

优秀试卷评析

绘画类素描

中国美术学院教务处 编

中国美术学院出版社

责任编辑：徐新红
装帧设计：钱 塘
责任校对：石同兴
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

中国美术学院优秀试卷评析. 绘画类素描 / 中国美术学院教务处编. —杭州：中国美术学院出版社，2006. 11
ISBN 7-81083-547-5

I. 中... II. 中... III. ①绘画—技法（美术）—高等学校—入学考试—自学参考资料②素描—技法（美术）—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第133306号

中国美术学院优秀试卷评析 绘画类素描

中国美术学院教务处 编

中国美术学院出版社出版发行

（杭州市南山路218号 / 邮编：310002）

经销：全国新华书店

制版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷：浙江印刷集团有限公司

2006年12月第1版 / 2006年12月第1次印刷

开本：889mm × 1194mm 1/16

中国美术学院教务处处长 胡良勇

面向渴求知识,怀着对中国美术学院神圣艺术殿堂的憧憬与向往的广大美术考生,我们选编了2006年中国美术学院本科招生优秀试卷评析丛书。根据各专业的特点将本套丛书分为绘画类素描与色彩、设计类素描与色彩共四卷,并聘请具有丰富教学经验的专业教师参与编著。丛书通过对每幅试卷进行深入具体的点评与分析,配以数幅一年级学生的优秀作业为参照,以以往考试内容为示例的步骤详解,以期能为考生提供一个有益的信息和学习平台。这些优秀试卷对于广大考生而言,是一种具有标尺意义的范例,从点评中获得一些感悟和专业评判依据的要义与精神认知,以及获得学习和训练方向上针对性的指导。

纵观美院近年来的专业考试试卷,我们不难看出,无论是素描或色彩考试,在内容、方式、难易程度上都具有相对稳定性和延续性。

在素描方面,绘画类专业基本为人物头像写生;设计类专业为石膏像写生,无论是头像或石膏写生,它的考察及评分标准的立足依然建立在通过写生形式考察考生具备了怎样的基础造型能力与艺术感觉:一、构图、形体比例、透视、结构及体积的准确理解和把握能力,对物象进行深入刻画的能力;二、对客体个性特征的感觉及自觉的把握能力,对画面的主次虚实关系及整体的处理能力;以及这两方面要素有机统一所表达出的造型感觉与能力。

在色彩方面,考试形式一般都采取静物默写的形式。尽管每年都有一些看似令人出乎意料的新内容出现,但其实施要求并无变化:一、方向及范围并无变化(基本上都是生活中所熟悉常见的器皿、瓜果、时蔬、花卉、文具及厨房用具等),比如2006年试题中出现的肉类内容还是属于厨房食品的范围。二、出题方式并无大变化,针对不同的专业出题形式有:a、纯文字说明,指定相关静物和画面色调或数量、色相等;b、提供基本构图,配以文字和色调要求作不同冷暖调的变体等;c、指定命题(例如《夏日》和指定若干相关物品等)。三、考察要点和评判标准要求没变:a、画面整体色调组织、处理和协调能力;b、对色彩冷暖关系的理解及表现能力;c、有一定的用色造物的塑造能力;d、对画面整体构图、黑白灰及空间层次、主次、强弱、虚实的把握处理能力;以及以上四个方面有机统一所表达出的整体画面的色彩感觉和表现力。

以上这些看似抽象的评分依据,在丛书的试卷点评分析中都得到了较充分的、具体的、直观的、详细的体现。艺术的学习从来就没有什么捷径可寻,只有把握好良好稳定的心态,以诚恳踏实的学习态度,方能从中领悟到造型基础学习的要义。在老师的指导下,进行有方向有效率的训练,那么,艺术殿堂的大门终将会为你开启。

最后,预祝广大有理想、有才华的青年考生梦想成真。

a. 头发体感较弱

b. 颧骨
颧肌塑
造不够
肯定明
确。

c. 颧骨造
型明显不
足。

d. 眼鼻嘴塑很
精彩很充分深
入。

e. 衣服的塑造如果再
往下多些，构图就更
好更完整了。

试卷评析

该作品特征明确，结构合理，尤其眼鼻嘴的塑造和表现上深入充分而又不失生动与自然，调子层次有序，主次虚实得当，略微不足的是颧骨处造型不足，显得怪异，其次头发的体感表现也不够。画面整体处理一般。

a. 颧骨颧肌塑造不够充分。

b. 鼻梁鼻肌塑造缺少变化。

c. 嘴唇边缘刻画缺少变化、刻板。

d. 衣服的大块面与脸部的小块面明暗的对比形成一种有趣味的节奏。

试卷评析

素描的造型技法随对象的特征的适当运用,对表现不同对象的不同感受能起事半功倍的结果和不同的视觉效果。技法有着丰富多样的形式,不一定固守不变。此幅作品以线生面——紧紧围绕着人物的形体特征结构转折展开有序的表达与依次塑造,既简洁清新明快,又显得明确不含糊,造型坚实。形体力度感强使人物形象特征获得了一种男性阳刚之意的体会与表达,任何一种技法的运用也有利弊得失,所以还应适当得体。如果在骨点及五官塑造上能具体深入和灵活些就更好了。

