

素描头像

美院通行证

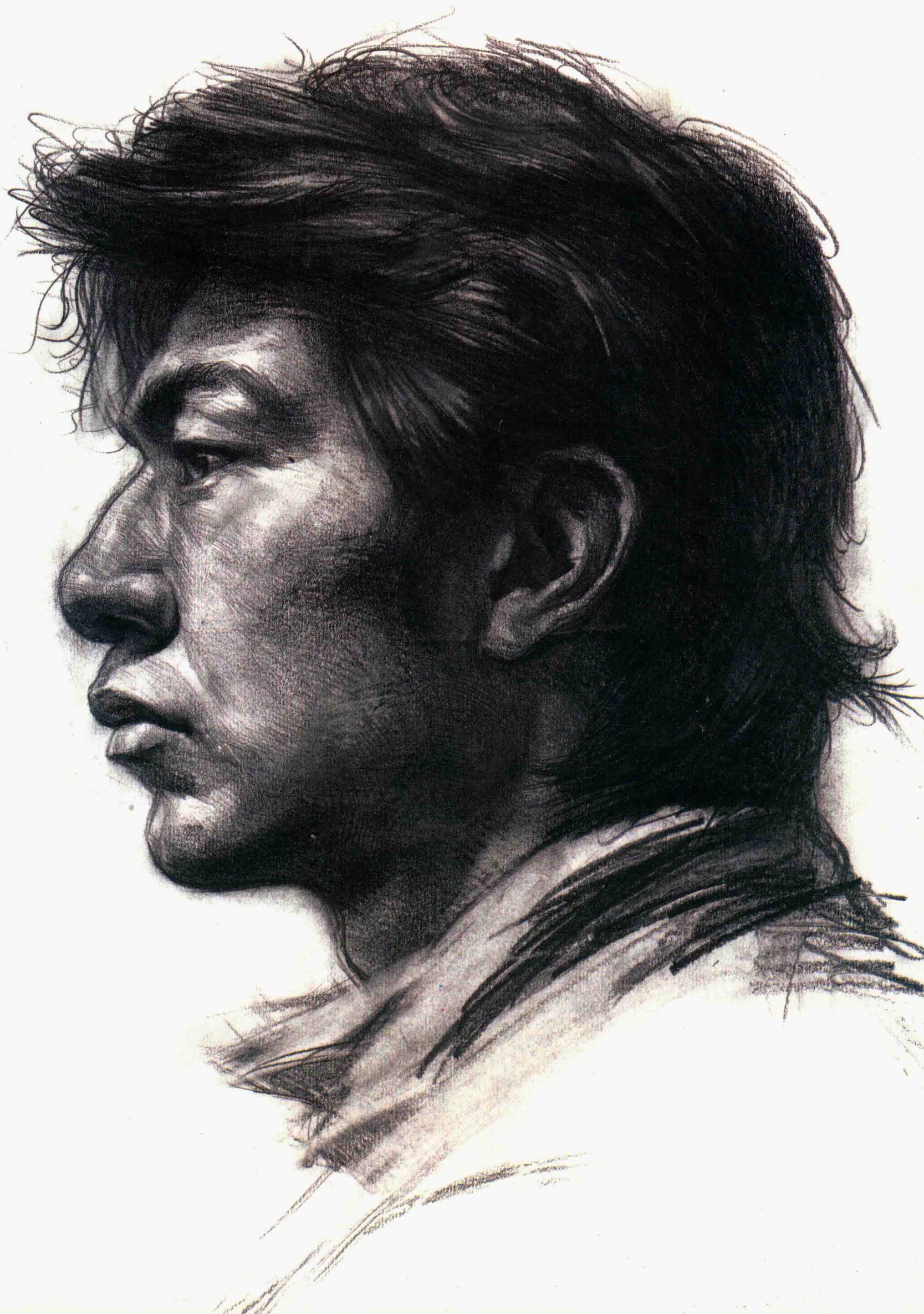
2

MEI YUAN TONG XING ZHENG

编著 杨守春

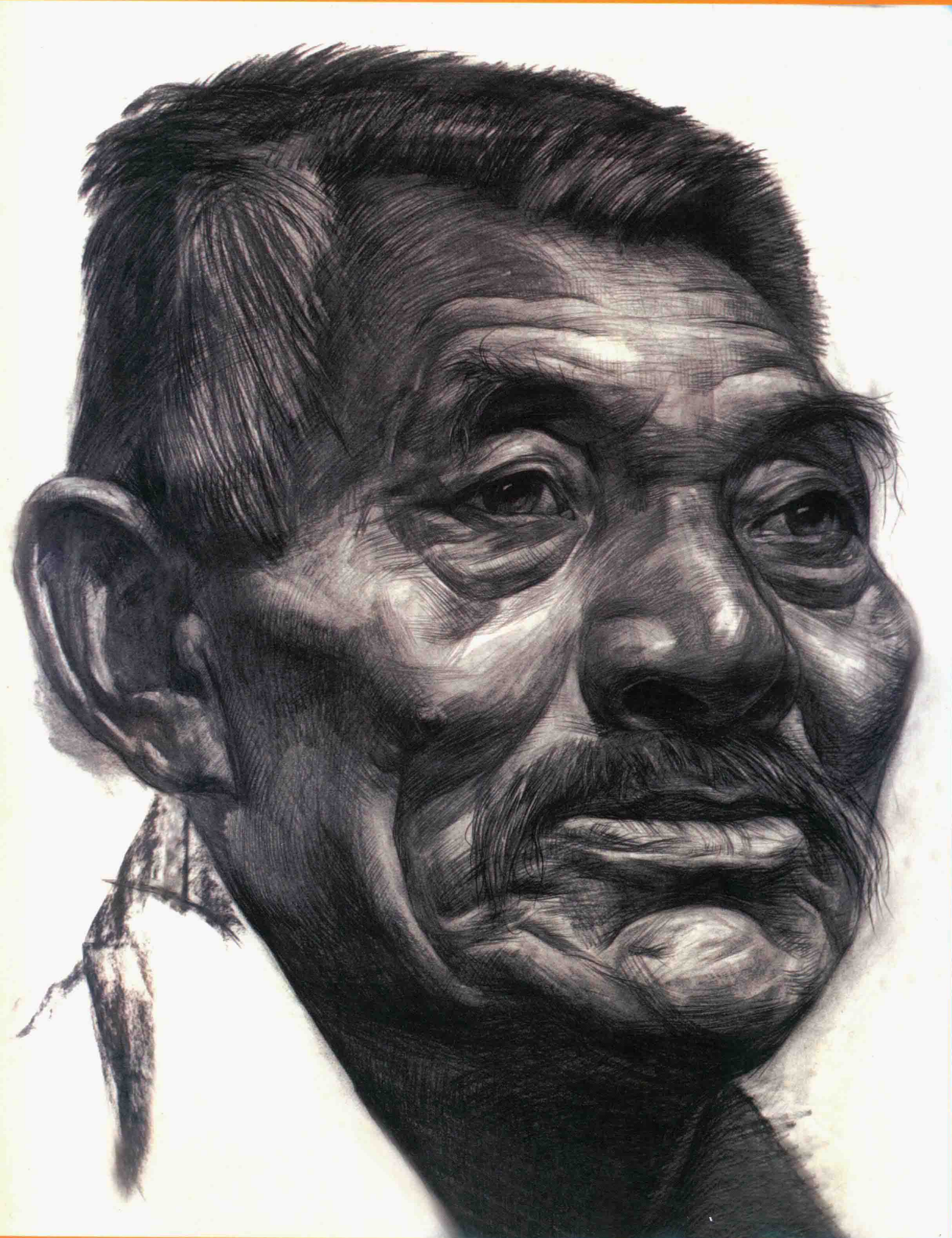
安徽美术出版社

- 美院高考规律大剖析
- 美院应试技巧大解密
- 美院优秀作品大荟萃

责任编辑：马 涛
封面设计：徐 伟

MEI YUAN TONG XING ZHENG

素描静物
素描石膏
素描头像
色彩静物
速写人物

图书在版编目(CIP)数据

素描头像. 2 / 杨守春编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2005. 1 (美院通行证)
ISBN 7-5398-1370-9

I. 素... II. 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(2004)第142516号

素描头像.2

杨守春 编著

安徽美术出版社出版(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmss.com>

新华书店经销 合肥晓星印刷厂印刷

安徽鼎鑫制版有限公司制版

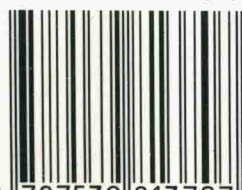
889mm × 1194mm 1/8 印张: 3

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

ISBN 7-5398-1370-9 定价: 15.00元

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换

ISBN 7-5398-1370-9

9 787539 813707 >

美院高考素描头像训练

美术院校高考考核的基本内容：

全国美术类院校高考考核的内容一般包括：素描真人头像写生、素描真人半身像写生、素描真人头像默写、素描石膏像写生、素描静物写生、素描静物默写、命题式素描、速写、色彩真人头像写生、色彩静物写生、色彩静物默写、色彩风景默写、命题式色彩、设计基础考试等。

美术类高考中真人素描头像考核的内容和要求：

对象：高考中素描真人头像一般可分为（男、女）老人头像、（男、女）中年头像、（男、女）青年头像。

考查方式：分为写生和默写两种，其中写生概率较大。

考试要求：默写头像有规定的年龄、角度和性别，而写生则以实际的模特为准。

考试时间：3-5个小时。

表现方法：美术类高考真人头像的表现方法、形式是不加以限制的，只要造型准确、刻画深入、效果突出就是一份高分卷。

