

全国美术高考核心品牌丛书

李

扬

作品范本
Model of sketch

Paradigm for winning high marks

竞赢高分范本

素描肖像

编著/李扬 张玉惠

序

一、素描头像教学的目的及意义

素描被称为是“一切造型艺术的基础”。通过素描的训练，能帮助我们提高整体而全面地观察客观生活世界，准确而理性地表现生活中的一切对象的能力。

随着我国高等教育的发展，美术院校及专业招生数量越来越多，许多爱好美术的中学生报考美术院校和相关专业。而素描考试是美术专业考试的主要科目，并且大多数艺术院校采用的是素描头像考试。因此，对素描头像考试的研究是高考美术教学的重中之重。

本书中我们从多年教学积累的众多作品中挑选出一部分来与广大考生和同仁们共同分享。其中部分为近年来在美术联考及各大艺术院校考试中取得优异成绩的学员们的考前习作，相信这对考生们具有一定的借鉴意义。

二、学习素描需要解决的若干问题

(一)、形

包含比例透视，初学者从入门时就开始进行形的练习，并且这一过程伴随着整个绘画学习过程。可通过对比观察来判断对象的形状比例。石膏几何体的学习目的之一是为了解决形体比例问题。

(二)、体

结构块面转折起伏，通过光照产生明暗变化，利用明暗深浅（明暗五大调子）来表现不同结构块面朝向，以达到塑造体积的目的。

(三)、质感

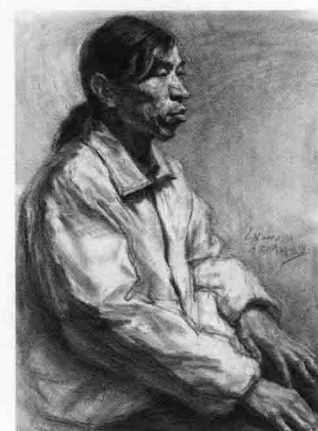
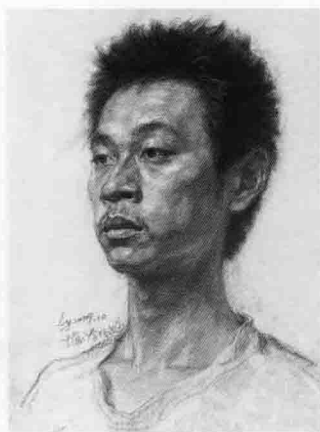
不同的物质其表面不同的特质称质感，不同的质感给人以软硬、虚实、滑涩、韧脆、透明与浑浊等多种感觉。比如人物头像的皮肤与毛发的质感，又如瞳孔、嘴唇等。为了表现其真实感，在造型艺术中对不同物象用不同技巧进行表现。通过不同的用笔技巧进行表现，初学者应多进行尝试并找到最为恰当的技法。

(四)、空间

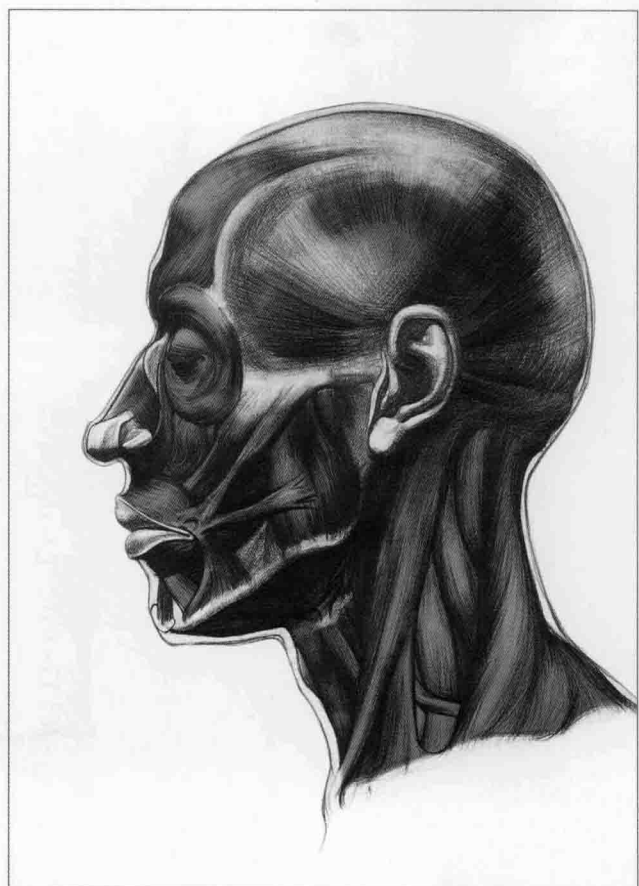
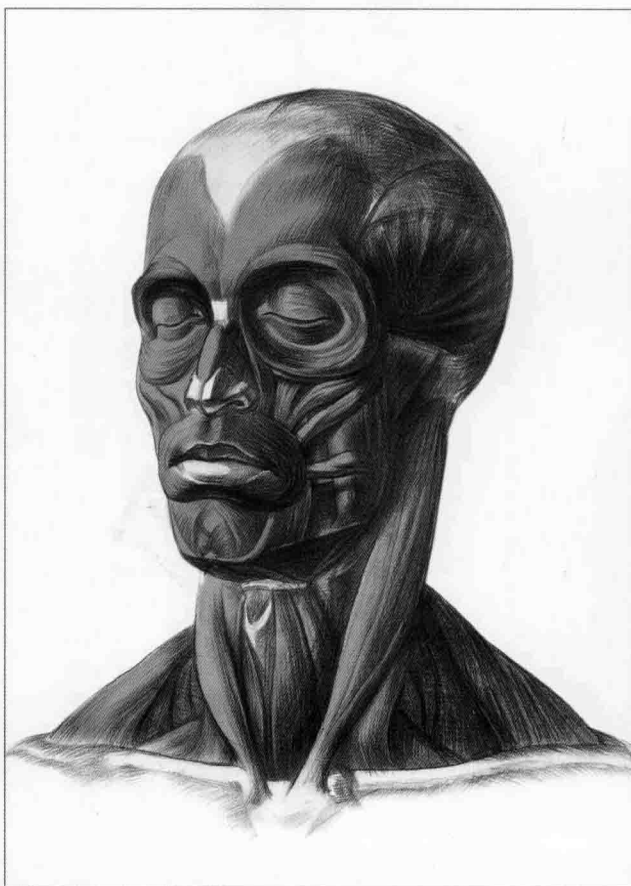
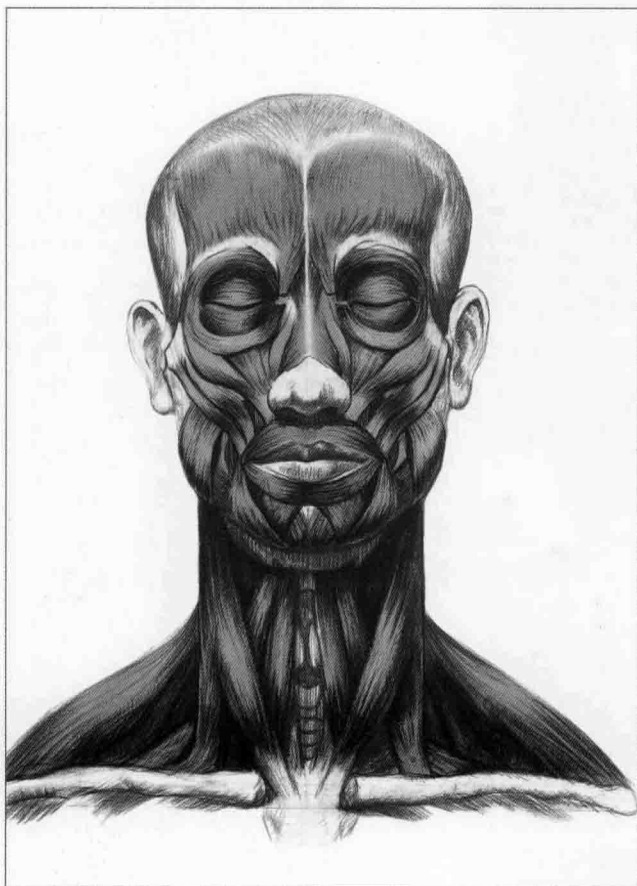
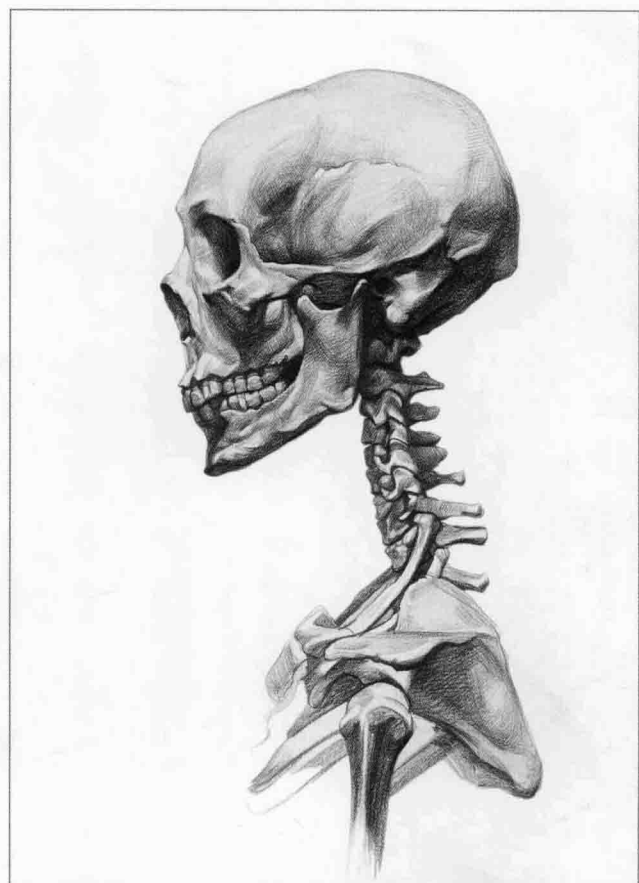
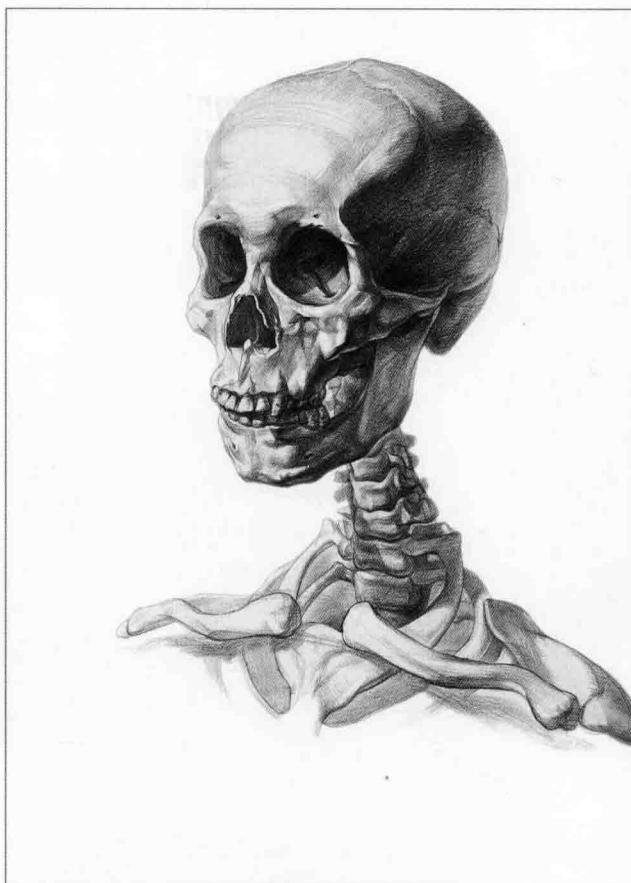
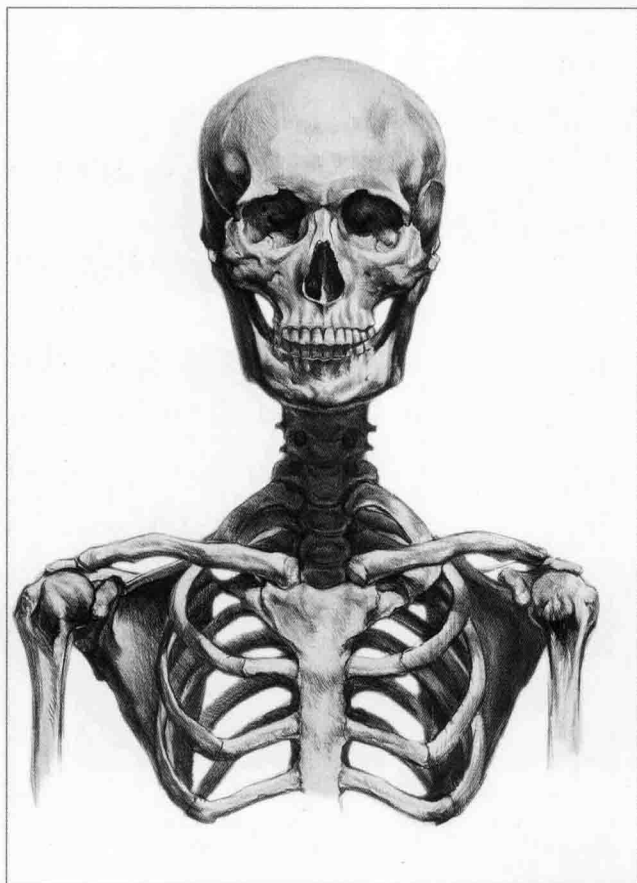
可通过透视与虚实强弱加以区别。透视为近大远小，虚实为近强实远弱虚。虚实包含明暗对比强弱、边线的强弱、转折的强弱、概括与取舍。

