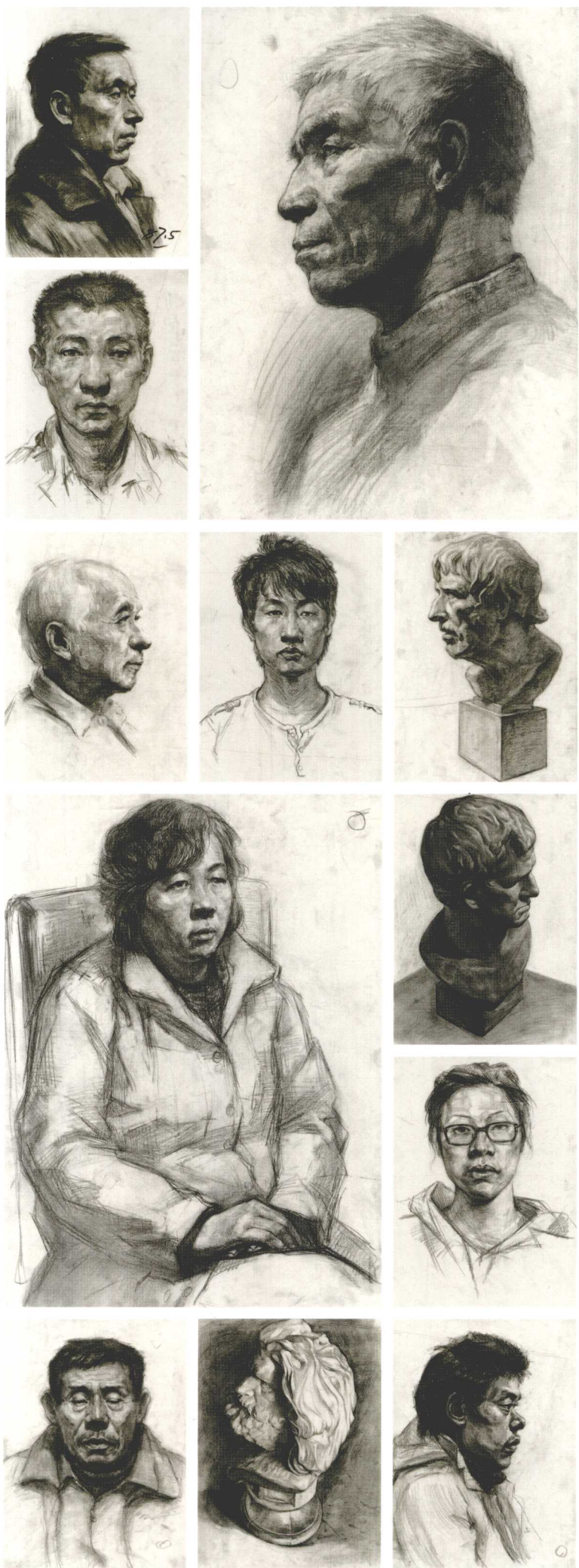

核心教案

素描应试大全

CORE TEACHING PLAN
EXAM WORKS FOR PENCIL SKETCHING

浙美艺术教育机构 编著
GERMANE ART EDUCATION INSTITUTION

核心教案 素描应试大全

CORE TEACHING PLAN
EXAM WORKS FOR PENCIL SKETCHING

浙美艺术教育机构 编著
GERMANE ART EDUCATION INSTITUTION
浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

核心教案. 素描应试大全/徐静达主编. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5340-2797-0

I.核… II.徐… 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 (2009) 第239822号

主 编: 浙美艺术教育机构

副 主 编: 徐静达 高 崑 马 勇

编 委: 徐雪君 徐建杰 徐 晓 翁文浩 来国强 陈 威 黄颖宜
吕奇彰 黄明东 黄晓菲 张小燕 郭 晟 何 晔

作品提供: 王麒峰 沈巾荷 徐若晨 黄 清 赵 杰 李梦琳 王 浩
李 堂 陆燕华 陈 越 高盛蓉 万里雪 许 靖 李 莉
朱晓菁 伍 坚 毛丹小 朗伟峰 韩舒舒 姚 远 刘云景
庞瑞优 封韵灵 袁亮亮 王义佳 孙 序

浙美艺术教育机构简介:

浙美艺术教育机构是由中国美术学院、中央美术学院等艺术院校的在校教师、研究生或优秀本科生为主要师资的艺术辅导机构。机构以学术性、实践性、国际性、市场性为主旨, 和同行们积极地探索这一文化产业运行的新模式。市场对机构的定位和认同使机构产生并呈现其不可更替的魅力与意义。

Http: www.zmart.com.cn

E-mail: zm-art@163.com

责任编辑: 洪 奔

装帧设计: 刘 颖

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

出 品 人 奚天鹰

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347路

电 话 0571-85176089

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 浙江新华印刷技术有限公司

开 本 787×1092 1/8

印 张 12

印 数 0,001-3,000

版 次 2010年1月第1版·第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-2797-0

定 价 58.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

目 录

P01 专家寄语

P02 掌握得分秘诀——画面构图

评分标准：构图饱满，上下、左右及大小适中。

实战作品分析

P06 掌握得分秘诀——画面造型

评分标准：造型准确，人物形象及特征鲜明。

实战作品分析

P14 掌握得分秘诀——画面空间

评分标准：具有立方体意识，对形体与空间的塑造到位。

实战作品分析

P22 掌握得分秘诀——画面黑、白、灰关系

评分标准：黑、白、灰关系明确。

实战作品分析

P32 掌握得分秘诀——画面深入刻画

评分标准：画面刻画深入，塑造结实。

实战作品分析

P42 掌握得分秘诀——画面表现力

评分标准：画面效果强烈，有一定的表现力与自己的风格。

实战作品分析

P56 试卷分析

试卷作品分析

■ 专家寄语

素描作为一门独立的艺术，具有独特的地位和价值，同时也是绘画艺术的基础。目前大多数高等艺术院校都把石膏像作为素描基础教学的重要科目之一。

宇宙无限的空间中蕴涵着丰富的素描因子，从而引发了古典绘画大师们对它们的悉心钻研，是他们用自己的努力把素描的魅力推向了前所未有的高度。在素描教学中，应充分重视学生自身的艺术感悟力和创造力，与其在他们成为专业的艺术工作者后再去培养自身的创造能力，还不如一开始就保留这些最初的艺术感悟，让他们在不断的学习过程中完善自我，发挥潜能。沟通与交流才是基础美术教学的关键所在。教条只是针对现状，不能代表最终结果，应试教育在艺术领域只能培养画匠而造就不了艺术家，应该重新认识素质教育，从“心”开始。

素描是运用单色的线条、体面来塑造物象的形体、明暗及空间关系的一种绘画形式。每一个刚刚步入造型艺术大门的学子，都是先从素描学习入手的，因为单色的素描绘画是研究造型的方法与规律最直接有效的形式。从这个意义上可以说，素描是一切造型艺术的基础。同时，素描也是一门独立的艺术学科，优秀的素描作品并不逊色于其他种类的绘画艺术作品。古今中外大师们的素描艺术成就就充分证明了这一点。

素描按其功用，一般可分为两大类，即表现性素描和研究性素描。表现性素描也称为创作性素描，包括画家创作的素描作品、画家为创作其他美术作品而绘制的写生素材与素描稿，以及具有独特风格和艺术表现力的速写素材与素描稿。此类素描主要表达了对事物的独特认识与感受，有较多的表现性和创造性因素，有独立的审美价值。研究性素描也称习作性素描，一般指美术基础训练中提高造型能力的素描写生、临摹及速写练习。研究性素描的目的在于学习、研究和掌握素描造型的基本规律与表现技法，为造型艺术打下扎实的基础。我们把这类素描作为美术基础教学的重要部分，所以也称为基础素描。

