

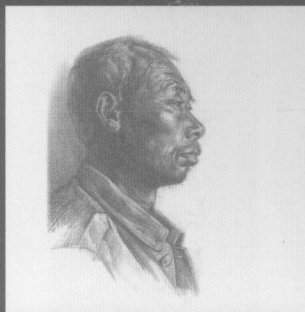
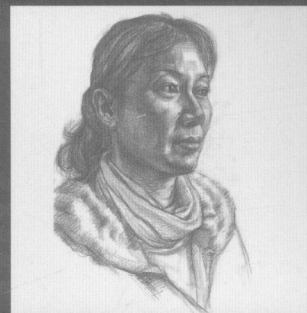
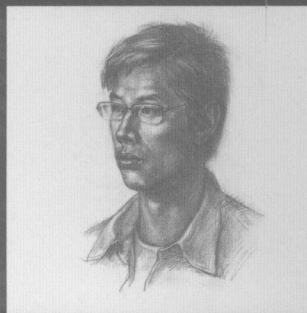
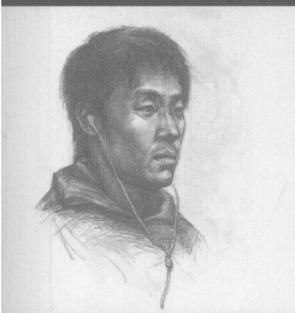
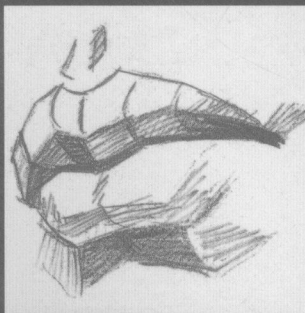
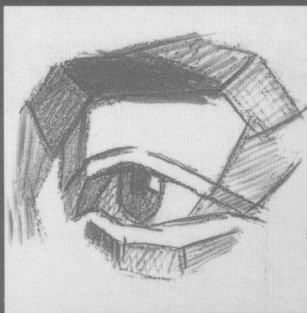
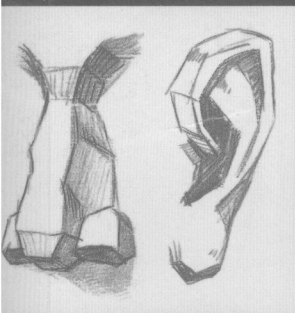
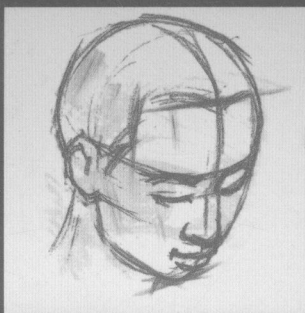
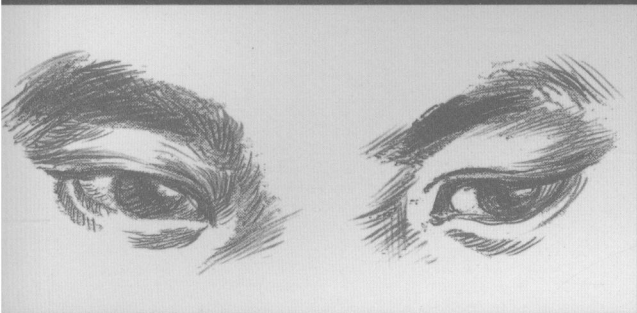
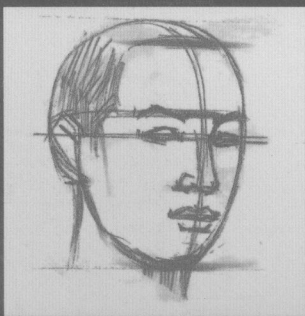
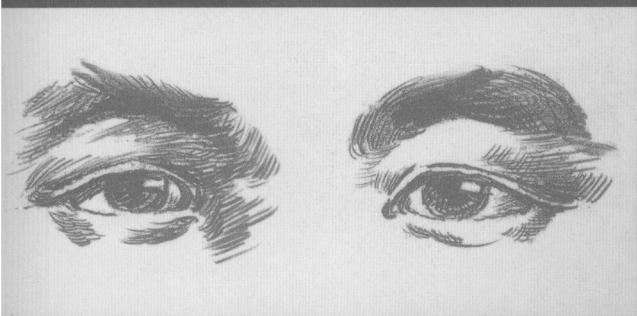
美术高考辅导教材

3小时

真人头像

应试训练问题答疑

重点、特点、热点

平视

仰视

俯视

五官

男青年

女青年

老年人

阮解 张桂烨 著

中国美术学院出版社

开卷语

如何在有效的素描真人头像应试时间内取得最好的画面效果，通常是考生在平时训练中最为关心的。作者通过对近年全国美术高考素描真人头像试卷的深入分析总结，结合十余年的美术高考考前辅导实践，将3小时训练中常见的疑难问题和应试中的难点、重点、特点、热点提炼归纳为“30问”，以开门见山、易学易练、极具针对性的“答疑”形式进行图文示范详解，从而使考生掌握正确的训练方法，做到有的放矢，快速提升训练效果，赴考时完成一份满意的作品，取得理想的成绩。

目录CONTENTS

■ 材料工具

- 1. 在考试中用碳笔与用铅笔作画相比较，哪个更容易出效果？
- 2. 作画时，有人喜欢用擦笔擦，有人喜欢用手揉，老师也经常用橡皮当笔来表现画面，效果都非常好，除此还有其他的辅助工具能帮助画面出效果吗？

■ 基础知识

- 3. 怎样理解和把握人物头部的透视变化？
- 4. 怎样理解人物头像的骨骼和肌肉结构？
- 5. 如何理解五官的形体与结构？

■ 构图方式

- 6. 画真人头像时，有人说画大头容易得高分，是这样吗？怎样的构图形式在考试中易取胜？

■ 表现方法

- 7. 怎样才能在短时间内既快又准地完成真人头像的形体并把握其特征？
- 8. 打完形后不知怎样往下画，怎么办？是否涂满调子就算把画面画完了？
- 9. 老师经常说画素描最重要的是表现体积，那么该如何去表现真人头像的体积？
- 10. 考试中常出现的男青年头像，如何去表现最容易出效果？
- 11. 怎样才能表现女青年皮肤细腻的质感？
- 12. 怎样用笔才能表现出男青年具有朝气蓬勃向上的精神面貌？
- 13. 怎样才能把握好男中年的形象特征？

- 14. 怎样才能处理好中年妇女脸部的明暗交界线？
- 15. 老年人脸上的皱纹很多，该如何去表现？
- 16. 头发的质感如何处理？头发画得象帽子一样戴在头上，跟头部脱节，怎样才能使他与整体协调？
- 17. 表现好真人头像的外轮廓线在画面中很重要，该如何去把握它？
- 18. 作画快结束时，从何处着手来调整画面？
- 19. 在画真人头像时形很准可看起来却不象，这是为什么？

■ 常见问题

- 20. 为什么我的画面看起来灰灰的平平的没有立体感？
- 21. 画面软绵绵的，缺乏力度，怎么办？
- 22. 画面看起来脏兮兮油腻腻的，怎么办？
- 23. 画面又花又乱，有什么解决的办法？
- 24. 画面僵僵的、板板的，怎么办？
- 25. 深入塑造过程中画面发闷黑气很重，怎么解决？

■ 综合问题

- 26. 真人头像考试时该如何去审题表现？
- 27. 考题中经常出现要表现被画人物的职业，怎样才能有效表现人物的职业特征？
- 28. 考试时究竟是明暗画法好还是结构画法好，哪个更容易得高分？
- 29. 怎样的作画步骤最适合考试，如何分配3小时考试时间，注意事项有哪些？
- 30. 怎样才能取得真人头像高分，高校考试评分的依据是什么？

责任编辑 毛羽
装帧设计 羽化
图版摄影 谢承恩
责任校对：星星
责任出版 姚银水

图书在版编目（CIP）数据

3小时真人头像应试训练问题答疑 / 阮解，张桂烨著．
杭州：中国美术学院出版社，2007.1
（美术高考3小时丛书）
ISBN 978-7-81083-561-9
I. 3... II. ①阮...②张... 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（2006）第 163718 号

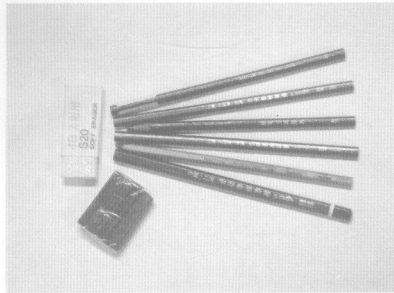
3小时真人头像应试训练问题答疑

阮解 张桂烨 著
出版发行 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码 310002
经 销 全国新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 浙江广育爱多印务有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/8
印 张 5.5
版 次 2007 年 1 月第 1 版
印 次 2007 年 1 月第 1 次印刷
印 数 0001—5000
字 数 50 千
图 数 150 幅
ISBN 978-7-81083-561-9
定 价 32.00 元

■ 材料工具

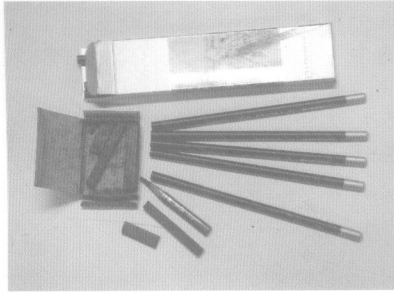
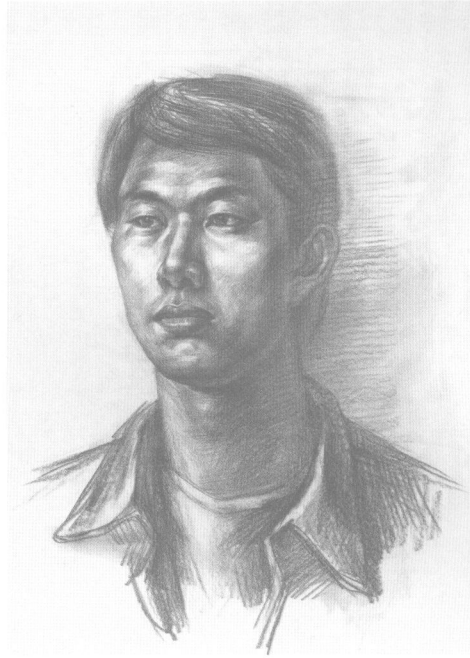
1. 在考试中用碳笔与用铅笔作画相比较，哪个更容易出效果？

