

冲刺

中央美术学院
清华大学美术学院
中国美术学院

——素描优秀作品评析

主 编 / 陈生年

冲刺…

中央美术学院

清华大学美术学院

中国美术学院

——素描优秀作品评析

湖北美术出版社

陈生年 湖北省襄樊市第二十四中学校长助理，分管艺术教学。高中美术特级教师，襄樊市美术家协会理事，襄樊市教育协会艺术专业委员会副理事长，中国艺术教育促进会会员。

张 芳	2004 年考取清华大学美术学院
李思思	2004 年考取中央美术学院
乐 天	2004 年考取中央美术学院
赵中原	2004 年考取中央美术学院
杨 洁	2004 年考取中央美术学院
冯汉章	2004 年考取中央美术学院
郝良月	2003 年考取清华大学美术学院
倪 罂	2003 年考取清华大学美术学院
熊秋霞	2003 年考取中央美术学院
吴 芳	2003 年考取中央美术学院
丁 又	2003 年考取中国美术学院
崔晋陵	2003 年考取中国美术学院
杨 洁	2003 年考取中国美术学院
李 杰	2003 年考取中国美术学院
钟 睿	2002 年考取中央美术学院
卞文学	2002 年考取中国美术学院
揭志豪	2002 年考取中国美术学院
刘 艳	2002 年考取中国美术学院
付 川	2001 年考取清华大学美术学院
孙矫雁	2001 年考取中央美术学院
郭江峰	2001 年考取中国美术学院
万 鹏	2001 年考取中国美术学院
周 歆	2000 年考取清华大学美术学院
官 彬	2000 年考取清华大学美术学院
杨 涛	2000 年考取中国美术学院
张 润	2000 年考取中国美术学院
李 晶	1999 年考取清华大学美术学院
吕 芳	1999 年考取清华大学美术学院
张 虎	1998 年考取清华大学美术学院

静物素描中的黑、白、灰

方邦锋

在素描课上，同学们经常听到老师指着同学的画说“面灰了”，“太弱了”，“明暗对比不够”，应该怎样怎样。所谓的“画面太灰”，“对比不够”，指的是什么呢？是画面不够黑吗？是，有一定因素，但回答有些片面，确切的说是画面整体关系不好，黑、白、灰色块不明确而导致。画面中所有物体呈现和他们之间的形式关系，都是通过对画面中的黑、白、灰的提炼和归纳。黑、白、灰色块是画面的组织基础，是画面最稳定的视觉因素，是物体在整个画面中存在形式的表达。

