

美术高考捷径

报考美术院校的考生将受益于本书

素描真人头像

- 编者与读者心灵的沟通
- 美术高考前的排忧解难

朱热心 编著

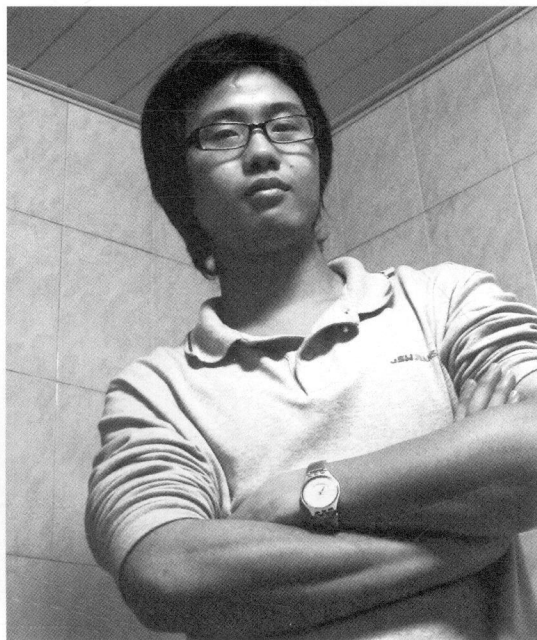
浙江人民美术出版社

“美术高考捷径”丛书主编：朱热心

作者简介

朱热心，浙江台州人。

2005年毕业于中国美术学院视觉传达设计系。在校期间有较多作品发表在《中国美术学院、中央美术学院学生优秀作品选》《色彩》等书刊。海报作品曾参加法国肖蒙国际海报展。长期从事美术基础教学，具有丰富的教学经验。2001年创办“东海画室”，后又创办“热心艺术公社”至今。该“公社”培养的学生在历年高考中取得了较好的成绩。

图书在版编目（CIP）数据

素描真人头像 / 朱热心编著. —杭州：浙江人民美术出版社，2006.6
（美术高考捷径）
ISBN 7-5340-2160-X

I. 素... II. 朱... 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055113号

发行人：奚天鹰
责任编辑：杨海平
装帧设计：张 力
王建峰
责任印制：陈柏荣

《素描真人头像》

浙江人民美术出版社出版·发行

（杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>）

全国各地新华书店经销

杭州东印制版有限公司制版

浙江兴发印务有限公司印刷

2006年6月第1版·第1次印刷

开本：787×1092 1/8 印张：4

印数：0,001-3,000

ISBN 7-5340-2160-X/J·1748

定价：16.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

美术高考捷径 素描真人头像

朱热心 编著

浙江人民美术出版社

写给考生的话

本书呈现给大家的是在千军万马中脱颖而出美术学院学生的美术专业高考独白,讲述美术学院学生在考前专业训练中所遇到的典型问题和应对经验,以及在专业考试中如何克敌制胜的切身感悟。

本书的编者和广大考生一样,都是充满理想、充满活力的年轻人。我们也对生活充满期待,对缤纷的世界充满好奇,在高考前立志进入中国最好的美术学院。不同的是高考已成为我们的过去,站在美院的门槛里,我们更多了些反观自己的勇气和从容。本书入选的作品,有些是有文字注解的,有些是以画面和图形的元素直接传达给大家的。在这里,我相信我们编书的初衷和切入的角度能够跟上你内心的节奏,能够帮助你解开长久困惑的心结,可以这样说:你所关注的,正是我们所努力寻找的。

高考是每一位高三学子的人生转折点。俗话说:“种田的人看稻,读书的人看考”,在高三这个特定的驿站上,你往何处去?

当前报考美术专业的考生日益增多,每年三月,在中国美术学院的校门口,我们都可以看到万人排队赶考的情形,心里不禁唏嘘不已。但对于每一位在通向艺术的道路上不断前进的学子来说,走过独木桥的行程无疑艰辛异常。强大的竞争者队伍中,我可以看到一脸紧绷的你,我相信你的画纸上一定写满了艰辛,你的画纸上一定浸湿了汗水。是啊,努力是必须的。不断地训练,不断地画,画,画!这是我们每一个人的宣言。条条大路通罗马,但你有没有想过如何走离罗马最近的那条路?在你埋头作画的时候,你一定需要更好的方法,你一定需要这条路上的先行者来提醒你:“喂,这里有个陷阱,那里有一丛荆棘。”这正是我们想要为你做的。也许我们并不是高明的导游,也不是资深的引路人,但我们真诚地把自己的经验写在了这里,我们会比谁都热忱地提醒你:“看,你应该从这条路上走。那边的一块石头让我们摔倒过,你可得绕过去。”如果可以,就让我们做一盏灯吧,照你一程,照亮满地泥泞,有真诚相伴,前路其实不远。

怀着这样的真诚,怀着对高考时光的怀念,更怀着对艺术的热爱,一群在黑色的三月拼搏过的美术学院的年轻人把自己的思考和经验,把自己的才情和嘱托以一本书的方式捧到了你的面前,等待与你的目光和心灵相遇,更由衷地期待着点亮你的三月。

最后,让我们双手合十,低下头,为艺术的道路上后来的兄弟姐妹们祈祷。

别忘了,我们在美术学院等你!

中国美术学院

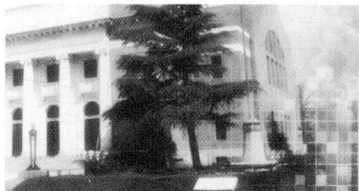
中央美术学院

鲁迅美术学院

广州美术学院

西安美术学院

素描真人头像学习的捷径

素描真人头像是高等美术院校入学考试时出现最多的一个科目，可见其重要性。比起素描石膏头像，它更能考察一个考生的造型基础能力和绘画艺术方面的修养。石膏头像是绘画的基础，真人头像是绘画能力的进一步深化。那么究竟怎样才能画好真人头像呢？

画真人头像前一定要具备一定的画石膏头像的基础，因为石膏像是更加概括的真人头像，理解起来相对容易。

真人头像从结构方面来讲和石膏头像没有本质上的区别，只是石膏头像相对概括，而真人头像需要自己去理解概括。画真人头像难的地方主要有两点：一、对皮肤质感的表现；二、对人物神态的把握。

初学素描真人头像的同学经常会因为石膏头像的影响而把真人头像画得“硬邦邦”的，这都是皮肤的质感没有表现到位的缘故。要解决这个问题必须深入体会、理解这两种材质的不同之处，石膏面的感觉相对较硬、较挺，而且它是白色的；而皮肤是有色素的，质地相对柔软，所以从处理的方法上来说，画皮肤时明暗的过渡会很柔和，而且亮部的调子也应该是浅灰色的。同学们可以通过实践、模仿再实践的一系列循环过程改进自己对肌肤质感的理解，主要就是以写生结果对比真人和优秀习作来发现自身的不足，在下一次的绘画实践中逐步克服上一次的缺点。值得一提的是，多临摹和看书能有效地提高绘画水平。当然不是随便地画和翻阅，而是要仔细观察范本对块面的表现、对线的排列安排以及对过渡调子的处理。

人物神态的把握要以动态为前提，了解整体动态，才能从大关系上确定人物的神态。最忌讳的是把头和脖子的动态画得很直，那样再怎么表现人物表情都会显得呆板、僵硬。眼睛是心灵的窗户，无疑是五官中对神态最具表现力的。眼部肌肉的松紧可以体现或凶悍或慈爱、或紧张或坦然的神情。而眼珠的动向更是要与人物动态相融合，表现或期盼、或失落、或漠然的心理变化。眼眸要画得黑且透明，要注意眼睛的边线以及眼角应该与眼皮融合。神态的另一个决定要素是嘴，确切地说是嘴角。蒙娜丽莎之所以迷人，就在于她微微扬起的嘴角。正确把握咬肌和口唇肌肉是表现嘴角神态的基础，所以同学们千万不能小看对一些骨骼和肌肉的基本常识的学习。

很多美术院校考察默写真人头像，其实从一定程度上说默写比写生容易，写生有参照物，要尽量真实地反映它，而默写可以随心所欲，只要平时把不同年龄和不同性别的头像特征记住，到时候就可以自由发挥。当然，要真正画好默写，最关键的还是平时的积累和更多的练习，数量决定质量。

