

新编 少年美术技法丛书 ZHENRENTOUXIANG

素描入门 真人头像

曹晓明 沈玉佩 编著

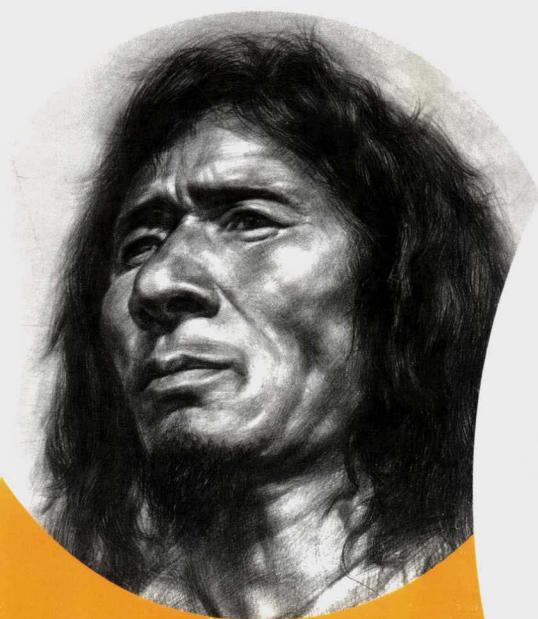
浙江人民美术出版社

责任编辑：朱备军 舒 晨
装帧设计：天 也
责任印制：陈柏荣

新编少年美术技法丛书

素描入门——石膏几何体
素描入门——石膏五官
素描入门——石膏头像
素描入门——真人头像
素描入门——素描静物
色彩入门——水粉静物
色彩入门——色彩风景

速写入门——风景速写
速写入门——人物速写
国画入门——国画花鸟
国画入门——国画山水
书法入门——毛笔书法
书法入门——钢笔书法

ISBN 7-5340-1812-9

9 787534 018121 >

ISBN 7-5340-1812-9/J · 1566

定价：18.00元

新编 少年美术技法丛书

素描入门真人头像

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, 2004.4
(新编少年美术技法丛书)
ISBN 7-5340-1812-9

I. 素… II. ①曹…②沈… III. 肖像画-素描-
技法(美术)-少年读物 IV. J214-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第021496号

绘画作者名单:

杨守春、任 可、赵 茗、姜知渊、华煜庭
陈或凡、曹晓阳、朱啸莉、余宏达、傅 罡
江 瀚、闵 汉、姜 俊、胡晓东、沈玉佩 等

新编少年美术技法丛书

素描入门—真人头像

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号)

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2004年4月第1版·第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 4

印数: 0,001-8,000

ISBN 7-5340-1812-9/J·1566

定价: 18.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

目 录

素描概述

大不列颠百科全书对素描的诠释是：一种正式的艺术创作，以单色线条来表现客观世界的事物，也可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。它不像绘画那样重视总体和色彩，而是着重结构和形式。素描作为一门独立的艺术，具有独立的地位和价值，同时也是绘画艺术的必修基础。素描训练的目的在于不断提高造型能力，概括而又深刻、真实而又生动、准确而又艺术地表现对象，熟练地掌握造型艺术的基本规律和方法，打好造型基础。

真人头像素描是造型训练的重点课程，同时也是高等艺术院校美术专业入学考试的必考科目之一。编者以多年的教学经验，在书中总结出一套深入浅出、行之有效的训练方法，并结合相关知识，强调艺术素质及专业技能的培养，同时创设问题情境，提高学生的自学能力。相信通过阅读、学习本书，对广大爱好绘画的青少年会有很大的帮助。

第一单元 基础知识

常用工具介绍 ②

纸张简介 ②

材料的质感表现 ③

材料的特点 ⑤

线条的使用方法 ⑥

构图 ⑦

画法及用笔 ⑧

自然光作业的画法 ⑧

以线为主的画法 ⑨

线面结合的画法 ⑩

结构与明暗相结合的画法 ⑪

逆光作业的画法 ⑫

灯光作业的画法 ⑬

第二单元 真人头像的画法

学习方法 ⑮

观察方法 ⑮

单元训练法 ⑮

头部骨骼分析 ⑮

头部主要骨点位置 ⑮

头部主要肌肉 ⑮

解剖知识的练习方法 ⑮

头部的比例关系 ⑮

五官的基本造型 ⑮

头部的基本造型及透视的练习方法 ⑮

透视 ⑮

透视的练习方法 ⑮

男青年头像的画法 ⑮

男青年头像的作画步骤 ⑮

老年人头像的画法 ⑮

老年人头像的作画步骤 ⑮

中年人头像的画法 ⑮

中年人头像的作画步骤 ⑮

女青年头像的画法 ⑮

女青年头像的作画步骤 ⑮

女性头发的难点解析 ⑮

第三单元 优秀示范作品赏析

第一单元 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。工具不同,素描的表现语言与效果也不同。

画真人头像一般使用铅笔和炭笔。有些人为了获得某种效果或提高效率,使用木炭做底,再用铅笔或炭笔深入塑造。但是,这种方法要求作者有较强的绘画能力。炭笔因不易修改而不太适合深入刻画。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起稿和上大明暗,用3B、2B画灰面,5B、6B刻画较重之处。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,每个优秀的画家都有自己对工具材料的见解与用法。关键还是要多加练习,方能熟练掌握。

纸张简介

真人头像的素描练习,多使用铅画纸、素描纸、水彩纸及卡纸。不论什么纸张,都需要长期使用才能了解其性能,因而初学者不易常换纸张。笔者建议初学者使用素描纸或铅画纸。它们的性能较稳,价格也较合适,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,但有其特殊的韵味。

