

素描 色彩

曲湘建 著

高考应试技巧与技法

湖南美术出版社

作者简介：曲湘建，山西人，1954年生于湖南湘潭。现为湖南师范大学美术学院教授，硕士生导师，中国美术家协会会员。油画作品多次参加全国美展和国际画展。出版了《油画人体写生教学》、《素描着衣人物线面画法》等七部专著。2000年末与人合作创办“极典画室”，教学经验丰富，培养人才众多，在国内享有较高的声誉。

图书在版编目 (CIP) 数据

素描色彩高考应试技巧与技法 / 曲湘建著. —长沙: 湖南美术出版社, 2005

I. 素... II. 曲... III. ①素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 ②水粉画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第003729号

素描色彩高考应试技巧与技法

作者：曲湘建
责任编辑：范琳 李松
责任校对：徐盾
封面设计：汤平 刘丽
版式设计：汤平 刘丽
出版发行：湖南美术出版社（长沙市东二环一段622号）
经销：湖南省新华书店
印刷：深圳华新彩印制版有限公司
开本：889 × 1194 1/16
印张：5
版次：2005年2月第1版 2005年2月第1次印刷
印数：1-4000册
书号：ISBN 7-5356-2195-3/J · 2046
定价：19.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-4787105 邮编：410016

网址：<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

目录

素描考试技巧与技法	1
一、开始阶段要慢	1
二、大轮廓与小轮廓	1
三、抓五官塑造	1
四、拉开层次，合理利用明暗对比	1
五、素描揉擦技法	1
六、结构与块面	1
七、边线的处理方法	2
八、细节的刻画	2
九、整体的表现	4
十、素描人像默写方法	4
十一、着衣人物考试要点	7

色彩考试技巧与技法	47
一、水粉画静物、人像写生的要点	47
1) 怎样画背景色	47
2) 确定色彩大关系	47
3) 几何构成法与大笔触	47
4) 重色的表现与水粉颜料特性	48
5) 水粉画调色的方法	48
6) 水粉人像技法要点	52
二、色彩考试方法的训练	52
1) 色彩考试的心理调整和注意事项	52
2) 学会灵活正确地处理构图	52
3) 局部完成背景色	54
4) 局部深入，严密控制步骤	54
5) 色彩默写考试方法	57
三、色彩试卷中常见问题解答	58
1) 怎样处理画面重色	58
2) 怎样才能正确地观察色彩	58
3) 怎样画色彩大关系	61
4) 怎样避免色彩灰暗	61
5) 怎样拉开空间关系	61
6) 怎样掌握水粉画工具	62
7) 怎样表现笔触	62

contents

素描考试技巧与技法

一、开始阶段要慢

尽管一般素描考试的时间不会超过三个半小时，但我们仍须花大量的时间来构图和打准轮廓。素描人像考试，尤其半身人像考试时，先要整体地观察一番，切勿匆忙动手，人像处在画面的什么位置，可先用定点的方法来确定，然后再用淡淡的长直线连接，一步一步画出较清晰的轮廓。此时不要受周围紧张的考试气氛影响，不要过早地涂阴影，没有好的构图和轮廓，后面会要花更多时间来修改，速度反而变慢了。

二、大轮廓与小轮廓

由于考试卷面较小，即使有了一个好的构图和轮廓，仍然不能急于上明暗，要进一步校对轮廓的准确性，采用辅助线，对半身人像的头与手的比例进一步测量，用几何形的方法归纳出人物的外形，用笔加深其顶端点的调子，然后用短直线进一步画内轮廓，如五官之间的位置距离、透视变化等，不要画得太细，但相互间的位置要尽量定准。由于加上阴影后其相互间的距离还会有改变，所以宜将轮廓形的位置与相互距离拉开一些，如：五官之间的距离不要靠得太近，五官本身也不要画得太小。

三、抓五官塑造

在较好的轮廓基础上，可用淡淡的软铅笔线条组成的面沿着五官的轮廓进行局部刻画，力求下笔到位，但不必一次画得太细，可多次循环地进行五官局部刻画，使眼、鼻、口腔、眉弓和颧骨等处的形的特征以及体积在明暗光影的表现下逐渐显现出来。因为五官形态变化微妙，又是写生重点，在没有相互对照的情况下容易过早地画黑、抠死，结果将造成局部细节的畸形感和透视上的错误。