以上是我在学习真人头像方面的一些心得，也可以说是给广大考生的一些建议，希望对大家有一定帮助。

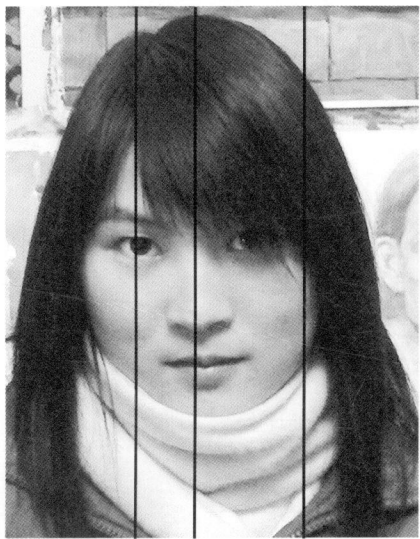
1 素描真人头像写生答疑解惑

一问：怎么才能把形画得更准确些？

答：形要画得准最关键的就是要多练，不断提高自身对形体的敏感度，这是个积累的过程。当然，在起形的过程中有很多技巧，我具体谈谈我感受最深的几点。

1. 通过垂直线和水平线来比较各个骨点。垂直线和水平线是最标准的辅助线，通过测量可以明确地了解各骨点间的上下、左右位置。

垂直方向具体的骨点比较

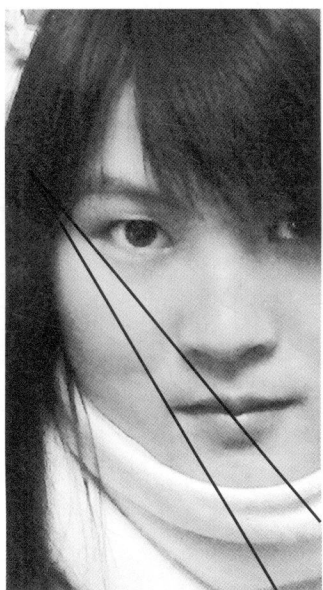

水平方向具体的骨点比较

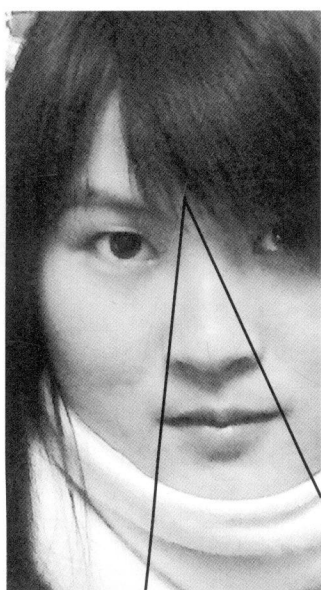

2. 通过角度斜线及其延长线来比较各个骨点。把骨点和骨点连接起来会形成一个角度，通过判断这些角度的大小可以了解形画得是否准确。

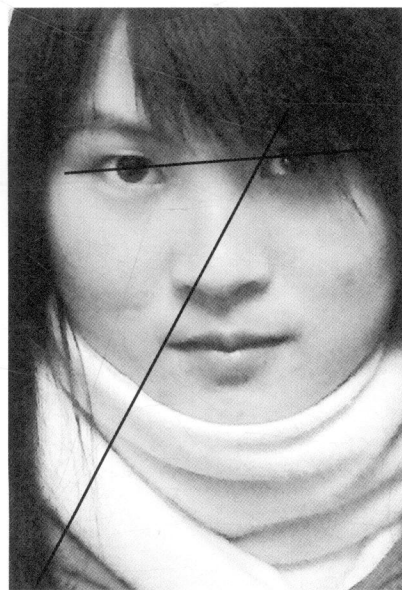
小于 30 度

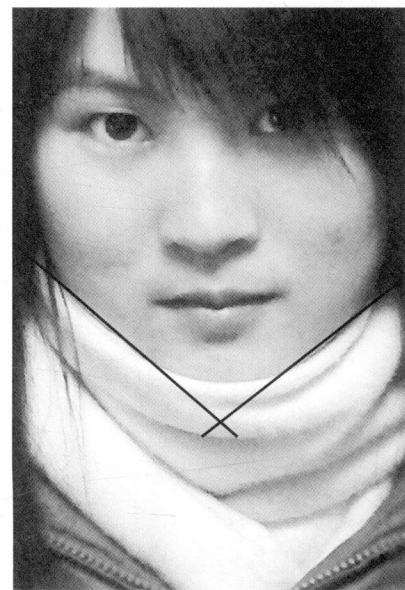
大于 30 度

大于 45 度

大于 90 度

二问：经常画“灰”怎么办？

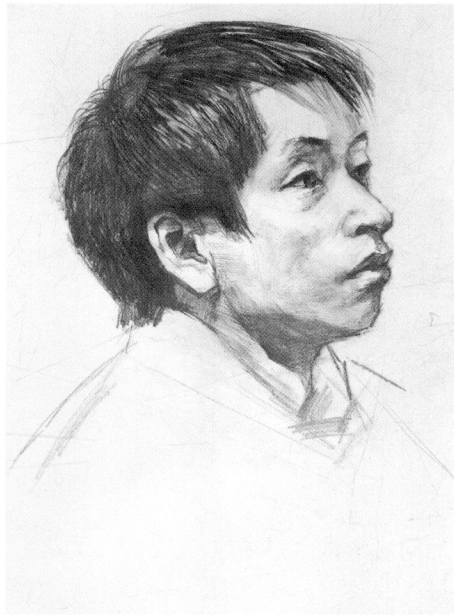
答：这是一个调子对比的问题。画时要从暗部画到亮部，如果先从亮部开始画，调子掌握得不好就容易把亮部画“灰”，这样暗部也无法深入下去，画面就会显得“轻飘”，没有重量感。反之，先画暗部，在暗部调子的对比下再画中间层次和亮部，就能很好地把握住大体关系。

亮部基本上没画

开始铺上中间的层次

等暗部基本刻画完成再开始塑造亮部的细节

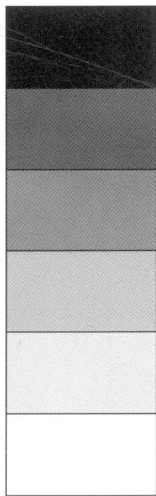
三问：画真人头像和画石膏头像有什么区别？

答：扼要地说，真人头像写生和石膏头像写生从观察方法到表现步骤没有什么本质的不同，但在具体的表现技巧上有些细微的差异。总的来说有两点：一是石膏像更加概括；二是质感表现不同。

- 一、石膏像的形体结构与肌肉的起伏关系是雕塑家用雕刀塑造出来的，它有明显的体面归纳、概括和处理痕迹。
- 二、石膏像表达的是石膏质感，而真人头像表达的是皮肤以及毛发、衣服的质感。

从石膏的质感来说，石膏像的暗部不宜画得太深，不然就表现不出石膏的质感，而像青铜。

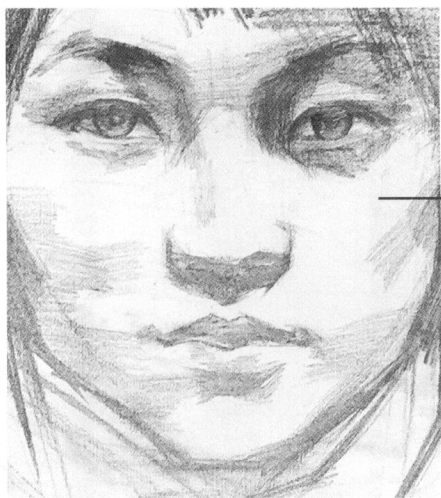
不同质感所造成的不同调子

真人头像的质感相对石膏像来说要复杂得多，皮肤、毛发、衣服无论从质地上还是颜色上都有很大区别。

四问：怎么表现皮肤的质感？

答：皮肤的质地总的来说相对柔软，它与石膏不同，石膏可以画得很硬。表现皮肤时可以在明暗的过渡上刻画得深入些，让过渡更加自然。另外，不同年龄的人皮肤的质感也有所不同，年轻人的皮肤较为光滑，老年人则粗糙些。

