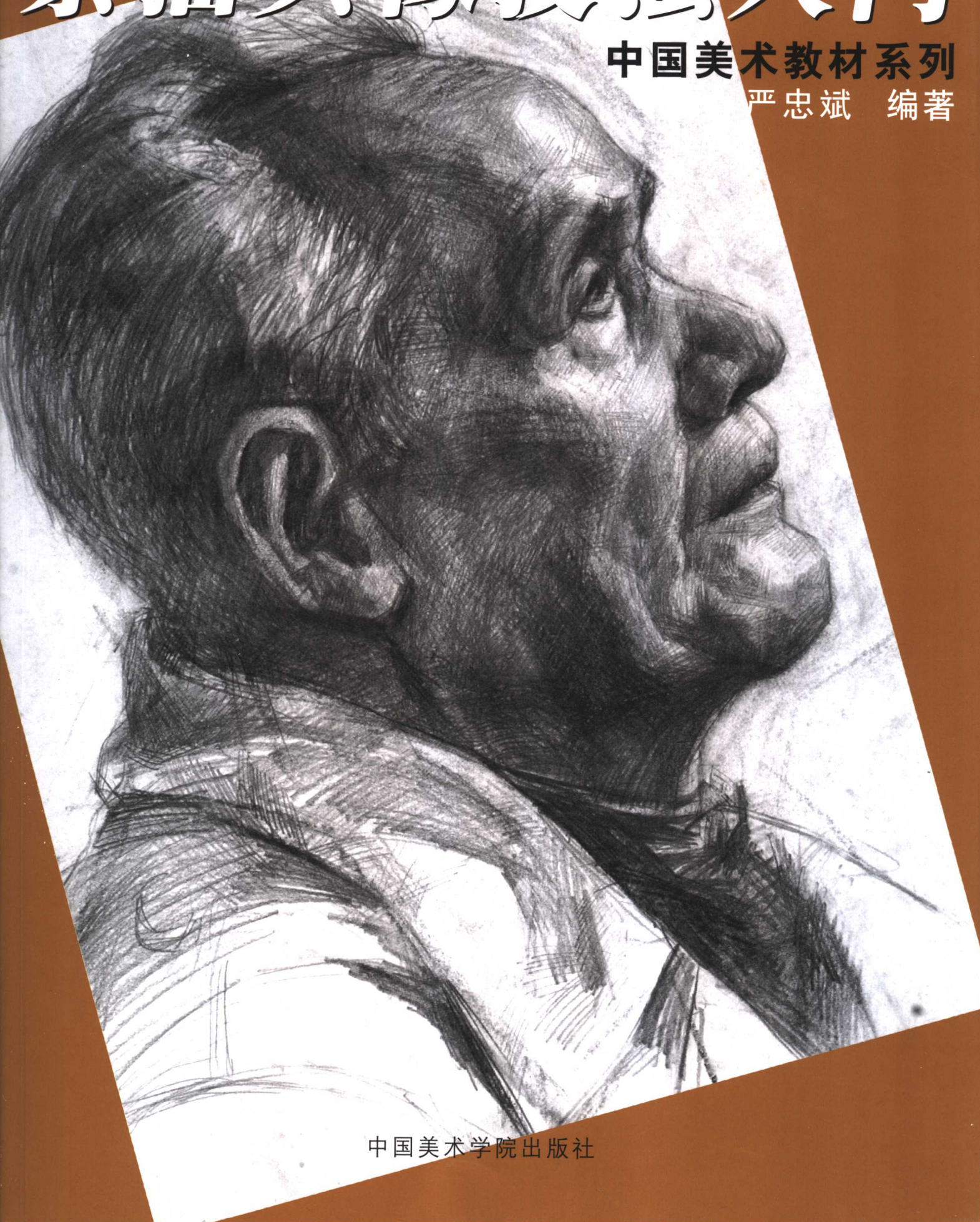

素描头像技法入门

中国美术教材系列

严忠斌 编著

中国美术学院出版社

中国美术教材系列

素描头像技法入门

严忠斌 编著

中国美术学院出版社

责任编辑：杨 英
封面设计：毛德宝
版式设计：杨 英
责任出版：葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

素描头像技法入门 / 严忠斌编著. —杭州：中国美术学院出版社，2004.2

ISBN 7-81083-293-X

I. 素... II. 严... 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011990号

中国美术教材系列

素描头像技法入门

严忠斌 编著

2004年3月第1版	中国美术学院出版社	出版
2004年3月第1次印刷	中国杭州南山路218号	邮编：310002
	杭州东印制版有限公司	制版
	浙江广育报业印务有限公司	印刷
	全国新华书店	经销
	开本：889mm×1194mm	1/16 印张：3
	字数：15千	图数：61幅
	印数：0001-5000	

ISBN 7-81083-293-X/J·279

定价：12.00元

目 录

绪 论	1
一、素描真人头像写生的目的	1
二、人物头部的形体结构与透视变化	1
(一) 头部的形体结构	1
(二) 头部比例	2
(三) 五官的造型特征	3
(四) 人物头部的透视变化	5
三、素描头像写生的基本原理	7
(一) 正确观察对象	7
(二) 了解对象的解剖、结构关系	7
(三) 整体和局部相协调	7
(四) 确立空间意识	8
(五) 严格训练, 反复实践, 把握造型艺术表现规律	8
四、素描头像写生的基本方法和步骤	8
(一) 画前准备	8
(二) 构图定位	8
(三) 形体基本特征刻画	9
(四) 深入表现	9
(五) 调整完成	9
五、解决素描头像写生中出现问题的最佳途径	9
六、头像素描步骤示范	10
范 图	16

绪论

素描，是美术中最单纯的造型形式。广义上的素描，泛指一切用铅笔、木炭、水墨及其他绘画工具所作的单色绘画。它作为单独的艺术表现形式，是造型艺术的重要组成部分。狭义上的素描，是指作为造型艺术的基础，专用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。艺术造型不只是塑造孤立静止的物体形态，更重要的是表现物体中各种形式的有机关系。掌握艺术造型的方法，需要研究自然物体的形式特点和认识它的变化规律。素描研究的对象是物体的基本形态和一般变化规律，基本形态有物体的比例、形状、明暗和结构，变化规律有透视缩变、视差对比等。掌握这些形式、形态、结构特征和变化规律是造型的前提条件，素描可以利用它训练上的长期性和反复性，逐一解决这些前提条件。素描是解决艺术造型问题的最佳途径，这在艺术造型的实践中已得到了完全证明，因此，素描被称为“造型艺术的基础”。长期以来，素描教学一直是美术基础教学的中心环节，它通过严格的造型能力训练，系统地分析研究物体的形体结构，培养学生对物体的整体观察力、塑造和表现能力，从而，为进一步研究和探索其他艺术造型形式打下坚实的专业基础。

一、素描真人头像写生的目的

素描头像写生，一直作为素描基础教学的重要训练手段。人物头部形体结构明确而微妙，神态变化丰富多彩，具有高度的表现力。素描头像写生侧重于理性的分析，注重对头部解剖结构、形体空间透视、明暗色调及质感的理解和表现。目的是要解决素描中的基本技能问题，运用素描的基本语言，学会写生的基本方法，具备基础的造型能力。它在培养学生的整体观察能力，造型的准确性、严谨性，对形体的表现能力方面有着重要的作用。因此，素描真人头像不仅是现行造型艺术基础教学的基本方式，也是艺术设计专业基础教学的重要内容，并常常作为美术类院校专业入学考试的重要内容，以此来衡量学生的基础造型能力、审美能力。

二、人物头部的形体结构与透视变化

（一）头部的形体结构

人的头部结构较复杂，我们应以研究造型为目的去把握。为更好地理解头部的结构，应将人的头部予以几何体的归纳。头部骨骼是头部造型的基本依据。人物头部处在圆球体和立方体之间，从整体上可以将其概括成一个圆球或立方体或楔形之间的复合体。用立方体概括头部，便于掌握头部的空间结构（图1）。头骨有几个突出的点，我们叫他骨点。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、颞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。由此可以看出眉、眼、鼻、嘴是处在一个面上，耳朵长在两侧。研究了解骨骼、肌肉、基本骨点（额丘、眉弓、颞骨、鼻梁、下颏）、基本肌肉（口轮匝肌、咬肌）这些基本造型的比例和解剖结构，可以帮助学生尽快掌握人物基本的造型规律，为头像写生打下相应的基础。（图2—图5）

