

适合教学

丛书主编
美术作业君

本质

NATURE

素描头像

• 王磊 著

化学工业出版社

美术作业君 江西九江人，华中师范大学美术学学士、教育学研究生，71 美术网创始人、总编辑，“适合教学”丛书主编。新浪微博 @ 美术作业君，个人微信：919997669。

王磊 1982 年生于黑龙江省哈尔滨市，长年从事美术高考教学工作。出版《百家名师—王磊素描头像》和《百家名师—王磊人物速写》。

图书在版编目（CIP）数据

本质：素描头像 / 王磊著. — 北京：化学工业出版社，2014.7
(适合教学 / 美术作业君主编)
ISBN 978-7-122-20782-1

I. ①本… II. ①王… III. ①肖像画—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(2014)第107137号

责任编辑： 谢婕妤 装帧设计： 邓荣超
责任校对： 李 爽

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）
印 装：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
889mm×1194mm 1/8 印张 7 字数 150 千字 2014 年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：42.00 元 版权所有 违者必究

本质

NATURE

素描头像

• 王磊 著

CONTENTS 目录

- 02 素描头像的表现要点
- 04 步骤解析（一）
- 12 步骤解析（二）
- 20 步骤解析（三）
- 28 步骤解析（四）
- 38 步骤解析（五）
- 54 整体观念
- 56 对象特征

素描头像的表现要点

1. 明暗五调子

明暗是表现物象立体感、空间感的有力手段，对真实地表现对象具有重要的作用。明暗素描适宜于立体地表现光线照射下物象的形体结构、物体各种不同的质感和色度、物象的空间距离感等，使画面形象更加具体，有较强的视觉效果。

因为对象的结构是固定的，而光线是可变的，同一个物体虽然由于不同角度的光线照射而出现不同的明暗变化，但是光线不会改变对象的结构。所以，物体明度调子的变化，结构是主体，光线是客体。物体受光后出现受光部和背光部，即明、暗两大系统。由于物体结构的各种起伏变化，明暗层次的变化是很多的。我们把这种变化所具有的一定规律，归纳起来称作明暗五调子，即亮部、中间色、明暗交界线、反光、投影。其中亮部和中间色属于物体的受光部，明暗交界线、反光和投影属于背光部。它们构成物体的明暗两大关系。

五调子的规律是塑造立体感的主要法则，也是表现质感、量感、空间感的重要手段。素描造型正确地表现出这种关系，就可达到十分真实的效果。明暗交界线是由亮部向暗部转折的部分。这个最暗的部分我们不能简单地理解为一重重的线，它有宽窄、浓淡、虚实等变化，其特点是由光源的强弱和物象的形体特征所决定。我们非常重视明暗交界线的变化，是因为它在造型中起着十分重要的作用。明暗交界线是区别物象面的不同朝向和起伏特征的重要标志。暗部与反光是一个整体，反光部很自然地统一在暗部。画面过亮或过暗都会影响物象体积和空间的塑造。画得过亮，亮部和中间色重复，

显得孤立，影响整体画面的协调；画得过暗，则结构转折不明显，画面显得呆板凝滞。

中间色是物体固有色中心区域，也是比较细致、复杂的，它是明暗分界线和亮部的过渡面，是个不易观察清楚而又要认真研究和刻画的重要部分，同时，它应和暗部自然地衔接起来。投影在塑造物体的体积感和空间感中具有重要的作用，在素描学习中，应注意掌握投影的形体变化和虚实关系。

2. 头部形体结构

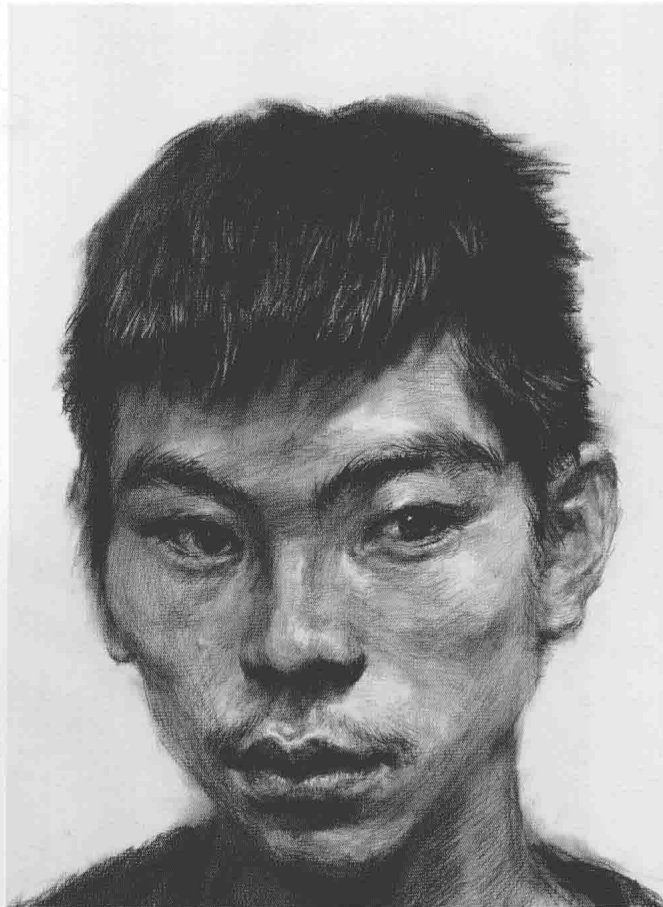
人的头部结构较复杂，为更好地理解头部的体积，以研究造型为目的，将人的头部予以几何化的归纳。用立方体概括头部，便于掌握头部的空间结构。头骨有几个突出的点，我们叫它骨点。这些骨点通过面部肌肉显示出来。从额头的额结节到眉弓、颞线、颧骨结节和下颌结节骨点的连接，便构成了头部不同面的转折。

