

百
攻
日
关

美术高考专业考试丛书

编著 曹兴军

素描

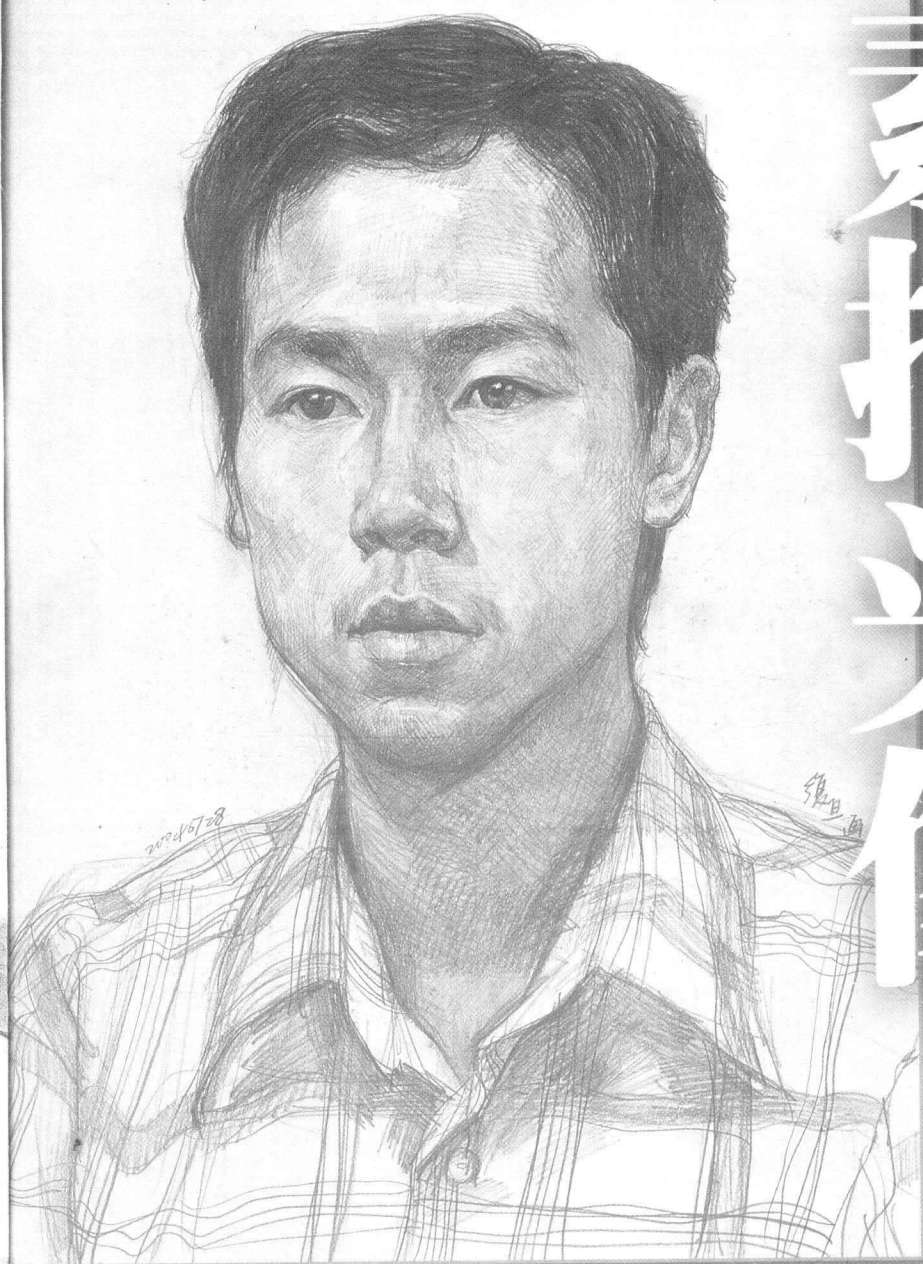

头像

湖南美术出版社

2000, Cao Xingjun

素描头像

百日攻关

编著 曹兴军

湖南美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

曹兴军简历：

湖南郴州人，出生于1966年11月。1988年考入浙江美术学院（现中国美术学院）。1994年考入中国美术学院攻读硕士研究生，1997年毕业留校任教至今。现为中国美术学院基础部素描教研室主任，红军画苑主持。编著有《素描头像》、《色彩静物》、《人体素描》、《风景速写》、《人物速写》等二十余部画集。

