

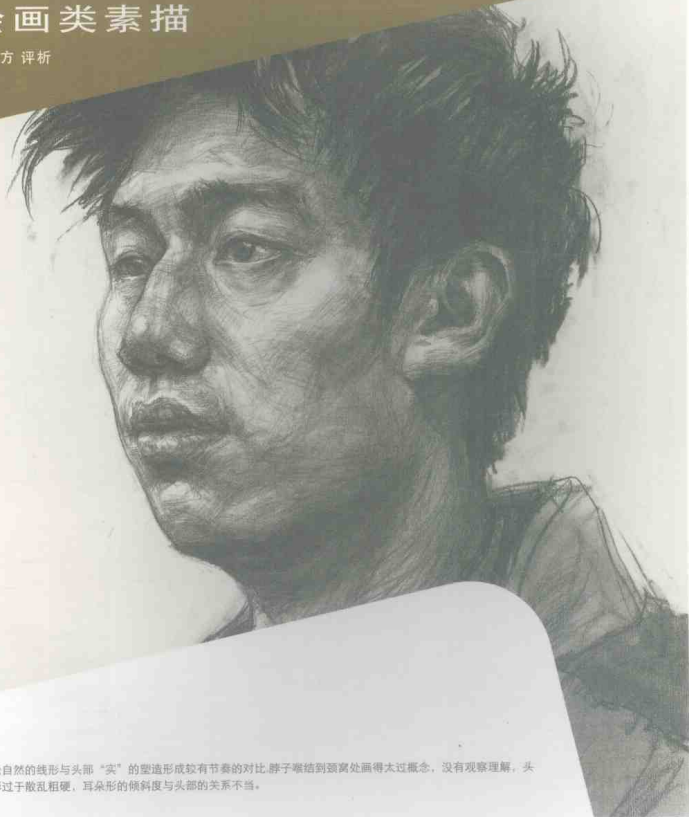
中国美术学院

考生

优秀试卷评析

绘画类素描

吴方评析

试卷评析

轻松自然的线形与头部“实”的塑造形成较有节奏的对比。脖子喉结到颈窝处画得太过概念，没有观察理解，头发外形过于散乱粗硬，耳朵形的倾斜度与头部的关系不当。

中国美术学院教务处 主编

中国美术学院出版社

中国美术学院

考生 优秀试卷评析

绘画类素描

中国美术学院教务处 主编

吴 方 评析

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：南山
责任出版：葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

中国美术学院考生优秀试卷评析. 绘画类. 素描 / 中国美术学院教务处主编; 吴方评析. —杭州: 中国美术学院出版社, 2007.10
ISBN 978-7-81083-652-4

I. 中… II. ①中…②吴… III. 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(2007)第162733号

中国美术学院考生优秀试卷评析

绘画类素描

中国美术学院教务处 主编
吴方评析

出版发行：中国美术学院出版社

地址：(杭州市南山路218号 / 邮编：310002)

网址：www.caapress.com

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

版次：2007年10月第1版

印次：2007年10月第1次印刷

印张：5.25

开本：889mm×1194mm 1/16

字数：5千

图数：74幅

印数：00001-11000

ISBN 978-7-81083-652-4

定价：30.00元

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2007年中国美术学院本科招生优秀试卷赏析丛书。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。

通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点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。对对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，但其实质要求并无变化。一、方向及范围并没有变化（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）。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，以诚笃踏实的学习态度，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。

素描肖像写生作为各类美术院校高考的必试重要科目，是我们通往那扇艺术殿堂大门所不可缺、必备的能力之一。

那么，素描人像写生的考察目的是什么？它的考察点又是什么呢？

总体地说就是考察考生具备了怎样的素描基础能力和怎样的综合艺术感觉的体现。

1、基础能力包含一构图、形体比例、透视、结构以及体积的准确理解和把握能力，以及对对象进行深入刻画的能力。

2、艺术感受能力包含一对客体个性特征的感受及主动自觉的把握，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意味及能力。

