

艺术设计类高考考前辅导

素描/速写/色彩

SUMIAO/SUXIE/SECAI

综合训练

ZONGHEXUNLIAN

吕在利 王贺 编著

水粉静物写生 王贺

这是一幅灰色调的作品，灰色调的作品相对比较难画，色彩变化微妙，层次变化丰富，绘画时需要仔细观察，认真分析，画不好很容易画成素描。该色彩作品完成得比较好，色彩关系画得很清晰，色彩层次画得也非常充分。画面用笔生动豪放，物体塑造细致而不匠气。

本书作者参加过几届山东省美术、艺术设计考生的试卷阅卷评分和考生的考前指导工作。凭借他们对考生的了解和教学经验，编写了此书，应该说，此书倾注了两位老师对教学的热情、心血、感悟，书中的技巧、方法、点评，对考生的应试无疑有很大帮助。中央美术学院附中孙青人老师、赵恺中老师审稿。

图书在版编目(CIP)数据

素描、速写、色彩综合训练 / 吕在利, 王贺编著. — 北京: 中国轻工业出版社, 2009.1
(艺术设计类高考考前辅导)

ISBN 978-7-5019-6546-5

I. 素… II. ①吕…②王… III. ①素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料②速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料③水粉画—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115092号

责任编辑: 王 淳 孙 千

策划编辑: 王 淳 责任终审: 孟寿萱 封面设计: 锋尚设计

版式设计: 吕在利 责任校对: 杨 琳 责任监印: 胡 兵 马金路

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2009年1月第1版第1次印刷

开 本: 787×1092 1/8 印张: 7

字 数: 20千字

书 号: ISBN 978-7-5019-6546-5 / J · 288 定价: 28.00元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

80830J9X101ZBW

上架建议: 高考辅导

ISBN 978-7-5019-6546-5

9 787501 965465 >

定价: 28.00元

素描／速写／色彩综合训练

吕在利
王贺
编著

水粉静物写生 王贺

这是一幅灰色调作品。第一，画面物体摆放全部是灰颜色物体，绘画难度相对较大，很容易把画面画灰、画脏。第二，灰色彩层次太多，很容易画成素描作业。这两个毛病作画时都是非常忌讳的。该作品对灰颜色的处理比较好，微妙的色彩变化都刻画得细致、清晰、丰富。

考前训练指导建议

艺术类的考前训练已成为每年考前的冲刺阶段，考生们使出浑身解数，寻找最快捷、最有效的专业训练方法与途径。其中多数训练方法是正确或有效的，但也有些考生因为对专业性质以及考试要求了解不够充分，又急于求成想取得文化考试资格，从而使学习方法和报考目标走向偏激和盲目。还有一些考生平时专业不错，但因为在考场心情紧张发挥不好，造成考试成绩不理想。下面对美术生考试应注意的一些问题谈一点看法。

艺术类高考一直是非常的热门，如何面对美术高考，选择怎样的院校与专业，是每个考生和考生家长都非常关注的问题，要进行正确的选择，就要对美术类的所有专业有全面的了解。首先是专业方向的选择，每个学校都设置许多的专业方向，这是根据学校的发展和社会对人才的需求而确定的，考生有哪方面的天赋和热情，是选择专业方向的基础条件，如果对选择的专业缺乏兴趣，其学习的成绩与效果必然会不佳。如果对选择的专业方向有热情、有理想，自然就会有多方面的行动与思考，从而形成学习的动力，平时也会主动地注意观察、分析和理解物体的素描以及色彩关系等，再就是会主动地搜集一些相关的设计资料，这对报考有设计命题考试的学校会有极大的帮助。现在关于设计方面的考前辅导，多数是进行一些装饰画的练习，或运用植物、动物、风景以及人物等内容的图案临摹与变形；也有一些进行效果图的画法训练。但学生真正了解如何应对设计考试的少之又少，只是背一些相关的设计图案进行套用，这不仅对考学是误区，对考上以后的学习也是误区，应将设计基础和美学原理同考生自己的一

些想法结合起来进行设计训练。艺术类高考在我国的考试现状是分专业方向，如艺术设计专业方向（包括装潢艺术设计或称视觉传达设计、环境艺术设计、展示设计、装饰艺术设计等），工业设计专业方向，服装设计与工程专业方向，服装表演与形象设计方向，还有普通美术（包括油画专业、国画专业等）。很多院校会因为专业特点的不同，考试的侧重点也不同。在我国艺术类的专业考试几乎都有素描、色彩的考试，有些院校有设计方面的考试。这是因为素描、色彩以及对创意的理解是培养造型艺术人才的基础，也是测试考生的造型能力和审美能力的有效评判手段。因此，把它们作为高考入学的主要考试科目，而且我国的高等院校几乎都把它们作为美术设计类专业教育的必修基础课。

