

艺术类专业高考用书

素描

SUMIAO

周小儒
主编

化学工业出版社

艺术类专业高考用书

素描

SUMIAO

周小儒
主编

化学工业出版社

·北京·

编委会

主 编：周小儒

编 委：赵 静 何 丽 郭丽芳 李 庆

钱明钧 钱 皓 俞嘉华 朱天阳

刘淑兰 马东明 于安东 张 扬

蒋玲玲 魏艳丽 姚梦圆 徐建新

本书根据高考艺术类专业考试的要求，介绍了素描造型的基本方法、基本因素、作画步骤以及工具与材料，并精选了多幅优秀作品进行点评，帮助考生领会考试技巧。

本书可供参加高考艺术类专业考试的人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

素描 / 周小儒主编. — 北京：化学工业出版社，2010.10
艺术类专业高考用书
ISBN 978-7-122-09452-0

I. 素… II. 周… 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（2010）第173808号

责任编辑：李玉晖 宋 薇
责任校对：郑 捷

装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京外文印务有限公司
787mm×1092mm 1/8 印张5 字数82千字 2010年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：40.00元

版权所有 违者必究

头像默写、水粉静物默写、名堂速写是百分之九十的高等美术院校招生考试的必考内容。通过这些考试，学校可以了解学生如下几种能力，以判断是否达到进入大学的要求。

1.对素描的掌握程度，即对人物和物体的明暗、光影、结构、空间、比例的正确观察方法、理解能力和表现能力；

2.对色彩的掌握程度，即对构图、色调、冷暖关系、空间关系、明暗关系、体积感和质感的理解程度；

3.对命题速写掌握的程度，即构图、线条、明暗、线条加明暗、造型能力、创造能力的发挥程度。

掌握了这些重要内容及观点，就可以事半功倍，考试得心应手，有的放矢，在考试中知彼知己百战不殆。

本书除了讲学习技法之外，重点是从北京化工大学艺术类考试2009年和2010年两年的考试中，精选出一部分高分的考生试卷，并一一重点分析。分析这些优秀考试作品，既肯定优点，也指出缺点，以供有志报考艺术类大学的学生临摹、借鉴和学习。同时也详细说明考试的工具、考试的重点、考试的要求、考试时间、应试技巧以及考试内容，使得学生在考试时有足够的心理准备和考试技巧，而获得高分。

本书因广大考生和家长的迫切需求而编写的，是编者近20年一线的教学经验和实践经验的总结。希望此书能够帮助考生成功步入理想的艺术殿堂。

本书中的文字和图片版权受法律保护，未经作者和出版者的许可任何人不得以任何方式复制和传播。

编者

2010年9月

目录

CONTENTS

一、概述 ▶▶▶

1. 学校及专业介绍 /01
2. 素描的定义 /02
3. 工具与材料 /02
4. 素描造型的基本方法 /03
5. 素描造型的基本因素 /04
6. 素描作画步骤 /06

二、优秀作品点评 ▶▶▶

1. 考试题目 | 四分之三侧面青年女子 /07
2. 考试题目 | 四分之三侧面青年男子 /14
3. 考试题目 | 四分之三侧面青年男子戴眼镜 /24
4. 考试题目 | 正面青年女子戴耳环 /30

一、概述

1. 学校及专业介绍

① 北京化工大学简介

北京化工大学是教育部直属的全国重点大学，国家“211工程”和“优势学科创新平台”建设学校，学科涵盖理、工、文、法、管理和经济。学校现设有10个学院，24个博士点，50个硕士点和42个本科专业。目前，在校研究生4352人、本科生12365人、留学生250余人。学校师资力量雄厚，教职工总数1701人。其中，中国科学院、中国工程院院士9人，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授5人，“国家杰出青年基金”获得者8人，“973”首席科学家1人，国家级教学名师奖获得者4人，正、副教授接近600人。几年来，学校办学实力不断增强，水平持续提升。现有一级学科国家重点学科1个（涵盖5个二级学科），二级学科国家重点学科2个，国家重点（培育）学科1个；交叉学科北京市重点学科1个，一级学科北京市重点学科1个（涵盖3个二级学科），二级学科北京学科6个；3个一级学科博士点，5个博士后流动站。北京化工大学工业设计（艺术类）专业为2009年新增专业。本专业具有先进的教育理念、素质齐整的师资队伍和丰富的教学经验，注重培养学生的务实精神、创新能力，毕业生在择业时具有很强的适应性及宽广度。

② 北京化工大学工业设计专业介绍

工业设计专业隶属于机电工程学院，本专业培养学生掌握工业设计的基础知识和基本技能，使学生在产品造型艺术设计、商业环境艺术设计、平面广告设计、人机工程、生产工艺等方面具有较为深厚的理论知识和扎实的设计技能。学生毕业后主要在企事业的专业设计部门、学校、科研单位、专业设计公司等从事产品设计、广告设计、环境设施设计、展示设计及教学和科研工作。本专业已与英国布拉德福德大学等开展合作培养，学生可选择“3+1+1”的学习模式，取得北京化工大学学士学位以及布拉德福德大学本科

与硕士学位。本专业现有四个培养方向：产品造型设计方向、展示展览设计方向、视觉传达设计方向、人物形象设计方向。

► 产品造型设计方向

产品设计是以现代设计为出发点，赋予工业产品新的内涵，是工业设计的核心。本专业方向着重培养学生的产品造型设计、计算机辅助设计及广告展示设计等能力。通过对人生理、心理、生活习惯等一切属性的认知，对产品功能、性能、形式等定位，结合材料、结构、工艺、装饰、成本等因素，从社会、经济、技术的角度进行产品的创意设计。毕业生具有相应的专业水平和艺术素养，能适应现代社会对工业产品、广告宣传及其他相关领域的多种需求。

就业方向：大专院校教师，大型设计公司策划人员，大中型企业企划设计人员，企业产品的策划、宣传、生产等工作人员。在企事业单位从事各类工业产品的造型设计和新产品开发设计与研究，亦可在工业设计公司、广告公司从事相关的设计和管理工作。

► 展示展览设计方向

本专业方向培养具有造型、空间、色彩、声、光、电等元素综合运用能力的人才。主要是设计师以展示形象的方式传达信息。展示设计是一门综合设计艺术，它的主体为商品。展示空间是伴随着人类社会政治、经济的阶段性发展逐渐形成的。在既定的时间和空间范围内，运用艺术设计语言，通过对空间与平面的精心创造，使其产生独特的空间范围，不仅含有解释展品宣传主题的意图，并使观众能参与其中，达到完美沟通的目的。

就业方向：大专院校教师，大型设计公司策划人员，大中型企业设计人员，大型展示展览馆策划人员，装潢景观设计公司设计人员，可在展览公司、大型卖场或商业展会等从事展示设计工作。

► 视觉传达设计方向

本专业方向培养具有扎实的艺术设计基础理论和技术，具有良好的文化素质和较高的艺术修养及审美能力，有较强的计算机应用技能、视觉传达设计能力的高级专业人才。在校期间将学到独立从事平面艺术设计、品牌策划与推广、综合艺术创作及广告方法、展示艺术设计、企业形象策划等技能，掌握与之相关的技术管理、专业教育方法。