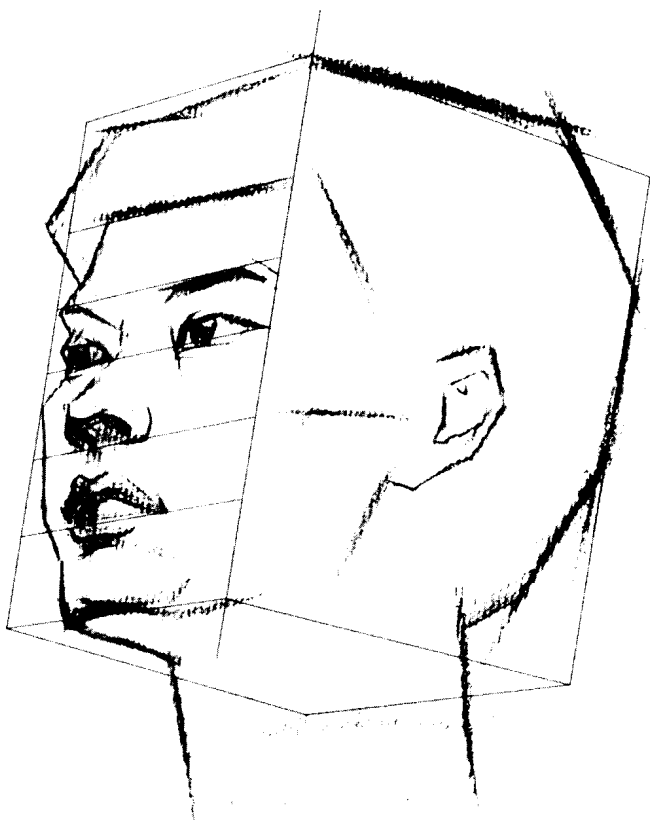

图1 用立方体概括的人物头部

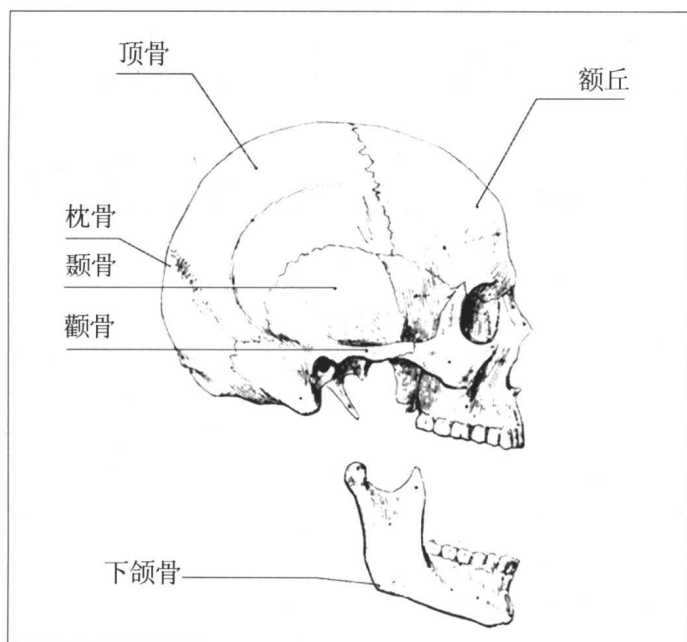

图2 人物头部骨骼结构示意图-1

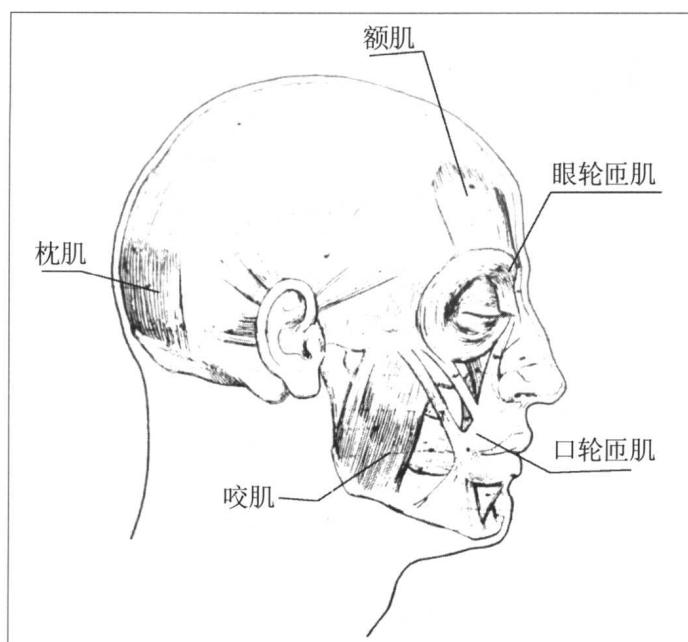

图4 人物头部肌肉结构示意图-3

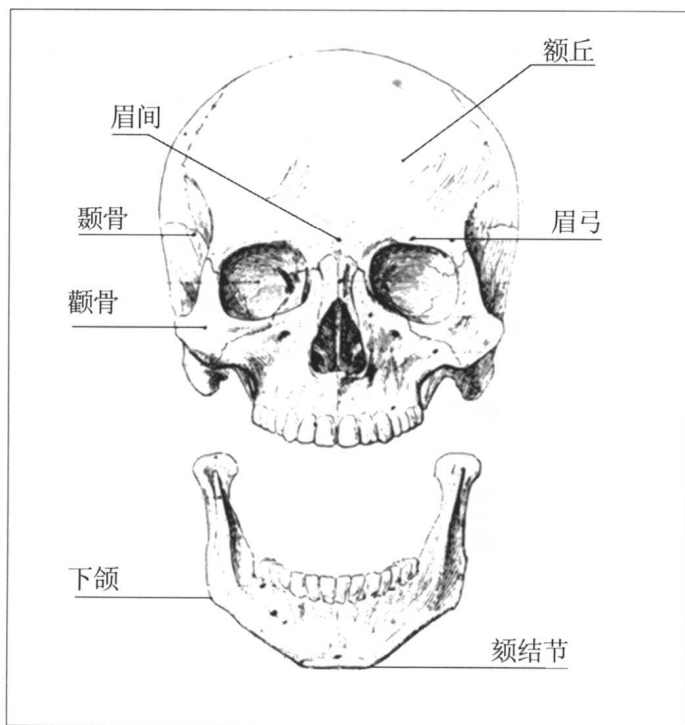

图3 人物头部骨骼结构示意图-2

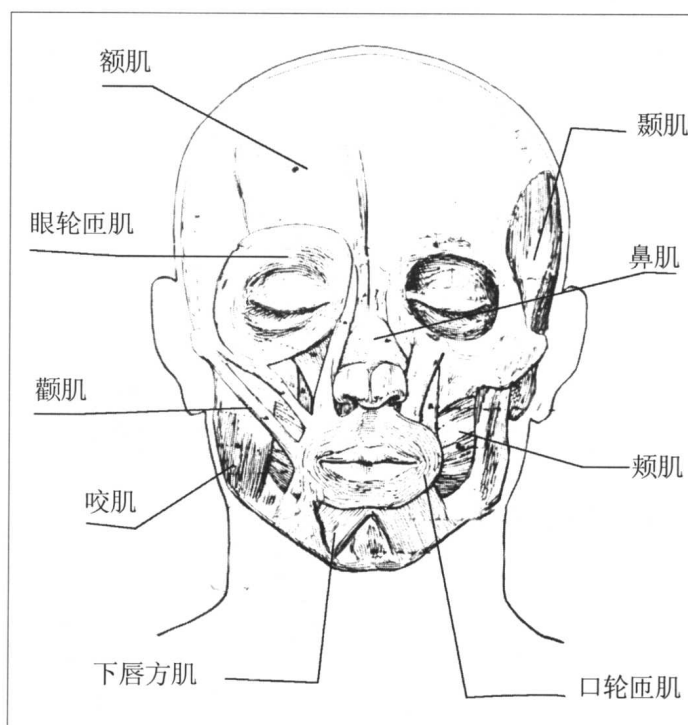

图5 人物头部肌肉结构示意图-4

(二) 头部比例

在具体写生头像之前，首先应了解人物头部造型特征的基本比例，头部的基本形状（“国”“田”“申”“由”“甲”等形状），头部、颈部、肩胸部的的基本比例关系（“三亭五眼”“双耳齐眉及鼻尖”）。人的五官位置和形态特征各有差异，可以借鉴前人概括的经验，把头部的基本比例确定为“三亭五眼”（长“三亭”，横“五眼”）。正面看人物头部，从发际到眉毛，从眉毛到鼻头，从鼻头到下颏等

距离的三段为三亭。两只耳朵中间的距离为五只眼睛的长度。成人眼睛在头部的二分之一处，儿童和老人略在三分之一以下（图6）。眉外角弓到下眼眶，再到鼻翼上缘，三点之间的距离相等，两耳在眉与鼻尖之间的平行线内（图7）。这些普通的头部比例只能作为写生开始时的参考，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。

