

美院高材生教你画系列·国美篇

中国美术学院 高材生教你画

China Academy Of Art

付宁波 陈超 编著

素描

Sketch

鄂美动力
E-MIND

中国美术学院 高材生教你画

China Academy Of Art

付宁波 陈超 编著

素描 Sketch

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

素描的基本要点：

素描是目前中国美术教育当中作为基础训练的一个重要科目，它的基本功能就是培养学员整体的观察方法和造型能力。对于考美院的学生来讲，这个考试科目就成为了检验他们基础是否过关的一项重要评价标准。因此素描就有了它相对比较明确的考试要求。

1. 整体：是第一位的，也是美院评分的重要标准，只有具备了整体的观察方法和表现方法的情况下，才可能使你的素描作品达到学院派的要求。

2. 基本形：也就是说你的形要画准，比例透视不能出问题；再就是要画得像，画得生动，对对象特征要把握好，这是基本的。如果形出了问题，那也是最明显的，人人都能看得出来。所以在作画时要注意使用整体的观察方法，先把握大的形的几何特征，人物五官的位置、比例、透视及外轮廓线都要画准，不能让人看着别扭。

3. 体：是素描造型追求的另一个重要的目标，对于考生来说，素描造型中基本体面的理解是必须的。面是组成体的必要因素，所以如何分面及对面的理解和使用就将是考美院学生必备的意识和技术。只有懂得了如何通过面来表现体，才能懂得如何塑造对象，而不至于盲目地去画表面却总画不出效果。比如头像是由许多不同形状的体组合而成，像眼球是两个球体，鼻子是个三角形体等，所以熟练地理解掌握面和体是必不可少的。

4. 结构：一般来讲，结构就是形体与形体之间相互连接的关系。就如同盖楼时开始搭起的基本框架一样，框架搭起了再开始做其它的填充和效果。画头像也是一样，有了基本框架后再做效果，塑造细节。因此基本的结构规律也是考生需要掌握的。

5. 明暗色调：是素描做效果的有效手段，也是具象写实素描的必备因素。对于考美院的素描来说是必不可少的一个重要环节，明暗色调是来自描绘对象最直接的视觉信息之一，也是表现形体和空间的重要手段。

6. 感受：艺术是需要感受的，不管是画画还是音乐，如果没有感受就免谈，在此我们虽然针对的是基础素描，但要画好它也同样需要很好的感受，要在让自己产生强烈感受的同时也让观众产生共鸣，这样才能打动考官得高分。感觉很多是天生的，但也可以通过后天的培养，当然这需要各个方面的修炼，有了感受才能让自己充满激情地去做一件事，这是你做好这件事的必备条件。

中国美术学院素描考试要注意的一些问题：

现在考中国美术学院和以前相比难度更加大了，因为增加了速写考试，而且许多专业的素描考试也由头像写生改为了半身带手。半身带手与头像相比难度加大，内容多了，范围也更大，需要考生理解和掌握的东西也更多了。这个时候考生就要更加注重整体的意识，以防止画面出现面面俱到或花、乱、主次不分毛病。画半身带手，构图很重要，在构图合理的情况下如果能更有个性就更好。考生除了对头部要有很好的理解外，还需要对手和人体的基本比例结构有一定的认知，这样才能使画面不出现基本形的问题。空间感的表达在画半身带手时也是很重要的，一定要注意拉开画面空间。在以上这些问题都解决好的情况下，越有艺术表现力越好。对于头像和石膏写生的要求，基本上还是要准确到位，写实是重要的标准。总之，不论是石膏还是头像或半身带手的考试，都要符合上面所谈到的那些素描的要点。这些要点都是考中国美术学院要注重的问题。

