

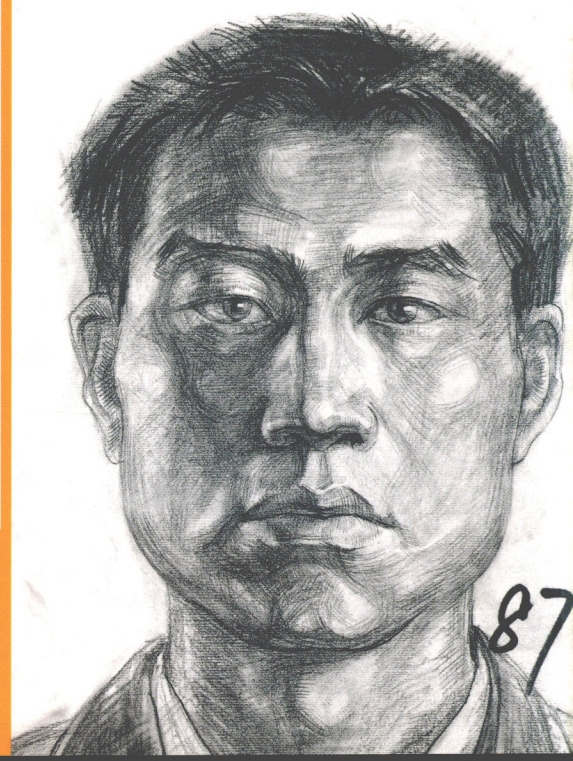
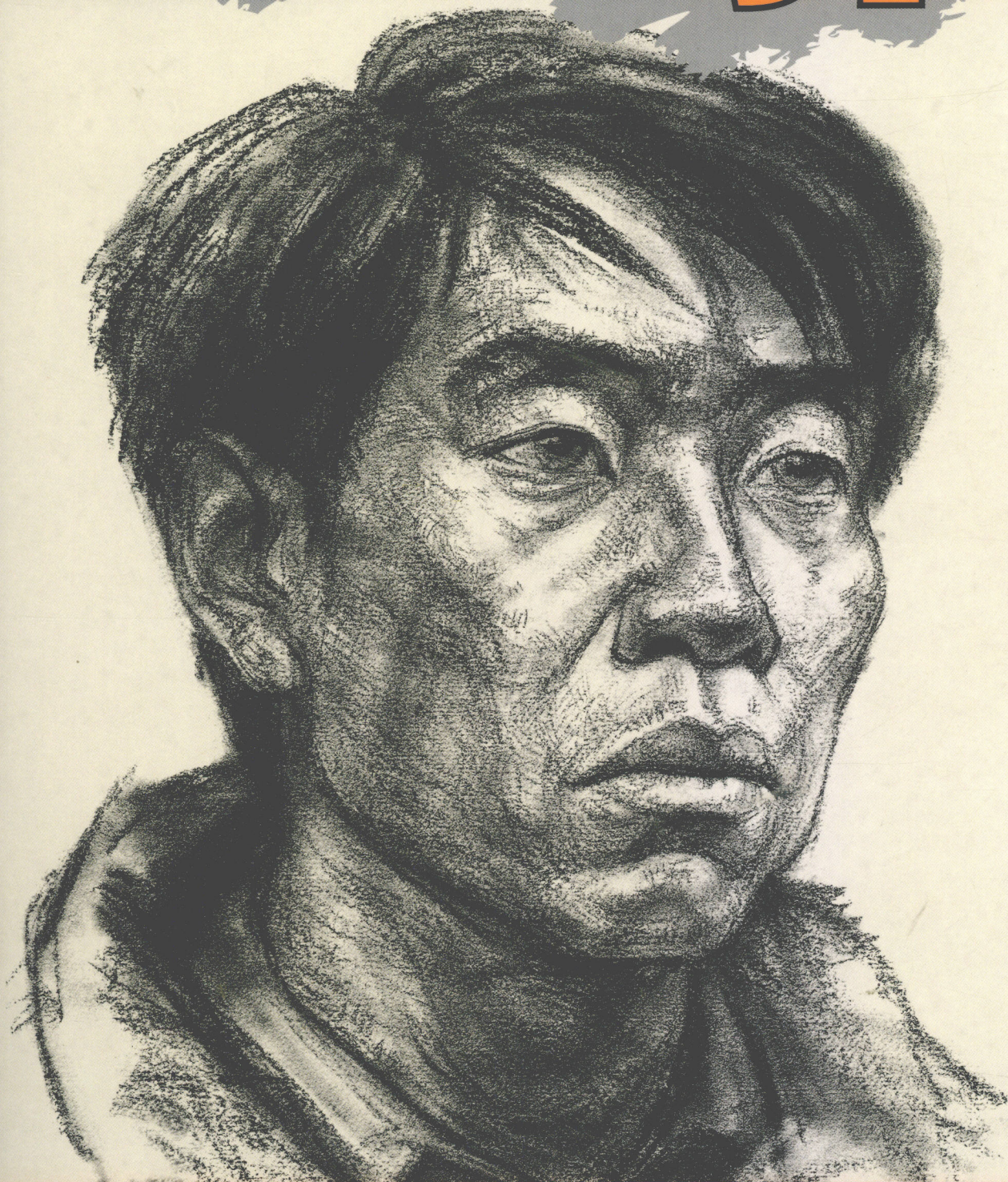
首都师范大学美术学院

素描

美术高考指南丛书

试卷分析

■ 董重恂 编著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

写给考生的话:

近年来,我国在高等教育普及化的进程中,美术院校在招生和专业设置等方面发生了很大的变化,教育的改革使更多的人能够有机会进入大学学习。艺术逐渐成为高考的热门学科,美术院校的专业考试一直备受关注,专业考试的测试点对于考生平时的训练起着导向的作用,也是考入美术院校的重要环节。

当前美术院校竞争激烈,优胜劣汰是必然的趋势,为了挑选优良的考生,很多美术院校将考试的重点放在对于绘画基础的测试上,在考试内容、评分标准和录取办法等方面都有其特定的要求。素描、色彩和速写作为绘画的基础,是学习美术最基本的台阶,也是大多数美术院校主要的考试内容和选择考生的侧重点。

本套美术高考指南丛书将分别从素描、色彩、速写和设计基础不同的角度讲解考试的要点,针对历届专业高考中经常出现的问题,对应平常的技法训练给予重要的提示,并对近几年专业考试的试卷进行分析和点评,使考生能比较直接地了解高考的要求,及时调整自己专业训练的目标,如今美术类的招生院校比较多,专业设置及专业方向也比较多,为了使广大考生和家长能够比较全面地了解美术类高考的情况,我们将如何报考美术专业院校的一些情况做了必要的介绍,希望这套丛书能够为热爱美术专业的考生提供更多的帮助。

