

高手画室里的秘密

周利宾教你画 素描头像

周利宾 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

高手画室里的秘密

周利宾教你画素描头像

周利宾 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

作者简介

2002年毕业于山西大学美术学院油画专业。
2009年获得山西大学美术学院油画专业研究生，硕士学位。
2002年至今任教于山西戏剧职业学院。
2000年从事美术高考教育至今，已为国内多所著名美术院校输送大批人才。
已出专著：《周利宾速写》，2007年出版。
《成才之路·色彩》，2008年出版。
《名家色彩》，2008年出版。
《备考特训范本》，2009年出版。

<http://zhoulibin1979.blog.sohu.com>
Tel: 15534469999

素描头像教学课程安排

石膏几何体—静物组合—石膏头像—素描头像，这是学院派素描课程必经之路。素描课程本应遵循从扎实严谨的造型训练到对空间、黑白灰关系的控制表现，再到真人头像练习的训练过程，但由于许多学生为了应对考试，训练时间较短，功底并不十分扎实，在头像练习过程中缺乏对基础知识的深刻理解。所以在第一轮头像训练中要加强学生对基础知识的理解与掌握。头像写生分四轮进行训练：

- 第一轮：头像写生。
 - 内容：男青年、女青年。
 - 时间：两周。
 - 纸张：4k。
 - 作画时间：四小时。
 - 数量要求：36张。

教学目的：这一轮写生练习使学生通过观察、比较，掌握人物头部的正确结构和比例。其中难点：三庭五眼是指正面平视面部的比例规律。但随着头的动势和人视角的变化，发际、眉毛、鼻子之间的比例也会发生变化。虽然现在许多院校考试采用8k纸默写，但真人头像写生是必不可少的，它会使学生通过自身视觉感受来真正理解空间概念及人物头部的比例结构。除此之外，用大些的纸张学生可以避免缩手缩脚的描摹，加强学生对人物头像的感受力。

- 第二轮：优秀头像范画临摹。
 - 内容：表现风格、手法不同的范画。
 - 时间：一周。
 - 纸张：8k。
 - 临摹时间：三小时。
 - 数量要求：20张，期间穿插局部临摹。

教学目的：通过写生练习，学生们对人物头部比例、结构、形体已经有了一定的认识理解。那我们进行一周的临摹训练是为了使学生提前适应考试的要求。同时，通过摹仿，更好地控制画面的整体关系，学习更好的塑造手法，从而达到深入理解的目的。对于一幅优秀试卷，画面大关系至关重要，但如果没有对五官的深入刻画、精彩的塑造，也难以达到好的效果。所以在临摹完一张画时，学生要对临摹时五官理解不够深

入处单独来临摹。通过这样的训练，无疑会对考生的画面起到画龙点睛的作用。

- 第三轮：各角度头像默写。
 - 内容：主要角度。3/4、2/3、正侧、正面、仰视、俯视。
 - 时间：一周。
 - 纸张：8k。
 - 默写时间：两个半小时。
 - 数量要求：18张，期间穿插五官、头发及衣领的局部临摹。

教学目的：通过临摹之后紧接着默写，让学生更加清楚考试要求。由于大多数考试默写时间要求为150分钟内完成，所以作画的条理性及速度也是关键的因素。默写时学生应对第一轮所教的额骨、额结节、眉弓、额窝、鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨、颞骨、枕骨、下颌角、皱眉肌、眼轮匝肌、鼻翼肌、咬肌、口轮匝肌、颊肌、下唇方肌、胸锁乳突肌等重要知识点进行对号入座的理解练习。同时学会取舍，在画面深入过程中不断回顾大关系，应尽量拉开画面黑白灰关系，对五官特征进行深入塑造。当默写结束后，对不理解的地方及塑造不正确的地方进行局部临摹，迅速提高记忆能力。

- 第四轮：头像写生。
 - 内容：男青年、女青年、中年、老年。
 - 时间：两周。
 - 纸张：4k。
 - 写生时间：三小时。

教学目的：通过前三轮的训练，努力勤奋的学生对人物头部正确的比例、结构、肌肉方向、体积的处理、画面空间感及黑白灰关系的控制已经有了一定的能力。所以，这一轮写生的主要目标是如何生动、灵活、有取舍地塑造画面关系。明白一个中心：作画就是在画关系，这代表着作者的主动创造能力。在作画过程中通过对复杂和简单关系的比较处理，从而达到一定的表现力和艺术效果。只一味抄袭而不理解，不能算是进行过专业绘画训练。学生们要相信自己的眼睛，勤奋、刻苦、执着，任何方法都帮不了懒惰的人。

