

特 色 提 高 训 练 教 程
优 秀 考 生 作 品 评 析

高考美术专业指导教程

SUMIAO 素描 头像 TOUXIANG

《高考美术专业指导教程》编委会 编

 山东美术出版社

高考美术专业指导教程

素描

头像TOUXIANG

《高考美术专业指导教程》编委会 编

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 丁建国等编. — 济南: 山东美术出版社,
2008.11

高考美术专业指导教程

ISBN 978-7-5330-2056-9

I. 素… II. 丁… 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(2008)第163835号

《高考美术专业指导教程》编委会

主编:

丁建国 杨之鹏

副主编:

孙明宇 赵霞 王永芬 刘萌

《素描头像——高考美术专业指导教程》

分册主编:

孙明宇

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼(邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂

开本: 889×1194毫米 16开 6印张

版次: 2008年11月第1版 2008年11月第1次印刷

定价: 29.00元

前言

QIANYAN

本书重点介绍了在日常的素描头像课教学中所采用的步骤，并对学生易困惑的课题进行分析，采用循序渐进的讲述方式。从解剖练习到五官训练再到学习大师，最后回归到自画像和高考模拟写生的多种练习方式，对人物半身像也进行了介绍，采用真实的课堂训练的方式进行讲述，配有学生的课堂优秀习作。希望通过严谨而又充满趣味的头像教学，让学生与书中的课程产生互动，共同在愉快的探讨中找到自信，并形成适合自己的绘画技法。

在素描头像教学中，应主张“授之以渔”而非“授之以鱼”，教师的范画演示最好是点到为止，取而代之的是让学生开阔视野向大师学习，向优秀的作品挑战，博采众家之长，而非让学生去片面摹仿老师作品。这样才能使每一个学生都迸发出自己潜在的能量，形成不同风格，这就是引导的魅力。

本书的素描作品基本上是最近几年学生从高一到高三各个阶段的课题作业，每一个课题练习的作用在后来的头像进步中也能看出来，真实地记录了在两年多的时间里同学们学习人物头像的历程。书中大多数作者已步入中央美术学院、中国美术学院、清华大学美术学院等诸多名校，有的学生甚至也有了自己的专著，因此这些作业更能现身说法，与学画者的距离更容易接近。

本书大多数作品都进行了分析，并结合作品对部分作者进行简介，使观者能更好地理解作品，仿佛作者就是你身边的朋友、同学，而这些作业又基本上是考前的重点练习作业，针对性很强，对美术考生的学习有较好的参考价值。我们不强调和推崇某种固定的画法，而是给学画的朋友们更多的建议和思考空间。所谓水滴石穿，只要同学们坚持不懈，具备水滴的精神，就一定会取得高考的成功。

目 录

MULU

第一章 素描头像基础知识

- 第一节 素描头像的准备工作 1
- 第二节 素描头像评分标准 2
- 第三节 素描头像常见错误分析 11

第二章 头部结构基础知识

- 第一节 头部比例与头骨结构 15
- 第二节 头部肌肉结构 18
- 第三节 眼部结构 19
- 第四节 鼻子结构 22
- 第五节 嘴部结构 24
- 第六节 耳朵结构 27

第三章 头像写生基础训练

- 第一节 素描头像写生步骤 29
- 第二节 青年人头像 36
- 第三节 中老年人头像 48

第四章 头像写生强化训练

- 第一节 真人头像与解剖结合练习 57
- 第二节 向大师学习绘画语言 61
- 第三节 自画像练习 68
- 第四节 同一模特头像多角度训练（应试训练）..... 74
- 第五节 素描半身像 79

第一章

素描头像基础知识

第一节 素描头像的准备工作

1. 工具

画素描学生最常用的是铅笔，它塑性强易于修改，是初学者的首选。从型号上分，“H”代表硬，“B”代表软。硬的铅笔如3H、6H等，通常用于描绘亮部的细节，因为它色素较浅；而软的铅笔如6B、8B等，可以进行暗部的塑造，或在一开始起形时使用，因为软铅松动、厚重还易擦掉。

