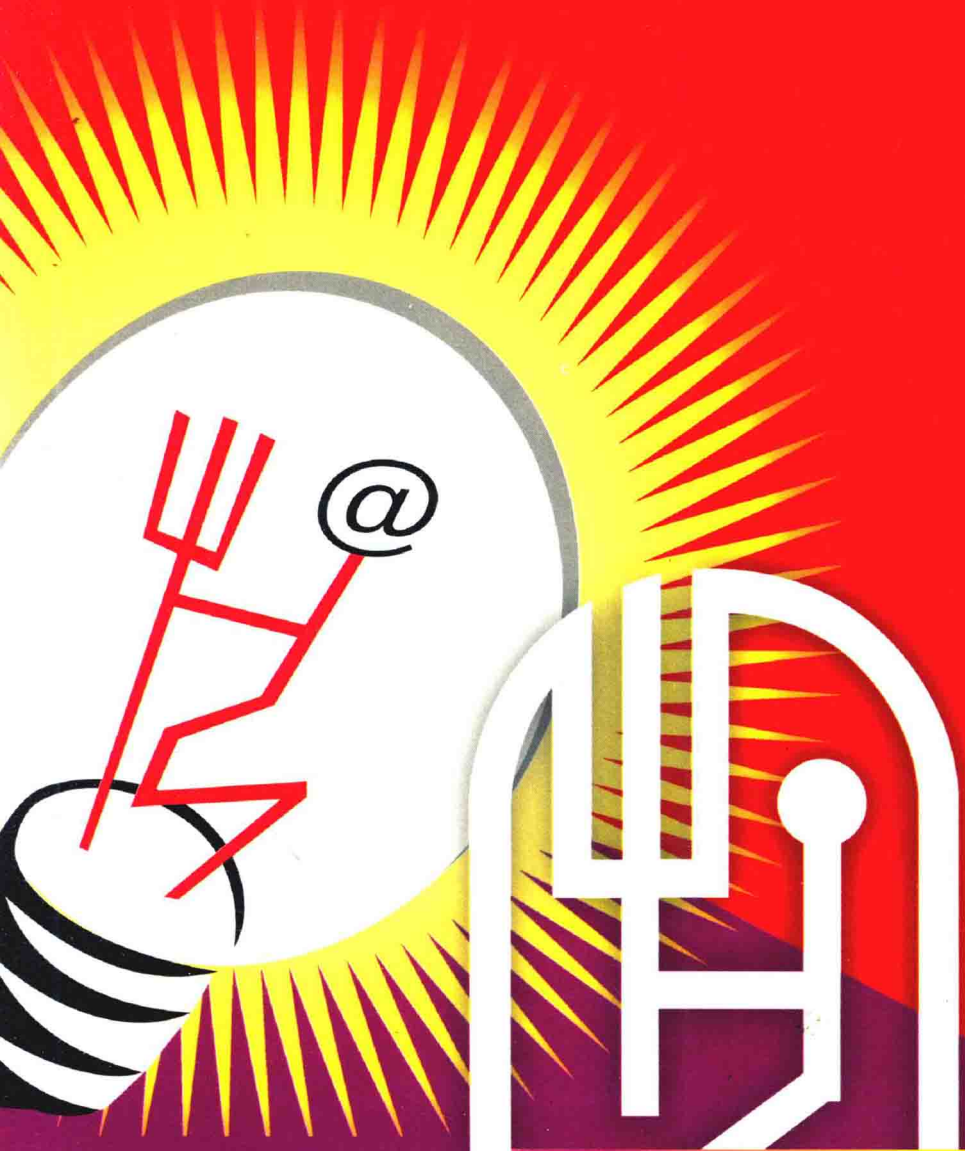

中国纺织出版社

清华大学美术学院

成人学历教育“专升本”

艺术设计专业辅导教材

秦寄岗 主编 汗牛 策划

清华大学美术学院

成人学历教育“专升本”

艺术设计专业辅导教材

ARTS DESIGN PROFESSIONAL GUIDANCE MATERIALS

秦寄岗 主编

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书为清华大学美术学院成人学历教育“专升本”艺术设计专业的辅导教材。

本书扼要介绍报考该校成人教育部艺术设计类专业的方法,并详述环境艺术设计、装潢艺术设计、服装艺术设计、工业设计等专业的考试要求和试卷评析以及素描、色彩等基础知识方面的考试要求和试卷评述。本书还附有该校 1999 年、2000 年、2001 年试题。

本书是艺术设计专业“专升本”报考者通向清华大学的钥匙,也是美术爱好者提高艺术功底的好伴侣。

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计专业辅导教材/秦寄岗主编. —北京:中国纺织出版社,2002. 1

ISBN 7-5064-2169-0/G·0074

I. 艺... II. 秦... III. 艺术—设计—成人教育:高等教育—自学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 080274 号

策划编辑:李秀英 范 森 责任编辑:范 森
责任印刷: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 电话:010—64168226
<http://www.c-textilep.com>
E-mail:faxing@ c-textilep.com
北京云浩印刷厂印刷 各地新华书店经销
2002 年 1 月第一版第一次印刷
开本:787×1092 1/16 印张:8
字数:152 千字 印数:1—3000 定价:40.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

