

MEISHU

GAOKAO

MOHUA

XIESHENG

GUILÜ

XIANGJIE

SUMIAO

RENXIANG

美术高考

默画

写生

规律详解

张志政 邹小军 编著

江西美术出版社

素描

人像

目 录

C O N T E N T S

前言 / 1

一、素描头像的表现 / 2

画五官时普遍存在的结构问题 / 2

如何观察和理解对象 / 4

素描头像的表现 / 6

二、高考素描头像的得分要点 / 8

构图 / 8

比例与形体结构 / 10

如何进行塑造 / 12

艺术表现力 / 14

三、不同类型的人像画法 / 16

如何从写生到默写 / 16

男青年的画法 / 18

女青年的画法 / 22

中年人的画法 / 26

老年人的画法 / 30

四、优秀作品赏析 / 36

五、近几年主要美术院校考题 / 61

QIANYAN

前言

素描是造型艺术的基础，素描头像是当前美术高考的必考科目，画好素描头像写生和默写已成为现在考生最迫切的愿望。与中长期素描有所不同，现阶段美院专业高考的内容与形式要求考生在规定的三小时应考时间内将理解、感受、技巧和经验作最佳状态的整合与发挥。因为形象的创造、视觉语言的运用、手段技能和物质材料的发挥与学生从技术训练到感觉认识和思维的训练密切相关。手上的铅笔永远是受控于双眼的感受和大脑的思考，所以正确的观察方式与步骤对考生作画至关重要。而默画可以让考生通过系统的学习，掌握人像的基本比例与准确的形体结构关系。

有学生问：“为什么我画一两年的素描头像还是画不好呢？”“那可能是学习方法的问题吧！”我这样回答他。其实这种现象在目前的考生里是一个普遍存在的问题。很多学生学画时间不长，但又想在短时间里得到最大的提高，考上一个自己理想的美术院校。那么到底怎样才能在规定时间内提高自己呢？

一、良好的心态

心情对我们做某件事的成败起很大的作用。所以良好的心理素质是我们画好画的重要的前提条件。自信非常重要，只有首先相信自己，然后才能得到别人的肯定。

二、一套比较系统的方法

方法在学习中最关键的，一套系统的学习方法会给我们带来事半功倍的效果。学习素描头像首先是一个结构的问题，很多同学都忽视了结构在素描造型上的作用，对头骨和肌肉的理解和掌握，需要通过扎实的学习才能实现；其次，必须具备某些方面的观察方法上的理解意识。生动、轻松地把握对象，培养对形的感受能力，这也是在学习过程中需要培养的。再次，在形体塑造上也要做到主次分明、繁而不乱、精中有序。总之，树立理解意识、结构意识、整体意识是画好素描头像的关键。

三、扎扎实实地反复练习

有了方法和好的心态之后就意味着已经向成功迈进了一大步，接下来要做的就是靠长期苦练，练就扎实的基本功，严格严谨地要求自己。如果没有长时间的、严格的训练，没有严谨的写实功夫和刻苦钻研的学习精神是不可能成功的。

相信读者在这本书中能够系统地学习到人像写生和默画的方法，能够用纯真的素描语言表达画作上人物的神态、结构和自己的感受。最后，祝广大考生在美术高考中取得成功。

一、素描头像的表现

画五官时普遍存在的结构问题

画素描时不但要看懂外形，而且要“看透”外形，要知道外形的起伏与内部结构的关系，所以看见了外形，不等于“看清”了外形，更不等于“看懂”了外形。在观察外形时，应从结构关系入手，看清、看懂、看透外形的特征及各种细微的连接变化，从而完美地表现形体，把形画准，画到位，画到家。

把形画准，画到位，即必须对所画的对象的结构有透彻的了解和深入的认识，否则形就绝对画不准，至于画得长了一点点或短了一点点都无碍于画准，绘画不是用毫厘之尺去测量，关键是结构关系不能出问题。

比如画鼻子：

鼻梁向上直插入前额被皱眉肌所包。它的左右与眉弓的两个内侧面相连，又和眼眶骨的内侧连成一体。

鼻梁的中央是鼻骨末端，下方连接着鼻软骨。两者的衔接处是鼻骨的最高与最宽部分，其左右与颧骨相连。

鼻子的底部是鼻头和鼻孔，它们生长在颌骨的弧形面上。

鼻子各部分的不同连接方式，反映在形与形、体与体、面与面的连接中，进而产生虚实关系，面的过渡有急有缓，有强有弱，呈现出阶梯形。因此，画鼻子时只看鼻子自身的形是孤立地观察结构，结构是各种构成的连接，看不懂连接就画不深入，画不精。

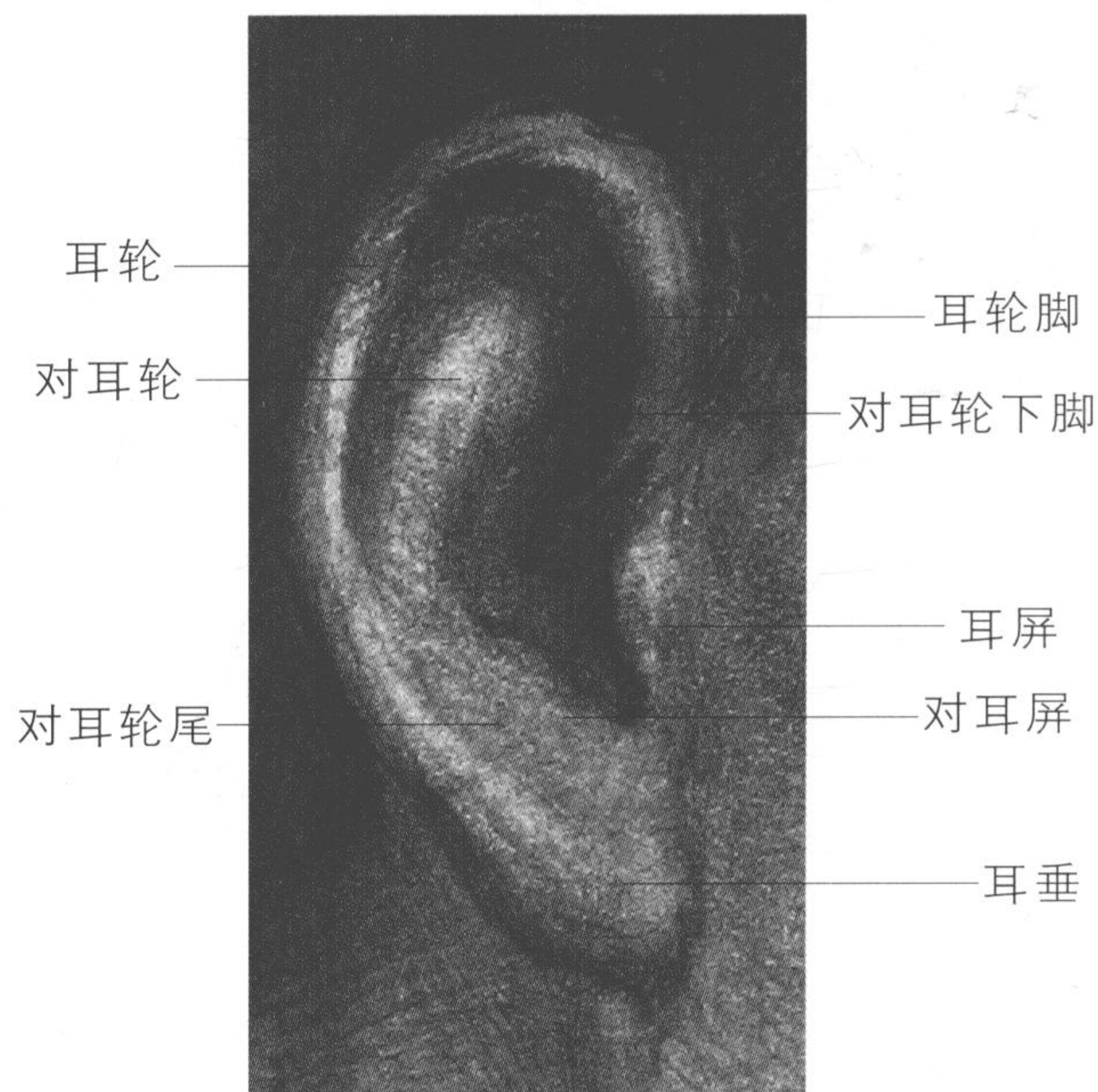
（一）画眼睛时，孤立地看眼皮和眼球的形是不对的，应该认真观察眼球生长在什么地方。眼球是镶嵌在眼眶骨之中的，眼皮和眼球的位置与大小、长短及其形的特征，都是由眼眶形的特征决定的。画眼睛时必须眼、眼眶骨、眼球、眼皮同时观察，同时画出。

