

美术

类院校高考直通车

素描人物头像

步骤分析
范例欣赏
写生要点指导

贡小秋 主编
白 璎 编著

上海书店出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描人物头像 / 白璎编著. - 上海: 上海书店出版社,
2005. 5

(美术类院校高考直通车)

ISBN 7-80678-358-X

I. 素… II. 白… 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 (2005) 第 006102 号

素描人物头像

主编 贡小秋 策划 那泽民

编著 白璎

责任编辑 包晨晖

整体设计 包晨晖

技术编辑 张伟群 丁多

出版 世纪出版集团 上海书店出版社

发行 上海世纪出版集团发行中心

地址 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc 200001

印刷 上海精英彩色印务有限公司

开本 889*1194mm 1/12

印张 4

印数 1 - 5000

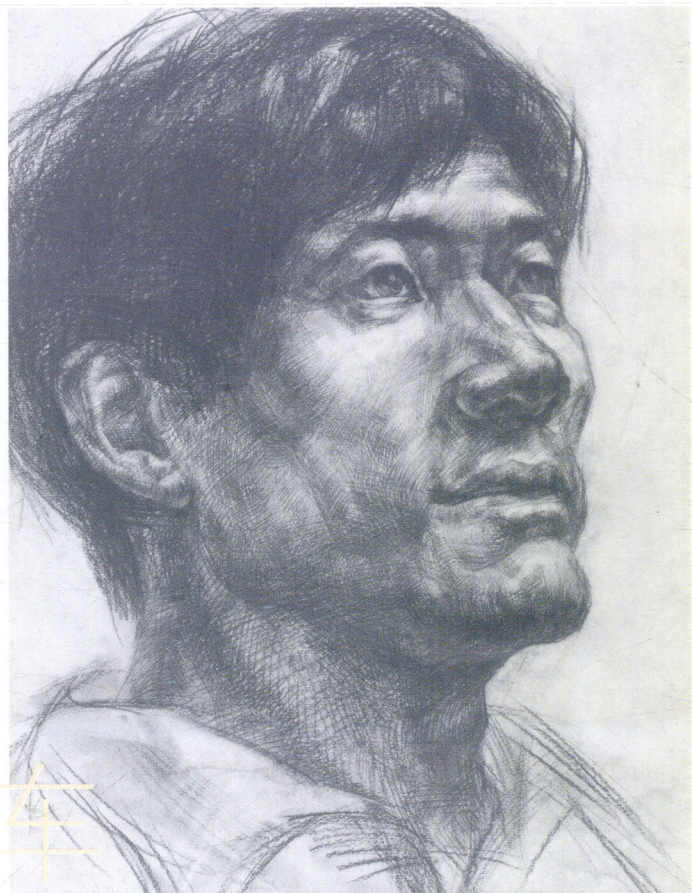
版次 2005 年 5 月第一版

2005 年 5 月第一次印刷

书号 ISBN 7-80678-358-X/J.190

定价 16.00 元

美术类院校高考直通车

白璠 简介

1970年生，浙江镇海人，1990年毕业于上海大学美术学院附中，1994年毕业于上海大学美术学院中国画系，2002年上海大学美术学院中国画系研究生毕业，获硕士学位。现为上海大学美术学院讲师。作品曾多次入选国内外各类美术展，2001年应邀赴澳举办中国画二人联展；多幅作品被国内外收藏家收藏。出版著作有《艺用透视》、《高考速写》合编等。

选择优秀范本，搭乘直通快车（序）

面对琳琅满目、品种繁多的美术类图书，考生在选择购买时，可能会拿不定主意，但我认为，虽然目前美术类高考辅导的书很多很多，但只要坚持这类图书内容的基础性、本质性和适应性，就不难选出有实用价值的图书来，因为这三方面是学习造型艺术的根本。

基础性：不论将来是考绘画专业还是考设计专业，基本的造型能力需求是一样的。现在全国各大院校对美术考生的基本功要求和考察标准基本是一致的。首先是扎扎实实的形体和空间的塑造能力，其次是灵动丰富的表现能力。若过分追求个性风格的表现，势必会影响对考生的塑造能力的考察，是不易得高分的。所以不要选个人风格过于突出的画册，以免将道路走歪。

本质性：不论将来学什么专业，其艺术规律是一样的。如对比与协调、色调与情感、节奏与韵律等等。所以要选择有普遍指导意义的品种。有些书过于强调绝招、窍门等表面技法，对学画时间不长者是不可取的。

适应性：根据自己的学习进度，选择适合自己学习和难易程度相当的图书。不要选择一些论述上不易理解、形式上很难模仿的版本，或泛泛而侃、空洞无物的，没有解决具体问题且针对性不强的品种。

我们本着“一看、二练、三通过”的宗旨，选编的这套“美术类院校高考直通车”系列丛书，是要为考生提供优秀的范画，让学生在欣赏作品的过程中，学会区别优秀与平庸。同时这些范画又是考生很好的临摹范本，简单明确的说明文字，针对性极强地道出了每个范画具体的关键性的问题，这更便于在临摹的过程中加深对画理的理解，使考生具备举一反三的能力，将艺术学活。只有这样反复地练习，才能胸有成竹地应对高考。

大关，进入理想的高等学府。

素描头像写生的意义

素描头像写生虽不同于几何体、静物和石膏头像的素描写生，但它们还是有着一一定的内在联系，并是素描写生从低级到高级这么一个循序渐进过程的最高体现。素描头像写生能充分反映出学生对人物形体、结构、空间、透视、画面处理的综合能力，没有长期、艰苦的训练，没有扎实的基本功，素描头像写生是很难完成的，更别说是生动传神了。设置素描头像考试，能对学生的基础造型能力作出充分、客观、全面的评判。长远地看，学生掌握素描能力的好坏，还将直接影响其在今后对所要创作题材的理解力和表现力。因此，高考中素描头像写生的设定以及标准的提高，即是对考生绘画造型能力予以鉴定的一种必要。

