

中国美术学院
考生**优秀试卷评析** 绘画类素描

中国美术学院教务处 主编

中国美术学院出版社

中国美术学院
考生**优秀试卷评析** 绘画类素描

中国美术学院教务处 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

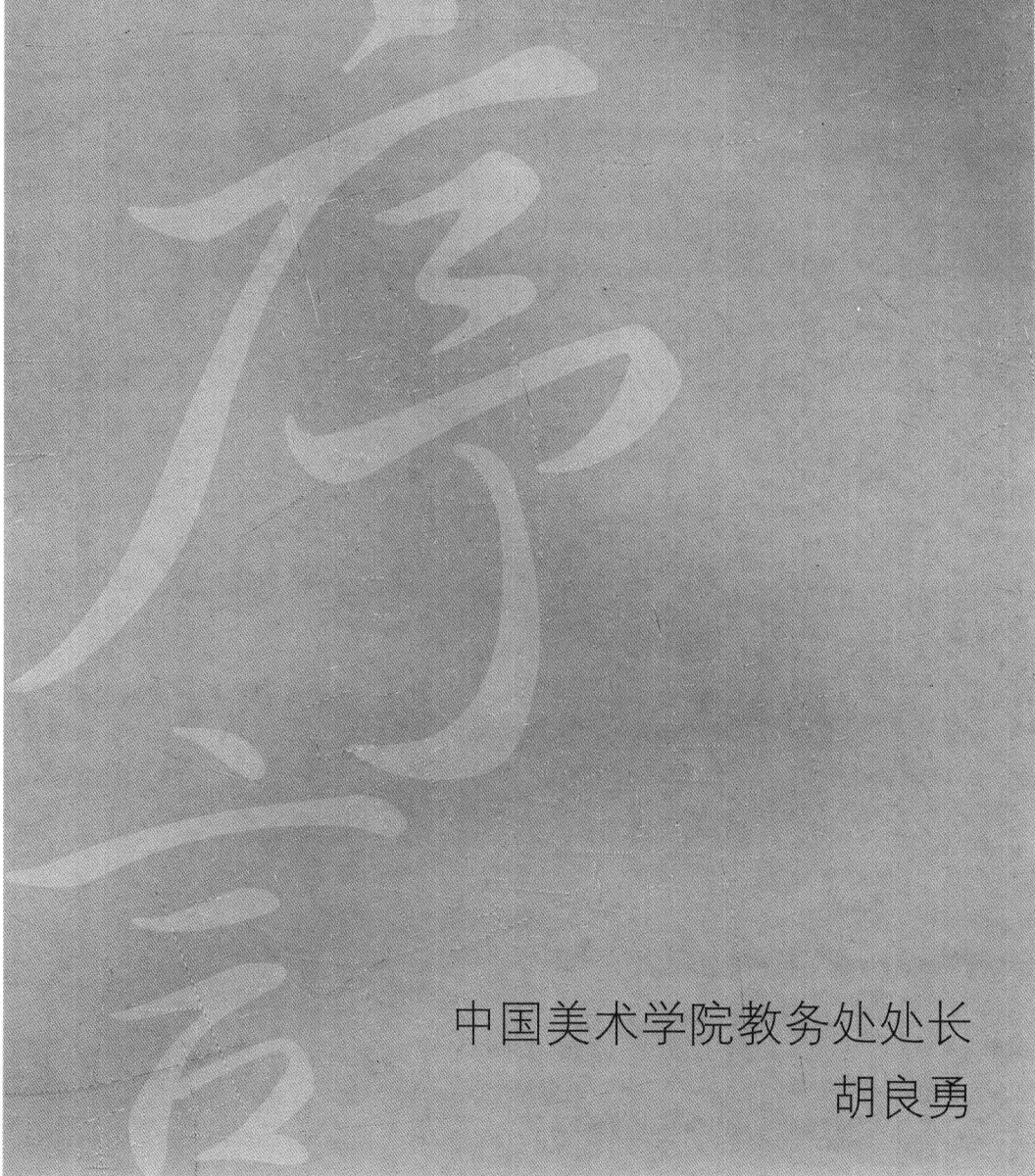
中国美术学院出版社

评析：吴方
责任编辑：徐新红
装帧设计：钱塘
责任校对：石同兴
责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据
中国美术学院考生优秀试卷评析. 绘画类. 素描 / 中国美术学院教务处主编；吴方著. —杭州：中国美术学院出版社，2008.10
ISBN 978-7-81083-773-6
I. 中… II. ①中…②吴… 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143451号

中国美术学院考生优秀试卷评析
绘画类素描

中国美术学院教务处 主编
出品人：傅新生
出版发行：中国美术学院出版社
地址：杭州市南山路218号 / 邮编：310002
网址：www.caapress.com
经销：全国新华书店
制版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印刷：浙江海虹彩色印务有限公司
版次：2008年9月第1版
印次：2008年9月第1次印刷
印张：9
开本：889mm×1194mm 1 / 8
字数：5千
图数：68幅
印数：0001-5000
ISBN 978-7-81083-773-6
定价：38.00元

中国美术学院教务处处长
胡良勇

面向渴求知识，怀着对中国美术学院神圣艺术殿堂的憧憬与向往的广大美术考生，我们选编了2008年中国美术学院本科招生优秀试卷评析丛书。根据各专业的特点将本套丛书分为绘画类素描与色彩、设计类素描与色彩共四卷，并聘请具有丰富教学经验的专业教师参与编著。丛书通过对每幅试卷进行深入具体的点评与分析，以期能为考生提供一个有益的信息和学习平台。这些优秀试卷对于广大考生而言，是一种具有标尺意义的范例，从点评中获得一些感悟和专业评判依据的要义与精神认知，以及获得学习和训练方向上针对性的指导。

