

美术高考三小时

素描

SU MIAO REN XIANG

人像

编著 唐耀忠

上海书店出版社

一九八二年三月十九日
画于浙美

素描人像（美术高考三小时丛书之二）

编 著 唐耀忠
策 划 吴伦仲
责任编辑 俞子林 吴伦仲
技术编辑 毛志明
封面设计 田 川
出 版 上海书店出版社（福州路424号）
发 行 新华书店上海发行所
印 刷 上海东亚彩印公司
开 本 787×1092 毫米 1/8
印 张 6
印 数 10001—20000
出版日期 1997年3月第一版 1998年3月第二次印刷
书 号 ISBN 7-80622-202-2/J·77
定 价 15.00

ISBN 7-80622-202-2

0 787806 222027

编 者 的 话

素描、色彩、创作与设计历来是我国美术院校入学考试的主要科目。长期以来，这些科目之所以被人们重视，因为它们不仅是衡量一个美术专业考生基础知识掌握程度的测定标准，而且还是审核考生的专业才华及发展趋势的试金石。说到底，素描、色彩、创作与设计的考试目的，在于检验考生的审美分析能力、观察鉴别能力及造型表现能力。

现代的美术院校入学考试已与过去单一的模式有所不同：从素描来讲，强调学生对于形体结构的掌握与表现；从色彩来看，呈现出对色彩关系的分析并朝着多元化发展的趋势；而在创作与设计方面，不同专业有不同的侧重和要求，考察学生是否具备较扎实的基本功和综合的造型能力。

历年来，许多考生为了实现考进美术院校进行深造的目标，都为之付出了大量的时间和精力。但是尽管如此，每年依然有相当一部分考生的实际绘画水平不如人意，其重要原因在于他们中的大多数人对于美术院校的高考目的和要求不甚了解，仅仅停留于对物体外形的描摹效果，对考题作一知半解的图解；有的考生甚至深信某些道听途说；而有些学生在没有掌握扎实的基本功的前提下，偏面追求一些个性表现和绘画技法，使大量的精力最终变为徒劳。

为了帮助广大考生直接、有效地了解美术院校各专业的考试要求，确定学习方向，尽量少走弯路，有的放矢地复习迎考，编者依据全国近年来美术高考要求范围，并参照上海地区美术院校近年来有代表性的考试试卷，按照美术高考三小时的规定、要求和所要考到的水平，我们编辑出版了这套《美术高考三小时丛书》，以帮助广大考生认真复习迎考，顺利考进美术院校。这里特别要说明的一点是，在丛书各分册中都收入了部分美术院校教师的示范作品，以供考生临摹和学习，这对于提高考生的绘画水平是很有帮助的。同样，对夜大学、业余艺校的学生学习美术也有很重要的参考价值。

《美术高考三小时丛书》分为三大部分：第一部分为素描，共三册，内容包括石膏像写生，人像写生和速写指南；第二部分为色彩，共二册，内容包括静物写生和人像写生；第三部分为创作与设计，共一册，内容包括绘画创作和美术设计。在编选过程中，所例举的习作和示范作品，尽量考虑到对考生有直接指导意义的。

《美术高考三小时丛书》在编写中曾得到了上海许多美术高等院校老师们的关注和支持。上海大学美术学院、华东师范大学、中国纺织大学、上海交通大学、上海戏剧学院、上海师范大学、上海工程技术大学、上海纺织高等专科学校、上海轻工业高等专科学校、上海出版印刷高等专科学校、上海工程技术大学纺织分院等给予了很大的帮助，在此谨表示衷心的感谢。

目 录

前 言

一 素描人像学习的基本要求

1. 学习内容

2. 学习素描人像的几种形式

(1) 名作借鉴

(2) 学习形式

3. 工具、材料

二 素描人像考试的若干准备

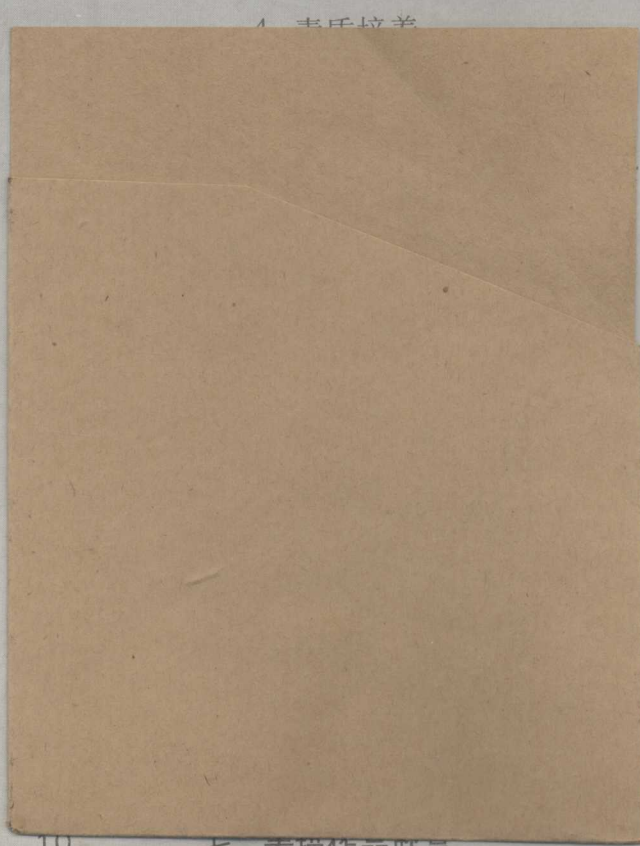
1. 获取信息

2. 考前训练

3. 临考准备

(1) 材料准备

(2) 心理准备

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

14

14

15

18

32

47

前言

素描人像是各美术院校素描教学中一个不可缺少的基本科目，也是历年来各美术院校专业招生考试的一个重点内容。学习素描人像，可以为下一阶段学习色彩人像打下坚实的基础。因此，掌握素描人像的基本技法，对希望进入美术院校深造的考生来说，显得尤为紧迫和重要。

首先，素描人像要比素描石膏像复杂和困难得多。这是因为人像有固有色，每个人都有其不同的特征，而且画人像不可能像画石膏像那样，长时间固定一个姿态，初学者往往难以把握这些变化。初学素描人像，应当把前一阶段学习石膏像的知识应用到人像上来，因为人像的基本结构、明暗关系等和石膏像是一致的。同时要学会细致地观察对象，研究对象，其主要特征是什么，怎样表现，切不要因为对象的复杂结构、变化的态势，而弄得左右顾盼，不知所措。

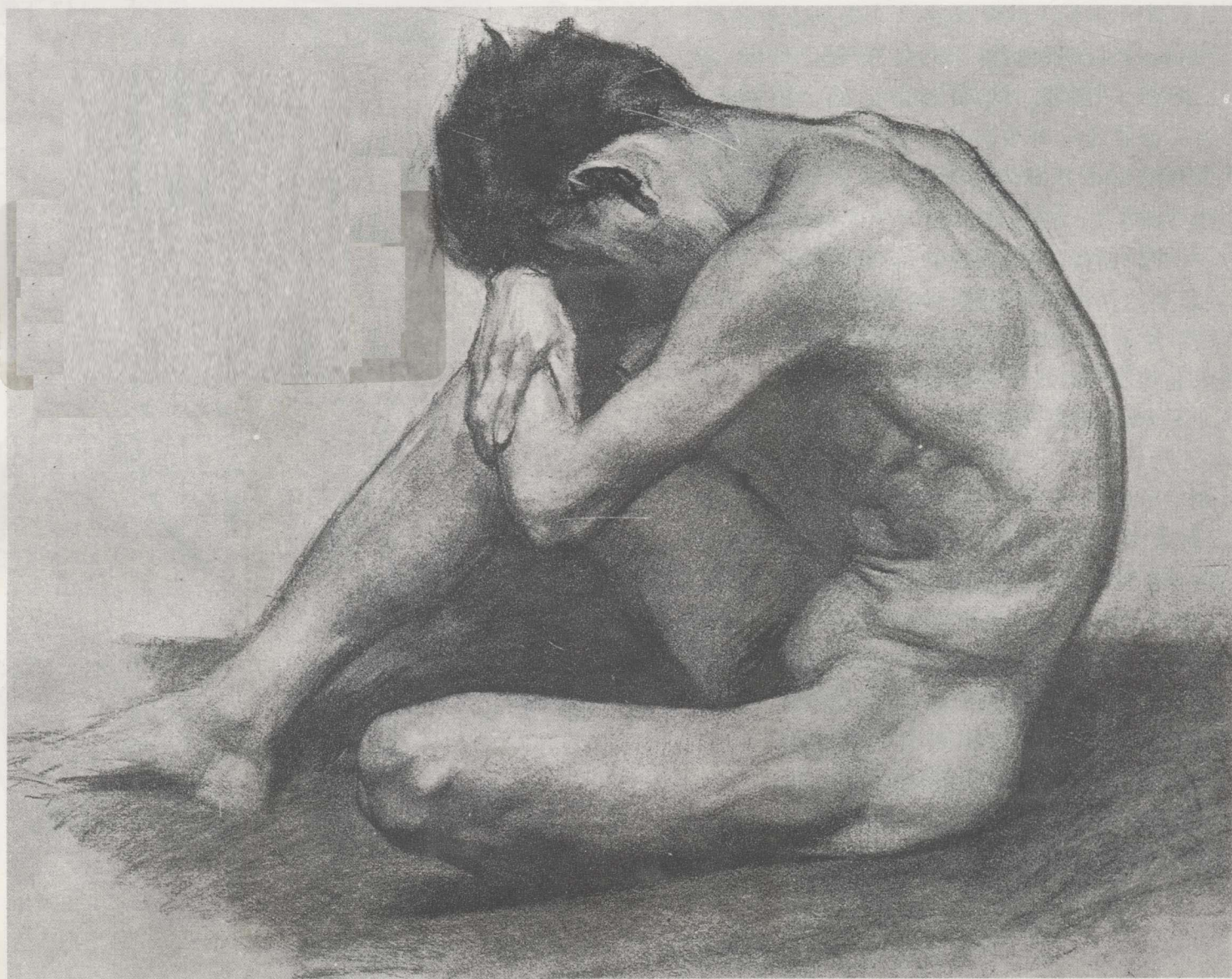
其次，素描人像比石膏像层次表现更为丰富，明暗表现更为复杂。人物的面部、五官、头发、衣服都是由不同颜色组成的，它们的明暗也随之起着细微复杂的变化，“黑、白、灰”关系在此表现得尤为丰富。初学者此时应把已学过的基本知识和基本技法，应用到具体的、活生生的人物上来，表现出人物各部位的结构和明暗层次。

再次，素描人像为下阶段画色彩人像起着承上启下的作用，掌握素描人像技法能为色彩人像提供良好的经验和方法。由于人物有不同年龄、性别、形体、地域、文化的差异，初学者要根据不同的对象，去分析、研

究、比较，从中找出其特征、特点，切忌不能千篇一律，机械地去对待。初学时应尽可能选择结构清楚，特征鲜明，五官端正，即所谓“棱角分明”的人物来作为素描学习的对象，这样比较容易掌握，容易入门。