答：不管是用碳笔还是铅笔，选择使用的工具时，一定要了解其性能，并视自己个性、熟练程度等来确定考试时使用何种工具，把握得好都能发挥其原材料所具的特殊效果。碳笔黑、白、灰对比强，效果强烈，能画出较松的画面，但是碳笔较难掌握，处理不好易产生脏的感觉；铅笔能产生结实的效果，表达较强的层次感，且容易塑造，但运用不当易出现灰的感觉。

碳笔加碳条

女大学生像
使用碳笔作画，画面效果明显，黑、白、灰对比强烈。

铅笔

男青年像
使用铅笔作画，画面塑造深入，整体感强。从对整体感的理解出发，以深浅、浓淡、虚实不同的用笔，分出各个组成部分的体积及前后、上下、左右的空间。

2. 作画时，有人喜欢用擦笔擦，有人喜欢用手揉，老师也经常用橡皮当笔来表现画面，效果都非常好，除此还有其他的辅助工具能帮助画面出效果吗？

答：画素描真人头像时，技法的表现是多样的，用擦笔擦、用手揉、橡皮当笔用等来表现画面，还有用纸巾抹、用布拍打等都是较为常见的，作画时辅助的手段只是一种形式，而结构、造型、完整性才是画面的生命。因此同学们作画时不要被表面的现象所迷惑而忽视内在最本质的东西。

改画时，先用橡皮擦出亮部的形体结构，再进行深入。

男青年像
用擦笔画出暗部色调后再具体刻画，作画时不能光擦不画，一定要注重擦过的地方要有笔触。

女青年
作画时把握女青年秀美的形象气质，暗部用纸巾抹，并用柔和的笔触较细腻地刻画。

用纸巾揉擦暗部让画面关系统一后再去塑造。

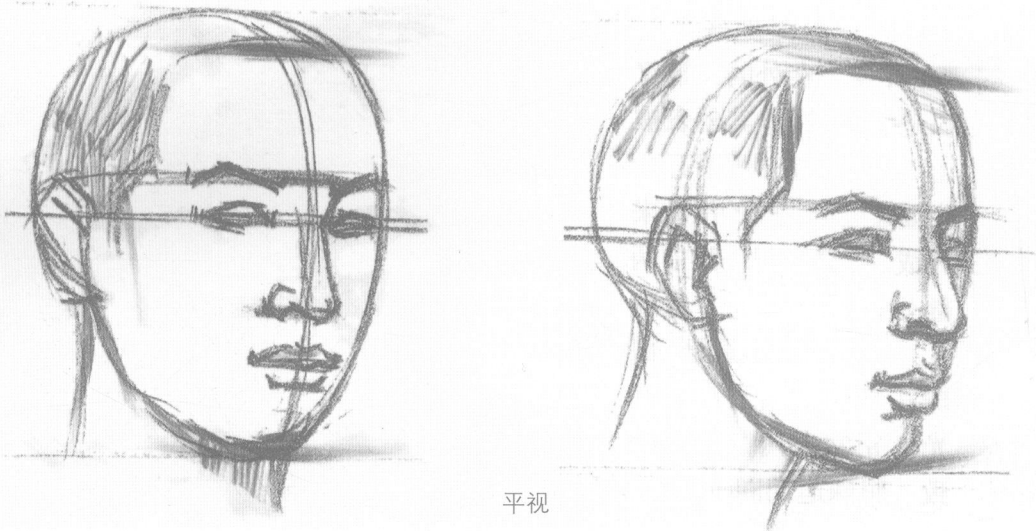
■ 基础知识

3. 怎样理解和把握人物头部的透视变化？

答：在研究学习头像的形体结构过程中，透视是一个极为重要的环节，它打破了平面的制约，创造出三维立体的空间。

在写生过程中，由于作画视点的高低及不同的作画角度与距离，产生了不同的透视形象，我们可以先从横向确定头像所处的角度是正面还是侧面，接着从纵向来确定视平线的高低，就可以了解到对象是处在仰视、平视还是俯视。从额头中央通过鼻子至下巴的一条中轴线，可以观察到，处于正面时，完全是直线，如果是仰视或俯视，就会产生弧度。

平视时，写生对象面朝正前方，头部正直，与画者彼此间视线高低基本相同。通过面部眉间、鼻梁、人中、下颏结的一条中轴线与双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平线相互垂直。

平视

仰视时，双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平线呈现弧形向下曲线，双耳位置下移，头顶会转向看不见的后边，前额、眉弓、鼻头之间的距离缩小，嘴与下额、腮角、颈部之间的距离扩大。头顶到下巴逐渐变大，还能较为完整地看到下颌和颈部之间的一个面，这个面的大小直接关系到头与颈之间的关系。仰视角度越大变化就越大，俯视则相反。

仰视

俯视时，双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平直线呈现为弧形向上的曲线。双耳位置上移，头顶部、前额部面积扩大，面颊部、下颏、嘴、鼻之间距离缩小。

俯视

以五官中的眼睛为例，来理解感受其透视变化。

平视

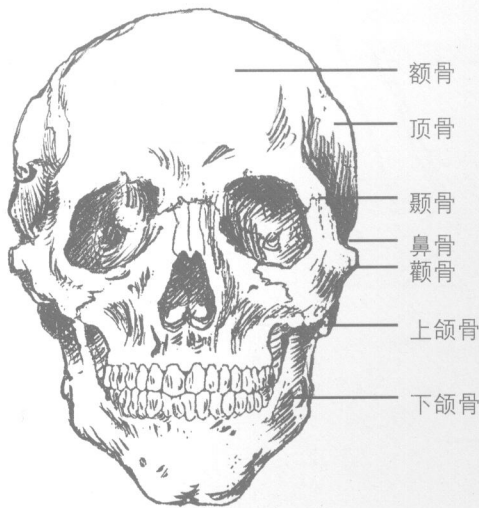
仰视

俯视

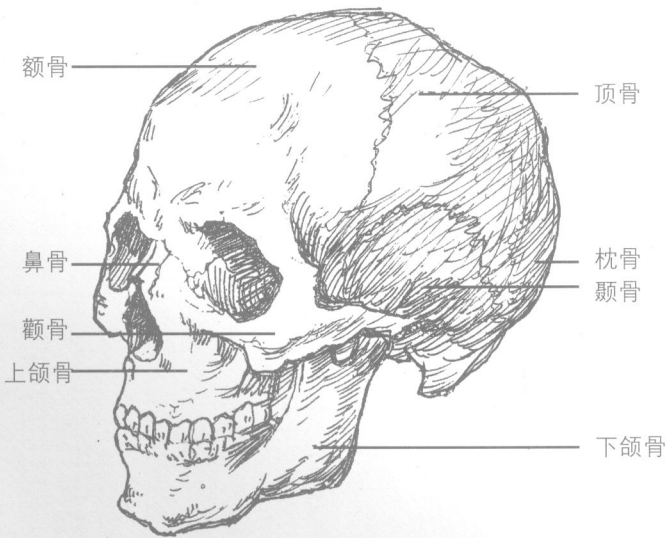
4. 怎样理解人物头像的骨骼和肌肉结构？

答：掌握头部骨骼和肌肉的解剖结构极为重要，只有对它们进行深入地了解，只有弄清骨架与肌肉的关系，形体结构间的组合、穿插关系，才能使所有的一切紧密相关而成为一个整体。画出来的东西才不会显得单薄肤浅。

头部骨骼的构成分脑颅部分和面颅部分，额骨、顶骨、颞骨、枕骨构成坚固的球形脑颅骨，鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨等构成面部骨骼。骨骼中比较突出的骨点，如额结节、眉弓、颧骨、下颌角等，他们具对称性，在写生中极为重要，一定要掌握好。