董重恂

2005年5月于北京

(董重恂 首都师范大学美术学院)

目录

一. 如何报考美术院校和专业	1
1. 选择好第一志愿院校	1
2. 查询必要高考信息	1
3. 本科专业介绍	1
二. 美术高考前的准备	2
1. 素描工具的准备	2
2. 考场时间的安排	2
3. 技法训练的方法与策略	2
三. 高考素描训练要点提示	3
1. 构图	3
2. 铺大关系	3
3. 深入刻画	3
4. 整体收拾	3
四. 试卷分析与点评	4
五. 范画	28
六. 首都师范大学美术学院简介	31
七. 首都师范大学美术学院2005年招生简章 (供参考)	32

图书在版编目(CIP)数据

试卷分析. 素描 / 董重恂编著. —北京: 北京理工大学出版社, 2005.9

(美术高考指南丛书)

ISBN 7-5640-0562-9

I. 试... II. 董... III. 素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第066947号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775(办公室) 68944990(发行部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

电子邮箱 / chiefedit@bitpress.com.cn

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京华联印刷有限公司

开 本 / 787毫米×1092毫米 1/8

印 张 / 4

字 数 / 90千字

版 次 / 2005年9月第1版

2005年9月第1次印刷

定 价 / 24.00元

选题策划 / 王树华

责任校对 / 张 宏

责任印制 / 吴皓云

一. 如何报考美术院校和专业

1. 选择好第一志愿院校

选择好第一志愿院校对于美术专业的考生是非常重要的。首先要通过各种方式获得选择院校的必要信息，例如参加届时由考试机构举办的高考咨询活动、专线的电话咨询、购买招生简章等，当前更为有效的手段就是上网查询，以获取充分的高考信息。

查询高考信息主要包括：这所美术院校的招生专业和专业方向、招生名额、考试内容、考试的时间和地点（注意在全国设的考点）、近两年专业课和文化课的录取分数线等。根据查询院校近两三年专业课和文化课的录取分数线，对应自己专业课和文化课模拟考试分数，考生就可以根据自己专业课和文化课的水平选择好第一志愿院校。

对于如何选择第一志愿美术院校，考生和考生家长可以根据以下几个方面进行选择和比较：美术院校分为重点本科大学、普通本科大学、本科的二级学院三类，也就是我们简称的“一本”、“二本”和“三本”；在本科专业录取之后还有大学的专科录取，考生则要根据自己的实际水平选择所报考的院校。

2. 查询必要的高考信息

了解你所选择的院校近两年的录取分数线是很重要的，一般可以通过网络直接点击所查询的院校，就可以在招生信息栏目中找到。

在查询时主要应注意几个方面，一是专业课程的录取分数，二是文化课程的录取分数。由于不同的美术院校所设的专业方向不同，录取的规则也有所不同。你要查一查哪些专业方向是以专业课分数为主要标准，进行排名录取的；哪些专业方向是以文化课分数为标准进行排名录取的。以此发挥你的强项，以获得最好的结果。

以首都师范大学美术学院近几年招生录取为例，其中绘画专业和艺术设计专业是以专业课考试分数为主（其中70%为专业课，30%为文化课）进行排名录取；而美术学专业中的“美术教育”和“艺术市场”两个专业方向就是以文化课为标准进行排名录取。

3. 本科专业介绍

这里主要是让考生了解目前美术院校所设专业和专业方向，以及每一个专业的培养目标和将来就业情况，使考生更好

的选择自己喜欢的专业方向。在这个方面各个院校大致相同，下面以首都师范大学美术学院的专业设置为例。

首都师范大学美术学院下设四个系，即美术教育系、绘画系、艺术设计系和美术理论系，四个系共开设七个专业方向，其中绘画系下设国画、油画两个专业方向；美术教育系下设美术学（师范）一个专业方向；艺术设计系下设平面设计、环境艺术设计、新媒体艺术设计三个专业方向；美术理论系下设艺术市场一个专业方向。

美术学（师范）专业是以培养中学美术师资为主要目的。随着我国经济的发展，目前教师职业以其稳定的工作和收入，已经逐步成为求职就业中有一定竞争力的职业，在未来的就业市场上前景可观。美术学（师范）专业的毕业生可以得到国家的教师资格证书，这点对于非师范学生有较大的吸引力。这个专业的毕业生同样可以掌握国画或油画的技能和艺术设计专业基本的设计能力。

绘画专业是以培养职业的画家为主要的培养目标，这个专业注重学生综合的艺术修养和高标准的艺术创作水平，使学生在油画或者国画领域具有比较深入的研究和较高技能。同时也可以选修一定的师范类和艺术设计类课程，成为知识结构既精又宽的复合型人才。

艺术设计专业是当前最为热门的专业，其中平面设计方向主要培养广告设计、书籍装帧、企业形象设计、网页设计、展示设计等方面的专门人才；环境艺术设计方向主要培养室内设计、公共艺术、园林艺术、家具设计、照明设计等方面的专门人才；新媒体艺术设计方向主要培养影视后期制作、影视动画、影视特技、数字游戏、影视广告等方面的专门人才，这三个专业方向的学生可以相互选修其课程，以成为在艺术设计领域基础理论和专业技能比较全面的复合型人才。

艺术市场是近两年新发展的专业方向，主要是以培养艺术作品的经纪人、艺术品拍卖师、艺术展览策划人、艺术品和书画鉴定师以及博物馆、艺术展览馆、艺术画廊的经营管理人才。同时通过选修课程，使学生成为具备艺术设计、师范等专业知识的复合型人才。

目前我国大多数院校已经实施以完全学分制为标志的办学理念，对于学生的培养已经从相对比较单一的专业型向综合性复合型人才培养模式转型，学生可以根据自己的兴趣有相当大的课程选择空间，所以上面的专业介绍中都有培养复合型人才表述。

二. 美术高考前的准备

1. 素描工具的准备

素描的用笔主要有铅笔和炭笔,我们建议使用软硬度从2H至6B、乃至8B之间的中华铅笔,掌握比较熟练的考生也可以使用炭笔。对于用软硬度很少的铅笔就能够很好的表现色调的考生,可以根据自己的习惯准备铅笔,但是对于大多数考生,就要通过工具来补充技巧方面的不足。

