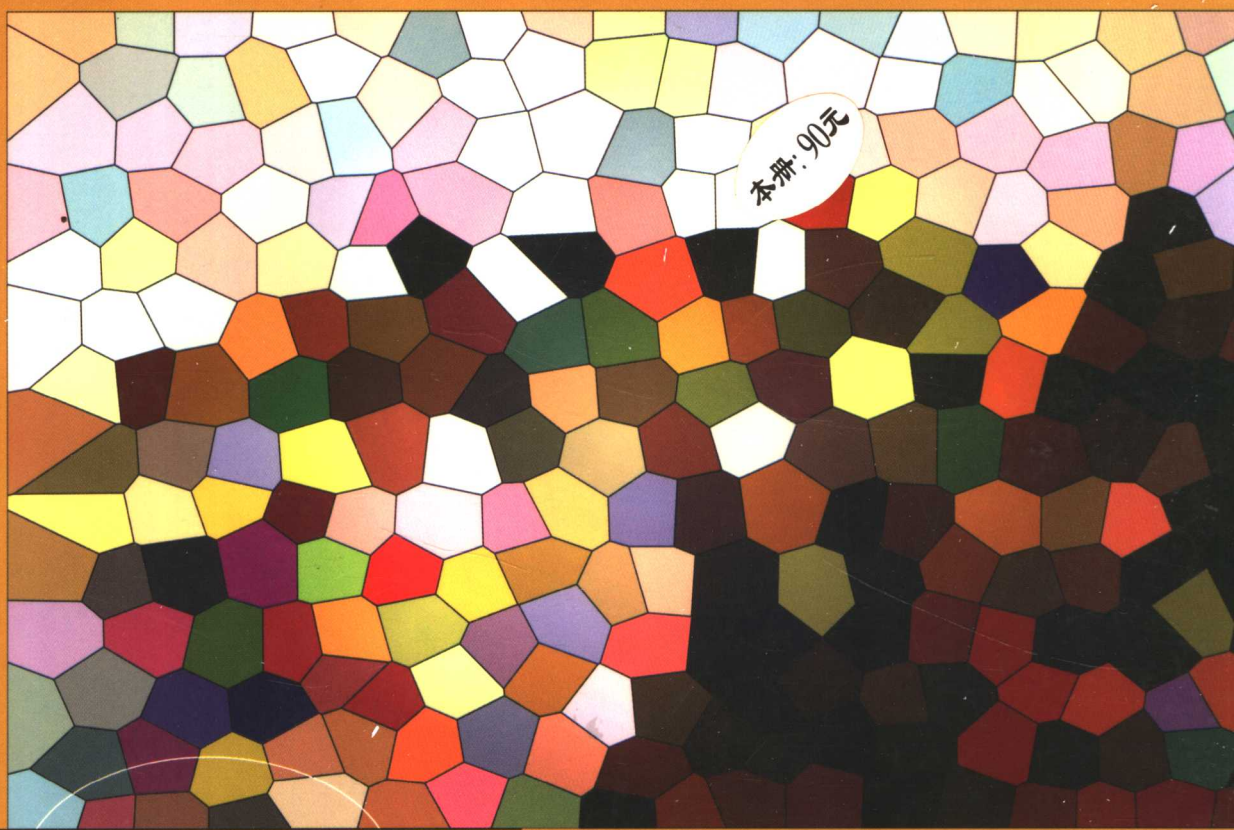

中国艺术类院校

高考应试指南

主编 乌兰陶娅

美术分册

中央编译出版社

中国艺术类院校 高考应试指南

主编 乌兰陶娅

美术分册

中央编译出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术类院校高考应试指南. 美术分册 / 乌兰陶娅主编. —北京: 中央编译出版社, 2003.12

ISBN 7-80109-731-9

I. 中... II. 乌... III. 美术—高等学校: 艺术学校—入学考试—自学参考资料 IV. J-40

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第099384号

中国艺术类院校高考应试指南 (美术分册)

主 编: 乌兰陶娅
编 委: 马刚、李天元、任远、刘凌志、苏宇、汪涛、麦琪、张慧、周迅、程庆、谭弼华、糜若如 (按姓氏笔划排名)
出版发行: 中央编译出版社
地 址: 北京西单西斜街36号 (100032)
电 话: 66521270 66521152 (编辑部) 66171396 (发行部)
E m a i l: edit@cctpbook.com
网 址: <http://www.cctp.com.cn>
经 销: 全国新华书店
印 刷: 北京雷杰印刷有限公司
开 本: 889 × 1194 1/16
字 数: 460千字
印 张: 26
版 次: 2003年11月第1版第1次印刷
定 价: 180元 (套)

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

编写说明

高考一直以它特有的魅力触及社会的各个角落，牵动亿万考生与家长的心。现代生活的高品味与高质量，让更多的人把追求艺术当作自己矢志不渝的梦想，进入高等艺术学府深造也自然成为这些人的第一目标。那么如何将高考与艺术有机地结合起来？如何踏出通往艺术殿堂的第一步？本套书正是为立志报考艺术类院校的考生提供了细致详实的考前辅导与应试技巧，是考生的必备读物之一。

