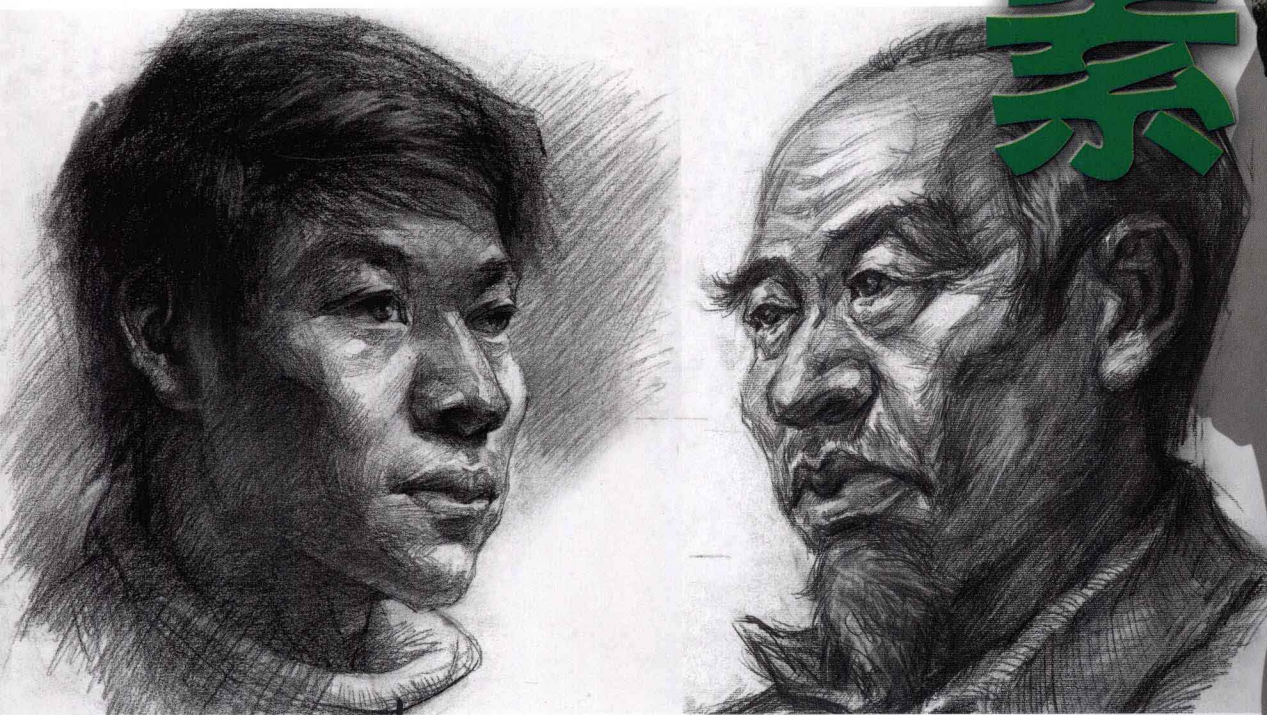

河南省普通高校招生 美术统考答卷解析

HENANSHENGPOTONGGAOXIAOZHAOSHENG
MEISHUTONGKAODAJUANJIEXI

素描

河南省教育学会高中学校招生考试专业委员会 编

河南美术出版社

素描

河南省
普通高校招生
美术统考答卷解析

HE NAN SHENG

PU TONG GAO XIAO ZHAO SHENG

MEI SHU TONG KAO DA JUAN JIE XI

河南省教育学会高中学校招生考试专业委员会 编

河南美术出版社

编委会：孙洪臣 杨智磊 朱玉山 王润木 刘 刚 舒卫建
张怀章 郑观洲 于 文 曹玉玲 吴 红 宋丽敏
王彦发 杨 钢 李光安 陈 克 倪凤祥 孟 滨

图书在版编目(CIP)数据

素描/河南省教育学会高中学校招生考试专业委员会编. —郑州：河南美术出版社，2008.11
(河南省普通高校招生美术统考答卷解析)
ISBN 978-7-5401-1830-3

I. 素… II. 河… 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(2008)第182507号

书 名：河南省普通高校招生美术统考答卷解析·素描

责任编辑：陈 宁 郭贵兴

责任校对：李 娟

封面设计：张 婷

出版发行：河南美术出版社

地 址：郑州市经五路66号

印 刷：郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：6

印 数：1—3000

版 次：2008年11月第1版

印 次：2008年11月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5401-1830-3

定 价：33.00元

前 言

美术类专业招生是普通高等学校招生工作的重要组成部分，是选拔和培养美术专业人才的主要途径。随着我国经济社会的快速发展，各行各业对美术专业人才的需求不断增长，致使普通高校招生美术类专业报考热持续升温，2008年河南省普通高校招生美术类考生人数达6万余人。适应时代要求，不断改革并完善美术类专业统考，提高考生的专业水平和综合素质，是确保美术类专业招生持续健康发展的重要保证。