表现形式：以写实为主。因为美术类高考主要考核的是学生的造型功底，而通过对写实能力的考查来判定一个学生的功底深浅是非常有效的方法。

高分素描头像试卷的基本规律：

①表现的对象都是我们再熟悉不过的人，无论男女老少，一般都能恰当地表现出所画对象的年龄、性别、容貌、职业、精神状态等。

②一般都具有很好的造型能力，能够理解和把握好人物的体积厚度和空间关系，能够区分衣服、头发、皮肤、眼睛等不同的形体质感，能够把握好明暗调子的深浅变化等。

③对人体结构的认识和了解是造型能力的基础，高分素描头像试卷一般对头部结构都有较深的理解，能通过对人物结构特点的剖析来深入表现对象的面部起伏和个人特点。

④一般都黑白分明，黑、白、灰节奏感强烈而明确，画面效果强烈、整体感强。

虽然考试中的对象各不相同，但只要把握上述规律并在实际操作中多磨练自己，就可以逐步获得理想的绘画能力。同学们在平时的练习过程中应特别注重对头部骨骼肌肉的学习，并在学习中反复琢磨，达到融会贯通的程度。实践证明：解剖知识的浅薄，常常会严重阻碍初学绘画者的进步，使其画面长期徘徊在一种似是而非的表面、肤浅状态。

美术高考试卷中的常见问题：

美术高考评卷中常出现的问题有“脏、乱、灰、腻、花、平、板、僵、散”等。只要试卷中有上述的一种情况出现，都会对得分有极大的影响，甚至会导致整场考试的失败。同学们在平常的训练中应多注意防范此类问题的出现，若有出现要及时加以改正，考试中更是如此。如果能避免上述情况的出现，而且人物形象刻画深入、造型准确、空间关系理想，那么你的试卷一定是高分试卷。下面我们就对这些问题进行逐一的剖析。

“脏”：主要是指画面中有些调子很难附着于所刻画的对象的结构层次上。这些调子像是飘浮在画面的表面上，给人一种关系不清楚、画面不整洁的感觉。另一种情况则是亮部的某些小局部刻画得太重，导致画面不整体而显得“脏”。另外，有的同学作画时常用手指在纸面上蹭来蹭去，将暗面的调子带到亮面而将亮面的调子蹭灰、蹭糊，这都会导致画面“脏”。

解决办法：注意亮部明暗的反差不要太大，特别是亮部的小局部调子，要将明暗附着于结构上，同时要注意层次过渡和深浅变化；作画时要养成良好的习惯，手要提起来画，避免手与画面的反复摩擦，画完之后要将画面四周擦净。

“乱”：主要是由于作画者作画时缺乏整体观，没有秩序，用笔草率，对人物结构认识不深，对明暗层次过渡把握不住，使得画面凌乱，主次不明，空间关系不准确，刻画不深入。

解决办法：加强对人物结构以及明暗的认识，作画时要多注意观察和比较。用笔要有秩序，排线要严谨，要做到笔随形走。注意画面的整体性，突出整体感，突出五官，安排好主次效果。特别是在刻画头发的时候，要注意笔触的秩序和明暗的协调性。

“花”：“花”和“乱”有相似之处，但又有不同。“花”主要是指明暗处理脱离了整体性，人物各部分主次效果混乱，过于注重局部的刻画而忽视了画面的整体统一性，使得物体各部分之间的联系性不够。

