

SANGEYUE CHONGCI ZHONGYANG MEISHU XUEYUAN

- 状元示范作品
- 解密重点难点
- 冲刺美院必备

三个月冲刺

中央美术学院

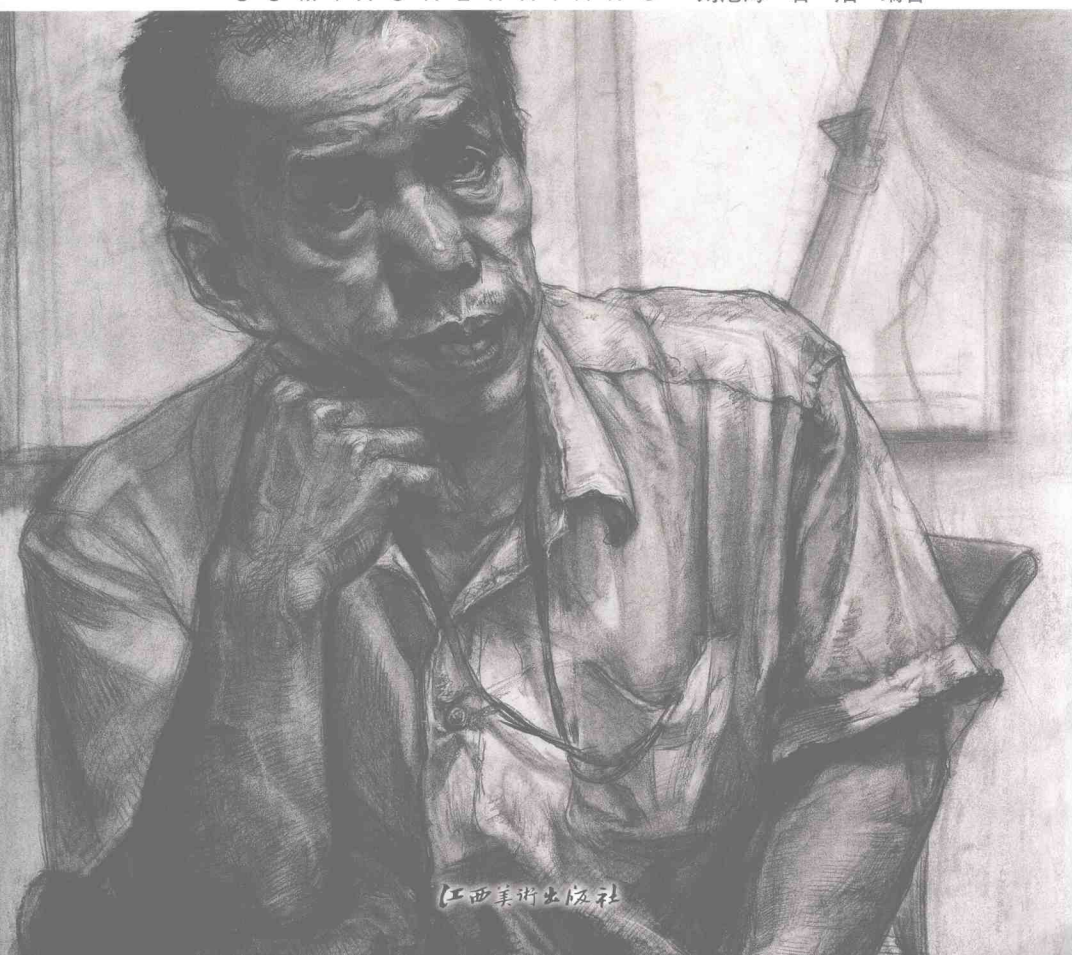
+5分
解密
JIEMI

美术高考全国单科第一名

素描人像

SUMIAORENXIANG

刘沧海 石 焰 编著

江西美术出版社

前言

随着一年一度的艺术高考大幕的拉开,全国各地超过4万的考生纷纷涌向考场,向着中央美术学院这所艺术圣殿冲刺,激烈的竞争犹如行走于独木桥般艰辛。面对这样庞大的考生队伍,要想考上并脱颖而出实属不易。

那中央美术学院真的如此难考吗?许多人会认为这一定需要长期艰辛而执著的训练,但对于有一定美术基础的考生来说,只要安排好并抓紧最后三个月的时间,做到一环紧扣一环的合理训练,也是能够考取中央美术学院的,悟性较好或在最后关头找到窍门的考生甚至还能拿到高分。如何在三个月这样短暂的时间内得到快速的提升呢?首先,考生要在强大压力下克服浮躁的心理,对自身的情况应有所了解。每一位考生的特点及长项都不一样,每个人的敏感点都不相同,在面对训练中的不同对象写生时敏感点也不一样,因而需要针对每一位考生的特点、水平而量身制定一个训练计划。通常来讲大致分为三个阶段,(1)初级阶段,考生无论是基础好坏,初级阶段是最重要的,它将让考生建立起正确的方法论和好坏的评判标准,有了这个才有可能进入下一阶段。(2)基本功、深入能力的把握。(3)宏观把握整体,灵活机动适应考场。有考生问:有没有巧学、巧练的方法以及迅速提升的捷径?不是没有,而是一定要在好坏的评判标准上下功夫,然后是注意学习时不要贪多,要学会将问题分解化、具体化,落实到某个具体的问题上去解决。只要理解了、悟到了,就会既轻松又有效,使手头功夫在短时间内得到迅速提升。

合理的训练安排能使考生更好地迈向中央美院,但记住不要只低头拉车,也要抬头看路。有相当一部分考生不知道中央美院的考试要求,带着盲目性煞费苦心地训练着,自以为稳操胜券,考试结果却不尽如人意,因此要做到知己知彼。中央美院的考试专业大致分为造型专业、设计专业、国画专业等类别,其中造型专业主要考色彩头像、素描半身像、速写和创作。设计专业主要考平面设计、立体构成(建筑)、设计素描

和设计色彩。国画专业主要考素描半身像、速写、书法和创作等。考生还要了解清楚中央美术学院近几年常考的考题类型大致有哪些。通常来讲中央美院每一科的最高分为95分左右,但有人疑惑为什么中央美术学院评分有95分+5分?考上单科高分的评分标准是怎样的?美院评分一般对每一科前三名都会+5分计入总分。拿单科的高分难度较大,需要扎实严谨的基本功,在单科中考生的整体把握能力、刻画深入能力、调整能力、黑白灰的处理能力,对形象、形体、结构的理解能力都需要一一验证在你的试卷当中,缺一不可。