高手画室里的秘密

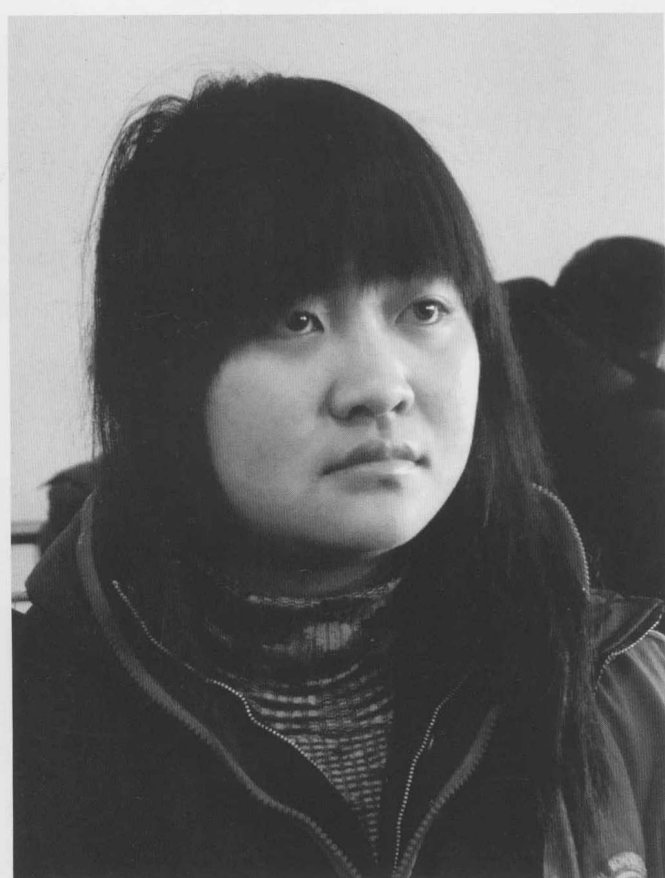
周利宾教你画素描头像

周利宾 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

第一轮 头像写生步骤及要点提示

模特照片

1. 尽量用直的线。概括头、颈、胸大的形体比例关系。同时画出五官的结构关系。

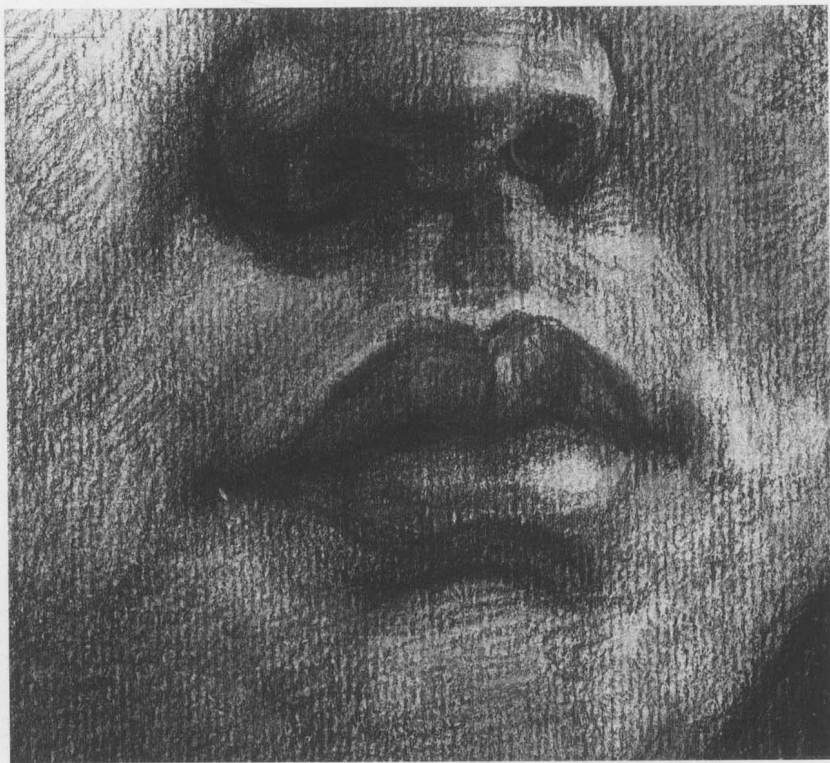
2. 比较、观察从哪个部分切入。这张我们先拉开五官大的体块、肌肉变化。用笔塑造尽量“方”些，以便突出结构。