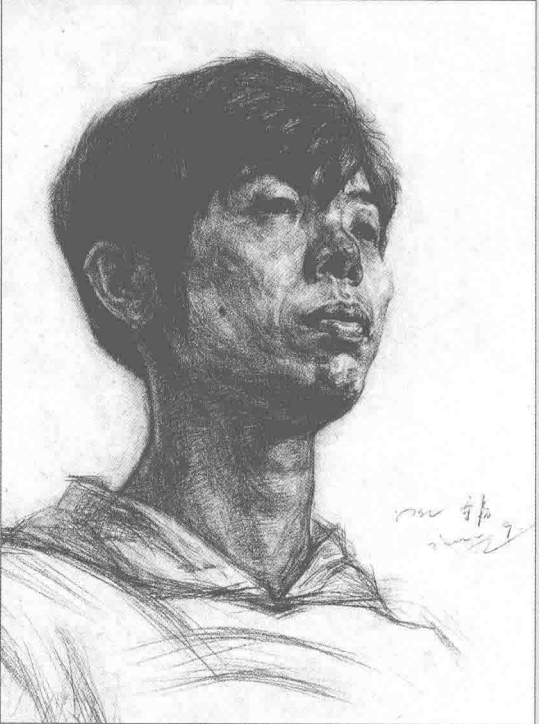
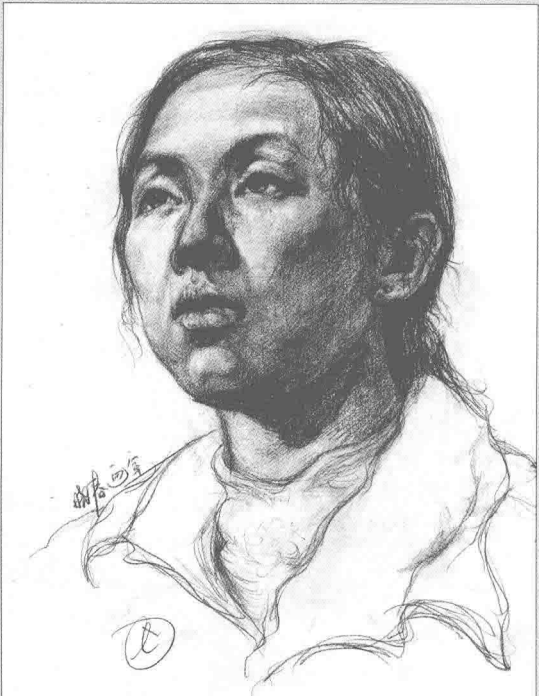
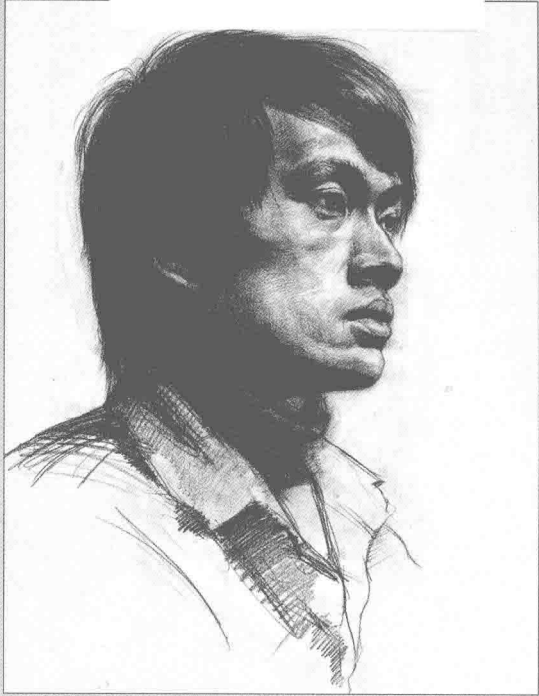
解决办法：多注意物体各部分之间的联系，安排好它们的轻重关系，例如：眼窝、鼻底、上唇、下唇下方的暗部、颧骨下方的暗部之间的轻重区别及转折的强烈程度，注意它们之间的过渡调子，并加强它们间的相互关系。同时，可将整幅画面的大明暗关系加强，这样可以使画面更整体些，从而避免了小细节对画面的影响。

“灰”：主要指画面的黑、白、灰关系不理想，暗部不够暗，而亮部则不够亮；同时，暗部和亮部的明暗层次不准确，如亮部中的浅调子和灰调子的关系拉得不够开，从而导致画面不够响亮。

解决办法：要强调画面黑、白、灰的关系，明暗轻重关系要拉开，作画时要逐步加重暗部，不能对亮部过早地进行刻画；同时，在画亮面时应经常观察暗部的调子是否够重，如果不够，那么要立即停止对亮面的刻画，转而进行暗部塑造。同样，在做亮面或暗面的内部调子时也要注意拉开层次。这样，画面不仅黑白关系变好了，灰调子也会随之丰富起来。

“腻”：主要指画面的暗部调子有一种油腻的感觉，也就是说画面的重色即所谓的“黑”在视觉上不舒服，出现了点状、块状或成片的调子分不清、拉不开的现象。同时，由于“腻”的出现，画面容易产生反光，使观画者难以看清。

解决办法：一、作画时不宜先用较硬的笔开始作画（如HB、B、2B、3B），而应先用较软的笔（如8B、6B、5B、4B）。二、不用油性极强的橡皮泥，因为这类橡皮泥会在画面上留下少许油迹，会使铅笔的铅灰和油污混杂在一起而产生腻和脏的感觉。三、用笔方向要有变化，不要在一个方向上反复十几次甚至几十次地画，甚至将素描纸上的纹路都磨平，这样也容易产生“腻”的感觉，需要加重的地方最好能做到几次到位，避免过多重复。

“平”：主要指没有体积和空间感，使得所画出的人像没有厚度，人物显得很薄。

解决办法：加强对人物结构的认识 and 了解，可以把头像看作长方体或蛋形球体来认识，增强对前后空间关系的理解，通过对这些基本形体的临摹来增强体积塑造的能力。

“板”：即呆板，主要体现在人物刻画不生动、不传神。其主要原因是对人物的明暗关系把握不够，对所画物体的前后空间关系、动态关系表达不到位，转折和边线抠得太紧，明暗缺少对比和变化。

解决办法：不要把物体的形体转折刻画得太一致，应有所区别；在明暗调子变化上要会区分层次的深浅变化，物体的边不要抠太紧，让物体的边线有轻重缓急的生动变化，同时对远处要处理得“虚”一些，以增强画面的虚实对比。另外，在人物神态的刻画上要细致，要注意细节的层次变化和边线变化。

