

一书在手 考学无忧

本书由易到难，适合各个阶段的同学学习与临摹。

各种工具材料、经验技巧的介绍让你可以用多种方式来表现和驾驭画面。

从拿笔姿势、观察方法、绘画方法各种要素逐个讲起，各个击破，让你万事俱备，只欠“拿笔练习”的东风。

本书层次分明，由浅至深的讲解，让你彻底打好地基，为巩固与保持坚实的基础做好充分准备。

画面效果有易有难，在真正考试中让你心中有更多的最终画面效果。

风格不一、技法多变，高考所考的各科课程和考试重点涵盖最为齐全。

多数范画步骤中都有原角度照片供同学们对照，了解、品读、回归“画”与“实物”之间的概括与转换，

让你在临摹中真正学会并消化。

更多更齐全范画步骤讲解，时刻提醒你绘画过程中的重点注意与解决的事项，让你绘画的步伐更为坚实、自信。

富有多年高考教学经验的教师全方位解答绘画练习中常出现的各种问题，深入浅出的解决办法让你终身受益。

深度教案

编著：王光

王光素描头像、半身像

图书在版编目 (C I P) 数据

王光素描头像、半身像 / 王光编. -- 长春: 吉林美术出版社, 2012.9

(深度教案)

ISBN 978-7-5386-6871-1

I. ①王… II. ①王… III. ①肖像画-素描技法②人物画-素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第135216号

深度教案——王光素描头像、半身像

出 版 人: 石志刚

编 著: 王 光

责任编辑: 邓 哲

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

出 版: 吉林出版集团

吉林美术出版社

www.jlmspress.com

发 行: 吉林美术出版社图书经理部

地 址: 长春市人民大街4646号

邮 编: 130021

制 版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷: 长春吉广传媒集团有限公司

版 次: 2012年9月第1版第1次印刷

开 本: 635 × 965mm 1/8

印 张: 16

印 数: 1—4000册

书 号: ISBN 978-7-5386-6871-1

定 价: 48.00元

阅 览

深度教案

SHENDU JIAOAN

WANGGUANG
SUMIAOTOUXIANG
BANSHENXIANG

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

头像 · 半身像 王光素描

前言

素描头像是近年来美术升学考试的主要科目之一,也是广大考生绘画基础训练的主要课程,这本书是我在素描头像教学方面的一个阶段性的总结,希望能对广大考生有所帮助。

素描一般被认为是西方绘画的基本功课。作为学习绘画的重要手段,从16世纪开始一直在西方美术教育中占有重要地位。素描之所以备受重视,与西方的写实传统有着密切的关系。素描是以单色描绘对象,表现对象的形态、比例、结构、体积、质感、空间关系的绘画方法。由于排除了色彩的因素,素描要求绘画者对描绘对象有更清晰、冷静的认识,并在充分理解对象的基础上合理地运用光影和线条,锻炼写实的能力和技巧。

与此同时,素描作为一种独特的艺术形式同样可以传达对美的向往和追求。在美术史上,很多大师都留下了精彩的素描作品。比如安格尔对体积的表现,鲁本斯的曲线以及门采尔的光影。这些都对我产生了深刻的影响。在不断的学习中,我逐渐对如何处理虚实、强弱、黑白、线条等诸多方面的节奏变化有了一些了解和心得,并力图将这些体现在我的作品之中。

这本书中的内容是我近年来的一些习作。作为艺术考试参考资料,在作画的过程中我将画面的艺术效果与考试要求结合得更为紧密,更多地体现了素描作为写实基本功的功能性特点。书中的文字说明是我多年学习的经验总结,包含了很多具体的绘画技巧。这些技巧具有较强的操作性,通过与作品图片的配合,希望可以较为立体地将我的学习过程展现给大家,以供参考。

最后祝愿广大考生考试顺利。

王 光
2012年5月

目 录

01 素描头像

1 观察与起稿	4
2 构图意识的培养	4
3 考试趋势与应对方法	5
3.1 头部结构的准备	5
3.2 视角的准备	7
4 局部分析	8
4.1 鼻子	8
4.2 嘴	11
4.3 眼睛和眉毛	13
4.4 耳朵	15
4.5 颧骨	16
4.6 头发	17
4.7 侧脸	18
4.8 下颌	19
4.9 眼镜	20
4.10 胡须	20
5 步骤 (2.5小时)	21
6 范画赏析	30

02 素描半身像

1 骨骼与肌肉	100
2 手	102
3 步骤 (4小时)	105
4 范画赏析	107

素描头像

1. 观察与起稿

整体观察就是对比着去看——形的对比，黑、白、灰的对比，迅速确定头发、脸部、衣服的大色调之间的关系，做到心中有数。起稿用轻松的长线，先定上下两点，把头的长度确定下来，然后根据长度去定头的宽度，定形要简要，因为简要才容易比较和调整，这一步不要被繁琐的局部干扰，不要想一次就把所有的转折画出来。有意识地培养自己的概括能力。

2. 构图意识的培养

构图在一幅画面中起到非常重要的作用，4开纸的头像一般画25厘米左右，除正面外，一般人物面向的一边留的空要相对宽些，特殊情况要单独考虑，比如扎马尾辫的女青年侧面，就要在头后部留出适当的空间。

