

美 术 高 考 辅 导 丛 书

NE

素描

王靖国 主编
单德林 徐卫 编著
江苏美术出版社出版发行

美术高考辅导丛书

素描

王靖国 主编

单德林 编著
徐 卫

江苏美术出版社

责任编辑：许祖良

装帧设计：沈东

监印：符少东

素描——美术高考辅导丛书之一

出版发行 江苏美术出版社

经 销 江苏省新华书店

印 刷 宣州彩色印刷厂

开 本 889×1194 1/16 印张 3

版 次 1997年9月第1版第1次印刷

印 数 1—8000册

书 号 ISBN7-5344-0734-6

J·735 定价：11.50元

社 址 南京市中央路165号

电 话 3211554 邮编 210009

前言

“美术高考辅导丛书”是为了满足广大青少年美术爱好者自学、迎考需要而编写的辅导读物。本书的内容涵盖了美术及设计的基础知识和基本技能各个方面,也结合高考中大家关心的重点、热点、切入点,提供学习的内容和方法。作为辅导丛书,旨在把专业基础性、规律性的知识分类给予介绍,既是美术高考的自学丛书,也希望成为普通中学、职业中学开设美术课的辅导教材之一,这就是我们编写这套丛书的本意。

对于报考艺术院校的考生来说,具备什么样的水平才能达到专业录取标准,这不像 1 加 1 等于 2 的绝对概念所能讲清楚的问题。但是,在高考中,要发挥较好的考场水平,必须经过平时的严格基础训练,要掌握正确的、科学的专业学习方法和循序渐进的扎实基本功。

根据编者多年的教学经验和所了解的考生心理,一方面在本书中讲述专业知识的要点,包括应注意的基本技能的训练方法、步骤,使读者提高艺术素质,学习过程中少走弯路;另一方面“丛书”以《素描》、《色彩》、《图案·设计》、《绘画·创作》四个分册,适应不同专业的考生结合自己的实际需要进行系统学习,从而有的放矢地准备应考相关专业。本书如果能给考生和美术辅导教师有所帮助的话,这将是我们的最大欣慰。

多年来,全国出版了众多美术理论和技法书刊,其中不乏有针对美术高考的辅导读物,为普及美术基础教育,培养美术院校后备人才产生了很好的社会效益。但每一本专业书籍不可能面面俱到,总存在这样或那样的不足之处。因此,希望广大青少年美术爱好者不要囿于本书介绍的具体方法,多动脑筋,举一反三,灵活运用,充分发挥自己的聪明才智,为实现自己的夙愿而不懈地努力!

王靖国

1997 年 1 月

一、概述

(一)素描的内涵与外延·····	1
(二)素描是造型艺术的基础·····	2
(三)素描的基本形式·····	3
(四)素描学习的方法·····	4

二、素描练习步骤分解

(一)石膏几何体写生·····	5
(二)石膏像写生·····	7
(三)静物写生·····	9
(四)人物头像写生·····	11
(五)人物半身像写生·····	13

三、艺术院校近几年招生试题

中央工艺美术学院素描试题·····	15
中国美术学院素描试题·····	15
上海大学美术学院素描试题·····	17
广州美术学院素描试题·····	18
四川美术学院素描试题·····	18
南京艺术学院素描试题·····	18
山东艺术学院素描试题·····	19

四、示范作品·····	20
-------------	----

一、概述

（一）、素描的内涵与外延

“素描”一语，指的是用单色所描绘的画。在造型艺术领域中，它既是一个独立的画种，又是其他门类艺术创作的基础，其范围十分广阔。作为画种，意味着素描这种样式具有表达思想感情的基本功能，这是符合艺术品首要也是必要的条件的。所谓其他门类的创作基础，是指素描不仅是研究造型基本规律的一门学科，而且也是收集造型艺术各类创作、设计的素材和展示意图的手段之一，其表现形式极为丰富。因此，全国高等美术院校的教学，将素描作为一门重要的基础必修课，并在专业高考中列入主要的课目，是有着内在深刻道理的。

对于素描意义以及素描内涵

丰富性的认识，是经过了漫长的历史发展过程才逐渐形成的。

在西方，从希腊化时期，艺术家运用只是表现形体凹凸的明暗法，加上只能体现物体近大远小的透视缩短法来造型；直到文艺复兴时期，透视法和明暗法的真正创立，历经了一千多年。在此基础上，西方文化的科学理性精神进一步渗透到绘画艺术中，素描作为对物象写生的研究，其艺术表现形式和手法逐步成熟起来，并产生了极具艺术性的杰作，使素描有了独立的艺术创作的意义。16 世纪后的二百年间，逐渐摆脱了师传作坊式的教学，建立了“学院式”的教育，使素描的基本法则更臻完善。19 世纪，色彩的新发现，带动了素描明暗法与光照原理的进一步融合。至 20

