

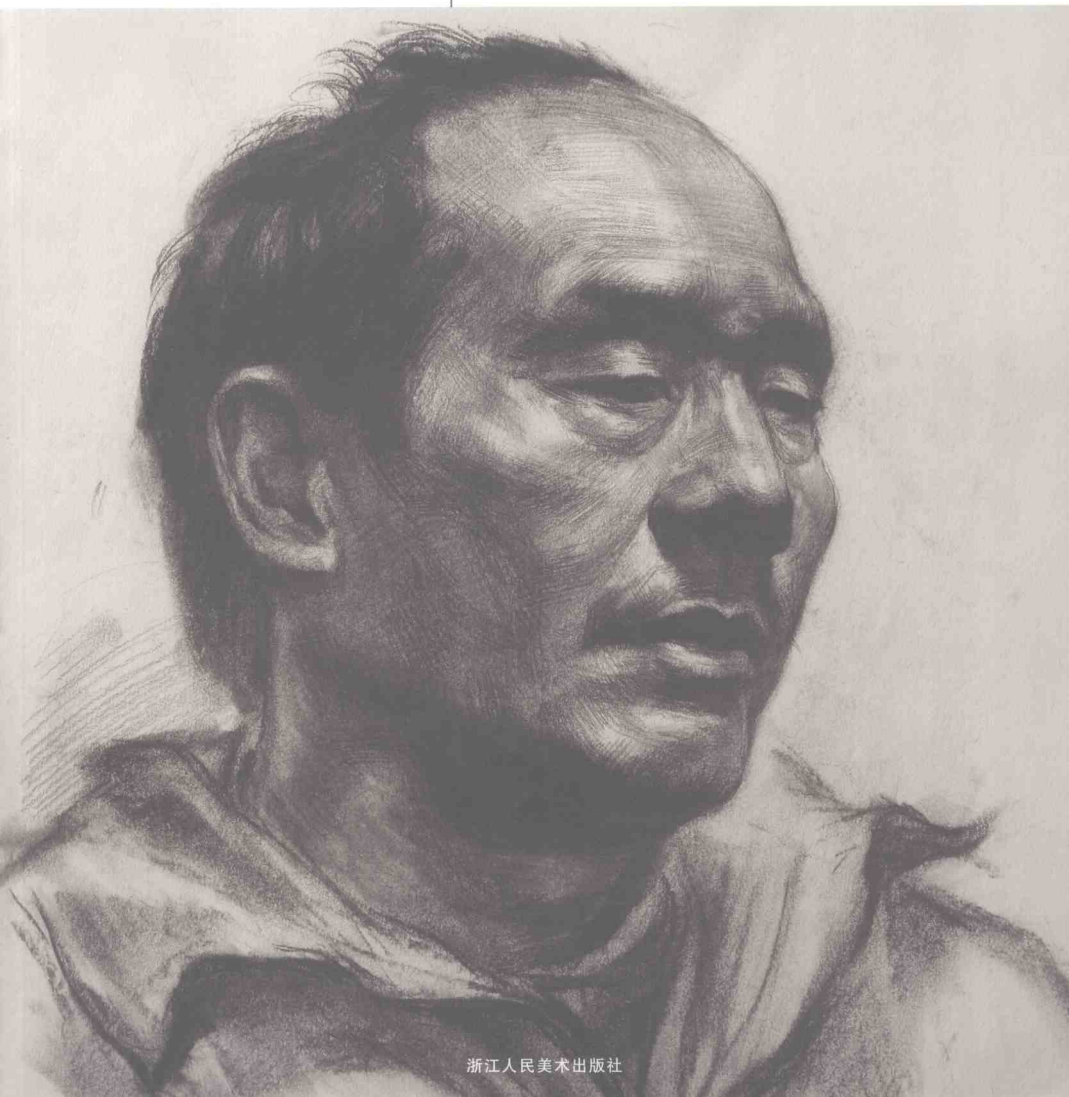
PING
美院

SUMIAO TOUXIANG

评卷专家

评素描头像

● 点评 / 莫洛 编写 / 杨正

莫洛 (笔名) 简介

中国美术学院教授，著名油画家，获国务院“有突出贡献专家”称号，享受国务院特殊津贴。

杨正简介

先后毕业于中国美术学院油画系本科和中国美术学院油画系研究生。现任教于中国美术学院附中。

图书在版编目 (C I P) 数据

美院评卷专家评素描头像/莫洛，杨正编著。—杭州：浙江人民美术出版社，2009.6
ISBN 978-7-5340-2747-5

I. 美… II. ①莫…②杨… 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 (2009) 第084080号

出品人：奚天鹰
点评：莫洛
编写：杨正
责任编辑：黄晓峰
马宁
装帧设计：欣然
啸风
责任校对：朱水蓉
责任印制：陈柏荣

美院评卷专家 评素描头像

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路347号
电 话 0571-85176089
经 销 全国各地新华书店
网 址 <http://mss.zjcb.com>
制 版 杭州美虹电脑设计有限公司
印 刷 杭州星辰印务有限公司
开 本 889 × 1194 1/8
印 张 8.5
印 数 0,001—3,000
版 次 2009年6月第1版·第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2747-5
定 价 40.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与本社市场营销部联系调换。

PING SUMIAO TOUXIANG
美院评卷专家
评素描头像

点 评 莫 洛
编 写 杨 正

画稿作者

陈 登 (2009年中国美术学院油画专业第一名, 版画专业第五名, 城市景观造型专业第三名)

