

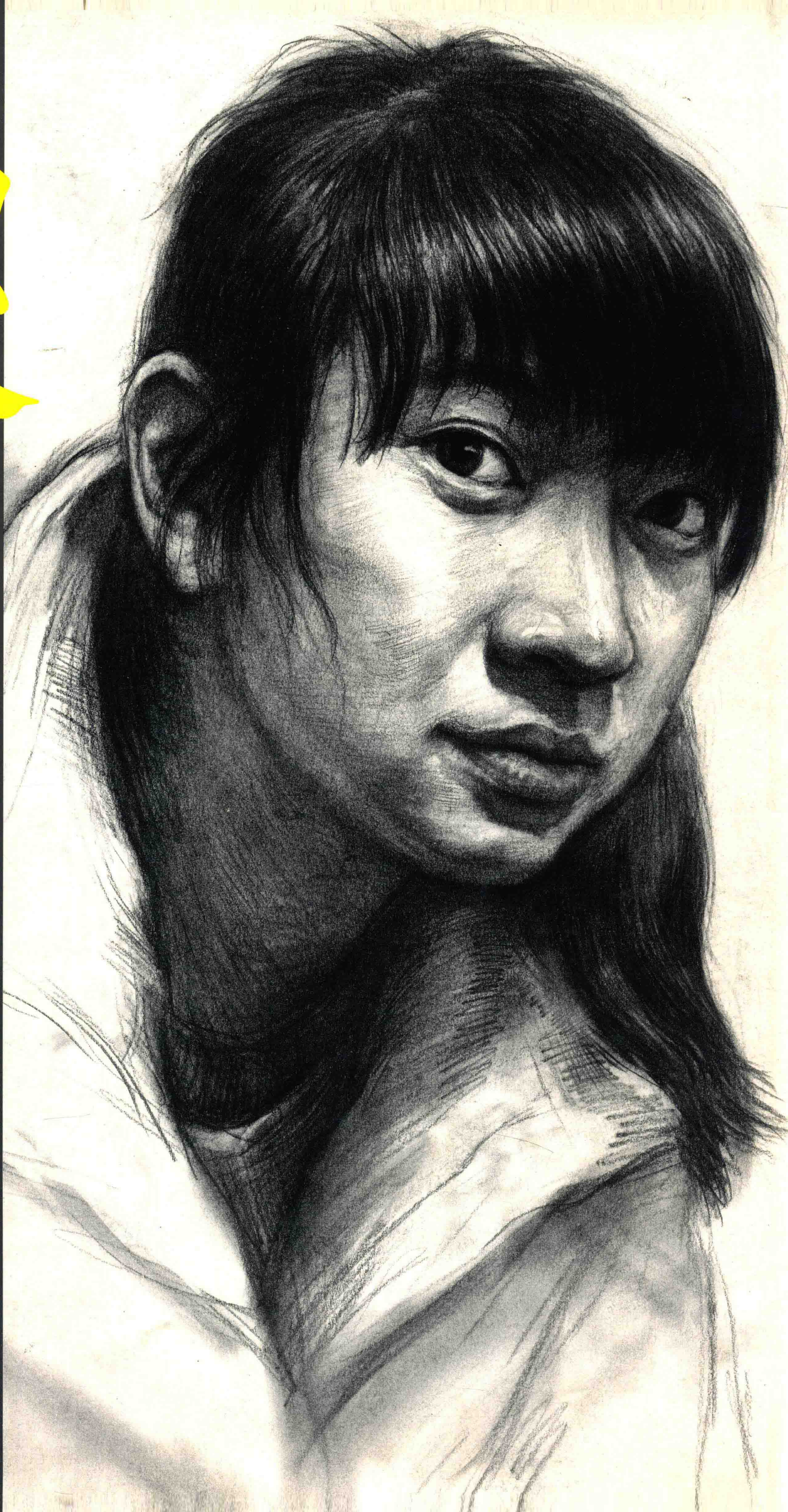
名家

艺术教学课稿专辑

江新林 著

绘画阶梯教学丛书·大范本系列

江新林素描头像教学

图书在版编目（C I P）数据

江新林素描头像教学 / 江新林著. —合肥：安徽美术出版社，2010.7（绘画阶梯教学丛书·大范本系列·名家艺术教学课稿专辑）
ISBN 978-7-5398-2380-5

I. ①江… II. ①江… III. ①肖像画—素描—技法（美术） IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第103752号

策划编辑：谢育智 毛春林
责任编辑：马 涛 毛春林
责任校对：史春霖

名家艺术教学课稿专辑 绘画阶梯教学丛书·大范本系列 江新林素描头像教学 江新林 著

网络支持：安徽美术出版社网站 <http://www.ahmscbs.com/>

出版发行：安徽美术出版社（合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F）

编辑热线：15255190979 0551-3533612 毛春林

全国销售热线：0551-3533607（或0551-3533609）姚健 李春鸣

安徽省内销售热线：0551-3533604 马燕 都亚鹏

经 销：全国新华书店

印 刷：北京市雅迪彩色印刷有限公司

版 次：2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

开 本：889×1194 8开

印 张：9.5

书 号：ISBN 978-7-5398-2380-5

定 价：48.00元

素描头像常见问题问答

1. 问：面对一个模特时，我总是感觉形体画得不够准确，又不知道问题在哪，怎样才能解决这个问题？

答：你说的无非就是观察方法不够准确和对形体特征的分析理解能力不够，解决这些问题的方法在“分析模特时的注意要点”这一节阐述过了。仰视和俯视两个角度是素描头像的难点，学会解决它们，其他角度都会迎刃而解的。

2. 问：老师总说我的头像画得没有体积感，怎么解决？

答：要了解头骨的基本知识，最主要是要解决石膏的切块面肌头像，通过对它进行多角度的练习，学习如何理解和解决肌肉与体块的对应联系。

3. 问：当我把人物的体积和块面解决了后，老师还是说我画面不够深入，要怎样提高我的深入刻画能力呢？

答：当你的大关系解决了以后，可以做些局部练习，比如说画些单独的五官和把头部分出几块来提高局部的深入刻画能力。用素描纸或者直接用速写本画都可以，坚持一段时间对你的造型能力会有很大帮助的。