图书在版编目（C I P）数据

素描头像（百日攻关）/ 曹兴军编著. —长沙：湖南美术出版社，2004

I. 素... II. 曹... 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（2004）第113962号

素描头像（百日攻关）

编 著：曹兴军

责任编辑：曹 勇 李 松

整体设计：张卓明 段颖婷

责任校对：徐 盾

出版发行：湖南美术出版社

（长沙市东二环一段622号）

经 销：湖南省新华书店

印 刷：长沙化勘印刷有限公司

开 本：787×1092 1/8

印 张：5

印 数：5001-8000册

版 次：2004年11月第1版 2005年7月第2次印刷

ISBN7-5356-2150-3/J·2001

定 价：18.00元

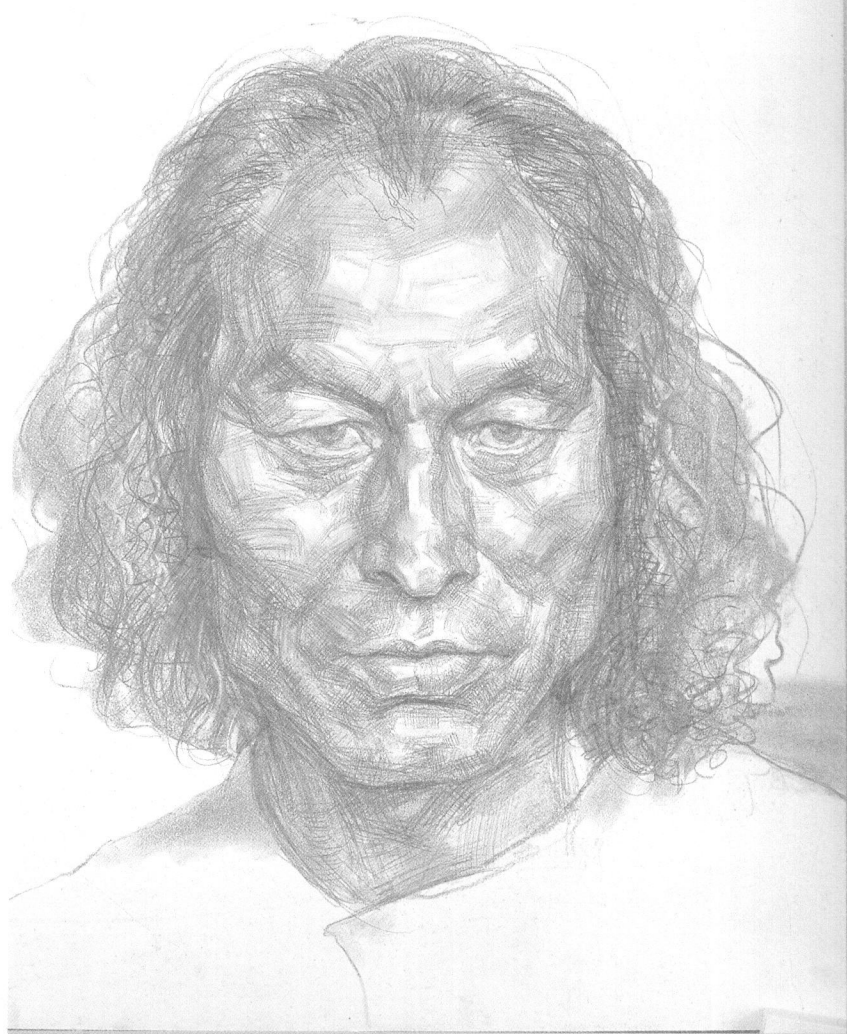
【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-4787105 邮 编：410016

网 址：www.arts-press.com

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，
请与印刷厂联系调换。

百日攻关系列丛书

素描、色彩与速写是美术专业的基础课程，也是美术高考专业考试的基本内容。

目前，习画者在写生、临摹及深入学习中，缺乏一种可操作性强、能有效提高作画能力，适应面较广的学习资料。我们根据多年的教学经验和艺术实践，并结合习画者的学习特点，精心策划、推敲，认真编写了百日攻关系列丛书，分成素描静物、素描真人头像、素描半身像、水粉静物、色彩风景、速写等册出版，以满足广大习画者的需求。

