

素描头像

童雁汝南 李文东 编著

美术高考

考场
写生

规律
指导

MEISHU GAOKAO KAOCHANG XIESHENG GUILU ZHIDAO

SUMIAO TOUXIANG

江西美术出版社

目录

概述	1
招生改革动向及趋势	1
考场素描头像写生的基本题型	1
如何获取素描头像写生的高分	1
素描头像写生的基本规律	3
头部的骨骼结构与肌肉结构	3
头部的比例关系	4
头部的透视变化	4
五官的结构与表现规律	4
素描头像写生的基本步骤和应试要领	8
特殊角度的处理	10
特殊光线的处理	10
头发的表现	10
道具的表现	11
素描头像写生中常见问题及纠正	12
男青年多角度头像写生规律指导	14
女青年多角度头像写生规律指导	20
男中年多角度头像写生规律指导	26
女中年多角度头像写生规律指导	32
男老年多角度头像写生规律指导	36
女老年多角度头像写生规律指导	42
附：部分美术院校素描考试试题	45

概述

招生改革动向及趋势

近几年来,随着国内各高等艺术院校的扩招,艺术类的高考题目较前几年有所改变,许多学校将写生改为默写,但各大美术学院和一些重点艺术院校的素描考题仍以写生为主,其中纯艺系科多数考素描头像。江西、山东、福建等省的省内统考也以人物头像为素描考题。素描是美术基础训练中的重要内容,素描头像写生又是基础训练中必过的一关。素描基础训练主要解决两个问题:形和体积。形是指对象的形状,对形状有较好的把握能力则通常表现为造型准确。人像素描要求作者依靠对模特外貌及心理特征的感受,通过对头部结构的理解和分析来加以准确表现。随着默写考试的增多,画得像不像越来越不为考生重视,长此以往将影响学生对造型的敏感度和把握能力。头像素描写生较之头像默写避免了过于模式化、概念化的倾向,更能判断考生的感受能力、造型能力和表现能力。因此,从长远来看,素描头像及人像写生仍将作为一些对素描要求较严格的艺术院校和系科考试的首选。

考场素描头像写生的基本题型

近年来,许多艺术院校的考题以素描男青年或男老年头像居多。因为报考的考生人数较多,仅2003年中国美术学院就有10000余人报考。考试需要大量同性别同年龄段的模特。相比其他人群,男青年、男老年较为容易找到。例如,中央美院曾雇用大量保安作为入学考试的模特,但也不排除其他类型的模特。因此,考生对不同性别、年龄的人物都要多做训练。只有真正理解和掌握了人像写生的规律,才能轻松迎战各种考题。有些院校在考试中可能用到一些简单的道具,如帽子、眼镜等,也希望考生能在平时的训练中加以注意。

如何获取素描头像写生的高分

许多艺术院校在考试评卷时,常将试卷分为几类,并据此作为分数段的依据。

一类卷:

1. 造型准确,透视和比例正确,能抓住写生对象的形象特征和动态特点,有生动的具体的感受,并且构图完整。
2. 结构严谨,形体感强,有厚度,对人物的立体空间构造有较为深刻的理解和把握,能较好地掌握形体结构与明暗视觉的转换关系。
3. 有深入的塑造能力,能深入刻画对象和表现对象,能将局部细节、层次、转折贯穿起来,非常饱满地形成一个有机的整体,并能处理好画面的质感。
4. 整体感强。造型本身黑、白、灰的布局和线的组织等都要有一定的依存关系,尤其在造型上浑然一体,使画面构成有生命力的整体。
5. 能较好地掌握和运用素描的工具和材料,技巧朴素自然,画面松动灵活而不粗俗,并有一定的艺术感受力和艺术表现力。

二类卷:

1. 有较好的造型能力,能把握写生对象的基本特征,比例准确,结构严谨,构图

完整。

2. 对形体、结构有较好的认识和理解,并能主动解决好相互之间的关系,体积感强,结构准确、连贯,能处理好结构起伏和光影之间的关系。

3. 能深入塑造和刻画细节,并把局部的各个关系连接起来,形成一个整体的串联关系,并能表现一定的质感。

4. 对模特的整体形象感受不够,画面缺乏生动的艺术表现力,对造型的理解简单化或是整体效果稍显单薄。

三类卷:

