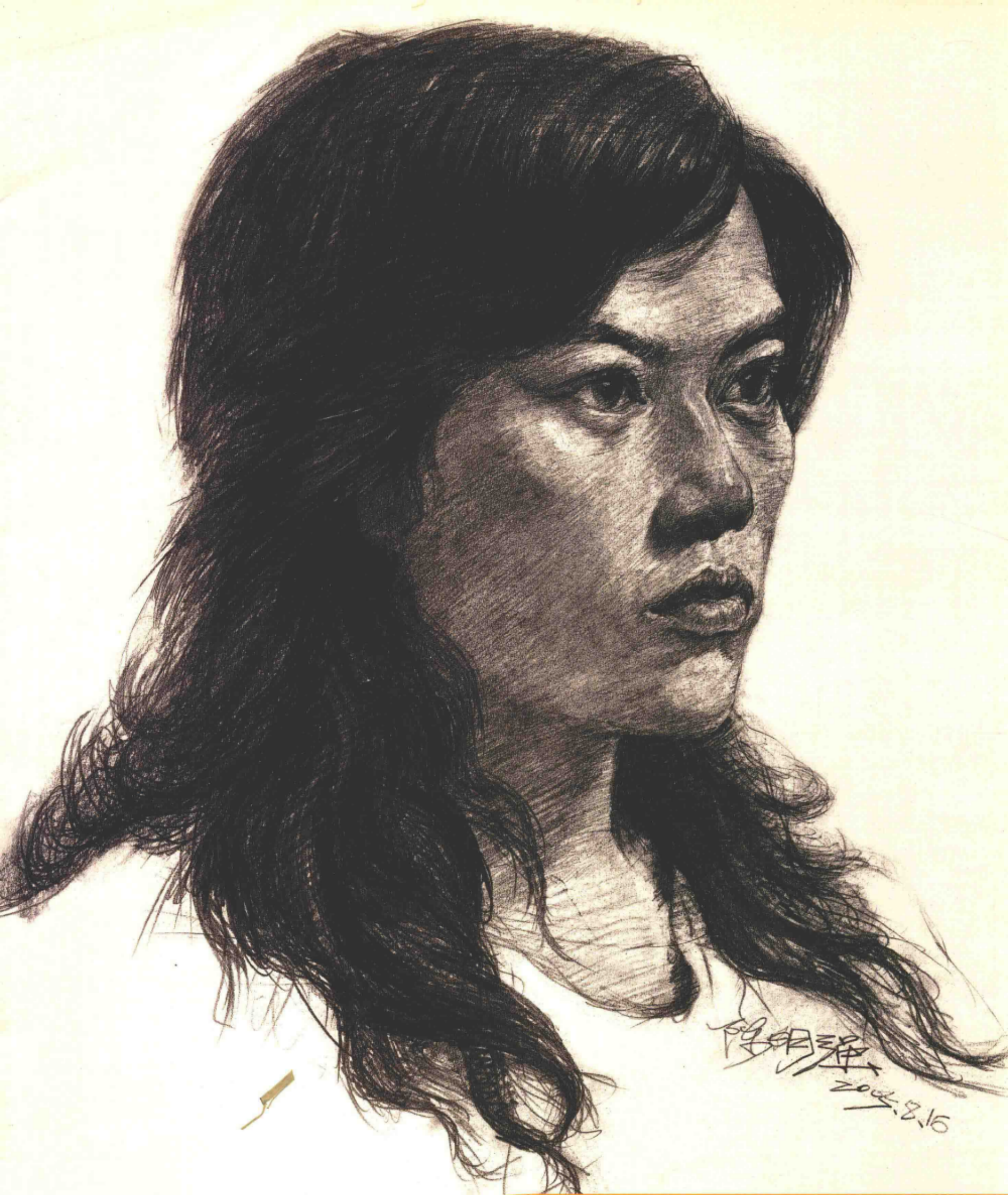

名师教学完全范本

MINGSHI JIAOXUE WANQUAN FANBEN

远 伦 素描精选

北京校园小景

江边写生

天安门合影(以上同学均被美术学院录取)

报名现场

素描头像的基本要领

近年来,众多美术院校在招生考试中多以头像默写来考查考生的绘画综合能力,以更好地选拔优秀的艺术人才。针对这种特定的考试方法,我们经过仔细研究,分析总结了头像默写画法的基本要领,找到了一种快速提高的方法,以帮助考生顺利通过美术高考。

1.熟练掌握人物头部解剖知识

在没有模特或具体的作画对象时,画者只能通过记忆或平时的头像写生经验来完成并没有对像的默写。而素描头像默写考试主要是考查考生对解剖知识的理解能力、内外部形体结构的把握能力,以及考生对素描技法的合理运用及表现能力。所以,考生在平时的训练中要着重理解头部骨口的构造,熟悉头骨各部位的名称以及正确位置,做到没有参照对象也能熟练正确地画出人物各个部位的位置及解剖关系。

2.进行有针对性的头像写生训练

由于头像默写考试是在没有具体写生对象的情况下来考察考生的素描表现能力,所以考生平时要积累大量的人物头像写生的作画经验,在考试中才能做到心中有数,从容应试。在人物头像默写训练中,要有针对性地选择写生对象,如选择考试中经常出现的男青年或女青年模特进行写生训练,也适当选择一些老年模特进行训练,有备无患。

3.大量临摹加强记忆

临摹是学习头像写生的最好办法,也是提高素描头像造型能力的有效途径之一。通过临摹学习他人的经验和技法,真切地体会和感受画者的意图,领会作品的精神所在。这样既能节省时间,又可以事半功倍。临摹还能提高眼睛的准确观察能力以及眼手的配合能力。

远伦美术培训学校(北京)

地址:北京市朝阳区崔各庄费家村 120 号

电话:010—64387582

网址:www.yuanlun.cn QQ:18237345

远伦美术培训学校(重庆)

地址:重庆市九龙坡区黄桷坪建筑段

电话:023—61565591

网址:www.yuanlun.cn QQ:18237345

远伦素描精选

李泽远 王伦 编著

这是一个充满挑战和竞争的时代,艺考从以前的独辟蹊径,变成了现在千军万马挤独木桥,竞争之激烈不言而喻。作为美术考前教育的一员,远伦现将自己这些年在素描教学中对学生的要求略解如下,以飨读者。

远·伦 美术培训

1.为什么要远离家乡进行美术培训,真有那个必要吗?