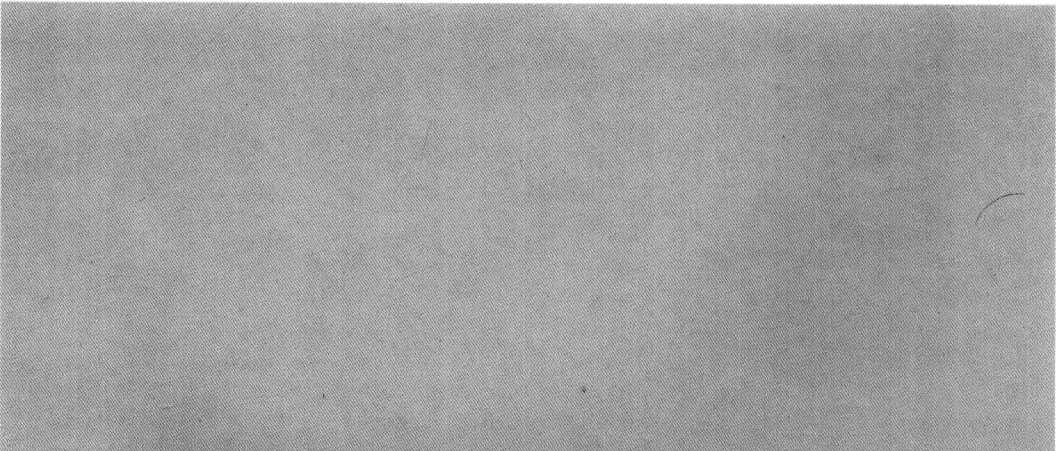
通观美院近年来的专业考试试卷，我们不难看出，无论是素描或色彩考试，在内容、方式、难易程度上都具有相对稳定性和延续性。

在素描方面，绘画类专业基本为人物写生（含手部、半身像），设计类专业为石膏像写生。无论是人物写生或石膏写生，它的考察及评分标准的立足依然建立在通过写生形式考察考生具备了怎样的基础造型能力与艺术感觉：一、构图、形体比例、透视、结构及体积的准确理解和把握能力，对物象进行深入刻画的能力；二、对客体个性特征的感觉及自觉的把握能力，对画面的主次虚实关系及整体的处理能力；以及这两方面要素有机统一所表达出的造型感觉与能力。

在色彩方面，考试形式一般都采取静物默写的形式。尽管每年都有一些看似令人出乎意料的新内容出现，但其实质要求并无变化：一、方向及范围并没有变化（基本上都是生活中所熟悉常见的器皿、瓜果、时蔬、花卉、文具及厨房用具等）。二、出题方式并无大变化，针对不同的专业出题形式有：a、纯文字说明，指定相关静物和画面色调或数量、色相等；b、提供基本构图，配以文字和色调要求作不同冷暖调的变体等；c、指定命题（例如《夏日》和指定若干相关物品等）。三、考察要点和评判标准要求没变：a、画面整体色调组织、处理和协调能力；b、对色彩冷暖关系的理解及表现能力；c、有一定的用色造物的塑造能力；d、对画面整体构图、黑白灰及空间层次、主次、强弱、虚实的把握处理能力；以及以上四个方面有机统一所表达出的整体画面的色彩感觉和表现力。另外，从近几年延续的考试科目来看，考生的速写能力和水平逐步在综合考查中得到进一步的深化和体现。

以上这些看似抽象的评分依据，在丛书的试卷点评分析中都得到了较充分的、具体的、直观的、详细的体现。艺术的学习从来就没有什么捷径可寻，只有把握好良好稳定的心态，以诚恳踏实的学习态度，方能从中领悟到造型基础学习的要义。在老师的指导下，进行有方向有效率的训练，那么，艺术殿堂的大门终将会为你开启。

最后，预祝广大有理想、有才华的青年考生梦想成真。

绘画类素描考试的注意事项

一、关于素描肖像

素描写生既是一门基础训练，同时也是一门独立的艺术样式。作为素描的独立品格的一面，使它可以不服务于任何目的。它就是其自身的纯粹存在，回到其本体就是目的。而作为基础意义的一面，是为开发学生的造型能力及表现能力、审美能力与创造能力；其中无非是观念与技法的传授。

如果说基础造型技能是初学者及高校低年级的素描写生训练的任务之一的話，那么，我们的肖像素描的写生就是其中最基础也是最重要的一个通道。通过这些写生训练，以期从中获得对事物的理解认知力、对视觉信息有效表达的能力、画面整体意识与处理能力、体验与感受传达的主观能动性。培养我们对对象的自然存在状态的主动认识，并形成一定的视觉经验及具备一定的造型技能，即建立在相对准确的合乎透视规律的对人物内在形体结构本质的充分理解的状态下，对视觉对象立体空间的写实能力的把握。通过这些写生训练，让学生能够敏锐地观看与有目的地表达，并通过量与渐进的训练以求达到质的转换。

素描肖像写生的意义不仅在于其美术教育的基础性，它也是我们提高和培养个体艺术审美情趣以及艺术创造意识的有效通道之一。其既有独立的艺术审美价值，也是人类自身审视、感觉、表达我们所处的时代及时代精神和现实生活的直接有效的载体。因人物对象所具有的时代生活性。在真诚执著的探索与研究中，将促使我们的眼睛与心灵在这些真实朴素、亲切感人的人与人之间获得源于生命的真善美的人文精神的滋润与熏陶。其必又将促使和引领我们的艺术思想的前进。使我们的训练超越其基础性狭窄的含义。从而走向更宽阔的艺术本体的研究与探求。

肖像素描作为美术院校专业基础高考重要科目的设置，即正是通过素描肖像写生的方式考察和评价考生接受视觉信息的能力、对事物的认识能力、对对象及画面的自觉探索和创造的能力、对视觉信息有效表达的能力的高低。

即展现了怎样的素描基础能力和怎样的艺术感觉。

具体地说就是：

“基础能力包含——构图、形体比例、透视、结构以及体积的准确理解和把握能力，以及对对象进行深入刻画的能力。

艺术感受能力包含——对客体个性特征的感受及主动自觉的把握，画面的主次虚实关系及整体的处理能力。以及这两方面要素有机统一所表达出的造型意味及能力。”

就是说当你具备了这样的素质与能力，你就有可能生产出一幅较优秀的素描头像。当你具备并在试卷中展现出了这样的素质与能力，你就可能在高考中名列前茅，达其所愿。

二、关于半身素描写生

（一）

半身人物素描写生是部分美术院校或部分专业高考的一个重要科目。如2008年中国美术学院的招生就进行了改革，将素描半身人物写生作为造型各专业招生的素描考试内容。

那么，相比较素描肖像，半身人物素描写生的考试要点、重点、难点又体现在哪里呢？

其实，总体方向说来，它的要求与肖像的考察点是一致的。仍是考察你具备了怎样的素描基础能力和怎样的艺术感觉及基础能力包含——构图、形体比例、透视、结构以及体积的准确理解和把握能力，以及对对象进行深入刻画的能力。艺术感受能力包含——对客体个性特征的感受及主动自觉的把握，画面的主次虚实关系及整体的处理能力。以及这两方面要素有机统一所表达出的造型意味及能力。