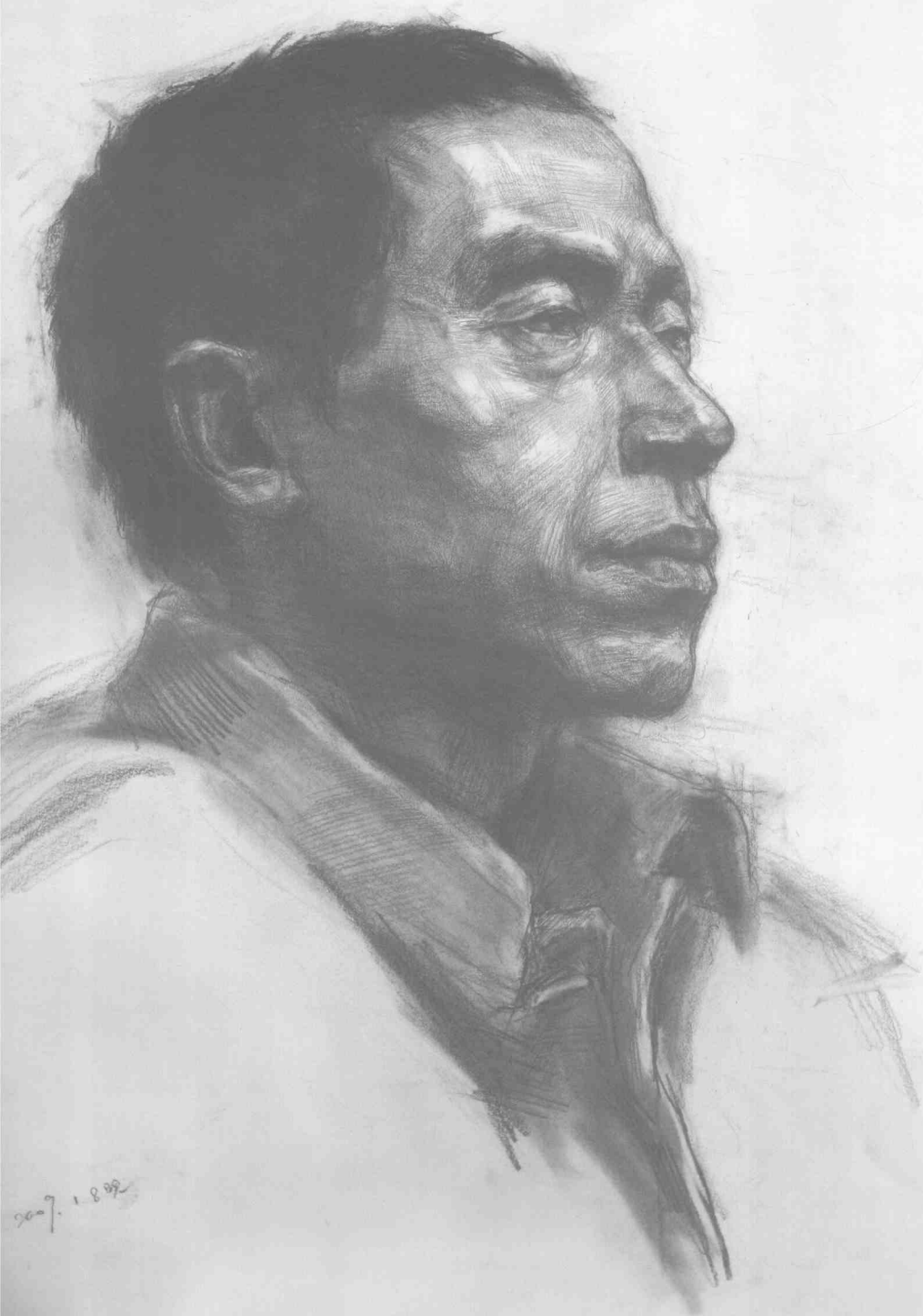
张杨百合 (2009年中国美术学院国画花鸟专业第一名)

蔺洁青 (2009年中国美术学院综合艺术专业第七名)

刘伟佳 (2009年中国美术学院油画专业第三名, 综合艺术专业第七名, 城市景观造型专业第三名)

赵亦晨 (2009年中国美术学院油画专业第七名)

董鹏飞 王 君 林纤宁

2007.1.8. 22

编者的话

目前，全国各美术院校的招生考试，基本以短时写生加默写的形式出现，有的艺术院校的美术专业考题均为默写。为应付这种考试模式，大多考生考前训练都以机械的临摹和急功近利的“背画”为主。这种缺乏系统、科学的训练，使美术院校的招生考试不能考查出考生真实的绘画水平。

中国美术学院最新公布的信息，从2010年起，新生入学的专业考试，对试题内容和考试方式，都将有较大的改进，难度会相应提高。在这样的新形势下，其他美术高校的考试改革也将是不可避免。这种改革不仅能更合理公平地选拔考生，提高生源质量，同时对社会上大量的考前培训班，也将起到一种良性的引导作用。

我们编印这套由中国美术学院评卷专家点评的作品集的目的，是希望帮助广大考生在新的考试模式前理清思路，突击重点，扎扎实实掌握素描造型中有关的知识技能。过硬的功夫和全面的准备，能从容地应付不同的考法，不仅取得理想的成绩，更为今后的深造打下扎实的基础。