鉴于素描人像是历年各美术院校专业招考必考的科目，而且素描要占专业考试的三分之一（包括石膏像、人像、速写），其余三分之二为色彩（包括水粉静物、水粉人物或油画）和创作或设计（考创作的专业一般有中国画、油画、版画、连环画、雕塑和美术教育等，考设计的专业一般有工业设计，环艺设计、装潢设计、服装设计、纺美设计、舞美设计及影视美术等）。这表明，素描是整个美术专业教学、招考的基本点，考生们必须充分予以重视。但是如何考，每年的考试形式可能略有不同。总的说来，考中国画、油画、版画、连环画、雕塑和美术教育专业，还有设计类专业等，一般地总要考虑素描石膏像、素描人物（有头像、半身或全身）、速写（人物动态速写）的；有的院校也有考静物、风景写生的，或根据一段文字完成一幅素描习作（个别专业性较强的学校）；也有的规定素描考试的形式，如考中国画，指定采用线描形式。凡此种种，只要你已经懂得了学习素描的方法，掌握了一定的素描知识和技法，纵使考题千变万化在你面前，一切终将迎刃而解。

现在我们编写了这本《美术高考三小时·素描人像》，其宗旨是帮助准备应考的考生如何有目的、有计划地去复习、去训练，安排好考试前有限的时间，有的放矢地强化练习，从而熟练掌握和应用素描人像的技法。本书就考前准备、素描人像学习的步骤和方法，还有考生作品评析等方面给广大考生提供一些实际的参考，使得考生在180分钟内发挥出最佳水平，那是编写者的最大宽慰。

男人体 靳尚谊

一、素描人像学习的基本要求

素描人像的学习过程，是一个主客观相适应的过程。也就是说，一个考生，当他从被动的境地投身于学画，到主动地将所学的素描技法溶化在作画过程，自由地、情绪饱满地完成整幅画（这里主要指素描考试作品），这时你就可能将要跨入艺术之门了。

那么，作为考生如何从被动地学画到主动地作画呢？首要的是，把已学过的知识理顺一下，不论你是基础较强的或者是基础较弱的，把整个素描知识，全都理一遍。基础较强的，可以在巩固中提高，古人云“温故而知新”，找出自己在素描人像中不足之处，进行有针对性的补课；基础较弱的，更应抓紧时间，订出一个复习训练的计划，要学会抓主要矛盾。当然，你还要适当兼顾文化考试的准备，但应有所侧重。总之，你既要学会循序渐进，又要以点带面，实现重点突破。

1 学习内容

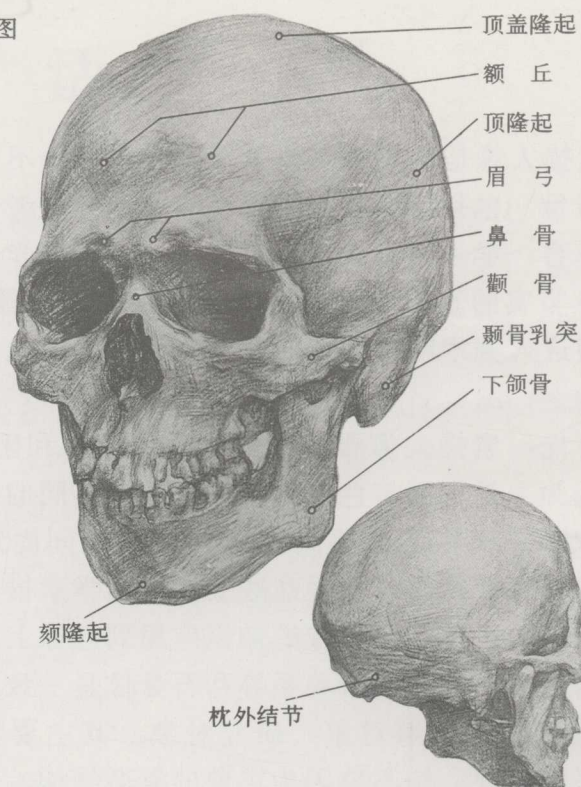
学习素描人像的主要内容有头像、手、足、半身像及全身像等。

人物头像是人物最主要的部分，是人物精神面貌所在。素描头像是历年美术高考素描考试的重点，也是本书所要着重讲述的部分。

人物头像 由脸部、五官、颈部等组成，而脸部又有不同的形状，有人把他区分为“田、由、国、用、目、甲、风、申”等字型，这些形态主要是由人物头部的骨骼所决定的。因此在画头像时，先要把头骨的特征、结构熟记在心，如头部的10个主要骨点：顶盖隆起，额丘，顶隆起，眉弓，鼻骨，颧骨，颞骨乳突，下颌角，颞隆起，枕外结节；还有头部的8块骨头：额骨、颧骨、鼻骨、颞骨、顶骨、上颌骨、下颌骨、枕骨。此外，要了解用于刻画人物表情的头部肌肉，并要分析、研究头部的形体结构，也就是头部的运动方向、旋转变化所带来的明暗关系、透视变化，如仰视、俯视、斜视、平视、侧视等等。了解和掌握这些头骨结构、头部肌肉、运动态势对于画好头像起着至关重要的作用，好比造一幢房子，间架、梁栋搭好了，有了基本结构，接下来再进行“装潢”就不难了。

五官 是人物的主要特征。如眼睛，人们都说是“心灵的窗户”。人的情感，喜怒哀乐，往往从“眼神”中流露出来；同时眼睛还是传达内心情感、感知外来事物最敏锐的器官。所谓“洞察秋毫”，在这个意义上说，人的眼睛非常微妙，具有探幽入微之特点。因此描绘人的眼睛就显得非常重要。眼睛一般是由这几部分组成：上眼睑、下眼睑、眼裂、眼白、瞳孔、虹膜。其眼形又可分为方形眼、圆形眼（虎眼、杏眼）、丹凤眼、三角眼等。由于眼睛的无限丰富的变化与活动，它在人物脸上表演出一幕幕“生动的活剧”来。如老年人的眼睛，大都阅历丰富，风霜饱经，呈现出老人特有的坚毅、稳重、智慧的神态，富有亲切、慈祥之特点；而年轻人的眼睛，大都是风华正茂，奋发向上，表现出年轻人特有的朝气，活泼、开朗、热情、坦

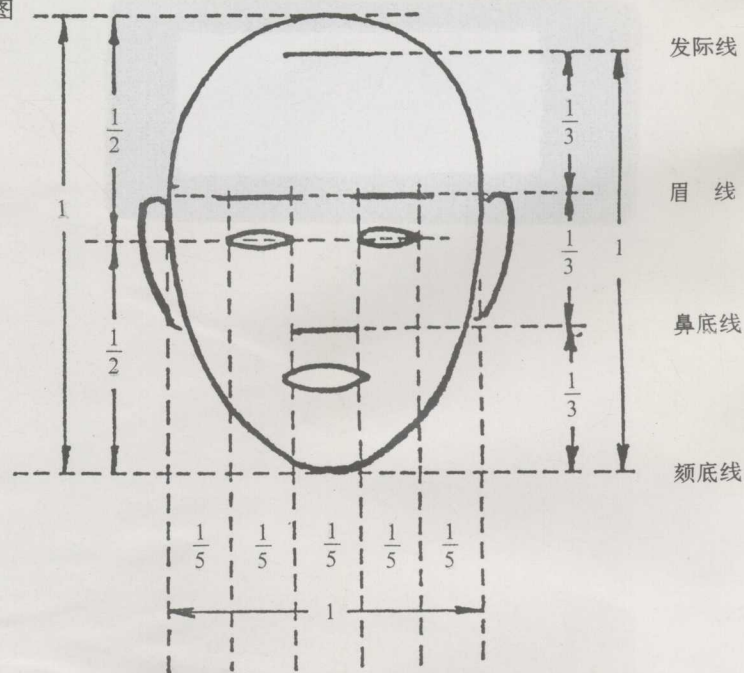
头骨骨点图

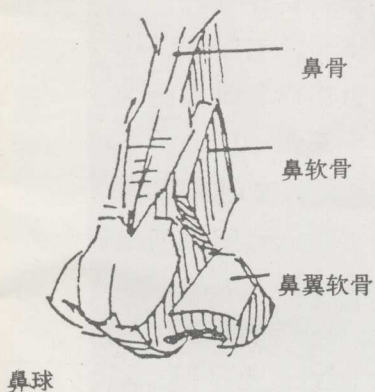
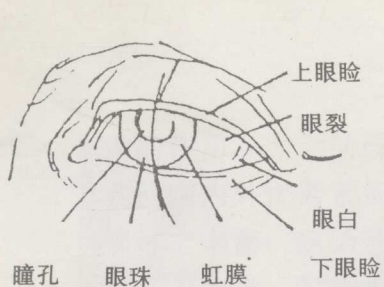

头骨图

五官位置图

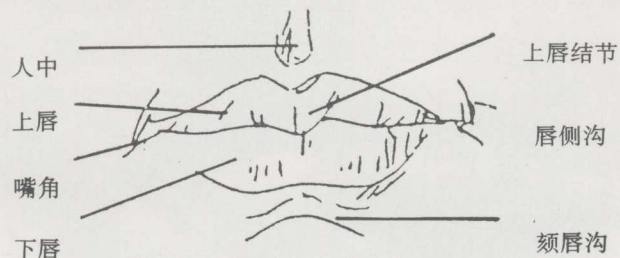

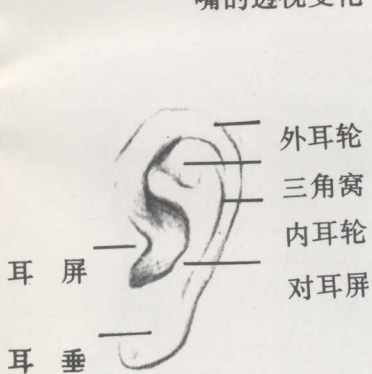
左右角度的眼睛透视变化

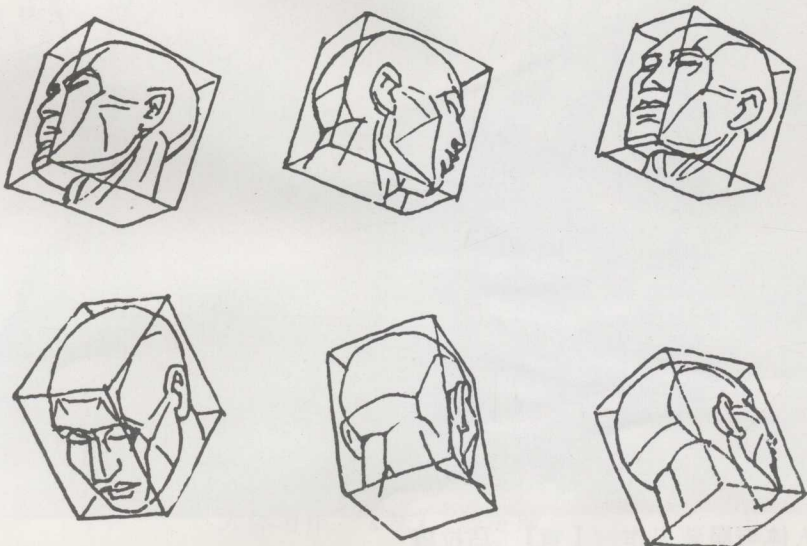
不同转向的鼻子造型

嘴的透视变化

耳朵的透视变化

诚；有的潇洒、帅气，有的文静、娴淑，也有的豪爽、热烈等等。分析、研究这些不同人物、不同年龄层次，不同风格的眼睛，对于把握整个对象，是十分关键和重要的，甚至可以说是成败之举。考生们还可以参考其他优秀作品是如何描绘人物的眼睛的，如绘画大师达·芬奇、列宾等的经典之作，会对自己有帮助的。

