

决胜高考

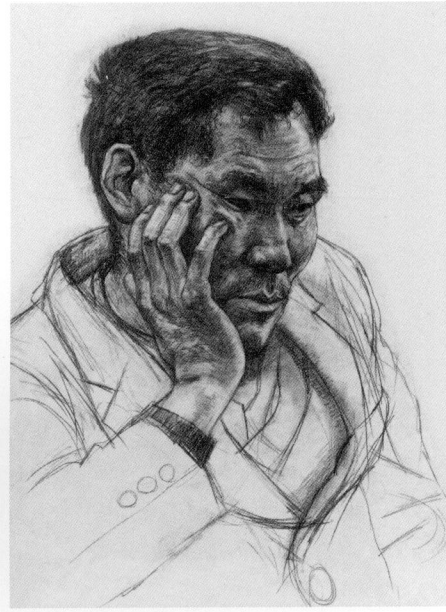
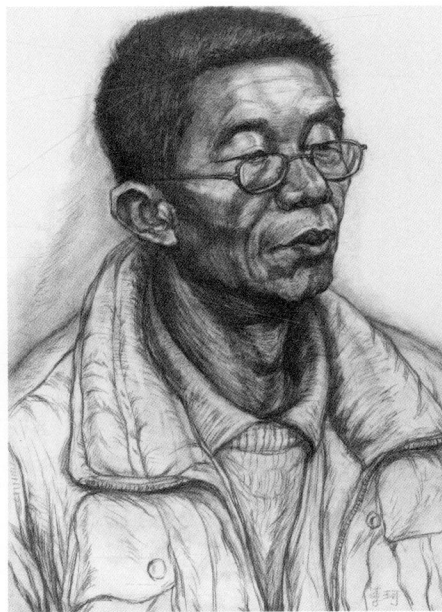
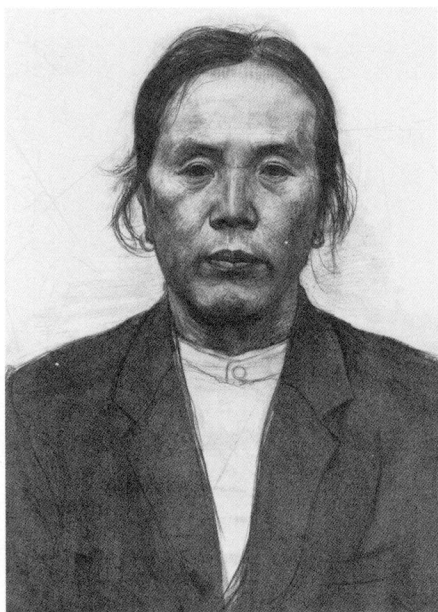
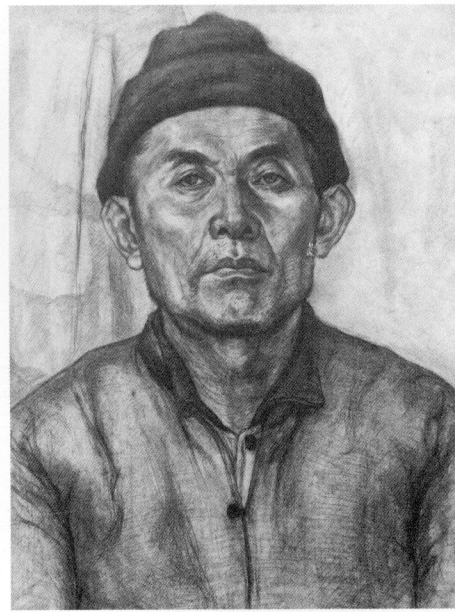
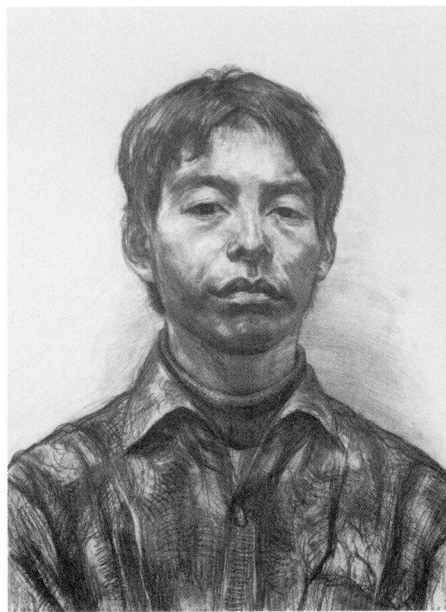
JUESHENG
GAOKAO

素描头像 (写生卷)

易斌◎编著

安徽美术出版社

- 责任编辑：张艳新
- 本册编著：易 斌
- 版式设计：黄 奇
- 封面设计：徐 伟
- 责任校对：司开江

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像. 写生卷 / 易斌编著. —合肥：安徽美术出版社，2005. 9
(决胜高考)
ISBN 7-5398-1513-2

I. 素... II. 易... 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 (2005) 第 116685 号

决胜高考·素描头像 (写生卷)

安徽美术出版社出版
合肥市金寨路 381 号

邮编：230063
电话：(0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版
合肥远东印务有限责任公司印刷

新华书店经销
印数：1-5000 册

889mm × 1194mm 1/12
2005 年 11 月第 1 版

印张：3
2005 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1513-2

定价：15.00 元

序

随着越来越多的学生投入到美术的学习中去,艺术类高考的竞争越来越激烈,考试的难度和考试内容不断增加,对学生的绘画水平也提出了更高的要求。在美术高考中经常有这样的事情,一些绘画基本功不错,悟性也很好,平日在绘画评比中总能得到同学和老师青睐的学生,最后在美术高考中由于对美术高考的形式和内容不熟悉,取得的成绩并不理想,非常叫人可惜。因此很多美术学子认为美术高考就是碰运气,毫无规律可循。其实,美术类的高考考试内容和考试形式虽然在不断变化,美术评卷也有一定的主观性,但美术高考还是有着一定规律的。只要学生了解、掌握了美术高考规律,掌握了美术高考的应试技巧,美术高考就不是无章可循的。

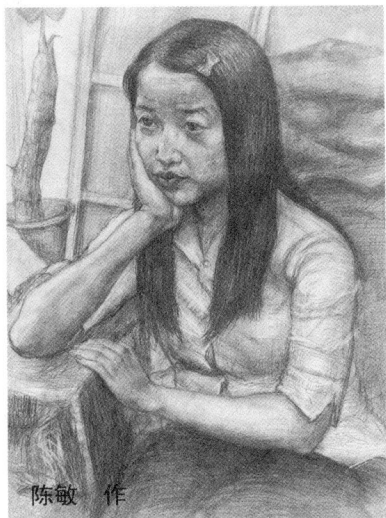
根据近年来美术高考的新特点、新变化,我们约请美术高考出卷、评卷的专家老师精心编写了这一套丛书。丛书通过对近年来不同地区、不同院校美术入学考试试题进行研究和分析,以及对全国大量考生美术高考的跟踪调查,向考生全面分析了美术高考的内容、特点、考试应对方法及考试绘画技巧,以期帮助考生熟悉美术高考,最大程度地帮助考生挖掘自身潜力,轻松应对美术高考,发挥自己最高水平。

艺术的道路没有捷径可以走,但只要勤学苦练,同时掌握本书所介绍的高考应试技巧,就一定能取得理想的成绩。这也是我们编辑出版该套丛书最大的心愿。

美术高考试题趋势

	2003					2004					2005					未来考试试题预测
考题出现频率	青年女像	青年男像	中老年男像	中老年女像	小孩	青年女像	青年男像	中老年男像	中老年女像	小孩	青年女像	青年男像	中老年男像	中老年女像	小孩	由于各大院校的扩招,导致近几年考生人数的增长,考试规模越来越大。男、女青年头像写生多维持往年大体内容,老年人头像写生将逐渐淡出考场。
5%—10%				★	★				★	★				★	★	
10%—15%																
15%—20%			★					★								
20%—25%	★	★				★										
25%以上							★				★	★	★			

