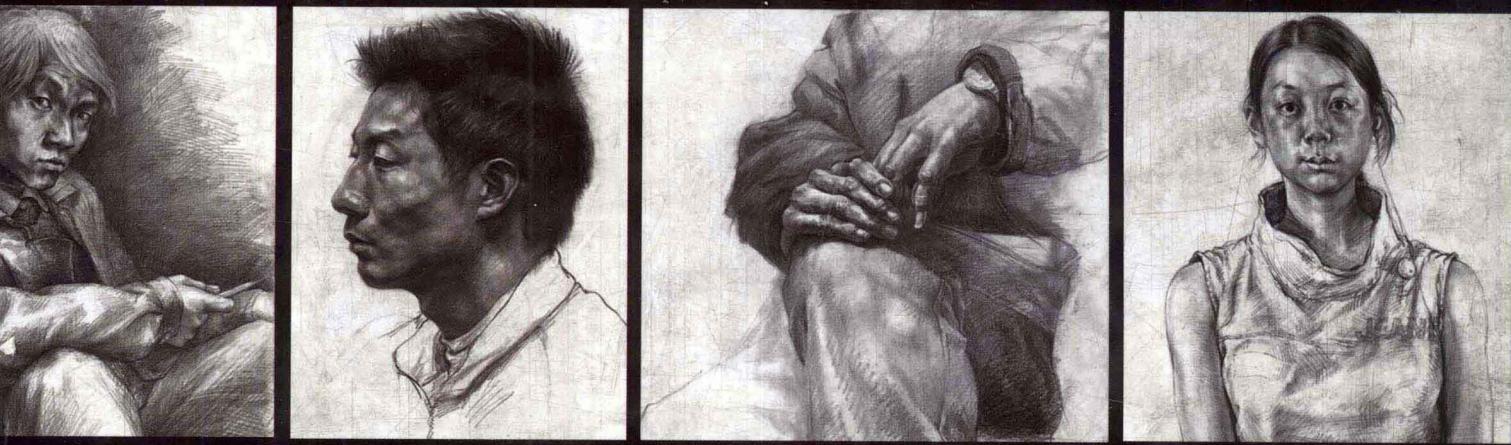

SHU GAO KAO XUN LIAN ZUO YE JING XUAN DIAN PING

美术高考训练作业精选点评

宫六朝 主编

素描人物

SUMIAO RENWU

陕西人民美术出版社

美术高考训练作业精选点评

素描人物

SU MIAO REN WU

宫六朝

MEISHUGAOKAOXUNLIANJIUYEJINGXUANDIANPING

陕西人民美术出版社

(陕)新登字003号

素描人物 / 宫六朝编. —西安: 陕西人民美术出版社,
2003.12

(美术高考训练作业精选点评)

ISBN 7-5368-1736-3

I. 素… II. 宫… III. 肖像画—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 (2003) 第 107226 号

美术高考训练作业精选点评
——素描人物

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店 经销 北京市燕山印刷厂印刷

880×1230 毫米 1/16 开本 6 印张 128 千字

2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1-12000

ISBN 7-5368-1736-3 / J · 1382

定价: 25.00 元

总序

当今社会，随着时代的进步和经济的发展，人们将目光更多地投向了精神层面，这其中尤以教育的发展备受瞩目，而考前教育更是重中之重。在这种大环境下，美术教育中高中美术特长班和高考培训班的异军突起便是情理之中的事了。高考——作为那些热爱艺术的中学生们通向艺术圣殿的“桥梁”，同样也是他们学艺生涯的转折点，其深远意义不言而喻。然而并不是人人都能最终通过高考的严峻考验，拿到录取通知书这张大学“入场券”的。

参加过高考的美术考生，无论是已考上的还是落榜的都知道：高考是对个人综合素质，包括文化修养、艺术品味、绘画技巧、心理素质等方方面面的全面考核，任何方面的不足都会影响到整个大局。而一些高中美术特长班和高考培训班正是针对不同学生的特点，加以正确引导，帮助学生逐步进行自我完善，从而适应高考的激烈角逐。

一般美术院校都是以素描、色彩和速写作为考试的基本内容，因为只有掌握了这些基础后，方可向美术各种单向专业拓展。此外，许多院校还会根据专业特点进行加试，目的还是要考查学生的基本功和创作能力。可见，对于考生来说，勤奋与天分都是不可或缺的。在此基础上，通过指导教师因材施教地悉心指导，成功便是可望而又可即的了。

二十多年的美术教育生涯使我深切地体会到，美术教师这一神圣职业本身就是一门艺术。它不仅要求教育者“学而不厌，诲人不倦”，还要求教育者具有敏锐的眼光、高超的画技和卓越的教学才能。他不仅要成为知识的传授者，还要成为学生艺术旅途的“导航灯”、实现理想的“助推器”、思想人格的“建筑师”。他要用自己的专业知识教导学生，以自己的人格魅力感染学生，凭自己的教学技巧启发学生。能做到并做好这些虽然不容易，但许多教育者都是以这些标准要求自己，向着这些目标不懈努力，有的甚至早已做得很好。有这样的好老师，才能为高校及美术界培养出一批又一批的优秀人才。

