

名家技法大教室 美术班系列教学用书

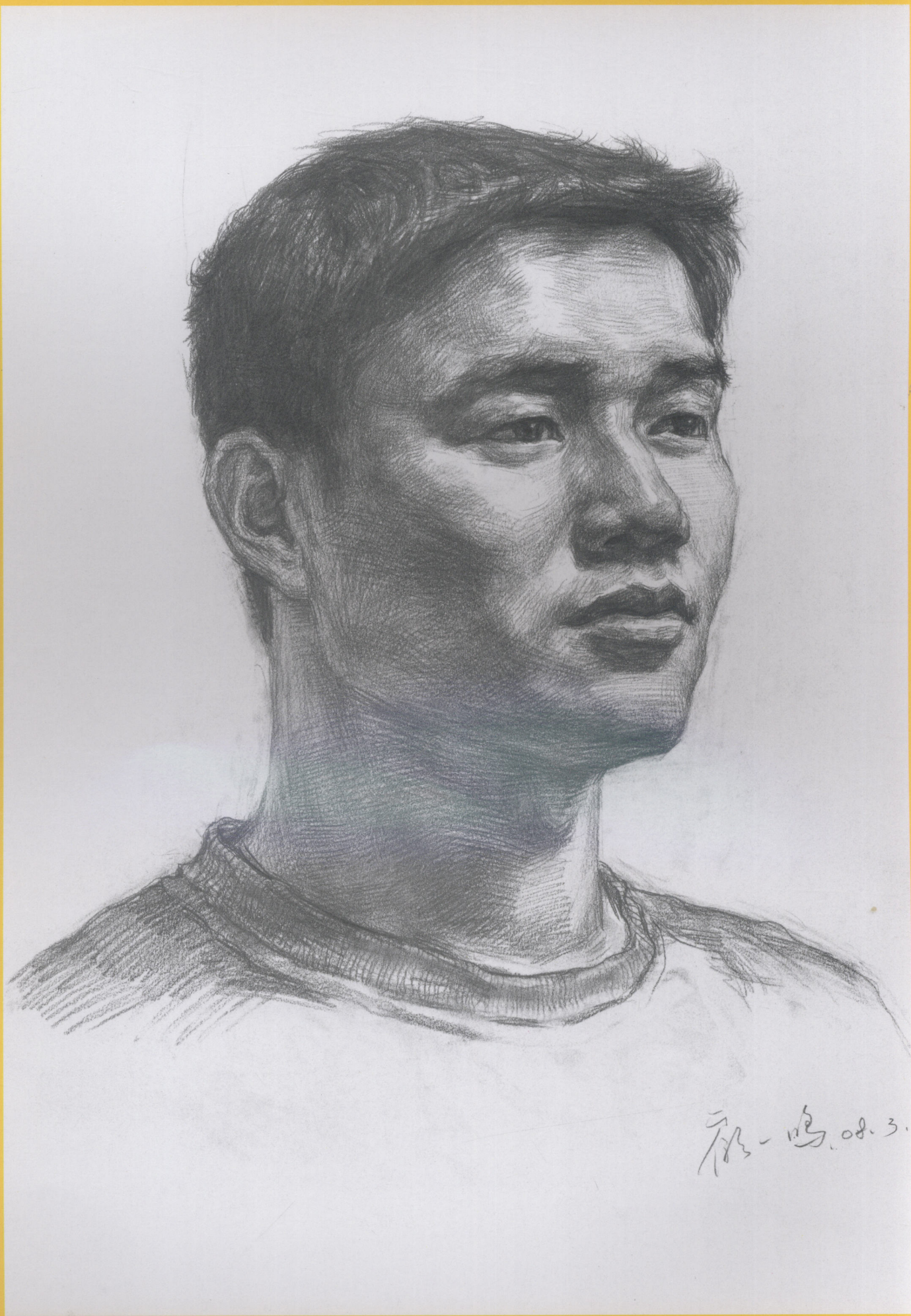
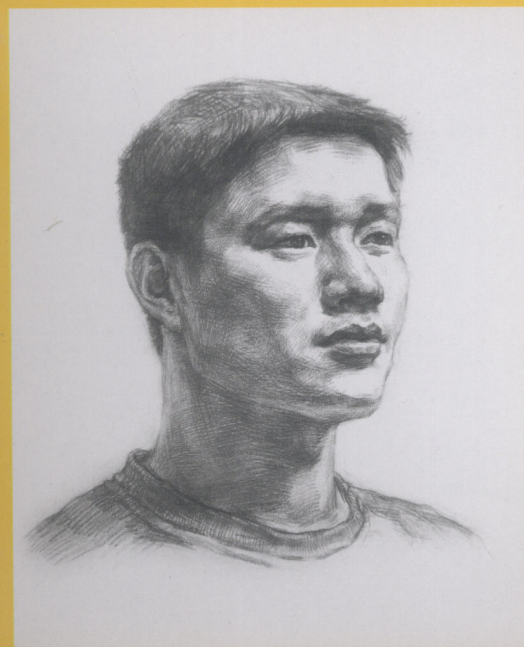
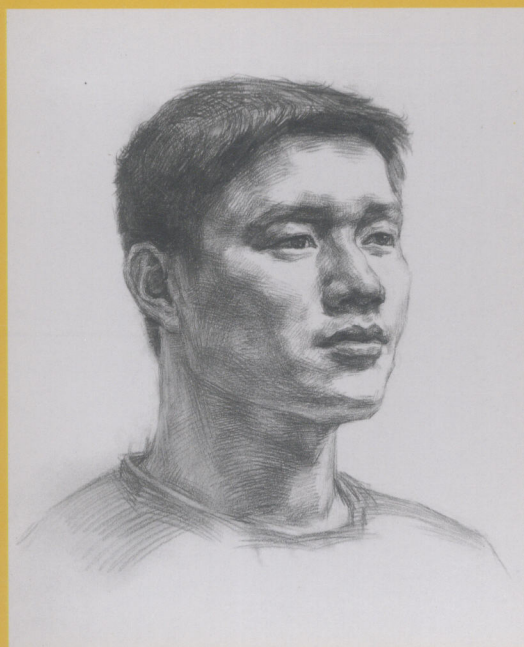
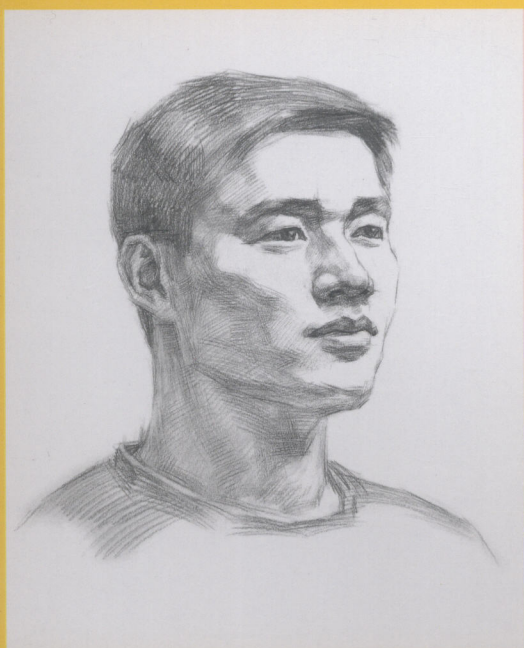
素描头像 半身人像

