

领跑

美术
高考

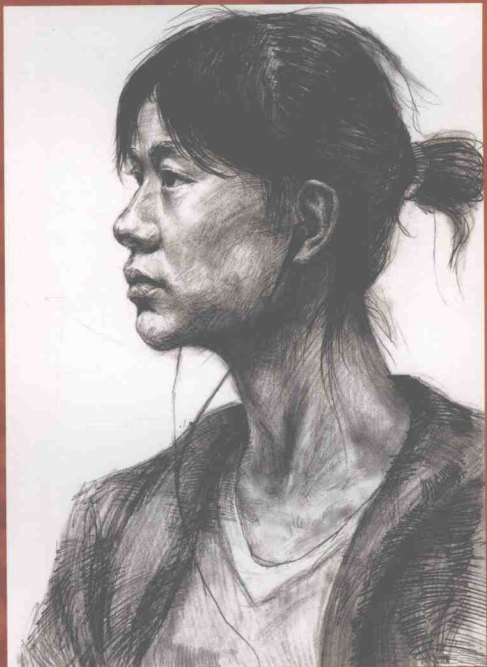
素描人像

S U I M I A O R E N X I A N G

应对详解

Y I N G D U I X I A N G

张驰 封治国 周宇峰 编著

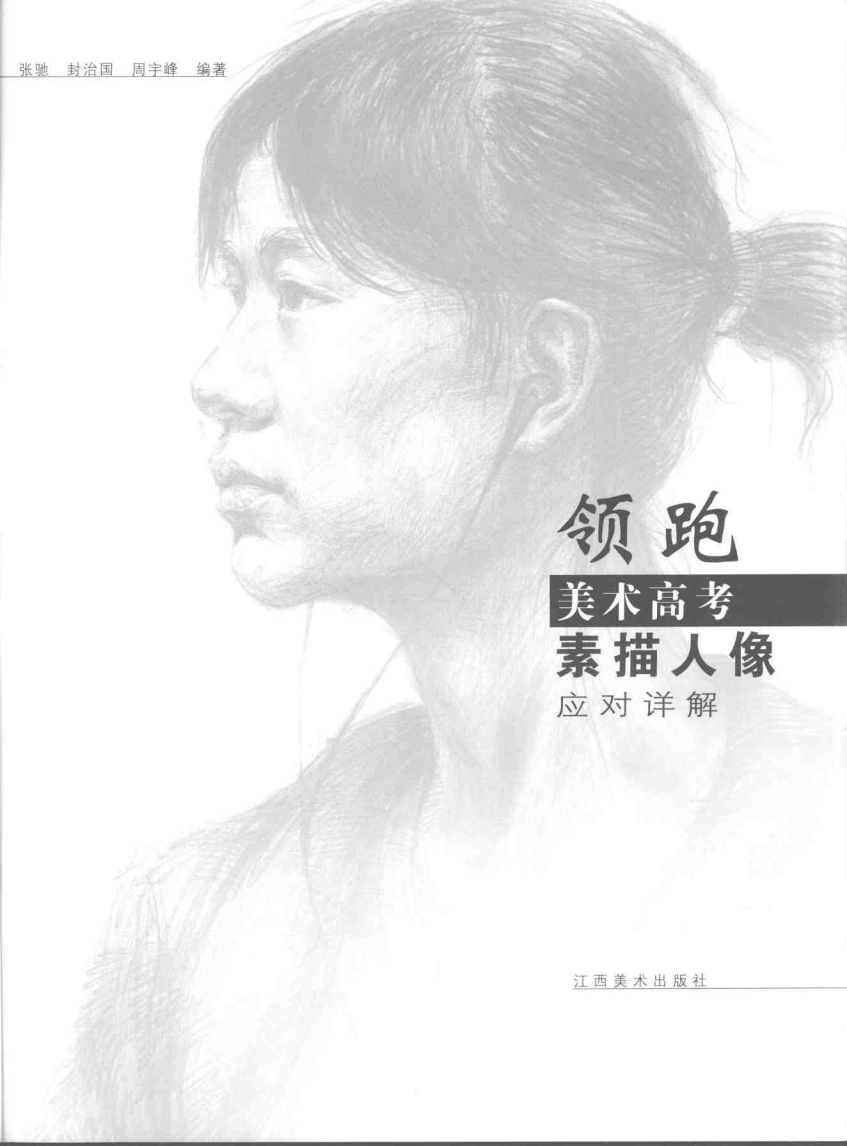

L I N G P A O

M E I S H U G A O K A O

江西美术出版社

张驰 封治国 周宇峰 编著

领跑

美术高考

素描人像

应对详解

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

领跑美术高考素描人像应对详解 / 张驰, 封治国, 周宇峰编著. —南昌: 江西美术出版社, 2006. 11

ISBN 7-80690-979-6

I. 领... II. ①张...②封...③周... 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(2006)第130155号

领跑美术高考素描人像应对详解

张驰 封治国 周宇峰 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路66号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxfinearts.com