还有要熟悉眉毛，它在很大程度上能配合眼睛，传情达神，表现出一个人的气质和个性。眉的形状有剑眉、柳叶眉、八字眉、卧蚕眉、蛾眉、寿星眉等等，有的表现英武、温柔，有的表现凶狠、狡猾等等。

鼻子在脸上的表现也是很重要的，对刻画人物有着举足轻重的作用。鼻子分鼻骨、鼻软骨、鼻球、鼻翼，在一定程度上也能将人物的气质和个性表现出来。鼻子宽大，表现出人物的敦厚老实；鼻子狭窄，给人一种精明、自私的感觉。鼻子又是在脸部的正中，因而考生要注意它的长短体积、形状特征在脸部的表现。

嘴是刻画人物表情的又一重点。嘴的上方有人中，接下来依次有上唇、上唇结节、嘴角、唇侧沟、下唇、颏唇沟。作为表达人物表情的一个器官，它的形状总是呈弧型趋势。在每个人的表现又各具丰采，有的以丰厚为美，热情大方；有的以娇小为美，优雅秀美；有的以唇薄为美，显得能言善辩。因此刻画嘴及其周围部分，在素描头像中是一大难点，初学者要细心体会和观察。画嘴要注意它的形状结构、转向，画好上下唇的唇线，两唇间的唇缝曲线，画好嘴角，还有人中和颏唇沟的表现是十分微妙的，而略加表现，却显得神来之笔，韵味无穷。

耳朵的结构主要由外耳轮、耳屏、三角窝、耳垂等组成。耳在五官中处于不太重要的位置，它在脸的两旁，但初学者也要加以了解，熟悉耳朵的结构，概括地画出耳朵的形状、大小、比例等。

颈部 解剖结构表现为喉结、胸锁乳突肌、斜方肌，整个形状呈圆柱体。尽管颈的外面有衣服领口围着，初学者要注意它的运动态势，如在仰视、俯视、平视中其肌肉的变化。

表情 是人内心喜怒哀乐在脸部的表现，不同的人在不同的条件下其表情是不同的，有热烈的，奔放的，庄重的，轻盈活泼的等等。我们在画人物时，要注意人物的动态表情，注意人物神态的刻画。

人物半身像画的是人物的主体部分，是人物行动、语言、感情的延伸和扩展，作为初学者是学习素描人物的重要环节，作为考生更应把握它的素描方法，塑造好人物的主体形象。

人物半身 由躯干、髋部、上肢、手等组成。首先要了解人物的形体结构，大体的比例，掌握它的解剖关系，这些有助于准确描绘人物的半身像。男女不同的形体结构，人物一般的比例关系，动态下的变化，透视方面的特点（可参考有关解剖书籍），都会在衣着外表露出来，还有手的变化同整个画面的安排都应注意。了解和掌握了这些变化和特点，便可较为顺利地描绘对象。考生可先拟几个草图，以便能准确把握半身像各部位大体、姿势、方向，注意构图的大小、素描的过程和表现方法；接着用笔确定人物的头、胸、手、髋部等部位的位置，相互关系及

背景处理, 然后进行细部刻画。在画衣着部分时, 应根据透视规律去理解, 去表现, 有的初学者就衣画衣, 而忽视衣着内的人体结构、动态特点, 结果缺乏透视变化, 犯了不应该有的过错。还有在画模特时, 对象的位置姿态不可能长时间不动, 前后略有变化, 在进入刻画阶段时, 应先把衣着大体画好, 这样你就可以避免顾了这头, 忘了那头, 注意力分散, 而抓不住整体。

再者人物半身像的形体结构基本塑造好后, 此时, 要再用明暗关系来调整各部分的关系, 使之成为一个统一的整体。在对各部分的细节刻画中, 要突出大体、主要的特征, 如对象的特点、性别、职业和情感等; 要突出重点, 淡化细节, 省略不必要的细节, 如衣着某些次要地方, 强化头和手的形象。总之, 人物半身像应始终统一在整体之下进行认识、描绘、再认识、再描绘这样一个过程, 把人物的结构统一在一个整体中, 表达素描的完整性和统一性。

在画人物的半身像、全身像时, 手与足的刻画也应引起初学者充分注意。这些部位描绘的好坏, 直接关系到人物半身像和全身像的成败优劣。

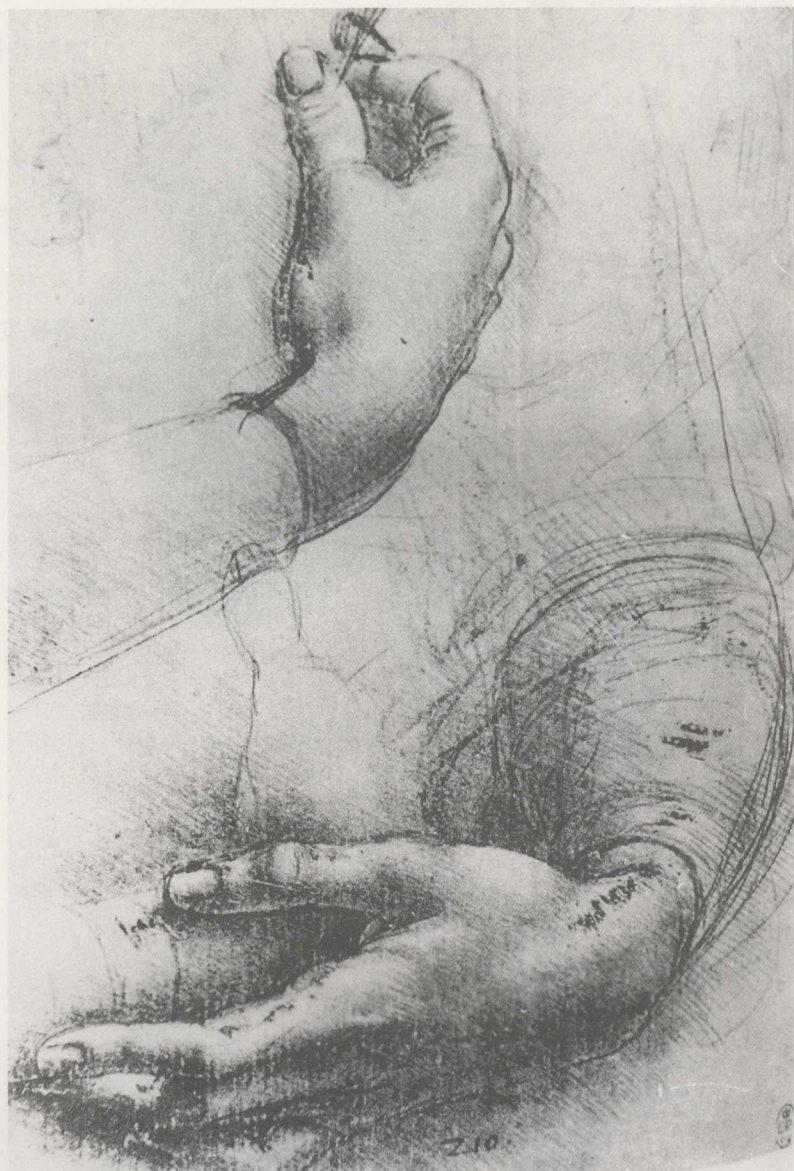
手部 是人物画中较难处理的部位, 需要化较大力气去研究, 掌握手部的解剖结构(骨骼、肌肉、形体、比例)及其特征、动态。手作为表达人物情感的“第二特征”, 它的情感丰富、变化多端。人说“画人难画手”, 手的表情不像脸部外露, 特征鲜明, 而是内在含蓄, 人在说话、运动、思索、惊慌、痛苦之时, 手配之以丰富表情。我们从王式廓的经典之作《血衣》中看到, 手的表情是那样生动地向人们愤而痛说旧社会黑暗残酷的情景。所以手的表现不亚于人的脸部, 对于表达人物的情感、刻画人物性格都具有十分重要的作用, 是塑造好人物形象的重要组成部分。

足部 也是人物画中一个重要组成部分, 同样需要认真对待。初学者要了解足部的大体结构, 还要注意了解和掌握脚与鞋之间的整体关系, 以及男性、女性、年长、年少不同人物足部的各种特点, 这对于画好整个人物是很有益的。

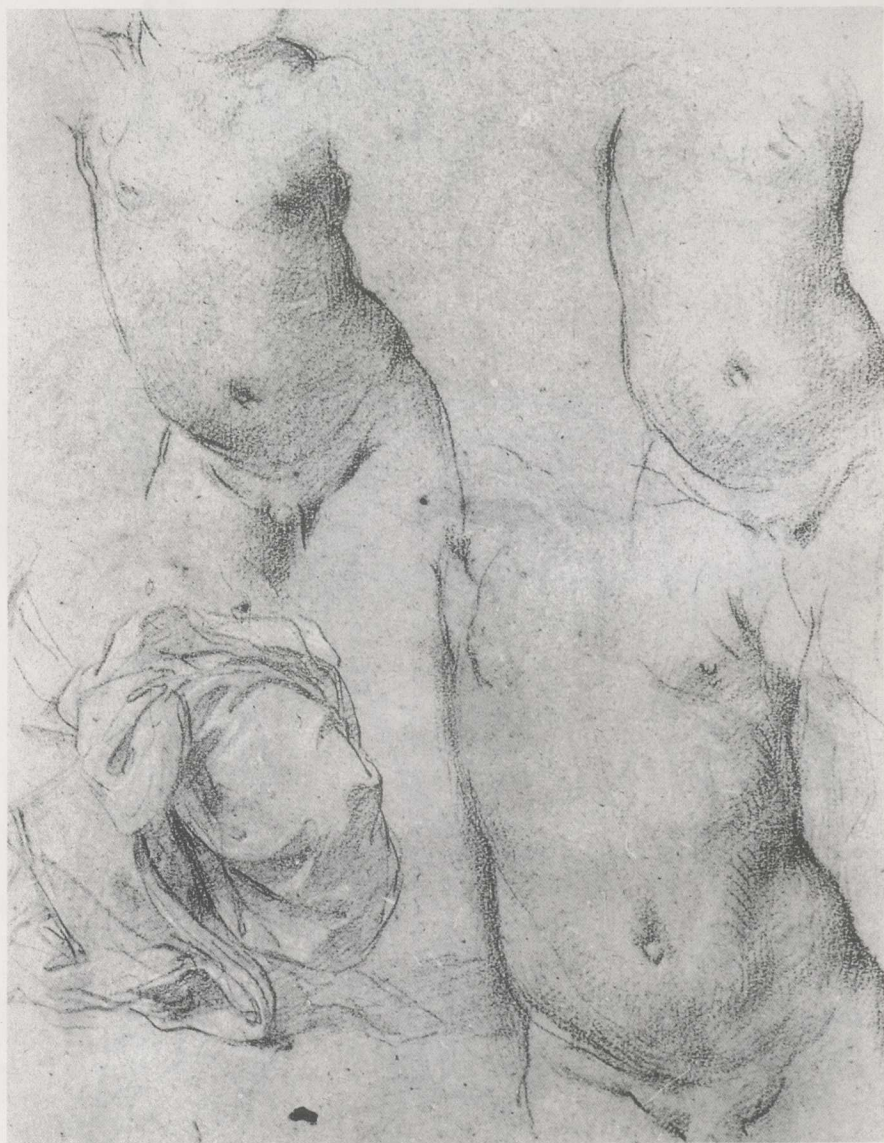
我们前面着重介绍了画人物头像、半身像所必需掌握的知识、要点, 还有手、足的刻画要点, 这些在历年考试中是必会出现的, 考生须要化大力气加以掌握。熟练应用这些描绘方法、技巧, 做到烂熟于胸, 在考场中才会描绘得体, 发挥出色。对于素描半身像, 全身像, 要从人物全身的运动特点, 胸部、腿部及所着衣裤变化关系去表现, 考生也应了解和掌握, 会更有利于人物头像的刻画。总的来说, 人物各个方面你都熟悉掌握了, 到时要你画某个局部, 你不会表现出一副吃惊的样子, 而是可以胸有成竹应付裕如了。

