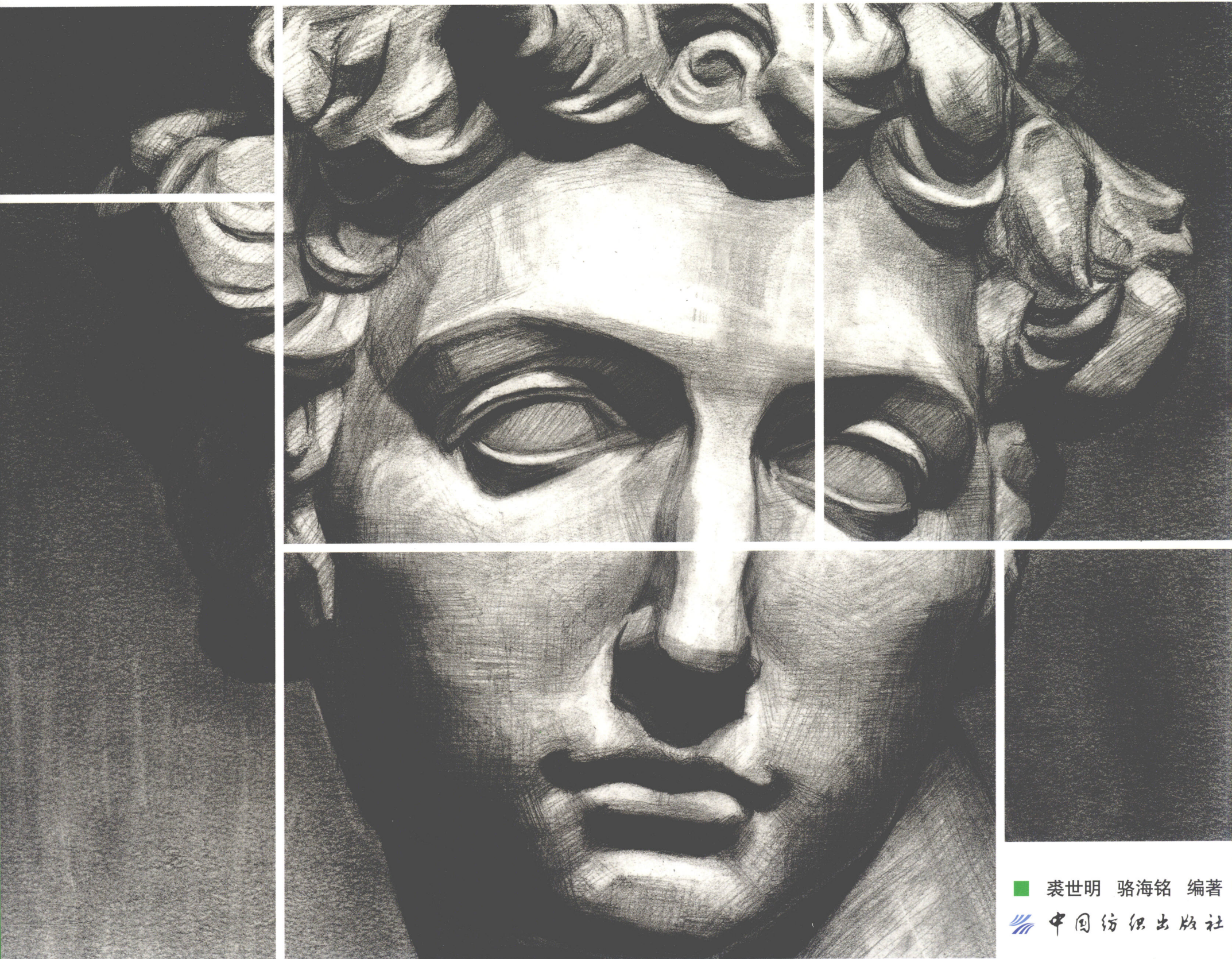

SUMIAO
YINGSHIQUANGONGLUE

素描

应试全攻略

■ 裘世明 骆海铭 编著
中国纺织出版社

白衬布与马灯 许立

图书在版编目(CIP)数据

素描应试全攻略 / 裘世明, 骆海铭编著. —北京: 中国纺织出版社, 2006.8

ISBN 7-5064-3887-9

I. 素… II. ①裘…②骆… 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(2006)第 060861 号

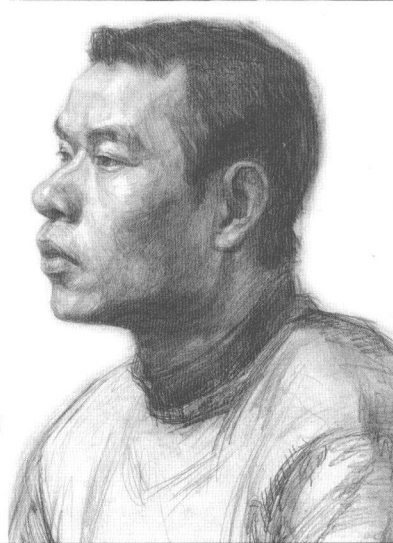
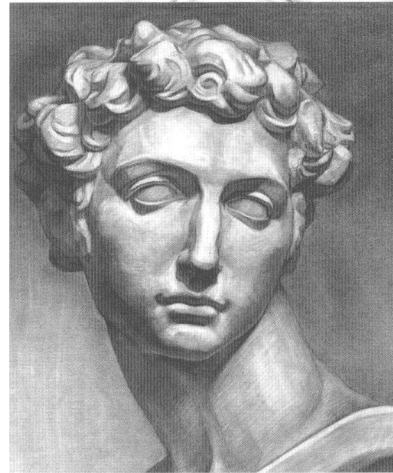
策划编辑: 胡 姣 责任校对: 俞坚沁
责任设计: 胡 姣 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2006 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 889 × 1194 1/12 印张: 5
字数: 59 千字 印数: 1—6000 定价: 25.00 元
ISBN 7-5064-3887-9 / J · 0213

