

Hold住

艺考族

HOLD ZHU YIKAOZU SUMIAO TOUXIANG MOXIE

HOLD ZHU YIKAOZU SUMIAO TOUXIANG MOXIE

顽强的毅力可以克服任何障碍。——达·芬奇(意)

姜在贵 编著

实战篇

艺考族

默写技法讲解

最新考题范例

实景照片图例

素描头像默写

美术出版社

作者简介

姜在贵

1989年1月4日出生于黑龙江省青龙山农场。2001年与许国利老师学习绘画；2005年入黑龙江省艺术学校，与叶剑、任明、孙健、鞠望飞老师学习绘画，与于猛老师学习雕塑；2008年考入哈尔滨师范大学美术学院。

作品《前程似锦》入选上海世博会中国美术作品展；作品《北大荒之夜》荣获纪念中国志愿军抗美援朝60周年展金奖；作品《家园》荣获全国第三届大学生冰雕创作设计大赛金奖；作品《年轮》入选黑龙江省第十一届美术作品展；作品《2012》入选黑龙江省第六届新人新作展；作品《开拓者》入选黑龙江省第六届新人新作展；作品《119km》入选黑龙江省第五届水彩双年展。

黑龙江省学生联合会第八次会议代表大会代表，黑龙江省美术家协会会员，九天艺术教育素描教师。

在贵素描之我见

素描，在我的概念中，通常分为重视形体结构类和重视光影的形体塑造。而今天看到在贵的素描，让我改变了一些看法，似乎这里还存在第三种类型，那就是既重视形体结构，又注重光影描绘的类型。我想，这是与在贵从事雕塑专业和长期在美术高考素描教学第一线所积累的经验密不可分的。仔细研读在贵近期的每一张素描，无论从整体的把握还是细节的深入刻画，都像一颗精准而又锋利的子弹命中目标。素描头像艺术，尤其是在当今中国高等美术学院，其要求和竞争都已经相当激烈。整体上，几乎不允许有任何的败笔，细节刻画方面要求精细入微，在贵在这个素描集里做到了。

当前，美术高考应试教育的评分标准是：第一，要整体；第二，要生动；第三，要造型准确；第四，对于模特形象特征的表现要求准确。而当前，有很大一部分学生靠背一两套标准的模型来应付考试，这种做法是完全错误的。因为，评分老师在评分的时候，还会依据模特的形象来对考卷进行评分，如果该组试卷中画面和模特形象差距太远，就不可能得高分，甚至有可能得很低的分数。所以，我们奉劝那些没有兴趣从事美术事业，但又想通过美术高考走捷径的同学，不要抱侥幸心理。

哈尔滨师范大学美术学院副院长、教授、博士生导师

孟宪德

2012年5月于哈尔滨味象居

目录

在贵素描之我见——孟宪德/1

怎样画好头像默写/2

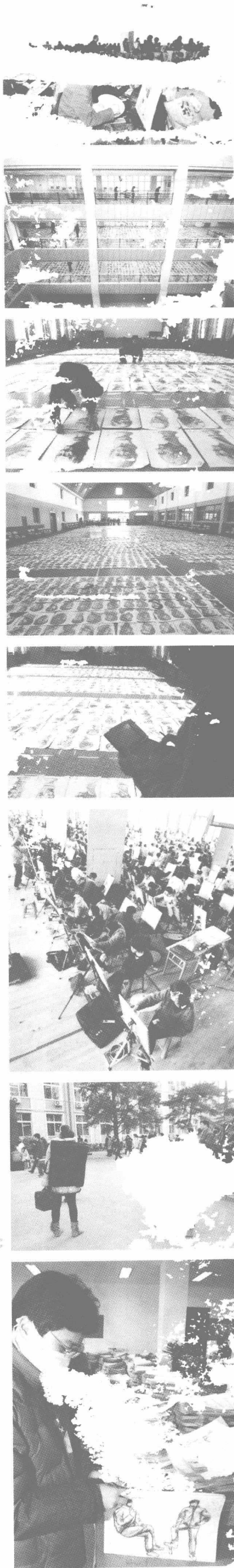
素描头像默写得高分的十大要素/3

五官的画法/4

头像默写起稿阶段的结构画法/6

考题实景照片图例与考题范画步骤/8

头像范画作品欣赏/32

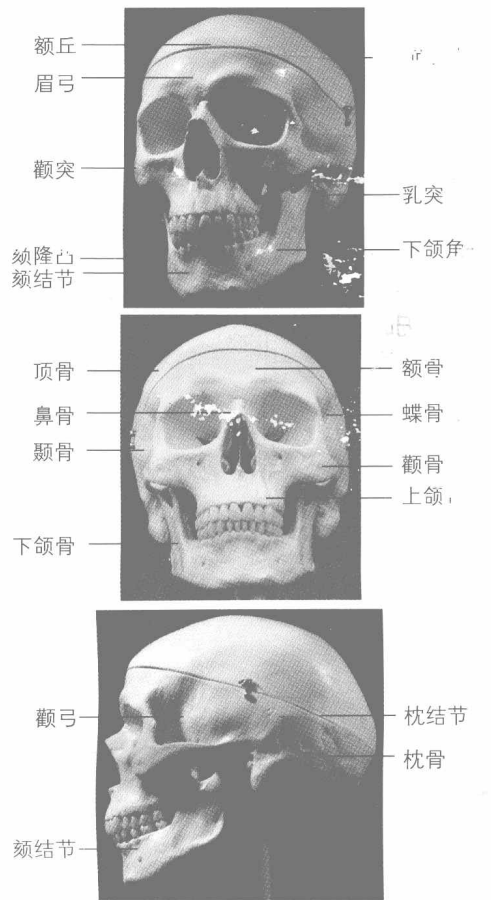
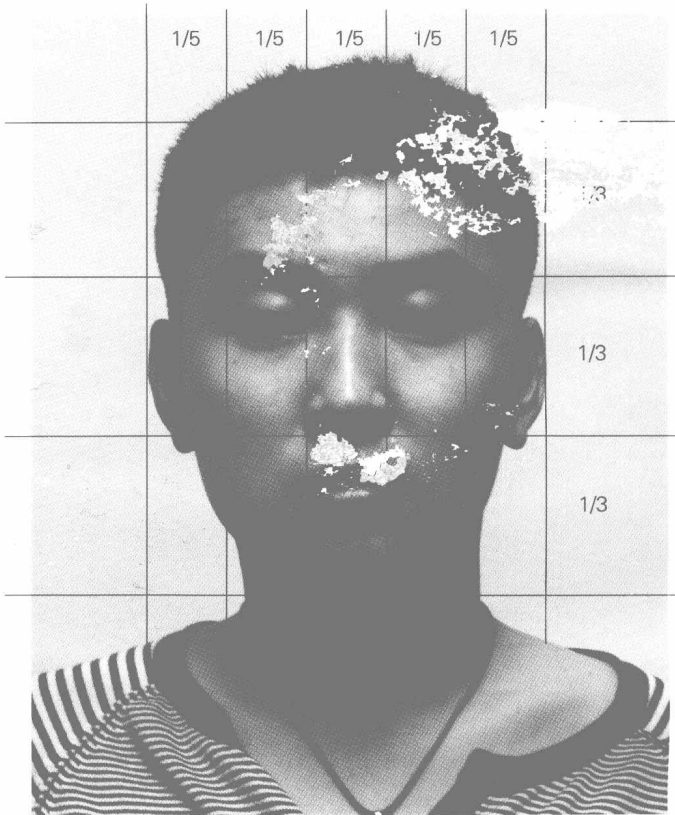

根据考题的内容，在一幅中形成整幅画完成的效果，避免对局部进行反复修改，以免画面显得杂乱，必要时可适当放大感觉，抓特征。

2. 落实在卷子上时，首先要定好构图，即头部大小、位置、朝向等，一般在画面中心偏上处，留出1/3处，避免画面空白太多。如采用半侧、四分之三侧或全侧角度可将头像画在画面中心偏下处，注意头顶的关系。

3. 动笔时要有大局意识，首先要定好头部的上下左右及四边，然后勾出头部轮廓，接着画脖子和肩，分清头部的正侧面和底面，定好发际线，轻勾脸部中线，把五官位置定好。接着具体画发型，勾出额头侧面、颧骨侧面和下颌底面，画出眉毛、鼻子、嘴、耳的具体形状。

4. 用笔。多用线条，因为线条是素描核心中的核心；多用辅助线，因为它是表现结构最快、最清晰的手段。建议同学们多用松弛的线条，尽量大胆用长线，表现大转折、大体块，概括小转折。

