

高等美术院校考生考前辅导丛书

武小川 编著

ART

素描人像考前辅导

SUMIAORENXIANGKAOQIANFUDAO

中国纺织出版社

 中国纺织出版社

高等美术院校考生考前辅导丛书

素描人像考前辅导

武小川 编著

图书在版编目(CIP)数据

素描人像考前辅导 / 武小川编著. —北京: 中国纺织出版社, 2003.1

(高等美术院校考生考前辅导丛书)

ISBN 7-5064-2372-3/J · 0123

I. 素... II. 武... III. 人物画—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 (2002) 第 055090 号

策划编辑: 由炳达 责任校对: 俞坚沁

责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

电话: 010-64160816 传真: 010-64168226

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@ c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司·制版

深圳市彩帝印刷实业有限公司印刷 各地新华书店经销

2003 年 1 月第一版第一次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8

字数: 180 千字 印数: 1—5000 定价: 34.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

序

高等美术院校新生入学考试的竞争越来越激烈，因而考前的准备和训练对于考生来说是至关重要的。在这个冲刺的时候，考生一方面要勤于动手、勤于思考、善于总结，不断增强作画的技能，另一方面还要了解与明确考试的具体要求，为提高考场上的应变能力做好必要的准备。

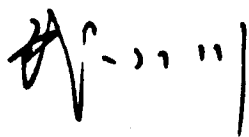
现在有一种现象，不同地区的考生，师从不同的教师，加之各地区艺术院校及综合大学艺术专业的类型和特点不尽相同，使一部分考生投其所好地盲从于对几种“风格样板”的摹仿，把相当多的精力花在了这上面，这真是舍本逐末的短视行为。虽然各院校新生入学考试的内容要求及偏好不尽相同，但就整个美术教育界来说，对绘画基本功方面的认识和对造型规律的理解都是一致的。因此，考生不应被花样翻新的“风格”、“效果”所干扰，不要过多考虑什么院校间的“路数”。只要在平时训练过程中，认真遵循基本造型规律及合理的方法步骤，反复而扎实地通过画面的表现来实现之，那么无论是参加哪个地区的哪所院校，何种内容与题材的考试都会应付自如。惟有如此，才能真正符合绘画科目考试的具体要求。

素描是绘画的基础，也是高等美术院校入学考试的主要科目。多年来素描人像一直作为艺术类院校高考应试的重要内容，是有着其合理性的。在一切有机体中，人体的结构与机能最为复杂，而头部又是其核心部分，内容丰富且微妙，它能直观地反映出每个人的特殊品性，因此画素描人像成了绘画的基础功课，同时也成为一门独立的艺术门类——肖像画。从古至今，艺术的演进史也是肖像画的演变史，这足以说明它的基础性以及重要性。现在，素描人像作为美术基础训练课程，通过它不仅可以研究人体的造型结构，还能涉及

到绘画中的绝大部分常识和规律。在素描人像这个看似简单的课题中，演绎与体现了复杂与高深的艺术内容。所有造型的规律一定要落实到具体的实践中去理解，造型的知识只有融会到画面的效果中才能实现它的价值。这些东西就是古今中外各种类型、各种流派造型艺术的基础，它们蕴含着根本的共性。学习，其实就是学习共性的过程。只有不间断地磨练自己的思考与技能，才能提高画素描人像的水平，提高自己的造型能力，实现进入高等艺术院校的梦想，并深化艺术探求，进一步发展艺术的个性。

本书从高等艺术院校入学考试的实际情况出发，对素描人像中所包含的基本造型规律以及绘画常识进行了阐释，以加深考生的理解并使之认识系统化。书中选择了部分考生试卷以及考生的考前素描习作进行讲评，分析其优缺点，指明解决问题的方法，同时还提供一些较好的范画作品，以期通过这种方式，帮助考生进一步开拓思路，提高素描应试水平。本书所谈到的规律性的知识多为考试的要点，供考生朋友参考。

在编写这本书的过程中，我带学生到新疆库尔勒地区写生，极目远眺辽远的戈壁、沙丘，遥望天地之际飞翔的雄鹰、高耸的白杨和顽强的胡杨树林，感悟到自然界中蕴涵着无穷的奥秘。这时便突然发觉，从此我们已经走上找寻之路了。