1. 造型能力稍弱,形体不够准确严谨,结构松散,不够连贯。

2. 体积感不够,处理得生硬、空泛。有些是局部刻画深入却与整体没有关联,有些是画得不够深入而只停留在一些概念和表层的线和调子上。

3. 缺乏艺术表现力和表达能力,画面平淡,技术简单,综合处理画面造型的各种因素的能力欠缺。

一般说来,达到一类卷水平可评90分以上;二类卷应在75分到90分之间,三类卷在75分以下。要想在考试规定的时间内将自己所掌握的素描知识和能力表达出来,在考前应着重注意以下几个问题:

1. 培养自己对写生对象敏锐的感受能力,手段是多画速写,并要求自己画出对人物的感觉,尽可能画得像。

2. 培养对体积感的关注和表达。表现体积是指表达出对象具体的实体感和前后关系。我们常常通过将对象概括成较简单的几何体,并将具体的局部形体放置在正面、侧面、底面等合适的位置和角度上,同时对人物头部的正面、侧面、底面施以不同的明暗来表达体积感。

3. 对写生对象进行多角度的练习。在较为平淡的角度可对写生对象的特征做适当的强化与夸张。

4. 注意学习和掌握素描造型中的规律问题。对写生规律的熟练掌握,具体表现为对写生对象主动的、具有创造性的表达,这在特殊光线下和特殊角度处表现写生对象时将起到决定性的作用。

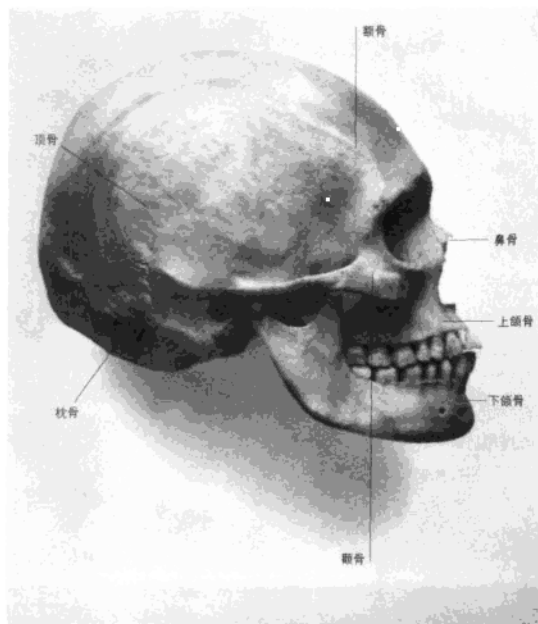

素描头像写生的基本规律

头部的骨骼结构与肌肉结构

头部由24块骨骼组成。除下颌外，均为固定的组合。头骨的起伏，形成形体上的变化，是表现造型特征的主要部位，尤其是隆起的骨点，更是造型的重要标志。训练时要重点掌握的是额结节、颞线、颧骨点、下颌结节、顶侧隆起等重要部位的骨点。

头部肌肉决定了面部的部分形状和表情。脸部的肌肉是附在头骨之上的。脸部的表情是通过脸部肌肉的伸缩运动反映出来的。脸部的肌肉大致可分为两类：一类叫扩张肌，如额肌、上唇方肌、颊肌等，它们使嘴角、下巴、鼻子、脸颊向外上方拉，呈欢乐的表情；另一类叫收缩肌，如皱眉肌、鼻肌等，它们使眉眼、口、鼻向下或向内拉呈悲伤的表情。头部肌肉与颈部肌肉紧密相连。理解了这一点，有利于头像的造型。胸锁乳突肌是颈部最明显的肌肉，头部的仰俯旋转与颈部的联系非常紧密。因此，在写生时要抓准胸锁乳突肌的位置，以免头颈脱节。