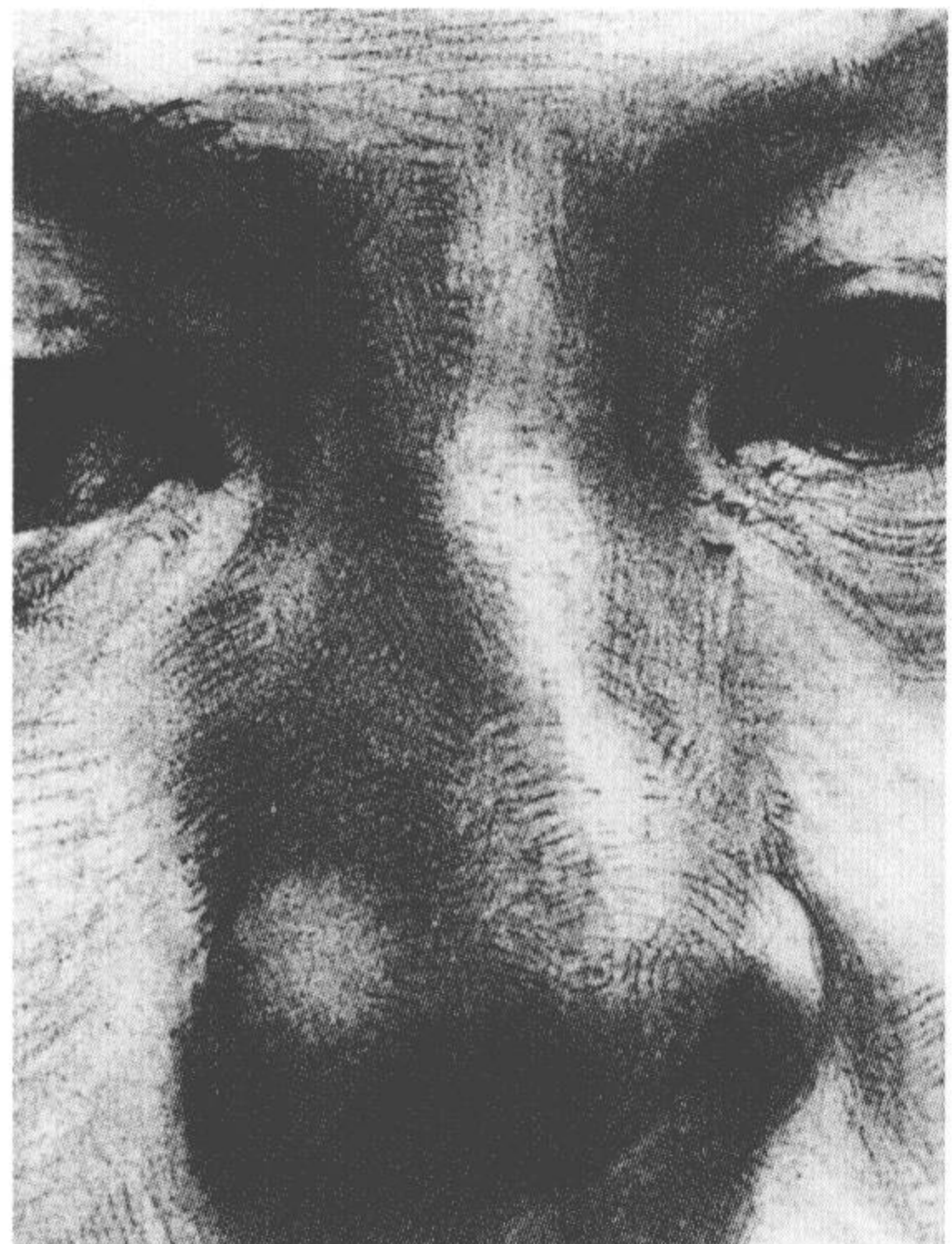
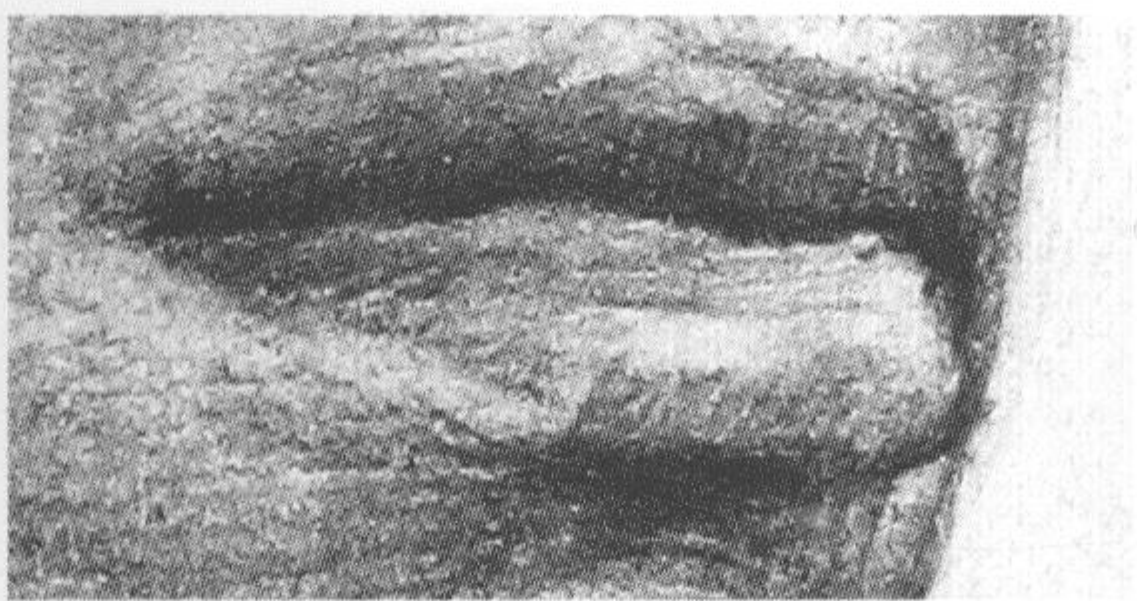
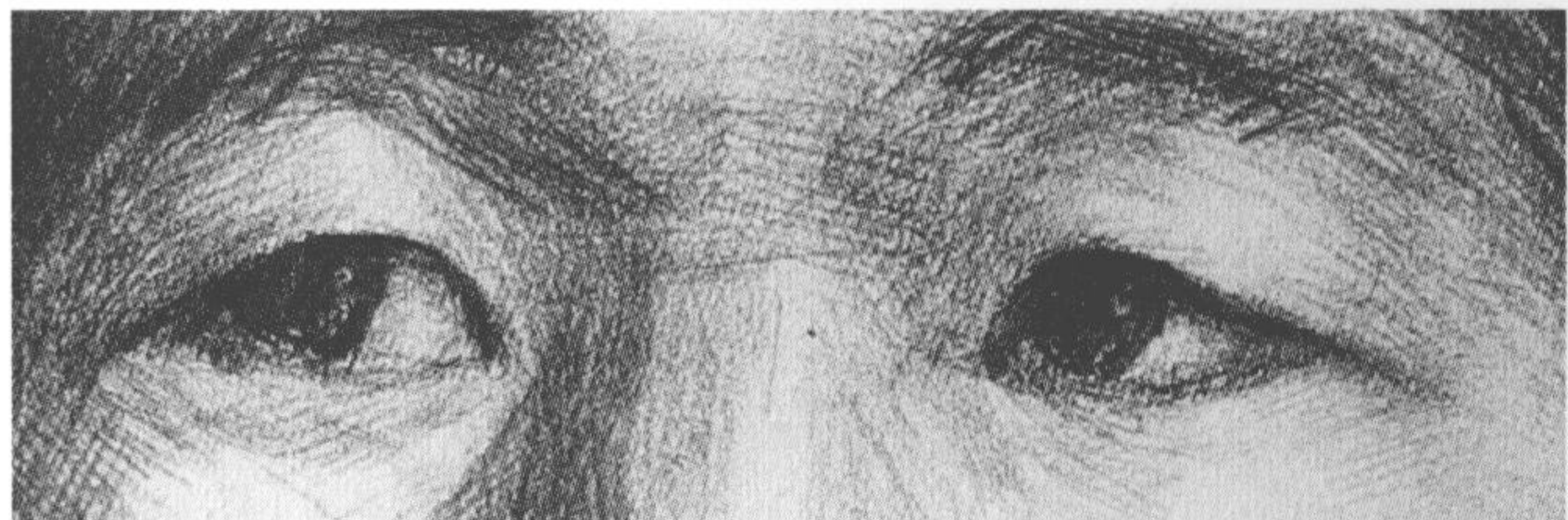
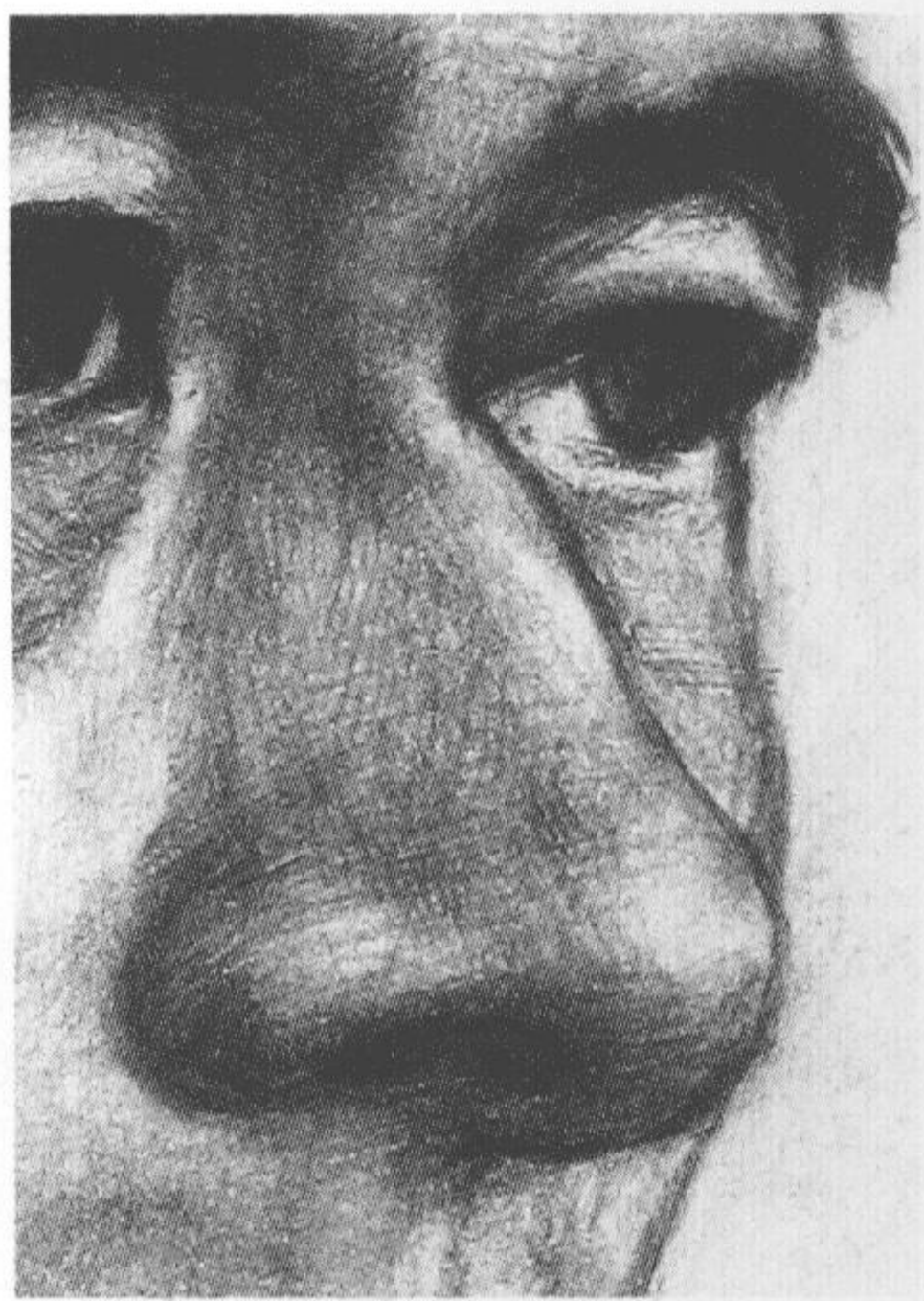
