

湖北省

美术联考 / 辅导教材

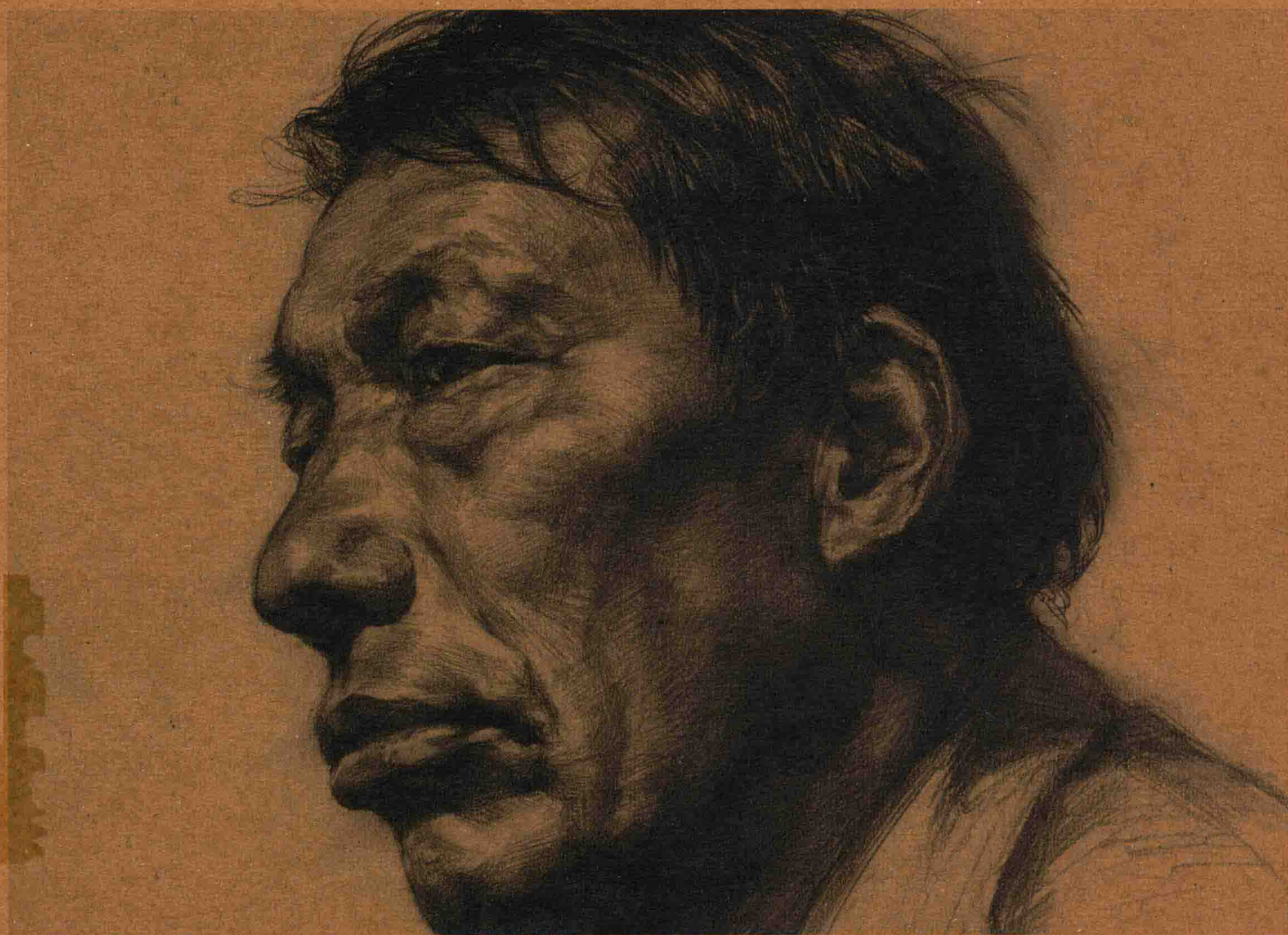
4

*Tutors Teaching Material
for the Fine Arts Couplet*

素描头像

阶梯实战 系统全面 联考必备 独家出版

《美术联考辅导教材》编委会 编

美术联考/辅导
教材

*Tutors Teaching Material
for the Fine Arts Couplet*

素描头像

阶梯实战 系统全面 联考必备 独家出版

《美术联考辅导教材》编委会 编

前言

“美术联考”作为美术和设计类高等学校招收美术和设计类专业人才而设置的选拔性考试,是普通高等学校招生考试的重要组成部分。“美术联考”强调对美术专业基础知识和基本技能的考查,引导美术考生注重基本功训练,旨在测试并考核考生的综合艺术素质,为考生升入高等学校后更好地适应美术专业学习打下坚实的基础。

然而,什么样的专业基础技能更符合招生选拔标准?什么样的培养模式更符合高等学校招生要求?多年来,在湖北省“美术联考”实践中,培训和评判没有“标杆”,导致考生、家长和指导教师出现“盲目培训”现象。而现行的《美术统考大纲》所规定的考试内容和评分原则,仅为原则性的表述,操作性有限。

近年来,湖北美术出版社深入调研,广泛听取美术教育界专业人士的意见,联合了湖北省各地最具规模和代表性的美术高中一线教师,成立教材编委会,就解决美术教育考前阶段缺乏统一、规范、系统、权威的指导性教材问题,编写了《美术联考辅导教材》系列图书。

