

素描头像

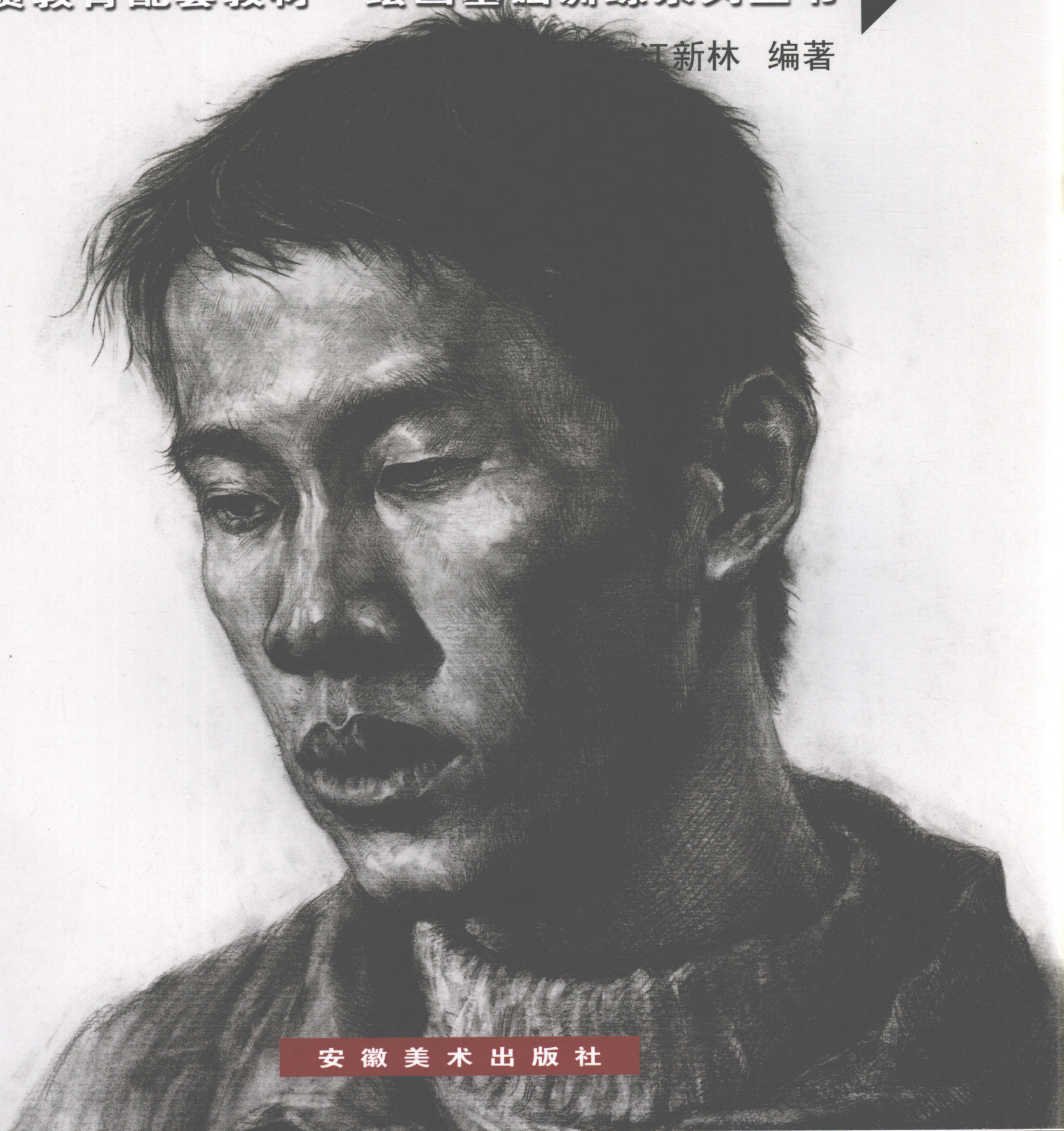
临摹

范本

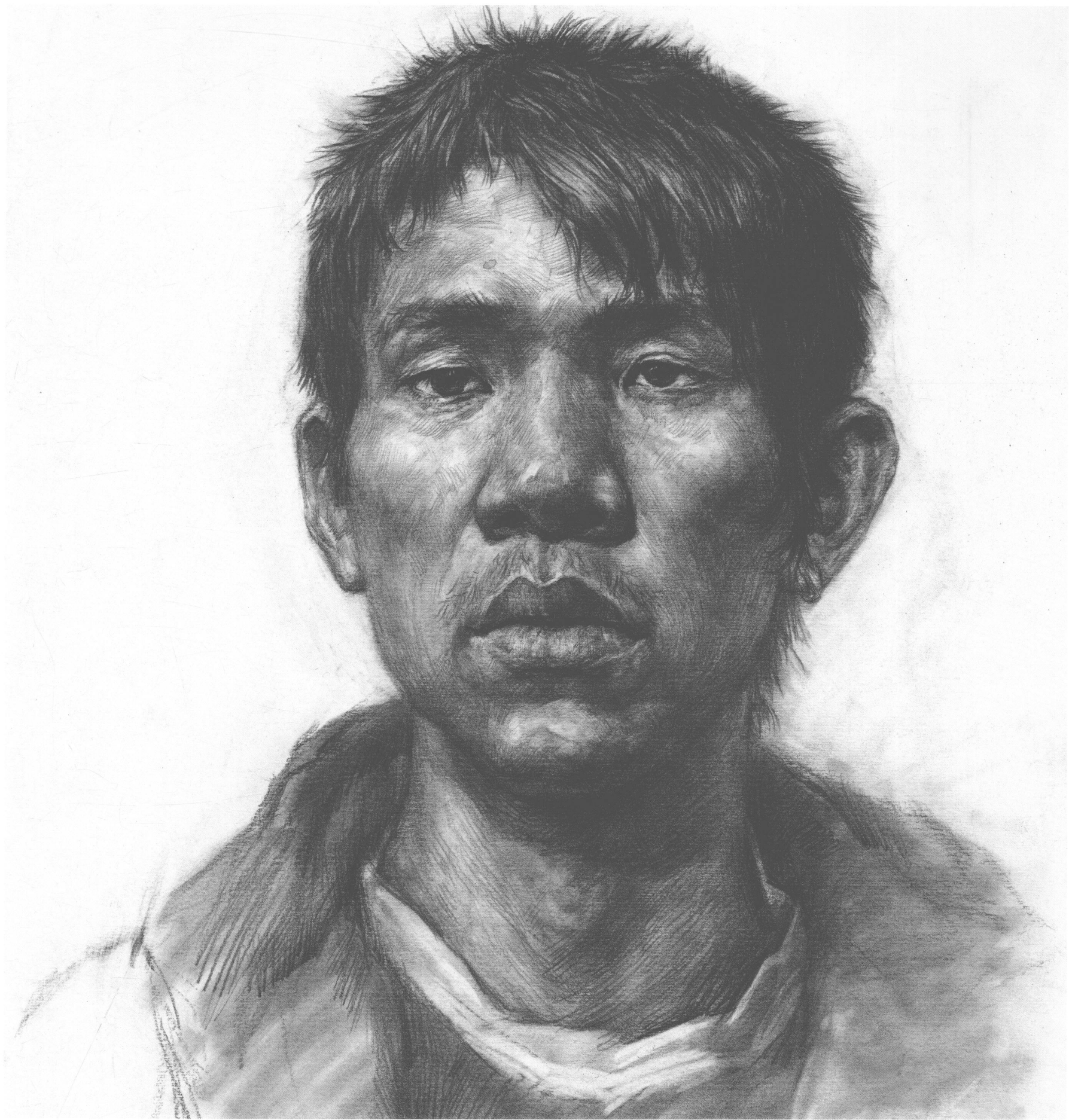
SU MIAO TOU XIANG LIN MO FAN BEN

艺术素质教育配套教材·绘画基础训练系列丛书

江新林 编著

安徽美术出版社

本书全部作品由大地画室江新林老师提供

- 图书策划: 陈 涛 黄 奇
- 责任编辑: 黄 奇
- 本册编著: 江新林
- 版式设计: 黄 奇
- 封面设计: 黄 奇
- 责任校对: 云 乔

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 江新林编著. —合肥: 安徽美术出版社,
2006. 11
(临摹范本)
ISBN 7-5398-1678-3
I. 素... II. 江... III. 肖像画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第125684号