“僵”：主要体现在人物的转折起伏区别不明显，虚实关系处理不理想，过分地强调结构，对明暗调子的丰富性表达不够充分，使得人物形象显得呆滞、僵硬。

解决办法：对结构转折的强弱主次能够充分区别；丰富明暗层次的变化；同时处理好主次和强弱的变化关系。

如何加强基础造型能力的训练，如何把高考与日常训练紧密联系起来，找出二者的共同规律：

真人头像写生 in 高考中是难度比较大的考试科目。相比较而言，考试所用的石膏头像无论怎么变都无非是荷马、小卫、伏尔泰、马赛等大家在平时训练中画过多次的石膏头像。而真人头像却由于个体的差异而显得变化丰富。那么，我们该如何针对真人头像进行有针对性的素描训练呢？

首先，要对人头部的骨骼和肌肉结构进行了解。因为无论是谁，骨骼、肌肉都是固定存在的，只不过是它们的大小、形状、起伏和强弱各有不同而已，再加上肤色的变化及肌肉松弛程度的不同以及脂肪厚度不同而导致了个体的差异性。人物结构包括两个部分：一是骨骼形体转折结构，二是肌肉形体转折结构。不同年龄、不同性别的人的骨骼和肌肉是有很大不同的。例如男青年与女青年的头骨相比，男青年面部的骨点和结构起伏要比女青年强烈得多，男青年的眉弓骨要比女青年更加突出、更加硬实。同样地，在肌肉方面，男青年要比女青年发达，在口轮匝肌、胸锁乳突肌等部位表现得较为明显。那么，怎样了解人的头部骨骼和肌肉结构呢？我个人的建议是首先购买一本比较好的解剖书，如（美）伯里曼的《艺用人体解剖》，通过对书中图谱、文字的分析来了解人物结构；然后再对真人头像、石膏头骨以及石膏肌肉解剖像进行反复的研究和摸索，并对各个骨点的起伏、转折及各个肌肉的大小、形状、起止点进行分析比较；最后，将自己画出的真人头像与书上的范画进行比较，看看自己画的结构与别人画的结构在表达上的异同，并找出自己的不足之处。

但是要画好真人头像，仅强调结构是远远不够的。这是因为我们所描绘的客观对象是有生命的、活生生的人。如果太过于强调结构，那么所画出来的人像肯定是缺少层次变化，人物会显得呆板、不生动。因此，我们在画真人头像时，要对人物的性格、神态、表情进行深入的分析，力求最大程度地去理解所描绘的对象，从而能画出生动、传神的真人头像。

在对人物的整个头部的骨骼、肌肉有了一定的了解之后，应该对五官的结构再做进一步的深入了解。特别是要从每个五官的各个角度进行了解，如眼睛的上眼皮的转折弧度在不同角度下是有很大的区别的。往往有许多同学区分不出侧面及正面的转折弧度的变化，经常在描绘侧面时画出的却是正面的效果。所以，同学们必须对此加以重视，从各个不同的角度了解五官的转折变化及形体结构。另外，经常临摹五官的局部对在整体中塑造五官也是极有好处的。

头发的塑造也是许多同学在学习真人头像中碰到的一个问题。其实头发的处理方法是很多的：既可以画出它的黑色的效果，也可以将它留白处理只强调它的结构。值得注意的是，头发要有正确的转折关系才能很好地覆盖在人的头颅上，所以在画头发时一定要强调头发的厚度、体积，同时也要注意头发和面部的衔接和过渡要自然。

在日常训练时要规定好作画时间，每次画真人头像时最好控制在三个到三个半小时以内。以三个小时为例，整个过程可以分为四个步骤：

步骤一：打形，即画出头像的形体结构和特征。

首先，对模特进行全面仔细的观察，抓住其主要结构特点、比例大小和透视变化。构图时要居中偏上些，画中的头像不宜过大或过小，与真人头部的大小相似即可。用长直线画出头、颈、胸的动态和大小比例，并画出人像的三庭五眼、结构转折及其五官特点。值得注意的是，在这一过程中，用线要有轻重变化，要通过线条的虚实强弱来强调物体的明暗关系和结构转折的强弱变化。

步骤二：大体块的形体塑造。

大体块形体的塑造分为两个方面，一是明暗，另一个是体积厚度。从明暗上讲是要注意人物在一定的光线下的明暗效果。从体积厚度上讲则是要注意头像的厚度，也就是说，要对头像的结构起伏、穿插等进行刻画。具体来讲，就是要突出头、颈、胸的球体、柱体和立方体的结构形态，以及眼睛的半球体、嘴的半柱体、鼻子的梯形体和前额、颧骨的长方体等的体积厚度特点。

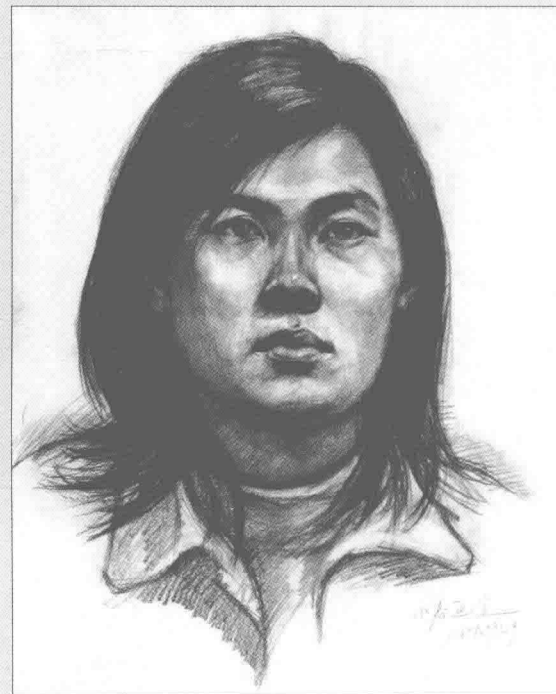
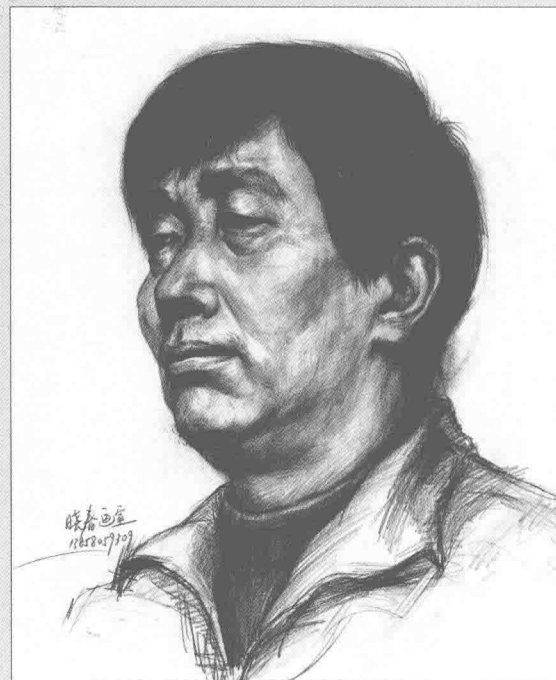
步骤三：深入刻画。