就业方向：大专院校教师，大型设计公司策划人员，大中型企业设计人员，广告公司设计人员，企事业单位宣传、策划人员，网页设计人员，可在广告公司，传媒公司及相关单位从事设计宣传工作。

► 人物形象设计方向

人的第一印象主要是根据对方的仪表和服装等整体形象形成的直观印象,这种初次获得的印象往往是今后交往的依据。越来越多的人希望以得体优雅的外在表现自我深刻的内涵。人物形象设计这样一种新兴的职业就此随着社会发展的需要应运而生。人物形象设计也称形象顾问,从事的工作范围是对个人形象进行整体设计、指导。针对每个人与生俱来的人体色基本特征和人的面部及身材、气质及社会角色等各方面综合因素,通过专业诊断工具,测试出每个人的最佳色彩范围与最佳风格类型,建立完美的个人形象。人物形象设计是为现实的工作和生活服务,更是为了未来长远的发展,从这一高度出发的形象设计,决非化妆师或服装设计师的能力所能完成的。真正的人物形象设计的目的是为了用优质的外表展现个人完美内涵,因此更需要深入了解人类群体共性中的个性化因素。

③ 考试要求

审题明确。
构图新颖。
结构精确。
虚实得当。
画法协调。
画面完美。

2. 素描的定义

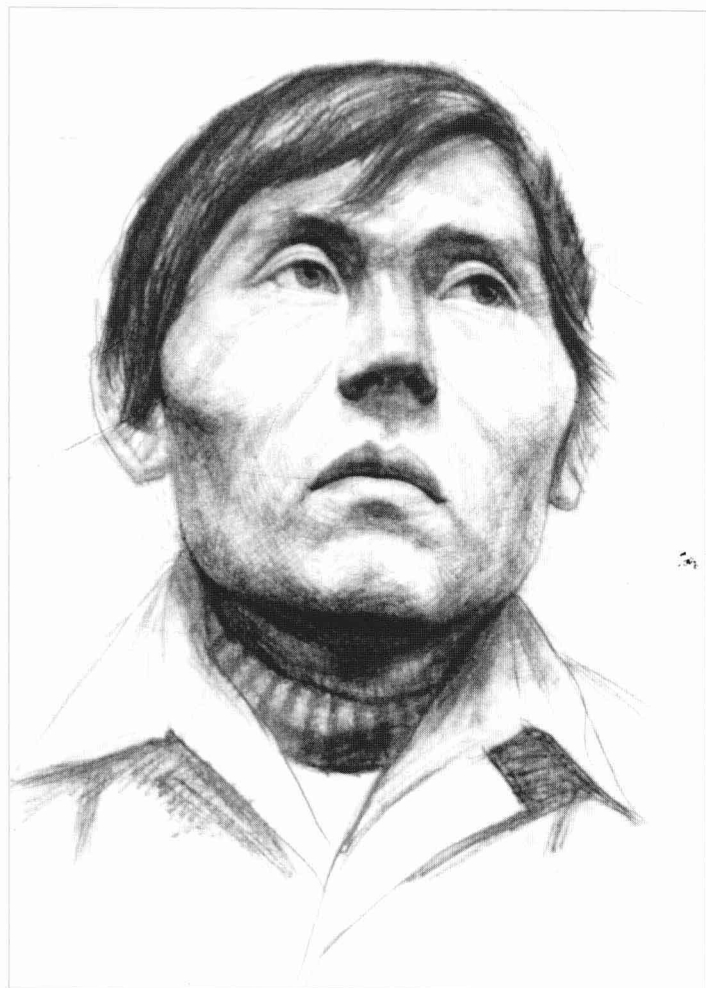
素描是用单一颜色来描绘对象的一种绘画。常见的素描画是以黑色(即利用黑白的层次)描绘的,也有用一种彩色描绘的(如棕、红、绿、蓝等),或一种彩色加黑或在此基础上加白粉,也属于素描。

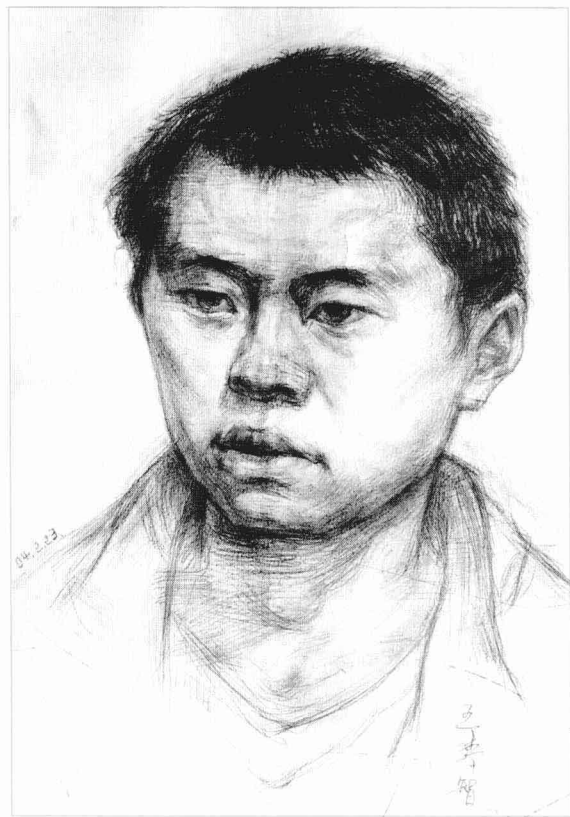
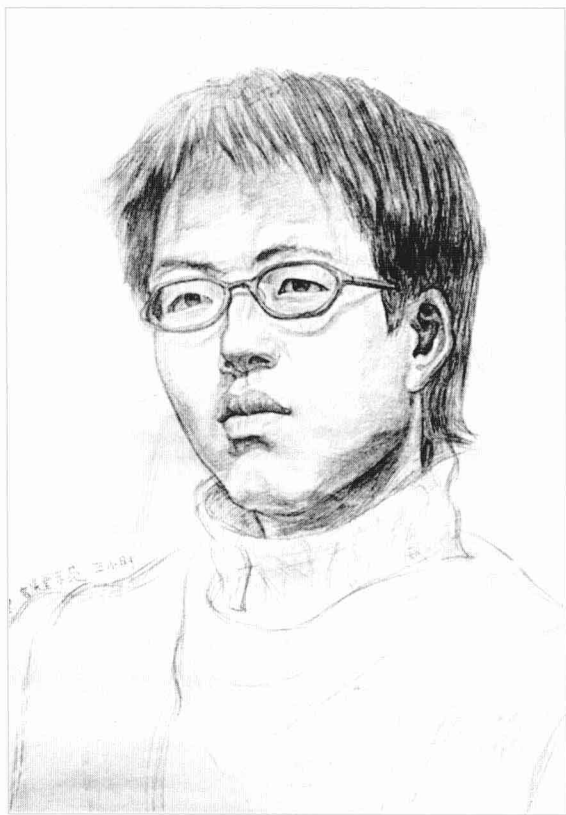
更具体地说,素描是舍弃了对象的多种色彩关系,用单一颜色的线条或明暗描绘对象的外形、比例、结构、体积、空间、质感和色彩的浓淡,运用这些造型艺术的基本因素来综合表现形象的绘画。它是造型艺术的基础。在绘画发展的过程中,逐步形成了既有别于素描创作又有别于画家的素描习作的素描基础训练。这种系统的素描基础训练,已经成为学画者的必经之途。

