

■ 刘平 著

刘平

素描头像应试范本

中国纺织出版社

写在前面

随着高等院校专业设置的改革与调整，各美术院校在招收考生时的命题内容和考试形式较之过去有了很大的变化。就素描考试而言，表现内容包括静物、石膏像、风景、人物、场景组合等，考试形式也更为灵活，采取命题创意、默写、组合构图、写生等形式。

在诸多考试内容中，素描头像是造型要求最高、难度最大、最不易表现的内容之一。近年来，高等美术院校专业招生考试提前，专业训练时间缩短，在较短时间内既要兼顾其他相关考试科目，又要迅速掌握好素描头像的基本造型规律和表现方法，这给广大考生专业学习和备考带来了困难。

鉴于此，本书以科学的态度、系统的专业训练方法，为广大美术类考生提供了有效的学习素描头像的方法，旨在帮助有志于报考高等美术院校的考生在较短的时间内掌握好素描头像的造型规律和表现方法，为报考高等美术院校打下扎实的绘画基础，力求考试获取高分。

刘平

2007年7月

作者简介

刘平，1963年生，湖南邵阳人。1989年毕业于湖南师范大学美术系油画专业。1996年毕业于中央美术学院油画研修班。现为湖南科技大学艺术学院副教授，主要教授美术基础课。

刘平

素描头像应试范本

■ 刘平 著

女青年头像

素描头像的考试一般为写生或默写男、女青年头像或老年人头像，考试时间通常为3小时左右。

考试的基本要求包括以下几个方面。

- (1) 构图完整，形体结构、比例及透视关系准确。
- (2) 结构严谨，刻画深入，主次分明，层次丰富。
- (3) 造型生动，形象特征鲜明。
- (4) 具有一定的艺术表现力。

一、如何进行专业备考

对于有志于报考高等美术院校的广大考生来说，如何进行科学、系统的专业训练，在较短的时间内迅速提高专业考试的竞争力，在考前的应试准备中尤为重要。

就素描头像而言，应该从以下方面进行应试准备。

(一) 接受系统的专业训练

现在考生大部分都是学画时间短，专业基础弱，且普遍存在专业学习急功近利、不求甚解的思想。高等美术院校专业考试是对艺术人才的选拔，专业考试要求高。考生要具有造型的想象力、创造力及扎实的绘画基本功。而这些知识的获得都要依赖于严格、科学、系统的绘画专业训练，学习中的急功近利和旁门左道是不可取的。罗素说：“真正有用的训练，是理解若干一般原则，对于这些原则在各种具体情况下的应用是基础训练的终极目标。”因此，对于美术类考生来说，应该以严谨、科学的态度系统地研究形体、结构、空间、明暗、透视等绘画表现规律，脚踏实地、一步一个脚印地逐项训练，做到真正理解和掌握绘画造型的基本规律和方法，从而获得绘画水平的全面提高。

(二) 明确学习目标，提高学习效率

目前，高等美术院校招生考试时间普遍提前，这样大大地缩短了考生们专业学习与训练的时间，因此，考生们在应试前提高学习效率是备考的关键。而提高学习效率就必须在每一个阶段根据自身情况制定切实可行的学习计划。

制定计划需注意学习内容要知识系统、目标恰当、重点突出、针对性强；学习进度要安排合理、有条不紊、循序渐进；训练形式要写生、临摹、默写相结合；模拟考试要在规定的时间内侧重对头像构图、比例、形象感受力等方面的测试，以锻炼心理素质，积累临场经验。

制定科学的学习计划，有利于帮助我们明确学习目标，抓住重点，突破难点，提高学习效率，避免漫无目标、盲目地学习，确保在有限的时间内，较快地掌握造型规律和表现方法，提高专业竞争力。

(三) 观摩优秀作品，提高艺术审美能力与表现力

艺术学习如同其他学科的学习一样，需向前人学习，从他们的经验中获得启示，得到帮助，以获得事半功倍的效果。考生要大量观摩中外优秀的素描头像作品，细心体会这些作品中形象处理以及意境创造的艺术表现手法，从中感悟绘画造型的规律和表现方法，拓展绘画表现手段，提高艺术审美能力与表现力。

二、如何在应试中取得好成绩

在专业考试中要获得好的成绩，除了平时刻苦训练、掌握科学的绘画方法、具备较好的艺术素养和扎实的造型基本功外，还要在以下三个方面做好准备，这样才能使造型能力得到高水平的发挥。

(一) 准备好绘画工具

入考场前，需根据考试科目准备好绘画工具。素描考试中常用的工具有以下几种。

- (1) 铅笔：铅粉细腻，容易控制、掌握，可以描绘出丰富的细节和层次，适宜初学绘画的考生使用。铅笔一般使用型号为HB~6B。

- (2) 炭笔：炭粉颗粒粗细适中，笔芯较硬，适合表现黑白对比

强烈的画面。有一定绘画基础的考生可以尝试使用。

- (3) 炭精条：炭粉颗粒较粗，炭质软硬适度，适合用于画幅较大的画面中，它表现的画面具有较强的视觉效果。

- (4) 木炭条：一种质地松软的绘画工具，由柳条烧制而成，适宜画初稿和面积铺色，也可与炭笔结合起来使用。这种笔表现的画面造型既轻松又严谨。

- (5) 橡皮：包括普通橡皮和可塑橡皮，它不仅可以用来修改画面，而且也可以擦出画面丰富的明暗层次。

- (6) 削笔刀：它可把笔根据需要削成尖、钝、粗、细等形状。

- (7) 透明胶带：用来固定画纸。

- (8) 画板、画架：自带画板、画架方便选择画画的位置。画板要求4开大小，板面光滑平整。

绘画基础较好的考生，平时训练时可以多尝试一些绘画工具，了解它们的性能，以便在考前能较好地选择自己能熟练驾驭的工具。“工欲善其事，必先利其器”，要取得好的画面效果，充分展示出造型的能力与表现技巧，不可忽视对绘画工具性能的掌握。

(二) 调整心态

许多考生遇到考试就难免心里紧张。我们经常看到有些平时专业能力非常强的考生，由于紧张未能在考试中将自己的专业水平充分展现出来。出现这种情况并非考生的造型能力不强，往往是由于过多地担心考试成绩，背负了太大的心理压力所致。因而，这就要求考生平时树立自信心，注意给紧张的心理减负，把考试视为平时的训练，以平和的心态面对考试。

(三) 掌握一定的应试技巧

考试与平时训练不一样，有很多不确定因素。加上近年来，考生剧增，许多考点都是临时租用的很不规范的场所，人多拥挤，光源散乱，若模特形象结构不好入画，考生就很难发挥出好的水平。遇此情况，考生要保持平静的心态，明确素描头像考试核心是对头像内在结构、形象特征的正确描绘，形与结构是考试的根本。因此，在考试时要从造型规律出发，着重对形体结构、形象特征进行归纳与分析，让无序的光源服从形体内在结构的表现，处理好画面各形体之间相互呼应、对比的关系，力争做到画面整体视觉效果强烈，造型准确、生动，主体突出，层次有序，形象鲜明有力。

影响专业考试的因素很多，不管何种因素干扰都不能离开对画面整体效果的控制。素描考试最终结果是考核画面效果，决定画面效果的是整体视觉力量，它直接影响到考试成绩。因此，对画面的整体控制能力体现的是一种绘画的综合造型力，需要用心体会和掌握，这是获取高分的保障。

各种绘画工具

三、如何表现素描头像

(一) 头像的结构与比例

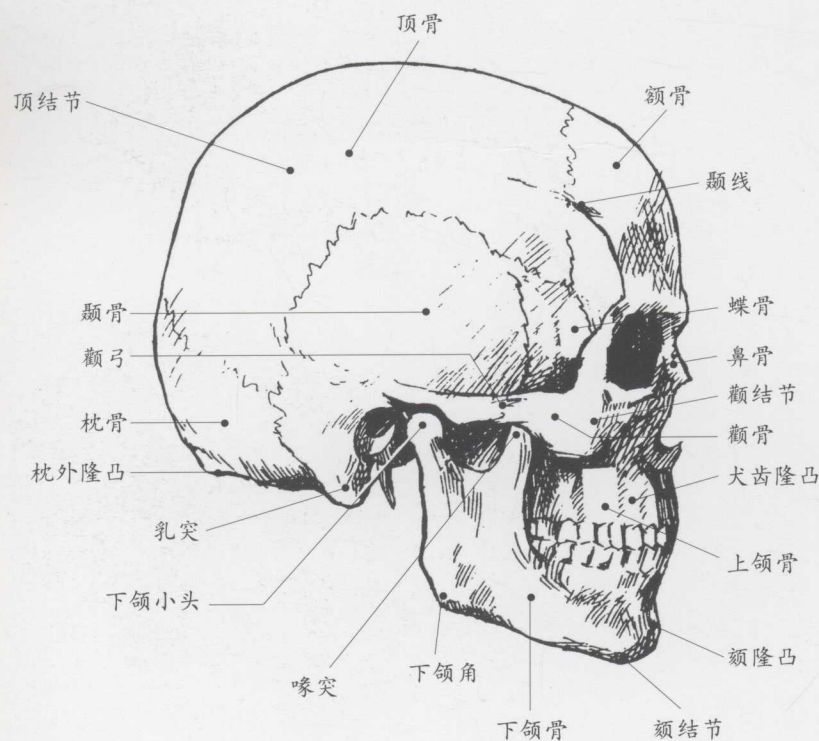
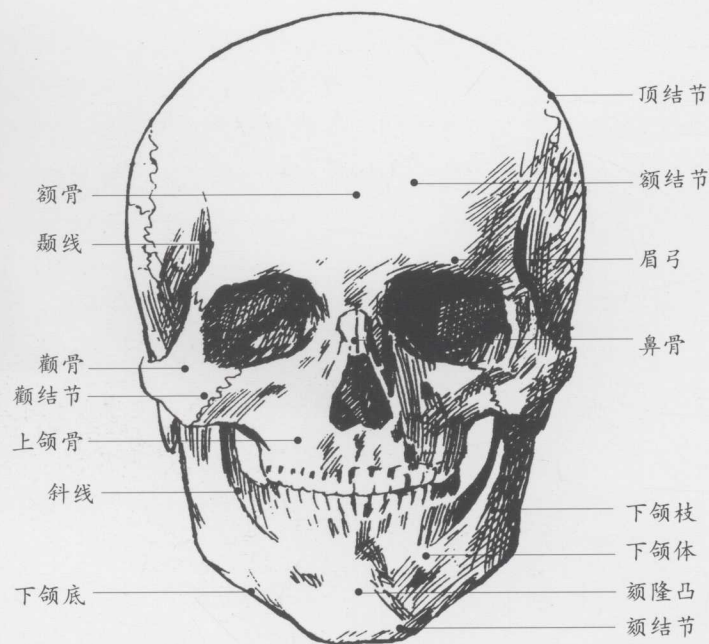
掌握一定的头部解剖知识,对正确表现人物造型的内在结构和空间具有重要意义。

