

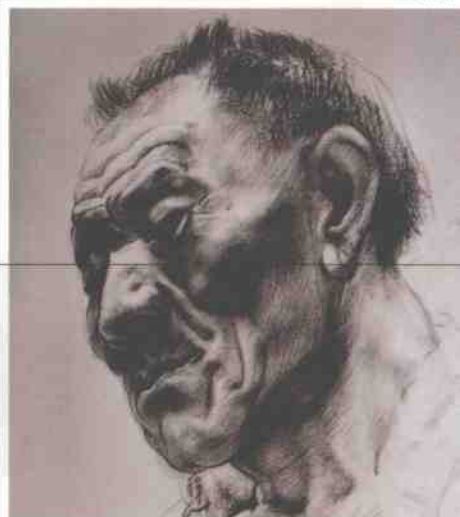
素描 速写问题 >>>

清华大学美术学院

Academy of Arts & Design, Tsinghua University

教师谈高考

>>>> 主编：熊震 副主编：徐勇
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

Sketch Question

清华大学美术学院
Academy of Arts & Design, Tsinghua University

教师谈高考

素描 速写问题

主编：熊震 副主编：徐勇

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

高考阅卷组成员

- 陈辉：教授 院学术委员会委员 博士生导师 基础教研室主任
李睦：教授 基础教研室副主任
张歌明：副教授 装潢艺术设计系副主任
蒋智南：副教授 基础教研室书记
张敢：副教授 艺术史论系
王建中：教授 工艺美术系书记兼副主任
曲欣：副教授 基础教研室
马泉：教授 装潢艺术设计系主任
史习平：教授 工业设计系
李丽婷：副教授 染织服装艺术设计系
王君瑞：副教授 基础教研室

图书在版编目 (CIP) 数据

清华大学美术学院教师谈高考. 素描 速写问题 / 熊震主编. —沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2009.12

ISBN 978-7-5314-4501-2

I. ①清… II. ①熊… 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 IV: ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 229997 号

出版者：北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
地址：沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编：110001
发行者：北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
印刷者：辽宁彩色图文印刷有限公司
开本：787mm × 1092mm 1/16
印张：6
字数：70 千字
出版时间：2010 年 3 月第 1 版
印刷时间：2010 年 3 月第 1 次印刷
封面设计：范文南 宋柳楠
版式设计：童迎强 宋柳楠 彭伟哲 申虹霓 林枫
责任编辑：宋柳楠 范文南 童迎强 郝刚 薛丽
技术编辑：鲁浪 徐杰 霍磊
责任校对：黄巍
ISBN 978-7-5314-4501-2

定 价：35.00 元

邮购部电话：024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnpgc.com.cn>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

序

又是一个秋天，我回到清华园，又来到熟悉的环境，见到久别的导师。清华园里还是宁静欢欣的景象，主楼两边的银杏树上结满了果实，不时看到人们在那里采摘，样子惬意且从容……

思路走远，话回正题。在目前的高考制度下，美术类的考生都面临着很大的挑战，他们要同时具备较强的专业水平和优异的文化课成绩，在专业课的考试准备上，要花费许多精力和时间。此外，美院考试题型的变化对学生的思维应变能力以及观察生活的能力提出了很高的要求，学生在注重基础训练的同时，还要用心去感悟生活，并将其适当地表达出来。学习和借鉴经典作品，在优秀的作品里汲取养分，是提高考生水平的一个必要手段，这能为他们的考试提供参考和范本。本套丛书采用座谈和讨论的形式，由清华大学美术学院高考阅卷组成员根据多年阅卷经验，对素描、速写、色彩、设计考试中的问题进行梳理，重点传授应试技巧，并对清华大学美术学院招生现状进行分析，使学生在升学考试中受益匪浅。

在此我想用陈辉教授的话来说明清华美院的基础教学：“就基础教学的课程本身来说，采取配餐制和自助式相结合是一种科学且行之有效的好的教学方式。习作虽然是手段和基础，但不能狭隘地认识它的作用，它是创造过程的胚胎，孕育着艺术新生命诞生。我们强调口味纯正，鼓励学生创作彰显自我个性的艺术作品。”