有一些考生在画亮面的色调时不画则已一画就重,这时最好用H或2H的铅笔,就会很好的解决这个问题,还有一些考生怕把亮面画重,而将受光面留成空白这是非常影响得分的,一定要注意。

对于画面重色调的表现尤为重要,特别是头发暗面的深度,最好使用6B甚至8B的铅笔才能达到应有的深度,否则画面就会出现“灰”的问题,十分影响画面的整体效果。素描的中间色调可以使用HB、B、2B等铅笔。

橡皮是素描的重要组成部分,需要准备一块软一些的橡皮,千万不要凑合着用那种有些硬的橡皮,长期留在你的铅笔盒里,会破坏你很多本来可以画好的素描。还要准备一块可塑橡皮,也就是所谓橡皮泥橡皮,这种橡皮可以承担减弱色调的作用,是一般橡皮不能胜任的,特别是当你的某些部分画过了的时候。可塑橡皮的特点是一下两下擦不干净,这对于纠正错误十分有用。

素描纸的准备工作主要是使用纸张的大小要尽量接近高考用纸的大小,因为一些考生喜欢使用大一些的纸画画,临近高考还是不换成考试用纸的大小,这样非常影响你在考试时能适应变小的纸张。

最后要提醒考生的是要准备一个铅笔、橡皮、铅笔刀齐全的铅笔盒,每天都要提前削好所有的铅笔,不要少一样东西,还包括大小轻重适中的画板,图钉、胶带、铁夹子、定画液等。

2. 考场时间的安排

考生一定要仔细阅读招生简章,了解素描的考试时间,以3小时的考试为例,你大约要用20分钟将构图、大的形体比例画好;然后进入铺大关系、大色调的步骤,这个阶段大约用60分钟;再往下是深入刻画阶段,大约用90分钟,最后留10分钟整体收拾。当然这只是指导性的分成几个阶段,在实际画的时候往往是相互穿插灵活运用的,需要提醒考生的是要在每一个步骤都尽可能地达到其要领和要求,这样才能完满的使你

水平得以正常的发挥,取得应有的成绩。

3. 技法训练的方法与策略

高考的专业训练要达到两个目的,第一是整体专业水平的提高,要提高到使专业成绩排名能够超过被录取的分数线,第二是在专业水平达到要求之后,要能够在高考所规定的考试时间之内完成。

在训练目标上首先以提高整体水平为主,这个阶段的作业可以不计时间的长短,要提高考生的认识和理解能力,要留有充分的时间给学生进行思考、探索和研究,有些方法步骤可以反复练习,也可以有针对性的解决一些具体问题,例如素描在深入刻画阶段对于五官的刻画以及解剖知识的进一步理解,只要对考生的专业技巧的提高有益,每张写生作业可以不完整,其时间可以不加以限制。

在距离高考前的一年时间之内,考生画的每一张作业都要找教师提出问题和具体的改进的意见,要认真地记录下来,力求在下一张作业中改进,而不要让一个问题存在于十几张作业当中,重复地犯一个错误,在这个基础上求得数量的保证。

当考生达到了应有的水平和高度之后,在临高考的前三个月内,就应当进行计时训练,时间不要一下子压缩到考试的时间,而是一点点地缩短,但是绘画的水平不可以下降。

第二个目的就是力求每一张作业的模拟考分数的稳定性,大多数考生作业的分数开始时不稳定,作业的水平会忽高忽低,这在美术训练当中是正常的现象,但是在高考中出现水平不稳定的问题,就有可能使你的努力功亏一篑,要保证在考试的那天水平依然稳定,就要有针对性的训练加以解决。

第三点就是在有限的时间内求得三门分数的平均高度,而不要出现一两门很高,另一门过低而的问题。考生往往对于一两门考试科目有了体会之后就一门心思钻研,而忽略了另外科目的练习,如果其中一门科目分数过低,会影响整个高考过不了线。临近高考时也不要再在85分以上再要求提高,而首先保证三门平均都达到85分,例如如果素描达到了85分,基本上算是达到了过线的水准,从85分到90分的难度会大大的增加,如果时间有限就应当将色彩和速写的分数提高到应有的水平,像速写技法的难度相对低一些,用比较少的时间就会增加十几分,其含金量是等同的。

三. 高考素描训练要点提示

素描是一切造型的基本功,也是美术院校选择学生主要的科目。一些院校在录取办法中有素描考试成绩不及格,则取消录取资格的规定。我们在高考培训班里经常看到一些考生,过分强调个人感受,轻视一些最基本的规律和要领,在一些技术性很低的地方出问题,从而大大影响考试成绩。还有一些考生个性较强,做事喜欢我行我素,这些其实都是好的艺术素质,在美术学院的教学上是鼓励学生个性与风格发展的。在高考当中,正常的发挥艺术个性是好的,但是考生应当知道,高考人数众多,学校不能设立包括考生个性在内的多项评判标准,因此要尊重基本功训练的方法步骤,力求在素描的每一个环节都尽可能达到所提出的要求,不出现大的错误,是拿到较高分数的保证。

素描包括几个大的步骤,即构图、铺大关系、深入刻画和整体收拾。

1. 构图

构图是直接影响人们感官和视觉感受的基本因素,这里所讲的构图,不是一般绘画当中对于构图的要求,而是针对美术高考特点提出的要求。首先,要根据考试用纸的大小(大多为八开,也有少数为四开)来考虑如何充分的利用空间。这里以八开素描纸为例,八开纸本来就小一些,如果考生不会充分利用纸的大小来表现写生对象,你的考卷就会在直观的视觉感受上打了折扣,高考中主要出现的问题不是把写生对象画的太大,而是画小了,使得素描纸上留下较多的空白的地方,这样你画的人物头像就小了一些,在与其他众多考卷的比较中,就显得比较弱,直接影响卷面的整体效果。

构图中模特面部朝向纸边的一面,空白要留的多一些。考生还要注意素描考试提出一些不同的要求,比如是要求画到衣领还是要求画到肩膀,以此来决定构图下部的位置。

构图初步画好之后,要确定大的形体比例关系。这一步骤考生是最容易出问题的。比例的正确与否凭借画者的直觉基本就可以判断出来,一些考生认为画面上眼睛或鼻子偏高或偏低一两个毫米不算什么,明明发现比例上有偏差,也觉得不是问题不加以改正,使得整个人物形象受到了损害,即使你深入刻画得很好,仍然无法得到高分,这就是比例在高考评分当中的分量。