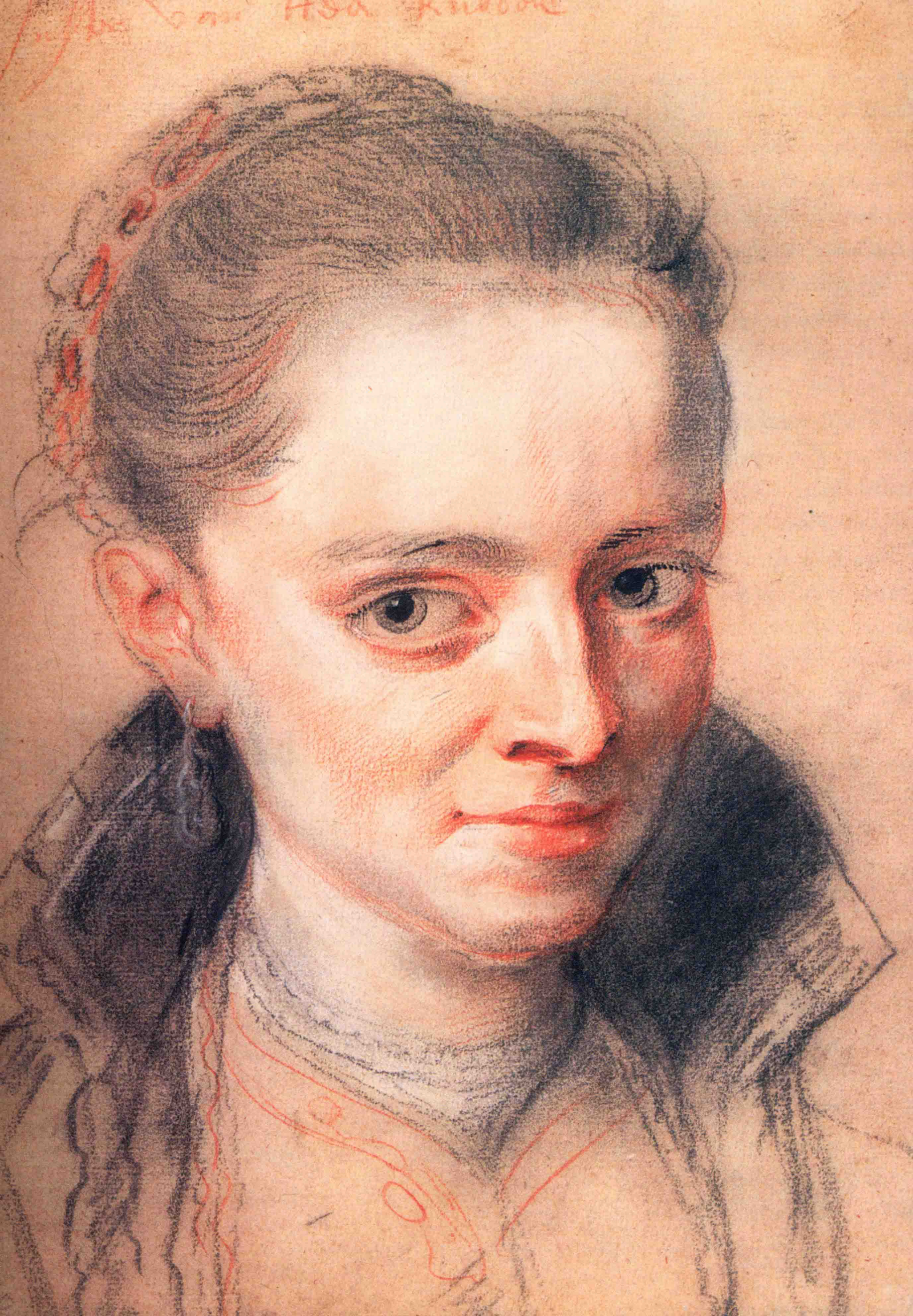
《美术联考辅导教材》系列图书集中了湖北美术出版社美术教育编辑室的优质教育资源,从阶段目标、教学重点、训练方法、应对问题等各个环节解决教师及考生在教学和学习阶段所面临的问题。该教材系统、规范、有效、权威,填补了湖北省美术联考缺乏专用教材的空白,是一套专门针对湖北省美术联考考前教学的图书,是湖北省第一套美术高考考前教育教学专业教材。

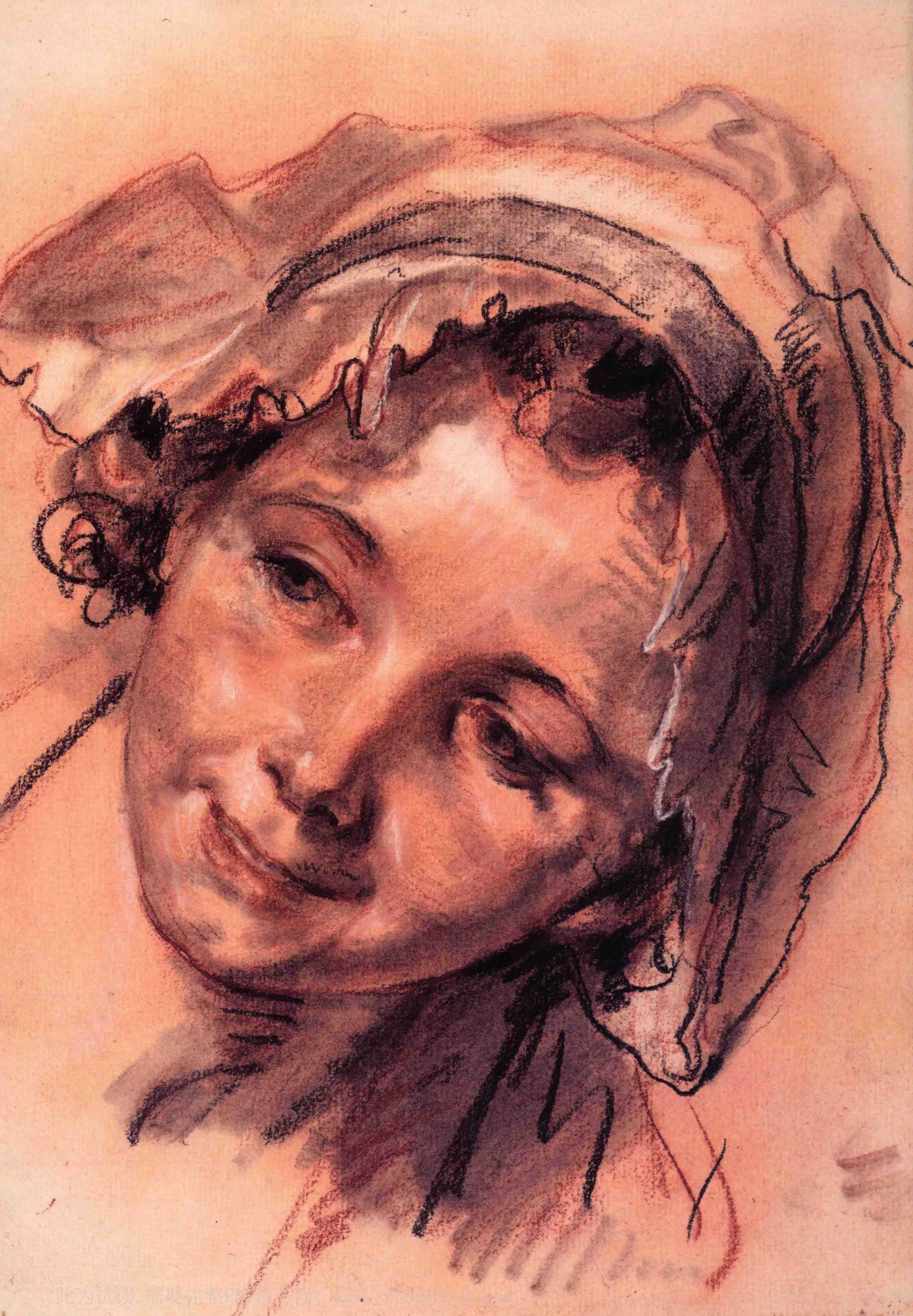
我们相信,这套教材的出版与使用将在进一步增强广大美术教师和考生的审美情趣,不断提高考生的美术专业水平,使之在“美术联考”中取得优异成绩方面,发挥出更大的作用,起到“画龙点睛”之效果。

教育部艺术教育委员会第一、二届委员
湖北省教育厅艺术教育委员会副主任

邱刚强

2009/10/02

目录

第一单元 素描头像基础知识	001	第五单元 素描头像局部练习	031
一、什么是素描	001	一、眼睛——心灵的窗户	032
二、素描头像的内容和特点	001	二、耳朵——五官中最容易被忽视的器官	035
三、素描头像训练目的和意义	002	三、嘴巴——活动范围最大的部位	038
四、美术联考素描头像考查目标和要求	004	四、鼻子——头部最突出的部位	041
第二单元 观察与理解	007	五、头发——人物特征的体现	044
一、头部的形态特征	007	六、五官整合练习	045
二、头部的几何构造	008	第六单元 素描头像写生训练	047
三、头部的形体关系	009	一、多角度写生	047
四、头部骨骼与面部肌肉特点	010	二、男青年头像写生	058
五、头部的透视规律	012	三、女青年头像写生	062
六、头部的比例关系	013	四、中年人头像写生	068
七、头、颈、肩的关系	014	五、老年人头像写生	074
第三单元 从石膏像到真人头像	017	六、素描头像作品范例	081
一、块面分割法的特点	017	第七单元 关于联考素描头像	091
二、块面分割法的作画方法	019	一、美术专业基础课统一考试大纲	091
第四单元 素描头像的练习方法	021	二、近年美术联考素描考题分析（湖北省）	091
一、几何形分解练习	021	三、近年美术联考素描样卷分析	092
二、块面练习	022	四、美术联考模拟试卷	096
三、结构练习	024	五、美术联考考前准备	099
四、明暗练习	028	六、美术联考素描考试应注意的事项	099
		七、美术联考疑难解答	100

