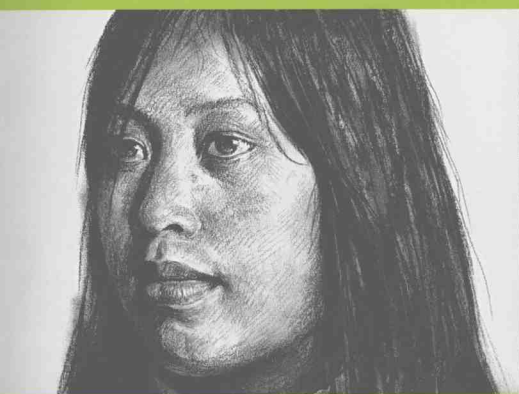

杨贤艺 主编
杨贤艺 著

美院高考三点丛书

MEIYUAN GAOKAO
SANDIAN CONGSHU

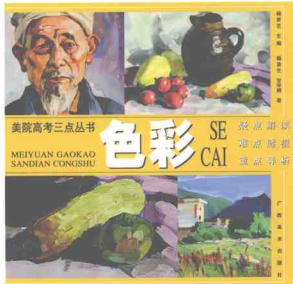
素描

SU
MIAO

疑点解读
难点透视
重点导析

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 杨贤艺著. —南宁: 广西美术出版社, 2006

(美院高考三点丛书)

ISBN 7-80674-945-4

I. 素… II. 杨… III. 素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第067091号

美院高考三点丛书·素描

出版人: 伍先华

终审: 黄宗湖

图书策划: 钟艺兵

责任编辑: 杨勇

责任校对: 陈宇虹 罗茜 陈小英

审读: 欧阳耀地

特约编辑: 孟远烘

装帧设计: 雨三

出版发行: 广西美术出版社

地址: 南宁市望园路9号

邮编: 530022

制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印刷: 广西地质印刷厂

版次: 2006年7月第1版

印次: 2006年7月第1次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 7

书号: ISBN 7-80674-945-4/J · 632

定价: 26.00元

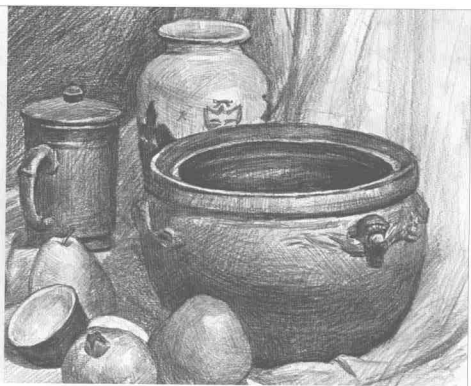
ISBN 7-80674-945-4

9 787806 749456 >

杨贤艺，土家族，1962年生于重庆酉阳县。1986年毕业于四川美术学院油画系，获文学学士学位，2002年结业于中央美术学院壁画系研究生班。现为重庆市美术家协会会员，涪陵师范学院美术学院副教授。作品多次入选全国美展并多次在省级以上获奖。有数十幅作品发表于《美术观察》、《中国油画》、《艺术界》、《美术向导》、《中国美术教育》、《美术报》、《美术大观》等专业刊物，发表多篇专业理论文章。数次被四川省、重庆市招生办公室聘为美术学院校高考阅卷教师。数十幅教学范画出版于《中国高等美术学院校人体习作选》、《美院考王——结构素描》、《素描石膏习作选》、《素描人物习作选》、《素描头像习作选》、《中国当代画家线描作品集》等。长期从事高等艺术院校基础课程的教学工作，积累了丰富的教学经验，逐渐摸索出了一套适合美术学院校高考的教学方法。

