

考 场 实 战 模 拟

锁定美院

素描头像

SUODING
MEIYUAN

吕山川 编著

倾全力

打造高校学子

零距离 精导写生默画

福建美术

序

在21世纪的今天，艺术教育已经越来越多地渗透到社会生活的各个领域。各大院校艺术类招生人数也呈逐年上升趋势。而“宽口径、厚基础、淡化专业”，注重对学生综合素质和基本能力的考察也成为诸多院校的共识，作为造型艺术的培养上述这些要求也成为诸多艺术院校的共识。作为造型艺术基础的素描头像写生、人物全身速写和色彩静物写生依然还是美术各专业招生的必考科目。因此，如何有效地提高考生素描、速写、色彩的写生能力依然还是值得研究的课题。我社《锁定美院》丛书在前几年成功地推出“同步训练和点睛解难系列”之后，再次邀请具有多年美术高考培训经验，在考生中具有广泛影响的福建师大美术学院“新空间”美术培训部的优秀教师共同磋商、编辑这套新的“锁定美院·考场实战模拟”系列，旨在帮助考生更直观地进行写生与默画训练，更有的放矢地应对美术高考。并按课时长短、考生程度不同选编。重点以作画步骤、实物对照和同组对象多种表现的作业进行精彩的点评，这样便于考生在较短的冲刺阶段得到实质性提高。

希望“锁定美院”系列丛书能成为广大考生的良师益友，这里再次向“新空间”美术培训部的教师吕山川、袁文彬、陈华村、张卿、周雄波、林铖刚、陈鸿志表示感谢，感谢他们真诚合作。

编者

2003.7

素描头像的学习方法

吕山川

素描是绘画的入门课，是一切造型艺术的基础，是练习基本功的手段。素描一词是相对色彩而言，一般指的是单纯、朴素的单色画，它主要借助单色的线条或明暗来表现物体的造型，研究造型的基本法则。米开朗基罗说：“素描是油画、雕刻、建筑及其它种类绘画的源泉和本质。并且是一切科学的根本，已经掌握了这门技术的人可以相信自己已占有一笔巨大的财富。”

在全国美术院校的招生考试中，素描是必考的重要科目，一个学生素描能力的强弱，决定了他别的科目的成绩。如果没有扎实的素描基础，也就不可能画出一幅好的速写或色彩作品。在实际教学中，我们常常发现一些学生为应付高考而按一种程式化的方法学习素描，以图速成，从而自觉不自觉地养成了许多坏毛病。这些学生即使能够考入艺术院校，也必须花大量的时间和精力去克服和解决先前养成的毛病，对于任课教师和学生本人来说，这都是十分苦恼的。因为一些素描观念上养成的毛病，在

学生绘画意识和习惯中根深蒂固，往往会影响以后的学习和创作。所以选择正确的学习方法，树立良好的艺术感觉极其重要。

这里我们介绍一下在素描学习中应该特别注意的要领。

一、培养正确的认识方法和敏锐的观察力

从严格意义上讲，学习素描必须按石膏几何体、静物、人物石膏像、人物头像等这样循序渐进的学习过程，但是我们很多初学者没有这种条件，有的考生临时“抱佛脚”，在没有接触基础训练时，直接画人物头像，这样的学生往往不可能画得好。培养正确的观察方法，也就是建立在对物体的深入理解上。我们画素描要懂得素描的基本要素，如形体、比例、结构、明暗调子、质量感和空间感等。这些名词看起来好像不难，但具体操作确实是很不容易的。这里我们先来理解一下头部的形体结构及比例。头部的形体，从整体上可以概括成一个卵形或立方体或楔形，进一步分析知道颅骨象球形，额骨呈扁方形，额骨之下至下颌骨底的正面呈倒梯形，下大上小的梯形体的鼻子竖于其间。头部的比例有“长三停、横五眼”。这是对头部一般规律的总结，但是个体之间还存在着一定的差异。

面对一个模特，

福州市新空间美术培训部高考录取美术院校（本科）人数表

考试年份	培训考生(人)	录取本科(人)
1999年	120	83
2000年	205	137
2001年	230	163
2002年	280	196
2003年	327	218

“新空间”教师：（右起）吕山川、陈鸿志、张卿、袁文彬、周雄波、林铖刚、陈华村。

吕山川 1992年毕业于福建师范大学美术学院油画专业，1995年至1997年毕业于中央美术学院油画系第九届助教班。作品多次参加全国美展。主要作品《有阳光的早晨》参加第六届全国水粉画展，并被上海美术馆收藏。2002年前往欧洲艺术考察，现任教于福建师范大学美术学院油画专业。

