

知己知彼 方能百战百胜

3小时实战 高分 试卷

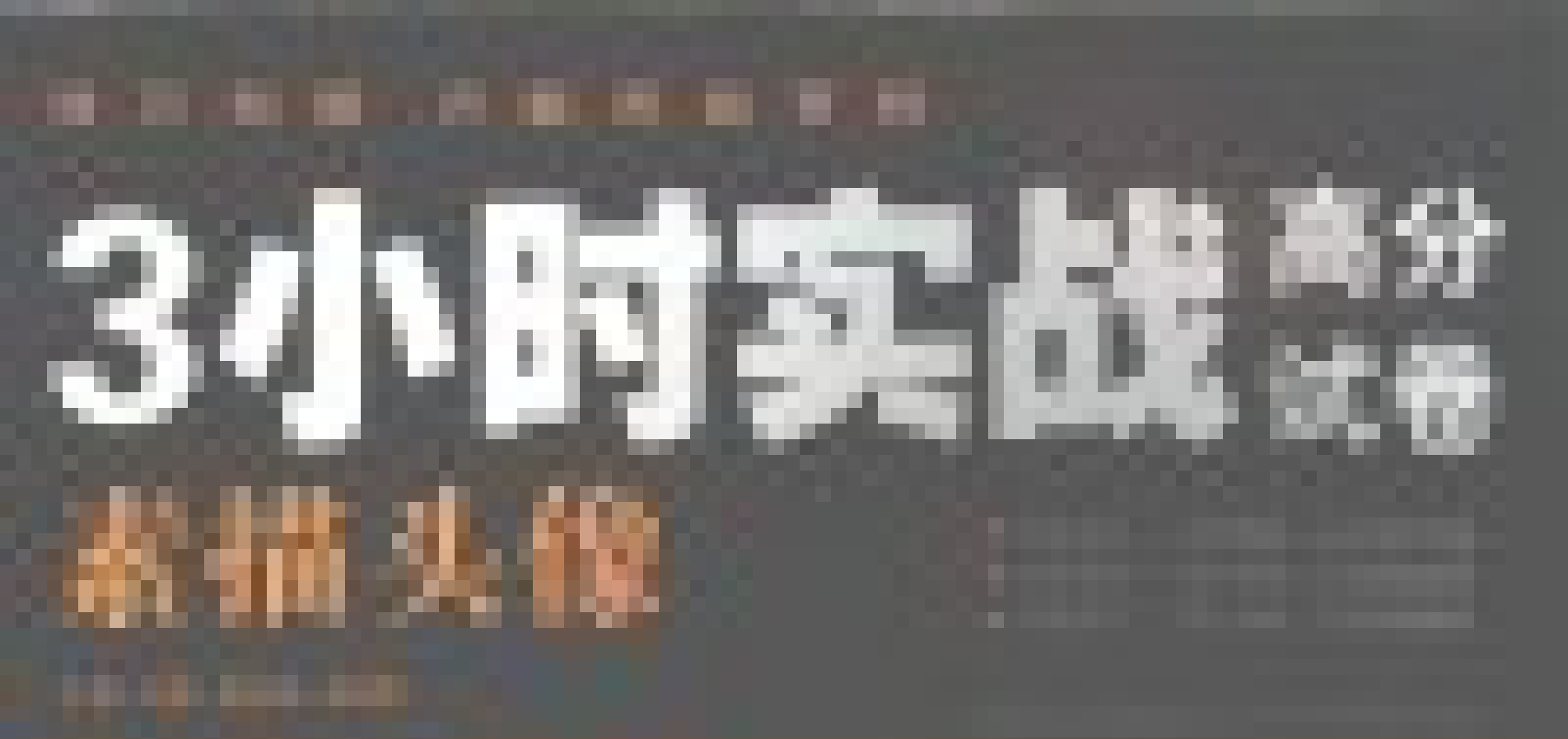
素描头像

- 考前必读——运筹帷幄，让你事半功倍
- 高分试卷——知己知彼，让你胸有成竹
- 专家点评——深入剖析，让你茅塞顿开

主编：邱涛 副主编：朱秋颖

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

3小时实战攻略

3小时实战攻略

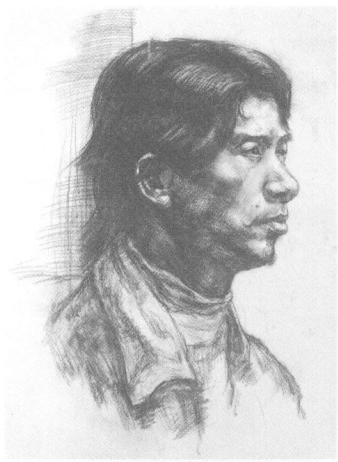

高分试卷

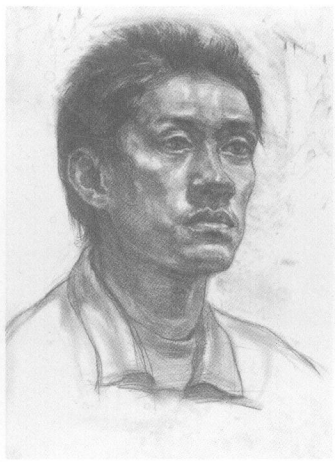
3小时实战

素描头像

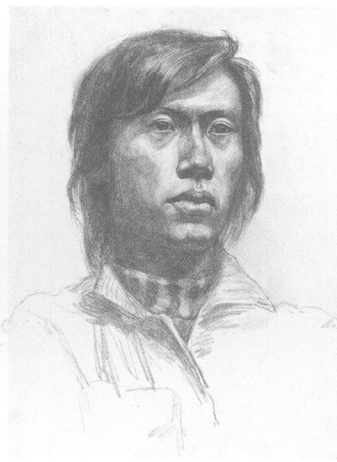
主 编：邱 涛
副主编：朱秋颖
点 评：王开元

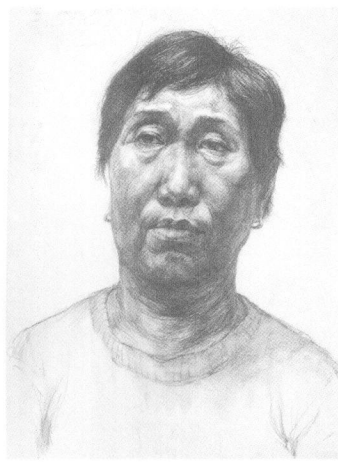
4

5

6

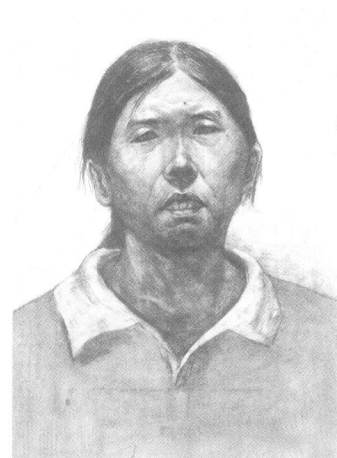
7

8

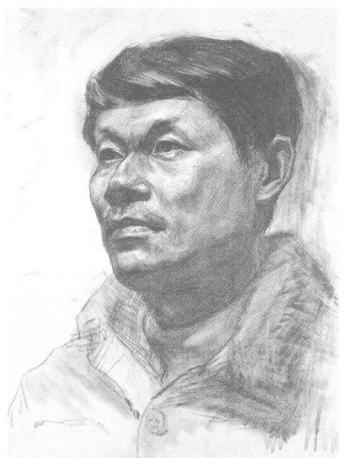
9

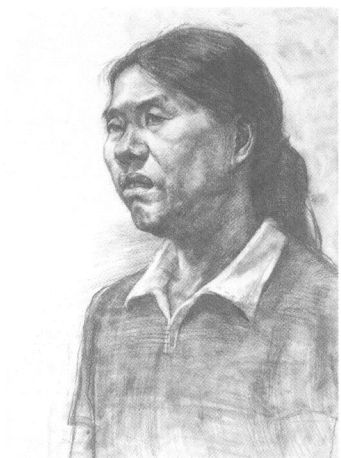
10

11

12

13

14

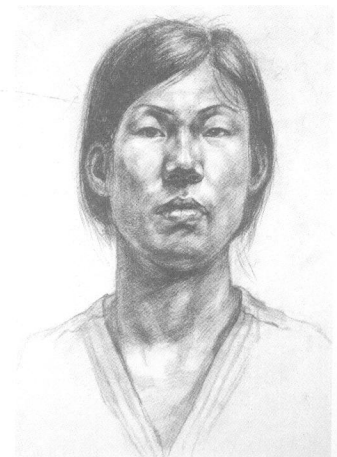
15

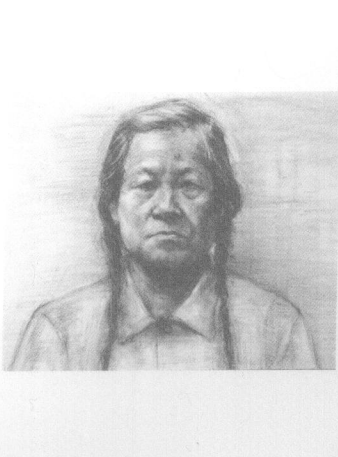
16

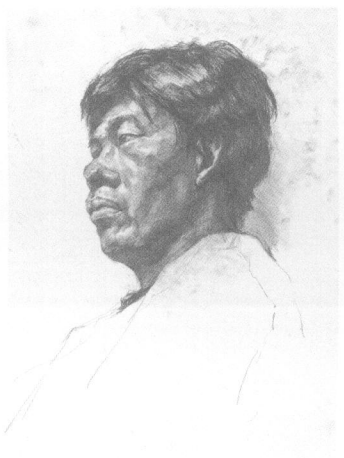
17

18

19

20

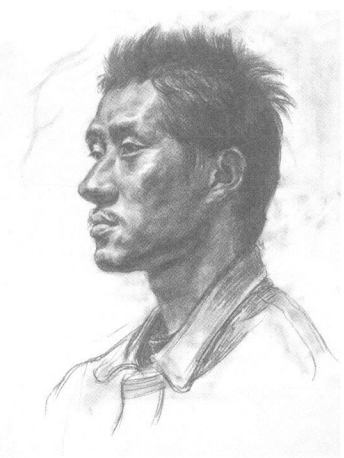
21

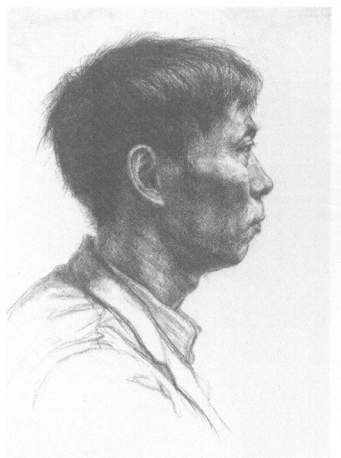
22

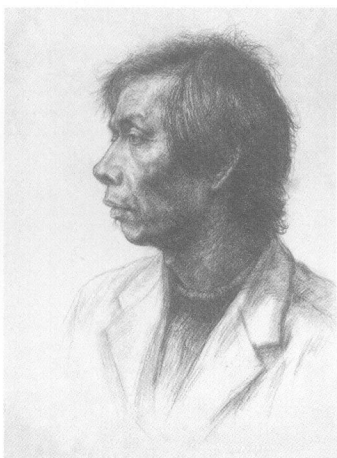
23

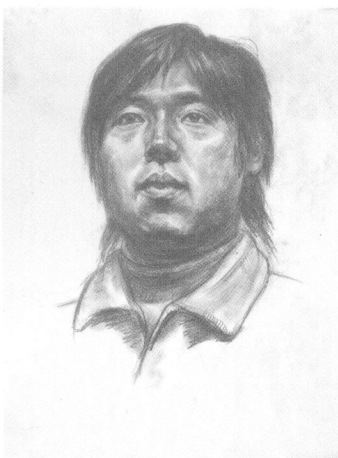
24

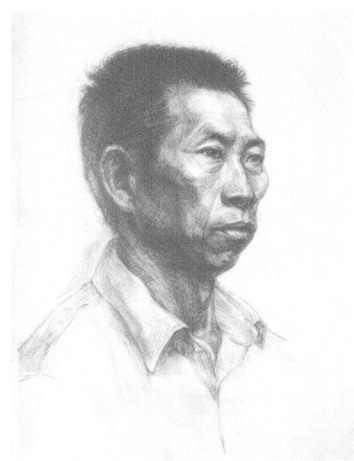
25

26

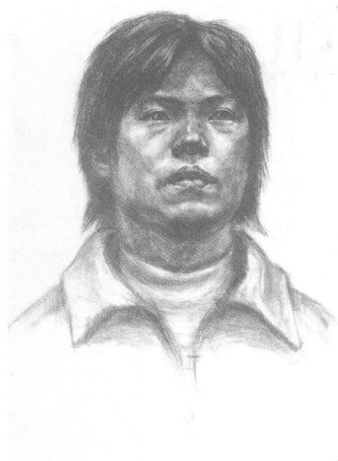
27

28

29

30

31

32

33

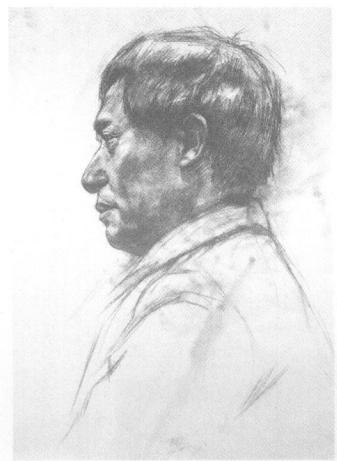
