

美术高考

全国高等院校附中

强化训练

四川美术学院附属中等美术学校

素描篇
Sketch

主 编 谢鸣理 副主编 谢 彬 余应禄
编 著 谢鸣理 张 庆 廖 建
凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

强化训练

■ 四川美术学院附属中等美术学校

■ 主编 谢鸣理 副主编 谢彬 余应禄

■ 编著 谢鸣理 张庆 廖建

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

四川美术学院附属中等美术学校素描高考强化训练 /
谢鸣理主编; 谢彬, 余应禄副主编; 谢鸣理, 张庆, 廖
建编著. —南京: 江苏美术出版社, 2005.8

(全国高等院校附中美术高考强化训练)

ISBN 7-5344-1961-1

I. 四... II. ①谢... ②张... ③廖... 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(2005)第065261号

策划编辑 徐华华
责任编辑 徐华华
张正民
朱 婧
邱妍宾
装帧设计 孙春毅
胥磊磊
封面设计 王 靖
审 读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 贲 炜

书 名 四川美术学院附属中等美术学校素描高考强化训练
编 著 谢鸣理 张 庆 廖 建

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华书店

印 刷 南京爱德发展有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 5

版 次 2005年8月第1版 2005年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 7-5344-1961-1/J·1830

定 价 16.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

四川美术学院附属中等美术学校美术教学概况	1	五、优秀素描头像试卷评析	22
四川美术学院附属中等美术学校素描教学概况	2	半身人像写生训练	30
基础训练	4	一、半身人像的基本形体结构	30
素描基础训练	5	二、手的结构与表现	32
一、明确画面的黑、白、灰关系	5	三、服饰质感的表现	33
二、画面空间感与表现形式	6	四、半身像写生步骤	36
三、画面节奏与质感表现	7	五、优秀半身像作业评析	40
四、画面的统一性与完整性	8	速写训练	48
强化训练	9	一、形体结构	48
素描头像写生训练	10	二、基本比例	48
一、头部的基本结构	10	三、重心	49
二、头部的基本比例	12	四、疏密关系	49
三、五官的具体塑造	14	五、优秀速写试卷评析	50
四、头像的写生步骤	18	附中学生优秀作品欣赏	52
		作者简介	

四川美术学院附属中等美术学校美术教学概况

谢鸣理

一、学校简介

四川美术学院附属中等美术学校(以下简称附中)坐落于重庆市四川美术学院校园之内,建校已有50多年的历史,是国家在西南地区设置的唯一一所中等美术学校。现有在校生400余人。附中自建校以来,就定位于向高等艺术院校输送后备生,为社会培养具有中等学历的美术人才。自2001年起,为适应高等艺术院校招生考试的变化,附中将传统的4年制转变为弹性学分制。学生如提前一年修满规定学分,可申请提前一年毕业并参加当年的高考;学生亦可申请延期毕业,以满足学生因学习能力、体能、家庭经济条件及其他个体差异带来的不同学习需求。

二、学制及教学科目

附中的标准学制为4年。其弹性时间为3~6年。

开设专业科目:

必修课:素描、色彩、设计基础、构图(约占专业总课时量的80%)。

选修课:国画基础、油画、版画、雕塑、美术鉴赏、书法、服装设计基础、卡通等(约占专业总课时量的20%)。

开设文化科目:语文、数学、英语、政治、历史、地理、体育、计算机(文化课均属必修课)。

三、专业教学内容

理论方面:造型艺术和设计艺术的基本知识、基本观念、基本法则,美术简史、中外名作鉴赏。

实践方面:静物写生、石膏几何体写生、石膏像写生、人物头像写生、半身人像写生、风景写生、速写、构图基础、中国画、泥塑头像和艺术设计等。

四、专业教学要求

专业教学的总体要求体现在教学大纲的规范性上。教师必须根据教学大纲规定的课程教学目的、教学内容、

教学进度制订课程教学计划。在教学实践中,教师可以根据不同的教学对象灵活运用教学方法,遵循的原则是有助于提高学生的审美能力、观察能力,形成准确表现对象的技能。学生的作业面貌是评价课程教学质量的主要因素。

各年级的专业教学分段为:

高一年级:基础阶段;高二年级:提高阶段;高三年级:巩固阶段;高四年级:应考阶段。

五、师资水平

附中在编专业师资主要由美术学院历届优秀毕业生组成。除此以外,附中定期聘请学院知名教授任课,与大学本科共享优质师资,保证了附中专业教学的学术水平。

六、学生情况

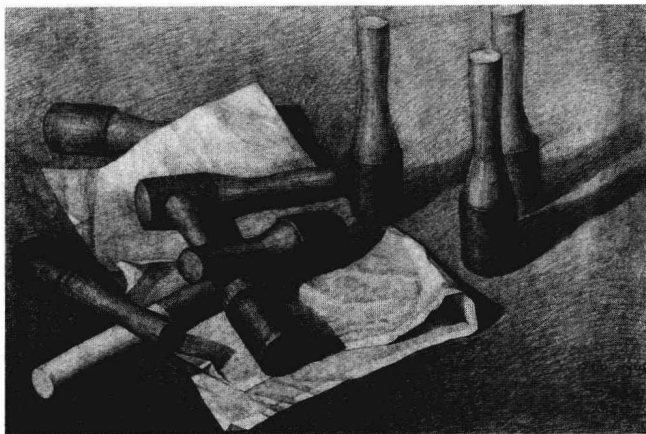
建校50多年来,附中为四川美术学院、国内其他高等美术院校和社会输送了大批艺术人才,在校培养的综合艺术素质使他们升入大学或步入社会以后,成长迅速。其中有不少人已成为我国教育界、美术界、社会文化领域的专家、教授、著名艺术家和管理干部等。

七、继承与发展

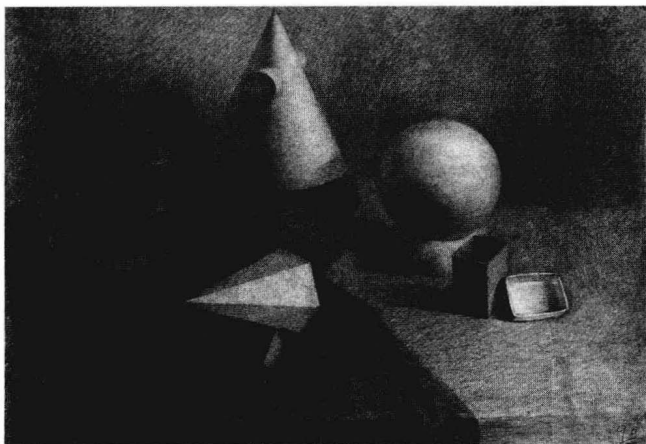
在高等教育由精英教育向大众教育发展的过程中,高等美术院校的扩招对考生选拔的标准已由注重专业能力向专业和文化并重转变,且专业考试也在不断简化。面对这种变化,附中要继承和发扬育人为本的教育观念,遵循艺术教育的自身规律,坚持严格的基础训练,保持人才培养的专业质量;同时,处理好专业和文化教学的关系,大力加强文化课的教学要求和师资队伍的建设,使学生在专业和文化方面得到协调发展,为高等艺术院校培养更多的合格后备人才。这是附中继续发展的必由之路。

四川美术学院附属中等美术学校素描教学概况

廖建

附中供稿（铅笔）

附中供稿（铅笔）

附中供稿（铅笔）

四川美院附中从一年级到四年级各个不同阶段对基础素描课程的设置,是一个从简单到复杂,由表及里的过程。从静物写生到人像写生训练,让学生在训练中获得经验,掌握相当的知识与技巧,达到眼的观察能力和手的表现能力相统一。这是一套科学而合理的训练体系,并经过附中多年的教学实践所证明。下面就我校学生素描训练的基本过程作一个简要介绍。

一年级

学生入校后首先要进行摸底测验,内容为一些具有视觉新鲜感的静物组合。通过摸底,发现学生在透视、构图上一般容易出现的问题,教师再针对这些问题设计教学方案。一年级的素描基础教学从几何形体(如:立方体、圆柱体、锥体等)写生开始,着重让学生掌握关于透视、构图方面的知识(如透视的一些基本原理、规律,构图的基本法则),并培养学生正确的观察方法。在接下来的教学中,从全因素素描的角度出发,组合各类静物,如玻璃器皿、陶罐、水果、不同质感的衬布等等,使学生在比例、明暗、体积、质感等方面得到针对性训练。

二年级

根据教学大纲要求,附中二年级的教学内容以石膏像写生为主,“重点帮助学生理解传统素描于当代的意义,特别注意分析三维造型的视觉规律与语言组织形式”。也就是说要让学生在一年级静物素描写生的基础上掌握在二维平面上表现三度空间的石膏头像、胸像的手段。在这个过程中,我们选择头骨为契合点,适时穿插泥塑课程、解剖课程以帮助学生理解骨骼、肌肉结构及结构的大体面关系方面的知识;让学生多角度地研究与分析,并熟悉、牢

记这些基本知识点。在课堂上,通过大量的短期写生训练,让学生将从泥塑课、解剖课上学习到的结构知识运用到绘画表现上来。在上、下两学期的下半学期各安排几次长期作业,使学生有机会将学习到的头部知识细化、深入,进一步提高学生的专业素质。