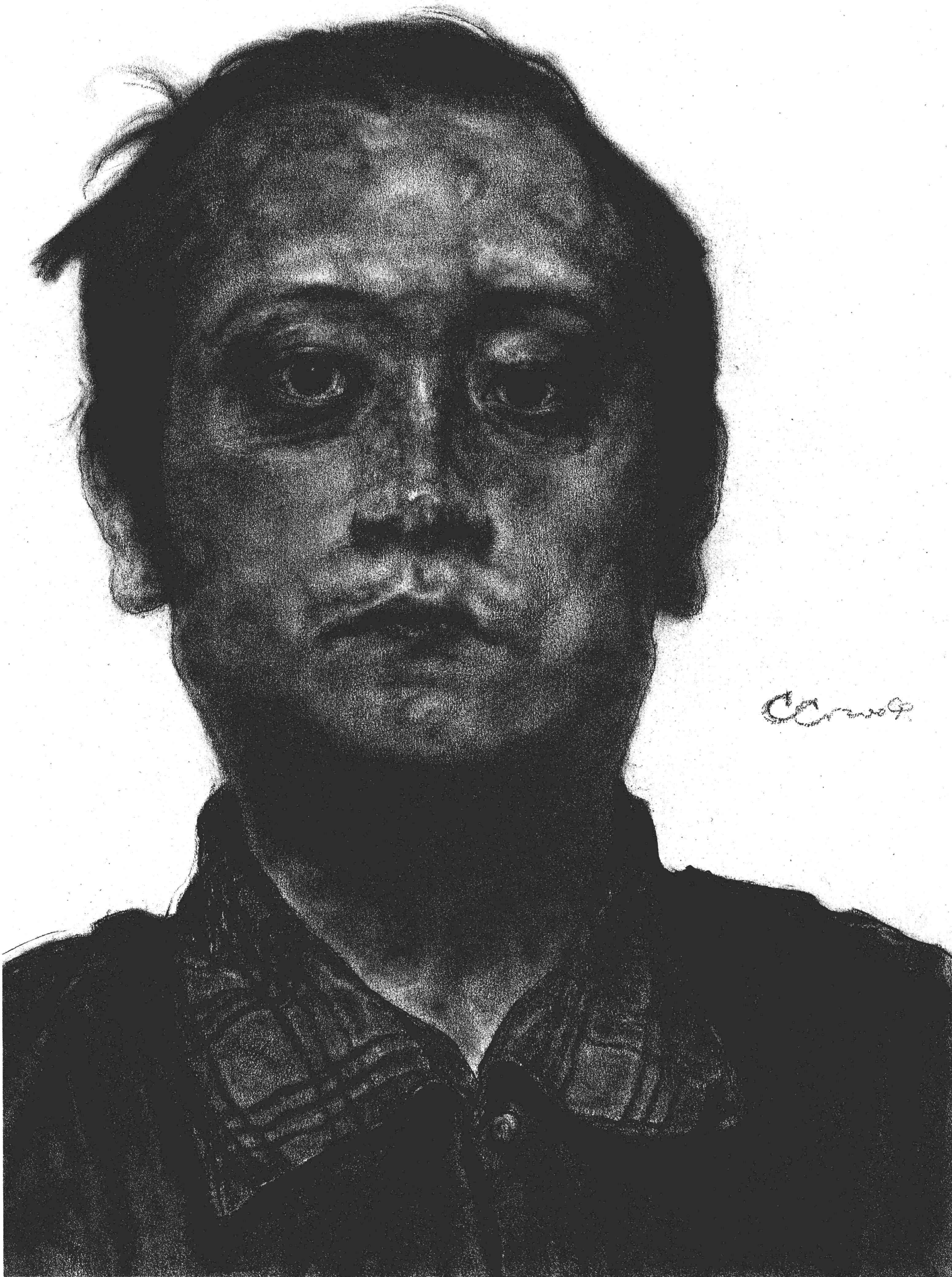
最后谈谈我自己的感受。素描是一门艺术，对于我来说是最自由的一种表达手段，我画素描喜欢发掘对象的精神性，也就是说借对象的物质形象来说出我的心里话，我喜欢素描的原因在此。画素描要有科学的方法，它需要感性和理性的结合。当你达到心手相应时，作品会随着你的精神而不断升华，从而达到一种比较高的境界，那时你便可以抛开一般的规律如：形、比例、透视、结构等等。这时你的作品会如同从你身体里延伸出来的一部分而具有生命。以上仅是我个人之见，如能对读者产生一些启发或借鉴参考之处就是我的荣幸，如有偏狭之处也算是向大家请教了！

最后衷心地感谢湖北美术出版社给予我这样一个整理自己作品和文字的机会；感谢责任编辑苏国强先生为出这套书所付出的辛劳；感谢那些给我当过模特的好朋友们。

陈超 2009.2.27于杭州。

1. 勾出形体，在开始打形时，一定要注意大的感受。
2. 进一步确定位置。
3. 画出大的明暗关系。
4. 深入刻画。此幅作品，用擦笔较多，但不能画得太圆，要注意结构的表现。

陈超 中国美术学院油画系

这是有步骤图的画的最后效果。画面语言要和人物精神达到一种和谐统一，要让精神超越表象。

陈超 中国美术学院油画系

这是同一个模特不同角度的练习，目的在于让学员从不同角度观察和了解头部的构造关系，训练学员从不同角度准确地把握模特的形态。

陈超 中国美术学院油画系
色调的把握也很重要，不要画腻了，要透气。

高诚 中国美术学院国画系保送生

作者人为地加强了画面的黑白灰关系，黑色的西装和头发，白色的衬衣，灰色的脸部，使画面关系非常协调。在深色衣服处理上，除了在衣纹转折处有一些变化，基本上以平铺调子为主，白色衬衣也是用几条线勾完，在转折处稍带一些调子。画面的主要笔墨集中在对脸的刻画，特别是对脸部形的推敲，使画面既生动又严谨。

