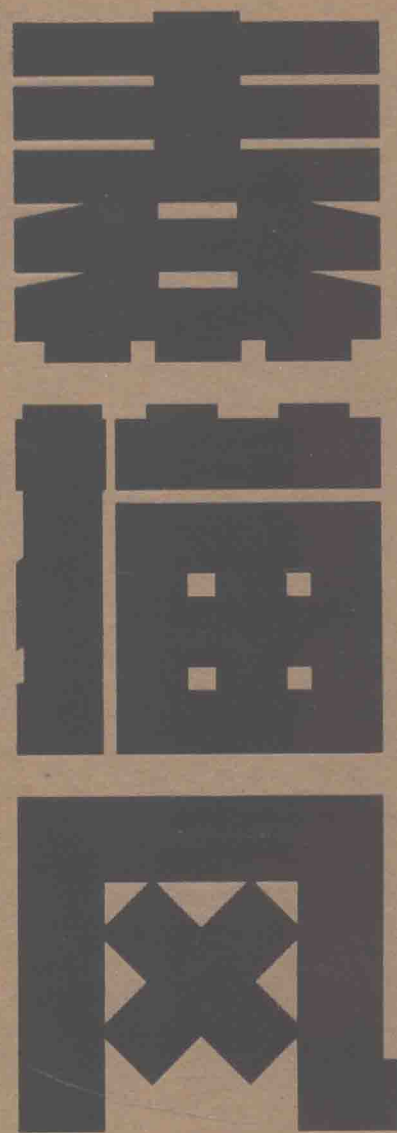

陈海平 张雷 编著

长江出版传媒
湖北美术出版社

绘画过程中的疑难解答
行之有效的训练方法
考试要求的风向标

丛书策划 / 吴 开
责任编辑 / 吴 开
封面设计 / 龚 黎
技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

素描风 / 陈海平, 张雷编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2012.9

(名院名师解读系列)

ISBN 978-7-5394-5570-9

I. ①素…

II. ①陈… ②张…

III. ①素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 214728 号

素描风

© 陈海平 张雷 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号

电 话: (027)87679522(发行)87679519(编辑)

