

su miao ren xiang

美术高考

素描头像

MEI SHU GAO KAO CAO FEN DIAN

素描头像

MEI SHU GAO KAO CAO FEN DIAN

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

素描头像

董洲 著

辽宁美术出版社

作者简介

董 洲

1980年毕业于山东泰山学院美术系。1990年天津美术学院油画系研究生班结业。1996年山东艺术学院俄罗斯功勋艺术家菲利宾科教授油画研修班结业。2002年教育部“国家新美术课程”实施国家级培训结业。现为山东工艺美术学院造型艺术学院副教授、山东美协会会员、山东油画协会理事、中国工业设计协会会员、山东画院高级画师。

图书在版编目 (CIP) 数据

美术高考采分点·素描人像 / 董洲著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.9

(中国美术高考在线丛书)

ISBN 7-5314-3592-6

I. ①美... II. 董... 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. J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第069752号

中国美术高考在线丛书 美术高考采分点·素描人像

策划·装帧设计 / 中国美术教育图书策划编辑中心
责任编辑 / 严 磊·张维佳·姚 蔚·关克荣·王 嵘

项目执行 / 王 嵘

设计统筹 / 姚 蔚

制版 / 辽宁印刷集团美术印刷厂

印刷 / 辽宁印刷集团美术印刷厂

技术支持 / 刘海文 周莉洪 张 琳

技术编辑 / 田德宏 王 东

责任编辑 / 张亚迪

出版发行 / 辽宁美术出版社

经销 / 全国新华书店

版次 / 2006年9月第1版

印次 / 2006年9月第1次印刷

开本 / 889mm × 1194mm 1/12

印张 / 4

印数 / 1—4000

书号 / ISBN7-5314-3592-6/J·2499

定价 / 15.00元

中国美术教育图书策划编辑中心

→ 王 嵘·姚 蔚·张维佳·关克荣·严 磊

编辑部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街29号

辽宁美术出版社邮购部 邮编: 110001

邮购部电话: (024) 23833803

E-mail: lmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

ISBN 7-5314-3592-6

9 7875314 35921 >

ISBN 7-5314-3592-6/J·2499

定价: 15.00元

CONTENTS

高考采分点——素描人像

中国美术学院考试丛书

目录

- 02 第一章 国内美术院校的招生情况
- 02 第二章 国内美术院校的考试情况
- 04 第三章 试卷的分卷、分题与评分标准
- 06 第四章 考生对素描人的一些认识误区
- 08 第五章 取得高分的几种方法
- 11 第六章 影响成绩的几个原因及解决办法
- 17 第七章 关于素描人像默画的问题
- 18 第八章 对素描人像训练的建议
- 20 第九章 素描人像步骤图演示
- 30 第十章 素描人像欣赏

素描是造型艺术的基础。素描考试是考查考生造型能力的测验，是进入高等美术学院学习的扣门环。本书是针对每年参加美术高考素描人像考试的考生们写的。因此，实用有效是本书的目的。

近几年，随着美术学院招生人数的增加，如何正确地面对专业考试和专业训练成为考生们当务之急的问题。正确的训练方法是取得美术考试好成绩的有效手段。本书全面地介绍了这方面的知识和信息，包括国内美术学院、综合院校招生和相关专业的设置、考试、考题和如何选择专业，并根据作者多年参加美术高考命题、阅卷分数评定的经验介绍了试卷评分的标准，试卷的分类、分题。就美术高考素描人像考试要掌握的要领、作画步骤、容易出现的问题和解决方法，以及如何取得素描人像考试的高分数，就如何理解记忆头部的几何与解剖结构、人像素描的一些画面处理技巧、画面的强化与弱化问题等与素描人像考试相关的知识作了较详实地分析和阐述，并且向有志于参加美术高考的学子们提出了如何进行专业训练的建议和学习方法。书中根据每年高考素描人像考试的情况搭配了几十幅范画，并且绘有几十幅小图。小图可以非常实用地教会考生们如何概括，整体地理解头部的骨骼和基本的体积形态，如何正确地理解头部的几何形状和骨骼肌肉在几何形体上的起伏变化。非常直观地介绍了对形体基本形、大外形这些造型手段的应用和方法，介绍了五官中眼睛、鼻子、嘴的各种角度的形状变化、体积关系，各形体间相互联系的观察方法，色调与形体的联系等，这些小图有效地配合着文字内容，可以使考生们从中获取有益的知识，帮助考生较快地掌握观察与绘画的技巧，尽快地提高自己的专业水平和应试能力。本书严格地遵循素描造型的规律，程序向考生们提供相关信息，防止考生在专业训练的过程中出现概念化、公式化的错误，影响考试成绩，浪费宝贵的时间。

想要在美术高考素描人像考试中取得好成绩是与平时严格规范的训练分不开的。作者在高校工作近三十年，每年参加美术高考的评分阅卷工作，对每年素描人像考试试卷中出现的问题和影响考试分数的因素比较清楚。因此，本书比较系统地就把如何取得美术高考素描人像的方法作了比较详细的阐述，力求本书内容直观、易懂、针对性强。加上笔者曾培养过一大批考生考入国内多所著名美术学院和综合院校的设计艺术与造型艺术专业，比较容易引导考生在报考专业的选择、心理技术上的准备、作画程序等方面作出符合考试的要求，以取得一个比较理想的考试成绩。本书中有些章节也适合参加美术高考学生的家长作专业参考，以帮助考生正确估计自己的能力，选择一个与考生能力相符的学校及专业。笔者建议考生们不盲目自大，也不气馁，以平和的心态应对考试。

祝每位参加美术高考的同学取得好成绩，祝考生们顺利地进入自己满意的大专学习。

前言

PREFACE

第一章 国内美术院校的招生情况

院校分类：到目前为止，国内分为专业艺术院校和综合艺术院校两大类。专业艺术院校是教育部划定的全国专业艺术院校，主要包括全国八大美术学院、电影、戏剧和各省市的艺术学院，共三十一所。综合院校包括全国重点高校。各省市自治区的综合院校，包括了工、农、文、理、商等综合类大学、学院，还有独立设置的二级学院、专科、高职院校和与国外联合办学的学院等。绘画艺术与设计艺术系均参加招生。根据目前的招生情况看，大部分院校是文理兼收的，也有部分院校只招文科生或部分专业只招理科生。有些学校在采取时，英语、语文是有分数限制的。这一点考生要查看每年由省招生主管部门公布的文化课的录取情况，做到心中有数。

专业分类：就目前国内院校专业设置情况看，大体上可以分成两大类：一是传统的绘画艺术类，二是设计艺术类两大类专业。绘画艺术含有国画、油画、版画、雕塑等绘画类专业，设计艺术包括了具有设计概念的所有设计专业，如：装潢设计、环境艺术设计、工业设计、服装设计、电脑艺术、动画等等近十几个设计类专业。