这套丛书便选择了我所熟悉的几位中学美术教师及美术培训班教师所教学生的作业，希望通过这些学生习作的点评，为那些有志于在美术高考中过关斩将、力拔头筹的考生提供一些借鉴，帮助他们实现理想。这些指导教师长期从事美术培训工作，经验丰富，成绩斐然，下面就将他们的情况作一简介：

武士华，毕业于河北师范大学美术系（现河北师范大学美术学院）本科，现为邢台市第二中学美术特长班唯一的美术教师。他勤于思考，不断研究和探讨各种新的教学方法和教学理念，教学上强调学生的“写实”功力和创造性。

高银河，毕业于鲁迅美术学院油画第一工作室。1998年在沈阳市创办“顶点画室”。其教学受鲁迅美术学院教学风格的影响，有较为完备的教学体系，又有东北美术教学的地域特色。

冯建法，毕业于河北师范大学美术系（现河北师范大学美术学院）函授本科，现为无极县第一中学特聘美术教师，自办“野风画社”，教学风格严谨扎实。

武戌奎，毕业于河北师范大学美术学院本科，现为石家庄市美术职业中学美术组主任。他教学极为认真负责，采用讲述理论与演示范画相结合的教学方法进行教学。

石秋阁，毕业于河北师范大学美术学院本科，现为石家庄市美术职业中学教师。她强调发挥学生的主观能动性，教学方法灵活开放。

王建斌，毕业于哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系油画专业，现为哈尔滨师范大学艺术学院副教授，并担任“哈师大艺术学院美术高考辅导中心”的主讲教师。他遵循美术教学中的正规方法，系统地训练学生，是一名富有教学经验的老师。

戎科军，毕业于河北师范大学美术学院本科，现为邢台市第十中学美术教师。他教学严谨，并不断吸取同行的教学经验，所教学生画风扎实。

薛方明，毕业于河北师范大学美术学院油画专业，现为唐山市第八中学美术教师。他在尊重美术基础教学规律的同时，既提倡学生“写实”，又注重学生创作能力的培养。

李海涛，1983年在鲁迅美术学院油画系进修，后在通化市成立“李海涛画室”，从事美术基础教学与研究，为高等美术院校培训了许多优秀大学生。

以上教师为清华大学美术学院、中央美术学院等重点院校输送了大批优秀考生。他们的辛勤工作，从小处看，圆了众多学艺少年的大学梦；从大处看，推动了我国美术教育的前进步伐。在这里，谨向他们表示诚挚的敬意，同时也祝那些在艺海中搏击的学子们早日梦想成真。

目 录

一、同组头像写生对比	5—13
二、素描造型与写实	14—21
三、形体、空间、透视分析	22—29
四、光影素描	30—35
五、结构与光影素描	36—41
六、简练与深入	42—51
七、关于性别、年龄特征的表现	52—58
八、人像与背景的关系	59—64
九、手的表现	65—69
十、工具、材料与技法	70—76
十一、形神兼备的人像写生	77—86
十二、人物动态与神态	87—96

