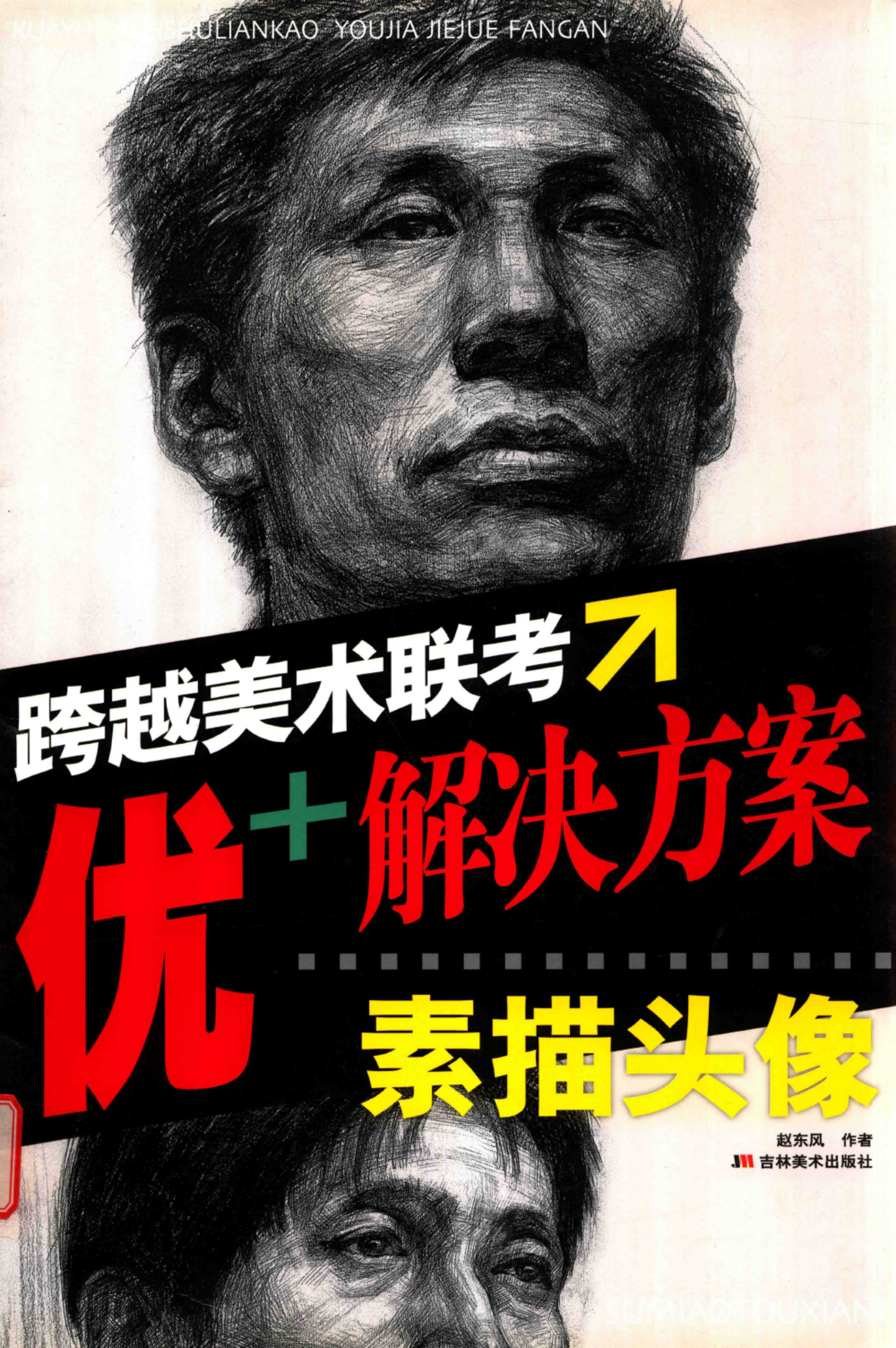

KUJIAN YU LIANKAO YOUJIA JIEJUE FANGAN

跨越美术联考 ↗
+ 解决方案
优
素描头像

赵东风 作者
吉林美术出版社

SUMIAOXIAXIAN

◇ 美术联考的重要性

自美术联考制度在全国范围内推行以来，其重要性是显而易见的。除了大部分美术类院校以及综合类院校的美术专业被广泛纳入到各个省份的美术联考范畴，有些省份甚至规定，所有美术类考生均须参加美术联考。也就是说，那些独立设置的美术高校自行组织的校考，也必须在已经通过美术联考的考生中进行。由此可见，美术联考的合格证已经成为考生参加各大美术高等学府专业课加试的准入证。因此，如何确保顺利地通过美术联考，也就成为每一名美术类考生的当务之急。

◇ 美术联考的科目设置

虽然各个省份的试题有所差异，但是均以素描、色彩和速写为考试科目。

◇ 美术联考的基本要求以及采分点

美术联考只要求考生掌握艺术的基本规律、基本知识以及基本技能，考题大多不会太难。因此，美术联考首先要考查考生的基本造型能力，即构图一定要完整、准确。其次是画面大的关系，比如速写考的是大的动态关系；素描考的是黑、白、灰关系，即明暗层次分明；而色彩考试则要求画面的色彩关系准确、分明。最后，检验的便是考生的深入刻画能力以及作品的表现力，即画面的精神、气质以及美感。总而言之，就是要考察考生的感受力、想象力、记忆力、理解力、审美力、表现力、创造力和应变力。

◇ 美术联考全攻略

考前复习

在美术联考前，考生一定要坚持专业训练，但是训练力度不宜过大，要做到有张有弛。专业准备的目的是要保持对造型、色彩观和表达的敏感，而速

写便是达到这一目的的最好手段，简便、直观，耗时短，在参加联考之前应该多进行这方面的训练。训练内容要有针对性，可以在教师的指导下对可能涉及到的内容都要加以训练。

考前准备

对于各种科目所使用的绘画工具要提前想好、备好，最好与平时的训练保持一贯性，不宜临时更换。特别是在考试时不要使用新的画具，以免影响考试时的发挥。尤其是在参加色彩考试时，更要使用自己熟悉、得心应手的工具。

考场发挥

在考试当天要为赶考预留出充足的时间。此外，虽然面临考试时心情紧张在所难免，但是要力争调整好自己的心态，尽量保持一颗平常心，像日常写生训练那样放松心情。

进入考场之后要立即查找自己的位置，如果事先安排好的位置不够理想，角度太偏，可以请监考老师在不影响他人的情况下进行适当调整。

拿到试卷之后，首先要在指定位置填好姓名和考号，需要粘贴封胶时一定要仔细，边缘不要超过1cm。

动笔前要有自信心，做到“意在笔先”，即先构思再动笔。开始作画时要按照平时惯用的方法进行，不要刻意标新立异，更不要左顾右盼，觉得他人的画法好，就临时改变自己熟悉的套路。临场模仿是考试大忌，其结果只会弄巧成拙。在考试限定的时间内要合理地分配时间，明确各个时间段所必须完成的工作，最好留出30分钟时间，以便对画面进行整体调整。

交卷时要注意保护好试卷，撕下封胶时要向外拉，以免撕破试卷。有些省份规定，考生不得在试卷上喷洒定型剂等化学制剂。

素描是一切造型艺术的基础，也是所有考生在艺术道路上登堂入室的必由之路。因此，几乎所有的美术高校都将其作为考查考生绘画综合能力的必设科目，美术联考自然也不例外。那么，怎样在较短的时间内科学、有效地提高自己的素描水平，对于每一位即将参加美术联考的同学而言都显得尤为重要。

◇ 如何快速、正确地进行素描训练

- 1.要在教师的指导下科学、按步骤地进行写生训练，仔细、认真地观察客观对象，真正做到用心思考，用心去画。
- 2.平时要注意开阔自己的视野，提高自身的艺术素养，多看相关书籍、多临摹优秀作品，同时还要尽量多画一些速写，这些都会对素描水平的提高起到非常大的促进作用。

◇ 临摹与写生相结合

虽然我们总是在强调“背诵”的作用，但是如果没有足够的写生训练加以配合，“背诵”的所得就与实践联系不起来，很容易造成考生一坐到模特前面准备写生时就会发蒙的尴尬局面。所以，临摹的时间与写生的时间应该有一个合理的比例分配关系。越是临近考试，这种搭配就越要合理，这一点有经验的老师都能够搭配得很好。如果顾此失彼，那么这种训练就是不全面的。总的来说，临摹的时间不得少于三分之一，所以这些优秀的临本就非常重要了。

◇ 素描考试取得高分的秘密

在素描考试中，一般都以“结构加调子”的风格为主要表现方式，但是不同的院校在考试中又都拥有各自不同的评分标准。比如鲁迅美院的要求通常是形体比较夸张，造型厚重、结实；而中央美院则往往更注重大的形体转折，调子也比较多。当然，我们在学习和训练的过程中也不能这几种风格都学，还是要按照个人的意愿和喜好来确定一种更加适合自己的风格。

- 1.在拿到考卷后一定要仔细阅读，明确考题的具体要求。
- 2.在构图方面，一定要按照各个院校的具体要求去做。注意，构图一定不要定得过偏，最好将人物的面部置于试卷上的黄金分割处。如果考生的个人能力比较强，在构图的时候可以适当地考虑将人物形象加大一些，以便于进行细致地刻画。
- 3.刻画人物形象时要循序渐进地进行，当大的形体塑造完成后再进入细节刻画。尤其是对于五官的刻画，一定要尽可能地做到细致入微。注意，如果试卷用纸过于“着铅”，就要使用比平常小两号的铅笔进行刻画和上调子。
- 4.对于“大气氛”的烘托同样是试卷取得高分的重要一环，头发、衣服以及背景在画面中的作用都十分重要。对于头发的处理，一定要凸显出人物的个性特征；对于衣服的表现要硬朗、厚重，虽然调子不能画得太多，但是一定要“够用”，而且要恰到好处；至于背景则应该“因地制宜”，不允许画背景的院校千万不要在试卷上画背景，如果没有类似的特殊规定，则应该在人物头部周围简练地画些背景，但是一定不能太多，以略微渲染出一些气氛为宜。