第二章 国内美术院校的考试情况

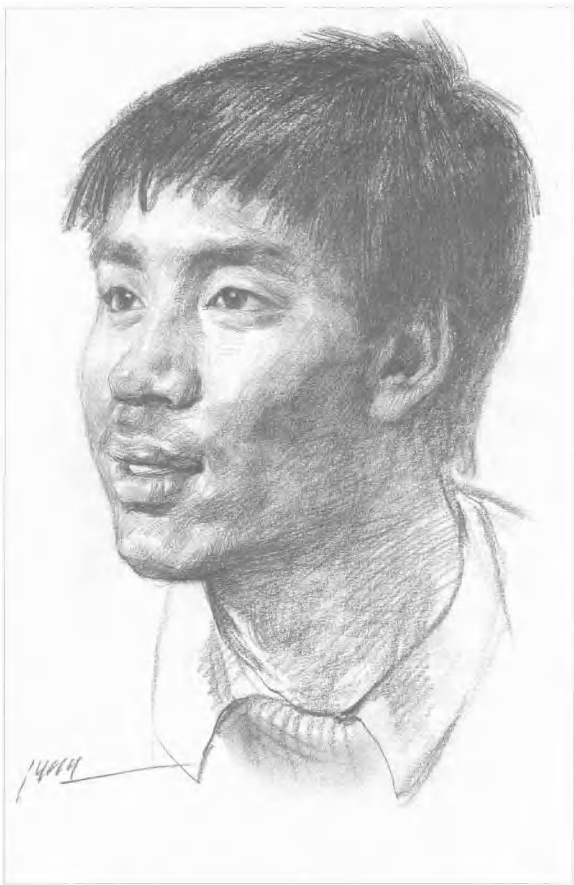
目前，国内院校大多是自主招生，即在所招学生的生源地设立美术高考考点。有些省是统一组织考试的方法，即联考制度。在各省招生的学校在各省市、自治区招生办公室的指导和监督下，由招生学校组织考试。考试的命题、考试成绩由招生学校实施完成。按招生人数的四倍左右发放专业合格证，考生持专业合格证报名参加文化课的考试。

国内院校考试的试卷命题与考试，考试的命题是根据各个院校自己所招专业的专业特点组织命题的。为了严肃考试纪律，防止不正当的行为发生，各学校一般采取试题库的形式。考试前由微机内调出考试题目，考前半小时或者十分钟左右公布试题，以保证考试在公正、公开、公平的条件下进行。

虽然各个院校命题有些差别，但大部分院校大同小异。考试科目有素描、速写、色彩与设计。目前国内一些院校素描、色彩的考试是默画。

素描考试：大多数院校考素描人像，以默画为主，写生较少。少数院校考素描静物，有写生，也有默画。考试时间一般控制在180分钟左右，也有院校素描考试时间较短，为150分钟。专业院校的素描考试多为写生。考试内容与综合类高校相比难度相对的大些。有的学校考试内容有新变化，出现一些考查学生想象与创造能力、观察能力的题目。这类考试较少，但也有这类的素描试题出现。

上面说过，考试题目以素描人像的居多，默画多为8开纸。有些学校只告诉你考试内容，如：男青年头像。这类试题给考生一个较大的选择空间。考生可以比较自由地发挥

自己的能力。从人物的基本形象、形体、特征、光线、人像角度等因素，全面地考虑这幅作品的整体情况，比较自信地完成素描人像考试。但有些学校的素描试题内容规定的比较具体，如画中年知识分子形象，或者再加上正面角度的规定。这类试题的难度就比较大。考生一是要考虑中年知识分子的形象特征和正面形象的关系，还要确定其结构、光线等。其实，这类试题最高的要求是画出知识分子的气质和精神来。对于考生是不好做到的。一般讲，考生不要被知识分子这几个字吓住，其实就是画好一张正面的中年人的素描头像。不要把人物画得过于沧桑就可以了。

过于苛刻地要求考生在短短的二至三个小时做到形神兼备是不大客观的。虽然一般学校的素描默写或者写生多以男青年为主，但在平时的训练中还应当照顾的较全面，男、女、老、中、青年人都画些，才有利于在素描考试中考出好成绩。但是专业艺术院校的素描试题比综合类高校的素描试题难度大些，这就要求考生根据自己的情况，选择适合自己的水平的学校，争取好的素描成绩。

关于设计艺术类专业素描的考试。

设计艺术专业在经济高速发展的社会里有较广阔的发展空间。这是因为设计与生活、生产是紧密相连的。因此，设计专业受到广大考生的热爱。设计专业的考试与绘画专业的考试基本相同，都是为了考查学生最基本的造型能力。但也有些院校的考试题目在测试学生造型能力的同时考查学生的空间、形体的想象能力。素描考试不再是人物头像的写生或者默画，但这种情况的院校占的比例比较少，大部分院校还是采用最基础的考试内容——素描人像或者静物。

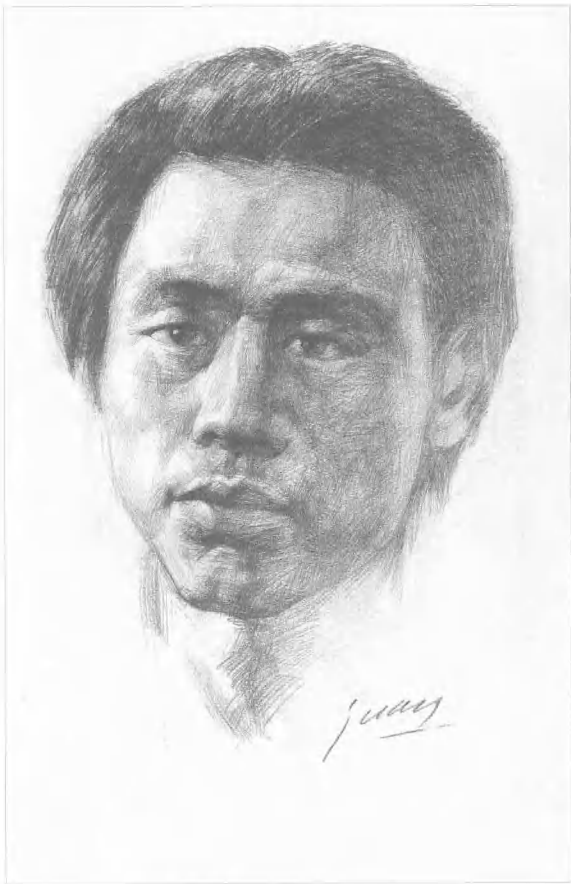
第三编 试卷的分类、分档与评分标准

素描分数等级评定的第一个程序就是将所有的试卷分类、分档,然后再严格按照评分标准给每试卷一个公平合理的分数,这是一个相当重要的环节。大部分是由招生学校组织本校专业水平较高的具有高级职称或者水平高的、公平公正的教师承担阅卷任务。由各学校纪律检查委员会全程监督这项工作,以保证考试分数的公平、公正。也有学校采取走出或者请进来的办法,其目的也是为试卷评定工作的公平、公正。一般院校采用每一大类九分之差的排序确定试卷类别,即90分以上为第1类,80至89分为第2类,70至79分为第3类,依次类推。一张试卷在其确定的类别分数中浮动,超出类别分数或者低于类别分数是不允许的,若试卷出现分档较大时,以少数服从多数或由专家组与评卷教师共同协商解决,尽量做到公平、公正。虽然一件艺术作品没有1加1等于2的标准模式,但对于基础能力的评价还是有其共性规律的。一张试卷的分数差距是允许的,成绩平均值为该试卷的最终成绩。因此说考生完全可以放心发挥自己的能力,争取一个好的成绩。