世纪,西方艺术家在造型艺术中又更多地注入了主观感情和个人的认识,并在东方艺术的影响之下,使素描的表现形式更具多样化,对素描教学的认识和实践也产生了巨大的促进作用。

在我国,就写生而言,南宋陈造在《江湖长翁集·论传神》中,对真人进行写生的记载,比达·芬奇《论绘画·画家守则》中的告诫要早三百多年。但由于在审美方式方法上的差异,中国传统的素描表现形式是以“线”为基础的,这种线造型的白描形式,把“绘事后素”的主张与抒情写意艺术风格紧密联系起来。在表现物象的线条中,更多地注入了画家的主观情感,主观与客观相互交融,“约形”之中更具“神韵”,使线条具有独立的审美价值。至今,在中国画教学体系中,白描,这种造型基础的训练方法,仍有其重要的意义。

把西方素描的教学体系引进到中国来,是从本世纪初开始的,历经了三十年代西式教学体系的逐渐普及、五十年代苏联教学方法的渗透以及八十年代后素描教学在改革大潮中所形成的多样化这三个主要的阶段。我国的素描教学在吸收、融合的过程中,逐渐自省、自立,建立了自己的教学体系,把基础素描教学与绘画艺术和工艺美术不同门类的专业教学融为一体,产生了各具特色的素描教学内容和方法,以及多样的素描艺术风格。

从以上简要叙述西方素描的演变、与中国传统造型特色作粗略的比较,并鸟瞰式的回视我国素描教学的发展中,不难看出,对于素描的认识和表现形式,是一个由浅入深、由单一到丰富的渐变过程。扼要介绍这个过程,意在加强考生对素描基本概念以及内涵的了解,从而提高对素描作为造型基础训练的重要性的认识。

(二)、素描是造型艺术的基础

把素描作为造型艺术基础训练的主要方式,还有着内在的必要性。

造型艺术对物象的表现样式,主要有两种,一是立体的,如雕塑、建筑等;一是平面的,如绘画、设计等。前者是在空间塑造立体形象,后者是在平面创造“三维度”的具象和“二维度”的抽象。就后者而言,三维度的形象,在反映真实感方面有其优势,可以贴近人的视觉感受,所以,通常将此造型手法称之为写实性的描绘。而二维度的造型,其形象的表达是平面的,尽管其中也含有具象的特点,但终因只具备高与宽的两度空间,没有厚度或深度的表现,使其在具有抽象的装饰性特点的同时,于反映自然真实感方面就远不及三维度的形象了。

无论是立体的还是平面的,是三维的还是二维的,都离不开“形”和“色”两大造型要素。而色彩与形

象不可分离,色彩必须依赖于一定的形象(具象或抽象),其关系如同人体与服装一样,服装失去了人体也就失去了艺术全部魅力。因此,对形象的把握和塑造能力的训练就是一个基础。这个基础内容则又包括三维度和二维度的表现方法,也就是我们通常所指的素描和图案(黑白形象)的训练手法。但是,图案的形象是从具体的物象中概括抽取出的,因此对自然物象的观察、认识和描绘的能力的培养,也即我们所说的素描训练,就是一个基础中的基础。

须指出的是,基础素描训练,不是单纯的对形写生,以取得“逼真”效果的技术性训练,更为重要的是以形写意,通过观察、研究自然物象,体悟自身的感受,从而使主、客观相交融、统一,是一种艺术创造能力的基础训练。所以,素描教学,也是对学生培养艺术素质和创造能力的重要途径。

由此可见,在高等美术院校的教学,将素描作为造型艺术基础训练的重要课目,同时也是学生入学考试的主要内容,显然是十分必要的。

(三)、素描的基本形式

对素描一般认识的阐述,目的是为考生提供实践的“指南”。通常情况下,考生在素描练习中,往往缺少一定的方向性。所谓方向性,是指针对不同院校、不同专业对素描的不同要求进行有目的地练习,

也即根据素描的不同类型和自己报考的专业来“对路”训练。那么,素描有哪些类型呢?