胡军 中国美术学院雕塑系

这是雕塑系学生所画，作者特别强调画面空间及体积关系，使画面感觉特别厚实。

付宁波 中国美术学院版画系第2名

此幅作品充分刻画出老人的精神特点，同时衣服质感和空间的表现也很到位。

付宁波 中国美术学院版画系第2名

注意此幅作品皮肤、衣服及帽子的质感表现。

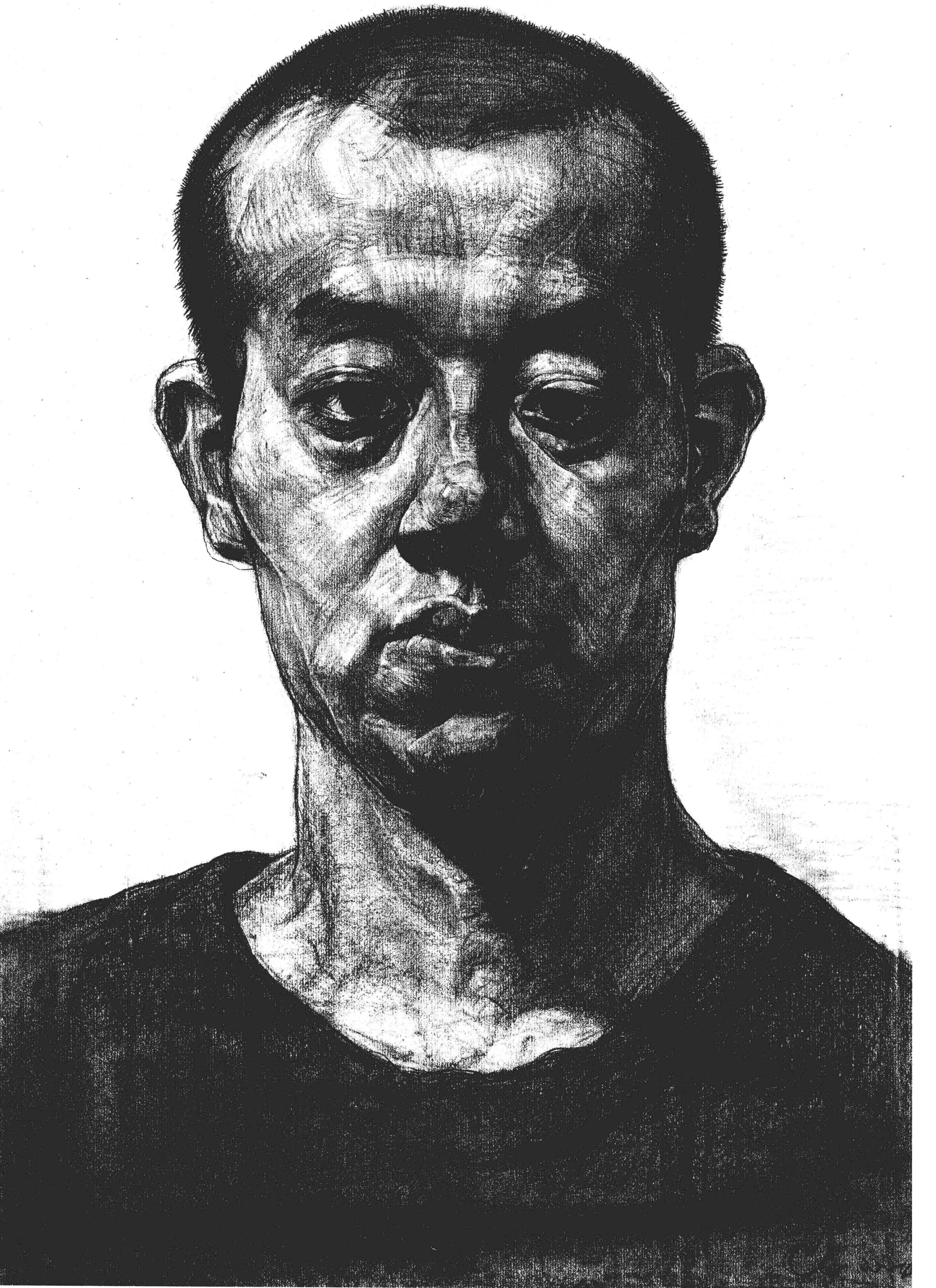
陈超 中国美术学院油画系

形态比例的严谨，对边缘线虚实变化的掌握，以及对手中绘画工具性能的熟悉，会使画面更加真实感人。画素描头像不能片面地强调体块和明暗，这会使你的观察变得被动，使你的画面变得概念化。