目 录

●清华大学美术学院成人教育部简介·····	(1)
●如何报考成人学历教育“专升本”艺术设计专业 (秦寄岗)·····	(2)
(一)考生报考时要做的工作·····	(2)
(二)新生录取后要做的工作·····	(2)
●如何参加成人学历教育“专升本”艺术设计专业的命题考试 (秦寄岗)·····	(3)
(一)什么是命题设计·····	(3)
(二)命题设计中常见的题型类别·····	(3)
(三)从题型分析看考试复习的重点·····	(3)
(四)如何进行命题设计考试·····	(4)
●一、素描 (陆永庆)·····	(6)
(一)基本要求·····	(6)
(二)试卷评析·····	(7)
●二、色彩静物写生 (白芸)·····	(31)
(一)基本要求·····	(31)
(二)试卷评析·····	(36)
●三、环境艺术设计 (刘东雷)·····	(49)
(一)基本要求·····	(49)
(二)试卷评析·····	(50)
●四、装潢艺术设计 (宁凝凝)·····	(67)
(一)基本要求·····	(67)
(二)试卷评析·····	(68)
●五、服装艺术设计 (臧迎春)·····	(83)
(一)基本要求·····	(83)
(二)试卷评析·····	(84)
●六、工业艺术设计 (张旭晨)·····	(100)
(一)基本要求·····	(100)
(二)试卷评析·····	(101)
●清华大学美术学院成人学历教育“专升本”艺术设计专业 2002 年招生简章·····	(121)
●中央工艺美术学院 1999 年夜大学“专升本”考试试题·····	(123)
●清华大学美术学院成人学历教育 2000 年“专升本”入学考试专业加试试题·····	(123)
●清华大学美术学院成人学历教育 2001 年“专升本”入学考试专业加试试题·····	(124)

清华大学美术学院成人教育部简介

清华大学美术学院成人教育部（原中央工艺美术学院成人教育部），设立于 20 世纪 80 年代中期，是我院全面负责成人学历教育与非学历教育的主管部门和教学单位。

我院夜大学是国家承认学历的艺术设计类成人高校，设置比较齐全，师资力量比较雄厚。艺术设计专业设有环艺、装潢、服装、展示、工业、绘画等多种学科，分全日制与业余两种办学模式。从 1999 年起，根据学院发展要求，不再招收大专层次的学生，全部为“专升本”层次。上述艺术设计与绘画专业的优秀毕业生，可获得清华大学授予的学士学位。

十几年来，我院成人学历教育坚持了“学以致用，适应市场”的办学原则，教学宗旨是：与发展社会主义市场经济相适应，以美化人民生活为目标，培养热爱社会主义祖国、热爱专业，适应现代工业、现代科学技术、现代生活方式、现代审美心理，具有独立设计能力，并献身艺术设计事业的专门人才。

我们以培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者为根本任务，不断深化教学改革，注重教学质量，严格教学管理。坚持社会主义办学方向，依托清华大学美术学院的办学特色和艺术设计学科的优势，为北京市和全国各地培养了大批艺术设计人才，他们在各自的工作岗位上为繁荣和发展我国的艺术设计和美术事业做出了重要的贡献。

在清华大学建设世界一流大学的总体规划指导下，成人教育部将会继续依托清华大学美术学院的雄厚实力，在学科建设、专业设置、教材建设方面有更新的突破，将会继续保持与发扬学院艺术设计学科的特色，更好地适应现代经济建设的发展需要。

欢迎有志于投身艺术设计事业的青年报考。

如何报考成人学历教育“专升本”艺术设计专业

“专升本”是成人学历教育的一种形式,清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)自1996年开办艺术设计“专升本”专业至今,共设有环境艺术设计、装潢艺术设计、服装艺术设计、工业艺术设计、绘画等多种学科,分脱产与业余两种办学模式。

为便于广大考生报考清华大学美术学院“专升本”艺术设计专业,成人教育部于每年十月份颁布次年的招生简章,并即时开办“专升本”文化课与专业课的考前辅导班,聘请有丰富经验的专业教师辅导授课。

每年一月份,北京日报陆续刊登成人学历教育的招生简章与招生信息。二月份,北京市成人教育考试院、招生办公室,组织全市高校举办招生咨询活动。三月份,全市成人学历教育开始招生报名工作。五月份(一般为第二个周六、日)为全市成人学历教育文化课考试时间。我院艺术设计专业加试大多安排在第三周进行(一般周六为专业报名日,周日为专业加试日)。六月份,我院成人教育部公布专业加试通过人员的名单。七月份,全市开始成人学历教育招生录取工作。

见于上述时间安排,考生需做如下准备:

