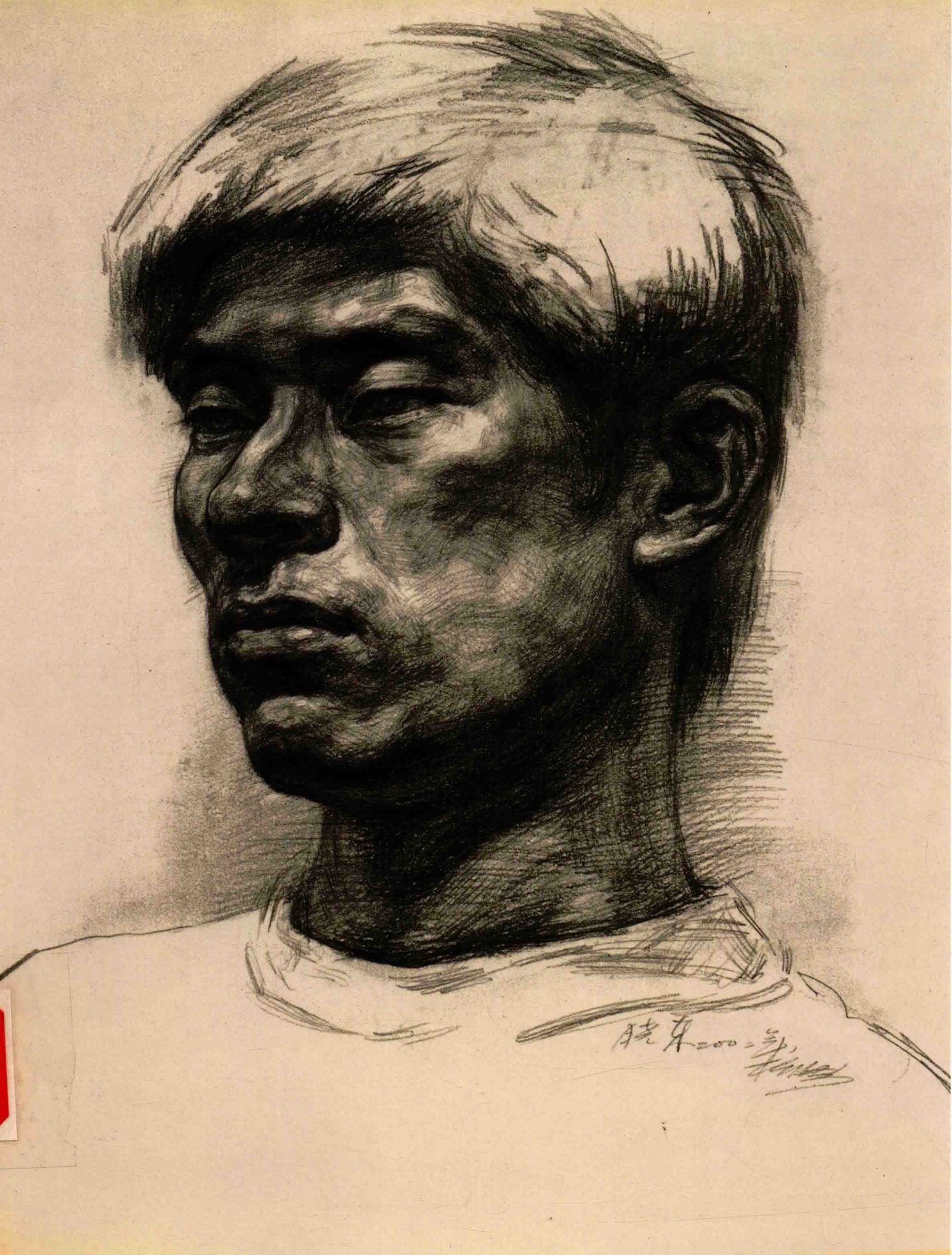

MING JIA SU MIAO

名家素描头像表现实例 ①

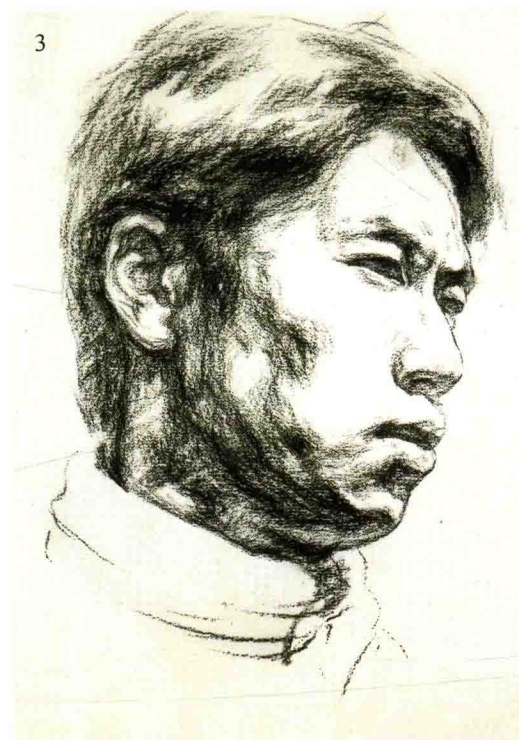
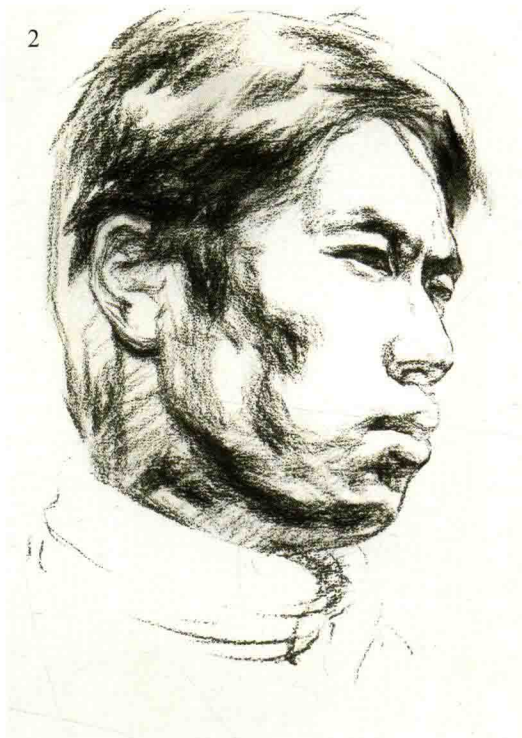
刘晓东 著 湖北美术出版社

人物形象最为生动完美，又富于动态、表情和个性特点的变化，准确地画好人物形象显得比较困难，这需要有较强的观察能力、理解能力和较好的素描表现技巧。因此，在美术专业的入学考试中，人物头像素描自然成为检验考生基础造型能力的重要手段之一。

刘晓东先生在考前美术教育方面用心多年，积累了丰富的经验，是全国很有影响的教师。本书选编的刘晓东人物头像素描表现实例，画面洒脱而不散乱，造型严谨而不刻板，作品扎实、生动，有着很强的绘画感，这也许是刘晓东作品倍受青年朋友喜爱的原因。我们希望，广大的考生朋友在临习、欣赏这些实例的同时，能够真正体悟出人物头像素描造型和表现的艺术真谛。

编者

1. 我比较喜欢用木炭和炭笔画头像，因为使用这些材料，画面比较生动，且效果也不错。
2. 确定好头、颈、肩的形状，用木炭条轻轻拖拉出暗部的色调。
3. 从明暗交界线和五官开始逐步刻画，在表现时，自始至终不可将某一局部深入得太死，以免影响画面的整体性。
4. 这一步要统观全局，可采取边画边调整的表现方法，始终保持形、色、结构为一体的生动画面，直至结束。