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

制 版: 武汉浩艺设计制版工作室

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 635mm×965mm 1/8

印 张: 20

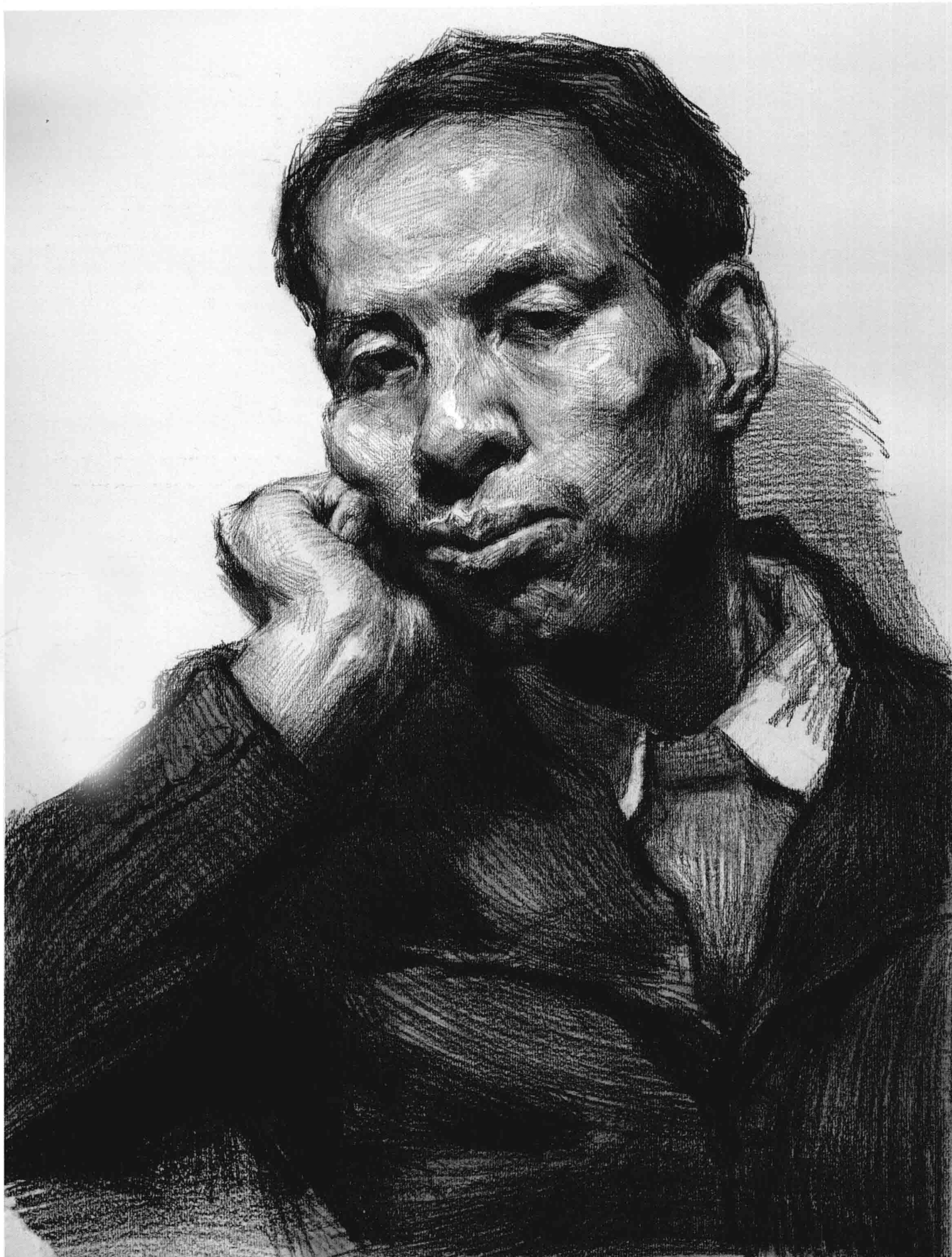
印 数: 3000册

版 次: 2012年9月第1版

2012年9月第1次印刷

定 价: 68.00元

一、大师作品赏析

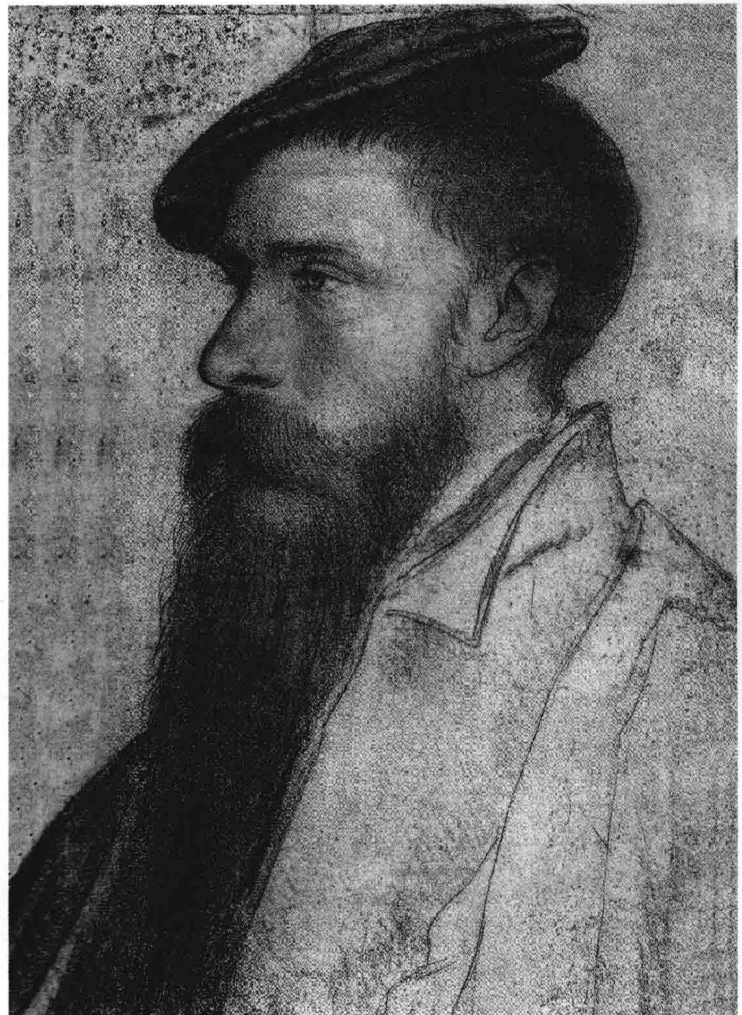

