

美术高考指南

素描

人物头像

作品欣赏

刘雁琳 赵培生 编著

上海书店出版社

静物素描

石膏素描

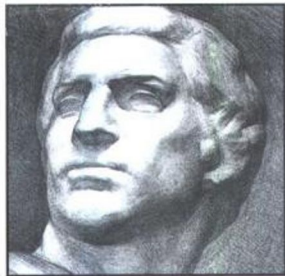

美术高考指南

素描

上海书店出版社

刘雁琳 赵培生 编著

图书在版编目(CIP)数据

素描/刘雁琳,赵培生编著. —上海:上海书店出版社,
2001.12

(美术高考指南/郑军主编)

ISBN 7-80622-699-0

I. 素... II. ①刘... ②赵... 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(2001)第 085608 号

责任编辑 宋汝敏
封面装帧 助邦形象设计
技术编辑 张伟群

美术高考指南

素描

刘雁琳 赵培生 编

世纪出版集团 出版发行
上海书店出版社

(上海福建中路 193 号 邮政编码 200001)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3

2001 年 12 月第一版 2001 年 12 月第一次印刷

印数 1-7,000

ISBN7-80622-699-0/J·236

定价: 14.00 元

前 言

“美术高考指南”是一套写给广大美术高考生所看的书，旨在给广大考生提供一份比较全面且质量较好的备考资料，为准备参加美术专业高考的学生提供切实有效的帮助。

近年来，各大美术院校及相关专业的院校对高考进行了很大改革，考试范围已从单纯的基础图案、装饰画为主，发展到以招贴画设计、书籍装帧设计、包装设计、字体设计等专业性较强的设计内容为主。针对这一变化，考生必须全面、系统地了解考试所需的知识，加强训练强度，抓住重点，全面掌握美术高考所具备的基本形式和内容。

古人说：“知己知彼，百战不殆。”考生在选择专业时，应根据自己的实际情况，考虑自己对所选专业是否有浓厚兴趣，以及该专业是否是自己以后所希望从事的事业。另外，专业选定后，要考虑专业的特点，然后根据老师所推荐的作品进行临摹，在临摹的过程中要分析该作品的创作思路、创作过程、创作手法以及学习要点等，在临摹中思考，在临摹中提高，然后自己再进行创作。

本套丛书包括造型基础和专业设计两大类，包括《素描》、《色彩》、《图案》、《装饰画》、《构成》和《设计》等品种，突出由浅入深、循序渐进的学习次序，以适应各类美术院校对同一专业的不同要求。

编者

2001年9月1日

参与绘画者：

赵培生	邹光平	岳海涛
刘永兴	李宏伟	雷家民
迟海波	李雪玫	韩明勇
徐 妍	罗 箫	程显球
董佳超	张甫刚	孙一枝
尚之萌	莫修建	夏梦远
吴 昊	赵 欣	胡山亭
张志超	王军华	魏 峰
刘宗兴	王月绪	司海波
邹光平		

概 说

一、素描训练的目的

自从文艺复兴以来,人们日益把素描看作是一种独特的绘画形式,而不仅仅是为创作其他艺术形式而作的画稿。虽然当今人们对素描的认识与评价不尽相同,但对素描作为绘画造型基础这一点却是一致公认的。因为就培养造型能力而言,如何掌握绘画中的透视、光影、空间、质感、解剖结构以及形式方面的结构关系、几何形式、节奏感等方面,素描是最直接、最便利、最理想的训练形式。

造型艺术是空间的艺术,也称为视觉的艺术。人们常说“学画先学看”,意思是指要表现生活先要从观察生活开始。艺术和非艺术的观察方法是不完全一样的,一般人观察事物比较多的是局部地、依次地观察事物,而这种方法用来进行艺术创作是很不够的,就绘画来说,必须整体地观察所要描绘的对象,包括对象的比例关系、体面关系、明暗关系、色彩关系等等,而这种艺术创作的观察和思维方式,正是通过素描训练来学习和掌握的。