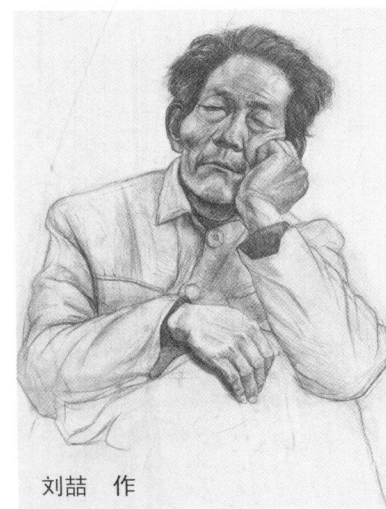
素描头像考试分析

女性形象的结构多呈圆形，形体结构转折起伏不明显，骨骼、肌肉相对纤细，皮肤表面柔和细腻，因此，塑造时不宜过多强调结构。尤其是在形体转折起伏处一定要柔和，要充分表现女性的外形特征所具有的柔和美。

男性的形象，结构上多呈方形，骨骼显得较为突出。骨骼、肌肉结构清晰，总体感觉比较强健、粗壮。

老年人面部结构没有年青人那么整体。由于肌肉随着年龄的增长变得松弛，皱纹比较多，尤其是眼部、嘴部周围有比较深的褶皱线，使面部看起来有点碎，因此在刻画时应注意整体表现。

考试题型、内容的分析

素描一直是各美术专业高考的必考科目，而且是首考科目。由于招生院校的不同，专业要求也各异，但素描头像考试要求考生必须具备基础的造型能力。要想在考试中取得一个好成绩，首先考生要充分了解近年来有关素描头像的考试情况和考题类型，然后根据考试要求着手准备。常见的考试题型有以下几种。

●男青年头像写生（含胸像）

胸像构图要求是画到人物胸廓的第三颗纽扣位置（2004年天津美术学院、2004年首都师范大学、2003年清华大学美术学院、2004年中央民族大学素描考题）。

●女青年头像写生（含胸像）

女青年头像写生（2001年天津美术学院素描考题）。

以上两种写生模特，因受考试地点等条件制约，多为大中专院校青年学生或军队士兵，也有可能是民工。

●男中老年头像写生

许多院校都在外地设有考点，受异地条件限制，不大可能找上足够多的老年模特，因为这样做得担当很大的责任风险。有关这样的考试题型、内容，一般都是限在本院进行（外地不设考点），如北京电影学院只限本院考点素描考试为男老年半身像素描写生。

●其他写生类试题

戴眼镜男青年头像（2004年清华大学美术学院素描考题）。

两个学生之间对画头像（2002年清华大学美术学院素描考题）。

关于评卷

●地点

许多院校近年一改往日在本院（指招生院校）阅卷做法，待考试一结束，迅速将试卷封存，运至附近军营阅卷、判分。一般除院方指定的专业阅卷教师外，还有院方“纪委学督”及若干士兵在场，在“纪委学督”督促下，由专业阅卷教师示意，士兵分拣试卷。原则上，教师不得手触试卷，他们判完分数，由“教务”部门唱分登记。整个过程封闭、严肃，体现了院校严肃、公平、公正的招生原则。

●试卷分类

国内许多美术院校的招生入学考试分数设为满分100分制。依据考生的试卷水平而定各档次。

- a) 一类卷（90分至100分）；
- b) 二类卷（80分区间内）；
- c) 三类卷（70分区间内）；
- d) 四类卷（60分区间内）。

以上档次试卷由众阅卷教师共同判分，已类分好的试卷也可视卷面水平反复比较酌情调剂。

e) 不及格卷(59分以内区间)。

阅卷教师共同筛选出的剩余试卷,经最终一致认可。

高分试卷的衡量标准

“高分试卷”实际上是指经考生本人现场发挥,能切合题意,并显示了该考生一定水平的“一类卷”。符合以下条件者,为“一类卷”。

- a) 构图完整,特征准确、具体、生动,比例、透视关系正确。
- b) 结构严谨,形体厚实,立体空间的构造关系处理较好。
- c) 明暗特征和形体构造间形成的相互联系、相互制约的关系统一、完善,质感、量感和黑、白、灰布局有节奏变化,画面协调。
- d) 用线面结合的方法深入表现人物形象的艺术性和生命感的同时,还体现出对素描材质工具的较高使用水平,作品形神兼备,具有一定的艺术审美感和表现力。

试卷中经常存在的问题

● 结构比例失调

素描中的结构比例失调表现形式多样,主要表现有:头形的长短、胖瘦、方圆不分,两眼的视线不统一,两眼的距离过长或过短导致头像变形等。导致的原因有:考生对人体结构缺乏认识,未把握好透视规律,比例关系或观察方式有误等。

对策:起稿时要特别注意透视和比例的微妙变化,打形时多找辅助线。

● 花

在处理头像的稿子时不注意亮面、灰面、暗面之间的整体关系,不恰当地强调了每个大面里的局部色调变化,致使小色调的变化脱离了其所在的大色调,画面显得凌乱、不够统一。

对策:铺暗部调子时用笔一定要松动均匀,不能留下太多的空隙,在逐步加重调子和强调形体结构时,注意用线的方向与形体结构的关系。

● 僵

这主要是由于表现手法单一,画面层次上没有变化与适度的反差,缺少明与暗、虚与实的对比,局部刻画时形体概念化等,从而导致整个画面缺乏生动性。

对策:在进行人物刻画时,要把握住头像各部位的虚实关系。

● 孤立

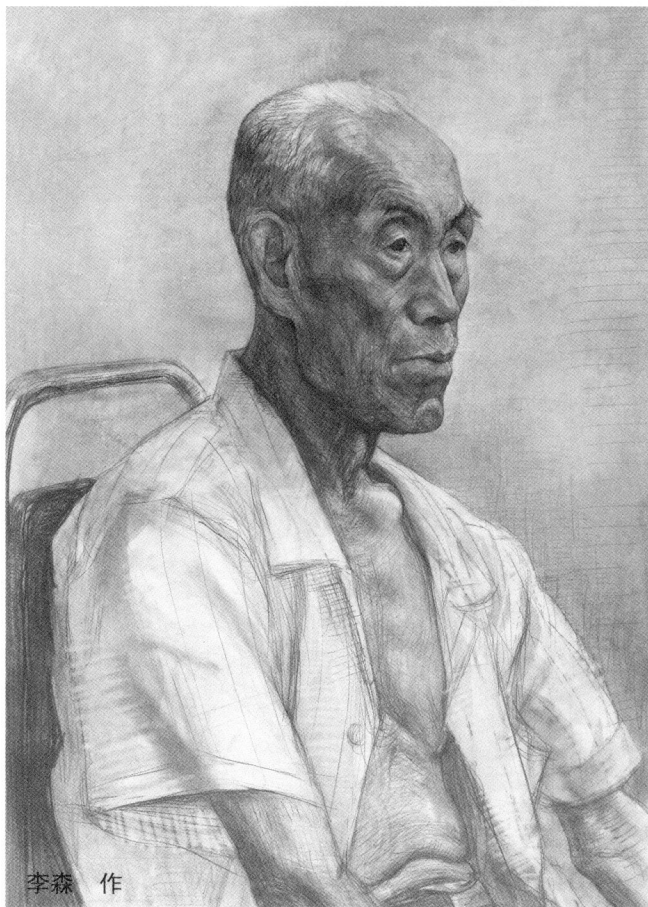
在作画的过程中不注意全面推进,而是局部拼凑五官与各局部之间的关系。对画面上每个局部都孤立对待,仔细刻画,面面俱到,各自为政,缺乏整体的比较。总之是缺乏对整体形象造型与明暗关系的理解。

