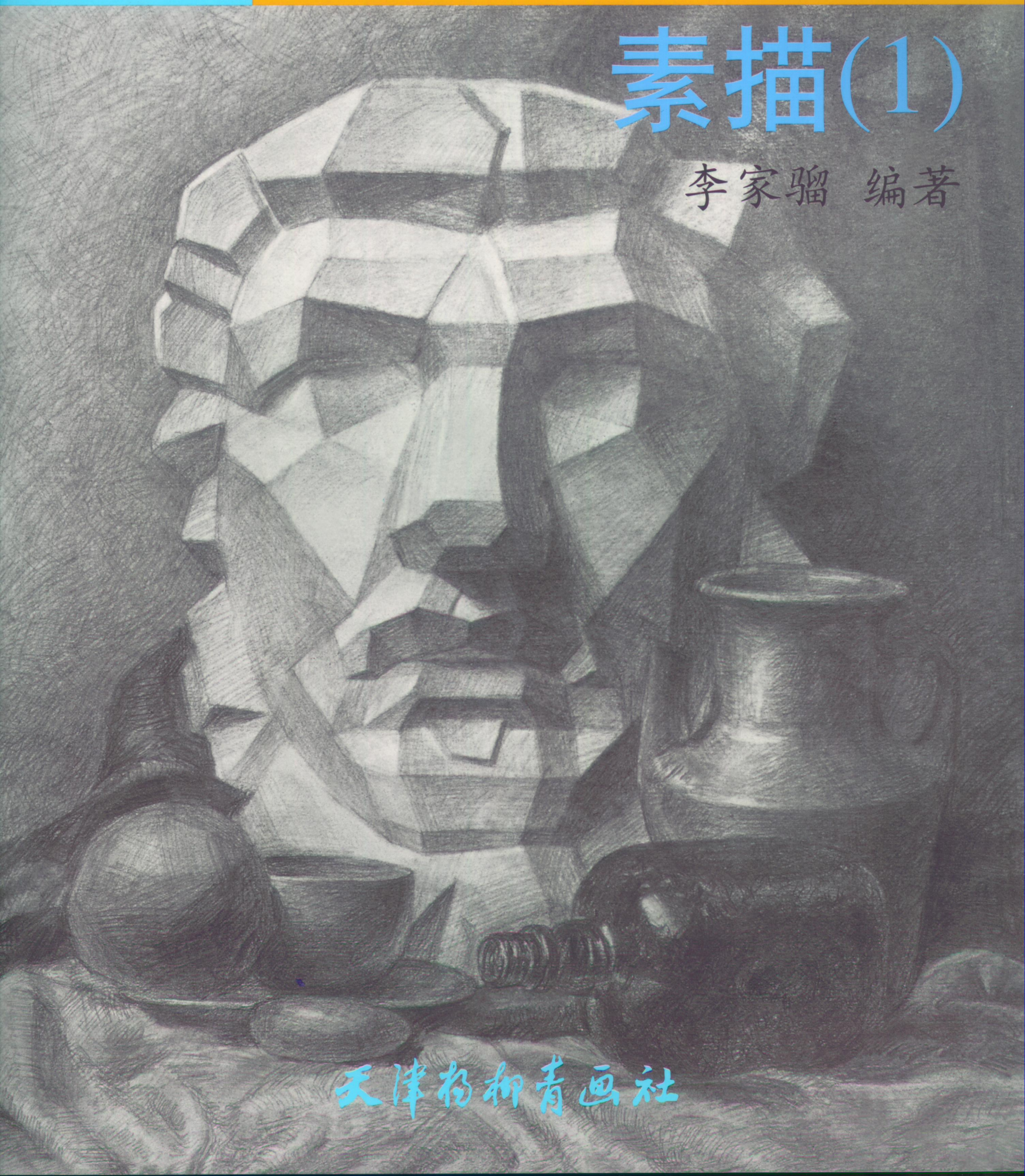

美术学院
考前
辅导丛书

走进美院

素描(1)

李家骝 编著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

走进美院. 素描. 1/ 李家骝编绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2004.1

(美术院校考前辅导丛书)

ISBN 7-80503-830-9

I. 走... II. 李... III. 素描—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 111046 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

出版人 刘建超

北京精制轩彩色制版有限公司制版 北京地大彩印厂印刷

新华书店天津发行所发行

开本: 787mm × 1092mm 1/8 印张: 4 ISBN 7-80503-830-9/J·830

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—5 000 册 定价: 18 元

发行部电话: (022) 23346078 28374517 23352512 传真: (022) 23330487

序

原中央工艺美术学院并入清华大学后，更名为清华大学美术学院。它的教学理念及对生源的重视沿袭了清华的传统，相继在全国各地省级重点中学发展近十几所生源基地及准生源基地。近几年应一些生源基地的邀请讲学，重点辅导应届学生的素描、速写、色彩等课程，将我院的基础教学延伸到中学，逐步提高了这些学校的美术教育质量，使学生们相继考上国家重点大学及重点美术学院。很多中学希望把这些教学特色很好地总结一下，使更多学生深入了解考前应具备哪些条件，如何准备，才能使学生的美好愿望得以实现。这本书与一般辅导教材不同之处，就在于除署名作品外，大部分作品是学生在应考之前由编著者辅导而画的，它更具说服力。

