

八大美院优秀考生范画

名师讲评素描篇(之二)

中国美术学院附中教师 杨 正 李 凯 编著

图书在版编目(CIP)数据

素描篇之二. 素描篇/ 杨正 李凯编著. —南京: 江苏美术出版社, 2008.6
(八大美院优秀考生范画·名师讲评)
ISBN 978-7-5344-2600-1

I. 素… II. ①杨… ②李… III. 素描—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 071699 号

策划指导 徐华华
责任编辑 朱 婧
编辑助理 王左佐
装帧设计 徐宝娟 杨 昕
责任校对 吕猛进
监 印 贲 炜

书 名 八大美院优秀考生范画·名师讲评 素描篇(之二)
编 著 杨 正 李 凯
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
制 版 南京水晶山制版有限公司
印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司
开 本 889 × 1194 1/8
印 张 5
版 次 2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2600-1
定 价 20.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前 言

素描头像与半身像写生是素描基础教学的重要训练手段。人物头部形体结构明确且微妙,其神态变化具有丰富的表情。素描头像写生侧重于理性的观察分析,注重于对头部结构、形体空间透视、明暗色调及质感的理解和表现。通过对真人头像的写生,目的是要训练素描的基本技能,并能够运用素描的基本语言,学会基本的观察方法和写生方法,掌控基础的造型能力;它在培养写生整体观察能力和造型准确性、严谨性以及形体表现能力方面有着重要作用。因此,真人头像及半身像写生不仅是素描教学的基本方式,也是美术院校招生考试的重要内容。

如何在考试中取得理想的成绩呢?最重要的是考生要了解各美术院校的考试评分标准和要求,也就是说在平时练习和考前强化训练的过程中,都应有针对性地以考试要求和评分标准来展开。真人头像及半身像写生的评分标准和要求主要有四个方面:

1. 造型准确。包括构图合适、大小比例恰当,形体结构和透视关系准确。简单地说就是把对象画像了。主要要求考生能准确把握对象形体结构关系,是考察学生基本的造型能力。

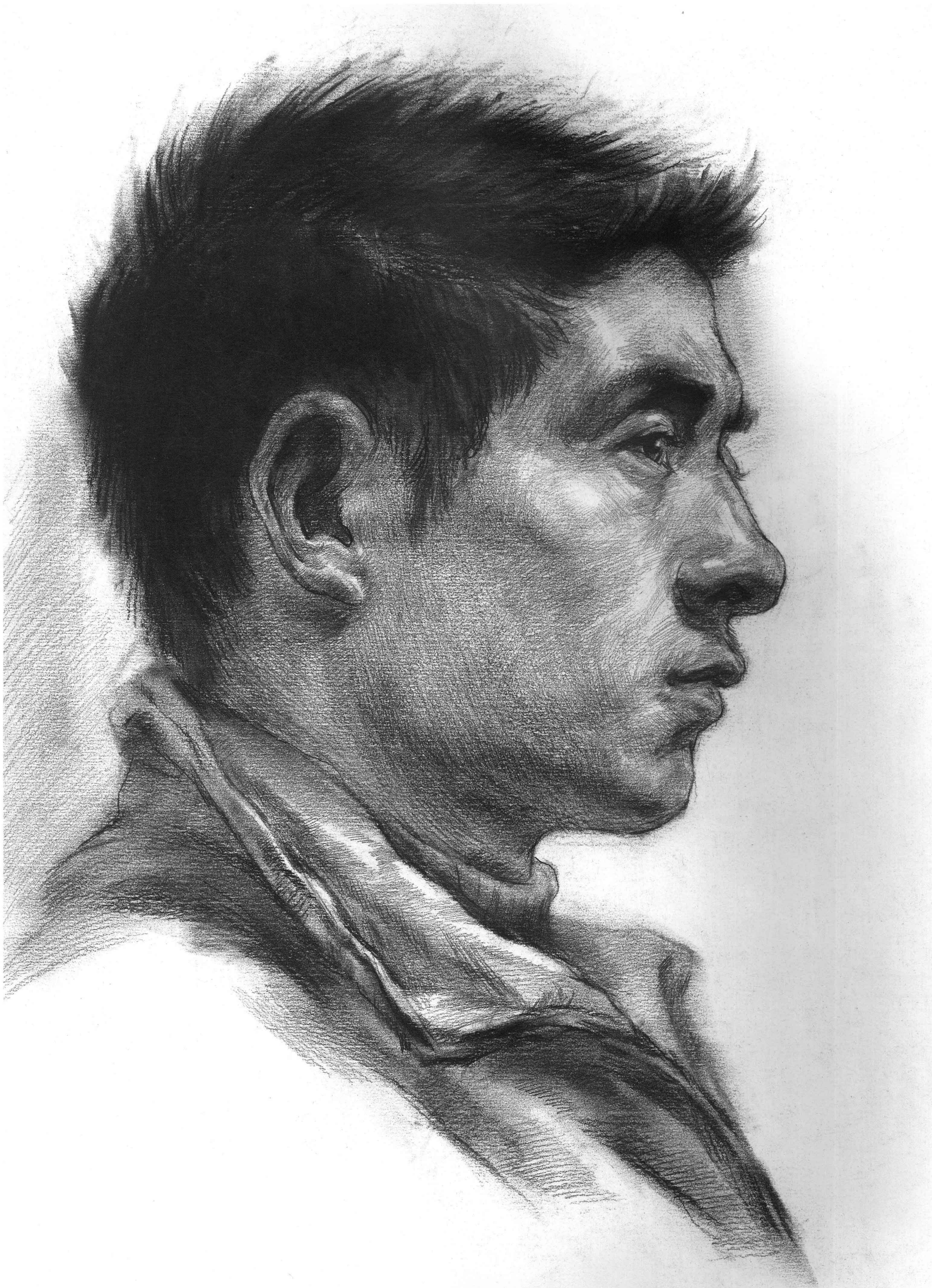
2. 深入塑造。要求深入表现对象的形体变化、前后空间、深浅节奏,充分地表达对象的体量感和不同质感。主要要求考生熟练掌握素描基本表现方法和表现技巧,体现出较好的绘画能力。