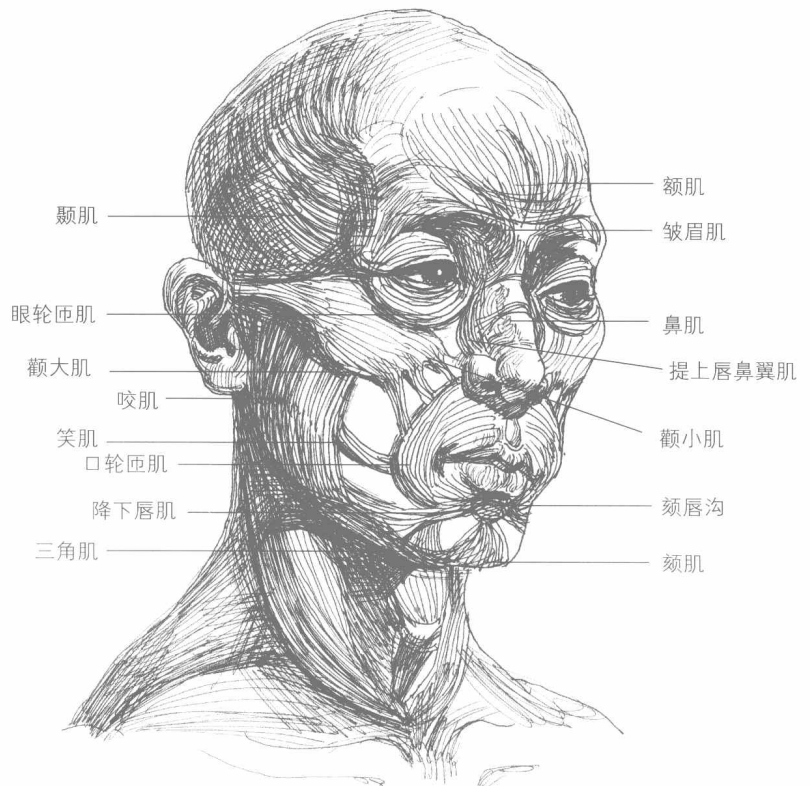
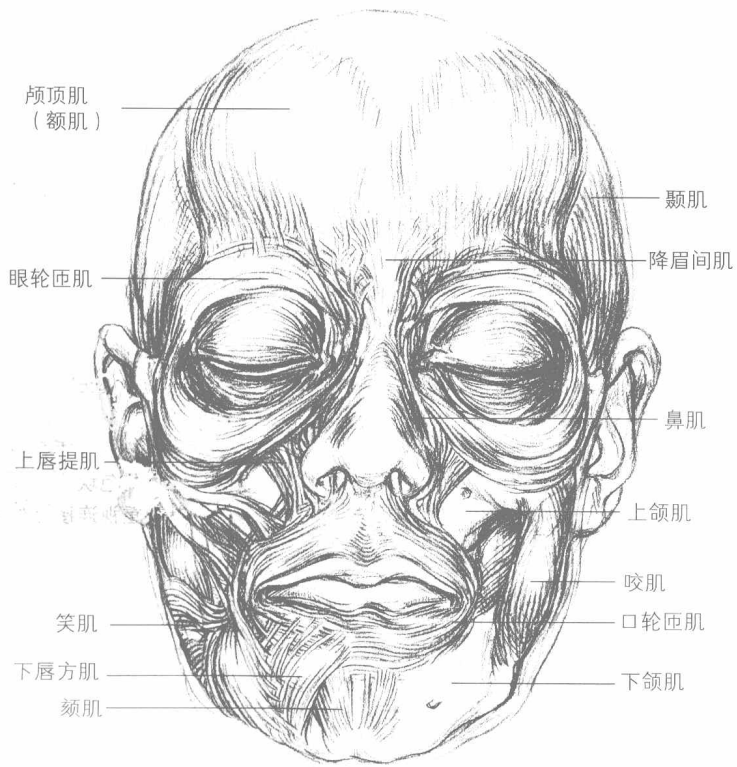
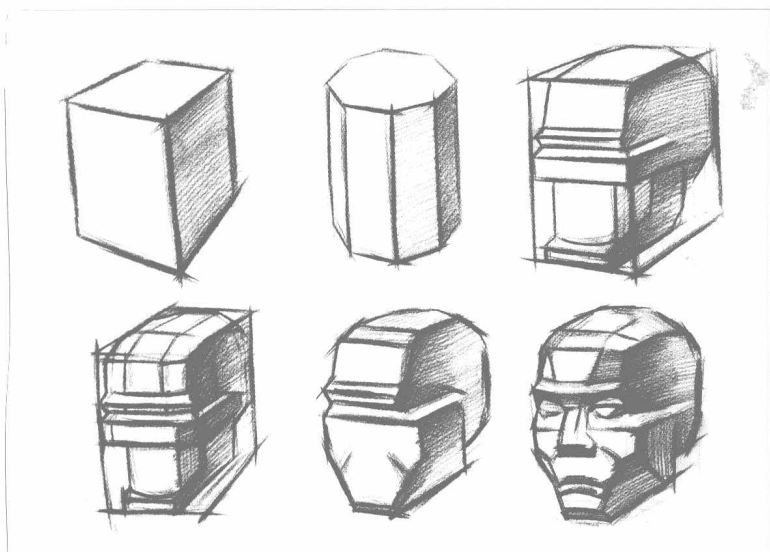
注意事项

1. 定好头部轮廓后，尽量不要画出这个定好的外轮廓，不要越画越大，一旦画大了就说明内部位置没有协调正确，往往最关注什么，就越容易画过，使局部放大。比如你越想鼻子画得深入，结果就越容易把鼻子画得过大，导致整体关系破坏。要牢记画头像一定要从整体入手。
2. 适当多画辅助线，例如：眉弓连成一条线，两眼连成一条线，嘴角连成一条线，外眼角与鼻头连线。保持由大到小的顺序，先有头、颈、肩，再分正、侧面，按照位置安放五官，从概括到具体，避免出大错。
3. 尽量不要过早上明暗调子，一定要把形定准，把结构画对，把形象画准。

铺大关系

首先我们要知道哪个区域是最暗的，哪个区域是最亮的，要有色阶关系。

1. 深色块区域：黑色的头发、眉毛、黑眼珠、鼻孔和嘴缝，通常是头像中最深的区域，用8B或更重的笔，不求一步到位，要分多次涂均匀。其实深色调中的黑是相对的，千万不要画成死黑。黑中要有变化，要有微妙的层次。头发也有黑白灰层次和反光、高光。
2. 深灰色区域：多出现在皮肤背光面，如眼窝、眼睑、鼻底、下唇底面、下颌底面、颈部投影、颧骨及耳朵阴影，切记画阴影区域时要注意观察阴影区域的形状。
3. 中间灰色区域：常出现在不正对光也不背光的过渡区域，如额头侧面、两眉中间、鼻翼侧面、颧骨侧面、腮部、眼轮匝肌周围、口轮匝肌周围、颈部和耳朵，这个区域并不稳定，人的胖瘦、年龄、光照都会使其产生变化，变得更深或者更亮，建议同学们用2B、3B、4B铅笔最适宜。
4. 浅灰色区域：注意皮肤的受光部分。人的肤色并非纯白，皮肤有固有的浅灰色，要因人而异掌握好尺度。这一部分适合用HB铅笔画，在画之前可以采用纸巾轻轻擦拭，然后再落实铅笔。
5. 高光区域：眼球和皮肤最亮区域通常出现在形体转折处或其周围，用橡皮在关键位置提出白纸颜色，注意衔接自然，另外注意头发高光不是纯白，而是中灰，要坚持局部服从整体的观念。

素描头像默写得高分的十大要素

1. 比例关系
2. 透视关系
3. 透视关系
4. 结构关系
5. 整体明暗关系
6. 空间关系
7. 质感
8. 五官
9. 画面干净
10. 时间保证

整体：要服从局部到整体、整体到局部的原则。

结构：尽量大胆用长线，表现大转折、大体块，概括小转折。

明暗：我们要知道哪个区域是最黑，哪个区域是最亮。要有色阶关系。

质感：注意皮肤的受光部分。人的肤色并非纯白，皮肤有固有的浅灰色，要因人而异掌握好尺度，适合用HB铅笔刻画。

头发：画头发时一定要整体分成体块、组，找走向。头发也有黑、白、灰、高光、反光，切记高光不是纯白的，只是相对的白，千万不要把头发画得一片黑。

比例：要定好头部的上下左右及四边，然后勾出头部轮廓，接着画脖子和肩，分清头部的正侧面和底面，定好发际线，轻勾脸部中线，把五官位置定好。

透视：适当多画辅助线，例如：眉弓连成一条线，①两眼连成一条线，②外眼角与鼻头连线，③嘴角连成一条线。注意由大到小的顺序，先有头、颈、肩，再分正、侧面，最后按照位置安放五官，从概括到具体。