我诚挚地希望这本辅导教材能给更多的学生以帮助，并衷心地祝愿他们心想事成。

李家骝 清华大学美术学院副教授、研究生导师、基础教学研究室副主任。

1983年 毕业于原中央工艺美术学院
装艺系

1984年—1990年 任教天津美术学院

1990年 至今任教清华大学美术学院

1997年 出版《李家骝线描集》

1999年 出版《李家骝画集》

主要著作：

《现代装饰画集》

《十年装饰色彩教学作品集》

《第二自然与表现》

《装饰色彩教学与研究》等十余本书

个人绘画作品多次参加国内各种展览，并被多家刊物发表及收藏。

素描教学与要求

加强素描认识

素描是运用单色在平面纸上描绘出对象的形体、结构。画面充分运用黑、白、灰的层次变化赋予对象的立体感。无论是以任何自然物体或人类造物作为练习对象，都要表现出物体的光感、质感和重量感。素描作为造型艺术的基础，它的过程是感受、判断（比较）和表现，也可以说是一个较理性分析过程。素描作为最基础课程之一，它的任务和目标就是训练学生对客观物象具有敏锐的观察力和正确、生动的表现力。既培养学生整体观察方法，又逐渐让学生从不会观察分析对象到会观察分析对象，从不会表现对象，到会表现对象的能力。学生经过这样的训练，逐渐达到能够严格地、具体地、准确地描绘不同的环境中的不同形体、不同质地、不同的量感、不同远近空间和不同明暗的各种现象。学生从千变万化的复杂现象中概括提炼对象的本质，及光、体、色、量。更重要的表现出对象的美感。

素描写生不单纯是方法和技术问题，而是画者对客观自然物象的认识过程和提高审美过程。无论我们去画一般静物、石膏或人像，要有全面了解过程。如物体的质量、物象的属性等。有了明确的认识和想法，才会有明确地表现意图及预想画面的效果。这样才能保证在描绘过程中不会混乱、不会破坏按部就班的描绘秩序，也就是画到每个阶段都要保持画面的整体性。另外素描的整个过程是观察、认识的过程，是逻辑分析的过程，是它的步骤与描绘秩序逐渐深入的过程。往往一些同学有一些坏习惯，常把局部一次性就画完了，这是典型的缺乏画面整体控制与把握的能力，要让学生掌握画面每到一个阶段都应该是和谐的。我在教学辅导过程中，不断的强调和提示学生注意画面的整体性，有时让学生停笔，把画放在他们的眼前，进行相互比较完整的，使学生从不自觉到自觉地运用整体观察理念。通过不断比较，提高他们的鉴别能力表达能力和审美水平。

一、构图：

一幅白纸无论大小，它是约定的画面空间。无论画什么物象，怎么把物象安放在画幅位置上，这就是构图。从学生时代就开始锻炼构图的稳定、完整、舒适，符合画面一般视觉美感。比如：画头像，不宜过大或过小；不宜偏左或偏右。因为太大容易使画面太满而不透气；太小则会造成空旷而显小气，同样偏左偏右都不会产生良好的视觉效果。因此，让学生从一开始就重视构图，本身就在锻炼和培养他们的审美意识。

二、取形：

任何物象形体大家认识程度是一样的，不会出现张冠李戴。我要求学生在观察物象时，把对象的大的结构，大的转折用几条直线概括起来，这是一种感知。把握好整体的基本形和局部的基本形，用写实的手法来表现客观对象的形象特征和精神气质。具体步骤与要求：

a、外轮廓内轮廓要同时画：

外轮廓与内轮廓要同时进行，目的是把形体各部位的结构有机地联系起来。利用假设的横线、垂直、几何形来检查整体形的准确性。再用笔上，利用轻、重、深、浅表述对象的主次感。也就是主要部位，可以用清晰明确的线来表现；次要部位可用浅一点作概括。这样可分辨出画面的主、次，为后面深入刻画做好铺垫。

b、透视：

习画者与对象不在一个平视线上，或低视或仰视，这样都存在透视关系，这是客观现象。有透视就有近宽远窄、近长远短的变化。在画形（轮廓）阶段要反复推敲，找准透视关系，这是千万不能忽视的。如果前期画面的形没解决好，透视上有问题，就急于铺调子、急于刻画。我的忠告是：你在塑造一个错误的形体。