由于绘画及设计的发展越来越趋于多样化,派生出来的素描表现手法和形式也丰富而多样。但是,归纳起来可分为三大类:明暗素描、意象素描和结构素描。

明暗素描作为一种较为传统的素描形式,可追溯到十六世纪意大利画家卡拉瓦乔创造的明暗对比画法。我国早期的美术专业教育,其素描教学基本上是采用这种西方的明暗表现法。解放后,又推行契斯恰可夫式的素描教学,其素描形式也应归为明暗法之列。这种表现手法较适合西画专业,且是写实性造型艺术的基础训练。

意象素描则是另一种素描样式。其理论,主张在具象与抽象的比较中,弘扬中国传统的造型美学观。它的表现形式是将整体法、构成法和写意法融汇贯通,强调观念和技法统一。因此,意象素描法与中国画专业基础教学相契更甚。

比较之下,结构素描就显得较为适合设计艺术专业的基础教学了。因为它是以线为主,线面结合的表现形式,不强调明暗调子的细微变化,不求主观情感的恣意发挥,而是以理性的态度,去着力表现物体的结构形态。

上述三类素描形式与相对吻合的专业关系,可以为考生提供在准备报考某个专业时注意素描表现手法训练的依据,也就是通常所

说的学习要“对路子”。当然,不同类型的素描是存在着共性的,这就是物象的结构、比例以及透视的一般关系的表达。我们切不可注意了素描不同表现手法的区别,而疏忽了基础素描共同的最基本的要求。

(四)、素描学习的方法

我们选择的素描示范图例,按照由浅入深,由易至难,循序渐进的教学方法,所作基本步骤和基本方法的介绍,以及从素描不同类型的比较,到师生优秀作品的展示,都是紧扣基础性的素描训练内容来展开的。所谓基础的素描训练,是排除了那种对素描艺术风格、流派样式的表面形式的摹仿,着重学习观察、认识物象的基本形的结构、比例、透视在空间中的关系,以及相应的表现技法。这种早期的素描训练,非常讲究严谨性,这就要求考生树立认真刻苦学习的精神,克服易产生的浮躁情绪,扎扎实实地苦练基本功。

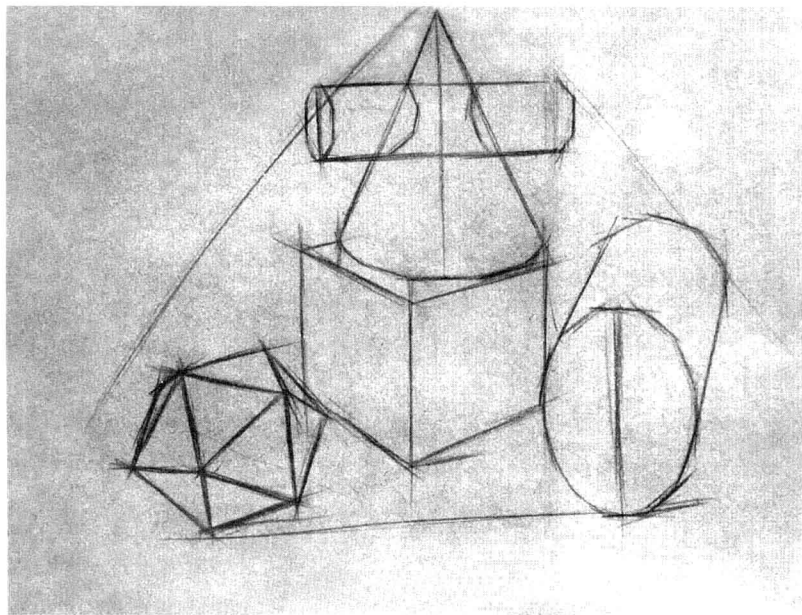
诚然,有了认真刻苦的学习态度,还需要有相应的学习方法,学习方能更为有效。强调素描的基本技巧的训练,并非只是单纯画面上技巧的练习,它还应包括相对的基础知识的学习。因此,考生在素描技巧训练的同时,应结合基础知识的学习,如经常翻阅有关透视、解剖等书刊,把理性与感性结合起来,在实践中,做到知