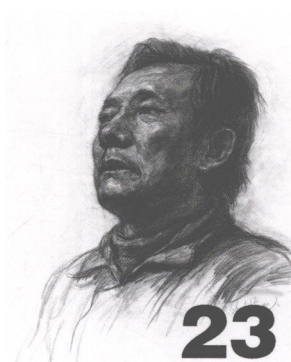
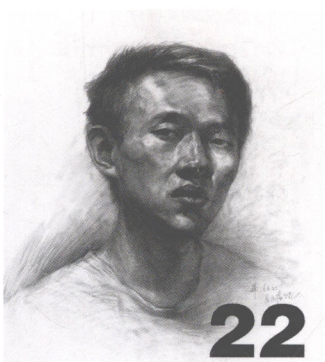
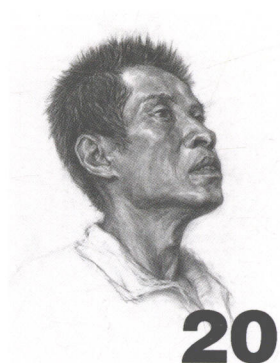
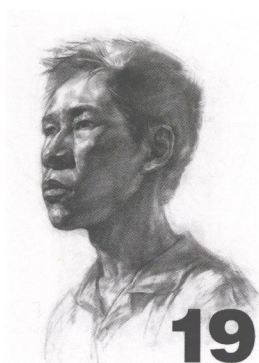
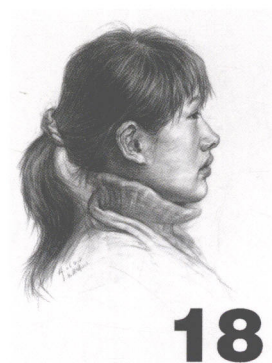
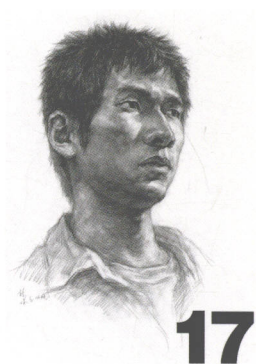
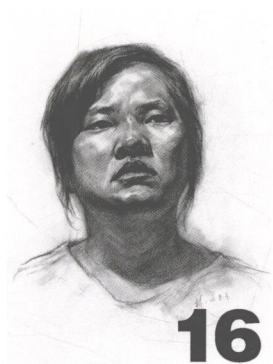
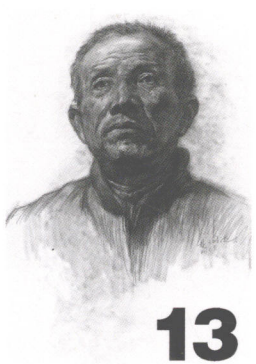
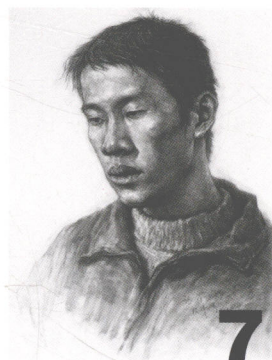
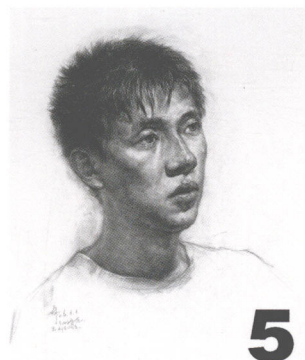
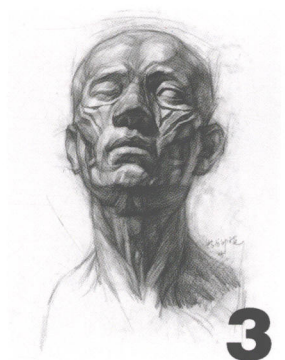
临摹范本·素描头像