对策:平时要加强整体作画方法的训练,注意培养正确的观察方法及表现方法,并加强整体作画的概念意识。

还有一些常见的毛病,如“脏”、“乱”、“灰”等,考生在作画时也要注意。

对未来几年考试的预测

除了作为常规性的人物头像素描写生的内容如男、女青年头像写生多维持往年大体内容外,老年人头像写生将会逐渐淡出考场,可能只有极个别院校将其作为默写内容。从近年的发展势头来看,默写还会有比例加重的趋势。

考前素描头像训练方法及要点

训练方法

●有关写生问题

作画前,应该仔细深入地观察对象,若画对象的正面构图时,应走到对象的两侧观察,画侧面构图时则要到对象的正面观察。这样做的目的是多角度、全面地分析,理解对象整体、鲜明的形象特点,可避免因作画时间长而导致感觉麻木、迟钝,并时刻注意要把见到的第一印象画出来。同时,依据对象的真实情况及作画之前的深入观察理解而形成的有效立意(作画意图),表现出一幅准确、具体、生动的作品,做到画面造型有生气。

●有关临摹的问题

考生利用有效的学习时间,在“紧锣密鼓”地进行大量的写生训练的同时,还应进行大量优秀的范画临摹学习,这样可以有效地帮助考生避免自己专业学习上的盲目性,让自己有限的知识积累和经验通过借鉴更高层面的作品来得到提高。

学生要正视前辈大师创造辉煌艺术的历史,开阔胸襟,心藏大志,敢于向困难挑战,敢于怀疑你的老师教给你的方法的正确性。生活和自然对象是你最好的老师,应经常性地思考并临摹大师杰作以及美院老师、学生的优秀作品,反复体会个中好的方面。临摹不是复制,而是通过临摹去学习作品的表现技法、领会原作的内在精神。通过参照写生,对原作的感受会更直接,体会也将会更深刻。

●关于“艺”的教育

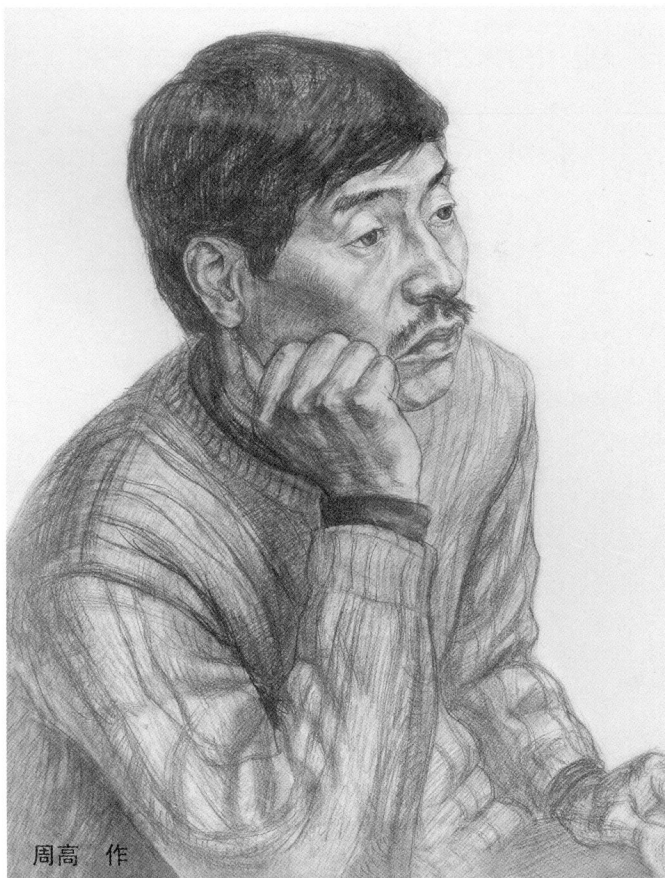
许多教师追求一种急功近利的“应试教育”的模式,不注重对学生整体能力和素质的培养,不同性格、个性、审美观的学生用同一种教学方法来对待。不注重形象感受,学生也就盲目作画,不求甚解,这样的“教学方法”也许能使一些初级水平的学生考上某些大学。可是,一段时间下来,这些方法将严重挫伤那些平时爱用脑、爱钻研的、有个性的学生的绘画学习积极性。因此,在重视绘画技能和专业素质训练的同时,更要注重综合素质和审美修养等方面的训练。通过欣赏东西方优秀艺术家的艺术作品,加深学生对构成画面美感因素的规律性认识,从而逐渐提高审美眼光,让学生懂得艺术作品的美来自于艺术家的内在修养,从而引导学生注重自我修养的提高。

●有关默写的问题

默写是培养创造力的最有效的手段之一。坚持进行默写训练的好处有:一是帮助学生认识到当面对一个模特儿和一个画面时,知道什么是最需要表现的基本点、关键点,什么是自己最感兴趣的地方;知道如何取舍、归纳、摒弃表现因素,把握实质性东西。二是积累生活中的多种多样的形象素材对于从事绘画艺术创作大有裨益。

●有关速写的问题

速写体现了作者敏锐的观察力和丰富、鲜活的艺术感受力和表现力,在绘画学习中非常重要。速写既是捕捉、发现事物最为传神、传情达意的有效的重要手段之一,又是提高作者的形象思维和表现能力的主要途径之一,为基础造型学习和艺术创作提供有力的保障。它是脑、手、眼三者高度结合的产物。结合素描训练,不免也要进行大量的速写头像训练,这种训练可在课堂内外进行,可以适当再现一些相应的真实场景。

周高 作

曾晖 作

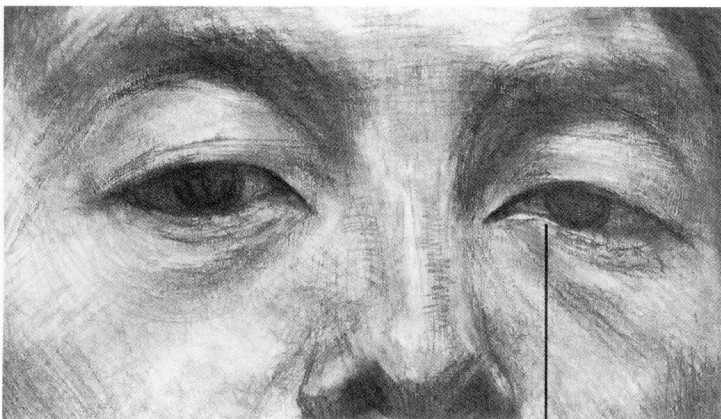
素描头像写生的理解和表现

●头像的结构知识

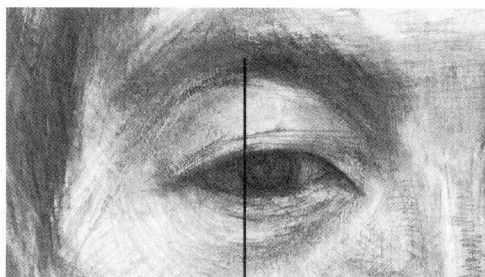
头像结构包括骨骼结构和肌肉结构，要画好一个人，不能只看对象面部的胖瘦和五官的特征，还必须深入研究头部的骨形。人物头部的构造分为脑颅和面颅两大部分，大多数考生关心的只是面颅的关系，不太关心脑颅关系。这种忽略脑颅的关系的认识暴露出学生对人物头骨大的形状和体积的漠视。我们只有熟练掌握头部骨骼结构特点才能深入地观察、准确地表现头部形体结构、头部凹凸的变化，以及各结点之间的位置距离关系。头部的这些结点之间所形成的比例关系，决定了脸型的特点。我们常讲的圆脸、方脸、尖脸、瓜子脸、长脸等，主要是由头部骨形结构所决定的。另外，头部肌肉的结构，如咬肌、口轮匝肌、眼轮肌等的结构走向也很重要，它们对面部形体特征也有着重要影响。