2 学习素描人像的几种形式

素描教学在我国历史不算很长, 但在艺术前辈刘海粟、徐悲鸿等画坛大师的辛勤播种开拓到今天, 经过几代人的努力, 形成了一套有我国特色的教学方法。尽管在五六十年来, 我们基本上是按照前苏联素描教学模式, 但它也确有严谨科学的一面, 作为训练学生素描基本功起了很

手的习作 【意】 达·芬奇

人体与服装习作 【意】 马拉塔

大的作用。今天的改革开放，使我们看到了许多过去看不到的国内外优秀素描作品，表现的题材、内容、手法，是那样之丰富，这给初学者开阔了眼界，并提供了极为有利的学习条件，初学者可从中得到有益的启发和借鉴。

(1) 名作借鉴

素描作为一种独立的艺术表现手段和绘画形式，世界绘画大师都有杰出的表现。早期文艺复兴时期的素描作品技巧全面，线条丰富优美，造型严谨，结构准确。意大利艺术大师达·芬奇的《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》等经典作品中，人物形象生动，逼真，画面完美，尤其是蒙娜丽莎那迷人的微笑至今令人回味无穷；还有伟大的雕塑家米开朗琪罗的《大卫》、《奴隶》、《创世纪》、《最后审判》，人物英姿勃发，具有英雄的魅力，线条刚劲有力，富有音乐般的节奏，仿佛在揭示人类心灵痛苦和抗争。他们的这些经典名作，都是建立在丰厚的素描基础之上的。素描的重要代表人物，在十七世纪有伦勃朗，十九世纪有门采尔，他们的素描大多贴近生活，反映下层劳动人民的生活和工作。伦勃朗的肖像画，能深刻地刻画人物性格。他的笔法生动，凝练而流畅明捷。门采尔的素描作品，多反映德国工人生活，并同社会变革结合起来，这在历史上是第一次，可以这样说，他的作品是与下层人民同呼吸共命运，其生动的线条、完美的构图为后人所赞叹。俄国契斯恰格夫、列宾、苏里科夫，不仅素描技法全面，严谨而

又细腻，并且积累了相当丰富的素描教学经验；特别是列宾作为十九世纪俄罗斯艺术的代表人物，他的作品《伏尔加河纤夫》、《查波洛什人给苏丹王写信》，人物形象生动，其素描功底扎实深厚，技法娴熟，是批判现实主义光辉杰作。我们还可以看到十九世纪法国绘画大师安格尔的作品，线条细腻生动，一丝不苟，画面典雅精致，足见其古典主义和学院派代表的风格。

时代前进到了二十世纪，科学的发展，社会的变革，各种思潮的出现，现代人的社会节奏加快，同样影响了艺术家对艺术的研究和探求。表现在素描这一艺术样式，追求的是运动中的变化，要求在较短时间内完成对象的描绘与表现，强调艺术思维能力的培养，在对人体结构、运动规律的理解、分析掌握上，要求简明，深刻，概括，夸张，富有个性意识并具有极强的感染力，使人们对素描这一艺术形式有了更进一步深层次的认识。我们从法国的塞尚、马蒂斯、西班牙的毕加索这些现代艺术大师所创作的现代素描中，可以看出并认识其深刻的意义。

借鉴和临摹大师们的素描作品，这对考生来说，无疑是有很大的帮助的，是考生广泛吸取养料的一个重要方面。但是，作为考生，还是应该以学习传统为主，从学习传统着手。传统的素描经典名作，无不是素描功底深厚、扎实，造型严谨，形象生动，为我们展现了素描世界辉煌范例，我们从中可以得到美的感染和艺术的真谛。

人体习作 【法】 鲁本斯

侧面头像 【意】 巴罗奇

男青年头像 【意】 科尔托纳

《狮子洞中的达尼埃尔》习作 【法】 鲁本斯

手的习作 【意】 萨尔托

手臂与腿习作
【法】 鲁本斯

素描人物 【法】 安格尔

素描人物 【法】 安格尔

素描人物 【法】 安格尔

素描人物 手的局部 【法】 安格尔

(2) 学习形式

学习素描人像可以有以下几种学习形式。

慢写 慢写就是长期作业，是考生学习掌握素描人像方法的重要阶段。这一阶段要求考生重点掌握结构、造型、比例、明暗变化。在把握人物的基本结构、特征基础上，准确、有序地塑造人物的形象，用笔要熟练，构图力求完整。初学者可以将身边的熟人作为自己练习的模特，如自己的父母亲等等。有了这么两个固定“模特”，你就能从多侧面、多角度去进行练习，这样对你完成作业是非常有效果的。每天可以规定一个半天或二三个小时，连续运作。

速写 速写就是短期作业，其目的在于要求考生在较短的时间内用速写方法表现人物的各种运动状态。你可以在公园里、车站旁、水果摊、菜场上练习自己的观察能力、造型能力，从而准确把握人物的形象。大运动量的素描训练就如一个运动员的赛前训练，是出好成绩的一个重要条件。每张画的作业时间可以用10~20分钟不等。

默写 这是掌握素描人像方法的一种非常重要的手段，有利于培养考生的观察力和记忆力。一个考生所画的头像塑造的好与坏，同是否掌握了头部解剖知识有很重要的关系，骨点、肌肉，要能熟记，头像大体结构能默得出，还有五官位置的三停五眼，都能记住，只要构图准确，就不会出大的偏差，这个关基本上可以过了。总之，默写是考生能更好地将自己所学的知识投入到绘画实践中去的一种基本方法，必须要掌握它，使之熟练。默写可以在复习阶段集中抓一二次，每次时间约二小时左右。

解剖练习 如何学习解剖知识前面已阐述过。考生在时间紧迫的情况下，应对人物的骨骼、肌肉、体块能熟悉了解。可以买一个人物骨架、肌肉解剖模型作为参照物，对照一下自己作画的对象解剖关系是否准确，骨点肌肉的转折运动表现是否准确，等等。

多角度练习 多角度的练习是要求考生将素描对象（模特）从不同位置、不同角度、不同侧面去练习，从而能更准确地把握对象，使其结构严谨，构图完整，黑白灰关系处理得当。这样的练习，考生即使在考场中，万一遇到角度不是很理想，位置有些偏的情况下也能沉着、冷静、熟练地将考试作业完成。

名作临摹 考生可选择素描经典名作若干幅，进行有针对性的练习，可以从中学习大师们的素描方法，构图技巧，表现手法，其目的在于提高考生的审美能力，丰富素描表现力。

3 工具、材料

在素描人像中，工具与材料的应用和表现对塑造好人物密切相关。考生手中的工具、材料是演习场上的“武器”，铅笔、炭笔、炭精条、钢笔、毛笔；铅画纸、水粉纸、水彩纸、包装纸、新闻纸、道林纸等等，不同特性的工具，各种质地的纸张，表现出丰富多姿的线条、块面，它们是塑造人物的组成部分，只有当你熟练地应用这些工具材料时，画面才会显得更精彩，更有情意。

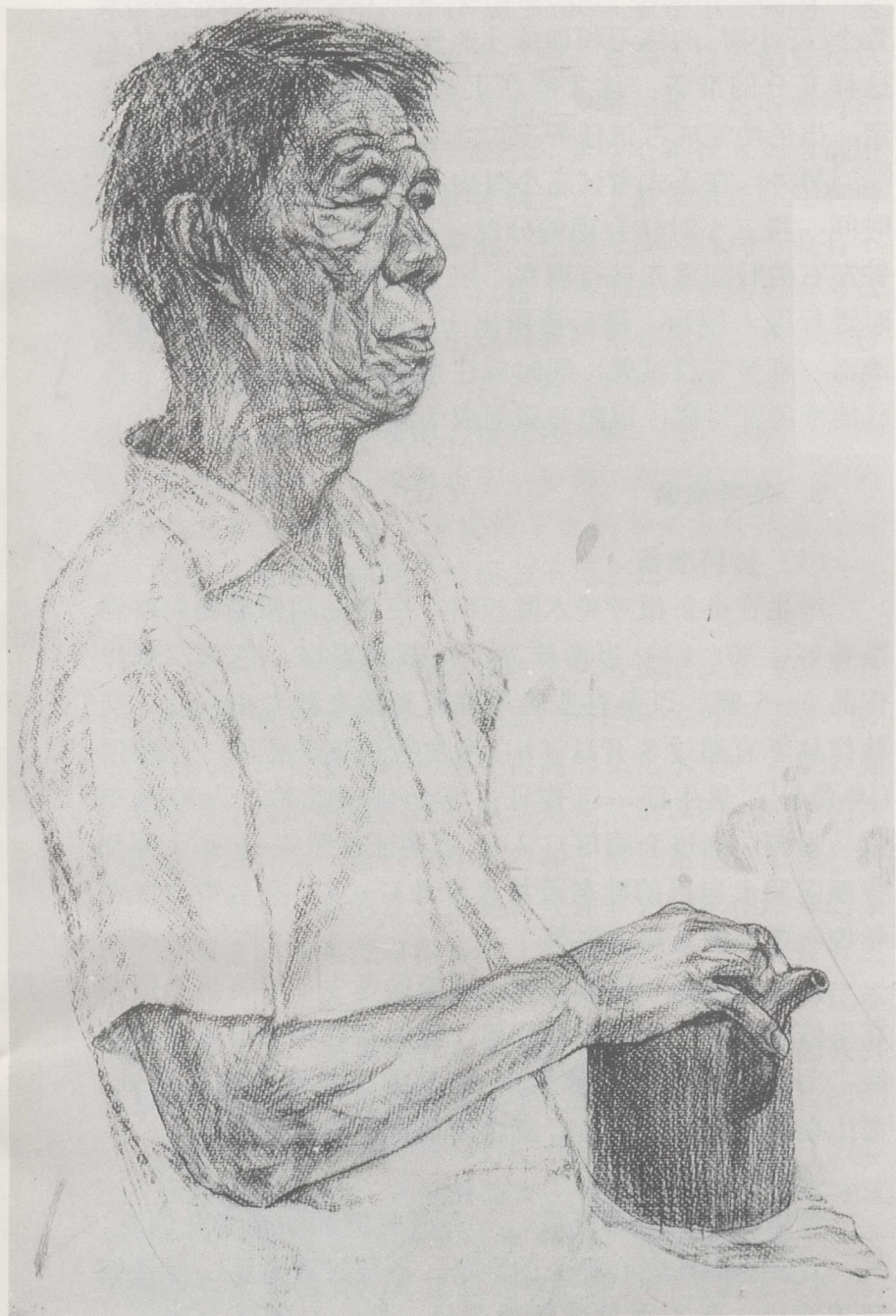
铅笔 是考生必备的工具，也是在考场中常常指定使用的工具，它简捷、明快，便于携带。铅笔一般可以选择

