

自学教材

高考辅导

美术教学

高考信息

美术高考题库解析

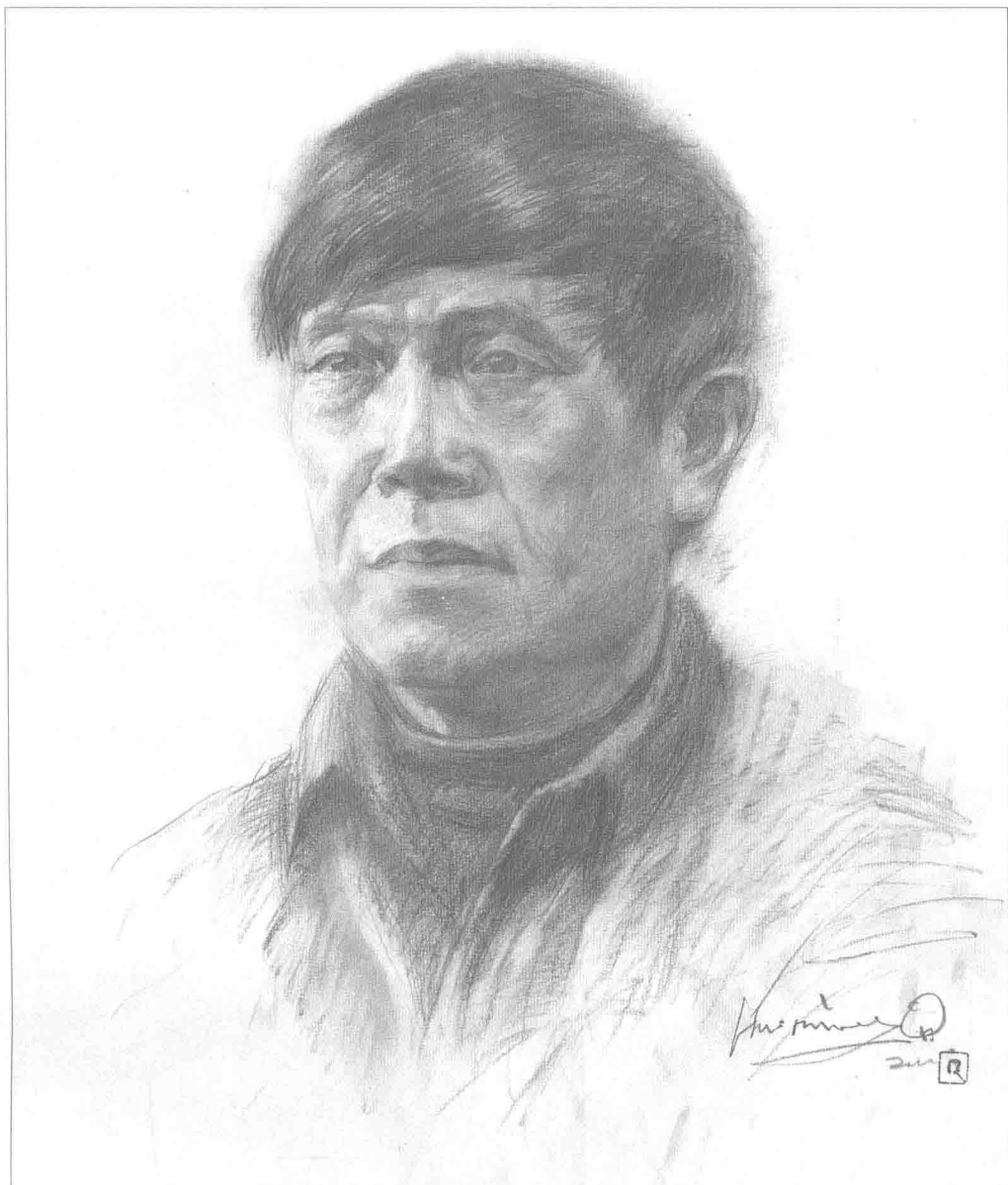
人物头像

编著

钱慧溟

黑龙江美术出版社





美术高考题库解析 · 人物头像

编著 钱慧溟

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物头像 / 钱慧溟编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2004.1

(美术高考题库解析)

ISBN 7-5318-1164-2

I. 人... II. 钱... 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(2003)第121559号

作者简介

钱慧溟, 1990年毕业于浙江美术学院, 2001年结业于中国美院版画系助教进修班。1990年参加首届中国油画精品大展。2000年, 获浙江省水彩画展银奖, 参加第五届全国水彩展。