经常用到的工具还有炭笔、炭铅笔、木炭条、碳精条等。

炭笔也有软硬分类，但它质地比铅笔要松软些，画到纸面上反光较弱。炭铅笔介于铅笔和炭笔之间，可以结合铅笔进行绘制。炭精条可用来画大面积的深色，显得更粗犷些。木炭条是市场上质地较软的素描工具之一，使用它经常会出现非常写意的效果，是起稿阶段或进行人物毛发处理的首选。

2. 纸

素描纸常用的有150克、180克、200克的国产素描纸，规格分为四开、八开、对开、全开等形式，考卷大多为八开或四开的200克的素描纸。

特种纸往往有不同颜色或底纹，灵活使用特种纸容易在素描练习中出现意想不到的效果，会让学生的作画过程更兴奋，更有趣。

3. 修改工具

修改工具有橡皮、橡皮泥、擦布、擦纸、擦笔橡皮等。可选用松弛的4B绘画橡皮，用来修改或擦出白线。

橡皮泥通常是可塑性的，擦亮部的浅灰色调比较舒适。擦布、擦纸可以自备，也可配合擦笔使用，既可以把色调削弱也能把暗部处理得更透明。

2. 相关知识复习与工具练习

让学生复习素描的概念，并明确素描的基本含义。复习在素描初级阶段所掌握的光影知识，如三面五调子等。复习回顾在几何体学习中的透视理论，如平面透视、成角透视等。

教师准备不同工具材料所绘制的风格迥异的挂图、幻灯片、书籍资料和各种类型的素描绘画工具，并把学生在初级阶段所描绘静物素描进行评述。如以线为主的结构素描和以明暗为主的光影素描，让学生分析其中的区别和各自产生的不同视觉效果。

第二节 素描头像评分标准

1. 素描头像评分标准

画好素描头像首先应了解评分标准。目前国内美术高考中,许多院校还是以写实性人物头像作为素描科目的考察手段,其评分标准大致如下:

一类卷:

①造型准确,与对象肖似,透视和比例正确,能抓住对象的形象特征和动态特点,有生动具体的感受,并且构图完整。

②结构严谨,形体感强,有厚度感,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光影之间的转换关系。

③有深入塑造的能力,能深入刻画对象和表现对象,能将局部的细节、层次、转折贯穿起来,非常饱满地形成一个有机的整体,并能把握画面的质感。

④整体感强。无论是造型本身、黑白灰布局、线的组织等都要有一定的依存关系,尤其在造型上要浑然一体,使画面构成有生命力的整体。

⑤能较好地掌握和运用素描工具材料,技巧朴素自然,画面生动灵活而不粗俗,且有一定的艺术感受力和表现力。

二类卷:

①有较好的造型能力,能把握住对象的基本特征,比例准确,轮廓严谨,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,能处理好由形体起伏所造成的光影明暗和结构之间的依存关系。

③能深入塑造,刻画细节,并把局部的各个环节连接起来,形成一个整体的串连关系,并且能有一定的质感。

④对模特儿的整体形象感受不够,画面缺乏生动的艺术表现力,或是对造型的理解稍显单薄和简单化。

三类卷:

①造型能力稍弱,形不够准确严谨,或是外轮廓准确但塑造扁平,缺乏体感,结构松散不连贯。

②形体感不够,或是处理得生硬、空泛。有时是深入刻画不够并且局部之间没有关联,有时是画得不深入而只停留在一些概念、表层的线和调子上。

③缺乏一定的艺术表达能力,画面平淡,技术简单,综合处理画面造型的各种因素和能力欠缺。

四类卷(低分卷)

