

北京电影学院动画学院唯一指定官方入学考试指南

北京电影学院 动画学院 考生考前必读

策划◎北京电影学院中国动画研究院
主编◎孙聪 黄勇 李剑平

北京联合出版公司

北京电影学院动画学院 考生考前必读

Essential Guide to the Candidates of Animation School of BFA

策划◎北京电影学院中国动画研究院
主编◎孙聪 黄勇 李剑平

北京联合出版公司
北京

内容简介

本书是北京电影学院动画学院唯一一本官方入学考试指南。北京电影学院是世界一流、亚洲最大的电影艺术高等院校，在国际上享有盛誉。北京电影学院动画学院成立于 2000 年，是我国第一所动画院校，以培养动画电影和动画电视导演、高级动画理论及动画原创制作人才为主要目标，采用数字技术与传统动画相结合的培养方式，实现动画教学“产学研”一体化，不断培养出一批又一批理论扎实、熟练掌握新技术操作技能、具有创新能力和国际竞争力的高素质综合性艺术人才，是首批国家“动画教学研究基地”之一。在这 60 多年里，电影学院动画专业为我国培养了一大批优秀的动画人才：阿达（动画短片《三个和尚》导演）、戴铁郎（动画系列片《黑猫警长》导演）、严定宪（《哪吒闹海》导演）、林文肖（《雪孩子》导演）、胡进庆（水墨剪纸动画片《鹬蚌相争》导演）等老一辈动画艺术家，和曹小卉（《小贝流浪记》导演）、孙立军（动画片《小兵张嘎》导演）、李剑平（《梦里人》导演）、速达（《大耳朵图图》导演）等一大批活跃于中国动画舞台的中、青年动画导演，在国内外取得了一系列突出成绩，为中国动画事业的发展做出了重要贡献。经过 60 多年发展与创新，动画学院已经建立了一整套完整的教学体系和科学培养方法，拥有国际一流和国内最为完善的影视动画教学实习设施和优秀的师资队伍，成为领航中国动画教育事业、培养中国动画学科带头人和复合型人才的摇篮，是中国乃至世界新锐动画人梦想的圣地。

每年全国各地有成千上万的考生梦想考入北京电影学院动画学院。本书分两部分：第一部分图说突飞猛进中的北京电影学院动画学院，包括动画学院概貌、专业设置、招生情况、教学和科研成果、国家和地方领导人的大力支持、教学活动等；第二部分较为详细地介绍了北京电影学院动画学院入学考试科目（素描、速写、默写、色彩、命题创作（包括单幅漫画、多格连环漫画、美术设计（造型、场景设计）、分镜头画面创作）、现场口试）的理论基础、考试重点、难点、要求、目的、考试过关技巧和部分考生作品阅卷点评，能让您较为客观地了解自己的专业水平，找到差距，从而有针对性地提早加强训练，做到事半功倍。

本书是成就您梦想，成功跨入世界一流、享誉国际的电影艺术高等教育圣殿——北京电影学院动画学院的金钥匙！

特别声明

本书涉及到的图形及画面仅供教学分析、借鉴，其著作权归原作者或相关公司所有，特此声明。

图书在版编目(CIP)数据

北京电影学院动画学院考生考前必读 / 孙聪等主编. —北京：北京联合出版公司，2013.3

21 世纪全国动漫游戏专业重要参考书

ISBN 978-7-5502-1267-1

I. ①北... II. ①孙... III. ①动画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 310408 号

总体企划：周京艳	发行部：（010）82665118 转 8006、8007
书 名：北京电影学院动画学院考生考前必读	（010）82665789（传真）
主 编：孙 聪 黄 勇 李剑平	印 刷：北京佳信达欣艺术印刷有限公司
责任编辑：王 巍 秦仁华	版 次：2013 年 3 月北京第 1 版
编 辑：黄梅琪 李梦娇	印 次：2013 年 3 月北京第 1 次印刷
图文设计：周京艳 张 园	开 本：889mm×1194mm 1/16
出 版：北京联合出版公司	印 张：10.5（彩色 6 印张）
发 行：北京创意智慧教育科技有限公司	字 数：248 千字
发行地址：北京市海淀区知春路 111 号理想大厦	印 数：1~3000
909 室（邮编：100086）	定 价：55.00 元
经 销：全国新华书店	

