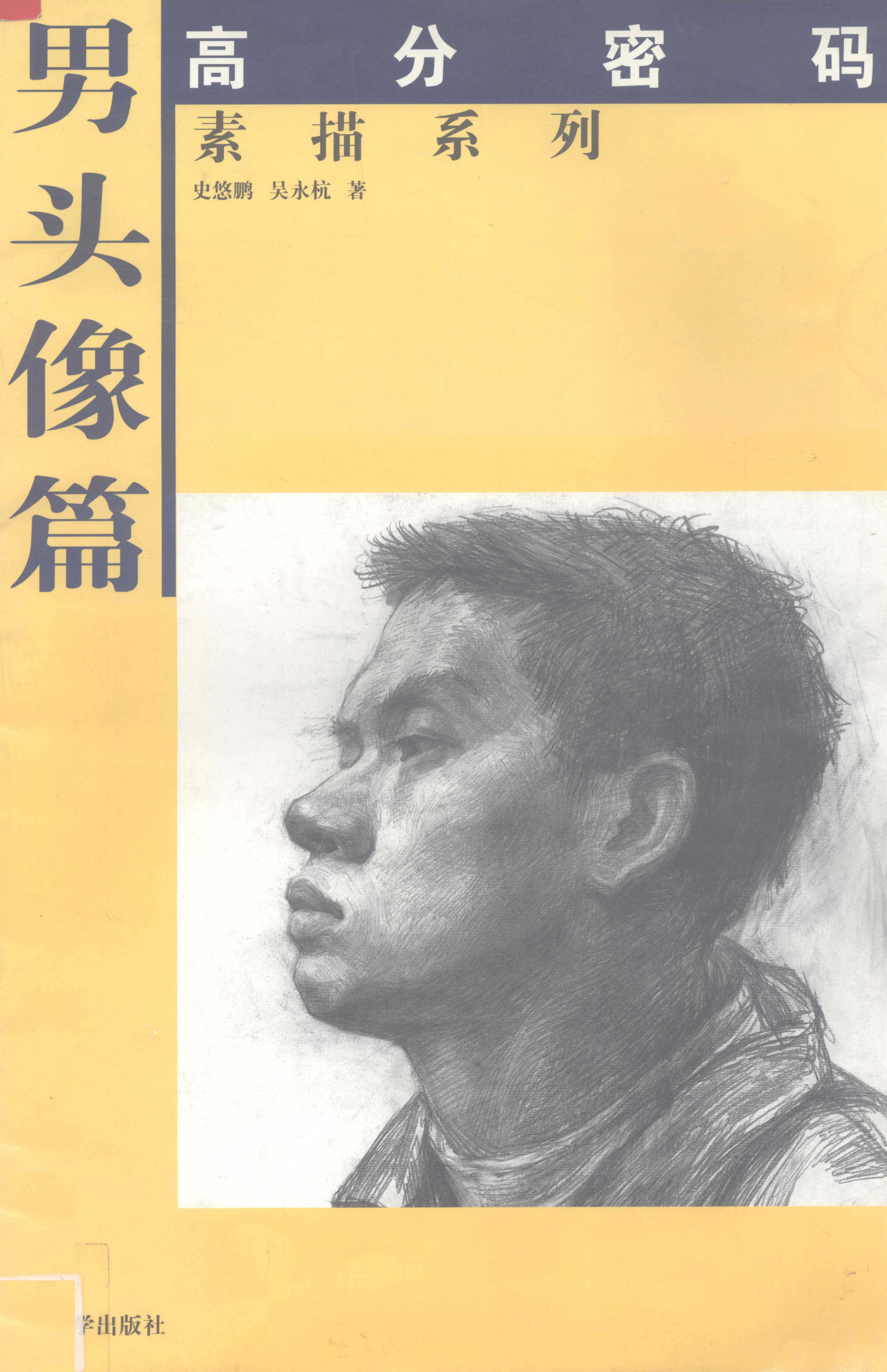

男 头 像 篇

高 分 密 码
素 描 系 列

史悠鹏 吴永杭 著

一、高分“密码”是什么

密码的关键“词”

兴趣——是实现自己理想与目标的前提

理解——是指导实践的依据

感觉——除天赋（先天）以外的所需要的后天的精心培养

勤奋——一个成功者必备的条件

方法——是本书让你实现取得高分的最便捷的途径

二、评分探密

评分方法：如中国美术学院评分的方法一般是分档归类，最高分一般是95分，上线分是根据不同的专业的要求来定的，有70分、72分、74分等不同的及格分。评分一般也是以分档归类为原则，如：90分~95分为一档；以5分或2分为一档依次类推，然后评出每一档每一张试卷的分数。

评分的基本标准：素描肖像是人们学画过程中的一门重要课题，素描肖像训练可以提高初学者对人物个性特征的审美认识和表现能力，提高素描造型能力，同时也能积累经验提高专业水平。由于素描头像能直接反应学生的基本造型能力和处理画面的能力，所以成为美术高考必考试题之一，也是考生中最具挑战的命题。

一幅好的肖像画所追求的内容是丰富多样的，一切绘画元素尽在其中，并且在许多画家的努力下不断发展。但作为高考命题的头像写生或默写只有几项宽泛要求，并且每一项要求都给予明确的分值，望考生们切记如下：（1）构图完整（10分）。（2）结构明确、比例准确（50分）。（3）塑造生动、特征鲜明（30分）。（4）画面完整、效果显著、有一定的艺术表现力。（10分）。

潜藏具有创造性与非常值得国家培养的天赋型的人，天生就能画出或表现出有个性和富有艺术感染力的画面效果，给评委的视觉与眼球带来快感与震撼力的画面同样能得到高分。

浙江省地区联考的考试内容一般为素描与色彩两门。素描包括：真人头像默写（或写生）、石膏头像写生、静物素描默写（或写生）等；色彩包括：静物默写（或写生）、花卉默写（或写生）、风景默写等。在联考中以上任何一个内容都有可能考到。为了考生考得理想并获得高分，在考前一定要做好扎实的基础训练准备。这样，才能轻松自如地应付一年一次的美术联考。

联考的评分原则和方法。由于浙江在2004年参加美术专业考试的考生有18000人之多，在此种情况下，试卷给人的第一视觉刺激感觉（强烈的视觉冲击力）变得特别重要，精美的构图、明确的色彩关系、明亮的色彩效果、扎实的塑造、和谐而整体的色调等获得高分。评分的方法一般是将试卷归档分类，95分为一档，是成绩最优秀的档次，91~95分、86~90分、81~85分、76~80分、71~75分等每5分为一档逐档类推，2004年70分以上为及格分。（2002年及格分为60分，2003年及格分为71分。）