素描头像写生介绍

高考素描的各项准备工作

1. 时间准备

考生应在规定时间内尽量提前进入考场，这样可以先熟悉一下考场环境。素描人物头像写生的考试有具体的时间规定，一般要求在3小时内完成。考生在写生过程中要合理分配塑形、深入、调整这三步骤的时间，一般来说，塑形可用20-30分钟，调整可用15-20分钟，中间的大部分时间则用于深入。当然，具体如何还要因人而定（注意：平时在素描写生训练时要学会对时间的控制，以免考试时因时间不够造成发挥不佳而影响成绩，这点很重要）。

2. 工具准备

首先，考试前应了解素描头像考试所用纸张的大小，试纸一般为4K大小，由考场统一提供，画面采用竖构图。（注意：平时在素描头像写生训练中，纸张大小应尽量与考试的纸张大小相一致，否则容易因对纸张大小的不适应而造成对人物比例的失控）。其次，考试的工具有严格的规定，以铅笔、炭笔、炭精条为主。铅笔：是画素

描最常用的工具，而且可供选择的从深到淡的品种也最为齐全，较常用的一般在HB-8B之间，相对于其他素描工具，它的优点在于流畅性较好，粗细适中。炭笔：一种主要用于速写写生的绘画工具，视觉效果要较铅笔强烈，呈亚光，但不容易修改和保存，且容易画闷画脏，不太适合考试使用；炭精条：它的绘画效果和特性与炭笔相类似，但炭精条较炭笔要粗，所以不太容易控制，不适合造型能力差的学生，相对而言，比较适用画较大一些的素描。除此之外，考试时允许使用橡皮（主要包括橡皮泥、硬橡皮、国产和韩国产软橡皮）作修改，还可运用擦笔和餐巾纸作画面调整。

3. 内容准备

考试前，应从招生简章中了解所要报考的院校在最近几年所出素描头像写生考试的趋势或大致范围，比如是男青年还是女青年，是男性老人还是女性老人等。

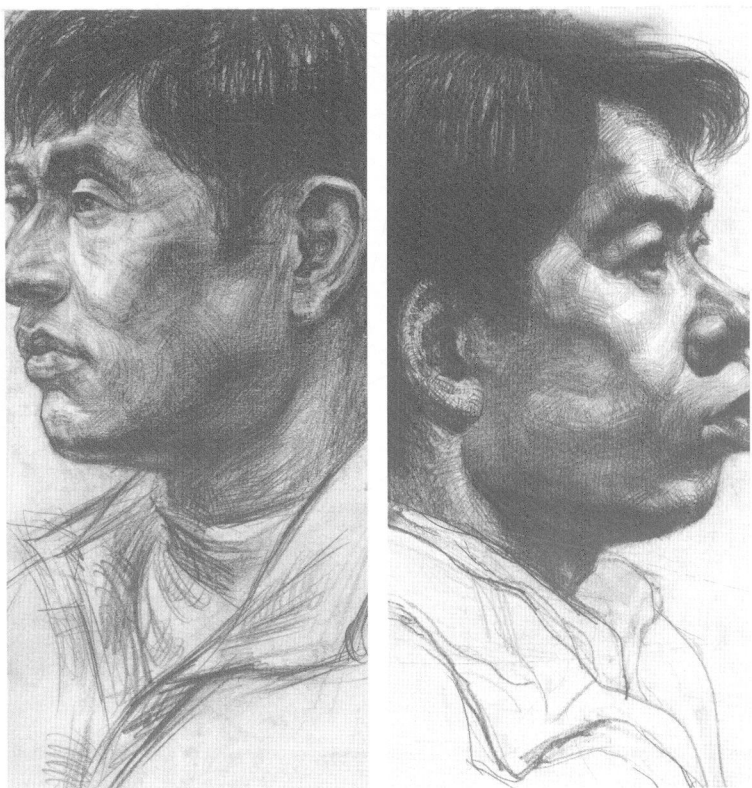
4. 心理准备

考试的临场发挥往往对考生最后取得成绩的好坏有较大影响，每年艺术院校考试总会有部分考生因心理素质不过硬导致成绩不理想，在这里可以为考生提二点建议：1.在参加考试前，要充分考虑到考试时可能会出现一些不可预知的因素：如不同的位置、角度、距离等，同时要注意对时间的把握和表现方法的稳定性等方面对水平正常发挥的影响。2.在参加考试前几天要保证良好的休息，尤其是考前一天睡眠要充足。3.在参加考试前可进行一定量的模拟考试训练，以增加这方面的经验。

高考素描头像写生的基本要求

1. 人物头像的大小与形和构图的合理性

由于高考头像写生是在4K大小的纸张上展开的，因此处理头像大小的问题不可回避。在刻画人物头像之前，要充分考虑到人物头像与纸张尺寸的关系，头像的大小要适中。在此基础上，对人物头像的形的准确性必须要有保证，五官的具体位置、胖瘦、脸形的特征等，这在平时训练中必须加以很好地解决。当然，还要考虑素描头像的构图，应先根据自己所处的位置对所画人物头像有个全局的构图预判。一般而言，如是侧面的话，人物对象的眼睛所视方向预留的空间稍多些；如是正面的话，则左右二边预留的空间大致相等。