对美术考生来说,外出进行美术考前培训是非常有必要的。

- ①它可以让了解更多的学习方法和招生信息。
- ②它可以保证高强度的绘画训练,让考生获得最大的提高,这一点是在自己学校无法实现的。
- ③它可以让了解更加专业和系统的美术基础知识。
- ④它可以让了解更多地了解美术学院的考试动态和方向,接触更多美院的学生,扩展自己的视野,更能了解到当地美术考前的最高水平,及时发现自己的不足。
- ⑤一般美术培训地点都设在重要考点或美术学院附近,这样考生就省去了适应环境的麻烦,并化为主动优势,对考试方向的把握也比匆匆赶来的考生更好。

2.什么样的素描头像在美术高考中能拿高分?

构图准确、生动,模特形象明确、形象感强,并在结构、体积、空间上表现出良好的造型功底,同时把握好对象的质感,如能利用一些比较有新意的表现手法加以配合,素描头像突破 90 分,也是轻而易举。

随着美术考生的日益增多,阅卷老师的压力也越来越大,每天要评阅成千上万张试卷,一张试卷可能也就一眼而过,你辛辛苦苦画了 3 个小时的东西,就被这一眼定了终身。在这种客观条件下,只要考生能将上述评分标准一一做到完善,就必将受到阅卷老师的青睐。

回顾这几年的考卷,在这种高强度的竞争压力下,要把以上标准完善地表达出来,其实是相当不易的。

3.有没有捷径可以快速提高自己的绘画水平?

有,而且还不只一个。

①世间所有的事物的变化,都是有其客观规律的,对美术考生来说,“量变引起质变”这句真理要时刻牢记。

因为画画是一个头、手、眼相互配合的工作,也是一个熟能生巧的工作,要想熟练地把眼睛所看到的、大脑所想到的,都一一画出来,没有大量的练习是不可能实现的。要永远确保比周围的人画得更多,他们画 1 张,你画 2 张,他们画 2 张,你画 4 张,那么依此推算,如他们花 4 年的时间考上美院,而你只需花 2 年,或者更少时间就能达到了。

②利用优秀的培训班、优秀的培训教师进行强化训练,可以让你事半功倍。多年的经验,让我发现:一些素描教师,能让学生的素描在短短的 2 周内就获得巨大的提升,而另一些素描教师,教了 4 周,学生的进步却极其缓慢,这是什么原因呢?据我分析不外乎两点:a.教师本身专业能力低,画得比较差,容易误人子弟。b.还有一些专业能力不错的教师,教学模式、思路和方法非常糟糕,不能调动学生绘画的积极性,更不能贴切地表达教学意图。这种情况在色彩教学中就显得更为突出,好的色彩教师能够很快提高学生的色彩感觉和画面的协调性,而差一些的老师很难做到这点。这样的老师不但会降低学校的升学率,还会耽误学生的一生,望同学们在择班时要谨慎选择,选择一个优秀的培训班可以让你事半功倍。

4.素描考试时应该注意的几个关键点:

考场上,因为所有学生都在拼命地画,所以会造成学生感性的东西大于理性。而素描又是偏重于理性的东西,因此需要考生把上面所列出的考试评分标准,了然于胸,并能随时根据要求进行调整,避免钻入死胡同,把画面画死,画僵。现在把考试作画的基本步骤写下来,供大家作画时参考练习。

- ①第 1~10 分钟,构图阶段。要确保构图完整、生动、饱满。
- ②第 11~40 分钟,起形阶段。要确保比例正确,大的体块结构明确。
- ③第 41~60 分钟,画面调整阶段。保证模特的形象感明确,五官以及面部结构进一步深入刻画。
- ④第 61~150 分钟,深入刻画阶段。处理较好画面的明暗关系,加强对比,有较好的空间、体积感,并有一定的质感表现。
- ⑤第 151~180 分钟,画面调整阶段。不断调整画面,使画面更为整体与和谐,适当运用一些技法让画面变得更为生动、丰富。最后喷定画液,准备交卷。

素描正面头像最难表现的是头部的空间感,处理不好容易画平,没有深度。但多数学校考试时又不能任自己挑选写生角度,对于这种情形,我就做了个尝试。

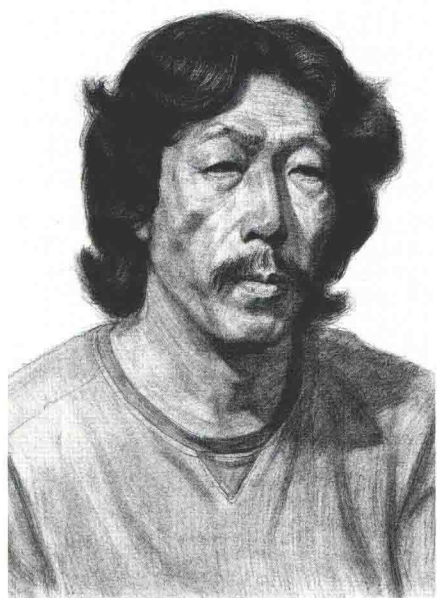
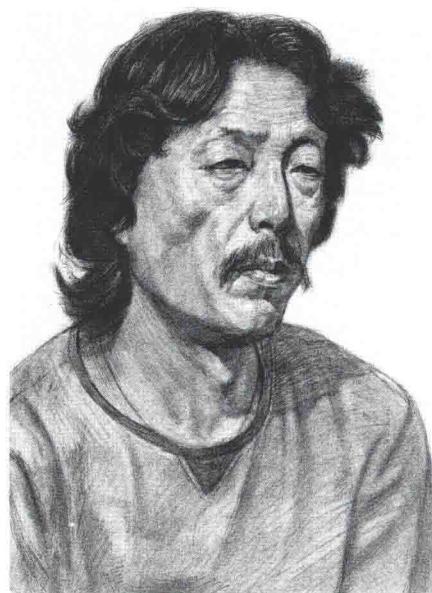
在处理画面上,首先通过不断地深入来拉开头部的空间关系,如眉、眼、鼻、嘴、下颌我都画得比较充分,而脸部的两个侧面基本上没怎么画,只是让外形比较明确。其次,通过虚实关系来拉开画面的空间关系,五官及正面较高的骨点都画得比较实在,对比也比较强烈,而远处的头发和脸部则处理得比较虚。

