

最常见的生活情景其实是最具有表现力的素材。只是我们常常会好高骛远，忘记了我们身边发生的那些熟悉的事情。

通常在考试的情况下，考生愿意尽可能地想得更多，画得更好。但是往往会忘记平时自己最了解的，最简单朴素的东西。把简单的东西画好，无论是对于考试成绩，还是自己基本能力的提高都有益处。

绘画的构图除一般规律以外，并没有其它刻板的规定，作者完全可以根据自己的情况大胆地去琢磨、去组织，只要自己觉得看上去舒服就应该是在考试中可以采用的构图。

有时候在考试的竞争比较中，“与众不同”甚至比得熟练更加重要。同学们在平时练习的过程中，应该留意自己的绘画习惯和特点，有意积累它们，以便在考试中让自己的作品在众多的试卷中显现出来。

除了符合考试的基本要求以外，画面内容选择的对象是一幅作品的出发点。生活中常见的物品，常常被考生们忽略，而这些恰恰是我们评委最愿意关注的重点。

在残酷的考试竞争中，哪怕是稍有流露的真情，也是愿意被评委们寻找和期待的对象。只是大多数人平时太注重技术的积累，而忽略了这些更重要的因素而已。

ACADEMY OF ARTS & DESIGN, TSINGHUA UNIVERSITY

 清华大学美术学院
ACADEMY OF ARTS & DESIGN, TSINGHUA UNIVERSITY

高分试卷赏析

素描

APPRECIATION AND ANALYSIS OF GOOD PAPERS | 造型艺术 & 艺术设计 |

清华美院教务办公室 主编





清华大学美术学院

Academy of Arts & Design, Tsinghua University

高分试卷赏析

造型艺术 素描 艺术设计

编委会成员：张敢 郭林红 董书兵

拍摄：郑林庆

清华大学美术学院（Academy of Arts & Design, Tsinghua University）的前身是中央工艺美术学院（Central Academy of Arts & Design）。

由于国家对艺术设计与艺术设计人才的需求，中央工艺美术学院经中国国务院批准于1956年成立，它是中国第一所高等设计艺术院校，汇集了当时全国最优秀的美术教育家、民族民间艺术领域的杰出研究者和海外留学归来的艺术家、设计家。在此后的近四十年里，中央工艺美术学院是中国设计艺术领域唯一一所独立建制的高等设计艺术院校。1999年11月，在国家调整高等教育机构的背景下，中央工艺美术学院并入清华大学，更名为清华大学美术学院，开始了在综合性大学中发展设计艺术学科的新篇章。

清华大学美术学院为中国培养了大批艺术设计人才，共培养本科生8442人、硕士1085人、博士143人，举行各类非学历培训万余人次，毕业生遍布中国各级各类高等院校、科研院所和相关企业的重要岗位。学院的教学思想和教学体系一直主导着中国现代设计艺术教育的发展。建院以来，学院结合国家和社会需求，承担和参与了国家主要的艺术设

计项目，发挥了国家级艺术设计研究机构的作用。学院在不同历史阶段提出了“工艺美术”、“工业设计”、“艺术设计”等专业概念，始终引领着中国设计艺术的发展走向。

经过半个世纪的积累，清华大学美术学院的设计艺术学科具有中国艺术与设计高等教育最悠久的历史 and 完备的教学、科研条件，在中国艺术设计领域始终处于领先地位。学院的设计艺术学科下设18个专业方向，在5年一次的国家级重点学科评审中，于2002年、2007年两度被评为本领域唯一的国家级重点学科。以设计艺术学为主体的艺术学一级学科在5年一次的全国一级学科评估中，于2004年、2009年两度全国排名第一。清华大学美术学院连续两次被美国《商业周刊》评为全球60所最佳设计院校之一。

在全球化的时代背景下，我们要转变观念，以新的视角和创新意识迎接新的挑战，抓住历史发展机遇，不断深化教育教学改革，在学校跻身世界一流大学的战略目标下，为建设成为世界著名美术学院而努力奋斗，培养具有全球视野，符合时代要求的复合型、创新型杰出艺术设计人才，为国家经济建设与文化发展做出新的贡献。

关于素描

素描的真谛就是造型。无论是写生还是创作，无论是静物还是人物，都是造型理念的综合体现。造型不仅是在人物和静物的轮廓之中填充明暗，还是运用明暗、黑白、虚实、结构等因素的组合构成，表现空间、思想和感情。古今中外优秀的素描作品，无不是既刻画出精美的图像，又表达出崇高的意境。参加我院的素描考试，既是一次造型基本能力的充分比较，也是一次考生素质、修养、品格的集中展现。在相同的考试要求面前，不同的考生对于素描的理解，对于美丑的认知会存在着比较大的差异。毕竟完成一张头像或静物作业与画出一幅完整的素描作品相比，其意义是完全不同的。能够不同程度地减少这种差异，也就是素描考试的目的所在。