①缺乏构图常识,形体明显不准确,结构松散。

②不了解解剖常识,对作品的表现手段单一,甚至没有章法。

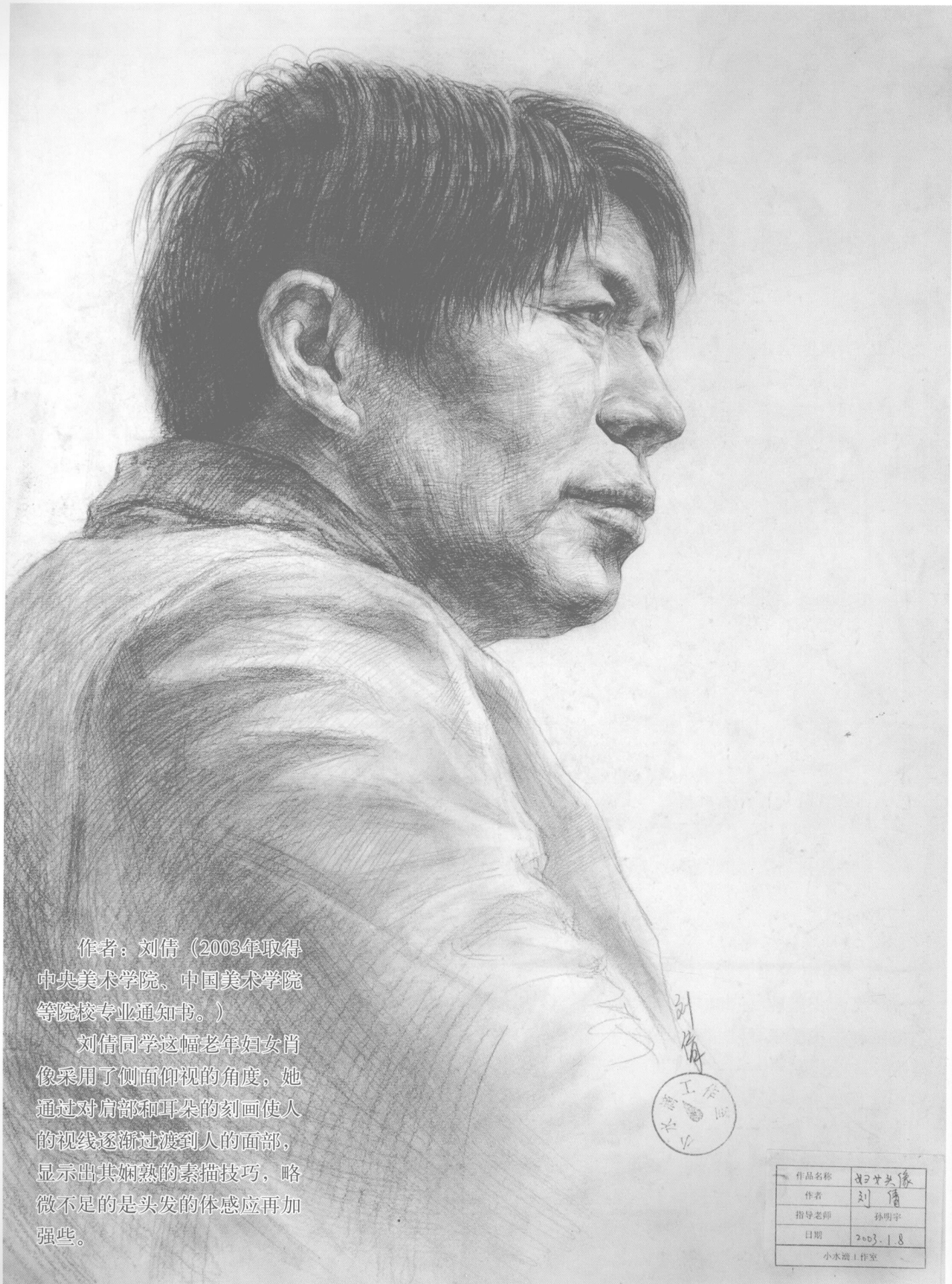
③绘画的基本功偏弱,画面色调显得混乱。

2. 部分优秀作品点评

作者：田震坤（2008年取得中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院等院校专业通知书。）

这幅老年男子头像用了两个小时便基本完成，是考前的最后几幅练习之一，五官画得比较生动，面部色调控制得很自信，显示出作者较强的绘画功底，但头发的处理不够充分。

作者：刘倩（2003年取得中央美术学院、中国美术学院等院校专业通知书。）

刘倩同学这幅老年妇女肖像采用了侧面仰视的角度，她通过对肩部和耳朵的刻画使人的视线逐渐过渡到人的面部，显示出其娴熟的素描技巧，略微不足的是头发的体感应再加强些。

作品名称	妇女头像
作者	刘倩
指导老师	孙明宇
日期	2003.1.8
小水滩工作室	

作者：王晗（2006年取得中央美术学院专业通知书。）

模特是位五十多岁的中年男子。作者采用炭笔和木炭条相结合的手法，采取俯视的角度，仅用一个小时便一气呵成。画面处理得很灵动，他把模特疲惫而又略带微笑的表情很自然地刻画出来。灰色调基本上都是用面巾纸揉擦而成，恰如其分地表现出模特的皮肤质感。

作者：江雪（2007年取得清华大学美术学院专业通知书。）

这幅中年妇女肖像用笔轻松浑厚，张弛适度，人物表情含蓄生动，头发画得也概括自然。但两侧颧骨和咬肌的暗示略显不足。

江雪

作者：李鹏（2004年取得中国美术学院油画系和雕塑系专业通知书。）