它要求从内在形体出发，透过人物内部构造的研究理解，准确表现人物的外在形体的写实呈现。整体把握头、颈、肩的形体关系和特征，基本有人物形体的衔接、运动空间等关系的准确表现。即强调有对象基本形体结构的写实塑造把握，也强调要有鲜活生命视觉对象的主动自觉的审美体验与表现。

就是说当你具备了这样的素质与能力，你就有可能画出一幅较优秀的素描头像。当你具备并在试卷中展现出了这样的素质与能力，你就可能在美术高考中名列前茅，达其所欲。

一、构图

强调画面构图的完整性。能从经营作品的高度去控制调整画面，避免在动笔之前欠缺主动的整体观察与思考，消极、惰性地对待肖像与画面之间的关系，欠缺整体的布局与安排，以致造成构图上诸多的弊端。

原则上人物安排于画面视觉中心，大小比例适当，以保持画面平衡，注重人物头、颈、肩整体在

画面中的关系。避免过偏、过满、过空等现象。

日常训练中我们应注重构图知识的积累→过程中要主动地运用构图法则的基本规律→并结合对对象的整体形体感受→经这三者的遭遇与碰撞→在心中形成基本的构图意象→再通过数幅的构图小稿的实验与取舍,最终才得出我们对画面构图形式的决断。(图1、2、3)

图1

图2

图3

二、形、结构、体积

1、形的问题其实就是比例、动态、位置、透视、外形特征的问题。而对于初学者来说,问题的实质是我们缺乏一种整体相互联系比较的思维意识和训练有素、视觉敏锐的眼睛。只能下意识地孤立被动地刻描拼接单个局部五官的形状位置之间的关系,缺少观察联系比较方法的运用、急于求成,注意力不集中,对形的问题得过且过、不够严谨扎实耐心,结果是造成处处被动。

形的问题不仅是起步阶段的任务。随着画面的深入,形可能存在的问题也会显现出来,这就需要我们对形的不断比较调整要始终贯穿于整个作画过程。只有养成不断的观察、比较、调整的习惯,一

三、深入塑造

深入的塑造和刻画能力是素描写生头像过程中应具备的一个重要的基础能力之一。它主要体现在五官及骨点的深入塑造和头发的特征、质感等方面的表现。

• 深入塑造的进行是建立在整体的形体比例位置和结构转折准确到位的基础上的，它应遵循先有刻画对象准确具体的位置、形状和结构的块面关系，再有深入丰富的形体及细节的刻画。

• 深入的过程不仅是调子的加多加深、细节的增加和刻描。它应是塑造的那个局部的具体位置比例、形状的特征的进一步调整，是体积结构的进一步加强，然后才是细节和丰富的层次变化的把握。

• 毛发的表现——要注意肖像头部的具体发型的形状个性特征、头部球状的块面体积特征、有生動的松散而又有型的毛发特质。

图8

• 额丘、眉弓、颧骨等骨点一要注意具体位置的准确，要体现出其内在的实在性和坚实性的特征。

图9

• 耳——要注意耳部的具体形状构造和特征（尤其是外耳轮的形体变化）、立体的体感以及与头发
发的关系、以及远近虚实的变化。

图10

• 嘴——要注意嘴部的具体形状特征和年龄的特征，嘴部为半球形的体积特征，有丰富生动神态表
情的生命特征。

• 鼻——要注意鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼的具体形状特征、四个块面的立体感表现、鼻底块面不能
孤立刻画鼻孔。

• 眼——要注意眼部的具体形状和年龄的特征，球形的体积，有明亮的生动情感的生命特质。

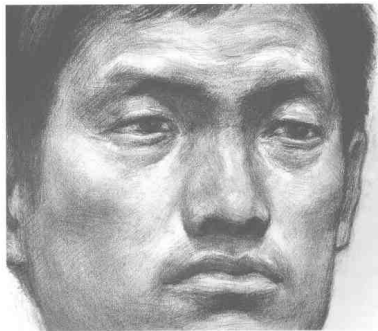

图11

图12

四、艺术表现力和人物神态的生动表现

相对于基础能力而言,艺术的表现能力相对来说要显得抽象得多,也显得更难把握。然而对于一幅优秀的头像作业而言,如果没有了客体个性特征的感受及主动自觉的把握,没有了画面的主次虚实关系及整体的综合艺术处理的呈现那是不可想象的。部分考生仅仅是埋头于基础能力的消极训练,忽视忽略了艺术能力的有意识培养。那么,终有一天,这种所谓的“能力”必将遗害于你。你只能为画而画,守其门而永远无法入其门。