本套书分为《美术分册》与《影视表演分册》，《美术分册》前部分将美术考试分为造型、设计与美术史学三个方向，按章节系统地介绍了考试内容、应试技巧，用指导性的文字和图例让考生从理性与感性两个方面对专业内容及应试步骤有深入的了解与体会。书中含有大量的图像作品，并对每一张作品都做了系统权威的分析点评。不仅能让考生熟悉考试的试题类型，更能从分析中了解作品的优劣，从而调整自身的状态，矫正不足。值得一提的是本书中的图例来自近年来高考试卷，可以让考生在认识试题的基础上对考试做全面的了解，最主要的是能够触类旁通，从而提高应试心理素质与应试技巧。

由于美术类院校的考生同样要面对文化考试，专业应试分数再高，如文化课不理想，同样会功亏一篑。为避免美术类考生只重专业不重文化课的弊端，本书的后半部分对艺术类专业高考的报考做了详尽的介绍，对考试要求、考试心理、应试须知、体检等等都做了分析。

全国高等学府的专业设置纷繁复杂，哪些院校含有美术专业？哪些院校报考有特殊要求？让考生在紧张的学习中剥离整理出院校的专业设置着实是雪上加霜。为此，本书整合了全国主要美术院校及各院校的美术专业，对学校及专业做了简要的介绍。让考生了解各地院校的分布、招收、专业等情况，对其最终的报考起着不可估量的作用。

中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院、天津美术学院、广州美术学院、鲁迅美术学院、四川美术学院、湖北美术学院、西安美术学院等全国著名的艺术院校，每年都在培养大量的艺术人才，本书在编纂过程中得到了以上院校的大力支持与鼓励，并通过本书寄予广大考生殷切的希望，在此表示由衷的感谢。

由于编者水平有限，书中不免会有不妥或错漏之处，还望大方之家不吝赐教。

▶▶ 目 录 ▶▶

美术分册

第一章	综述	1
第二章	造型	3
	素描	3
	色彩	23
	速写	46
	创作与口试	63
	雕塑	64
	国画	70
第三章	设计	73
	素描	74
	色彩	79
	速写	90
	口试	90
	专业设置	91
	环境艺术设计	91
	平面设计	104
	服装艺术设计	114
	陶艺艺术设计	120
	工业设计	122
	染织艺术设计	129
	舞台美术设计	137

第四章	美术史学试题汇编	138
第五章	专业试题汇编	148
第六章	高考报考指南	191
第七章	院校介绍	228
	北 京	228
	上 海	257
	河 北	262
	黑龙江	277
	吉 林	283
	江 苏	291
	辽 宁	310
	山 西	318
	天 津	321
	浙 江	332
	广 东	340
	福 建	348
	广 西	351
	安 徽	353
	河 南	360
	陕 西	363
	江 西	370
	山 东	376
	内蒙古	382
	湖 北	384
	湖 南	389
	海 南	395
	甘 肃	396
	四 川	398
	新 疆	407
	贵 州	407
	云 南	407
	宁 夏	408

第一章 综述

任何一位知名的艺术大师在艺术的道路上都曾经付出过巨大的努力。在现代这个教育体系相对完善的时代,进入高等艺术院校成为了这些热爱艺术的人们通往艺术殿堂的必经之路。每年报考艺术院校的考生中,既包括大量艺术院校附属中学、其他艺术专业学校和普通学校的应届生和往届生,还有社会上学习绘画的一部分学生。这些考生中,好多都已是身经百战,在考前接受了大量绘画基本功训练,但社会上大量的考前班、辅导班往往追求短期效应,对考生进行“拔苗助长”式的考前突击训练,而忽略了对考生认识能力及整体素质的培养和教育,特别是过多地侧重于绘画基础。考生很容易被误导,认为只要示范作品记住就可以了。但是当试题的形式一变,考生对这些陌生的考题就缺乏了应变能力。因此,考生不仅要重视绘画基础练习,也要举一反三地进行绘画创作的训练,掌握创作的基本规律,扩大自己的知识面,将绘画功底自如地应用到创作考试中去,“以不变应万变”。

近年来随着生源的不断增长,为提高考生的综合素质,给各大学校提供一流的生源,选拔最优秀的人才,绘画类考一直都在不断的完善、不断的改革,力求做到最好。

改革之一:削弱专业界限

以往,各院校基本上围绕各专业进行命题考试,由于受到就业限制的影响,“热门专业”的落榜生中有的成绩比“冷门专业”入围者还高,而且,有些报考“冷门专业”的学生并不热爱这些专业,仅仅是由于这些专业比较容易考上的缘故,因此导致招收的学生从总体上难以是最优秀的。解决问题的关键在于必须削弱“专业限制”。让学生按系报考,待学生入学后,经过一段时间集中学习再选择专业,这样做有助于因材施教。同时在课程结构上进行了调整,开设共同课和选修课,并开设课程的主修与辅修制度。这有利于拓宽学生的知识面,培养一专多能的学生,实现培养目标。

改革之二:要综合考察考生的知识、能力和素质

考试可以归结为两点:一个是看考生的厚积,一个是看他的薄发。厚积是平时的积累,薄发是临场发挥的能力。应该围绕厚积和薄发这两点来出题。期望考生掌握的知识面应当是比较宽的,所以在专业考试中对于创作构思及形象表达更应该侧重一些,这是考察学生基本素质和能力的一个方面。如果学生对生活具有敏锐的观察力和准确的表达能力,具有丰富的想象力和较高的艺术修养与文化水平,他在专业考试中一定会取得成功。