本书如有印、装质量问题可与 010-82665789 发行部调换。

《北京电影学院动画学院考生考前必读》

编委会

总策划：北京电影学院中国动画研究院

主编：孙聪 黄勇 李剑平

副主编：曹小卉 李亮

编委会成员（按姓氏笔画排序）

马华	马欣	王乃真	王玉琴	王昊	卢斌
叶橹	刘娴	刘跃军	刘阔	孙立	孙立军
孙悦	孙聪	何澄	张丽	张晨	李亮
李剑平	李晓彬	陈廖宇	陈静晗	周进	段佳
胡国钰	徐铮	殷娜	钱明钧	曹小卉	黄勇
黄颖	葛竞	韩笑	魏微		

前言

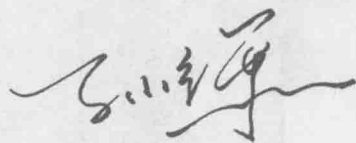
这些年国家在政策上对文化产业的扶植已初显成效，特别是在教育方面，尤其是以动漫为主的专业教育。开设动漫专业的高校发展到近千所，在校生数十万人。现在大量的学生从原来的传统艺术专业转到以动漫为代表的行业中来，已成为不争的事实。据不完全统计，中国的动漫专业在校生总数可以和全世界各个国家加起来的学生总数相媲美。

与此同时，也带来了一些负面的影响。比如，动漫专业的就业率是所有专业中最低的。究其原因，是选才、学生学习和入学后高校的培养以及实践等各个环节都不规范，学校师资水平不高，学生学习目标不明确，基本功打得不够扎实等，而且与国家过于粗放式的政策离不开。

北京电影学院作为世界上为数不多的、有着 60 多年悠久教育历史的专业学院之一，拥有非常丰富的教学经验和选才经验。我希望通过这本书能够让考生和一些兄弟院校，以及整个动画行业了解动画学院的动画理念、选才标准，大家共同为中国动画、漫画事业做大做强而努力。

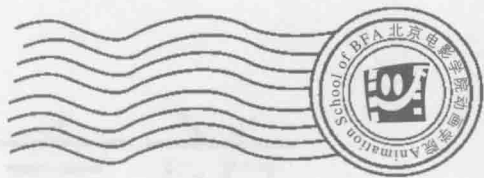
本书特点有三个：第一，非常生动。主要是指本书通过大量考生的试卷和阅卷点评，对学院选择什么样的生源提出了非常生动的见解；第二，标准。我们在选择一些范画和试卷作分析的时候，都有一定的标准。虽然艺术是不应该有框架的，但是作为初学者和准备从事这个行业的年轻人应该具备一定水准，了解北京电影学院动画学院对“人才”标准的认识和评价；第三，“才华”。因为任何艺术的学习和创作都是通过才华和良好的基本功共同展现的。有时候很多学生会说：“我没有这方面的天赋，不适合干艺术。”其实他可能是对自己的评价没有一个标准。但是动画学院在选才的时候，选的那些有“天赋”的学生，其实更看重他的“个性”和“共性”的有机结合，而不是说你画得越有个性就代表着有天赋。所有的天赋都要有良好的基本功作基础。