(五)、主次

一幅完整的绘画作品，应有合理的主次对比。以素描头像为例，脸部五官为主体，颈肩部为次体。五官作为画面着重表现部分，可画得充分、细致、强烈。颈肩可表现得概括，并舍去多余细节。

素描头像教学课程安排及阶段目标

任何一个知识体系的建立都是一个系统工程，它必须由浅入深、循序渐进，把复杂的问题分解为若干个较为简单易懂的问题，便于学生理解和掌握。因此，很有必要对素描头像进行分阶段、分步骤的学习。

(一)、头部解剖结构的认识与理解

人物头部具有一定的造型规律，如“三庭五眼”等，脸部左右两侧的对称点透视的准确把握，如额结节、眉弓、颧骨、下颌、眼角、鼻翼、嘴角等。（如图）

(二)、头像速写练习

短期头像写生练习的学习目的在于理解头像的基本结构块面，并且养成整体观察与整体表现的作画习惯，避免过早陷入局部，为下一步学习打下基础。

三、局部练习

五官作为人物头像的主要塑造部分，必须对其结构与细节进行充分的认识与理解。因此，需要专门进行着重练习。

眼睛的表现：把眼睛当做一个球体来表现，同时注意眉弓骨的转折和眉毛的自然生长规律。眼珠的部分是玻璃晶状体，受光后会形成高光。

鼻子的表现：鼻子由鼻梁、鼻翼、鼻底组成，大体上可概括成正面、两侧、底面四大面。鼻子是人像脸部里最靠前的，因此要重点加强对比使其更为突出。鼻子的皮肤光滑，有较为明显的高光。

嘴巴的表现：嘴的基本结构为凸出的半圆柱体，由人中、上下嘴唇组成。表现时注意唇珠、嘴角的转折关系。3/4侧面要注意中间嘴缝线的穿插关系，上唇包裹着下唇。嘴唇较为柔软、湿润，光照后形成高光。

耳朵的表现：耳朵位于头部两侧，平视时处在眉弓和鼻底之间，长度与鼻子相当。耳朵由“C形”外耳轮、“Y形”内耳轮、耳孔、耳屏组成。耳朵呈20度向后倾斜，宽度约为长度的一半。表现时注意其空间体积和“软骨”的质感。

头发的表现：头发的生长依附于头骨，从而决定了它的球状体积，受光后形成三大面。表现时需要注意其固有色、质感、体感和蓬松感，对于质感的表现，可通过高光、用笔、边线处理等加以充分体现。