素描纸:纸质中粗,吸附性好,是国内用于素描学习最普遍的纸张。

铅画纸: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,较适合于长期作业。

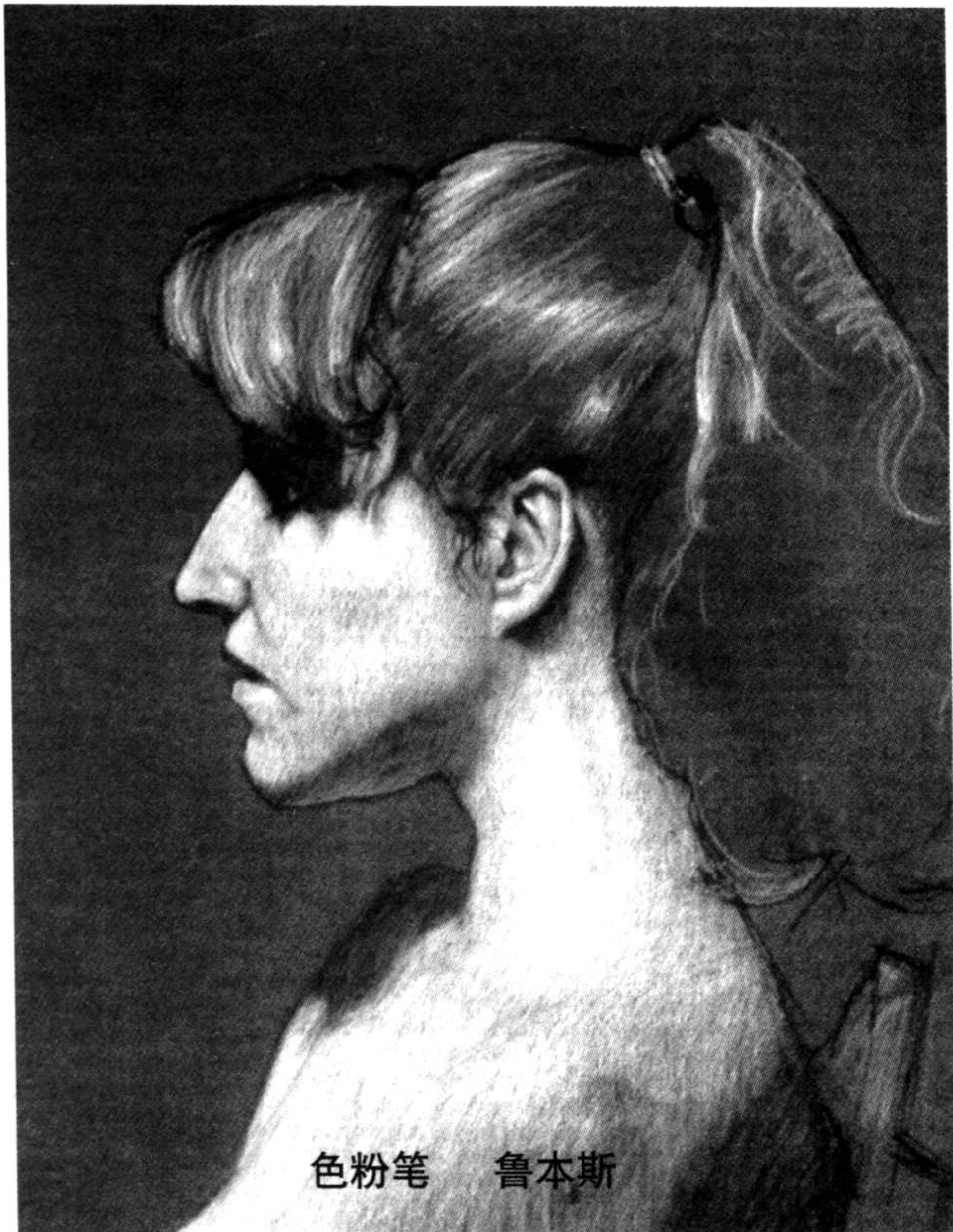
·材 料 的 质 感 表 现·

每种材料都有其个性特征，不同的材料有不同的质感效果和画法。在学习、临摹别人的优秀作品时，不仅要研究他们的造型特点、构图、塑造方法、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，也是绘画素质、能力提高的关键条件。但是，笔者建议初学者不要常换工具材料，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，不能迷恋于追求各种材料的效果而浪费了有限的精力，偏离了对绘画本质的追求。

炭笔 丢勒

色粉笔 鲁本斯

圆珠笔

色粉笔 鲁本斯

木炭 门采尔

炭精、木炭 尼古拉·费钦

材 料 的 特 点

炭 笔：浓重厚实，质地松软，有较强的对比效果。

铅 笔：层次丰富、细腻、流畅，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材料。

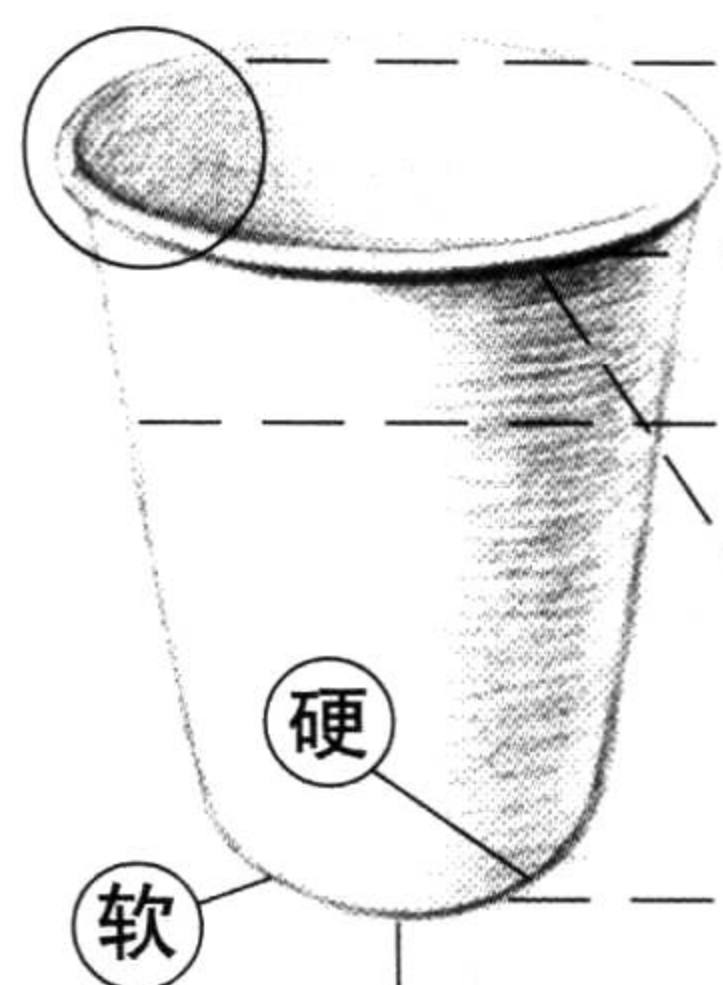
木炭条：质地松脆，线条粗犷有力，块面干脆利落，可重复涂抹。但易脱落，需要用专业定画液来固定画面。