1. 骨骼与肌肉

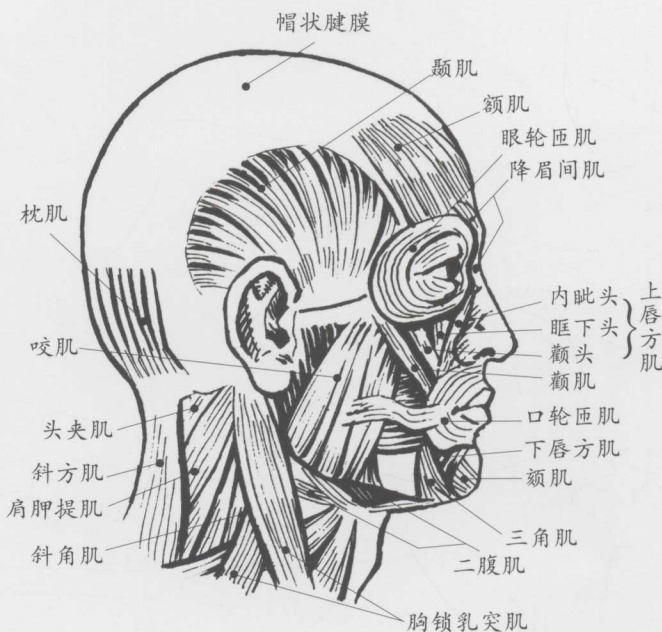
头部骨骼很复杂,不要求全部掌握,但是必须掌握和理解构成人物形象特征和体积的关键骨骼。这些骨骼主要有顶骨、眉弓骨、鼻骨、颞骨、颧骨、上颌骨、下颌骨、枕骨和额结节等。

头部主要肌肉有颞肌、上唇方肌、眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌、皱眉肌等。

骨骼构成人物头部方圆、长短、宽窄等内在形体特征。肌肉拉伸、收缩产生生动丰富的脸部表情。了解头部骨骼结构与肌肉,明确它们之间的位置与造型特征,有助于我们准确地把握头像的结构和形象特征。

头部骨骼示意图

头部肌肉示意图

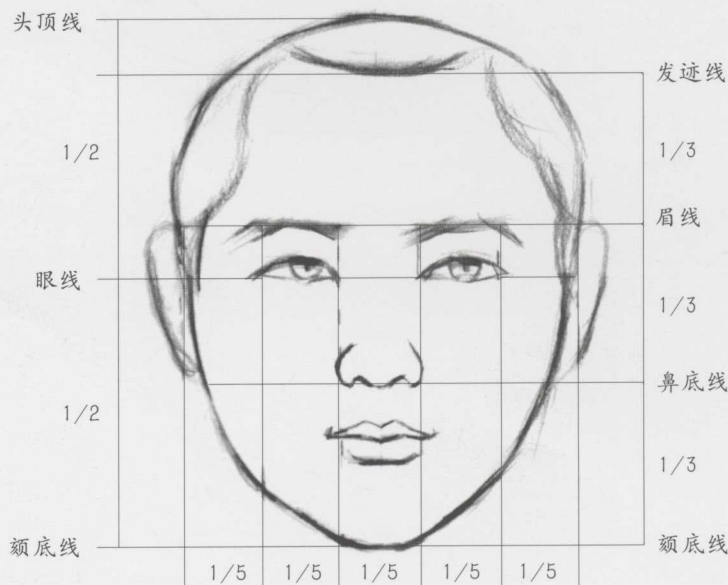
2. 头部的比例

人物头像长宽的基本比例通常概括为“三停五眼”。

“三停”是指从发迹线至眉线、眉线至鼻底线、鼻底线至颞底线三部分的高度相等。

“五眼”是指头部正面基本为五只眼宽,两眼之间的距离及两眼外眼角至耳朵间的距离均为一只眼宽。

“三停五眼”只是作为头像写生时的基本参照比例,而人物个体的形象比例会有所差异,写生时应根据具体形象的个体特征分析运用,才能正确把握头像的比例关系。

“三停五眼”示意图

（二）五官的画法

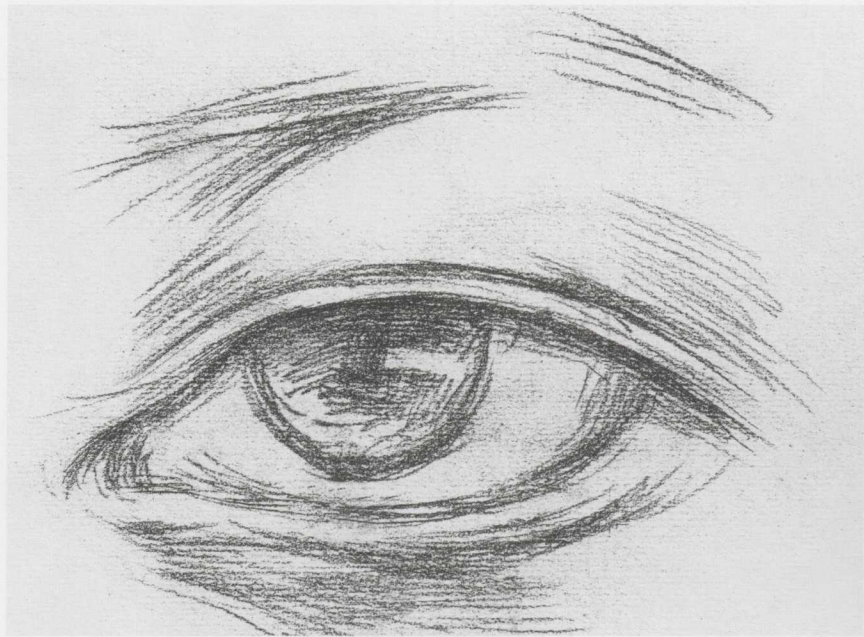
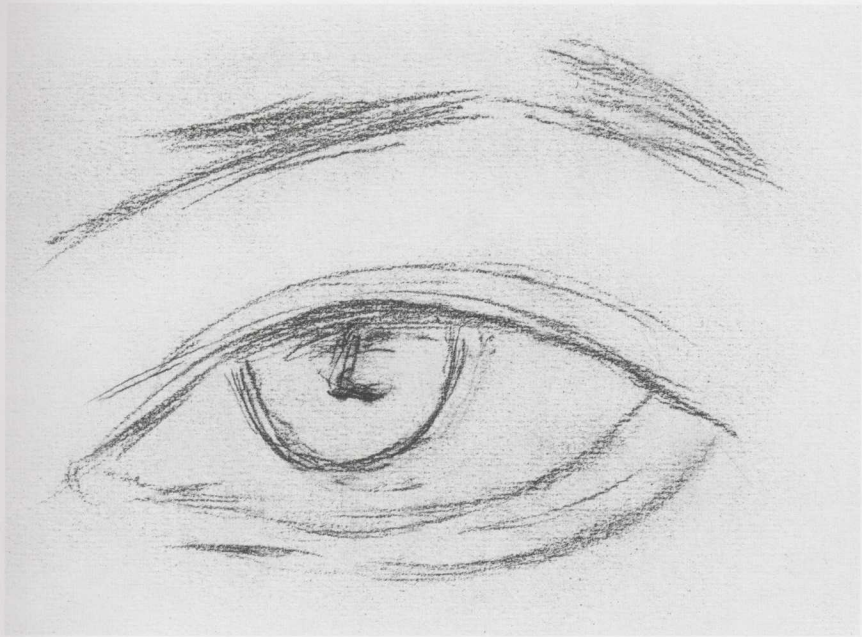
1. 眼睛与眉毛的画法

眼睛由眼眶、眼睑、眼球组成，眼球呈水晶体状嵌入眼窝之中。眉毛沿眼睛上方眉弓骨而生。眉弓骨内贴眉头，外敷眉梢。

画眼睛应将眼睛理解为一个圆球状的整体，眼角与上下眼睑随球

形弧面会发生各种角度不同的透视变化。

眼睛和眉毛要联系起来画，眼球在眼睑的里面，注意画出它们之间的空间关系。眉毛沿眉弓骨而长，眉弓骨以下处在阴影中，颜色较深，眉弓骨以上处于光照中，颜色较浅。要通过深浅色调与虚实关系转换体现出眼睛与眉毛的体积感。

