

素描头像

人民美术出版社

陆阳 编著

点

得分

美术
高考

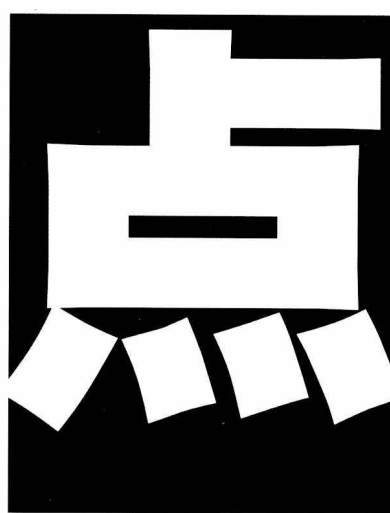
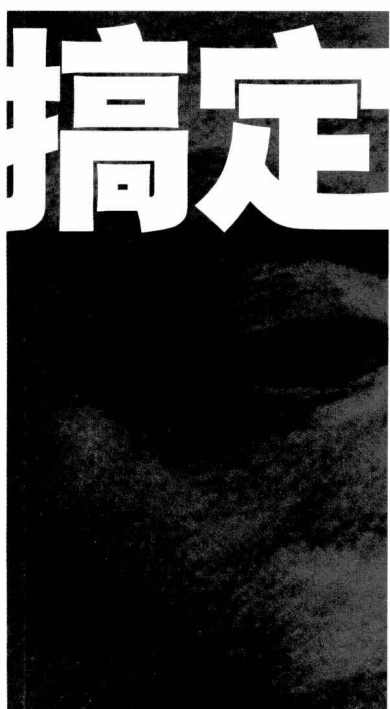
搞定

素描头像

人民美术出版社

陆阳 编著

名师点拨美术高考要点中的要点

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 陆阳编. —北京: 人民美术出版社, 2009.5
(搞定美术高考得分点)
ISBN 978-7-102-04652-5

I. 素… II. 陆… 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 (2009) 第 077195 号

搞定美术高考得分点：素描头像

编辑出版 人民美术出版社
地 址 北京北总布胡同 32 号 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

选题策划 日 高
责任编辑 日 高
封面设计 白 珂
版式设计 日 高
责任印制 丁宝秀 赵 丹
制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
经 销 新华书店总店北京发行所
2009 年 5 月 第 1 版 第 1 次印刷
开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/8 印张: 7
印数: 0001-4000
ISBN 978-7-102-04652-5
定价: 34.00 元

版权所有 侵权必究
如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

美术高考素描头像浅谈

一、有效的观察方法与画法能使考生事半功倍

1. 准确与生动

鲜活具体、整体概括的观察方法与画法不是一朝一夕就能掌握的，客观准确地反映对象也不是一步就能达到的；因此，我们需要一种适合大多数考生的方法，来应对竞争激烈的美术高考。

哪么怎么才能达到一定的专业水准呢？首先要养成用眼睛比较事物的习惯；这是所有追求完美者所必备的基本素质，更是视觉艺术学习者必备良方。比例关系、结构穿插、透视空间、块面推移、质地变化、明暗转折，形、态、神特点等造型要素，都要在客观比较，才能形成具体的印象秩序、感受关系，然后大胆、主观地表现其真实感受。在美术高考应试要求的同时谁也脱离不了艺术规律对考生全方面素质与修养的要求。

2. 潜质自然的流露与严格训练相结合

每一位学生都有各自无法取代的潜能与品质。在教与学的过程中，教师与学生都要注意去保护这些潜能与品质；同时，又要在这个基础上进行严格的基本功训练，快速提升应试能力。这是至关重要的课题，关乎众多考生的升学命运。

那么，怎样把握好进与退、严与宽、攻与守的有效尺度就显得尤为重要。在基础教学中，尊重艺术规律，严格把关，发现优势所在，促发潜能，激活品质，在自信的自我认定过程中不断提出新的适合各自问题的要求，猛冲猛打，才能提升多方面多层次的素质与能力。因此，在考前需要画大量作业，发现问题，确定课题的大方向，在考前实训阶段中始终不偏离准确与生动的轨道。

3. 个性鲜明的表达与素养的高度体现

文如其人，画更如其人。行好路先正其身，勇于表达自己的真实感受需要一个真实勇敢自我，需要良好的素质与丰富的学养。作文先做人。做人包含着对素养的高标准追求，手从眼，眼从心。心有多大，放眼就有多宽广和深远。“尽精微，致广大”的手笔来自于内心的勇敢与探索。行路者的最高境界也就在于此。