为了给考生一个公平、公正的成绩和进入高校学习提高的机会,各所高校在素描试卷的评分工作中严格地制定了评分标准和相应的规范。目的是杜绝评分中的个人偏见和因艺术个性影响分数判断的各种因素。因为,美术高考中的素描不同于艺术创造的方法,是以规律为主的考试,过度地张扬个性会失去相应的评价标准。因此,试卷构成的完整、人物形象比例、结构、动势的正确和对于特征的描写是评分标准中很重要的,并且是取得好分数的基础。同时,对形象、体积、空间的表现和对色调的感觉是构成画面生动性的重要因素。素描人像的评分标准一要构图完整,二是要求形体、比例是准确的,三是能够整体概括地用色调表现出头部的形体、结构、体积空间。相对的准确性和画面的生动性是素描人像试卷取得高分的重要条件。考生在平时的训练中应严格遵守这一点。想要在大量的素描试卷中脱颖而出必须具备以上两条条件。要有对造型规律的理解与严格有序的训练。虽然各个院校在具体的素描人像评分标准中的把握有些差别,但对于准确与生动的试卷给予较高的分数是不会有争议的,相对的准确性与生动基本上概括了素描人像试卷的画面结果。考生在较短的时间里能做到这一点不是大容易。因为相对准确与生动地涵盖了考生对人物头、手、足、结构、特征、空间与体积的理解与表现。正确地反映了考生的造型能力和感受能力。由于考试中考生的心理压力、环境等因素影响,能做到相对准确和生动的素描试卷会获得高分数是毋庸置疑的。有些院校在分类之后为了给考生一个更加公平的成绩,又将每类试卷分成不同档次的分数段,细化了成绩的差别。

因此,对美术高考素描人像的一般评分标准作一下简评还是十分必要的。首先考生们要明白,素描人像考试最基本的目的是通过有时间限制、有选择的不同人物、考查学生

在一定时间内感受、表现素描人像的能力，即学生的造型能力。无论是写生和默画考试最终的目的是一致的。许多考生十分关心高校自身对素描人像评分标准的差异，但就素描而言国内高校对素描人像评分标准基本上是一致的。这就是构图、头部比例、特征的正确、素描人像要正确地表现这些最基本的东西。同时依靠对头部结构、形体、体积形态、空间、色调的理解，整体、生动地表现了这些最基本的造型因素。画面整体生动感人。如果构图较小，人物头像的基本比例、五官位置、大小特征都画不准确的话，很难有一个好的分数。不仅如此，高分的素描人像应是全因素的、形体、结构、空间、体积、色调都要有较好的表现，这是对一类试卷的要求。二类试卷的基本要求与一类试卷的要求相差不多，只在形体、体积结构上，对形体表现的深入上要求略低于一类试卷。三类试卷与一类试卷比较就有些差距，对一类试卷要求的准确与生动性降低到“基本”上表现出了以上这些关系。四类试卷与一类比较一般使用“能够”这个词。五、六类试卷因不具备以上的标准所以是五十分以下的分数。这是基本的标准。每位评分老师可以根据自己的理解打出相同或不同的分数。

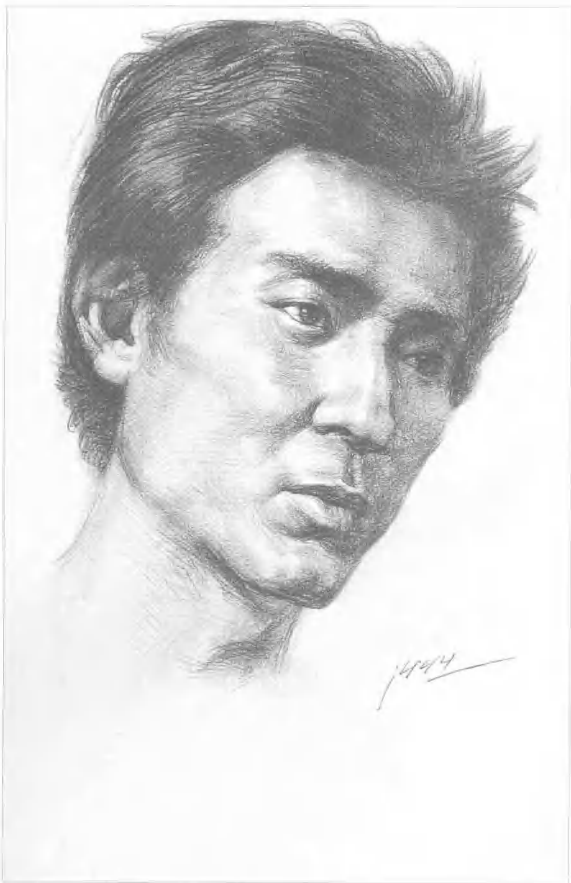
因此说，美术高考中想要取得一个理想的分数与平时专业训练的优劣是分不开的。不过，高考临场发挥的制约因素在相当一部分高考学生中也是十分明显的。我们不要求期待在美术高考中每位考生都有超常水平的发挥，但考出学生的正常水平不应该成为问题。但是要取得美术高考素描头像的好成绩还要解决考生在认识上的一些问题。

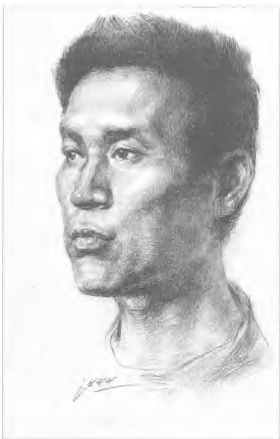
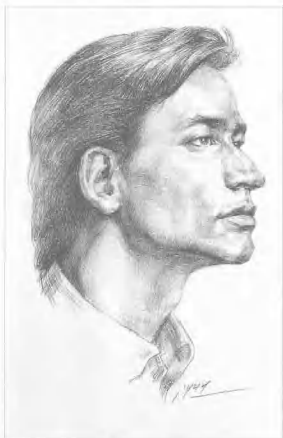