艺术设计专业

题 目：路灯下的自行车

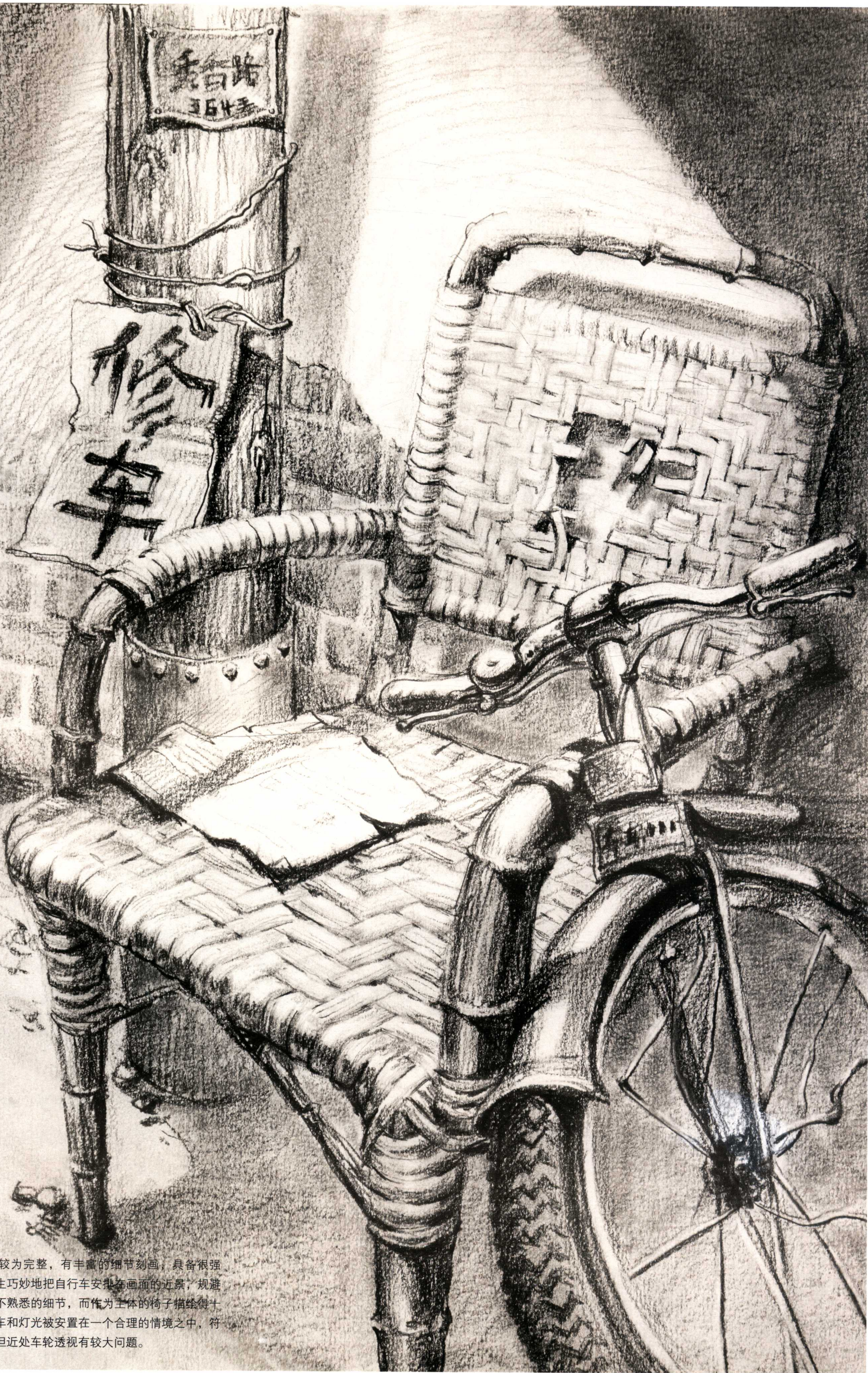
时 间：3小时

工 具：铅笔或炭笔

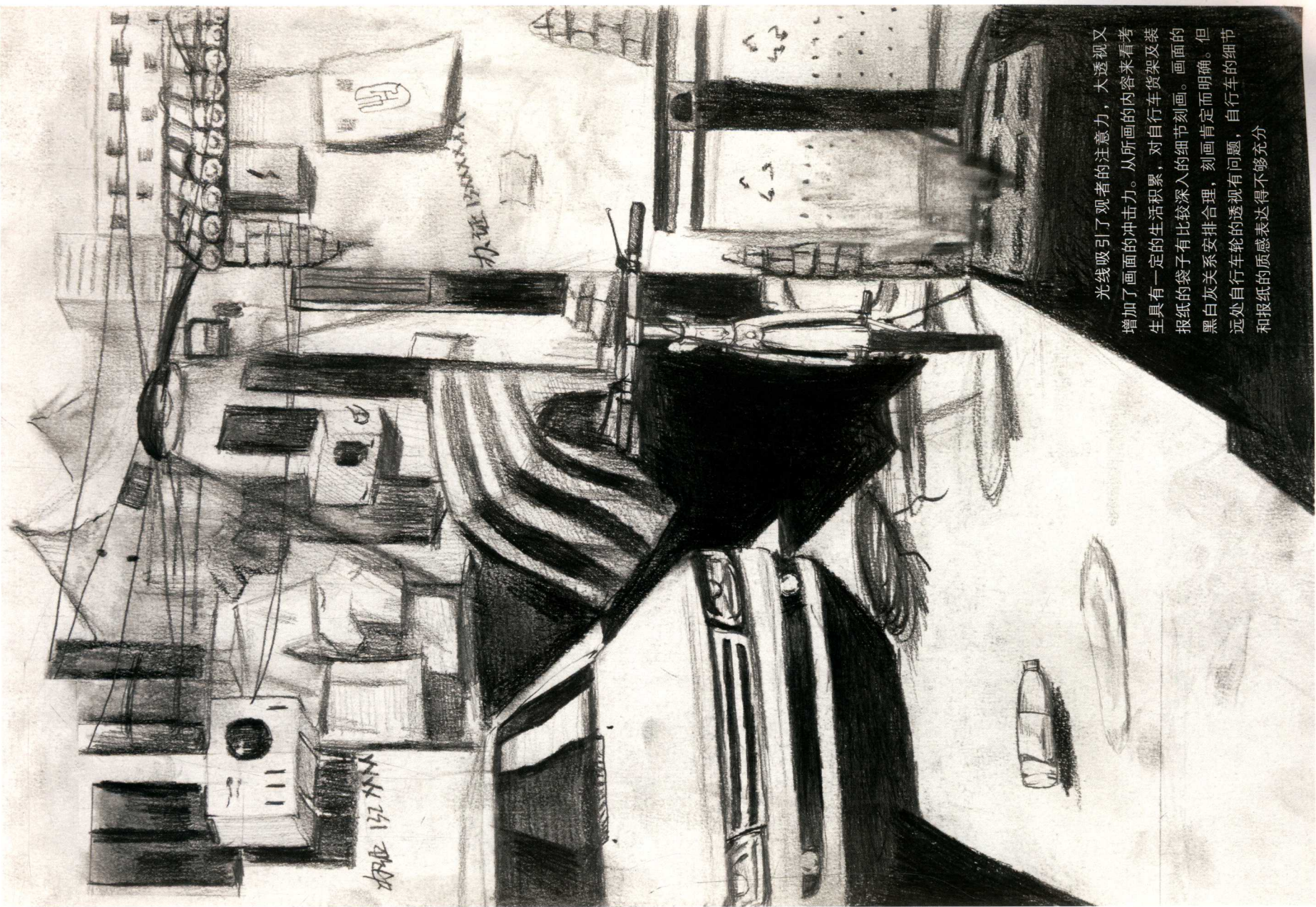
满 分：250分

要 求：

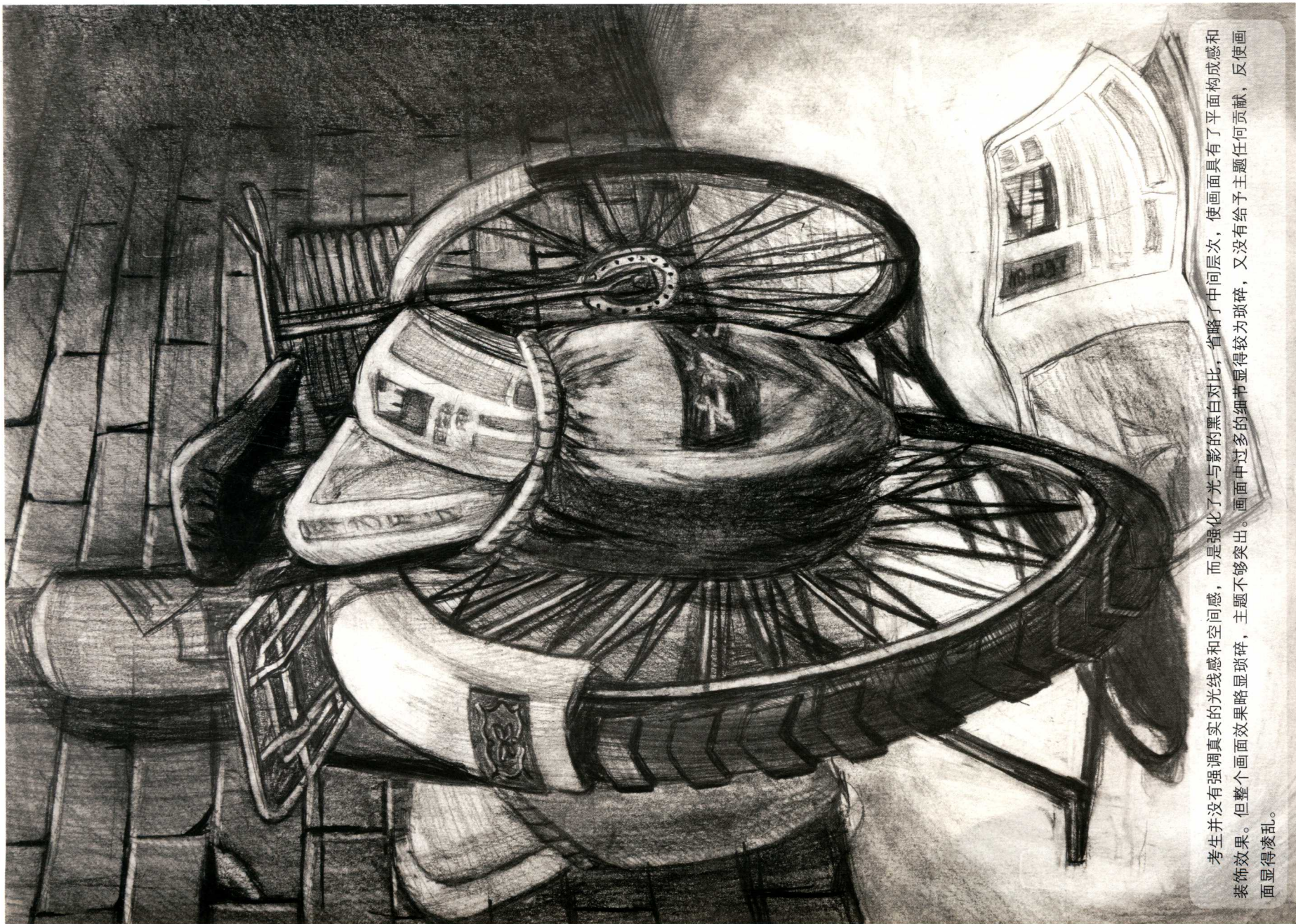
- 1.画在试卷纸正面；
- 2.符合题意，写实画法。构图完整，造型准确，结构严谨，质感真实，刻画深入，空间感强，注意画面意境营造。



画面构图较为完整，有丰富的细节刻画，具备很强的可读性。考生巧妙地把自行车安排在画面的近景，规避了很多可能并不熟悉的细节，而作为主体的椅子描绘得十分充分。自行车和灯光被安置在一个合理的情境之中，符合考题要求，但近处车轮透视有较大问题。