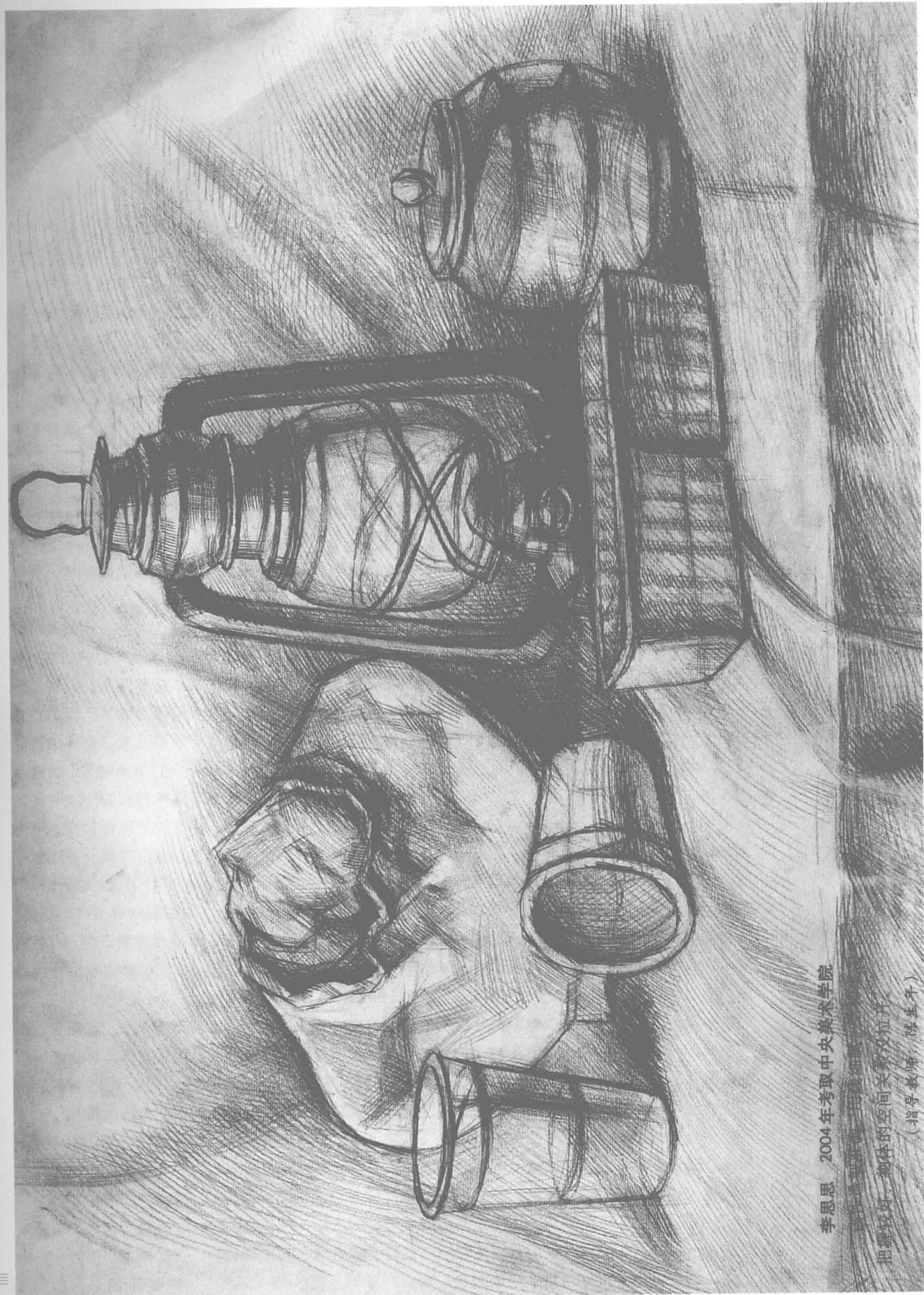
那么我们怎么来正确的认识画面中的黑、白、灰呢？下面让我和大家一起来讨论一下静物素描中的黑、白、灰问题。

对于画面的黑、白、灰的认识要从整体上把握，观察对象时力图做到整体观察，必须把整个画面看作是一个整体，而不是把它当作许多各自分离的物体，注意看到物体与物体之间，物体与背景之间的影响或联系，而不要从局部的细节里观察，应省略个别细节，使对象聚合成一些单纯的面，例如我们应当把一个苹果看成两个平面，一个亮面和一个暗面，把苹果的暗部和影子看作一个团块。

老师在摆放景物时，大多考虑的是光源、物体大小、色彩搭配、均衡构图等。当我们面对这组静物时，必须思考用什么样的语言和技巧，通过自己的画纸和笔来传达自己感受到的信息。参考这组静物设计画面，找到画面中的黑的部分和亮（白）的部分，把陶罐的暗部及其在衬布上的投影，土豆的暗部及其在衬布上的投影，衬布暗部及其投影等及其他物体的暗面和影子归纳在画面黑的部分，并分出不同层次黑的调子，把陶罐、土豆的亮部及衬布的亮部等及其它物体的亮部综合成画面白的部分，同样分出不同白的层次，然后安置在画纸上。抛开一切表面细节，绘制其内在的，互相的黑、白、灰色块的组成部分。学会用几何分析的方法来观察我们视野中的一切复杂形体，不规则的或规则的面与面的组合。例如当你在画一个土豆时，把土豆的暗面和投影综合为一个团块，看作一个几何面，把亮部看成另一面，然后开始进入土豆的描绘。不能一开始就注意到土豆上的凹凸，甚至注意到没有来得及脱落的泥土上。我们可以把暗（黑）的部分看作一个整体，亮（白）的部分看成一个整体，把这两部分融入到一个空间中，对那些琐碎的装饰弱化，对影响小细节进行舍弃或重新组合，尤其是对称布纹理进行合理组织，打破物与物之间、自然光线与固有色之间的界限，将空间背景的形状也作为造型因素来看待。然后依据物体自身的个体信息，涂上正确的不同层次的色调，深入刻画每一个细节，比如苹果的梗。