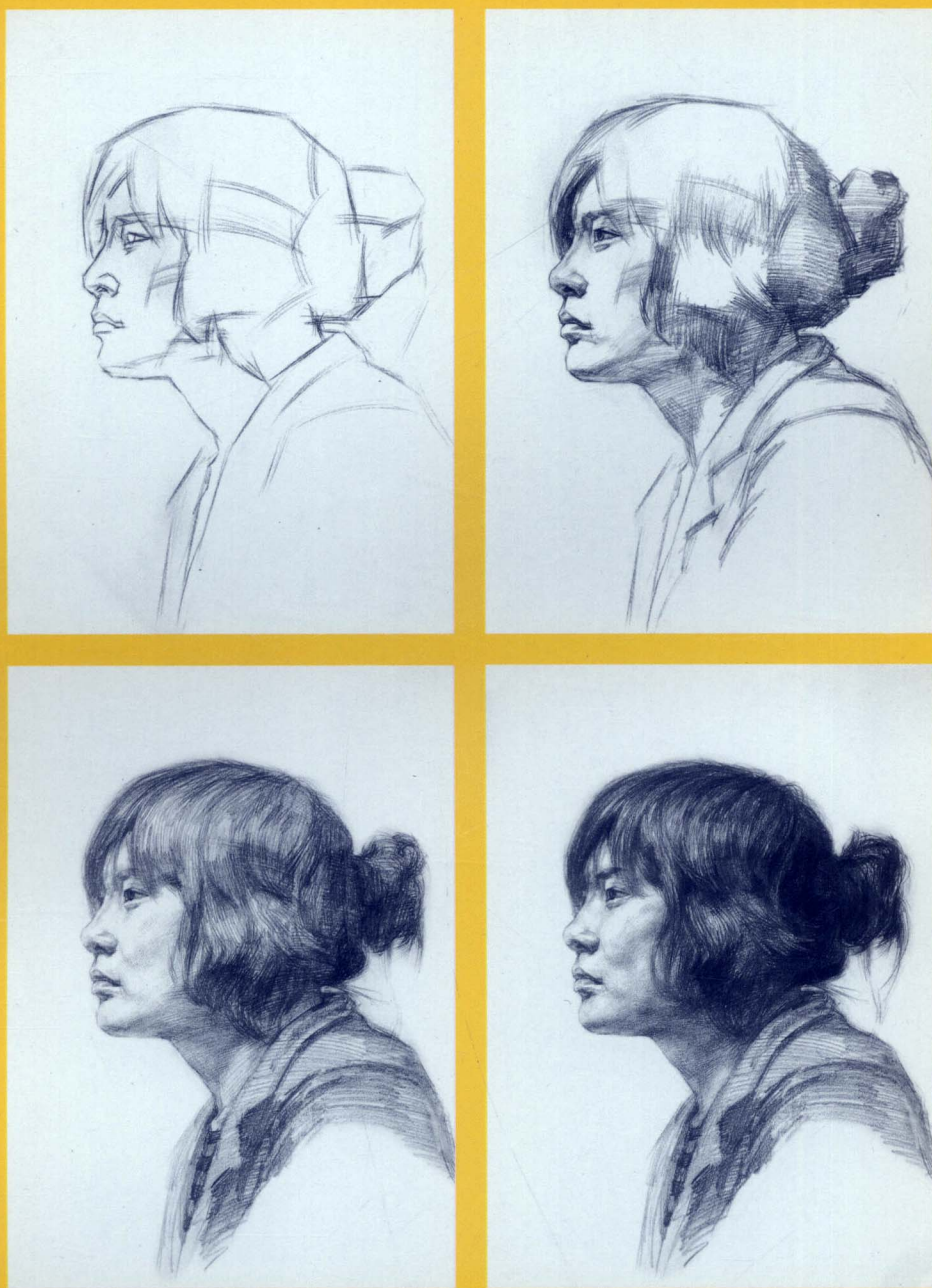
写生技法

编著：顾一鸣

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像·半身人像/顾一鸣编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2008. 7