2002年参加文化部外联局主办的《中国当代水彩画大展》。现为浙江省美协会会员, 水彩画家协会理事、油画研究会会员、美术教育研究会理事。

丛书策划 徐晓丽

丛书主编 陈涛 周首维

编著 钱慧溟

责任编辑 徐晓丽 咸泽寿

装帧设计 陈涛 翰林

电脑制作 童俊杰 朱鸽翔 王维

徐宋 叶佳玲 吴豪翔

图版作者 吴国祥 余雷 钱慧溟

钟锦芳 沈红泉

审稿 陆文源



美术高考题库解析·人物头像

MEISHUGAOKAOTIKUJIEXI RENWUTOUXIANG

黑龙江美术出版社出版发行

全国各地新华书店经销

黑龙江新华印刷二厂印刷

2004年2月第1版·第1次印刷

开本 889×1194 1/16 印张 3

印数 1-10000册

书号 ISBN 7-5318-1164-2/J·1165

定价: 10.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。



目录

第一章 头像的观察与基本造型 /4-13

- 一、观察 /4-5
- 二、头部的基本构造 /5-11
- 三、头部形体理解与头部透视 /12-13

第二章 头像表现的基础知识 /14-16

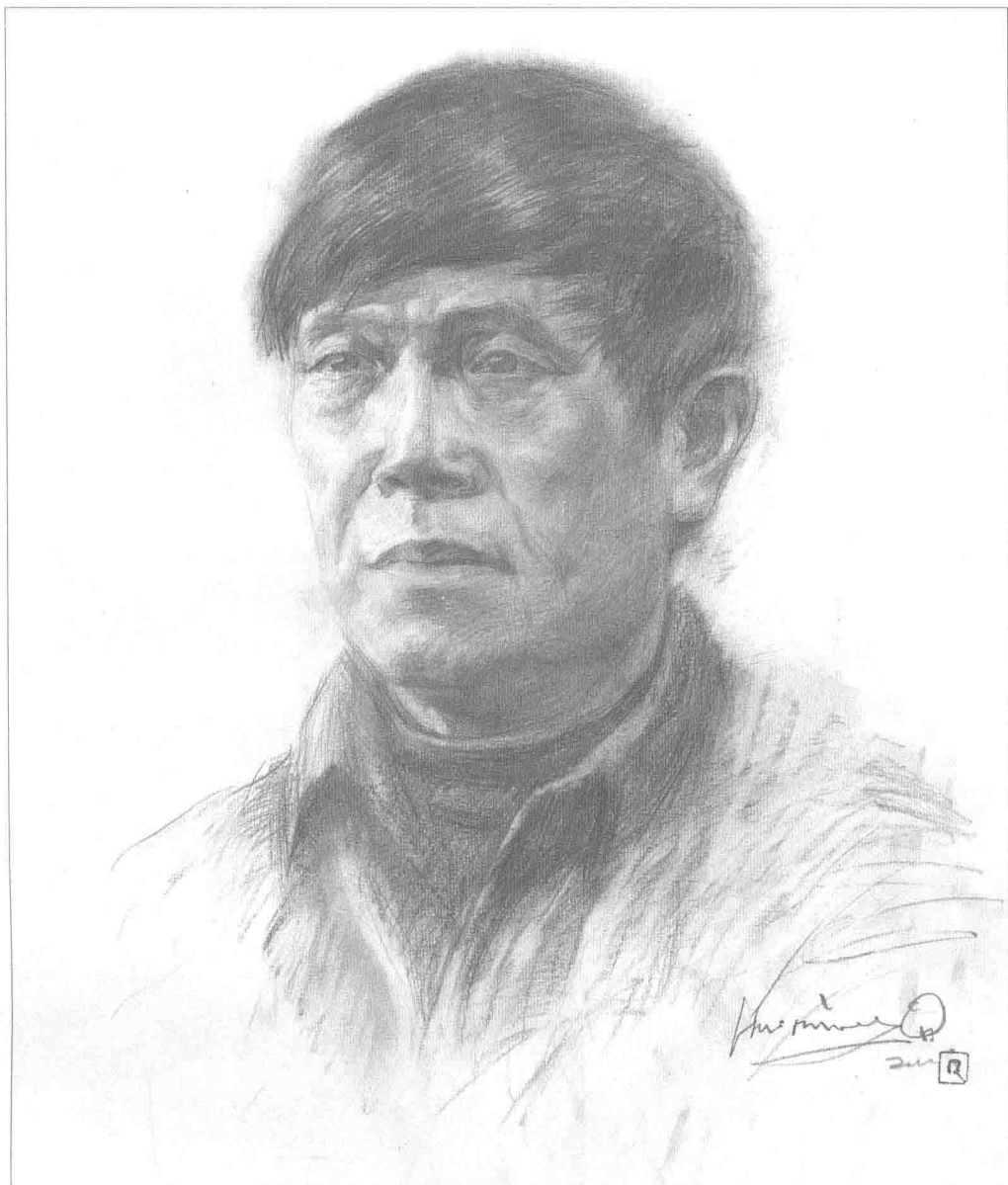
- 一、线的理解与应用 /14
- 二、明暗 /15
- 三、构图 /16
- 四、写生步骤 /16
- 五、默写步骤 /16

第三章 人物头像的塑造能力剖析 /17-29

- 一、老年男人头像写生 /18-19
- 二、老年女人头像写生 /20-21
- 三、中年妇女头像写生 /22-23
- 四、中年男人头像写生 /24-25
- 五、青年男人头像写生 /26-27
- 六、青年女人头像写生 /28-29

第四章 头像题库解析 /30-41

第五章 题库作品范例 /42-48



美术高考题库解析 · 人物头像

编著 钱慧溟

黑龙江美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

人物头像 / 钱慧溟编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2004.1

(美术高考题库解析)

ISBN 7-5318-1164-2

I. 人... II. 钱... 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 (2003) 第 121559 号

作者简介

钱慧溟, 1990 年毕业于浙江美术学院, 2001 年结业于中国美院版画系助教进修班。1990 年参加首届中国油画精品大展。2000 年, 获浙江省水彩画展银奖, 参加第五届全国水彩展。

2002 年参加文化部外联局主办的《中国当代水彩画大展》。现为浙江省美协会会员, 水彩画家协会理事、油画研究会会员、美术教育研究会理事。



丛书策划 徐晓丽

丛书主编 陈涛 周首维

编著 钱慧溟

责任编辑 徐晓丽 咸泽寿

装帧设计 陈涛 翰林

电脑制作 童俊杰 朱鸽翔 王维

徐宋 叶佳玲 吴豪翔

图版作者 吴国祥 余雷 钱慧溟

钟锦芳 沈红泉

审稿 陆文源



美术高考题库解析·人物头像

MEISHUGAOKAOTIKUJIEXI RENWUTOUXIANG

黑龙江美术出版社出版发行

全国各地新华书店经销

黑龙江新华印刷二厂印刷

2004 年 2 月第 1 版·第 1 次印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 3

印数 1-10000 册

书号 ISBN 7-5318-1164-2/J · 1165

定价: 10.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。



目录

第一章 头像的观察与基本造型 /4-13

- 一、观察 /4-5
- 二、头部的基本构造 /5-11
- 三、头部形体理解与头部透视 /12-13

第二章 头像表现的基础知识 /14-16

- 一、线的理解与应用 /14
- 二、明暗 /15
- 三、构图 /16
- 四、写生步骤 /16
- 五、默写步骤 /16

第三章 人物头像的塑造能力剖析 /17-29

- 一、老年男人头像写生 /18-19
- 二、老年女人头像写生 /20-21
- 三、中年妇女头像写生 /22-23
- 四、中年男人头像写生 /24-25
- 五、青年男人头像写生 /26-27
- 六、青年女人头像写生 /28-29

第四章 头像题库解析 /30-41

第五章 题库作品范例 /42-48

第一章

头像的观察与基本造型

一、观察

1、观察脸形的不同特征

千人千面、千面而五型，称为国字脸、甲字脸、申字脸、田字脸、由字脸五大类型。这是中国古代传统理论对脸形不同特征的归纳，是很有道理的。把握理解脸部大的特征无论对于写生还是默写都很重要，按艺用解剖结构来认识脸形，中国传统理论又可以这样理解：