屈媛媛

我觉得一幅优秀的素描作业,它必须构图合理、造型准确,同时又是很整体的。但这种整体不是一个空架子,它包含了很多细节,远看只见大的转折,近看精致细节依附其上;这就需要处理好整体与细节的关系。首先一定要看到最大的明暗交界线的位置,做到心中有数,其次,对形体之间的关系,一定要有耐心去弄清楚,在刻画细节时不能照抄,随时想想这个细节从属于哪一个体积,不要让细节破坏了体积的完整。有联系地观察也很重要,我们在刻画细节的时候,随时都要退远来看看这个细节是否符合它在整体中的感受。

我个人有个习惯,就是喜欢从自己最有把握的地方去深入刻画,像这幅画,画完形体和大致的结构,铺上大体的明暗后,就从鼻子开始深入刻画,然后再仔细画眼睛、嘴,再回过头来整体地画明暗对比,加重头发的同时,也把对象的衣服处理成灰色,最后继续深入刻画五官,直至完成。

王金平

这张画使我对素描有了更新的认识,比如说:可以把脸部、头发、衣服当作三个不同但很整体的色块来看待,不要想着这是头发,这是脸,那是衣服,而要想着这是一个深色块,这是一个浅色块,那是一个灰色块,有层次地安排好画面的黑、白、灰关系,就不会出现画得灰、碎的毛病。其实“灰”主要有两个方面的原因:一是大的明暗不分,二是灰色层次雷同。当然,色调、结构、体积、质感等也都是素描中的重要要素。下面,我总结了点自己的体会,供大家参考:

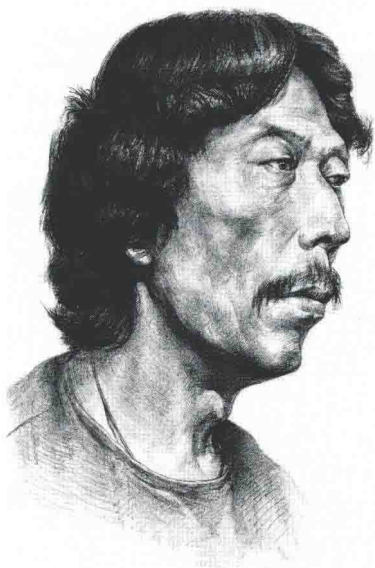
- 1.同一个体面上的调子变化不要太大,否则容易画“花”,如这张画,脸的正面虽然有很多细节,但调子的深浅基本都控制在一个亮灰层次里面,而鼻侧暗部和投影则都控制在一个暗灰层次里面,这样画面比较整体。
- 2.要给调子的深浅划分区域,排队编号,尤其是灰色层次,如这幅画面上人物的额头、颧骨、下颌骨、脸的侧面以及脖子上的中间层次都要有不同的深浅变化,不然画面的各个形体就容易“粘”在一起。
- 3.调子不论深浅,都应该有一个形状。调子是为形体服务的,调子没有了形,也就失去了意义,比如在这幅画中,头部在脖子和肩上的投影,如果没有一个很明确的形,那么头、颈、肩的空间关系就是含糊的。
- 4.调子的虚实和空间也有着很大的关系,一般认为远处的形体虚,近处的形体实,调子可以“虚”,但“虚”的是两个体面之间的关系,而不是省略。比如这幅画中远处那边脸的亮部和暗部,关系很“弱”很“虚”,但两边的形体位置还是比较清晰的。

贾佳

在画的过程中有个好的老师进行讲解是非常有必要的,我永远都记得那次,当时教我们素描的王老师伸出一只手来问我:你觉得一只手为什么会这么协调、美观?我没敢吱声(他是我们校长,一般情况下比较怕他)。他接着说:“因为有手掌和手指,你可以想像一只手如果只有手指或手掌将会是什么样子?”同学们都笑了。“手的美观与和谐是因为有对比、有节奏。你看,手指是长的,手掌是方的;手掌很整,手指很散;手掌很密,手指很疏。”在这幅头像中,头部画得很精细,而衣服很概括,五官可能花十分力气去画,脖子可能只需用三分功,骨骼的硬朗、肌肉的结实、头发的柔软,这张画可能远没达到老师所要求的那样,但我明白了在画面中使用对比手段的重要性。怎么说呢,一张没有主次节奏的画,就像一首没有高音、低音的曲子!