34

35

36

37

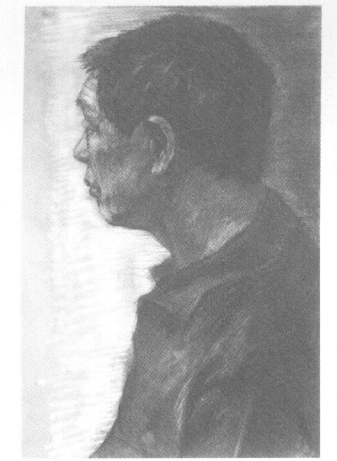
38

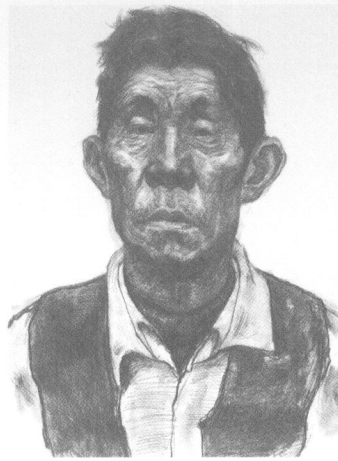
39

40

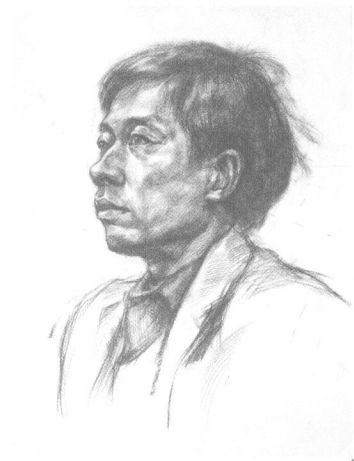
41

42

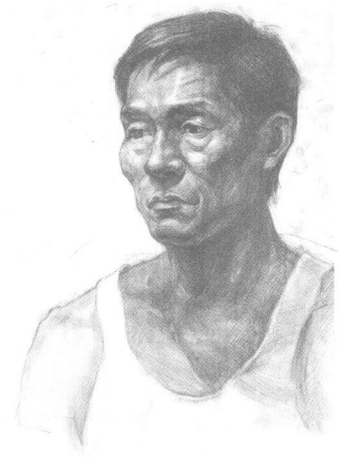
43

44

45

46

47

48

图书在版编目(CIP)数据

素描头像/邱涛 主编.

—武汉:湖北美术出版社, 2007.6

(3小时实战高分试卷)

ISBN 978-7-5394-1983-1

I.素…

II.邱…

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(2007)第041157号

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街268号B座

电 话:(027)87679520/21/22

传 真:(027)87679523

邮政编码:430070

H t t p : www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印 制:武汉精一印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/8

印 张:6

印 数:5000册

版 次:2007年6月第1版

2007年6月第1次印刷

定 价:30.00元

3小时素描头像应考必读

真人头像素描写生是基础素描的一个组成部分，是整个素描训练课程中的重要环节，也是目前各类艺术院校招生中常有的考试类型。3小时素描头像写生训练，是针对艺术院校专业考试而设计的。和常规的素描训练相比，只是在作画速度上有了时间的限制，而它的训练手段、内容、要求与目标完全一致，与系统的教学也不矛盾。因此，作为应对各类艺术院校专业考试的3小时素描头像训练，实质上同样包含常规素描教学中学生对造型因素的理解、造型能力的培养及造型技巧的掌握。

我们在高考美术培训班里经常看到一些考生，过分强调个人感受，轻视一些最基本的规律和要领，在一些技术性很低的地方出问题，从而大大影响考试成绩。还有一些考生个性较强，做事喜欢我行我素，虽然这也是某种艺术素质的表现，在美术学院的教学中也鼓励学生个性与风格发展的，但是在高考当中，由于人数众多，学校不能设立包括考生个性在内的多项评判标准，因此尊重基本功训练的方法步骤，力求在素描的每一个环节都尽可能达到所提出的要求，不出现大的失误，是拿到较高分数的保证。