过大

过上

过下

过偏

过小

正确

好构图应该是四边不靠, 面部朝向与动势朝向, 多留空间, 主要部分完整突出, 次要部分服从

3. 考试趋势与应对方法

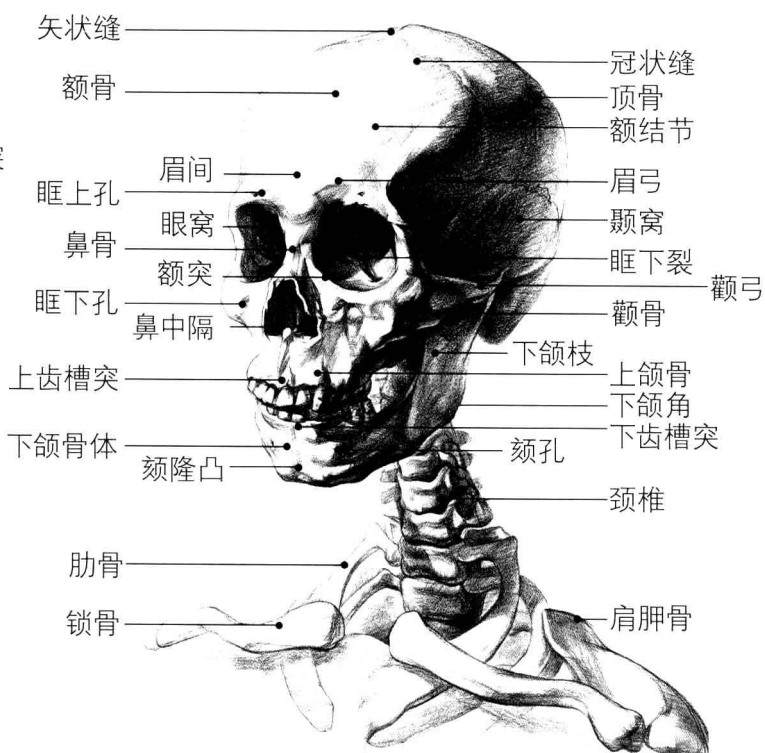
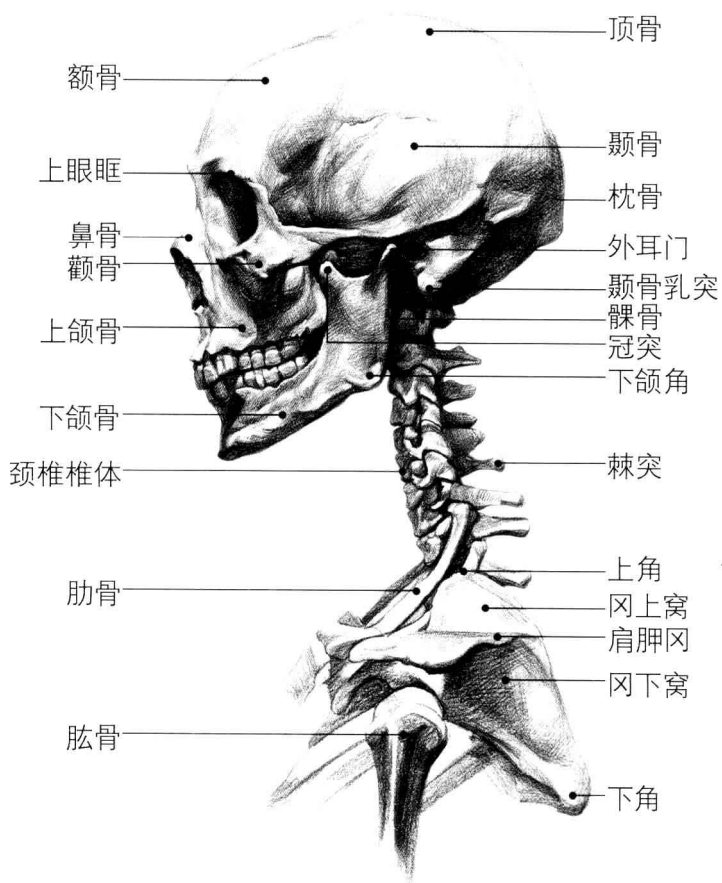
从近几年考试形式的变化不难看出, 除一些美院会延续头像写生外, 绝大多数院校会越来越更多地采用默写头像的考试方式, 因为默写出题能更宽泛、灵活、统一。那么针对默写我们需要作哪些准备?