百日攻关系列丛书的编写遵循由简到繁、循序渐进的原则，针对美术高考专业考试，以“百日”为一个学习阶段进行系统、科学的安排。丛书各册条理清晰、编排合理、分类细致，学习内容与时间安排都有较强的针对性和实践参考价值，是学习素描、色彩与速写的必备资料。

百日攻关·素描头像

艺术院校招生专业考试中之素描科目考试内容主要以真人头像、真人半身肖像、石膏头像为主。其中真人头像一般有两种考试方式：一是真人写生，二是默写。如何在考试中取得理想的成绩？本册《百日攻关·素描头像》就此问题从以下几个方面进行阐述，同时结合范图加以说明，并精选了多幅优秀的师生作品做范画。

一、考试要求与评分标准

（一）真人头像考试基本要求

1. 画面构图安排完整合理。
2. 基本比例与动态以及形体结构关系准确。
3. 塑造客观、深入、扎实，体积感强，生动、真实地把握人物的形象特征，并充分展示准确的素描造型能力。
4. 画面效果整体统一，同时给人以轻松自如的感觉，主次、虚实、前后、空间、明暗等关系表达到位。

（二）评分标准要根据招生学校的要求来定。评分标准具有一定的相对性，要根据当年考生的整体水平以及招生人数、报考人数等诸多方面来综合评判。但只要抓住了基本要求就能获得理想的成绩。

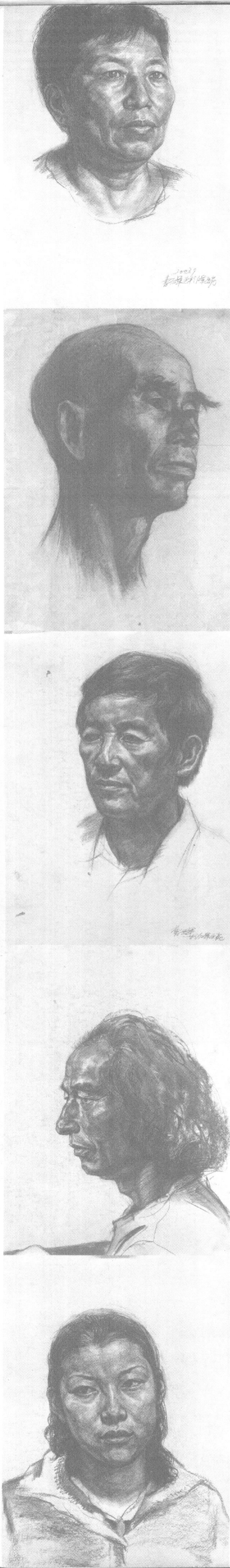
二、技法运用与工具材料选择

真人头像素描的表现技法多种多样，归纳起来通常有三种：以线条为主的画法、以面为主的画法以及线面结合的画法。

（一）以线条为主的画法。通过线条穿插准确地表现真人头像的结构关系和形象特征。然而，运用线条必须处理好线条的疏密、粗细、曲直、刚柔等辩证关系，这样才能充分展示线条所具有的独特魅力。

（二）以面为主的画法。用这种画法表现对象的体积及画面空间有着独到的效果。它利用黑白灰明暗关系来塑造对象的体积结构，并再现画面空间关系，是大家常用的一种画法。然而，在运用时要特别注意明暗调子的层次感，即调子的强弱变化，以避免画面“灰”、“脏”、“平”；同时还须注重明暗调子的概括性，以免出现“碎”、“乱”的画面效果。

（三）线面结合的画法。这种刻画方式从某种程度上弥补了仅用线条或调子在表现过程中的不

足，为我们提供了更灵活的表达方法。线面结合画法是我们在学习素描时最常用的技法。当然，任何一种方法都有其局限性，在运用线面结合的画法时要防止线条和明暗调子容易出现的问题。

至于工具材料应尽量选择用艺术院校招生中通常采用且易掌握的。如木炭条、木炭铅笔、铅笔、铅画纸、素描纸等，并准备好橡皮、美工刀、定画液等，使用时可以将木炭条与铅笔或者木炭铅笔相结合，先用木炭铅笔铺画明暗关系，并由此概括出大的结构体块关系，然后再用铅笔或木炭铅笔进行深入塑造。不过，切忌用木炭铅笔过多地来回涂抹，以免画面不透气，产生“闷”、“脏”的后果，而影响以后的深入刻画。选用工具时须了解其性能。如木炭条、木炭铅笔易画出较松的效果，且效果出得快；而铅笔则容易产生结实的效果，且较好塑造。当然，铅笔运用不当也会出现灰的现象，木炭铅笔较难掌握，易造成“脏”的后果。

