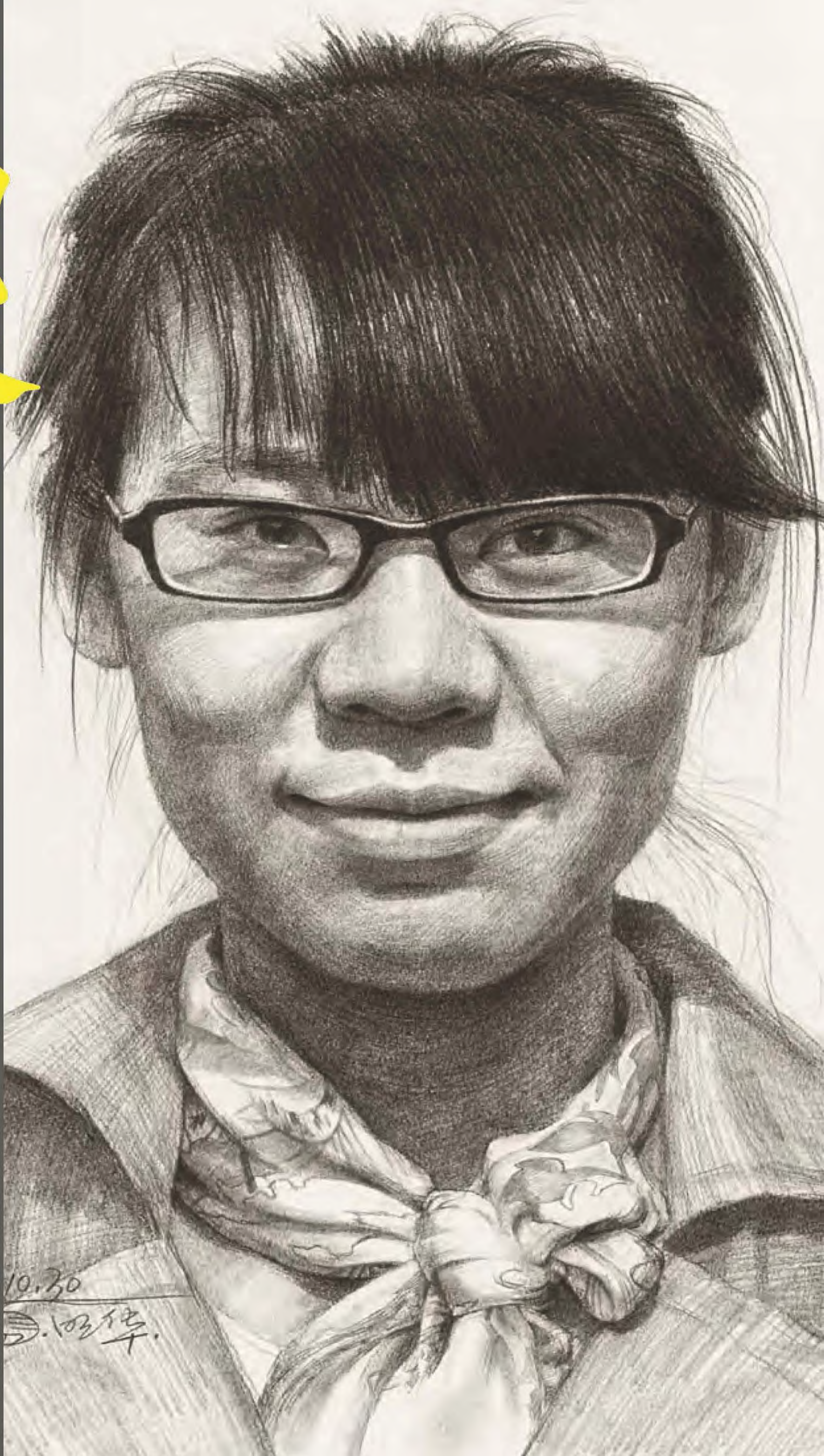

名家

艺术教学课稿专辑

马明华 著

美术培训规范教学·大范本系列 马明华 素描头像教学

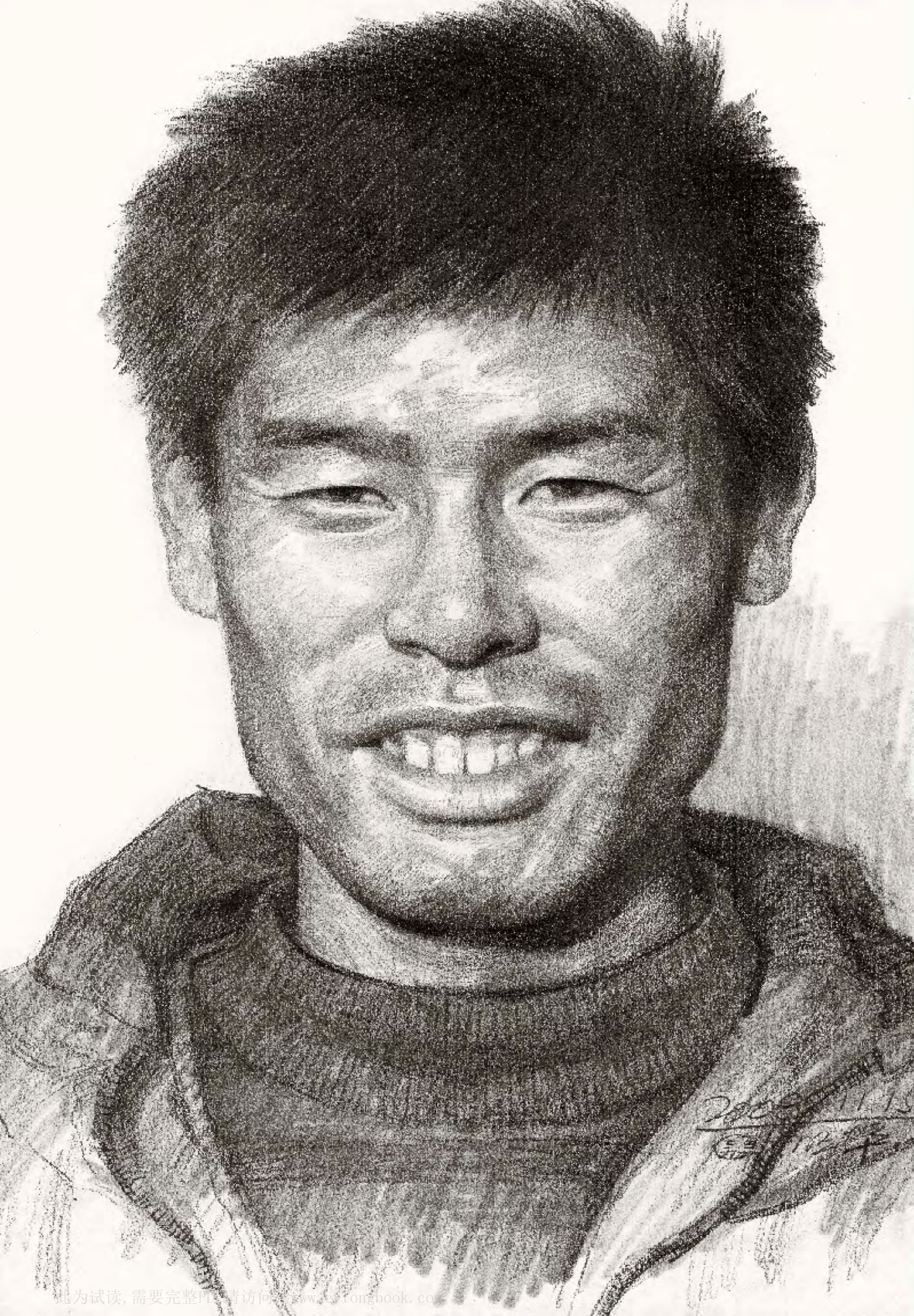

名家艺术教学课稿专辑
美术培训规范教学大范本系列
马明华素描头像教学

马明华 著

湖南美术出版社
湖南长沙

图书策划：谢育智 黄 奇
整体设计：吴智萤
责任编辑：黄 奇
责任校对：司开江

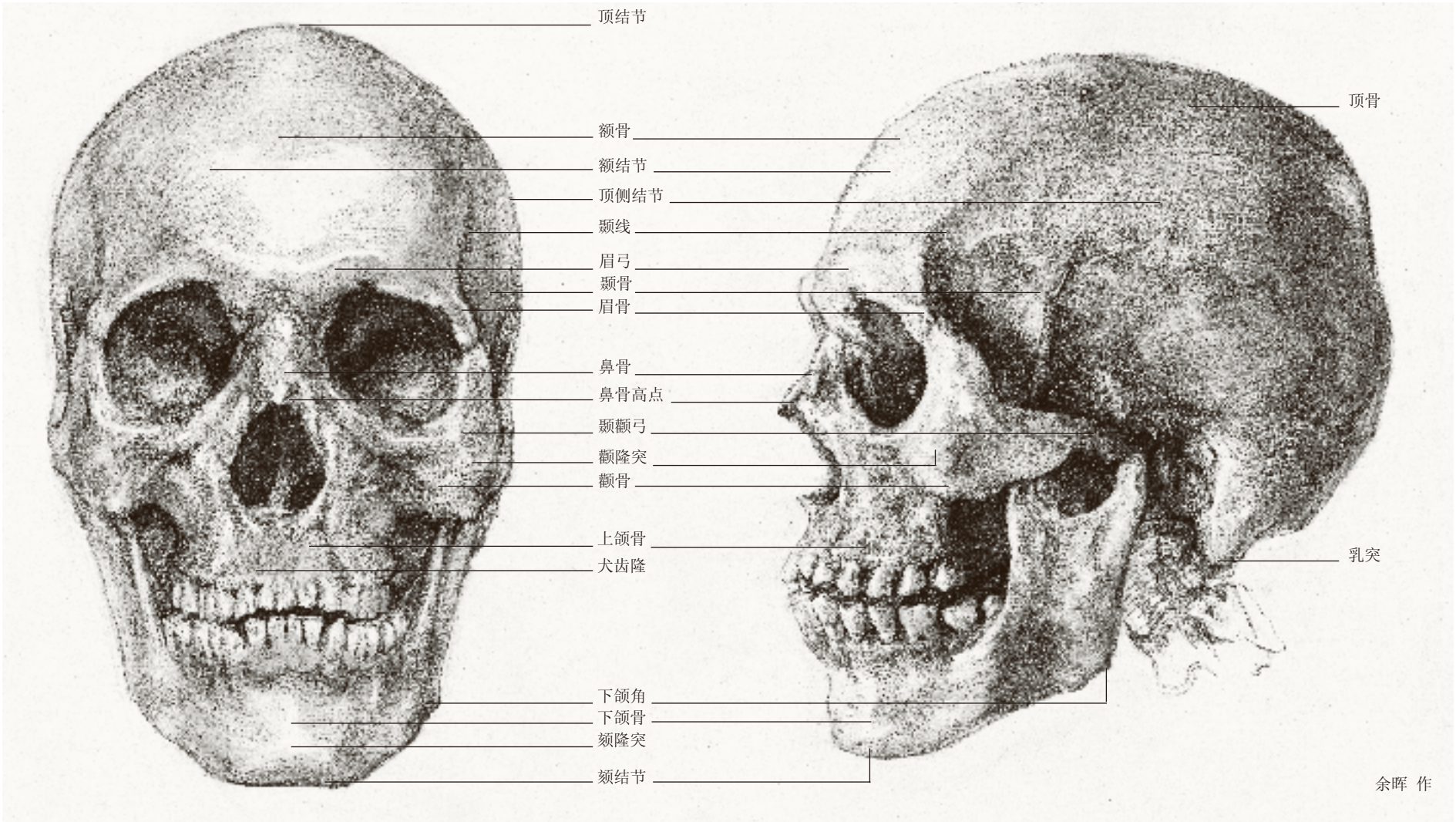