只是由于内容上的差异，半身人物在基础能力方面的要求和涉及的知识点要比肖像宽泛和多一些而已。因为它既要有人物头像的良好的表现，也包括了人物的肩、胸部、上肢、手和服饰的整体把握表现。

相比较考前学生和初学者而言；

它的难点在于——1、半身人物在画面中的构图把握。

2、形体比例、透视关系以及动态的准确把握。

3、人物胸部、上肢和手部等的内在形体结构等学理知识方面的理解及主动应用。

4、人物服饰的表现及其与人物肖像、手之间良好的节奏和强弱主次关系的把握。

理解了这些，那么在训练中我们首先要有关于人物胸部、上肢和手部等的内在形体结构、基本比例等学理知识方面的理解，表现上要求从内在形体出发，透过人物的外在服饰的表现，主动体现人物形体内在结构。并整体把握人物的（头、颈、肩、胸及上肢、手部）形体关系和特征，基本具备人体躯干形体的衔接、转换、运动空间等关系的准确表现。

在具备基本准确把握半身人物形体、比例结构和塑造的基础上，也应侧重于人物半身像的生动表现和画面整体的艺术处理。在训练中要求大家从对象整体的形体特征和感受出发，既要能基本准确写实地把握对象的形体结构的存在，更强调对有鲜活生命的视觉对象的个体审美感受与表现。

（二）

相对肖像素描而言，半身人物的画面构图要复杂和要求更高一些。这就更需要我们在画前一定要有更为主动的整体观察和画面完整的思考。提前作好画面构图处理上的预先安排布局，做到心中有画面、落笔显主见。避免在动笔之前消极、惰性地对待人物与画面之间的关系，欠缺整体的布局与安排，以致造成构图上诸多的弊端。

原则上人物安排于画面视觉中心，大小比例适当，以保持画面平衡，注重人物头部、上身躯干、上肢整体在画面中的布局关系。避免过偏、过满、过空等现象。增强取景意识，尝试各种构图的选择与可能，可作数幅小构图稿，以此来确定人物的大小、在画面上的上下左右的位置摆放，以及多种可行性的选择；并从中确定作业的构图。

（三）

我们知道，深入的塑造和刻画能力是素描写生过程中应具备的一个重要的基础能力之一。

也正因此，导致部分考生在深入塑造过程中的面面俱到的结果——缺乏对对象重点的突出和虚实的主动取舍。每个局部孤立被动平均地刻画，没有

以一视觉中心去整体观察对象。没有整体与局部的意识与观念，没有主动的有选择有比较的进行局部细节的把握。而是仅局部孤立地观察和塑造，上下左右前后远近均一画到底。被细节层层束缚，而疲于奔命，丧失对对象新鲜的第一感受。缺乏对对象重点的突出和虚实的主动取舍，忽视了画面的整体自然生动性，以及画面富于节奏的韵律感。以致画面平均与僵板。

一般而言，半身人物素描的深入的塑造和刻画，主要体现在头部、手以及服饰的特征、质感等方面的表现。但这三者的关系不应平均对待，应有主动地控制节奏把握与处理。

相对地说：往往头与手是我们重点深入塑造的画面主体的主要选择，服饰衣纹的表现次之，往往只要能大体正确地表现出人物基本的内在结构和外表形体即可。当然，这并不是唯一的选择，每个作者应根据自我的意识与艺术素养和当下对对象的感受，作出符合主体意识的个性选择。

(四)

衣纹服饰的表现首先应具备的基本要求；

1、通过人物的外在服饰衣纹的表现，能大体准确的体现人物内在结构在外表形体的基本呈现。并整体把握人物的形体关系和特征，基本有人体躯干形体的衔接、转换、运动空间等关系的准确表现。

2、衣纹服饰的表现应与其余部分的处理形成一个整体和谐的画面，在画面中起到主次虚实强弱的节奏对比，并服务于画面整体的生动自然完整性。

当然，我们也可以通过服饰衣纹的不同特征和质感的深入表现来获得及体现；

- 1、写生对象的个性特征和其精神内涵
- 2、画面的生动自然的丰富性
- 3、作者个体当下遭遇感悟的画面表现的自觉追求

(五)

作为半身带手的素描训练，掌握手部的基本的塑造表现能力是必要的。对考生而言，手非常难画，但通过研究和勤练还是可以掌握的。

首先必须对手部的基本骨骼构成要有一定的理解与认识，骨骼决定了手部的基本形状和特征。

其次是手部的各个体块和体块的方位的认识和理解，手部分为小臂、腕部、手掌。手掌又分为掌部和指部。对每个部分的体块形状的理解是我们进一步塑造表现的依据。

再次就是应该多看勤练，养成随手勤练的良好习惯。

三、关于速写高考

速写是训练心、手合一的最佳途径，是训练我们一双善于发现的敏锐的慧眼——一个具有敏锐反应能力的大脑——和具有快速捕捉表现对象能力的双手。是使我们能更加简练准确地表达形象、表达情感，是看到形象、认识规律、到掌握规律所必须经历的过程。是认识生活、体验生活的方法、是搜集和构思创作素材的手段，还是体现个人情绪和艺术探索的形式，速写的这种功能体现了速写教学较其他课程更具有开拓性和创造性。速写是培养学生专业思维的敏捷性、记忆形象的恒久性、表现手法的多样性、技法探索的研究性、艺术追求的自我性等方面能力的教学手段。包括训练方式的有效性和认识过程的阶段性和研究探索的持久性。