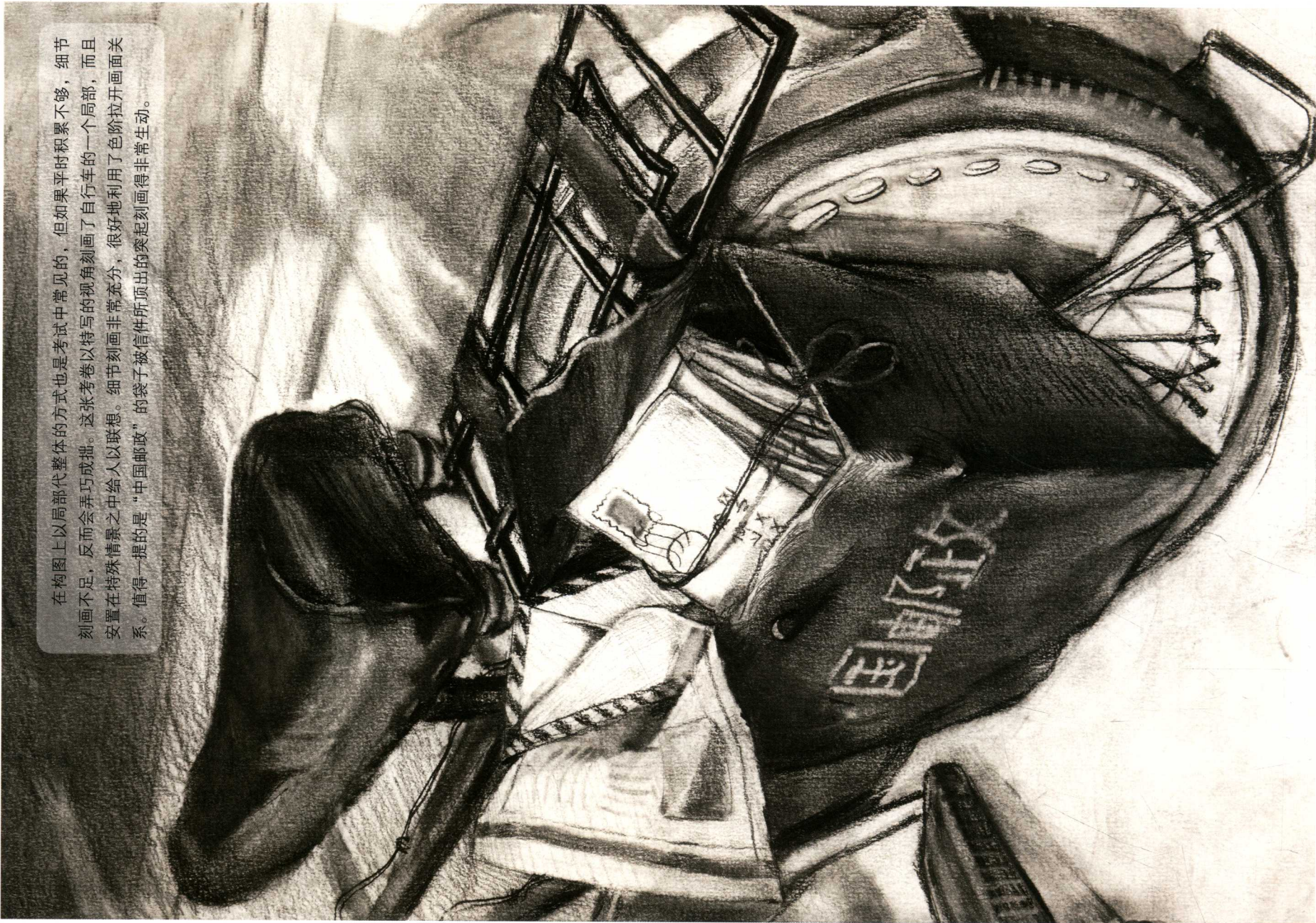


光线吸引了观者的注意力，大透视又增加了画面的冲击力。从所画的内容来看考生具有一定的生活积累，对自行车货架及装报纸的袋子有比较深入的细节刻画。画面的黑白灰关系安排合理，刻画肯定而明确。但远处自行车轮的透视有问题，自行车的细节和报纸的质感表达得不够充分。

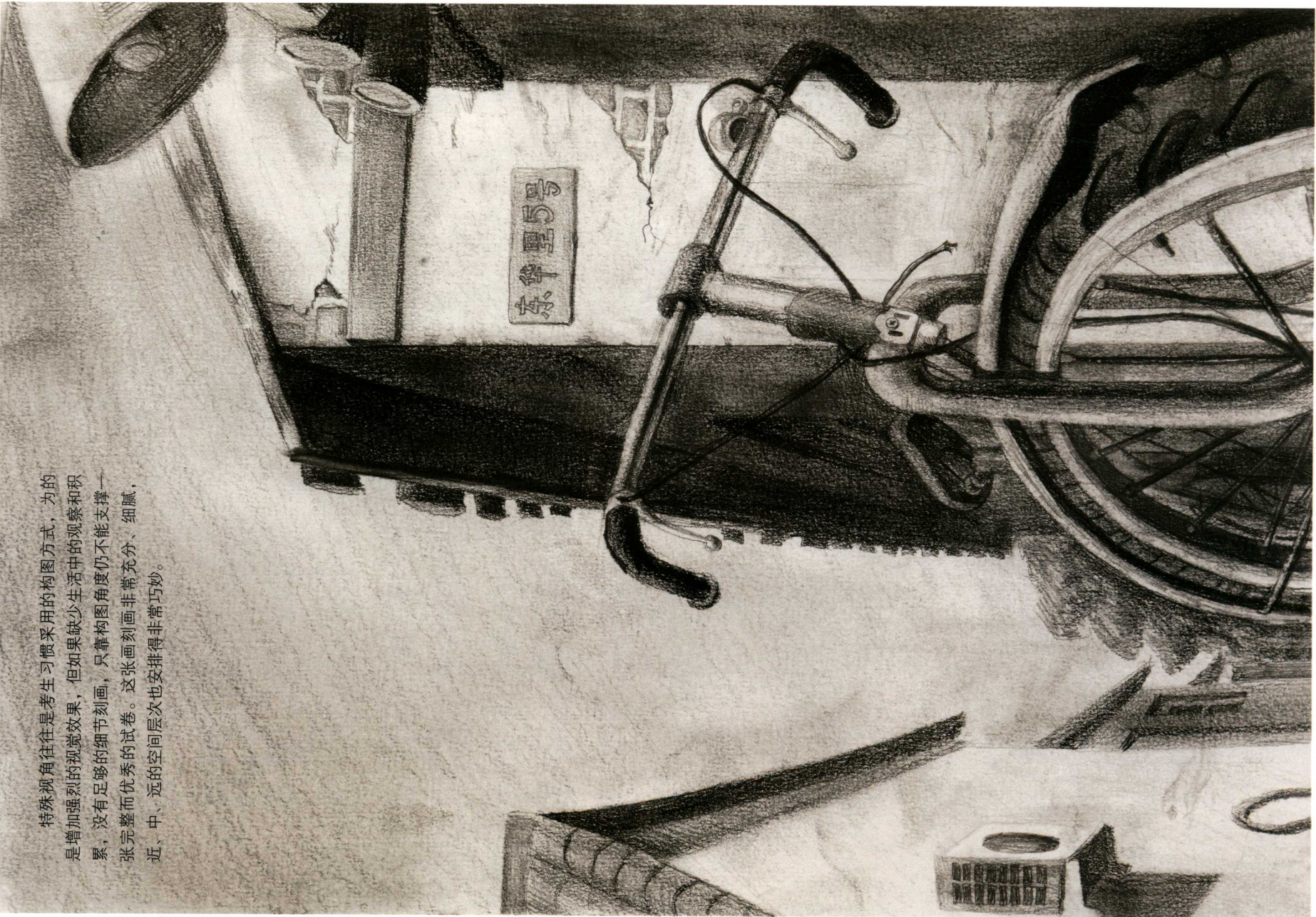


考生并没有强调真实的光线感和空间感，而是强化了光与影的黑白对比，使画面具有了平面构成感和装饰效果。但整个画面效果略显琐碎，主题不够突出。画面中过多的细节显得较为琐碎，又没有给予主题任何贡献，反使画面显得凌乱。