从历年的素描头像高分试卷作品来看有以下几个特点:

- 1.构图和谐,造型严谨;
- 2.明暗对比强烈,黑白灰分明;
- 3.特征鲜明。

最近几年美术学院招生考试形式基本上都是写生。从考前班里的一些模拟考试卷面中,我们发现高分的试卷作品里同一个模特居多。这说明我们的考生在写生的过程当中，能否正常发挥还是受模特对象特征影响的。模特特征比较明确，比较有特点，学生画起来就比较容易！美院高分试卷中也是如此，每张高分试卷中的模特特征都是很明确的，也可以说模特长得很怪，就显得特别突出，卷面效果也显得特别好。因此我们在应对考试时应该利用对对象结构的认识，适当夸张和强化对象的特征。

影响卷面分数的主要因素有：

- 1.画面整体的效果（黑白灰）；
- 2.人物外在形象的刻画（头发、眼镜、衣服和饰品等）；
- 3.人物内在形象的刻画（眉毛的起伏、眉皱、眼睛的朝向、嘴唇的肥厚等）。

3小时素描真人头像的写生考试，由于受时间的限制，除平时严格的、全面的训练之外，在正式参加考试前对有关的事项还需作充分地了解和准备，才能发挥出自己的最佳水平，从而顺利过关。这包括以下几个大的阶段：

第一阶段，构图与大的比例、透视关系（30分钟）

◆构图是直接影响人们感官和视觉感受的基本因素，这里所讲的构图，不是一般绘画当中对构图的要求，而是针对美术高考的特点提出的要求。高考中主要出现的问题就是写生对象画得太大或者太小。一般来说写生素描头像考试有两种构图的样式：第一种，头画大些（适合深入能力比较好的考生）最上面顶骨的位置距纸的边线空约5cm，下巴的位置在纸面中间线往下约5cm；第二种，头画小些（适合整体把握能力比较好的考生）最上面顶骨的位置距纸的边线空约3cm，下巴的位置在纸面中间线上下，但要求上身一定要画得完整。

◆构图中人物对象面部朝向纸边的一面，空白要留多一些。考生还要注意万一头部朝向已经出现问题且因时间问题无法改变的话，可以利用头发来合理安排，弥补构图的不足。

◆构图初步画好之后，要确定大的形体比例关系。这一步骤考生最容易出问题。比例正确与否凭借画者的直觉基本就可以判断出来。一些考生认为画面上眼睛或鼻子偏高或偏低一两个毫米不算什么，明明发现比例上有偏差，也觉得不是问题，而使得整个人物形象受到损害，即使你深入刻画得很好，仍然无法得到高分，由此可见比例正确在高考评分当中的分量。