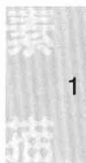
多年来，我省高度重视美术类专业考试的改革，经历了由学校单独组织考试逐步到由全省统一考试，并在考试内容、考试形式等方面都进行了规范和完善，初步形成了严格、规范的科学管理体系，得到了教育部有关部门的充分肯定，受到了广大考生的普遍认同。

为了帮助广大美术考生做好备考工作，帮助中学美术教师正确把握高考方向，我们从近两年河南省美术专业统考的答卷中选取了部分具有代表性的答卷，编写了这套《河南省普通高校招生美术统考答卷解析》系列丛书，该丛书按照考试科目分为《速写》、《素描》、《色彩》三册，每册分别选取了100多幅答卷，并约请多年参加我省美术类专业统考命题、评卷工作的专家、教授，对其中部分答卷进行了简要分析、评价，其余试卷供读者鉴赏、临摹。

由于时间紧迫，在编写过程中难免有不足之处，恳望读者多提意见和建议，以进一步促进和提高河南省美术专业统考的水平。

目 录

谈高考素描·····	1
一、素描学习的方法与步骤·····	1
1. 培养正确的观察方法 ·····	1
2. 培养坚实的造型能力 ·····	1
3. 石膏几何形体写生 ·····	2
4. 静物写生 ·····	2
5. 石膏像写生 ·····	2
二、人物头像的写生方法与步骤·····	3
1. 观察与认识 ·····	3
2. 构图与基本造型 ·····	3
3. 大体明暗和具体形象的塑造 ·····	3
4. 深入刻画与整理完成 ·····	3
三、人物头像的背默训练·····	4
~	
优秀答卷解析·····	5
优秀答卷赏析·····	35

谈高考素描

素描是美术专业院校与高考美术统考必考科目。素描是一切造型艺术的基础，是热爱美术与艺术设计专业并从事专业学习与训练的入门课程。通过素描考试来检验考生的基本造型能力，它包括对自然物象是否具有正确敏锐的观察能力，深入、细致的分析能力和扎实的艺术表现能力等。

素描是用单色表现物象的一种艺术形式，并作为一个独立的画种经历了漫长的发展过程。素描以培养学生观察、分析、理解及对现实物象形态的主观把握和严谨的造型技巧以及艺术审美、艺术表现等综合能力为目的。可见素描已不仅是绘画的一种形式，更是造型艺术和艺术设计学科的一门专业基础课程。

一、素描学习的方法与步骤

任何一门学科的学习都必须按照循序渐进的原则与步骤来进行学习。素描的学习与训练也是按照由浅入深、由简到繁、循序渐进的方法与步骤制定学习的课程与内容的。通常素描训练是从最初的几何形体写生开始，进而辅以静物组合写生练习，最后以石膏像写生练习推进到人物头像写生练习来安排的。考前素描学习一般按照以上内容进行严谨、有序的理论知识学习与技能强化训练展开。

1. 培养正确的观察方法

正确的观察方法是建立在正确的分析与理解物象的基础上产生的。所谓观察，是通过对物象形体特征的认识，以及对结构、体面、明暗及整体效果的充分把握，进而达到由外到内的透彻理解，以获取复述该物象的三维想象力。正确的观察方法是通过长期的训练培养出来的。比如：普通人的视觉器官同样能够看出人物面部的基本形象特征、五官的具体形状、肤色的黑白差异、年龄的大小区别等。但是若要深入地观察人物面部的五官结构及个性特征，把握体、面的关系和细微的表情变化则必须通过长期的专业训练才能掌握，因此在素描写生训练中，总是反复强调要整体的观察对象，整体地表现物象。整体观察是在整体观念的支配下，从全方位的角度审视、分析、理解物象，虽然物象是由许多局部组成的，并且在绘画中还是要从局部来入手，但从局部着手并不是纯粹的画局部，而是在整体把握的前提下，以概括的方法寻找局部与局部之间的比例与协调关系，确定各局部间的立体空间形态，即便进入深入刻画阶段，仍然要求重点把握画面整体黑白灰的明暗对比效果、局部相互之间的虚实效果、物象整体的立体空间效果等。反之，不建立整体观察物象的习惯，缺乏整体认识、分析物象的过程，从局部推向局部，最终画面是难以达到理想效果的。