图书在版编目（C I P）数据

马明华素描头像教学 / 马明华著. —合肥：安徽美术出版社，2010. 6
（名家艺术教学课稿专辑. 美术培训规范教学大范本系列）
ISBN 978-7-5398-2232-7
I. 马… II. 马… III. 肖像画—素描—技法（美术）
IV. J214

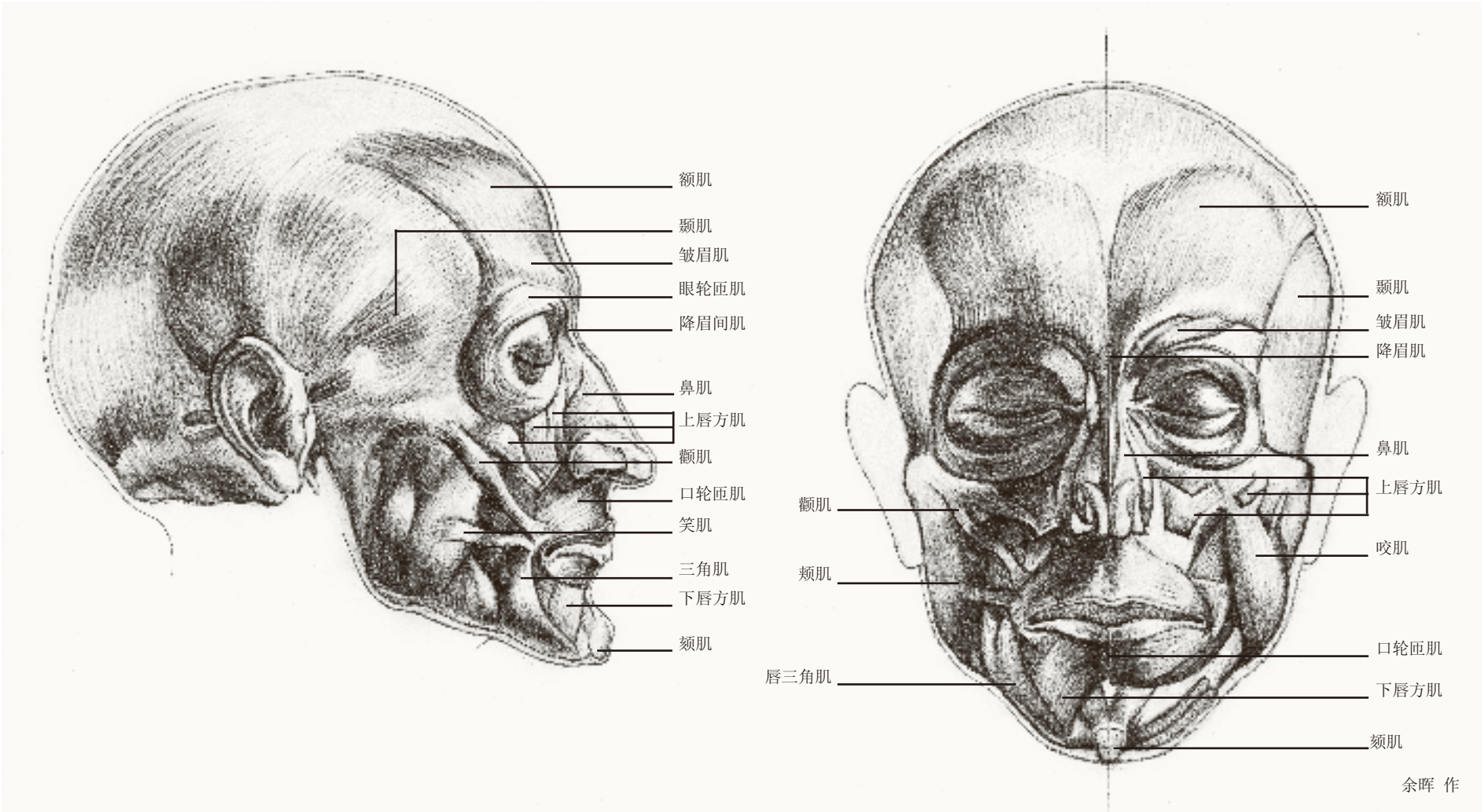
中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第049758号