国字脸：即方脸，额骨颧骨、下颌骨之间的宽度相仿。

甲字脸：即倒三角脸型，额骨宽大、颧骨宽大、下颌骨小窄。

申字脸：即长脸，额骨、下颌骨窄长、颧骨大。

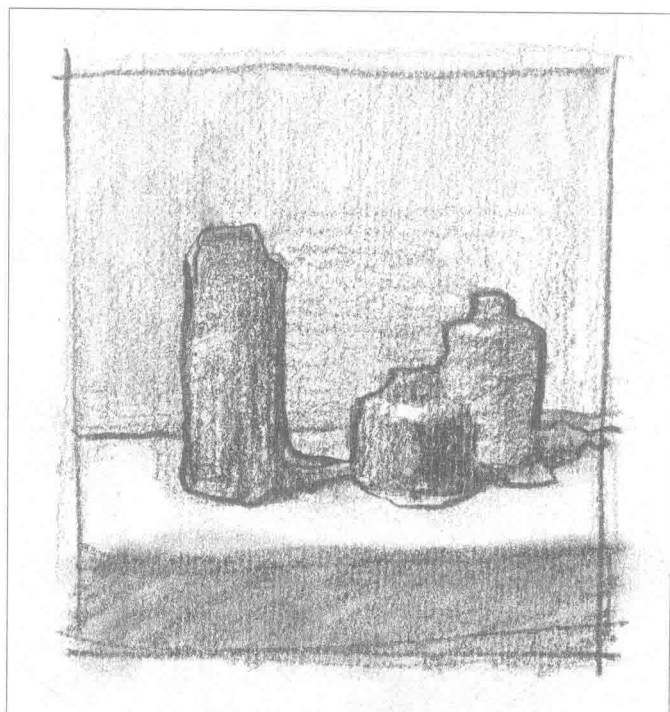
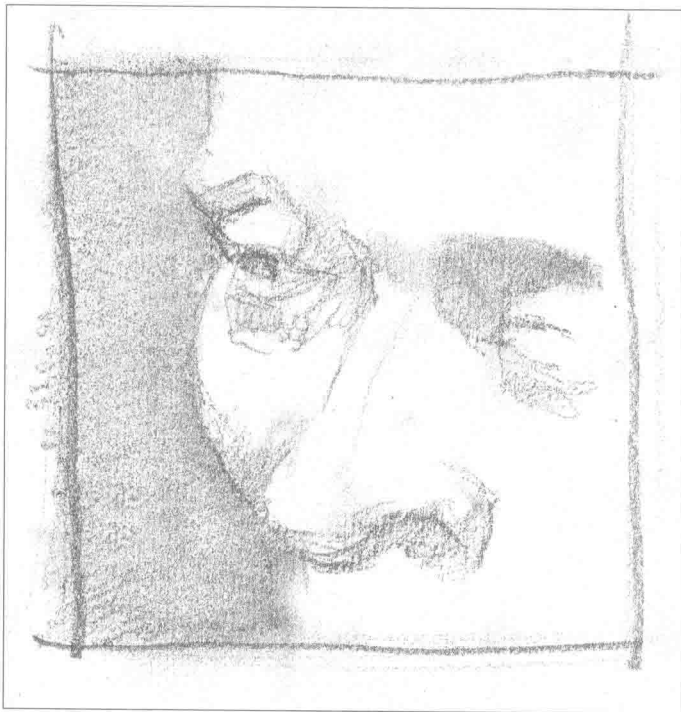
田字脸：即圆脸，额骨、下颌骨、颧骨宽窄相仿，脸的高度和宽度相仿。

由字脸：即正梯形，额小、颧中、下颌大、也称“风字脸”。

观察中要首先感受、分析、区别对象的大的脸形特征，把握大形，体会大的比例与感受。人脸这种（包括五官）不同他人的造型上的特征，称为形象特征。准确而生动地表现人物的形象特征是美术高考的重要指标。

2、正形、负形与整体观察

正形一般指写生或默写过程中正在被看或注目的形，负形也即指被“看”或“注目着”的“形”的边缘形。正负形的概念可以由作者的观察点变化而改变，是相对的。如：当目光在注视一个人的眉弓、颧骨和鼻子时，那么，上述三部分是正形，而他们边缘的“空间”则为负形，反之亦然。当目光在细看鼻子形时，面颊部分和鼻子相连的形是负形。当画者在“正形”“负形”的交替观察中，感受、比较对象各部分的比例、大小、粗细、前后、明暗度各种关系的状态时，我们通常说的整体观察就有了。观察中比较固然重要，我认为感受能力同样重要，感受与比较应同时并进，模特与画面应同行。



培养正确的观察要克服常人看东西的三个习惯：“忽略”，“局部”，“固有形的认识”。

①忽略习惯是看东西不仔细、不比较，分析不深刻，所谓“熟视无睹”。

②局部习惯是手在表现形体的局部性决定的，画到那里看到那里，看东西没有全局观念，不全面，即所谓的“瞎子摸象”。

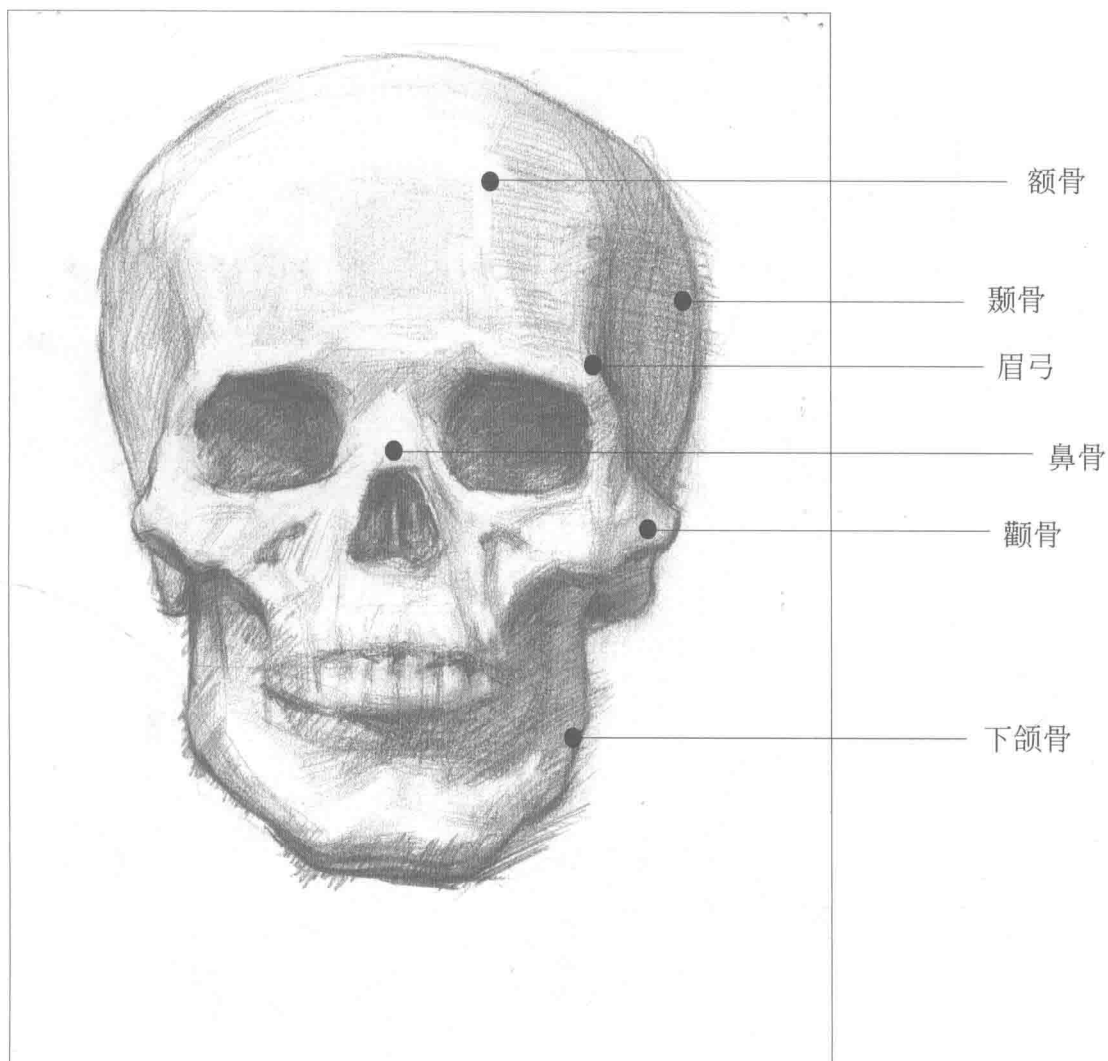
③固有的认识习惯，实际是思维先于视觉指早先就有的一种不具备“三维”概念的图形、符号、经验习惯。所谓“自以为是”，不实事求是。