这套作品集的画作，均选自中国美术学院附中的考前强化训练的课堂习作（其中有不少作者在2009年的美院专业考试中获得了优秀成绩）。

为了尊重美院评卷专家的意见，本书评卷专家的署名以笔名出现。同时，在此非常感谢他们在百忙之中为本书的作品作精彩的点评。

一、概述

素描头像写生一直是造型基础教学的重要训练手段。人物头部的形体结构明确且微妙，神态变化丰富，具有高度的表现力，通过对真人头像的写生训练，目的是要解决素描中的基础技能问题，掌握正确的观察方法和写生手法。真人头像写生侧重于理性的观察分析，注重对头部结构、形体空间透视、明暗色调及质感理解和表现，因此它不仅是素描教学的基本方式，也是各大美术院校招生专业考试的重要内容。近年来，真人头像的素描写生或默写始终是艺术院校专业考试的主要科目。考试的时间在3小时左右；规格是4开纸，也有8开纸；工具要求是铅笔或木炭（笔）。

要想在考试中取得理想的成绩，首先要明确考试评分的原则和要求，也就是说在平时的绘画练习和考前的强化练习过程中都应围绕这个要求和评分标准来展开训练。真人头像的评分要求主要有四个方面：第一，造型准确。包括了构图合适、大小比例恰当、形体结构和透视关系准确。简单说就是要把对象画像。这里要求考生能准确把握对象的形体结构关系，以考察他们基本的造型能力。第二，深入塑造。要求深入表现对象的形体结构和关键性的细节，以及前后空间、深浅节奏、黑白关系，充分表达对象的体量感和不同质感。这里要求考生熟练掌握素描的基本表现技巧，体现出较好的绘画能力。第三，画面整体。这里包括了整体的观察和整体的表现。要求学生在深入刻画的同时能有整体控制画面能力，做到虚实有度，视觉中心突出，画面完整，有较好的全局观。第四，形神兼备，表现生动。这是指在结合以上几个方面的因素，画面形成较好的艺术表现力和感染力。

以上四个要求是考试取得高分的主要条件。考生在平时练习时切不可揣测学校、专业、老师不同的偏好和倾向而忽视作为素描考试的基本要求。

二、素描头像写生基本步骤

1. 画前准备。

抓住写生对象主要特征的大感觉。考生在平时写生训练时，不要急于动笔，要先对写生对象进行全面的观察分析，对构图、形体、结构、色调及艺术处理手法做出总体设想，预想自己希望达到的效果。

2. 起稿构图。

起稿构图即设定好头像在画面中的大小位置。一般要求头像位于画纸中部略高于中心位置，头像视线前方要适当多留空白，这样使人物视线在画面空间中宽阔些，以便更好地把握画面视觉中心。头像大小一般应不大于对象的大小，以免画面过于空洞。用较轻、较长的线条将对象的头、颈、胸的基本比例关系、动态关系和透视关系简洁明确地在画面上表现出来。

3. 形体结构特征表达。

从大形体、动势入手，抓住对象基本特征。通过将对象理解成简单几何形体的方法和借助水平、垂直辅助线，确定头部五官基本位置、比例、形状，找出头部对称的主要转折骨点，明确头、颈、肩动态和透视关系，通过用笔轻重、松紧、粗细进一步明确结构关系和体面关系。从明暗交界线入手，画出大体色调，将对象主要明暗两大面分清并注意虚实变化和前后关系。

在这一过程中应以大的体形为主，反复检查基本的体积、基本的比例和动势。

4. 深入刻画。

在完成大形体的基础上，以眼睛和鼻子等五官处为中心有主次地开始深入刻画，逐步向四周推开。要求在整体的基础上，力求把骨点、肌肉、结构关系交代清楚，尽自己最大的能力有重点地刻画对象，将对象特别是五官的形体微妙变化、深浅节奏和不同部位的质感充分表现出来，同时对人物精神面貌、形象特征加强深化，强化视觉效果。局部深入，整体观察。

5. 调整完成。

素描真人头像的写生过程，总是从整体着眼，局部入手，最后进行概括、提炼，进一步调整局部细节，使其服从整体。通过用加强或减弱等处理方法，使主要形象特点鲜明，虚实明确，色调丰富统一，让画面更为协调、统一。

三、考试过程中要重视的几个问题

1. 绘画过程中的“头”“尾”问题。

美术高考是规定命题、规定时间，在一个特定环境下的考试，也是一种比赛。这就要求考生要调整好自己的心态，以求发挥出自身应有的水平。在具体到真人头像写生考试过程中，起好“头”是画好这幅画的关键。

特别要提醒考生，在拿到试卷面对模特时，切不可盲目起笔，要认真观察对象，避免急躁，避免返工。有些考生担心考试时间不够，再加上考试心情紧张，在落笔之前几乎没有仔细观察模特就机械、草率地落笔起形，导致透视关系错误、造型不准。等到发现问题再去修改，既浪费时间，又影响了考生的考试情绪。在考试中，虽然模特坐着是不动的，但休息完重新回来，位置动态还是会有变化。考生如果开始没有认真观察模特的动态关系，就会随着模特的变化而被动反复地修改画面，导致出现结构对称上的造型错误和透视错误。正确的做法是：在落笔之前认真观察对象，特别重视头、颈、胸的动态关系及形成的透视变化。在观察过程中等待模特坐在其位置上比较稳定后再开始画，并且这样的透视关系确定下来后在接下来的绘画过程中，如发生对象动态的改变也可以按原来的动态关系表现，避免被动的抄袭、描摹。

在起完“头”后，结一个好的“尾”也是至关重要的。在3小时考试过程中，一幅画最后半小时的调整即是“尾”。这犹如体育跑步中最后的冲刺。在这个阶段要少画多看，将画放在远处观察，慎重调整。