3. 将头部底面和脸部侧面迅速拉开，注意下颌骨转折处、颞骨转折处的突出，将脖子一起概括。

4. 头发要加重些，使画面关系分明。但一定要注意头骨转折处的变化及头发亮暗部的区分，头发的自然生长变化。

5. 从嘴进行深入刻画，因为模特嘴部很突出。要注意下唇方肌的正确走向。同时将口轮匝肌、下颏等部一起表现。

6. 深入鼻子时，重点要把鼻底、鼻翼关系画清楚。同时将周围关系一起比较，进行深入。

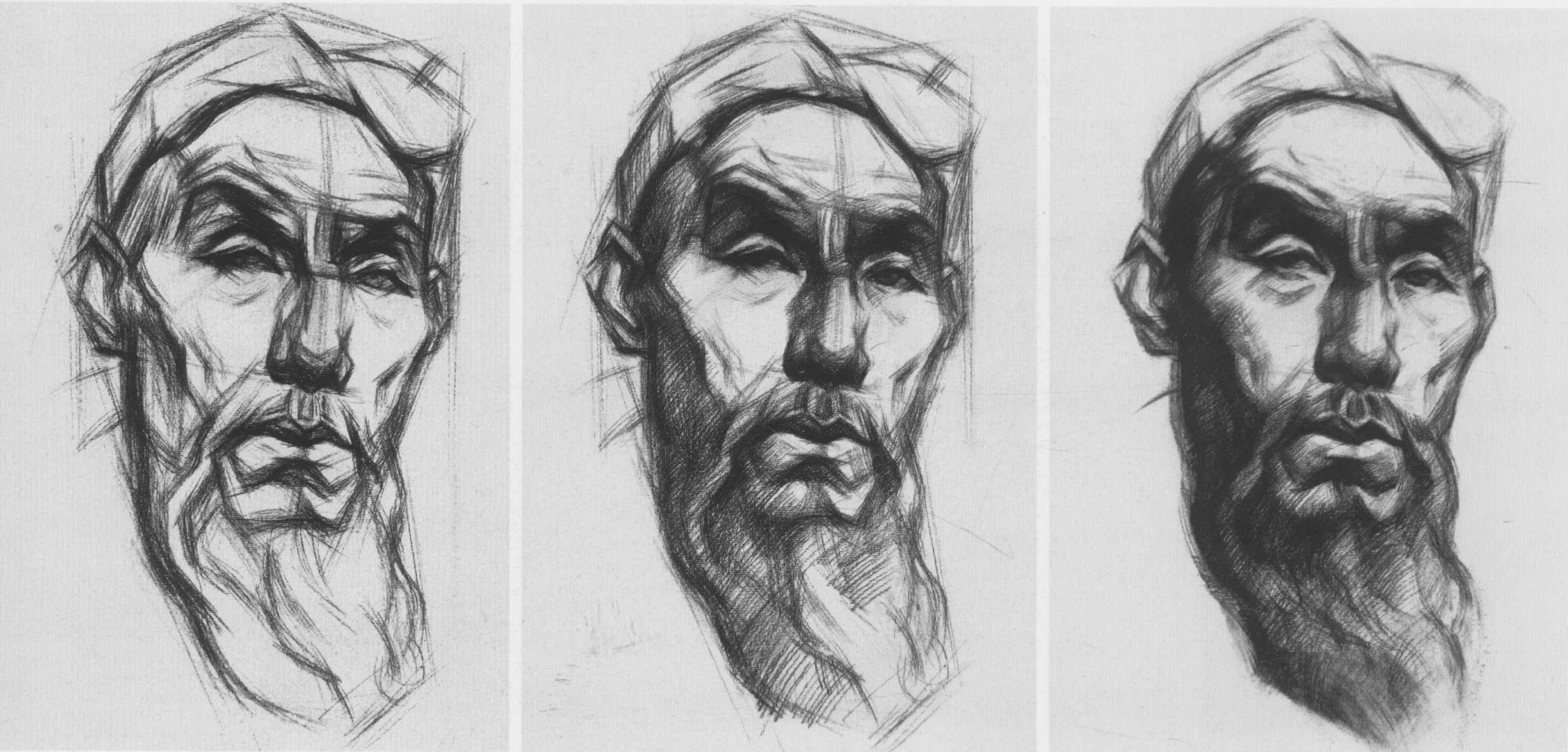
7. 眼睛刻画首先要突出其球体结构，和眉弓的关系，眼眶的关系，把握好其神态。

8. 调整大的黑白灰关系。尽量拉开画面对比，使画面鲜明，有节奏，强调画面的结构感。

第二轮 优秀头像范画临摹步骤及要点提示

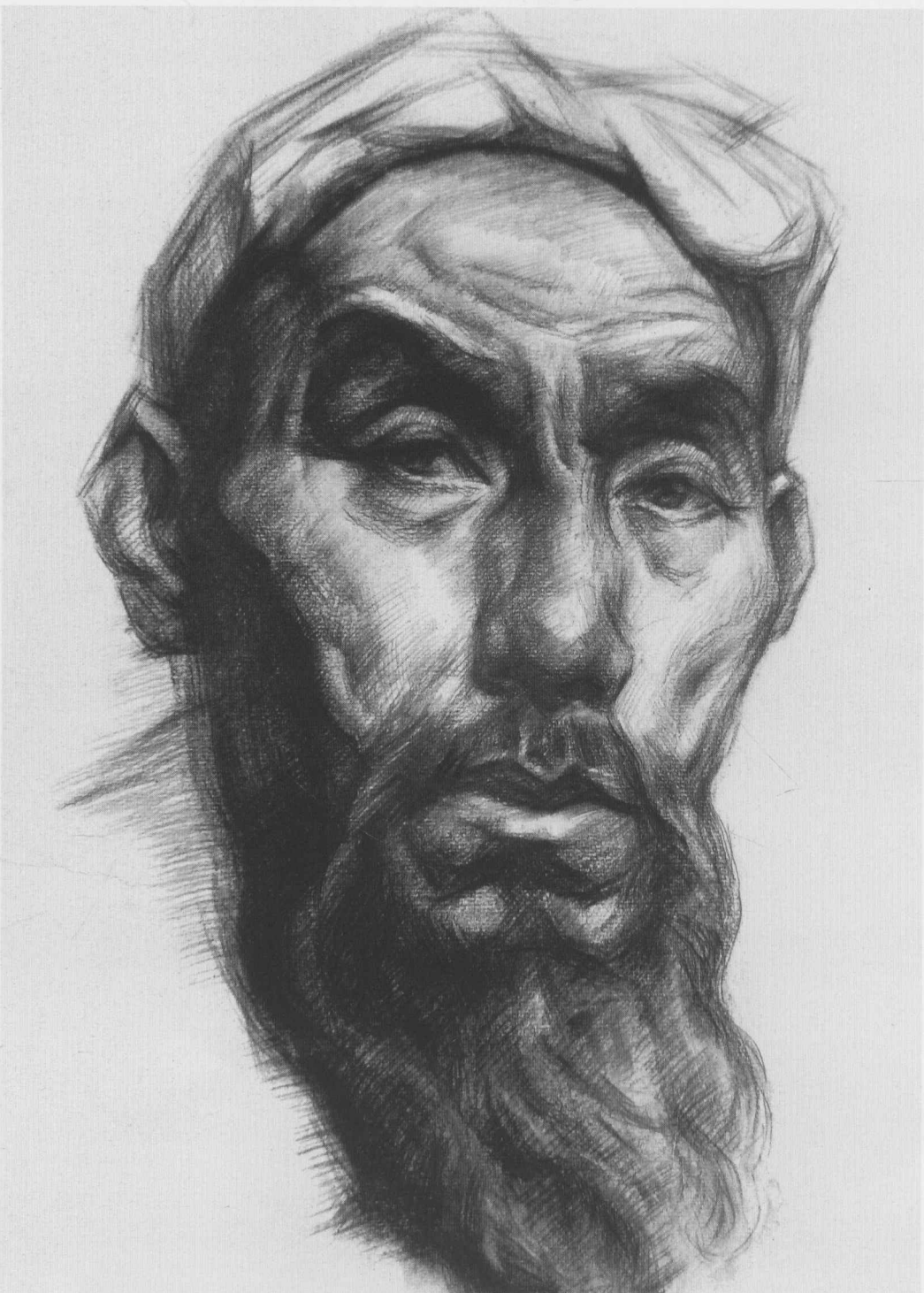
1. 这幅老人头像是靳尚宜老先生的优秀范画之一，我们临摹时要把握好这幅作品最重要的特点：准确的结构、生动的神态、丰富的层次。首先，定出头部大的动态方向，头部侧面及五官准确的结构、比例关系。
2. 将头部的体块空间关系拉开，同时概括五官的体积结构关系。注意：一开始就要明确拉开黑、白、灰基本色调。
3. 加强底面、侧面，拉大空间，对五官进一步深入表现，同时不断完善整体关系。