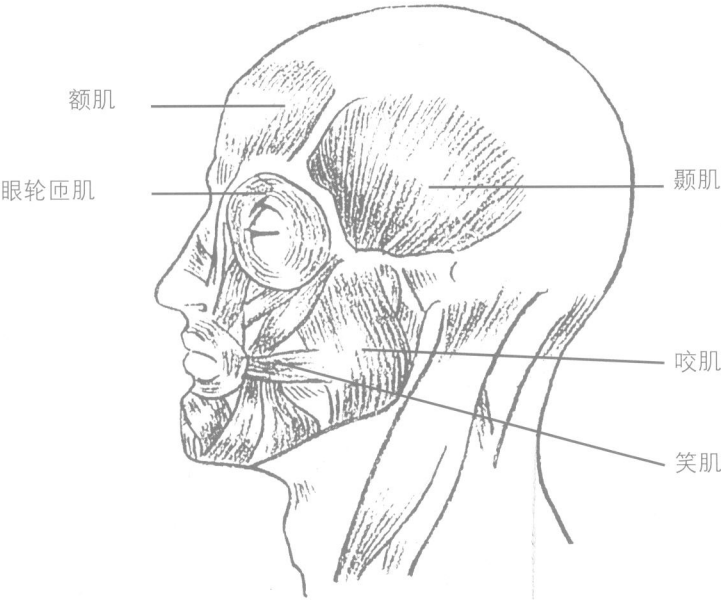

头部骨骼正面

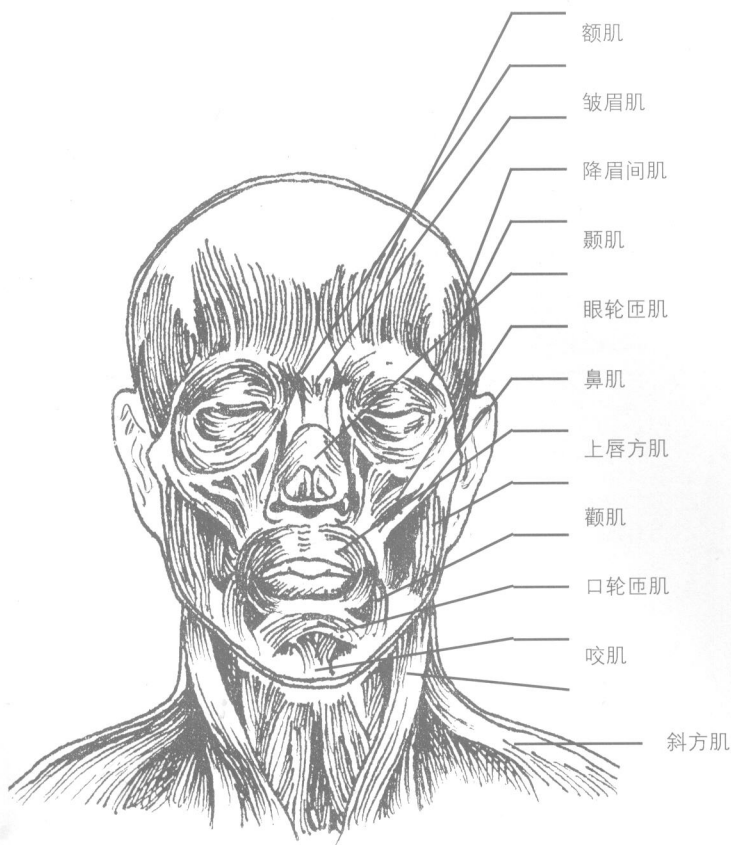

头部骨骼侧面

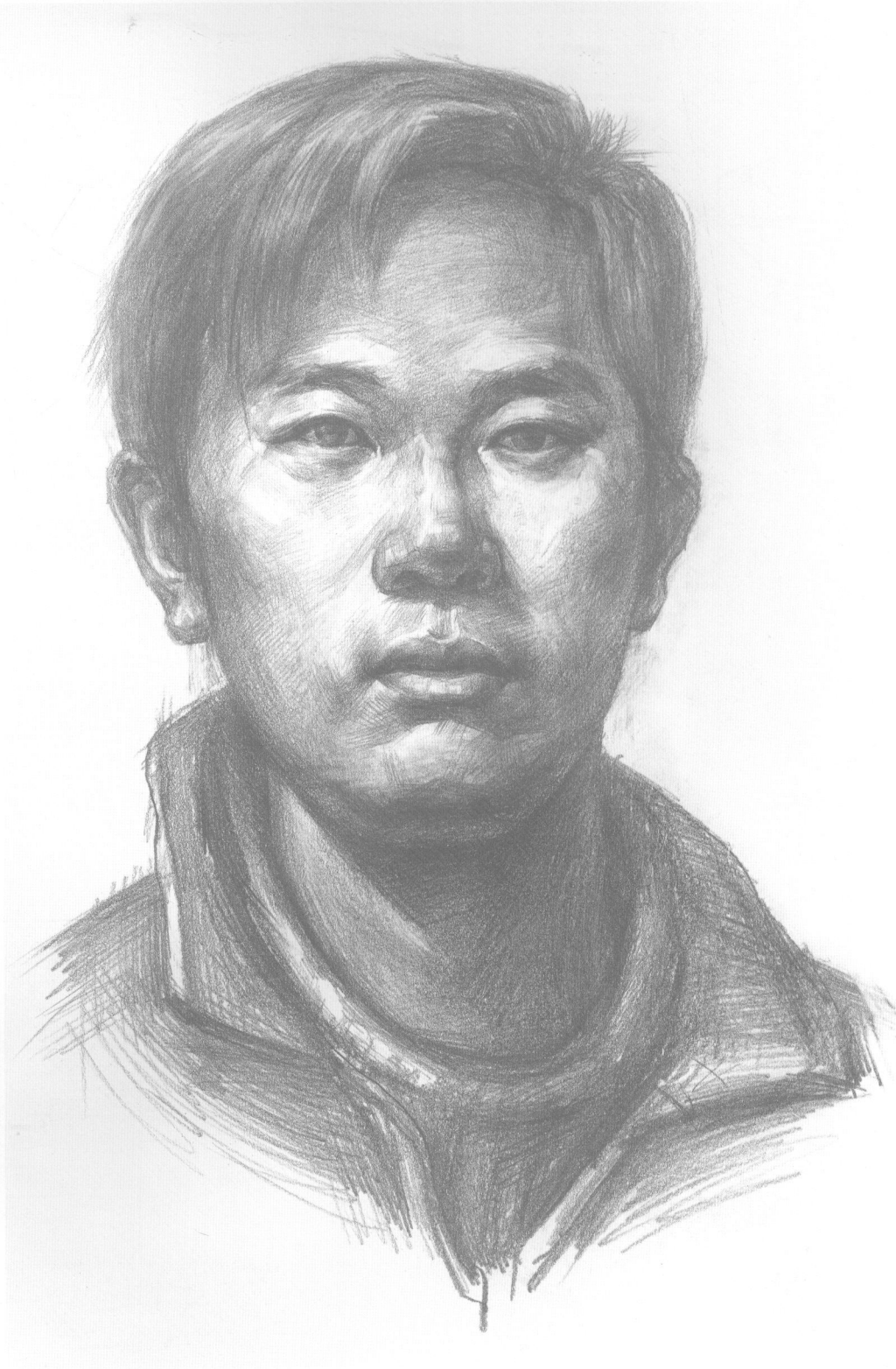
肌肉依附于骨骼，对人的表情起着重要的作用。几个大的肌肉分别为额肌、眼轮匝肌、口轮匝肌、颧肌、咬肌等。