二、素描的几种方法

由于画种的不同和画派、画风的多样,教师和画家们在教授素描时往往各有自己的特点和侧重,作为基础课的素描也是有多种学派和

不同要求。目前，我国美术教育的素描表现形式主要有以下几种。

1. 结构素描

注重物体内部结构因素的分析研究，将线作为造型的手段，运用透视的基本原理进行造型的素描方式，就叫结构素描。研究结构素描主要从两个方面，一是对形体结构的研究，要求以精炼的线条表现出对象各部分的几何特征在空间中的相互位置和相互联系；二是对解剖结构的研究，运用透视知识分析形体的内部结构关系，如对象的骨骼、肌肉及自身造型特征等的研究。在这里，线既是用来界定形体边缘的，又是用来表现形体的转折、衔接的。在结构素描中，形体结构始终是第一位的，当然也可以适当添加明暗调子用来丰富形体。明暗在这里居于从属地位，是辅助于对结构的理解和刻画的。结构素描一般适于选择顺光的对象，这样暗面较少，大部分结构都清晰可见。

2. 明暗素描

以明暗为主的素描还可以叫做“全因素素描”，因为这种素描不仅要刻画客观对象的形体结构，还要刻画在特定光线下的光影效果、质感、空间感、色彩感、重量感等等诸因素。明暗素描强调光与影的变化，用反复比较的方法寻找丰富的明暗调子，作为表现对象立体感、空间感的一种方法，如暗面与暗面比较、亮面与亮面比较、暗面与亮面比较等。在大色调基本标准的基础上，逐渐描绘局部的小变化。线在这里没有了实在意义，它被理解为面，即体的压缩，形体上没有任何线的存在。

3. 构成素描

构成素描也叫“表现性素描”，即将自然状态的物体加入作者的主观意识，按照主题设定的空间，构成有创意的画面。简单地讲，就是主观地表达情感，指以画家的情感表现客观对象，客观对象的内容已经不是最重要的描画目标了，重要的是表现画家的主体精神世界。构

成素描一般具有个性鲜明、感染力强的特点。构成素描都是在掌握了素描基本法则之后内心性情的自然释放，具有不可模仿性。

目前我国素描教学正在摒弃单一化的教学模式，教学方式朝着多样化迅速发展，不同的画种、专业，其素描基础训练的方式和要求目的也不尽相同，各种专业性素描应运而生。如强调结构的完美和透视的准确，具有简洁形式感的设计素描；对客观物象的单一因素进行有目的的研究，集中精力达到各个击破目标的研究性素描等等。

三、素描要素的认识

1. 构图

构图是组成画面的关键因素，是画家发挥各种才能的基础，同时也是最能表达画家个性的方式之一。将所要描绘的对象放在画面的什么位置上，物体外轮廓线和纸张四边的直线所形成的空间是否好看，对于一张作品的面貌是起很大作用的。构图，或者说把所要描绘的对象和谐地放置到一个二维平面上，并不意味着只是通过把已选定的对象安排在一个设计合适的布局之中以使它们变得丰富。更确切地说，构图是把一个主题转变成一个最终与内容融为一体的空间结构。

构图是一张画的基础，是对对象的认识和表现的开始。同样的对象由于构图安排不同，会造成很巨大的差异，所以从开始构图起，就应该把自己的意图在构图安排上体现出来。同时，构图不仅要反映出对象各部分的正确位置、空间关系、明暗关系及画面的艺术构思，还应该初步表现出对象的基本结构和主要形体特征。好的构图实际是画家把烂熟于心的构图法则对对象感悟后的瞬间决断。

2. 结构

我们所要描绘的对象通常都是具有三度空间的主体结构，因此作

画时不能仅仅从两度空间（上下、左右）的观念出发来“抄录”对象在画面上的点、线、部位和形状，而应该像雕塑家一样从立体的观念出发，既从上下、左右、前后的三度空间观念出发，来观察和研究对象整体的和各部分的结构关系。每当我们对一个形体的立体结构有了明确的了解以后，再从某一个角度来描绘它，便会感到更有把握、更生动。

