

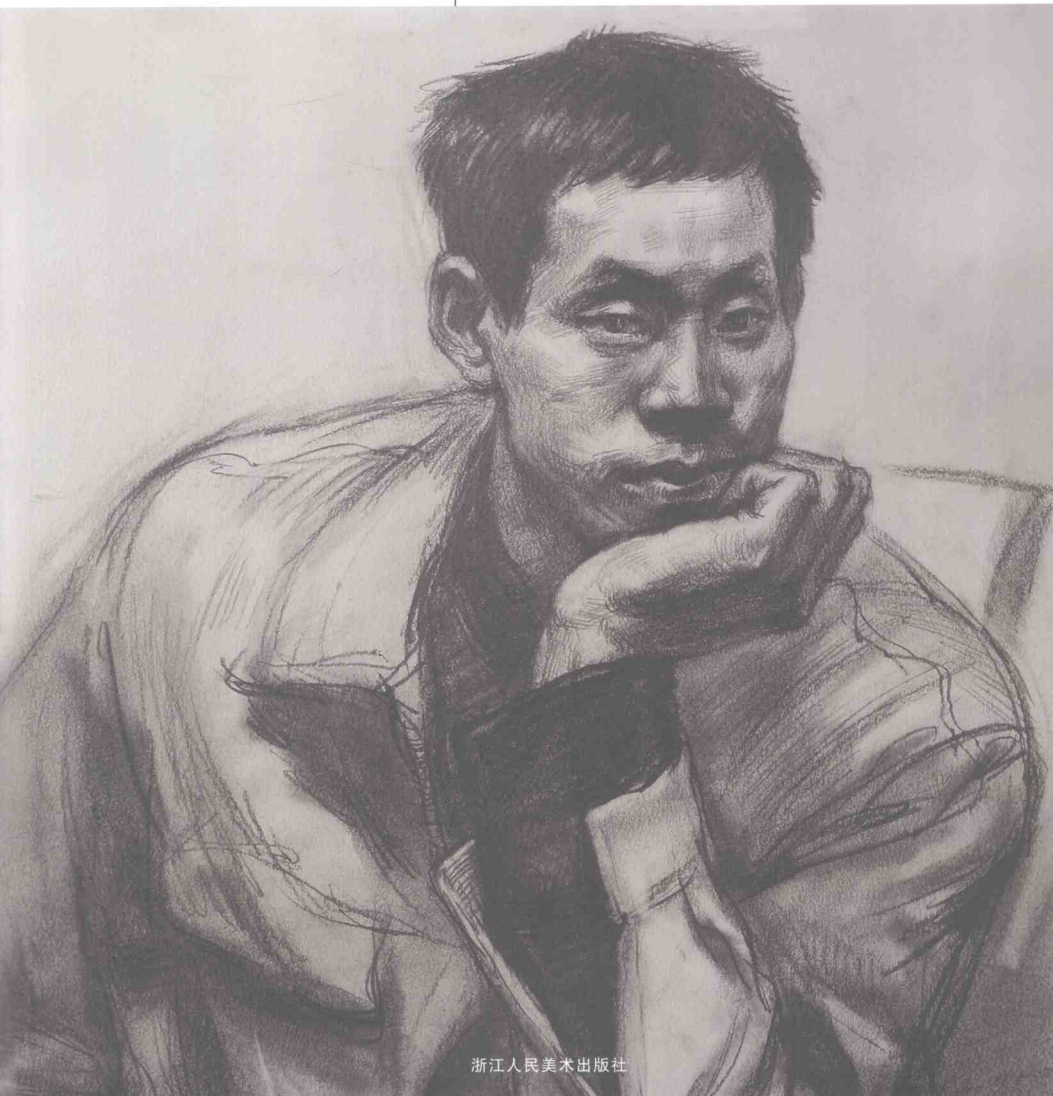
PING
美院

SUMIAO BANSHENXIANG

评卷专家

评素描半身像

●点评 / 海波 编写 / 杨正

海波(笔名)简介

中国美术学院教授, 中国美术家协会会员, 著名版画家, 获中国版协“鲁迅版画奖”, 享受国务院特殊津贴。

杨正简介

先后毕业于中国美术学院油画系本科和中国美术学院油画系研究生。现任教于中国美术学院附中。

图书在版编目(CIP)数据

美院评卷专家评素描半身像/海波, 杨正编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2009.6
ISBN 978-7-5340-2746-8