美院高考三点丛书·素描

杨贤艺 主编 杨贤艺 著

广西美术出版社

序

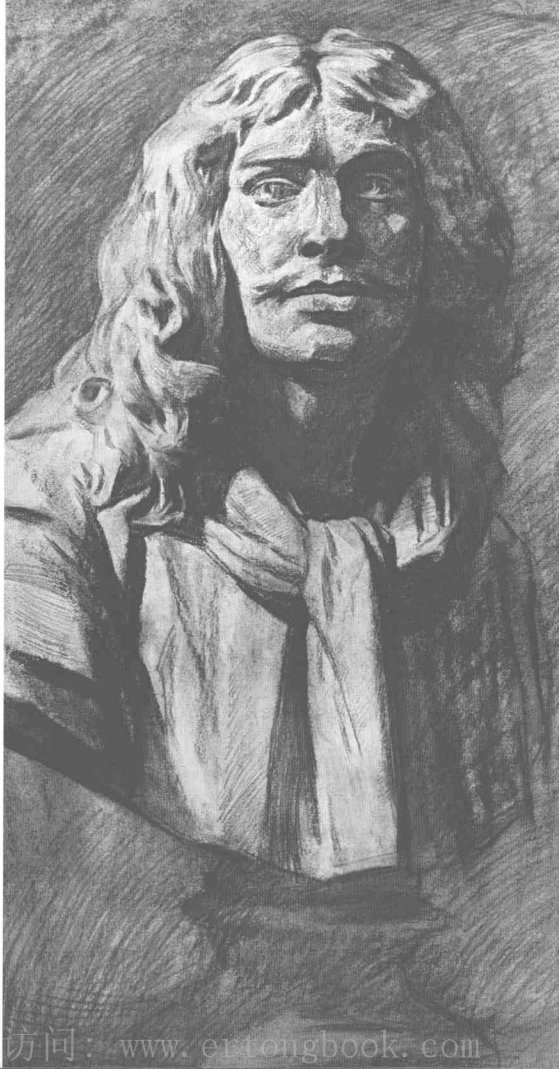
各高等艺术院校在高考招生考试中，几乎同样强调绘画基础，注重对考生基本造型能力和综合素质的考查。通过多年来的考试实践和改革，各学校普遍达成共识：素描、色彩、速写均以客观对象为参照，要求真实、准确地描绘对象，以此考查考生对自然物象的观察、分析、判断、感受和艺术感觉，这是美术专业考查基本功最为适合的测试手段。有了共同的要求，就容易确定基本的评分标准了。这三科之间，是有着联系的，它们是绘画基础的统一体，无论是素描、色彩还是速写，都要求整体观察、表现手法写实、注重表现物体的形体结构关系。

近年来，现代设计艺术教育得到了空前发展。许多大学都增设了美术设计学科和专业。由于这些学科有自己的特性和对专业素质的要求，再加上传统的设计类学校为了强化专业方向，仍然在专业考试中设计这一科目。

既然是全国各类美术学院统一考试的必考科目，一些报考美术院校的考生希望了解各类美术学校的考试内容、要求和考试方式；希望解决在专业学习上存在的疑问，使自己在以后的学习中不至于盲目；希望能够掌握快速提高素描、色彩、速写和设计水平的方法，以至在专业考试中考出好成绩。为此，我们有针对性地编写了“美院高考三点”丛书，所谓“三点”，其含义为疑点解读、难点透视、重点导析。

丛书分《素描》《色彩》和《设计》三册，从考生的角度出发，对每一个大的单元内容，首先分析疑点，其次找出难点，最后是作重点导析。丛书中所录作品均为在美术高考中能够获得高分的优秀作品，所作的试卷点评均以高考评分标准为评价参照。本丛书编写人员均在高校执教多年，并多次参与美术高考阅卷工作，对于如何抓住关键，迅速入门，体会很深。在编著结构、文字及图片的选用上都注重了实用性、可视性和教学性。相信考生们看了本丛书后，通过训练和实战最终会在美术高考中脱颖而出。

杨贤艺
2006年4月

目 录

第一章 备考导读

第一节 近年考题趋向分析

一、静物考题分析	4
二、石膏头像考题分析	4
三、人物头像考题分析	4
四、速写考题分析	5

第二节 考前心态调整和准备

一、考试时间的把握	6
二、确定考试形式	6
三、选择作画工具	6

第三节 考试要点的把握

一、把握构图	7
二、理解整体性原则	7
三、线条练习	7
四、塑造物体的立体感	8
五、避免容易出现的问题	8

第二章 应试点击

第一节 素描静物写生

一、素描静物写生的疑点解读	9
1. 素描静物写生常考题目有哪些内容?	9
2. 静物组合要注意的事项有哪些?	10
3. 怎样确定静物写生或默写的构图?	10
二、素描静物写生的难点透视	10
1. 正确认识物体的形体结构关系	10
2. 合理把握画面的“黑”“白”“灰”关系	10
3. 准确处理和表现静物的质感	10
三、素描静物写生的重点导析	12
四、优秀试卷分析	15

第二节 石膏头像写生

一、石膏头像写生的疑点解读	16
1. 石膏头像常考题目有哪些内容?	16
2. 怎样确定石膏头像写生的构图?	16
3. 石膏头像试卷容易出现的问题有哪些?	16
二、石膏头像写生的难点透视	16
1. 认识头部的比例	16
2. 把握头部的结构	17
3. 塑造石膏像立体感	17
4. 表现石膏像的生动性	19