头部的比例关系

人物的头部像一个蛋形，一般下部稍窄。头部的长宽基本比例通常有“三停五眼”之说。

“三停”：是指从发际线至眉线，眉线至鼻底线，鼻底线至颏底线三段的长度相等。

“五眼”：是指从正面看脸部，最宽处为五眼宽。两眼的间距为一眼宽，两眼的外眼角到耳朵位置的距离分别为一眼宽，加上两眼本身，称为“五眼”。

成人的眼睛处于头部的二分之一处，鼻子和耳朵的长度相等。这些都是标准头部的比例。如同大家知道的一样，真正标准的人并不存在，因此具体的人的具体的五官与标准比例仍有着一点差异，在写生训练中要就具体写生对象而作具体分析。除头部外，头、颈、肩之间的比例关系也应准确把握。这样，人物头部的整体比例关系才能正确地表现出来。

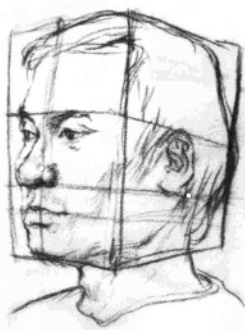

头部的透视变化

从不同的角度观察，头部的透视变化是非常明显的。平视头部时，头部的正中中线是垂直的，眉毛间的连线与鼻线呈平行的水平线。在这种状态下，头部的透视现象较弱。当头部抬起或低下处于不同透视角度时，这三条线会呈相应的透视弧线。因此，作画时应正确利用三条辅助线，并依此来表现头部的运动方向。头部形体结构的透视关系正确与否，对作品的成败可起到决定性作用。

俯视图

平视图

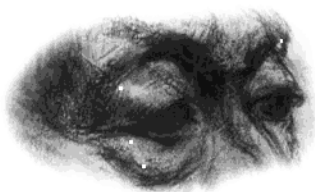

仰视图

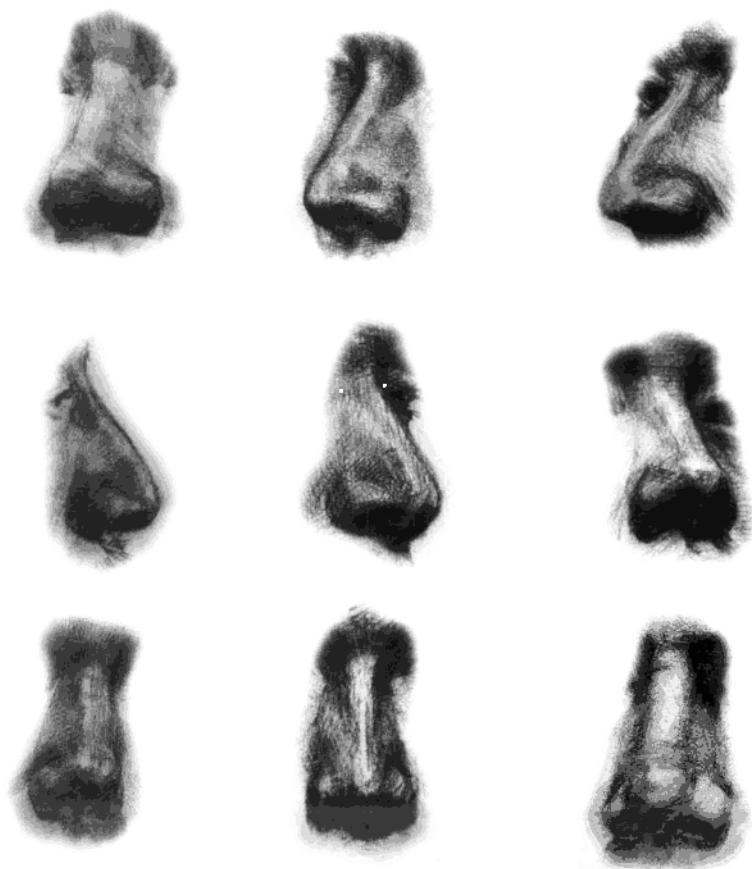
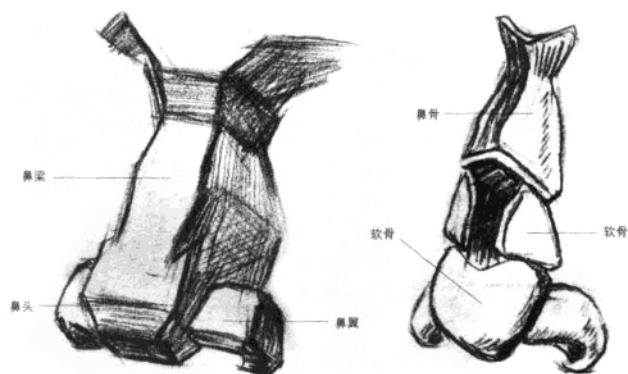
五官的结构与表现规律

