

本书作者所辅导过的学生中有很多考入了**中央美院**、**中国美院**、**清华美院**。书中汇集了作者多年来在考前辅导教学中的丰富经验以及美院录取生考前训练时的作品及点评。

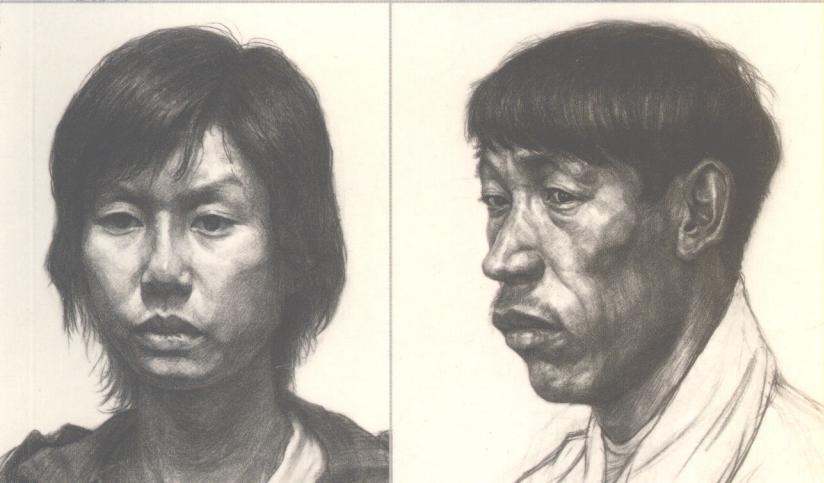
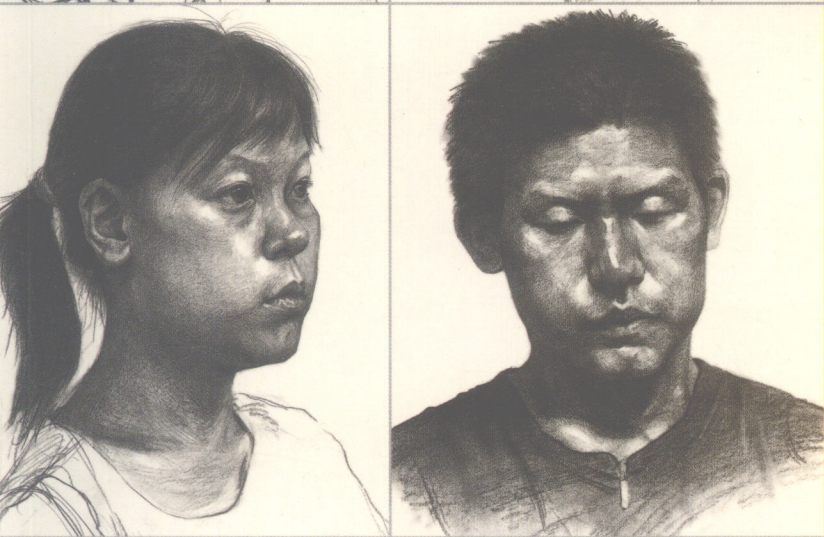
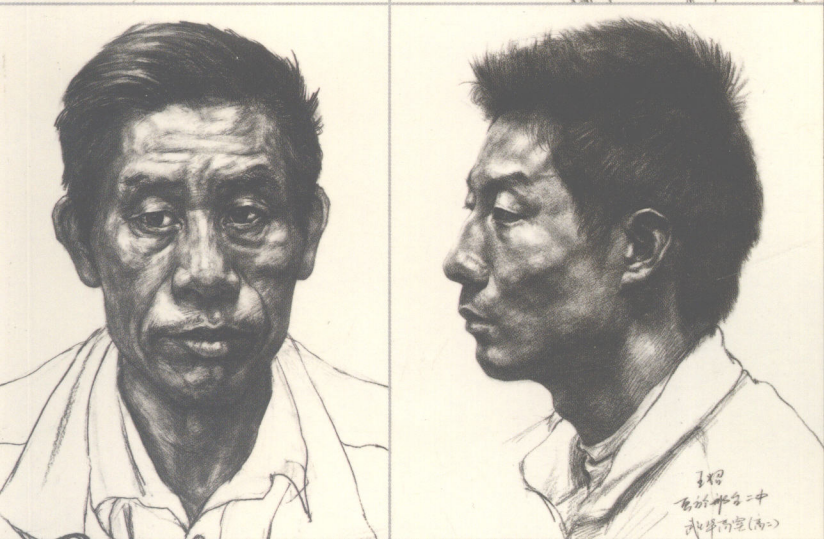
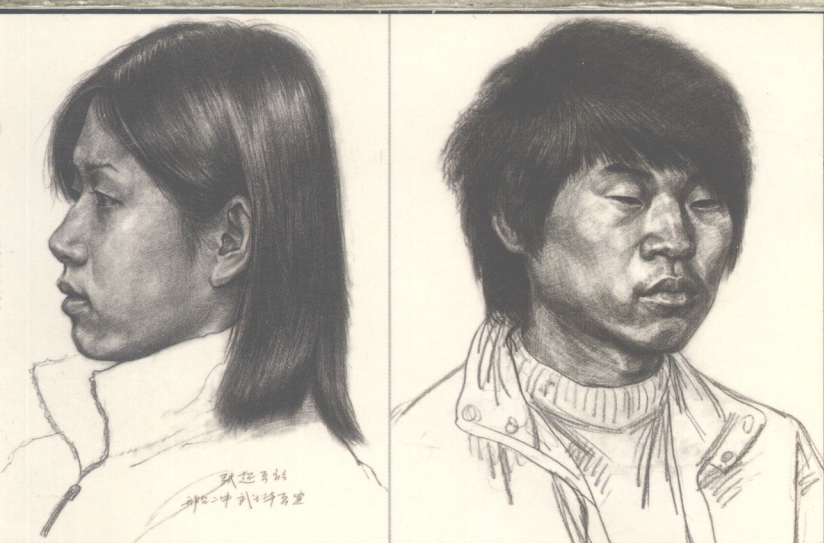
武士华

沈磊 编著

李岳东

高分素描

要点精解

中国纺织出版社

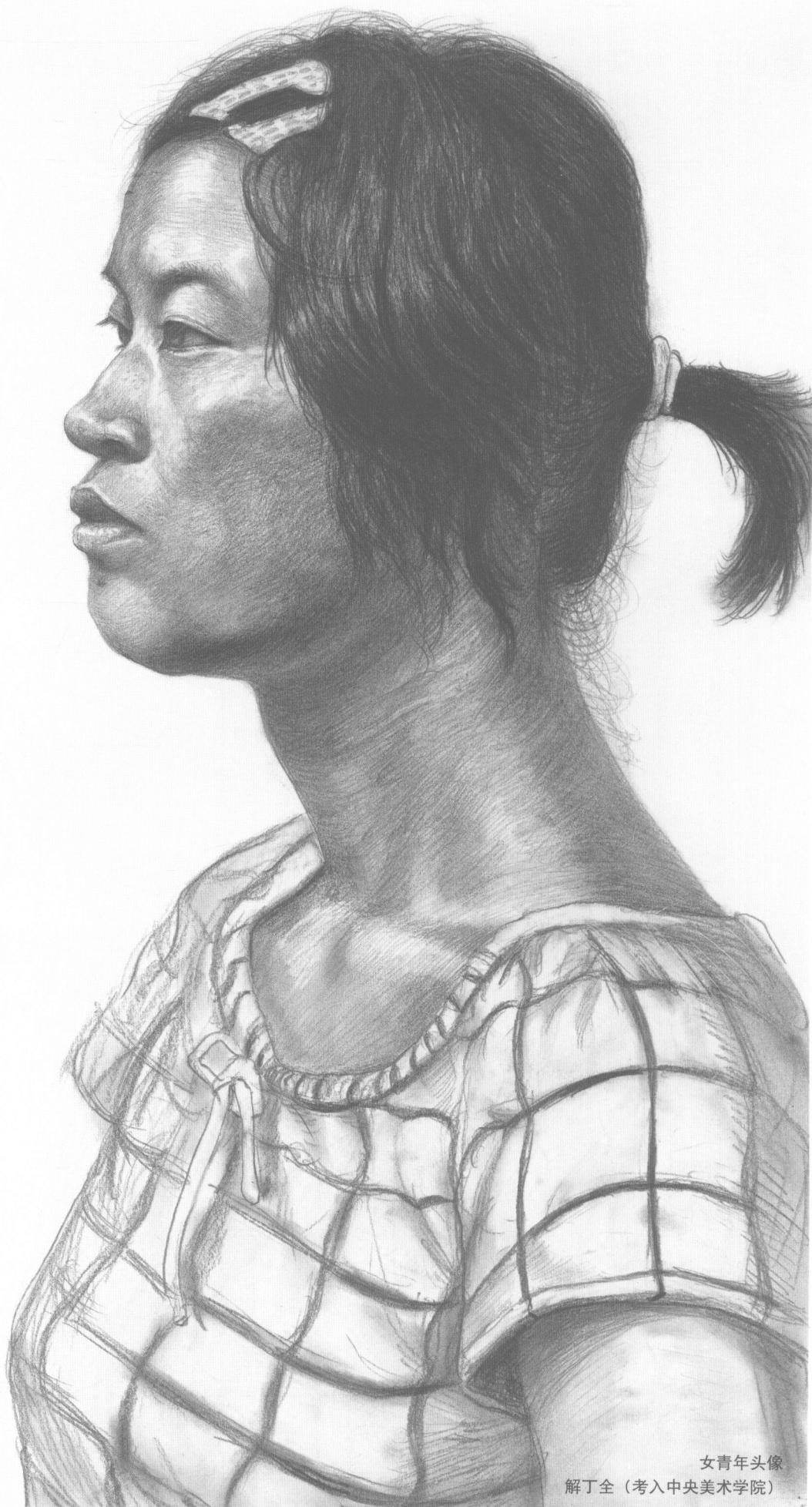
图书在版编目(CIP)数据

高分素描要点精解/武士华, 沈磊, 李岳东编著. —北京: 中国纺织出版社, 2008.7

ISBN 978-7-5064-5172-7

I. 高… II. ①武…②沈…③李… III. 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 (2008) 第 075641 号

女青年头像
解丁全 (考入中央美术学院)

策划编辑: 谢婕妤

责任校对: 余静雯

版式设计: 由炳达 谢婕妤

责任印制: 刘 强 陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing @ c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版

