

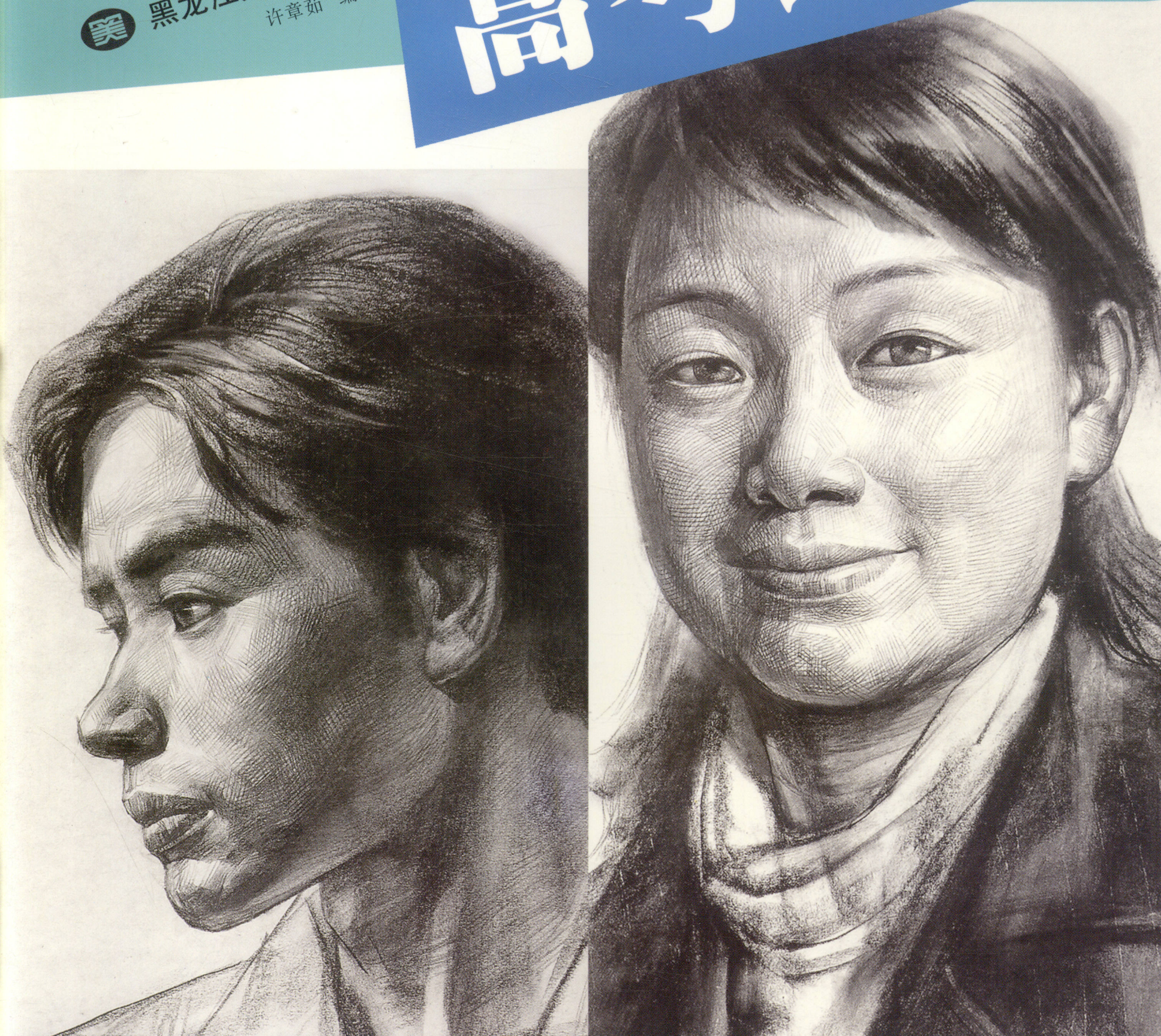

随书附赠

素描人物头像临本

黑龙江美术出版社
许章茹 编著

高考速成

许章茹，先后毕业于中国美术学院附中和版画系。杭州师范学院美术学院副教授。著作有《老水手》等彩色连环画；《闪亮的金星》、《三笑姻缘》、《民间故事》等线描连环画；《青霉素的发明者》等素描连环画；《母乳喂养》等系列彩色宣传画；《哈德逊河畔》等水彩画作品（出版发行于美国）。

基础美术教育及美术高考图书编著有《人物速写临本》、《名师指点》、《高考题库解析》、《高考速成一色彩静物临本1》、《高考速成一色彩静物临本2》、《高考速成一素描基础训练临本》、《高考速成一素描人物头像临本》、《基础入门一速写》等教材系列。

在美术基础教学上具有独特的教学理念与创新思维，并形成自己系统完整的教学方法。

图书在版编目（CIP）数据

素描人物头像临本 / 许章茹编著. — 哈尔滨：黑龙江美术出版社，2005.11

（高考速成）

ISBN 7-5318-1495-1

I. 素... II. 许... 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（2005）第136406号

丛书策划 / 林志颖

主 编 / 陈力石

副 主 编 / 周 琳 马本和

范画作者 / 许章茹 汪佶翔等

高考速成——素描人物头像临本

Gaokao sucheng-Sumiaorenwutouxiang linben

作 者 许章茹

出 版 黑龙江美术出版社

地 址 哈尔滨市道里区安定街225号

邮 编 150016

经 销 全国新华书店

责任编辑 赵立明 博 弦

装帧设计 秦 颐

发行电话 (0451)-84270514

网 址 WWW.HLJMSS.COM

印 刷 黑龙江省教育厅印刷厂

开 本 787 × 1092 1/8

印 张 3

版 次 2006年1月第1版

印 次 2006年1月第1次印刷

书 号 ISBN 7-5318-1495-1/J·1496

定 价 18.00元

本书如发现印装质量问题，请直接与印刷厂联系调换。

编著心语

■经营位置 头不宜过大而顶着纸边，也不宜过小而失去应有的体量。上部留空太多，头像会有下沉感。太偏左或太偏右也不宜，经营位置是否合理，要视构图均衡和谐为原则。（均衡有五：比例均衡、动势均衡、色彩均衡、形体均衡、物性均衡）。

■结构与形体 构成形态特征的因素有：结构、形体、比例、空间、透视、明暗、质感、量感。结构、形体是最本质的，固定的因素。比例、空间、透视的变化是在一定空间中存在的形式。明暗要借助外在光的照射才存在，是可变的因素。

■主次与虚实 头像的眼、鼻、嘴与颜面（T、V）是主要表现部分，要具体充分、细致塑造。而眼是视觉中心，要精彩表现。脑颅、颈、肩、胸及服装是次要部分，表现可弱。一般而言：1.近的：明、实、强、丰富；远的：晦、虚、弱、简化。2.亮面、中间色灰面、明暗交界线等处与暗部比，则前者为主，要“实”表现，而后者为次，要“虚”表现。

■“尽精微”与“大对比” 头像要讲准确表现，不准确的钢琴家只能乱弹琴。头像要讲塑造，塑造离不开“五层次”（亮面、亮面中间色、明暗交界线、反光、投影），有层次才有体感与显示表现力。要善于“尽精微”更要善于概括归纳“大对比”，区分“暗中亮”（或黑、白、灰）。

■“宁方勿圆、宁拙勿巧、宁脏勿净” 要表现得充实，又不同于像照相那样平滑，就要运用不同朝向的块面来塑造体积，这就是“宁方勿圆”。“巧”固然好，但必须踏踏实实按教学步骤去作画，也许画得笨拙一些，终于达到“巧”。反之一味求“巧”，就会不充实，趋向浮滑。卷面干净固然好，但只图干净、光鲜，就会失去很多东西。徐悲鸿大师提出的“三宁”与“三勿”，是要求初学者，学画须不畏艰难，循序渐进，锲而不舍，不搞投机取巧。