三、百日学习的合理安排

要想在考试中取得好成绩，平时训练可谓至关重要，临时抱佛脚是极不可取的。进行练习之前，首先必须理解考试要求和评分标准。然后，根据要求和标准来科学地安排训练方法及进度。而且，要明确作画的步骤，规范作画程序。

总而言之，考前练习时须画得深入一些，塑造要充分完整一些。要认真分析理解人物头部结构关系以及人物面部表情变化，同时还要注意年龄、性别等因素对头部特征的影响。阅读一些头部艺用解剖的书籍，仔细观察对象造型特征和明暗调子的细微变化，这样才能“知己知彼，百战不殆”，为素描考试（真人头像）做更有利、更充分的准备。

关于练习内容应选择真人头像写生或默写来进行，一般对象为男性青、中、老年与女性青、中、老年等。

（一）合理科学安排学习内容和学习时间至关重要

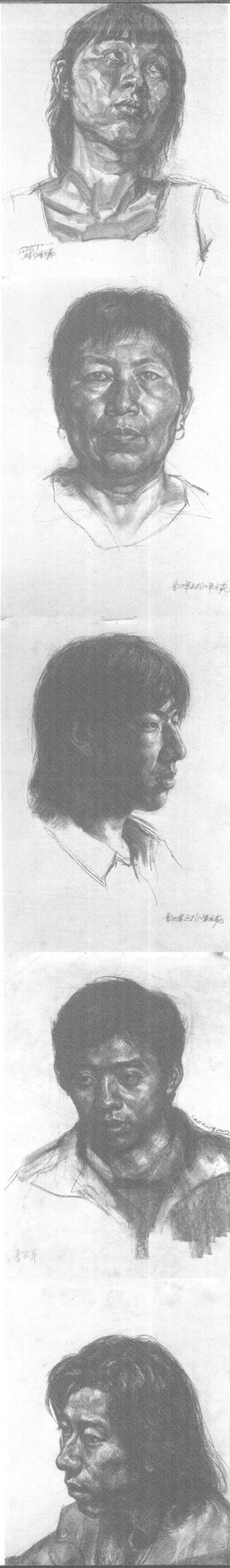
必须本着效益优先的原则，运用极有限的时间充分解决专业问题，从而缓解文化课学习压力。概括起来我们以一百天为一个学习周期，大致分为三个阶段：

- 1. 第一阶段，25天左右。以培养学生观察能力为目标，把学生在本阶段能准确把握对象的基本形、基本明暗调子、基本技法与工具使用作为主要的学习内容。
- 2. 第二阶段，时间45天左右。逐步培养学生深入塑造的能力，尤其是主要结构关系及五官等细部特征的刻画。同时，培养充分把握整体的画面效果的能力。
- 3. 第三阶段，时间30天左右。本阶段主要是以模拟考试为主，并结合写生默写训练。主要使学生能逐渐适应考试，具体地了解艺术院校素描考试要求，同时，针对模拟考试中出现的问题迅速加以解决。

当然，根据同学的专业水平的不同，必须相应地进行调整。如果安排得当，必能获得良好的学习效果。

（二）具体安排（参见红军画苑百日学习进程表）

	第一阶段（4 周）	第二阶段（6 周）	第三阶段（4 周）
学 习 内 容	素描 速写 色彩 专业理论	素描 速写 色彩 专业理论	素描 速写 色彩 专业考前准备与模拟考试
附：1. 必须保证每天上午、下午、晚上共 10 小时的学习时间。 2. 必须按照教学计划进行训练。 3. 必须完成规定的作业量（包括理论课作业）。			