在构图上以局部代整体的方式也是考试中常见的，但如果平时积累不够，细节刻画不足，反而会弄巧成拙。这张考卷以特写的视角刻画了自行车的一个局部，而且安置在特殊情景之中给人以联想。细节刻画非常充分，很好地利用了色阶拉开画面关系。值得一提的是“中国邮政”的袋子被信件所顶出的突起刻画得非常生动。

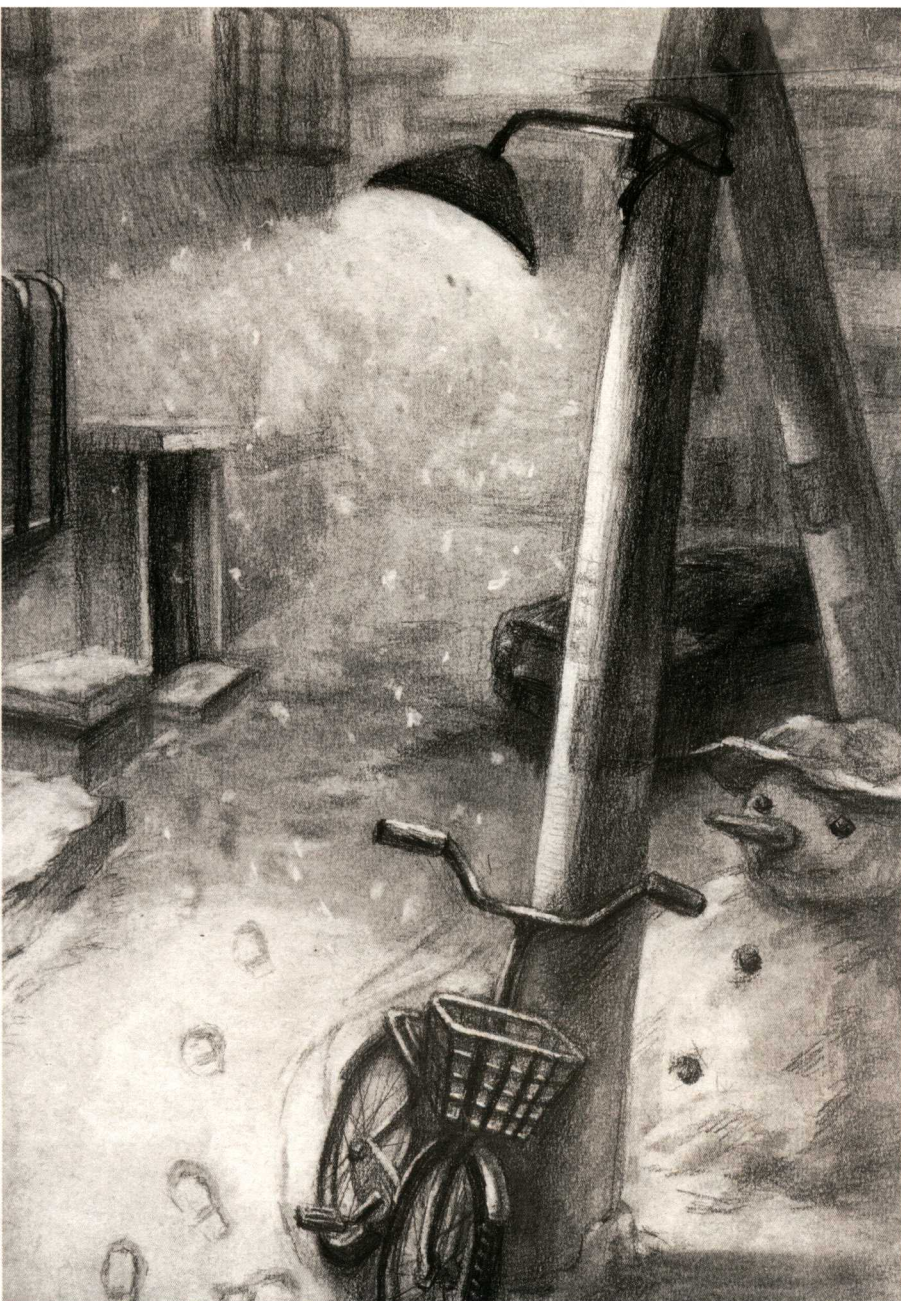
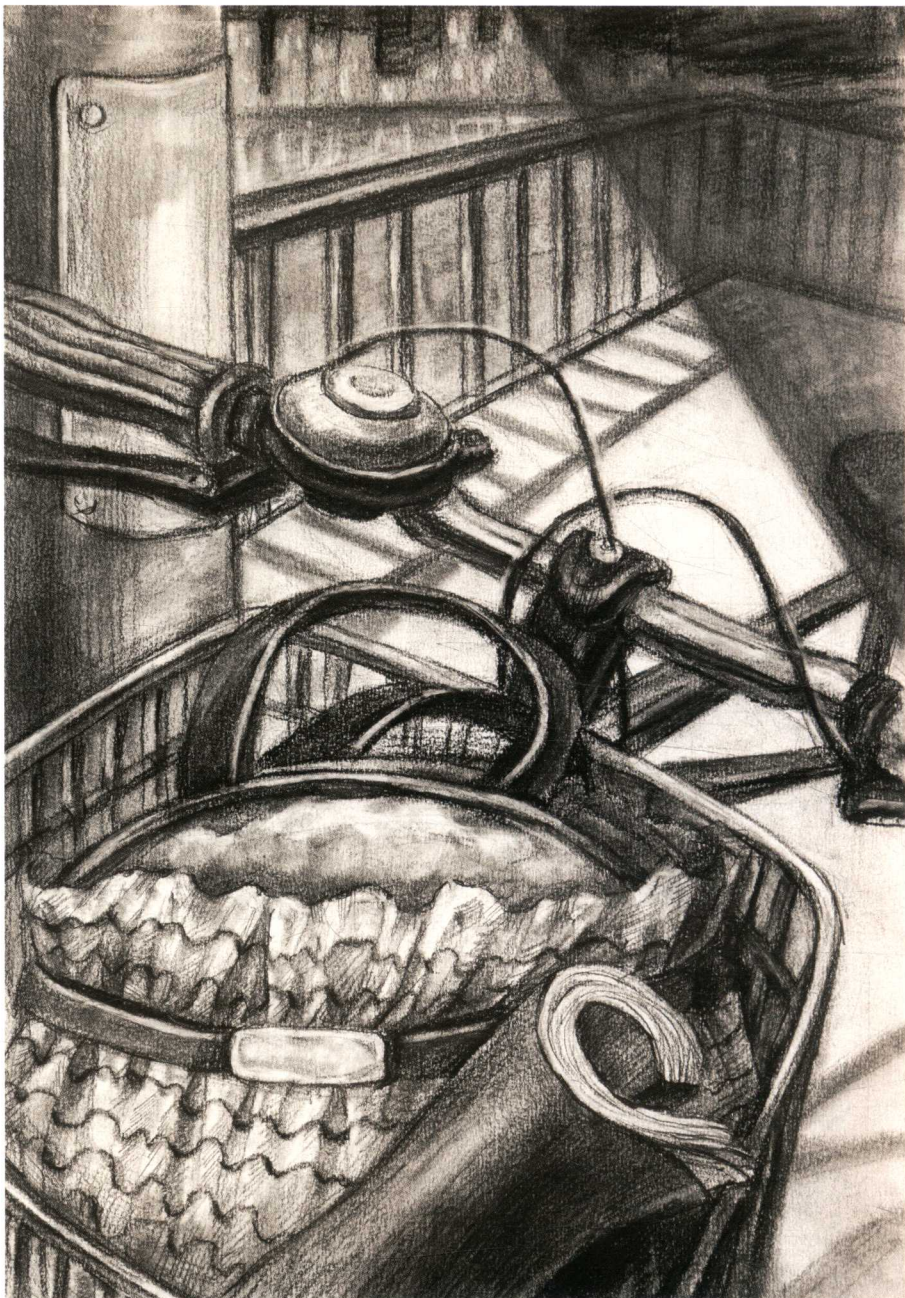