一、同组头像写生对比

1. 彭昊（考入沈阳教育学院） 指导教师：高银河

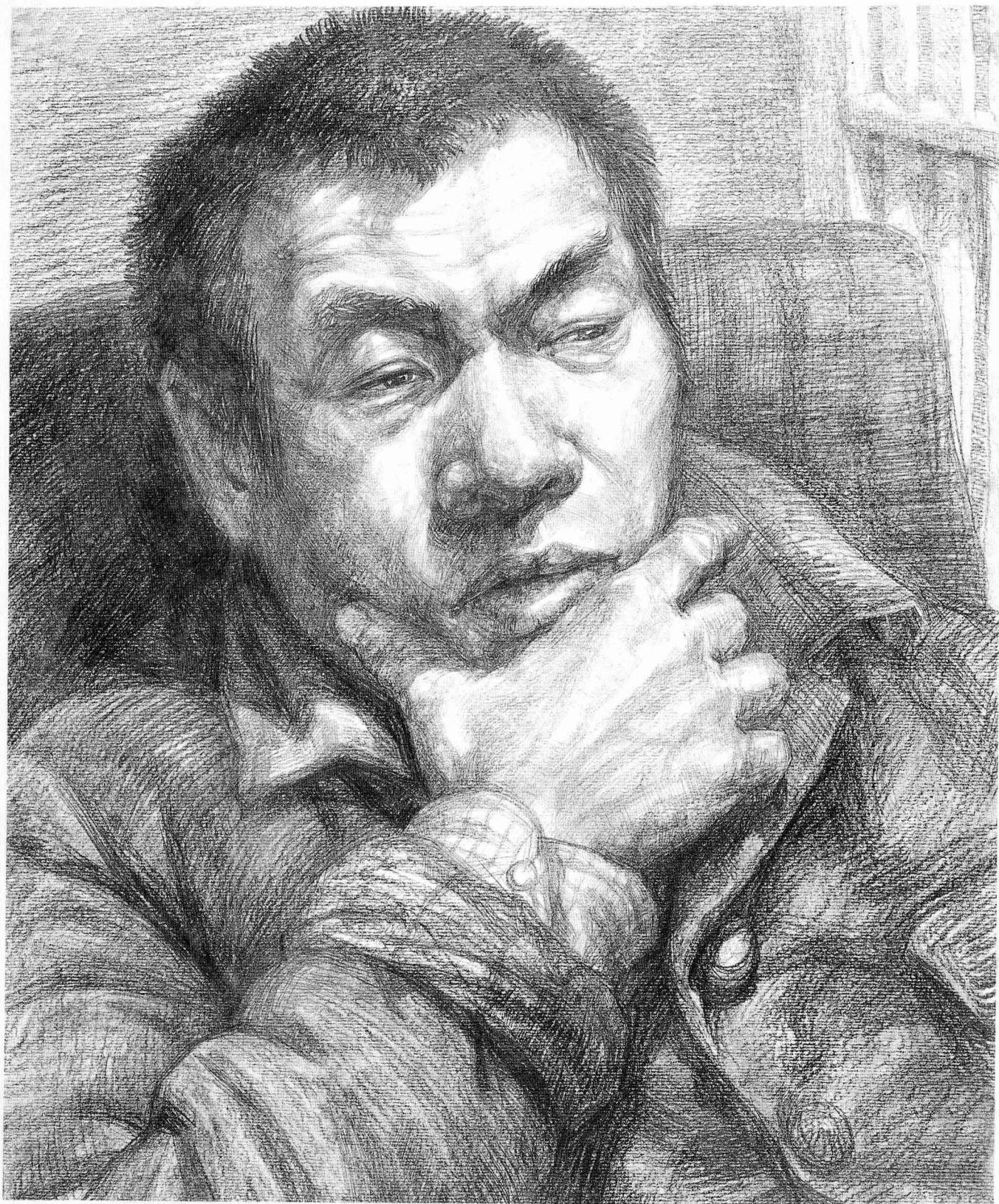
素描是一切造型艺术的基础，对中学生掌握造型艺术起着非常重要的作用。中学生学画从素描的点、线、面开始，逐步深入和提高，进而为考学和研究绘画艺术打下坚实的基础。这是绘画学习中最重要的环节，并在很大程度上影响着学生的造型能力。这幅画选择了老者的侧面进行刻画，那深邃的眼神、稀疏的头发从深层上蕴含着老人的沧桑和阅历，从而显示了画者对人物形与神的准确把握。