四、拉开层次，合理利用明暗对比

明暗在此阶段才真正发挥作用，利用浓重紧密的排线来画头发等固有色较暗的部分，五官中的某些部

位（如眼球）的固有色也逐渐加深，这使原先的阴影在重色块的对比之下更显得透明和均匀。其实，形体上的所谓阴影均比我们想像的要浅些。画面上的黑白灰的分布首先就要考虑好，在考试的短时间内主要抓好形的塑造和透视的准确表现，而明暗色调只能为形的塑造服务。画面上黑、白、灰要根据需要合理分布，不要盲目照抄对象。很多时候，我们常常以加强明暗的黑白灰的对比来达到整体的明暗关系，而适当减弱局部之间的明暗对比，这样花工夫不多，却能较好地保持整体关系的完整。

五、素描揉擦技法

铺明暗调子时，铅笔或炭笔在表现复杂形体时，线条排列的调子往往会画得不太均匀，此时可用纸巾轻轻地揉擦，用纸巾揉擦有时能产生“神奇”的效果。在已经有了基本形的调子上，它能使明暗之间达到和谐，使中间灰层次巧妙地浮现出来，而暗部更显透明和空灵。揉擦后用削尖了的干净橡皮轻擦细节中的亮面，经过揉擦，画面很容易出现清晰的笔触般的擦痕，它与透明的暗部正好形成强弱对比。当然，揉擦过的暗部可能会变浅，这正好可用铅笔再排线塑造，弥补了揉擦中可能出现的油腻光滑之感。

有了细腻丰富的局部调子后，画衣服时则可用松散、干的涩的侧锋线条来铺衣服色调，以形成质感对比。素描画完后，仍可用纸巾在头发等外轮廓处轻擦，以表现质感和厚度感。

六、结构与块面

表现结构从画轮廓开始。首先是表现头像的最基本结构，它一般呈长方体形，在观者不同的视点高度下，它呈现出明显的透视缩形，一般仅从两眼的倾斜度即可测定视平线的高低。画轮廓时，仔细地寻找形体大块面的透视变化，这是构成形的基础。然后可根据面部结构对称原则寻找局部结构的透视缩形，如两眼的大小差别，两个鼻孔的高低位置。人像处在 $\frac{3}{4}$ 左

图 001 男子头像

图 002 老人像

右的角度时,五官的透视缩形变化最明显。由于受人物面部的固有色影响,我们往往看不清面部结构的起止位置和色调变化,这就需要运用平时积累的结构知识和经验,可有意将面部的结构单纯化,不要拘泥于对象的偶然细节,可通过画块面,减弱明暗对比,去除固有色的方法来表现人物面部复杂的骨骼结构,这样既能保持整体效果,又不会出现明显的错误。同时,可在面部的明暗交界带或形体转折处表现一些灰面,如颧骨的中间灰色、鼻头和鼻梁的中间灰色等,并确定好高光的位置,这样画面上的形体会显得既单纯又结实,防止了素描考试中平均对待和过于琐细的问题。

七、边线的处理方法

由于素描考试时一般不会画背景色调,所以,外形的表现具有尤为重要的作用。在画轮廓阶段,轮廓线虽为一种假定性的标记,但随着线与形的重合和穿插表现,线已经成了包容体积形和空间因素的表现语言。线与面的巧妙结合,能起到以少胜多,有效地去除表面细节,减少空间层次和明暗层次的作用。这也是素描考试中最常用的方法,在半身着衣人物写生中更是经常被运用。一般说来,骨骼处的边缘线可画得尖挺一些,而皮肤和形的凹陷处的外轮廓则可画得虚一些,也可用较虚的侧锋线与中锋线的交错变化来表现形的起伏和光影感觉。经过纸巾揉擦的外形线更显浑厚。

八、细节的刻画

素描考试的深入程度主要体现在对细节的刻画上,它体现学生对形的观察和理解的深入程度。然而,深入刻画并不是细节的罗列和平面形的勾勒。如表现眉毛,则要画出眉弓与眼球的空间,而不仅仅把眉毛涂黑。画眼睛时,不能靠线去勾勒眼眶,要使用明暗表现眼皮与眼球的空间距离和眼皮从左到右的虚实以及眼皮的厚度感,表现眼与眼眶、眉弓骨的关系等等。所以,深入时,要着力表现好主要的细节,而不必求全。画眼球时,切勿去抠描眼球上的高光。其实,表现好人物的神情和眼球的质感全靠抓住一瞬间即过的感觉,用笔轻松随意,不要着笔过多,反而容易画好眼睛。塑造鼻子时,要将鼻子的形归纳为最基本的体块,用小块面去表现,不要描边,只画画出两只深黑的鼻孔。嘴的表现在于先确定两个嘴角的位置,可用捏紧的纸巾尖端轻揉缝线,让

