

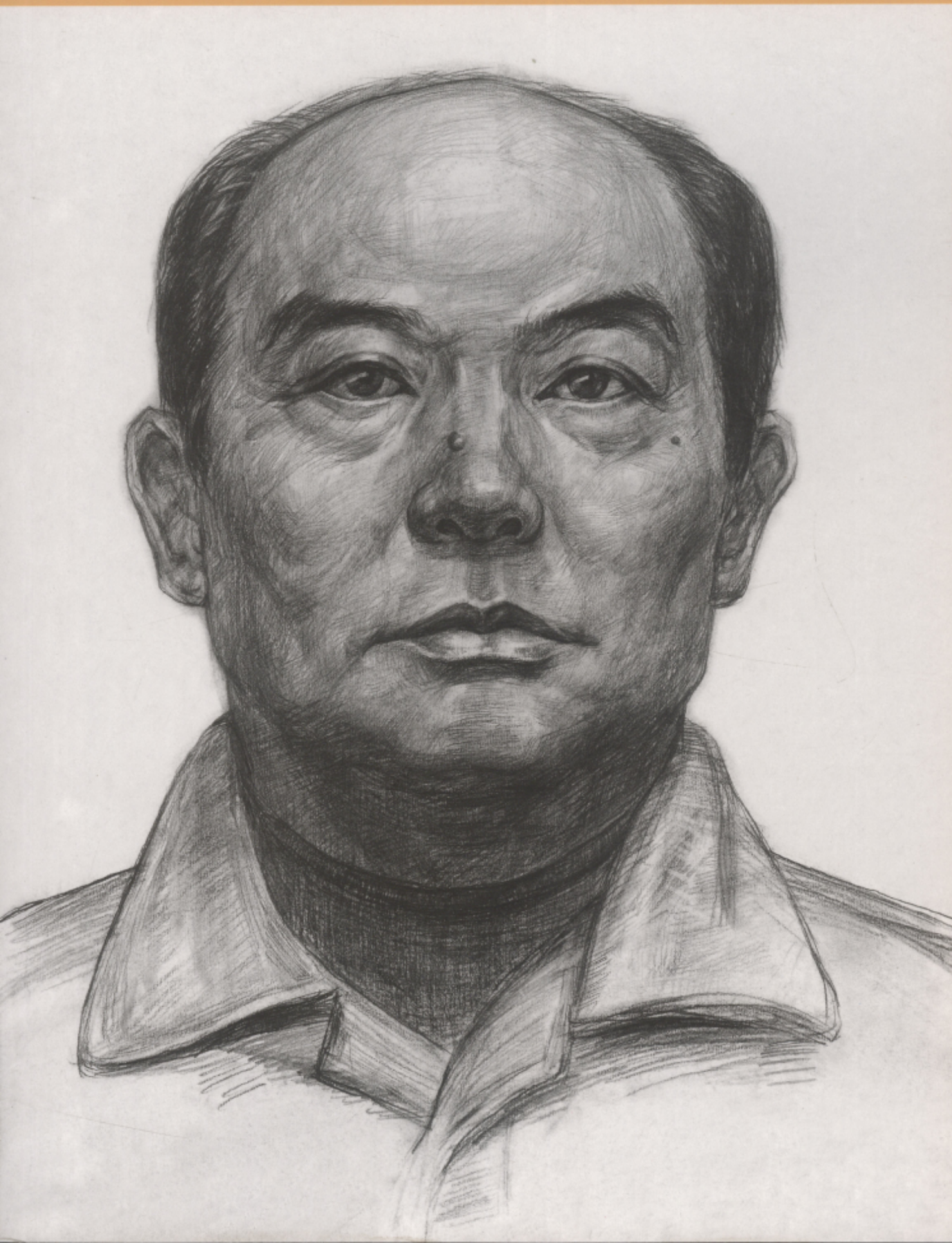
中国当代美术院校考试·教师教学对话

素描

孙青人 编著

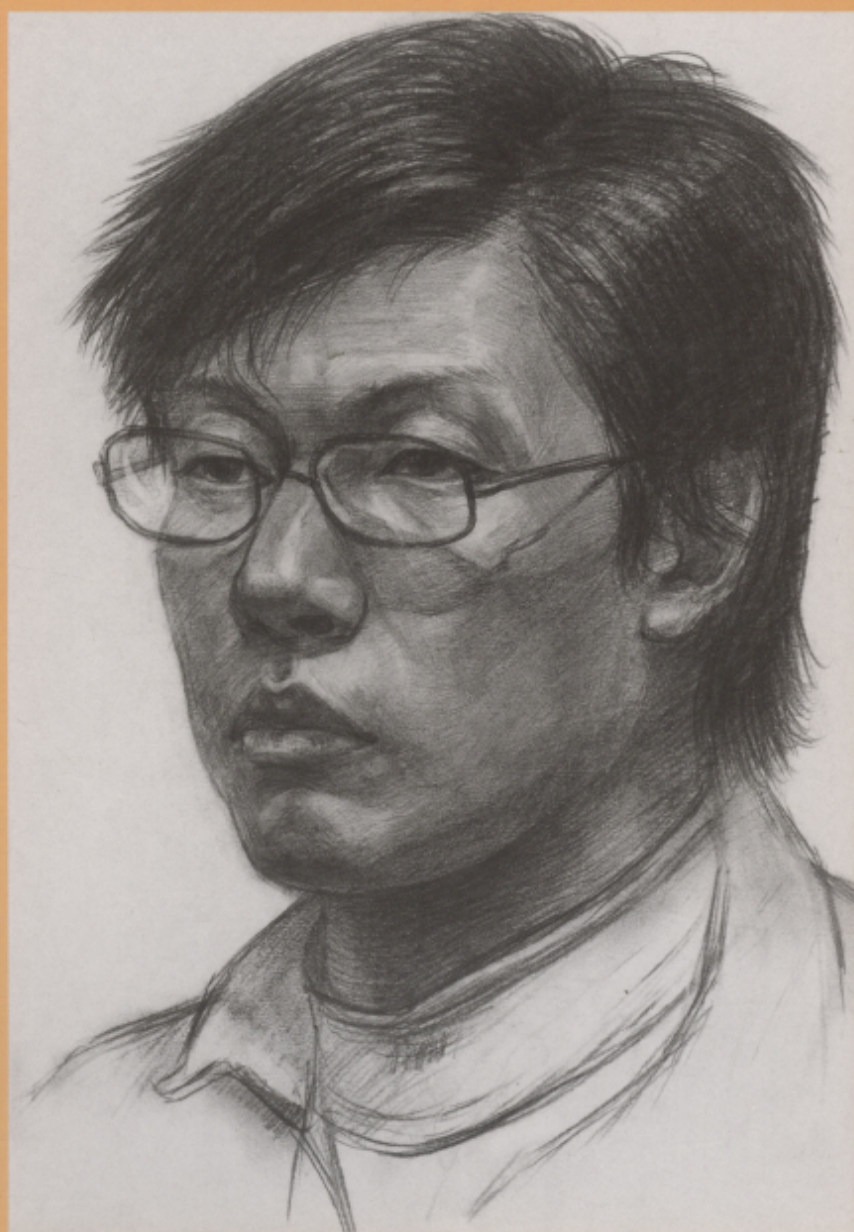
美术高考教学作品

精品范例·试卷剖析·名师点评

北京工艺美术出版社

• 教师教学指南 • 学生训练标准 • 考试参考范本 •

戴眼镜的男青年

2007年清华大学美术学院设计专业素描考题 (2小时 八开纸)

抓住模特儿的光影关系，进行较好的刻画和塑造，整个画面的黑、白、灰布局自然，流畅。整体关系良好。人物造型准确，画面所表现的各部位关系明确，五官突出。眼镜的处理应再虚一些，头发塑造再放松，这样就能更好地维系面部五官，才会主次有别，紧松适度，生动耐看。

图书在版编目(CIP)数据

素描/孙青人编著.—北京:北京工艺美术出版社,
2007.6
(美术高考教学作品)
ISBN 978-7-80526-646-6

I.素... II.孙... 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(2007)第064246号

责任编辑:陈高潮
陈朝华
责任印制:宋朝晖

美术高考教学作品——素描

孙青人 编著

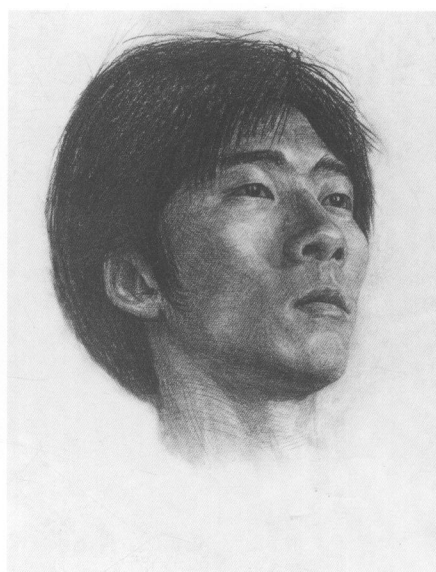
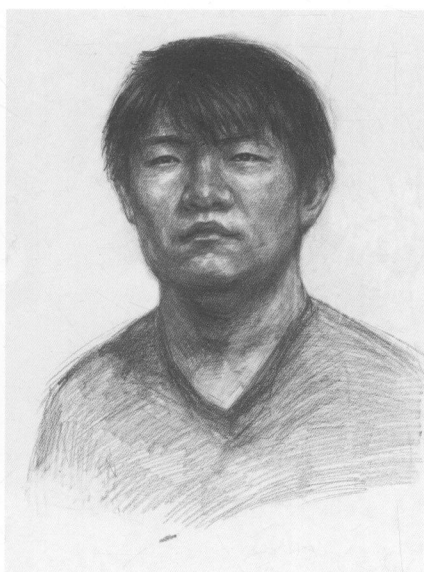
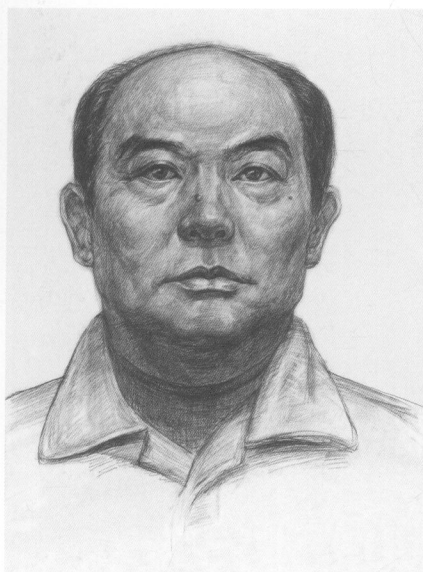
出版 北京工艺美术出版社
(北京市东城区和平里七区16号 邮编:100013
电话:64280948 传真:64280045)
印数 1~5000
书号 ISBN 978-7-80526-646-6/J·542

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
开本 787毫米×1092毫米 1/8 印张 3.5
制版印刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
版次 2007年6月第1版 2007年6月第1次印刷
全套定价:50.00元(共两册)

ISBN 978-7-80526-646-6

9 787805 266466 >

序

青人是我画友，稳重、认真的性格注定了他走上教师的讲堂。十年过去了，他始终如一，一直坚守在造型基础教学的一线。

眼下，关于造型基础研究的出版物，品种繁多，良莠不齐，选择这个时候出“书”，对作者和书本身都提出了更高的要求。青人著述的这套（上下两本包括素描、色彩）教材最大的特点我认为有：其一，是作者凭借自己长期从事基础教学研究的经验心得，根据学生特点，对造型基础所涵盖的内容做了一次系统梳理，从中提炼出它的核心内容，并进行重点分析和阐述。内容丰富详实，既有对基本概念的澄清，也有对写生中观察方法、表现方法的深入而具体的要求。同时，结合学生在绘画过程中的问题，针对画面指出弊端，提出纠正的方法、路径。其二，该书以高考学生将面临的关于考试的诸多问题为内容。设计章节答疑解惑，观点明确，方法具体，便于掌握。如：如何分配考试时间，如何处理特殊角度的构图，如何填报高考志愿等这些考生必须面对而又时常感到困惑的细节问题，书中都给出了指导性意见。

应该说，这套书倾注了青人对基础教学的热情、心血和感悟，书中的观点、技巧和方法，对考生掌握造型基础、应对考试，无疑大有帮助。我想这也正是作者的初衷吧。

清华大学美术学院基础部副教授

PSDET4
2007.5.10.

