

素描人像

painterly
examination

美术应试快捷得分

MEI SHU YINGSHI KUAI JIE DE FEN

头像素描没什么特殊，
只要你们别沉迷于细节的趣味中！
王凉科

毛宗种

1972年出生，舟山人。

1990年毕业于舟山师范。

1999年毕业于中国美术学院油画系。

1999年油画作品《玻璃与它的反光》及其论文在《二十一世纪》刊登。

1999年油画作品《门前》参加第九届美展。

1999年油画作品《水杯系列》参加杭州西湖博览会获优秀奖。

2000年至今任职浙江工程学院。

(一) 考前心理准备

作画之前一定得有一个良好的心理准备，要相信自己，只要按部就班，就能达到目的。作画时要专心致志，条理清晰。整个过程要主动地控制画面，不要太随着感觉走。

(二) 人像考试的基本要求

一般高考的时间都要求在3小时内完成，用铅笔或木炭铅笔完成一幅人物头像写生（或默写），要求构图完整、特征明确、塑造结实、画面整体且完整等等。

(三) 人像考试应注意事项

人物肖像是一项最主要的绘画题材，也是多年来高考的主要命题。由于人物肖像的对象是有生命的，具有活动性和可变性，因此相对比较难画。所以在画头像的过程中千万不要盯着头像，死搬硬套。始终要把握它的整体感觉，做到形似神像。这本书中没有什么深奥的理论，而是一些非常普通、非常细小的画头像的基本方法和实践体会。

本书所谈的许多方法可能会违背艺术创新的原则，但从走高考的捷径及从头像基础训练角度来讲，可供大家参考，希望大家能学有所成。

图书在版编目(CIP)数据

素描人像 / 毛宗种著. —杭州: 浙江人民美术出版社,

2001.1

(美术应试快捷得分)

ISBN 7-5340-1172-8

I. 素... II. 毛... III. 人物画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第85855号

素描人像

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2001年1月第1版·第1次印刷

开本: 787×1092 1/8 印张: 2.5

印数: 0,001—5,000

ISBN 7-5340-1172-8/J·1021

定价: 16.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

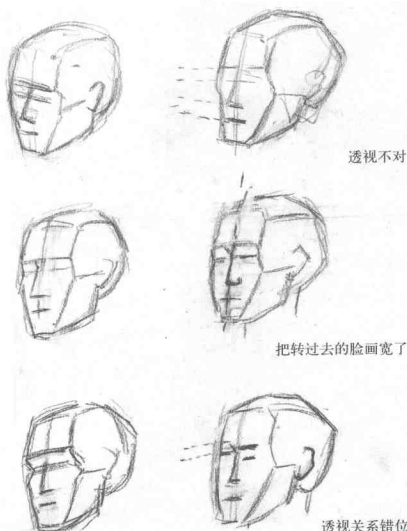
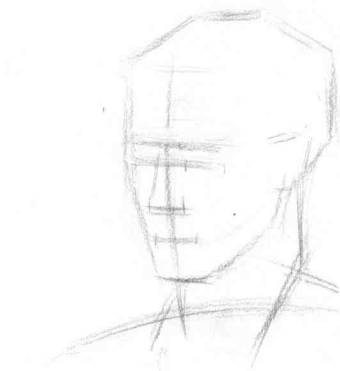
步骤图

动笔前应该用约5分钟的时间研究、分析对象的结构和主要特征，同时考虑自己将如何表现对象的整体和每个局部，做到“胸有成竹”。最好达到闭起眼睛时，脑海中的一幅完整的头像素描习作。这样做有百益而无一害。

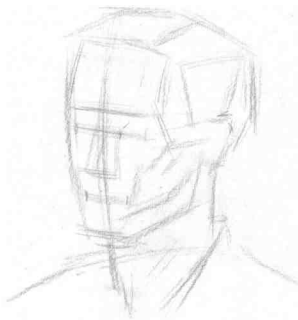
1. 这一步看似简单，实是非常重要，一幅画的好坏，品位的高低，构图起到一个极其重要的作用。用笔轻轻地勾出对象的上、下、左、右的位置，此时要求多观察、少动笔。下笔要干脆，肯定，但又松。

