

美术
高考

必备手册

高等美术院校教师高考辅导经验之谈 ● 适合于大部分美术院校 韩家泉 编著

MEI SHU GAO KAO BI BEI SHOU CE

素描篇 SUMIAO

东华大学出版社

序

本书针对美术高考中经常考到的考点及美术高考中历年来考试的规律,结合素描练习的基本知识,系统有序的讲述考前素描训练。书中精选了作者近年来在考前培训及本科教学中具有代表性的作品,作品的风格、表现形式多样,适合各种类型的考前培训及大学本科素描基础教学。可以说本书的最大特点是:每一张画都配备了典型的评语及绘画技能的讲解,标题式的点评让学习更具有针对性,能使考生经过训练达到良好的成绩,成功考取理想的学校。

美术高考中的素描考试,目前就两种形式:写生与默写。考试的内容大都为真人头像。本书作者在长期的考前培训中,总结出一套在短期内行之有效的教学方法,解决如何从写生过渡到默写,如何进行默写,默写的要领,助你在短期内迅速提高应试技能。

素描考试默写:作者总结出掌握“十八张头像”的画法,即各种年龄层(青年、中年、老年)、性别(男性、女性)、各种角度(正面、侧面、3/4侧面)的头像特征以应对考试。五官的特征对比,使学习者更有方向感。

素描考试写生:通过作者在书中对头像深入浅出的讲述,以及与头像内部骨骼的对照理解,使你理解头像变得更加容易。

美术高考必备手册——素描篇,带你进入理想的艺术殿堂!

编者

目录

高考素描头像写生与默写	1
头像特征比较	5
不同年龄层的男性头像特征比较	5
不同年龄层的女性头像特征比较	7
头像写生与默写的步骤	9
头像写生步骤	9
头像默写步骤	11
范画评析	13

图书在版编目(CIP)数据

美术高考必备手册.素描篇/韩家泉编著. —上海: 东华大学出版社, 2004.1

ISBN 7-81038-727-8

I. 美… II. 韩… III. 素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第119730号

美术高考必备手册——素描篇

韩家泉 编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路1882号

邮政编码: 200051 电话: (021)62193056

新华书店上海发行所发行

广州大一印刷有限公司印刷

开本: 787 × 1092 1/12 印张: 4 字数: 110千字

2004年1月第1版 2004年8月第2次印刷

印数: 5001—8000

ISBN 7-81038-727-8/J·56

定价: (全套)60.00元 (本册)20.00元

高考素描头像写生与默写

目前在部分艺术及设计院校的考试中有默写的内容,参加考试的学生一下子从写生真人头像转移到了默写,却不知如何下手。作为习画者,无论考试是写生还是默写,要知晓的是:素描是训练造型最直接的手段,也是学习其它绘画形式的前提。理解造型、表达造型是习画者要做的首要任务。我们不应一味地想着考什么就单一地训练什么。写生时,一方面我们可以把关于绘画的理论应用到实践中,另一方面也可通过观察物象所提供的明暗变化来了解结构,也就是从理论到实践的过程。通过写生练习也未必能诠释你所描绘的对象,因为当你在默写时往往有许多部位你会不太清楚。因此有人说当你拿着泥巴去塑一头像后,你就会明白以前所画的不理解的地方太多了。可以看出,默写就像做雕塑,可以检验你所掌握的绘画语言到底有多少。如果你完全按默写或临摹的方式去习画,虽然在画面处理及手法上有较熟练的表现,但是画面缺少了一份生动,会流露出一种不真实感,少了一份说服力。