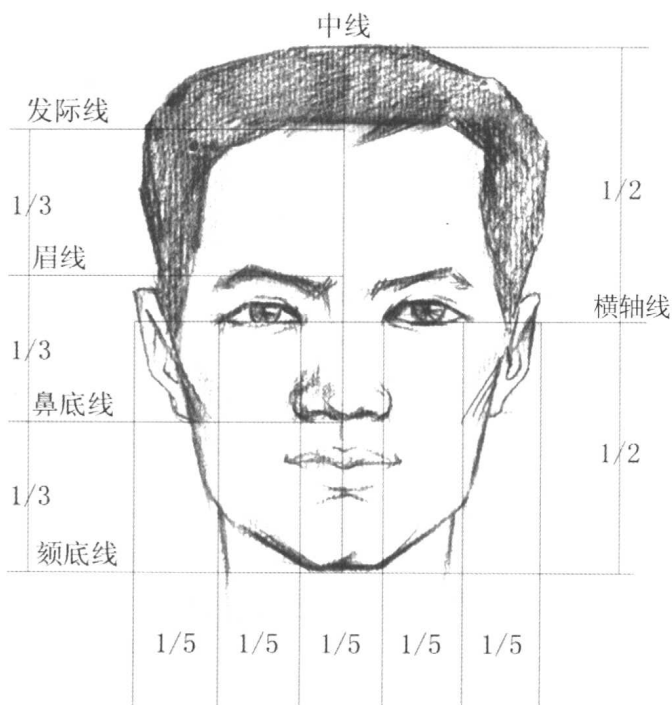

图6 人物头部五官比例（三亭五眼）示意图-1

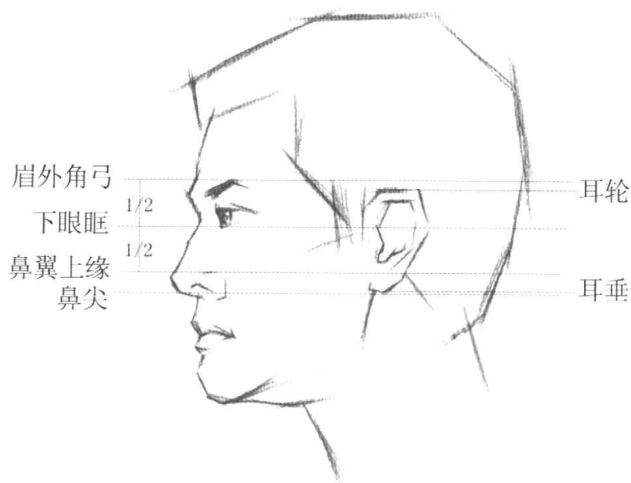

图7 人物头部五官比例示意图-2

（三）五官的造型特征

要想画好一幅素描头像，首先要认识头部形体的结构特征，并对形体结构进行全面的分析理解。了解五官结构及面部表情变化而形成的相互关系，是正确生动地画好头像素描的关键。

1. 眼

眼睛处在脸部的中心位置，是表达人物情感的重要器官，它是由瞳孔、角膜、眼角组成球形嵌在眼眶里，上、下眼睑包裹在眼球外，上下眼睑的边缘长有睫毛，

呈放射状。上眼睑，睫毛较粗长向上翘，下眼睑睫毛细而短向下弯。两只眼球的运动是联合一致的，视点在同一个方向上，由于头部的扭动，眼睛会出现不同的透视变化。眼睛的形状不同，有圆、扁、宽、双眼皮、单眼皮等区别。年龄段不同，眼睛的形状也不同。有的人内眼角低，外眼角高；有的人内外眼角较平。观察表现应认真注意区分。（图8、图9）

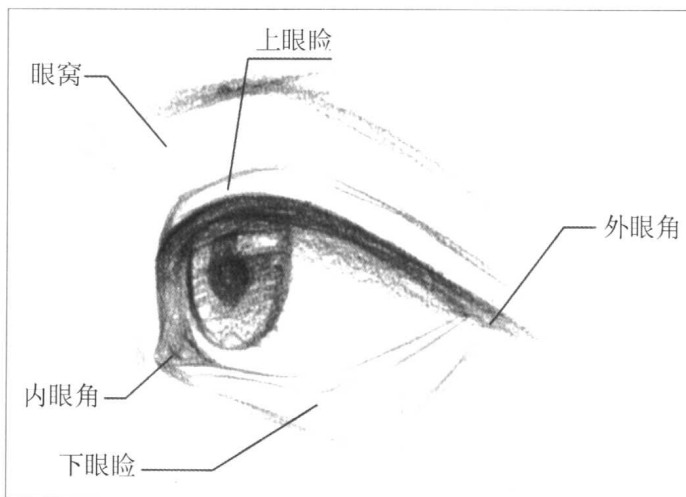

图8 眼睛结构示意图-1

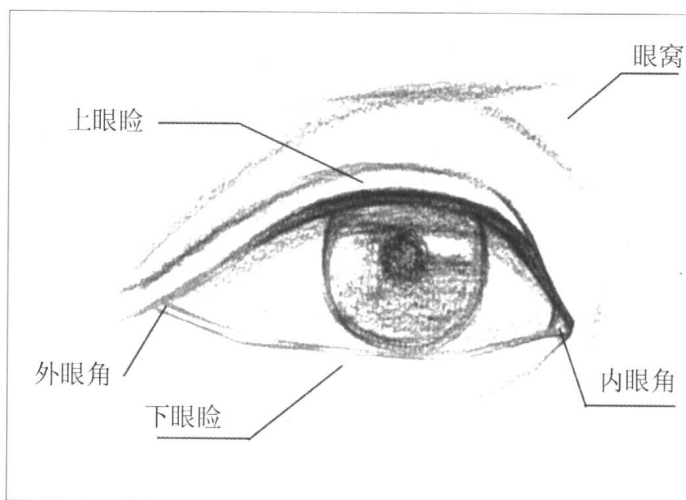

图9 眼睛结构示意图-2

2. 眉毛

眉毛起自眼眶上缘内角，向外延展，越眼眶而过成为眉梢，分上、下两列，下列呈放射状，内稠外稀，上列覆于下列之上，起势向下，内侧直而刚，并且常因背光而显得深暗，外侧呈弧形，因受光显得轻柔弯曲。人的眉毛形状、走向、浓淡、长短、宽窄都不尽相同，中国画把眉毛概括为刀眉、剑眉、柳叶眉等，它是显示年龄、性别、性格、表情的有力标志。

3. 鼻

鼻隆起于面部中间，呈三角状，由鼻根、鼻梁、鼻

头和鼻底四部分组成。鼻上部的隆起是鼻骨，它小而结实，其形状决定了鼻子的长、宽等。鼻骨下边连接鼻软骨，包括鼻中隔软骨、鼻侧软骨和鼻翼软骨，鼻翼可随呼吸或表情张缩。鼻子的形状很多，是脸部最富体积感的部分，造型因人而异，有高的、肥厚的，也有尖细的或扁平的，等等。欧洲人鼻子大多较为挺直，直通额头，中国人一般鼻梁较低。这些都是形象特征的概括。鼻孔的形状随鼻形而变化，特别与鼻翼有很大的关系。（图10、图11）

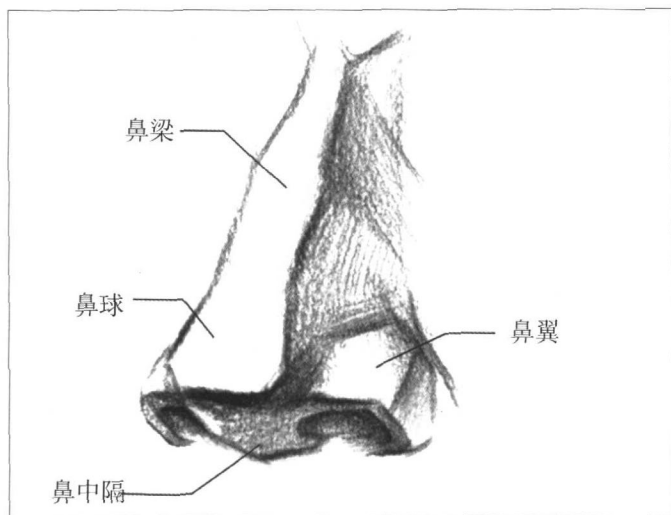

图10 鼻子结构示意图-1

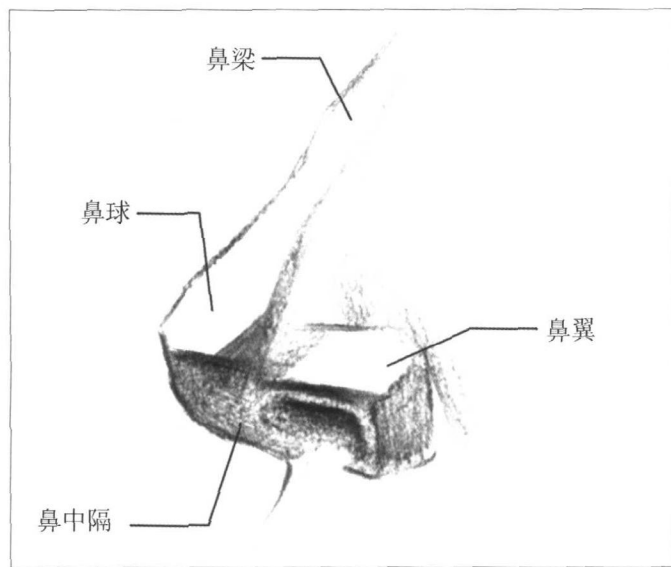

图11 鼻子结构示意图-2

4. 嘴

嘴，就形状来说，是由覆于上、下颌骨和牙齿之上的双唇所决定的。颌骨和牙齿形成的弧度直接影响双唇的曲直。嘴形的不同，就是由颌骨和牙齿的弧线所定形的。嘴唇由口轮匝肌组成，上下牙齿生在半圆形的上下颌骨齿槽内，外部呈圆形。上唇与鼻底之间皮肤表面