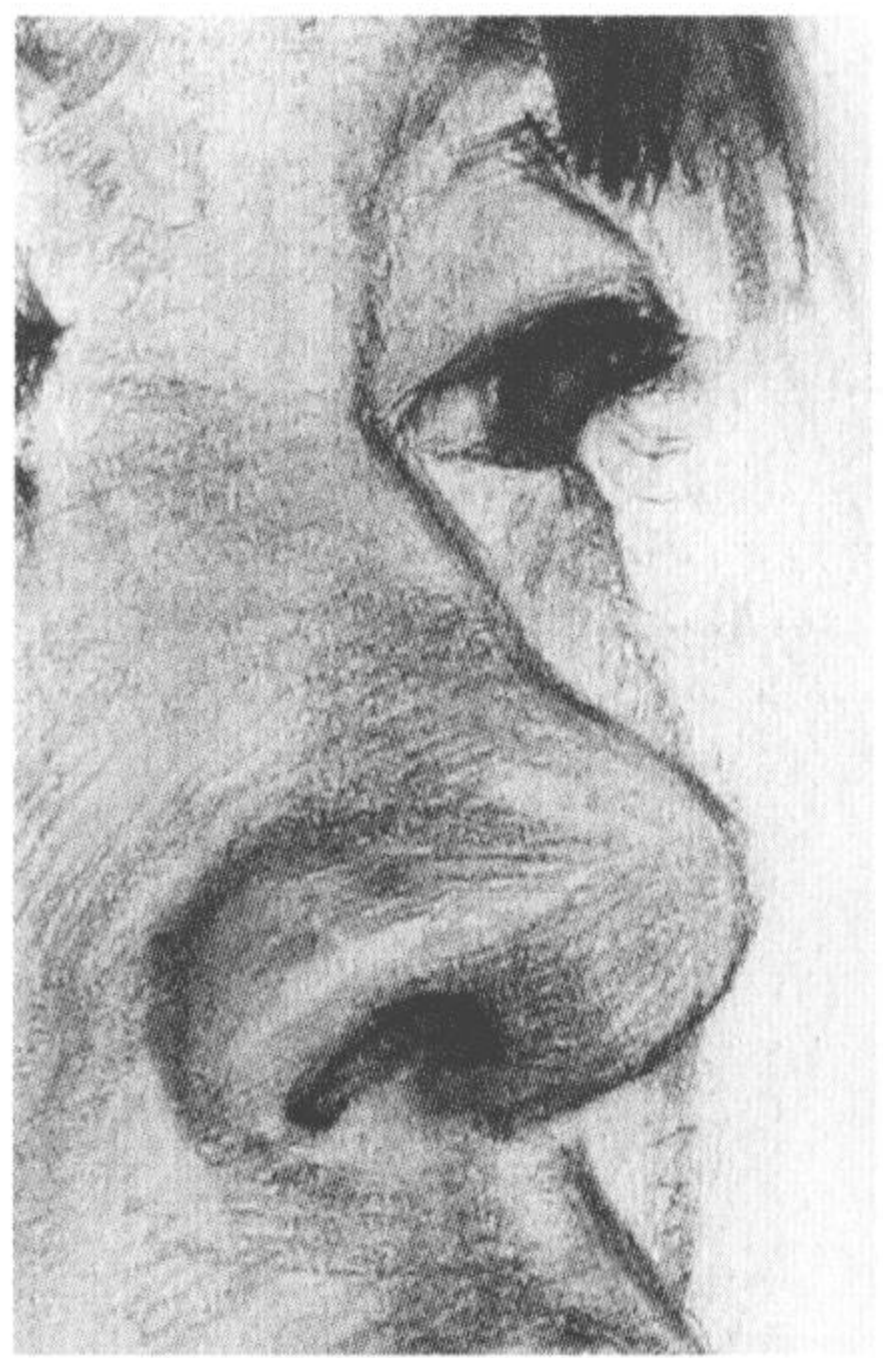
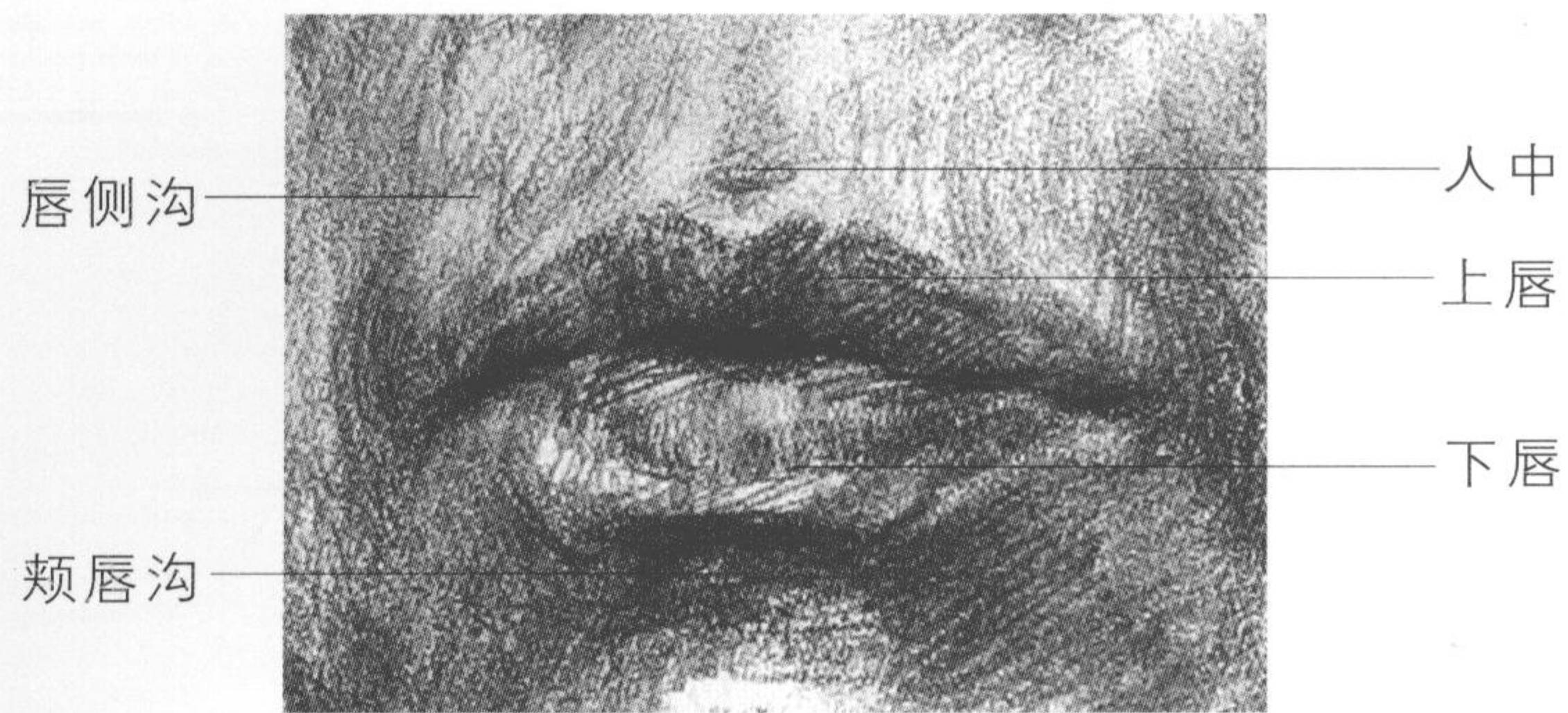
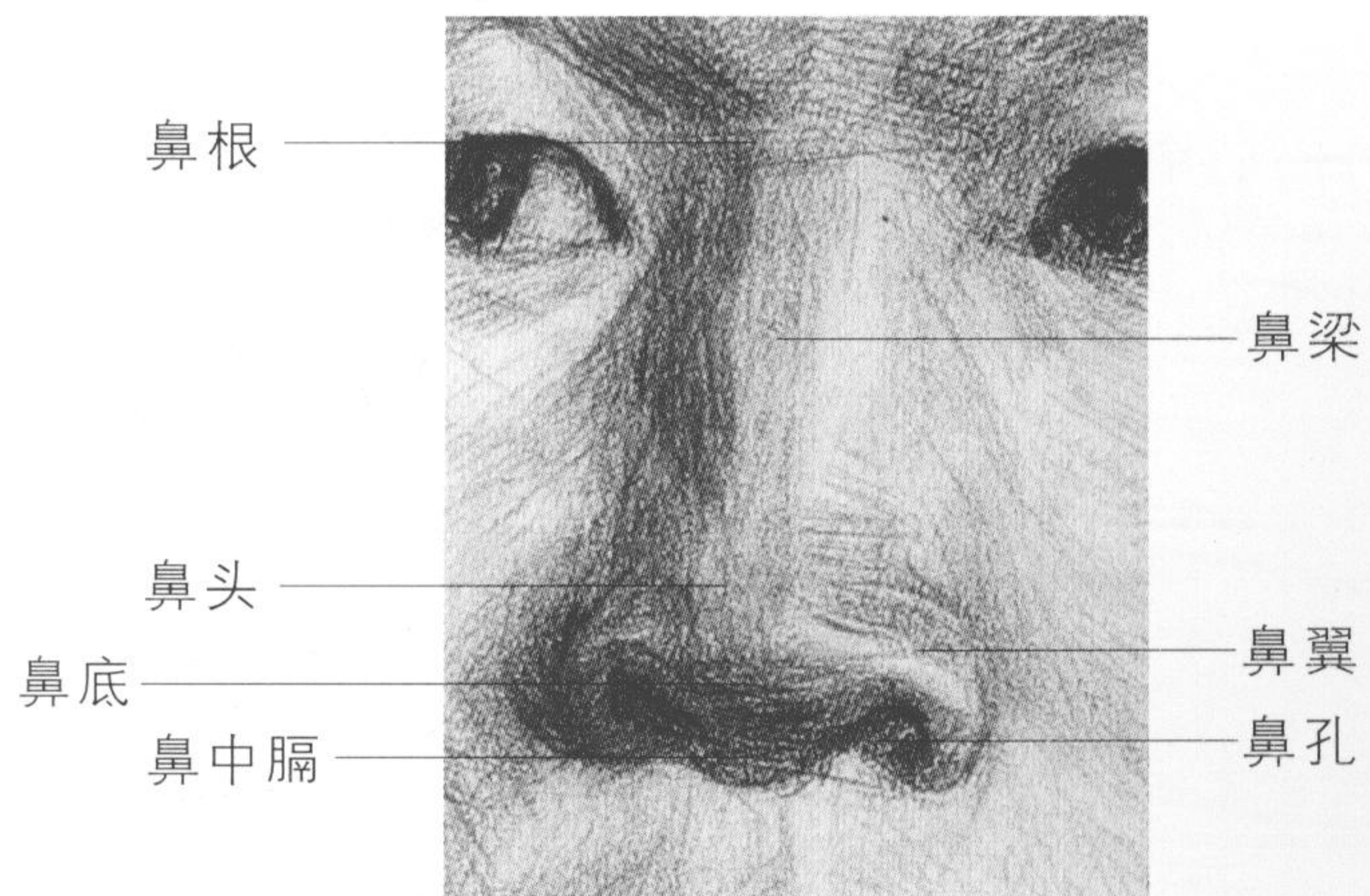
（二）画眼皮时应注意它和眼球的关系，否则就不能准确地表达眼睛的各种表情，不能达到形神兼备之目的。