脖子有粗细变化，向前倾斜，注意别画得僵硬，以胸锁乳突肌分界，斜方肌为背面，下颌在脖子上的阴影形状反映了脖子的圆柱形，衣领包着脖子，脖子的亮部比脸的亮部要深，颈部两条锁骨前为正面，锁骨与肩胛骨之间为上面，肩胛骨以后为背面，不要把肩画成平面。

注意嘴角的虚实变化，通过嘴角的刻画，可以使嘴唇的空间关系更加完美。

★ 2012年河北科技师范学院美术高考考题

素描：女青年头像默写（动势仰脖，角度不限）

用纸：8开

时间：3小时

考题实景照片图例

图例1

图例2

注意事项

1. 本阶段列出明暗五大层次，但实际画出三个层次就可以，亮灰和高光留到深入刻画阶段，因为这个层次细节丰富，而且容易发生变化，所以不易过早确定，避免画死。

2. 黑白灰的五个层次只是习惯性的设定，细分十个也可以，层次越多效果越好，难度也会越大。要想法将复杂的问题简单化，由简单到复杂才能把不可能完成的任务完成。

3. 白色区域要明确，较深的灰色可以多次完成，黑白灰对比关系要准确，只有明暗层次合适，你才会感到色调真正贴在形体上，而不是附在表面。

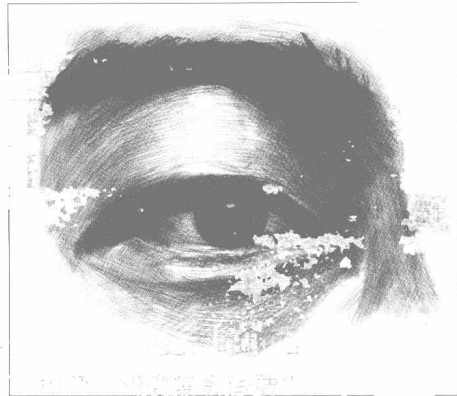
4. 画色块间的衔接：色块的交接边缘通常是结构的转折之处，是明暗交界线，通常比色块整体更重一些，不同的色块意味着不同的体面，要使这些色块组成整体的形体，就要重视交接处的过渡。

5. 排线的技术：尽量把每个大面处理得单纯些，避免过多小变化，排线时笔不要过尖。排线时第一层要倾斜，排成小角度，不要垂直。排到一定颜色之后可以用纸巾轻轻擦拭，融合笔触，使色调更均匀、更整体。暗部区域不要用过尖的笔画，有可能导致后面深入时上不去铅。

虹膜
下眼睑

眼睛

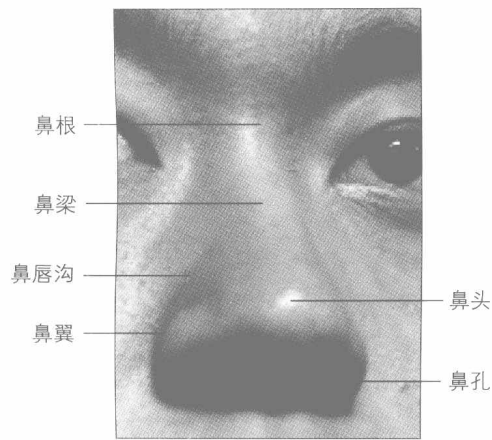
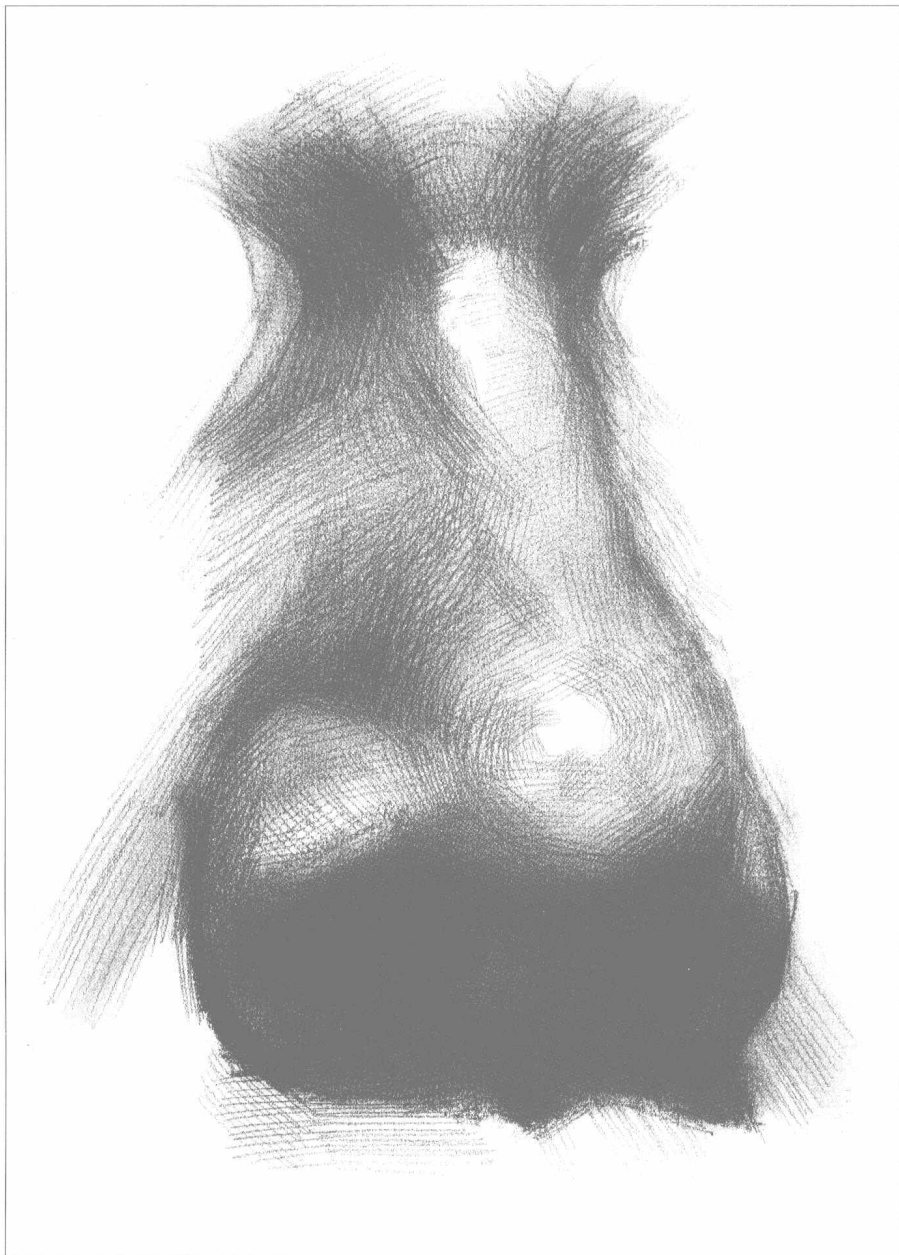
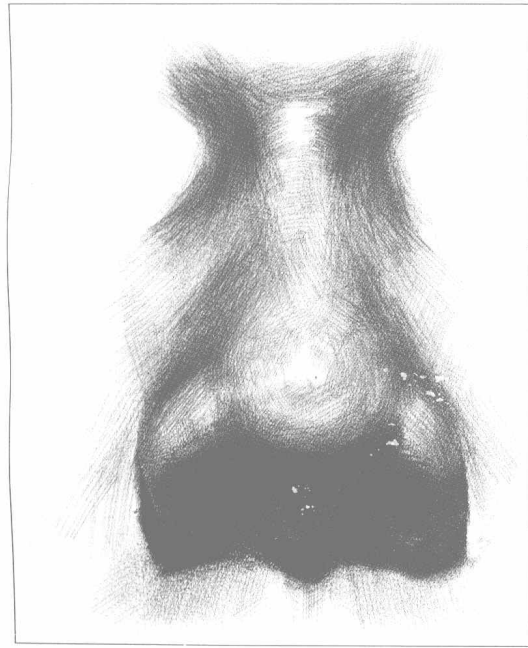
眼睛是球体，露出的是半球，不要将眼睛画成平面图案，要画得立体，眼睛与眉弓底面交界处呈圆形，半侧看是椭圆形，正侧看是扇形。首先可以把眼睛看成是几何球体，根据结构分出深灰与浅灰。然后画眼睛的结构，上眼皮要有厚度，会有投影在眼球上呈现，眼球不是完全露出的。上眼皮将其遮住一半，侧面看时眼球如同月牙，下眼皮有厚度、投影。