有条凹，称人中。上唇中间有突起的唇节，下唇中间有微弱的凹陷。嘴唇的表面有唇纹，各人的唇纹形状不同。上、下唇闭合后形成波状的口裂线，两端是嘴角，上、下唇的活动十分灵活，彼此呼应。嘴与脸部肌肉关系密切，对人物表情有直接的影响。（图12、图13）

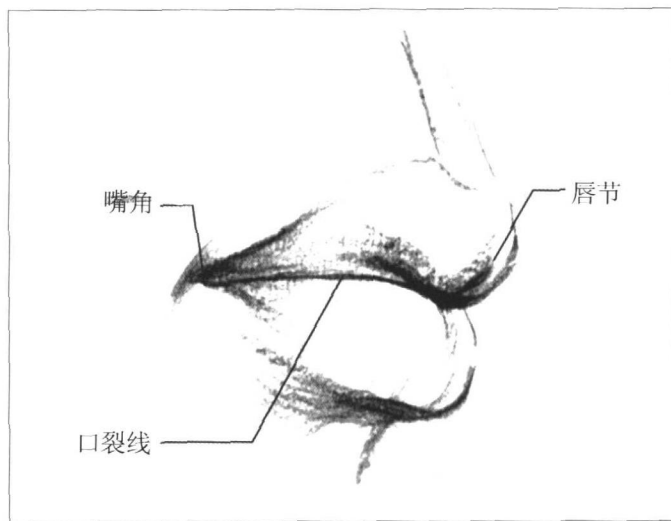

图12 嘴的结构示意图-1

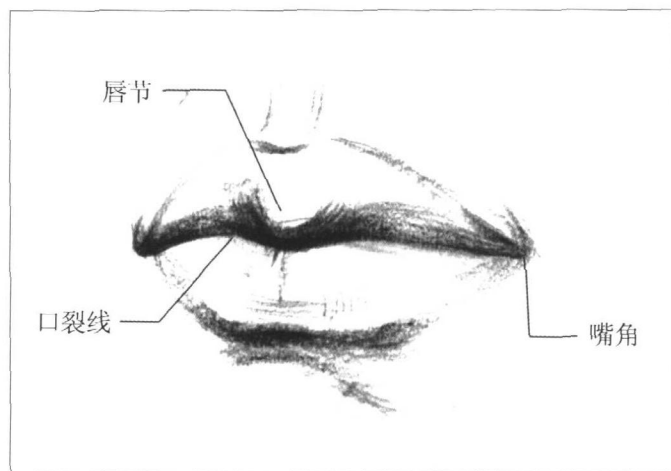

图13 嘴的结构示意图-2

5. 耳

耳朵斜长在头部的两侧。脸部处于正面时双耳较偏远，脸部处于侧面时单耳位于头部的侧面中间。耳朵由外耳轮、内耳轮、耳屏、对耳屏、三角窝、耳壳、耳垂等组成，除耳垂是脂肪体外，其他都是软骨组织，有一定的弹性。耳的形体结构是一个壳状，整个外轮廓呈C型，上宽下窄，中央是凹形的碗状体。表现耳朵时首先应注意其透视缩变和体积，其次还要注意各部分的穿插与结合。（图14、图15）

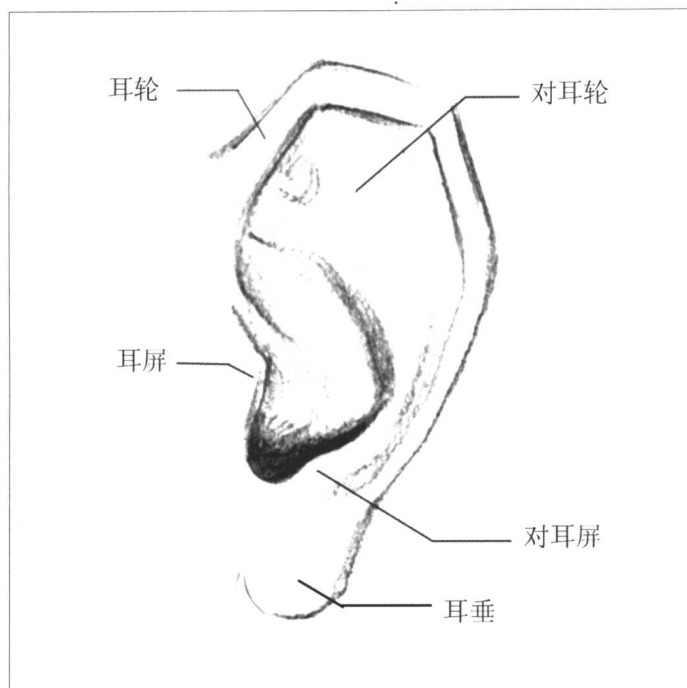

图 14 耳的结构示意图-1

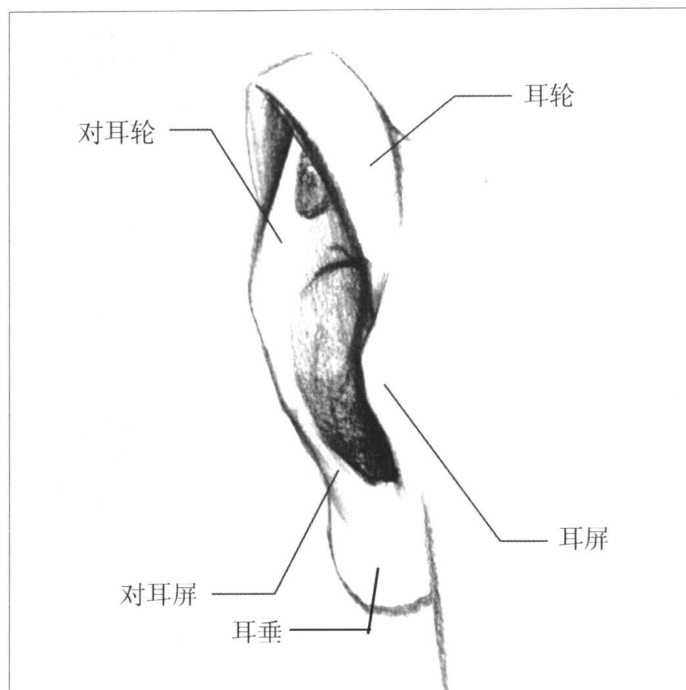

图 15 耳的结构示意图-2

（四）人物头部的透视变化

1. 五官的透视变化

描绘眼、耳、口、鼻首先要注意头部的变化范围，由于五官全在头部的颜面部位，因此头部的转动自然会影响到五官的透视变化。若头部向侧转，五官必然随同而转，双眉变为一条，外形由长变短，双眼变为单眼，外形由长形变为三角形，耳朵也由两个变为一个，外形由看不到耳孔变为能看得到耳孔；嘴也由长变短；鼻翼由两个变为只能看到一个，这是头部向侧转动对五官形象变化的影响。若头部向下低或向上仰，则应该注意眉形、眼角、耳垂、耳壳、鼻翼、鼻孔、嘴角等部位，注意观察其弧线变化，看是向上弯还是向下弯。其中，容易忽略的是鼻子，低头时要把鼻子画长些，因正常情况下（头部不转不低不仰时）鼻子是“变线”（倾斜的），而低头时则成了“原线”（没有透视变化的直线），所以低头时要把鼻子适当画长，虽然变化很微小，但应注意。另外，耳朵除形象长短宽窄变化外，也应注意它与头部上仰下低的位置变化，即仰头时耳位低，低头时耳位高，这些变化都是不应忽视的。（图 16）

2. 头部的透视变化

头部似竖立的禽蛋形（亦可纳入长方体中），它由脑颅和颜面两部分组成，与颈部紧密相连，通过颈部运动可使头部左右转动、前俯后仰。另外，描绘者视点的移动亦使头部产生各种透视变化（见图 16）。描绘头部时要注意它的动态，注意五官对称关系角度的变化，是垂直线