第四章 考生对素描人像的一些认识误区

许多考生对美术高考素描人像的试考存在着许多认识上的判断上的误区。这是因为许多考生依据自己的经验和某些同学们之间的传言，认为某一种作画风格适应某种学校的风格，因此，在平时练习中努力向这种风格或者叫画法的方向努力。这显然是一种错误的认识。甚至有些教师也不在规律性上引导学生，试图创造一种模式就可以得高分，这完全是误导。美术高考虽然有特殊性，但仍然是建立在规律性的认识上，建立在强化形体、空间和视觉感受的基础上，脱离视觉规律和造型规律谈美术高考素描人像取得高分的方法与措施是不科学的。

在美术高考学生中还有一种说法，头像对比强烈就可以拿到高分，这种说法极端化了对比的作用或者说是人为地制造了对比和生动的概念。其实，一般的考生对素描人像的造型规律和方法并没有大深的理解，即使从高一开始到参加美术高考不间断地学习临画的同學，他实际画画的时间全部加起来也不足一年半，甚至更少。候考生的所谓经验就是把素描人像的暗部画黑，画黑，就是强化了对比，就会使画面变得生动起来。这是很错误的想法和做法。因为好的素描试卷的评分标准不仅仅是一味地强调明暗，关键还是如何正确表现出人像的比例关系、结构关系、空间体积关系。色调和明暗是一种手段，虽然很重要，但是这些手段是为塑造形体、空间服务的，控制素描人像的整体性是非常重要的。同时，素描人像的色调在特定光线下的整体关系受结构走向的制约，受头面固有色的制约。素描人像的明度变化是在比较与感受中确定的。任何为了所谓的对比强烈而故意加重某些部分会破坏画面的整体效果，反而不会拿到高分。好的素描人像试卷要正确区分头发与面部转折的暗部，使部分黑白。黑的色调关系更明确，因此才会生动，缺一不可。美术高考的素描作业，一定要正确区分形体、结构、空间、位置的黑、白、灰关系，要有强化形体、转折的意识。正确认识头部的体积结构，正确反映对这些造型因素的理解，并且较好地表现了这些理解的东西，切不可为了对比强而把头像画得黑而闷，而失去画面透亮、流畅的视觉效果。实践证明，强化对比是对结构转折和形体走向而言的，一味强调色调对比是有度的。在考生中还有一种说法，就是要用炭笔作画，不要用铅笔。因为炭笔比铅笔，容易画出分量大，铅笔比较灰，画出的画面不醒目。这样认为不正确，也不妥当。炭笔这种工具有优点，如黑白反差大，可以较快地画出明暗的色调差别。但是若技术和工具使用不太熟练的话，很容易画得死黑。再有炭笔修改不太方便，纸面上容易留下痕迹，影响画面效果。炭笔对纸面的要求较高，一般画质地比较平滑的纸面容易控制炭笔作画的效果，粗糙的纸面虽然可以画出比较轻松的素描人像，但作画技术要熟练。初中的考生最好不要使用炭笔作画，等自己的技术成熟一些，能够体会画面色调变化时再去尝试用炭笔画素描。不过大家不要

误解的意思。不是说炭笔画素描不行。而是提醒初学者与技术不熟练的人使用炭笔会有些困难。对于造型能力强的人来说,工具不会成为限制水平发挥的理由。可以放心大胆地去使用。在美术高考素描人像的考试中或者说在平时专业的学习中铅笔就是一种比较好的工具。由于它容易修改,从硬到软,由浅及黑型号比较多,既容易掌握,也比较好控制。有的考生认为铅笔灰,不容易画出很醒目的素描人像是不正确的。这只能说明考生自身造型能力有问题,不能将问题转嫁给工具。但是有一个问题要注意。就是学生平时在画室里作画与考场上作画的氛围是有差别的。画室里的训练一般时间长,画面色调比较多,层次丰富。但考场上的素描人像由于时间和各种因素的影响,考生能正常发挥就可以了。考试的画面要求生动,色调要求正确概括地表现出头像的形体、比例和空间体积的状态,丰富性是其次的。因此看,考生在工具选择与使用时,应尊重自己平时熟练的方法。不要盲目听从某些“经验之谈”,在心中没数的情况下选择自己不熟练的工具,影响自己在考场上的正常发挥。

第五章 取得高分的门和方法

美术高考确实与平时画室里作画不同,需要有一定的技巧和相应的处理方法,使画面更整体,更生动。虽然这种技巧和方法与平时的训练和造型能力有关系,但是如何在短时间内将自身的能力发挥到最好的状态,如何使画面在一定时间内表现得更加充分、更具吸引力,能抓住评卷教师的眼睛,作为一名考生是心中无数的,平时的训练也常用这种心态去面对每张画,即使一些画得比较出色的同学在按照高考要求的模拟考试中的临场发挥也不如平时。何况在众多考生的不同考题环境的压力下更难考出应有的水平。因此,这就要求考生平时训练也要像高考一样在心理、技术、应考能力上齐头并进,掌握开练习相应的方法技巧,以便胸有成竹地参加每年的美术高考的素描人像考试。其一,在认识人物头像基本形和大外形上下功夫。我们常说到形是什么?很多学生一下子回答不了这个看似十分简单的问题,说明考生并没有建立形的概念或者说是知其然而不知其所以然。说白了,形就是形状,素描的形就是形状。我们常说的形不准其实就是所画对象的形状不准。形有相互间的比例,形有基本的形状和特征,有运动方向与透视变化。素描头像的基本外形、比例、特征与动势,要画得准确,人物头像看起来才舒服。头部基本外形的正确也是对头部五官、耳朵、发际、脖子的一個制约。特别是五官位置和体面的结构的起伏。在一个正确的外形制约下会比较容易的控制准确与生动。同时对头部结构转折,整体的虚实变化,也是一个由大到小的理解过程。其实五官的形象都有一个基本形与外形的概念,是一个有透视变化的平面形状和连接。这个平面形就有了在一个整体形中的体积转折概念,成就了整个头部的体积形态。抓好结构的点,结构点的位置、走向构造了头部形体的转折和向空间的变形,这就是我们常说的素描人像的体积形态。这要从头部的形体去理解。由额骨的高点至下巴的点连成的斜线是面部基本的转折,它经过了齿槽的高点,因此形成了体积。由颧骨的高点向下颌骨的斜线将咬肌的三角形体积概括起来,形成了一个向背的空间。额头上方形是由额骨为转折向后枕骨形成的。鼻子的基本形是个梯形体积,鼻头、鼻梁、鼻孔均在这个体积形态上运动。与眼睛和嘴角共同组成了头部最生动、最复杂的形体。结构,是素描人像主要表现部分。