第一单元 素描头像基础知识

学习目的

通过本单元的学习,让学生了解素描的基本概念、作用以及学习素描的意义。

学习重点

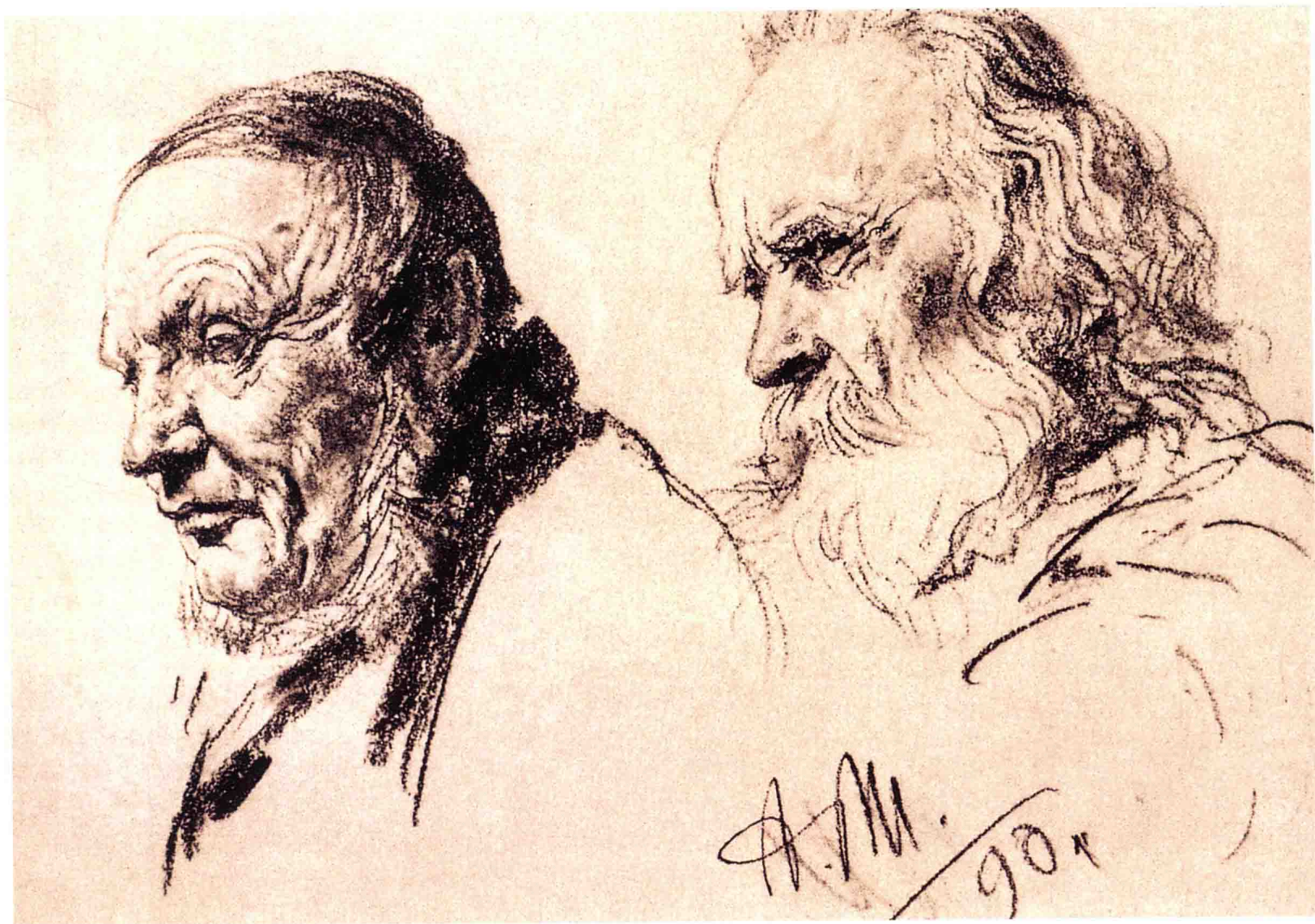
对素描进行初步的了解后,课外多看看国内外的经典素描作品,开阔眼界。

一、什么是素描

素描是什么?我们为什么要画素描?素描作为一种西方的艺术样式,传入中国已有百年。素描是研究和再现物象的一种方式,是一切造型艺术的基础,同时是训练造型能力的基本手段。在中国美术高考的大背景下,素描主要是作为美术教学的基本功训练手段,它以锻炼整体地观察和表现对象的形体、结构、动态、空间关系、明暗关系、透视关系等的能力为主要目的。

二、素描头像的内容和特点

素描头像不仅包括人物面部,还包括颈部和肩部。我们不能仅仅认为头像写生就是面部的写生,一张素描头像,假如没有交代好颈部、肩部的位置和连接关系,不能算是完整的。人物素描,尤其是头像素描,要做到形神兼备,首先要求形准,然后是神态表现。要画得像,关键是抓住对象的造型特征,如脸型、五官特点等。作画前观察了解对象,熟悉对象特征,作画时就不会顾此失彼,以致丢掉基本形。

三、素描头像训练目的和意义

素描头像是研究和再现人物的一种方式，同时也是训练造型能力的基本手段。画好人物素描，不是一朝一夕能做到的，应由易至难，循序渐进。在写生实践中，运用素描基本原理很重要，它能帮助解释难解的现象，但更多的是在作画过程中不断地去体验与感悟，积累经验。只有持之以恒，才能画好素描头像。

平时，我们应该多看大师的素描作品，了解到素描样式繁多，手法各异，绝对不应是单一的面孔。作为美术基础课，我们还应充分认识到素描的真正含义，从而使我们的艺术基本功更扎实，同时更具前瞻性，更能适应时代的发展。

我们不仅要向大师学习绘画技法，更重要的是得到艺术精神与态度的传承。比如：丢勒的素描坚实深刻，荷尔拜因的素描则是理性沉稳、细腻而简洁，而门采尔的素描是在继承德国素描传统的基础上成长起来的。门采尔的勤奋与智慧成就了他，他总是利用一切偶然的时机抓住生活中正在发生的事件，以其特有的手法，采用一种“偷画”的方式，将那些处于常规的动作和迹象记录下来，出人意料地反映真实的生活。

当然，对于考前或在校的学生，由于其底子不厚，经验不足，临摹是学习艺术技法的必由之路，写生更是锻炼观察力、表现力、整体塑造力的重要基础，这类课程的训练是极其重要的。但对于绘画综合素质的培养而言，深入生活、感受现实同样十分重要。