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2006年11月第1版

2006年11月第1次印刷

开本 965 × 1270 1/16

印张 5 印数 5000

ISBN 7-80690-979-6

定价 26.00元

作者简介

张驰

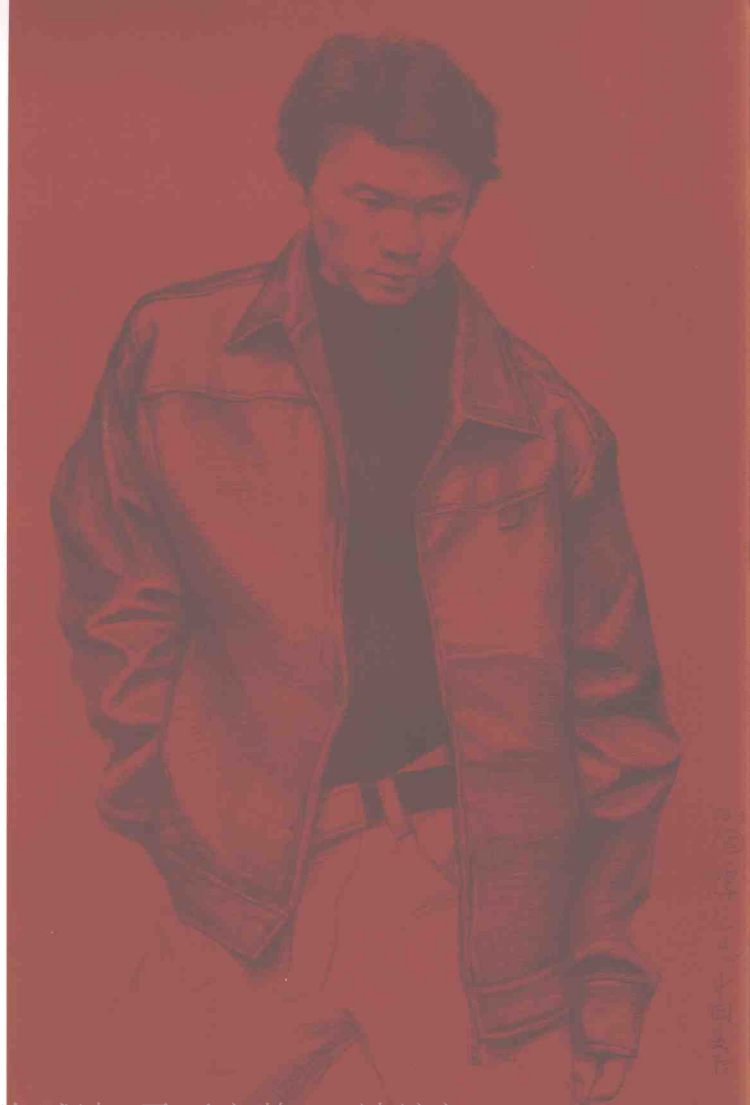
1998年毕业于中国美术学院附中。

2002年毕业于中国美术学院国画系，现就读在职硕士研究生。

2003年，国画《人物》获江西省教师美术、书法、摄影作品大赛二等奖。

2004年，作品《阳光》获第十三届江西省美术作品展览优秀奖。

曾参与编著和出版多部美术高考辅导丛书。出版著作：《美术高考默画规律详解·速写》、《美术高考默画写生规律详解·素描石膏像》。

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbo.com

CONTENTS

目录

前言

1

素描人像取得优异成绩的主要因素 2

素描人像的基础知识 4

形体、解剖学习 4

五官的结构与表现规律 6

透视学习 8

优秀作品全程详解 10

中年男子头像写生规律指导 10

中年女子头像写生规律指导 14

女青年头像写生规律指导 16

男青年写生规律指导 18

素描人像取得优异成绩的主要因素 22

构图因素 22

比例、透视因素 24

塑造与深入表现 26

艺术表现力 28

素描人像的基本规律 30

不同年龄段人物的刻画要领 30

人物道具的处理 34

特殊光线的处理 36

优秀作品赏析

38

前言

Q I A N Y A N

当代中国，高考对年轻人的重要性已不容置疑。而对学习绘画的艺术学子来说，美术高考也是他们必须面对的一座高山。如何顺利而快捷地跨越这座高山，是他们所共同关注的一个话题。