素描考试一直都是采用人物头像、石膏头像和静物写生（或默写）。各院校根据各自发展的特点自行安排考题。近年来有些院校为强调设计的重要性，把素描和设计结合起来，把创意素描作为素描考试选题，在画面处理上，除了强调构图的组织、画面的空间感、立体感、塑造感等；又强调画面内容的含义、构图的组织形式和画面的节奏感、设计感；有些则侧重设计素描的表现方法。这类试卷的要求是兼顾到基础与设计两个方面的，作为选题的参照物大都比较简单，关键要想得巧妙，要有创意在其中。色彩的考题一般是静物、人像、半身像等。也有一些院校考归纳色彩，但是比较少。而设计则是根据不同的专业特点设置不同的考题。山东省的美术考试无论是素描还是色彩主要还是以写实为主。设计考题和专业的联系则非常密切。

一、素描试卷

在以往的考试中素描试卷主要存在以下问题：

1. 构图处理不当

主体形象画得过大或画得过小，或画得偏左或偏右，或画得过高、过低。这些毛病要么使画面看起来拥挤，要么使画面看起来空白太多或失去平衡，给人视觉上不舒服的感受，表明该考生平时素描训练不够，对构图没有概念。构图问题直接影响到画面效果和试卷成绩。考生最好能在绘画之前，心中先有一个对构图的测定，确定出主体形象在画面构图中的位置、比例，确定中心线和物体上下左右的空间位置，使构图有的放矢地安排。

2. 造型不准

所画形象与实际对象或参照物不像，对形体结构之间的比例关系把握不准。这主要是考生平时训练和理解上的问题。造型不准是影响试卷成绩的一个大问题，没有准确的形体一切都无从谈起。

3. 画面缺乏空间感和立体感

画面物体画的过平，这是缺乏训练或训练方法错误的最明显的依据。要想解决这个问题，先要树立三维的形体观念，明白明暗调子的形成与变化是围绕着光源、形体和结构的变化而改变的。由于透视的关系，靠你最近的部位明暗对比就强一些，远的则弱一些，在画面上要充分体现出这一关系。

如何才能取得理想的考试成绩？结合专业招生考试及试卷要求，素描试卷应满足以下要求：

1. 形体要准确

无论写生还是默写，所描绘的物体在形体、比例、结构和造型特征上都要准确。造型特征的准确是建立在形体比例和结构准确基础上的，如果形体、比例和结构不准，那么其特征表现肯定就不准。素描考试命题的具体内容或参照物，从整体到各局部之间的位置，都存在着大小、长短、宽窄的比例关系，结构变化所形成的比例关系，组成了不同物体的造型特征。素描考试一般要求用写实的手法对物体进行塑造刻画，而写实手法最基本的要求是跟所描绘的对象或参照物首先要“像”，如果不像的话，说明你在形体、比例或结构的某个方面有画得不准的地方。

2. 画面要有空间感

对物体的空间、体量、质感的塑造与刻画，都要有一定程度的主观和客观把握。空间感和质感是客观物体共有的属性，画面中各物体之间的空间关系组成了整体画面的空间关系，空间和质感的塑造与表现，在画面上主要通过透视、明暗调子的处理和形体块面的转折来体现。如何表现整体与局部在空间、体量及质感方面的关系，主要取决于学生平时对客观物体的观察、理解和领会的程度，这需要有大量的写生训练作基础，平时的技法训练也非常重要。

3. 构图要完整、饱满

画面构图完整、虚实处理得当是画面组织的第一原则，没有协调完整的画面构图，就不可能有良好的画面效果。构图的完整性是一幅画良好的开端，也是关系到能不能完好结束画面的关键。构图要突出主体形象，这是获取画面完整的一个决定性因素，好的构图处理，是既要突出主题又要画面整体效果协调完整。

二、色彩试卷

色彩试卷除了与素描试卷有同样要求以外，还要求对色彩基础知识的掌握，主要也体现画面色彩的具体塑造上。首先，对试卷所要求的组成物体的总色调，在主观上要有一个明确的认识和把握，所描绘的是一组什么色调倾向的物体组合，从色相上确定具体色调，比如蓝调子或是黄调子；从色性上确定是暖调子还是冷调子；从色度上确定是灰调子还是亮调子。要熟练地掌握色彩写生的基本技巧，必须理解和明确色彩的基本原理。

色彩写生评分的标准主要遵循以下几个方面的内容与要求：

构图完整，色彩关系准确，形体塑造准确概括，画面色调明确，前后空间关系正确。

1. 完整的构图

色彩静物画构图的要求与素描一样，要把写生对象（或参照物）完整地安排在画面上，突出主体，各物体之间的位置、比例要适当、主次要分明。构图表现要有形式美感。按命题要求的物体和数量组织画面，不要增减物品数量，写生应根据具体物体及所处的角度确立构图。

2. 准确和谐的色彩关系

一幅画中的色彩有前后关系、对比关系、冷暖关系等，通过色彩变化组成的画面要体现色彩关系的美感。色彩关系主要有固有色、光源色、环境色、色调对比等关系组成。考试时一般以自然光为光源，其受光面应为冷色，物体的受光面应带有光源的色调，暗部的色调则比较暖，形成明暗冷暖色彩的对比，暗部的反光还带有环境色的影响。

