

美术技法起步

临摹范本

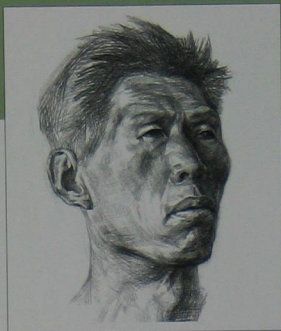
素描人物头像

麻爱周
袁峰微 编著

陕西人民美术出版社

M 整体策划 肖磊
责任编辑 李超虎
装帧设计 赵小尚
e.shu.jifa.qibulinmofanben

- 素描石膏几何体
 - 简单素描静物
 - 组合素描静物
 - 素描石膏头像
- ★ 素描人物头像
 - 人物速写
 - 简单水粉静物
 - 组合水粉静物
 - 国画花卉
 - 国画禽鸟
 - 国画鱼虫
 - 国画蔬果

美术技法起步临摹范本

素描人物头像

麻爱周 袁峰徽 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街131号)

新华书店经销 陕西思达柯式印刷有限公司印刷

787×1092毫米 8开本 2印张 4千字

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

印数：0001-8000

ISBN 7-5368-1866-1

9 787536 818668 >

定价(全套十二册)：120.00元 本册定价：10.00元

图书在版编目(CIP)数据

素描人物头像/麻爱周, 袁峰微著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2005. 1

(美术技法起步临摹范本)

ISBN 7-5368-1866-1

I. 素... II. ①麻...②袁... III. 肖像画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第133617号

麻爱周, 1972年生于陕西。1997年西安美术学院油画系毕业, 后留校任教至今; 2002年应法国巴黎国际艺术城之邀, 出访法、德、意三国考察, 并成功举办个人画展, 其编写的著作有: 《素描静物技法》《色彩风景技法》《素描人物》《水粉静物》等。

袁峰微, 1974年生于陕西; 2000年毕业于西安美术学院油画系, 现在油画系基础部任教。

编者语

初学者选择好的临本是至关重要的, 一套好的临本可以让初学者少走很多弯路, 好的临本要具备以下特点: 系统性, 我们这套书, 使初学者从最简单的几何体素描以及简单的水粉静物学起一直到难度较大的人头像, 这样使学习者容易形成系统的知识体系; 针对性, 广大读者可以根据自己的学习目的有针对性地选择自己所需要的临本, 很多即将参加高考的考生更是需要得到他们所想要的应试指导。在此希望我们这套“美术技法起步临摹范本”在您的学艺生涯中起到重要的作用。

——麻爱周

前言

素描是表达我们认识世界的一种方式, 也是每一个初学者进入绘画领域的必经之路。想要打好自己的绘画根基, 头像素描便是写实训练的关键步骤。一幅好的素描头像要形神兼备, 构图要上下左右看上去舒服, 比例、透视、解剖、形体结构要表达正确, 神态要自然。这样的素描头像会给观者一种亲切感, 一种生命的真实感。

本书集中介绍了美术类考生高考应试的基本要求, 素描头像写生的基本方法, 并用写生步骤实例将素描头像写生的基本要求、基本方法贯穿其中, 更为直观地转达给考生, 便于考生理解与临摹。

希望本书能对考生学习素描头像有所帮助, 并祝考生应试成功。

素描人物头像

——写在临摹之前

一、画好素描头像所要具备的基本能力与知识

1、观察方法

在开始画一幅素描头像之前，观察起着决定性作用。因此首先要培养自己良好的“视觉习惯”。“视觉习惯”是指你的经验和你的潜意识的结合。不同的作画者因心理因素、个人经验、动机、心情等等的不同而产生了不同的观察结果。就拿人的面孔来说，对我而言可能最吸引我的是脸型 and 轮廓变化，对你而言，可能眼睛最能吸引你的注意力，这种认识的背后就是视觉习惯。应该从观察阶段就开始引导和发现你的视觉习惯，使你的视觉习惯渗透到你的绘画里面去，真正使观察与绘画成为很好的因果关系。

其次，素描人物头像起稿前要充分感受对象的形象特点。要从整体出发观察和理解人物的外在形体比例、动势及内在的性格特征。因此，要从各个角度把形体看透，并对对象的经历、性格、心理活动也要有所了解，了解的越多越有利于对人物深入的表现。绘画是在画心，画自己的感受。因为艺术最终不过是通过对外界事物的描绘而看到自身。

