

素描头像

SU MIAO TOU XIANG

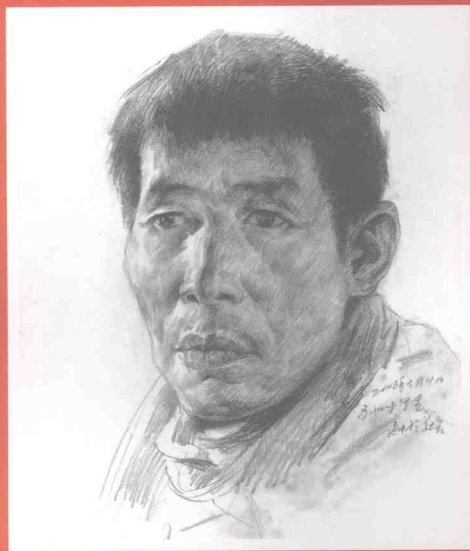
美术高考名师指南

美术班系列教学用书

龚建中 编著

美院专家教授谈应试技巧

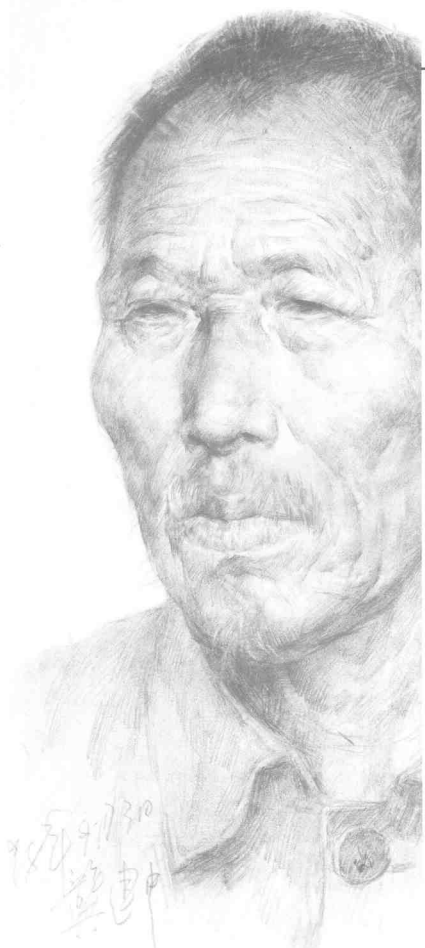
高考评分标准 考场三小时写生关键步骤
影响考试得分的主要因素 优秀范画点评

随书附赠：全程摄录多媒体教学作画过程光盘(VCD)和便携临摹小手册

陕西人民美术出版社

美术高考名师指南

素描头像

龚建中 编著

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描头像/龚建中编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2006. 8
(美术高考名师指南)
ISBN 7-5368-2051-8

I. ①龚... II. ②龚... III. ③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(2006)第091963号

整体策划: 卓越美术培训基地
编 著: 龚建中
责任编辑: 王 栋
封面设计: 王 栋
版式设计: 张李锋 王永乐

龚建中 1959年生，籍贯上海市。1980年考入西安美术学院，1984年毕业获学士学位，2002年结业于陕西省教育厅主办的高等院校教师研究生班。现为西安美术学院美术教育系副教授，中国油画学会会员，中国美术家协会陕西分会会员，西安水彩画协会会员。

出版有《龚建中油画集》。

油画《午夜时刻》获研究生班毕业创作一等奖。

13次参加全国及国外美展。

40余次参加省市美展。

曾获《全国烛光老师论文集》论文一等奖。

作者简历

目 录

一、素描头像高考题新动向及评分标准	1
二、素描人像写生的基本知识与规律	3
三、素描人像写生的方法步骤	4
四、考场三小时写生关键步骤	10
五、如何提高素描人像技巧	16
六、画例画面分析	26
七、影响考试得分的主要因素	33
八、优秀试卷分析	39
九、优秀范画欣赏	43

素描头像高考题新动向及评分标准

一、使用模特的年轻化

目前随着美术高考生的不断增多,模特需求量和教室占用量也随之增大。为了便于管理及行动一致,一般院校在三小时高考时都请部队整连整团的士兵来充当模特,或者请院校的学生集体当临时模特。由于年轻人面部结构不如老年人清晰,所以在表现时增添了不少困难。另一方面学生的衣着服饰各不相同,面料好一些的棉、混纺类服饰可产生较好的衣纹走向,就有利于表现;那么像皮革、毛料一类,如果款式显得呆板,就不利于表现。同学们在平时训练时,要根据可能遇到的问题,有目的地、有针对性地训练。当然对于局部中面部与手的刻画要单独的练习。