我相信，在美院的基础教学中，让学生们在传承中进行创作，在宽松的环境里自由地思考，在鼓励中赢得自信，在借鉴中找到自我。这样才会出现风格迥异、气象万千的艺术教育形式和面貌。

熊震

2009年9月于清华美院

目 录

序	
第一章 素描考试的基本要求	05
第二章 明暗色调	09
第一节 中间层次、灰色调的把握	11
第二节 素描头像亮部色调的问题	11
第三节 比较色调	12
第三章 关于塑造	13
第一节 素描头像与半身像考试问题	13
第二节 画面节奏	21
第三节 画面各基本要素	22
第四章 画面整体感	27
第五章 速写部分	28
第一节 美院速写考试要求	28
第二节 画速写前要注意的一些问题	30
第三节 速写的准确性	35
第六章 美院教师座谈艺术考试与基础教学	40
附录一 清华大学美术学院2009年本科招生专业考试试题	75
附录二 清华大学美术学院2009年本科招生专业考试试题	84
图片花絮	94
后记	96

第一章 素描考试的基本要求

王君瑞：

“我介绍一下清华美术学院关于素描考试的一些要求。首先我从大的方向来谈，所谓考前素描，是不同于艺术家的素描的，它有特定的要求，大的方向是控制在写实的范畴上，不能画得很强调个性或者是带有很强烈的风格。考前素描的意义就在于把握学生是否具有很好的造型能力、塑造能力，这是一个判断的标准，风格化的东西在高考当中，在目前来看，不具有拿高分的可能性。”

陈 辉：

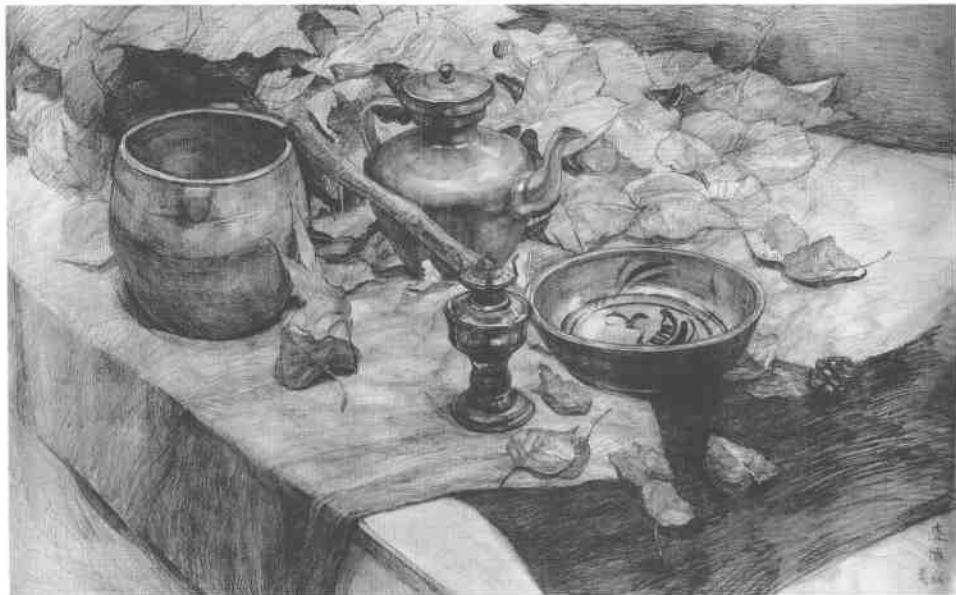
“现在我们判断的标准，还是以写

实造型为基准，按照造型能力的高与低，来确定成绩的好坏，每个评委虽然有些不同，例如个人的倾向、爱好、观点不同，但是在这些大的范围内还是能够基本一致的。风格手法上用线多一些少一些，或用明暗色调多一些少一些，这都是无关紧要的，只要能够把握造型的准确性和体积感即可。”