2. 人物头像姿态和透视关系的合理性

在应试头像写生中,考生应先仔细观察人物对象的姿态,然后再来考虑表现各种不同的姿态,这必然要涉及到相应的透视问题。在以往每年的高考试卷中,通常都会发现有考生对透视的把握存在缺陷,主要集中在透视消失线不统一、高视点和低视点的透视关系以及近大远小失调这些问题上。这一点考生必须要引起重视,应在平时训练中掌握相关的透视基本知识,这样才能正确表现因视点、视距变化所造成的人物头像各部位的透视特征。

3. 人物头像解剖结构的准确性

可以毫不夸张地讲,人物头像的解剖和结构是素描头像写生中的核心问题,也是决定素描头像写生成败的关键之一。头像的解剖知识主要包含二方面的内容,一是骨骼,二是肌肉。掌握头部的解剖知识没有任何捷径可走,只有平时花大力气去研究,从脑颅、颜面的骨骼、肌肉再到具体的五官;可先由内而外(指从骨骼到肌肉),再从外至内(指从肌肉到骨骼),反复理解,这其中默背是一个不可或缺的环节。在平时训练中,多作些人物头像骨骼、肌肉分析图,尤其是影响头部外表结构的骨露点和肌肉以及五官部分,这些地方往往是考生难以表现的难点,同时也是评判考生素描头像理解能力和水平的重要指标。目前市场上有一些解剖类书籍可供考生参考,如乔治·伯里曼的解剖著作等。

4. 性别和外形差异把握的准确性

针对不同年龄及性别、胖瘦、丑美等特征要有不同的描绘刻画。如在刻画男青年时,在下巴、颧骨等处可处理的方硬些;而在刻画女青年时,在下巴、颧骨等处则可处理的柔和些;在刻画老年人时,皮肤松弛的感觉尽可能表现的充分些;在刻画偏胖的人物对象时,在骨点的表现处理上尽量含蓄些;而在刻画偏瘦的人物对象时,在骨点的表现处理上则尽量充分些。