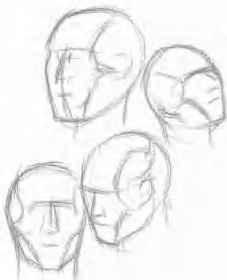
头部结构的转折要点

形体结构的走向与连接

头部的基本形状

头部的透视变化

其一 考试中两三个小时的大部分时间应当放在五官及与五官相连接的部分, 是一个由五官为主的由额鼻、额颌、下巴、颈背的基本形状与体积组成的。由明暗色调表现的头部结构; 并有面部表情肌肉共同构建的、有轻重、虚实变化的整体, 生动的头部形状。其二, 在整体的感受中强化感受, 是短期素描人像很重要的表现手段。所谓感受是指对头像形体、结构、明暗色调的整体印象。无论是什么光线, 五官和组成面部特征的结构是表现的主要部分, 平光状态下的结构变化就不太明显。却最本质地显示了头部骨头与肌肉最本质的体积形状。因此表现平光的素描人像一个很关键的地方就是要理解着画, 强化形体对比和色调对比。在加性色调中表现结构的起伏转折。当人物头部处在侧面光的前提下, 头部的形体转折是比较容易表现的。额头的额脊、面颊的额脊、眼眶、鼻梁、嘴唇的形体结构在侧光下很主动地显示了形体结构在光照下的起伏变化。要用心地体会这些结构的起伏, 大胆地表现这些起伏。

还有一种来自正面的光线。这种光线虽可以弱眼眶、额脊、鼻梁的结构起伏显得生动, 又能够凸现面部肌肉厚度的变化, 但是无论是什么样的光线, 结构均是主要的。本质的、在素描人像的考试中主动地利用色调表现头部比例、形体、结构的体积形态是最主要的。应强化结构在光线作用下或者说色调变化下的形状空间。一般情况下, 处在亮与暗的转折处, 形体对比、色调对比强烈。这也是素描人像生动的地方。应着力刻画这些形体的来龙去脉和形状。由亮至暗的部分逐渐模糊, 特别是暗部形体处在这种环境时的对比最弱, 因此暗部一定不要画得清楚、弱化对比。这样才可以主次分明、强弱分明。我们常要求学生画得大方。其实, 方是指对形体、最基本的转折而言的。额颞处、额脊、额脊、下颞, 属于的基本形。所谓的大形体, 这些地方应画得大方, 所谓的大也是相对而言的。这些地方要用方来去理解、去概括。但是, 形体自身又有相应的厚度或者说是肌肉的厚度, 方形显然不可能像刀切一样的硬朗, 那样的话就会失去形体的厚度和分量。高考素描人像的高分效果是在相对的准确中求生动的。考试中抓住转折, 而转折处的形体变化, 特别是表现好这部分的体积关系, 表现好五处的虚、实、轻、重变化, 有意弱化局部形体就会使头像显得生动起来。当然, 还有一个前提是要画正确人物最基本的比例、动态和特征关系。表现好不同个性特征的人, 才能使自己考试得到好的分数。其二, 利用工具的特征和视觉规律取得高分。一般讲复杂的、粗糙的视觉效果任前推。反之柔和的、细平的往后推。美术高考的素描人像可以有效地利用这些视觉特征。在形体的转折部分和形体结构的前面部分用笔时可以暴露线条的走向。线条的走向是顺着形体转折而动的。暗部则可以画得早些、柔和些。形体的边缘相对的模糊些, 把暗部画的清楚。具体是大忌。这将会破坏画面整体效果和素描的视觉效果。为了提高画面的表现效果, 有经验的人会利用各种方法来强化画面的整体表现力。如暗部可以擦一擦, 或者为了表现皮肤的质感, 在脸部的面颊处、额头处、嘴唇等处可用纸巾蘸一蘸, 能很好地表现了这些地方

质感。同时义与亮部结构处的笔法形成了一些对比,使画面更丰富,更具表现力。其四,略微夸张一些面头像的基本感觉。这种方法特别适合素描人像写生的考试。略微夸张对形体的感受可以使画面具有更强的视觉张力。这种方法有些类似人物的漫画效果,但绝不是画漫画,其目的是通过对面头像的某些生理特征略微夸张,使评委教师对考生被感受的视觉主动性有个很好的印象。同时通过考生对所画头像的整体性处理,让评分教师看出考生能够利用所有的造型手段,充分地表现考生的艺术素质和对人物头部结构、体积特征和人物内在精神的理解与表现。给考生一个较好的素描分数。当然,这样做必须把握一个度的问题,过了会使素描试卷走向另一面,而影响分数的评定。其五,利用画面的虚实关系,提高美术高考素描人像的分数。我们常说画面容易画虚难画实。素描人像中处理画面的虚实关系也是提高美术高考素描人像成绩的有效手法。画面中的虚实关系其实反映了作画者的观察方法,整体的看和整体的画是一致的。许多考生是画哪里看哪里,看哪里画哪里,没有比较,没有感觉,缺少整体联系的概念。一幅好的素描人像必须有轻、重、虚、实的差别。不然头像的前后、受光与暗部,主要的、次要的形体都画的一样清楚、一样认真,画面平板,想得到好的分数是不可能的。从技术的角度来界定素描人像轻、重、虚、实的问题,可以归结为:受光部实、暗部虚,形体转折处实,向空间变化的虚;前面的实,后面的虚;生动的和主要的实、次要的虚;大的形体结构实而方,小的、次要的虚。小东西画得实,会使画面发闷,何谈生动呢!具体在美术高考素描人像上一般是额头、眼眉、鼻梁、下巴、鼻底投影、鼻梁的转折等形体、结构处实一些;头部颅骨的转折处,所有投影与光最近的地方与形体、转折最近的地方实;其余地方虚。不过虚实永远是一个相对的概念,试图用“一加一等于二”的方式解决美术高考素描人像的高分问题显然不现实,造型规律永远是从视觉的观察中得来的,注入的是作者有思想的观察,感受的结果,要靠长期勤奋的练习。要对头部的解剖结构、形体结构有一个理性的认识;并且要有默画头骨各个角度的能力。有默画头部形体结构与五官形状变化的能力。

美术高考素描人像与平时训练的区别在于高考作业的时间较短,因此考生必须有效地利用比例、结构、体积、色调更概括,更生动地表现出头像的整体效果。因此强化、弱化就成了取得美术高考素描人像高分数的有效手段。前面提到的几种方法都是从理解形体、结构的方法入手,强化视觉的生动性来取得美术高考素描人像好成绩的。勤奋和善于动脑是每个考生成功的原则。

五官的虚实变化

头部明确的几何形

对比强(实)

对比弱(虚)