眼睛与眉毛的画法

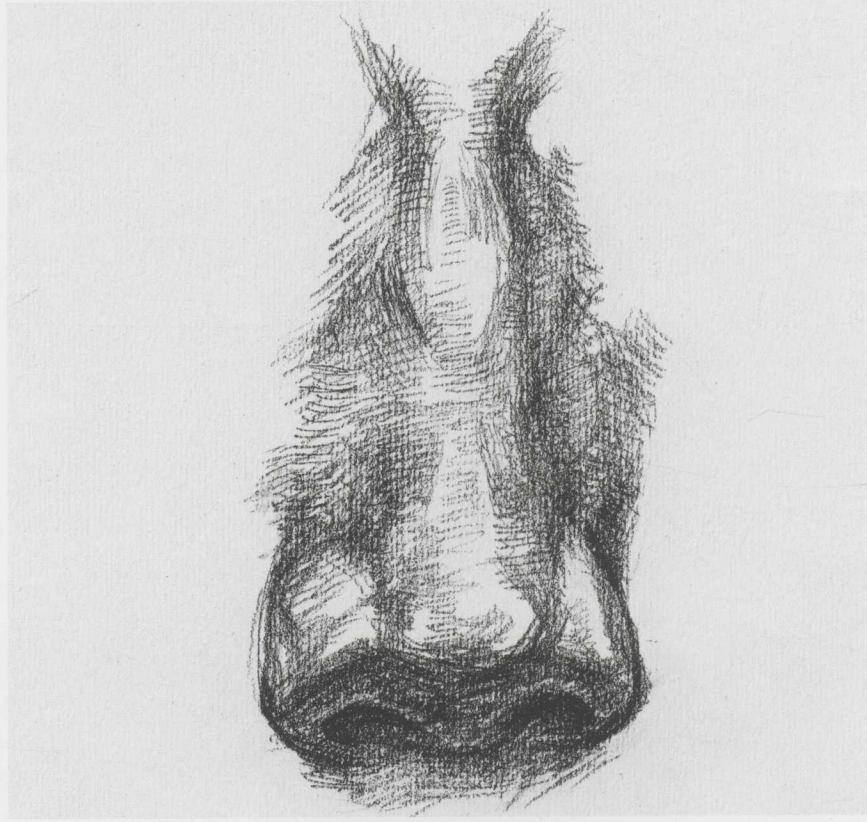
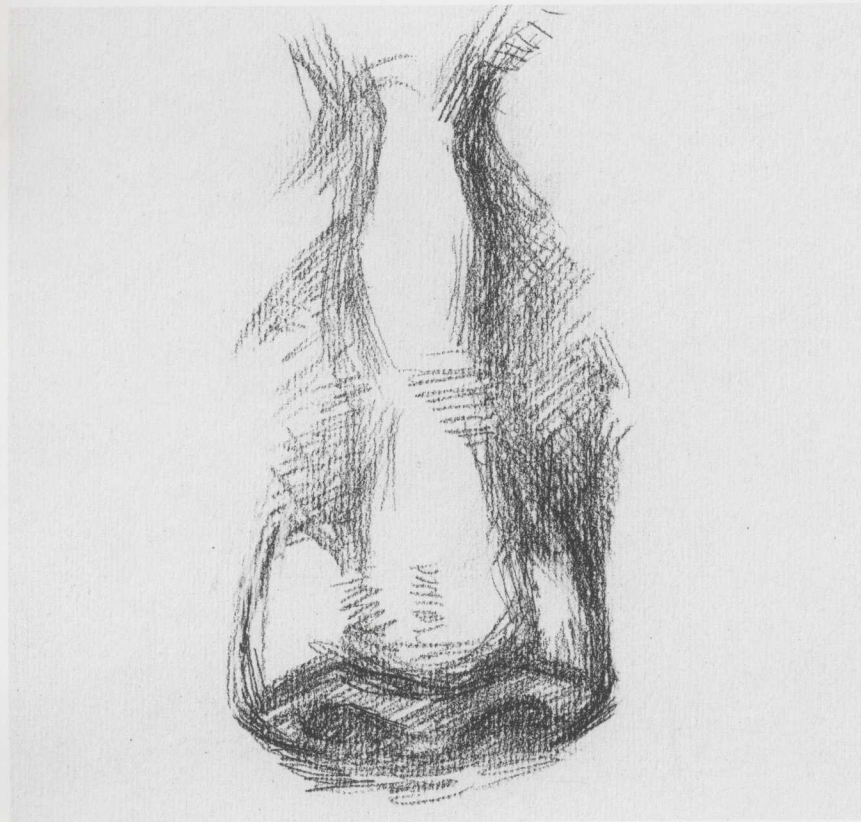
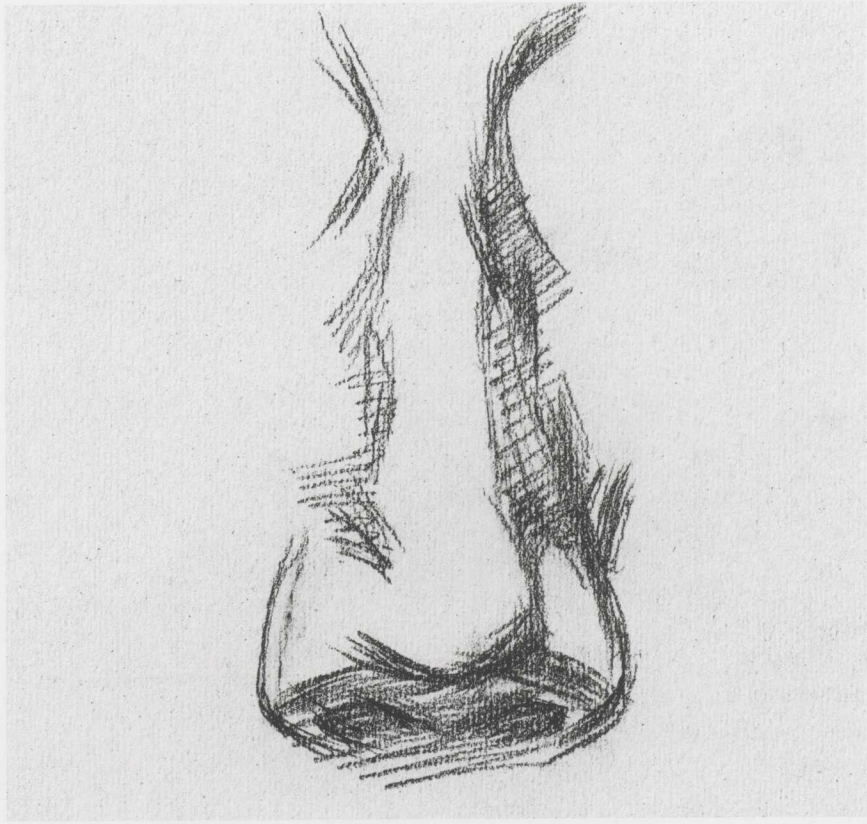
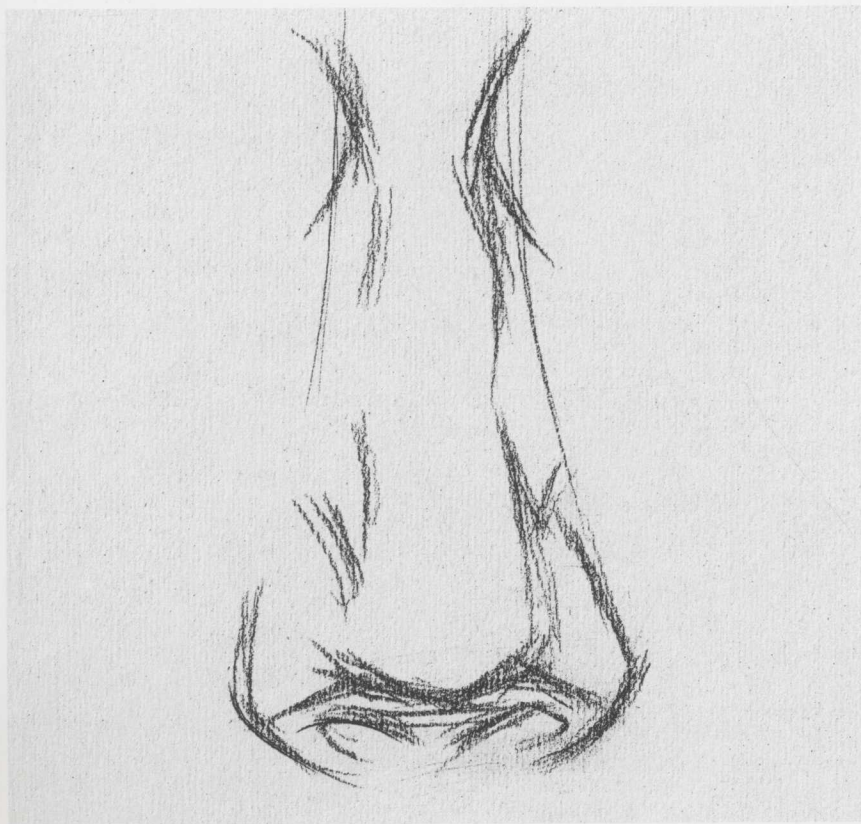

不同角度眼睛、眉毛的表现

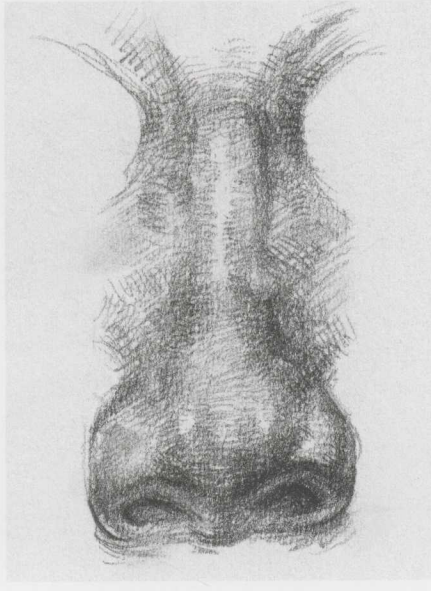
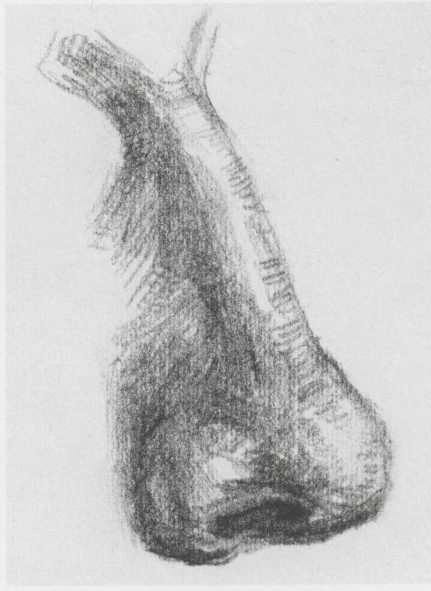
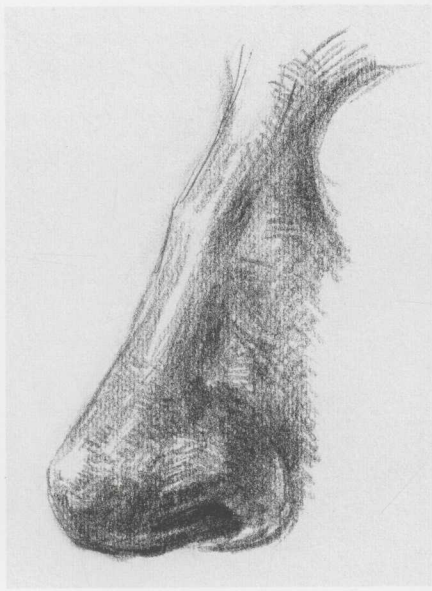
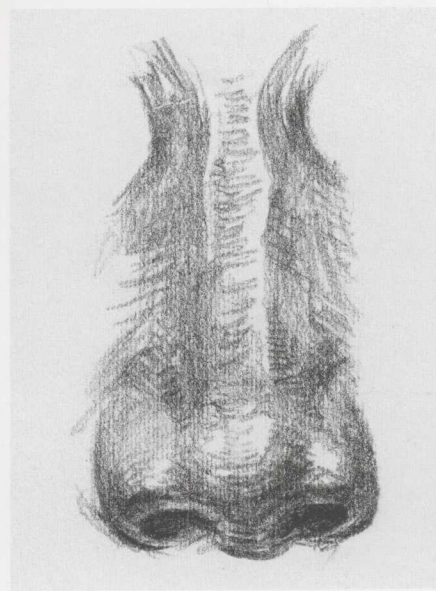
2. 鼻子的画法