5. 把握中国石膏像和外国石膏像的不同特征	19
-----------------------	----

三、石膏头像写生的重点导析

1. 外国人石膏像调子画法	20
2. 外国人石膏像结构画法	22
3. 中国人石膏像结构画法	24

四、优秀试卷分析

第三节 素描人像写生(默写)

一、素描人像写生的疑点解读	27
1. 人物头像常考题目有哪些内容?	27
2. 人物素描试卷的基本要求是什么?	27
3. 如何了解头部与躯干的动态和透视?	27
4. 如何表现半身人像的衣纹?	28
5. 半身带手肖像写生要点是什么?	28

二、素描人像写生的难点透视

1. 人物的形象特征	30
2. 头部与躯干的解剖知识	31
3. 刻画半身像中的手	32

三、人像写生与默写的重点导析

1. 头像写生与默写	33
2. 半身带手像	34
四、优秀试卷分析	37

第四节 速写

一、速写的疑点解读

1. 速写考试有多长时间?	42
2. 速写常考题目有哪些内容?	42
3. 速写考试容易出现的问题有哪些?	42

二、速写的难点透视

1. 把握全身人物的比例	42
2. 人物的动态特点	43
3. 处理衣纹和主要轮廓线	44
4. 速写的生动性	44
5. 手和脚(鞋子)的刻画	44
6. 多人组合	44

三、速写的重点导析

1. 坐姿速写	46
2. 站姿速写	47

四、优秀试卷分析

第三章 优秀作品赏析

第一章 备考导读

第一节 近年考题趋向分析

一、静物考题分析

静物素描考试,主要是高等院校附中的素描考试采取的形式。当然,也有一些艺术院校将静物作为高考内容,例如报考建筑学专业的考生,在参加全国文化统考之后,要到所报考的学校院系参加素描加试,一般就是以静物写生为主,难度一般。建筑院校的考试一般是8开纸,时间为3个小时。

素描静物考试一般以组合静物的形式进行写生或默写,物体主要是日常生活中常见的蔬菜、水果、陶罐、饮料瓶等。例如:

四川美术学院附中 2005 年素描试题

命题:素描静物写生

时间:3小时。

要求:造型严谨,能酷似对象,有整体把握与恰当的局部深入,构图完整。

纸张:4开素描纸。

工具:限用铅笔。

二、石膏头像考题分析

石膏头像的考试形式一般是写生,主要分为中国人石膏像和外国入石膏像。例如:

四川美术学院 2005 年艺术类专业招生

素描题目:中国青年石膏像写生

时间:3小时。

要求:构图完整、适中,造型严谨,结构关系正确,要有整体把握与恰当的局部深入。

纸张:4开素描纸。

工具:铅笔、木炭笔等。

三、人物头像考题分析

人物头像的考试形式一般是写生或默写,对象多为男青年和女青年,时间为3个小时。半身带手像的考试时间要相对长一些,一般为4个小时。有的院校的考题较为特殊,考生在考试之前一定要读懂考题和考试要求。例如:

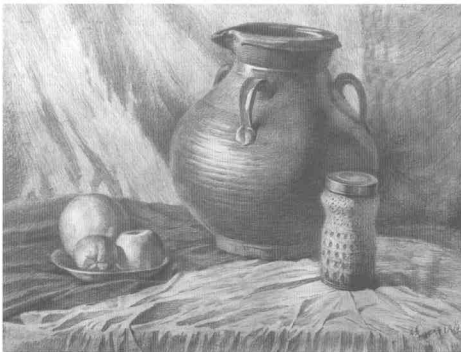
1. 天津美术学院 2006 年素描考题

题目:男青年头像写生

要求:形体、比例、结构准确,表现一定的人物神态特征。

形式:作画风格不限。

工具:铅笔或炭笔。

静物写生 杨名贵

石膏像写生 黄 珏

考生优秀试卷

画纸：4开素描纸。

时间：3小时。

2. 广州美术学院2004年素描考题

考试题目：带手的女青年头像写生

考试要求：根据现场模特动作，画出她的头像及靠近头部的那只手。要求较准确地表现对象的造型特征。

考试工具：统一使用考场发的画纸，可自选铅笔、炭笔、炭精棒（条）作画。

考试时间：3个小时。

评分满分：100分。

四、速写考题分析

速写从属于素描，速写考试要求考生在较短时间内，描绘对象的基本比例、动态、结构等，是对考生基本造型能力和素质的测试。考试一

女子半身像写生 李晓勇

般是画15分钟左右的动态速写，如站立人像、坐姿人像的现场速写，或者默写生活中某一个常见的动态。例如：

1. 广州美术学院2005年速写试题和要求

以考场中的考生为速写对象，试卷上的人物不少于两人，可自选任何人物姿态或人物组合。要求在较短的时间内，用简练、概括的手法，较准确、生动地表现人物的比例、动态及人物的形体结构。可自选铅笔、炭笔、炭精棒（条）作画。