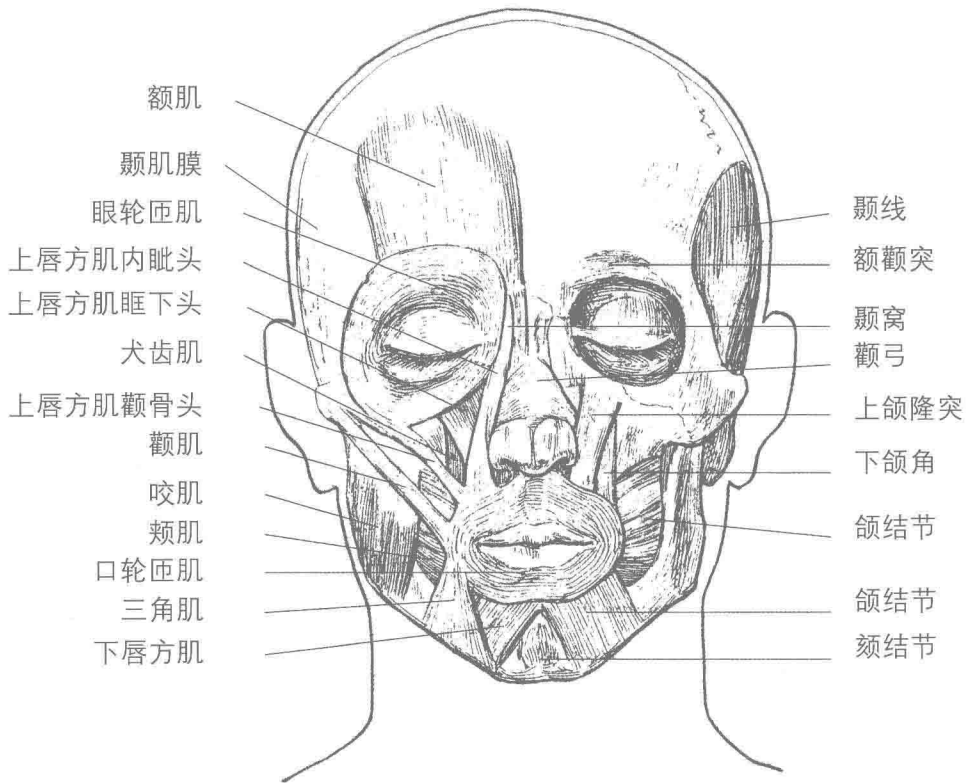
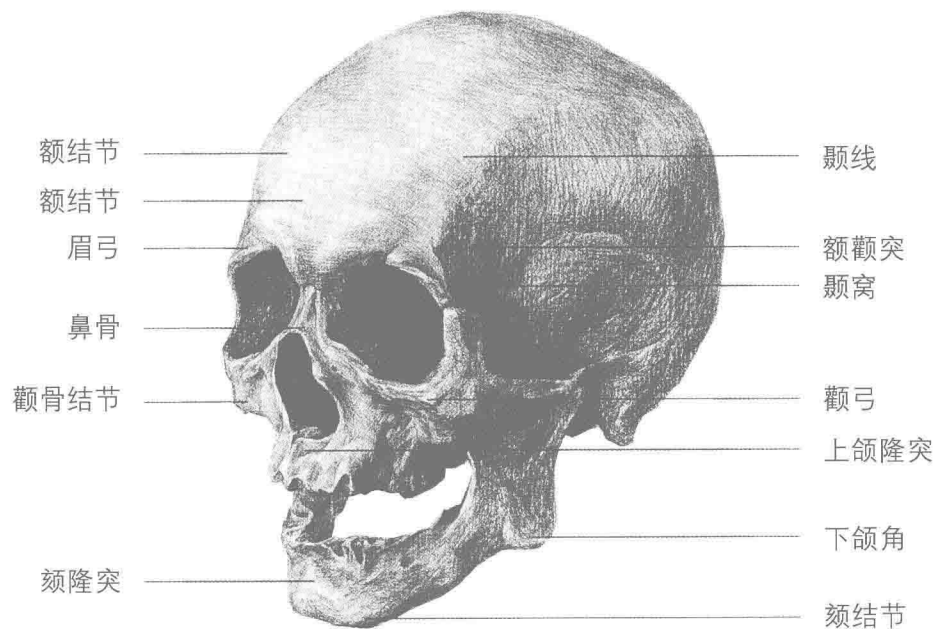
◇ 如何高效率地应对素描考试

- 1.对于考试要有足够的信心。相信自己是最好的，尽量克服紧张心理所带来的不利影响，就像平常在画室中画画一样，要将全部身心专注于考试本身，而不要考虑现在身处考场应该如何如何……
- 2.要做到胸有成竹。在考试开始前的10分钟，先要想一想老师平时经常提醒自己易犯的毛病，以便使自己在考试中不犯类似的错误。
- 3.学会忘却。考试开始之后，就要将开考之前所想到的各种问题一并忘却，以一个轻松、自然的心态去完成考试。
- 4.在考试结束之前要给自己留下大约40分钟时间的整理、统一阶段，对画面进行一番整体分析，把存在的问题尽可能地找出来并且加以对比和修改，以求得画面的最佳效果。

素描头像训练必备的知识点

◇ 熟练掌握人物头部解剖知识

素描头像考试，其实在很大程度上考查的就是考生对于解剖知识的理解能力、内外部形体结构的把握能力，以及对于素描技法的合理运用和表现能力。所以，一幅人物头像塑造得成功与否，与是否正确地掌握了头部解剖知识有着十分重要的关系。同学们平时一定要阅读一些介绍解剖知识的书籍，尽量熟记人物头部的大体结构以及骨点、肌肉和五官的相应位置，这样在进行人物头像写生时才会真正做到胸有成竹、有的放矢，也就是在理解的基础上去表现客观对象。

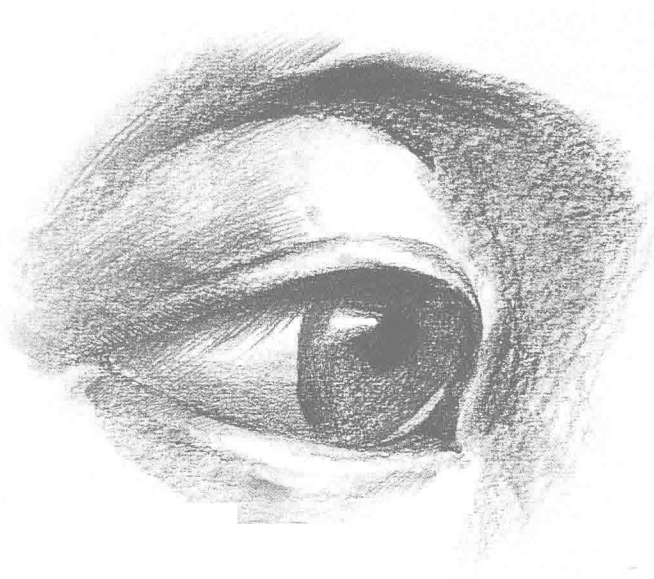
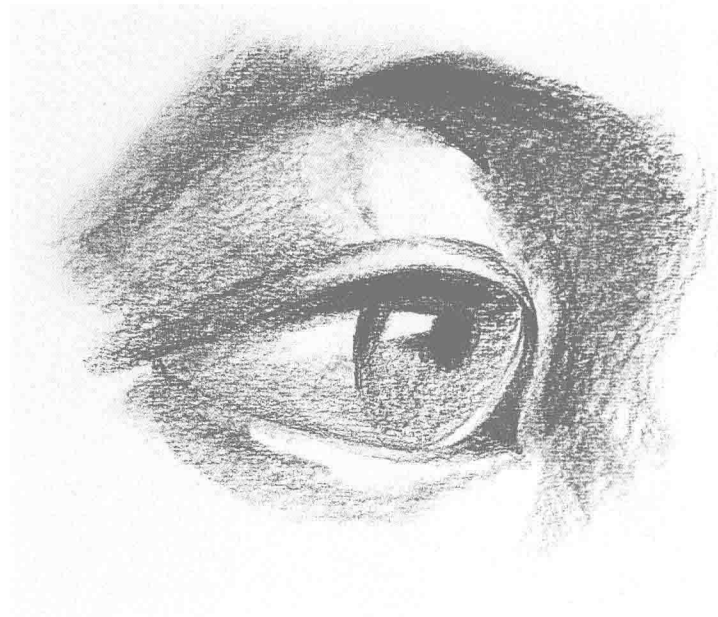
注意：可以用立方体或者蛋形来帮助理解人物头部的构造。由于头部的肌肉大多比较浅薄，因而头部的基本形状是由头骨的形状决定的。