最近几年，有关美术高考的辅导书籍如雨后春笋般地层出不穷。这些辅导书虽然对辅导学生的美术学习起了不小的作用，但是从实际情况看来也存在不少问题。如在素描的方法与式样上，有偏向结构分析的，有强调光影明暗的；在具体操作中，有强调线面结合的，也有偏向调子分面的，等等。使考生在对素描认识不深的情况下，迷惑于素描的具体方法与样式。在日复一日的机械画法的操练中丧失了学习的主动性。学习效果时好时坏，往往在耗费了大量的时间和精力后，素描学习进展不大。在一片茫然中，寄希望于考场有好运降临。这种热衷于表面式样的学习方法，必然使得素描造型的核心——关于如何认知、概括及表现形体的问题，不再成为学习的中心，而被烦琐的方法所替代。

作为素描学习的过来人，笔者希望广大考生摆脱表面方法样式的模仿，进入到主动学习素描的规律与核心的问题中来，而这类问题的解决将是根本性的，必然使你对素描学习有一种拨云见月之感！

素描人像取得优异成绩的主要因素

现阶段,美术学院专业考试的内容及方式的特点,是要求考生在规定的时间内对素描的理解、经验和技巧做出最佳的整合与发挥。作为一种应对方法,当然跟平时的素描学习与训练要求有所不同,具有很强的针对性,考生平时除了科学扎实的素描基础训练以外,在临考前的一段时间需要做高考的模拟训练。

高考评分标准要有一定的了解

1. 构图完整,形象特征基本准确,有一定的细节刻画能力。(60分以上)
2. 结构理解到位,形体结实,形象刻画鲜明、生动。(80分以上)
3. 在上述基础上,还要求形象整体感强,语言精练、恰当,有相当的艺术表现力。(90分以上)

在把握以上三点后,考生顺利地通过国内的知名美术院校的考试,如中央美术学院、中国美术学院等,应该不会问题。

素描人像训练中的注意事项

1. 多做短期头部慢写和速写训练,结合头骨的理解,强调体块的观察与表现。抓住几个典型的角度来分析其体块结构,并默记体块的形态和组合特点,如正面、侧面、3/4面和仰视角度等。在写生时,心中有头部的体块概念,才不至于被模特儿或视角、光线的变动所迷惑。

2. 临摹与体会西方和国内优秀的素描作品,并与自己画的素描作品多做对比,分析自己作品的缺点。并在写生与默画中模仿运用其塑造技法,这也是最直接有效的技法学习。

3. 高考通常3个小时,应考时需灵活把握。具体塑造形象时要概括而生动,过细过小的细节刻画,都不利于整体形象的表达。时刻调整五官与头部的比例关系及主次关系。头发与头颅关系是否贴切,衣领与颈部的呈现需要服从整体,最终的画面大效果要求形体结实、完整深入,因此画面最后所呈现的造型强度和视觉冲击力是取得高分的关键。