马明华素描头像教学

名家艺术教学课稿专辑 美术培训规范教学大范本系列
安徽美术出版社出版 邮编：230071
合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
安徽美术出版社网址：http://www.ahmscbs.com
新华书店经销
深圳华新彩印制版有限公司制版印刷 印数：1-5000
889mm×1194mm 1/8 印张：6
2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷
ISBN 978-7-5398-2232-7 定价：29.80元
发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

人像头部骨骼解剖图

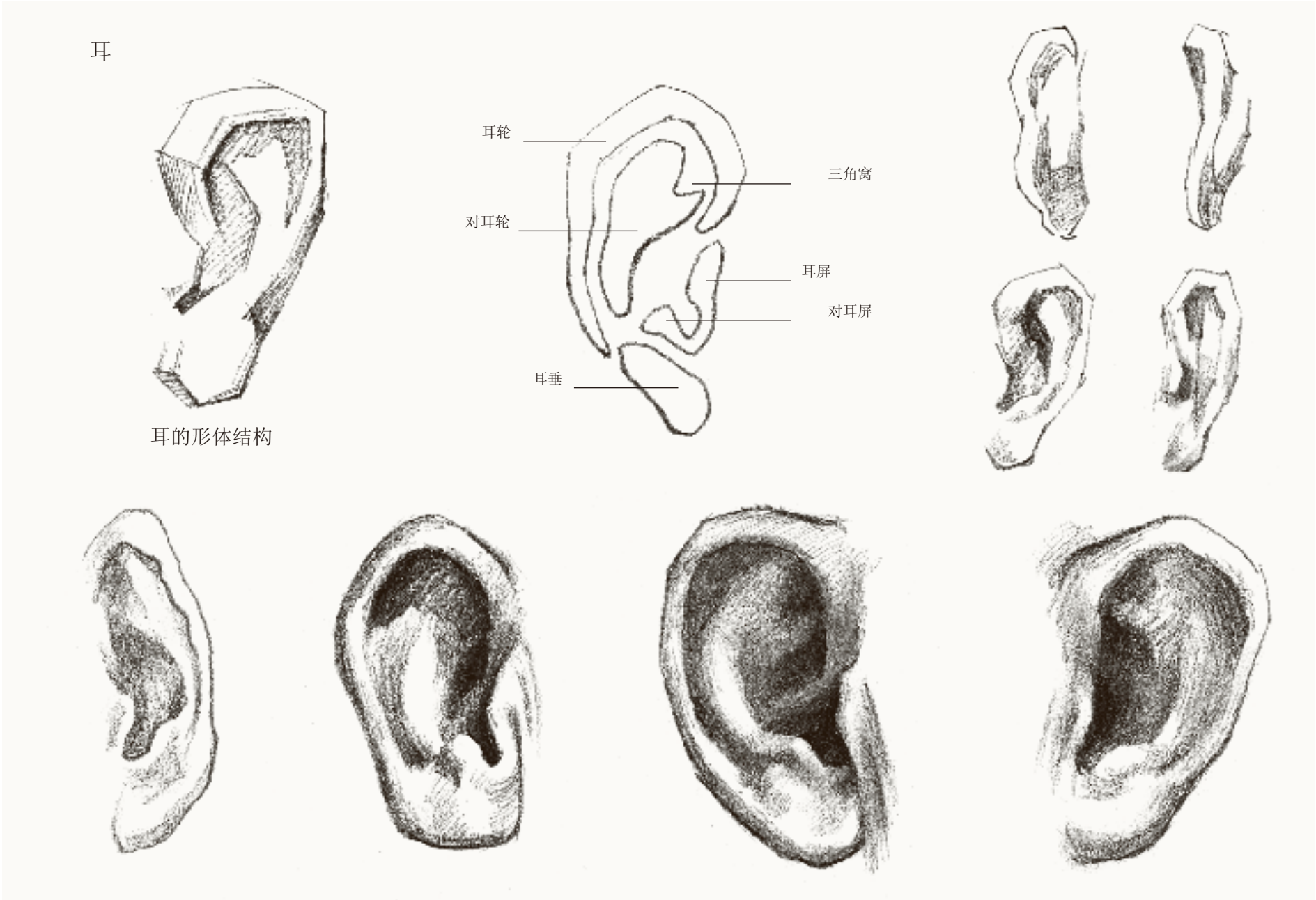
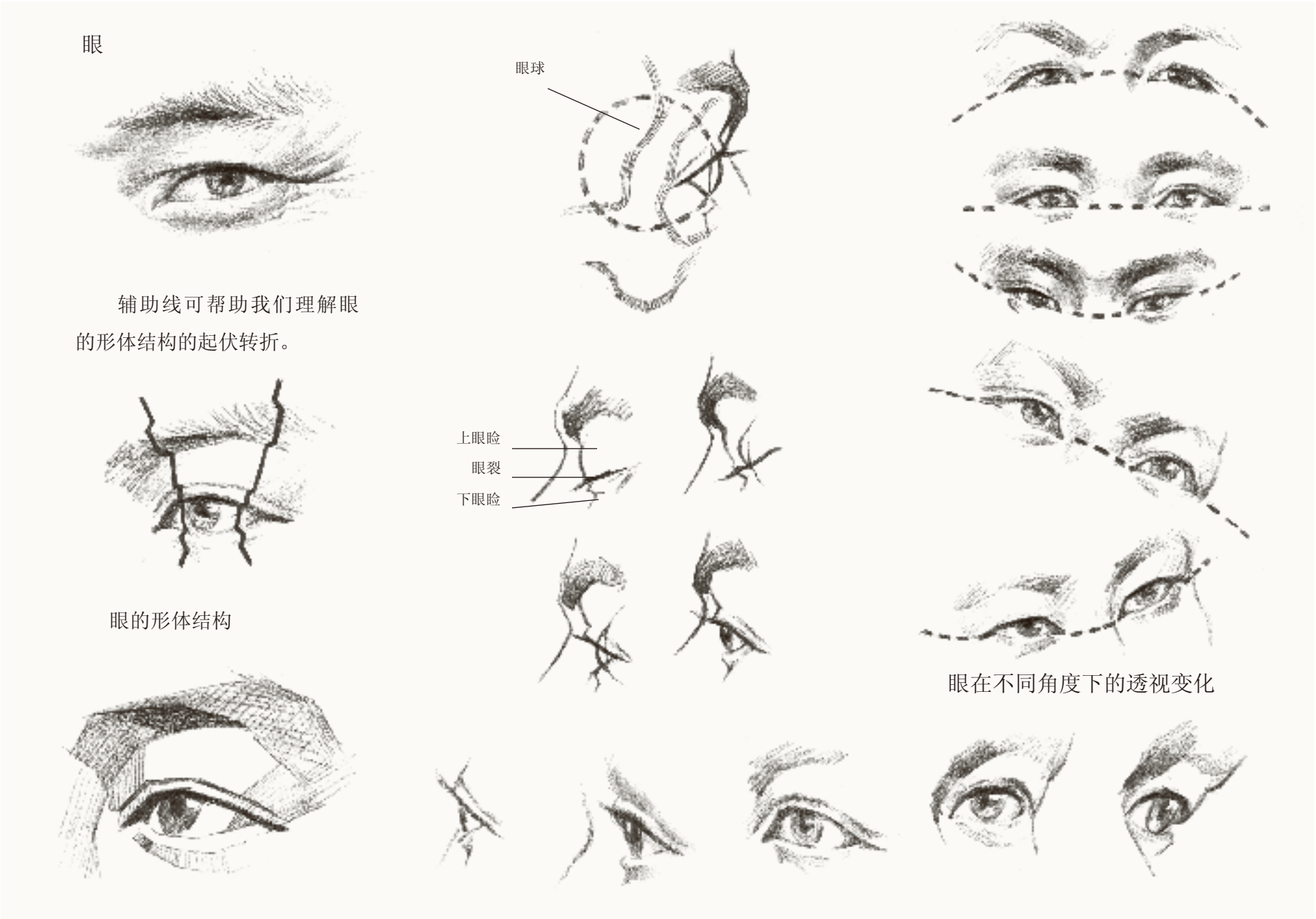
人像头部肌肉解剖图