依据中央美术学院95分+5分一般为每一科前三名的评分特点,我们收集了近几年在中央美术学院入学考试中取得95分分的优秀考生的作品,他们均取得了单科专业考试第一名或前几名的好成绩。“艺不惊人死不休”,多年来无数教师和学生为这一目标付出了巨大努力,我们要感谢历年来得取荣誉并获得高分的这些同学,他们有央美创作的单科第一名,色彩的单科第一名,速写素描的单科第一名,他们是:陈涛、旷野、廖威、陈超、孔聪、王铎、姚然、尉茂辉、杨兵、朱传奇、马丽娟、田园、李成龙、张霄霞、文筱波、王志强、郭力静、张琳玉、石冰、蒋睿文、黄兴、余鲁超前、罗苇、周达、遂成文、代威、韩灵芝、程波、常丹妮、周彤、张桐月、刘丹丹、周晓露、马峥、刘海辰、丁欣、高原、贾义然、苏日娜、沈俊文、孟思特、付思特、胡杨静妮、彭思倩……一件事情要做到让人认可并不难,一张画画到让人说“不错”也不难,但是一件事情要做到“精彩”这个程度却非常困难。希望我们编辑的这套书能为大家提供有效的借鉴,对提高大家的专业能力和考场应对能力有所帮助,也希望广大考生能够顶住压力锲而不舍地坚持下去,实现考入中央美术学院这一人生理想。

2009年春写于北京黑白画室

第一阶段 形象的敏感度练习

在开始时先要进行头像训练,此阶段建立起严格的造型意识,对形象的要求是重中之重,这个阶段不应过分提倡塑造,而应简化调子,主动地理解明暗,增强结构意识,通过艰苦的训练,对形体、转折、轮廓不断追求精确,达到对形极度敏感。然后就可适当加入调子的因素,在严格控制

形的同时,对质感、主体物的充分度应当注意保持。尝试让作业呈现出完整性。重点:让学生建立起空间、体积、形象与质感意识。

接下来考生还要有布局的意识,反复修改调整换特的形象感,重点不在塑造,而在于让自己继续强化造型的意识,做到多角度与多种透视的全面性,使模特形象一看就是同一个人。塑造的充分度,这个阶段,结构关

尉茂辉 2007年中央美术学院造型基础专业
素描单科第一名

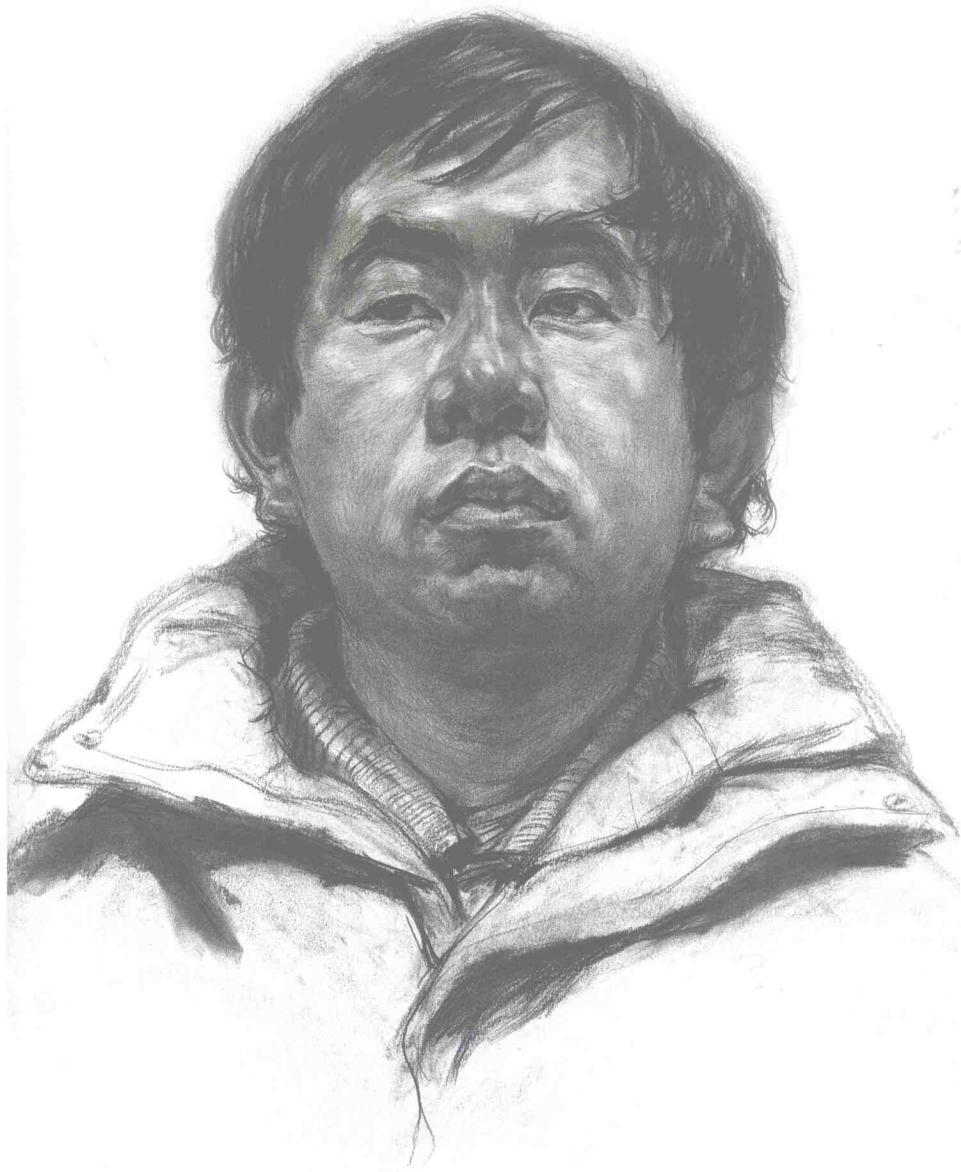
点评:画面有很较劲的感觉,作者力图让每个局部都画得深入而到位,体积感很强。

系、光影的主动把握、质感区分的强烈程度以及模特的神情关系等因素都要考虑在内。

最后要在此基础之上放开工具、材料等的限制，进行综合表达，力求作品放松，手法多样，并结合优秀范画临摹。

第二阶段 强化、巩固，并结合局部练习

在对头像的把握已有一定能力后方可进入半身像的练习，否则难度过大，难以进步，任何事物的进展从易至难、由浅而深是相对正确的。在这个阶段，不提倡把面的质感、光影放在第一位，仍然要坚持把造型、构图放在第一位，起稿要严谨，不必求快，以“稳”和“准”为