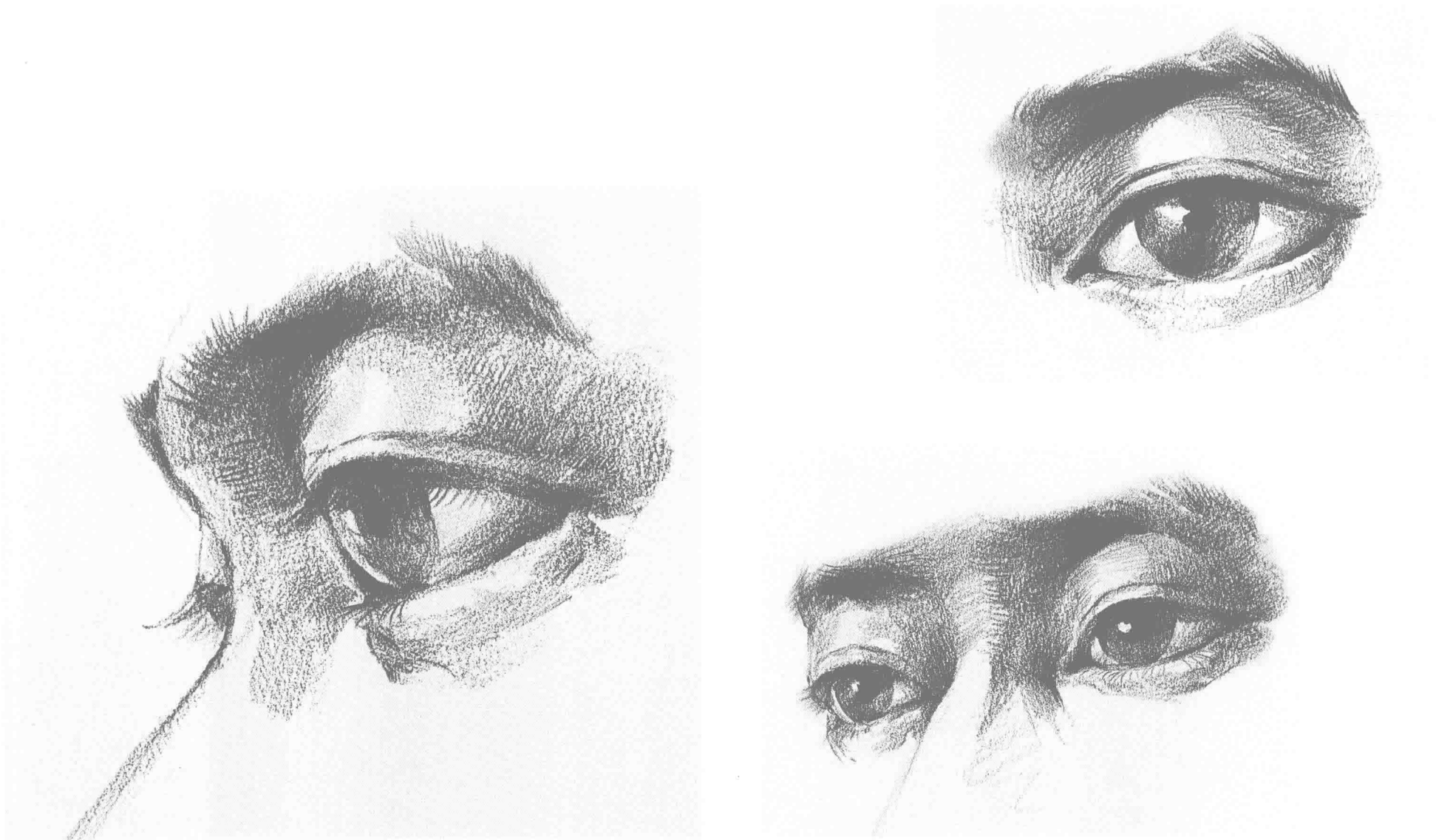
◇ 眼睛的画法

眼睛往往最能够体现人物不同的个性特征，同时又是人物传达情感而且运动最为频繁的器官，因而对于眼睛的刻画就成为头像素描写生中非常重要的一环。头骨、眼眶、眼球和上、下眼睑组成了眼睛的主要构造，结构的复杂以及材质的不同都使眼部的刻画显得相对较为困难。眼眶是眼睛造型的基础，特别是眉弓的前突部分是额头与眉毛之间的关键转折处，一定要处理好。

注意：刻画时要留意眼球的精细变化：它的上部有上眼睑投下的阴影，往往是整个画面中颜色最深的地方，下部又有球体自身结构所形成的暗部；虹膜是一个变化复杂的深色透明体，黑色的瞳孔上具有小而亮的高光。

◇ 耳朵的画法

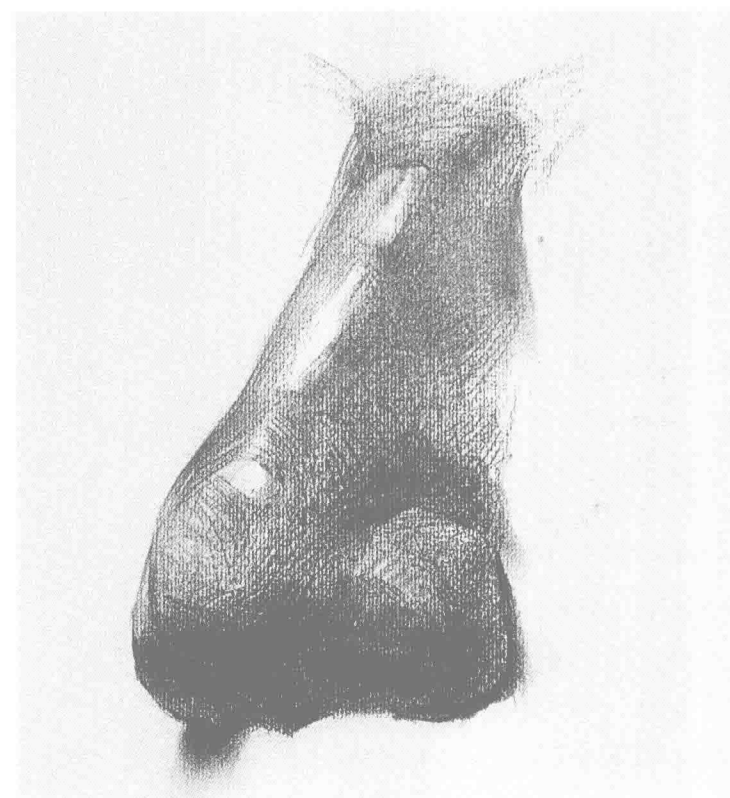
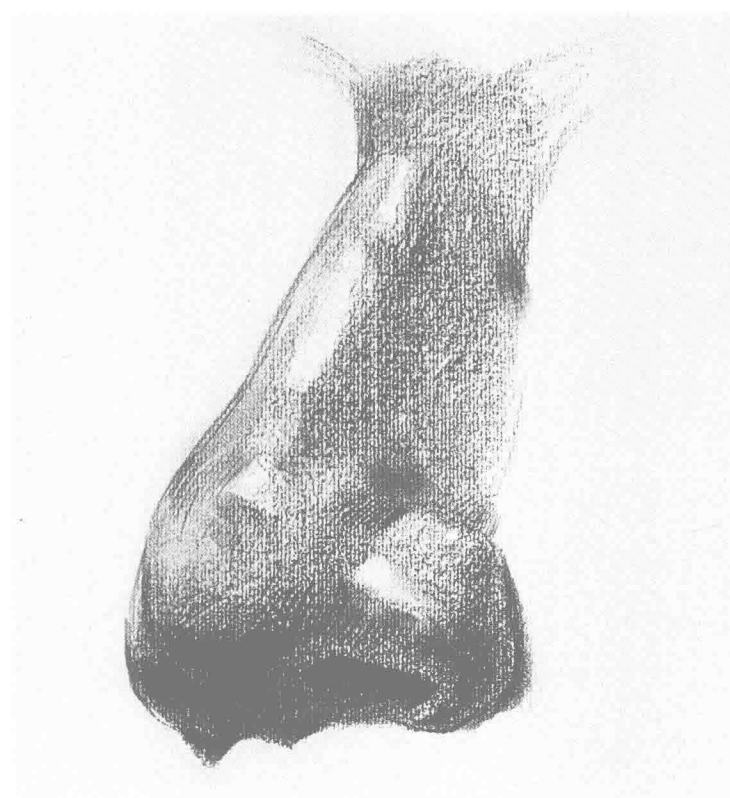
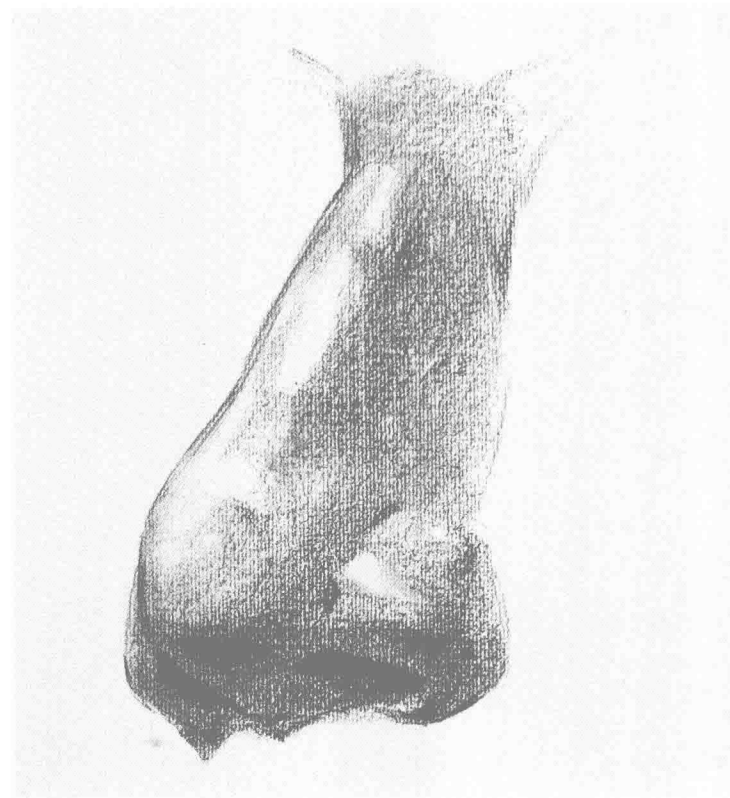
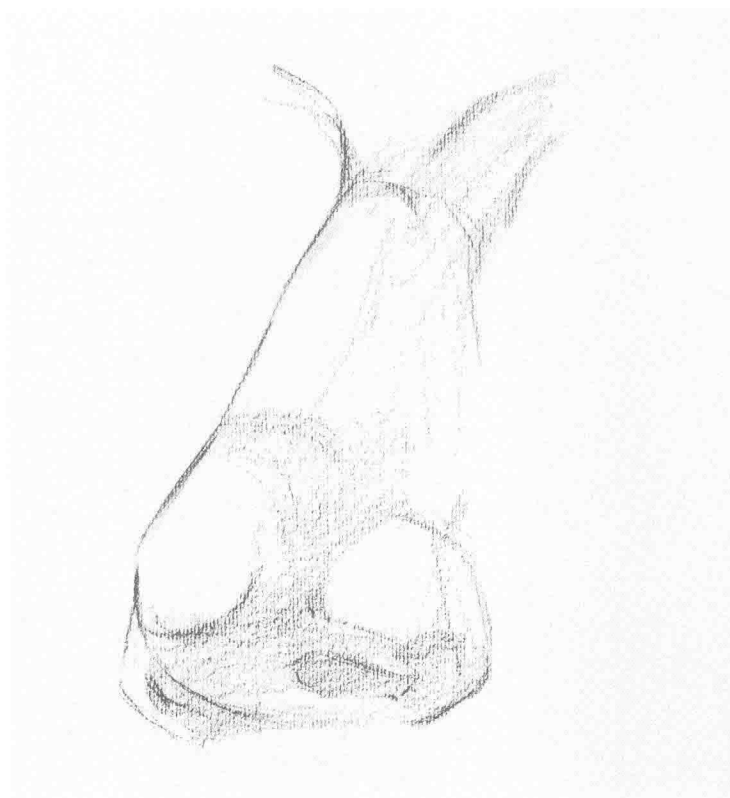
耳朵位于头部的两侧，形体向后约与头部形成 20° 的夹角，外轮廓呈“C”形，上端较宽，下端较窄，中央呈凹形的碗状。头部处于正面时，双耳显得距离画面中心较远；当头部处于侧面时，一侧的耳朵就往往位于头部的中间，所以对于耳朵的了解和表现都不容忽视。耳朵由耳屏、对耳屏、耳轮、对耳轮、耳垂，以及三角窝构成，除耳垂是脂肪体之外，其他部分都是软骨组织。耳朵是构成头部形象不可分割的一个重要组成部分，其结构转折也比较复杂，即便是处于人物头部比较模糊的暗面，也一定要力争处理得恰到好处。