三、考前培训（男头像素描）

1.人物头像素描的作画技巧

人物头像与石膏头像在骨骼肌肉的构造上是完全一致的，不同的是石膏头像是艺术家经过艺术加工的艺术作品，写生时其动态、神情一目了然且始终一致，而人物头像写生要根据模特的形象特征，在写生中进行适当的艺术加工。其次，两者质感、外形体感等表达也大相径庭，石膏头像一般都是外国人，而人物头像一般都画中国人，两者头部的生理特征还是有一定区别的（如头发、眉弓、鼻梁等），考生要在平时训练中积累经验，建立起人物头像与石膏头像不同的作画技巧。

（1）起稿

认真观察模特的脸部形状特征，抓住第一感觉快速勾勒出头像外部的轮廓，并注意构图与动态的合理性，根据头像的外形（较概括）和“三庭五眼”的规律定出眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、头发的位置，并画出颈部与肩部的外形。

* 注意点：起稿完成后检查构图是否完整合理，五官比例是否协调，头像外部特征是否抓住，男头像的用线应粗犷、有力度，结构转折点较明显。

（2）结构深入

在大轮廓、大比例确定后，可以从五官入手，深入结构。一般可先确定眉弓、鼻梁，再画眼睛、鼻头，再画嘴巴的顺序进行。画眉弓时注意眉毛的厚度、眉头表情的变化，男头像的眉毛较女头像要浓、粗，鼻梁的骨点较女头像要明显。画鼻梁时，注意鼻子上部硬骨和下部鼻头、鼻翼、鼻孔造型的节奏变化。眼睛是神态表达的焦点，画眼睛时要注意模特的内心变化，结合脸部的表情迅速抓住其神情，在结构表达上注意上眼睑比下眼睑突出，眼球是含在两眼睑间的，要画出眼睑的厚度。鼻头是圆球状的两边连着鼻翼，呈三角形的鼻底下长着两个扁圆的鼻孔。画嘴巴时要注意上下嘴唇的厚度和嘴缝线的曲线变化，嘴角是除眼睛之外表达情感的第二窗户，两嘴角被口轮匝肌覆盖着。在五官的形与结构表达清楚后，根据五官比例位置整理发际、脑部、脸部、下巴的轮廓线，男头像的面部骨点较女头像外露，面部骨骼较宽，肌肉多而脂肪少，下巴较方。注意边缘线的虚实、穿插变化，最后表现出头颈与肩部、衣服的结构，在确定脸部结构及五官大小、结构、位置时，很多考生习惯于垂直比较、水平比较和倾斜比较，但这三种方法对塑造一个准确的形是有误差的，应学会根据头部左右的骨骼、肌肉生长对称的特点，利用透视原理，检查造型的准确性。

* 注意点：眼球、鼻头、嘴巴、下巴都是呈半个圆球状的，画结构时稍带点明暗，使五官在脸部的主体地位突出。

（3）明暗深入

根据骨骼、肌肉的生长特点找出头像两条明暗交界面（眉弓经鼻子到嘴巴的五官明暗交界面和脑部经颧骨到下颌骨到颈部的明暗交界面，有时两条合二为一），从明暗交界面的塑造突

史悠鹏

出生于宁波象山，1996年毕业于中国美术学院。现执教于浙江理工大学服装与艺术设计学院，在读中国美术学院色彩设计研究生班，任中国流行色协会理事，浙江省流行色协会秘书长。多年来从事色彩理论与色彩设计实践的研究。1996年参与国家一级项目国家教委霍英东教育基金会赞助的“色彩应用系统”项目研究；1998年参与深圳华侨村“快乐谷”游乐园建筑色彩设计；1999—2003年每年两次参与中国流行色协会赴法国巴黎国际流行色预测方案的工作；2000年6月负责总策划中国杭州西湖博览会“2000年中国国际青年时装设计大奖赛”的项目；2002年7月为杭州市出租车的色彩进行设计与指导并担任评委工作，2002年12月负责总策划由杭州市政府、浙江电视台等主办“服装时尚色彩品牌之星”活动。主要著作有《色彩的理论与表现》、《服装色彩设计》、《色彩构成》、《高分秘诀——石膏》、《高分秘诀——色彩1》、《高分秘诀——色彩2》。课题《城市环境色彩应用设计与研究》被省教育厅立项，主要论文有《2000年的中国流行色》、《黑白灰牌扮演市场“保险色”成因》、《2004年国际春夏流行趋势》等。

吴永杭

1994年7月毕业于中国美术学院油画系，获文学学士学位。2002年7月毕业于中央美术学院油画系第一工作室，获美术学硕士学位，师从中央美院院长靳尚谊教授、副院长孙为民教授。现为浙江理工大学艺术与 design 学院讲师，美术基础部主任。参加《中国园林》展览并入选“第八届全国美术作品展览”。获浙江省优秀作品奖；《园林》入选“走向新世纪——中国青年油画展”《故居》参加“北京荣宝斋96秋季拍卖会”《山水》获“首届杭州教师作品展”铜奖。《画室》获“第二届杭州教师作品展”优秀奖；《悬空寺》获“浙江省高等院校教师油画水彩画作品展览”；银奖。《阳光下》获“第一届中《人与自然》绘画作品展”佳作奖并赴日展出。《故园》获“第三届中日《人与自然》绘画作品展”铜奖并被日本收藏。《徜徉方外》获“第三届中日《人与自然》绘画作品展”铜奖并被日本如水馆收藏；1999年在杭州举办“吴永杭1998-1999写生作品展”；2003年科研课题《高等院校的美感教育》列为省教育厅重点资助项目；《中国园林》发表于《新美术》和大型纪念性画册《杭州美术50年作品展》，作品《园林》发表于《走向新世纪——中国青年油画展》，出版插画《彩图红楼梦》和美术丛书《素描》、《色彩》、《油画人体技法》。浙江省高校美术家协会理事及杭州美术家协会会员。

提供作品：史悠鹏 毛宗种 林法平 吴永杭 张 鹏 来 源
李凡璠 陈 波 钟泽波

出五官的主体地位。在塑造过程中不断比较结构、形、皮肤色调的准确性，注意模特的表情变化，保持眼睛、嘴巴、脸部表情的和谐性。明暗交界面深入后反光部的明暗要跟上，千万不可太亮，灰调是皮肤质感表现的关键，排线要生动，明暗变化比较微妙、含蓄。