3214/78.1

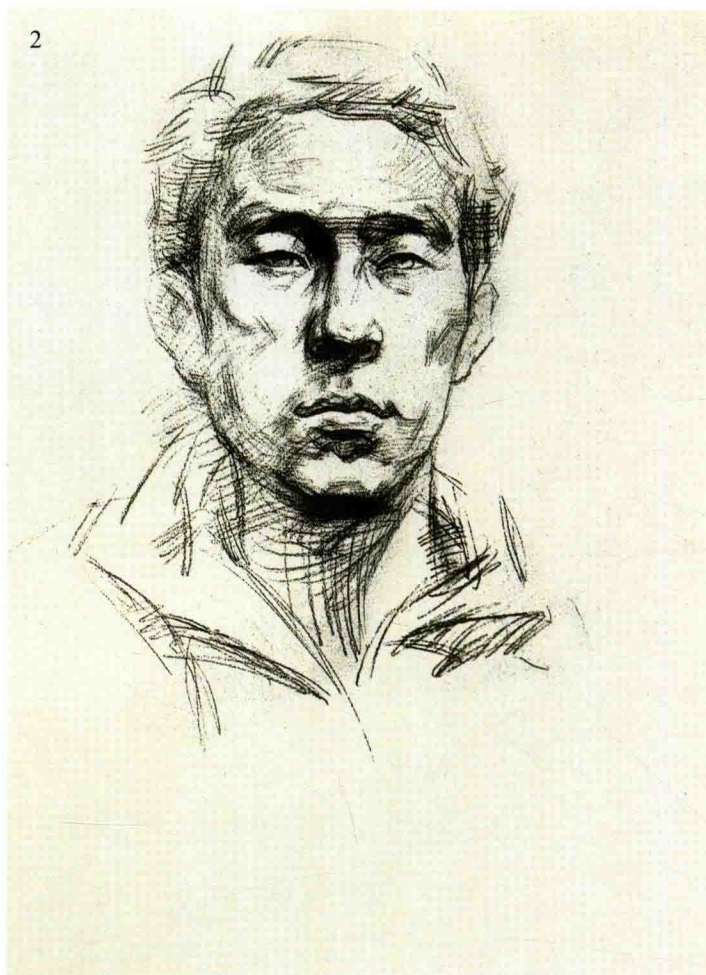

仰视的男青年

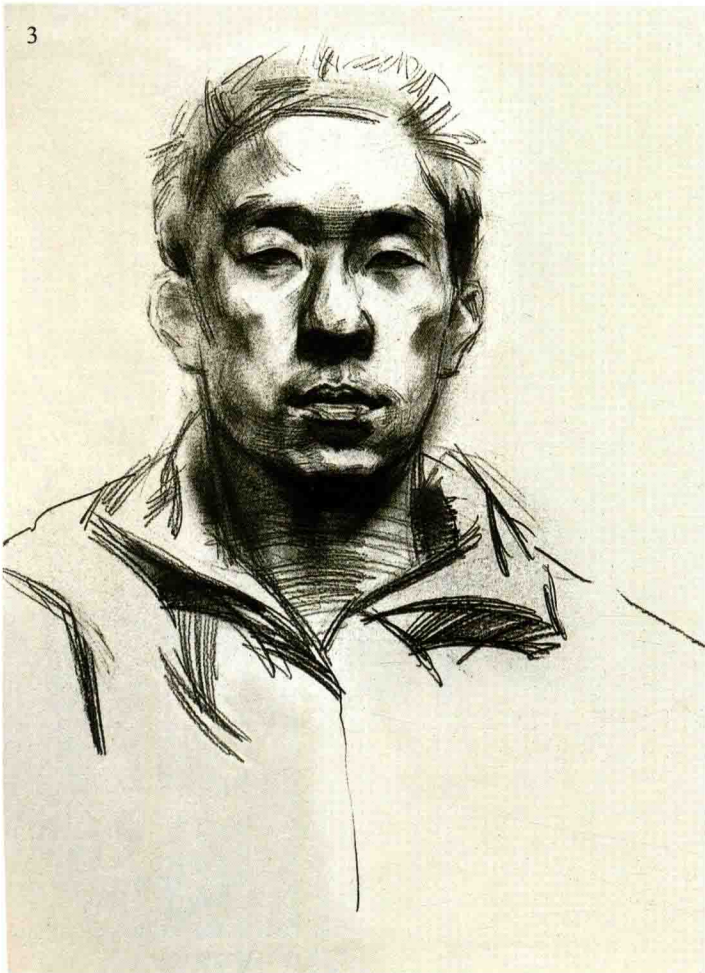
1

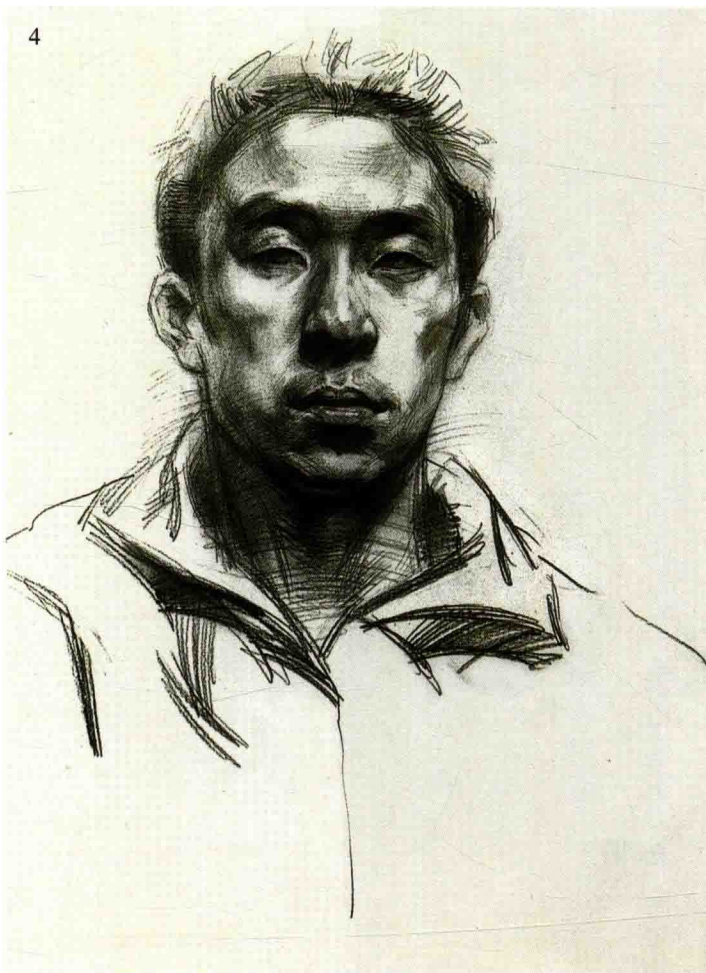
2

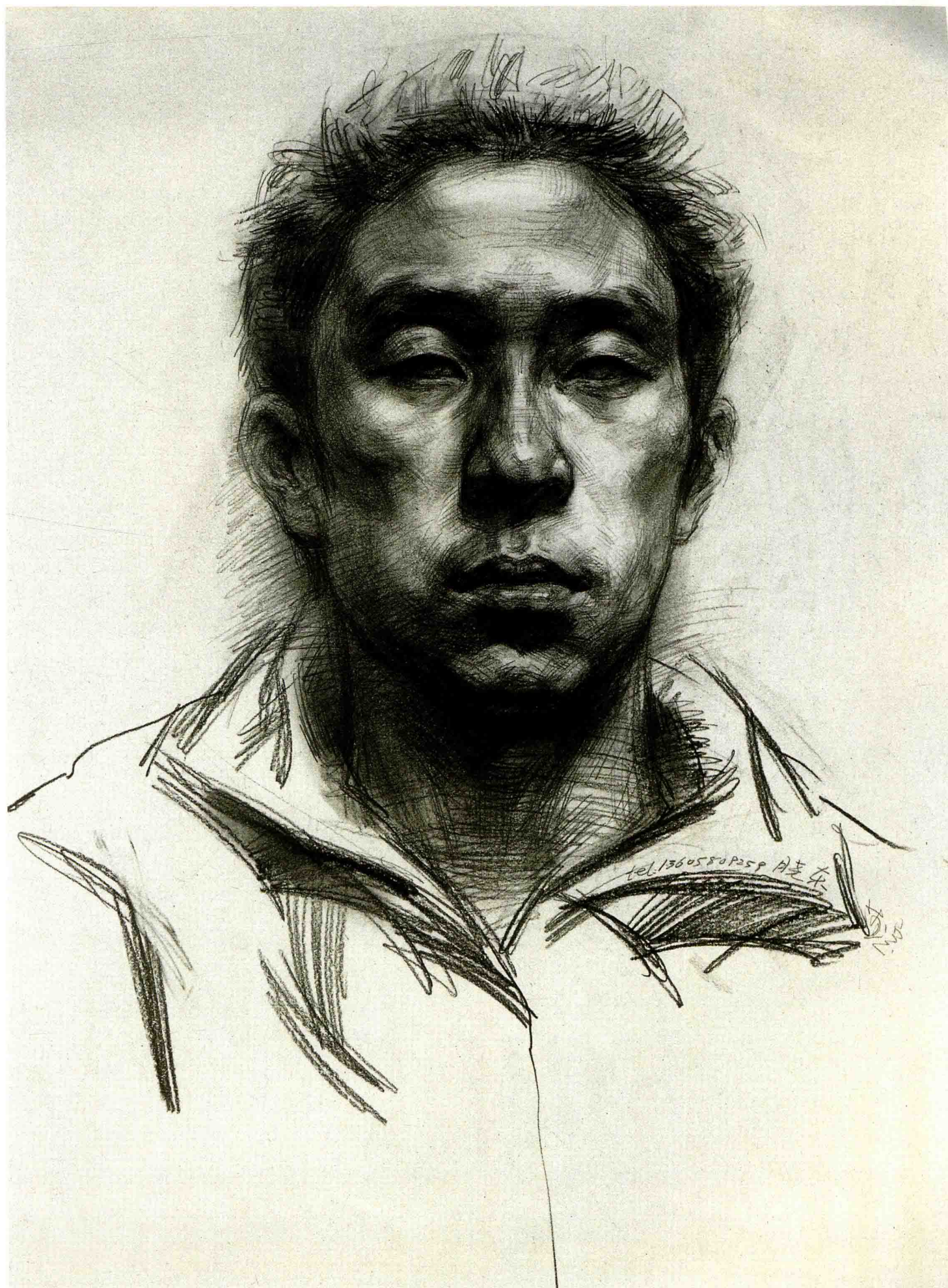
3

4

1. 人物头像画多了,无需每一次起稿都用直线,可以尊重自己的感觉去画,这样画面就比较生动。
2. 确定五官的位置,将其色素加深。
3. 适当用手进行揉擦,使面部的黑白灰体面明确。采用这种表现手法,必须对结构理解清楚,否则,会导致画面的混乱与匠气,从而失去艺术感染力。
4. 重新用细线严格地找出头部的结构关系,同时加强线面的连贯性,使形象自然得体且不生硬。

