

美术高考素描头像试卷改优

MEISHUGAOKAOSUMIAOTOUXIANGSHIJUANGAIYOU

吉林美术出版社



MEISHUGAOKAOSUMIAOTOUXIANGSHIJIUANGAIYOU
美术高考素描头像试卷改优

主编：葛志刚 李冬梅 张剑虹 张 钧

吉林美术出版社

目录

考生素描头像答卷概要	3—5
考生头像答卷步骤	6—9
头像试卷改优	10—36
侧面头像标准卷面临摹	37—40
半侧面头像标准卷面临摹	41—44
正面头像标准卷面临摹	45—48
素描头像作品参考	49—63

考生素描头像答卷概要

一、关于素描头像写生的几个要点

素描,作为造型艺术的重要组成部分,在不同画种的造型表现中都发挥着潜在的作用。而作为写实类教学基本训练的科目——素描头像,其主要需要解决的是造型的问题。在这一问题的研究与解决过程当中,不但可以从技术,更重要的是从观察方法方面引领初学者以一个正确的、科学的思维方式感受其中的要领脉络,从而切入深层的素描领域和更广阔的造型艺术空间。

首先,在素描头像的写生之初,第一项要求是形的准确。这其中包含了外形的准确与神情的肖似。通常在写实性绘画造型中,以人物造型的理性规范为原则,以具体模特为蓝本,将对象形象特质加以发掘,集中、强化其个性化特征,在这一过程当中,画者对人物的体验视角和程度的不同决定了其落笔时的取舍、强弱和对画面整体的统筹,呈现于纸上的造型虽要求有正确的轮廓,但已绝非原形的翻版。外形准确是观察方法落实到画面上的第一步,而神似则包含了画者需在绘画过程中贯穿始终的感受成分在内,其中融入了画者的情感因素。肖似的标准包含了自然结构以外画者的感受层面。否则,将是刻板、机械、无美感可言,更与艺术无关。而要达到形准及画面形象与模特结构特质肖似,其中必备要素是形体特征、结构特征。它们是人物头像素描的起点,并贯穿整个过程。这种贯穿细节刻划的全过程包含感受因素在内的对形的要求,可以培养初学者严谨的造型习惯,达到眼手配合的准确与协调,感受的真实与鲜活及画面综合能力的提高,这是一个从观察到感受到组织画面的全方位训练。

与形的要求相联系的另一项训练是关于空间的确立。它包括三个方面:画面立体感的营造、人物头部完整结构的塑造和头部与所处空间关系的空间构造。这项训练是轮廓正确要求的引申,并有其相对独立的内涵。

作为立体造型的基础训练,需在画面上对所描绘对象进行充分的三度空间的描绘,即全面的立体塑造。从造型角度来看,形体的起伏对人眼判断物体的明暗变化的作用最大。当然,还有固有色、质地等多方面因素。物象表面的起伏变化完全可以理解为受光角度不同所造成的明暗不同的变化。明暗关系是素描重要的因素之一,在光线作用下,我们面对的对象自然呈现一种黑白灰关系,它的调整贯穿整个素描过程之中,在塑造物体的明暗关系时,应注意一些规律性的东西。首先要明确“三大面、五大调”规律。“三大面”,指某种光源作用下,物体常常呈现的黑、白、灰三个不同深浅关系的面。“五大调”指物体受光后形成的明暗变化:亮部、亮灰部、明暗交界线、暗部、暗部反光,这一由浅入深的五个基本色阶层次。这一规律在实际应用中可根据具体角度、光线等因素调整明暗变化、灵活运用,不可生搬硬套,尤其在头像素描写生中,更需以生动具体的观察方法贴近所描绘的对象,注意规律之外更鲜活的个性特质,以免陷入生硬的套路中,概念化处理不同的人物。与明暗关系相对应的另外一种画面处理方法是线的运用,这二者往往在实际运用时有相辅相成的关系,而以线为主的作品在观察与操作中更多地关注与体验形体的衔接与转折点,将明暗、投影等因素更多地纳入对线的考虑之中,线条的运用是对明暗视觉感受的整理和归纳,它具有不同于明暗调子的另一种感受。总之,在这一过程中,可以充分利用明暗和线条对所画对象进行以正确的形体结构为原则的立体塑造。

由明暗光影和线条可以组成假想的立体空间,但不表示拥有了立体感就拥有一个有机有序的整体。就人物头像而言,它的体感、量感的确立,只表示它作为一块实体并不具象的存在,只有明确头部骨骼、肌肉之间的联系,找到准确、具象化的人物头部、颈肩部个性特质,并将其串联、