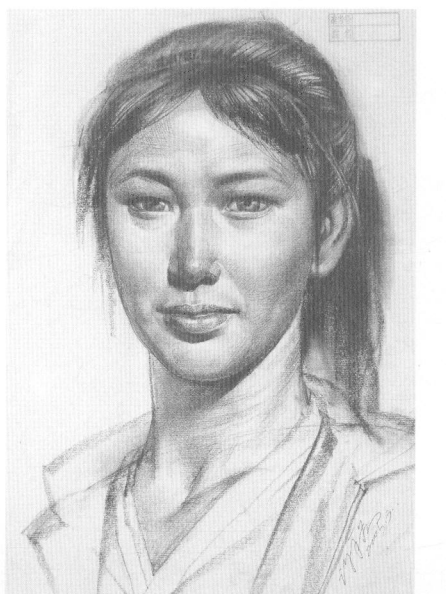
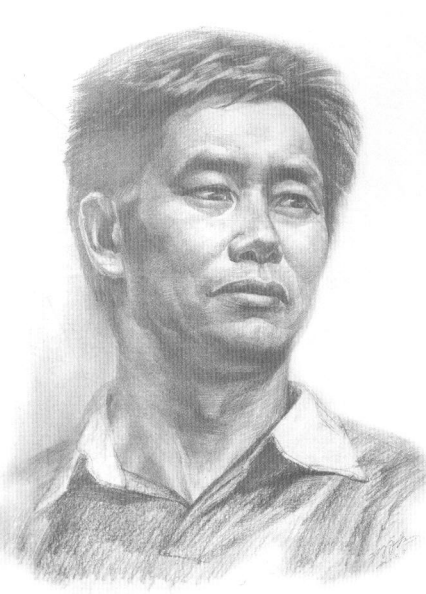
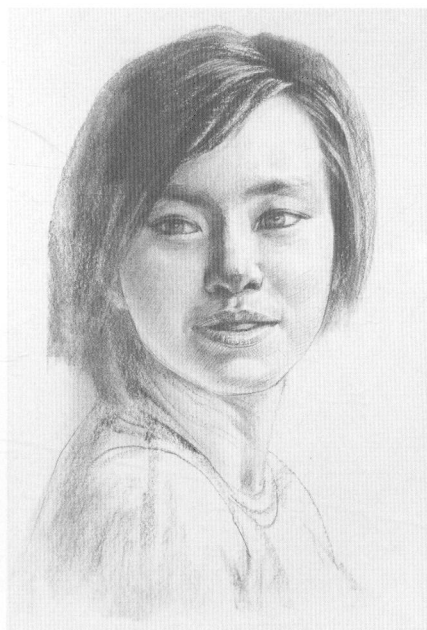
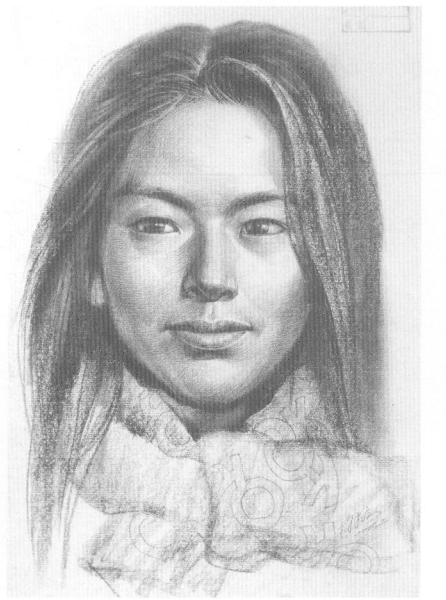
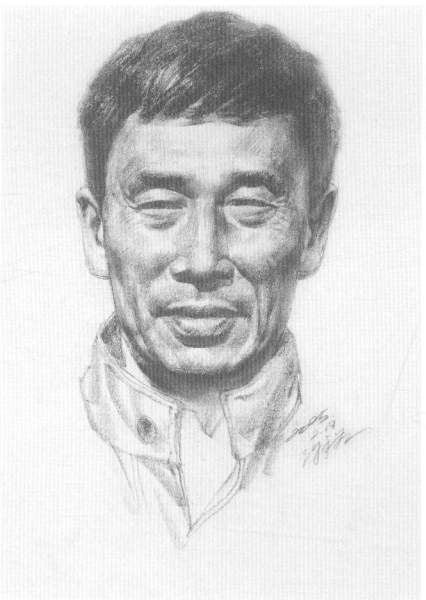
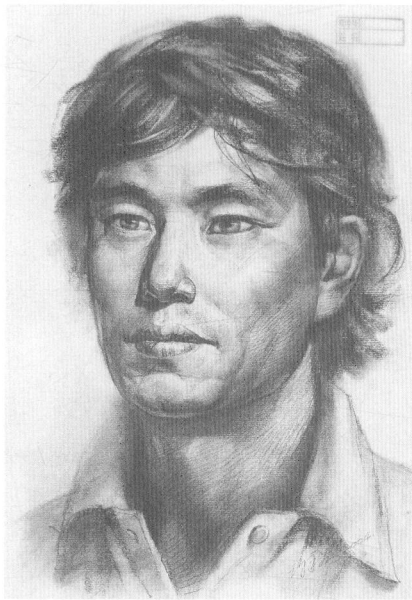
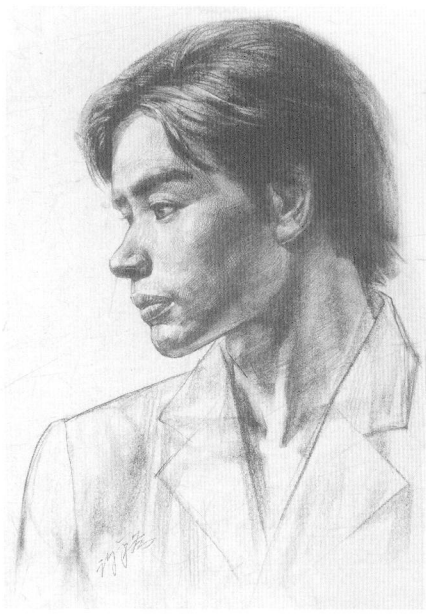
■“形神兼备” 人物的神态刻画依赖于以形为前提，以形的真实感为基础，这也是符合高考写实的要求，否则就成“空中楼阁”。因此考生要理解头像塑造中“形”与“神”是彼此依存的辩证关系的美学原则。同时要靠理性分析，努力掌握形体结构的组织规律，力求把握人物头像的神态、性格、特征，从而达到“以形传神，寓神于形，形神兼备”。

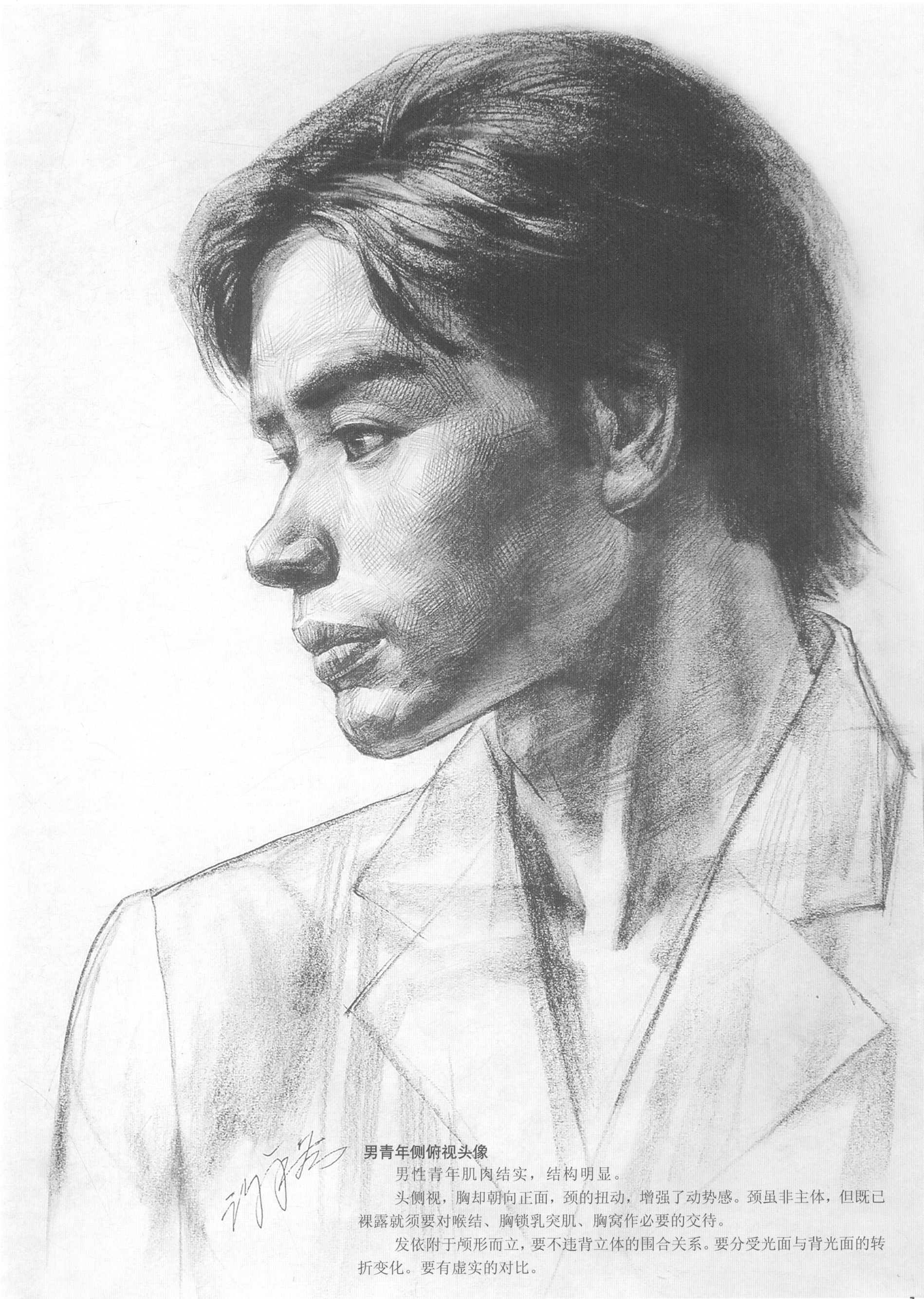
■整体与局部 1.整体出发，最大限度概括形体，简化细节画出近于剪影式的基本形。2.深入局部结构做“加法”。再抓大体明暗铺大调做“减法”。3.继而充实细节做“加法”。因为没有精彩细节刻画的卷面是不能感人的。4.过繁的细节须归纳整理，纠偏扶正，协调关系。这个阶段调整关键部分，强化虚实对照，进一步塑造空间立体感。既有必要的“加法”，也有必要的“减法”。最后达到突出完善主体形象，让整体统摄全局。简约公式为：“简单—丰富—丰富的简单—简约合宜的整体”；“整体—局部—整体”。