肌肉解剖图（侧面）

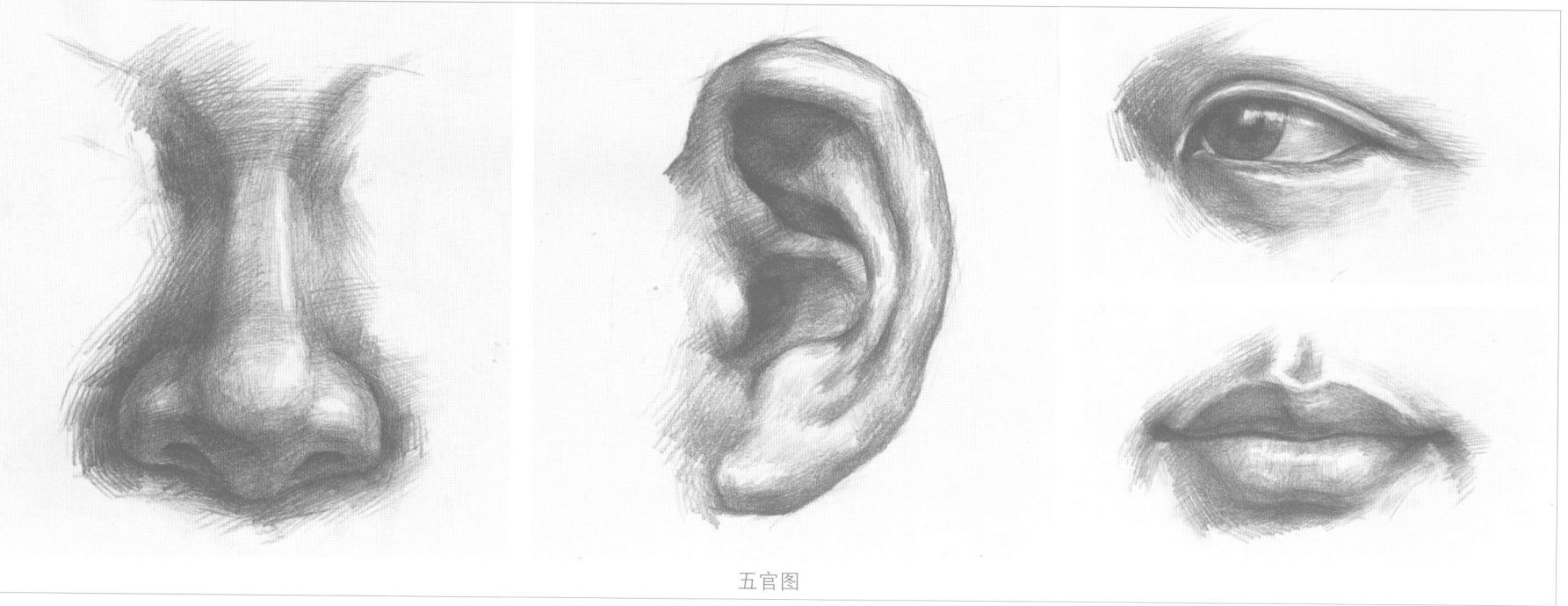
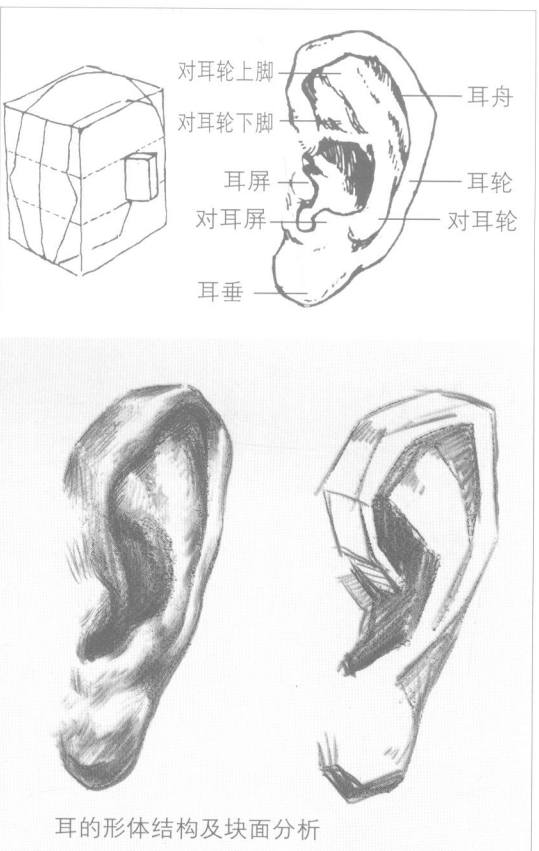
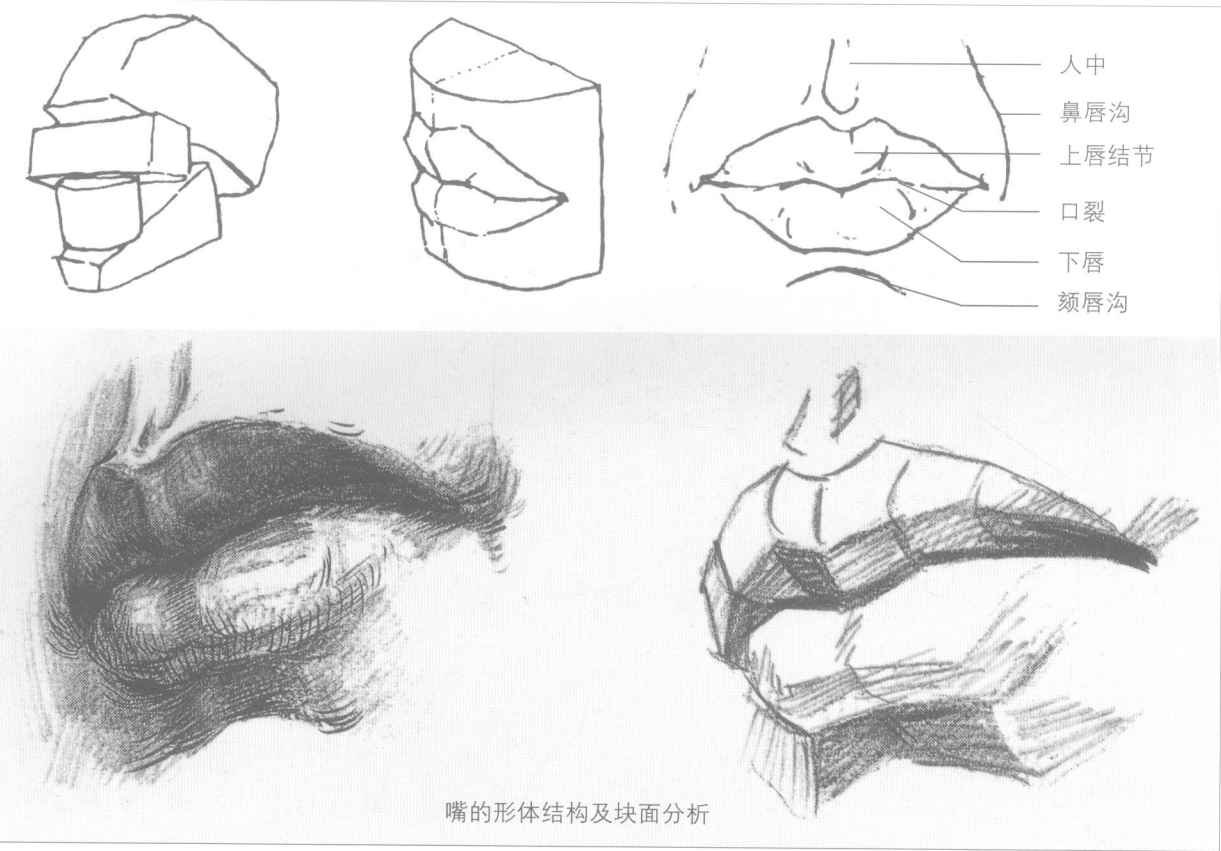
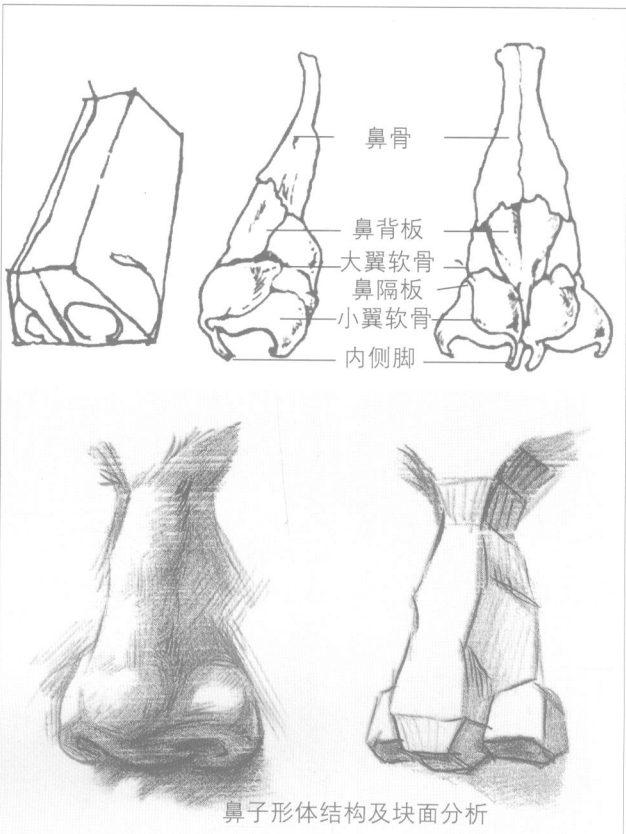
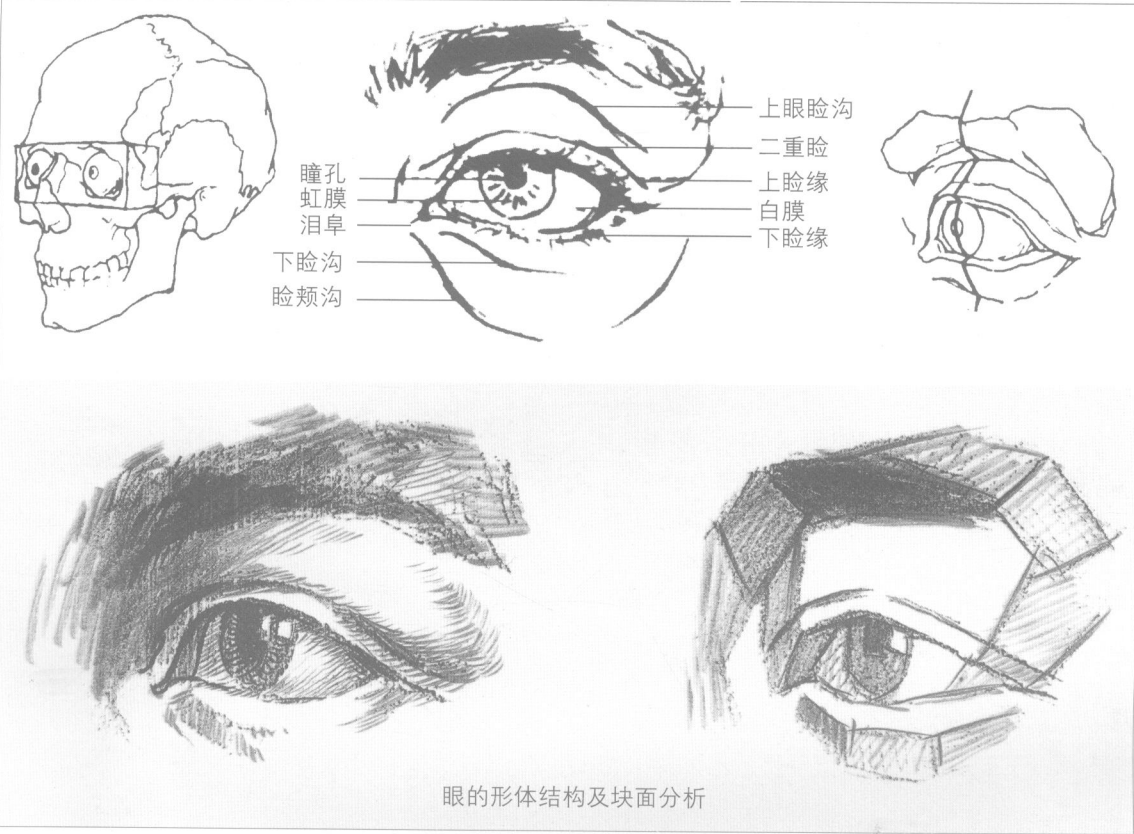

肌肉解剖图（正面）

5. 如何理解五官的形体与结构？

答：五官的解剖结构中，眼睛是一个球体，嵌在眼眶中，周围是眼轮匝肌，起伏关系一定要搞清楚，否则很容易画平。鼻子是由软骨与硬骨两部分组成，并由鼻梁、鼻两侧和鼻底四个面构成，鼻梁坚硬清晰，鼻球、鼻翼厚实圆润。嘴也是有体积的，呈半圆柱体，上嘴唇向前突起，棱角分明，下嘴唇圆润厚实。耳朵由耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏和耳垂等组成，其长度与鼻子的长度大致相等，形体因人而异，要把握好。

■ 构图方式

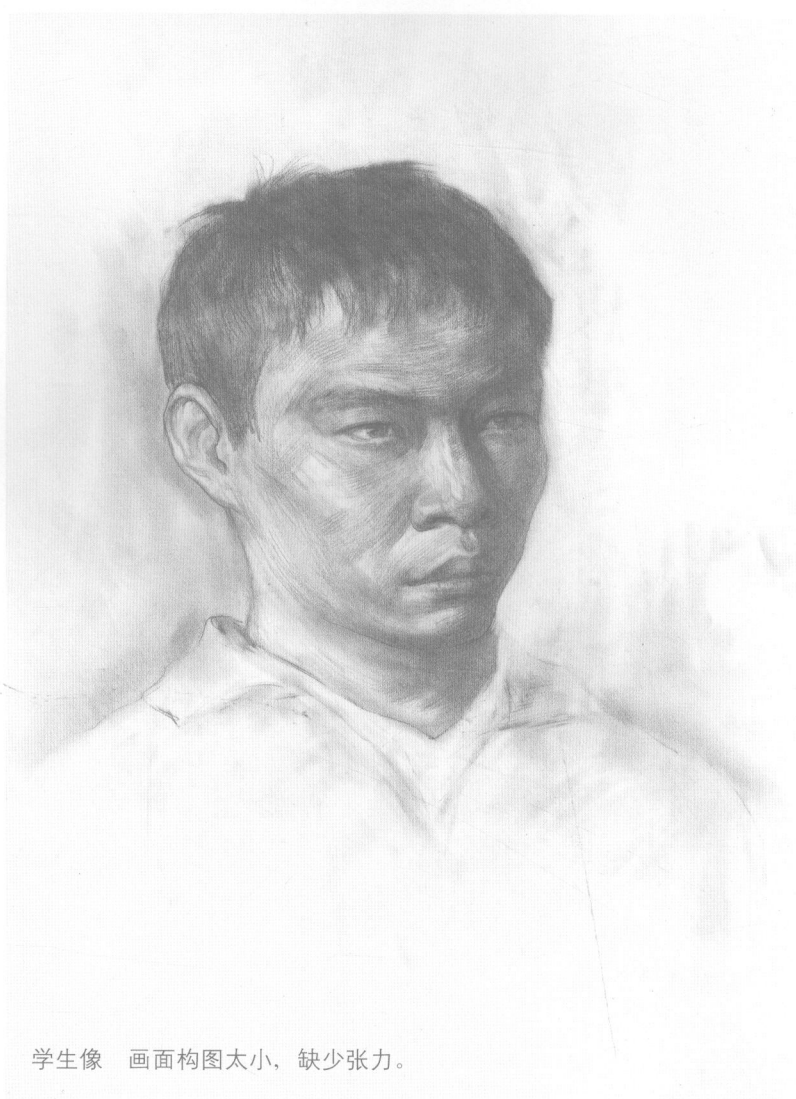
6. 画真人头像时，有人说画大头容易得高分，是这样吗？怎样的构图形式在考试中易取胜？

答：画大头容易得高分吗？那不一定，构图即画面的布局，好的构图对主体的表达、空间与层次的表现非常重要，是一幅成功的真人头像素描的关键，而且不同的构图方式代表不同的审美情趣，体现着画面的个性。

考试作画时一般选择大小适中的构图以满足普遍的视觉习惯，应将构图安排在画面的视觉中心，上部分留的空间小，下面留的空间大，脸朝的位置留的空间大，比例合适，以保持画面平衡，避免过满过挤等现象。也有人将构图安排得比较饱满，以此增加画面的冲击力，但是，作画时间的长短、难度都会影响到构图，所以不必一味地追求过大过满，否则将会增加塑造的难度。

退休干部 画面构图饱满精神

学生像 画面构图太小，缺少张力。

青年像 上下左右留空位置舒适，脸朝的方向留空多，显得透气。

老人像 构图舒适，符合人的审美习惯。

■ 表现方法

7. 怎样才能在短时间内既快又准地完成真人头像的形体并把握其特征?