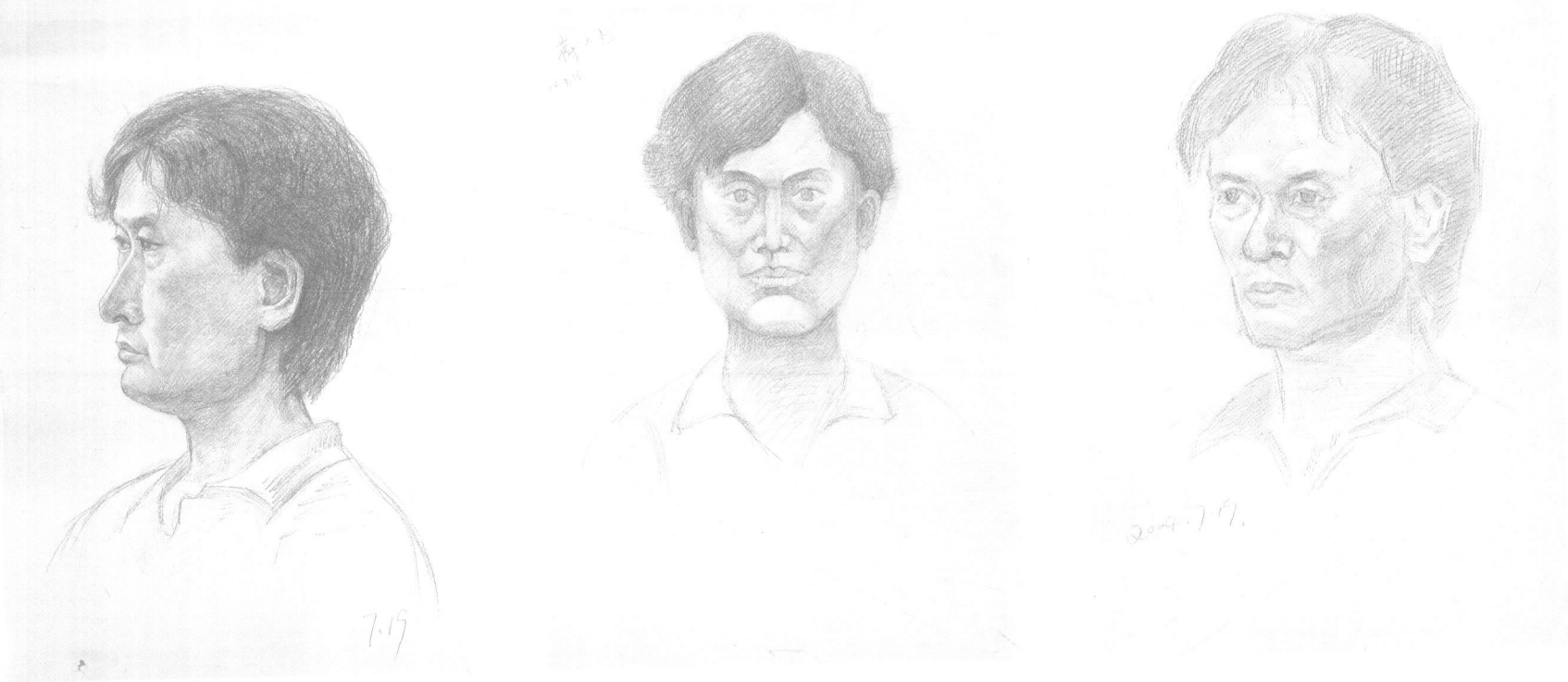

（三）教学效果个例参考（列举学生均已考入中国美术学院）

学习前学生素描范例：

（图 示）

以上学生作品存在的问题具有普遍性，与考试要求相差很远，必须针对考试要求进行训练。

通过百日学习后的进展情况

（图 示）

学生在解决了基本问题的同时还具有较高的深入塑造能力。

四、平时练习与考试中容易出现的问题

（一）构图不合理，出现过偏、过满、过空等弊病。主要表现为太高、太低，过分偏左或偏右，影响画面视觉平衡，或太满而不透气，或主体太小而显得空洞。所以，构图时要遵循“宁上不下，上紧下松，大小合理”等原则。

（二）基本比例、动态不准确。这是由于作者观察的局限性造成的。因此，首先应从对象的整体去观察，如头、颈、肩等之间的比例、动态关系，外形与人的内部结构的关系等。如果基本比例、动态不准，极易失去对象的基本形象特征。

（三）局部形体结构关系不到位，塑造不够深入，或人物形象特征不明确，面部表情不真实。主要原因是对局部结构欠缺理解分析，

从而影响造型的准确性和深入程度。故而，我们在理解基本结构时还须分析局部细微的形体结构特征，因为形体结构是素描考试要求中最重要的内容之一。

（四）主次、明暗、虚实、前后空间等关系缺乏，特别是头部与其他部分对比不明确，常常容易产生灰、脏、腻等现象。画面出现“灰”、“脏”等弊病主要是明暗对比不明确所致；而“腻”则是因为塑造时主次不分，面面俱到所造成。同时，虚实、前后空间等关系缺乏也是主次、明暗关系不到位的主要原因。