(名家技法大教室丛书)

ISBN 978-7-5356-2971-5

I. 素… II. 顾… III. ①肖像画—素描—技法 (美术)
②人物画—素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第111900号

名家技法大教室 素描头像 半身人像

编 著 顾一鸣

责任编辑 吴海恩

出版发行 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销 湖南省新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 杭州长命印刷有限公司

开 本 787×1092 1/8

印 张 16

版 次 2008年9月第1版 2008年9月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5356-2971-5

定 价 80.00元 (全套四册)

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

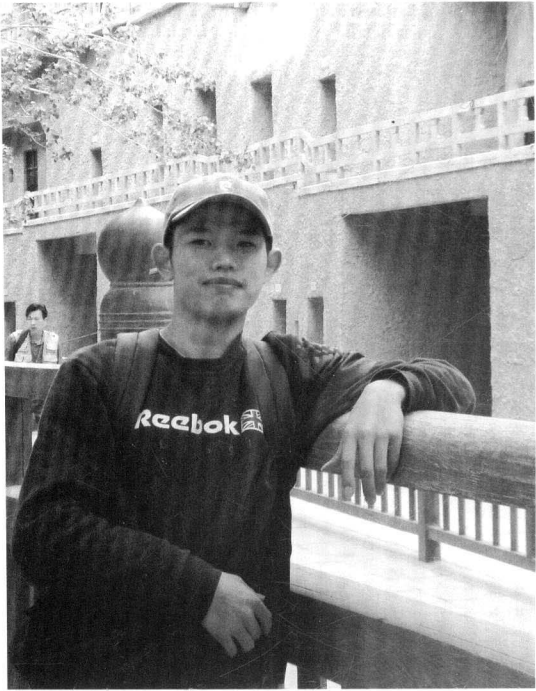
电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

ISBN 978-7-5356-2971-5

9 787535 629715 >

顾一鸣，2000年考入中国美术学院附中，2004年考入中国美术学院雕塑系，在校期间有三十多幅作品收藏于中国美术学院造型基础部，多幅作品留藏于中国美术学院雕塑系。2006年创立了杭州一鸣画室，为全国各大美术院校输送了大量美术人才。作品发表于《中国美术学院学院典范——素描石膏像》、《中国美术学院学院典范——色彩静物》、《中国美术学院优秀作品——石膏像》、《中国美术学院优秀作品——色彩静物》、《基础美术训练丛书——石膏头像范本》、《基础美术训练丛书——几何体范本》、《习作范本之石膏几何体》、《习作范本——石膏五官》、《习作范本——素描静物》等图书中。编著有《素描半身人像》、《美术高考大范本——色彩静物》、《素描真人头像》等著作。

■真人头像写生步骤

素描头像是美术高考和艺术院校教学的重要内容之一，头像练习的任务在于研究人头部的特定形体，通过研究头部各个方向和角度的变化来了解头部构成系统的各个环节的表现手法。

头像的视觉形态是以头骨和面部肌肉的结构为基础的。因此，了解艺术解剖学，认识和熟悉头骨及面部肌在不同角度、空间、运动状态下的基本结构形态，是人像素描教学过程中贯串始终的要求。用几何形分面的方式归纳头部繁杂的结构形态，有利整体地观察和描绘头像和对头部视觉形态的分析与表现。在空间方面，对透视原理的理解和运用是学生必备的基础知识，而在表现体积方面，则更须在实践中积累经验。同学们在学习头像素描中，应把结构、空间、体积作为首要问题来考虑，要非常注意整体意识与深入刻画这两者之间的关系。

绘画中要注意由简到繁、由大到小、由粗至细的过程，这样做是为了能控制整个画面的顺利发展，基本步骤如下：

步骤一、写生前的准备。观察了解对象脸型、五官等造型特点及神态表情，选择最能体现对象特征的写生角度。

步骤二、根据对象特征画出基本形、头、颈、胸的方向比例关系。确定脸部中轴线，经过比较画出五官位置。

步骤三、画出五官具体形状、头部大的结构及主要表情动态。前额宽度、颧骨位置、下巴和下颌骨角度，都是头部形体的关键位置，必须明确肯定。

步骤四、根据受光角度，画上大体明暗关系，使形体具有一定厚度。这一阶段的任务是着眼于大的形体关系和明暗对比，确立头部基本体积厚度。

步骤五、局部深入，在大的形体关系基础上，画出次要的体面关系，使形体逐渐丰满，色调随之丰富。表现局部细节，必须注意形体的转折朝向。

步骤六、整体调整。写生的完成阶段须对画面作必要调整：1、主次关系及形体连接，强调五官及基本形体的表现，并注意局部形体间的连接，使形体完整，形象饱满。2、神态表现，如眼神、嘴角和面部表情等，使头像生动富有生命力。

