

QUANGUO

ZHUANYONG JIAOCAI

全国美术考级专用教材

素描考级

Suimiao Kaji

9—10 级

本社 编

张 磊 撰文

上海书画出版社

社会艺术水平考级证书		艺术水平考级证书副证	
CERTIFICATE OF ARTS GRADED EXAMINATION OF CHINA		APPENDIX TO CHINA FINE ART GRADED EXAMINATION	
	姓名:	NAME:	
	性别:	SEX:	
	国籍:	NATIONALITY:	
	民族:	NATION:	
	出生日期:	DATE OF BIRTH:	
考级专业:	发证时间:	中华人民共和国文化部批准文件	
SPECIALITY:	DATE OF ISSUE:	文教科函 [2004] 536号	
等级:	起止级:	中华人民共和国文化部资格证书	
GRADE:	GRADE OF	资格证书编号: 2004009	
证书编号:	BEGINNING & END:		
NO:			
			
中国艺术科技研究所美术考级中心			
ART GRADED EXAMINATION CENTER OF CHINA ART SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE			
主任:			
DIRECTOR:			
 全国社会艺术水平考级中心监制		 中国艺术科技研究所美术考级中心制	
SUPERVISED BY CHINA ARTS GRADED EXAMINATION CENTER		PRODUCED BY ART GRADED EXAMINATION CENTER OF CHINA ART SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE	

全国统一颁发的艺术考级证书

编委会

主任

王立翔 白国庆

副主任

张伟生 陈斌斌 李平

编委（按姓氏笔画排序）

王琳	王少伟	王立翔	方向乐	白国庆	兰静
朱莘莘	江宇华	李平	严先机	沈丽珠	张卫国
张伟生	张芳天	张恒烟	陆炫	陈俊	陈伟平
陈斌斌	邵仄炯	季怀	金国明	郑继红	凌云之君
梁晓军	魏炬明				

本册撰文

张磊

本册责任编辑

金国明

本册审读

朱莘莘

出版前言

党的十七届六中全会提出了建设文化强国的宏伟战略目标，这对推进我国社会主义现代化建设可持续科学发展，对全面提高全民文化素质，具有极其重大的历史和现实意义。

群众性美术活动的普及和发展，是社会主义文化建设不可或缺的组成部分。近年来，在党和国家政府部门的关心和努力下，运用艺术等级考试的方式来支持、指导和规范艺术教育，取得了显著成果，尤其是文化部关于《社会艺术水平考级管理办法》的颁布和执行，使社会美术教育和学习有了更为明确的方向和衡定的准则。

为了进一步推动美术等级考试工作的开展，文化部下属中国艺术科技研究所美术考级中心和上海书画出版社合作，组织有关专家学者，在广泛调查研究、分析和总结历年考级经验的基础上，共同编写出版这套简明扼要、深入浅出、图文并茂、针对性强的美术考级教材。

本套教材具有以下三个特点：

一、立足考纲要求，强调分级的指导性。本套教材依循各个系列逐级递进的考级要求，把十个等级分为四个层次（1—3级、4—6级、7—8级、9—10级），并据此将各系列分编为四本分册（篆刻除外）。在每本分册中，都对考纲作了比较详尽、透彻的阐释，以指导应考者准确地理解和把握考纲的要旨，循序渐进地制定自己的考级方略。

二、立足艺术特性，突出专业的辅导性。本套教材根据各个艺术专业（中国画、书法、硬笔书法、篆刻、素描、速写、水粉、油画、水彩、漫画）的特性，注重考级实战，从系统学习的原则出发，提出了有关的学习途径、方法、要领，概要地阐述了相关常识，便于应考者有针对性地进行学习训练。