列宾

米开朗 基罗

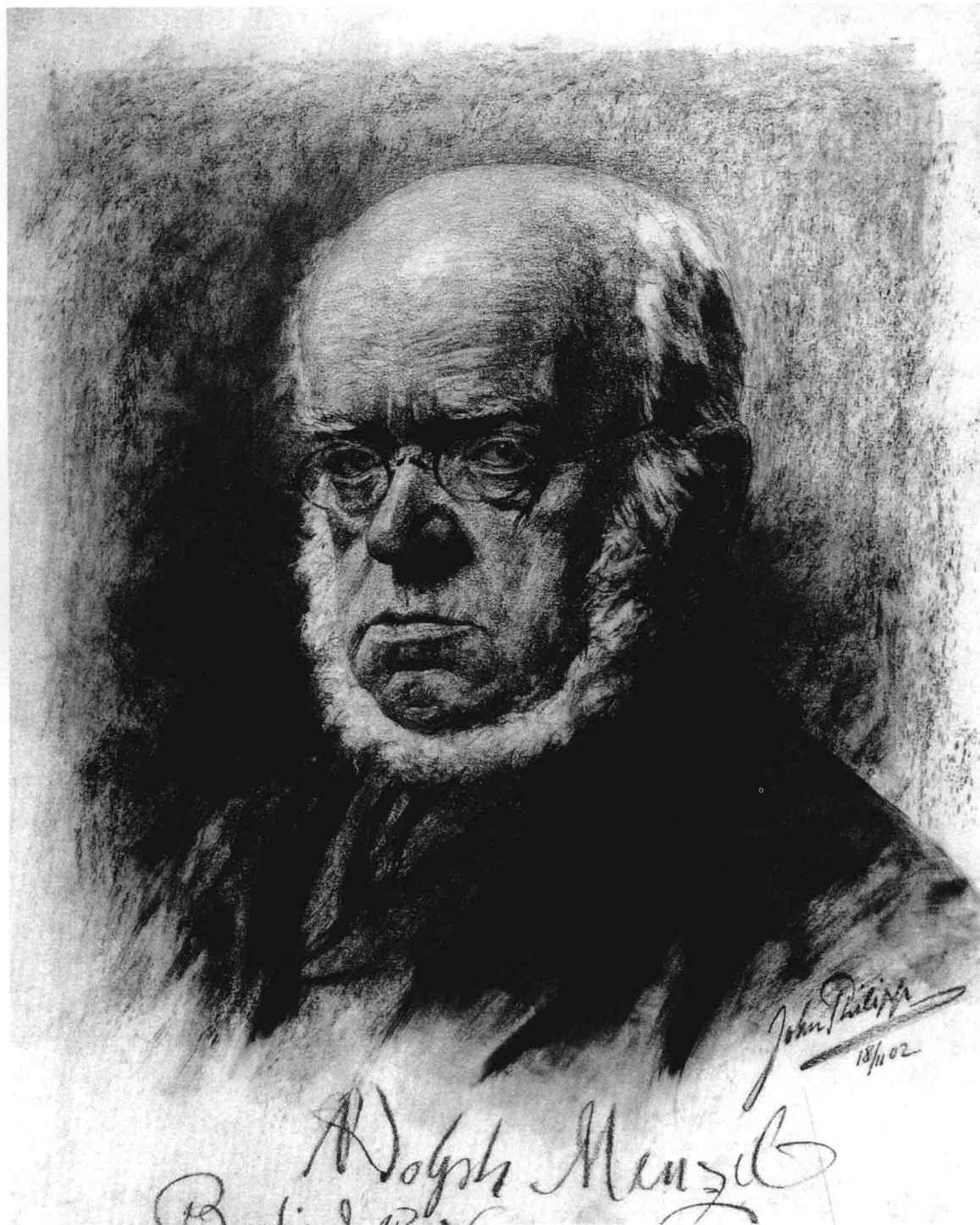

赫尔拜因

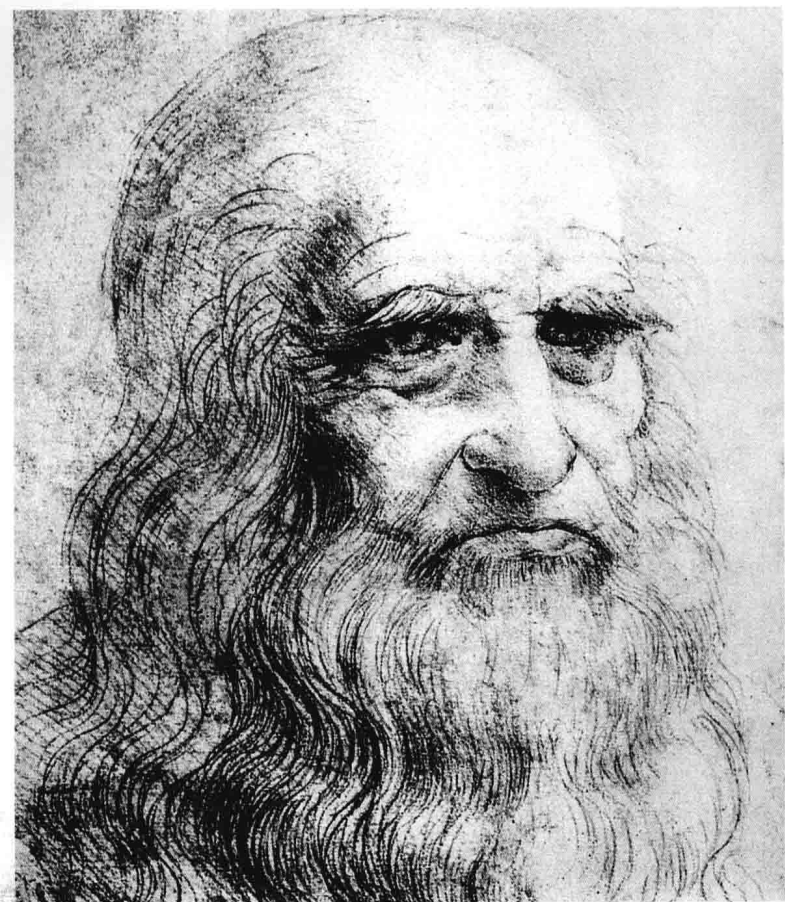
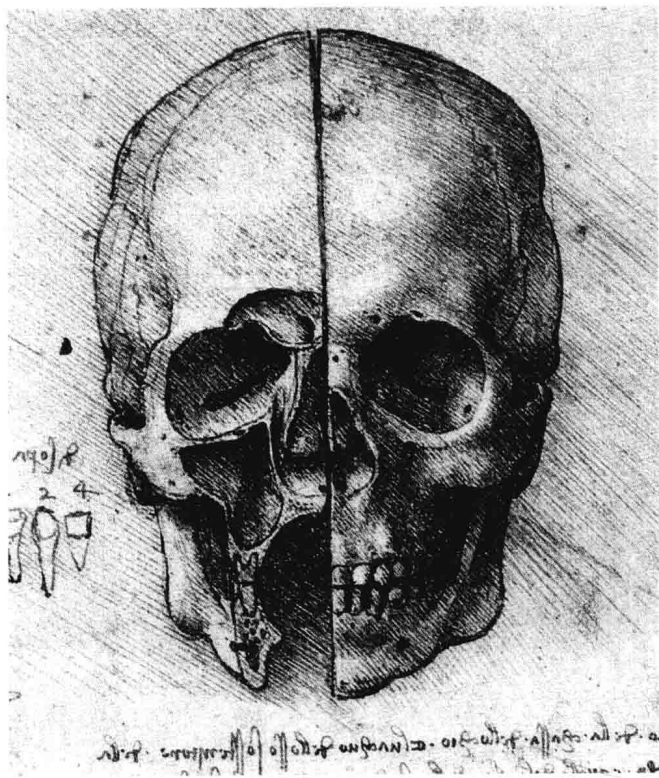
门采尔