3. 准确的造型

色彩是依附于物质的形状存在的，造型不准确、会直接影响到物体的塑造和精神面貌的展现，同样也会影响到色彩关系的表现。形体准确不仅是指物体的外形，形具有体积和空间，是三维空间的立体概念，对形体的理解要有立体的空间概念。绘画时要同时考虑形体与色彩的关系。

在色彩方面除了会出现与素描同样的问题外，还有色彩关系不准，对调色认识不足，造成画面“花”“乱”等方面的问题，这些问题都对试卷成绩有较大的影响。

三、设计试卷

关于设计试卷的要求首先是创意方面，一个好的创意基本上能确定你的设计会有一个比较好的开始和结果。设计创意来源于平时的积累和发现，但仅有创意还不行，还要有良好的造型能力和构成基础，有了造型和构成这两方面的能力和知识，才能组织成造型准确又具有形式美感的画面，最后还要有一定的色彩知识和涂色技巧。应该说设计是一个综合能力的考试，没有平时的积累，很难考好设计，所以平时要多注意观察和收集一些设计的资料，并对其进行分析解读，不断提高自己的认识和理解能力，提高审美层次。

目 录

素描写生实战	2
● 素描头像	5
● 素描静物	35
速写实战	36
● 速写	37
色彩静物写生实战	45
● 色彩静物	47

素描写生实战

素描头像写生中的“四多画、四少画”训练要领

1. 要多画结构，少画光影

也就是说绘画的时候，把重点放在头像的结构分析和结构塑造上，尽最大努力把整体结构和局部结构调整好，要先有结构后有光影。所谓“七分形体三分调子”说的就是这个道理。

2. 要多画整体，少画局部

画面的整体感是至关重要的，应自始至终围绕着画面的整体结构分析研究，深入刻画。过多地刻画局部就会主次颠倒，失去画面的整体感。

3. 要多画块面，少画质感

塑造时要尽可能用块面的方法塑造形体，画素描有句话叫“宁方勿圆”，说的就是这个道理。要强调造型的塑造感和绘画感，画面的质感刻画不是考生主要训练的要点，哪怕把头像画得像石头一样，只要造型严谨也是一副好作品。

4. 要多画受光，少画背光

头像的精彩部分都在受光面，受光面层次变化丰富，特别是明暗交接线部分，更是重要的部位。明暗交接线是结构的转折起伏部分，变化丰富，较难掌握。画好明暗交接线的变化就画好头像了。

绘画步骤

步骤1

步骤1：直线起型；先用直线确定画面位置及头像五官的比例关系、透视关系，再用辅助线画出五官的结构关系。第一步非常重要，直接影响到头像的最终完成效果。要求从整体结构到局部结构的严谨准确，否则后面将很难再调整好。