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

有马灯的静物 邹斌

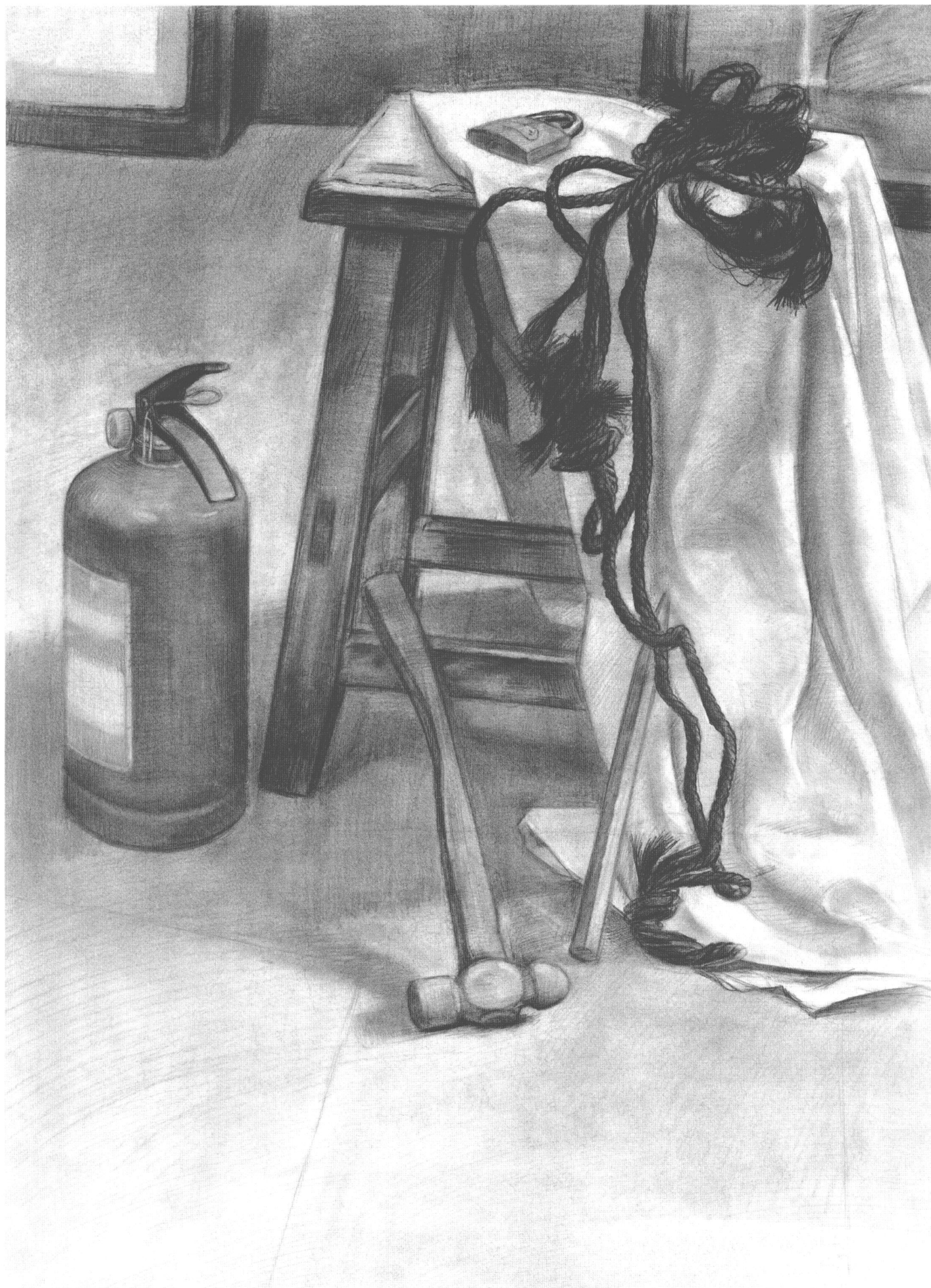

素描

应试全攻略

SUMIAOYINGSHIQUANGONGLUE

■ 裘世明 骆海铭 编著

白衬布与工具 邹斌

一、高考素描应试分析

(一) 如何在素描考试中获取高分

考生在学习素描的过程中,经常出现成绩不稳定的现象,其原因主要是素描的造型基础掌握得不牢固。素描是一门综合性的学科,包括构图、透视、解剖等各种知识,这些知识的相互协调是构成画面的基础。若考生对所学知识不能融会贯通,抓不住主要矛盾,或顾此失彼,那么必然会导致画面各部分相互脱节,不能达到理想的效果。由此可见,学习素描要讲究方法,要有条理、有步骤地解决出现的问题,把所学内容融会贯通,牢固地巩固基础,这才是取得理想成绩的前提。

那么,怎样才能能在素描考试中获取高分呢?