3.1 头部结构的准备:

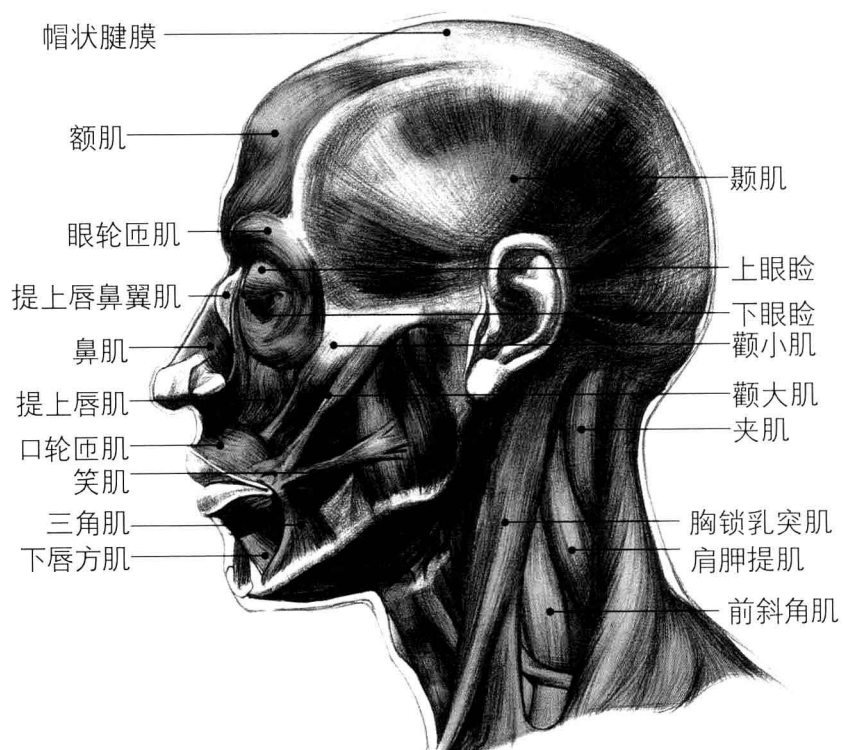
首先, 要对头骨有所认识, 尤其对骨点的掌握。

通过骨点之间的连接, 便形成了头部几个大的形体的转折。

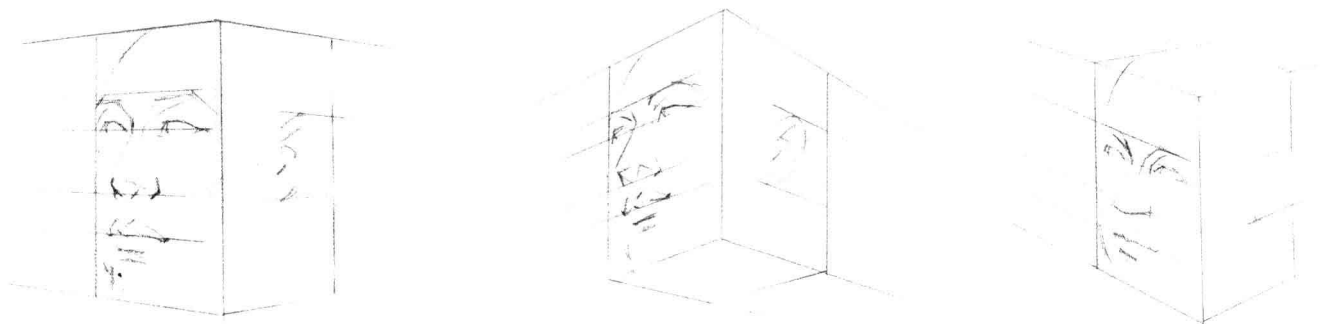

其次，是对肌肉的认识。通过对头骨和肌肉的理解和掌握，我们会更好的把握头部结构的形体变化。