荷尔拜因是文艺复兴时期与丢勒同时代的德国画家，他的父亲老汉斯·荷尔拜因也是当时的画家。他早期在德国巴塞尔工作，后来去英国住过很长时期，创作了很多重要作品。

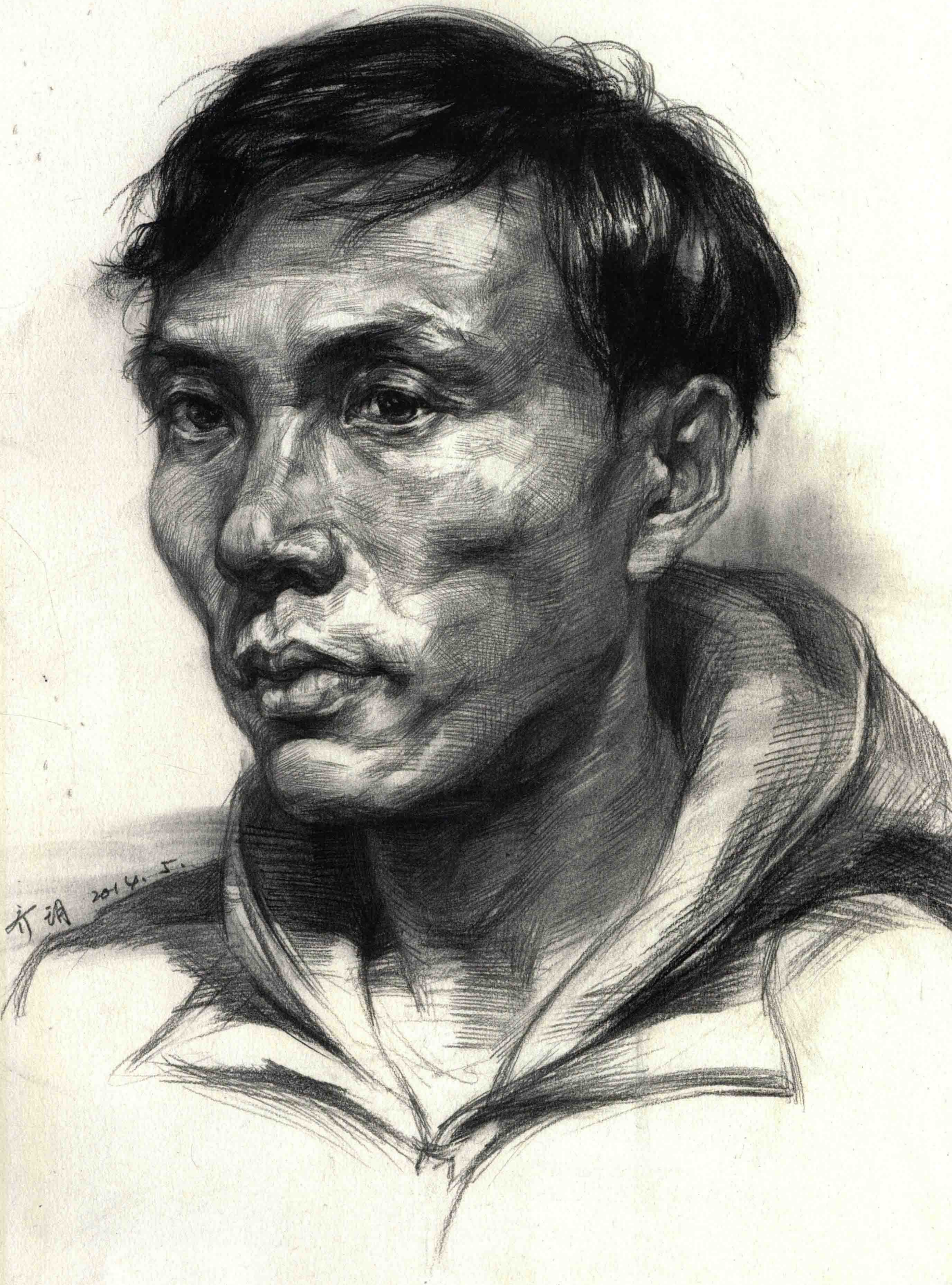
荷尔拜因素描线条比较简单，面部重点刻画，其他部位基本用线条简单表现。他严谨、扎实的素描风格影响了德国、英国、法国、荷兰等国画家。他一生致力于肖像创作，并富有独创性，着力表现出人物的社会地位、性格特征和心理状态，并吸收了意大利式的肖像技法。显然，画家并未矫揉造作地去故意美化、粉饰他们，而是以直观的、高度写实的手法忠实地记录了自己的感受和理解。

我们欣赏大师的素描，不能不认真研究丢勒。从美术史的角度讲，他是德国美术史上具有划时代意义的艺术家，他将意大利文艺复兴的形式与理论传播到欧洲北部，堪称北欧文艺复兴的巨人，极大地影响了德国艺术的发展。从绘画的技术层面讲，他吸取了意大利文艺复兴时期造型艺术中的某些元素，尤其对威尼斯人的色彩以及他们对自然的倾心描绘备感兴趣。有所不同的是，丢勒把他从小练就的金银匠手艺融入到绘画技巧之中。他的画笔法细致准确，线条优美严谨。不论是

人物的发饰，还是动物的毛爪，无不细致入微地刻画，这一点是同时期的意大利画家所不能做到的。

此画为丢勒32岁时所作。相对于他一系列表现细腻、充满研究意味的作品而言，此幅作品虽然表现轻松流畅，技法材料也很简单，但同样显示出画家严肃、严谨的造型风范。

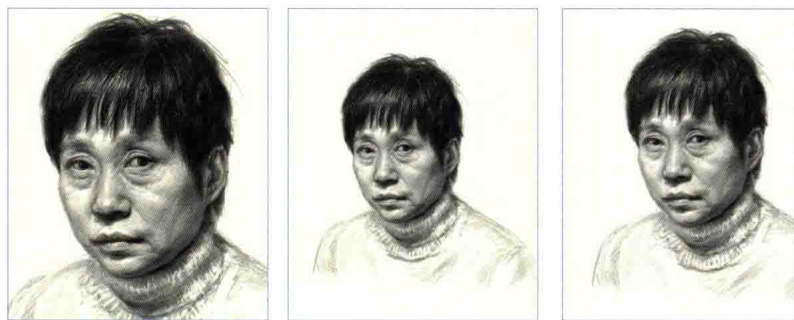
齐明 2014.5.