调整主要从三个方面入手：第一，是从形的角度。长时间的深入塑造很容易将开始画时是正确的形，在画着画着的不知不觉中就走形了。这时对形的调整要从透视关系、形体结构、内外形的对称关系上来检查，特别是要看五官有没有画歪，头、颈、胸比例动态关系是否正确、协调。第二，从黑、白、灰明暗调子关系来调整画面。主要是看有没有画得过黑过亮，有没有抢视觉中心的地方，或是出现大面积明暗一样的色块，出现多个的最黑或最亮等情况。画太过的地方可以用橡皮轻轻掸掉一些，尽量保留原有的笔触，同时使得暗部变得透气些。有些反光太亮太花可以用较细的笔轻轻在原有基础上再上一层调子，或用手轻轻抹几下使之柔和。第三，注意画面完整性和虚实关系。注意视觉中心的突出和画面前后关系的表现，画面边缘线的连贯和节奏变化，以及整幅作品的完整性，特别注意对衣领处形的准确性的表现。

2. 视觉中心的问题。

所谓视觉中心就是对对象在画者视觉中呈现出最强烈最主要的部分，它是一种视觉关系。视觉中心带的形体变化是画者在塑造过程中最花精力和心思的地方，也是要画得最精彩的地方。要特别注重对视觉中心与整体画面之间的明暗、虚实关系的控制，作画时要用眼睛盯住主要部分，用余光去看其他部分。这点应贯穿整个绘画过程中，不然会造成面面俱到、主次不分的现象，使画面缺少艺术感染力。

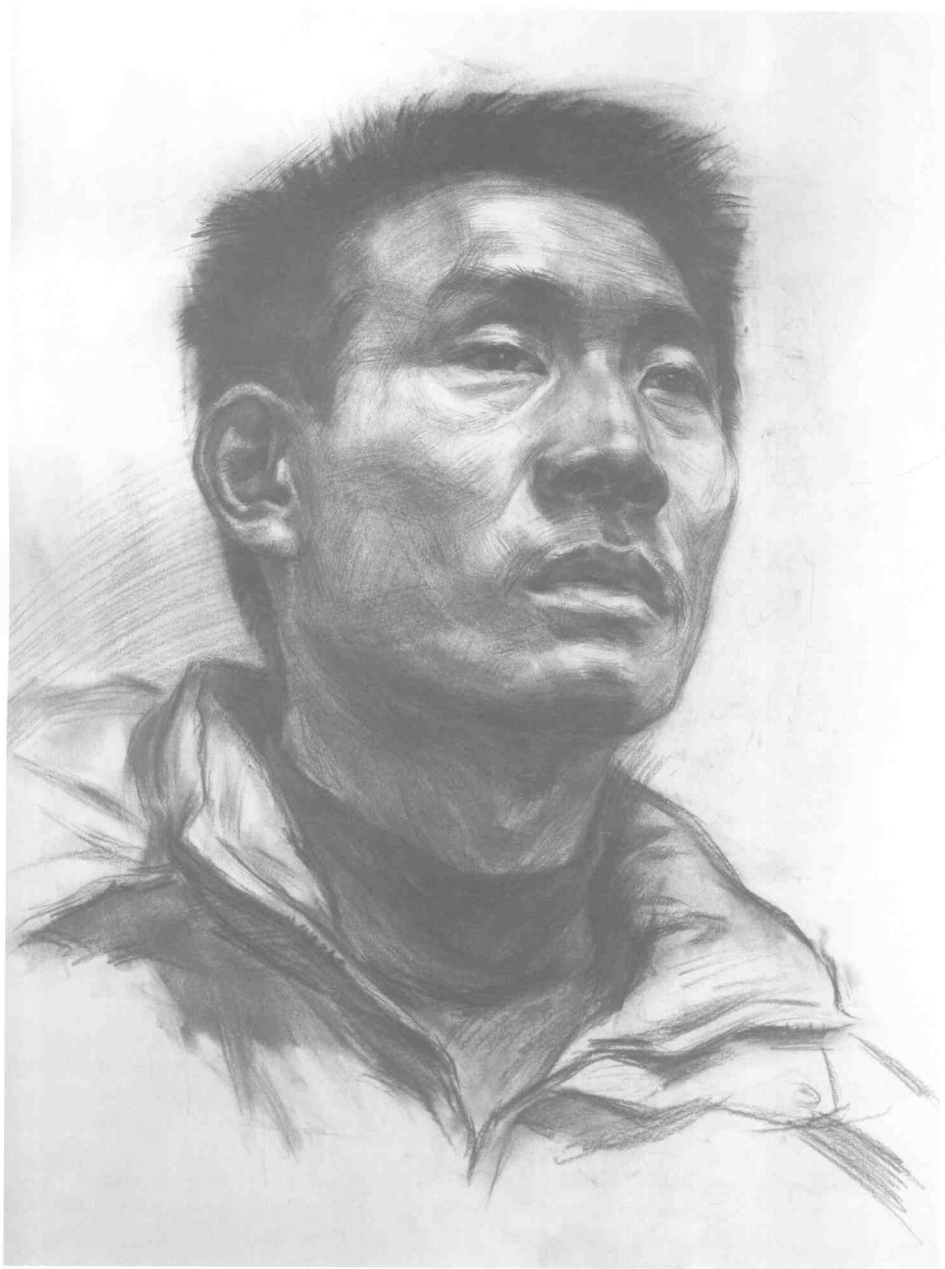
3. 画面黑、白、灰的问题。

黑、白、灰关系控制，即画面协调性的把握。

真人头像与石膏头像不同，石膏头像的固有色只是白色，而真人头像有头发、五官、皮肤、衣服等等不同固有色因素的差别，只有很好地把握这些黑、白、灰色调的微妙变化和差别，才能使整个画面显得丰满，层次显得丰富。作画时，先要明确画面最亮和最暗部分的位置，再逐步分出不同层次。