2. 毛羽（考入中央美术学院） 指导教师：高银河

把这两幅素描放在一起比较，你会真切地感受到两位画者在作画的视角与表现手法上的差异。但是他们在把握人物造型的准确度和生动形象的写实能力方面是不相上下的。

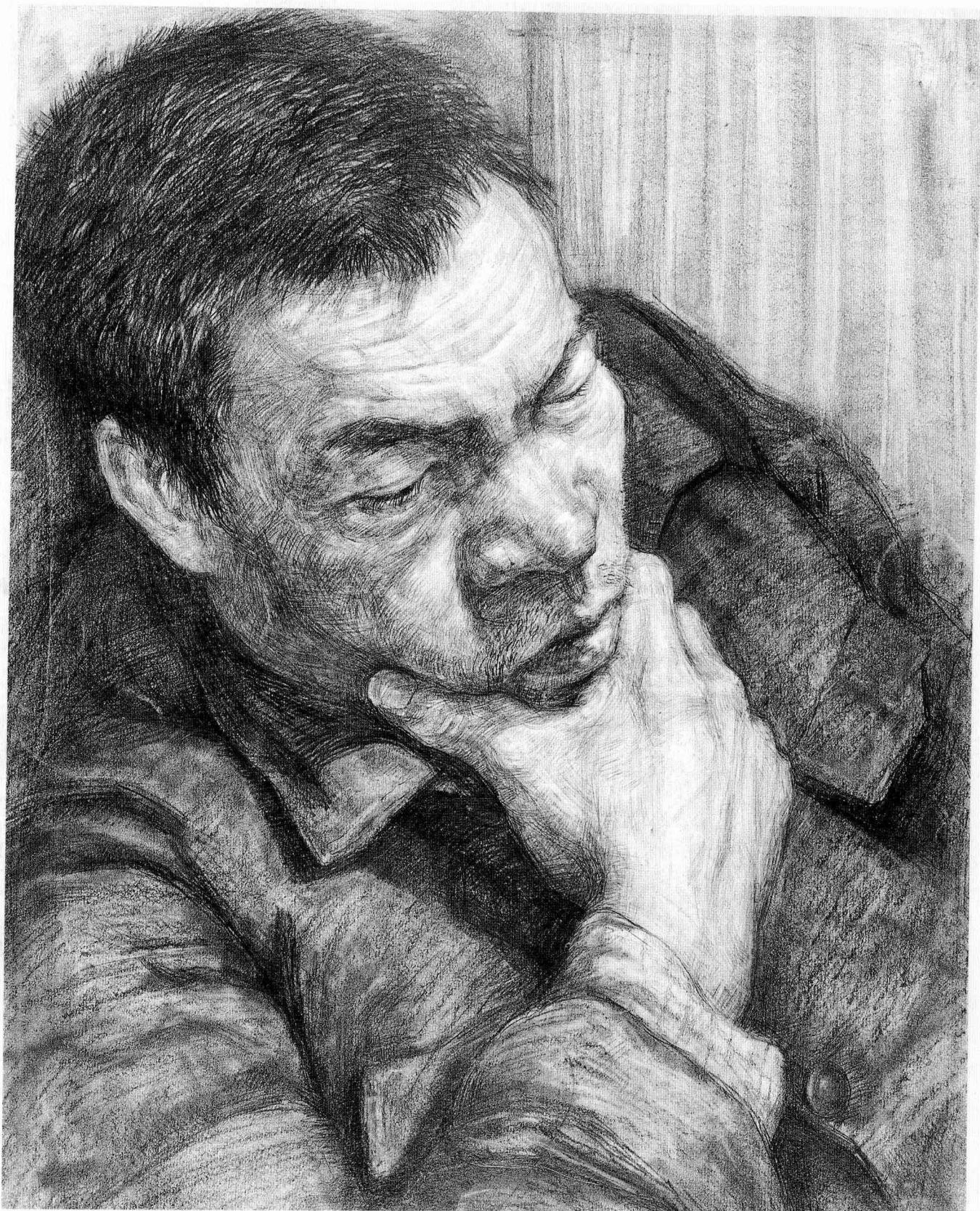
对于中学生的素描，也许有些人会不屑一顾，或者自我标榜，认为自己才是此道行家。但是，千万不要轻视这些年轻人，正所谓“自古英雄出少年”，他们在学习过程中所付出的心血是值得我们肯定的，而他们收到的艺术回报也是我们有目共睹的。仔细观察这两幅作品，你会从中学到很多新鲜的内容。

3. 张金石（考入鲁迅美术学院雕塑系）

指导教师：高银河

其实素描就像大自然一样，真实而朴素，不含任何的藻饰与铅华。正因为如此它也要求人们以同样朴实的心理来对待它。在黑、白、灰的明暗关系中，在纵横交错的线条排列中，画出最真实、最朴素、最直接的人物肖像，从而把生活真实上升为艺术真实。“真实的才是最美的”，这是艺术创作中永恒不变的法则。

4. 王一扬（考入鲁迅美术学院雕塑系） 指导教师：高银河

这两幅作品选择了不同的素描角度，从而也产生了不同的画面感觉，张金石的作品中严肃的成分多一些，而王一扬的作品则多了一份悠闲的神情。画中的男子斜倚墙壁，一手托腮，双眉紧锁，似乎正在沉思着什么。他就像一位生活在我们身边的人民公仆一样，刚直不阿，却又让人感觉很亲切。艺术源于生活，而生活又是我们所熟悉的，因此，画面中所表现的那种亲切感和熟悉感便是其真正动人之处。