三、涂明暗：

为了使所描绘的物象有体积感和空间感，我们只有通过涂明暗的方法来解决。在涂明暗的时候，加深对物象的体面、结构、形状及高低起伏的变化理解与塑造。物体在受光的情况下，它就产生明（受光部位）、暗（背光及投影）。也可能把这种明暗转为色度来认识，暗为深色度，即黑；明为亮度（受光部位），即白；由暗到明的部位为浅色调，即灰色调。这黑、白、灰之间统称为色素关系。色素也就是由深到浅的各个色阶所组成。学生在铺调子之前，我的要求是从物象的深色度开始，有了深色度可着手往灰色度过渡。万万不能从受光面开始铺色调，因为缺乏可比性，在没有可比性的情况下很容易画过了，就是画面黑了或灰了。另外学生铺调子时，让他们切记色调之间的比较是黑与黑之间进行比较、灰与灰之间比较、亮与亮之间比较，这样可以在近似的色度里找出微妙的变化，更好地赋予对象的立体感。

a、整体性：

在铺调子过程中，要时刻注意局部与整体的关系。不能盲目地，在没有比较的情况下逮着一个局部没完没了地画，这都很容易破坏画面的整体性。

b、比较与取舍：

素描的描绘过程，就是在比较中取得相对合情合理的描绘过程。它是在比较严密的步骤下有序地逐步完成。没有比较容易混乱画面的整体关系，没有取舍，缺乏概括，少了灵性，就没有艺术。通过比较再比较，该加强的加强，该减弱的减弱，有取有舍，才能去粗取精，去伪存真。取舍是在比较的基础上进行的，两者不可分割。