其然,更知其所以然。这就要求考生不能机械地、不动脑筋地画,而是主动、积极地观察、体会、研究,培养善于独立思考的好习惯。经过一段时间,素描的学习会大有收益的。

需要提出的是,作为考试,必然会有一定的时间限制。目前的美术高考,对于素描专业,一般限制在两到三个小时。因此,我们所选择的带有指导性的示范图例,大都是较为短期的作品,期以用比较具体的实例来启发考生。考生在平时的训练中,就要注意在这个相对的时间内,争取画出好的效果。这就十分强调作画过程的阶段性与最后画面整体性的表达。那种只关注局部细节的刻划,是不可取的。不过,注意了定时性的素描训练,并非意味着就不可以穿插一些长期的尽量画得较为细腻的练习内容,事实上,从某种意义上讲,短期的习作,如果有长期的深入刻划的能力作基础,应该更有概括性、整体性。但是,从现行的高考情况看,显然是不易过多安排长期习作练习的。这本书的素描图例的选择,也可以看出我们于这方面的用意所在。

对于考生来说,为了尽快提高素描造型能力,在将该书的基础素描教学内容作为“指南”时,最好还要有好的专业老师进行“点化”,这样,对素描学习会有更多、更快的收益,其高考的夙愿也一定会实现的。

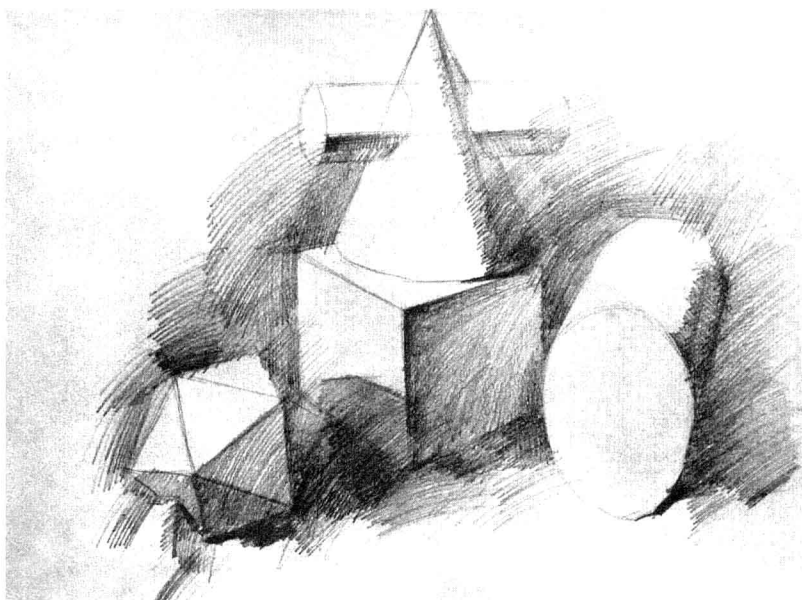
二、素描练习步骤分解

▲ (图 1-1)

(一)石膏几何体写生

1、作为基础练习，石膏几何体的写生，首先要注意构图的均衡性。所谓均衡性，即在特定的视点中，几何体的整体外形，于画面上的具体定位，既不能过于对称使其呆板，也不能过于偏向某一边或某一角使构图显得不稳。而应该使几何体对比适中，构图充实饱满，生动活泼。

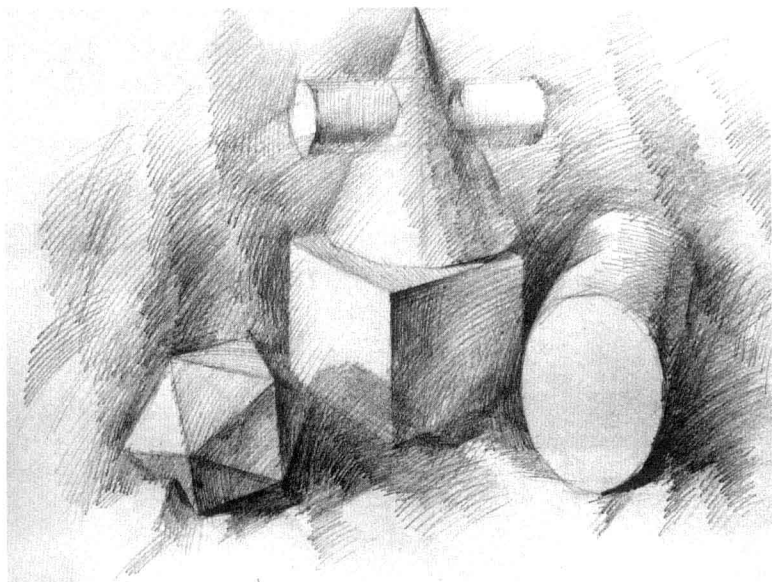

▲ (图 1-2)