头部骨骼与脸部肌肉

学习人像头部骨骼与肌肉的解剖对画好头像十分重要，但仅仅记住头部骨骼与肌肉的名称是远远不够的，也毫无意义。掌握头部解剖结构不但要记住它们的形状与位置，还要了解其作用，要缜密观察头部骨骼与肌肉对头像外在形体影响。画头像时，要注意到头像外在的大小不同结构转折、起伏变化，并主动将其与骨骼肌肉的作用联系起来。必须长期坚持观察、研究、体会和感受头部解剖规律，这对画好头像很有好处。学习头部解剖时要注意头骨上有很多突出点，即骨点的结构。此外，眼眶的周围，以及下颌骨沿线，整个颞骨的颞面等头部结构，这些均是在造型时头部极为重要的结构。

五官

五官包括眼、耳、口、鼻等，是表现头像神态、特征的重点。因此，掌握五官结构和刻画方法是头像学习的重要内容。

嘴

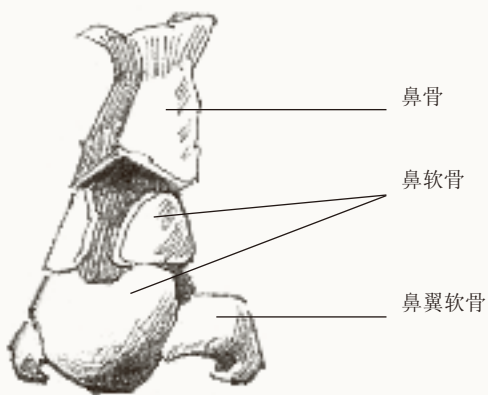
嘴的形体结构

嘴的动作及透视变化

鼻

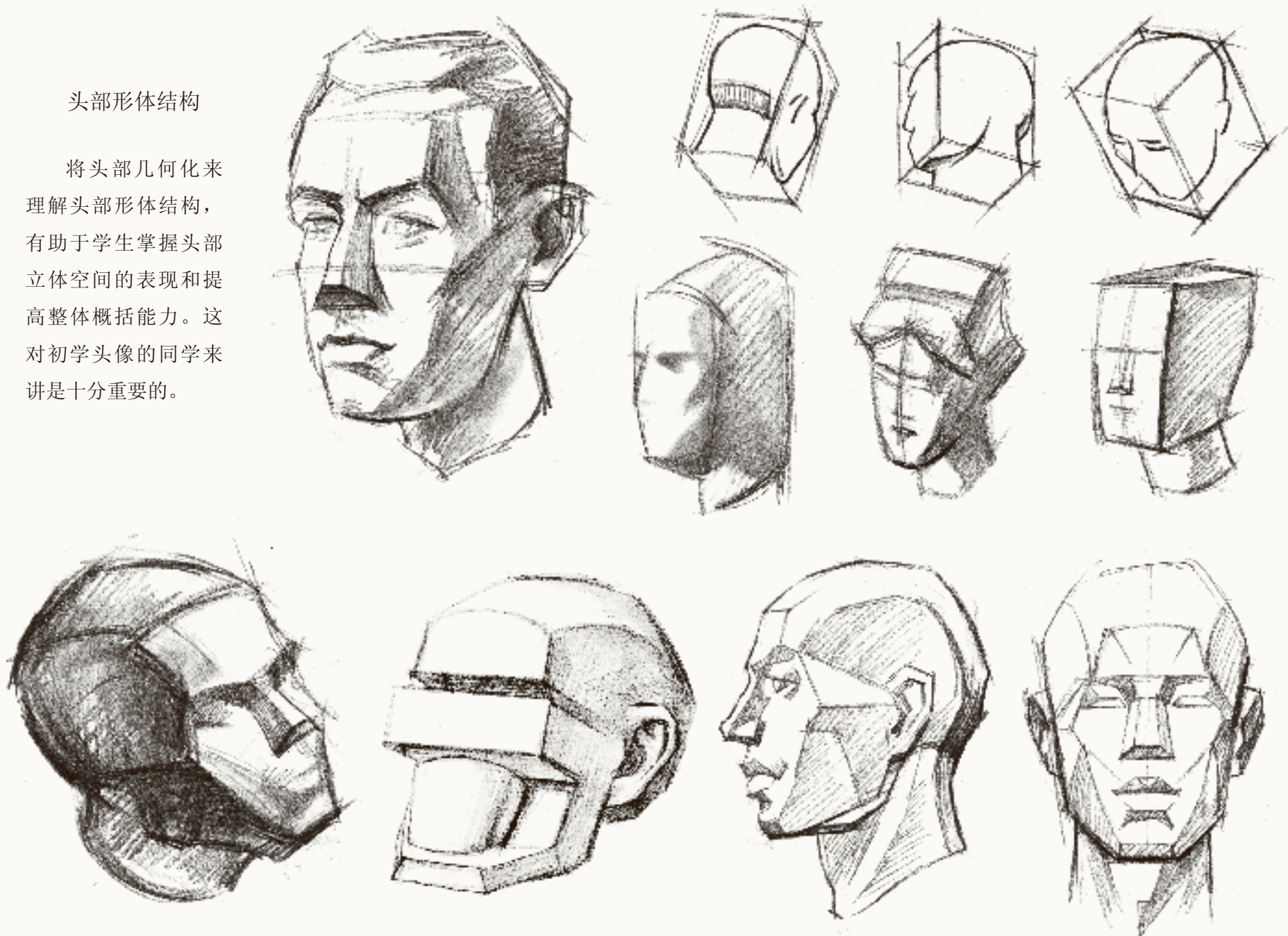

鼻子的形体结构

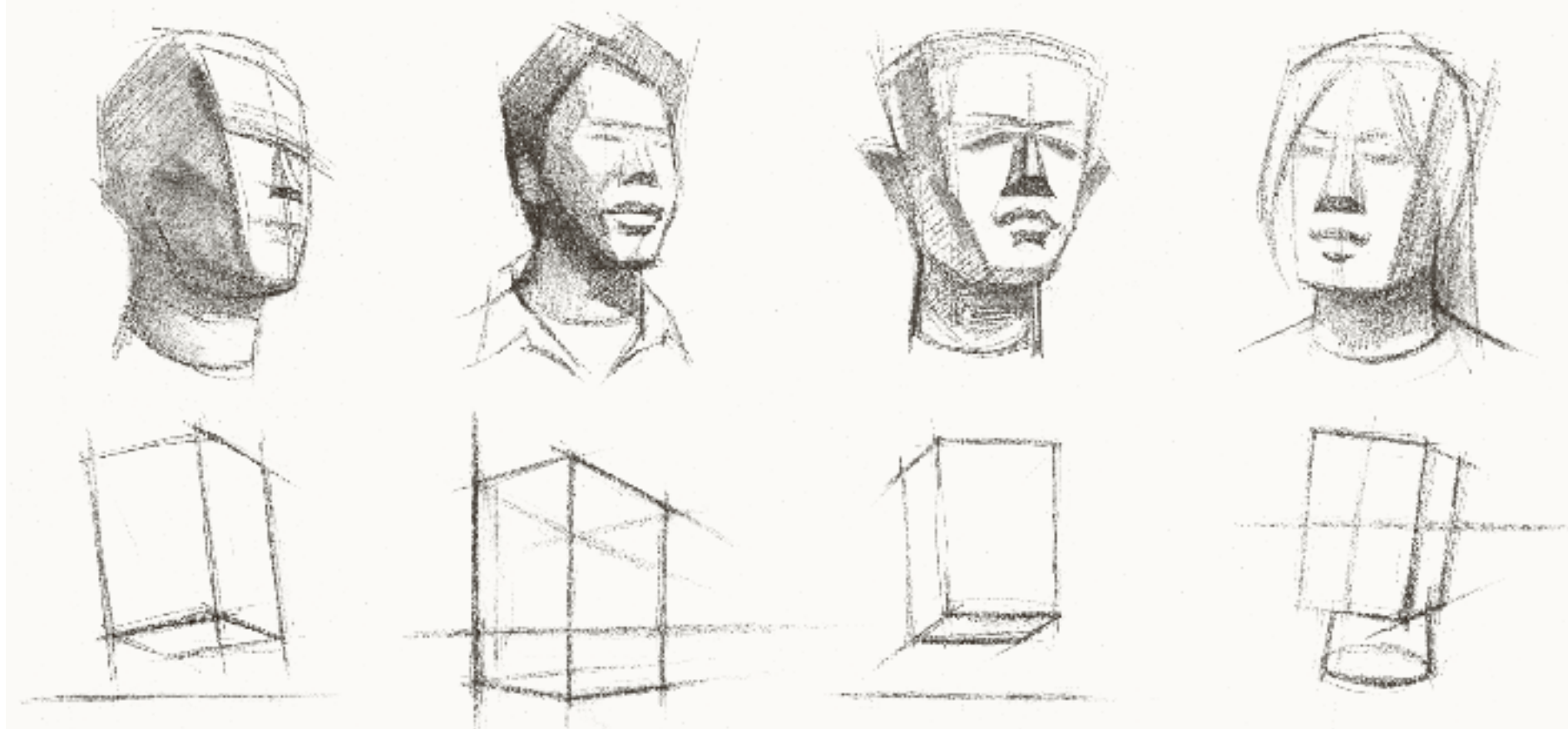
头部形体结构

将头部几何化来理解头部形体结构，有助于学生掌握头部立体空间的表现和提高整体概括能力。这对初学头像的同学来讲是十分重要的。

画前分析：

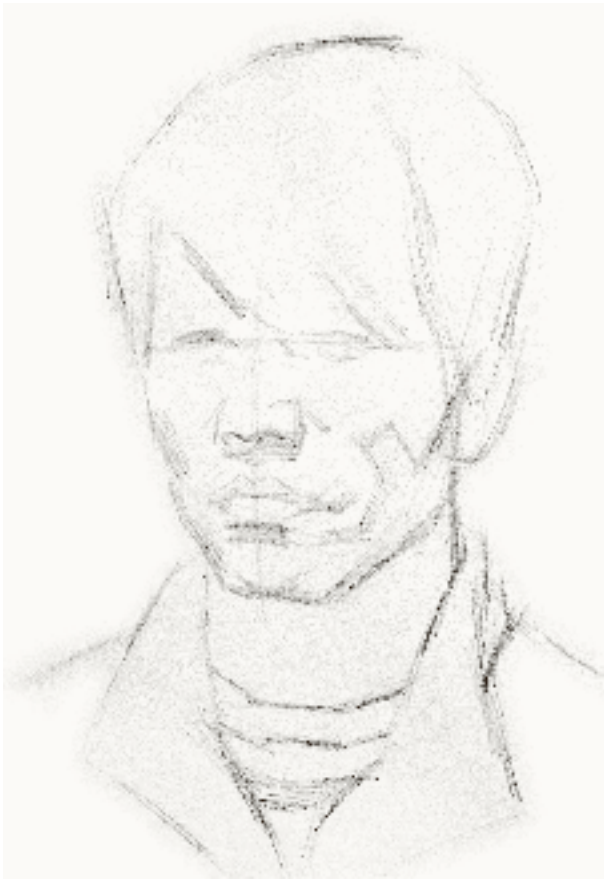
提笔绘画前对所画头像的透视关系、形体结构以及骨骼、肌肉作一定的了解与分析是必要的。

建立几何模型概念

头部几何模型概念的建立对头像形体结构的表现和空间立体感的表达是十分重要的。对同学们来讲，头部几何化模型的训练是为了通过画模型，熟悉、了解模型，理解头部的空间结构，最终建立“头部体块的概念”，这才是最重要的。

建立头部模型概念，我们可以把复杂的头像理解成立方体、圆柱体、球体或三者的综合体，可以把眼睛理解在球体上，把嘴理解成圆柱体，把鼻子理解成不规则的长六面体与圆柱体的结合等。一句话，我们可以借用简洁的模型概念帮助理解头部结构空间、体积关系，并结合一定光源下物体所产生的明暗调子规律，很轻松地表现出头像的立体空间关系。

步骤一

步骤二

步骤三