北京盛兰兄弟印刷装订有限公司印刷

各地新华书店经销

2008年7月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/12 印张: 4

字数: 59千字 定价: 23.00元

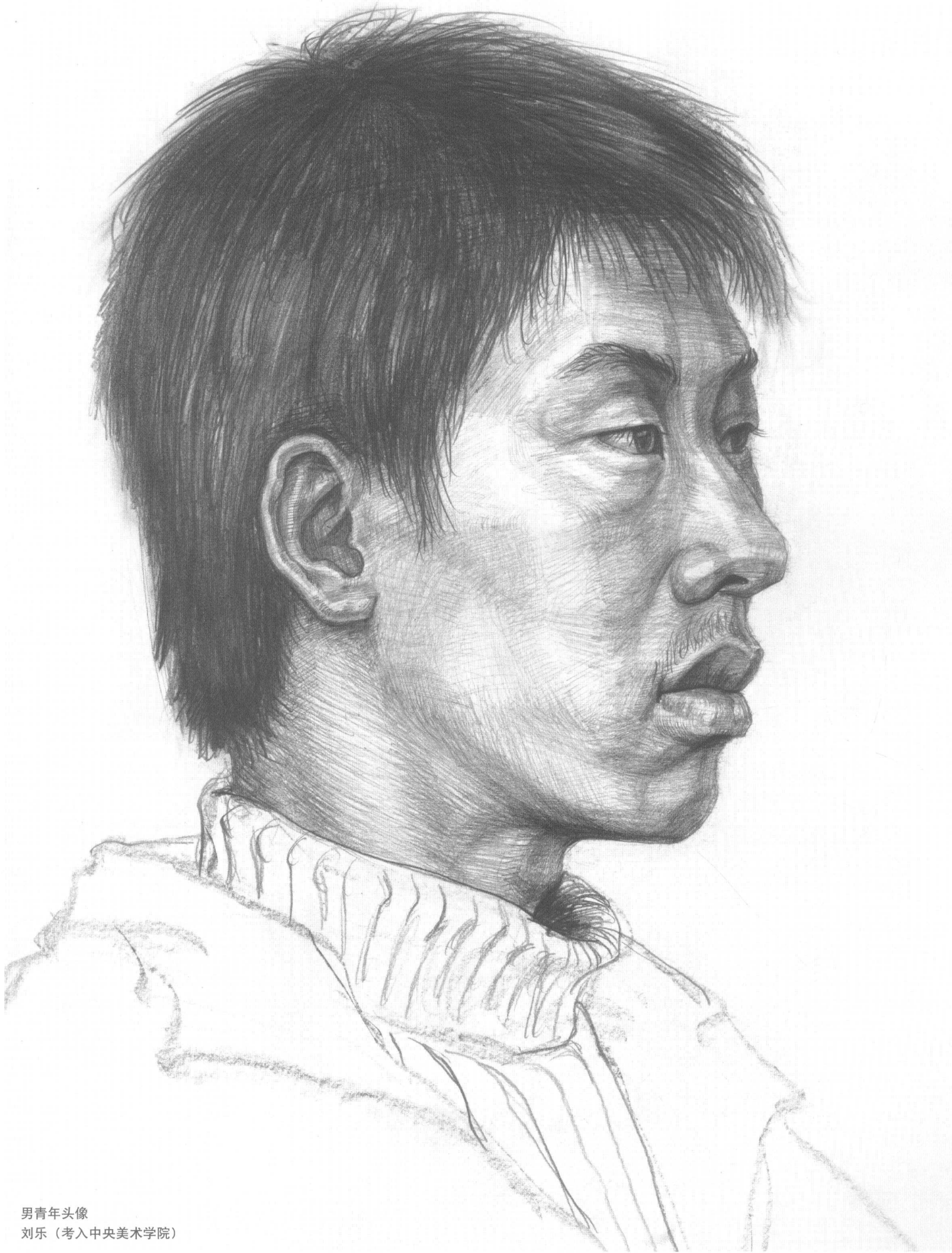
凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

高分素描要点精解

GAOFEN SUMIAO YAODIAN JINGJIE

武士华 沈磊 李岳东 编著

中国纺织出版社

男青年头像
刘乐（考入中央美术学院）

一、工具的选择

1. 铅笔

铅笔可以画出丰富的明暗层次，很适合塑造形体，画面效果细腻、刻画深入。但用铅笔作画的缺点也很明显：比如画面的明暗对比不及炭笔强烈，画面容易出现灰的毛病；由于铅笔的材质反光，有时从远处看，画面效果并不理想。但用铅笔作画容易修改，技法也容易掌握，为大多数考生所采用。

2. 炭笔

炭笔有较强的表现力，画面明暗对比强烈。由于炭笔的材质不反光，画面效果从远处看比较好。使用炭笔时可结合手指、卫生纸揉擦，最好一次成形，这样画面既有力度又容易表现出很强的质感。但用炭笔作画的缺点也很明显，比如不容易擦掉和修改，画不好容易使画面脏、乱，而且不便于深入刻画，不易收到像铅笔那样细致入微的效果。由于采用多种技法才能将炭笔的优势发挥出来，所以此技法较难掌握，一般适合基本功较强的考生使用。

3. 木炭条和炭精条

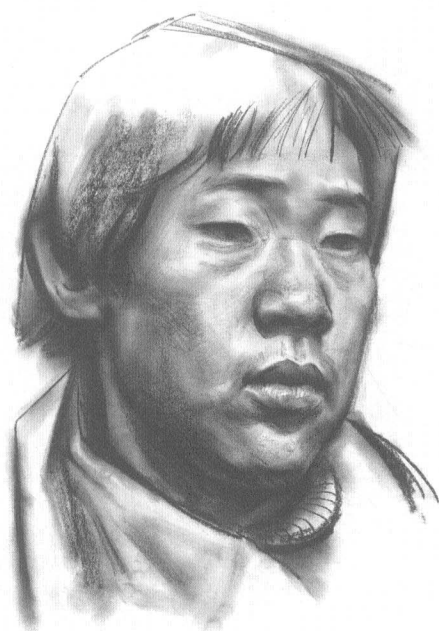
炭精条和木炭条表现力较强，根据运笔的轻重、缓疾可以产生丰富的层次变化，运笔时可根据需要将起横卧或竖起。炭精条的缺点与炭笔相似，不易擦掉和修改，不适合进行细致的刻画。木炭条也不适合细致的刻画，且在纸面上的附着性较差，完成后的作品需喷上定画液，否则很容易擦掉。

4. 橡皮

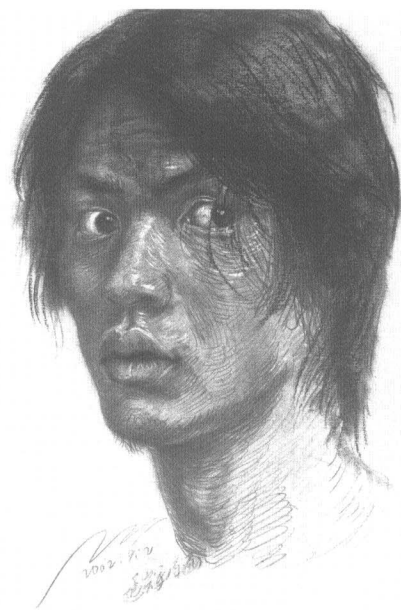
橡皮包括4B橡皮、8B橡皮和绘画用橡皮泥等，深入刻画时可用绘画用橡皮泥修改小局部，其余过程最好是用4B橡皮或8B橡皮。因为大量使用橡皮泥容易在画面上留下痕迹，而且很难擦掉，会使画面显得脏。在用橡皮时，最好把橡皮削成三角形，这样既可以大面积修改，又能用尖锐的角进行局部小范围改动，同时还可以当笔使用，效果非常好。

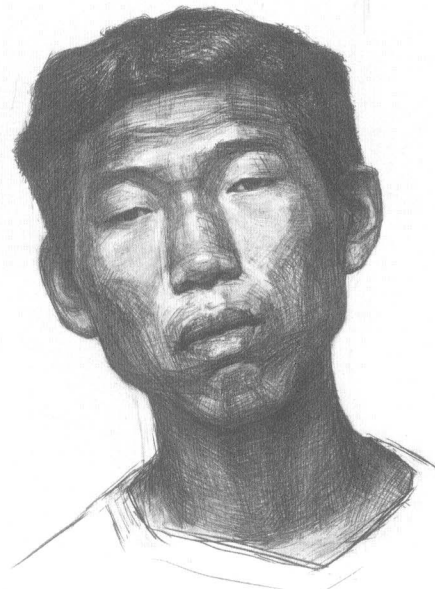
用木炭条表现的素描（雅柯夫列夫作品）

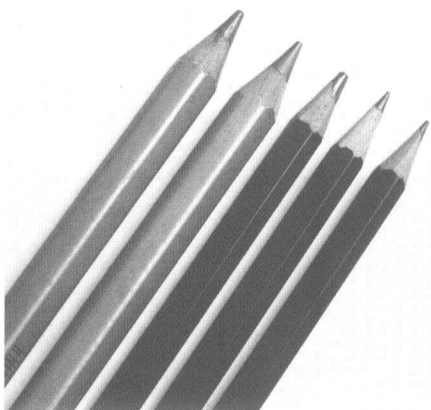
用炭精条表现的素描（沈磊作品）

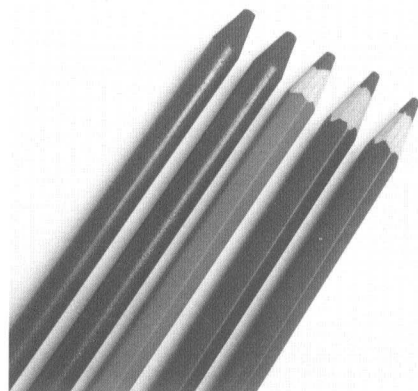
用炭笔表现的素描（杨延辉作品）

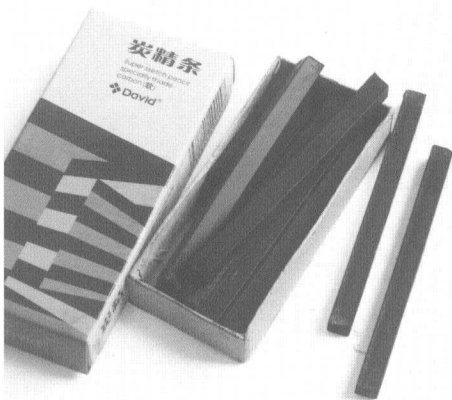
用铅笔表现的素描（沈磊作品）

铅笔

炭笔

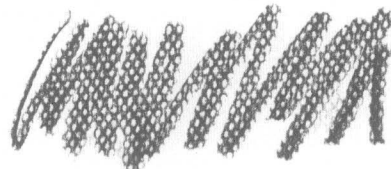
炭精条

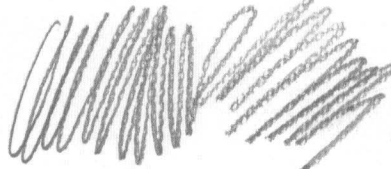
木炭条

橡皮

炭笔线条明暗对比强烈

铅笔线条细腻、流畅

铅笔和炭笔线条的差别

二、如何画出体积感

画明暗调子的目的是为了分出不同的面，要通过调子表现出体积感，不能被动地照抄表面上的明暗变化（门采尔作品）

这幅作品中的棱线交待得很清楚，因此体面的转折得和体积感得到了充分的体现（拉克沙作品）

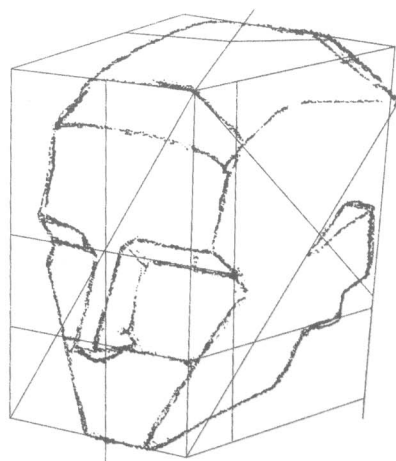
这幅作品没有过分强调棱线，但棱线的位置仍交待得很清楚，并很好地体现出轻重、虚实关系（菲钦作品）