史文娟

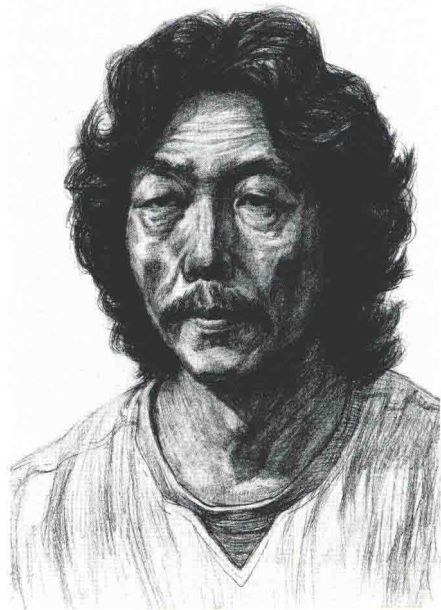
张素描在起形时花了很多的时间,以致到后来基本上没有时间去进行深入刻画。像这样的角度把透视弄正确尤其重要。一张好的素描要形色俱佳,也就是说造型准确,层次丰富,虚实得当。当然在画的过程中也遇到了一些困难,比如头发刚开始画得太黑,又没形体上的变化,后来概括出几组头发的大体形状,用橡皮提亮高光,并有意识地强化人物的外轮廓线,使得画面的效果有所改善。学画是件快乐的事,只要你耐心,勤思考,就没有解决不了的问题。

孙卓

张素描头像老师要求画5个课时,而我只画了3个课时,画面可能不是很完善。就像建好了一座房子还没来得及装修,但画面还比较完整。对考3个小时的素描头像我也总结了以下几条经验,或许能给准备参加考试的同学起到参考的作用。

- 1.起形不一定要规定自己画快或画慢,把形体画准才是目的,也尤为重要。只有形体画准了,后面才能顺利地进行深入刻画。
- 2.画人物结构很重要的一点就是要讲究骨点的对称,而颧骨的对称关系又尤为重要,都要符合头部的透视规律。
- 3.不要老想着怎样在3个小时做出强烈的画面效果,也不要想着为了突出个性而过于夸张形体、明暗,而是静下心来,力求用画面每一个实实在在的转折来表现形体和空间关系。
- 4.画素描头像要自始至终地关注形体与结构,时刻检查有没有特别不舒服的地方,然后再检查画面的色调,看看有些地方是否画得过暗或过亮,大的黑、白、灰关系有没有分开。只有做好了这些,才能考出理想的成绩。

苑立华

老师以前经常说我画画“抄”调子,这张作业我有意识地去强化了结构,并且全部用比较整齐有序的线条去表现对象不同的感觉,结实的颧骨、坚挺的鼻梁、柔软的头发,我都试图用一种比较单一的绘画语言去表现,结果还比较满意。

现在回头再来看这张画,其实说到抄调子,在本质上还是对结构的不了解,只知道加重、提亮,而忽略了亮部和重色块中所蕴含的结构,比如说这张画的鼻子侧面,我以前只会去关注鼻梁正面与侧面的明暗对比关系是否协调,而将鼻子侧面用手指一擦而过。现在才明白,鼻子侧面这个重色区域里除了调子,还要表现出鼻子本身的结构来,不然,画面就会显得很空、很飘,形体一点都不实在。

袁上杰

在出这本书时,我们特意挑选了几幅同一个模特、不同学生画的作品,之所以这样,是因为想让读者朋友看看,考中央美术学院并没有什么固定的绘画模式,并不一定要有什么“央美味”。很多学生很迷信这点,即用手指先揉揉,再用餐巾纸擦擦,随后画上两根潇洒飘逸的线条。据说这符合中央美术学院“高级灰”的审美标准。很多同学由于自身能力不强,又不关注素描的一些基本规律,片面追求画面的表面效果,结果“高级灰”变成了“垃圾灰”,什么学校也没录取。

我们在挑选这组学生作品时,力求真实地反映远伦的学生在临考前的素描水平,当然他们也都基本上通过了2006年中央美术学院的专业测试。细心的读者可能还会看到,这些素描头像作业基本上可以代表几种不同的表现手法。俗话说“条条大路通罗马”,只要你灵活地运用自己所掌握的素描基础知识,加上勤学苦练,就能够画出优秀的素描作品。

