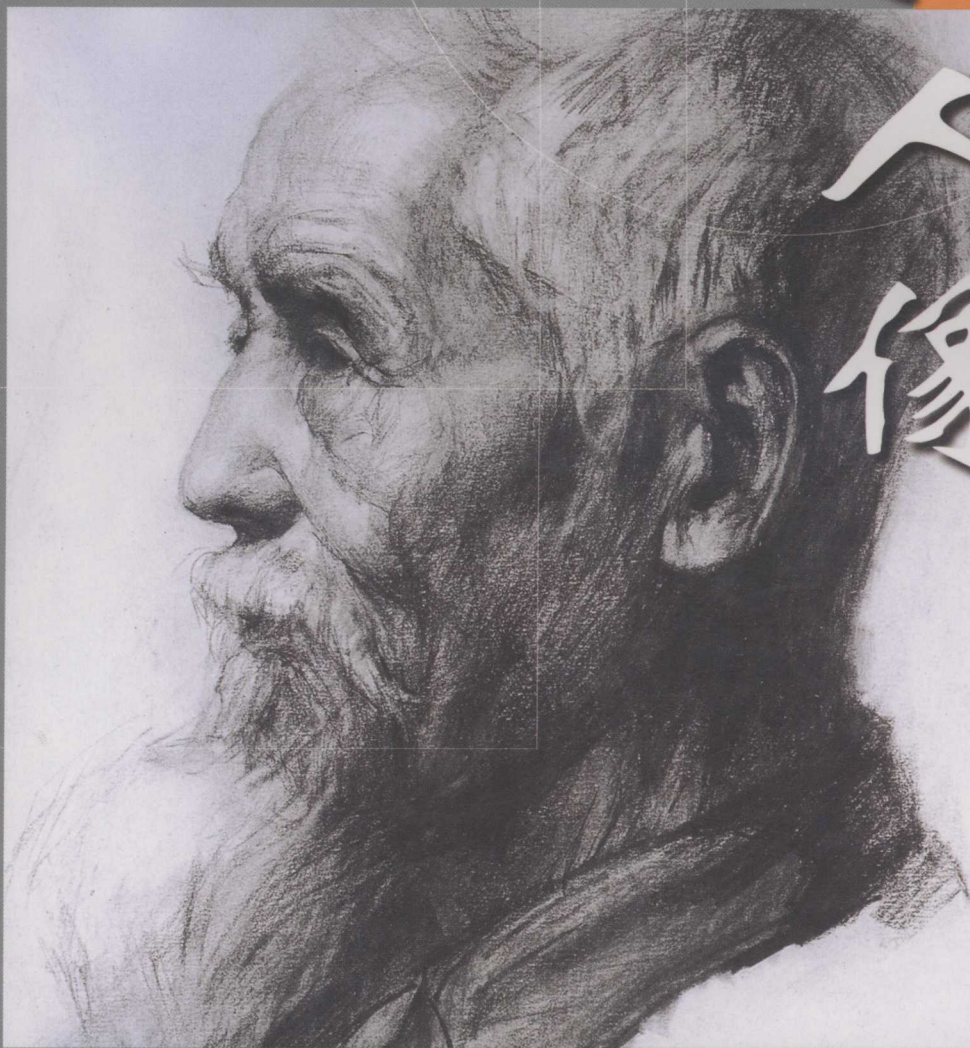

攻占制高点

素描人像

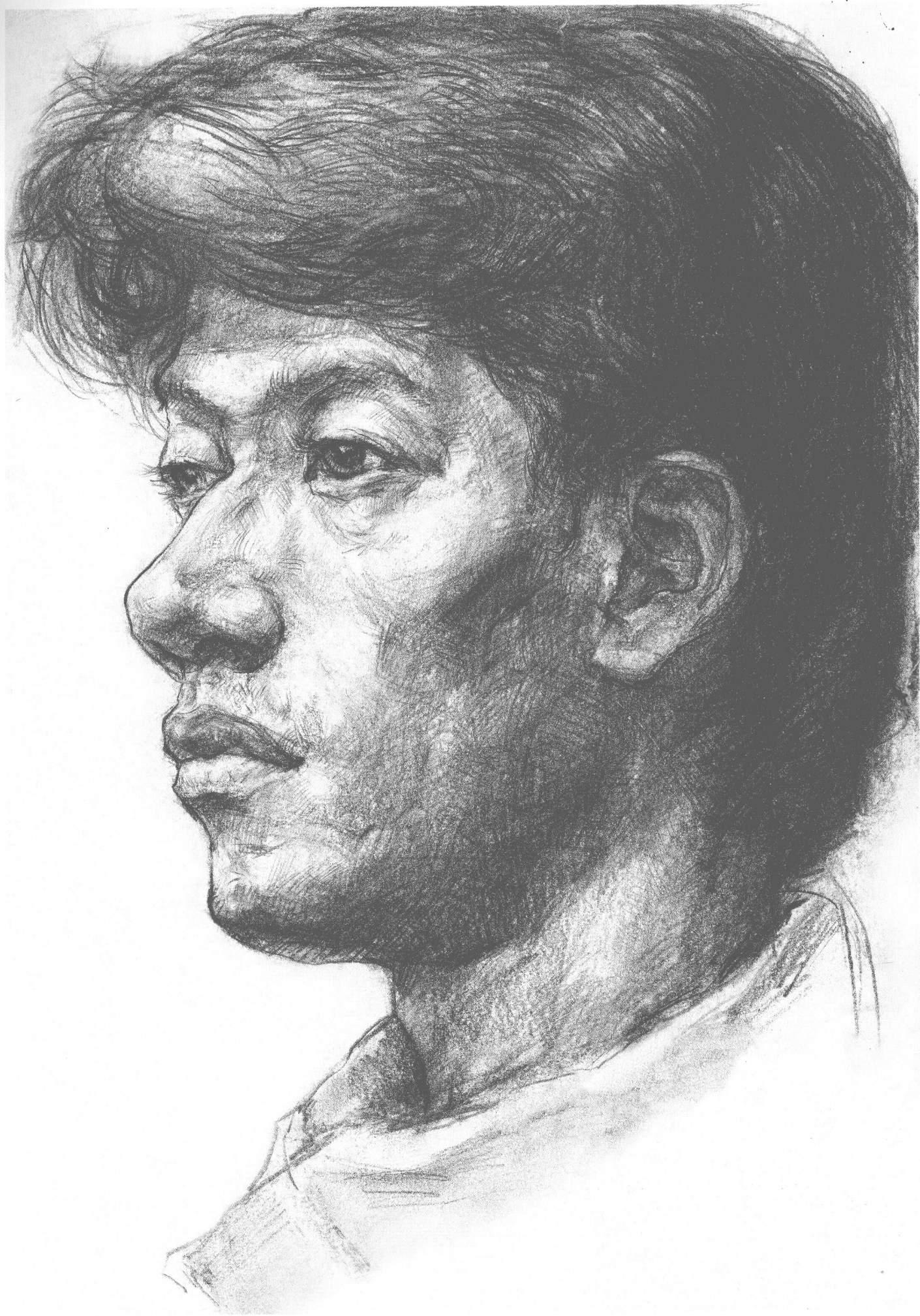
赵广玉 编著

美术高考策略与考卷评析展示

总策划 郭振山

陕西人民美术出版社

「 美术高考策略与考卷评析展示

攻占制高点 素描人像

赵广玉 编著 总策划 郭振山

「 Su Miao Ren Xiang

陕西人民美术出版社

(陕)新登字 003 号

素描人像 / 赵广玉编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2003. 12

(美术高考策略与考卷评析展示·攻占制高点)

ISBN 7-5368-1737-1

I. 素… II. 赵… III. 肖像画—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(2003)第 107225 号

美术高考策略与考卷评析展示·攻占制高点
——素描人像

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 北京市燕山印刷厂印刷

880×1230 毫米 1/16 开本 8 印张 168 千字

2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1-12000

ISBN 7-5368-1737-1 / J · 1383

定价: 32.00 元

作者简介

赵广玉，天津美术学院教授、硕士研究生导师。近年来出版了《水粉静物写生》、《工业设计》、《素描教学对话》、《美术高考的应变与对策·素描集》、《高校名师教学经典·水粉静物个人专集》、《高考素描范图》、《设计素描》、《名家教学示范·水粉写生》等专著。所撰写的《色彩写生与环境艺术设计》、《从单一性到多样化》、《结构与实质》等专业论文，曾在国内外重要刊物上发表。油画创作《窗外红似火》、《海恋》、《秋日》等作品，曾参加全国美展和国际展览，并获得嘉奖，数十幅素描作品发表在全国颇有影响的素描专集中。

一、序 言

提高造型能力，坚持自我感觉

——与美术高考生的对话

对于参加美术高考的学生，就素描考试我有许多话要说，而对素描考试这个话题，思来想去，觉得还是应该从提高造型能力说起。素描考什么？不外乎就是考查造型能力和艺术表现力。