初学者可能在短时间内也可完成一幅肖像，但画面简单空洞，而受过良好素描训练的人却可表现得深入而丰富。因为视觉上的敏感不同，感觉到的内容就会有差异，后者可以抓住物体的本质，在表达中能够概括简洁、明确肯定地表达对象，在短时间里抓住对象的最基本的特征，培养敏锐的观察方法。

二、建立良好的整体意识

整体意识的建立在绘画领域中是一个很重要的因素，对学生将来的绘画发展产生很大的影响。无论是从事何种绘画创作，都要涉及这个问题。整体是相对局部而言，局部是整体的一部分，局部存在于整体之中，而整体通过局部得到体现。对于初学者来说，一方面是加强对整体意识的理解，另一方面是在观察和表现中关注整体关系，克服注意力局限在某一个点上的不良习惯。例如在画一个头像时，必须整体地观察对象，如画眼睛时要考虑到与耳朵或鼻子之间的关系，而不能孤立地画眼睛，陷入局部，必须相互对比，要把它们有机地联系起来。整体存在于造型的各种因素里，从轮廓到色调，从形体表现到空间表现无处不在。培养整体意识可从观察事物入手，多观察多比较，这样才能明确各个事物之间的关系，以便更好地把握整体。从整体到局部、从局部再到整体，贯穿于整个作画的过程中，反复比较，培养局部与整体关系的能力，建立良好的整体意识。

三、建立形体的体积意识和掌握表现技巧

把握形体、表现体积感和空间感，是基础素描另外一个重要因素，要明确物体的形状、比例、大小，同时还要克服平面描绘，对造型要有最基本的理解和掌握。没有体积空间意识，就不能养成对体积空间的观察习惯，更不能表现好空间关系。对空间的表现是绘画的基本能力。如：人物头部在正面时眼睛和耳朵在同一方向，初学者往往表现不出它的空间感，没有空间感就表现不出体积感。“方形”和“方块”是不一样的，方形是一个平面，而方块是一个体积。所以应该建立空间意识来表现物体的体积。

表现力在素描教学中是很关键的。有了敏锐的观察力，还要建立整体意识和体积空间意识，因此要实现这些还需要有表现的能力。素描是表现或再现对象的最基本的绘画形式。素描作为学习绘画的方法和手段，必须掌握形体构成因素和

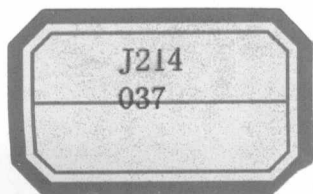
结构，理解光影色调，理解边缘轮廓线和明暗交界线，以及对节奏的感受。素描相对色彩而言更具理性，特别是基础素描的训练。用理性指导观察，用观察丰富理性，把素描建立在理性的认识上，从而达到素描的完整性。

以上就素描教学中的一些较为突出的要点进行分析理解。绘画是一门技巧课，必须从实践中获得飞跃。所以动手实践是非常重要的，有了量的积累，才能得到质的飞跃。打好坚实的素描基础才能考出理想的成绩。

CS399674

重庆师大图书馆

J214
037

男青年头像

这个女学生有着一头处理过的发型。头稍微往后仰，眼睛往左上方看，特征明显。大眼睛，厚嘴唇且色彩较红。头、颈、肩有明显的扭转动势。这是在写生前应注意观察的要点。

①首先是构图。用轻淡的线条确定头部在纸面上的基本位置，定出头顶的点，用直线概括出大的轮廓，确立头部的基本形，并画出五官的基本位置和大的转折点。构图非常重要，它决定后面的效果。