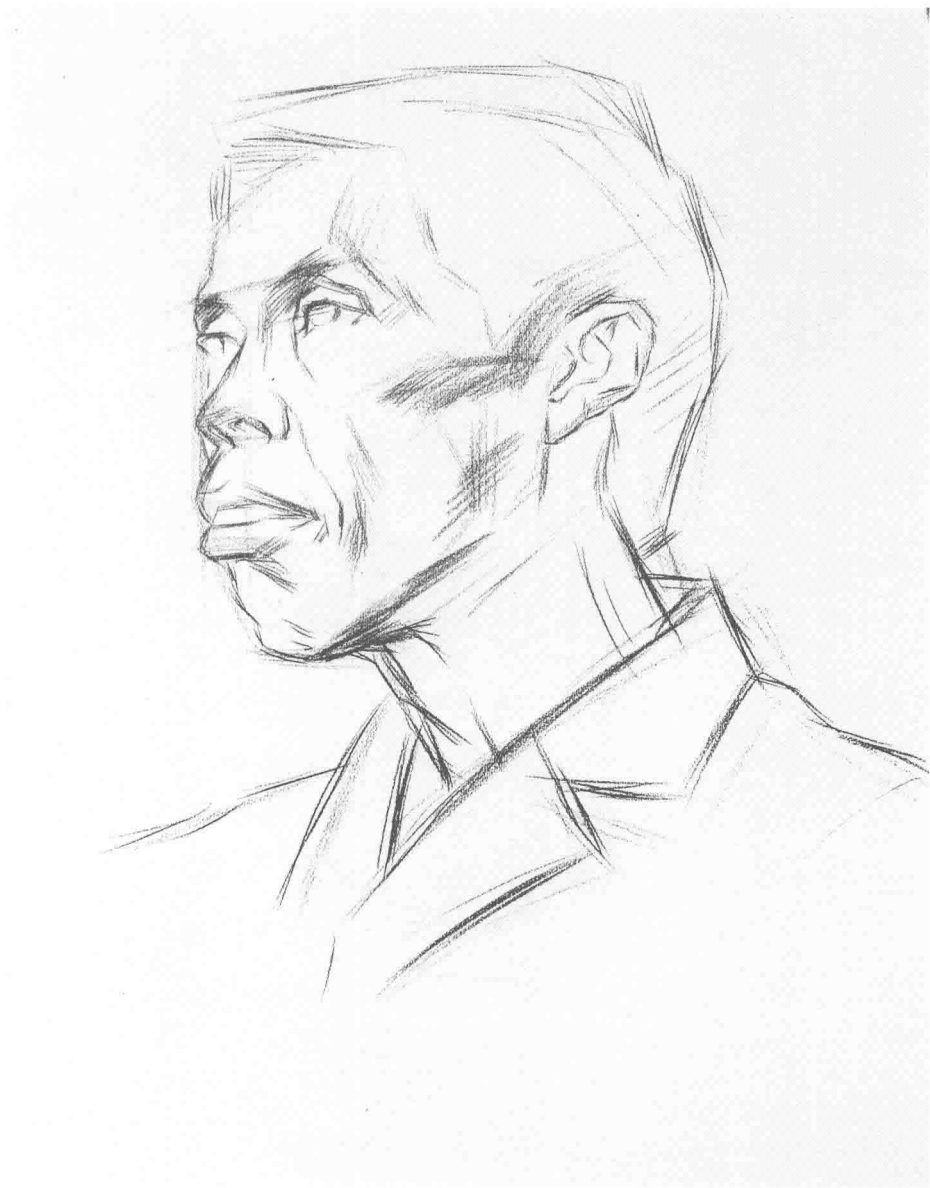
深入刻画可以从眼睛着手进行深入。要从明暗交界线开始向暗部和亮部进行深入。要正确理解和运用解剖知识，学会表达骨骼和肌肉的关系。通过深入刻画五官可以进一步表达人物的特点和神情；通过丰富的层次和调子可以使人物更加细腻传神。这样的深入刻画要反复进行两三次。

步骤四：调整统一。

画完一幅画后应该留出一定的时间对画面进行调整处理。具体来说就是对明暗的变化、结构的强弱进行统一整体的分析。将不适合画面整体性的地方加以修改，使得画面中的人物主体更加突出，形象更加生动。