目录

一、规律与经验/2

1. 构图/2
2. 透视/3
3. 形体、结构/3

二、观察、表现/4

1. 结构、明暗/5
2. 空间/6
3. 质感/7
4. 主次、虚实/9
5. 技法解析/10
6. 方法表现/11

三、三小时人物头像写生要点/12

四、常见考题类型举要/14

1. 静物石膏/14
2. 三小时人物头像写生作品/16
3. 人像写生如何获得应试高分/17
4. 模拟考试（默写）/18

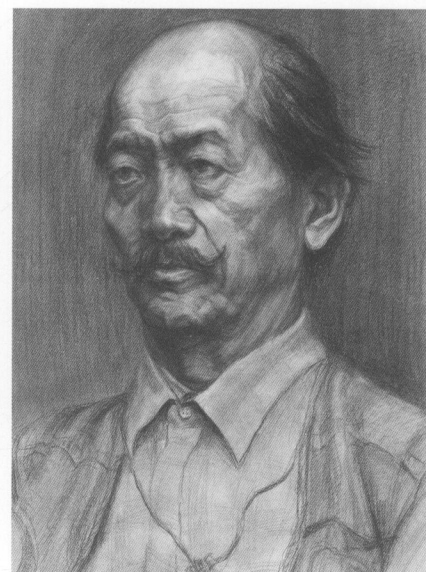
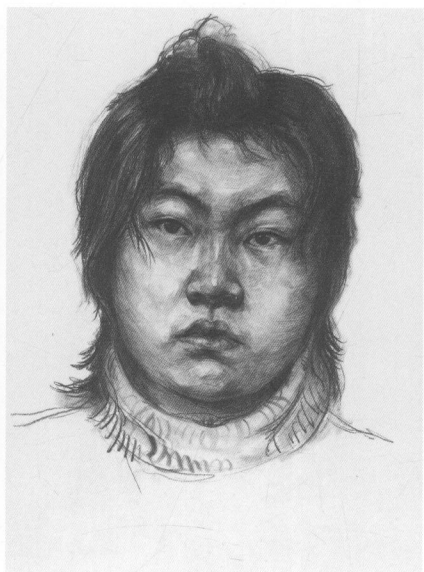
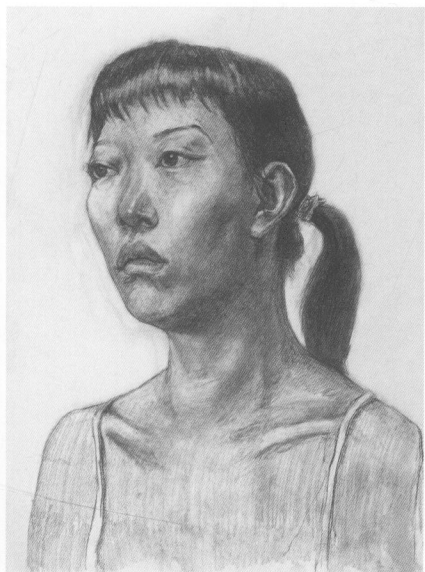
五、考前优秀作业/19

附录

素描随想/24

教育部公布独立设置（招生）的本科
艺术院校名单/24

谢辞：这是我在三所学校讲课后整理的学生作业，本书收录的作业甚多，由于出版时间紧迫，画作与作者姓名难以契对，现暂署“学生作业”之名，待日后作者认对后将于再版时补上，特表歉意。

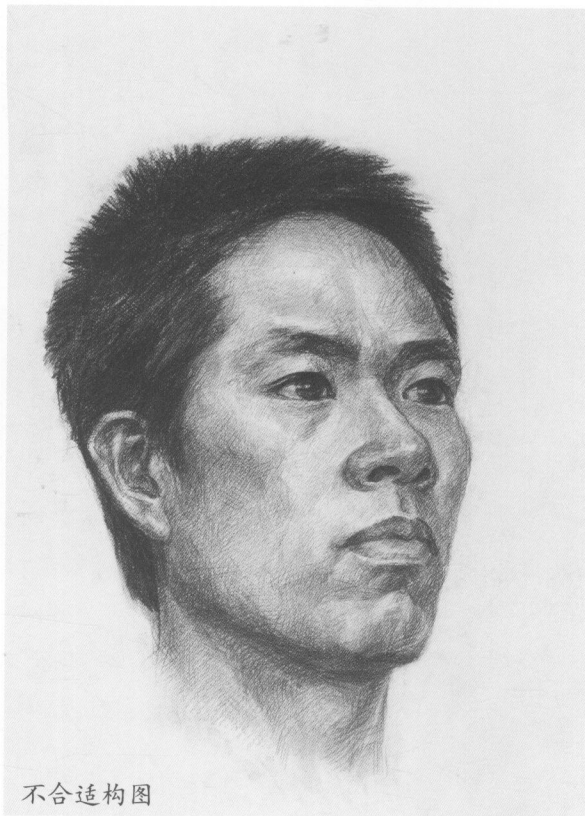

一、规律与经验

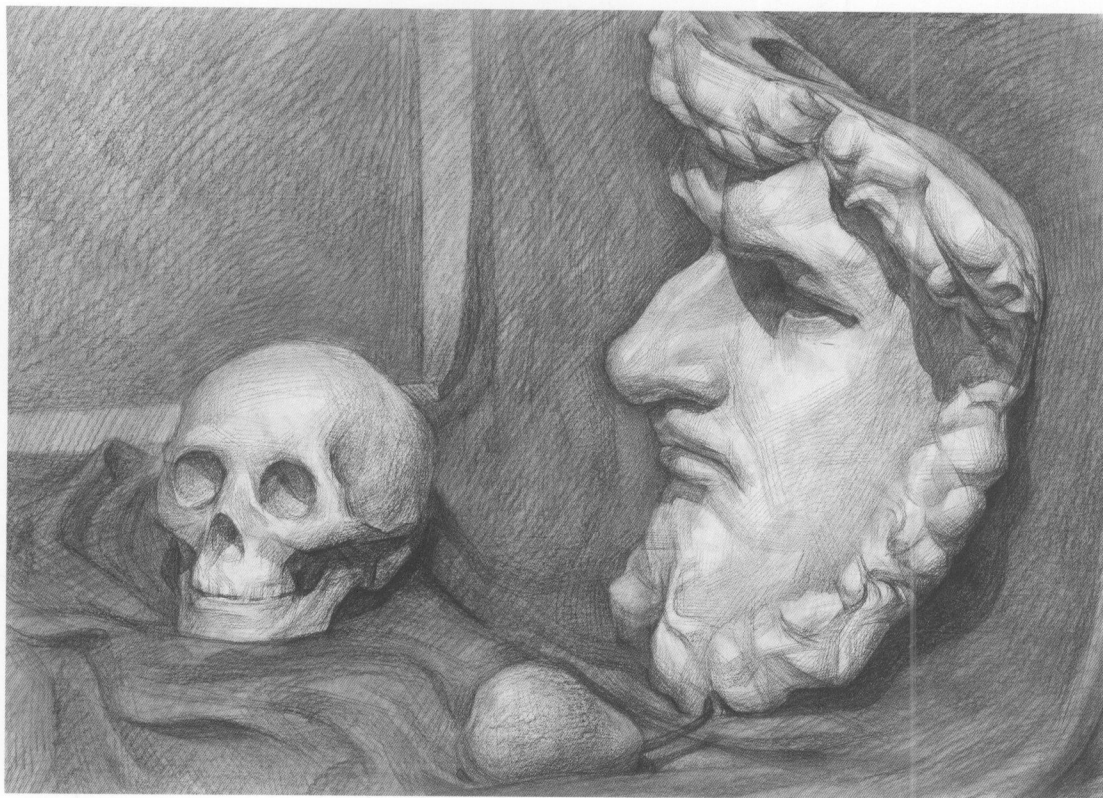
1. 构图

构图是对画面的组织与协调，是要对画面的物象在纸上进行有序的布置安排。一幅好的素描头像构图应该主次分明，均衡稳定，虚实有变，饱省相间，黑白均衡，变化统一。

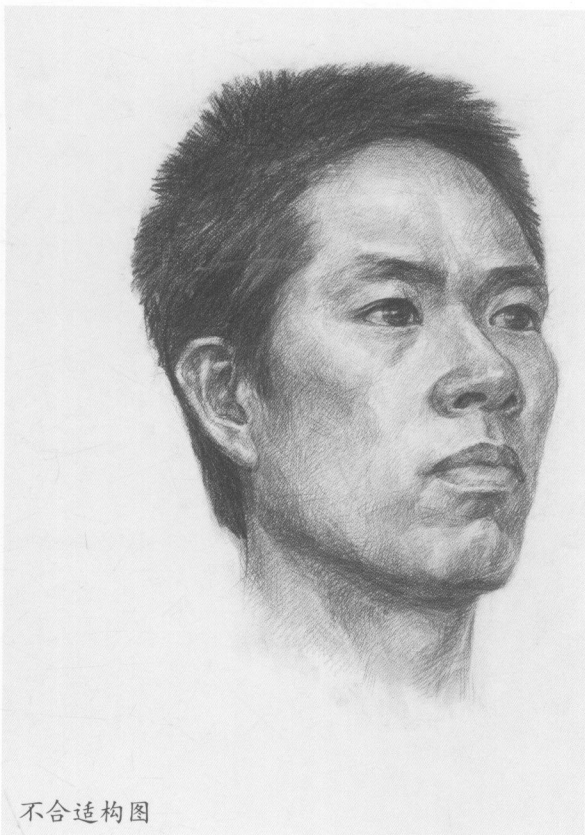
构图要避免平均、单调、呆板，尽量让所画头像占据空间大一些，头像视线方向留出较多空间。如图所示：