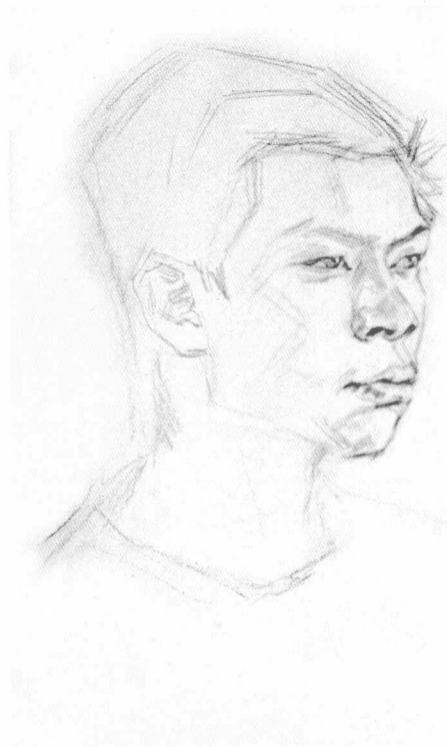
②在形基本确定的前提下，找出大体的明暗关系，可以从感兴趣的地方入手。如从眼睛开始画起。画出额头、鼻子、人中、嘴巴、下额及颈部的明暗交界线，并注意起伏变化、转折，注意头发内外边缘线的轻重变化。

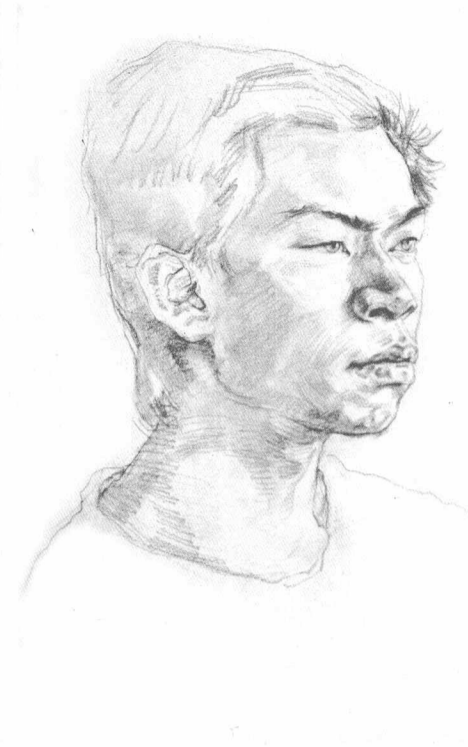
③进一步强化第二步骤，加强明暗，但要注意明暗交界线的变化，在处理头发时有些地方可用大拇指擦出质感，宁方勿圆，在这时可以从局部出发逐个地完成。

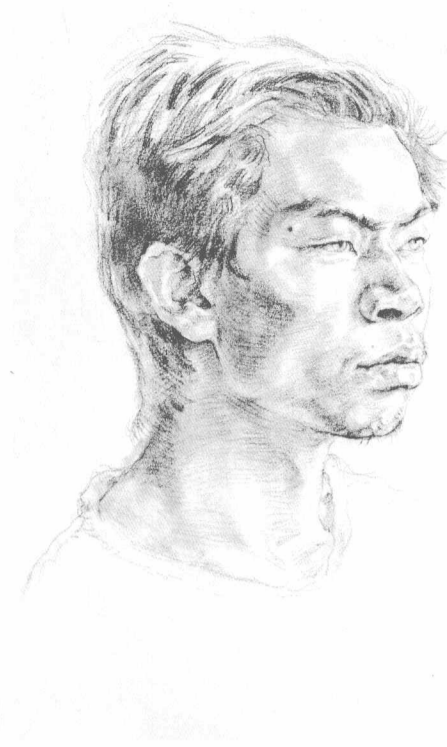
④整理完成，回到整体，注意边缘的虚实整理，使之丰富、圆厚，亮部不宜画得太多。有的同学深入时往往误解认为画得多就是深入，其实不然，深入是指画得更到位。