■临摹与写生要交替 临摹是一种行之有效的办法，临摹能使人较快地领会头像素描的技法，可以减少时间和精力。当然，临摹不能代替写生，还应与写生交替进行。

■默写=事半功倍 徐悲鸿大师曾说：“如果不会默写，形象不在你的脑子里，便违反了中国画的传统理论‘落笔有神’。形象如同过眼烟云，如何才能下笔有‘神’呢？必须练出默写的功夫。他还规定学生都要有严格的默写技能。而且还根据自己的经验告诉学生，默写可以收到事半功倍之效。

近年来高考素描几乎以头像默写命题，可见艺术类高考对默写的重视。写生与默写，应以坚持“临、写、默”交替的学习方法，或许这是一条美术高考应试的捷径。

刘子岩

男青年侧俯视头像

男性青年肌肉结实，结构明显。

头侧视，胸却朝向正面，颈的扭动，增强了动势感。颈虽非主体，但既已裸露就须要对喉结、胸锁乳突肌、胸窝作必要的交待。

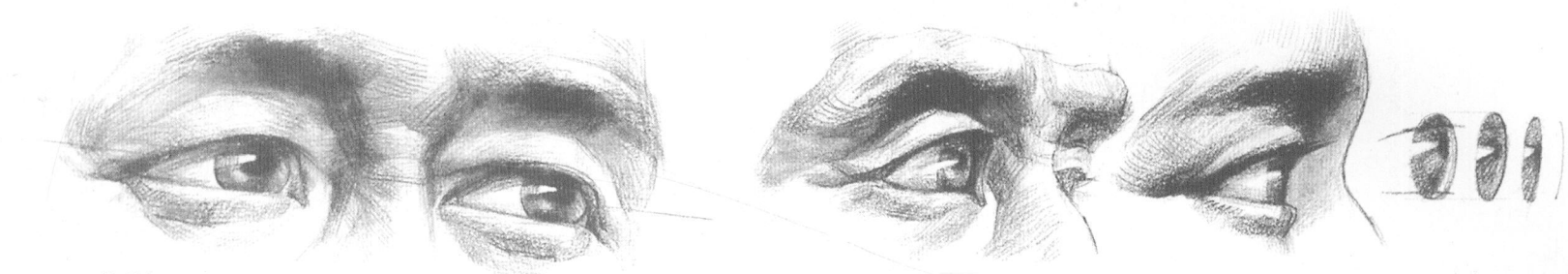
发依附于颅形而立，要不违背立体的围合关系。要分受光面与背光面的转折变化。要有虚实的对比。

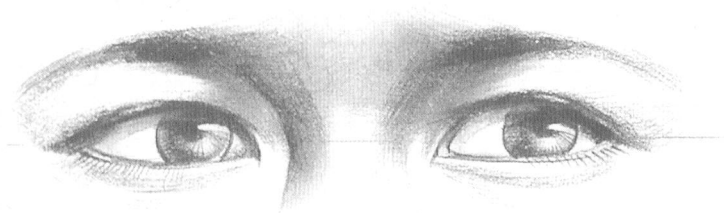
4/5 女性青年头像

素描头像，只求形似，则成标本挂图，生气全无；而片面只求神似，“重神略形”也不可取。“形神兼备”的卷面总是受到肯定。

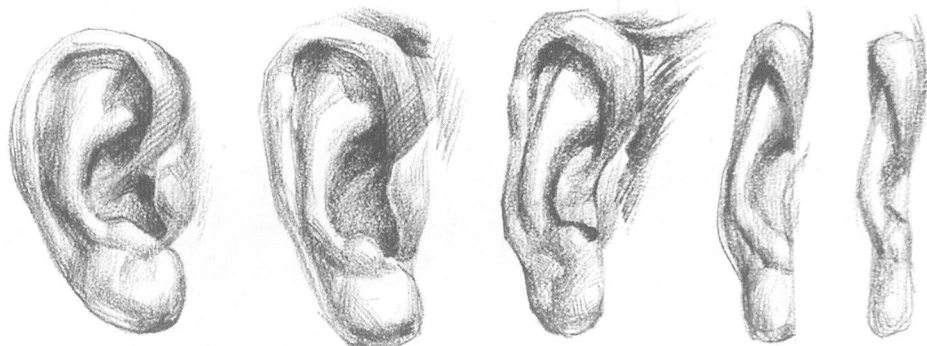
青年女性颜面富有圆润感，转折过渡微妙而含蓄。颈、肩、胸均作了女性特征穿透性的弱化交代。发型、头发分界的虚实变化与塑造较好地体现了颅部球体感。