■半身人像的画法与写生步骤

半身人像表现的是头和上肢躯体，作画步骤方法与头像写生大致相同，只不过表现范围和内容扩大了。有时为了烘托人物性格，增添画面气氛，还需画上所处环境的器物，构图要求也更完整。

半身人像不仅仅依赖头像表情来反映人的精神面貌，还应通过头、颈、上肢躯体的形体特征和动态来表现。不同对象由于生活习性不一样，动作姿态各不相同，作画时应选择相应角度，抓住最体现人物性格的动态特征。

手部形体结构

在造型艺术中，艺术家们非常重视对人物手部的刻画，并称之为仅次于颜面的“第二表情”。

人的身体、手臂、腰腹运动所造成的形体姿态比较复杂，初学者应学习人体解剖知识，了解人体形体结构比例，掌握运动变化规律。作画时做到“心中有数”，才能正确地把握对象。

手的结构

1.手指 2.手掌 3.手腕

手部姿势的生动有力主要体现于手、腕、前臂的连接及运动方向。在人物画时，手的姿态往往能反映人物的身分性格和情绪流露。画好手必须 熟悉指、掌、腕的结构及各种造型特点，经常观察手的动态，进行一些局部练习，才能准确生动地表现手的姿态。

服饰是人物形象不可缺少的部分。衣服褶皱随着人体运动发生变化，一般情况下，肩、胸是人体的突出部位，衣服紧贴着身体，褶皱比较少。腰腹、腑下衣服在身体伸展和扭动时，衣褶比较多。手臂弯曲时，由于肘部顶着衣服，衣褶集中在臂弯处，并伸向肘部。不同质地的衣服褶皱特点也不同，棉布衬衣褶皱疏而长，棉袄保暖衣褶皱密而短促，皮革类则转折分明立体感强，作画时须根据服饰的质地作具体表现。

半身人像写生步骤

半身人像写生方法与头像素描相同，主要运用线与明暗来表现形体与神情动态。由于人体比较复杂，在写生的开始阶段，必须抓住人物动态（头、颈、胸、腰的运动方向），经过多次比较，确定各部分的比例关系，然后逐渐进入具体表现。这个过程很重要，基本形和动态是否正确协调，决定着写生的成败。

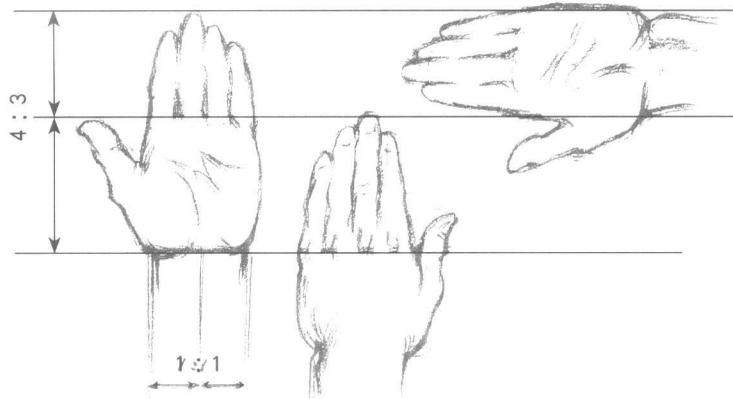
步骤一、画出头、肩、胸、手的大体位置及比例关系。

步骤二、在基本形比例准确的基础上，画出头、肩、胸、腰的结构、手的姿势以及主要衣皱。

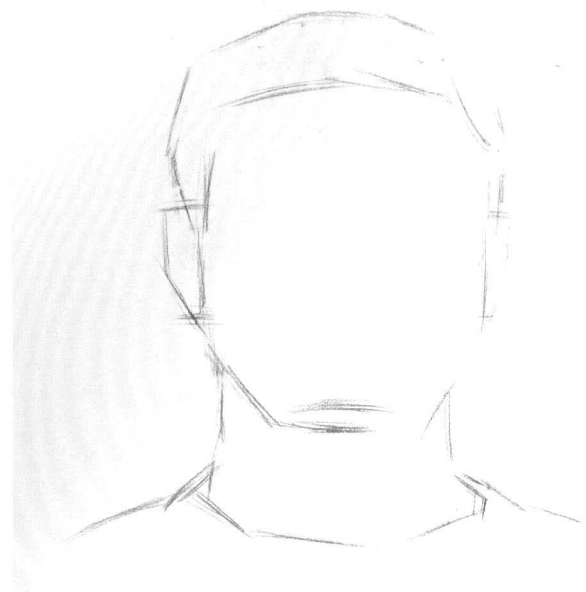
步骤三、局部深入。局部深入应先主后次，从大的形体开始，如胸腰、手臂的转折和形体厚度、头、手的基本体面关系。