近些年来，高校美术考试中，素描考试的内容有：人物头像写生、半身像写生、静物组合写生，再就是这些内容的变体——默写。基本内容似乎多年未变，为什么？因为这些内容都可以考出不同的结果，总能分出高下优劣，也基本能够达到考核的目的。如同体育竞技中的体操、跳水等项目比赛，要比规定动作，还要比自选动作。在规定的动作中，运动员要努力做得规范、松弛、优美，而在自选动作中则要尽量做得有创意、有难度，动作做得舒展。我认为素描考试也同此理。评判一张素描考卷的优劣，首先要看造型的基础能力——构图、比例、透视、特征、结构等。

构图——就是位置的经营，把所描绘的物体置放在合理的画面位置上。譬如画头像，头的大小、头和脖子的关系、头在画面中的位置、纸面上上下左右的空间感觉，要从视觉上达到协调、均衡，尽量做到丰满而不拥塞、突出而不失衡。

比例——就头像而论，面部的各个器官的尺度感、比例关系、位置感、面部构造的空间关系，都应用画家的眼睛严格审视，不能敷衍了事，不能只看形态的外在线条变化，还要看到每个器官的形态、体量及相互间的关系。

透视——两只眼睛、两个鼻翼、两个嘴角、两只耳朵，都应一对对地观察，不要孤立地看，不能顾此失彼。倘若单一地观察，你就把握不了全面，必然出现比例失调和透视偏移的问题。

特征——面对物体要有敏锐的洞察力，抓住形象的特征，找出差异。找到了差异就有了表达的欲望，才会呈现灵动的闪光。

结构——结构是物体承载的本质，结构需要在理性指导下的分析，不能模棱两可，含糊其辞。

素描考试，从起形的第一笔开始，就进入了表现的状态，你应该考虑到所描绘对象的形态特征、形式感觉，以及要达到的效果。我们称之为意识优先。这种意识优先的训练是十分重要的，中国古代画家讲“胸有成竹”就是这个道理。很多学生作画时漫不经心，不知所云，照抄照描，原因是未曾明白这个道理。如何解决这个问题呢？首先，从训练课抓起，训练一定要在“严”和“苦”字上下功夫。我们要讲“二从一大”，那就是，从严、从实战出发，加大训练量。要端正作画态度，我认为，画画时必须精力集中，十分投入，不能一心二用，三心二意。而有些学生，一边吃着早点，一边作画；一边听着流行歌曲，一边随波逐流地涂抹着线条，十分惬意。还美其名曰“音乐可以激起绘画灵感”，这点我是不赞同的。因为有的人即使很认真还画得嘴歪眼斜，何况不在状态上，那就可想而知了。

徐悲鸿先生关于素描提出过“新七法”：一、位置得宜；二、比例正确；三、黑白分明；四、动态天然；五、轻重和谐；六、个性毕现；七、传神阿堵。我认为学习徐悲鸿先生关于素描的“新七法”，对我们的素描训练有着重要的现实意义。从字面上理解了，在实际操作上仍会出现问题。如：黑白分明是指画面的调子要明快，不要灰，可画起来就不那么简单，因为看到什么画什么容易，而有取舍、有区别、有分寸地画，就不容易了。黑白分明需要分析、需要控制、需要节奏感，而不能“依样画葫芦”地照抄。

徐悲鸿先生曾提出过处理明暗调子和黑白层次的方法，一幅画有十个层次就算不错，假定高光是一，最暗处是十，则其他调子顺次安排，关键在于层次分明。他还向学生提出：要方不要圆，要拙不要巧，要脏不要净（指画面），意思是要外圆内方，拙中求巧。在第六条中提出了“个性毕现”，他强调发挥个人的感受，反对千人一面，没有感觉，没有特点地描绘。对着模特要认真分析形象特点、明暗关系，模特给予画家最强烈的感染是哪里？整体感受是什么？包括头发的形态、颜面比较突出的器官，都要逐一剖析，同时找出表现重点和基本表现方法，坚持自己的感受尤为重要。譬如，一个模特的眼睛给人的感受是一种忧伤的朦胧状态，而鼻子和嘴却很突出，并富有个性，我们的焦点会对准嘴和鼻子重点描写，而眼睛作为次要描写，并非一定要概念地、主观臆断地重点描绘眼睛。又如，一个少女双

