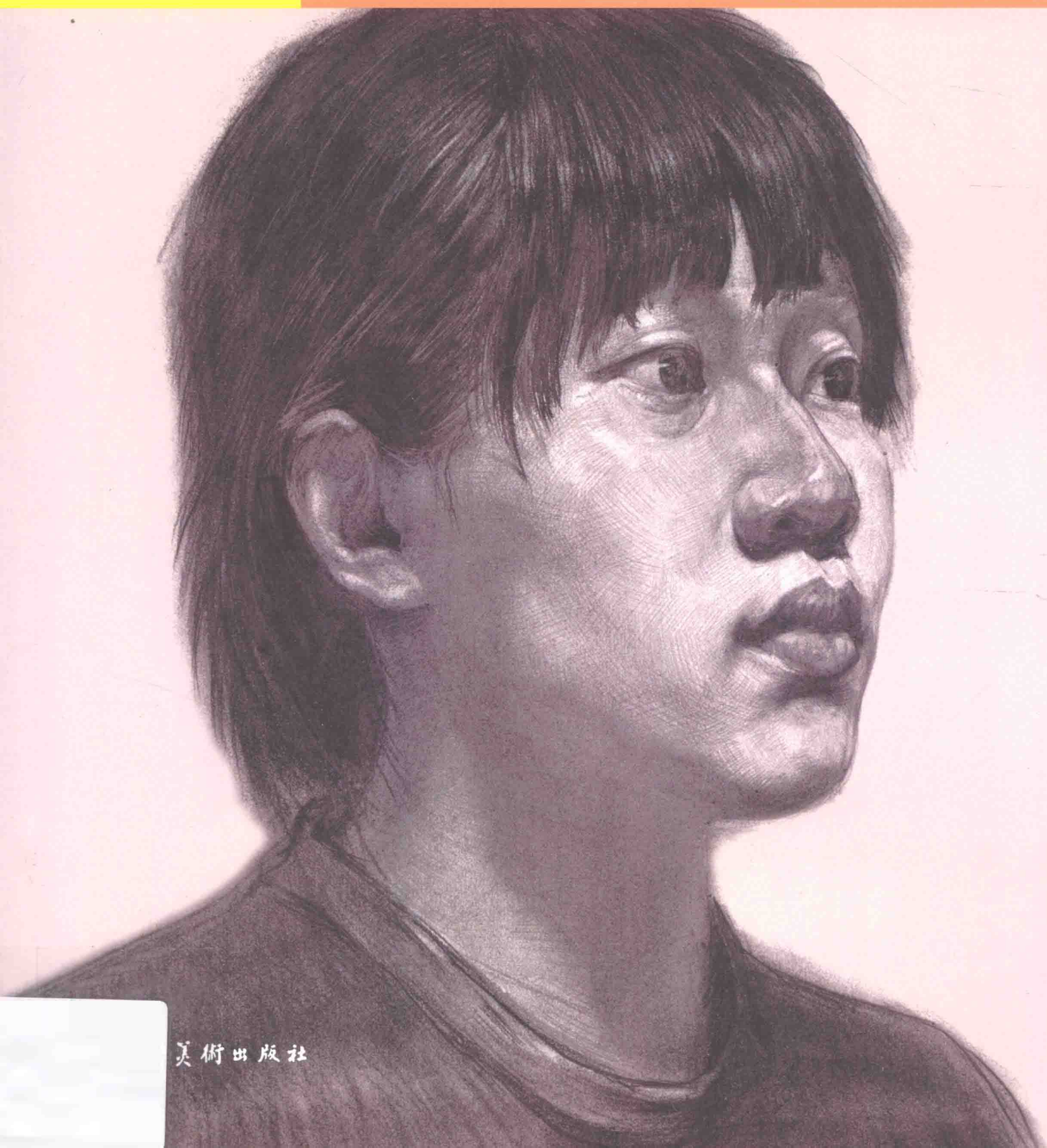

素描头像写生
素描头像写生
素描头像写生

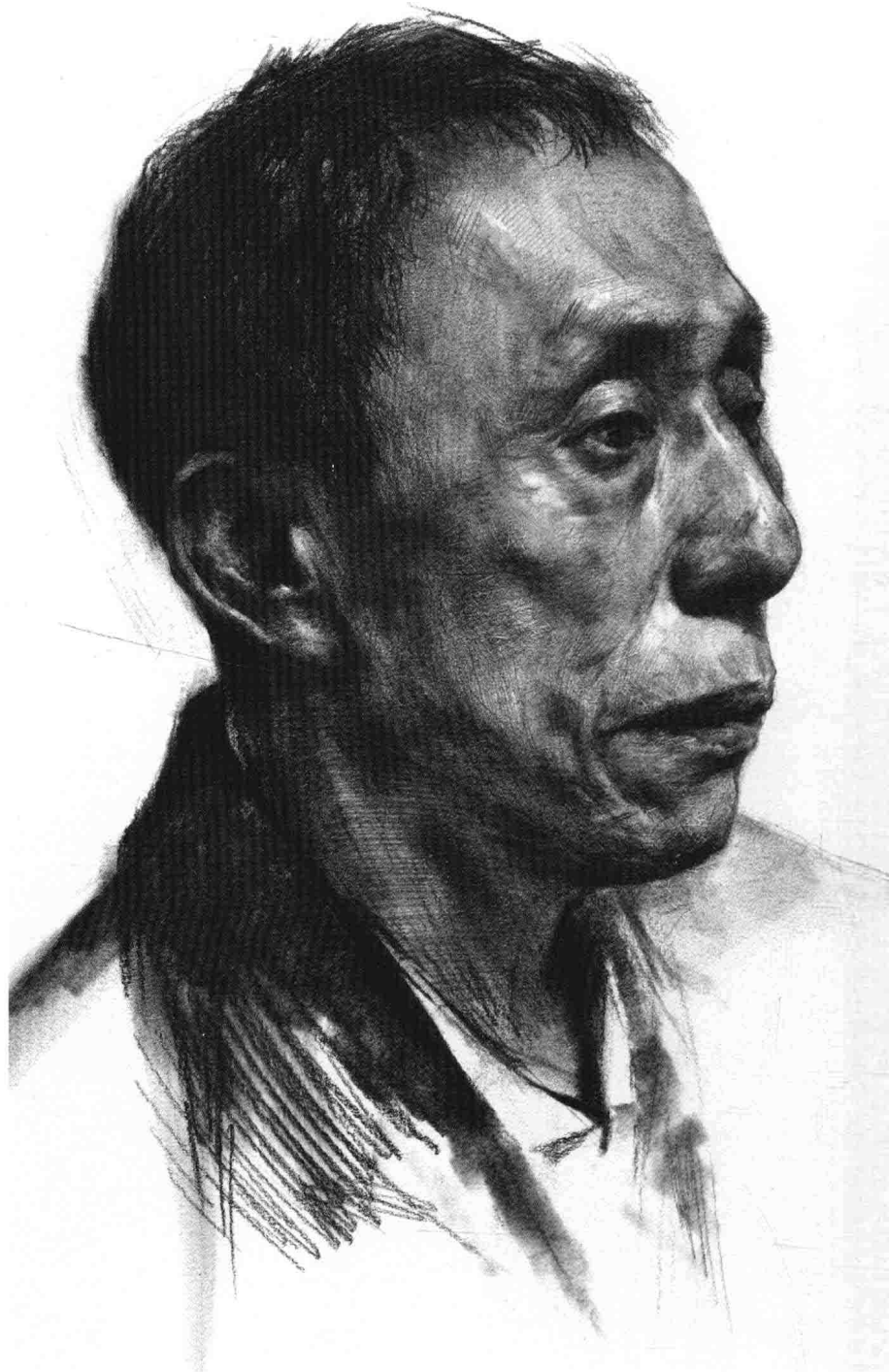
素描

编著 孟文曦

素描头像写生

美術出版社

前言

素描的表现手法很多，我们随便翻看一下西方大师的素描就会发现，每个大师的绘画方式都不同，素描的表现手法多种多样。但是如果我们以为象大师的风格就能取得应试高分那就错了，因为我们的美术学习也是应试教育的一部分，有着统一的评分要求，如果出离这个标准太多，可能要冒很大的风险，我们的原则应该是在统一的标准指导下，做一定的个性发挥，不能远离应试的评分要求。如果是一成不变，完全按照套路画画，那么画出的东西就会僵化无趣，因为对于固定不变的东西，即便再好，也会产生审美疲劳的。所以我们的素描应该在艺术表现上有自己的特点，这样画出的东西才会吸引大家的眼球，取得好的效果。当然，这些都是要在扎实的基础之上才能掌握的东西。

目录

前言 / 封二

一、关于素描头像的形和调子 / 1

二、头像五官步骤 / 2

三、中年男子头像步骤 / 4

四、头像照片绘画局部分析 / 6

五、素描头像照片写生 / 8

六、作品欣赏 / 14

一、关于素描头像的形和调子

形是素描的框架，没有形的素描谈不上素描，形的准确是衡量一幅素描优劣的最主要的标准。如果一幅素描形不准确，看上去歪歪扭扭，既不合理也不自然，那么就算别的要素都做得很好，也是一幅不合格的素描。所以准确地描绘形是一切绘画中最为重要的。

形的把握也是有高低之分的。在形上要达到的最基本的标准就是这幅头像素描看起来结构是合理的，五官是对称的。同时，大的特征要明确，不能把大大的嘴巴画成樱桃小嘴，不能宽阔的额头画成窄长的额头。也就是说外形要准确，内形也要准确。但是要想获得高分，只是画得合理还远远不够，还必须要在形上狠下功夫，做到精微准确，使得外貌神态都惟妙惟肖，越接近这个标准，这幅素描头像作品无疑就越成功。