3. 画面整体。包括整体观察和整体表现。要求学生在深入刻画的同时能有整体控制画面的能力,做到虚实有度,有较好的全局观。

4. 表现生动。是指结合以上几个方面的因素,画面形成较好的艺术表现力和感染力,体现出考生个人的艺术修养和艺术感染力。

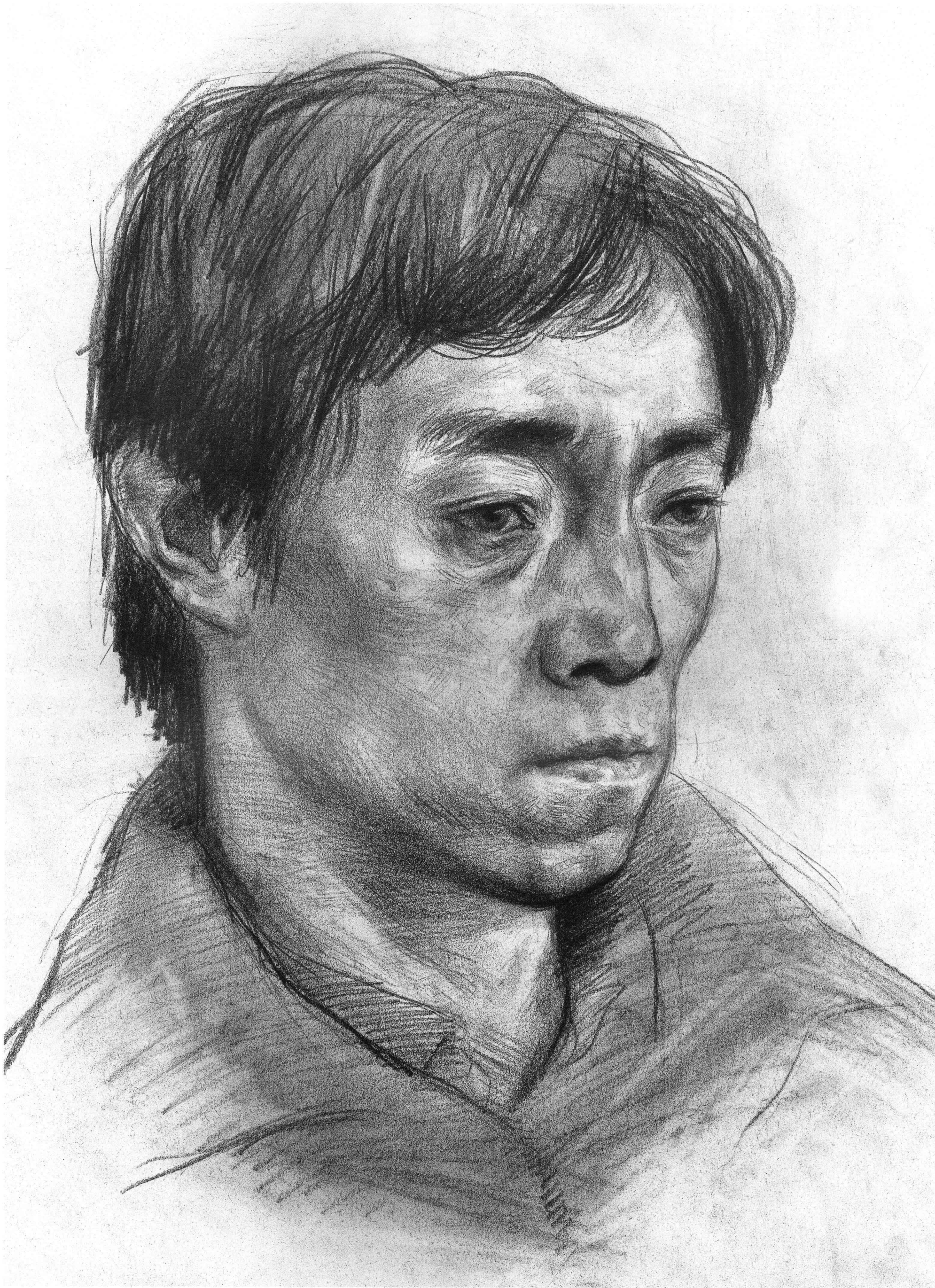
以上要求是考试取得高分的重要因素。考生在平时练习时切不可揣测各美术院校老师不同的偏好和倾向,而忽视素描考试的基础要求,否则结果往往会适得其反。