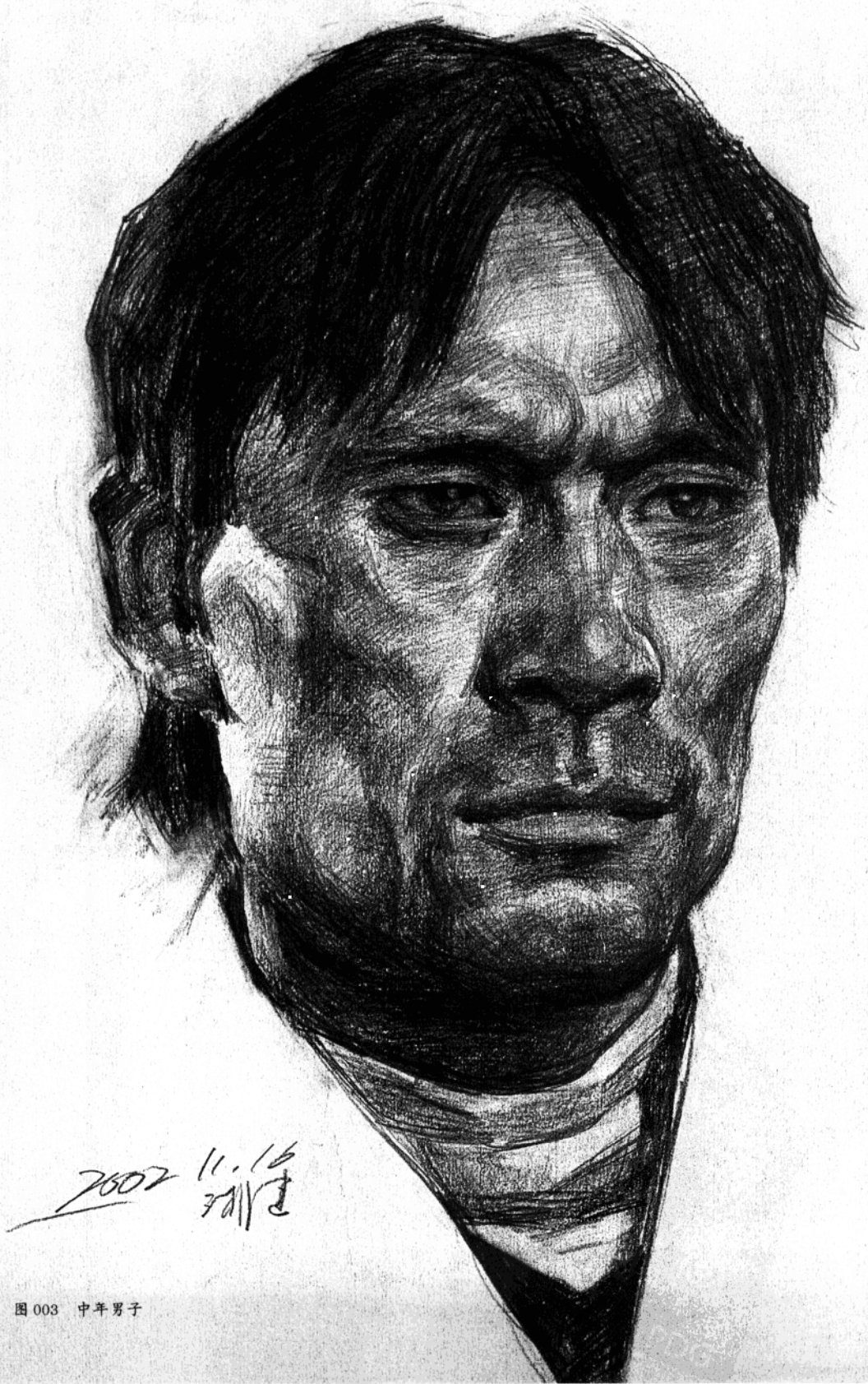

图 003 中年男子

图 004 人像(作画步骤之一)

图 005 人像(作画步骤之二)

图 006 人像(作画步骤之三)