面对专业考试,把握考试的心态,从某种程度上来说,已远远超过了考试的本身,它是一种自我挑战的,一场心理素质的大比武。

考生第一次进入美术专业考场,因缺乏应试经验,不自觉地被考场的环境和紧张的气氛所感染。这样对考试的发挥极为不利。使本该有的灵敏度降低,视觉感受受到干扰。要克服这些负面效应,以下方面可以调整改善考试的心理状态:

1. 熟悉考试的地理位置和自然环境。考生至少要提前一天去实地了解考场所在的学校和教室的地理位置。对考场中自然采光的方向和效果要心中有数,这有利于对不同视角的采光作好充分的心理准备。

2. 了解考试程序和规则。一般美术院校的专业考试,应提前半小时到考场完成以下考前准备工作:按准考证号先后顺序抽签、入座。应该承认,素描写生时,位置的好坏对画面的效果有一定的影响。一旦过了抽签时间,没有较好的位置,责任由考生自负。进考场后,检查写生工具是否齐备、画架与写生台的视线是否畅通等。如有客观上的困难,必要时可找老师调节。

3. 考前准备一切就绪后,考生应集中精力,对写生台上的考题进行分析、理解、感受,考虑应试的方法技巧。比如,自然采光中的空间效果是否明确等。

4. 进入写生阶段,更要沉着应战,尤其是写生的条理性、积极性和灵敏敏感性的互相配合。条理性是指合理分配考试规定的时间。积极性是指写生的情绪应积极、饱满,画线条时运笔要肯定、自信。

灵敏性是指脑、眼、手的高度统一。整体观念和立体观念在客观与主观的统一中要切合实际地运用；视觉的感受和画面效果的把握要做到准确无误。良好的手感非常重要。在写生阶段，决不能思想开小差，不能有各种心理压力和干扰，只有保持平常的心态才能发挥得正常。

5. 不要忽视结尾工作。结束前要留有一定的时间进行调整。

近年来很多高校都减化了考试内容，主要以素描、色彩、速写三项内容为重点。此举的出发点是减轻学生入学备考的负担，使学生艺术造型能力的训练能从更为根本的关键内容着手。入学考试主要考查学生的最基本的造型与设计能力，减化考试内容，使各专业的入学考试实施统一命题、统一评分成为可能，在注重最为基本的造型能力和艺术素质要求的前提下，使评卷、登分、录取等招生工作更加规范、合理和科学。在本书中我们把美术类中各个分支专业的考试分为造型与设计两个大方向，造型方向中包含了国画、油画、版面、壁画、雕塑等专业；设计方向中包含了环境艺术设计、平面设计、服装设计、陶艺艺术、工业设计、染织设计等专业。由于部分院校还保留了创作、口试等，所以我们会在本书中略有涉及。

第二章 造型

为减弱考生的考试难度，规范考试内容，很多院校已将国画、油画、版画、壁画、雕塑等专业的考试统一归纳为造型方向的考试，考查学生相同的知识与技巧。而且有些院校已取消了初试、复试、口试，主要以素描、色彩、速写等为考试内容一次完成。下面我们就这三个考试内容做重点介绍，同时简要介绍创作与口试，让学生更系统、更科学地去进行考前准备，使考生在考试时做到胸有成竹，达到最佳竞技状态。

一 素描

考前须知

常见的素描考试题目

考试内容：半身带手人像写生（部分学校还有石膏头像、人物头像或静物素描）

完成时间：三课时（其中含模特休息时间）

材料要求：四开素描纸（由学校提供）

作画工具：铅笔、炭笔、木炭条、炭精棒等，由考生自行选择，自己配备。各院校提供给考生作画的画板有限，原则上要求考生自备画板。

评分标准：能客观而生动地表现写生对象的神态和形态特征、形体结构、比例、动态关系，对局部与整体有较强的把握能力和表现能力。

目的：主要考查学生的造型能力；对体积、起伏的认识和表达，对轮廓结构的感受，把握和处理。及基本的审美能力；总的艺术感受，艺术气质等。（在部分学校专设的壁画考试中，会偏重于轮廓、线条及明确的结构为主的造型办法。）

考试要求及评分标准

作为视觉艺术各个专业的基础课程，素描训练无论对于绘画、雕塑还是设计专业的学生都有着十分重要的意义。通过素描课的学习，能够使学生掌握基本的观察方法和塑造形象的能力。素描也是学生们研究图形和感受生活的最好方式。随着造型能力的提高，学生的审美修养和综合素质也会得到增强。因此，在艺术院校的入学考试中，素描都被作为主要的考试内容之一，素描成绩的好坏也会直接影响考生的最终录取。素描考试考查的重点是学生的造型能力，归纳起来主要有以下四个方面的要求：

1. 最基本的造型能力。通俗的说，是你能不能准确地表现一个形象（画得像不像）。如果有了较强的造型能力，以后进入到各类专业课的学习时，才能够得心应手地表达出你的感觉和想法，所以图形能力是考查的重点。除了应该具备对形象的敏锐感觉以外，对于透视关系（形体与空间关系）的理解是正确表现对象的关键。