5. 线、面组织运用的生动性

在素描头像写生过程中,线条主要是起轮廓形的作用,虽说它在整幅画面中所

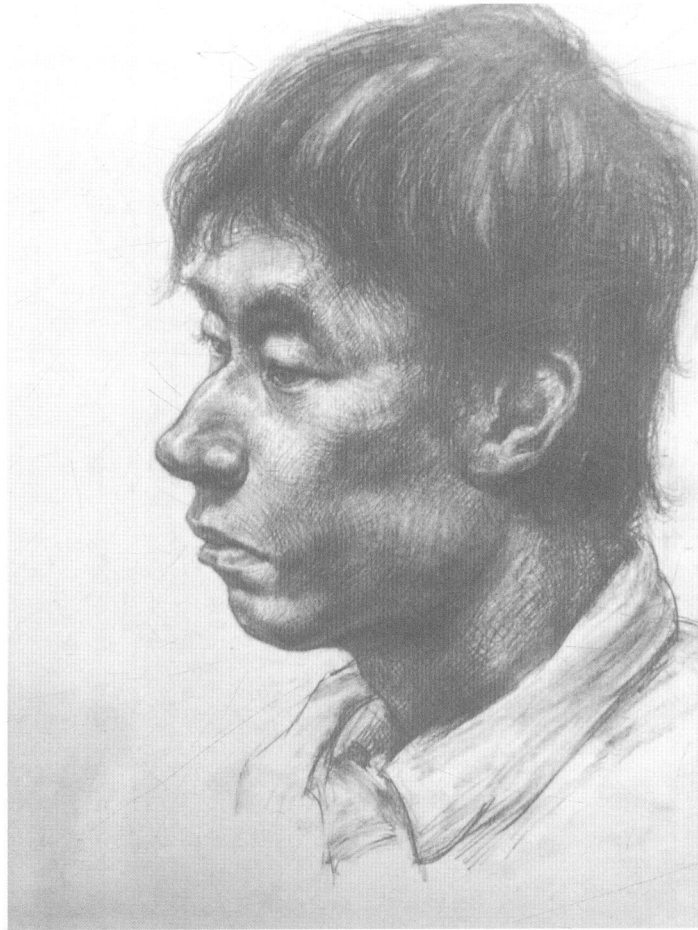
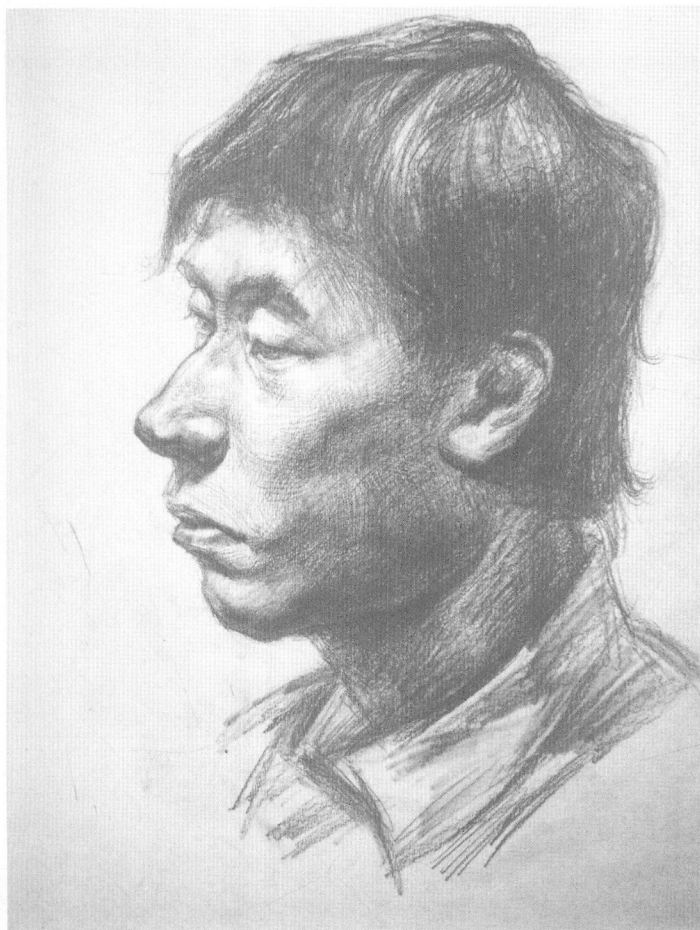
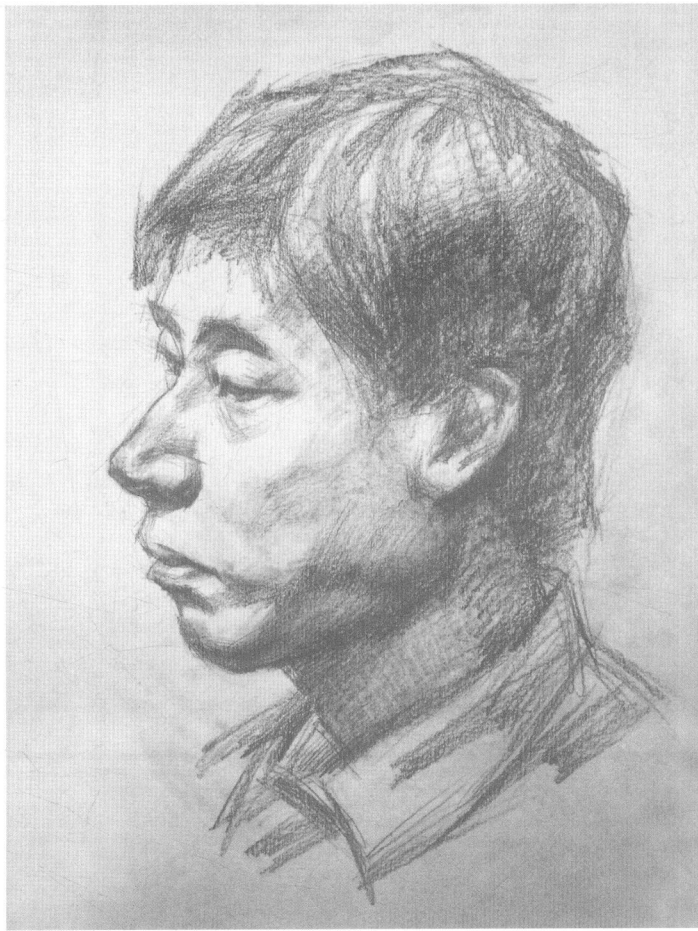
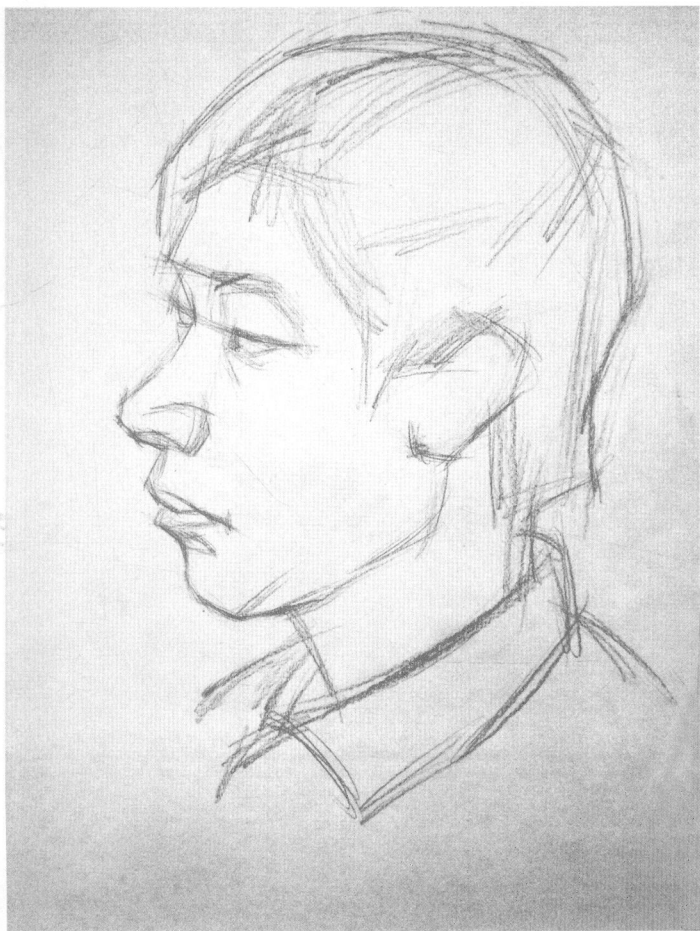
起的作用不如明暗那么大,但它对头像最终的效果还是起一定作用的。从线条的把握以及处理能力上,可以看出作画者对素描头像的理解程度和绘画修养,尤其是线条在流畅性和体块结构转折处如何表现,这些地方基本可反映出作画者运用线条的能力,在此可以建议考生多看些古典大师的头像素描作品,如德国的荷尔拜因、门采尔、康伯父等人的作品。另外,体面(即明暗)的运用在当下素描考试中是主要的表现载体和手段,由于体面的表达是通过笔触来完成的,所以笔触运用的好坏将直接影响画面的效果。在平时的训练中,考生一定要加强笔触运用的合理性,尽量使笔触顺着头部结构的走向运笔,笔触运用过程中的快慢、长短、粗细、曲直等方面都是考生应该注意的地方;只有合理地运用笔触,才能使你表现的素描人物头像具有生动性。所以,考生在平时不可忽视自己对于线、面组织运用能力的培养。