2. 培养坚实的造型能力

造型能力是从事造型艺术、艺术设计专业必须具备的基本功。通过素描的严格训练，是提高准确的造型能力和艺术表现能力的重要途径之一。因此，在造型

能力的培养过程中,首先要掌握素描的基础知识、基本理论和基础技能。同时要研究客观形体的自然结构规律及其组合方式,研究艺术的表现方式,掌握造型的基本法则和艺术规律,使其有机地融为一体。另外还需要学习透视学、解剖学的基础知识,掌握科学的方法,从理性上认识理解物象的形体结构及组织规律,正确掌握和处理主观与客观、现象与本质、感性与理性、局部与整体等关系。从造型基础阶段就导入这种理性思维的训练方法对培养扎实的造型能力是很有裨益的。

3. 石膏几何形体写生

培养坚实的造型能力往往从石膏几何形体写生开始。石膏几何形体以其形体结构关系的单纯和固有色的单纯,为初学素描者提供了初识造型的最好课题。面对三维空间中相对单纯的几何形体,需要表现在二维的画面中。要求把棱角分明、结构清晰、明暗色调对比强烈而且符合透视基本规律的立体空间形态准确地描绘下来,对初学者来讲绝不是一件简单容易的事情。然而通过正确的观察与感受,分析理解几何形体的组织结构规律和物象基本的明暗色调变化规律,在对物象形态理性认识的基础上,再进行几何形体写生的基础训练,其效果与缺乏对对象理解仅靠感觉作画是截然不同的。

初学阶段,造型方面需认真分析和理解物体的立体形态及其透视缩形规律,明暗色调方面需了解、认识几何形体的明暗变化规律,即黑白灰“三大面”、“五大调”的丰富色阶变化,具体写生中需按照规范的方法与步骤进行,诸如:构图、比例、大体明暗、深入刻画、调整完成等。

4. 静物写生

静物写生是在几何形体写生基础上的深入,它从较为单纯的造型训练转向对自然诸多要素的表现,是进一步培养素描造型能力而设置的课题。静物写生训练的目的在于,面对诸多的水果、蔬菜、玻璃器皿、陶器、衬布等不同形态、不同质地、不同色彩的物品组合,它们在同一光线的照射下,产生出极其复杂的空间形态和明暗变化特征,如:各自固有色的不同、质地的不同、所处的空间位置不同、相互之间反射光的影响,等等,若要把诸多形式要素精确地表现出来,是需要一定的时间经过由简到繁、反复训练才能达到的。

静物组合写生训练的基本要求是:掌握构图的一般规律,把握静物相互间的比例关系和前后层次关系,针对各种质感、色感、量感以不同的表现方法加以深入的分析与研究。必要时可以通过作品临摹学习别人的表现技巧和优秀作品赏析,提高个人的审美能力和判断能力。静物写生训练不仅能够提高个人的造型表现力,同时为色彩静物写生奠定了构图、比例、明暗、结构、空间等一系列密切相关的造型基础和艺术表现综合能力。

5. 石膏像写生

随着个人造型能力的不断提高,要求面对更加深入的课题训练检验并进一步提高素描的表现技巧。那么石膏像写生则是在素描学习的训练中已进入到较高层次的过程之中的标志。

石膏像的造型复杂性是显而易见的,石膏像写生训练包括石膏挂面写生和石膏圆雕写生前后两个阶段。建议在石膏挂面写生前,首先先临摹几幅优秀示范作品并按照石膏像的写生步骤按部就班地进入写生练习,同时还需要研究人像的解剖与结构,要背默头骨的基本形态特征,骨点的位置,眉弓、颧骨、下颌骨的相互关系及个体特征,继而理解人像的肌肉组织规律和五官的结构特点与面部重要

的体面变化等,达到对人像解剖及结构的全面理解之后,再面对石膏挂面或石膏圆雕进行写生。

在石膏像写生的过程中,应注意以整体观察的方法,坚持从整体到局部、再从局部到整体的基本原则,从大形入手,通过反复的比较确定面部三停五眼的位置和颈部与底座的位置,接着,确定五官准确的结构关系和正侧大的体面转折关系,找准明暗交界线,画出大体明暗之后,再进入到深入刻画阶段,最后整理完成时需要从整体的角度重新审视画面,并调整各局部之间的协调关系。通过多幅石膏像写生练习后,即可转入到人像的学习阶段了。

二、人物头像的写生方法与步骤

人物头像写生是一种更高层次的训练科目。它为提高严谨、扎实的造型能力和提升学生的艺术修养、艺术表现、审美理念及专业应试奠定了基础。但是,人物头像写生较之以前的训练有更深的难度,且对能力要求也更加严格,需要考生在相对长期的时间来完成该科目的训练。