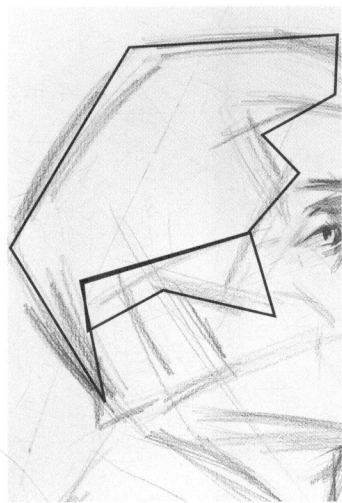
光滑且颜色较浅

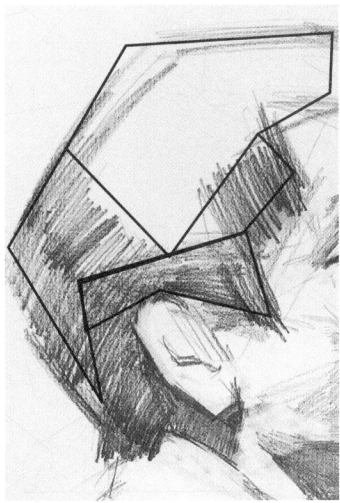
粗糙且颜色较深

五问：怎么表现头发？

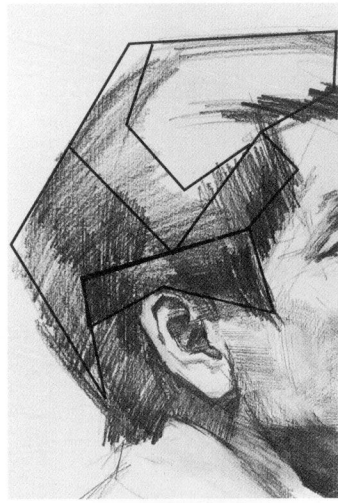
答：画头发，首先应该根据人物头部受光角度分出明暗体块关系。头发不能简单地理解成黑色，它也有受光、背光、反光层次，同时应将这些明暗结合人物具体的头骨结构加以考虑，应该顺着头发的生长方向轻松地用笔，这样才能画出厚度和蓬松感。

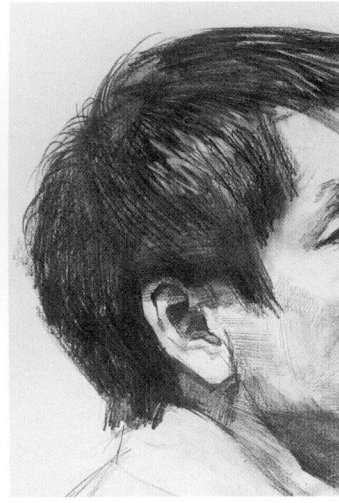
先是最简单的两个块

将体块具体化

继续深入表现

顺着头发的生长方向用笔

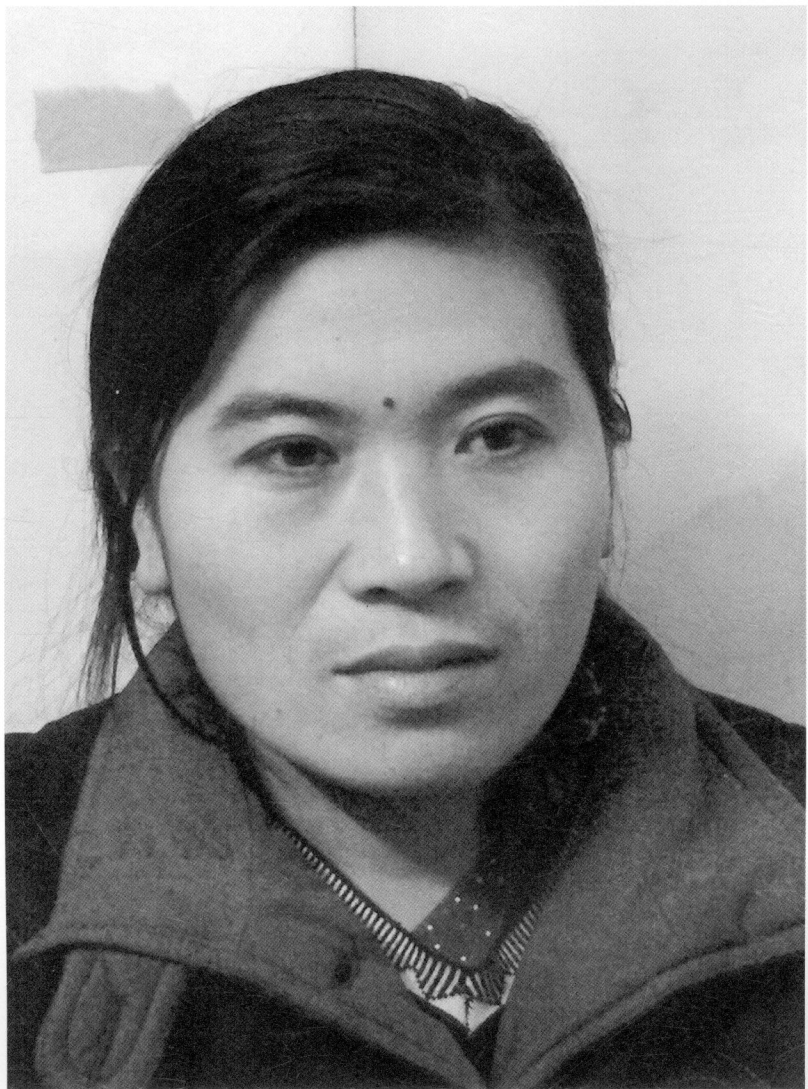
六问：怎么表现衣服？

答：用笔应该轻松，不要拘泥于小的细节。画衣服是为了衬托头部的效果，如果画得太细致就会削弱头部的表现力。

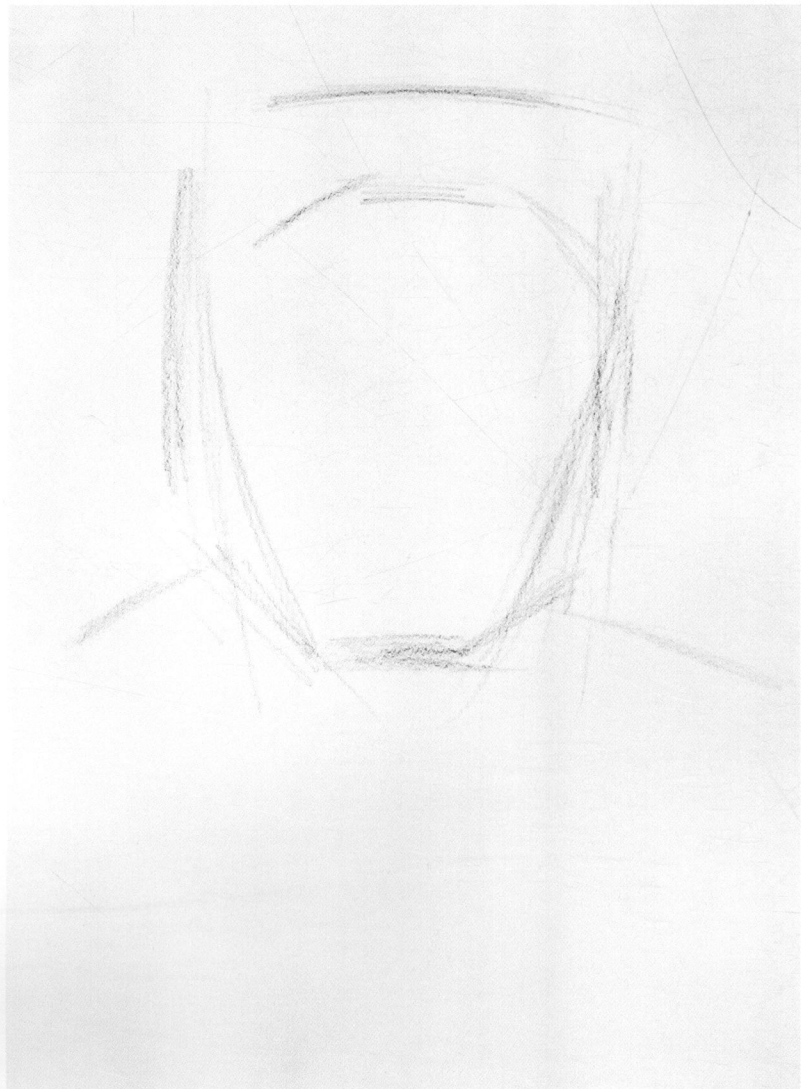
七问：考试时是用炭笔好还是用铅笔好？

答：铅笔和炭笔相比，铅笔的优势在于可以画得更加细致，而炭笔则效果比较强烈。考试时用哪种笔并没有硬性规定，喜欢用铅笔的同学也可以尝试用炭笔，说不定会有意想不到的效果呢。虽然两种工具各有优势，但因为它们的特性不同也会导致一些问题的发生，比如铅笔容易画“腻”，而炭笔容易画“黑”。