2、比例

人物的比例关系是学画者应好好掌握的基本知识。比例关系是通过比较而确定的。对人像写生中的每一步进展都涉及到一个确定正确比例的问题。如，从大的外形到局部结构之间的比例，五官相互之间远近关系，由上至下、由左至右以及黑白灰构成上的比例关系等等。掌握正确的比例关系只有通过反复比较才能有所提高。形体结构的每一个比较关系也通过比较才能判断它是否正确。在研习中，常常需依据自己现场测得的各部位的比例，且不可套用某种定式来进行绘画，这样获得的效果会更好。

3、结构

我们研究结构起伏关系，即头部的大形和头部主要骨骼位置认识与了解。在作画中，大胆地抓住骨点，有意识强调肌肉，就会更有利于表现头部形体结构，使其更富有表现力。希望初学素描头像的朋友多用线条将你所理解到的形体结构连接起来，这样做，对你认识结构原理有显著的功效。

4、透视

人头部的透视变化是伴随着人体的各种运动产生的。一个正常头部在一定角度和视点作用下，它的形体的形状和长短会产生规律性的变化。如果表现的好，会增加形体的立体感。近大远小，近实远虚是绘画透视中的基础知识。在研究头部的透视关系时，可以根据人的面部对称生长结构的基本关系，采用三条平行线和一条中轴线的方法来确定五官位置。

5、表现体积空间

素描的根本是结构，以结构为中心，把线、面、调子

有机地、自然地结合起来，用最简洁的手段表现最丰富的效果。首先，初学者要重视物象的组织和形体结构规律，要善于在纸的亮部和暗部经常留空，重点处刻画入微，力求精深；对一切偶然现象、繁琐细节又视而不见，大胆删除；对关键部位却要一丝不苟。其次，要善于强调和处理明暗交界线及其微妙变化。在处理暗部时，用笔要轻松自如而又感觉丰富，而对亮部的层次则尽量减少，保持受光面明亮的效果，重点突出代表结构的关键性的明暗交界线的微妙变化。再者，线条的千变万化、笔意的起承转合、虚实线的交错与融接体现了形体的圆和厚。所以画家特别强调“大线”和“方面”的表现手法，用直线统帅曲线，曲线变化寓于直线的变化之中；用方面控制圆，各种圆形变化藏于方面的变化之中。以这种手法表现的形体更为结实，作品更富有力度，并有一气呵成的夺人效果。

二、素描人物临摹与应试要点

1.人物头像临摹的意义：中国古人学习绘画主要是以临摹为主，学习前人的意境，模仿前人的手法，通过模仿与古人进行心灵的沟通，我们现在通过临摹人物素描亦有同样的道理，只不过更侧重学习他人的表现手法与观察方法。

2.人物头像学习的方法：一般情况学习人物头像先要从头骨，肌肉的模型开始，然后是石膏头像，同时配合人物速写，再下来就可以先临摹一些优秀的头像素描，掌握一定的表现技巧和观察方法后方可进行头像写生。