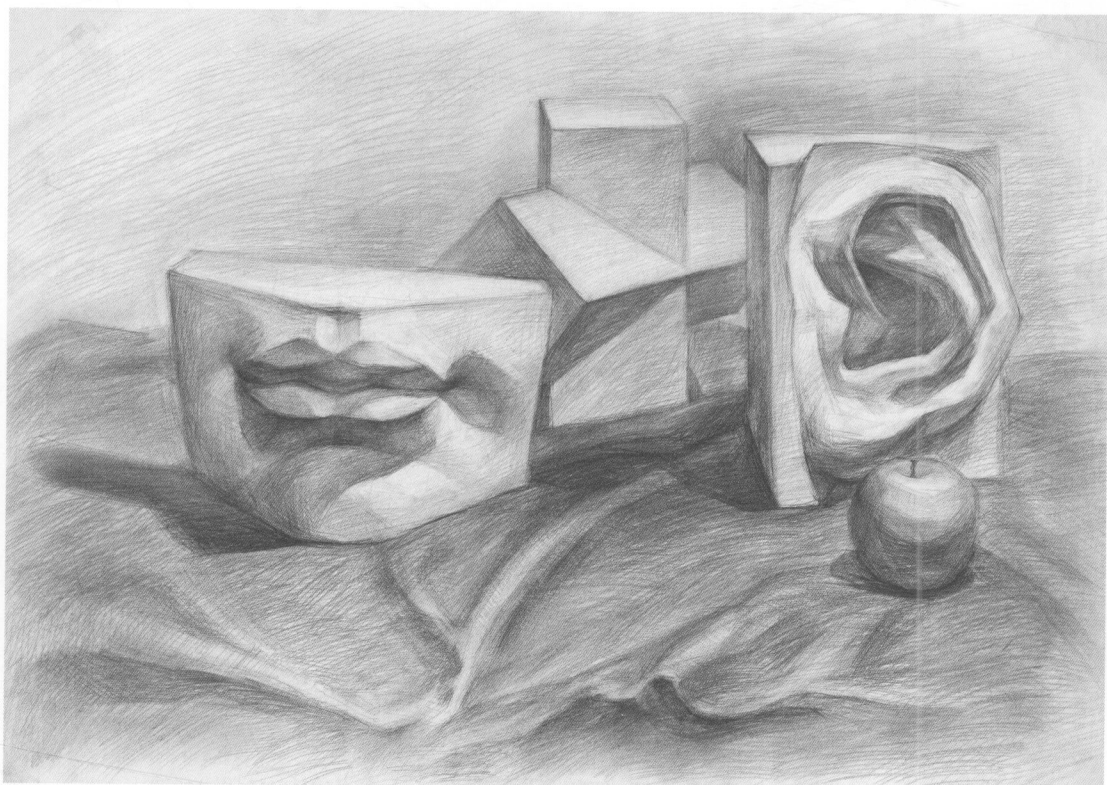
不合适构图

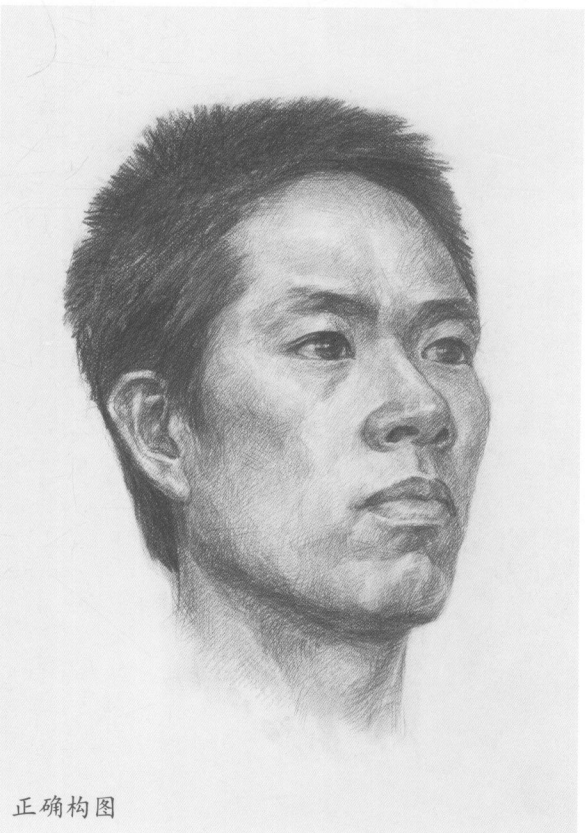
正确构图 学生作业

不合适构图

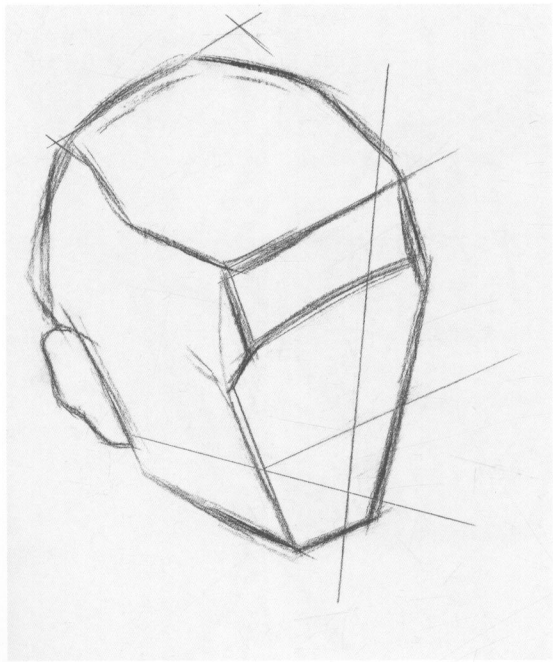
正确构图 学生作业

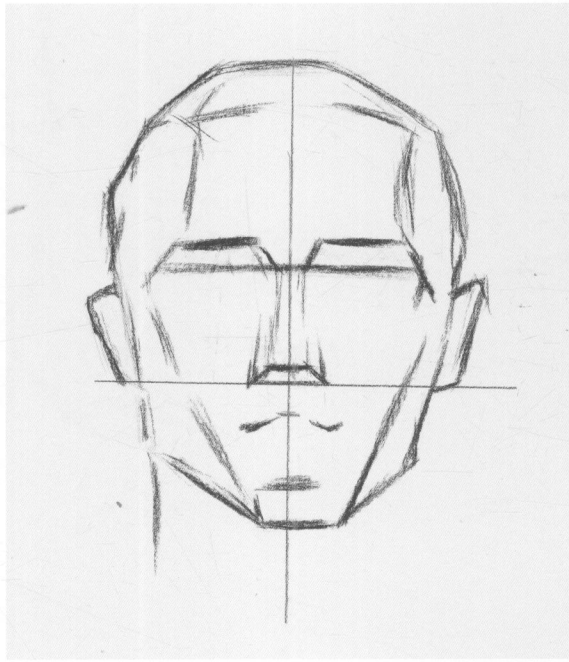
正确构图

2. 透视

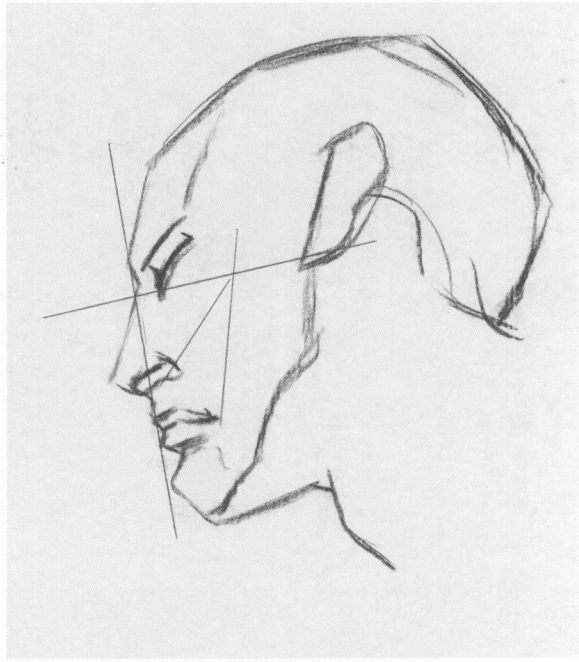
当写生一个对象时头部向右或向左旋转，那些线就不集中于消失点的中心，这时透视中心就不再是它们的消失点。整个头部就处在透视的关系之中。头像写生常见的三种透视，即平视、仰视和俯视。

俯视头部写生

平视头部写生

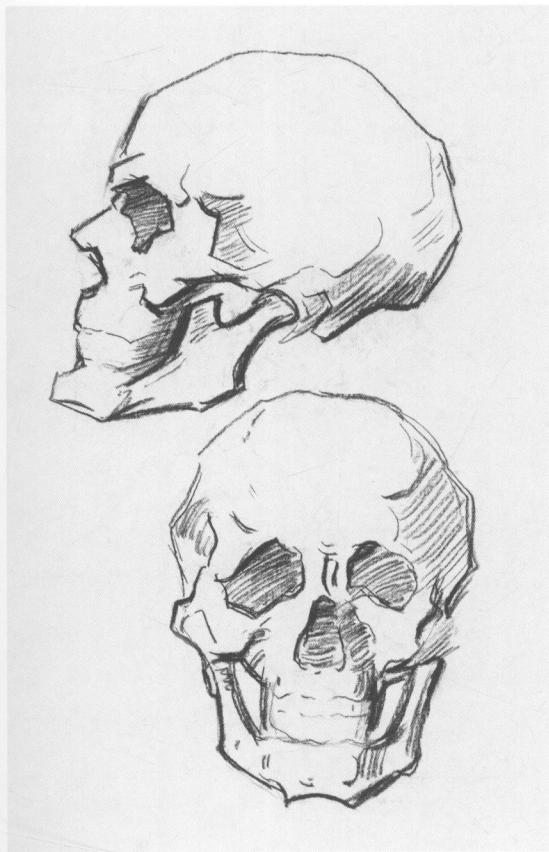

仰视头部写生

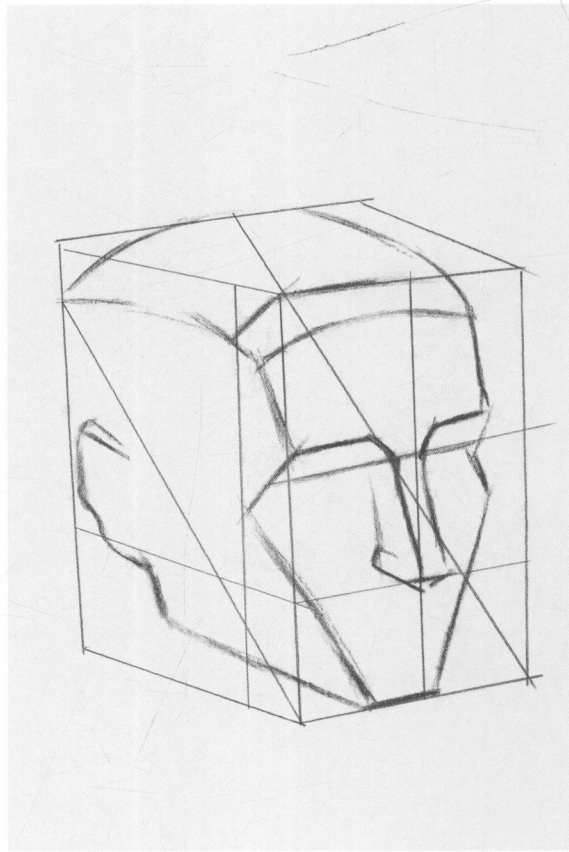
3. 形体、结构

对于头部的认识要概括，我们要排除这一头部和另外头部所有不同之处，考虑所有头部形体结构的共性。

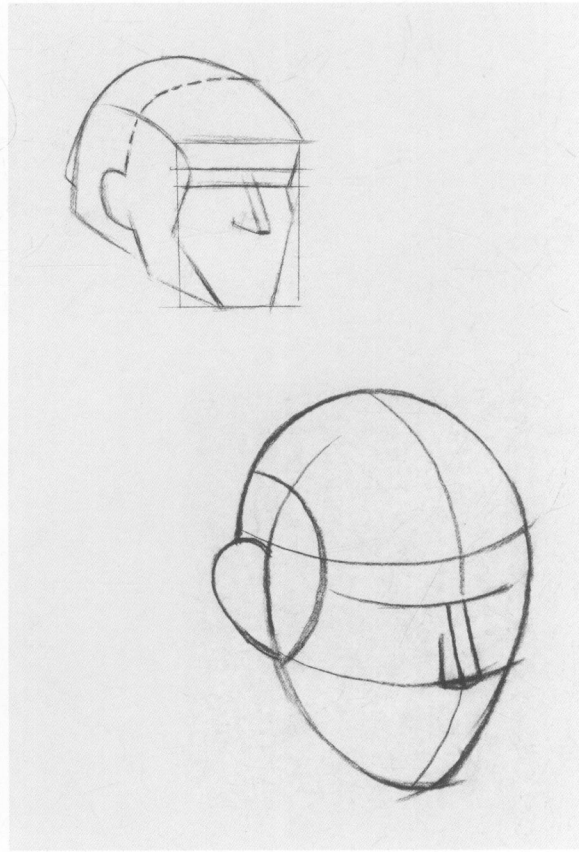
形体结构是素描的基本因素，形体结构是指物体的结构与构造，是形体占有空间的形式。形体结构客观地、本质地决定物体的外部特征。形体结构的基本存在状态是球体与立方体。任何复杂的形体都可概括为球体与立方体。如图：

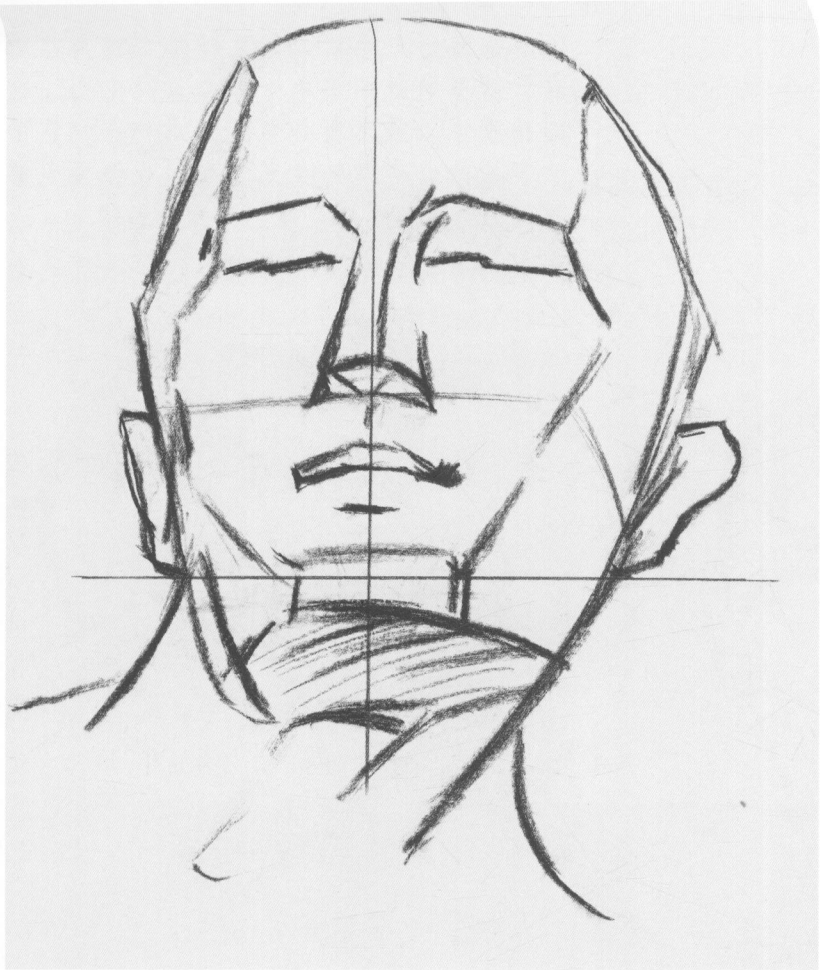
头部共有性一致

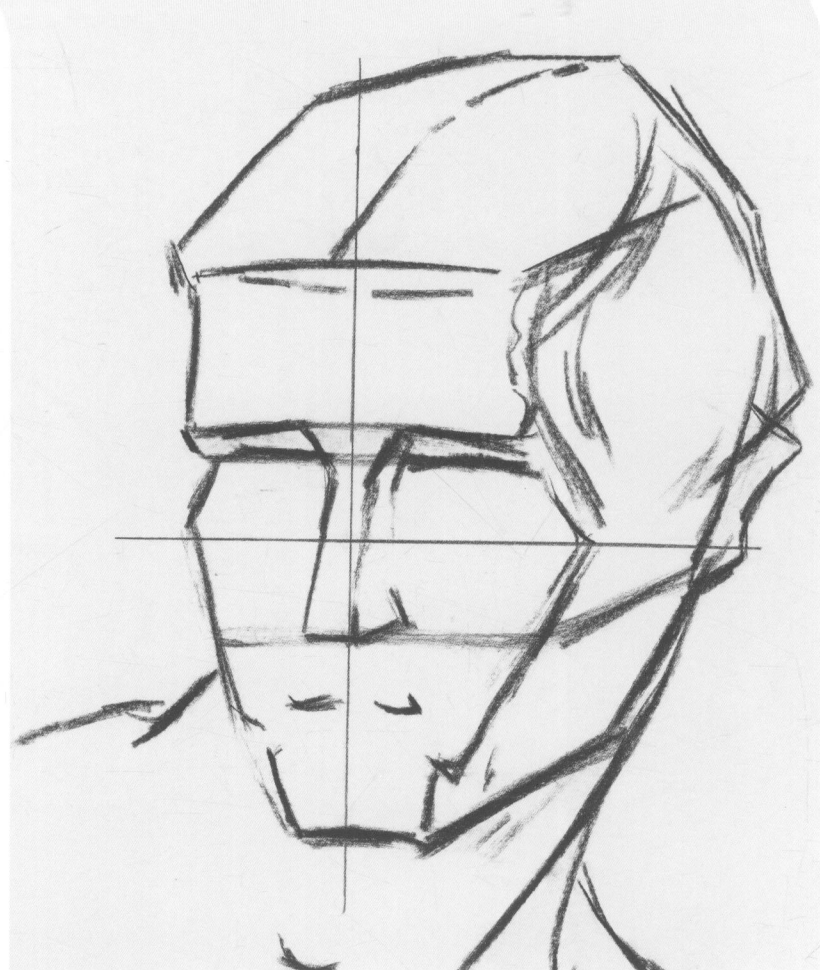
六面体（正面、两侧面、背面、头顶和下颌底部）

球体或蛋的形状

任何一个头部是按这个形体安排进去的

这个立方体可以任意向某一角度倾斜，并置于各种透视之中

形体结构 石膏写生 学生作业

形体结构的基本要素是点、线、面。这里的面是指形体上不同结构、肌肉形状的走向组合。线是指面与面之间的转折线，形与形的前后起伏关系。点是指三个以上的面在形体（结构）上形成的聚合处。