眸明亮，十分传神，秀发飘逸，除了眼睛和黑发留给你深刻的印象外，鼻子和嘴都是淡淡的痕迹，这时，你自然有了突出的重点。在整体的感觉基础上进行局部处理，这局部必须服从整体的感觉。眼下，我常常看到有些学生在人像写生时，不是不断观察模特，不断感受模特，而是照抄一幅位置相同的素描作品，我反对这样的做法。因为只有经过自己观察、分析、推敲出来的表现，才是真切而有价值的，反之，你不会感受到什么。我提倡读优秀作品，而不是照抄。读是需要分析和理解的，一旦寻到了长处和妙处，你会久记不忘。在写生中反复比较、对照，产生真实感悟，多读、多画，久而久之会变成你的优势。

在素描教学过程中，学生们经常提出一些他们认为很具体又十分重要的问题。下面，根据自己的经验和理解谈一下个人观点，可能是一家之言，或是一孔之见。仅供参考。

有的考生问，临近高考如何增强自己的信心？其实，考试只是一种测验性的活动，事先无需恐惧，临事更无需张皇。然而，由于考试的结果太重大，所以大家都把考试看得很认真，但也有人存在一种侥幸心理，希望时来运转，一试即中，这种心理是不可有的。要在高考中有出色的表现，除了有很强的实力外，更要有充分的自信。这种自信可能来源于先天的心理素质和性格，同样也来源于做事之前对结果的良好预知（这种预知源于自己的实力）。

通过对高考中某些人自信与不自信的表现状况的实例分析，我认为，自信的人分为两种：一是性格中既有顽强也有坚韧的那种，无论遇到什么状况或变数都不会感到恐慌，且有一定的实力，这种人往往不怕考试中的“变”，或者说更喜欢“变”。我曾经接触过这样的朋友，他们就像比赛前的运动员，处于一种兴奋的状态，在考试中有很强的表现欲，往往能超水平发挥。二是这种人大多不是发自内心的自信，给旁观者的感受是他们很安静、很冷静，往往在考试中发挥得比较稳定。他们在做事之前习惯于深思熟虑，做较为充分的准备，提前想好各种可能或变化以及应对的方法。由于前期准备得比较认真、充分，所以在高考时心里比较有谱，不会慌乱或失措，长此以往形成了积累，经验也较为丰富。由此，自信心也越来越强。一个人不自信是多种因素造成的，但主要的表现形式是准备得不够充分，心理慌乱，遇“变”则乱，没有必胜的信念。在这样的心理状态下，是很难在考试中有良好表现的，甚至很难发挥出自己应有的水平。总而言之，是缺乏勇气和充分的准备。多数缺乏勇气的人最需要的是鼓励和信任，在高考前得到亲人和朋友的理解和鼓励，对于一个面对考验的人是非常重要的；再有就是平时要勤奋，加强训练，做好充分的准备，只有准备得越好、越充分，才能使自己在考试中表现得镇定，发挥得自如。还有就是要正确面对考试中的压力，集中精力，放松精神，用一种坚定、自信的心态去面对挑战。

怎样才能把素描头像画得生动、大气呢？我的体会是，首先，对所画对象进行细心观察，从观察中得出自己的感受和理解，对画面效果要有整体设计，调整好作画心态，作画时要投入真诚和热情，不能漫不经心，看一眼画一笔。其次，要寻找模特儿对你感染最强烈、最能打动你的地方，始终保持着激情，通过观察，去思考、去判断、去领悟，然后得出自己的结论。生动不只是技巧问题，它还包括对形象的整体把握和对具体形态的深刻表达，体现的是画面的整体和气势，具有使画面完整的视觉感染力。总之，画素描要注意从头至尾去整体感受所画对象，使其在你脑海中留下整体印象，并从中体察到不同形式的不同美感特征。如果把构成画面的每一要素割裂开来，简单机械地进行拼凑，那么画面绝对不会生动、大气。

考试的时候采取什么样的画法最好？这个问题换句话说，就是什么样的画法最适合于高考的要求？我认为素描的对象是不同的，表现技法也是多样化的。在考试中应该选择最能表达自己的理解和感受的技法，因为这种技法适合考生的审美习惯，易驾驭，能够表现得充分。考试中不要追求华而不实的、自己难以把握的技法。这里还有心理问题，要建立自己的信心；如果人云亦云，亦步亦趋，那只能是方寸大乱，使画作变得浮躁，画面表现得不踏实和不深刻，甚至乱了节奏，把自己的特点丢弃，这是不可取的。不过，我们不反对训练过程中博采众长，善于学习别人的优点和长处，提高自己，以便形成自己的绘画特色。

在各美术学院素描考试的要求中，大都包括：1、造型准确，结构严谨；2、形神兼备，关注整体等方面的具体要求。从中可以看出对于造型能力的考查是主要的，而画法应该服从于造型的需要。