贯穿成为有机的整体，才能完成人物头像结构的塑造。何谓结构呢？我认为物体各个组成部分之间的穿插、榫合所形成的契合点为“结”，而每一部分的内部构造和组合，局部与体积之间的联系成为一种架构的形式即“构”。结构，作为立体塑造的目标，无论借助明暗或线条，都需画者在作画过程中始终以构筑实体的思路去分析对象的内部、外部构成因素，理解对象与环境之间的空间构造，避免一些为明暗而明暗，为线条而线条，为细节而不顾整体的浮躁、表面的观察和处理方法。在这一过程中，逐步养成立体地观察、感觉所画对象，用正确、客观的明暗层次变化和线条穿插来感受、提炼模特特定的形体结构关系及其运动变化规律，形成一种更丰富、合理、厚重的对外部世界的认知与表达方式，这样才可能在头像写生中较完美地完成对形体结构关系的表现。

素描头像写生训练的第三个环节是需要贯穿作画过程始终的画面整体感，它在一定程度上决定一幅作品的成败。对画面整体感的要求渗透于对形、对立体空间的要求之中。在写生训练过程中，对模特观察表现的整体性依存于前面两方面的建立，以避免片面追求整体导致造形上的简单化、概念化和不够具体。

作为画面构成因素，线条的组织、黑白灰调子的布局也存在整体性，但对于初学者来讲，整体更偏重于造形因素本身，即形与立体塑造方面是否统一，细节层次、转折变化是否连贯通顺，也就是说，各个部分之间的关系是否主次和谐有序。谈到关系，这是一个串联各个细节的概念，只有确立一个统领局部的基调，明确各个部分的主次关系，才能成竹在胸、下笔有序，这其实也是一个观察方法的问题。

二、素描头像写生步骤及考场时间分配

1. 观察对象：

仔细观察模特的特征：年龄、性别、肤色、气质等个性化因素，明确观察视点、光源位置、环境氛围及与模特之间距离等，并尽可能保持初始时对模特的第一印象和新鲜感。

可用10—20分钟来观察，做到未曾落幅，心中有数。

2. 构图落幅：

作为写生技巧的一个组成部分，构图的谋划是将自然形态艺术化的重要环节，它通过对写生对象的方位在纸上进行合理的布局与经营，达到视觉上的均衡与多样统一，做到构图饱满、主体突出，是进一步确立人物形象的前提。要求：①人物轮廓位置居中，可稍偏上方，人物面部朝向方位在纸上可稍留宽松些空间，以求视觉上的开阔与稳定感。②分割画面合理。人物的外轮廓形与方形纸张之间在形状、方向等方面切割匀称、合理、避免外形过于生硬、琐碎和完全对称。

约用30分钟左右完成这一步工作，尽可能做到画面布局完整合理。

3. 比例与透视关系的确立：

将模特头部及头颈、肩之间整体的比例、透视及形态特征以相对概括平直的线条在画面上确立，概括模特结构和形态要点，确立基本构架。具体方法可以在平面轮廓线中加入形体转折线，将头、颈、肩各部分以立方体的形式分割为三维空间内的立体形。注意根据透视规律各条转折线所产生的透视变化，一般横向线的透视变化较大，可向左右各消失在一点（这一变化随画者与模特之间视角的增大而增大，如二者正面相对，视线水平在绘画写生的范畴内，可视为无透视变化）。

这一阶段所确立的内容决定头像大的框架是否合理可信，可用稍长时间认真揣摩，约40—50分钟为宜。

4. 塑造形体：

重点是利用线条与明暗手段分析模特的形态及结构特征，在形体支架稳固的基础上，深入刻

画人物个性特征。

头部塑造在整体协调前提下，明确头部骨骼、肌肉在造形上起作用的解剖特征：

①具有造形意义的头骨高点：额结节、颧结节、颌结节、顶结节、犬齿隆突、下额角、颞线、犬齿线、眉弓等。左右对称的点连线可形成头部形体转折走向。

②具有造形意义的头部肌肉：

A 眼轮匝肌（2块）、口轮匝肌（1块）为环形肌。

B 颞肌（2块）、咬肌（2块）为咀嚼肌。

C 上唇方肌（2块）、额三角肌（2块）为表情肌。

这一步骤是继前几个阶段之后很重要的一个写生层次，它可以决定一幅写生作品的深入程度，是写生重点，可用60分钟，集中精力刻划。

5. 调整阶段：

这一阶段可加强主要部分，削弱或统一次要的从属部分，突出大关系，强调整体感，以达到画面和谐统一、生动有力。这是写生的收尾阶段，绝非可有可无，相反这一时段的工作在很大程度上决定画面是否具有完整性。同时，这一步需要考生在完成深入塑造形体的基础上把感觉恢复到观察模特的最初。把新鲜敏锐的第一印象在写生的最后阶段再现于画面。