三、立足实例评析，提供考级的参照性。本套教材调阅了全国各地历年不

同系列、不同级别、有代表性的考卷，逐件进行了分析点评，评鹭得失，界定等级准则，可供应考者在对照比较中，衡定自己报考的定位，以及进一步学习和进修的方向。

本套教材分为八大系列，二十九本书，分别为：

中国画系列，四本；书法系列，四本；硬笔书法系列，四本；素描系列，四本；速写系列，四本；色彩（水粉、水彩、油画）系列，四本；漫画系列，四本；篆刻，一本。

本套美术考级教材的面世，凝聚了编著者大量的心血，在此一并表示感谢。对尚存在的不足之处，请有关专家学者和广大读者批评指正。

上海书画出版社

全国美术考级大纲 · 素描

级别	内容与要求	定级参照标准	时间
1—3级	石膏几何形体写生 一组(2—3个)不同形状的石膏几何体写生 例:立方体、锥体和柱体等的组合 纸张:4开纸	1级:构图合理;能描绘出基本的形体结构;有一定的比例和透视意识。 2级:构图合理;能基本正确地描绘出形体结构;符合几何体大概的比例和透视关系;能用明暗辅助来表现形体和空间。 3级:构图合理完整;能比较正确地描绘形体结构,比例和透视关系较准确,并表现出一定的整体结构关系;对素描的初级技法有所掌握。	180分钟
4—6级	静物写生 一组有色调和质感对比的静物写生 例:陶罐、瓷器等器皿和水果、蔬菜等物体组合 纸张:4开纸	4级:构图均衡完整;能准确表现出对象比例、透视、形体的关系;能用轮廓结合明暗塑造体积空间,能表现出一定的光线关系;对物体的质感和色调有所表现,对素描静物的表现方法有所掌握。 5级:构图完整有变化;比例和透视关系合理准确,能较好地表现出体积、空间和光线的关系;物体的质感较强,色调层次明确,基本能掌握素描静物的初步技法。 6级:画面构图合理完整有变化;比例和透视关系合理准确,能较好地表现出体积、空间和光线的关系;物体的质感较强,能准确把握对象比例特征,静物造型结构准确;色调明暗层次关系恰当,基本能掌握素描静物的初步技法。	180分钟
7—8级	石膏像写生 纸张:4开纸	7级:画面构图处理完整;能基本表现出石膏像形体特征,造型结构准确;色调和明暗层次概括肯定;基本掌握石膏像表现技法。 8级:画面构图处理完整;造型结构准确,较好地表现出物象的形象特征;空间关系、明暗层次明确肯定;准确掌握石膏像表现技法。	240分钟
9—10级	石膏像写生 纸张:4开纸 石膏像或人物胸像写生 纸张:4开纸	9级:画面构图处理完整;能较好表现出石膏像的形象特征及头、颈、胸等大结构关系;色调和明暗层次明确肯定;准确掌握素描表现技法;对物像的表情神态有所表现。 10级:画面构图完整;造型准确具体,能准确地表现出对象的基本特征和精神面貌;头、颈、肩、胸等大结构关系塑造有力,色调层次明确;能熟练掌握素描表现技法;作品有一定特色和感染力。	240分钟
备注:使用材料不限,如铅笔、炭笔、炭精笔、炭条等,可以自备定画液并进行固定。			

— 目 录

第一章 考纲阐述	1
第一节 素描9-10级考纲阐述	1
第二节 要点解析	4
第二章 练习与应试指导	18
第一节 素描9级练习与应试指导	18
第二节 素描10级练习与应试指导	24
第三章 历年试卷评析	34
第一节 素描9级历年试卷评析	34
第二节 素描10级历年试卷评析	45

第一章 考纲阐述

第一节 素描9-10级考纲阐述

级别	内容与要求	定级参照标准	时间
9级	石膏像写生 纸张：4开纸	画面构图处理完整；能较好表现出石膏像的形象特征及头、颈、胸等大结构关系；色调和明暗层次明确肯定；准确掌握素描表现技法；对物像的表情神态有所表现。	240 分钟

级别	内容与要求	定级参照标准	时间
10级	石膏像或人物胸像写生 纸张：4开纸	画面构图完整；造型准确具体，能准确地表现出对象的基本特征和精神面貌；头、颈、肩、胸等大结构关系塑造有力，色调层次明确；能熟练掌握素描表现技法；作品有一定特色和感染力。	240 分钟