速写有很大的随意性，不易受时间和工具材料的限制，因其快速、生动、即兴、一挥而就的特点构成了它独具特色的审美感受。它可随时随地的描绘我们周围生活中的任何物象。正是因为这种随意性，速写描绘的题材远远超出课堂上素描练习内容的范围，而更贴近我们的生活。所以，常画速写能使我们养成注意观察周围生活的良好习惯。速写又是一种锻炼动手能力的良好训练方法。速写从广义上来讲可以理解为素描的另一种形式，其显著区别在于其作画时间长短和作者把握对象的切入点及对象信息表达的多寡。有些内容的速写训练，比如头像速写，又可以理解为素描的短期作业形式，在进行相对长时间的素描训练的同时，多画速写，做到长、短期作业穿插进行，是绘画基础训练的一种良好方法，因此，速写又是一种对素描训练有效的辅助练习形式。

速写虽然强调速度因素，但在平时练习中，我们还是应该避免一些单一固定僵化的训练模式。无论是在方式上、形式上、内容上都应该更具有针对性的、丰富而具体的体现。须将慢写、快写、动与静、记忆和默画、整体及局部、单人与双人多人组合、人物与物与境的练习有机地穿插联系起来。并根据初习者的特点，遵循先基础训练后探索表现的方式，通过大量的课堂与课外的速写练习，培养客观物象对学生心灵感受的直观反应，由“生”到“熟”，以“量”求“质”。而探索表现阶段是从“熟”到“生”返璞归真的飞跃。提高学生的丰富想象力,默写能力和构图能力。才能使我们的速写学习获得较快和良性的进步。其结果不仅能满足美术高考和基础学科意义的需要，并将引领我们步入更广阔开放的艺术领域的天地之中。使速写对我们艺术思维的敏捷性、记忆形象的恒久性、表现手法的多样性、技法探索的研究性、艺术追求的自我性等能力方面的培养作用得以彰显。

人物动态速写作为众多专业美术院校高考的重要科目，正体现了速写在美术基础教育中的重要性和必要性。这也正是速写对从艺者专业思维的敏捷性、记忆形象的恒久性、表现手法的多样性、技法探索的研究性、艺术追求的自我性等方面的培养作用的不可替代性所决定的。

一些年以来，由于考生数量的激增导致一些院校进行了暂时性的招生制度改革，精简了一些考试科目，如这些年以来中国美术学院的大部分专业就取消了速写的考试。这本是美术高考招生中的一种临时的无奈之举。却在广大考生中形成了一些不良的风向标的导向作用，在普遍从众的以及唯考是从的急切功利、势利的心态下，使相当部分考生在高考训练中放弃或部分的忽视了速写的训练。

也许，我们从未画过速写并成天几乎是以一种唯一的观察方式、思维方式、表现方式练就的素描模式也能帮助我们成批成批地考进各种的美术院校。

也许还有很多……

但是——疏于速写训练、也得到了升学机会的我们，失去的可能是我们的艺术未来。

在今天，高考中加试速写科目的趋势越来越多了，这是必要的也是重要的。愿这些信息导向的认知能使我们在自我艺术之路上走得更好更远。

速写考试的方式可分为写生或默写人物动态。内容上大致可分为静态速写和有规律动态速写两种。静态速写是让模特摆一个动作静止十五分钟左右，让考生写生。动态速写就是让模特反复重复一个连续的动作，如扫地，拖地等等，让考生在对象运动的过程中抓住动作的规律性和协调性。

那么，在基础性很强的美术高考中人物动态速写的考察目的是什么？它的考察点又是什么？

其实，既然我们已认知速写与素描之间的关系，那它的考察点与素描的要求也是相近似的。就是考察你具备了怎样的速写基础能力和怎样的艺术感觉。

概括地说就是：准确+生动

具体地说：“基础能力包含——在既定的较短的时间内、在静态或有规律的动作姿态中——能快速果断的基本准确地把握人物对象的基本形体比例、动作动态在空间中的透视和运动规律变化的能力。

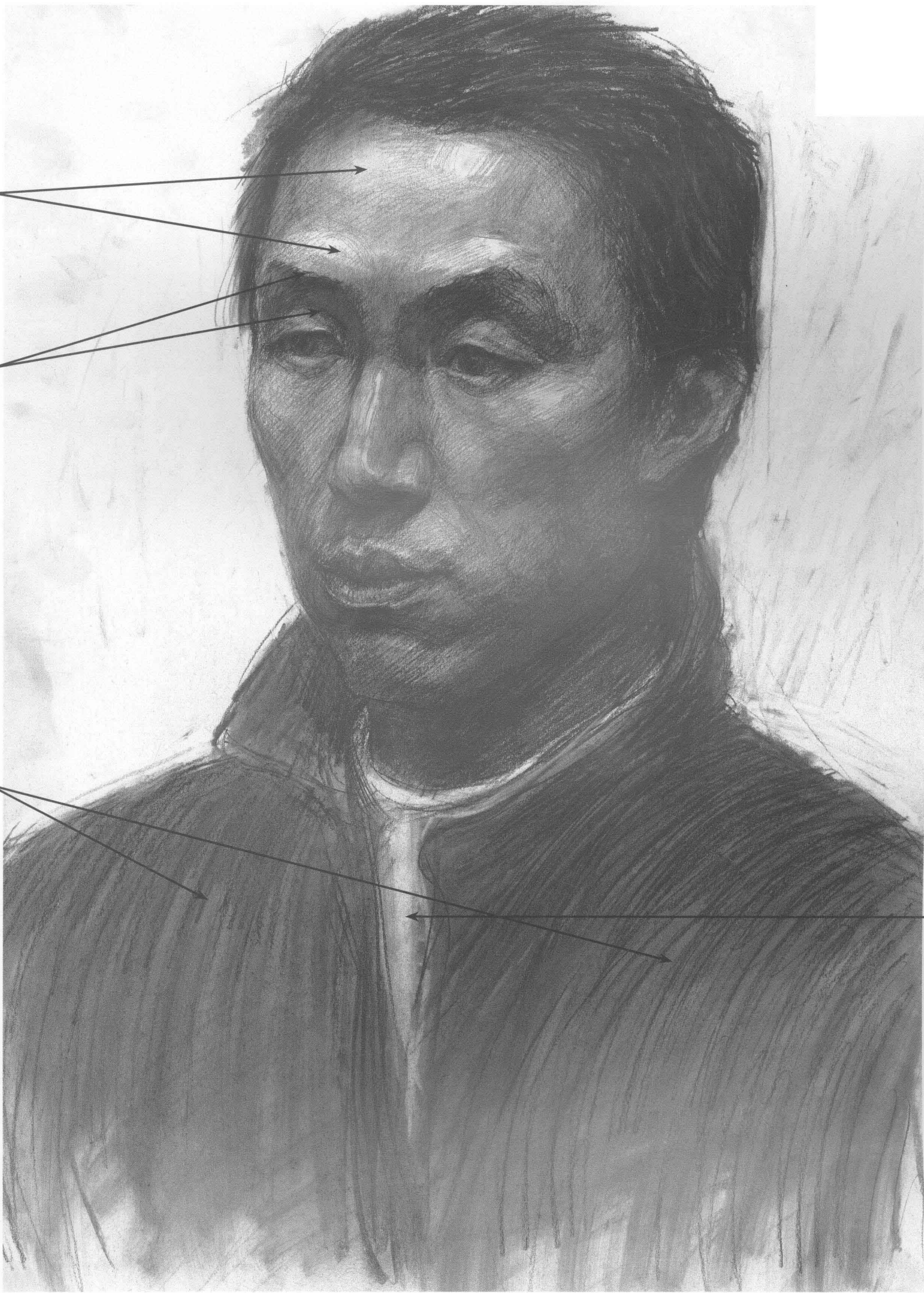
艺术感受能力包含——对客体生动的个性特征和动态的观察感受及主动自觉的把握，表现手法和画面的主次虚实关系及整体生动的处理能力。以及这两方面要素有机统一所表达出的造型意味及能力。