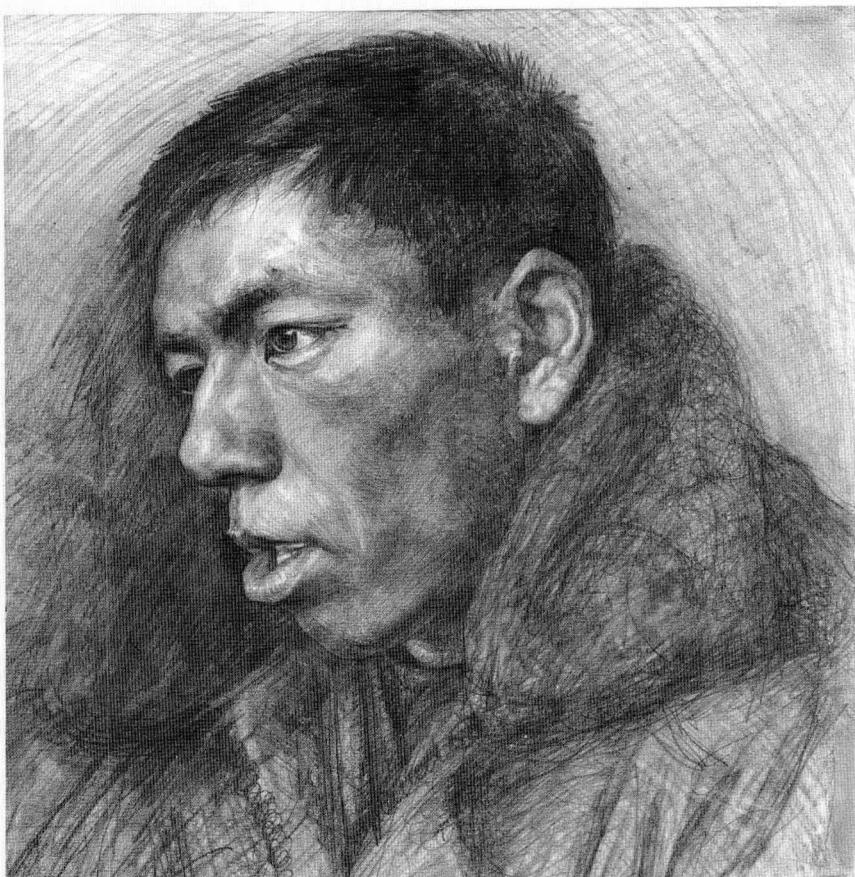
5. 王炤(高二学生) 指导教师: 武士华

为了在高考应试中取得更好的成绩,中学美术特长班的教学目光也不断瞄准了全国重点院校的考核标准。其实艺术院校的专业测试还是注重考核学生的造型能力和艺术思想。就素描造型而言,最基础的就是扎实严谨的写实功底和生动自然的表现能力。这幅画中的头像造型严谨,神形兼备,很好地展示了画者扎实的绘画基本功。

6. 刁 宁 (高二学生) 指导教师: 武士华

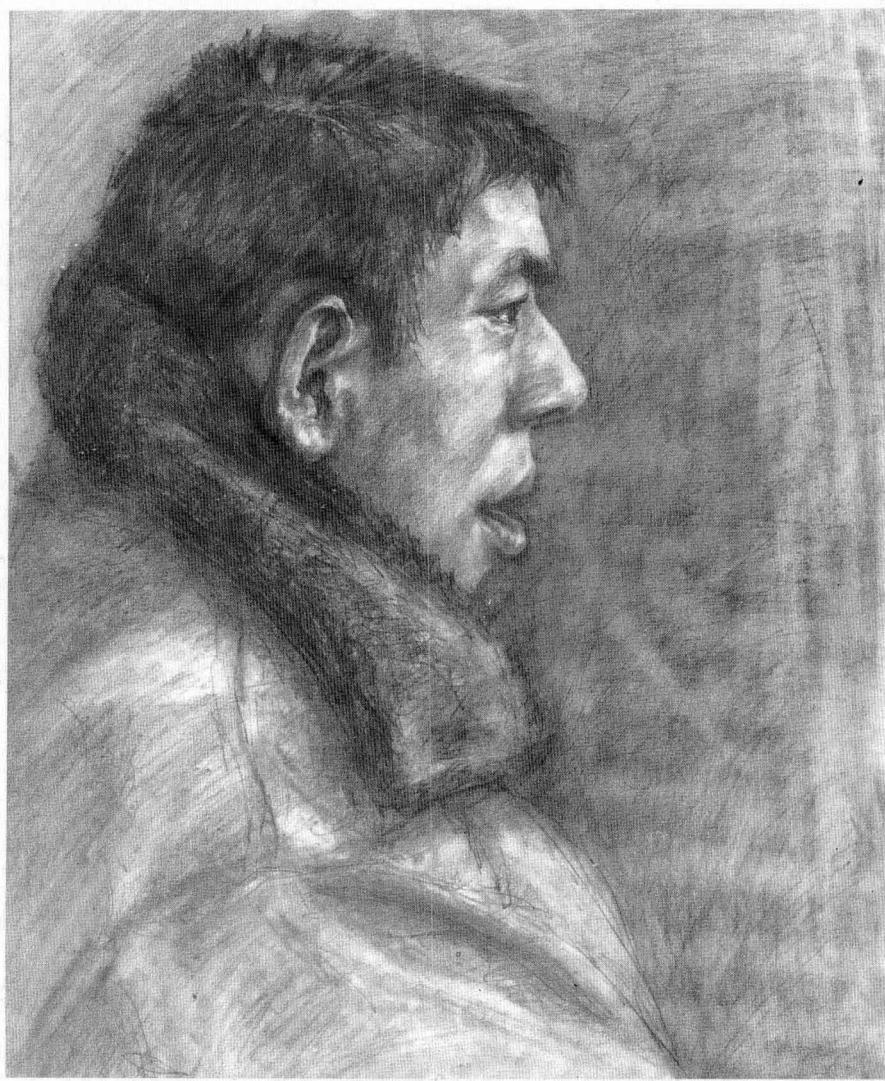
由于表现手法和学习阶段的不同,每个人的画作给人的感觉也各具特色。这幅画极力追求一些深入的东西。但是与上幅作品相比较,此画在对某些调子的处理和对形体的把握上显得稍逊一筹,尤其是面部灰调子重复过多,这就使人物神情“木”了些。尽管如此,深入还是必要的,这是一个阶段,随着画者在艺术上的不断深入,相信这些问题都会迎刃而解。