四、美术联考素描头像考查目标和要求

一幅素描头像作品的好坏,主要看它的构图、形体结构、黑白灰调子的分配、空间感、质感、量感和生动性等一系列造型手段。高考素描试卷也不例外,不了解怎样才能从数以万计的试卷中脱颖而出,就很难取得优异成绩。高考试卷数量多,评卷工作量大、时间紧,每张试卷在评委面前只能停留几秒钟,所以,试卷大效果对于成绩往往起着很大的作用。

1. 构图和基本形

①构图。常规的构图要求视觉舒服,所画对象切忌过“满”、过小、过偏等。一般画纸上方留2厘米(约1.5指宽),画纸下方可留多些。居中安排,脸朝向的地方留宽一点。

太 满

太 小

太 偏

②头像基本形是我们看到模特的第一感觉、第一印象,也就是大形。在画人像时,概括基本形的意义是什么?当我们画模特的时候,同样是画人的五官、头发、服饰,但是组成的人物形象是完全不同的,这种区别不是头发、眼睛或是其他细枝末节的区别,也就是说人的五官长得可能像,发型及服饰也许雷同,但是只有对“大形”“基本形”概括到位,头像作品才可能表现出鲜明的形象,此时的形象也就更富于张力与生动性。这也是决定画面画得像不像的关键。

给同学们举一个形象的例子:你熟悉的某位同学从远处走过来,也许距离较远,只能看出大致轮廓或身影,但是你会一眼辨认出他,这就是“形似”。这个形,不是五官,不是细节,而是“基本形”“大形”。

2. 调子

块面调子是素描重要的造型因素之一。考生除了要求基本形准确以外,还要加强画面黑、白、灰的大效果。调子对比强烈而响亮,层次分明,虚实关系较好,用笔不拖泥带水。避免“脏”“灰”“花”。

3. 体积

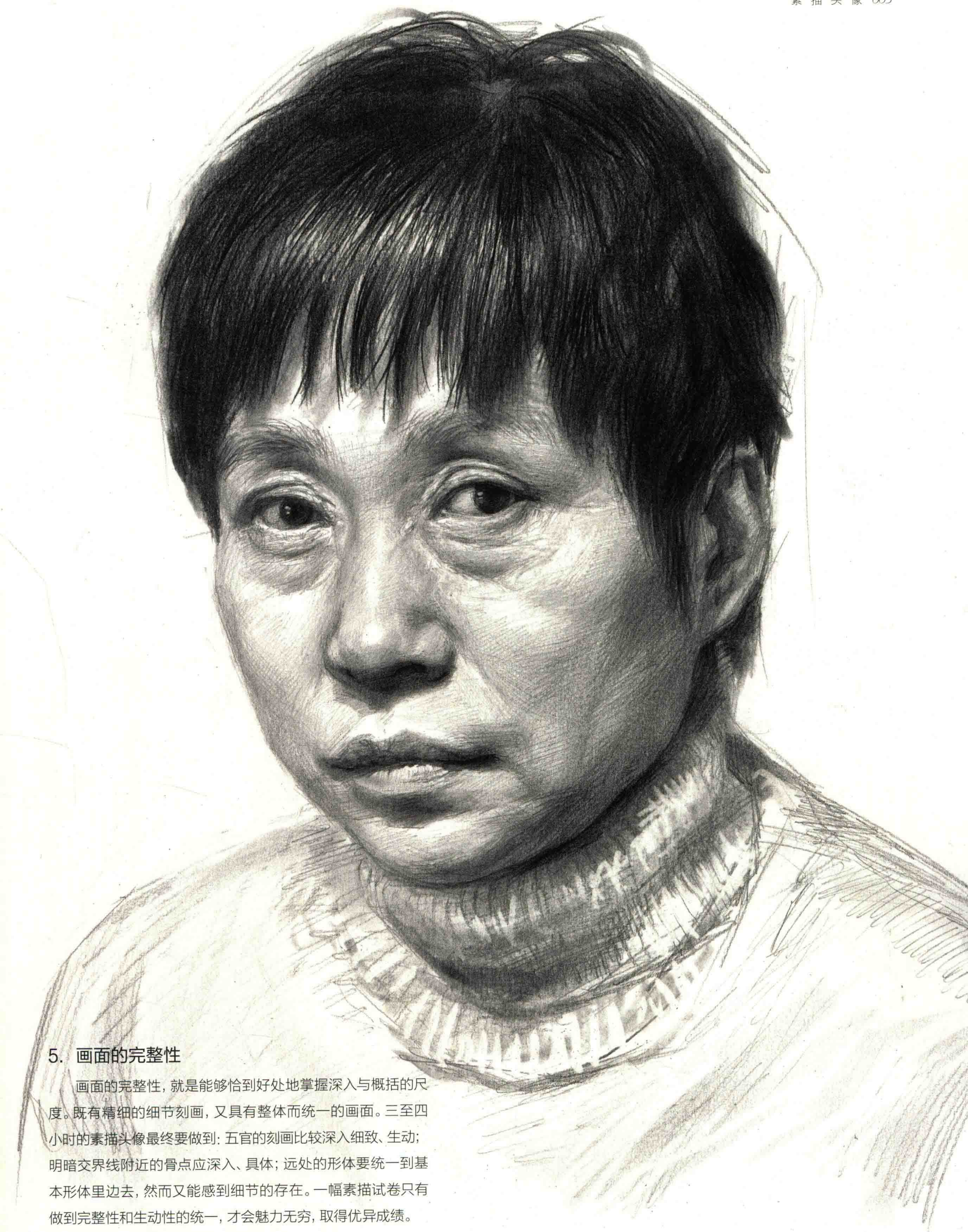
画面能产生体积的因素有很多,包括透视、明暗调子、虚实等。透视,我们一般采用三点透视法则,这在石膏几何体的训练阶段已经很详细地讲述过。明暗调子概括起来也就是“三大面、五大调”,再复杂的形体也不会超出这个范围。虚实法则一般是视觉中心实,其它虚。在头像中,一般是眼睛、鼻子实,耳朵、头发虚。

4. 形体的表现力

形体的表现力是指画面的表达能力。有些画面虽然远看黑白调子尚可,但是线条混乱,体积的衔接、转折表达不清或者相当草率,经不起近处端详,因而不能得到高分。

课后思考和练习

跟静物素描和石膏像素描相比,人物头像素描有什么不同吗?你能说出几个经典素描人物作品的名称吗?

5. 画面的完整性

画面的完整性，就是能够恰到好处地掌握深入与概括的尺度。既有精细的细节刻画，又具有整体而统一的画面。三至四小时的素描头像最终要做到：五官的刻画比较深入细致、生动；明暗交界线附近的骨点应深入、具体；远处的形体要统一到基本形体里边去，然而又能感到细节的存在。一幅素描试卷只有做到完整性和生动性的统一，才会魅力无穷，取得优异成绩。

总之，头像素描试卷的特点应该是：准确、肯定、响亮、概括、完整、生动。

第二单元 观察与理解

学习目的

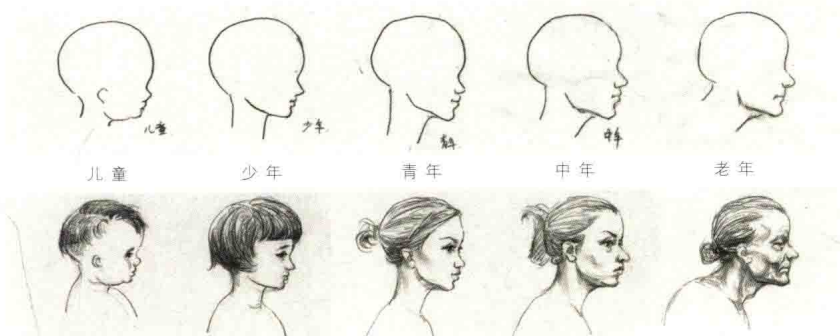
通过本单元的学习,让学生掌握人物头部的形体与结构、比例与透视等基本要素。

学习重点

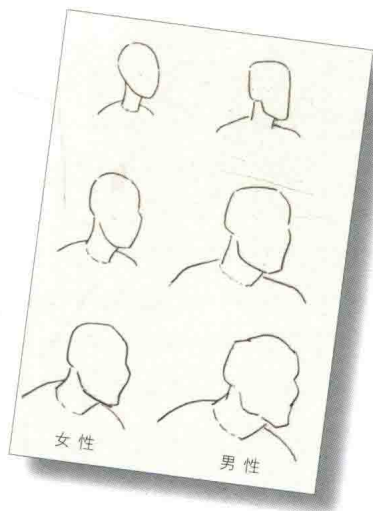
对人物头部的构造和形态关系作重点学习,面部肌肉特点与几个重要的骨点必须掌握。

▲儿童到老年,头部形体变化规律

儿童的头颅部分比例较大,面部比例非常小,脖子非常细而短;到了少年时期,面部较儿童时期略变大,脖子变粗一点;到了青年时期、中年时期,除了面部面积变大,五官也会向外突出;老年时期,脖子前倾幅度最大。