三年级

学生由石膏像写生转入模特儿写生训练,“这一过程中,结合优秀图例、范画,更深一层讲解形体塑造的语言规律与表现技能。教学内容的单一重复让学生略感枯燥,教师要采用多种方式保持学生的学习兴趣”。教学过程中适当安排局部写生的训练,如单独安排手的写生训练,解决手的结构认识,掌握体面转折关系及表现方法。也单独安排衣纹的单项训练,衣纹变化的规律反映着人体的内在结构,对不同季节的衣服呈现出的衣纹特点的写生也能保持学生的兴趣。头像、半身肖像写生以中短期作业为主,同时插入适当的课堂速写训练,加强学生对人体的比例、动态的认识。在三年级,少量长期作业的设置,是深入研究人像写生艺术表现的必要环节。

四年级

四年级的素描教学,主要根据近年来高等美术院校的素描考试试题内容进行针对性的高考强化训练。作业以短期为主,让学生改变中长期作业习惯,适应考试时间,基本达到在规定时间内有一个较完整的习作。总的来说,全国近几年的高考素描试题主要设定在石膏头像写生、人像写生与半身人像写生这三个范围。虽然各院校考题不尽相同,但考查考生的目的大体一致,主要集中在以下几个方面:正确地认识、理解、概括表现对象的形体结构关系的能力,运用明暗手法表现对象的空间、体积、质感的能力,根据对象具体特征进行刻画表现的能力,以及处理画面的完整性与统一性的能力。对学生的应考训练也主要围绕这几个方面进行。

附中供稿(铅笔)

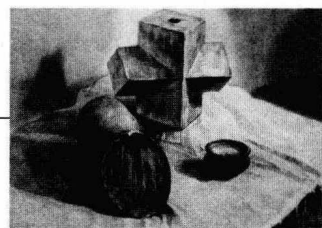

附中供稿(碳笔)

附中供稿(铅笔)

四川美术学院附属中等美术学校

基础 训练

素描基础训练

张庆 廖建

素描是学习绘画的基础，一幅好的素描作品本身就是一件独立的艺术品，它涵盖的内容非常之多。本书所谈及的素描是从传统的学院素描教学来理解，确切地说应该叫做“基础素描”。正如它的名称一样，基础素描在造型艺术中起到了“万丈高楼平地起”中的基石作用，它主要着眼于物象的形体塑造。

一、明确画面的黑、白、灰关系

一张优秀的素描作品就像一首动听的音乐，具有抑扬顿挫、高低起伏的韵律。也可以说，要有高音（亮色调）、

低音（深色调）和中音（灰色调），以及平缓部分（画面的统一完整性）和高潮部分（画面的出彩部分）。这些因素相互交错，丰富而有秩序，以一定的规律结合起来，画面才会丰富、耐看。**物象上的明暗现象由形体的结构关系和光影关系所决定。**如下图所示，在正侧顶光的影响下，当头部处于侧面迎光状态时，由于头部的几个大的体块（前额、鼻梁、颧骨、口轮匝肌、下颏）处于头部正前方，形体较突出，且属于直接受光区域，因此这些部位的明暗对比度强烈，它们的明暗交界线最明显；整个头部的顶面与侧面，处于半受光状态，明暗对比不是很明显，处于中间色调的灰色变化中。