二、对号入座：素描头像每个分数段必须达到的要求

1. 深刻：对人物头像解剖和透视的正确理解与把握

客观准确地反映对象，首先要求对人物头部解剖知识与绘画透视理论有初步的了解；这也是我们写实习画者的必修课。中国美术高等院校基本上是以写实绘画的衡量标准来考察造型与色彩能力的；我们只能在这样一个大指挥棒下进行白热化的竞争。由此也带来了写实绘画的大发展。从专业的角度来看，这个问题就是谁对形体内部的构造研究得越深入、系统，谁就越能在造型中体现出相应的专业水准。这是一个科学与艺术高度结合的绘画品种，来不得半点臆造与侥幸。

2. 概括：对人物头像结构、块面、体积的表现是否到位，是美术高考重要的衡量标准之一

在对人物头像结构认识了解的基础上，对体块的概括与归纳就有了生理结构及运动力学上的依据。体块与体积的概括意识能帮助我们塑造形体，使其具有整体感和厚重感。

因此，建立体块意识，运用圆柱体、长方体等基本几何形去概括形体，可以有效地避免细节对于整体的干扰，使所画人物形象具有力度感、造型感。这既是一个把生理结构视觉化的过程，也是把视觉符号生命化的过程。

3. 绘画感：对于运用光影、明暗、黑白灰来塑造形体空间的要求

光影、明暗的层次归纳是素描头像高考必备的能力，也是衡量表现空间感、质感的重要因素。能否在整体秩序中不断进行比较黑白灰与明暗关系的层次是至关重要的。

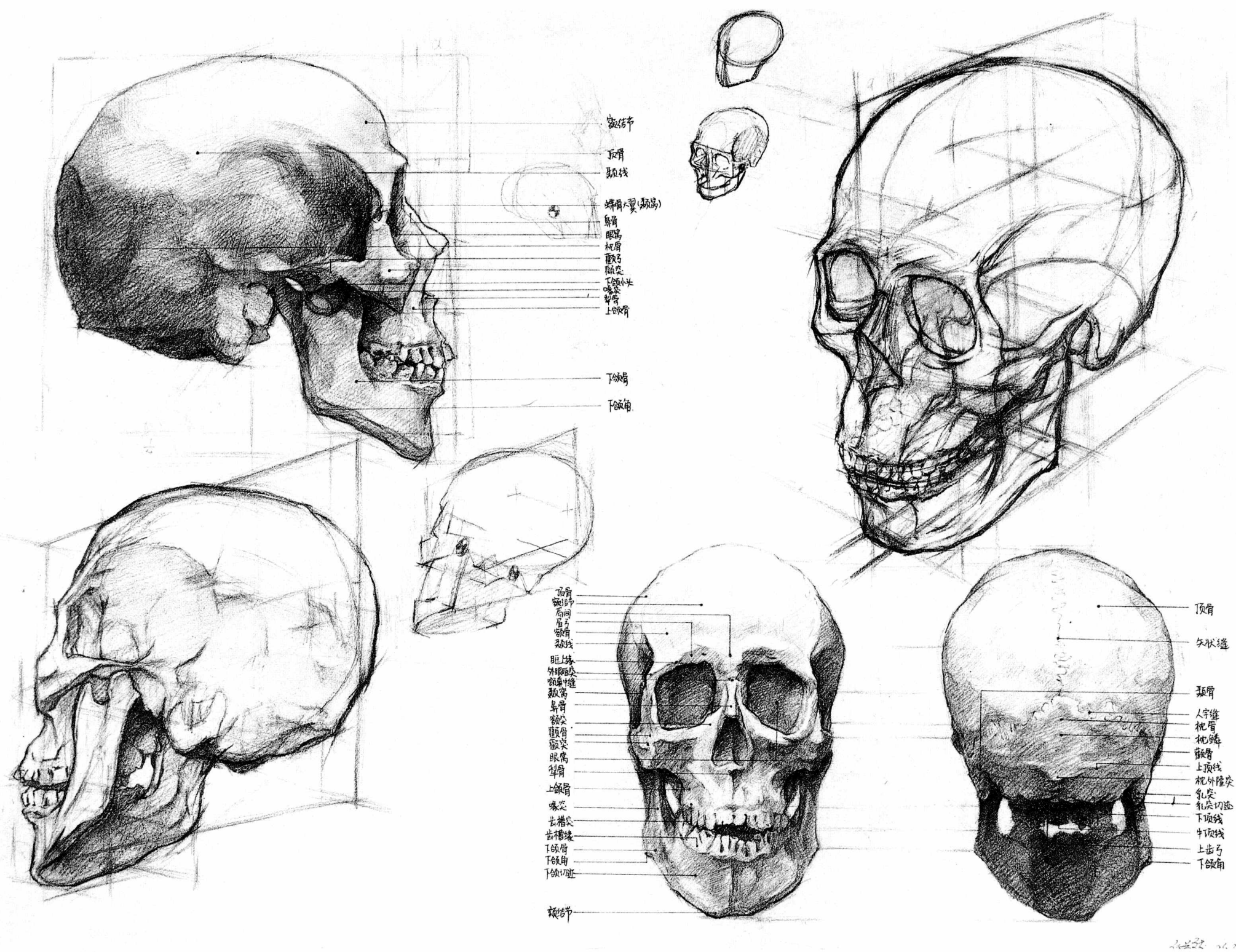
明暗交界线的表现与处理尤为重要，它不但是光与影对接，也体现着形体结构的转折关系。对于明暗交界线的表现要强化、丰富，而对亮暗部调子的变化要求则是概括统一。