安徽美术出版社出版	邮编: 230063
合肥市金寨路381号	电话: (0551)2655456
安徽鼎鑫制版有限公司制版	新华书店经销
安徽联众印刷有限公司印刷	印数: 1-4000册
787cm × 1092cm 1/8	印张: 3
2006年11月第1版	2006年11月第1次印刷
ISBN 7-5398-1678-3	定价: 12.00元

作者简介

江新林，1979 年出生，安徽滁州人，毕业于安徽大学艺术学院油画专业。长期从事基础美术教育，有着丰富的美术基础教学经验。其作品发表于各类美术刊物，并多次入选国家、省级美展。

目 录

写给学生的话

怎样才能学好画头像

学习画素描人物画在整个美术基础教学中，是一个非常重要的环节。而画头像对绘画者水平要求较高，这不仅因为头部的结构复杂，还因为人的面部有丰富的表情。我们经常提到的“以形写神”，在画人像中得到充分体现。

作为基础训练，画头像需要有个循序渐进的过程。开始阶段打形，对“形”有比较熟练的把握时就要重视抓刻画对象的神采，在绘画中逐渐达到形神兼备。只有这样的头像素描作品才算是好的。

对任何事物的认识都需要经过从低到高、从简单到复杂、从肤浅到深入的过程，对素描头像的学习也是如此。除了要注意对象的轮廓、比例、透视、线条、体积、空间以及质感等因素之外，还要熟悉并掌握影响头部外形特征的头部解剖知识，以及头部五官的基本比例关系。这些都是初学者往往在头像写生过程中忽略的重要知识。

头骨、肌肉结构对头像的影响

要想画好头像，首先应该理解头骨、面部肌肉的结构，只有这样才能把握头像最本质的东西。对人的头部外形起决定作用的是头骨。头骨结构、形状及大小骨点的转折，决定了人物头部的立体框架，也影响着头像的外部特征。

头部的肌肉依附于头骨又彼此相互作用，肌肉的收缩和扩张影响头像的面部表情特征。

我们不仅要了解头骨和面部肌肉的结构、位置、形状、各自的功用，还要明确它们之间的内在联系。只有这样，画出的头像才不会显得简单。只有主动概括和提炼头像的结构和整体关系，才可以画出成功的素描头像作品。

为什么要进行头像临摹

初学者都会遇到很多绘画方面的问题，如果一开始就写生，往往难以处理众多的绘画表现要素，最好的方法是通过大量的临摹练习来学习基本素描的造型知识。只有具备了基本的造型能力之后，再进行写生，才能更好地理解素描造型知识。而对于掌握了写生能力的同学来说，要想使绘画水平更上一层楼，就要提高绘画水平，解决绘画中所遇到的方方面面的问题。初学者完全可以通过临摹吸取传统技法和前人经验来解决自己的问题。

当然临摹也要注意作品的选择，根据自身的水平来挑选合适的画作。初学者除了临摹本书中的范画外，还可以根据学习的深入和自身造型能力的水平，选择国外大师的名作临摹，在临摹中学习造型方法和技巧，领悟头像素描的精华和真谛，并将它与实际写生相结合。

素描头像临摹的方法与步骤

头像临摹的方法与头像写生的方法是基本一致的。在动笔之前先完整地观察对象，获取第一印象，要以欣赏者的眼光，感受所要临摹的对象在特定环境下的造型特征、精神气质和鲜明的特点，在脑中形成一个表现的设想，为具体描绘作准备。要注意调动起个人情绪，全神贯注，整体观察，要理解作者本人描绘此画的感受。避免感情麻木、不假思索、只盯局部、忽视特征的概念化作法。

在作画的第一步，确定大的基本形。在观察范画中的对象时，确定头、颈、肩的基本动态与比例。着眼于大的基本外形，先用直线随大的形体结构用笔，找出五官位置的横线透视和主要的结构转折。注意构图要适当饱满、完整。

在作画的第二步，找出具体的形。进一步调整与确定五官，明确大的形体与结构。注意左右面部的对称关系，即使看不到另半边脸，也要考虑到它的存在。这一步把五官位置明确，颧骨、下颌以及颞骨的位置要定位准确，并找出大的光源关系以及它们产生的投影位置及形状。