传统的素描教学的特点是：1.注重对物象的最初感觉（即形体的动态和特征）。2.准确客观地反映出物象真实内在的结构，要有严谨的造型（即形体比例结构准确到位）。3.在理解的基础上进行创作，是理解地表现而不是简单地再现（即作品表现手法的多样性）。只有达到这些要求，才能保证专业水平得到实质性的提升，有能力把握艺术的精神本质，使造型基础训练与提高艺术修养完美地结合在一起。而评分标准与素描写生的基本要求是一致的。从考试的要求来说，首先是要构图合理。其次是准确把握形体的比例、动态结构和透视的关系。最后是要求在有限的考试时间内，尽可能充分地塑造形体，准确表现形体的特点，处理好虚实的关系，充分展示自己素描造型的能力。考试内容主要有真人和石膏像两大部分。其中造型专业为真人头像写生、真人半身像（含手）写生、真人速写等。设计专业为石膏像写生，石膏像主要有阿格里巴、伏尔泰、海盗、朱理诺（小卫）、马赛、荷马、罗马王等。前四种石膏像出现频率比较高，后三种个别专业有时会考到。无论人物写生或石膏像写生，都是通过写生的形式考查学生具备了怎样的基础造型能力与艺术感觉。最近几年专业考试中素描科的变化比较大，尤其是造型专业，从2008年开始，大部分以半身肖像写生作为考试内容，有些是真人头像加速写，其目的是为了考查学生的综合造型能力，以适应将来入学后专业学习的需要。我们不难发现，不论是考真人半身肖像还是真人头像加速写，都体现了各个院校对速写的重视。事实上，半身肖像写生已经包含了速写的内容。综合多年的考试要求和评分标准，可以得出这样的结论：不论是造型类还是设计类考试，虽然考题略有不同，但测试和评分的标准基本一致。在这一层面上，考生要取得优秀的成绩，并无捷径可寻，只有刻苦努力并持之以恒，才是唯一途径。总之，对于有志于美术事业、怀抱艺术理想的考生来说，保持健康、平和的考试心态，坚持刻苦、勤奋的学习态度，掌握考试的基本要求，就有可能敲开美术殿堂的大门。

掌握得分秘诀——画面构图

评分标准：构图饱满，上下、左右及大小适中。

构图是完成一幅素描作品的第一步，也是最基础、最关键的部分。要使对象合理地存在于画面，体现合理的空间安排，就必须正确构图。考试时很多考生不知该从何处下手，结果导致了构图的失败。所以建议考生在考试时一定要保持冷静的头脑，先观察五分钟，看模特的头发、眼睛、鼻子、嘴及脸型有什么特征，头、脖子、肩的关系是怎么样的；然后闭上眼睛想想刚才所观察到的一切，以此来强化模特的形象特征，这个时候再开始起笔构图才是最佳时机。

实战作品分析 1

1

头的顶部要尽量靠上端，可以定在距离纸边3厘米的地方，这样定的标准符合素描作品上紧下松的原则，否则太靠下整个头像会有下落感，不利于构图。

2

头像的朝向决定画面左右空间欲留的多少。该头像是朝画面的右侧看的，所以画面右边的空间要留得比左面多一点，它们的空间比应该是4:3。这点很关键，对表现头像的动态起推动作用。

3

注意这些透视线，它们代表了整个头像的动态特征，它们的关系应该是一致的，这些是头部内容的基本构架。如果遇到考试内容为头像默写，明确这些结构的位置对构图的完整就更为重要。

4

头像下巴的位置一般定在纸的中分线以下3厘米的地方，这样整个头部会显得比较饱满，不会导致画面构图偏小。反之，若过于接近下方，头像显大，画面太饱满了也不行。

5

外轮廓的形在起稿的时候应该是最先考虑到的，先确定外轮廓再确定内轮廓，把脖子、肩的位置定下来再以内外形比例定五官。按由大到小的顺序去构筑形体比例关系是比较科学的，画出来的形体较合理，绘画速度也相对较快，这样的方法在考试时很适用。