2. 考生在这一步中应用圆中带方，方中带圆的线条，勾勒出对象外轮廓，抓住对象头、颈、肩的关系。

3. 通过这一步确定作者的视角和对象的透视角度，一般先确定头的中线，再定双眉的连线。

两个内眼角、两个嘴角、两个额丘及颞骨两侧的点等等，这些点的连线都是平行线，就要符合透视规律。

4. 这一步需要结合头部解剖,较理性地分析一下头部结构以及体面关系。注意头像所特有的左右对称关系,这里的对称不是指简单的数值对称,是符合三维立体的透视与结构的对称关系。

5. 在上一步的体面起伏的基础上,初步描绘出五官的基本外形,找出对象的特征。

6. 根据光线的方向可确定受光面与背光面。铺出大体的明暗关系,用线可以略单一。

7. 仔细观察对象,通过整体比较,你会发现,头像中各个部分的虚实、浓淡、轻重十分不一致。这种变化说明形体在某一种特定的角度下和特定的光线作用下所产生的一种特殊感觉。这时线条必须充分表现观察的结果,要充满感性地运笔,使画面生动起来。

8. 用明暗色调的深浅层次和笔触表现头像的立体感、质感，表现出对象的具体特征及表情神态是深入刻画的重要目的。

9. 由于人像是可变的、生动的，所以在深入刻画时要以自己的感觉和认识为先导，有选择、有提炼、有概括地表现，要做到有感而发，同时应保持头脑的冷静。

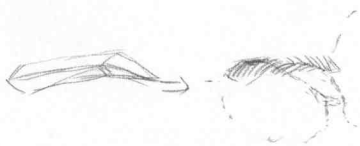
10. 这一步要进行详细的理性的分析。否则，会由于过分随着感觉走而导致形的松散，或过分理性而缺乏生动性，造成人物神情呆板、僵硬等后果。

11. 深入刻画的大体次序，从头部来说，应从五官画起，通过对五官的刻画带动上额、下颏、后脑部位形象的刻画。从空间关系的角度说，应从离视点近的部位画起，先画近，后画远，如画四分之三侧面，先画近的眼睛，再画远的眼睛，使空间的纵深感得到适当的体现。

12. 深入刻画的顺序是一个局部接一个局部地深入，待每一个局部有实质性进展之后，再深入下一个局部，一个接一个，到最后一个局部结束，为一个循环。一个循环结束后，都要停下来退远看看，用画前观察时留在脑子里的整体形象来对照一下，适当调整一下。记住始终要控制住画面黑、白、灰三者的节奏，再进入下一个新的循环。这时对局部的塑造要更深入一些，使之具体程度进一步增强。这样反复循环，一般要进行4到5遍。

局部

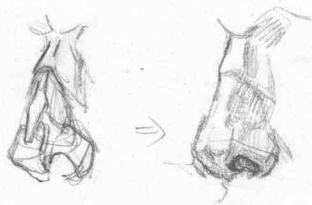
眼与眉

眼珠的透明效果，眼黑其实是“凹”形外加一块透明晶体。“高光”处要有形，虽然小却显得有精神。

上眼皮在空间上略比下眼皮突出，所以在塑造时要注意上眼皮要比下眼皮画得对比强而突出。内眼角与外眼角不一定在同一水平线上，内眼角呈一个泪窝形，较厚。外眼角呈三角形，较薄。一般多为上眼皮盖下眼皮，表现手法上较松。

注意眼神要统一，看同一个方向。

眉呈拱形。要先塑造眉毛、眉骨的体积，再画眉毛。受光部可以画淡一点，甚至不画。

鼻

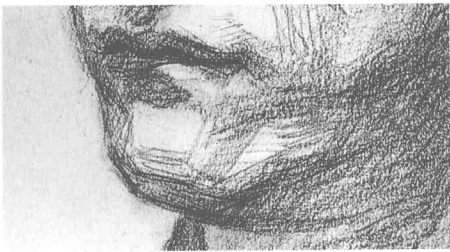
主要应注意的是鼻的位置和整个鼻的体积，主要是塑造鼻骨以及鼻骨同鼻软骨的穿插关系。

鼻球同鼻翼的关系很微妙。两者之间界限千万不要画得太深，否则会像一个蒜头鼻。注意体面，鼻底就是一个面，不要因为鼻孔而画得太复杂。

正确

错误

嘴

嘴是长在一个圆柱形上的。

上唇的唇珠较突出，整个上唇呈三角形。

下唇有两个唇突，整个呈扁方形。

注意唇线同嘴角要放松，要随着体积的变化而变化，不要因为色素不一而画得过紧张。

下颌骨、下巴

主要以大的体面为主。

从体面关系的角度说，要从高处转折点、浅面画起，先高后低，如先画眉骨，后画眼窝，先画鼻梁、鼻尖，后画鼻翼等，使体面形象起伏关系鲜明具体。从明暗色调的角度说，要从色调最重的部位画起，由深到浅。从画面的生动性来讲，先画中心的部位后画次要部位。一般先画表情较写实的眼睛、耳朵、头发等。

