

浙江人民美术出版社

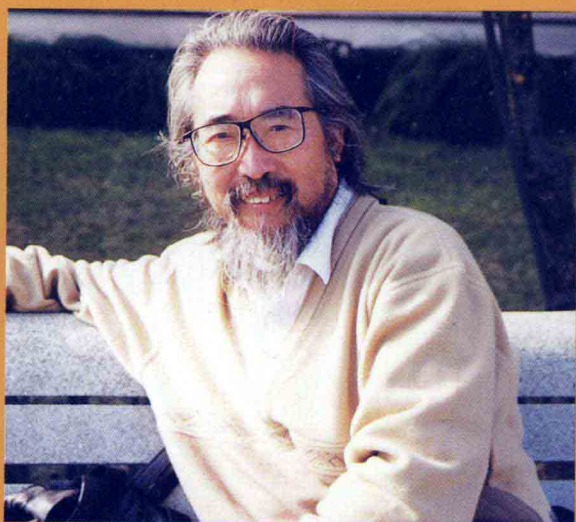
王耀

美术类高考强化训练辅导教材

真人头像临本

4

【出版者按】“美术类高考强化训练辅导教材”是一套临考前的强化训练教材，宗旨是尽量贴近高考规定的基本要求，所选的范画也因此而有别于常见的名家临本。教材分《色彩静物临本》、《人物速写临本》、《真人头像临本》、《石膏头像临本》和《设计艺术临本》共5册。本教材命题式的目录，令读者有一种强烈的身临考场的感受。这些命题均是历年来美术类院校必考的典型试题，并且附有临摹要点以指点迷津。教材的编著者均为美术院校的专业教师，且长期从事美术类高考生的教学辅导，深知考生的需求与心态。选择的范画，有的是编著者教学时用的示范作品，有的是名家之作。因此，本教材对广大高考生具有较好的临摹与借鉴作用。

● 华松津 编著

【看者寄语】真人头像是素描考试的重要内容之一。考试的形式有写生和默写二种，真人头像与石膏头像的区别是石膏头像大致就是“伏尔泰”、“阿格里巴”等叫得出名字，而且也是大家熟知的那几尊，是“熟面孔”；而真人头像千人千面，各有不同。因此，更应该从规律上去把握它。我们临摹优秀的示范作品，正是学习这种规律的有效方法。从而使我们在写生和默写真人头像时具有直接的借鉴作用。

真人头像写生与石膏头像写生不同。其一，石膏头像不会动，真人头像会动。其二，石膏头像是已经经过艺术处理的有着凝固表情的头像；而真人头像的表情十分丰富，并且是不断变化着的，需要作者自己去提炼和概括。其三，石膏头像是统一的白颜色，而真人头像上的皮肤、毛发有着不同的色素。因此，一般习画者从石膏头像过渡到真人头像会遇到较大的困难，然而通过临摹本书提供的范画，可以帮助你迅速过渡到真人头像的写生和默写。因为临本为你提供了和石膏像一样纹丝不动的对象，同时还为你提供了如何从真人头像上去概括和提取艺术形象的范例，把抽象的艺术规律变成了能看得见形象的启示。我们要把临摹看作是一种感悟，把书中的提示看作是一种导向。

临画先要“读画”。画是一件艺术作品，它表现的虽然是客观对象，但这是艺术家对客观对象认识的再现和表现，因此，已经不能完全等同于是客观对象。初学者往往只看到别人作品的表现方法，而很少有人去研究作者的内心活动，这就是他们学不到真本领的关键。因此“读画”首先要领会画家是如何去认识客观对象的，即客观对象的现象和本质。作为一幅头像，那就是其本身的自然属性和社会属性，如性别、年龄、生理特征、民族、职业等。读懂画家如何通过掌握头部的解剖、透视、明暗、结构、比例等的客观规律，巧妙地使用各种素描工具和材料，运用线条、调子、块面等的表现手法与和谐、虚实、强弱、取舍、概括、提炼等艺术手段，形成构图完整，整体感人的画面。学习画家对客观对象观察的敏锐性、科学性，从整体上、本质上把握对象，体会画家如何从感性认识上升为理性认识，然后调动一切素描手段去艺术地表现客观对象。