点评：作品深入完整，画面强烈，对黑色块的层次再进行调整归纳效果会更好。

第一原则。要严格检查头、颈、肩、手肘、关节、胸腔、腹部的连接是否合理，结构有没有问题，不断修改，直至没有任何问题为止。接下来就是塑造。如果考生已具备准确把握动态、结构的能力，可尝试比较全面、完整地塑造对象，塑造时应注意不可过分求全，让他们达到对质感及刻画能力的增强即可。

考生要做到全面完整、调控自如，常见问题是易陷入对细节的无休止描摹之中而丧失对整体性的把握，所以应当明白适可而止，建立起对画面分寸感的把握，这个阶段的重点是能收能放。收是指应深入而尽精微，对重点具备较强的说服力，对细节有敏锐的观察、细致的表达能力。放是指对整体的感受性非常强烈，能大刀阔斧地调整，对一切不

点评：手法轻松而不失严谨，层次简洁而不失丰富。

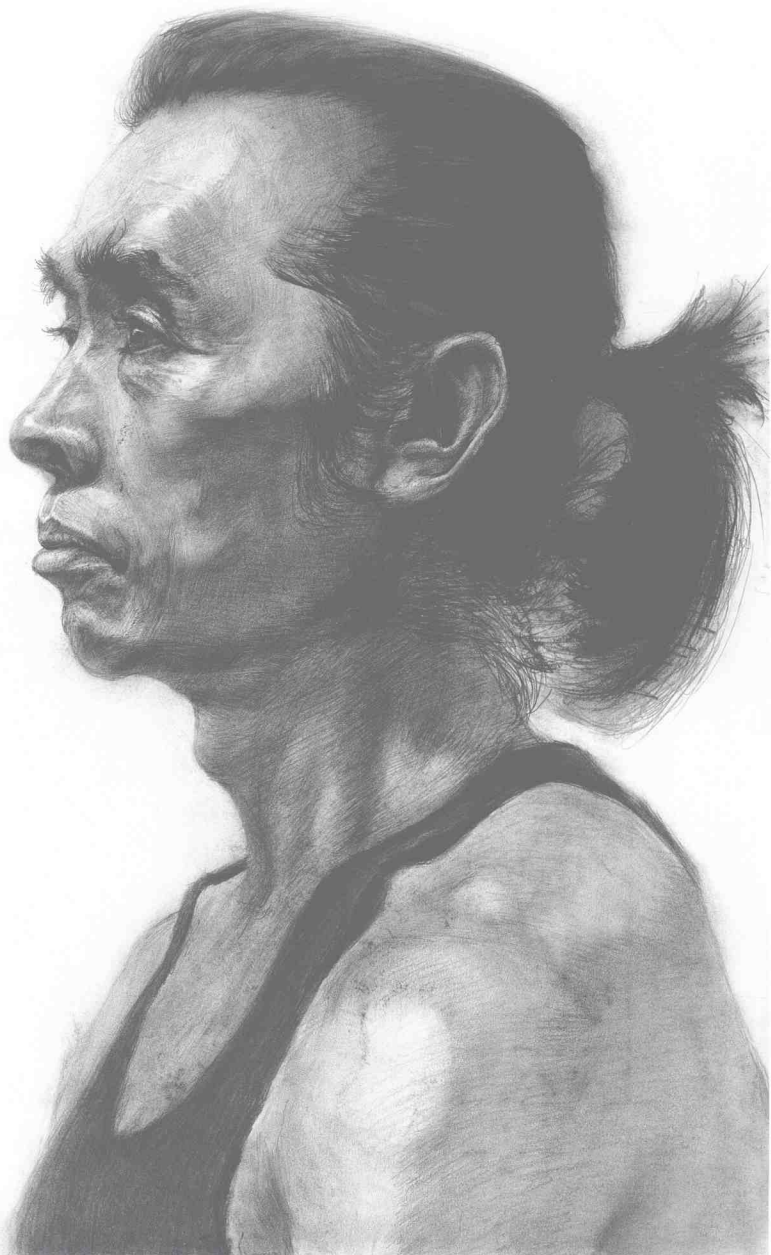
4 >>> 三个月冲刺 95分+5分

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

必要的、干扰整体的细枝末节敢于舍弃。

接下来还应认真总结，冷静归纳不足，这个阶段可将课题分解为单独练习。如手的练习，可将手的不同动态，不同性别，不同特征，（皮肤特点、年龄特点等）加以区分，每一张应力求准确，掌握好手的表现力度。对重要细节如指甲、皱纹、关节不可轻视，应力求完善。

衣服、躯体的练习，可将衣服、躯体单独练习，以避免一画到这些地方就放松，以致画面的重要关节连接松散。另外对衣纹和身体的内在结构和外在效果的理解过于肤浅，会造成生硬、概念的效果，但也要克服过于注重琐碎细节的毛病。