4. 问：我画的人物的笔触总感觉僵硬和死板，亮面和暗面也拉不开关系，怎样才能避免这些呢？

答：首先是画面笔触的衔接上出了问题，作画时要由暗面往亮面深入刻画，调子由深至浅，笔触由粗至细，由软铅(炭)笔转化为硬铅(炭)笔继续作画。还有就是要顺着形体起伏进行刻画，甚至在暗面可以结合擦笔进行融合，这样就可以与亮面和灰面的笔触产生对比，从而产生空间。

5. 问：我认为自己画得挺充分的了，可老师总说我画得太平，没有主次，为什么？

答：问题在于你每个地方都画得很充分，那就等于你每个地方都是平均对待的。画画首先要学会“强化和减弱”，强化最出彩的地方，减弱不重要的地方，拉开这种对比，你的画面才会有艺术感染力和视觉冲击力。

6. 问：画面要想出效果，是不是越黑越好？

答：画面并不是越黑越好，只要你的画面有节奏、有空间、有内容，哪怕是很浅的调子，同样是很生动的。

7. 问：老师说我的画面没有“黑白灰”，什么是“黑白灰”？怎么解决这个问题？

答：简单地说，一张画首先要有最重的颜色，最浅的颜色，还要有中间的调子，只有这样，画面才能产生节奏感。就拿头像上的“黑白灰”来说，按常规讲，头发是黑的，面部受光是白的，背光处是灰的。但如果这个人是光头，或者说头发是很浅的颜色（白发老人或者是染发的年轻人），那我们要观察他的衣服是不是重色。

8. 问：脸部的重色区有哪些？怎样区分出层次？

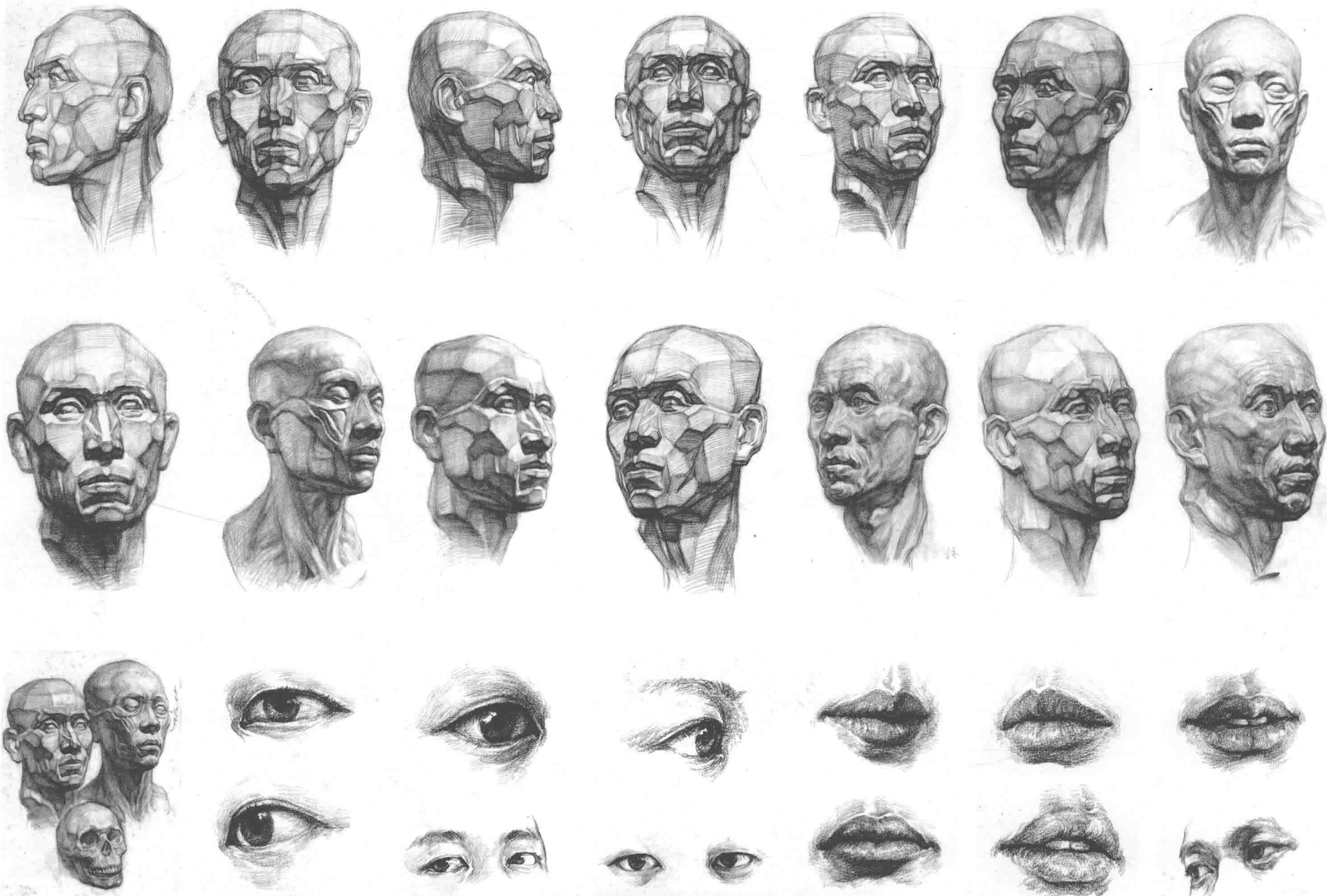
答：当光源从上方过来，我们可以清晰地看到：头像从正面观察的话，有四大底面，眉弓是第一底面，鼻子底面是第二底面，下嘴唇下方是第三底面，下巴是第四底面；侧面观察，有三大底面，颞骨是第一底面，颧骨是第二底面，下颌骨是第三底面。这七个大的重色区要区别开，不能雷同。要定出最重的和最浅的，正常光源下，最浅的会是在颞骨位置，最重的会出现在鼻子底面或眉弓。下颌骨和颧骨相比，下颌骨颜色会重些。不过要提醒大家，面部的重色不能超过头发的固有色。