在画石膏像和头像这种复杂的形体时，还必须研究人体内部解剖结构的知识。例如，头部共有22块骨骼，除下颌骨外，其余各块连成一个固定的整体，头骨各部分的突出点和由这些点之间连接形成的面，就是头部基本的体面。研究骨骼的同时，还必须了解附着在骨骼上的肌肉的走向、彼此的穿插与衔接关系，骨骼确定了头部的基本形态，而肌肉的伸缩变化则反映对象的喜、怒、哀、乐等不同神情。只有了解了头部外表的形体与内部的结构关系，才可能正确地画出头部的形像。

3. 明暗

明暗是指光线照射下物体的亮部与暗部及中间过渡灰色构成的颜色，是素描中最重要的艺术语言之一。在素描学习的内容里包含对明暗层次的练习和研究，但这些练习和研究都是与对形体的认识和研究紧密联系在一起。物体的明暗变化起源于形的变化，明暗层次的描写首先应当是表现形体的手段而不是目的，通过这种手段可以使我们对形体得到更加深入的了解。物体的明暗关系变化虽然复杂，但是有一定的规律性。从大关系上看，它分受光和背光部，具体分为五种基本明暗调子，即亮面、灰面（中间调子）、明暗交界线、反光和投影，其中亮面和灰面属于受光部，明暗交界线和反光、投影属于背光部。一般讲，不管物体形状起伏有多么复杂，也不会改变五种基本调子的排列次序的。

亮面是光线直接照射的地方，受光量越大，调子越淡而亮。亮面

的调子占面积并不大，高光是最亮的一部分，是比较光滑的物体对光源的直接反射，并非在任何条件下都有，它的出现与物体的质地有关，所以不把它作为一种基本调子。

灰面又叫“中间调子”，严格地讲应叫做“受光灰面”，是物体受光侧射的部分，它的视觉效果复杂而微妙，层次丰富，是表现对象很重要的一部分。灰面与亮面、暗面合称“三大面”。

明暗交界线是物体受光部和背光部相交接色调最深的地方，实际是宽窄不等的面，它与投影紧紧相连，写生时抓紧明暗交界线有助于表现立体感。

反光是环境光对背光部侧面的反射而产生的微亮部分。在一般情况下，反光的调子比亮部中的灰面要弱得多，应当统一在暗调子中。

投影是光线被物体所遮蔽所产生的，投影离光源越近，投影调子越深，投影的界沿也就清楚，反之，调子就越淡，界沿也就模糊。画好投影有助于表现物体立体感和空间感。

明暗在素描中是至关重要的，但是在基础素描中对明暗的理解是围绕着研究空间中的形体结构而不断深化的，只有通过扎扎实实的研究和不断的实践，才会领悟到明暗在素描中的意义并不只是表现空间中的物体，明暗更可以依靠自身的变幻，创造出多种多样的画面效果。

4. 空间

空间在素描艺术中是个比较复杂的因素，画面的空间感必须利用透视的原理来获得，简单地讲就是近大远小、近实远虚的画面处理方式。运用这种透视的理论把画面中所有复杂的物体按同一原则统一起来，从而使画面具有了神奇的有节奏、有韵味的空间效果。而没有研究过透视原理的人作画时，所描绘出的图画与儿童画相似，不能真实地表现出具有立体形状的物体。在素描学习中掌握好透视法则，将有助于我们认清并表现出复杂的形体结构在空间中复杂而微妙的关系。