本幅作品运用理性而飘逸的线条，把模特的精神气质表现出来。线的运用很丰富，头发的曲线组合、面部的排线组合、衣领的交叉线组合都是从结构出发，按照形体的起伏变化进行绘制，细而不腻，很是神奇。

作者：仪扬（2007年取得中央美术学院、中国美术学院专业通知书。）

此幅作品画的是作者的母亲，他把木炭条和铅笔结合进行绘制，仅用2小时作品就完成了。此画构图非常考究，人物头颈肩的关系以及头发的处理都显得很放松，画面很耐看，把母亲的温柔慈爱之情表现得淋漓尽致，体现了作者已具备较高的艺术修养并已经能够根据感受自由驾驭画面。

作者：张晓云（2008年取得中央美术学院、中国美术学院专业通知书。）

这幅同学肖像是专业考试前最后几幅画之一。此画用笔轻松灵动、挥洒自如，头部的骨骼和肌肉表现得也很到位，扎实的功底让人很难相信作品出自一个中学生之手。

作者：杨晓轶（2007年取得中国美术学院、天津美术学院专业通知书。）

尽管画的是位女青年，作者仍能靠自己对解剖的熟练掌握把人物画得准确结实，用笔潇洒，头发处理得也很飘逸，但头颈的关系处理得不够到位。

第三节 素描头像常见错误分析

1. 布局混乱

即构图不准确,在起始阶段构图要反复权衡,许多同学在把握不好时容易出现“满”、“偏”、“小”、“堵”、“摇”等毛病。应当遵循一些基本规律,如上紧下松,左右适中。中国画布局是非常考究的,如知白守黑,疏可走马、密不透风等规律,都可以运用到头像构图中。具体地说人物面部朝向的空间要比脑后大一些,蓬松的头发不要跑出画面,头颈肩的关系要协调,否则易产生“歪”、“摇”等问题,衣领、头发的不同造型,头颈肩的扭转状态都会对构图产生影响。一幅画的构图基本上能反映出该生的艺术修养和作品最后的成败,要领就是比例准确、位置得宜。

