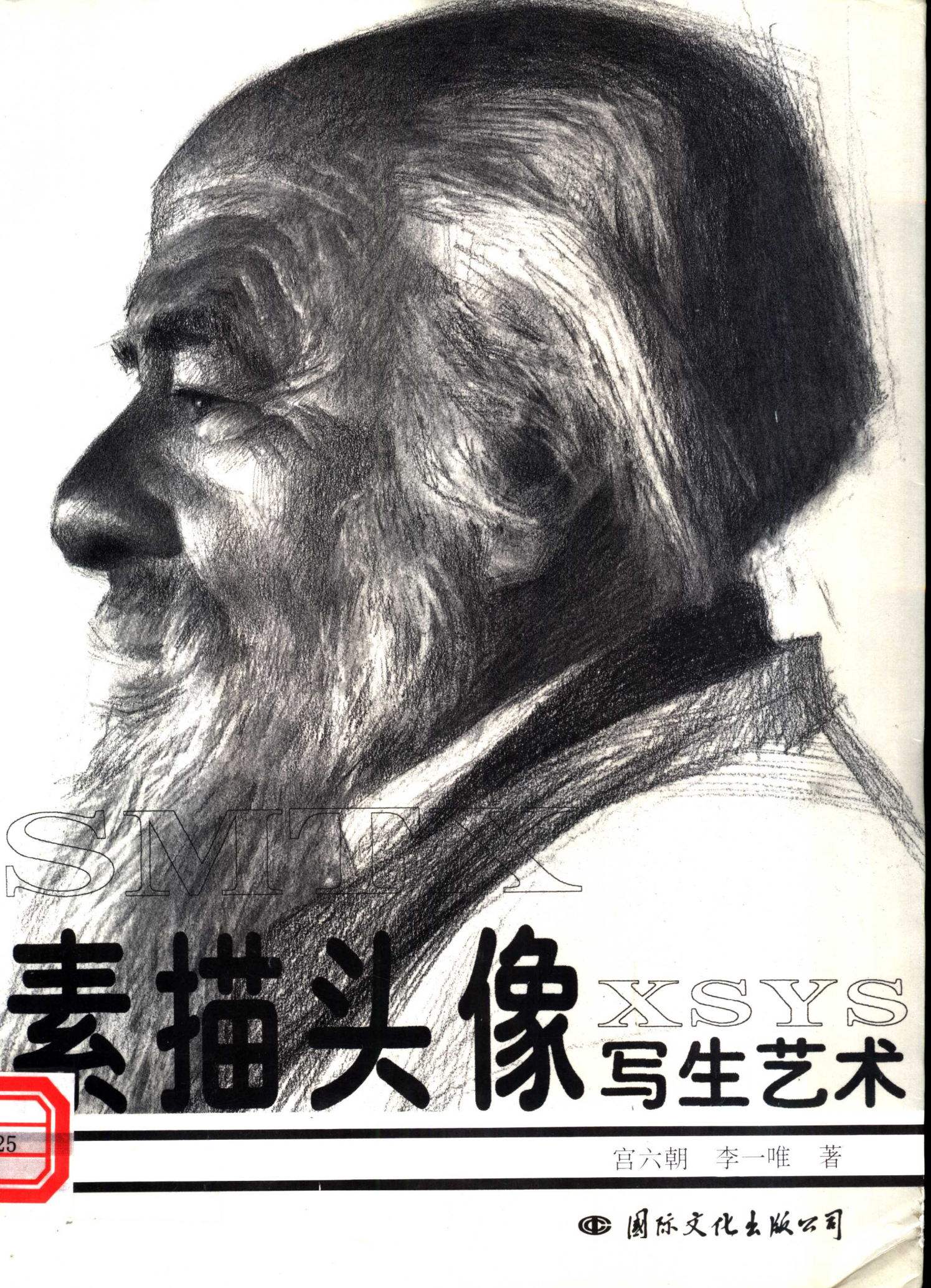

SMITH

素描头像

XSYS
写生艺术

宫六朝 李一唯 著

© 国际文化出版公司

素描头像写生艺术

宫六朝 李一唯 著

国际文化出版公司

责任编辑：李正堂

装帧设计：笑 艺

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像写生艺术 / 宫六朝, 李一唯著. —北京: 国际文化出版公司, 1995.11

ISBN7-80105-333-8

I. 素… II. ①宫…②李… III. 素描-肖像画: 写生画-技法 (美术) IV. ①J211.25②J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 21168 号

素描头像写生艺术

编 著 宫六朝 李一唯
责任编辑 李正堂
封面设计 笑 艺
出 版 国际文化出版公司
发 行 国际文化出版公司
经 销 新华书店
印 刷 北京市丰台丰华印刷厂印刷
开 本 850×1168 毫米 16 开
6 印张 120 千字
版 次 1996 年 1 月第 1 版
1998 年 1 月第 3 次印刷
印 数 10201-20300 册
书 号 ISBN 7-80105-333-8 / J·45
定 价 19.50 元

国际文化出版公司地址
北京安定门内大街 40 号 邮编 100009
电话 64010831 64010840

序

人们将教师比喻为一只蜡烛，不断燃烧，损耗自己，照亮下一代人的心灵。这种比喻，说明了教师崇高而神圣之所在，同时也表明教师对于青年，对于下一代人，对于未来特别关心。

宫六朝、李一唯二位老师从教多年，教学认真，执教热情，与学生交朋友，同堂作画，示范启发。不仅如此，他们还是具有艺术创作才能的画家。对于画家能够长期从事美术专业的基础课——素描教学，是难能可贵的。如果他们不热爱教育，不热爱青年人，没有奉献精神是很难做到的。

他们素描教学完成得很出色，而在教书之余，进行创作，著书立说，从理论和艺术实践两个方面提高自己，促进教学，培养学生，更是值得我们敬佩和尊敬的。

素描教学，是美术教学中很重要的基础课，欧洲一些国家均很重视。他们的素描课，分为素描入门，相当于我们常说的基础素描；观察素描，是指我们常说的明暗素描、光影素描；技术素描，我们称为结构素描；资料素描，就是为了创作设计，收集资料的一种素描方法，可以着色。素描课，不管有多少种类，均是训练学生的观察能力和表现能力的基本功。

基本功的素描教学，一般不被搞艺术创作的画家所重视。可是，宫老师、李老师不仅长期从事素描教学，还将自己多年来的教学实践和教学心得进行总结，书写成册。我有幸在出版前拜读，这是一本观点正确，思路清楚，步骤有序，行文通顺的专著，它必能给青年朋友们以素描指引，给学者以启迪。

中央工艺美术学院原副院长 教授
国家教育委员会艺术教育委员会常务委员
国家教育委员会中小学教材审定委员会委员
中国教育学会美术教育研究会理事长

李一唯

1995.9.15.