3. 工具与材料

常用的笔有铅笔(3H~8B)、炭笔(软炭条、硬炭条、炭铅笔、色彩铅笔)、钢笔等多种类型。其他工具包括素描纸、橡皮、画板、画夹、画袋等。

铅笔的特点是笔触较细,适用于比较细致的刻画,可以用来绘制长期作业,它的黑白对比不如炭笔强烈。不同型号、不同硬度的铅笔可画出浓淡不同的色调。通过对手灵敏度的训练,以轻重不同的腕力和用笔的变化,一根铅笔也可以画出不同的线条和明暗。开始画轮廓时,可以用软铅画清淡的线条,画时轻轻着纸,既不伤纸面,也便于修改。注意:削铅笔要留有较长的笔尖,用时可以慢慢转动笔杆,这样可

以保持笔尖的锐利，而且可以随时竖起来做精细刻画。笔尖太短时，要及时重新削，不要将就，保持敏锐的笔锋。

炭铅笔和炭条是用炭粉加工而成的，质地要比铅笔松软，黑白对比强烈，能够画出较多的明暗层次。炭条的表现力很丰富，可以模仿油画和国画的笔法，使用上较为自由，既可以精细刻画，又可以进行大面积的辅排，适宜作较大幅面的画。但这种材料颗粒较松，附着力不强，易于脱落，画好之后，一定要用定画液进行固定，而且画纸不能太粗糙。画纸粗糙，一是不好附着，二是颗粒太粗显得枯涩。炭铅笔的使用与铅笔类似，只是修改时候炭粉渗入纸面不好擦除。

纸卷和擦布是辅助用品，适当使用能加强空间感和质感的表现，使画面产生柔和滋润的效果和丰富的层次。用擦布擦抹可以减淡画面，使调子柔和。有时也可用手指来涂抹。

橡皮是擦除修改的工具，用可塑橡皮没有杂质，清洁比较方便。橡皮有时也可以作为塑造的工具，可以用它来擦出高光的形状，或者一块灰色的调子，甚至好看的笔触。

钢笔在素描课堂中较为少用，多用于课外作业和速写当中。钢笔的线条变化较少，而且比较纤细，可以依靠线条的疏密排列来组织调子。它轻巧方便，可以用来画小幅的作品，可以随时记录生动的形象。钢笔和毛笔结合起来用会产生强烈而丰富的效果。

4. 素描造型的基本方法

以线为主的结构素描造型表现主要依靠形体透视原理，减弱光影元素，旨在体现物体的空间和体积，强调的是形体空间的分析能力和概括能力，抓住对象的本质。这是对抽象理性思维能力的锻炼。同时，在塑造当中除了造型的精确以外，还需要注重线条本身的艺术效果，它是画面艺术语言的一个重要组成部分。

明暗素描是造型的另一种基本手法。明暗现象的产生，是光线作用于物体的结果。漆黑的房间里什么都看不见，是因为没有光线的缘故。明暗调子素描可以使画面更具体、更真实、更有立体空间感，有更强烈的知觉效果。

明暗表现的素描需要进行较长时间的光影明暗研究，细致地描绘和塑造物体对象，刻画微妙的光影变化和物体质感、色感。从这一点来说，调子素描比结构素描需要关注更多的对象细节，在画面上需要处理的效果也更加复杂。通常我们在课程中先进行结构素描的训练以解决“形”的问题，然后运用调子素描的训练解决深入刻画的问题。

5. 素描造型的基本因素

① 形体的点、线、面

我们所描绘的物体都是立体的，而最基本的形体是立方体、球体、柱体与椎体。素描写生可从这四类形体出发，去研究主体构成的基本因素与形体塑造的关系。

点表示位置，是形体塑造的标记，对于造型有着特定的数量意义。先看位置点，找出它的基点与顶点、右点、左点、近点和远点，这些点决定了物体的整体范围和个体之间的大小比例关系。再看转折点，这些点如同交通枢纽，联系着形体中的线与面。

线由点的定向运动产生。线条是点运动的延续，连接起点和终点的是线，任何一幅素描都是由无数的线组合而成的。线是形体塑造的中坚，线有着无穷的魅力。

辅助线是指在形体塑造的过程中所借助的假设线。这些线有助于我们把握形体的动势和形体的整体特征，有利于表现形体时做到从整体到局部有序地进行。

轮廓线反映的是形体转折部分。在绘画过程中，轮廓线的表现要求由直线到曲线，由外轮廓到内轮廓，从而形成物体的立体框架。

无数点的组合或无数线排列后的效果，在视觉上形成了面，而面运动产生了体。在造型过程中，面可分为两类，即直面与曲面。直面：立方体在画面上一般是以正面、侧面、顶（底）面三个面呈现。曲面：球体借助于光线，在画面上一般是以亮面、暗面、明暗交界线（面）、反光面和投影组合而成。任何一种复杂的形体，都可以由立方体、球体体面关系去理解和分析。