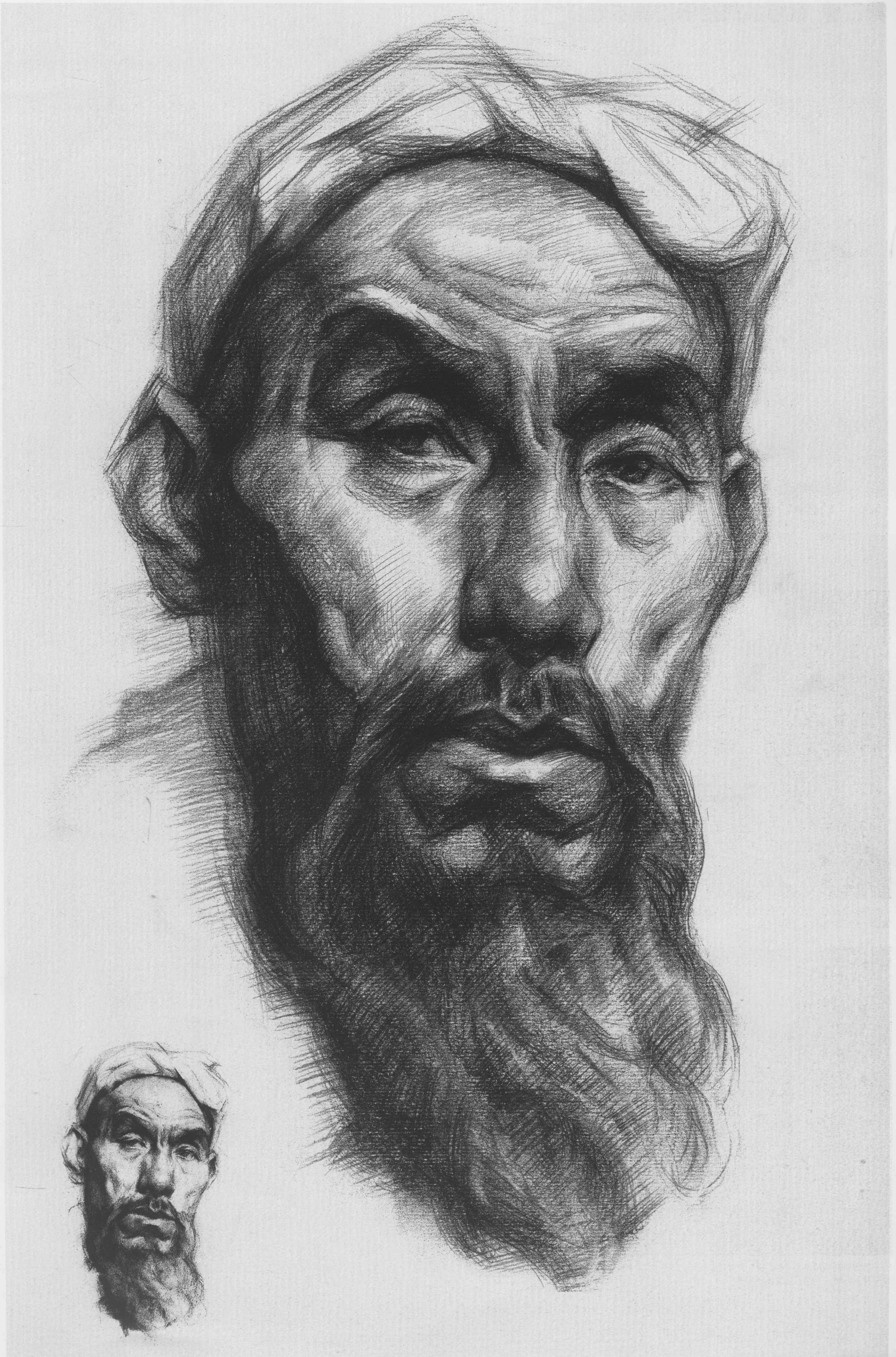
4. 眼睛部分重点：眉弓和眼窝的深度要处理好，表现老人眼皮松的特征，眼神要深入刻画，刻画皱纹时要比较整体大关系，切勿画碎。

5. 下唇方肌既要画出来，同时要注意表现老人肌肉松弛的特征，胡须要画出厚度感。鼻子的底面、鼻翼要画明确，要充分体现鼻子的体积感。

6. 深入进行刻画，对老人的特征具体表现，但要明确整个头部的体积关系，切勿表面。通过临摹，不只是提高手的熟练程度，更要增强认识、理解、记忆，要提高学生的主动能力。