王君瑞：

“第一就是构图，构图在整个素描试卷当中很重要。如果构图不好，比方说在一个画面当中，画一个很小很小的头，或者太偏离画面的中心，或者太居

李倩作品

正中心这都属于构图不好。把握画面构图、空间比例，这是非常重要的，没有好的构图，即使画得很准确很生动，也会影响你的成绩。”

李家骝：

“其次是画面造型的准确，这个准确包含几个内容。一个是对结构解剖的理解、形状的把握、比例的把握，不能出现严重的比例不协调。比如说，眼睛突然很大，又突然很小，或者嘴和眼睛比例不协调，耳朵跑到其他地方去了，这都不合适，这样的试卷基本上很难及格，所以好的试卷构图方面画得非常准，结构合理，比例适宜。”

蒋智南：

“还有就是画面的节奏感，要做到轻重有序，不能画得太僵，不能一个局部一个局部地抠，这样也是会影响成绩的。如果我们的画面能够注意轻重缓急，区分画面的主次，这会对你的成绩提高大有好处。”

陈辉：

“再次就是素描考试还是延续以往熊震作品

多年不变的形式，即对体积感的把握，要画出体积。画素描不像画速写，速写基本是画一些平面的东西，把形态大概一勾就可以了，而素描要求画得比较厚重、深入、有分量感。对体积感的把握是一个非常重要的环节，对形体特别是对解剖、轻重、虚实等方面理解透的话会把握好体积感。”

曲欣：

“接着是画面要丰富。也许你的画面画得很细腻，但未必是丰富。丰富不是就是说，把它加入很多内容、很多细节呢？不是这样的，而是要有取有舍，该深入的地方要深入画，该放的地方要大胆地放，把握住平衡，不要让它们脱节，包括色调、层次的丰富性、主次鲜明性，这些都是和画面紧密关联的。”

张歌明：

“还有就是一直不能偏离的整体性。不整体性包括比例不准，突然一个鼻子很大，或者很偏；明暗关系不和谐，突然一个很黑的东西和一个突然很亮的东西；节奏感不强，不平均也属于不整体。整体性熊震作品

贯穿整个画画，从开始到考卷的完成，这种整体感是非常重要的，这也是检验考生的综合素质和修养的重要方面。”

王君瑞：

“还有就是深入，深入往往被误解为把所有看到的東西画得非常仔细、非常细腻，这并不是真正的深入，深入应该是把画面的关系，包括前后空间比例关系、大小方圆的关系画得很深入。这一点就取决于对体积感的把握、节奏感的把握和构图的把握程度，如果不具备这些要求，很难做到深入。”

李家骥：

“最后一点也是非常重要的，也是体现学生的才能和灵气的的一个方面，即表现力。如果我们的画面，什么都能做得很好，都得心应手的话，表现力自然而然会形成的。如果没有前面的铺垫，表现力就很难或根本谈不到。所以能够准确、迅速地把握住对象的形态、轻重、主次、虚实、强弱、平面和立体等等的关系，画面会很自然、很生动。”

李睦：

“我们强调画素描基本上还是要围绕高考要求，表现力形成风格的差异，是允许的。比方说有的同学喜欢用线条，很少画色调；有的同学主要以色调为主的方式表现画面；还有些同学可能是线面结合，把前后空间的关系表现得很好，这也是能取得很好的成绩的。”