9. 问：头像的固有色怎么理解？刻画时如何把握呢？

答：青年成人的肤色是黄色，头发是黑色的，眼珠是深赭色，嘴唇是红色，鼻头和面颊是轻微的红色。刻画面部时要把握住它的微妙变化，这样人物就会有血有肉，肤色会更真实。

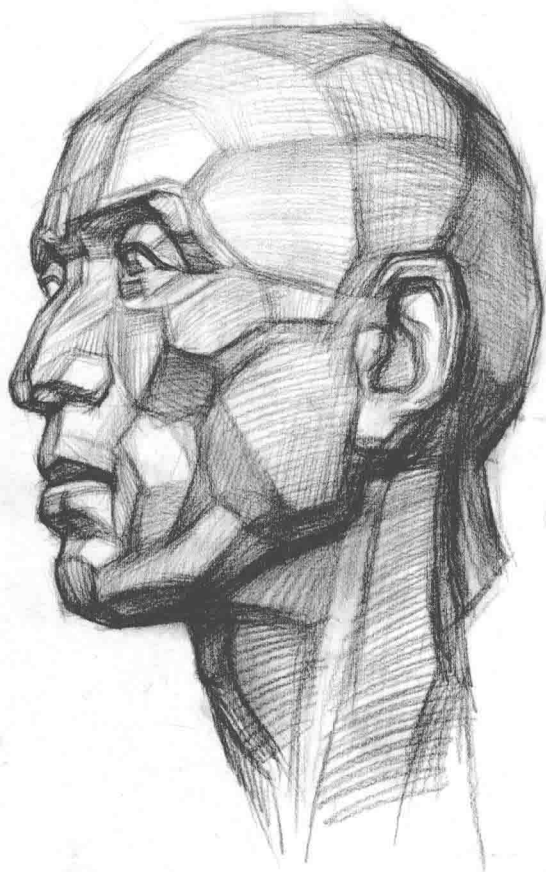
