

高分秘诀

● 毛宗种 叶向东 编著

美术高考通病解难

MEISHUGAOKAOTONGBINGJIANAN

素描男头像

- 名师讲解评卷
- 考试要点提醒
- 考场小窍门
- 难题迎刃而解

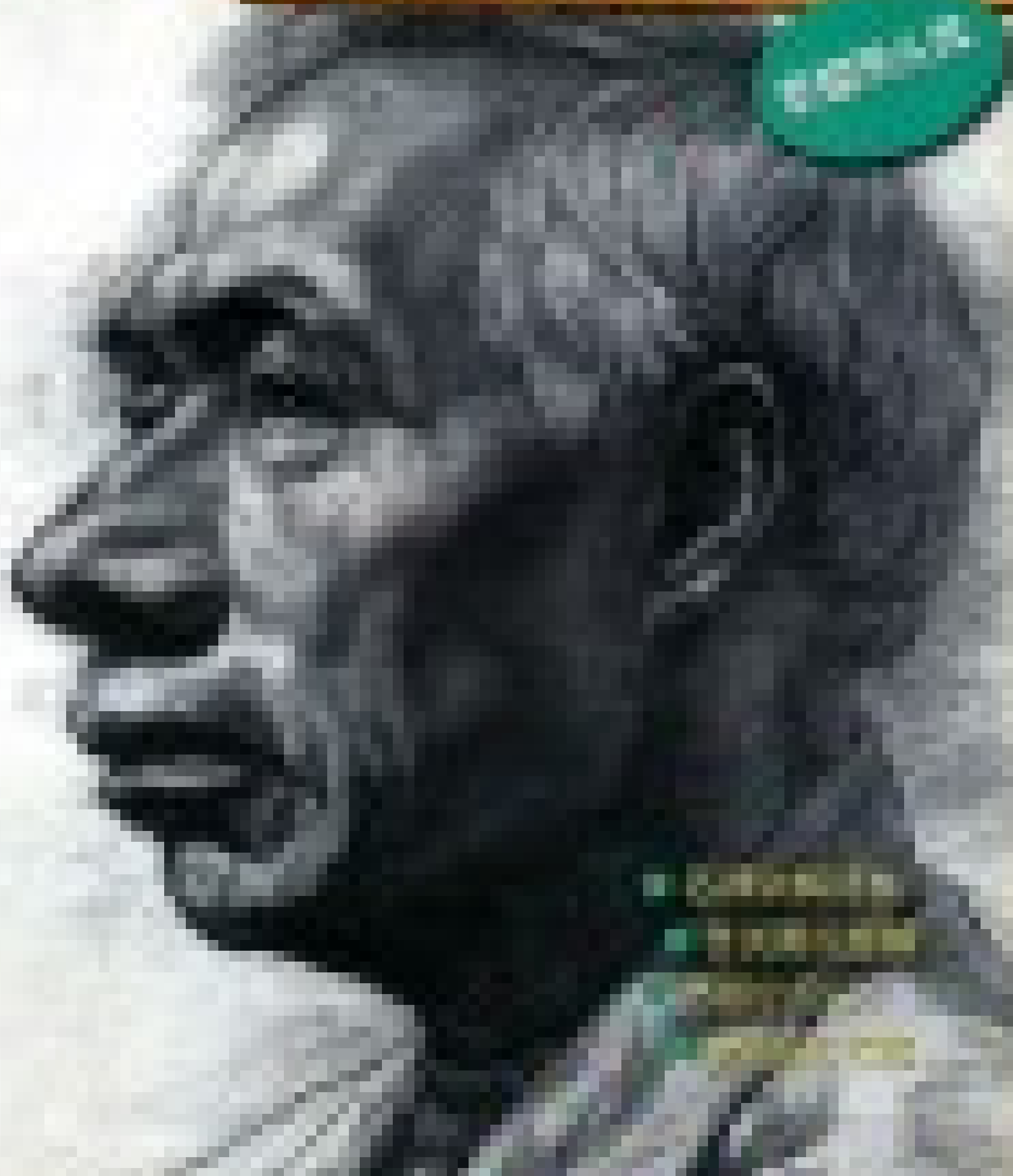

浙江人民美术出版社

WORLD

THE NEW YORK TIMES

FRIDAY, JANUARY 1, 1993

THE NEW YORK TIMES

高分 秘诀

责任编辑：水 明

编 者：毛宗种 叶向东

责任校对：黄 静

责任印制：胡国林

图书在版编目(CIP)数据

素描男头像 / 毛宗种, 叶向东编. — 杭州 : 浙江人民
美术出版社, 2003.6

(高分秘诀: 美术高考通病解难)