肖菲作品

俞航芳作品

熊震作品

第二章 明暗色调

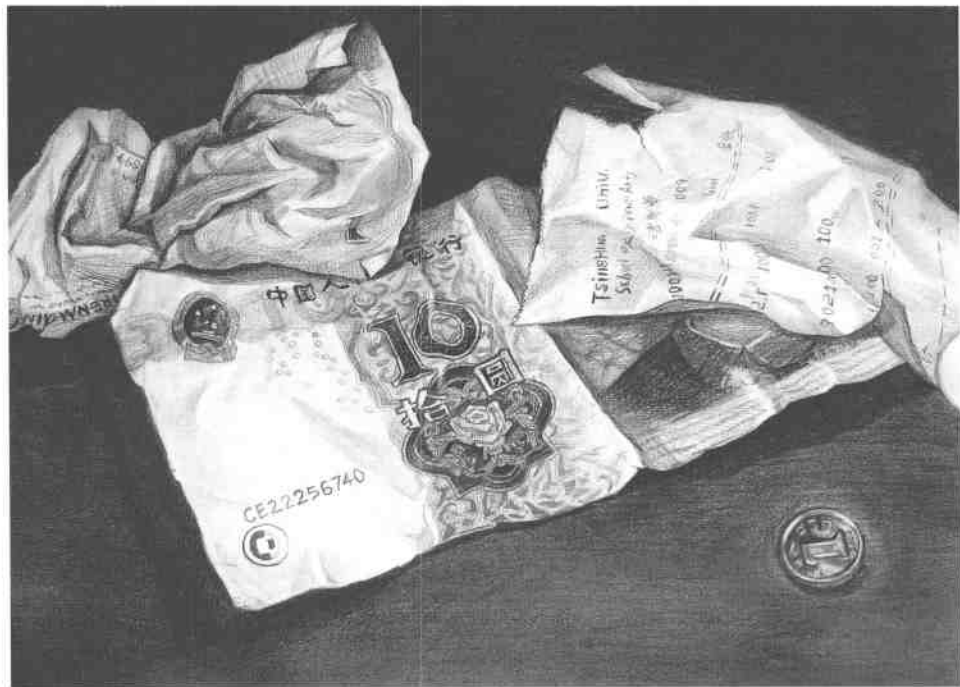
张虹：

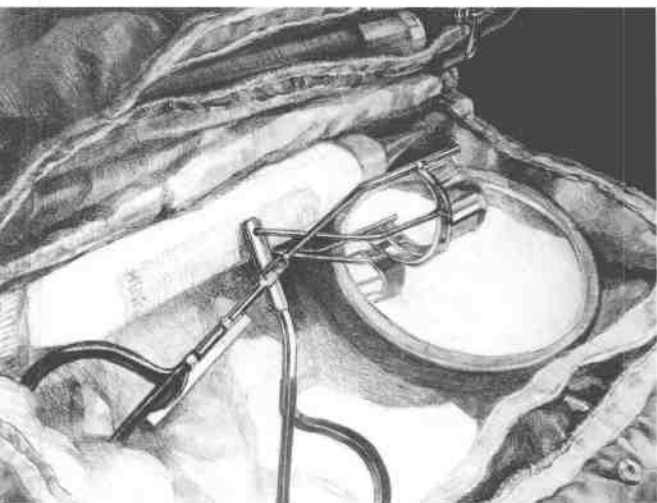
“在传统的西洋绘画中，利用明暗的变化来构筑画面，是极重要的表现手法。通过黑与白的变化，运用明暗值的对比，将自然界物象的各种关系描绘出来，是一种强有力的表现方式。通过这种方式，可以不依赖于任何‘线’的成分去界定形和结构，它依靠明与暗、黑与白的层次的变化，去表现和塑造形体、物质。在画面上，光线感、重量感、体积感、空间感、

质感甚至运动感等等，都依赖于这种明度的变化去体现出来，并且可以达到和产生丰富的画面效果。对于气氛的渲染，对于情感与意境的表现，明暗和调子有着极强的表现力。一些作品中，画家利用色调表现一种朦胧的真实感，而在另一些作品中，画家们运用色调营造出各种情调、气氛以及梦幻中的景象。”