在表现上，抓结构（骨点）体块的组合，运用点与点之间的互相交叠，线与线之间的互相穿插，体块肌肉之间的相互衔接等来充分表现头部的空间结构、形象特征的感受。

二、观察、表现

开始用直线（弧线）画出头部的基本形。这一步是整个头部外形的框架、难点，是认识的第一步。基本形的另一个内涵是头部与头部的不同形状，个体特征。具体而言，指形的上下、左右、方圆、胖瘦、形状、表面起伏和形的走势。这个人是方脸，方到什么程度，是正方形脸还是上下方、中间小，还是中间宽、上下小。基本形在写生人像头像造型中是一个具体的概念，不能模棱两可，似是而非。强化基本形的认识，对我们“抓”形和训练形的感受，提高造型能力有很大的帮助。

学习素描必须具备两个基本要素——理解（正确的方法）和感受（训练观察能力）

许多考前同学的作业暴露出考前班在应试教育下的各种毛病，其中最明显的一点，就是在机械地训练中丢掉了对对象真实的感受。线条、明暗关系很漂亮，但是人像五官特征大同小异，没有去捕捉活生生的人像的气质和性格特点。画得很完整，而忽视了自己的感受。素描的要义不是在于做得十全十美，而是让人积极地去观察，去感受，去体验，甚至是触摸，不是概念的理解，而是重视造型的具体性，画面的生动性。

1. 结构、明暗

就绘画而言，用结构去表现形体和用明暗去表现形体只是造型的一种手段而已。认识、观察和敏锐地感受物象才是实质所在。

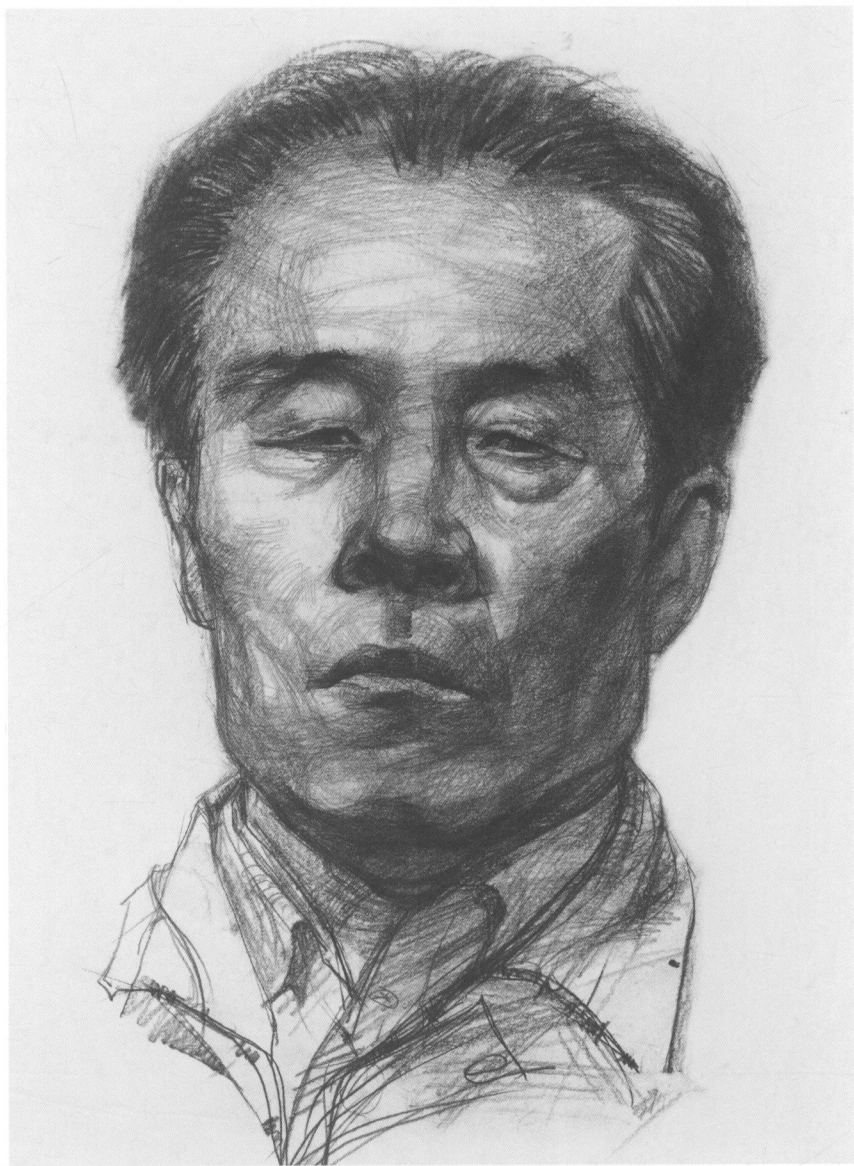
头部正侧面形体变化，内在支撑点是颧骨点，其次是颞骨。

眼眶、鼻底下颌、额骨、颧骨、口轮匝肌支撑正面的明暗变化和形体关系。

枕骨、枕外隆凸、额骨、下颌骨、颞线骨点，支撑侧面的明暗变化和形体关系。头发长在头部椭圆球体上，形体变化依着头部骨点转折，形成松紧关系。

人物头像写生，认识、观察和表现必须明确要领，掌握知识要点、方法和物体内在的因素。

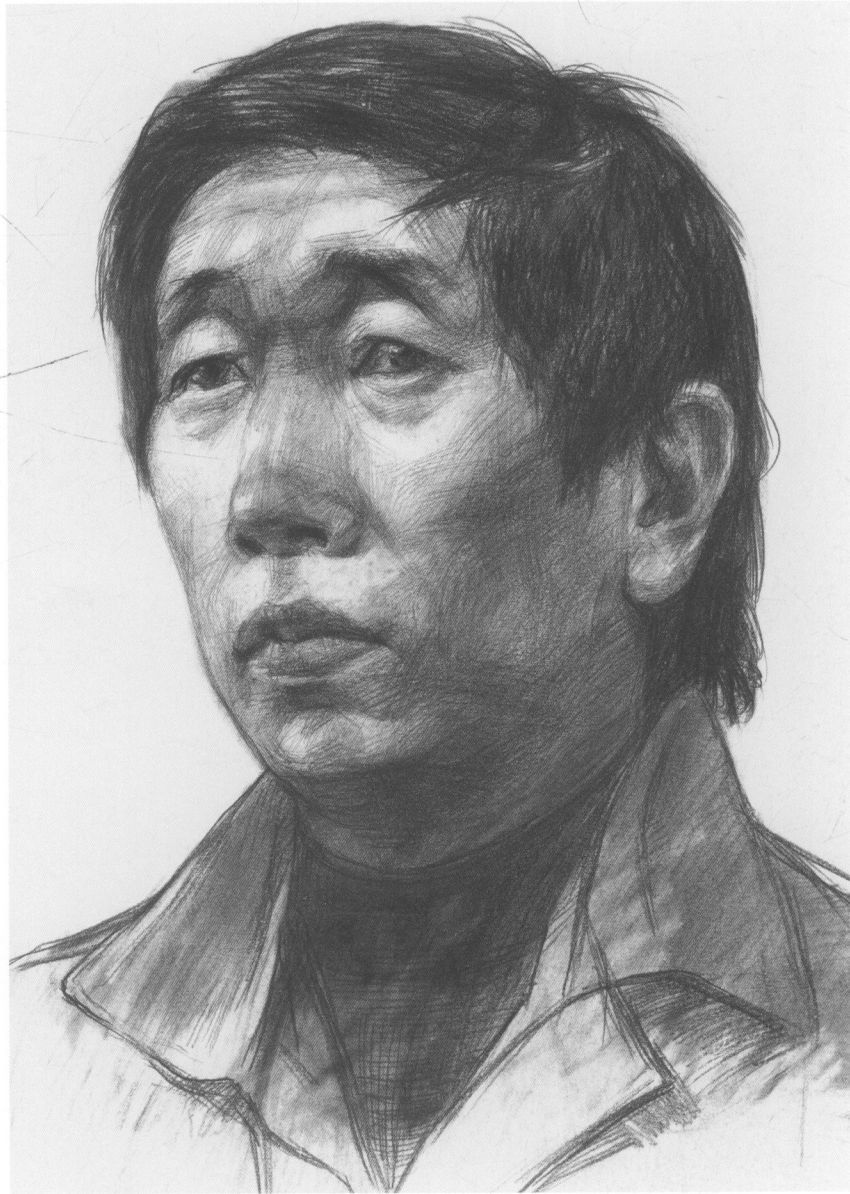
光与结构帮助我们建立一个理性的认识基础。只有灵活运用、变通认识，寻找对对象的真实感受，在写生过程中才会得心应手。