问题的纠正

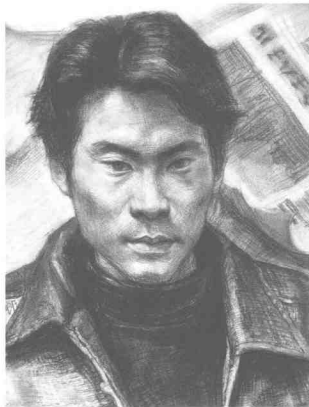
1. 结构不准:结构不准往往是因为对脸部结构的不了解造成的。头部重要部位除了五官以外,脸的结构关系在形象塑造中的作用是很大的。脸部的骨骼主要由颧骨、眼眶、上下颌骨、鼻骨等组成,它们决定了脸的形状。而脸部的肌肉则对表情起着重要作用。脸部

的肌肉是附在皮肤之下的,它的伸缩在脸部的表情上反映出来。脸部的肌肉大致可分为两类:一类叫扩张肌,如颧肌、上唇方肌、颊肌等,它们使嘴角、下巴、鼻子、脸颊向外上方拉;另一类叫收缩肌,如皱眉肌、鼻肌等,它们使眉眼、口、鼻向下或向内拉。在画人像时,只有对脸部骨骼肌肉结构深入了解之后才能准确地表达。

2. 僵:常常是由于不能把对对象的各种不同感受区别地表达所致。比如,脸部颧骨、鼻梁等部分较为方便,而脸颊、耳朵等部位较软,主要由肉组成,画时则要加以区分。骨头部分过渡较少,而肉多的部分较圆,过渡也较丰富,对于具体部位的虚实变化也要注意准确表达。

3. 花:是没有整体观察和整体表现的必然结果。相互毫无关联的局部的堆砌,每个都是一样强度的刻画,则造成画面中存在很多黑点。解决的办法只有一个,就是整体观察。因为有了大关系的基础,局部的变化才有条件体现出来。在深入刻画的过程中,要不断回到大关系里去,多进行检查和调整,这样才能把形体表现得既丰富又不失整体感。

4. 腻:是由暗部形状不明确造成的,体现为暗部模糊一片。对此要加强对脸部结构的了解和理解,做到在暗部面积较大的情况下,主动分析,用理性知识做指导,将脸上不同方向的面用不同的明度来表现,是解决画面发腻的唯一办法。

考场上应避免的问题

1. 只顾五官细节刻画，而不管整个头部体块的把握，画法琐碎、散乱、拼凑。
2. 人物形象不够鲜明，缺少内在生命力，概念化，平淡。
3. 画面节奏感不强，各部分平均用力，到处刻画得一样清晰或模糊，这是主次不分或虚实观念不强引起的。
4. 忘记填写姓名、准考证号。

关于素描的学习

如何画眼睛？如何画鼻子？如何画嘴巴？如何画头发？……这些具体而细微的画法，是考生急切关注的。当然，这没有什么不对，也是应该好好学习和体会的，但是，这些绝对不是素描学习的全部。众所周知，绘画作为艺术门类中的一支，确实有很强的技法操作性。但从学习的深层次来看，它也包含着人类对客观自然知识的积累和观念的变迁。

常有学生问：什么样的素描方法好？回答是所有方法都好，只要目的明确。什么方法都可以在素描中运用，既可线描勾勒，又可分面处理，也可以利用明暗光影或线面结合等。法无定法，可见深层次的素描学习更多的是规律和观念的理解。从具体的画法过渡到造型规律、形式规律的探索和研究，从而完成素描认识中的感性到理性的飞跃。

作为素描学习中的核心问题，我们应该反复追问：“如何把握形体？”西方素描的历史，很重要的一部分就是在回答这个问题。只要细细体会大师的优秀素描作品，我们就能找到答案。当然历史是复杂的，诸如素描流派的此消彼长和人类审美趣味的历史变化，使得素描在历史上面貌多变，让人很难捉摸。