鼻子上半部分较为坚挺的为鼻骨，下半部分呈球状的软骨为鼻头，两侧对称部分为鼻翼。鼻骨与软骨相交隆起成鼻梁，鼻骨与额骨连接处为鼻根。

画鼻子要分析鼻根、鼻翼与眼睛、眉弓、脸颊之间的联系，鼻子外形的长短、宽窄也会影响到整个头部的结构造型。要注意鼻子的个体特征，如扁鼻头、高鼻梁等特征性的造型。要恰当表现鼻翼与嘴角以及周围肌肉的相互联系。

鼻子的画法

不同角度鼻子的表现

3. 嘴的画法

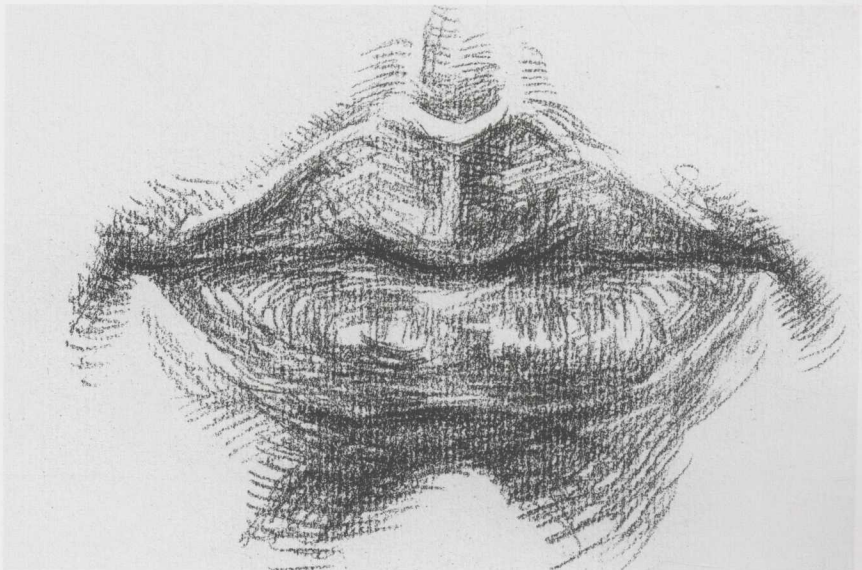
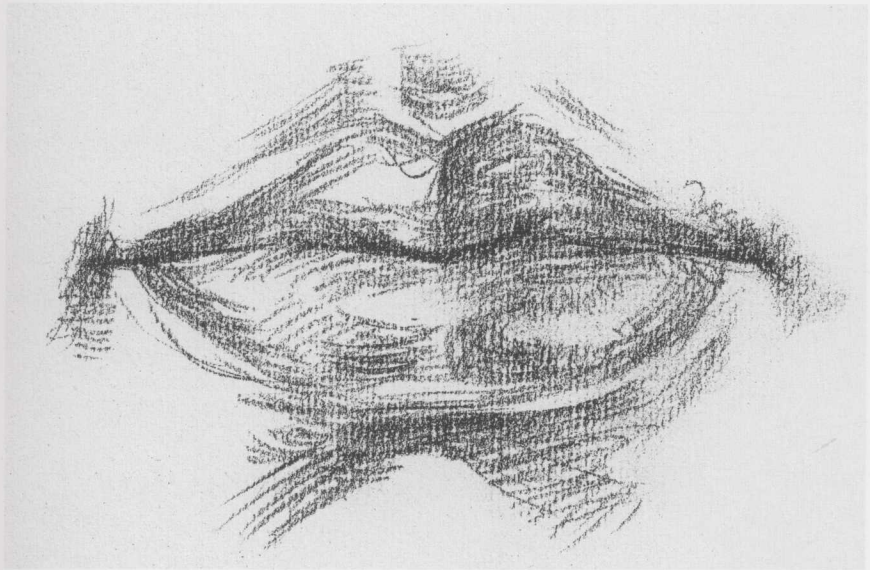
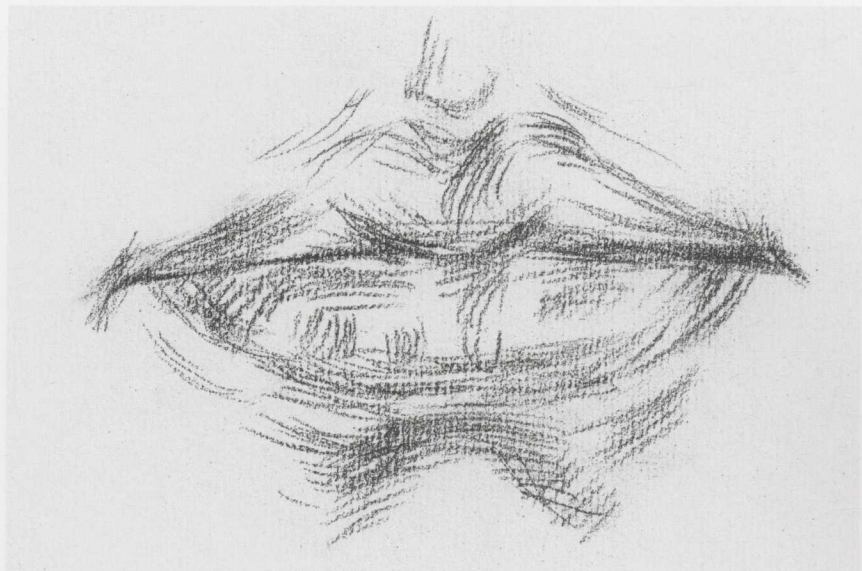
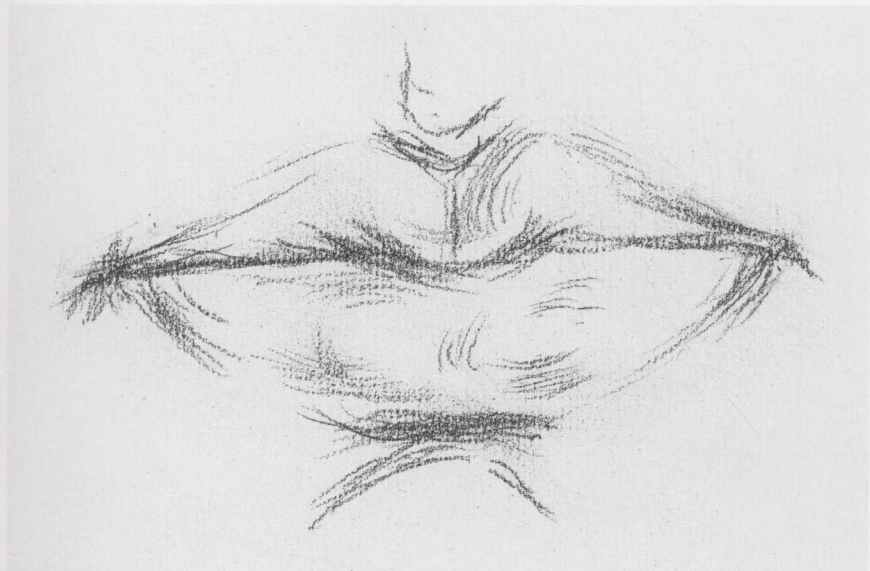
嘴依附于口轮匝肌上，分上、下嘴唇。上嘴唇呈平弓状，中间是唇突，连接着人中。上、下嘴唇线由中心分别向两端的嘴角收拢。上嘴唇轮廓鲜明，下嘴唇圆润有弹性。