眼 眼睛主要由眼眶、眼睑、眼球三部分组成，眼球嵌入眼眶内，眼睑外覆眼球。眼睛受额骨、眉骨、脸颊骨等的保护，因此眼睛必须仔细地画在眼窝之中。眼部从侧面看，上眼睑比下眼睑更靠前，这是常常被初学者忽视的。画眼睛时要注意内外眼角的高低比较，上眼皮一般较厚，要表达出它的厚度。在眼球上方的眼皮通常有转折，应该仔细观察。在有些光线下（如顶光）眼白并不很白，有时候眼球的反光也不一定很强（特别是老年人），不可一味把眼珠画得晶莹剔透，否则反而因概念化而影响整体性和生动性。

眉 眉毛分眉头和眉梢。眉毛的形状、浓淡、疏密等因人而异，是表现年龄、性别、性格和表情的重要部位。写生中，眉和眼应连在一起刻画，眉的走向与眼眶的穿插要自然、准确、生动，否则，易显得僵硬、呆板，毫无生气。

鼻 鼻子的上半部由鼻骨构成，较为坚挺，下半部由软骨组成，一般较圆。鼻子是头部的高点，它的长度会直接影响脸的长度和特征。初学者常常把鼻子画得过大，应比较下眼睑与鼻翼间的距离，最大程度地避免鼻子的比例失调。鼻子的体积有赖于鼻子底面的刻画，如果注意了鼻子底面与侧面的分界以及底面与侧面的层次关系，就很容易表现出鼻子的体积。

嘴 嘴的形状是由覆盖于上下颌骨和牙齿之外的双唇决定的。上嘴唇的面相对较平，呈棱角形；而下嘴唇较圆突，可分三个转折面。口缝较上嘴唇的轮廓线更靠里呈波纹状。和眼睛一样，嘴是极富表现力的，嘴的形状及运动能充分表达人物的各种表情。在塑造时，应根据五官的整体关系来刻画。初学者在画嘴时，常会刻意“扣”嘴唇的边缘，像化妆一样，而没有把嘴和周围的形体连起来画。画嘴时唇缝的位置非常重要，应先画出。人中的起伏、明暗变化很小，是常容易画得过黑的部位，应该引起注意。

耳 耳和鼻差不多是平行的，它们的长度也相当。耳朵的外部是向外异型的软骨组织，具有一定的弹性，形似饺子，与面颊形成一定的角度，附着于耳孔之外，有大有小，有薄有厚，形状各异。在头像写生中，一般耳处于次要位置，应处理得“虚”一些。但在具体表现时，还是要了解和掌握耳的基本结构，特别是大轮廓的基本形要准。并且要与头发和脸颊等部位联系起来画，不能过分突出，否则，耳朵就会“跑”到鼻子前面去了。

素描头像写生的基本步骤和应试要领

考生要在规定的时间内(一般为3小时)顺利完成考试,应把握好以下基本步骤:审题——构图——抓大结构和大关系——深入刻画——调整画面。

审题 在正式进入写生前,首先要认真观察模特,整体地感受模特的外貌特征、精神气质和大的动势。如遇到很差的角度可向监考人员提出,稍稍移动一点位置,在允许的情况下做适当的调整,这样有利于从较佳角度对写生对象进行塑造。