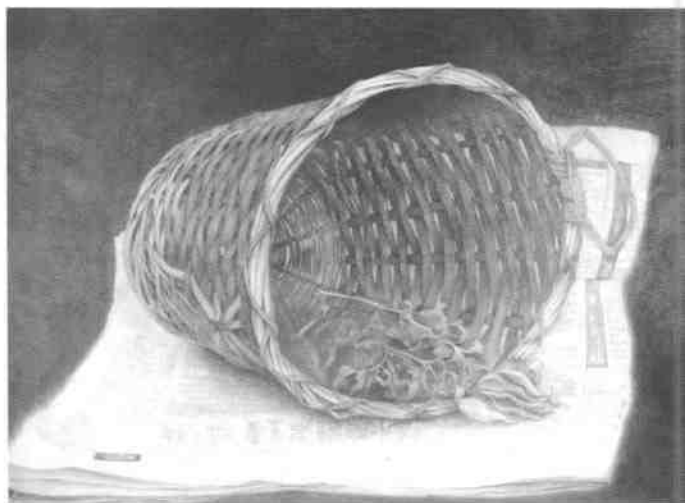
“明暗色调的形式手段是变化多端

贺乐辰作品

胡佩君作品

学生作品

高诗博作品

陆林志作品

的。利用线条的排列，手或工具的涂抹、揉擦及多种方法，都可以形成不同的风格与肌理的效果。”

第一节 中间层次、灰色调的把握

李 睦：

“一张好的素描作品，颜色最重和颜色最轻的地方都是非常非常少的，大部分的色调都处在一个中间状态，我们也把它叫做中间色调。衡量一个人素描能力的好坏就是要看你是不是能够不断地发现中间色调的变化并把它表达出来。有几种、几十种，甚至更多微妙的色调，随着光线的变化、环境的变化不断地丰富、不断地演变，这样的素描才能称得上完善，不能是除了黑就是白，更不能大面积的黑颜色和白颜色来塑造一个完整的非常丰富的有血有肉的形象，这是我对这个中间色调问题的一个补充。”

第二节 素描头像亮部色调的问题

李 睦：

“同样是好的试卷，但是有时它有分数的差别，一分、两分，可能都会决定这个人的录取与否。例如有的头像，我觉得暗部颜色的把握还是比较充分的，不足的地方就是，对亮部的把握不够到位，导致所有亮部的颜色几乎都是一样的。有些考生就出现了这样问题，在下巴部位对色调的控制、空间造型都比较好，逐渐往上升，到额头那部分很理想了，对那部分缺少了分析，缺少塑造，它没有鼓起来，这样的话就会被减掉分数，影响到最后的排名。因此大家要注意一下，不光是要注重暗部颜色、中间色调的把握，同时也要注意

冯艺作品

熊震作品

鲁本斯作品

12 勒蒙尼作品

“意亮部明暗色调的把握。”

第三节 比较色调

李家骝：

“素描里的色调很丰富，进行比较时要注意同类色调之间的比较。比如黑色调的比较，要找有黑色素的地方，例如头发、眼睛、鼻孔和下巴进行比较，还有灰调子之间的比较，主要是整个灰、深灰、中间灰和浅灰之间的比较。第三就是亮调子的比较，在一个头像受光面里面，我们看见亮部，它们之间也有区别和变化。归纳起来就是说，在比较时我们不能拿灰调子去比黑调子，拿亮调子去比黑调子，而是黑与黑比、灰和灰比、亮和亮比，这样才能保证我们每个色调相对的准确性。”

第三章 关于塑造

第一节 素描头像与半身像考试问题

陈 辉:

“现在说一下素描头像，在我们学校素描头像的考试主要是面向设计专业的考生。但每年在高考的情形下，有些试卷是比较理想的，如果整个画面构图比较饱满，人物头部很完整，大的体积感、比例关系、结构关系画得比较好、比较清楚明确，这样的同学具有对画面的塑造能力，成绩也会不错。”

李 睦:

“有的画，色调没有画很多的变化，

忻东旺作品

亮部和暗部基本变化并不是很大，但中间那个部分把它画得很完整，显得很纯正，主要几个大的结构上、大的比例关系上、大的构图上做得比较好，这个画面也会相对得到比较高的分数。画面充分深入，利用色调的差异把画面画得很丰富生动，衣服的质感、皮肤的质感、头发的质感，表达得到位、画面各要素很适宜，这样的试卷会得到较好的成绩。但细节方面还要注意几个小问题，比方说发卡的刻画，尽管有意思，但也要把它稍微淡掉一点，因为这个会很影响我们整体的关系，总之，如果衣服和脸的色调组合得很好，各要素都