仰视

平视

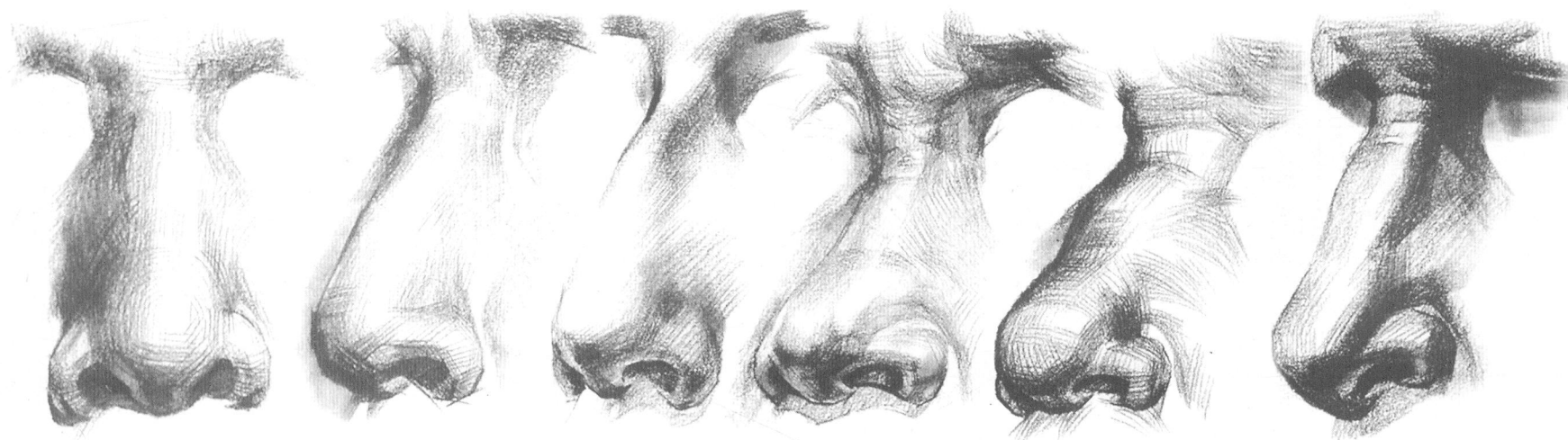

正侧

4/5 侧

3/4 侧

正

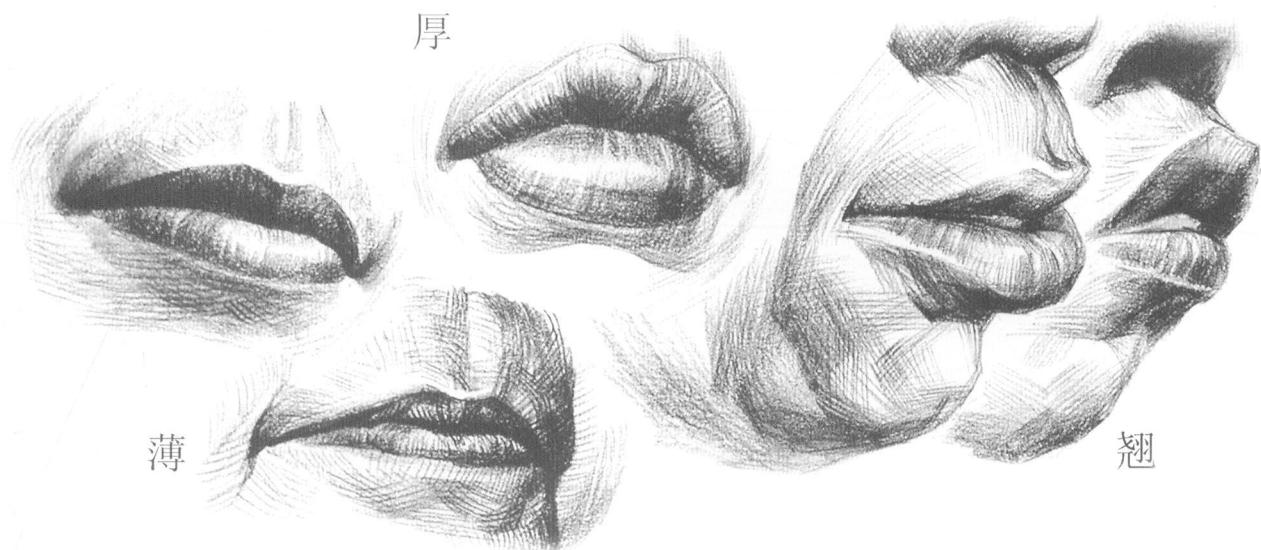
高

塌

肥

钩

厚

薄

翘

瘪

画人物头像：

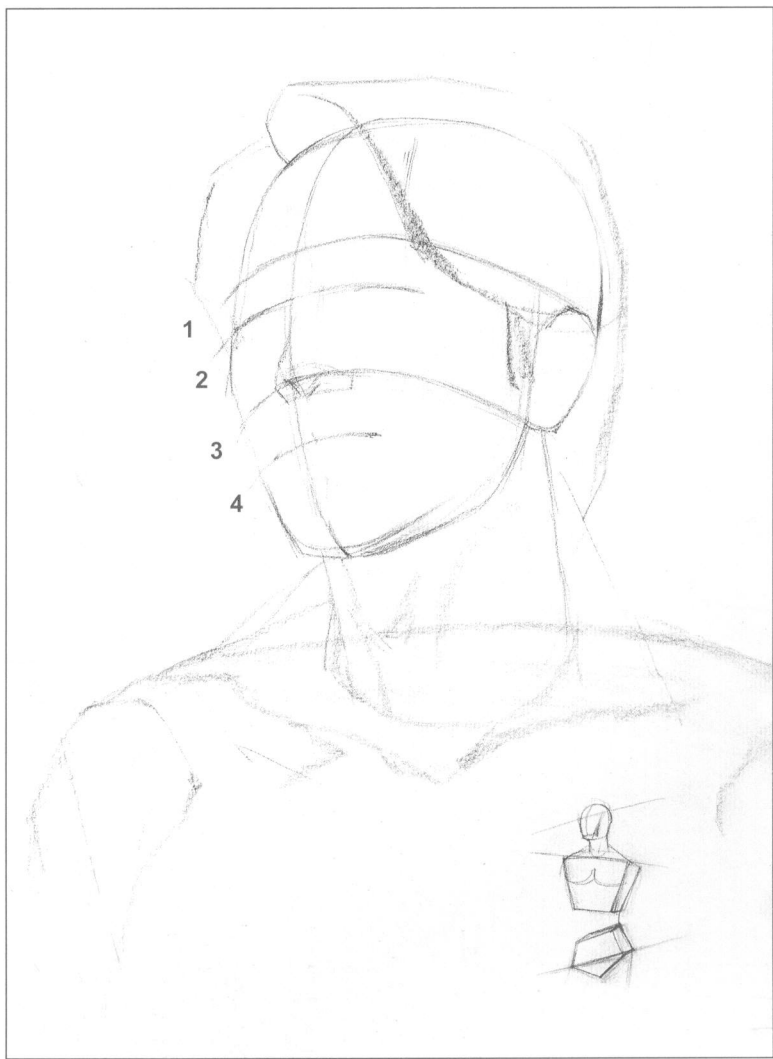
①抓形象要有概括脸型特征的手段（八格）；②抓“三庭五眼”的比例；③抓“五官”个性特征。

眉、眼、眼眶、眼窝及相邻部分要联系进行。要区分“三视”（平视、俯视、仰视）。仰视要注意“近大远小、近宽远窄、近高远低”。要不被“常性”的思维束缚，要有“变数”的灵活性。

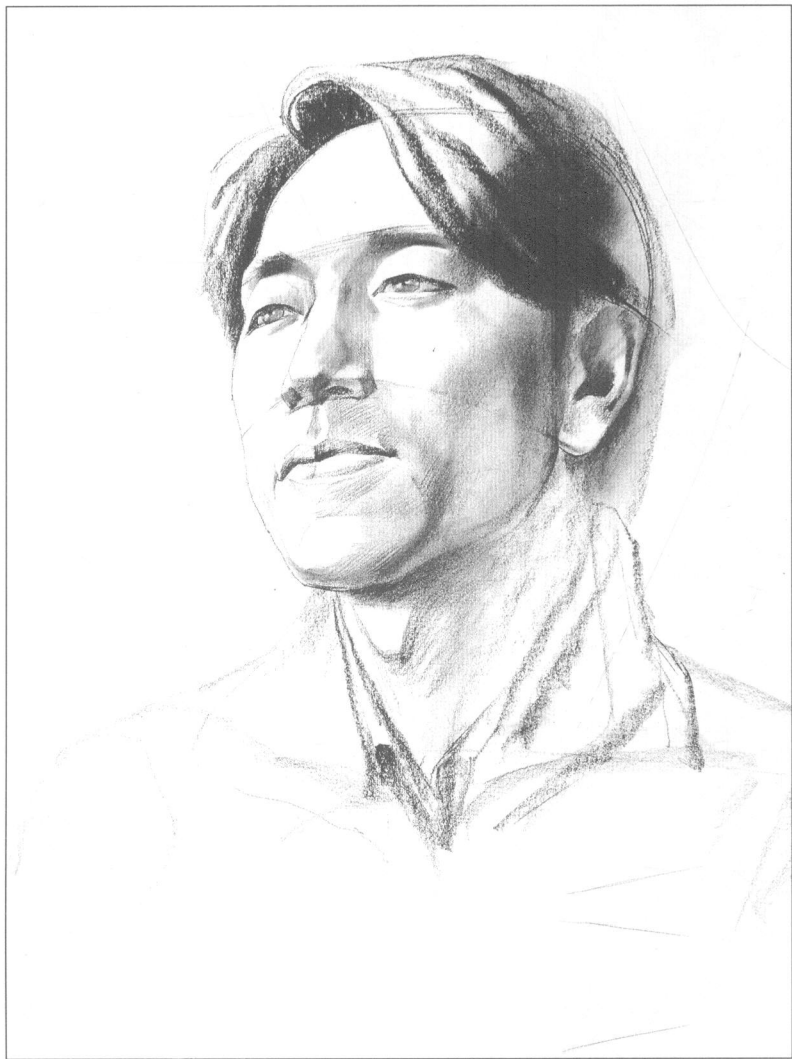
鼻子要善于区别大、小、高、塌、肥、钩等。要注意鼻骨隆起点与鼻尖圆球体积的塑造。

嘴要抓住口轮匝肌四周的起伏变化和厚、薄、翘、瘪的个性微差。

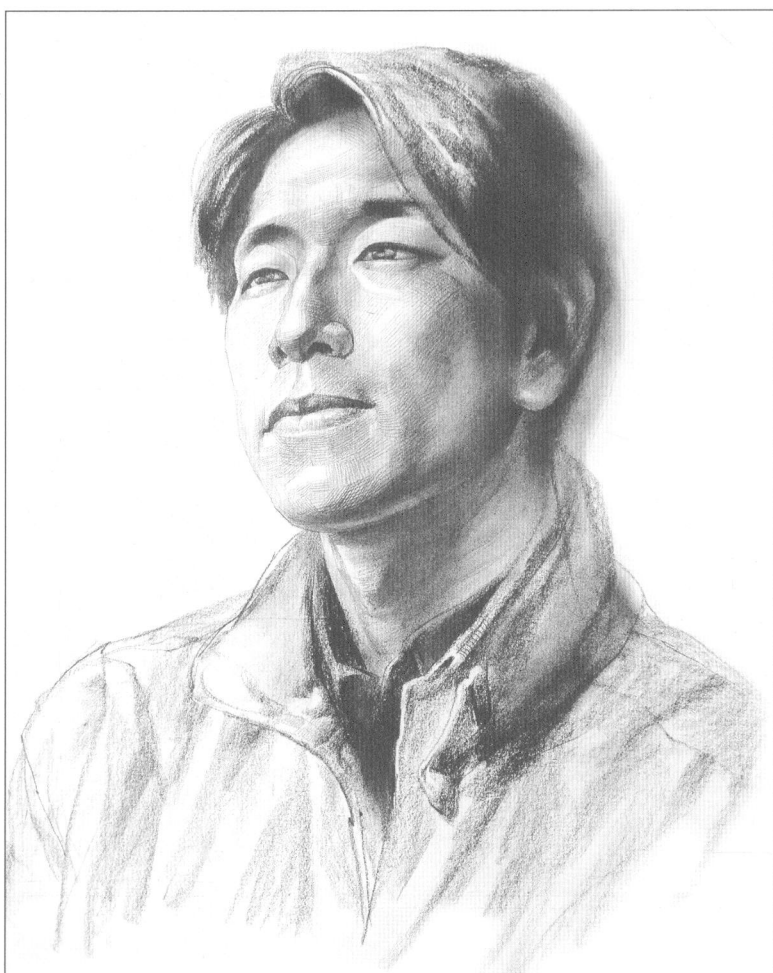
耳要区分头像在正面、侧面与五分之四、四分之三时的不同形体特征表现。

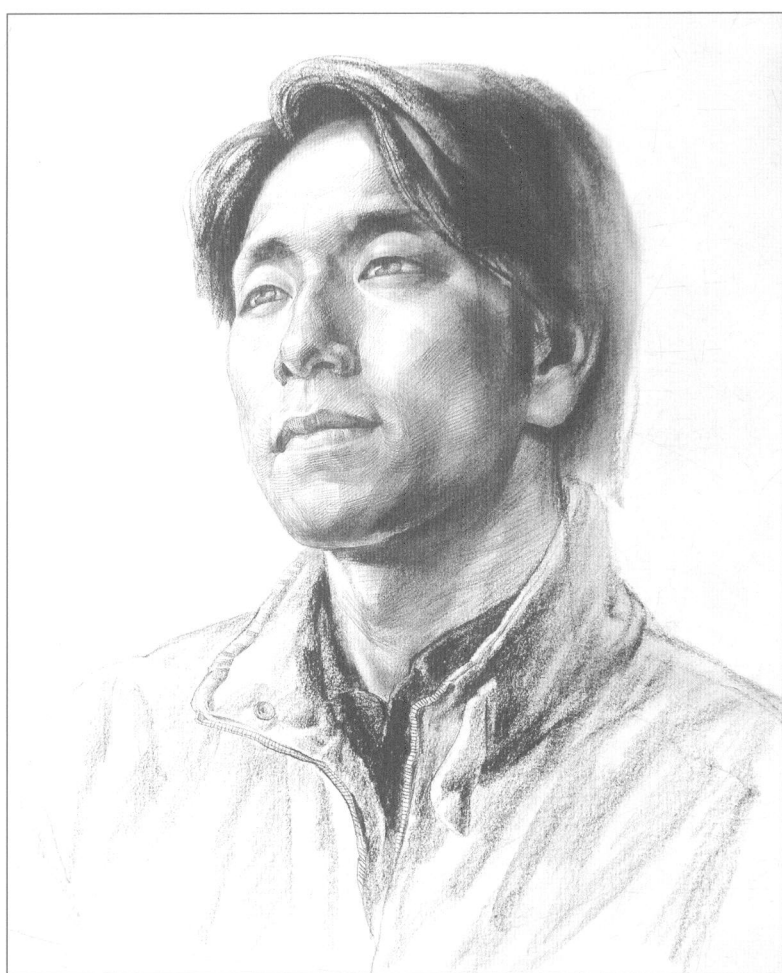
①构图定位 确定头像的大小位置与角度。初步分析一纵四横弧线。联系两眼连线与两肩连线的节奏关系（有助于神态的把握）。