1. 观察与认识

指对人物头像特征的观察与认识。观察人物头像的结构特征、相貌特征和性格特征等。如:面对人像的外表形象寻求人物的个性特征,并通过细致的观察把握人像的精神面貌和具体的表现形式要素,联系已掌握的人像结构与解剖知识,理性与感性相结合,客观与主观相统一,做到胸有成竹。

2. 构图与基本造型

构图是确定画面人物形象的位置。人物头像写生的构图较为简单,根据画面的大小,确定头像外形的大小。一般来讲:画面上方保留两厘米的空间,画面下方可多留些空间,人物面向的前方要多留些空间,人物的背面少留空间。当确定了画面形象的位置之后,即可画出大的人像外形。接着确定人像三停五眼的基本位置和大的体面转折关系,通过反复的目测与比较进入较为概括的结构、体面确认过程。在此要不断地观察人像大的基本形态特征和具体五官结构的透视状态,在确认没有问题的情况下即可以进行相对明确的更加深入的描绘。

3. 大体明暗和具体形象的塑造

通过认真的观察,确认人像基本形态、明暗交界处和投影的位置后,即可画大体的明暗。这一步骤可以使人像的受光面与背光面形成大的明暗对比,人像的基本形象特征也就更加明确了。如果人像所处的环境光源比较弱,面部没有强烈的明暗对比关系时,则要从人像的结构入手,强调五官的结构关系和面部骨骼及大的体面转折变化,使形象产生真实的立体效果和空间关系。在具体形象的塑造中,既要注重整体关系,又要注意局部间的协调关系。重点在于把握人像形象的个性特征,形体结构不能概念化和表面化,不要过早地单一刻画某一细节,要整体地把握,有计划、有步骤地进行较为具体形象的刻画。

4. 深入刻画与整理完成

深入刻画过程是对人物头像感性与理性认识的统一、艺术处理与艺术表现升华的过程。通过有序地对各形态进行立体的深入刻画,以表现人像的具体形象特征和形神兼备的精神面貌。在具体刻画的过程中,对五官结构与体面关系的表现不能仅仅停留在客观的表面效果上,而是要通过艺术的处理,把主观的理解与感受通过刚柔并济的线和丰富的色调变化去深化人像的立体形象特征。同时要追求形象鲜活生动、形神兼备并极具质感、量感、空间感的立体形态的塑造。最后阶段需要针对画面的整体效果进行必要的调整与处理,如各部分形与结构的问题,