在掌握人物骨相的同时，学生还须注意观察五官的特点。五官是我们表现人物神态的重要部位，也是人物头像刻画的重点。我们知道人物形象各不相同，五官的特点也因人而异，或是大眼睛、厚嘴唇，或是小眼睛、翻嘴唇等。每个人的五官都是自然的，有其独特的组合。只要我们细心观察和比较就不难发现对象的结构、特点。

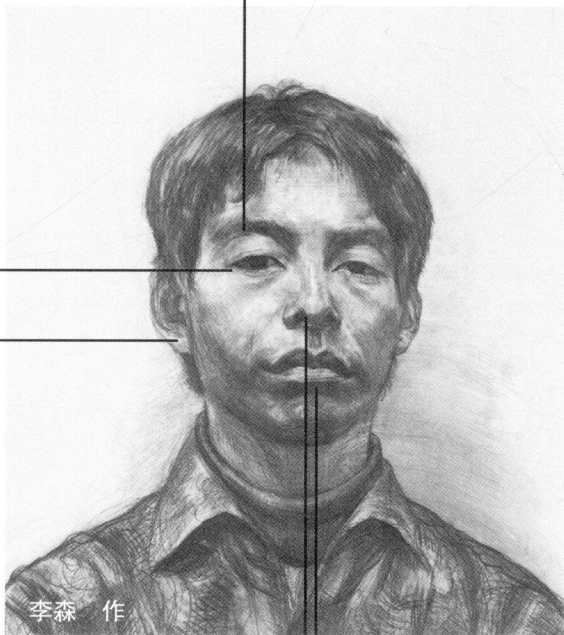
眼睛是球体结构，一般情况下球体中间部分画实，球体侧面要求虚化处理，所以眼珠上下、左右区域要画得精细，内外眼角适量虚化。

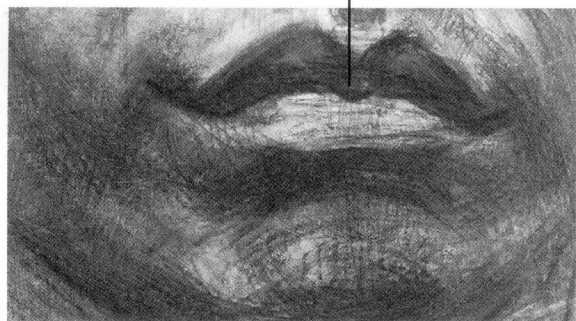
眉毛内端称之为眉头，向外倾斜往下至眉峰，然后斜下至眉梢结束。眉峰处画得略淡，画眉毛边缘线一定要控制虚实关系，否则容易将眉毛边缘线画得很实，产生生硬、不自然的感觉。

耳朵主要由耳轮、耳窝和耳垂三部分组成。耳朵的表现一定要结合头部的透视关系一起考虑。

嘴的外形主要由口唇和牙齿组成，上下颌骨决定它的造型基础。嘴成锥体状，唇中部在前，左、右嘴角往后，在技法处理上要把握住这前后关系。

画鼻子要注意鼻头、鼻翼、鼻梁和鼻骨的整体关系，避免画得支离破碎。

●五官图例

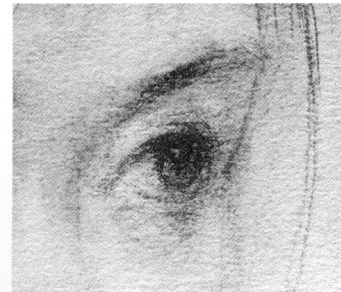
年轻女子的眼睛刻画要体现出剔透感，要注意上下眼睑的虚实关系。

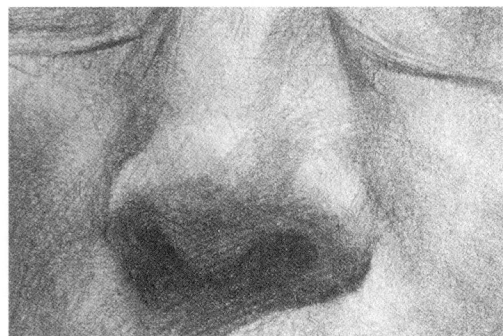
老年妇女眼神比较模糊，眼部的肌肉萎缩，皱纹较多。

处理眼镜背后的眼睛时要注意空间关系，眼部不能画得太实。

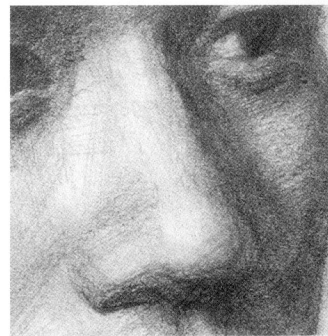
侧面眼睛要注意透视，要画出眼球的体积感。

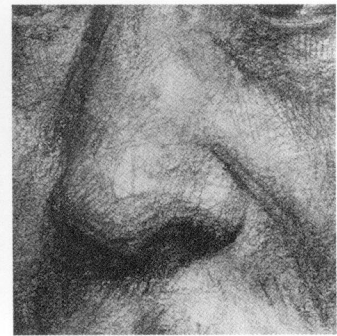
塑造鼻子时要注意鼻翼的弧度，用笔要方一些，鼻孔不能简单地画成黑圈，要注意虚实关系。

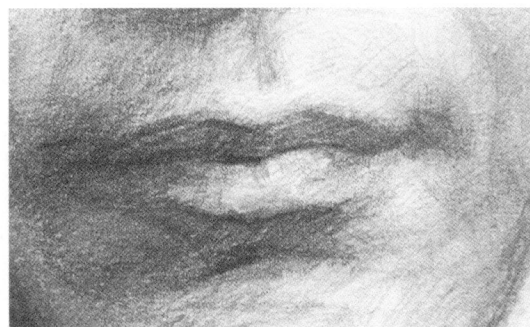
侧面鼻子要突出鼻骨的特征，用线要实一些。

鼻子的明暗交接线不能是一条长线，而是随着鼻子结构转折的有深浅变化的线。

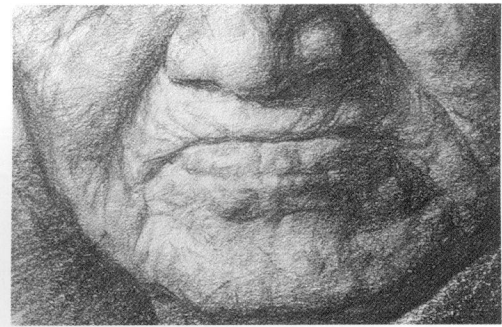
鼻子的投影在开始处边线要画得实一些，往下慢慢变虚、变淡一些。

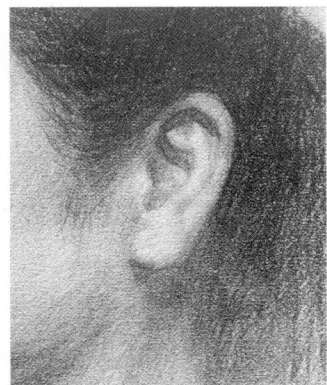
嘴巴的上唇线不能画得过深，下唇线与下唇沟要表现出嘴巴的体积感。

女孩子的嘴巴要画得圆润，上唇边缘线要有实有虚，上唇略深，下唇略淡。

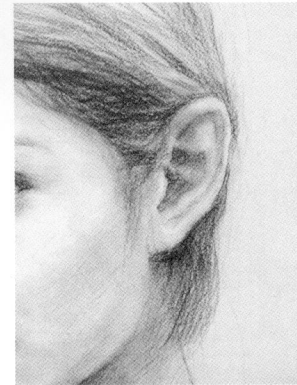
老人由于肌肉的萎缩，嘴部特征有所改变，上唇已形成线形，并且嘴部周围有很多细密的皱纹。