素描教学课题

课题内容：男青年素描头像。

作画时间：3小时。

课题目标：掌握男性青年的面部结构特点，能够运用素描表现技法在3小时的时间内完成素描肖像的刻画。

绘画纸张的选择

进行素描头像的作画，首先要做的是对纸张的选择。因为素描用纸的厚薄差异以及不同表面肌理对素描作画过程是有一定影响的，特别是作画用的纸张肌理对画面影响更大些。要选择看上去肌理不规则且较厚点的纸张，至于纸面肌理的深浅要根据表现对象的不同作适当的选择。一般情况下，表现对象皮肤粗糙些的可选肌理深点的纸；反之，可选肌理浅点的纸。不要选肌理很规则的素描纸；越规则，手感越差，容易影响效果。将选好的绘画用纸平整地夹在画板上，不要把纸放歪了，纸不正也会影响作画效果。

画前的观察分析与铅笔的选择运用

进行画前分析：首先是感受模特的精神面貌、风度气质和形象特征，把这些新鲜的信息感受记在心中并在作画过程中注意保持。再就是对所画头像的透视关系、形体结构以及骨骼、肌肉作一定的了解分析，这些分析可画在纸上，也可画在心中。

有了作画前的分析和感受，下一步就要提笔画正稿了。作画前要对铅笔的型号有所选择，我一般情况下都选6B—8B的铅笔打轮廓、画大关系。这个阶段不用把铅笔削得太尖，但可把铅笔芯削得稍长点，笔杆也要长些。若是铅笔太短，一定要加笔套，以保持笔杆有足够的长度作画。同时不要离画板太近，控制好距离，保持视觉对画面的整体观察，便于把握画面整体效果。

心、眼、手的高度和谐是画好头像的前提

面对不同的人物形象，我们会有不同的感受和艺术表现思考，这些都是大脑神经支配下的艺术心理活动。

观察是获取感受信息和表现方法最重要的手段。在我们平时的专业训练中，要很好地实践、体会、感受以下的观察方法：①睁眼观察与眯眼观察的不同。睁眼看得清楚，眯眼看得模糊。②焦点观察与余光观察的不同。焦点看“实”，余光看“虚”。③比较与对照着观察是整体观察的核心。因为对象所有的变化与不同都要从比较对照中得来，没有比较对照就没有一切。

当我们面对表现对象时，感受再深，想法再妙，最终还要靠作画之手来完成作品；因此手上的技术性训练是非常重要的。手是一切绘画思想能够成为现实的重要技术保障，心、眼、手的高度和谐配合，是画好头像的前提。