形是初学绘画的学生最难掌握的问题，甚至一个学了很多年绘画的人，有时候也会在形的问题上纠结。画准形要掌握几个方法：

一.归纳概括，就是在最初的确定大轮廓的时候，不能盯着细节，看到什么画什么，要把看到的概括起来看，把细小的细枝末节归纳到一个整体来观察，确定大的比例关系，大的形体关系。这样才对接下来的进一步刻画打下坚实的基础，否则后面画下去会越来越进行不下去。

二.掌握比例，比例是画好形最重要的基础，很多初学者没有养成比较各部分比例的习惯，画左不看右，画上不看下，造成比例的失调。这部分的训练要时时刻刻提醒自己，多比较了，以后在画的时候成为习惯，就能得心应手，不会觉得费劲了。

三.准确的定位，在我们的心中要有一个X轴和Y轴的概念，就是横向比较位置的高低和垂直比较纵向位置的左右。在对象的每一个关键性的转折点或者交叉点上，都要比较一下，养成比较的习惯，就不会出现形上的大问题。

四.要准确地判断斜度，对象上很多线的方向不是水平的和竖直的，有的倾斜度大有的倾斜度小，要多多比较与判断，可以根据纸张的四个边来作为参考标尺。以上四种方法都关乎形的把握，这个也是素描学习中最基础的也是初学者最难掌握的，形的问题解决了，其他问题就迎刃而解了。

调子在素描中就是明暗关系，明暗关系决定物体的体积感以及画面的视觉冲击力。做得好，能使得你的画面在成千上万张试卷中脱颖而出；做得不好，会湮没在铺天盖地的试卷中无人关注，所以明暗关系是至关重要的，在我们学习素描的过程中要好好掌握，画出最出彩的画面。

很多照片在拍摄过程中，因为光线的不集中，所以物体的明暗关系不是很明晰，在素描写生中更是如此，很多院校组织考试采取散光的光源，这就要求我们在平时的训练时，要注重对形体的理解能力，理解了形体，我们在画明暗关系的时候可以根据形体的需要，注重形体本身的塑造，而不会陷入明暗的怪圈，盯着照片或者写生对象描摹明暗。单纯地描摹对象的画面往往过于平，没有厚重的体积感。