c、实与虚、主与次的关系：

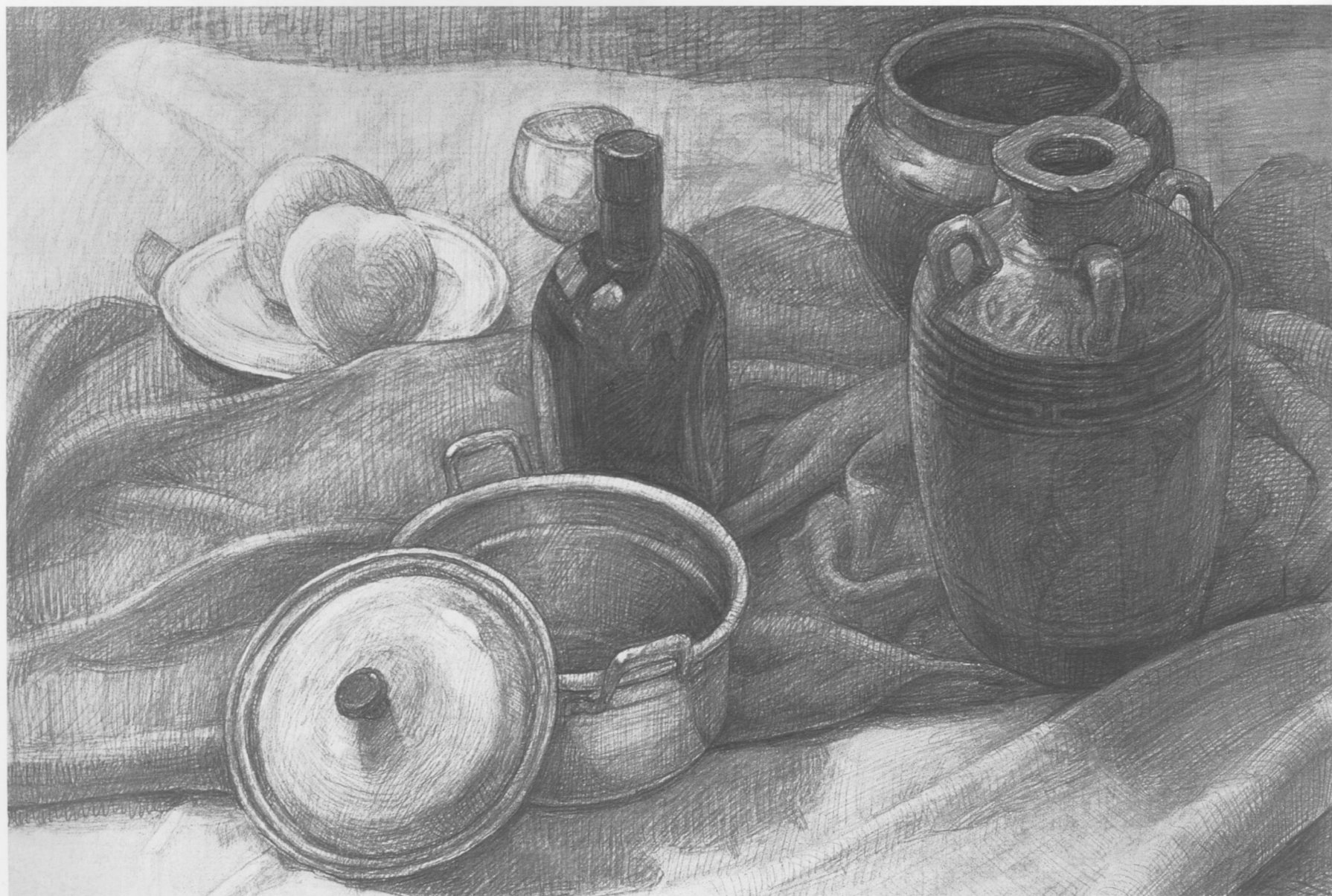
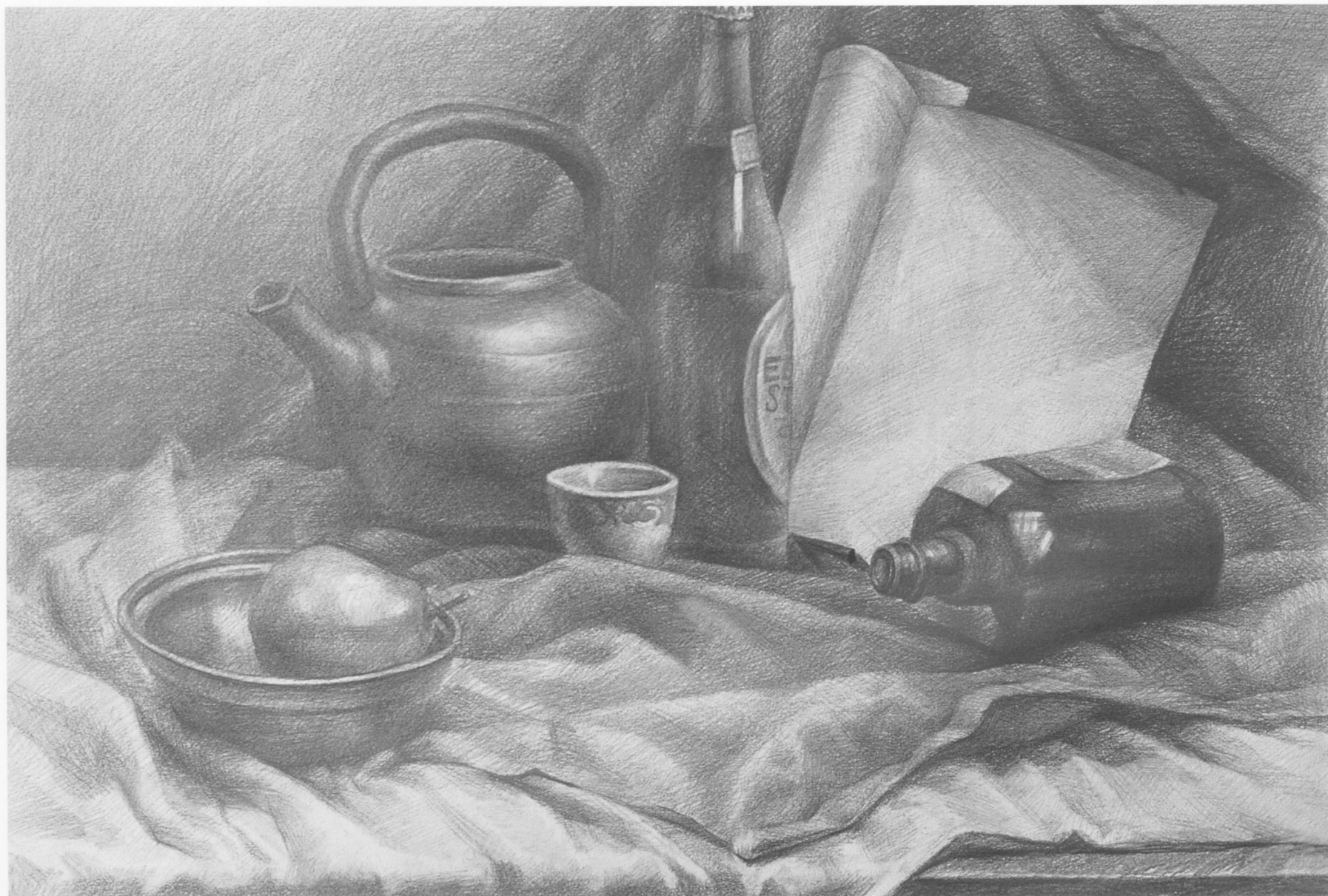
我们在观察物象时，如果随着视线的转动，物体与物体之间都很清楚。我就问学生：你的第一眼的感觉在什么点上？这个点往往就是主要部位、实的地方，其它为次要。在描绘过程中要始终维护这第一视点，那么画面的主和次的关系、实与虚的关系就分开了。另一种方法就是眯着眼睛去观察对象，也能分辨出物象的主、次和虚、实关系。