▲从青年到老年,头颅部分的大小不会有太大的变化,而主要是面部的变化及动态气质的变化,从而产生了不同年龄阶段的巨大差异。

▲不同人物的头部形态特征

同样是头、颈、肩三部分的组合,为什么上图的

右边一看就是男青年呢?因为略带棱角的头部,相对宽的颈部再加上平肩,这样的特征不带任何修饰,也已经与女青年本质地区别开,这就是利用好基本形的特征的妙处,画一个形象毫不费力。

图中显示的是男性和女性从青年到老年的基本形变化过程。左上端的是女青年的基本形,不用描绘头、五官、服饰等,只看头部基本形,加上修长的脖子,略带溜肩的特征,我们就知道这是一个秀美的女青年,这些概括认识能让你快速地默写出女青年的特征,而把五官与发型一加就栩栩如生了。

在漫长的绘画学习过程中,如何画好人物头像最让我们伤脑筋,而它却是各大美术院校的入学考试必考科目之一,我们不能不学好它。头像富于动态、表情和个性特点,是人物画中最为生动完美的部分。画好它需要有较强的观察力、理解力和表现技巧。了解有关头部的造型知识非常必要,包括头部的形态与五官特征、头骨结构、肌肉走向、体面及其透视关系等。

一、头部的形态特征

头部骨骼可分为颅骨和面骨两部分,不同的头型主要是这两部分的不同比例和形态决定的。头型和脸型是两个不同的概念。相同的头型可以有不同的脸型。头部形态主要取决于骨骼,因为头部除咬肌和颞肌外,肌肉都不发达,除面颊部外,脂肪也都很薄。

素描人物头像在把握整体的基础上,还需要对每个人物的特征进行分析研究。年龄不同,特征也不同。

1. 幼儿的五官都集中在脸部下半部1/2的部位。童年期的孩子眼睛大大的,口、鼻小小的。眼睛的位置在脸部1/2以下的部位,下巴的曲线是圆的,眼睛和眉毛距离远。

2. 中年人的眼睛比年轻人的要细小,而且眼睛和嘴的周围有细小的皱纹。男人的脸部块面分明,女人的脸则稍微丰满些。

3. 老年男性脸部的骨骼凸起,女性则稍为丰满些,他们的口、眼、鼻四周都有很明显的皱纹,一般来说眼睛都是细细的。

4. 男人和女人的头部骨骼结构不一样。男性眉骨较高,前额平坦,头骨形状较方,线条粗犷,脸一般比女性长,眉毛比较浓、粗,鼻子线条较接近直线,鼻形比女性宽大,脖子比女性粗。女性的头骨小,线条较柔和,脸、鼻线条圆润,前额圆满,眉骨不凸,下巴一般比男性稍尖,皮肤较白,睫毛长。由于男性头骨比女性的大,而男性和女性的眼球大小相同,所以给人的感觉是女性眼睛比男性的大,这在漫画中得到了夸张。

总的来说,我们画头像既要掌握头像的整体特征,又要对个体特征加以表现,只有这样,才能使画面吸引人。

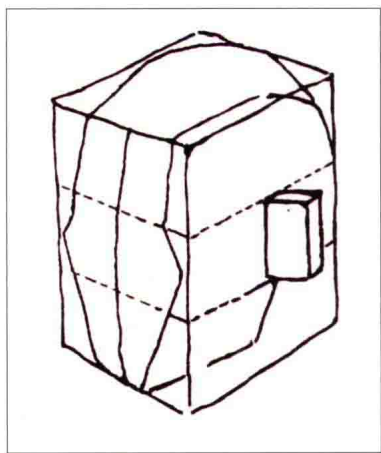

二、头部的几何构造

对头部几何形体结构的认识,主要依据头骨的结构与形状。头骨在整体上可分为颅骨和面骨两大部分。颅骨容纳大脑,面骨生成五官。颅骨由额骨、顶骨、颞骨、枕骨和蝶骨组成,基本形态呈椭圆形。面骨由鼻骨、上颌骨、下颌骨、颧骨组成,基本形态呈楔形。

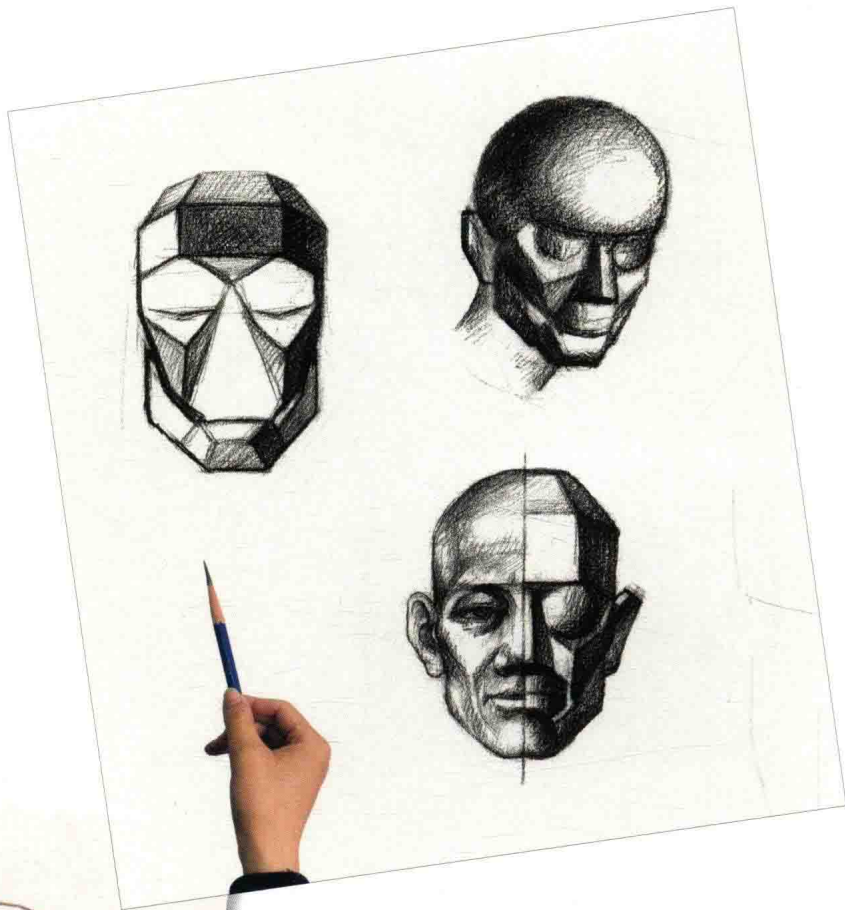
形体结构是指物体形体各部的结合与构造,是形体占有空间的形式。简单几何形的组合可以概括任何复杂的形体。头部可以概括成一个长方体,脑颅部呈圆拱状;前面颧骨以上至发际线为一个正方形,由颞线向侧面转折;颧骨线以下部位为三角形,向侧