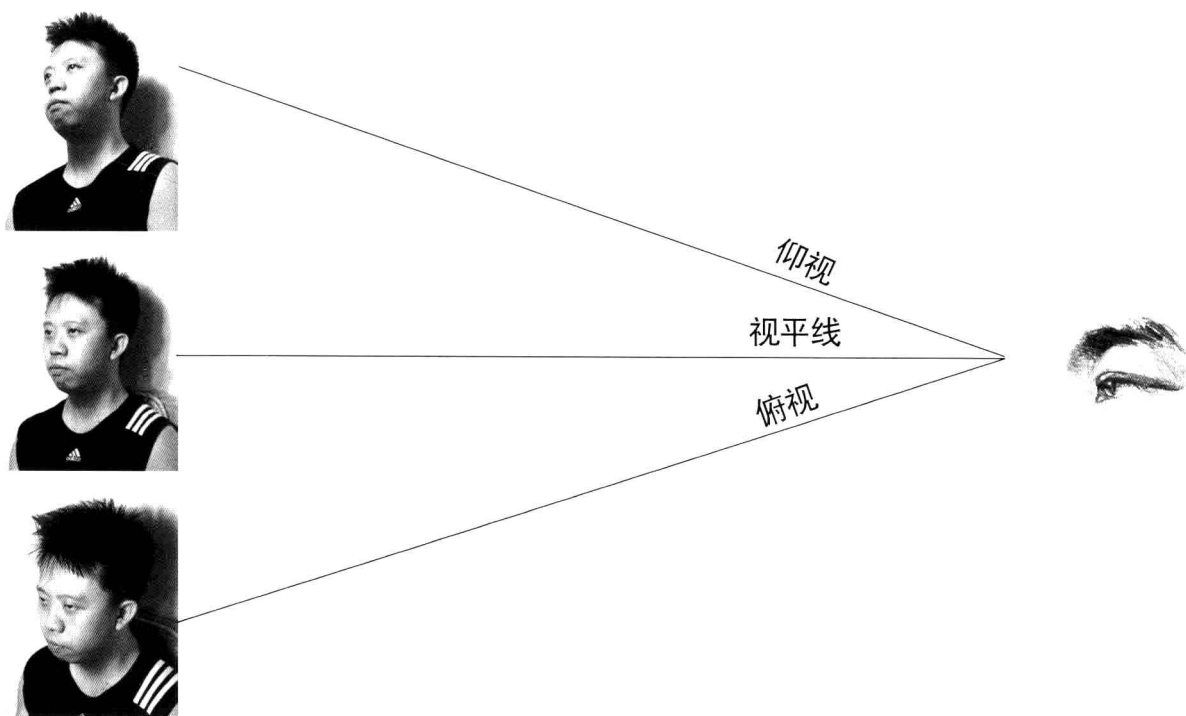

3.2视角的准备：

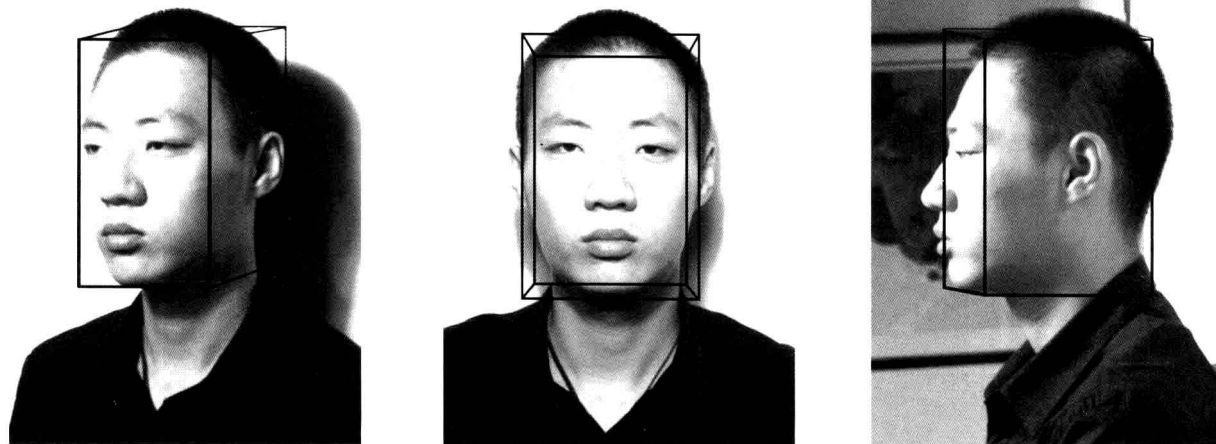
我们把头部看成是一个立方体，那么头部的透视也就是立方体的透视，在这个立方体的透视图上来分析五官的透视变化，也就相对简单容易，便于理解了。