(一)考生报考时要做的工作

1. 按照北京市成人高等教育招生的有关规定,报考专科升本科的考生,报名时必须交验经教育部审定的国民教育系列高等学校或高等自学考试机构颁发的大学专科毕业证书原件和复印件。可到考试院成人高等教育招生办公室指定的验证点验证。审查合格后,考生可就近到东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区成人高等教育招生办公室办理报名手续。

2. 报名时考生需持本人身份证(在京临时工作的还需持在京暂住证),交近期同一底版正面一寸照片两张;毕业证书复印件一份和北京市成人高校专科以上毕业证书验证单,交纳报名费。报名手续必须由考生本人办理。

3. 考生需在指定时间持“报名复核单”到第一志愿学校参加专业加试报名。

4. 艺术设计专业的文化课考试有三门:艺术概论、政治、英语;专业加试为一门:专业设计。考生还需准备所报专业必备的考试用品。

(二)新生录取后要做的工作

1. 基础课程的测试与补习 由于北京市成人学历教育招生政策变动,艺术设计专业的报名取消了原有相关专业的规定。近几年来我院“专升本”的生源发生变化,艺术设计专业的考生近于报名人数的一半,其中专科与本科所学同一专业的考生只占1/3,另有非艺术设计专业(指文、理科等)考生也占1/3左右。

为保证生源质量与教学质量,在新生录取之后,我院成人教育部还要组织素描、色彩的基础测试。素描绘石膏头像,色彩绘静物写生,以进一步考察新生基础绘画水平。测试评判标准分三档:一档为“通过”,指有一定的绘画基础,能掌握素描、色彩的基本技法,能如实地表现客观对象,画面效果较好的;二档为“弱补”,指有一定的绘画基础,能初步掌握素描、色彩的基本技法,画面效果尚有不足的,这一部分同学需要利用业余时间自己补习,以提高绘画基础水平;三档为“强补”,指没有绘画基础,不能初步掌握素描、色彩的基本技法,画面效果不足的,这一部分同学需要上补习班学习,在教师的指导下逐步提高绘画基础水平。

新生基础绘画的补习,分日常(周一至周五)与周六、日两种形式,补习全部安排在暑期进行,以确保开学后教学计划的正常实施。几年来的教学实践证明,新生基础绘画的测试与补习,对于提高非相关专业生源的美术基础起了很大的帮助作用。

2. 外语水平的测试与分班 目前由于北京市成人学历教育招生考试,外语成绩不受单科分数的限制,因此,文化课考试中只要艺术设计概论、大学语文等科目考分较高,三门科目总分均达到北京市成人学历教育考试分数线,即使外语成绩很低的考生,也有希望被录取。在2001年我院录取的新生中,外语最高分数可到139分,而最低分数仅为29分,如此悬殊的差距,如不按照外语水平分班,定会给正常的外语教学带来极大的困难。

在新生录取后,我院成人教育部还要组织外语测试。其水平接近英语二级,难度系数为中等。根据因材施教的原则,按外语成绩进行分班,打破原有专业的界限,这样即便于教学的量化管理,也便于教师了解与掌握学生学习外语的进度。

此外,注意专业水平的培养,注重整体素质的提高,也是新生在学习期间不可忽视的重要方面。

如何参加成人学历教育“专升本”艺术设计专业的命题考试

命题设计是艺术设计专业“专升本”考试中的必考内容。如何参加艺术设计的考试,是众多考生迫切关心的问题。现针对此问题扼要阐述如下几点。

(一)什么是命题设计

何谓命题设计?在艺术设计专业活动中,就是指有主题的造型设计。“主题”一词的定义,对于文学艺术而言,是指作品所表现的中心思想。在电影、歌剧、话剧中能概括地表现主题的歌曲,往往被人们称之为“主题歌”。对于艺术设计而言,也就是指在设计作品中所表现出的思想内容核心。

在服装设计考试中,职业女装设计与休闲男装设计;在环艺设计考试中,卧室家具与餐桌椅设计,以及在工业设计考试中的灯具设计等等,都明确表现了艺术设计的中心思想,这也就是造型设计中所表现的核心内容。职业女装中的“女装”与休闲男装中的“男装”,说明了考题的性别要求,它与“卧室家具”、“餐桌椅”以及灯具设计一样,都同样是对设计的中心思想加以限制的词组,都表现与说明了设计主题的运用范围。

由此可以看出,命题设计考试中的题目,实际上是规定了考生将要从事的有范围、有主题的造型设计活动。在考试中,评判考生绘制效果图的首要标准,也就是看其在设计中,能否运用服装、环艺、装潢、工业、绘画等各艺术的专业语言,来明确表达出主题思想与专业设计的范围。

(二)命题设计中常见的题型类别

命题设计是一种常见的艺术设计专业活动。其类别划分有以下几种形式。

1. 服装艺术设计专业命题设计

(1)以着装形式分类:可分为职业装、休闲装、运动装、礼服等等(表示场合、环境)。

(2)以年龄大小分类:可分为中老年服装、中学生服装、大学生服装、童装等等(表现年龄的不同阶段)。

(3)以着装场合分类:可分为运动装、旅游装、饭店/宾馆服务员服装等等(表现用途、功能)。

(4)以着装风格分类:可分为民族式、传统式、新潮式、古典式等等(表示潮流)。

(5)、以季节分类:可分为春、秋季服装设计、夏季女装设计等等(表示时间段)。

2. 环境艺术设计专业命题设计

(1)在环境艺术设计专业中,常常会选择室内设计作为“专升本”命题设计的重点。因为室内设计是环境艺术设计专业的重要组成部分,也是科学技术与艺术结合的综合学科。室内设计要解决人与空间的矛盾、人