1.用比较长而直的线定好模特头部大体的比例,注意对模特特征的观察。

2.铺大调子时,体积要得到基本体现。

3.深入刻画时不要把局部抠得太死,否则后面不易调整。

4.调整画面要注意不同质感的区别,如头发的松软、衣服的生动等。

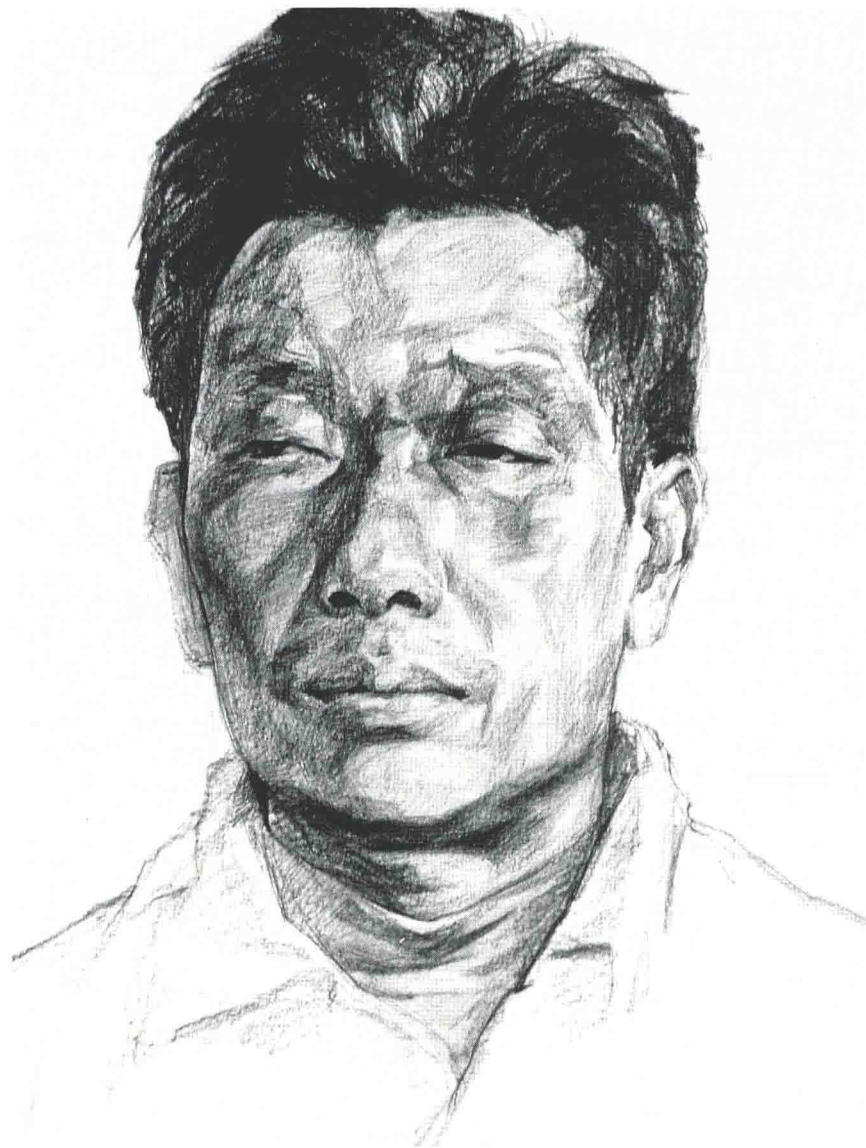

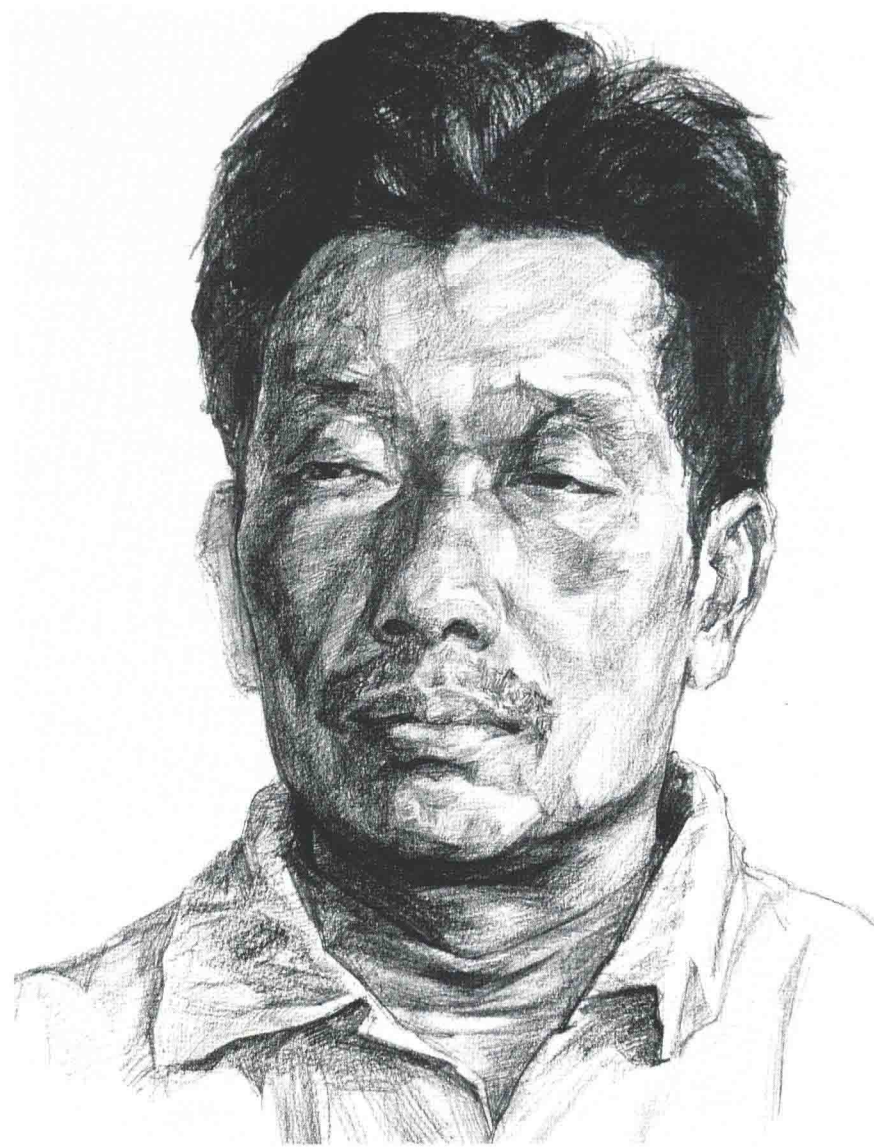
1.利用对称的方法找到头部大致的形体位置,注意每一个形都要符合透视的规律。