本书提供的示范作品有的是课堂中的长期作业，有的是短期作业，有的是直接来自生活中的写生作品。不同作者的风格和表现方法也是多种多样的，但都有着扎实的造型功底。在挑选作品时，我们有意识地为大家提供一种科学的、全面的、综合的训练典范，以避免艺术营养上的“偏食症”。从而使广大读者有所借鉴、有所领悟，取得考试的好成绩。

图书在版编目(CIP)数据

真人头像临本/华松津编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2000.1

美术类高考强化训练辅导教材

ISBN 7-5340-1022-5

I. 真… II. 华… III. 肖像画-高中-临本-升学参考资料 IV. G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 67981 号

真人头像临本

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2000 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

2000 年 12 月第 1 版·第 3 次印刷

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 2

印数: 13,001—18,000

ISBN 7-5340-1022-5/J · 881

定价: 12.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

真人头像临本

- 戴头巾少女头像/2
- 陕北青年头像/3
- 戴眼镜青年头像/4
- 少女自画像/5
- 维吾尔族青年头像/6
- 老妇侧面头像/7
- 老妇正面头像/8
- 青年头像/9
- 中年男性头像/10
- 长发女青年头像/11
- 中年男性头像/12
- 中年女性侧面头像/13
- 中年男性侧面头像/14
- 中年男性头像/15
- 老年男性侧面头像/16
- 少女头像/封三
- 维吾尔族老大爷/封面
- 戴帽女青年头像/封底

张定钊
张定钊
李以泰
潘汶汛
陆琦
刘晓东
胡珂
诸葛冠伦
金甲镇
华松津
徐方
刘晓东
胡珂
潘汶漪
李以泰
华松津
徐芒耀
张定钊

戴头巾少女头像

从素描造型的基本要求来看，男、女头像并无本质的不同，都要求形体比例准确，造型结构严谨。但由于女性的脸部比较光滑、圆润，骨骼不像男性那么外露。因此，在观察时更要努力寻找各骨点的位置，理解内在的结构关系。但在具体的表现时则需要强调女性的柔和、含蓄。本示范作品恰到好处地统一了这两者的关系。白净的脸上突出了五官，减弱了明暗，突出了头发和眼睛的固有色对比。用笔流畅，造型洗练。

陕北青年头像

在塑造男青年时，不但要注意刻画体面的转折，更应注意体现出一种男性的力度。本示范作品是一幅短期作业，作者运用娴熟的技巧十分概括、恰到好处地表现出男青年眉宇间的勃勃英姿，用笔精到、有力。主人公饱经风吹日晒的脸和头上的羊肚毛巾以及羊皮衣领形成三大色区，着笔不多但十分明确。它给你以形象的启示，告诉你什么叫概括以及如何去概括。