在作画的第三步，用明暗塑造五官并确定具体的结构关系。从明暗交界线开始铺大暗面的调子，并把眼眶、眼窝、鼻子、前额、颧骨、口轮、嘴唇、下颌等的明暗关系画出。这一步主要确定大的面与面的转折关系，塑造整体的体积与空间。注意控制由光源所产生的虚实关系。

在作画的第四步，深入刻画。这一步是从整体到局部的过程。大的明暗关系确定后，就要在保持整体效果的基础上，对局部进行刻画，找出每一个具体形的特征、虚实关系，同时加强明暗对比关系，以突出人物的特征与性格。这一阶段如不注意整体关系，陷入局部就容易使画面显得“碎”。

在作画的最后要使画面完整统一。这一步是一张临摹作品成功的关键。对不协调的地方，以不破坏画面的生动性为原则进行修改。

整个作画的过程是整体与局部反复交织的过程。即从整体到局部，再从局部回到整体，反复进行，直至画面完成。

本书主要针对学生的素描头像训练，分不同的课题进行，对青年、中年、老年头像进行步骤图分解，力求做到内容翔实，有很强的指导性，尽可能地给学生以帮助。

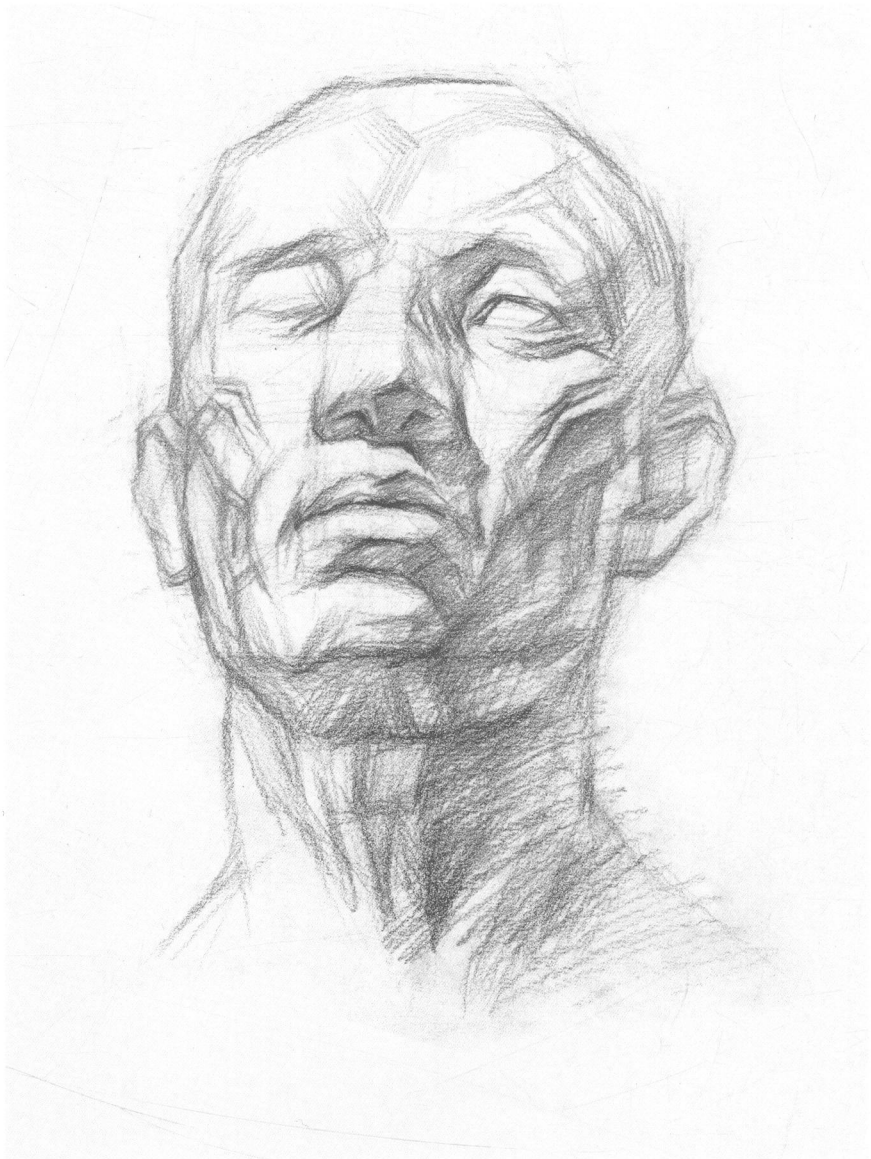
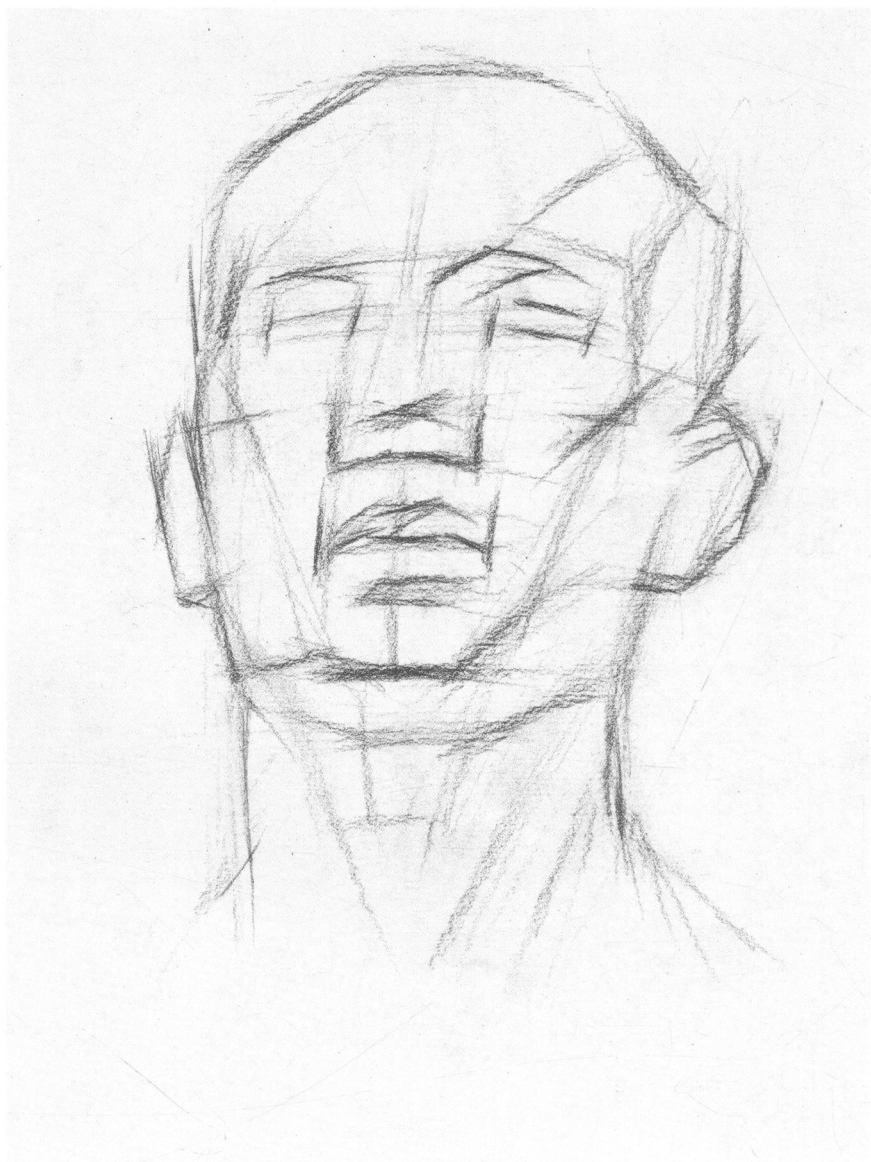
临摹课题——石膏面肌像