附中供稿（铅笔）

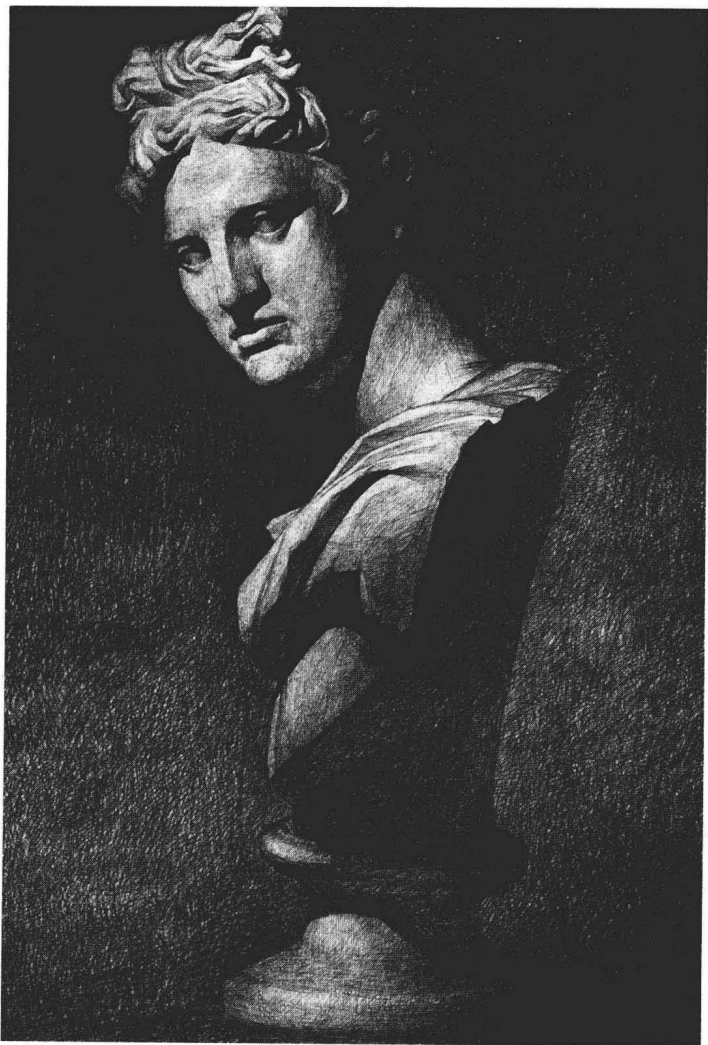

作者：杨劲松（铅笔）

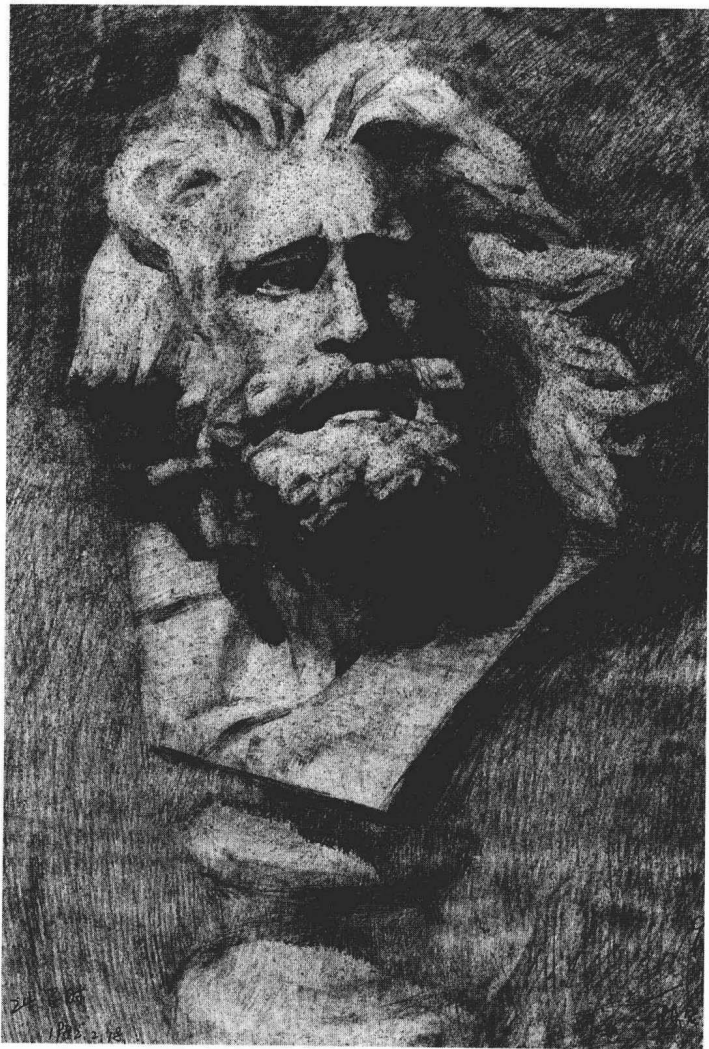
二、画面空间感与表现形式

绘画是在二维平面上表现三维空间关系的艺术，因此我们必须借助视觉经验、视觉心理来强化或削弱画面的主次关系。一般的规律是，处于画面主体位置、受光多的形体，黑、白对比明确，在表现时要注意黑、白对比之间微妙的过渡调子的处理，做好形与体的充分塑造。而离画面主体位置较远的部分，在把握形体关系的基础上，相对减弱其细微的黑、白对比关系和形体转折的强度，使之起到衬托画面主体的作用。如图，我们在表现石膏像眼睛

的时候，应该结合光源在区分出几个大面关系的基础上，具体分析眉弓、颧骨、上下眼睑，以及它们之间的连接关系和明暗变化的强弱关系。眼睛是五官中最为重要的器官，其细节处我们不能忽略，否则画面就会缺乏精彩。相反，在画耳朵后面的形体时，不要被耳后头发的受光部与暗部的重色块的局部对比所吸引；应大胆舍弃其中的细节，减弱明暗对比，将其归纳在统一的灰色当中，因为这些部分相对眼睛来讲，离我们较远，不应过分强化。通过拉开眼睛与耳后形体的强弱对比，画面的主次明确，并体现出近实远虚的空间感。