提及这些,无非想告诉习画者,无论在过去还是现在,写生和默写都应该相辅相成、交替练习,意在悟懂造型的规律及变化,培养良好的基本功。

写生较之默写来说,具有画面生动、特征明确、透视比例更具说服力等特点。写生中画面较难把握的是对形体的概况和对调子的组织。默写除了这些以外,最困难的是形状特征的复述。习画者有很强的写生能力,主要是观察的结果和理解描述对象的结果,但到了默写时他也会出现形体上模棱两可的现象,甚至在比例和特征上与要求相去甚远。这就是写生时过分依赖对象,过分抄袭对象出现的弊病。因此我们要把写生中观察的结果变成理解的结果,真正做到烂熟于心。这正所谓理解多少就能画多少。(下图)为同一幅画写生与默写的区别。

写生

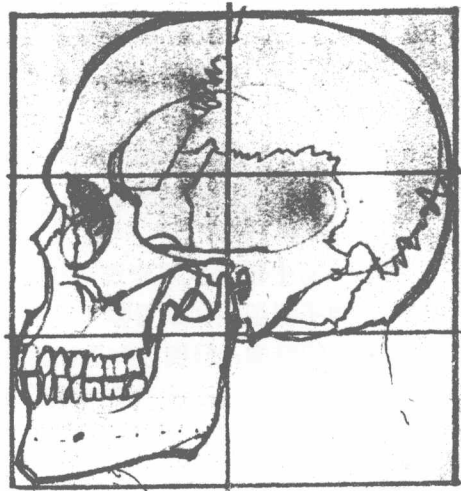
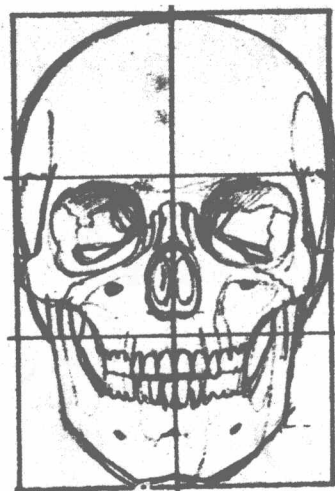

默写

那么，我们如何从写生过度到默写呢？

1. 在写生时注意典型角度的特征

通常情况下，写生时要有意识地选择容易表达体感与特征的角度，比如说略微仰视的 $1/2$ 角度头像就最易使造型表现得厚实。关注 $1/2$ 角度上头像顶骨、颞骨的边缘线与外耳轮之间的距离，同一角度上眼角、鼻翼、嘴角与颧额突、颧骨、下颌骨边缘线的距离关系。以头像中线为轴，体会 $1/2$ 角度上左右脸部的面积之比。了解这典型角度的形状特征后，自然可以推断出 $1/4$ ，及 $3/4$ 角度的变化规律。主要可以依据两侧边缘线与耳朵和眼角，鼻翼和嘴角的距离变化，也可以以左右两侧脸部面积变化为基准。正面与侧面这两种特殊角度主要是解决它们的对称与比例关系（见下图）。

2. 写生与默写的同步训练

往往在写生完一张真人头像后，马上进行默写，你会较准确地还原出写生作业中的精神，甚至对于细节特征及位置都记忆犹新。如遇不肯定的部位可通过原作进行对比摹习。这种同步训练的方式是加强记忆素描头像的一种方法。长久练习可提高对头像的认识与描述，即使在写生过程中脱离了模特也能进行修整。

3. 速写真人头像

真人头像的速写有几点要求。首先大体比例符合对象，再则头像特征和神态明确，其次是大体明暗表达肯定。这种明暗画法可以表达大的体积感。训练速写可以避免在默写时带来的程式化、概念化的习性。两张同样完整的头像作品，对于评画者来说，他们总是喜欢画面特征强烈的，让人看了有兴趣盎然之感。（见右图）

有了速写的框架，只要再往里深入，也就是丰富头像各部位的联系、增加细节的刻画特别是五官的描述，自然成了一张完整的作品。

4. 提高五官，头发，脖子与衣领的刻画能力

一张好的素描头像，五官的表现往往是至关重要的，也是精彩之处。在写生之余，可以反复有意地去描绘五官。头发、脖子与衣领是头像中不可或缺的部分，因为许多画者容易忽略这些部位。所以明确表达这些方面更是作为一张完整的作品所具备的必要条件。