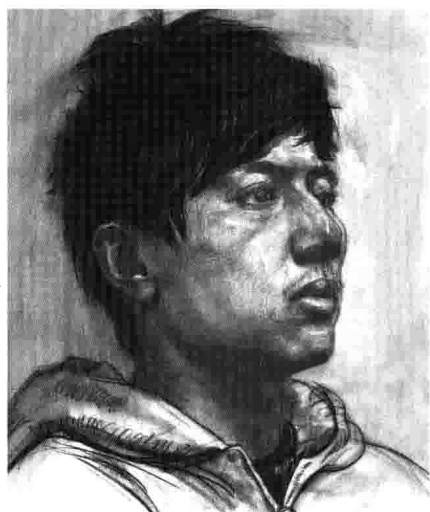
在画素描明暗调子的时候，我们可以采取排、擦、揉、抹等手法并用，使得画面显得丰富而有质感。

画面中最暗的部分不是很多，最亮的部分也不是很多，高光只有几个地方，很多地方其实都是灰色部分，这样才能使画面丰富。

老人的面部变化比较多，要注意整体的明暗区别，亮部的皱纹不宜画的太过黑，要避免画花。

头发、眉毛、鼻孔、嘴缝为最黑的部分，下巴底面、下嘴唇底面、上嘴唇底面、鼻子底面、眉弓底面几个部分为深灰色，侧面的脸和脖子的侧面为浅灰色，正面收光部分为亮色。这样一个头部的基本色调就较为明晰了。

背景为灰色的画面，强调出面部和衣服的亮度。

正面为亮部，侧面为灰部，头发为黑色部分。强调出画面的黑、白、灰关系。

深重的衣服衬托出花白的头发，面部则是做了整体灰色色调的处理。

二、中年男子头像步骤

1. 确定构图，注意面朝向的一侧占的空白多过后脑勺一侧。确定头型、五官位置，主要三庭的比例透视变化。

2. 确定大的结构，头部三个最主要的面要表现出来，头发的结构要体现，五官的底面要通过明暗交界线来明确。

3. 通过简单的明暗关系来加强各个不同面的关系。

4. 区分大的明暗关系，先是固有色的区分，头发是黑的部分，底面是深灰的部分，脸部侧面是灰的部分，通过涂抹后用擦均匀的方法来表现。

5. 深入刻画五官，正面亮部的色调可以适当带出一些，丰富画面。

6. 整体深入，包括面部的结构的深入。

7. 调整画面的同时，用揉擦的方法使画面丰富。注意皮肤与骨感的质感表现，头发的质感与纹路也深入进行刻画。

8. 整体调整画面，完成绘画。

三、头像五官步骤

五官是头像绘画中最重要的部分，一个头像最吸引人的部分往往是五官，五官刻画不好，就会影响整个画面的视觉感受。我们说的刻画，其实脸部的其它部分并不需要太多，很多初学者总是感觉颧骨难画，咬肌难画，从而将太多的精力放在那些部分，而忽视了最为重要的五官。其实我观察一个人面部的时候，往往不会在意他的咬肌如何如何或者他的颧骨如何，我们第一眼总是看五官，同样，在绘画中，我们也应该给予五官特别的重视，刻画精细，刻画到位，画面自然感觉丰满、完整。

眼睛 初学者往往刻画眼睛的时候不注重眼睛的体积感，反而被眼线和眼球吸引，忽视了眼睛的几个体块。

有几点一定在绘画的时候要表现出来，而且也是最为重要的几点：

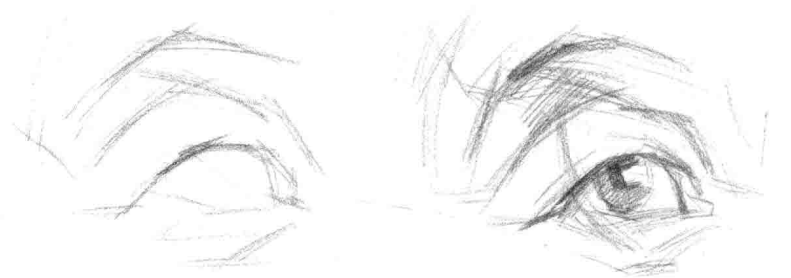
1、整个眼睛要凹陷在眉弓里，也就是说要重视眼窝的存在，眉弓的底面要画出来，否则眉毛就是平面的，眼睛的位置也不会正确。这点是初学者及易犯的错误。

2、眼睛是个球体，不能画成平面的，形打好以后可以先找出眼球的暗部和亮部来。我们在画上下眼皮的时候要注意这两根线的转折变化与前后空间。

3、上眼皮要往往比下眼皮更凸出，上眼皮包裹着眼珠，在上眼皮的下面往往会有阴影投在眼珠上面，所以大多数时候上眼线相对比较深，下眼线相对比较浅（当然，光线从下面照射的情况会不同）。

4、要注意上下眼皮的开合程度，往往上下眼皮的弧度是不同的，正常情况下，都是上眼皮弯曲的比较大，下眼皮相对比较平直。

5、侧面的眼睛在刻画的时候，要注意眼角能看出眼皮的厚底，要把这个面表现出来。

耳朵 耳朵则位置相对次要一些，在后面的时候不要画的太跳，厚度要画出来，不能画的太薄。具体要刻画地方如下：

1、要注意鼻子内侧的上下连接线的斜度，很多初学者往往忽视这个斜度。

2、耳廓画的要厚度，多画几个面，不能太单薄象张纸片。

3、耳垂画出厚度，画的丰满一些。

4、耳廓内部和耳洞里的变化要画的少一些，免得跳凹不进去。

5、耳屏也要画出一定的体积感。

鼻子 鼻子在五官中的位置非常重要，首先它是五官中最高的部分，同时也是体积最大的部分。鼻子的形体因为比较方正，相对来说更容易画出体积感来，在刻画的时候要注意以下几点：