首先要了解你所要报考的学校。每个学校在评分上都有侧重点,同一张考卷在不同学校可能会得到不一样的分数,但各学校基本的评分标准都是一致的。很多考生一味地夸大不同院校在评分上的侧重点,追求不同的“风格”,反而丢掉了素描表现最主要的本质——造型基础,考试成绩自然会不理想。所以,一张素描考卷能做到在基本造型准确的前提下,对具体形象有一定程度的深入刻画,画面完整,那么基本上可以取得不错的成绩了。在这个基础上,再增加一些画面的生动性,并且对不同院校在评分上的侧重点有一定的体现,那么,这张素描考卷毫无疑问就是优秀考卷。

其次是了解对手,树立信心。每年的考生都在大量增加,但画得好的毕竟是少数。因此,有一定专业基础的考生大可不必杞人忧天,应树立信心,在原有的基础上进一步巩固和提高自己的专业成绩,保持良好的心态来面对高考。

(二) 考前如何自学

以下是对考生在美术高考考前自学方面提出的一些建议。

(1) 高起点,高要求。虽然现在具有美术专业的院校很多,但是真正有实力的院校还是少部分,八大美术学院无疑是考生最理想的选择。所以,在给自己水平做定位的时候,也必须以能考上八大美术学院作为冲刺的基准。如果你具备了冲刺八大美术学院的绘画能力,那么再考别的院校就会相对容易一些。

(2) 理清思路,抓住重点。在学习素描的过程中,我们应该分清哪些是主要矛盾,哪些是次要矛盾,没有解决好造型问题这一主要矛盾,就根本谈不上表现效果和手法。因此,掌握比例、透视、构图、对称、解剖及黑白灰规律乃是学习素描的重点。

(3) 善于取长补短,谦虚向同学学习。绘画水平的提高从一定程度上来说,更多的是来自于同学之间的相互交流。老师虽然能起到引导作用,但通过与同学共同的讨论,能使自己的知识掌握得更加牢固,也能使自己在这一过程中认识到以前没有注意的问题,这样再将有疑问的部分向老师请教,就能使自己在学習上有一个良性的循环。

(4) 实践更重于理论。要做到拳不离手,曲不离口,特别是对于没有经过长期训练的考生来说,更应重视实践。绘画有别于其他学科知识,有理论公式可以套用,它更多的是需要在作画的过程中了解规律,所以光靠掌握绘画的理论是远远不够的。

(5) 多临摹。很多考生都经过临摹训练,但大部分考生没有理解临摹的实质,不能把在临摹中学到的东西和写生结合起来。那么,我们应该怎样临摹呢?首先,拿到优秀素描临本的时候,要分析这幅作品优秀的原因在哪里,它区别于其他作品最大的优点是什么?其次,作者是如何处理画面的,用什么方法来刻画画面的重点。再次,要思考临摹这幅作品对自己最大的帮助在哪里,自己平时作画过程中存在的缺点别人是如何避免的。有了基本的思路后,方可落笔。有不少考生临摹时只是简单、机械地模仿画面上的笔触,甚至不放过任何偶然形成的细节,这样没有思考地照葫芦画瓢,没有任何意义。

(6) 既全面又有针对性地训练主要的考试科目,对自己感兴趣的艺术类院校历年来的素描考题有一个完整、深入的了解。这两年,大部分院校的考试内容在大方向上基本没变。就拿素描来说,中央美术学院造型系素描考试就是头像、半身像写生;而设计系的素描考试则带有命题创作的特点,基本是以静物默写为主,这除了考察考生的造型能力外,更多的在考察考生的思考能力、理解能力和综合素质。中国美术学院也基本上如此,但多了对石膏像写生的考察,其雕塑系在近年的考试中仅考人物素描和石膏像素描,可见素描的重要性。在一些重点院校的考试中,素描头像、静物默写等考题频频出现,所以考生要具备较全面的绘画能力,才能为自己创造更多的择校机会。

学习素描最重要的是方法,但更重要的是执著和勤奋的态度。有的考生甚至惧怕高考,原因是觉得自己的水平和高考要求有很大的差距,这场仗还没有开始打就认定自己失败了,实在不可取。在我教过的考生中,很多都曾经在学习上和择校上遇到过困难,但他们从未放弃过自己的追求。理想是属于你们的,相信你们的双手一定能创造出属于自己的未来。

二、素描静物考前训练

(一) 素描静物的训练要点

(1) 构图。一般来说,素描静物构图俯视时视平线略偏下,物体上方的空间应较大一些;平视时视平线靠近中间,物体上下方的空间应差不多;仰视时视平线偏上,物体下方的空间应较大一些。左右空间的安排要均衡,防止“一边倒”或某一物体只画了一半,另一半留在画面之外。另外,还需注意比例问题,画面中各物体除了本身的比例以外,更要注意各物体之间的比例关系。个体的大小不仅体现了每个物体的特征,更重要的是体现了各物体的前后空间关系。大部分物体,如瓶、罐、杯等具有对称性,所以对称和透视是造型中不可忽视的环节。

(2) 质感、特征。在素描静物写生中,对各物体质感、特征的区别也很重要。特征抓住了,就能使画面更加生动传神,这是在考试中拿高分不可缺少的要素。对于素描静物写生来说,在拉开画面黑白灰层次的同时,应注意各物体之间在固有色上的区别,要多花时间表现物体的质感。在深入过程中,要注意亮部、暗部和投影的明暗关系。

(二) 怎样进行画面的最后调整

从局部到整体是画面的调整过程,有时每个局部都塑造得很具体、很精彩,但画面不一定好看,其问题主要是画面各部分之间不协调,没有主次,因而也就不够整体。所以,进行画面的最后调整是不可忽视的,很多考生往往做不好这一点而导致考试成绩不佳。那么,怎样进行具体的调整呢?概括起来可分为以下几点。