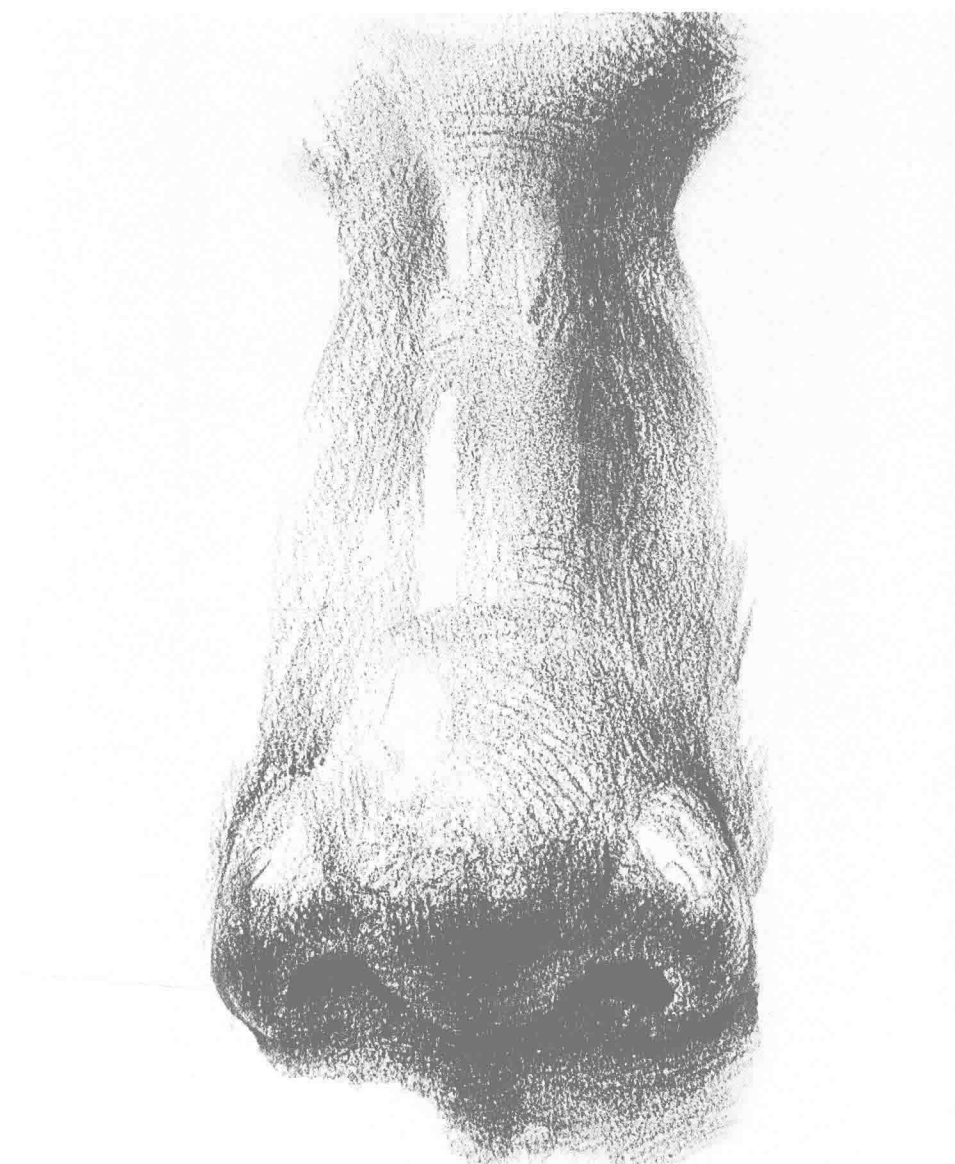
⚠ 注意：表现耳朵时一定要注意它与脸部侧面的相互关系，以及其自身的透视缩变，还要注意耳朵各部位之间的穿插和结合。

◇ 鼻子的画法

鼻子是人物面部最为突出的器官。鼻骨构成了鼻梁的上部，鼻软骨则构成了鼻头和鼻翼。鼻子的大致结构可以概括为正面、两个侧面以及鼻底梯形面四个大面。通常情况下鼻头较厚，鼻翼较薄，鼻梁靠近内眼角的部分明暗较为分明，向下延伸到鼻翼上端时与面颊连接部分的坡度较大。