2. 对形象结构关系的理解。正确地表现一个形象的基础是充分地理解形象的结构特点和解剖构成关系。如果对结构关系理解得不好也就不能把形象表现得实在和充实，考生对于解剖知识了解和掌握的程度会清楚地表现在他的画里。因此，对人物解剖结构的理解和表现也是考查的内容之一。

3. 刻画形象的深入程度。在形象的透视关系和结构关系比较准确的基础上，考生还应具备深入刻画形象的能力。光影和色调的变化是与形态和结构的起伏变化密切相关的，丰富的色调变化，也在一定程度上表现了考生对于形体结构的理解。另外，所谓“深入”应包含两个方面的意义：一是色调

层次的丰富和一定的质感表现，二是把形态描画得充分和细致。一个小的转折，一个奥妙的起伏都是这种“深入”的表现。

4. 构图的把握和控制。能够将所要表现的对象安置在适当的位置上，除了在一定程度上反映出考生的审美素质外，也反映了考生的大局观和在整体上把握形象、控制画面的能力。完整的构图能够使画面具有更好的视觉效果，反过来，如果构图不好，也说明考生缺乏整体感，控制形象的能力弱。

其实这四个部分是互相联系和互相影响的，在一幅画绘制的过程中四个方面的问题也会交叉和融合在一起。比如，只有对内部的结构关系有了充分地理解才能把形象的透视关系表现得更准确，同时比较深入的细节刻画也有赖于整体关系的控制和把握，否则，画面的效果一定是琐碎和不完整的。

对于试卷的评价很难订出明确的量化标准，每一次评定都是在比较的基础上做出的具体判断，但根据对考试的基础要求，可以提出一个大概的评分框架，仅供参考。

通常评分是以百分制来确定成绩，为了能够比较清楚的表现等级，为了能够比较清楚的表现等级，各学院大致把成绩分成四类：好、比较好、一般和不好，或者可以按优、良、中、差分类。

1. 好的。分数大约应在80—90分之间。这类素描，形象塑造生动、逼真，透视关系准确，对解剖结构也有清楚的理解和明确的表现。层次丰富，细节刻画也比较深入，并且能够表现出一定的质感。构图安排合适，整体关系也很完整。

2. 比较好的。分数大约应在70—79分之间。形象塑造和透视关系表现得都比较正确，对解剖和结构也有比较好的理解。局部的细节和质感有一定程度的刻画，构图和整体关系比较好。

3. 一般的。分数大约应在60—69分之间。形象造型与透视都有些毛病，对解剖结构有一定的了解，细节刻画不够深入，层次不够丰富，但大的关系还比较完整，掌握了基本的观察方法和表现方法。

4. 不好的。分数在及格线以下。如果将及格线定在60分，从59分到0分还可以定出更多的档次，但总体上讲没有达到及格要求的主要原因是形象造型不够准确，其表现是对结构没有理解，透视关系不对，以致形象有明显的扭曲感，明暗关系花乱，缺乏对形体的塑造，没有层次感，构图也有毛病。

(以上部分根据学校的实际要求略有不同)

考前训练的要求

一幅素描包含着各种不同的造型因素，比如：形态、体积、结构、质地、光影、色调等等，不同因素的强化与减弱能够形成画面的不同特色和风格，有的素描以线为主，有的素描强调光影，还有素描重点表现结构。应该说每一种方式都有自己的特点和不足，方法本身无法比较，每一种方式都可以画得很好，也可能画得不好。对于考生来说，不必刻意去追求某一种风格，或者想当然的认为哪一种方法容易，哪一种难。一般来说，学习初期的素描，综合性比较强，是各种图形因素兼有，形、光、体表现均衡的素描，随着学习的深入，在基本造型能力越来越强的基础上，再去追求那些个性化的表现，临考前的准备应抓住那些主要的东西反复练习。

1. 有用的方盒子。其实素描训练的关键是帮助学生认识形体，形态具有平面的性质，容易理解，但形体是有深度的，体积占有空间。因此，对于形体的表现，应该是对形体在空间中的高低位置，远近透视及角度变化的正确理解和表现。很多素描书上都建议初学者，先将人物的头像概括成一个长方体，目的就是为了使更容易地理解体积，看清楚形体变化与透视的关系。这种方式无疑对于考生是十分有益的，应该充分地利用这个方盒子，它可以帮助考生进行体积的分析和认识。

2. 透视中的斜线。绘画中常见的透视方式就是平行透视和成角透视两种。平行透视相对简单，成角透视略微复杂一点，主要是在成角透视中有两个灭点，并且两个灭点常常会消失在画面的外边，这样在确定线的斜度和一组斜线之间的关系时就比较困难，而这种斜度正是表现纵深感的关键。素描中

经常出现的脸部扭曲和翻转，原因都是对透视不够理解，斜线处理不当。

3. 转折的最高点。对于解剖结构的了解是十分必要的，因为只有对骨骼与肌肉有所认识，理解造成表面起伏变化的原因，才能将外部的形体表现得更加充分，关键要把握好那些影响外形、处在转折部位的最高点，如面部的额结、颞线、眉弓、颧骨、颞结、下颌角等等，这些高点的连线，就是通常被认为是最重要的形体转折线，通过它我们可以找出大块的体面朝向，表现出脸部的体积感来。