答: 要在短时间内既快又准地完成真人头像的形体, 需要作画者敏锐的视觉观察力, 要用全局整体的观察方法, 素描造型中的“整体”首先是“认识”, 其次才是“表现”。

正确的作画方式应该是先轻轻勾画, 找整体感觉及脸部的基本关系, 考虑头像在画面中的位置及其动态关系后, 再定点, 确定面部的各基本部分的比例, 对突出明确的结构骨点进行估计确定, 正面与侧面的转折, 与底面的关系等, 理清结构与形体之间的关系。还有如眉毛与眼睛之间的关系, 鼻子与嘴巴之间的关系等。以多点全方位、局部与整体相结合的观察方法来观察、分析、理解对象的造型特征才能取得好的画面效果, 既快又准地把握真人头像的形体不是要求机械地去描摹对象, 而是有感觉地主观地去感受构成形体的基本框架。

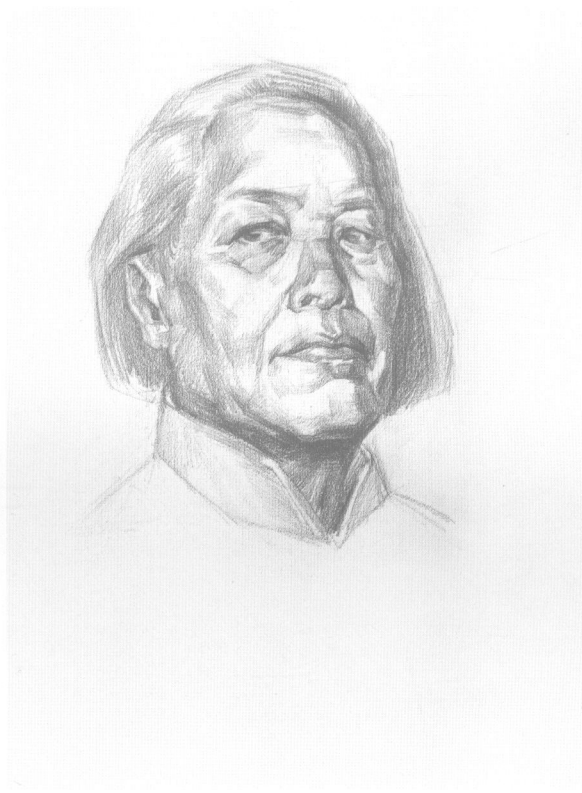
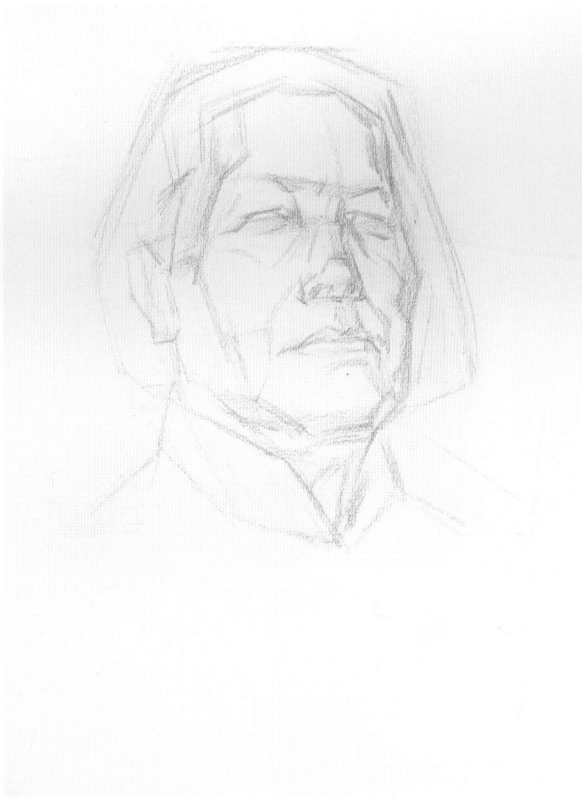
既快又准地把握人物的形体特征, 需要作画者整体地观察对象, 如画中的人物形象秀气, 眼睛大而有神, 鼻子高挺、微上翘嘴角等, 通过分析其形象特点、结构特征及浓淡虚实不一的线条去表现。

8. 打完形后不知怎样往下画, 怎么办? 是否涂满调子就算把画面画完了?

答: 打形时按从总体到局部的过程不断校正肯定, 以灵活多变的线条表现结构, 渲染气氛, 每个部分都紧密地结合在一起, 对于任何一个部分都不要孤立地去观察, 对体面的分析要“方”, 因为“方”更能概括, 也更有力度。

再从主要部分明暗交界线开始画, 这其中必须分析头部的形体结构, 特别是一条纵向的明暗交界线, 该线随体面的不同转向和穿插而有深浅、宽窄、浓淡之分, 故应注重其虚实强弱变化。颞线、颧骨、下颌骨等几个关键的突出点, 体面转折实, 明暗对比强, 暗部色调纵深的虚实强弱变化, 明暗交界线处应实、强, 越向纵深发展越虚、弱。画面要画得富有神采, 让每一处都活起来。

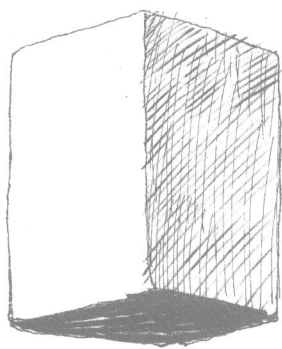
打完形往下画的过程中, 时刻把握住的是整体、充实。紧处严谨, 松处放松, 反复调整画面色度的对比关系, 并不是涂满调子就算完事。画的是调子, 表现的却是作者对形体、结构的理解与认识。

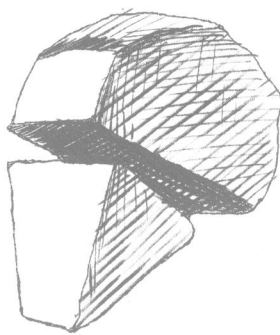
9.老师经常说画素描最重要的是表现体积，那么该如何去表现真人头像的体积？

答：体积的表现极为关键，为了把握好这种体积，我们可先将头部理解为一个立方体，分为前后、左右、顶底六个面，脸部正面为前面，以两个额结节为转折，包括头盖骨在内为顶面，脸两边的颞骨、颧骨、下颌骨及头部后侧组成左右面，以下颌为转折的下面部分为底面。

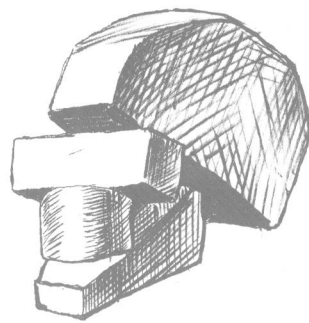
在轮廓和形的塑造上，一定要有立体的概念，运用透视知识及明暗、线条等因素，来表现调子、线条，表现对象的体积与空间。