眼球是圆的，眼皮在眼球处呈半圆形。由于眼球前部有个凸起部分，因此，眼眶转动的方向不同，眼皮的高点也会随着产生明显的变化。

（三）眼骨生长在眉骨上沿的眉弓之上，其内侧朝里生长而眉毛的外侧向外生长。眉毛的形的走向是由眼眶上沿的形的特征决定的。眼眶的运动受上部的额肌和中部额骨控制。

对结构的理解是很重要的，必须对解剖知识特别熟悉，对结构形的变化规律特别熟悉。要“画到家”，只了解形的结构特征还不够，还必须把各个构件之间互相结合的形式看懂、看透，才能对结构了如指掌，才有可能察觉那些既深入又细微的精妙变化。

如何观察和理解对象

(一) 运用什么样的观察方法才能最快、更好、准确地把握形体的结构呢? 首先应该整体地观察对象, 把一个复杂的主体看成是一个整体, 以定点、拉线、全方位、整体与局部相结合、空间层次与透视互动、外型与体块相结合的方法不定期地观察、分析、理解对象的造型特征。

(二) 在学习的过程中, 我们可以参照以下经验与方法:

1. 以六横一纵来划分头部主要结构区块, 明确要骨点位置。六横是指两个额骨点的连线, 两眉弓的连线, 两个颧骨点(头部最宽点)的连线, 两个颧骨点(面部最宽点)的连线, 以及下巴骨的连线。一纵是指从顶骨点穿越眉心、鼻中隔、下巴中心的中线。