2. 四川美术学院2006年速写试题

在一张试卷上画三个人物动态，一个站姿（提水桶），一个坐姿（喝水），默写一个中年妇女挑担子。时间为每个动态15分钟。

第二节 考前心态调整 and 准备

一、考试时间的把握

高考的时间一般是3个小时,时间短,要求反应迅速、表现简洁,既要有严谨的造型,又要有丰富的表现语言。美术高考招生的要求是测试考生在短时间内写实的基本功、艺术的表现力和塑造力。考生要想取得高分,首先要了解考试的目的和要求,如果答卷不符合要求,将被看做跑题,甚至被认为有作弊的嫌疑。

一般考试时间为3个小时,应该分阶段合理安排时间:

1. 审题、构图、画轮廓,约20分钟。
2. 确定五官位置、分析结构,约20分钟。
3. 画大体明暗,约30分钟。
4. 深入刻画90分钟。
5. 最后用20分钟进行调整。

双人组合速写 杨贤艺

二、确定考试形式

素描考试一般分为写生和默写(有的设计类学校还考创意素描)。试卷采取怎样的表现形式,要根据考生自己平时训练所擅长的技法。如果你平时擅长以结构线为主明暗为辅的表现形式,那你就选择结构画法;如果你平时擅长以明暗调子为主的画面表现,那么应该选择明暗画法。

三、选择作画工具

素描最常用的考试工具有铅笔、木炭笔、炭精条等。使用不同的工具就会有不同的绘画效果。铅笔是最常见的素描工具,容易表现出细腻的效果;木炭笔的效果对比强烈,视觉冲击力较强;炭精条的表现效果生动,对于强调结构和表现个性有好处,但不易掌握。

进入考场,不要匆忙作画,要先仔细听监考员的讲解和要求。考生应该在作画前认真研究考题的要求、使用什么样的工具、采用什么样的表现方法,然后根据考试要求合理地安排时间,否则匆忙作画就会发生

女青年半身像写生 刘清华

妇女头像写生 李晓勇

不可挽回的错误。有的学校对考试有比较严格的规定,例如只能使用铅笔,而某考生用了其他工具,则一张好好的试卷就有可能成为废卷了。一般大多数学校对作画工具不做限制,假如你平时掌握的材料和工具比较多,表现的手法比较丰富,那就根据具体对象,选用平时最能出效果的作画工具来表现。

第三节 考试要点的把握

一、把握构图

构图的成功是取得优秀成绩的首要条件。对于静物类的考题,一般都是写生和默写,或者乱摆一堆物体,由自己去选择构图,组合光影,确立调子,刻画质感等。对于构图应该注意以下一些问题:

1. 在作画之前,应该先思考一下如何构图,或者在试卷的某一角轻轻画一个小草图,最多用10分钟,这样在接下来的构图阶段就胸有成竹了。

2. 素描试卷一般是4开大小。画面要合理留空,一般是顶部空间留小一点,约两个手指的宽度;下面相对留宽一点,以三个手指头左右宽度为宜。不要画得太靠上或太靠下,否则就会出现构图堵塞的感觉。

3. 画面左右的处理也不要太靠边。如果是画头像或石膏像,面向空间要稍微大一些,背向空间稍微小一些。

二、理解整体性原则

作画的整体感是评卷最重要的评判标准。一幅优秀的试卷肯定是整体感把握得很好,视觉冲击力强。

“整体观察、整体理解、整体表现”是学习绘画必须要遵循的原则,“整体—局部—整体”是绘画表现的基本程序,不能违背这个原则。具体地说就是“画上要要看下”“画左要看右”。在观察画面的时候把眼睛眯起来,看大的关系,不要死盯局部看细节,要全面纵横看对象。

女青年头像速写 杨贤艺

三、线条练习

一幅优秀的素描考卷,评价的因素是多方面的,其中线条是一个重要的标准。线条的好坏对试卷的整体关系有着直接的影响,画面“脏”“乱”“花”“腻”“死板”等毛病都是由于线条运用不合理导致的问题。因此,运用线条表现要注意几点:

1. 两头轻中间重,也就是中实外虚。线条的排列讲究的是平整、细腻,层层叠加所表现出来的深浅层次,能使画面厚重、丰富、透气、有张力。

2. 注意线条的方向要统一,线条讲究的是“菱形交叉”,不要让线条形成平行和垂直的方向,否则画面容易“平”和“腻”,也就不会有空透的感觉。注意线距和线长的一致,不要有的线长,有的线短,有的线距宽,有的线距窄,否则画面会显得凌乱;也不要把线条画得一头轻一头重,这样一组线条与另外一组线条衔接不自然;更不要出现像弹簧丝一样的线条。

老年男子半身像写生 陈有刚

3. 在表现物体明暗调子的时候，一般在暗部多用软铅（3B—6B），亮部多用硬铅（HB—2B）。如果在画面暗部硬铅用多了，会造成反光。反之在画面亮部软铅用多了，就会使画面亮部显得不细腻而虚浮，往往对画面细部的处理和刻画达不到理想效果。

四、塑造物体的立体感

物体立体感的塑造有两种方法，一种是结构的表现形式，一种是通过明暗来表现物体的体面关系。结构的表现形式主要运用线的前后、虚实、长短、粗细、轻重、透视等的穿插来表现物体的立体感。明暗表现物体的体面关系主要是运用“三大面”“五大调”来表现。

五、避免容易出现的问题

1. “脏”，主要是画面缺少对比，明暗关系不正确，没有明确而完整的暗部，或者没有完整的亮部；画面擦拭和改动过多，或者手和汗弄脏了画面。避免的办法是：加强黑白对比，逐渐加深暗部，不要突然把暗部画得太黑，否则就会越画越脏，用手擦拭暗部时，要注意手上不要有汗水。

石膏像结构研究 杨贤艺

2. “板”，主要是画面没有虚实、主次、松紧之分，画面没有重点和趣味中心，清晰与否则到一样。避免的办法是：加强对重点部位的刻画和处理，对次要的东西要减弱，用笔和排线要层层叠加，每一层线条要注意力度，不要太用力。

3. “花”，画面各处不谐调，光线散乱，明暗关系支离破碎，对一些细节的刻画是孤立的，没有考虑整体关系，明暗块面分散，亮部的灰色偏深，而暗部的反光偏亮。避免的办法是：要把握住暗部的完整性，不要出现这里黑一块，那里黑一块。同样在亮部也要注意不要出现这里灰一块，那里灰一块，要保持亮部的整体性。

4. “灰”，明暗对比弱，暗部深不下去，亮部亮不起来，中间调子重

第一节 素描静物写生

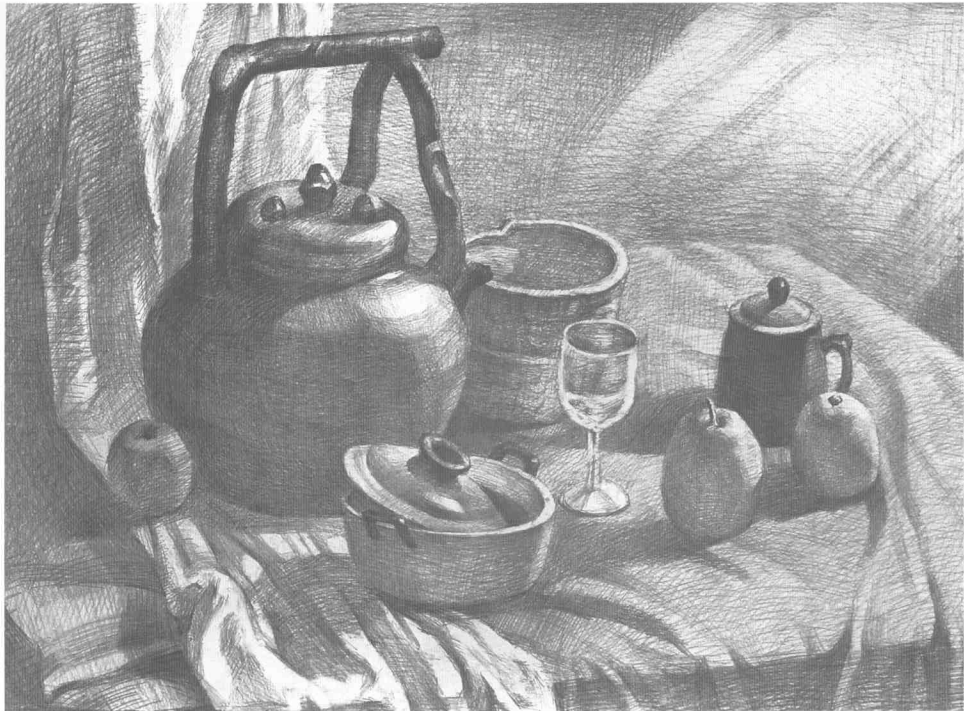
一、素描静物写生的疑点解读

1. 素描静物写生常考题目有哪些内容?