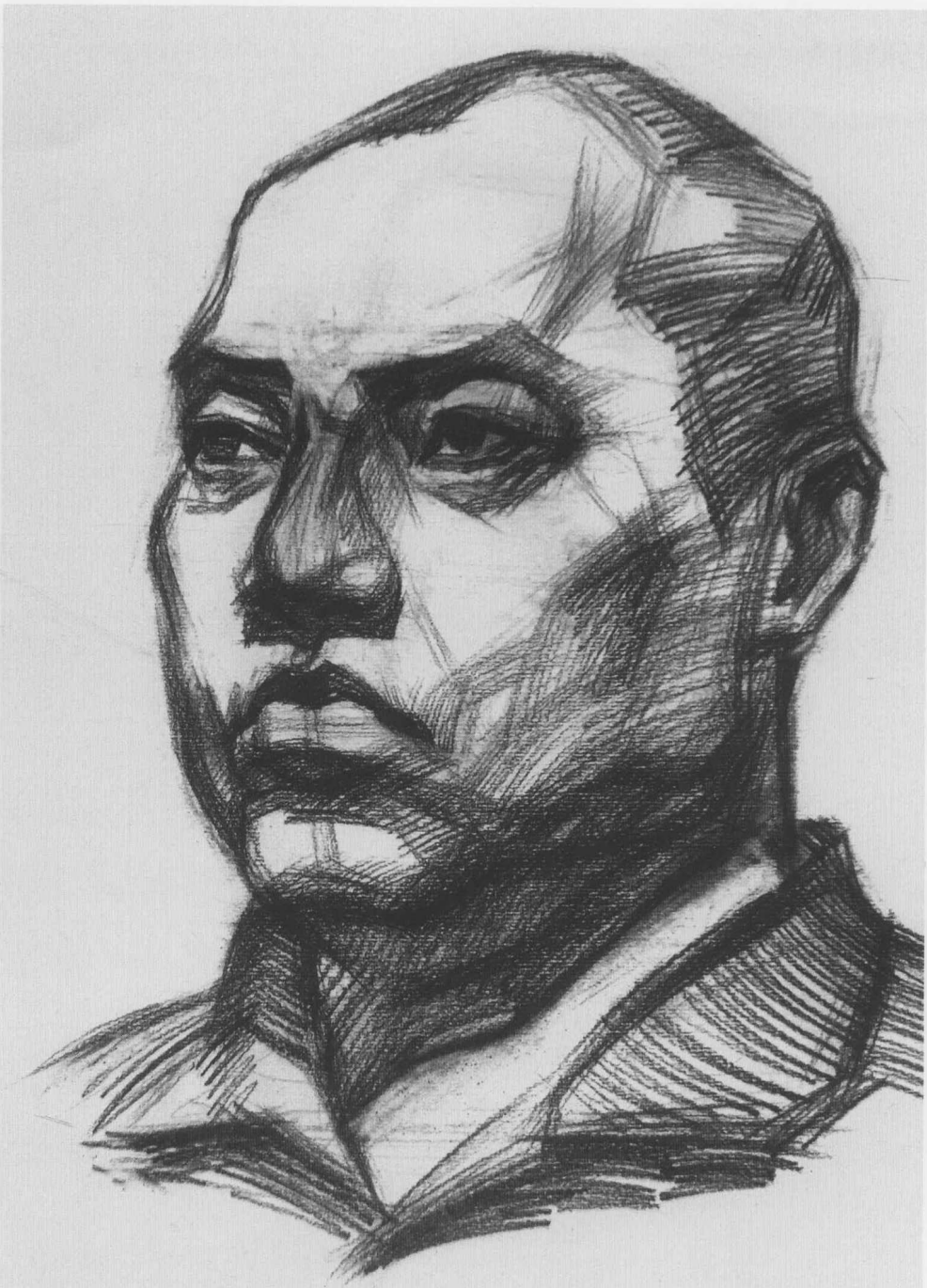
原图

临摹完成图

第三轮 头像默写步骤及要点提示

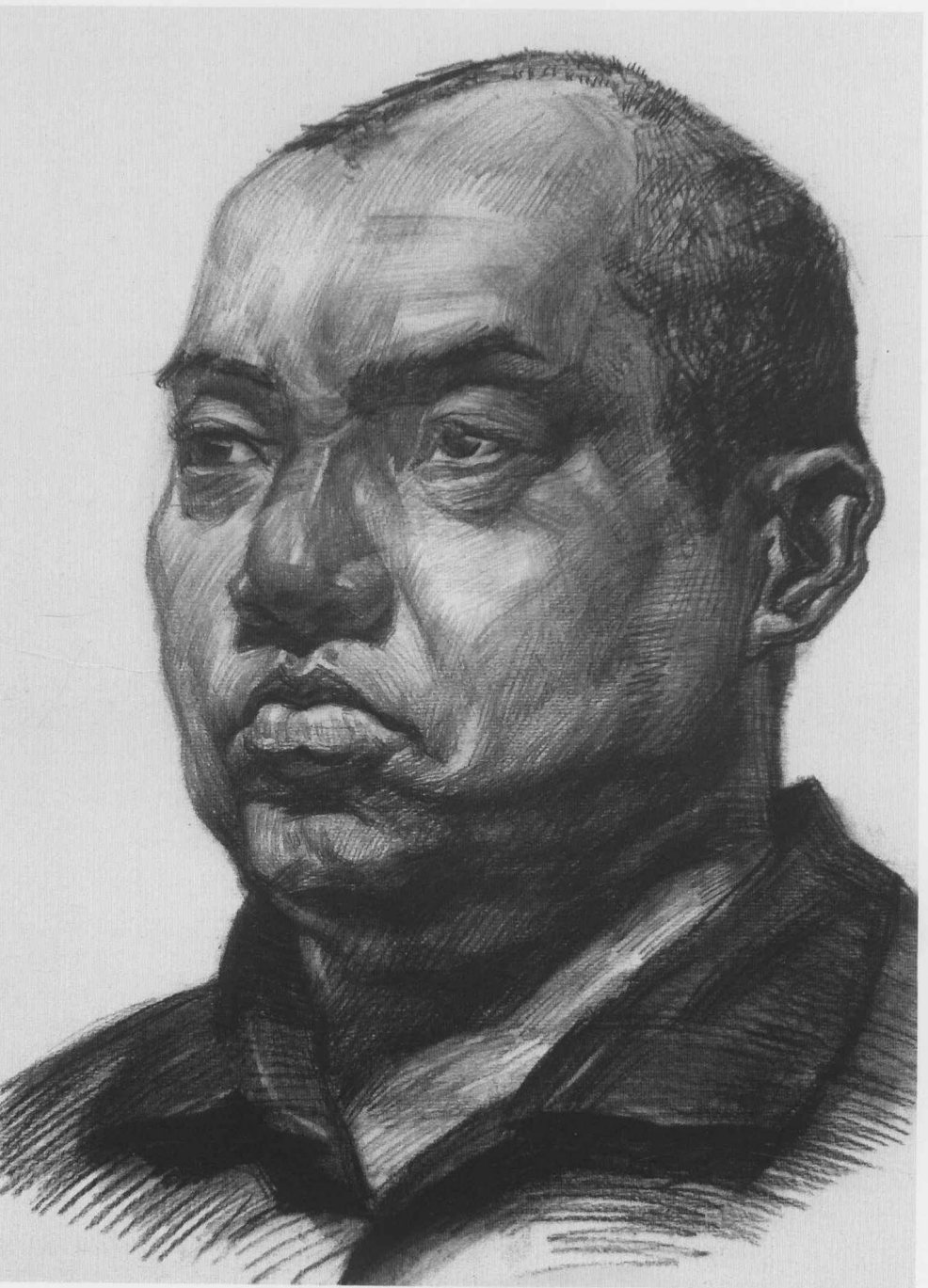
1. 男中年四分之三默写。通过写生及临摹的练习，学生对不同年龄人物头部的结构及特征有了一定的认识，在默写时一定要抓住重点和规律性。首先，用较软的铅笔（4B、6B）定出 3/4 头像的方向，头、颈、胸的大关系及五官、耳朵的结构位置关系。

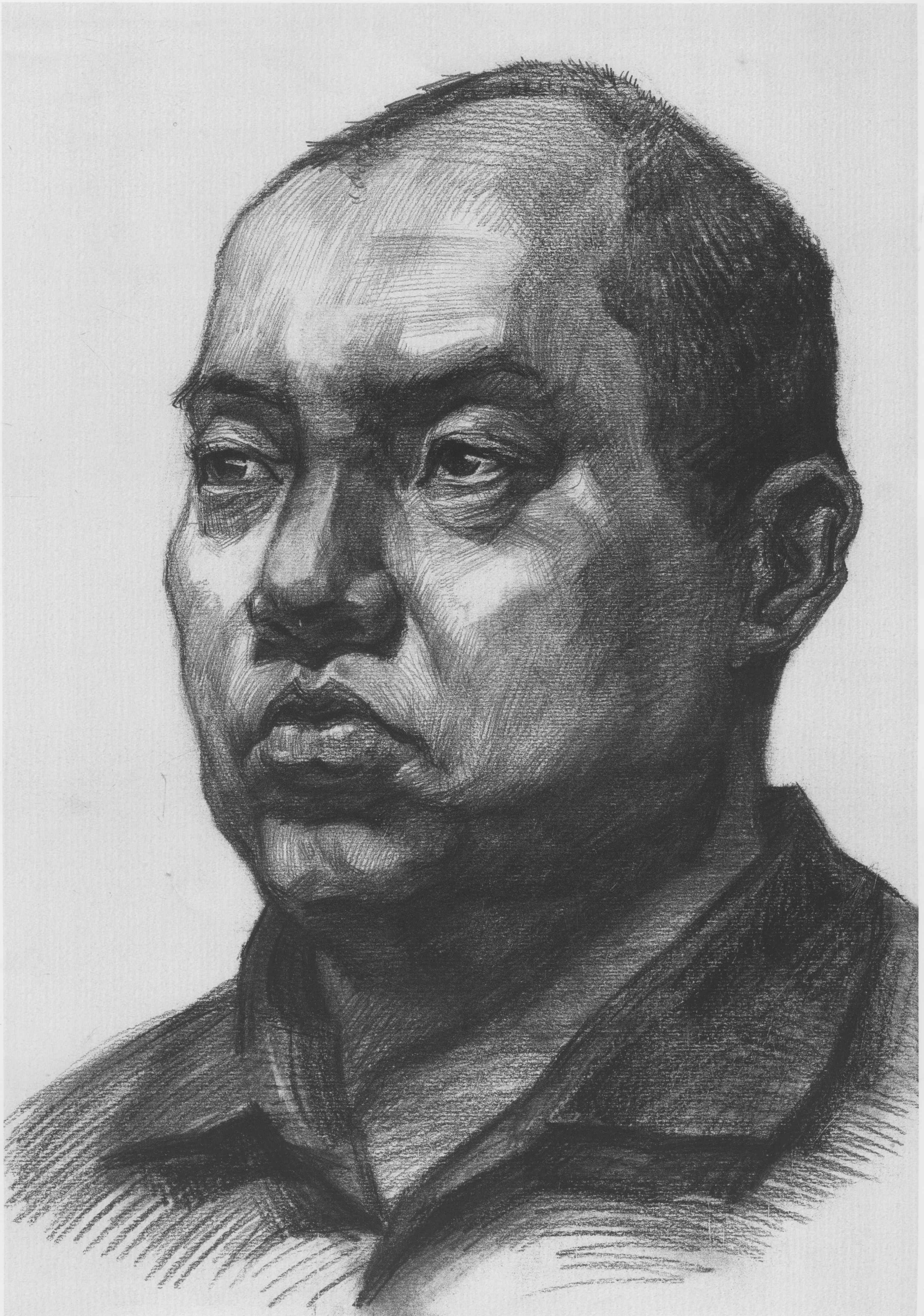
2. 概括头部的体感，拉开下颏到脖子的空间，额头、颧骨、下颏到头部侧面的空间，概括五官的体感空间关系。