构图 在考卷上确定构图和头部的外形与动态,并进一步画出五官的位置,注意五官的透视。这一步应以感受为主,线条明确简洁,不必画太多辅助线。注意轮廓线的丰富性和合适的明暗比例。起稿并不一定拘泥于直线或曲线,以对象给你的感受为准。传统所谓直线起稿是因为由直线组成的形状较之曲线更有特征一些,但若机械理解,为了画直线而画直线就会影响你对写生对象鲜活而直接的感受。徐悲鸿曾强调“下笔直取”,即直接的去反映对象,这在头像素描写生中尤为重要,与他的另一句名言“宁方勿圆”并不矛盾。用线画好形后,仔细比较眼、鼻、口的透视和中轴线。中轴线并不像很多人画一根弧线,严格的中轴线应沿着五官的起伏而变化,在开始无法将头部结构具体化时不如用直线表示,并以此来检查五官和骨点的位置。

这一阶段大约需要30分钟的时间。

抓大结构与大关系

明确五官的位置与形状,并勾勒出脸部明暗交界线,同时铺上大块的明暗关系。画明暗前要先观察出亮部和暗部,方法是眯起眼睛,直到把对象看成只有黑白两个层次为止。这时黑白两大块之间会形成明暗交界线。明暗交界线在表现形体体积时起到很重要的作用。它将把较复杂的头部的不同团块连接起来并对这些团块有所反映。画出明暗交界线并把暗部整体画上一层调子。这里需要注意的是暗部里的反光即使再亮也属

步骤五

于暗部，绝不可画得太亮。再在明暗交界线周围找些过渡面，之后可以从五官开始塑造。五官是头部中的重要部位，人物的形象、神态等很大程度依赖五官的刻画来表达，所以应对其重点刻画。同时要考虑它们之间也存在主次、强弱、虚实、前后等关系。这一阶段大约需要 50 分钟的时间。

深入刻画 深入刻画五官及明暗交界线。要将每个具体形体分成正面、侧面、底面，并注意这三个面的明暗变化。对五官的刻画可以局部进行，但要把握好五官的不同强度。比如，通常情况下，鼻子的对比强度要比嘴强。在深入过程中，要注意各部位不同的构造、体积、质感。例如，头发和皮肤的不同质感，应尽量表现出来。这一阶段大约需要 70 分钟的时间。

调整画面 整体调整画面。检查画面的黑、白、灰是否明确，具体形体是否刻画周到，主次是否分明等等。有时需要避开写生对象而只关注画面，从画面本身找问题。合理的调整会让画面最后增色不少。这一步大约需要 30 分钟的时间。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

特殊角度的处理

考生在考前写生训练时,总是会选择最佳角度去刻画对象。但在考场中,考生的座位一般是不能随意换动的。一些考生难免会被安排在不太理想的位子,遇到比较特殊的角度,例如仰视、俯视等过大的透视变化,这常常会让考生无所适从,从而影响正常水平的发挥。面对大透视的角度,考生首先应冷静观察模特的轮廓,确定对象的动势关系。一般情况下,处在仰视状态下的头像,五官的三条平行线从靠近视点的一端向下倾斜,头部形体的各高点由近至远出现由高到低的排列现象。处在俯视状态下的头像则与之相反。把握住了规律,就容易表现了。

另外,如果考生在此角度没有把握,还可以在允许的情况下,稍稍改变一下观察角度,较佳的角度更有利于水平的发挥。

特殊光线的处理

在考试中,因视觉、光源的不同,往往会遇上逆光、散光、平光等现象。在这种环境下塑造对象难度较大,考生很容易画黑或画平。例如,在逆光环境下,大面积的暗部很容易画糊。这时还是应像在正常光线下一样,先找到对象的结构,理清暗部层次的关系,暗部里面的体面变化可用反光来表示,即暗部由明暗交界线、紧挨明暗交界线的暗灰面和反光组成,将这些关系理清楚了,刻画起来就很容易了。

头发的表现

画头发时一定要与头部的结构结合起来画,后脑的骨点顶侧隆起是头侧面与后面的分界点,常被人忽略。画头发时要有所表现。头发和脸接触的地方的虚实变化也需要认真观察,处理不当会造成戴假发的感觉。蓬松的头发要注意分组,用不同方向的高光来将头发分成不同的组。体面转折清楚了,头发有了立体感,也就不会贴在头上了。

