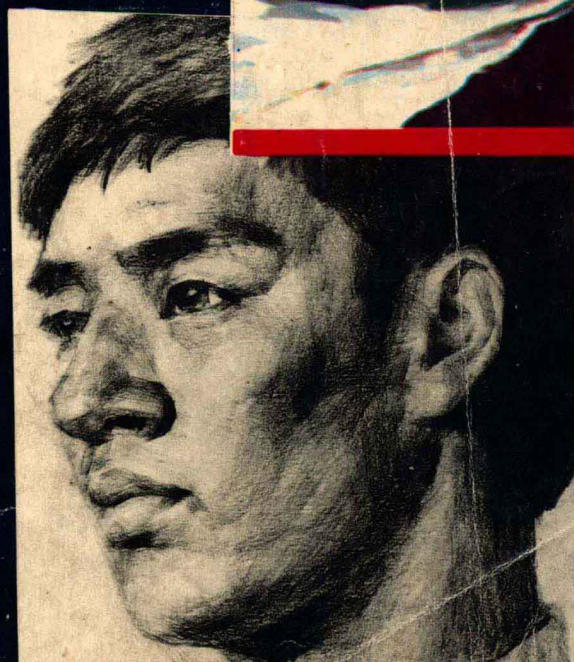
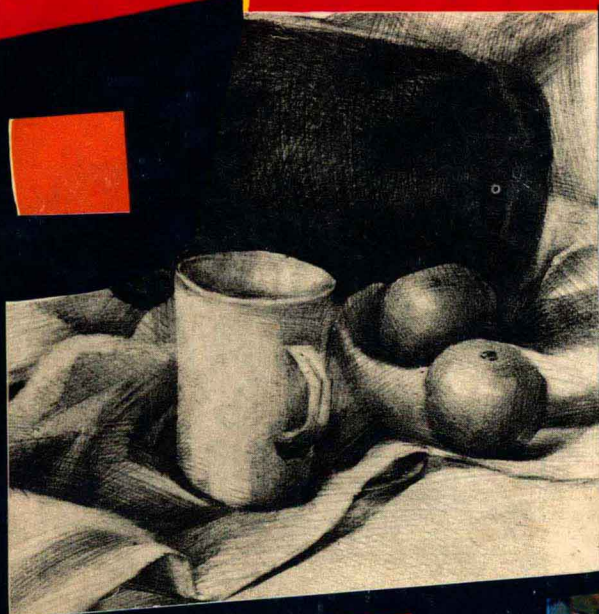

四川美术出版社

美术院校 考生考卷讲评

素描·创作构图
色彩·工艺设计

范朴·马一平·钟茂兰编

MEISHUYUANYXIAO
KAOSHENG
KAOJUAN
JIANGPING

美术院校
考生考卷讲评

范 朴·马一平·钟茂兰 编

四川美术出版社

责任编辑：何昌林
封面设计：张 苏
技术设计：易 翔

美院考生考卷讲评
范 朴 马一平 钟茂兰 编

四川美术出版社出版发行
(成都盐道街三号)

新华书店经销
四川新华彩印厂印刷

开本 787×1092毫米 1/16 印张 5.5
1989年10月第一版 1992年第三次印刷
印数：6,001—16,000册
ISBN 7-5410-0456-1/J·431
定价：8.70元

编 者 的 话

我们曾出版过供初学绘画者参考使用的各类“范画”，目的是给初学者引路。这无非是说你要这样画才是“正确的”，但我们又发现，初学者（尤其是每年投考美术院校的大批考生）更希望有经验的老师针对他的画面说“你不应该那样画”，要“这样画”。前者是具普遍意义的，后者是针对性明确的，也许后者——就是我们现在这本集子——与广大初学者更亲近。

不是吗？有的考生自信十足而屡试不中；有的考生缺乏指导而不知所措；有的考生被人引入“歧途”而不能自拔……。可悲的是他们还不知道自己的“症结”所在。

这就是我们选编《美术院校考生考卷讲评》的初衷。为使这本集子具有代表性，我们邀请四川美术学院教授范朴、马一平、钟茂兰，从近年来大量的考生考卷中挑选出有代表性的作品，一一进行讲评。范朴编写的素描部分，马一平编写的色彩、创作构图部分，钟茂兰编写的工艺设计部分。这几位教授都参与过历届考生考卷的评分工作，由他们来讲评，我们认为是再恰当不过了。