A. 隆起的额丘和眉弓、颧骨和颞骨的塑造概念空洞，没有内在骨骼的实在性。

B. 眉窝的阴影和眉毛连成一片，既不准确更不合理。

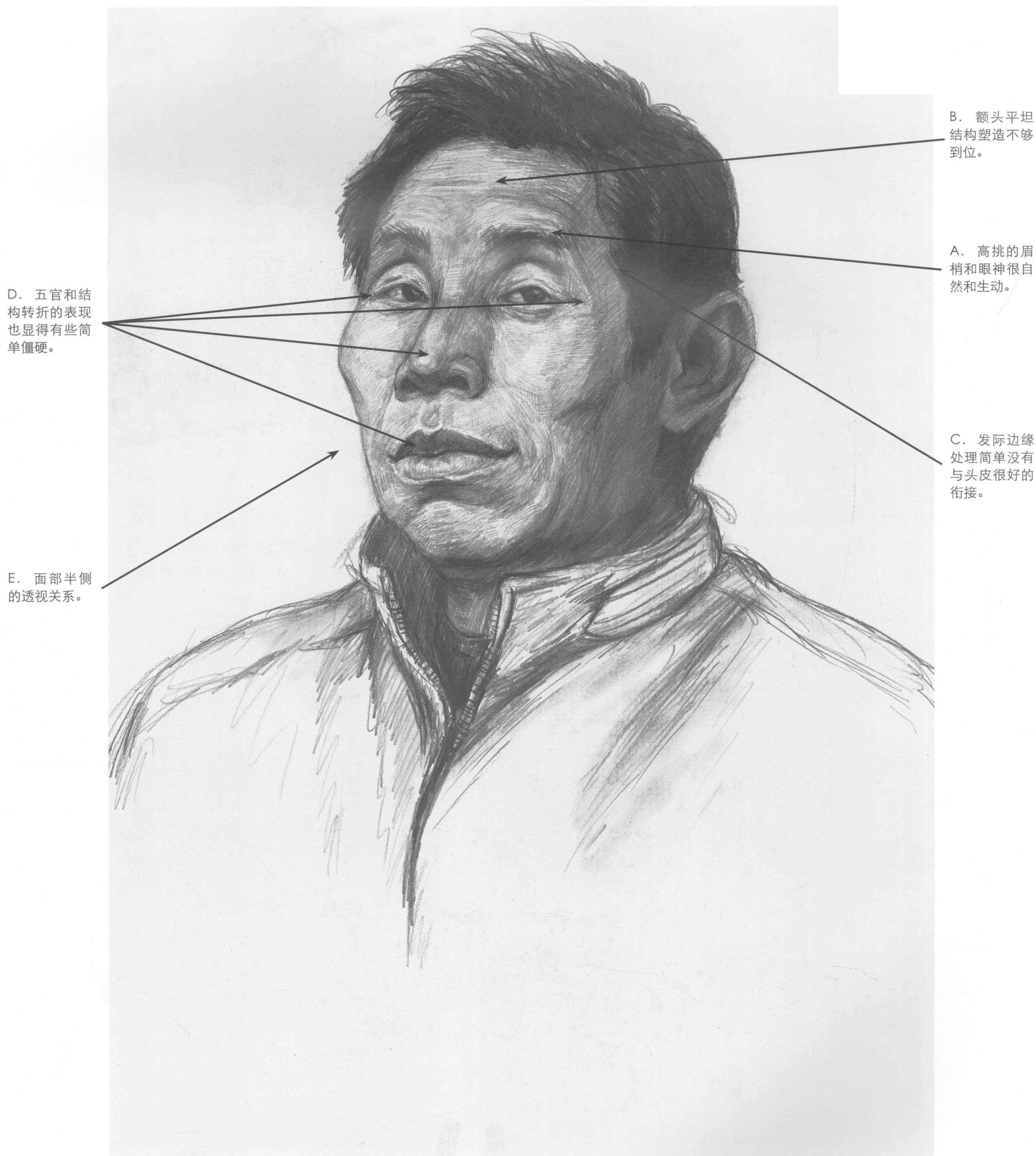
D. 线条流利有余而对内在形体表现不“实”。

C. 衣扣方向线导致颈、肩、躯干垂直如板，明显与人物姿态不符。

● 试卷评析

画面较为完整，有一定的整体意识。并较好地把握了人物的造型特征及精神气质，不足之处是流利有余而观察体会不够，画得有些表面和空洞，不够“实”。

A. 仰视效果的头部形体结构准确，空间体积感效果很好，也很整体。