与建筑的矛盾,对家具进行分门别类的设计,让空间充满美感,这不仅是设计师的职责,也是专业学习中作为创作思维与技法训练不可忽视的重要内容。因此不论是学习还是命题设计,都离不开此项内容。而且要把此种命题设计作为专业训练的基础加以强调,希望考生加以重视。

(2)在家具命题设计中,往往以强调功能、结构、用途、造型的目的性为主,还有特别强调画面的表现效果与透视技法的题型也是考生不能忽视的。

3. 装潢艺术设计专业命题设计

(1)招贴设计又称海报设计,在公共广告媒体中有很重要的位置。在“专升本”命题设计中,往往选择常见的国内外重大题材、事件做商业性、社会性、公益性、文化性招贴的内容。例如,环保题材、艺术节、运动会、音乐会、博览会、书展等等。

(2)书籍装帧设计包括封面设计与版式设计,是装潢设计中一项重要的内容。但在“专升本”命题设计中,由于考试时间所限,不可能在短短3~4个小时中,将以上内容全部涉及到。因此,书籍装帧的命题设计要以封面设计为主。封面设计包括字体、标志、图象、装帧、色彩、造型等,都是从事装潢艺术设计专业人员应掌握的专业技能。这也是装潢艺术设计专业考试的重点部分。

(3)包装设计是装潢设计中另一项重要的内容。包装的分类、包装的功能、包装的视觉设计效果,都是考生在复习中不可忽视的部分。

(4)注意装饰绘画的构图变化。

3. 工业艺术设计专业命题设计

(1)工业艺术设计专业主要是培养产品设计人才。为此该专业基础的设计表现技法,尤其是对各种常见产品(如日用工业品、家用电器等)在功能、结构、造型、色彩、材料性能及使用方法等方面的设计构思与方案,将是命题设计的重点。

(2)产品透视效果图的基本表现技法和三视图的基本画法,是工业艺术设计专业考试的重点部分。

(三)从题型分析看考试复习的重点

在艺术设计中,命题型式是有很多种类的。但作为考试题目的命题,必须带有普遍考察性质的特点。考生在作习题练习时,可以按照常规的设计要求去做,掌握各专业的基础知识与技能。以下几点可供做参考:

1. 命题设计是艺术设计“专升本”考试中的重要考试科目,重点是要考察考生造型能力及专业设计的表现技能。考生在考试前掌握一定的设计基础知识是十分必要的。命题设计的作用,就是将专业设计的内

容、场合、形式、范围等作相关的规定,通过相同的条件,考察与了解考生对其专业基础知识的认识程度,以及解决问题能力的大小。

(1)服装专业考生复习的重点,应放在人体基础造型、结构比例、动态、服装造型与色彩的表现上。在绘制服装效果图时,要以明确表现命题设计的要求为主,以技巧表现为辅。如考题为职业装、休闲装、运动装的设计,首先就要在设计上明确表示出着装形式的区别。明确表现出各种环境、场合适用服装的区别。

对于以年龄划分为主要设计要求的考题,如中青年女装设计,在设计时要从几方面注意:首先,年龄的划分最容易从发型上区分出来。要注意发型的结构与年龄的差异,这样的画面是很容易出效果的。此外,在动态上,青年可以活泼一些,动态大一些;中年较之稳重,动态可静些,动静相结合的画面会很生动。在服装款式与色彩的运用上,也要注意运用色彩的纯度与灰色度的结合,色彩出现明度与纯度的对比效果,画面就会有色彩变化,也就具有了装饰性效果。如果在服装款式设计上,再注意统一与变化的关系,在服装配饰上注意装饰效果,那么,这幅设计效果图一定会具有很好的效果。

(2)作为装潢艺术设计专业考生复习的重点,应放在掌握视觉造型的基本原理和创作表现手法上。要具有善于准确地抓住人物形象特征的能力。如在表现运动的主题时,其人物造型自然要有速度感;在表现舞蹈的主题时,其人物也一定要符合舞蹈的动作与要求。这样抓住了不同环境中人物造型的基本特征,自然也就抓住了典型的形象特征,人物造型准确,自然就会生动,富于表现力。

对于招贴、封面设计的考题,考生要注重从构图、字体、色彩、图形的应用上,能明确表现出设计的主题。此外,要注意掌握与表现出招贴与书籍的风格,注重设计的内涵与装饰性效果。在造型上,还要注意用恰当的技法与形式表现其相关的内容。