3. 加强底面、侧面，拉大色调，加强五官的结构对比，使五官突出。同时加强脖子、领子的大关系。

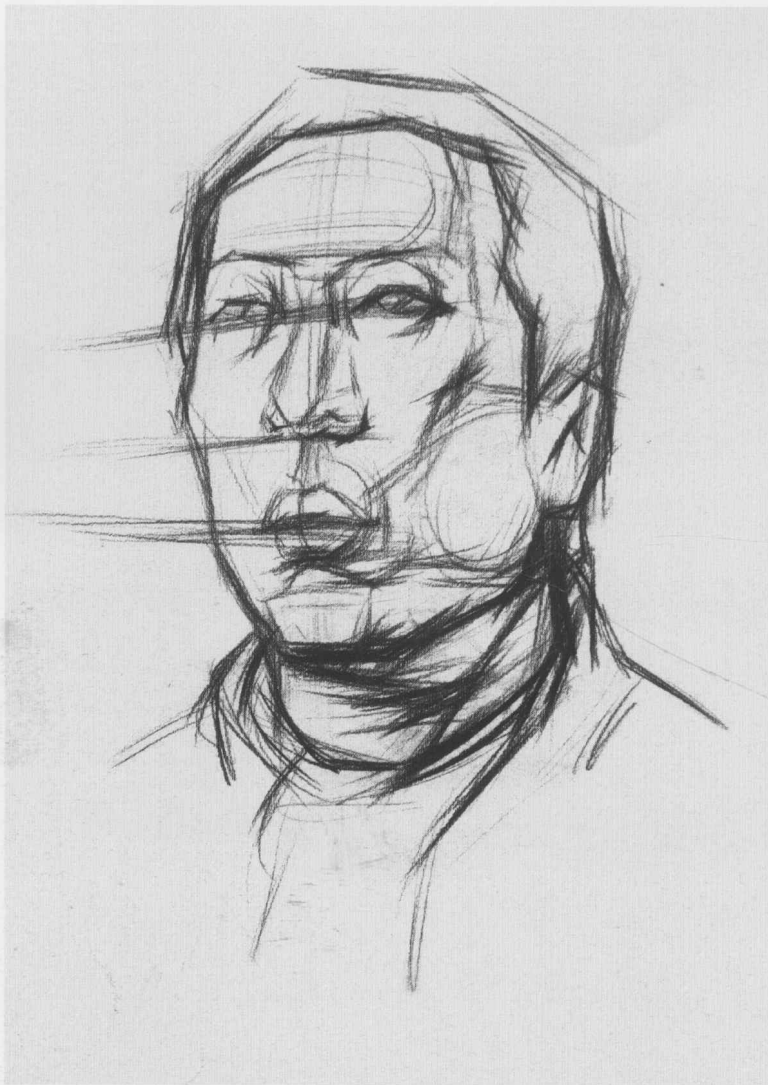
4. 从五官开始，眼睛、鼻子、嘴、耳朵深入刻画，同时加强头部体感，不断比较，切勿破坏整体关系。对于突出部分要重点刻画。