附中供稿（铅笔）

作者：陈 宏（铅笔）

三、画面节奏与质感表现

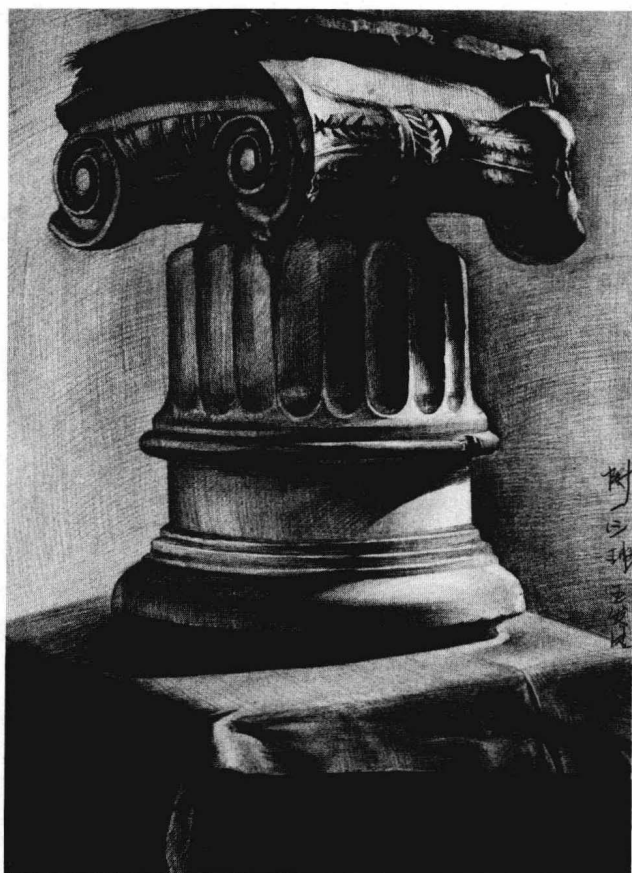
在把握大的明暗关系的同时，还要根据对象的质感特征，在表现手法等方面对画面进行丰富性处理，以充分表达对对象的感受，增强作品的感染力。以头像写生为例，青年头像与老年头像在画面处理上应有相应的区别：青年的头像一般结构较分明，肌肉饱满，作画时应着重表现其明确的形体结构、大的体面转折和饱满的精神状态，围绕人物精神状态着重刻画五官清晰的形体特征，笔触相对统一；老年头像一般都肌肉萎缩，皱纹较多，目光较迟滞，面部肌肤小转折较多且虚实变化丰富，表现时笔触应丰富且多变。一般来说，对象特征的表现成功与否是决定画面质量的主要依据之一。

质感表现是丰富画面的一个重要因素，它使作品

更有分量感，更具艺术感染力。一般来讲，石膏头像相对来说材质较硬，形体概括，作画时应注意笔触的方位感与朝向感，体面关系应画得明确，转折处不能含糊。真人头像的质感表现较为复杂，概括起来有几个方面：头发的处理应注意头部结构的几个大面转折，注意体积感的表现；用笔应丰富且连贯，以表现出头发的蓬松感；轮廓表现应注意虚实变化，以加强节奏感的表现。对肌肤的质感也应根据对象的年龄、职业、健康状态、性别等特征加以区分，规律是年纪越轻，表现方法越接近石膏头像的表现手法；年龄越大，就应注意用笔的丰富与变化，不应平铺直叙。半身像写生中，服饰质感的表现应注意与形体结构相结合，在衣领、肘部、袖口等转折处应着重表现衣纹，而其他地方应偏重对形体转折的表现。