◆形体比例要在素描的第一阶段重点解决，但是并不意味着在以后的步骤当中就再也不考虑了，无论是铺大关系还是深入刻画阶段，随着画面效果的显现，你还会发现一些部位比例不舒服，这时候你千万不要懒，发现问题就要顺手改过来。改正错误比例的最好方法是先将你认为正确的位置画出来，再擦掉错误的部位，而不是发现了错误就统统擦掉重新画。

第二阶段，打形以及铺大的黑白灰关系（30分钟）

◆当大比例关系处理好之后，形的确定过程是真人头像写生最重要的一个环节，特别是对五官的确定更是重中之重，五官确定好了，其他形才可以有一个很好的参照，如果要更准一些，就从五官开始多打几遍形。

◆所谓铺大关系是指在一定时间里，在画面上总体的、大略的处理写生对象的空间、形体、结构以及黑白灰关系，有些考生不大注意这个步骤，而直接进入画面的深入刻画，这样就影响了绘画的进度。在这样相对比较短的时间内，要完成一幅比较深入的素描作业，只有大略完成画面的大关系，才会给深入刻画留有比较充分的时间。这个阶段考生可以适当的用手或者纸巾擦一擦涂的线条，可以画出真人皮肤的感觉，也可以提高进度。

第三阶段，人物外在形象刻画和内在形象刻画（90分钟）

◆当画面的大关系处理好之后，就进入深入刻画的阶段，它包括人物外在形象的刻画和内在形象的刻画。透过表象处理好人物头像内在骨骼结构关系，刻画人物五官

细节结构。

◆我们经常看到一些考生费了很大的力气，画面仍然没有深入进去。出现这样问题的主要原因是缺少对人物头骨解剖结构的认识。考生只有对人物头骨的解剖结构进行深入地研究和理解，才能够在直观的、生动的感觉中，找到骨骼肌肉内在的相互联系。当你不遗余力地刻画这个若隐若现的内在结构的时候，你的素描就真正地深入进去了。

◆深入刻画的另外一个内容就是对头像五官的具体表现、深入刻画、统一调整。通过仔细观察、分析，重点表现人物神态，突出形象特征，可以适当地进行夸张和强化。画面的整体效果，就在于各局部之间是否协调统一，层次清晰、主次分明。头发是长在头部的，画头发时应考虑到它与头骨的结构关系，联系球体、立方体，理解头发和头部体、面的紧密关系，不能平涂成漆黑一团，面部有骨有肉，要学会运用不同的线条表现不同部位。

第四阶段，整体收拾（30分钟）

◆最后要留出一些时间对画面进行整体收拾，但并不是将整幅画面平均打理一遍，而应进一步强化、调整画面大的素描关系，将破坏大关系的地方减弱，看看亮部是否画得太过，明暗交界线是否明确，明暗是否统一，色素有没有区分。

人像素描基础知识：

三大面：暗面、亮面、灰面。五大调子：明部、暗部、高光、反光、明暗交界线。一般情况下明暗交界线最深。注意头、颈、肩的关系，脸部眼窝、上眼睑、鼻子的底部、下颌骨的底部的深度够不够；受光面中的灰色调和亮灰色调的把握如何；空间和形体的表现如何等都要整体地调整，让大效果展现出来。

快速诀窍:

一般素描考试时间限制在3—4个小时。通常，我们进行一张真人头像素描至少需要十几个小时。所以，要想快速地完成好素描作业，需要压缩作画的步骤和运用一些特殊的方法。

可以压缩和简化的方面有：

（1）压缩起草步骤。在起草阶段，不要等到所有形都起准后再进行下一个步骤，只要对象大体比例准确，主要部分确定，便可马上转入铺涂大体明暗阶段，也就是打形时要借助于明暗,这样会直接把形的体积和空间表现出来。

（2）简化暗部变化，削弱暗部形的变化和明暗对比，强调暗部整体形状特征。

（3）省略或减少背景的表现，用局部对比的办法，将头像的亮部衬托出来或者在头像的受光面画出一些亮灰调子，使其和背景有某种空间感。

（4）减少对次要部分的刻画，强调整体效果。

可以选择特殊处理的方法有：

（1）选择色调表现法或暗部用明暗法、亮部用结构表现法。因为明暗法较之结构法注重感受的作用，所以它的作画过程要短一些。

（2）使用重色铅笔，减少暗部涂色的次数。

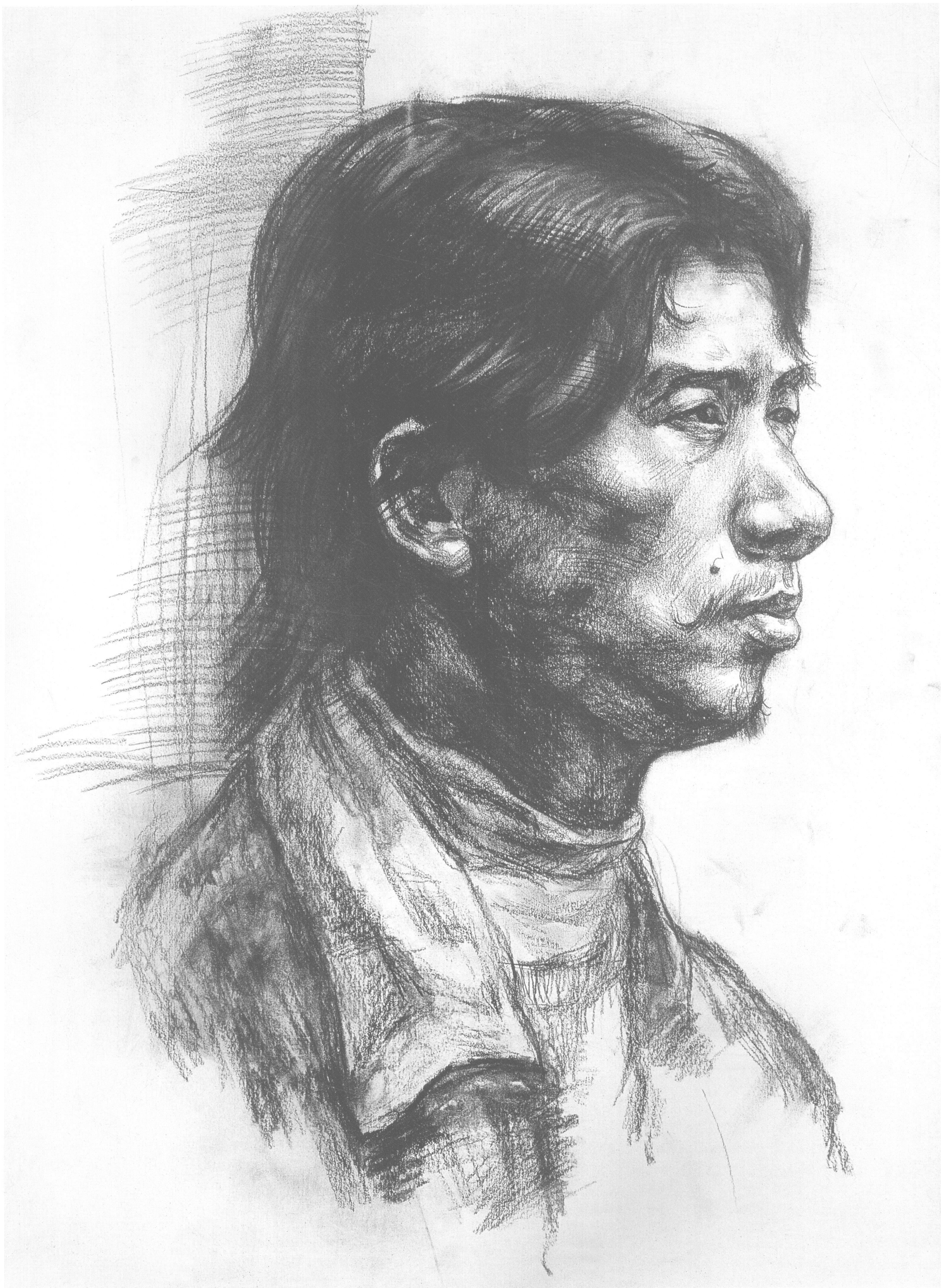
（3）加强线的作用。在明暗对比强烈，结构转折明显的地方，例如轮廓、明暗交界线、头像肩部等处用虚实不等的线来处理。