10. 问：眼珠和鼻孔还有嘴唇线，这三块颜色是如何区分的？

答：眼珠里的瞳孔颜色最重，鼻孔其次，嘴唇线最弱。

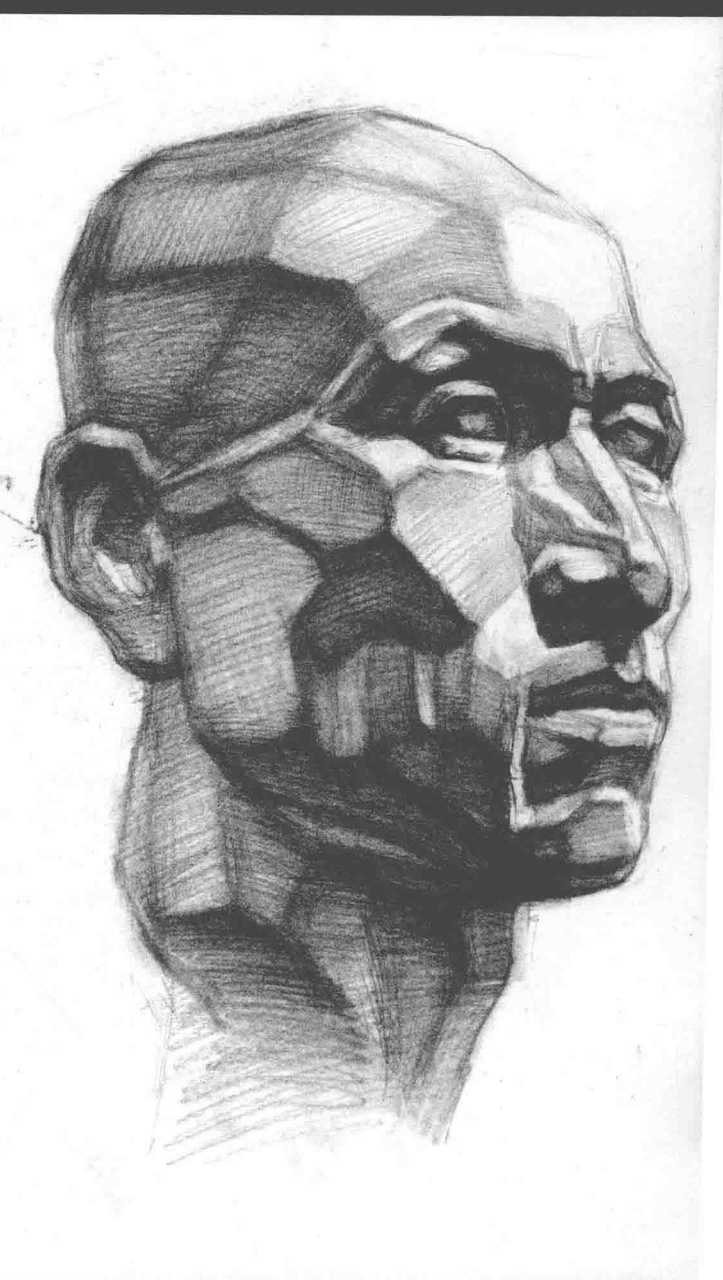
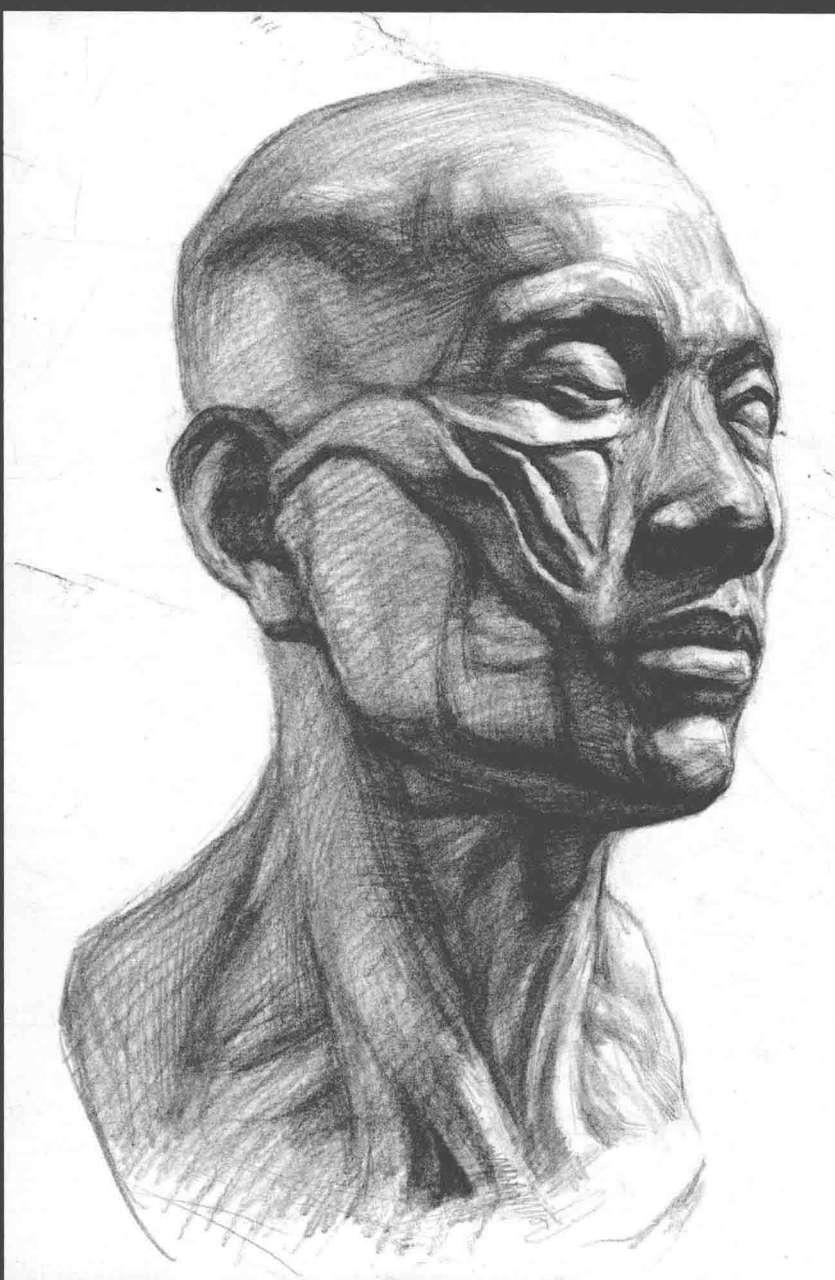