附中供稿（铅笔）

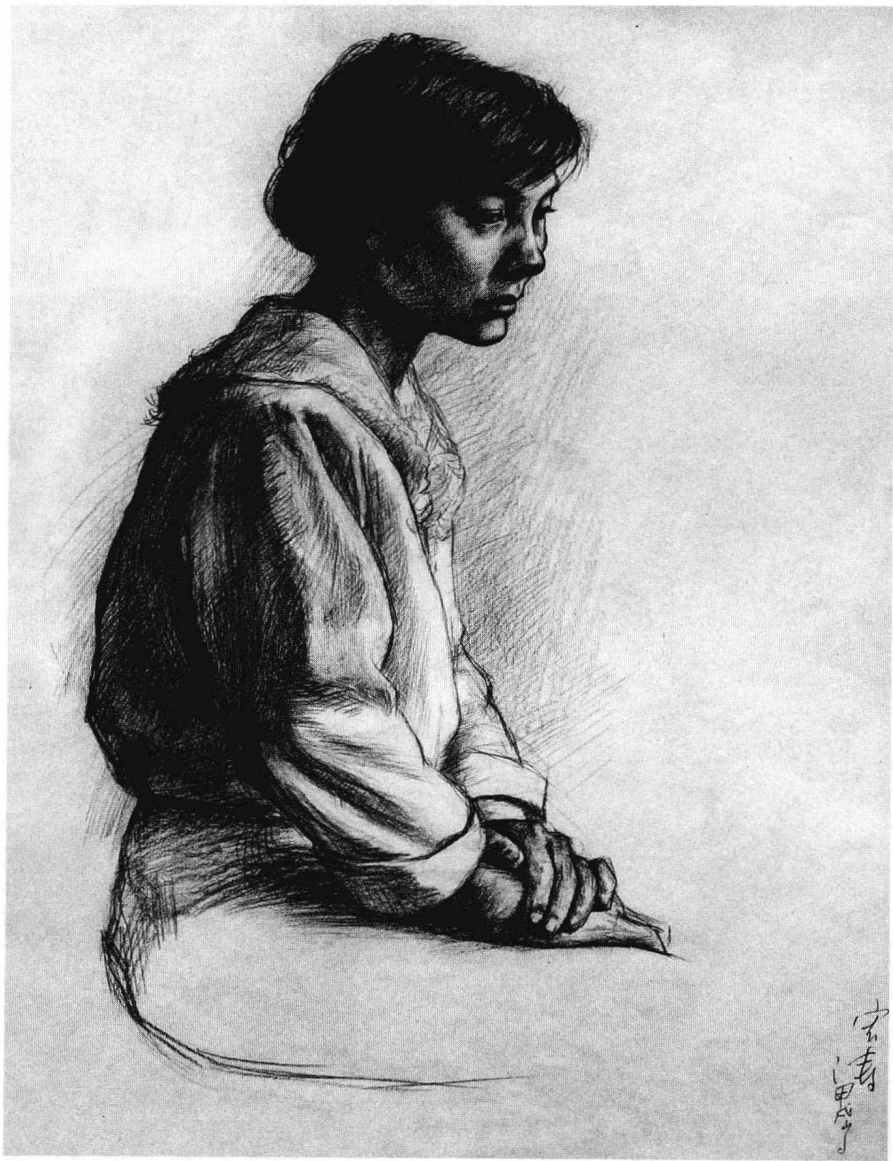

附中供稿（铅笔）

四、画面的统一性与完整性

“统一”与“完整”是两个相对的概念，主要反映绘画者对画面的整体控制能力。什么情况下画面可以叫做“统一”？画到哪种程度才算“完整”？这是很多考生，甚至包括一些附中高年级的学生都较为困惑的问题。实际上，画面的统一性与完整性是素描基本要素的综合体，相互关联，缺一不可。各要素抓住其中的要旨部分，要把握“度”的原则。比如作画过程中把握整体的黑、白、灰关系，应做到画面明暗层次分明，亮部调子不灰不跳；灰色部分协调统一，不花不乱；暗部调子转折明确，不闷，有

透气感。结构的表现要注意主要的结构中包含小结构，小结构丰富但不破坏主要结构。整体的虚实关系要注意近处的形体始终清晰，转折明确；远处的形体始终柔和，相对统一。完整是指作画步骤的任何阶段均要贯穿整体进行，不应局部深入而忽视其他，要照顾整体的进度。高考素描试题在这两个方面对考生有以下的要求：构图饱满、完整；结构关系正确，形体转折明确、肯定；明暗关系明确清晰，调子之间的过渡和谐；表现手法有所区别，不平铺直叙，且有一定表现力，对细节有一定的刻画能力且把握重点。如果能做到以上几个方面，将会取得好成绩。