(1) 对画面的黑白灰层次进行调整。素描中的“脏”、“乱”、“灰”、“花”等问题,都是由黑白灰层次混乱所导致的。针对这一现象,我们要学会归纳,因为黑白灰的变化都应在它们各自的范围内。在作画的过程中,必须先对每个层次有一个基本的归纳和认识,只有有了顺序,才能使画面表现得强烈、响亮。有的考生将画面画得很黑,觉得这样可以效果强烈,其实反而忽略了黑白灰之间的关系。

(2) 抓住重点进行表现。在考试的3~4小时时间内,要将画面表现得面面俱到是不切实际的,所以要学会抓住画面的关键进行表现。抓住了要点,画面有了节奏,就会比较耐看。

(3) 使画面更完整。这里所指的完整,就是让画面上的各部分达到协调、统一,不至于因某部分太具体而使画面各部分脱节。在这个调整过程中,考生必须注意虚实的问题:虚不是省略,是减弱对比,形体仍然是具体的。在处理这个问题上,考生很容易走入误区。

(三)《有马灯的静物》作画步骤

步骤一 安排好主体物的位置，重心要略偏上，确定好每个物体的大小、外轮廓以及画面的空间关系。

步骤二 将各个物体的造型具体化，注意物体的对称和透视关系。同时，拉开各物体的前后空间关系，适当地画出布纹的形状以及明暗交界线的位置。

步骤三 铺出画面大的色调，注意明暗交界线的位置，光源与投影的方向要统一。

步骤四 进一步区分好物体的固有色，表现好物体形体的微妙变化，注意各物体的质感。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