耳朵的刻画不能太孤立，要联系耳鬓的头发、下颌部位来画。投影不能画得太实。

画头像不能忽视耳朵的刻画，要概括出耳朵的大形，画出耳轮、耳屏、耳垂的结构。

画耳朵要表现出耳的凹凸结构，内耳轮和外耳轮的结构穿插要有空间关系。

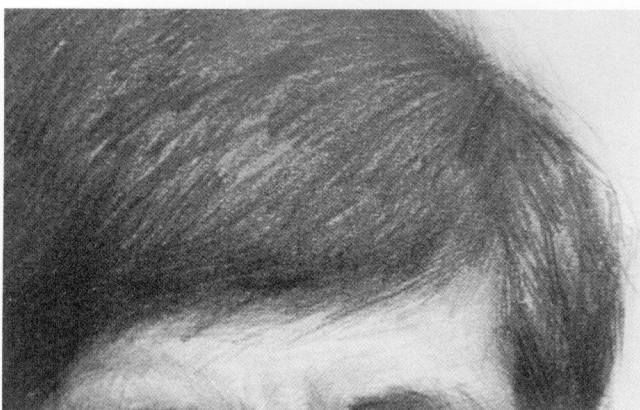
头发刻画首先要画出头部的明暗交接线,确定头发的暗部和亮部,亮部要分组刻画,可用橡皮擦出花白头发的质感。

头发再亮也要比皮肤暗,刻画时要注意整体的黑、白、灰关系。

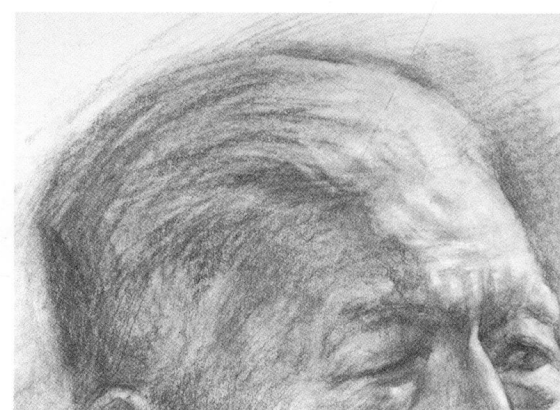
头发刻画不必一根一根地勾画,要学会概括头发的形和体。

画头发不能大面积地平涂,要根据头发的纹路画出头发的虚实和明暗,才能表现头发的体积感。

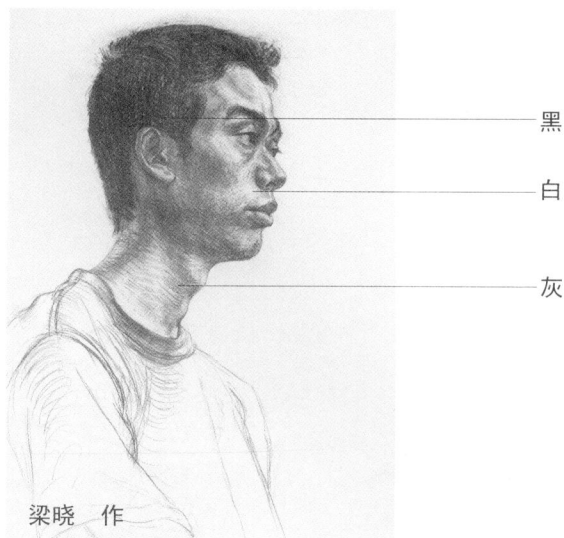
头发的发际线要画得自然,不能画得过死。头发的虚实处理可表现出蓬松的感觉。

画老人的头发时要概括简洁,亮部可用橡皮擦出,暗部要虚处理。

●明暗关系

头部的明暗关系是复杂的,对明暗关系的理解必须从整体出发。首先,分析大的黑白关系,局部的对比关系必须要服从整体。其次,在分析理解明暗关系时应多从结构关系上去把握,必须全面综合地分析理解如主光源、环境色的反射、固有色等因素。要记住黑、白、灰的分布及它们的规律:暗部反光再亮也要比灰部深,亮部再深也是淡淡的,是很淡的灰,比灰部的暗部要浅。

考前准备与注意事项

考前准备

●素描工具的准备

素描头像考试一般以铅笔为主。如果没有特别注明一定要用铅笔，你也可以使用炭精条、炭笔等其他作画工具。软、硬各型号铅笔多备几支，提前削好铅笔，备好橡皮，把橡皮削成三角尖状，最好还备有可塑性橡皮泥，以便更好地处理画面的各种问题。小心别买到假铅笔，假铅笔伤纸又不上铅。素描定画液也是必备的，完成素描考试后可用其对试卷作固定喷洒，以保护卷面效果。图钉、美工刀、夹子等工具也要提前准备好。

●心态的准备

明确平时训练与考试的关系。首先，应树立一个正确的信念，就是考试是对平时训练水平的最有效的检测。“台上一分钟，台下十年功”。因此，训练有素的学生应该懂得以“平常心”去对待考试，态度决定成与败。

考试中审题、时间安排、应急措施

●试卷审题

指围绕一个题目（主题）进行发挥，切合题意而画出一定水平的作品。许多学生在理解题意或审题上注意不够，以致常常“跑题”，从而犯下致命的失误。一定要看清题目，理解出题人的意图，然后再开始作画。

●考试作画时间安排

- a) 把握慢快慢的作画节奏。一般考试时间为 3.5 小时，减去模特中途休息时间，实际作画时间为 3 小时。
- b) 作画前，安排大约 10 分钟时间静下心来观察和感受，确立作画意图。
- c) 构图、起稿定位、打轮廓：时间占用约 30 分钟，节奏应慢。不要形没画准，就开始乱涂明暗。
- d) 画好大关系：约 45 分钟时间。作画节奏可加快。
- e) 深入塑造：时间约 70 分钟。
- f) 统一调整：作画节奏又放慢。应多审视，多整体地调整画面，保持来之不易的画面效果，适当调整，加强造型力度。时间约 20 分钟。
- g) 最后剩 5 分钟左右的时间，别忘了检查考号、姓名是否填写清楚，给素描试卷喷“定画液”。交卷，安静地离开考场。注意：一定要把自己认为满意的高水平试卷亲自交到监考老师手里再离开，以防道德败坏者破坏试卷进行不正当竞争。

●应急措施

- a) 构图的“急救”

对于一个对构图没有引起足够重视的学生而言，弥补构图不足的办法就是采取“加减法”。

构图稍“偏”，可观察模特身上有无投影，有则画上（在偏多一侧为宜），再仔细搜索一下周围环境，在合适的位置添加一些与画面相协调的道具，进一步生动刻画模特儿形象。这样做能够让评卷老师在阅卷时综合考虑对考生的应变能力、主体物的塑造能力，从而酌情打分。