(1) 要掌握头部常规视角、仰视、俯视的透视变化。

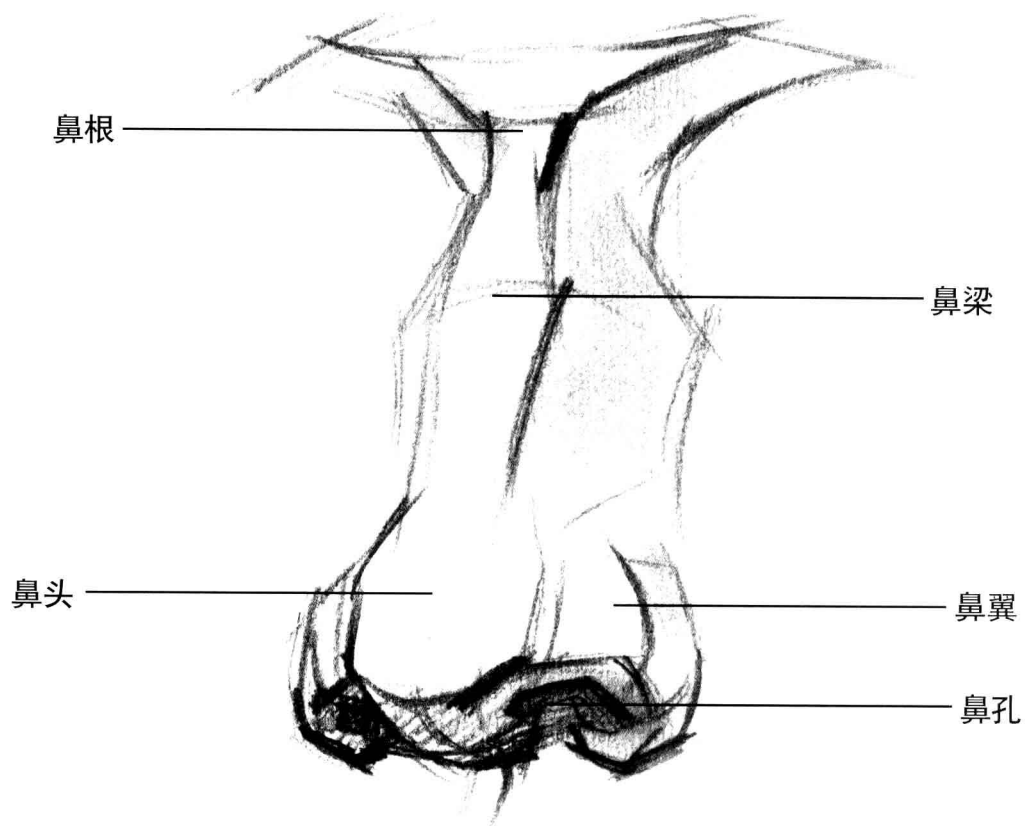
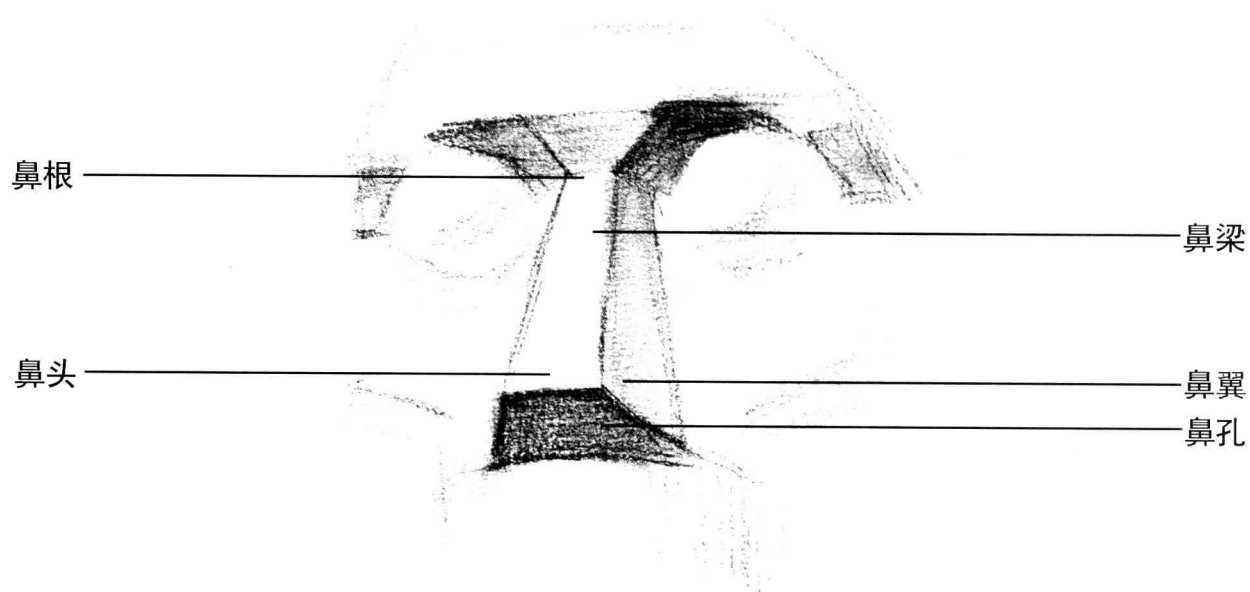
(2) 头像的正面、侧面和3/4侧面的变化。

4. 局部分析

4.1 鼻子

我们可以把鼻子简单地理解成一个倒置的梯形体。是面部最突出的一个形体，分为鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻孔等几个部分。鼻孔在梯形体的底面里。

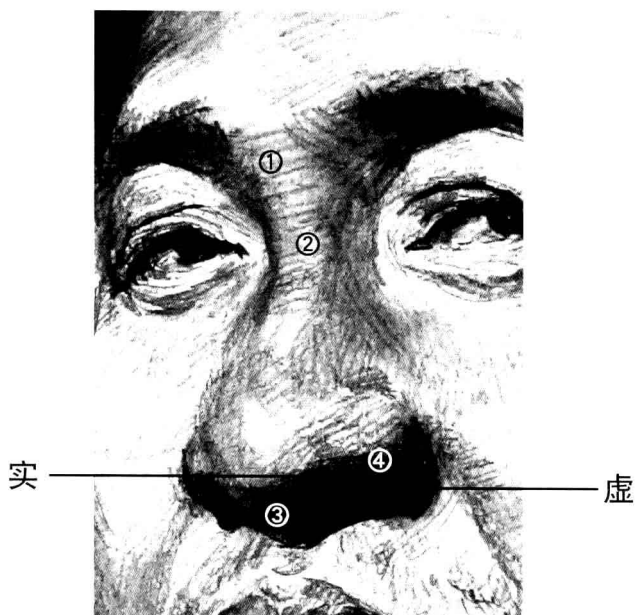

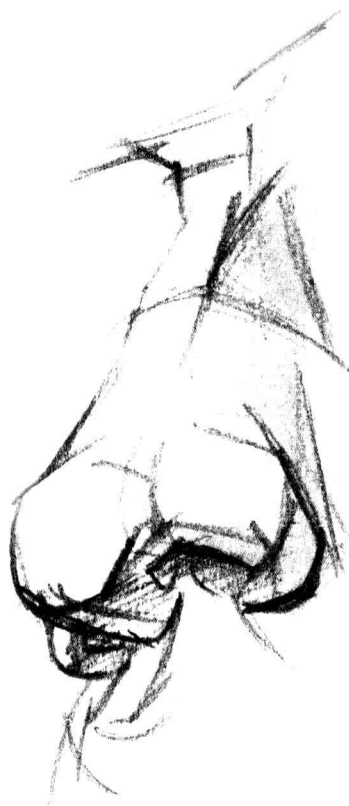
①画鼻子时,首先确定好鼻根的位置和宽窄的形状,注意鼻根与额头衔接处的灰面,这也是头部从上到下的第一个大的转折面。然后把鼻根两侧与眼眶衔接面画好,注意深浅的变化。