忻东旺作品

能有所兼顾的话是很理想的。”

1. 头发的画法

蒋智南：

“有些考生在画头发的时候就会暴露出他们的弱点。不管是男性的头发，还是女性的头发，或是哪种发型，你要把它理解成是一个球体上面的黑色附着物，它同样有明暗交界线，有各种不同的黑（转折关系），如果把它当立体的头发去分析、观察，你画出来的头发就有立体感、有质感，它随着结构、随着光线的变化而变化。有很多同学把脸画得很好，但是头发画完以后，脸的体积感就被破坏了，头发和脸的体积不一致。”

2. 半身像和头像的差异

王君瑞：

“头像面对一些考设计类的考生，半身像则是面对造型类的考生，我们看看半身像和头像有什么区别。从严格意义上讲，不应该有什么区别，如果能把头像画得很充分，画半身也能画得很好。首先还回到一个问题上，画面的完整性和画面的结构关系。半身像无非

比头像增加了对躯干的理解，有这么点儿难度，其他都是一样的，把任何一个部分，当成画面不可分割的部分来对待。我们同学以前总是在为画头像而画头像，从头往下画，他就不知道该怎么处理，其实不断画速写和短期作业，多画一些全身的和组合人物的画，不光是对半身像有帮助，对速写创作能力的提高也很有帮助，色彩的能力都会随着提高。”

李 睦：

“一张半身像，如果我们认为这是张非常完整、充分的画面，那就意味着画面的大关系和细部刻画，两者兼顾得很好，作为半身像，仅仅按头像标准来画肯定是不充分的，整体构图、结构、节奏、色调的分配都要很合理，头和手两部分相对重要，高光、反光可以相对地省略一些。”

蒋智南：

“在半身像里手和头要画得深入，找到深入点，把握住要点。身体部位可以弱化一点，不用强调很强的明暗关系，可用线表示，这个线要轻重有致地、顺着人们习惯的视线转上去。两只手要产生呼应，如果对手的刻画不充分，就会显得失调。要注

意节奏上的关系，从头到手有个过渡，有个相互的呼应和支持。头部要画得很具体，还要注意头发，头发要画得很概括，注意边缘上的虚实。身体上加些明暗关系，但也要在整体的控制之下，不能过分地强调明暗。胳膊、肘关节要交代清楚。”

陈辉：

“我们看到有的试卷，作为半身像有点不够完整，虽然也有手，但是没有表现出半身像所强调的腰部和胯骨的关系，就应该理解为胸像。半身像要注意轻重分配，衣服的衣纹虽然用笔不多，但要和头部有强烈的反差，黑白灰的分布都必须理想，脸的调子也是跟着结构去发展，不要抄明暗。”

李家骝：

“画半身像的时候，同学还要注意，整个画面的黑白灰的安排。每年高考的时候还是比较冷的，同学穿的衣服颜色都比较深。如果同学被动地去画，可能画面黑色素比较多。我觉得画半身像可以根据画

面，来决定画面黑白灰安排。有时候衣服的颜色可以根据画面的需要减去或增加色调，加强画面的黑白灰的处理。”

李睦：

“我在这也想澄清一下。头像，顾名思义就是画脸部，那半身像绝不等于是头像加手加身体部分，它不是这三个因素的并列关系，而是这三个因素之间配合结合的关系。在一个半身像的素描考试中会反映出来很多问题：比如说主次的问题、强弱的问题、大小的问题、虚实的问题。那么谁实谁虚、谁主谁次、谁强谁弱，并不是按照我们一般的理解，从头开始，逐渐地由强到弱、由实到虚，而是要根据模特儿，根据自己的角度，根据你自己擅长的能力来决定画面。”

王君瑞：

“半身像的刻画和塑造，需要强化头和手的部分，但是这个强化的部分，都是在整体的控制下完成的，不要认为画半身像就是把头画好把手画好，身体可以不当回事，身体的结构关系，哪怕画得很少

杨欣晨作品

李午兴作品