根据素描9—10级的定级标准与考级内容（9级：石膏像；10级：石膏像、人物胸像），将素描9级、10级的达级基本要求概括以下四点：

1. 构图适宜，合理完整

根据变化统一的原则，运用对比、均衡、同一、节奏等基本规律，使石膏像、人物胸像在画面中的位置安放适宜，形色（黑白灰）之间的组合均衡，画面达到协调完整。

该考生运用明暗与结构相结合的表现方法，画面整体感较强。画面构图适当，黑、白、灰层次分明，造型准确，体块明确，用笔肯定生动，有一定的表现力。

考生：王雷闪

此幅考卷刻画较为严谨，空间感强，人物形象特征鲜明，形体结构塑造准确。考生若对衣领的处理再放松些、概括些，做到有主次的话，那么画面的艺术效果会更好一些。

考生：丛琳

2. 造型准确, 结构严谨

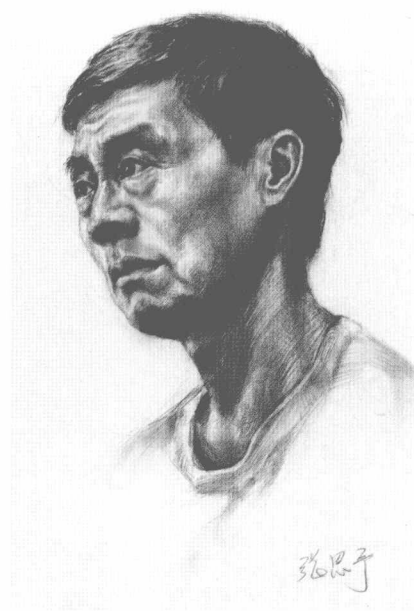
运用合理的透视、恰当的比例, 以及解剖知识, 明确把握头像内外部的结构关系, 体块转折肯定明确, 准确描绘出对象的形象特征, 使画面人物头像造型准确, 结构严谨。

考生: 徐娟

该考生对石膏像的比例把握准确, 造型严谨。画面完整, 黑、白、灰层次明确到位。画面上对于头部灰色层次的丰富刻画, 充分体现出石膏像的体积感与空间感。不足之处就是对于肩部与胸部的处理略显单薄。

该考生刻画较为严谨, 体积与空间感较强, 人物形象特征明确, 形体结构塑造准确, 头发的处理起伏自然, 主次分明。若在脖子的处理上再概括些, 则效果更佳。

考生: 张思予

3. 塑造充分, 体积与空间感强

深入描绘头像, 精细刻画五官, 充分表现出对象的各部分体积感与质感, 深入过程中加强亮灰色的层次变化与形体的结合, 在整体的基础上使画面精到而深刻, 具有较强的体积与空间感。

考生: 赵新玉

画面构图完整, 刻画准确深入, 整体把握较好, 色调对比强烈。作者在胸像的表现上着重刻画头部, 使其显得结实厚重。但是美中不足之处, 就是在背景处理上空间节奏感弱, 略显简单。

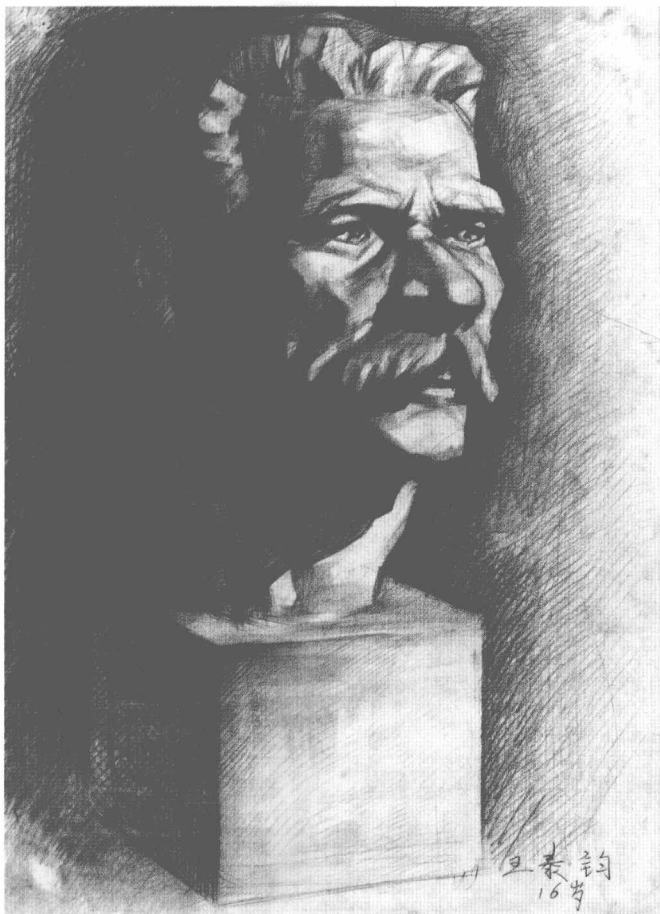
画面整体感很强, 色调层次明确。造型厚实严谨, 人物神态自然。头部结构刻画准确到位。不足之处就是肩部交待欠准确, 毛衣处理缺少体积感。