这里说的艺术感受能力并不仅仅是指作业结束阶段的画面处理能力,它包含于整个作画的过程。

它具体体现在:观察感受和构图阶段、把握对象性格神态和形体特征过程、黑白灰空间层次的丰富处理、主次强弱虚实的有序把握、表现语言及工具材料的恰当适合的艺术运用。

它不是孤立的训练过程,没有对对象深刻的观察感受体验,就不可能有鲜明生动的人物性格特征和形象特征。没有在构图、塑造、表现、处理过程中主动自觉艺术审美感悟的把握,就不可能获得具有艺术感染力和视觉冲击力的良好画面。

图13

图14

五、真人肖像默写训练

就默写与写生的素描头像作业来说，在高考中的优劣评价体系上基本没有实质性的区别。

作为高考试题，它的考察点和要求与写生的要求几乎是一致的。区别的仅是写生中必须基本遵从客观对象的如实存在，而默写则可以在人物大关系基本准确的基础上，加以个性人物性格特征的自由想象与发挥。

而对于考生来说，区别仅仅在于：

写生——是面对真人写生，有活灵活现的真实直观感，有对象生动的生命特质、特征、神韵、质感等信息因素可供激发创造欲、表现欲的发挥。

默写——则是完全依赖于作者日常写生实践中的基础知识体系的记忆和积累，以及记忆和想象力的自由发挥。

作为肖像默写的训练：

一、首先，它是建立在对人物头部结构及形体比例深刻理解的基础上的。

因为无论人有多少的个体差异，但其内在构造和组织、形体的基本比例、呈现的动态透视关系大体都是相近和共性的有规律可循的。

理解了这一点，问题就简单多了。

我们应加强对人物头部框架结构的体面关系和头部基本比例透视规律的理解、学习和积累。那么，在默写中，再利用我们主动设定的光源形成的黑白灰体体积关系，我们就能够较准确的把握住人物最基本的形体显现。

在赏析、临摹、写生过程中，如果我们学会主动地去总结和积累塑造人物的体积、特征、质感的表现技法。那么，在默写中我们就能较自如地运用已有的造型技能去对人物进行深入的表现和塑造，以及画面整体的综合处理。

二、其次，它是建立在有一定的形象特征神态的记忆积累能力和想象力的基础上的。

如果平常不注重观察和体会，写生中仅是被动描摹表面现象，那么默写中没有了对象，你将会是两眼一抹黑、脑袋空空而已。记忆的贫瘠和想象的匮乏是不可能画得好默写的。

三、再者，在日常的训练中我们可以通过写生→默写→写生、默写→临摹→默写等交替换位的方式进行训练，以加强人物表现与塑造的记忆。我们也可以通过加强速写默画的训练，速写是练习形象记忆力的最好途径。多画速写，我们可以获得更多人物形象特征记忆的储存。

总之，有一句话是肯定的，那就是如果我们在日常的学习与训练中是真正主动的、投入的、理解的去观、去学、去画，那么，我们的脑海里必定会存储有一定量的（关于形象关于怎样表现等）的记忆和积累。再加上对人物形象特征和神韵的记忆、想象与发挥，画好素描肖像默写并不算太困难的事。

六、老年人和青年人的分析与表现

老年人和青年人在外貌上的差异是显而易见的。但作为人本身来说，他们的内部组织和构造总体仍是一致的，并无多少差异。明白这一点很重要，那么我们就不会仅仅因其外表的变化而把握不住老年人人像的形体结构和整体的体面关系。

而他们在外貌上的差异区别在于——因年龄和岁月的作用，使得老年人的身体肌肉组织的功能退化而造成面部肌肉的萎缩和松弛，从而导致了——脸上沟纹丛生、肌肉下垂等现象——头发也愈发显得疏松和花白——眼神浑浊而灰暗。