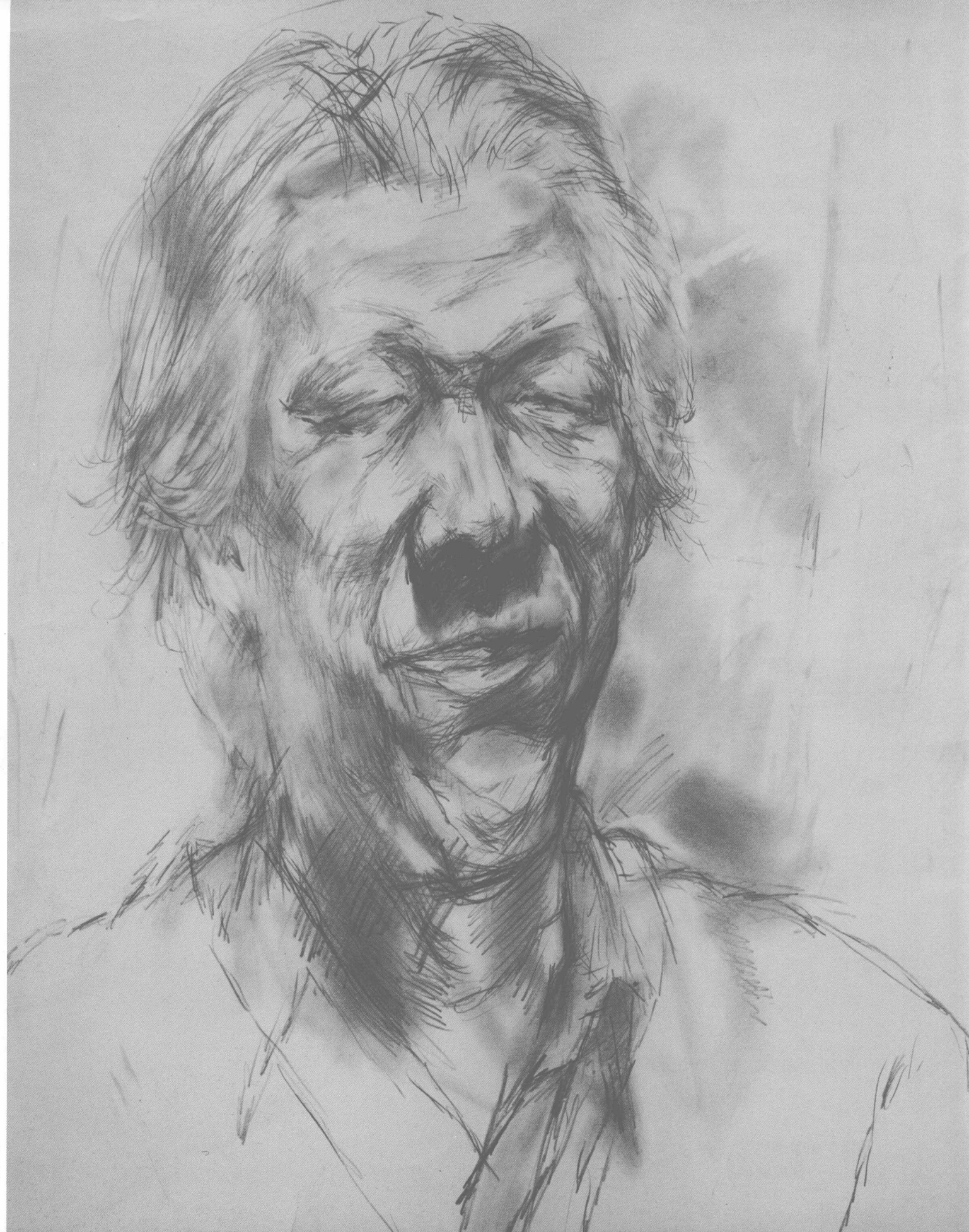
我们也可以调整安排头发及衣服的固有色素，可使一张画表达出不同的效果。

5. 临摹

临摹是最直接体会画面精神的一种方式。因为作者已对描绘对象进行了取舍与提炼，我们可以通过临摹熟记某一角度的造型特征，也可以通过临摹掌握画面中的处理手法。

男青年头像速写
韩家泉

老年男子头像速写
韩家泉

头像特征比较

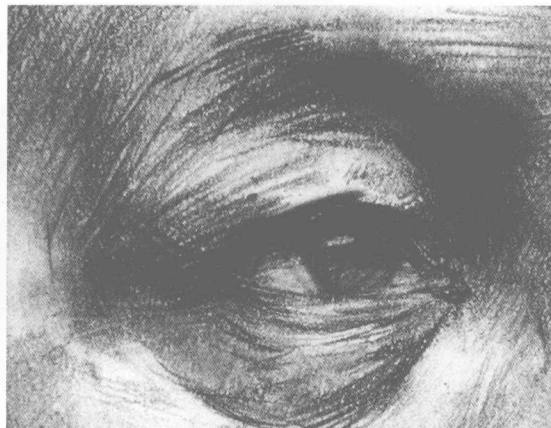
● 不同年龄层的男性头像比较

眼睛

青年

中年

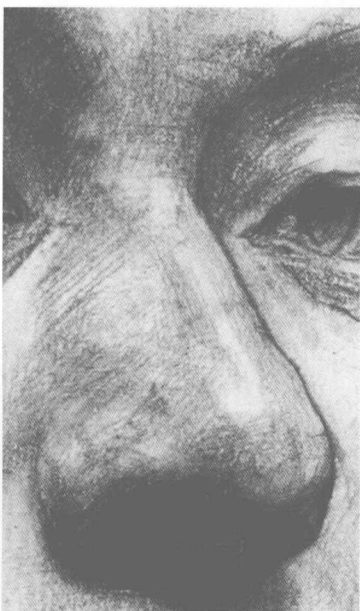

老年

一般青年男性的眼睛比较有神，眼球透明且调子比较丰富，上下眼睑紧贴眼球。