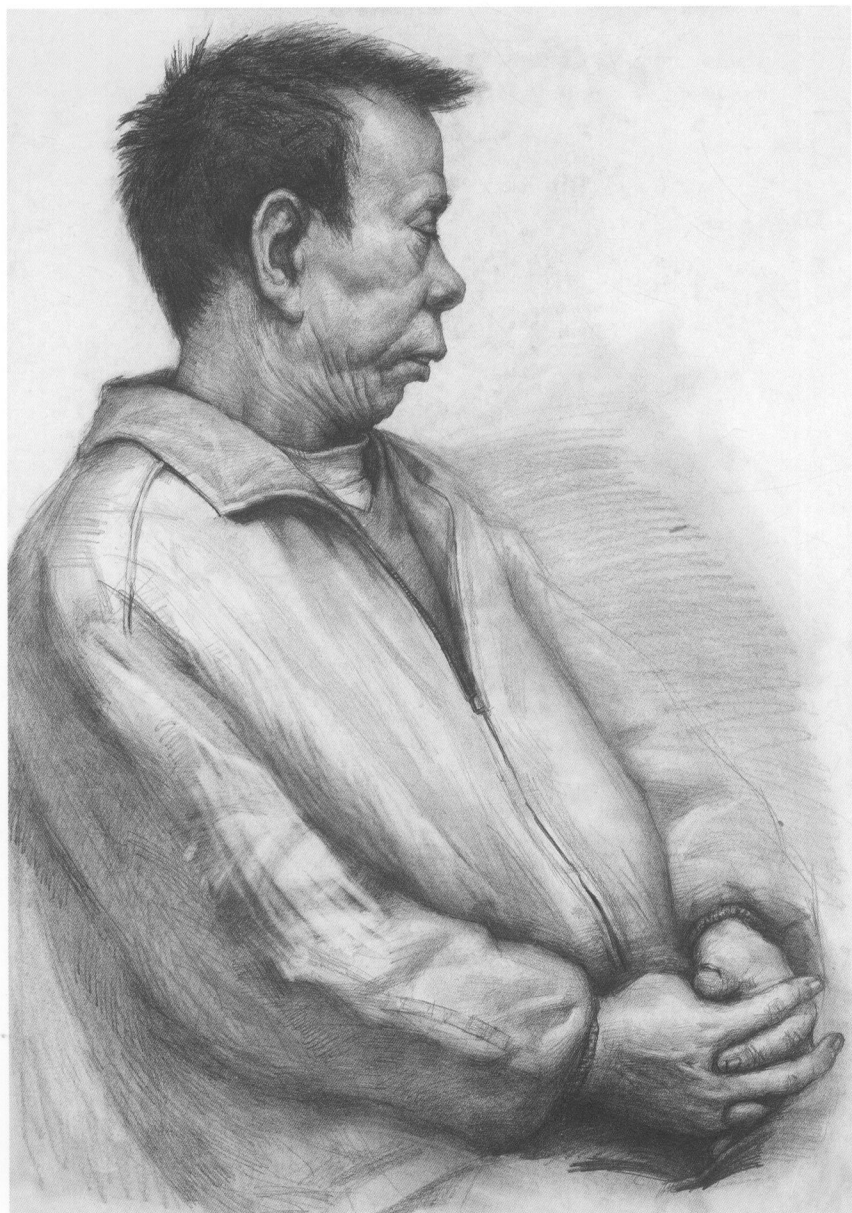
结构、明暗表现 学生作业

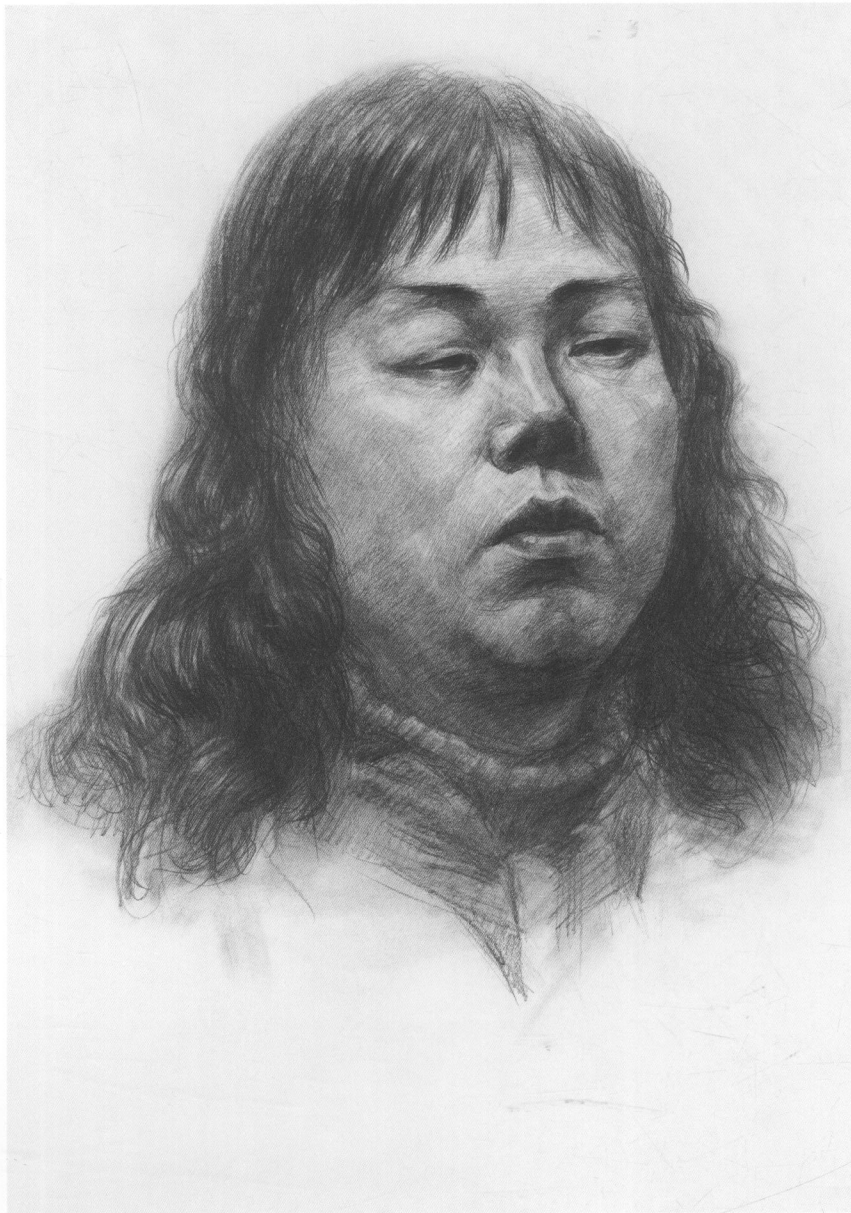
明暗表现 学生作业

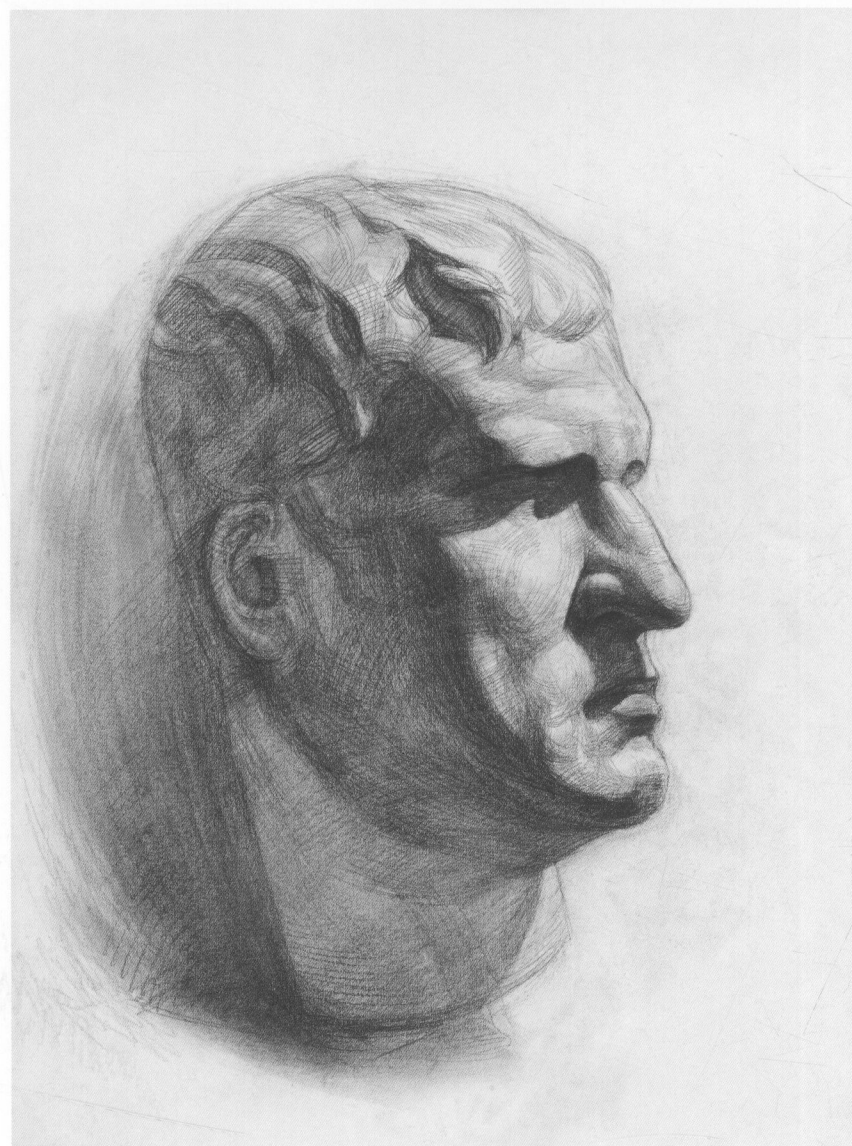
结构、明暗表现 学生作业

质感表现 学生作业

空间表现 学生作业

明暗表现 学生作业

2. 空间

空间可以理解为观察物体时产生的距离感与纵深感。头部包括五官各部分形体在面部空间中所处的位置、距离不同而产生透视上的体积与形状的变化，各局部在色调层次上的变化，注重空间的表现，可以获得立体的、真实的视觉感受。空间的表现与透视变化有关，同时与明暗的虚实对比有关。正确认识头部的形体结构，掌握形体结构变化的规律，能够正确地表达出形体空间关系，使整个头部出现一定深度的空间感。

明暗是表现空间的另一种手段。明暗在空间的表现上有其自身的规律，近处清晰，层次丰富，对比强烈；远处模糊，层次单薄，对比较弱。明暗中不同黑、白、灰层次的处理，取决于对比和空间的把握。取决于物体受光面与光源距离的远近，物体自身的固有色的深浅，物体本身质地反光性的强弱等因素。要善于对复杂纷繁的明暗色调进行概括，把头部看成黑、白、灰（暗部、亮部、中间色）三大关系。并学会主观地表现明暗，让明暗依附在形体结构上，抓住整个头部的明暗交界线和五官局部的明暗交界线，学会对比和比较。如图所示。

3. 质感

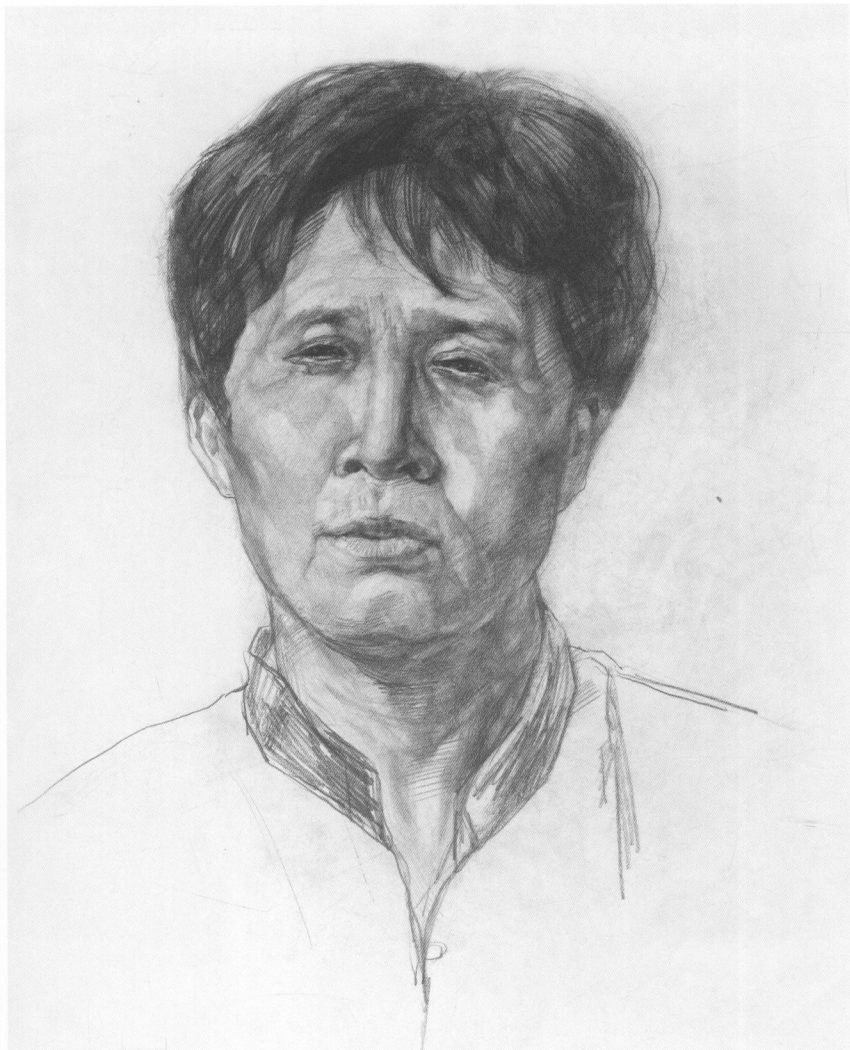
人物头像写生各部位质感的表现是学习人像素描的主要内容之一。人物头像在质感上十分丰富，它综合了软、硬、柔、韧等诸多特点。如头发的蓬松感、面部肌肉和骨骼的软硬感，皮肤的柔韧，光滑度和透明感等。

写生时要考虑不同年龄皮肤质感的区别。

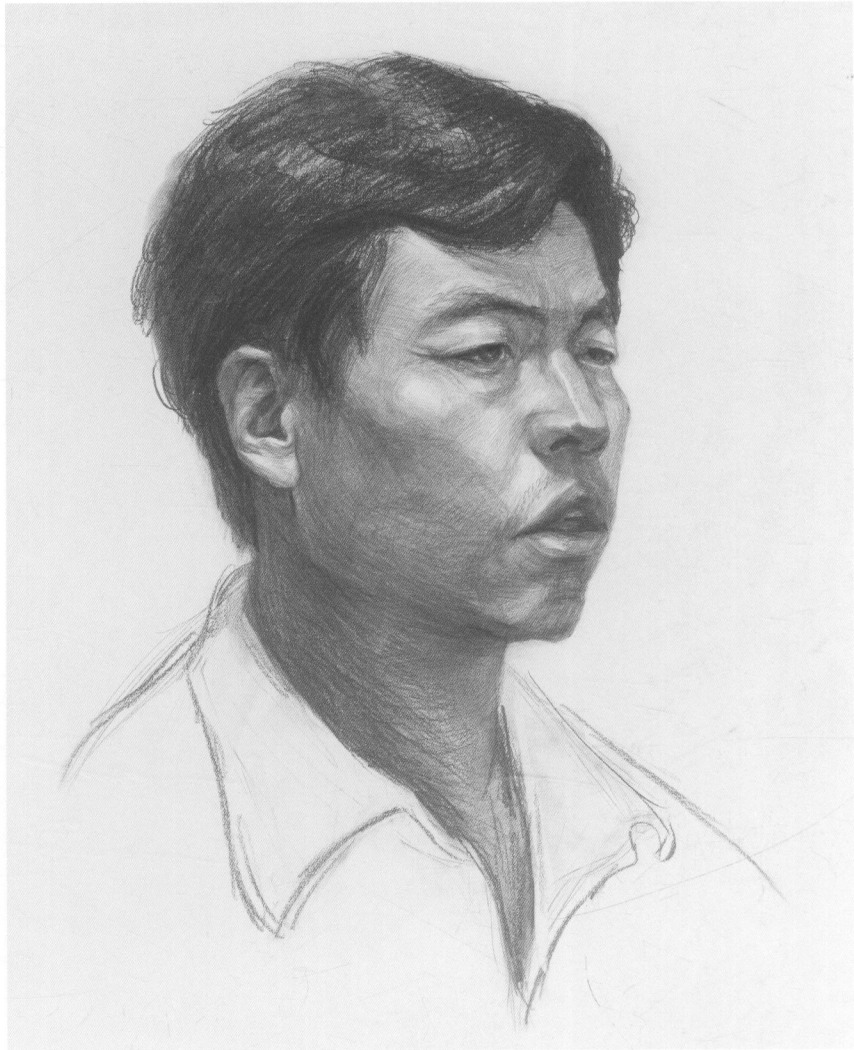
质感是我们生动地表现人物的一个主要因素，也是人像写生

中应引起重视的一个重要的造型因素。质感是物质内在质地的外部表现，主要包括硬度、光滑度、反光度及透明度。只有准确呈现了各不相同的、丰富多彩的质感，才能正确生动地体现出素描语言的丰富性与造型的美感。