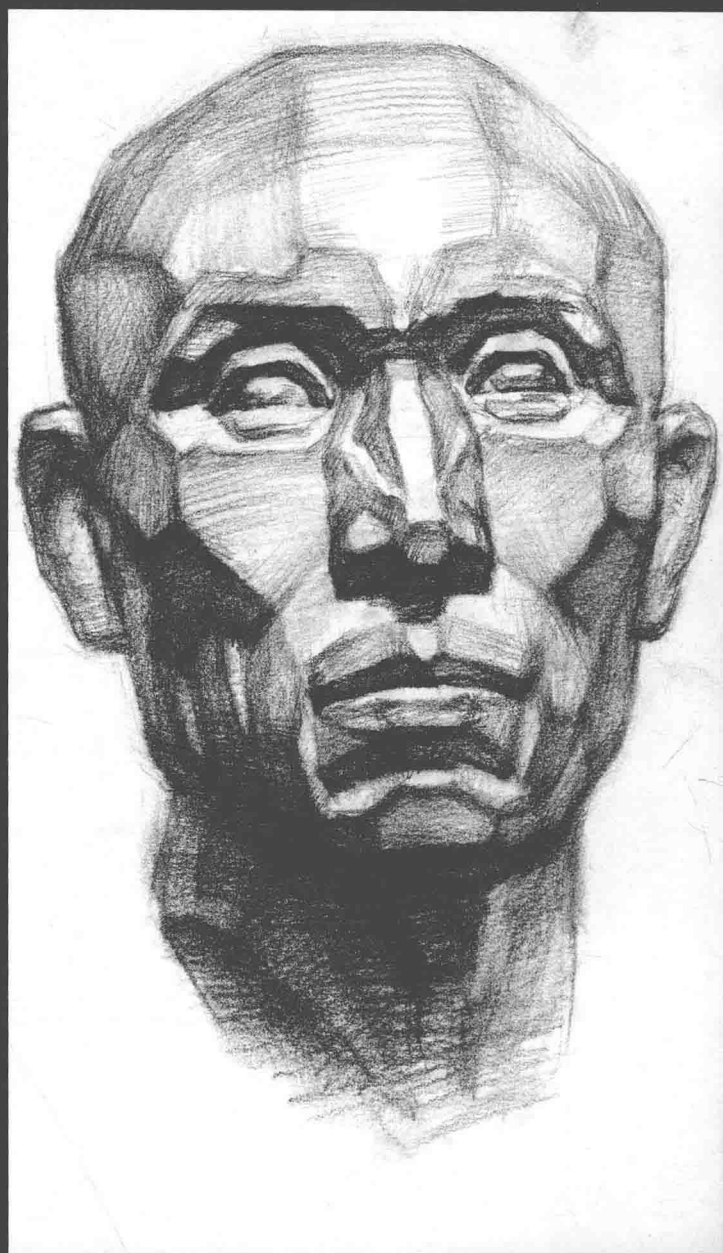
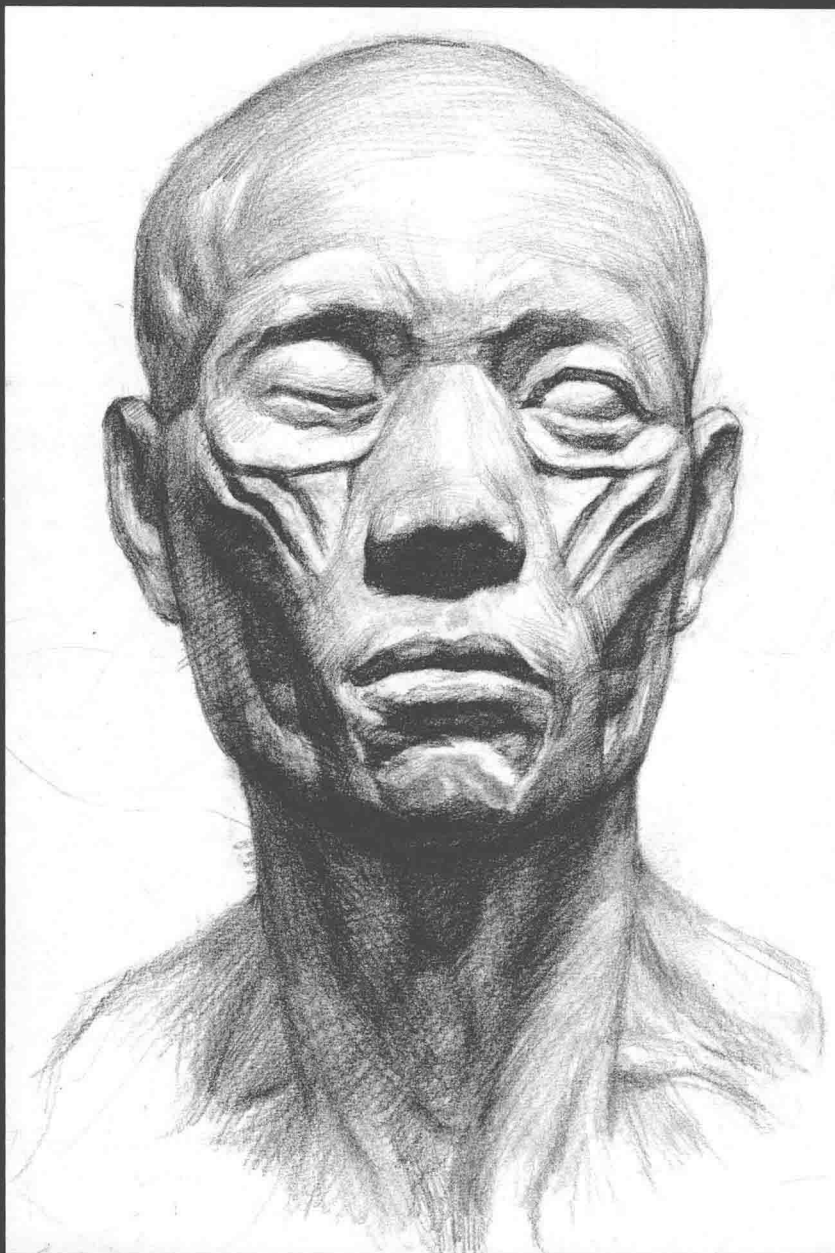
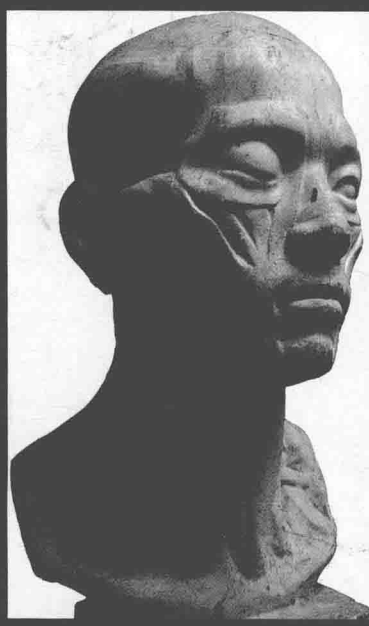