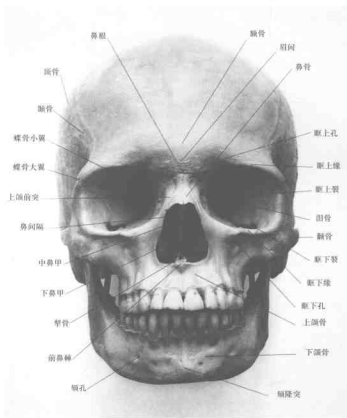
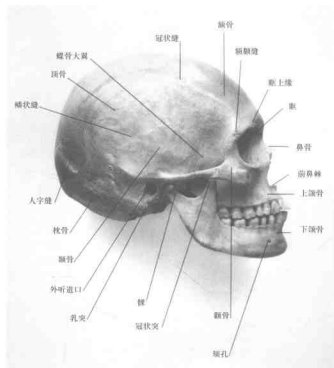
西方有学者曾这样说过：知识的真正获得，必须通过回答一系列问题才能解决。基于这样的认识，回答以下问题也有助于广大考生在素描上的真正提高。如何来把握客观形体（用体块或团块的方法）？形体的构造和组合规律（几何形体的具体运用）是什么？在画面上怎样呈现出形体刻画的具体方法（线条、笔触、明暗调子的运用）？

素描人像的基础知识

L I N G P A O 形体、解剖学习 M E I S H U G A O K A O

学习素描人像首先要对人物头部本身有一个基本的了解。素描的理性知识,很重要的一点是表现在对人物解剖结构的熟悉与运用上。人物头部骨骼与肌肉的形态组合,是外在形体特征和一切视觉感受的内在依据。解剖的学习要有重点,做到目标明确,不应把精力放在记忆肌肉和骨骼的名称上,要重点记忆它们的形态特征和构造关系。为了在写生实践中更好地运用这些解剖知识,应进一步把具体的形体细节概括为几何体块,使自己在素描写生中能主动地观察形体和主动地塑造形体。

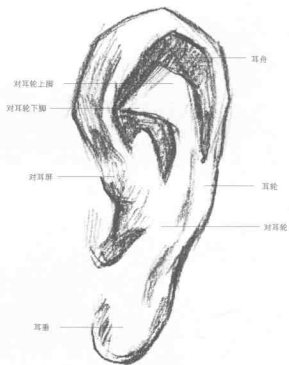
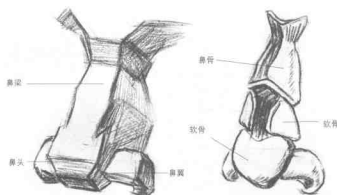