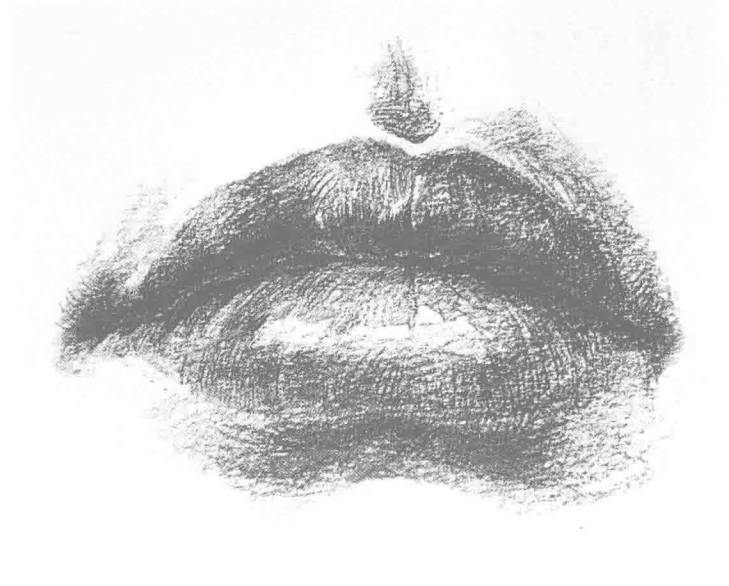
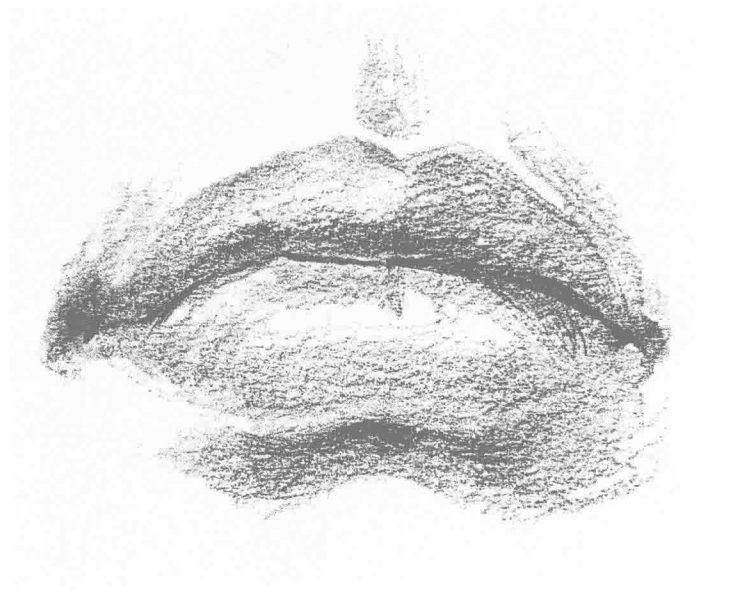
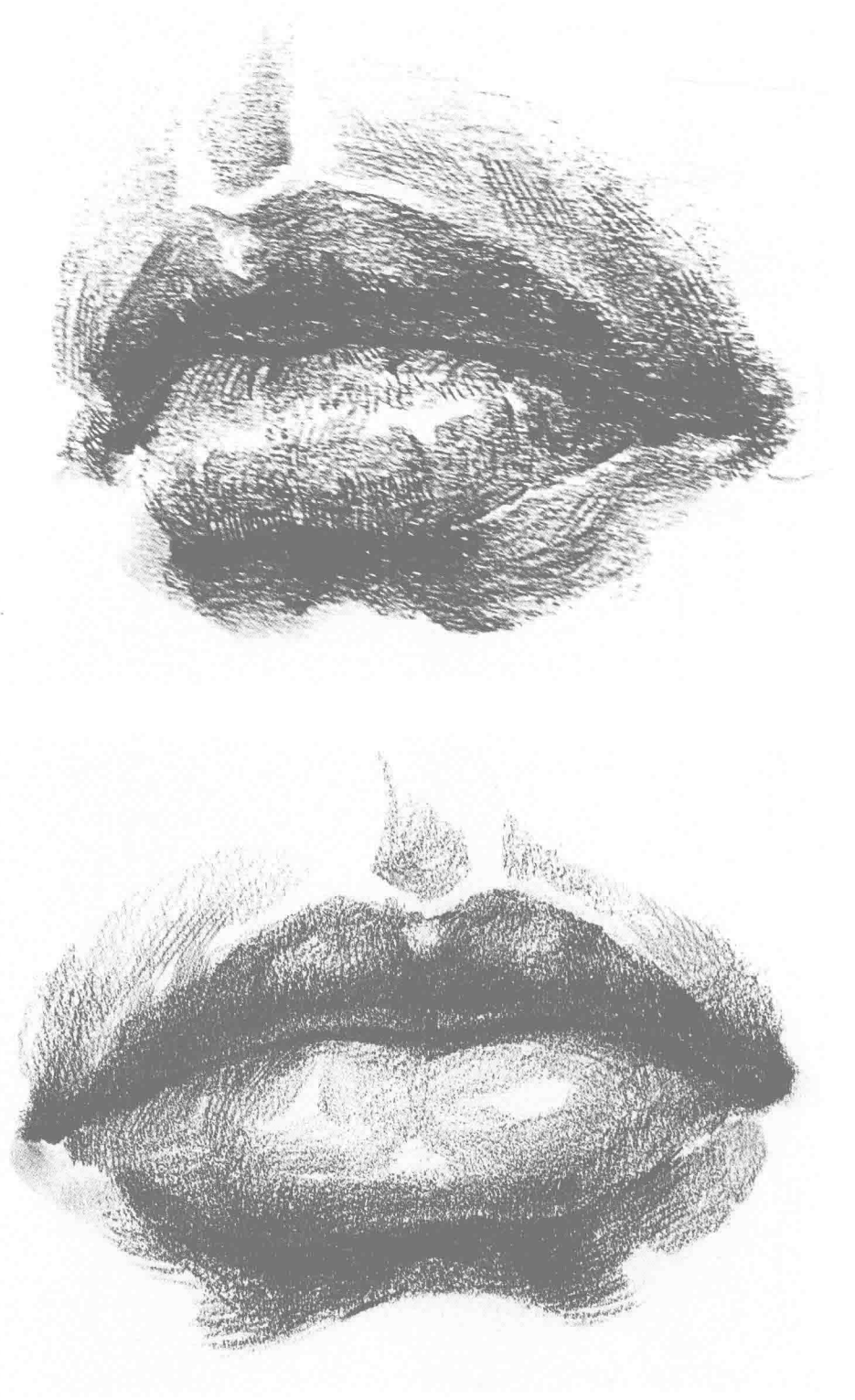

注意：鼻子的明暗变化非常丰富，我们首先应该找出鼻梁至鼻尖の明暗交界线，再找出鼻翼的转折线，将其归纳为黑、白、灰三个层次，其间所有的微妙变化都应该控制在这三个层次当中。

◇ 嘴的画法

嘴是人物面部运动范围最大、最富于表情变化的器官。嘴的外形主要由唇和牙齿结构组成，形体呈圆弧状，上、下颌骨决定了它的造型变化。上、下唇分别为两个相对的“W”形，上唇比较长，唇线比较分明，略突出于下唇，位于中央的唇结节将其一分为二；下唇的变化比较圆滑，分别由左、右两个唇结节形成两个微突点，靠近左、右嘴角处的唇线无须全部刻画出来，下唇边缘线的中间段和下唇沟部分应该清楚地表现出里面的反光以及结构转折。人中是鼻子与嘴之间的凹槽，这一部分的结构由凹到凸，对比变化较为突出。嘴角的结构是内凹的，一定要在很小的范围内刻画出非常自然的过渡。口线是上、下唇闭合后形成的波状线，由唇的转折结构、唇缝隙以及上唇形成的投影等几个因素构成，变化较为复杂。