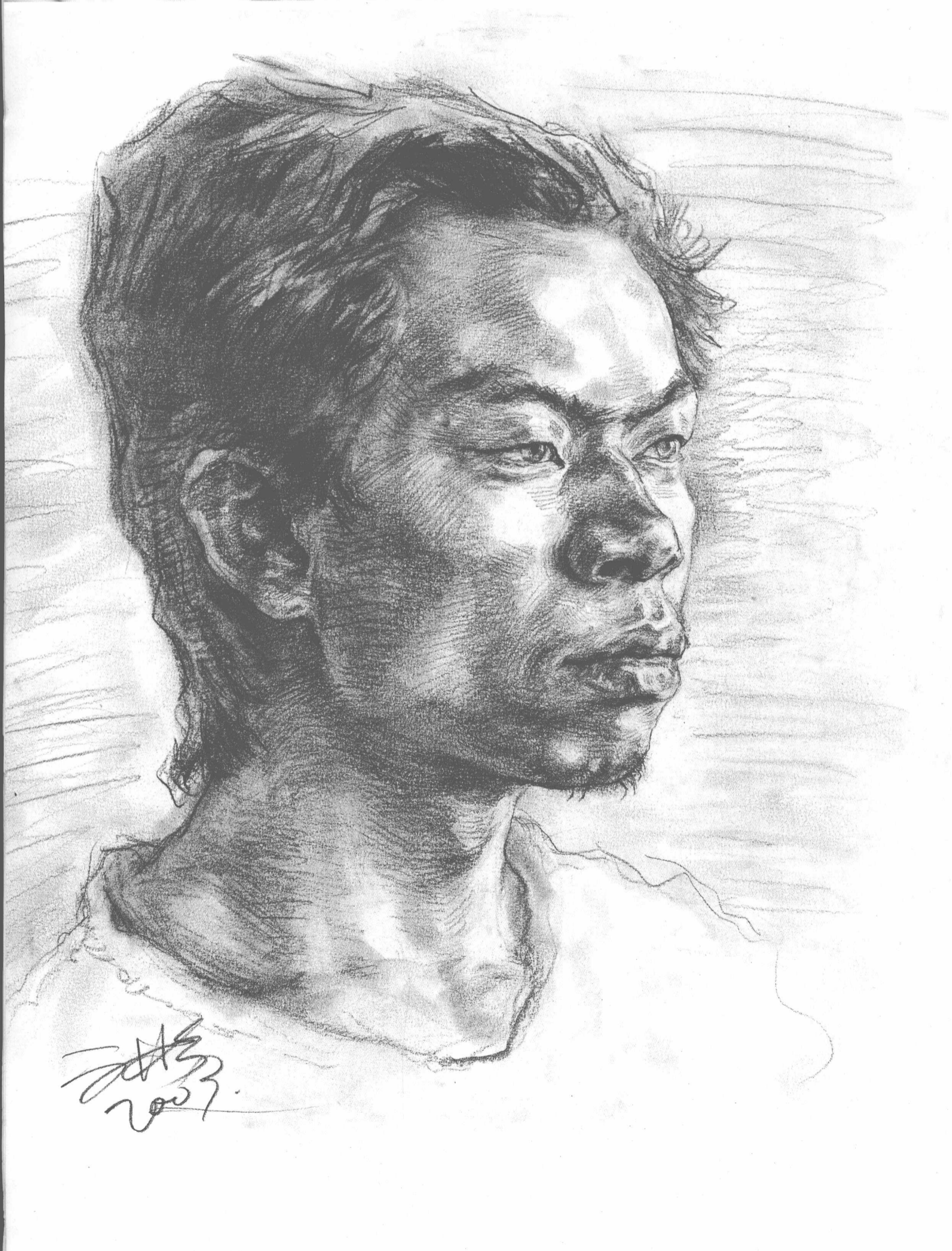
①

②

③

2007

这个模特的基本特征是：头形较方，额头方正，鼻子结构明显，口轮匝肌较为饱满，眼睛单眼皮，头发往后梳。

①用淡淡的直线条确定大的外形轮廓，脸朝向的一方应多留些空间。构图很重要，它直接影响下面各个步骤的成败。构图不好，后面的明暗调子，转折结构画得再好，也会影响你的成绩。

②找出大的明暗关系。注意亮部、暗部的形体块状，画出头部的解剖特征，在这阶段应把几个主要骨点位置强调出来，即眉弓、鼻骨、颧骨和下颌骨的准确位置和形状。

③进一步刻划人物的局部特征，注意眉毛、眼角、鼻孔、嘴角的描绘，以及颈部喉结、胸锁乳突肌的表现。

④从局部回到整体，处理边缘线的轻重变化，在最后的步骤应对以下问题进行检查：画面构成是否合理？对象造型是否准确？画面色调是否明快？人物表情表现是否恰当？画面的空间感和对象的质感表现是否充分？