2. 以鼻子为中心, 去比较眼睛、嘴巴、颧骨、耳朵的位置。

3. 以中线为对称线, 以下巴与眉心、鼻翼、嘴角、内眼角及额丘等对应关系判断下巴、嘴部、鼻部、眼部是否错位。

4. 以嘴角判断下颌角的转折位置以及眼部的位置。

5. 以肩部与下巴的位置关系判断头、颈、肩的动态连接关系以及背部的曲直程度。

面部塑造不错, 尤其是五官的虚实处理值得提倡, 但衣领的刻画太过, 影响画面效果, 可适当减弱。

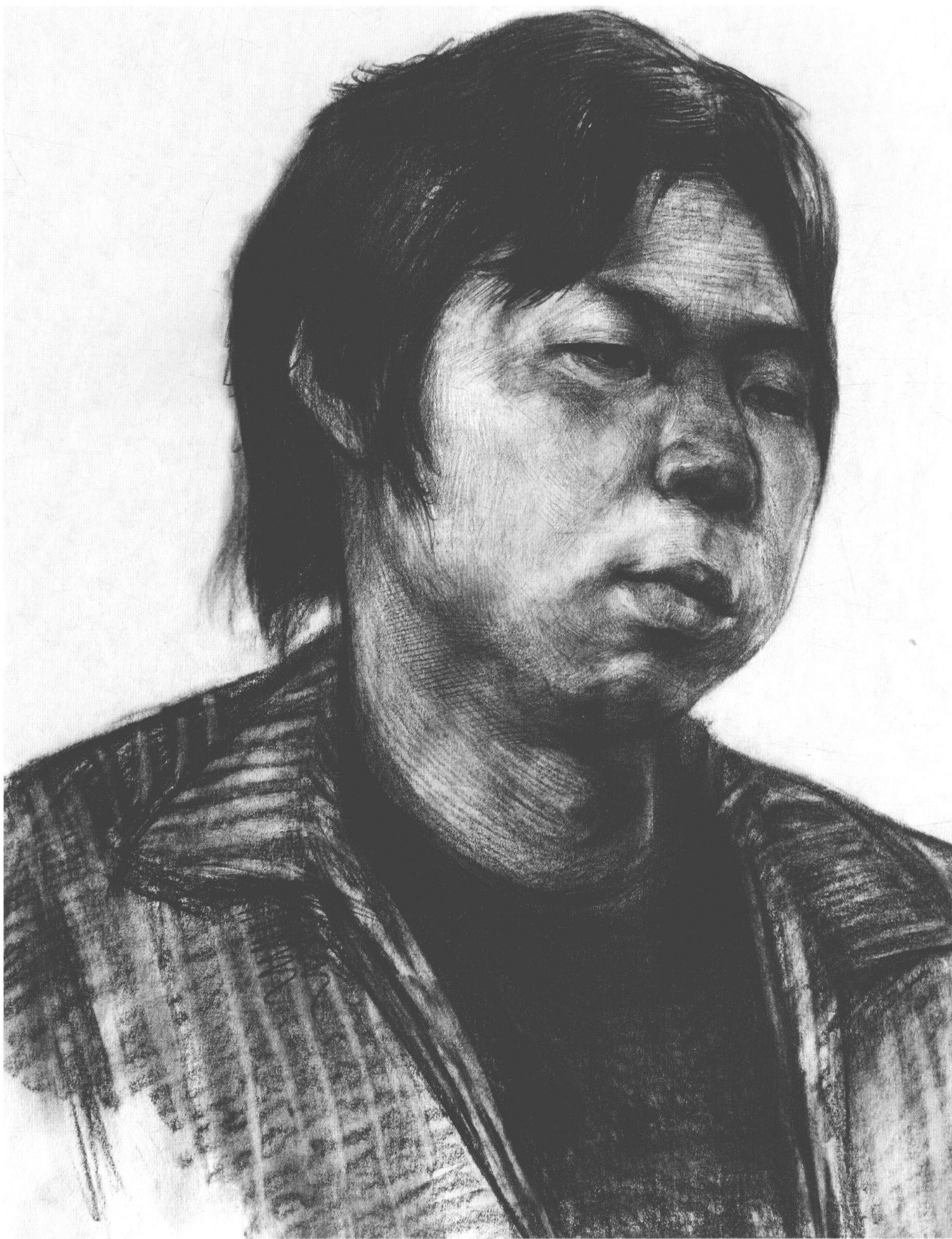

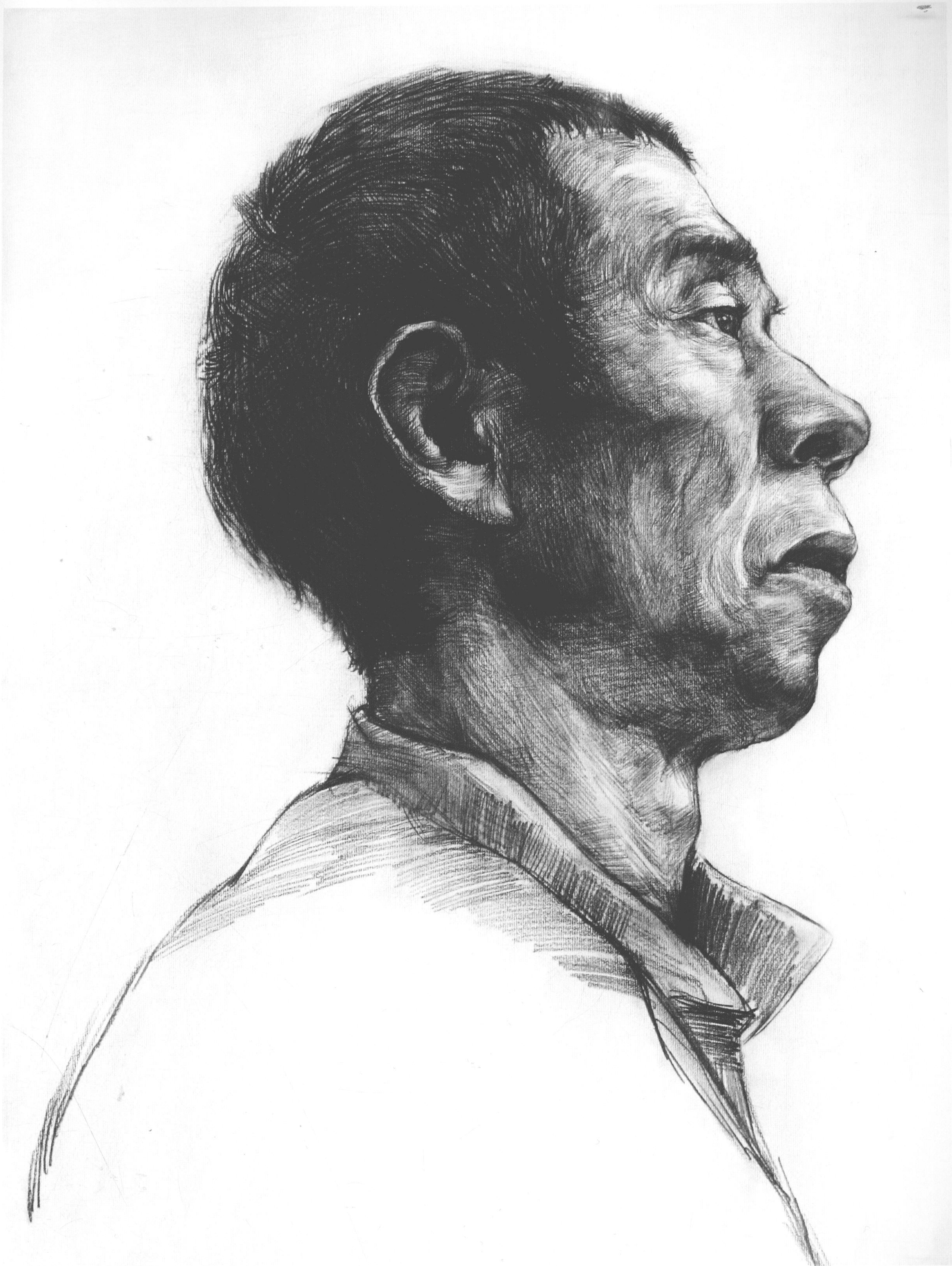
这幅头像体积感强，刻画准确到位，用笔肯定有力，表现力强，主次关系处理恰当。

素描头像的表现

什么叫层次？什么叫空间？

我们在绘画过程中，时常会听到一些“层次不丰富”、“缺少层次变化”等话语，也会听到一些“空间拉不开”、“空间体积不足，不强烈”等话语。层次、空间到底是什么呢？层次变化通常是相连的，要想层次丰富，即变化丰富，层次与空间就应该是辩证统一、不可分割的。空间中的物质体现着对应的层次，而层次又体现出具体的空间关系。空间的关系与层次强弱相符合，同时又带来相应的层次关系的变化。任何物体都处于一个特定的空间中，这是它赖以存在的客观条件。其本身的存在也是一种空间形式，即是占有空间的实体，因此准确地反映其所占有的空间及与周边的空间关系就是对它的造型的客观真实的肯定。要完成将现实空间中的物体准确地再现到绘画中来，通常需要具备两个条件：（1）客观表现出物体前后、左右、上下三维中的正确位置；（2）还原出物体体积的准确性。因此，我们可通过以下的方式来造就这些条件：第一，把握具体客观的物体的大小变化；第二，合理运用明暗的强弱变化，再现物体的视觉虚实程度；第三，在造型中，对物体的刚柔、方圆、急缓等特征采用不同表现手法。

这幅头像形体准确，注意了五官的带仰视角度的透视关系，注意了头、颈、胸三者的关系，是一幅佳作。

二、高考素描头像的得分要点

1. 构图。构图是在绘画中运用手中的笔对线条、色调、形象等元素进行组合、经营，让这些元素符合自己的需要。构图注意六个字：完整、重心、均衡。

2. 比例、透视与动态。我们在研究头像比例时应熟悉常规的头部比例和标准，在实际绘画中根据对象的特征进行强调，但不能太偏离常规的头部比例。

透视是指用线条或色彩在平面上表现立体空间的方法。在头像写生中，首先要考虑自己的视平线和写生对象视平线之间的高低关系，确定仰视、俯视或平视，然后再观察相应的透视变形。在考场里，模特的位置一般比较高，所以写生时的仰视角度一般较多。但一些全侧面的位置也有考生站画的，也会出现俯视的角度。

动态关系主要考虑对象头、颈、肩的扭动关系，或仰视的动态变化。

比例、透视、动态的准确是一张完整试卷的前提，所以一定要重视这三个方面。考生要多比较、多整体地进行观察。

3. 形体结构：形体应该准确，结构清晰明了。

4. 空间感：画面应有纵深感，不平淡，有节奏。

5. 艺术表现力：在形体准确的情况下，作者在艺术表现上应该有美感，有艺术修养，它是考察作者能力的一个重要方面。

构图

构图是画面的布局。好的构图对主体的表达、空间与层次的表现非常重要，而且不同的构图方式代表不同的审美情趣，体现着画者的个性。同时，构图也能体现画者的能力。在考试中，一般选择大小适中的构图满足评分老师的视觉习惯；也有的构图比较饱满，以此来增加画面的视觉冲击力；还有的主体安排较小，以此来加强画面的空间感。但是，作画时间的长短、难度都会受到构图的影响。所以在考试中，不必一味地追求主体过大、过满，否则将会增添画面的塑造难度。也不能过小，构图太小会减弱画面的视觉冲击力。比较好的构图，一般把对象安排在画面的视觉中心，大小比例合适，以保持画面的平衡，避免偏、满、挤、空等现象发生。