眼睛的结构分析图

鼻子

我们知道鼻子的结构主要是由鼻根、鼻头、鼻翼、鼻唇沟组成。区别不同鼻子的特征，主要是根据鼻梁的高低、鼻翼的大小和鼻头的宽窄来界定。鼻梁是一个长方体，鼻头是个球体，两个鼻翼以半球的形式包着鼻头两侧。鼻头要高于两个鼻翼，鼻孔在鼻翼的底面呈豌豆形，鼻子整体看上去还是个梯形方体。

鼻根

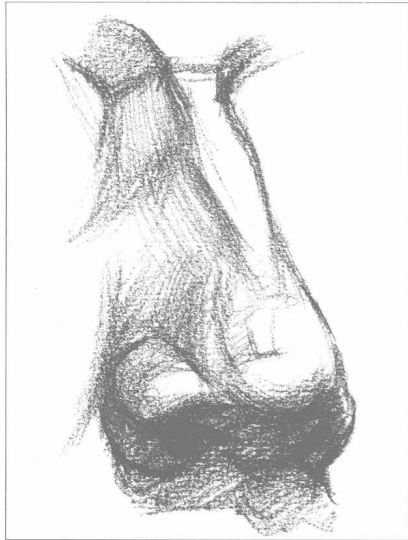
鼻梁

鼻唇沟

鼻翼

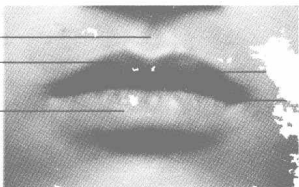
鼻头

鼻孔

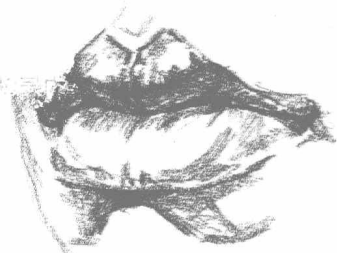
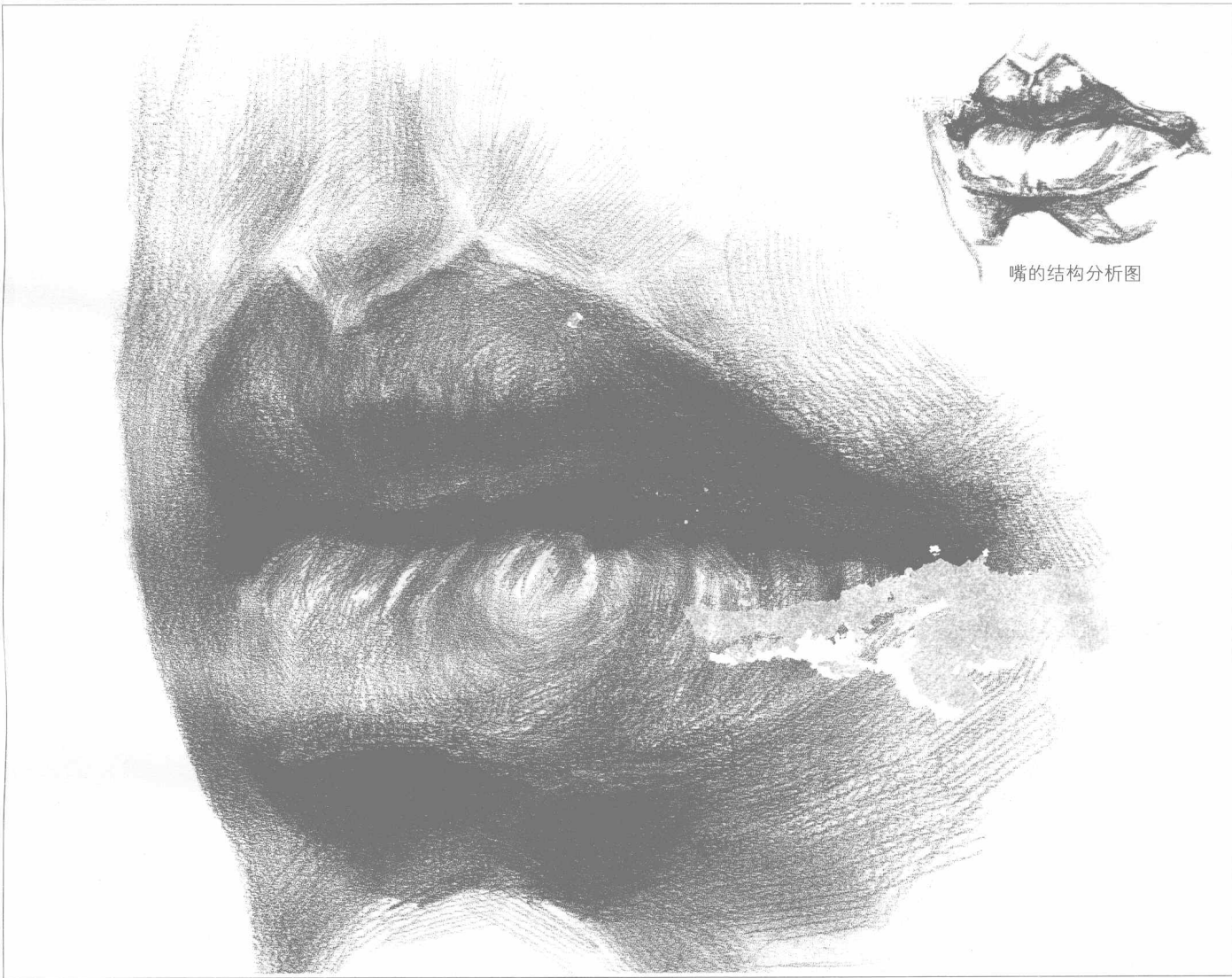
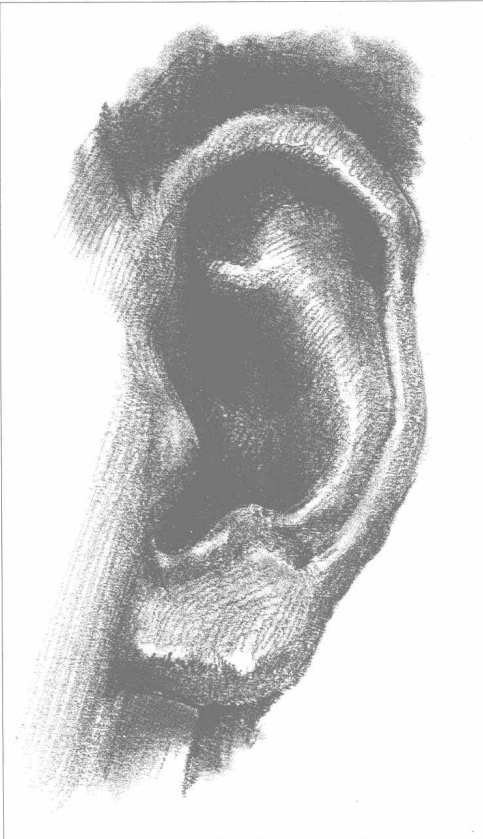
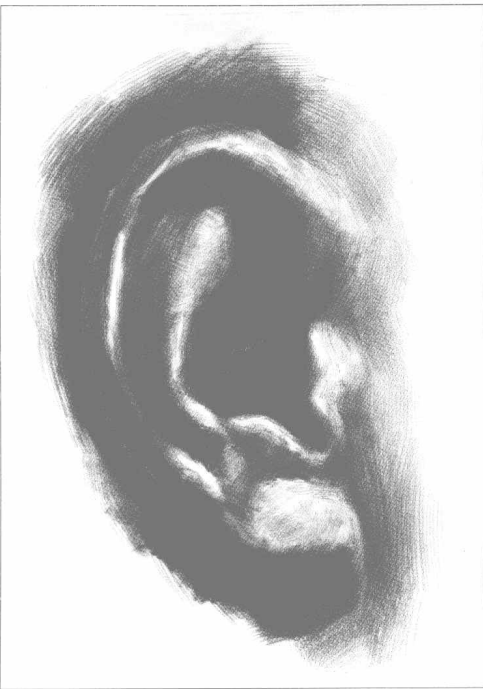
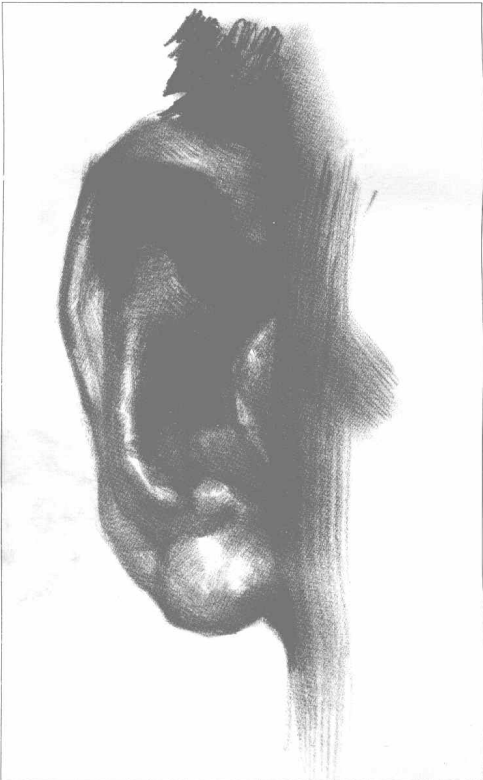
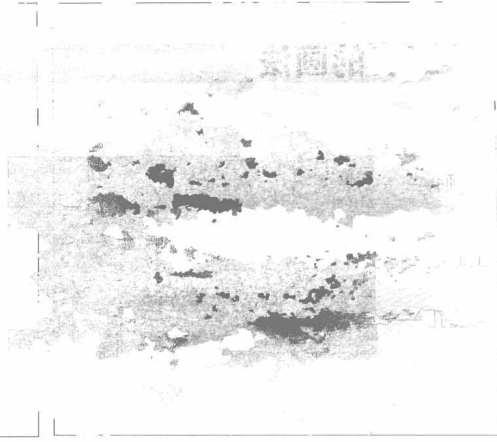
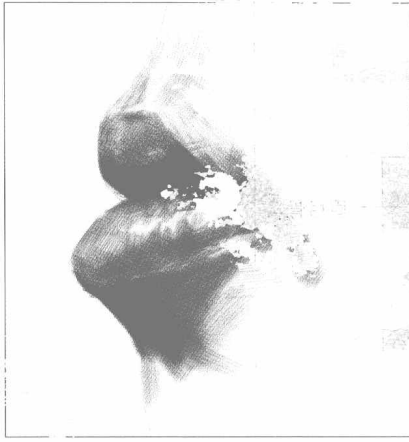
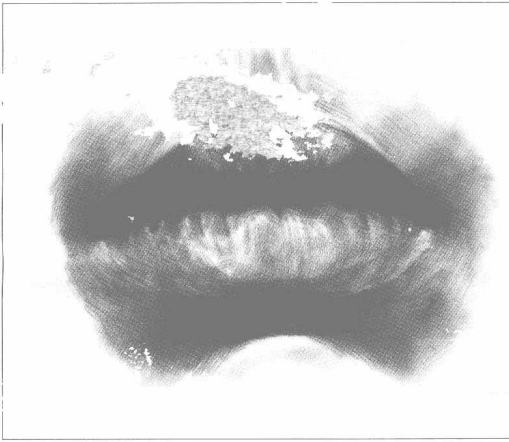