步骤2

步骤2：明暗处理；从明暗交接线开始画出整体结构和局部结构的转折变化，注意五官结构的虚实变化和黑白灰关系，特别是五官中轴线的结构变化和脸部的转折关系要刻画准确。

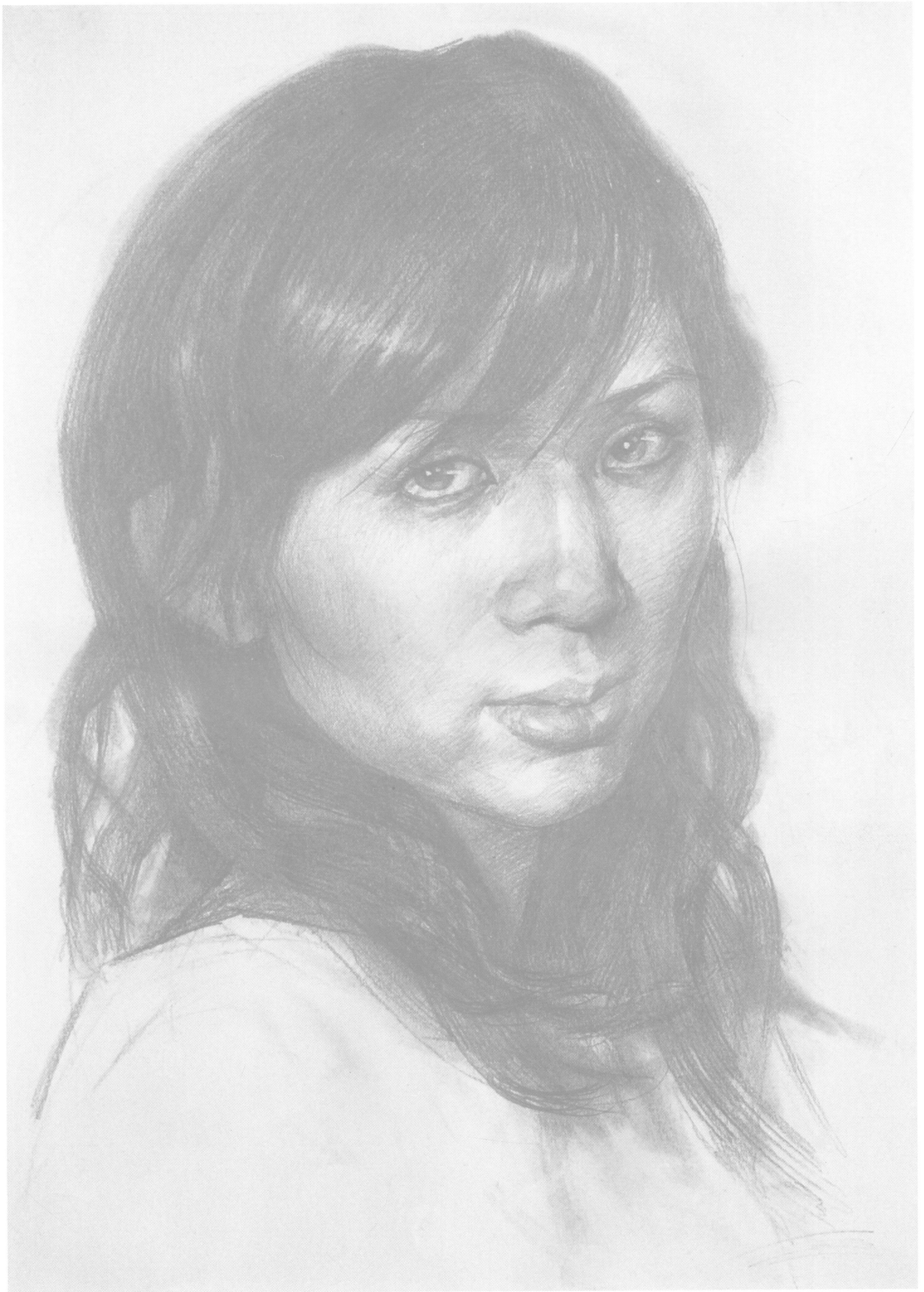
步骤3

步骤3：深入刻画；把头发的重颜色画上，使画面的黑白灰关系明确起来，从局部入手，步步深入，做到整体结构、细部结构层次分明完整统一。

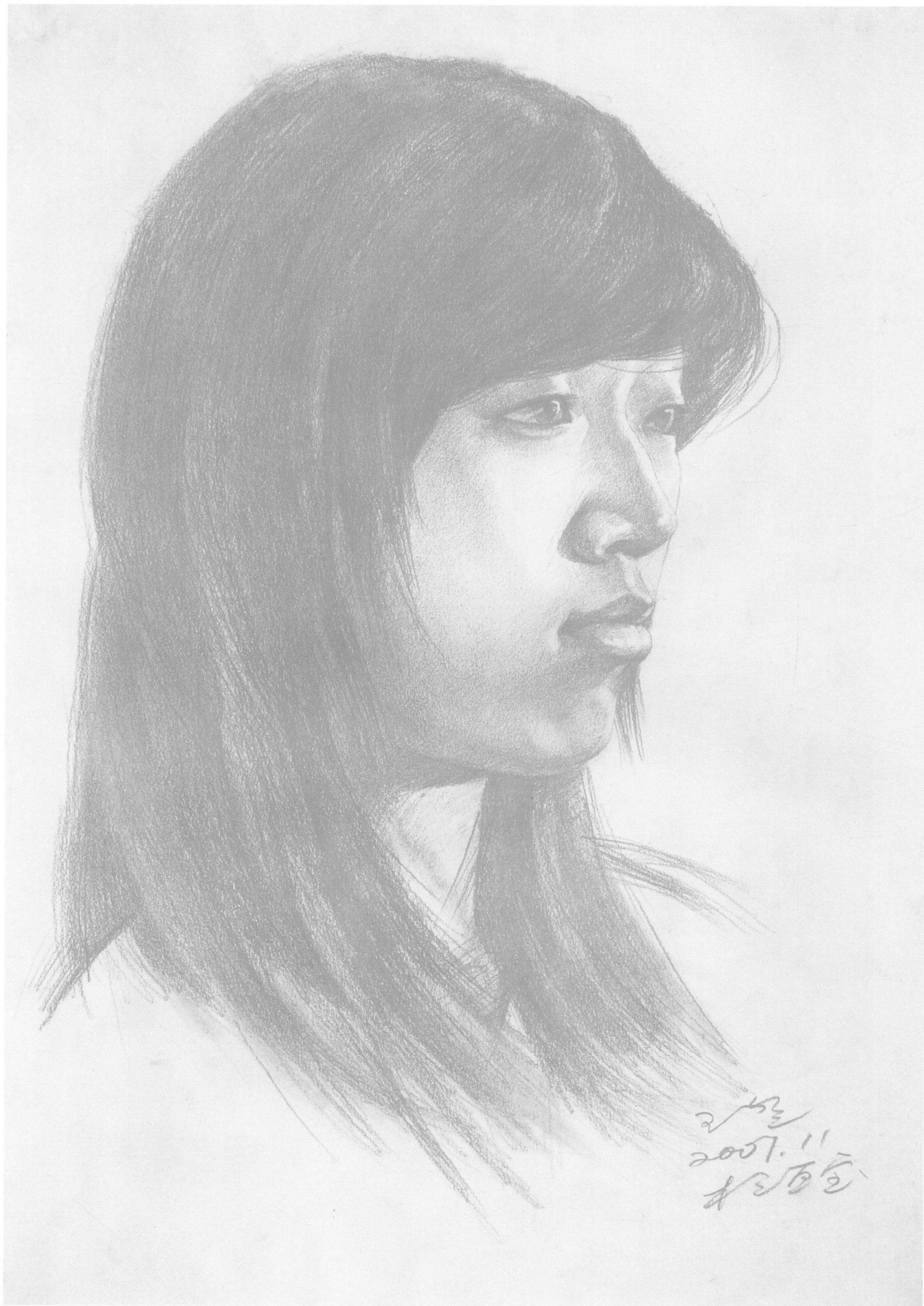
步骤4

步骤4：画面调整；继续深入刻画，充分调整整个画面的全面结构、黑白灰关系、空间层次及皮肤与头发的质感，特别是细微之处也要做到精益求精，最后完成画面。

女青年 王贺

画面结构比较严谨，空间关系、虚实关系、黑白灰关系画得比较好，主次分明，两个眼睛的表现比较精彩，两眼目光有神、栩栩如生。头发和面部的质感画得也不错，面部皮肤光滑滋润，头发蓬松有弹性。