考生: 于婉莹

4. 画面整体，富有艺术表现力

从整体效果出发，有意识地进行夸张和艺术处理，使画面形象生动。空间关系明确，做到主次分明、虚实得当，具有节奏感，更能营造画面生动的艺术氛围，从而使画面富有艺术表现力。

考生：王泰钧

画面整体完整，比例准确，塑造深入，明暗关系整体、自然、概括。该考生对画面的节奏感把握较好。若能把暗部的轮廓线的处理做到若隐若现，虚实有度，画面效果则会更好。

考生：全虹

在这张画作中人物五官与脸的比例较准确，画面的素描大关系明确，主次分明。作者对于人物的神态刻画有一定的表现力。但可惜的是眼镜的透视不准确，因而对于整体画面的空间有一定的影响。

第二节 要点解析

本节分石膏像与人物头像两个部分,阐述9-10级考级中容易出现的错误,并做深入细致的分析,以供读者参考。

一、石膏像部分

1. 构图

常见问题:对象画得过大或者过小,画面失去均衡感。

对策:石膏头像和胸像写生同样要先考虑构图。打形时从整体布局出发,先定好画面的上下、左右四点位置后,再找准画面一半的线与石膏中心线相互参考观察,进行抓形。

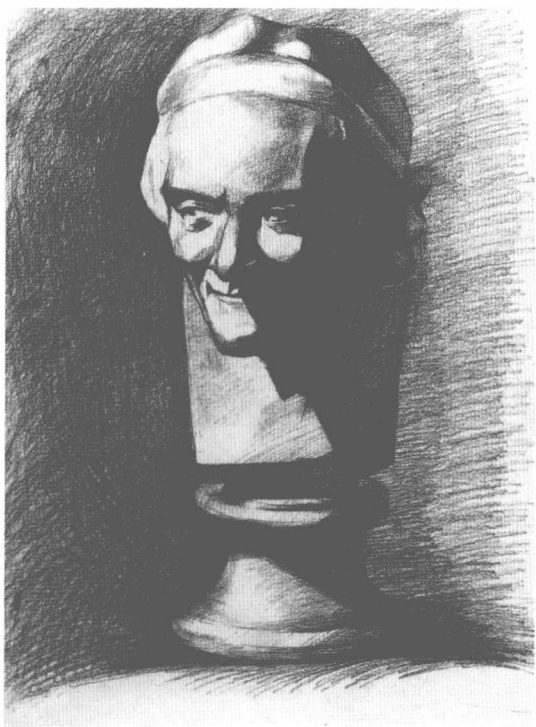
2. 造型比例和动势

常见问题一:脸部“十”字线歪斜。

对策:纠正“十”字线歪斜可以依鼻梁为纵轴线,两眉弓连线为横轴线,使脸部形成左右对称两部分。只要反复比较纵轴两侧的五官的位置以及骨点,使每组连线处在合理的透视关系之中,就不难画准“十”字了。