而老年男性因为眼部肌肉松弛，所以上下眼睑浮肿、下垂，眼睛大部分被遮住，看上去眼睛较小并且处于暗部中；眼皮所形成的边缘线松软甚至成三角形状；下眼睑的松弛造成眼袋下垂，且有皱纹出现；整个眼窝深陷，眉弓凸出，眉毛较长。中年男性的特点在青年人与老年人之间，造型显得方正些。

青年

中年

老年

鼻子

三者的鼻子变化不是相当明显。青年男性的鼻子圆润，光洁；老年男性骨感较强，形体转折较明显；中年男性的鼻子较厚实。鼻翼两侧所形成的沟随鼻翼唇上提肌的老化而变深。

嘴

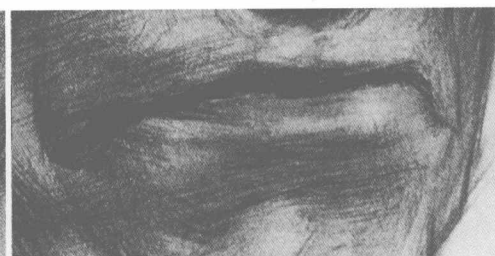
青年

中年

老年

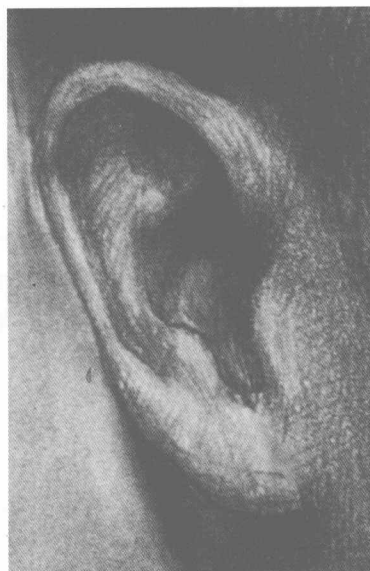

青年男性的嘴唇及嘴唇周围的肌肉有弹性，嘴唇红润。中年男性的嘴角更为肯定，嘴唇稍薄，明暗分布明确。老年男性嘴角两侧往下挂，嘴唇很薄，人中见长，显得嘴巴既薄又宽，顺着嘴角也有皱纹分布。