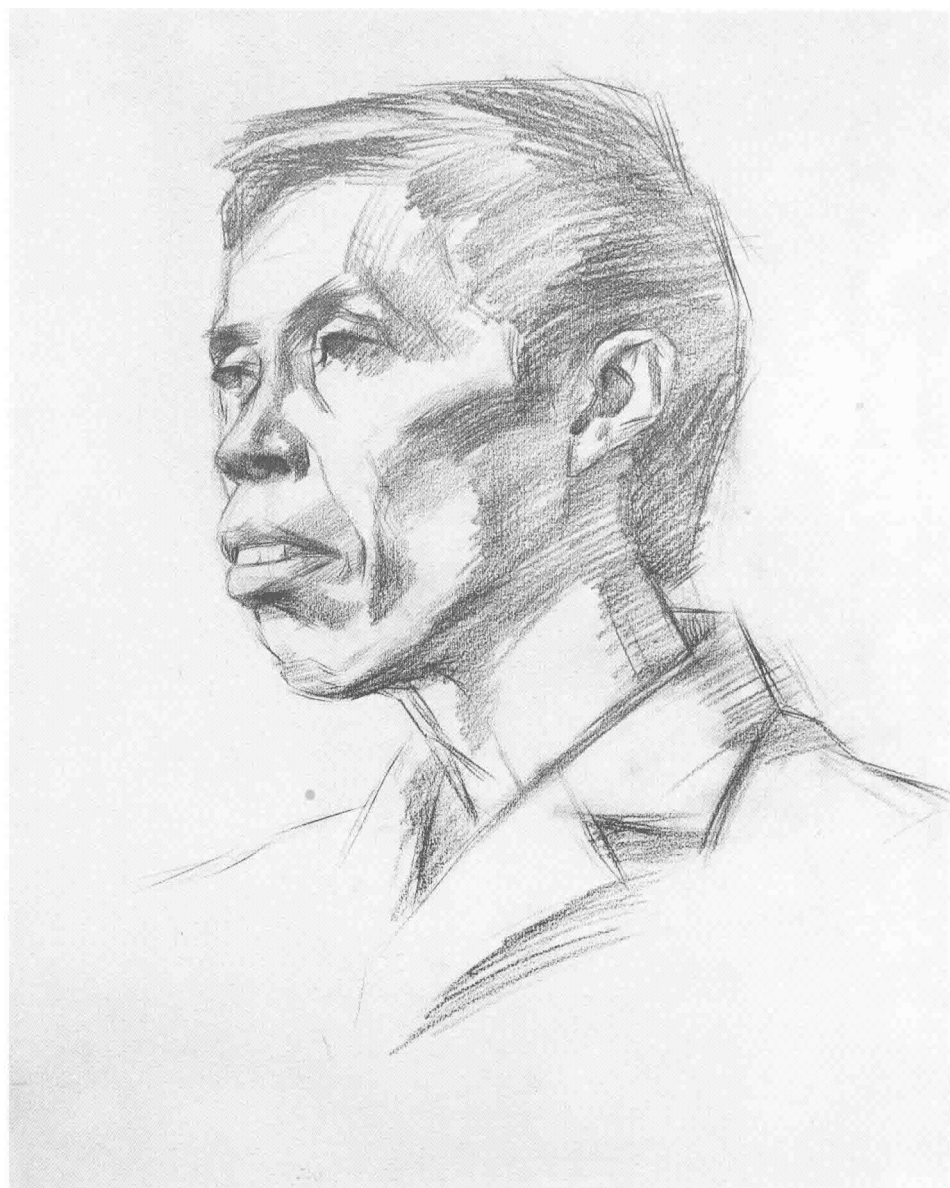
在画真人头像时，同学们时常会将某个地方刻画得太过，这是因为没有把整体性放在首位。一幅好的素描头像的画面首先就是要有整体性，因为考生很多，试卷也很多，评分老师不可能对每一张画都进行细致的观察，因此对画面刹那间的第一感觉在他们的评分标准中所占的比重和认可程度很大，常常能决定一张试卷的最终分数。要在这短短的几秒钟内让老师对你的画产生好的印象，那么你的画面的整体关系一定要强烈而突出，要完整并且刻画得深入细致，形体结构要准确，人物神情也要刻画到位。如果能做到这几点，那么毫无疑问，你的试卷也将被归为高分试卷行列。

步骤一：起稿

仔细观察对象，分析人物的结构特点和透视变化；画出头、颈、胸的动态变化和比例关系；注意三庭五眼，即纵向与横向的比例；定出具体的五官形体结构；同时画出头部结构转折处的线条，增强人物的体积厚度。

步骤二：形体塑造

根据人物结构的起伏、穿插以及此时的光影画出人物大的明暗关系；同时要加强对体积、厚度的理解并对不同的起伏进行轻重变化的处理。在这一过程中，要特别注意对人物朝下的转折面的刻画，一般应将它画得重一些以增强厚度感。

步骤三：深入刻画一

从眼部入手，拉开亮部和暗部的关系，同时区分出不同的固有色变化，例如头发与面部的固有色对比变化。这样做能使画面的黑、白、灰关系更加明确，也更有利于过渡面的深入塑造。深入时应特别注意要将人物的体积厚度表现出来，例如突出嘴的球柱状的体积感及颧骨的长方体特征。