（4）始终眯着眼观察，做到从始至终的整体表现。

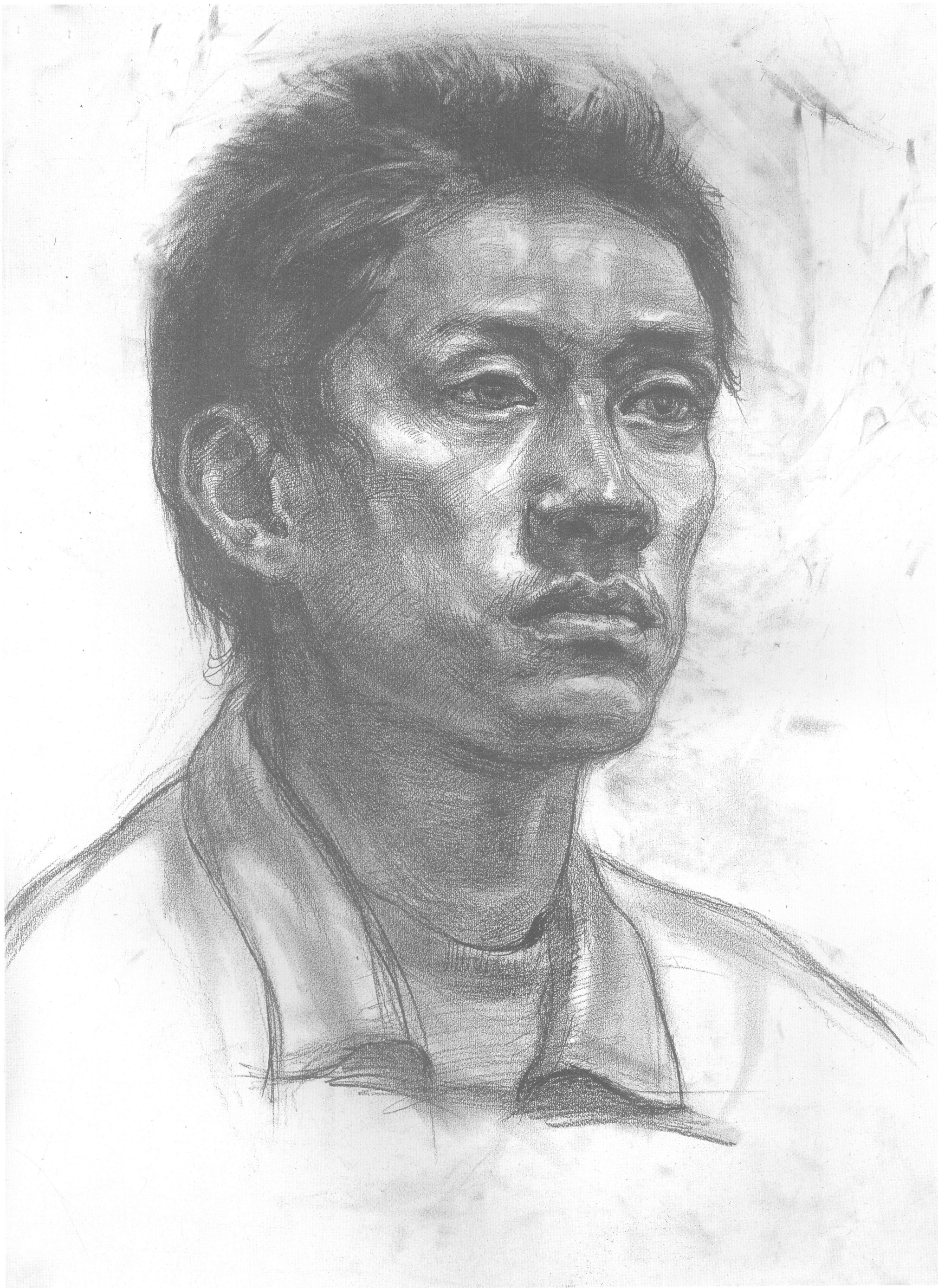
（5）必要的时候可以背一下光线，以应对某些光线特别差的情况。

当然，无论使用什么办法，都要有造型的基础。只有熟练地按照正确的方法来画，少出现错误，少进行修改，才能画得更准、更快、更好。