构图太“满”时，应尽可能地修正物象轮廓，将外轮廓往里收一收，以进一步肯定形的准确性，这样就有可能使得物体在构图上显得较为饱满。

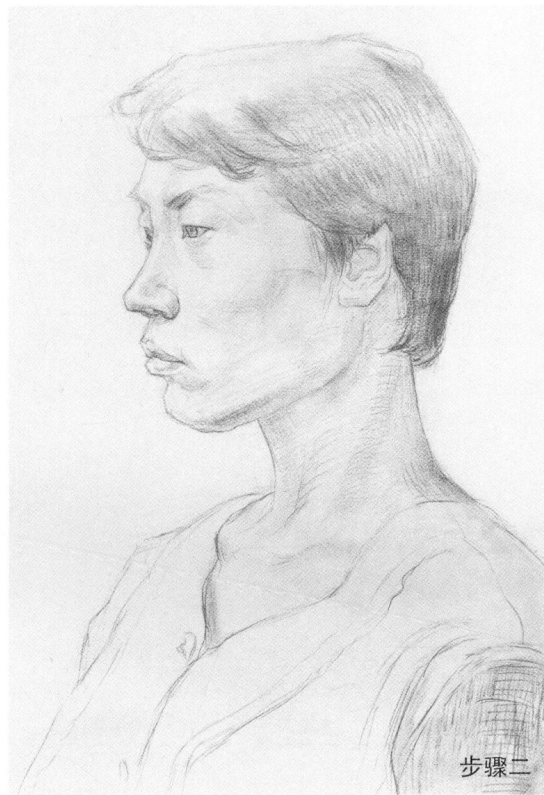
构图“偏”低，可加强背景的表现，以强化人物与背景的空间感和气氛感。

构图稍“小”时，可进一步刻画人物，加强人物与环境、光线、空间的气氛关系。手法一定要统一，不能拼凑技法，要更加单纯、朴实地表达真实环境中的特定关系，求得舒缓、自然、亲切的画面感觉。注意：构图可以适当改动，但改动不能过于厉害。构图需灵活，能随机应变，不能太“死”。
- b) 试卷的审视及应急修正

当形与明暗调子塑造关系混乱模糊时，需重新回到第一印象的感觉上来，确立生动的大关系，大关系好与深入塑造好的作品得分几乎一样，因两者都具备了作品的“完整性”。同时，审视并检查人物头部的基本形（头骨形状）是否准确，五官特点是否准确，是否画得吃力或拘谨，以免破坏了头部大的体积关系。

另外，画得过“黑”时，用可塑性橡皮泥快速而有讲究地提“亮”画面；画得过“灰”时，应在黑、白、灰大关系适度的情况下，肯定地拉大黑、白、层次的对比关系。该“重”的“重”，该“亮”的“亮”，不要犹豫不决。任何时候一幅好画都应该是完整的。