6

由于衣领的形比较复杂，遮住了两个肩膀，这样不利于表现两个肩的形体关系。这主要是开始构图时考虑不周全，等画到后面的步骤再进行弥补为时已晚。

实战作品分析 2

1

头像的顶部尽量靠近纸的上端，要定在距离纸边1厘米左右的地方，这一点与真人头像不同。若是太靠下，整个石膏像可能会画不下，那么构图的基本分就拿不到了。

2

石膏像在空间安排上和真人头像是一致的，要保持朝向面的空间安排比另一面多一些，比例在2:1至4:3之间。

3

下巴的位置一定要控制在纸的中间位置，一旦位于中部以下很可能导致石膏像的底座超出画面。

4

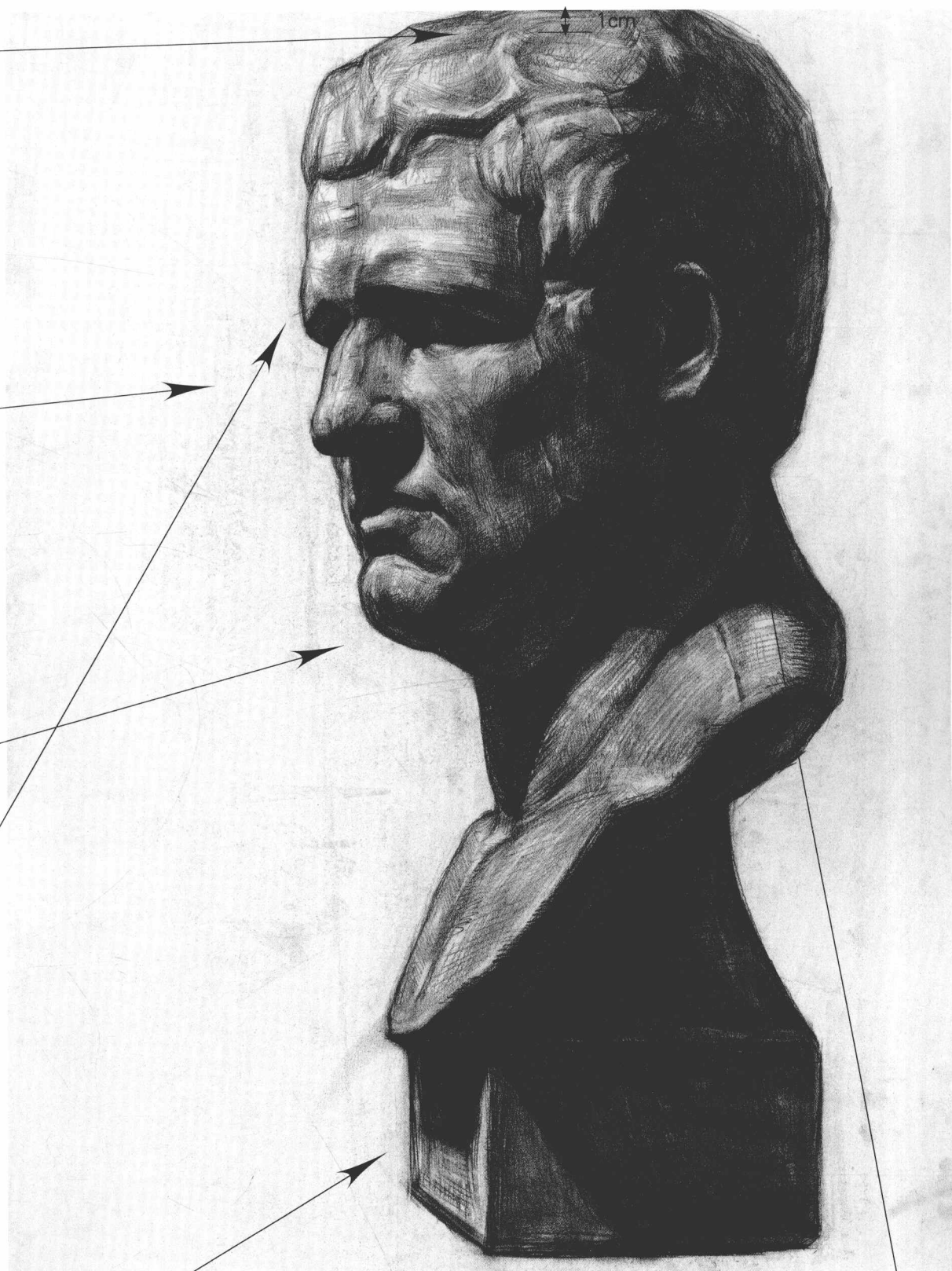
额头的宽度可以根据鼻子的长短作比较来确定，因为这两个形体距离较近，长短也相差不多。如果单凭眼睛看难免会出现误差，用比较的方法来确定对任何形体的建立都是科学的方法。