鼻子的结构分析图

人中
唇结节
上嘴唇
下嘴唇

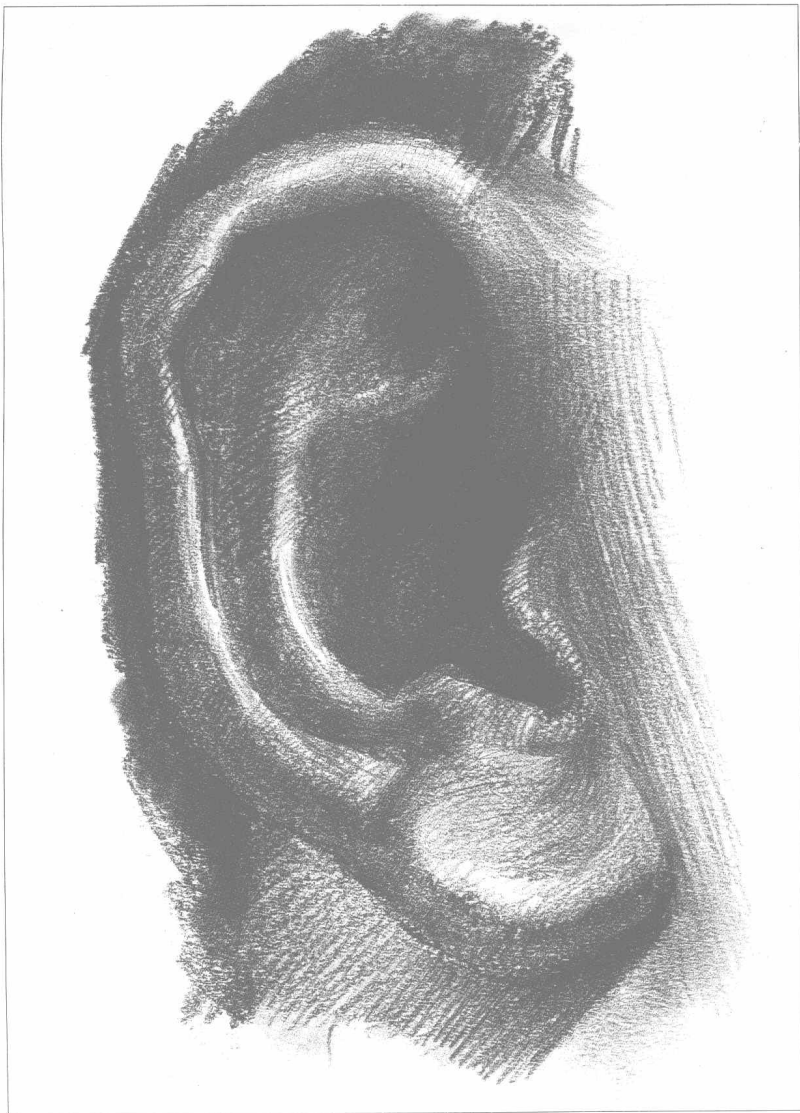
嘴的形体如同一只碗扣在鼻子与下颌之间，不要只涂嘴的固有色，鼻底的投影能够暗示出口轮匝肌的弧度。人中轻画不要勾死，上下唇线要有虚实变化，两边实，中间虚。嘴缝线最深，嘴角变化微妙，有时像两个点，有时像两条短线，一般上嘴唇重，下嘴唇亮。

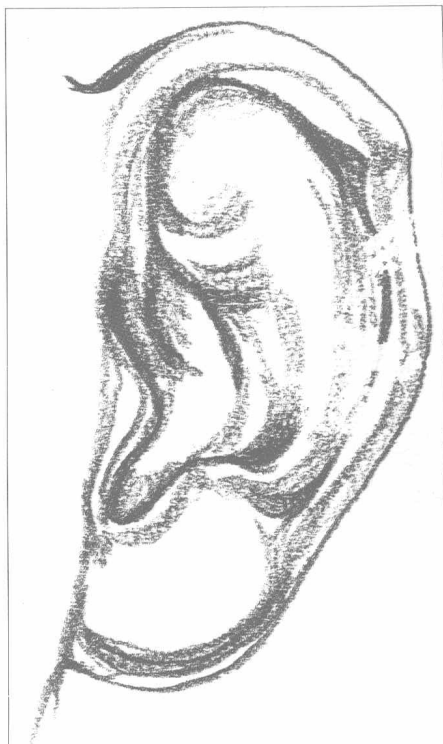
嘴的结构分析图

耳朵

耳朵是一个多面体，看起来较为复杂。我们可以把耳朵看做一个半碗形，具体分为外耳轮、内耳轮、内屏、耳垂及耳孔。外耳轮在耳朵的最外侧，呈问号状。作画时要从外耳轮画起，结构穿插要明确，注意整体把握。