1、鼻子分为底面、正面和侧面，画鼻子的外轮廓的时候就要注意到这几点，特别是底面的明暗交界线，一定要画出来。

2、鼻孔是位于鼻子底面的一个洞，所以一定要先画出鼻子的底面位置，再在底面上画出鼻孔来，避免鼻孔当鼻子的底面来画。

3、鼻翼位于鼻头的下面，不要画的太跳，要让鼻头凸起来，鼻翼可以适当的对比减弱一些。同时鼻翼是一个球体，要注意球体的明暗交界线。

4、鼻子的正面是有变化的，不是一个简单的长方形，要画出鼻梁等变化。

嘴巴 嘴巴也是有体块的，画的时候不能死死的画上下两条唇线，一定要注意上嘴唇的唇线、下嘴唇的唇线、左右嘴角连接的唇缝这三根嘴巴上最长的线条的变化。在画嘴巴的时候我们要注意以下几点：

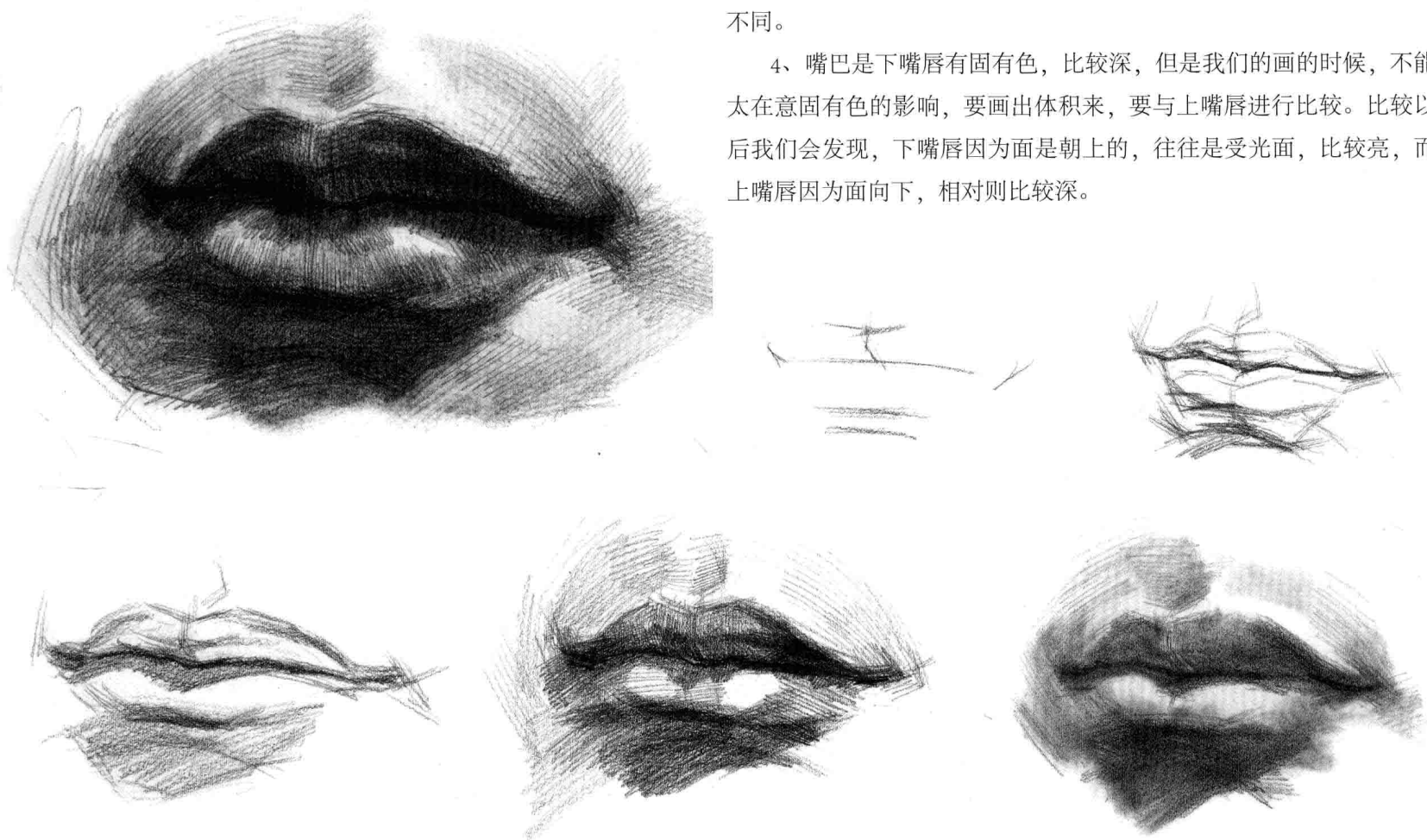
1、最深的往往是嘴缝，但这根线要注意它的空间变化。嘴缝的这根线先要注意它与鼻翼的左右连接线的透视关系，除了正面以外，总是

有近大远小的透视关系。同时，因为贯穿嘴缝的面有很多，受到光照的多少也不同，所以这条线也存在很多的明暗变化，要注意表现出来，避免画平。

2、嘴巴上唇线往往是翻向人中上面的，一般写生的情况下受光比较多，相对来说比较淡，不要画的太黑太死，同时要注意人中左右的不同。

3、嘴巴下唇线所在的地方接近嘴巴的底面，也就是口轮匝肌的底面，画的时候要与口轮匝肌下面的明暗交界线一起画，也要注意左右不同。

4、嘴巴是下嘴唇有固有色，比较深，但是我们的画的时候，不能太在意固有色的影响，要画出体积来，要与上嘴唇进行比较。比较以后我们会发现，下嘴唇因为面是朝上的，往往是受光面，比较亮，而上嘴唇因为面向下，相对则比较深。

四、头像照片绘画局部分析

对着照片画头像素描跟写生头像素描的区别还是很大的，主要原因在于照片是二维平面的，体积感以及空间感看不出来，需要我们对头部结构的理解以及空间的想象力。头像写生相对来说，直面模特会比较生动，容易打动我们，体积感明确，即便光线比较散乱，空间感也是很明显的。所以我们在画照片之前必须要多研究结构多画写生，不能直接就画照片，否则画面就容易僵化死板，缺乏生动感。