形体比例是在素描的第一阶段要重点解决的,但是并不意味着在以后的步骤当中就再也不考虑了,这也是对比例问题的误解,无论是铺大关系还是深入刻画阶段,随着画面效果的显现,你还会发现一些部位比例不舒服,这时候你千万不要懒,发现问题就要顺手改过来,改正错误比例的最好方法是先将你认为正确的位置画出来,再擦掉错误的部位,而不是发现了错误就统统擦

掉重新画。

2. 铺大关系

当大比例关系处理好之后,铺大关系是一个重要的环节,有些考生不大注意这个步骤,而直接进入画面的深入刻画,这样就影响了绘画的进度。素描考试时间一般为三或四小时,在这样相对比较短的时间内,要完成一幅比较深入的素描作业,只有大略的完成画面的大关系,才会给深入的刻画留有比较充分的时间。

所谓铺大关系是指在一定时间里,在画面上总体的大略的处理写生对象的空间、形体、结构以及黑白灰关系,这个阶段考生可以在教师的指导下适当的用手擦一擦涂的线条以提高进度,到了深入刻画阶段用手擦色调的办法就要十分谨慎了。

3. 深入刻画

当画面的大关系处理好之后,就进入深入刻画阶段,它包括通过表象对于人物头像内在骨骼结构关系的处理,以及人物五官细节结构的刻画。

我们经常看到一些考生费了很大的力气,画面仍然没有深入进去,出现这样问题的主要原因是缺少对人物头骨解剖结构的认识。考生应当利用课余时间对人物头骨的解剖结构下一些工夫进行研究和理解,你再面对模特的时候,才能够在直观的、生动的感觉中,找到内在的骨骼肌肉的相互联系,当你将这个若隐若现的内在结构不遗余力的刻画的时候,你的素描才真正的深入进去。

深入刻画的另外一个内容就是对头像五官的具体表现,画五官不是简单的画眼睛画眉毛,而是要将眼睛眉毛与眼眶骨连接起来画,要表现出长在眼眶骨上面的眉毛和镶嵌在眼眶骨里面呈球体的眼睛;对于鼻子的表现要注意对鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼结构的认识 and 刻画;画嘴要与下颌骨、嘴轮匝肌联系起来进行表现,不要孤立的画鼻子和嘴的外形。还可以通过临摹一些优秀范画来提高对于五官结构的认识和理解。(见五官局部范例)

4. 整体收拾

最后要留出一些时间对于画面进行整体收拾,例如头发与整个脸部暗面的关系;眼窝、上眼睑、鼻子的底部、下颌骨的底部的深度够不够;受光面中的灰色调和亮灰色调的把握如何;大体空间和形体的表现如何,都要整体地调整,使得大效果展现出来。

四. 试卷分析与点评

图1 | 这幅试卷比例准确，大关系处理较好，对于人物头像的内在结构刻画的比较深入。画者对于人物头骨的解剖结构有一定的理解，我们通过对画面的分析，可以找到画者对于眉弓骨、鼻根骨、颧骨、下颌骨的理解和表现。

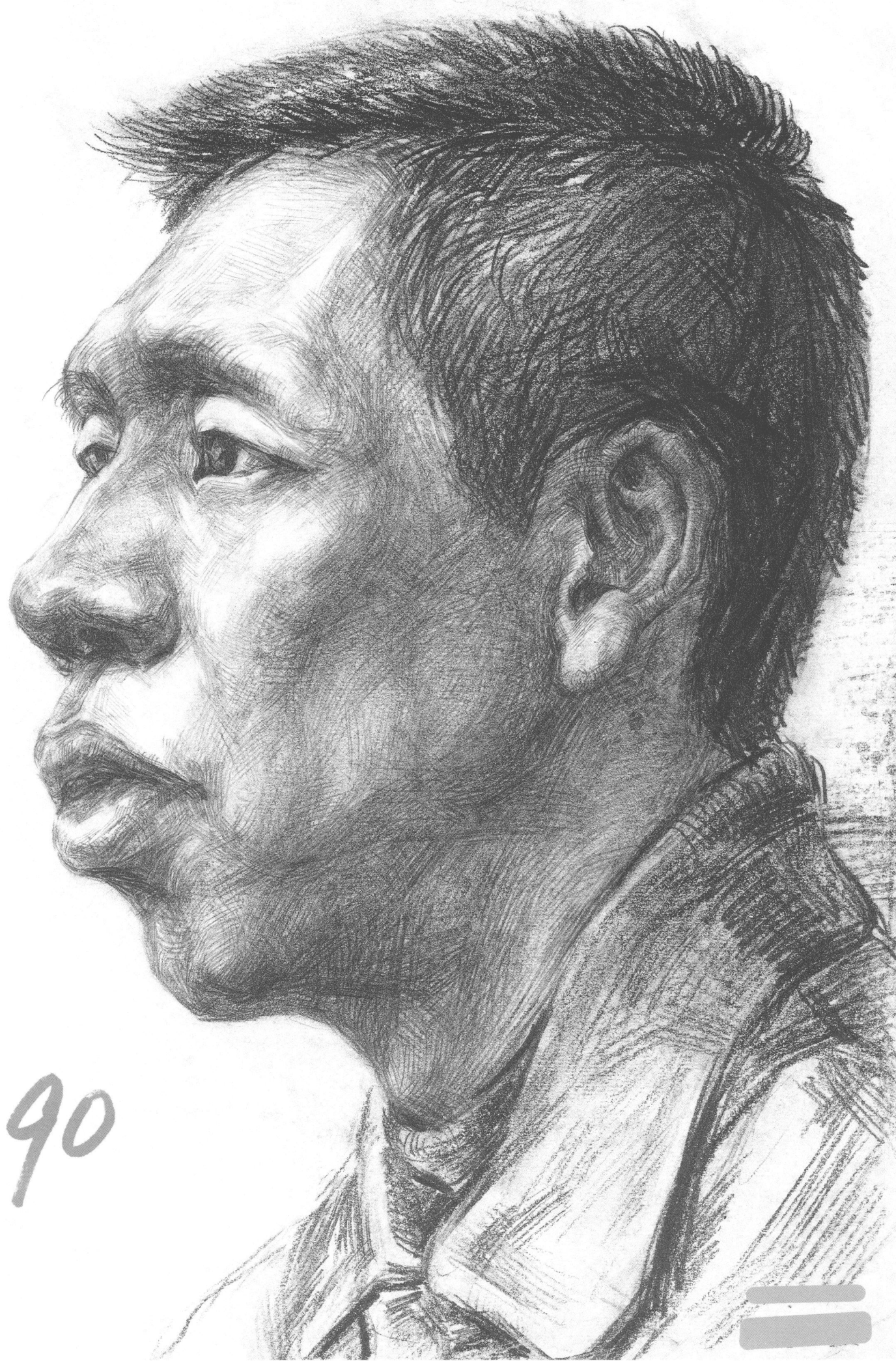

图2 | 画素描很重要的一点就是对于体积的理解,这幅试卷对于人物头像的形体表现的比较好,我们有些同学在画素描时,往往过分的抄摹对象,不大懂得对于自然物象的形体理解的重要性。从画中我们可以看到,画者所画的不是眼睛、鼻子、嘴,而是眼睛、鼻子、嘴的形体;画的不是头发,而是头发的形体。希望读者认真体会这个意思。