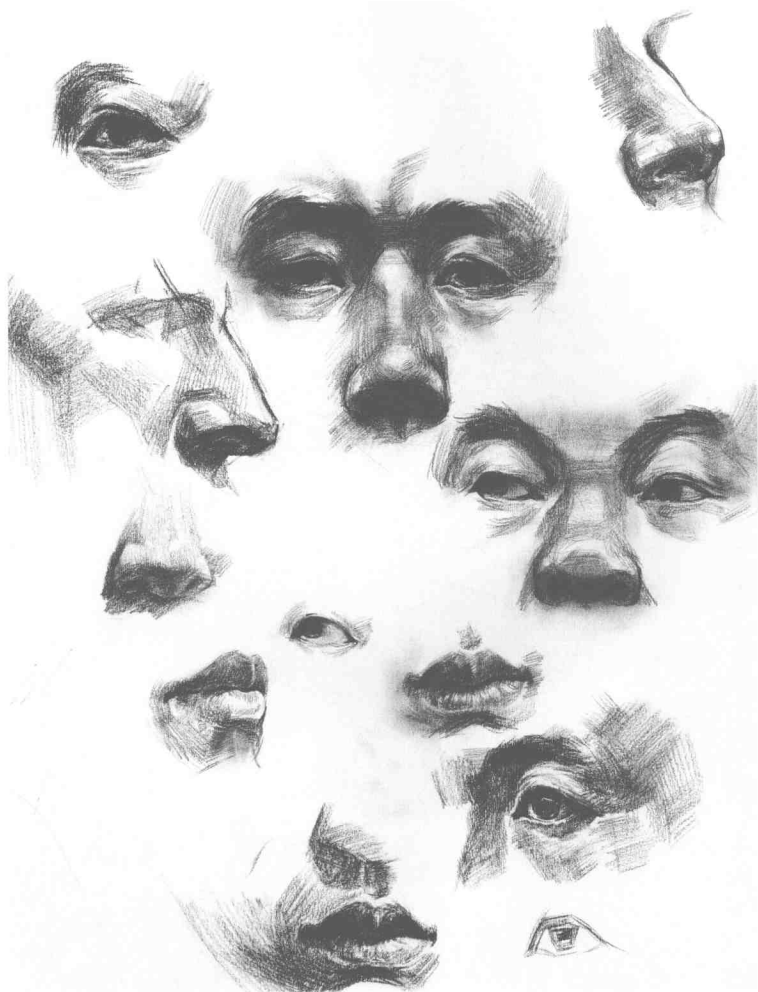
眼睛主要由眼眶、眼睑、眼球三部分组成，眼球嵌入眼眶内，眼睑外覆眼球。眼睛受前额骨、眉骨、脸颊骨等的保护，因此眼睛必须仔细地画在眼窝之中。眼部从侧面看，上眼睑比下眼睑更靠前，这是常常被初学者忽视的。画眼睛时要注意内外眼角的高低比较，上眼皮一般较厚，要表达出它的厚度。在眼球上方的眼皮通常有转折，应该仔细观察。在有些光线下（如顶光）眼白并不很白，有时候眼球的反光也不一定很强（特别是老年人），不可一味把眼珠画得晶莹剔透，否则反而因概念化而影响整体性和生动性。

眉毛分眉头和眉梢。眉毛的形状、浓淡、疏密等因人而异，是表现年龄、性别、性格和表情的重要部位。写生中，眉和眼应连在一起刻画，眉的走向与眼眶的穿插要自然、准确、生动。否则，易显得僵硬、呆板，毫无生气。

耳和鼻差不多是平行的，它们的长度也相当。耳朵的外部是向外异型的软骨组织，具有一定的弹性，形似饺子，与面颊形成一定的角度，附着于耳孔之外，有大有小，有薄有厚，形状各异。在头像写生中，一般耳朵处于次要位置，应处理得“虚”一些。但在具体表现时，还是要了解和掌握耳朵的基本结构，特别是大轮廓的基本形要准。要与头发和脸颊等部位联系起来画，不能过分突出，否则，耳朵就会“跑”到鼻子前面去了。鼻子的上半部由鼻骨构成，较为坚挺，下半部由软骨组成，一般较圆。鼻子是头部的高点，它的长度会直接影响脸的 length 和特征。初学者常常把鼻子画得过大，应比较下眼睑与鼻翼间的距离，最大程度地避免鼻子的比例失调。鼻子的体积有赖于鼻子底面的刻画，如果注意了鼻子底面与侧面的分界，以及底面与侧面的层次关系，就很容易表现出鼻子的体积。

嘴的形状是由覆盖于上下颌骨和牙齿之外的双唇决定的。上嘴唇的面相对较平，呈菱形；而下嘴唇较圆突，可分三个转折面。口缝较上嘴唇的轮廓线更靠里，呈波纹状。和眼睛一样，嘴是极富表现力的，其形状及运动能充分表达人物的各种表情。在塑造时，应根据五官的整体关系来刻画。初学者在画嘴时，常会刻意“抠”嘴唇的边缘，像化妆一样，而没有把嘴和周围的形体连起来画。画嘴时唇缝的位置非常重要，应先画出入中的起伏，这个部位明暗变化很小，常容易画得过黑，应该引起注意。

透视在绘画中是重要的基础知识，如果运用不好或出现错误的话，对形体的表达会产生负面影响。在素描中，一般把头部概括为立方体或类似鸡蛋形去认识，再用中轴线、五官连线等辅助线来把握透视规律。在实践中，耳朵位置的变化是头部透视特征变化的一个重要规则点。下面介绍一下常见的几个透视角度。