有些学生，素描画到一定程度，进步缓慢，对于是否要临摹一些好的素描作品产生质疑？我不赞成盲目临摹，而提倡让学生“多读”素描作品。只有读懂了别人的作品，你才能够真正分析出他的优点和长处，这种优点和长处会对你起着一定的影响作用。你在面对所描绘的对象时，用你的理解来表现，

那就是你的语言，这里面清晰地存在着自我的理解，而不是摹仿和抄袭来的、毫无取舍的语言。有人说，看大师的画一定要体会大师的心胸和气魄，不要只看他们是怎么用笔的，就是这个道理。不应该仅仅摹仿别人的笔法，还应该感悟优秀作品中蕴涵的情感，要认真分析一幅作品的创作过程，而不仅仅是对绘画作品的表面化欣赏。

画画需要激情，更需要平和的心态。如果把素描训练安排得轻松一些，使学习充满愉悦感，没有压力和框框，作画顺畅自如，清新自然，会给人超越一般的感动。如果一味地苛求严谨和细腻，容易使人感到乏味。训练方法新要求新、求变，应该注重观念的更新和节奏的控制，训练中要快慢结合，收放结合。快——捕捉形象快，表现特征敏捷；慢——分析结构严格，刻画关系深入；收——始终关注整体，严而不紧；放——语言生动，活而不散。只有作画者心情愉悦，创作出的作品才能给读者带来愉悦。

如何处理画面的整体关系？在绘画类的考试中，是以二维的画面效果作为考试的内容，无论是素描、速写，还是色彩，都是由以下几个要素构成的：一是画面的构图；二是绘画的技法和表现；三是绘画作品的完整性。其中，构图的好坏是一幅作品的基本要素，也是先决条件。所用的技法与所表现出的视觉冲击力，是画面生动与否的关键，而一幅作品的成功与否，还要看其是否完整。所谓完整，是指各环节间联系紧密，所用表现方法协调一致，各部分的深入程度是相同的，表现的主题突出，观点明确。作画与下棋的道理相似，构图即是布局，如大局观较好就能较早地占据主动。所以在作画时，一拿起作画工具，就要对所描绘的对象和纸的画幅有一个完整的判断，用心安排构图，不可随意涂抹。所画主体及主体周围的空间都是画面的组成部分，安排不同，给人的视觉效果和反应就不同。对形体的刻画和明暗的表现好似围棋的中盘，可能强化优势，也可能转为被动。完成和整理画面就是官子阶段，如何取舍尤为重要，画到最后，实际上画的是经验和理解。把握画面的整体关系，最重要的是协调画面，使画面重点突出，关系、层次明确，对于画面中着力表现的部分要注意与周围的环境联系起来，不能脱离周围的环境。作画不仅要画出自己眼前所见到的东西，而且要画出自己感觉到的东西。