4. 结构比光彩更重要。无疑，当你看到一个形体时，必然会有光的存在，没有光，你也看不到东西。但是，对于素描来说，理解结构似乎更加重要，与虚幻的光影相比，结构更为实在和恒久，这也就是近年来强调结构的画法比较流行的原因。有人说素描的学习更偏于理性，考生只有对形体和结构有较深入的认识，才能将形象画得结实。

5. 体面连起来。上世纪50年代前苏联的素描教学体系被引入中国以来，那种对于形体面的认识也对中国的素描教学产生了深远的影响，直到今天这种分析体面的方法仍然为我们所使用。体面分析的好处是比较科学地把一个复杂的形体从方到圆进行深入的理解和描绘，便于初学者认识形体。但这种方式的缺点也很明显，分面会使形象变得机械和没有生气，无限制的分面也会束缚甚至扼杀学生的艺术表现能力和创造能力。有些学生也许是受了分析块面的影响，常常在把体面切割之后，又不能使它们之间互相联系，构成一个整体，这样的形象会显得破碎和缺乏整体感。应该说分面并不错，它只是认识形体的一种方法，关键是不要把分面当成素描的目的，只有把那些体面自然地衔接起来，一个生动和真实的形象才能得以表现，这就是我们的目的。

6. 脸颊是头部表现的难点。五官应该是头部表现的重点，但随着学习的深入，你会发现其实脸颊最难画。原本从眉弓向后太阳穴到颧骨、脸颊前至下颌，后到耳根和下颌角，这一部分的结构关系就比较奥妙再加上人又有男女、胖瘦、年龄变化，使这部分的形态产生了特别丰富的变化，如果脸颊表现得不好，整个头像会显得很空洞，考生应该注意对这部分仔细研究。

7. 抓住那些表现深度的地方。中国人的头部总体上偏于扁平，再加上形体转折不太明显，因此给素描表现带来了很多困难。前面已经说过，体积的表现主要是深度的表达，考生在素描训练的过程中，应该特别注意那些能够表现深度的部位，例如：眉骨上沿到眼窝、鼻尖到鼻孔的深度、鼻梁的厚度，以及下颌前沿到脖子的厚度、脸颊转折线到脑后的深度，有意识地注意这些深度的表现，将使头像产生更强的体积感。

8. 力求画得具体和生动。学习素描的过程是一个逐渐使自己的眼睛更敏锐，描绘更到位的过程。理性的研究是必要的，但保持表现的热情也很重要，如果你只是为了考试而机械地应付，你画出来的形象也一定是僵硬和没有生气的，在批件过程中应该注意保持新鲜的感觉，多观察、多比较，尽量去发现那些生动和有个性东西，避免观察和表现的概念化。

9. 素描的“三不”与“三变”。所谓“三不”，第一条，素描不是画明暗，而是画结构；第二条，素描不是画平面，而是画立体；第三条，素描不是画全部，而是画你想要画的东西——可以包括形象感受、动态感受或是某些特殊效果——甚至有意处理，“将错就错”。在“三不”基础上，“三变”则是变明暗观察为结构观察，变平面观察为立体观察，变局部观察为整体观察。这就从结构、立体、整体三方面补充了仅提“整体”二字所带来的不足和负面作用。以一幅头像写生为例，如果规定3小时，就可以30分钟起稿定位，1小时搭结构、搭体积、搭关系，1小时重点深入刻画，剩30分钟做调整完善的工作。要完成全过程，有计划地安排时间是必要的。

考场指导

艺术类的考试有它的特殊性，情绪的因素会在考试中起一定的作用，但由于素描偏于理性，所以这种情绪的影响力相对较弱。一般地说，考试时的水平与平时的水平差别不会太大，只要做到充分的相信自己就能发挥出稳定的水平。

1. 关于像不像。有人说：考试时不必画得太像，因为评分时一般不会去对照照片。这种想法带有

一定的投机心理，有意为自己画不像而开脱。很多考生还不能惟妙惟肖地表现对象，但绝不能因此放松对自己的要求，如果连表现的欲望都没有，其结果也一定不会太好，画得像，你的自信心就会越来越强。反之，画出的形象一定会概念化、不生动，老师评画时也能够看得出哪些画生动，哪些画概念化。

2. 关于描绘步骤。考试时最常见的素描步骤就是以形入手，由方到圆、由浅到深、由整体到局部再到整体，这样画总是比较完整，最大的优点就是任何时候停下来都可以。另外一种是从局部向整体推进的方法，它的好处是可以抓住那些很生动的东西和鲜活的感受，但不容易控制住整体，如果造型能力不太强，就不要使用这种方法。

3. 关于素描是一个多因素的综合体，因此，不同因素的强调或减弱会形成不同的画面效果，但无论是以光影为主，以结构为主，或以线为主，最基本的要求都是画得像，造型准确，整体关系好。不同的样式并无高下之分，考生应选择自己喜欢的、习惯的方式去画，尤其不要被别人所左右，临场改变习惯，这样不会有好的结果。

4. 关于充分。充分应该包括形象的具体和生动，体积感强，空间透视关系准确，结构理解得好，细节表现得比较深入。有些考生一味地强调用线，其实这会加大表现的难度，因为初学者很难做到少而精。如果以线为主还应自然地辅以光影和体面；反过来，以光为主的画法也要关注结构的变化和轮廓。不必过分地拘泥于哪一种方法，把形象表现得很充分才是我们希望得到的结果。