如图1,尽管作者有一定的绘画水平,但构图不完整使此画前功尽弃。

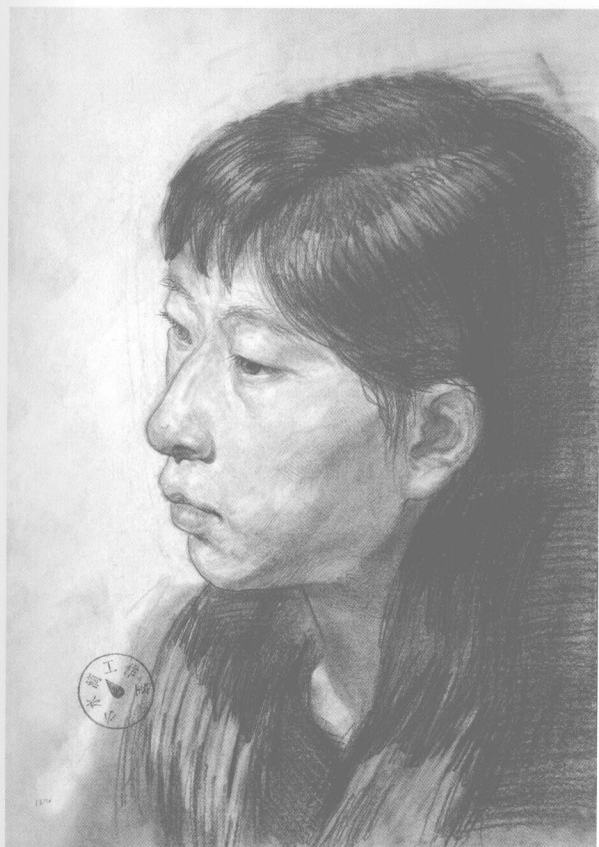

图1

2. 走形

走形即形不准。常常表现为基本特征不明确、结构不准确。把人物压扁、拉长或扭曲,如果说是为了某种风格与个性的体现,可以理解,但风格是艺术家成熟的标志,如果出现在学生习作中,主要原因恐怕还是造型能力欠缺的缘故。脸型与颧骨的特征密不可分,而传统的三庭五眼是最基本的参考。由于头部形体构造极为繁杂,没有对解剖的透彻理解是很难从复杂的表象中把握结构,更无法从体面关系上去概括、删减次要的细节。写生时不仅要依靠外轮廓,更要与内轮廓结合找形,写生时,对模特的角度、光线的角度、作画的位置都应明晰,它基本决定了物体相应的透视、比例、结构。找形用笔时一定要整体推移,使画面时刻保持一种较为整体的状态,不要死抠局部。

如图2作者对颧骨、咬肌、下颌角等解剖结构一无所知,是典型的内结构走形,也是初学者常犯的错误。

图2

3. 花

“花”即亮部色调处理不得当,如同观看水中月,浮光散现,处处出现高光亮点。在头像写生中,对亮部的控制尤为重要,即使人物处于散光状态也要善于在作品中统一光线,如果缺乏整体的意识,不能从大局来把握画面,就容易产生指南打北,无的放矢,处处开花,到处都是亮点的现象。其次是对明暗交界区域处理不明确,明暗交界线位置过于模糊,使整个亮和暗的区域缺乏比较,这种情况往往是对人物缺乏体积意识,不能大胆地归纳概括,画面自然缺乏明暗对比。再就是暗部反光太亮,对画面主体部位产生视觉冲击,使作品的视觉引导顺序产生混乱,也会感觉“花”。另外,画面形体松散,明暗关系与结构关系没有统一,也会产生“花”。当然绘画手法不当,也会产生这种错误,如铺调子时的交叉点过黑或不同方向的排线缝隙过多,还有对作画工具不够熟练等。由于铅笔的特点是硬压软,如果一开始用太硬的铅笔画,而收尾阶段要加深时,用软铅却画不上去,也容易产生“花”。有时用橡皮越擦越黑,越擦越脏,也极易产生“花”。