陈超 中国美术学院油画系

要处理好头发和头骨、头发和衣领的关系。

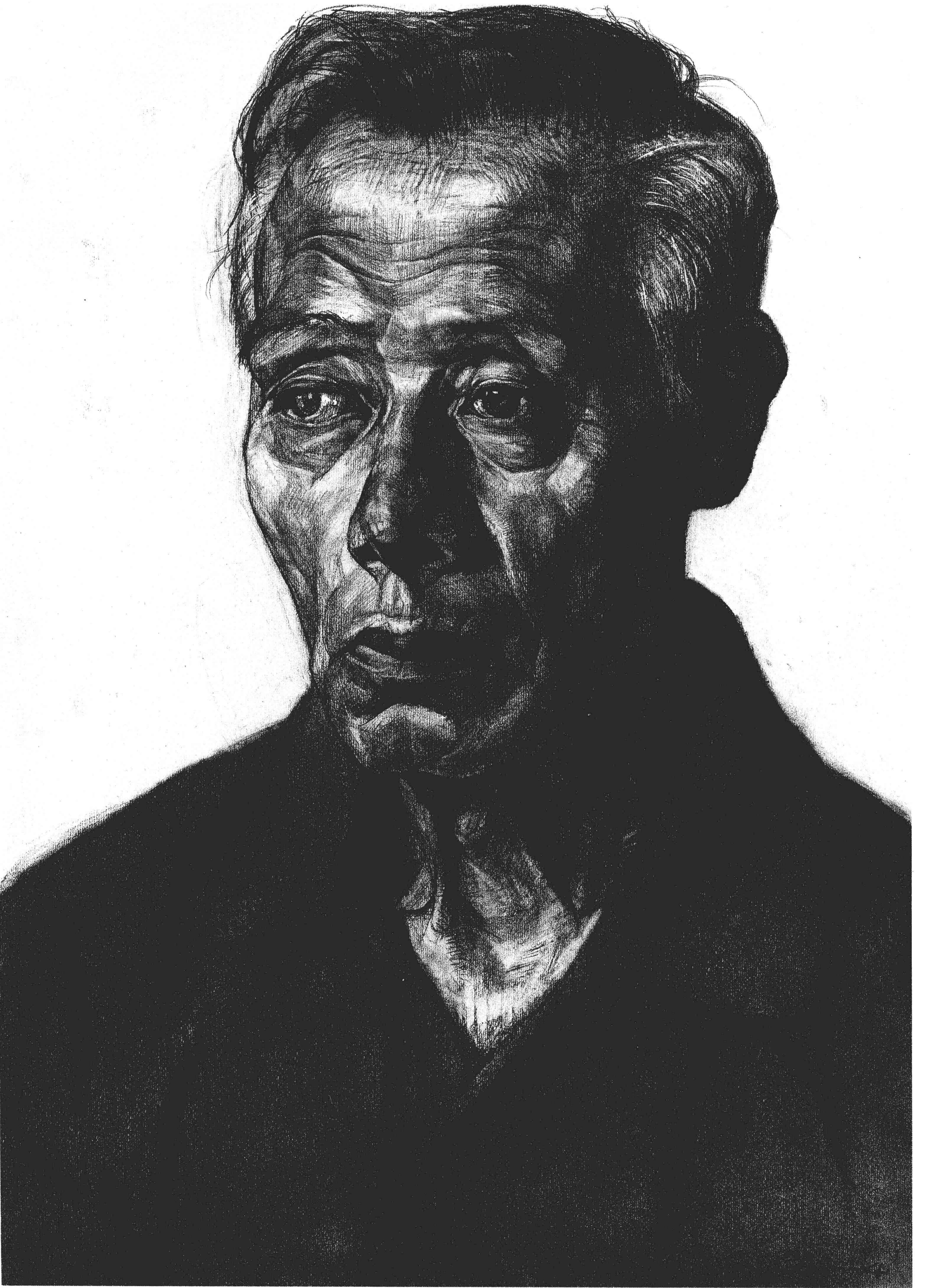

陈超 中国美术学院油画系
表现好头部中体块的各种关系，这样才能产生力度。

陈超 中国美术学院油画系

这张素描画于五年前的夏天。柔和而生动的光影关系会使画面具有诗意。用最合适的手法去表现最合适的对象。

陈超 中国美术学院油画系
以结构为依托，以线条为表现手法，让形体关系实体化。

陈超 中国美术学院油画系

一个认识多年的朋友，执着的朋友，一切的画面语言的最终目的都是为了发掘这个朋友的精神品质。考生应特别注意此幅作品对结构的表现及对形体微妙关系的表达。

陈超 中国美术学院油画系

画侧面的半身像要处理好从肩到头的空间关系。手臂要当成圆柱体来表现。头发、皮肤、毛衣等质感都要拉开。作画前应在心中有个预想的效果，一旦动手，必须一鼓作气直奔最后效果。