在描绘复杂对象时,我们要善于把所研究的物体与几何形体联想,这样可以有助于研究任何形体的透视图,包括人体的透视图。透视作为一般知识和绘画的基本方法,不但要认真地学习、研究和掌握理论,在经常的习作和构图中运用已获得的知识,还要逐渐使其演化成为一种造型语言。当然,透视并不是一切绘画必须遵循的、不可动摇的法则和规律,它只不过是画家为了在平面纸上创造三度空间的形体感觉所使用的一套办法而已,不论是焦点透视还是散点透视,都是画家组织画面空间的一种手段。

5. 质感

质感在绘画里是由触觉体验转化而成的一种视觉经验,是对物象材料质地的具体反映。任何物体都有特定的质地,因而形成了感觉上的差异,如金属与布料有坚硬与柔软的区别,树皮与纸张有粗糙与平滑的区别,枯木与果实有干涩与润泽的区别等等。表现质感的方法多种多样,可通过物体的形状、表面肌理、光感的强调来体现,也可通过不同线条的排列组合或利用不同的工具(如笔的不同性能或纸张的不同特性),结合自己的实践经验来加以体现。

不同物体的质感,对光的感应修改也就不同。如陶器、木器、布制品等对光的吸收能力较强,对光的反射则较弱,它们的色调一般较含蓄,素描关系的变化较柔和;瓷器、玻璃、表面光滑的金属等,对光的反射能力较强,所以色调关系变化较为强烈。由此,不同物体的线条描述方法也是不同的,如表现瓷器时,线条较为严谨细致、流畅坚实,体现了瓷器紧密高雅的气质;表现陶器时线条变得短、重、拙、厚,体现了陶器粗扩质朴的性质;布匹的表现需要幽雅流畅而又有弹性的弧线,充分表现衬布的柔软飘逸的特征。

头像素描的质感处理应该联系起来对比着去塑造。脸部的皮肤与头发对比,从明暗的角度看一亮一暗,皮肤的质感较细腻,笔触不要

太明显，转折要明确，体现出软硬、方圆的丰富变化；头发的笔触则可以放松一些，头发亮部可以强调笔触来突出结构特点，头发的转折可以概括、简洁一些。眼睛、嘴唇等部位光滑滋润，反射强、明暗差别较大，还有高光出现，可以同衣服的处理对比起来，普通衣服没有高光，明暗差别小，线条可以随意一些，调子单纯一些，而眼睛和嘴可以刻画出更多的细微变化和丰富的调子层次。

6. 形式

人们把绘画作品中写实的或抽象的、二维的或三维的物象形状都定义为形式。形式这个术语不仅可以用来指能辨认的事物形状，而且也可以被用来指特殊区域的形式或有体积感的整个形式，甚至可指素描画家作画的画面形式。艺术的形式特质通常包含所有的视觉要素，如线条、色调、质地、色彩等等，它们可以反映出艺术家的风格或技艺特点。

素描的表现形式可以分为两大类，一是深入写实的素描作品，一是注重艺术性强的形式美的素描作品。深入写实的素描研究的核心内容是围绕物象的结构形态展开，发现和理解物象内部本质的东西，并力求把它表现的更加符合实际，即能够将一个视觉概念的结构骨架原原本本地描绘出来。艺术性强的素描形式要求能够运用素描的艺术语言，构成具有特殊形式美感的画面。19世纪末和本世纪初，印象主义画家以极具个性的探索，冲破了写实的限制，摆脱了“再观光影”形式的束缚，大胆赋予造型元素结构性质，使之变为构筑画面形式美的要素，这种对自然的新的超越，极大地拓展了艺术表现的疆域，视觉艺术从此走向一种深刻的开放性表现形式。这种表现形式在强化对象特征的同时，更重要的是体现画面本身的意趣、气势和神韵，这种艺术表现形式构成的画面可能与现实空间不同，但却使突出审美印象成为可能，使创造崭新的艺术空间成为可能。

由于画种和创作风格多样的需要，我们在学习素描时，不仅要掌握写实的或传统的素描法，也应该对其他方法作一些尝试，有选择地将对象所包含的各种造型因素作专题研究。这些研究往往为不同的画种和多样风格的创作所需要，在此前提下，造型能力的锻炼应该更丰富、更全面和更有创造性。