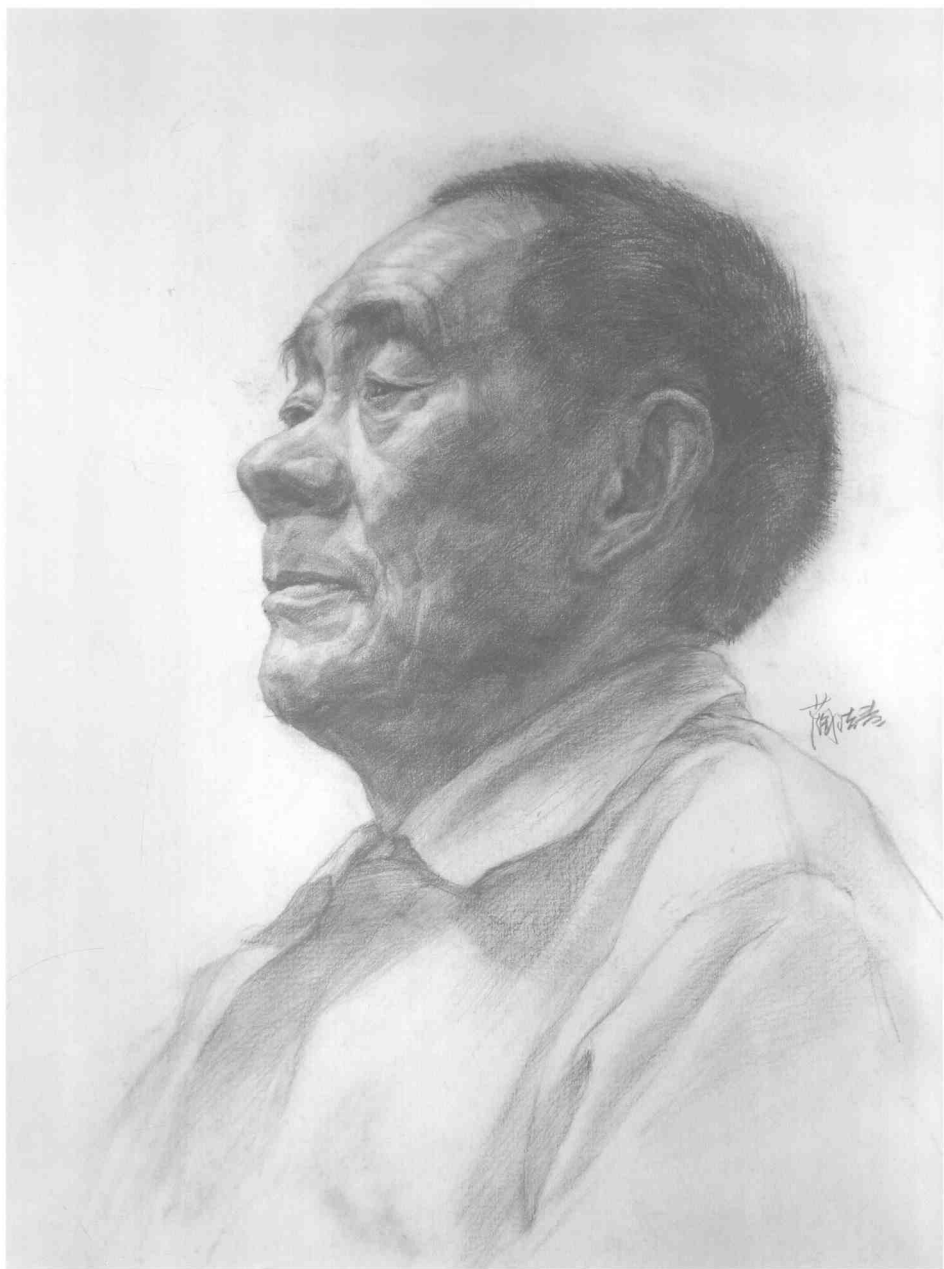
4. 绘画工具及表现手法的问题。

高考素描工具是以铅笔、炭笔（条）为主，因此考生在考前要稳定地、熟练地使用工具，将工具的最佳性能发挥出来。在表现手法上可以用线条或明暗色调表现，也可把两者结合起来描绘，这是素描表现的三种基本语言，在考试中考生可按具体写生对象的特征和个人的感受来灵活运用。