1. “体”的意识与明暗调子

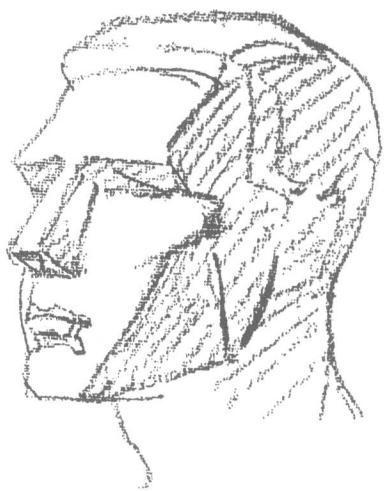
素描写生初始阶段主要解决的问题是如何准确地表现形体——形状和体积，写生时必须用“体”的意识去观察和表现模特，让模特形体的体面转折明确起来。明暗调子是为表现形体服务的，明暗调子画得好坏也是以写生对象的形体表现得是否充分为标准的。画明暗调子的目的是将形体不同方向的面区分出来，而不是将模特表面的明暗变化简单、被动地抄下来，因此必须理解并掌握形体表现的关键因素。如画头部时，不要一开始就看它的明暗变化，而是先把它理解为一个立方体，归纳出它的顶面、正面、斜侧面、侧面以及底面，然后再用不同的明暗调子将它们区分出来，带着这种意识画出的人物形象会有较强的体积感。

一些画过一两年石膏静物写生的考生大多都掌握了排线画调子和光影变化的基本规律，因此当他们画素描写生时，观察、分析也较多停留在光影的明暗变化上，最后形成的画面始终是在表现光影与黑白灰关系。而在一些已经学习了两三年素描头像写生的考生的素描作品中，大的黑白灰关系和光影效果都有所体现，然而体积感不强，体积塑造不充分、不具体，加上写生时光线散乱等各种不利的客观因素，使得画面效果出现脏、花、乱的毛病。

为什么会出现这样的问题呢？我们认为根本原因是这些考生在写生时表现目的不正确，过多地关注表面的光影效果，而忽略了对“形”和“体”的分析和表现。

画头像首先要有“体”的意识，要将头部理解为一个立方体

抓住形体中的棱线、结构线，才能充分表现出人物的体积感

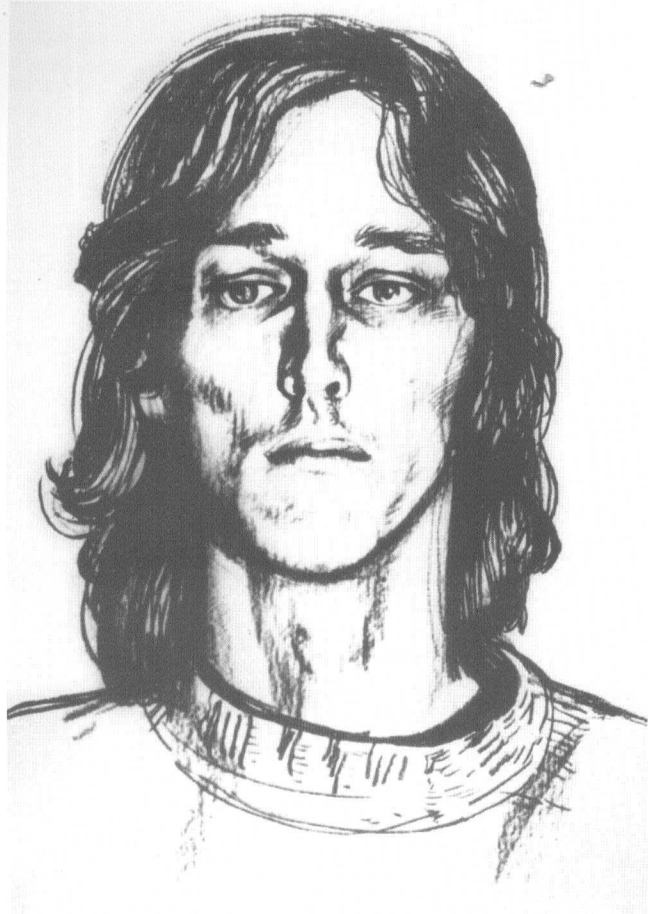
2. 棱线、结构线

在刻画任何一个细小局部时，应该首先想到这个局部是由哪些面组成的，分清楚顶面、正面、侧面、底面或后面，分析几个面之间的明暗有什么不同。只有进行细致的分析思考，才能画出一幅体积感充分的素描头像。

要想将形体的各个面区分开，必须把棱线交代清楚，什么是棱线呢？两个不同方向的面相交在一起所形成的线为棱线。有些考生的素描作品中形体含糊不清，画面显得“腻”，主要原因就是棱线交待不清楚、体面转折不明确。

头部是由多个不规则形体互相衔接、组合而成的，如颈部是圆柱体、头颅是椭圆体、鼻子是楔形体等。那么这些形体是如何有机组合在一起的呢？而我们又如何将这些形体的衔接关系清晰、准确地表现出来呢？这就要求在写生中必须注意刻画结构线。什么是结构线呢？结构线是指两个形体互相衔接所形成的衔接面的外轮廓线。交代清楚结构线，才能表现两个形体是如何组合在一起的。

了解了棱线、结构线之后，有些考生在实践中将它们处处交代得非常清楚，完全忽视了虚实关系的存在。过分强调棱线，会使画面中生硬、死板的形象替代了生动、鲜活的艺术性；过分强调结构线，会使所画形象变得苍老、沉闷，比如过分强调眼球与脸的结构线，会使眼袋格外明显，使形象缺乏活力。因此在对棱线、结构线深入刻画时一定要结合模特的形象，注意表现它们的轻重虚实关系，从而让刻画既充分又生动。

作者对明暗层次进行了概括,省略了亮部调子中的一些小细节,突出了人物的整体感和体积感(拉克沙作品)

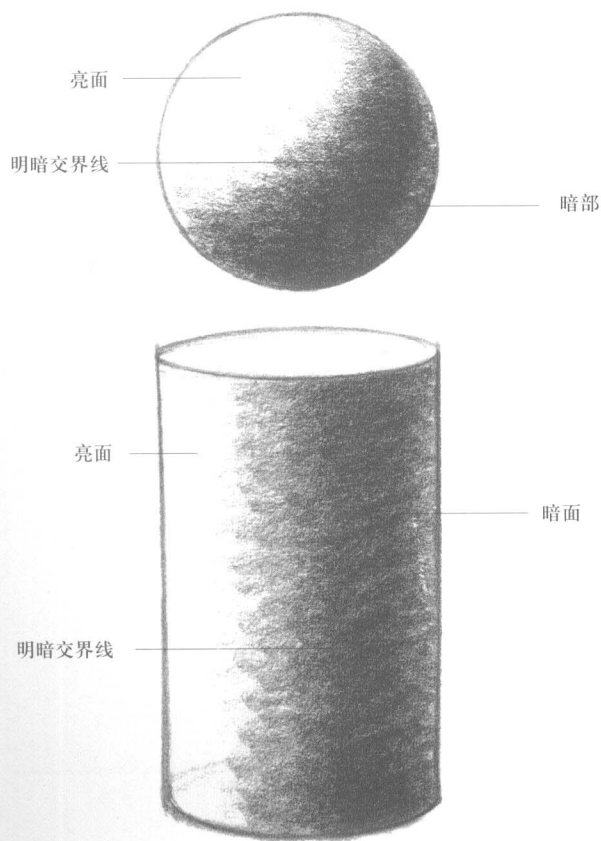
五官、头发等细节刻画充分,但并未忽略与“体”的结合,仍表现出很强的整体感(拉克沙作品)

3. 明暗交界线

明暗交界线既是一个形体的受光面与背光面的分界处,又是这个形体主要转折处的棱线。刻画好明暗交界线不但有利于表现光影效果,使画面产生真实感,更为重要的是它有利于表现形体的体积感和起伏关系。

4. 小细节与“体”的关系

有些模特的形象比较奇特,如脸上有许多疙瘩或者皱纹较多等,这些较明显的特征往往会让作画者产生极大的兴趣,从而迷恋于刻画这些细节的变化,这种本末倒置的做法往往会使画面出现细节刻画特别丰富但整体体积感却很弱的弊端。主要原因在于对小细节的刻画过于关注而忽略了与“体”的结合。在写生中必须时刻牢记“体”是本,细节是表,在保证“体”的充分表现的前提下,适度地进行细节刻画,以达到表象与本质的完美统一。如果某些细节刻画削弱了形体的体积感,就应该对这些细节进行概括或删除。

明暗交界线

通过对明暗交界线的强调,突出了画面的光影效果和真实感(谢列布里科娃作品)

对明暗交界线的准确刻画,强调了形体的结构关系和体积感(雅柯夫列夫作品)

三、黑、白、灰的处理

加强黑、白、灰的对比会使所画出来的形象比现实中的模特形象更鲜明、更突出、更有艺术感染力。高水平的考生在处理画面关系时，会主动地、有选择地布置画面中的黑白灰关系，对模特进行独特的艺术加工；而水平较差的考生只能非常被动地作画，他们更像一台复印机，只是将现实中的模特尽力地复制出来，他们在写生中更多地是在描摹、抄袭模特表面的光影效果，缺乏理性的分析，艺术处理能力欠缺，遇到关键之处就不知所措，无从着笔。

写生时不要急于动笔，而是应先及时、准确地判断出这幅画中的黑、白、灰应怎样布局。当模特表面黑白灰关系弱、形象不鲜明、力度感稍差时，应该考虑加重和提亮哪些区域才能使画面中的形象鲜明起来，让最后的画面效果比模特更有艺术感染力。

1. 黑、白、灰布局

要想使自己画出来的形象鲜明、有力度，画面中的黑、白、灰关系必须鲜明。如果光线较弱，亮部不够亮，那就适当提亮它；如果暗部不够重，造成黑、白、灰对比弱，那就加重暗部调子；如果灰色区域与白色区域的反差不鲜明，那就在提亮白色区域的同时加重灰色区域；如果灰色区域与黑色区域过于模糊，那就提亮灰色区域或加重黑色区域。总之，高考试卷的画面效果一

定要做到黑、白、灰布局鲜明。下面介绍几种常见的黑白灰处理方法。

(1) 头发与五官是黑的，脸是白的，衣服是灰的。

(2) 头发是白的，衣服是黑的，脸是灰的。

(3) 头发与五官是黑的，脸的受光部是白的，脸的暗部与衣服是灰的。

(4) 头发是黑的，脸是灰的，衣服是白的。

2. 如何克服画面脏、灰的毛病

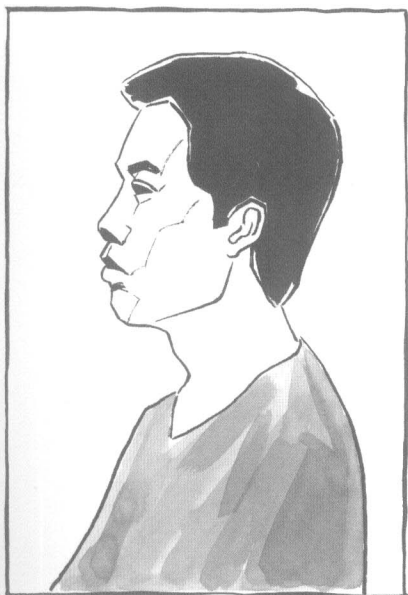
画面脏、灰是什么原因造成的呢？脏是由于在灰色区域和白色区域混入了大量黑色区域的调子造成的，克服的办法是把这些黑色调子去掉，使白色区域都是浅调子，灰色区域都是灰调子，黑色区域都是重调子，几个区域尽量不要混淆。画面灰是由于灰色区域和白色区域的明暗拉不开距离、过于类似所造成的；如果黑色区域不够重，画面也容易发灰。解决的办法就是让灰色区域、白色区域、黑色区域分明起来，拉开三者之间的明暗差别。