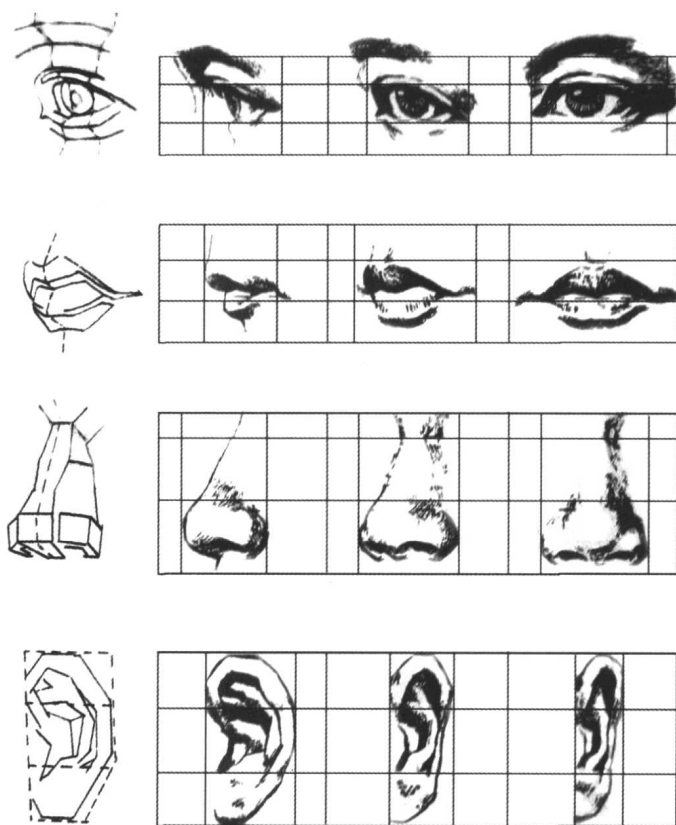
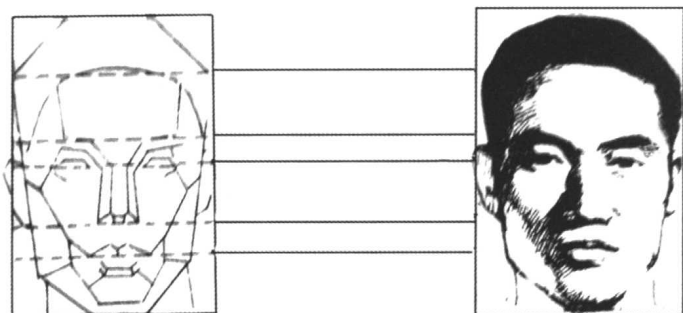
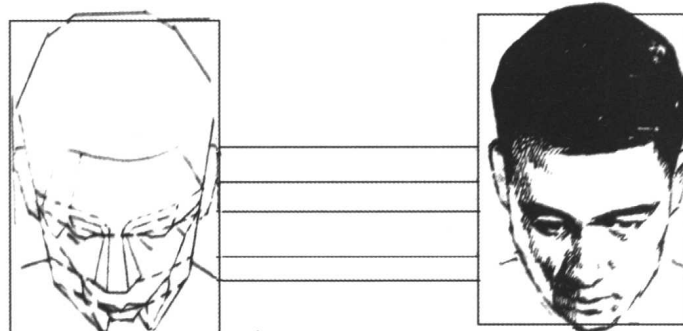

图 16 眼、耳、口、鼻的透视变化 王之臣

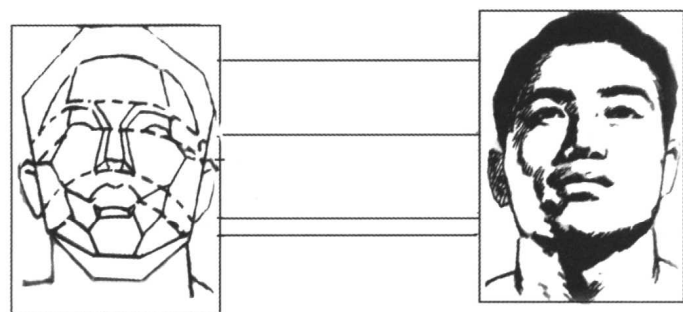
还是水平线或斜线？是上弯弧线还是下弯弧线？仔细观察分析理解后再去画（图 17）。（参阅王之臣编著《绘画透视学初步》）

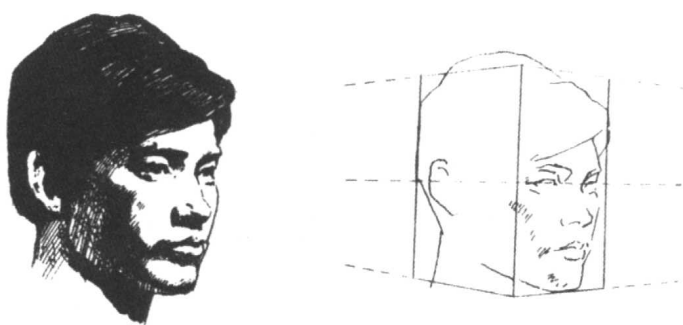
平行透视的正面头像

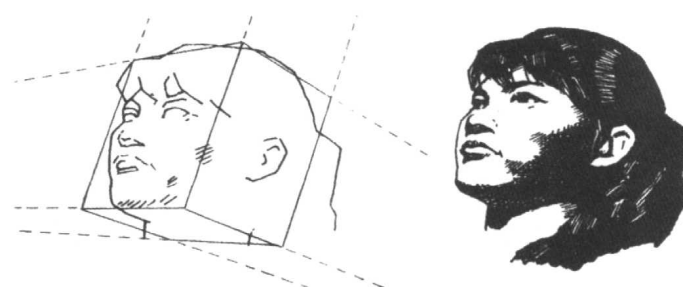
平行透视的低头头像

平行透视的仰头头像

成角透视的半侧面头像

倾斜透视的半侧面头像

图 17 头部的透视变化 王之臣

3. 立体的明暗层次

在绘画当中，我们往往先用到线。但观察时，先感觉到的却是对象的体积，然后是面。体积在三维空间中，其实线是不存在的。所谓“线”，是物体面的透视，是物体明暗层次变化的界限。物体在光线照射下，有直射、反射等现象，由此产生了复杂的明暗变化。概括起来，可分为五个光部：

对光部：光线直射的地方，又称亮面（部）或明调子，呈白或淡灰色。

高光部：对光部中受光最强的部分，又称高光点或辉点，呈白色。

斜光部：光线斜射的地方。显得半明不暗，又称半明或灰调子，呈淡灰或灰色。

背光部：背光的地方，又称暗面或暗调子，包括明暗交界线，呈黑色。

反光部：背光部中受反射光线影响的部分，呈灰色或深灰色。

这五个光部在圆面立体（球形）上，表现得最充分。（图 18）

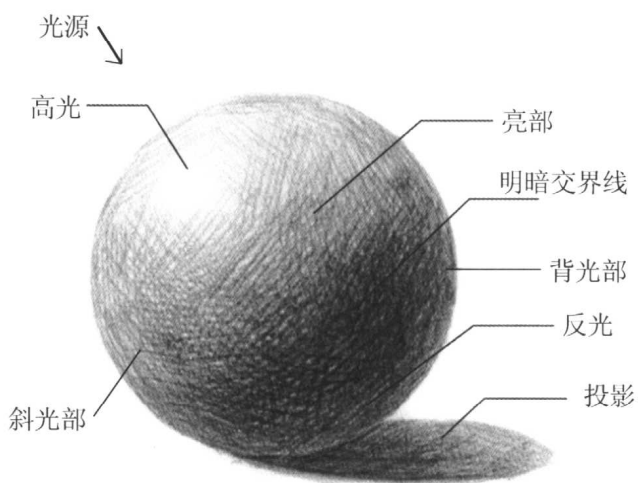

图 18 物体在光照下的明暗层次变化

在表现物体的明暗时，还必须注意画好阴影，又称投影。投影与光源呈相反的方向。光源在左，投影在右；光源高，投影短；光源低，投影长。影子的形状随着投射到的物体的形状变化而变化。画好投影，有助于表现物体的立体感。

以平面为基础的六面体、棱柱体、棱锥体等，面与面相交处，明暗区分明显，比较好掌握。以圆面为基础的球体、圆柱体、圆锥体等，五个光部（也称五个调子）是非常柔和地相交在一起的，画时切不可刀切般地