耳轮
三角窝
对耳轮
对耳屏
耳屏
耳垂

耳朵的结构分析图

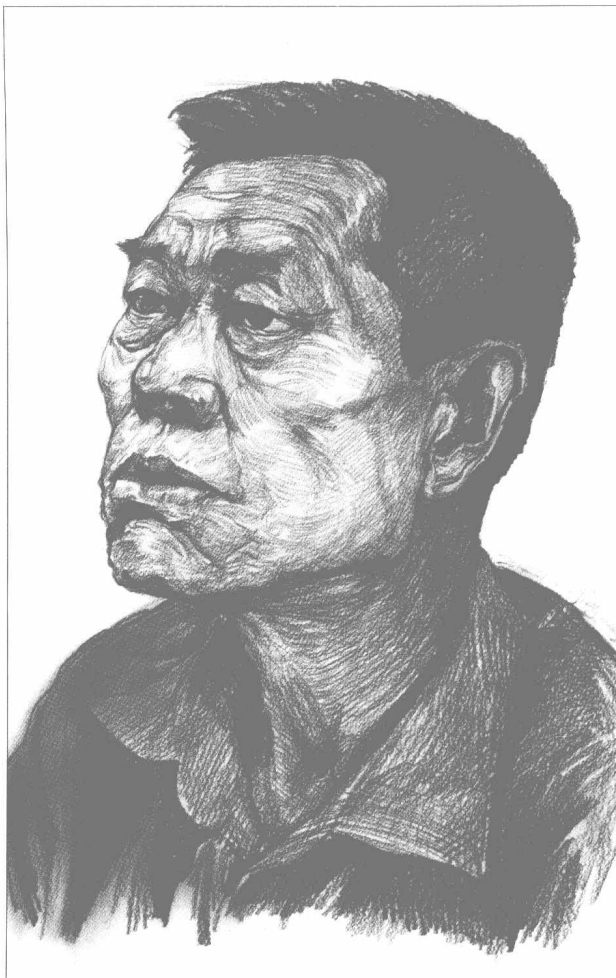
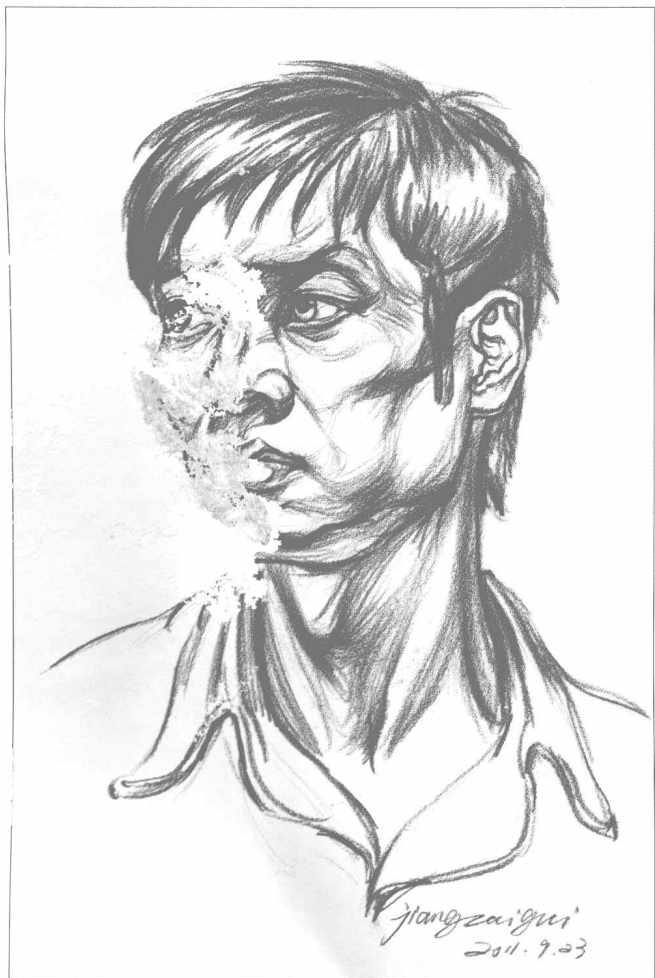
老年正面头像

五官耳朵结构：画耳朵时要从外到里画。可以用5B或6B铅笔的侧锋绘制，因为用线的力度不同会使结构的虚实变化表现得更到位，要一气呵成，保持整体与局部的统一。

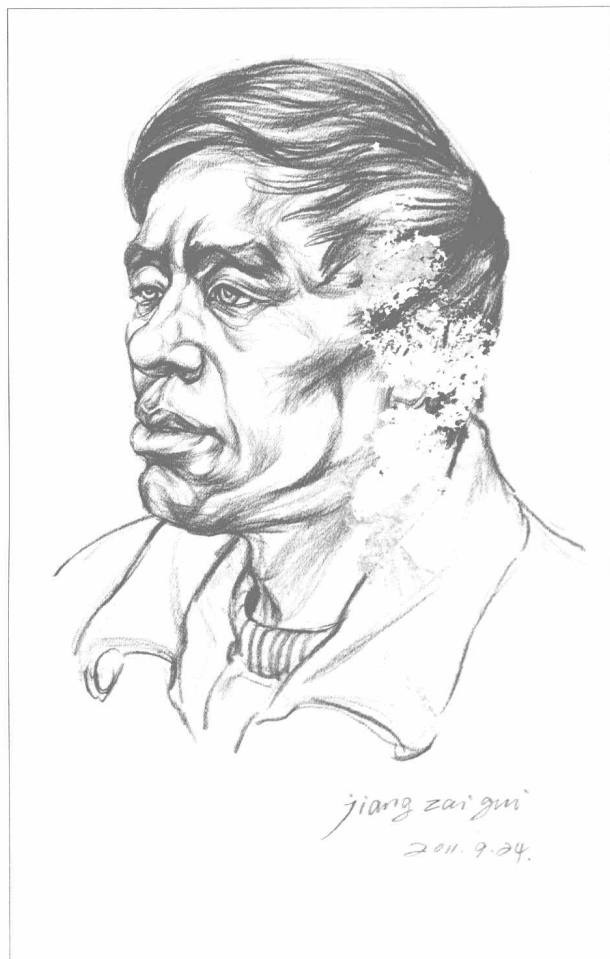
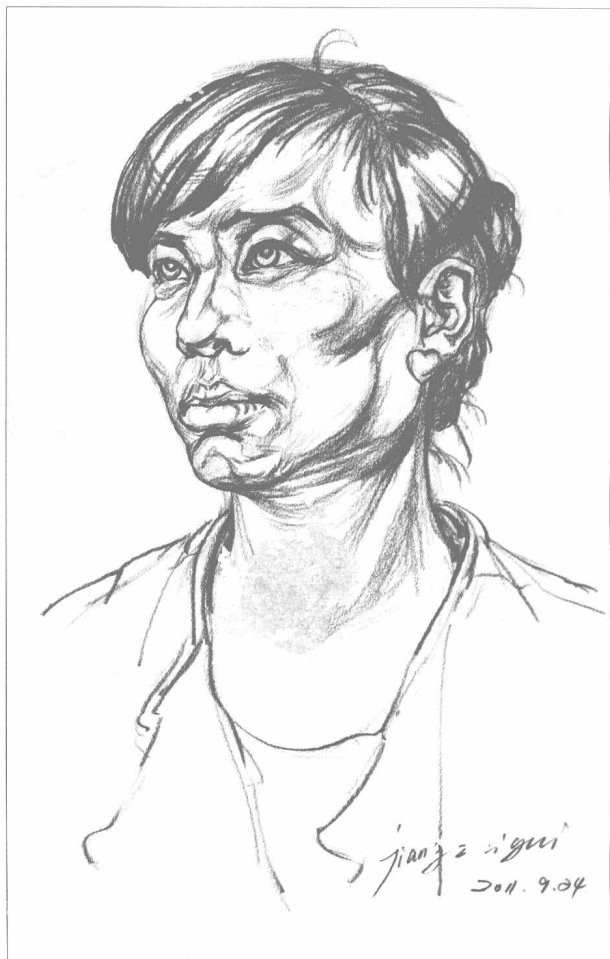
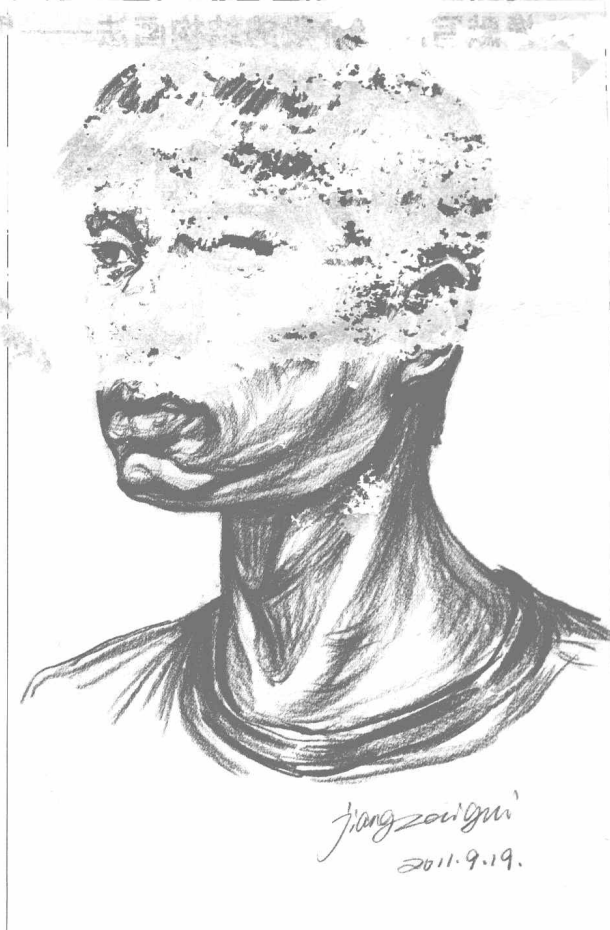
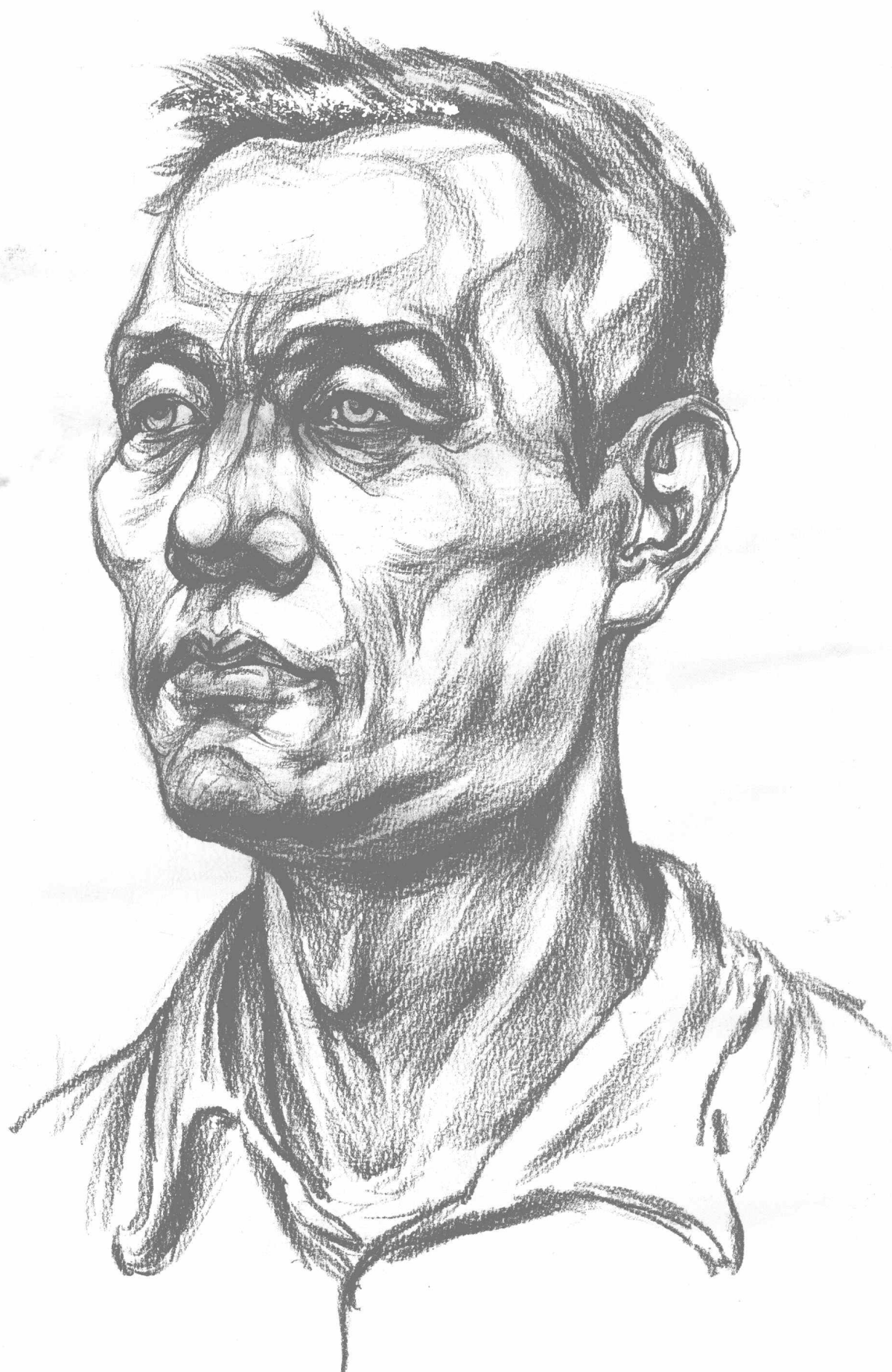
骨骼结构：由于老年人骨骼会发生收缩，皮肤肌肉会变得松弛，画骨骼的时候要牢牢卡住骨骼的转折面，放松地画出肌肉的松软，要有皮包骨的感觉。至于皱纹，不要过多刻画，抓主要的即可。要让皱纹长在骨骼和肌肉上，而不是附在表面。