2002年10月于西安美术学院

目录

一、素描人像考试的要求及试卷分析	1
(一)素描人像考试的要求	1
(二)考生试卷分析	3
二、素描人像考前综合训练	13
(一)形象特征与动态	13
(二)结构与体积	15
(三)比例与透视	15
(四)层次与空间的表现	16
(五)整体与局部	18
(六)构图与构成	20
(七)素描人像应试技巧	20
(八)考场上的时间分配	22
(九)素描人像作画步骤	25
(十)素描石膏像	36
三、素描人像作品赏析	40

图1 女青年头像 谢墨凇

图2 女青年头像 谢墨凇

一、素描人像考试的要求及试卷分析

(一)素描人像考试的要求

首先,素描人像写生应准确地表现出人物的形象特征。素描应反映出对客观物象直观、理性的认识,尤其是在基础训练的过程中,如实描绘十分重要。人像写生应该是在理解头部基本结构的基础上对他(她)的不同特征加以描绘,并且还要强化对具体形象之间差异性的表现,准确地反映出人物独特的质感、体量感、比例、动态、神情气质以至性格等等。

其次,应准确地理解人体的骨骼、肌肉等解剖知识,正确感知结构、体积、空间、透视、明暗等一系列的造型法则,并能合理、综合的运用于表现之中。

第三,在表现手法上力求准确、利落,下笔果断,塑造明晰,尤其是五官以及周边部位的结构转折一定不能模棱两可、含糊不清。

以上三条要点构成一个相辅相成、互为因果的联动体系,每个环节都极为重要,缺一不可。

图1~图3是几幅优秀的素描人像写生,具有优秀素描人像所应具有的基本内容。可以相信画面上的人物形象与模特本人是十分相像的,没有出现概念化的、先入为主的毛病。这些作品比较全面、准确地反映出素描人像的基本造型规律,达到了考试要求的标准,并且能取得很好的成绩。从分析这几幅画入手,我们可以加深对素描考试要求的理解,提高我们在表现方面能力。

图1准确地把握住了女孩文静的容貌特征,轻松、生动的塑造出五官的特征与质感,眉目之间的神韵处理得极佳,额头、颧骨、脸颊以及下巴的空间层次和相应的质感也表现得不错,是一幅既深入又不失概括、既严谨又不失生动的素描头像作业。

图2通过概括的结构处理和对五官明晰的刻画,鲜明地突出了人物的性格与气质。头部倾斜的动态特征也很好地被表现出来。五官与结构的层次关系交代得很清楚,既突出了人物形象的特点,又很好地处理了转折处的体积关系,画面的黑白层次也很明朗。

图3 中年人头像 孙绍君

图3这幅素描生动地反映出人物头、颈、肩、胸的动态关系，比较深入地刻画出从额顶至颧突并延续到颌突（下巴）这一系列的结构转折，与概括的边线在表现手法上拉开了距离。五官的塑造以及与周边肌肉、骨骼的联系表现得也很贴切。