I. 美… II. ①海…②杨… III. 人物画—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(2009)第084081号

出品人: 奚天鹰
点评: 海波
编写: 杨正
责任编辑: 马宁
黄晓峰
装帧设计: 欣然
啸风
责任校对: 朱水蓉
责任印制: 陈柏荣

美院评卷专家 评素描半身像

出版发行 浙江人民美术出版社
地址 杭州市体育场路347号
电话 0571-85176089
经销 全国各地新华书店
网址 <http://mss.zjcb.com>
制版 杭州美虹电脑设计有限公司
印刷 杭州星辰印务有限公司
开本 889×1194 1/8
印张 7.5
印数 0,001-3,000
版次 2009年6月第1版·第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5340-2746-8
定价 36.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

PING SUMIAO BANSHENXIANG

美院评卷专家

评素描半身像

点 评 海 波
编 写 杨 正

画稿作者

陈 登 (2009年中国美术学院油画专业第一名, 版画专业第五名, 城市景观造型专业第三名)

张杨百合 (2009年中国美术学院国画花鸟专业第一名)

蔺洁青 (2009年中国美术学院综合艺术专业第七名)

刘伟佳 (2009年中国美术学院油画专业第三名, 综合艺术专业第七名, 城市景观造型专业第三名)

赵亦展 (2009年中国美术学院油画专业第七名)

董鹏飞 王 盈 王泽翎 乔 宇

编者的话

目前，全国各美术院校的招生考试，基本以短时写生加默写的形式出现，有的艺术院校的美术专业考题均为默写。为应付这种考试模式，大多考生考前训练都以机械的临摹和急功近利的“背画”为主。这种缺乏系统、科学的训练，使美术院校的招生考试不能考查出考生真实的绘画水平。

中国美术学院最新公布的信息，从2010年起，新生入学的专业考试，对试题内容和考试方式，都将有较大的改进，难度会相应提高。在这样的新形势下，其他美术高校的考试改革也将是不可避免。这种改革不仅能更合理公平地选拔考生，提高生源质量，同时对社会上大量的考前培训班，也将起到一种良性的引导作用。

我们编印这套由中国美术学院评卷专家点评的作品集的目的，是希望帮助广大考生在新的考试模式前理清思路，突击重点，扎扎实实掌握素描造型中有关的知识技能。过硬的功夫和全面的准备，能从容地应付不同的考法，不仅取得理想的成绩，更为今后的深造打下扎实的基础。

这套作品集的画作，均选自中国美术学院附中的考前强化训练的课堂习作（其中有不少作者在2009年的美院专业考试中获得了优秀成绩）。

为了尊重美院评卷专家的意见，本书评卷专家的署名以笔名出现。同时，在此非常感谢他们在百忙之中为本书的作品作精彩的点评。

新课题

半身肖像（带手）是具有较高难度的素描作业，它已成为当前各艺术院校造型学科入学考试的常见试题。

素描半身肖像要求考生掌握正确的观察方法和表现方法，具备一定的素描表现技巧，而这必须通过素描静物、素描石膏像、素描真人头像等一系列循序渐进的训练后方能取得。

由于素描半身肖像的表现技巧难度大，因此对它的要求也就高。主要应掌握以下几点有关知识：第一，要了解人体上半身的解剖结构。第二，要掌握手部的结构形态。第三，能表现特定的衣服质感及衣纹变化规律。第四，要具有熟练的构图技巧。

前期准备

面对新课题，建议在进行半身像写生的同时，穿插以下辅助作业。

1. 重视解剖学习。考生通过对《艺用解剖学》等教材的学习，对人体上部的形态组成、结构穿插、肌肉团块、骨骼要点进行必要的了解和掌握，边看边想，同时进行适量的临摹。

2. 在初步了解手部结构的基础上，从多角度画出不同姿态的手部速写，如握拳、伸展、交叠等。手部速写以研究为目的，以线为主要表现手段，可从几何形体出发，将其概括成圆柱体和立方体来加以理解。最后，画一二幅有精确描写的手部素描作业。

3. 局部衣纹练习。衣纹产生于人体结构和衣服质地。因此无论用线或明暗来表现，都必须从内在体积出发，画出它们的形体透视来，同时顾及衣纹的变化特征（如集中、放射、垂挂等），以及由此产生的疏密变化，加以选择处理。建议单独进行部分衣纹素描练习，如研究肘部弯曲时的衣纹变化等。

进行上述作业的同时，还可临摹一些有关素描作品，特别是古典大师的作品，从中吸取经验。

4. 有条件的话，画一幅半身男裸像。

以上辅助作业应有计划地穿插进行，主要还是靠反复进行不同的性别、各种角度、多种光线的半身肖像写生。

作画要点

1. 作画的第一关是如何构图。随着考生视觉范围的扩大，保持画面的整体效果至关重要。作画时不能从头像起而不顾其他，不然的话会出现头大手小比例失调的问题。有经验的画家在作半身像时，常将手部适度放大，特别当它们处于前方时。这点我们可以从人物绘画和人物摄影作品对照中看出。