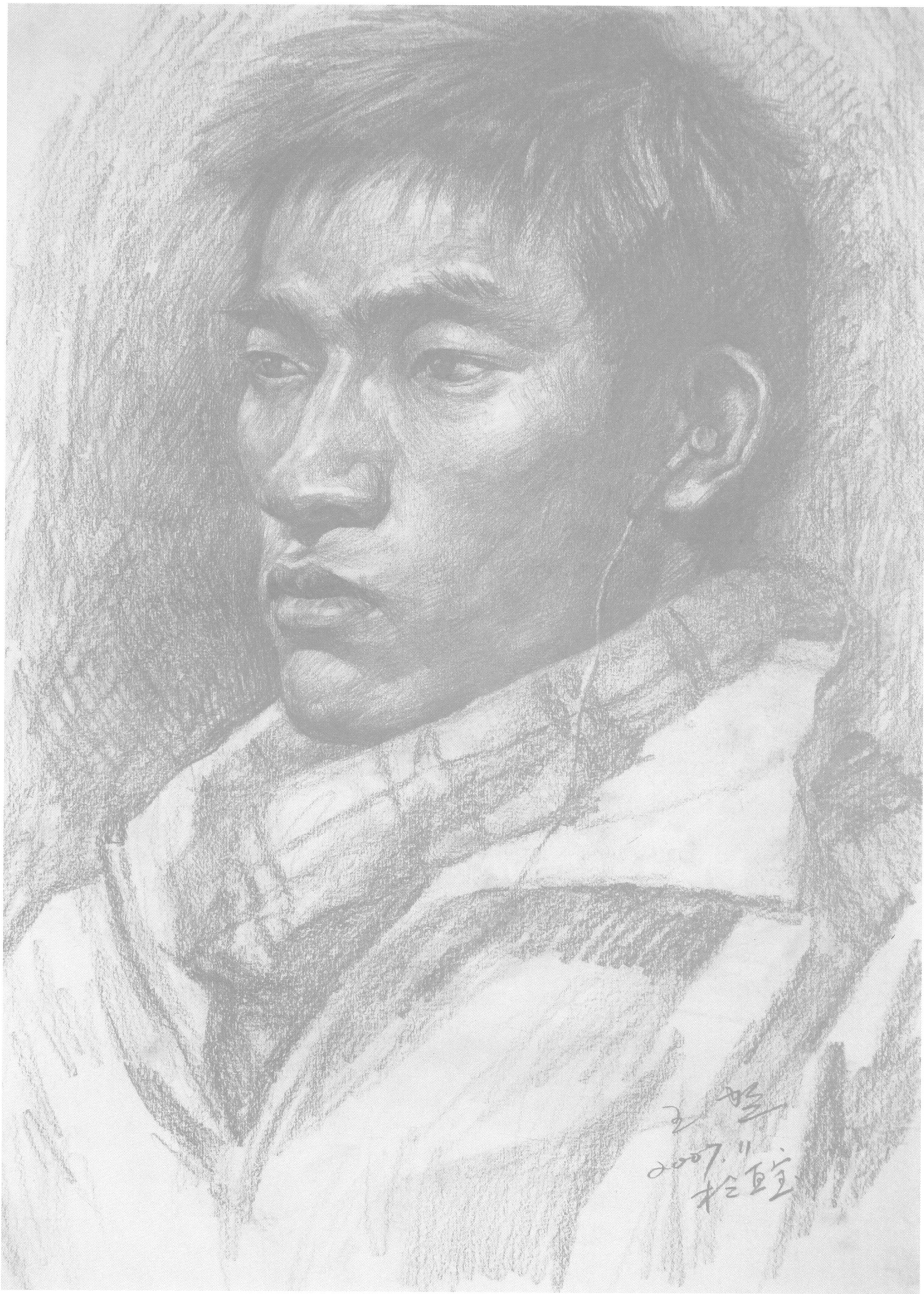
女学生 王贺

该作品充分表现了女性的特征，皮肤的感觉画得很成功，光滑细腻，五官结构刻画恰到好处，调子不是太多，但是都画在结构上了，头发的质感画得也很好。

胶东姑娘 王贺

该头像写生的画法比较生动放松，全部调子是用铅笔的侧峰绘制完成，画面感觉自由轻松，不死板僵硬，有较强的绘画感和艺术性。

学美术的学生 王贺

画面刻画严谨深入、细腻完整，从局部到整体表现都很好，皮肤的质感画得也不错，特别是五官结构表现得充分肯定、层次分明，整个头像调子处理得很精细，眼睛和眉毛的刻画使人物更加生动有神。