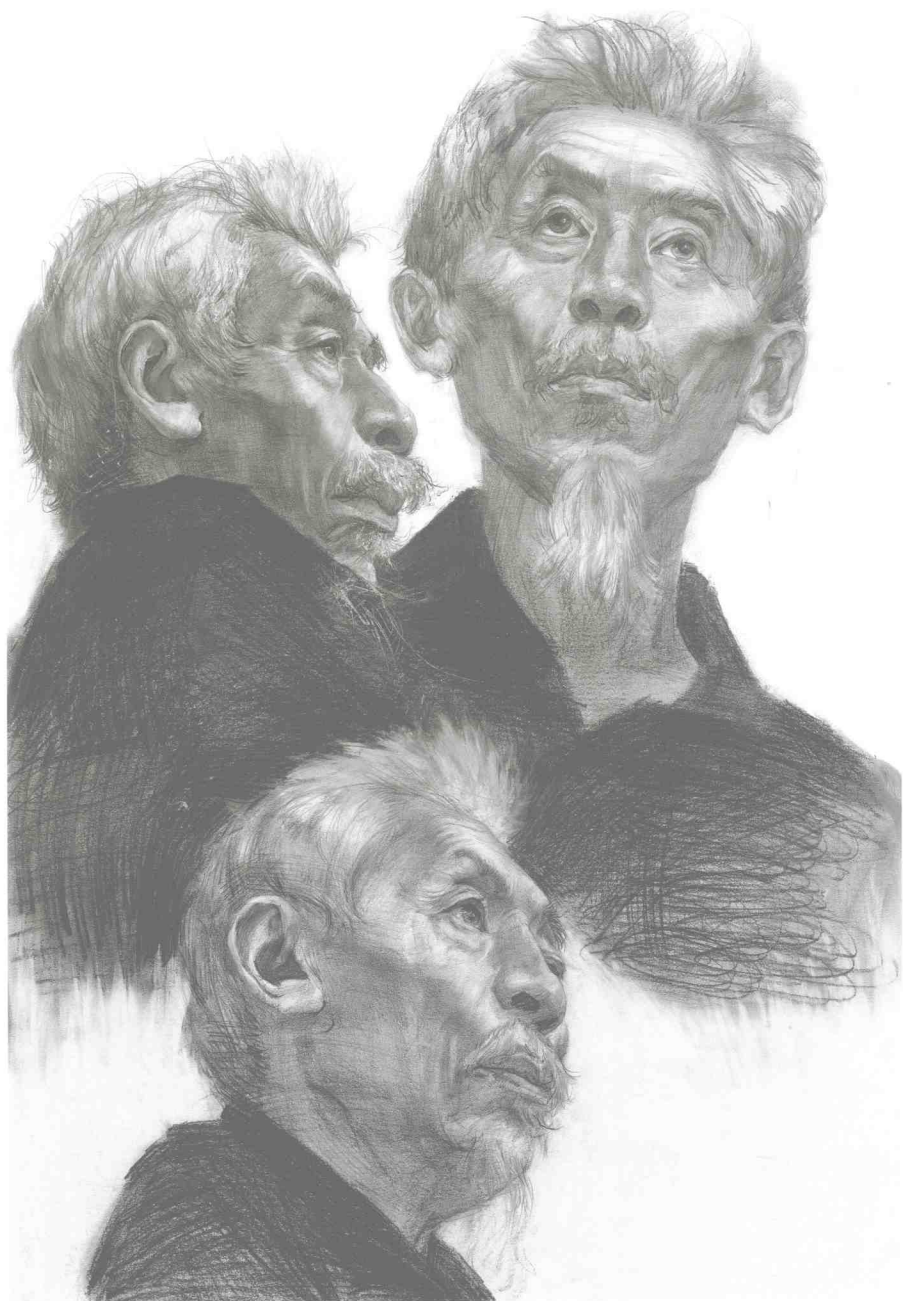

点评：画面稍有“面面俱到”的感觉，但能感觉到作者深入刻画的能力。

第三阶段 应试技巧与个人特点相结合

这个阶段一开始就要把画面控制在四开左右，时间控制在四个半小时内。应避免过于放松而忽略对形象、结构关系的把握。对于头、颈、肩的动态，对形的细微之处的把握是重点。接下来要放开手法，对工具的运用做到得心应手。要强化画面效果，强化感受，加大画面

黑白节奏，对灰调子进行有效的控制和理性归纳。注重模特特征并鼓励适当强化。提倡紧张感，不可因过于放松而导致考试失衡。要做到手感、状态不生也不油滑。最后要巩固以上能力，并结合模拟考试迅速有效地适应考试节奏。

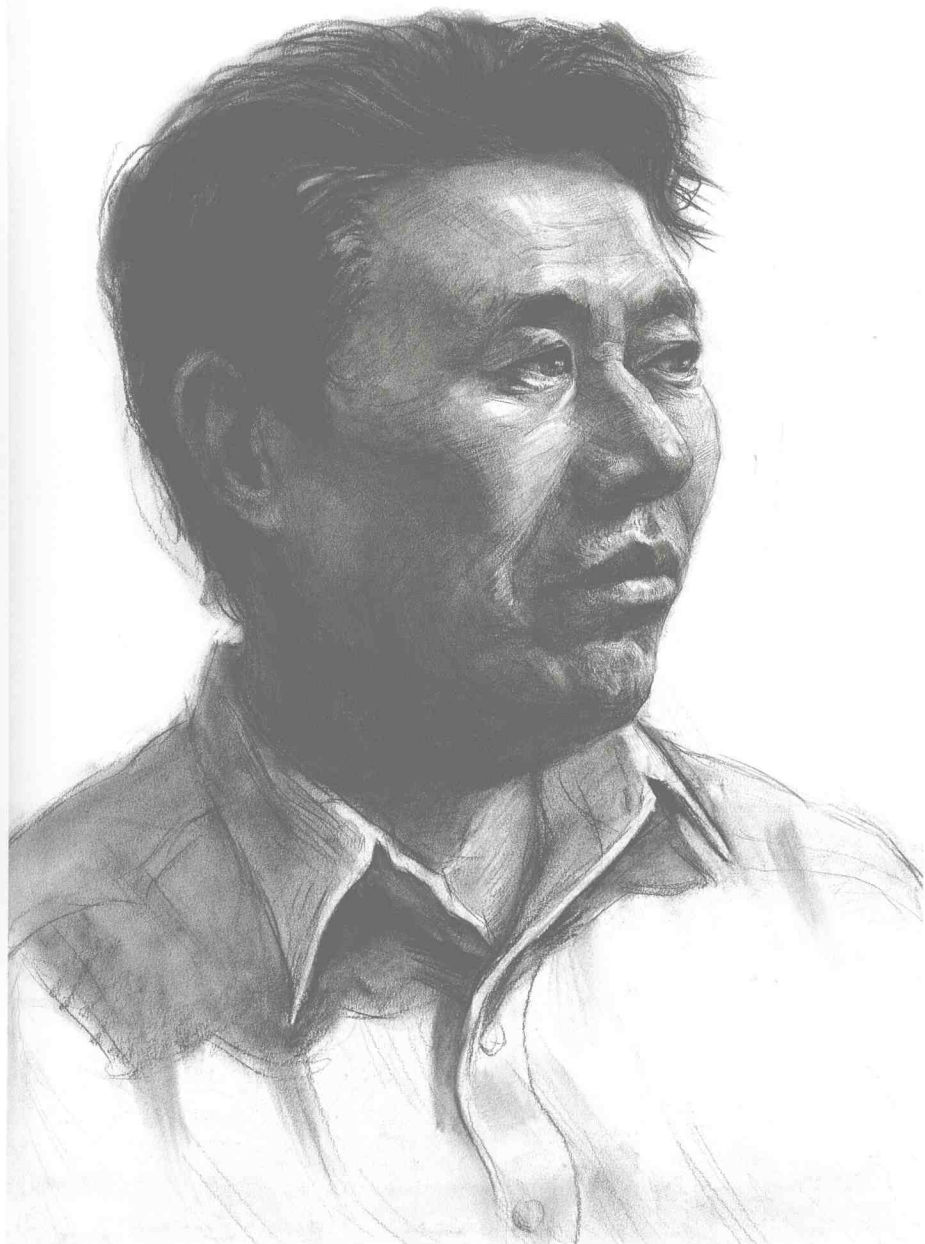
点评：仰视、平视、正面、侧面、四分之三面都画得完整，最难是合理布局，这种作业对锻炼作者的全方位能力有极大的好处。