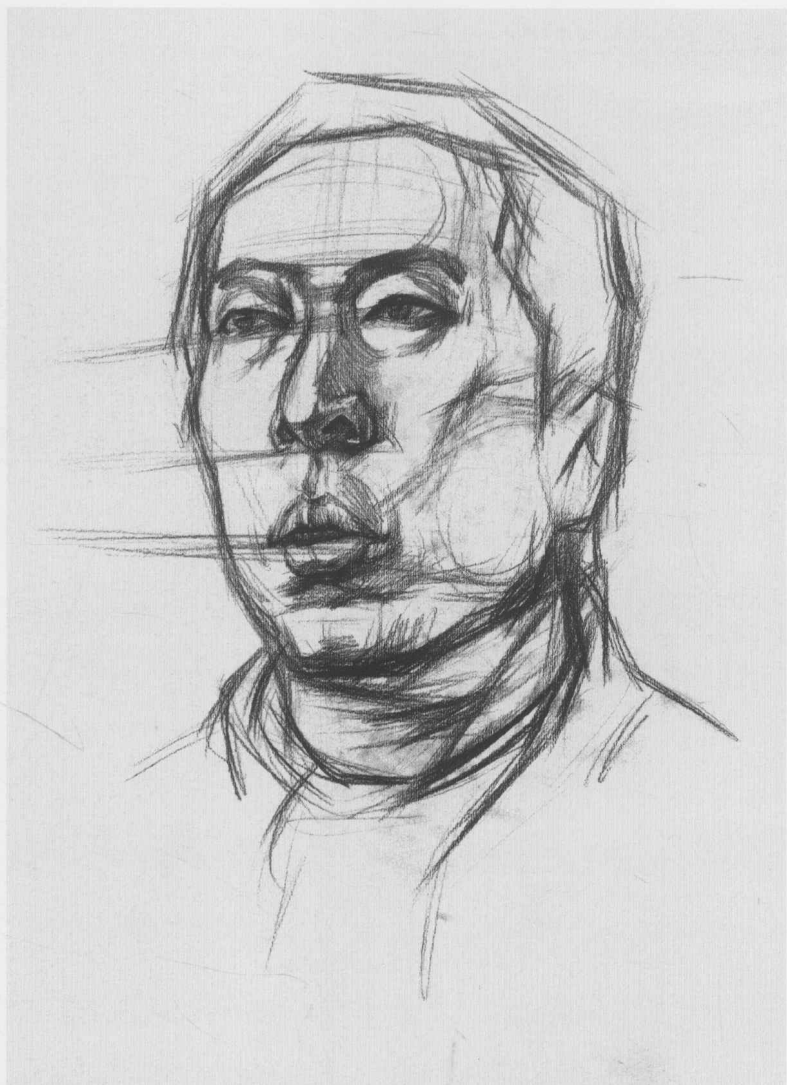
第四轮 头像写生要点提示

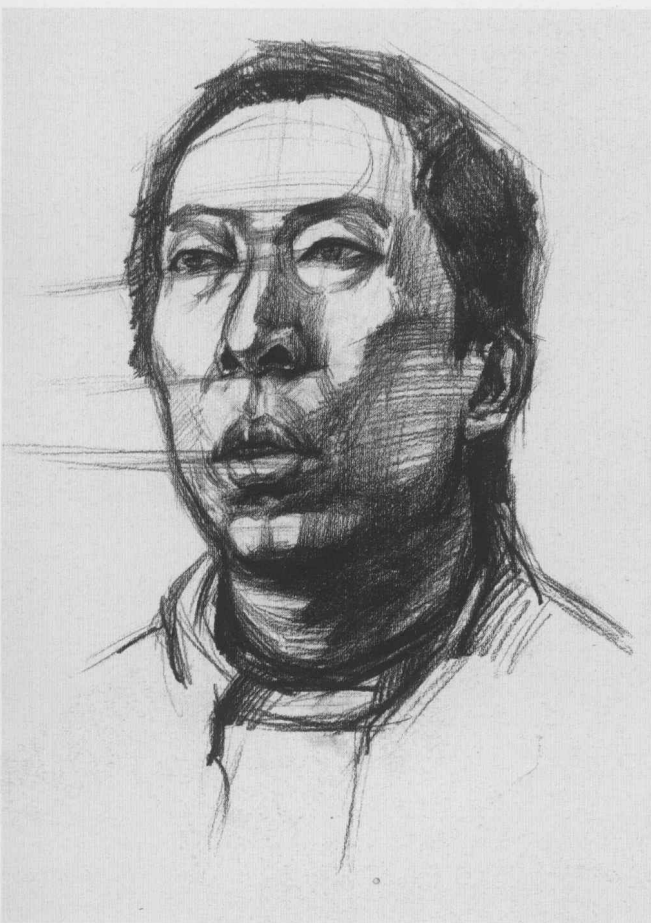
模特照片

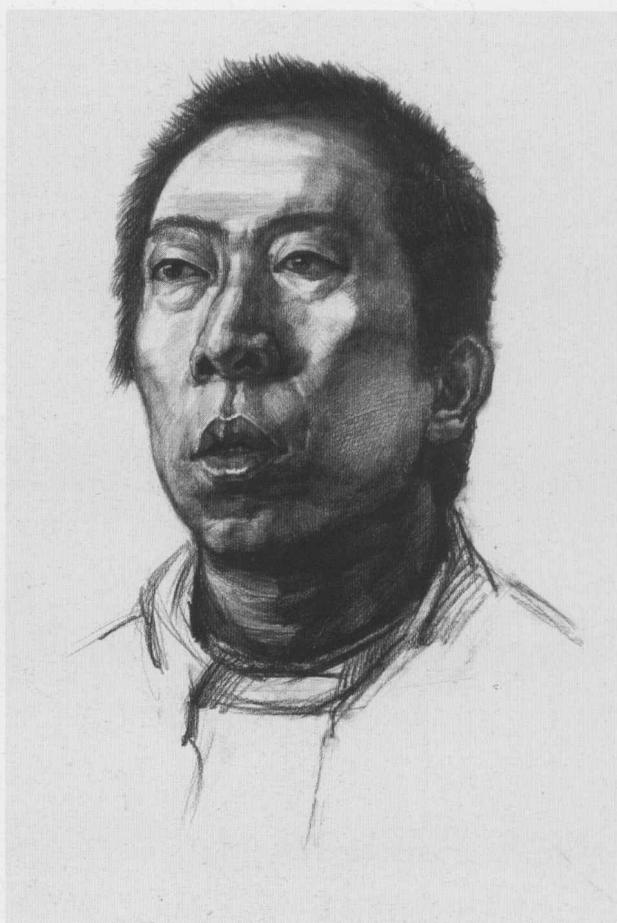
1. 确立构图，找出头部基本形及各部位基本形。

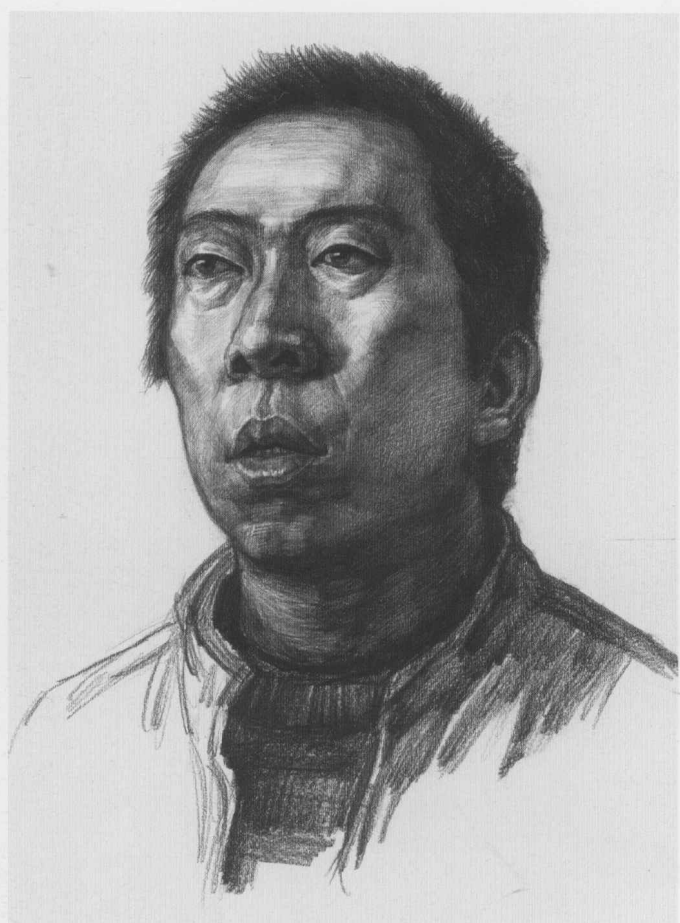
2. 明确各部位基本形态结构及与头部的整体关系，包括局部形的体面转折。

3. 确立大的黑白灰关系，使画面整体感加强，增加体感、空间感。