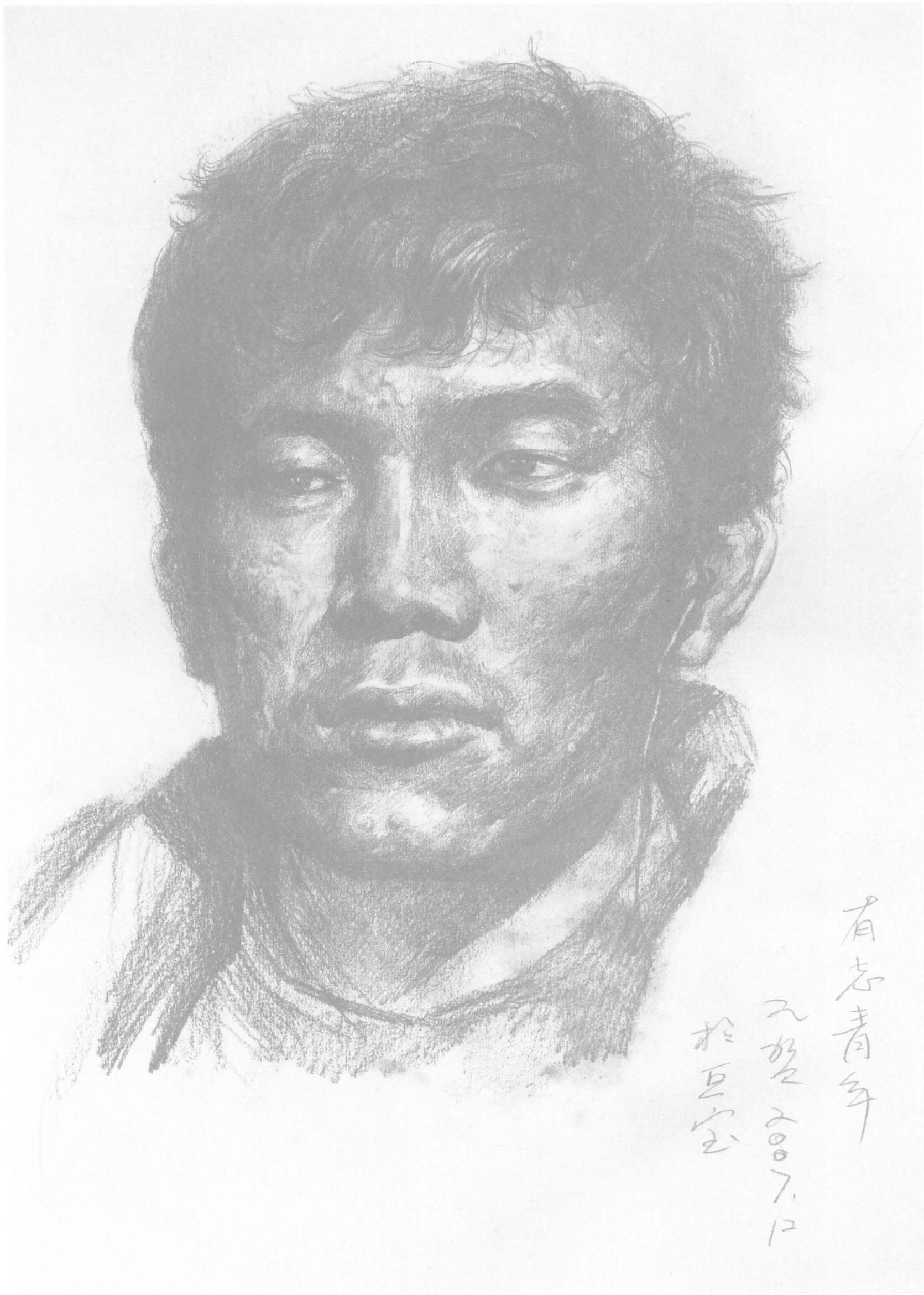
鲁西南姑娘 王贺

这是一副质感表现比较好的素描，画面粗细对比强烈，把面部皮肤画得细腻光滑，衣服帽子则有意刻画得比较粗糙，一粗一细的对比使皮肤质感更加突出。

女生 王贺

这是一副胸像素描。画胸像素描要求画面一定要完整，头部和肩膀都要画上，头部刻画要充分，肩部刻画要放松，身体的背景也可以画一点，使画面更加完整。

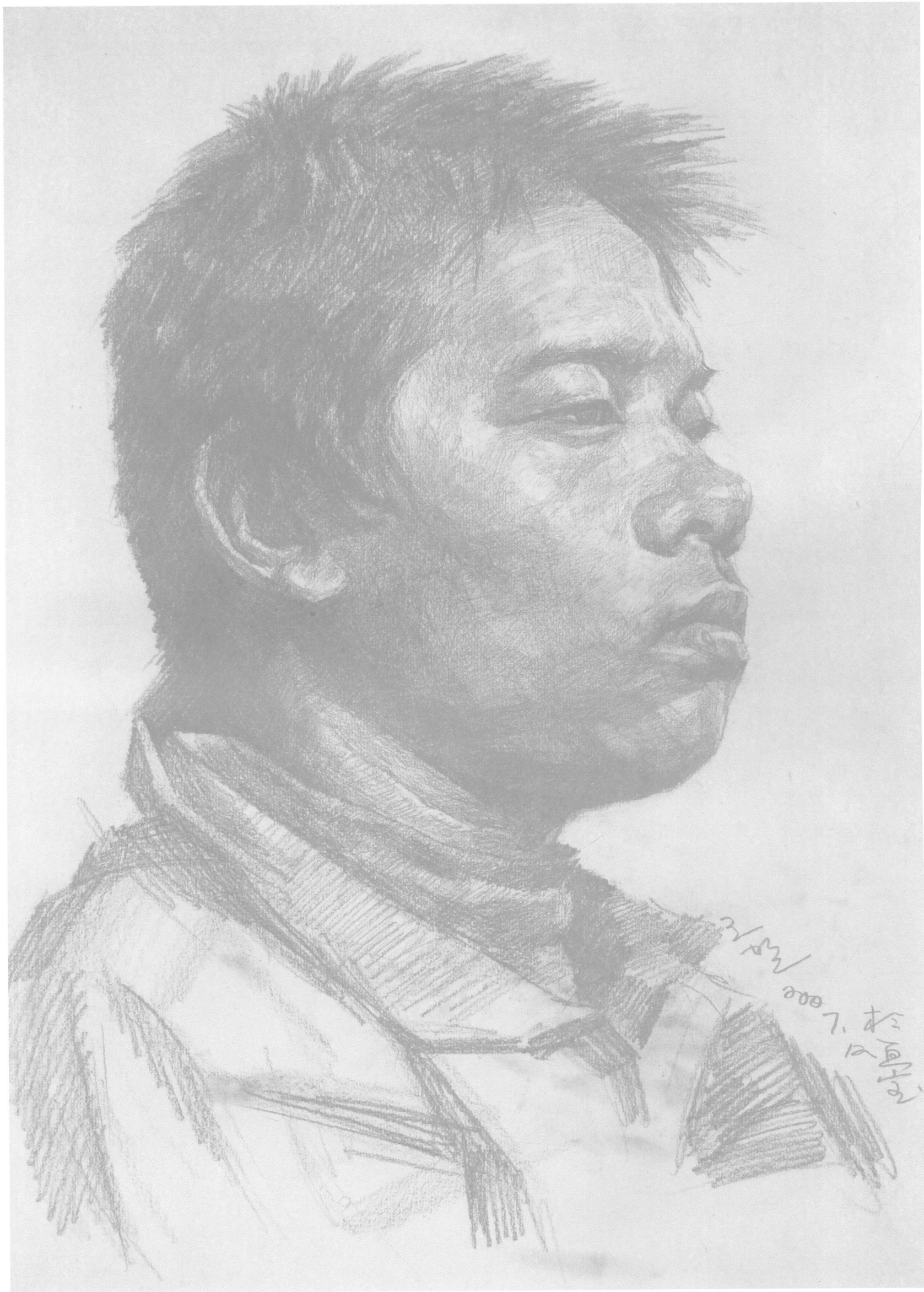
微山湖后生——有志青年 王贺

这是一副较经典的素描头像，结构、层次、调子刻画深入细致，局部刻画精细又不失整体感觉，画面调子涂满整个面部，层次处理得非常得当。

鲁西南女生 王贺

这副头像在刻画女性的技法上运用比较得当。在刻画女性的头像时，我们强调多画五官和眼睛，结构不宜画得太突出，要把女性的美感画出来，特别是在刻画皮肤的技法运用上，多采用画、擦、揉相结合的方法。

男学生 王贺

这是一副塑造感较强的作品，整个头像是用块面的方法进行塑造，给人的感觉很结实，很厚实，很有体积感。

鲁西南学生 王贺

这是一张6小时的头像写生，是一张相对经典的素描头像，画面从整体到局部刻画细致入微，经得起细看和推敲。画年轻人头像想要画到非常精细，难度比较大，因为年轻人面部结构相对平淡，而老年人结构则棱角明显，刻画就容易一些。