炭精棒：质地更硬脆，对比强烈，不易修改，易脱落不好保存，要用专业定画液固定画面。

色粉笔：质地松软，层次丰富，既可表现粗犷强烈的效果，也可细腻刻画。要具有较强绘画能力才能掌握。

实物照片

线条前重后轻，前硬后软，以增强前后空间感。

明暗交界线处的线条画得较重。

亮面的轮廓线要画得较轻、细而明确。

下端线条比上面明暗交界线处的淡，以体现上下空间。

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

我们常把弹性、节奏等词用来描写线条，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，必需勤动脑、勤动手，多加临摹、分析优秀作品中线条的使用，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的穿插关系。

轮廓线要画得较轻、细而明确。

以线到面表现结构、体积的变化。

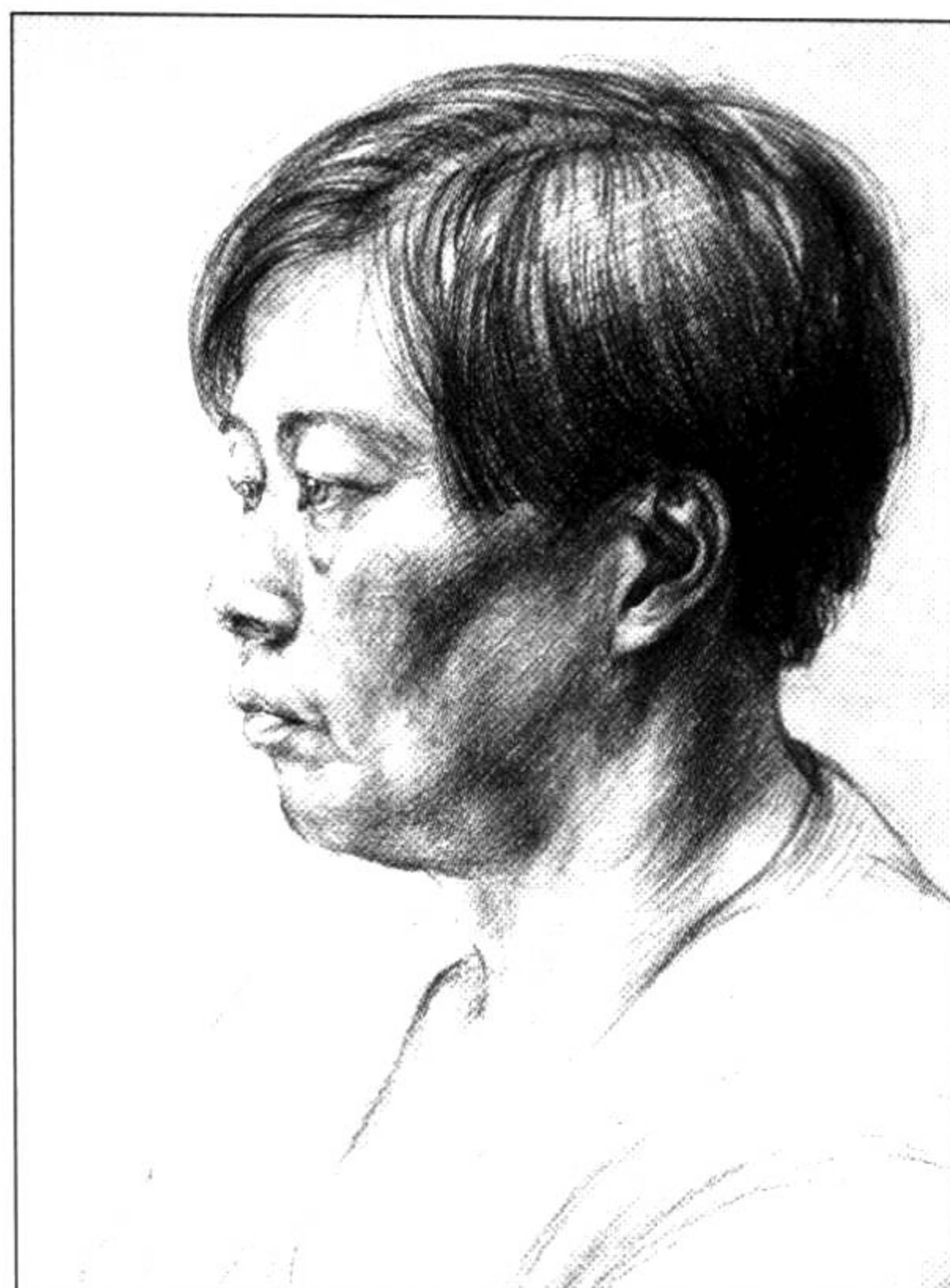
黑人头像 炭笔 阿尔布莱特·丢勒

· 构 图 ·

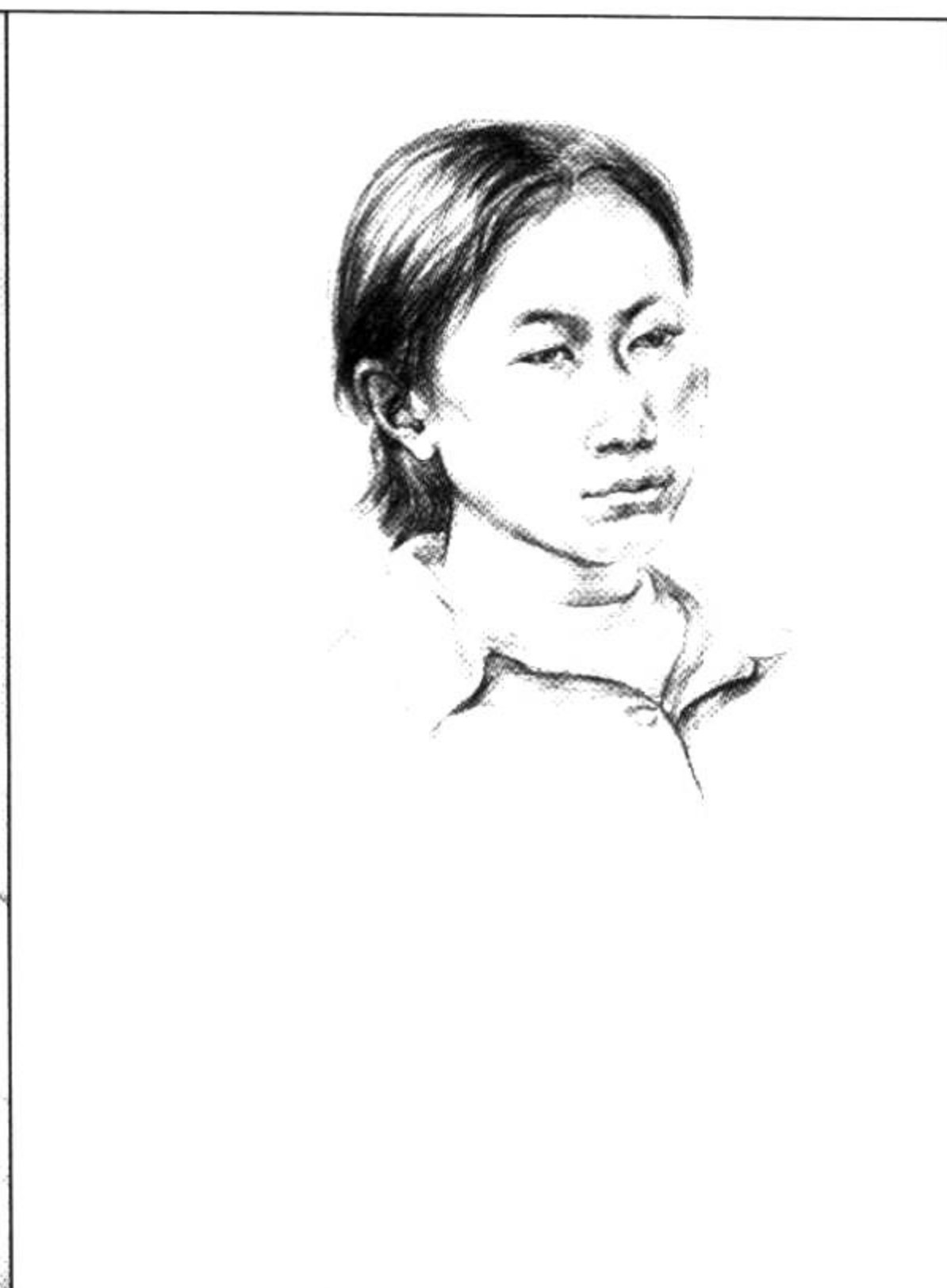
构图是绘画的第一步，是绘画作品表达思想内容的重要手段，它直接影响着作品的成败、优劣。美术院校在招生考试时，也把构图的好坏作为评分的首要依据。所以，构图十分重要。初学者更要注意对构图的学习，对每一幅作品和练习都不能马虎，要多观察、分析，选择好角度，多画构图小稿，进行不同方式的构图尝试，再从中找出最佳的构图。这样才能培养良好的作画习惯和对画面的控制、组织能力。

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、近远，错落有致，活泼而又不散乱；黑白布局要合理、稳定而不呆板。