3. 头部比例

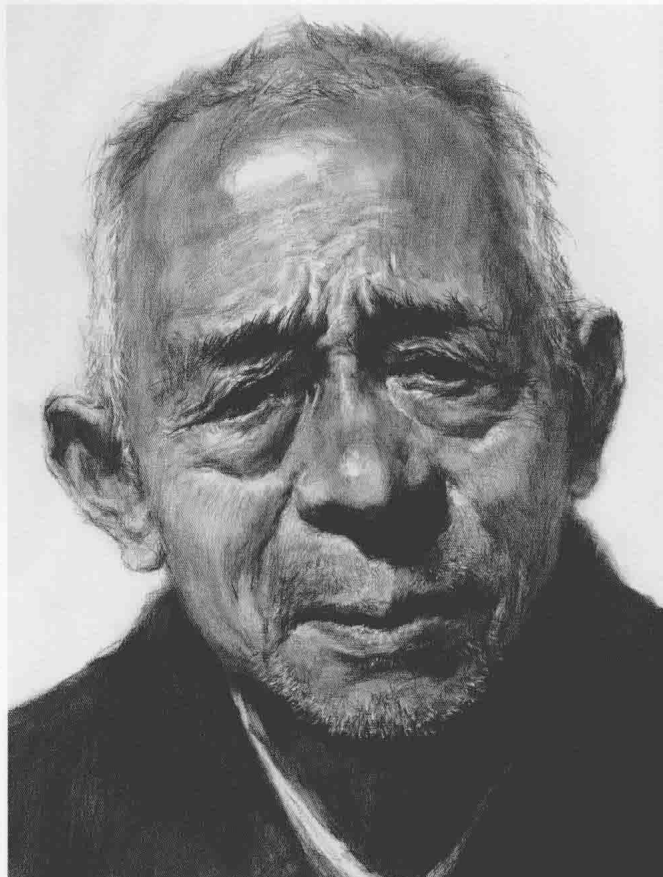
人的五官位置和形态特征各有差异，中国传统画论中有“三停五眼”的说法。发际至眉毛、眉毛至鼻底、鼻底至下颌底的高度相等，即“三停”。平视时，人的面部从左至右分成5等份，每等份正好等于眼的宽度，称“五眼”。这些普通化的头部比例只能作为写生开始时的参考，最重要的是在实践中灵活运用，正确区别不同的形态结构，才能体现所描绘对象的个性特征。

女性头部体积较小，面部的隆起和结节部位不是特别明显。额部平直、下颌带尖、脸部偏圆。线条趋于柔和，形体起伏较小。

男性头部体积较大，趋于方正，眉弓与鼻骨较显著，下颌与额部带方形，枕部突出。线条趋于刚直，形体起伏较大。

老年头部因毛发稀疏而凸显颅骨结构，有的因牙齿脱落而牙床凹陷。面部缩短，五官集中，嘴部收缩，下颌突出。

步骤解析（一） 女中年头像

步骤一 观察和起形。这位女中年面部体积关系比较强烈，几个大的体块比较明显。我们可以选用软铅笔起稿，合理安排构图，保证画面的完整性。概括好头、颈、肩的整体关系，同时把五官的比例关系交代清楚，可以适当地交代明暗交界线和投影。

步骤二 整体铺调子。进一步确定整体的比例关系以及形体结构，整体去铺大的暗部，拉开受光与背光的色调，五官和头发的体积关系应该在此时交代清楚。这个阶段更多要注意整体关系，不要被细节所迷惑而丧失了整体。