谈《素描头像写生艺术》一书

“人”是艺术作品中的主体，是写生表现的主要对象。人，又是非常复杂而又难以琢磨的。因为人，不仅有其自然属性的一面，而且更重要的有其社会属性的一面。人的关系，人的情感，人的思想，人的道德，人的灵魂等等。对此，政治家有其独到的见解，思想家有其深刻的论述，艺术家有其精湛的塑造。仁者见仁，智者见智。对于人的研究，任何一门学说，都是永无止境的。作为美术家，如何理解人，把握人，画好人，则是至关重要的。

相法云：“六尺之身，不如一尺之面”。传神秘要，不单在眼睛。一尺之面内，无不凝聚着人的精、气、神，喜、怒、哀、乐皆于此。作为美术家，要表现人，画好人，无不潜心研究人的头部结构，无不认真揣摩人的面孔变化，无不反复推敲人的头像写生。

宫六朝副教授、李一唯讲师，都是在高等学府多年从事美术教育工作，有着丰富系统的教学经验。现呈现给广大读者的《素描头像写生艺术》一书，就是他们在长期进行教学实践和创作生涯中总结出来的可喜成果。这部书从理论到实践专门论述了素描人物头像的写生艺术。该书全面、系统地论述了素描构成的基本规律和技巧运用，指明了练习素描的基本方法、过程和步骤，特别强调了素描写生的扎实基本功。在重点介绍普通规律和基本法则的基础上，作者根据自己艺术实践的体会，着力强调了在素描基础之上又怎样向素描艺术的过渡与延伸，将作画的理论融化到操作性极强的具体示范讲解中。这对于从事美术教育工作者、美术创作研究工作者以及初踏美术之路的学子，都具有一定的借鉴和指导意义。

“千里之行，始于足下”。宫、李二位先生撰著的画集，是他们不断攀登艺术之巅的结晶，包含着他们的汗水与勤奋。愿这部佳作成为广大读者的良师益友。

河北师范大学美术系教授

育报室

1995.9

目 录

一、对素描的认识	1
1. 素描的剖析	1
2. 素描的表现形式	1
二、素描造型的基本要素	2
1. 构图	2
2. 比例	3
3. 透视	3
4. 形体结构与空间	4
5. 三大面五大调子	4
三、素描头像写生准备	4
1. 写生工具	4
2. 头骨结构	6
3. 肌肉	6
4. 五官比例	6
5. 写生技法	6
6. 培养良好的作画状态	7
四、素描头像写生步骤	8
1. 观察分析	8
2. 确定构图	8
3. 画大轮廓	8
4. 定出五官比例	8
5. 上大体明暗	8
6. 检查调整	8
7. 深入完成	8
五、稳步前进	9
1. 学会纠正容易出现错误	9
2. 突破束缚	11
六、走向艺术	11
七、宫六朝素描头像作品图版	22
八、李一唯素描头像作品图版	57

一、对素描的认识

1. 素描的剖析

关于素描,古今中外的视觉艺术家、理论家对其产生、现状及未来等发展方方面面都做了详尽精彩的表述。各流派就素描的认识各述己见,这为学习和研究素描从理论上提供了广阔的视野。

素描不仅仅是造型艺术基础训练的代名词,也是一门独立的造型艺术。素描既包涵有朴素真实的描绘之意,同时又囊括众多的表现内容与方式,以及画者的品格风范。

基础素描,首先是训练如何正确观察和准确表现物象的能力。因此,我们应当了解这一步所包含的几个关键内容,即形体结构关系、解剖关系、透视关系、整体协调关系等。只有对这几项内容的深入研究与理解,才能为准确艺术地描绘出客观物象奠定最根本的基础(这几项将在后面详细讲到)。

我们说有了如上几项内容的研究与理解也只是为描绘物象奠定了基础,是因为素描这门艺术最终是通过画者用某些工具,完成于平面的纸上或其它载体上,那么我们又必须对完成于平面上的绘画形式因素有一个进一步的理解。这些形式因素一般简单地概括为点、线、面。对于“点”我们可以更广义地去理解,即任何在画面上形成的较小团块,都可以理解为点,例如一组密集线形成的“点”状。更重要的是要考虑整个画面中点与点、与线、与面之间的位置、疏密、大小关系等等。点的连接延长得到线,素描里更多的是研究线的作用。我们不但应认识到线可以起稿,找结构,塑造形体等,更重要的是应认识到它还有力度、快慢、粗细、刚柔等等直接传达画者对客观物象的主观感受的意义。例如画钢铁(宜力度重)与画棉花(力度轻)用线的不同;画者情绪激动(宜快)与平和(慢)时用线的不同。画面中多组线形成的长状都可以看成是线,它们之间的疏密穿插关系如何等等,也是应注意的。由线的横展延伸封起来又形成各种角度的面,这可以理解成一个物象方位的不同,如三面体。由于它较之点更大,在画面中更多的应考虑它起到的构图分割作用。点、线、面是每一位艺术家艺术创作中形式上要研究的基本要素,任何复杂的形体也都可以还原为这三要素,也正是这三种要素的千变万化才使造型艺术充满生命活力。

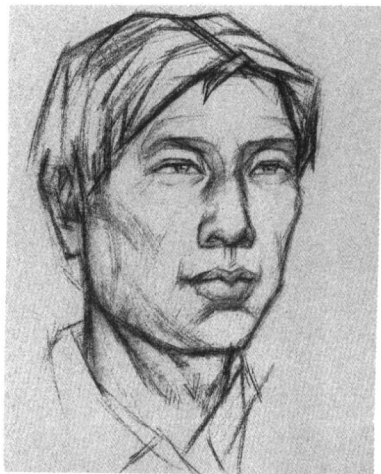
画家在素描实践中,依据客观世界的表象,经过主观上的加工与整理,又通过画面形式因素表现出来,才使素描能多方面应用于人类的艺术活动当中,并具备实用性和纯艺术性。