杨 正
2008年6月

作者:施 思
指导教师:杨 正

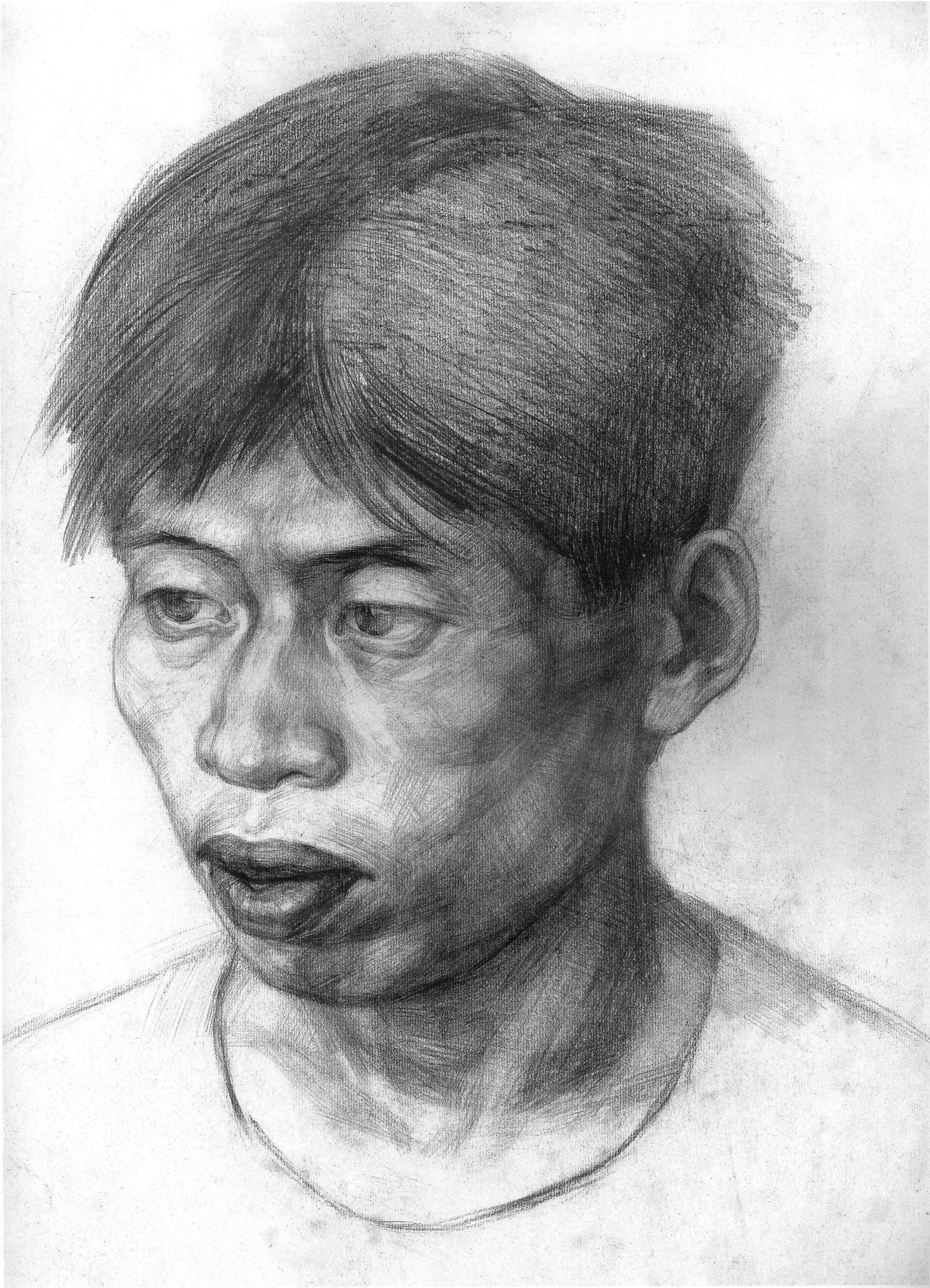
这张作业构图饱满,人物形象刻画生动、精神饱满。作者在把握大的形体关系时,明确五官神韵刻画是头像表现的重点,力求画面效果给人以强烈的视觉冲击力。该作者获得中国美术学院美术高考环境艺术专业考试第2名。

作者:叶倍铭

指导教师:李 凯

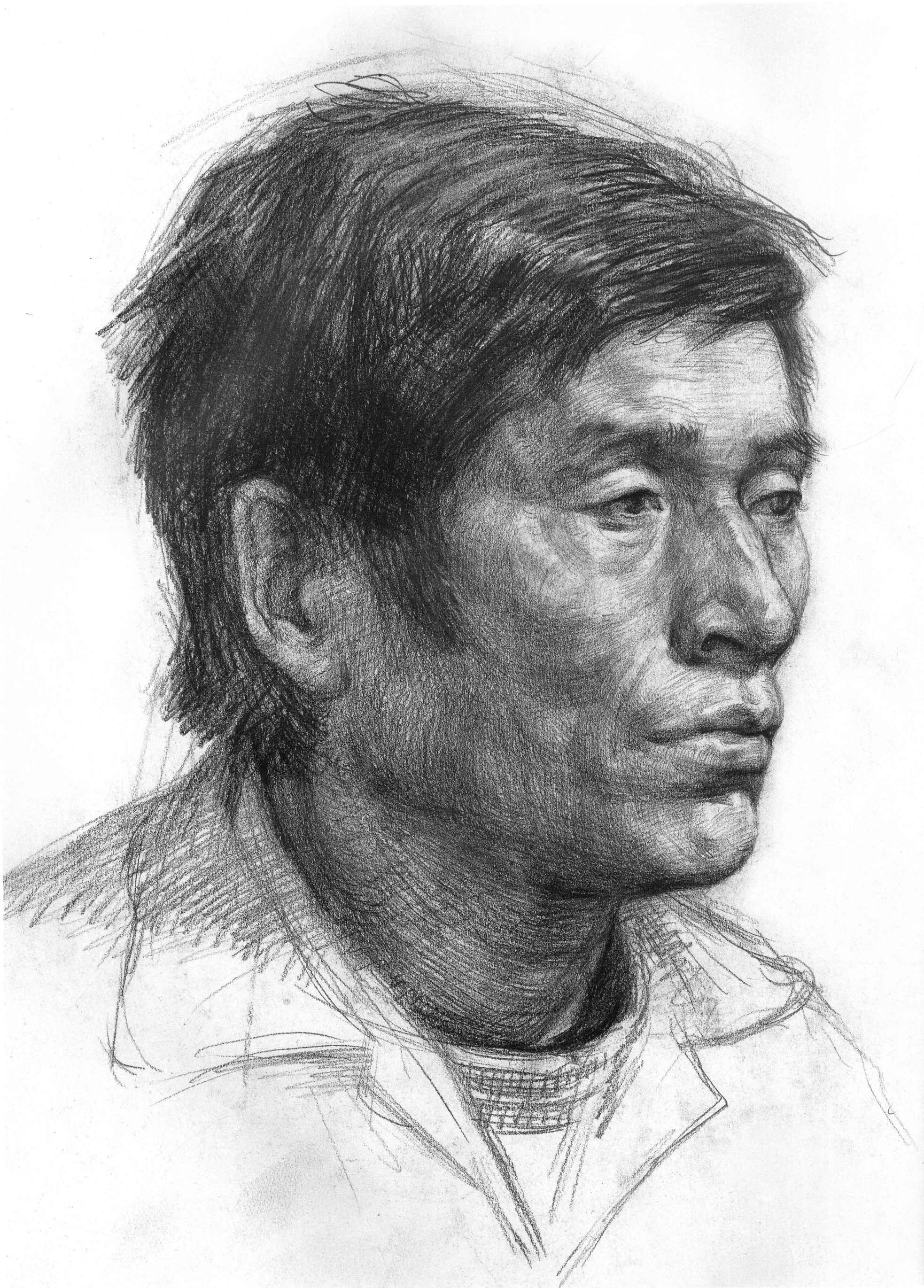
该幅男子四分之三侧面肖像的黑、白、灰关系处理得当,脸部表现的层次丰富。作者以细腻轻松的线条表现出了青年男子生动、具有朝气的形象气质。该作者获得中国美术学院美术高考雕塑专业考试第7名。