2.从最大体积交界处开始刻画画面,进一步确定局部形体的转折关系和明暗的变化。

3.丰富画面,有选择地去表现细节,不要照抄。

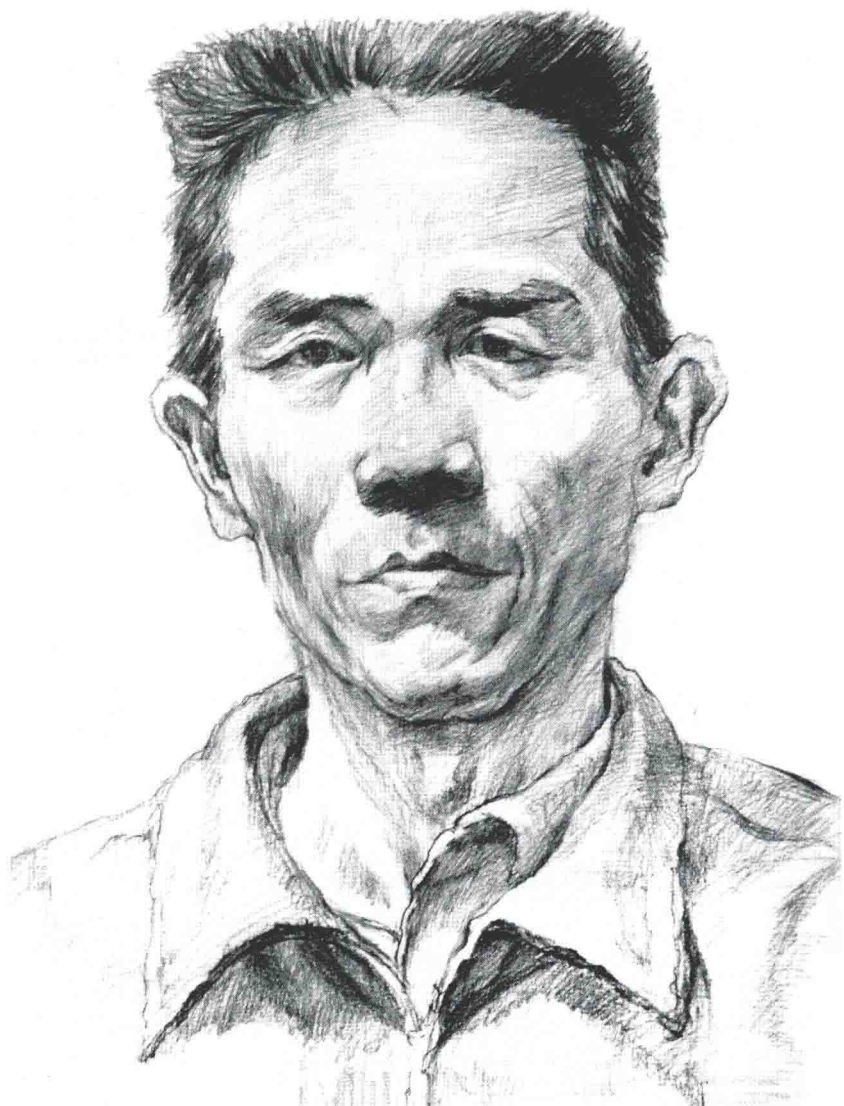

4.强化明暗关系,使画面整体形象更突出。

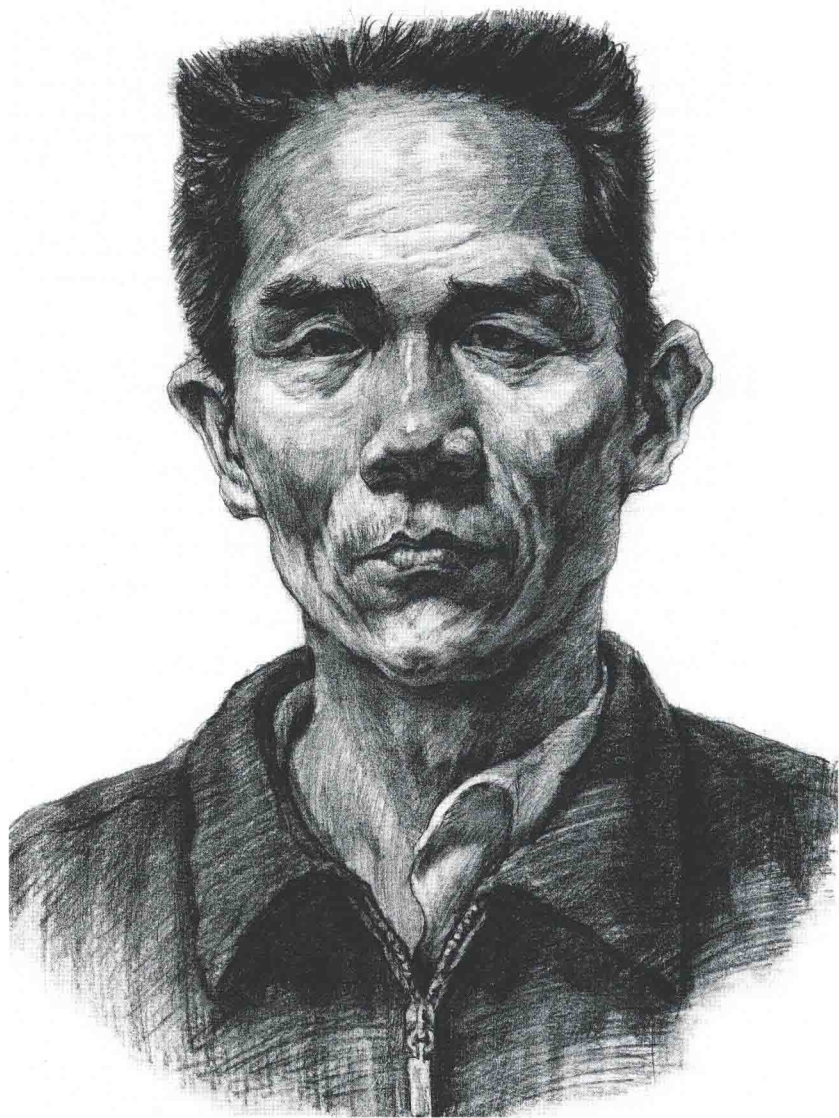
1.将模特大的形体确定下来,要注意体现出老年人的特征。

2.沿着明暗交界线把大调子快速铺上,并注意头发与脸部固有色的不同表现。