ISBN 7-5340-1699-1

I. 素... II. ①毛... ②叶... 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 (2003) 第 046451 号

高分秘诀——素描男头像

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路 347 号)

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

杭州余杭人民印刷有限公司印刷

2003 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/8 印张: 2.5

印数: 0,001—6,000

书号: ISBN 7-5340-1699-1/J·1495

定价: 14.00 元

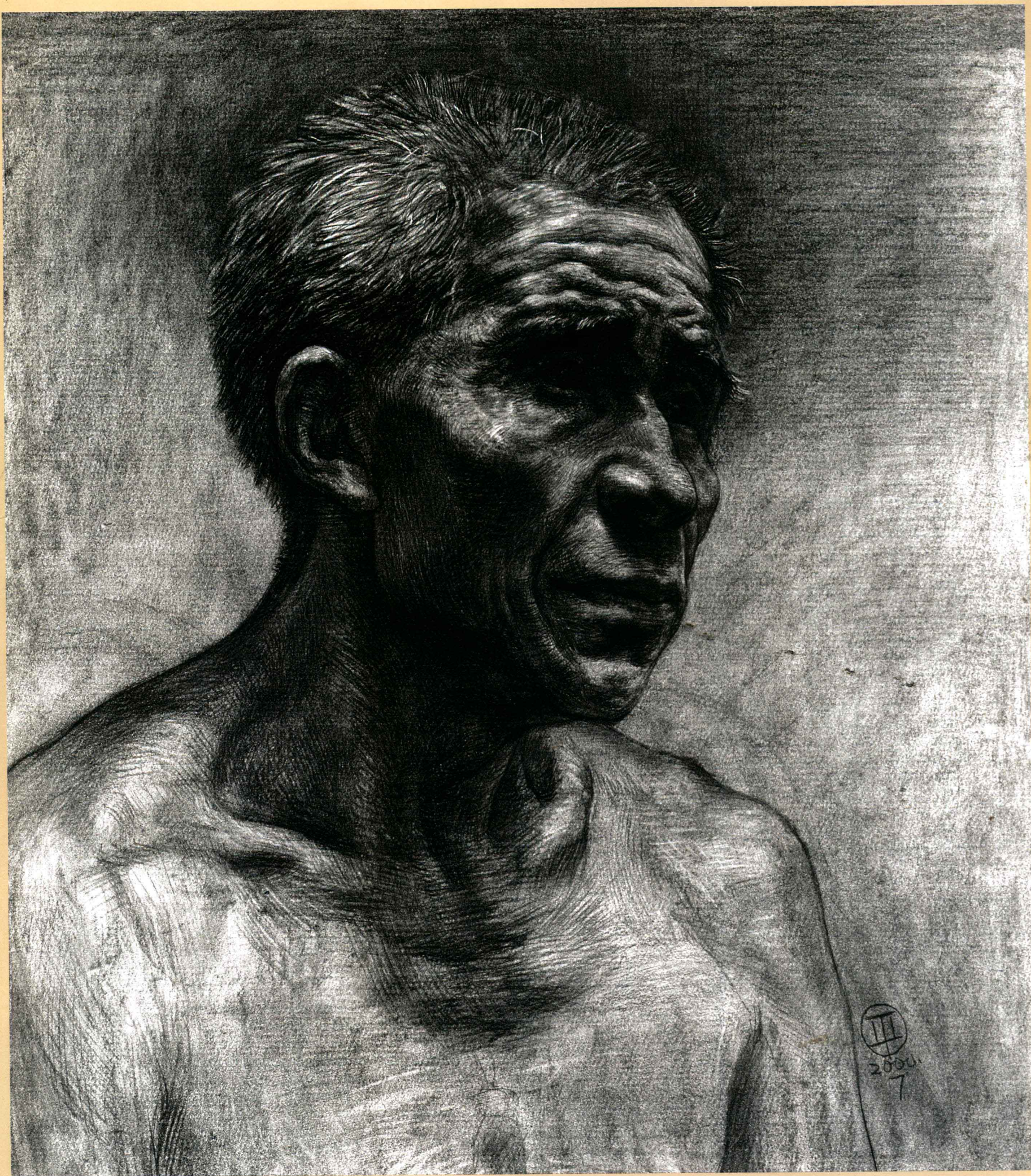
如有印装质量问题, 请与本社发行科联

ISBN 7-5340-1699-1

9 787534 016998 >

ISBN 7-5340-1699-1/J·1495 定价 14.00 元

作品提供：毛宗种 叶向东 史悠鹏 林法平 李振楠 陈志明 汤 峰 夏海凌 詹 俊等
装帧设计：鹏程工作室

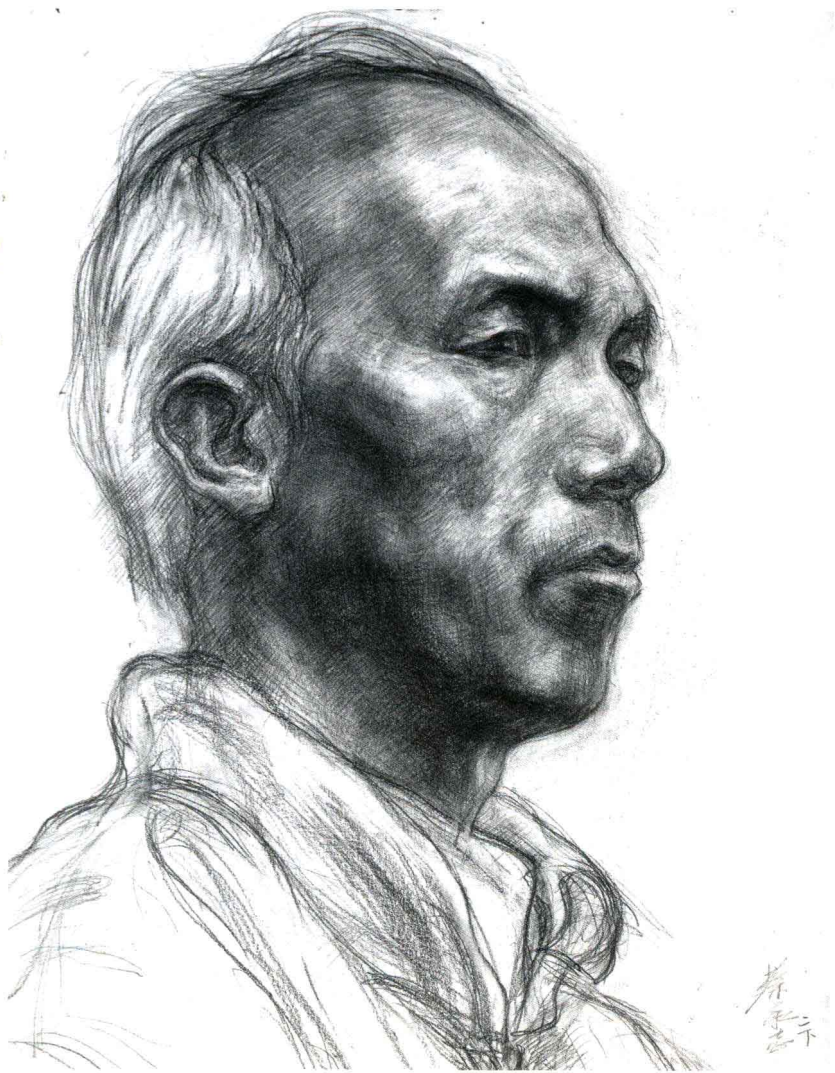
在此对所有提供作品的作者表示感谢。

高分秘诀——美术高考通病解难（素描男头像）

对于美术专业高等院校的入学考试，考生们都希望找到一条能直接获取高分的捷径，其实这种想法是很片面的。美术高考是高等艺术院校用来选拔人材的手段，没有一所院校愿意录取一名没有扎实基础而只会投机取巧的学生。所以我们在入学考试的要求中明确强调要重视基础，特别是构图的安排、对形的把握以及体积的塑造，这是画好优秀素描作品的关键。