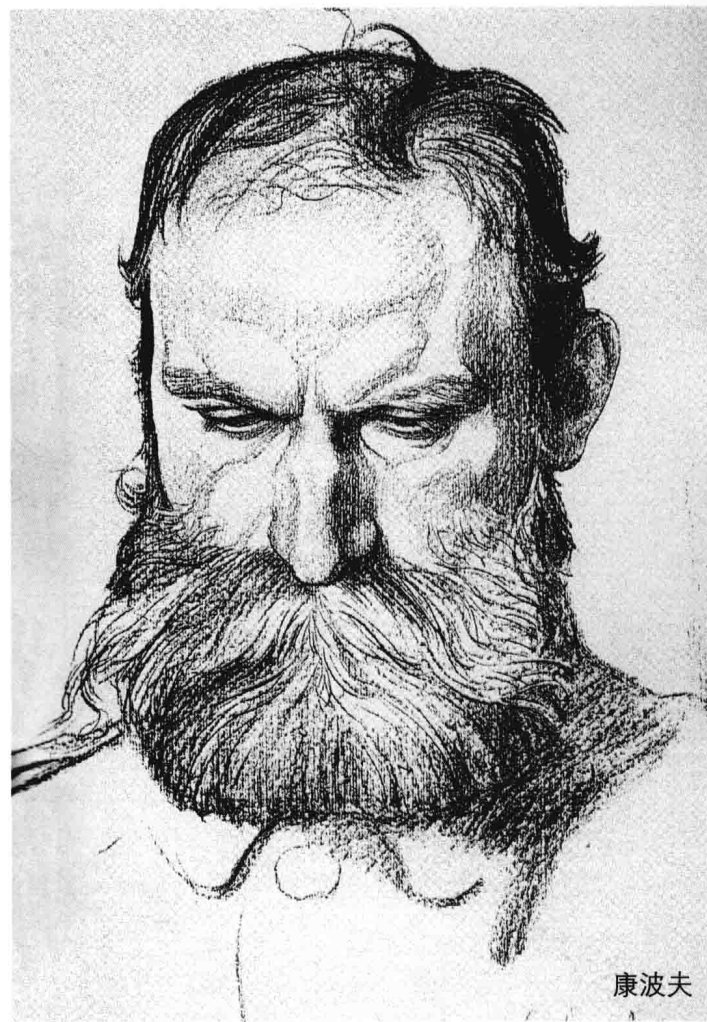
鲁本斯

珂勒惠支

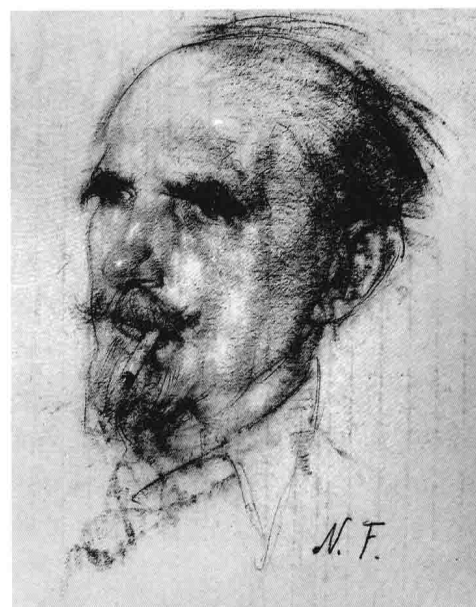
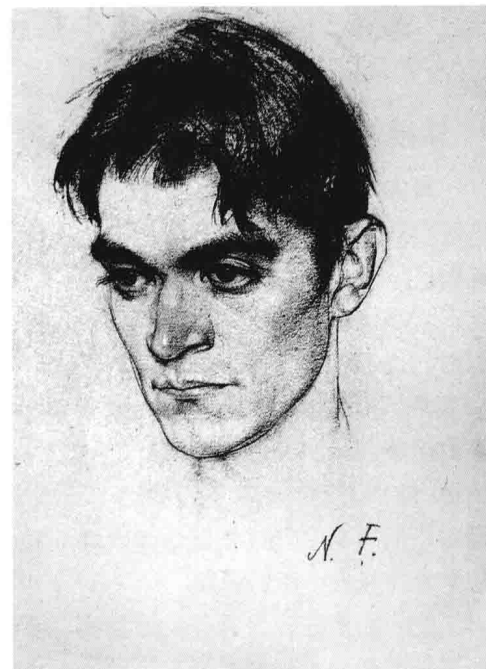

德加

康波夫

二、素描真人头像的基本常识

1. 素描的基本概念

素描绘画造型语言，主要是解决三维空间立体形象在二维的画面中进行表现的问题。

①表现人物特征，生动地反映其精神面貌和内心世界，是人物素描的基本内容和要求。生活中的人有情感、欲望，有丰富的想象力和创造力，身份职业境遇不同，使他(她)们性格鲜明，神情姿态千差万别。面对不同对象，怎样去塑造和表现，对于初学者，是一个新的课题。

②人物素描，尤其是头像素描，要做到形神兼备，首先要求形准，然后才是神态表现。画得像与不像，关键是能否抓住对象的造型特征，如脸型、五官特点等。作画前观察了解对象，熟悉对象特征，作画时就不会顾此失彼，以致丢掉基本形。同时，画前观察，增强对对象性格的认识，也有助于以后的神态刻画。

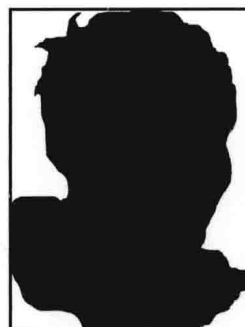
③画好人物素描，不是一朝一夕能做到的，应由易到难，循序渐进。先进行头像写生练习，再画半身像，最后才是全身素描。在写生实践中，运用素描基本原理很重要，它能帮助解释难解的现象，但更多的是在不断的作画过程中去体验与感悟，积累经验。只有持之以恒，才能真正熟练地把握塑造对象。

2. 素描的构图

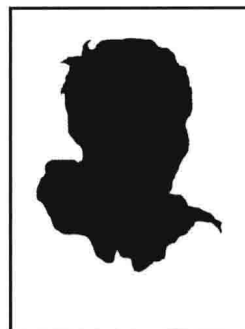
在素描训练过程中，构图布局应有意识地由仰视、平视、俯视及正面、侧面、四分之三侧面等不同角度进行训练。

构图时，头部外型的大小要适当，不要画得过小而留出多余的空白，也不要画得过大而将画面撑得过满。构图的整体位置定在纸高度的1/2处偏上一点为好，画正面时尽量避免将头画在纸的正中央，应稍微偏左或偏右一点。一般光源的这一边，相对空白稍多一点，这样构图看起来比较舒服。