四、完成阶段：

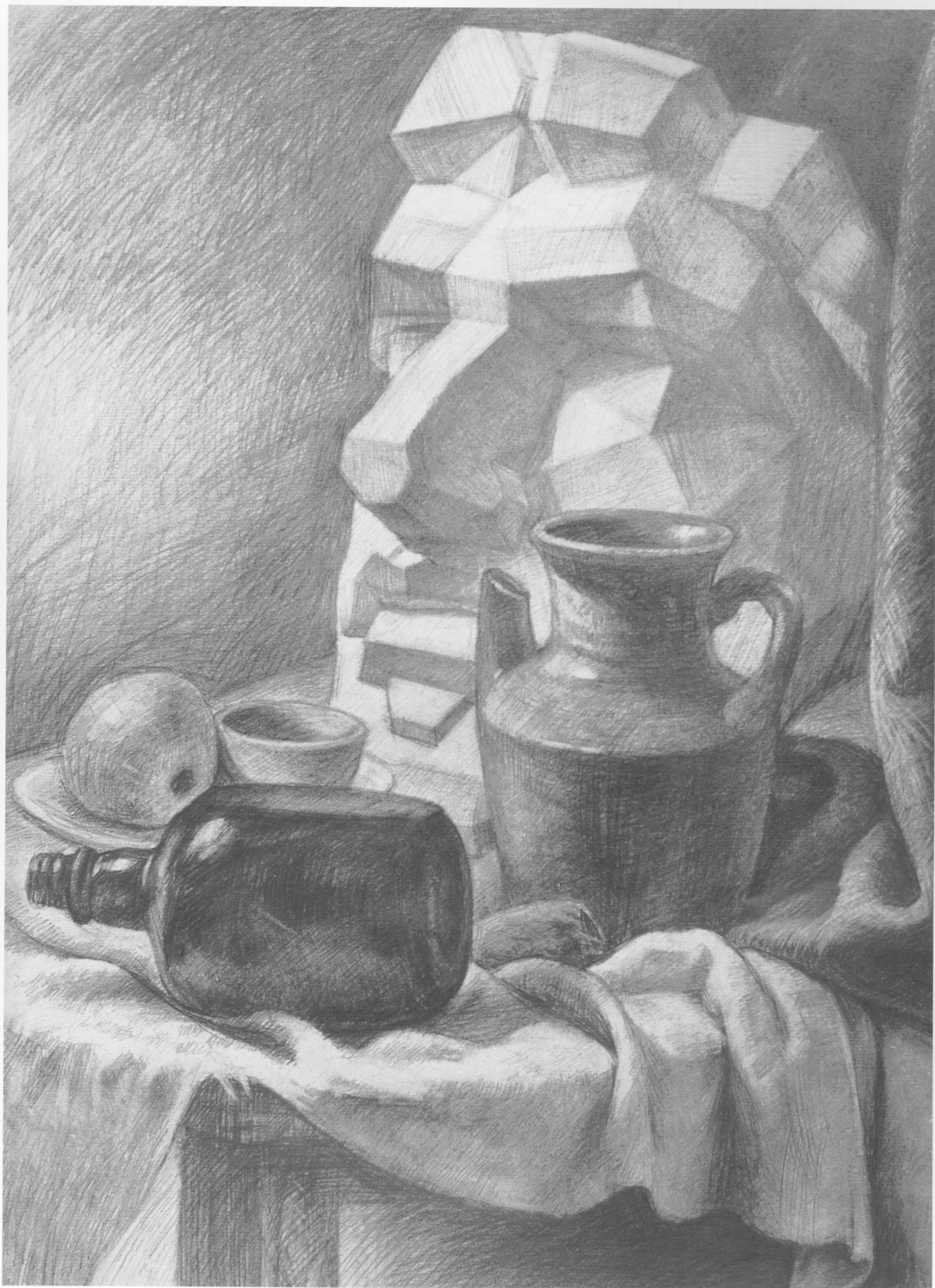
这一点，为什么要说一下，因为画素描是通过一定的时间来完成。往往一些学生，一开始精力充沛，感觉良好，画得也不错，可是随着作画时间的延续，精力和体力都相应疲劳，这肯定会影响最后的完成。判断画的好坏或优劣，就是看最后完成的效果。所以在收尾和完成阶段，让学生集中精力再认真调整一下画面，完成应具备的黑、白、灰之间的关系，这样才能使画面达到最佳的效果。