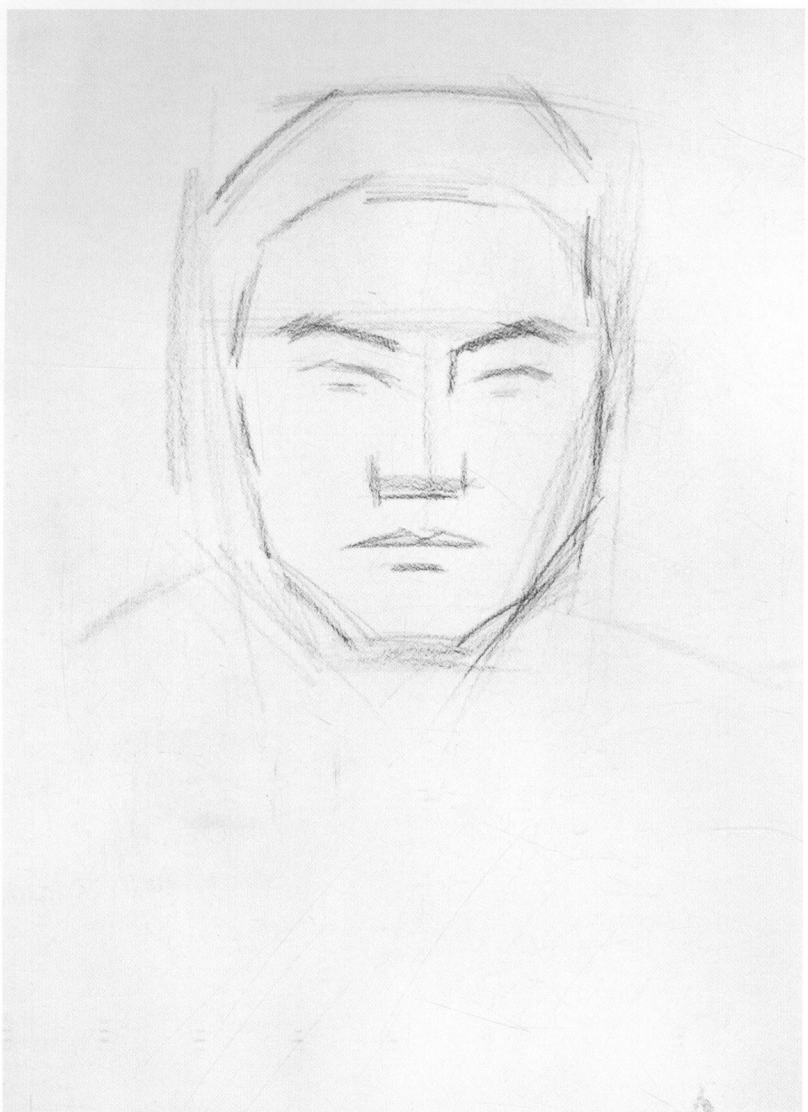
2 怎样深入刻画中年女子头像

中年女子头像是近年来各大美术院校的高考试题里出现比较频繁的题目。答这类试卷时在起稿前一定要仔细观察模特的整体特征。

步骤一 观察后凭着第一印象马上在画纸上勾勒出大致的脸部轮廓。

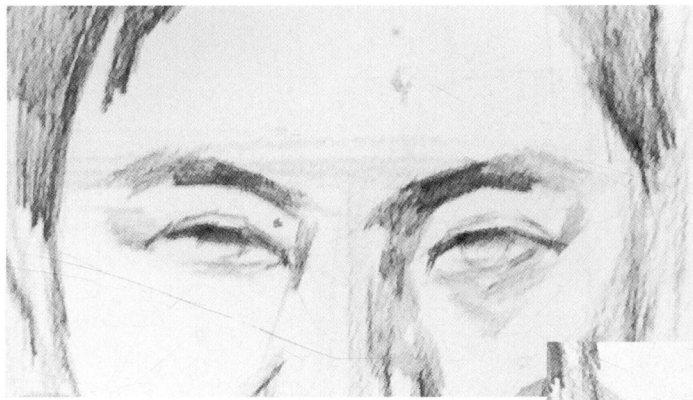
步骤二 接着大致确定五官的位置。

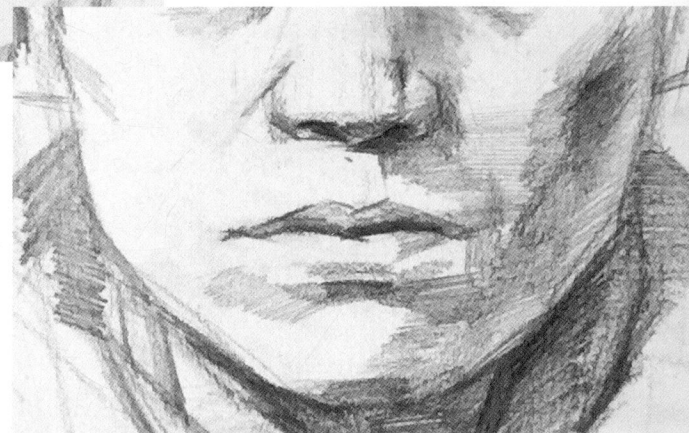
步骤三 五官可以先上点明暗,使形象特征更加明确,以便后面的进一步调整。为便于修改,辅助线可以暂时保留。