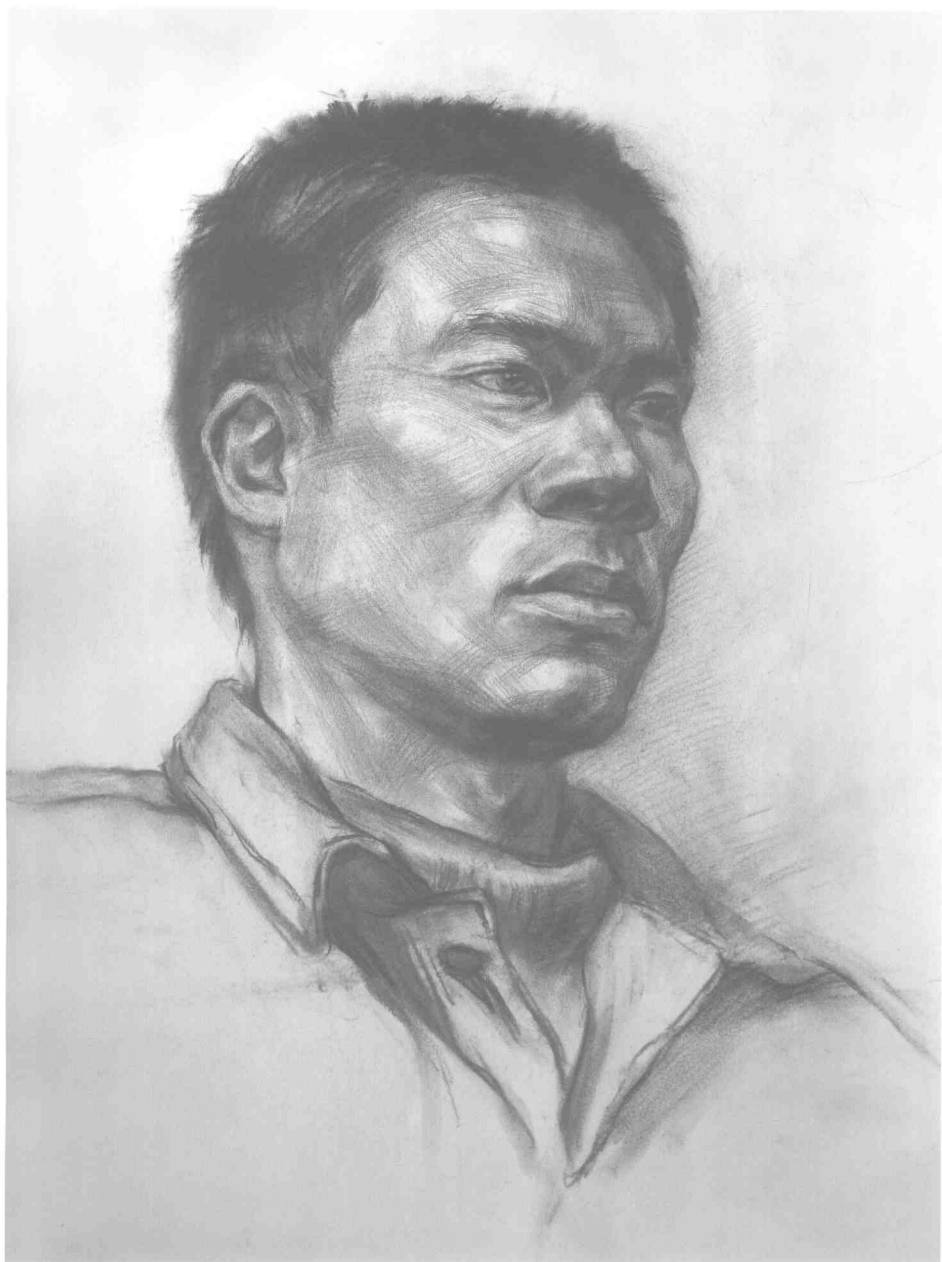
专家点评

这幅作品的整体感较强，形象特征和神态、气质都表现得比较到位，只是在色调处理上让人感到黑白对比稍“过”了一点。在表现形体时需要依靠色调的对比，但也要注意“适度”，过头了，反而影响整体效果。另外，对头、颈、肩三者的关系处理也稍欠合理。