5

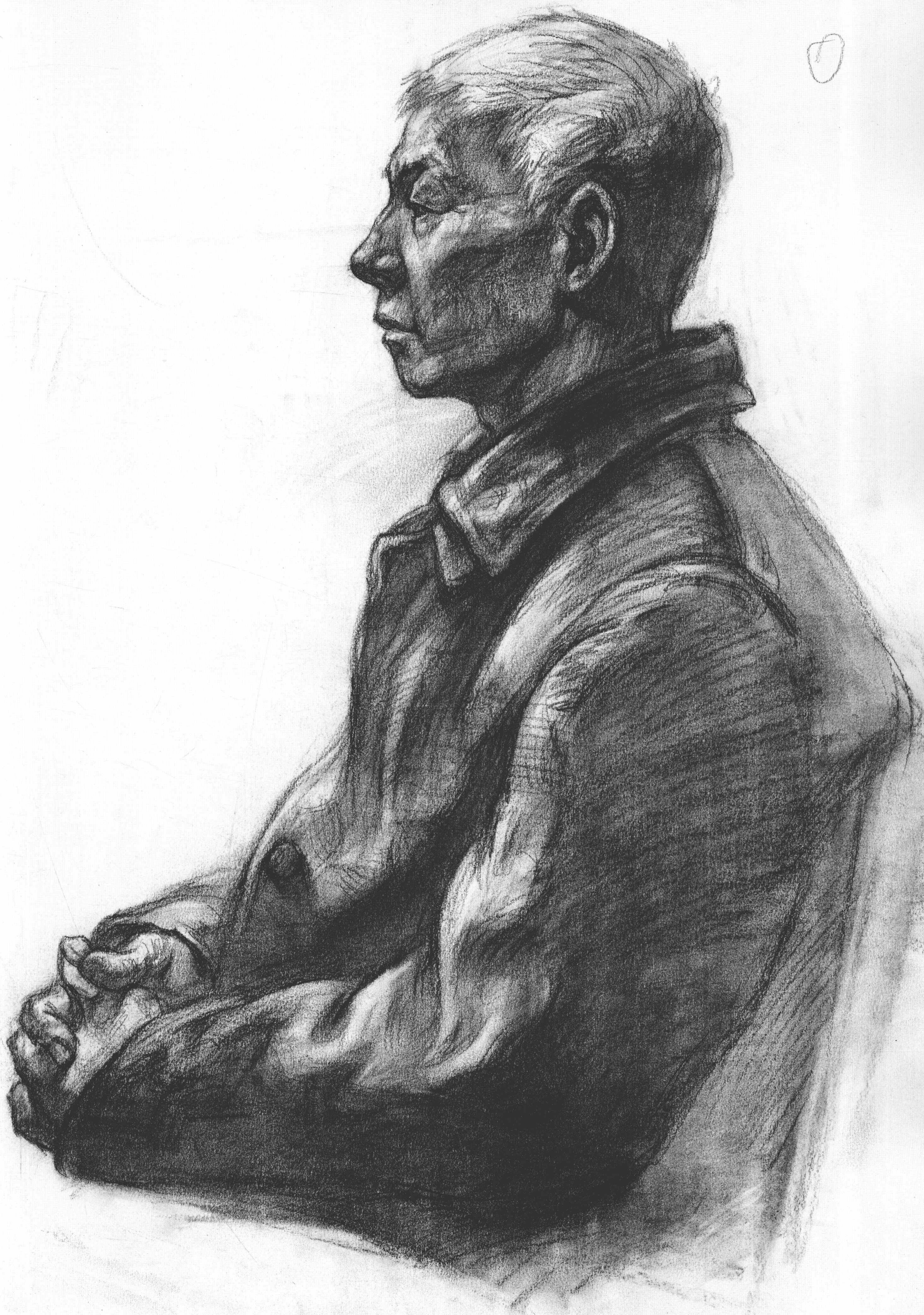
画面中底座画得过大，导致头和底座的比例产生偏差。这样重大的错误在开始勾形的时候一旦发现必须马上纠正，姑息只会使自己进入更大的误区，最后导致在构图上失分。

6

该石膏像的耳朵画得偏小，这样的问题考生往往要到画面完成后才会发现，这说明在确定构图后没有退远看过，没有检查过整体和五官的比例关系是否正确，导致最后才发现问题。这个现象在考生中较为普遍，应该引起注意。