步骤四、细节刻画。半身像细节众多，五官、发型、手指、手腕、服装色彩、衣纹等都应作具体交代，细节刻画必须注意主次关系及形体结构。

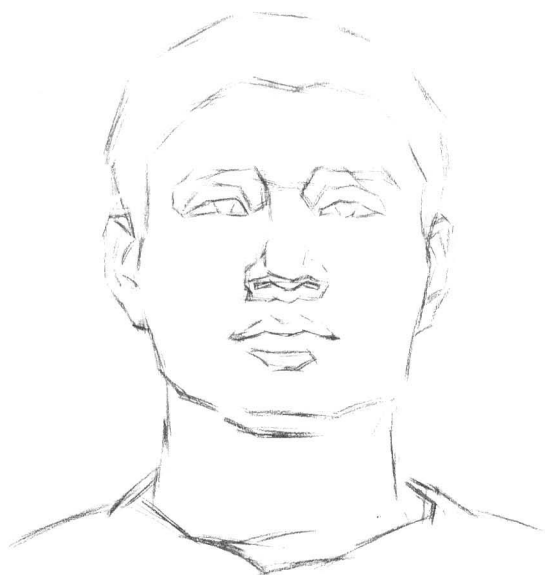
步骤五、整体调整。调整的目的是理顺局部与整体的关系，使形体动态完整明确，主次虚实有致，人物性格鲜明。

男青年正面 头像写生

步骤一

步骤二

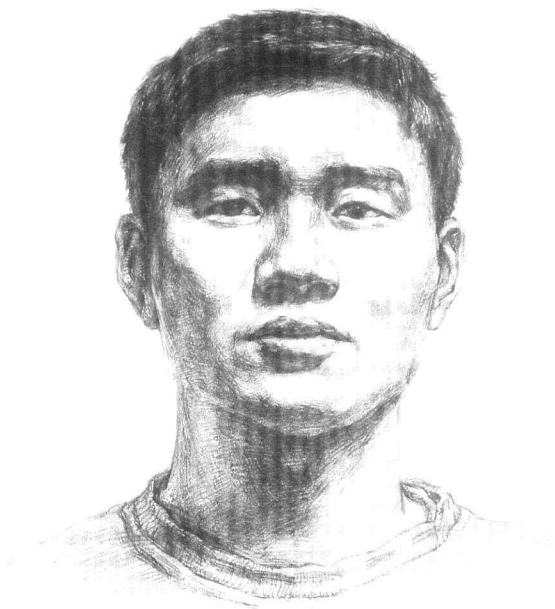
步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤一：仔细观察模特儿的正面动态及形象特征，以简练的长线条，将对象正确地表现到画面上，构图要大小适中，比例准确。

步骤二：在第一步基础上，要强化对青年男性面部的解剖、理解，准确地表现出对象的基本特征，逐步深入地表现对象给予自己的感受。

步骤三：画出对象的明暗关系，加强边缘线的清晰度。

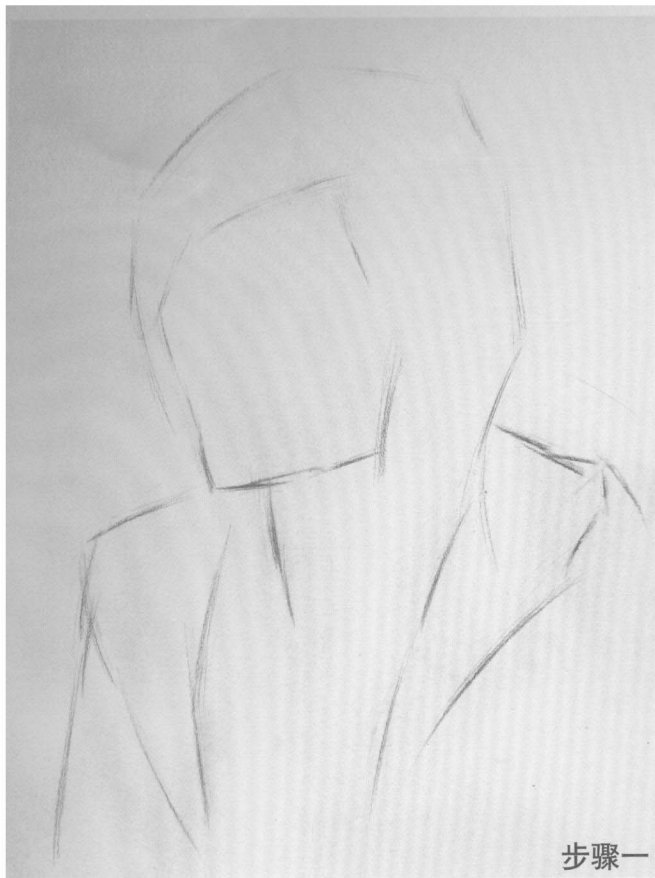
步骤四：在深入阶段，无论是对象的形体结构还是画面处理，人物的表情都应该得到较为充分的表现。