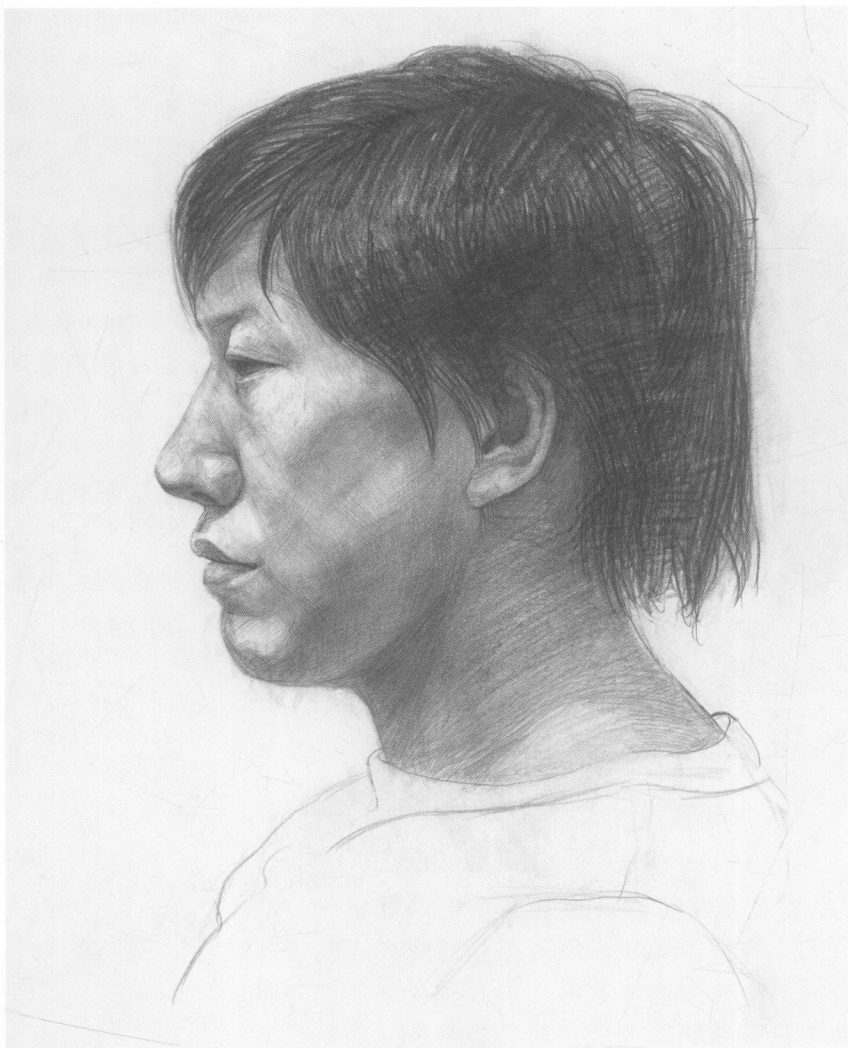
质感表达是作品的精神所在，成功的质感表现可以增强画面的真实感和生动感，以及作品的艺术感染力。

老年人的皮肤较为松弛和粗糙 学生作业

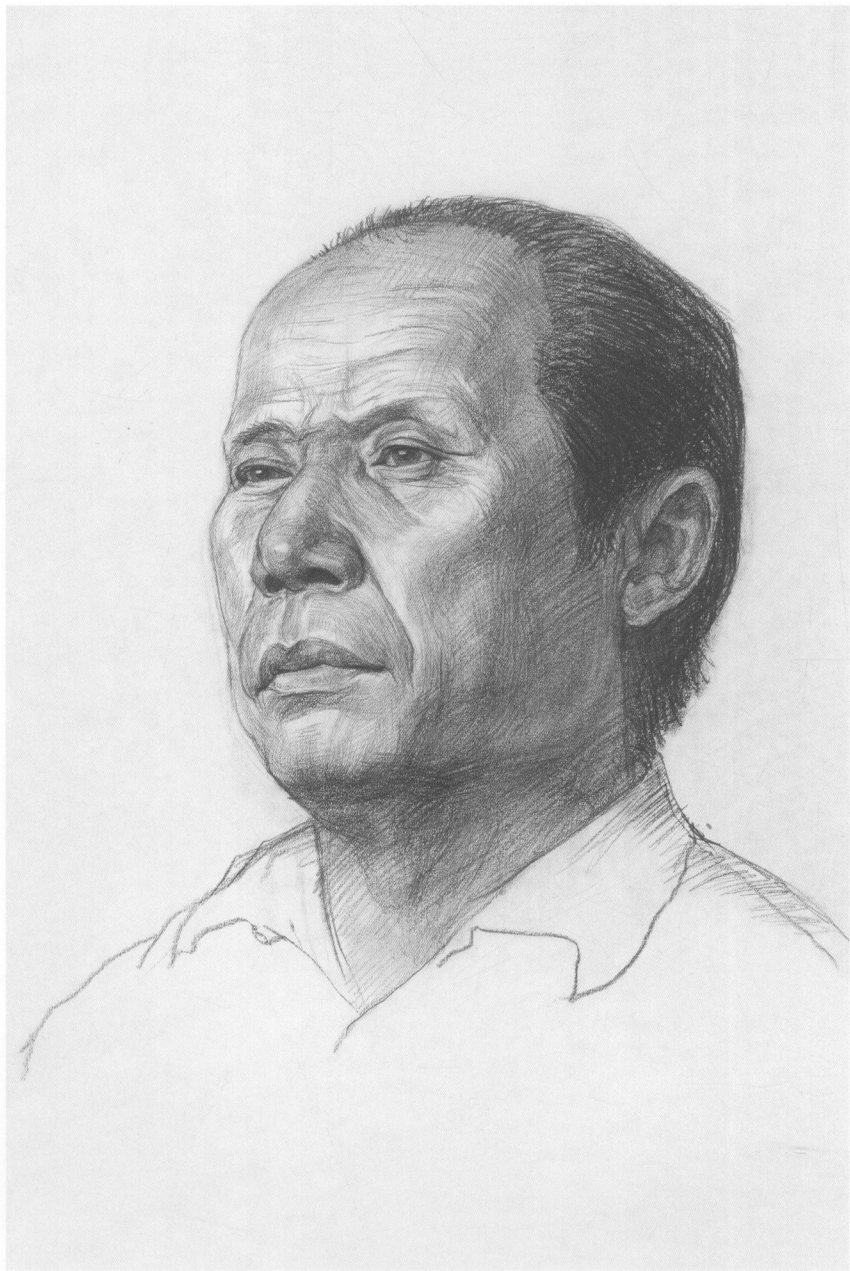
男青年皮肤结实、结构清晰、棱角分明 学生作业

女青年面部体块转折柔和、结构隐含 学生作业

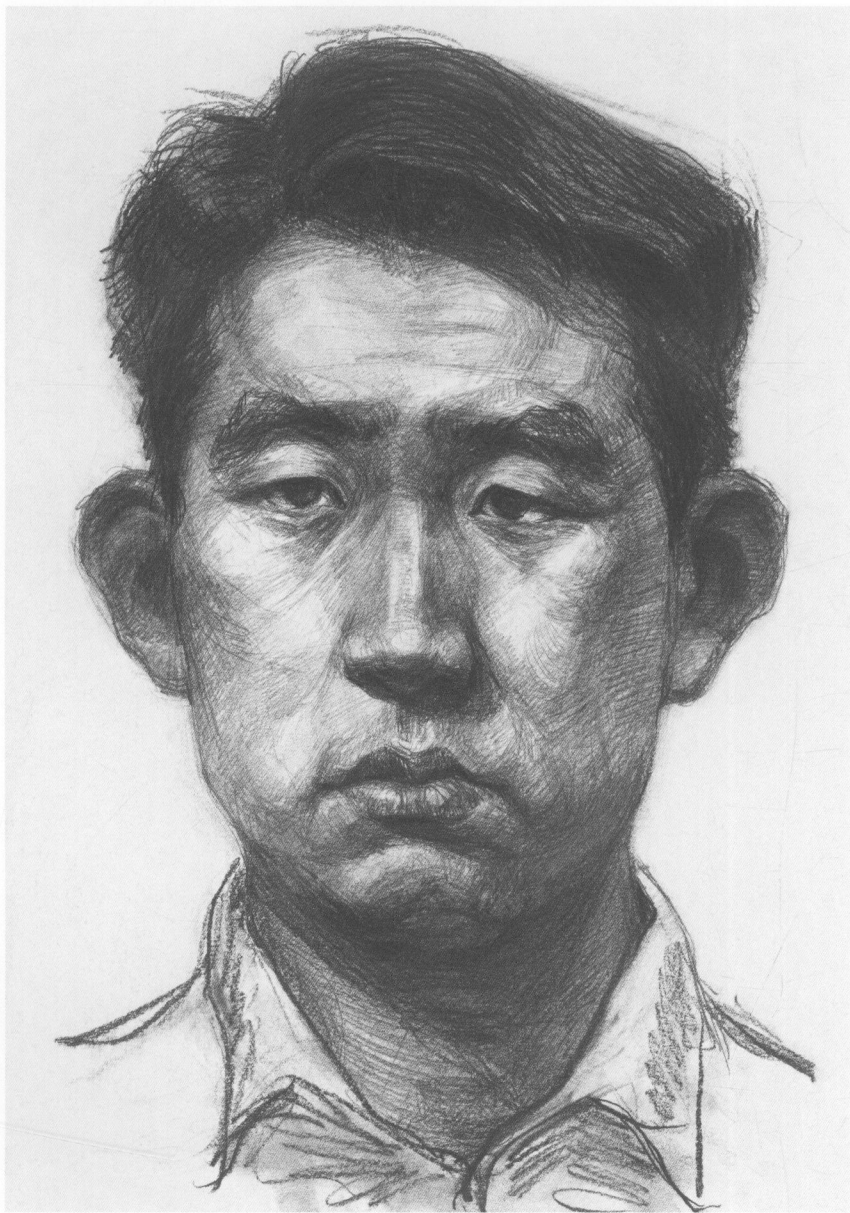
小女孩的皮肤细嫩、光滑 学生作业

质感表现 学生作业

明暗对比 学生作业

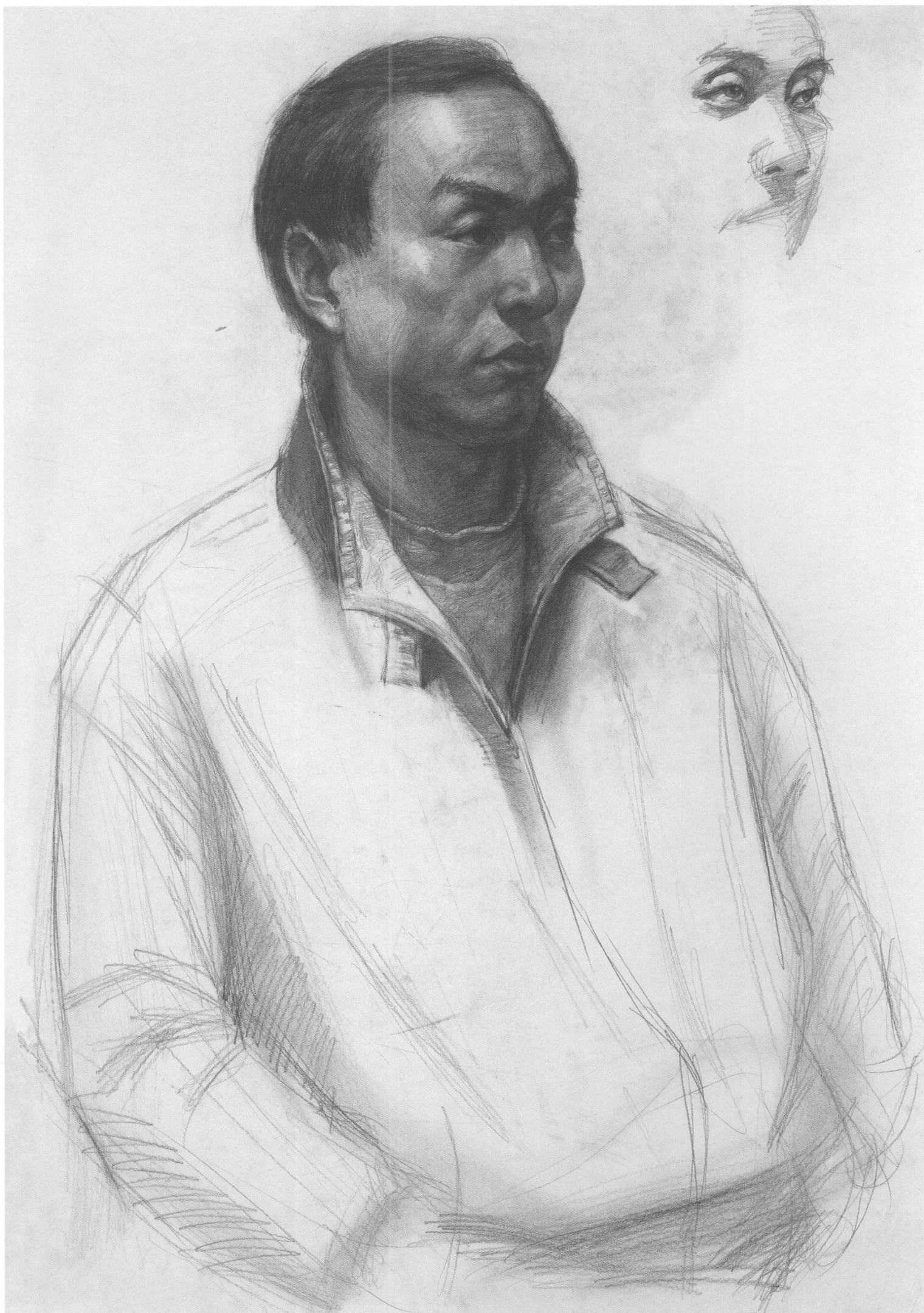

肌肉组织表现 学生作业

人物头像，一般来说，表面光滑的地方，受光后明暗对比强烈，表面粗糙的地方受光后明暗对比比较弱。眼珠、鼻子、眉弓、颧骨等处比较光滑滋润，有的因受光的照射会产生出高光点，用笔应抓紧结构、线条刚硬。但高光不宜过多，否则就像蜡制品和玻璃器皿了。