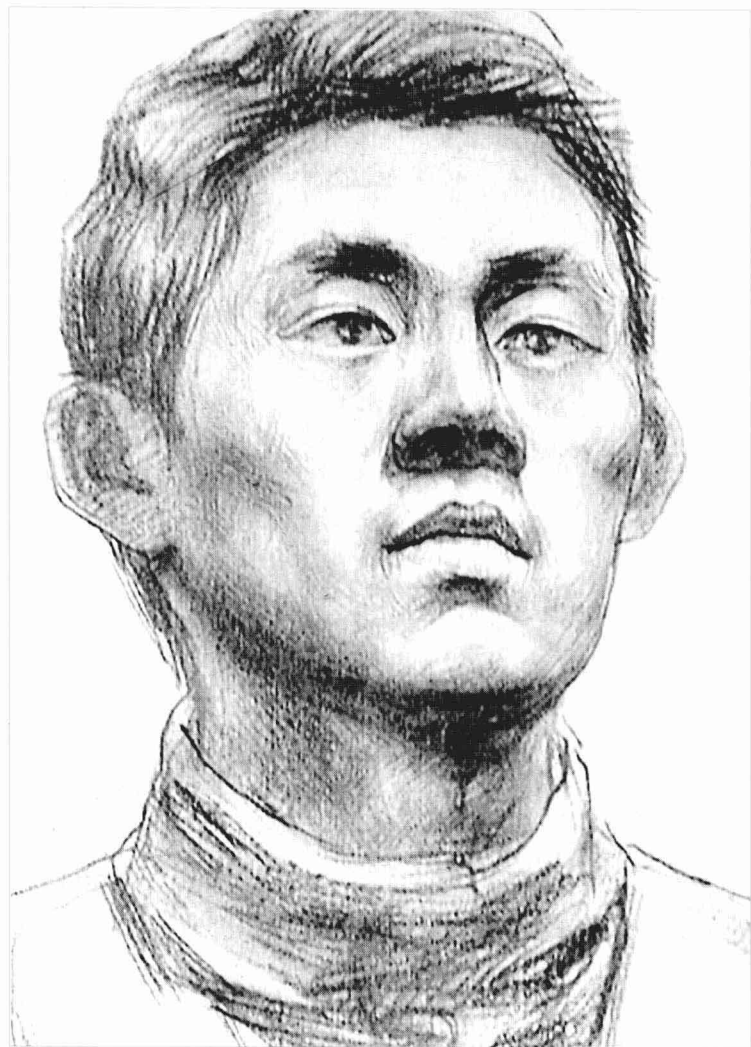
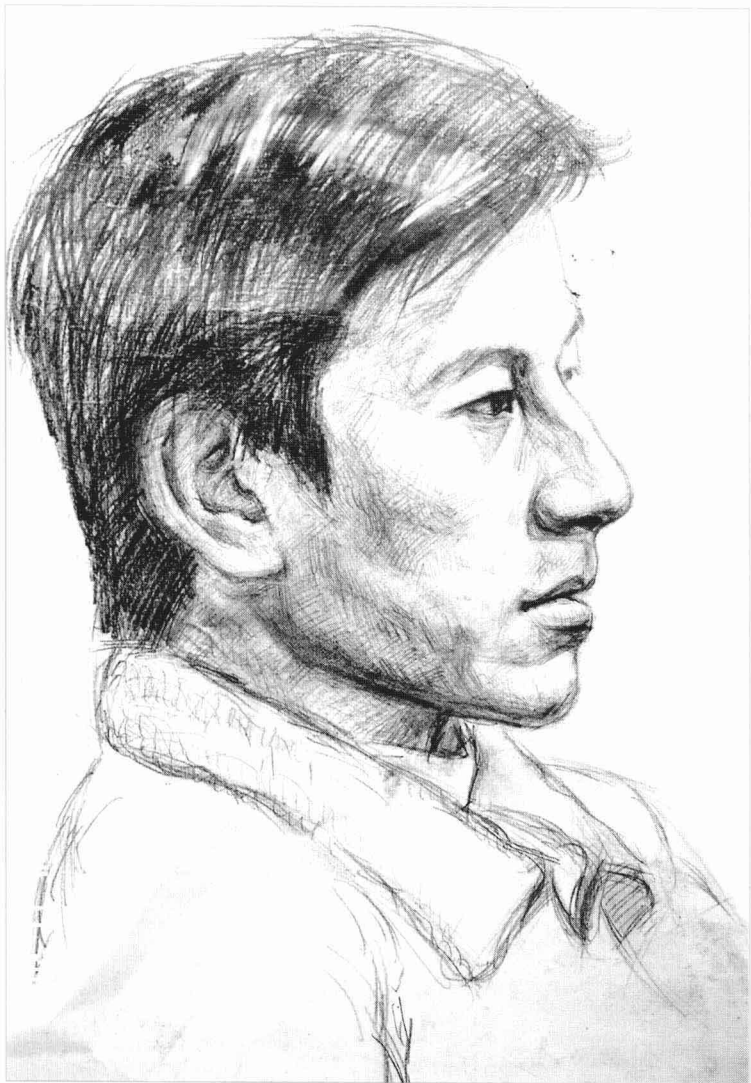
② 比例与分割

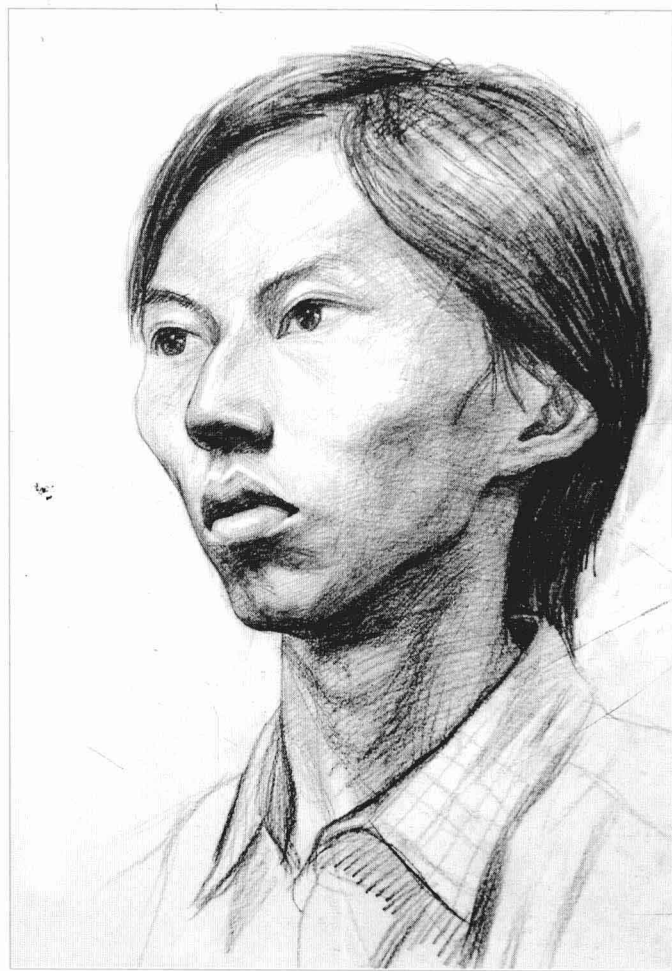
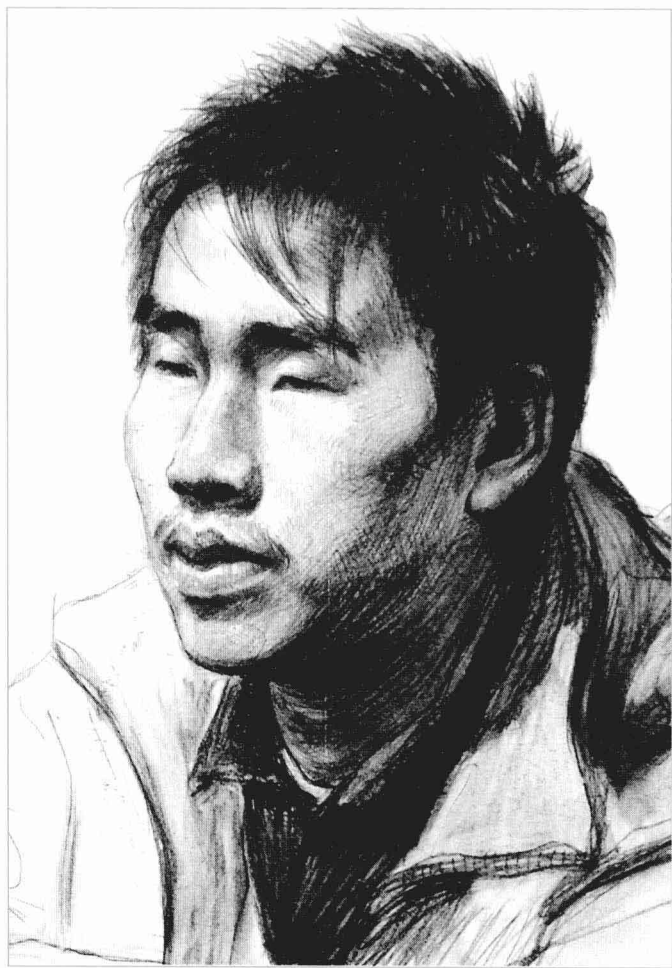
比例是指物体间或物体各部分的大小、长短、高低、多少、窄宽、厚薄、面积等诸多方面的比较。不同的比例关系形成不同的美感，观察与表现比例关系有个较好的方法，如先抓住相比关系因素的两极，再确定中间部分，依次分割下去，就可以确定出任何复杂的比例关系。