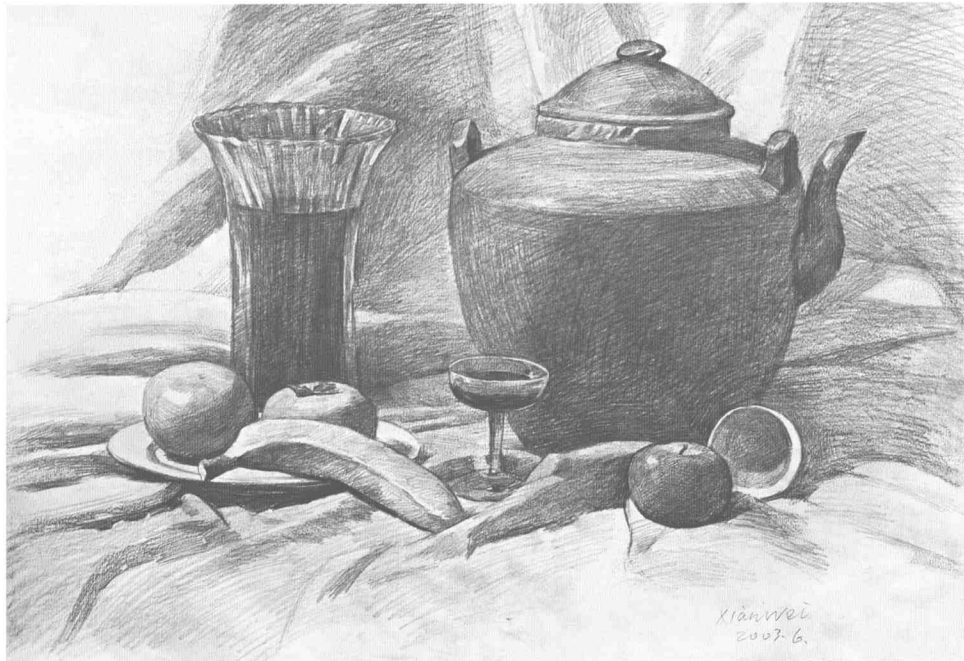
素描静物写生的考试要求一股为不同质感物体组合的写生,主要考查考生对不同物体的认识和对各种材质的表现能力,常见的有水果、蔬菜、衬布、陶瓷、酒瓶、花瓶等以及其他生活用品。有的院校提供一大堆物体,要求限选几样,由考生进行自由组合写生。

复太多,黑白灰关系的处理过于接近。避免的办法是:认真分析亮部的大块灰色,要明确亮部的深灰色无论有多深,它都只能是亮部中的灰色,而不能画得和暗部一样深。

5. “糊”,画面某些应该清楚和肯定的地方处理过于含糊,不肯定,明暗交界线似是而非,形体转折关系把握不准确。避免的办法是:要理解明暗交界线是在形体的重要转折处,要对明暗交界线部位的细节进行重点处理和确定,使画面充满形体感和立体感。

静物写生 黄 廷

静物写生 杨贤耀

2. 静物组合要注意的事项有哪些?

在进行静物组合的时候,要注意物体的大小、高矮、明暗、粗细、软硬、疏密、曲直的对比关系。构图的时候要有中心、有变化,一般是比较大的物体占据构图的主要位置。另外在组合静物时要注意符合生活常理,通过艺术的手段去组织、构思使之达到统一、和谐、丰富的效果。

3. 怎样确定静物写生或默写的构图?