对于包装设计的考题,考生要注意包装结构与包装形象设计的关系。此外,包装的标准化、整体化、形状、材质等,也都是要考虑的重要因素。

(3)作为环境艺术设计专业考生复习的重点,应放在掌握室内设计知识方面。通过速写、线描与色彩基础的训练,能够准确把握透视技法,能够得心应手地绘制室内设计效果图。

在家具设计中,应注意把家具的结构形态表现出来,除注意准确表现比例、质感、形态组合的对比与相互关系外,还要注意陈设品与其环境的关系,注意技法的娴熟与规范,考生千万不可忽视这方面的训练。

(4)作为工业设计专业考生复习的重点,应放在掌握产品造型设计方面。对产品功能、结构、造型、色彩、材料性能及使用方法等方面都要有一个基本的了解,

要有较广泛的想象构思能力、造型表达能力、评价叙述能力以及速写能力与专业技巧。此外掌握产品透视效果图的基本表现技法和三视图的基本画法也是非常重要的。

2. 参加命题设计考试时一定要注意扣题。要理解题意,要逐字推敲其含义和要求。这一点,对艺术设计各专业的考生都很重要。尤其是在考题中,对设计的中心思想加以限制的词组,对表现与说明设计主题范围的关键词组,一定要反复审题,仔细推敲,否则偏离设计主题,即使画面绘制得再好,也是不能及格的。

在考试中,经常会遇到一些考生将复习的重点放在技法的表现上,单纯追求画面效果,往往却忽视了艺术设计主题表现与人体、物体的比例关系,结果画面出现了结构错误,造型又无创新与变化,这样其成绩就自然不会理想了。

(四)如何进行命题设计考试

1. 命题设计考试的评判标准 (150分)

(1)符合题意、造型准确(50分)

对于服装、装潢及绘画专业而言,指扣题与人体结构的关系;对于环艺与工业设计专业而言,是指扣题与产品设计的关系。

(2)色彩协调、构图完整(50分)

这指的是色彩与画面整体的关系。

(3)形象生动、结构合理(30分)

对服装专业而言,这是指人物形象与服装的关系;对于装潢专业而言,这是指人物形象与人体结构的关系;对于环艺与工业专业而言,这是指产品形象与产品结构设计的关系。

(4)布局适称、卷面整洁(20分)

这指的是卷面的整体效果与整洁性的关系。

2. 如何表现命题设计考试的画面效果

命题设计的画面效果,关系到考生的考试成绩。如何表现命题设计考试的画面效果?需注意以下几点:

(1)画面效果首先要体现出专业设计的类别特点与功能要求。尤其是以表示场合、环境、功能为设计主题的更是如此。如职业装的设计要领是,根据工作性质、行业特点的具体功能要求进行设计。职业装也可分为工作服、制服、便装、礼服等多项内容。但在考试中的题目,职业装不会是具有具体工种的、功能的设计,而是泛指、或是具有宽泛性的设计。考生要注意职业装,尤其是女装当前流行的特征与结构的特点。

又如:前几年有以“喝茶”为题,绘一幅装饰画的考题,此题需要表现场合、环境与人物的协调关系。为此考生除注意人物的比例关系、环境布局、色彩装饰性外,还要注意表现出以“喝茶”的功能作用所引发的内在“情趣”,只有这样才能很好地扣到“茶趣”的主题。

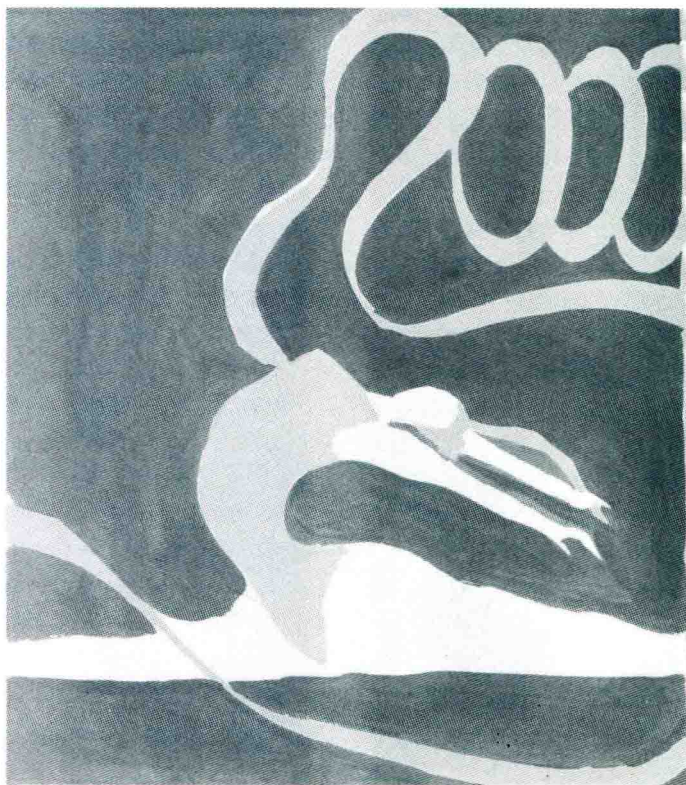
(2)命题设计考试的题目都比较宽泛,给考生留有

充分发挥自我特长的表现余地。为此,考生要注意运用已掌握的专业基础知识,要以表现设计能力为主,以表现技法为辅。考生一定要根据自身的绘画基础扬长避短,千万不要追求“时髦”的表现技法,以免在考试中力不从心,顾此失彼。