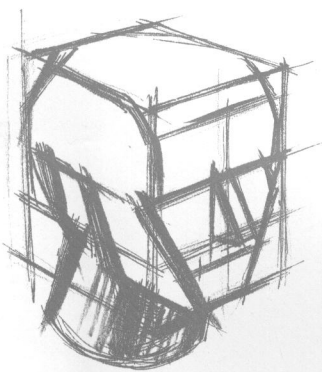
头部整个形体呈立方体

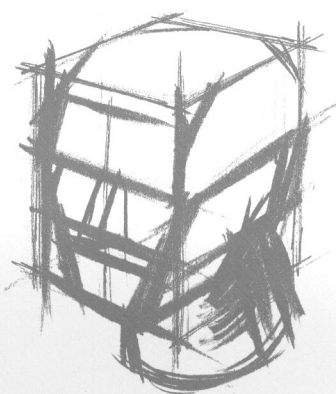
头部可分成面颅部与脑颅部

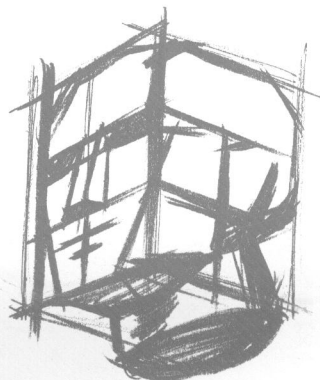
面颅部形态可概括成平行的立方眼眶体、半个圆柱状的上颌体及三角形的下颌体

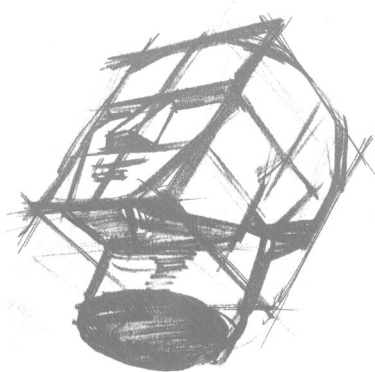
①

②

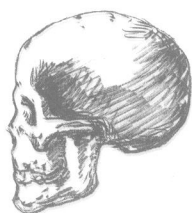

③

④

4种不同角度的头部、颈部体积的表现

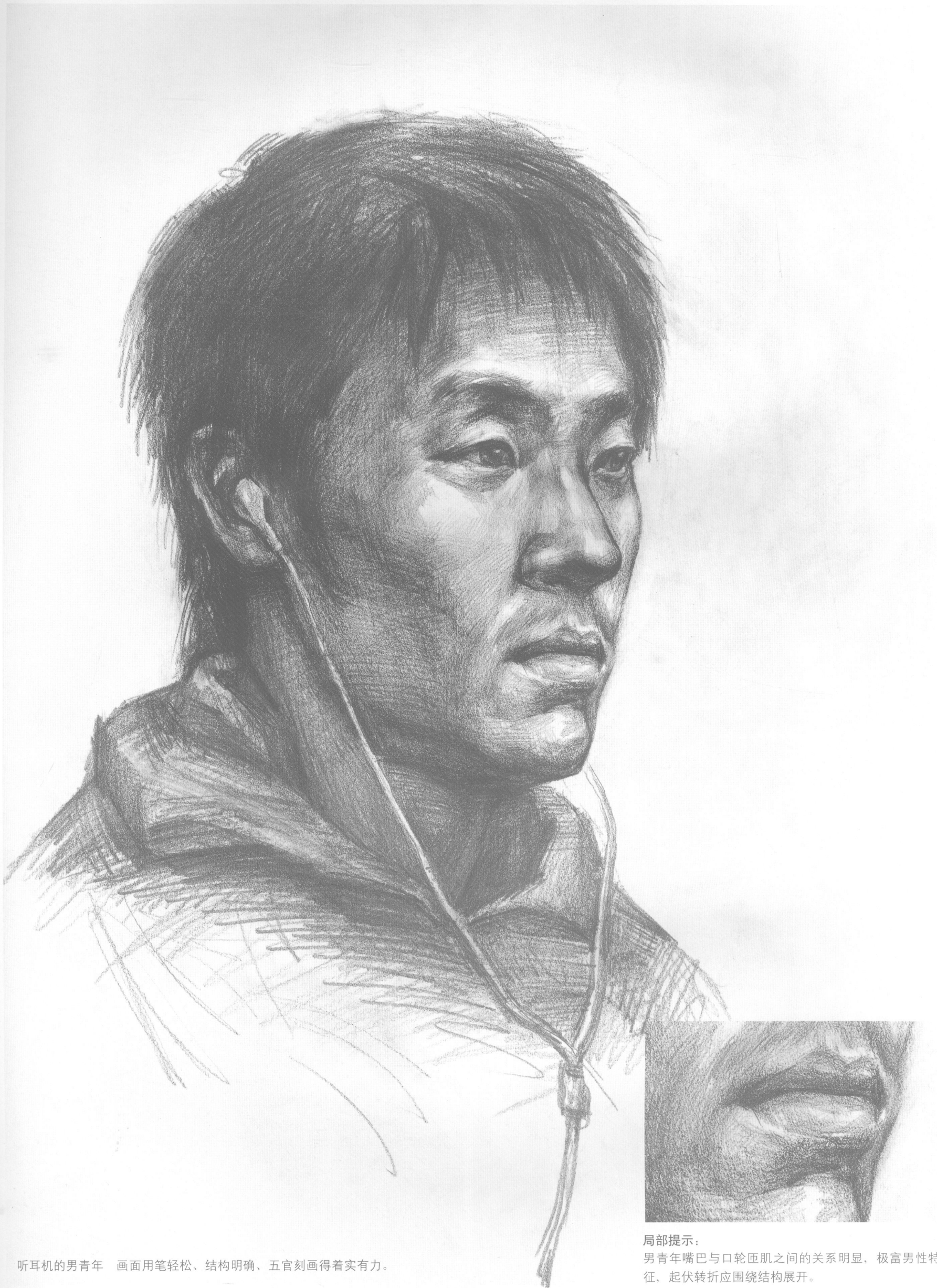

男女老少头像体积与骨骼基本对照图

戴帽青年像

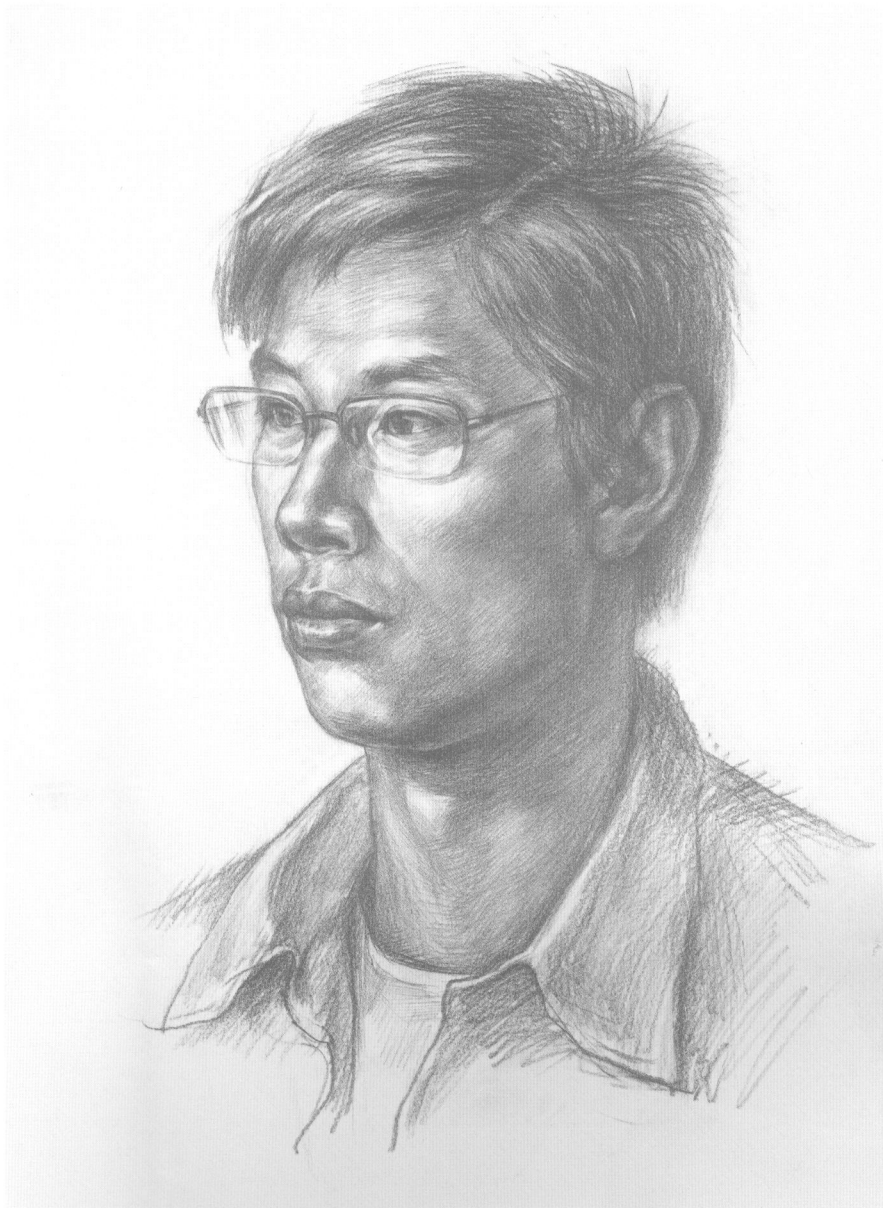
10. 考试中常出现的男青年头像，如何去表现最容易出效果？

答：在近几年的考试中，男青年作为考题的较多，在表现时，应紧抓形体结构、把握比例关系、明确透视变化。以体块入手，准确把握其形体、结构、比例和动态，注重结构块面的穿插，抓住额结节、眉弓、颧结节、下颌节等关键部位，嘴角、眼神、鼻翼、面部肌肉等具体细节所表现的微妙神态，分出主次虚实，才能让画面松动富灵气，效果强烈。

听耳机的男青年 画面用笔轻松、结构明确、五官刻画得着实有力。

局部提示：
男青年嘴巴与口轮匝肌之间的关系明显，极富男性特征，起伏转折应围绕结构展开。

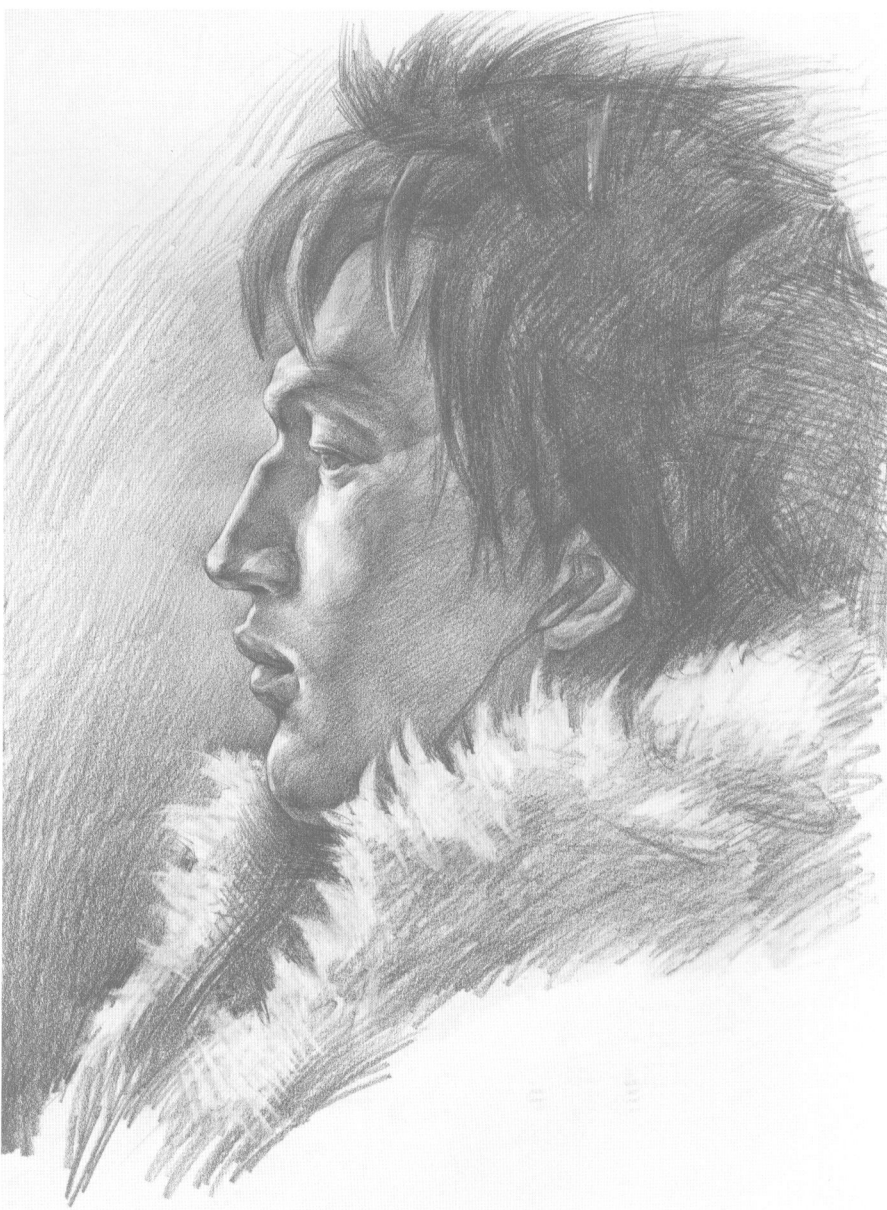
3/4 左侧面图

1/4 右侧面图

正面图

全侧面图

11. 怎样才能表现女青年皮肤细腻的质感?