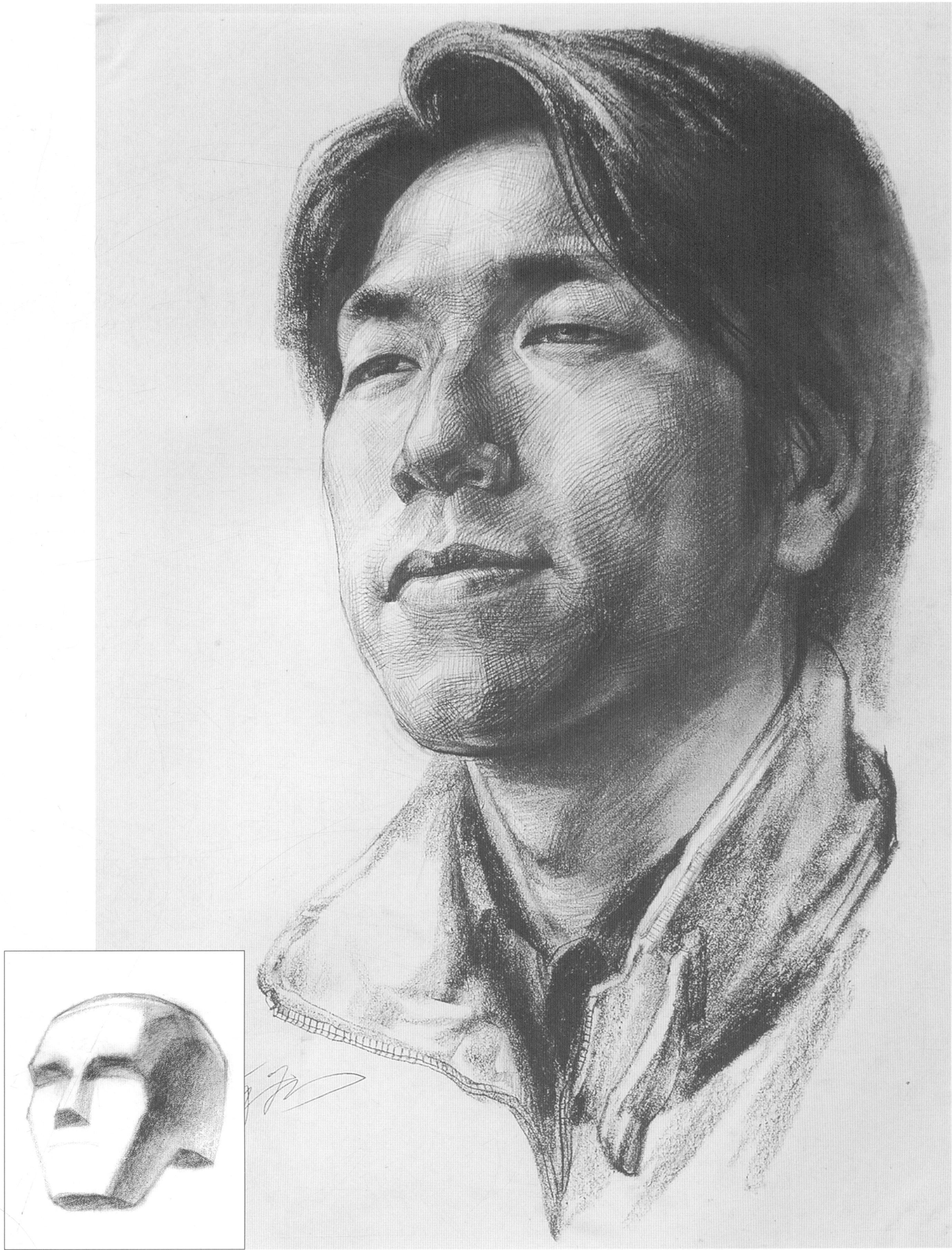
②轮廓显形 以线切形、以线切面，抓比例、抓基本形体。内、外轮廓兼顾，反复比较。进一步校正并确立形象。

③深入塑造 内形塑造先从“T”形领先，而“V”形随后。深入塑造以“T”形为中心。塑造块面宜刚柔、虚实变化。紧紧把握形象个性特征与充实五官的深入刻画。

④整理调整 进一步分析形象个性特征、体感、块面、转折、明暗、虚实等艺术处理，把握好整体与局部的关系，神态特征表现是否到位，然后再作“减法”与“加法”的统一和谐的调整。