静物画法

考前须知

素描静物是绘画基础训练的一个组成部分，是整个素描训练课程中重要环节。艺术院校招生考试都有特定的要求，如考试时间及内容等，这都需要考生考前了解和掌握。素描静物考试和常规的素描训练相比只是在作画速度上有了时间的限制，而它的训练手段、内容、要求与目标大体一致，与系统的教学也不相矛盾。因此，素描静物训练实质上同样包含常规素描教学中学生对造型因素的理解、造型能力的培养及造型技巧的掌握。

考生在应试中需要了解和把握的一些具体问题：

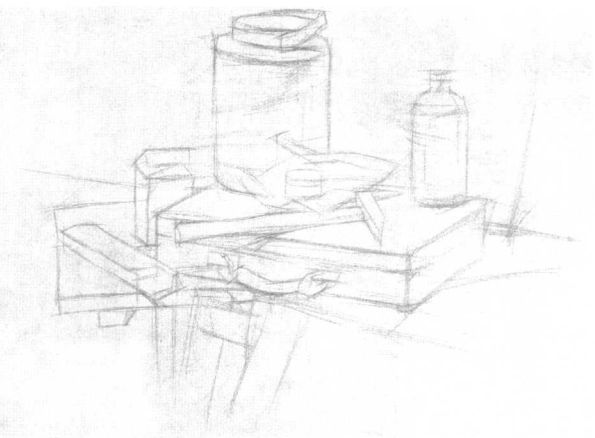
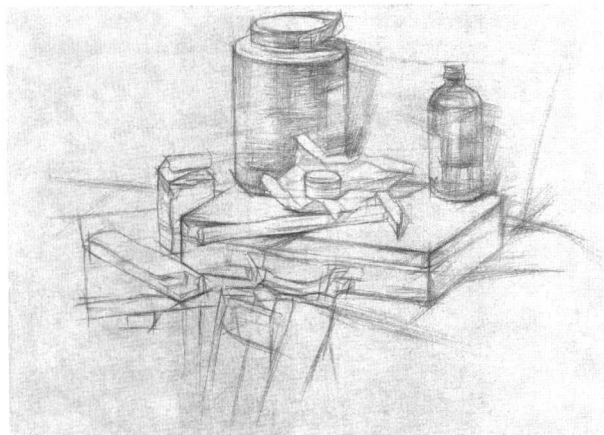
首先，要调整自己的心态，把考试当作平时的一次作业来完成，选择平时作画惯用的工具，按平时的作画程序来作画，不要过于期望自己能发挥最佳水平，但一定要有信心，作画时要充满激情。

其次，对考试的内容和要求要有所了解。各艺术院校的素描静物考试一般采取写生和默写这两种形式。写生的内容也无非是我们通常所画的静物内容。素描静物考试时间通常为3小时。

素描静物写生考试的基本要求：首先构图合理，比例恰当。这是一张考卷的最基本的要求。其次是准确把握物体的基本形体结构和特征。再次是形体的塑造以及质感和量感等物体要素的表现。刻画时要安排好物体的主次关系，抓住主要的部位进行深入的塑造，切勿平均对待。另外重要一点是作品的整体感和完整性，即画面要统一而有变化。考试的工具和表现手法不受限制，通常用的铅笔、炭笔等均可，但考生一般用自己最习惯的表现工具和表现手法为宜。最好随带一瓶定型剂，事后在画面喷上几次，以保护作品。还有一点要引起注意的是对考试时间的分配，大家可以根据自己情况以此作为参考：（1）大约用1个小时进行起稿，这1小时主要是解决构图、比例、透视及大的形体结构关系；（2）用1.5小时进行深入刻画，深入地分析物体结构，塑造形体，区分大的明暗关系，表现对象应有的立体感、空间感；（3）用30分钟对已基本完成的画作一次整体的调整，在不脱离客观对象的前提下，对画面作一些主观的处理，有意识的强调主题部分，削弱一些次要的、琐碎的细节，以取得良好的画面整体效果。

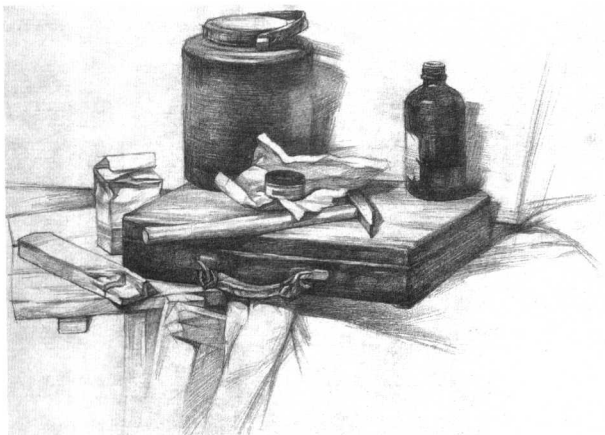
静物素描写生步骤

1. 构图阶段先用直线画出物体的基本形体及组合关系，注意物体之间的重叠和聚散的节奏关系，并确定画面的视觉中心，即画面重点刻画部分。

2. 从形体出发，逐步画出各物体的形体结构特征，并注意物体之间前后空间关系及主次、虚实关系。

3. 抓住各形体的转折点深入塑造，并刻画出物体的基本明暗关系和相互之间的色素对比关系。塑造形体时要注意不要拘泥于细小的局部，而应强化各物体的几何体的感觉。

4. 抓住重点，具体深入刻画物体的形体关系，并全力刻画物体的质感、量感，始终注意画面中物体之间的色素对比关系，如右边的瓶子颜色最深，其次是罐子和箱子，再次是台布和盒子，最浅的是作为背景画板。