四、头像中长期写生练习

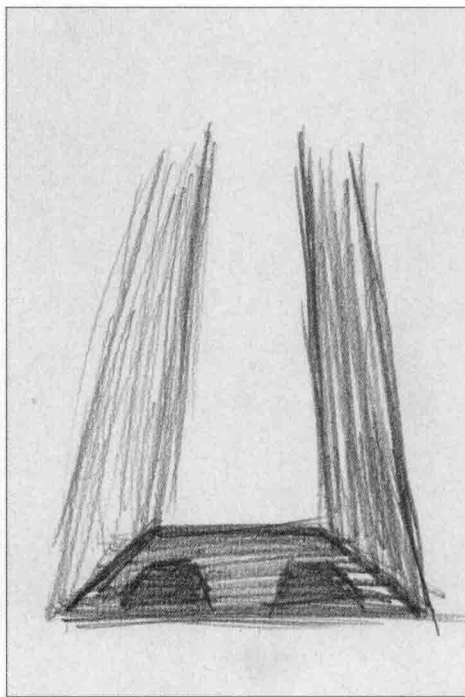
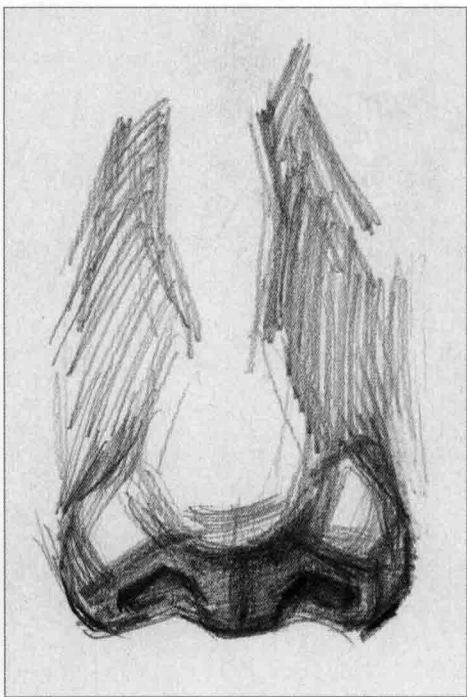
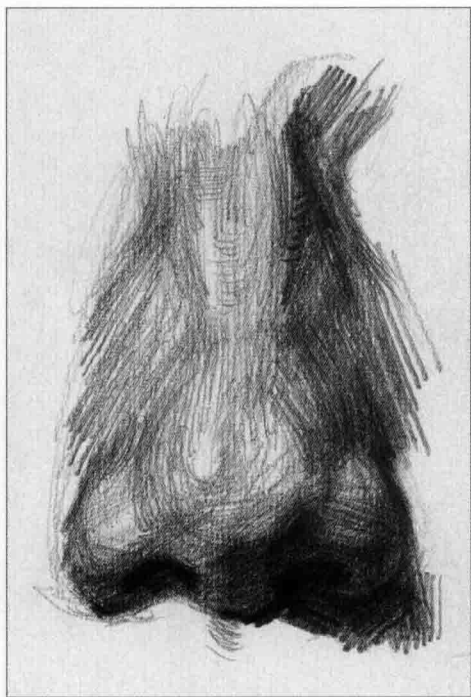
通过这一阶段的学习，让学生掌握和提高以下几个方面的能力。

1. 通过不断反复观察比较，详细体会并深入了解人物头像各个部分甚至是细微处的造型特征和规律。
2. 学会通过明暗调子准确塑造结构块面，做到调子既丰富又统一。
3. 对用笔技巧的反复推敲，从而能够更充分地表现对象的质感，更好地表现人物的精神面貌，及画面的艺术感染力。

五、头像默画练习

默画与写生不同，写生时有实物对象的参照，而默画要将文字概念表现为具体形象，这就要充分发挥考生平时写生训练中的积累所得，并掌握一套默画的造型基本规律。

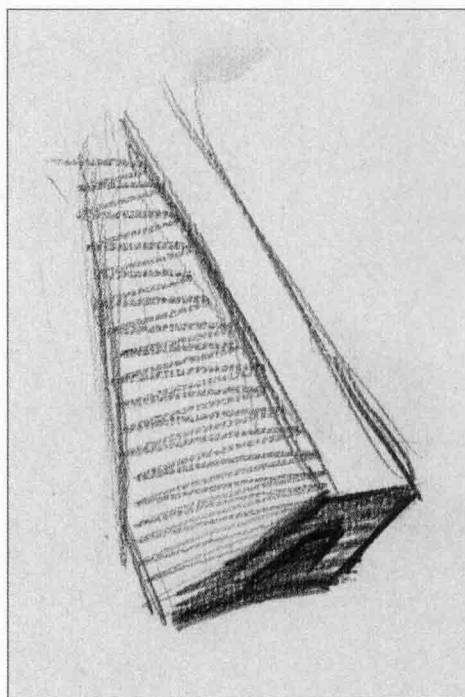
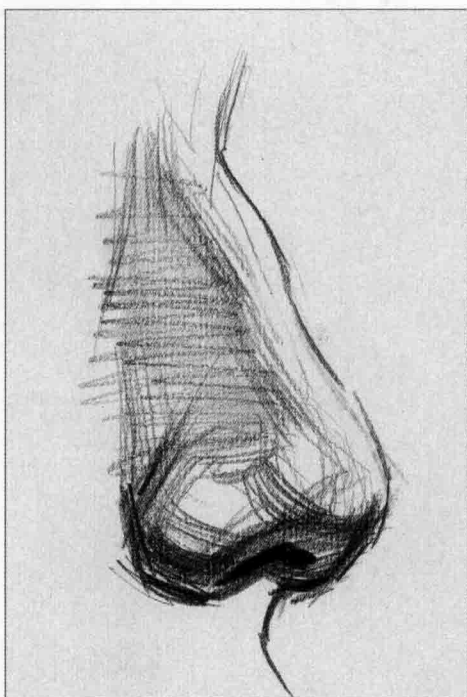
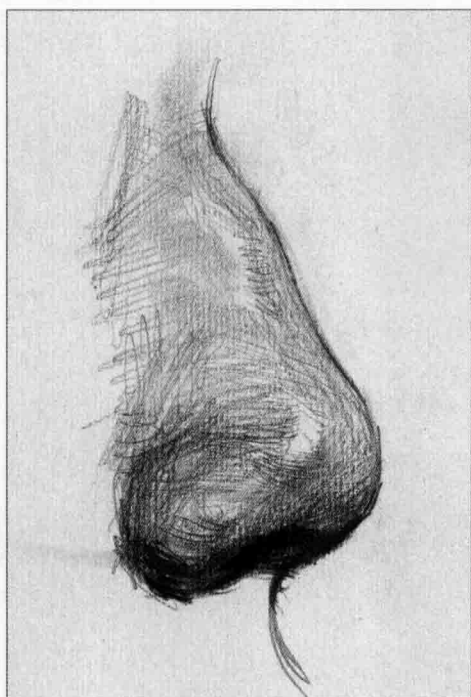
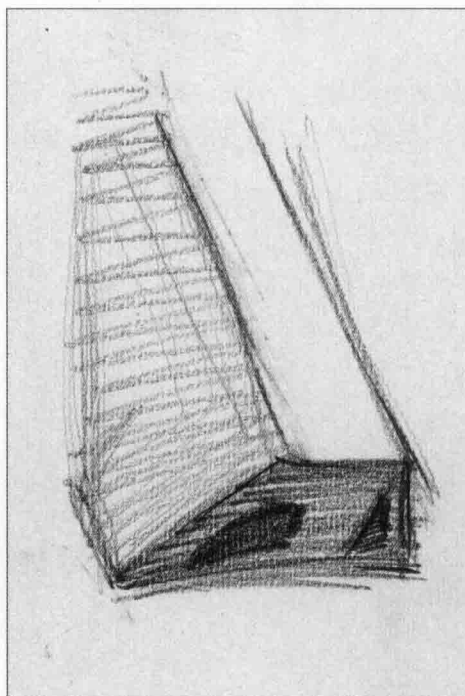
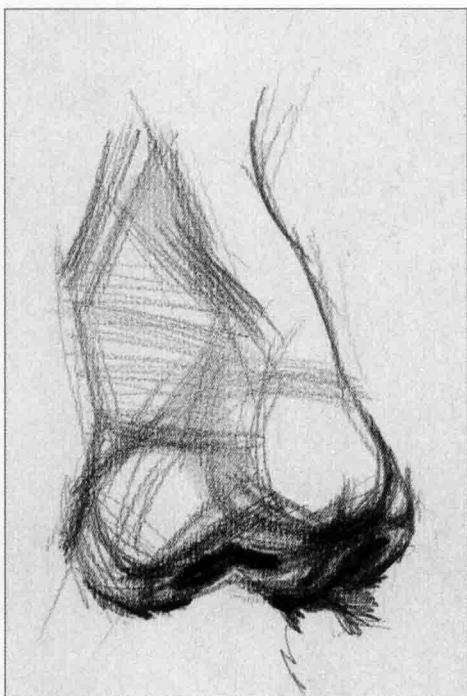
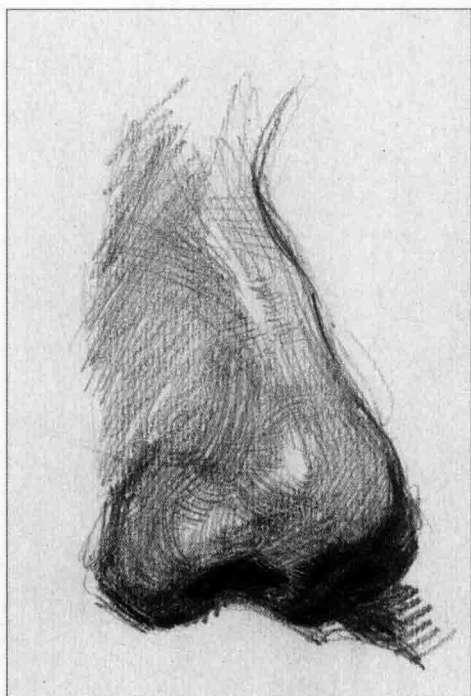
1. 认真审题，分析默画的内容，做到成竹在胸。