孤立的个体是不能形成画面的，只有个体与画面发生相互关系，才能形成画面，就像鱼儿不能脱离水一样，离开了这个环境无法生存，画面的黑、白、灰也是这样。仅仅注重个体自然规律的观察，忽略对画面黑、白、灰色块布局的分析研究，是不全面的。所以我们在静物素描写生时，在观察过程中，就应该建立一个整体的黑、白、灰关系的意识。在构图阶段，对画面结构、物体所处的空间的取舍透视、对象的取舍和画面的黑、白、灰分布都要恰当地安排和分析。加强对画面黑、白、灰色块的认识和利用，注重物体在画面中的反映，将细节归属到每个色块中，通过整体观察，认真比较，循序渐进，刻苦练习。均可以解决画面存在的太灰、太弱等问题。

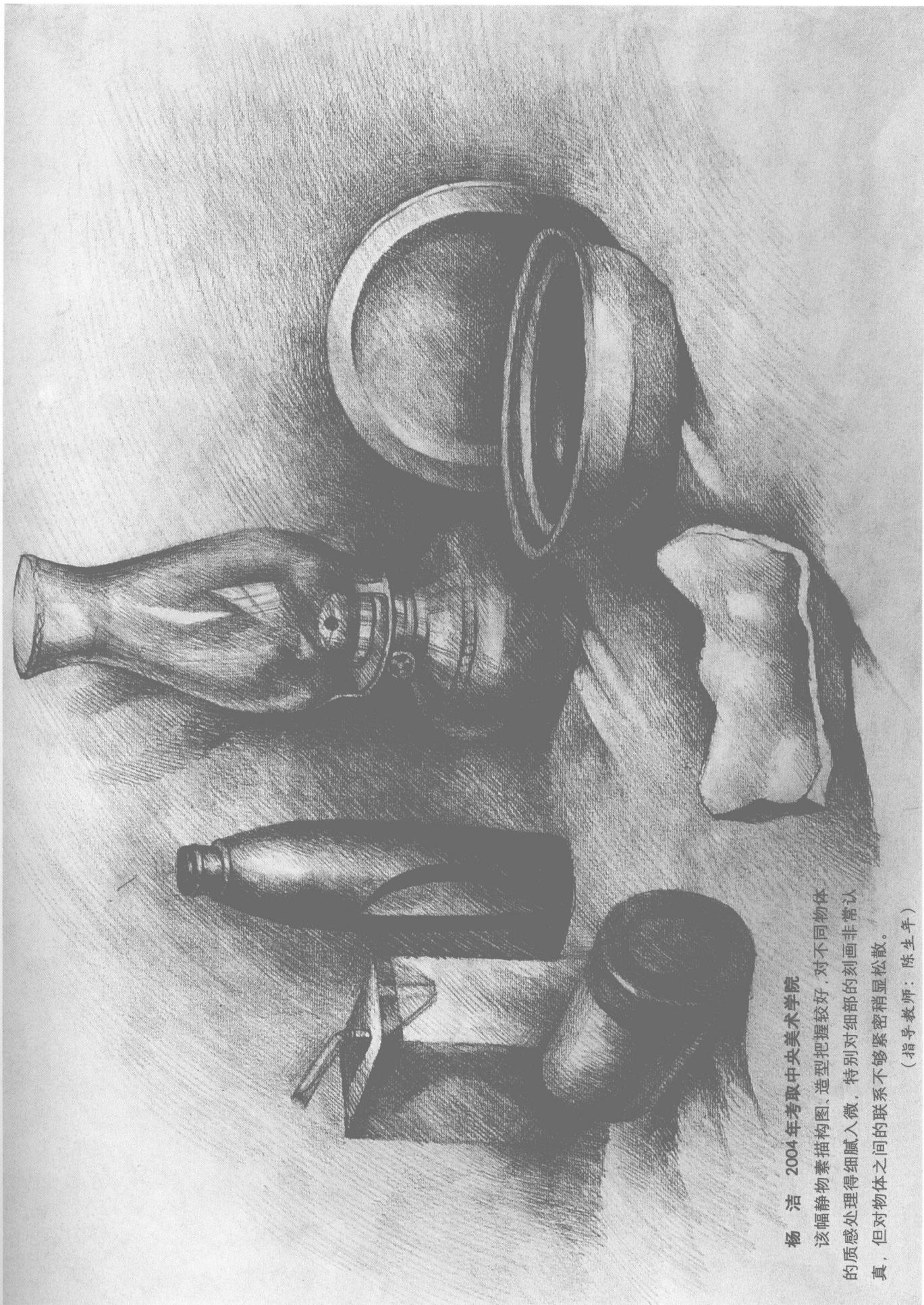
素描是造型艺术的基础，静物素描是素描艺术的基础，黑、白、灰则是画面的灵魂。在静物素描的学习过程中，我们应不断提高和培养自己的审美意识和审美能力，多动脑筋，体验和感受对象，凭着自己的观察理解来呈现对象，耐心认真的去画好每一幅画。