肌肉组织丰富处，如嘴唇咬肌，口轮匝肌等处，则需要松动处理。头发因固有色较黑，表现时，不仅要反映其色感，结合头骨的形体，用笔要粗中有细，有紧有松，还要画出发丝的走向，虚实关系和特点。为了把对象描绘得生动真实，人像写生还要注意色感的表达。人的色感一般较灰，男性、老人和劳动者色感较暗，除了依靠明暗对比和调子变化来表现质感和色感，还可以运用不同方向的软硬、疏密、粗细变化以及丰富的笔触肌理来表现对象的质感。

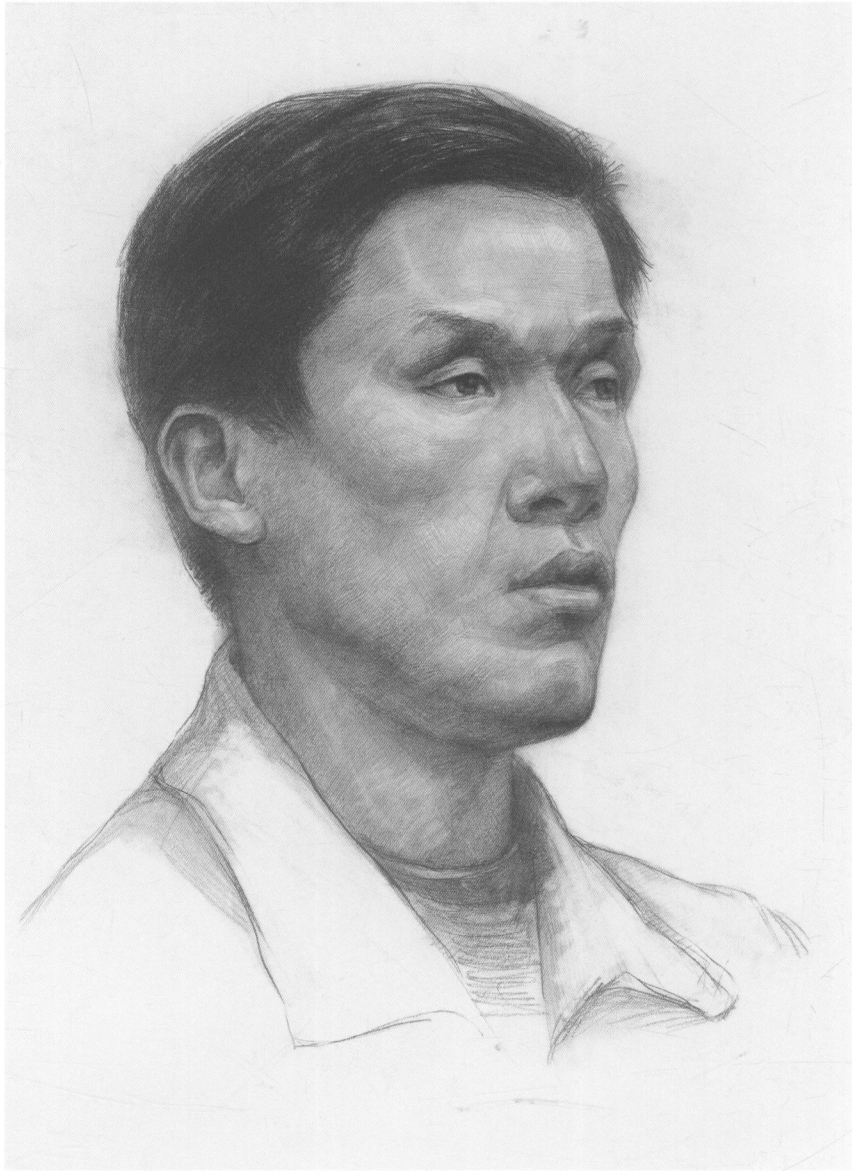
辅助以皴、擦、铺、揉、勾线、提白、肌理将物像刻画得淋漓尽致，升华素描的语言艺术。

男青年半身像 中央工艺美院附中 杨涛 3课时

4. 主次、虚实

一幅好的素描作品在处理上必然主次分明、虚实有度，否则便缺乏艺术感染力。一是形体在实物空间中距离的远近。二是明暗色调层次关系的强弱。三是视觉中心与余视中心的区分。在人像中五官是表现的重点，塑造更细致、更充分、更具体、肯定、尖锐，头发的边线则要轻淡、柔和。在明暗的处理上，加强五官形体的对比，明暗层次、质感较为丰富；肌肉等其他部分相应简约。视觉中心、体面转折结构是画面的主要部分，对比应有意识地加以充分表现，其他部分则相应弱化处理。

皴、擦，纸笔、炭、铅画法 学生作业

5. 技法解析

素描造型的诸方面要素在这张作品中得到了比较完整的体现，利用有底色的素描纸作为画面的中间色调，用木炭条和炭精条笔勾出轮廓画面较重的部位，结构隆起的部位和脸部用白粉笔提出高光，背景也利用白色粉在粗糙的纸面上造成肌理，整个画面简洁概括而不失丰富，人物形象以特有的安逸的姿态，呈现出优雅和谐的意境，恰当地刻画出少女的内心世界。

老年人胸像 中央工艺美院附中 贾蕊 7课时

6. 方法表现

有时候作画的欲望和敏感的调动来自于对象的某个动态和某种表情，这样对常态的人物写生，来表现对象似乎有种激情（冲动），随之而来的难度也在增大，反映作者全面的能力和真实水平，老人静谧地坐在木椅上，冬天的阳光洒在身上，抓紧人物瞬间的动态，用线起轮廓，局部塑造，直截了当，一气呵成，画的是局部，想的是能连接起来的一个完整的形体。多一份朴实自然，让形体充实厚重，质量感强。

三、三小时人物头像写生要点

有序的作画步骤是有效避免作画过程中出现混乱，顺利完成作品的保证。作画步骤可以归纳成三个阶段。

步骤一：起稿（约半小时）

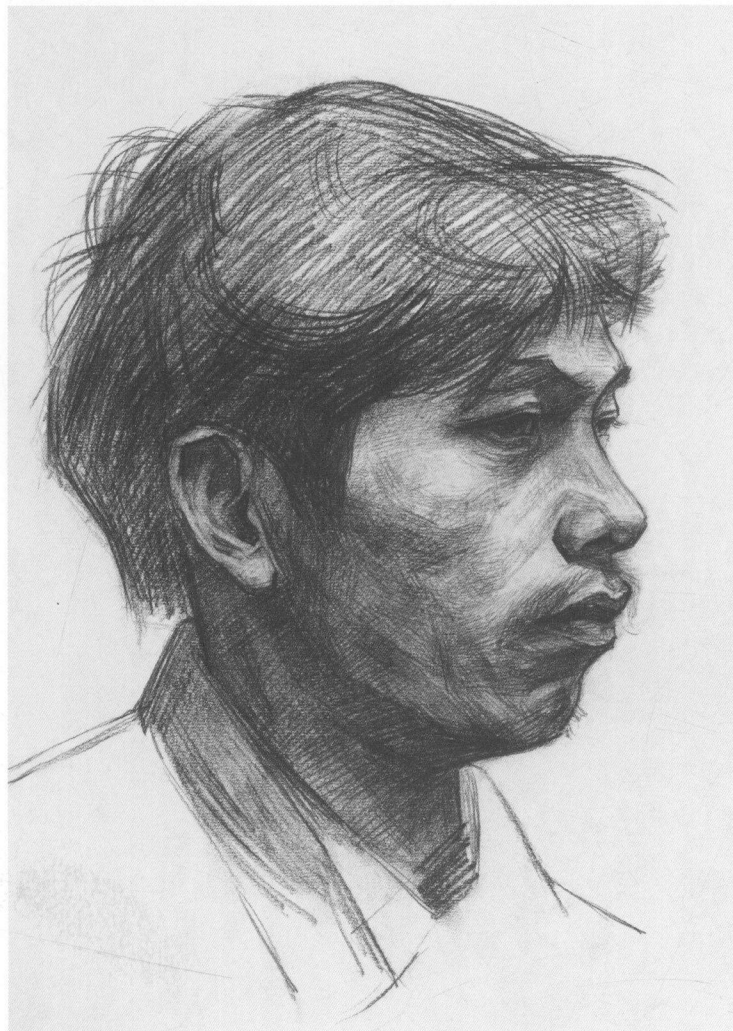
主要解决构图、形状、比例、动势和透视问题。

先在纸上定出上、下、左、右几点，定出头部大致的位置。确定构图和头部整个外形的基本形状。从分析与表现物体的形体结构着手，画出头部形体，与五官的比例和头部动势关系。

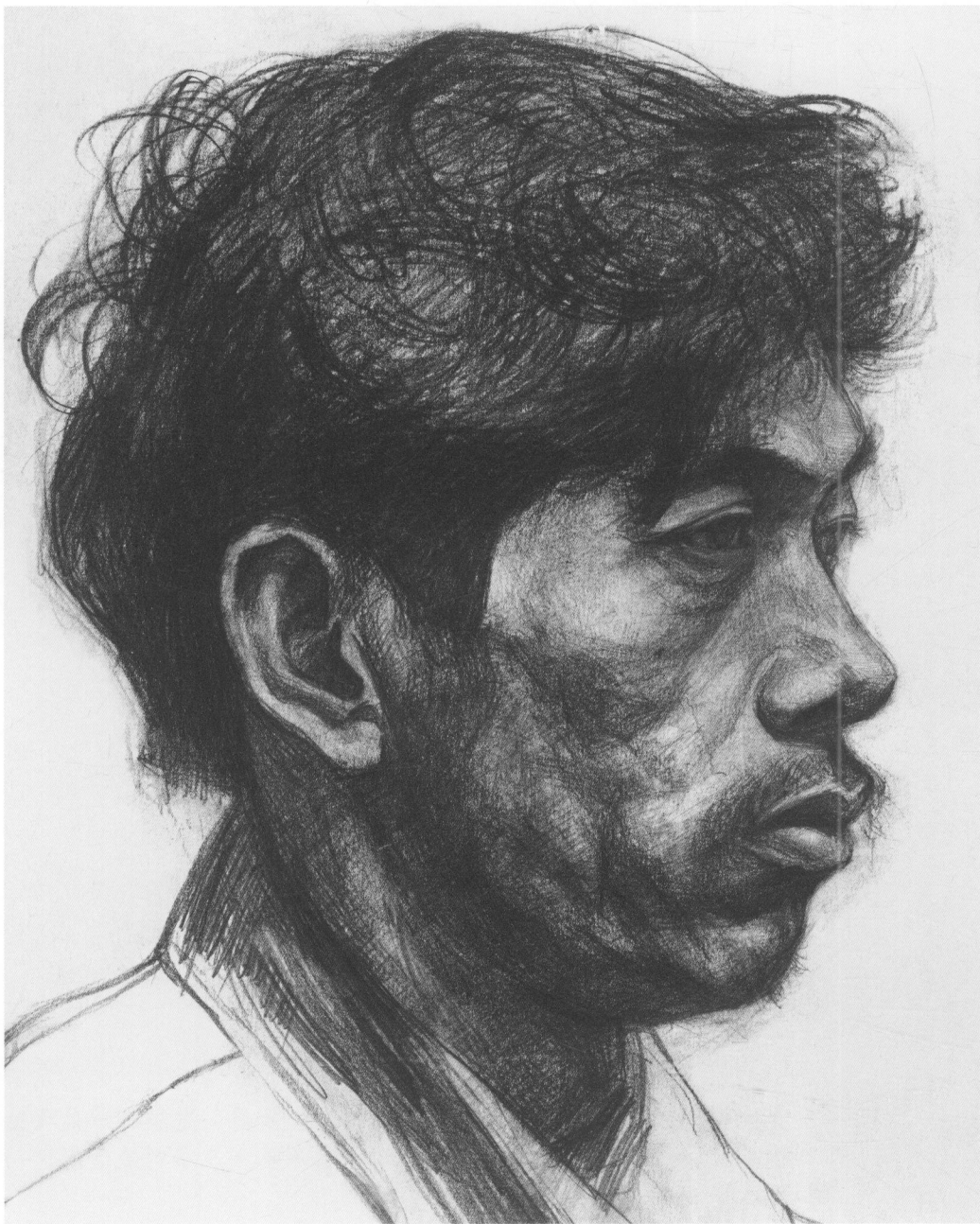
步骤二：认识比较，从基本形入手（约一小时）

这一阶段主要将人物的外形和形象特征用比较充分肯定的线条画出，主要是对象的轮廓、比例、透视、受光、背光、形体结构转折以及形体穿插关系。确定五官等具体位置、形状和特征，把握造型的准确性，透视、动势的正确性。