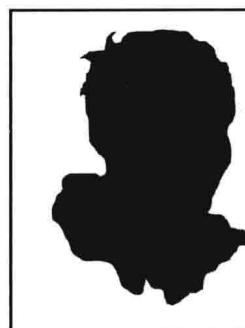
半侧或正侧头像的左右位置根据作画时的角度调整，在画面中，一般模特面部朝向的一边，相对空白留得多一点。

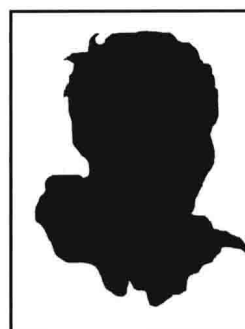
形象太满会使画面有一种堵的感觉，压迫性太强。

形象小、背景大，画面有一种空的感觉。

太向一侧会破坏平衡。

将人物放在画面中间会显得呆板，除了正面头像，其它角度的头像要考虑脸的朝向，面部一侧适当多留一些空间，但不能太靠一侧。

3. 素描的形体与解剖

头部骨骼与头部肌肉分析

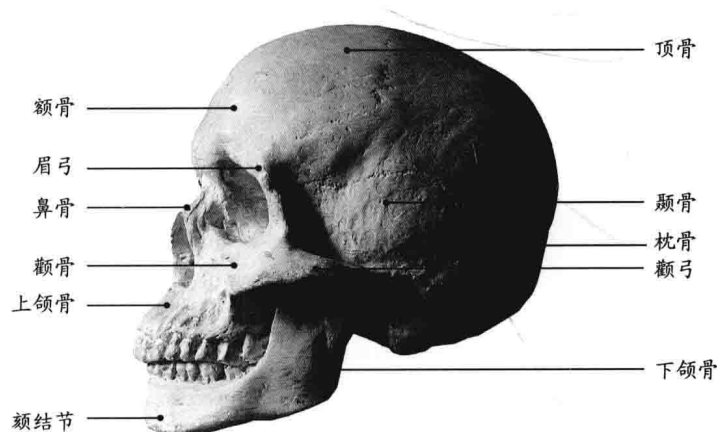
①头部骨骼：人的头部造型是由骨骼决定的，头部骨骼的形态和表面的起伏，决定了头部的形态特征，所以头部骨骼对头部外形的影响最大。