7. 纪金玲（高三学生）

指导教师：冯建法

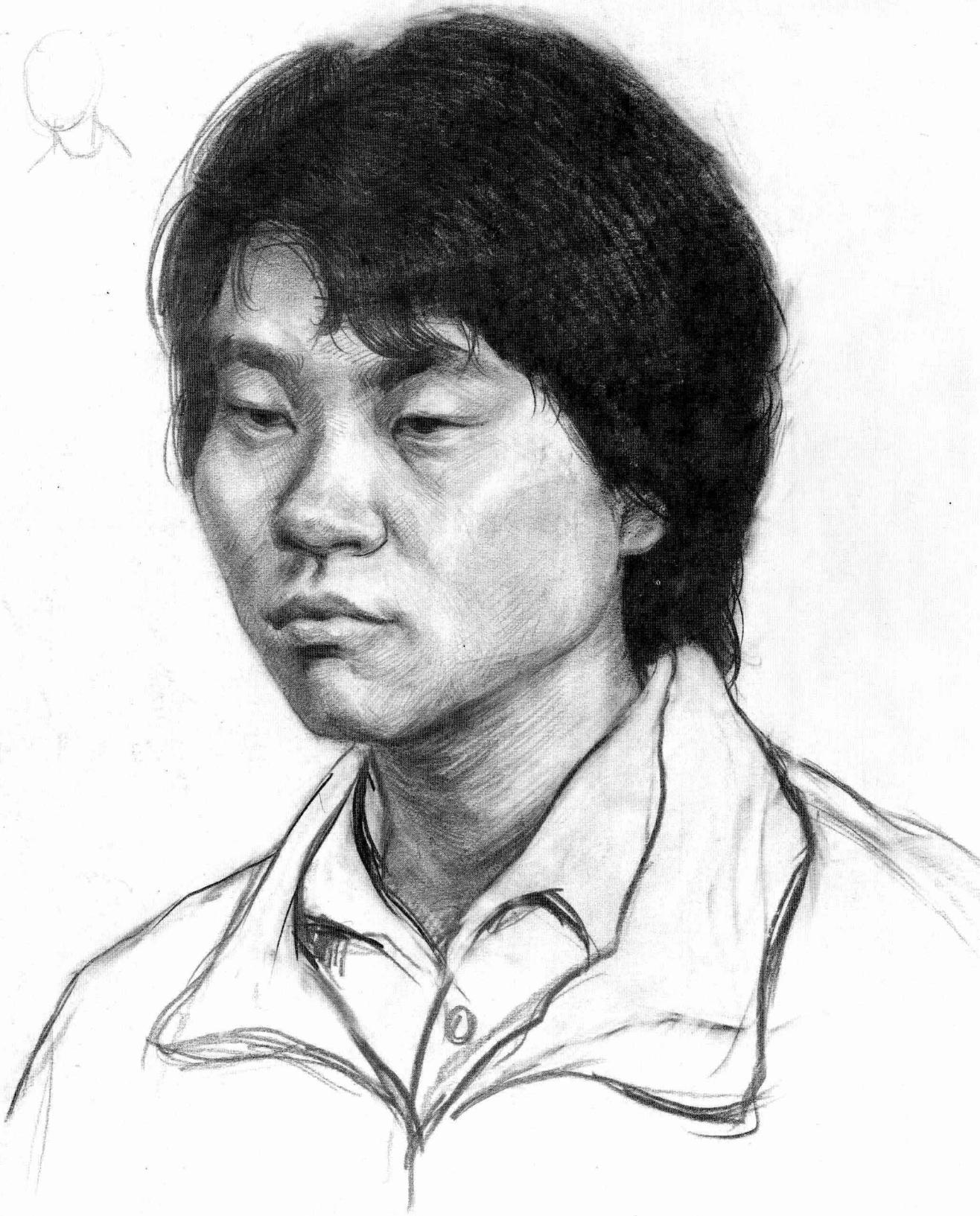
这是一幅相当不错的素描作品，从形体结构、明暗关系、人物神态等各方面来看，人物的刻画都比较到位，也非常真实，从而艺术化地把人物的瞬间表情化为永恒。美中不足的是背景和衣服画得有些乱，从而使画面给人一种堵塞之感。