掌握得分秘诀——画面造型

评分标准：造型准确，人物形象及特征鲜明。

我们在进行素描写生的时候，首先要注意对对象的形象感受，他的脸型是长的、圆的还是方的；他的发型有什么特点，是长发、短发、直发还是卷发；衣领是什么质感的，是毛线的、棉的还是布的；还有五官的特征，如眼睛的大小、鼻子的高低、嘴巴的宽窄等，这些在造型之前都是必须考虑的内容。最后作画者应努力感受对象的内心世界，以期完整地表达出来，例如眼神、嘴部的变化及头、颈、肩的动态关系等。只有丰富了造型的内容才能真正做到丰富画面。

实战作品分析 1

1

在描写头发时，作者充分考虑了造型的变化，不仅有前面向上翘起分叉的短发，还有后面没有贴住头皮向后弓起的长发，这种区别说明作者对形体观察仔细，有着深厚的造型功底。考生在默写头像的时候对头发可以做类似的造型处理。

2

这张画对模特眼睛的处理非常到位，我们仔细观察不难看出，画面右边的眼睛相对于左边的眼睛来说稍稍有点下挂，这样既表现了同类形体的不同形态，又把对象的形体特征表现了出来。

3

鼻头和鼻翼的形体大小没有区分开，形体上应该强调鼻头，因为鼻头是向前突出的面，鼻翼是向后延伸的面。这个关系作者在一开始造型的时候就考虑得不够周全。

4

嘴部的造型往往会很直接地反映出对象的表情特征，画的时候一定要注意嘴部这条中线的弯度和嘴角的变化。这条中线不能画得太平，不然嘴部的表情会显得很平淡。

5

衣领相对整个头像来说并不是关键部位，所以塑造的时候以简洁、概括为主。

作者选择了略微仰视的角度来描绘对象，使得画面人物的造型有了比较生动的动态感。我们平时作画平视角度较多，画面的头像往往不够生动。所以建议大家可以多画一些仰视或俯视角度的作品，以提高自己的造型感。

实战作品分析 2

1

上眼皮拱起的部分正好处于眉弓正面与侧面的转折点上，我们在画的时候要注意这两个部分的形体变化，从体积上来看一定是后面部分的形体大于前面的部分。

2

在这里左眼皮的面积比右眼皮的要大，似乎不符合透视原理，但这样塑造并不是错误的，因为它符合眼睛的透视结构关系。恰恰是作者在造型上对左右眼皮做了对比，反映了不同的形态，从而表现了眼睛的神态。

3

胡子的形体画得略微简单了一点，不够生动。虽然是很小的细节，也不应该马虎。

4

作者有意夸张了对对象的嘴角，事实上嘴角可能并没那么下挂，但这样做意在突出形体的特征，符合人物的年龄特点。艺术有的时候需要一点夸张，但要注意的是在夸张的同时要符合基本的透视原理。