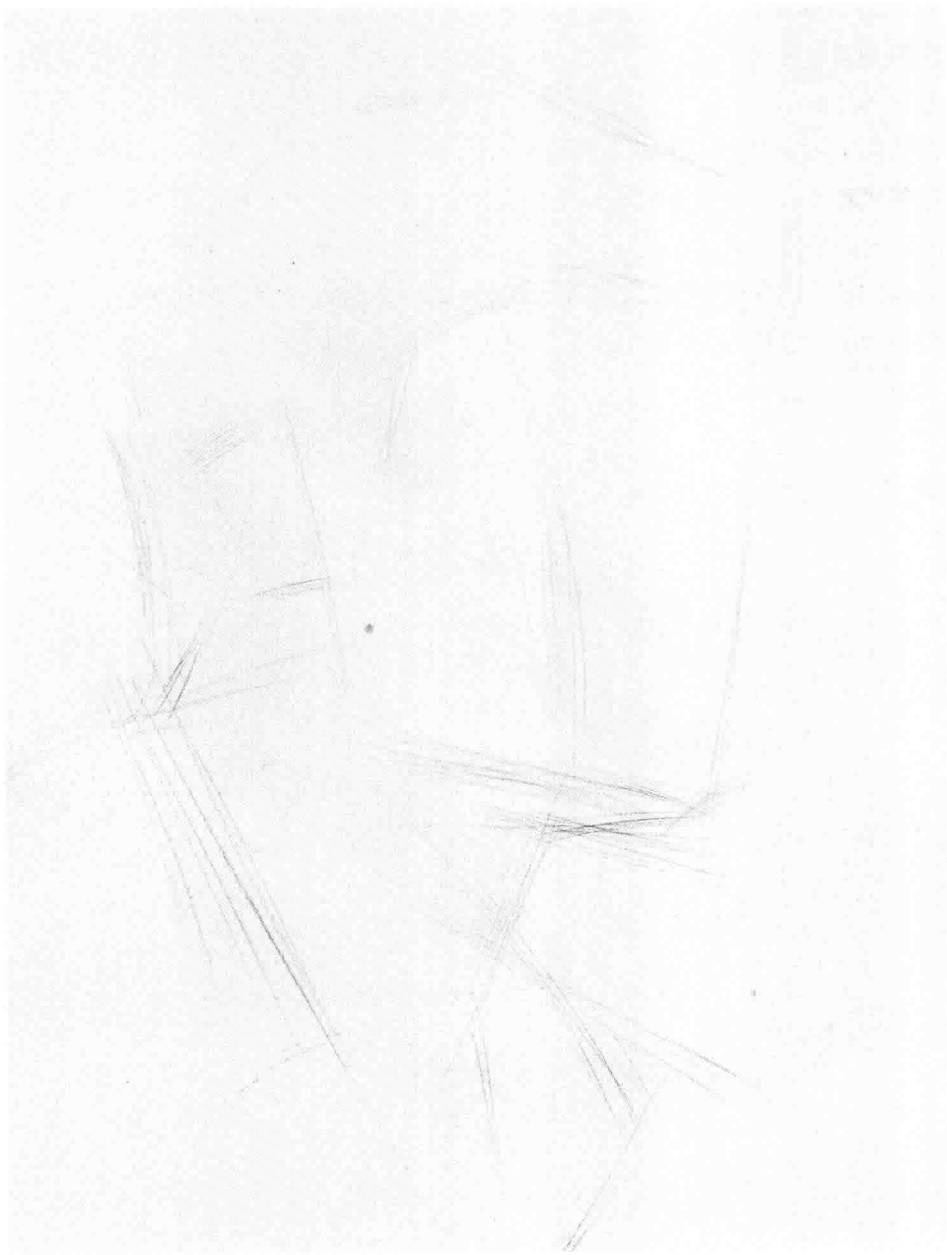

注意：嘴的结构与周围脸部肌肉的联系十分密切，嘴的运动会带来一系列面部的变化；嘴唇的固有色呈红色，与其他面部皮肤具有一定的色差，在训练中要注意这些明暗上的变化。

素描头像写生步骤范例

模特儿照片。

起稿阶段非常关键。首先确定人物头像以及面部中心线在画面中所处的位置，注意写生对象的大体特征、动势与神态。构图应大小适中，比例要准确。

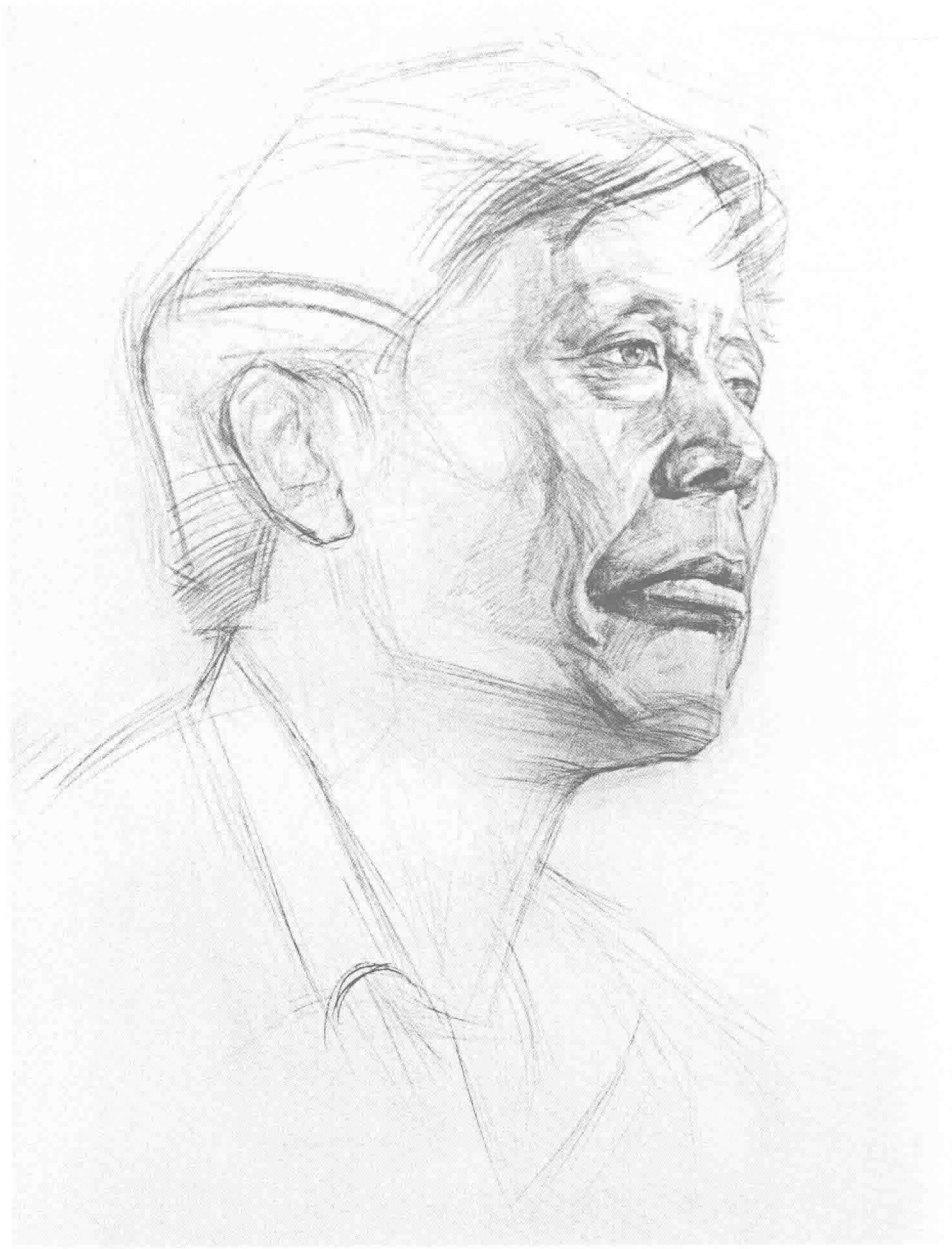
在符合人物头部骨骼构造以及解剖规律的前提下，借助于垂直和水平的辅助线，画出头部、颈部与五官的动态线，确立基本形以及大的比例关系。