应试时，考生在基础相差不多的情况下，所得到的分数却有可能相差甚远，这样的例子比比皆是。为什么会出现这种现象呢？这是考生们最关心的问题。除了平时练好扎实的基本功，在临场发挥中如何充分发挥自己的水平，使自己的作品在众多的应试画作中脱颖而出，从而获得高分，确实有许多需要注意的关键问题。下面，笔者作为评卷老师来谈一下所谓的“秘诀”。

素描头像考试的类型有两种：一种是真人头像写生形式；另一种是默写形式，即对有所限定的人物肖像进行默写。

一、写生考试时应注意的问题

1. 审题

良好的开始是成功的一半。不管是什么类型的考试，首先应尽早地让自己平静下来，仔细地阅读和分析试题。这一点非常重要，尤其要弄清试题的具体要求，如时间限制、画幅尺寸、表现手法等等。试题的要求是评分的重要依据，如果偏离了试题要求，无论表现多么完美、塑造多么结实的作品都无法得到高分。

2. 合理安排考试时间

考试中还要注意合理安排时间，每一个时段都必须有特定的进度，这样才不会在某个阶段消耗过多的时间，以致出现画不完的情况。合理安排考试时间还有一个好处，就是使考生由于时间所限不会过度刻画某一部分（或某一细节），起到了平衡画面各部分关系的作用。在对象大体描绘完成后，还应留出一定的时间整理和收拾画面。

在写生考试时碰上自己不是很擅长的角度怎么办？

写生考试中考生的位置安排是由抽签决定的，所以很有可能碰上自己不是很擅长的角度。这时可以在空间允许的情况下，适当地左右移动一下。也可以等到开考后几分钟，向监考教师申请调换位置。如果不允许变动位置，也千万不要紧张。首先尽快回忆平时练习中遇到相同角度时是如何解决的，也可以回想某一张角度相似的范画，想得越详细越好。这就要求平时范画要看得多、看得精，甚至可以多临摹一些范画并默写一下（特别是五官的塑造），以备不时之需。

在考试过程中光线发生变化怎么办？

真人头像不同于石膏像，对象是会呼吸、活动的，有时难免会转动或移动身体，由此直接造成光影发生较大变化。这时考生应仔细分析一下对象的结构，千万不能去抄光影，这样会陷入被动局面，导致最终难以控制画面效果。

小窍门：聪明的做法是先撇开对象的光影，从结构着手，自己整理出一条从上到下完整的明暗交界线，从而使对象受光面与背光面明确起来，保证画面具有较强的体积感。同时可以主观地加强画面的黑、白、灰层次，让画面响亮起来，从而使对象具有明确的整体关系。另外，可以主观地来处理画面，加强画面的整体性。

二、默写考试应注意的问题

默写考试要求考生在三小时内完成一张自己印象中的一幅肖像画。这幅肖像是考生平时的零星记忆加上许多对各种概念的理解完成的。考生回想到的记忆越多，画面就越丰富、越生动。

开考时，考生应首先审清考题，然后根据考题的要求回忆以前学过的肖像画中关于头像结构、透视、年龄特征、性别特征、画面效果、作画步骤等概念。在明确这些基本概念的前提下，仔细地回想平时自己画过的某一幅类似的作品，或者临摹过的某一幅范画，通过借鉴使画面的人物生动起来。在这里要提醒大家，默写头像重在平时的观察积累，应注意人物的眼角、鼻孔、嘴角、唇裂线、耳朵、发型、服装的各种特征和一系列特征性不鲜明的部分。尤其要注意记一些平时不太注重的、空白比较多的区域，如额头部分、颞肌部分、咬肌及脸颊部分等。这些平时写生容易轻松带过的区域，到默写时可能一点都回想不起来。所以考前一定要多积累一些

上面提到过的那几个区域的各种素材。

三、画面的效果

不论是写生还是默写，画面的整体效果是获得高分的关键。画面一定要保持整洁，构图完整，层次丰富，黑、白、灰区域明确。有些学生在考试时，由于心情紧张，认为要抓紧一切时间来画，结果造成局部看上去很深入，整体效果却很差的后果。所以考试时一定要注意作画的节奏，画面避免出现“灰”、“花”、“平”、“板”的现象。