戴眼镜青年头像

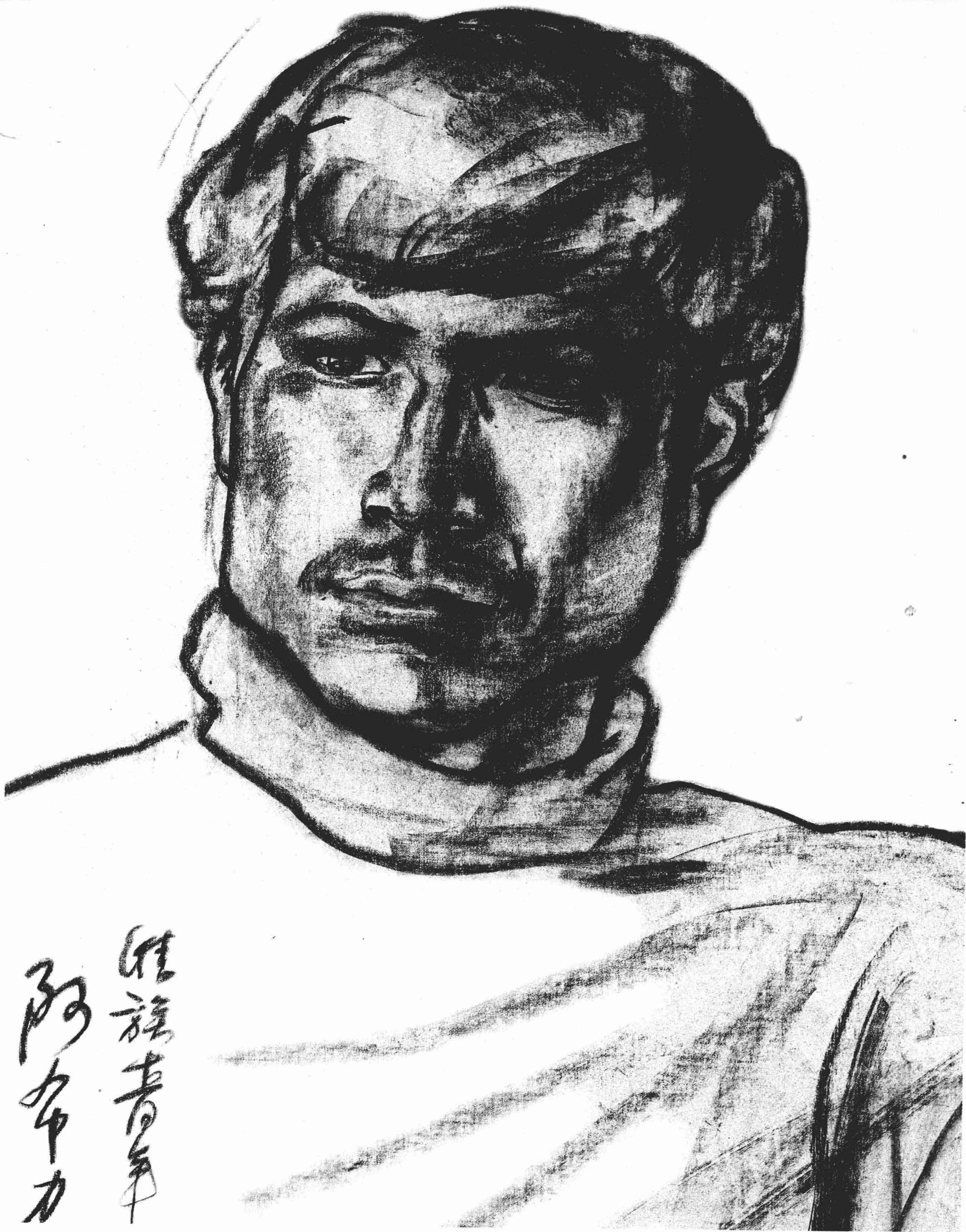
这是一幅木炭素描，作者李以泰是中国美术学院版画系教授。这是他在课堂上为同学们示范时保留下来的作品。虽然是一幅短期作业，但神形兼备，体现了版画家在处理画面大的黑、白、灰关系时的功夫，有大家风范。

木炭条性能十分松脆，作画时可以竖画，也可以横画，大大增加了和纸的接触面积（如范画中的外衣），而且能大面积的揉擦（如范画中的脸部）。在作画过程中，可以用面包芯（国内常用刀切馒头的芯）及可塑橡皮进行修改和提取高光，是画素描的好材料。但画完后必须喷上定画液。

少女自画像

这是一幅作者学生时代的自画像。从这幅具有文艺复兴时期大师风格的自画像上可以看出作者平时学习十分刻苦用功，她不仅钻研古代大师的素描技巧，而且能学习领悟其中的奥秘。我们在临摹这幅作品时，不但要借鉴其技巧，而且要向她学习这种钻研精神。特别是在找不到别的模特儿时，以自己为模特儿，对着镜子画自画像是十分行之有效的方法。

维吾尔族青年头像

这是一幅来自生活现场的速写头像。作者用粗犷的线条，以十分肯定有力的笔触，迅速地捕捉下了这位维吾尔族青年的形象。整幅作品以线为主，外轮廓线条和内轮廓线条抑扬顿挫、变化有致，非常流畅、十分到位。充分反映了作者平时之素描功力。我们提倡素描训练应该是全面的，综合的，因而才是科学和合理的。素描训练既要有课堂内的长、短期作业，又要有这种来自生活的素描头像速写。这样才能使我们的感觉更敏锐，造型能力提高也更快。