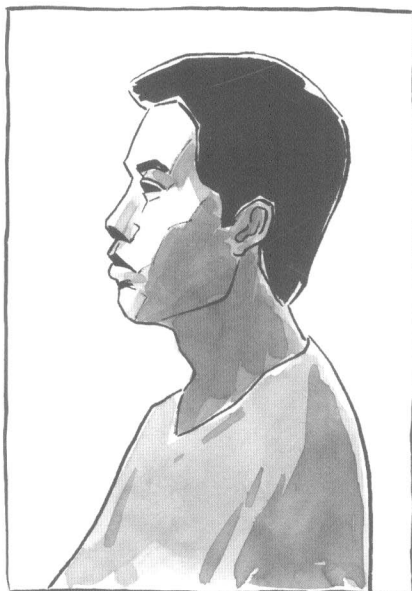
大师作品中黑、白、灰处理（荷尔拜因作品）

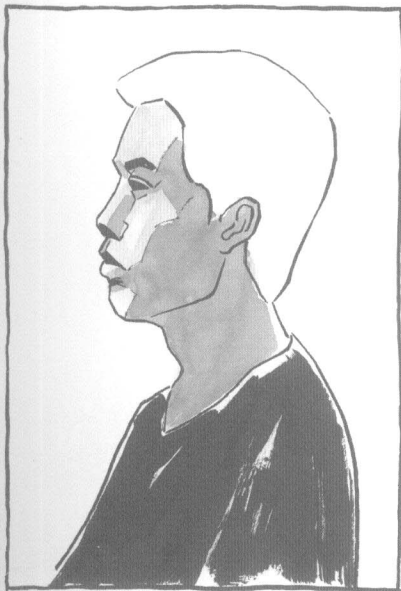
大师作品中的黑、白、灰处理（安格尔作品）

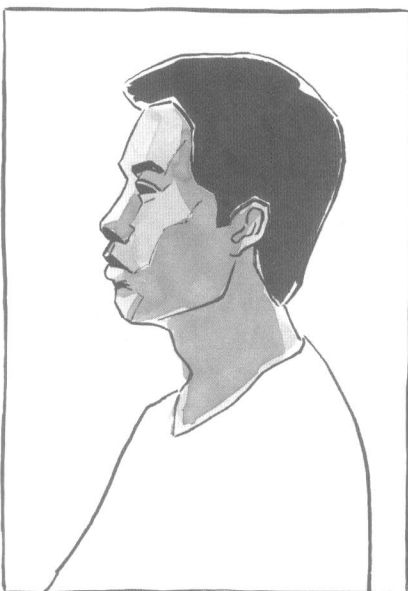
头发与五官是黑的，脸是白的，衣服是灰的

头发与五官是黑的，脸的受光部是白的，脸的暗部与衣服是灰的

头发是白的，衣服是黑的，脸是灰的

头发是黑的，脸是灰的，衣服是白的

四、虚实、主次的表现

受光部较实，背光部较虚，五官是刻画的主要部位（洛佩斯作品）

五官画得较深入，其余部位较概括，主次关系明确（弗洛伊德作品）

虚实、主次是由于光影规律、人们的视觉习惯造成的，也就是说一幅素描中只有一点最清楚，也只有一点最模糊。

有许多考生在绘画过程中极其认真、扎实，对模特的每一部分都进行了细致深入的观察、分析和刻画，这样的学习态度是非常好的，可是在仔细观察的同时，还必须考虑提高画面的艺术表现力。每一处都清楚的画面不符合光影规律和视觉习惯，因为在一般情况下，亮部比较清楚，而暗部比较模糊。如果画面处处清楚，就会使每个局部都往外跳，从而使画面效果丧失层次感、缺乏艺术感染力，这都反映了作画者对虚实、主次等艺术处理手段的认识不够到位。

那么什么是虚实、主次呢？“实”就是指塑造充分、体积感强，形体清晰；“虚”就是指形体模糊，看不太清楚具体细节，体面过渡柔和、朦胧。“主”是指作画者最感兴趣、最想表现的部位，如眼睛、鼻子、嘴等；“次”是相对“主”来说的，指在画面中起陪衬、烘托作用的部位。以下是在作画过程中处理虚实、主次关系的几种常见方法。

(1) 受光部较实、背光部较虚。一般当画面大部分处于受光、小部分处于背光时，说明作画者靠近模特受光部，因此受光部会看得比较清楚。在这种情况下，为了得到虚实对比强烈的艺术效果，就必须尽量减少对背光部的刻画。

(2) 暗部实、亮部虚。当画面大部分处于逆光

时，说明作画者的位置离模特暗部较近，离亮部较远。根据近实远虚的一般规律，暗部应该画得实一些。同时，因为受光部所占面积很小，而且要强化光影效果，减少对受光部的刻画以提高其亮度，所以画面的亮部会画得虚一些。

(3) 准确深入地刻画主要部位、高度概括次要部位。为了加强画面的艺术效果，除了加强黑白灰对比、虚实对比外，还必须加强主次对比，即对最感兴趣的部位进行最深入的刻画，以达到最佳的画面效果，对其他部位尽可能地进行概括处理，下笔做到准、快、狠，以此烘托出深入刻画的部位。

(4) 注意画面的虚实层次。在素描头像写生时，一般要重点刻画五官、额结节、眉弓结节、颧骨结节、下颌结节、下巴结节，其他部位一般用概括的手法进行描绘。初学者对大的黑白灰布局和明暗、虚实关系都有一定的认识，在刻画时也懂得主次对比，但是在刻画实的部位时，容易忘记这些实的地方也存在着主次、虚实的比较。比如眼睛、鼻子、嘴三个部位，由于人们在相互观察、交谈时通常会看对方的眼睛，因此眼睛是最清晰的，而鼻子、嘴和眼睛相比会偏于模糊、显得虚；鼻子和嘴比较时，由于鼻子的体面转折明确、体积感较强，所以鼻子比嘴显得更突出一些、更实一些。通过这样的比较，三者之间的虚实层次就出来了：眼睛是最实的，其次是鼻子，最后是嘴。

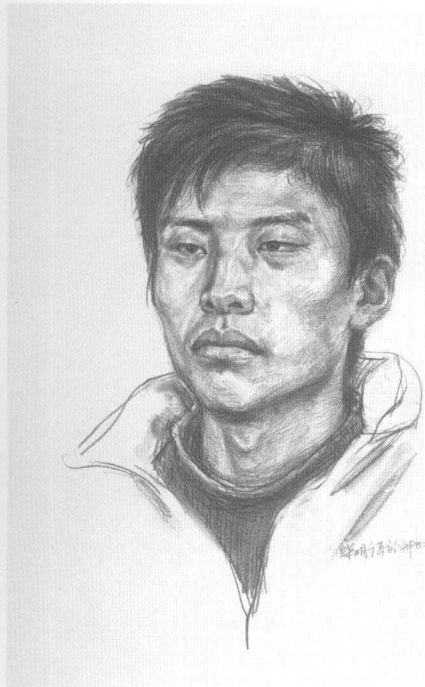
正确的观察方法是：盯着自己最感兴趣的部位，用眼睛的余光去观察其他部位的清晰度，而这个清晰度就是你最终追求的效果。由于部位不同，它们的清晰度有高有低，对这些部位的刻画程度也就不能一视同仁、平均用力，应该区别对待，如有的部位应细细雕琢，有的部位应适当概括，有的部位只需点到为止。

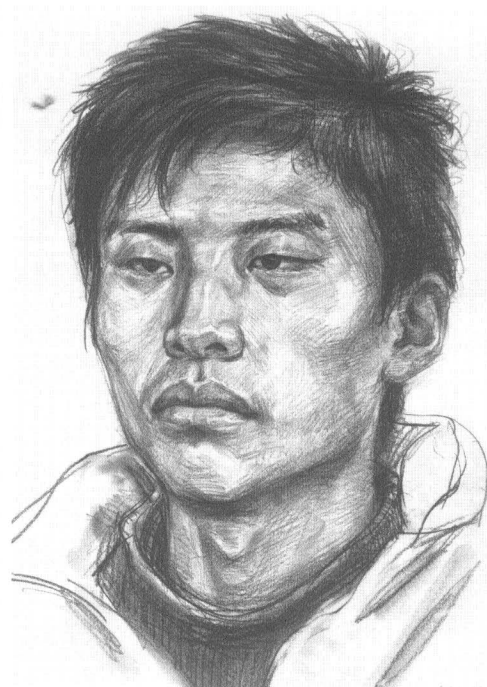
暗部实、亮部虚（门采尔作品）

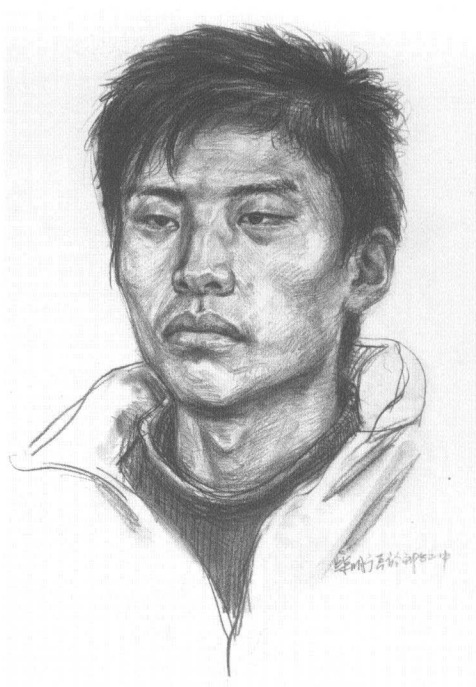
相对而言，头发要实一些，胡须要虚一些，因而较好地表现出二者的前后空间关系（门采尔作品）