以上三个习惯是看东西的定势，与生俱来，各人程度不同而已，属于知觉的范围，算内部因素。对学生来说不知不觉，对教师来说却难于示范，惟靠叙述，只能通过画面来检查这种定势的改变情况。

二、头部的基本构造

1、 头骨结构

头骨由脑颅和面颅两部分组成，头骨共有 21 块。可以活动的只有下颌骨，其他的骨块均是固定的。从造型艺术的角度看，额骨、颧骨、下颌骨是形体不同特征的决定者，在脸形的不同特征中已讲过。骨骼上突出的点叫“骨点”或称“结节”、“隆起”，骨点的位置差异形成了每个人的外形差异。理解骨点，骨架的构造，弄清它们之间的距离、位置、特征，有助于写生、默写的形体理解。左右额丘、左右颞骨、左右眉弓，三者的连线形成额骨平面，颞骨线、颞骨隆起、下颌骨面、下颌结节的连线是头骨正面和侧面的分界线，是写生中重要的形体转折线。



2、头部肌肉结构

艺用解剖的关键是对造型有影响的肌肉（所谓造型肌）的了解，知道它们的起止和造型特点。头部肌肉分为表情肌和咀嚼肌两大部分。脸部肌肉相当复杂，在造型上有显著外形的肌肉有以下几块：

胸锁乳突肌：胸锁乳突肌在颈正面和侧面有显著的外形。其下端有两立头，内头附于胸骨柄，外头则嵌在锁骨内侧，它们联合成一个圆形向上斜着延伸。

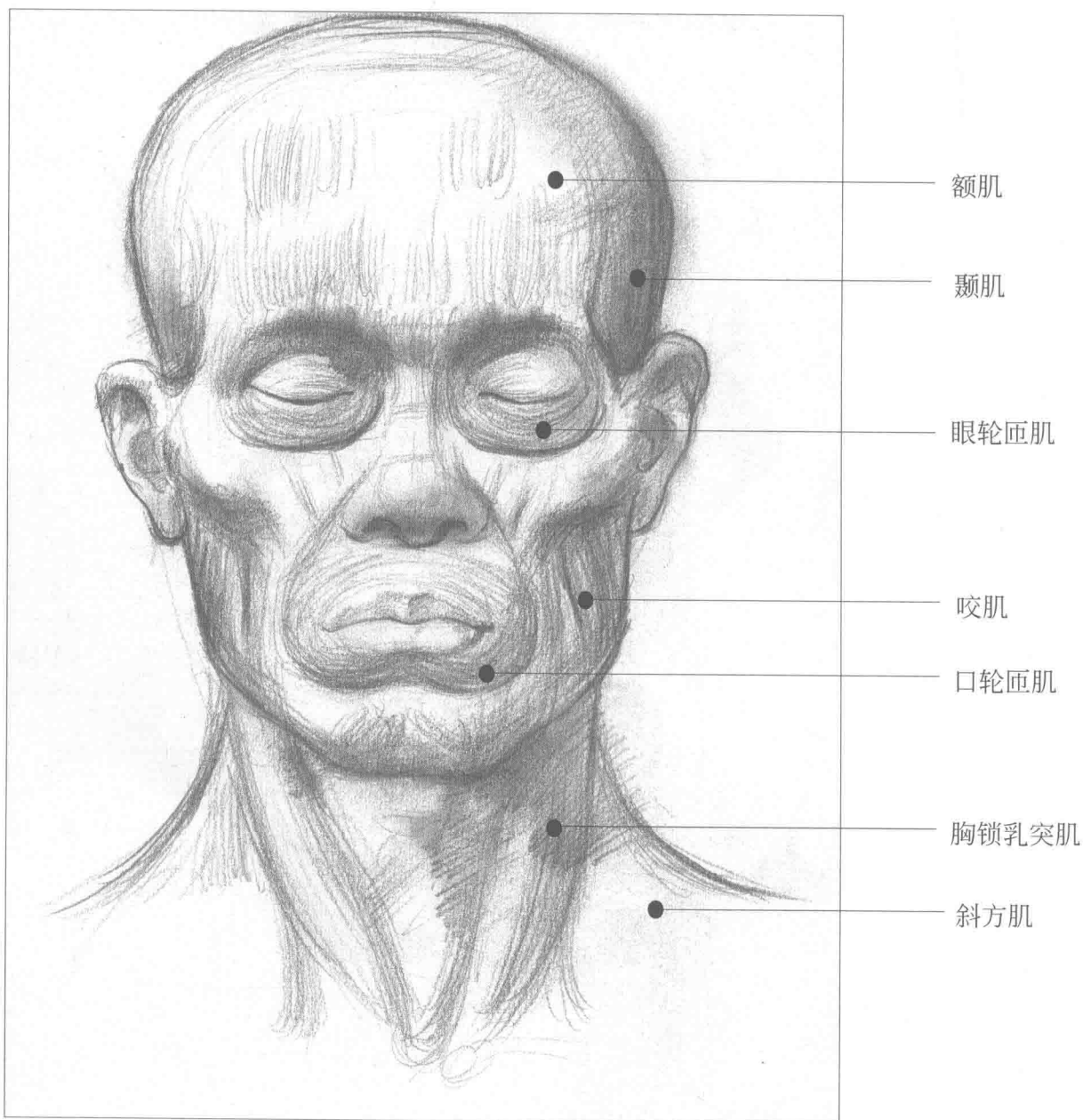
斜方肌：斜方肌应是属于背部的肌肉，但从正面看，斜方肌在锁骨后看到一些，是影响肩线的肌肉。