题型解析

清华大学美术学院试题

内容：男青年头像（写生）

时间：3 小时

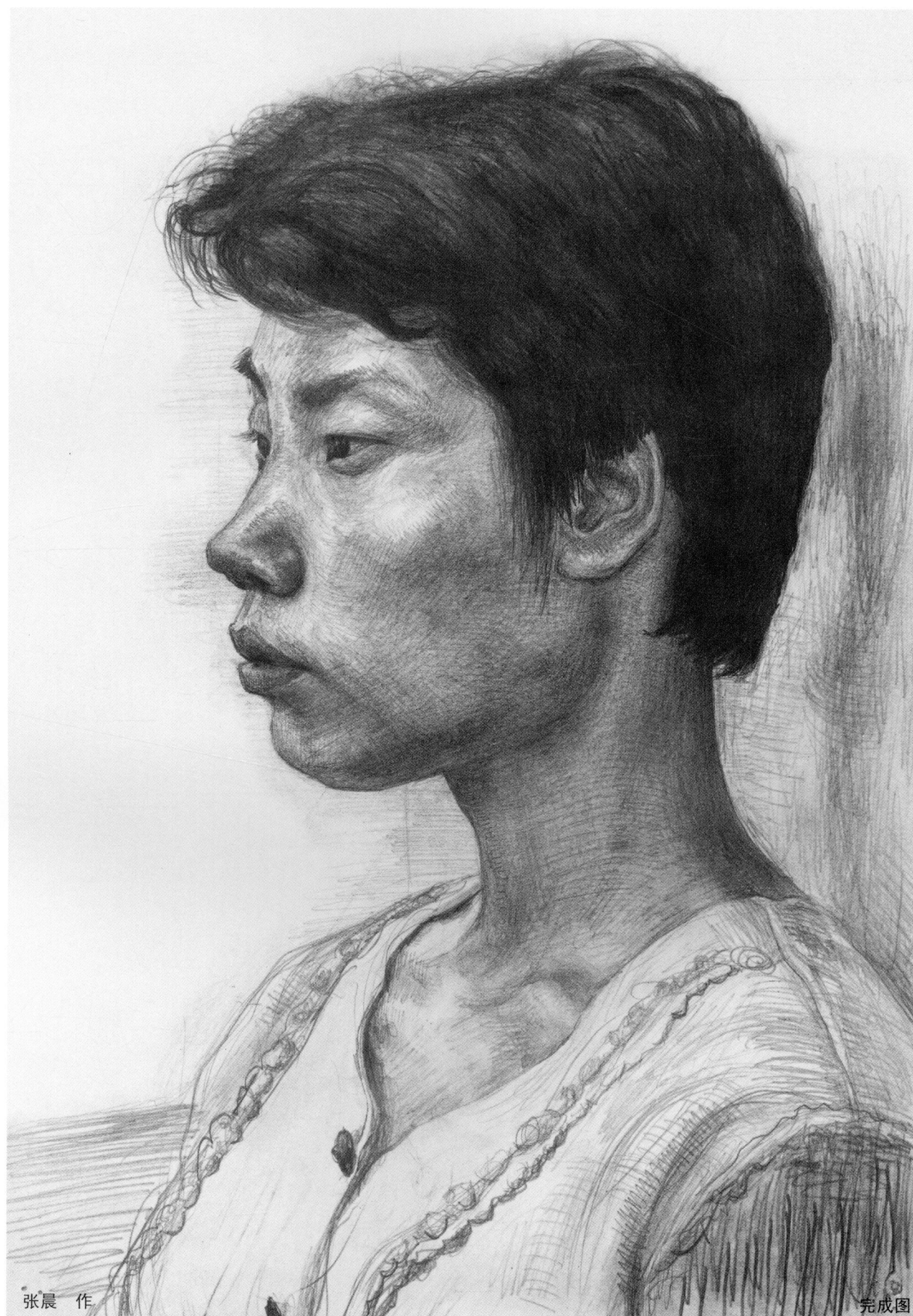
尺寸：8 开

步骤一：构图，打轮廓。用概括的线条画出对象的基本形，注意对象头、颈、肩之间的关系。把它们作为一个整体来处理，注意构图的均衡。

步骤二：铺好大关系。依据物象的轮廓，画出转折线（或明暗交界线）、投影线，画出简洁的明暗特征，使物体具有大的体积感。

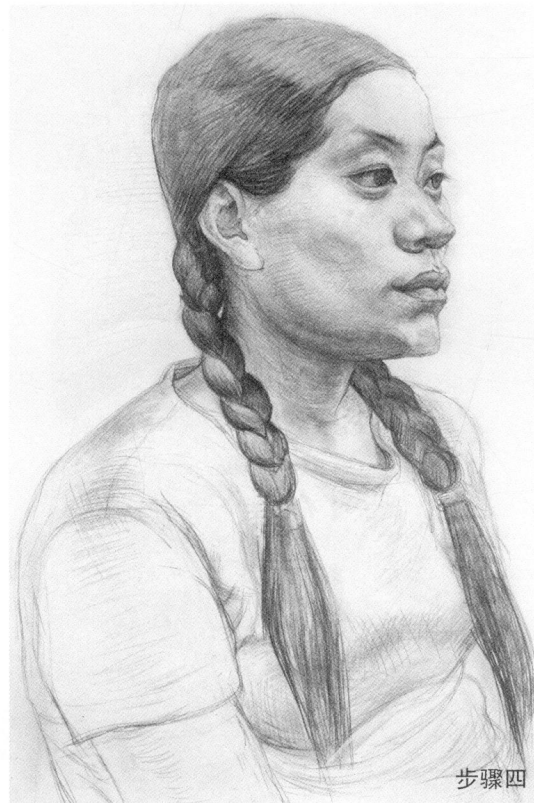
步骤三：深入塑造表现。以明暗推进方法，概括整体地处理好大的体面转折关系。

步骤四：从五官开始深入刻画，注意观察五官的细部特征。

完成图：最后统一调整。注意五官、面部、头发之间的主次关系，画面协调统一。

题型解析

天津美术学院素描试题

内容：女青年头像（写生）

考试时间：3 小时

尺寸：6 开

步骤一：起稿，确定构图。

步骤二：画出头部的的基本形和五官关系，并注意五官、面部、头发之间的比例、透视关系。

步骤三：铺设大体明暗关系，描绘出五官及头发等具体的形状和结构。

步骤四：刻画五官带动画面全面深入。

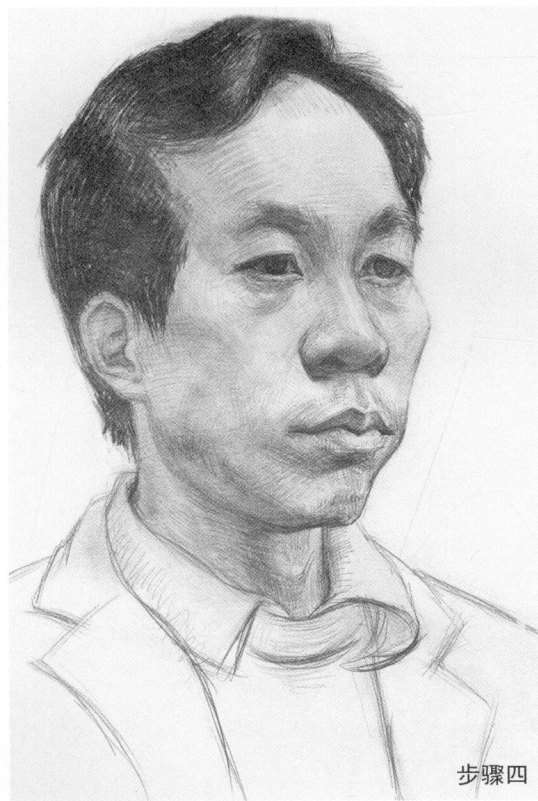
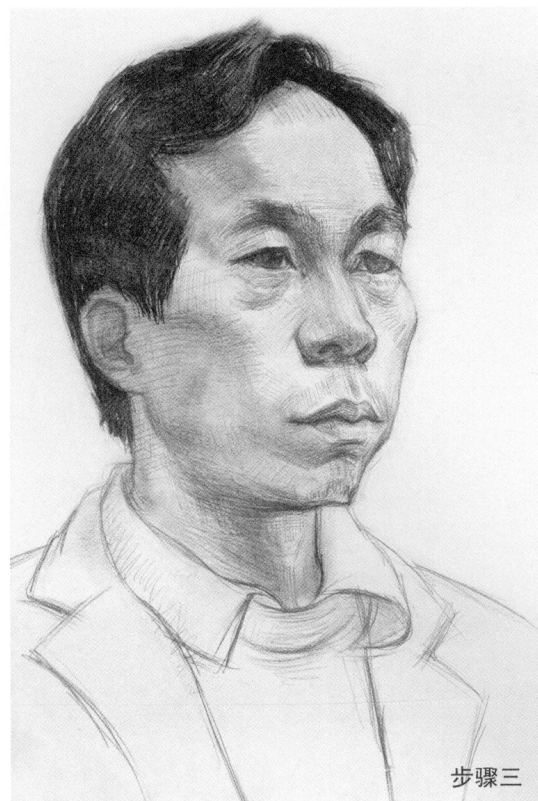
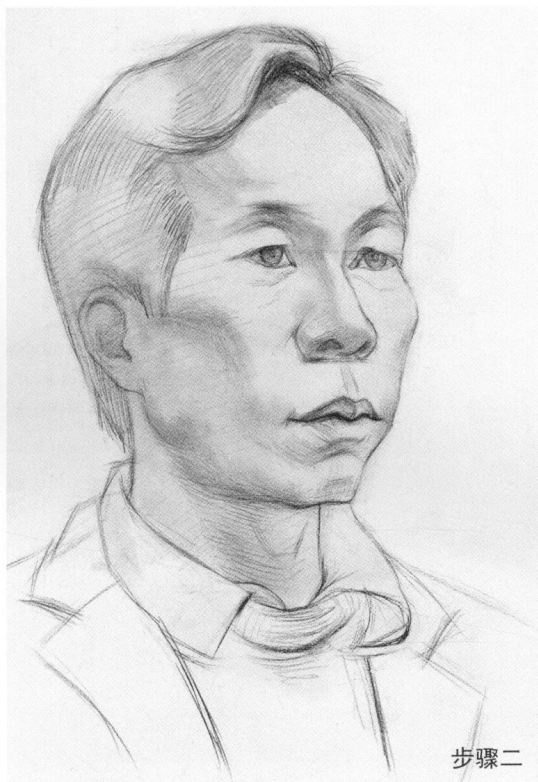
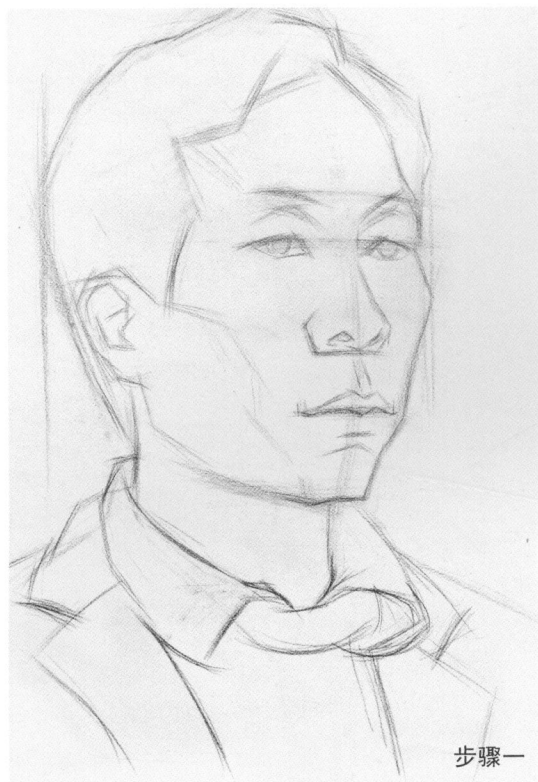