其稍虚，以表现嘴的质感。

九、整体的表现

有了好的作画步骤后，深入的过程以整体——局部——整体的循环方式进行。整体包括明暗色调和画面主次两个方面。明暗色调的整体：在表现面部细节时，一些过重或过亮的细节，只有在整体观照下才能发现，然后加以调整。画面的主次关系：该突出的部分与陪衬的部分不能混乱。在头像考试中，人的面部和五官是重点，而头发、衣服、背景均为陪衬物，不能喧宾夺主。考试时，明暗调子不宜一下子加深，须用铅笔一层一层地排线，边造型（刻画细节）边加深色调，只有这样，当最后调整时，明暗深浅才留有余地，而且，相邻的色调才可成为相互对比的依据，整体关系才更容易把握。

十、素描人像默写方法

素描默写主要是考学生素描造型的基本能力，如人像的骨骼体块结构，明暗的基本规律等等。对于能力有限的学生来说，默写考试时要尽可能把过去写生训练时在脑子里留下的记忆表现出来，

图 007 人像

1999.4.21
[Signature]

2007.12.31
M2

图 008 听音乐的模特儿

图 009 培训班的女孩

考试只是将记忆重复一次而已。当然，默写时对轮廓要求较高，应先确定人像的长宽比例，用中轴线和对称线来确定人像的透视关系和五官位置，最好用直线。当轮廓确定后，依靠经验和记忆开始局部完成对细节形（小块面）和明暗层次的表现。局部完成的人物结构细节可以成为进一步深入刻画的比较依据，也可以进一步激活脑中的形象印象，使默写能够有序地深入下去。当然，整体的控制主要是加强主次虚实的对比，拉开明暗黑白灰的关系，减少细微明暗层次，使明暗服从于人物结构，这样在

脱离写生对象的情况下，也不会失去表现的重点。

十一、着衣人物考试要点

首先要仔细地观察对象的动态特征，了解人物头与颈、肩、腰、骨盆的透视关系和榫接关系，用简化的方法来“透视”人物，不要被衣服表面细碎的褶子所迷惑。画轮廓时可用定点的方法确定人物在画纸上的位置，让人物尽可能充满画面，不要留下过多空白。人物在画面上过小，会增加细节深入的难度，半身人像的动态表现难度也会增加。画轮廓阶段很重要，应以头为基本单位来确定肩的宽度、手臂的长度，可将人物的外形几何化，人物的动态就容易被抓住。比例确定后，以头部为核心进行重点刻画，其他部分暂不要动笔，当头部刻画完整后再进一步校准整个身体的比例动态，使各部分的结构榫接得更自然合理。同时头像的局部完成也自然形成了人物的表现中心，其他部分的刻画可以放松些、简化些。手是除头像以外的第二重点部位，除了确定手的大小之外，要沿着前臂、上臂直至手腕找到动态和结构的联结关系，而不要急于去刻画手部的细节。手的表现方法主要在于简化细节，尽可能用线来寻找结构。用线条勾画出的手的边缘起伏曲线就是最有表现力的细节。利用衣服的明暗和手的阴影来衬托手的外形，而阴影一边的手的边线可画得虚些。衣服的表现主要在于寻找适合表现身体结构的外形线，

衣纹要尽量地简化，一般不要采用明暗分块的方法塑造，这样很难控制素描的整体关系。可采用纸巾揉擦和橡皮提亮的方法进行塑造，使衣服的刻画不会显得死板。当人物塑造到一定的程度时，可采用清淡的明暗调子平涂衣服等处，使画面上的边线不显得单薄，同时也能使画面的黑白灰关系明确，头像和手显得更突出些，相比衣服完全用勾线表现的半身人物素描来说，画面会显得既轻松又整体，远观效果也会更加强烈突出。