画嘴时要认真观察嘴形的不同特征，注意嘴唇的各种细小的变化对表情产生的影响。要找准上、下嘴唇交界的唇线，理解这条唇线要

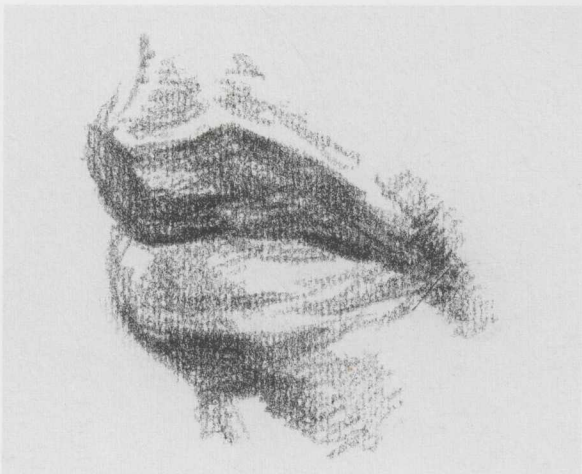
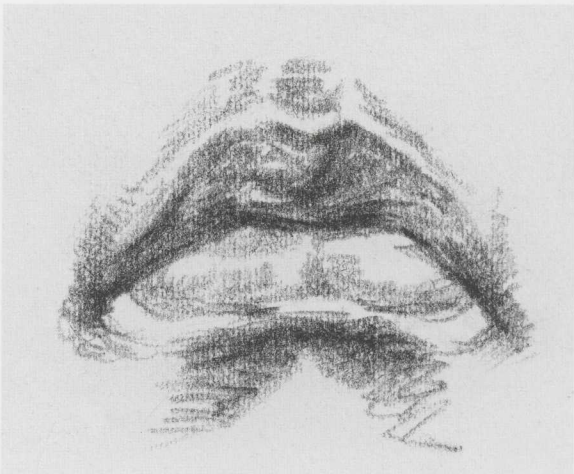
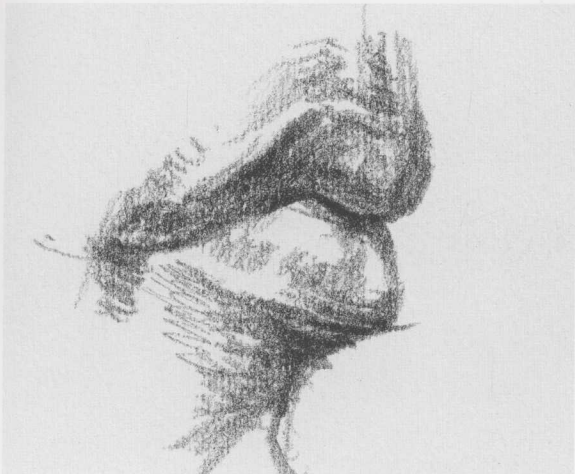
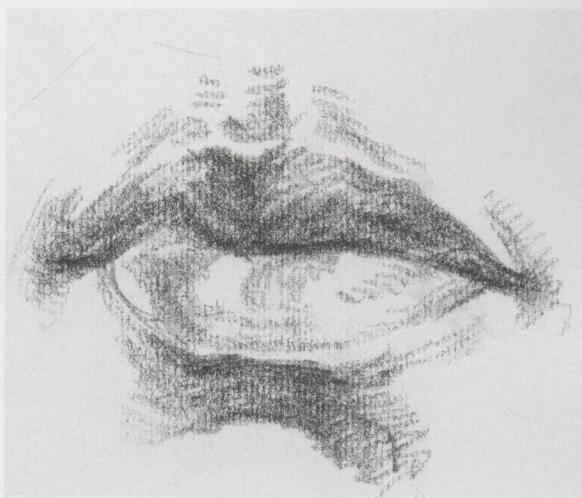
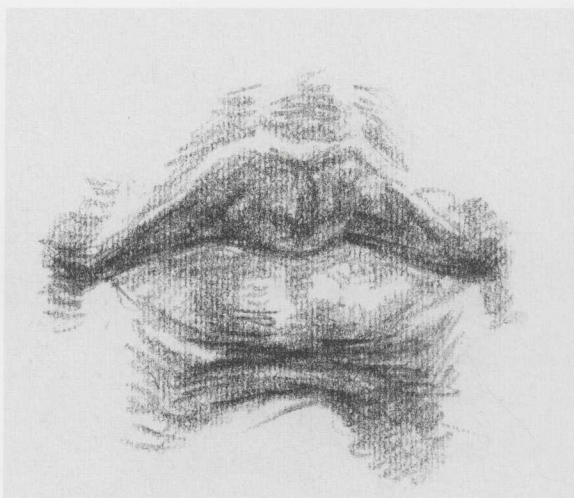
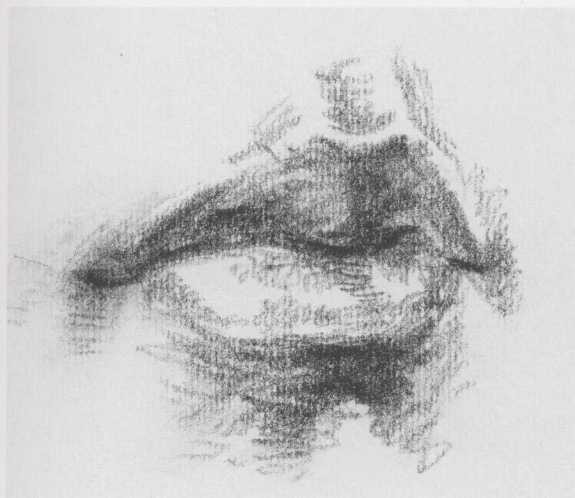
沿着上下颌骨及牙齿构成的圆柱体的透视形画，它是体现嘴部空间体积透视的关键。

刻画上、下嘴唇要注意上嘴唇棱角分明，但是不能画成生硬的剪纸贴上去的效果，同时处理好唇突与人中的细微对比关系；下嘴唇中部稍凹，圆润有弹性，明暗浅于上唇。

嘴不要画得生硬，要注意质感的表现。

嘴的画法

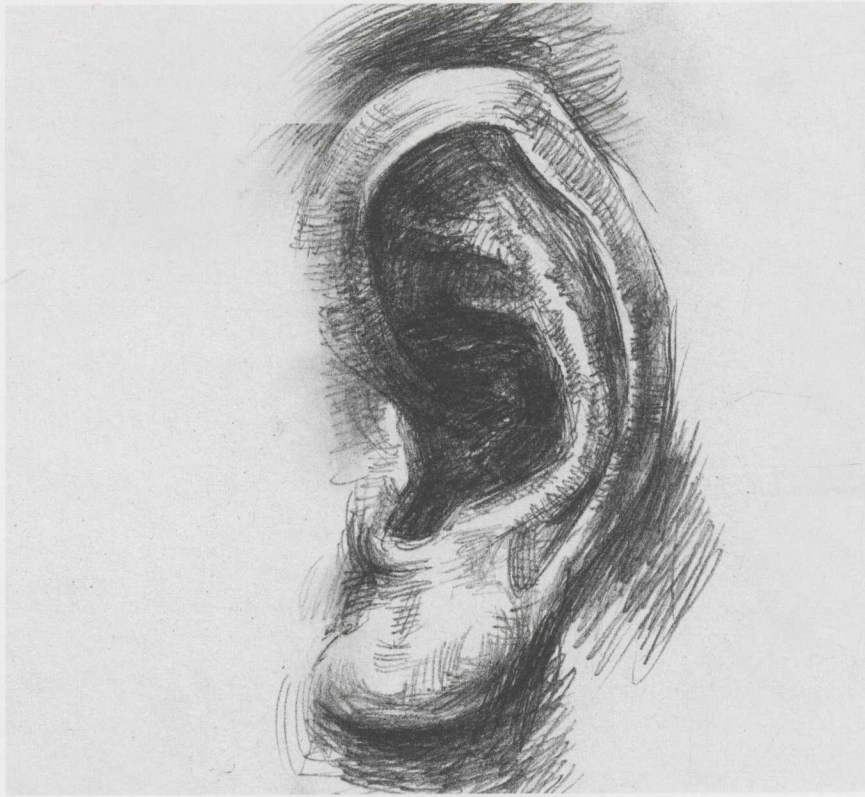
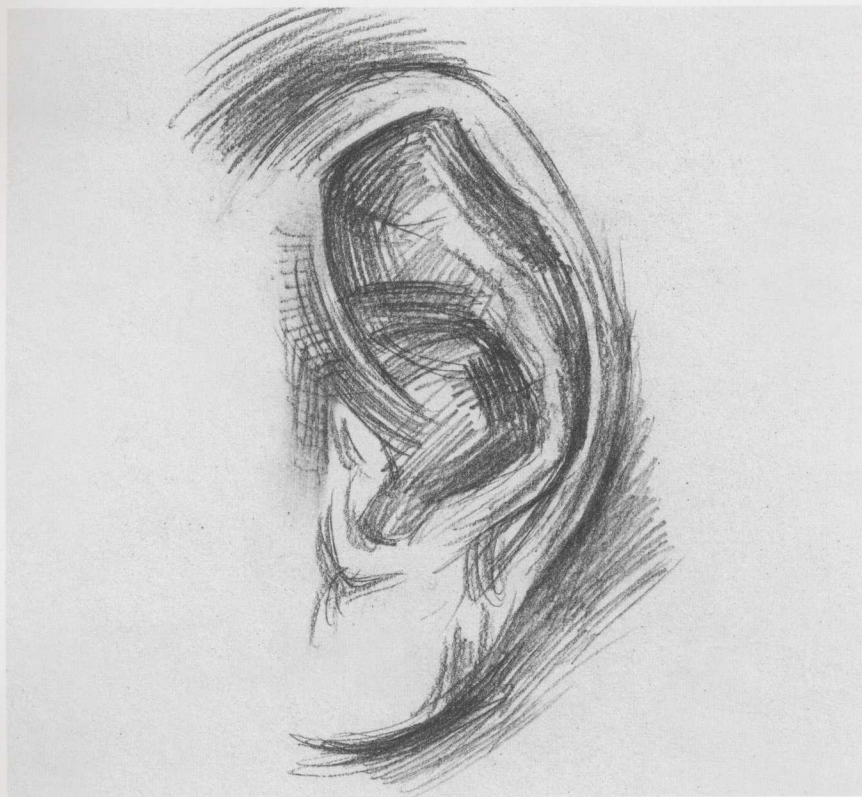
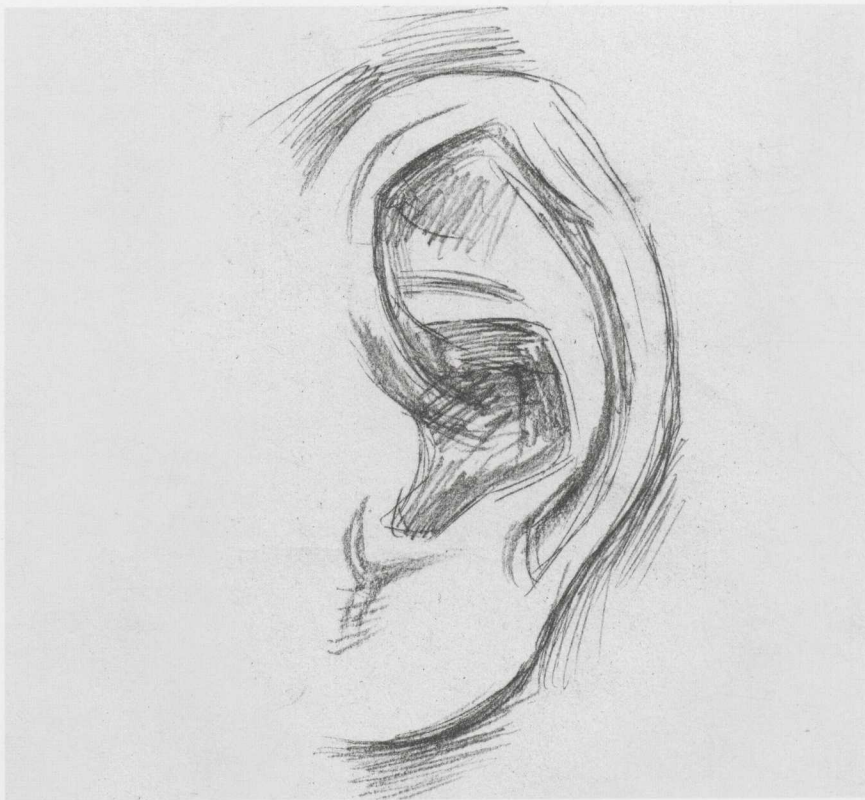
不同角度嘴的表现