划分出五个明暗色调，以免不真实。画时宜将最暗处（即明暗交界面）稍加强调。一般情况下反光的亮度不得超过亮面。

理解了这些光部、明暗和黑白浓淡的变化规律，就能掌握色调，画出颜色层次，很好地表现出物体的立体感，从而为物素描打下基础。（参阅沈北雁著《人体·造型ABC》）

三、素描头像写生的基本原理

素描头像的写生训练，除了要有目的性以外，还必须具有正确的观察方法和表现方法。在学习中只有抓住基本法则，自觉地按照原理去做，才能较快地掌握造型艺术的规律和表现方法。

（一）正确观察对象

在素描基础教学中，往往会出现这种情况，让学生画一个头像，学生会望而生畏，若让他们画一个长方形，他们都不会感到有什么难处，这是什么原因呢？这是由于前者是由多种结构组成的一个复杂对象，他们为一时难以掌握对象本身的具体形象而发愁；而后者呢，学生能快速地掌握对象的具体形象，所以感到比较容易。由此可见，学生不是不会画，关键在于他们缺乏科学的观察、分析、判断对象的能力。素描课的教学重点：老师应从学生的实际出发，紧密地结合课程的教学内容，引导学生去全面、正确地感受、理解、分析素描对象，指导学生掌握正确的观察方法和表现手段。

所谓观察，就是仔细地有目的地对客观事物进行审视、感受、想象与思考。素描写生，首先得学会正确地观察对象，如何看对象显得十分重要。观察素描对象，首先要从大处着眼，整体地观察，化简对象。同时，观察时要对物象作全面的比较、分析，借以判断相关要素之间的各类关系，充分体会所画人物的基本形象特征、形体动态、结构特点及透视变化，感受对象内在的精神气质。

我们开始写生时，面对着模特对象，得到的还只是一个初步的感觉，这种感觉尽管比较生动，但如果只停留在初步的印象上来作画，就会被模特表面的细节所迷惑，使你无法深入下去，有时甚至会产生一些视错觉而导致画

面的种种错误。因此，这种初步的视感觉必须深化，即从感性的初级阶段上升到理性分析的阶段，形成正确的观察方法。

通过正确观察达到这样一个目的：在自己的画面里预设对象的构图位置；用怎样的方式去表现对象的形体结构，达到何种效果，真正做到“胸有成竹”。

（二）了解对象的解剖、结构关系

之所以这样要求，其原因就是：感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才能更深刻地感觉它。在头像写生时，只有把新鲜的视觉感受与分析研究素描对象的解剖、结构关系结合起来，才能艺术地加以表现。

（三）整体和局部相协调

在写生过程中要始终坚持整体地观察对象，这是头像写生练习中一个值得十分注意的问题。素描写生中没有任何孤立的东西，它是秩序、综合关系所形成的和谐整体。在作画的时候，如果我们看到什么画什么，不仅会使画面失去绘画中所必须遵守的主次虚实关系，而且会导致顾此失彼，因小失大，造成形体比例上的错误。有一句艺术格言：“画鼻子时看耳朵”。实际写生时当然不可能各局部同时画，但看对象时应纵观全局，各个部分的关系以一次观察所见为标准，不能以数次观察、不同时间所见为标准。如画头的基本形时，就必须同时注意它与颈部和肩部的关系。在处理明暗调子时也是如此，有时把这部分画得暗一点，目的是为了使另一部分提亮；减弱这一部分是为了突出那一部分，这些都以整体关系为着眼点。由于我们描绘的对象是一个具有内在相互联系的不可分割的整体，不论是结构关系、比例关系、黑白关系、体面关系、面和线关系，都是相对存在，互相制约的，如果画时孤立片面地去对待，最终必定会失去画面的整体统一。由此可见，整体观察，它不仅仅是一个观察和表现的方法。如果局部破坏了整体，画面就会出现混乱，然而仅有大关系，没有局部的深入刻画，整体便是空洞的。整体的充实，是由局部精致表现来反映的，两者是互为因果，相辅相成的。为了达到局部与局部之间，以及局部与整体之间“比例关系”的协调，首先要从确定大关系入手，遵循整体——局部——整体的作画方式，从大到小，由简入繁地逐步深入，同时要注意画面各局部之间的进展，始终保持相应的关系，如此才能进行有效的比较检验和调整。

（四）确立空间意识

我们要确立这样的一种观念：凡是呈现在眼前的物体都是立体的，并占有一定的空间。其次，凡是所表现的物体都是具有大小、高低、宽窄、深浅等比例及明暗关系。宇宙间的一切物体都是由它的高度、宽度和深度即三维空间组合而成的。许多学生由于缺乏对物体的体积是由面构成的原理的理解，尽管他们有着正常的视觉，但只能画出宽度和高度的二维空间，却不能画出深度，把立体感表现出来。我们要明确的是：把握任何物体都要以三维空间来测定，缺一不可。

学习素描头像一开始就应培养学生用立体观念去对待客观世界所有物象的意识理念，并通过透视、明暗的多种手法，把它们表现出来。通过反复的练习，使之对这方面的要求更加明确。因为，素描虽然也有表现对象质感、体感以及不同色感的任务，比如画头像时，眼睛是透明的，头发蓬松而颜色较深，但它们首先都应具有立体感。在开始观察时，一些学生总是看不到对象的体积而看到它的不同颜色，所以他们不能把深色的受光部画亮，也不能把浅色的背光部画深。物体的各种固有色影响了他们去研究物体受光后的明暗变化。为了便于学习，我们可以采用对石膏几何体进行写生的手段，让学生理解物体由面所构成的原理，这个原理对于表现其他复杂的形体具有普遍的意义。在此基础上，树立起在空间深度上塑造对象形体而不是在平面上描绘这一理念。这不是轻易能够做到的，只有掌握透视知识和注意培养这种立体地观察认识物象的习惯，才能确定物体在画面上的恰当位置，做到看得立体，画得立体。

（五）严格训练，反复实践，把握造型艺术表现规律

素描头像写生训练既是技术训练，同时也是艺术训练，两者是不可分割的。在写生练习中，描绘活动同时也是表现活动。素描实践只讲技术不讲艺术，只能说是训练画匠。造型艺术不讲艺术规律和艺术表现，就无所谓艺术教育，更谈不上艺术创造了。素描表现要付诸于形式，创造出视觉可感的具体形象。各种形式美因素都是从观察、感受物象中升华出来并运用于艺术实践的。艺术的实践是有规律的。

素描表现要把握的基本规律有：

头部（头颈胸）运动规律；
透视变化规律；
明暗色调变化规律；
整体与局部间的对立统一规律；
感性和理性相互协调规律。

为了把握素描的规律，平时训练必须严格、认真，反复实践，注意不断总结经验。如作画开始，应先观察研究：画面是强还是弱，色调是明快还是深沉，等等。在感受对象的基础上，分析画面构图的主次虚实处理，决定用笔的抑扬顿挫，以及和谐的韵律、节奏等等构成形式美的因素。这样由表象认识上升到理性的把握，由表及里，画面上的形象就易具有艺术的表现力和艺术感染力。

艺术表现除了必须凭借技能外，还取决于作者的感受和艺术素养，取决于作者内心世界。作者的感受越深，在感情上越是能鲜明地感受到对象精神的美和形象的美，就越能进行有效的艺术概括。

四、素描头像写生的基本方法和步骤

（一）画前准备

在画一幅头像前，首先，应感性地体会人物形象总体的感受，抓住对象特征的大感觉。其次，进行全面的观察和分析，对构图、形体、结构及色调等作出总体宏观的把握，预想自己希望达到的画面效果。

（二）构图定位

构图是指画面的整体布局安排，它包括画面中点、线、面和黑、白、灰的构成，形体空间的布置。一幅素描头像写生作品的好坏，第一步就取决于构图位置，即人物头像在画面中大的空间位置。尽管写生构图受对象角度的限定，也应该尽量依照一定的构图规律来安排画面，以达到最佳的画面效果。一般来说，头像置于画纸中部略高于中心的位置，画面的上下应该各留一定的距离，画侧面的头像时视线前方要适当多留空白。这样会显得人物视线在画面空间中宽阔一些，以便能更好地把握画面的视觉中心。

在构图阶段主要确定的是头像的头、颈、胸等大形体的比例关系和动态关系。真人头像写生的构图起稿,是在立意的基础上,依据大小、比例用很轻的线条,把头像用简洁的基本形安排在画纸的适当位置上,使画面构图均衡、饱满,形象突出。