作者:倪越慧

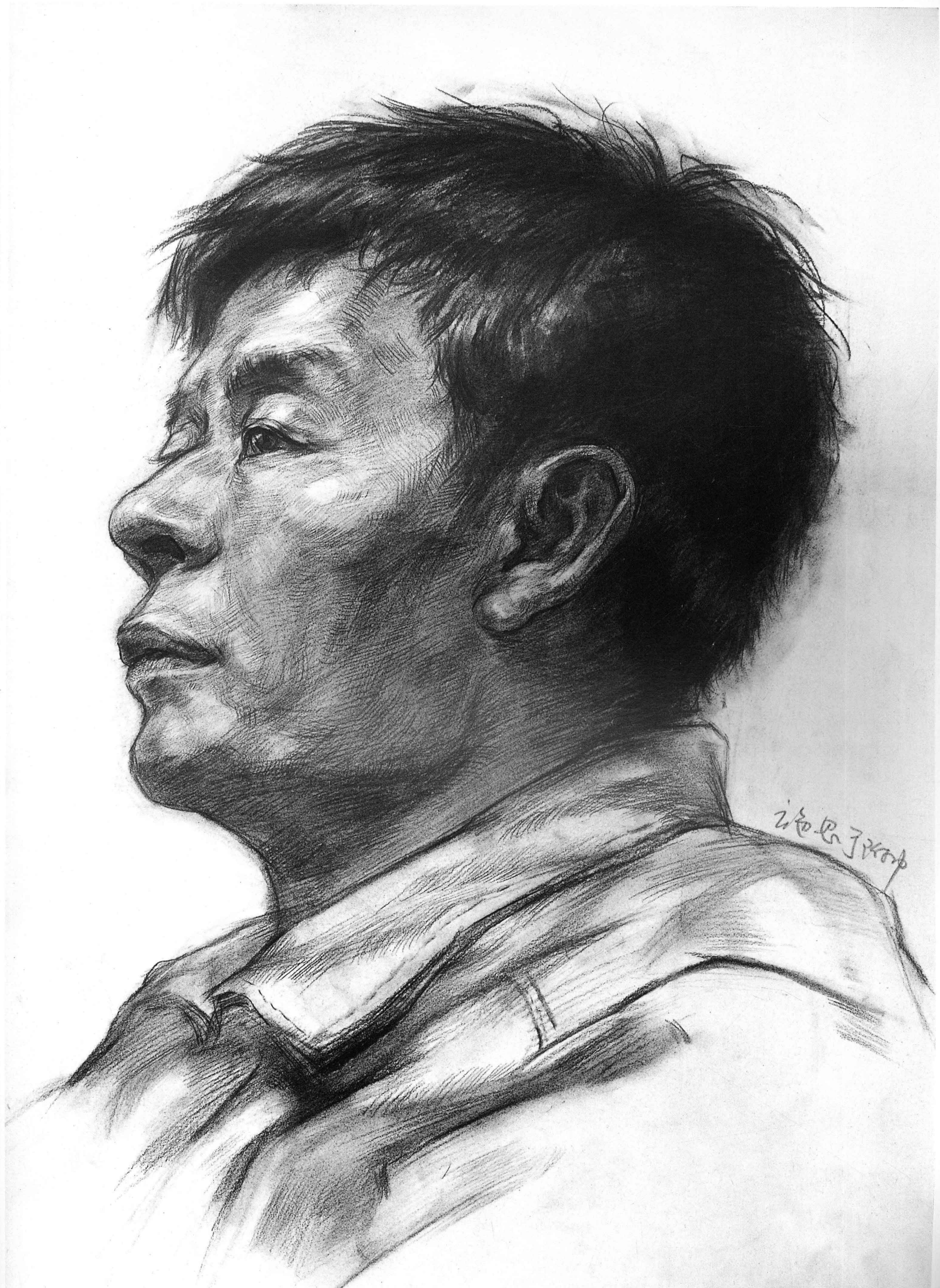
指导教师:李 凯

作品中人物头部结构准确,用笔生动,在面部的灰色调处理上丰富又含蓄,形体转折面的联系紧密,画面氛围与手法协调统一。在五官表现上着力于眼睛、嘴的深入刻画,加之对其他结构的概括处理,更加突出了人物的形象特征。该作者获得中国美术学院美术高考油画专业考试第1名。