老人头像头部骨骼清晰，在绘画时头部结构和解剖关系易于把握，是初画头像的学生首选的素描模特类型。我们在观察头像照片的时候，要注意看到六大底面，这六大底面分别是：（见右图）

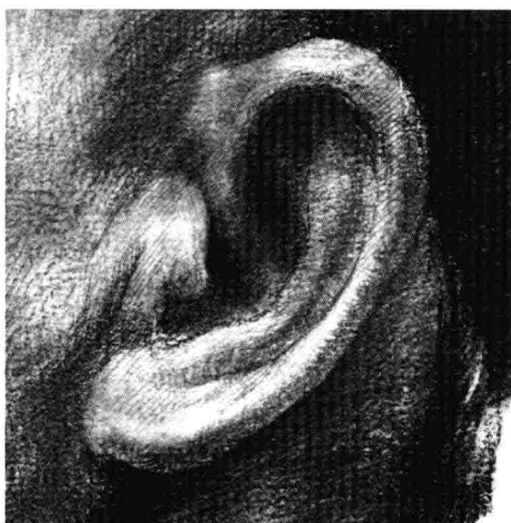
- 1.下巴底面
- 2.下嘴唇底面
- 3.上嘴唇
- 4.鼻子底面
- 5.眼窝（眉弓底面）
- 6.头发底面（头发的厚度）

眼睛是画面中比较吸引人的地方，往往也是画面的视觉中心，在肖像绘画中非常重要。刻画眼睛的时候要注意眼睛的基本构成。首先，眼球镶嵌在眼窝下面，像个球体，在这个大的球体上，上下眼睑像在这个球体上划出一个缝隙。眼睛的上眼皮像个帽子，遮住下眼皮，所以上眼皮相对下眼皮往往要画得深一些。眼皮的左右也不相同，要注意前后的虚实关系，否则会画得过平，缺少空间感和体积感。

眉毛切忌画成一道黑黑的没有变化的黑道子，要注意眉毛是长在眉弓上的，而眉弓是有形体的，有空间的，眉毛必须要附着在眉弓的形体上，所以要注意虚实和深浅的不同。此外右眼睛要画得相对虚一些，跟左边的眼睛相比，这个眼睛离观察者比较远，切忌画得一样实在。

耳朵要画出厚度，不能画成一张薄纸片，要画一个表示出厚度的面，我们在观察对象的时候可能会看得不怎么明显，这时候我们要主观地进行处理。

耳窝的洞的纵深感要通过外形的处理来表现，上面往耳蜗里转的耳廓因为深入在耳屏的后面，不能画得太亮，要虚在后面。

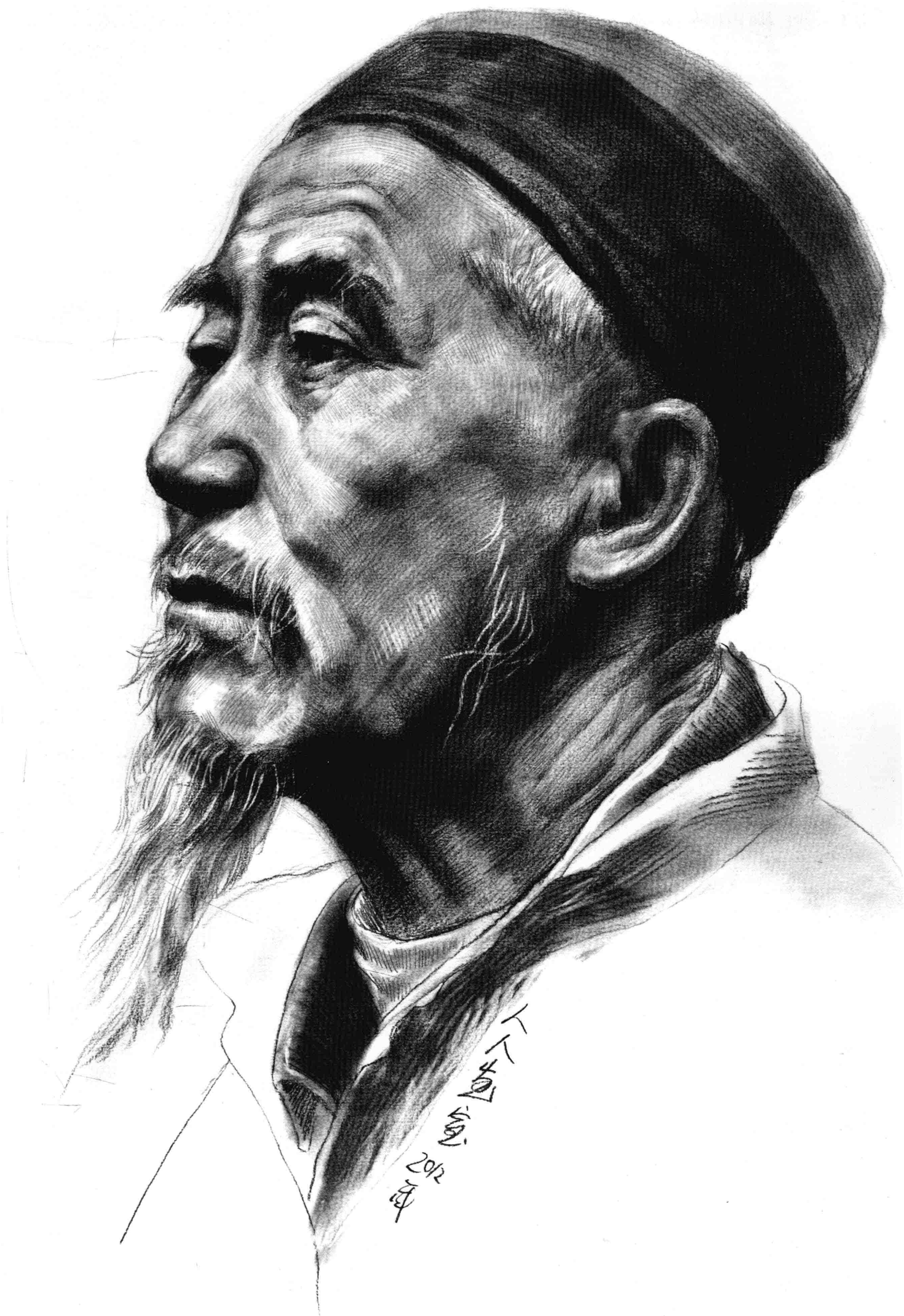
因为嘴唇是有固有的红色的，所以初学者容易把下嘴唇画得过于黑，要注意上嘴唇和下嘴唇的明度区别，下嘴唇的底面和下嘴唇的顶面的明度区别。