李思思 2004年考取中央美术学院

铅笔速写静物——用铅笔细画

把握好每一件物体的空间关系及拉开。
(指导教师：陈生平)

杨洁 2004年考取中央美术学院

该幅静物素描构图、造型把握较好，对不同物体的质感处理得细腻入微，特别对细部的刻画非常认真，但对物体之间的联系不够紧密稍显松散。

（指导教师：陈生年）

2004年考取中央美术学院

该构图为全逆光角度，物体稍显集中造型准确，调子统一，对不同物体的塑造质感较强，合面衬布的处理略显草率。

(指导教师：陈生平)

艺中师

赵中原 2004 年考取中央美术学院

该作构图为全受光角度，空间关系把握较好。陶

罐的塑造结实有力，水果的表现淡雅而不失水果的

重量感。体积、重量处理得当。

(指导教师：陈生平)

乐 天 2004年考取中央美术学院 (指导教师: 万杰 许建)

熊秋霞 2003年考取中央美术学院 (指导教师: 陈生年)

吴芳 2003年考取中央美术学院 (指导教师: 陈生年)

丁又 2003年考取中国美术学院 (指导教师: 陈生年)

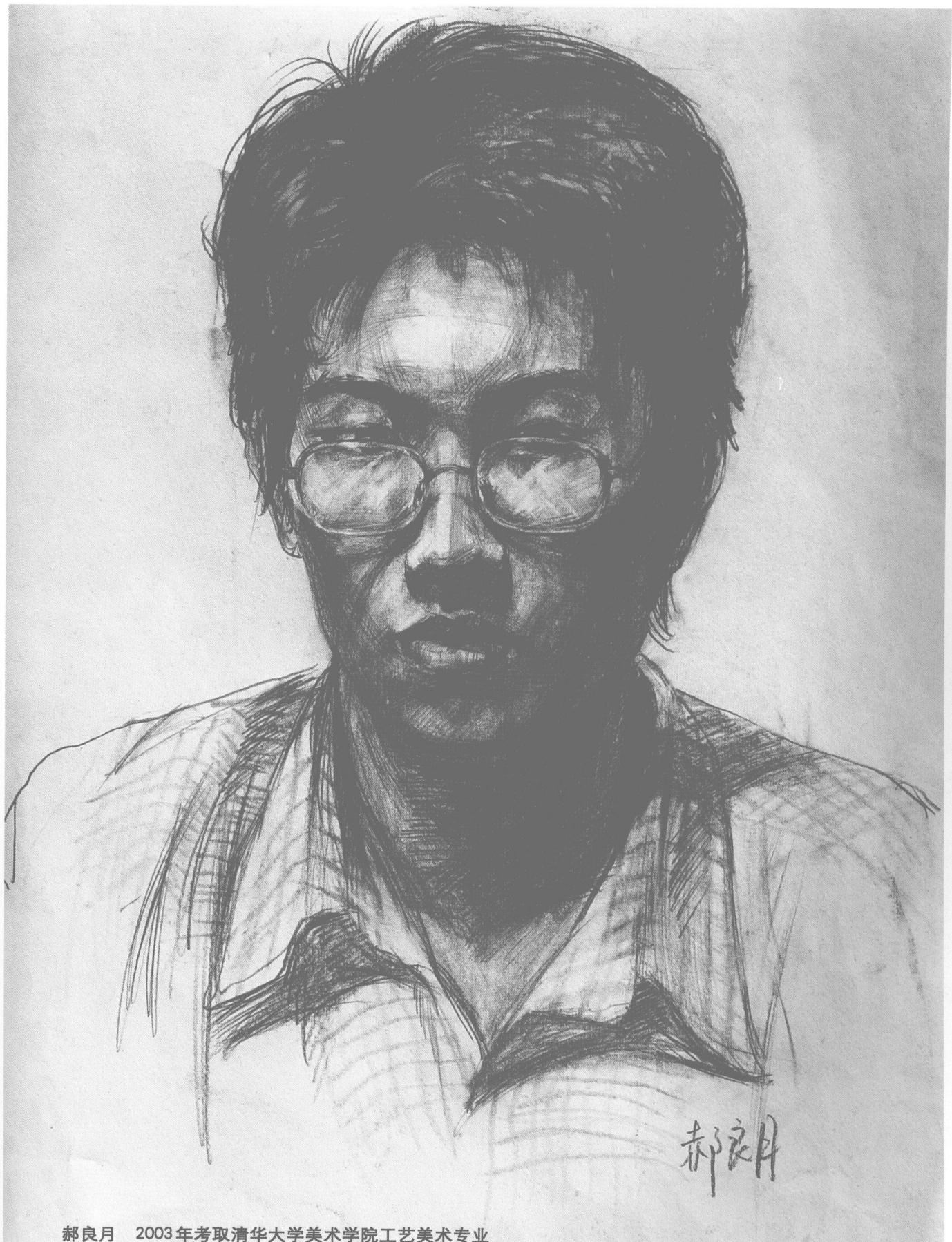

郝良月 2003年考取清华大学美术学院工艺美术专业

专业名次 26 名，素描头像 180 分。该作表现了人物个性特征，显示出该生扎实地造型基础和朴实的素描语言作风。

(指导教师：陈生年)