为此，建议大家不妨在作画前先在纸面下角轻轻画一幅小构图，以确定全图的比例、动势和画面切割，在完成大体后擦去（小图不可保留）。

2. 作画开始阶段是考生感觉最新鲜、眼睛最敏锐之时，可通过一系列在纸上轻轻画出的结构线和辅助线（肩线、脊椎线等），迅速、果断、充满激情地勾勒出头部、躯干、上肢各部分的基本形态和它们之间的联系，将人物的正确比例、大的形体特征、大动势以及构图总布局牢牢把握好。

3. 在深入阶段进行细部刻画时，要遵循集中力量画好头部、好好画手、衣服画松一些的原则，注意对头、手、躯干三位的不同处理。

头部为半身像画面中心，要求考生对其有准确、结实的形体塑造和细节的充分展现，这是对考生深入能力的必要考查。

手部被视作人的第二表情，不应停留在轮廓阶段，须在体积塑造的前提下切入细节（指关节、肌腱等）的有效表现。手画得好坏往往体现了考生的真实造型能力，备受专家重视。

画衣服时，必须显示出隐藏在衣服内的人体结构，细节可少，用笔可放松，但塑造必须到位。要特别注意对肘、腕、腰、颈等部的衣纹表现。

4. 素描半身像的考试时间为3小时左右，与素描头像相同，故应力争抓紧时间，要及早进入状态，有计划地分配、控制时间；力戒头部用时过多，致使其余各部匆匆带过；有经验的考生还要预留少许时间，以对画面进行最后的调整。

5. 素描半身像与素描头像使用的工具相同，铅笔、炭条、炭棒、炭笔等不限，也可后三者兼用。从时间上考虑，后一种最为有利。当然，首先还要看考生平时的作画习惯，即什么是你的强项。

几点补充

1. 生与熟。素描水平的提高并不取决于作画数量的多少，而在于善于思考，平时训练要有意识地在创作每幅画中解决一二个特定的问题。无目的地反复作画，往往会养成思维上的惰性，造成激情的丧失，手法越画越熟练，画作却变成千篇一律。素描学习，要强调一个“悟”字，悟透一点点，进展一大步。

2. 远与近。纵观近年来美术院校素描考试现状，再次提醒考生要从素描训练的根本目的出发，通过系统完整、循序渐进的训练方式，去获得有关空间、体积、结构、明暗、运动等知识，去掌握有效的方法步骤。切忌追求华而不实的表面功夫，进行过多地画面修饰以及对个别教师的机械模仿，甚至脱离对象去背默一些程式，这种做法很不可取，常会引起他人的反感。

正确的做法是通过严格有效的训练，不断地提高自身的艺术审美力、艺术思维能力、艺术想象力和创造力。

一切有志于献身艺术造型和设计事业的考生们，愿你们能始终保持真诚的心态和追求艺术的激情，不断地思考，勤奋劳作，持之以恒，步步推进，在艺术发展的道路上走得更远。

海波
2009.5.15

专家点评

这是一幅以炭精棒为工具的作品。此工具可粗可细，既可以打出大的明暗层次，亦可使用边角勾勒，还可用手指或纸卷笔擦出细微变化，迅速有效，表现力强。这幅习作造型严谨，层次丰富，作者既有大面积的擦拭，又有用线条在关键处扣紧落实，有变化的灰色背景衬出了受光的头部，结实、明确，引人注目，绘画性很强。这样的作品可以在评卷时得到高分。