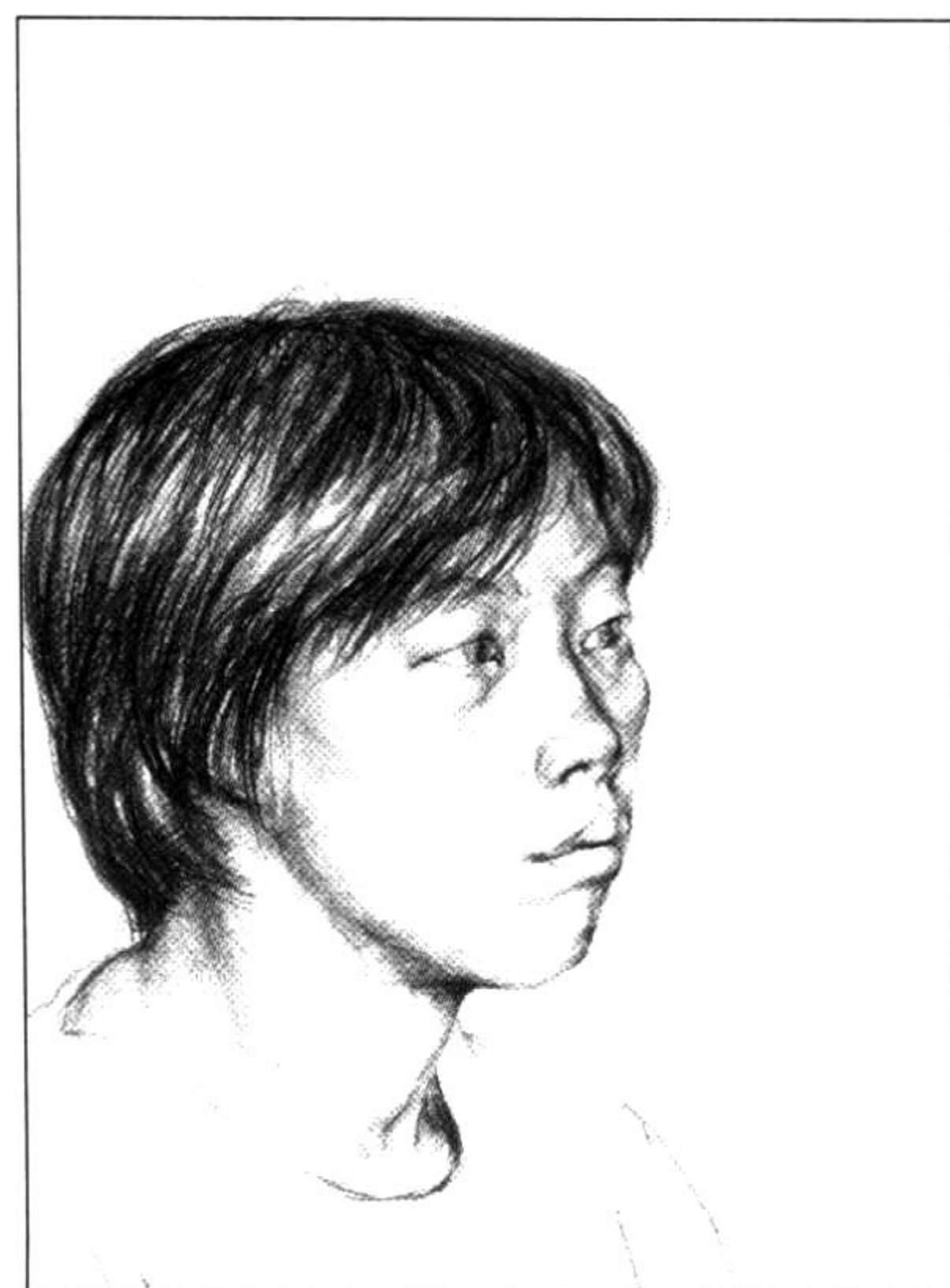
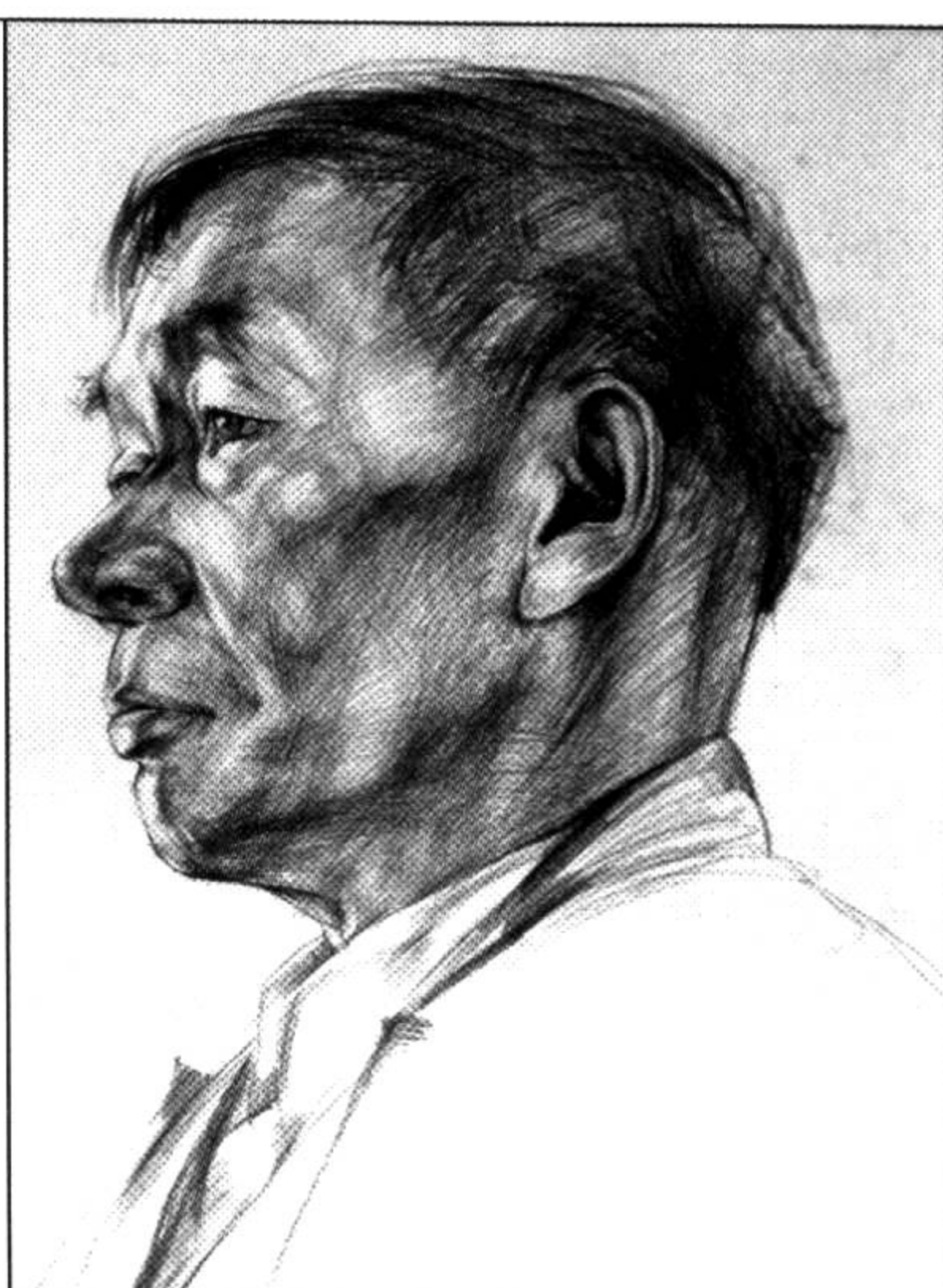
其中画面的重心问题可能是头像素描构图中要注意的最重要原则。通常画头像时，画面上部比下面留白要少一点，不然会有下坠感。而头像脸部朝向的前方相对留白要多一些，如若少了则给人以面壁的感觉。我们在画面中进行构图的时候，由于每个头像的大小形状、动态比例不同，因而会都形成不同的动态感受，如果在构图过程中忽略这种感受，就容易造成视觉的失衡，或抓不住对象的神态和动态特点。总之，构图的规律要在实践中体会、掌握，不要拘泥陈式，可大胆尝试多种构图方式，吸取其他优秀作品的经验，以增强对构图的控制把握能力。

