

素描

SUMIAORUME

SU

入门

基础美术辅导教材

SUMIAORUMEN

SUMIAORUMENSU

SUMIAORUMENS

曹晓明 沈玉佩 编著

一本赢在起点的书

真人头像

浙江人民美术出版社

SUMIAORUMENSU

真人头像

素描入门

基础美术辅导教材

曹晓明 沈玉佩 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描入门. 真人头像/曹晓明, 沈玉佩编著. —杭州:
浙江人民美术出版社, 2010. 1

基础美术辅导教材

ISBN 978-7-5340-2790-1

I. 素… II. ①曹…②沈… III. 肖像画—素描—技法
(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第233518号

出品人 奚天鹰

责任编辑 朱备军

封面设计 沈 颢 清 崎

责任印制 陈柏荣

编 著 曹晓明 沈玉佩

编 委 步燕萍 林玲玲 陈仕会

陆国光 任 可 林双双

吕 莺 林立丰

素描入门·真人头像

——基础美术辅导教材

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347路

电 话 0571-85176089

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州新海得宝图文制作有限公司

印 刷 杭州星晨印务有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 5

印 数 0,001-4,000

版 次 2010年1月第1版·第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-2790-1

定 价 15.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与本社市场
营销部联系调换。

P2 基础知识

P2 常用工具介绍

P2 纸张简介

P3 材料的质感表现

P5 工具的特点

P6 线条的使用方法

P7 构图

P8 画法及用笔

P15 真人头像的画法

P15 学习方法

P16 观察方法

P17 单元训练法

P19 头部骨骼分析

P20 头部主要骨点位置

P21 头部主要肌肉

P22 头部的比例关系

P23 五官的基本造型

P24 透视

P26 男青年头像的画法

P27 男青年头像的画法步骤

P29 老年人头像的画法

P30 老年人头像的画法步骤

中年人头像的画法 P32

中年人头像的画法步骤 P33

女青年头像的画法 P35

女青年头像的画法步骤 P36

优秀示范作品及画法分析 P38

目录

真人头像

素描入门

基础美术辅导教材

曹晓明 沈玉佩 编著

浙江人民美术出版社

基础知识

常用工具介绍

素描的工具种类很多,如铅笔、炭笔、毛笔、色粉笔、钢笔、圆珠笔等。不同的工具决定了素描不同的表现语言与视觉效果。

画真人头像一般使用铅笔和炭笔。有些人为了获得某种特殊的视觉效果或为了提高效率,使用木炭做底,再用铅笔或炭笔进行深入塑造。但是,这种方法要求作者要有较强的绘画基础和能
力,而炭笔因不易修改,不太适合进行长期深入的刻画,所以,编者建议初学真人头像的同学应该多使用铅笔,待能力提高后再尝试其他作画工具。铅笔的线条流畅,性能稳定,易于控制,特别适合真人头像的深入塑造及质感表达。一般情况下,用铅笔画头像时,多用4B、5B起稿和画大明暗,用3B、2B画灰面,5B、6B刻画较重的暗面。但是,要注意暗面不可重复太多,以免画“死”而不透气,也不可用较软的5B、6B过多地塑造灰面及亮面,以免画“腻”、画“黑”。总之,工具的使用方法并非固定不变,每个优秀的画家对工具材料都有自己的见解与用法,关键还是要多加练习,方能熟练掌握。

2

纸张简介

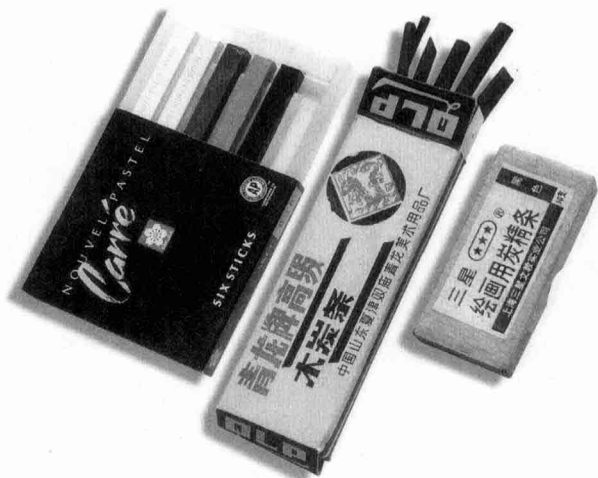
真人头像素描的练习,多使用铅画纸、素描纸、水彩纸及卡纸。但不论什么纸张,都需要长期练习才能熟练掌握,因而初学者不宜常换纸张。笔者建议初学者使用素描纸或铅画纸,它们性能较稳定,价格也适中,而且是目前美术高考的专用纸。