图15

然由于年轻人正处于生命旺盛期，身体机能良好，因此——肌肤整洁光滑——发质浓密而黝黑——眼神明亮且有神。

图16

图17

而老年的特征在头部的主要体现区域是：1、发质疏松而花白

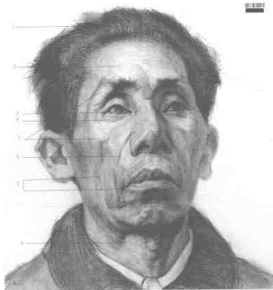

图18

- 2、额头皱纹丛生
- 3、眼神浑浊而灰暗
- 4、眼袋肌肉下垂
- 5、眼眶眉弓和颧骨突显（限于老瘦者）
- 6、面部肌肉下垂形成明显沟壑
- 7、脸部肌肉下垂形成明显褶皱和嘴角下挂
- 8、颈部青筋毕显

理解和掌握了这些年龄特征差异后，在基本准确把握头部的形体结构和整体的体面关系的基础上，对这些生理特征的细节变化进行的主动的、有取舍、有选择的深入塑造和表现。以彰显其老年特性的真实呈现。

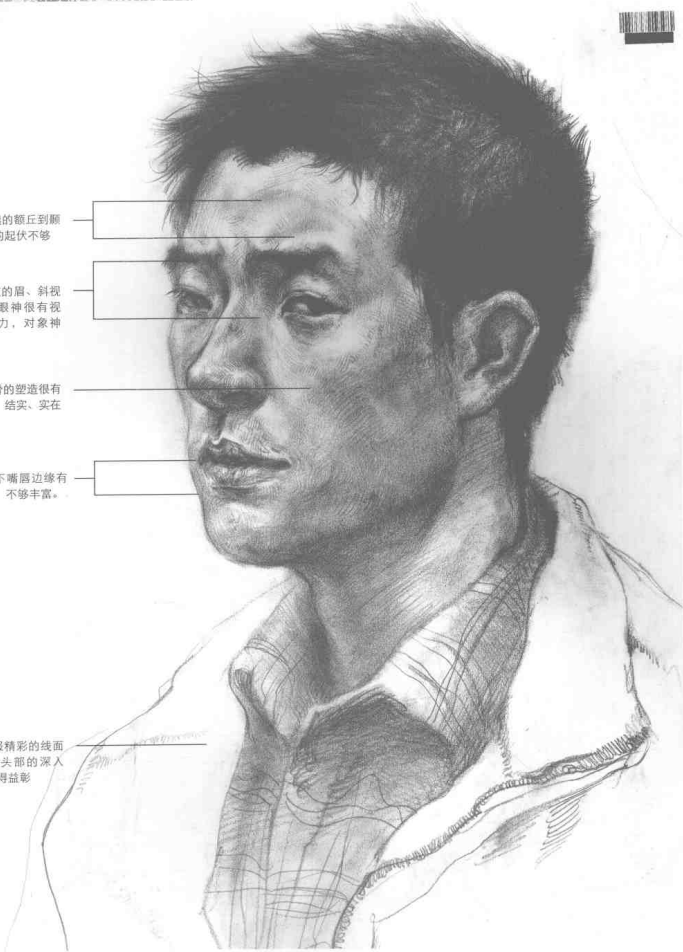
A. 隆起的额丘到颧骨之间的起伏不够

B. 微皱的眉、斜视观者的眼神很有视觉吸引力，对象神情毕现

C. 颧骨的塑造很有说服力，结实、实在

D. 上下嘴唇边缘有些单薄，不够丰富。

E. 衣服精彩的线面表现与头部的深入塑造相得益彰

试卷评析

这是一幅较为生动的优秀考生试卷，线形之间有交错的节奏感，造型准确、生动、调性丰富，刻画充分而显韵味十足。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，加上衣服简练的线条，又一起与面部及五官细微丰富深入的造型形成了一种张弛、主次、节奏、有序的对比。眼部瞬间斜视观者的表情的捕捉有真实生动性，并使人物的精神内涵得到充分的表达，并具有极强的视觉吸引与感染力。在写生过程中，我们应加强对对象的观察感受，并抓住那些转瞬即逝而又极能涵盖和代表对象的个性特质的神情加以表现，这不仅将使我们的作品获得生动的形象，并将会使作品本身获得层次与境界上的提升与升华。有较明显的作品的意识，效果很好。