分面像的全方位练习

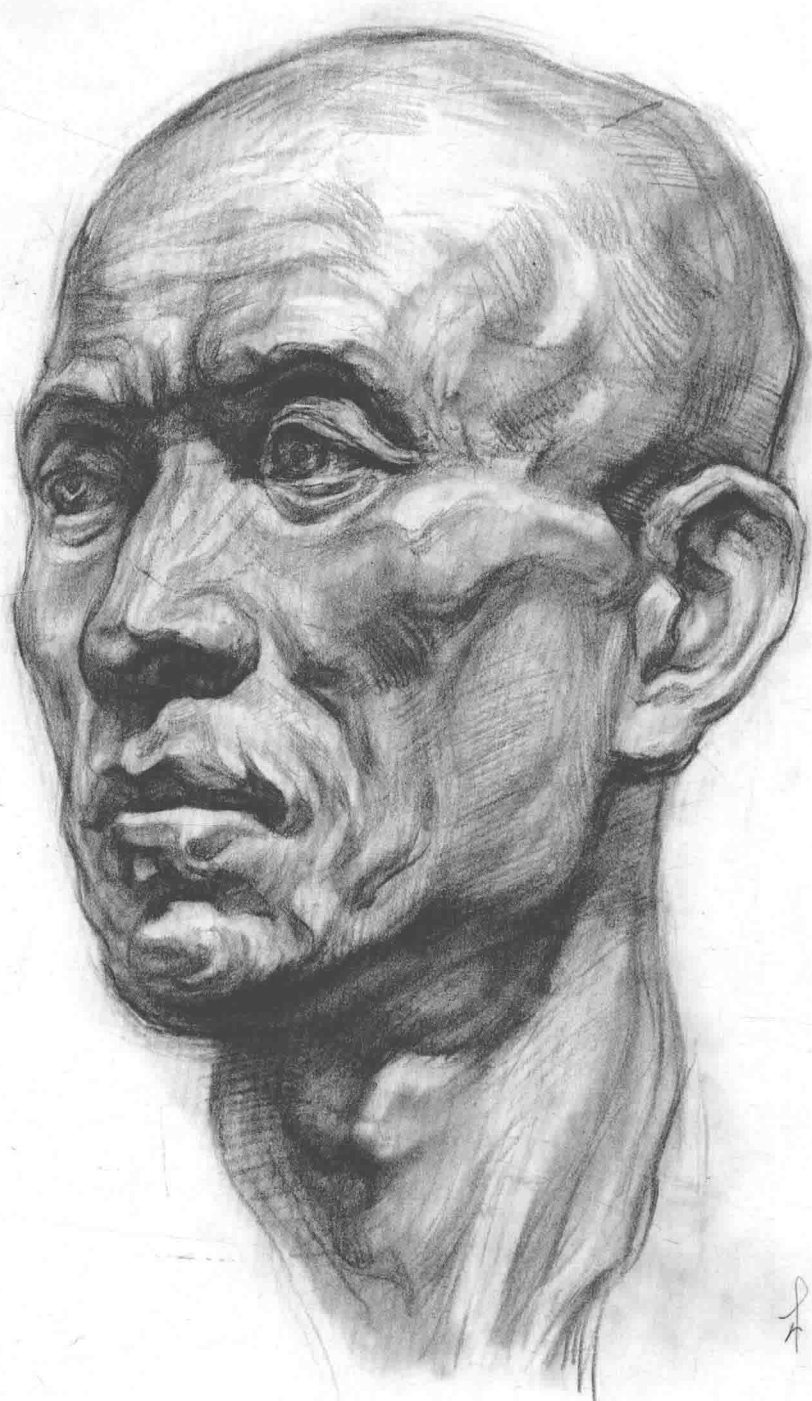
练习分面像可以同时体会头像、石膏像之要点，须加以充分练习。

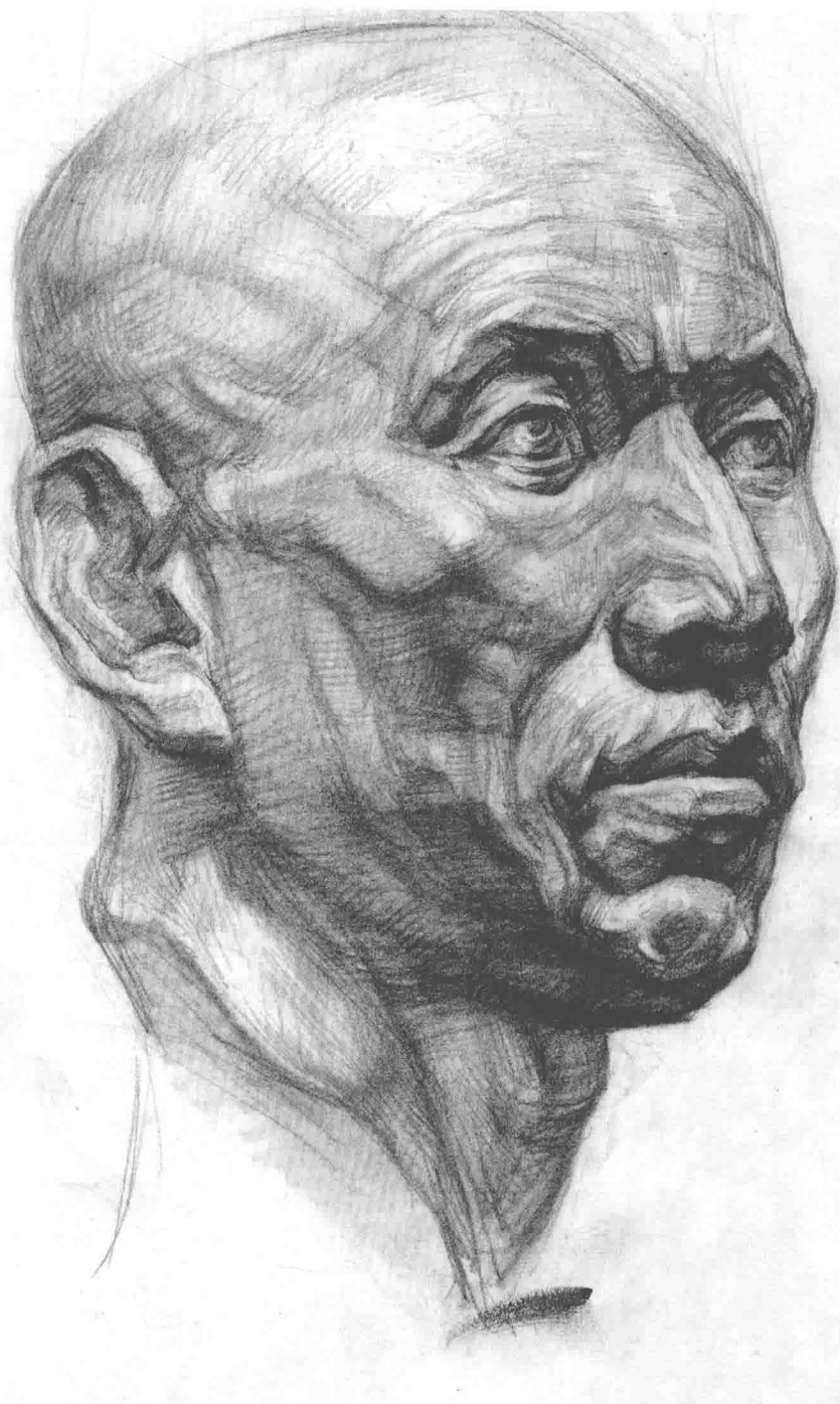