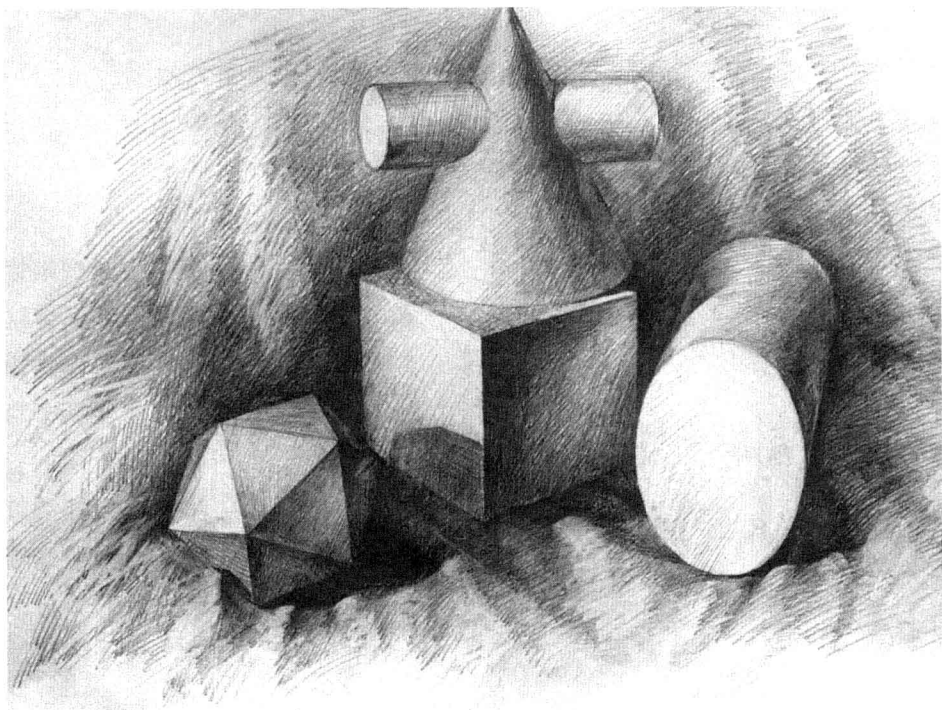
2、构图确定以后，再进一步描绘几何体具体结构特征。在勾画每个几何体的固有特征的同时，要顾及到各个形体之间的大小、高低、长短、宽窄的比例及前后位置、远近透视变化、形的方圆、倾斜方向角度等相互之间的关系。在反复的分析、比照和检查中，画出物体的空间形态和具有三维度的轮廓。

▼ (图 1-3)

3、在写实性的描绘中，轮廓线仅是一个基础，在此基础上，我们往往是用符合视觉欣赏规律的明暗色调作进一步地描绘。石膏的固有色是白的，明暗层次分明，所以画明暗时首先要注意光的投射方向，分辨出光量强弱和明暗深浅的分布变化，并概括地加以表现。在这种概括表现中，可根据物体明暗交界线分别画出受光和背光的两大部分。不受直射光照射的侧光面的中间灰色部分，可以按形体转向作简略表现。背光部、反光部及与暗部相连的投影可以连同起来，一起着笔。

4、经过仔细观察，认真分析，反复比较，区别出各个形体之间的明与暗、远与近、背景与平面各处的明暗调子和层次，并加以充分表现。需要强调的是，虚实关系的手法运用，对表现出物体的体积感和空间感具有很大的作用。而虚实关系是由明暗对比的强弱、物体刻划的精细和清晰程度等综合因素所决定的。因此，要按照视觉规律，由近至远地进行比较，找出物体之间的虚实关系，认真加以描绘，才能使画面虚实相生，有整体的艺术性。

▲ (图 1-4)