头像素描作画过程中的5个核心步骤

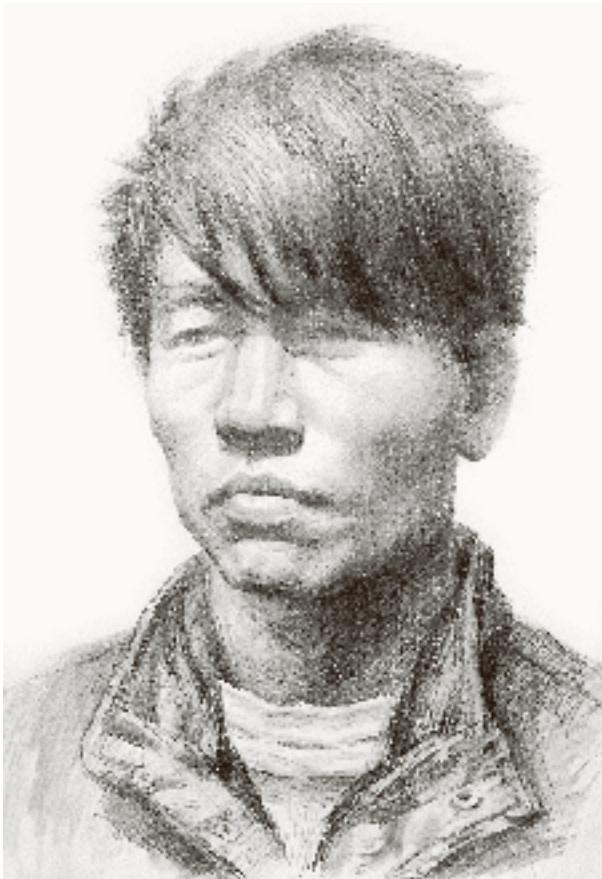
①定点落幅；②直线造型；③画大关系；④深入塑造；⑤全面调整。

定点落幅：这一步实际上就是确立画面人物形象基本轮廓的位置，即绘画构图。这是重要的开始，因为一幅好的素描头像作品是不能容忍构图失败的。这一步特别值得注意的是，虽然看上去只是寥寥几笔，但却是通过认真观察对照比较后对头像高宽比例的一个基本定位，因此对画好头像来说也是很重要的。在这个阶段手握画笔要放松，不要用力，基本上是凭铅笔自身的重量轻松地在画纸上勾画；有一些不甚准确的线条也没关系，在进一步的观察刻画中这些线条也能起一定的参照对比作用。

直线造型：这里指的并非绝对意义上的直线，而是在第一步的基础上，尽量用直线、长

步骤四

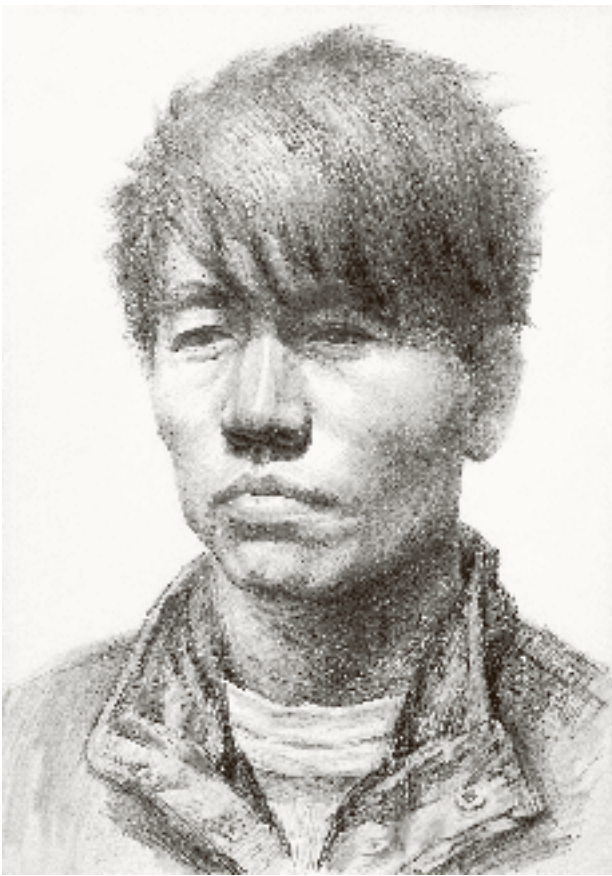
步骤五

步骤六

线刻画头像轮廓、结构、五官位置、透视、比例等。把人物的基本形体结构及形象特征确立下来，为下一步继续深入塑造提供必要的基础支撑。

画大关系：实际上是“抓大放小”的一个环节，尽量把画面大的黑、白、灰调子层次关系把握好，这一步处理的都是画面的整体“大”关系，不要被细节所纠缠。细节是琐碎的，过早地纠缠细节容易忽略画面的整体关系，后果是可想而知的。细节是迷人的，但细节寓于整体大关系之中，大的关系抓不住，实际上细节也就无从谈起了。因此，这一步要真正体现出“抓大放小”的画面处理技巧来。特别提醒：这一步要非常注意脸面到腮面结构转折处的确认和表现，因为这个区域范围内的结构转折，恰恰是头像从上到下最重要的明暗交界线的运行变化轨迹。把握准了这个区域的明暗交界线，也就等于抓住了头像最大最重要的形体结构，对于进一步把头像画好起到了事半功倍的作用。另外，这一步一定要把大的明暗调子关系，即黑、白、灰关系，画足画到位，画面色度要饱和一些，但也要为深入刻画留有一定空间余地。这样就为下一步深入刻画奠定了坚实的基础。再就是若把画大关系这一步分成前后两个阶段的话，前阶段结束后，要将擦笔、纸巾、手指结合起来，对画上去的调子结合形体结构可作适当搓擦。后阶段画大关系过程中搓擦会更多一些，其目的是使画上去的调子更加柔和、丰实。