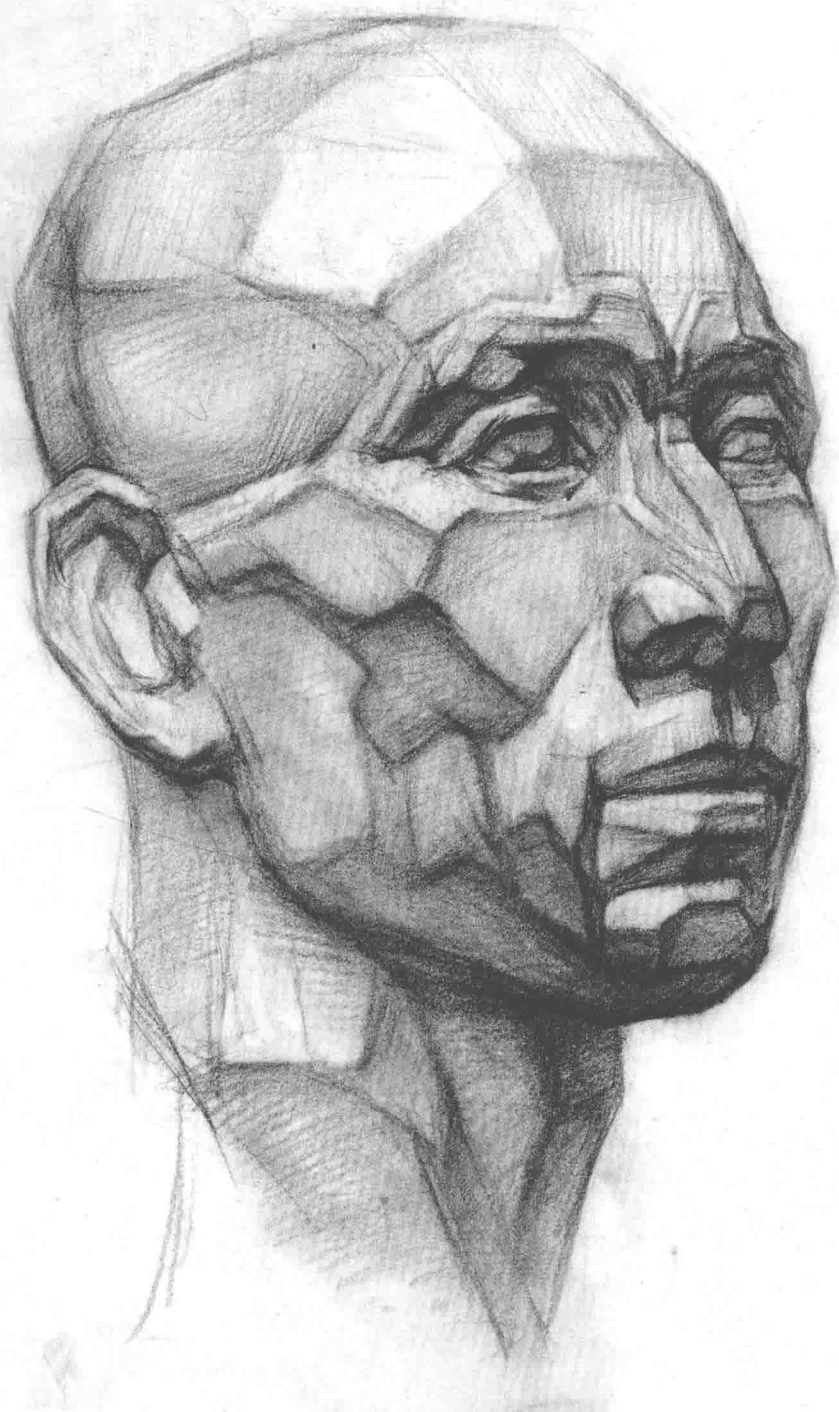
面肌同分面像之间的转换练习可帮助我们深入理解头像之内在，而非仅仅浮于表面，同学们多体会。后边我们还会结合面肌和分面像来分析描绘头像所要注意的要点。