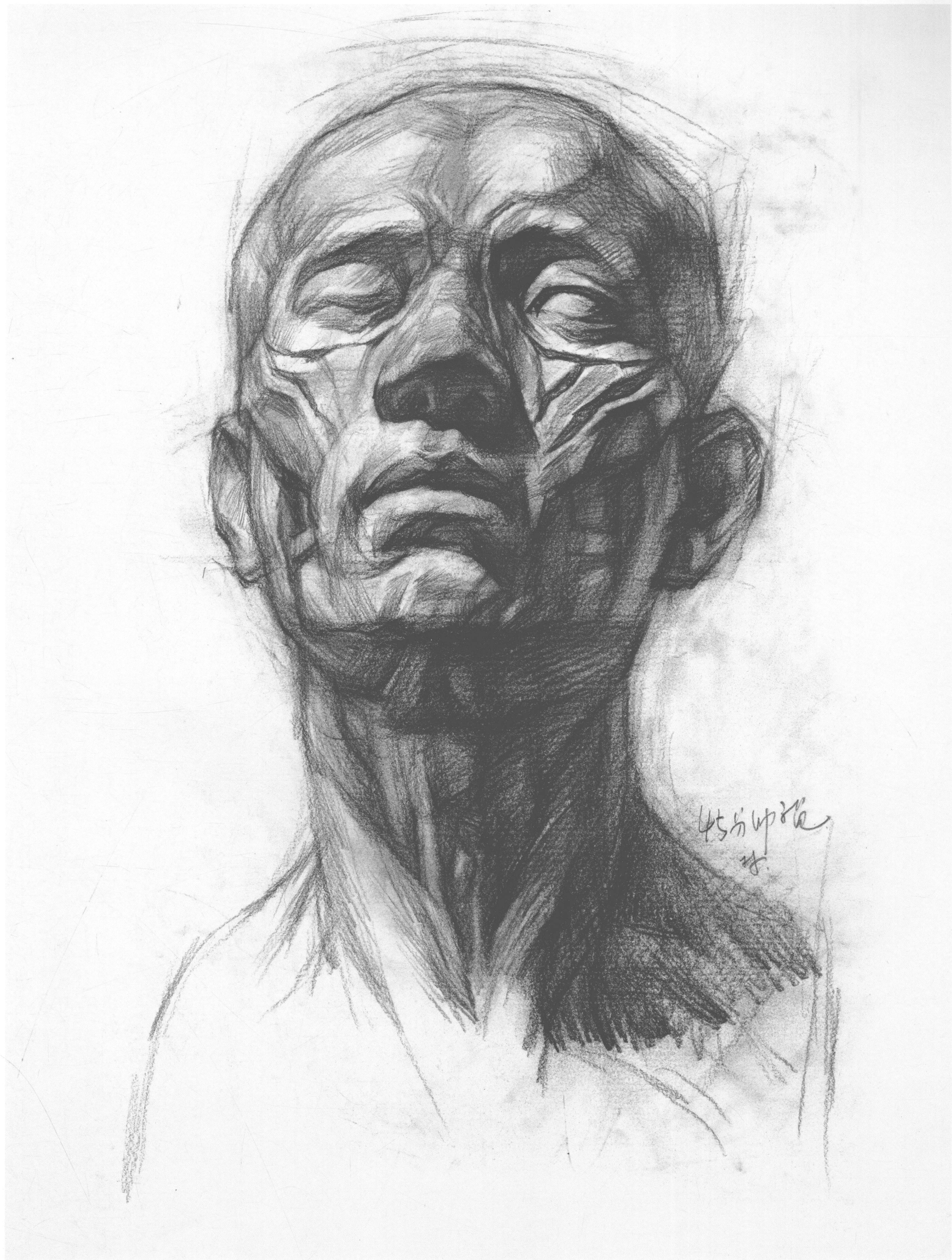
训练目的：学习并掌握面部肌肉的生长结构及刻画方法。

训练说明：注意在刻画过程中去研究肌肉之间的走势和穿插关系以及其生长结构和位置。在写生过程中加强对头像内在结构的认识和理解。

训练步骤：

1. 画出基本形，抓住正仰面的特点。如鼻头接近头部中点位置，耳垂与嘴角的斜度。
2. 分析五官具体位置以及头部与颈、肩的基本结构，找出面部的对称骨点。
3. 根据光源因素，找到头部的明暗交界线，画出头部的明暗关系。
4. 深入塑造五官，画出颧肌、口轮匝肌、咬肌等肌肉间的穿插关系。调整出画面的主次与虚实关系（如鼻与颧骨、耳朵在前与后的关系上所产生的虚实变化）。反复推敲至画面结束。