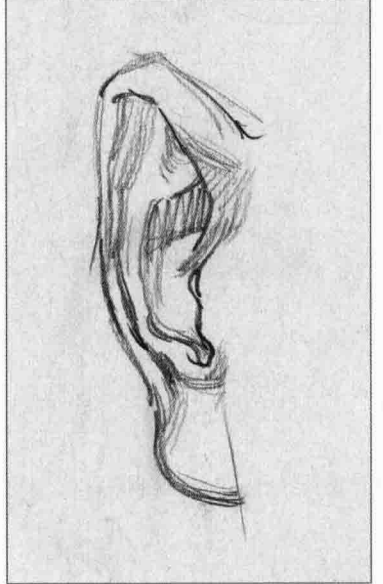
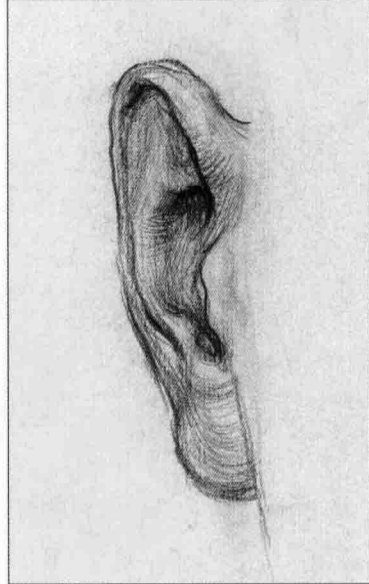
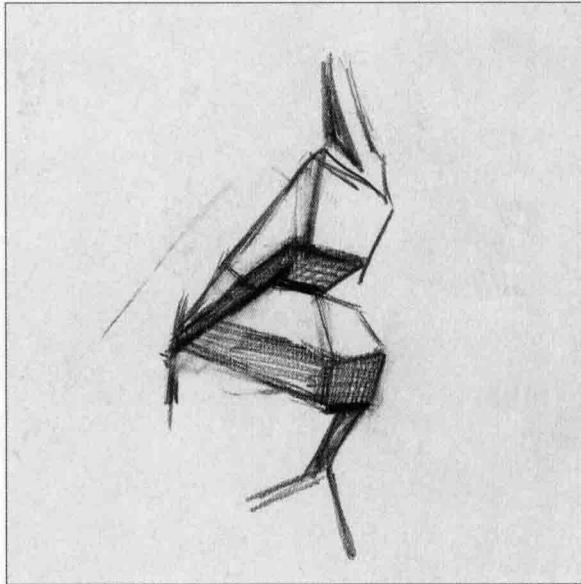
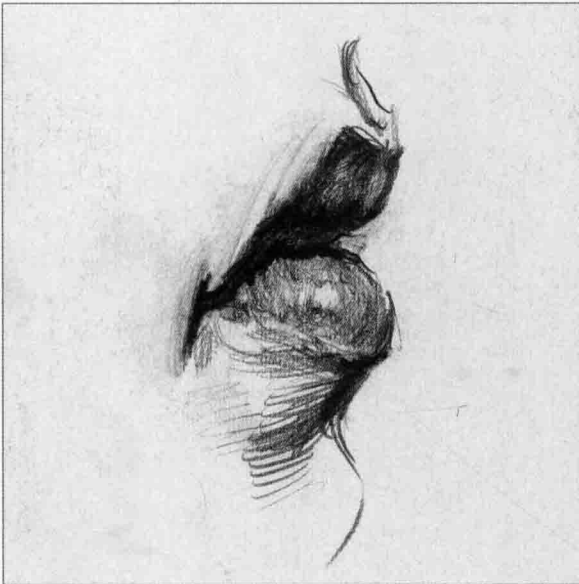
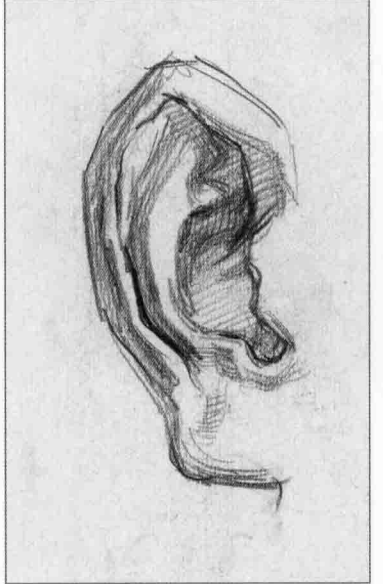
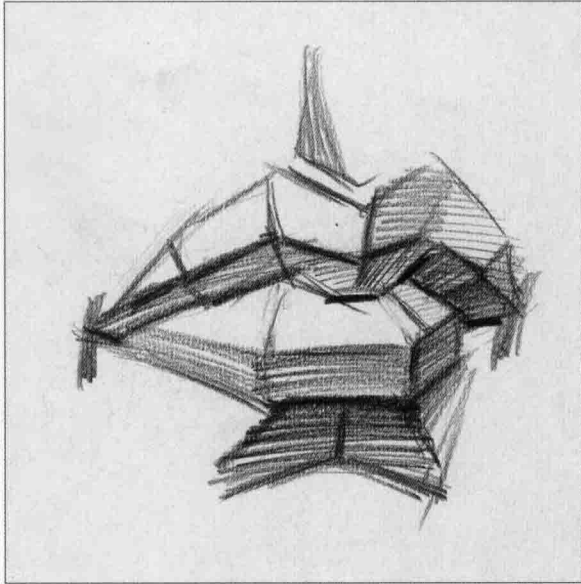
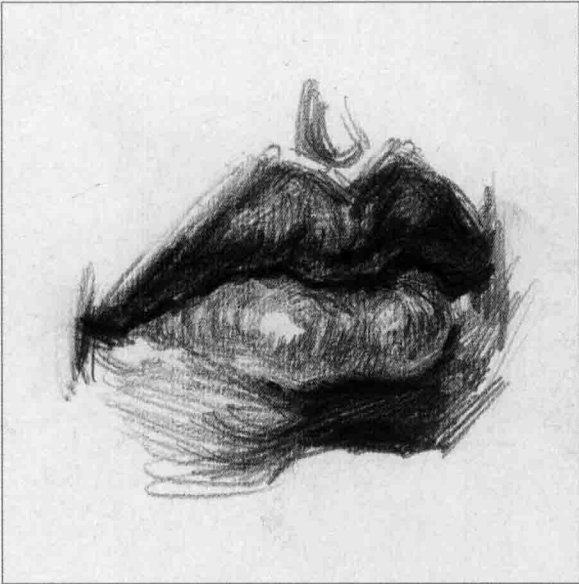
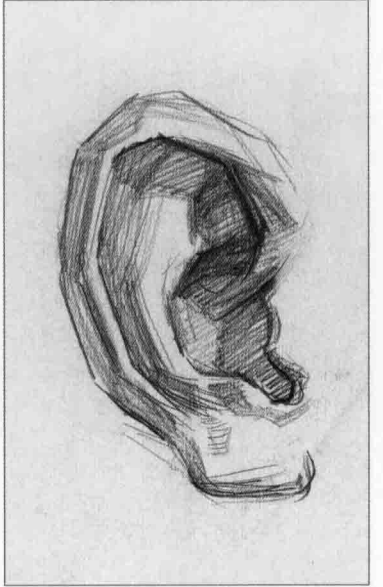
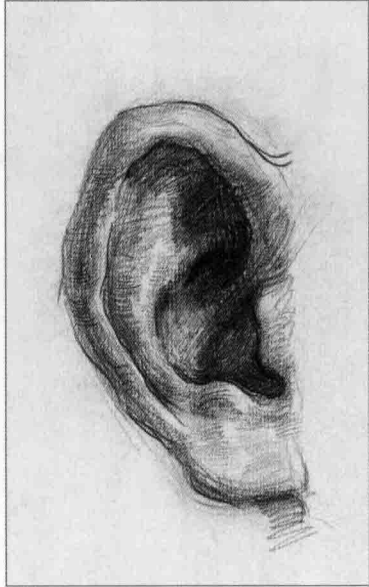
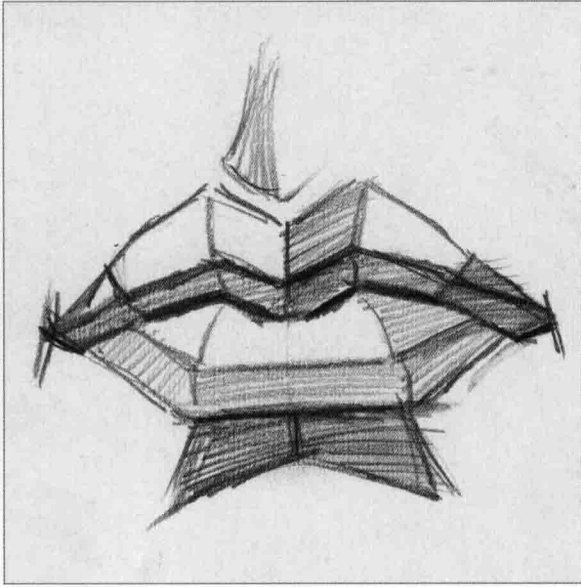
2. 落笔时，先确定构图，归纳对象基本形，注意比例关系。