3/4 男性青年侧仰视头像

这一视角的要求曾作为高考命题的要求。

1. 3/4 侧仰视与 4/5 侧仰视相比，前者颜面部再转过去一点。

2. “三庭”在仰视情况下，上、中段缩减程度明显。而下段则显得拉长了。这就是透视缩减与变形。

3. 内形起稿先从“T”开始。深入也从“T”开始。检查还是从“T”开始。以“T”为中心。

4. 塑造就是分面，先是大面后是小面。外部的面要符合内部结构，分出的面与面上下、左右彼此要联系。这个联系就是服从整体。

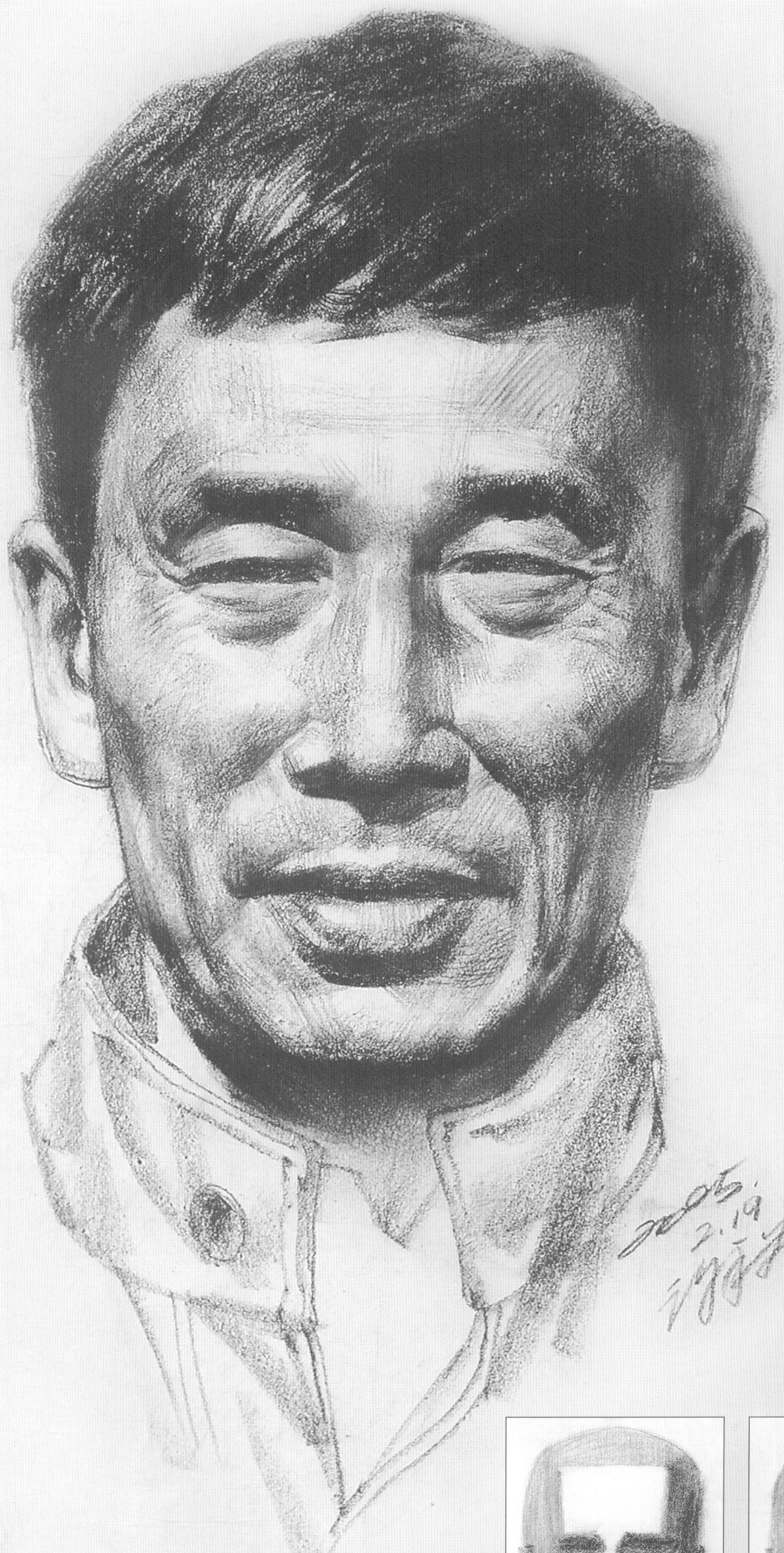
4/5 侧仰视老妇头像

颜面皱纹起伏，但轻淡自如，含露恰当。暗部表现轻松、空灵。头发结合明暗、线面、虚实、穿插、疏密、藏露手法，表现灵活有体感。

绘画工具介绍

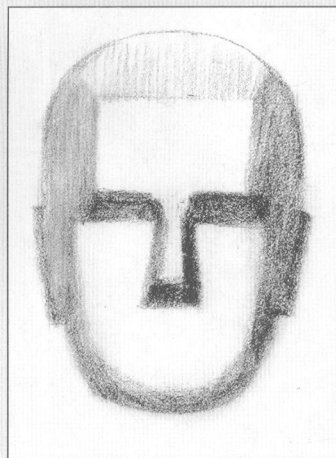
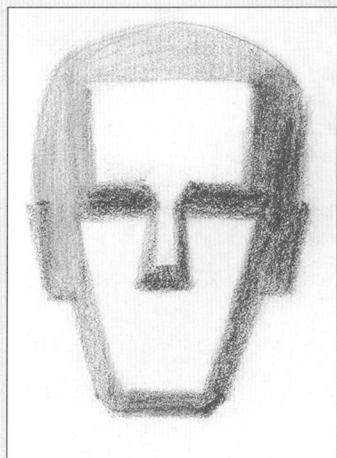
头像素描工具：1. 炭精条（碳素黑）。竖垂作画效果成线，侧斜作画效果成面。色素深、见效快、表现力强，此工具为本书编著大力推荐之材料。2. 木炭笔，要准备硬、软型两种。3. 木砂皮。（因为作画时炭精条须呈斜刀状）。4. 橡皮擦、橡皮泥（可擦，也可吸。）、擦笔（备用分大、小）。

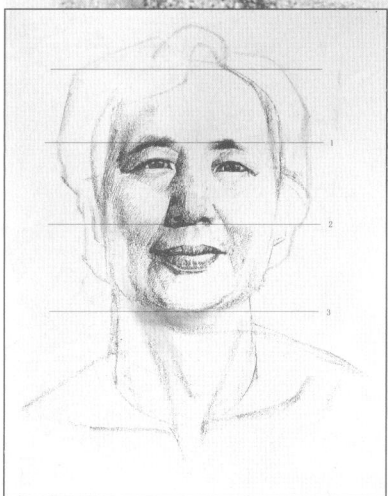

中年男性平视头像

正面平视头像呈“目”字形。分大面即一正两侧。正面由“T.V”（或“T.U”）构成。正面受光，亮；右侧中灰、左侧深灰、颌下暗。“暗、亮、中”（“黑、白、灰”）三大区域分明。鼻子分：左、中、右和底面，也应明确区分。眉弓、颊肌、口轮廓肌等变化也应作恰当塑造。头发最深，应有光感区别，暗部可结合皴擦。衣领结合线面意笔画法，既快又生动。