因为耳朵大部分是由软骨组成，肌肉很少，所以三者变化最少。老年男性的耳轮弧线比较曲折，内容丰富。而青年的耳廓弧线有一定的弹性，线状型的分布相当简洁、肯定。

耳

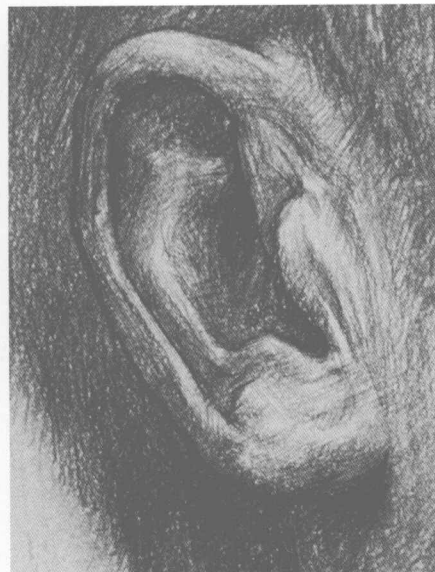
青年

中年

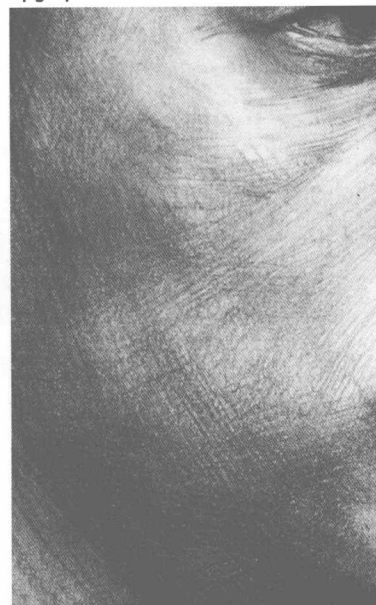
老年

年轻男性的脸型较圆润、光滑，各个角度的边缘线显得很有弹性。中年男性脸型较方，五官长得较开，所以从比例上看脸要比年轻人长。老年男性的脸型从比例上看显得较短，接近儿童的比例，颧骨稍瘦，额头突出，骨骼的特征基本上体现脸型的特征。