C. 肩部透视比例太宽。

B. 结构理解不够到位，衣纹的把握没有能够很好地表现肘关节和手臂的内在形体。

D. 双手表现得很好，形、体、结构以及强弱主次的大关系都很准确到位，整体意识强。

B. 微眯的眼神、倒挂的眉是人物个性气质特征的直观体现，抓住了这些，画面就不会索然无味了。

A. 头部的体感、整体感、生动的人物形象和气质在极有表现力的线块简洁用笔中得以完美地轻松体现。

C. 衣服轻松简洁明快概括的色块，较好地整体地表现了人物的形体关系。

D. 未能抓住最能体现其内在形体的衣纹变化。

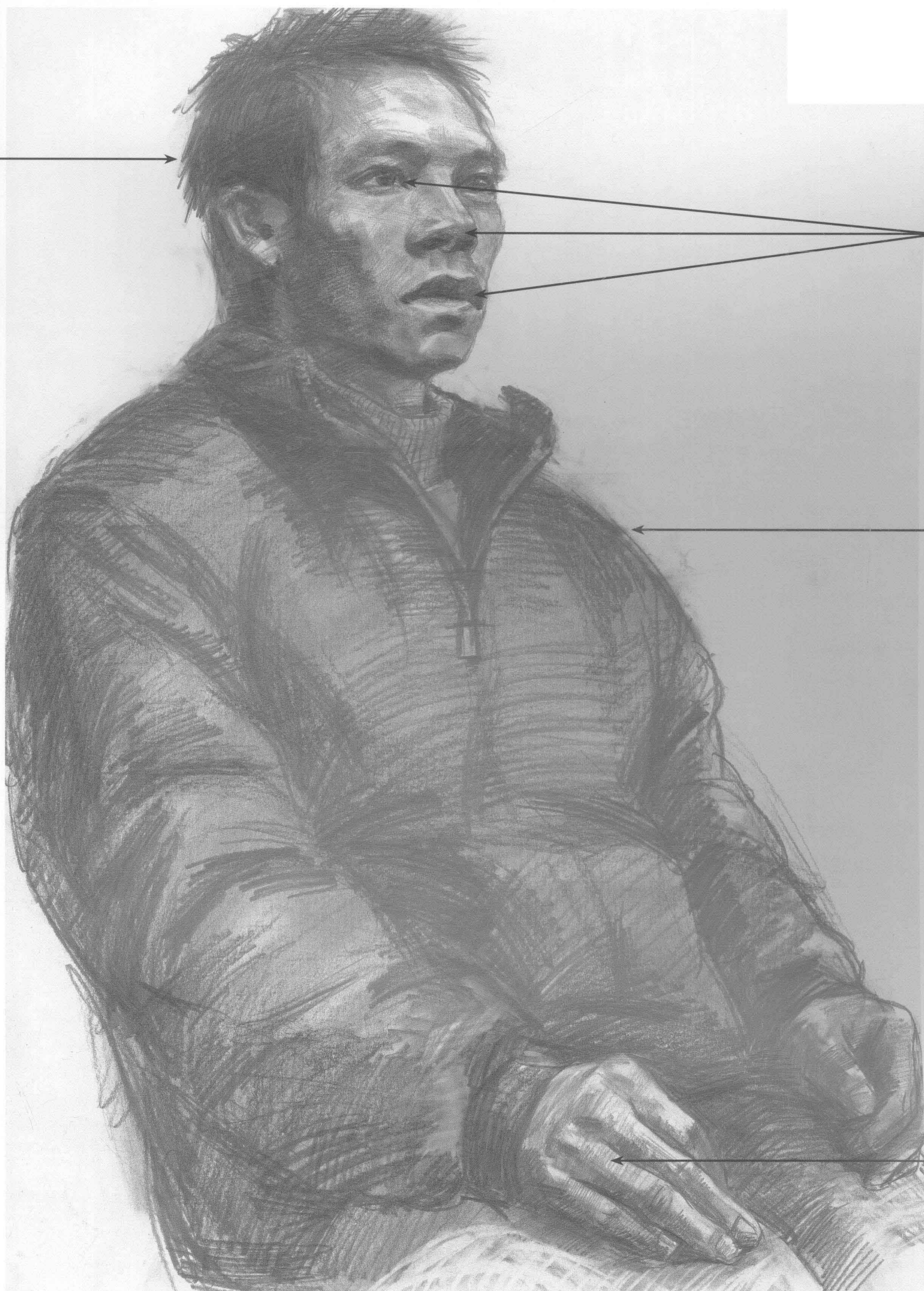