作者：宋 涛（碳笔）

四川美术学院附属中等美术学校

强化 训练

素描头像写生训练

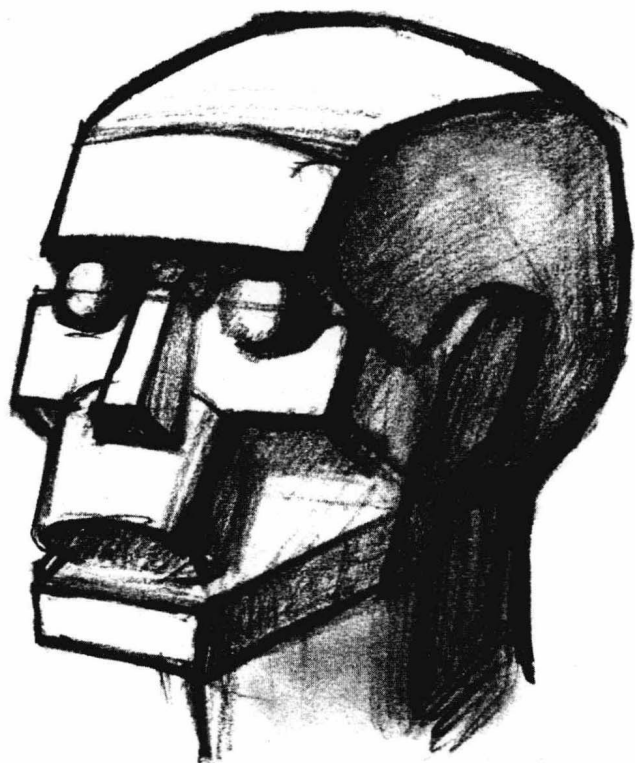
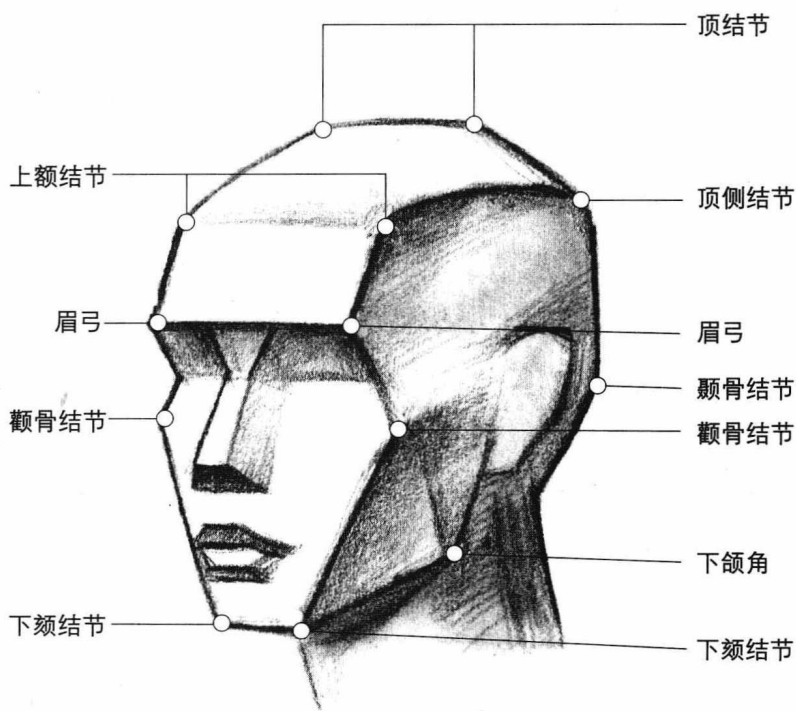
张庆 廖建

一、头部的基本结构

人的头部是一个左右基本对称的形体，头骨的基本形状决定了头部的基本体面关系。作画时，应遵循化繁为简的规律。一般来讲，我们只要理解和认识头部的骨点和基本转折点，然后用概括的直线相连便可以得出基本的体面关系。决定脑颅部分的基本转折点分别是顶结节、顶侧结节与枕骨结节，决定面颅部分的转折点分别是上额结节、眼眶外缘、颧骨结节、下颏结节、下颏角结节。其中，上额结节与顶侧结节区分出头部的顶面，上额、眉弓外缘、颧骨及下颏结节构成头部正面，顶侧结节、颧骨、眉

弓外缘、颧骨、下颏、下颏角则构成头部的侧面。

头部形体在上述基本块基础上还有若干小的构成部分，这些部分是：眉弓，位于眼眶上缘，呈长方形；鼻子，位于眉弓下缘，两个眼眶中间，有四个大面，呈楔形；眼球位于眼眶中，呈球形；颧骨位于眼眶与鼻骨之间，正侧面交界处，呈长方形，侧面颧骨部分略带弓形；口部由口轮匝肌覆盖上下颚，呈半圆柱形；下颏及下颏角构成楔形，是头部的底面。美国人乔治·伯里曼所著《人体与绘画》一书中，运用体块分析法，归纳了头部的基本形体，是有效理解与认识头部造型的工具书之一。