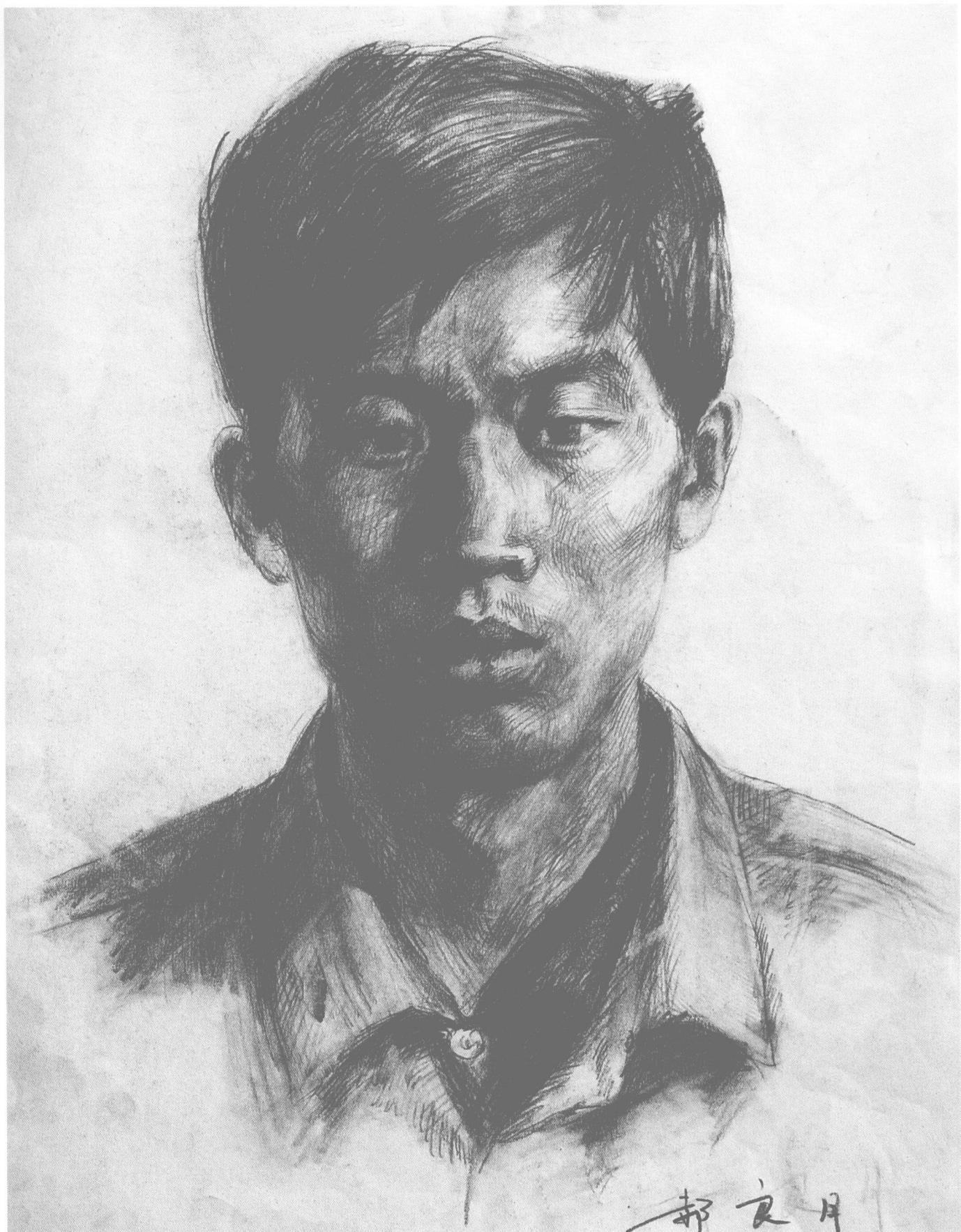
A⁺

郝良月 2003年考取清华大学美术学院工艺美术专业

该幅作品是郝良月高三写生作业，对男性特征刻画地准确，调子的整体感很强，画法豪放，整个画面显得大气。

(指导教师：陈生年)

郝良月 2003年考取清华大学美术学院工艺美术专业

该幅作品是郝良月课堂写生作业，对人物造型非常熟练，暗部调子整体统一，亮部调子简洁明快，五官特征刻画准确。

(指导教师：陈生年)