（五）画面效果不够整体统一。例如，只注意对象形象的个性，不注意人物的基本结构，有漫画倾向，会出现“碎”、“花”、“乱”、“灰”、“脏”等不良效果。由于我们在塑造局部时，往往会被细节打动而忽略画面的整体性，甚至过多地刻画暗部，使画面产生许多亮点而显得“乱”、“花”、“碎”，因此，我们刻画局部要考虑画面整体的主次、明暗、虚实等关系，必须在作画的最后阶段对整个画面进行全面调整。

五、考试时怎样充分发挥平时训练的水平

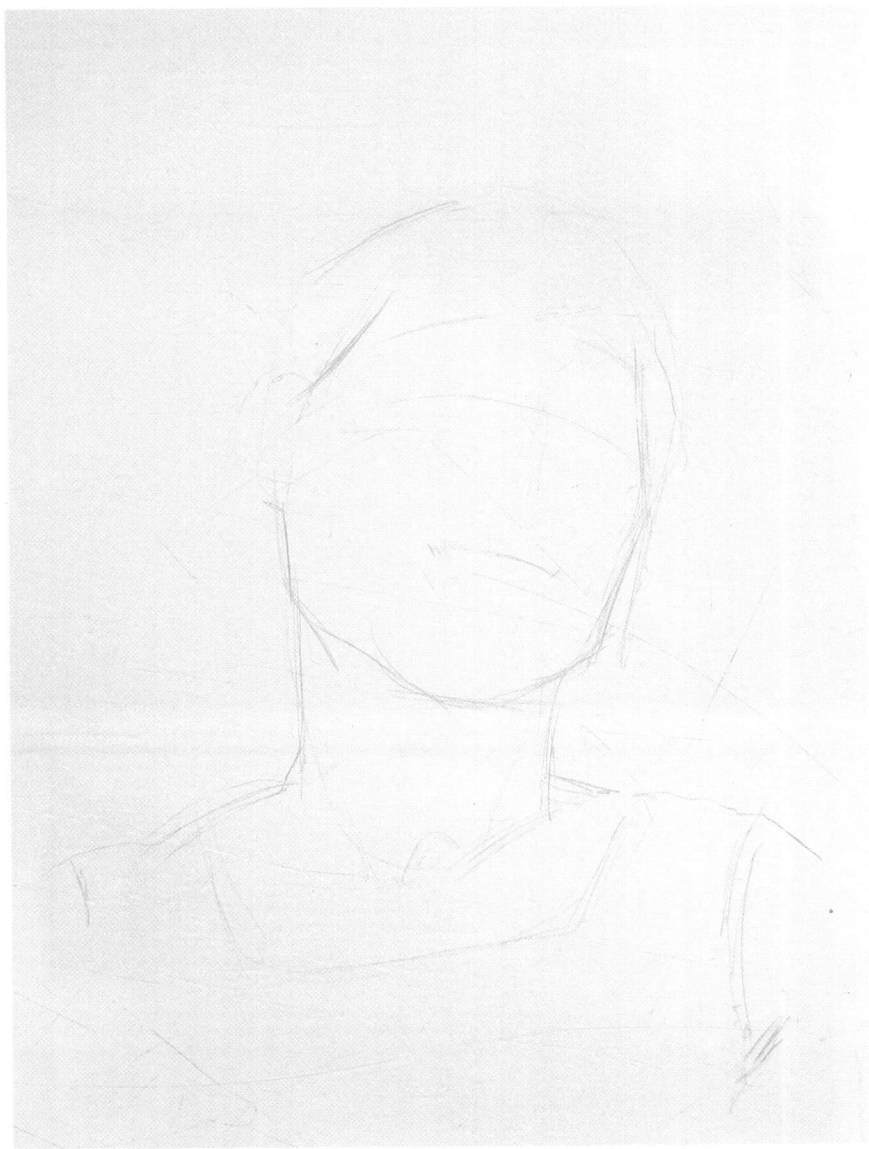
一般素描真人头像考试要求在规定的时间内采用写生或默写方式完成特定的内容，时间为3-4小时。因此，首先应合理分配考试时间。起稿构图前先稳定心理情绪，并做短暂思考，认真观察、仔细分析，并设计好作画步骤，然后选择平时画得得心应手的构图来安排画面。同时要将人物的基本比例、形体特征纳入到起稿构图中去，并就势铺出大的明暗关系。这样，就有更多的时间来进行局部塑造和画面调整。