＊ 注意点：头发是长在圆状的脑颅上的，要画出其亮部到暗部的变化，用线可参考头发的生长方向，但不要太单调，眼球是含在上下眼皮间的，眼白处也有明暗变化。

(4) 整体调整

局部塑造完成后，能否做好最后的调整是考生成败的关键。此阶段要经常将画放远观看，首先检查头像的性别特征与年龄特征，老年头像的皱纹要根据肌肉结构去观察处理。其次，检查作为五官的主体是否突出，整个头像的体积感是否强烈，头发与皮肤、衣服的色调是否拉开，头发的厚度是否表现出来，头、颈、胸关系是否完整。再次，检查有无僵、腻、圆、灰等常见病。

＊ 注意点：眼球的透视与高光是神态表露的焦点，眼角与皱眉肌是传达情感的快门。男性的眉弓、鼻梁、颧骨、下颌骨较外露，脸部肌肉较结实；女性头像关键的骨点较含蓄，肌肉的脂肪较多，体感较圆润，在写生中要多加比较，总结经验。

(5) 调整方法

僵：轮廓抠得过多，显得平扁、僵硬。头发缺少明暗变化。

调整方法：强调轮廓线的虚实对比，前后穿插关系，丰富明暗交界面及半明部的调子。拉开头发黑、白、灰关系。

灰：指画面黑、白、灰关系没有拉开，亮部画得过黑，暗部画得过亮。背景与主体的明度基本一致，没有起到衬托作用。头发、皮肤、衣服的色调没有区别。

调整方法：拉开头发、皮肤、衣服的色调。用橡皮擦亮部与灰部，深入塑造明暗交界面，拉开画面黑、白灰的关系，使明暗变化有节奏感。

腻：由于明暗调子深入时运笔方向缺少变化，橡皮抹擦次数过多，或被手抹得太多造成画面反光部过闷过黑而显得乌黑油腻。

调整方法：用橡皮泥擦淡画面反光部，用生动、肯定的排线统一画面反光部，在深入时不要弄脏画面。

圆：指明暗塑造时没有抓住结构或灰部过多。

调整方法：用橡皮擦亮部、灰部，在骨点或明暗交界面的过渡上多用块面感强的组合排线。

2. 考前的准备

考生应在报考前多了解一些想报考的学校情况，如师资、专业、就业前景，并研究一下该学校近几年的专业考题，掌握考题的难度档次、出题倾向等等，尽量做到有的放矢。

考前应熟悉考场环境，了解有关考点、考试时间、注意事项，并对自己所在考场的采光情况、考位安排等有全面的了解。

临考前要睡好，并调整好心态，准备好考试工具、证件等，在考前半小时到达考场。

四、 考试攻略（素描考试的考场应试）

1. 模特形象差时怎么办

头像写生时模特形象差，并不是指模特长得不好看，而是指模特脸形的个性特征差。对于此种现象，考生要多观察模特一段时间，抓住表情变化中留给自己最深的一个神情，找出头部形体的体感特征，在写生中对其特征可稍加夸张，但要注意骨骼、肌肉的对称性。

2. 模特经常动时怎么办

有些模特是考试时招生院校临时找来的，没有模特经验，经常转动腰部和头部，或者慢慢倾斜头部，或者经常暗暗发笑改变神情，考生对此类模特首先要有礼貌的提示他少动或教他始终看着考场内某一物体。其次，构图起稿时要看准后抓住大比例快速定稿。再次，抓住头部不太会动的部位（如鼻梁、颧骨等）深入结构。

3. 时间怎么安排

头像写生的起稿要快速、生动，三小时的考试时间内，半小时到四十分钟应该把五官、脸部、头发、头颈、肩膀的结构定下来，并能做到神形兼顾。后半小时要进行调整，当中近二小时进行深入塑造。

4. 考试后的工作

考试作业完成后，不要急于交卷，检查卷面有否弄脏、准考证号码有否写错、试卷正反面有否弄错，检查完毕后，最好喷一层定型液（无刺激性），待干后交卷。

附录：向全国招生以及在外省设立考点的艺术院校

（一）部分院校的专业概况

中国美术学院（原国立艺术院、浙江美术学院）南山路 218 号

中国美术学院有南山校区的造型学院、滨江校区的设计学院、象山校区的视觉传达艺术

设计学院、上海校区的设计分院、职业艺术设计学院等学院。设置的专业有山水、花鸟、人物、书法、雕塑、油画、版画、综合绘画、多媒体设计、动画设计、建筑设计、环境艺术设计、视觉传达设计、染织与服装设计、工业造型设计、陶艺设计、综合设计、家具设计、公共景观雕塑、室内设计、美术教育、艺术鉴赏等。它是艺术大师辈出而闻名于世的一所综合性的美术院校。

中国美术学院由于原来每年在 7 月初的普通文化高考提前一个月，改为 6 月初。因此，艺术类的专业考试也在提前。中国美术学院是向全国招生艺术院校之一，考试日期一般安排在 2 月或 3 月，2004 年专业考试时间在 2 月 13 日 /14 日 /15 日 /16 日，来自全国参加美院考试的考生有 7 万人次。在参加中国美术学院专业考试之前必须选择专业方向，因为考入美院后，共同在基础部学习一年，到二年级回到原先选择专业的院系学习。所以，作为考生对报考的专业要有一定的了解。希望考生选择一个既有兴趣爱好又有就业前景的理想的专业。

为了方便全国各地的考生和多次参加专业应试的机会，在全国范围内根据生源的需要和交通的便利设立考点。如鲁迅美术学院（沈阳）、湖北美术学院（湖北）、长沙市第十八中学（湖南）、兰州市铁路三中（甘肃）、成都市武侯高级中学（四川）、石家庄市美术职业学校（河北）、青岛市第六中学（山东）、南京市宁海中学（江苏）等九个考点，国内各省的考生可以就近报考。考试的门类和时间从原来的三天应考四门减少到一天应考两门。考试内容除了雕塑、国画、美术学等专业之外，其他专业一般都是考素描与色彩，是由招生委员会统一命题。设计类专业的素描一般考石膏头像写生，造型艺术专业的素描一般考头像写生，色彩考试一般是静物默写或写生。

（二）浙江省艺术类（学院及专业）

浙江理工大学（原浙江丝绸工学院、浙江工程学院）杭州市文一路 118 号

浙江理工大学设有艺术类专业有服装学院（浙江国际时装技术学院）、艺术设计学院、科技学院、机械学院、建工学院等。设置的专业有服装设计、视觉传达设计、动画设计、环境艺术设计、室内设计、建筑设计、工业造型设计、染织艺术设计、电脑美术设计、服饰品设计、商业摄影、广告学等专业。