四、素描的分类训练

1. 静物写生

素描训练一般从静物写生开始，因为静态物品几乎不受任何外界因素影响。静物写生所包括的题材和内容非常广泛，如石膏模型、水果、蔬菜、植物、文具、生活用品等等。

石膏模型 石膏几何形体有立方体、圆柱体、三角形体、多面体、球体等，它们的明度、质地相同，形体特征十分明确。由于任何物象都可以简化还原成几何形态，所以几何形体素描是帮助我们了解一切其他物象形体结构的基础，熟识几何形体便于我们把握复杂形体的造型规律。

物体组合 物体的形体是几何体的具体化，比石膏几何模型要复杂得多，往往一个物体本身就包含着多种几何形体的组合，而且物体之间还存在质地、颜色等方面的不同。这意味着素描训练开始步入研究综合处理各种复杂关系的阶段，不仅要研究物象本身的形体变化及物象之间的相互关系，还要调动主观情感。传统的物体组合在形状、大小、质地、颜色的分布以及物体的方向、位置上都有所考虑，其中尤其重视物体在质感上的差异。现代观念的结合上注重谋求新意，更多地追求视觉上的新、奇、特，选择物体的范围非常之大，但组合配置的构想未必像过去那样条条在理，使其与某个方面存在一种必然的

联系，而是纯粹以美为基础的选择和配置，这不但没有脱离素描基础训练的要求，而且对激发好奇心、启发美感、调动兴趣不无裨益。

织品褶皱 褶皱训练是一项专门的课目，许多大师为了画好人物，都很重视对褶皱的研究，积累了丰富的经验。织物的质感特点，往往明显地通过它的褶皱反映出来。例如，丝绸、呢绒同是布料，但在外观上丝绸光亮柔软，呢绒挺括厚实；丝绸的褶皱垂感强，转折圆滑，堆积部位碎褶较多，而呢绒量感足，转折较硬，带有几何形状的大褶多，小褶少。留心观察不同织品质感的差异，有助于寻求不同的表现效果。例如，表现粗糙质感的褶皱时多保留一些笔触，转折关系画得肯定些；表现柔细质感的褶皱时画的平滑些，转折处甚至可以用橡皮做些适当的揉擦等等。褶皱的训练，既要注意形的变化，又要注意表现质感特征，不同的织物种类，表现方法也不同，不能笼统地采用一种方法。

2. 石膏像写生

石膏像写生训练是基础训练转向描绘真人的过渡阶段。石膏像具有色调单纯、稳定、形体概括性强、结构明确等特点，利于我们在写生真人前，获得造型规律的体验。因此，石膏像写生一直被美术院校列为基础教学的必修课程。目前选用的石膏人像教具，一般都是从古典大师的经典雕像上翻制下来的，它们凝聚了大师们精湛的表现技艺、审美品位和独特的创造精神，其艺术魅力接受了长期的历史考验。石膏像写生训练的主要目标是认识、理解空间中的形体结构，理解、表现形体的转折及特征。描绘的要点包括整体形比例准确，头、颈、肩朝向明确，动势舒服，能够进行深入塑造，以便通过石膏像训练获得实实在在的造型能力。