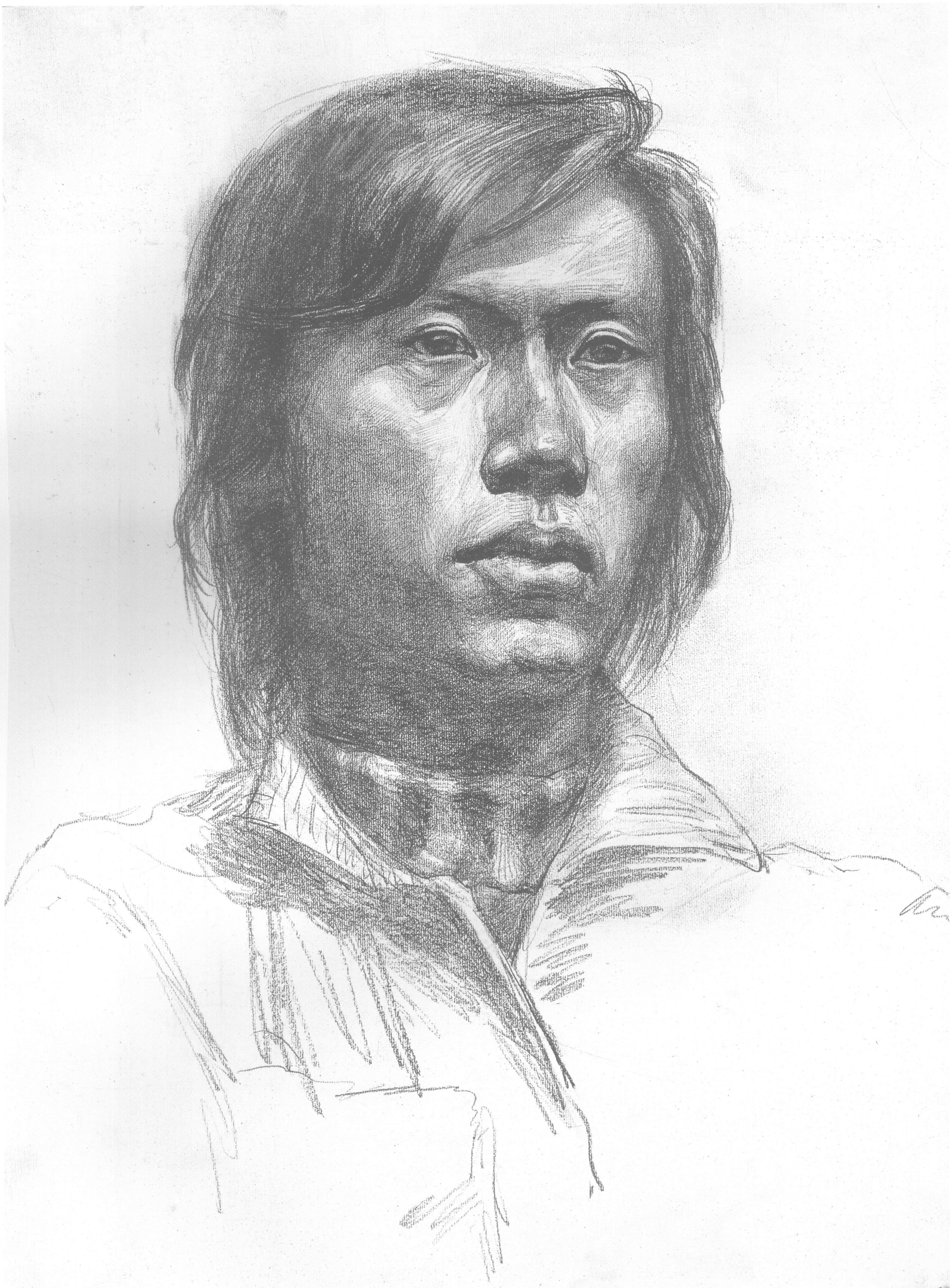
邱涛

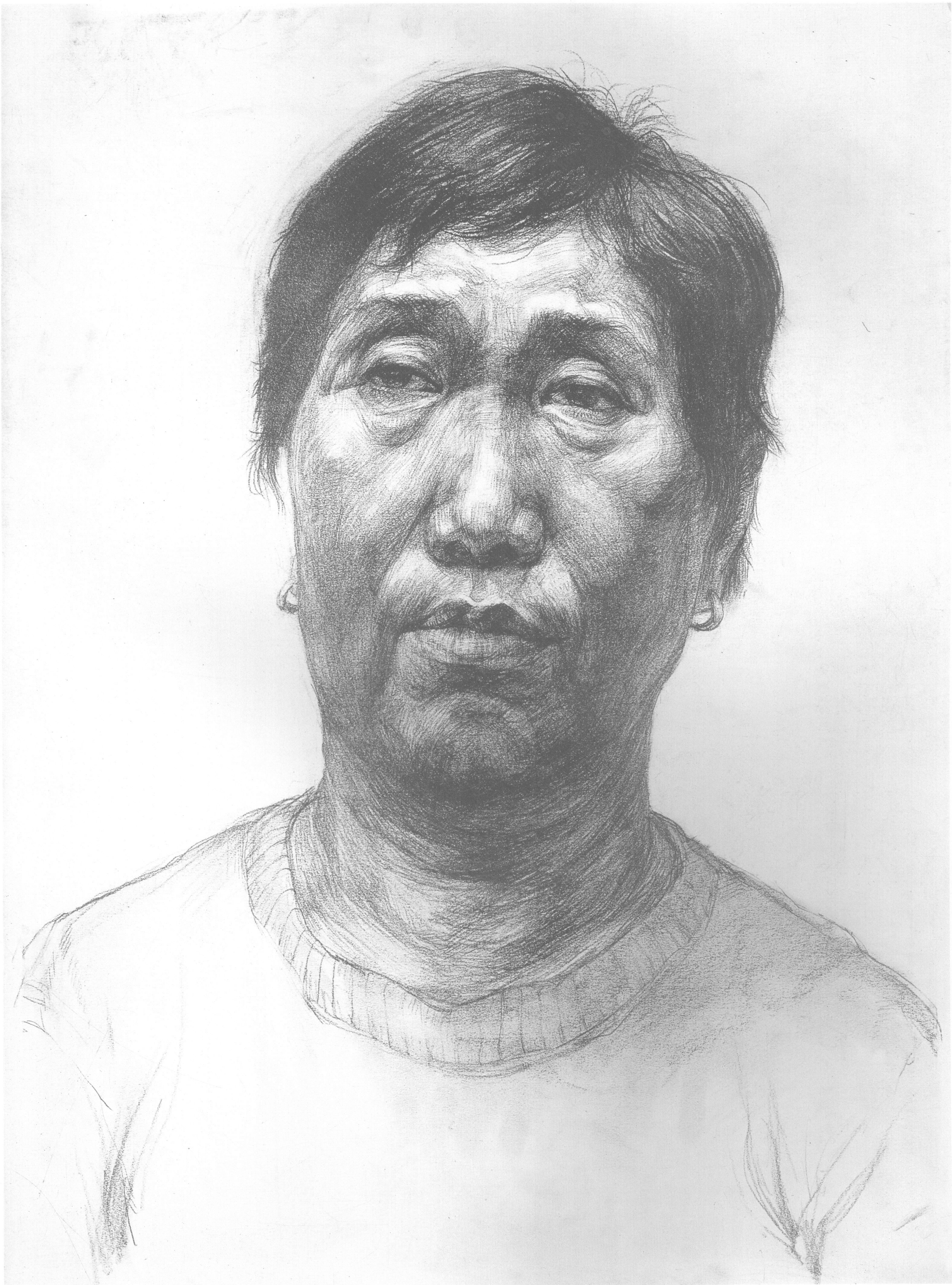
◆此作品形体结构基本准确，体积感较好，对五官及面部特征也有较深入地刻画，形象明确且较为生动，不足的是脸部的结构转折太明显，衣服处理也不够严谨，与颈肩的关系经不起推敲。