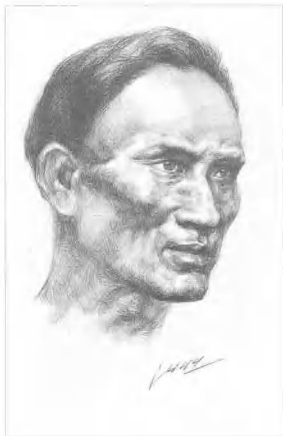
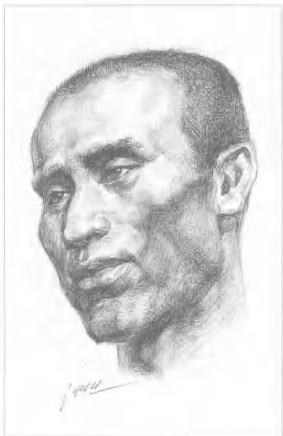
对比弱(虚)

对比强(实)

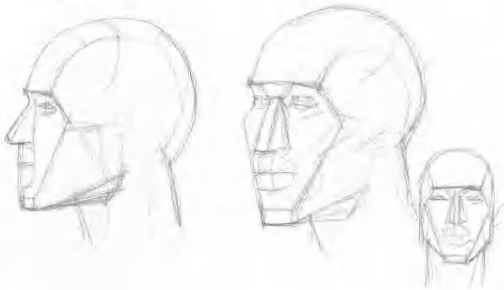
第九幅 影响成绩的几个原因及解决办法

原因其一是素描人像的观察方法不正确。观察方法是素描人像十分重要的一个环节。因为画是看的学问。只有看的正确，才可以画的正确。常出现的问题是画哪看哪里。画一只眼不看另一只，因此两眼之间的距离、两眼的的高低、眼睛的形状和在面部的比例都会出现问题。这是因为局部的观察方法破坏了整体的视觉比较。因此，比较就成为解决局部观察的有效方法。要比较形体间的长短、大小、形状、高低和动静。同时要看到头部整个形状、五官位置、结构起伏均应在头部正确的比例形状中确立。用点和线、角和面的关系正确形体间的关系。正确视觉中主次的差别。正确形体结构的空位位置和虚实状况。将各个形体在相互联系观察中逐渐正确起来。以免出现眼睛、鼻子、嘴、耳朵以及面部结构比例形状不准的情况。其实素描人像中所有出现的问题均来自不正确的局部观察方法。甚至出现画完一部分再画另一部分这种幼稚的表现。通常要养成“声东击西”的观察习惯。画某一部分眼睛看到其他部分。用眼睛余光去感觉所画部分的大小、长短和透视变化。然后轻轻地确定下来。再去画另一部分。不可一次性画完。这样在不断的比较中去画视觉中最主要的、生动的、前面的、转折的部分。使画面在正确的形体、比例和体积形状中逐步生动起来。这就是联系的、比较的、整体的观察方法。任何时候不能忘记这种整体的。由大到小、由主至次的观察方法，养成好的观察习惯。并且在正确的观察方法指导下，建立由整体到局部再回到整体印象上来的作画程序，才会取得美术高考素描人像的好成绩。

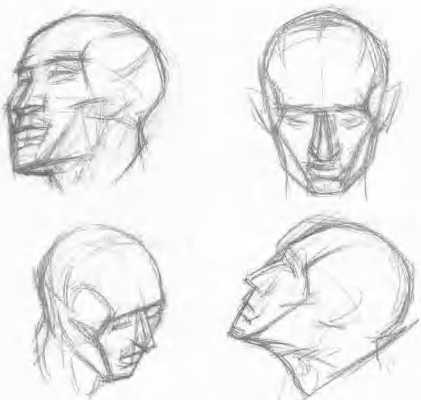
其二 对形体结构的理解与训练不足。对形体结构的理解是取得美术高考素描像高分数的一个重要的环节。理解是指对头部解剖及几何结构的认识与记忆。人物的头部有解剖和几何两大结构。解剖是对人物头部生长而言的,是本质,是不变的。几何结构是对头部生长结构的概括,用几何形状概括头部的基本体积、形状。然后在几何形的体积上找出解剖生长结构。可以此快速提高学生的造型能力和体积概念。五官的基本形状的记忆是造型能力的具体体现。眼睛、鼻子、嘴巴在头部转动时的形状变化是在平时的训练中记忆。理解与掌握。眼角的高低、长短、大小、鼻子的宽度、长度、形状、嘴角的高低、厚薄与眼睛间的距离、比例等。这些最基本的造型规律在美术高考考场考试中是不能出现大错误的。形成面部基本体积形态的结构联系也是不允许出现问题的。因为头部的基本体积和在这个体积结构中的五官是组合素描人像的基本元素,光线的明暗色调都是一种造型手段和方法。所以考生们千万不要忽视对本质问题的理解与训练,形成良好的造型习惯。只有这样美术高考的素描成绩才能较快地提高。当然在这种训练中对于五官形体,如眼皮的厚度、眼球的形状、瞳孔的位置、鼻孔的形状、鼻翼的形状大小、口角与口唇的变化。这些共性规律也是不能轻释的。这些地方是综合造型能力的具体体现。轻重虚实的变化可以使画面生动而且整体。