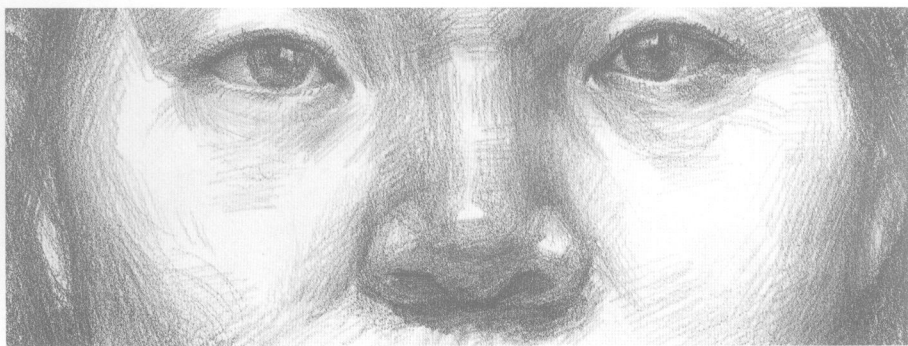
答：在抓准比例关系、人物特征的前提下，以较轻的用笔刻画脸部的肌肉转折，着重塑造人物五官，突出神态，注意脖子的色素，即要控制在暗部不能画得太黑。因为女青年的肤色较亮，所以要注意反光的强度。头发的边线要注重虚实关系并围绕头部的转折结构。

女青年像

局部提示：女性前发与额头之间的关系极为重要，要注重虚实浓淡变化。

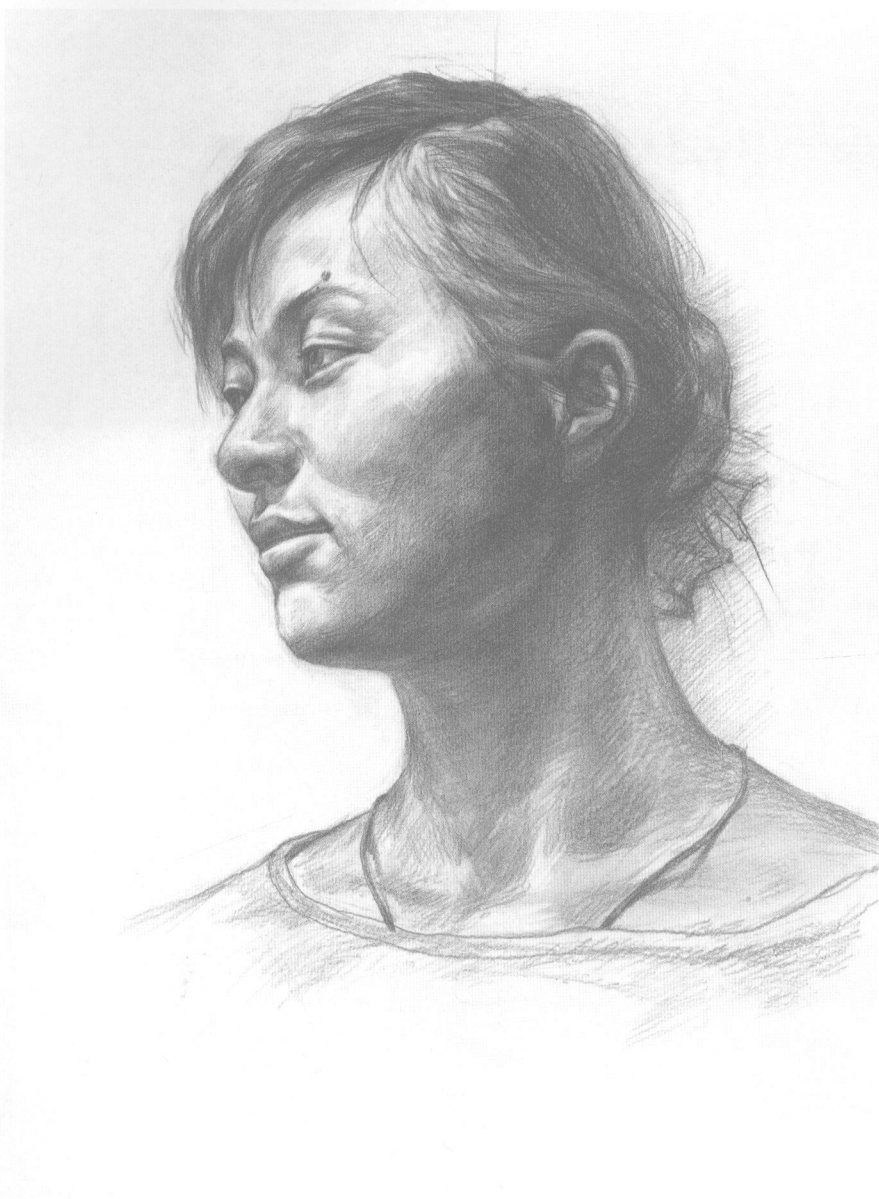
局部提示：用轻柔的笔触表现脸部的结构转折，表现皮肤的质感又不失体积。

1/4 左侧面图

1/4 右侧面图

全侧面图

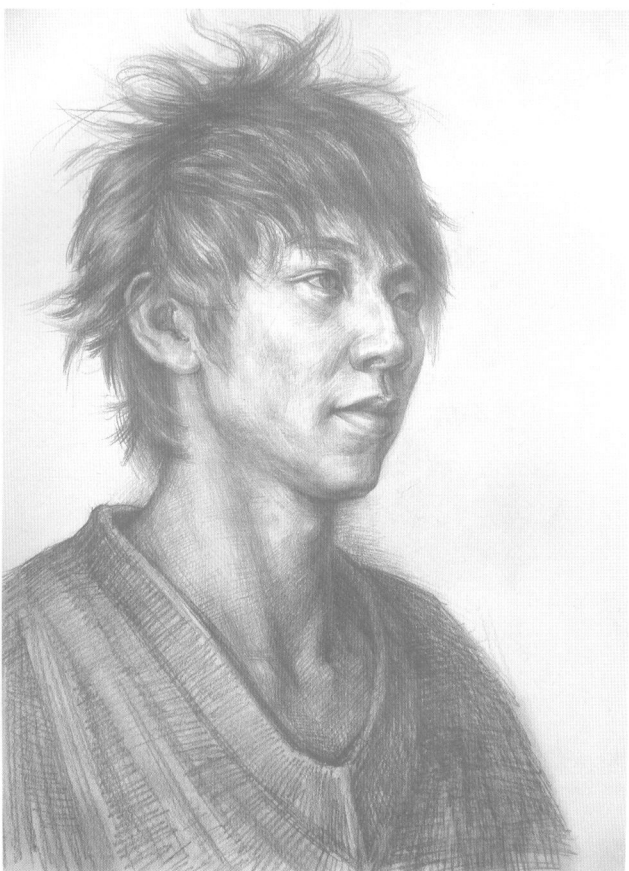
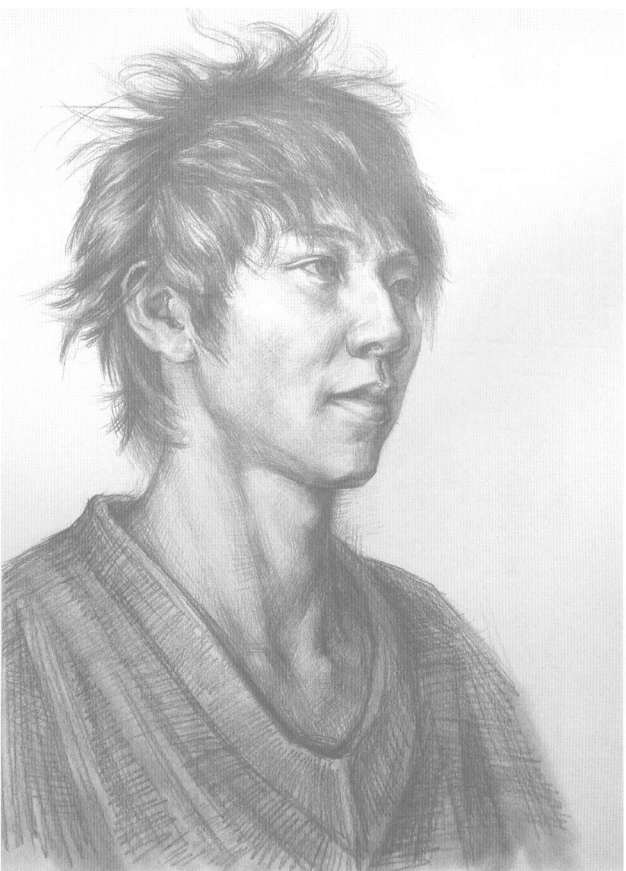
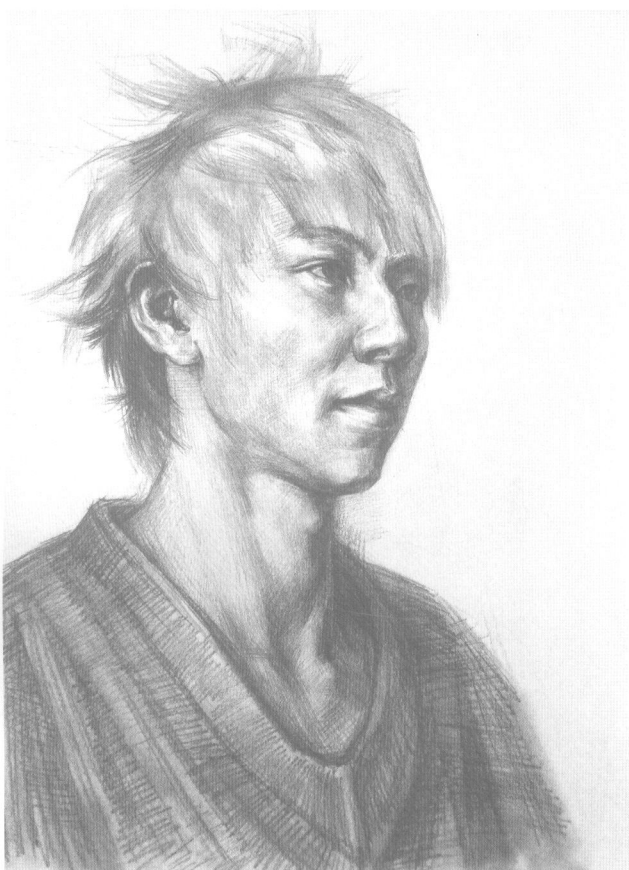
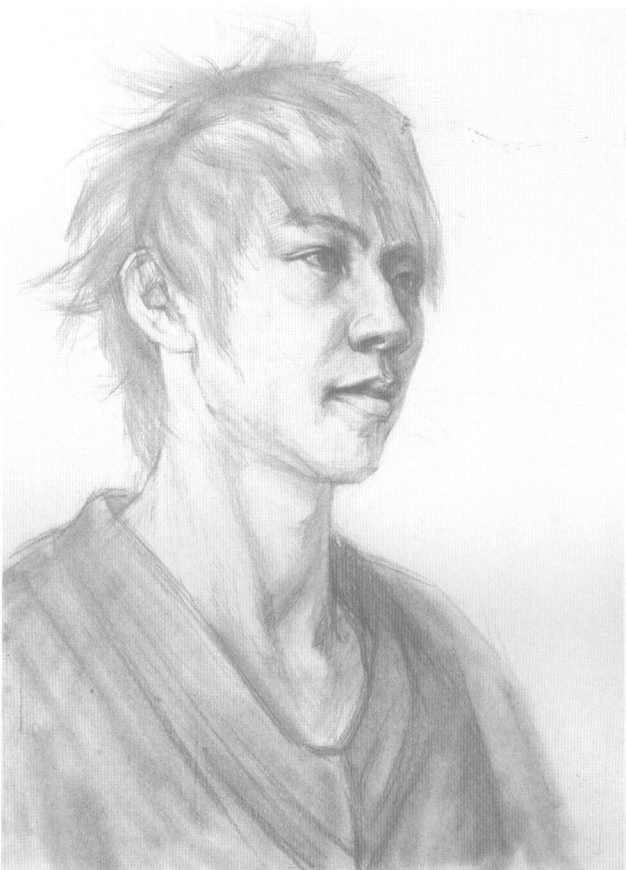