鼻子是五官中最大的部分，占到整个面部的将近三分之一，同时鼻子也是面部最高的部分，最突出来的部分，画出鼻子的体积感，整个面部就容易立起来。

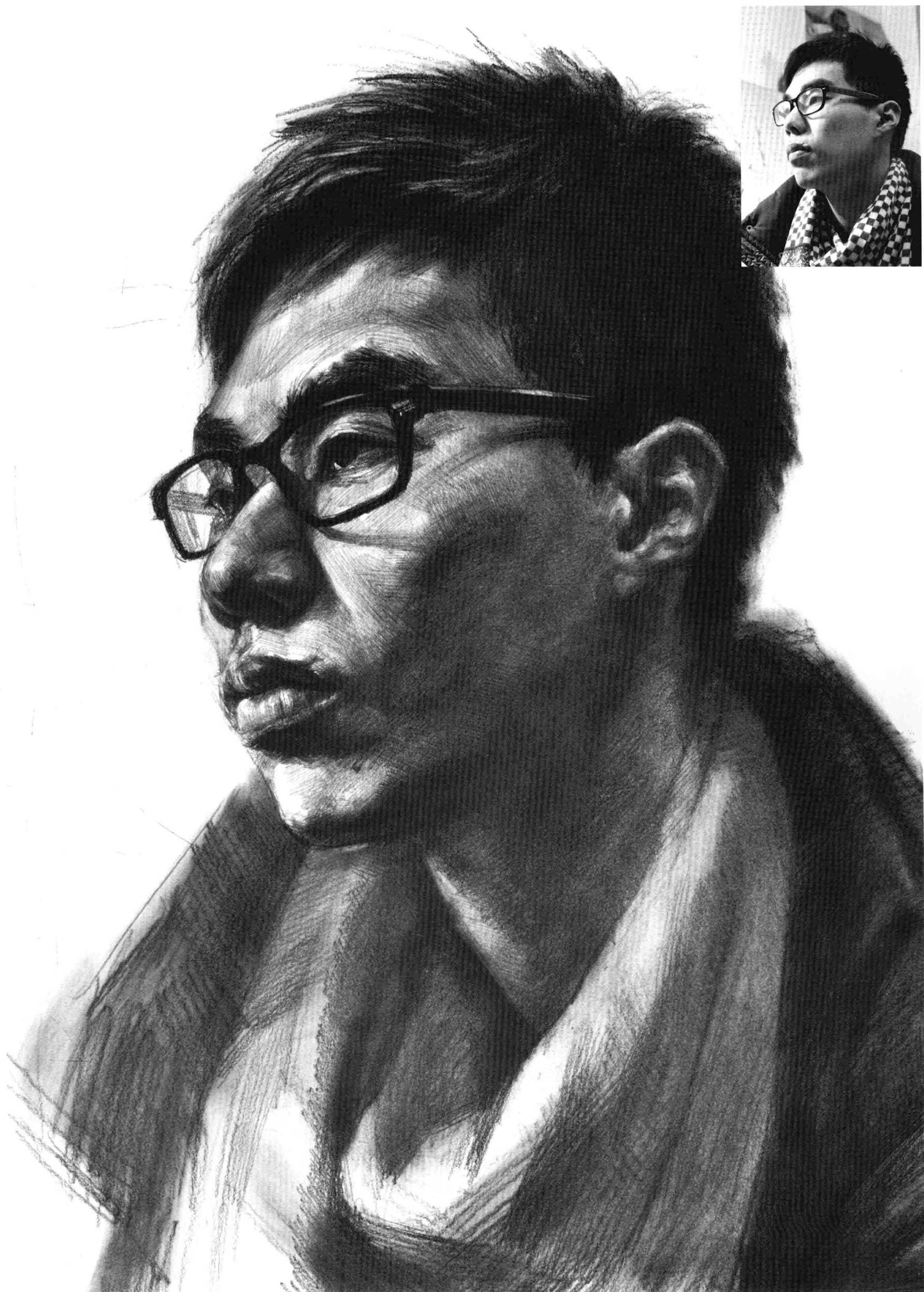
在刻画鼻子的时候，要注意找出鼻子的底面与正面的明暗交界线，鼻孔是在底面区域里的，切忌将鼻孔的边缘作为鼻子的底面与正面的交界线。