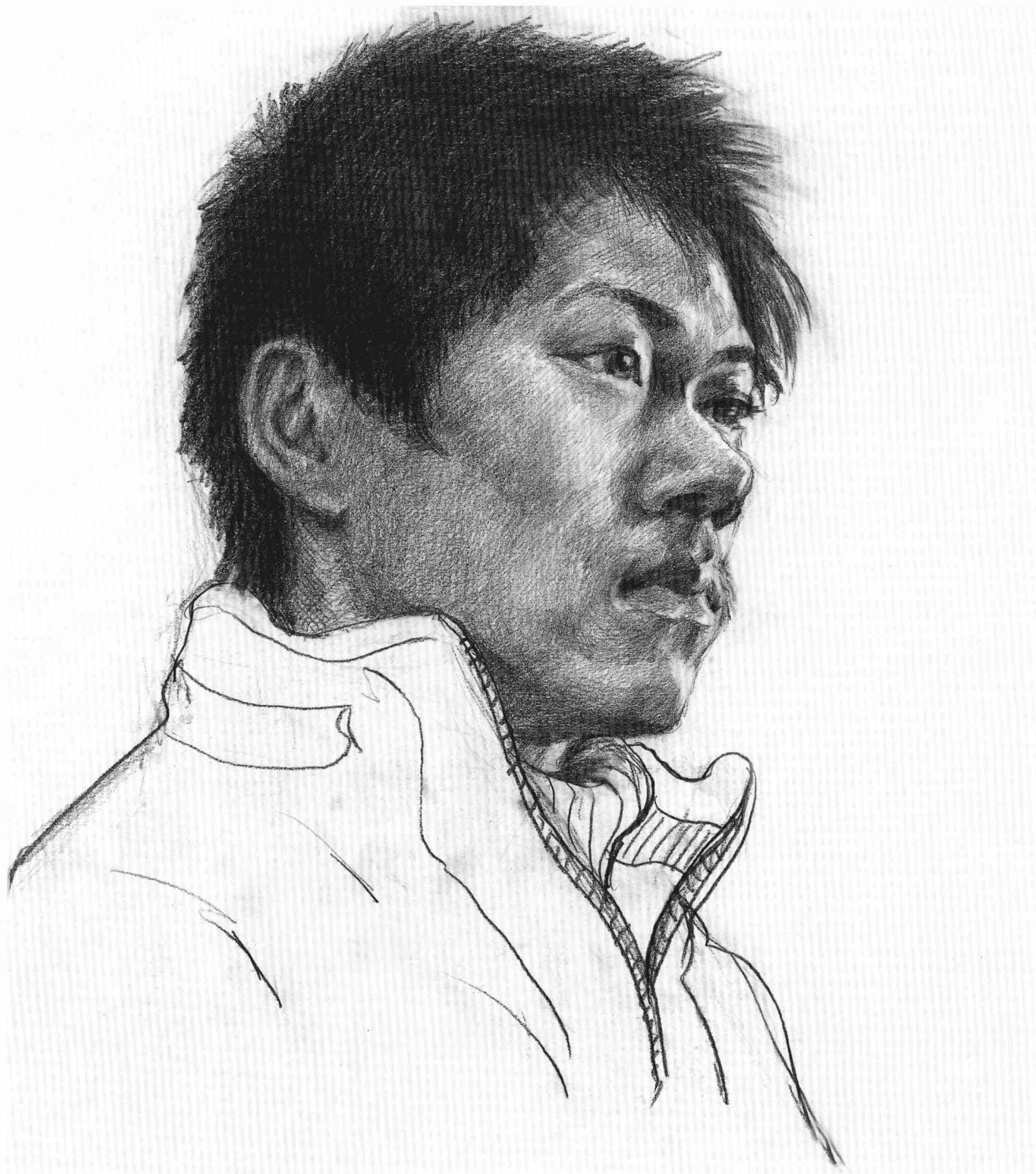
体面转折的协调关系，总体画面黑、白、灰色调的对比与统一的问题等。

三、人物头像的背默训练

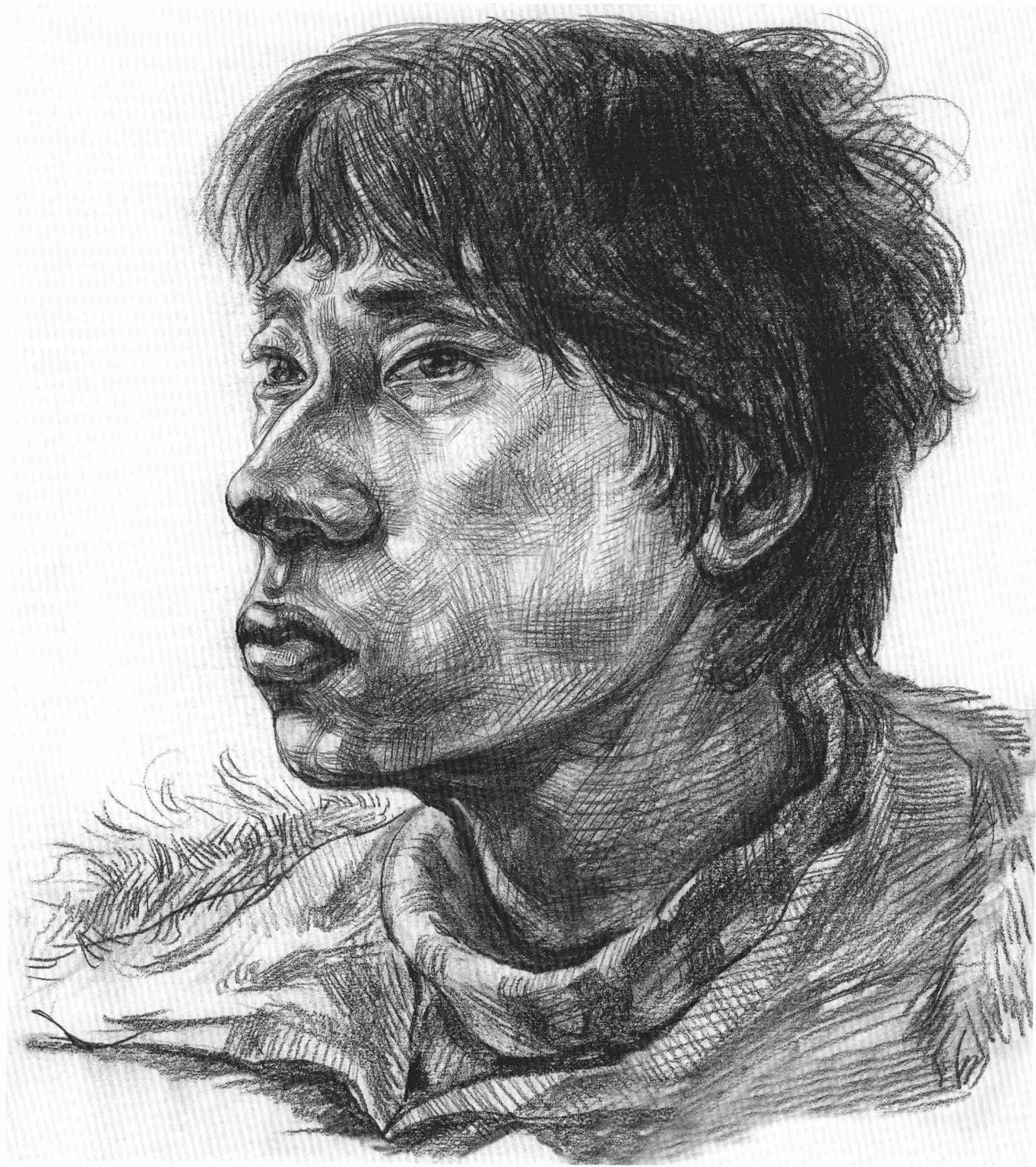
人像背默是近年来许多院校专业考试采用的形式之一，部分艺术院校还增加背默带手的胸像，这对考生来讲则是更加严峻的考验。人物头像背默与写生相比难度明显提高，它是综合考查考生的整体艺术素质的有效手段，对考生的造型理解能力、画面掌握能力以及艺术传达能力等诸多方面有较高的要求。考生在学习过程中应注意把握以下三个方面：一是要注重对人像形体结构的具体塑造加强理解与记忆，并有赖于对人像的解剖与结构进行牢固的掌握与运用。二是通过临摹的方式，学习别人的表现方法和艺术处理技巧，同时分析与研究不同对象、不同角度人像的结构、体面、透视、明暗等诸多关系的规律性和多变性。三是在考前有目的性地选择一些男女青年、中老年人像反复地加以临摹与背默，有意识地记忆一些形象，会对应考起到很大的帮助作用。