步骤四

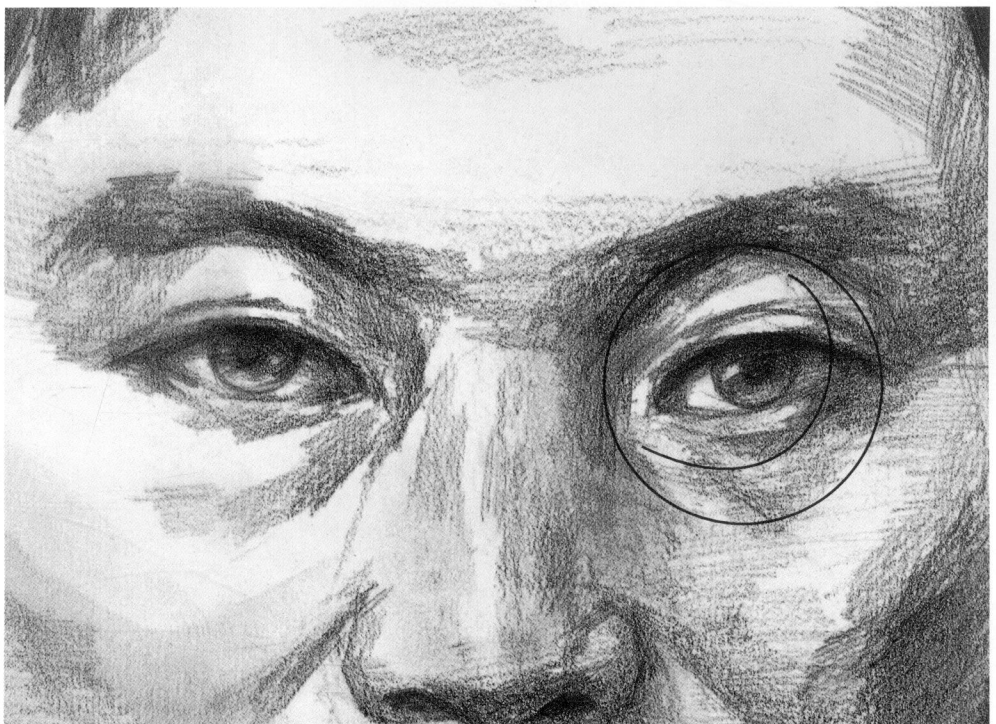
先画出眼睛的体积，但不急于刻画眼球。

两个嘴角不能画得太尖锐，应柔和些。

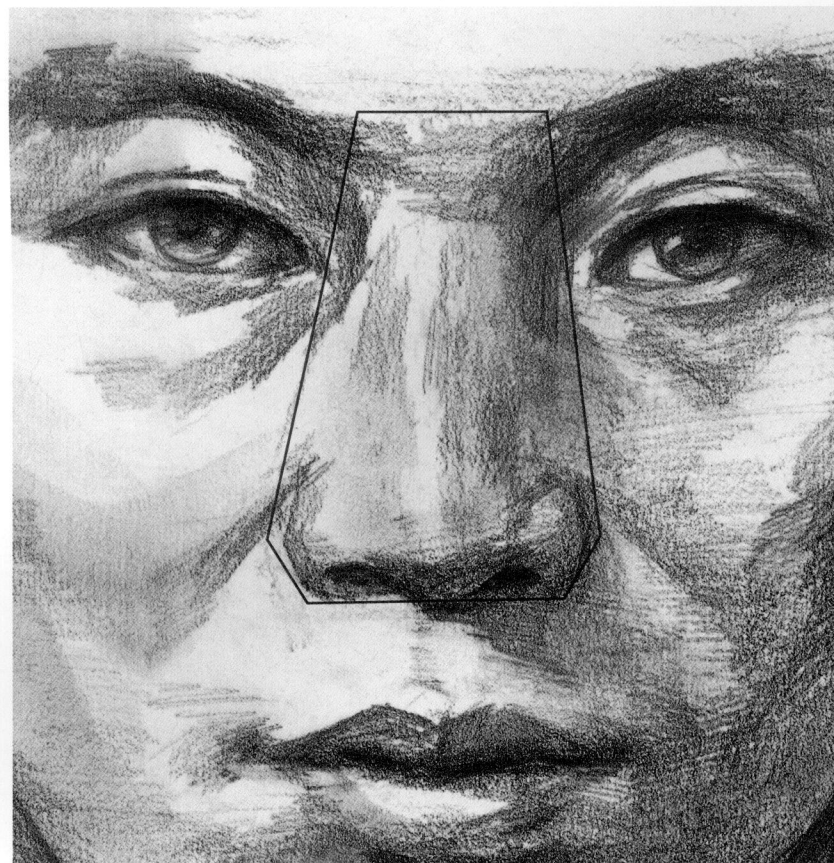
步骤五

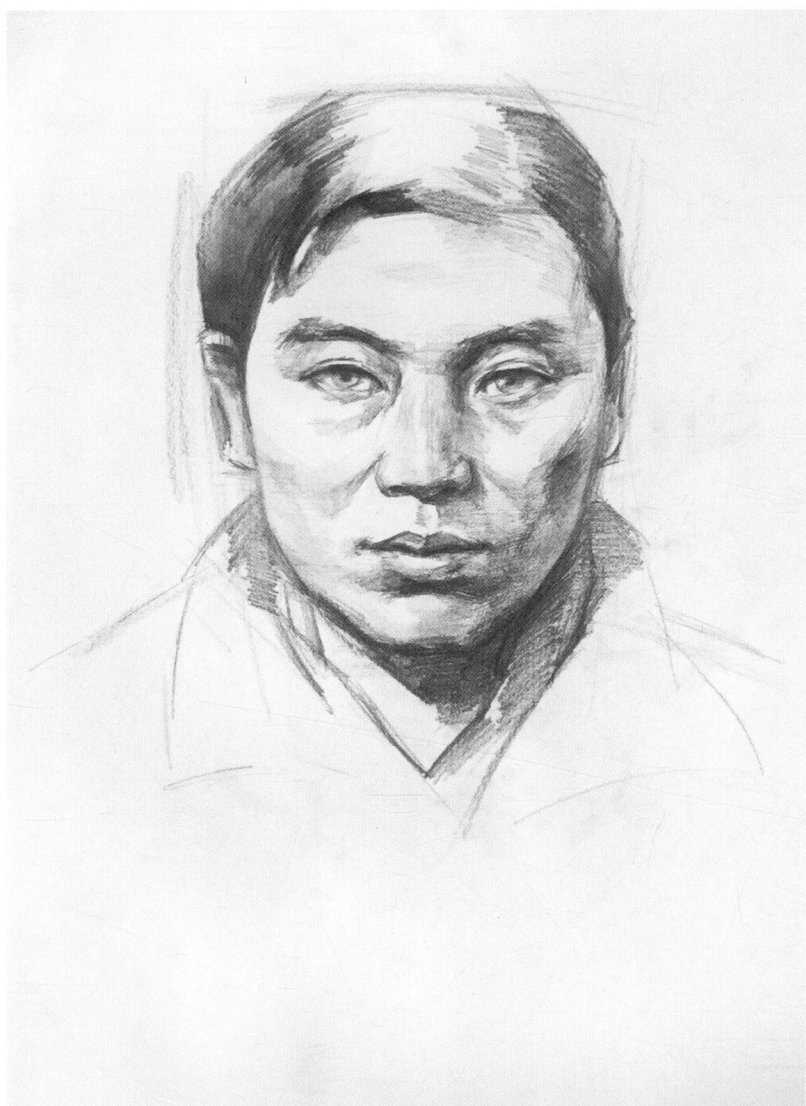
眼睛是个球体，没有塑造出体积感，刻画得再细致也不生动。上眼皮对眼球产生的投影应该表现到位，这样神态会更生动。

步骤六

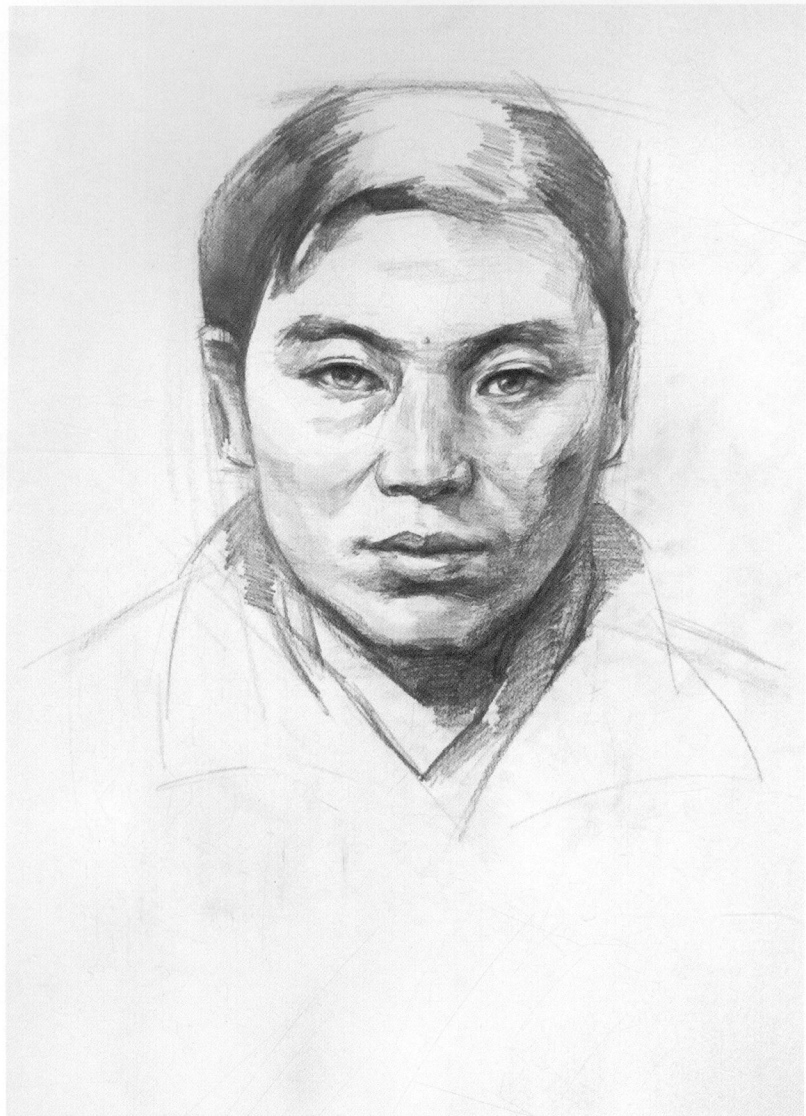
加强对鼻子明暗面的塑造可以加强空间感。

步骤七 画到这一步时，画面已基本完成，这时应该调整自己的心态，把着眼点重新放到画面的整体关系上。

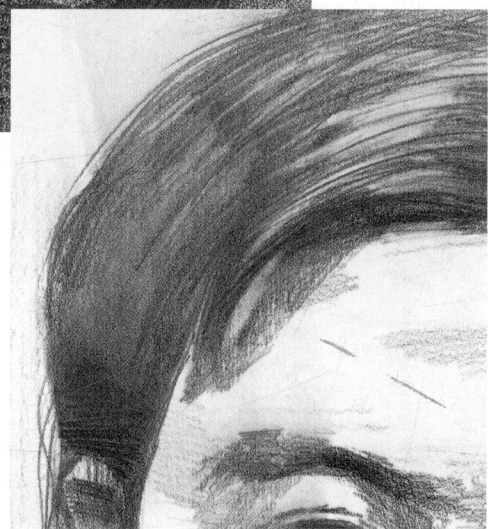
女性的皮肤比较细腻，所以排线画得细密些会比较适合。面和面的衔接不宜太硬，要适当地用手或纸巾擦拭一下。