素描人物 【美】 费欣

男子头像 【意】 洛托

H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B等，也有8B的，在构图时，可先采用HB来打底（打轮廓），然后用4B至6B等较软性的铅笔层层加深。在刻画各种明暗部时，应选择与之相适合的铅笔型号，如明部（亮部）可用2H、H、HB，灰部可用B、2B、3B，暗部可用4B、5B、6B等。如果你绘画已有一定时间，有了一定的基础，或在考场上，也可以只用4B至6B的软性铅笔就可以了。在加深过程中，应注意握笔姿势，即不要太紧，也不要太松，要保持手腕的高度灵活，但又不能太猛，这样将画面层次逐步拉开，达到较好效果。经过一段时间的训练，考生就能选择性能较好的笔，这样得心应手，对你画好素描是有帮助的。

炭笔也是学生常用的工具，在考场上常常也被指定为素描的工具。用炭笔画出的线条沉着浑厚，适合表现男性的雄浑刚强，色调丰富，自然流畅，肌理效果生动，它比较适合在较短的时间内画人物头像和速写，用来搜集素材极为便利。作品画好后，应用固定液对画面定型保护，否则容易弄脏。

素描人物 黄源熊

素描人物 穆昉澜

素描纸为学习素描用的一种纸张，其质地较好，粗细适中，一般适合于铅笔、炭笔，容易显示笔道的深浅浓淡，线条的紧密疏远，明暗层次变化多，表现力较强，效果很好。

橡皮一般有白条橡皮、塑料香橡皮、可塑性橡皮等。白条橡皮为一般性橡皮，表现性不强；塑料香橡皮是一种比较理想的橡皮，除了可擦去画面不需要的线条外，还可吸淡铅笔线调子；可塑性橡皮有国产和进口两种，国产较硬性，进口较软性，它们是一种理想的素描橡皮，除了能去掉笔迹外，还可以表现画面调子，将深的部分吸淡，且不易损伤画面。橡皮可用于表现高光、反光，塑造块面等等。

布条或纸巾（一般可用餐巾纸），对表现画面同样有较好作用，如在表现黑、白、灰三层次关系，大块面的暗灰层次时，用纸巾或布条轻轻擦一擦，其效果较为理想，前后有层次感；在需要加深的部位，再用铅笔加深，能加强质感表现效果。其他还应准备固定液、画架、画板等工具。

二、素描人像考试的若干准备

作为考生，除了掌握素描人像的技法之外，同时还要了解与之相关的考试信息和要求，这是做好考前准备的一个很重要方面。你准备考哪所美术院校，有哪些专业，它的要求、范围是什么，都要了解，做到心中有数。在时间上、心理上，在工具上，在专业范围、目标上都准备好，你就可以乘着东风“整装待发”了。

1 获取信息

各个美术院校每年都有招生简章、招生要求，然而他们的大体范围和要求，不会有很大的变化，考生可以从中间找出有规律性的东西来，有计划、有针对性地复习迎考。就上海地区高等美术院校而言，有培养美术创作人材的，如上海大学美术学院（其专业有中国画、油画、雕塑、美术设计等，专业设置较为全面）；有培养美术师资人材的，如华东师范大学艺术教育系、上海师范大学美术系（其专业侧重于美术教育）；有培养实用美术人材的，如中国纺织大学、华东理工大学、上海轻工业高等专科学校、上海出版印刷高等专科学校（其专业侧重于美术设计）；有培养戏剧、影视美术专业人材的，如上海戏剧学院舞美系（其专业侧重于舞美设计），等等。我们在这里只是依据现有的状况，作些简略的介绍，但考生必须密切注意每年美术高考的动向，信息，以各院校当年招生情况为准。每年3、4月份，是各院校紧锣密鼓地吹响考试号角的时候，考生应根据各美术院校专业设置、培养目标、录取人数、前两年的考试情况，再与自身的条件、文化程度、专业基础，还有自己的兴趣、爱好、长处相结合分析研究，来确定自己的主攻方向，要尽量避开自己不利的因素，也不要面面俱到。在确定主攻方向及所报考的二三所院校之后，就不要再到其他地方去打听，去托人，以免浪费精力，分散注意力。考生在临考前这一阶段，要静下心来，努力复习迎考，实现自己的坚定目标。

2 考前训练

考生在确定了主攻方向后，要确保自己的学习时间。应集中精力，摒弃所有的“杂念”，要横下一条心，苦也苦这段时间。画完石膏像，再画素描人像，确实很枯燥，很艰苦；没有色彩，只有黑白，有时候会感到太累了。这时候你千万不要焦急、烦躁，画上二三个小时，该休息一会，轻松一下，或眺望远方，或聆听一些音乐，以调节精神，消除疲劳，得到心理平衡。或者说“在困难的时候，要看到前途，看到光明，提高我们的勇气”。事实确实如此，勇气、信心、信念，这三者是成功的法宝。经过一个阶段的练习，小结一下，将前后作品相对照，什么地方提高了，什么地方还有不足，这样认识有了提高，勇气也就更足，信心更大，信念更坚定了，素描技法也随之而娴熟了起来。考生应持之以恒，循序渐进，严格要求，通过这样一段时间的训练，就能做到比例谐调，结构正确，主次分明，虚实有序，明暗关系恰当，这样你就更有把握考上美术院校。

练在考前，要求考生每隔一个阶段，着重解决一个难题，或结构，或明暗，或细部刻画，或在公共场合锻炼自己的眼力、手力，速写几张“得意”的作品。

我们所说的美术高考三小时，并非仅仅狭义地理解为考场上的三小时考试。要想在美术高考三小时内达到理想的水平，达到录取入校的目的，实际上是要通过应考前无数个“三小时”的练习和训练才能获得的。只有在考前有了这样充分的准备，你才能在正式考试场合中，从容、镇定、出色地完成考试任务。

另外，在正式考试三小时内，考生要有计划地安排好时间，将三小时作合理的分配。一般来说，要在前10分钟左右的时间里先进行观察，定下大体轮廓，中间约二小时进行深入刻画，最后要留出30分钟左右的时间调整好画面，直至完成试卷。同时应注意的是，仔细核对一下自己的准考证号码，以防写错而成为废卷。

3 临考准备

(1) 材料准备

考生在准备报考美术院校时，应将一切所需要的材料准备好，如：(a) 报考作品：一般需素描、色彩、创作作品2~5幅，以备有些美术院校先要交验考生作品（交验作品不宜超过8开）；(b) 考生所在地的证明、介绍信（身份证、学生证、工作证、学历证书原件，及有关单位、学校、街道介绍信）；(c) 近期证件照4~6张（照片背面应写上自己的姓名及报考专业）；(d) 报名费及报考学校所要求的其他材料等。

报名有面报和函报二种。函报的考生不要将报名费夹在平信中邮寄，应填好汇款单（按照自己报考学校要求数额，写明详细地址、邮编），以免发生差错而耽误考试。考生在报考材料发出后，应全力以赴准备考前训练。

(2) 心理准备

考生在接到准考证后，一方面应继续加强专业训练，另一方面也应作好心理上的准备。不要过度紧张，尽量使精神放松，各方面都准备得充分一些，心理就会踏实一些。外省市考生最好提前几天到达学校，安排好食宿，适应一下当地的气候环境和生活习惯，以及考试场地等，注意饮食卫生和营养调节，使紧张的情绪稳定下来。赴考前要仔细检查准考证、身份证是否携带，所考科目的工具是否带全，不要出现遗漏而影响考试。本市考生要充分了解市区的交通拥挤状况，提前出家门，不要因交通堵塞而延误考试。考生应在开考前45分钟至60分钟到达考试场地，以便小作休息，调整情绪。考试60分钟后方可交试卷，随即退场。

我们之所以强调这些问题，看起来微不足道，甚至有关简章都已写明，似乎有些多此一举。但事实上，几乎历年都会有些考生丢三拉四，结果影响了考试。因此，我们在这里重申一下，以引起市内外考生足够的重视。

4 素质培养

素质培养包括心理素质和文化素质培养。

(1) 心理素质

心理素质的培养，对考生来说非常重要。无论是在考试前的练习也好，或者是在考场中考试也好，莫心慌意乱

是最重要的。每天作画你可能会眼花手累，发现自己进步不大，这不要紧，最要紧的是你自己千万不要心灰意懒，以为自己不是学画的料。画素描是很枯燥，很单调，很乏味的，这时候就要靠你的毅力去战胜。在考试前，要求考生要有张有弛，有条不紊。要经常和周围有美术专长的同学互相交流，取长补短，万一在画的时候被“卡”住了，就要请教有经验的同学，看着“这部分”人家是怎么画的，这样你就会有提高。尤其是在考试中，更要有良好的竞技状态，要把平时已经学到的水平充分发挥出来。这时候特别要你静下心来，消除一切“杂念”，全身心都投入到考试中去，一心一意考好它，这样你就进入了最佳状态。还有考生对考试科目一定要认真审阅、仔细考虑，每门专业有不同的要求，不要盲目下笔，以致于不符合要求而影响考试成绩。如果一旦在考试中出现问题，不要紧张，先要冷静分析，然后采取补救办法。在补救过程中考生一定要情绪稳定，保持冷静，尽量使心情轻松一些，万一补救不理想也不要灰心丧气，以免影响下一步考试的正常发挥。只有保持良好的心理状态，才能使下面的考试发挥出最佳水平，这样才是真正弥补了前面的不足之处。