(二) 考生试卷分析

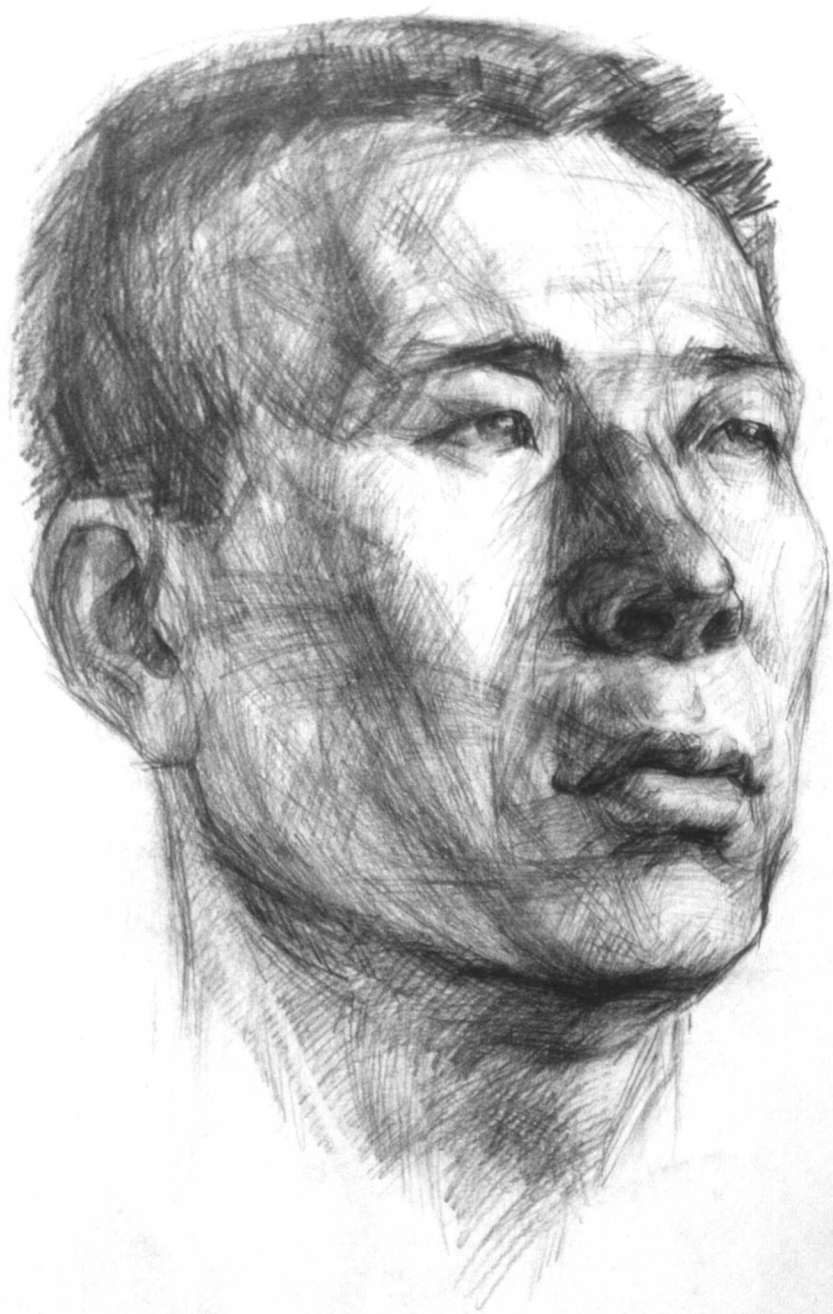
图4~图13是一部分优秀的考生试卷，作者在对对象进行了深入、细致地观察后，有感而发，具备一定的塑造表现能力，达到了素描考试的基本要求。现稍作评点，提供给考生朋友参考（考生试卷由张雪茵