常见问题二:肩线不准。

对策:肩线的确定要整体观察,头、颈、底座三者一起比较着来观察,首先借助辅助线来抓住大的动态线,接着根据底座的水平线与两肩的连线相比较来确定肩线的角度,最后再深入分析把握好脖子与肩部的穿插关系。

脸部“十”
字线歪斜

肩线画不准

常见问题三：底座过大或者过小。

对策：石膏像的底座一般都表现为几何形体状，在写生时以石膏像的头、颈、肩的比例为参照，根据底座圆柱体的左右对称或方体的透视变化，就可以确定出底座的位置以及大小比例。

3. 形体结构

常见问题一：整体头部扁平，缺少立体感与纵深的空间感。

对策：人的头部的大形可以概括成一个球体，从头顶到下颌骨存在着弧形的空间变化，最突出点在鼻头。因此要仔细观察体会头部纵向上的形体起伏变化，在表现时要画出这种形体结构关系，同时依据空间的远近的感受处理好画面的虚实关系。

常见问题二：头发画得散碎。

对策：在表现头发时要以团块来概括，不要只看到细节而忽略发卷组成的大体块。深入时要注意有主次、有取舍。一般头部边缘的头发为“次”，处理时要简略概括；明暗交界线附近的头发为“主”，处理时要进行归纳，做到深入具体些。

常见问题三：五官画大了而且不整体。

对策：原因是盯着画五官，把局部都画过了，作画时要从整体着手，尤其是在深入刻画时，要理解五官结构，整体地表现表情特征以及位置、比例、透视、虚实等关系。

常见问题四：颈部体积弱，胸部结构交代不清。

对策：一般来说消瘦的石膏像颈部形体相对比较单薄，结构较为清晰，而肥胖的石膏像颈部饱满肥厚，相对遮掩了一些形体结构。因此在表现时要理解颈部与胸部的形体结构关系，注意颈部上连下颌、下接锁骨窝的空间穿插关系，以及颈部与胸部的形体衔接关系。

缺少立体感

头发画得散碎

胸部结构交代不清

4. 明暗色调

常见问题一：明暗交界线含糊不明确。

对策：明暗交界线是随着体面转折和形体的起伏变化而变化，交界线的变化体现着形体结构关系，所以塑造时明暗色调非常重要。在表现时要注意明暗交界线从上到下的虚实和空间变化，同时要仔细观察理解形体的结构穿插和起伏变化。用笔既要丰富，又要契合形体的变化。

常见问题二：暗部“花”，画面的黑白灰关系不协调。

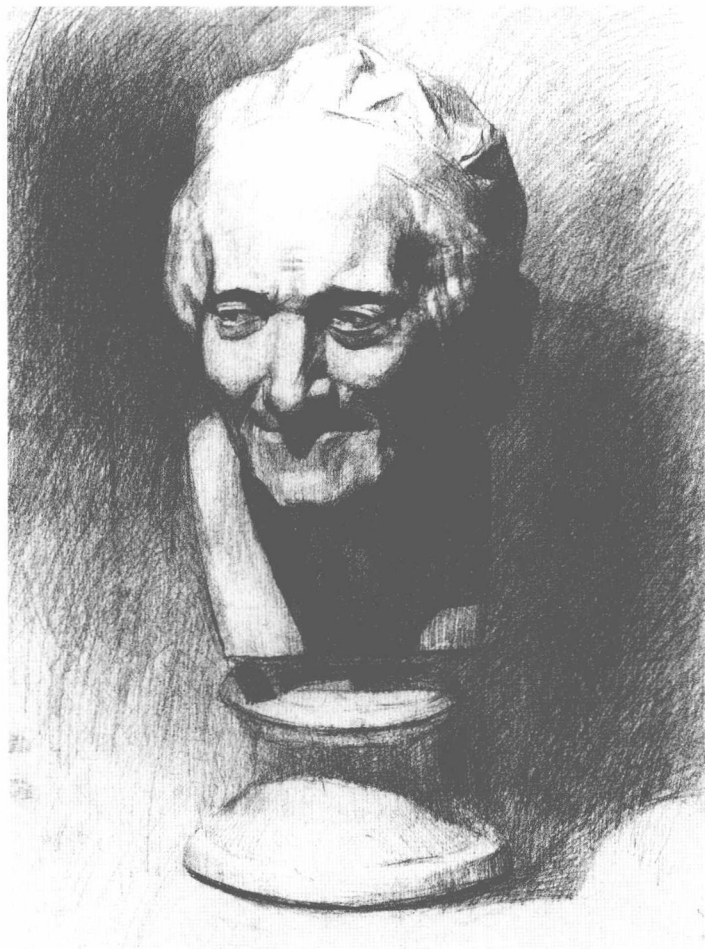
对策：这是由于缺乏整体意识造成的，在表现时暗部要整体地看，整体地画，加强对于结构的理解和对于整体明暗层次的归纳与概括。