咬肌：咬肌的三层肌肉都起于颧弓，抵于下颌骨。在牙齿咬紧时可以清晰地看到它，咬肌位于头部的正侧面，在塑造头部正侧面时应相当注意。

口轮匝肌：位于嘴周围的一束肌肉。对口轮匝肌的仔细分析与观察有利于正确地表现嘴的位置和效果。

眼轮匝肌：与口轮匝肌一样是一块简单的环形肌肉。

额肌和颞肌：因其平而薄，在造型上的外形不明显。



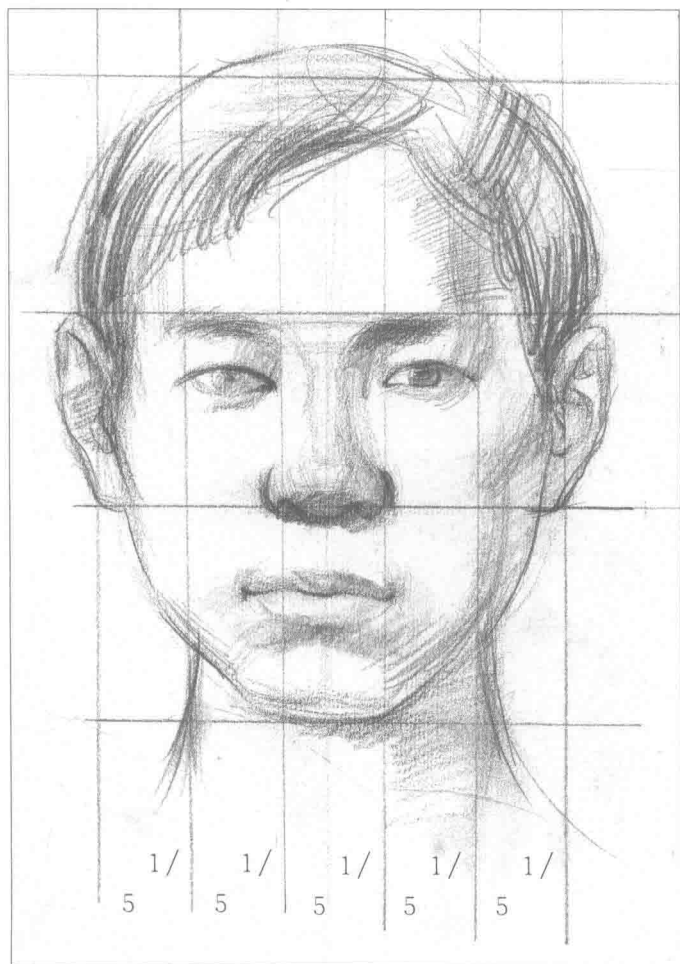
3、头部的比例关系

正面比例关系

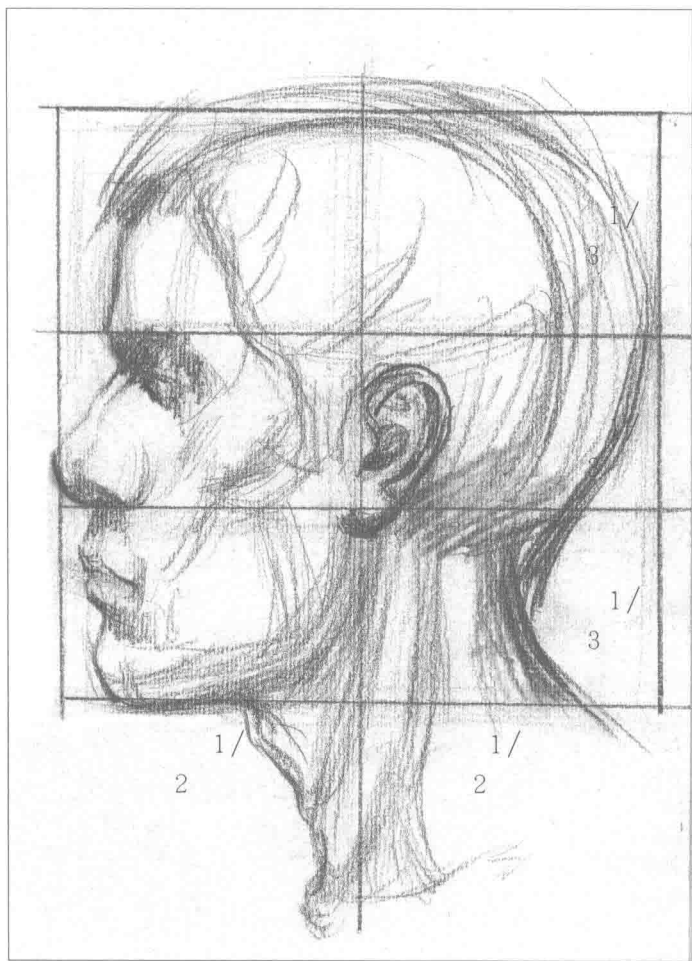
头部的比例关系，从头骨的正面纵向来看，顶骨到眉弓（上停），眉弓到鼻底（中停）；鼻底到下颌骨（下停），三组比例大致相等，即所谓“三停”。从正面横向来看，以一个眼睛为单位，正好是五个眼睛的宽度，通称“五眼”，这里的“三停五眼”在古代称为“八格”。这种理想的比例只是写生中，特别是默写中的比例参考。属于结构比例，每个个体还有其特定的形象比例。如上停加上头发往往要显得高些；中年以后，中停就显得长些，老年后下停显得略短等。

侧面比例关系

头部的比例关系，从头部的侧面来看高和宽几乎相等。横向看，其大的比例关系则为：下颌骨后端即耳垂位置到齿唇或称下颌骨前端，约是侧面头骨的 $\frac{1}{2}$ （如下图所示）。体会这一大的特征可以避免由于色素的作用而把面部（亮）变大，颅部（暗）变小的通病。因为亮色有扩张而暗色则有收缩力。



正面比例关系

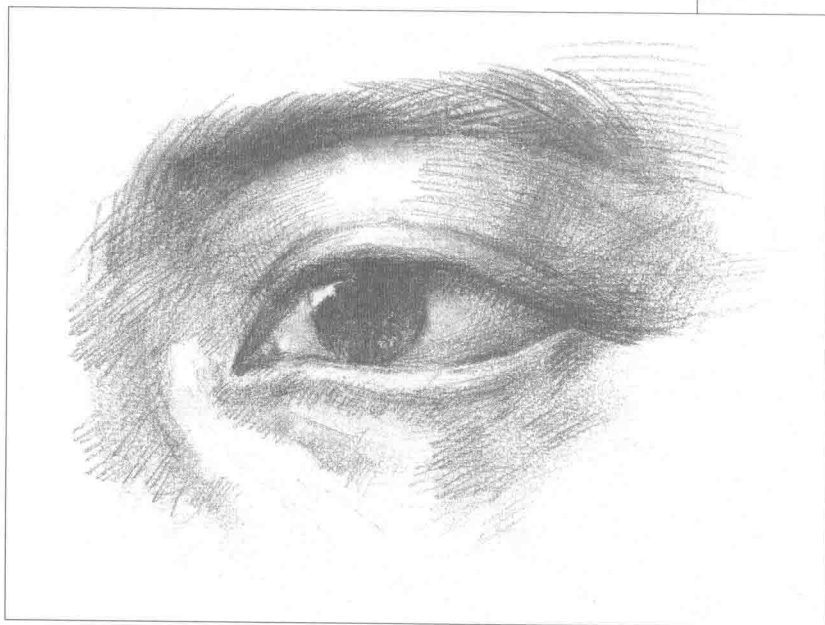
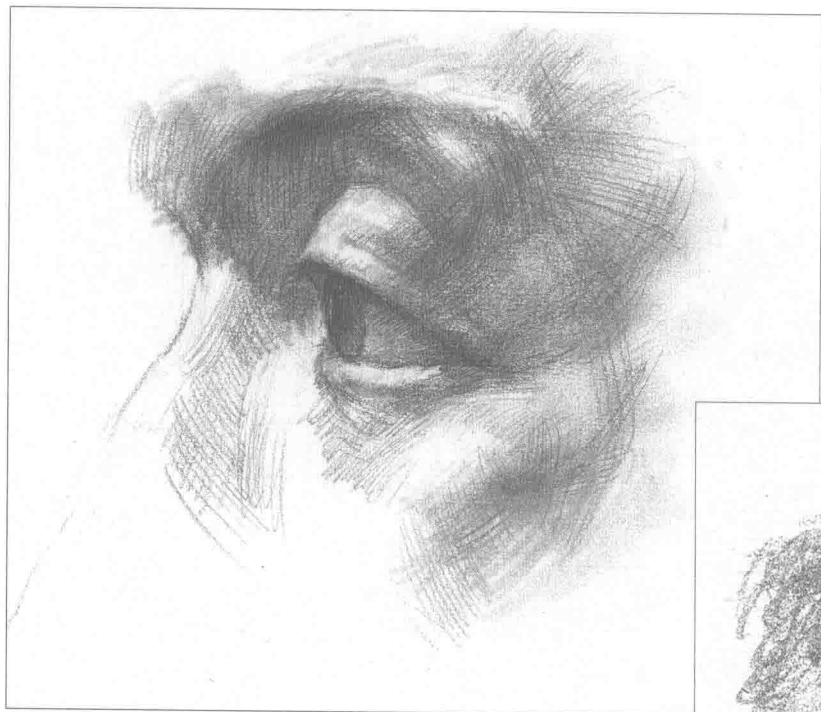