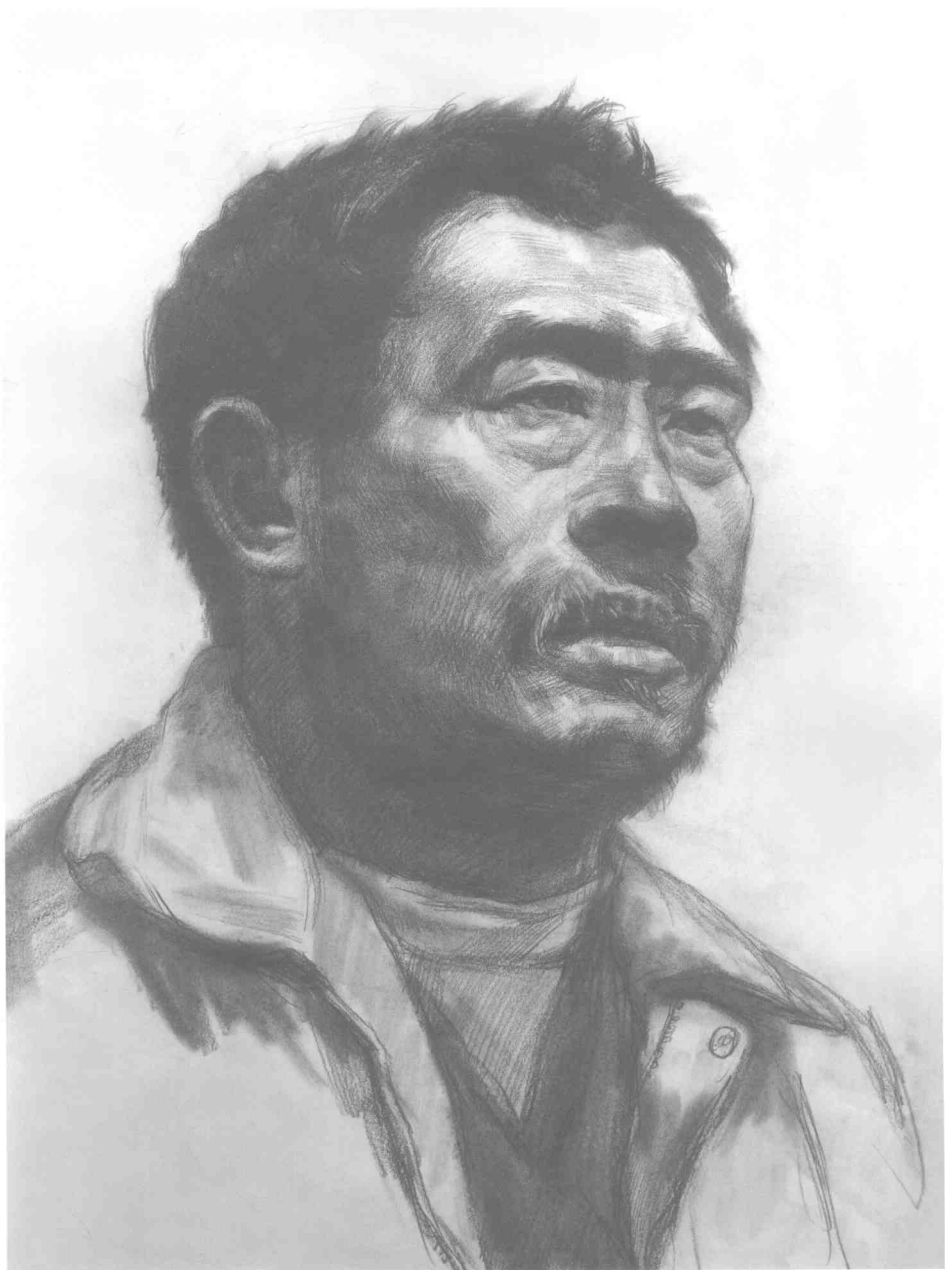
专家点评

这是一幅较优秀的作品，可以在评卷时得到高分，其最大的优点是整体的和谐。从画中能看出作者深入刻画细节时，始终关注控制画面的整体性和掌握造型的主动性。

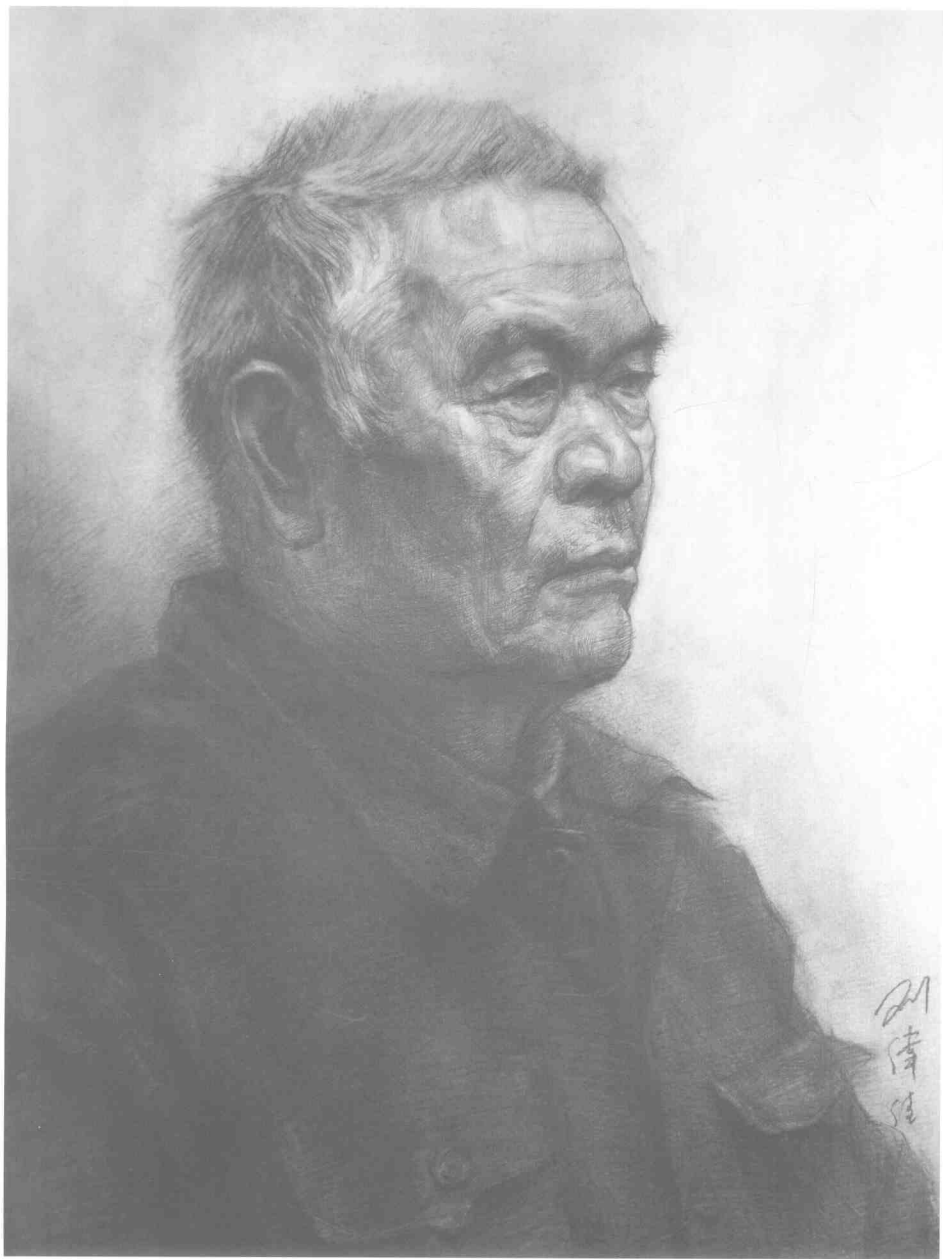
专家点评

头发和皮肤的固有色不同，在描绘时要特别注意两个问题：一是头发颜色虽深，但在光源照射下，它也应受光的感觉；二是从整个头部的体积结构来看，脸部和后脑是不可分割的整体，要始终把它们作为一个统一体来对待。肩在头像中虽属较次要，但也要了解它的内在构造。考试中重视了这类问题，就容易取得较好的成绩。