服装模特儿 王贺

这是一副女青年素描头像，造型塑造比较严谨，五官刻画深入细致，画面把女性的美感充分地表现了出来：皮肤细腻光滑、富有弹性，发型顺滑整洁、一丝不乱。画面头发受光面的质感刻画很好，看上去比较真实感。

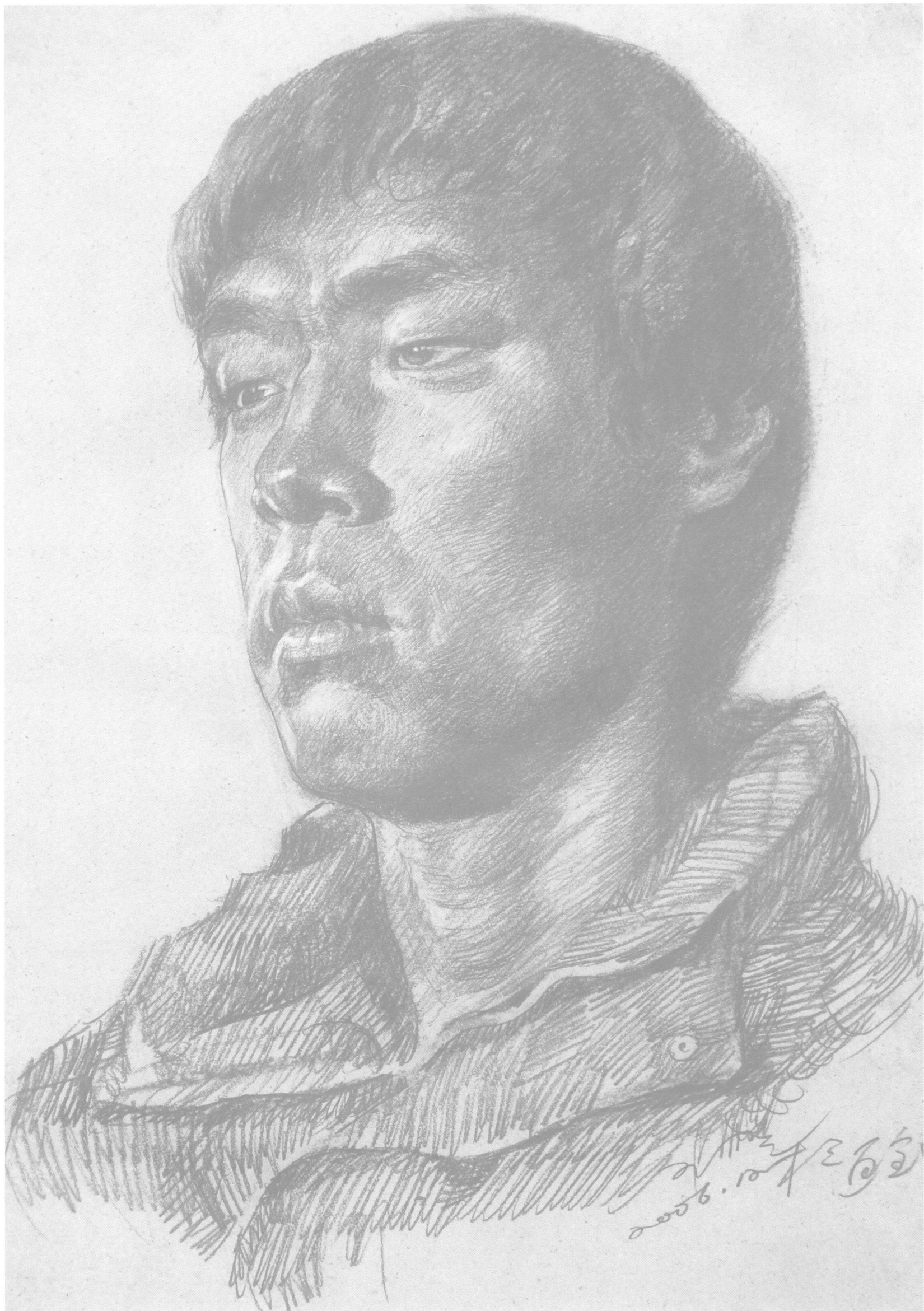
农村女大学生 王贺

这算是一张表现素描，作品立意明确，主观清晰，目的就是画情感、画感受，画作品。画面较多地方增加了主观和客观的夸张，全然不能用传统的教学标准分析评判，作品把这个农村学生朴实、憨厚、纯真的特点描绘得非常贴切。

女孩 王贺

这张作品手法大胆泼辣，用笔肯定狂放，没有半点雕琢之意，艺术感觉比较强烈。

男生 王贺

这副头像五官刻画略有夸张，五官结构刻画重点强调了形象特征，个性特征，使模特更显阳刚之气、刚烈之美。在头像写生中适当的夸张还是很有必要的。