a. 果断利索的用笔很好地将头发松弛自然的特性表达得淋漓尽致。

c. 用丰富细腻的色调对面部及五官进行了较为深入的塑造。而三者之间不同的运笔及黑白灰色调形成了较有节奏的主次对比。

d. 颧骨点的结构与塑造稍显不足。

b. 简洁概括的线条将衣服的形体关系交待得很到位。

试卷评析

作者具有较强的画面整体控制与处理能力。衣服的白，面部的灰，头发的黑形成了较好的色调整体对比。松动果断的笔触很好地加强了头发特征质感的表现，加上衣服简洁的线条，又一起与面部及五官细腻丰富深入的塑造形成了一种张弛、主次、节奏、有序的对立，画面完整，效果很好。

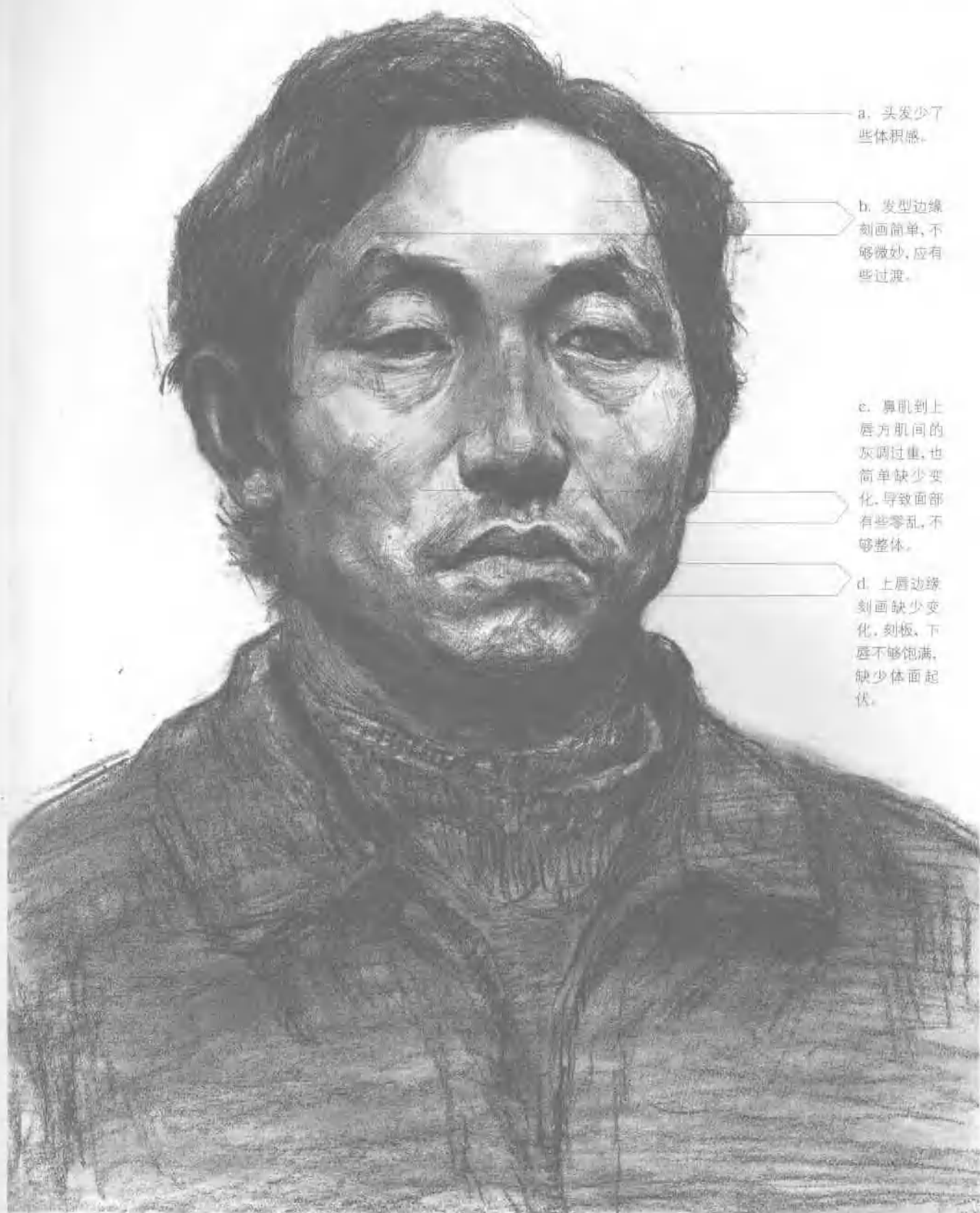
a. 头发表现缺少一些体积感, 头发外轮廓画得过于草率, 缺少造型和变化。

b. 脖子空洞, 不能因是暗部和被衣领遮挡就忽略了其结构和形体的把握

c. 衣服过于宽松, 不自然, 显得与颈肩关系不贴实

试卷评析

作为一幅头像素描作业, 许多考生都能很自然地将对对象的关注点刻画重心放在头部, 这本身没错, 但如果仅重视头部, 却忽视了对头、颈、肩三者关系的准确把握, 以及对颈部结构的理解塑造, 对衣领、肩部的造型等等, 这种落笔草率, 貌似轻松, 实际是不讲究的心态和片面理解是很不可取的。如这幅作品, 头部的表现已体现该生具备了相当高的素描造型素养和驾轻就熟的造型能力, 但那粗糙的脖子, 那肥大宽空的衣领和经不起推敲的头颈肩关系以及缺少体积感的头发, 却都使人生感。我们应当记住的是, 作为画面的一个有机部分, 我们可以或轻松或概括或虚或实, 但决不能轻率草率对待之。

试卷评析

人物形象特征得到了较强的把握与表达, 衣服松动整体的处理, 体现了与头部塑造相对比的虚实强弱关系, 结构准确到位, 稍不足之处在于鼻肌与上唇方肌之间的灰调过重, 导致面部整体有些花乱, 缺少更严谨的起伏转折关系的把握, 另外面部与头发边缘刻画过紧, 缺少些过渡的变化。

b. 头发体感稍差。

a. 人物造型及五官塑造别有意味，特征强烈明确。

c. 率性天真的线条与笔触体现了与头部的造型形成一种韵味及节奏上的有趣对比。

试卷评析