本书围绕这样几点进行深入剖析，通过浅显易懂的语言，把动画学院的选才标准和考试形式提供给广大考生和教师，以资借鉴。

孙立军

北京电影学院副院长、
教授、博士生导师

致

报考北京电影学院动画学院

广大考生的信

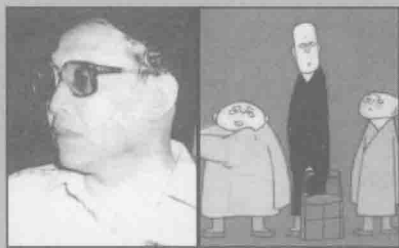
广大亲爱的考生：

你们好！

首先热烈欢迎你报考我院的动画专业。现就你们所提出的一些问题回函如下。

一、学院概况

北京电影学院是世界一流、亚洲最大的电影艺术高等院校，在国际上享有极高的声誉。北京电影学院动画学院成立于 2000 年，前身是成立于 1952 年的北京电影学院美术系动画专业，是我国第一所专业的动画院校，以培养动画电影和动画电视导演、高级动画理论及动画原创、制作人才为主要目标，采用数字技术与传统动画相结合的培养方式，实现动画学院“产学研”一体化，培养出一批又一批具备创新能力，能够掌握新技术，同时兼备高修养的综合性艺术人才，是首批国家“动画教学研究基地”之一。经过 60 多年的发展与创新，动画学院已经建立了一整套完整的教学体系和科学的培养方法，拥有着国内最为完善的影视动画教学实习设施和优秀的师资队伍，成为领航中国动画教育事业、培养中国动画学科带头人和复合型人才的摇篮，是中国乃至世界新锐动画人梦想的圣地。

阿达（动画片《三个和尚》导演）
1953年毕业于北京电影学校动画班

戴铁郎（动画系列片《黑猫警长》导演）
1953年毕业于北京电影学校动画班

胡进庆（动画片《鹤蚌相争》导演）
1953年毕业于北京电影学校动画班

二、历史沿革

北京电影学院动画学院的前身是北京电影学院美术系动画专业，最初成立于1952年。在这60多年里，电影学院动画专业为我国培养了一大批优秀的动画人才：阿达（动画短片《三个和尚》导演），戴铁郎（动画系列片《黑猫警长》导演），严定宪（《哪吒闹海》导演），林文肖（《雪孩子》导演），胡进庆（水墨剪纸动画片《鹬蚌相争》导演）等老一辈动画艺术家和曹小卉（动画片《小贝流浪记》导演）、孙立军（动画《小兵张嘎》）、李剑平（动画片《梦里人》导演）、速达（《大耳朵图图》导演）等一大批活跃于中国动画舞台的中、青年动画导演，在国内外取得了一系列突出成绩，为中国动画事业的发展做出了重要贡献。

三、党和国家相关领导人高度重视和大力支持

北京电影学院动画学院自2000年正式成立以来，就一直受到党和国家及相关部门领导人的高度重视和亲切关怀。曾亲临动画学院视察的党和国家领导人有李岚清、李长春（3次）、贾庆林、刘延东、刘云山、陈至立、孙家正；部委领导有杨志今、杜玉波、张海涛、刘贵芹、刘向虹、郭彪来、徐国元；北京市政府领导人刘淇、郭金龙、王安顺、洪峰、赵凤桐、鲁炜；以及北京市教委、市发改委、市规划委相关负责人等。

四、雄厚的师资队伍

北京电影学院动画学院现有专职教师33人，其中教授2人，副教授10人，讲师21人，自编教材屡获省部级和国家级教材奖，被评为北京市“学术创新团队”。同时，我们还不定期地邀请国内外的专家前来讲学，许多老一辈和新一代的国内外专家都是本院的客座教授。

五、科学系统的专业设置

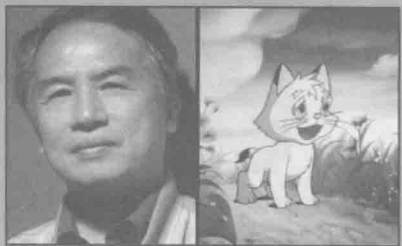
为了落实党中央和国务院加快动画实业发展的指示精神，把我国动画专业创作人才的培养规模和质量提高到新的水平，使人才培养更趋于专业化，动画学院制订了统一的未来规划，对培养人才、拓展办学、发展动画