解密一：冲刺阶段要解决的问题

如何把握对象的特征和气质，使对象在任何写生角度看上去都是同一个人？

要把握对象特征和气质必须做到对模特的骨骼特征、肌肉特征和气质做深入的观察，每个人长得不一样主要是由于骨骼形状的不同，致使脸有长、宽不同，各部位如额、颧骨、下巴骨等比例各不相同。其

次肌肉组织也有区别，如有的肌肉粗壮（如横肉），有的虬结（如块状），有的细滑油脂多等。另外，每个人的音容笑貌也不一样，每个人都有自己的独特表情，如有的人面相愤怒，有的面相温和，有的总是笑眯眯的样子，抓住了模特的特有神情，就容易画得“贼像”了。从各角度看也自然而然地就是同一个人了。

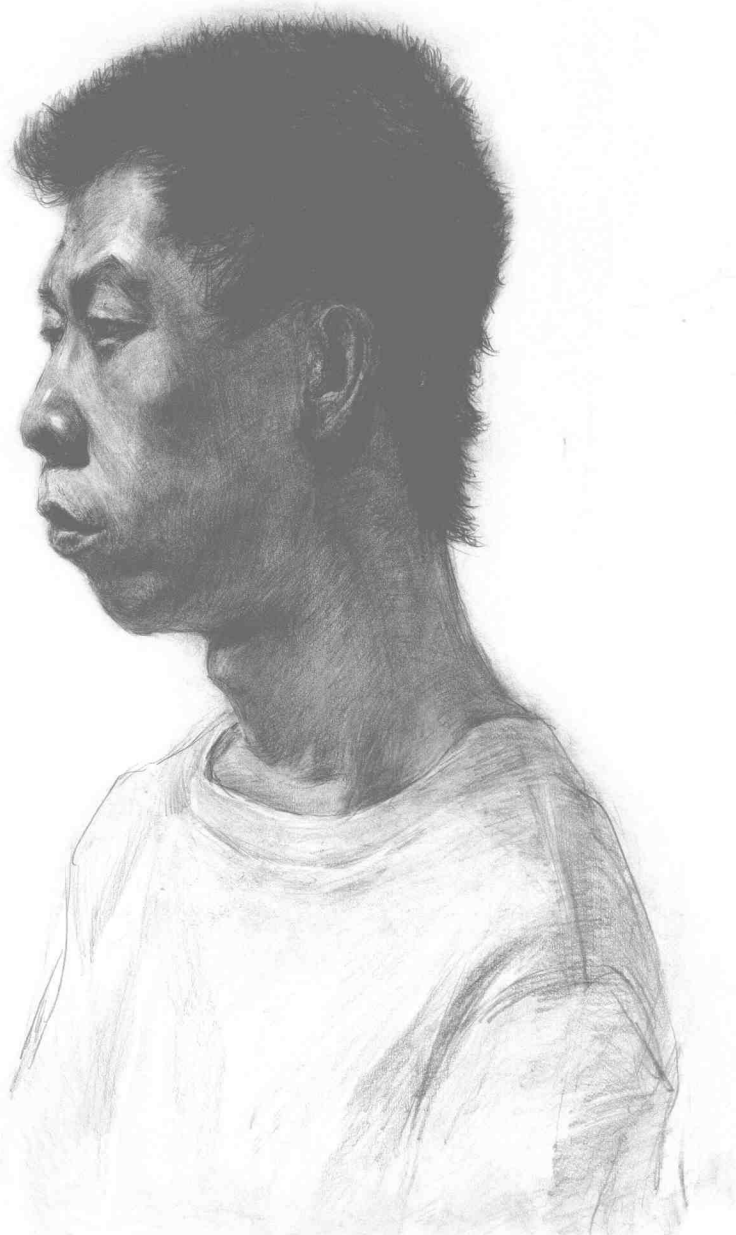

点评：形象鲜明，特点突出，作者的感受强烈，刻画时的“爆发力”强。额头到头顶的比例可再长一点点。

如何使作品有较强的冲击力?

要使作品的视觉力量加强必须做到：(1) 形象感突出，(2) 体积明确，(3) 质感突出，(4) 刻画深入。形与象是两个概念，“形”是指长、宽等外形，如方形、锥形、长形、或圆球、圆柱；“象”是指更具体、更微妙的小结构，还包括气质特征。体积明确是指起伏强烈，突起要能使形往前冲，仿佛可用手触摸到，伏指往后退的形，要

使这种形退远，然后才是利用明暗的手法造成对比的强烈。要使明暗对比强烈，要注意简化灰调子。质感突出就应注意区别开各部位的感受，如蓬松的头发、坚硬的骨骼、晶体状的眼球、肉感的嘴唇等，把这些感受各自拉大，质感也就强烈了。刻画深入就是指体感、量感、对比度、质感等是否都相应到位了。

张树月 2007年中央美术学院造型基础专业
素描单科第一名

点评：这张作品非常含蓄，所有的技法都围绕着模特的内在形象，由于模特脸部起伏、质感、对比并不是很强烈，所以作者采用了这样一种手法，请注意：“一切技法都是为了内容。”

怎样把握画面调子？怎样把握画面的节奏感？

调子的关键在于不能被动照抄，要主动去分析，对调子进行归纳，要理解形、结构。记住：调子是附着在形体上的。如果主次关系突出，节奏自然就解决了。

短期与长期作业训练必要吗？

短期作业的好处是有新鲜感，考生的激情足，不足之处是局限于表面，画的东西不经看、简单。长期作业的好处是能锻炼学员的深入表达能力，使学员具备一种能真正研究对象的能力和态度，缺点是易陷入对细节无休止的照抄之中，养成考试时爆发力不足的毛病，所以长期作业和短期作业相结合是较为有效地冲刺训练方式。

点评：形体结实，手法肯定，模特形象鲜明，造型还应更严谨。

表现好细节有什么绝招?