耳

一定要画得具体一些，但注意整个体块。

画正面头像时，两耳要贴牢头不要变成招风耳。

侧面时不要画得太花，注意画出它的雷达似的凹形体。

颧骨

画出组成颧骨的三块面。

这样颧骨较有厚度。

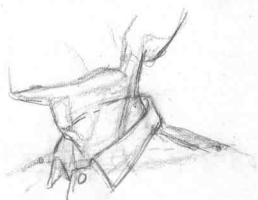

头发

不管是哪一种头发，都以画出它的球体为首要目的。所以要抓住它的明暗分界线，分清受光与背光。一般在最突出的部分画一些高光 and 几根头发的走向。为了表现头发的质感，一般先用最软的铅笔，侧笔铺出发发的体积，然后用手指擦，分出明暗关系，这时要注意每一块面的形状。用橡皮擦出高光，或者把太紧的擦松，然后用最浓的铅笔中锋画出发发的去向，再用橡皮擦出高光（注意高光的趋向）。最后用铅笔画几缕最精彩的头发。为了体现头发的体积以及与额头之间的空间，要注意头发盖在额头上的投影。

脖子

以柱形为主，胸锁乳突肌和喉结防止画过头而显得“花”、“平”。

边缘线的穿插关系

边缘线

边缘线若画得太虚或太死，会使画面缺少空间感、体积感，使形体很薄。

一定要注意轻重、虚实节奏。一般在头顶、额丘、上额外突、颧骨、鼻骨、鼻球的转折处，下颌骨、枕骨要勾得稍紧一点，其余根据光影和结构的穿插而画得松一点，有必要再在线的边缘带上一些灰面。

13. 最后两个步骤是整体调整阶段。一幅画的深入，并不是画得面面俱到，而是做到虚实恰当，鲜明与全篇并存。一味地强调清楚和鲜明，反而会显得呆板。

所以说最后一步的调整，其实是进一步的深入。

方法上：经常退远看看，回想第一步存在脑中的完整形象，进行比较。可以从以下几个角度来进行调整，必要时甚至可以做些破坏。

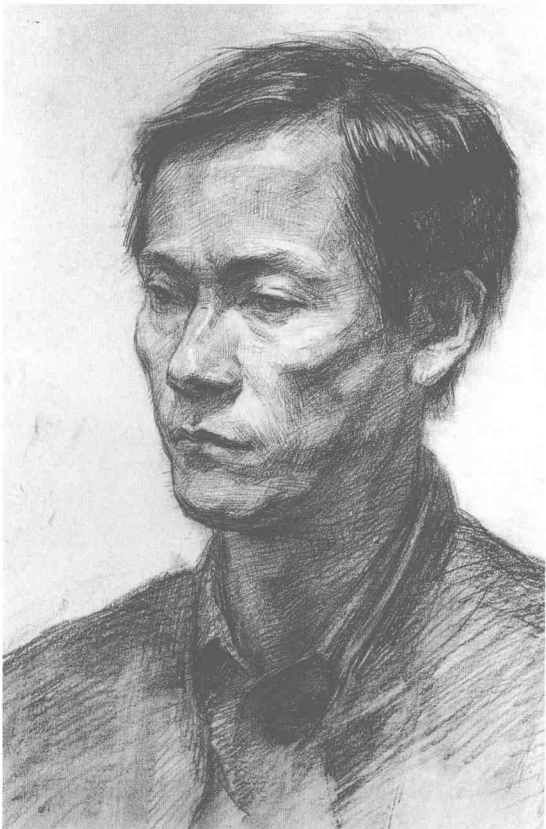
①从光影的角度来分析，注意受光面与背光面之间的灰度控制，不要混。明暗交界线要联贯。