炭精条是另一种值得提倡的素描工具，十分适合快速作画，但画完后也需喷上定画液。本页示范作品就是用炭精条所作。它的性能接近木炭条，但比木炭条要黑，附着力更强，因此不易修改，使用前要“胸有成竹”。

老妇侧面头像

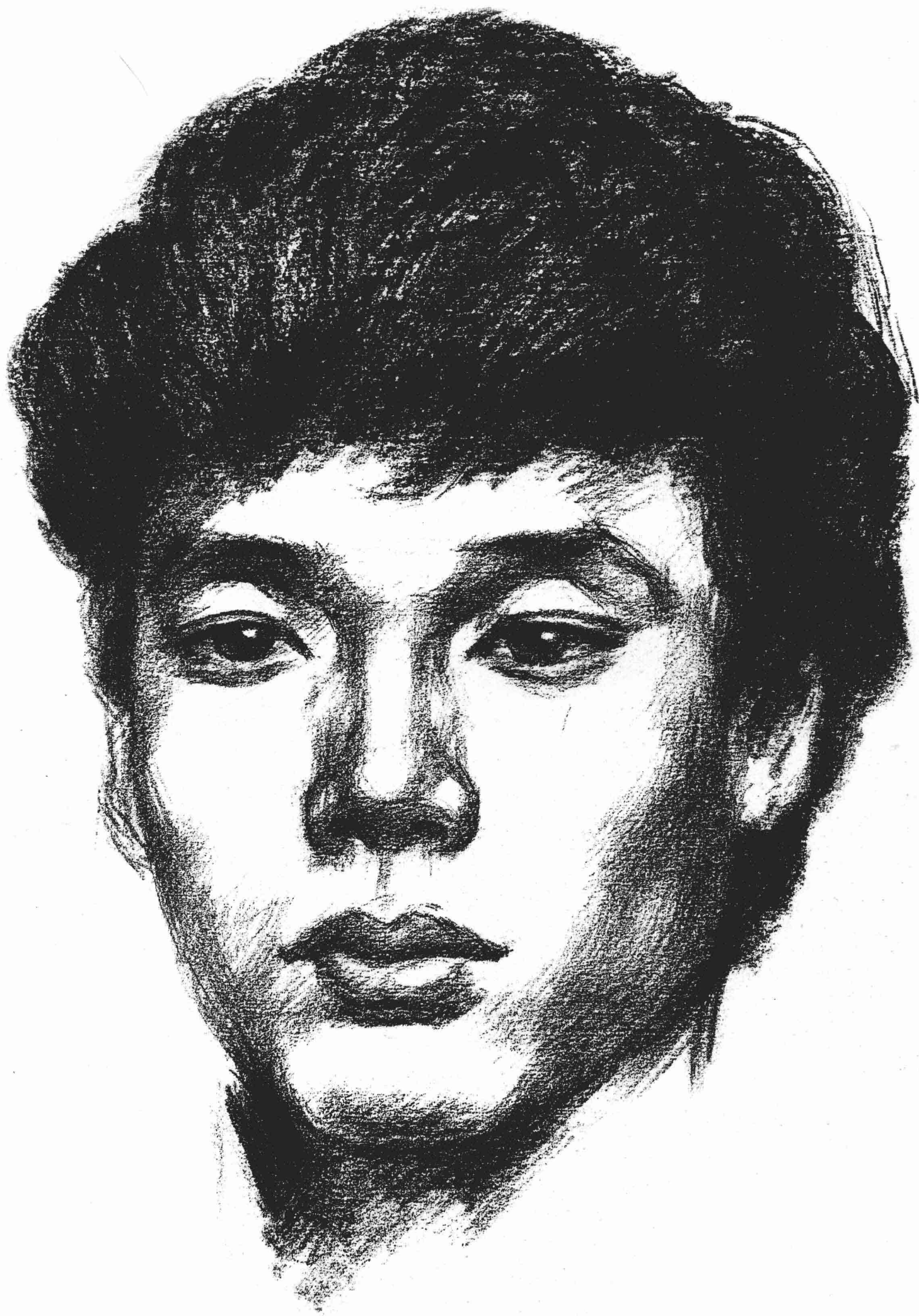
老年妇女的生理特征是皮肤变得松弛，皮下脂肪下垂，眼角和嘴角的周围皱纹特别明显，眼窝显得凹陷而眼睛下面的泪囊变得下垂，颧骨的颧弓显露出来。从示范作品中我们看到画家紧紧地抓住了这些特征，并作了深入细致的刻画。