5. 最后,在对物体进行具体入微的刻画同时,从整体出发,对画面做全面的调整,如画面主要的物体刻画是否充分;有些不必要的局部刻画是否破坏了整体;画面的空间深度是否拉开等等。另外,在画面的虚实关系及用笔变化上也要做最后的调整。

石膏画法

考前须知

石膏头像写生与写生真人模特儿相比,它是静态的,色调单一,没有真人模特儿固有色的干扰,便于对素描中最基本要素的观察和理解,解决形体比例、解剖结构以及五官细节的再现问题。另外,所选的石膏头像一般都是美术史中各时代有代表性雕塑艺术的精品。石膏头像写生的素描考试,评分标准仅限于对最基础的写生观察及表现能力的考核,包括构图、形的准确度、体面关系的表现,对细节的处理以及表现手法等。要求考生做到:造型准确,能够较好地把握石膏头像的大关系,形体结构塑造严谨,具有一定的立体感和质感的表现能力。然而,从近几年考生卷面情况看,考生普遍存在着概念和技术上的五大误区:

1. 结构用线虚实不分

素描石膏头像写生是在日光或灯光下进行的,画面呈现的黑、白、灰色调,反映了形体结构存在于空间的立体效果。如果在形体结构塑造时,用线不分轻重浓淡,没有虚实变化,那么在一张白纸上要艺术地表现三维空间,其效果是很不理想的。应加强对空间感的认识,分析形体在空间中的前后关系,区别不同空间的结构用线的轻重变化,使形体空间结构线表现到位,达到立体空间、明暗对比的高度统一。其次,不同形体结构是由骨骼与肌肉的互相穿插塑造的,必须考虑线条的层次变化,避免

平均对待。

2. 五大调子无体量质感

素描石膏头像的考试通常是在日光下进行。有时受天气和考场客观条件的限制,特别是抽到采光不理想的位置时,结构不是在昏暗的背光部,就是在全受光的正面,明暗调子不够丰富,给塑造石膏头像的体量质感造成困难。因此,考前训练中要积累在不同采光下作画的经验,以便在考试中弥补客观条件带来的不利因素。同时,适当地进行主观处理也是很必要的。此外,还要强调亮灰到深灰的丰富调子,层次分明地表现石膏的重量感。

3. 结构不准和塑造松软

结构不准是石膏头像写生最致命的弊病。其大部分是错在造型这个环节上。造型能力的强弱反映出学生的观察方法是否正确。如果没有建立良好的整体观念,观察方法就会受到严重的影响。那种看到哪儿笔到哪儿的作画方式,势必造成局部地观察对象,造成结构不准,影响了总体效果。对此,要培养整体观念,学会良好的观察方法,画每个局部都必须前后左右进行对比。先概括大块的基本形,复杂的形体结构要有主次地进行塑造。其次要克服形与体的脱离和形体结构平、圆、软、弱的弊端。以表现出较强的结构空间立体感、厚实感。因此,要加强分析形体前后、左右、上下空间的转折,尤其在形体结构的转折处(交界线)要肯定、明确,塑造的明暗调子要符合空间的需要,大小形体要符合整体效果,做到主次、虚实有别。

4. 整体观念缺乏与主客观不分

整体观念必须贯穿于考试的整个过程中,整体观念包含主客观的高度统一。石膏头像写生是以客观实体为蓝本,但客观的形体结构落到画面上时,它不同于照相,应该是经过主观取舍、艺术处理的结果。主观在造型中并非指无故地夸大、改变画面的形体结构,而是通过对整体与局部关系的分析,用概括的方法,更有机地反映客观对象。一份优秀的卷子,无不体现出考生对客观对象的理解和主客观统一的造型能力。

5. 绘画材料和感受的表现

任何艺术作品都应该有其独特的个性。不同的素描工具各有特点,都有各自独特的美,如木炭的轻松飘逸、炭精条的粗犷豪放、铅笔的幽雅精致。平时练习时,可以交替互补地使用各种工具,丰富和开拓自己多方面的表现技能。在考试时所选用的工具要结合考生自己的性格特点以扬长避短,运用自己最拿手的技法进行绘画表现。内向型的考生绘画表现上,可以追求稳重、古朴、精致、优雅的艺术风格,外向型的可以追求热情奔放、粗犷豪放的艺术风格,从而使技法和风格独具艺术个性。

就整体而言,考试时间是极其宝贵的,如何充分利用考试时间,在有限的时间里高效率地提高卷面质量,从应试技巧的角度说,快速出卷面是关键。卷面效果包括整体感、立体感、组织和概括及艺术处理四方面。

1. 整体感是指追求整体大效果。虽然画面是从局部着手画的,但在视觉上必须一直追求整体与局部的对比。应该指出,整体并非各个局部的简单相加。要避免局部孤立于整体之外,细节只是为丰富整体效果而存在的。