6. 黑白对比关系的统一性

黑白关系处理不好是考生们经常会发生的问题,画面灰、脏、花以及层次单一、五官主体不突出这些毛病,都是黑白关系处理不当的具体反映。针对与此,就不要过度纠缠于中间色的处理,而是要养成整体观察突出重点的思维习惯,在画面的深入阶段先把受光面、中间面、暗面、反光之间的对比关系早早地确定下来,在具体刻画的过程中要始终保持彼此间的距离。只有这样,画面的层次对比才能达到分明而又丰富的效果,同时视觉的冲击力才能达到最佳,容易从众多的考卷中脱颖而出。所以,懂得黑白对比关系的处理,对考生实在是太重要了。

7. 画面效果的协调性

当考生在初步完成人物头像写生后,还需根据当时画面的效果作最后的润色,这可运用线条或明暗的增加或橡皮的擦减来补充调整,如五官刻画、体面转折不够,或者头发穿插、结构表现不突出、整体感不强等存在不足的地方,在规定的时间内把头像写生的表现力尽量调整到最佳。

1	2
3	4

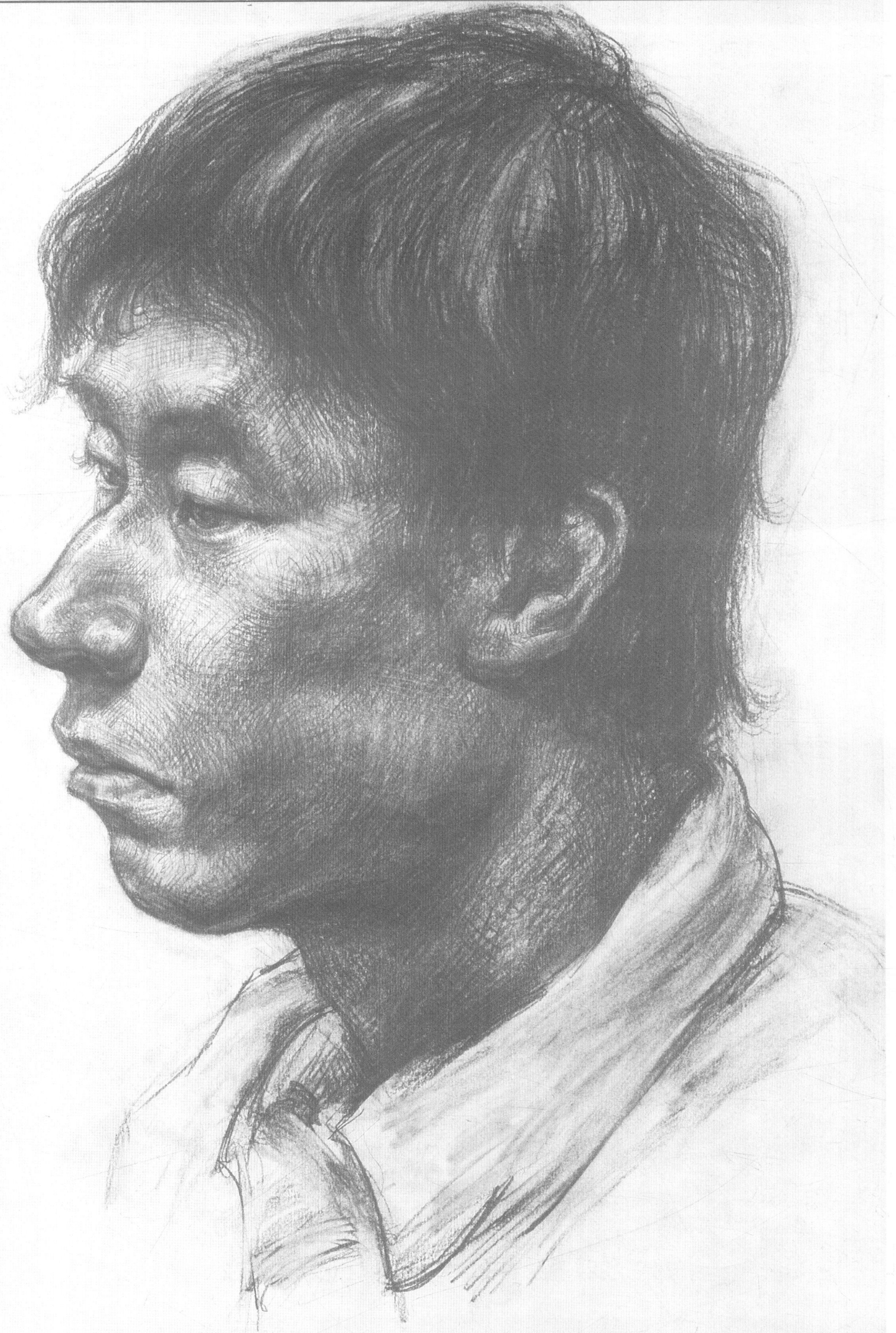
作者 / 白 璿

1. 先根据画者所在位置确定画面中人物头像的构图、大小、透视关系以及五官的具体位置比例。

2. 从头部解剖结构的认知角度出发，概括出头像的体块明暗，并开始确立画面中黑白灰的对比关系。

3. 开始进入深入阶段，注意在深入刻画的同时要不断协调好画面的整体效果。

4. 在五官、头部重要的骨露点处作进一步丰富细节的处理，强化前额的刘海穿插，提醒画面的精神，在明暗转折衔接处加强过渡的顺畅性。

1	2
3	4

作者 / 白 璿

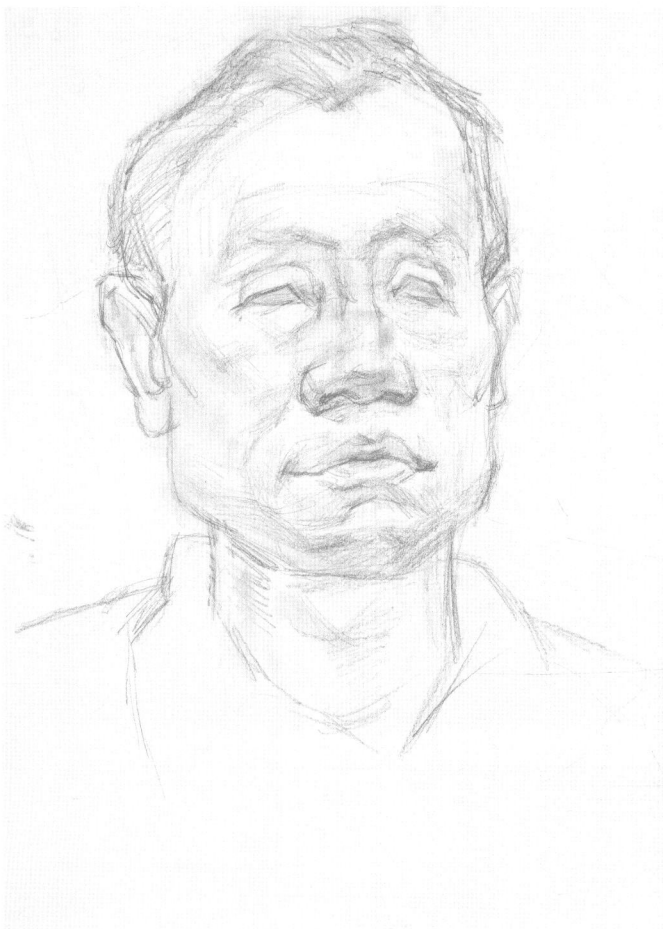
1. 由于此幅作品是用炭精条绘制, 故在开始的塑形阶段用笔可放松些, 尽可能少用或不用辅助线。