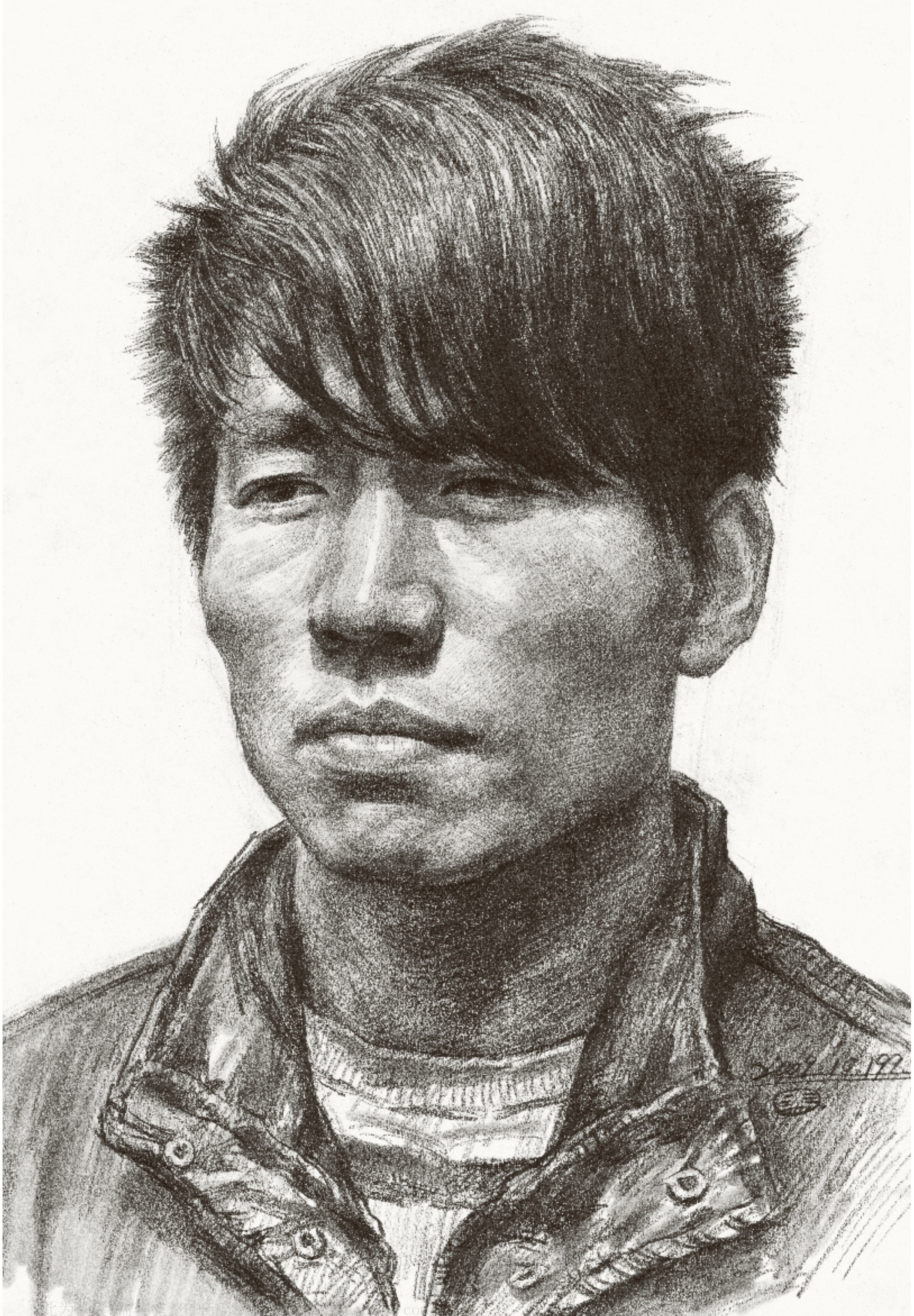
步骤七

深入塑造：其实际上就是“抓小不放大”的一个环节。小是局部，是细节；大是大关系，大结构，大比例，大明暗，也就是整体。这一步就是让你抓细节。特别提醒：当你塑造细节的同时又能用心把握住画面细节与整体大关系的依存与对比关系时，那么你无疑走向成熟。另外，这一阶段对铅笔型号及削铅笔又有新的要求：在这个阶段里，我通常都用8B、6B、4B铅笔及2B铅笔。8B主要画头发、明暗交界线、暗部、投影、衣领及头像其他调子较重区域；6B主要画头像暗部及明暗交界线往亮部过渡的深灰区域；4B和2B铅笔主要画头像由明暗交界线往亮部过渡的浅灰区域和亮部。这一步除头发和衣领有时无需把铅笔削尖外，其他地方均须把铅笔不同程度地削尖；同时执笔的姿势应更多地应用把笔杆放在手的虎口上的姿势，以使画笔与画纸形成较大角度，让线条的表现更有力，这也有利于对细节的精确描绘。深入塑造可从五官开始，我一般都是从眼睛、眉毛、鼻子、嘴，依次由上到下刻画，接着再画脸部其他区域，然后再由脸面转向腮面，最后由脖子到头发再到衣领结束。

步骤八

全面调整：这一步是对画面最后的“查漏补缺”。首先要从局部细节中走出来，回到画面整体中去。根据整体及主观感受的需要，看哪些地方需加强，哪些地方需削弱，对画面认真做一次全面“体检”，使作品更加整体、统一、全面、完整。5个步骤是链条关系，紧密相连，哪一步做不到位都会给下一阶段画面塑造带来困难，把问题一步步带到最后，只能使画面出现一个不可收拾的结局。因此，要全身心地调动一切手段把每个步骤环节做到最好，做到位，画面结果当然会是令人满意的。