脸型

青年

中年

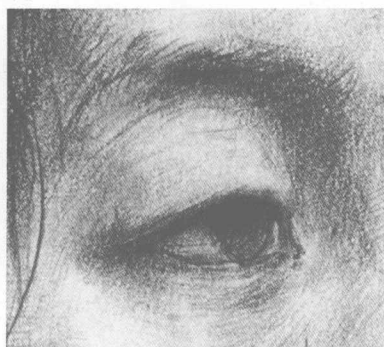
老年

● 不同年龄层的女性头像比较

眼睛

青年

中年

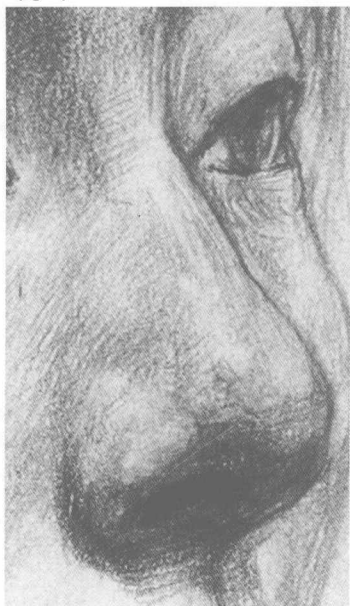
老年

青年女性的眼睛明亮、透明，眼框的骨骼较细小，上下眼睑饱满、光挺。中年女性有眼袋、眼睑稍微浮肿，眼框凹凸感明显，上眼睑有下压感，使得眼睛没那么有神。老年女性的眼框骨感变化分明，上眼睑下挂使得上眼睑变宽大，下眼袋明显且有皱纹分布，眼皮所形成的线形呈多边形，甚至三角形，眼睛多数处于暗部中。

鼻子

青年

中年

老年

青年女性的鼻子纤细、圆润。中年女性鼻骨肯定，鼻翼与鼻球造型略方。老年女性鼻骨显宽大，鼻翼两侧的鼻翼唇上提肌下垂。

嘴

青年

中年

老年

青年女性嘴唇较小，唇形肯定，色泽红润，唇周围的肌肉有弹性，看上去起伏圆滑。老年女性嘴角有皱纹且往下咧，口轮匝肌松弛，使得人中变长，嘴唇变薄变长；下嘴唇往下垂，使得嘴巴又瘪又长。

耳

青年

中年

老年

青年女性的耳轮形状光滑，较有肉感。中年女性与老年女性的耳上肌肉松弛、收缩，使得耳朵的形状曲折。

年轻女性脸型上的线形以圆、光滑为特点，骨骼藏而不露。中年女性的脸型偏长，略方，肌肉有松弛感。老年人的脸型显得短而宽，部分结构让赘肉覆盖，如颧骨、下颌骨和脖子变得宽大松弛，部分骨骼结构显得较强烈，如额头、眉弓等。