4. 耳朵的画法

耳朵由耳轮、耳屏、耳垂构成，位于头部两侧，与眼眉和鼻底相对平行。耳朵形状、大小因人而异。耳朵内外形体穿插较复杂，初学绘画的考生要多临摹。

画耳朵要仔细分析耳朵结构，弄清楚内耳轮、外耳轮及其结构穿

插构成关系，要具体刻画耳朵由外至内的空间结构关系和虚实对比关系，同时要注意耳朵与整个头像的强弱对比关系。通常全侧面角度的耳朵要重点刻画，结构交待具体，对比明确；其他角度的耳朵要画得虚一些，但其基本形状和位置要画准确，要注意透视变化和前后空间关系。

耳朵的画法

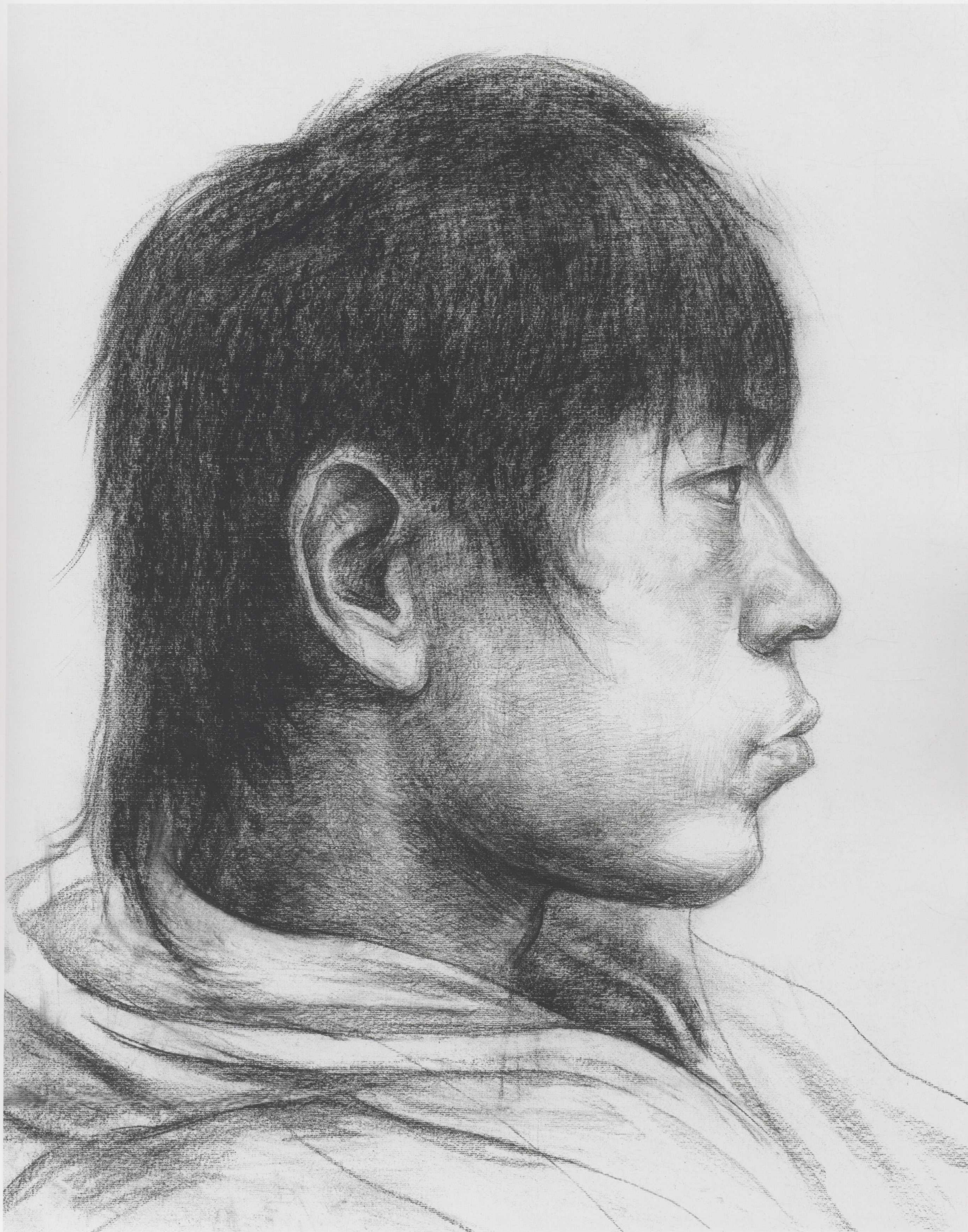
不同角度耳朵的表现

（三）正确的观察方法

学习素描头像应解决好观察方法问题。因为观察方法正确与否直接决定着对造型规律的理解和掌握。绘画是一种眼睛的活动，需要有敏锐的感受力，而敏锐的感受力与理性分析相结合是深刻表现对象的基础。初学绘画的考生大都缺乏整体观察能力，导致画面出现形体结构不准、琐碎、花、脏、乱等问题。因此，掌握科学的整体观察方法

是绘画学习的基础，也是迅速提高绘画造型力的关键。

整体观察的实质是造型的一种高度概括方式。面对错综复杂的造型对象，从全局出发，归纳形体的特征、主次、明暗、空间、虚实等关系，把一个个相对独立的形体纳入到相互连贯、相互依存、相互接连、相互对立又相互统一的整体关系之中，使一切局部的、琐碎的、偶然的物体与层次都能服从画面整体的需要。