至于采用什么样的表现手法，则应选择平时训练中惯用的熟练的方法进行。

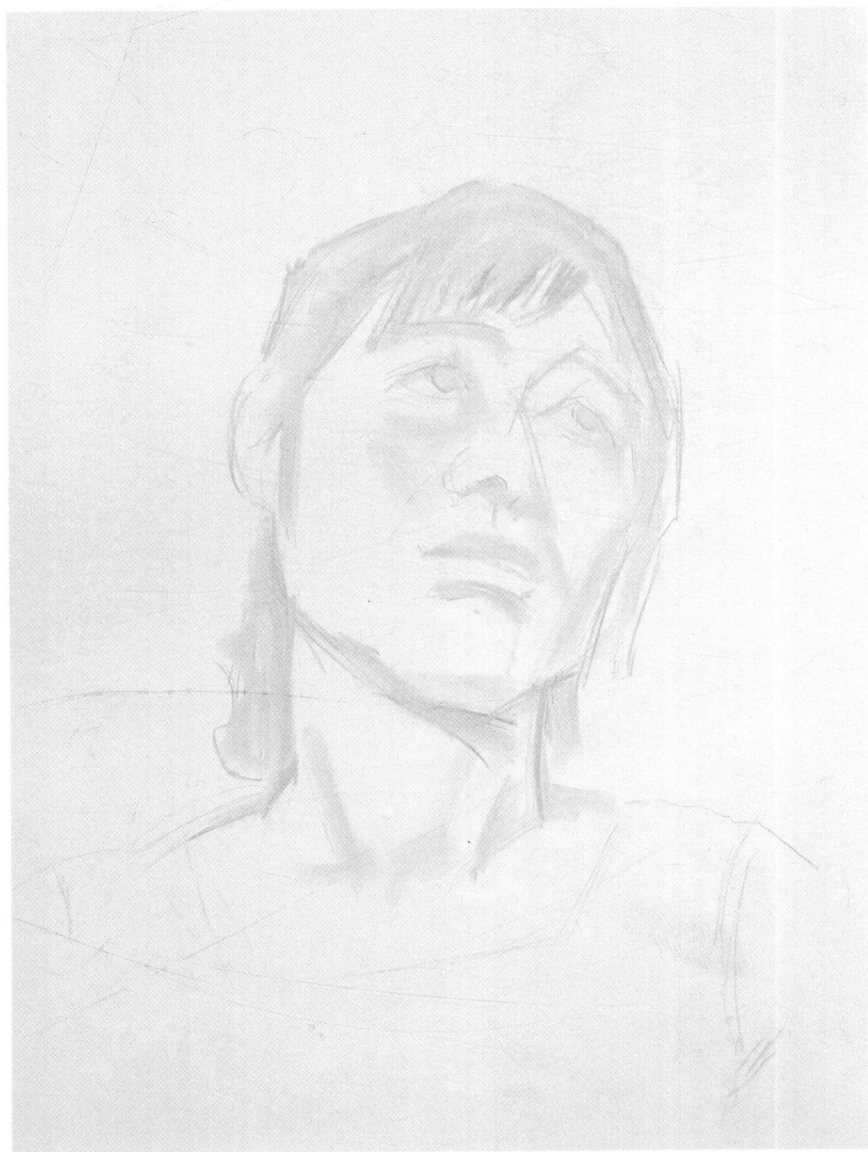
六、基本作画步骤

（一）构图的基本比例、动态以及大体的明暗关系

起稿时必须合理安排构图，应以突出主体，再现对象基本比例、固有色形象特征为基准，为以后几个环节打下良好基础。同时铺上大的明暗调子，准确地完成基本结构关系。应先整体后局部、先浅后深，拉开亮部和暗部、脸部和头发、头部的颈和肩（服装）之间的关系。整合基本体块，为下一步深入刻画做准备。