②头部肌肉：想要真正画好真人头像，应该了解头部肌肉的起点和位置，以及它对人的面部和外形有何影响。特别是附着在面颅骨骼上的肌肉，对于刻画好面部表情是非常重要的。

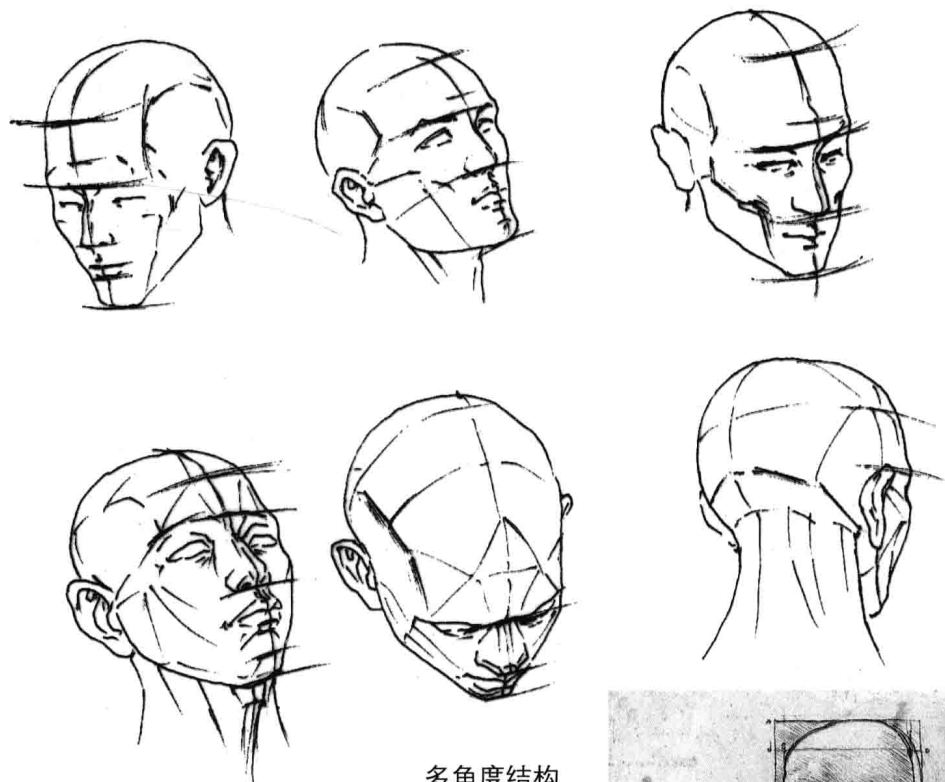
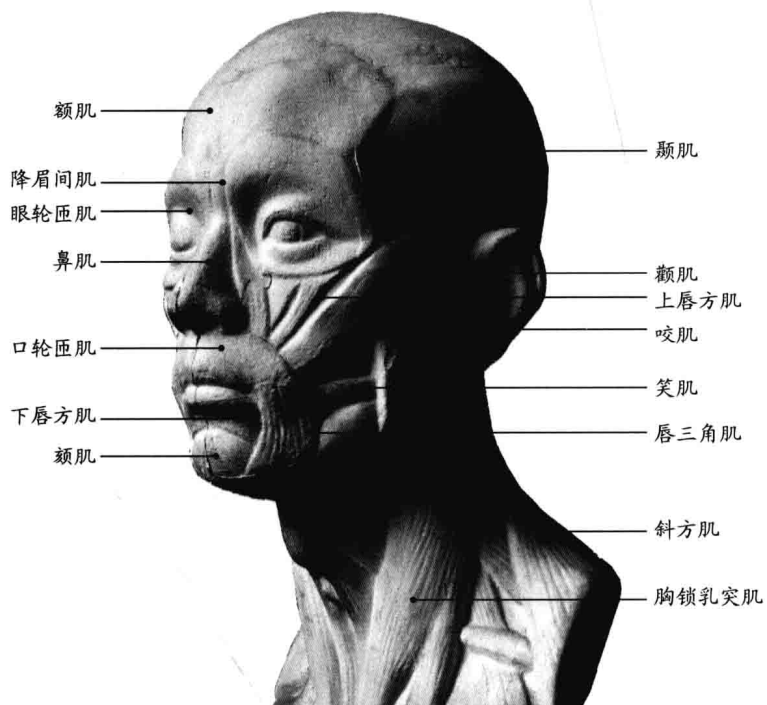
③头部的肌肉主要集中在面部，肌肉的伸缩、松紧形成了各种面部表情。额肌的运动主要产生额头的皱纹；降眉肌、眼轮匝肌主要影响眼部的运动；鼻肌主要影响鼻翼的扩张；口轮匝肌、上唇方肌、下唇方肌、颧肌、咬肌、颊肌、三角肌，主要影响嘴部的运动和进食；笑肌则会影响人的笑容，有时还会产生“小酒窝”。

要注意头像在仰视、平视、俯视中左右对称形的透视关系及左右脸在空间中因透视而产生的大小关系，需注意略微有些近大远小的趋势即可。

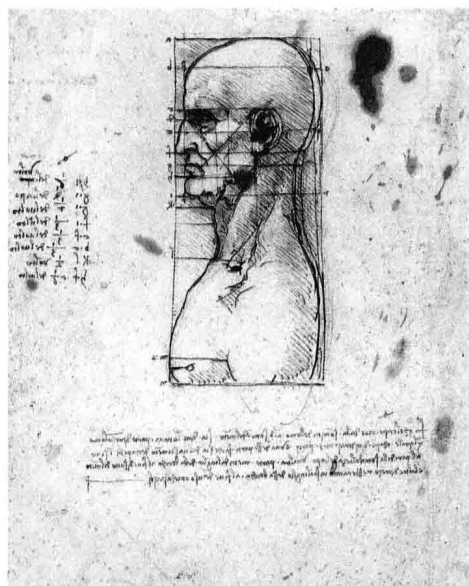
还要重人物内心感受，这是考试得高分的关键所在，尤其要注意人物的视线方向；形体动势上，我们要注意头像中头、颈、肩在空间中的扭动关系。考生如能把动势表现充分，是很容易脱颖而出的。