如果我们只注重头部的细节,就很难认识头部的立体形态和头部在空间中的立体关系。如果用最简单的圆球体或立方体来解释,情况就大不一样了。通过这种方法,可以帮助我们建立头部在空间中的立体概念,在平面的纸上表达出头部的三维空间,而不是压扁了的轮廓。我们要牢记,头部以颧骨为界,鼻子和耳朵分别处在两个不同的体面上。

面转折形成两个面;嘴的部分是穿过三角形的半圆柱体。

面部由四部分构成。前额为长方形,顶部与头盖骨相穿插;颊骨扁平;嘴和鼻可理解为圆柱体和梯形体;下颌为三角体。掌握头部的这些基本规律,便于我们在头像写生过程中更好地把握头部的形体与明暗变化,以及透视规律等。

在素描头像写生时,可以将头部理解成卵形、球体、立方体、橄榄形或球体加楔形。同时要注意男性与女性、成年人与小孩、年青人与老人之间的个体差异。总体来说,男子头骨的骨点较突出,脸形多方而直,额头呈方形,向后倾斜,眉弓突出;女子骨点较平,骨形较圆,脸形圆润,额头呈圆形,向前凸,眉弓不明显。从体表上看,男子咬肌发达,脸庞有凹陷,颌骨的形状较明显,脸形较方,轮廓较硬;女子脸庞脂肪丰厚,下巴尖而圆,脸颊圆润。

形体结构的基本要素是点、线、面。这里的面是指形体上不同方向的组合面。线,是指面与面之间的转折线。点,是指三个以上的面在形体上形成的交接处。点、线、面决定形体的外观视觉特征。在体块意识的基础上,建立分面的意识,分面的前提是准确地找到结构的转折点,比如:下颌骨颌结节找到了,下颌骨正面与侧面的转折面便有了。

三、头部的形体关系

确定了明暗交界线,就找到了头像的基本形体关系,这是塑造头像最重要的环节,远比任何精彩的细节要重要得多。深入刻画当然是很重要的,但是,深入刻画不是局部细节的罗列,而是更深入的形体关系的分析和研究。头部是有着具体的结构转折规律的,将头部划分成不同的块面,这样既可以明确明暗交界线,加强头部的空间关系,有助于默写记忆,更能概括并归纳结构的体块和朝向,明确黑白灰色块,使画面塑造效果更加强烈而且不失具体。

仰视

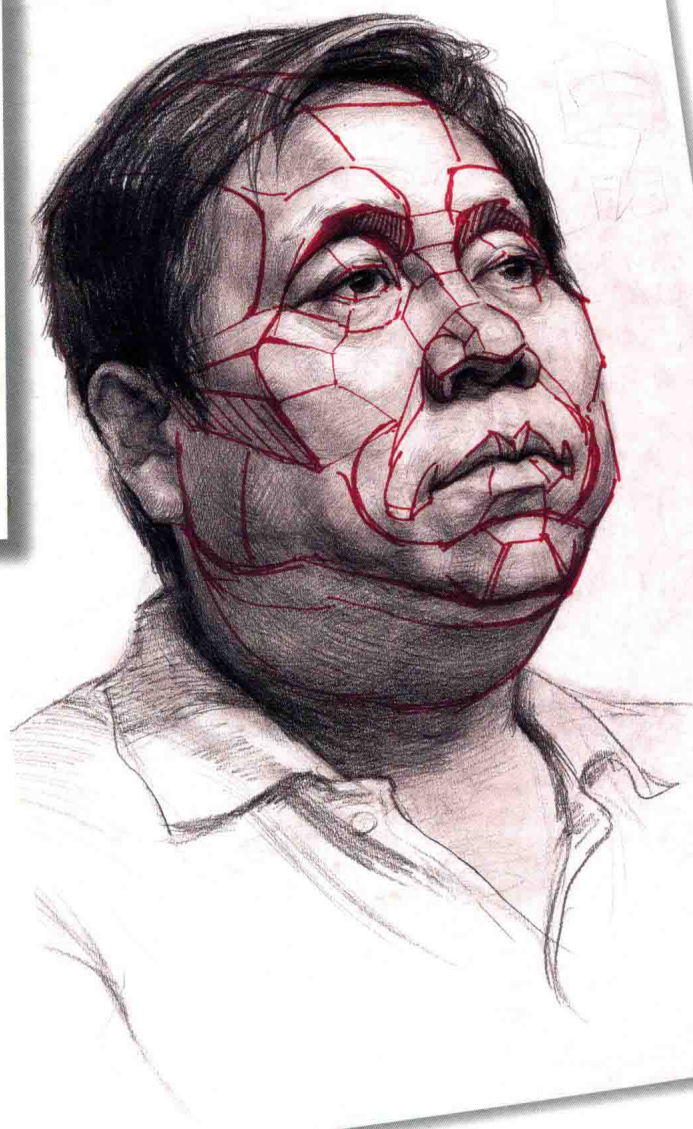

平视

俯视

通过对头部形体关系块面图的分析、研究,我们可以较客观地理解头部的形体分面,而这部分内容,相当于头部的框架研究,在头像塑造中是不可缺少的。我们可以说,人的相貌特征千差万别,没有完全一样的两个人,但是人体的内部框架结构是一样的,头像的塑造有方法,有具体的规律可循。一张好的人像素描,形象的捕捉是关键,那么,明暗交界线以及更加深入的形体关系则是塑造形象的工具,也是人像塑造中重点表现的内容。