4. 加强画面黑白对比，调整画面，强化体感、量感，同时注重五官的结构塑造。

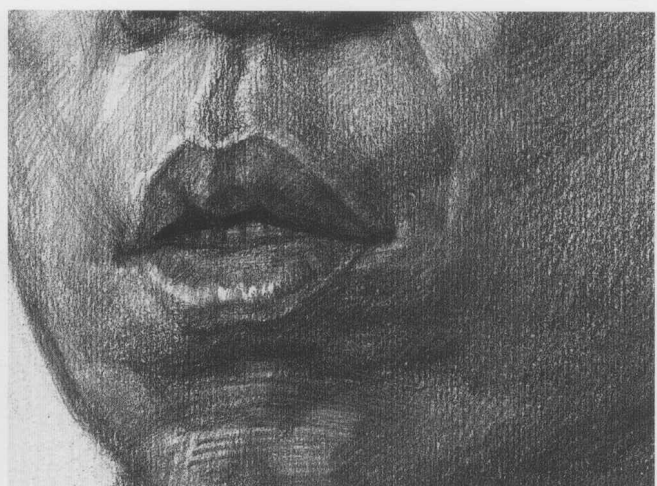
8. 调整画面，使整个画面达到整体、和谐的效果。

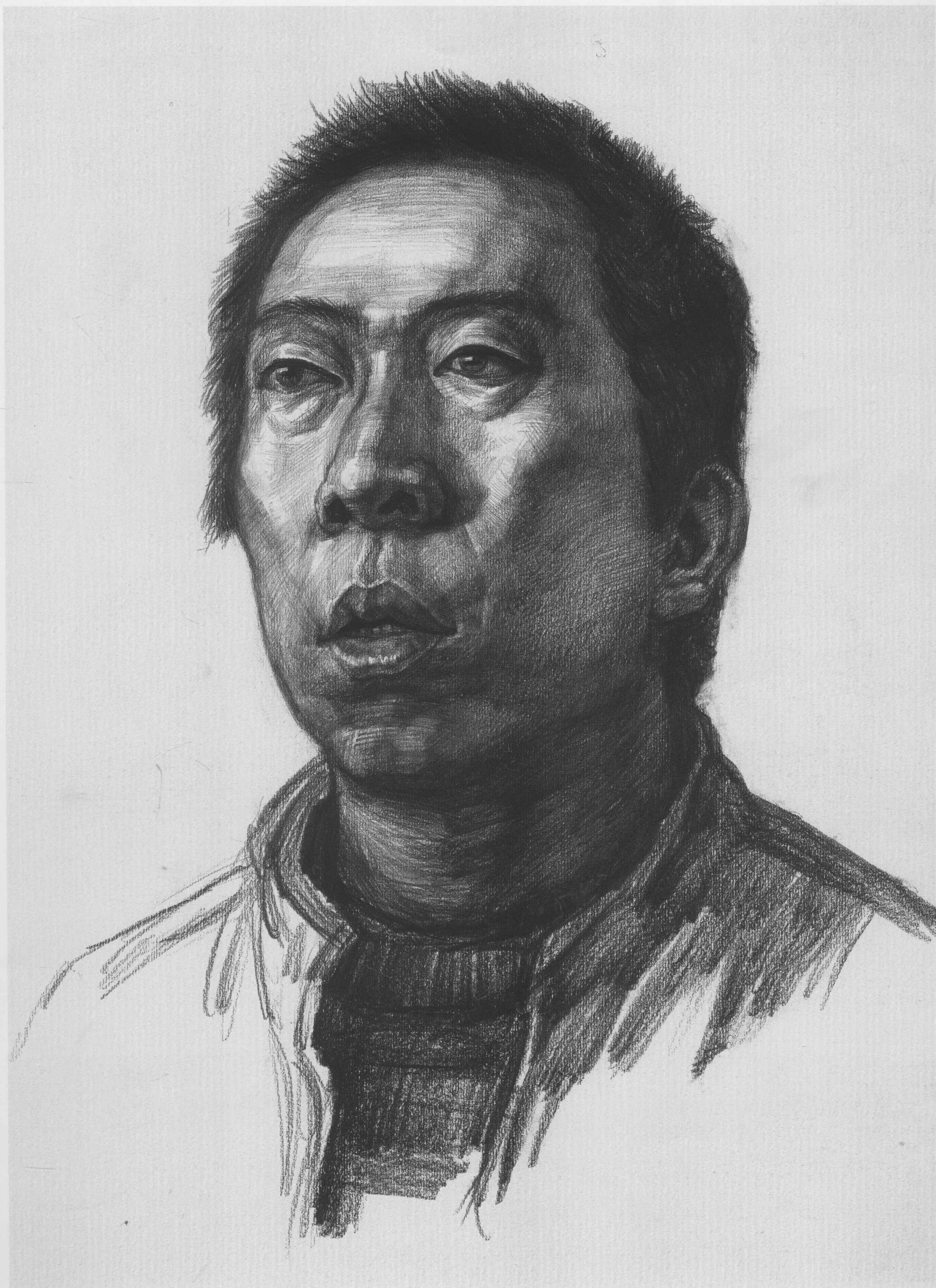
5. 着手局部深入刻画，把握眼睛的内外结构，眼睛的球体关系，内外眼角的高低关系，包括眼皮的厚度及眼皮与眼球的关系。

6. 鼻子的刻画。把握鼻子的体面关系，强化鼻头、鼻底及鼻翼的体面转折。

7. 刻画嘴部时，要把握好嘴与口轮匝肌、下唇方肌的关系。

欣赏篇