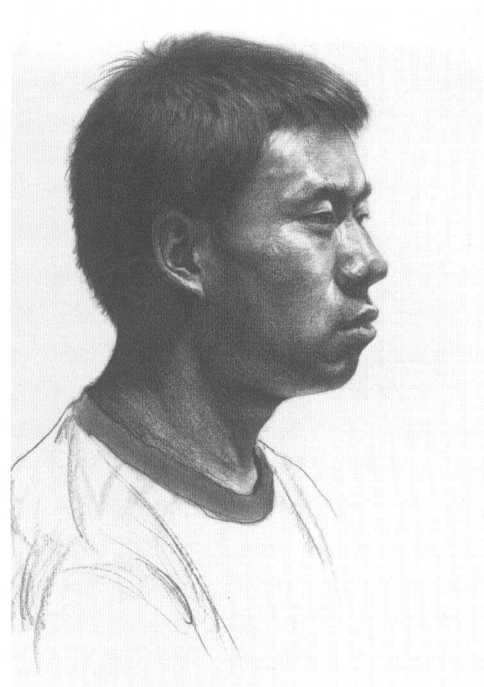
构图太空

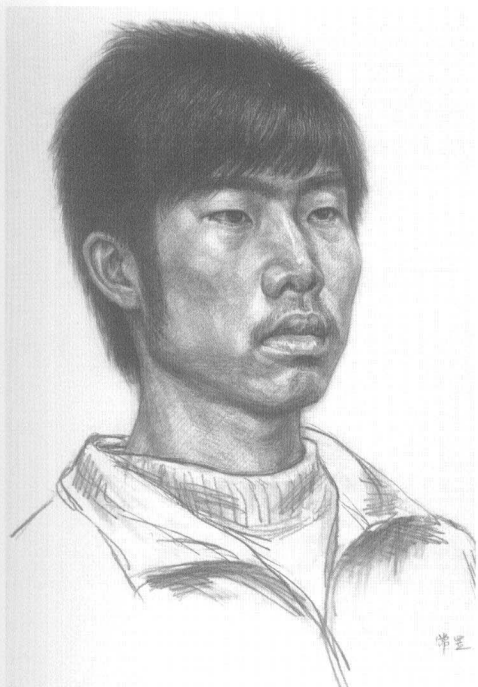
构图太满

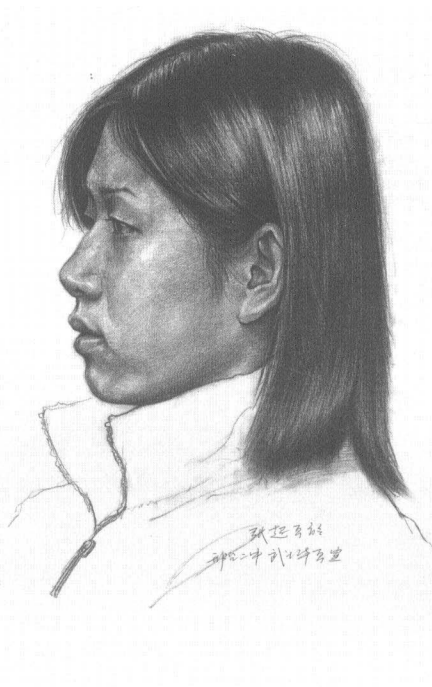
正确的构图

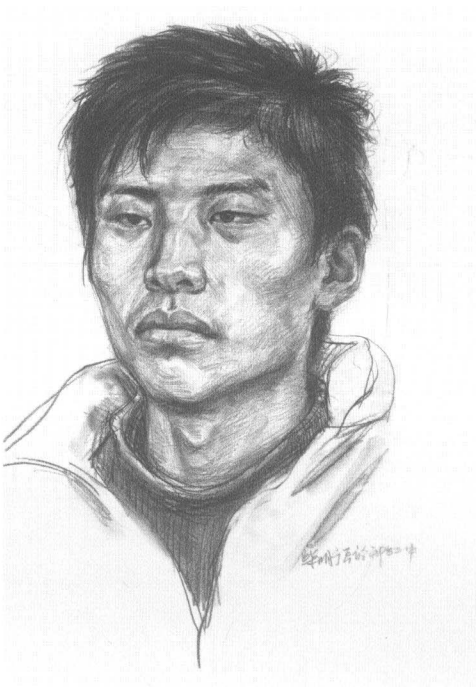
人物在画面上要“宁上勿下”

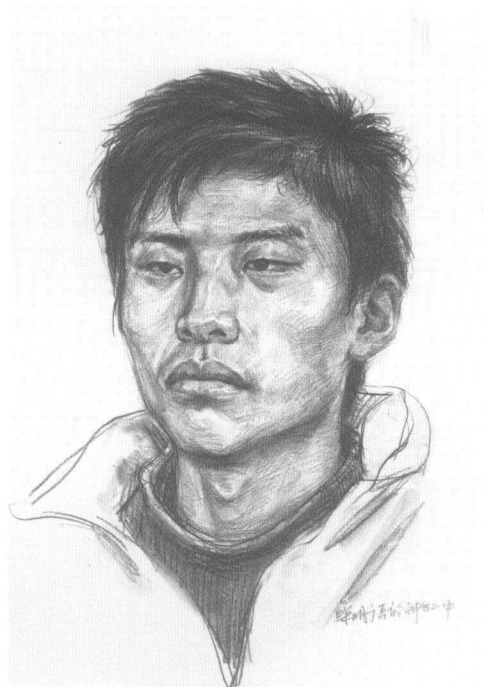
画侧面头像时，如果人物朝向右侧，右面的空间应留得大一些

如果人物的面部朝向左侧，则左面的空间应留得大一些

构图太偏

构图太靠下

五、素描头像的构图规律

构图对画面效果影响非常大，如果构图过满或者过小，不论其他方面做得再好，画面效果也不会太出色。现在仍有许多美术院校招生时还在考创作，因此平时必须进行大量的构图练习。以下是素描头像构图的一般规律。

(1) 构图既不能太大也不能太小。构图太大给人感觉太“满”、太“顶”，构图太小给人感觉太空，所以，构图要大小适当，这就需要在平时多研究一些优秀素描作品，在借鉴中不断提升自己的艺术修养。

(2) 一般情况下，模特面部朝向哪个方向，哪个方向的空白就多留一些，

而背对的方向的空白则少一些。如模特面向左方，那么构图时左方就多留一些空白；模特面向右方，那么构图时右方就多留一些空白。

(3) 如果画的是模特的正面，就要参考光线进行构图。如果光线从左侧打来，那么构图时左方就多留一些空白；如果光线从右侧打来，那么构图时右方就多留一些空白；如果光线从正前方打来，那么构图就要尽量居中。

(4) 构图要“宁上勿下”。如果构图向下的话会给人感觉重心下垂，画面不平衡。为了保持画面的平衡，在构图时宁可稍微向上一一点，也别轻易向下。

六、质感的表现

为了把对象表现得更加生动真实、更具有说服力，还要注意画面质感的表达。作为写生对象，人像和石膏像有很大的区别，不能把活生生的人画得跟石膏像一样。再如老年人和青年人由于年龄的差异，他们在眼珠、头发、嘴唇、额头等部位都有着明显的质感上的不同。

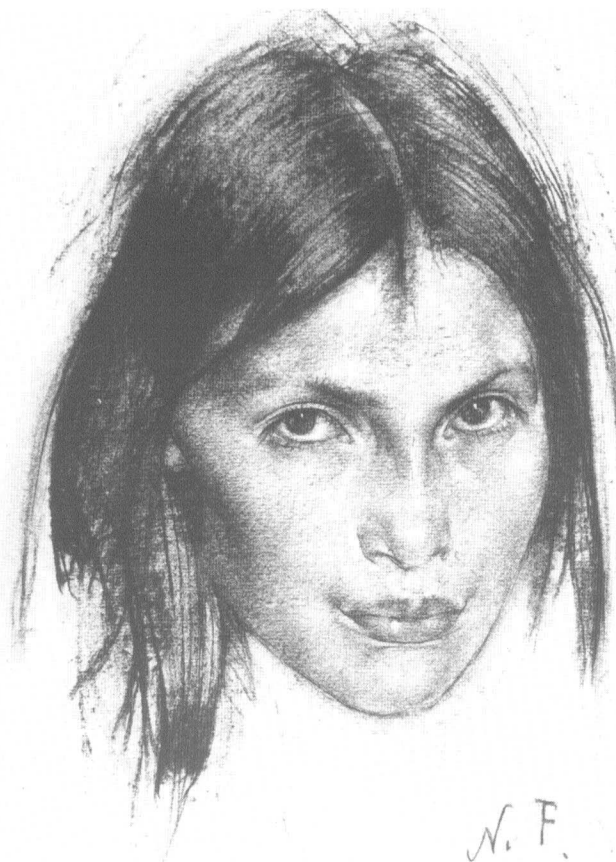
一般来说，表面光滑的部位，受光后明暗对比强一些，而表面粗糙的部位明暗对比比较弱。例如眼珠、头发、鼻子、嘴唇这些部位较光滑，对光的反射较强，明暗差别较大，有的地方还会出现高光。但是在表现这些部位时，同样要对对象进行整体的观察和比较。不同质感可用不同的明暗调子来表现，同样，色彩上的区别在素描中也可以通过明暗调子呈现出来。除了靠明暗对比之外，还可以用软硬、疏密、粗细等各种笔触不同方向的变换以及运用涂抹、揉擦等技法，甚至利用粗细不同的纸张或其他材料的性能，充分表现对象的质感和特征。

大师作品中的质感表现（弗洛伊德作品）

大师作品中的质感表现（弗洛伊德作品）

大师作品中的质感表现（菲钦作品）

大师作品中的质感表现（弗洛伊德作品）

七、表现技法的运用

素描的技法大致可归纳为三种：第一，以明暗为主的表现技法；第二，以线为主的表现技法；第三，线与明暗相结合的表现技法。

1. 以明暗为主的表现技法

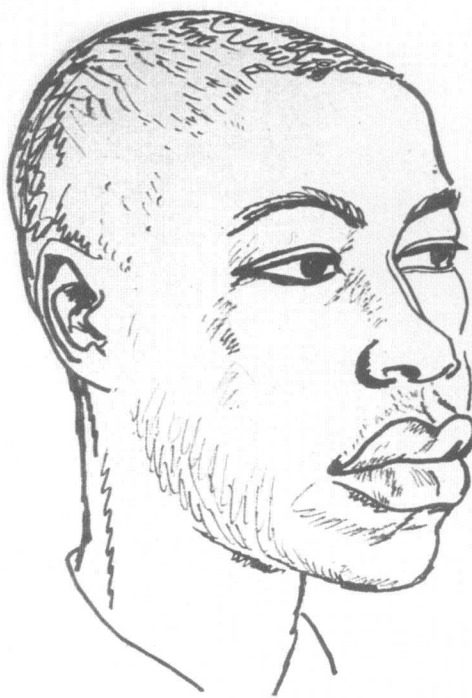
以明暗为主的表现技法注重画面的黑白灰效果和明暗对比，有利于塑造体积感、空间感、质感，所表现的形象突出、真实感较强，画面效果强烈。但这种技法也有它的局限性：如果所画模特处于平光下，明暗对比较弱，这种情况下用这种表现技法就很难画出一个造型肯定、生动的艺术形象；另外，由于这种表现技法完全依赖于光影，表现形象时必须画背景，而一旦时间短、来不及画背景时，失去了光影支持的画面形象的具体性、明确性就会受到很大影响。

2. 以线为主的表现技法

以线为主的表现技法主要是通过线的穿插来表现形体的体积、结构、空间，通过线的曲直变化来表现形象的质感，所表现出来的形象鲜明、具体、明确、肯定。这种表现技法的局限性在于所画形象的立体感偏弱，不能很好地体现真实的空间感，质感表现也不够充分。

3. 线与明暗相结合的表现技法

线与明暗相结合的表现技法综合了上述两种技法的优点，而又克服了两者的固有不足，既强调形的具体性、明确性，又强调体积、空间、质感等因素的真实再现，所以它是应用最广泛的一种表现技法。当模特明暗对比强烈、光影效果显著、黑白灰关系明确时，就应采用以明暗为主、线为辅的表现技法；当模特处于平光中，明暗对比较弱，光影效果不强烈时，应突出线的作用并强化形的特点，使造型鲜明起来，再辅以明暗调子将形象的质感表现出来。