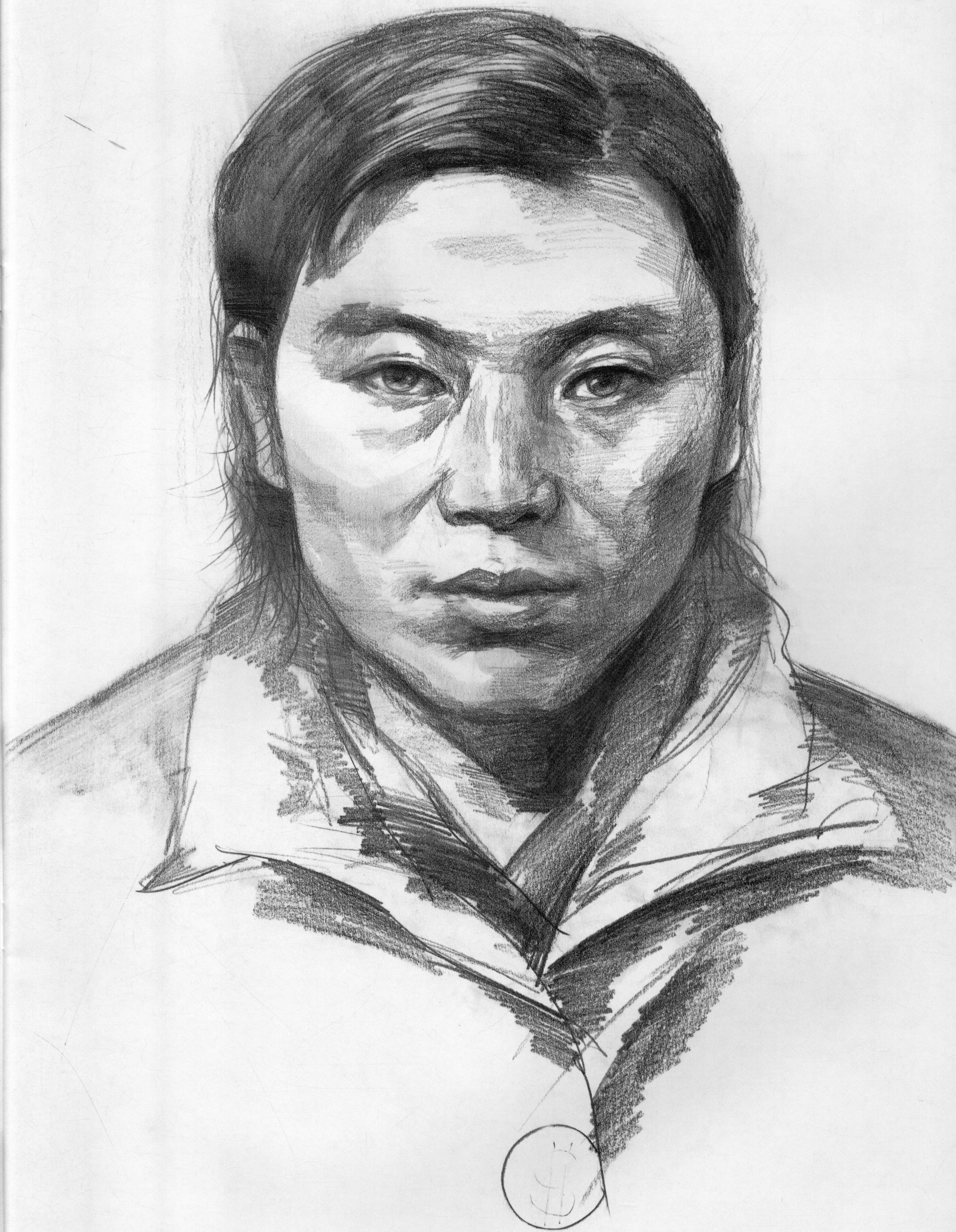
步骤八 最后应该进一步加强刻画眼睛、鼻底、嘴唇、下巴等细节。

女性的嘴唇一般比较饱满，可以通过加强厚度来增强体积感。

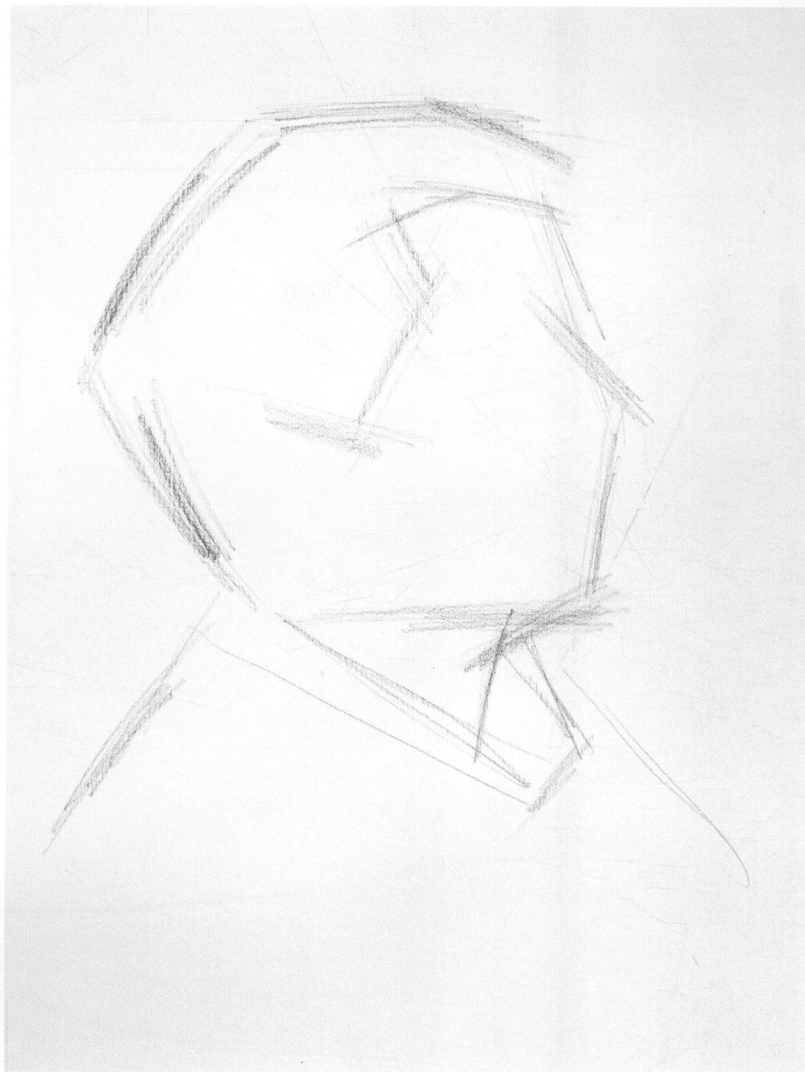
头发要耐心地一层一层往上叠加，叠加得越多越具有厚度感。

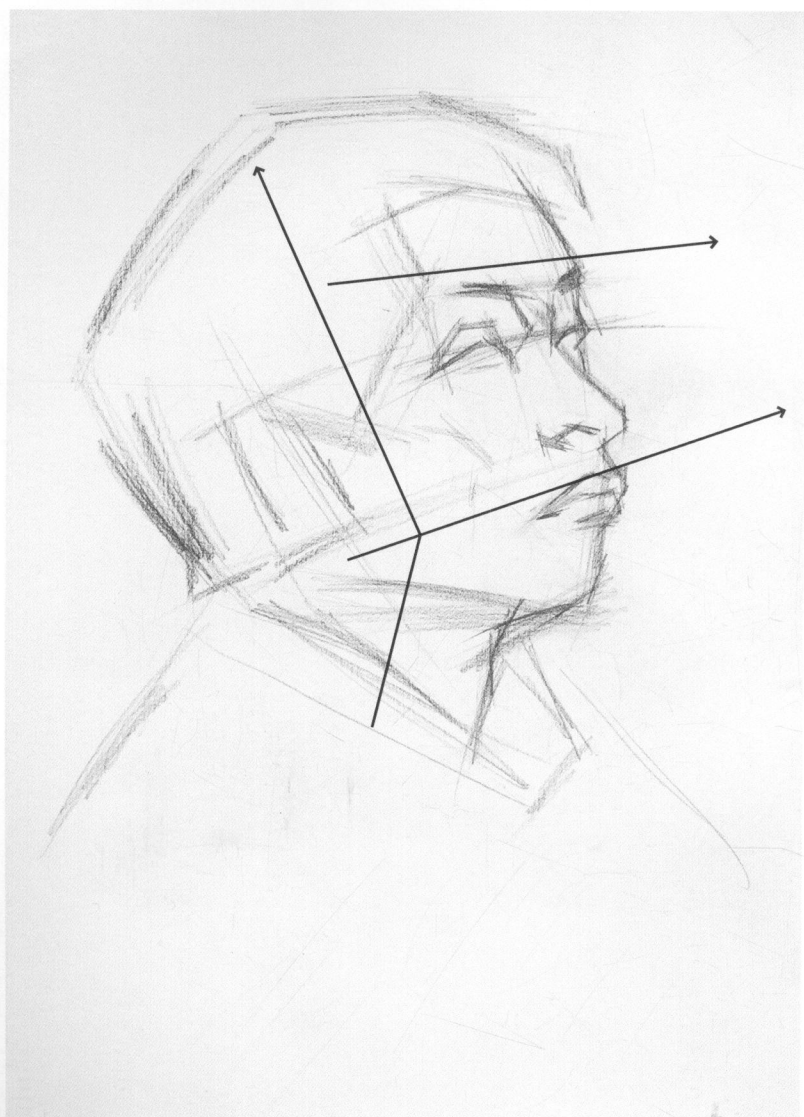
3 怎么表现青年男子头像的精神面貌

先认真观察头像的神态和特征。

步骤一 确定构图，用直线概括地画出头像的大体轮廓。

步骤二 确定大的形体后画出五官的位置。人物的动态以及透视关系对表现人物的精神面貌至关重要。