金发男青年

1

2

3

4

1. 选好位置后，用直线画出大的轮廓，确定头部各部位的比例关系，要抓住对象的基本特征，用线简练概括。
2. 借助垂直、水平等辅助线，画出五官的比例关系，如额骨、眉弓、颧骨、下颌骨等部位的大小比例和位置。
3. 接着画出结构的转折关系和穿插关系，用笔轻重适度，逐步塑造结构关系和体面关系，不要急于求成。
4. 正确处理骨骼和肌肉的关系，明暗调子围绕结构逐渐跟上，使面部调子更加丰富，有层次感。在调整过程中，根据画面的实际情况，有目的、有选择地进行，对画得过多过繁的地方，要果断采取减法，不必犹豫。

女青年肖像

1

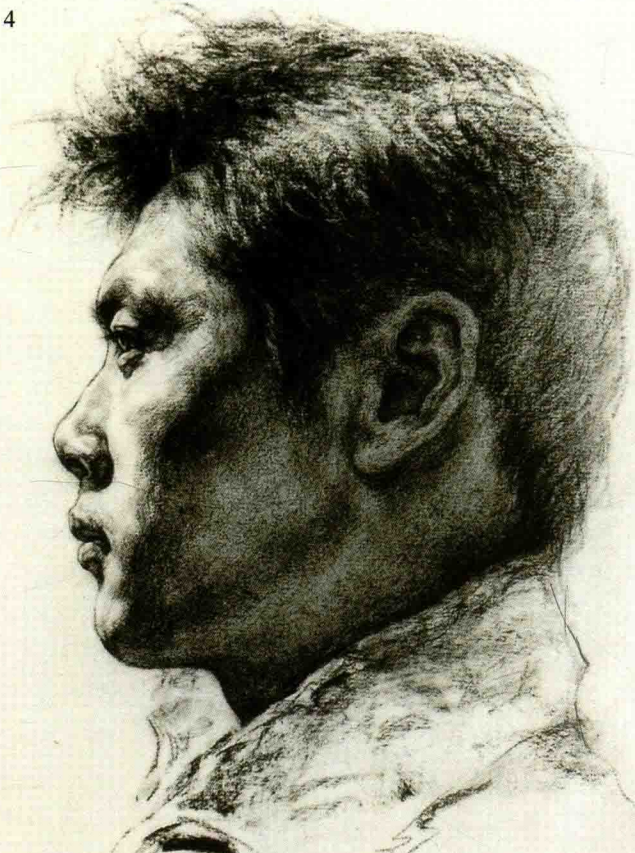
2

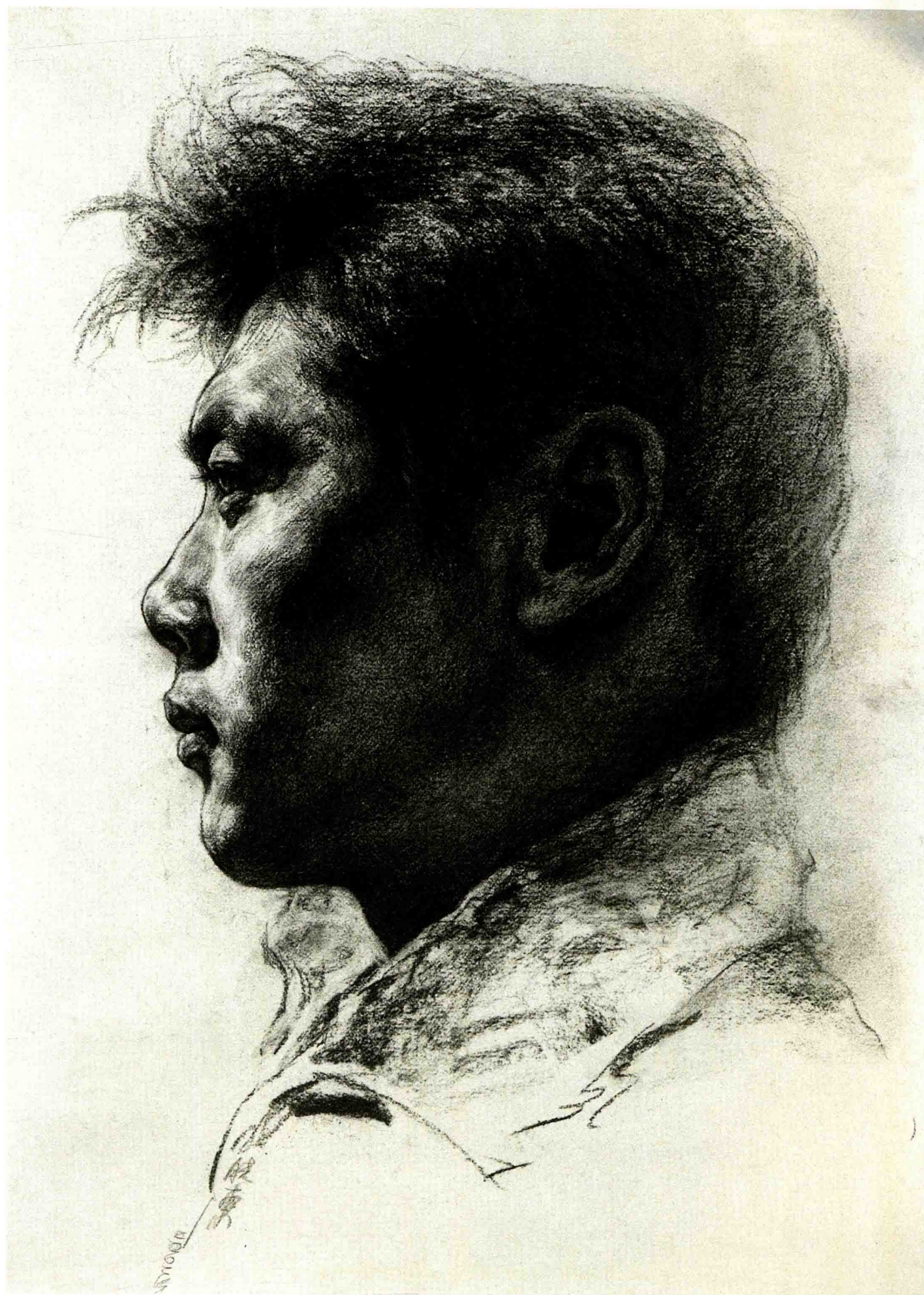
3

4

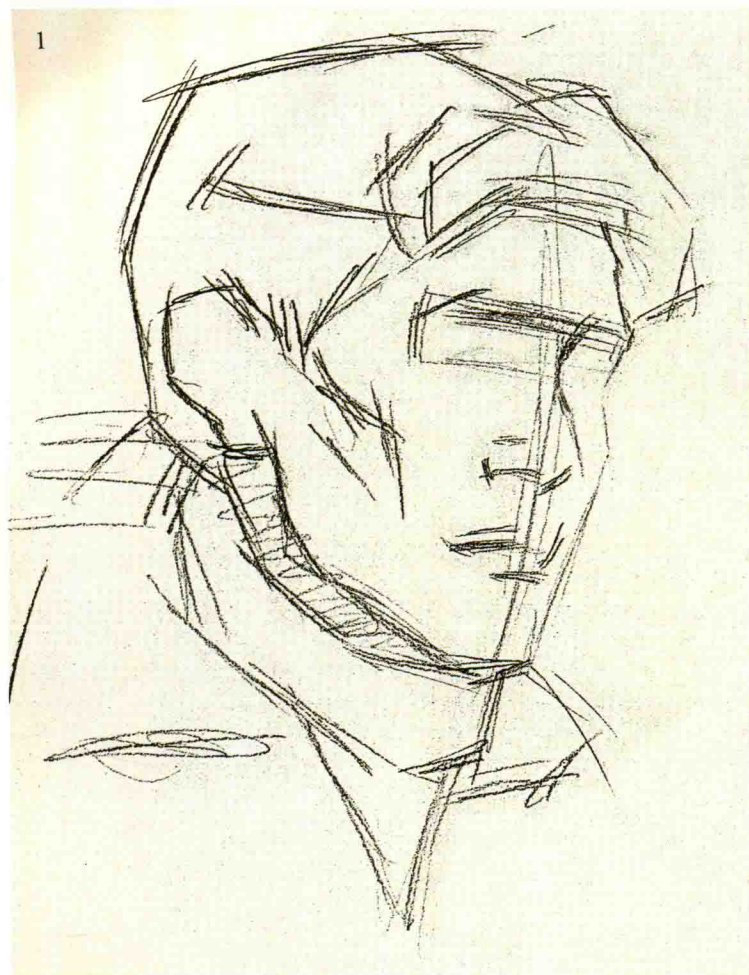

1. 在起稿时，以五官为基准向右推移至明暗交界线的位置，并将其定好。
2. 画侧面时，从造型角度来讲相对容易解决。这种角度的耳朵要引起高度重视。
3. 调整明暗交界线上的结构变化，同时注意灰色体面的巧妙过渡，以便使画面黑白灰层次分明。
4. 充分刻画出各部位的细节，注意质感及明暗关系的表现，如头发的蓬松感，鼻子的坚挺感及嘴唇红润的柔软感等，下工夫表达清楚，直至完成。