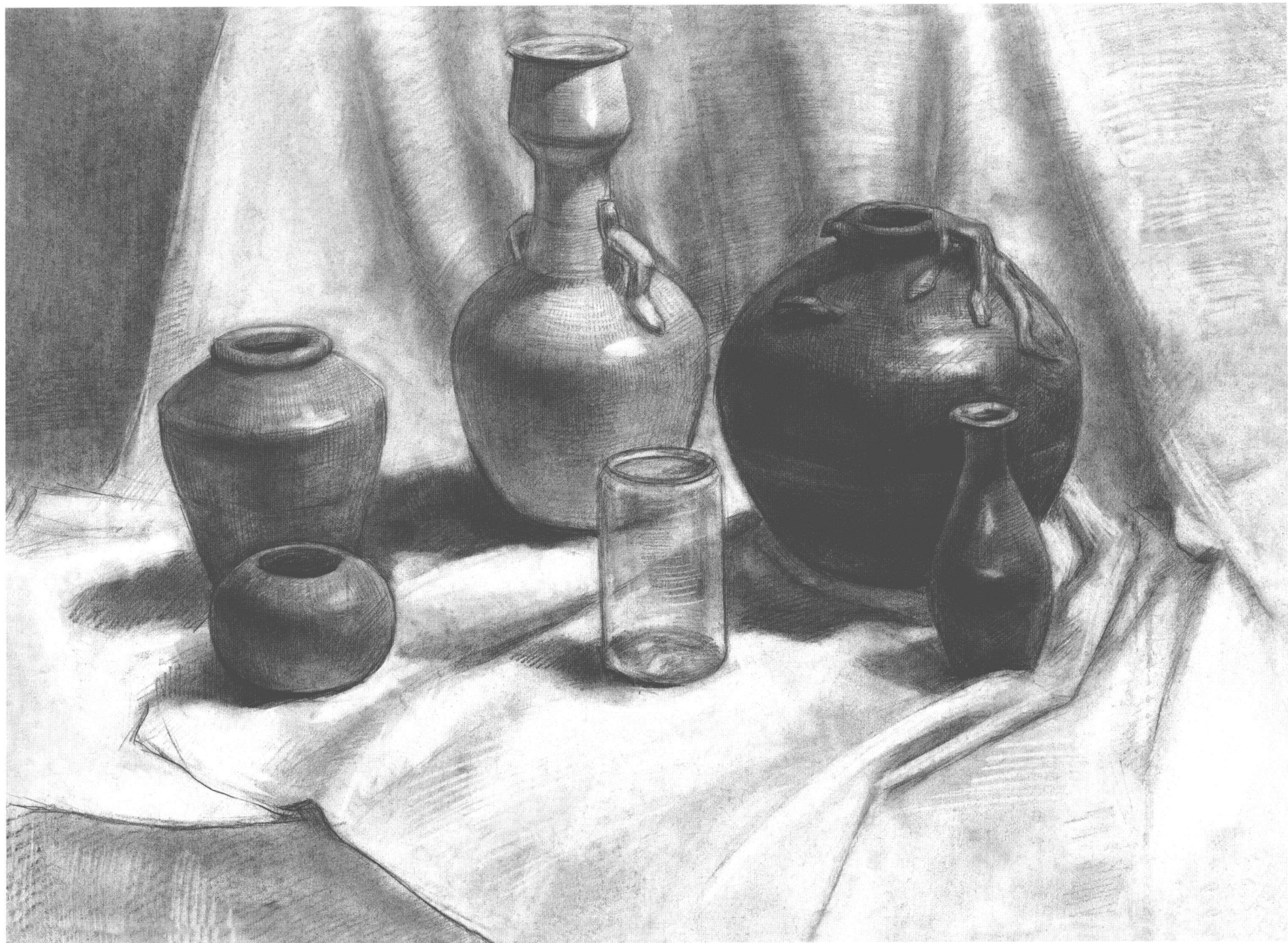

有马灯的静物 许立

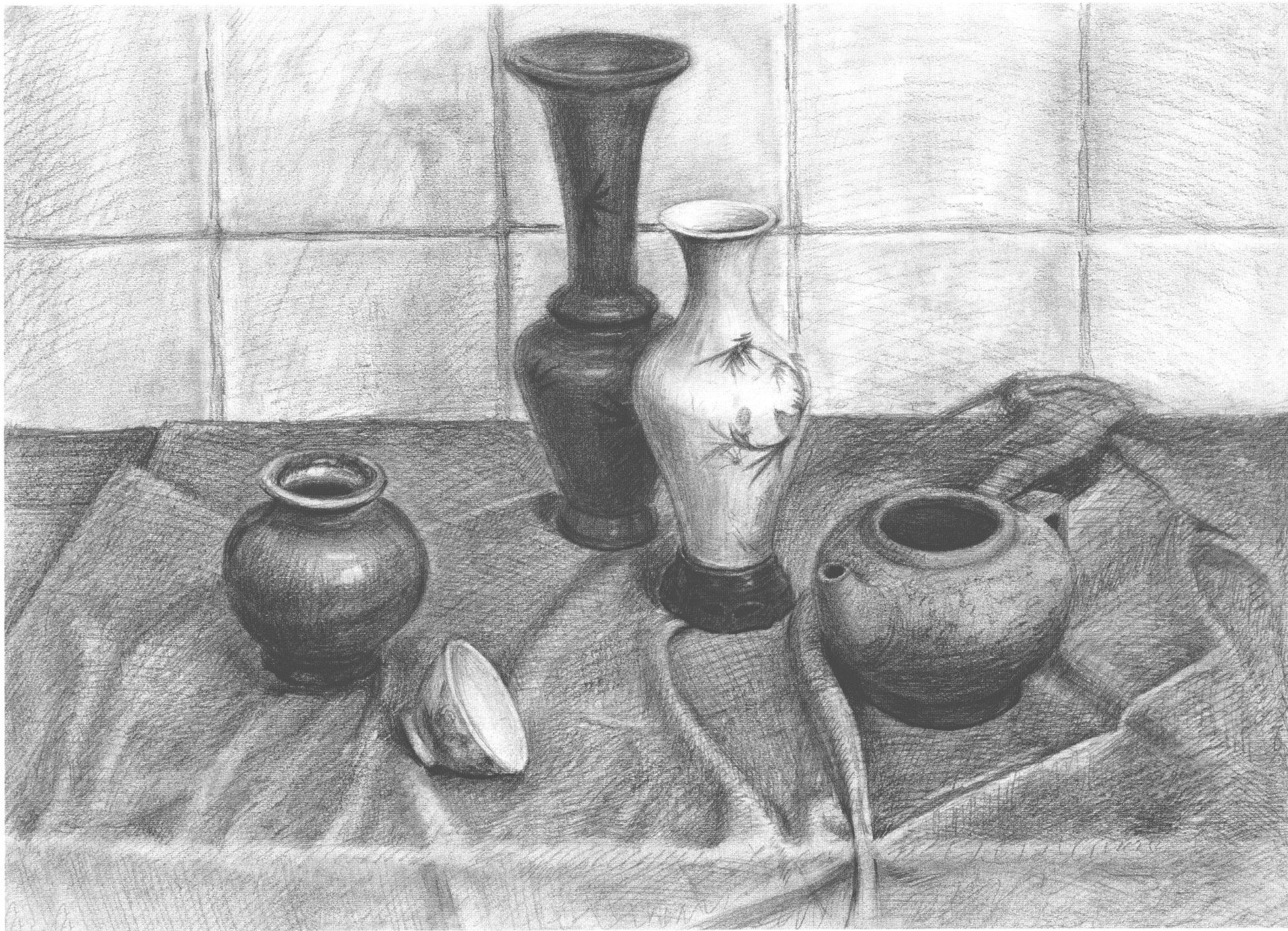
这是一幅相当不错的静物写生作品，物体和背景的关系处理得微妙、自然，布纹表现得轻松、生动，暗部层次透明，细节表达较为含蓄。

(四) 素描静物作品点评

这幅画的作者有很强的光源和质感表现意识。白色衬布的黑白灰关系处理得恰到好处，布纹的组织、疏密关系安排得较合理，纹路的来龙去脉交待得干脆、清楚，没有拖泥带水的现象。画面中唯一不足之处是对物体外形的把握显得有点概念化。

陶罐与玻璃杯 邹斌

瓷砖前的花瓶 张艳磊

这组静物要画好不太容易，首先是容易画“平”、画“灰”；其次如果是处理不当，还会使画面显得呆板、乏味。这幅作品灰色调表现得不“灰”、不“腻”，可见作者并没有对物体的固有色进行简单的抄袭，而是在认真的思考、分析后才进行表现的。

这幅作品画面完整，细节刻画具体，物体造型严谨。虽然需表现的物体较多，但是黑白灰层次处理得既丰富又统一，特别是对物体质感的表现，增加了画面的生动性。画面不足之处是边缘线的处理显得单薄、简单了一些。

有多个瓶罐的静物 刘艳红

白衬布上的石膏挂像 吴微峰

这幅作品画面效果大气，构图合理，黑白灰层次表现大胆。白色石膏挂像和白衬布色调的处理恰到好处。

皮鞋 刘琳

这是一幅素描静物默写，画面处理得稍显平均，黑白灰层次不够分明，但作为默写作品，已相当不错。默写在这两年美术院校的素描考试中出现频率越来越高，希望考生多加强这方面的训练。