8. 袁海亮（高三学生）

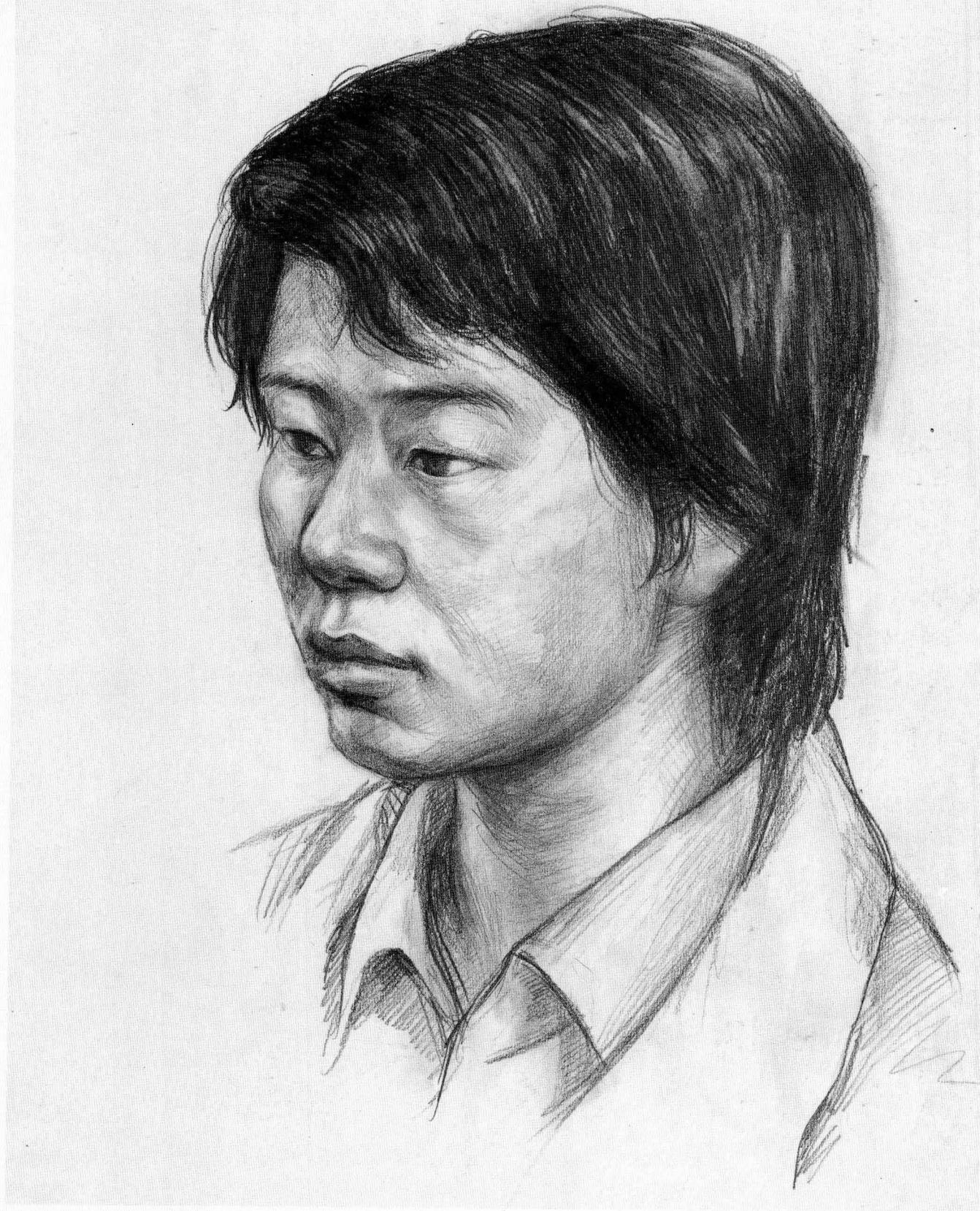
指导教师：冯建法

这两幅作品从不同的角度刻画了这位男青年的形象。在此画中，画者充分展现了画中人物所具有的特征：一张标准的男性面孔，五官的结构非常清晰，面部的骨肉也凹凸分明。但由于画者过多地使用了涂、抹、擦的画法，从技法上来说，削弱了绘画语言的丰富性，使作品少了几分“韵味”。

9. 佚名（高三学生） 指导教师：武戌奎

素描的表现手法多种多样，但最终目的都是相同的，即准确生动地刻画对象。这两幅头像与上几组在画法上有较明显的区别，风格上显得轻松了许多。画者把握住了人物大的形体特征和黑、白、灰关系，从而达到了素描写生的基本目的。但是在深入具体的刻画方面还不够到位，这与学生的能力和所处的学习阶段有关。

10. 许云鹏（考入河北师范大学美术学院）

指导教师：武戌奎

将上一幅作品与此幅相对比，可以看出它们刻画的是同一个人，这说明两位画者在写生过程中都捕捉到了表现对象的特征，并具备了把它真实表现出来的能力。画中的男青年有着一头乌黑的头发，其色与光很好地体现了头发的质感，但对面部的表现则有待深入。素描学习是没有止境的，画到这种程度仅仅是人物写生过程中的第一步，以后的路还很长，还需要循序渐进、扎实地走下去。