◆画人物头像和石膏像是有明显区别的。因为人物头像是活生生的实体，更细腻、更真实。作者感觉到了这一点，较成功地表现了人物的特征。

◆用笔果断有力，却不失丰富且轻松自然。形象塑造有序而严谨，结构合理，体感明确，色调层次丰富，整体衣服处理得当，衣体突出。

◆对象具有一定的典型特征。作者敏锐地捕捉到人物的瞬间情态，使画面人物真实、生动、可信。画面塑造比较深入，只是鼻子的整体感稍差一些。

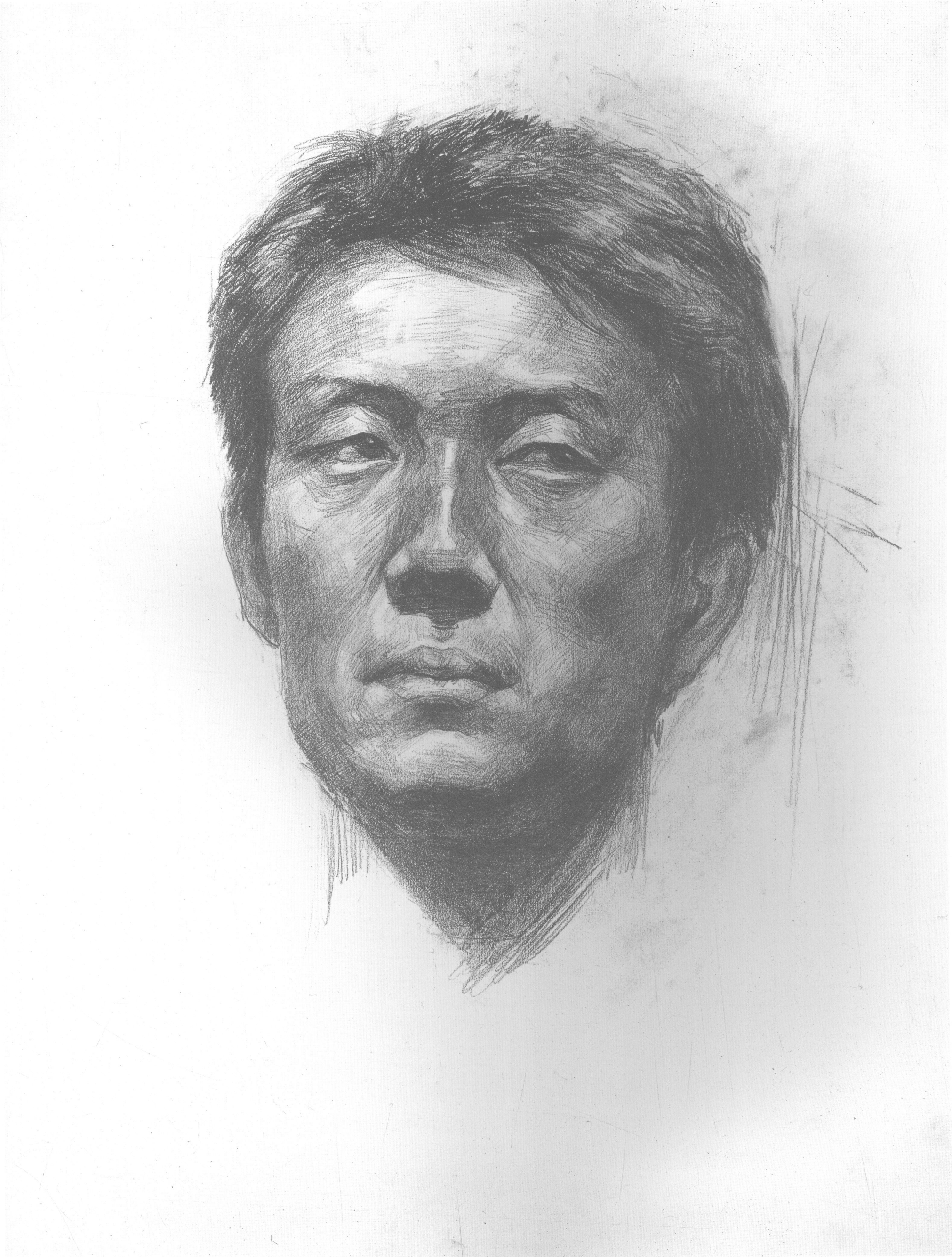
◆作者具有良好地把握对象的能力，眉头与眼神刻画得很精彩，画面大关系也处理得不错。作为一张高分试卷是理所当然的。

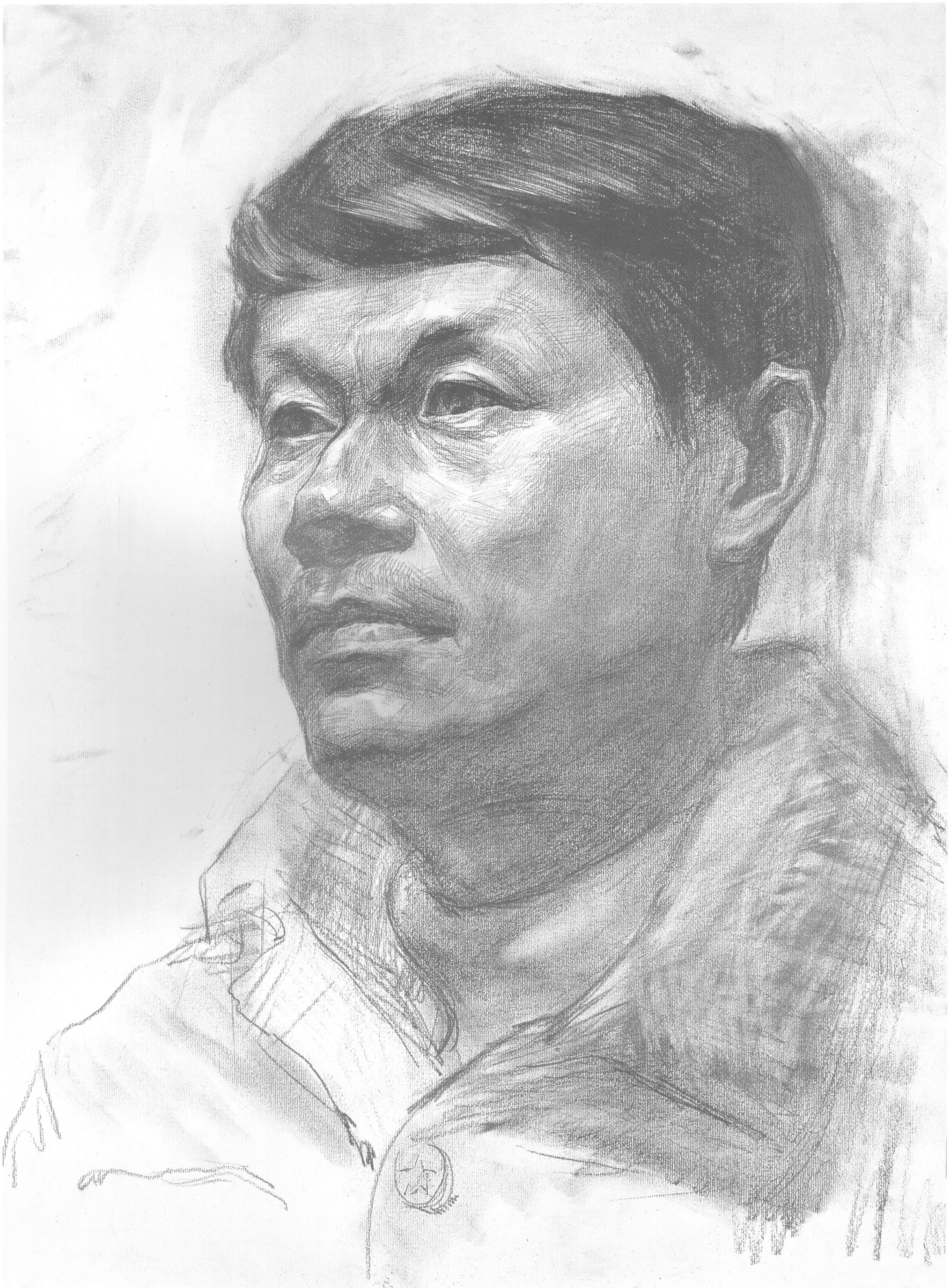
◆画面构图和造型很有特点，五官的严谨、准确与松动，飘逸的头发一松一紧，形成了画面良好的节奏关系。