（五）考生谈体会

● 乔妍（女，2002年考入首都师范大学）

刚开始画素描成绩不够理想，在抓住物体特征进行刻画的时候，总是缺少体积感的表现，所

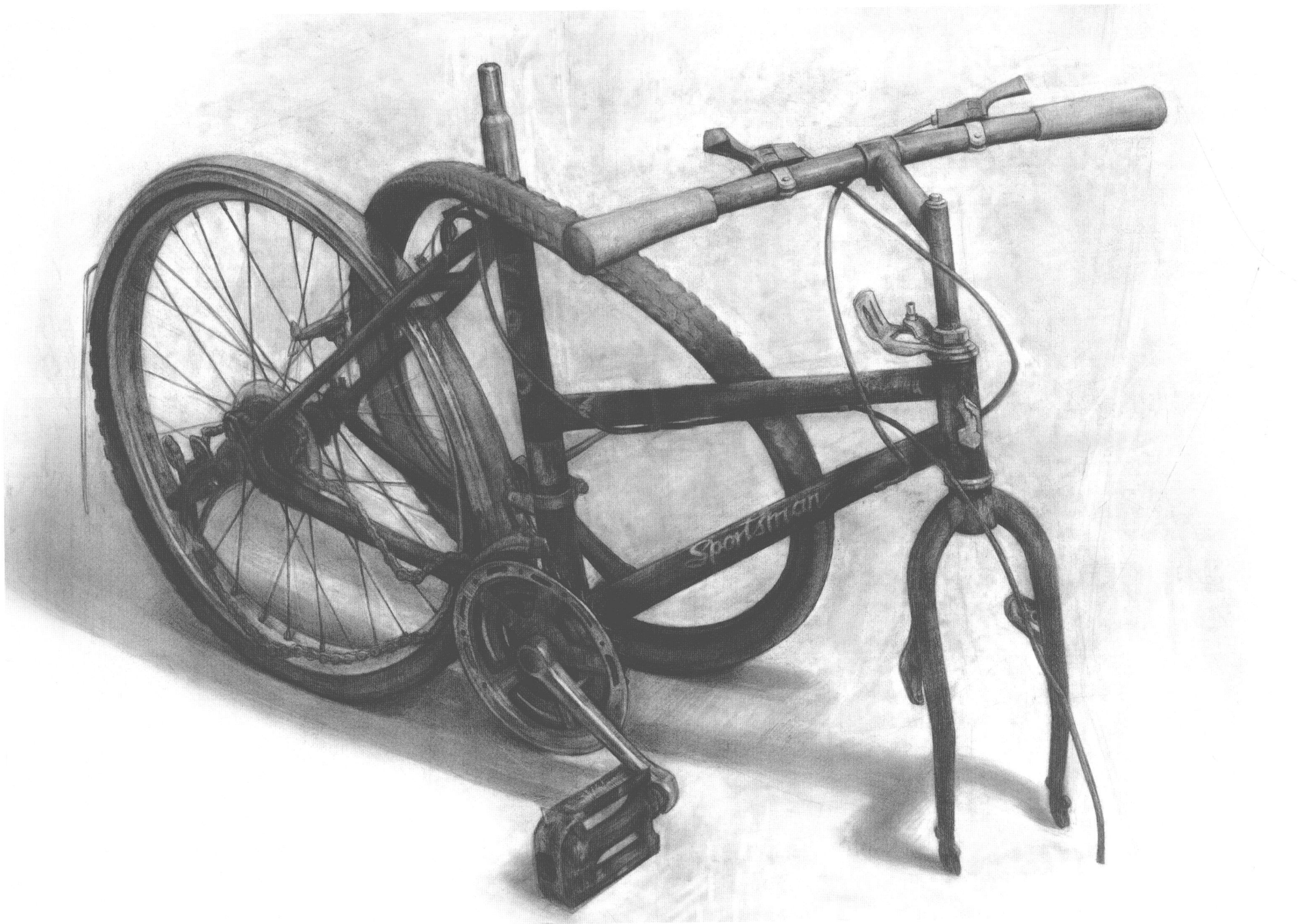
以当看到其他同学的画面很出效果的时候，我就极力效仿别人，改变了自己原来的绘画方法。例如，本来我习惯用线表现体积，但我却开始练习别人的擦拭法，用纸、笔擦出体面关系，用橡皮