以线为主的表现技法（萨拉霍夫作品）

线与明暗相结合的表现技法（萨拉霍夫作品）

以明暗为主的表现技法（修拉作品）

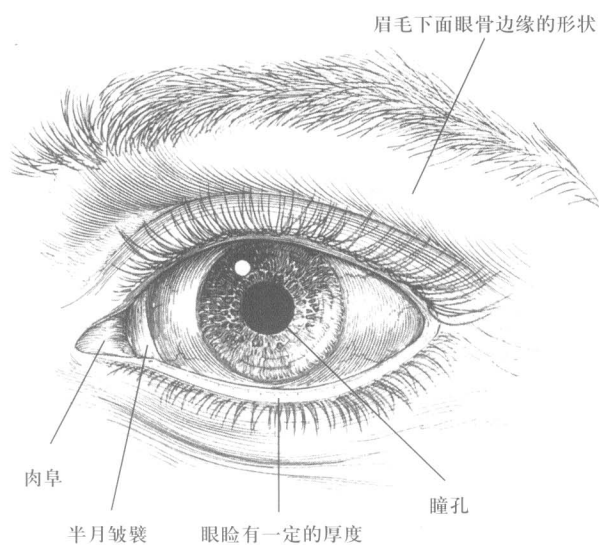
以明暗为主的表现技法（珂勒惠支作品）

线与明暗相结合的表现技法（丢勒作品）

八、眼睛的结构与表现

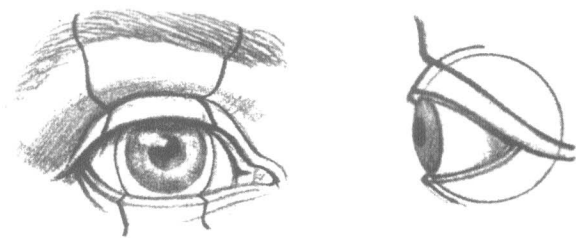
眼睛是一个具有透明感的水晶体。当眼球转动时，黑眼珠以及上、下眼睑在造型上都会有微小的变化。眉毛的内外走向和虚实变化是由结构决定的。

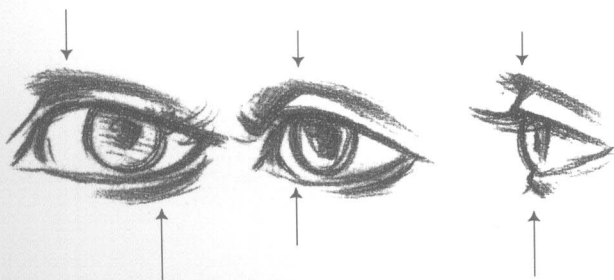
眼睛的结构

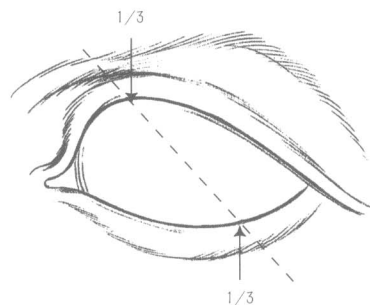
随着眼睛的睁开和闭上，上眼睑会产生折叠和舒展的变化

通过两条曲折的纵向线条，可以看出眼部表面所呈现出的高低结构变化。在外眼角处，上眼睑重叠在下眼睑之上，上下眼睑均有一定的厚度

画眼睛时要抓住最高点和最低点的位置

正视时，上眼睑的高点接近内眼角，下眼睑的低点接近外眼角，两点大致处于眼宽的内三分之一和外三分之一处，两点相连呈斜线

画四分之三侧面头像时，要抓住近处眼睛稍大，远处眼睛稍小的透视变化，在这种角度下，眼睛呈蛋形

降眉间肌

鼻肌

眼轮匝肌

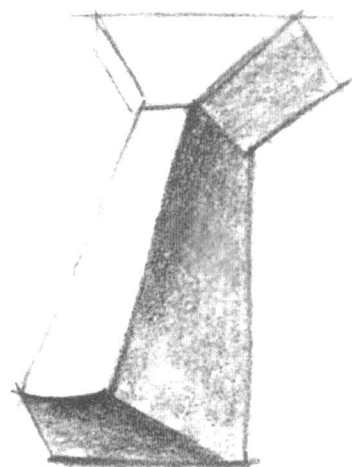
眼部肌肉

眼睛的表现

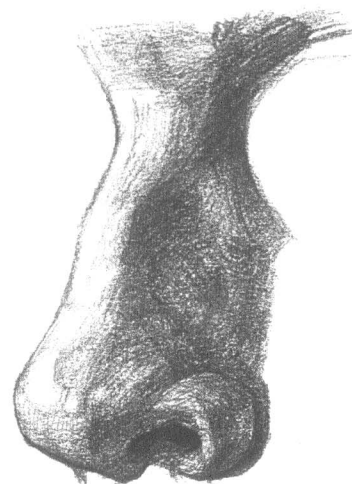
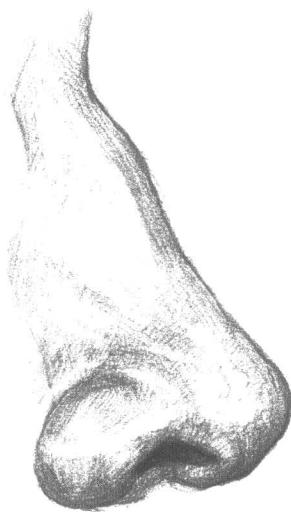
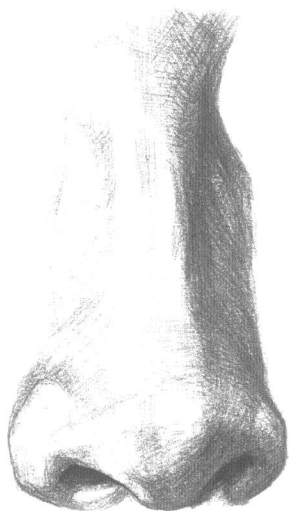
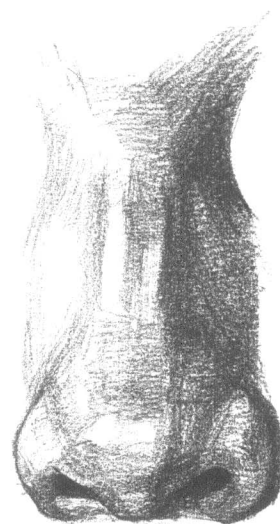
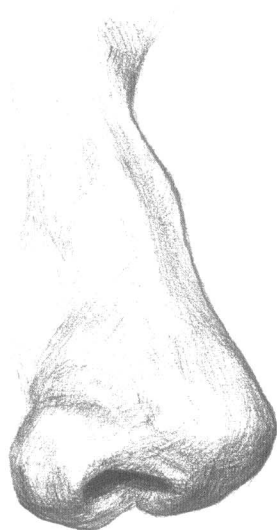
九、鼻子的结构与表现

画鼻子要画出立体感、体面感。鼻子的形状很多，抓住不同人物的鼻子在造型上的微妙差异，有助于人物外形特征和内在气质的表现。

鼻子的内在结构由鼻骨、鼻软骨和鼻翼三部分组成。内在结构的差异决定了鼻子有挺直、扁平、肥厚等不同的外部造型特征

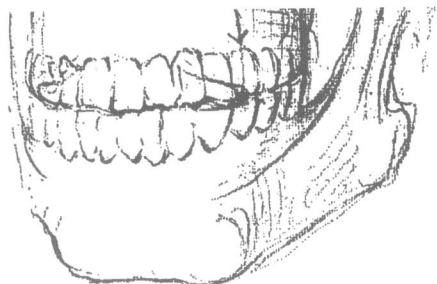
鼻子基本由四个大的面构成，鼻梁上面、鼻子下面和两侧的面

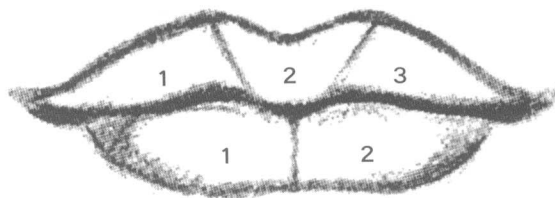
鼻子的表现

十、嘴的结构与表现

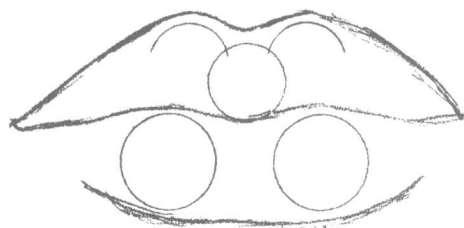
嘴唇由口轮匝肌组成，上下牙齿生在半圆形的上下颌骨齿槽内，外部呈圆形。嘴唇的表现要注意人中、上唇结节、嘴角等几个转折点，要画出嘴唇的色感和湿润感。

嘴部骨骼决定了嘴唇前边突出，两侧后收，整体呈弧形

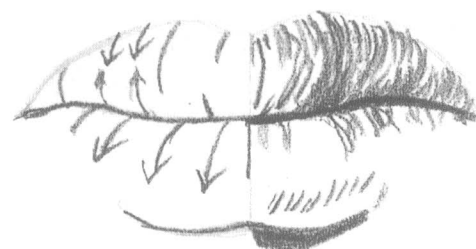
上嘴唇可分成三个区域，下嘴唇可分成两个区域

上嘴唇的正中部分较突出，下嘴唇的中心两侧较丰满，可理解成三个球形

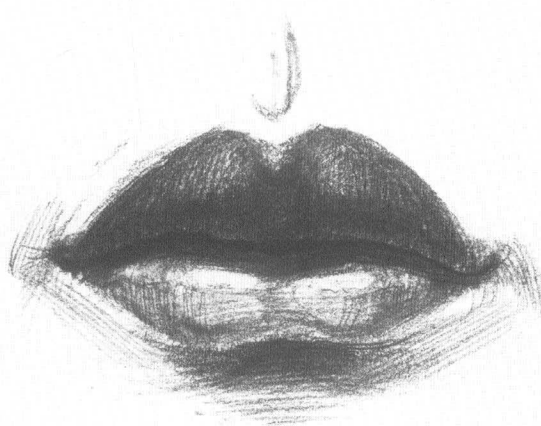
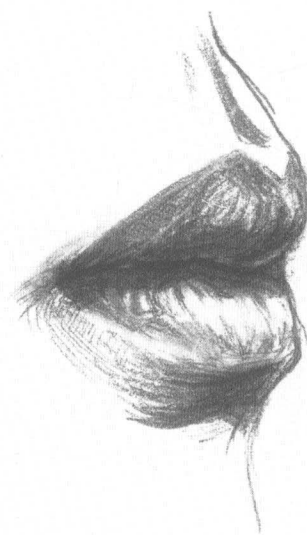
一般上嘴唇突出于下嘴唇，上、下嘴唇呈 30° 倾斜，个别人例外