完成图：调整画面整体效果，注意细节刻画。

余天祥 作

完成图

题型解析

上海师范大学试题

内容：男青年头像（写生）

时间：3 小时

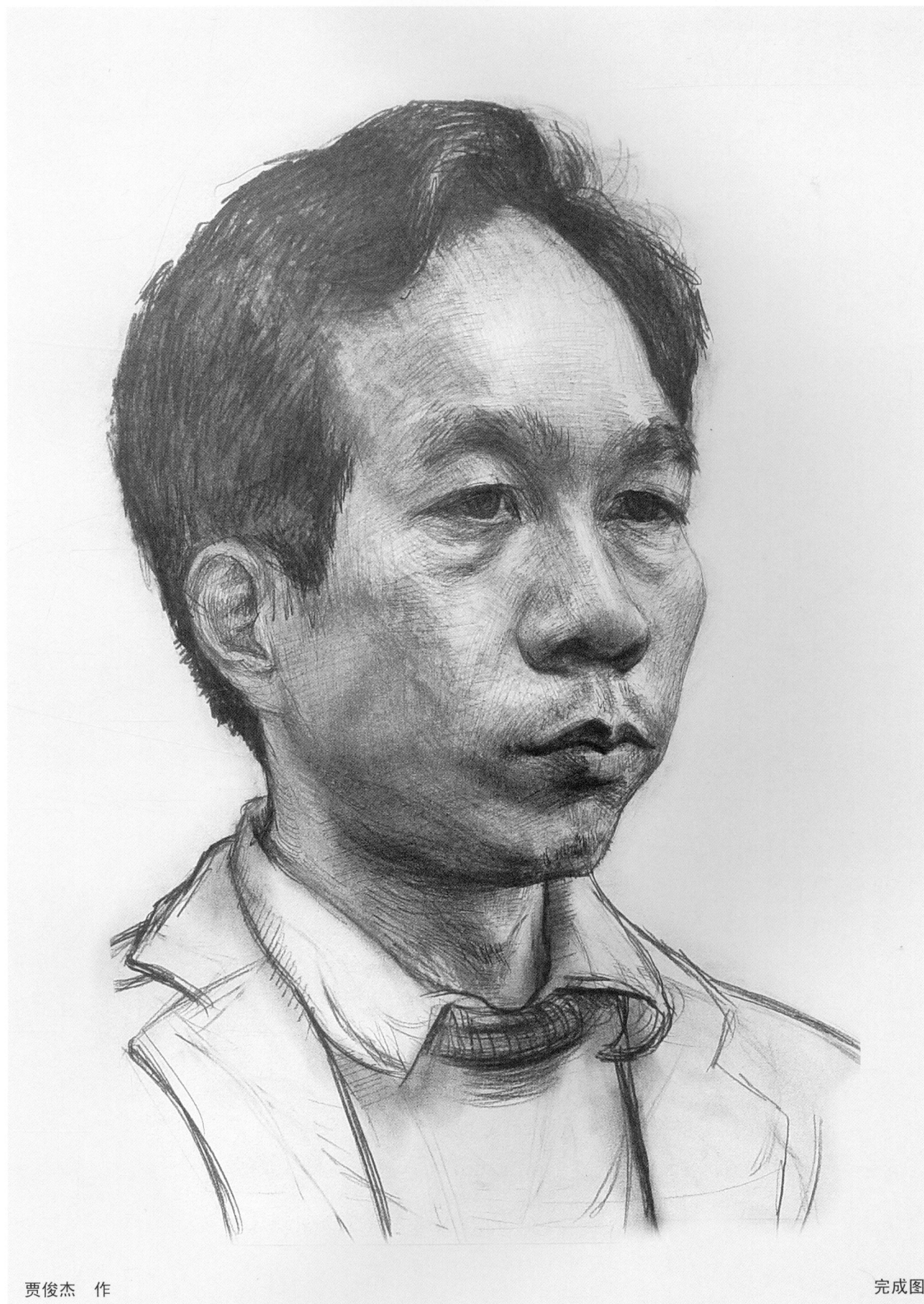
尺寸：4 开

步骤一：构图定位。观察对象，用简练的线条画出头像的外形特征，注意构图均衡、舒适。

步骤二：结构与形体。进一步刻画五官、面部、头发的基本形，并注意它们之间的比例透视关系。

步骤三：大体明暗和体积。从头像明暗交界线开始，画出亮部、暗部以及中间灰色调。正确表达三大面的透视变化和色调关系，表现出头像的体积感。

步骤四：深入刻画。在此过程中，形体塑造应更加生动准确，注意画面虚实对比和强弱对比。对五官进行细节刻画，注意做到生动、自然。

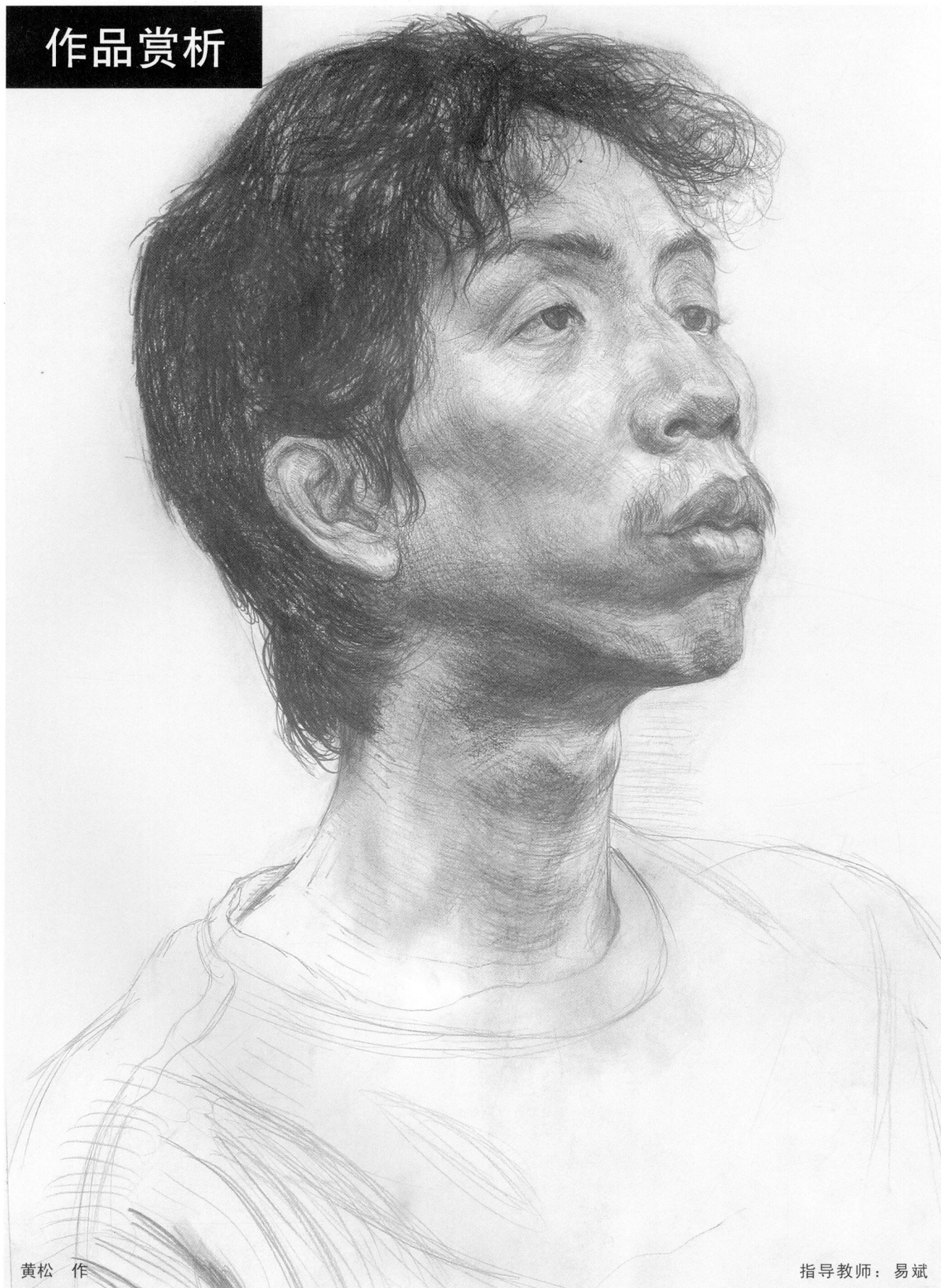

完成图：统一调整画面。体现出对象精神与气质的细微变化。

贾俊杰 作

完成图

作品赏析

黄松 作

指导教师：易斌

这幅画造型严谨，刻画深入，形体结构准确。头发与脸部的处理松紧有致，虚实有度。尤其是额前蓬松卷发的处理，充分体现了人物的个性。