3. 铺大体明暗调子，准确画出明暗交界线与结构转折线，区别正、侧两大面。

4. 深入刻画，表现“三大面、五调子”。要做到亮部、暗部简洁统一，中间色调丰富且不花乱，并且结构关系准确到位。

5. 最后整理归纳，统一调整画面，做到主次明确，空间合理。

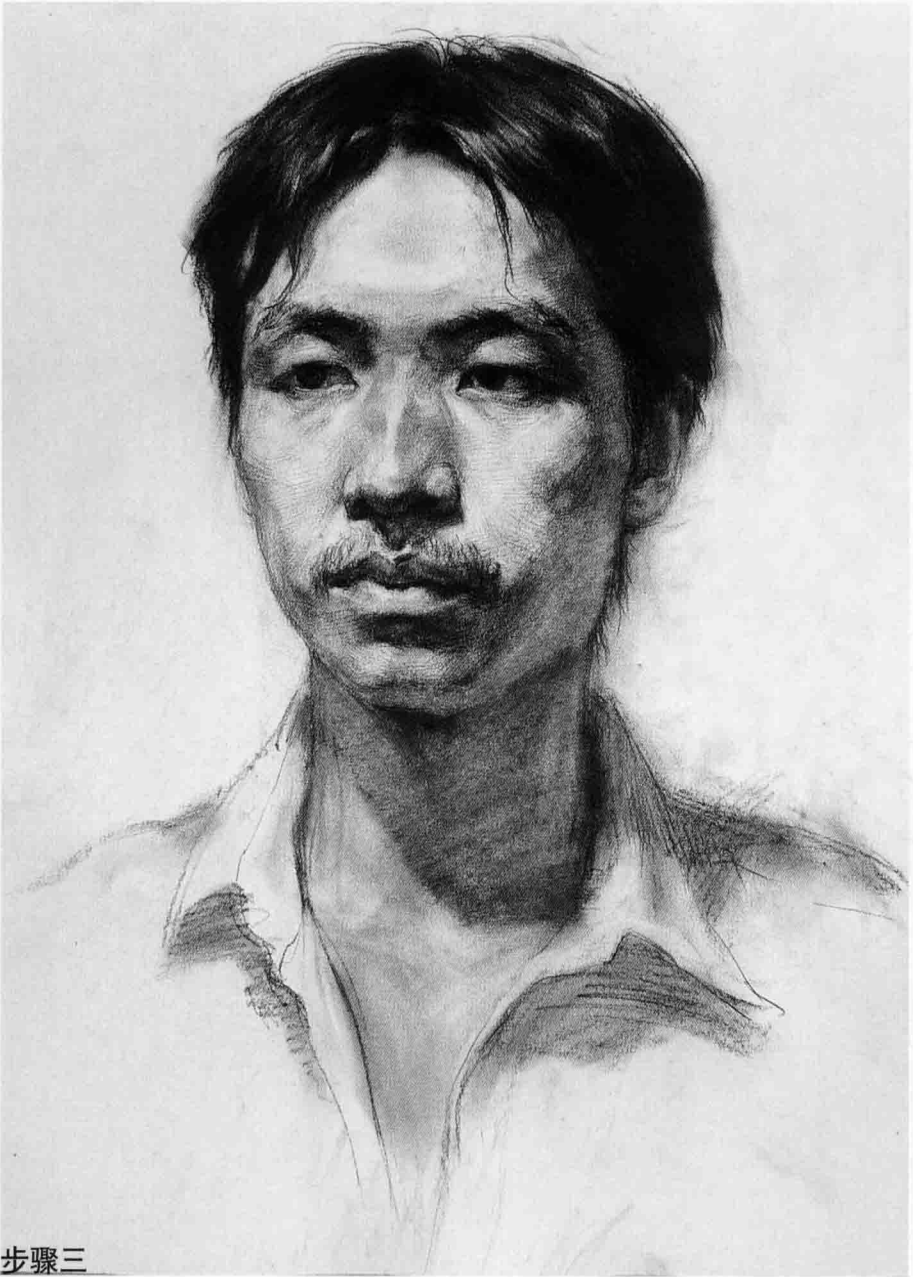

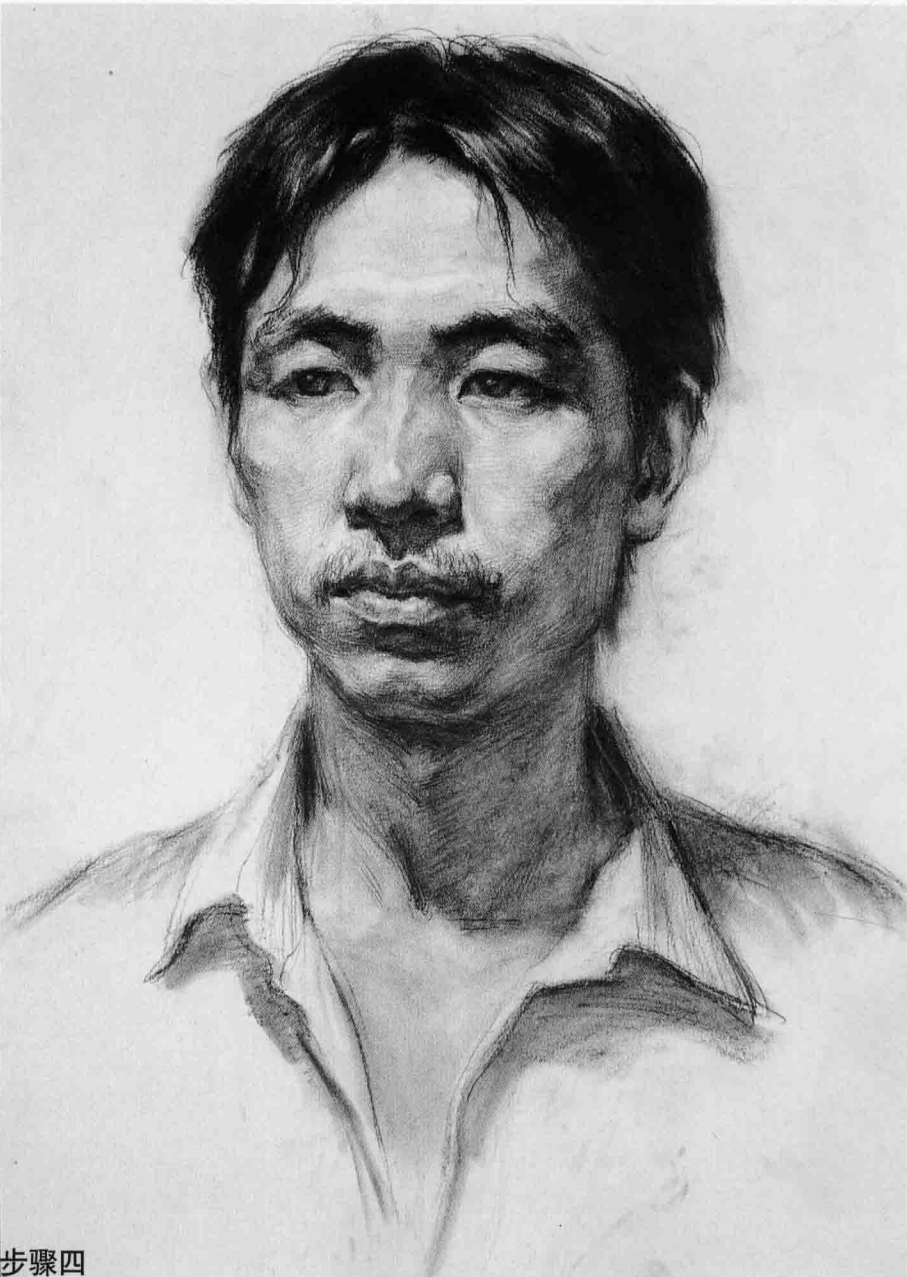
步骤一

步骤二

步骤三

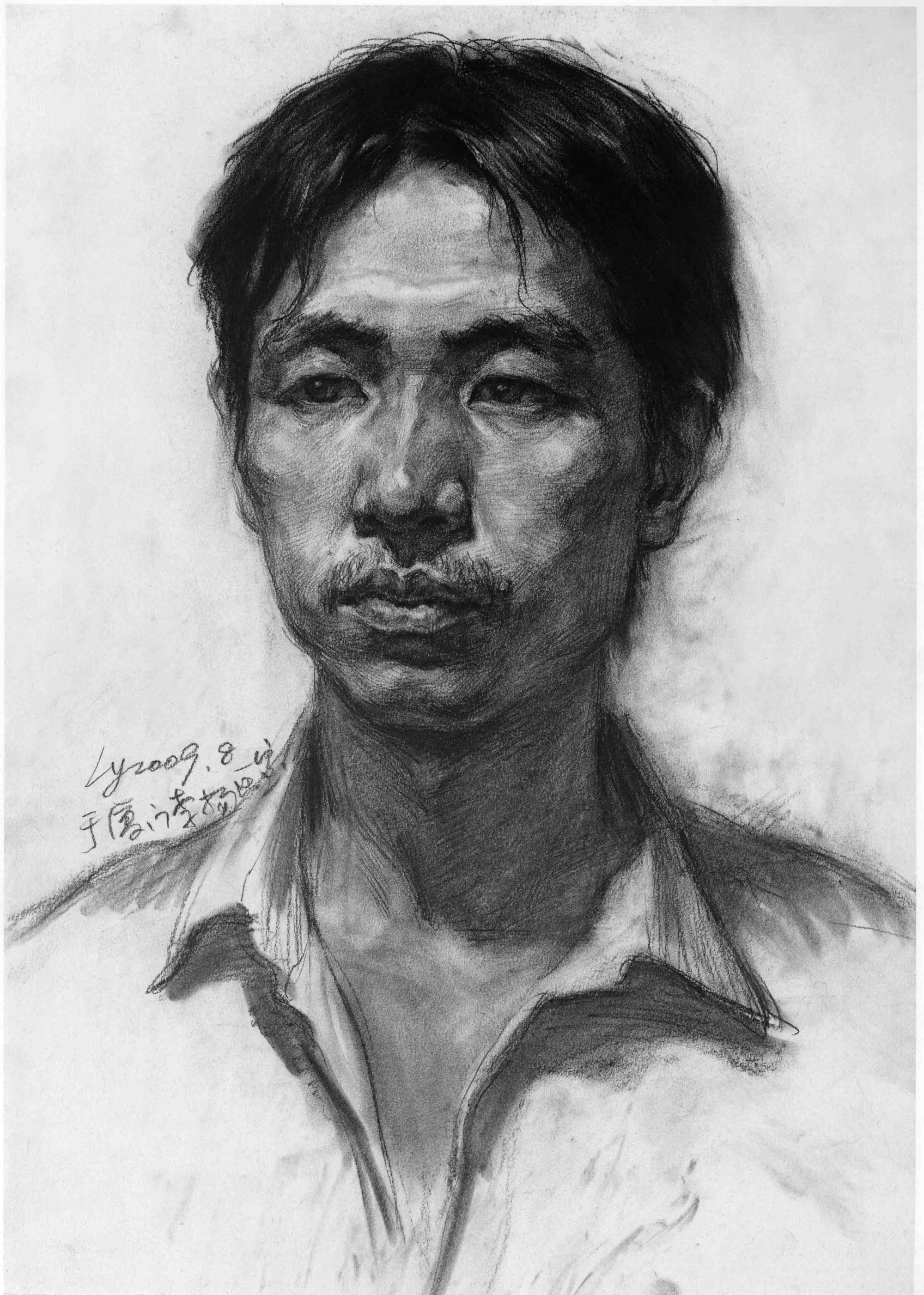