步骤三 注意五官的特征，在头、颈、胸三者关系正确的前提下先表现出五官的暗部。

步骤四 要时刻把握画面的整体效果,用概括的明暗调子把人物的结构关系表达得更加清晰。

步骤五 在画明暗交界线时,用线稍微重一点,同时要考虑整体关系。

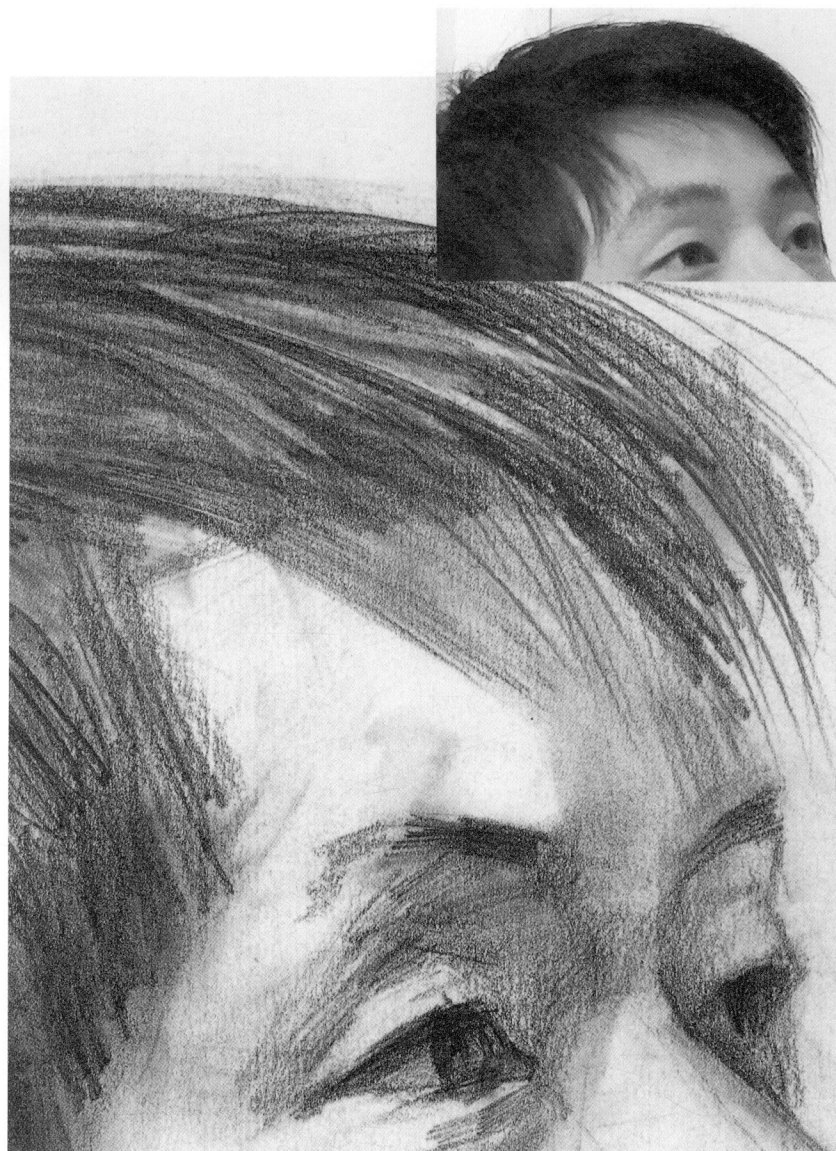
步骤六 画暗部尽量用软铅,用笔要松,不能画得太“紧”。

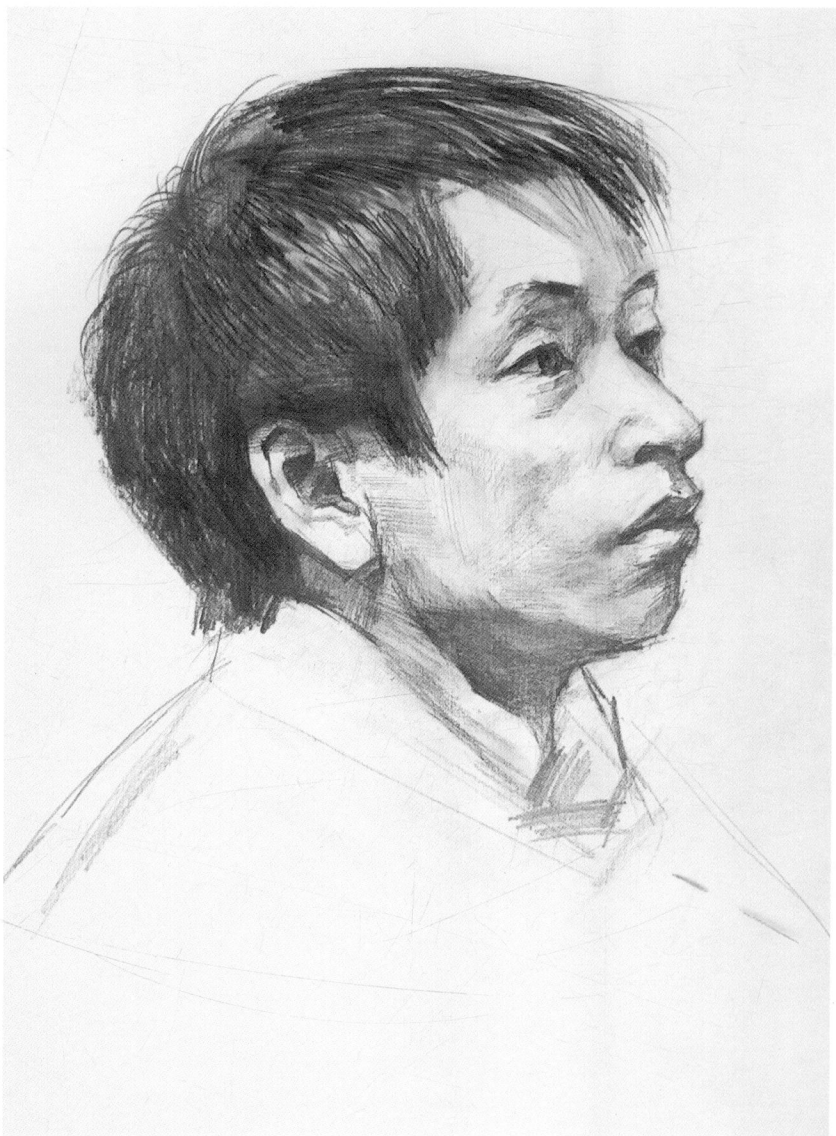
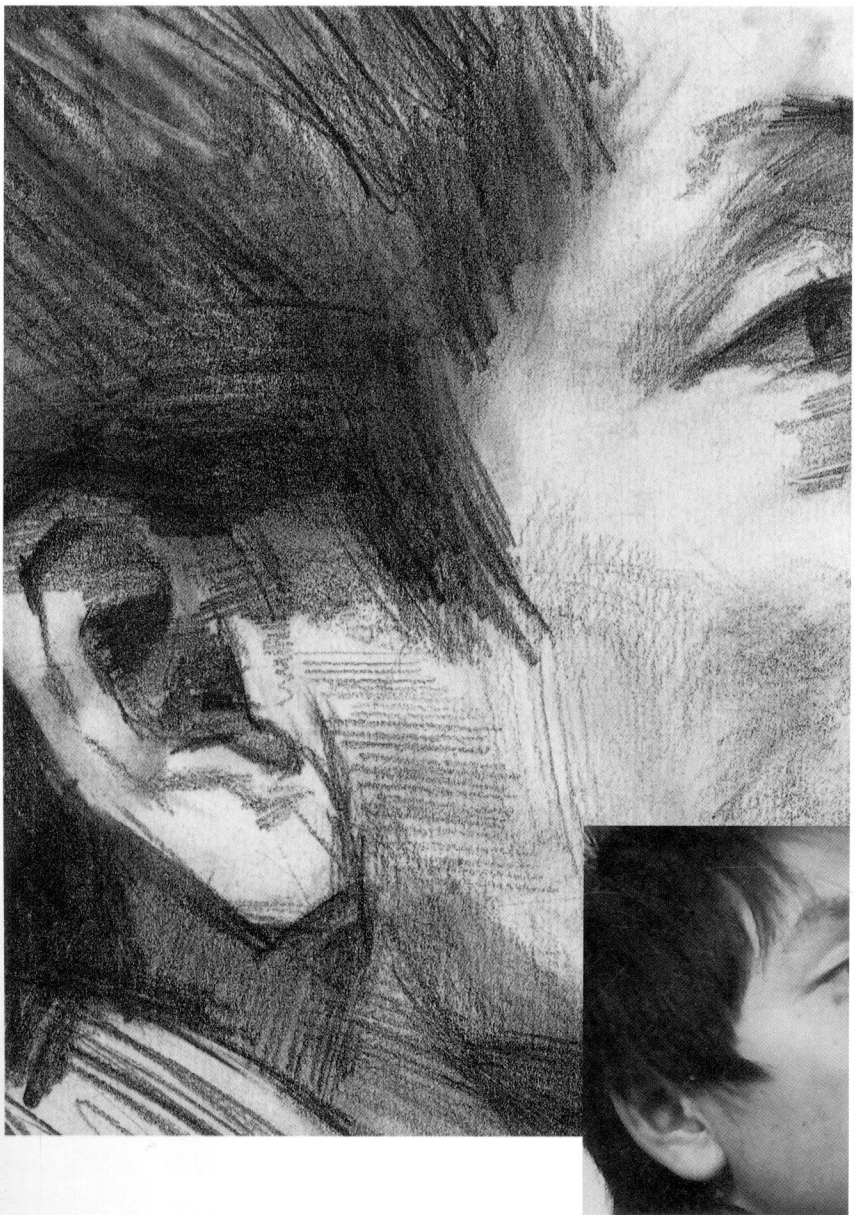
步骤七 眼睛和嘴是最能表现人物精神面貌的,要反复地加以推敲、刻画。