构图太空，主体不突出。

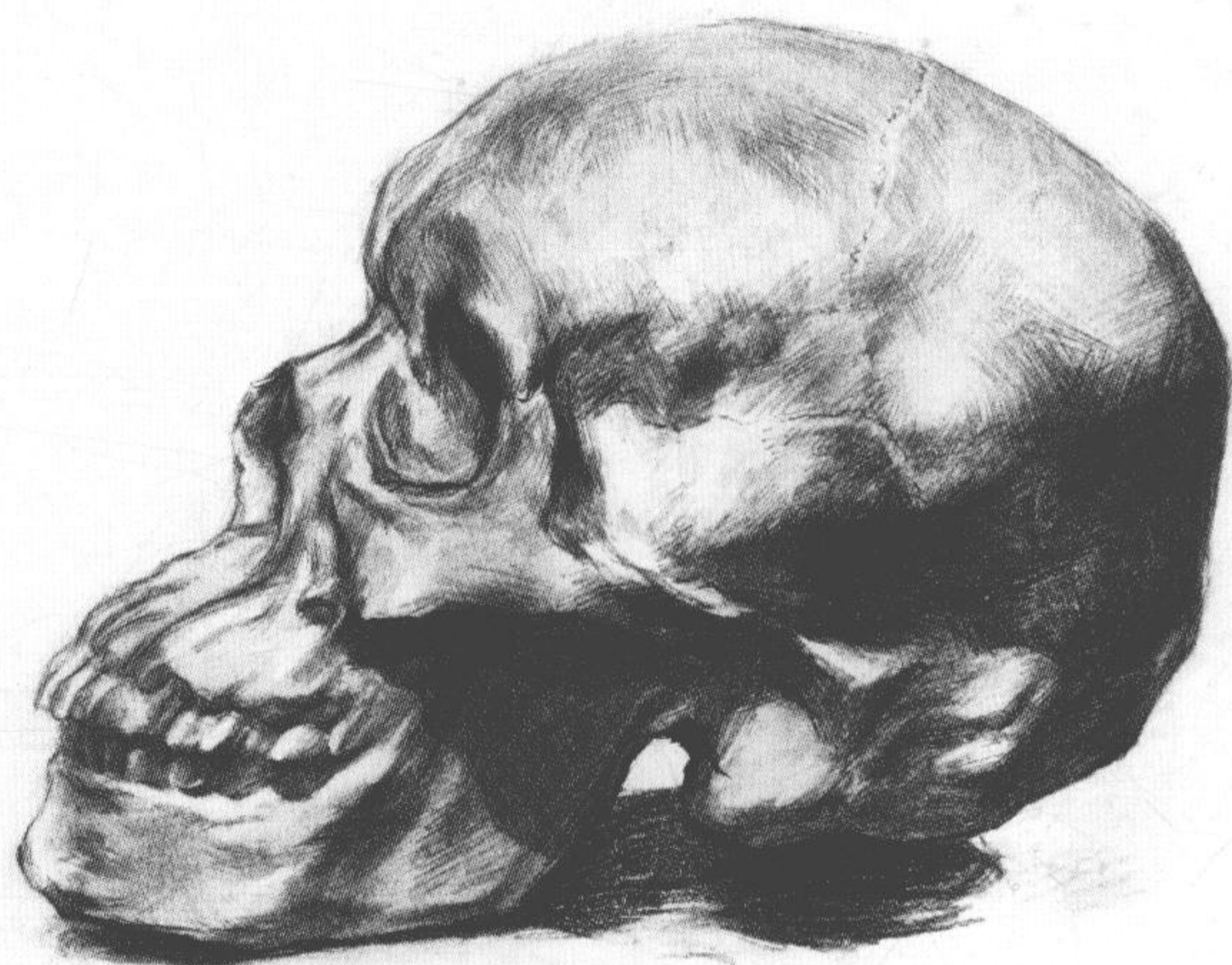
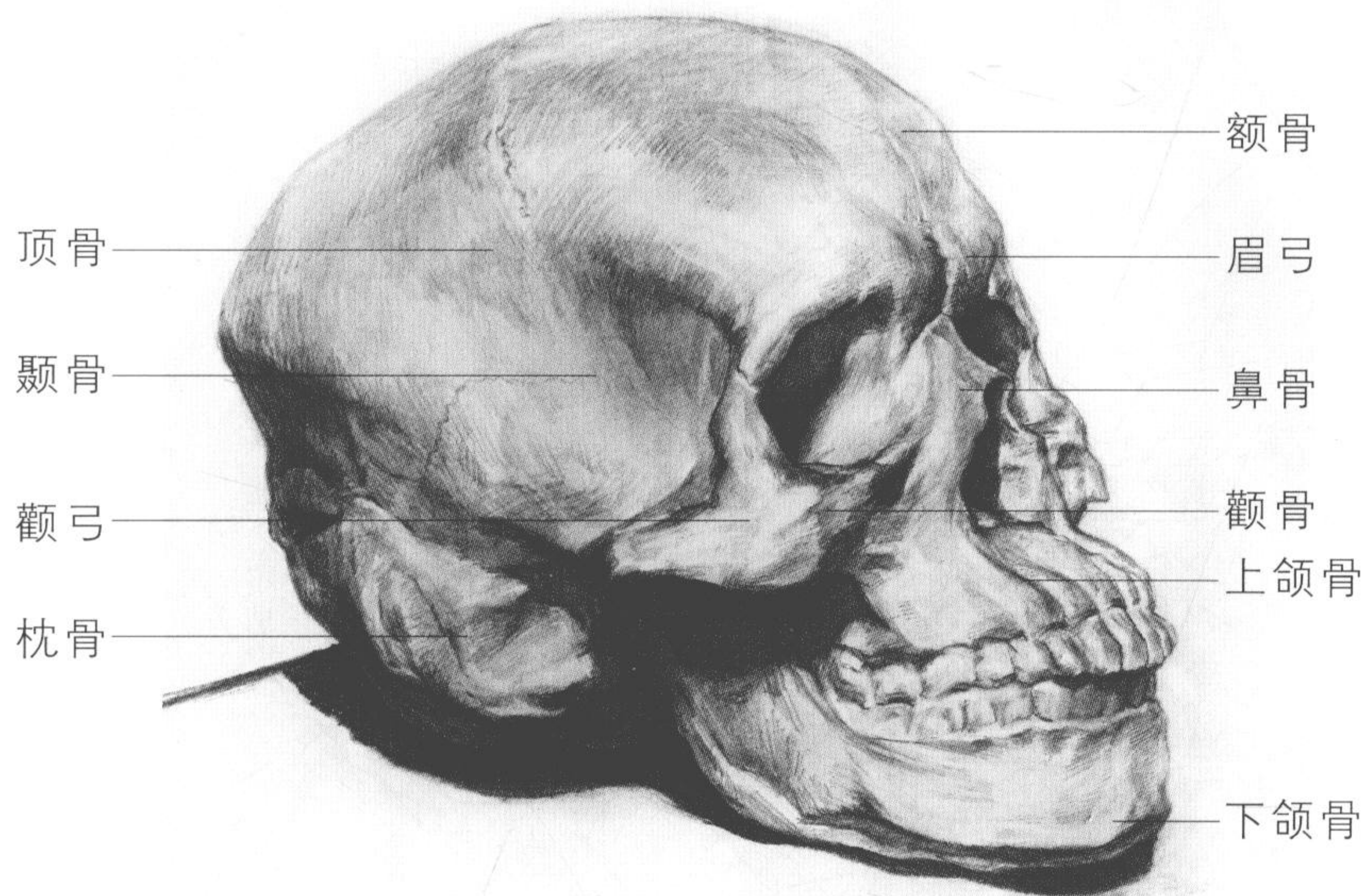
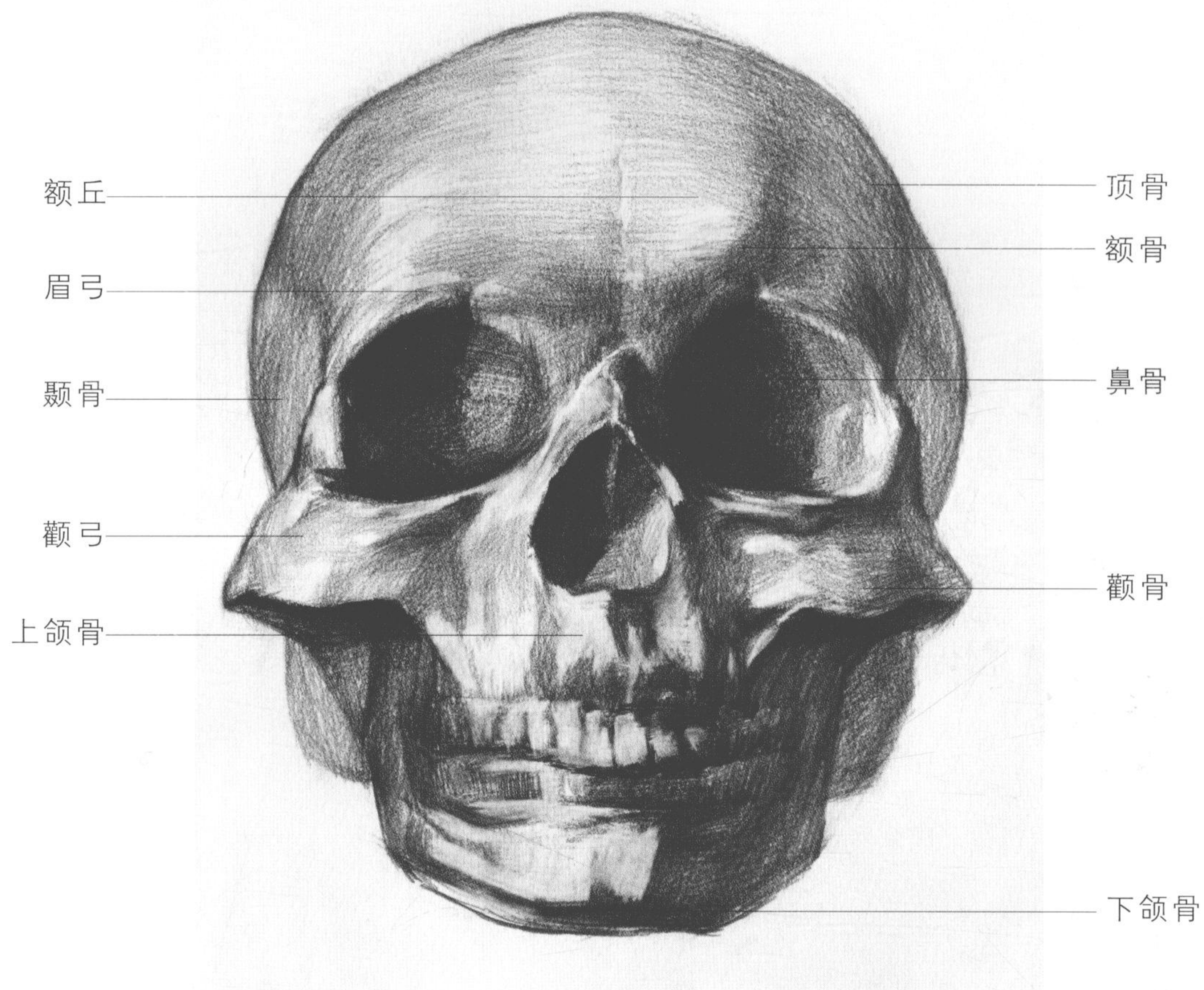
构图太挤，画面显得堵塞。