在一幅静物画中,一定要有主有次,又要注意整体统一。例如几个水果和一个陶罐的组合,既可以是水果为主体,也可以以陶罐为主体。以陶罐为主体时,要将陶罐摆放在醒目的位置。以几个水果为主体时,将水果放在画面的主要位置或者将陶罐倒置,前面的几个水果则要摆放得疏密有致,使之突出。

二、素描静物写生的难点透视

1. 正确认识物体的形体结构关系

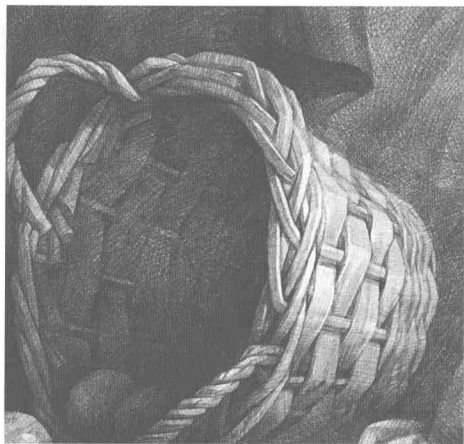
所谓形体结构,指的是形体占有空间的方式。形体以什么样的方式占有空间,形体就具有什么样的结构。形体结构一般在占有空间的时候,都会有高度、宽度和纵深度,许多人将其称之为“三度空间”。

2. 合理把握画面的“黑”“白”“灰”关系

在认识和表现静物的明暗关系时,一定要在画面中表现出较为完整的暗部和亮部,不能出现暗部不暗和亮部不亮的现象。只有当画面的“黑”“白”“灰”关系正确,这张素描才会有较强的视觉冲击力。

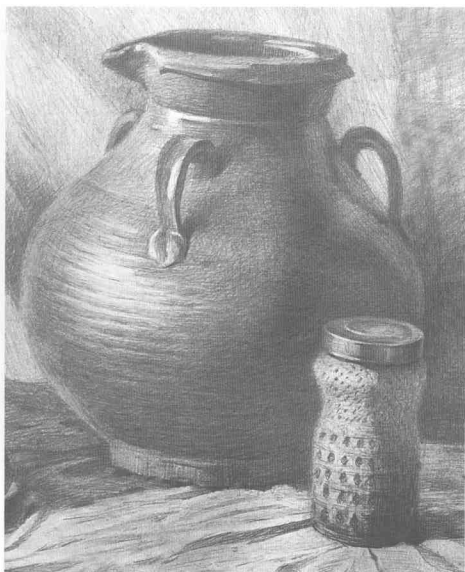
3. 准确处理和表现静物的质感

素描深入刻画的一个重点是表现不同物体的质感。质感是不同物体

静物局部描绘

呈现出的不同质地，又称“肌理”。例如金属物品质地坚硬，线条变化丰富，吸收和反射光感强烈。而柔软的衬布则要表现柔和而流畅。玻璃物品透明，明暗变化复杂，在光线照射下，可出现高光，但产生不了明暗交界线。另外有一些呈现松散状态的物体或表面物质不规则的形体，如鲜花、皮毛制品、一团布等都具有很大的偶然性和随意性，虽然有大的明暗规律，但却呈现不规则的状态。

静物局部描绘

静物局部描绘

三、素描静物写生的重点导析

静物写生的重点主要体现在两个大的方面，一为构图，主要是观察和分析物体相互间的位置关系、比例关系、透视关系和每一个物体的造型特征。二为深入刻画，主要解决物体造型和质感的对立统一关系，对局部的丰富和整体的把握。以下分述作画过程中各阶段所应把握的重点。

静物的特征：

这是一组以圆形物体为主的静物，在抓形的时候，要注意圆球体、圆柱体、圆锥体的结构特点和圆面的透视变化。

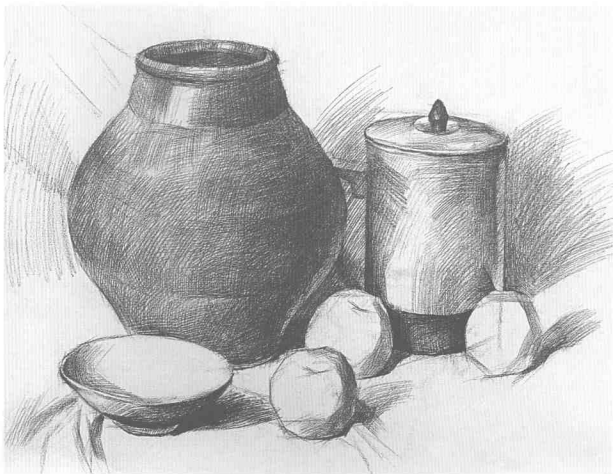

重点一：把握物体的形体结构

观察和分析物象的大小、高低、黑白和粗细，用轻重不同的线条来表现物体相互间的位置、比例、透视和物体的造型特征。注意尽可能用较为明确的直线和较大的弧线起稿，要求线条要“宁方勿圆”。