①

②

③

这个模特颧骨较高，下额骨发达。

①用直线概括出大的外型，及五官的透视线，注意脸部左右的基本骨点，肌肉起伏的对称。高领毛衣的透视决定了颈部的体积。

②进一步明确五官的位置，作者在写生时没有用很多的明暗调子来处理，主要表现对象的结构。注意五官的透视位置关系。

③深入刻划五官及头发和头部明暗交界处，用较方的笔触来处理头部。头发和下颌骨的处理决定了一个头像的厚度感。

④在亮部和暗部之间加了一些较淡的中间调，五官重的地方要大胆加深，使画面不会产生灰的现象。头发处理较淡，但体积关系明确，最后毛衣领加深，使头部更富整体感。

④

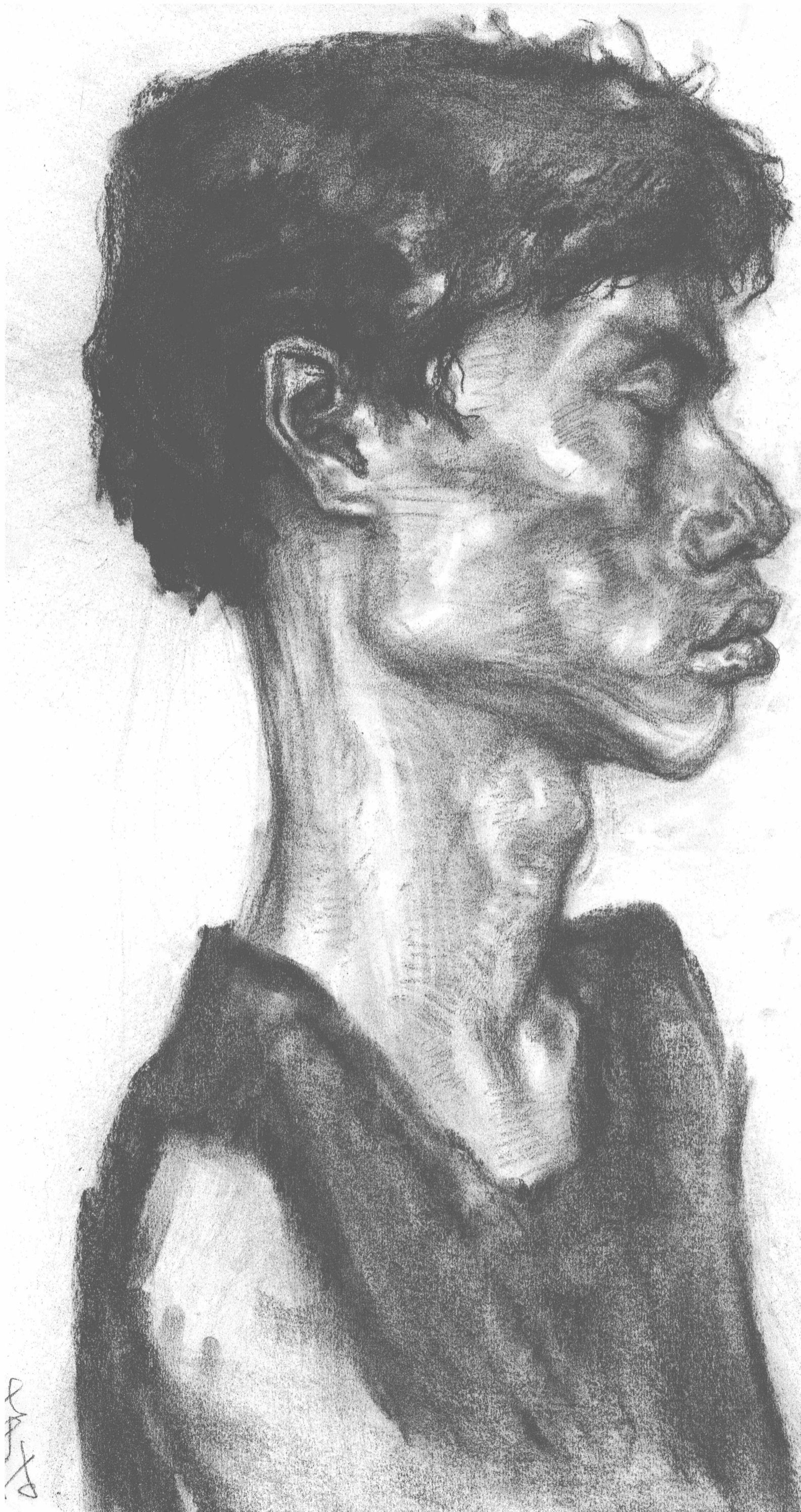

这个模特是美术学校大四学生，在作画过程中和我聊天，在高考前他当模特时同学都不画他，因为他有着一头卷发。其实用正确的观察方法来作画，卷发更能让你发挥出意想不到的好效果。