要画好细节必须做到深入观察,所谓深入观察就不可忽略那些常人易放松的蛛丝马迹,如眼角的细微转折、某个边缘的轻微角度等。不要认为这些细节无关紧要,要记住:在实力的较量当中,拼的就是这种较劲的态度。一条边缘线的微妙变化,一个常人觉察不了或不够

重视的转折、神情。要想象你是一个侦察员,细心搜寻模特的信息,想象你是解牛的庖丁,冷酷地考虑下刀的部位,用最简单的方式达到最佳的效果,做到“胸有全牛”,结果自然是游刃有余了。

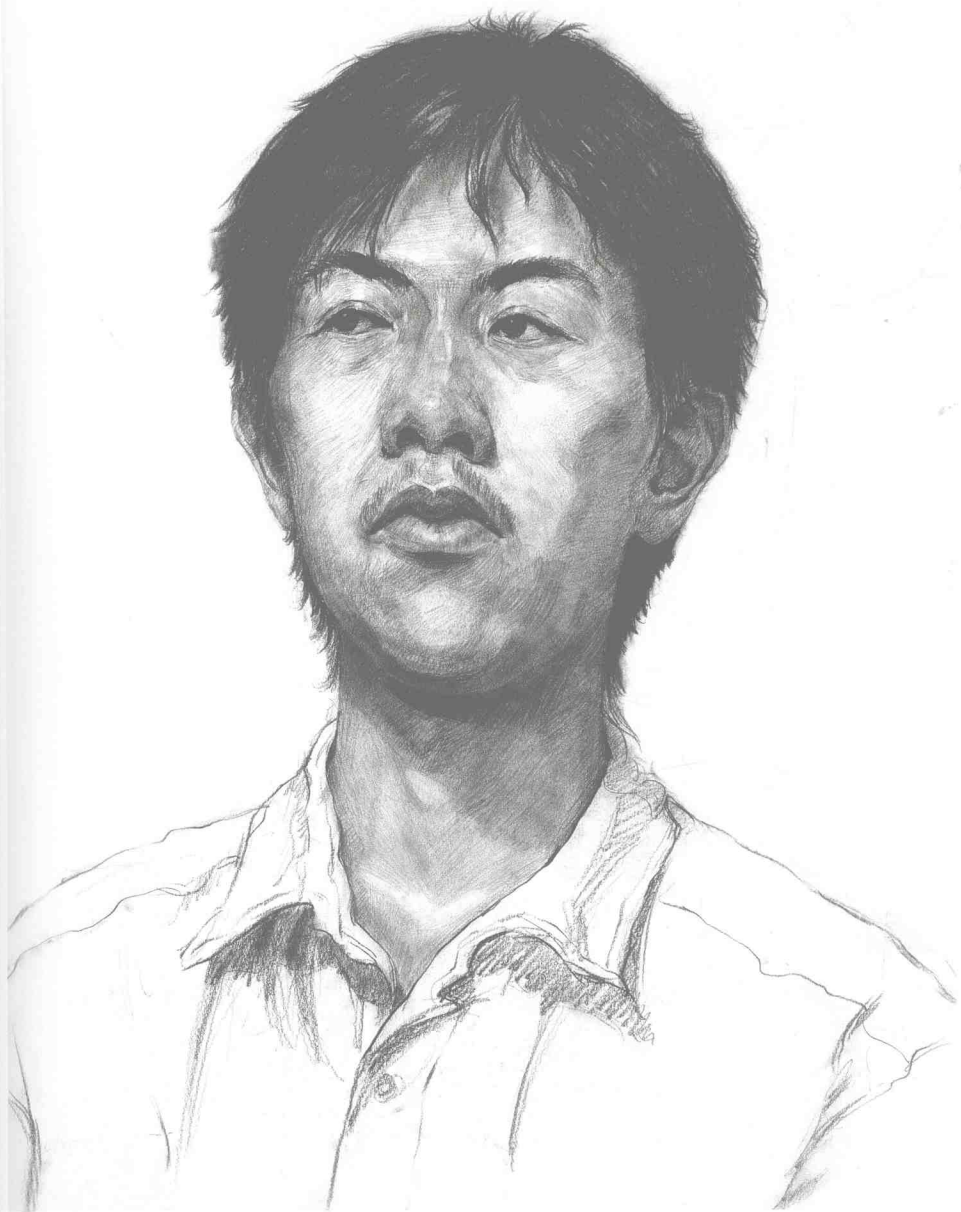
点评:质感的强烈感受是这张作品的最大特色。帽子的厚重浓烈,胡须的凌乱蓬松,脸部皮肤的粗糙,形成强烈对比。

怎样克服在训练中只盯着细节而忽视整体?

只见树木不见森林是考生常犯的毛病,解决的方法不是空谈“整体方法”,而是要对最终效果有一个明确的认识,能够在进行了细节处理后又回到整体画面效果上来,这样你才能把握好最后画面效果的整体性。

画面常见问题(脏、灰、黑、花等)如何解决?画面经常画死板怎么解决?