③ 特征与基本形

物体的形体特征是指物象自己的特征。我们要对形状进行概括与归纳，形成一个基本形的概念，如圆形：人脸、苹果、罐子、太阳；方形：课桌、书籍、电视机、房子等，因此可以说抓住了基本形就基本抓住了形体的主要特征。

从形体总体出发，对物体的原形进行简化，省去烦琐的细枝末节，以形成简单的几何形状。首先抓住它的平面形是方、是圆还是角；再看它的体积特征属于立方

体、球体还是柱体。在具体作画时，先目测高度，再目测宽度，最后作上、下的宽窄比较，就能把握住形体的基本特征。

④ 转折与轮廓

当构成物体的面发生方向上的变化，形体的面就出现了转折。方形物体转折明显，称为折；圆形物体转折缓慢，称为转。一般的物体的边缘可以看做是转折，立方体外缘内的棱为转折，叫内轮廓。球体内侧的明暗交

界可视为转折，也属于内轮廓。在造型过程中，当我们以线去体现形体的转折处，即为轮廓线。根据形体转折内外的部位，轮廓线可分为外轮廓线和内轮廓线。在作画起稿过程中，应集中表现物体的轮廓，抓住轮廓的方法可采取由外到里的方法。

⑤ 结构与构成

结构是指物体本身各部分组合和构造。物体都有内部和外部的构成因素和结构关系，各部分的互相连接穿插、重叠、相离等决定了物体的形体。在素描训练中，对结构加进一些主观成分和表现手法，反映在画面上的形体结构，可看做一种构成。

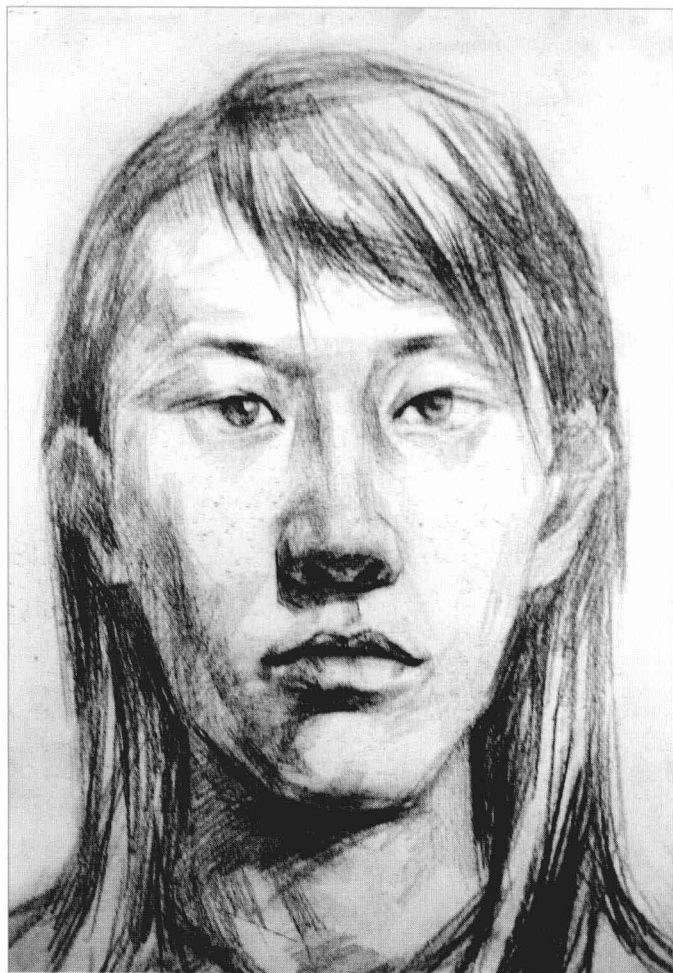
⑥ 透视与空间

一切物象都占有一定的空间，物与物之间也存在着一定的空间距离。如画者与写生物的空间距离，被画物体之间的空间距离，被画物本身前后的空间距离，被画主体与背景的空间距离。在素描中，利用物体的透视变化产生距离感，表现空间的技法，其中最基本的方法是透视原理的运用。

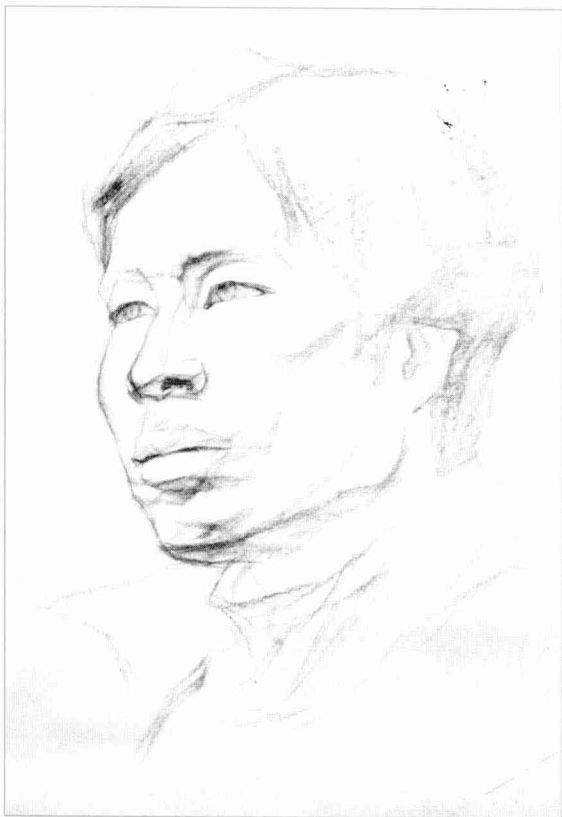
几何透视的数学原理运用到绘画艺术表现之中，是科学与艺术相结合的技法。它主要借助于近大远小的透视现象表现物体的立体感。

当立方体的六个面中，有一个面与画者的位置呈平行状态时，画者所看到的是其他面产生的透视变化。当立方体的一个角正对画者时，立方体所有的面都产生透视变化，称为成角透视。