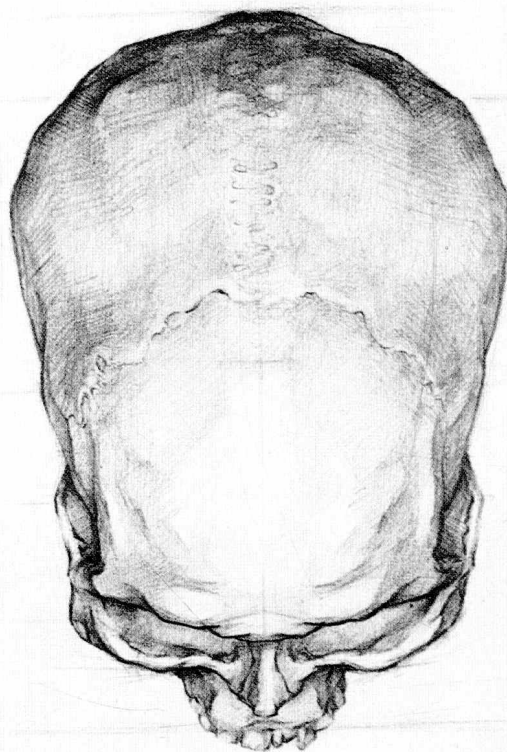
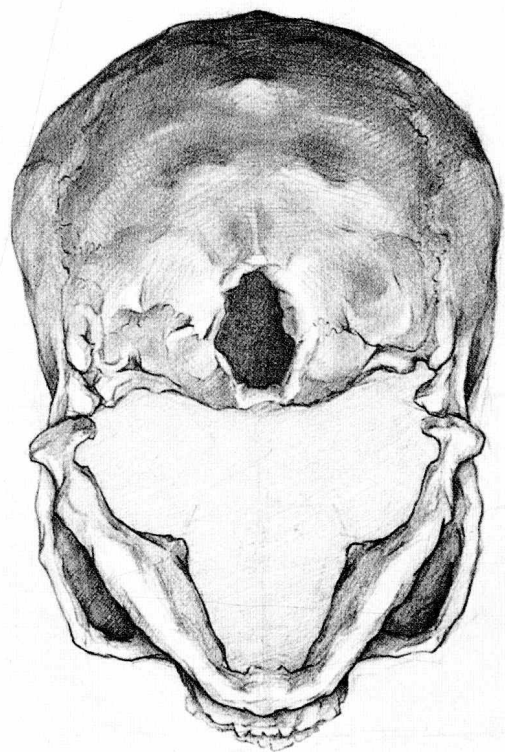
4. 传神：对人物神态、表情的准确刻画和自然生动的表现方法的要求