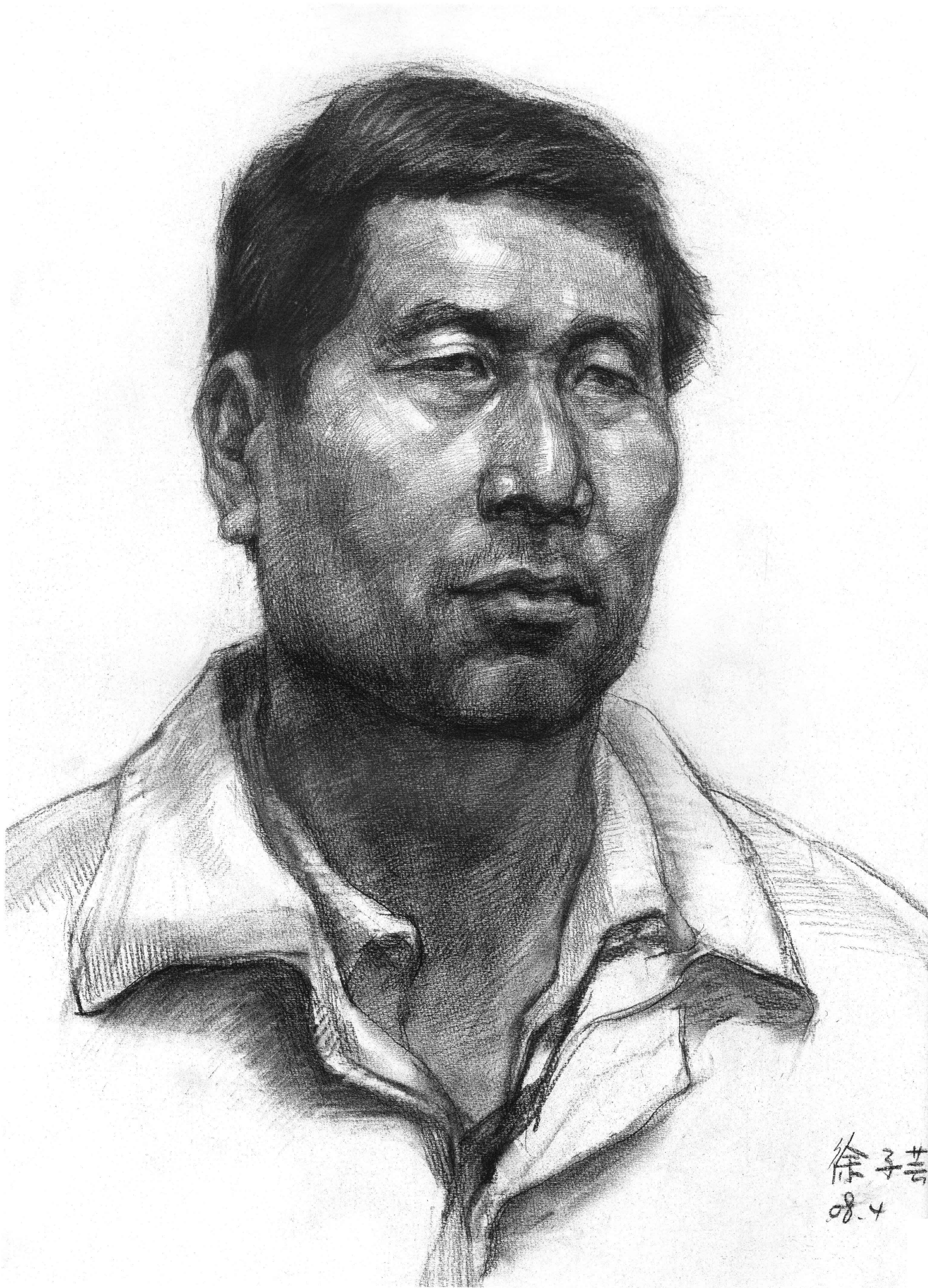
作者:杨 威
指导教师:李 凯

这幅作品中人物形体结构刻画严谨,形象生动自然。头发、衣领的轻松用笔,与面部表现的扎实认真形成张弛有度的对比关系,形象更加细致耐看;因此画面处理思路清晰,五官表现突出,富有表情的眼睛处理得生动传神。该作者获得中国美术学院美术高考油画专业考试第10名。