专家点评

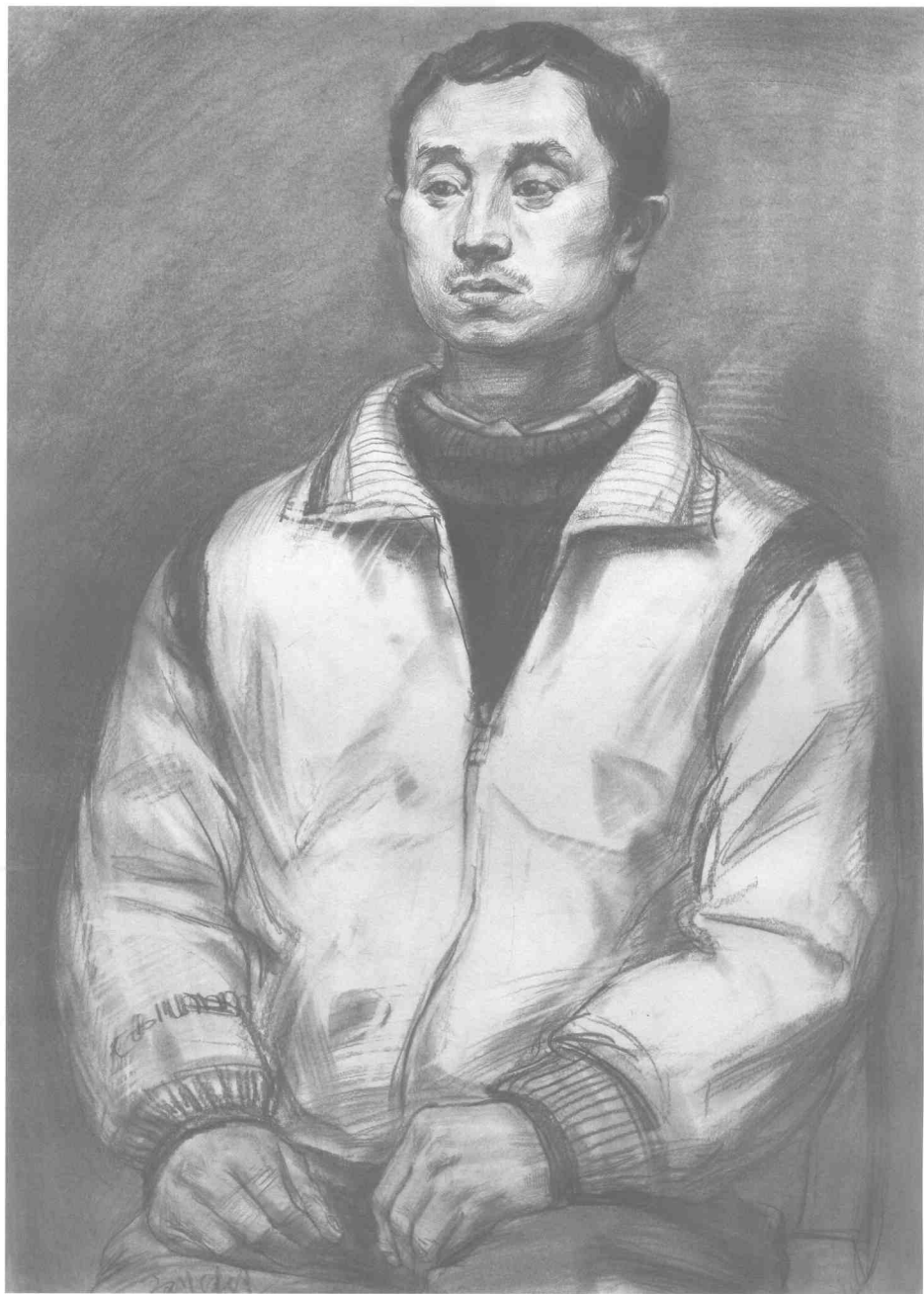
女青年由于形体结构微妙，转折面柔和，比较难画，因此画头部就要重视对五官特别是眼部的细致描绘，对面部各局部起伏处则不宜强调，要画得放松些。这幅习作对此有较好的体现，白晰的肤色加强了对象的女性特征。缺点是双手偏大，这可能与作者没有将头、手联系起来进行整体观察和比较有关。

专家点评

这幅习作线面结合，画风轻松。作者对头、手、上衣作出了不同的处理：头部刻画深入细腻，蓬起的头发很有画意；上衣及双手没画固有色，主要靠线条来表达；手部用线有力而肯定，结构要点得以强调；上衣用线轻快，同时顾及了两侧不同的前后关系；向上仰视的透视角度亦能准确把握。整个画面和谐统一，是可以拿高分的优秀作品。

专家点评

这幅画与众不同，从画面的舒展、流畅的线条中可看出作者是用左手作画的。画中老人的形体塑造在结构、明暗、质感、色彩、空间等方面均达到考试的要求。画面协调、完整、统一，具有一定的节奏感。

专家点评

这幅习作的特点是贴切到位。作者对形体塑造的重视，特别表现在头部塑造上，它不仅整体结实，而且各个局部如颧骨、五官等均能塑造到位，各形体的过渡而交待肯定、明确而自然；笔触走势使人感到这是可以用手触摸的实体。作者也未忽视对大体明暗、色彩和质感的表现，以及对头、手、衣三部分的恰当处理，仅以活泼的线条加上轻轻的涂抹，就很好地表现了隐藏在羽绒衣内的人体。

专家点评

老年妇女像也是素描训练中不可缺少的一环。这幅作品画面完整，结构严谨，明暗得当，成功区分了头、手、上衣三部分的色彩与不同质感，平实妥帖。作者不仅画出了双手的大体结构和透视，且对指节和肌腱作出了交待，甚至不忘画出上衣纽扣的透视关系，此种作画态度值得称赞。