常见问题三：暗部“糊”，体积结构交代不清。

对策：处理暗部时，画得太具体容易出现碎、花的感觉，在表现时要整体观察，对暗部中大的关键性形体结构加以表现，让主体结构明确。在表现暗部形体时要结合形体的起伏变化和空间层次关系，将明暗交界线、反光、投影的层次区别开。

五官画大了

暗部中体积结构交代不清

明暗交界线含糊不明确

5. 质感表现

常见问题一：石膏像缺少重量感，不够结实。

对策：首先加强对主体结构的理解分析，用较为方硬的直线来概括外形和大的块面结构。然后结合明暗调子从形体转折起止点处入手，对主体结构加以强调。注意不能照抄明暗，要将所有的调子视为实在的体积与空间。依据体积与空间的起伏变化有选择地使用恰当的明暗调子，使体积与空间感得到充分呈现。

常见问题二：画面调子画灰了或者画得过黑，石膏像画得像塑料、青铜、泥塑而缺少石膏的质感。

对策：石膏的特点是洁白亚光、表面光滑、质地坚硬易碎。要表现其质地及硬度，可对构成体积的块面转折关系加以概括归纳。总体而言，石膏的亮部较“白”，暗部因反光强要透气，色调要适度，不可过黑。

画面画灰了

逆光中对象处理太虚、太浮、体量太轻

6. 画面效果

常见问题一：背景环境调子处理不当，削弱了对对象的表现。

对策：画背景环境时要注意与整个画面的和谐统一。背景环境的处理要能烘托画面的气氛，增强画面的空间感，使石膏像这一主体更加突出。要避免铺背景调子的线条太强烈，影响主体的突出，用线必须均匀轻松，处理边缘线时要使线融入形体和空间中。

常见问题二：某些局部画得太过，游离整体之外，致使视觉中心不够明确，整体画面“散”。

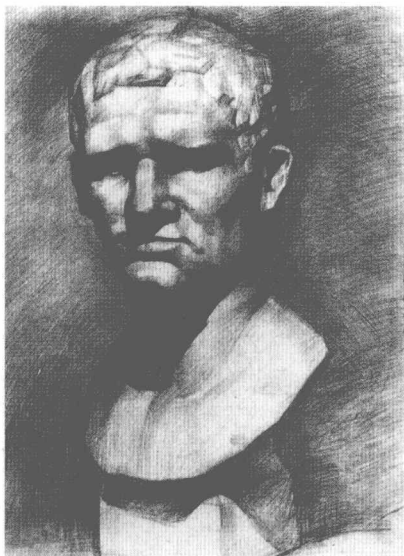
对策：这是在深入时缺少整体协调的意识及能力造成的。在分析时不要丢掉直观感觉，在深入时也要把握好主次与虚实，使局部从属画面整体的需要。

常见问题三：基座画得草率，降低整体的画面效果。

对策：基座画不好的原因一种是时间来不及，一种是心理上忽略对基座的表现。前者可以通过调整时间来解决，而后者要注意画面的完整性。基座从属于石膏像的一部分，对基座草率的处理往往也会影响画面的整体效果。