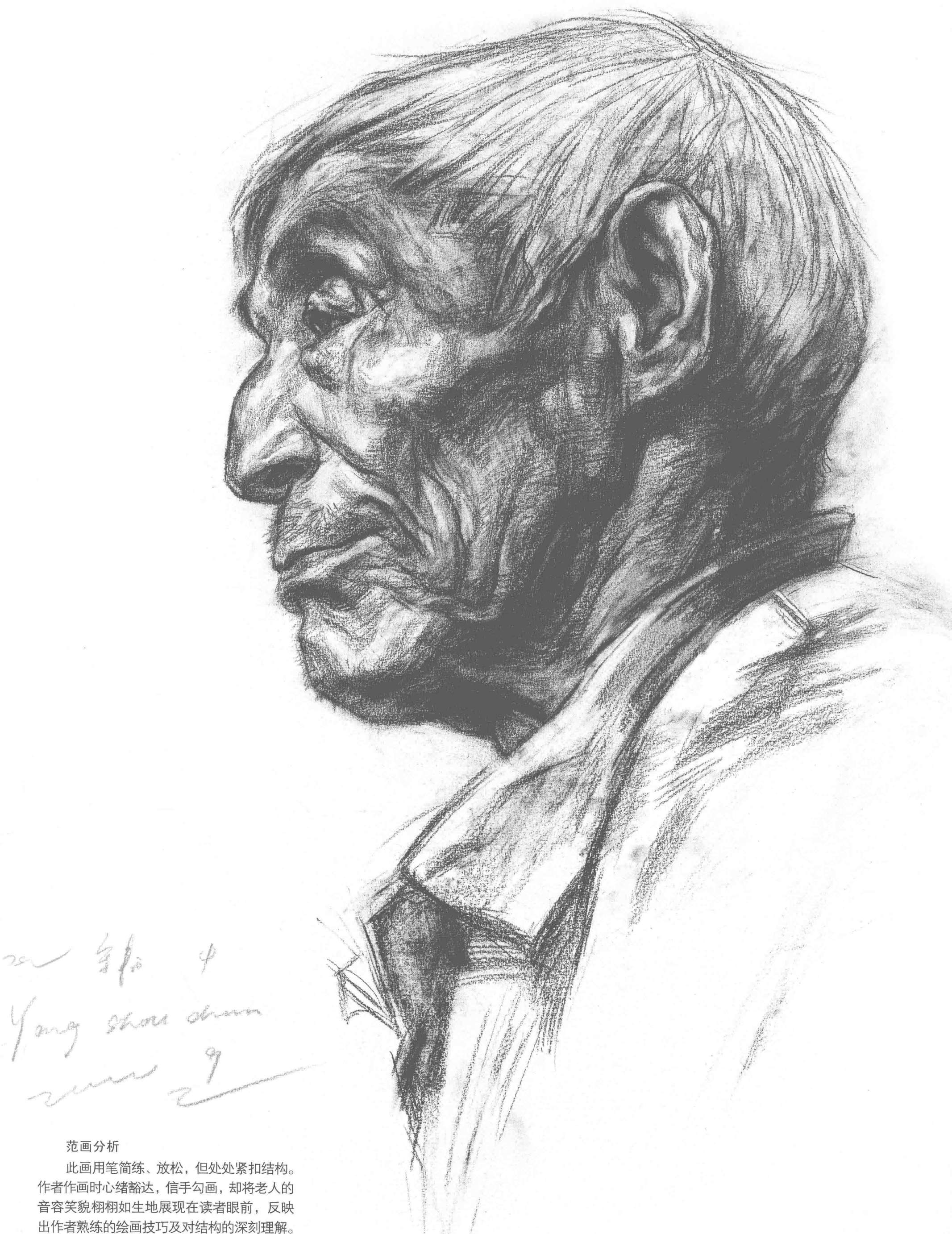
步骤四：深入刻画二

继续从眼部开始深入，要进一步拉开明暗对比，丰富过渡调子的层次；对人物面部的小起伏刻画得要更为仔细些，尤其是五官周边的细节变化，用以突出人物的神情和特点。特别要注意头发和眉毛的蓬松、眼球的晶莹剔透以及皮肤的弹性等不同部位的质感区别。

步骤五（完成图）：调整和统一

一幅完整的头像要做到整体而统一。简单地说，最后的步骤就是通过加强或减弱不恰当的结构和明暗关系，修改并适当舍弃不和谐的部分，使得画面更加整体、协调和统一，达到形神兼备、主次分明、黑白分明、体积厚实、层次丰富而有序的画面效果。

范画分析
Yang shou chun
run 9

范画分析

此画用笔简练、放松，但处处紧扣结构。作者作画时心绪豁达，信手勾画，却将老人的音容笑貌栩栩如生地展现在读者眼前，反映出作者熟练的绘画技巧及对结构的深刻理解。

范画分析

这是一张优秀的短期炭铅笔素描习作，向左下方同方向倾斜的排线使画面统一而整体。暗部以手指擦出细腻美妙的调子，使画面更加耐看。头发被梳理得整齐有序，层次丰富。再加上若有所思的眼神、微皱的眉头、稍抿起的嘴角，生动地再现了一个中年知识分子的精神世界。

范画分析

此画用笔轻松而随意，毫不拘谨。作者对模特的五官及头发进行了津津有味的深入刻画。一个自信、健康的当代年青人的形象栩栩如生地呈现在读者面前。

范画分析

老年人皮肤松弛，皱纹较多，初学者常会被这些表面变化所迷惑而画得零乱琐碎，失去了体积的厚度感。此画却很好地协调了整体与局部的关系，所有的皱纹都附着于体积之上，因此画面显得单纯而厚重。

范画分析

此画画风严谨细腻，层次丰富，形象刻画具体而深入。请细心品味作者对两只眼睛、两侧鼻翼及两边嘴角的透视变化处理。另外，与面部的细腻形成对比的是衣领处理上的放松与随意。

范画分析

此画中，模特头部稍向后仰，仅从五官来看，很像处于仰视的透视状态。实际上这应该是标准的倾斜透视。二者的区别在于：仰视状态下的模特的头部是垂直于地面的；而倾斜透视时模特的头部与地面是不垂直的。

范画分析

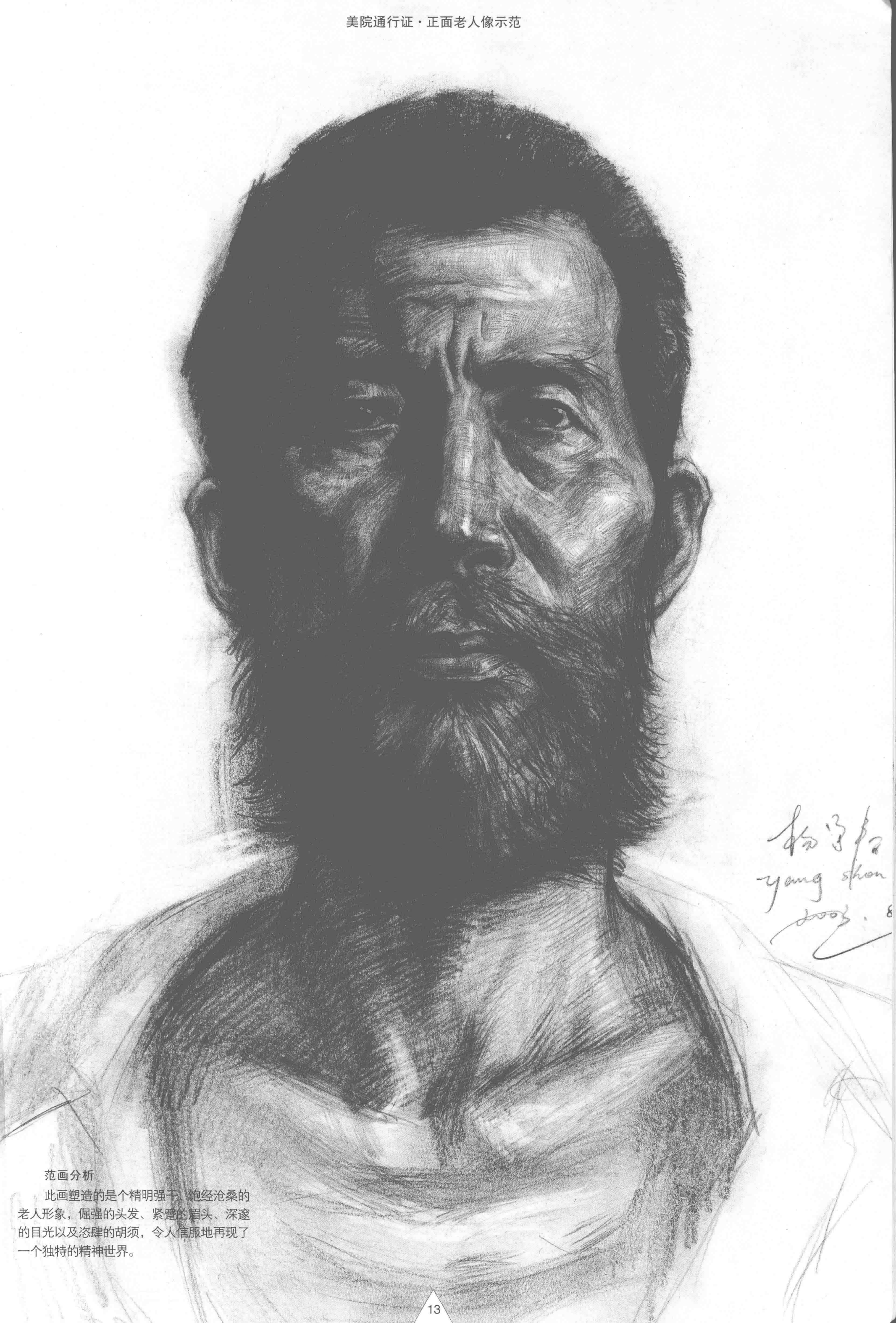
此画中，作者熟练地运用了炭铅笔的作画技巧，受光面采用了疏松明确的调子，而背光面则涂抹出细腻柔和的层次，两者形成了鲜明的对比，较好地塑造了老年人的结构特征。另外，作者对头发、眉毛、胡须的勾勒轻松而随意，却又处处咬在结构上。