二、光线环境的复杂化

考生大量增多,解决考点考生所需要的教室是招生部门面临的一个头疼问题。一个标准教室50至60平米要解决60名考生;30至40平米教室要解决40名考生,可以说非常拥挤。然而影响的最大因素还是光线问题,在这样的条件下画素描还可以,但画色彩就显得非常拥挤且光线太散。如果遇到阴天,教室必须打开灯光,对于能力比较强的、平时训练能我为主,并能驾驭客观之上的考生还好一些,但对那些能力比较差,只会照抄对象的考生来说,他将遇到说不尽的困难。

三、高考默写的流行化

设在外省的考点,素描、色彩一般都采用默写的办法。这可以考核考生的综合能力,但同时也引出了考试当中许多弊端,一是出现了作弊现象,二是试卷逐步失去评判标准。从学校的经济利益方面来说,省时、省力、省钱,但是委屈了广大考生。

四、考试形式的多变化

考试如同赶场子,一个多月奔波在全国各省之间,多则十几所院校,少则有报考三四所院校,很多考生不能安心学习。很多考试形式拼的不是实力,而是运气。因为很多考试内容不是考基础,而是考创意。一个创意又能说明了什么呢?有的多放几个静物然后让你取舍后重新组合,这样做,还可以考核一个考生的能力问题,然而默画一张中年男子头像或一个年轻女工,这里面水分就太多了。有很多考生事先就准备好一些资料在考场临摹,那么对于毫无准备的考生,就是一个最大的不公平。有很多院校速写考纸过薄,有些考生就将准备好的资料垫在试卷下面拓印出来。这能考出一个考生的真实水平来吗?所以目前高考中确实存在着许多需要改进的地方。

五、表现手法的多元化

目前社会的发展是一个多变化社会,美术高考评判标准也呈现了多元化趋势,过去的契氏素描已不是评判好与坏的惟一标准。在形式,表现手法呈现复杂化,评判好坏也出现困难化。

六、使用工具的多样化

美术高考画素描已不是只用铅笔一种工具，经常还会用到木炭条、炭精棒、炭笔等工具。木炭笔与铅笔的混合使用，炭笔与色粉笔的混合使用在广大考生中都已普遍采用了。还有个别考生使用水墨、钢笔来画素描。过去广大考生认可的就是铅笔画明暗调子是美术高考的标准模式，而目前美术高考表现形式手法多元化，所以使用工具的多样化就成为一种发展的趋势。那么在高考时以用什么样的笔，以什么样的表现形式和手法为评分标准呢？例如用钢笔画素描半身肖像，画成单线白描画，无论是造型，还是线的组织都达到一定高度，那么这样的画应该给一个什么样的分数呢？这都是今后美术高考录取标准面临的问题。

综合以上六个问题，素描人像到底有没有评分标准呢？应该还是有的。无论你怎么画，首先，构图要合适；其次，造型要准确；第三，形体结构要明确；第四，表现层次、虚实要主次分明；最后画面视觉效果要好，也就是整体感很好画面才富有艺术表现力。

素描人像写生的基本知识与规律

一、学习和了解人物的解剖知识和基本的造型规律

要画好人物素描头像，学习和掌握一定的解剖知识是必要的。头盖骨形状特征、肌肉的咬合关系以及脂肪和皮层形成的起伏关系，从里到外，都必须搞懂。只有这样，我们面对一个人物写生时才能做到胸有成竹，画的时候才能更加积极主动地去描绘你所看到的和你所理解的物体。同时我们还要理解人物造型的透视规律，因为我们所描绘的人物都是活生生地坐在我们所要表现的空间中，而有了这种空间就存在着透视关系，那么表现出来的人物呈现出形体关系。形当然是指他的外部特征和内部特征，它包含着解剖带给你空间中的厚度关系。

二、学习和掌握写生的步骤和方法

定好构图，画出人物的基本特征是首要的，这其中包括了人的基本比例、基本透视及解剖和形体关系的准确性。从暗面画起，由深到浅，而且一定要注意画面的层次和虚实。另外我们所画的颜色一定要对形体起作用，并且能附着形体形成起伏关系来，这样我们画上去的黑白线条才会变得有意义。绘画手法是多种多样的，表现形式也是丰富多彩的，我们绝不能以单一的手法去表现所有事物，应该在不违背基本的艺术规律的情况下不断地去探索和实践。

三、把握画面的整体性和艺术系数效果

整体与局部始终是我们贯彻已久的方针。没有整体就没有局部，没有一个完好的局部效果也同样不能体现出整体的艺术思路。它们是一对辩证关系，相互依赖，又相互支持，共同完善素描头像写生过程中的依存关系。整体、局部，再整体、再局部，循环往复，这就是我们长期以来一再坚持的素描准则。