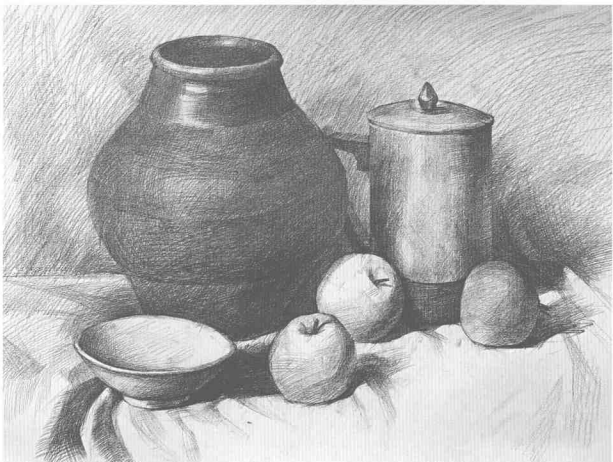
重点二：明确大体的明暗关系

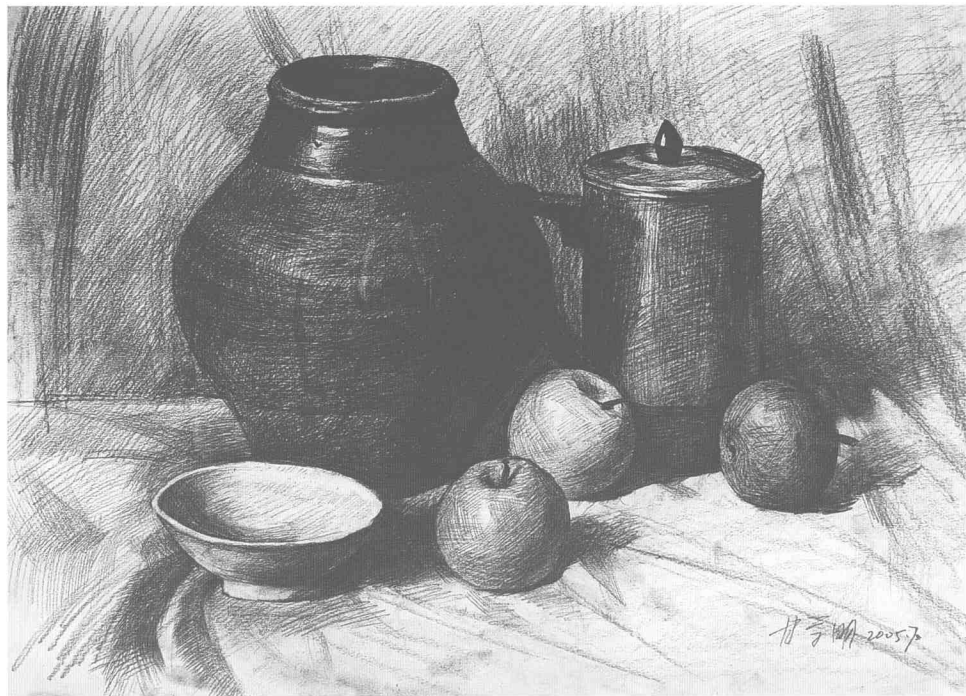
分析光源方向，找出明暗分界线及投影的轮廓，用4B-6B的铅笔逐渐将暗部画出来，包括投影。让画面形成黑白两板，反光是在画的过程中，逐渐留出来的。当画面的暗部基本明确，能够一眼看出画面有较大的黑白对比，就可以画亮部的灰色了，同时，要尽量保持画面的整洁。

重点三：丰富局部的色调和加强质感表现

此时可用1B-3B的铅笔紧紧围绕明暗分界线进行刻画，着重表现形体的造型和质感，丰富局部的细节。要始终养成从整体出发观察形象特征的习惯，坚决克服从局部着眼孤立观察的毛病。还要学会舍去和减弱某些无关紧要的东西。在刻画的同时，要避免只去专注于质感的描绘而忽略了形体的体积感的处理。

静物写生 甘学明

重点四：调整主次关系

此阶段，可将画放远一点，甚至可眯着眼睛观察画面，分析大的黑白对比关系是否出来，明暗对比是否强烈，画面的整体与细节的关系是否统一，画面的虚实关系和主次关系是否明确。要敢于忍痛割爱，即使有些部位表现得不错，但如果它喧宾夺主，有损画面的大关系，就要用橡皮等工具进行处理和减弱。反之，有些地方画得不够，就要继续加以刻画，让重点突出。