追求个性特征是艺术的本质之一，敢于突破统一模式而凸显人物特征的个性体验，是我们逾越习作习性而达到生动的艺术表现的途径之一。在众多的考生试卷中，此幅作品的造型趣味较为特别，有令人耳目一新之感，这得益于考生具有较为敏锐独特的视觉体验、个性审美判断和主动的表现与处理。形象神情生动自然，结构准确，主次、节奏、对比都有很好的表现，尽管头发体感不够，但仍不失为一幅较为优秀的考生试卷。

a. 双眼位置与人中线的对称及透视关系明显有误。

b. 两颧骨位置与人中线的对称及透视关系有误，且塑造不够到位。

c. 嘴唇的造型与略侧面的人物动态透视不符。

d. 耳的形状与脸部关系不够准确。

试卷评析

有一定的素描表现能力，人物形象特征也把握得不错，画面整体而不失自然生动。不足的是两眼的位置与穿过鼻根的人中线位置关系有很明显的失误，两颧骨的对称关系也不够。

a. 头发边缘较拘紧不够松散自然。

b. 头发塑造较简单，单薄。

c. 颧骨与上唇方肌的结构体面关系不够到位。

d. 衣领形状软弱无力，没有造型感。

试卷评析

人物形象神态准确自然，体面结构关系较好，五官的刻画充分，特征明确，整体效果不错。不足的是头发的特质较弱，内侧颧骨形体起伏略显不足，严谨性不够。脸部的灰调有些平均，层次不够。两层衣领造型显得过于随意。

a. 头发质感塑造精彩自然。

d. 眼神的表现比较生动自然。

b. 略为拉长强化的脸型增强了画面的造型意味，且结构及透视关系基本准确。

c. 双耳的形体与略正面的动态明显不符。

试卷评析

该生具有较好的形体观察感受能力，略为强化的人物形象造型很有意味，生动而不失准确，结构合理，是较好的素描造型能力的体现，主次强弱张弛有度，技法轻松熟练，富于节奏感。但双耳与头部的动态关系把握有误。

试卷评析

此作品形体结构基本正确, 体积感较好, 对五官及面部特征也有较深入严谨的刻画, 形象明确且较为生动。不足的是头部发型过于夸张不够严谨, 过于宽松的羽绒服与颈肩的关系也经不起推敲。

步骤分析

步骤 1: 构图的布置、侧面的动态与角度, 比例关系和透视关系是这一步骤的重点。

(步骤分解图由 2006 级一年级陈晨绘)

步骤分析

步骤2: 头部、颈部、胸部和底座的结构关系，每一个体块的特征表达（包括头发、五官、颈部、肩膀、胸座和底座），是这一步骤的重点。

步骤分析

步骤3: 概括整个石膏像的亮部与暗部两大块面, 把握两大块面之间的体积转折关系, 强调五官作为造型中心的塑造是这一步骤的重点。