综上所述，对于参加美术高考的学生，提高造型能力刻不容缓。用心观察，努力思索，深入理解，大胆表现，并坚持自我感受，这些都是成功的有力保证。

赵广玉

2003年9月

目 录

一、序言	4
二、素描写生步骤	8
三、素描作品选登	17
四、关于高考试卷的说明及试卷展示	82

二、素描写生步骤

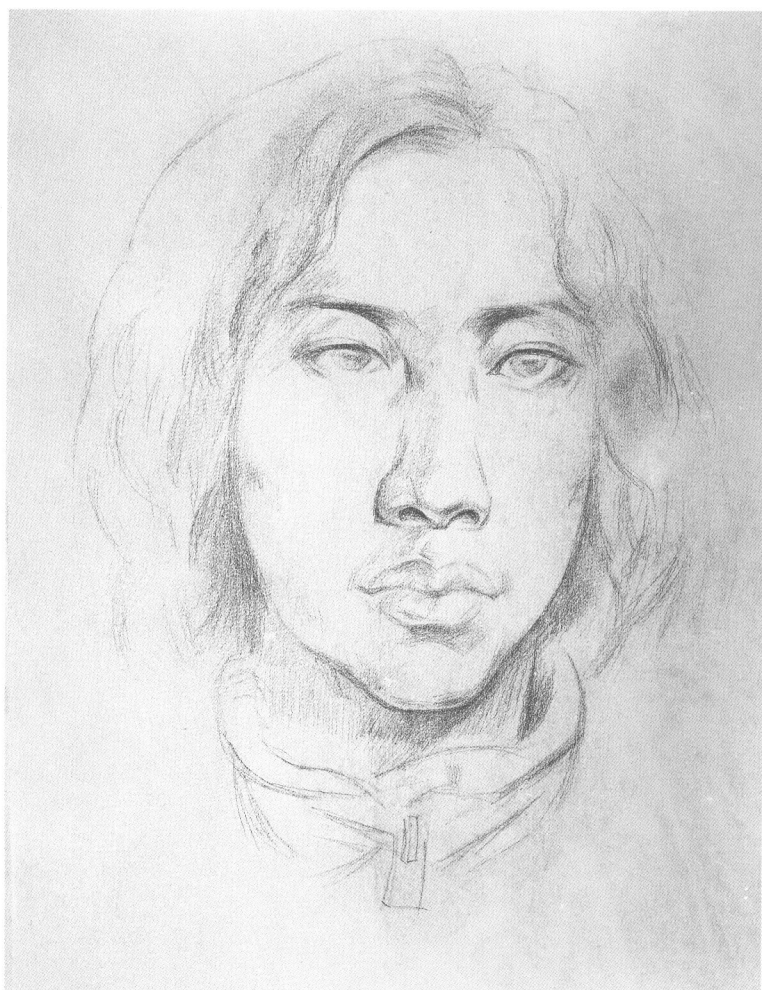
《女学生》

步骤一 用简括的线条勾画出人物头像的轮廓，划分出颜面各部位的比例，安排好脖子、领口与头部的关系。