由于光线通常来自上方，上嘴唇常处于阴影之中，所以下嘴唇一般要亮于上嘴唇

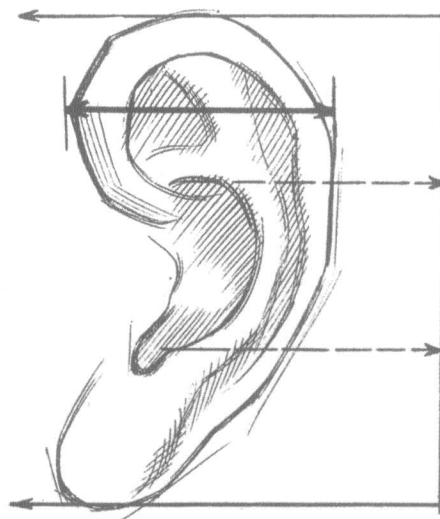
嘴部肌肉

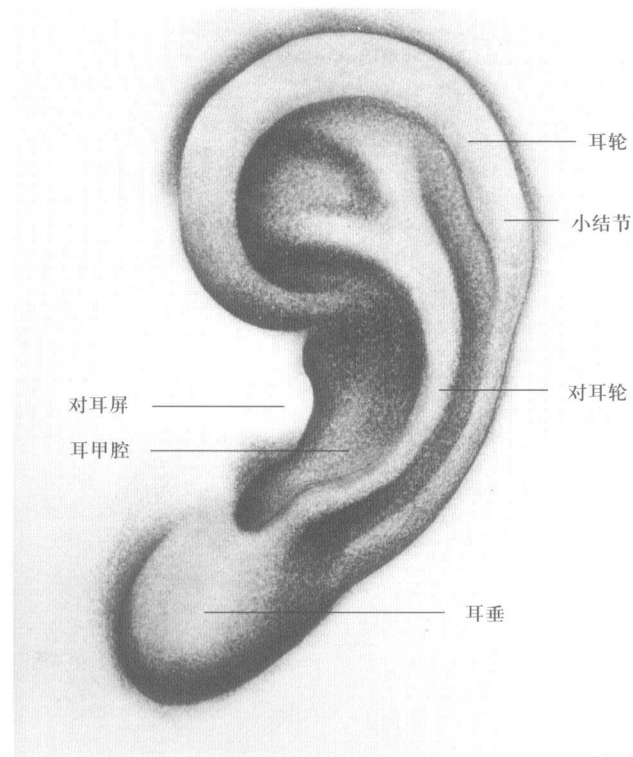
嘴的表现

耳朵的外轮廓上宽下窄，像字母 C

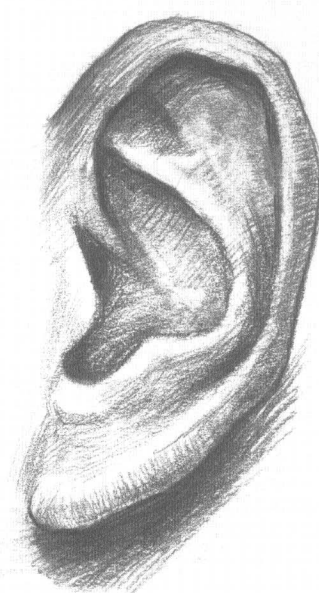
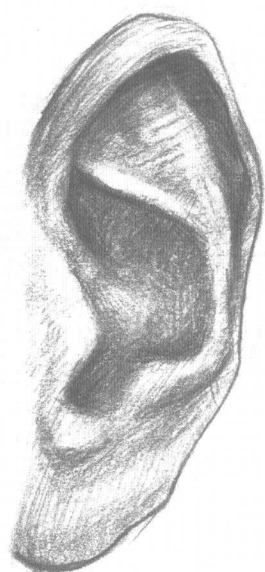
耳宽为耳长的二分之一，耳轮的最大间距是耳朵的最宽处。从纵向上看，耳朵可分成三等分

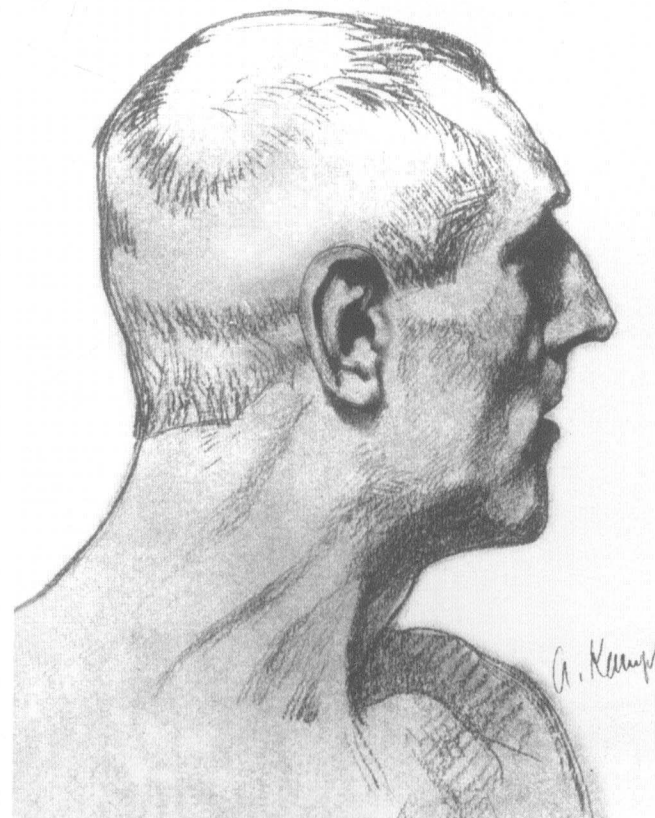
耳朵的结构

十一、耳朵的结构与表现

耳朵由外耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂组成，是软骨组织，具有一定的弹性，外形有点像字母C。在表现时除了要注意它的结构外，更要表现出它的体积感。

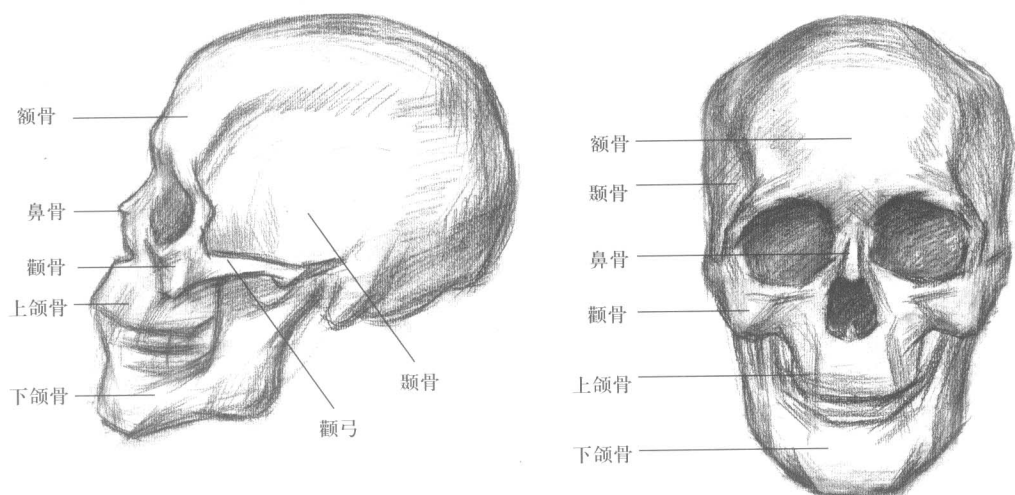

耳朵的表现

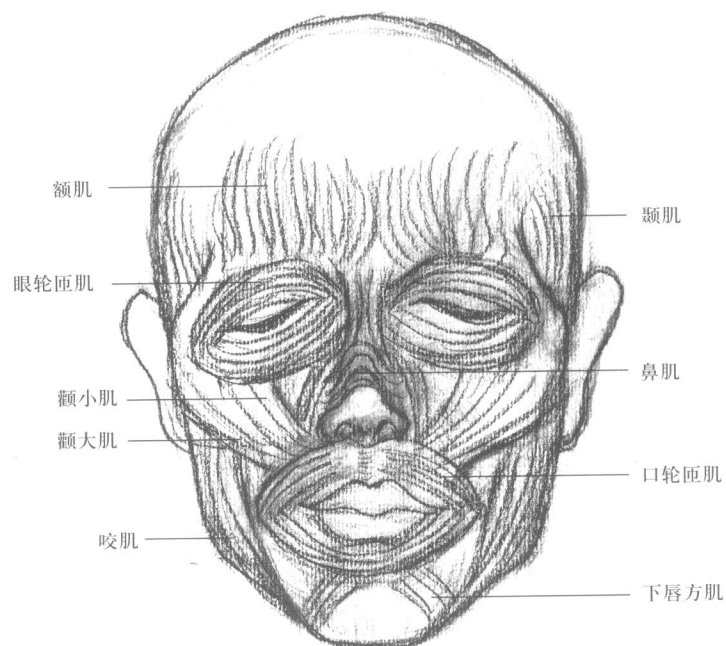

画正侧面头像时，耳朵处于最突出的位置（康波夫作品）

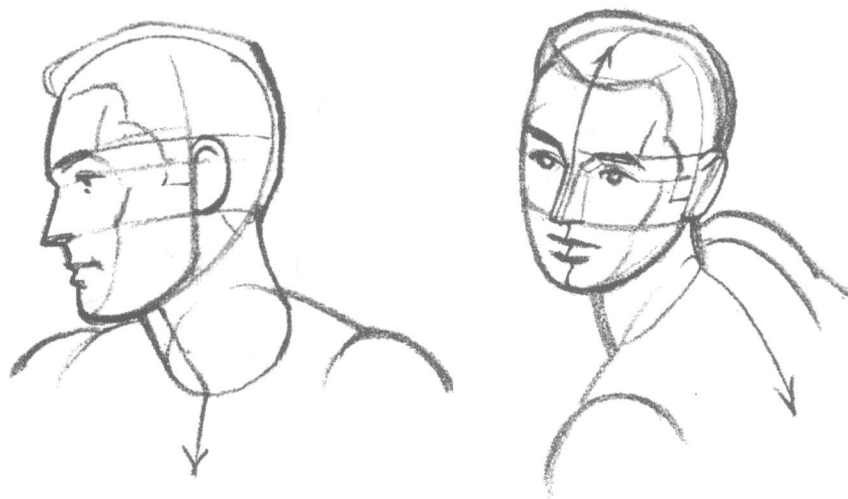
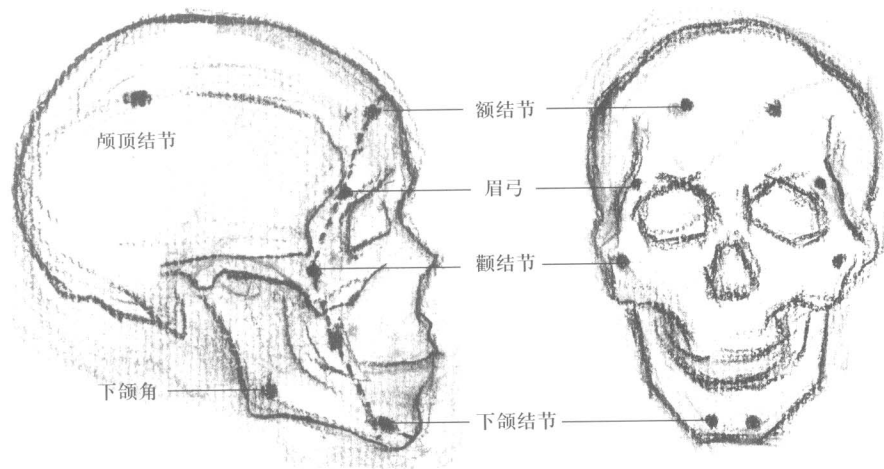
十二、头部的结构与比例