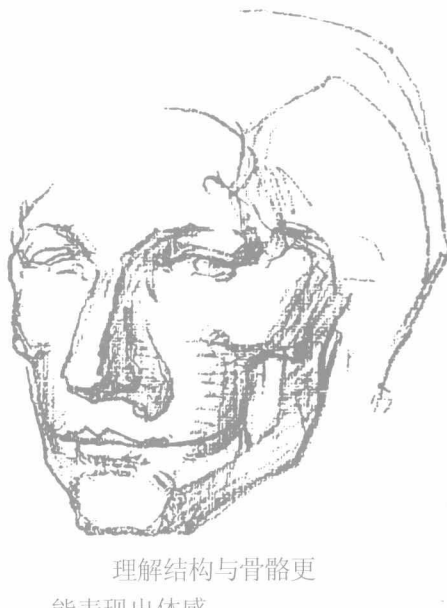
一般的美术院校基本上设有这些专业，有一些学校可能还有新的专业，专业的设置是随着时间的发展和社会与市场需求增减的。作为考生要慎重选择专业，并要选择自己喜欢的专业。

浙江省内考生实行全省艺术院校联合考试，这些院校包括浙江理工大学、浙江工商大学、浙江工业大学、宁波大学、浙江大学城市学院、浙江科技学院、浙江师范大学、浙江财经学院、浙江教育学院、浙江林学院、浙江传媒学院、中国美院艺术设计职业技术学院、杭州师范学院、浙江广播电视大学、杭州电子科技大学、浙江万里学院、浙江树人大学、浙江艺术职业技术学院、浙江商业职业技术学院、温州大学、绍兴文理学院、宁波服装学院、杭州职业技术学院、湖州师范学院、嘉兴师专、台州师专、丽水师专等艺术院校。

浙江省内的学院及专业有两类招生考试方法：一种是向全国招生并在外省设立考点的，另一种是向全国招生而没有在外省设立考点的。如浙江理工大学（原浙江丝绸工学院、浙江工程学院）、浙江工商大学（原杭州商学院）、浙江工业大学等艺术类招生考试是在外省设立考点。考点不详细列举。

（三）外省在浙江多所学校设立考点

由于浙江省的美术类考生数量多、考生素质较高、经济发达、省会杭州又是全国考生较集中的地方，因此，全国各地的艺术高等院校蜂拥而来，在浙江理工大学、浙江工商大学、浙江工业大学、浙江科技学院、杭州师范学院、浙江广播电视大学、杭州美术学院、杭七中、八一中学等学校设立考点。外省的考生可在杭州选择考点，杭州常常是外省考生得到学习和考试两不误的最佳选择。