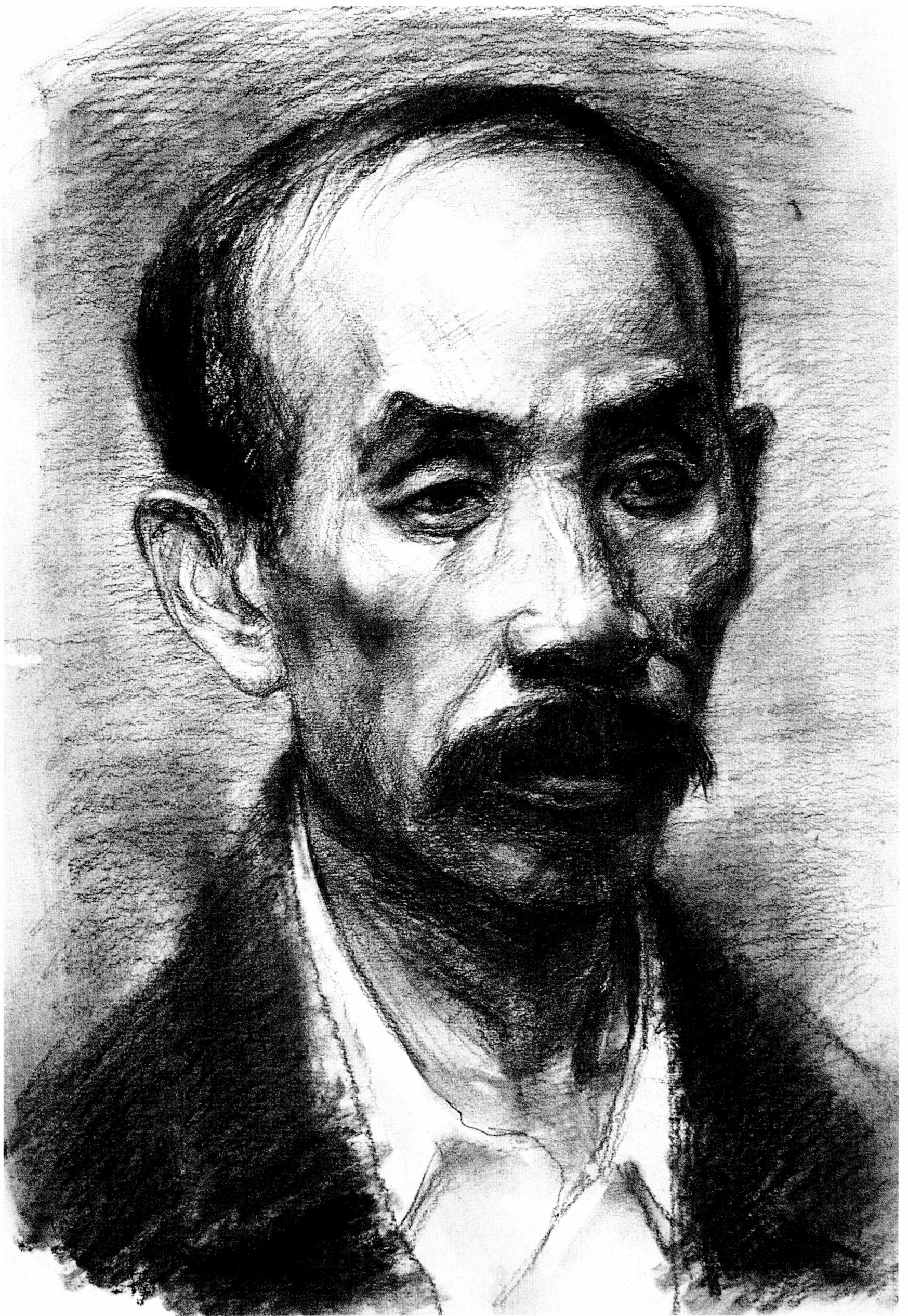
形、态、神的准确反映和综合表现是考察的重点。“形”是指抓准人物头部的基外形、比例特点、结构组织。“态”是头像表现的关键，要求我们发现不同人物头、颈、肩、姿态中蕴涵的性格特点。“神”则为神态，要求表现人物内在的心理状态、精神气质。