整体就是把握宏观中的大局，并以微观局部特有的语言体现出来。我们只有把握好这个大局，才能更好地体现出你所要的追求和所要达到的目的。一幅好的素描头像不但应该包含它的黑白灰层次、虚实效果、画面的主次、人物的精神状态以及体现出来的技术含量，而且还应包括工具的娴熟使用、颜色叠加产生的效果以及描绘人物头像时分寸的掌握。总之在所有的描绘过程中的准确到位，表现当中的对度的控制，都能恰到好处，就体现了一个人的整体素质与综合能力，也体现他对整个画面艺术效果的把握。

素描人像写生的方法步骤

女青年像

步骤一:用简明肯定的线条画出对象的基本特征与五官的大体位置,这决定了一张画的构图是否得当。凭目测直观地画出大体的关系,必要时可以赋以明暗,进一步确定形体关系。

步骤二:赋大体的明暗关系,明确从外往里的方法与步骤,尤其要强调的是整体观察,整体对待,要尽可能把对象简化处理,概括地画出大的明暗关系。这样才能有效地抓住对象的基本形态。

步骤三:从头部最重要的部分眼睛开始画起,局部入手,整体调整,注意头像的骨骼和肌肉的基本结构。始终明确加强明暗层次,注意虚实和体积。

步骤四:注意五官的特征和人物精神面貌的表现,对主体部分深入重点刻画,同时还要保持亮部与暗部之间的鲜明区别。

步骤一

步骤二

步骤三

2006年3月28日
建始县文化馆
两小时写生

中年男子头像

步骤一:确定头像构图位置,画出模特形象的基本特征、动态角度及透视关系。注意线的强弱和深浅变化,并借助辅助线画出外形与内形的连接与变化。

步骤二:确定主要的形体转折,强调结构和调子形成的关系。对交接线和五官等重要部分的造型及透视倾斜度把握准确。

步骤三:强调对象的结构块面,铺出大体的明暗调子。突出骨头与肌肉衔接部分的要点。尤其是对额结节、眉弓骨、颞骨、颞线、颞弓、颞骨头、上下颌骨、下颌角、颌孔等部分的把握。

步骤四:深入刻画,本着从整体到局部,再从局部回归整体的原则,塑造好各个部分的体积起伏、质感和层次,同时要抓住对象的神情面貌,努力表现出能够打动人和传递一些美好东西的一面。

步骤一

步骤二

步骤三

完成图

侧面女大学生像

步骤一:用8B软铅轻轻地勾画出人物头像的基本特征和构图位置。

步骤二:把固有色重的部分和背光面部分用8B轻轻铺一遍。

步骤三:注意人物的形象特征和大的结构关系,进一步加深暗部颜色、并且逐步拉开层次。用柔软的卫生纸或棉布轻轻地把手画的地方擦一遍,目的使铅粉能进一步渗透到纸张的深度。