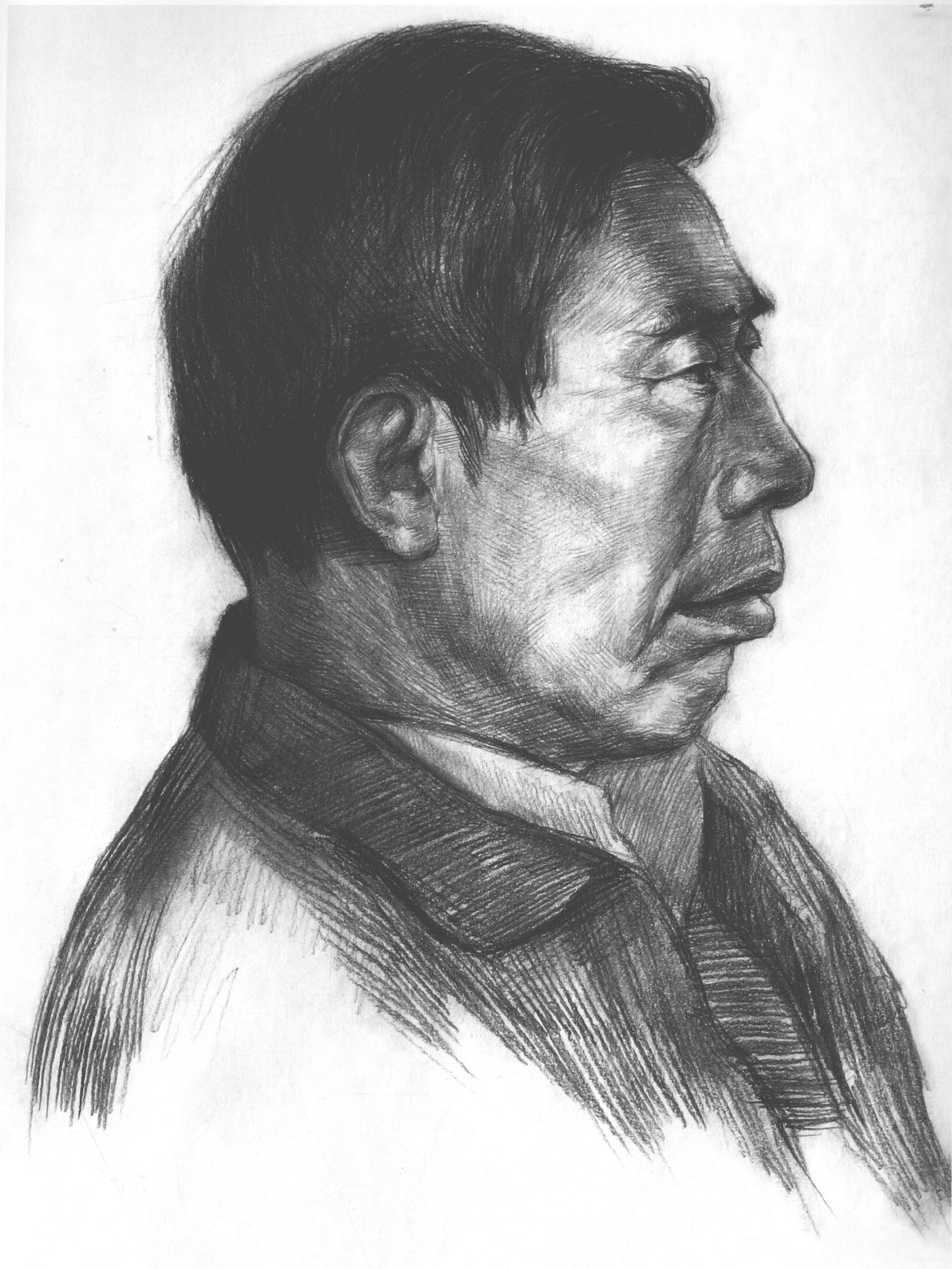

构图适中，很好地突出了主体。

比例与形体结构

要想把一幅真人头像素描画好，必须对头骨结构有深刻、准确的理解和认识。真人头部构造主要由骨骼和肌肉两部分组成。头部的形体结构犹如造房子一样，骨骼好比是造房子前的框架，它制约着房子的基本造型，具有最强的稳定性，决定对象形体的形成，使我们找到外形成立的基点；肌肉组织则好比是连接框架的混凝土，填充着框架之间的空隙，是整体造型的补充；外表的表皮肌理便好像是房子的外部粉饰，它直接关系到整个房子的视觉效果。因此，充分理解并掌握头部的形体结构关系是一幅优秀的头像素描所应具备的必然条件。

画面整洁、严谨，有条理。

如何进行塑造

对一幅头像素描的构图、理解、情感传递、审美展现等都必须以客观视觉状态（即画面）展现出来，即依赖一种客观存在的物质性的表现方式来呈现。作为媒介的表现方式通常有三种，即线条、明暗以及线条与明暗的结合。

1. 形体结构与特征

对大的基本形及结构特征的准确把握是一幅画成功的关键所在。通常采用正负形的观察方法来关注物象边缘线高点的转折、起止、长短及角度的大小。在物象大形准确的前提下，关注本质形及形与形之间的左右对称关系、透视关系、结构关系等是否合理，以及光影状态下所产生的明暗形的关系。学会利用结构点、明暗光影点的串联概括观察形体的正确方法。在艺术院校入学考试中，素描形的准确、特征的把握占很重要的位置。有些考生尽管能力较强，塑造也比较深入，但走了形，分数难免偏低。反之，有些考生形体特征把握较好，只需稍加刻画，便可取得良好成绩，若再深入一步便可取得优异成绩了，原因就是把握住了形体这一素描的本质要素。

2. 线面结合

线和明暗作为素描的表现手段都应该有所侧重地分段进行训练。用线来表现形体，显示出肯定、果断、迅速的特征，特别适合于短期作业的使用。物体有了明暗，则变化丰富，层次感强；线面结合使短期作业具有一定的深入塑造的空间。在肖像写生中，用线条表现形体与形体之间的关系时，应关注线条的穿插关系，内形则相对含蓄。形体间的穿插关系、结构关系、明暗体积关系都是十分微妙、丰富的，需要进行理性的分析研究，加上感性认识，在概括的基础上才能较准确地把握。内形和外形在作画过程中应相互照应，避免单独看外形或内形，否则，二者合在一起时，形体在视觉上会有错位和不对称之感。

3. 明暗调子与节奏

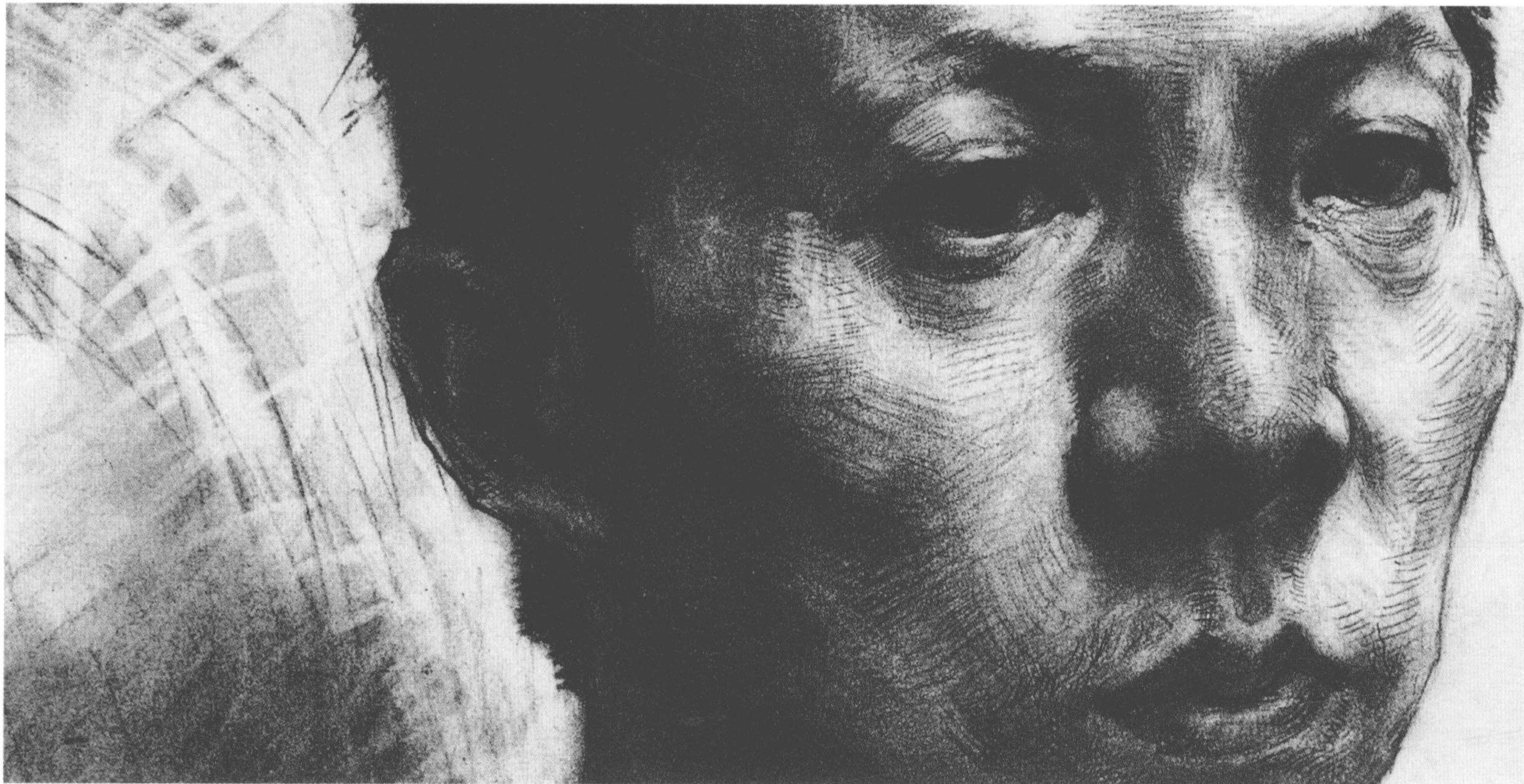
通俗地说，就是首先要明确对象的最亮与最暗的地方只能各有一处。通常在画调子关系时，要先看出对象最亮部、次亮部、再亮部——最暗部、次暗部、再暗部等有序的规律性变化，并把握好这些调子的节奏关系，画面自然就层次丰富、生动响亮了。