教授点评）。

下面这幅试卷的形体刻画得具体、准确，体现了这位考生较强的观察和表现能力。只是在处理整体时，暗面关系平板了一些。

图4 考生试卷

95

图5 考生试卷

从素描的基本要求来看，这幅试卷具有许多基本优点。作者的形体意识和整体空间意识较强，画面上的主次关系、体面转折及明暗交界线都表现得贴切而

生动。头部暗面被控制在概括的灰色调中，既突出了重点刻画的五官部分，又加强了画面的体积感与空间感。仰视的透视关系也画得很有说服力。

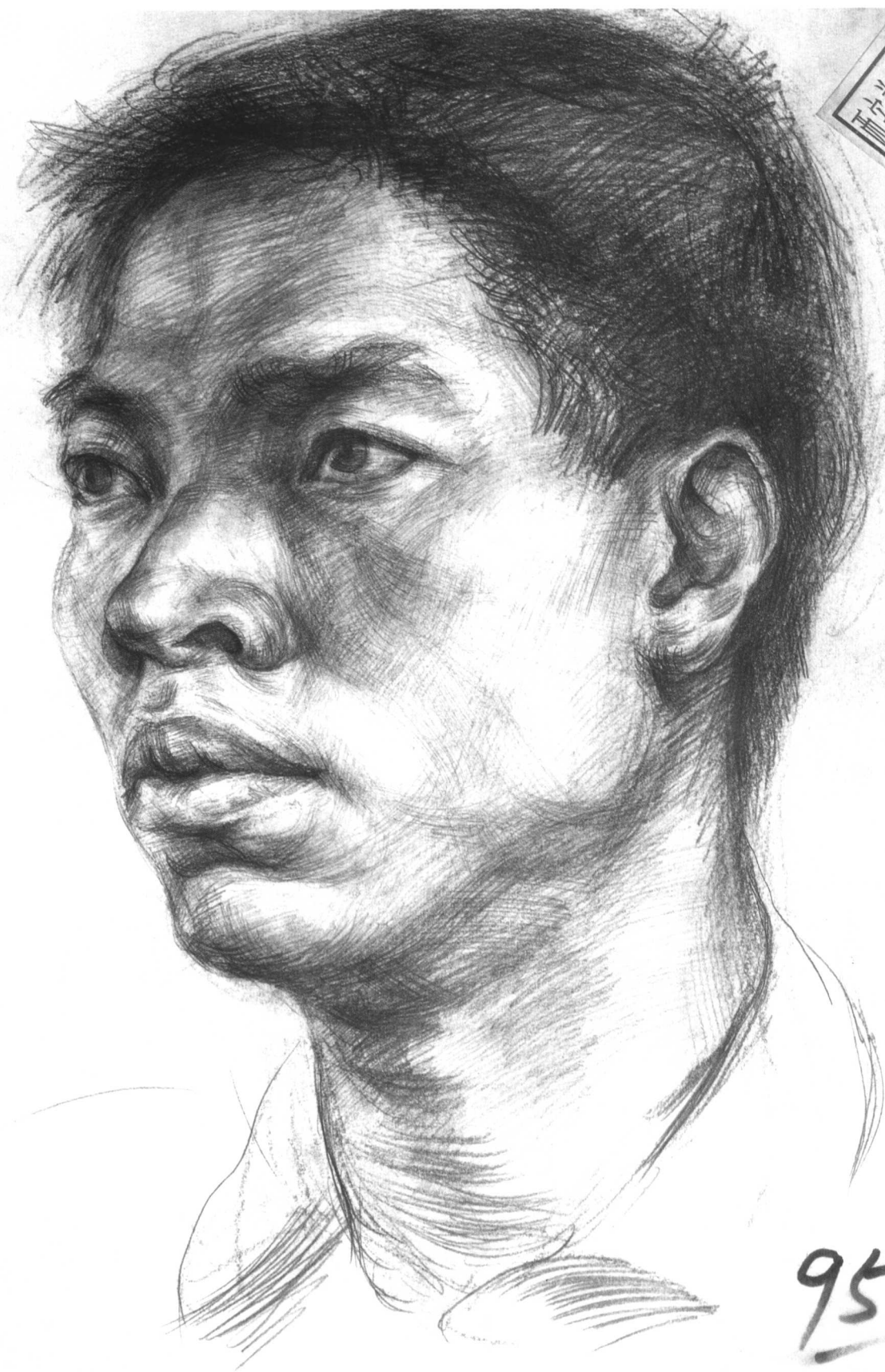

图6 考生试卷

这幅试卷上的光线环境是考场上常会出现的散光状况，但形体塑造得从容、自然，整体关系松紧有致。我们在平时进行写生练习和参加考试的时候，当

遇到光从两侧来时，可选择一边作为重点光源，对五官的体积与周边结构转折的关联处要进行细腻地体会与表现，这样做才能取得较好的画面效果。

610406
中国美术学院
素描头像

图7 考生试卷

这幅试卷画得比较生动，人物的形象特征表现得很有味道，美中不足的是作者对基本的结构转折理解得不够，在塑造方面略显松散。

图8 考生试卷