此外，侧面头像的难度在于本来正面头像两边对称的形体从侧面看来发生了强烈的透视变化（如左、右两眼的变化），如何处理好这种变化，也是这幅范画值得借鉴的重点之一。

老妇正面头像

同样表现老年妇女，从前后两幅示范作品中，我们明显地感受到不同的韵味。这说明画面有多种不同的处理手法。处理画面的手法其实首先来自客观对象，如我们看到的前、后两幅画中的人物，一位是黑发，一位是白发，她们的生理特征不同。再通过作者对她们外貌的刻画，我们也可以感受到她们有着职业、文化教养以及生活经历的不同。我们需要学习的首先是画家对客观对象的敏锐感受，其次是具体的处理手法，作者运用轻松自如的线条，非常概括又令人信服地表现了老人蓬松、柔软的苍苍白发，却又不失去它的基本外形。

冠伦

青年头像

这是一幅头像写生的范画。初学者画头像一定要有严格的作画步骤，首先是定位，接着安排好构图并抓住五官的比例，然后画脸的外轮廓、耳朵、头胫和头发。在范画上我们还可以看出两眉、两眼之间最初定位的虚线，作者故意不擦掉，以让初学者理解其作画过程。

中年男性头像

这是一幅画在有色纸上的素描作品。作者紧紧抓住脸部五官表情最丰富的部分，而对其他部分则作了大胆的省略，采用这种大虚大实的手法更加明显地突出了脸部的主要部分。在技法处理上，用白粉提取高光，利用底色作中间色，着笔不多，却把对象表现得十分充分。中年男子眉宇、鼻根及眼睛下面泪囊部分的细微变化，嘴唇的质感，深沉的表情，都没有逃过作者细致的观察。