(三) 形体基本特征刻画

在构图定位画出头部大形的基础上,可转入形体基本特征刻画阶段。从大形体、大动势入手,确定头部各部分的基本比例关系,抓住对象基本特征。用线要简练。一方面,可以把头像的形体理解成简单的几何形体,在画面上确定大块几何形之间的比例及位置关系。另一方面,通过一些水平线、垂直线辅助,更好地把握结构、相应的骨点之间的位置和形状动势。用辅助线测定形体的比例、透视和倾斜度,确定大的形体特征,画出头部五官的具体位置,把握好五官的透视关系、比例关系及额骨、眉弓、颧骨、颧弓、下颌骨的位置。再一方面,也可以从画面头像负形的简单几何体来检查整体外形和动势。接着,画出结构的转折关系和穿插关系,通过用笔的轻重、松紧、粗细,进一步塑造结构关系和体面关系,正确处理骨骼和肌肉的关系。注意头、颈、肩的穿插关系,从明暗交界线入手,画出大体色调,明暗调子围绕结构逐渐跟上,随着形体的变化而变化,注意虚实关系,使面部调子逐渐丰富,富有层次感。

在这一过程中应以大体形为主,简化头像原本复杂的细节。分析、理解大形体与结构之间的关系,做到内外形结合,线面结合,层层深入。不能局部地一块块完成和拼装。在这一阶段应研究相应的头部骨骼和肌肉解剖,了解头部各部分的基本位置和比例关系。

(四) 深入表现

当确定了头像的基本形、动势、体积、五官特征和比例关系之后,应进一步深入研究形体结构并塑造。深入表现是在完成大体色调的基础上,从明暗交界线开始逐渐向亮部推移,注意中间色的微妙变化,控制浓淡,调子相互衔接,注意面部的结构穿插。在塑造头像形体的过程中,要求一边画一边认真观察比较,不断深入,不断修正、完善。深入应建立在整体、完整的基础上,力求把五官、主要的骨点、肌肉的形状和结构关系交代清楚,并注意它们之间的衔接,把握整体的节奏感。

对于已经基本上描绘出来的头像,选择重点加以深入描绘,对人物的精神面貌、形象特征加以深入表现,加强直觉效果。以线为主的造型,用线要肯定,用线条刻画形体的具体细节,同时用色调表现主要的转折处,色调要尽可能简练,富有表现力。

绘画表现是种艺术,从米开朗基罗、达·芬奇到鲁本斯,至安格尔再至凡高,每一位艺术家都在继承传统素描艺术的基础上摸索着自己的艺术表现语言。没有任何绘画形式是凭空产生的。这一点也是要注意的。

(五) 调整完成

1. 调整

素描头像的写生过程,总是从整体入眼,局部入手。头像写生中的最后一步——调整阶段,更应该从整体观察出发,进行概括、提炼,并进一步调整局部细节,使其服从整体。从整体效果出发,通过加强或减弱等处理方法,使画面详略得当并更加完善,主要形象特点鲜明突出。刻画完后,退到远处观察一下总体效果,努力追忆最初的感觉,对明暗、结构、透视、神态等进行认真的观察、分析,根据画面的实际情况,有目的、有选择地对画面进行整理,去掉繁琐、多余或不协调的东西,但不必到处“修饰”一番。

2. 完成

一幅步骤与方法都正确的画面,在任何时候停下来,画面始终是统一而有主次节奏的。只要已经体现出对象的形体特征,表现出作品的艺术性,就可以认为是完成的作品,好的作品。

五、解决素描头像写生中出现问题的最佳途径

在素描真人头像习作中经常发现部分学生作业上会出现形体特征不正确,画面花、灰、平、板、脏等常见的各种弊病。

局部观察方法是造成真人头像写生过程中出现问题

的主要原因。对对象不予分析，见黑画黑，见白画白，画面琐碎，没有主次、虚实、强弱等对比关系，画面黑白灰关系不明确，无不与观察方法有关。不良的观察方法不仅影响基本功较差的学生，甚至有些基本功好的学生也常常难以摆脱，特别是表现在素描作业深入阶段，经常出现返工，擦来擦去，甚至弄得不可收拾。

素描学习中观察方法的正确与否往往与学习成绩的优劣，学习进度的快慢成正比。在观察时，我们必须懂得“整体包含着局部”这个道理，在未肯定大的结构关系情况下，对一切局部只能忍痛割爱。柯罗曾经说：“我从来急于画细节，我首先注意一幅画的大体和特征。”

一种良好的观察方法，应该是：通过整体的观察，获得对人物的鲜明印象，而后经过比较、分析，认识人物的形象特征和性格特征，引起作者感情上的反应后，确立表现的意图。

总之，在素描学习过程中把整体观察的方法落到实处，反复实践，就能掌握素描头像写生的规律，取得良好的学习效果。

谢厚生同志曾把素描写生归纳为如下口诀，现转录供初学者参考：

整体观察落笔前，部位比例细检点；
直线概括勾大体，动势倾斜分周全。
造型套用几何形，从大到小找块面。
整体一局部一再整体；高、宽、深准三空间。
抓住明暗交界线，黑白灰调细分辨；
先画暗部黑白分，从深到浅对比显。
黑白虚实多琢磨，色、质、量感清晰见，
边画边比边分析，刻画局部整体联。
画面宾主和聚散，联系背衬勿随便；
取舍综合酌情断，表现空间亦关键。
多画多练多实践，画理画法紧相连，
开动脑筋多分析，名作欣赏作借鉴。

六、头像素描步骤示范

1. 用简练的线和点画出人物头部大形，确定头颈肩结构位置和头部转向、倾斜度（动势）。

用面部中线（所谓中线，即通过前额和鼻梁到鼻

端的中间并经过下颏把头部分成均匀两半的对称轴线）和横轴线（眼线）构成十字形（注意不是直线而是立体的弧线），确定头部的转向和倾斜度，同时定出头、颈、肩三者的大体比例、扭转和穿插关系，确定头部大的动势。为了找到头像正确的倾斜度，要在心里想象用直线连接鼻梁和下颏中部，并想象着，在这条线和想象中的垂直线之间形成什么样的角度。当你正确地画出侧面线和垂直线的倾斜角度之后，你也就正确地画出了头部的倾斜。头部因经常发生转动和仰俯，会产生各种姿态，出现透视变化，初学者往往感到难以把握，但只要我们把握住动态线（中心线和横轴线），就能化难为易；借助于动态线可定出所画对象的最高、最低、最左、最右点，有利于构图定位，确定人物头部基本形。（图19、图24）

2. 确定五官位置、比例，画出头像基本形体（立体结构）。注意各对应点、对应形之间的统一的透视关系。点与点之间的连线可以有效地检查校正形体各部分的相互关系。如：从眼角通过鼻翼、下颏的连线，可以找到头伸出的角度。

描画处于空间的立体形态，画者应该注意它的透视缩短。（图20、图25）

3. 按结构画出大体的明暗块面。涂调子要注意基本形体。开始时用柔和的调子把暗面轻轻涂盖上就够了。这样就把阴影和受光面分开，也就是确定出明与暗的基本大形。由于这一手法，从而表现出了头部的正面、侧面和底面。（图21、图26）

4. 深入刻画五官及神态特征。注意额发、眉弓、鼻梁、眼窝、嘴等前后关系和起伏，不可因深入局部而颠倒它们间的关系。注意，任何时候都不可孤立地画一边的形，要左右同时对照着画。（图22、图27）