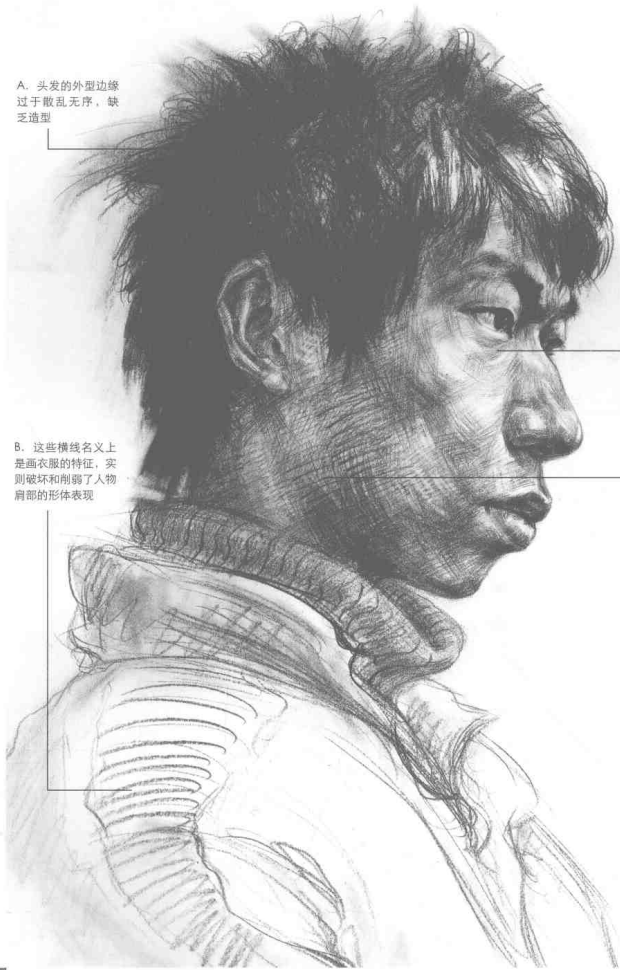

A. 头发的外型边缘过于散乱无序，缺乏造型

B. 这些横线名义上是画衣服的特征，实则破坏和削弱了人物肩部的形体表现

C. 在侧面人像里的眼睛和眼眶的透视关系不够，没有画“进去”

D. 下颌骨处的体面结构关系含糊不清

形体结构表现基本准确到位，形象特征真实自然。但画面整体观感有些太过于流利之嫌，头发质感挺好但外形平均杂乱而无造型意识，肩部的横排线既没有起到交代形体的作用反而影响削弱了肩头的体感存在，纯属多余。看似随性，其实是画面意识修养不足。还有内侧眼睛眼眶的侧面透视感不够。