道具的表现

现在许多艺术院校在考试中会利用一些道具,例如眼镜、帽子等,以此来考查考生塑造形体的熟练程度和表现能力。道具的出现,如眼镜,并不能改变模特的头部结构关系。画时应先将头部结构体积等关系处理好,再加上即可。但要注意眼镜的透视关系,尽量画“松”一些,轮廓线不必太清晰,不能扣得太“死”,否则会显得“假”。帽子也是如此,要正确处理其与头顶、头发的关系,帽子要落得自然,否则会使人产生没有戴上去的感觉。

素描头像写生中常见问题及纠正

在头像素描写生训练中，往往存在结构不准、“僵”、“花”、“腻”等问题，这是缺乏实践经验所致。我们只有弄清楚造成这种现象的原因，才能明白如何去克服这些毛病。

结构不准 往往是因为对脸部结构的不了解所导致。头部重要部位除了五官以外，脸的结构关系在形象塑造中的作用是很大的。脸部骨骼的组合决定了脸的形状。而脸部的肌肉则对表情起着重要作用，它的伸缩将脸部的表情反映出来。在画头像时，只有对脸部骨骼肌肉的结构深化了解，才能准确地表达。

“僵” 常常是由于不能把写生对象的各种部位感受有区别地表达出来所致。比如，脸部颧骨、鼻梁等部分较为方硬，而脸颊、耳朵等部位较软，主要由肌肉组成。画时则要加以区分。骨点明显的部位层次过渡较少，而肌肉多的部位则较圆滑，层次的变化也较丰富。对于某些具体部位的虚实变化要注意表达准确。

左图画面造型欠准确。鼻子画得显短，脸部的颧骨及颊肌位置不够准确，使得脸看上去显得较臃肿。人物的侧面透视关系也处理得不够准确。嘴及下巴还应再突出一些。

右图的形体表现较为准确，五官刻画得当，透视关系到位，用笔较为轻松。

左图画面刻画较生硬，颧骨处扣得太“死”，缺少层次和体积感。头发处理得过于简单，缺乏真人头像的生动感。

右图人物神态把握得较好，脸部结构准确，用笔熟练、利落，转折自然，明暗层次丰富。

“花” 是没有整体观察、整体表现的必然结果，是相互毫无关联的局部的堆砌，每个都是一样强度的刻画，最终造成画面中的很多黑点。解决的办法只有一个，就是整体观察。因为有了大关系的基础，局部的变化才会有条件地体现出来。在深入刻画的过程中，要不断回到大关系里去，多进行检查和调整。这样，才能把形体表现得又丰富又不失整体感。

“腻” 是由暗部形状不明确导致，体现为暗部糊成一片。对此要加强对脸部结构的了解和理解，做到在暗部较大的情况下，深入分析，运用规律性的知识做指导。将脸上不同方向的面用不同的明度来表现，是解决画面发腻的惟一办法。

左图脸部刻画得稍过，用笔生硬不概括，没有从整体出发抓住大关系，画面层次不清，黑、白、灰基调不明确，显得“花”。

右图明暗层次分明，表现丰富，头发刻画得较好，神态表情也较自然，大的关系抓得非常准。

左图刻画过于概念化，明暗过渡生硬。特别是暗部缺乏层次，结构不明确，刻画较杂乱，显得较“腻”。

右图形体结构刻画准确，层次丰富，明暗调子表现得较为整体，人物形象饱满、厚重。

男青年多角度头像写生规律指导

男性青年头部一般结构清晰，棱角分明，肌肉结实而有力量，轮廓明显，体积分明，眼睛光亮而富有精神，充满青春的朝气。刻画时应注意五官与脸上结构的明暗强度对比和青年人的精神面貌。

人物正面一般是较难表现的，容易画得比较“平”和“板”。所以一定要了解和掌握正面的结构特征和基本比例关系，刻画时一定要有体积感和空间感，形体结构、比例关系要准确，线条运用要生动合理，色调要丰富。

侧面头像的结构关系生动而复杂，头部的运动方向所带来的明暗关系变化及透视关系变化是写生过程中应特别注意的方面。在刻画时，要准确地理解形体结构、骨点位置及明暗层次变化规律。眉毛、眼睛是脸部中色调最重的部分，在额头、眉弓、鼻骨、下额骨处要体现出结构特征，要画得扎实有力。

步骤一

步骤二

步骤三