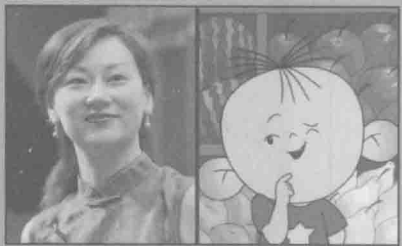
孙立军（动画电影《小兵张嘎》导演）
1988年毕业于北京电影学院美术系动画专业

李剑平（动画系列片《梦里人》导演）
1988年毕业于北京电影学院美术系动画专业

曹小卉（动画片《小贝流浪记》导演）
1970年毕业于苏州纺织工学院美术设计专业；原北京电影学院动画学院副院长

速达（动画系列片《大耳朵图图》导演）
1994年毕业于北京电影学院美术系动画专业

钱运达（动画片《天书奇谭》导演）
1953年毕业于北京电影学校动画班

林文肖（动画片《雪孩子》导演）
1953年毕业于北京电影学校动画班

严定宪（动画片《大闹天宫》动画设计）
1953年毕业于北京电影学校动画班

党和国家相关领导人高度重视和大力支持北京电影学院动画学院

2010年中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在中日文化座谈会上接受动画学院孙立军院长赠送的作品

2011年中共中央政治局常委李长春视察动画学院

2000年中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清视察动画学院

2001年中共中央政治局委员、全国政协主席贾庆林同志视察动画学院

2004年中共中央政治局常委李长春视察动画学院

2001年国家广电总局副局长赵实视察动画学院

2005年中共中央政治局委员、北京市市委书记刘淇视察动画学院

2011年北京市市委副书记王安顺来动画学院调研

游戏创作软件和硬件环境等进行了通盘的考虑,制定了可行性方案。

办学层次有本科、硕士研究生、博士研究生教育。其中硕士研究生又分为专业型硕士和理论型硕士,其研究方向有动画创作方向、动画理论方向、动画创作与多媒体应用方向、动画史论方向、动画剧作方向,拟设专业动画制作管理。五个本科专业方向包括:动画艺术方向、电脑动画方向、漫画方向、游戏设计方向、动漫策划方向。

通过研究生阶段的学习,学生将拥有全面的知识结构、丰富的创作经验以及理论研究能力,毕业后不仅可以担当动画艺术设计总指导、动画电影导演,而且能够进行深入的动画理论探索。本科学生将具备扎实的动画专业基本知识、创作经验以及熟练的专业技能,毕业后可以胜任动画导演、动画设计及电脑动画创作等相关工作。

六、世界一流的硬件设施和教学环境

北京电影学院动画学院现有教学行政用房 4159 平方米,其中教室 3001 平方米,实验室 608 平方米,办公室 550 平方米。动画学院现有的实验室有:3D 沉浸式实验室、Unreal 游戏引擎实验室、定格动画实验室、微软数字化卡通与动画实验室、无纸动画实验室、游戏实验室。

2000 年以来,学院高度重视选拔人才,在招生考试中一直本着宁缺毋滥的原则,充分重视考生综合素质的挖掘和动画潜质的培养。动画学院现有在校生 454 人,其中本科五个专业方向:电脑动画方向 112 人、动画艺术方向 84 人、游戏设计方向 66 人、漫画方向 91 人,研究生 38 人、MFA31 人、进修班 32 人。从每年的招生情况看,招生总人数也在稳步增加:2007 年 104 人、2008 年 92 人、2009 年 130 人、2010 年 139 人,毕业的考生已成为中国动画发展的中坚力量,就业率达到 98.7%。

七、招生信息

北京电影学院动画学院研究生招生简章一般会在 7 月份在网上公布,专业考试一般安排在每年 1 月,仅在北京设考区,面向全国招生。

本科招生简章一般 12 月公布。专业考试一般安排在每年 2 月,在全国多处设有考点。每年的考点设置以当年的招生简章为准,往年曾设考点的城市有北京、上海、杭州、成都、广州、乌鲁木齐、呼和浩特。