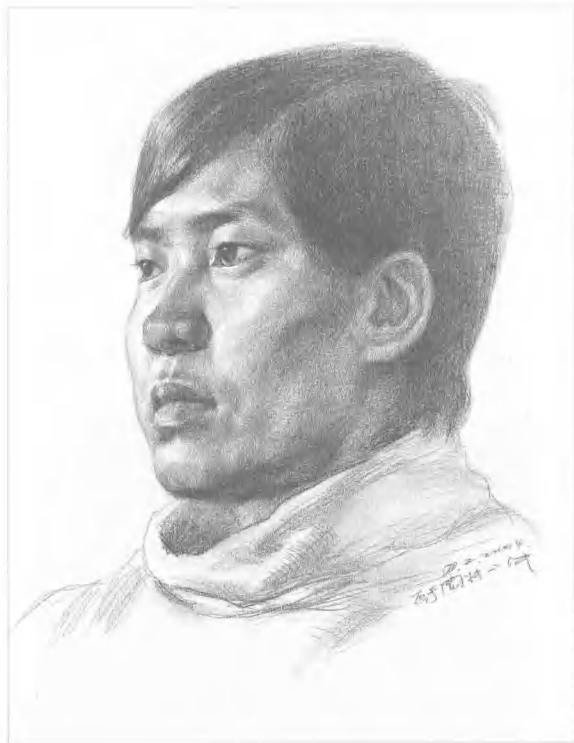
头部的几何结构

其三 作画步骤与画面控制能力不足。作画步骤是素描人像准确与生动的具体化,是对整体概念的一种考验,美术高考素描人像的作画方法与平时训练时有些小的差别。由于时间短,加上各种心理、环境因素的影响,要求考生比平时精力更集中,思路更清晰。由大到小,由整体至局部的过程比平时要更简略、更明确。说简略就是指,平时画画的步骤分得比较细,但素描考试要简洁概括将更有效。可以简化为起形——深入与调整——完成作品这三个步骤。第一步的工作是将起形与求大体明暗联系在一起进行的。这一步的用线就要强调对整个面部的认识,用线的粗细、轻重、虚实变化要表现出素描人像的整体气氛。要正确画出五官的形状、位置、特征,画出形体、结构,由额骨至下颌,由额头侧骨向颌骨转折的基本体积形状。同时注意转虚实关系和头发的厚度。第二步就可以由眼睛或者鼻子开始深入刻画了。很重要的一点是要注意不要画完一部分再画另一部分。正确的办法是,一个形体画至五六成深度时再把周围的形体带起来,一次次反复进行。这时候要注意眼睛与鼻子与额头与脸颊的结构关系和明度关系。注意鼻子与眼睛与嘴与下颌骨的体积起伏。注意耳朵的位置,头部与脖子的穿插结合与厚度关系。这就是常说的联系,这个联系是将视觉形体组织成一个网,一个由各部分形体在整体构造中的网,并不断地由各个局部,由主到次,由大到小,由形体转折成体积的深入过程中来丰富这个网的内容。同时要不断地检查每一个局部的形状是否画准了。画得过于清楚是了,大了还是小了,是否破坏了整体关系,然后依据这个判断去修改,去深入,发现问题及时解决;因为美术高考不同于平时的训练,是要你尽可能克服模棱不清,形体软弱无

头部各种角度的几何形状和结构的转折

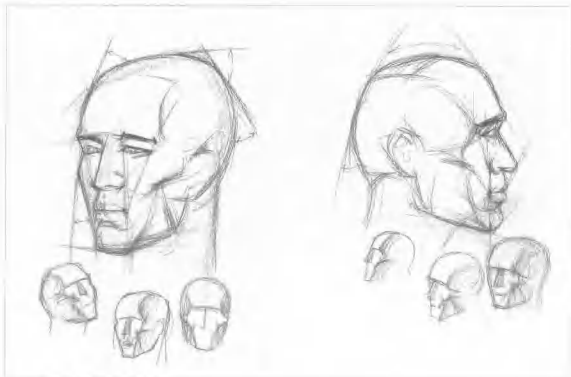
力的画面毛病。解决这一问题, 其唯一手段就是强化与弱化, 但是强化与弱化显然是对形体的生动性而言的, 也请大家记住一点, 没有局部的生动性是空洞的。但是, 只有过多的局部塑造的结果会破坏画面的生动性, 也是致命的。因此要从形体出发, 从前面的、转折的、生动的结构着手, 主次分明, 这样你会取得高分。所以, 美术高考素描人像的作画过程一定要深入与调整同时进行。其实, 在美术高考素描人像的考试与调整的时间几乎没有, 深入与调整始终在一起进行。随节奏时间, 又可以避免因时间不足画不完或者画过量的情况出现。

美术高考素描人像的评分中老师所常说的一句话是: 作画者的这张人像画面的控制能力不错。其实是在表扬作画者在有限的时间里能够有效地把握整体与局部的关系, 并不是在表扬考生某一点画得不错。控制能力是针对素描人像比例、形状、体积、色调整体和局部的。这类试卷得到高分是天赐的, 在这里也给大家提出一个在素描人像考试过程中相对时间的安排问题。供大家在平时的训练中借鉴与参考。一般做题来讲, 3个小时头像考试起形和构图30~40分钟, 这包括对基本形的定位、五官位置及形体转折的确定。最好不要长于60分钟。对具体形的深入在100~120分钟左右, 其余时间是简单的调整, 有些同学在180分钟的考试时限里, 用去150分钟左右的时候画面是生动完整的, 但他们怕浪费剩余时间, 又在那里修修改改, 破坏了画面最生动的效果。一般讲, 按照自己对画面的理解, 不一定要把所有时间全部用完后面才可以生动, 完整性与生动性虽然有时间制约的因素, 但未必是把时间全用上后面结果才生动感人。当然, 把所有时间用完还没有画完整的同学不在其列, 用完所有考试时间还是非常必要的。

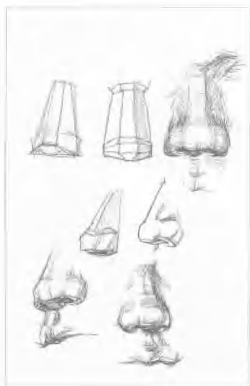
其次, 局部与整体的问题及解决方法。局部与整体永远要联系在一起。局部与整体的矛盾是考生要下大力气解决的问题。空乏的整体, 或者避开局部谈生动性都是片面的。美术高考素描人像常常在局部与整体的关系上出现问题, 原因之一, 就是形体比例的关系不对, 这是缺少整体比较的原因。解决这个问题要多画, 做到眼到、手到、眼睛不要盯着一点, 要同时比较这一形体与上下左右形体的长短、大小、动静走向的联系, 养成这种习惯。在多看中巩固这种观察习惯, 就能较好地克服画不准的毛病。第二, 就是局部形容易画得过于突出或者是总画不出感和生动的感觉。其实这两种问题均是观察方法造成的, 是画哪里看哪里造成的。第一种画得过于突出的问题是画的人过于想把自己看到的东西机械地反映到画面上来, 而忽略了还有一个在整体形象中虚实轻重的变化。解决的唯一办法是把比较放在第一位。做到形体之间的比较、形体受光部与暗部的比较、前面物体与后面物体的比较、主与次的比较, 再就要把眼睛眯起来看, 仔细所画形象的差别, 利用看到的这种感觉来画, 就不会画得过于突出了, 画不生动的情况也应该是观察的问题。这类问题是在观察过程中由于害怕把局部的东西画过了, 而不敢真实地反映自己的观察与感受, 这种情况比较好解决。只要是在作画过程中尊重自己的感受和对形

体理解的自信。在比较中确立形体的轻重、虚实关系,强化形体、结构、受光、背光。转折与主次的对比关系。画面的生动性自然会好起来。发局部部的同学要着重感受,强化形体局部关系。画不动的同学要强化感受,增加自信,突出一些局部的对比。两者都要做到在整体中确立对比关系。要检查眼、鼻、嘴是否画得过于清楚,过于黑?要检查所有形体的黑白灰对比关系。检查所有形体是否画出了应有的起伏和体积。检查所有形体结构的体积是否过于突出或者有表现不够的情况。检查头发是否正确地表现了头部的体积状态,发际处理是否过于清晰而像发片一样。要检查耳朵的位置和画面效果。检查头、颈、肩的穿插联系和比例关系是否正确,是否画出了应有的厚度和体积。要检查颈部所有结构在整体中的结合关系等。以上这些基本在平时训练中掌握。牢记的造型规律,把这些基本规律变成2至3个小时的画面。美术高考素描人像考试的高分数自然属于你了。若参加美术高考的同学能够理解以上问题,在西画素描人像的过程中都能正确表达这些造型语言。我感提高素描人像水平并不是太难的事。关键是要有造型意识。要生动,要多画。