图 010 扎白发箍的女学生

图 011 女大学生

2004.8.8 王健

图 013 中年男子像

图 012 北方老头

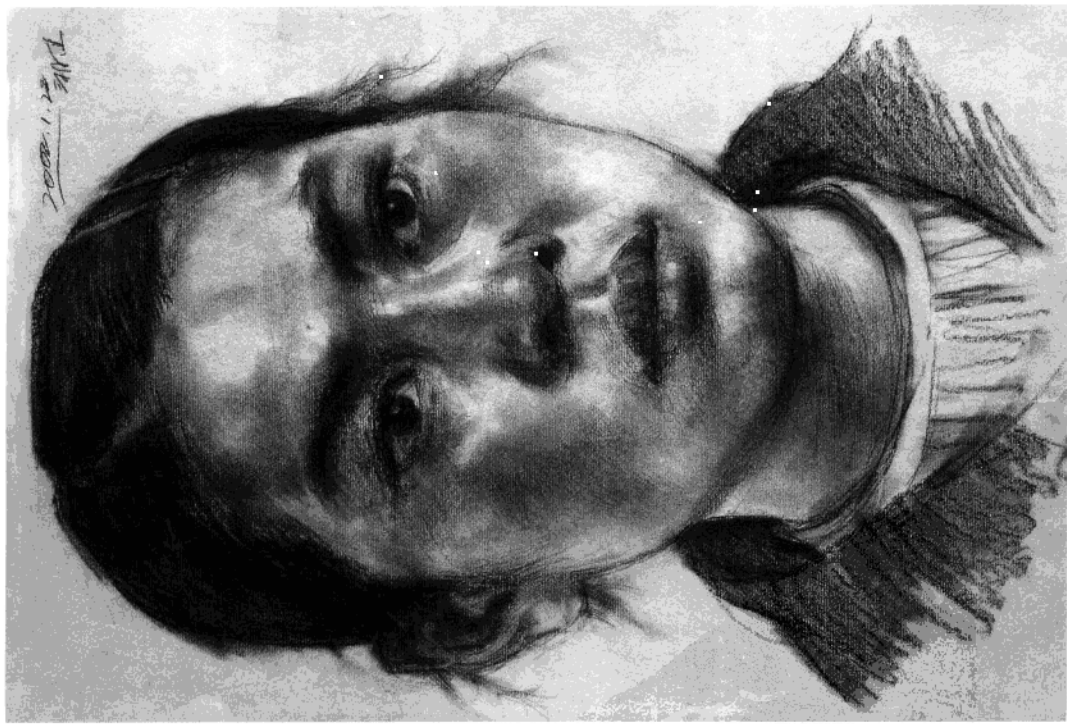

图 014 女青年

图 015 画室里的女学生

图 016 男子头像

图 017 中年男子

图 018 长发女孩

图 019 女青年像

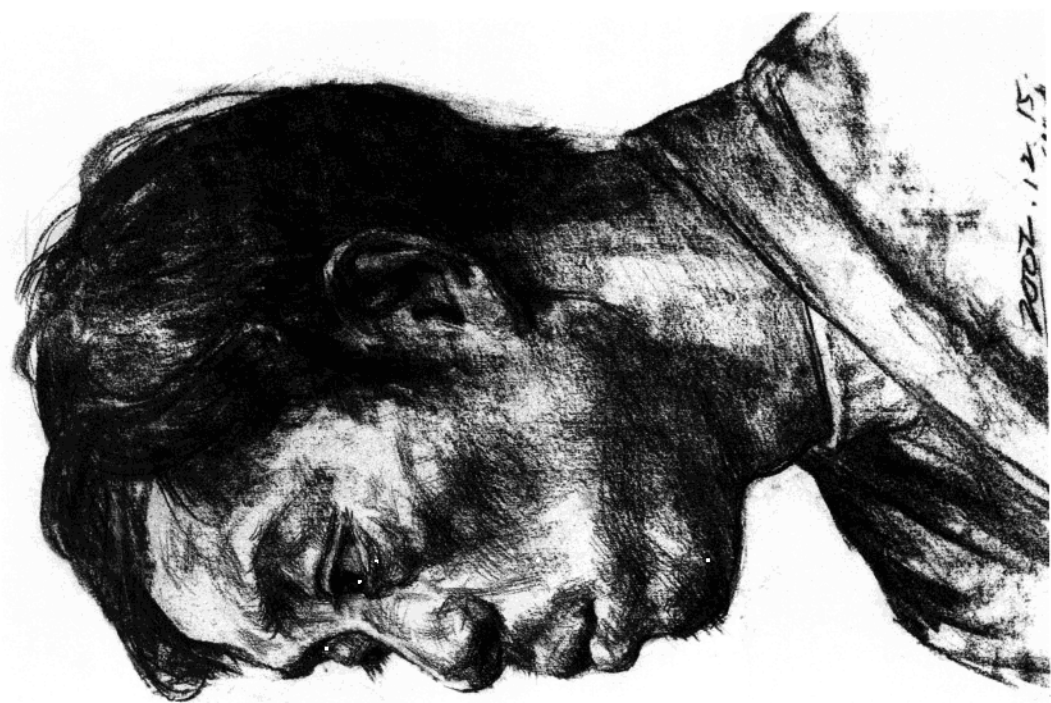

图 021 侧面男子头像

图 020 青年男子像

图 023 男青年像

图 022 斜视的男人