提出亮面。可是，这样非但没有成功，反而适得其反，使得整个画面显得又脏又乱。

所以，我觉得找到适合自己的表现方法，认真地作画，才是学习素描有效的训练方法。

有马灯的静物 乔妍

自行车 杜蒙

● 杜蒙（女，2001年通过中央美术学院设计系专业考试）

很多人在学习素描的过程中，遇到的最大困难就是不知道如何深入，我也如此。

长时间的短期素描训练，虽然针对性强，能够让人有明确的时间概念，但是这种训练方法对于

素描的表现能力来说，却难再有提高。所以，我觉得在进行短期素描训练的过程中，应适当地加入一些长期素描训练。

这幅自行车写生是我的第一幅长期素描作业，作画时间为半个月。在这半个月的时间里，我学会了如何用心观察素描对象，体会其中的结

构与明暗关系。在作画的过程中，我也渐渐知道了怎样刻画细节，怎样明确主次，克服以往毛躁的毛病，真正静下心来思考下一步画面该怎样表现。

另外，认真看老师改画的过程也很重要，可以从中学到很多自己在画画时体会不到的东西，如老师的观察角度及表现技法等。

三、素描石膏像考前训练

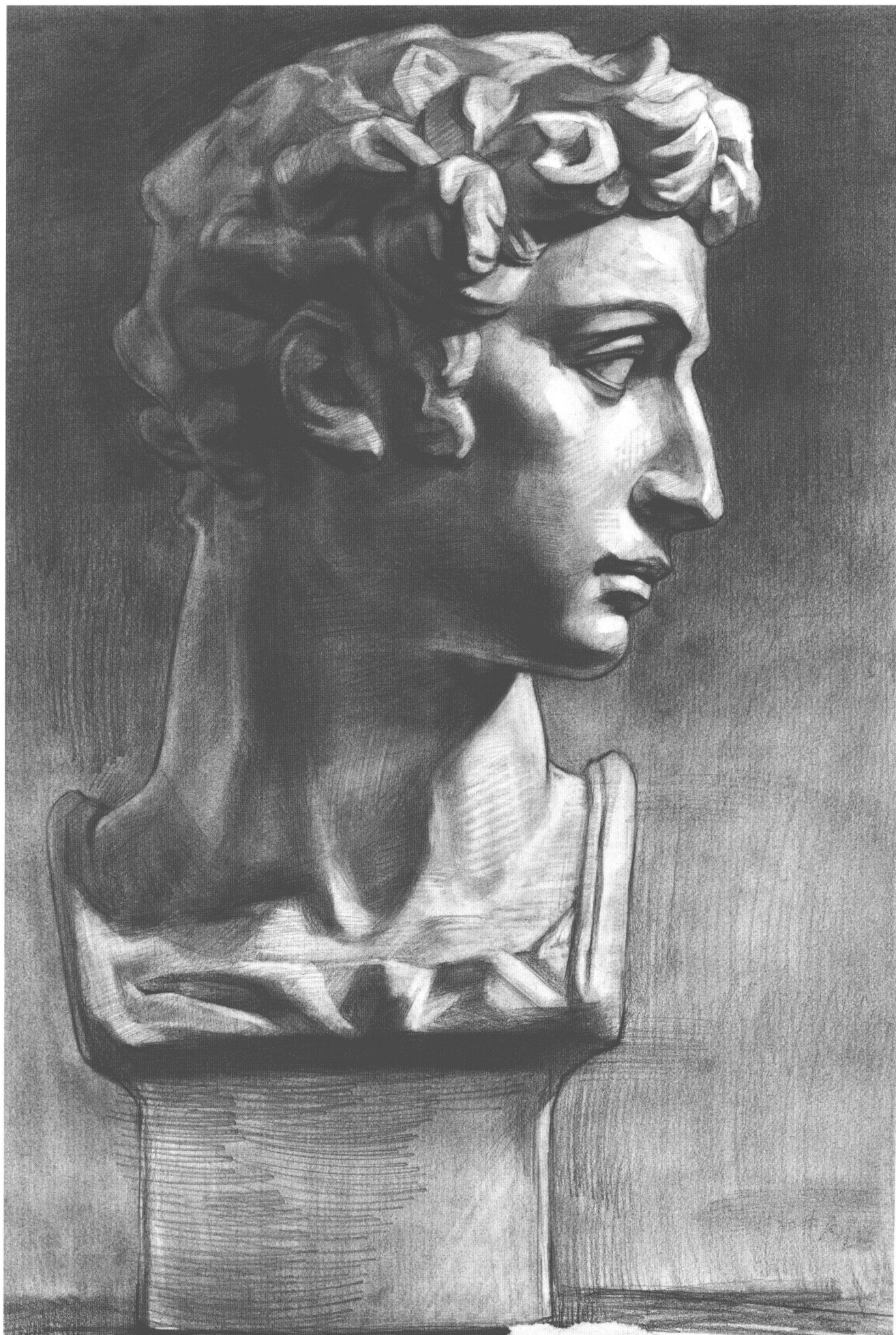
(一) 素描石膏像的训练要点

(1) 严谨构图。画素描石膏像时，在构图上首先应宁上勿下；其次应左右所留的空间均衡，避免某一边太拥挤，特别是石膏像面部朝向的一侧，应留出相对大一点的空间，这样在视觉上画面就比较舒展；再次应大小得当，既要画得饱满，又不宜太小，应该以等大为界限。

(2) 画准比例。首先应确定石膏像头、颈、胸三者的比例，这是深入的基础。然后是确定好五官的位置和大小。石膏像写生过程中往往出现这种情况：在石膏像形体基本确定之后，画中石膏像的表情、神态与实际对象不符，经过仔细检查，也没有发现大的比例问题，因此，无法对其进行明确的修改。造成这种令人头疼的原因在于：起稿时有意无意地对结构上斜线的角度和转折的弯度进行了稍微的夸张，同时对侧面大的透视关系也进行了稍微的改变，使描绘的形体不知不觉地走了样。这是素描整体观念不强，过分注重局部刻画的结果。解决这一问题的方法是：在定形之前，重视对石膏像的整体观察，获得一个包括神情在内的完整形体印象。在定形的过程中，少用局部分析的方法，多用整体观察的方法，重视结构的斜线角度，强调侧面的透视变化，推迟转折弯度的定形。

(3) 把握好对称、透视关系。对于石膏像来说，一般在其正面角度写生的考生比较易于把握对称关系，但到了半侧面，对称和空间透视发生了关系，对对称的理解就有了一定的难度。所以在画石膏像的过程中，一定要把握好中轴线两侧形体在特定透视情况下的长短比例关系，统一好透视的方向，避免出现角度矛盾这样的错误。只有把对称和透视结合起来理解，才能更全面、准确地把握对象在透视中的结构比例。