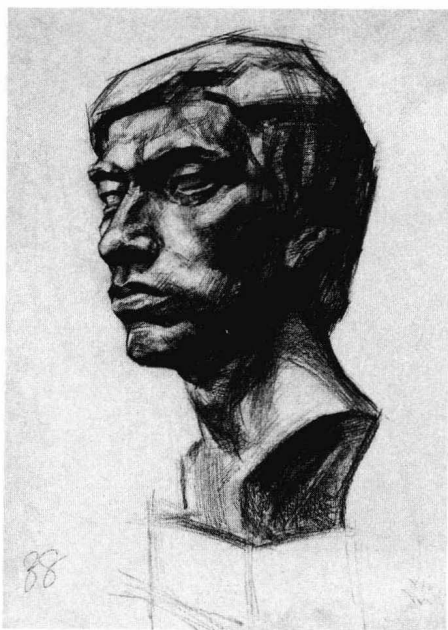

问题一：透视。要画好头像应了解基本透视规律，主要应掌握当对象处于非平行透视状态时，五官近大远小的变化规律。在画高于视平线的头像（仰视）的时候，头

部所有对称部分应向下倾斜并消逝于视平线；反之，低于视平线的头像（俯视）则应向上倾斜消逝于视平线上。

附中供稿（碳笔）

附中供稿（碳笔）

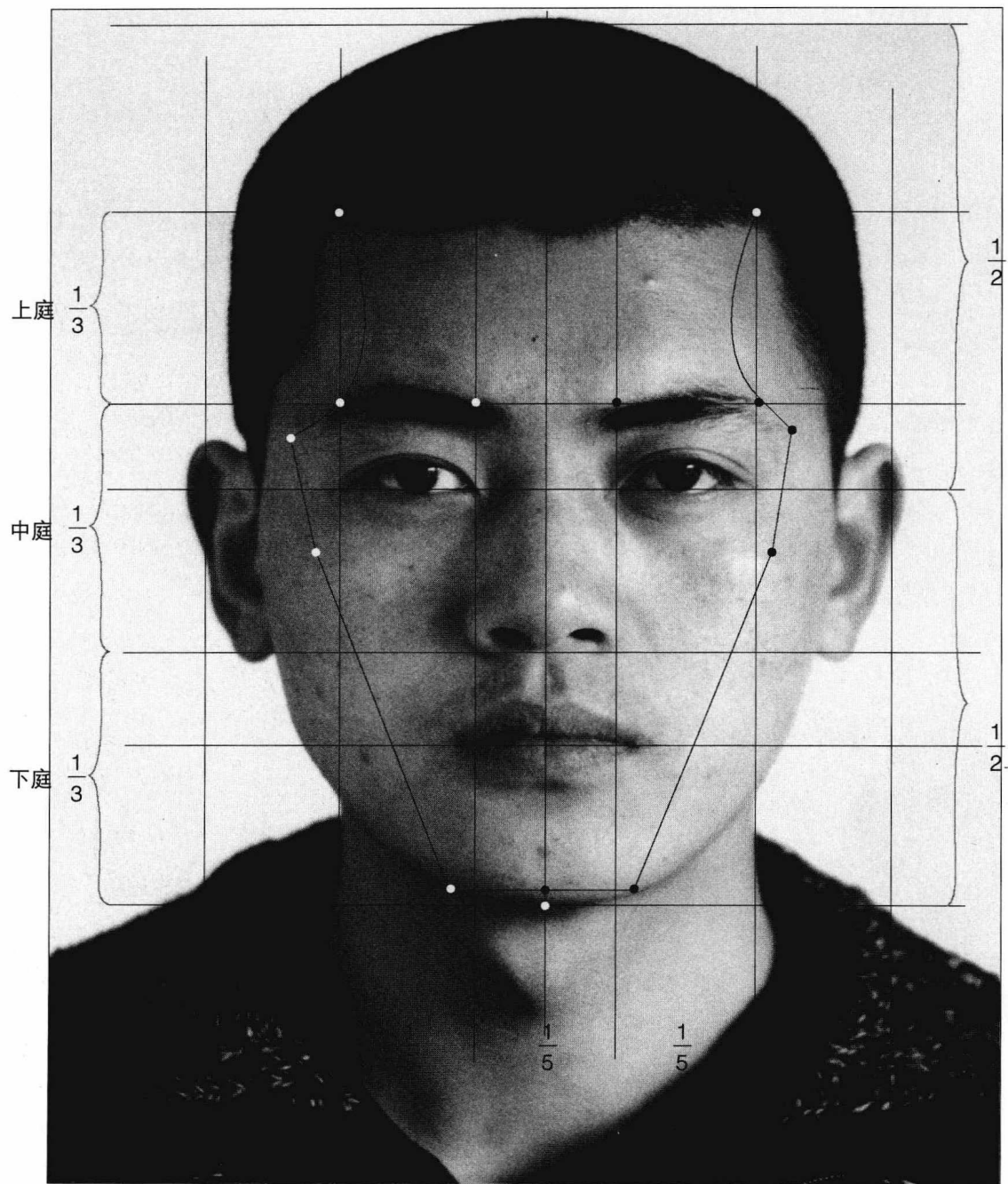

作者：万国（铅笔）

二、头部的比例

脑颅部分的体积一般占头部体积的三分之二，头宽与长的比例约为2:3。人的眼球位于头长的二分之一处，鼻底的位置为眉弓至下颏的二分之一处，口部的位置为鼻

底至下颏的三分之一处，耳朵的长度等于眉弓至鼻底的长度。我们通常讲的“三庭五眼”中的“三庭”是指从发际到眉弓、眉弓至鼻底、鼻底至下颏的三段距离；“五眼”是指头部的宽度是以一只眼睛为单位，相等的五个眼睛的宽度。耳孔的位置在侧面头宽的二分之一处。

问题二：上述头部的**基本形体结构与比例**是关于头部造型规律的一般性常识，在具体面对不同对象时，要**针对具体对象的特征去分析基本形体与比例**，避免作画时教

条化、概念化。把握对象的个性特征是高考的一个重要考点。

附中供稿（碳笔）

附中供稿（碳笔）

附中供稿（碳笔）

附中供稿（碳笔）