(2) 文化素质

考生还应当重视文化考试。文化考试是检查考生是否具有良好的文化素质的一个标志。有的学生可能还有一种“老观念”，认为搞美术不需要很高的文化水平，只要专业好就能考进美术院校，这种观点是非常错误的。一个优秀的画家或设计师，他的文化素养和艺术造诣也应是相当高的。美术是一门靠悟性、灵性以及各方面知识相结合的崇高艺术事业。如果没有深厚的文化知识沉淀，怎么会有艺术的悟性，又怎能提高自己的艺术水平。再者，新科技革命的日益发展，需要我们有更多的知识面。随着我国教育改革的不断深入，提高文化水平已成为各个美术院校的共识。那种“考不上理科考文科，考不上文科考美术”的想法，是根本错误的。就目前而言，各美术院校的文化考试成绩约占录取总成绩的20%至40%，今后两三年，还会有逐年提高的趋势。考生只凭专业好，而忽视文化成绩，结果名落孙山，那是很可惜的。

一般地说专业考试结束后大约一星期左右，考生便可接到专业成绩通知。这时，便可知是否参加文化考试。参加文化考试的名额与考生的比例为1:3，也就是说，录取名额的3倍。拿到文考通知的考生此时应全力以赴复习文化。文化考试分会考和高考二种，因此，考生先要弄清楚自己报考的院校是会考还是高考。如果是会考，考生应按会考的要求进行复习；如果是高考，考生就要按照高考的要求复习。总之，不管是会考，还是高考，大部分院校美术专业都属文科类，但也有部分院校美术专业属理科类。所以考生务必要弄清楚所报考学校应考文科还是理科。这样才能对症下药，按考试的范围集中精力复习，确保考出好成绩。

经过专业、文化考试后，便进入录取阶段。各所美术院校录取的专业、文化分数比例大都为专业分取80%~60%，文化分取20%~40%，两者相加后总分从高分向低分排列依次录取。专业试卷评分大都为百分制，素描100分（也有学校为素描80分，速写20分），速写100

分，色彩100分，创作100分。

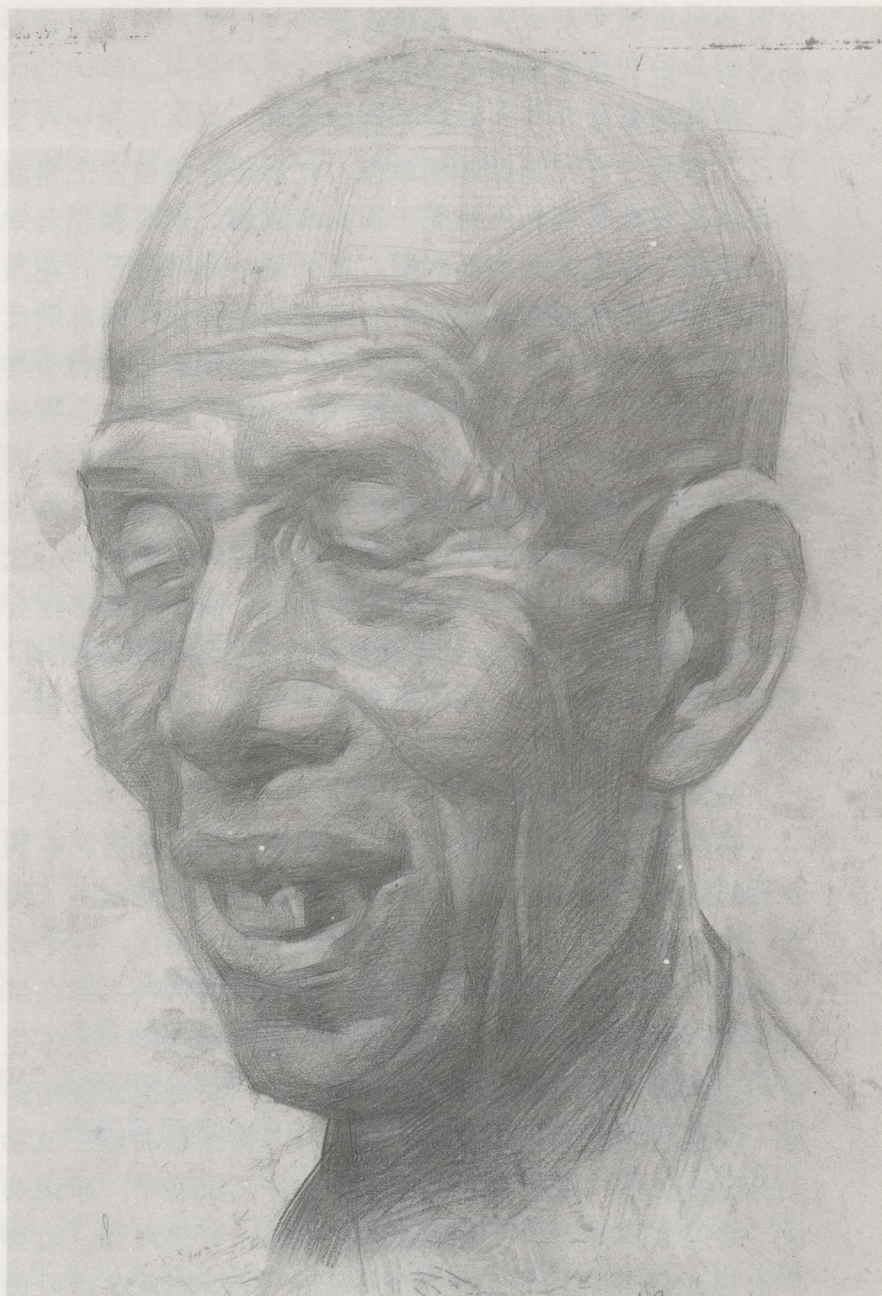
三、素描人像学习的步骤与方法

1 素描的方法

素描的方法一般有明暗素描、结构素描和构成素描。熟悉和掌握这些方法，对于初学者落实自己的学习计划，完成素描学习的任务，能起到事半功倍的效果。

(1) 明暗素描

明暗素描是以明暗调子来塑造对象，其主要方法是通过高光、亮面、明暗交界线、暗面、反光的五大调子的表现，来反映客观对象的体积、空间、虚实、结构等，强调素描艺术的直观真实性。明暗素描是美术院校在素描教学和考生参加考试的主要方法之一。它要求在光的作用下，正确表现对象的形、体积、空间和质量感，如在素描人物中，要塑造好头部，先要了解它的解剖知识，起伏转折的变化，以及所形成的一小块块体积的面，如果对肌肉解剖不了解，就无法塑造好体积——面的处理，就无法应用强弱、虚实、深浅、大小等因素，来刻画人物、表现背景、拉开空间距离，也就无法塑造好人物。明暗素描是培养学生掌握扎实的素描基本功的一个重要内容。

男子头像 周毅

(2) 结构素描

结构素描是以线为主，结合块面，表现对象的内在联系，强调素描艺术的表现性。它依靠线条自身的穿插、衔接、组合，通过用笔的轻重，线条的粗细，笔力的疾徐，来表现物体的体积和空间。它注重主观表现以线条的对比和变化来刻画不同的对象，时而粗重，表示坚硬、凝重，时而轻细，表示柔软。总之，通过流畅而飘逸的笔调，表露了作者感情的率真，是艺术创作上一种重要表现手法。结构素描的应用可以找出人物的大体结构，表现人物的块面体积，富有质感。

2 素描人像的步骤

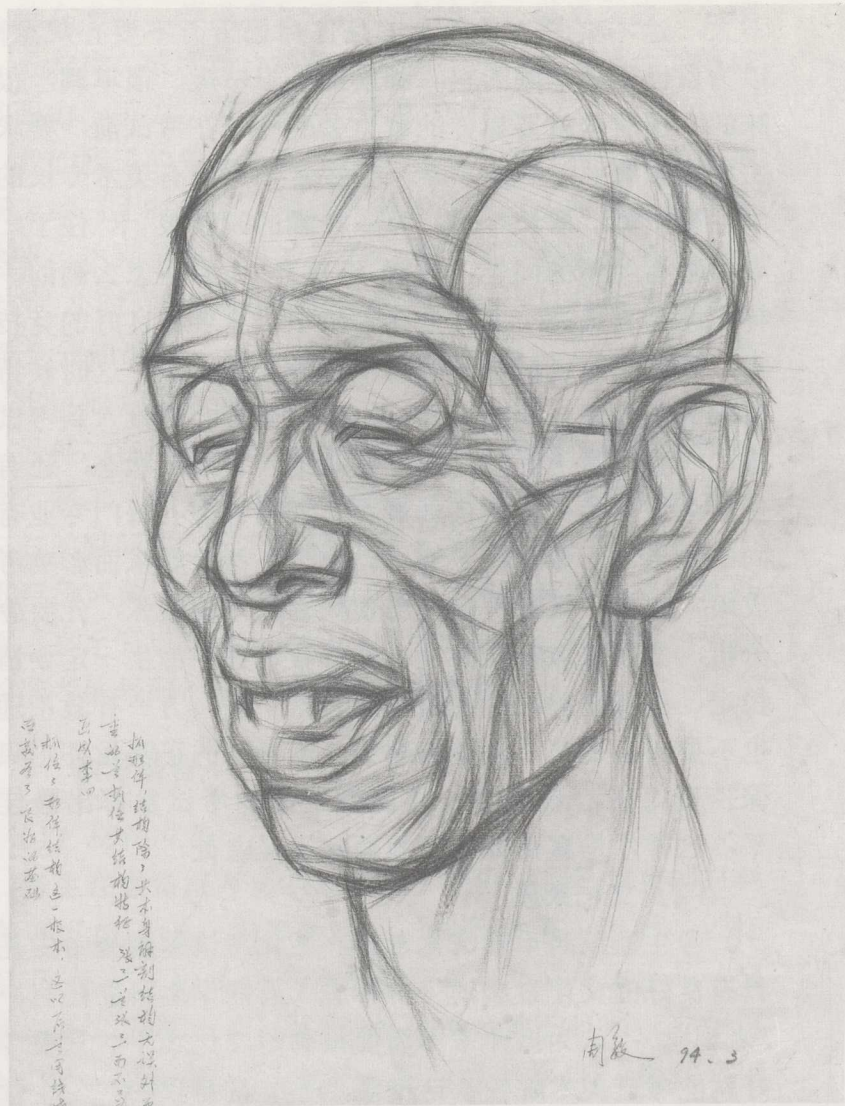
(1) 选择角度和光源

在素描人像考试中，对考生来说，如何选择人像的角度是极为重要的。角度选择不理想，在整个作画过程中会遇到很大的困难。一般说来，选择人像面部的 $3/4$ 的角度较为理想，比较容易掌握（见步骤图例），正面和全侧面对初学者来说是不太容易画好的（图例一）。从前面两个图例来看， $3/4$ 的角度比较容易表现出人像的体积感。如果把人的头部比喻为一个长方形来看，正面和侧面都没有明显的体积感，而 $3/4$ 的角度体积感较为强烈。因此选择这样的角度，对考生及初学者来说，是一种快速掌握画好人像的技法。同时从人像的动态来看，这样的角度也较为生动。另外视平线应落在下巴以下，这样视觉较为舒服，也容易体现出人像的神态。