● “灰”是指画面层次不明确，色阶接近或混乱。

产生原因：一般是由于灰部层次表现过多，暗部不够深、过于透明引起的。

● 小窍门：拉开画面的黑、白、灰关系是解决这个问题的重要手段。

● “花”是指画面主次不分，明暗交界线不简洁。

作品塑造立体，黑、白、灰层次分明。

与左图相比，此幅作品存在着“灰”的毛病。

产生原因:一般是由于塑造过分投入,使有些局部孤立于整体之外,没有注意局部与整体的关系。

💡 小窍门:要注重加强主次,懂得取舍和概括。可以用手指磨一磨暗部,统一一下,再适当深入塑造,着重加强明暗交界线,注意从上而下的连贯性。在深入刻画主体物的同时,要减弱对灰面层次的塑造。

● “平”指缺少立体感。

产生原因:一般是由于对象光线较差,考生不易处理明暗关系和缺少对结构的理解造成的。

💡 小窍门:考生应该从几何体的理解手法和表现手法来重新处理对象,拉开明暗对比,加强明暗交界线,忽视小的起伏,注重大的球体感。

💡 “板”指的是画面缺少变化,处理手法单一、机械,主要是过于追求完整性和工整感所造成的。

💡 小窍门:应放松心态,追求自然表现,作画时可以多回想一些平时所看到的优秀范画,画面力求生动、随意。可从主次之差别、不同物质之差别、远近之差别等入手,进行深入刻画。如用橡皮泥在暗部的边缘线上沾一下,使暗部虚化退远。对次要的部分和不重要的物体应采用简练的手法,制造出虚实有序的画面效果。

四、如何使自己的作品在众多卷子中引起阅卷老师的注意

老师阅卷的第一步是根据当年的录取率来确定合格与不合格的比例,然后把卷子分成两档。如果你很幸运地通过了第一关,那么接下来阅卷老师会把通过的卷子,根据60~75分、76~85分、85分以上分为三档,每一档再分若干档次。评卷过程是由多名教师组成一组,以民主评议和多数通过的方式快速进行的。首先是远距离阅卷,以大效果好、整体感强为依据,待具体打分时才开始仔细阅卷。如果你的画面整体效果略差一些,即使你画得再深入,都有可能被划入相对低一点的档次,这样就会有十分之差!并且档次一旦确定之后,会及时加盖档次章,任何人不得自行更改,如有问题,须提交阅卷领导小组重新处理。所以画面整体效果是基本训练

的要点,希望考生切记。

综上所述,处理好画面效果以在众多卷子中引起阅卷老师的注意是非常关键的。也就是说,在考试中,在时间不允许的情况下,宁可缩短塑造的时间,也要保证整体调整的时间。总的来说,要做到构图完整、简洁明了,画该画的内容,主次分明,不要在不必要的地方浪费笔墨。考试时必须采用快速的作画方式,始终保持清醒的头脑。可以每隔一段时间(30~40分钟左右)就远距离观看一下画面,看看大效果并随时作一定的调整。越到快结束的时候越要少画。如果抓紧分分秒秒来作画,反而会越画越差。画短期作业应加强明暗交界线,概括黑白灰层次。暗部应尽量加重,但不要画闷了;亮部尽量少画(老年男子头像除外),五官刻画一定要深入,同时还要注意强弱变化。肖像画一般把头发、五官画得较黑,脸的暗部画得较灰,亮部留白,这样可使黑白灰层次分明,画面就会显得鲜明响亮。另外,还要注意边缘线的刻画,要做到线面结合,以精确厚实而又联贯的穿插表现结构。切忌画得太薄、太死或太虚。最后要保持画面整洁,这可以使你的卷子给老师留下良好的印象。我提议大家可以做一个实验,随便找20~30幅自己不熟悉的素描,平铺在地面上,然后自己退远仔细观察。第一眼看到的画,不是最好的画就是最差的画。然后你可以分析一下,什么样的画能在众多画中突显出来。

五、男子头像的特征

1. 额头相对平坦,眉弓突出,眉毛较浓密。

2. 颧骨方区突出,咬肌明显有力,上唇方肌可以交代得较明显。

3. 下颌骨线较平,下巴骨点突出。

中年男子要强调咬肌和口轮匝肌的塑造,嘴角及眼角略显下挂,有时还有比较明显的眼袋。

老年男子要突出骨感,眼睛和嘴巴会因为肌肉萎缩,看上去比年轻人小而且单薄。眼神没有光彩,眼眶凹陷,颧骨凸出,要把下巴上的皮肤处理得有下垂感。

● 画男子头像时应注意些什么?