水彩纸: 质地较粗、厚,颗粒大,不易深入刻画,但有其特殊韵味。

素描纸: 质地略粗,吸附性好,是国内素描学习使用最普遍的纸张。

铅画纸: 质地较细,性能和素描纸接近,不易多次涂擦,容易氧化发黄。

卡纸: 质地硬,纸面细腻光滑,适合多次涂抹、修改,较适合长期作业。

材 料 的 质 感 表 现

每种素描材料都有其个性特征，不同的材料有不同的质感表现及不同的画法和效果。在学习和临摹别人的优秀作品时，不仅要研究它们的造型、构图、塑造方法和线条的风格等，还要注意其材料的运用，感受不同材料所散发的魅力及产生的不同效果。对材料的熟悉、了解是绘画的基本功之一，也是提高绘画素质、能力的关键条件。但是，笔者建议初学者不要常换材料，因为基础造型练习的目的是为了掌握造型的基本规律，不要顾此失彼，因小失大。其次，要遵守循序渐进的原则，不能因迷恋各种材料的效果而浪费了有限的精力，偏离了绘画的本质追求。

炭笔 阿尔布莱特·丢勒

色粉笔

圆珠笔

色粉笔

木炭

炭精、木炭

工具的特点

炭 笔：浓重厚实，质地松软，有较强的对比效果。

铅 笔：线条流畅，层次丰富，性能稳定，有利于塑造和刻划细节，易于修改，是应用最广泛的绘画工具。

木炭条：质地松脆，线条粗犷有力，块面干脆利落，可重复涂抹。但易脱落，需要用专业定画液来固定画面。

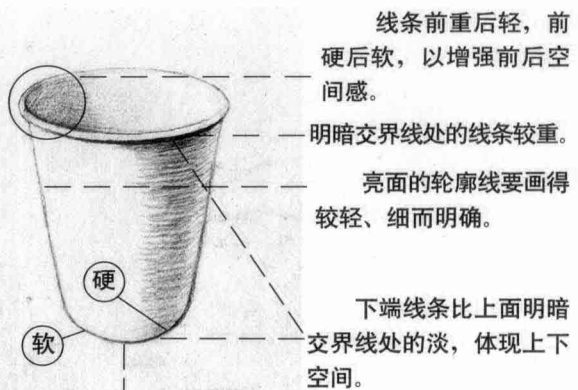
炭精棒：质地比木炭条更硬更脆，对比强烈，不易修改，易脱落，不好保存，要用专业定画液固定。

色粉笔：质地松软，层次丰富，既可表现粗犷强烈的效果，也可进行细腻刻划，要有较强的绘画能力才能掌握。

实物照片

注意线条从左到右浓淡、软硬的变化，明暗交界线处的线条可画得重一点。

线条的使用方法

我们常以弹性、节奏等词来说明线条，也就是说线条有其自身的表情，它不仅被用来描绘自然，也是表达审美、情感的重要手段。在素描头像中，线条的运用是十分重要的，尤其是线性轮廓的准确描绘。用线时要根据对象的结构明暗，注意线条的轻重、软硬节奏的准确。合理运用线条可以表现出对象的体积、结构、空间关系，而要运用好线条，必须勤动脑、勤动手，多分析优秀作品中线条的变化，并加以临摹，培养自己对线条的敏感度及把握能力。

6

注意轮廓线的轻重、缓急、软硬、粗细变化及其产生的效果。

以线的穿插表现形体穿插关系。

轮廓线要画得较轻、细而明确。

从线到面来表现结构、体积的变化。

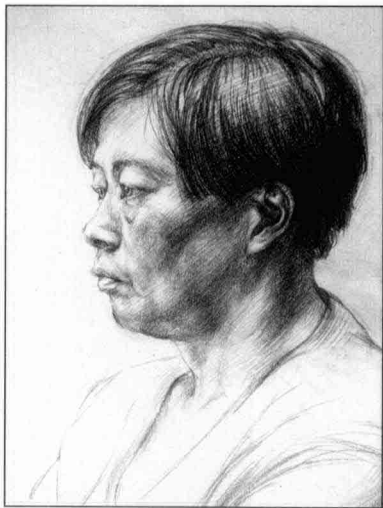
炭笔 黑人头像 阿尔布莱特·丢勒

构图

是绘画的第一步,是绘画作品表达思想内容的重要手段,它直接影响着作品的成败、优劣,而且,美术院校在招生考试时,也把构图的好坏作为评分的首要依据。所以,构图十分重要,尤其初学者更要注意对构图的学习,对每一幅作品的练习都不能马虎,要多观察、分析,选择好角度,多画构图小稿,进行不同方式的构图尝试,再从中找出最佳的构图,这样才能培养良好的作画习惯和对画面的控制、组织能力。