(二)石膏像写生

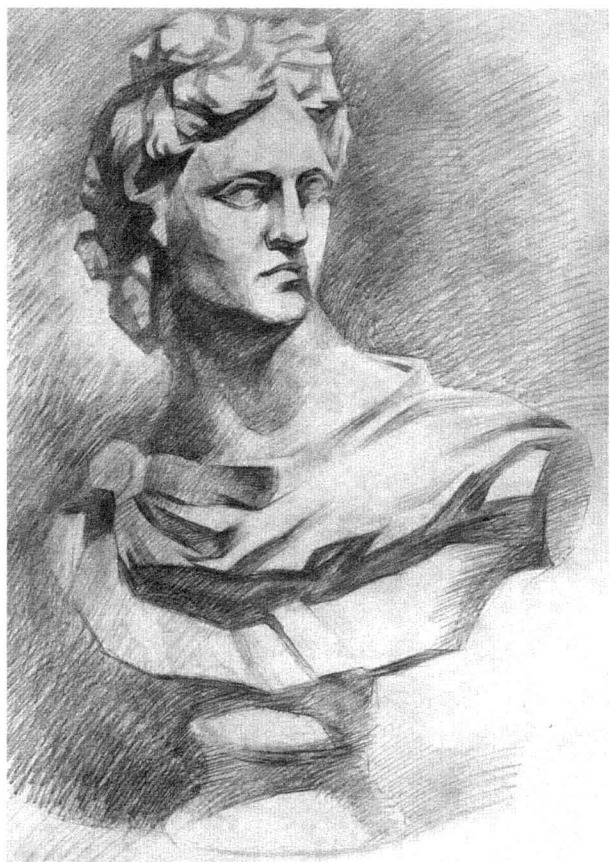
1、与石膏几何体写生一样，石膏像写生也是要首先确定在画幅中拟画对象的高度与宽度大的比例，在画幅上下端轻轻地划两条对象高度的短线，然后找出垂直中线，并在该中线中定出对象头部、颈部及头像底座部分的位置。对象的宽度以形体的最外缘的左右两点为依据，使其与对象的最高点及最低点在上下左右四周勾成一个外框，也就是通常所说的画出对象的外形轮廓线。

▼ (图2-2)

▲ (图2-1)

2、在基本轮廓的基础上，再依据头部、颈部及底座各自形体构造内外的特点画出各个主要结构部位。找出明暗交界线，分出对象大的明暗关系。在明暗素描中，塑造形体，表达空间、光感与质感，是描绘对象的主要内容。因此要充分掌握光源与物象之间所形成的明暗关系。但必须注意的是：研究明暗规律必须从物象的结构、形体出发，而表现明暗调子必须把握物象总的明暗对比的关系。否则就会有光而无形，有形而无体，使画面支离破碎。

▲ (图2-3)

4、要始终抓住整体这一重点，素描训练从观察到处理的过程中，就是要求开始和终点都必须注重整体，摆正整体——局部——整体的关系。因此无论画到什么步骤，是有意识的加强对比，把那些该强调出来的东西“拉”出来，还是有意识削弱对比，把应该伸向远处的东西“隐”进去，都要紧扣“整体”这个中心要点，从而避免容易出现的“灰”、“平”的毛病，使画面有响亮的对比效果。

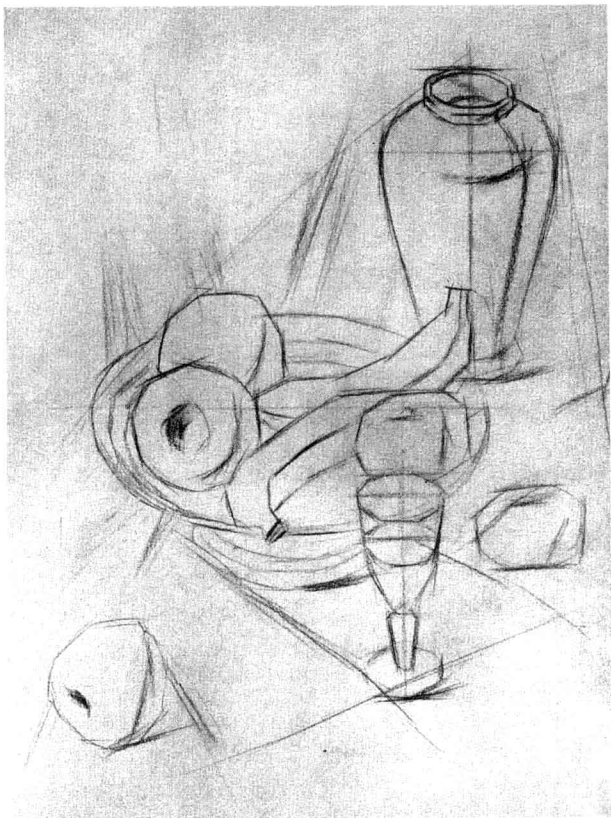
3、在素描中，结构是最本质的东西，一切物体的外部形体，基本上都是由它的内部结构决定的。所以，物体的结构具有本质的特征，不会随着光影的变化而改变。但是，在明暗素描的表现中，物象的结构往往又是通过明暗层次与块面的分割来表现的；明暗层次在这里常常是作为表达的手段和方法，而对象的内在结构才是表现的目的。也就是说，运用的是调子中的不同层次，而表现的是形体、结构本身。