💡 小窍门:相对女子头像,画男子头像时用笔可以略微紧一些,用线直一点,塑造时多注重体块,强调肌肉骨骼的起伏。灰面可以略微画得多一点。

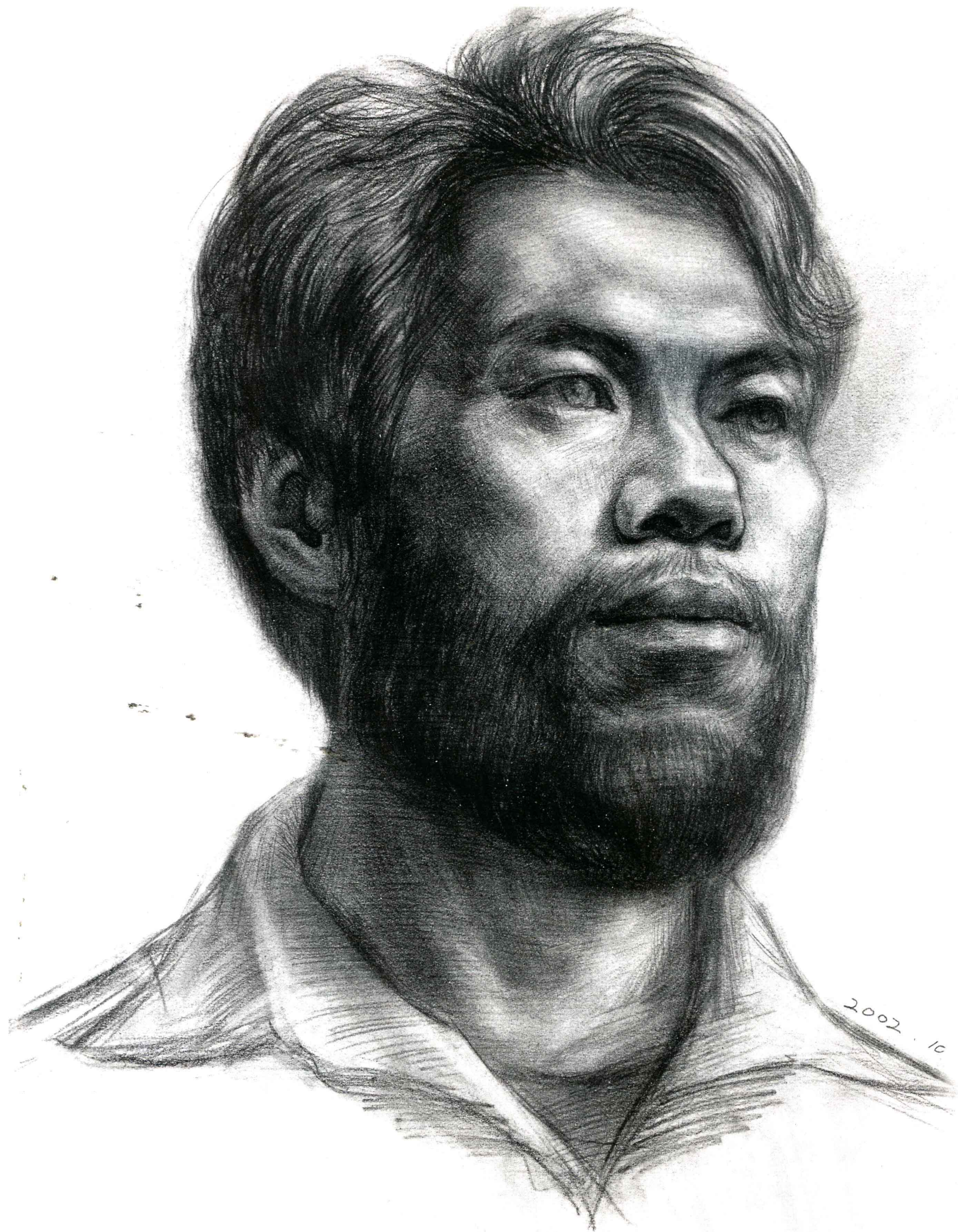

杭州石板画室