(4) 深入表现。有了石膏像形体框架之后，接下来就可以进行深入表现了。深入的过程也是从整体到局部，再从局部到整体的过程，这一过程类似于造型中的由外到内，再由内到外的过程。从整体到局部是一个逐渐具体化的过程。对于石膏像来说，这一过程主要是找出其大的亮部和暗部、大的形体转折处，进而逐渐地拉开其黑白灰层次，明确地表现其正、侧面关系，然后对其五官、头发、明暗交界线进行重点刻画。

(二)《格达密纳塔》作画步骤

步骤一 首先确定石膏像的长宽比例，然后确定其五官的比例，将石膏像当成立方体来看待，着重其正侧面大空间关系的体现。简单的外形务必体现出石膏像的特征。

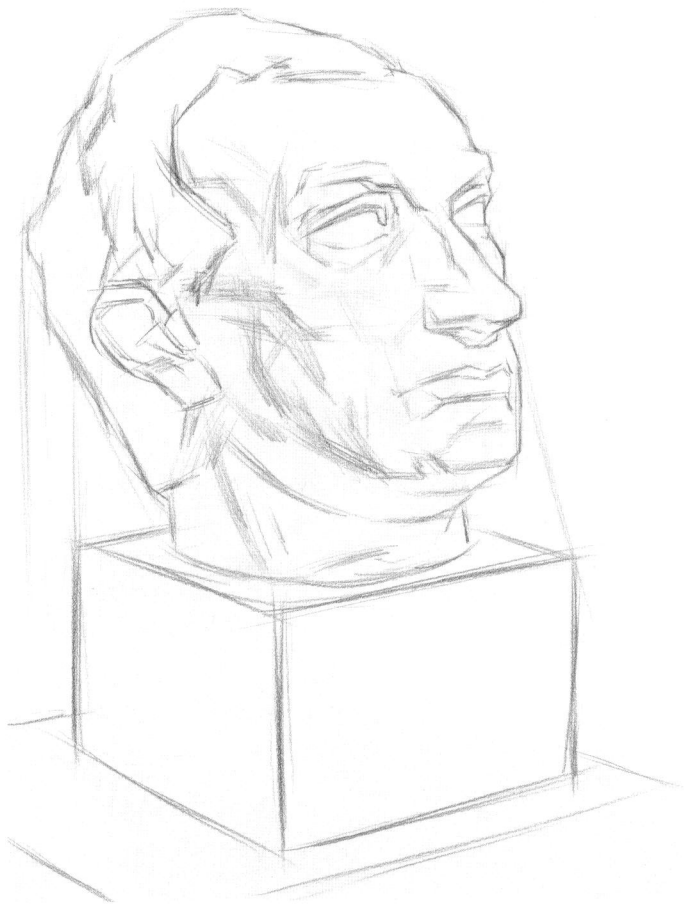
步骤二 在大关系确定的基础上，深入表现外轮廓，将其逐渐具体化。与此同时，内轮廓的结构也需逐渐明确。

步骤三 画出石膏像的明暗交界线以及大的体面关系。

步骤四 深入刻画正、侧、底三大面，使其关系明确，加深明暗交界线，深入刻画五官，画出少许浅灰色背景，以烘托出主体物。

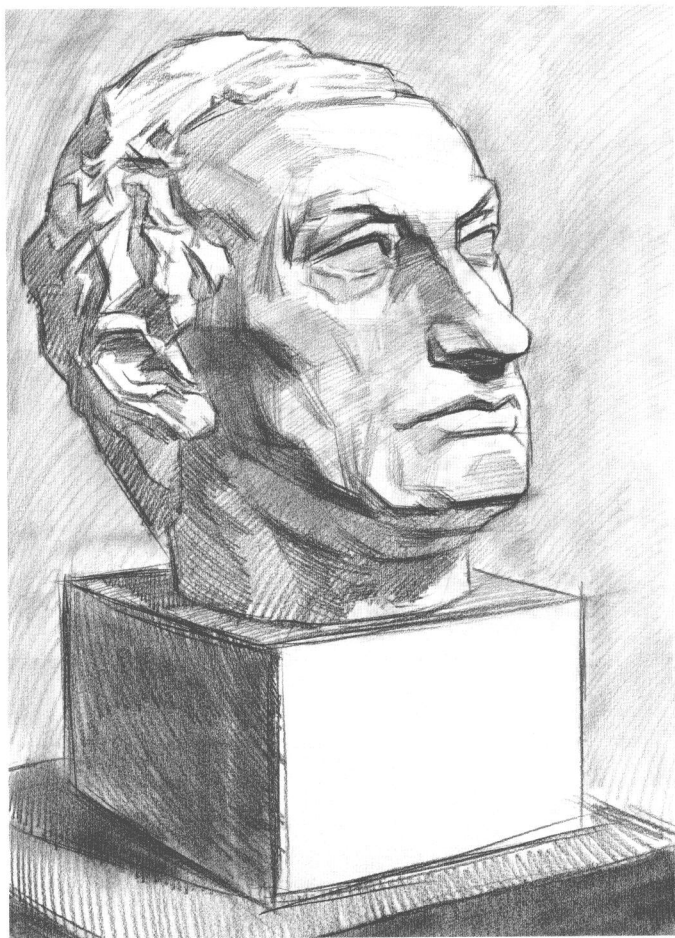
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四