2. 素描的表现形式

结构素描:结构素描主要依靠形体透视的原理,以线为主,强调以物体结构的穿插及构成关系来表现物体的体积、空间等关系,也可以根据形体的需要辅助一些明暗关系以增强形体感。

结构素描在结构上要严谨明确,其特点是相对注重光影的素描效果,具有表现物体本质的直接性,它有助于初学者对形体结构的

图1 结构素描

理解把握。尤其是对那些作画不肯定、不明确、骨肉不分、结构不明的初学者，画一段结构素描会收效甚佳。（附图 1）

明暗素描：明暗素描注重在固定的光源下以明暗关系来表现形体结构关系、透视关系和空间关系。画这种素描，可以潜心深入细致地研究和表现形体在一种光源下的明暗虚实关系，使画面气氛有一种在光影、空间中生动自然、栩栩如生的效果。

明暗素描更多倾向于自然形态的写实，它培养艺术家深入扎根于自然的泥土之中，为以后的艺术拓展及艺术升华打下坚实的基础。但初学者应注意，不要注重了明暗的表面效果，而忽略了对物体结构的实质研究。（附图 2）

研究性素描：研究性素描把练就创造性技术和创造性头脑融为一体。在教学上，可以让学生对客观物象进行明确的有方向的局部和单因素研究。这样既有学术目的，又能集中精力解决某个局部及单因素问题。为掌握整体和全因素奠定扎实的基础。（附图 3）

表现性素描：此种素描多为艺术家所研究，是艺术家们以主观情感为主，调动各种技能描绘具有变象意义上的艺术造型及感觉的主要手段。它在表现画者主观认识方面是独一无二的。

因此，表现性素描是有益于艺术家发挥个性特征的，是基础性素描的升华。表现性素描，初学者不宜刻意去追求，任何形式的素描都需要扎实的基本功力和艺术修养，过早地刻意追求所谓“风格”无异于“拔苗助长”。一个人要想艺术上攀登高峰，必须扎扎实实一步一个脚印。当你把素描的基本规律发挥到随心所欲时，表现之路便在你脚下了。（附图 4）

二、素描造型的基本要素

1. 构图

当你铺开画纸，拿起笔开始作画的时候，首先要解决的便是把要画的对象放在什么位置上，画多大合适？这种位置大小的安排，就是构图。一幅作品的成败，首先取决于构图的好坏，一定要十分重

图 5 构图

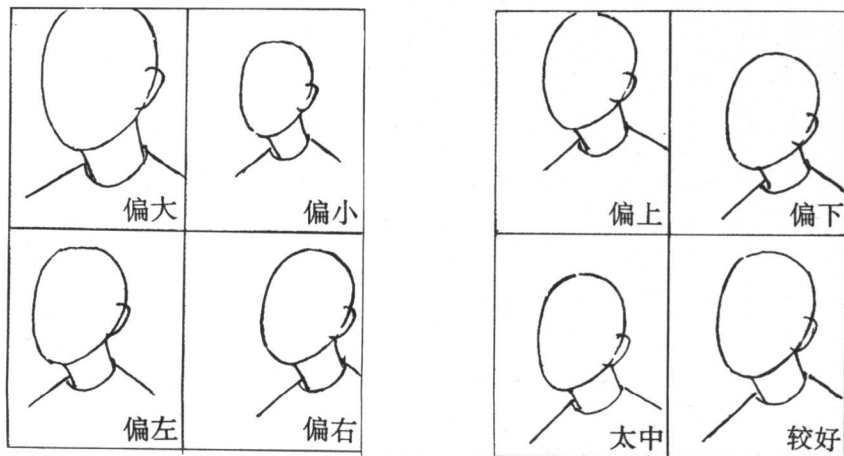

图 2 明暗素描

图 3 研究性素描

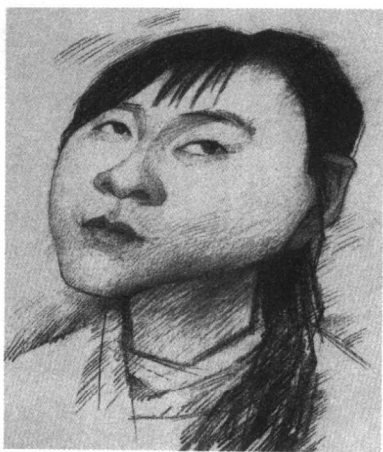
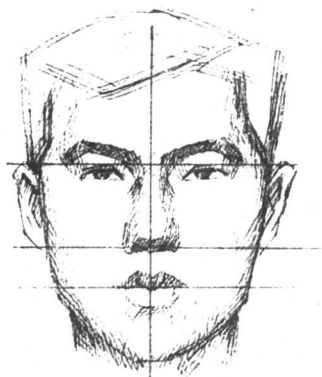