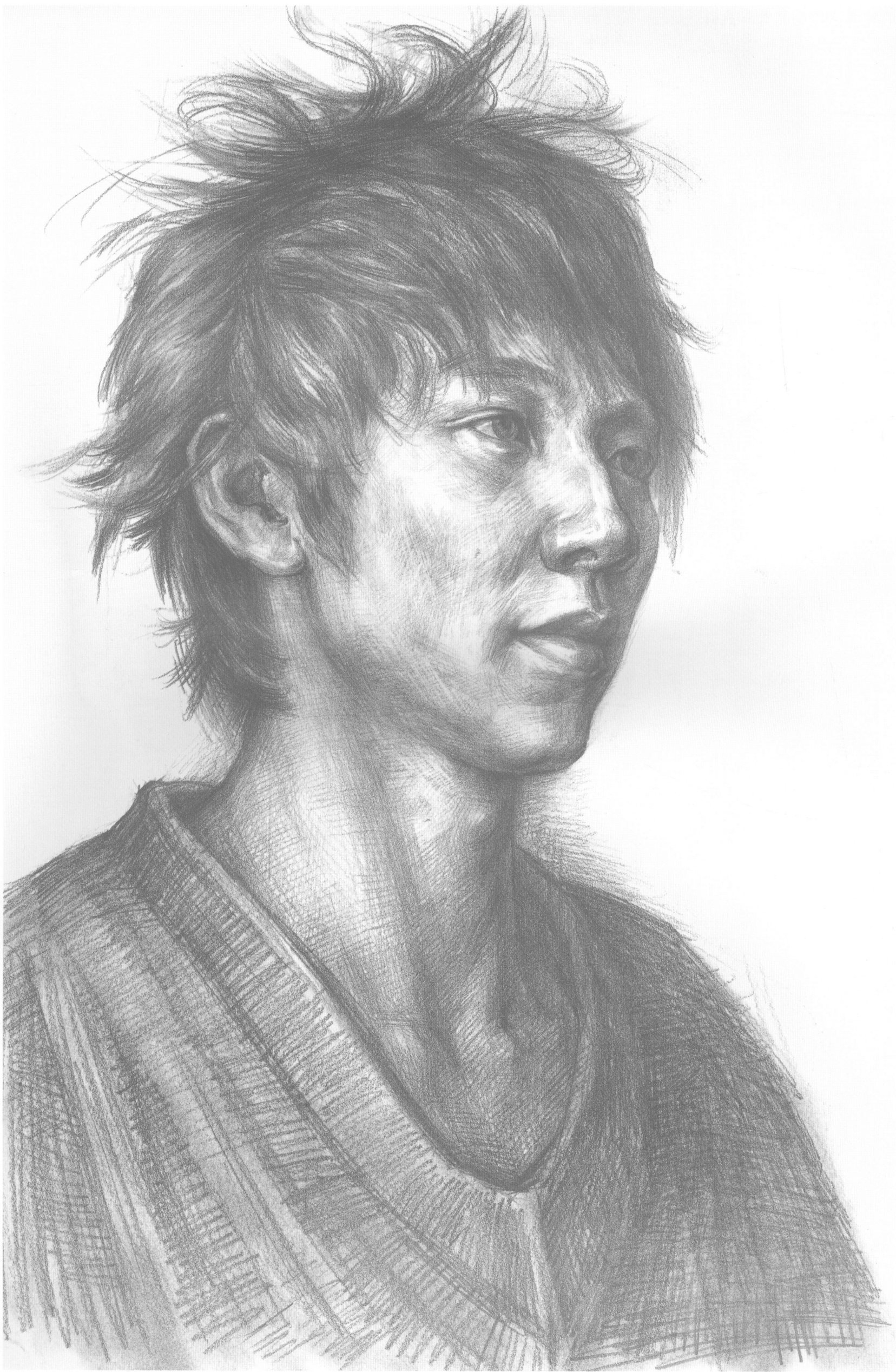
3/4 左侧面图

12. 怎样用笔才能表现出男青年具有朝气蓬勃向上的精神面貌?

答: 首先要考虑对象的精神面貌和形象特征, 尽量挖掘对象坚毅、沉着或年青活泼等积极向上的神态。神态的刻画离不开对形体及结构的理解, 如笑的神态是由眼神、口轮匝肌、嘴角、上下眼睑、眼角等处的综合体现, 只是画一个眼神或嘴巴是很难准确真实地体现“笑”的神态的。

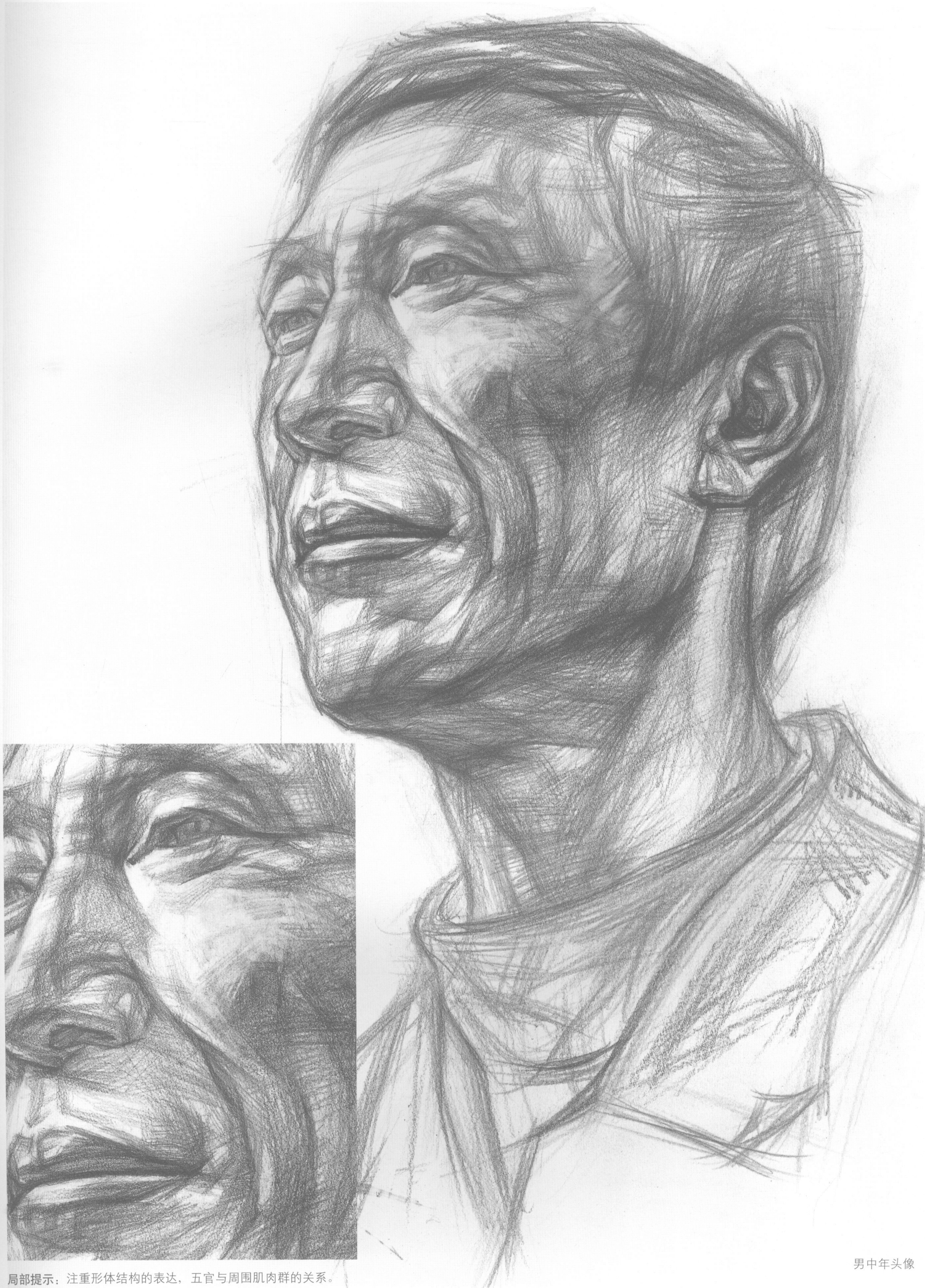
男青年脸部肌肉富有弹性, 体块明确, 很有力量感。表现时应着重刻画结构和神态。明暗是体现结构和体感的有效手段, 只有整体地理解体块关系, 正确地使用明暗表现的方法才能使形象逼真并富有美感, 突出其精神面貌。

13. 怎样才能把握好男中年的形象特征？

答：中年男人因为处于社会的中坚力量，承担着较多的压力，故往往皮肤色泽较深，眼袋明显，骨骼明确，部分肌肉开始松弛并伴有皱纹，表情肌肉丰富。表现时应体块明确，并把握好形体的明暗变化，用笔果断。发须、皱纹等细节的刻画应服从于头部体积的塑造，注意整体感和完整性。

男中年头像

局部提示：注重形体结构的表达，五官与周围肌肉群的关系。