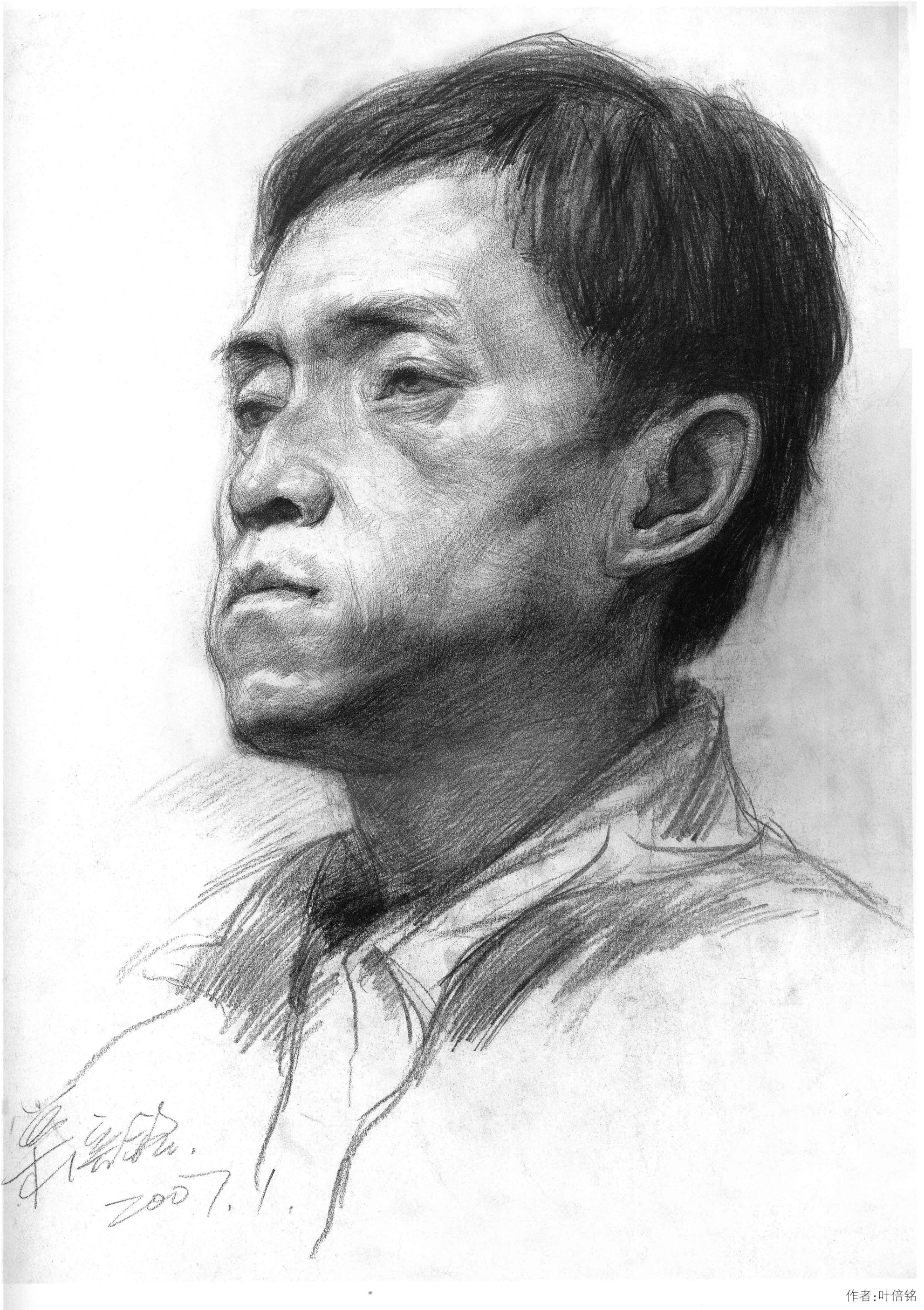
作者:施 思
指导教师:杨 正

此幅作品中头部形体塑造坚实,与结构、透视关系结合紧密。作者有鲜明的形体表现意识和很强的空间把握能力,加上通过有虚有实的笔触组织,使人物面部的结构突出。整幅作品的色调较深,最后用橡皮擦出高光处,使得画面中人物形象的形体转折面更明确,表现意图更加耐人寻味。