(3)命题设计考试需要有设计说明时,一定要注意画面的统一性,要注意整体的构图。千万注意不要先画

效果图,将设计说明填空。这样画面混乱、无主题、布局不匀称,卷面自然也就不整洁了。试想一下,搞设计的人如果连卷面都不会设计,那又怎样会很好地从事艺术设计活动呢?写设计说明时,切不可长篇大论,否则只能是画蛇添足。

以上几点,是“专升本”考试中,考生容易出现的问题,希望能引起考生的注意。

一、素描

(一)专业基本要求

从艺术设计人才的培养来讲,入学考试时加试素描、色彩和专业设计基础是十分必要的。这种基础训练是每一位有成就的画家或设计师在通往艺术高峰过程中所必须经过的一段重要阶梯,素描则是这段阶梯中最重要的一大台阶。

素描本身具有双重性,它既是美术或艺术设计入门的基础平台,又是作为独立的艺术形式来表达艺术家心灵境界带有个性化的艺术语言。从前者到后者可以把它看成是一个“过程”,从这个“过程”来讲,素描是陪伴艺术家终身的基本功和艺术语言的形式之一。这个“过程”的意义在于它是一种很强的技术性训练,又是一种最基本的思想方法和观察方式的训练。概括起来讲是一种艺术最基本素质之一的训练。在这个基础平台上,加上色彩和专业设计或艺术创作等基础能力的训练,培养出一个未来艺术家所具备的完善能力,这就是素描训练的目的,也是入学考核的要求所在。现把这个“过程”简化为六个字:技术—技艺—艺术。

到目前为止,素描入学考试的方式还没有突破性的改变,考试命题基本上还是传统的:石膏头像、真人头像、半身像,人物速写等。手法表现上要求是写实的,布光为自然光。如果加试速写,则头像分数为70%,速写为30%,从“专升本”考试来讲,素描考试时间总体掌握在3小时或3个半小时左右。考生自带画具,纸张和座椅由学院提供,纸张尺寸为8开或4开素描纸,使用铅笔或炭铅笔,允许使用定画液,由于采取封号公平评分,所以严禁在考卷上作任何记号。

评分标准为四大方面:构图、透视得体合理,形体结构准确严谨,明暗主次对比协调,形象表达细致生动,对这四大方面构成的整体卷面效果进行综合评定。下面就这四大方面分别进行叙述。

1. 构图、透视得体合理 所谓构图得体,就是指在纸面上位置布局要得体,包括整个头像(半身像)或人物速写在纸面上要安排得大小合适,比例、动势要准确,特别要注意头像的眼睛朝向之处应适当留有空间。如果是石膏像要注意审题,如果要求是连底座一起画,则要求将头部与底座的整体比例定准确。真人头像则要求将颈部画出,衣领可稍带,不必太多刻画。写实素描的比例问题是至关重要的,它是锻炼人们最基本的敏感观察能力和准确的表达能力。德国画家阿尔勃列赫特·丢勒曾经说过:“没有正确的比例,就不可能有一幅完美的图画。虽然是尽了最大的努力画成的。”这里需要提醒的是:构图中的比例是指大的比例关系。同时,必须注意定准整个头像或半身像最大的动势。相当一部分考生,往往很不注意构图,一开始就草

率上手,这一点非常有害,因为,考试不同于平时的作业,时间因素的制约,使考生不可能作太多的反复修改。考前班的同学要十分注意这一问题,“良好的开端,是成功的一半”。

所谓透视法,简单来讲,就是为追求“真实再现”所提供的组织三度空间的办法。严格的透视原则,要求在作画时眼睛(视点)不能随意移动,此外被画物体也不能随便移动。两者之中,只要有一方稍有变动便不能达到正确的透视效果。完整的透视理论是一专门的学问,这里不作详细论述。由于考试是画头像,主要解决头部的形体透视问题,因此问题要简单得多。头部的形体透视,只要定好整个头部的横轴线和竖轴线,一般按头部的纯正面、半侧面和纯侧面各自呈现的仰视、正视和俯视来具体定位。横轴线是指从左耳横穿右耳的联线,竖轴线是指通过眉中、人中的竖线。一般规律是:横轴线在正视的情况下,相对是直的,不同程度的仰视或俯视则产生不同的弧线。竖轴线在纯正面的情况下是相对直的,半侧面或纯侧面则产生不同的弧线。定准仰视或俯视的透视关系相当重要,一定要加倍注意。另外,要使头部中每一具体的小形体都应处于整体的透视变化之中,也就是说,头部在任何情况下都应是一个完整的整体。