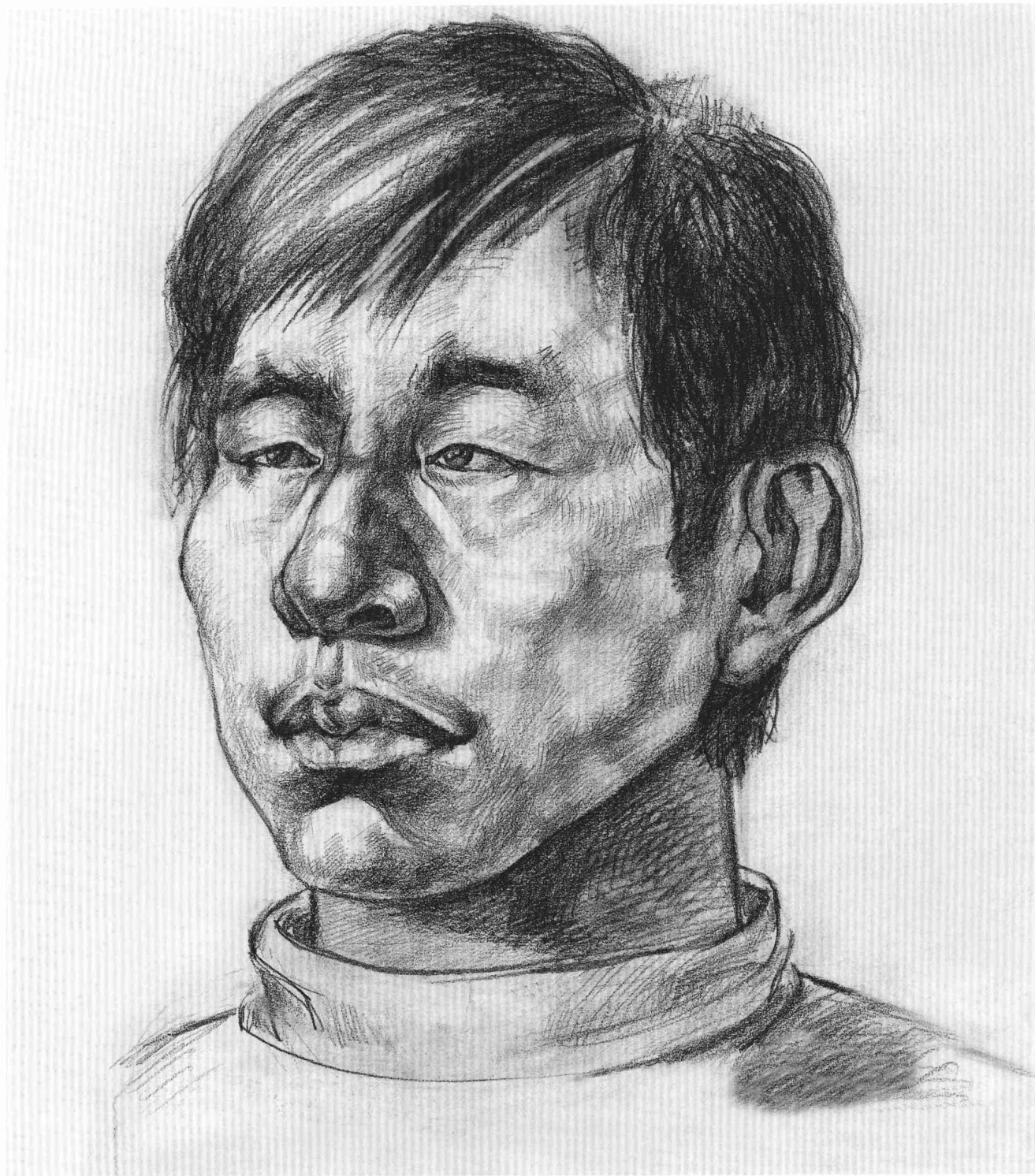
该试卷显示出考生具备较强的造型能力和良好的整体把握与塑造能力。画面构图适中，人物面部形体结构准确，体面转折关系清晰明确，五官局部刻画深入细致，较好地表现出了人物的个性特征，尤其是头发的表现，用笔大胆，松紧肯定自如。还有领子与肩的表现，均反映出考生熟练的艺术表现能力和扎实的写实功底。不足的是面部色调重复过多，画面对比关系不够强烈。