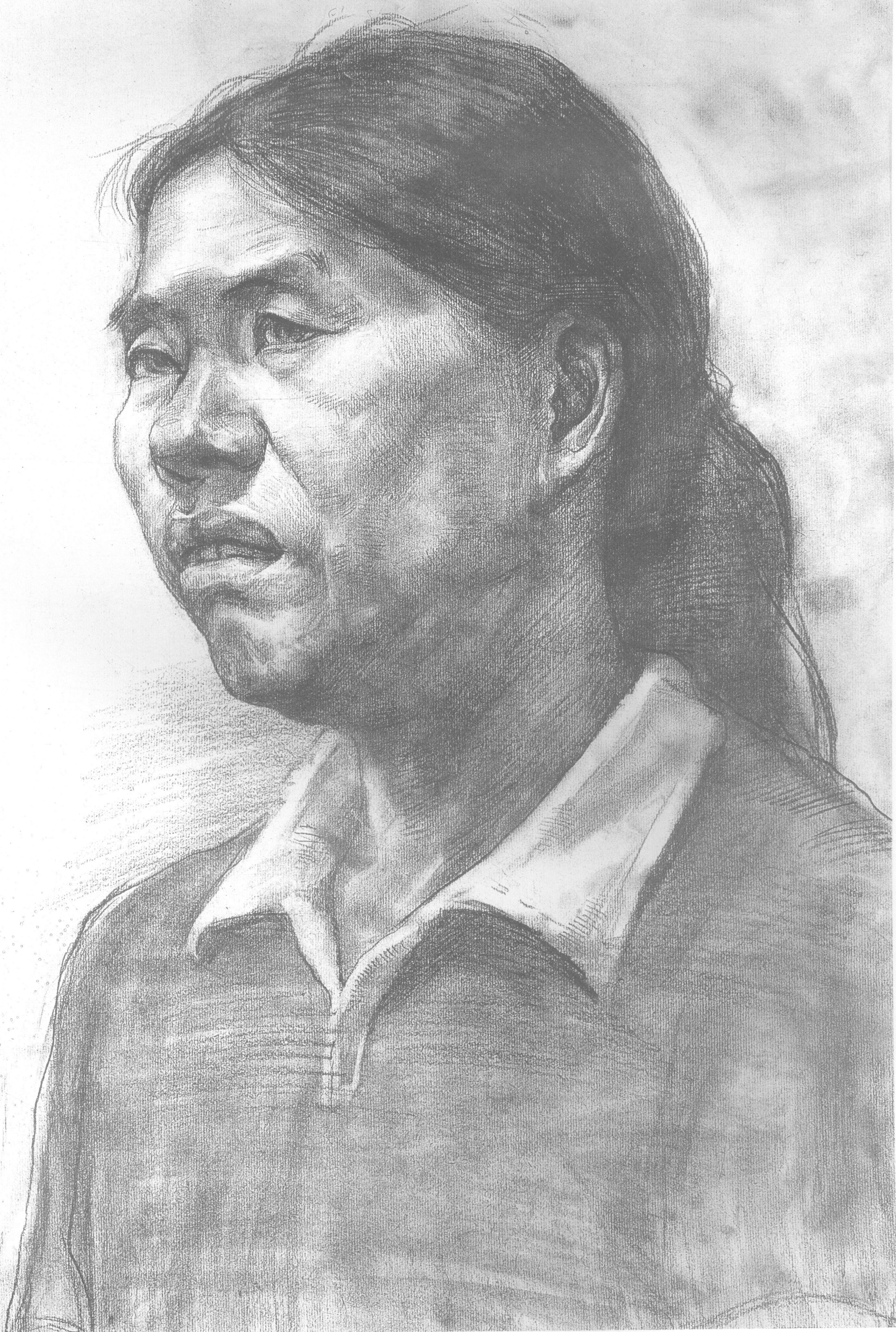
◆该作品形体塑造概括又不失严谨丰富，结构表达充分准确，五官刻画深入而细微，眼神生动而又真实自然，特别是对瞬间的眼神运动的把握，加强了画面的视觉感染力。

◆画面大的关系不错，头发和眼神的刻画比较好。明显不足的是两个耳朵的对应关系有问题，五官的表现稍显生硬。

◆画面比较响亮，人物塑造也很硬朗，对象的个性特征也明显地呈现出来了。作为仰视角度，两眼的透视有些问题。

◆作者能把握住对象的特点，画面塑造松紧适度，有很好的整体感，只是鼻头、鼻孔与鼻翼的关系略显不足。

◆画面的整体塑造还是不错的，构图也可以。只是五官明显有“扭”的感觉。形的问题自始至终是最重要的。如果形不准确，画面即使塑造得再完整也是建立在错误基础上的完整。这是考生们要时刻牢记的。

◆这是一张不错的试卷。画面黑白灰关系明确，人物造型松动、自然的状态准确地呈现出来了，构图也很好，如果鼻头和鼻孔处理再讲究一点会更好。