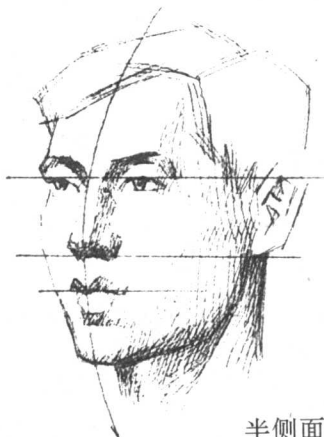
图 4 表现性素描

左右对称。另有一种只看一耳的正面角度看不见的那部分只是略小些。

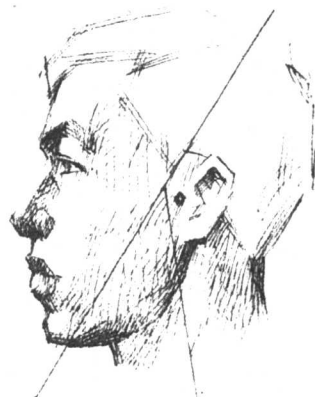
正面

写生时记准眼角与面颊轮廓相交的关系，以此为准则再去观察其它位置的关系，尤其注意嘴角的透视变化，必须与眼角连线的透视一致。

半侧面

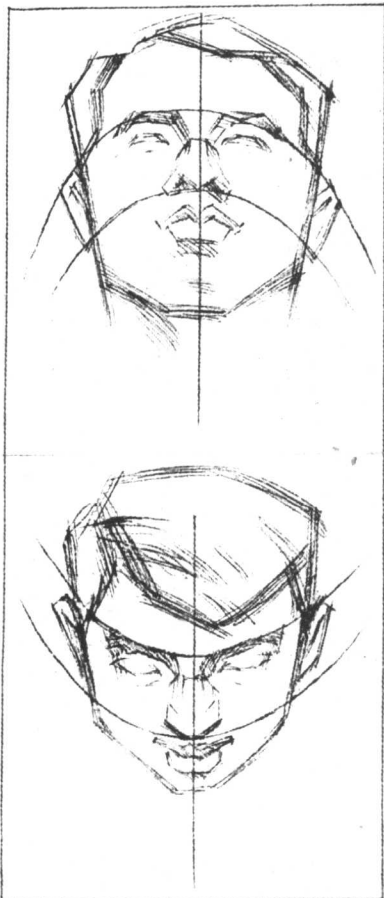
耳屏基本在头部上下的中央。鼻与耳的斜度基本相同。注意头的中线与颈直线的角度关系。

正侧面

图6 平视

图7 仰视俯视

视。头像构图一般要求画面中人物面部的前方多留些空间，整个头也宜偏于画面的上部，这样的安排合乎人们的视觉心理。

构图的基本原则是对立统一，既要均衡又要有变化。主体物太偏上或偏下，太偏左或太偏右都会使人感到不舒服。主体物过大，显得拥挤压抑，而过小又会感到空洞。同时，画面的层次、明暗、虚实、主次等因素也对构图起着一定作用。因此作画前要充分考虑成熟，掌握一些构图的基本原则。另外，画面中的题字签名也要慎重安排，切不可草草了之，恰到好处的签名题字会使画面增色不少。相反，则会破坏画面效果。

当然，我们进行艺术创作时，为了追求一些特定的艺术效果，有时还需要打破常规的构图原则，从这一角度上说，艺术并没有死板的规律。（附图5）

2. 比例

绘画和所有造型艺术一样都离不开比例。一幅优秀的艺术作品都能找到最佳比例尺度。在头像素描的学习过程中，我们可以把比例看成一把找准形体的尺子，依靠这把尺子去推敲各种位置关系的变化，以达到我们所需要的最佳视觉效果。有关头像的具体比例将在后面章节详细分析。

3. 透视

人的眼睛在观察物体时，离眼睛近的东西大，远的小；近的实在清楚，远的虚弱模糊。若以人的眼睛所处的高度位置为一平线——透视学上称为视平线，视平线以下的东西近处低，远处高；视平线以上的东西近处高远处低。这便是所谓的“近大远小”、“近低远高”和“近高远低”的透视学基本规律。

作为绘画专用的透视概念，近大远小指的是形体透视，近实远虚是空间透视。在这里我们仅就头像写生中最常见的透视简单归纳为平视、仰视、俯视三种。（附图 6-7）

4. 形体结构与空间：

造型艺术离不开形，世界万物都有形体，而造型艺术需要将复杂的客观事物的形，秩序化和规律化，并使之因素化和个性化。这种秩序规律的归纳结果为几何形体。用假设几何形体去研究头像，可以帮助了解光的照射规律、线的透视规律，也利于掌握物体间的比例和构成关系以及空间立体感等。

形体结构与解剖结构不是一个概念，在头像中形体结构就是形体位置和彼此之间的穿插关系，它构成了脸部、头部各个局部形体组成的形体特征。用形体结构的思维方法去理解分析头部的形体状态，也有助于把握各个局部彼此之间形成的整体关系，这是绘画专业用来观察、研究、把握物象的一种行之有效的办法，我们必须学会应用。

形体具有三维性，也就是高、宽、深，简言之就是体积。那么体积就必然占有一定的空间。作为绘画艺术就要求在平面的载体上表达出形体的这一特点，也就是空间感。严格地讲，形体结构与空间是不可分割的。我们强调空间感觉，是为了更有意识、更主动地去表现形体的空间层次，增强画面的艺术效果。（附图 8）

5. 三大面五大调子

三大面：在头像素描中是指将头部做为方块形体来理解。方块体共由六个面组成，无论人从什么角度去观察，因受眼睛视域所限，最多只能看到三个面。由于光对这看到的三个面照射角度不同，便产生背光黑、迎光白、侧光灰的三种黑、白、灰的效果。用三大面去理解头部的形体有助于把握整体的明暗关系。

五大调子：是要求我们将头部做为球体去理解。球体在光照下呈现一种色调变化规律，即可大体划分为：直迎光处亮（亮面）、侧迎光处灰亮（亮灰面）、明暗交界处重（明暗交界线）、侧反光处暗灰（暗灰面）、反光处灰（反光）。用球体的五大调子去研究头像是为了在三大面的大关系下，让其丰富细致的变化更有规律可循。这里应特别提出的是反光的处理，初学者由于陷于局部观察往往掌握不好反光。反光是折射光，是物体受周围环境光影响的结果，在素描写生中，恰当地运用可以使画面暗部透明，增加形体空间感。但是应注意：（1）反光不能到处使用，应当有取舍，有概括性。否则出现“花”的问题。（2）反光的明度，一般不超过亮灰面。