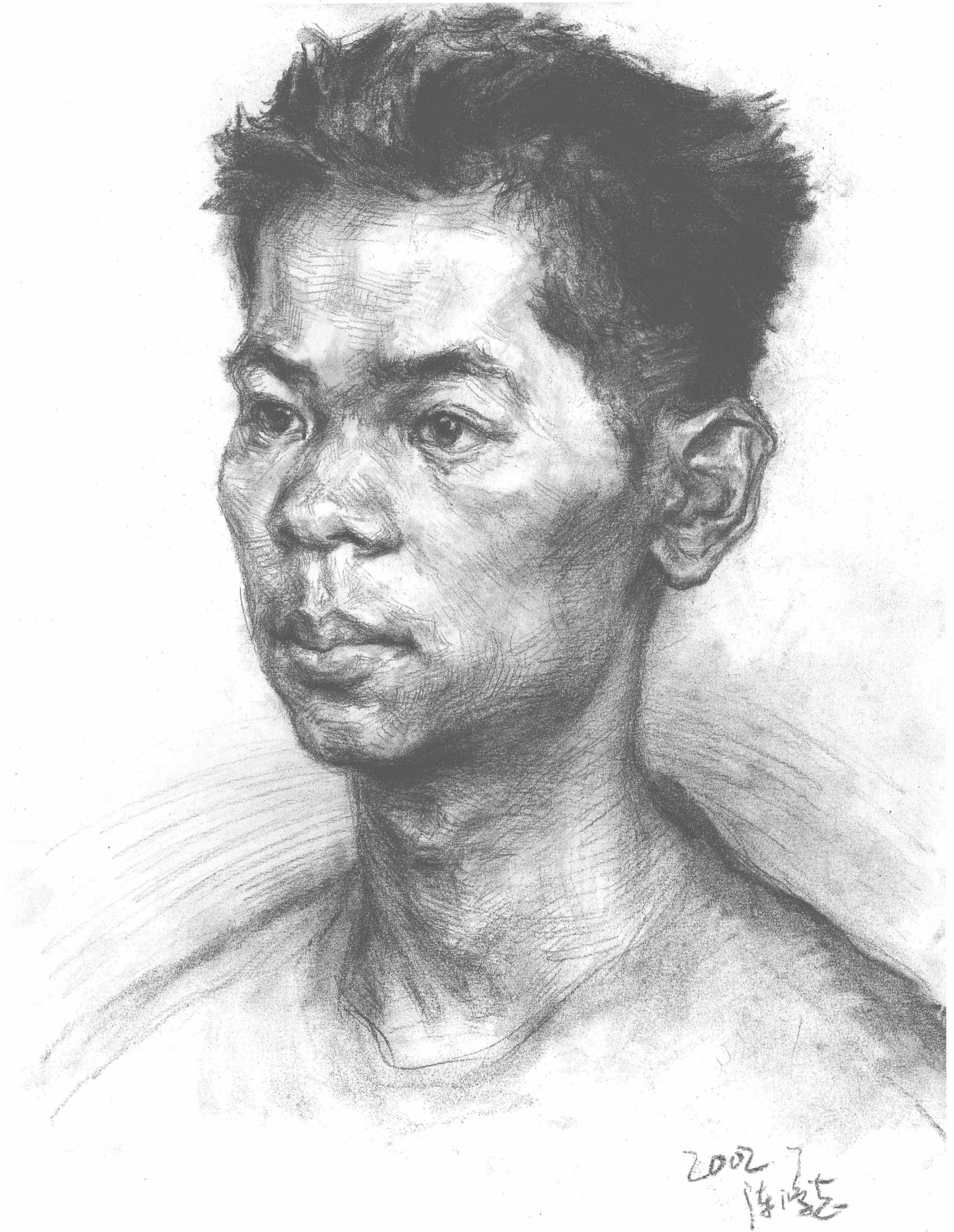

这是一幅画在棕色牛皮纸上的素描，明暗交界线刻划生动，眉弓、颧骨、下颔骨表达到位，暗部整体丰富，用白粉笔提出亮部高光、把劳动者结实的形象表现出来。

山川·文彬·华村 艺术培训中心

对人物的内心世界和人物结构刻划，初学者应很认真地阅读这种素描范本。

俗话说“熟能生巧”，“巧”中就会出现创造性。要“熟”就得苦练。苦练具有很强的实践性。