好的构图必须符合审美规律,主次分明、均衡稳定。画面要饱满而不堵塞,要有主次、远近,要活泼而又不散乱;画面黑白布局要合理、稳定而不呆板。

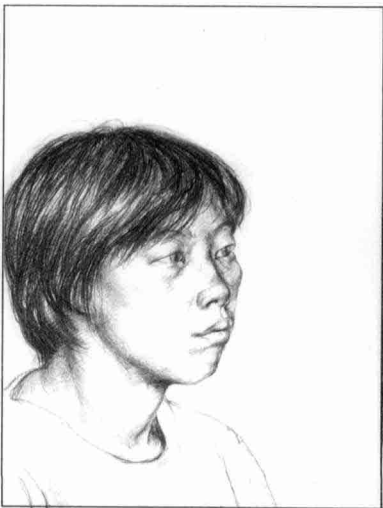
其中画面的重心问题是头像素描构图中要注意的重要问题。通常画头像时,画面上部比下部留白要少一点,不然会有下坠感。而头像脸部朝向的一面则留白相对要多一些,如若少了会给人以面壁的感觉。由于每个头像的大小形状、动态比例不同,每个头像都会给人不同的动态感受,我们如果在构图过程中忽略这种感受,就容易造成视觉的失衡或抓不住对象的神态和动态特点,所以,我们要掌握构图的规律,这样才能使画面更加完美。总之,构图的规律要在实践中体会、掌握,我们不要拘泥陈式,可大胆尝试多种构图方式,吸取其他优秀作品的经验,以增强对画面构图的把握能力。

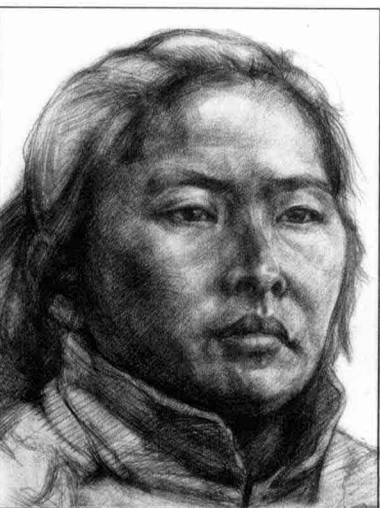
正常构图

太小,空白太多,画面空洞。脸太靠近画面边缘,造成堵塞感。

构图偏左、偏低,画面失去平衡。

主体面积太大,占据太多空间,画面不透气,有压抑感。

构图不完整,切割太多。

画法及用笔

画法和用笔的方法有很多，不同的画法、用笔方法，不同的线条排列组合起着不同的作用，并会产生不同的效果。不同画法、不同用笔，包括运笔的轻重和快慢能使线条产生韵味感和节奏感，线条在不同形体走向上以及空间明暗关系中的表达运用，不仅能体现结构造型，同时，还呈现出自身的表情、情绪。但画法和用笔没有固定的方法，也无高级、低级之别，一切应画面需要、主观需求随机而变。艺术崇尚自由、创造，它不同于科学，没有固定的公式。因此，在学习过程中，要多研习优秀作品，提高艺术修养，用心去体会与尝试。在此笔者提醒同学们，切不可一味追求画法、用笔及材料而陷入唯技术的泥潭，沉迷于画面趣味的把玩而忽视对艺术的本质追求。