步骤四

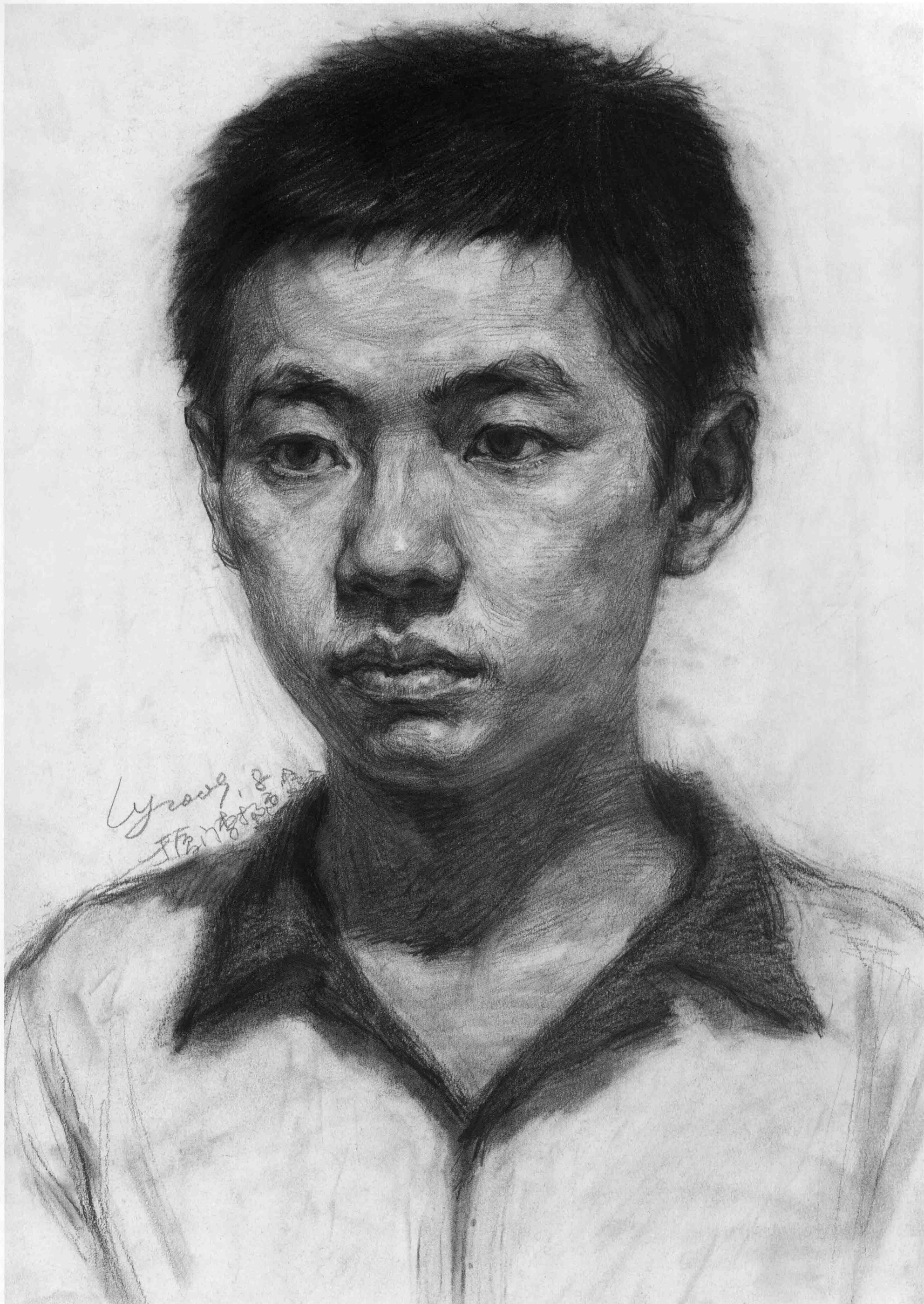
步骤一、动笔前，认真观察模特儿的长相特征及动态。用大笔触长线条勾画出外形及五官的位置。注意五官整体构成的宽与高，以及内在联系，同时勾画出明暗交界线的形状与虚实变化。

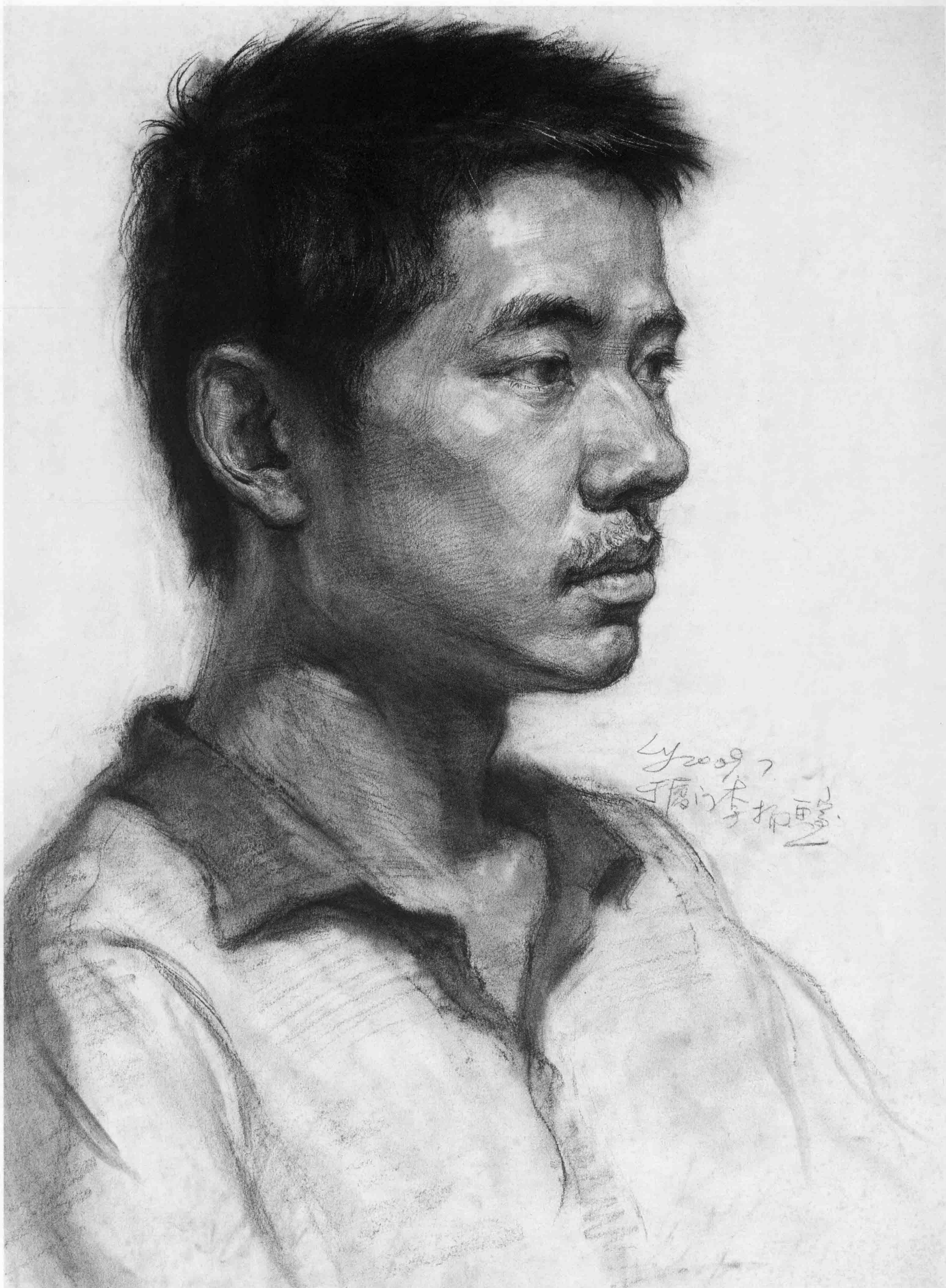
步骤二、找出大的形体转折及区别不同的固有色变化。与此同时初学者必须理解头骨、肌肉的造型规律，注意找准结构，颧骨与颞骨是脸部正侧面转折的关键。