图3画面高光太散,画面缺乏焦点,因此显得花乱。

4. 腻

“腻”即油腻光滑,结构模糊。这类头像作品看上去过于圆滑而在面部却没有明确的体面关系,不同于我们所说的细腻。如果在绘画中表现手法单一,纸擦手抹过于泛滥极易产生“腻”,另外排线过于重复,不够透气,过于追求局部的细致刻画,而使画面缺乏对比关系,也是产生“腻”的根源之一。徐悲鸿先生所谈的“宁方毋圆”就是针对“腻”的一个良方,但要“方”在结构转折处,而不是概念地去切削。

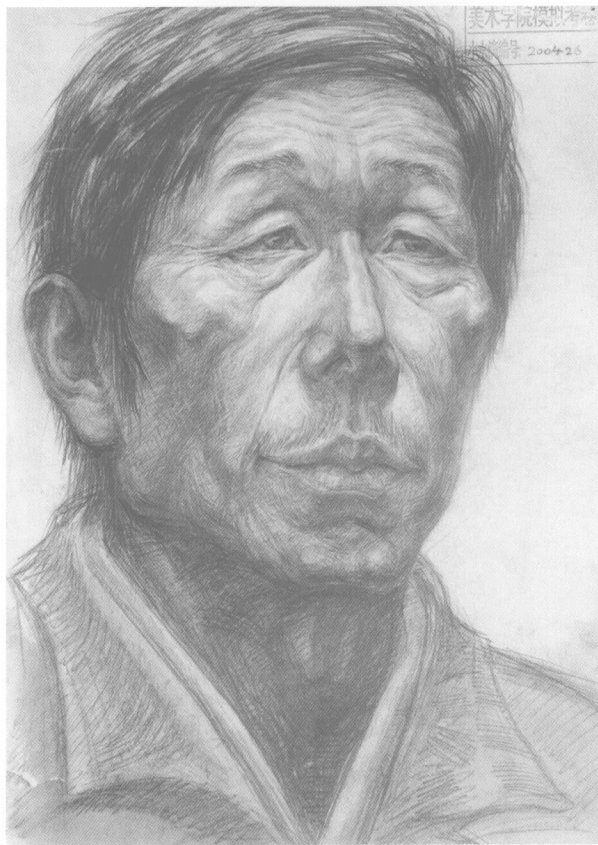

图3

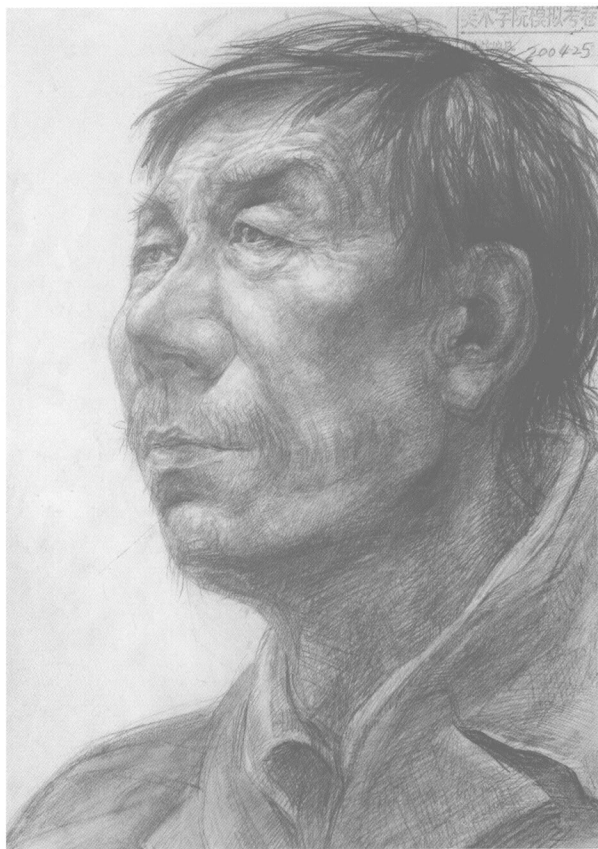

图4