勾勒出大的体面以及转折关系，进一步明确五官的位置。注意体面转折要肯定、明确，用笔要松弛、流畅。

要将人物的头部当作球体去理解，概括出大的明暗关系。这一步主要从暗部画起，注意忽略细节，重在整体。

在把握整体虚实关系的前提下，着重刻画明暗关系，注意明暗交界线的变化。同时，在保持画面整体的基础上，逐步从局部入手，进行细节刻画。

在深入刻画的同时，进一步充实暗部，明确黑、白、灰层次关系。要控制好节奏，注意保持画面的总体效果，避免琐碎、生硬。

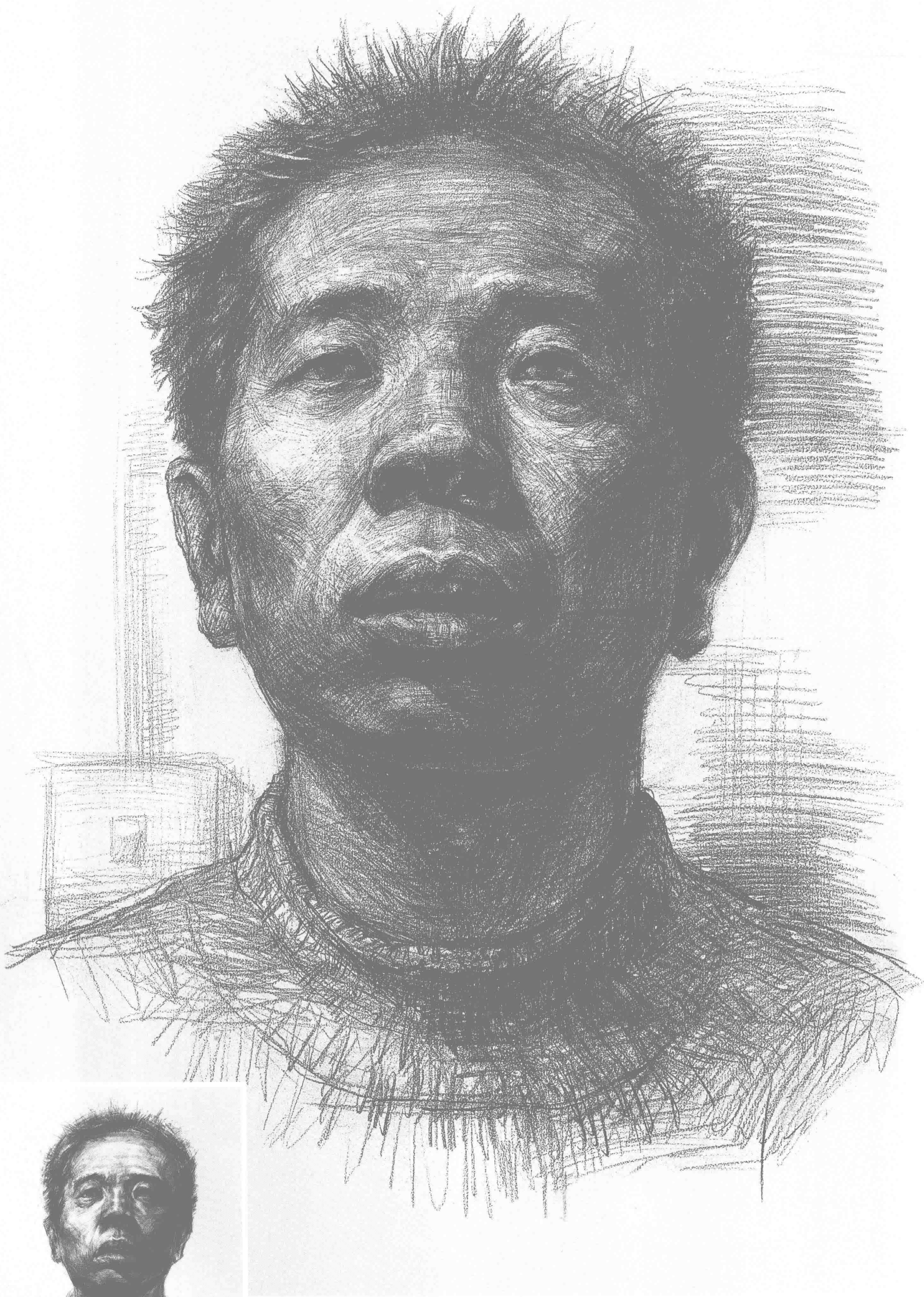

画面进入收尾阶段，注意对人物皮肤、毛发以及衣物质感的刻画。通过加强与减弱、保留与舍弃，使人物形象更加生动，特征更加鲜明。

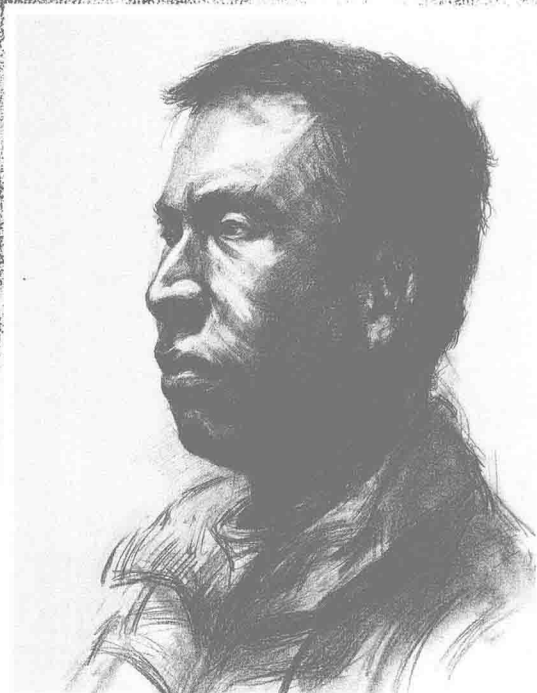
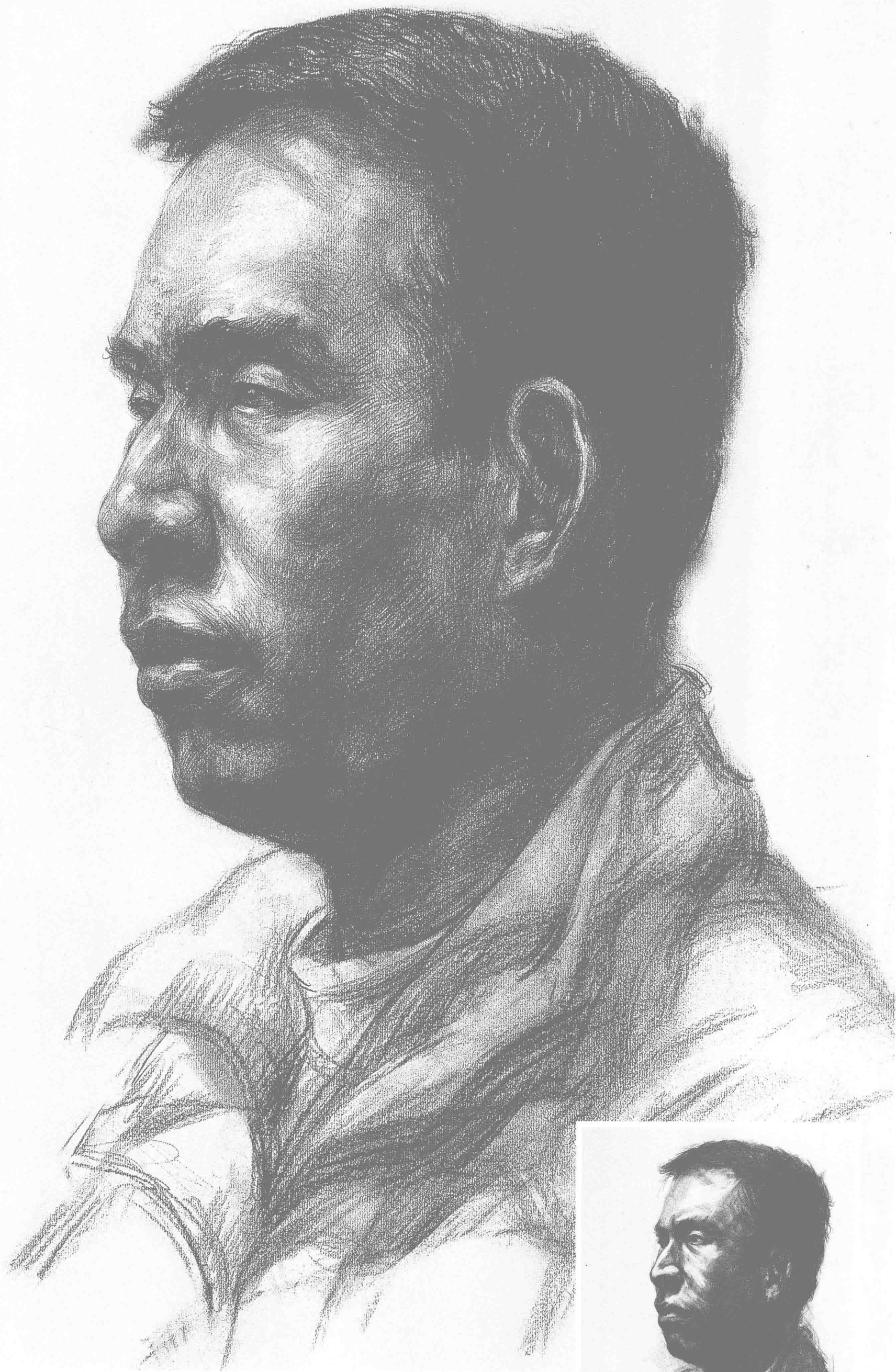
点 评：

可能是客观对象面部特征的原因，画面过于强调人物五官的轮廓，却忽略了五官周围的结构。此外，人物面部中线的位置有误，左脸显得过大，这也是同学们经常出现的问题。修改后的作品注重了人物的结构以及质感，对于头发的生动刻画，使面部的轮廓线产生了虚实变化，人物也显得更加生动了。

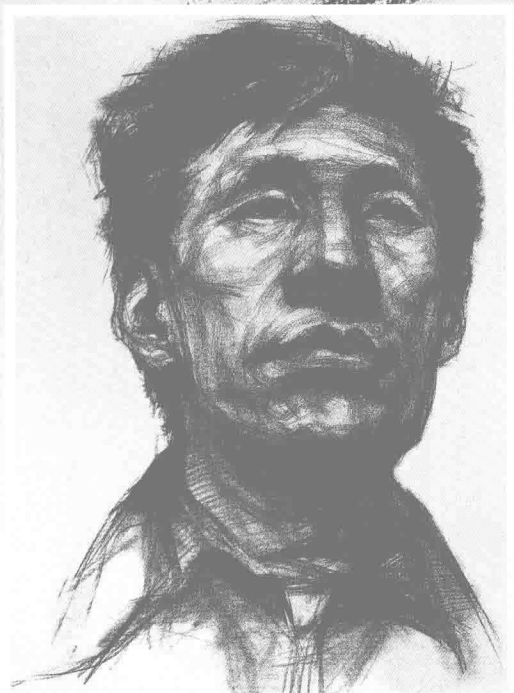
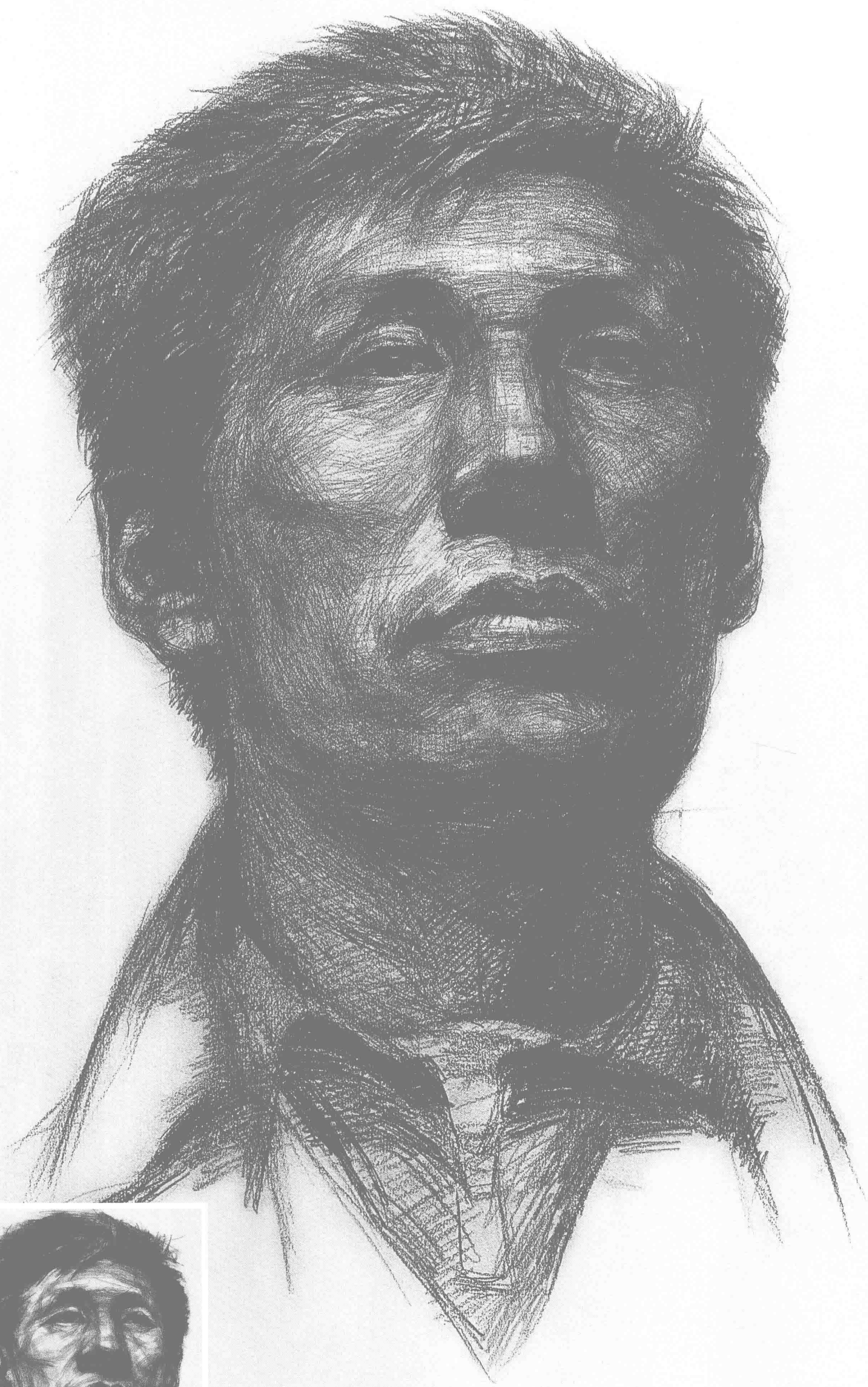
点 评：