该试卷构图适中，人物造型准确，五官结构刻画到位，体面与转折关系衔接得当，整体画面效果较好，反映出考生对人像头部解剖结构具有一定的理解与掌握。缺点是鼻根位置过深，两眼相比右眼略微显小。人中位置偏移，导致嘴唇透视产生问题。另外，衣服结构关系尚可，但过于简单，若能画上些明暗，画面则达到了整体上的统一。

这是一幅具有熟练表现技巧的试卷，画面整体关系较好，人物结构关系明确，头发、领子处理手法松紧自如，从考生熟练的用笔和丰富多变的线条排列组合中，反映出该考生具有扎实的写实功底和艺术表现能力。

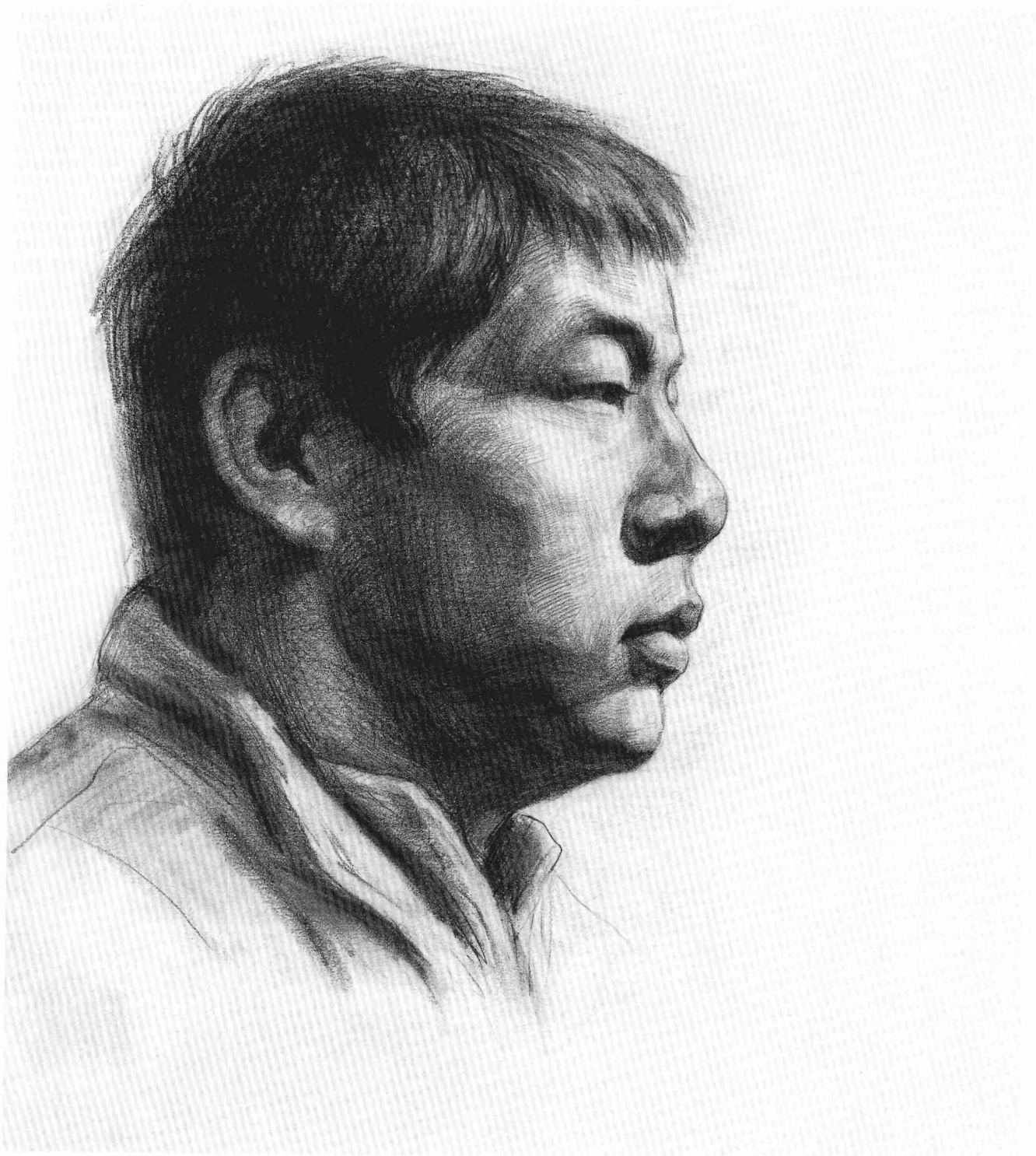
这是一幅很具代表性的头像写生试卷。该考生能够对人物面部结构、解剖及透视诸多关系把握得相当到位，五官个性特征的深入刻画和眉弓、颧骨、下颌等骨点的准确表现，以及充满肌肉感、体积感的面部视觉效果，均反映出考生具有较强的写实能力和艺术表现能力，画面趋向重结构、淡化明暗、追求线面结合的表现方法达到了整体与统一。缺点是人像的暗部略花，左眉位置偏高，耳朵的结构出现明显错误，加上过实的刻画使整体画面略显逊色。

该试卷构图适中，整体素描关系较好。画面用笔熟练、生动而自然，尤其是头发和衣领的表现，能够采用不同的线条排列组合，求取各局部间的变化和整体效果的统一，具有一定的艺术处理技巧和整体视觉效果把握的能力。不足的是五官的比例关系失调，鼻子画的过大，人中的位置过于紧张，下嘴唇画的过小，并出现结构与透视方面的问题，下颌也存在同样的问题。一般情况下，这是因为缺乏考试经验，在绘画过程中，未经反复的比较与校正，匆忙刻画细部而造成的失误。

画面构图舒服，整体关系较好，人物的基本形态特征及结构、体面转折等关系均进行了充分的表现，可见该考生具有较扎实的素描功底和对人物面部解剖结构及骨点充分理解和灵活运用能力。缺点是由于眼中隔的位置过宽，而造成鼻子跟着过宽过大，对比中嘴唇显得形状偏小。另外，画面左脸咬肌下方外轮廓少了一块，左边耳朵省略未画，两耳相比，右耳形态过于偏大。

此幅素描试卷整体感强，人物的形象特征朴实而敦厚，画面基本结构关系明确，五官刻画得较为深入，颞骨、颧骨、咬肌的部位表现相当充分，显示出人物具有较强的立体感和体量感。考生用笔朴实有序，反映出对人物结构、透视及体面多种关系深入的理解与把握能力以及较为扎实的造型与塑造能力。整体画面协调统一，是一幅较好的素描试卷。不足的是构图不够适中，人像前方空间过大，若人像略加放大则能达到相对完美的效果。

该试卷构图合理，人物形象特征明确。五官结构刻画较为充分，面部转折关系明确到位，头发、领子与面部的用笔一致，达到了整体效果的统一。问题出在鼻根的位置有点向下偏移，造成眼睛与鼻子的关系不够协调，上嘴唇左边过大，人中向右偏移，出现明显的透视错误，以上均是考生在定稿时缺少反复比较，忽略了局部之间的比例关系和相互协调关系，导致了画面整体质量的下降。