四、头部骨骼与面部肌肉特点

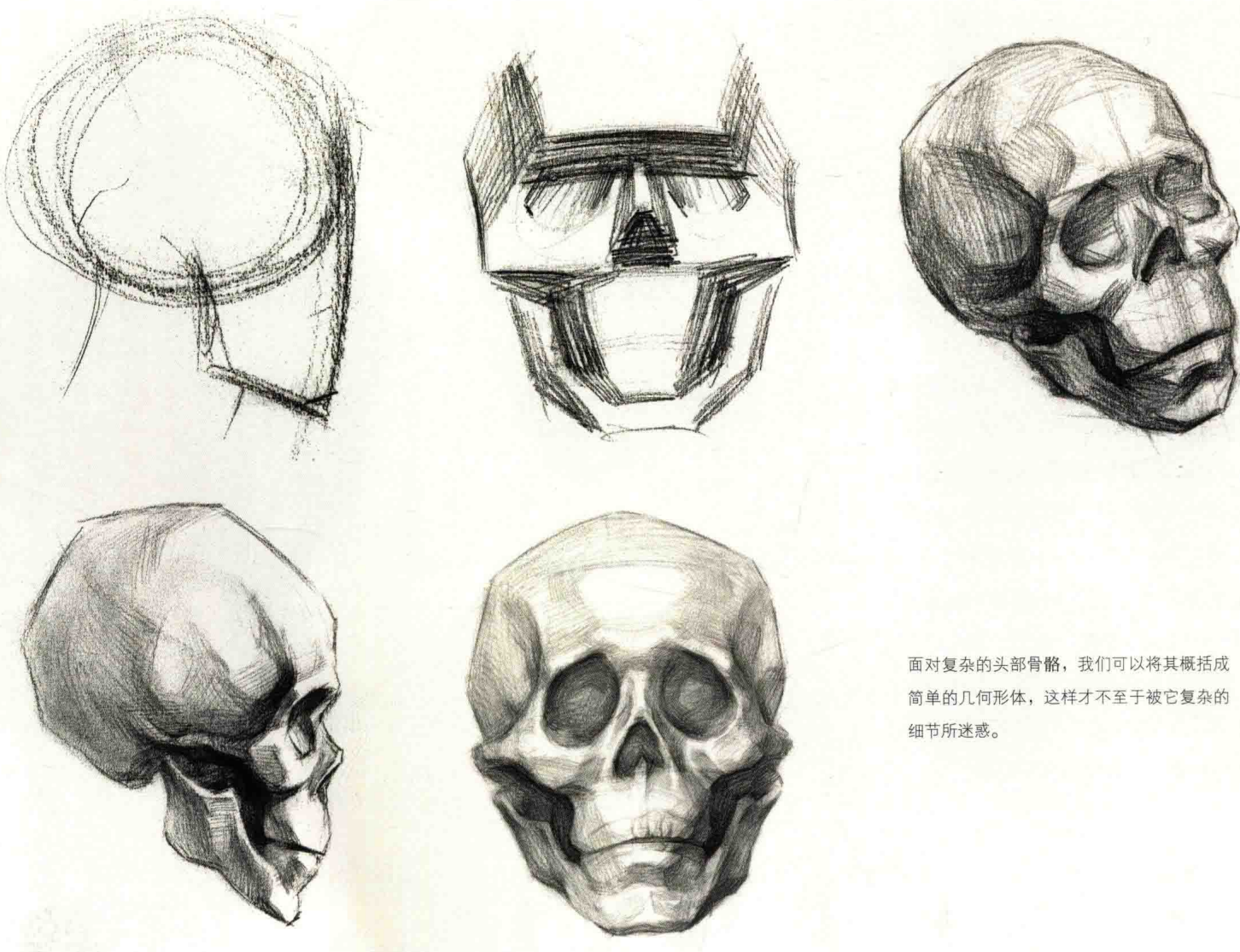
头部的骨骼对于刻画人物形象来说，意义十分重大，因为头部肌肉较薄，骨形很明显。无论多胖的脸，从颞骨到头顶这一段骨形仍然是很清晰的，否则就是病态。头部的骨点和对应关系是研究头部结构的两个重要方面。

每个人的不同长相即个体特征，主要取决于骨点之间的位置关系。骨相决定肉相，头骨决定人的脸形和个体特征。骨点是皮下骨，是看得见摸得着的，是形体结构的转折点。抓不住骨点就抓不住形体，

画面就会出现松散零乱或轻浮等毛病。

头部骨骼对头部外形的影响最大，我们要熟知一些重要的骨点，以及骨点与外形的关系。这是素描头像塑造的重点。

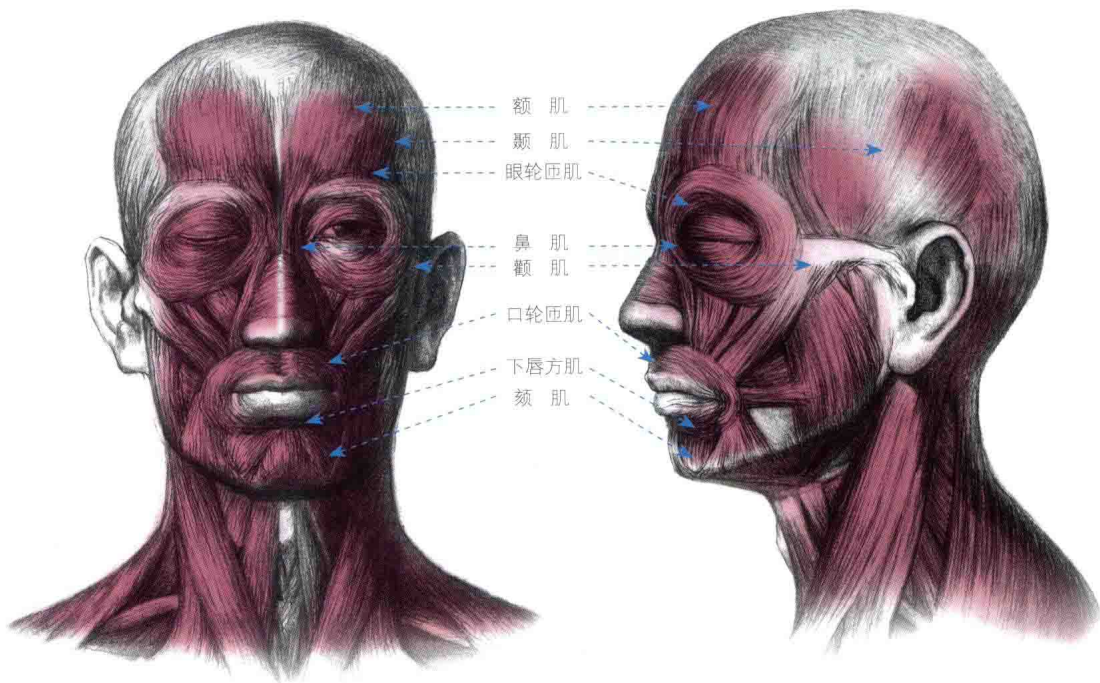
塑造立体的头像是画好人像的重点，学习结构知识自然成为了我们学习素描的核心。很多学生把头部结构知识等同为解剖，这就是难以塑造立体头像的原因所在。但如果简单地将头部结构与几何构造画上等号，又会造成概念化且缺乏内容的感觉。

面对复杂的头部骨骼，我们可以将其概括成简单的几何形体，这样才不至于被它复杂的细节所迷惑。

人物的面部肌肉在造型上远没有头骨起的作用大，但对面部的表情起了至关重要的作用。

人物面部肌肉的伸缩造成人的喜、怒、哀、乐等丰富的表情。颧骨、眉弓、鼻骨的肌肉在外观显现出头部的形体特征之后，五官的表现才有了基础，而五官又是整个头部刻画的重点。在了解了结构和形体的基础上，还要知道其位置和不同的走向，以便在写生的时候更好地表现人物的各种神态。

头部的肌肉分为两大类：一类为表情肌，另一类为咀嚼肌。表情肌分布在眼、鼻、口周围，收缩时产生脸部表情。表情肌包括额肌、眼轮匝肌、皱眉肌、鼻肌、上唇方肌、颧肌、口轮匝肌、三角肌、下唇方肌、颈肌等。咀嚼肌分布在头部的两侧，这部分肌肉厚实，对外形有影响。从侧面外形上可以看到明显的两大块肌肉：一块位于颞窝内，另一块起于颧弓，止

于下颌骨后端骨点（下颌角），是很厚的肌肉。

脸部肌肉对于由骨骼建立起来的头部大形改变得很少，肌肉更重要的作用是填充了骨骼的凹陷部位，使骨骼的生硬感变得柔和起来，一些活跃的肌肉更加丰富了面部表情。但同学们在研究头部肌肉时，没有必要过于繁琐，主要了解面部肌肉知识的几个重点就可以了。

我们在刻画与表现人物丰富的形象时，应该把人物头部的所有肌肉结合成整体来进行塑造，也就是局部要服从整体关系，整体中包含着局部。同时，还要把肌肉和骨骼有机地结合起来进行表现。（见下图）