石膏像写生的一般步骤如下：

步骤一，构图、比例、基本形。在画面中合理安排确定石膏像大

体位置，用辅助线确定五官位置，抓住动态特征，找出头、颈、胸等部分大的平面基本形。

步骤二，基本结构。用粗细、浓淡、虚实的线条画出大的形体转折，找出各大块面的前后关系、大的透视关系，此时画面应初具体积感，为下一步塑造做好铺垫。

步骤三，画出大的明暗关系。在形体暗部转折处涂上些调子，用以辅助矫正形体结构关系。到此，大的形体空间关系已基本确定，形象也较准确了。

步骤四，深入分析，反复调整。进一步刻画大体块中的局部细节，使其结构更加紧凑，造型关系更加明确具体。

步骤五，回到整体，概括完成。将细节刻画中的细碎、灰暗等弊病从大的方面进行再调整，使整体造型更明确、突出。对局部与整体的关系处理得好坏，是鉴别造型能力高低的标志。

3. 头像写生

经过石膏像写生的训练，对头部的形体结构及造型规律有了一定的了解，但与真人头像毕竟不同，学习头像写生必须研究人体解剖结构、比例关系，这些知识可以通过专门的艺用解剖书籍来获得，下面所讲的主要是头像写生的基本步骤。

步骤一，确定构图和形体比例位置。画人像之前，首先要认识、抓住对象的外形特征和性格特征，选择适当角度确定构图、形体比例位置，这一步骤有如盖大楼时的搭整体框架。这阶段的外轮廓线和五官位置线都还属于符号性质，需反复比较后才能确定。

步骤二，内外结合，确定五官的位置。确定五官的位置要努力捕捉对象结构个性特征（如有的人眉毛一高一低、眼睛一大一小等），五官位置确定后，再依此来核对轮廓。确定五官结构时，对称的形体要对应比较着画，这些对称点连成线，就是脸部的透视关系。

步骤三，塑造阶段。从头部的转折部位开始，描绘对称的局部形体要注意同时进行，如眼睛、两鼻翼、两嘴角、颧骨等，避免顾此失彼而产生不对称现象。刻画细节要重点领先、全面推进，先从一个最主要的、结构最突出的、明暗最强烈的部位下手，在结合解剖结构和对形体结构的理解基础上，有效运用强调和减弱的手段，尽可能把形体结构刻画到位、关系画充分。

步骤四，整理完成。绘画的过程要求自始至终注意整体，但在深入刻画的过程中难免有些地方脱离整体，所以最后需要审慎地进行整理，加强重点，削弱或删除不必要的细节。调整就是综合，就是概括，使各局部形体都确实到位。

此外，人像写生还必须注意写形与传神的关系。真人写生不同于石膏像写生，男女老幼、性格特征、面目表情差异很大。写生过程中保持对对象生动表情的第一印象，注意捕捉人物瞬间即逝的情绪十分重要。人物神情性格的刻画和面部的表情有关，人物的情感往往从微妙的变化中表现出来，如眉宇之间、眼珠在眼眶中的位置、视点的方向、眼角和嘴角肌群汇合处的细微变化等，都要有意识地作些处理。神依附于形而存在，由形而生，与形俱存。

五、材料与工具

1. 纸张

选择什么纸作画一般是凭个人的喜好、自我感觉。一般来说，用棉麻纤维作原料生产的纸张是最易作画的，笔迹可以清晰地停留在它的表面上，不会被吸入，而新闻纸容易被擦破，木浆纸时间长了会变黄变脆。画素描最常用的是素描纸，其表面较粗糙且纸面为绵质纸，质地厚、笔触自然。

2. 画笔

铅笔是素描工具中最普通的工具，其性质从软(B)到硬(H)共13个色调层次，性质越软色调越黑，反之性质越硬色调越淡。铅笔的优点是容易上色，同时也容易擦或修改，适合层层深入刻画，便于长期作业使用。一般画石膏像、静物素描最常用，人物画也用得不少。

炭精条、炭笔的特性是单一色，但也可以通过经验画出色阶不同的层次来。一般画即兴式的速写、头像写生等，也有人用来画长期作业，但没有一定素描功底的学生是很难运用好的。因为这种工具色的深浅不易掌握，而且较难擦干净。

3. 其他用具

胶擦或橡皮应选择适合自己使用的品种。画板根据画幅而定，一般有4开、2开、1开。画架要根据画板的大小而定。另外，若是画长期铅笔画应准备一块细纱布，以柔和画面的关系。