5

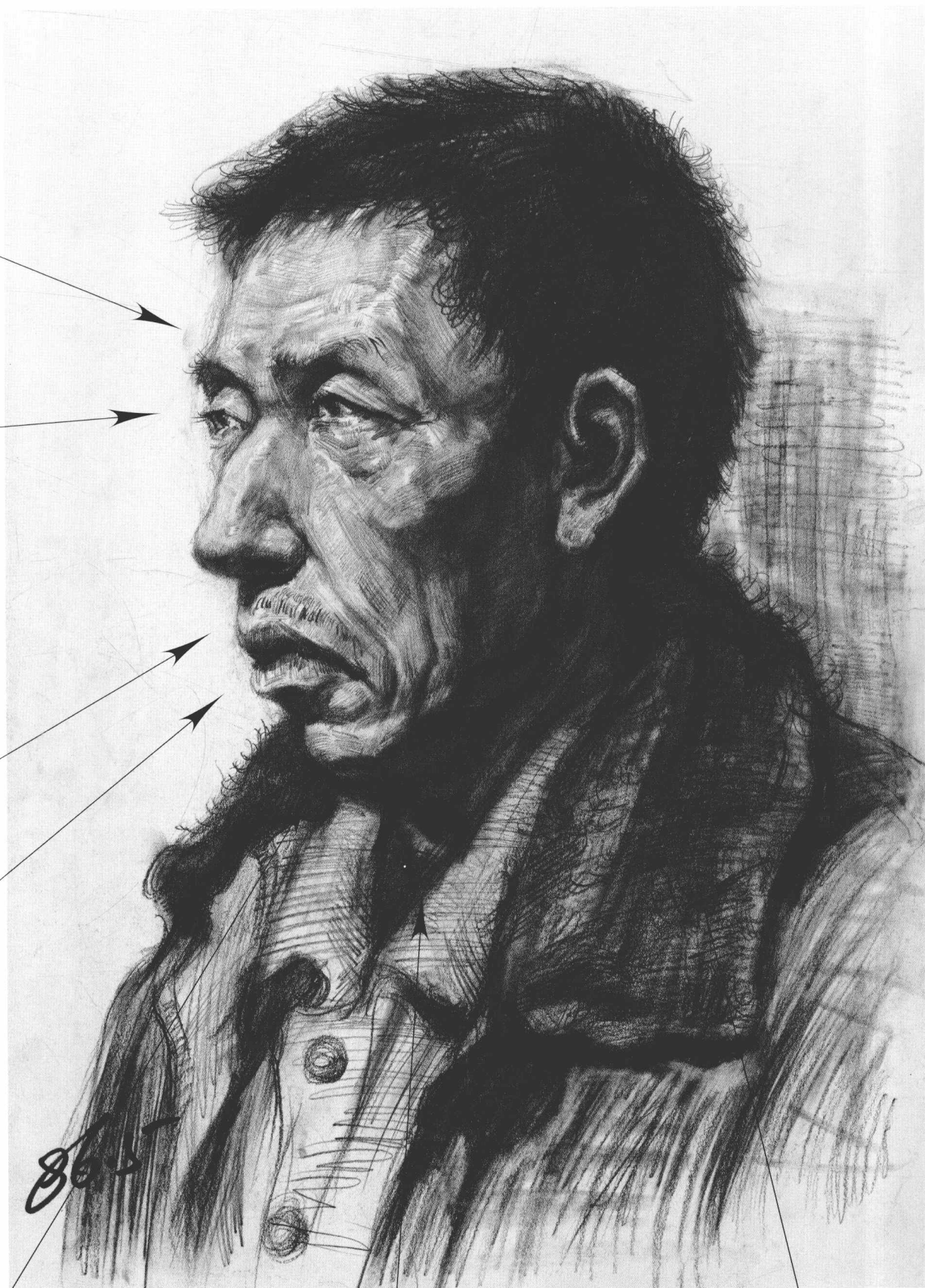
作者把模特下巴的体积处理得比较小，形体也收得比较靠里，这样的造型很符合人物的年龄特征和本身的动态特征。我们并不需要如实地描绘对象的所有细节，在遵循透视原理和结构原则的基础上，我们要有捕捉形体特征的能力。