总的看来，三大面五大调子是明暗素描对形体及色调变化的最基本的概括与理解。（附图 9）

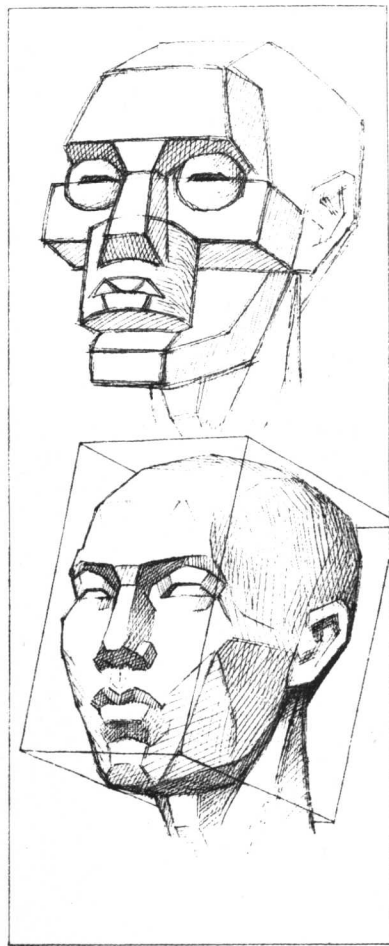

图 8 形体结构与空间

三、素描头像写生准备

1. 写生工具

适用于素描的工具很多，下面我们来谈谈最常使用也便于购买

到的纸和笔。

纸：颜色上有好几种，最普通的便是白色纸，纸除去颜色的区别外，还有质地软硬、粗细、厚薄之分。适于素描的纸，在市场上有专用素描纸；另外，其它质地较好的纸也可作素描用纸，这些都取决于绘画者的爱好习惯。作为初学素描的人，应当考虑一下纸的选择及使用。为便于学习参考，下面谈一下关于这方面的知识。

一般画长期作业时，用一些质地精致厚实，密度大，稍有粗糙纹路的纸为佳。这类纸，便于反复刻画和涂改，不易破，不留痕迹，不致于画腻，色调也可以画得很丰富。

用木炭或其它炭质物作画，可选用一些质地松软，粗糙有韧性的纸。

不同颜色的纸，会产生不同画面效果，我们都可以大胆去尝试。

对于初学素描的朋友，尤其是想考美术院校的青年朋友，最好选用与考卷纸质地相类似的纸（一般市面能买到的素描纸），以便考场上能够适应。另外，选择画纸也应由画者落笔时的感觉好坏来定，以达到落笔的最佳效果。

铅笔：是最常用的，便于购买，从软到硬分为13种，软类从B—6B；硬类从H—6H；另有介于软硬之间的“HB”。软硬的不同，应当根据需要选用。如画长期作业可根据深入的不同程度，采用软硬不同的型号。

炭笔：这类笔可分为炭素画笔和炭铅笔，前者松软，颜色深沉；后者介于炭素画笔和铅笔之间，有较强表现力。

木炭条：便于携带，但因其质地松软易脱落，可同时使用定画液，会出现很好效果。

纸笔：纸笔是一种用宣纸做成的纸棒，它可以使素描的色调更加细腻、润泽，用好了可以达到粗犷与细腻相间的效果；同时，能画出油画般宽厚的笔触，甚至有点湿画法的效果。

另外，钢笔和圆珠笔作为训练和创作的工具，也有它们的长处，它们多用于需要下笔肯定，用线来龙去脉清楚，但明暗变化不大，组织明暗是利用线的疏密粗细来完成的情况。

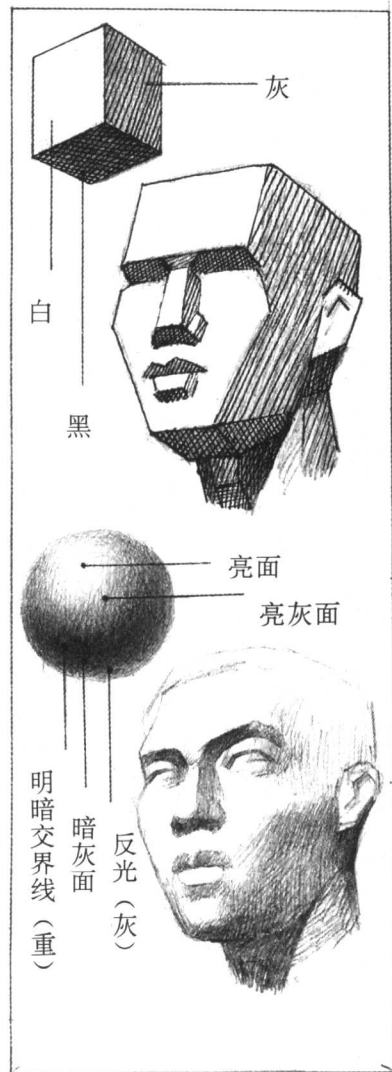
橡皮：初学者常常认为橡皮只是用来改错的。其实，橡皮也是一支“笔”，它可帮助我们达到用笔达不到的艺术效果，巧妙运用这支软“笔”会有更加充分的发挥，达到丰富多彩的效果。现在市场出售的橡皮有很多种，朋友们可根据经验去选择。

手指：手指作画最能表达情感，手指是活的，可以灵活运动，随欲而形；可以制造出各种自然的过渡色调。因此，手指头也是一种很好的作画用“笔”。

其它工具：一般作业完成以后，我们往往要用一些保护措施，以便保存作品，这就需要一些作画以外的辅助工具。

定画液：用法是用喷嘴或喷枪将其均匀地在画面上喷洒二至三遍，以干后用手指轻擦不掉色为宜。常用的定画液有：（1）松香与酒精溶液配制而成的定画液，市面有卖，也可以自己调制。（2）发胶，目前市面上出售的发胶也可用定画液用，其特点是液体均匀，使

图9 三大面五大调子

用方便,不破坏画面。(3)白乳胶,用白乳胶加清水稀释成牛奶状,不太稀也很好用。

喷嘴、喷枪: 喷吹定画液的工具,绘画用品商店有卖。

2. 头骨结构

正常人的头骨结构是相同的,只是形态因人而异,因年龄而异。头骨分为面颅和脑颅两大块。面颅是面部的骨骼,脑颅是脑子周围的骨骼,它们又各有很多单一或成对骨块组成。我们在研究素描时,一定要注意头部表面的一些转折与突起对头像写生的作用,这些转折与突起是骨骼作用的结果,我们把它们称为“骨点”,这些骨点和线连接,可以形成头部的基本造型。

头骨的形状随年龄的增长也在变化。从年龄上我们大体可归结为小孩、青年、老年三类特征。小孩的头骨尚处于发育阶段。这时期的脑颅较大,脸部骨骼弱小。青年人身体发育成熟,正常情况下不会有大的变化。老年人身体处于老化时期,这时候,肌肉松懈、头骨各大块显露明显,牙齿脱落,下颌骨上移使脸部的长度变短,下颌突出。

头骨的形状因性别不同也有区别。男性的头骨体积较大,眉弓骨、鼻骨、下颌骨的转折明显,由于男性脂肪少肌肉多,外形起伏大而方,有鲜明的体面结构;女性的头骨较小,面部脂肪多,外表较圆润,体面结构不明显。