杭州石板画室 杭州石板画室 杭州石板画室 杭州石板画室 杭州石板画室

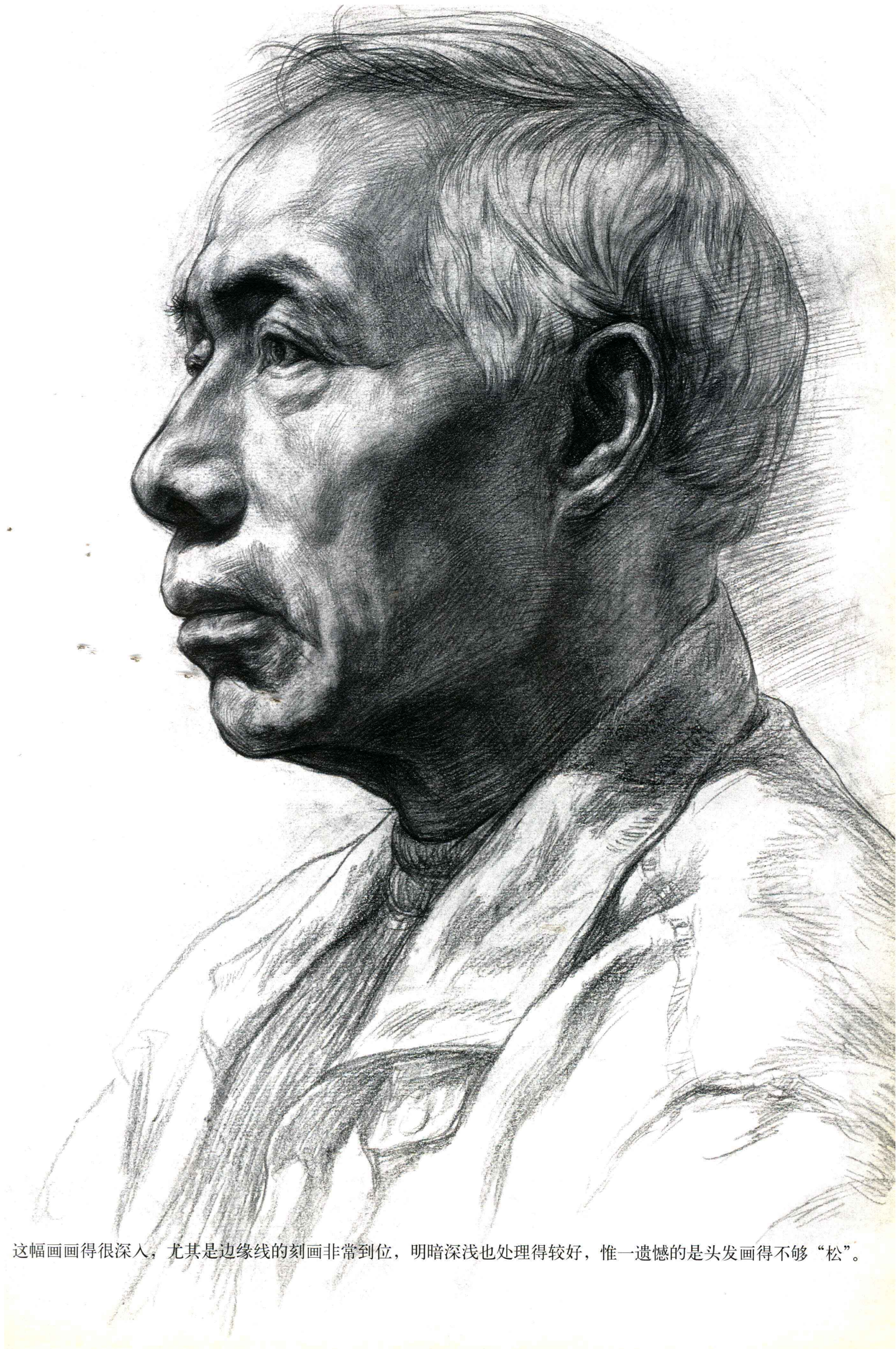
这幅作品画面效果完整，形体结构准确，作者刻画手法娴熟，体积塑造结实有力，具有视觉冲击力。