本书用法

橙色点评文字表示画得优秀的方面；蓝色点评文字表示画得良好的方面；灰色点评文字表示画得基本符合要求的方面；黑色点评文字表示不足之处。

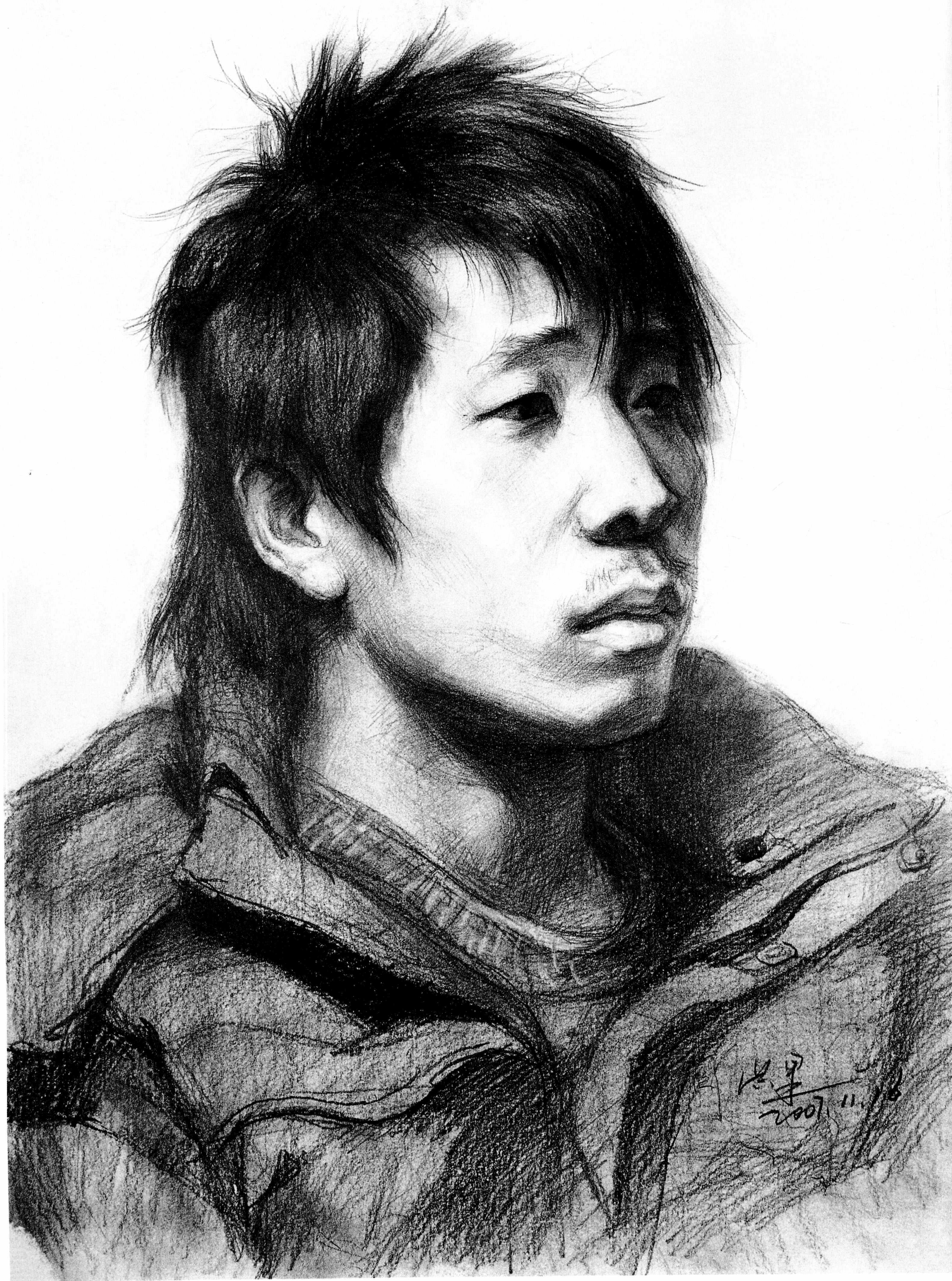

背景和人物关系协调，背景起到了衬托人物的效果。五官的具体形态和结构把握准确。衣服质感松软，与背景溶合统一，与头部形成对比。画面富有空间感。（作者：鲁月）

这幅作品构图有缺陷，偏上。但人物刻画生动，眼睛的神态、眉骨的结构、头发的形态质感、老年妇女面部肌肉的表现、画面暗面的处理得很有层次，使之成为一幅不错的人物肖像素描。（作者：解婧）

这幅作品将头发的形态、质感、光泽都充分地表现了出来。明暗关系整体感好。脸部突出，整体表现自然，各部分关系协调。棉服的质感表现也不错。（作者：洪果）

在画面的表现上头部写实，衣服较虚，但两者结合和谐统一，即有主有次，又相互衬托，表现出了对整体画面的把握能力。构图位置合理。形神兼备，神态自然。在用笔上稍稍突出了五官，如用线条加强了鼻梁的立体感。（作者：洪果）