步骤三、在大关系的基础上，对各个五官进行深入刻画，注意不同质感的表现，以及五官细节的表现。

步骤四、进一步对画面进行深入刻画，通过不同形式的用笔、边线的处理，充分表现对象的体积和质感。在刻画完成后，对画面进行整体调整，注意主次空间关系。

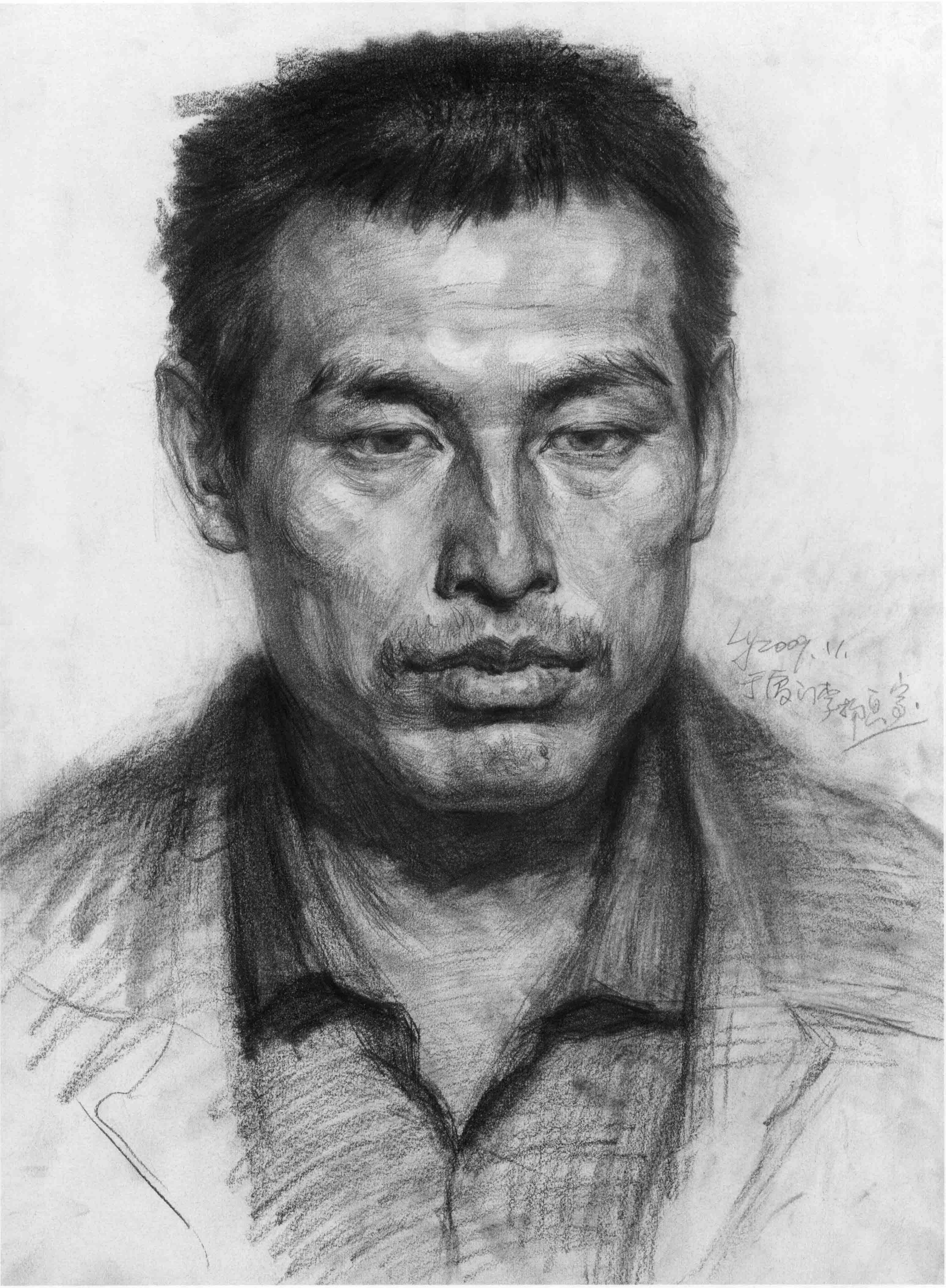

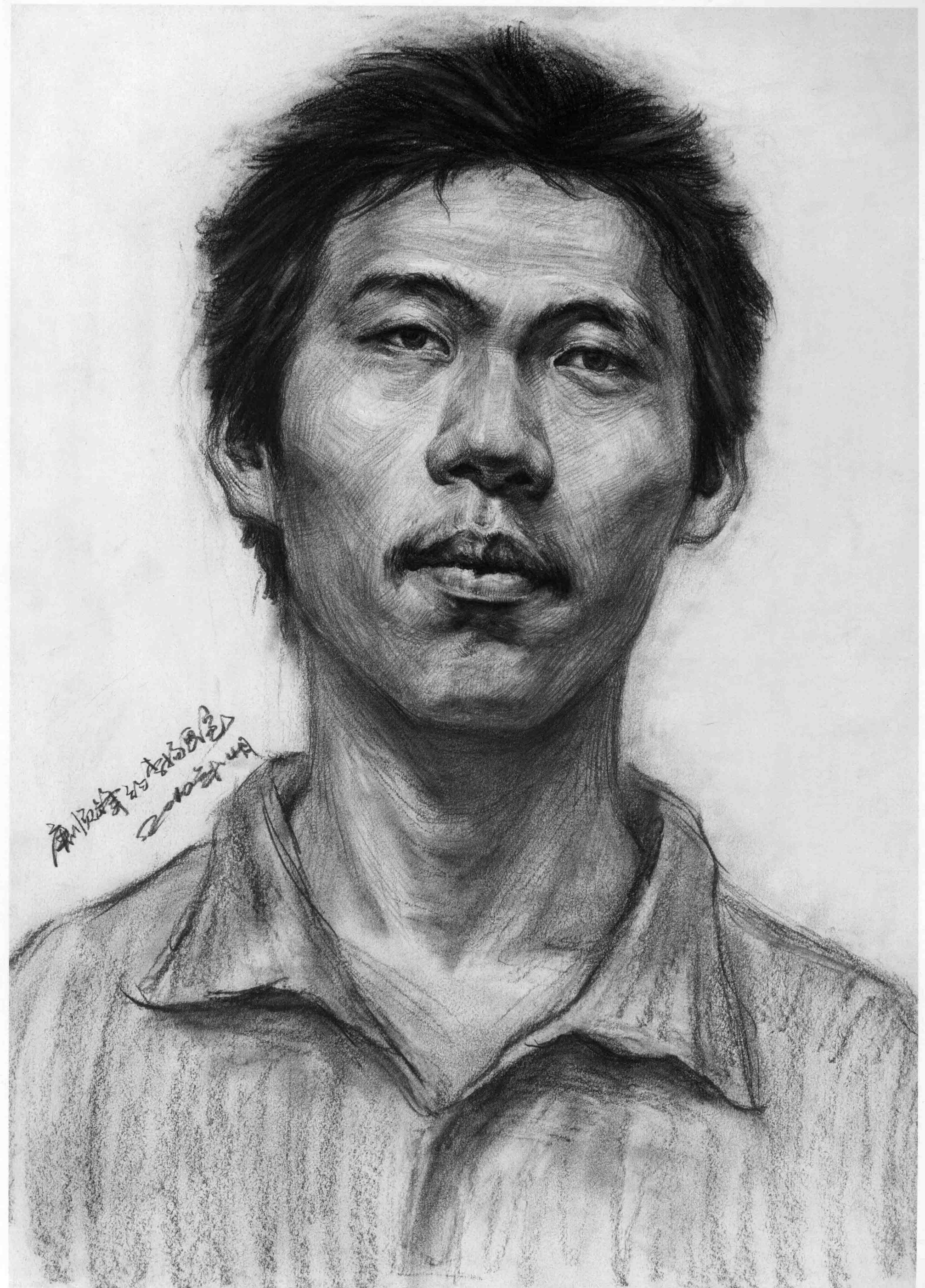

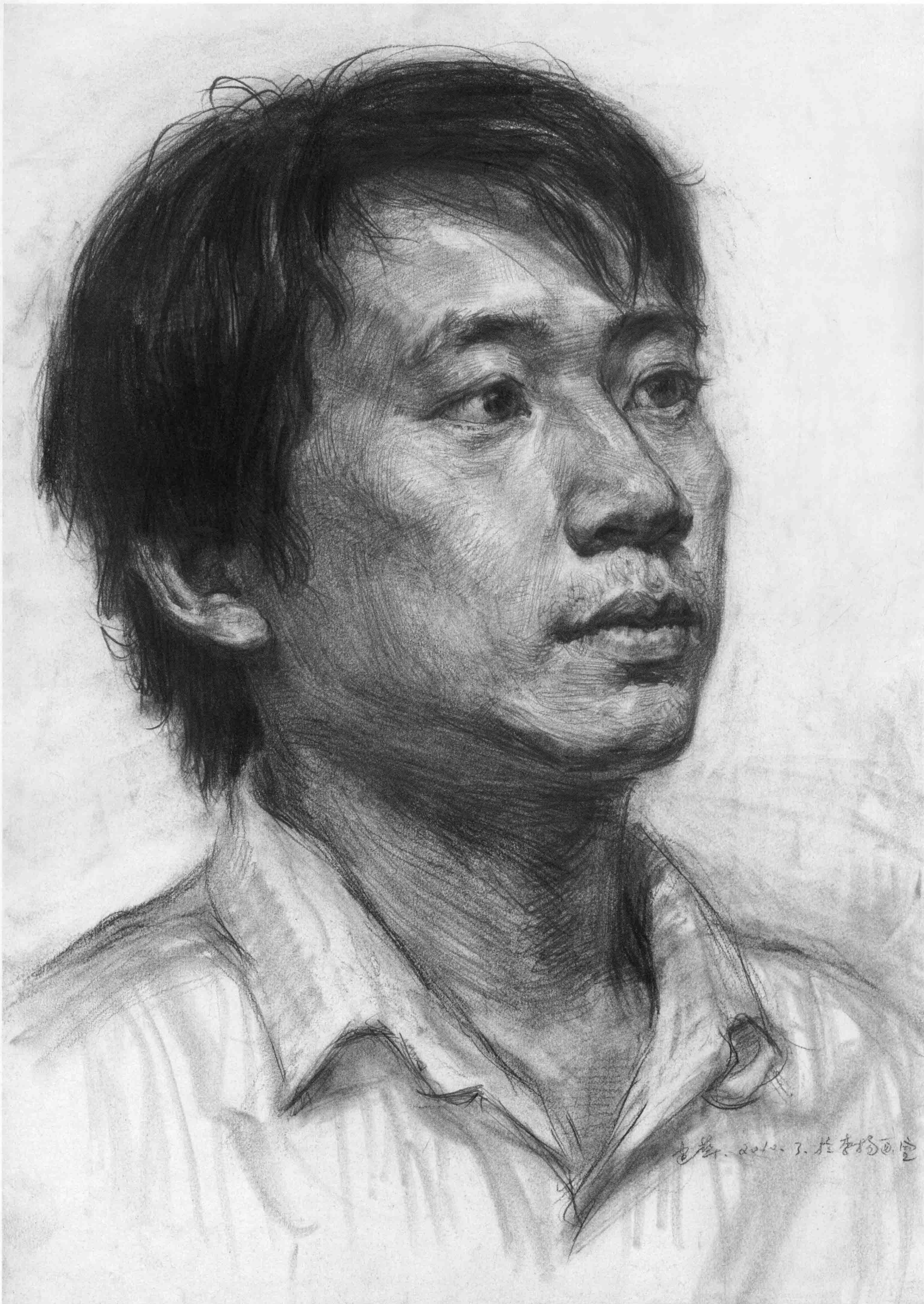