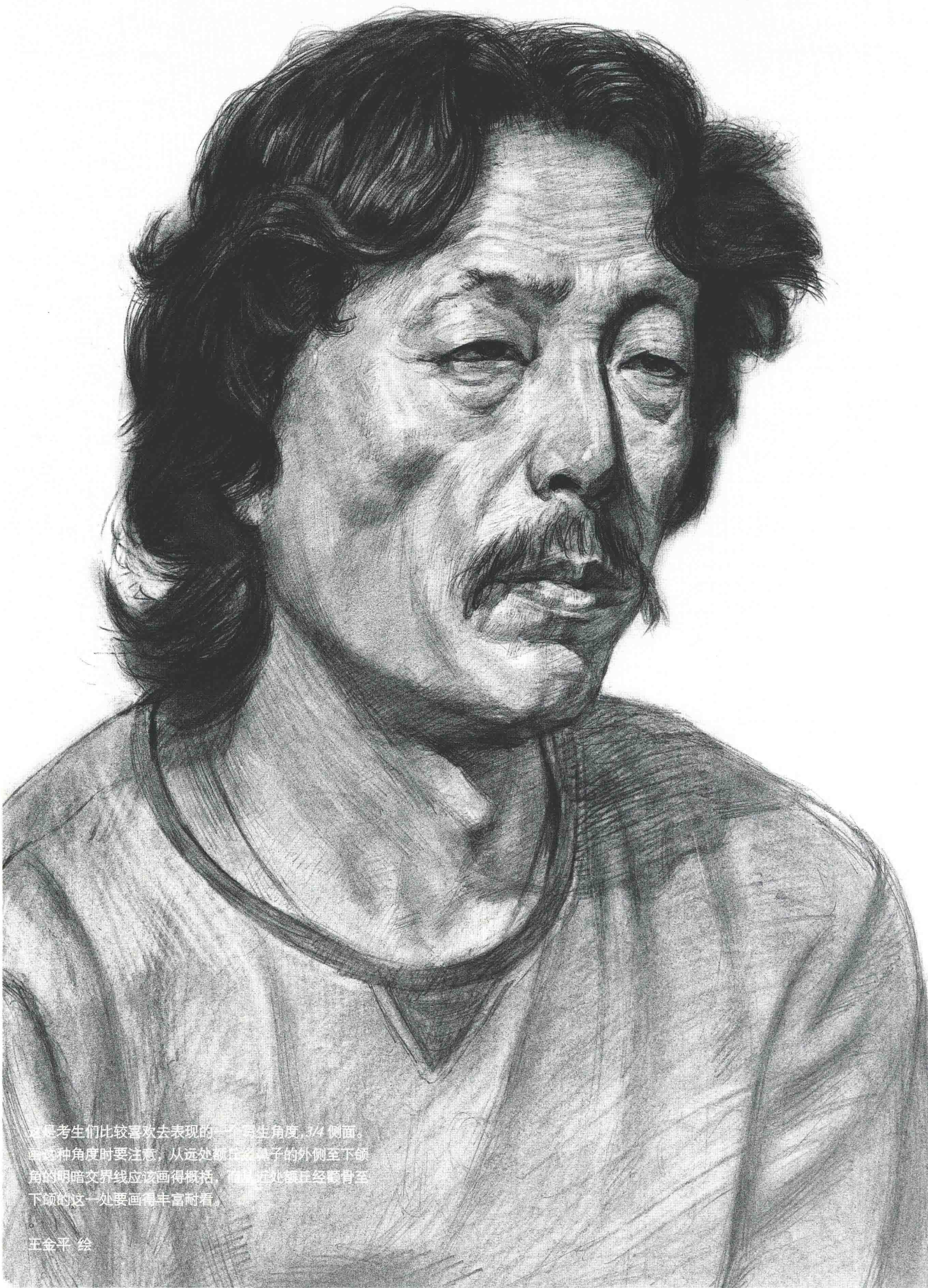

3.从某一个具体的形开始深入画面,尽量做到一次画准。

4.调整一下细节与整体的关系,注意灰调子之间微妙的差别。

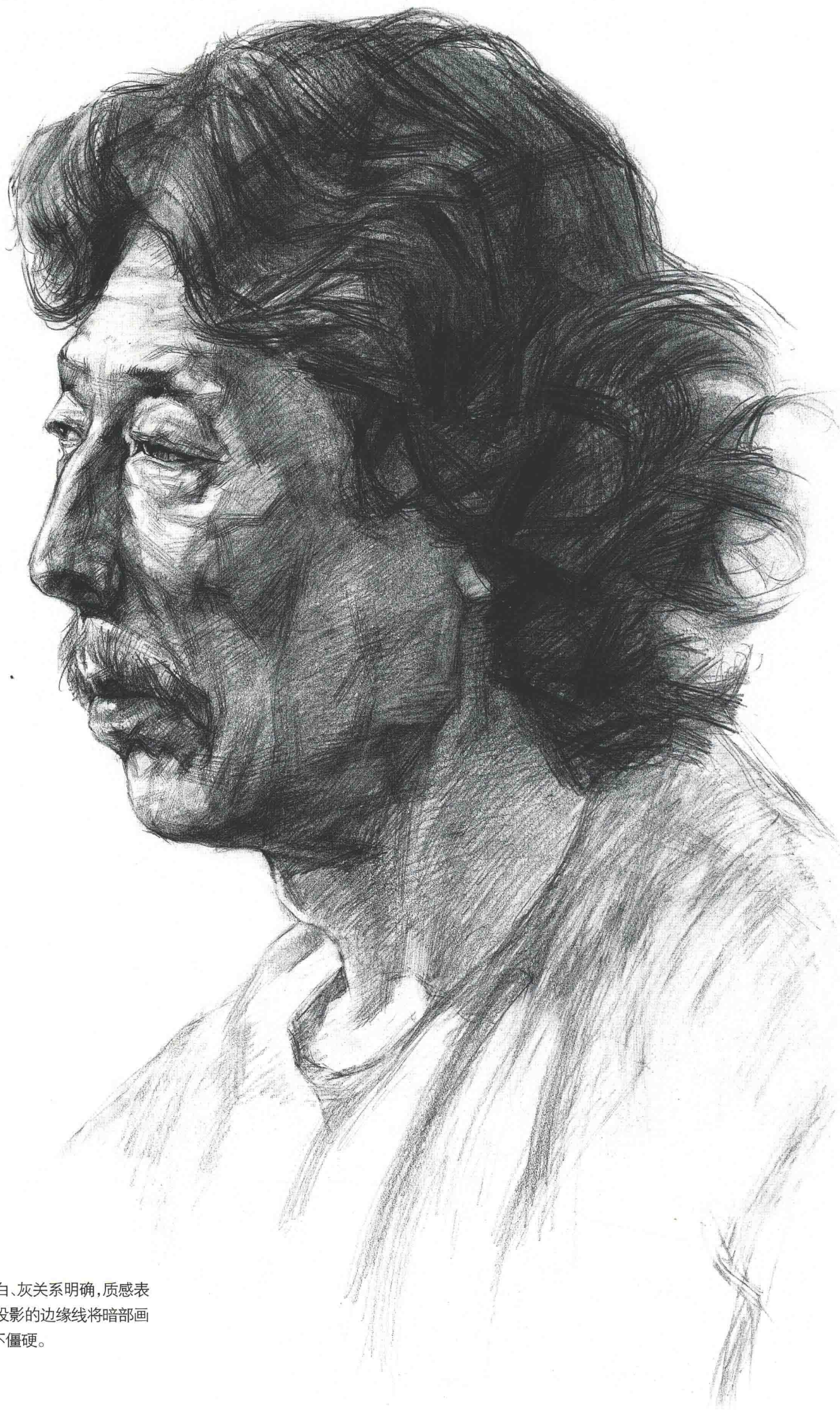
这是考生们比较喜欢去表现的一个男生角度，3/4侧面。
画这种角度时要注意，从远处额丘经鼻子的外侧至下颌
角的明暗交界线应该画得概括，而靠近处额丘经颧骨至
下颌的这一处要画得丰富耐看。