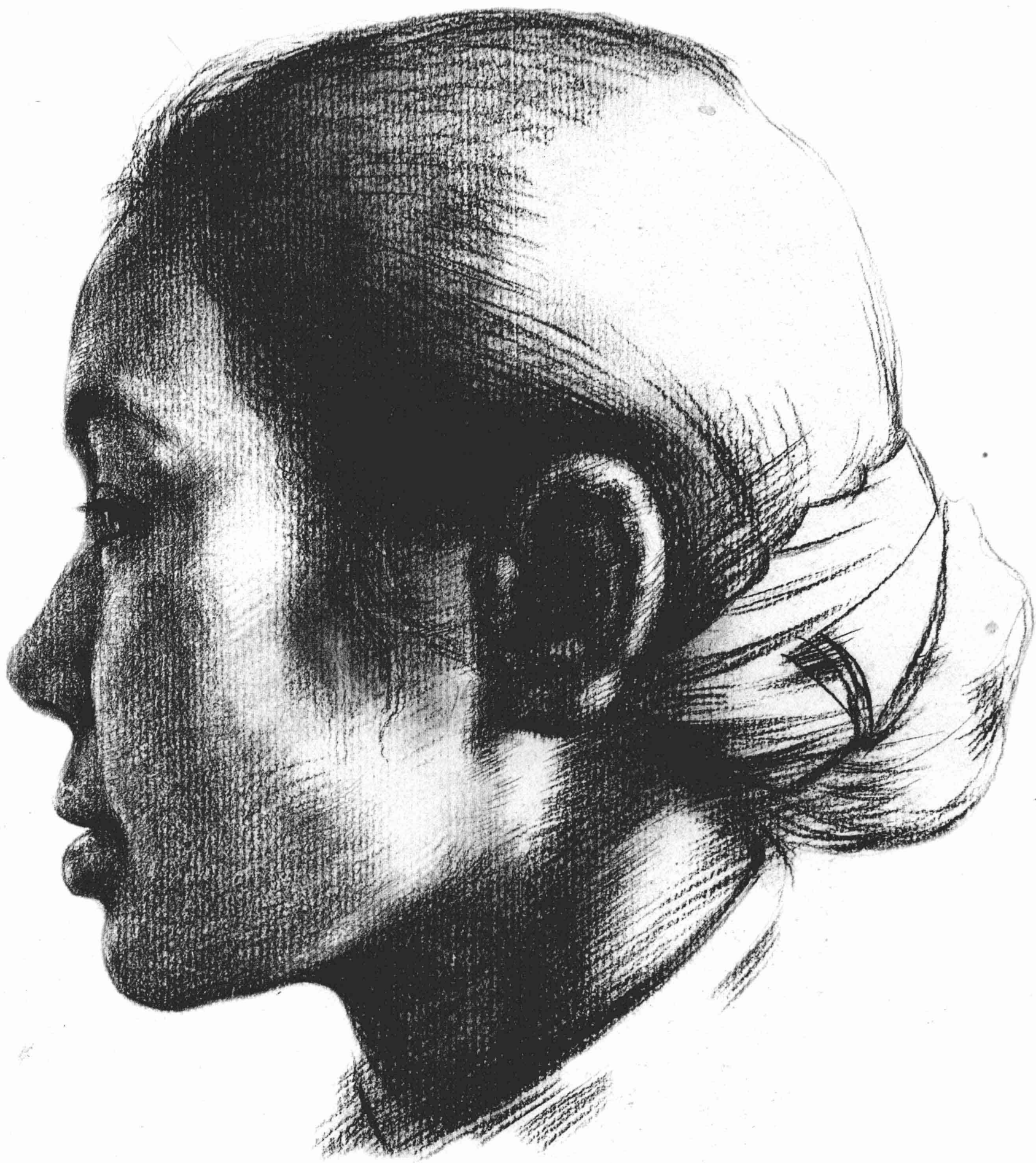
长发女青年头像

这是一幅用炭精条画的少女像。人们常用炭精条去表现粗犷的男性和老人,其实使用得当同样也能表现女性青年。如本幅范画就是用十分准确、肯定的线条来表达女青年柔和的五官轮廓,而脸的亮部大面积留白。用侧锋大笔触来表现暗部和头发的色素,并以此衬托出少女特有的白嫩肤色。虽然用笔粗犷,但同样能很好地表现出女性的柔美。

中年男性头像

以各种不同角度、不同年龄阶段和各行各业的人物头部作头像练习，目的是通过这些大量的练习去认识和掌握人像生理结构的共性，以便在考试时能够自如地去表现。头部的骨骼结构是决定头部外形的基础，从这幅范画中我们可以看到画家用抓住隐藏于皮下的骨骼结构来刻画头像的基础。