在临摹和写生中要用心体会不同的画法和用笔方法所产生的效果及所起的作用，合理的画法和用笔是创作好作品的重要条件。

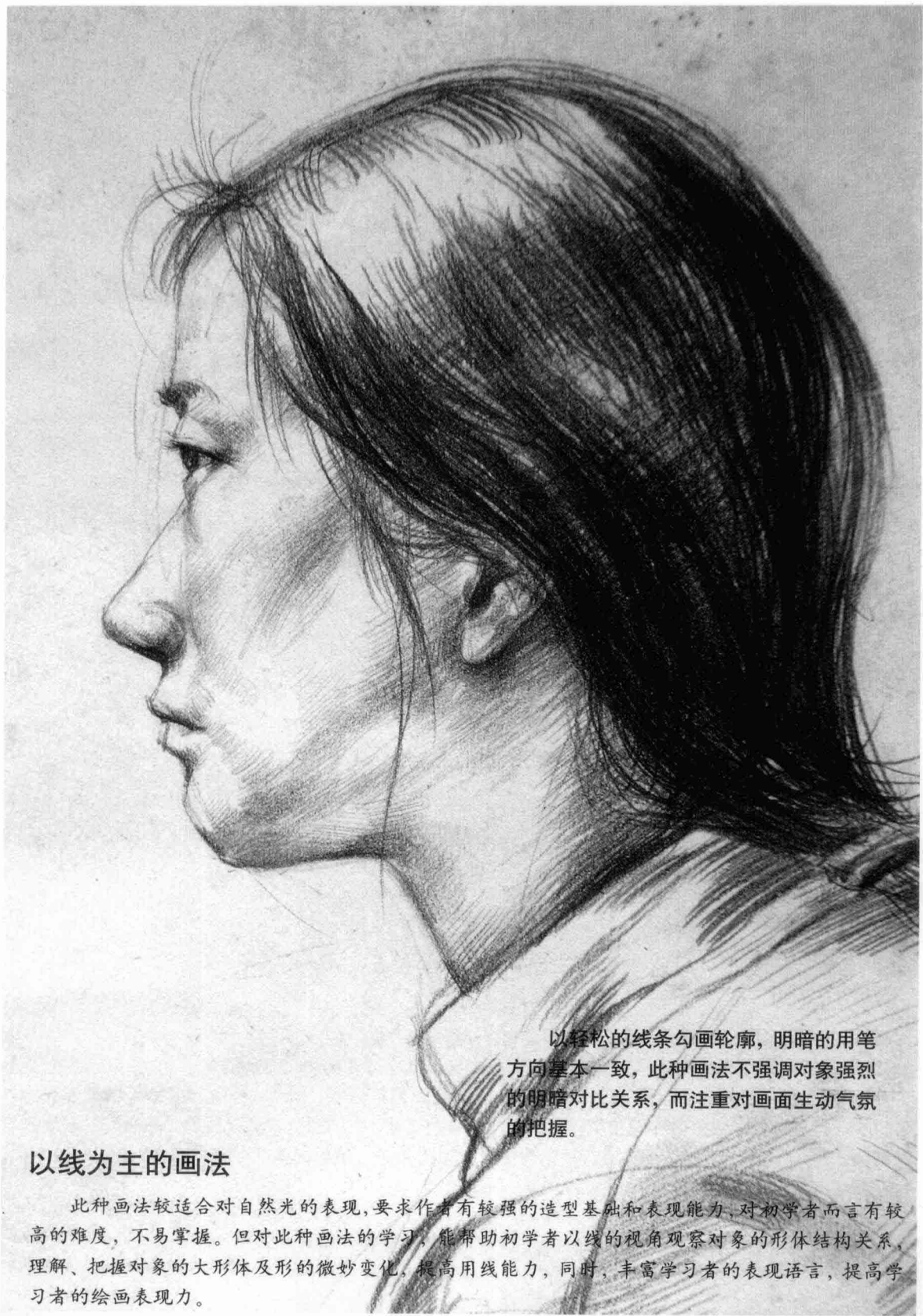
以轻重、软硬、疏密、虚实不同的平行用笔围绕对象的轮廓及形体起伏走向来描绘，线条短促、强烈，较好地表达了对象的体块穿插关系及皮肤质感。细节丰富、细致，对耳朵的充分刻画，有效地加强了头部的体积关系。

自然光作业画法

由于是自然光源，没有像在灯光下那么有明确而强烈的光影感及对比，所以对自然光作业的灰调子及亮面控制尤为重要。既要注意对象的质感表达，又要控制亮面、灰面的细节和明度，同时要有目的地加强明暗对比，在画面上要力求黑、白、灰大体块的整体，否则易出现“灰”“平”“脏”“乱”等毛病。

以轻松的线条勾画轮廓，明暗的用笔方向基本一致，此种画法不强调对象强烈的明暗对比关系，而注重对画面生动气氛的把握。

以线为主的画法

此种画法较适合对自然光的表现，要求作者有较强的造型基础和表现能力，对初学者而言有较高的难度，不易掌握。但对此种画法的学习，能帮助初学者以线的视角观察对象的形体结构关系，理解、把握对象的大形体及形的微妙变化，提高用线能力，同时，丰富学习者的表现语言，提高学习者的绘画表现力。