侧面比例关系

4、五官的结构与塑造

(一) 眼睛

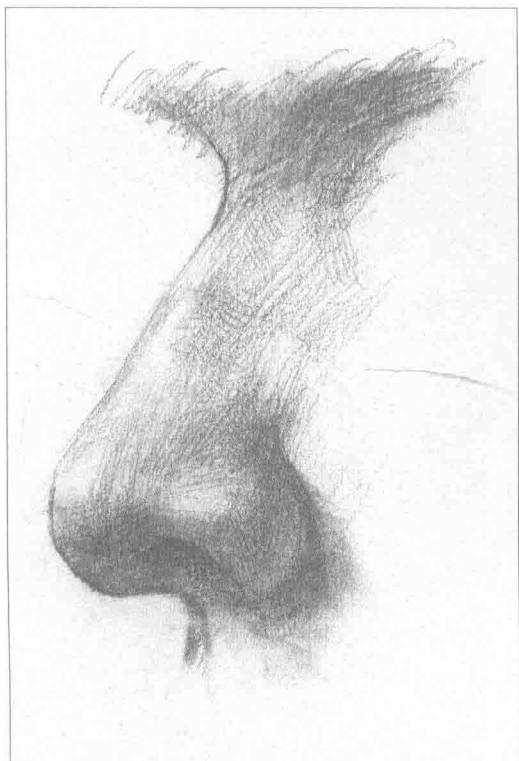
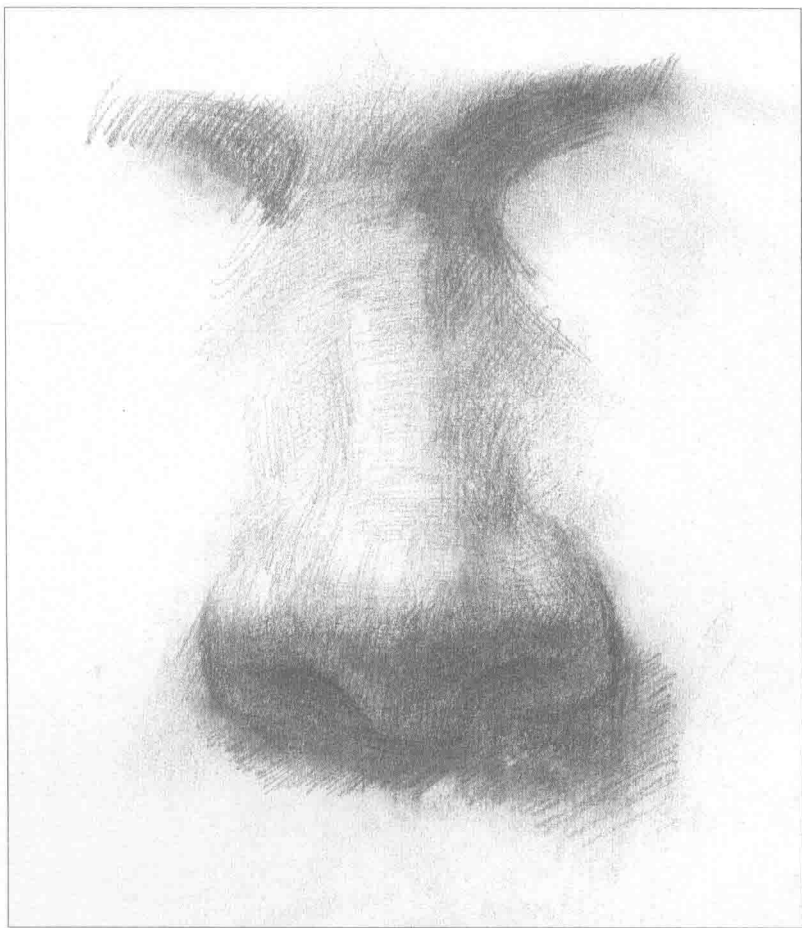
人的眼睛是一个球状的晶体，嵌在深凹的眼窝里，外面覆盖着上下眼睑。我们可以看到的是眼睛的虹膜，瞳孔在虹膜的中央，呈黑褐色（黄种人）眼睑有一定的厚度，在正视时，上眼睑比下眼睑显得突出，这一点在侧面看尤其明显。塑造眼时应注意以下几点：①表现上眼睑在眼球上的阴影效果；②表现虹膜的晶体质感，记住，眼球虹膜的反光总是和高光相对应的（如图）；③年纪的增大会使其反光减弱，这是因为一方面年长者上眼睑松弛，眼球收光少了，另一方面是眼球晶体开始浑浊、老化。