步骤二 使五官呈现出大体的形态，面部结构逐渐明朗，注重人物形象特征的表达。

步骤三 使用较为轻松的线条，依照对形象的感觉，随心所欲，多用些自由的笔触，少些拘泥的描绘。

步骤四 始终把握整体关系，在自由流畅中关注大局，尽量画得明快、爽朗。

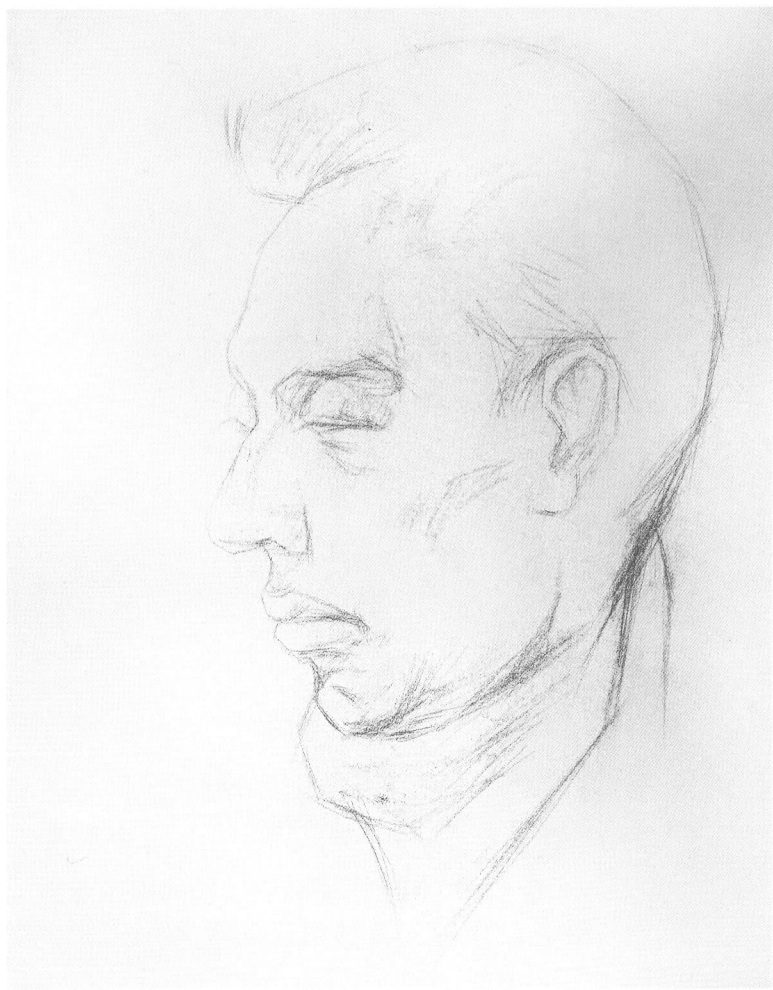
女学生

赵广玉

《男青年》

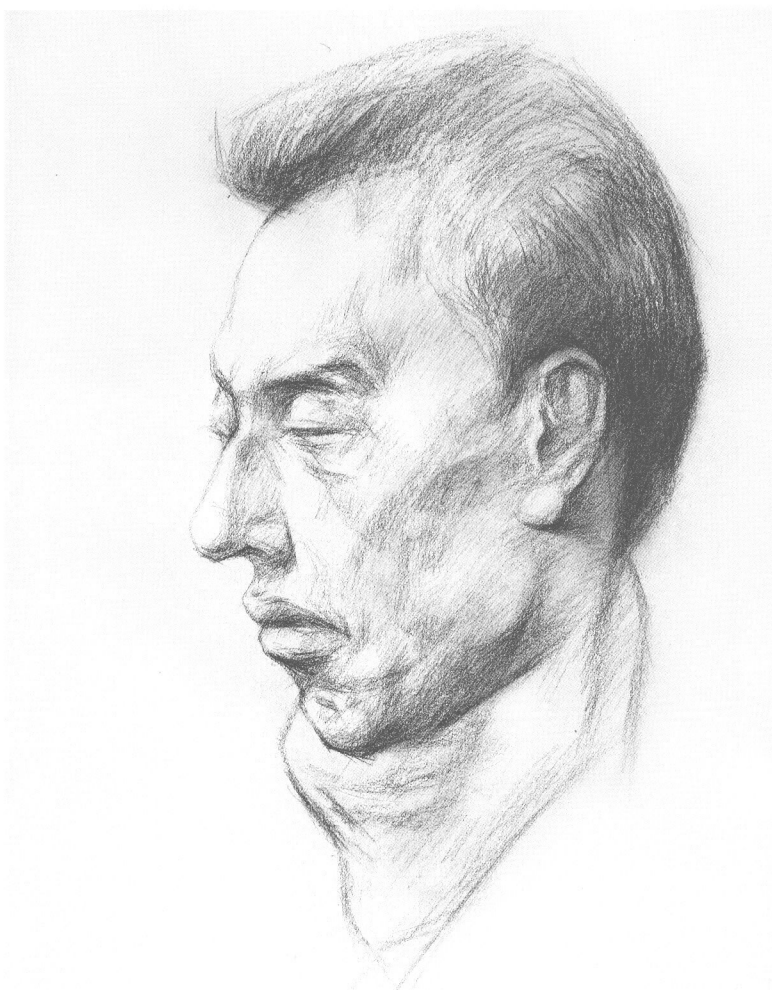
步骤一 首先考虑人物头像在画面中的大体位置和上下左右的空间，用直线表现头像的轮廓。