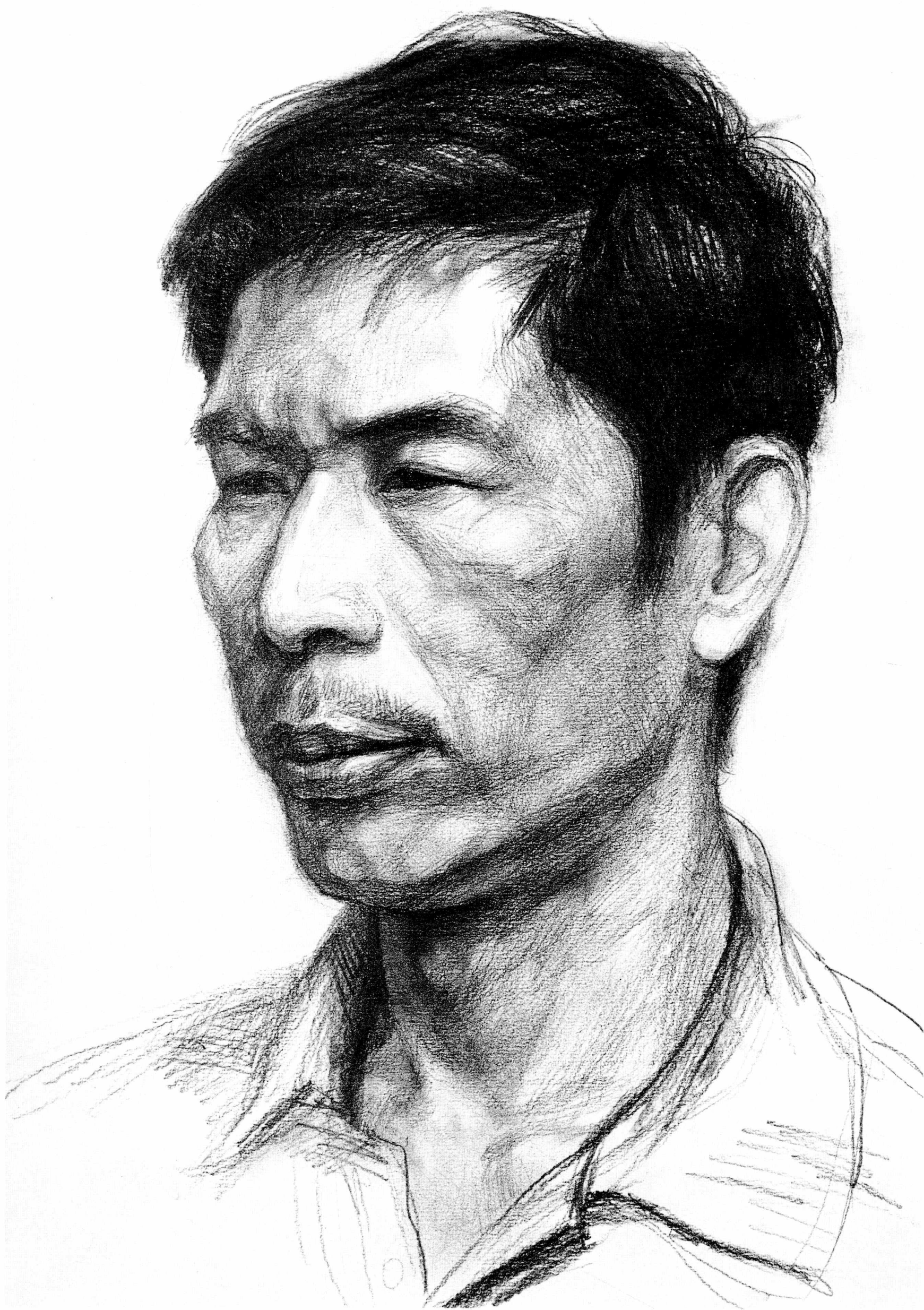
这幅炭笔淡彩，细腻、准确地把握了女青年的神态。头发、皮肤的质感表现生动。鼻头与唇部的高光很好地体现了皮肤的光洁。五官刻画精细传神。（作者：洪果）