这些都是浅显的问题,通常来讲,一个问题你一旦知道了(如黑了、脏了、灰了等)就表示你知道问题在哪了,我们常教导学生不可以

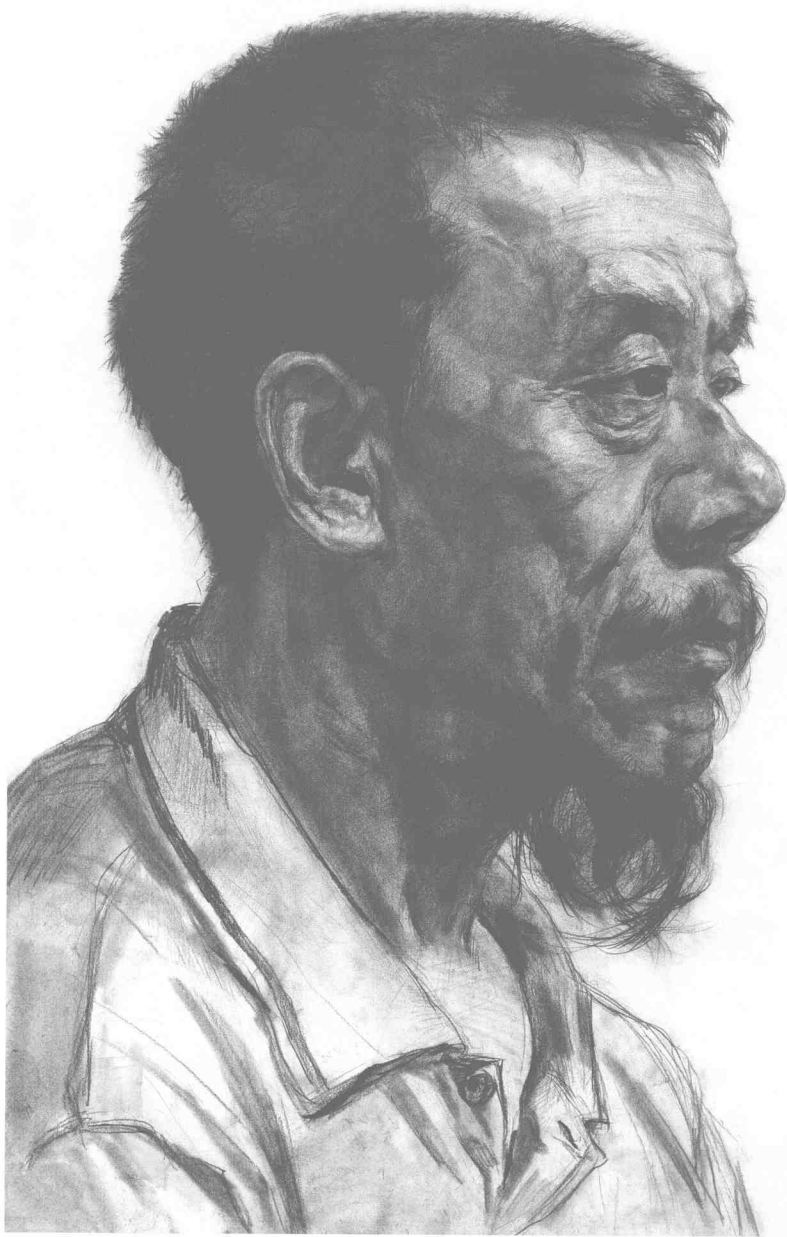

点评:这张画画得很“像”。有的考生会问:“老师,在考场画得像不像,评分老师不一定看得出来吧?”其实你的造型画得“像”是一种能力,这种能力有和没有,有造型素养的人是一眼就可以看出来的。

问这类问题——黑了，提亮；灰了，加重对比；脏了，少擦，去掉污点等。学生问这类问题，是被动的学习方式所造成的。

要画好头发有什么技巧？怎样画好胡子？

画头发时应适当注意头发蓬松的质感，但切记：光有蓬松感是不够的，还应注意头发的不同部位、不同形状的具体性，总之造型时一定要注重方中有圆，方中有圆。

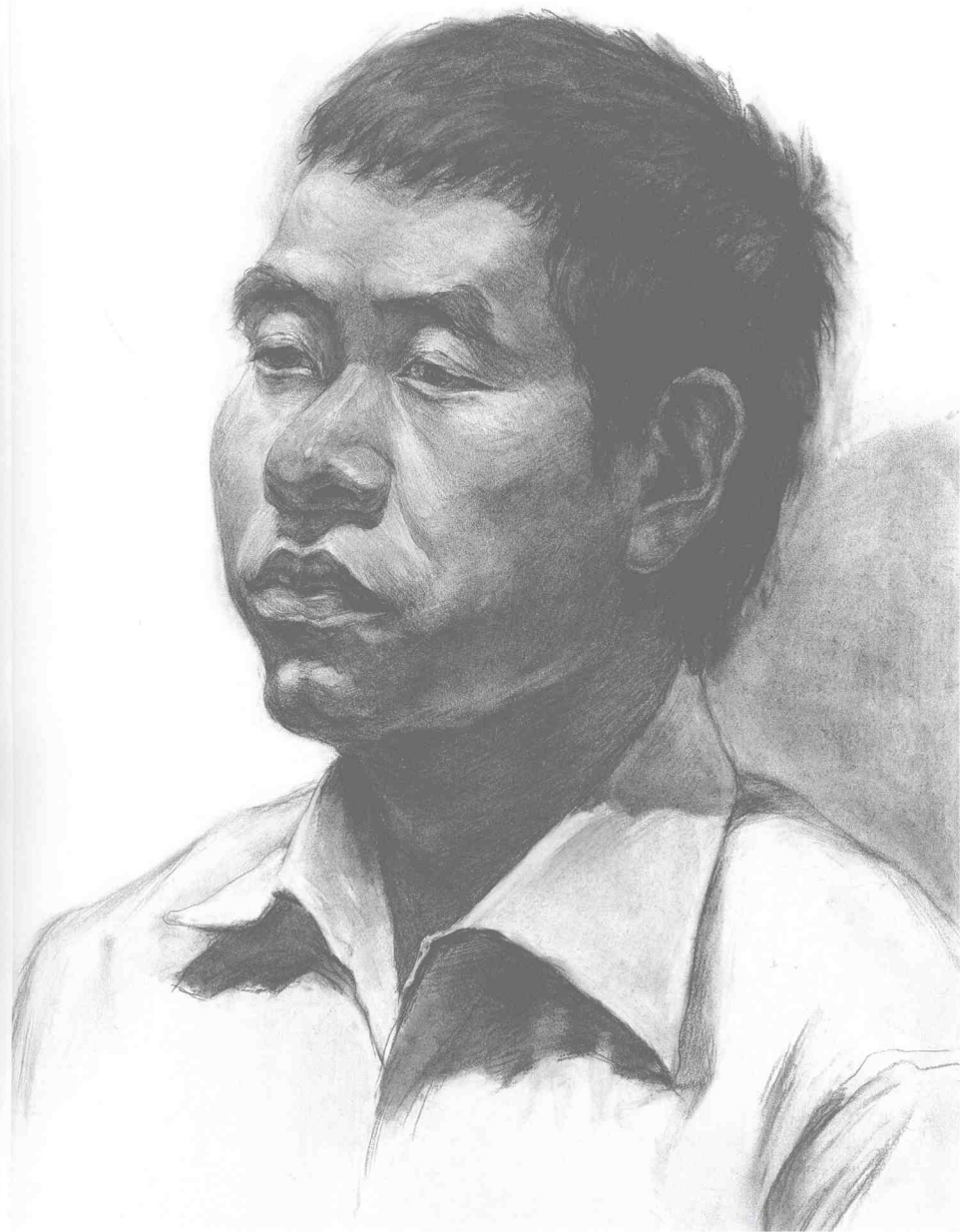
点评：作者注重边缘的微妙区别，头部顶骨、后脑、额头、鼻骨、下巴等处边线处理结实、肯定，而鼻尖、眼角、嘴角处却处理得细致、松动，形成了耐人寻味的对比。

画素描头像时如何找到一个完美的写生角度?

首先,这是一个幼稚的想法,完美在世上是不存在的,只有懒汉才会这样想。任何一个角度都有入画之处,同样,任何角度都有不足之处。

半身像构图应该注意哪些问题?如处于仰、俯视等特殊角度构图夸张是否更能增加画面冲击力?