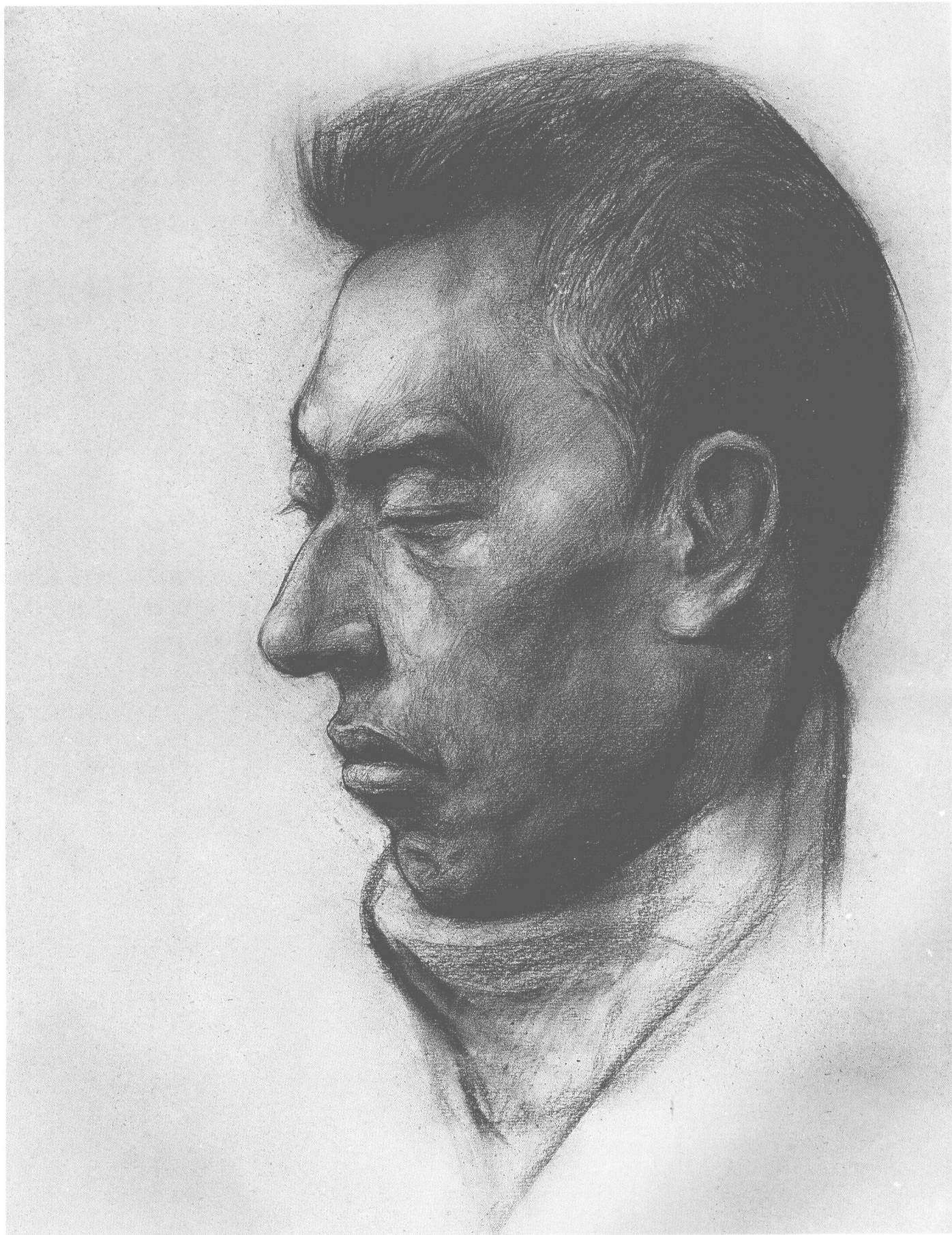
步骤二 确定面部五官的位置，大体比例关系，以及表达具有特征的大体形态。

步骤三 粗略呈现出颜面部分的结构，
要简括、清晰，使局部关系趋于明朗。

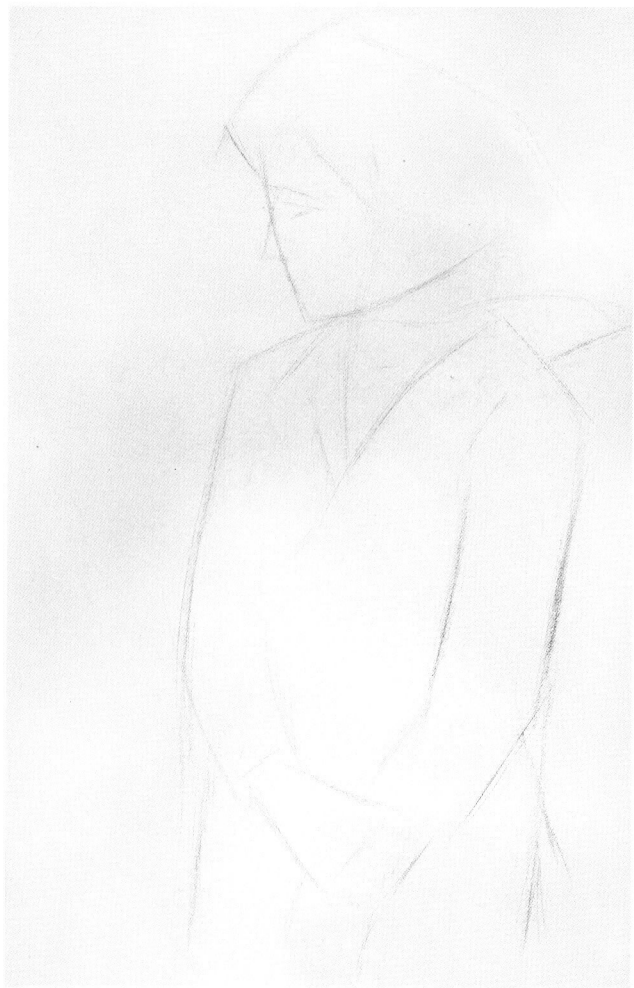

步骤四 明暗色调随着结构的描写逐步
跟上，体积和质感明显凸现。

男青年

赵广玉

《戴纱巾的少女》

步骤一 选择适合的角度，充分表现少女的姿态和气质，勾勒出人物的大体动态构架及头、手和上肢的比例关系，整体要自然舒展。

步骤二 进一步确定人物头部五官的位置和大体形态，肩、胳膊和手的结构应逐渐显现。

步骤三 在人物基本形态上，推进表现层面。注重把握好各个局部之间的关系。

步骤四 较深入地表现人物的情绪和动态，表现不同质地的肌理效果。要求描写细微，张弛有度，合理地控制画面的整体气氛和节奏感。