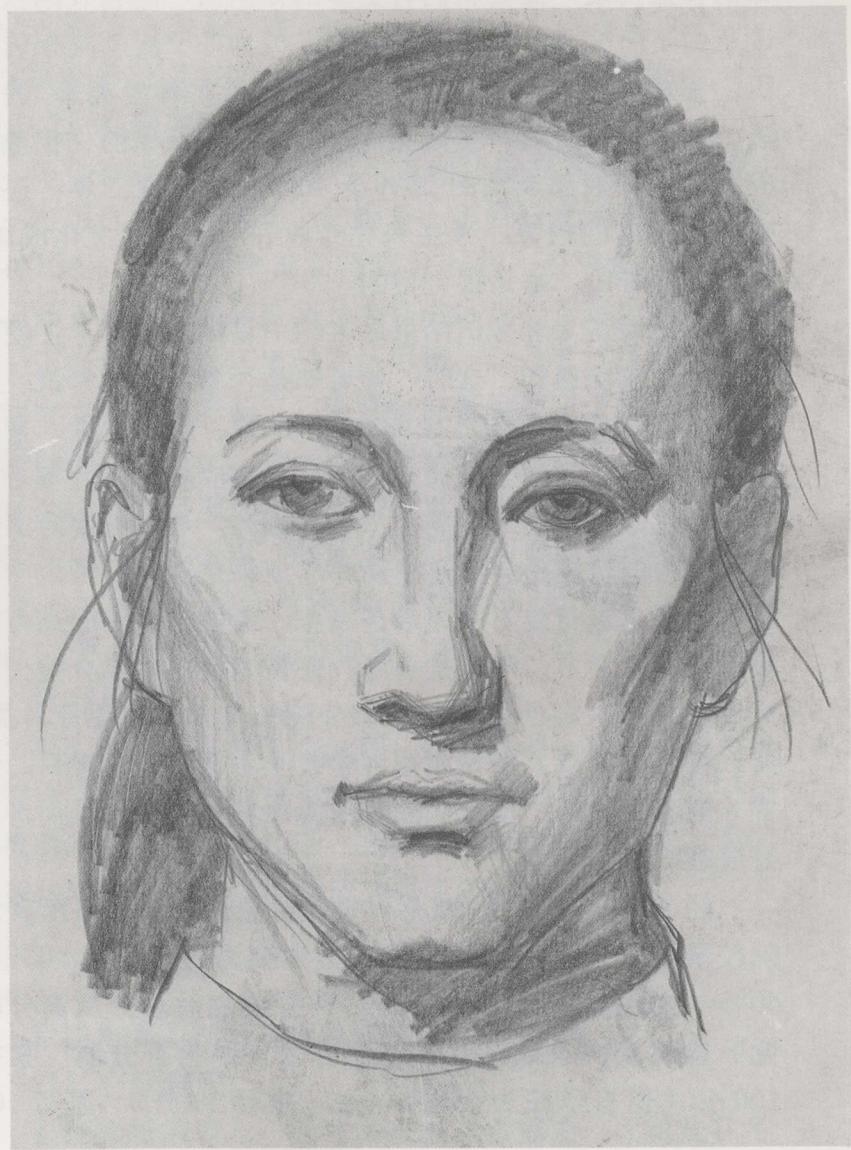
选择好角度之后，便是光源的选择。对考生和初学者来说，室内打灯光画像容易掌握。光源最好来自左上角或右上角，其次有顶光、侧光、逆光等光源，但对初学者来说，顶光、侧光不太容易掌握，逆光就更难掌握了。在布光的时候，要考虑到明暗层次的大小面积关系，暗部的反光及亮部中的小部分暗部的协调关系，以使画面富有节奏感。从图例上我们可以看到光源打在人像上的层次是有规律的，明一暗一明一暗。这些明暗的互相衬托，使得画面强烈和立体起来。随着这些明暗的变化，画面显出立体生动之感。初学者素描人像应掌握以四分之三亮部，四分之一暗部为最佳。在布光的时候，应该以大面积的亮部配合小面积的暗部，或者以大面积的暗部配合小面积的亮部，千万不要明和暗等分。选择好角度和光源之后，就可以起笔作画了（见步骤图）。

(2) 构图与造型

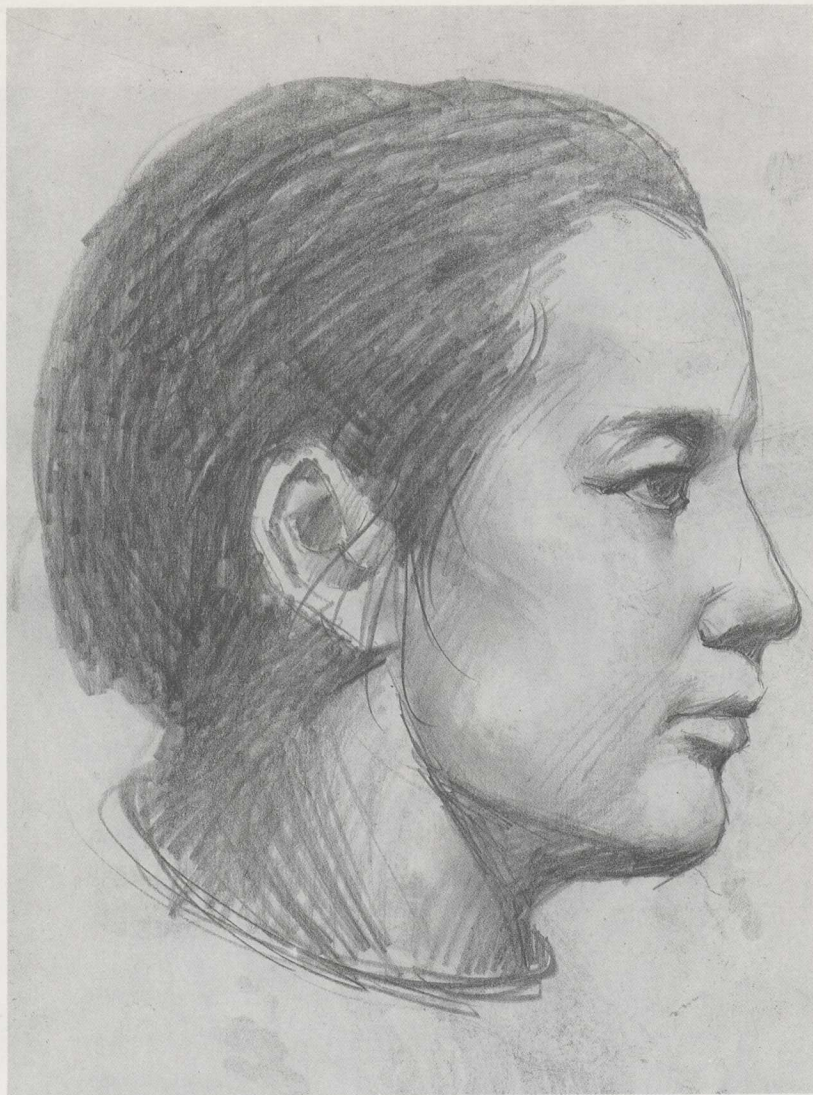
构图是素描人像的第一步。构图的好坏，直接影响到画面的效果。构图不宜过大，也不能过小；不能偏高、偏低，也不能偏左、偏右，一般应根据人像的角度、视平线的高低、透视关系等来确定构图。画正面像时，人像在试卷上的位置应靠上些，不能太靠下；画侧面像时，上下位置和正面像一样，但左右位置有些变化，脸部前面应稍多留一些空白，后面可略少留一些空白。构图是人像在试卷上的位置安排，而造型则贯穿于整个作画过程中。所谓画像，就应该画得像，否则就谈不上画像。可想而知，造型是素描人像及一切绘画的重要基础。造型是有规律可循的，那就是用几何体的形状去套，如头部是圆球体，脖子

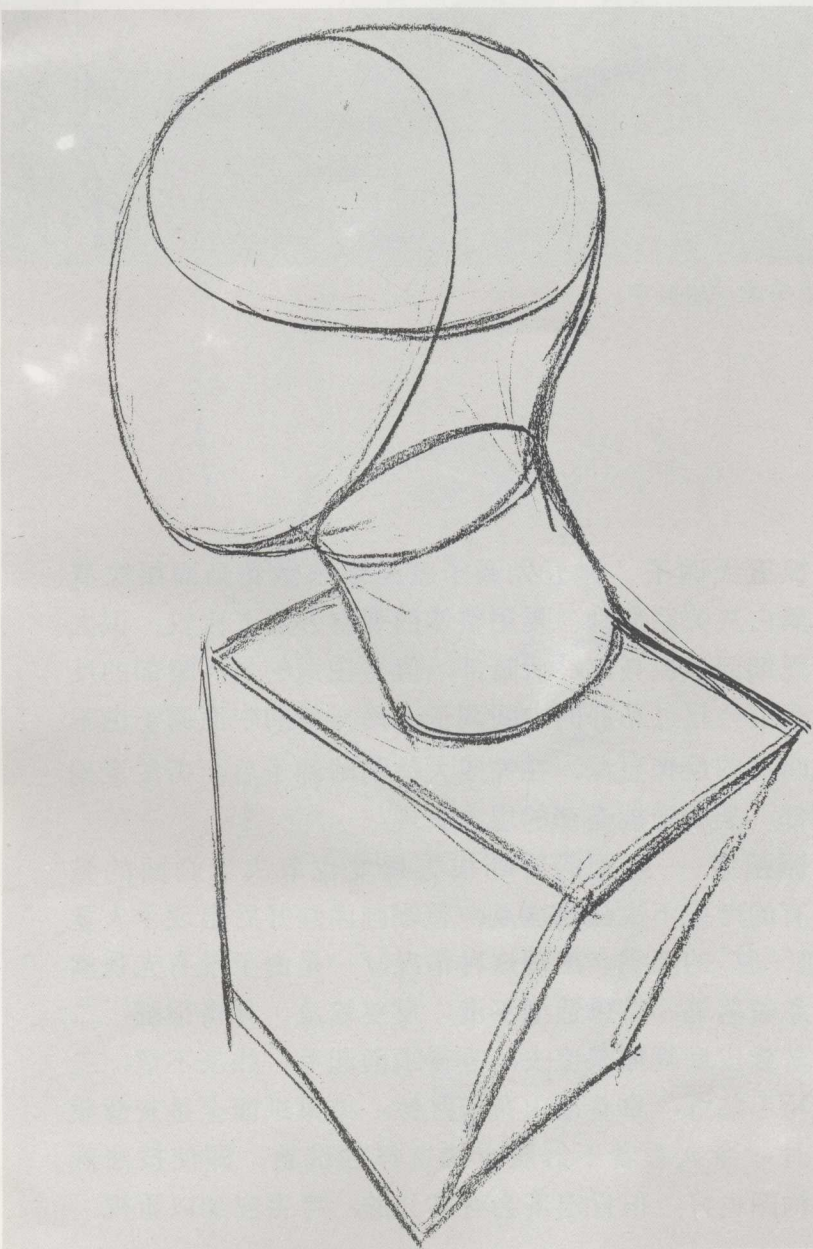
结构素描 周毅

图例一 正面头像

图例一 侧面头像

图例二 构图与造型

是圆柱体，胸部是梯形或长方形等等（图例二），人体的任何一个部位都是用几何体组成的，因此，找到了这些规律就等于拿到了一把开门的钥匙，绘画的第一道门就被你打开了，接下去便是深入刻画了。