理解结构与骨骼更能表现出体感

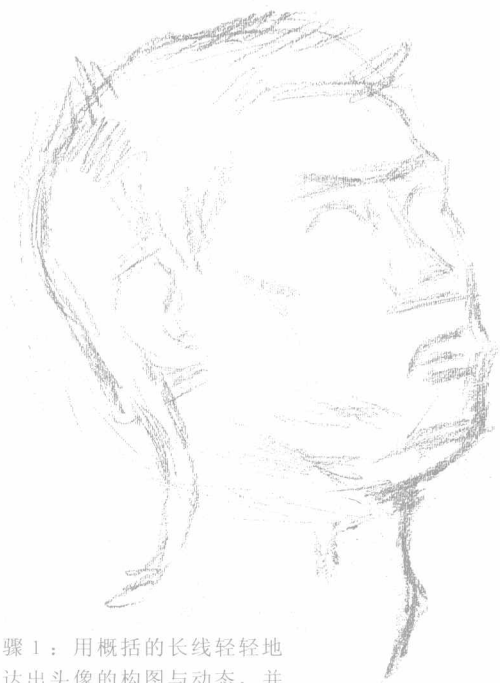
生动、富有激情的笔触使画面充满了张力，遗憾的是鼻子的结构稍微有点僵

娴熟的手法，塑造出结实的形体，体现出作者把握素描语言的能力炉火纯青

真人头像照片的
动态与特征

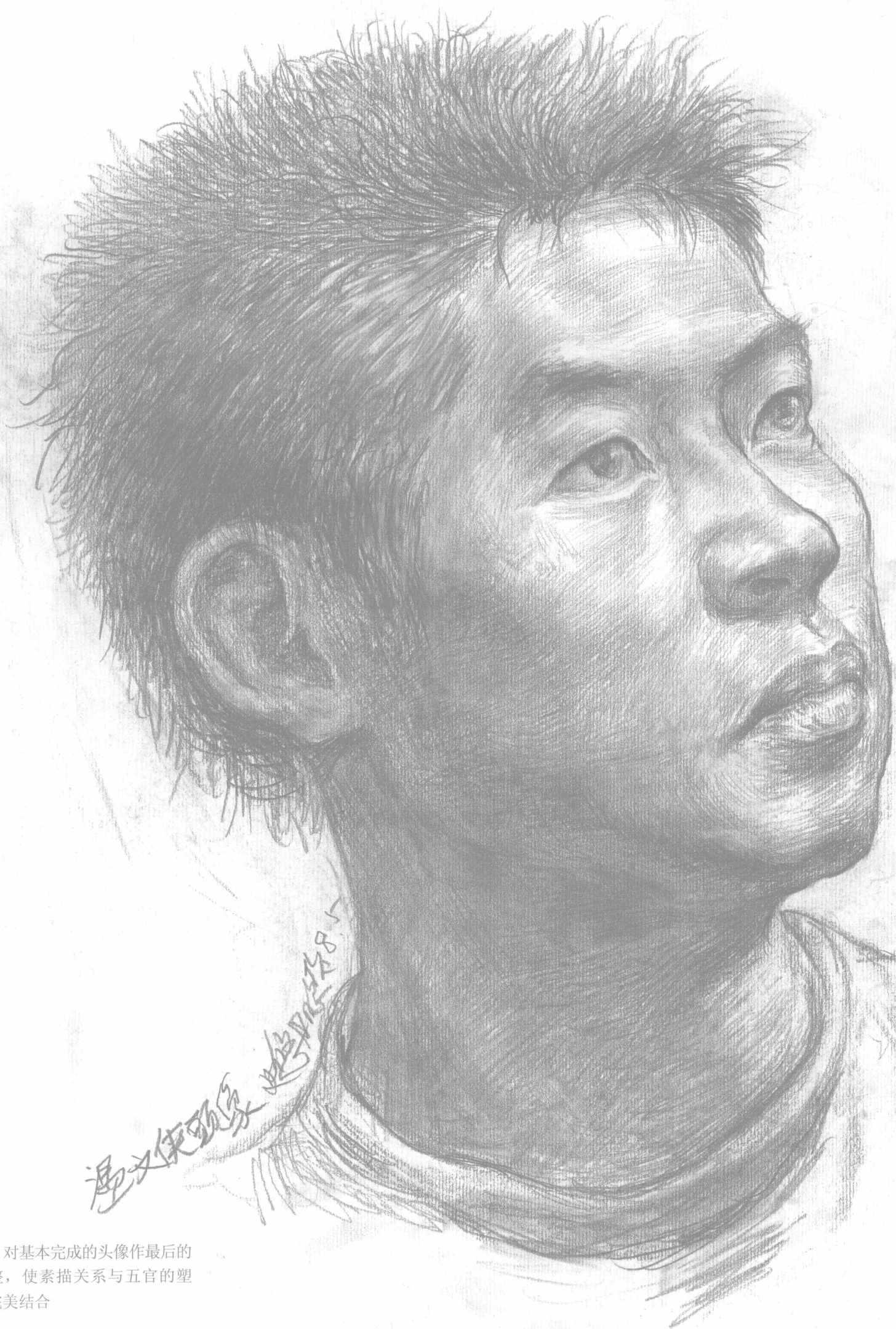
步骤1：用概括的长线轻轻地
表达出头像的构图与动态，并
掌握好五官与头部的比例

步骤2：表达出五官
的结构关系，并抓住模
特的神情

以上图例是不同角度与特
征的五官局部，作为考生应充
分了解这些五官局部的特征变化