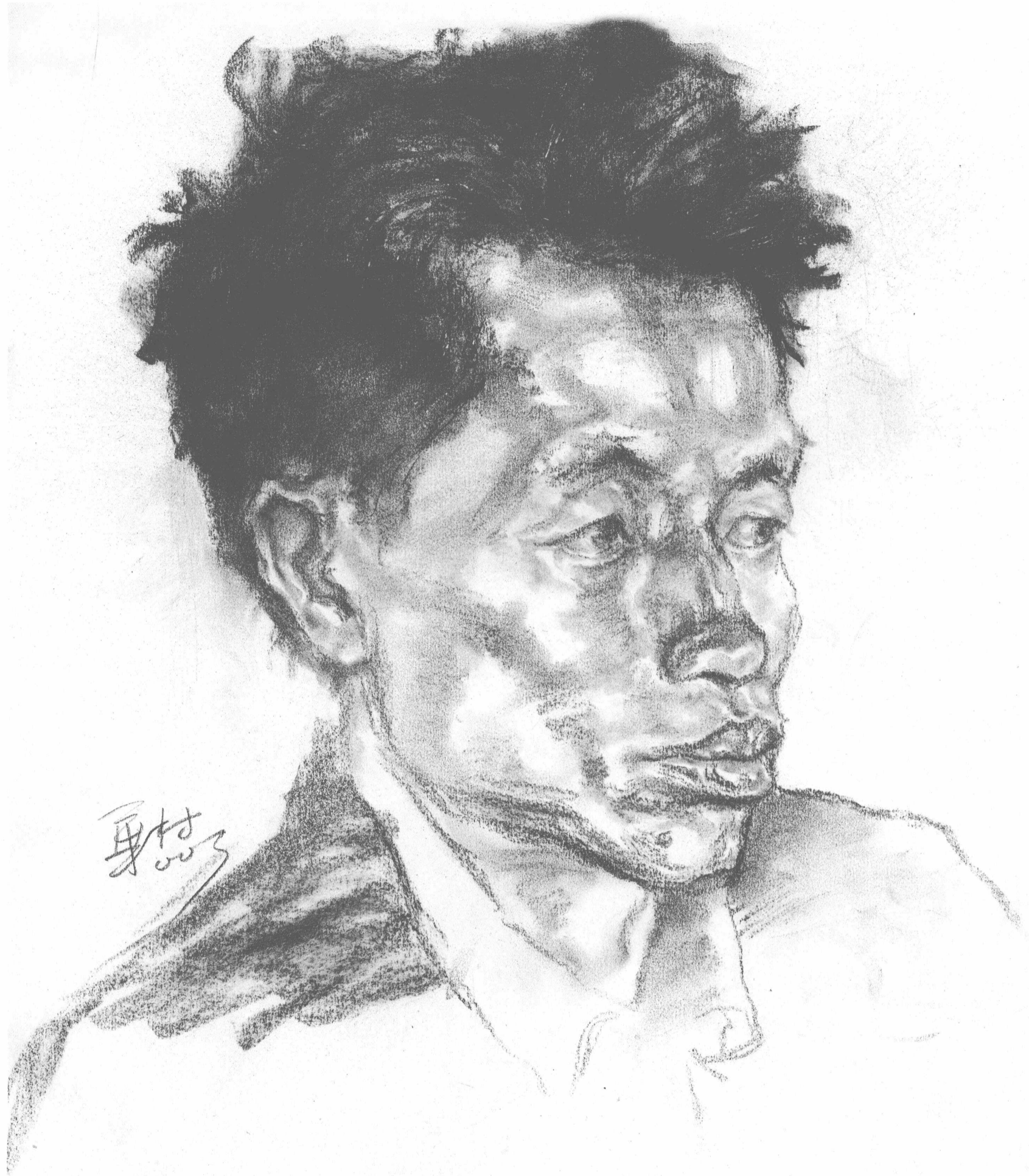

“素描是一切造型的基础，是根本。谁要是不懂得或者不承认这一点，谁就没有立足之地。”

——契斯卡柯夫

“宁方勿圆”明暗关系明确，处理结实大方。头发的质感表现尤为突出。

一幅好的侧面像，要让人很明确地感受到另一面的存在，这就是所谓的体积感。

深入并不是画得多，而是在原有的基础上理解得更深刻。