图3 考生要考虑到考场的光线是不一样的，有可能好一些也可能差一些，一般院校会利用大量的教室作为考场，因此你会遇到几个方向来光，也可能赶上阴天的气候，为了应付各种考场环境，考生训练的时候就要对各种光线都要进行练习，不要对光线过分的依赖，要明白光线所形成的色调没有独立存在的价值，它只是用来塑造形体的手段，要掌握在光线不能够帮助你的时候，要学会用一些自编的色调塑造形体，记住：塑造好形体才是目的。此图可以看到色调与塑造形体的关系。

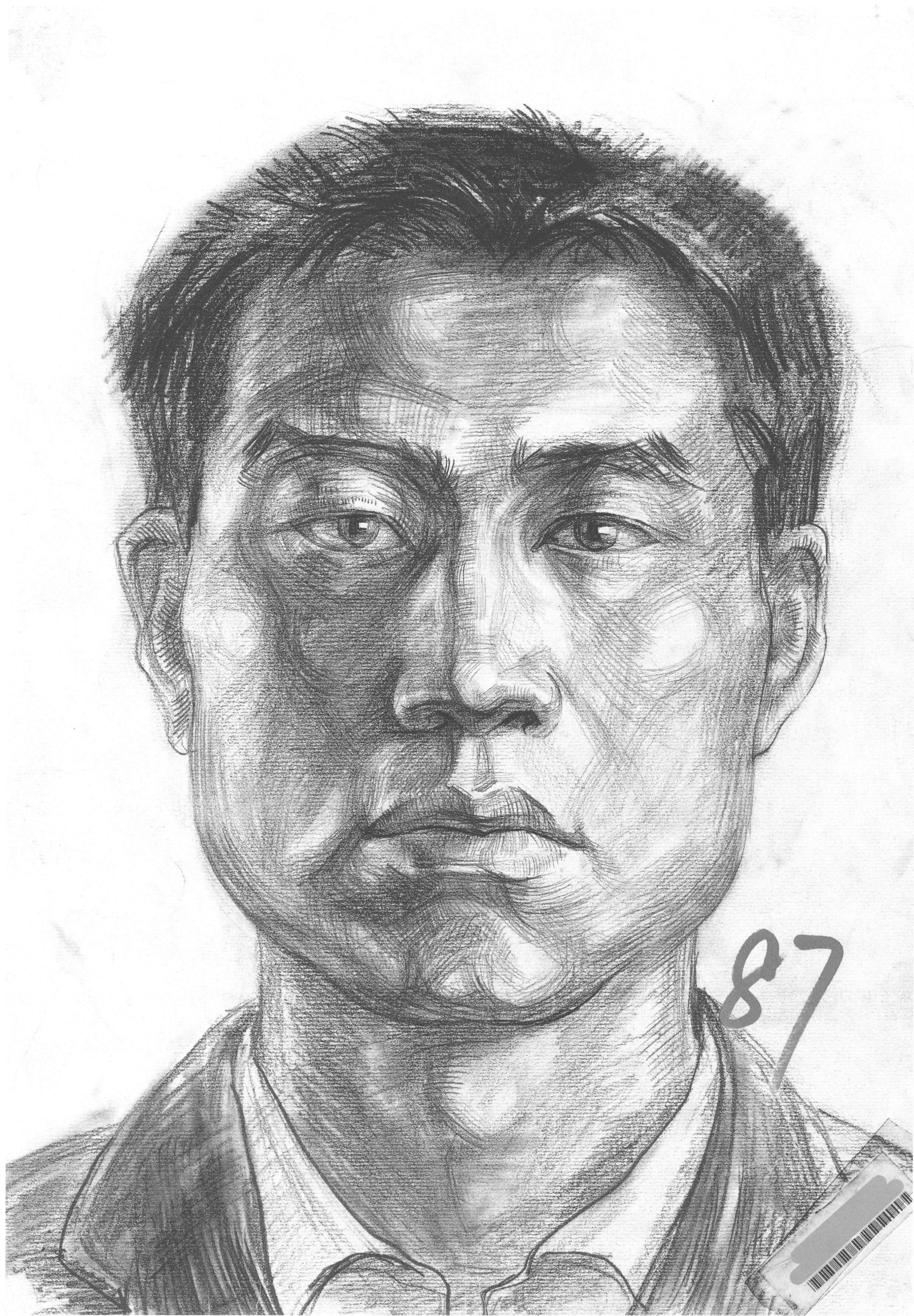

图4 | 这幅考卷当时的光线比较复杂，有很强的侧面来光，考生比较有经验，没有过分的依赖光线，而是利用光线进行主动的塑造形体，是比较成功的范例。

图5 | 从这幅考卷上看到线条的排列顺着结构的方向走，这样比较容易表现形体结构。头发的用笔同样顺着结构的方向走，对于头发体积表现的较好。缺点是耳朵画得小了一些，排的线条略显得腻了一些。