②画鼻根的时候,可以用HB的硬铅,因为鼻根部的皮肤较薄,用笔可以硬一些。

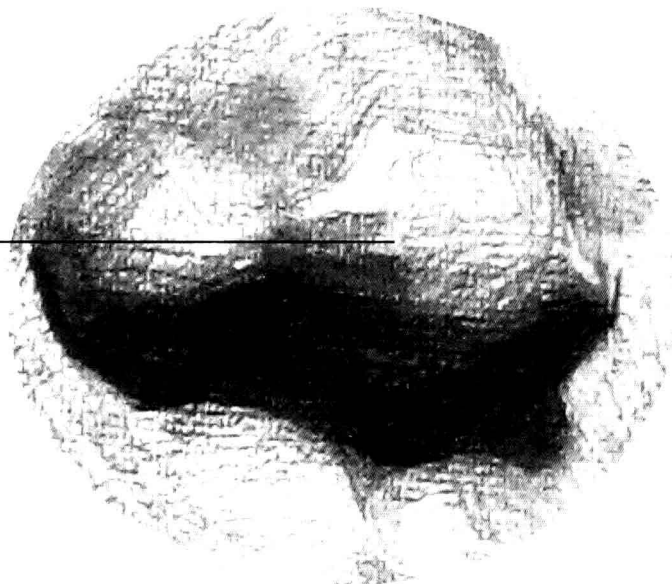
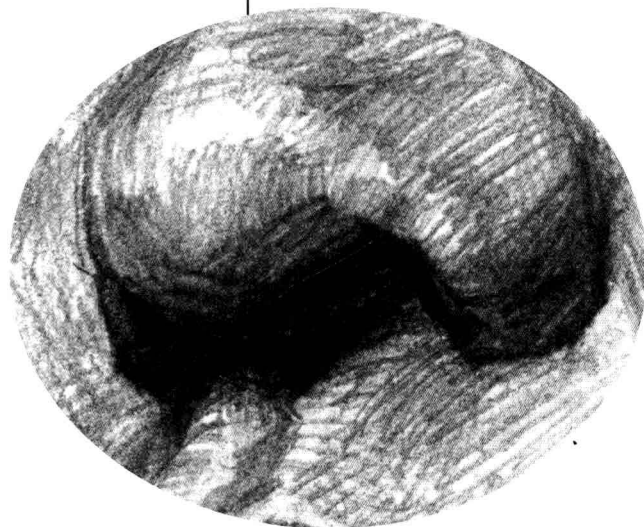
③鼻根画完后,直接画鼻头,先要强调鼻底的明暗交界线,把明暗交界线与鼻底和口轮匝肌相接之间的面交代清楚,然后从鼻头的亮度开始画,先明确高光的位置和形状,由于光源和皮肤的纹理,高光画得不要太规整,然后围绕高光把鼻头看做球体去画,注意灰面与明暗交界线的过渡、衔接。

④鼻翼低于鼻头,在处理鼻翼高光时,一定不要亮过鼻头的高光,画时注意鼻翼向脸颊的转折面。由于鼻翼上低下高,所以转折面也是上窄下宽,接下来画鼻孔,注意鼻翼的厚度和鼻孔在鼻底暗部里的虚实变化。鼻头画完后画鼻梁,注意鼻骨上高光的形状。鼻骨与鼻软骨连接的部位会微微隆起,画时注意形体的变化。侧面的鼻子应注意鼻头与鼻翼及鼻孔的遮挡关系。