在平时训练中应考虑到各种角度，不要局限于只画3/4侧面像，适当进行多角度的训练，因为在考试中考生所处的角度都不一样，光源也不一样，所以在平时训练时应加强一些难度，做到有备无患。如全侧面角度逆光，考生碰到这种情况就难以下笔；当我们在遇到画这种角度与光源时，应加强反光处理，避免暗部死黑一片，同时应加强结构关系上的处理。如果是全侧面顺光，基本没有暗部，除了要画出准确的结构关系之外，要加强眉弓、颧骨、下颌骨转折面的处理，分出亮部中的灰层次，加深下巴、耳朵和眼窝的投影，加深头发的黑度，为亮部灰层次的丰富留有深入的余地。除此之外，还应进行自然光及散光源的训练，避免在考试中碰到这类情况而手足无措，影响考试成绩以至于被淘汰。

（3）抓住特征，深入刻画

在完成构图的基础上，可以进入深入刻画阶段。在这个阶段中，要注意头像的特征，如长脸、圆脸、方脸、瓜子脸、鹅蛋脸等等。随后从结构入手，分出明暗两大面，要特别注意明暗交界线的准确位置，以及五官的准确位置及其特征。接着从明暗交界线开始，逐渐加强层次，注意留出反光部位。在深入刻画过程中，要记住整体和局部的关系，从整体到局部，再从局部回到整体，这样反复多次，直至完成。画局部的时候要考虑到整体的关系，局部深入不能太急，否则会脱离整体，画面会显得支离破碎。所谓整体，那就是画面中黑白灰三个关系和主次虚实关系都到位，缺一就不成为整体。光在大关系上描绘而不去深入局部，也不是整体，光深入局部而不考虑大关系，也不是整体。为了确保画面的正常深入，先要把黑白灰关系排列出来，按号入座。如最深的列为1，次深的列为2，反光列为3，中间灰层次列为4，亮部列为5，高光列为6，以此类推。这些编上号的层次，在整个作画过程中，不要颠倒搞乱。深的深入一步、次深的也深入一步；深的再往前一步，次深的也往前一步，反光也随之出现。如果我们将最深部分作为火车头，那么第一节车厢就是次深部分，第二节车厢是反光部分，第三节车厢为中间灰层次……现在火车头往前10米，第一节车厢正好在起点上；火车头往前20米，第一节车厢才在10米的位置上，第二节车厢正好在起点上。掌握了这些规律，在作画过程中才不会把整体关系颠倒搞乱，便能得心应手、步步深入了。

（4）调整画面关系

随着画面的不断的深入刻画，便要进入画面调整阶段。层次的不断深入，有时会出现一些误差，在这种情况下，就需要调整画面的关系。调整画面要从整体出发，先从暗部开始检查，是否反光太亮？或死黑一块，没有透明感？暗部与暗部之间的比较，几块暗部是否主次协调？随后亮部与亮部之间比较，亮部中的主次是否协调？几个高光点之间有没有区别？再次是灰部与灰部之间的比较，灰部中的主次是否协调？亮部中的灰层次与暗部中的灰层次

比较,亮部中的灰层次应淡于暗部中的灰层次;暗部与亮部的比较,暗部是否太暗或暗不下去?亮部是否太亮或亮不起来?从整体看黑白灰三者关系是否协调?主要部位与次要部位是否主次分明,不要喧宾夺主。

(5) 完成作业

调整完画面关系后,再从主要部位开始深入,按前面所讲的步骤一步一步深入刻画,直至亮部中的层次清晰,暗部中的层次含蓄为止。这样,一幅作业基本上完成了。如果画面是没有背景的,那么需要将画面上多余的线擦去,使画面干净明了。如果画面有背景的话,那么在作画时千万不要把手压在纸上面,否则画面全被手擦得很脏。待全部工序完成后,在画面适当的位置签上姓名和日期,一幅作业就全部完成了。

学画是长期和艰苦的过程,希望学生在学习过程中反复练习,运用这些技法,达到熟能生巧的地步,考试起来就会胸有成竹、应付自如了。

3 素描学习中的几个问题

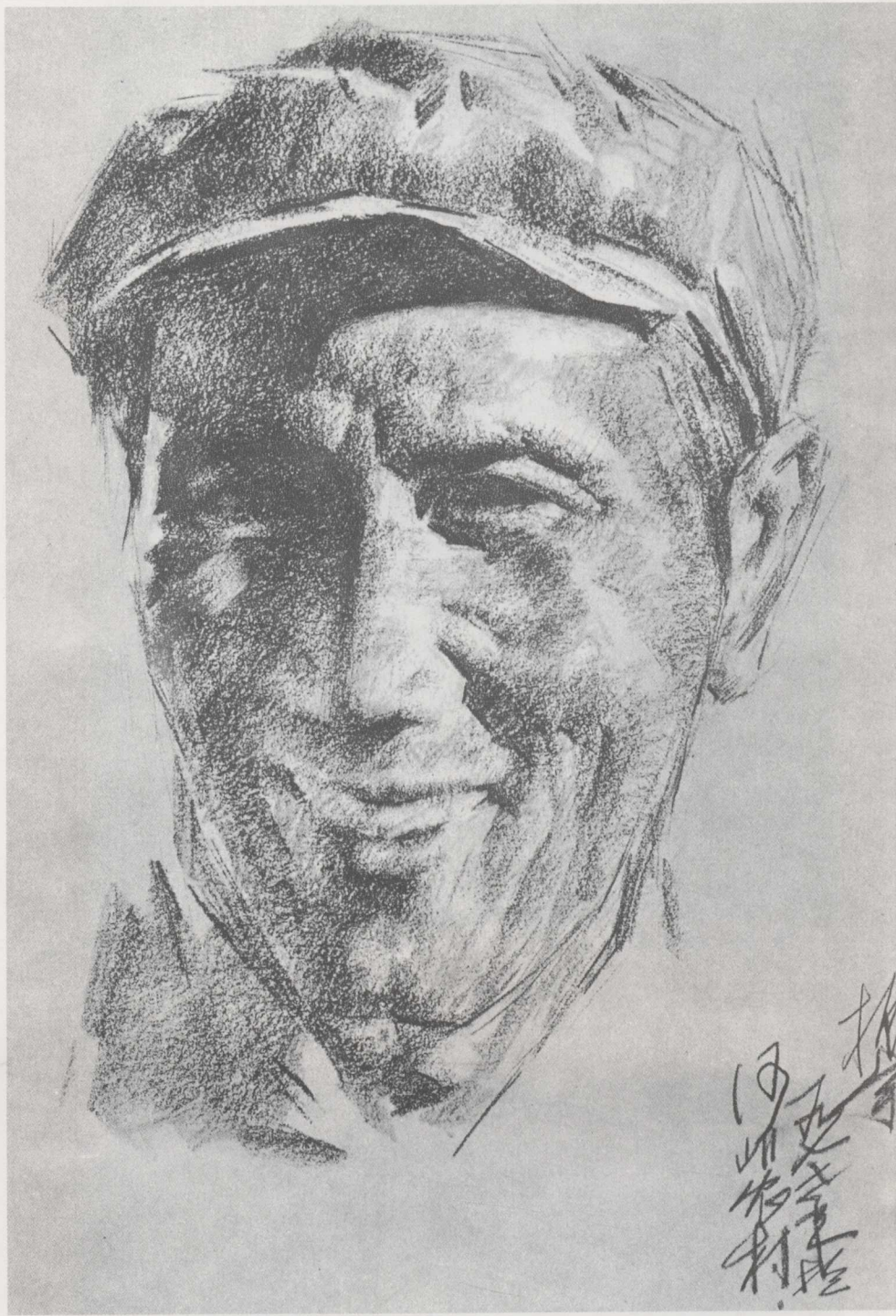
考生在学习素描过程中,难免会碰到一些难题,需要考生在实践中加以解决。

抓大形 这是考生往往不易把握的难题。一般地说,考生应加强对对象的观察,从比例入手,从结构着眼,掌握如人物头部的五官比例“三停五眼”,各个部位的解剖结构,这些可以帮助考生抓住大形,克服“形不准”的毛病。

抓整体 考生在作画过程中,往往只注意局部而忽略整体。所以会出现这种情况,一方面是因为画的时间长,产生视觉疲劳,容易忽视,还有一方面是因为技法不够熟练,一部分接一部分画,这是从局部看问题,眼睛不会从整体来观察,把整体分割开来,分不清主次关系,结果抓不住整体。考生要认真解决这个问题,其方法是:眼睛始终保持“高度清醒”状态,注意观察整体;随时分析比较画面的左右、上下以及黑白灰之间的关系,使画面各个部分协调进展;突出重点,分清主次,依照整体——局部——整体——局部这样的方法和步骤作画,这样你就能够较好地把握画面的整体。

抓深入 有的考生刚开始画还可以,但再画下去,似乎困难很大,画不下去,就是不能深入。形成这种局面有三种情况:一是分不清块面,分不清对象在光源照射下有不同层次、不同色调,高光、背光、亮部、暗部表现不出来。二是结构没有搞清。每个结构都有明暗关系,然而又统一在一个大的色调中,即使在画暗部时,也要分出暗部的结构层次,也有明暗关系。三是作画者与对象距离不对。作画者离对象较远,不容易观察对象,也就不会深入下去。一般应离对象高度的二倍距离为好,这就容易观察对象,从而能深入表现对象。

抓亮度 有的考生作画时,发现自己画面易“灰”,主要是色调无变化,该亮亮不起来,该深深不下去,结果黑白灰颠倒,灰成了一统天下,缺乏变化。色调是指物体表面上所反映的光量,而光量由于光源与物体间的距离远近、反射和物体的固有色而呈现出复杂的关系。准确表现对象的黑白灰关系,也就是抓住了画面的亮度。

男子头像 胡振宇

抓五大调子 抓五大调子就是要求做到画面层次清楚,黑白灰关系准确。要用整体的观察方法去比较,识大体,观细部,抓亮部,析暗部。值得注意的是,暗部的反光再亮不会超过亮部的中间调子,而亮部的中间调子也不会比暗部的反光更深。在完成大体明暗调子后,再注意刻画细部,准确把握亮部的层次表现。

抓整洁 一幅画的好坏很大程度也取决于画面的整洁。有的考生不太注意这点,整幅画面画好后出现令人觉得“脏”“腻”的感觉。出现这种情况,一是由于没有先观察好,急着落笔,结果造型不准,反复修改,弄得很脏;二是拿着橡皮反复擦来擦去,弄得纸面起毛,线条不清;三是技巧不熟练,拿着纸巾布条乱擦,结果纸面全是灰蒙蒙的一片,令人看着不舒服。像这样的试卷,即使技法熟练,构图也好,但肯定不会有高分的,考生应加以重视。