E. 手的把握画得很整体，但结构画得过于简单概念了。

A. 头发的外型边缘过于散乱粗硬无序，缺乏造型。

B. 五官画得太过概念，塑造明显不够到位，嘴鼻比例偏大了。

C. 肩头的位置在比例透视上不够严谨准确。

D. 这只手如果再表现得深入准确些就好了。

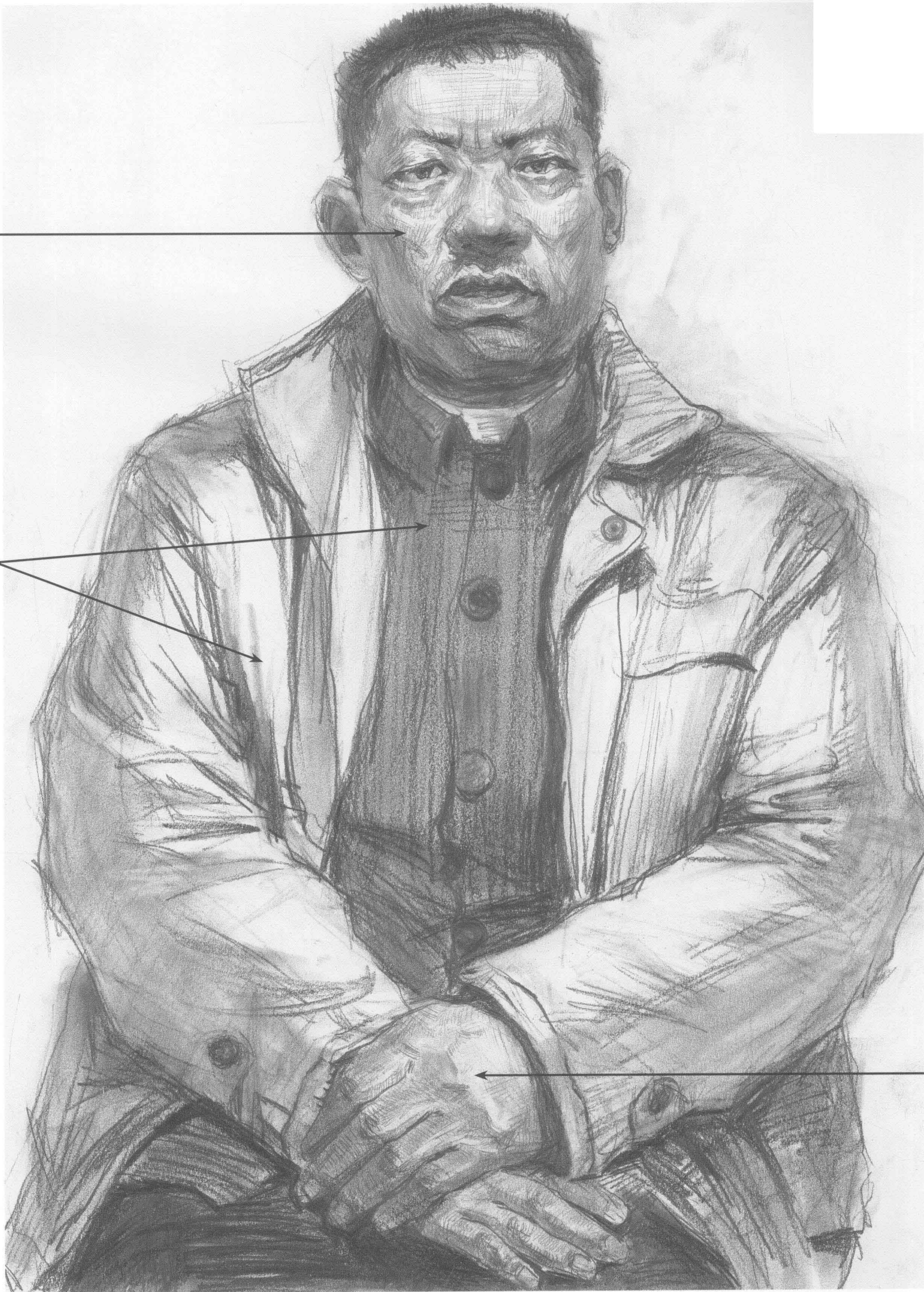

试卷评析

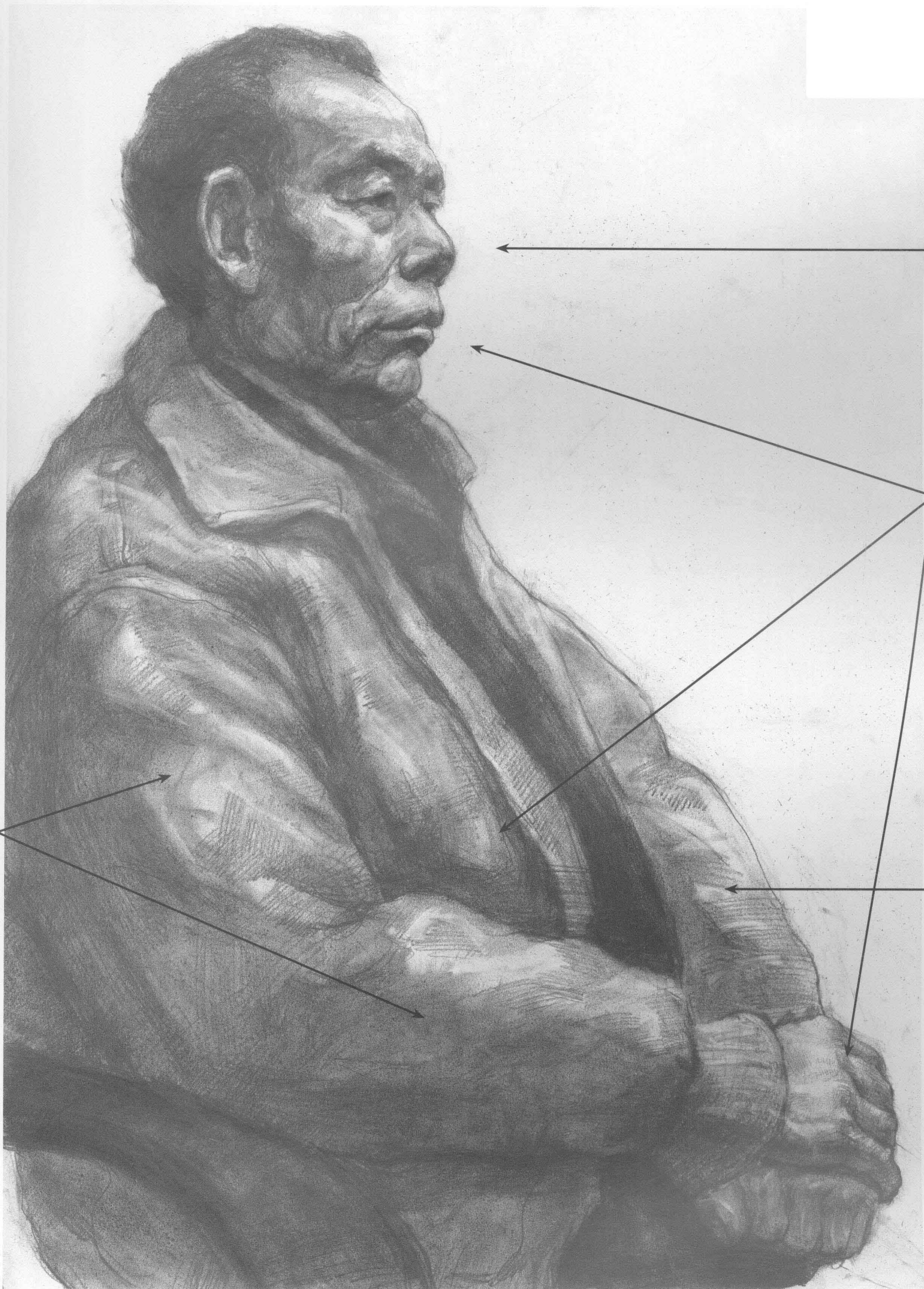
用笔果断肯定但稍显概念，头部的嘴、眼塑造明显不够到位。人物形体比例、动态基本准确，画面完整、整体大关系效果尚佳。