(二) 鼻子

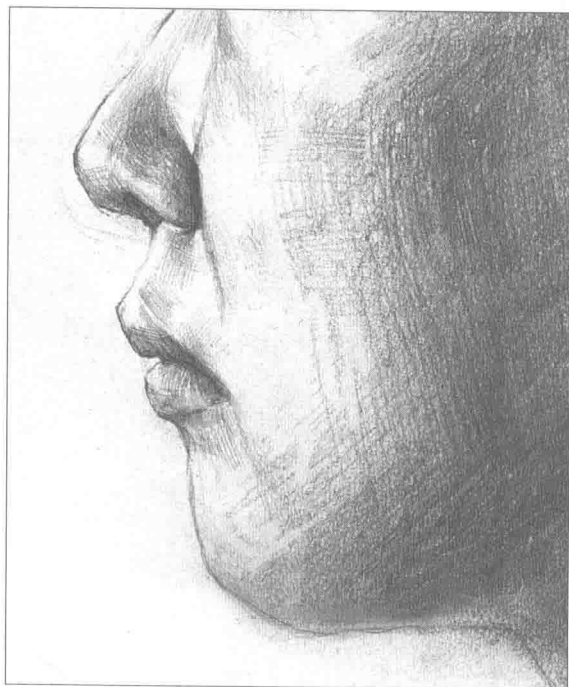
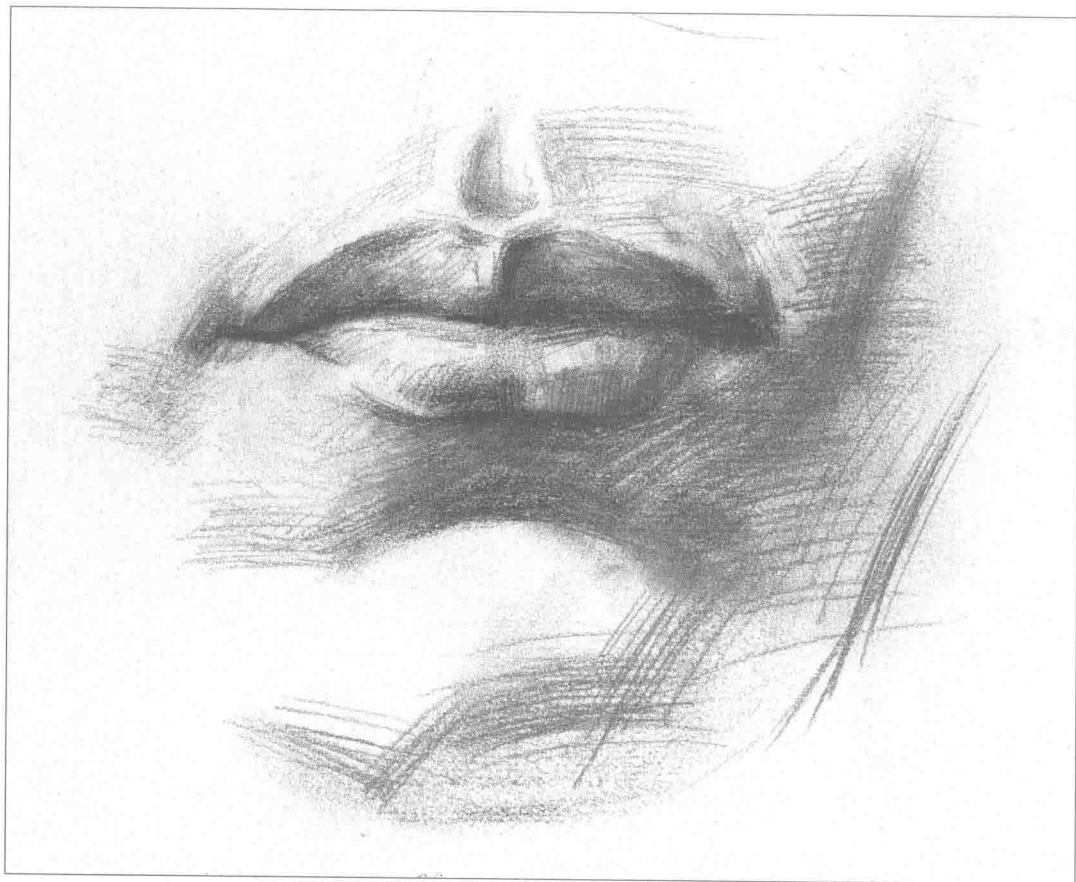
鼻由鼻骨和软骨组成，上半部分为鼻骨、下半部分为软骨，软骨形成鼻球和鼻翼，鼻骨和软骨相接形成鼻梁，鼻梁在体块上口呈梯形隆起，两侧渐渐地同面部融合。写生时应注意光线的变化，侧光时鼻梁处明暗对比明显，一般光线或顶光时，鼻梁的正侧面对比要弱于鼻底和鼻球的明暗对比。鼻底的塑造要注意和嘴的街接与过渡，表现鼻孔要体现其来龙去脉。

鼻子与眉弓呈垂直关系，鼻子又是脸部的中心，鼻子和眉弓的透视关系非常重要，正确的透视关系可以作为头部其他关系的参照。



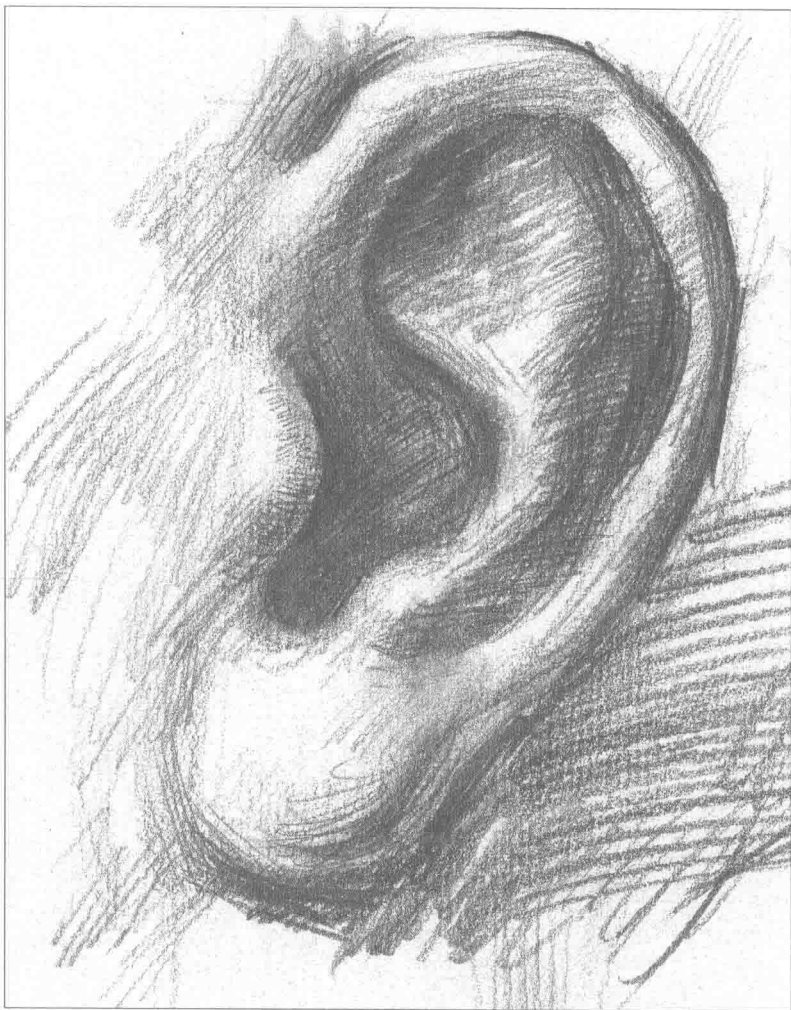
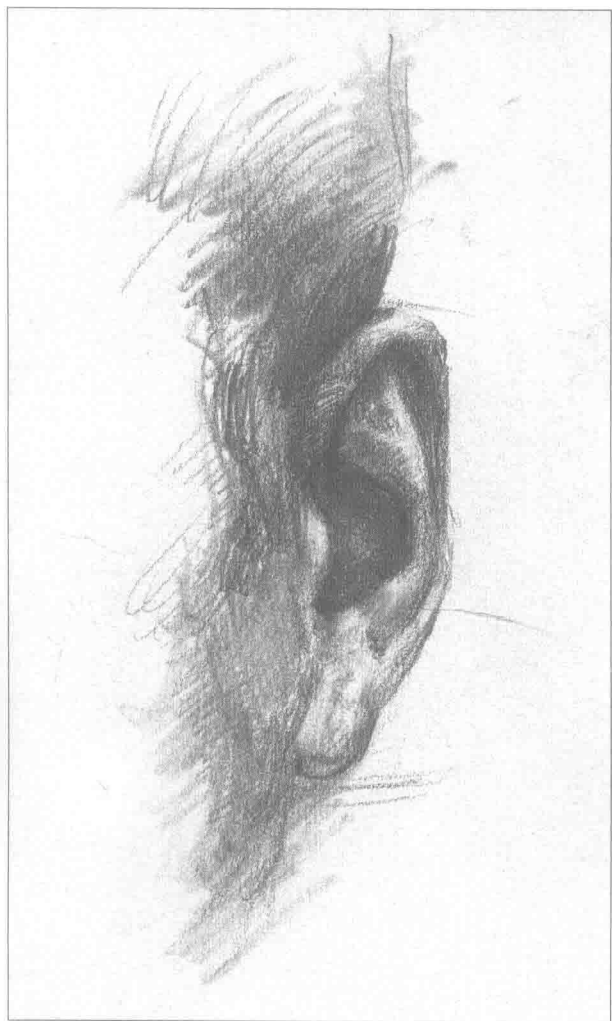
(三) 嘴