步骤四:进一步加强明暗关系,细节部分可用纸笔进一步刻画。注意整体与局部的关系。后期阶段可使用一些较硬的铅笔进一步刻画。

步骤五:调整画面的整体关系,需要加强的部分可进一步加强。同时要考虑画面的艺术表现力,包括工具的使用以及产生的效果。

步骤一

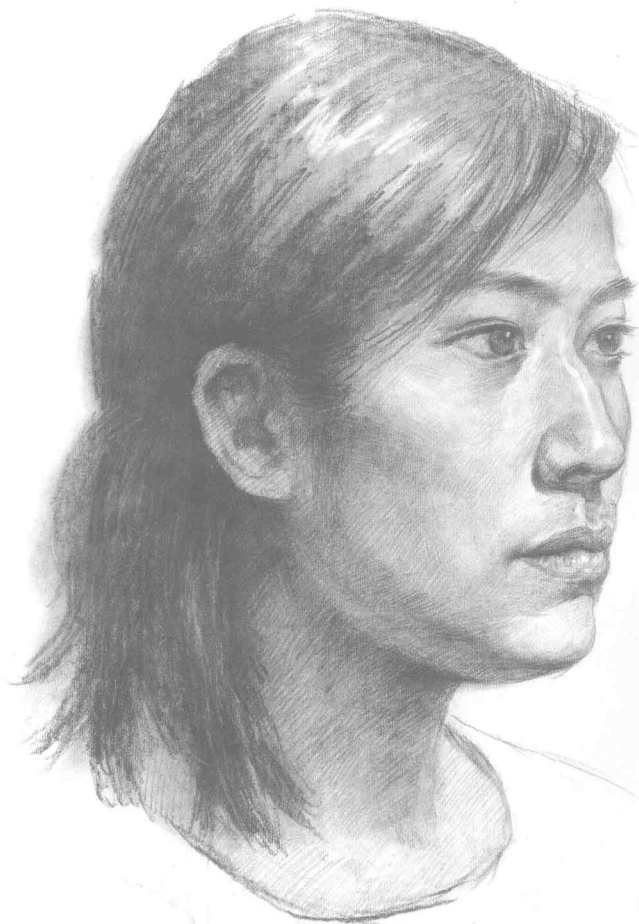
步骤二

步骤三

步骤四

完成图

考场三小时写生关键步骤

中年男子头像

步骤一:用2B铅笔轻轻勾画人物的基本特征和大的构图位置。

步骤二:把人物的所有暗面包括投影和固有色重的部分画出。

步骤三:调整出发头、面部和脖颈之间的关系,以及眼、眉、鼻、嘴之间的深浅层次虚实变化,并且进一步控制形和结构关系。

步骤四:深入刻画,进一步完善相互之间的关系,注意边缘线的变化及形的厚度和额头、面颊、下颌、脖颈这四个亮色区域的变化。

步骤五:进一步刻画上述特征及必要的细节描绘,自始至终要把对象的结构特征及神态刻画作为人像写生的重要部分认真对待。

步骤一

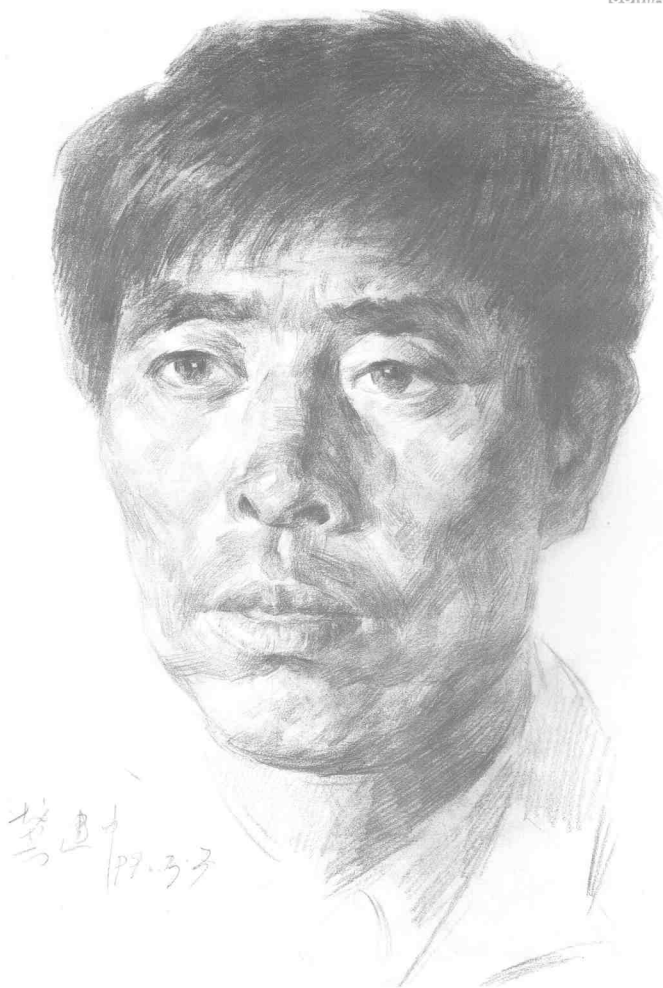
步骤二

步骤三

步骤四

完成图

中老年男子头像写生

步骤一:用木炭条画出头部在画面上的位置,用简练概括的线勾画出大致的长宽比例和人物基本特征。同时找出中心线和眼、耳、口、鼻位置构成的基本框架,注意大的造型准确度及透视转折要点。

步骤一

步骤二:进一步使形象具体化,同时铺大体的明暗关系,不要过多地去描轮廓,要关注轮廓的厚度及骨头和肌肉组合在一起形成的体积。特别要找出大的转折点,如颧骨、颞骨主要部位的形要肯定。

步骤二

步骤三:进一步加强暗面的颜色,注意层次关系和虚实变化。块面转折处要尽量肯定,不要过多画灰、亮部分。对于细节部分也可以局部刻画,但一定要做到局部服从整体的原则。

步骤三

步骤四:画细节是为了充实整体,整体的完美也是依靠细节进一步体现出来。所以整体与局部是相辅相承的关系,缺一不可。在强化体积感的同时要注意脸部肤色和质感。注意进一步观察人物的形象特征,表现出一个人的精神面貌。

步骤四

步骤五:经过较深入的刻画,必须进一步对整体进行调整,使画面达到整体和谐,结构严谨,形象生动感人。这幅素描是用木炭条和木炭笔结合起来画的,在整个塑造过程中始终注意描绘这位农村老人的朴素的一面及强烈的形象特征。