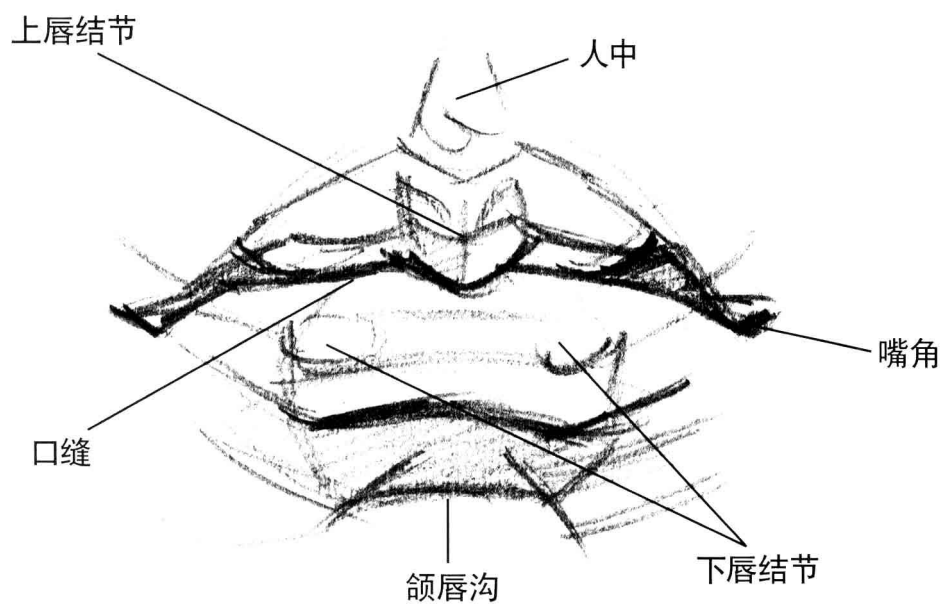

投影，鼻子在口轮匝肌上的投影很重要，他反应鼻子的形状特点和口轮匝肌的方圆起伏变化。同时注意离高光远近的虚实变化。

4.2 嘴

嘴的结构

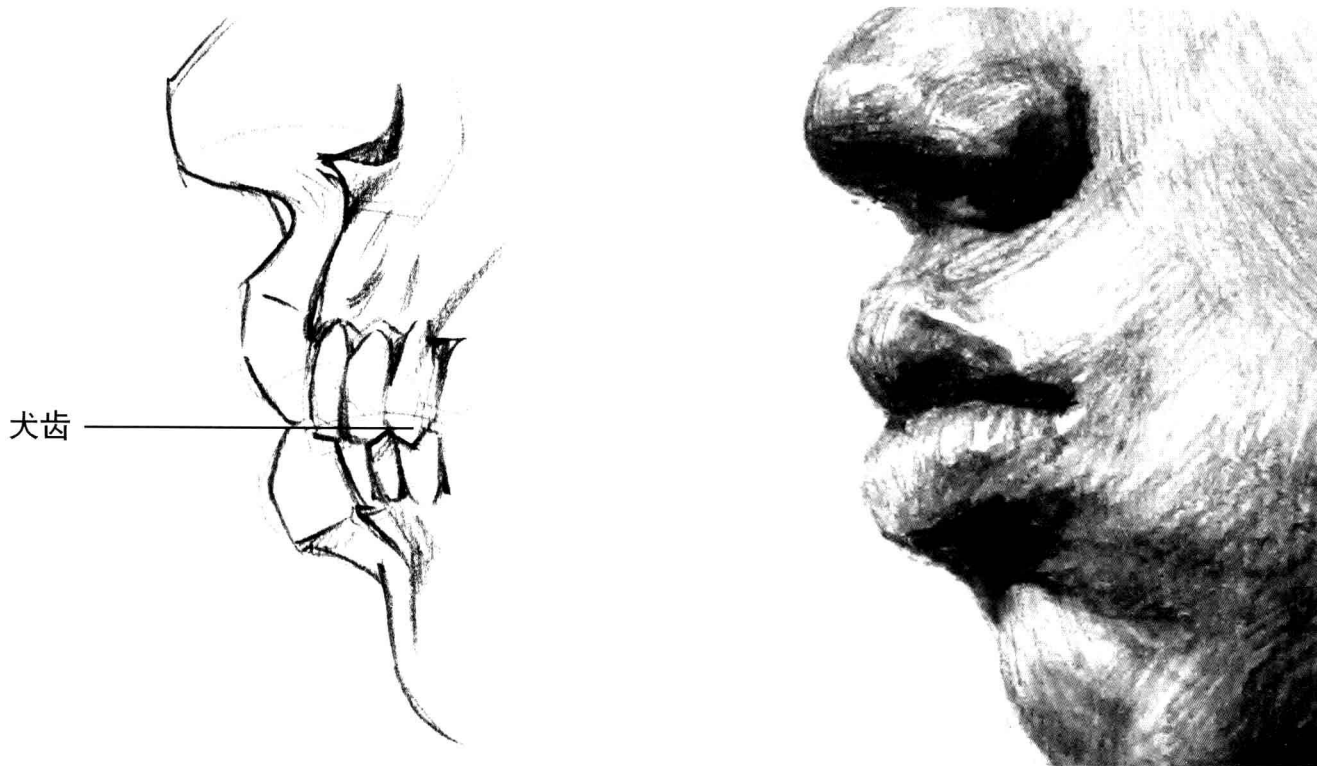
嘴与鼻子

嘴是富有弹性的组织, 所以画时用笔和画鼻子区分开。鼻子的处理可以硬一些而画嘴要柔和一些。尤其在处理唇线时, 不要刻画的得过死。下唇线要和口轮匝肌同时去处理。

嘴与人中

人中位于鼻中隔的正下方, 上唇结节位于人中的正下方, 所以画时要注意人中和上唇结节在一条直线上。

嘴角的处理

上唇的口轮匝肌从两侧犬齿的位置开始向后转, 画时把转折面和上唇一起处理, 这样上唇线就不会显得太生硬。嘴角在嘴窝里, 注意嘴角的上扬。

嘴唇的表现

画嘴唇时可以根据褶皱的方向用笔, 注意下唇结节高光处的处理。下唇线和颌唇沟的过渡要柔和, 并注意口轮匝肌与嘴角的衔接变化。

口缝的画法

口缝相对上下唇线可以画得死一些, 注意和上唇暗部的衔接。嘴部可以理解成圆柱体, 所以画口缝时要注意虚实变化。

4.3眼睛和眉毛

眼睛的结构

正面眼睛的外形好似鱼形，分为上眼睑、下眼睑、眼球、泪阜、睑缘等。

上眼睑

泪阜

眼球