目 录

素描 1

素描人像试卷分析 3

素描静物写生试卷分析 19

绘画创作构图 31

色彩 47

工艺美术设计 66

素描

在当今美术院校的新生入学考试中,不论初试或复试,素描是一门主要课目。其目的是通过试卷,审视考生的绘画基础强弱,造型能力和表现能力如何。

关于素描的观念,目前在美术院校教学中已经提出许多重要的争论。如“是以再现为主,还是以表现为主?”“主体意识和客体对象的关系”等等。这当然属于院校教学中更深层次的探讨。鉴于本文面对的对象是初学美术的青年,仅就素描的一般规律、方法和这几年来评阅素描试卷中的一些共性问题,结合具体试卷加以论述。

素描对考生应具备的能力的要求:

一、构图布局得当

无论是画静物、人物,如何恰当地把客体在画面上经营位置恰当,布局富于美感这就是构图的基本要求。一些考生往往忽略了这一点,致使卷面被扣分。

二、安排好构图落幅后,确定结构轮廓,要求动势、比例和基本形体正确。

比例是指对象局部之间,局部与整体之间的高宽、大小、长短的关系。作画时通过对这些关系的反覆比较正确画出相对的比例关系。要先确定画面比例,先从大的部分从整体入手,然后逐步找出局部关系。

以画石膏和人物头像为例,要注意头、颈、胸三部份的比例和运动关系,画出各部份的基本形体。

在画形体和比例关系时,要借助几何形体的观察方法,即把复杂的形体简化,把对象的形体化为简要的基本形体去观察和理解。这种观察方法可以帮助你较概括地掌握对象形体的要点。如人的鼻子,可以概括理解为四个面:鼻梁一面,鼻侧各一面,鼻底一面。

第一阶段打轮廓时,可采用直线画出基本形体,这样可以把对象起伏变化的曲线概括在整体中,从而较肯定地找到那些转折点,较明确地抓住形体的倾斜关系和面的区分。

用直线打轮廓画出各部份的基本形体——结合解剖、透视原理——也是对结构理解和推敲的过程,要研究对象体积的构造、及结构整体和局部的关系。线条要体现结构的立体感,根据体积分出明暗交界大的切面。

在打轮廓时,应注意严格要求,注意大的动态,基本比例、形体准确;有错误要及时纠正。为涂明暗打下一个较好的基础。否则,形象不准确,将影响画面的成绩。而且,一张画上,大的轮廓形体不准,画出明暗后,再纠正就很费力了。

三、画出大的明暗关系

目前美术院校素描试题要求多为明暗造型规律。即在一平面上,通过明暗及线条的表现画出对象的体积感。

要理解明暗的形成是光线作用于物体结构的原理。明暗素描适宜于立体地表现光线照射下物象的形体结构;物体各种不同的质感和色度;物象的空间距离感等,使画面形象更加具体,有更强的视觉效果。

一个白色的立方体,在一定的光线下,就显现出不同面的明暗区分:受光线直射面最亮,称为受光部;受到侧射的面较灰,称为中间色;暗部称为背光部份。概括讲:自然界的物体,在一定的光线下,可分为受光部和背光部两大面,即明、暗两大系统。

由于自然界物体结构的各种起伏变化,明暗层次变化很多。但这种变化具有一定的规律性。通常将这种现象归纳为明暗五调子。即:

亮部、中间色、明暗交界线、反光、投影。

明暗造形的规律,要注意从结构出发,因为一个物体由于不同角度的光线而出现不同的变化,但是光线不会改变对象的结构。对象的结构是固定的,而光线是可变的。

一般来讲:表现物体的明暗调子,要理解对象体积基本面的形成,结合光源加以具体分析:1、注意光源本身强弱和距离物体面的远近。2、光线和“面”的角度,如光源和面成 90° ,那么这个面就最亮;3、对象不同的色阶层次。