每一个人除具备一般的共性外,都有不同的个性特征,我们理解一般头骨结构的同时,还应考虑每个人之间的差异。(附图10)

3. 肌肉

研究素描头像还要对头部肌肉有一定的认识,一些肌肉收缩,可以产生表情变化,一些肌肉对外形起着作用。

表情肌的特点是扁而薄且分布于五官周围,收缩时产生面部表情,其纹路与肌肉呈十字形。咀嚼肌的特点是厚大、对外形影响大,如咬肌等。

每一幅传神的写生作品,都能抓住对象特定的表情,而这些都是面部肌肉运动的结果。因此了解一下肌肉的作用对我们研究素描头像会带来很大的帮助。(附图11)

4. 五官比例

“三停五眼”是人们在头像写生时对五官位置大小的基本划分。尽管在生活中很难找到完全符合这一标准的人,但以此为基准再去判别每一个人的差异,确实是一种能准确迅速掌握比例的好方法。

“三停”是指人的面部长度从发际开始到眉,眉到鼻底,鼻底到下颌底三段距离基本相等。

“五眼”是指面部正面宽度为五个眼的宽度。外眼角至耳边,两眼眼角距离再加两眼的宽度,即为“五眼”。

在写生过程中,了解了基本比例之后,就可以做一些假设的辅助线来帮助我们画准五官的位置。这一点,即使是很有经验的画家也常常用来检查画面的错误。(附图12)

5. 写生技法

图10 头骨

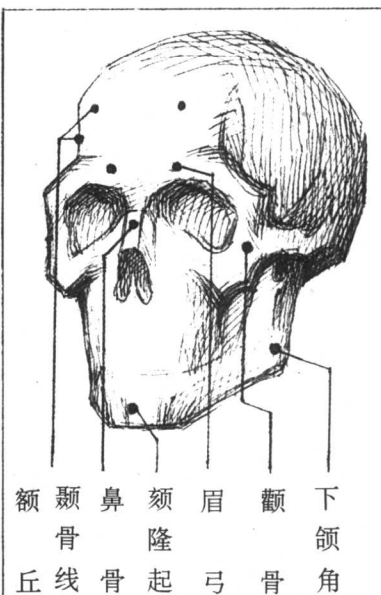

图11 肌肉

图12 五官比例

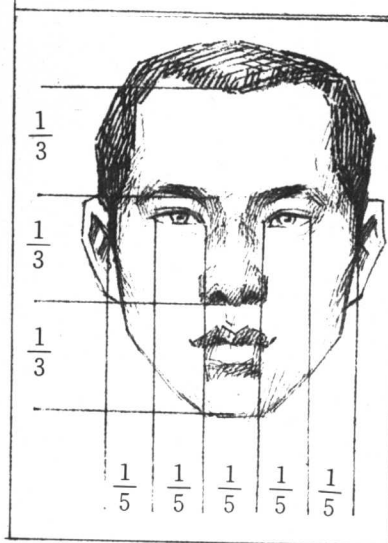

图 13 写生技法

你所观察到的东西最后要通过一些绘画工具呈现在画面上，那么对这些工具的性能、使用方法的了解是十分必要的。随着人们绘画实践的发展以及一些材料工具性能的不断进步。写生的技法也在不断丰富与发展。下面对初学者介绍几种最常见最基本的技法。这些技法，有时在一张画里是相互交错灵活运用。只要经过不断的实践，慢慢有了经验就会得心应手，挥洒自如了。

粗细线法：用铅笔或炭笔作画，侧锋线条虚而粗，适合表现颜色较重而虚的暗部及头发，当侧锋画多了笔尖竖立又适合画细部。画时笔尖不断转动，又可得到更多的细线，当线不细时又可侧锋去画其它地方，这样反复使用，即可节省削笔的时间，又使画面有粗细虚实变化。

卧笔法：使笔侧、笔身、笔尖融为一体产生一边重，一边轻；一边实，一边虚的自然笔触。可根据物体结构灵活运用，以产生整体多变的画面效果。

线面结合法：用炭精棒或木炭条，竖用即得到较粗的线，横用则得到宽大的面。还可利用方向的改变和炭条边着力的不同，取得丰富的变化。另一法是，先横用铺出大面积的中间色调，然后用线条压出重色，用橡皮提出亮部。此外，木炭条、炭精棒与炭笔可结合使用，前两者画大关系，后者画细部。

明暗素描中线的组织方法：线条交叉排列、重叠，形成各种变化的色块。要求用线力度均匀清晰，敏捷快速有序。克服“磨笔”。为了使线与线交叉重叠时连接的自然，线条要求两边虚，中间实。

擦的方法：在上完大体明暗的基础上用纸笔轻擦暗部，便得到略重一层的色调，还能压去画线条留在画面上的小白点，达到暗部统一，减弱的效果。也可用纸笔尖画结构的细节，以此加强画面的表现力。

抹的方法：多用手指。同样的底色与纸笔擦的效果比较浅些，而更虚，常用于较虚的位置及画面调整。

提的方法：多以橡皮当笔，用力则提亮，轻擦则加重。有时提一些暗部反光等，能收到很好的效果。

擦、抹、提的用法基本接近，又有差别，画时可以结合使用。（附图 13）

6. 培养良好的作画状态

作画状态指作画前的一种精神状况和情绪准备，作画状态既是一种心理素质的反映，又是一种修养的体现。

我们在教学过程中常常遇到这样一些现象，有的学生作画是一种机械似的运动，作画之前不专心观察研究所画的客观对象，不考虑作画步骤、技法等方面的问题，坐下来拿起笔便画，结果越画越不满意，弄得画面一团糟，直至失去信心，便不得不败下阵来。有一部分学生作画前不调整作画情绪，没有强烈的作画欲望，没有第一感觉，没有投入多少感情，被动作画，其结果也是可想而知的。这两类情况是常有的，尤其对青年朋友来说，是最易出现的问题。面对这些问题，我们不妨在作画前作充分的准备，酝酿一下情绪，从