步骤五：控制好画面调子，明确黑、白、灰层次关系和质感上的区别，在局部深入刻画时，注意整体，避免琐碎。

步骤六：画面进入尾声，要控制好节奏，注意细节刻画。在这一步将人物皮肤、毛发及衣物的质感进一步区分开来，形成鲜明对比，直至完成。

■女青年3/4侧面 头像写生

步骤一

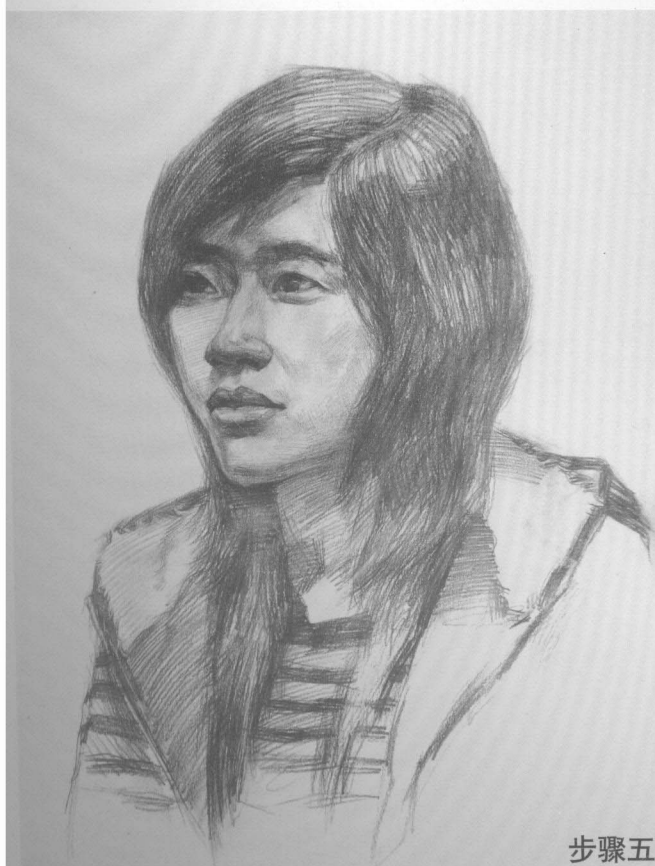
步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤一：在起稿时要注意把握写生对象的大体神态特征，构图应大小适中，比例准确。

步骤二：在第一步的基础上，强化对对象面部解剖的理解，准确地描绘出对象的形象。大致确定后画出大体的明暗交界线。

步骤三：随着明暗交界线区分大体明暗关系。

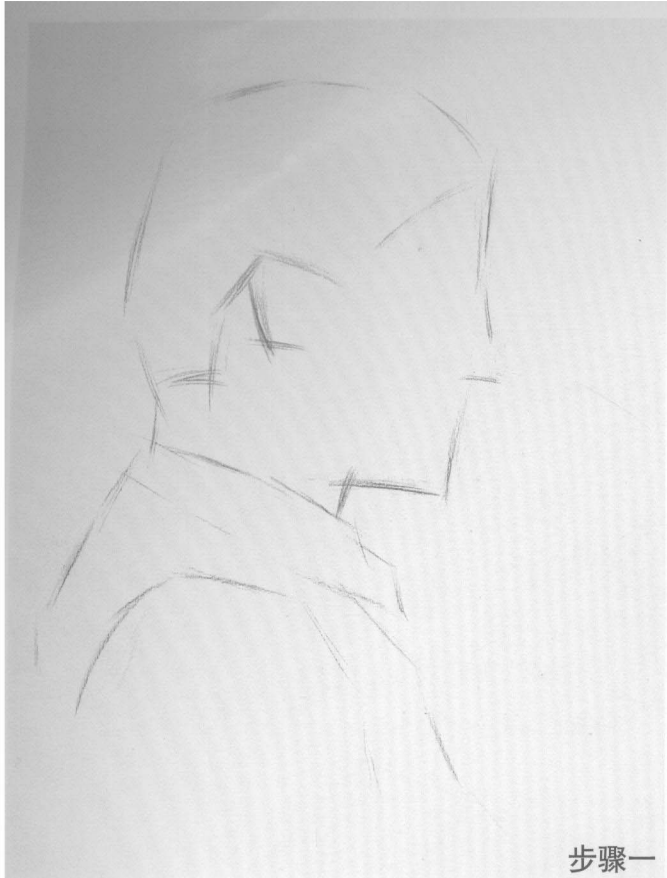
步骤四：进一步明确画面黑、白、灰关系，继续把形推到更高的准确度。

步骤五：进一步深入塑造，要注意线面结合关系，有许多线消失在面里，不能显得单薄，要着重注意对五官的刻画。女性侧面人像结构、体块关系的表达较男性头像要柔和，局部形体刻画的强弱、虚实直接影响着头像的纵深空间范围，如不注意就会画成浮雕，显得单薄而没有厚度。

步骤六：在素描头像收尾阶段要控制好节奏，要注意细节刻画，要注意作品的完整性，形体体块结构的穿插关系、空间关系，还有调子的深入程度。

■男中年正侧面头像写生

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤一：构图时，首先要注意对象头、颈、肩三个体积的形体和运动关系作为一个整体在画面上设计适应的位置，然后用软铅笔以直线起稿，初学者要防止把对象画得过大或过小，画侧面头像时还要注意耳朵的位置，把耳朵和鼻子进行高低比较，要画出透视关系。