步骤三：塑造（约一个小时）

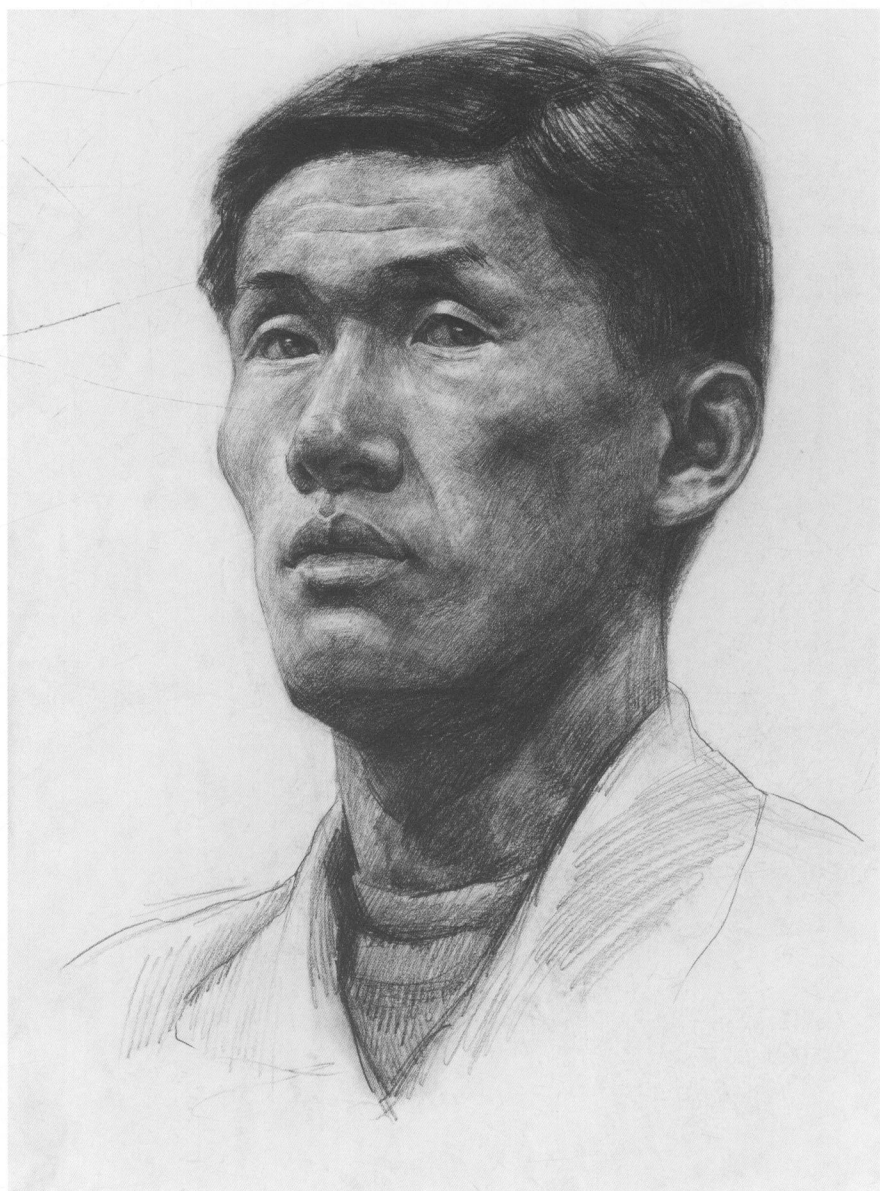
这一阶段，主要是解决形象特征、形体结构、明暗调子、空间质感等问题，先着手形象特征和形体结构的表达，并随机带出它的明暗和形体变化。从五官关键部位开始，逐步深入细致地抓好人物五官的变化特征，强化感受，对头部的体积、空间、质感、明暗等进行刻画与表现。

步骤四：调整（约半小时）

在这一阶段，画面已基本完成，此时应从整体出发，对画面作一次总体的调整，以取得完整的画面效果。调整应以下几点入手：

- （1）画面的黑、白、灰，大的明暗关系是否正确。
- （2）形体结构是否准确。
- （3）空间、质感、明暗是否明确。
- （4）主次塑造、虚实变化是否得当。
- （5）人物特征个性是否明确，画面是否生动、统一完整。

这幅作品初看不起眼，但仔细看，画面的黑、白、灰关系处理得比较丰富耐看，色调统一、协调，五官局部塑造到位又整体，男青年形体塑造结实、厚重，颜色过渡细微，头部整体关系良好，是一幅标准的应试作业。只是颈部、鼻头、嘴的形体和质感的处理上有点生硬，显得松紧关系不够，而缺少生动性和表现力。衣领的处理过于简单化，影响头部的整体效果。

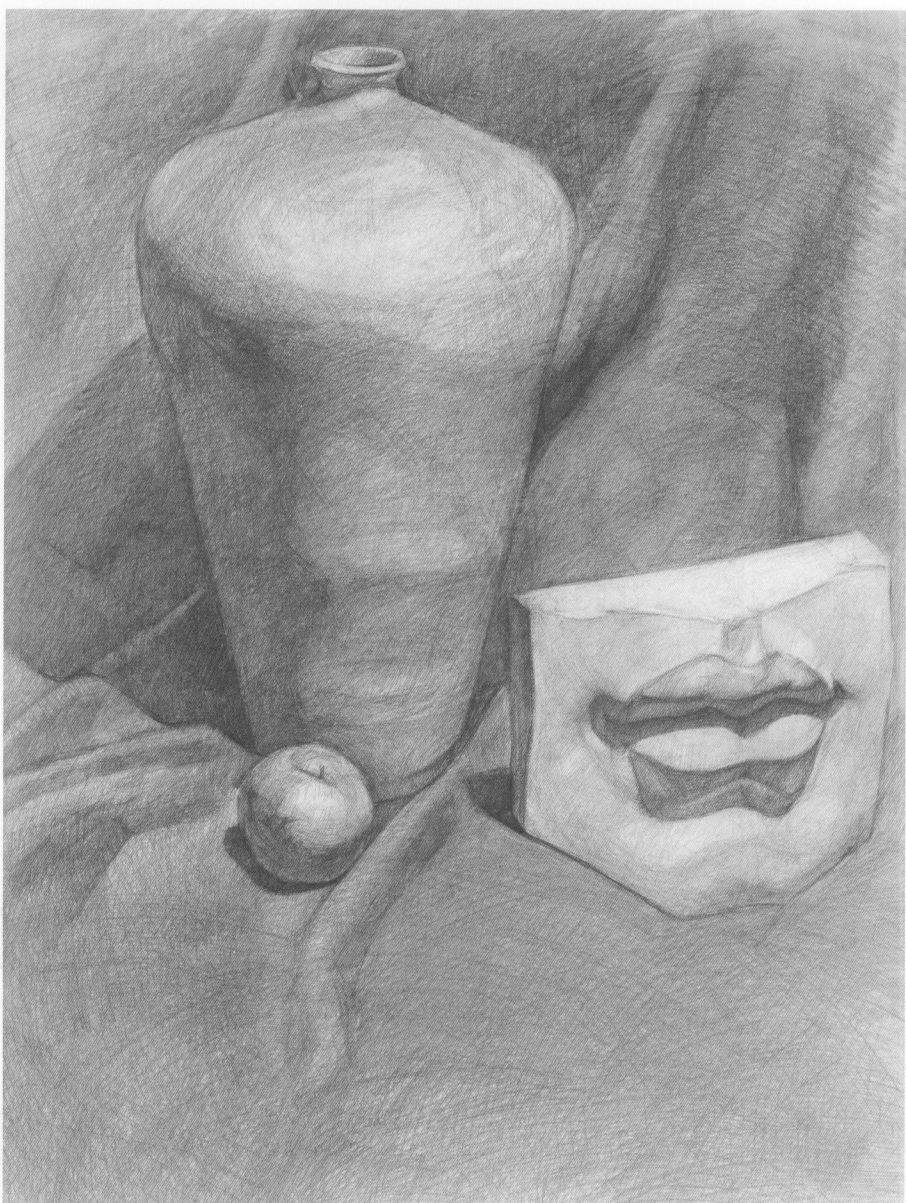

四、常见考题类型举要

1. 静物石膏

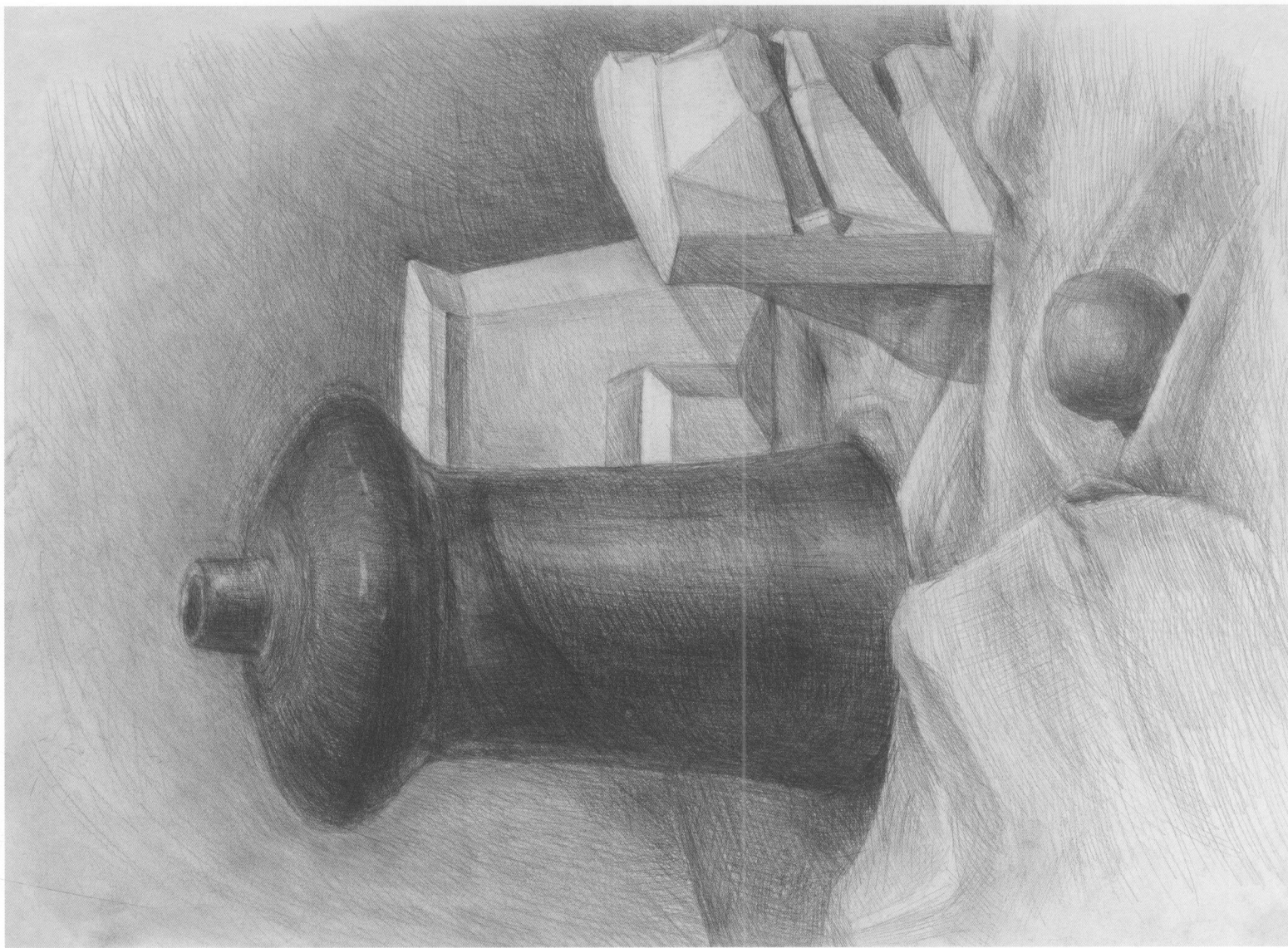
骑士石膏写生 中央工艺美院附中高考班 学生作业 3课时

石膏是艺术设计类专业每年的必考题，在画静物写生前，多训练石膏写生，对我们夯实基础和参加考试非常有益。如图所示是一幅完整的写生作业，人物形象鲜明，质感、造型细节处理恰到好处，只是石膏像和背景的虚实关系不够，三小时能做到这一步，足见作者的写实功夫。

静物写生 人字画室 学生作业 3课时

白色的花瓶，白色的石膏，粉色的苹果，亮灰色的衬布，这是一组难度较大的静物组合。看似简单，表现就难了。作者手法朴实自然，画风细致，收放自然，形体塑造结实、厚重，颜色过渡细微，整体关系良好，质感表现到位。只是石膏嘴的硬度表现不够，粉色苹果偏亮，影响了画面的整体效果。

陶罐与石膏静物写生 人字画室 学生作业 3课时

构图紧凑，色调协调统一，黑白灰关系明确而不孤立，质感表现丰富，虚实关系与画面完整统一。但物体前后边线、布纹的质地（柔性）把握欠佳。总体上不失为一幅优秀的短期写生画。

阿格里巴石膏写生 人字画室 学生作业 3课时

画风朴实自然，刻画深入具体，色调柔和，质感明确而统一完整。但人物造型上，上嘴唇和鼻子的造型不严谨，所以影响了画面的艺术感染力。