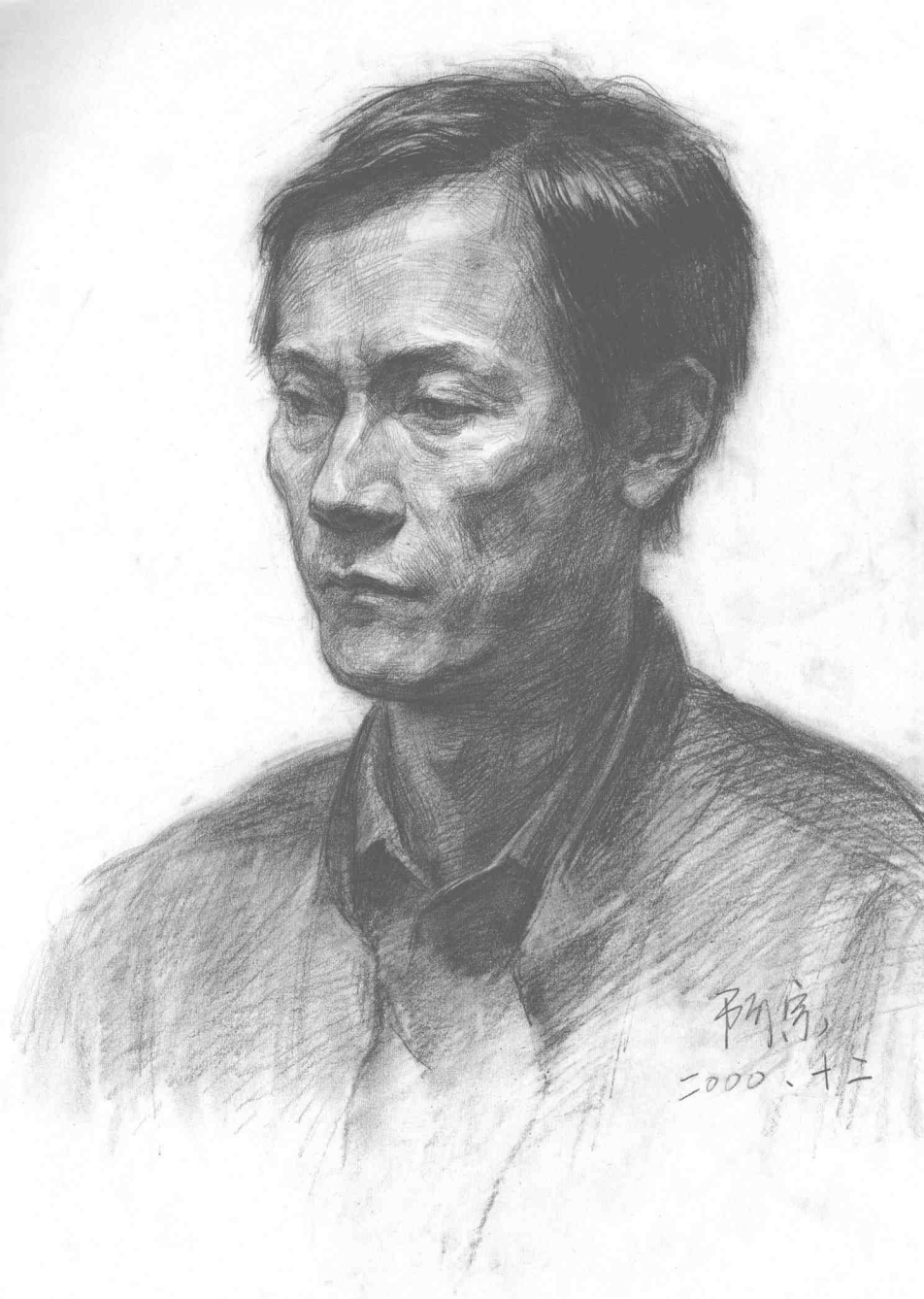
②从色素的角度来分析：控制固有色素，注意拉开整幅画面的黑白灰关系。

③从主次关系、体积空间关系来分析。方法上，主体部分的明暗对比加强一些，以制造视觉中心，次要部分的对比减弱一些，可以用一些基本的面进行概括。塑造上，较主体部分略含混一些。