不同角度仔细研究观察客观对象，先做到“成竹在胸”，然后才“下笔有神”。

面对客观对象，认真观察，分析，研究，抓住第一感受，全身心投入其中，善始善终，这才是良好的治学态度和作画状态。

四、素描头像写生步骤

1. 观察分析

作画前要认真观察琢磨，避免盲目上阵。面对对象的言谈举止，个性特征，给你留下了什么最突出的印象？你为什么要画他？画他什么？怎样去画？这些问题要在心中逐渐明确，然后才着手起笔描绘。

2. 确定构图

先确定脸型，是方形还是圆形等等。然后充分考虑好构图安排，用笔轻轻定出上下左右的位置。

3. 画大轮廓

用直线画出外轮廓及头、颈、肩的动势。要求大胆果断，力求准确鲜明，不应考虑细节问题。然后画出脸部的中线，看一下头部与颈部及两肩的横连线形成的透视角度，画出头、颈、肩的倾斜关系。

4. 定出五官比例

进一步画出头部符合解剖的形体特征。要注意处理脸部各形体之间的联系，不要盲目断开，也不要混在一起。尽量去掉细节部分，考虑内在骨相，如额头、眉弓、颧骨、下颌骨的宽窄比例位置。可多利用假设辅助线。（附图 26）

5. 上大体明暗

以形体结构及三大面五大调子的原理，画出大的明暗结构关系，分出层次。注意形体结构的转折、穿插关系。运笔要连贯而有节奏感，使之初步产生体积、明暗、空间感。

6. 检查调整

稍微停一下，退到远处再认真检查一下大的明暗层次、比例关系。这一步注意人物个性、透视关系、五官比例、结构特征等是否舒服准确。然后再进一步深入，突出五官特征，塑造更细的结构关系。这时候线、调子和结构是不可分割的统一体。另外，暗部要透明，不要画黑，画死，画腻。

7. 深入完成

这是最后一步，你可以运用手指、橡皮等工具的技巧使调子更加丰富沉稳，使笔调更润泽，肌肉感更强。该溶进去的一定要溶进去。最后应注意几点，（1）形体转折部位是否处理得衔接到位。（2）头骨、肌肉、结构关系是否连贯准确。（3）黑、白、灰关系的处理是否层次分明。（4）块面转折之间是否自然。（5）人物神态是否生动传神。总之，这一步是最后完成阶段，一定要考虑好各部分之间的关系，要反复比较，推敲，研究，不断修正，把握好最后效

图 14

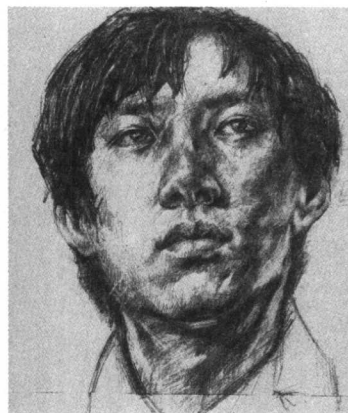

图 15

图 16

果。(附图 27—30)

五、稳步前进

1. 学会纠正容易出现的错误

灰：出现这个问题是因为画者没有强烈的体面意识，不敢大胆地夸张。主要表现为明暗的柔弱，黑白灰层次不明显，灰调子占画面的统治地位，黑暗部分不够。纠正的办法：强化明暗对比关系，大胆提亮亮部和加重暗部的调子。(附图 14)

花：表现为画面琐碎，反光和亮部互相竞争，整个画面到处是跳动的白点黑点。纠正的办法：必须从整体明暗上进行调整，统一关系，使黑、白、灰各就其位。(附图 15)

脏：明暗关系不准确，不该画的地方涂得过重，特别是暗部与灰面过重，而且又没有围绕结构用笔，上调子只是盲目涂抹。另外，线条排列紊乱。纠正的办法：恢复黑、白、灰大关系，上调子要有秩序，尤其是亮、灰面不要画得过重过乱。(附图 16)

板：死抠轮廓和局部实的东西太多，缺乏虚实意识，各结构之间衔接不自然，到处画得死刻板板，追求面面俱到。纠正的办法：必须从整体虚实上找原因，多想想哪里该强哪里该弱，注意各结构之间衔接的微妙关系。(附图 17)

空：只局限于画对象的鼻子、眼睛、嘴唇等局部的几个黑点。除此之外，没有求整个形体的联系，更没有深入表现结构之间的细微变化。纠正办法：多理解内在结构，也可先画一段结构性的素描。(附图 18)

薄：画出来的形象没骨没肉没体积与空间，薄如纸片。多是由于用线单调、不知线条的强弱、粗细与主次关系造成的。纠正：加强体积、空间概念，注意形体结构之间的连接及透视变化，不要处处平均用线。(附图 19)

腻：整个画面到处过分地擦和涂，技术上像泥瓦工抹墙，不敢留一丝一毫的线条技巧痕迹，画面效果如同江湖上流行的匠人擦抹的照片。纠正：强化形体结构意识，不要看一眼画一眼地抄表现颜色。学习并掌握丰富多变的写生技法。(附图 20)

僵：机械地强调骨骼与肌肉结构，把活生生的形象剥骨切肉般地表现出来，画出的形象既似木雕，又似石膏切面像。纠正的办法：正确理解骨骼肌肉与外表的关系，明白内在结构不是目的而是为了更好地表达生动自然的感受形象。(附图 21)

浮：没有深入理解头部形体结构和各个部位的关系。追求所谓“潇洒”的线条，找“畅快淋漓”的感觉，这是一种浮躁的表现。纠正的办法：潜心研究形体结构，从基础扎实学起，放弃急于求成的幻想。(附图 22)

糊：似是而非，结构含糊不清，骨肉不分，质感表达不出来。解决的方法：要由里及表，从结构去分析研究，做到心中有数，尤其对结构的转折点，要明确卡住，不能含糊。(附图 23)