这幅试卷在人物五官与结构转折关系上都表现得不错，但外边线在处理上简单了一些，缺少对形体穿插衔接及质感的理解。

图9 考生试卷

图9 这幅试卷在人物形象与面部结构方面表现得有力而生动,但中间色调稍显重复。

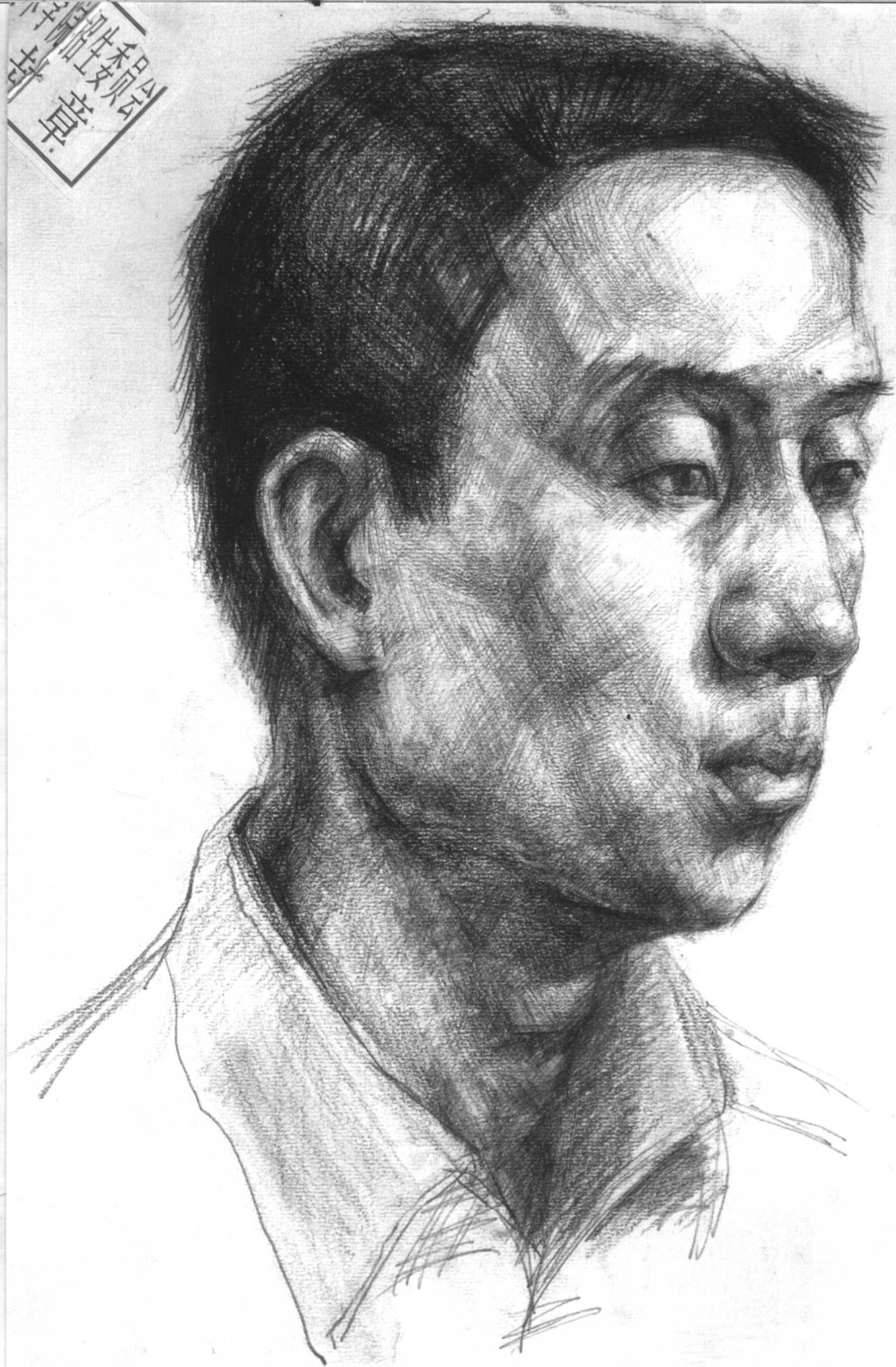
图10是一幅高分考生试卷,由于考试时间的限制,作者只是对头和手进行了详细的塑造,身体部分着重

勾画出肩膀以及胳膊的动态,用线轻松、自然且不失严谨,在画面的整体表现上主次明晰,空间关系也处理得比较得当。在考场上,轻松、自信的心态是正常发挥自己水准的保障。

95 ✓

图10 考生试卷

90

图 11 考生试卷

图 11 这幅试卷整体的感觉是塑造得结结实实，富有体积感，五官也画得特征鲜明，但对额头、鼻子、耳朵及胸锁乳突肌等部分的表现则有些空泛和概念化。

图 12 是一幅素描半身像试卷，画面完整，整体关

系和谐、自然，头部造型深入而严谨，画得十分到位。不足之处是双手与身体部分的刻画稍显拘谨，但可以看出这位考生对人物的基本形体结构已具备了较好的理解能力和表现能力。

图 12 考生试卷

90
二

图 13 考生试卷

这幅试卷的表现技巧比较熟练,画得不错。但亮面的灰色调控制得不够好,深了一些,显得有些“腻”。