6

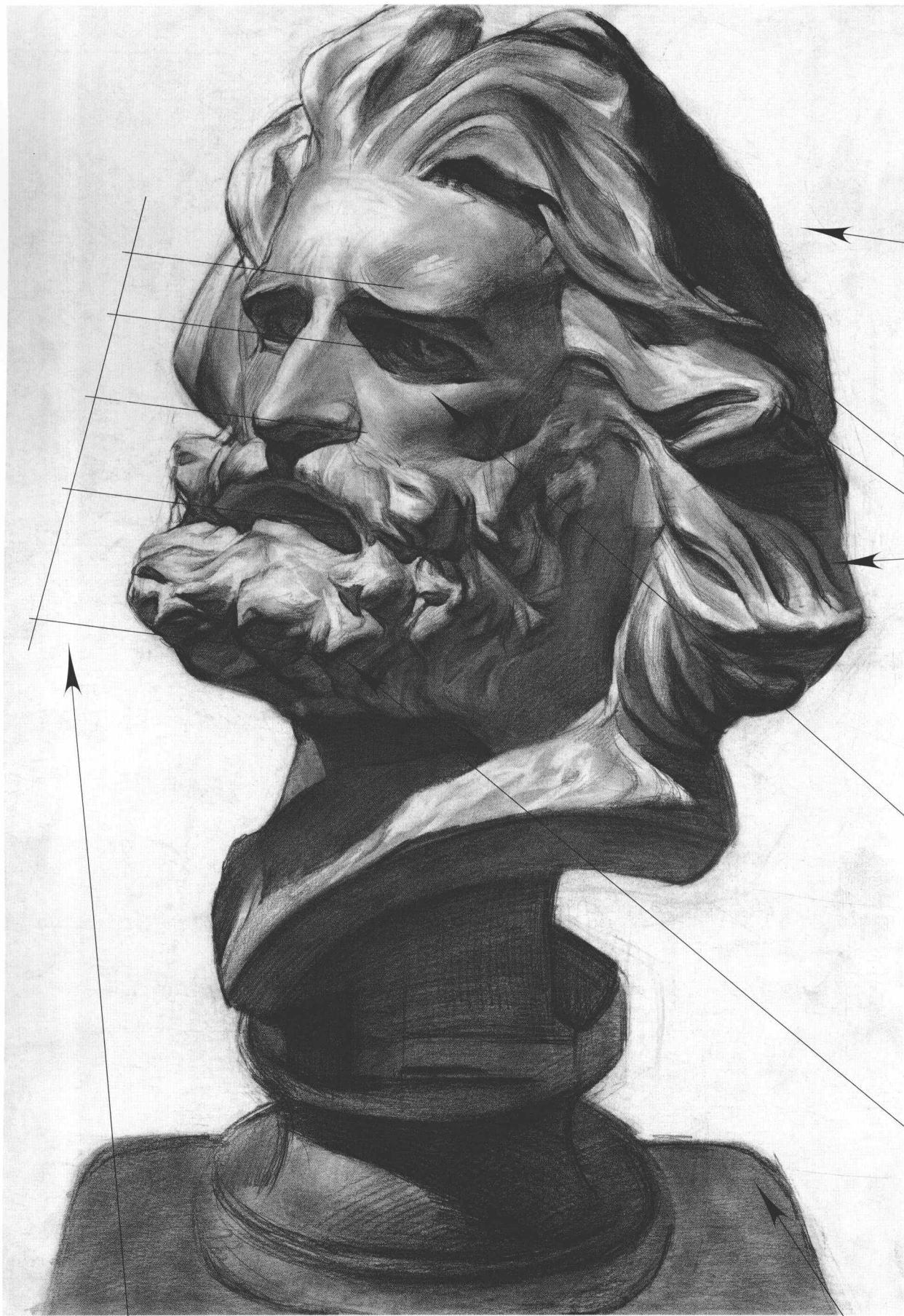
喉结虽然处在脖子的暗部，但作为男性头像的生理特征，必须完整地表现出来，不要觉得处在暗部就忽略了它的形体存在。

7

耳朵的外形在默写的时候对很多考生来说感觉比较复杂，所以我们一定要抓住几个关键的转折点来进行塑造。

实战作品分析 3

1 这块头发的暗部形体处理得简单了些，在初始阶段可以当作大块的体积去理解，但是在后期这样的造型就会显得比较简单而笨重了。这也是现在很多考生都存在的问题，部分形体交代得不明确会导致造型不准确。

2 作者牢牢抓住头发几个大块面的特征来塑造，使得整个头发的造型比较饱满。要提醒大家的是，在画类似复杂的头发的时候千万不要从一个局部开始勾形，造型和勾形是有本质区别的，造型是经过提炼后表现出来的内容，而勾形只是机械地表现形体。

3 投影的造型稍稍简单了点，在造型方面可以处理得再严谨一些，毕竟投影是真实物象的反映，所以它的形还是要塑造准确的。

4 画胡子的时候要注意这一整串胡子的形体关系，要用联系的眼光去观察它们，找出它们的形体特征。对这方面能力的锻炼有助于我们提高自身的造型能力。

5 画面的动态要靠这几条形体的动态线来体现。我们在观察对象、给对象造型的时候，一定要考虑到这几条线的透视关系，只有这样才能把握石膏像整体的动态关系。该作者对这个关系表现得比较到位，为接下来整个石膏像的塑造奠定了坚实的基础。

6 作者在石膏像的底座下加了一张凳子，目的在于制造出另一个空间来，使得整个石膏像的重心有了归属感，这样的表现方法值得大家借鉴。