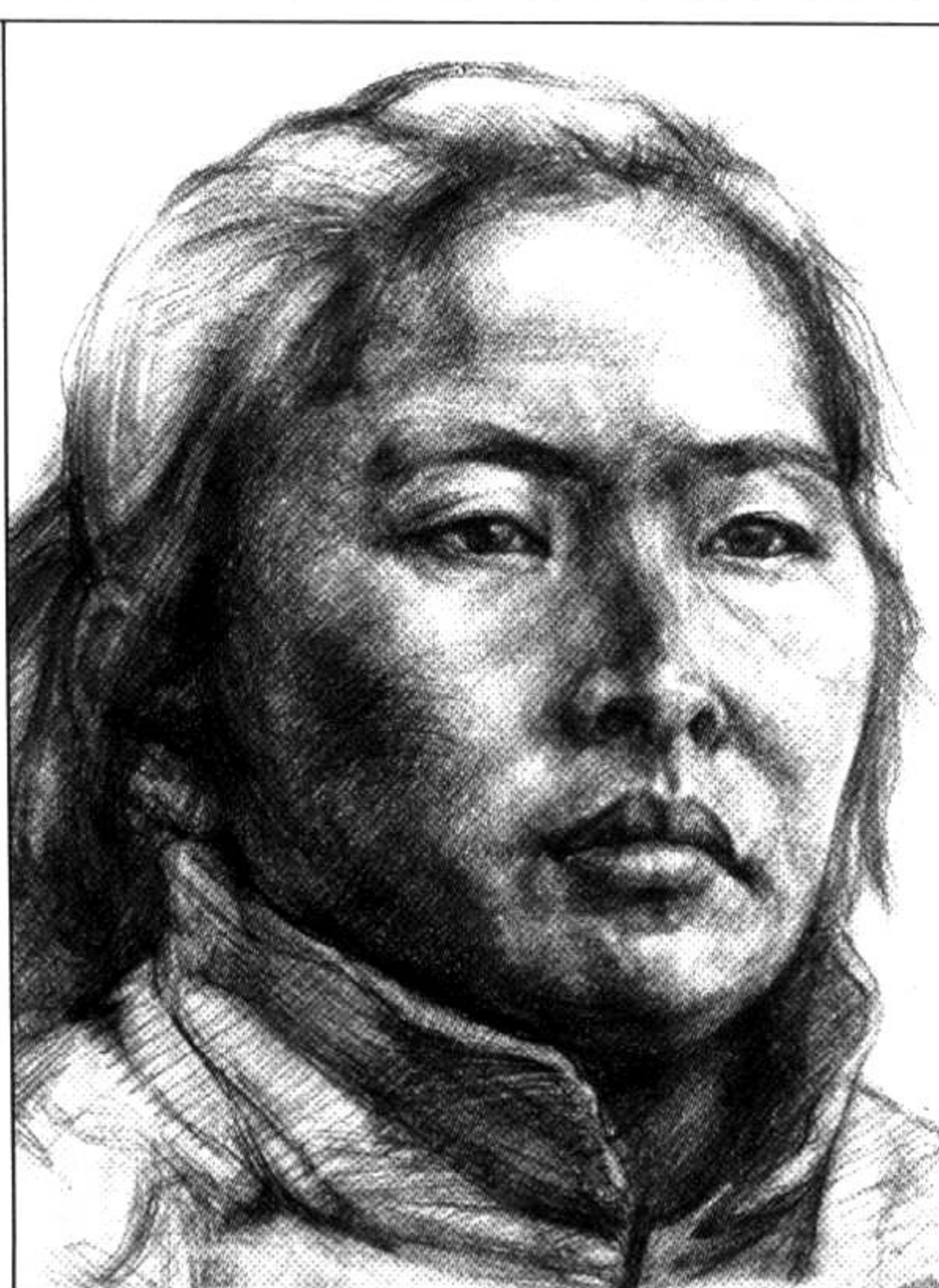
正常构图

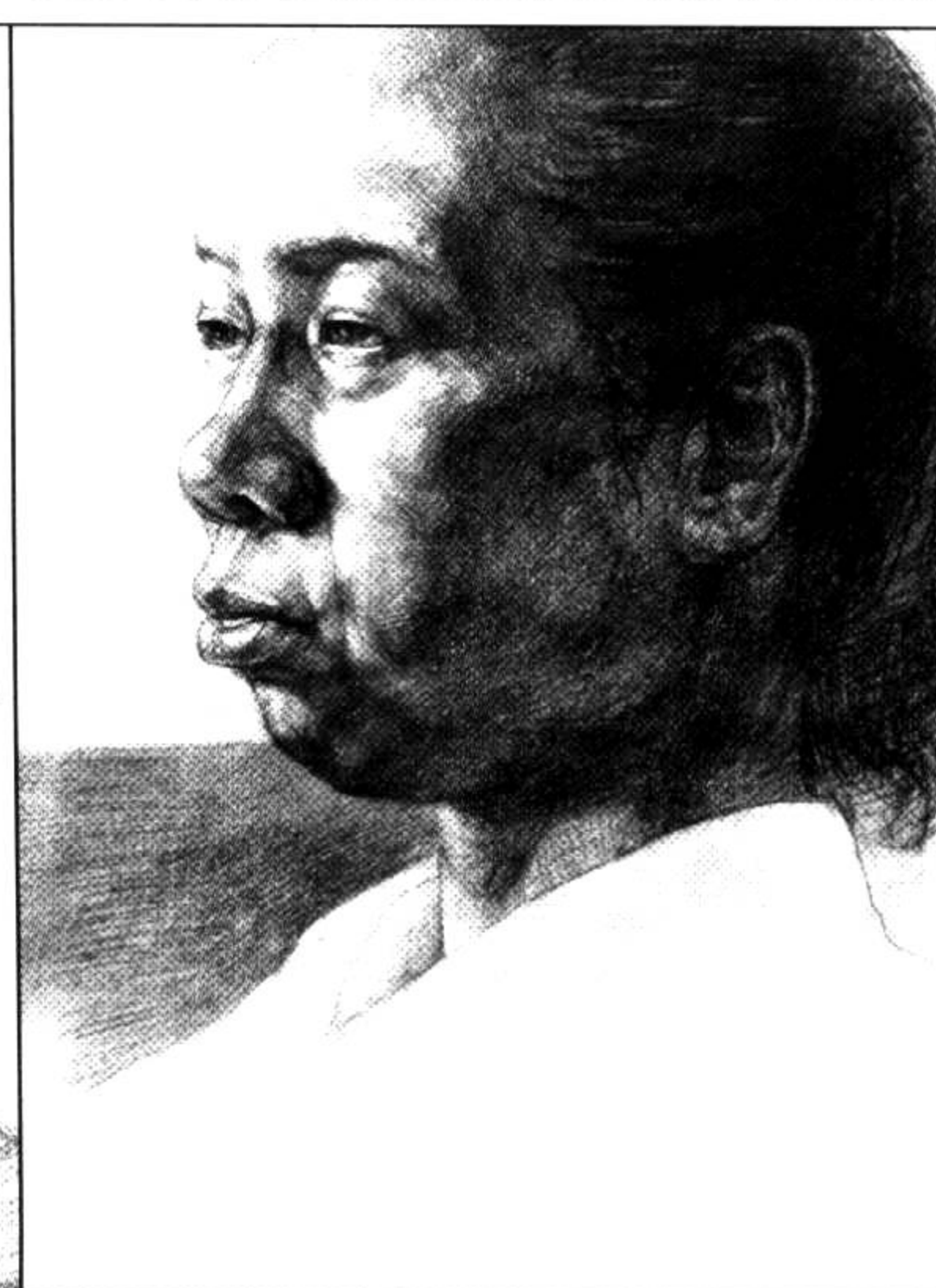
头像太小，空白太多，画面空洞。脸太靠近画面边缘，造成堵塞感。

构图偏左、偏低，画面平衡失调。

主体面积太大，占据太多空间，画面不透气，有压抑感。

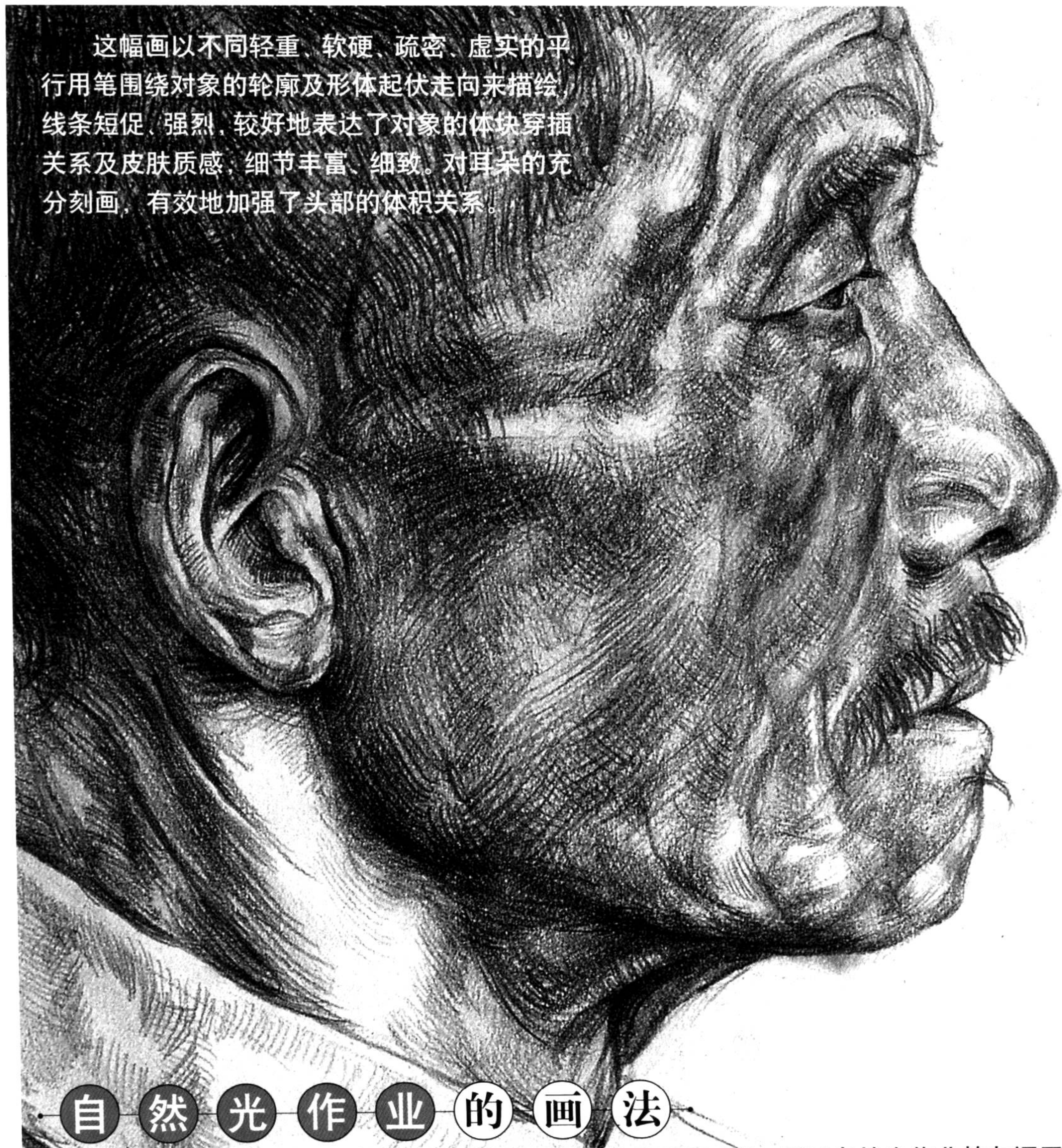
构图不完整，切割太多。

画 法 及 用 笔

画法和用笔的方法有很多，不同的画法、用笔及不同的线条排列组合会产生不同的画面效果。不同画法、不同用笔，不同速度、不同轻重所产生的韵味节奏、在不同形体走向上以及空间明暗关系中的表达运用，使线条体现结构造型，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、随心而至。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，要多加研习优秀作品，提高艺术修养，用心体会及尝试。