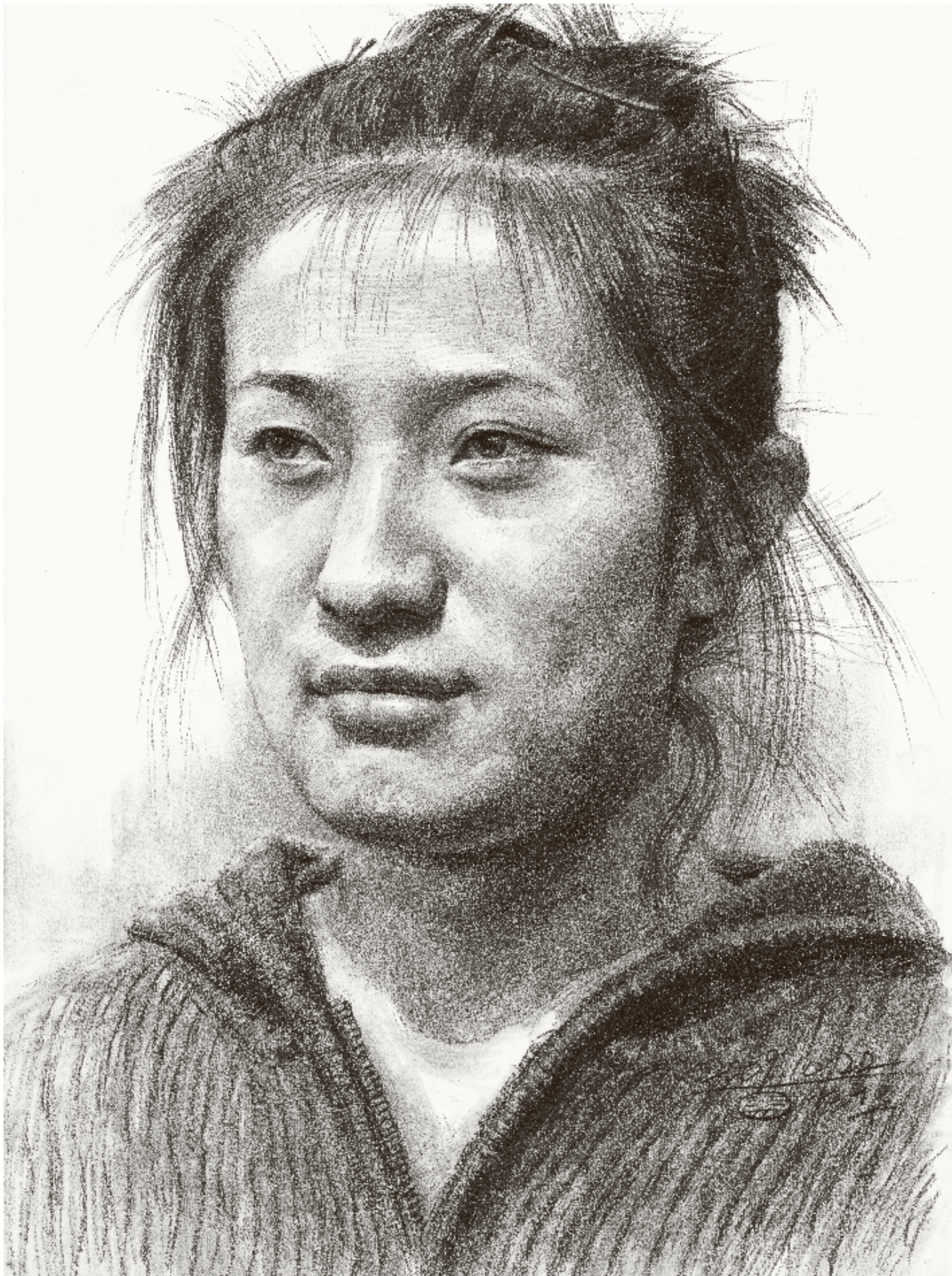
明暗素描与结构素描表现语言的不同

明暗素描是用丰富的明暗调子层次作为重要的语言，来表现头像的形体结构、形象特征及画面气氛的。线条也可与明暗适当结合，但应以明暗为主，线条为辅。

结构素描是充分调动线的强、弱、虚、实、粗、细、方、圆等变化来表现头像的，以线为主，也可结合淡淡的明暗。

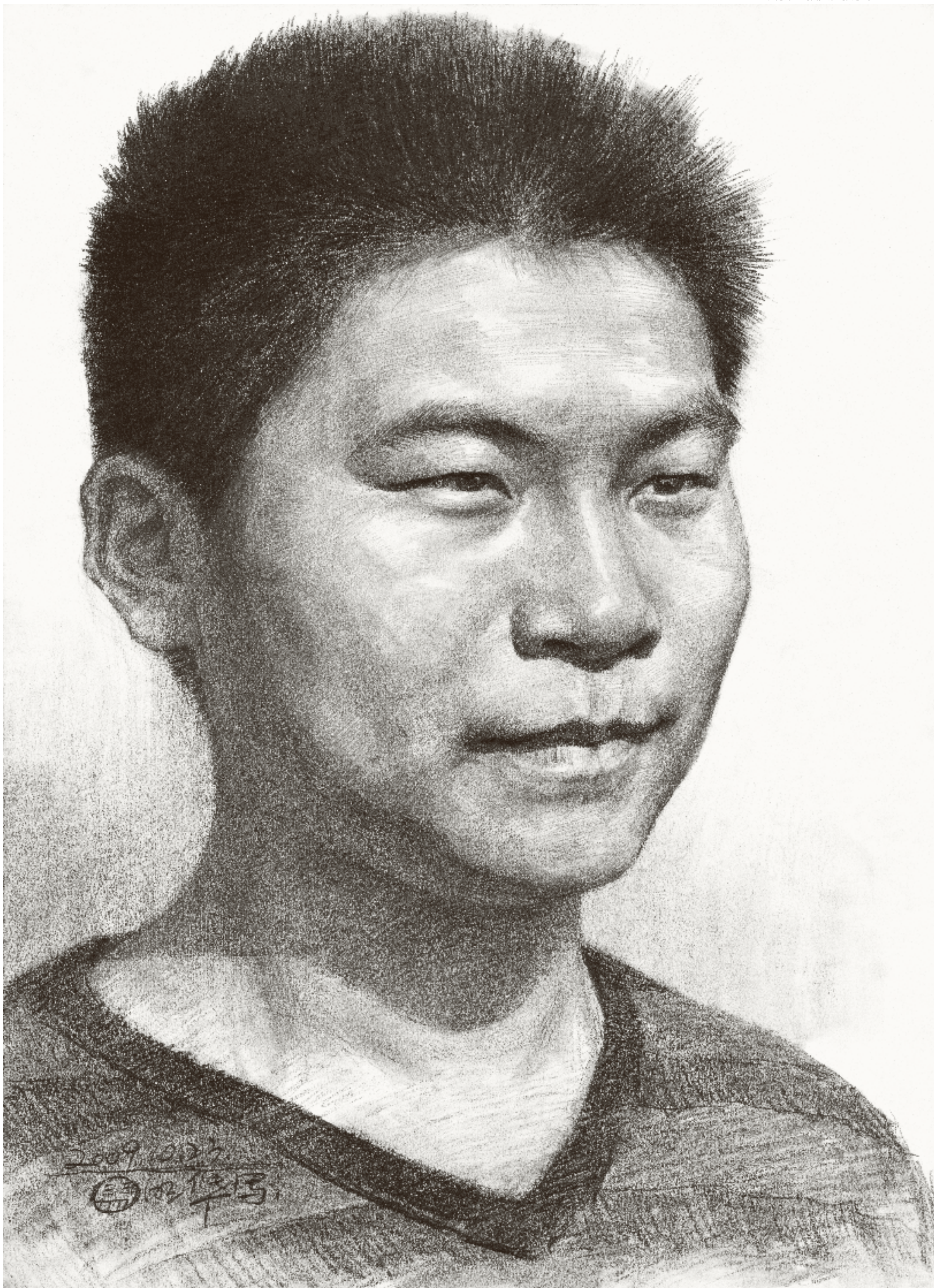
两种表现方法虽有明显的视觉效果，但却有内在的必然联系。多根线条的紧密排列，便形成了明暗调子。明暗调子是由线条组成的，它们在素描中的任务是一致的，那就是表现物象的形体结构、形象特征，渲染气氛与情调，从而使画面更加具有艺术感染力。离开了具体物象的形体结构及形象特征的表达，单纯的线条或明暗是没有实际意义的。

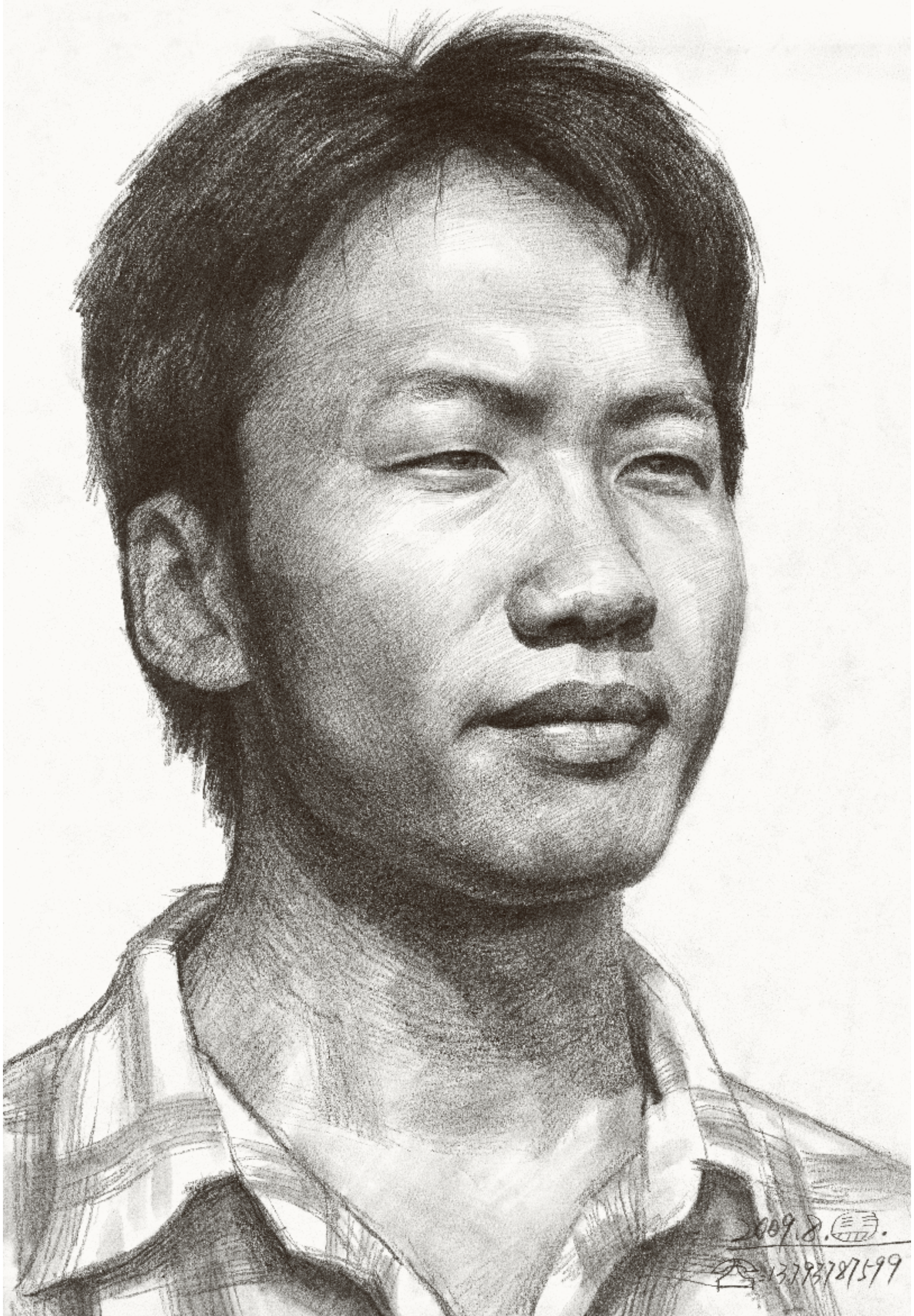

作品欣赏和临摹

素描头像写生不仅要画准人物的形体结构及形象特征，还要揭示人的内心世界、精神面貌和气质。一句话：人物肖像要传神。但做到这一点就不太容易，因为生活当中形形色色的人物都有各自不同的经历和职业，给我们带来了千变万化的人物面孔。头像写生就是要通过千变万化的面孔来揭示人物的内心世界。我们要想画好人物头像，就要观察人、了解人、研究人，就要加强文化修养、艺术修养、生活修养，从而提高我们的审美能力和艺术境界，为画好头像写生奠定好“画外”基础。

2009.8. (11.11)

13393787599

2009.6.6.大成堂

103/李