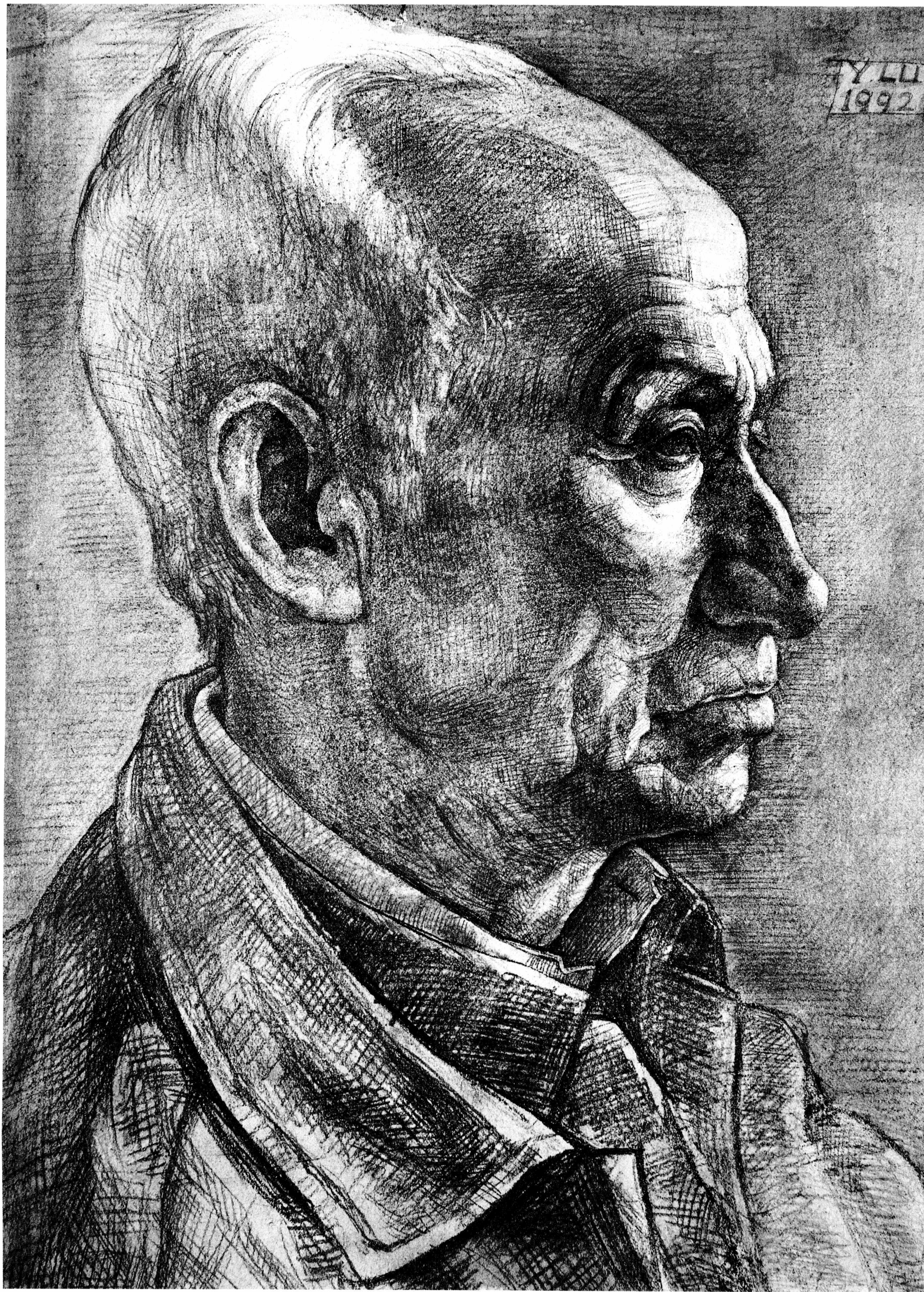
画面表现有节奏有主次。人物结构正确，明暗调子、黑白构成处理得当，暗部透明。五官细节刻画充分到位。对女青年柔和的肌肤也有很好的表现。（作者：洪果）