1. 研究生招生

研究生专业考试一般分为初试和面试两个阶段:

初试:通过造型设计、命题画和作品分析等考试,考核考生在创意构思、造型、动作设计、画面设计等方面的整体把握能力(包括文字表达和组织能力);

面试:通过面试考查考生对动画常识和文艺常识的了解等综合素质(包括心理素质和修养等)。

2. 本科和专科招生

本科和专科的专业考试一般为三个阶段:

一试:通过对素描、速写、默写的考核,了解考生的人物造型能力、默写能力和美术素质。

二试:通过多格连环漫画、美术设计(造型、场景)、动画分镜头命题创作考核考生在构思、动作设计、画面设计、造型能力以及画面整体上的把握能力。

口试:了解考生对一般美术知识、绘画常识和文艺常识的掌握等综合素质(包括心理素质和修养等)。

动画和绘画有着直接关系,因此要在绘画基础能力素描、速写、默写和色彩等方面进行很好的准备,树立正确的观察方法和表现方法,同时练习如何以线造型,不断提高运用线条准确概括地表现对象的能力。平时应多注意对幽默画的欣赏学习与掌握,通过多画速写,观察和记录生活中千姿百态的人物形象。学会捕捉生活中最有趣的事物,不断提高自己的创作才能。除此之外,还要注意了解有关文艺方面的基础知识和对基础理论的积累,做好文化课全国统一考试的准备工作。

3. 进修招生

为加强高层次动画理论与创作人才的培养，满足高等艺术院校、电教中心、电视台的动画工作者和广大动画爱好者的需求，我院开办非学历进修类专业教育动画专业课程进修班，学制一年。

课程设置包括动画概论、动画剧作、音乐赏析、视听语言、动作设计、动画制片、动画技法、动画造型设计、动画运动规律、动画创作、动画场景设计、Maya制作、计算机图形图像基础、数字影像后期合成等。

学生须参加我院统一组织的面试，面试合格准予录取（可自带作品现场展示）。

4. 培训招生

为满足广大考生以及动画爱好者的需要，我院定期在每年寒、暑假举办绘画和计算机方面的培训班，请注意开办时间，并欢迎参加。

八、联系办法

地址：北京海淀区西土城路4号 电话：(010) 82043786 或 82048899-236 或 287

邮编：100088 联系人：王老师、李老师

有关我院专业考试的要求和规定详见当年的招生简章。最后预祝你在入学考试中获得良好的成绩！

北京电影学院动画学院

拥有国际一流和国内最完善的影视动画教学 实习设施

获国际大奖的动画学院学员

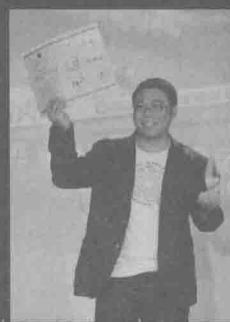
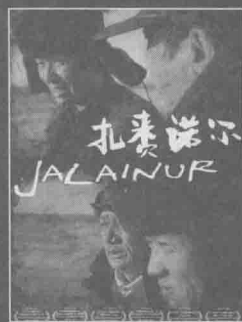

06级动艺系考生黄建乐《树上的鸡》获2011年东京国际动画博览会学生部门优秀作品奖

国际漫画赏授赏式

08届艺术硕士尹川喜获2008年日本东京第二届“国际漫画奖优秀奖（银奖）”