明暗关系是靠对比而存在的,根据对象正确地画出素描的明度及其比例关系(明暗程度)是十分重要。确定素描明度的比例,应先以受光和背光两大部份的基本关系入手,然后再进一步去分析中间色、亮部和反光等。这即是经常讲的从整体出发、从大体入手。比较,就是要善于从整体出发,在深入刻画和表现细部时始终能把握对象的最基本的形体结构和最基本的明暗关系。

四、深入刻画

深入刻画一般可从五官和明暗交界处画起。这样可以突出重点,根据体积结构的转折,有顺序地向明部和暗部较复杂的色调过渡。在具体刻画时,应对对象结构作深入的分析,对色调层次作反复比较。同时,对对象的形象和体现思想、精神状态和气质的表情作深入的观察分析,从而达到充分表现的目的。

在深入刻画时,特别是高考时间短(一般为四小时),始终要突出重点,防止平均对待。如:对人物结构、五官特征、表情等可以着力刻画。

在深入刻画的过程中,还要注意质感的表现:如石膏头像其特点是白细而坚脆,有其硬度。画人物头像,则有肤色、肌肉感而显松弛等等。用线条运笔宜轻松。

最后可留少许时间对画面进行调整、检查。从明暗调整子是否协调统一、是否响亮?精神气质表现如何?造形特征和五官的要点是否明确、鲜明?画面的空间感、物体的质感表现得如何等方面,用线条和明暗手段进行加强和减弱、概括、综合。

素描人像试卷分析

素描人像（图1）

素描人像（图2）

（图1）（图2）（图3）是1988年素描人像试卷中几幅高分卷。得分都在90分以上。这几张卷面共同的特点是：

①. 形象、结构准确，每个解放军战士的精神气质，性格特征都有所表现。给你的感觉是一个活的形象，而不是一个呆板的头像写生。五官部位，特别是眼睛、嘴部的处理刻画都较生动。②. 明暗、调子处理得当，根据对象的结构，