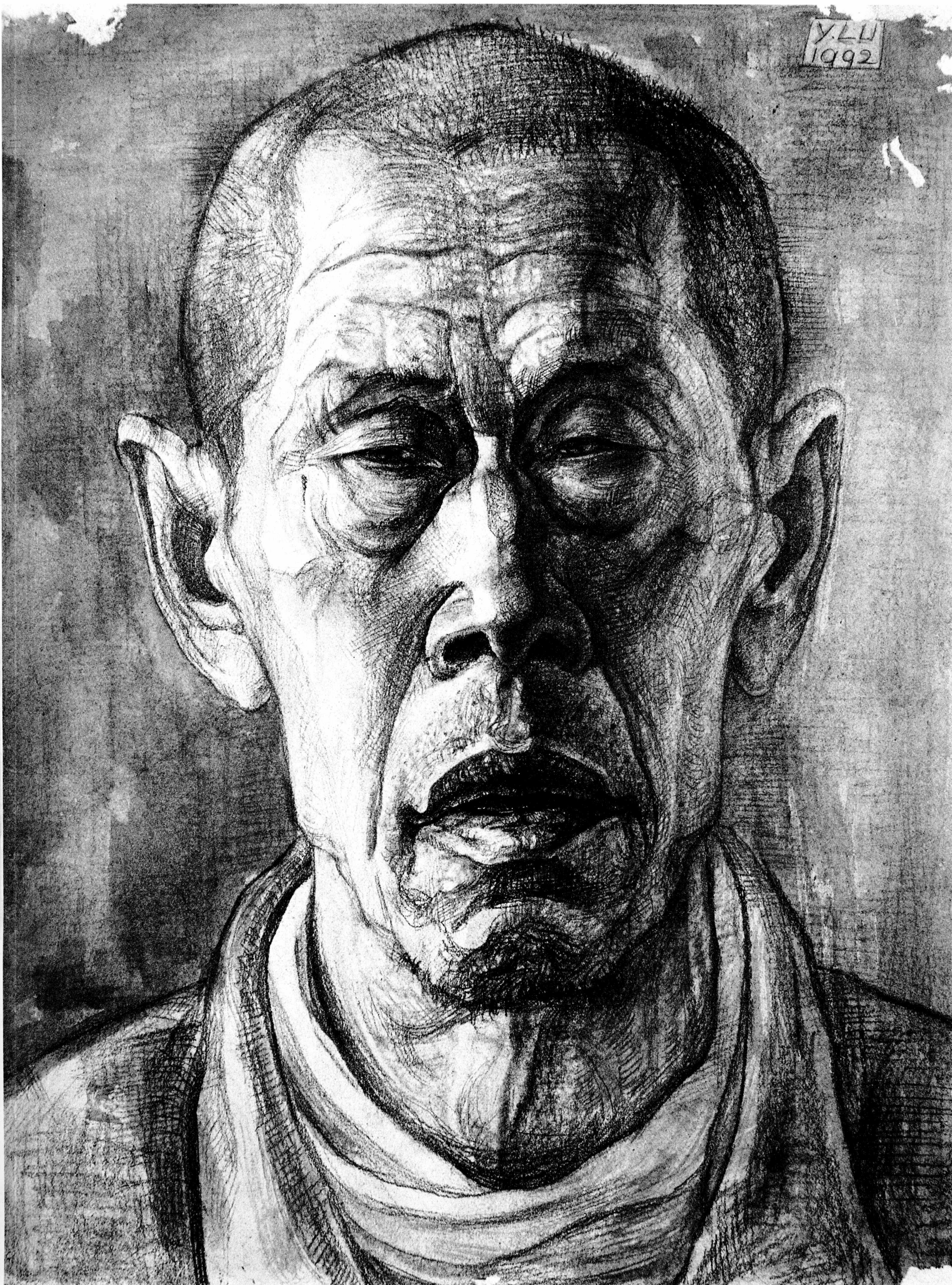
半个小时短期作业。几何块面与结构相结合。五官特点具体，形象特点突出。衣服简练概况，与头部形成对比；两色形成强烈而协调的强烈的反差。（作者：鲁月）

造型结构准确，整体协调，细节丰富，有较强的画面控制能力。在表现不同质感的对象上手法多样，富于变化，如对蓬松的头发和细腻的脸部皮肤的刻画上。（作者：鲁月）

绘画者用独到的手法深入细致地运用体、面、线结合的方式，生动地刻画出老人的内在气质和外在特征，显示出很强的造型意识和深厚的功力。（作者：陆阳）

作者着重塑造了形象的个性与形体的质感 运用了独到的、朴实有力的表现方法，将老人的形象刻划得细微具体，特征鲜明。画面完整，以线概括。将男性的头部按照解剖关系塑造得和结实有力量。（作者：陆阳）

用概括的手法，简化细节，使形的本质单纯明确，突出了重点。用笔自然、流畅、放松，与女青年自然安静的神情相吻合。绘画者对这幅素描的整体表现把握到位。（作者：鲁月）