▼ (图2-4)

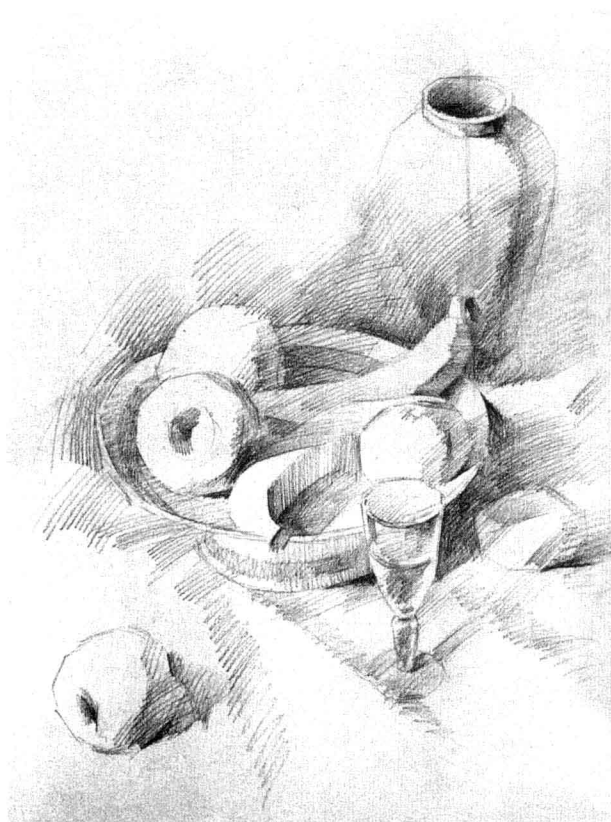

(三) 静物写生

1、静物写生的特点是物件多，形态各异，每个物象有各自明确的固有色，且具有各不相同的质量感。在勾划轮廓之前要对各个不同形态的物象作细致地观察比较，分析辨别它们的形态结构、形状大小、占有空间的位置。另外，还要考虑物体因固有色和光色形成的明暗色块分布以及投影的部位，衬布褶皱的形状位置等诸因素，以便在描绘明暗层次时做到心中有数，把握住画面的整体效果。

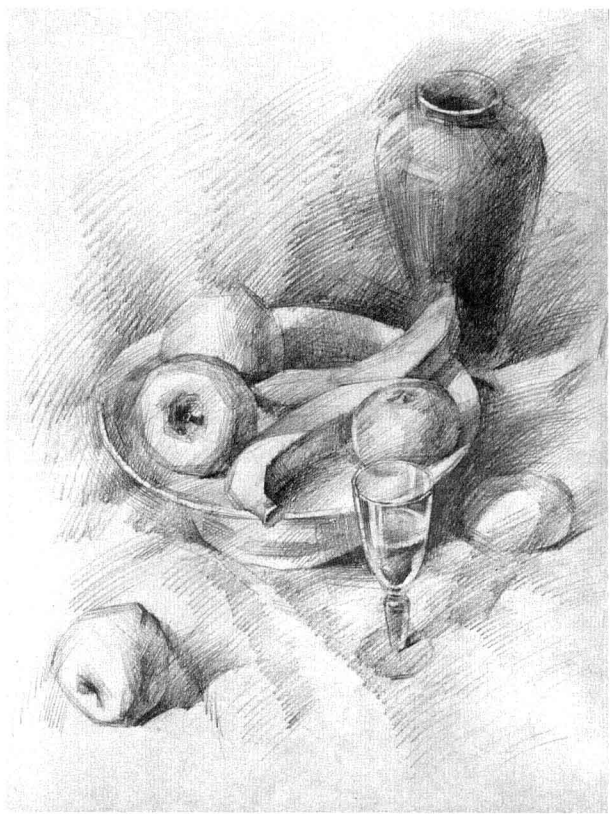

▲ (图3-1)

▲ (图3-2)