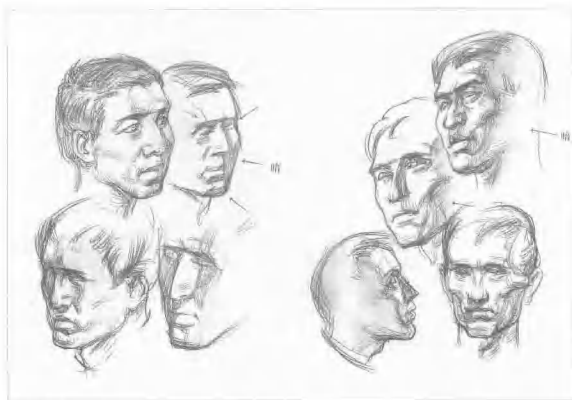
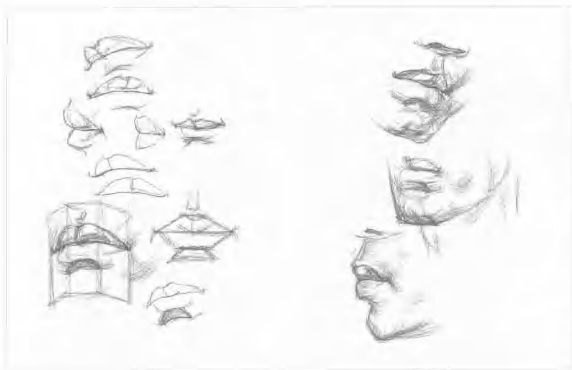
其二,关于强化与弱化的问题。美术高考素描人像中,强化与弱化是对形体结构而言的。是对形体结构的理解而言的。在不理解形体结构的学生身上很难体现强化与弱化的这种有效的手段。就像前面讲到的对头颈结构的理解是贯穿素描人像生动性的基础。评卷教师就是通过考生试卷中的这些因素来判定学生造型能力、感受能力的不同。根据造型规律和素描人像的画面评分会给学生一个公平合理的分数。而素描人像时抓住结构转折的主要部分,努力刻画形体结构的生动部分则取得美术高考素描人像考试的高分是相当重要的。但是,强化、弱化从什么地方、顺着结构的变化开始呢?总地说,结构的转折是指头部基本的方形体积。由额骨向后枕骨转折的部分,称为额、后、向的体积。由下巴、下颌骨向下至脖子的体积,具体在五官上是相协调的球状体积。眼眶、眉弓的厚度,特别要注意眼部球状体积嵌入眼眶的这个起伏变化。还要注意颧骨与舌的关联。鼻子是个矮形的几何形体,鼻额骨、鼻梁骨、鼻尖、鼻翼、鼻孔均要体现这种最基本的体积结合。鼻梁至上颌骨的衔接这个非常小的转折也是很重要的。因为在这个体面上有鼻翼的厚度,有鼻孔的大小和形状以及至上颌骨、上颌齿龈、人中之间的联系。画好鼻底的色调明暗可以较好地表现出鼻子的体积。侧光下的鼻梁是暗部转折处。其形体怕变化复杂,既要画出生动又要注意概括,同时注意与眼眶、颧骨之间的联系。这样鼻子的体积感才能生动。颧骨是形成面部方形体积的重要结构。额骨的上部厚度和颧骨的窝形成了一类三角形的平面和体积。颧骨前面的低点至下巴角连线的斜线分割着上下颌骨的基本形体。这里又有口轮匝肌的形,共同组合了一个半圆形的体积。颧骨有厚度,虽有皮肤与肌肉的覆盖,但是仍可以看出其明暗的变化。考生要注意颧骨在色调上的变化与颧骨的走向。同时颧骨的前结构点引至下巴部一条斜线。这是个三角形的向背转折并有咬肌

五官的比例结构和基本体积塑造

五官基本形状的变化

五官基本形状的变化。

的厚度,共同组合形成了一个很重要的体积变化。下颌骨是唯一能够活动的骨头,其形状决定着人面部的基本形状,并与脖子形成身体的关系。姿势关系、体积关系也是很重要的造型依据与表现部位。上下颌骨的基本几何状态是个半圆,从方形上理解是三个面的起伏,嘴在这个体积上起伏变化,口线的动势是表现嘴动势与透视变形的重要依据,嘴角表现了嘴与口底筋系的联系。上下颌骨的厚度很生动地说明了一个人的性格和造型上的意义。画好下颌骨的厚度可以明确嘴的体积和与下巴的体积起伏,生动而耐看。再讲一下额头,额头大的体积形态是方中见圆的,额角、眉弓的结构高点构成额头的结构特征。不要画得过于复杂,但亦不能一点不画。画好由眉眼和鼻梁向侧面转折这部分的结构可以丰富额头结构的变化,增强额头结构的生动性。还有耳朵,它的位置、形状、明暗变化也是不容忽视的。强化弱化均是指对以上提到的结构转折、结构的起伏、联系而讲的,要强化形体正面的部分,弱化形体向背转折的部分,强化结构转折的体积结构,弱化破坏体积的小变化,强化明暗交界线的结构变化,弱化面部形体的对比变化,使之对比强烈。生动耐看。五官的描写始终终是美术高考素描人物表现的主旨,一切造型手段和情感表达均在其中体现。因此说,强化弱化是在表现结构形态的起伏状况,用形体的轻重变化突出主要的结构起伏,五官结构、用色彩的虚实变化表现生动的结构转折和五官的主次、前实后虚、前清楚后模糊、亮部转折重、暗部形体虚是形体结构的空间规律。画五官一般应注意不要画,要找出或者弱感觉到变化,包括清楚模糊和虚实轻重的变化。要注意眼皮的厚度、眼珠的高光。这部分要画得具体、细致些,注意色调的变化和虚实,注意眼和眼眶的结构结合。鼻子是面部的最高点,画好鼻子是区别面部前后体关系十分重要的手段和表现方法。这部分需要适当虚一些,并加强明暗交界处而亮部的这部分灰色色调所显示的体积形态,通常我们叫它鼻梁。上嘴唇是一个新的体积,有厚度,有口缝虚实轻重的变化。下颌骨要有方形的概念,转折在方中见圆的形体起伏中变化。要在上下颌骨总的体积起伏上下功夫,并且注意下巴的体积,表现出下颌骨的厚度和下巴基本的体积形状。尤其是画男青年头像和中年头像,下巴应画得丰富些,才能够有力。下巴的形体、厚度的确可以表现男性的坚强,要注意刻画。总地说强化弱化是针对形体结构的空间状态而言的。

美术高考素描人像的考试通常规定的时间较短,但只要每位考生善于在平时训练中总结经验,努力克服自身的惰怠,勤于动手,取得好成绩并不难。