步骤1

步骤2

（二）深入塑造，局部刻画，把握细节特征

从局部开始塑造。可从头部某一部位着手刻画，例如面部骨点、五官、头部明暗交界线等，充分挖掘对象造型特征以及人物的表情特征。塑造时要把握画面的明暗调子关系和面部肤色、头发、服饰等固有色的变化。明暗调子始终是为了准确地表现人物头部的形体结构、主次、虚实和画面空间关系，切忌割裂明暗调子与造型的联系，防止“脏”、“灰”、“乱”、“碎”、“腻”等不良效果的产生。

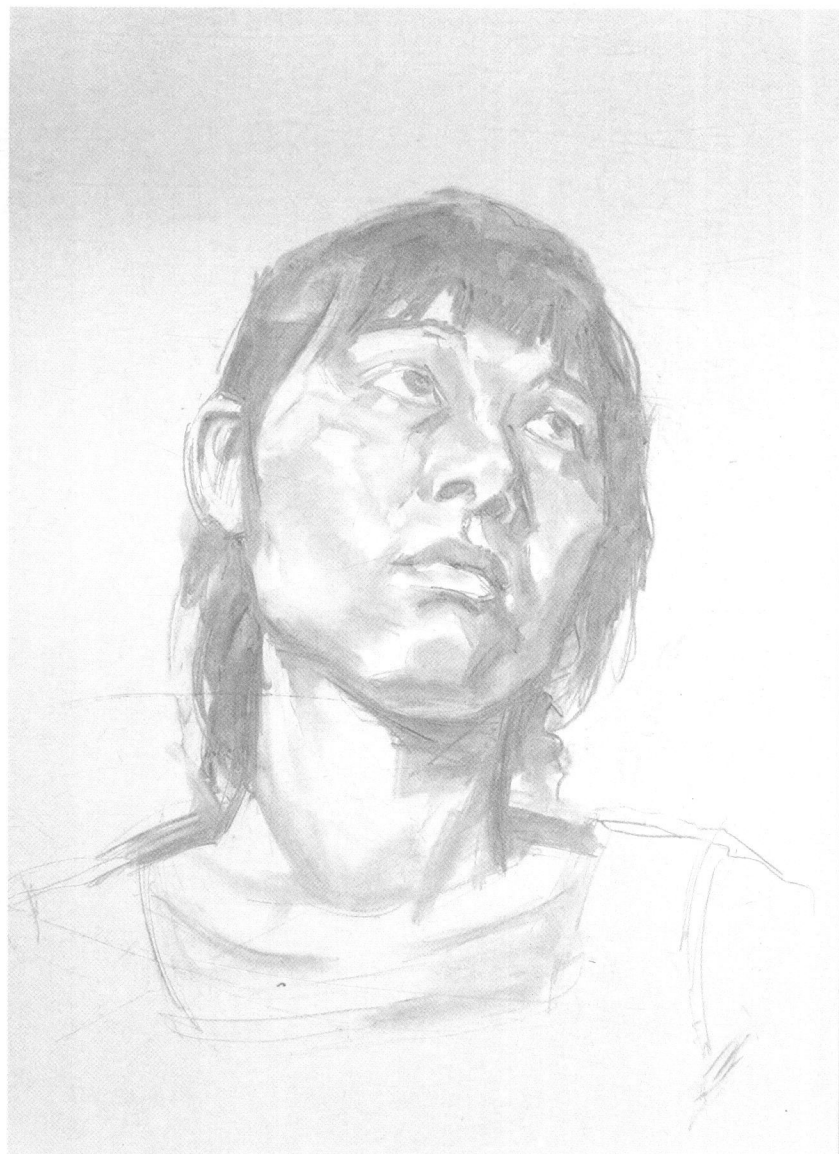
（三）调整画面关系，使整体效果统一和谐

画面效果是评分的直接依据。因此，考生对画面大效果的把握能力就显得尤为重要。这就要求不仅要深入刻画，还要整体统一，结束前必须对画面进行全面调整。由于塑造局部时不免产生“花”、“碎”、“灰”、“脏”、“腻”等现象，因此需要留出相应的时间，通过调整来突出面部，强调五官，正确生动地处理好头、颈、肩、服饰之间的关系。同时，还要确保体积关系。所以，整理画面大关系，概括、控制好暗部和亮部，使黑白灰、明暗关系更整体，才能让画面更完善。

（图示）

步骤 3

步骤 4

步骤5

步骤6

步骤7

步骤8