00届赵晔《扎赛诺尔》获第12届上海国际电影节“亚洲新人奖”、“最佳导演奖”和“最受大学生欢迎影片”大奖

丰硕的动画教学成果和优秀的中国动画原创作品

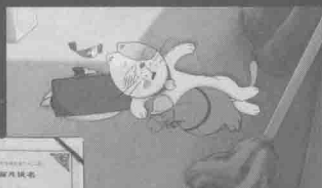
《兔侠传奇》(孙立军作品)获第28届中国电影金鸡奖最佳美术片奖

《小兵张嘎》(孙立军作品)获第11届中国电影华表奖优秀动画片奖

《快乐奔跑》(孙立军作品)获第13届中国电影华表奖优秀动画片奖

《欢笑满屋》(孙立军作品)获第12届中国电影华表奖优秀动画片提名

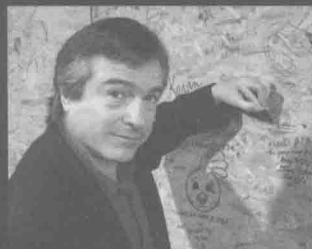
《巴特拉尔传说》(孙立军作品)获2011年法国昂西国际动画电影节最佳影片提名

Anecy 2011
International
Animated Film
Festival

外国专家来访、学术交流

2012年《神奇宝贝》制片人久保雅一再次到访

2011年加州艺术学院电影学院院长STEVEN ANKER到访

2012年著名导演詹姆斯·卡梅隆到访

2012年著名台湾漫画家赵泽修先生到访

让梦想飞翔的北京电影学院动画学院“动画学院奖”

被誉为中国动画短片“奥斯卡”的“动画学院奖”拥有12年的历史

动画学院师生赴海外学术交流、深造

北京电影学院动画学院师生赴欧洲代表团
Beijing Film Academy Animation School teacher-student mission to Europe

北京电影学院动画学院交通信息

北京电影学院地址：北京市海淀区西土城路4号，邮编：100088。

路线提示：过蓟门桥走辅路，向北行驶200米进北京电影学院西门。

乘车路线：从西直门乘375路公共汽车“蓟门桥北”站下车。从西客站乘21路公共汽车“蓟门桥北”站下车。乘304、323（快）、392、398、490、604、719、725、743、748、834、836路公共汽车“蓟门桥北”站下车。乘运通103路公共汽车“蓟门桥北”站下车。

招生咨询电话：（010）1606600 （010）82283379 （010）82048291

招生监察电话：（010）82044801 （010）82283311

目录

第一单元 试考科目“素描”考试要点及考生作品点评

第一科 素描考试要点	2
一、素描对于绘画基本功的重要性.....	2
二、素描对于动画的重要性.....	2
三、画素描的具体步骤.....	2
四、素描写生应遵循的原则.....	5
五、画素描时应注意的几个要点.....	5
六、素描考试过关技巧.....	8
七、部分考生素描作品阅卷点评.....	9

第二单元 试考科目“速写、默写”考试要点及考生作品点评

第一科 速写考试要点	18
一、速写对绘画基本功的重要性.....	18
二、速写对动画的重要性.....	18
三、画速写的基本方法.....	18
四、画速写的基本原则.....	18
五、画速写的基本要求.....	19
六、速写考试过关技巧.....	19
七、部分考生速写作品阅卷点评.....	22
第二科 默写考试要点	35
一、默写对绘画基本功的重要性.....	35
二、默写对动画的重要性.....	35
三、画默写的具体方法、步骤.....	35
四、画默写应注意的几个问题.....	35
五、默写考试过关技巧.....	35
六、部分考生默写作品阅卷点评.....	36
“速写和默写”评分标准.....	46

第三单元 试考科目“色彩写生”考试要点及考生作品点评

第一科 色彩写生考试要点	48
一、色彩对于绘画基本功的重要性.....	48
二、色彩对于动画的重要性.....	48
三、色彩基础知识.....	49
四、色彩写生的基本原则.....	50
五、水粉静物写生的具体步骤.....	51
六、画水粉画应避免的问题.....	52
七、色彩写生考试过关技巧.....	53
八、部分考生色彩写生作品阅卷点评.....	53