步骤八 头发的投影不仅会影响到对前额的塑造，还会影响到耳朵、脖子的形体。

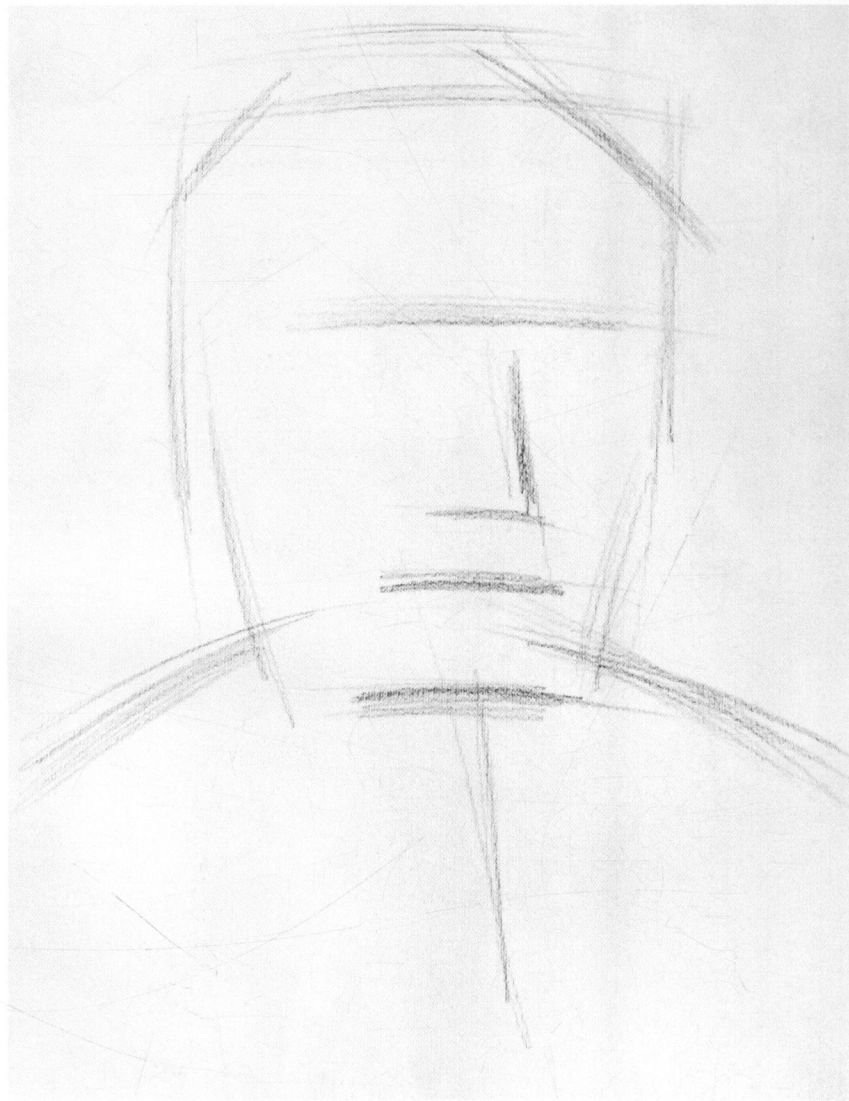
精神面貌的表现不仅靠五官的刻画(虽然对五官的刻画很重要),光感的表现也可以很好地表现出一个人的精神状态。头发的投影很容易表现出光感,但如果要表现到位必须画出光线的通透感。一般光线下投影不会很明显,所以需要自己加以强化和概括。

步骤九

4 怎样表现老年男子头像的特征

仔细观察老年男子头像，要在心中储存下对象给你的第一印象，包括年龄、相貌特征、表情、肤色。不管模特的表情动态怎样变化，尽量以第一印象为标准来进行刻画。

步骤一 开始起形时要迅速抓住动态的特征以及五官的位置来画。

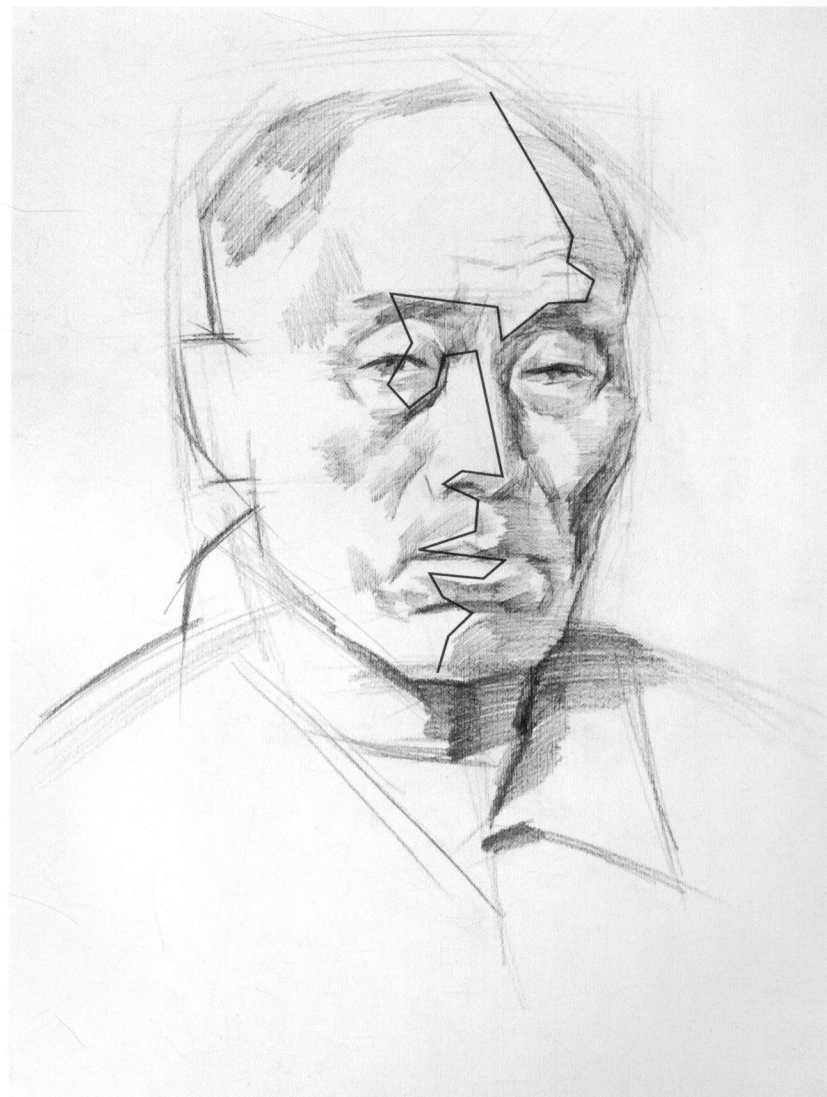

步骤二 确定了大的形体可以稍微表现一下五官的体积感，使人物的特征更加明确。

步骤三 对人物进行塑造以五官为中心慢慢向两侧延伸。

步骤四 从整体出发，画出头发、脖子、衣领。

步骤五 从明暗交界线着手，进一步刻画五官以及额头、颧骨等关键结构处的灰调子。

步骤六 画好灰调子后，暗部会显得不够暗，可以继续加强对五官暗部的刻画。

步骤七 再次从整体效果出发，对耳朵、咬肌进一步刻画。