临摹课题——男青年侧面像

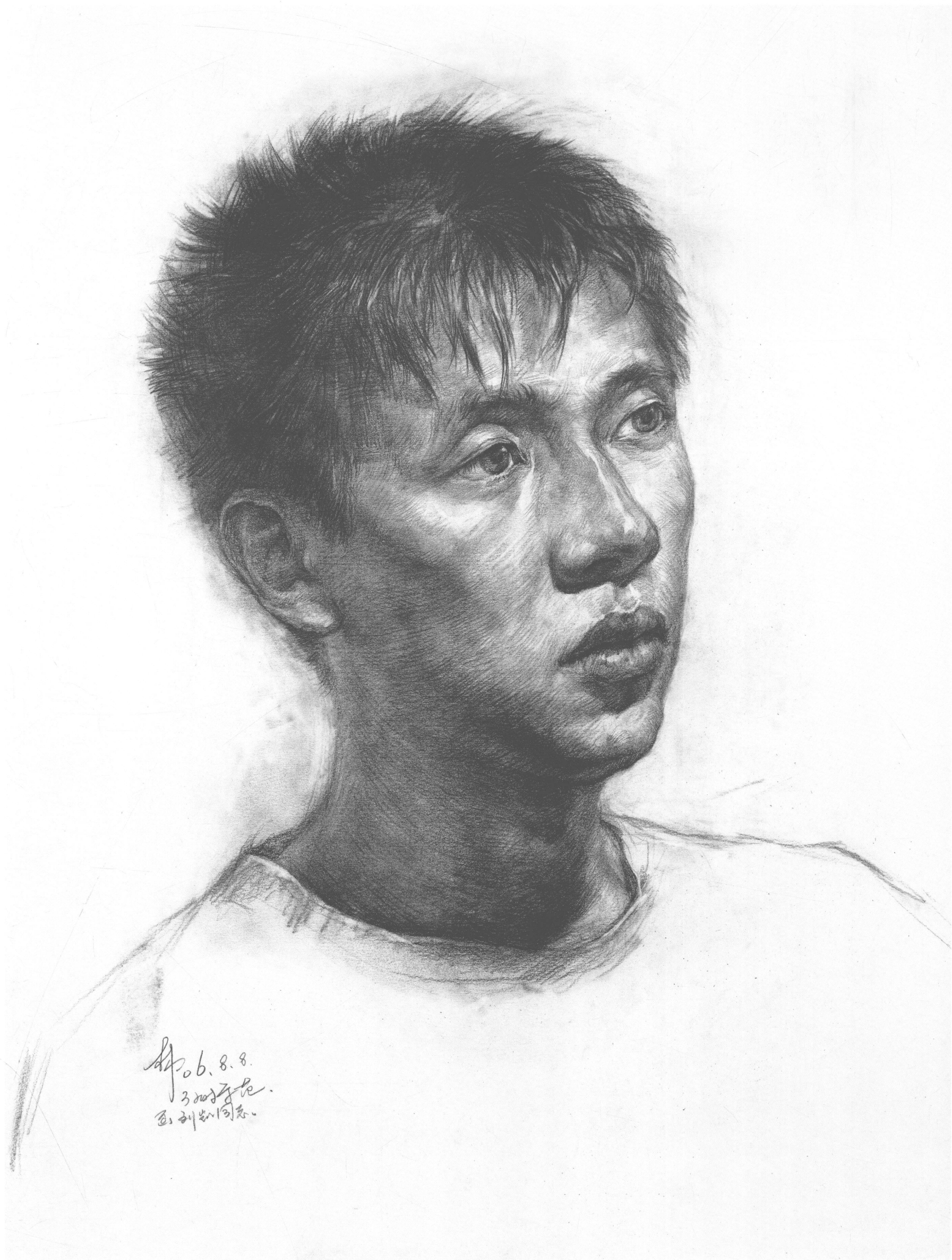
训练目的：学习并掌握3/4侧面头像的结构透视以及刻画方法。

训练说明：注意男子面部在侧仰下的结构透视变化和肌肉起伏关系，注意头、颈的穿插关系，力求真实表现人物的精神面貌。

训练步骤：

1. 构图，用最简练的线条画出头像的基本动态。
2. 围绕面部的中轴线进一步画出五官位置，找出头部的结构。
3. 利用光影因素，找出头部的明暗交界线并处理出头部基本的明暗关系。
4. 从五官开始深入刻画，再扩展到眼眶、颧骨、下颌等部位的塑造，注意概括出头发的基本体块及明暗。处理好五官、头发、颈、肩之间的主次及空间关系，反复调整直到完成。