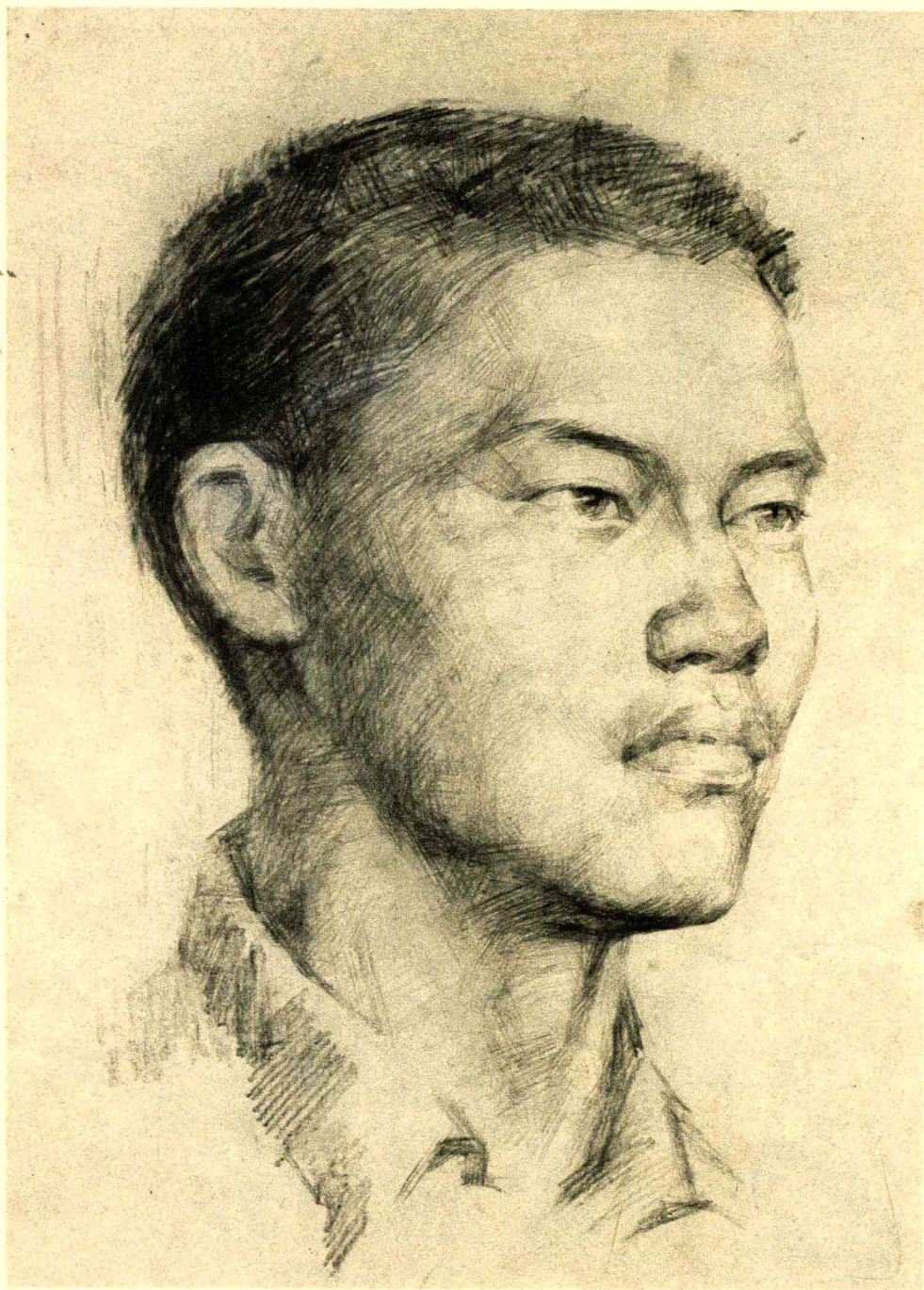
素描人像（图3）

虚实处理有理解、有分析。整体和局部相得益彰。（图1）中的眉间、鼻部的刻画，既有大的体积感，而局部如鼻翼、鼻梁等处一些细微末节又有深入刻画统一在整体中，因此看来生动具体。③. 线条运用流畅，画得熟练自如。对象的空间感、质感表现较为充分。如头发的处理，固有色其明度深于皮肤的暗部，又有大的体积变化。

素描人像（图4）

（图4）这幅试卷看来象是一幅没有完成的试卷。但从素描基本方法来看，作为第一阶段仍不失为一幅较好的作品。掌握形象特点，根据结构用简练的明暗画出主要形体的转折。如五官、额角、颧丘等部位都较准确。作者对头部主要形体面的理解都较确切。不足之处是在此基础上，对主要明暗关系画得不够充分，因此，影响了得分，属于中上成绩。

素描人像（图5）

（图5） 这张试卷虽然形象基本正确，但画面主要问题是灰。原因是忽略整体明暗处理，缺乏整体的比较。各局部之间也缺乏比较。到处都画得差不多，主要明暗关系没有拉开距离。这类毛病克服的办法是要把受光部、背光部和中间色明确地区别开。而且根据形体和光源的关系要注意亮部与亮部之间，暗部与暗部之间，中间色与中间色之间也要互相进行比较。从而把色彩层次关系画出来。

素描人像（图6）

素描人像（图 7）

（图 6）（图 7） 共同的毛病是画面显得板而硬。（图 6）中鼻部，颧骨部份主要明暗交界线在受光部份缺乏中间色。额角、鼻翼、嘴角等部位暗部画得太死。这两幅试卷都是对形体机械地理解，表现方法上死抠局部，缺乏灵活的变化。涂明暗到处千篇一律，没有按对象的变化而变化。该虚的没有虚，该实的没有实。

素描静物（图8）

（图8）主要问题是琐碎，整体效果差。因而卷面感觉既灰又花。作者对头部形体结构虽有一定理解，但在处理明暗时，一是没有画出整体的明暗关系，把局部统一在整体中。如头部背光部份，零碎、纷乱，影响了整体效果。二是对于五官部分的许多形体结构，只钻局部不注意整体的统一。整个画面大的结构，大的明暗关系缺乏，所以得分不高，属于低分段。

素描人像（图9）

素描人像（图10）

• （图9）（图10）（图11）（图12）都是几幅较差的试卷。这些画面主要问题是：

① 结构不清、骨肉不分、似是而非，不明确、不肯定。②关键问题是对形体结构不理解或理解不深，明暗层次不分，含含糊糊，主要体积结构模糊不清。③ 处理明暗关系缺乏比较，到处都画得一样。明暗衔接不好，线条排列草率混乱，画面脏且糊。