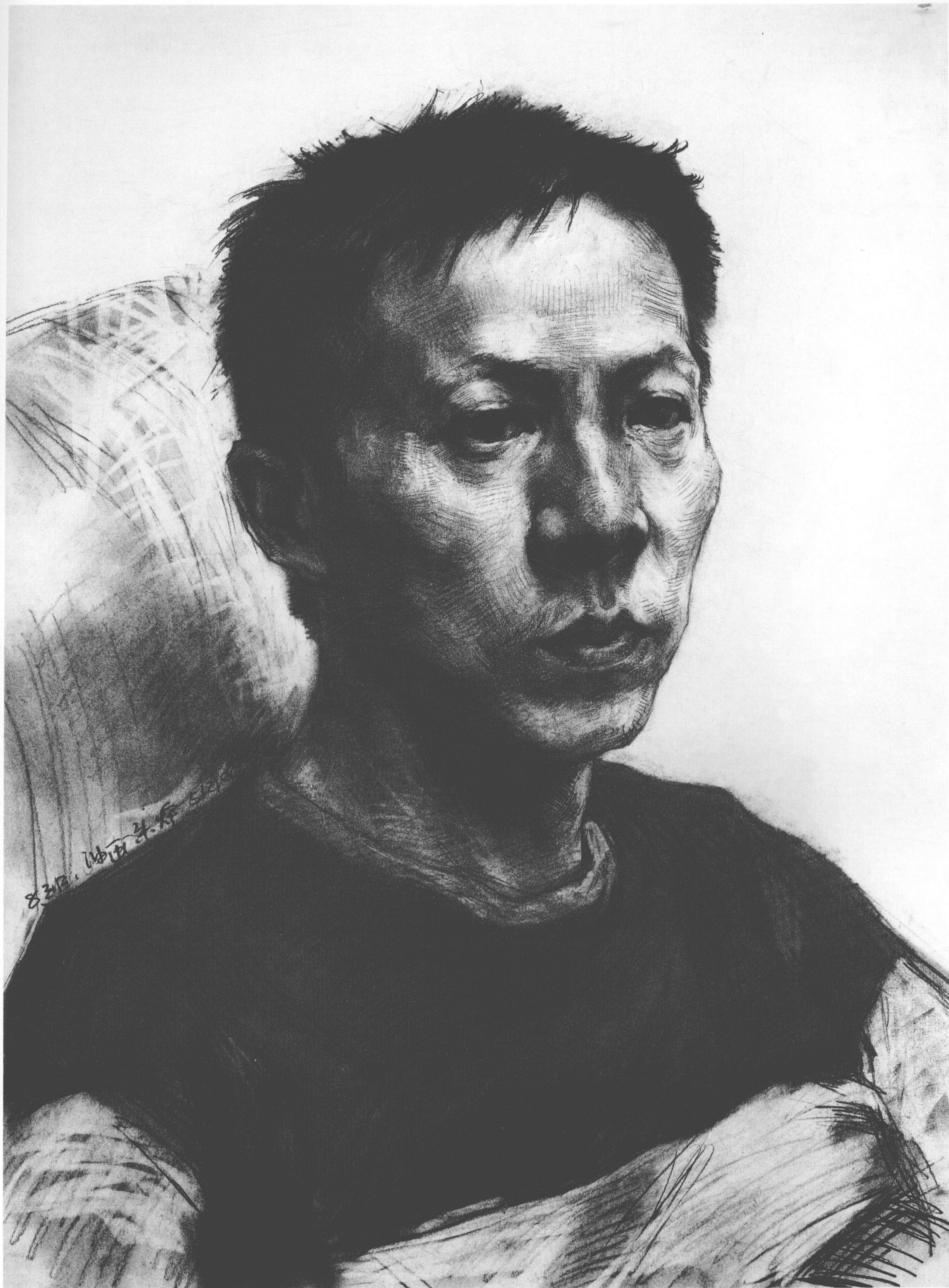
4. 把握视觉中心

在绘画写生中，物象与作画者在视觉上产生一种关系：即不论你处于什么角度，眼前总会呈现出一处最强烈、最主要的部分，这便是视觉中心。我们应当重视视觉中心部分的明暗虚实变化。在作画时，用眼睛盯住主要部分，用余光去看其他部分，自始至终地贯穿于整个作画过程。如果看一点，画一点，画面虽然也清楚，但是主次不分，虚实不分，缺乏艺术感染力。

5. 分清呆板松动

在作画过程中，有些学生在画面形准、结构、体积等方面均没有什么问题，但作为一幅好的作品，却总让人觉得欠缺些什么。原因在于画面过于呆板、僵化。有些是外轮廓线过死，没有依光线、结构上的变化而掌握转、转、停；或是形体之间缺少线的穿插关系；也有些是画调子时大的节奏没有拉升，过于简单化；再就是在画调子时线条不够松动，运笔过死。绘画要求松动，是因为不论用什么工具（毛笔、钢笔、铅笔、木炭条等）画出来的画本身就是艺术作品。这里的松动，不是形体结构的松散，而是指画味、韵味的把握，轻松愉悦感的体现。

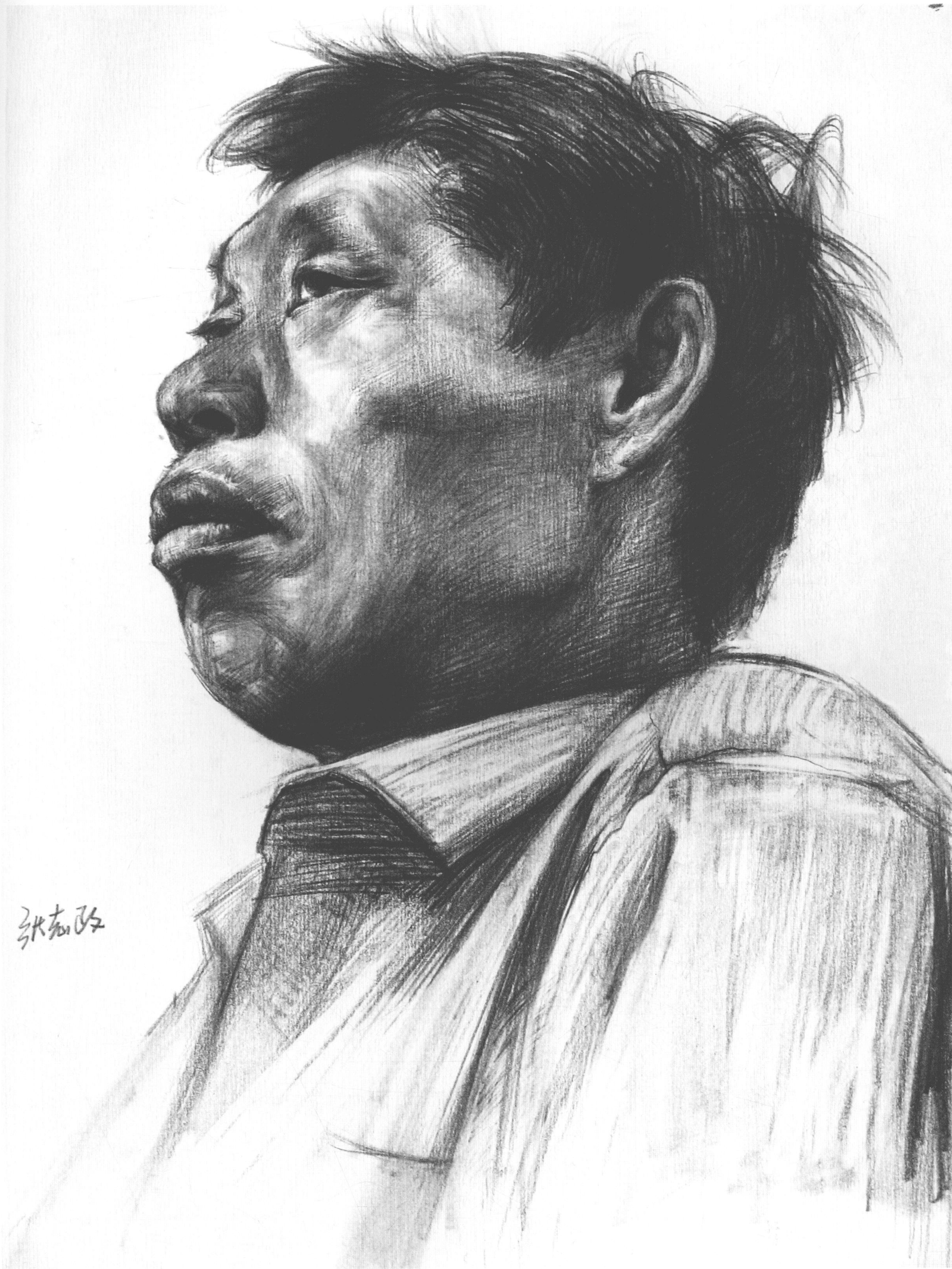

艺术表现力

一幅优秀的真人头像素描，不仅需要合理的构图、准确的形体结构、深入细致的刻画和生动自然的对对象表情特征的表现，同时还应传递作者的内心感受，抒发作者的审美情趣，以此来感染读者并充分展示作品的艺术表现力。作品的艺术性可以真实地反映作者的艺术素养，也是打动观者的重要因素，从某种角度上更体现出作者的个性及创造力。有些真人头像作品虽然在技术层面做到位了，但由于缺乏艺术感染力，所表现出来的东西僵硬、呆板，缺乏生动性，就谈不上给人艺术享受。艺术的本质就是生动、真实地传达艺术家对事物的看法和展示内心的情感世界。当然，如果没有在技术上准确地做到这一点，事实上就割裂了形式和内容的辩证关系。因此，一幅优秀的真人素描头像必须借助技术手段来呈现艺术的表现力，只有这样，它所创造的形象才是鲜活的、灵动的、自然的、真美的，作者才能借此抒发情感，传递内心感受，在自己与读者之间架起一座桥。

张嘉政