二、素描造型与写实

1. 杨端阳（高三学生） 指导教师：高银河

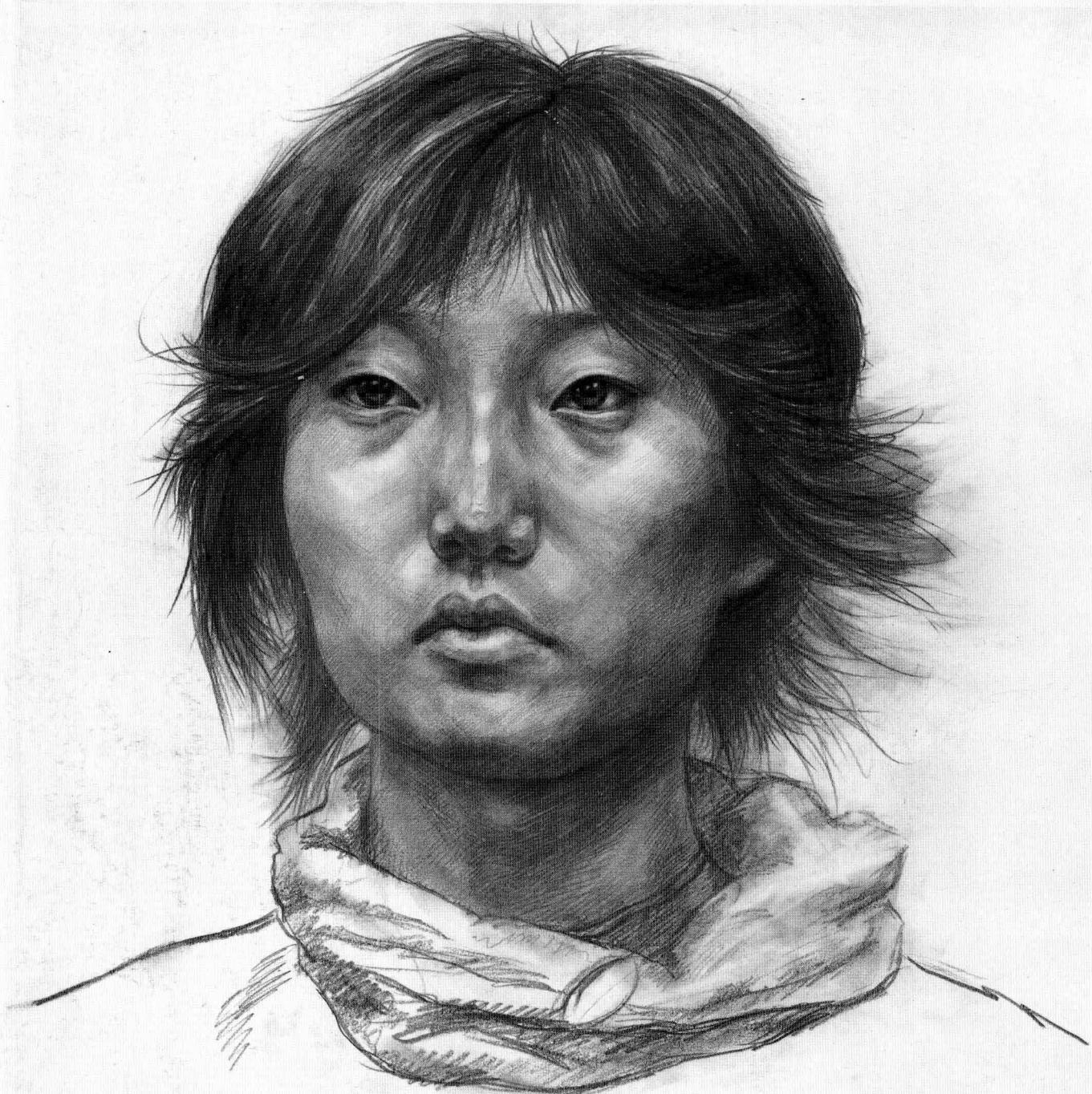
所谓写实的素描，多是指传统的光影素描，即从大的素描关系到细微之处进行全因素的深入描绘和深入再深入的基本功练习。而今中学生画写实素描，与传统印象中的写实已有了很大区别。他们除了受时间和环境的限制外，还受现代素描表现形式的影响。这种写实将写生对象的某些关键部位画得更实在，而将画中的其他繁琐环节只进行简单化处理。以画人物头像为例，更多的人放弃了对于背景的描绘，把有限的时间全部集中到画面的主体头像之中，这种表现方式正是现代人思维方式和学习方法的一种体现。

这幅画看上去也像是写实的描绘，但与传统的写实素描相比较，还有较大的差距。这主要是由于时间不足，再加上画者本身能力的欠缺所致。但作为中学生高考前的练习，也可算是“写实”素描了。

2. 邹 涛 (高三学生) 指导教师: 高银河

素描人物半身像写生采取这种写实的方法也许更符合美术学院长期素描作业的写生要求。而作为中学生,画半身人物素描在写生时间上是受限制的。因为中学生学习素描主要是应对高考,而高考给学生画素描的时间最多只有四个小时,平时也没有过多的时间练习,这是一个难题。他们所能采取的对策只能是快速完成,而快速是达不到这种素描写生的写实效果的,只能画出一些最基本的整体关系。但是如果具备了这种能力,对于高考而言,也能够取得优异成绩。

3. 王 煜 (高二学生) 指导教师: 武士华

这种素描的画法也在追求写实, 只是在写实中省略了很多次要的东西(如背景采用留空白的方法, 衣领进行简单化处理), 而把有限的时间和精力全部集中到对头部的刻画之中。这种方式也能达到写实的效果, 这是现代素描中经常采用的一种较为直接的表现方式。