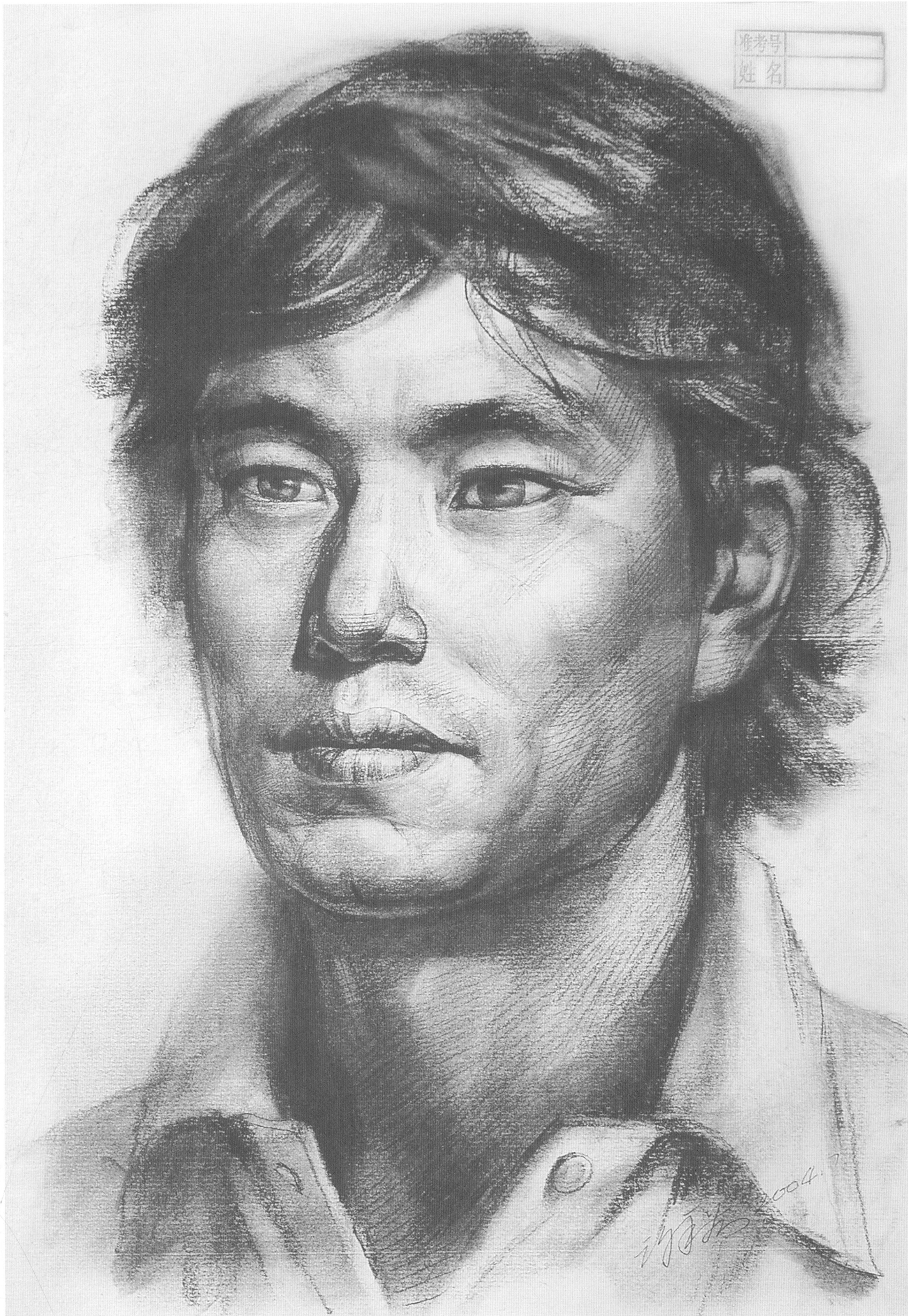

中年女性仰视头像

一般而言：1. 发际至眉；2. 眉至鼻底；3. 鼻底至下颌底。这三个部分基本相等，即所谓“三庭”。从左往右数，头像宽度为“五眼”。合称：“三庭五眼”。

当然，仰视1、2. 会略短。除透视缩短原因，有的人天庭较饱满，就较高，而有的人眉到发际很短。“三庭五眼”指的是一般常规，特殊例外。

4/5 男性青年仰视头像

结构明确，肌肉坚实，筋腱富有力度，块面起伏转折明显。卷面形神兼备，注重对内在形象结构的分析和外在形象

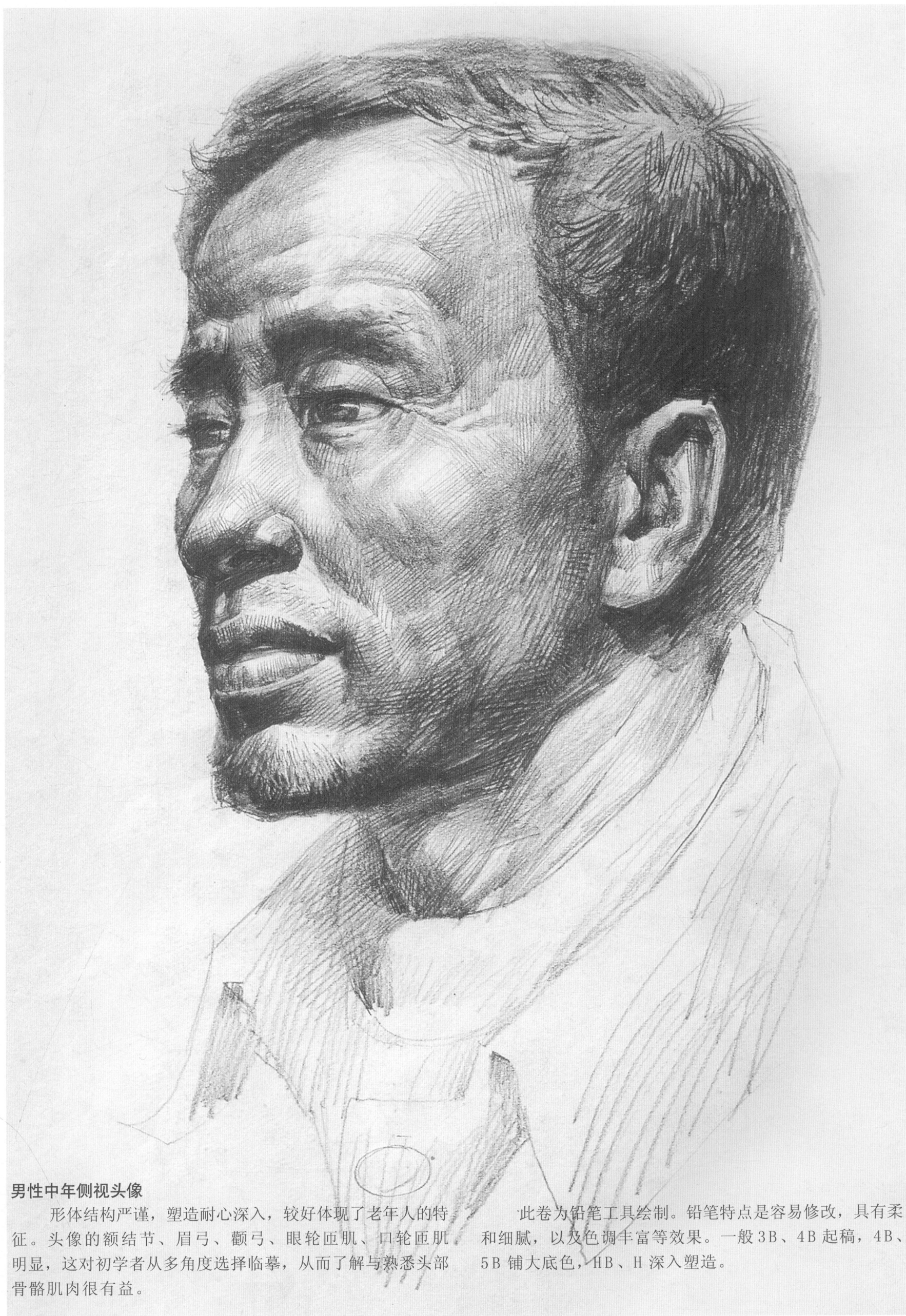
特征的表现。此外头发依附于脑颅，颅形线外虽有飘动实发的穿插，但能控制好富有变化的虚实关系。

4/5 男性中年仰视头像

石膏头像是单色的，面部许多细节已被雕塑家所概括。真人头像有肤色差异，有质感差异，细节也较多。从素描明度比较分析，大部分在起伏变化中呈不同灰色状，变化丰富。这也正是画真人头像的难度。因此一定要注意比较与整体效果的控制。

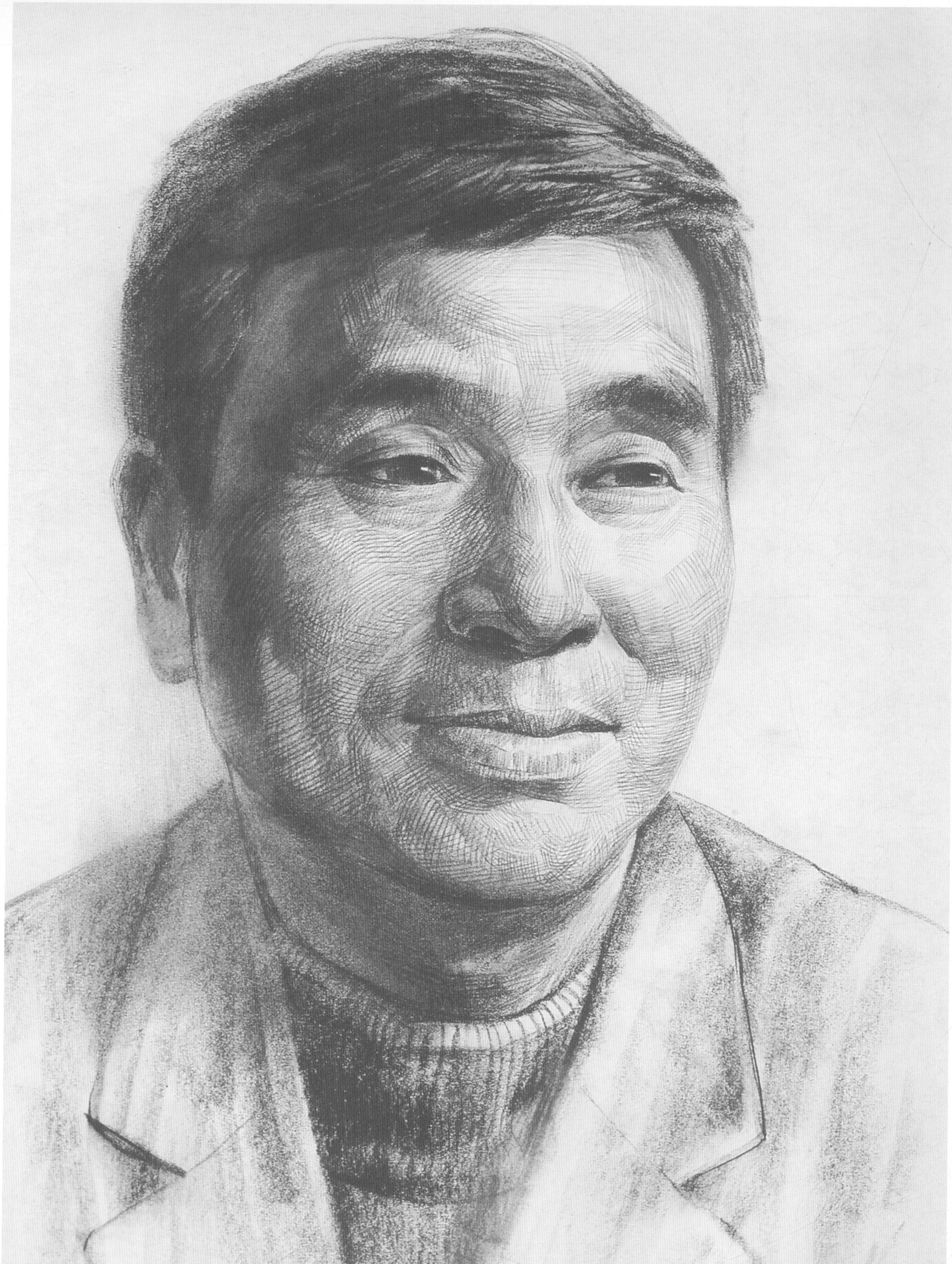
头像神态祥和愉悦，脸型特点圆润。因此要注意圆曲面转折的塑造。一般整体上说顶部要亮（强），下端要渐暗（弱）。左、右面光感应有区别。朝上面与朝下面也应有不同特点（上亮、下暗）。

男性中年侧视头像

形体结构严谨，塑造耐心深入，较好体现了老年人的特征。头像的额结节、眉弓、颧弓、眼轮匝肌、口轮匝肌明显，这对初学者从多角度选择临摹，从而了解与熟悉头部骨骼肌肉很有益。