通过画面可以看出，这位同学用笔十分熟练，对于形体的理解和塑造也还可以，但是对于画面整体效果的把握不够，暗部过重，缺少层次，高光过多，下颌的亮度甚至超过了颧骨和鼻头。

点 评：

画面对于人物五官的深入刻画不够，这也是目前学生中存在的一个普遍问题。嘴部的处理比鼻子和眼睛略好一些，但是鼻头与鼻翼的结构关系没有表现出来，对于鼻梁的处理过于简单，甚至忽略了鼻骨。脖子的圆柱体结构没有表现出来，对于衣服的处理也过于潦草。

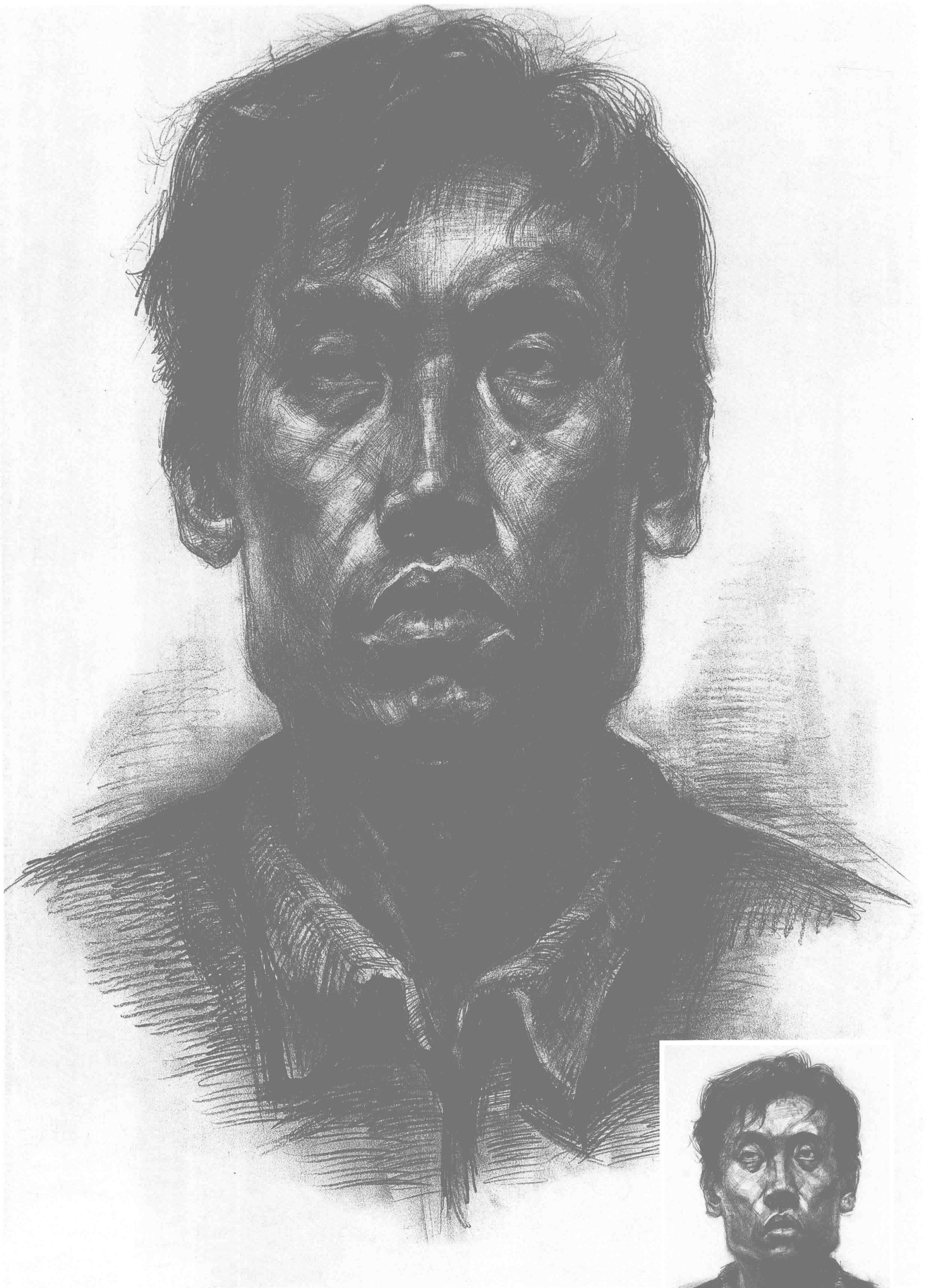
点 评：

这幅作品的黑、白、灰效果不够强烈，结构也不够整体。修改后的作品突出了对于人物五官的刻画，强调了面部各个部位的造型特征，主次分明，整体而又富于变化。

点 评：

“近大远小”的透视规律是绘画中最为重要的原理之一，而这幅作品中对于眼睛和嘴的刻画都违背了这一规律，而且眼睛、鼻子和嘴没有处于同一条面部中线上，对于人物结构的理解不够深刻，过于表面化。

点 评：

虽然这幅作品对于人物大的结构关系有所把握，但是对于形体的认识过于简单和概念，在整体关系中缺少变化。

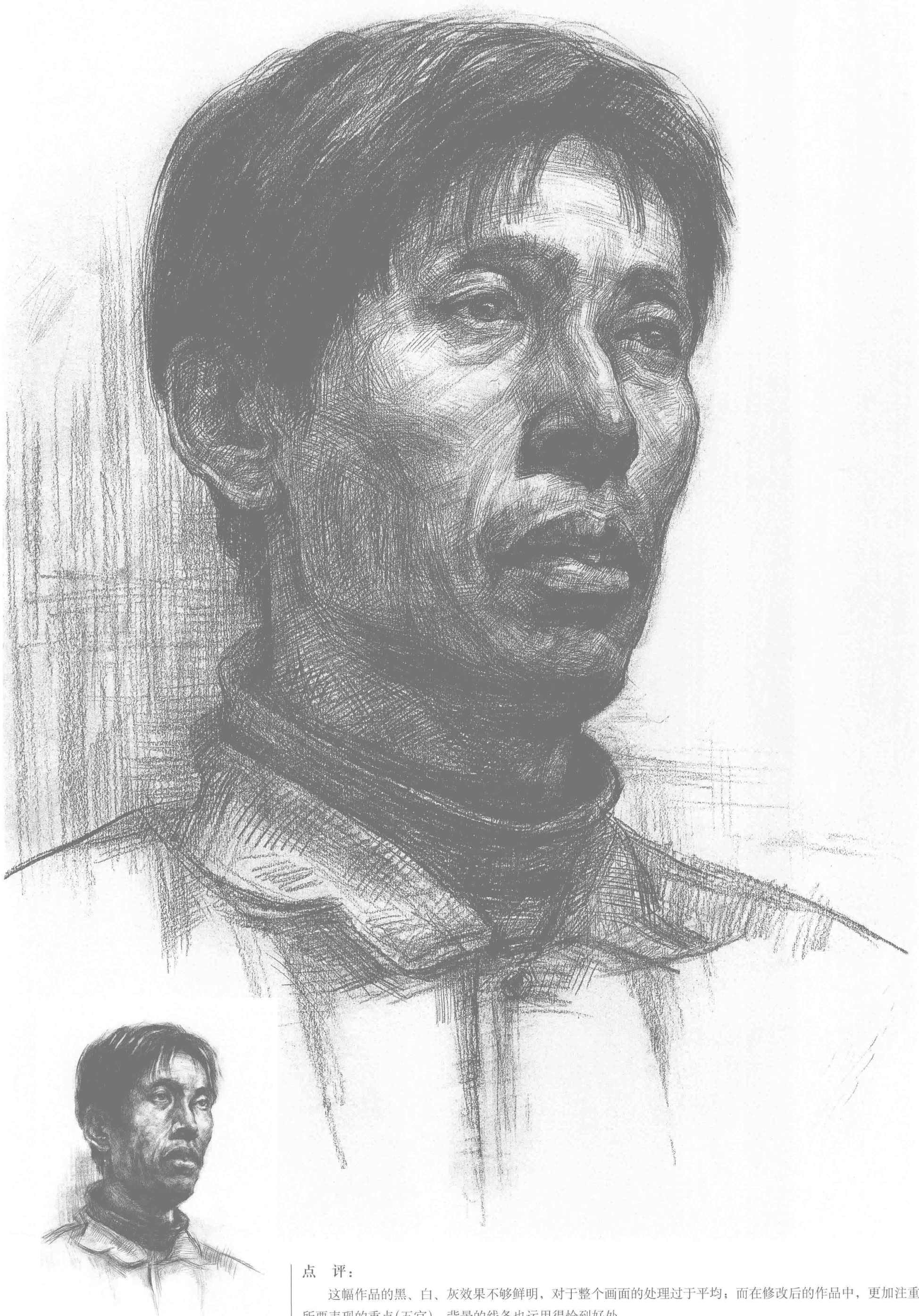
点 评：

两幅作品相比，修改后的作品在强调细节变化的同时也没有忽视画面的整体性，用笔熟练，毛皮衣领刻画得十分生动，是一幅非常好的作品。

点 评：

这幅作品对于大的体面关系表现得还算可以，但是这种认识与表现只是概念化的，这是画面缺少生动感的主要原因。除此之外，在边缘线的处理上不够严谨，没有正确地认识和运用虚实变化，嘴和鼻子又没有处于同一条中线上。

点 评：

这幅作品的黑、白、灰效果不够鲜明，对于整个画面的处理过于平均；而在修改后的作品中，更加注重了所要表现的重点(五官)，背景的线条也运用得恰到好处。