下眼睑

睑缘

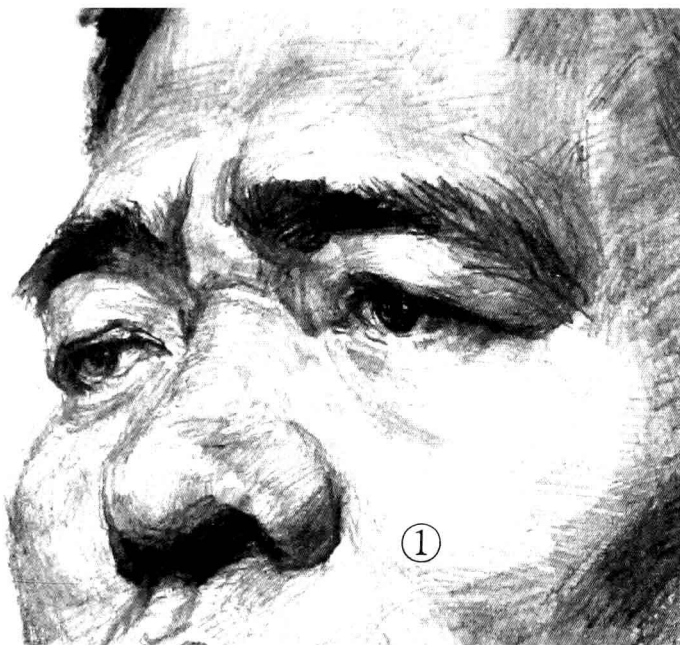

从眉弓到眼睛的关系

眼球镶嵌在眼眶里，上面围绕着眼轮匝肌，外面是皮肤，眉弓下沿与眼球相接形成三角形夹角，注意通过对夹角的描绘，处理好眼球与眉弓的空间形体和穿插关系。

从眼睛到颧骨

下眼袋和颧骨上面连接部成凹陷形，画时注意右图①处的起伏转折。

眉毛

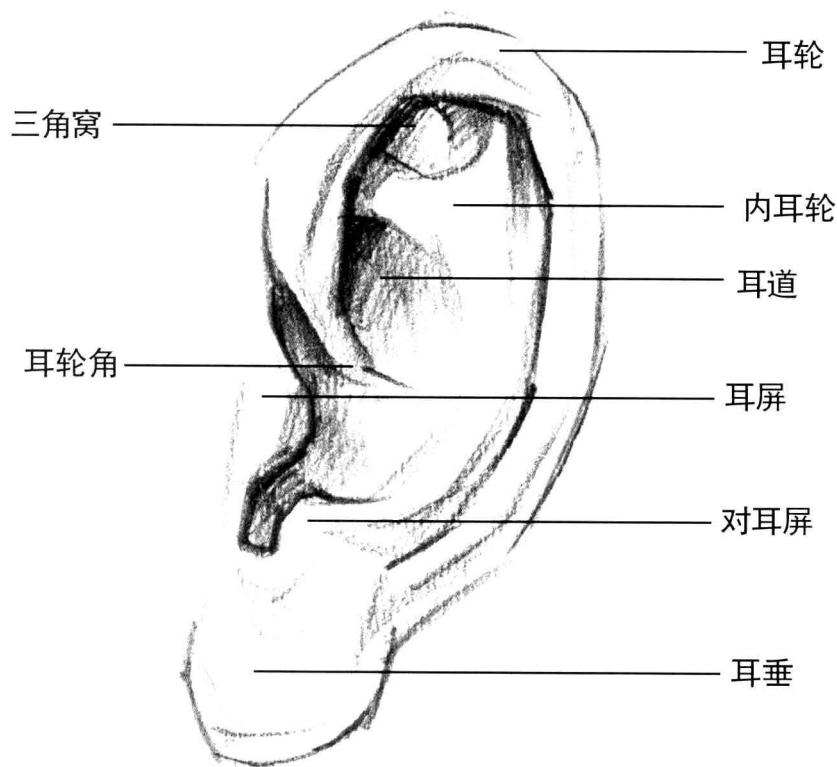
画眉毛时，不要单纯地去描摹毛发的形状，而是要把眉毛依附在眉骨上的变化刻画出来。

黑眼球如何画得透明

上眼睑比眼睑长，遮住黑眼球三分之一左右，画时注意上眼睑在眼球上的投影变化。中间部分比两侧会相对的实一些。画黑眼球时，先确定好高光的位置，高光不要画得太规整，否则会显得呆板、不生动，对应高光的黑眼球下部要处理得相对亮一些，这样能很好地体现晶体的透明感。

4.4 耳朵：

耳朵的结构

耳朵的位置

耳朵是五官中唯一一个与其他四个不在一个面上的形体，画时注意耳朵的走向，耳朵不是垂直的，而是呈一定的倾斜角度。

画耳朵要注意三点：

1. 注意刻画耳轮的起伏变化，尤其是耳轮角转入耳道中衔接的形。
2. 注意耳屏与脸颊的面形成的角度。
3. 注意耳朵在脖子上的投影变化，表现出耳朵到头部的空间。