2. 接下来通过观察确定画面的整体明暗调子, 为下一步具体深入做准备。

3. 鉴于炭精条的物理性, 在落实到五官、结构的描绘时要以皴擦为主, 尽量一气呵成, 减少反复修改的次数, 同时要注意花、散等现象出现。

4. 进入收尾阶段, 把脸部的五官、头发所有的微妙变化尽量显现, 去掉不必要的琐碎细节, 再自上而下地以写意性用笔串连调整一下, 使画面生动、精神。

1	2
3	4

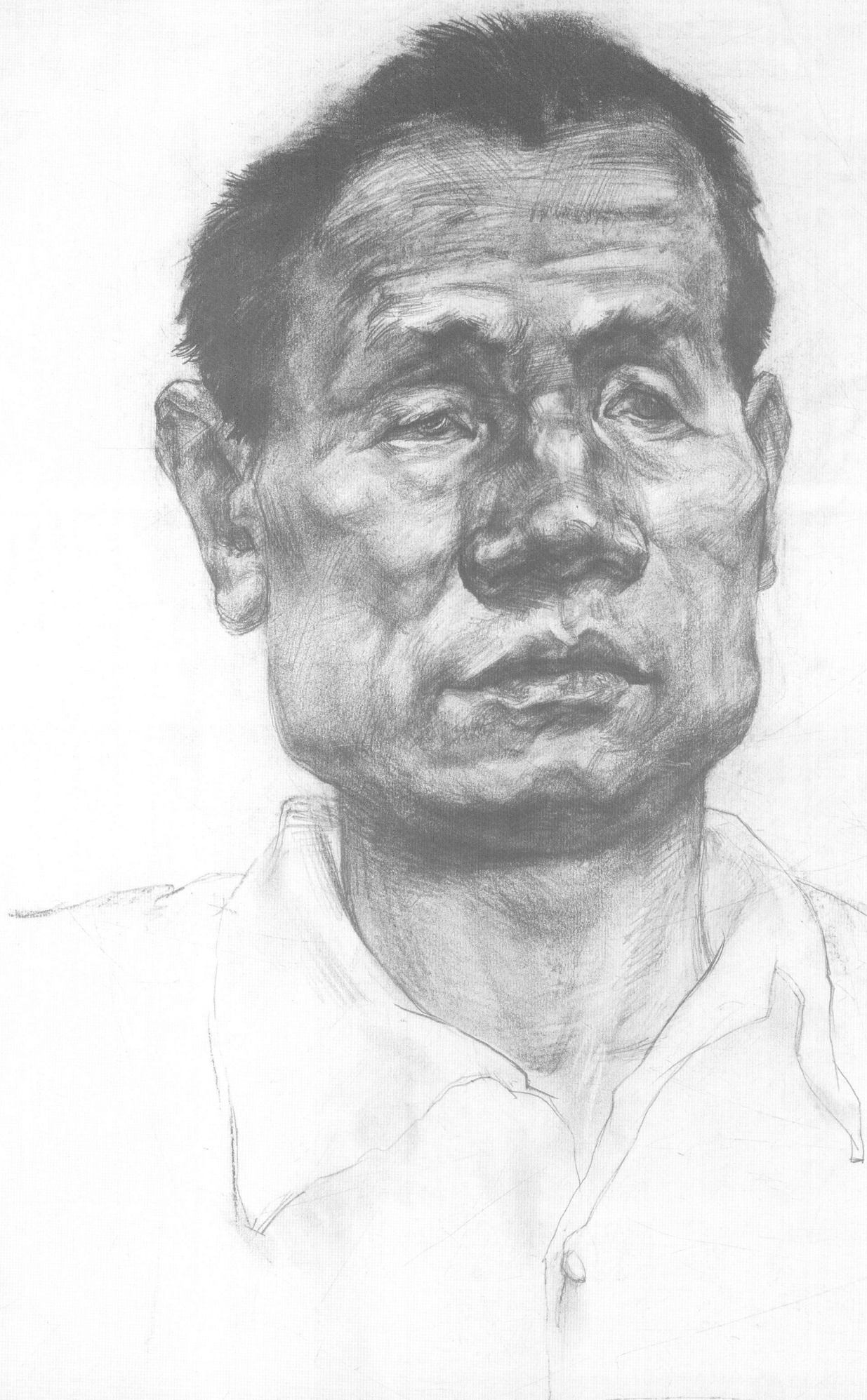
作者 / 林 清

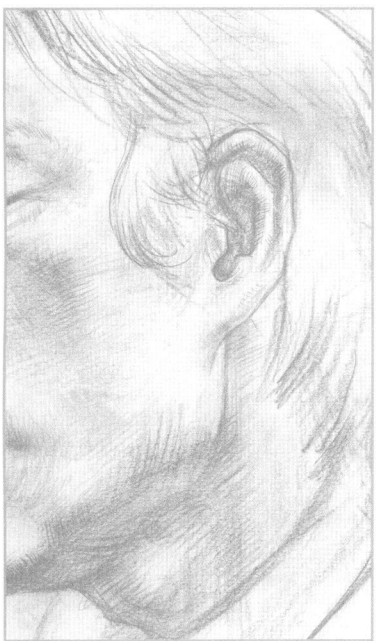
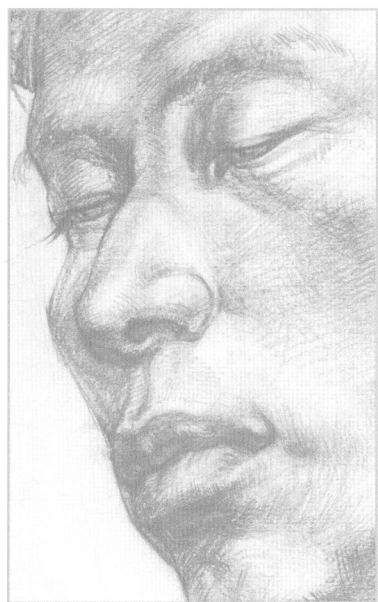
1. 用虚线轻松地明确对象的位置,用长线、短线、笔触淡淡地交代一下画面的整体关系。