人物特征明显，表现手法娴熟，形体塑造表现相当到位，是一幅很好的范本。

这幅作品造型准确，体积感强。用笔轻松爽快，画面效果较强烈。

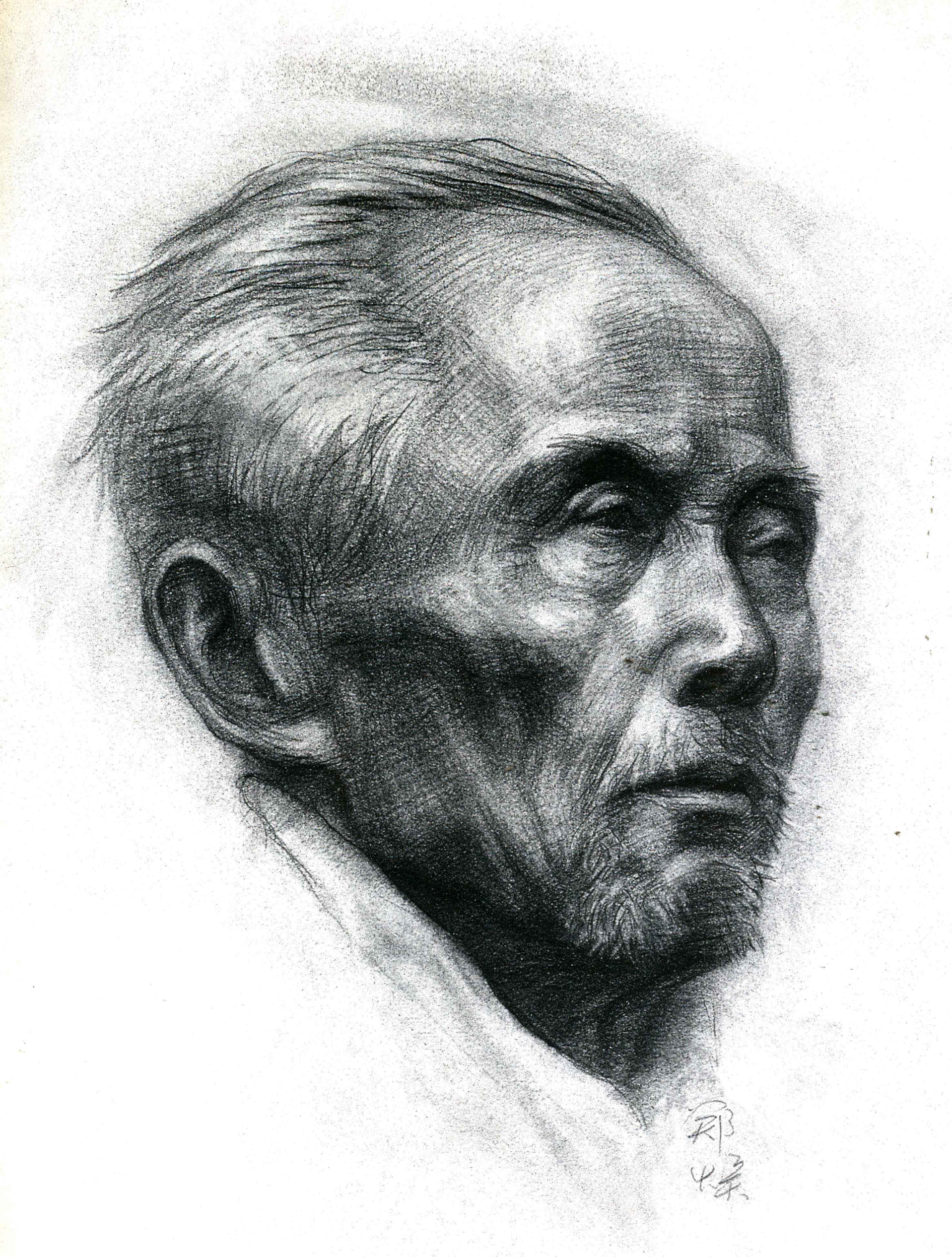
这幅画画得很深入，尤其是边缘线的刻画非常到位，明暗深浅也处理得较好，惟一遗憾的是头发画得不够“松”。

这幅作品表现手法较生动，块面分割较好。

这幅作品把中年男子的特征表现得较明显，用笔较轻松熟练。

这是一幅很好的老年肖像范本。人物形象生动，特征鲜明，只是手法有些僵硬。

这幅画形体准确，画面虚实处理得当，较有节奏感。