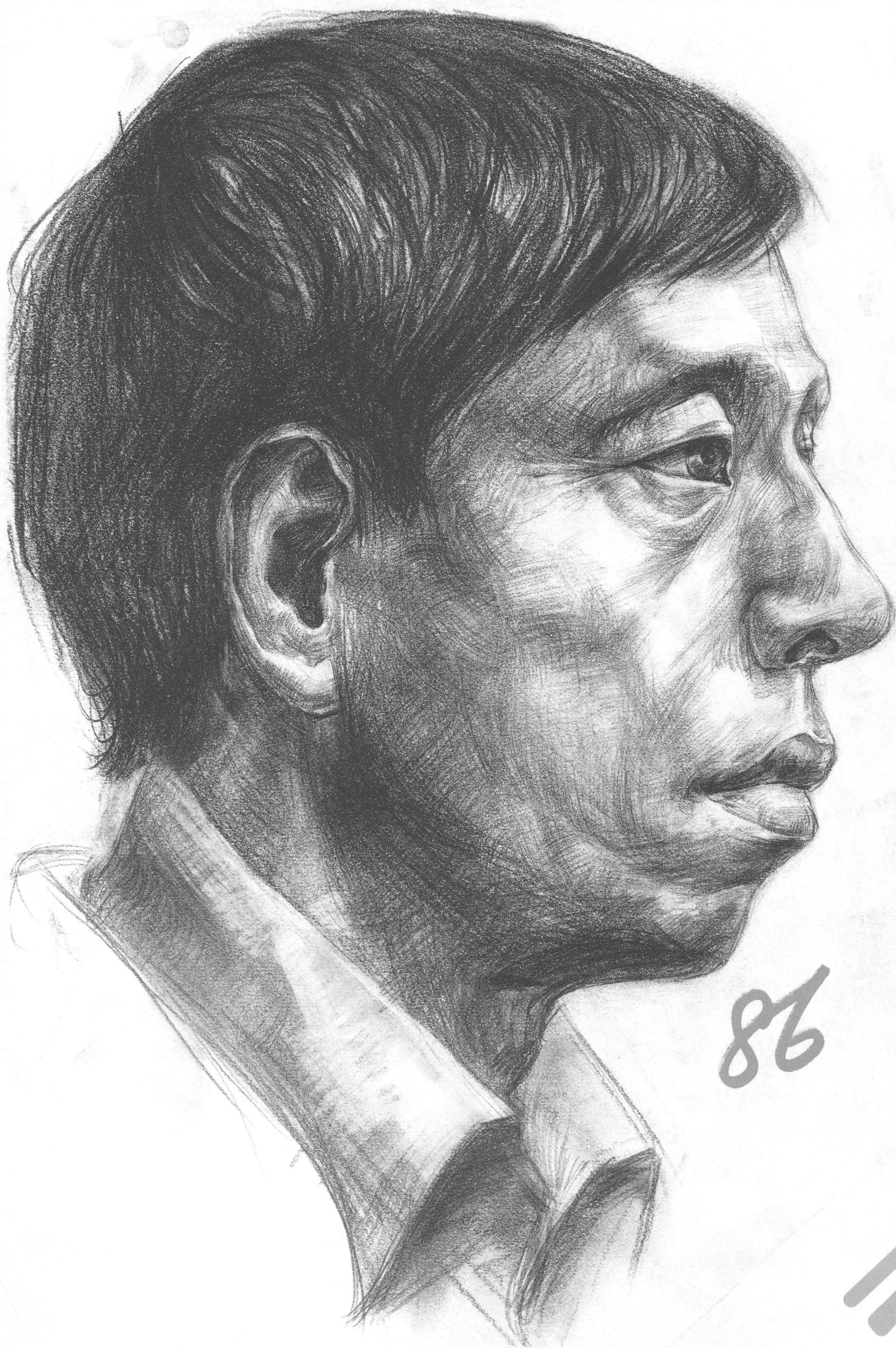

图6 | 此图用笔肯定结实，五官刻画比较深入到位。问题是比例稍有些不准确。

图7 | 这幅考卷对于大的形体塑造比较好，缺点是内在解剖结构的刻画有些欠缺，右侧脸部比例大了一些。

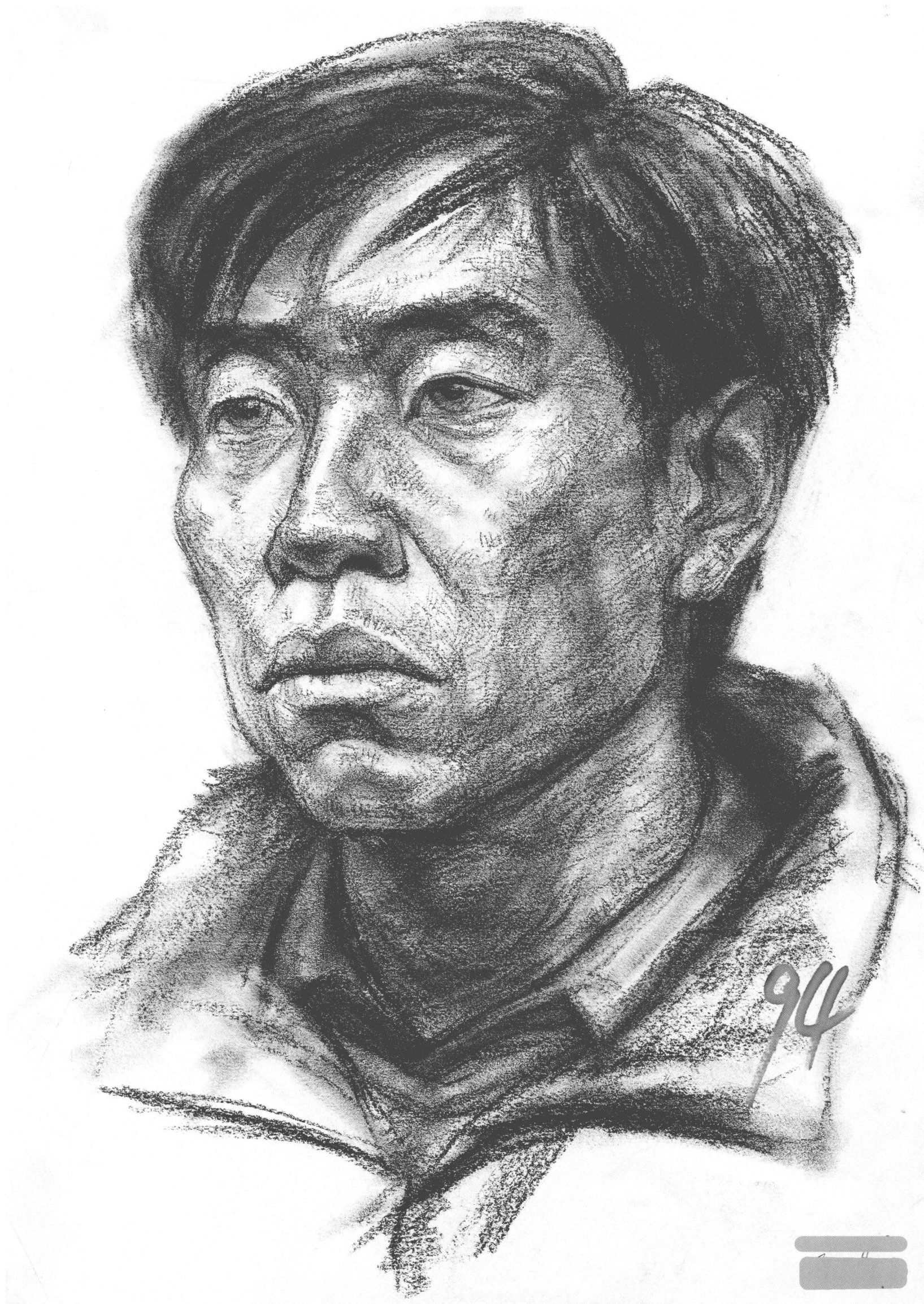