正确的观察方法表现的素描头像

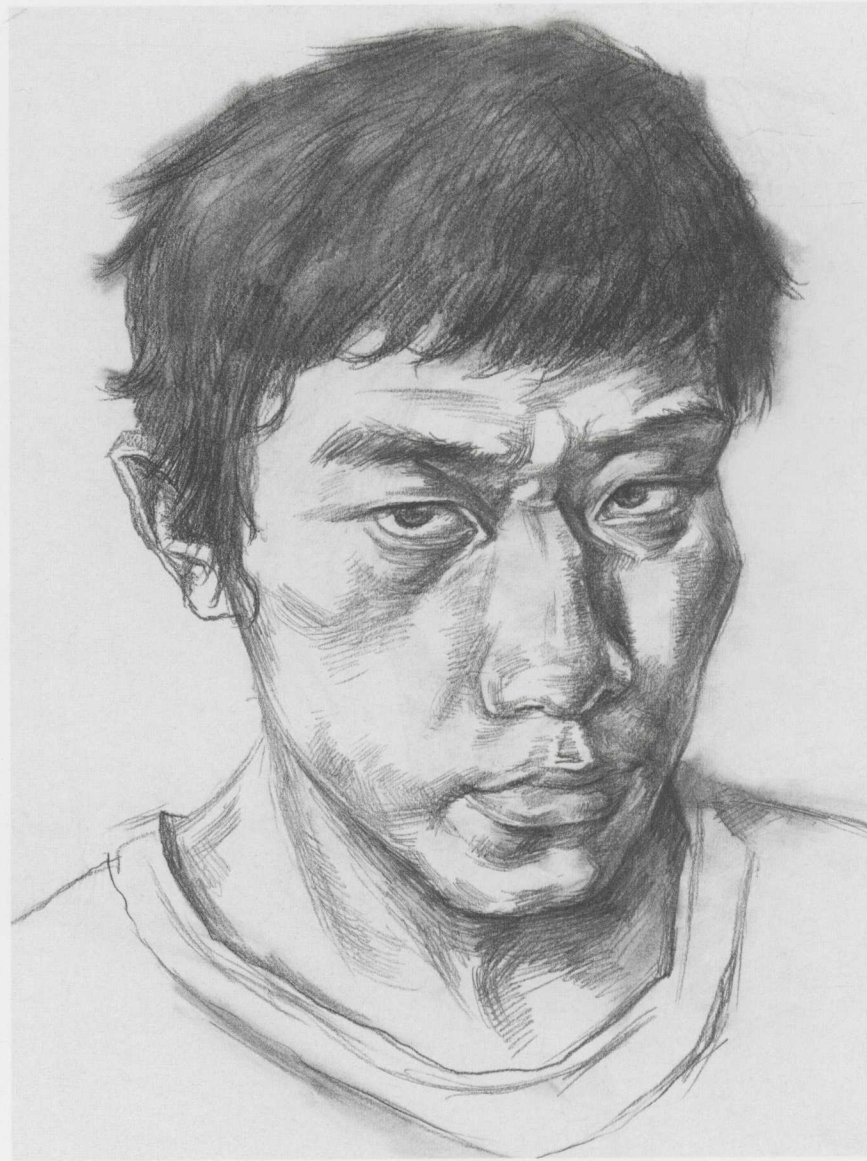
步骤一 确定构图。用简洁的线条表现出头像的比例、结构及在画面中的恰当位置。

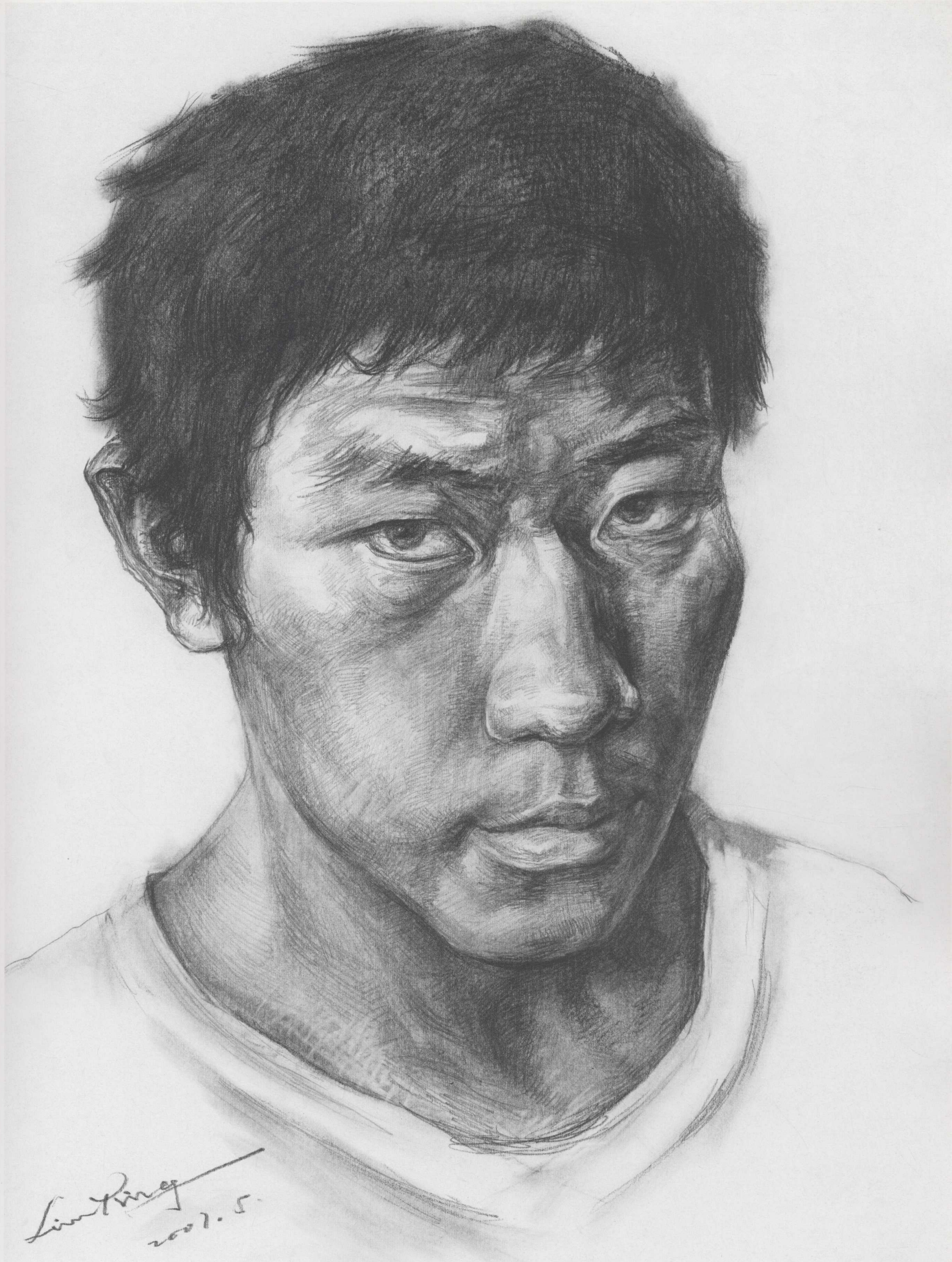
步骤二 以简洁、概括的明暗手法，表现出头像大的素描关系和空间关系。

步骤三 逐渐深入刻画五官以及大的形体转折关系，表现出头像的黑、白、灰块面。

步骤四 在大的形体关系和主次关系明确后，对五官做更充分的表现，使画面更加完整。

男青年头像

步骤五 最后调整整体与局部的关系，提高画面的表现力和感染力，使画面更加充分、完整。

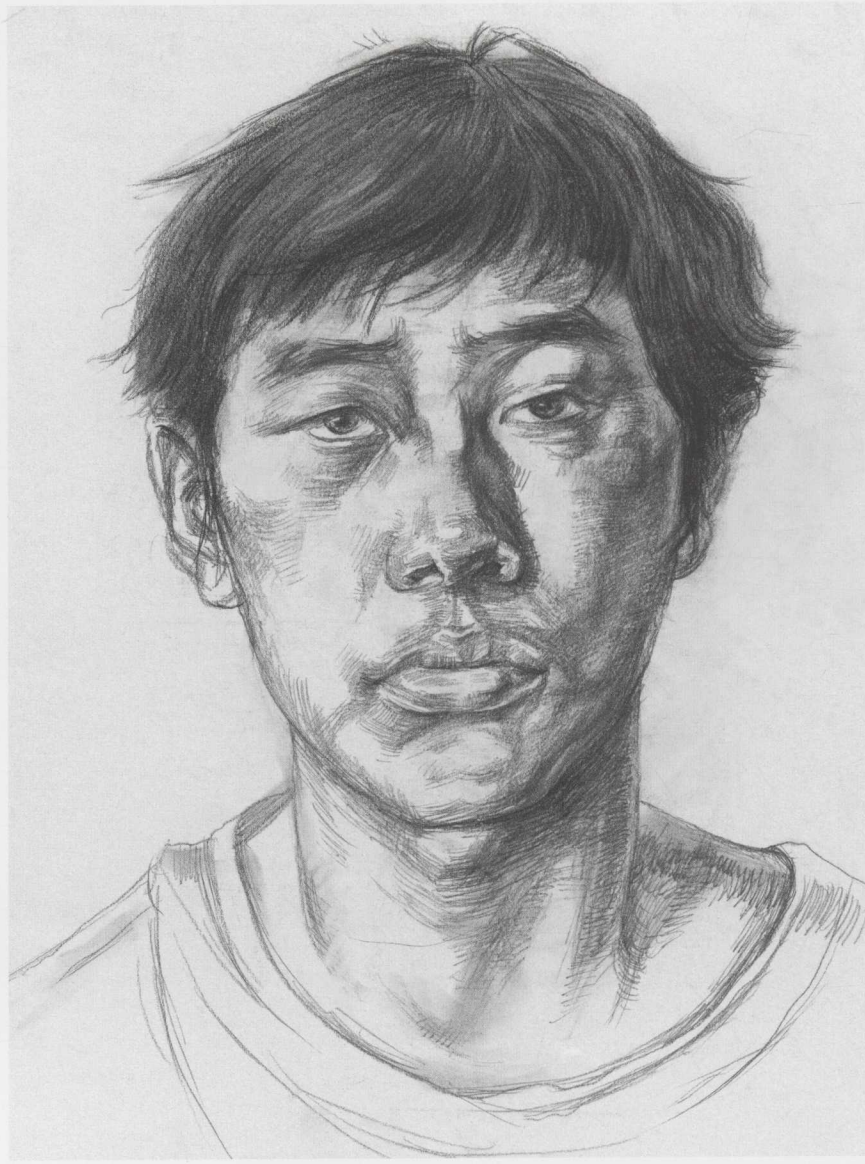
步骤一 用简洁的线条概括地勾勒出人物大的比例和基本特征，确定大的形体结构关系。

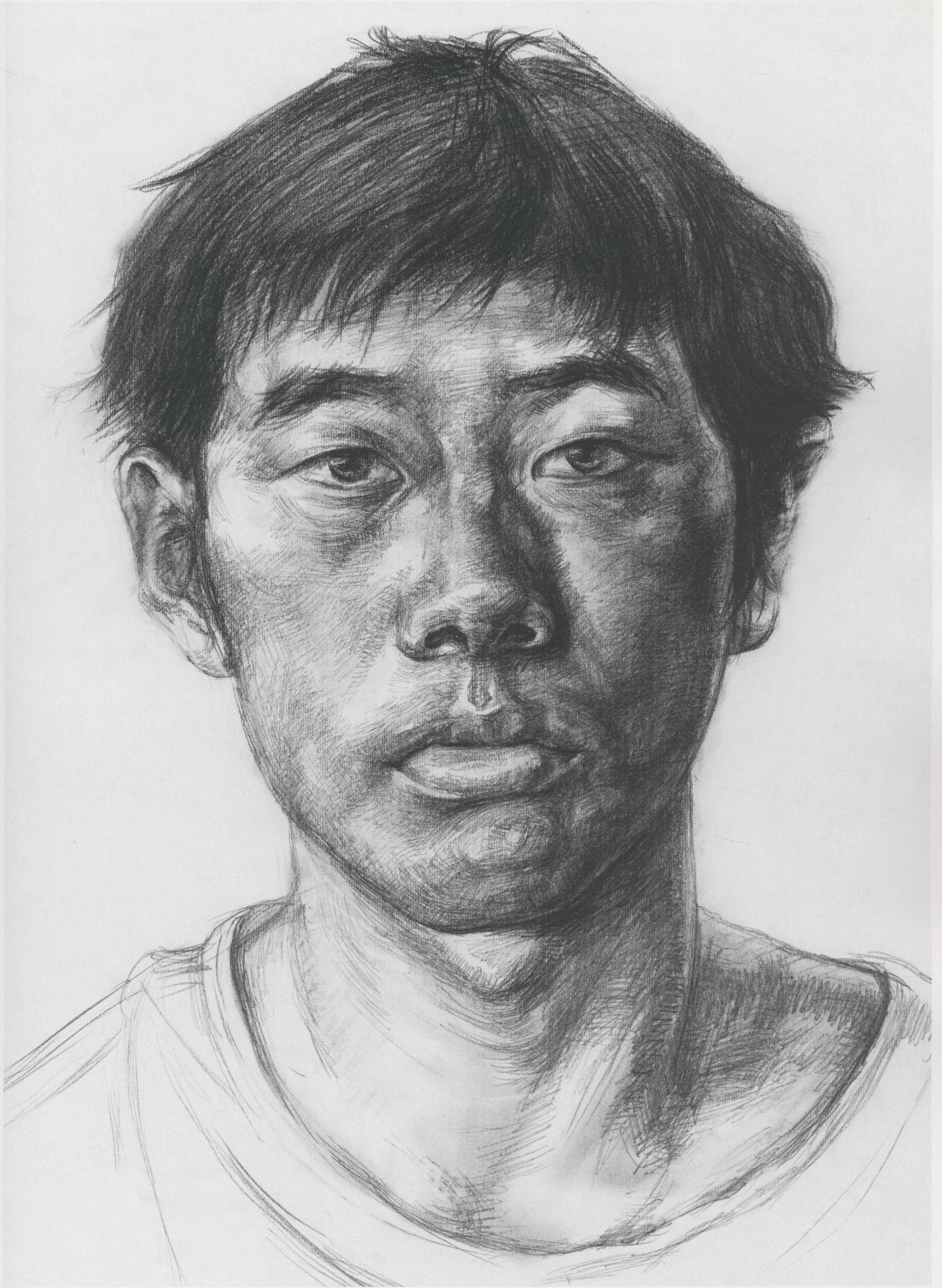
步骤二 将五官的位置进一步确定，使人物的形象特征更加鲜明。画出人物大的明暗关系。