晓春画室
13858059309
Leo 3 + 6
杨子松
2

范画分析

此画造型准确、技法熟练，画面上充满了点与线、线与面、方与圆、长与短、虚与实、粗犷与精细、奔放与细腻等各种对比，因此显得生动异常。在头发的处理上，作者紧紧抓住几个重要的骨点，其余则大片留白，使画面更增添一分画意。

杨子平
yang shou
2003. 8

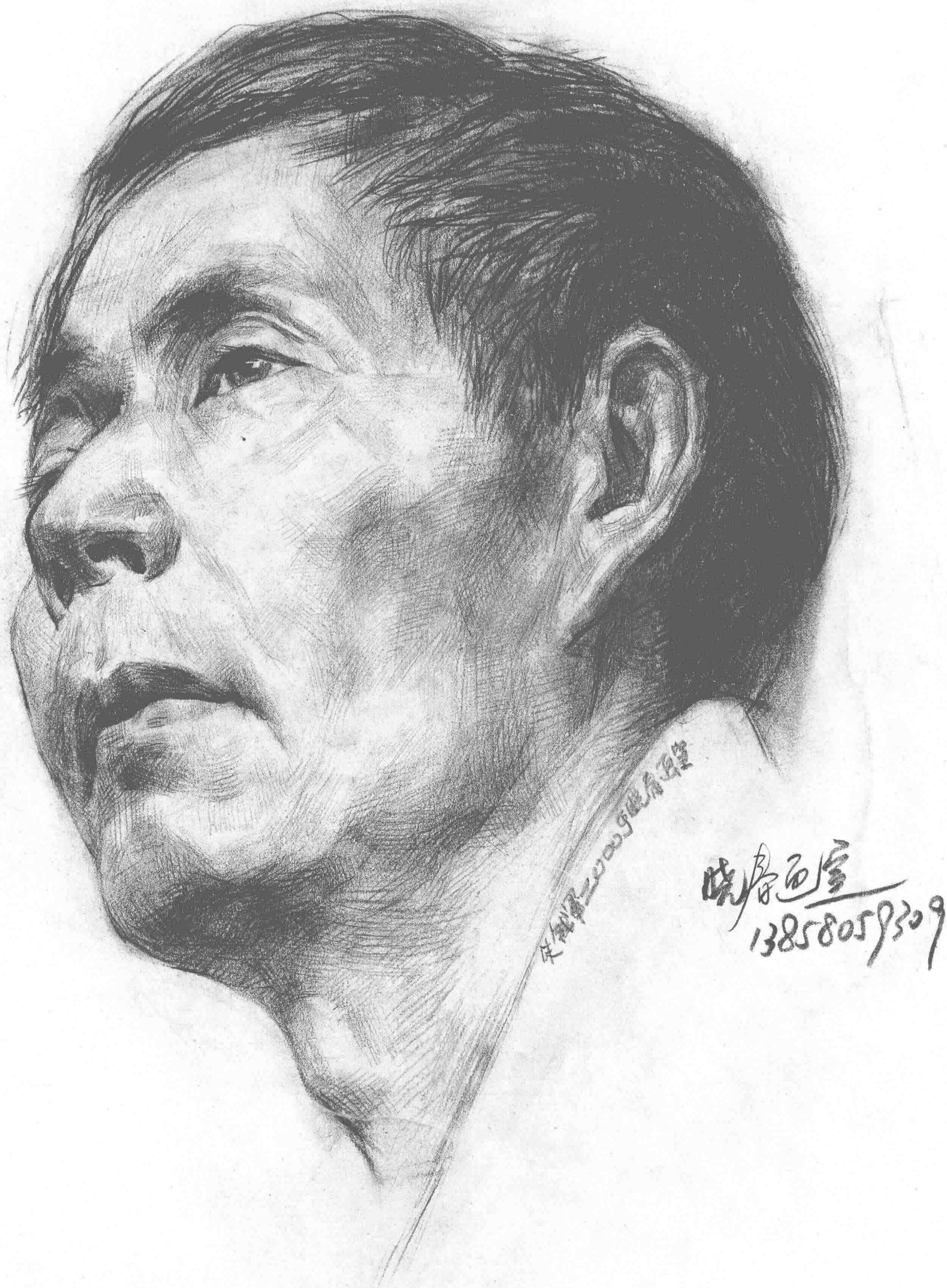
范画分析

此画塑造的是个精明强干、饱经沧桑的老人形象，倔强的头发、紧蹙的眉头、深邃的目光以及恣肆的胡须，令人信服地再现了一个独特的精神世界。

范画分析

“笔随形转”，米开朗基罗这一至理名言在本画中得到了充分体现。作者不受表面光影调子的影响，处处紧扣结构，所以画面显得扎实而耐看，毫无空洞、浮飘之处，这种朴实的态度正是考生应大力提倡的。

范画分析

在考场上，有两种情况是考生很怕碰到的：一是大面积的处于逆光只留很少的一条受光带；一是大面积受光而只剩很少的一条暗部。此画展现的正是第二种情况，但作者却驾轻就熟，处理得十分出色。首先，作者将受光面的灰调子进行了归纳处理，显得十分井然有序；其次，作者控制好了受光面与背光面的明暗对比关系；另外，作者着重刻画了头发，使其黝黑厚重，稳定、响亮了整个画面。