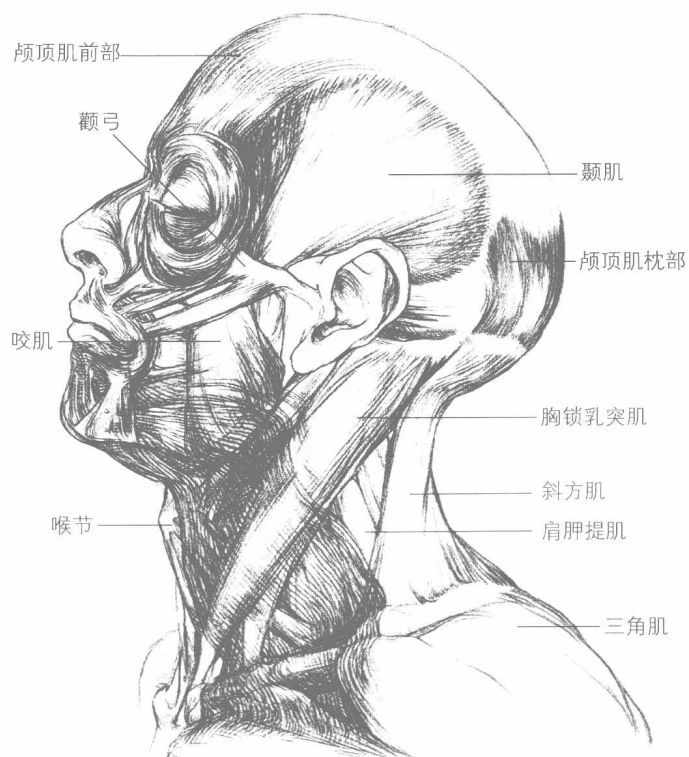
线条结构画法：抓主要结构，在作大转折的基础上，注意用线的粗细、强弱、实、软硬的对比变化，用线要有节奏感，还要胸有成竹，胆分析总结，画结构时一定要把头骨和解剖知识合二为一。

素描头像默写起稿阶段的结构画法——男中年3/4面头像

男中年头像近几年来在各省美术考试中多次出现。我们在画男中年3/4角度时，要把握好模特的大动势，抓好大感觉，从骨骼的结构出发，围绕着肌肉塑造。由于男中年模特骨骼肌肉明确，形体刻画更要到位，这样才会使人物更立体，即使不上明暗调子，也会感觉很结实。