2. 立体感是靠明暗调子表现的。卷面大效果的好坏,取决于对象大体块在空间转折中明暗调子的到位程度。写生的每个阶段都要围绕大块调子而展开。局部细节的塑造应与整体对比效果相呼应。

3. 写生中组织和概括特别重要。客观实际与画面最终的艺术效果,无论是形体结构还是明暗色调都有着本质的区别。写生对象的形体结构只是为艺术塑造提供最原始的材料,它需要考生经过高度的组织和概括,在强调客观本质的同,大胆地进行虚实处理和艺术概括。

4. 要使形式与内容完美结合,必须进行艺术处理,卷面的最后效果能反映出考生的艺术素养。一般考生由于平时缺乏这方面的训练,往往把大部分的精力都集中在深入的塑造之中,忽略了对整幅画作艺术的渲染。希望考生平时能够积累这方面的经验,提高自身艺术的整体修养,使之达到最佳的艺术效果。

试题分析

1. 2小时石膏头像写生,以不太复杂的石膏头像为写生对象,2小时内分别从两个角度画两张写生。要求在短时间内简洁、归纳地画出对象的外形、体积、五官关系及主要结构部位,尽可能求得准确、严谨的造型及以概括简洁的手法处理。

右图属于较短时间的考题作业中的一个侧面图。作者较概括简洁地抓住了对象的特征和黑白灰色调,画面结构清楚,关系明确。

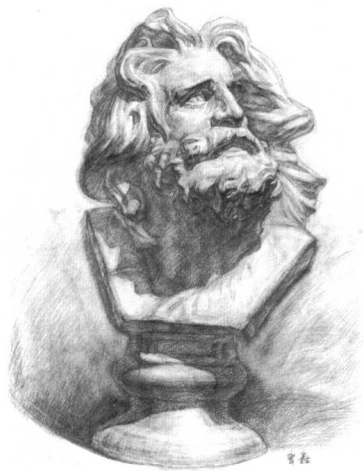
2. 3小时石膏头像写生,以《伏尔泰》或其他同类难度的石膏头像为写生对象,进行正常考试时间的石膏写生。要求既有短期石膏头像写生的准确性与概括性,同时又要有一定程度的深入具体。

右图属于3小时考试作业。作品能在规定时间内画得比较稳定、正常,较好地表达了对象的形象特征、体积结构,大关系也比较完整。作者能以熟练的用笔表达石膏的色调质感及整体关系。

3. 6小时以上的石膏像写生,画《莫里哀半身像》或《垂死的奴隶》。要求画面深入,造型具体,表达充分,既要比例、动态准确,又要特征、结构清晰。

该生以顽强的毅力和冷静的观察,对所画对象进行了深入的刻画,能控制整体关系并使画面具体。

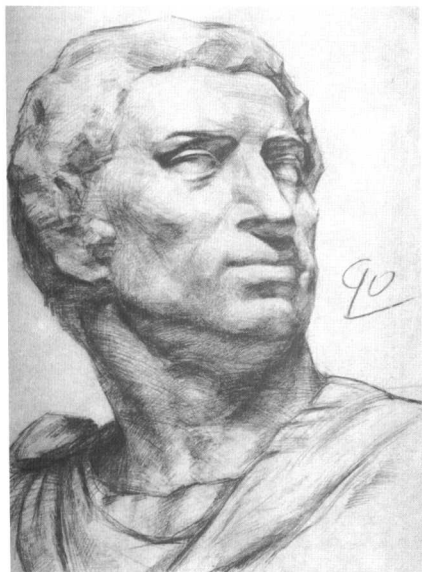

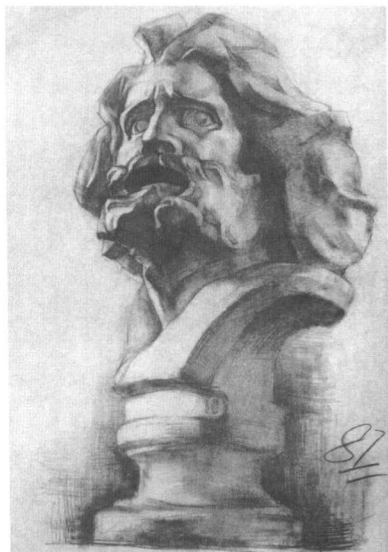
4. 上图画面大的明暗节奏关系比较明确,把头、肩和底座这三大块的体积走向和空间关系表现出来了。应注意肩和头的空间,用不同的处理手法,使空间拉开。

5. 石膏头像侧面被透视压缩的自颧骨至鼻部的体面空间关系很难被表现出来,大面积显得空泛的侧脸面积、耳朵、头发在后颅的关系如何处理得当也常常是初学者难以应付的事。此考卷在这方面完成得较好,五官细节刻画得较深入,面部明暗交界线明确而丰富。

6. 右图的这个马赛头像表现出的是激昂、亢进的特征。此雕像细节较多,容易画得琐碎。考生在处理整体,突出主体的五官与头发、胡须的关系上处理得较好。

7. 布鲁特斯肖像,构图的取舍安排很好。这个石膏头像在表现上的难点是容易画得空泛。此画在整体与局部,细节与概括方面处理得很好。该考生的不足之处是头部与脖子的动态及形的关系不够准确。