在此笔者提醒同学们，切不可一味追求画法、用笔及材料，而陷入惟技术的泥潭，沉迷于画面趣味的把玩，而忽视对艺术本质的追求。

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作用，选择合理的画法和用笔是创作好作品的重要条件。

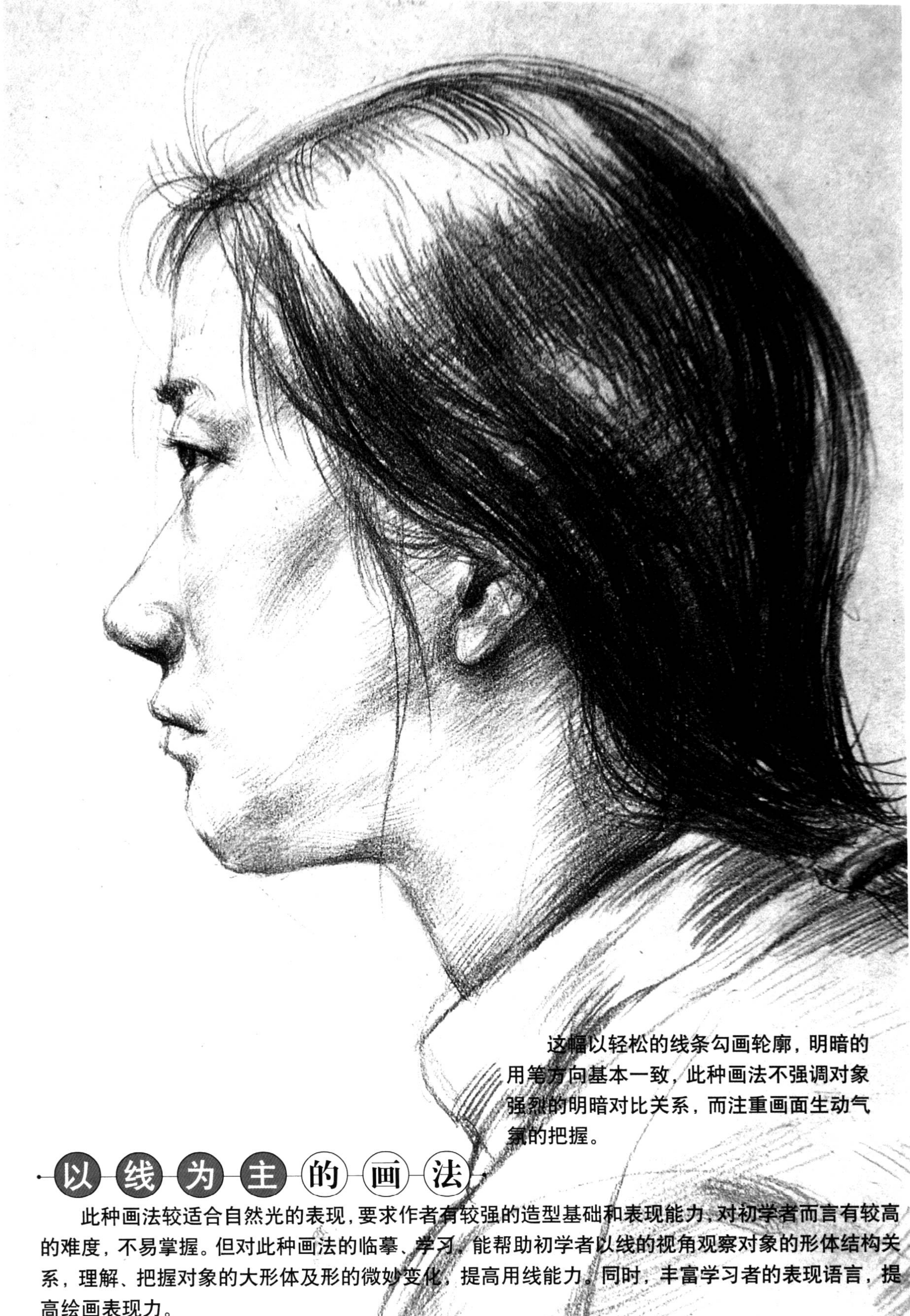
这幅画以不同轻重、软硬、疏密、虚实的平行用笔围绕对象的轮廓及形体起伏走向来描绘，线条短促、强烈，较好地表达了对象的体块穿插关系及皮肤质感，细节丰富、细致。对耳朵的充分刻画，有效地加强了头部的体积关系。

自 然 光 作 业 的 画 法

由于是自然光源，没有灯光下那么明确而强烈的光影感及对比，所以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、灰大体块的整体感，否则易出现“灰”、“平”、“脏”、“乱”等毛病。

这幅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，而注重画面生动气氛的把握。

· 以 线 为 主 的 画 法 ·

此种画法较适合自然光的表现，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。但对此种画法的临摹、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，提高绘画表现力。

此幅作品采用了木炭做底、铅笔深入的方法，脸部用笔轻柔、细腻，体现出女青年富有弹性和光泽的肤质。五官处线状轮廓的着重刻画，使对象表情生动。头发以轻松、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 的 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，使两种画法相互补充，表现更自由灵活，更有利于准确、细致而深入地描绘对象。