3.临摹要点：尽可能的忠实于原作，细心品味原作的轻重虚实，线条的粗细缓急，明暗的黑白隐现，五官之间的结构关系。

4.应试要点：在人物头像的考试当中，造型准确是最基本的要求，它包括人物五官之间的比例位置关系，与人物形象特点。人物整体的体积感与空间感也是非常重要的。

步骤一：用直线略带点调子将对象的头型和五官定位。

步骤二：从主明暗交界线入手进行逐步的深入。

步骤三：深入的同时将对象具体的细节塑造到位，衣服和肩部简单处理即可。

步骤四：注意人物气质的把握和画面大的黑、白、灰关系。

步骤一：用概括的直线将头和五官定位。

步骤二：找出主次明暗交界线，同时逐步将五官具体化。

步骤三：从鼻梁的交界入手，反复从暗面逐步深入，而亮面尽量少处理。

步骤四：调整画面的整体关系，黑、白、灰关系。

这幅画运用的是线和面的结合，注意了线条的弹性，而很多轻松、灵动的线条，使画面富有节奏感和生动性，鼻子的塑造，既整体又不乏变化，掌握具体形的走向。

步骤一：观察对象，用直线将对象的上线、下线、左线、右线头部的大轮廓勾勒出来。

步骤二：找出人物头部的主明暗交界线和副明暗交界线。

步骤三：从头部最暗的地方开始，排成顺序进行塑造。

步骤四：在深入的时候一定要注意整体和黑、白、灰关系。

袁峰
微作

临摹要点：

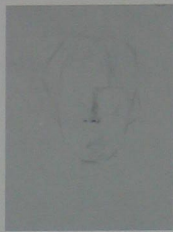
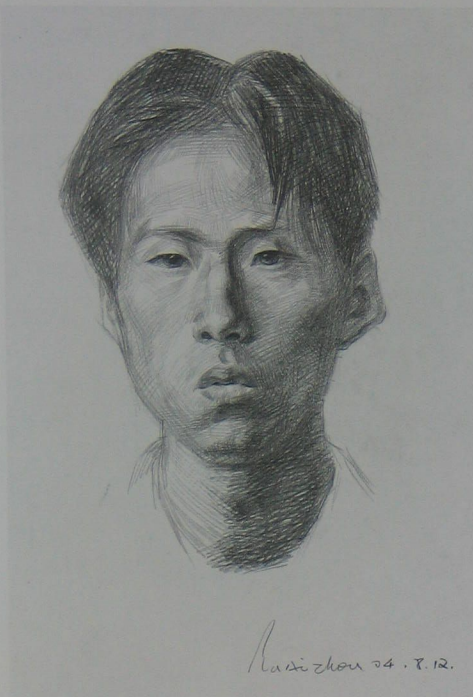
注意对象气质的把握和神态的捕捉，整体结构和模特五官细节的统一，把眼神、鼻翼和嘴形的塑造作为重点。

画头像时把头部大的明暗关系把握住后，就要把大量的精力放在对五官精确地刻画上。刻画五官一定要考虑它们之间的结构联系，切记不要孤立的描摹，只盯住一个地方死抠。

麻爱周 2017.22.

麻爱周
作

步骤一：用直线画出人物的轮廓，然后找出鼻梁的位置，把鼻梁作为确定其它五官的坐标。

步骤二：找出其它五官的位置后，加强鼻梁的体积感，加强头部的明暗对比。

步骤三：对人物的神态进行刻画，表现人物神态一般要抓住眉心、嘴角、眼角、鼻翼等地方的细微变化。

步骤四：调整整体的色调，区分画面中的灰颜色，突出五官。

临摹要点：

注意线条和灰色调的合理运用，形体的具体转折，局部的起承和来龙去脉要交代清楚。

麻爱周 作

观察对于绘画来说是最重要的开端，我们可以把模特的头部看成是一个球体，也可以把头部看成是一个立方体，可以把鼻子理解成楔行，脖子理解成圆柱体。

麻爱周 作

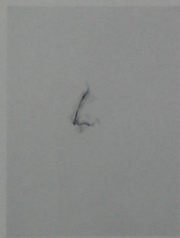
这张头像在画法上不同于一般按部就班的方法，先从视觉的中心鼻子画起，笔触慢慢向四周扩散，当然运用这种方法，必须要具备很强的整体把握能力和观察力。

麻爱周 作

画这个模特有一定的难度，因为他的光源有两个，在这种情况下，我们就只能减弱一侧的光源。尽量地把握五官和五官之间的联系，人物的轮廓线也要处理得更加丰富。

麻爱周 作

画仰视时的难点在于两个眼睛的透视关系，鼻翼、嘴角的透视关系一定要画得一致，眼角、嘴角和耳垂三个点所形成的三角形是等边的关系。

Ma Aizhou. 04. 8. 3.

这幅画是用了调子打形的方法，然后用局部推移法进行细部的刻画。

麻爱周 作

耿建义
作

步骤一：用四边线确定头部的长、宽。并确定头部透视比例。反复检验画面，画出头部的基本特征。

步骤二：逐渐找出面部结构体块，找出面部主要明暗交界线以及确定投影轮廓，为下一步铺大关系打好基础。

步骤三：画出基本明暗关系，突出基本结构，如颧骨、颧弓与颧骨、眉骨与眉弓，并与下颌骨的关系。

步骤四：加强巩固画面，逐渐进行细节刻画。在巩固大暗面的前提下，铺出画面的灰色调，注意人物表情及神态的刻画。

步骤五：修饰、完整画面，加强整体与局部的和谐，突出主要明暗关系，突出主要结构，至到最后提炼概括。

模特给人的第一感觉是充满阳光，积极向上的，所以在画时让她目光凝视上方，在表现时也尽量捕捉她眼神中的这种情绪。

麻愛周 作
A. 2010.04. 8. 13/8.

这是个充满青春气息的女孩，她的脸部没有太明显的结构变化，用纤细的笔触、柔和的线条表现为易。