1. 平视：模特儿头部与画者视平线在同一水平线上，正面头像中轴线与平行线垂直。半侧头像中轴线有弧度变化。辅助连线呈近大远小的透视变化，耳朵一般在头部中间。

2. 仰视：模特儿头部高于画者视平线。其透视特点是形体底面面积明显扩大，顶面缩小，耳朵一般在头部中下。

3. 俯视：模特儿头部低于画者的视平线，其透视特点是形体顶面扩大，底面缩小，耳朵在头部中上。

优秀作品全程详解

L I N G P A O 中年男子头像写生规律指导 M E I S H U G A O K A O

这幅画的作者在中国美术学院的油画专业考试中获得全国第一名的优秀成绩。人物形象整体，体块感觉强烈，黑、白、灰层次分明，布局合理，是这幅画给人的第一印象。再细看局部塑造手法，明快而不失严谨，五官细节充实而概括，从高考训练的要求来看，该作品是完全符合高分要求的一幅习作。

男中年与男青年大致相同，与男青年相比，颧骨、下巴、嘴部特征更为明显，比较好表现。因此在刻画时一定要将这些特征表现出来，要注意它们的转折关系，要有主次之分，要虚实相间。此外，还特别需要强化男中年正面头像的空间感和体积感。同时，画面色调要丰富，人物表情要自然、生动。

男中年侧面头像在表现时也有其规律。由于年龄的不同，中年男性在外形特征上结构突出，转折关系明显，在刻画时要分清大的体面关系，要从受光面和背光面两大关系入手，再找出中间调子，强调明暗交界线，进而塑造出体积感。

① 认真观察模特，整体地感受模特的外貌特征、精神气质和大的动势。如遇到很差的角度，要考虑稍稍移动一点，或向监考人员提出，在允许的情况下做适当调整。

② 在考卷上确定构图和头部的外形与动态，并进一步画出五官的位置，注意五官的透视。这一步刻画应以感受为主，线条务必明确简洁，不必画太多辅助线。注意轮廓线的丰富性和合适的明暗对比。起稿并不一定拘泥于直线或曲线，以对象给你的感觉为准。传统所谓直线起稿是因为由直线组成的形状较之曲线组成的形状更富有特征。但若机械理解，为了画直线而画直线，就会影响你对对象鲜活而直接的感受。徐悲鸿曾强调下笔直取，即直接地去反映对象，这在头像素描中尤为重要，与他的另一句名言宁方勿圆并不矛盾。用线画好形后，仔细比较眼、鼻、口的透视和中轴线。中轴线并不像很多人画的一根弧线，严格的中轴线应沿着五官的起伏而变化。在开始无法将其具体化时，不如用直线来表示，并以此来检查五官和骨点的位置。

这一步大约需要 40 分钟的时间。

③ 明确五官的位置与形状，并勾勒出脸部明暗交接线。同时铺上大块的明暗关系。画明暗前要先观察出亮部和暗部，方法是眯起眼睛，直到把对象看成只有黑白两个层次为止，这时黑白两大块之间会形成明暗交界线。明暗交界线在表现形体体积时起到很重要的作用，它将头部的较复杂的不同团块连接起来，并对这些团块有所反映，画出明暗交界线，并把暗部整体画上一层调子。这里需要注意的是暗部里的反光，即使再亮也属于暗部，绝不可画得太亮。再在明暗交界线周围找些过渡面，之后可以从五官开始塑造。五官是头部中的重要部位，人物的形象、神态等很大程度依赖五官的刻画来表达。所以应对其重点刻画，突出五官在头像中的重要作用。同时要考虑它们之间也存在主次、强弱、虚实、前后等关系。这一步大约需要50分钟的时间。

④ 深入刻画五官及明暗交界线。要将每个具体形体分成正面、侧面、底面等三面，并注意这三个面的明暗的不同。对五官的刻画可以局部进行，但要把握好五官的不同强度。比如，通常情况下，鼻子的对比强度要比嘴强。在深入过程中，要注意各部位不同的构造、体积、质感。比如，头发和皮肤的不同。这一步大约需要1小时的时间。