特殊视角往往是考生习惯采用的构图方式，为的是增加强烈的视觉效果，但如果缺少生活中的观察和积累，没有足够的细节刻画，只靠构图角度仍不能支撑一张完整而优秀的试卷。这张画刻画得非常充分、细腻，近、中、远的空间层次也安排得非常巧妙。





画面营造了很好的气氛，构图也颇具形式感。考生用微弱的光线很好地表达了夜晚路灯下的生活场景，并没有过多关注细节，取而代之的是对夜色静谧的表现。画面中许多水平线和垂直线的应用增加了静穆、宁静之感，美中不足是右侧自行车的透视存在问题。

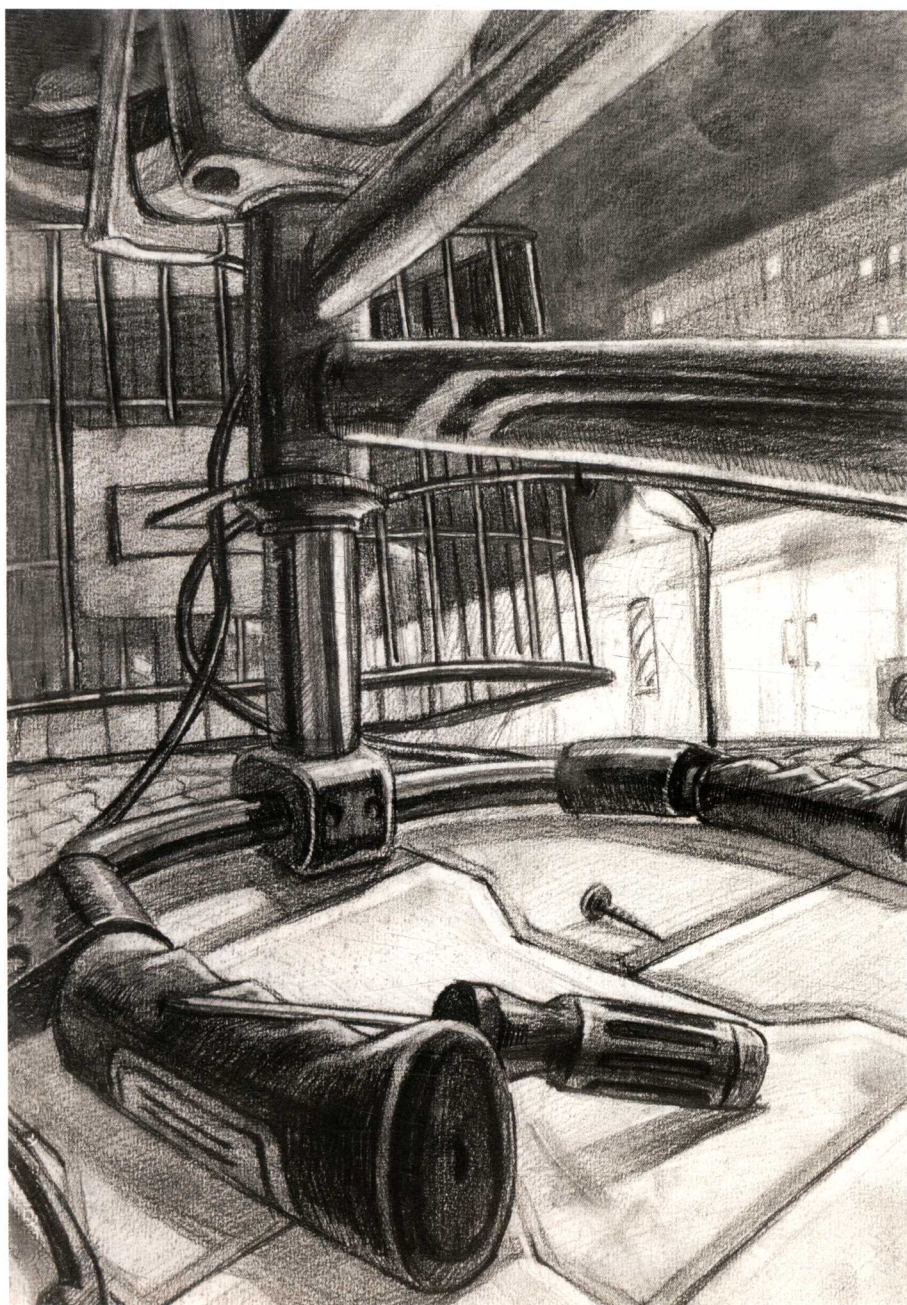
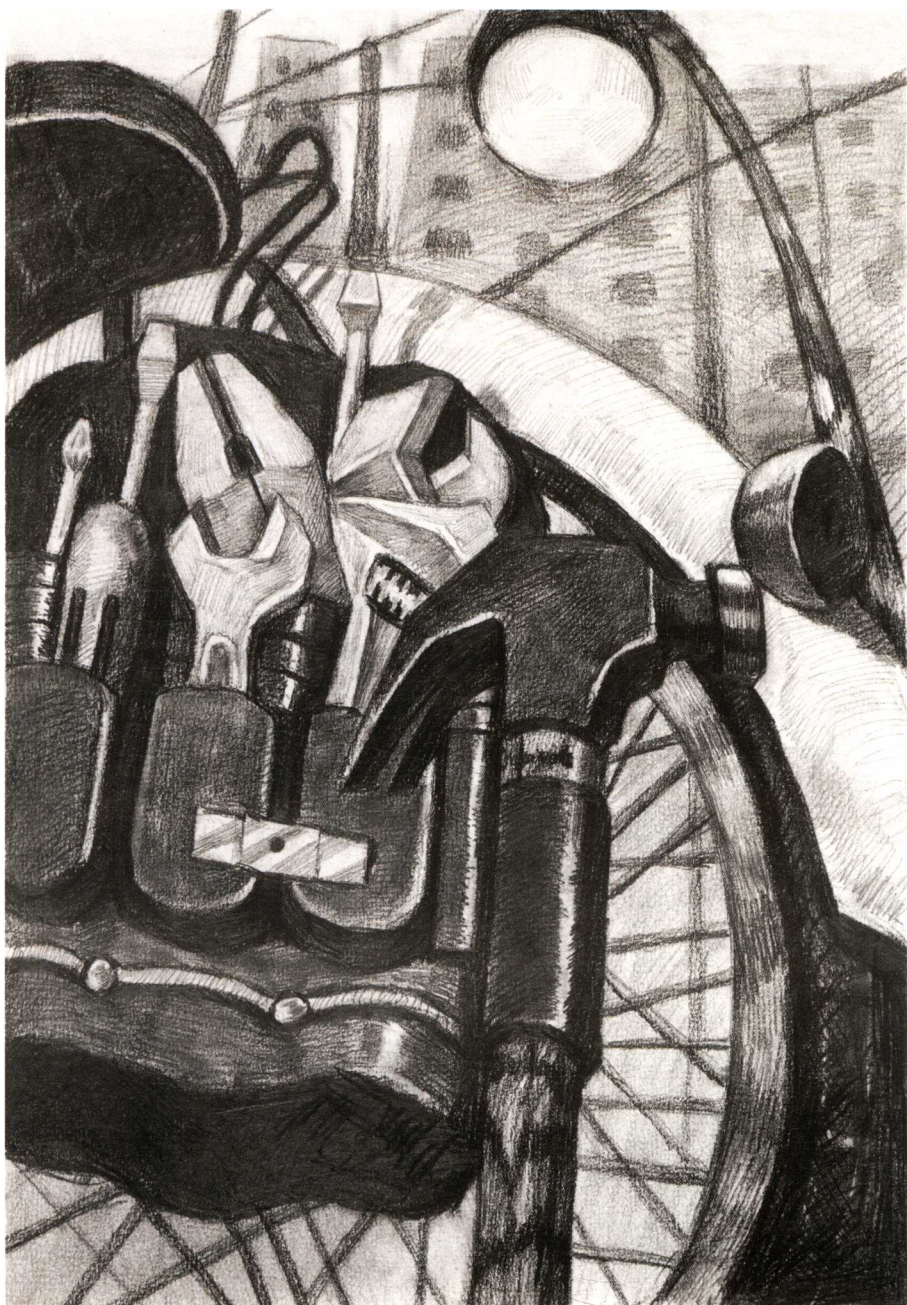