王金平 绘

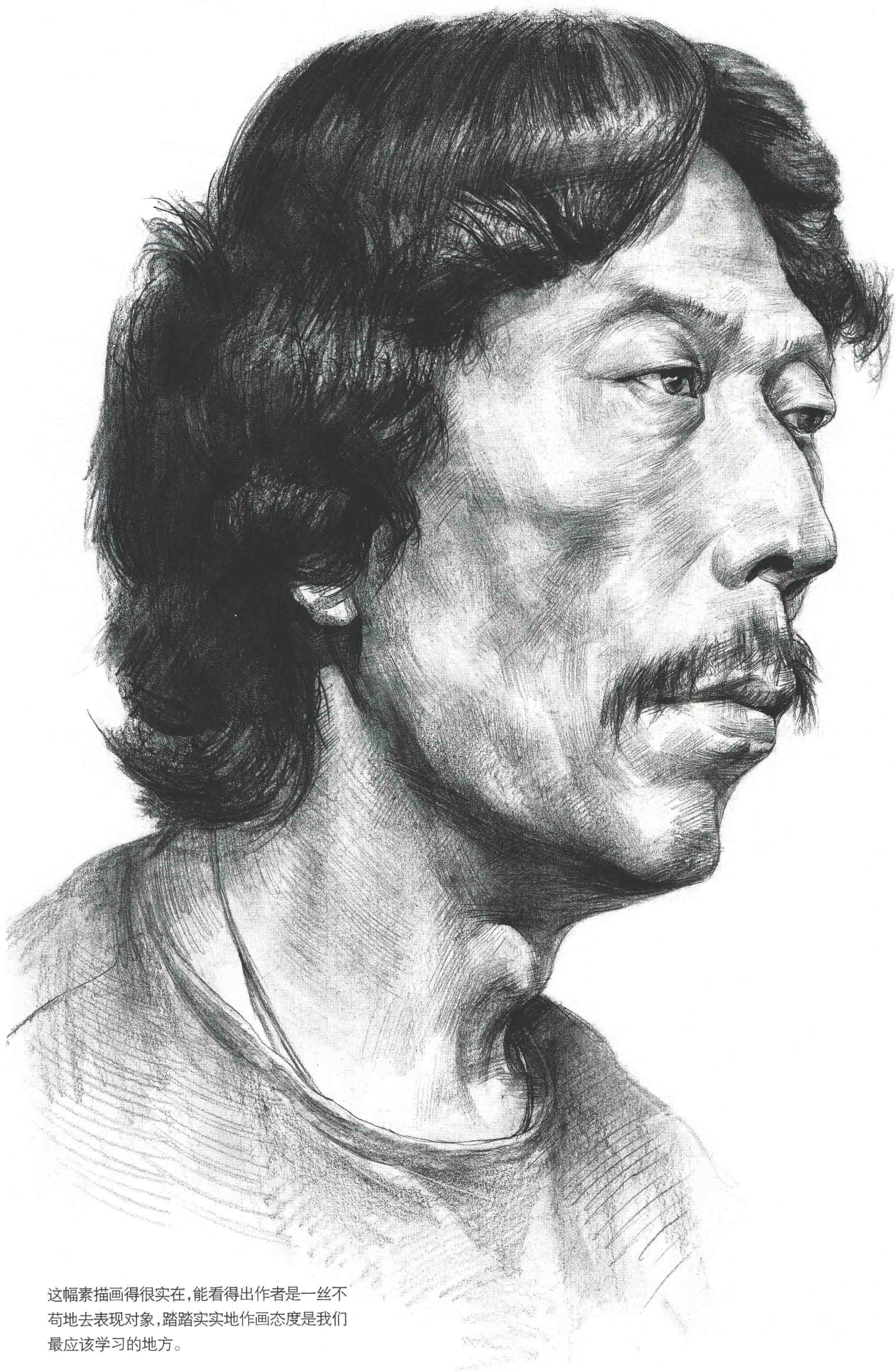
这幅素描造型严谨，表现手法细腻，每一个形体都在空间中找到了自己合适的位置，头发的黑色、衣服
的灰色，还有脸部的亮色，使得画面效果突出。

贾佳 绘

这幅素描的优点是黑、白、灰关系明确,质感表现充分,很好地利用了投影的边缘线将暗部画得透明、概括、微妙而不僵硬。

史文娟 绘

这幅素描画得很实在,能看得出作者是一丝不苟地去表现对象,踏踏实实地作画态度是我们最应该学习的地方。

孙卓 绘

这幅素描结构层次丰富但不凌乱，头发画得比较概括，用线虽然很方，但头发质感的柔软性处理得很好。

袁上杰 绘

沈胜奎 绘
邢台七中 教师