背景线条处理太跳，削弱了对对象的表现。

石膏像的动势表现不准，影响了对形体气质的表现。

底座画得过于草率，降低了整个画面的艺术效果

二、人像部分

1. 如何避免把活生生的人画得像石膏

画惯石膏像的人初画真人头像，极容易把画石膏的感觉带入画面，出现死板僵硬的问题。在许多高考卷面上也经常出现这个情况，必须引起考生的重视。

9级考生在质感上要着重解决的问题：

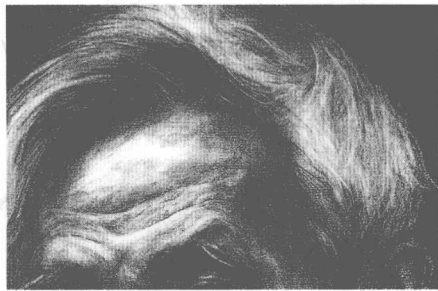
(1) 准确地表现不同对象的头发和眉毛的不同走向与质感。如头发或是蓬松的，或是凌乱的，或是整齐光洁的，或是长发的飘逸潇洒，或是小平头的精神抖擞。

此图头发与眉毛的处理有一定的体积感（表现在面的转折上），但刻画概念化，看不出头发的具体特征与走向，眉毛更是含糊不清。不符合9级要求。提示：近发际线处即与额头相连的那部分一定要刻画具体、精彩；注意头发与额头的距离感；头发的外轮廓线要有虚实变化，做到强弱有致。

此图尽管眼睛、眉毛刻画较深入，但头发部分却潦草凌乱，破坏了画面的大效果。头发的面积应占整个头形面积的三分之一，切不可马虎从事！

此图松动的头发处理与绷紧的脸部刻画形成了鲜明的对比，头发一组一组地画，有起有落，有紧有松，有主有次。

(2) 眼珠的晶体状，或是晶莹剔透或是黯淡无光。

(3) 双唇的肉感，或是青春饱满的，或是沧桑干涩的，或是有弹性的，或是小巧玲珑的，就是上下两唇也有微妙的差别。特别提醒：要根据唇纹的走向来用笔，否则塑造会显得简单而无美感。

(4) 力求把骨头与肌肉的感觉区分开，要画出骨头（如额头、颧骨、鼻骨等）的坚硬和软骨（鼻头、耳朵、喉结）的挺刮。

画唇除了要分面外，还要根据唇纹走向来用笔。对形体特征把握，可采用“矫枉过正”的方法，即适度夸张的手法，宁可过而不可不及，多练几张，你的眼睛就会“百发百中”。

2.10级考中要求质感的表现与艺术性的高下是密不可分的,画面质感表现的丰富性直接影响画面的艺术性。在9级的基础上10级要着重解决的问题:

- (1) 准确表达身上不同织物的感觉,在用笔上要与头发、肌肤、背景等拉开距离。
- (2) 背景的用笔(如走向、轻重、粗细等)要与画面其他部分区别开,做到轻松、透气。
- (3) 在9级第4点的基础上力争进一步把皮与肉、不同肌肉之间的微妙差别表现出来,如眼皮的眨动感、咬肌的厚重感、口轮匝肌的平实感、脖子的松弛感。同样,因为鼻骨、额头、颧骨、下颏骨等骨头上覆盖的肌肉的厚度不一样,故也要力争把这些部位微妙变化区别开。这一点专业学生也是不易做到的。总之,要力求去训练画皮像皮、画骨像骨、画肉像肉、画毛像毛的视觉直接性和敏感度。

3.快速抓住动态

动态是对象的形体情态语言,也是艺术表现语言,学生必须认识到对动态表现的重要性,这是9-10级必须要解决的重要内容。初画真人头像尤其是胸像时,由于模特动作幅度较大,学生通常难以准确地抓住动态特征,尤其对形体的倾斜度往往画得不够。要解决这个问题,除了常用垂直线和水平线来进行检测外,这里再推荐两个快速抓住动态的窍门:

(1) 矫枉过正法,就是故意地夸大对象的动势,让斜的更斜,扭的更扭,用夸张来强化对动态的认识。

(2) 极快地来回扫视画面与对象,这样,画面上的动态与对象的动态之间的差距便一目了然了。

画面质感表现的丰富性直接影响画面的艺术性