骨骼结构

多角度结构

4. 头像体块的关系与结构

空间感是衡量专业绘画与业余绘画的分界线。掌握体块空间意识，也就代表你已经开始表现形体和空间了。

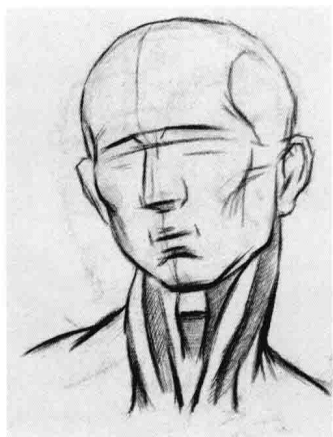
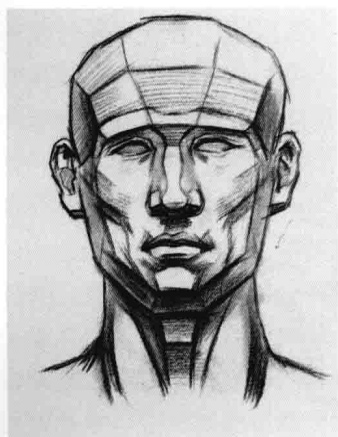
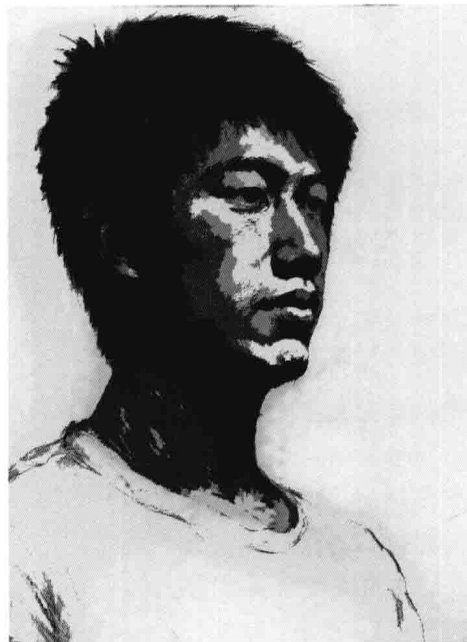
①头部体块分析

头部的骨架形状是介于圆球体和立方体之间的一个六面体。头部又分为脑颅与面颅两部分。脑颅呈卵圆形，占头部的1/3，在前额区构成方形体块。面颅部则由颧骨区的扁平体块、上颌骨区的圆柱体块、下颌骨区的圆柱体块、下颌骨区的三角形体块组成，约占头部的2/3。头部的体块分析对迅速抓住头部的大致形体十分有帮助。

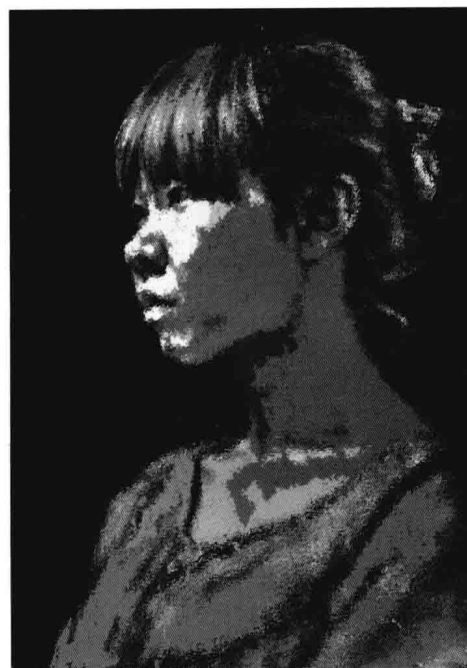
②颈部结构分析

头部的描绘必须从整体上正确处理好头与颈、肩、胸之间的穿插关系。由于颈椎有一个自然的生理曲线，因此颈部并不是垂直的，在自然的常态下，头部也不是垂直的。从侧面看，颈部呈倾斜的长方形形状，头部在靠前位置与颈相连接；从正面看，颈的界线从下颌骨两旁一直垂下，圆柱状的颈部由三块三角形的面组成。

颈部前侧中间是显著隆起的喉结（女性在外形上不明显）；颈部两侧，从颈窝两边的锁骨和胸骨一直伸到耳后，有一对粗大的肌肉叫“胸锁乳突肌”，它的伸缩便带动了颈部（头部）的转动。

头部肌肉与体积

5. 素描的黑白灰节奏

素描头像绘画中，需要注意头发、脸的亮部和暗部与衣服和背景之间的黑白灰关系，如果这几大部分的黑白灰关系明确，也就意味着画面比较整体，在阅卷过程中容易跳出来。

头像细节上，需要注意眉弓、眼窝、鼻底、嘴唇及耳朵暗部之间黑白灰的对比关系。一般情况下，背光部的反光再浅也重过受光部灰面，素描中所谓“花”的问题，就是没能很好地控制画面中大的黑、白、灰关系。

6. 头像的细节刻画与深入

真人头像进入到提高阶段，必须进行深入刻画这一阶段的学习，在某一阶段也许会画得相对紧板一些，但这是必须经历的特殊阶段。对头像学习中所有的内容都已经了如指掌时，则应该从人物的形象感受、空间感受及绘画性等方面来进行训练，尽可能画得整体一点、放松一些、激动一些。

细节刻画对于人物深入的表现尤为重要，既不能过于简单概念也不能过碎。过虚则空，过实则跳。一定要经常与头像中的亮部进行对比，亮部通常画得繁一些，暗部画得相对简约柔和一些，亮部对比强烈，而暗部对比则较弱。