2. 形体结构准确严谨 我们经常讲“形”的问题,是指物体的外形特征与物体的形体结构特征。而要讲“形体结构”,就是指物体形体本身的内部与外部的构成因素与结构关系;物体的形体与形体之间的一定的组合关系等方面。一般来讲,分析形体结构似乎要分析解剖关系,因为解剖关系是形体关系的依据,这一点没错。然而对解剖的分析却替代不了对形体的分析。对于初学者来讲,学会形体分析法是至关重要的。而在没有学会形体分析法的情况下,过早地分析解剖关系,则会给初学者带来诸多的困惑,会觉得无从下手。有了一定基础或认识能力后,适时结合解剖关系来进一步学习,这样做对循序渐进地学习画素描,收效会好一些,速度也会快一点。

形体结构分析方法是把一切物象简化成几何体块的组合,将这些不同形状的基本体块,按一定关系穿插、榫接、组合构成基本形体结构。作画过程中,常讲到的概括力,这就是最基本的概括力之一。解决好了大的体块组合问题之后,再在每个具体体块之中,逐一分析再小一点的体块。这样,一个很复杂的形体结构问题就变得简单多了。如果大体块的比例不准,透视不对(即常讲的形不准),往下画则就非常糟糕。写实性素描特别是素描考试,不同于其它一些表现性素描,评判试卷时形体结构准确与否,将占很重要的份量的。分析体

块结构,是为了更好地将真实人的头部形体结构作具体表达。这就要求,在此基础上进一步探讨形体间的转折处理问题,这种转折处理主要就是在一定的光源下,方、圆的转换问题,也就是硬转还是缓转。通过线条的虚实、明暗层次的对比与过渡,从而产生具有生命力的节奏感、韵律感、动感、量感、质感的自然流变的交响曲。这样有机的整体表现,通常称为画面的整体感。

3. 明暗、主次对比协调 三维空间就是指长、宽、高所构成的立方体,人眼最多只能看到这立方体的三个面。素描中所讲的“三大面”就是指在平面的纸上,表达出三度空间的关系。在这三个面中,如果给予投射一定的光照,三个面则会呈现出不同的明暗层次,归纳这不同的明暗层次,便可以从大的方面把它定为两大部,即受光部和背光部。“五大调子”就是指在这两大部中呈现的较为概括的亮面、灰面、明暗交界线、反光与高光这五个基本调子。事实上当某一物体被光照后,所呈现的从亮到暗之间的“阶差”远不止这五个。初学者往往把画面搞得“花”的原因之一,就是没有很好地去概括这丰富的“阶差”。前面讲到把具体的形体结构概括为基本的形体结构是“概括力”之一,现在把起到统一画面“阶差”作用的五大调子,看作是又一“概括力”。

“阶差”可以被称为层次,但不能被称为“调子”,这个“调子”与层次之间的关系一定要弄清楚,用系统论的方法来解释这“调子”与层次的关系就比较好理解了。那就是把每个“调子”看作是单一系统,层次则是这单一系统中的子系统,这一对比关系千万不能弄乱。也就是调子之间的对比可以大,而调子中间

的对比要小。画面上处理这局部与整体的关系问题,可作主次问题来看待。处理好这主次问题,画面中的虚实转换、空间表现,就会在统一的绘画语言中得到表现。

4. 形象表达细致生动 一幅好的素描头像,就是常说的要“形神兼备”。讲到形,我们还好表述,而要讲“神”,问题就不那么简单了。一幅“蒙那丽莎”神态描述,够美术评论家忙上一阵子了。从基础素描的要求来看,对“神态”的把握,用两个字简单概括就行,那就是表现要自然“到位”。例如,你画的是一位女青年,且又很文雅、秀气,你就不能把她画得很粗俗、老气。性别、年龄、职业、气质等一些基本特征,能表现得自然“到位”,我想这“神”也就八九不离十了。

评判一幅素描试卷的过程,是带有综合性的。判卷教师本着总体印象来打分。分数的高低是由总体印象评定之后“排队”、“比较”后的结果。且是由数位教师集体来评判,教师个人“喜恶”的感情色彩,不会太多地影响评分结果。为此,千万不要认为某种画法“风格”会得“高分”而盲目去追求,把真正要下功夫训练的一些最本质、最基本的内容放弃,急功近利的做法不可取,要从严格的基本功入手,循序渐进,刻苦多画,从量变到质变,并在其它方面同时加强努力,机会则会降临到你的头上,“准备是成功之母”。