步骤三 进行深入塑造。这个阶段应该重点对五官进行刻画，并强调各部位的转折处，如明暗交界线、头发等。可以选用相对更硬的铅笔，整体拉开不同部位间的色差关系，头发、脸部皮肤和衣服之间的色调变化。反复深入细节，如眼睛、鼻子的刻画。

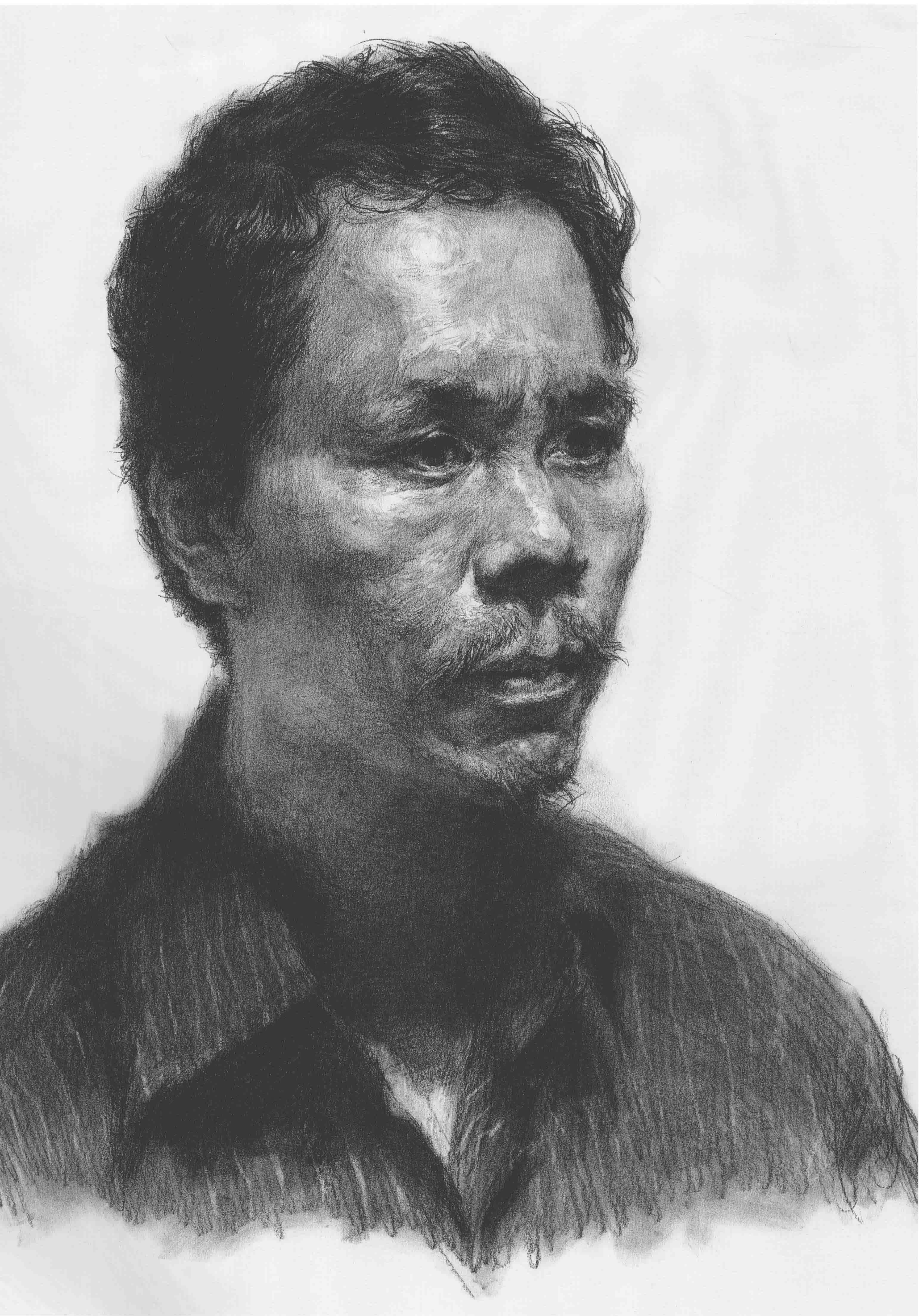
步骤四 调整与完成。注意拉开画面的虚实关系、空间关系，让画面保持比较强烈而又灵动的效果，反复对画面的整体进行调整，使得画面效果整体上一个层次。