图8 | 画者的形体结构卡的比较到位，造型结实有力。构图略显得小了一些，头像再大一些就更好。

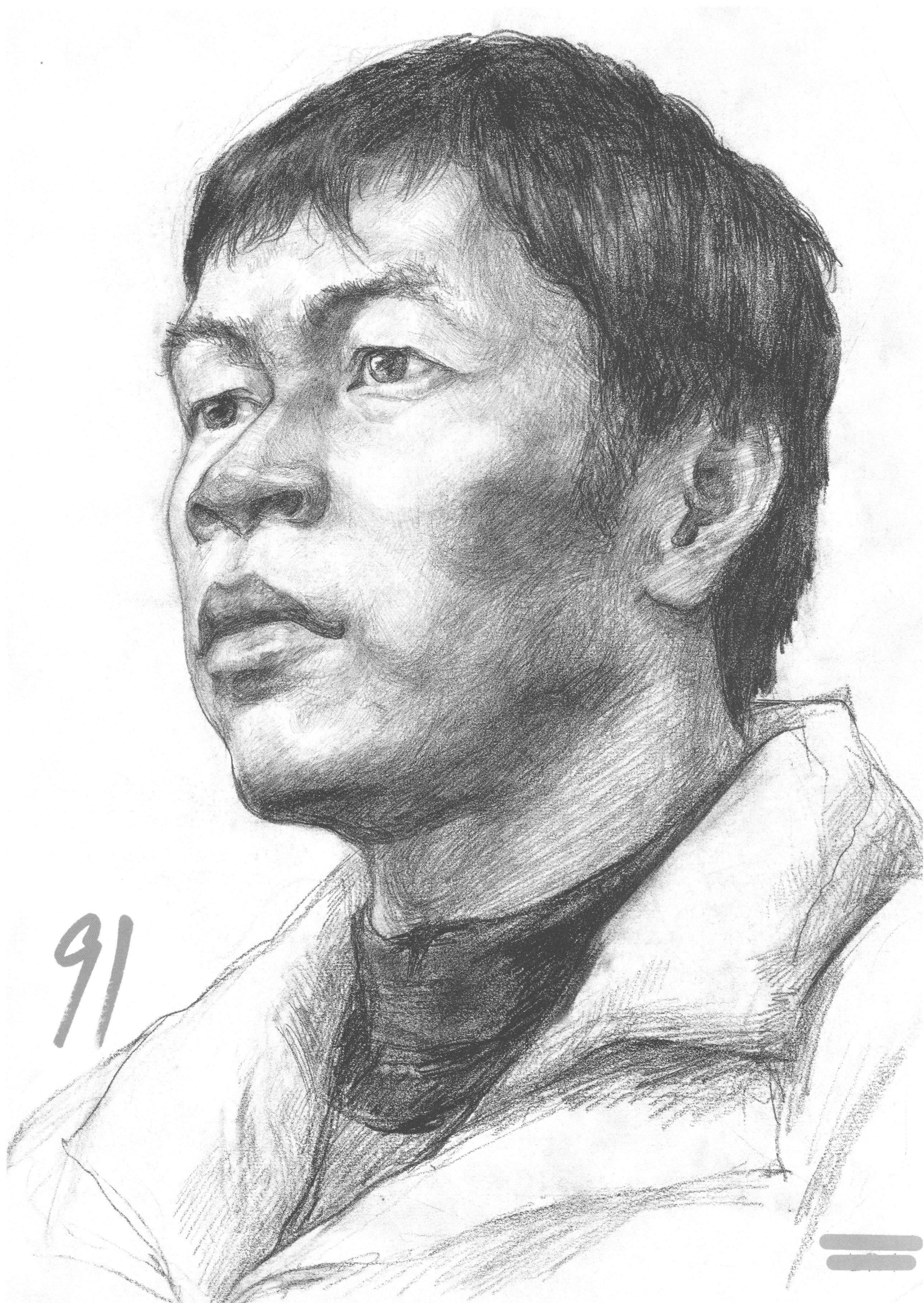

图9 | 此图为仰视的角度，五官表现深入精确，但是亮面缺少用亮灰色调对于结构的进一步刻画。

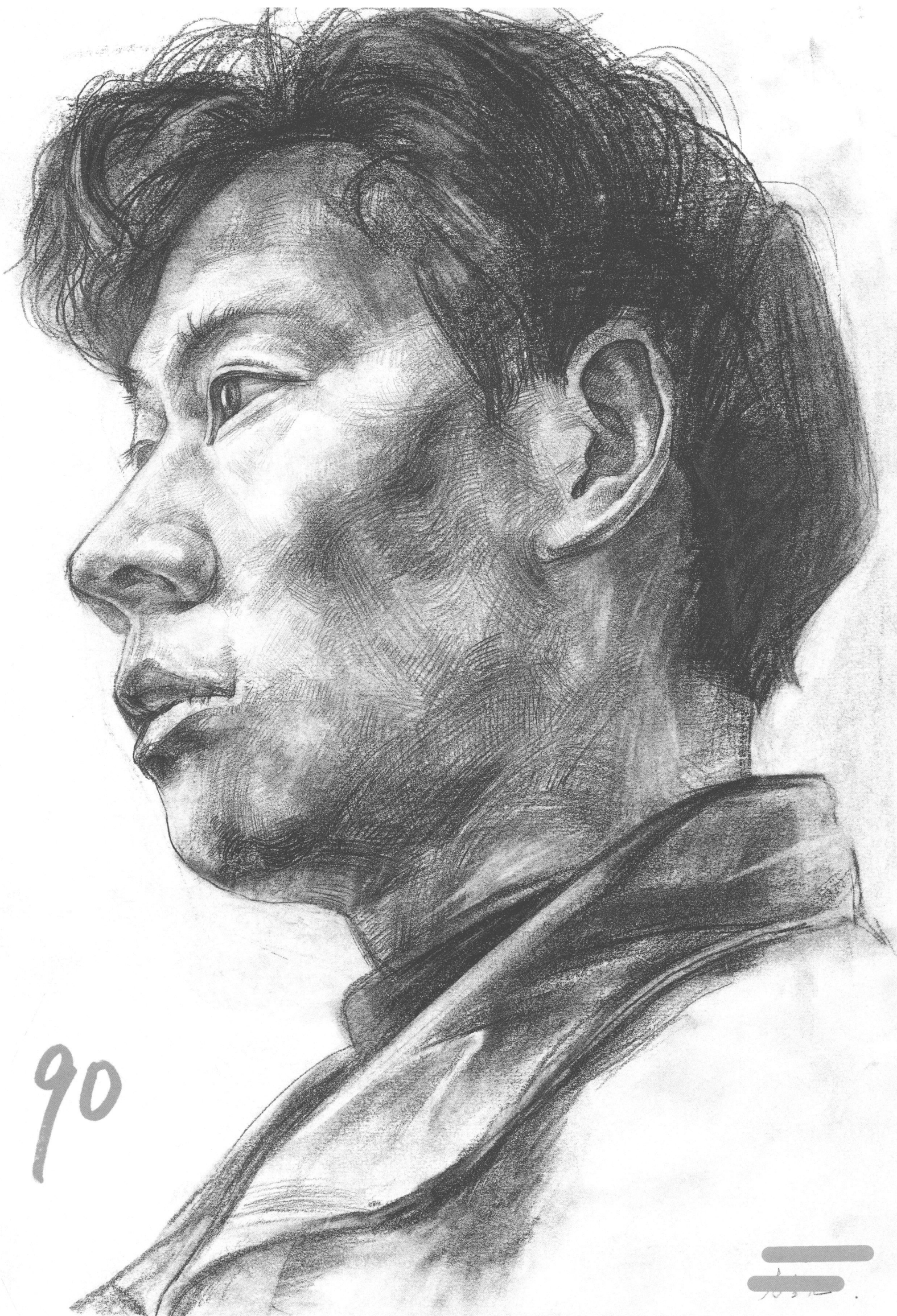