某些时候,一些特殊角度会达到一些较好的效果,如仰视等,曾有过学生利用特殊角度、特殊效果而取得好效果,好成绩的先例。一些特殊角度确实能增加画面冲击力。但这不是根本,角度的变换只是变换了一定的视觉感受,但前提是画面塑造、质感、结构等同样要精彩。总之,不论哪个角度考生只要塑造得好,没有理由不得高分。

点评:作者具有强烈的“体”和“块”的意识,在中央美术学院的评分中“体”和“块”是很重要的标准。

解密二：考试问题分析

中央美术学院素描考试的目的是什么？主要考查考生哪些方面能力？

中央美术学院素描考试的目的是主要考查学员造型能力的准确性，对空间、体积的理解程度，对质感表达的深入刻画能力。

中央美术学院95分素描试卷的评分标准是什么？怎样界定一张作品能够被评分老师打高分？

中央美术学院没有固定程式化的评分标准，素描要打动评分老师拿到最高分是极其不易的，画面的效果既要做到体积感、质感、塑造等的深入完整，还应尽量简洁而明确。

彭思倩 2008年中央美术学院造型基础专业
素描单科第一名

点评：这张作品十分出色，画面手法含蓄而张扬，手法隐藏在形象之后。

怎样让自己的画在众多考卷中更突出?

要想让自己的试卷在浩如烟海的试卷中突显出来,考生必须有整体的把握能力、深入扎实的刻画能力、严谨的形体能力、敏感的形象能力。此外,考生的自信度也是至关重要。能考入中央美院的考生在全国众多的考生当中毫不夸张地讲都是千里挑一的,千万不要以为套用一种效果、某种高分试卷就能获得好成绩,美院其实是反感这类试卷的。

在考试时如何发挥个性因素,更好地表现自我?

每个人的特质、敏感点都不一样,不必过分去表现自我,只需认清自己的长处,适当补充不足,不要盲目模仿别人。如果你对形象敏感就应当尽力去用形象来感染自己,感染考官。如果你对体积、结构敏感那么在形象不是很糟的情况下应当突出这个长项。记住:只有先感染自己,才能感染别人,感染了考官,高分自然不在话下。

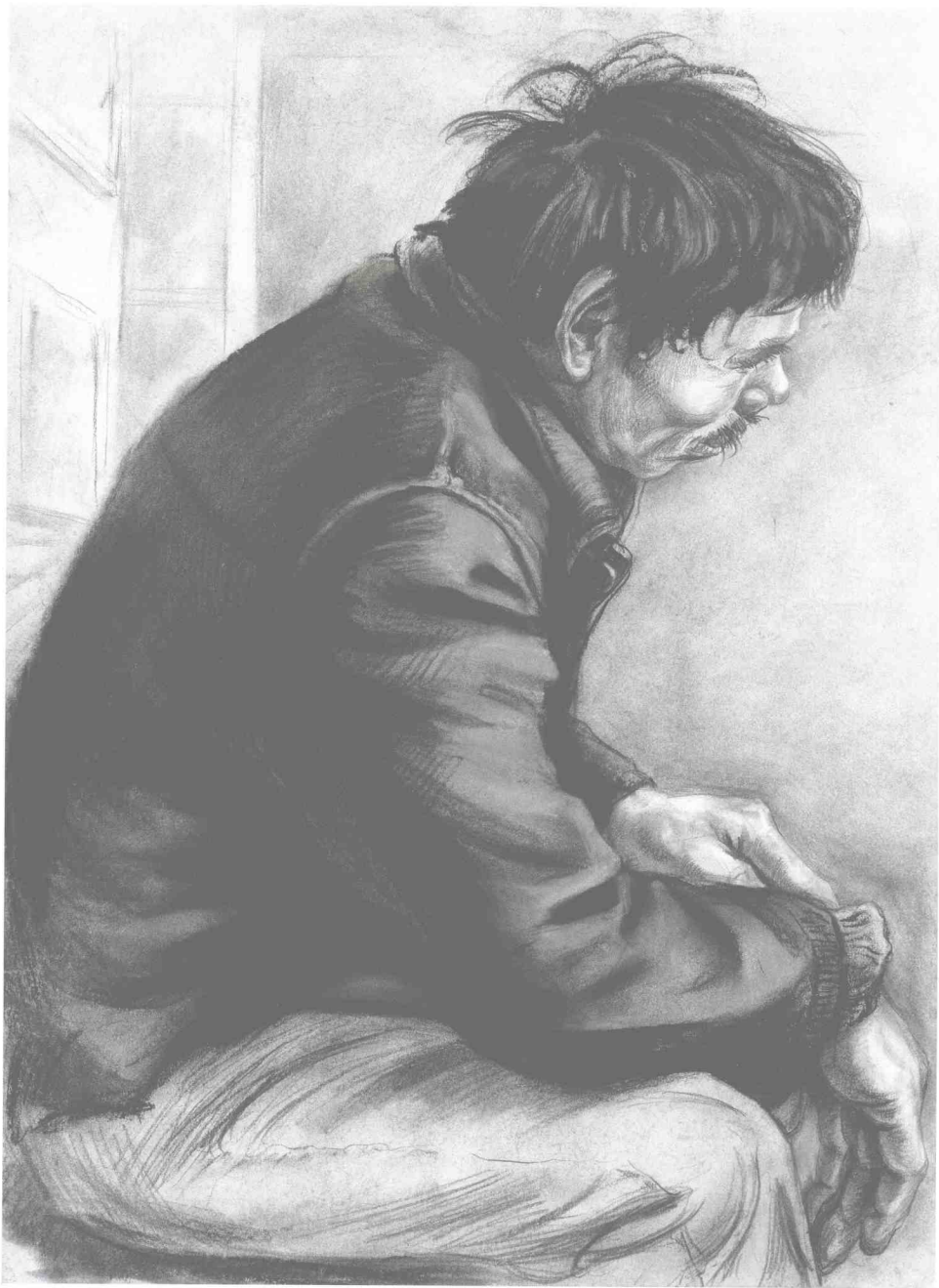
点评:作者的艺术才能十分明显,在面对复杂的关系时,作者并不拘谨,而是注重表现性,在处理头部明暗交界处、头发明暗交界处、衣服明暗交界处时十分放松自信。

考试的表现手法大致有哪些?

考试的表现手法多种多样,可以以感性的色调表现为主,可以侧重理性性的手法,还可以混合各种材料、综合运用各种手法,我们鼓励考生能够不拘一格。

面对自己不熟悉的内容怎么处理?

在考场面对平时不经常练的考题时,应镇定、冷静,一定要将考题看明白,再冷静地发挥你平时的能力,一定能取得好效果。还有就是考场灵活的发挥也是很重要的。

点评:在这种特殊的角度中要非常注意脸部几个重点,要“惜墨如金”,用大面积的气氛来烘托主体。