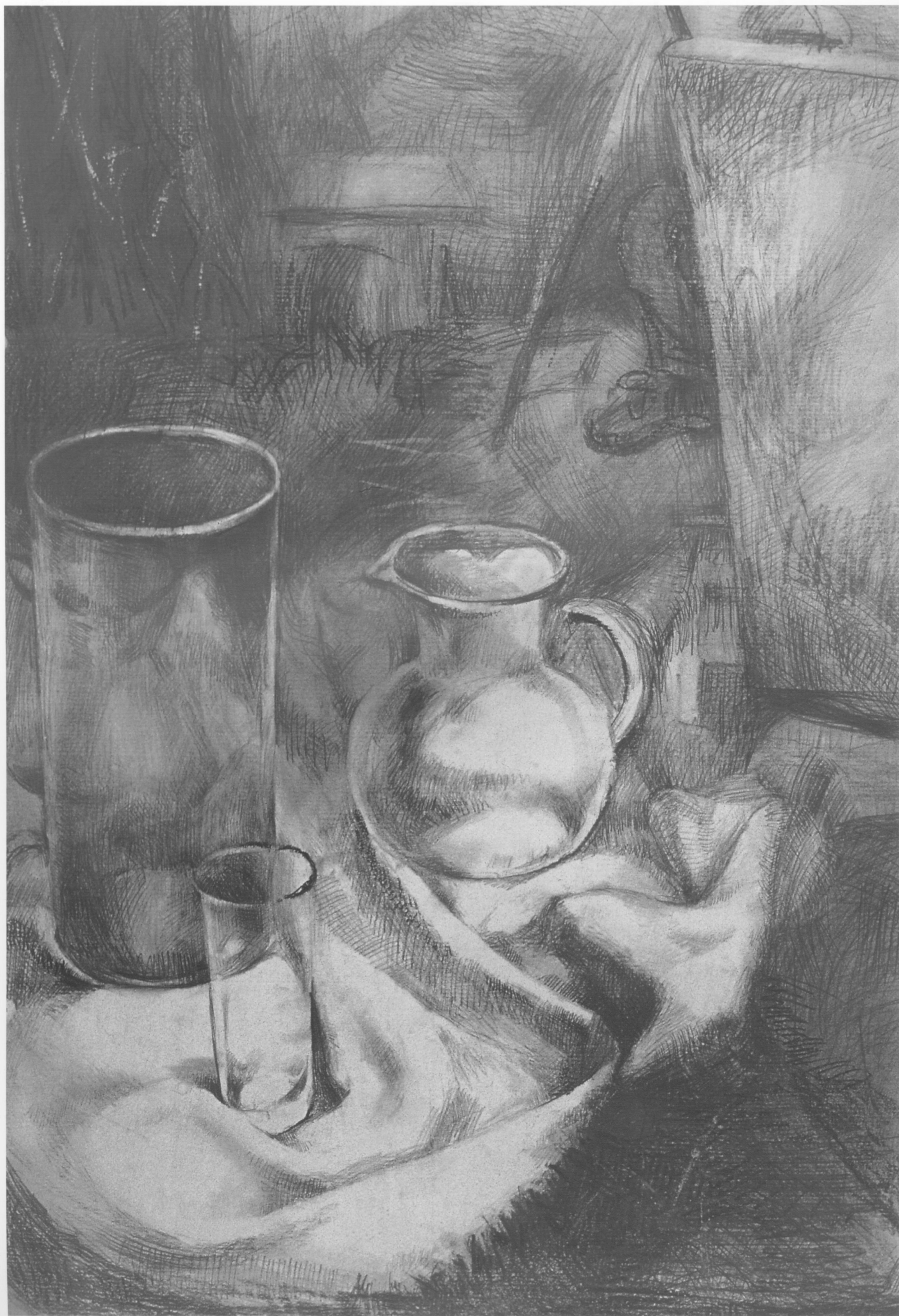
静物素描部分：

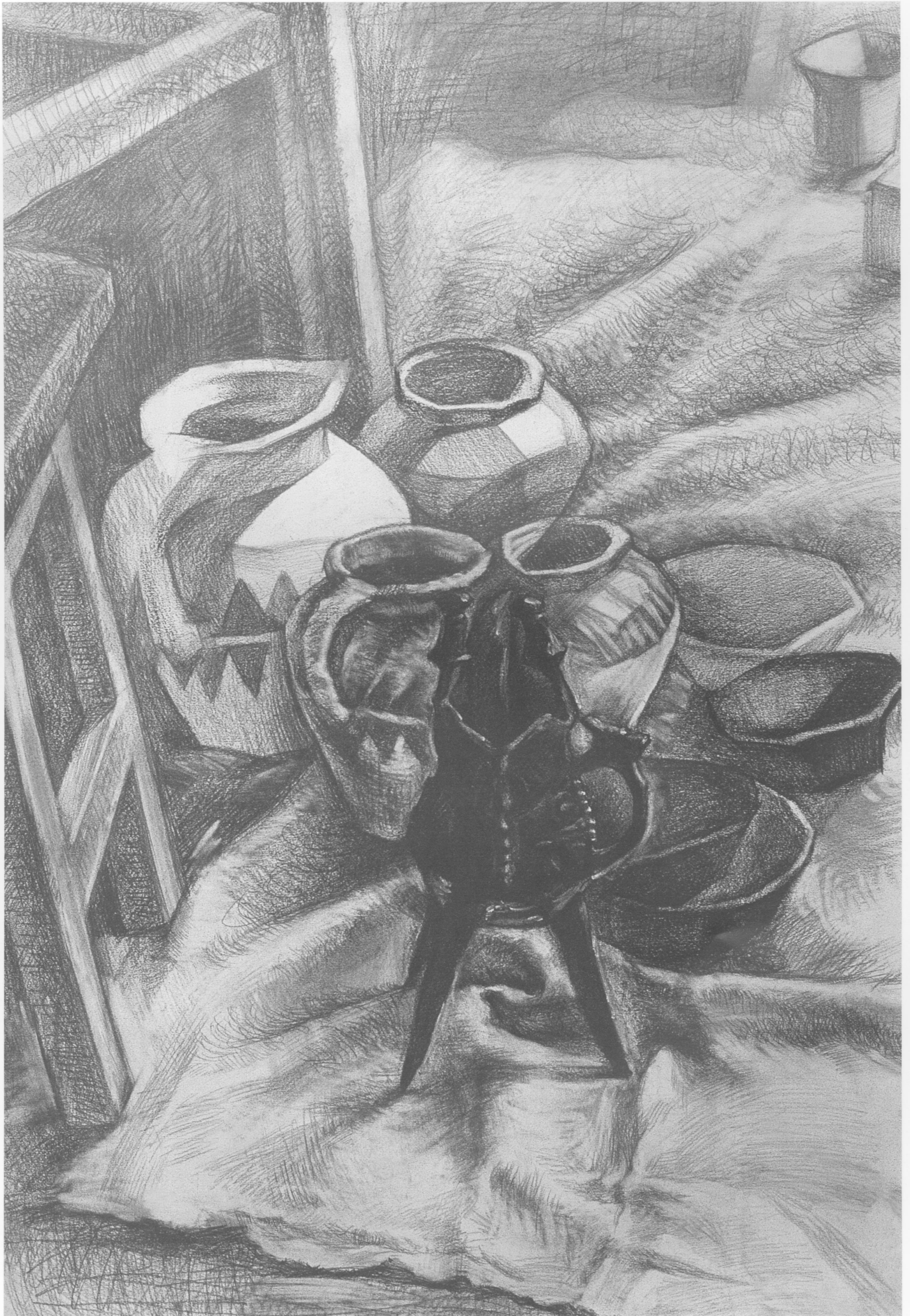
一、摆放静物要注意物体大小之间的组合，明确物体之间的黑、白、灰关系。

- 二、要求学生构图时，注意物体之间的比例和疏密关系，画面的比重要恰到好处。
- 三、通过明暗色素关系表现出静物的前后虚实空间，重点表达出物体的质感及量感。