形体与背景交界处，以黑补白、以浅衬深，制造空间效果。

④从生动性上讲：拉开虚实、强弱对比关系，使画面有精神。注意眼神、嘴角等关系。

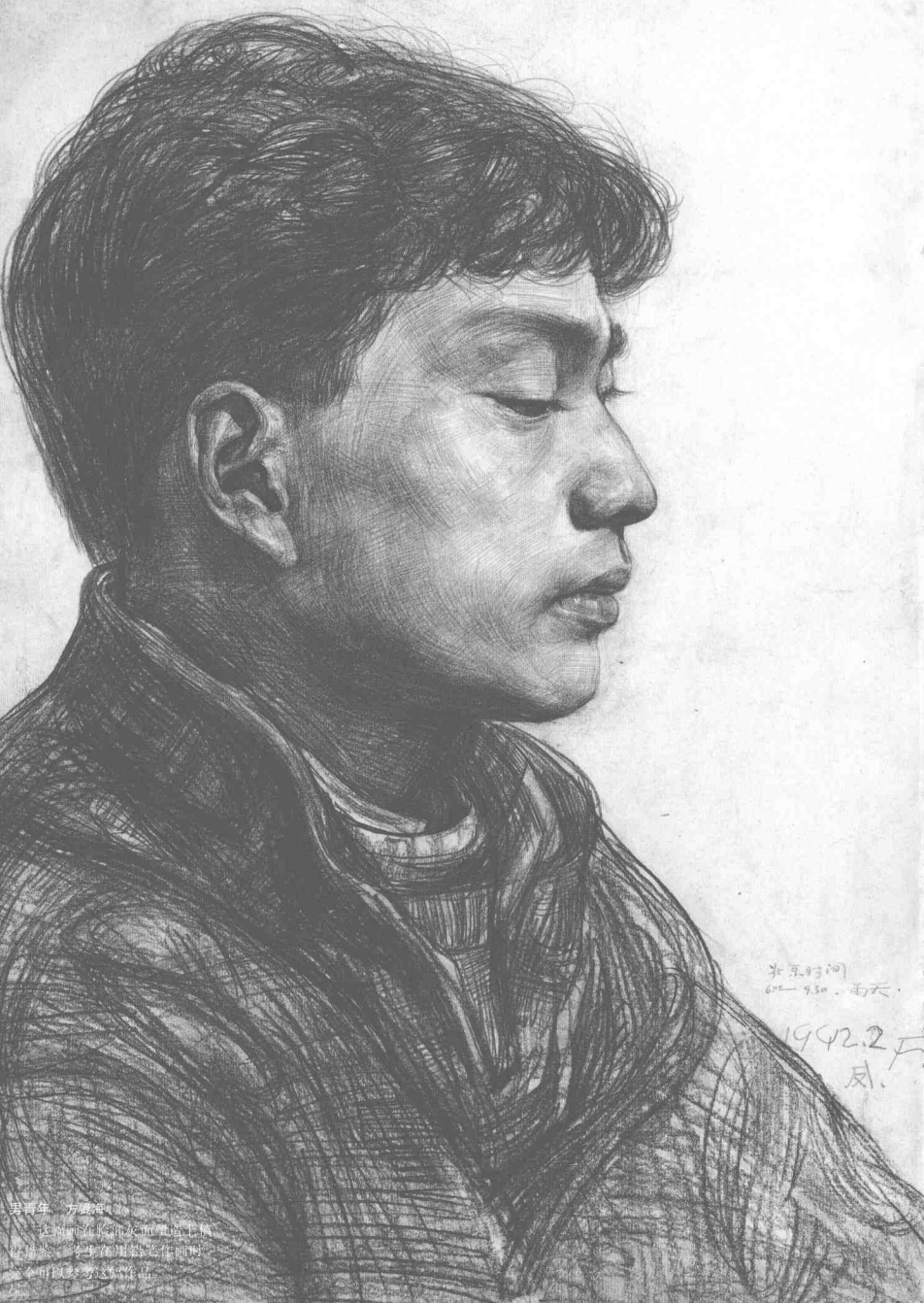
妇女 鄂大勇

此作品注意观感效果、画面凝重，尤其是对眼、鼻的刻画值得借鉴。

女青年 郭大勇

作者比较注重大关系、动态把握得很好。考生在处理头、颈、眉三者关系时，可以参考这一幅作品。

北京时间
6:00—9:30 雨天

1942.2 月
凤

男中年头像 崔小东

这是一幅四分之三的男中年头像作品。用笔松动，虚实结合得当。

宗种
2000.4

男青年 毛宗种

作者注重表现对象的厚重感。考生要表现皮肤的质感可以参考这幅作品。

男青年头像 张磊

这幅作品用笔生动且笔笔都落在形上，可供在考场上处于亮光部的考生参考。