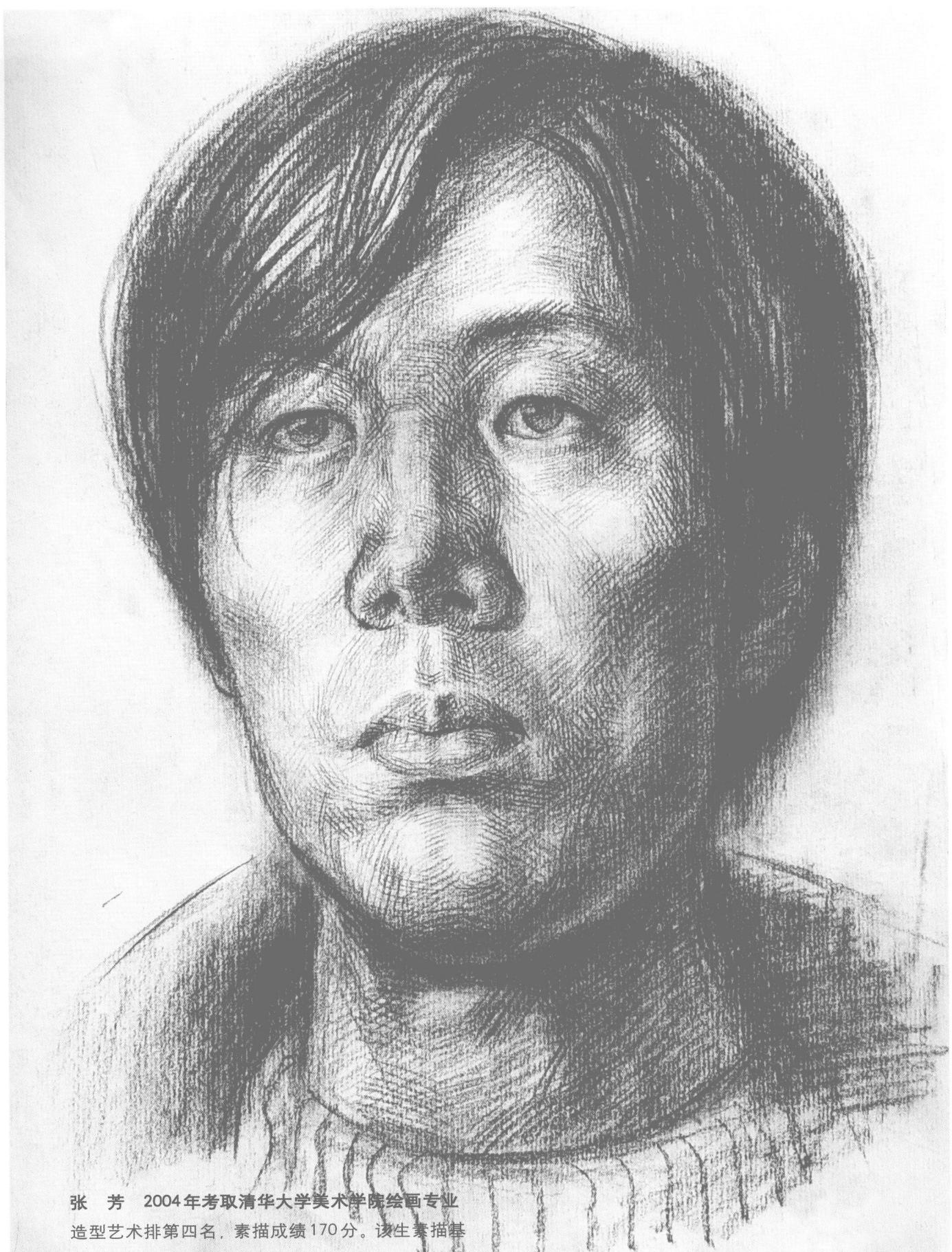

郝良月

郝良月 2003年考取清华大学美术学院工艺美术专业

该幅写生作业的模特是同班同学，画面构图呈仰视角度，五官透视的把握准确，脸部调子柔和自然，把该女生的个性特征表现的很具体突出。

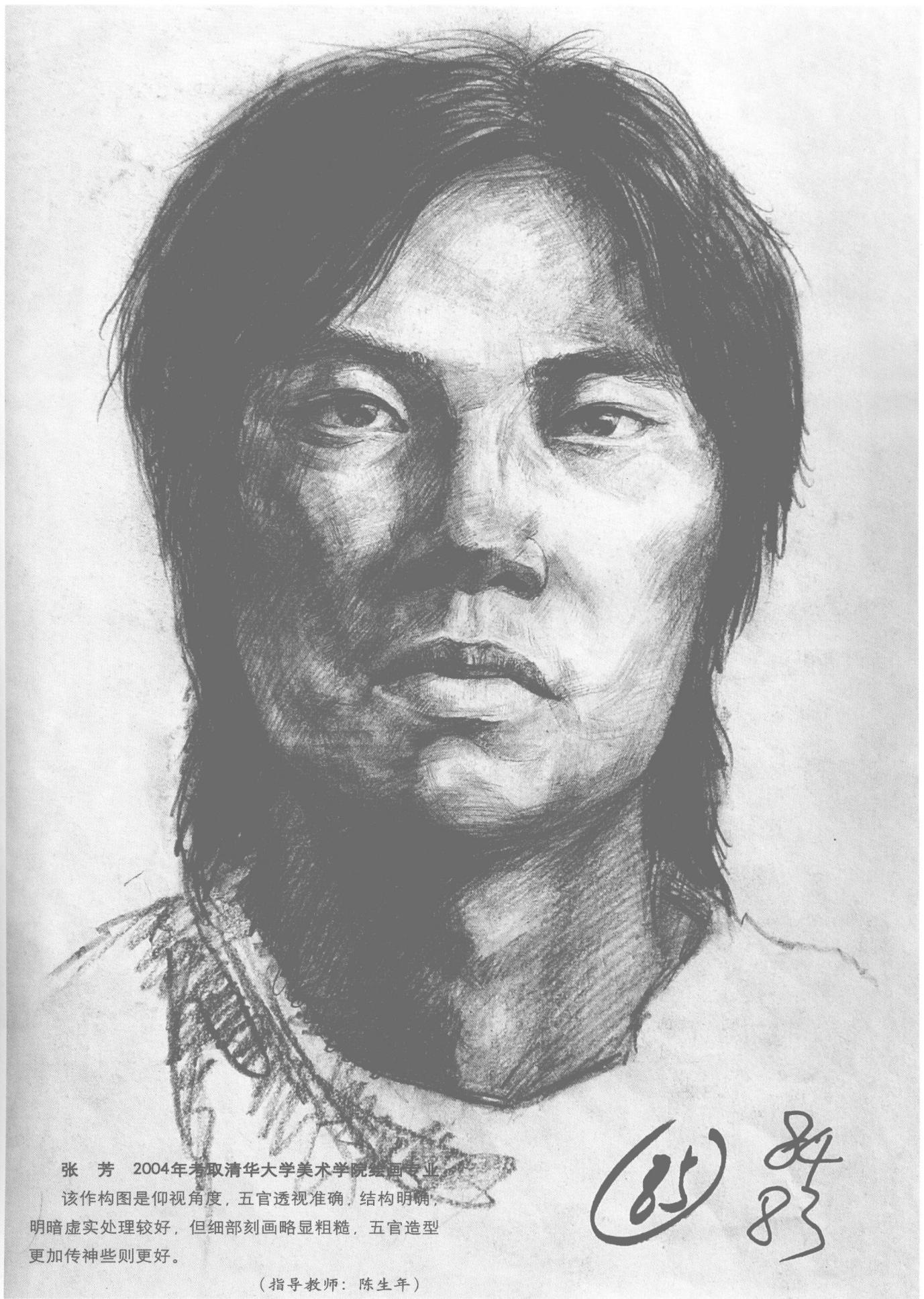
(指导教师：陈生年)

张芳 2004年考取清华大学美术学院绘画专业

造型艺术排第四名，素描成绩170分。该生素描基本功扎实，对人物造型略有夸张，但又能把握对象的特征，细部刻画稍显草率。

(指导教师：陈生年)

张 芳 2004年考取清华大学美术学院绘画专业
该作构图是仰视角度，五官透视准确，结构明确，
明暗虚实处理较好，但细部刻画略显粗糙，五官造型
更加传神些则更好。

(指导教师：陈生年)

杨 涛 2000年考取中国美术学院

该幅女青年写生头像习作是平时考试试卷，造型准确，结构严谨，明暗调子细腻，层次丰富。

(指导教师：陈生年)