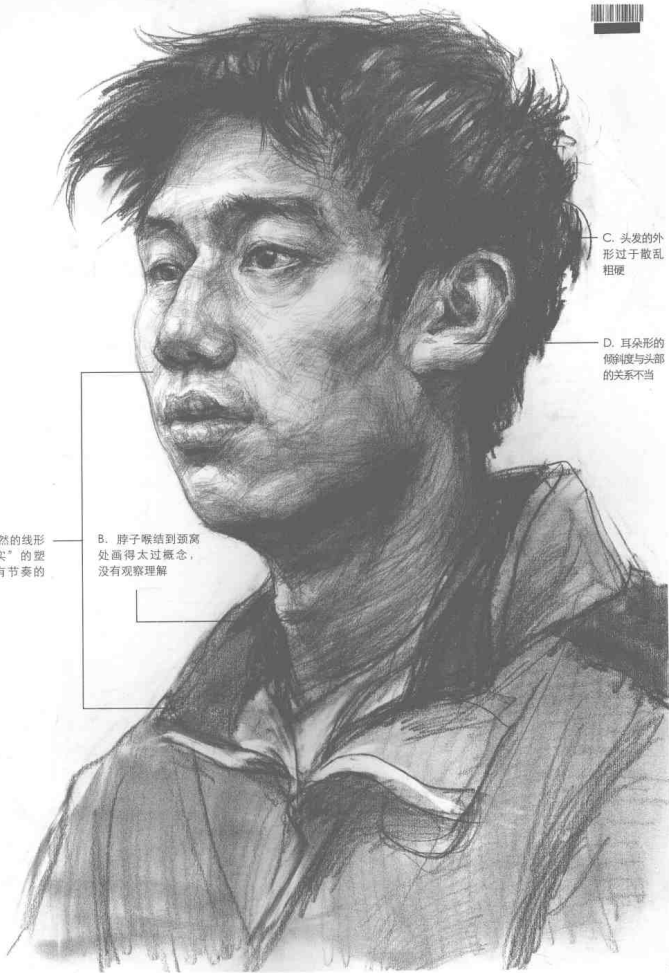

A. 轻松自然的线形与头部“实”的塑造形成较有节奏的对比

B. 脖子喉结到颈窝处画得太过概念，没有观察理解

C. 头发的外形过于散乱粗硬

D. 耳朵形的倾斜度与头部的关系不当

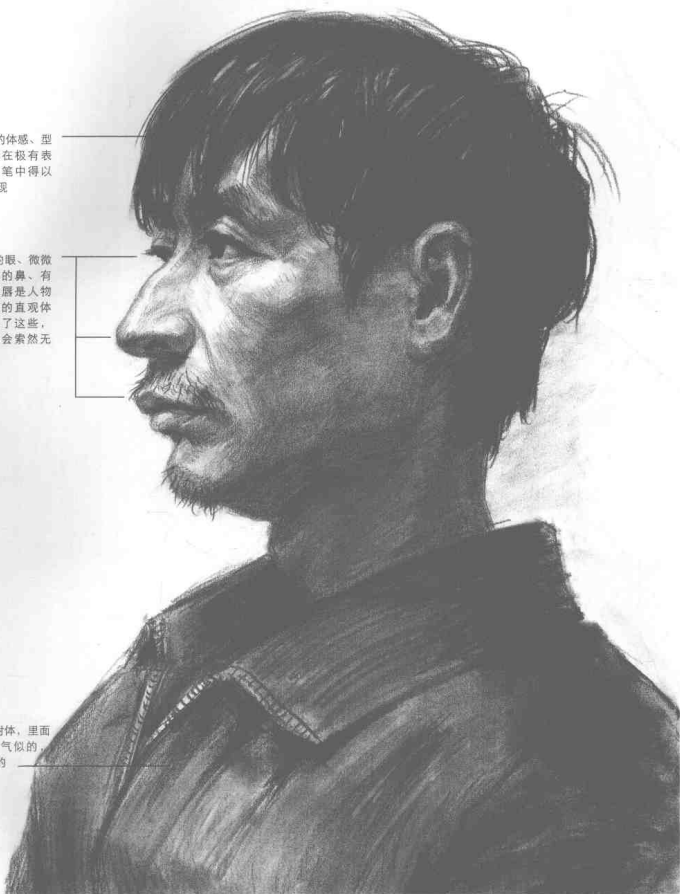

A. 头发的质感、型感、质感在极有表现力的用笔中得以完美的体现

B. 有神的眼、微微鹰勾挺拔的鼻、有特色的嘴唇是人物个性特征的直观体现，抓住了这些，画面就不会索然无味了

C. 衣不附体，里面象充满了气似的，鼓鼓囊囊的

A. 头发的形体特征和质感表现得尤为精彩

B. 发际线位置有些过低，额头在俯视效果中的透视比例不够，额头平短。

C. 衣扣线方向与人物坐姿动态不符

D. 如果服饰再表现得充分些，画面构图形式就会更完整了。

试卷评析

人物基本形简洁概括、丰富结实，意味明确，特征生动，神情自然，结构合理准确，能很好地把握画面及形象各个局部之间的协调关系。松动自然的线面很好地表达了人物基本形的特征，画面深入而又完整。俯视头部的头发画得很轻松自然尤为精彩。