第四单元 试考科目“命题创作”考试要点及部分考生作品点评

命题创作基础知识	62
一、命题创作的重要性.....	62
二、漫画创作与制作的四个阶段.....	62
第一科 单格漫画命题创作	69
一、单格漫画命题创作考试.....	69
二、部分考生单格漫画命题创作作品阅卷点评.....	69
第二科 多格连环漫画命题创作	78
一、多格连环漫画考试.....	78
二、多格连环漫画考试过关技巧.....	78
三、部分考生多格连环漫画命题创作作品阅卷点评.....	81
第三科 美术设计命题创作	123
一、造型、场景设计.....	123
二、部分考生美术设计命题创作作品阅卷点评.....	124
第四科 动画分镜头命题创作	139
一、动画分镜头脚本基础知识.....	139
二、动画分镜头创作考试过关技巧.....	140
三、部分考生动画分镜头命题作品阅卷点评.....	141

第五单元 试考科目“现场口试”

第一科 现场口试	152
一、现场口试应试技巧.....	152
二、口试的形式.....	152

第一单元

试考科目“素描”

考试要点及考生作品点评

第一科 素描考试要点

考试工具

绘画工具不限。

考试重点

一般安排人像素描。

考试要求

要求画面构图妥当，头部的形体结构准确，外形特征相似；能从整体出发把握对象；能够掌握住基本的明暗层次，从结构出发；能够较熟练地运用线条及调子来塑造对象。

考试目的

考查考生的造型能力。

考试时间

一般为 30~60 分钟。

一、素描对于绘画基本功的重要性

素描是研究造型艺术基本规律的一门学科，它是一种独立的艺术表现手段和绘画样式。素描是用线条、明暗等元素在平面（画面）上去塑造物象的形象，它既有自身的规律，又有知识的积累。它是一种技术，通过系统的训练，培养正确的观察方法、感觉、认识和思维方式，提高艺术表现能力，增强艺术素质。

素描基础不仅仅是训练塑造形体的能力，更重要的是培养学生认识与理解物象形体的能力，如果没有对形象的深刻体会与敏锐感觉，没有积极的思维训练，提高审美修养，学生的造型能力就不能进入更高水平。因此，素描在早期训练时应特别重视培养学生正确的观察方法和描画客观物象的基本规律。从研究客观物象的关系出发，整体地、立体地描绘对象，形神兼备地表现空间中的具体对象。

在艺术院校报考专业时，第一科往往都是素描，可见素描所占的重要位置。因为素描基础制约着以后的动画专业创作，所以，只有重视素描，才能提高审美能力和创作能力。

二、素描对于动画的重要性

素描是绘画的基础，对于动画更是尤为重要，因为动画对于造型能力、透视和空间关系的要求十分高。目前对动画片市场的认识，仍有一些误区，许多人都认为动画是给小孩看的，而且制作动画是很简单的技术。这些错误的观念一直左右着许许多多从事动画的工作者，以致使他们不能让自己成为真正的动画制作人。要做一个优秀的动画家，首先要做一名好画家。

我国的动画制作落后，原因有许多，其中最主要的是由于从业人员绘画基本功不过硬造成的。因此，需要强调的是：如果要画好动画，就必须先画好素描，提高形象表现能力。素描作为必修的基础课，需用正确的态度去认识、去学习，坚持多画、多思考，持之以恒，这样才能成为合格的专门人才。

三、画素描的具体步骤

1. 整体观察

整体的观察方法是画好一张画的首要条件，首先要认识分析模特的具体比例、大的明暗关系、透视，做到心中有数。既要有总的感受，又要有总的形象感，从中发现妙趣，再互相比较。然后在整体之中找出各部分之间的关系，克服错觉的影响。例如，亮面易画大，暗面易画小，繁的地方易画大，简的地方易画小，同时也要注意透视。

2. 起稿

起稿应注意以下问题:

(1) **形准**。要求在绘画时可以准确地捕捉对象独特的形体特征、气质和精神面貌,对于含糊的结构就要求学生掌握人体解剖规律主动去塑造人物。

当选定位置后,就要开始动手在画纸上构图和画出轮廓,首先勾出头部在画面中的大小比例位置,尽力画出头部的造型特点与动态特点,并要注意构图适当。当然这一步一定要从整体着眼,局部入手,同时鲜明地画出头像的基本特点、五官特点,并处理好头部、颈、双肩的衔接关系。