临摹课题——男青年侧面像

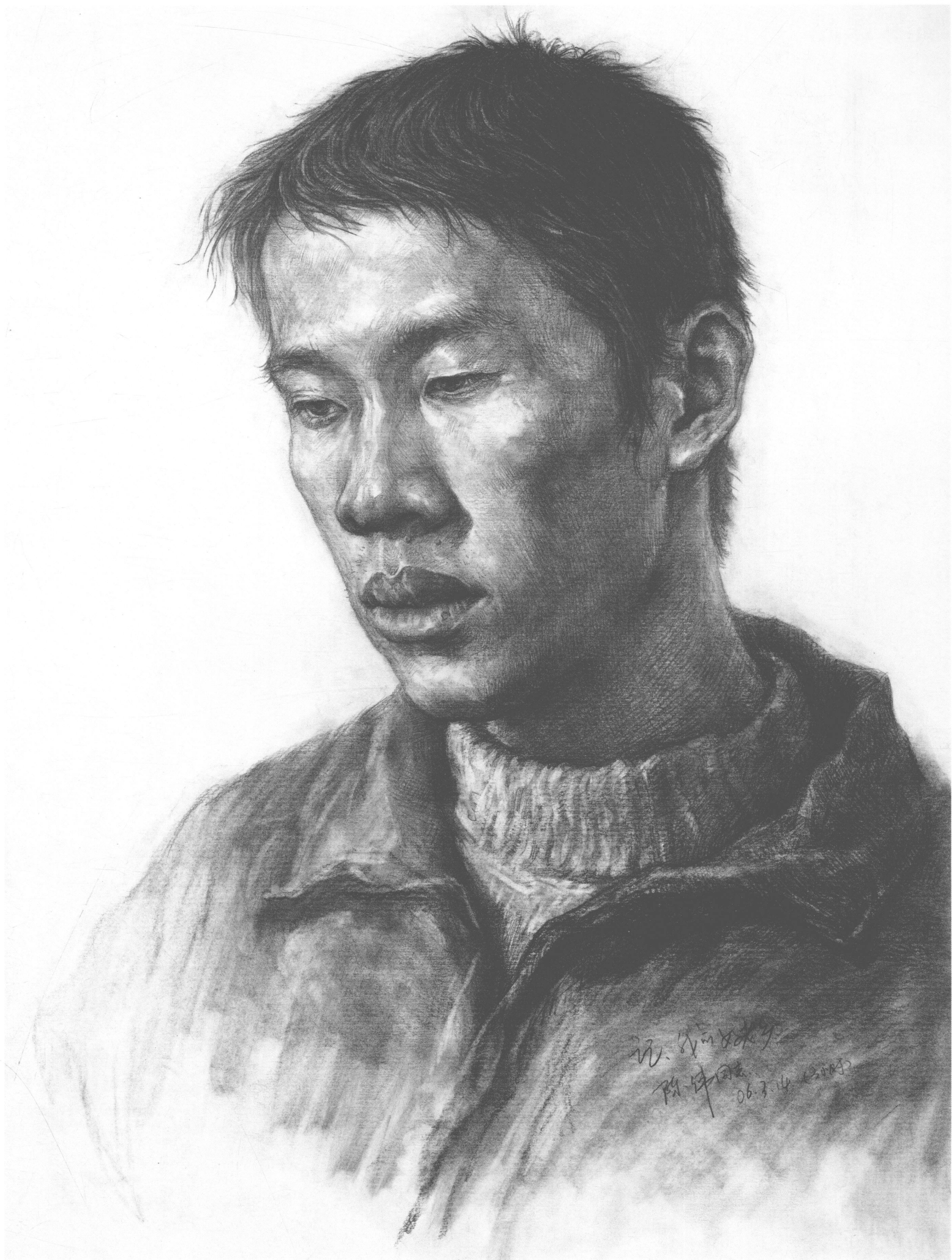
训练目的：学习并掌握男子头像在左侧俯状态下的结构变化及刻画方法。

训练说明：注意眼睛与耳朵在俯视角度下所产生的形态变化。

训练步骤：

1. 构图，抓住头、颈、肩的俯视动态，找准面部中轴线的斜度。
2. 在原有基础上进一步分析五官位置及头部的结构关系。
3. 从球体受光角度出发，找到头部的明暗交界线位置，并处理出基本的明暗关系。
4. 深入塑造五官，注意周围颧骨、下颌等的刻画。画出头发、面部、颈与肩的黑白灰关系。整体统一，注意五官、头发、毛衣以及外衣之间的质感区别，反复推敲画面的主次关系。

临摹课题——女青年正面头像

训练目的：学习和掌握青年女性正面头像的刻画方法，以及卷发的质感表现。

训练说明：由于女青年面部圆润，明暗关系不宜变化过大，特别是要注意明暗交界线的过渡要圆润、柔和。

训练步骤：

1. 构图，在画纸上将头、颈、肩位置基本确定，抓住头部大的动态关系。
2. 进一步确定对象的五官位置和特征，抓住卷发动态特征，分析头部基本结构关系。
3. 观察对象在光源作用下所产生的明暗变化，从明暗交界线入手，画出基本明暗关系。
4. 深入刻画五官的同时，也要考虑到头发与肩、颈的联系，将画面的黑白灰层次画出。从局部回到整体，处理好五官与周边的主次关系，注意皮肤质感的刻画，反复调整直至完成。