青年

中年

老年

脸型

头像写生与默写的步骤

● 头像写生步骤

1. 定出大的动势、比例、透视。用复线来表达，反复比较大的形体。

2. 分出大体的明暗关系，也就是大的体积感。在完成大体明暗后，通过明暗的面积大小对比等手段再次纠正大的形体关系。

3. 深入刻画，包括局部的深入描绘和形体之间的过度与协调。

4. 调整整幅画的调子，从大局出发合理地进行取舍，让画面具有节奏感。更可以通过艺术处理手法来渲染画面气氛，比如用明暗调子来丰富背景，衬托主体。

带帽子的肖像主要注意帽子与头部的关系。一方面帽子的体感也说明头部体感，另一方面帽子的大小跟头大小要相辅相成。

男老年头像 许大为

● 头像默写步骤

1

2

3

4

1. 根据写生的对象, 画出人物的大体动势。用粗重的线条定出其透视轨迹及各部位的比例关系。要求做到在大的轮廓内抓住人物的特征。

2. 分出明暗两大调子, 在形体上确立其大的体积关系与光影效果, 进一步分析形体, 使线形更加充分。

3. 逐步丰富细节, 深入刻画五官作为画面的趣味中心。注意形体的虚实变化和调子强弱变化。通过观察依附解剖和透视的规律使得脸部及额头的形体更丰富。

4. 在做完成稿时需对画面做艺术性的处理。也就是在大关系上进行取舍, 使得画面生动、整体又不缺精彩的一笔。

此画深入、细腻。骨与肉表达得很真实，是值得推敲、摹习的一张好画。

男青年头像 韩家泉

范画评析

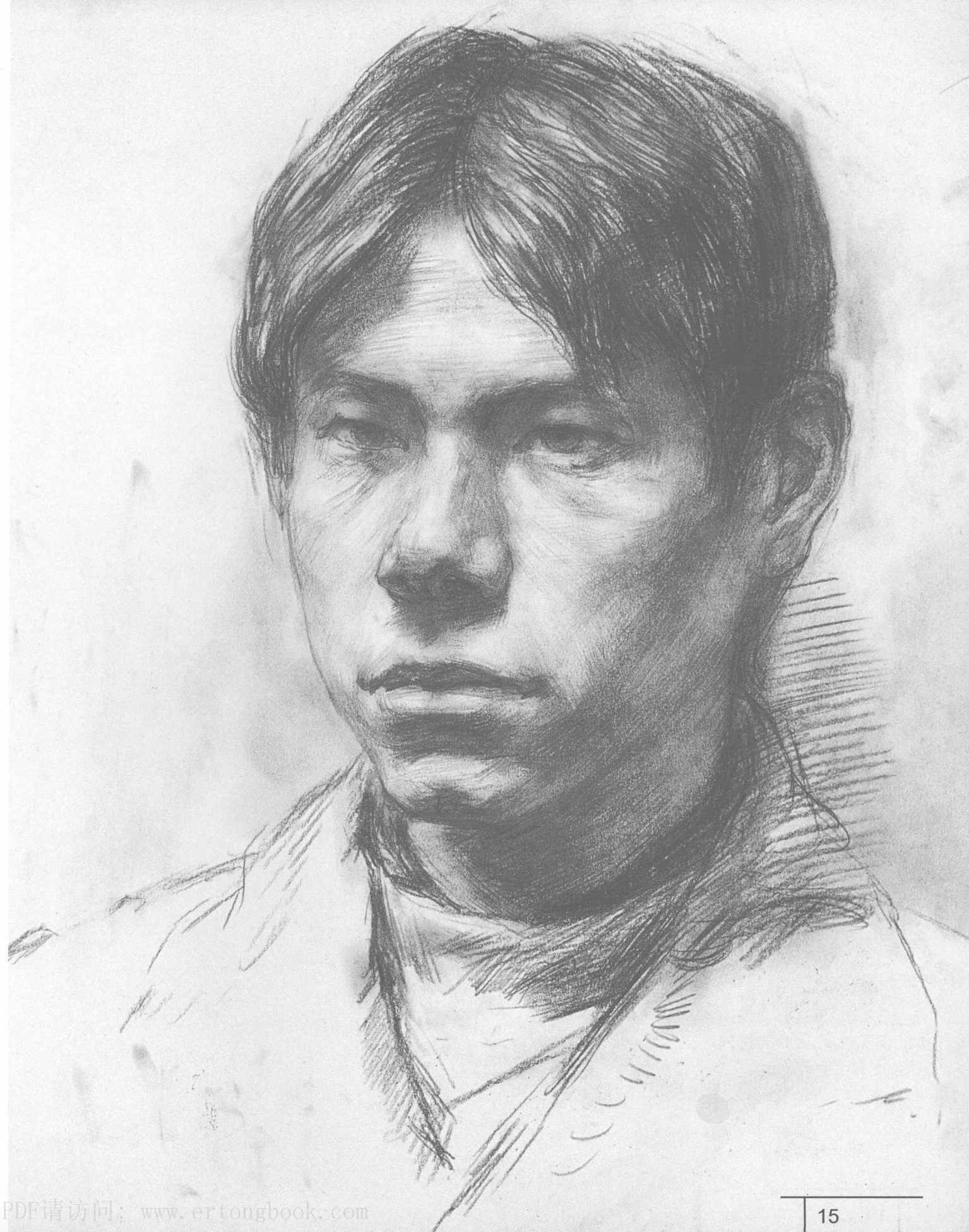
并非正面的脸一定对称，事实上年纪越大脸越不对称。在这张青年人的肖像中，就有意在对称中找了一些不对称的关系，包括左右明暗的反差，其目的是提醒习画者不能太感念。

男青年头像 韩家泉

这张青年男子肖像是一幅短时间的作品。在画面上除注意对称以外，五官的深入刻画。脸部因透视而形成狭窄面的区分都良好地表现了正面头部的纵深感。头发的简单处理，在不失体感的情况下也符合画面在形成上的需要。

男青年头像 韩家泉

男青年头像 韩家泉