嘴由上下嘴唇组成，上唇前突，轮廓分明，下唇圆厚。画嘴时要注意口裂线的比例和位置。口裂线两端的嘴角位置，确定时要同左右鼻翼位置相比较。人中在上唇的正中间，是一个凹陷的“U”字形，上接鼻中隔，下延至上唇结节。一般地，画嘴时注意考虑、观察、感受口轮匝肌的形状。由人中确定嘴的中心在透视上的特征，由左右嘴角的关系确定嘴的宽度和透视情况。下唇的暗部塑造应明确而强烈。通过口轮匝肌的特征把握嘴的周围的外形特征。



(四) 耳朵

耳朵在正面和正侧面看变化较大。在塑造过程中往往由于不重视其复杂的结构而显得难以处理。耳的结构由耳轮、耳丘、耳屏、耳垂等几个部分组成。耳朵位于脸的两侧，对称。耳形因人而异，但结构大致不变。塑造时要明确耳的厚度的概念，特别是耳垂的厚度表现。由于耳在头部的位置有特殊的距离特征，因而头像正面和侧面的耳朵在形体上有很大的不同，注意区分理解这种差异，有利于更好地表现头部的空间关系。



三、头部形体理解与头部透视

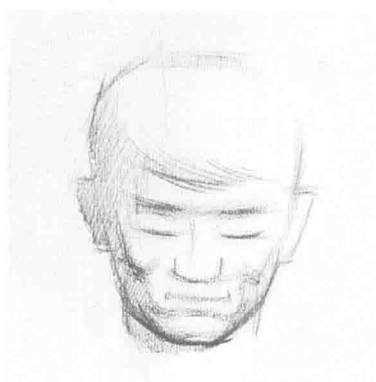
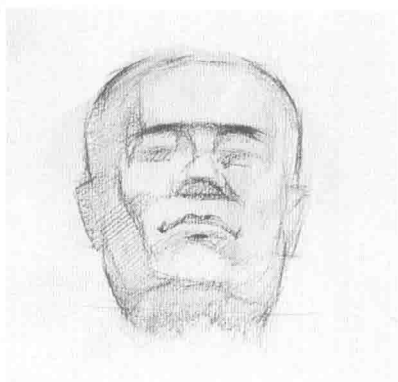
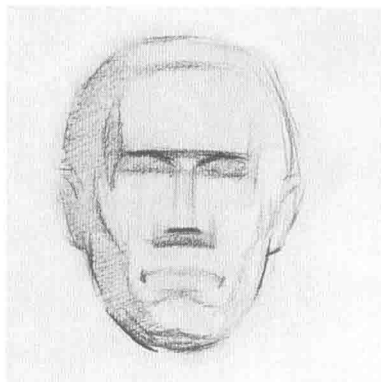
1、头部形体理解

头部的体块理解是在艺用解剖基础上的几何体概括,便于学画者在写生过程中掌握头部的大的造型特征。头部体块从大的理解上看是正方体,前面为颈面部,侧面为脑颅部。前面左右颧骨连线到发际为正方形。额骨是一个扁平的长方形,由左右颧骨线向两侧转折成侧平面(太阳穴)。颧骨线下是倒梯形,以左右口轮匝肌向侧面转折。

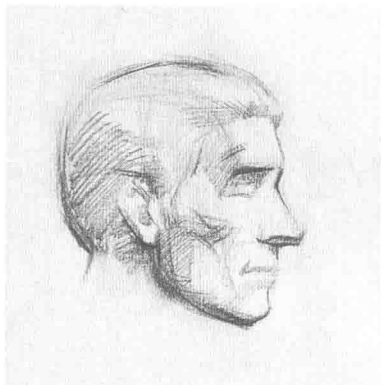
实际上,对解剖的理解,最终要引导到对形体的理解。这里的几何体造型概括,可以帮助你理解头部的形体结构套接与穿插关系。这种虚拟的体块,在写生与默写过程中要和真实的对象结构相对应,然后比较、理解、消化成生动的形体特征。不能机械地停止在体块化上,这一点很重要。既要理解体块,又要消化体块,使体块成为你素描中抓形、明暗和表现的参考。体块是理解形体的手段而不是目的。

下面九图是平视、仰视、俯视状态下正面、正侧面和3/4侧面的不同透视情况。

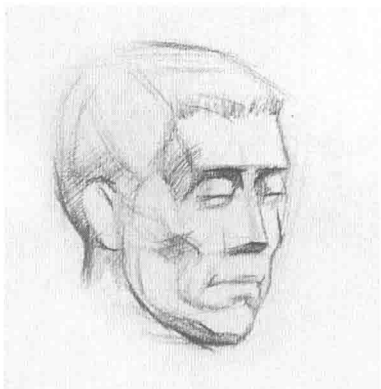
正面



正侧面



3/4 侧面



平视

仰视

俯视

1、头部透视

头部可以随着颈椎的转动而转动，形成复杂的头、颈、肩的动态关系。透视上的理解也是动态关系中的空间透视。若写生者与模特儿的观察面平行（简称面对面），模特垂直方向的转动都是平行透视，左右或其他方向的转动则为成角透视。写生中，找准自己和模特儿的观察位置，然后根据观察面的情况来确定模特儿自身头部的动态是哪种情况下的转动，再来思考透视的状态，就容易把握头部的空间透视。在模特儿头部平视情况下，正面看是平行透视，其他角度为成角透视，一般要求考生对头部的平视状态下的透视要熟练掌握。