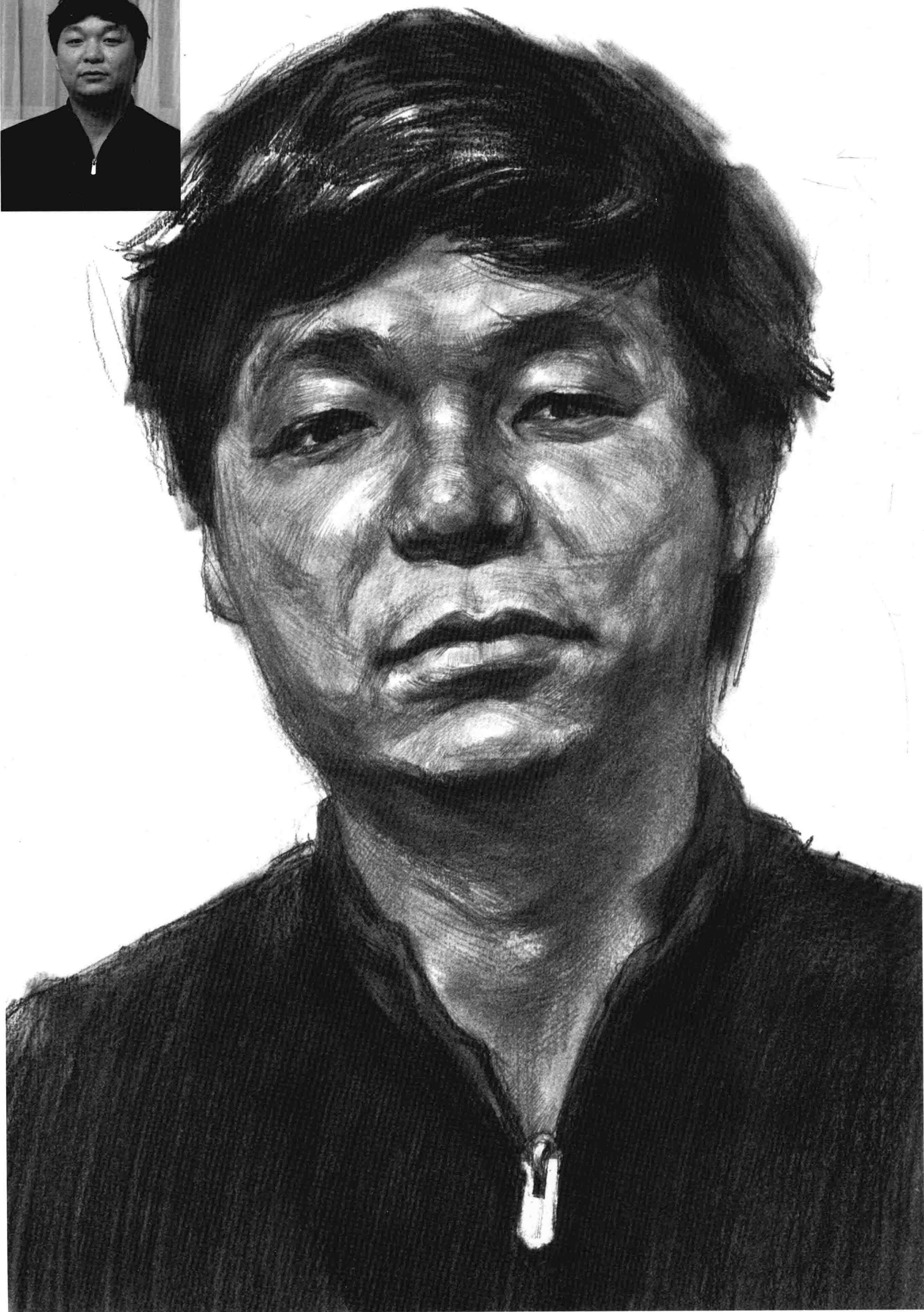
鼻子上有三个最大的球体，分别是鼻头及左右两个鼻翼，要注意三个球体的不同处理，鼻翼不能画得比鼻头还要突出，同时左右鼻翼的区别要特别注意。当然，这幅画中另一个鼻翼是看不到的。

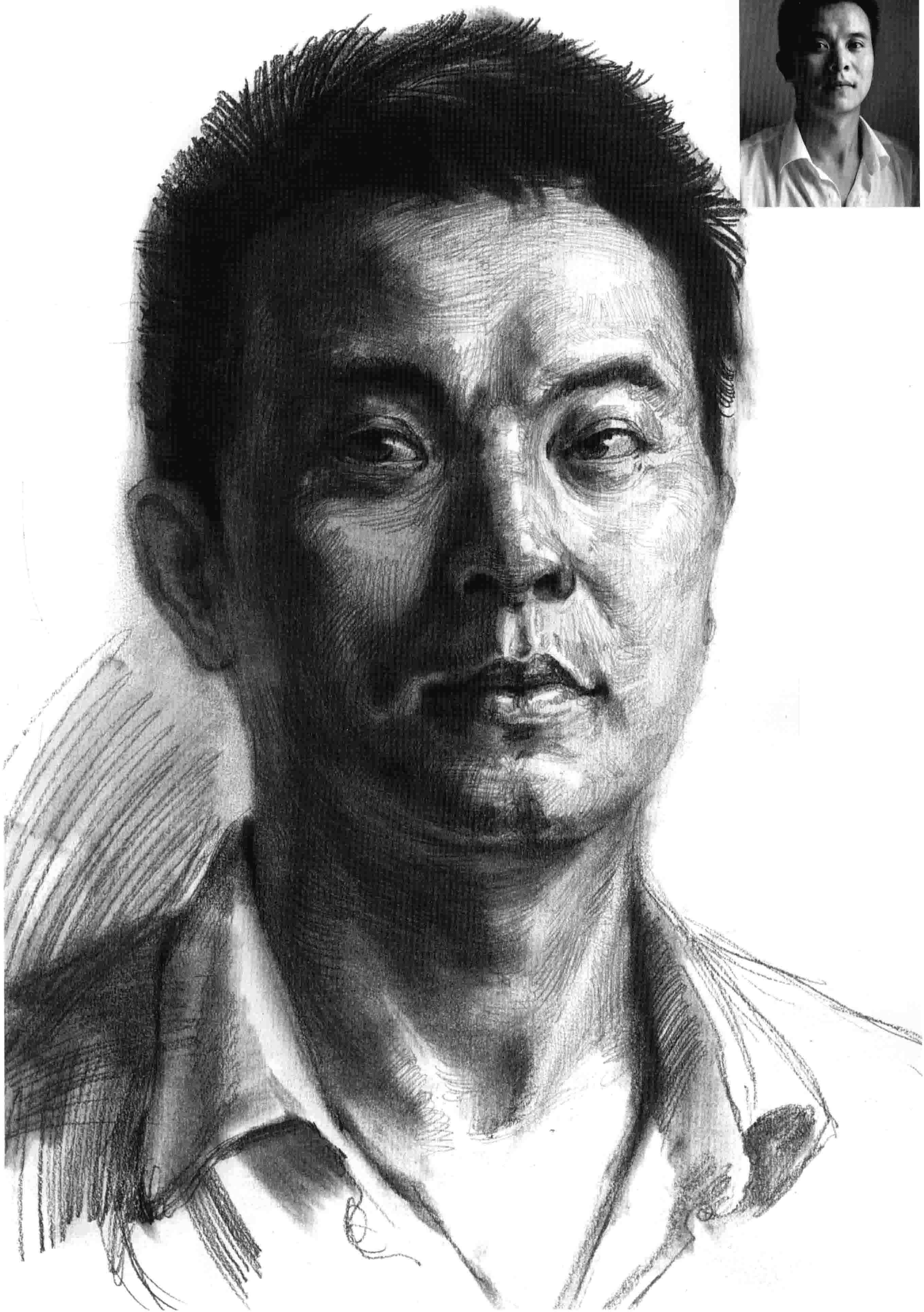
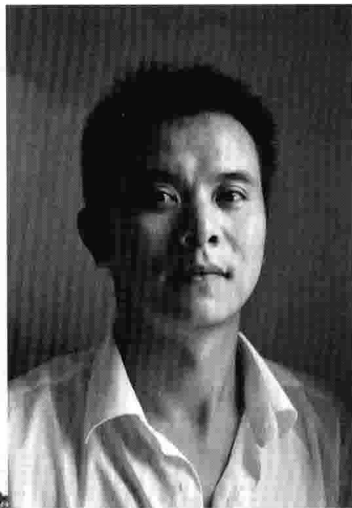