侧面男青年

1

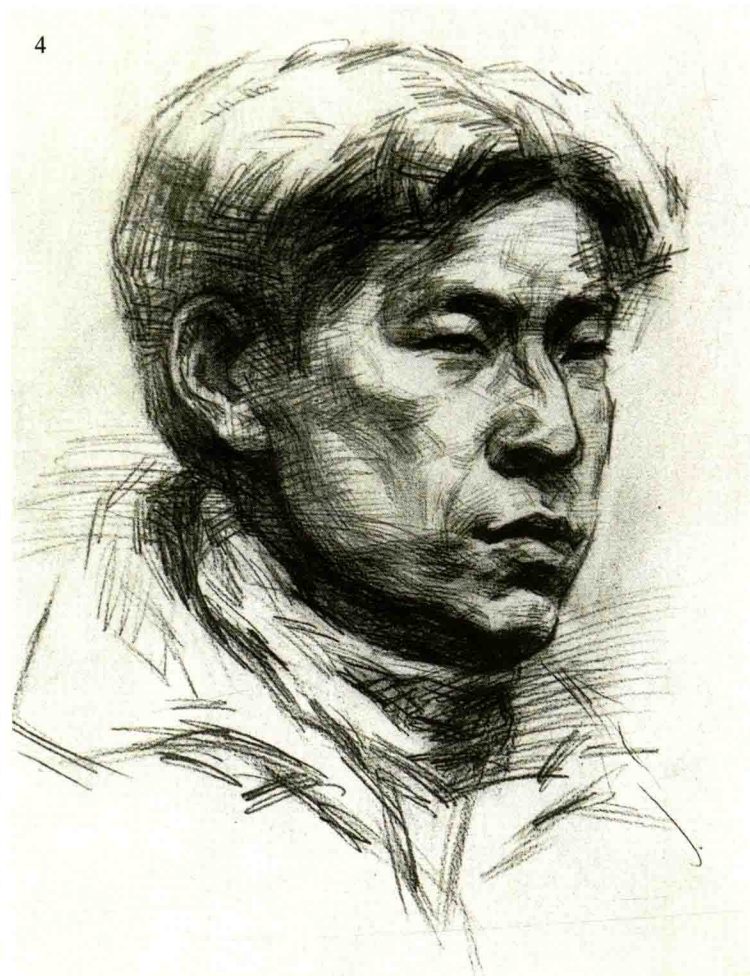
2

3

4

1. 用虚线在画面上轻轻定出从头到下颌的位置, 根据头部的基本形体, 用长线淡淡定出大的轮廓, 注意头、颈、肩的穿插关系, 构图不要过满。
2. 找出大的几何关系, 确定五官位置和比例, 画出头部的中轴线, 把握好五官的透视关系, 如颧骨、眼、鼻子、嘴等。
3. 画大的色调关系, 从明暗交界线着手, 胆子要大一点, 注意虚实变化, 表现时不能简单地处理, 要随着形体的变化而变化。
4. 深入刻画是在完成大体色调的基础上进行的, 从明暗交界线开始逐步向亮部推移, 注意中间色的微妙变化, 控制好浓淡和调子之间的相互衔接, 以及面部结构的穿插。画完之后, 退远处观察一下总体效果, 努力追忆最初的感觉, 对明暗、结构、透视、神态等进行认真观察分析, 并予以适当调整。

男青年肖像

1

2

3

4

1. 用铅笔定出头部的形体。注意五官的透视变化。
2. 按照头发的走向, 采取曲线来表现, 确定好五官的位置。
3. 深入时, 一般习惯从暗部开始刻画, 然后逐步向亮部过渡; 在表现时, 笔者大部分采纳传统的排线表现方法, 这样看起来比较整洁、明快、干净、爽气。暗部只是偶尔揉搓, 以此来体现光所给予笔者的直观感受。
4. 进一步强调画面的核心部位, 如五官、头发、下颌骨及明暗交界线等, 这样就会使画面一下子精神起来, 层次丰富了, 空间感也有了。