A. 极具个性的人物形象和五官特征既生动又客观可信。

B. 衣服轻松简洁的线面表现，既使画面富于节奏感，又能较好体现了内在形体之实。

C. 手的结构关节塑造表现不够严谨到位。

A. 头像造型
规范严谨、结
构准确，整体
感很好。

B. 在塑造头
像、衣服和手
三者之间时缺
乏对比，显得
有些平均、面
面俱到，没有
节奏变化。

C. 被动描画
表面布纹，且
手臂比例大
而长，而无
内在形体的
理解和准确
的把握。

D. 空洞而
无形体。

● 试卷评析

头像部分画得还是很不错的，造型规范严谨、结构准确。真实生动的人物形象特征在良好的塑造下得到了较好的展现。然如果能在构图与躯干、上肢的形体理解把握上多下些功夫就好了，且远近两处肘关节的衣纹处理得僵化简单，未能有效准确地体现其内在的形体结构。

A. 额头平坦而无
内在结构准确体
现。

B. 颧骨塑造有些
简单表面，没有
“实在”感。

C. 两侧衣领画
得平均且无空间
感。

D. 全身人物动态较
为生动，概括简练
的线较好地表现了
人物的形体和衣纹
变化。

A. 瞬间高挑的眉梢使人物顿显精神 and 生命活力。

B. 鼻梁、鼻翼两侧色调太深，使面部肌肉群显得孤立而不够整体。

C. 极简的衣领和具实的头部形成有节奏的对比。

D. 人物比例过长，从头至脚平铺直叙，没有主次节奏变化。

试卷评析

该试卷头像形体结构基本准确，形象特征明确也较为生动，尤其那瞬间高挑的眉梢比较精彩，人物气质表达充分，主次、体积感画面效果较强。不足的是五官塑造上显得有些概念简单，强烈有余，丰富及变化不足。速写人物在比例上有明显欠缺，平均被动地抄描衣纹和外形，而无内在形体之实。

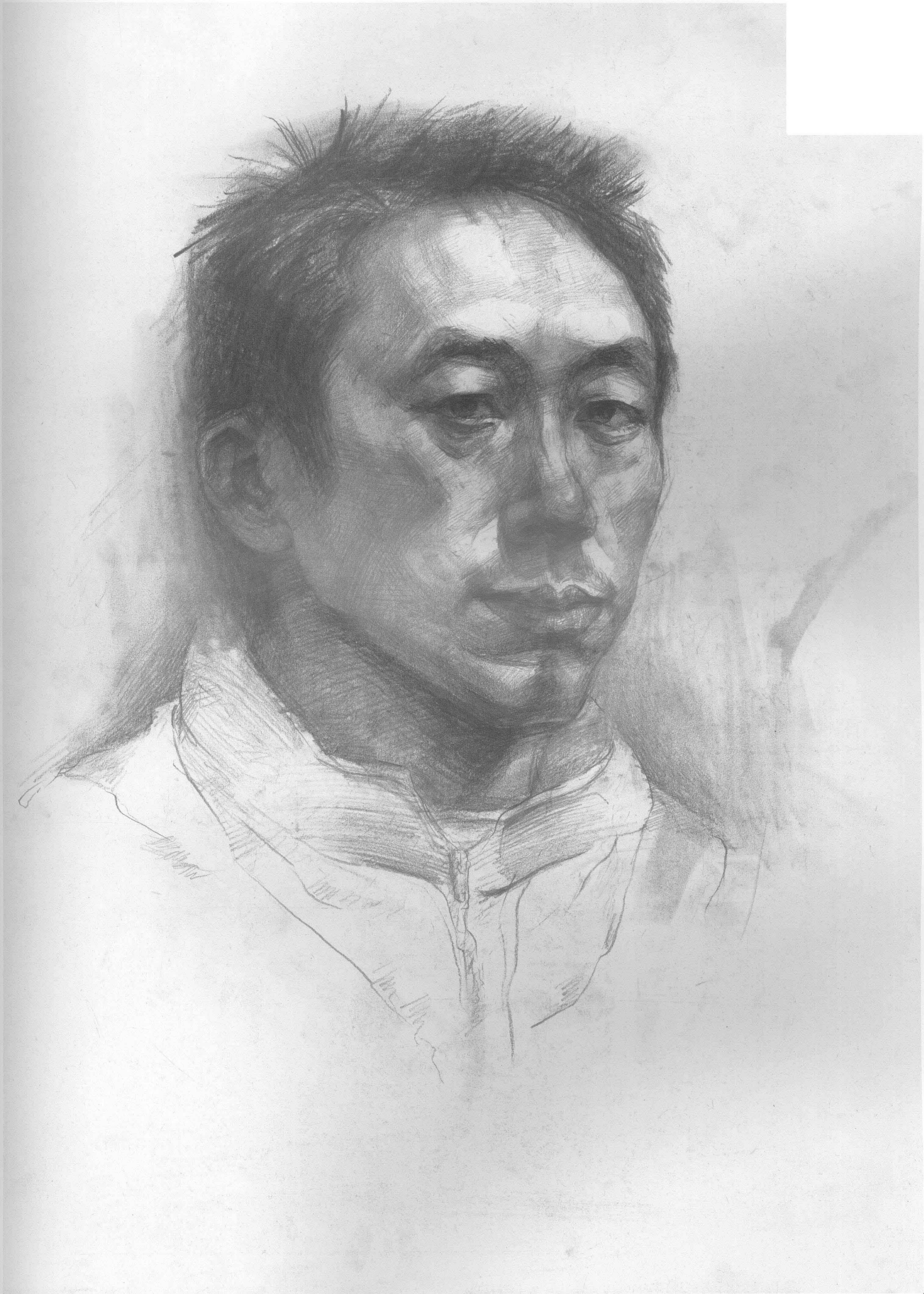
B. 未经修饰的头发和胡须生动地显示了人物的社会和生活境况。

A. 人物形象特征和心理气质的把握很生动鲜活。

D. 粗旷有力的笔触和细腻丰富的塑造对比，形成一种极富反差的视觉效果。既有线的概括精练的表现力，更有形的空间、体面结构的实在把握。

C. 中年发福的身材很生动。

● 试卷评析

013

画面整体主次、简繁、张弛有序。颇具特色的嘴部个性特征和神情的把握是本试卷的生动亮点，人物神态形象把握得很好，自然而真实。