5. 最后，调整统一画面。亮面的调子微妙复杂，要注意按照光源的方向观察层次变化。（图23、图28）

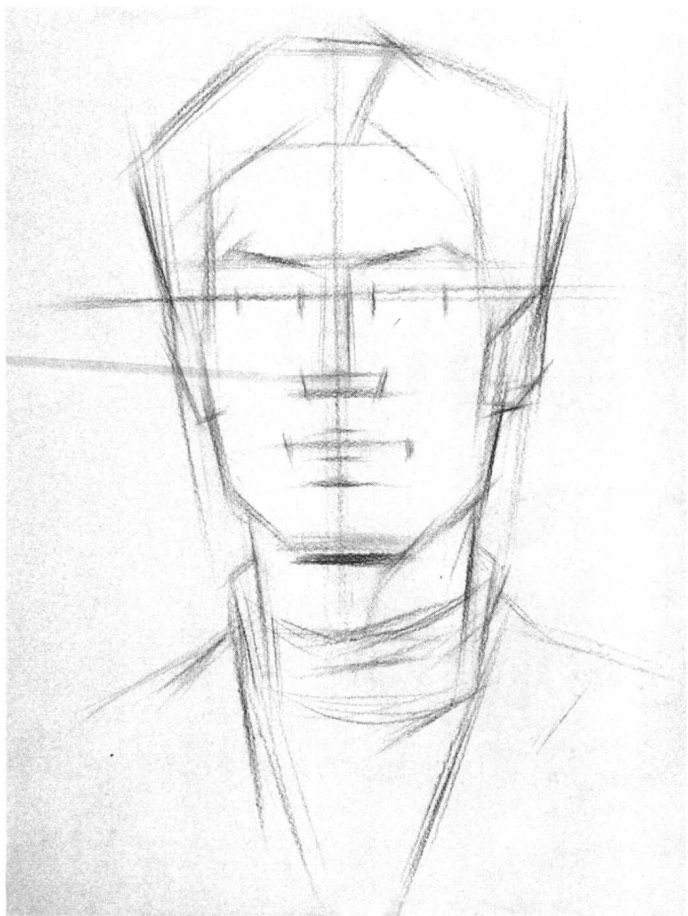

图 19 男青年头像写生步骤示图-1 严忠斌

图 20 男青年头像写生步骤示图-2 严忠斌

图 21 男青年头像写生步骤示图-3 严忠斌

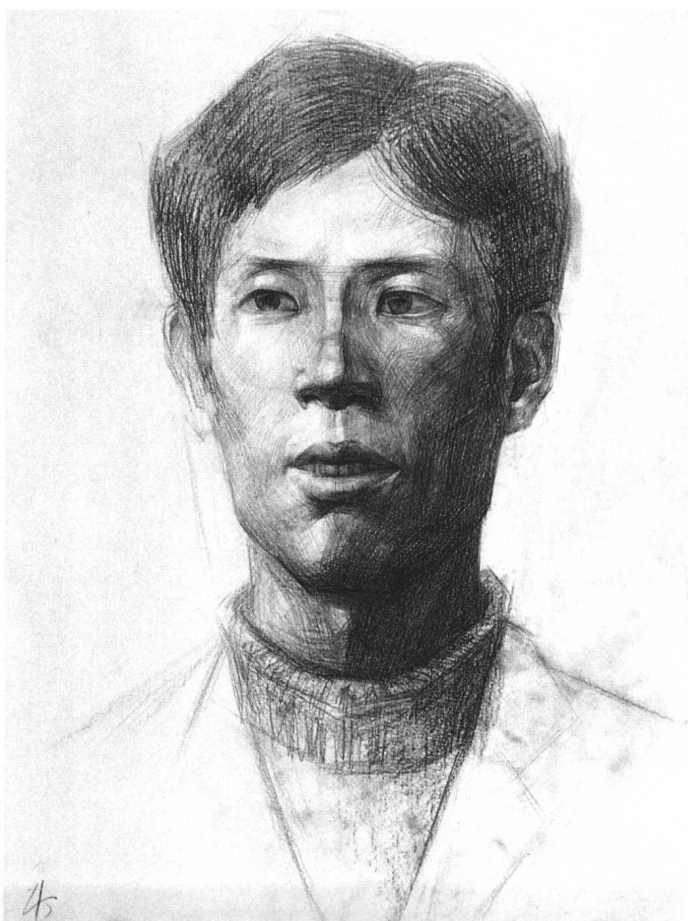

图 22 男青年头像写生步骤示图-4 严忠斌

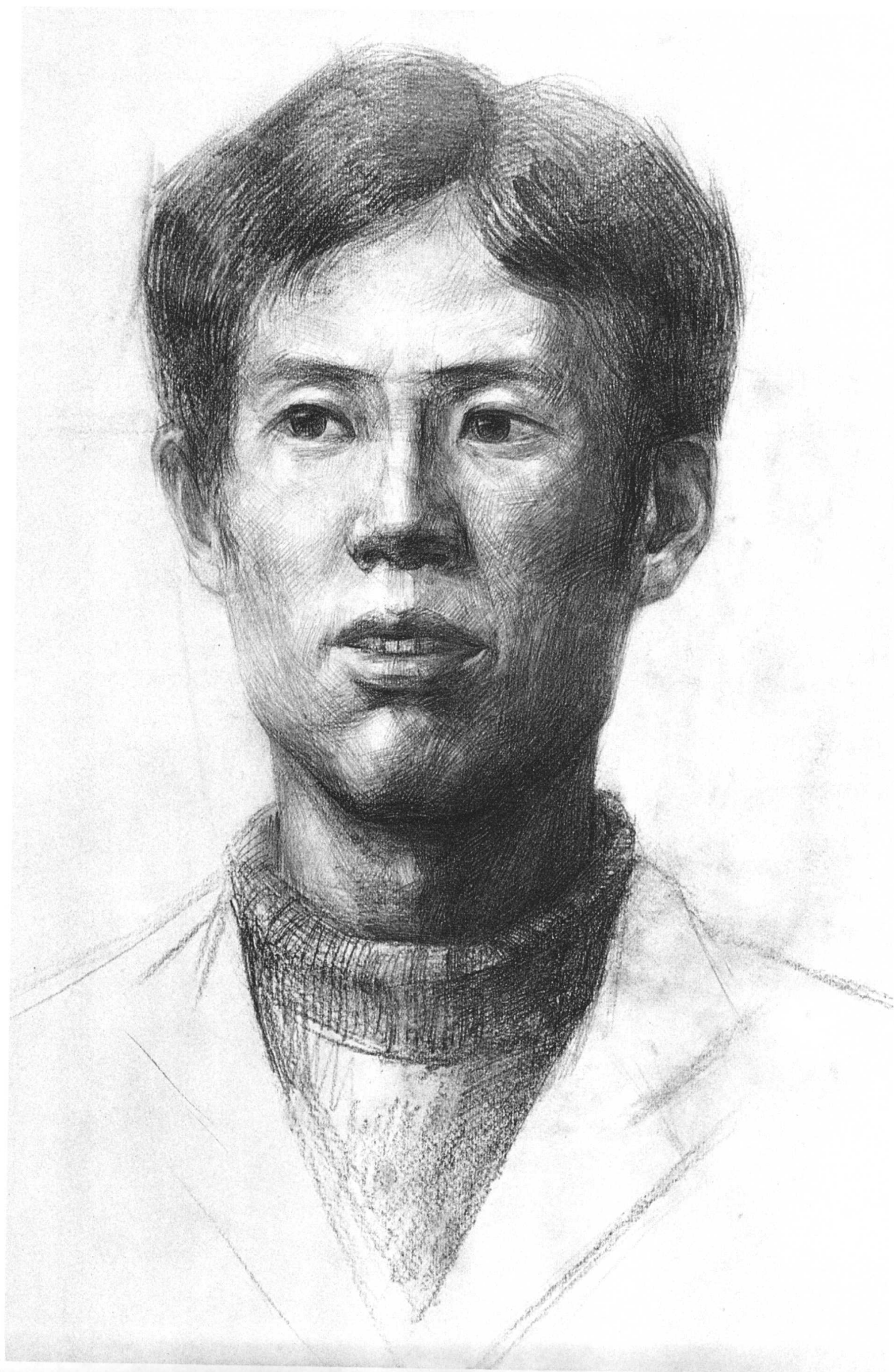

图 23 男青年头像写生步骤示图-5

严忠斌

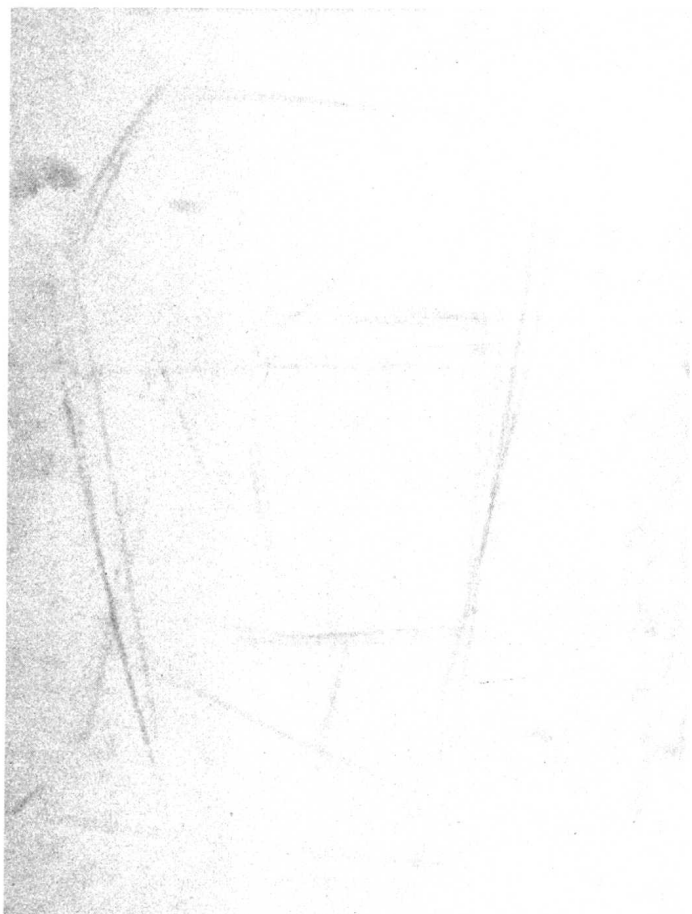

图 24 女青年头像写生步骤示图-1 严忠斌

图 25 女青年头像写生步骤示图-2 严忠斌

图 26 女青年头像写生步骤示图-3 严忠斌

图 27 女青年头像写生步骤示图-4 严忠斌