此幅作品以木炭做底，用铅笔进行深入的刻画，脸部用笔轻柔、细腻，体现出女青年富有弹性和光泽的肤质。对五官处线状轮廓的着重刻画，使对象表情生动。在刻画头发时以轻松、强烈的笔调围绕发型走向用笔，既强调了头发的质感，又拉开了主次黑白关系，使脸部成为视觉的焦点。

线面结合画法

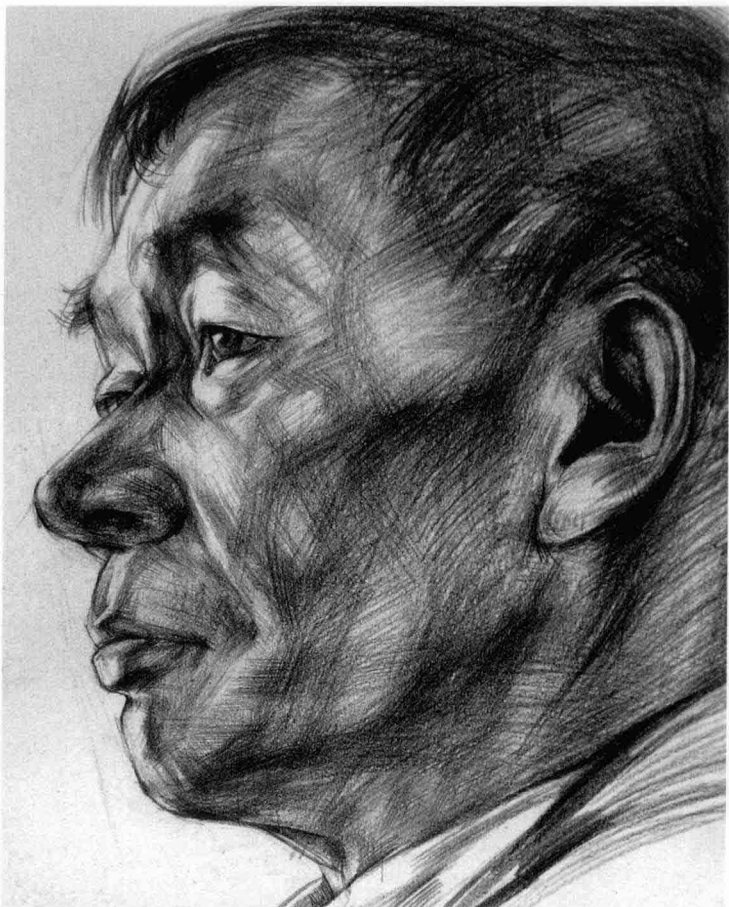
以准确的线条描绘对象的大轮廓。通过线条的轻重、软硬、粗细等变化，表现形体结构的转折穿插。用明暗调子塑造结构体块、光影、质感，再以细腻的用笔进行细节的深入刻画。线面结合的画法使素描的表现方法更加自由灵活，更有利于准确、细致而深入地描绘对象。

结构与明暗 相结合的画法

结构与明暗结合的画法即大体块的画法，有利于初学者进行基本形体的训练，避免单纯结构画法的概念化，以及不利于体积、空间表达的问题的出现，也可避免初学者因对明暗光影、细节的着迷，陷入局部而忽略整体关系。

运用此方法时要注意从对象基本形体入手，找出大体块和基本形。以方代圆，概括、肯定地塑造大明暗、大体块，拉开主次关系。要注意对众多微妙起伏处及细节的概括，强调结构的穿插转折关系。

此幅作品是以结构加明暗的方法完成的，以轻重、软硬不同的用笔，围绕结构的起伏走向，表现出对象头部明确的形体及体面的转折关系，用笔干脆、果断，效果强烈。

用笔看似松散、无序，但作者着重加强了明暗大关系，整体黑白灰分明，体面明确，所以画面不花不乱，反而显得用笔轻松、活泼。

逆光作业的画法

作者用木炭揉擦做底，再用炭铅笔深入刻画，很好地表现了逆光的光源效果。形体塑造细腻、明确，用笔轻松，主次分明，空间感强。

逆光作业的训练目的是为了表现光的质感，控制好暗面和亮面的大关系是十分重要的。亮面不可多画，灰面要相对削弱，并统一灰面的层次，将其进行整体概括。明暗交界线的对比要强烈，而暗面要透明，细节的深入主要围绕主体明暗交界线处展开。

炭精、木炭 尼古拉·费钦

作者运用了变形、夸张的写意手法，体面塑造干净、利落，特别是对轮廓线的处理，这幅作品对初学者而言是很好的临摹作品。