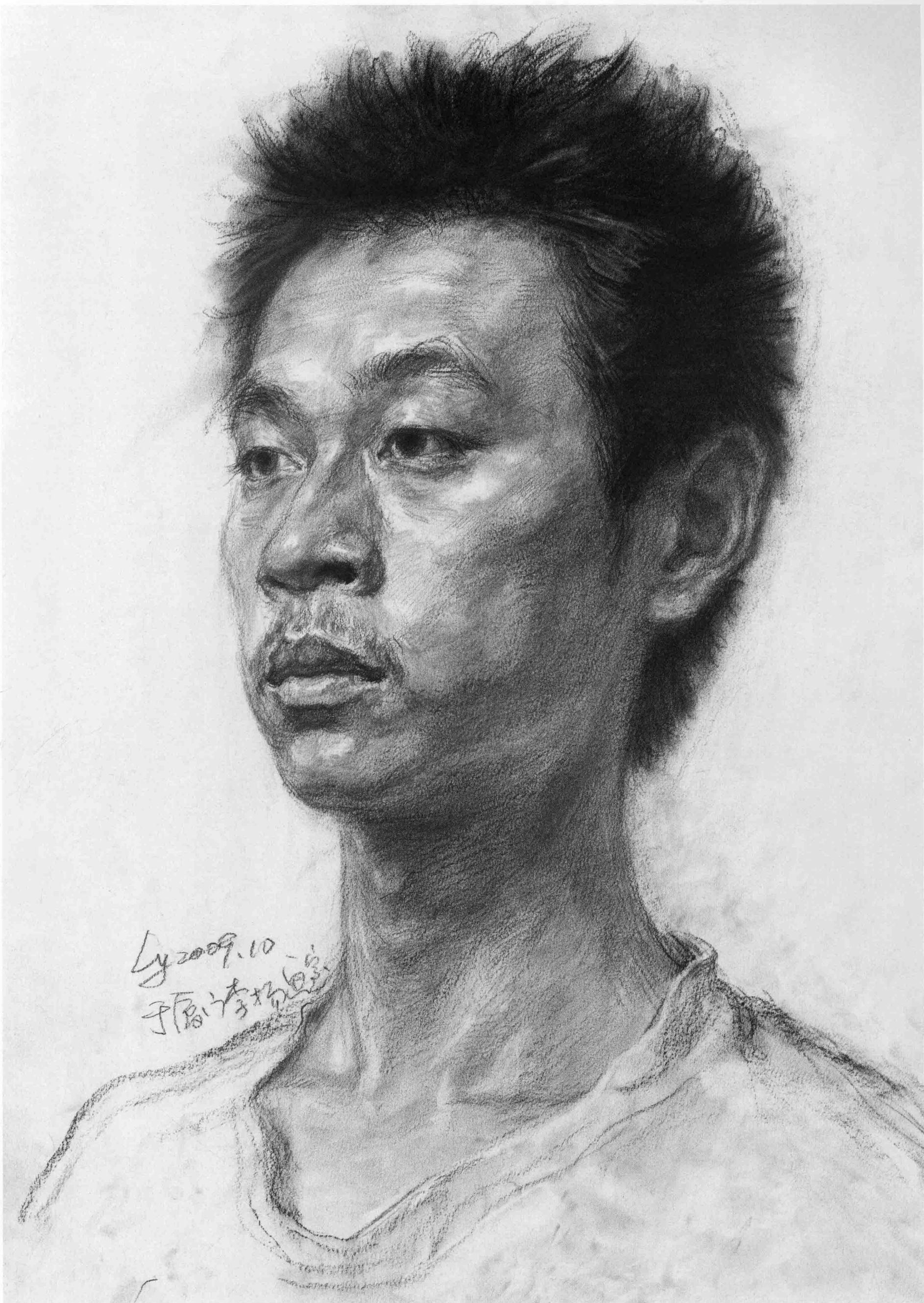
点评：

对于侧面头像体积的表现，关键在于找准结构转折，并拉开色调。从颞骨到眉弓、到颧弓、到下巴，形成了正侧面的转折。初学者在学习过程中要善于观察理解。

点评：

该作品表现手法十分严谨，对五官的刻画细致入微，在质感的区别上，作者也很娴熟，如鼻头与鼻梁、鼻头油油的皮肤、肉感较为丰富，而鼻梁由于鼻骨较高，显得较为坚硬。再如眼部，上扬的眉毛显得尤为生动。耳朵含蓄不张扬，远远地藏后面。