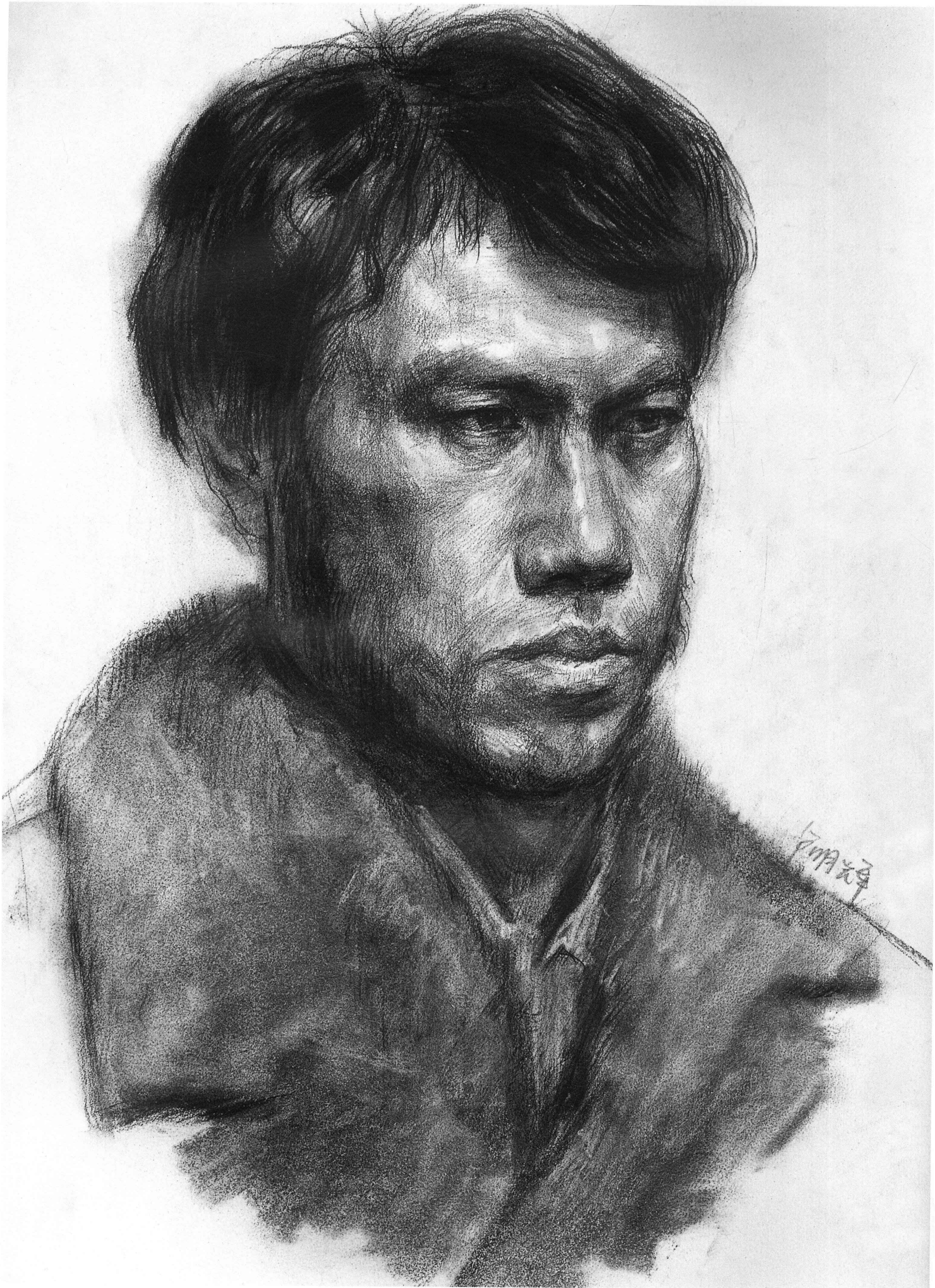
作者:徐子芸
指导教师:杨 正

此幅作品较好地把握了人物的体积感,形体结构塑造的处理手法概括洗练,人物富有神采。

作者:叶倍铭
指导教师:李 凯

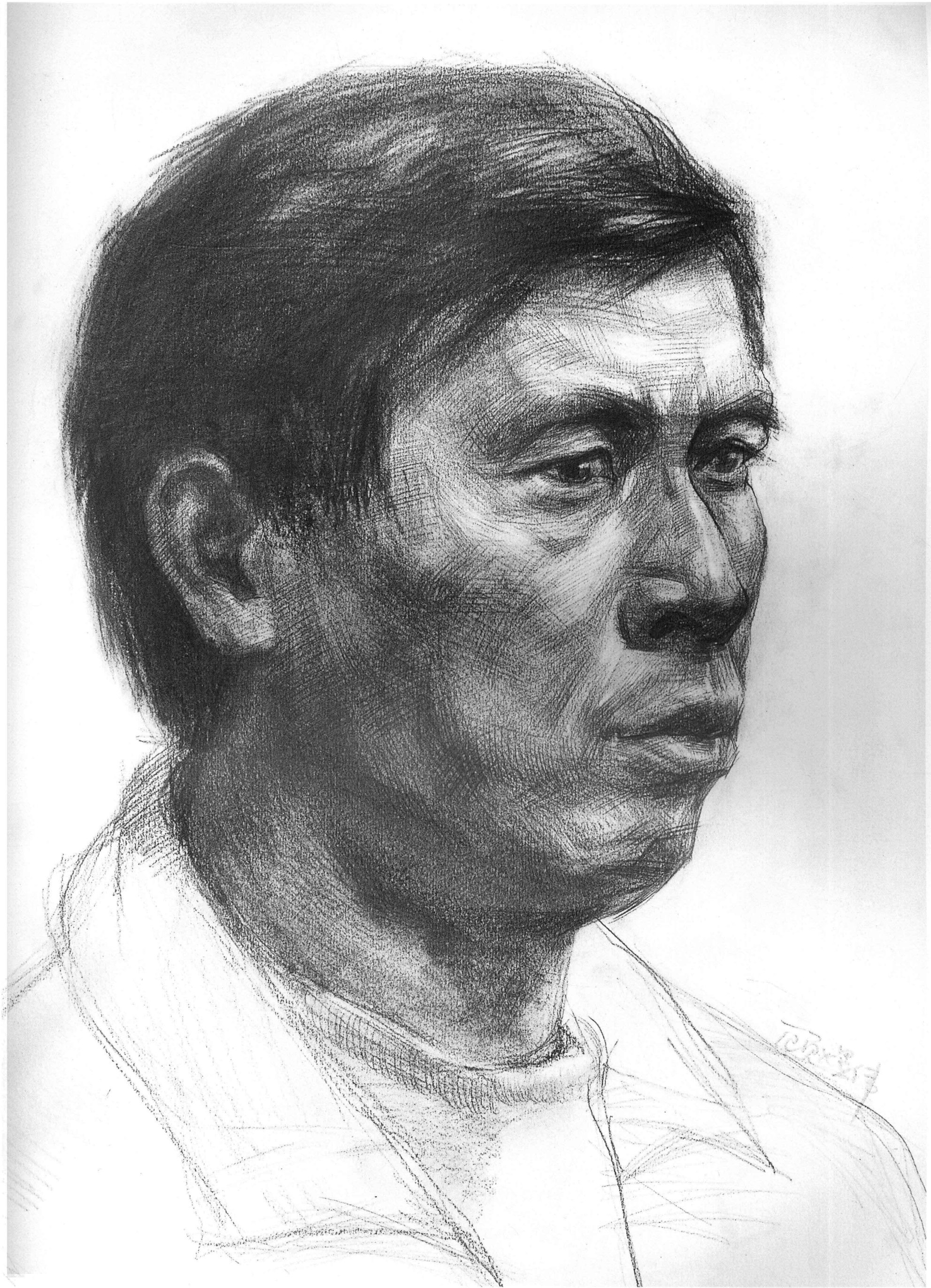
侧面头像刻画时需注意边缘线与形体的穿插叠压关系,在表现五官的前后空间感时暗示另一半的存在。此幅作品通过对模特形态特征的细致刻画,充分体现出作者扎实的基本功。

作者:卢明辉

指导教师:杨 正

作者在作品中较自然地把握住形象的大体积关系,造型的处理手法简练概括,强调节奏感,形体结构塑造严谨,五官刻画轻松且富有神韵。该作者获得中国美术学院美术高考国画专业考试第2名。