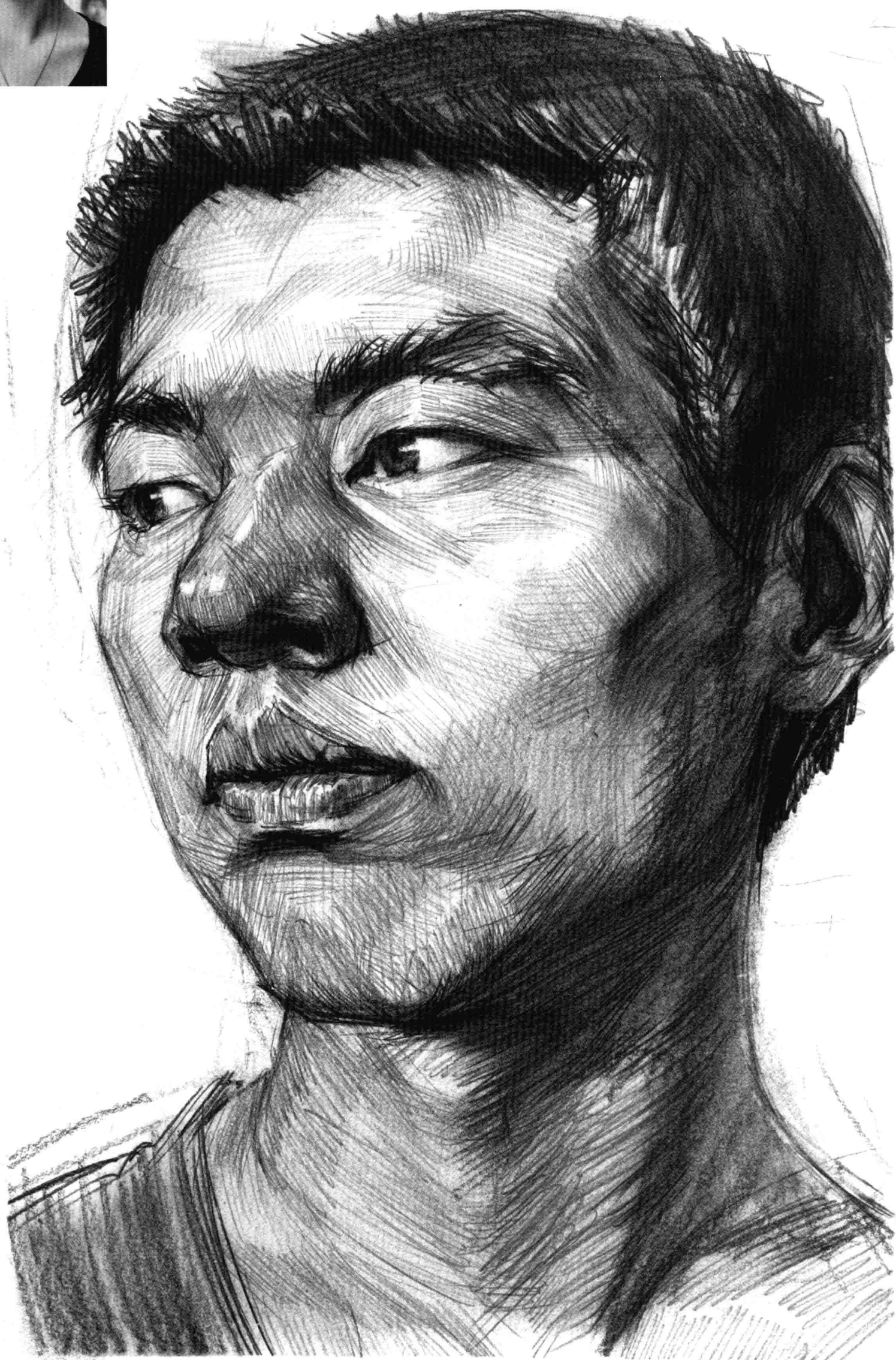
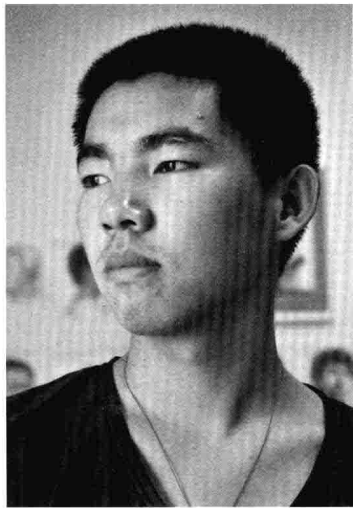
五、素描头像照片写生

六、作品欣赏