略低头的模特

1

2

3

4

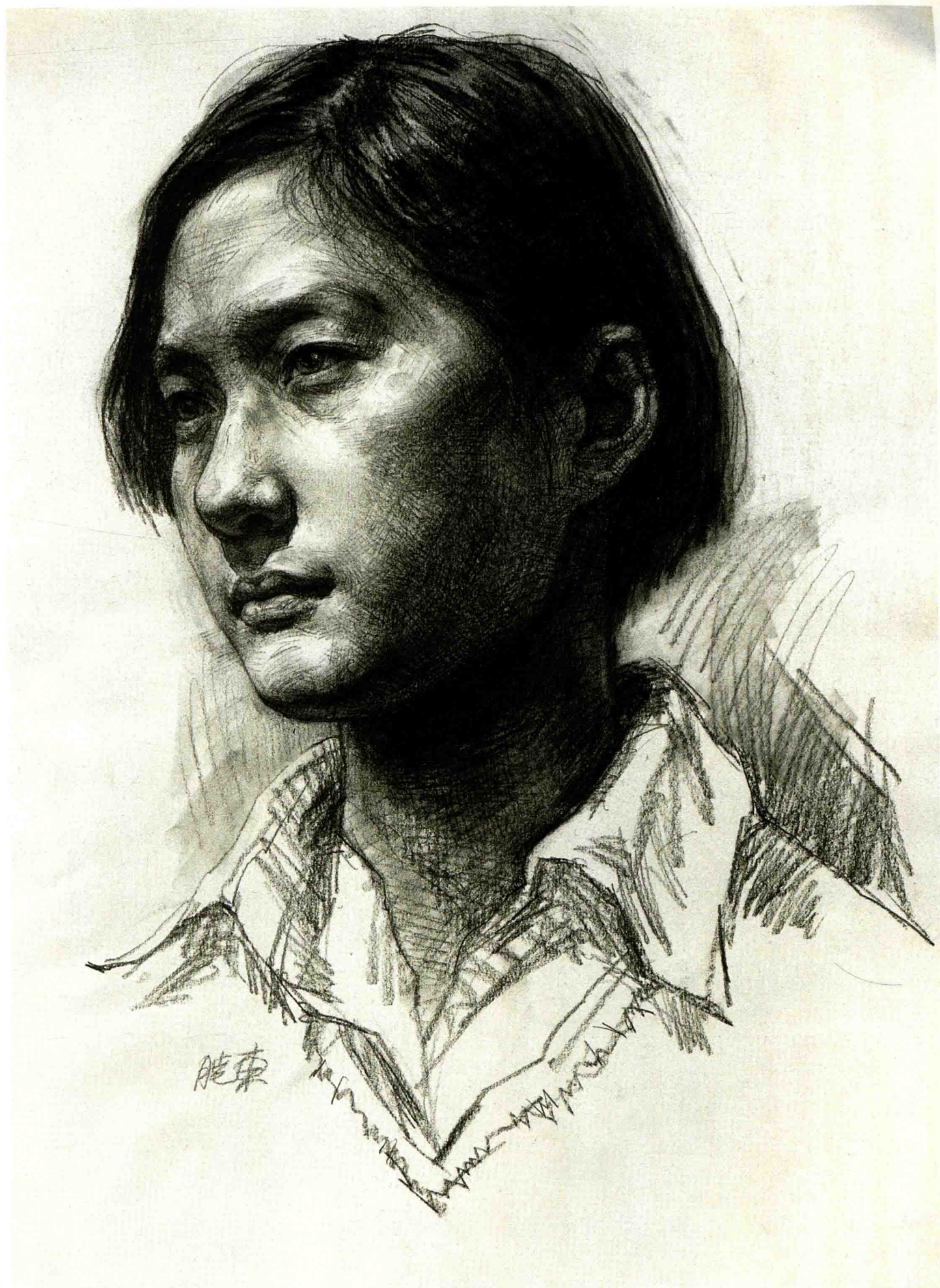
1. 画仰视角度首先要注意对象的比例透视关系。不少学生画仰视角度常常会将鼻子画得过长,从而造成形不准的问题,因此,作画时透视和比例要反复推敲。
2. 形体明确以后,要确定眼、鼻子、下颌骨的光影、色调和头发的明暗体块。
3. 在此基础上,加深明暗层次,并将耳朵画好,使其明朗化。
4. 深入刻画时,仍然从暗部开始向亮部过渡,亮部用笔不宜太重,以免画得太黑,影响整体的体面空间关系。

仰视的男青年

1. 用长线勾勒出头、颈、肩的位置, 定出五官的轮廓, 同时注意形体的透视变化。
2. 将头发分成明暗两大面, 紧接着画出眉弓、眼睛、鼻子、嘴、颈部的比例, 确定出整体的明暗关系及形体感受, 回过头来将眼睛、鼻子、上唇、耳朵等色调适当加重一些, 以此强调出画面的视觉中心。
3. 进一步刻画五官、头发和颈部的重色调及其他层次关系, 并把握好调性节奏。
4. 亮部最好用2B铅笔塑造, 而明暗交界线和暗部最好用4B、6B来表现, 这种根据画面明暗选用不同的铅笔, 在一定程度上避免了亮部涂得过重而暗部深度不够导致的画面黑白不明确、大关系拉不开等一些关键性问题。

美丽的少女