(2) **透视关系**。要找出在特定透视角度下头部的各个面的关系,如颜面(上至前额的两个额结节,左右颧骨和下颌),侧面(颞骨、颧骨、下颌及头部后侧),上面(额结节以上)或下面(下颌骨以下)。正面刻画推敲五官位置时,先应找到头像中部的辅助中轴线(双眉中间、鼻骨当中、人中、嘴唇中间及下颧骨中间至颈窝)。因为五官是对称的,还要找出双眼的内外眼角到耳朵上端所连成的一条线,鼻翼根部和耳朵下端所连成的一条线,弄明白这几条横的线与头部中轴线相交而形成的透视变化,以确定头部的方向,及在透视变化中的五官、头发的结构和发型特点。

(3) **比例**。“三停五眼”、“双耳齐眉及鼻间”、“立七坐五盘三半”、“脸部五岳”(指额结节、鼻、下颌、双颧等五个高点)、“三星定准”(双眼及鼻下端)等关于人体造型比例关系的口诀,虽然不能精确描述,却提出了一个简明框架。在实际应用时,可以帮助我们有效地处理这些关系,尽快掌握人物基本的造型规律。

(4) **大关系**。主要是根据头的结构关系,它是在一个立方体的框架中形成的变化,进而再找出脸部大的体面关系,如额头分为正面、两侧三个大面,眼窝处在额的底线,鼻子也可分为正侧、底的关系楔在面上。在画时,则要根据物体的立体造型规律深化体积认识,根据对象的具体特点来灵活运用,注意刻画形体在空间透视中的变化,把握大的形体与结构。

3. 深入刻画

当确定了头像的基本特征和五官特点,头部的体积、比例之后就需要认真深入研究形体结构及体面的来龙去脉,并加以塑造。

如果要把一幅画的绘制过程简化为“慢、快、慢”三步骤的话,那么深入刻画就该“快”了。第一步因选择位置、定角度、构图及起轮廓,要多思考,少动手,反映到画面上的效果则显得较慢。而到了深入刻画这一步骤,则应多动手,在画面上反复推敲,刻画塑造形体并要求学生头脑冷静、清醒,边画边认真观察研究,不断修改完善。深入刻画,应在已建立的基础上进一步刻画,把五官形体的起点经过的部位和止点尽力交待清楚,注意应处理好五官的形和结构的转折及与周围部位的衔接。例如画眼睛要注意与鼻梁、眉弓、颧骨和颜面的衔接关系;画鼻子要注意与眉弓、双眼、上嘴唇、人中和颜面的衔接关系;画嘴要注意左右嘴角、唇线及上下颌的衔接关系;画耳朵要注意颧骨、下颌角和头发的衔接关系;画眉毛注意和眉弓、眼睛、鼻骨、颞线及前额的衔接关系。这样总是在结构的起伏上用笔,画在实处,由浅入深,由大到小,逐渐把形体塑造完善。再有,对象不同部位质感的描绘也是重要的,如骨骼明显凸起处、肌肉丰满处、眼睛的透明晶体和头发的质感都是不同的,在处理时要区分开。在处理头像与环境空间的关系时,要意识到空间问题,要比较背景空间与脸部明暗调子的关系,并在画面上结合构图透视尽可能恰如其分地表达出来,一味涂黑或靠局部的明暗对比都不足取。这一步要求把自己对头像的认识理解和所看到的東西尽可能充分地、有重点地表现出来,见图 1-1 至图 1-3。

4. 统一调整

这一步就到“慢、快、慢”的后面一个“慢”字,最后的画面调整是作品成败的关键一环,多动脑思考,少动手。首先,从整体观察开始努力回忆最初的印象,以及作画过程中不断加深的认识和理解,强调五官特点的部位。其次,进一步概括调整细节,使其服从整体,调整画面色调,明确亮部与暗部的转折与衔接,处理好头部和环境的关系,当然这还包括对对象精神状态与气质的把握和表现。