步骤三 在大关系确立的基础上对局部形体做深入刻画，使素描关系充实起来。

步骤四 进一步进行深入刻画，画每一个局部时，都应注意其与四周结构的呼应。

男青年头像

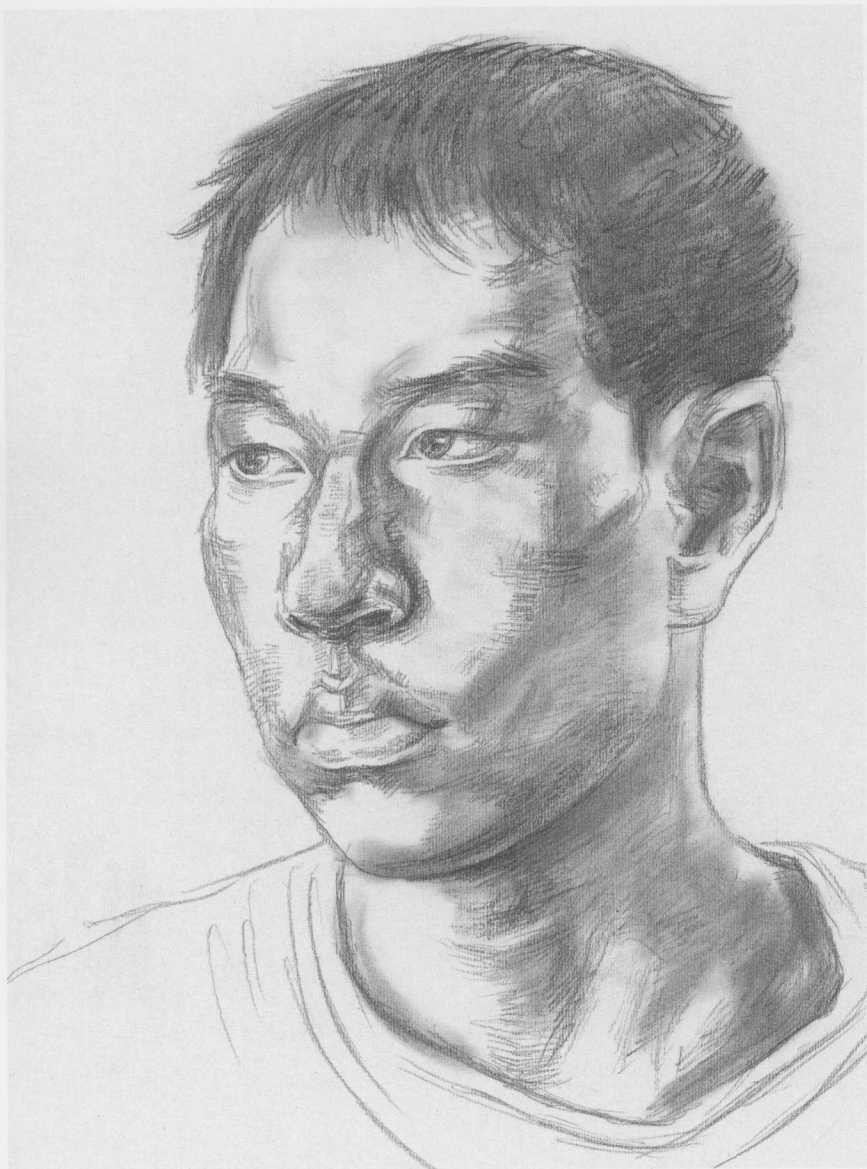
步骤五 在控制好画面大关系的前提下，更加充分地表现人物的形体结构和明暗关系的强弱变化。

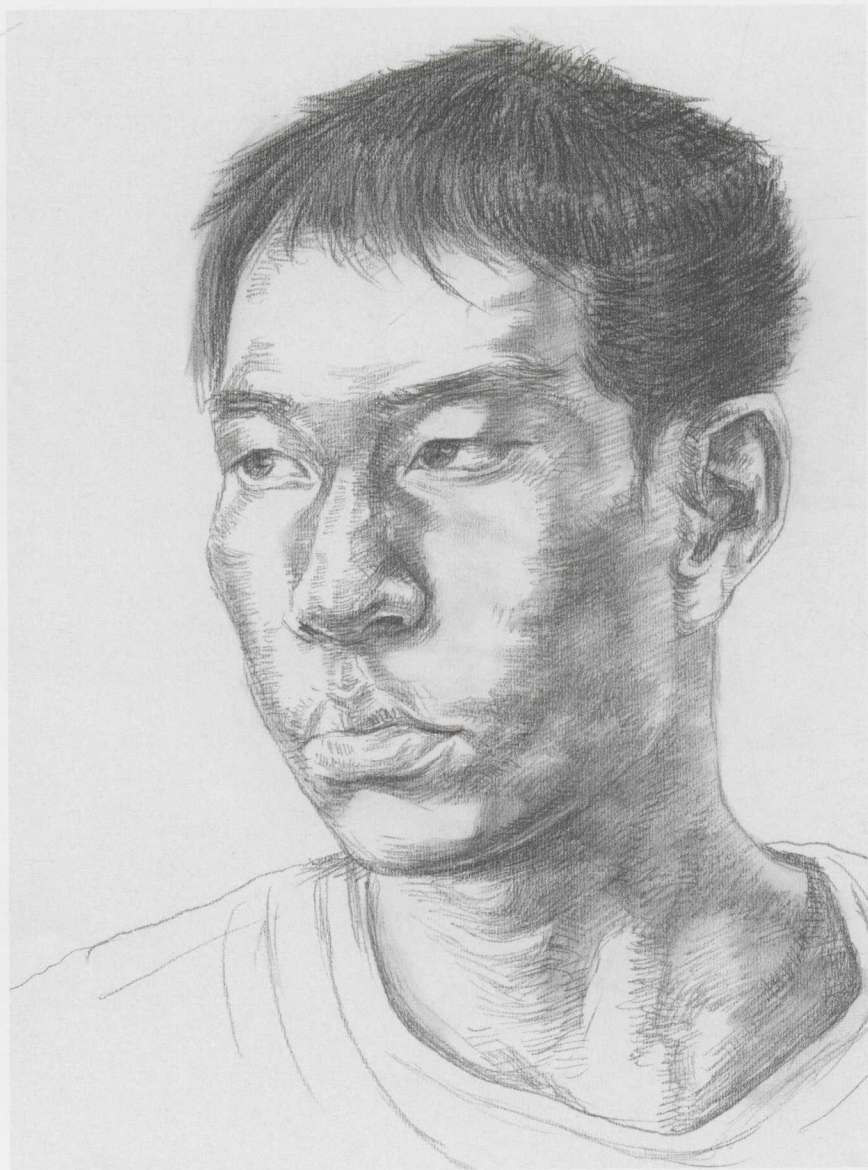
步骤一 确定画面构图，用轻松的笔调画出人物大的结构，要注意五官的比例关系和透视变化。

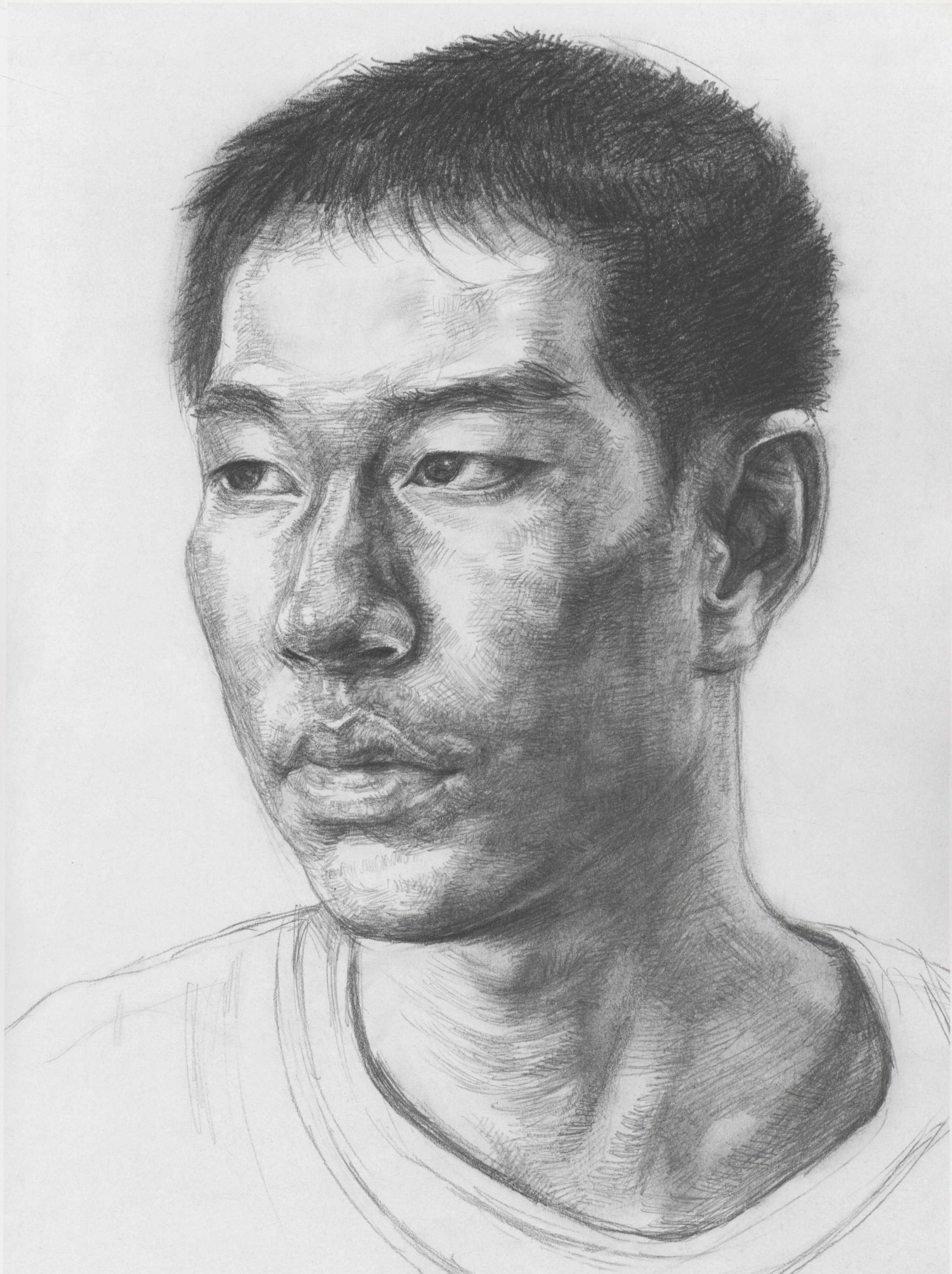
步骤二 当大的结构关系确定以后，画出人物大的明暗关系，然后从眉毛、眼睛开始进行具体刻画。

步骤三 注意对五官结构关系和头部形体结构的表达，将每一部分的形体特征一次画充分。

步骤四 进行深入刻画，强调结构的体面关系。注意用笔要轻松，要强调画面黑、白、灰的对比关系。

男青年头像

步骤五 对画面进行调整，丰富画面上的明暗层次，使整体形象厚重、结实。