(二)试卷评析

见图1-1~图1-23(即P.8~P.30)。

图 1-1 此作业头部形体结构找得较准,形体量感较强。然而,在调子处理时,缺乏主次、虚实的转换,节奏感不强。另外,基座的透视及形体有问题,要注意这一点。

环艺乙班 李一桐
于清华美院美术学院 2011.7.15

图 1-2 此作业的形体结构比较准确,且较整体,调子虚实处理得较好。所要提高的是,应在头部找出某些重点刻画部位加强塑造,这样效果会更好些。

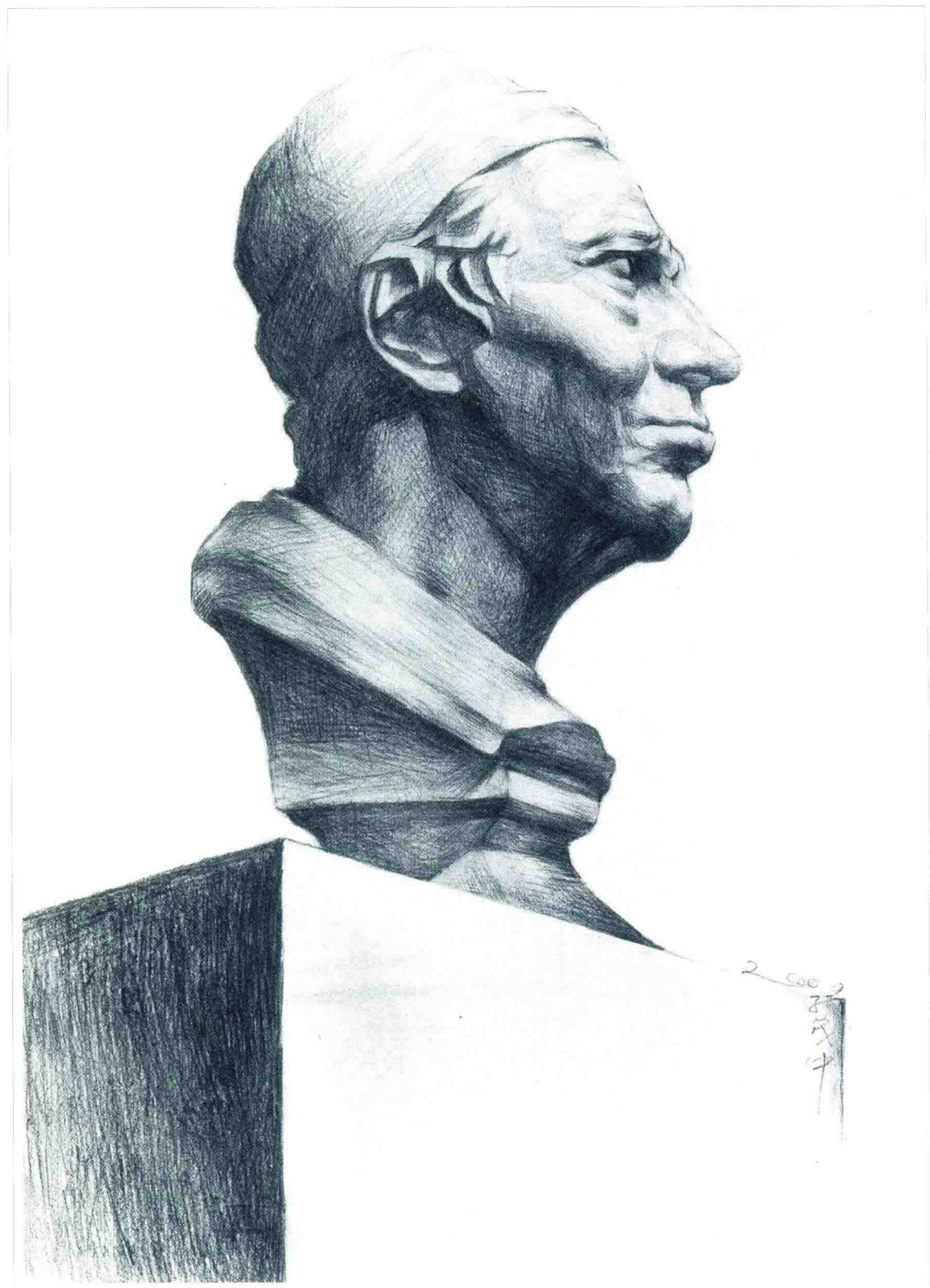

图 1-3 此作业的明暗关系拉得比较开,有一定的体量感,但要注意画面的虚实、主次关系。另外,下颌骨与颈部关系处理不到位,让人感觉不是很舒服。整个画面中,结构塑造也略显生硬。

图1-4 从整个画面来看,构图、比例、透视表现不错,对结构关系的认识总的来讲也过得去。然而,从鼻梁这部分结构来看,显得简单生硬。此外,注意将整个头部与基座的调子虚实要处理好。

清华大学环艺系

张雷. 2000.9.16.

图 1-5 此作业能看出这位考生的素描基础不错,形较准(大卫石膏像要把形打准是有难度的)。虚实处理不错,有一定的节奏感。然而在有些转折处理上有待提高,硬转折与缓转折要恰到好处。亮部应该画出的结构找得不够,也就是说,为了强调虚实而把不该虚掉的东西也虚掉了,这样画面的精彩度就会打折扣,冲击力就不强了。

图1-6 考前班同学画大卫石膏像是有难度的,这位同学能够画出此画,应该讲是不容易的。总的来讲,此卷在大的形体结构及调子处理上是有一定认识力的。然而在某些结构的虚实处理方面还有待提高。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com