此卷为铅笔工具绘制。铅笔特点是容易修改，具有柔和细腻，以及色调丰富等效果。一般3B、4B起稿，4B、5B铺大底色，HB、H深入塑造。

4/5 男性中年平视头像

颜面中鼻子是最前突的中心，造型上具有举足轻重的地位。对不同朝向面的分析与刻画很重要，表现要充分。

头像中明暗交界线应该理解为是一个渐变过渡的较宽厚的一个面。把握好有助于体积浑厚的形象塑造。

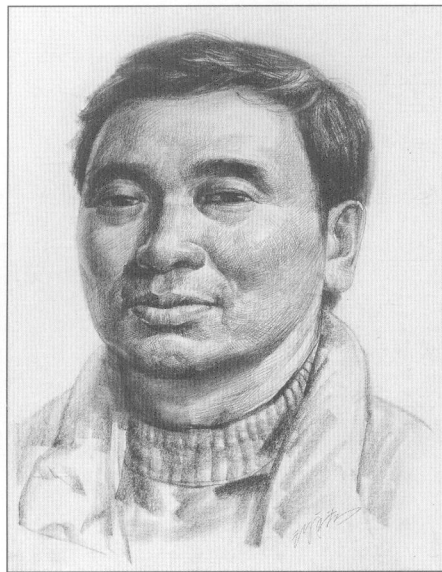
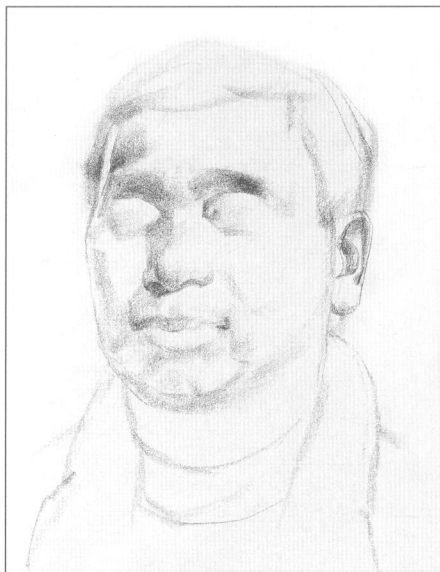
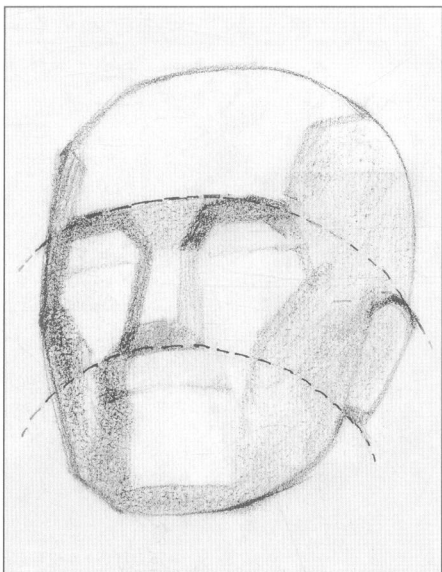
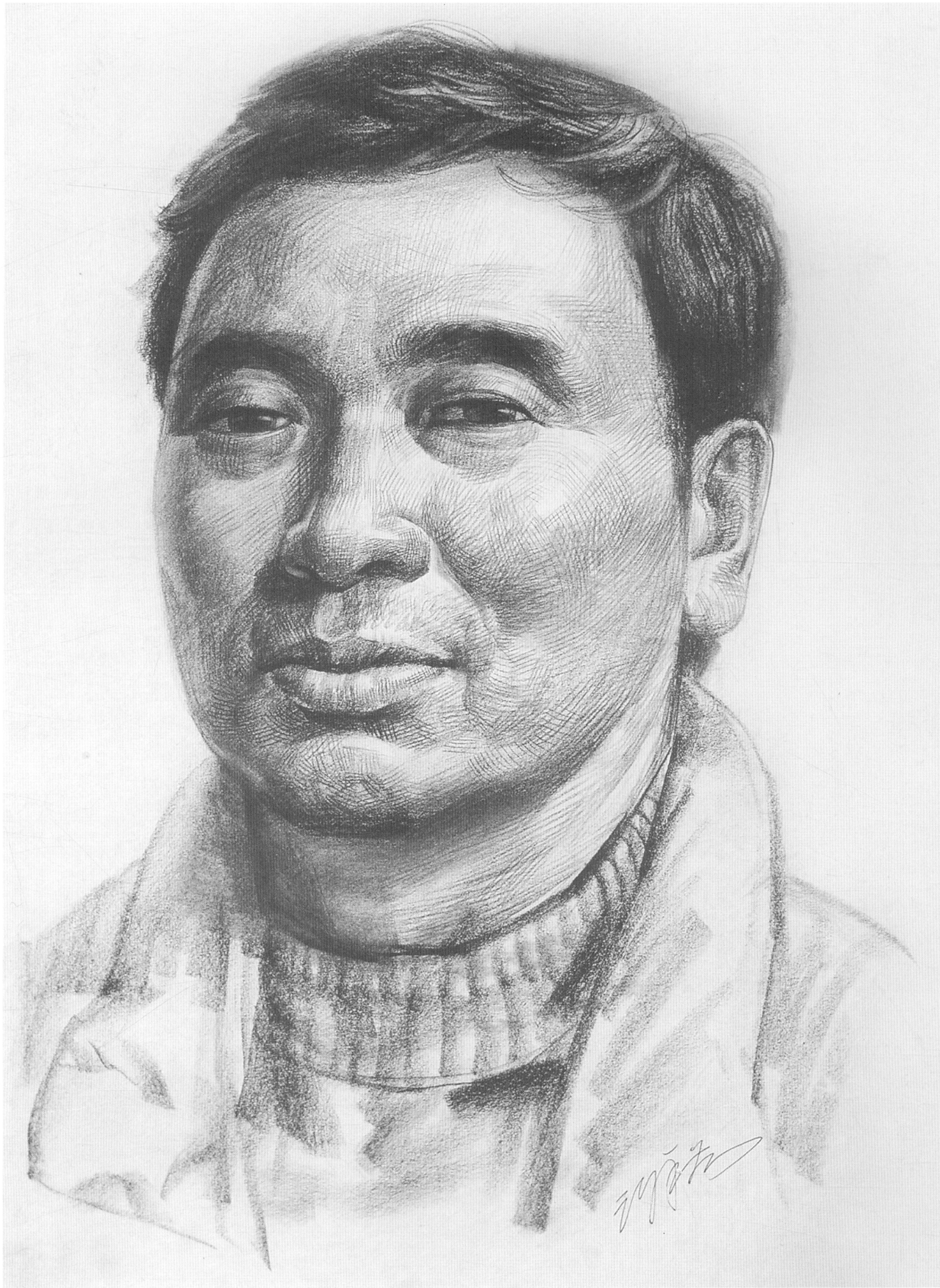
形象基本控制后，先画大调后深入。在胸有成竹时，“该出手时就出手！”可用削尖的硬型木炭笔，以肯定的笔调运用不同排线加以塑造。

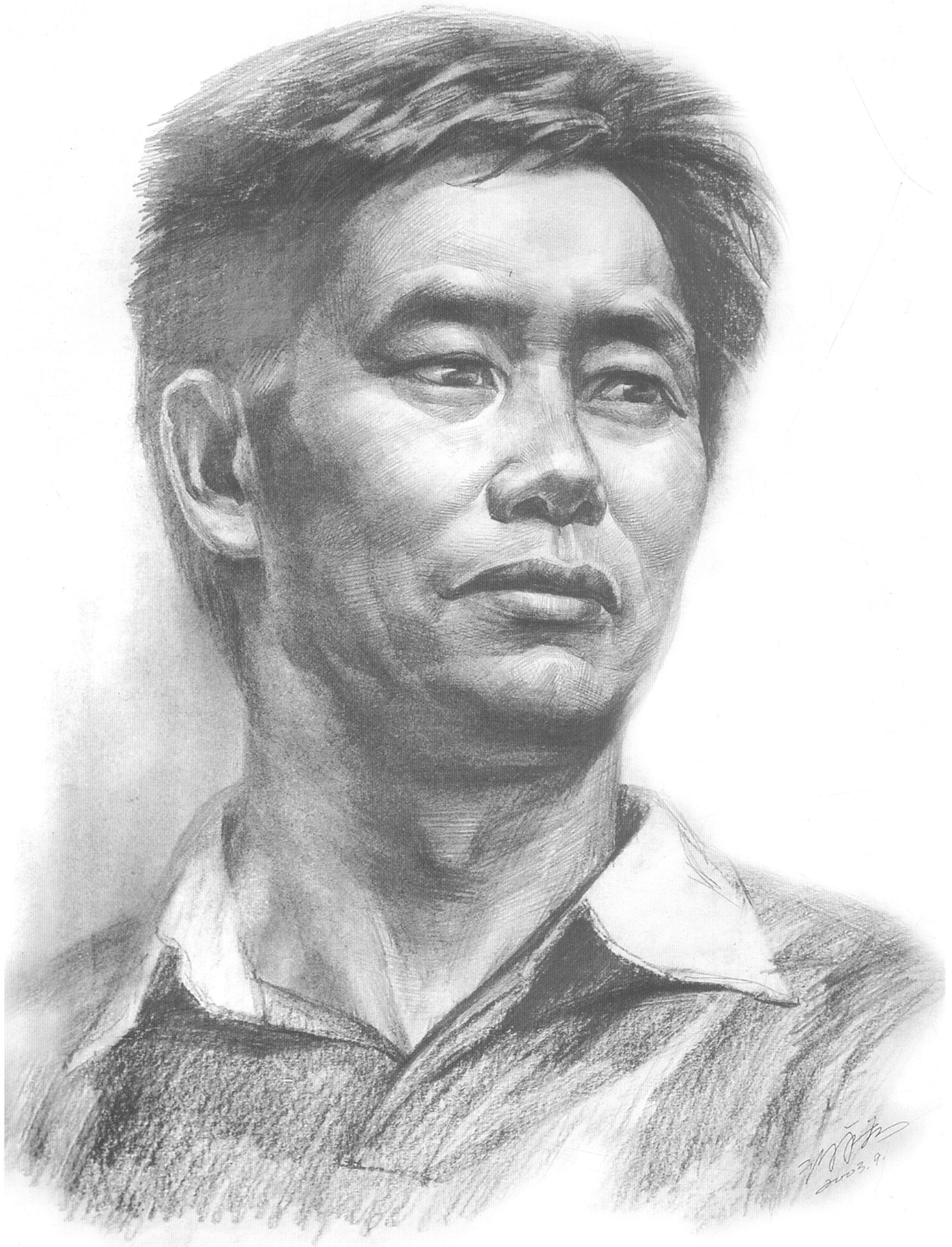
4/5 男性侧仰视头像

头像外形特征，大致可分：“田、甲、由、申、国、目、用、风”，传统称为“八格”。“甲、由、申”是颅顶骨与下颌骨的尖或方来定格。“田、目、国”是颧骨的宽窄与头长的比例来定格。“用、风”是由颌骨的宽窄，开合来决定。此卷为“国”字格。

4/5 侧仰视，曾作为高考的命题要求之一（即只见到一只耳朵的侧视）。衡量是否仰视，只要上端引眉弧线，下端引鼻底弧线与耳相连，弧线愈大，则说明仰视程度愈大。

抓特征上初稿，要轻松笔调，虚拟打形。在此大体基础上再深入。

4/5 男性青年仰视头像