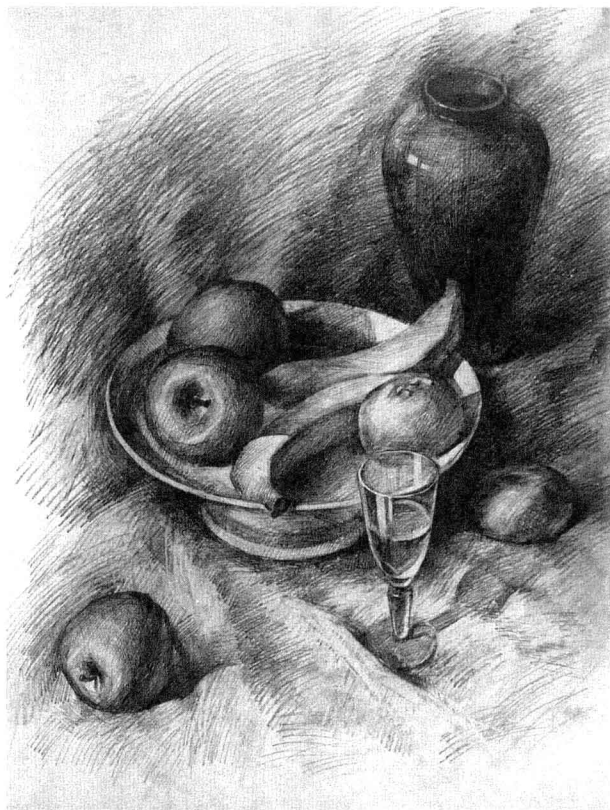
2、静物画是由分散的单个物体组合而成的，但切不可孤立地一个一个地分割去画，要从整体上考虑。形体的方面要符合总体的比例，透视上要符合水平基面。要带着深度空间的观念去认识轮廓，因为轮廓的每一处边缘不是处在同一个空间距离上，我们要仔细认真地去观察识别形体的深度关系，轮廓边缘的每一个转折都表示深度的透视变化，要学会运用透视的深度转折去表现体积。

▲ (图3-3)

4、再谈质量感，它是指物体内在与表面作用于人的视觉感受，有重、轻、硬、软、粗、滑等区别。质量感表现得充分，能使静物素描更为生动、逼真，有的甚至令人要去用手触摸画面。质量感的表现，对于写实性的静物素描而言，可以说是一种高要求，在练习中要细心体会，逐步把握。

3、静物素描与石膏素描的一大区别，在于静物质地属性远比石膏要复杂很多，因此，就不能忽视物体固有色和质量感的表达。先说固有色，它是指不同物体的固有质素所显示的明暗关系，有黑白深浅之分。所以，对明暗的表现，就不能仅仅注意光源与物体的关系，还要同时考虑固有色深浅的层次变化，使光源与固有色的明暗融为一体。

▲ (图3-4)

(四) 人物头像写生

1、首先要确定人物头像的高度与宽度在画面中的位置，也即人物头像的构图。一般来说，人物头像的大小和位置以“适合”为准。所谓适合，就是说，人物头像的大小约占画面的三分之二为宜，而人物朝向的一边，其空白往往要略大于背向的一面。另外，俯视的，画面下方的空白就要略大于平视或仰视的；而仰视的正与此相反。因此，人物头像的构图，就不能仅着眼于外形轮廓，还要考虑人物头像的透视关系。

▲ (图4-1)

▲ (图4-2)

2、在构图所显示的基本形的基础上，要根据人物头像的解剖结构关系，来进行分割组合。一般是采用体块分解方法，找出头像的外部轮廓与内部结构的关系。在这一过程的练习中，初学者往往只注意头像光影，而忽视内在的结构，使画面浮光掠影，形体不结实。因此，为使人物头像的比例、解剖表达准确，在练习中（尤其是明暗素描）先考虑头像骨骼形成的体面关系，而后再联系光影来表现，以免华而不实。

▲ (图4-3)

4、用于素描的工具是多种多样的，有铅笔、钢笔、炭笔、毛笔、炭精条、木炭条等。但对初学者而言，最常用的是铅笔和炭笔。比较起来，铅笔表现细腻，但容易“灰”，炭笔表现明快，但容易“粗”，各有其利弊。因此，作画时要根据画笔的性能，扬长避短。如炭笔画，在强调黑白对比的同时，也要照顾到中间调子的衔接。有时可以用手帕、橡皮、纸卷或布来擦，使画面粗中有细，枯中藏润，从而在对比中达到和谐统一的美感。

3、作为人物写生，特别是头像写生，神情的传达至关重要。喜、怒、哀、乐，跃然于纸上，人物就能活灵活现。然而人物神情的表现，其难度也是很大的，因为一种表情的出现，不仅仅显示在眼睛部位，而是五官乃至整个面部都因此而牵动。这就要善于捕捉人物的表情，抓住人物瞬间神态的变化。

▲ (图4-4)