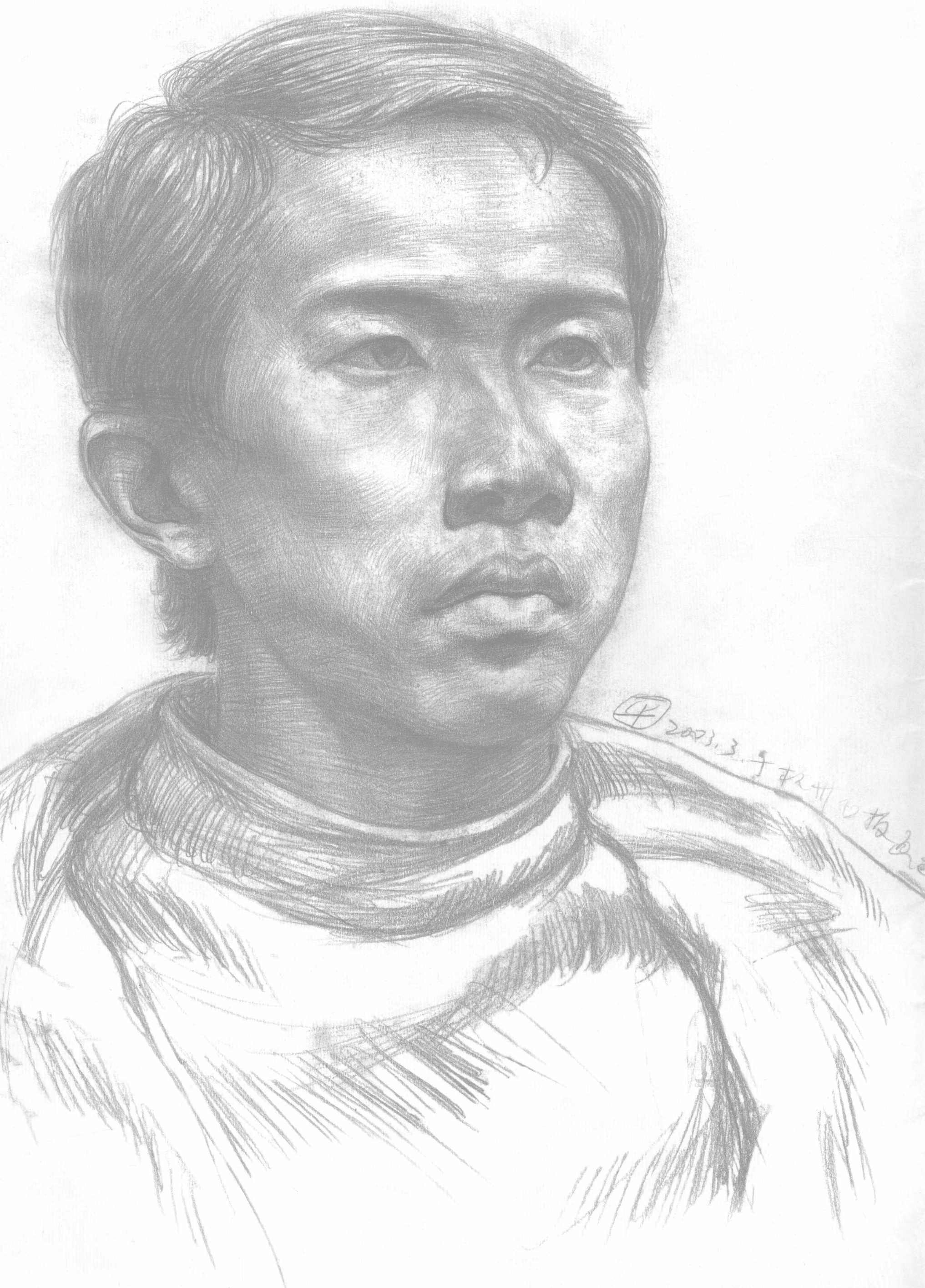
对基本完成的头像作最后的调整，使素描关系与五官的塑造完美结合

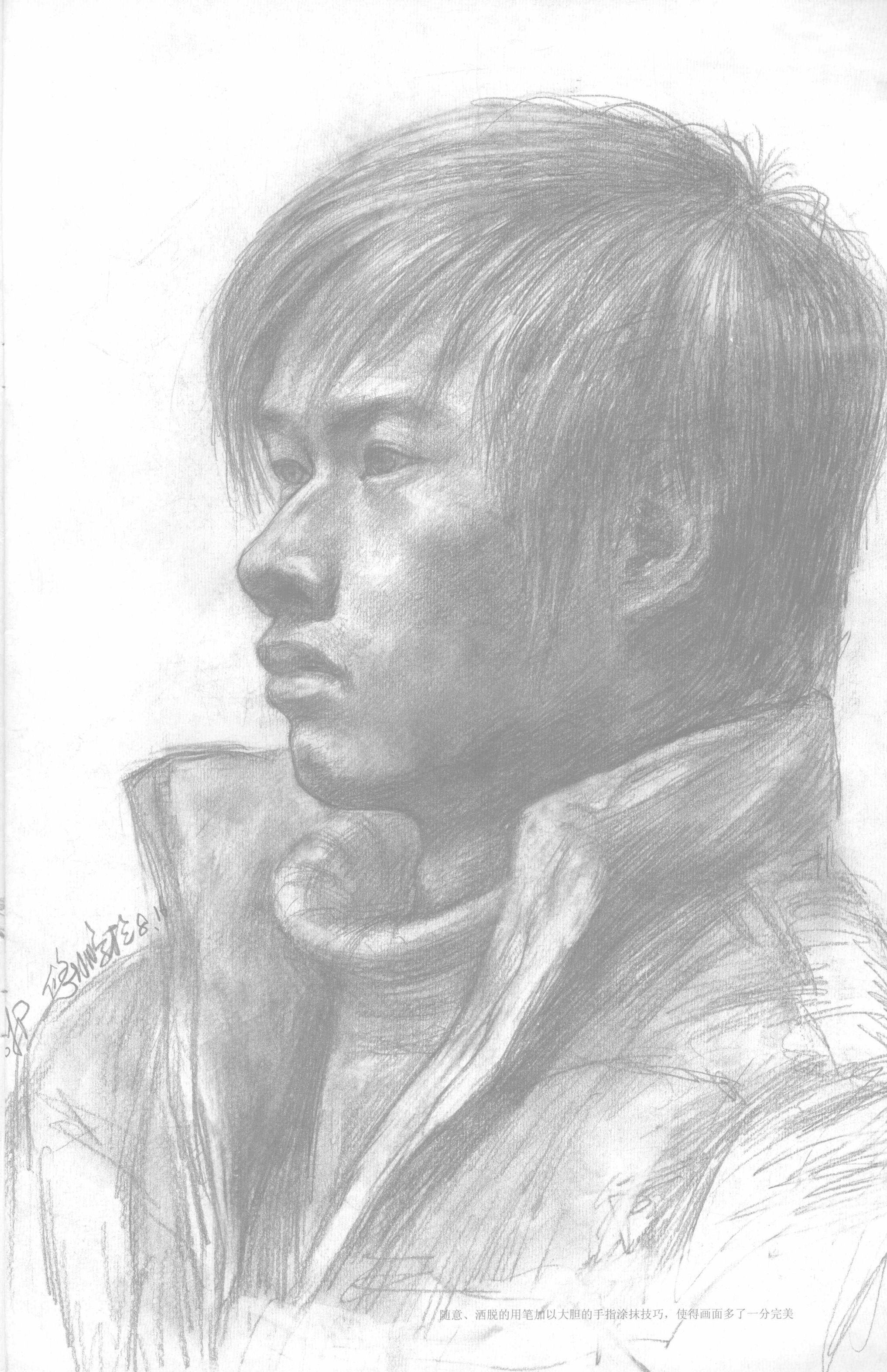
这又是一幅视觉冲击力很强的作品，作者娴熟的手法，细微而整体的观察，是作品成功的秘诀。作者对五官形体的塑造非常扎实，在明暗调子的变化上又不失生动，使画面充满朝气

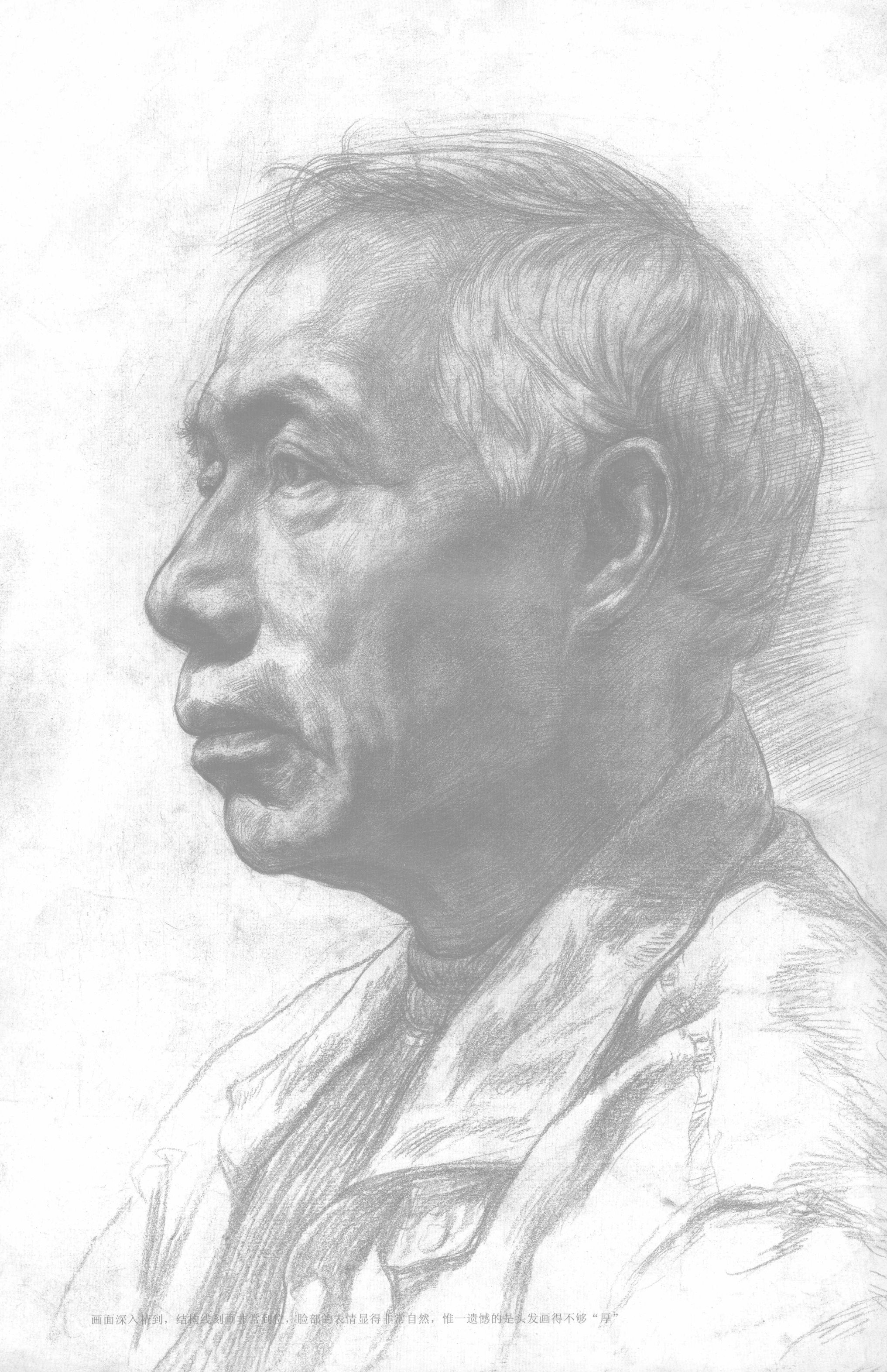
作者紧抓住仰头平视的瞬间动态，借用轻、重、粗、细、长、短不一的多变线条，表达出作品强烈的视觉冲击力