专家点评

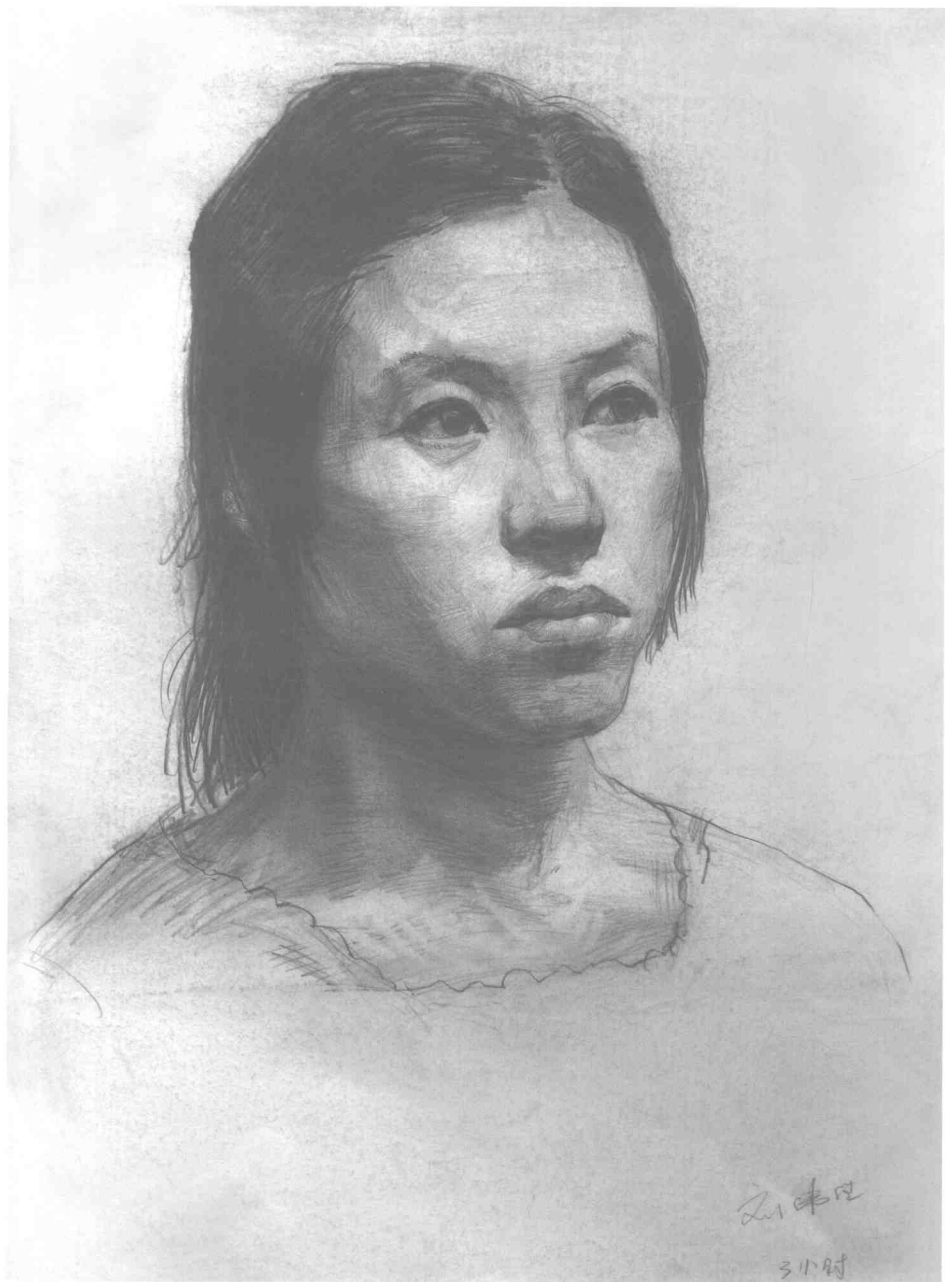
这幅画的画面比较充实，整体感较好，表现手法自然，看得出作者在用心、仔细地刻画。但要注意的是背光的区域不等于没有光，后脑与脸部在不同的空间位置上，如能有意识地加强它们的前后关系，将头部的体积空间画到位，考试成绩将更好。

专家点评

这幅头像刻画得细腻而不失大体，明暗关系适度，既有对比，又保持协调，显示出作者有较强的综合表现能力，是一幅能取得高分的优秀画作。如能把衣服受光的感觉画出来，画面效果会更加完整。

专家点评

本版左右两幅作品是同一个学生所画，从画面效果看，除了在对称的结构上还略欠严谨，基本上能达到考试的要求。如果作者在作画时再放松些，去掉过多的修饰，会使画面显得更加厚重、更加生动。