作者:顾煜伟
指导教师:杨 正

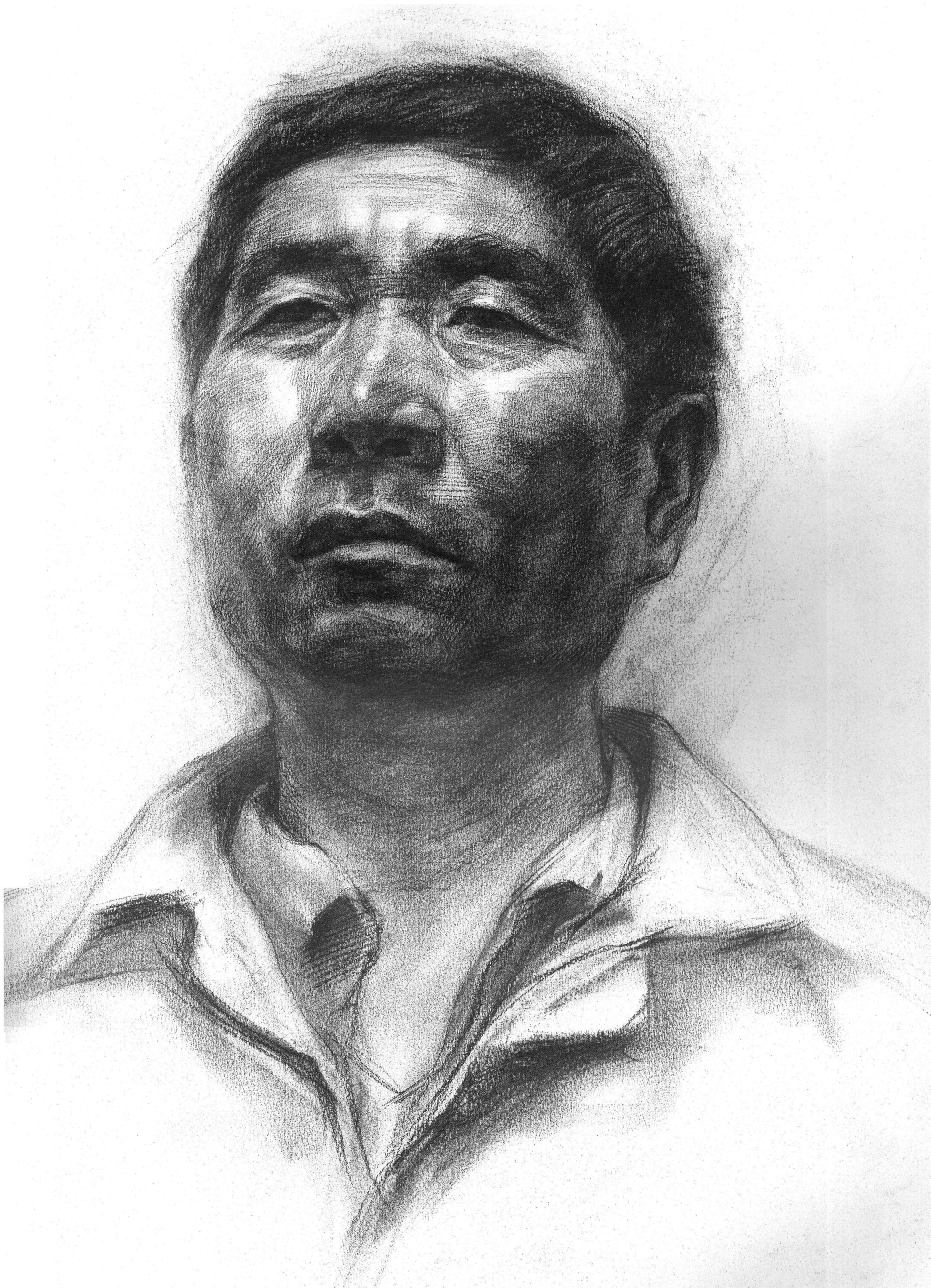
这是一幅短期速写式的头像写生习作,作者把主要精力放在面部的刻画上,衣领作了概括处理,使画面自然产生虚实强弱对比,在表现上具有张力。不足之处是面部边缘的线条略显僵硬。

作者:王满红

指导教师:杨 正

整幅画面表现充满理性且蕴含激情,用笔生动又不失沉稳。人物头部结构、五官神韵处理得恰到好处。画面的整体性较为突出,色调对比自然丰富,是一幅较好的习作。

作者:佚名
指导教师:杨正

中年男子头部骨骼、肌肉结构较为明显,有助于观察和表现。在颧骨、眉弓骨、鼻骨、下颌骨、咬肌等结构上都不可马虎对待。此幅作品中,在正面刻画时注意透视比例关系,头、颈、肩的穿插关系自然,五官处理得生动活泼,头部球体的底部和侧面的体块关系、光影关系整体协调而概括,为五官的生动表现起到了很好的烘托作用。

作者:王满红

指导教师:杨 正

作品人物形象生动,大的形体关系以及局部刻画较协调,有一定的塑造能力,对形体结构也有较好的理解,块面为主、色调为辅的方法运用得较为自如。衣纹的塑造具体,起伏穿插较好地表现了人物的结构关系和动态规律。

作者:王满红
指导教师:杨 正

此幅作品画风朴实、严谨、和谐。作者在注意整体把握的同时对人物面部的五官和领口作了细致的塑造,较好地完成了画面的整体关系和局部关系的对比。

作者:卢明辉

指导教师:杨 正

人物动态和神态的塑造较好,刻画也较为充分,画面明快、轻松、准确。面部质感使画面丰富起来,有较好的视觉效果;线条的穿插较好地体现了人物形态特征。色调关系的对比整体而富有变化,是一幅较突出的头像写生作品。