临摹范本——女青年侧面像

训练目的：学习并掌握女青年侧面头像的结构透视及刻画方法。

训练说明：注意在室外光源下头部所产生的微妙变化，并在刻画中分析人物的受光与背光部位的色调变化，以及人物的精神气质。

训练步骤：

1. 构图，找出头、颈、肩的基本位置。
2. 分析五官的具体位置和特征，注意右侧面处的外眼角、右鼻翼、右嘴角的透视表现。
3. 概括出大的明暗关系，画出五官以及头发的微妙结构变化，加强和明确下颌骨的转折关系。
4. 在保持对象的神态、特征生动性的同时深入刻画五官及周边部位。最后调整，注意五官之间的衔接以及面部轮廓的微妙起伏关系，由局部回到整体进行修饰直至完成。

2019.12.19 画
徐子静同学
(3时)

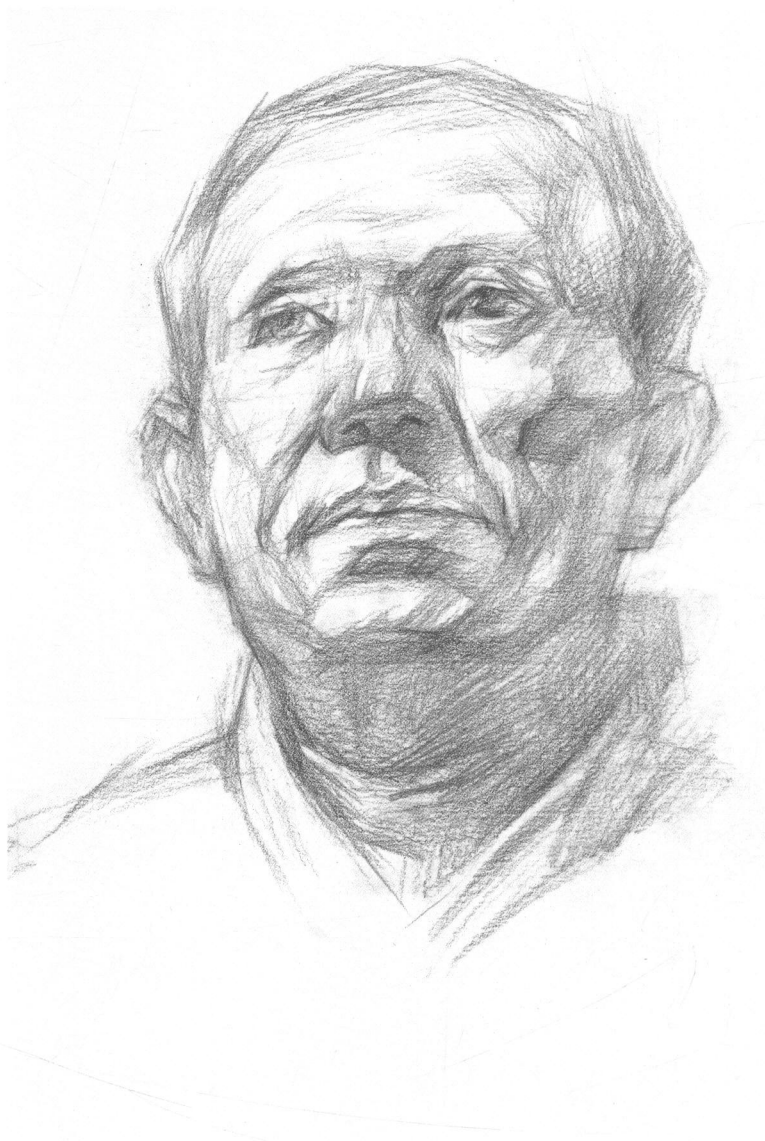
临摹课题——老年男子正面头像

训练目的：掌握老年男子头像的结构透视以及刻画方法。

训练说明：老年人面部皮肤较为松弛，脸部皱纹较多，注意整体表现的同时要准确表现出人物的年龄和性格特征。

训练步骤：

1. 概括出大的基本形，抓住动态关系，把握仰视的特征。
2. 利用辅用线将人物五官位置确定，画出头部的的基本结构。
3. 运用光源因素，找到头部大的明暗关系并画出明暗交界线的准确位置。
4. 深入刻画五官，注意额部皱纹和眉间、口轮匝肌以及眼角皱纹的表现。调整，从整体出发，控制画面大的黑白灰层次，尽量避免由皱纹所产生的“花”、“碎”问题，反复推敲主次、虚实关系，直至完成。

临摹课题——女青年胸像

训练目的：学习并掌握好胸像的刻画方法以及各种衣物质感的表现方法。

训练说明：注意表现出肩部的透视变化，以及女青年那种天真、单纯的气质和神态。

训练步骤：

1. 构图，确定头、颈、胸的基本大形，注意双肩的透视关系。
2. 分析五官、颈与围巾、衣领的位置关系，确定头部的基
本结构。
3. 铺大体色，用松软的笔触区分大的亮面与暗面。
4. 深入刻画五官、头发、衣领等并区别开它们的大体质感。
5. 检查画面的黑白灰关系，如外套的深灰、皮肤的浅灰、
围巾的白和头发的黑，反复调整五官与周边部位的主
次、虚实关系直到画面完成。