考生将考题要求的路灯与自行车安置在画面远处，使整个构图与众不同，而狭长的楼梯又将观众的视线引向远方的主题，加强了画面的纵深感。画面中光线的应用也恰到好处，不但突出了主题，也体现了夜景的气氛。楼梯明暗不同的两部分增加了情趣和形式感。

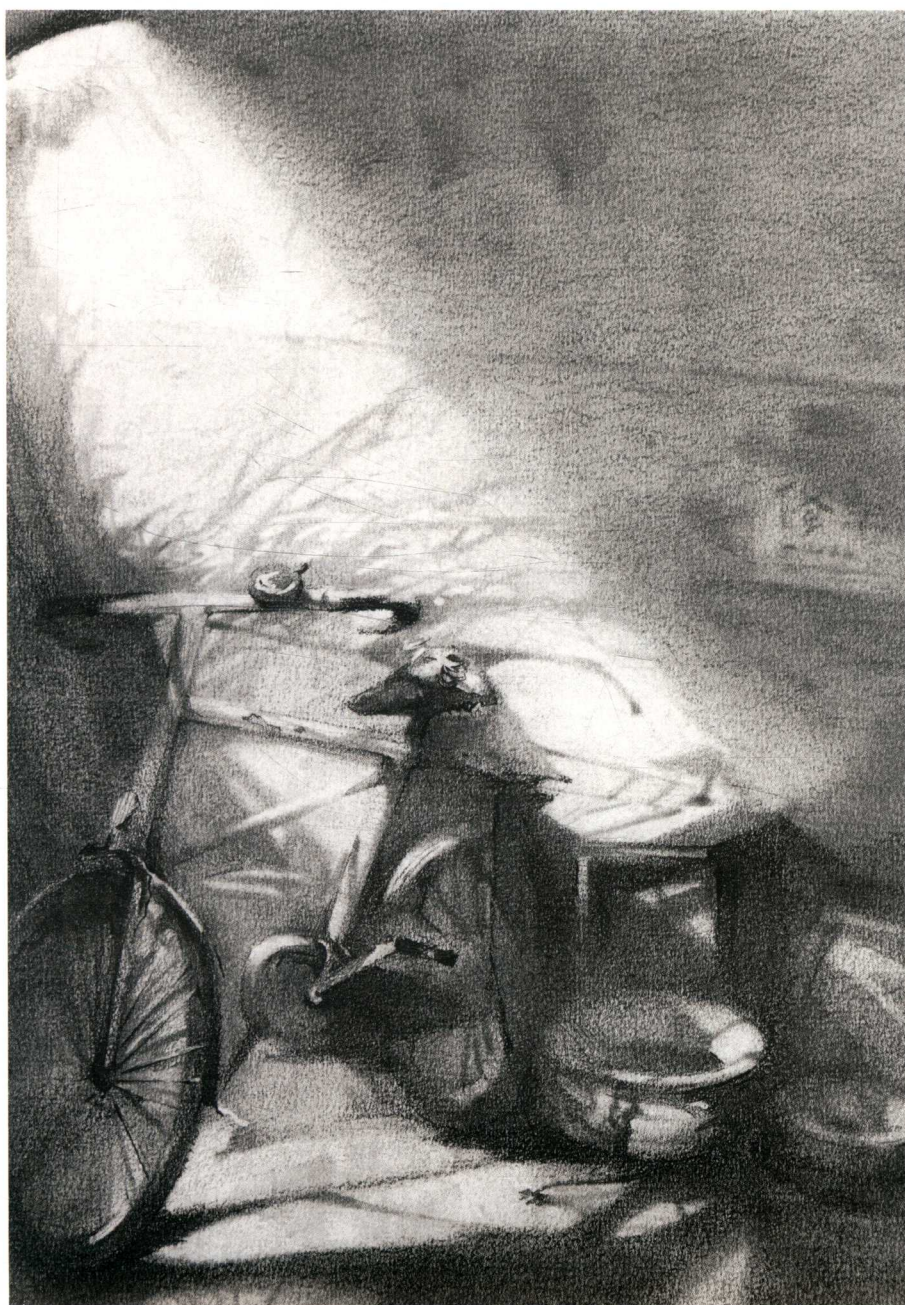
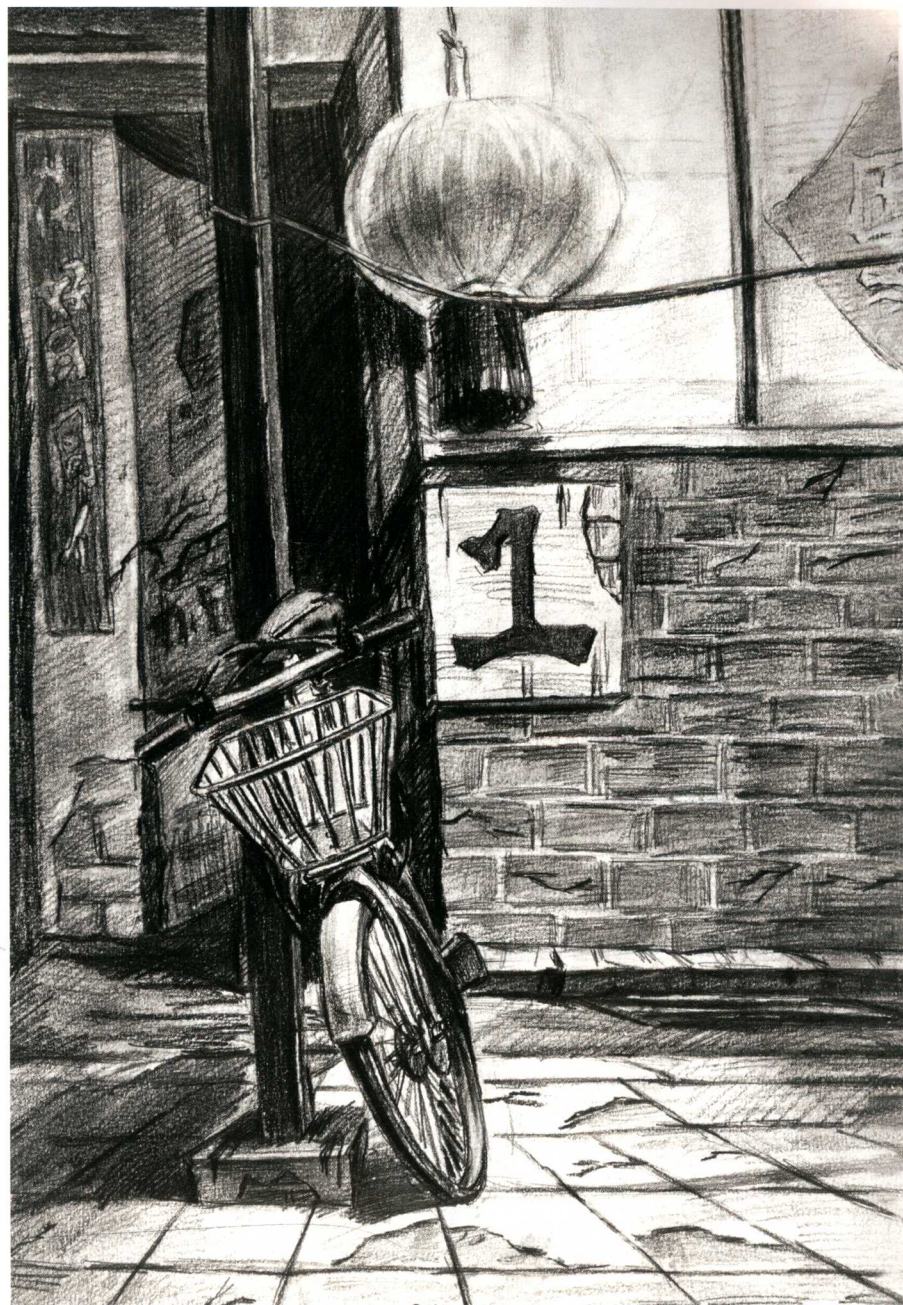
考生利用墙上的砖、门和窗对画面进行了平面的分割，也借此区分了大的黑白灰颜色关系。整个自行车处在较高的色阶，置于灯下，在大量的水平线和垂直线的衬托下突显出以曲线为造型的自行车，使画面富有情趣。画面较为完整，这种构图方式大大降低了对自行车细节刻画难度，但自行车的造型稍显粗陋。







考生利用大透视获得了异常强烈的视觉效果，画面远景的色调被压缩在一定的灰层次中，突显了主体自行车。自行车色阶丰富，细节刻画充分，可见考生在生活中有一定积累，而且具备很强的绘画表达能力。值得一提的是，画面近景的车把对拉开画面空间层次起到了至关重要的作用。





考生利用了大的透视和特殊视角营造了很强烈的空间纵深感，并很好地安排了画面中大的黑白灰关系，主体突出，刻画充分。自行车的造型比较准确，车轮、车把等细节显示出考生平时的积累和较强的塑造能力。车把上挂的帽子和围巾，近景的报纸等细节都使作品生气盎然。