素描头像默写 四个步骤

2012年福建省美术统考 素描头像考题

考题：素描头像，与044题
用纸：8开纸，限用炭笔、铅笔
时间：30分钟

考题实景照片图例（1-4）

图例1

图例2

图例3

图例4

步骤一

从整体观察，注意构图位置是否合适，要把人物前方的空间留大一些，根据模特的气质特点，概括大轮廓。

步骤二

从五官结构入手，有意识地表现肌肉与脸部结构的衔接关系，保持脸部干净。

步骤三

进一步地对明暗、头发、围脖进行刻画，注意刻画年轻女性时不要在脸上画太多过重的调子和结构。

步骤四

调整阶段，从整体观察明暗是否画得到位，一定要掌控住整个画面的节奏感。

2012年安徽大学美术高考专业考题

素描：男青年戴眼镜，不限角度

用纸：8开纸，限用炭笔、铅笔

时间：1小时

考题实景照片图例（1-4）

图例1

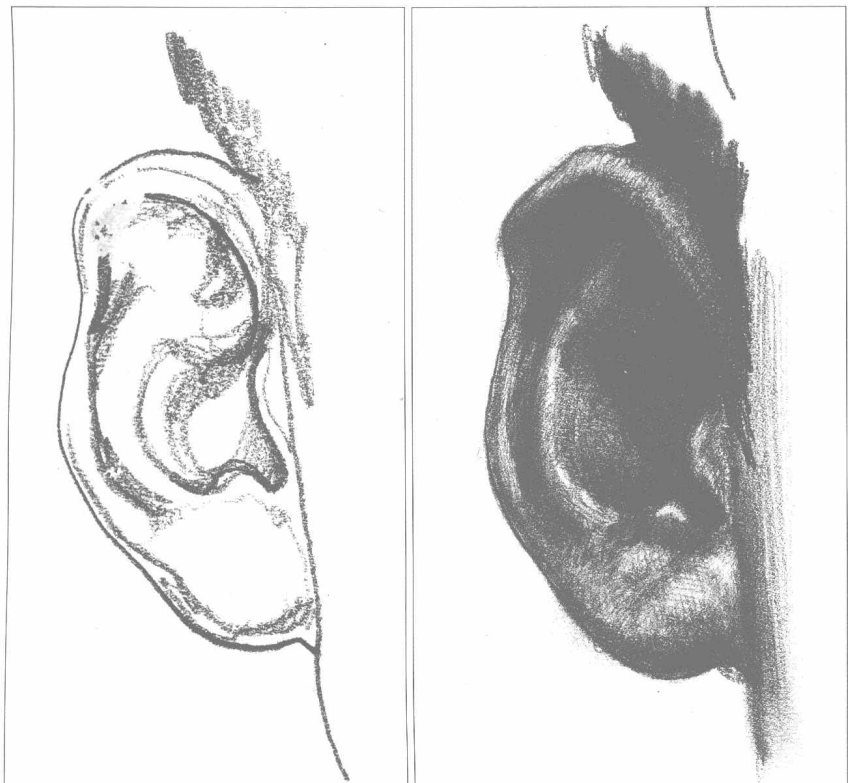
图例2

图例3

3/4面耳朵画法分析

从3/4角度表现外耳轮时，我们可以参照刻画罐子口边缘的方法来对耳轮进行塑造，从而表现耳朵的体积感。

图例4

jiang saigu

2011.12.5.

2012年黑龙江美术高考联考考题

头像：男中青年3/4侧面默写

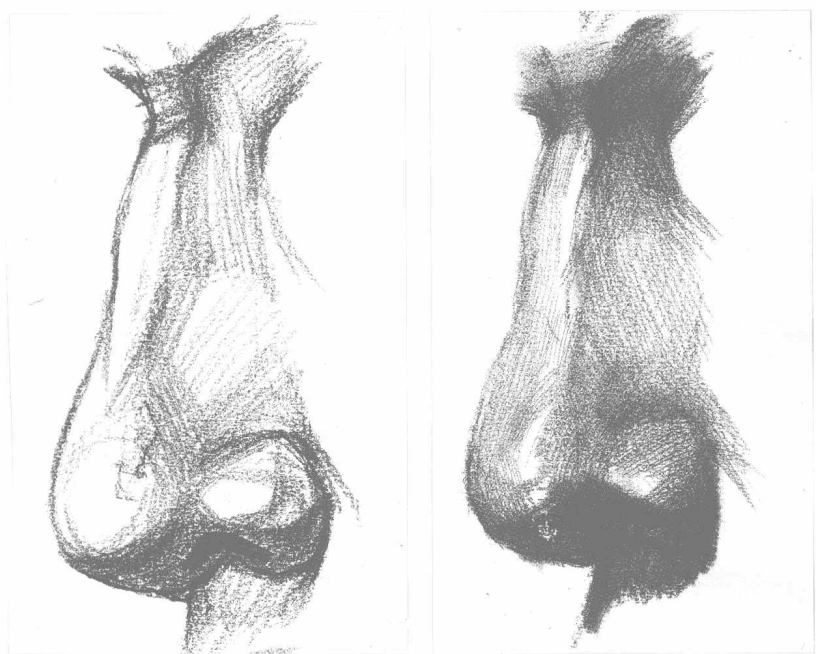
用纸：8开纸，限用炭笔、铅笔

时间：3小时

考题实景照片图例（1-4）

图例1

图例2

图例3

图例4

步骤一

从整体观察入手，注意构图。画出辅助线，定好三庭五眼的位置，通过辅助线来定耳朵的位置。注意头和肩的关系。

步骤二

进一步完善五官的结构形和脸部的侧面结构线，用软铅笔淡淡地标出黑白灰关系。

步骤三

迅速地把黑白灰分清，将头发画重，脖子画灰，让脸部凸显出来，整体地将3/4侧面铺上灰调子，使画面更整体，逐一完善对五官底面的刻画。

步骤四

调整阶段，根据模特的形象特征、皮肤质感、神态气质进行逐一刻画。

2012年山西美术高考联考考题

素描：中老年男子3/4默写

用纸：8开纸，限用炭笔、铅笔

时间：3小时

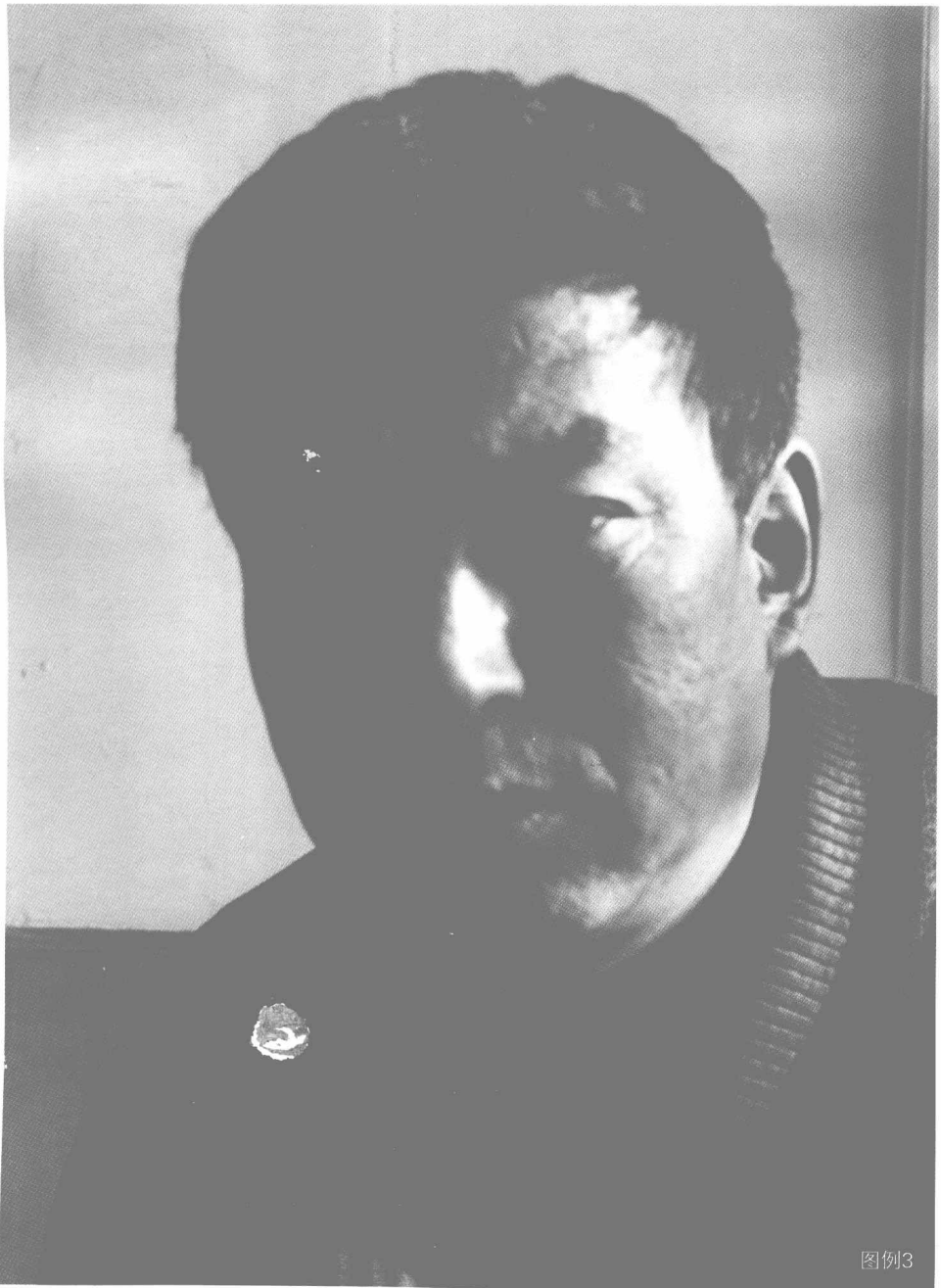
考题实景照片图例（1-4）

图例1

图例2

图例3

图例4