这一阶段需要至少30分钟的时间，方可最后完成整个3小时的素描头像写生。

三、素描头像考试基本要求、标准

1. 造型准确
2. 结构严谨
3. 虚实得当
4. 画面完整
5. 形象生动

李冬梅



(一) 首先, 要感受模特的特征、气质, 整体用很轻松的线画出大的结构特点。头像是对称的, 因此在勾勒时, 一定要考虑两边对称, 其中不只是五官的位置, 更主要的是由对称的骨点构成的框架在比例、透视、倾斜关系、大体明暗关系、处理手法的选用。



作者：葛志刚

（二）在大框架基本准确的前提下，画出五官的位置。这样又能反过来检验大形，几次反复的过程中，形象基本定下来，大的明暗随着形的建立而逐渐丰富。

（三）深入刻画五官细微变化和虚实强弱的微妙转折。不断地反复调整，整体与局部之间的关系，眼睛、嘴的不同质感。在深入刻画的过程中，注意避免限入局部刻画当中。充分运用线条的表现力提高画面的生动和活力。

步骤一，确定整个头的大形，高宽比例要与模特接近，寻找内在的骨点，画准他们的比例关系，定出五官的位置，留心不同的特征，设定单一光源，不被周围多光源干扰。



步骤一

步骤二，抓住主要的转折处，尤其是整个头大明暗交界线可以画得重一些，这样有一种立体感，使整幅画都在立体的框架里去展开。五官具体化，用几何结构去理解五官，加入细微变化，可以适当地减弱或夸张对象。



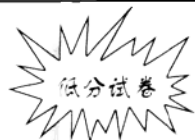
步骤二



步骤三

作者：葛志刚

步骤三，调整深入。深入刻画，但又要不失整体，使层次丰富，画面完整、轻快鲜明。



如何从感性表现上升到理性分析,使感性获得充分的体现,是初学人物头像写生,建立形体意识过程中经常忽略的。这幅人物写生所反映出的问题具有典型性,作者追求表现方法的灵活与用笔的生动,停留在现象的堆砌与罗列,没有通过造型的手段去调动视觉因素,强化人物形象的空间状态,失去了通过人物头像作为阶段训练的目的及意义。



改优教师：类维顺

好的素描，不是简单地画出形体，而是对形体的观察与感悟，否则就会导致概念化、程式化。有了上述认识，要求我们在写生之初就要形成对人物的整体理解与把握，以此培养良好的造型意识、表现技法。绘画风格是为形成画家的审美趣味服务的，反之就会空洞概念。结合上述观点，对此幅画做了必要的充实与调整，减弱不必要的细节，对形象特征进行更加明确的刻画，线条更富于韧性，形成整体的视觉氛围与绘画表现力。



此画是初学素描头像写生所犯的通病,作者在注意形体塑造的过程中忽略了对结构的研究与刻画,形成了概念的观察与表现。正确的观察方法,应该是从整体出发,一切局部细节服务于主体,并有机地与整体取得相互之间的平衡关系,注重头与颈的连结。尤其在颈的理解上,由于作者缺少体积概念,只注意了现象的刻画,忽略了最基本的圆柱体的认识,影响并削弱了头部空间的视觉信息的传递。在头发的处理上,由于作者只注重了固有色的变化,没有把头发与面部统一起来考虑,出现了割裂的问题,使头部的整体视觉受到了阻碍,以上这些问题的解决,有待于作者在形体认识上逐步加以深化才能获得提高。

姓名：张钧
学号：123456
班级：美术班
日期：2023.10.1

改优试卷

改优教师：张钧

修改后的画面使上述存在的问题有了较大的改变，注重了头部的方体与脖子圆柱体的联结，局部的细节服从于主体后，使形体特征得到了有力地加强与肯定，物体的轮廓线结合空间透视使画面形成新的秩序，色调的丰富增加了形体与特征的表现力，经过改进后的人物头像获得了一种简洁明确、有力的视觉印象。



画面神态刻画较生动、但立体造型关系薄弱，缺乏大的体面塑造，边缘处理较死板，明暗调子的运用较被动，头发应该再深入刻画，使画面显得更完整。



改优教师：李冬梅



缺乏基本功训练，大的形体关系没有塑造起来，应从头部基本解剖知识入手，注意色调关系，也要考虑到画面的最后的完整性，画面如没有具体的形体交代、刻划，是不会得到好的分数的。