图 17

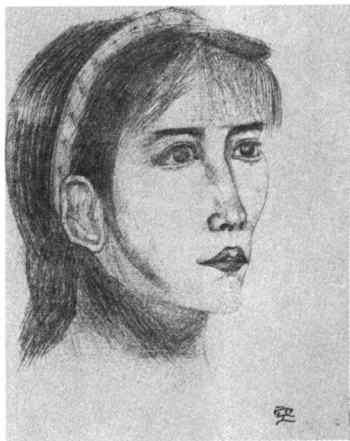

图 18

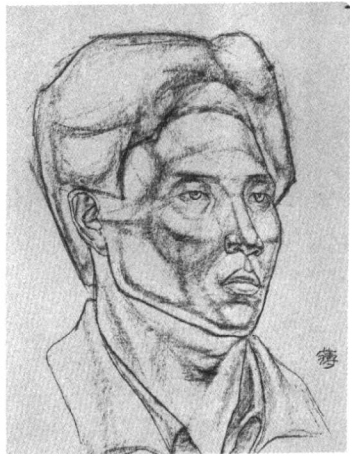

图 19

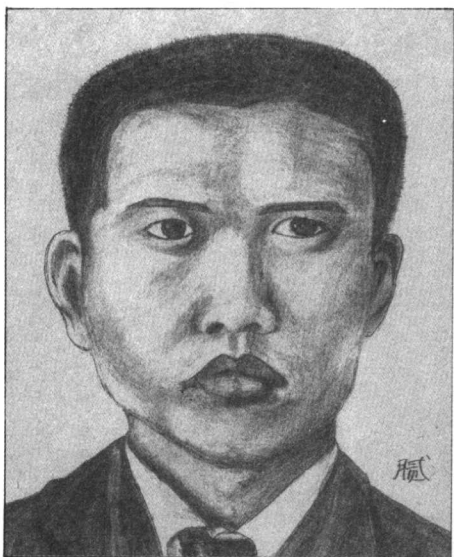

图 20

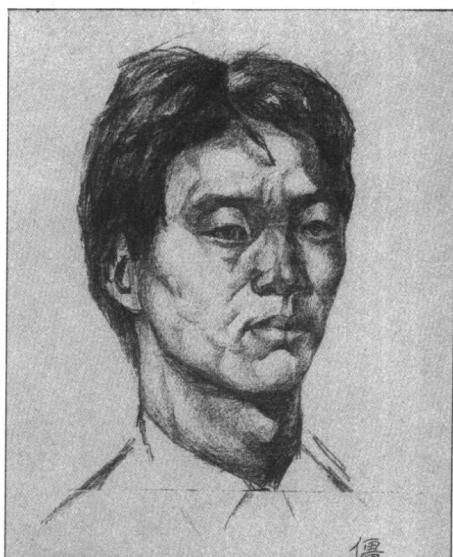

图 21

图 22

图 23

图 24

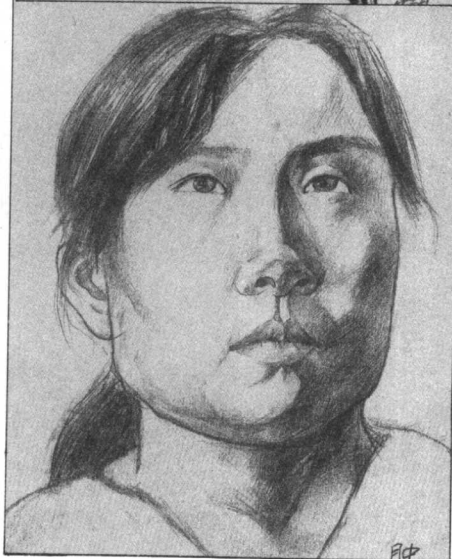

图 25

歪：这类毛病主要是因为造型能力差，没有找到反复比较的方法，再加上起稿时不严格，是将错就错的结果。纠正的办法：严格起稿过程，反复左右对比，画右眼时看左眼的位置，画左颧骨时看右颧骨的位置，使之左右对称一致。（附图 24）

肿：形体片面夸张过度，对构成头像外部特征的骨架理解不够，造成骨肉错位，凹凸颠倒。纠正的办法：深入理解头骨严谨的构成关系，尤其有些该收的形体，要引起重视。（附图 25）

在素描学习过程中，应善于总结，学会发现自己的弱点，不断修正，不断进步。

2. 突破束缚

绘画是一项艰苦工作，它需要勤奋和勇气，需要有不断克服困难，向新的高峰冲刺的信心。

当我们在取得一些进步以后，往往还会经历这样一个阶段：水平总是提高不上去，画出的作品千篇一律，一些认识上的错误总是难以改正；在写生中，虽然能很快抓住感觉，把对象刻画出来，但作品总是缺欠点什么，这些情况有时能导致初学者盲然不知所措。或者有些朋友，在取得一定成绩后便有骄傲自满情绪，被眼前成绩冲昏头脑，作画水平也就在这种心绪作用下搁浅。我们称这一时期为“徘徊时期”。青年朋友遇到这种情况不要苦恼，这是一般人必须经过的路，应保持冷静头脑，姑且把问题放下来不管，去看一些理论书籍，用理论来丰富自己的头脑，或者请教老师和周围的同学，交流一下思想，谈谈各自的心得体会，就会有所提高。更为重要的是千万不要灰心丧气，要有克服困难的信心和勇气，坚持不懈，经过一段的努力后肯定会有新的突破并不断进步，取得令人满意的成绩。

六、走向艺术

前面我们谈到的大多是一些怎样描绘头像的方法，这是个基础，也是我国目前美术招生试题中一个非常实际的问题，也就是说，准确完整地描绘客观对象，仍然是高考美术评卷的主要标准。同时，有这样一个扎实的基础，也是为你今后走向艺术高品位奠定了基础。“庖丁解牛”的寓言故事，非常形象而深刻地阐述了这个道理。所以，年轻的朋友，在当今艺术界种种花样翻新的观念、思潮不断涌来的时候，不要彷徨犹豫，要坚定信心，埋头苦干，在明确的目标下，使技巧技法高度熟练，从而进入艺术创造的自由境界，这是被中外无数成功艺术家证明了的铁律，是一个人从艺徒走向艺术家的必由之路。关于这一点，在这里也很有必要向年轻的朋友们，尤其是经过一段学习，将要进入或已经进入学府的朋友们再说明一下。再好的基本功，再准确无误地绘出客观物象，不是艺术的最后目的，因为艺术是人类表达情感意识的一种语言形式。它具有意识的主观能动作用，也就是我们完成的每一件作品，都应是经过画者大脑过滤加工之后的产品，那么，必然含有一定的主观因素，感情因素。特别值得提醒的是，随着我们基础技术的不断进步，今后更多的应是偏