2. 用肯定的线条塑造出对象头部的结构,同时兼顾头发、脸部、额部、肩部之间的衔接关系。

3. 大胆地从五官入手,确定人物对象的外表特征,同时,对脸部骨点肌肉之间的关联处要加强明暗交界线的虚实关系。

4. 随着整体关系的层层推进,五官结构与明暗、黑白对比的关系也进入最后的磨合阶段,再细心收拾并保证画面的和谐统一。

作者 / 林 清

指导老师 / 白 瓊

这是一幅神态自然、结构清晰、造型生动的作品,尽管作品着色不多,但还是体现了作者对人物对象有高度的概括能力,因此是一幅神形兼备的优秀人物头像作品。

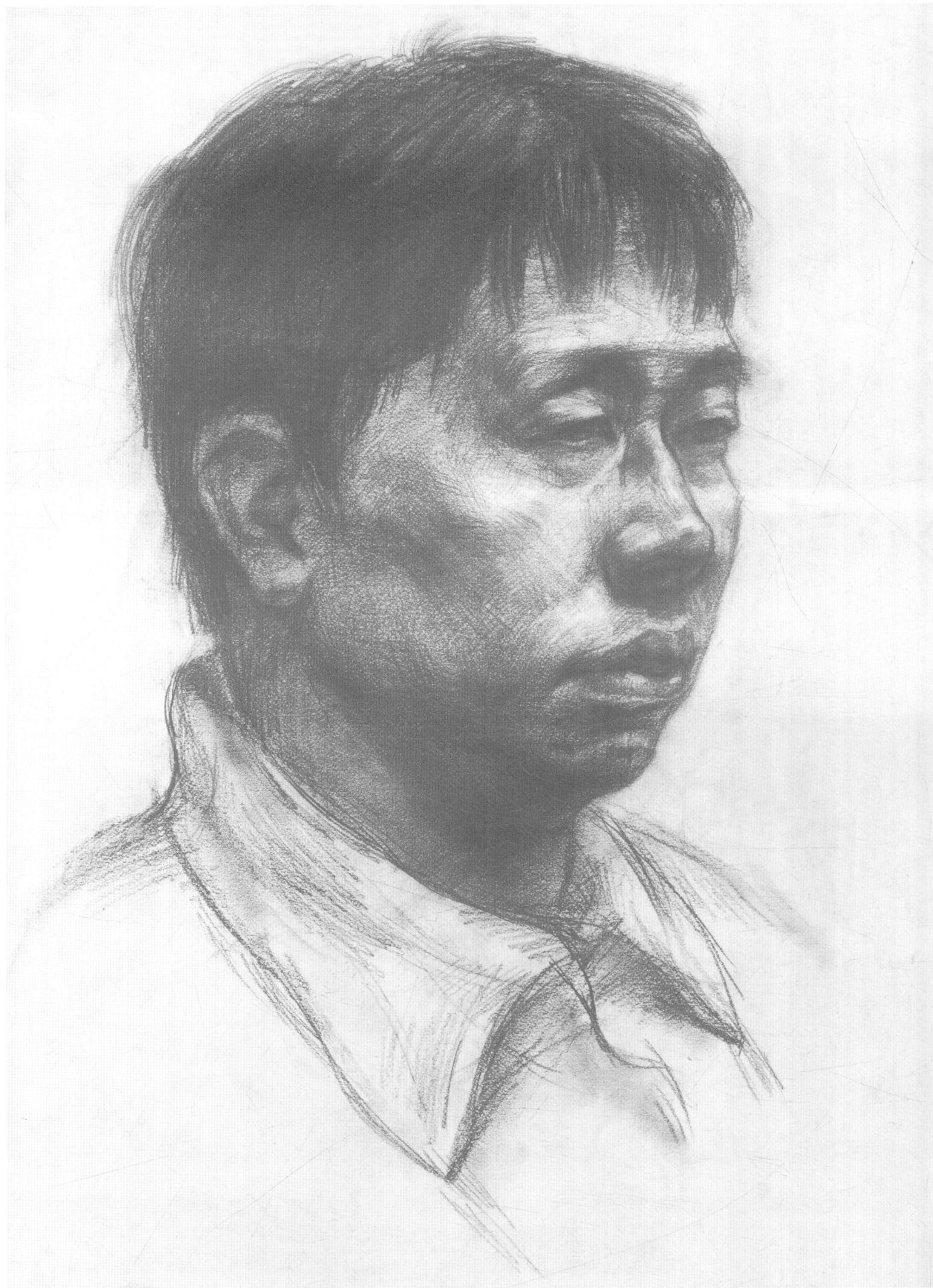
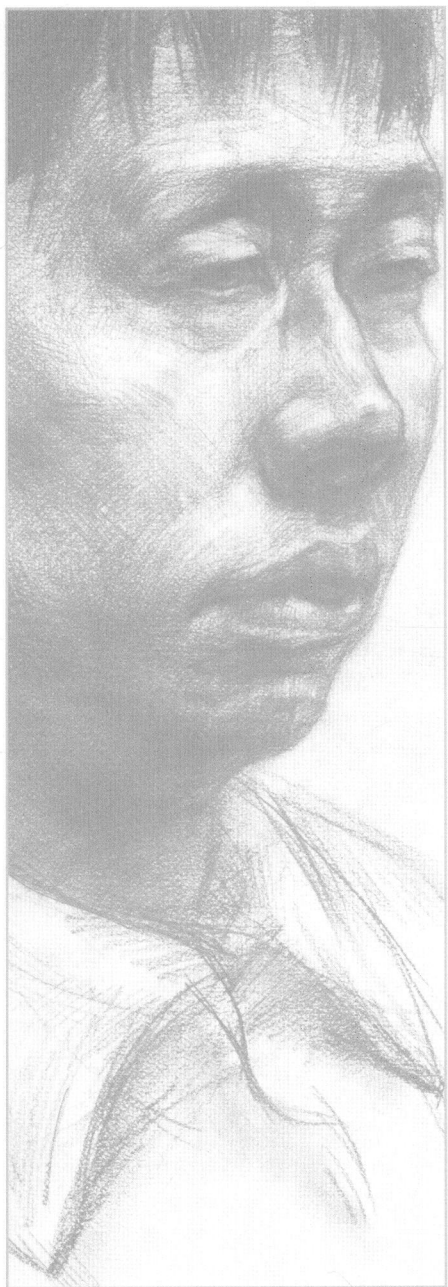
作者 / 林 清
指导老师 / 白 璿
此幅头像作品结构清晰，五官刻画得较为轻松、细腻、生动，笔触的走向与结构吻合妥帖，一气呵成，从中可以看出作者较强的驾驭画面的综合能力。

作者 / 翟雅丽

指导老师 / 白 璿

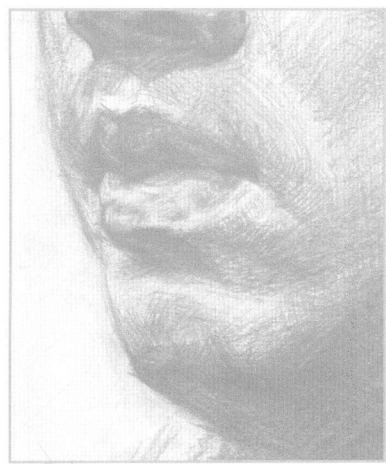
作者在较短的时间内通过对人物对象深刻的观察，以熟练的笔法清晰明了地勾勒出人物的结构特征，手法娴熟而自由，头发的质感和细节的处理统一而富有表现力。

作者 / 蔡婷安

指导老师 / 白 璿

在和谐的画面效果中，作者准确地表达了当时对象的状态，并且笔法平缓而不失层次感、刻画细致而不失统一性，赋予了作品较强的耐看程度。

作者 / 周清新

指导老师 / 白 璎

作者在短时间内将人物对象的体积、形态作了准确的概括后，强调刻画了五官，从而使整幅画面完整并富有表现力，体现了作者扎实的素描基本功。