这幅作品将女性柔美的特质表现得很精彩，五官和头发刻画细微精致，而围巾的处理又比较轻松，形成良好的节奏感。

步骤解析（二） 男中年头像

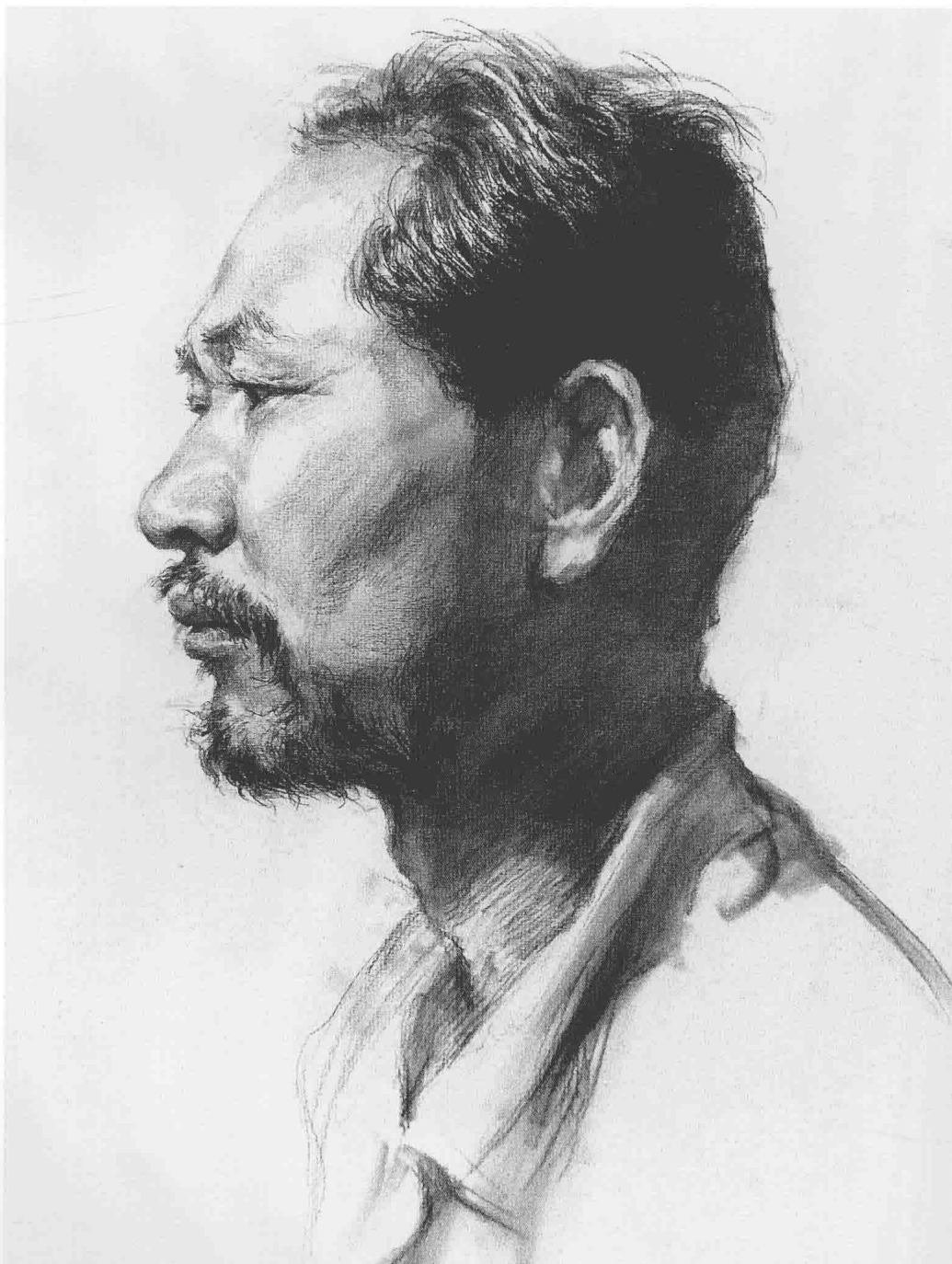
步骤一 观察和起形。男中年面部的结构和体积关系都比较明确，观察时应重点抓住大的体块关系，并且要迅速抓住模特的形象特征，不宜缩手缩脚，这样有利于后期对男中年厚重形象的表现。

步骤二 整体铺调子。用大气的线条铺出大的暗部调子，明确五官大体的体积关系，脸部的暗调子可以相对更浓重一点，再快速铺开整体的灰调子和头发的暗部，拉开整个画面的黑白灰关系。

步骤三 进行深入塑造。这个阶段把精力重点放在五官和脸部结构的深入上，在之前简单的明暗关系基础上深入对五官结构和细节进行刻画，迅速提高整体画面效果。

步骤四 调整与完成。在之前的基础上进行调整，注意细节和整体之间的关系，千万不要让细节破坏了整体。有些时候不仅仅需要加法，更需要减法。