图10 | 图10 这种仰视角度比较难掌握，作者用笔肯定有力，造型比较结实，亮面对于颧骨的联接略有欠缺。

图11 | 这幅考卷比例准确，形体塑造比较好，构图偏上，头再大一点更有利于形体的表现。嘴的具体刻画显得简单。

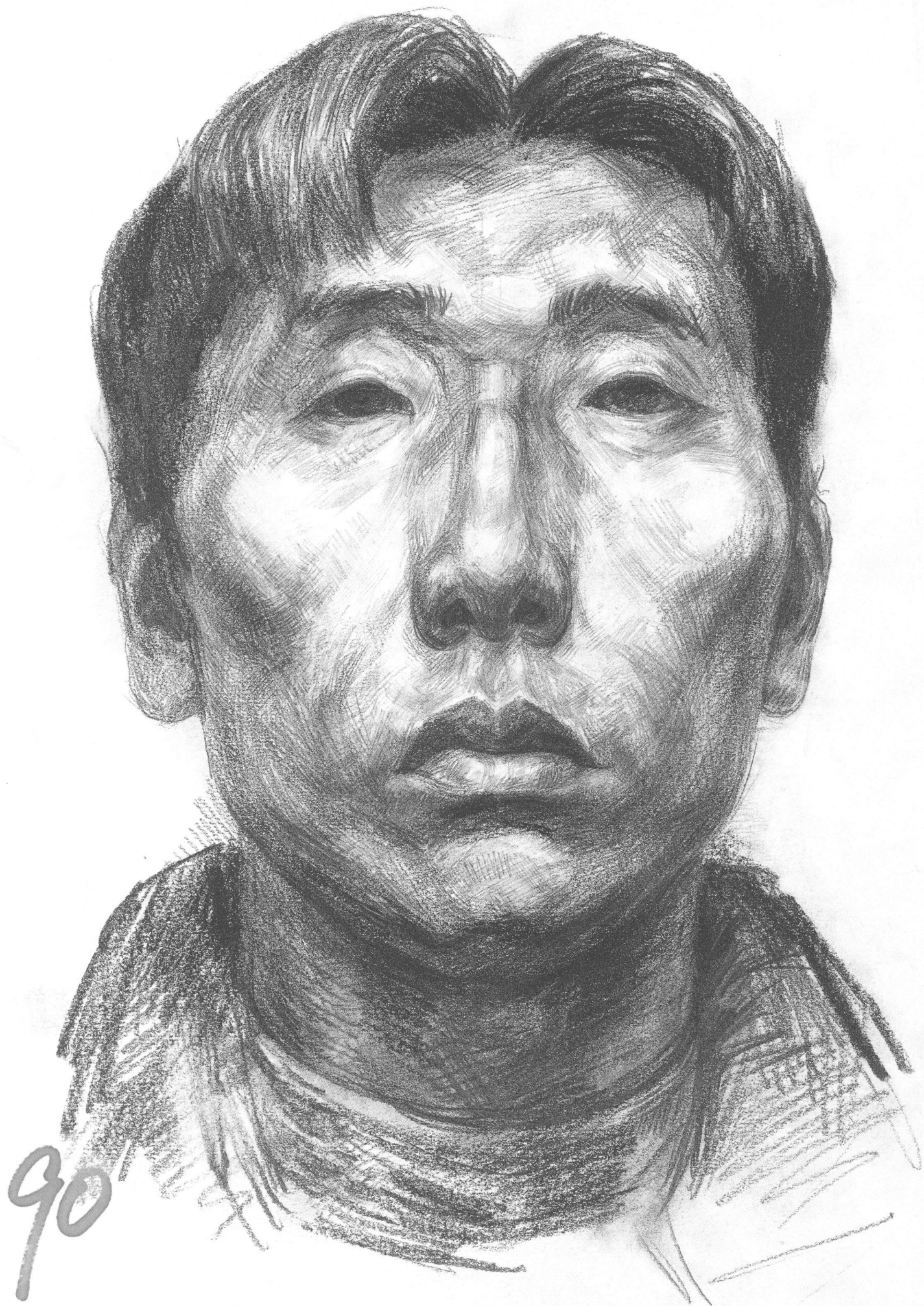

图12 | 这幅考卷对于内在解剖结构的表现比较深入，如眼眶骨、颧骨、鼻骨、嘴轮匝肌的刻画都比较到位，比例上脸略显得拉长了一点。