简洁概括却又生动丰富的用笔，轻松自如地塑造出扎实的体感

随意、洒脱的用笔加以大胆的手指涂抹技巧，使得画面多了一分完美

画面深入精到，结构线刻画非常到位，脸部的表情显得非常自然，惟一遗憾的是头发画得不够“厚”

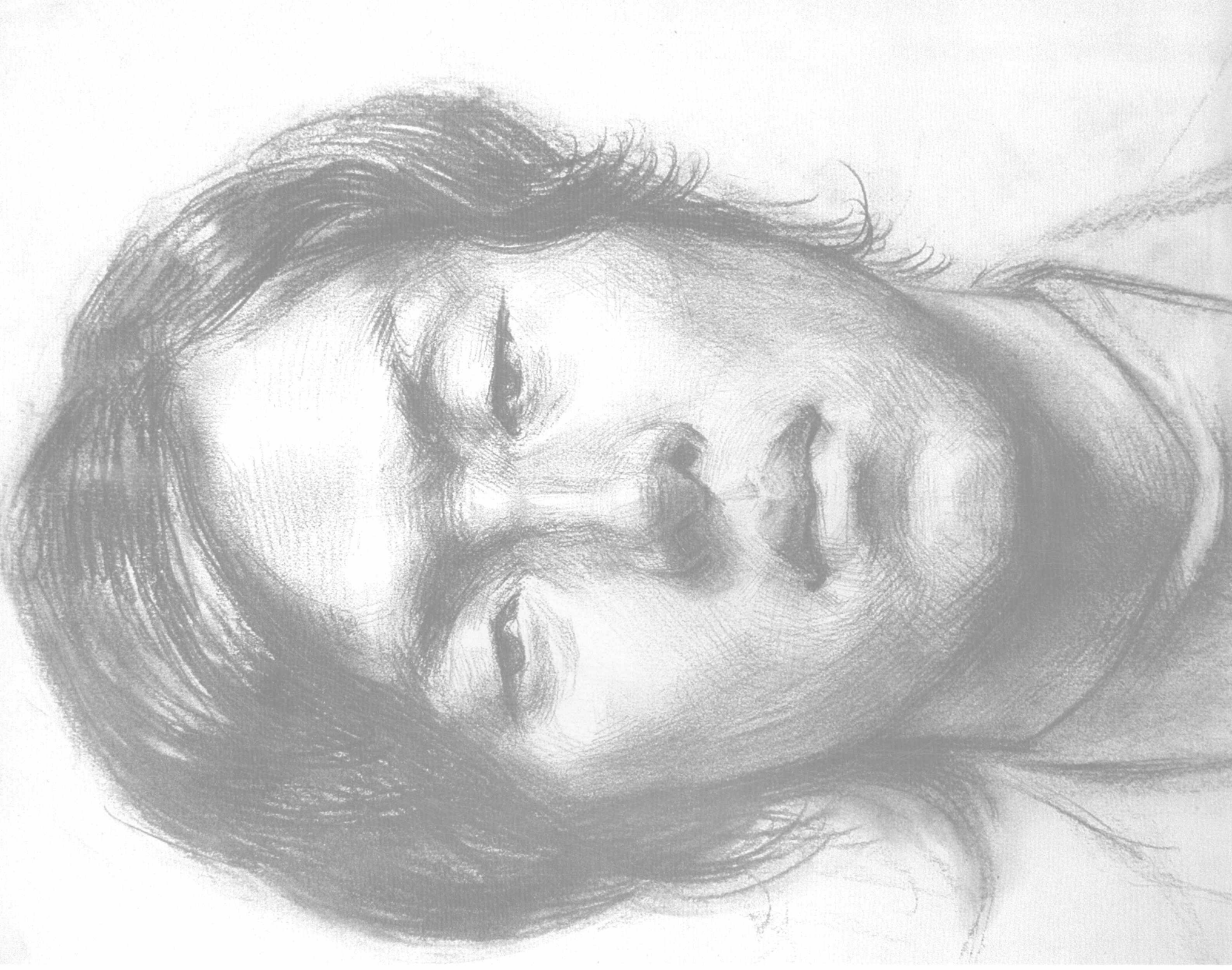

富有张力的造形，结实、生动的明暗塑造，能让改卷老师的心怦然一动。

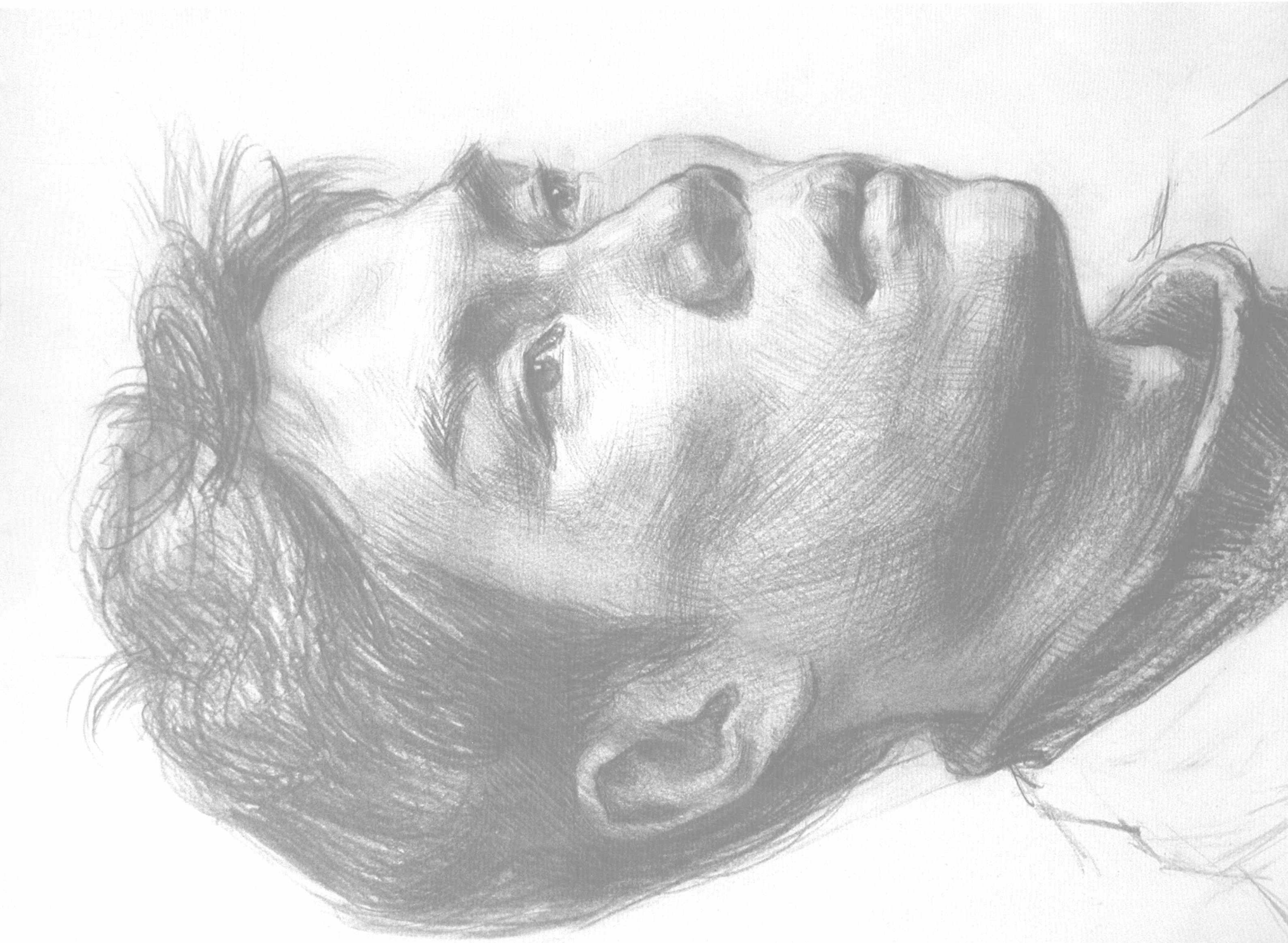
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

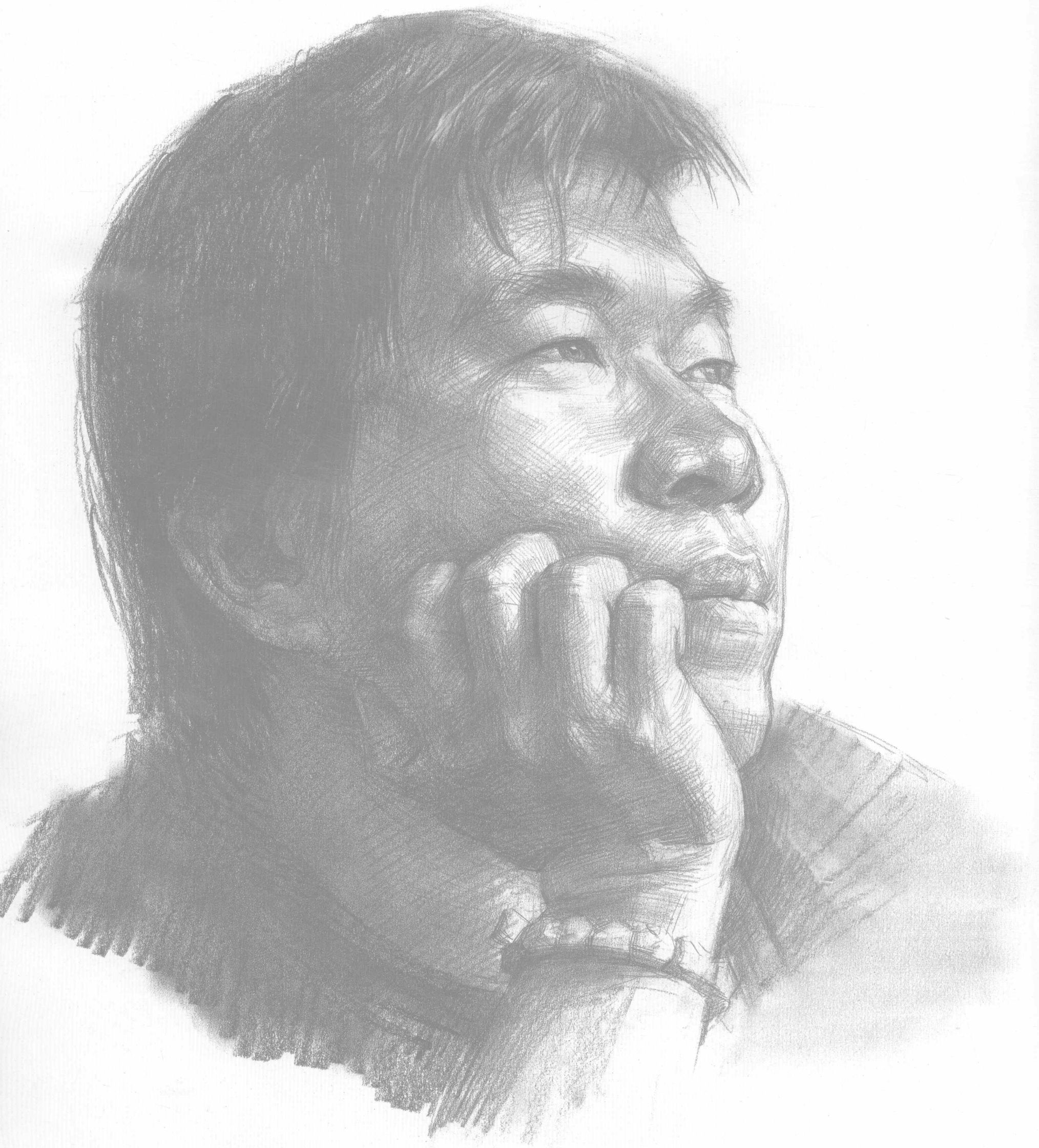
张鹏画于鹏程画室 (100311年11月26日)

短促、有力、富有变化的笔触，表现出青年特有的激情，结实的体感，使画面充满了强烈的视觉效果

作者非常注意俯视角度中五官的透
视变化与明暗调子变化

作者的观察非常细腻，对结构的变化表达出游刃有余的境界

细腻的笔触，熟练的技巧，表达出画面男青年稳重、细腻内心世界

Mao Zongchang
——小.时.范画于杭州

P13

此画是侧面头像成功佳作，从老人的嘴角到眼角，从微微扬去的后脑到飘然下垂的围巾，和谐地表现出老年人坦然处立的一副悠闲神情

浓重的调子加上深重的皱纹，完美地表现出一副
饱经风霜却又坚毅的神态