几何透视法包括三个要素。视平线，一般是指画者平视时与眼睛高度平行的假设线。

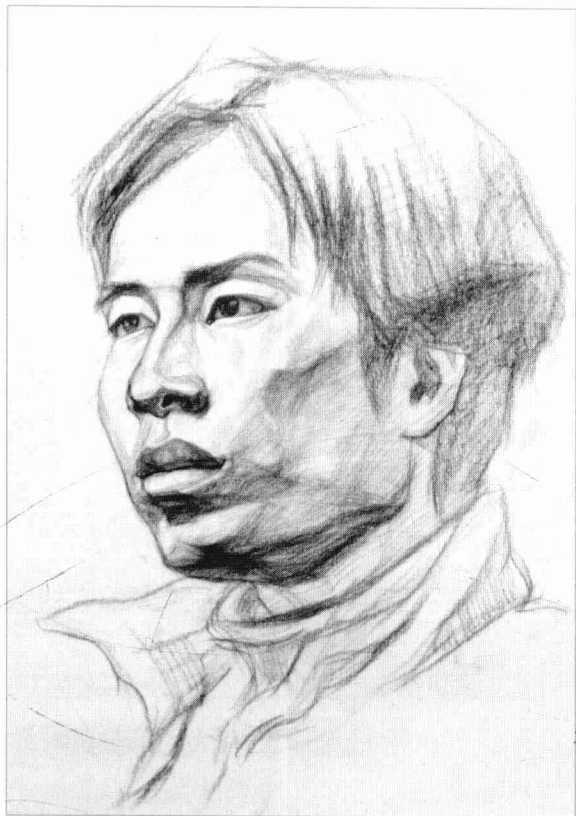

6. 素描作画步骤

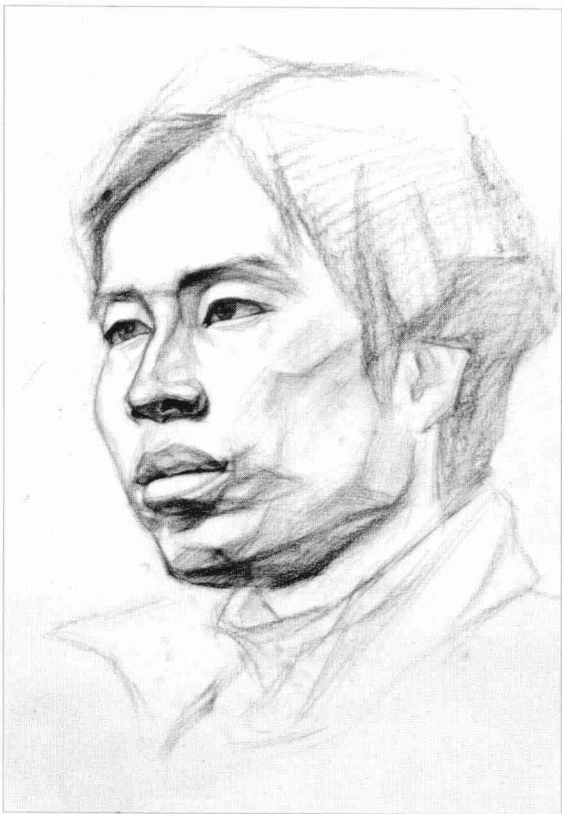
步骤（一）

先用轻松的线条进行构图，关注对象的基本形态和比例，勾画出对象的基本结构。

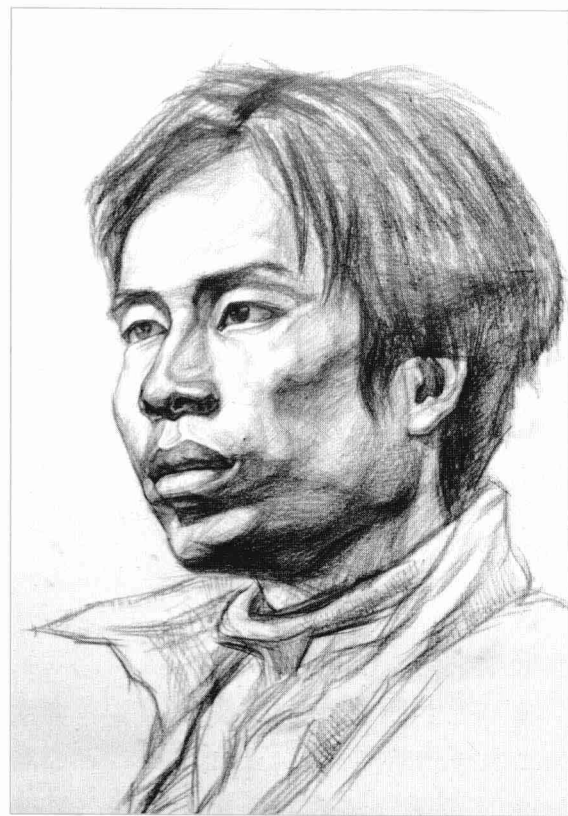
步骤（三）

强调对象的色调感，顺应结构的走势，注意面部的起伏进退和主次虚实关系，强化五官间的视觉张力，使其更为生动，具有肌肤之感。

步骤（二）

把握好对象的基本形态和五官的对应关系，使其具体化，注意透视变化，强化形体的个性特征，使其具有视觉强度，注意明暗层次的变化和对比。

步骤（四）