头部骨骼

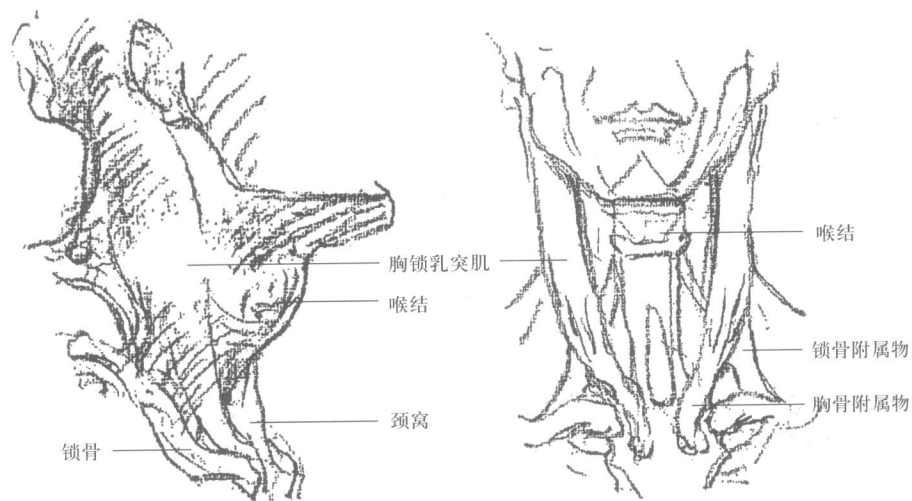
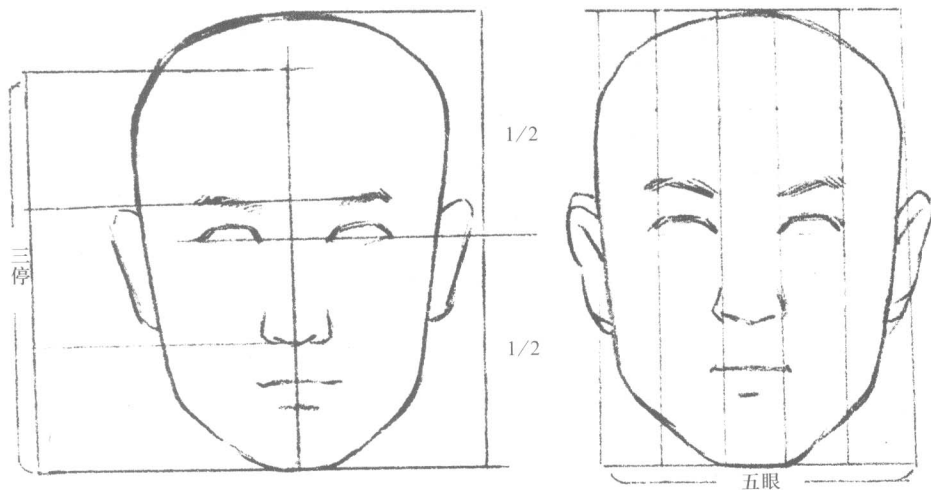

面部肌肉

头部的形体转折由头骨上的支撑点构成，这些支撑点是对称的。如果把头部理解为一个立方体，把各个面对应的转折点相连，就构成了脸的正面和侧面

画素描头像时，要注意头、颈、胸的连接关系，可将头部理解为球体，将颈部理解为圆柱体，将胸廓理解为立方体

颈部肌肉与结构

中国传统画论中有“三停五眼”之说，发际至眉毛、眉毛至鼻底、鼻底至下颌底的高度相等，谓之三停。正视时，人的脸部等于五个眼睛的宽度，谓之五眼

十三、素描头像作画步骤

1. 构图

素描起稿时,要根据面部朝向和光源方向来确定左右空白的多少,遵循“宁上勿下”的构图原则。所画形象既不能太大也不能太小,一定要适当。

2. 确定基本关系

(1) 抓住基本形:许多考生画基本形时总也画不准,关键在于观察不到位。这些考生不能从整体出发观察模特,拘泥于局部和细微处,太容易受五官等细节的吸引,不能先排除小细节的干扰。观察对象时应始终有一种全局观,从整体着眼判断头部的基本轮廓,抓住大的比例和动态以及整体的造型特征,最后再着眼于细节,进行耐心修饰。

(2) 抓住基本动态:有许多考生画素描头像只画头与颈部而不画肩,这是一个很大的错误。一幅好的素描头像要交代清楚头、颈、肩三者之间的关系,只有画准它们之间的关系,才能将头部的动态及连接关系表现出来。颈部可以看成圆柱体,位于头部和胸部之间。从侧面看,头部位置在颈部的前方。颈部的两侧有一对肌肉从锁骨和胸骨(在颈窝两边)一直伸到耳后,这两条肌肉叫胸锁乳突肌。它们的伸缩能使颈部转动,颈部转动时其形状就会发生变化。从正面看,颈部从下颌骨两边一直垂下,由三块三角形的面组成;从侧面看,颈部是呈倾斜状的,为长方形。所画对象的动态特征在一定程度上体现出其精神状态、年龄特征,所以要想画出一幅形神兼备的人物素描,必须准确把握所画对象的动态特征。

(3) 抓住五官的位置和基本形:交代出五官基本的结构,特别要注意表现出颧骨、眉弓、颞肌等部位的转折变化,接着刻画大的体块,将头部的体积感大致塑造出来。在确定五官位置时应该注意:五官的大小和相互之间的距离因人而异,这就形成了每个人脸部不同的特征。中国传统画论中有“三停五眼”之说,尽管在实际生活中很少有人完全符合这个标准,但在作画过程中可以利用这个头部的“标准比例”,它就好比是一把衡量脸部特征和五官位置的标尺。例如,我们感到这个模特的鼻子比较短,而另一个模特的下巴较长,这个长与短,都是以“三停五眼”的标准比例为依据的。

在画素描头像时,需要对人物头部较复杂的形体、结构进行概括,而概括出来的基本形体对表现头部的体积是有巨大帮助的。例如,头部的体积可以借助最简单的立方体来理解,再通过进一步分析后,可以看到头部的正面和侧面是不同方向的两个面,它们几乎呈直角,分界线自太阳穴开始,沿着颧骨下来,直到嘴角之外。有的考生开始画素描头像时不容易画出头部的体积感,主要就是因为不能有效地对头部进行概括。

3. 深入刻画

当画面的构图、基本比例、人物动态以及大的体积感都已经确定后,这一步的具体工作就是充实画面,通过刻画细节让造型具体、丰富起来,从而产生生动、真实的艺术形象。比较简单、有效的方法是从自己最感兴趣的部位

入手进行深入刻画,比如眼睛、颧骨、眉弓或鼻子,然后逐渐向外扩展。在这个阶段一定要注意虚实、主次对比,不要面面俱到,否则会使画面看起来很“平”。要抓住重点并对重点部位深入刻画,把这些部位塑造得充分、肯定,富有视觉冲击力;次要的、虚的部位要进行概括,让它们含蓄、模糊起来,与重点部位形成强烈的对比,从而将重点烘托得更为突出。

在进行素描头像写生时,要突出五官和几个重要的骨点,而五官的刻画是重中之重。准确掌握头骨点的位置对于表现人物头部的形体结构十分重要,骨点是指皮肤下面比较突出、显露的那些部分,具有对称性,把这些骨点用线连起来,就形成了头部造型的基础。在素描头像写生中,主要应突出额骨点、眉弓骨点、颧骨骨点、下颌骨点,由于顶骨和颞骨被头发覆盖,所以不是特别突出。

在深入刻画的过程中,还要注意画面的黑白灰关系,加强明暗对比,避免出现“灰”、“脏”、“腻”的现象。这个阶段在绘画过程中最为关键,耗时较多,应耐心地处理。

4. 整体调整

在将要完成作画的最后40分钟左右内,应该停止深入刻画,把画放到远处观察并进行调整。调整时应注意以下几点。

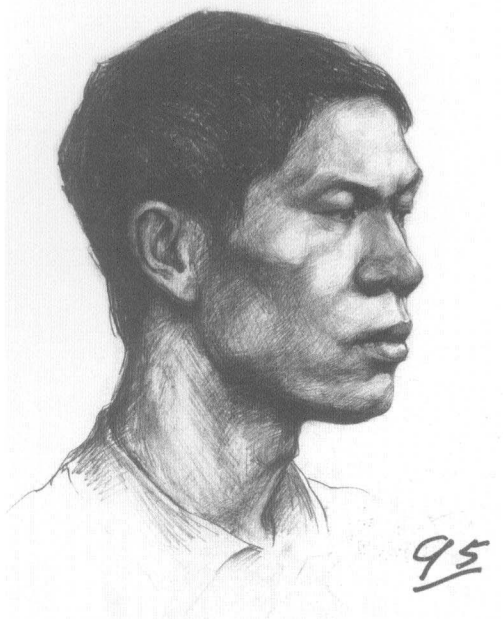
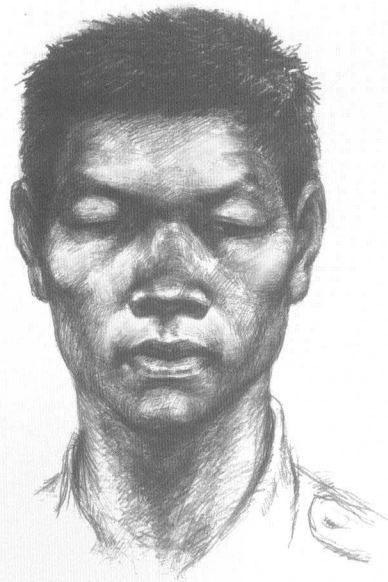
(1) 画面是否统一、完整?素描头像画到这一步,可能头部已经画得很好了,可是颈部、肩部却基本没画,与头部严重脱节,从而造成画面不完整。还有可能画面上光的来源不统一,出现光源上的错位,如脸部是左上方来光,颈部却是正上方来光,这就造成了画面严重不统一。

(2) 黑白灰关系是否明确?是否有“灰”、“脏”的现象?一定要拉开黑、白、灰的明暗差别,让画面效果响亮。

(3) 虚实对比是否强烈、准确,五官与骨点是否突出?如果画面中虚实对比不够强烈,那就说明虚的部位不够概括或者不够柔和、含蓄,只要减弱这些地方的细节和对比度即可;如果五官与骨点不突出,那就削减其他部位的细节并进行进一步的概括;如果是实的部位和主要的局部刻画不够,那就将这些地方再深入刻画一下。

(4) 画面的明暗、主次关系是否准确?如果画面上的明暗对比强烈、黑白灰关系明确、光影效果显著,在这种情况下,暗部的轮廓线较重,亮部的轮廓线较轻。如果光影效果很弱,则应加重外轮廓线,突出线的作用。

(5) 五官、骨点是否对称,结构是否准确?由于深入刻画是针对局部,有时会出现形不太准确的情况,从而造成五官、骨点不对称,结构不准确,所以在这一步中必须进行检查、改正。

高分试卷