步骤二：画出五官的基本形和结构，不要沉浸于细节的刻画，要把对象的形体简化为简单的几何形体来观察和理解。

步骤三：根据对象中的体面结构铺出脸部大的色层关系。

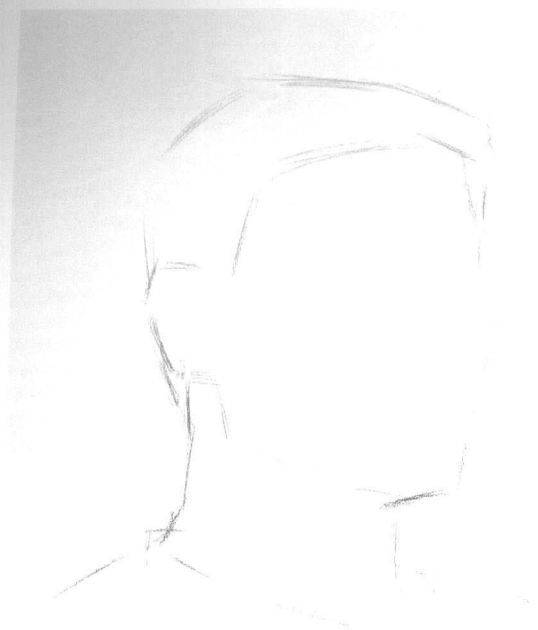
步骤四：加强画面黑、白、灰关系的区分，进一步画准对象的形体结构。

步骤五：注意对象的高低关系，直接从体积和空间关系着手塑造。对造型的形象结构作较深入的分析，对色调作细致比较。在刻画过程中，要突出重点，防止平均对待，特别是人物造型结构，要着力加以刻画，例如画中的眉弓和眼球的特点，有点夸张的鼻翼与厚重的颧骨的关系等。

步骤六：在素描结束之前，从整体效果出发，对画面进行一次全面的调整。调整时，要根据自己的感受，进行加强或减弱、概括、综合，突出重点。中年人像用笔要细腻、色调要丰富、体感要厚重，这样才不失大气。

■男青年3/4侧面 头像写生

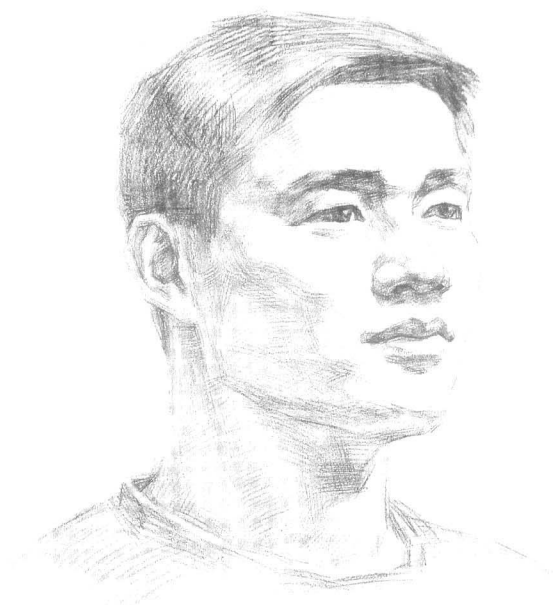
步骤一

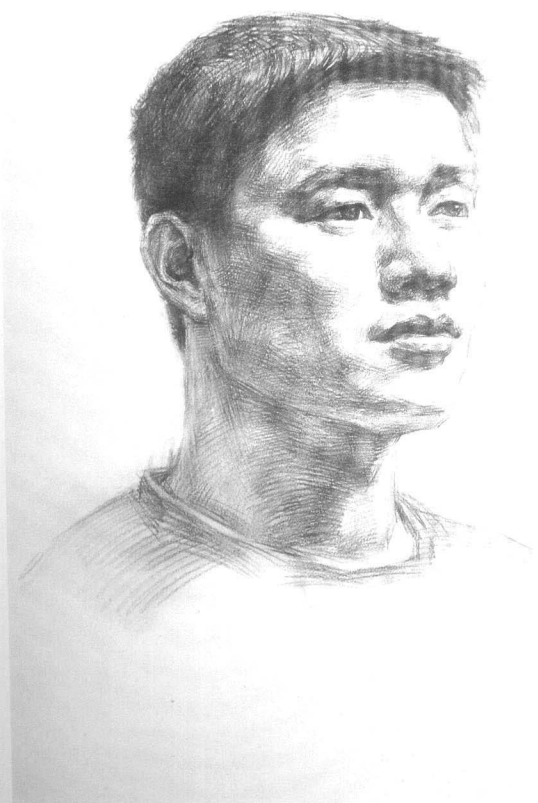
步骤二

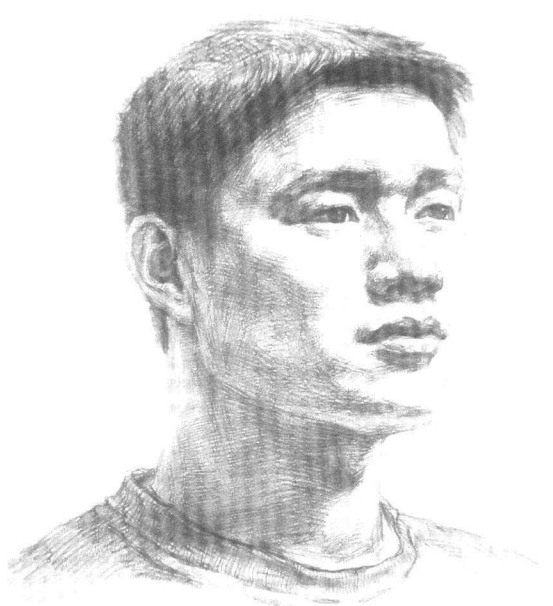
步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤一：这是一幅3/4面像，为了保持视觉的均衡，构图时一般不要把头像安置在纸的最中央，而要将它适当地朝后颅骨方向移动。仔细观察对象的体质特征，然后用简单的直线条画出头像的基本位置和一些基本轮廓。