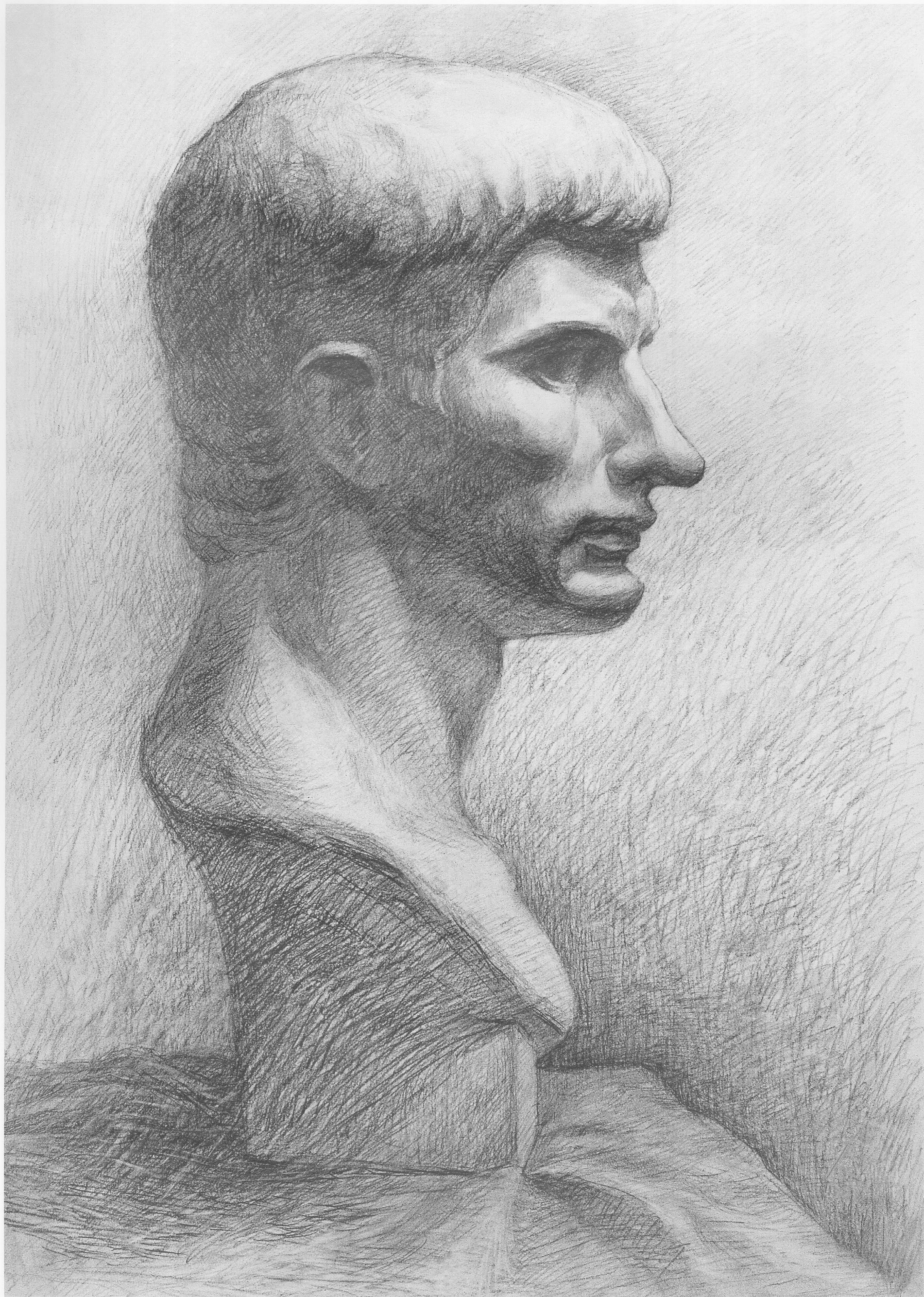

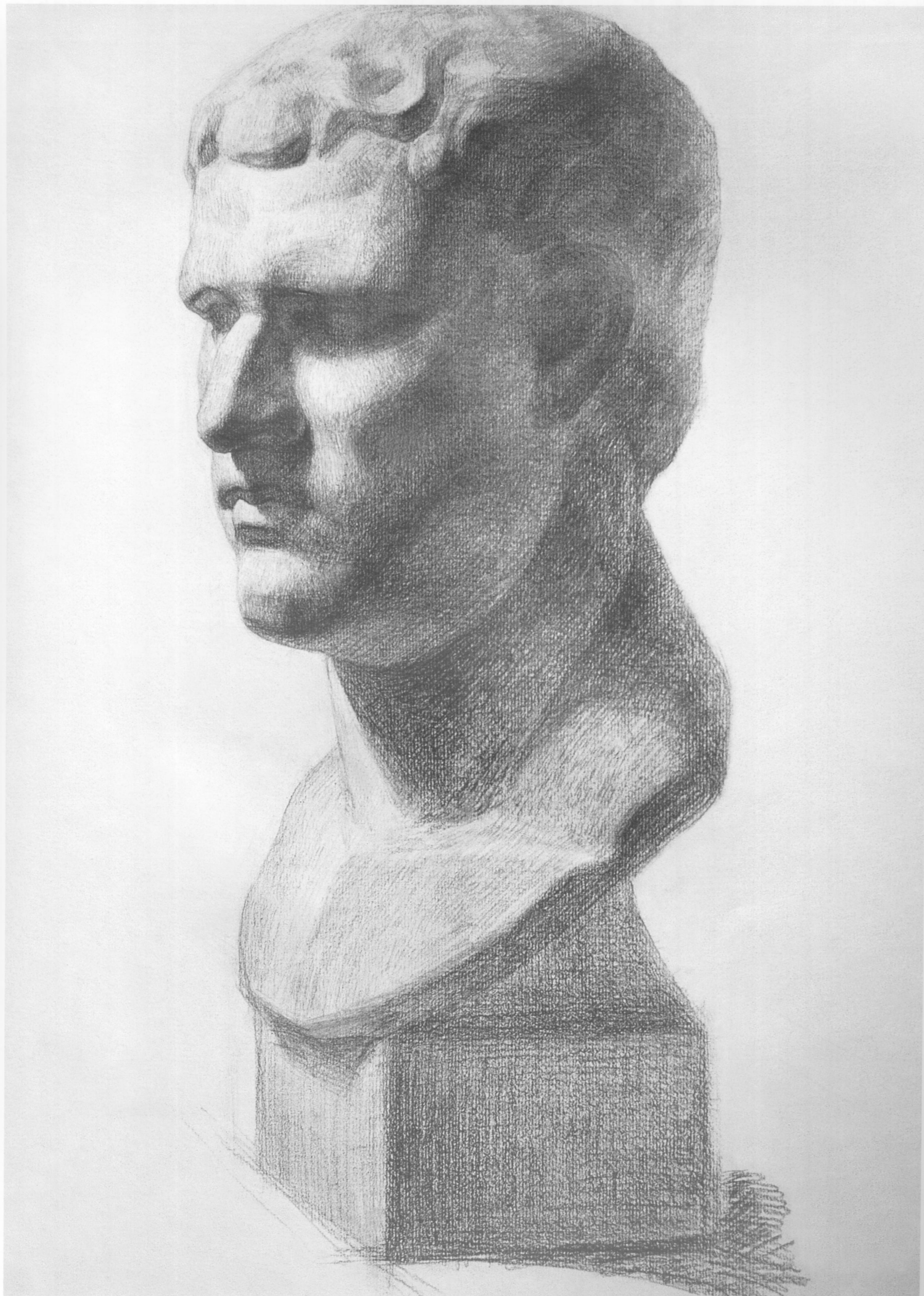

石膏素描教学与要求：

一、形体的比例关系、透视关系要准确。

- 二、石膏的明暗对比度要明确，找出最深的色素在什么地方。
- 三、要求学生解决形体的虚实、空间和量感。

人物、头像、半身像的素描教学与要求：

一、每个人的长相都有区别于他人的地方，这就是它的个人精神面貌。因胖瘦的差异，让学生采用传统画论的归纳方法，“相之大概，不外八格，田、甲、由、申、目、凤、用、国”来概括头像的基本形状，和个人特征。局部形也有用柳叶眉、卧蚕眉、单凤眼、杏核眼、三角眼、樱桃嘴、招风耳等来形容。

二、除了五官要细致刻画，头发也不能忽视。因为每个角度所看到的头部、头发都占有一定的比例。如能把头发的色素和蓬松感表达出来会给画面增色，也会加强头部的整体感。

三、画半身像，重点要注意画面整体的黑、白、灰的构成。