晓东 78.9.10 2011

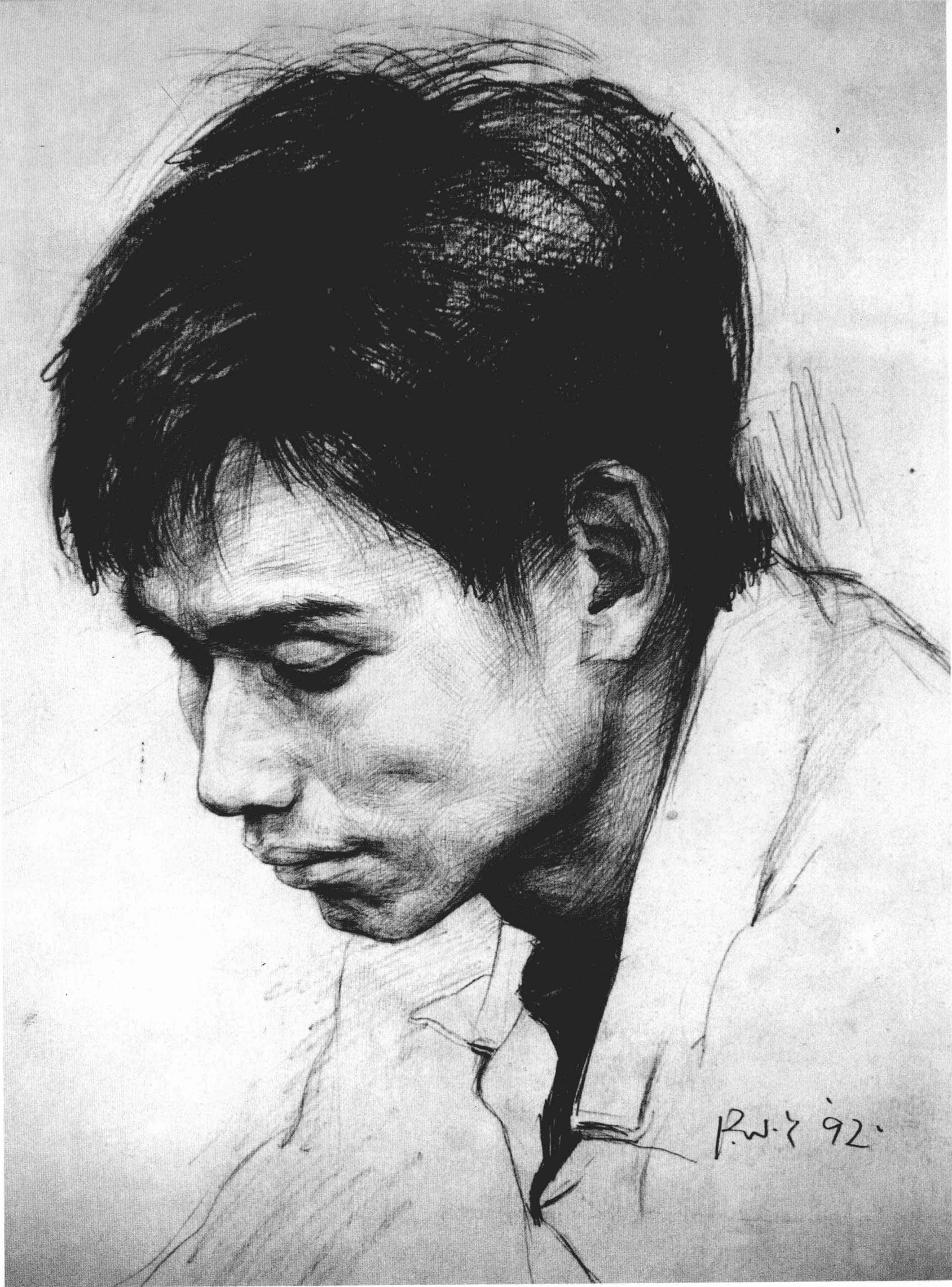
中年女性侧面头像

这种全侧面的角度，五官都只能看到一半，头部正面的脸和眼睛、鼻子、嘴巴却发生明显的透视变化，空间被压缩，这就更加要求形的准确性。而且本范画的模特儿五官部分全部处于背光的阴影之中，更增加了表现的难度。许多考生都害怕考试时会遇到这样的光线和角度，因此，对这幅示范作品更有临摹和学习的必要。

中年男性侧面头像

同上页女性侧面头像作比较，我们可以明显地感受到男性和女性在头部上不同的特征。男性骨骼和肌骨的起伏比女性要显著得多，因此在表现女性的手法上更要注意她的柔和变化，男性则要强化他的体感、量感。本页作品给我们作了很好的示范。

中年男性头像

这是一幅低着头的中年男性头像，是短期作业示范作品。考前进行这类练习的目的，是让我们从各种不同的视点进行素描，这样才能更清楚认识头部的外形以及与大体积的联系，学会从各种不同的角度、姿态按照透视法则去画头像素描。本范画用笔肯定，头部透视结构准确，而且能很好地表现出模特儿本身的个性特征。