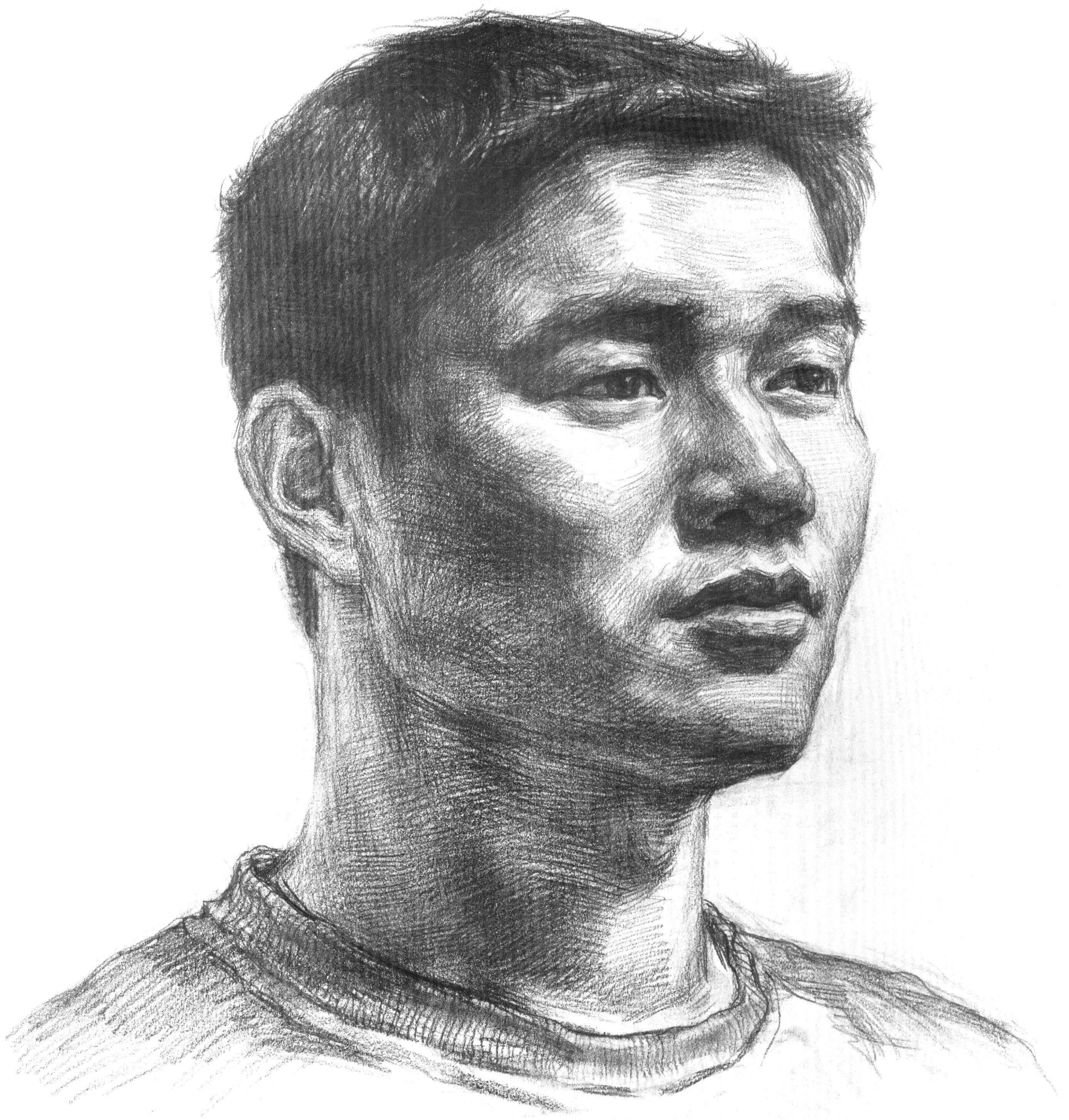
步骤二：在第一步的基础上把握对象的基本特征及形体结构。

步骤三：交代出对象在光线照射下所形成的整体明暗关系，要轻重分明。

步骤四：拉开画面的黑、白、灰关系，尤其是五官和头发与脸部的浓浅对比。

步骤五：进一步塑造五官和脸部的形体结构特征，头发也要跟上，并要控制好画面的整体调子。

步骤六：深入刻画头部与颈胸关系，控制好节奏，注意细节的刻画，同时将人物皮肤、毛发及衣服的质感区分开，直至完成。

陈一鸣.08.31

■女青年正侧面头像写生

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤一：这是一幅正侧面头像写生。起稿时首先要仔细观察对象的形体特征，然后用简单的直线画出头像的基本位置和一些基本轮廓。

步骤二：在第一步的基础上把握对象的基本特征及形体结构。

步骤三：交代出对象在光线照射下所形成的整体明暗关系，要轻重分明。

步骤四：拉开画面的黑、白、灰关系，尤其是五官和头发与脸部的浓浅对比。

步骤五：进一步塑造五官和脸部的形体结构特征，头发也要跟上，并要控制好画面的整体调子。

步骤六：画面进入收尾阶段，要控制好节奏，要注意细节刻画，在这一步将人物皮肤、毛发及衣物和质感区分开来，形成鲜明对比。

