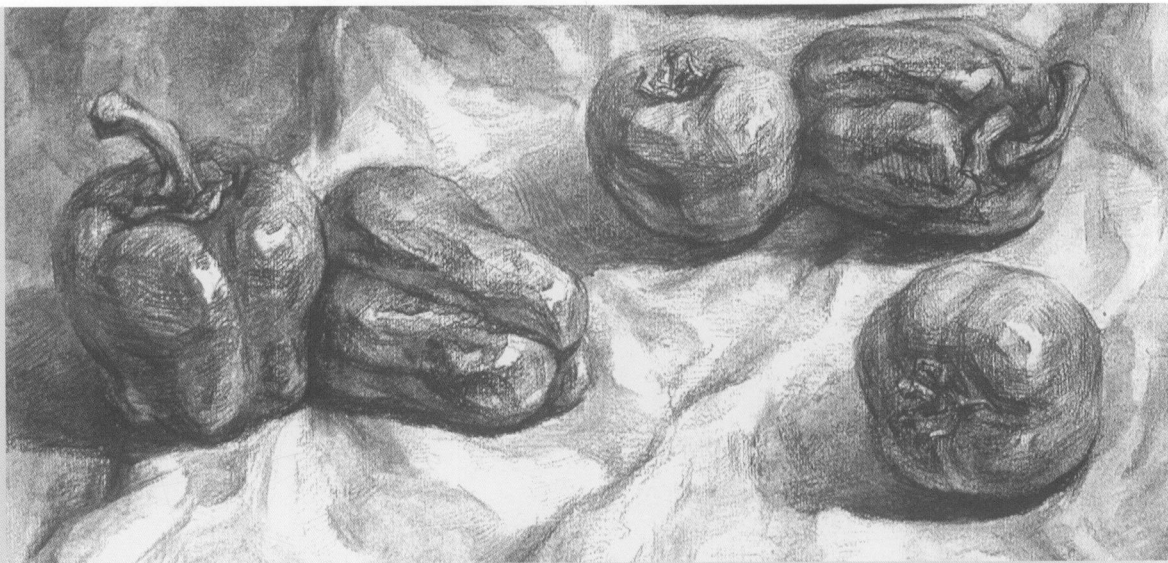
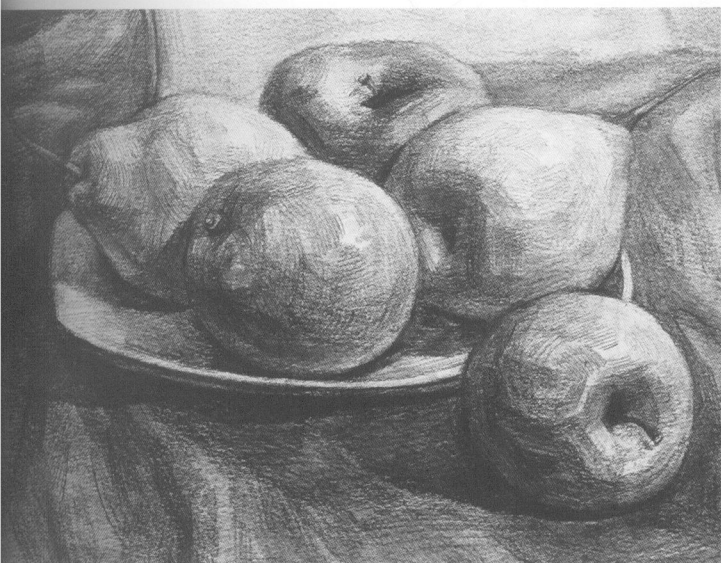

6. 局部塑造与练习

确定好画面的整体效果之后，下一步要做的便是进行深入塑造。而深入塑造就必须重视客观条件，对对象的局部必须深入观察、深入探讨、深入表现。在这一环节上，观察、比较、思考是尤为重要的。精彩的局部是非常微妙的，内容丰富，又易出彩。把握好了这些，那么画面中的层次、主次关系就会更加明确。作品的力度和深度便也更显著了。

1. 调子素描——水果与瓷器的表现

① (示范老师: 周月亮)

② (示范老师: 周伟雄)

步骤 1:

仔细观察实物, 选好角度研究构图, 了解光线的来源, 寻找实物精彩的局部, 开始考虑表现手法和工具运用, 同时预想画面的最后效果。

步骤 2:

感觉胸有成竹了就可以起稿定形, 定形一般用中性笔, 不算硬也不算软, 容易擦改又不宜画过。起稿的时候要注意线条的虚实主次变化, 最主要的还是把形画准, 写生最关键的就是能否先做到这一点。

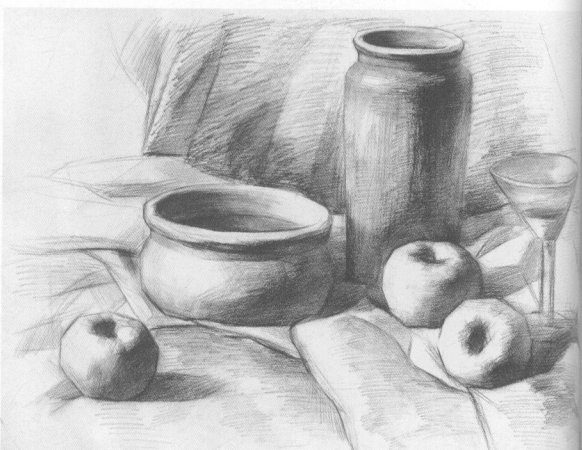
步骤 3:

起完稿后, 从画面的主体开始画起, 先整体找出主体物的明暗交界, 统一暗面, 上一层灰灰的颜色, 不要太重, 为了给后面一层一层的上色留有余地, 给主体上一层灰灰的颜色之后就可以局部刻画。

步骤 4:

进入到局部刻画的时候, 一定要把握好画面主次虚实的关系, 作画步骤遵循局部-整体-局部-整体次序, 循环上几次作品才会生动耐看, 画面的层次感才会显现出来。

步骤 5:

最后阶段还是再整体调整一下画面大的黑白灰关系和主次虚实关系, 牢记及运用素描基础知识: (三大面: 暗面、亮面、灰面; 五大调子: 明部、暗部、高光、反光、明暗交界线。) 一般情况下明暗交界线最深。对主要的精彩局部再做些强调就可以了。