进一步具体深化，对五官的重要细节要着意渲染，充分表现。进一步调整、补充和深化，达到画面的艺术表现。

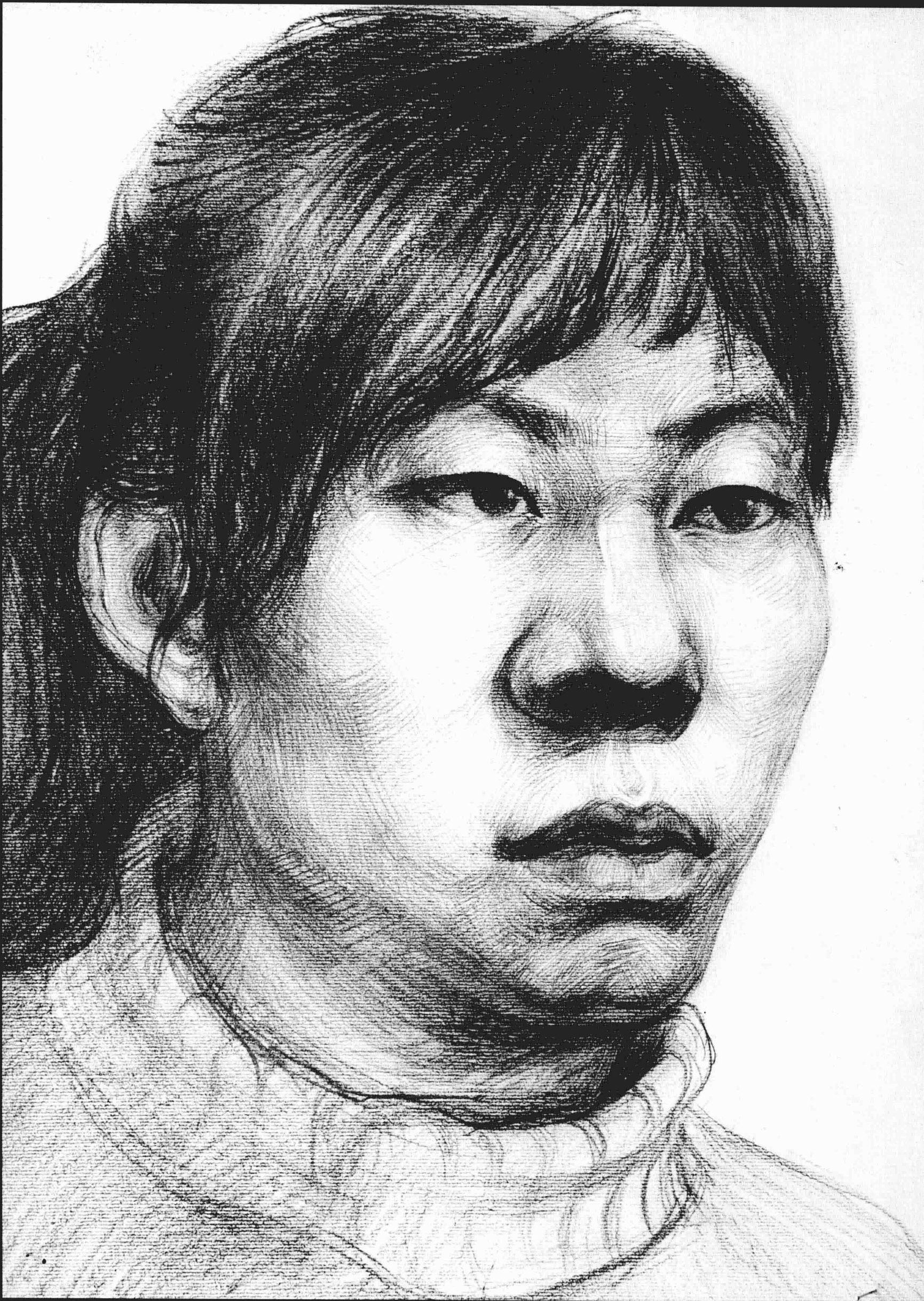
二、优秀作品点评

① 考试题目 | 四分之三侧面青年女子

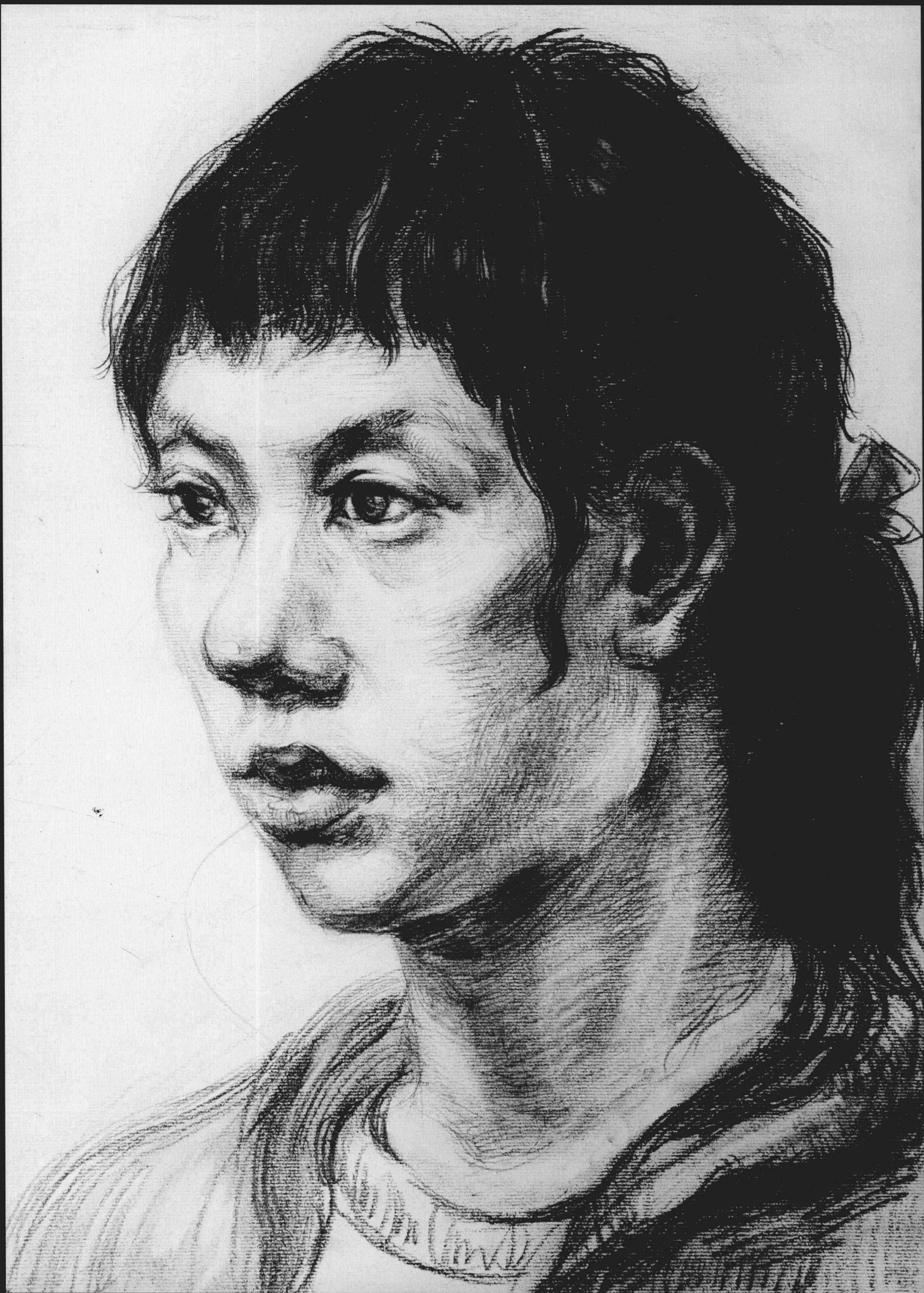

07

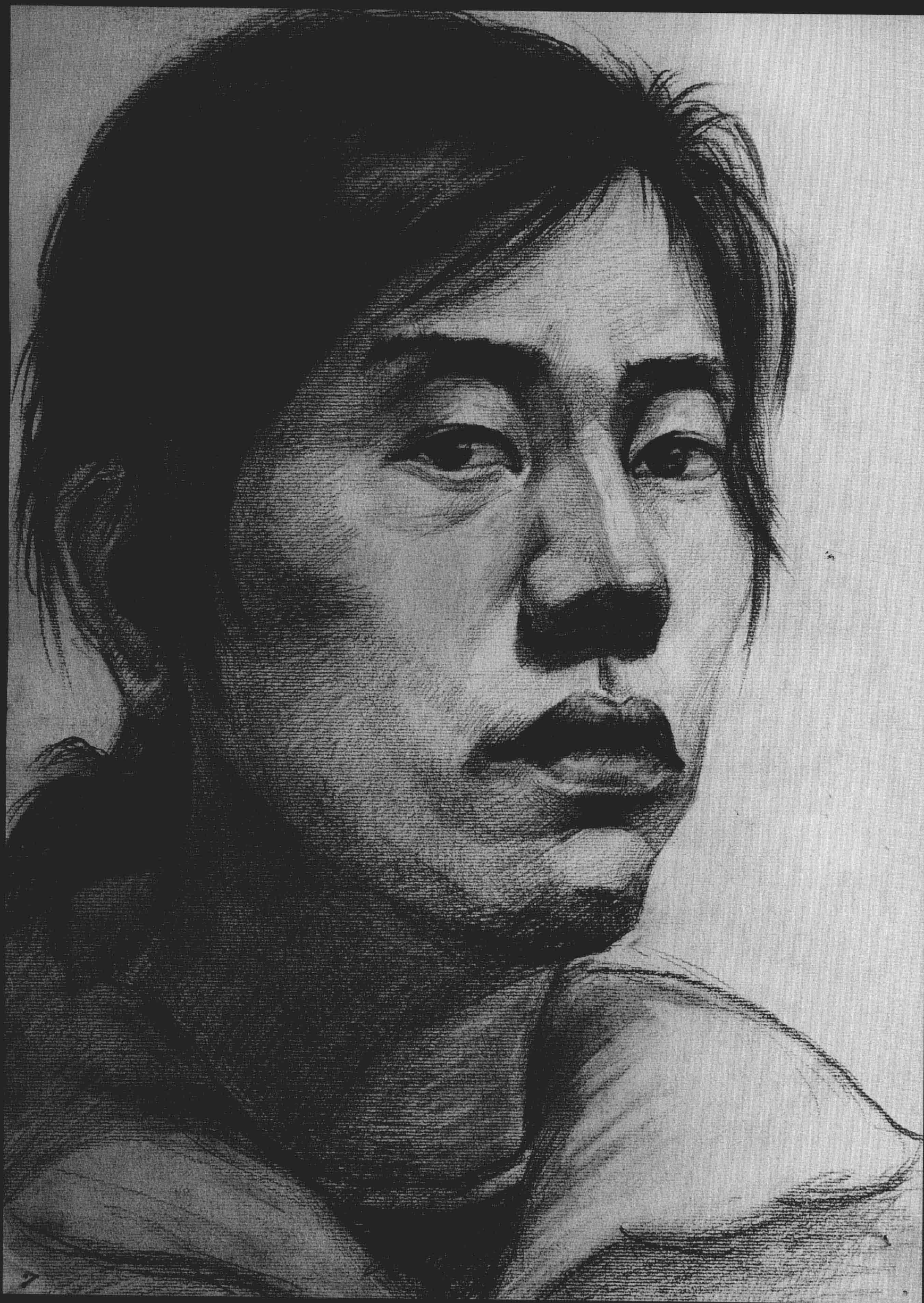
层次分明，线条与明暗色调紧密结合，抓住明暗交界面，暗部主力概括，亮部灰面表现有序，动态表现到位，塑造厚重。线条表现丰富，头发的团块概括特别成功，调子感强，空间感好。

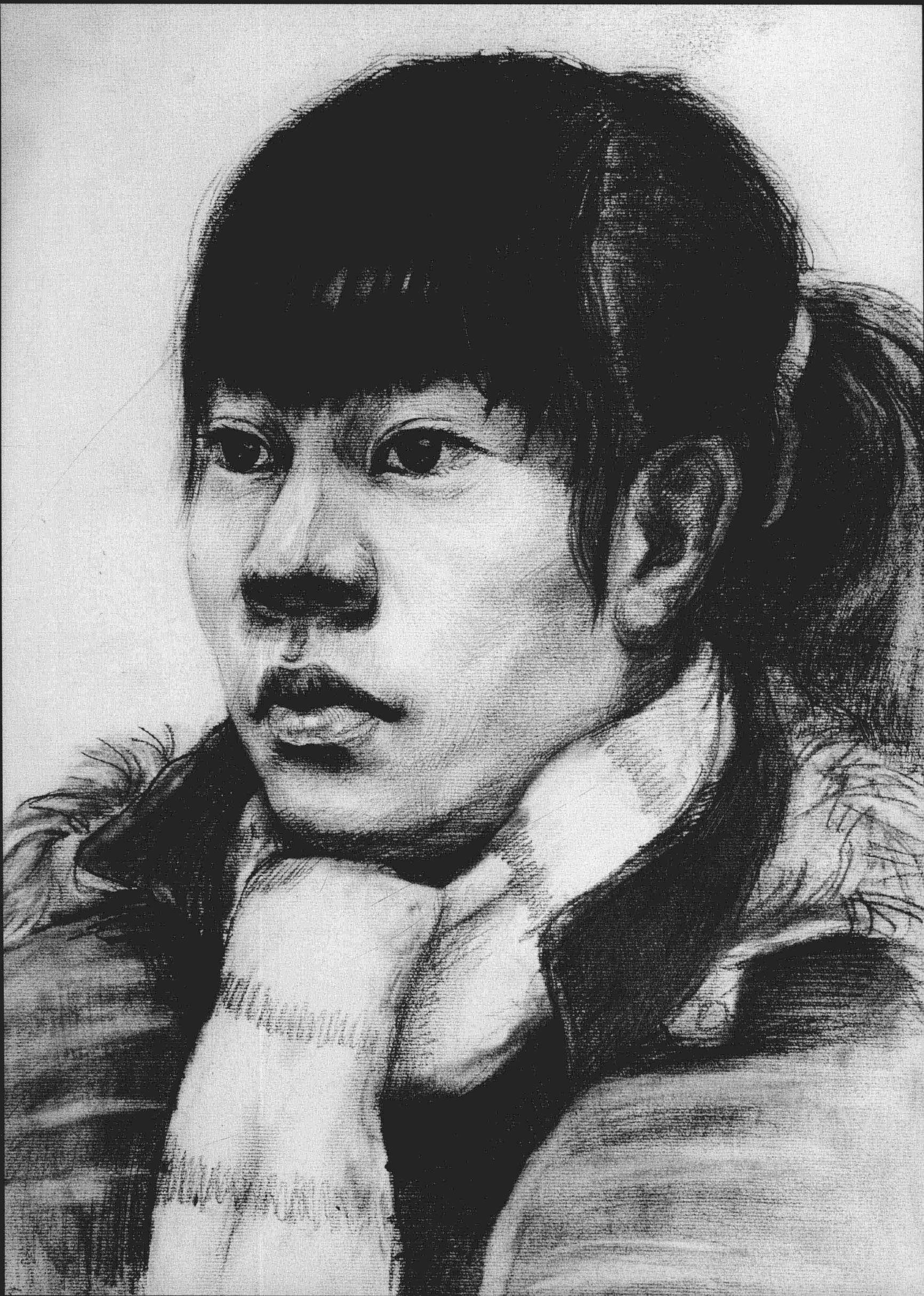
画面完整，明暗大关系准确，塑造深入，表现充分。表现放松，视觉效果不呆板，颜面明暗变化柔和，平稳轻松。头发塑造充分，衣领表现概括。画面虚实关系处理到位，整体效果好。

用笔肯定，塑造深入。用硬直多变的线条，略衬以明暗变化，可以更好地表现对象的质感。画面加强明暗交界面，增强光感，神态刻画到位。表现放松，视觉效果不呆板，头发的团块概括特别成功，调子感强，空间感好，画面虚实关系处理到位，整体效果好。

此画抓住人物特征，构图合理，用笔肯定，中间层次表现丰富，主体突出，颜面明暗变化柔和、平稳，总体控制得有条不紊。但是欠缺细节刻画，人物刻画略显呆板。

画面完整，明暗大关系准确。能抓住人物特征，中间层次表现丰富，主体突出。形体表现清晰、厚重，虚实处理恰当，有较好的空间深度，质感表现力强。眼睛由于透视问题，显得有些孤立。

头发的团块概括比较成功，调子感强，空间感好。能抓住明暗交界面，暗部主力概括，亮部灰面表现有序，动态表现到位，塑造厚重。但是颜面明暗变化不够柔和、平稳，欠缺细节刻画，人物刻画略显呆板。