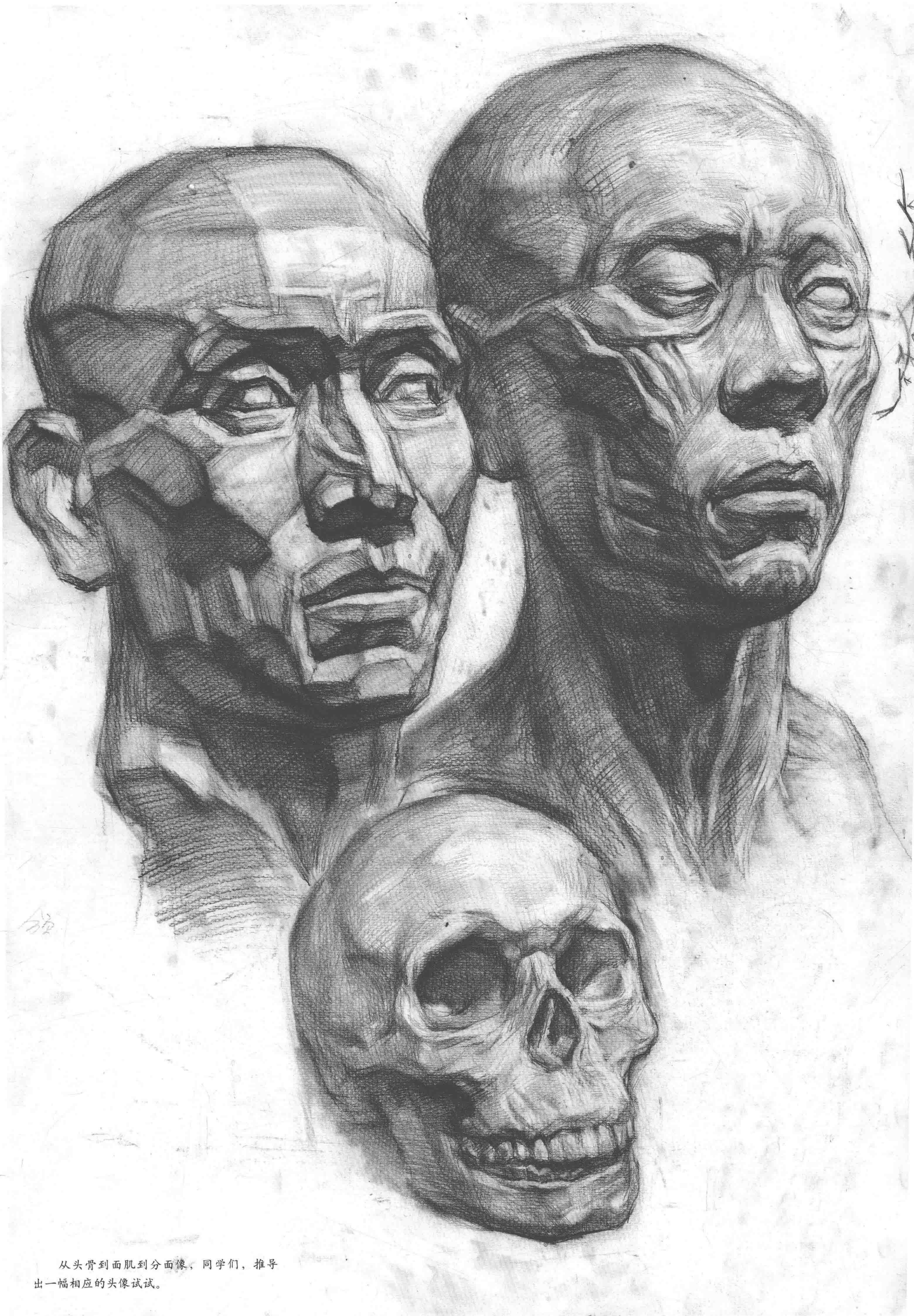

利用分面像
推导出相应的头
像是一个很管用
的练习手段，对
我们以后应对千
奇百怪的默写很
有益处。

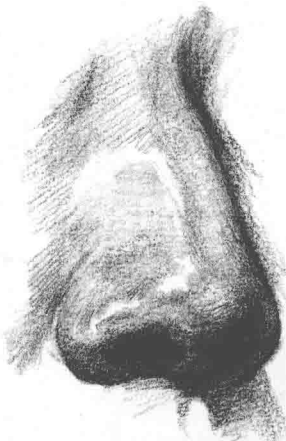
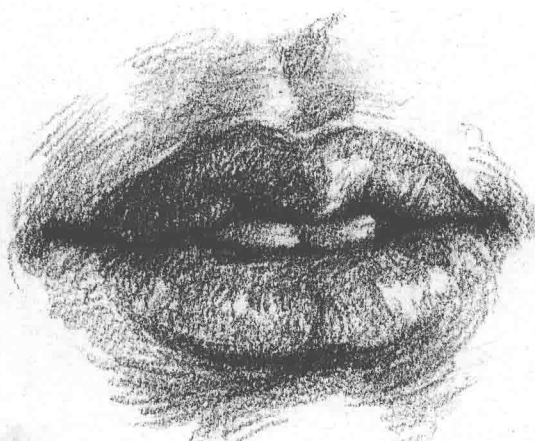
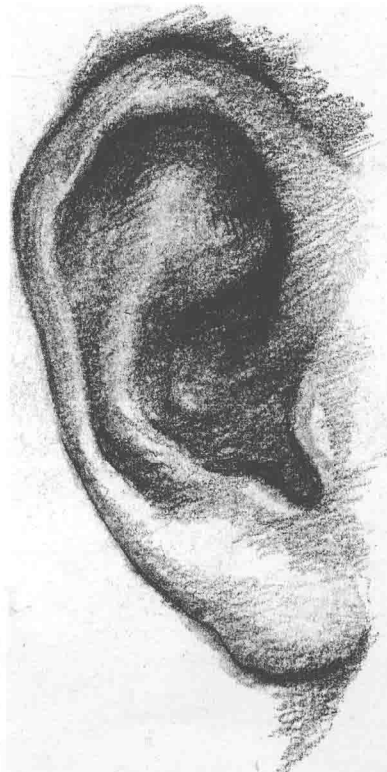
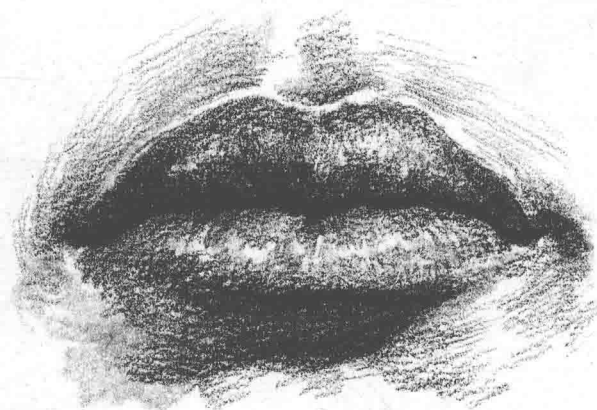
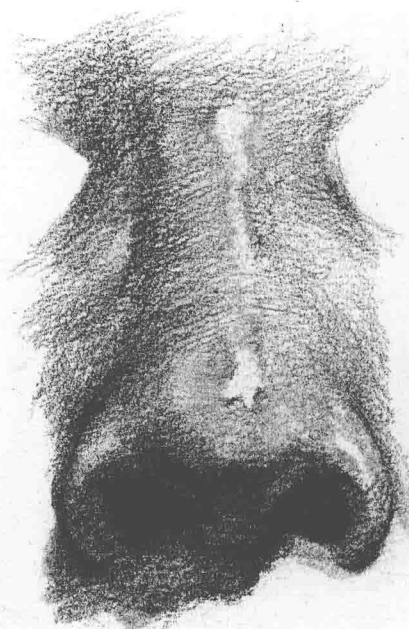
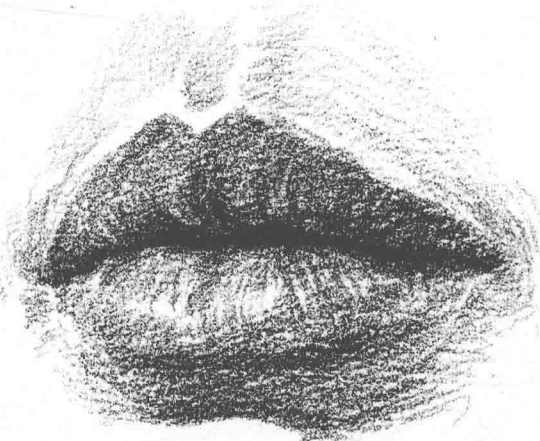
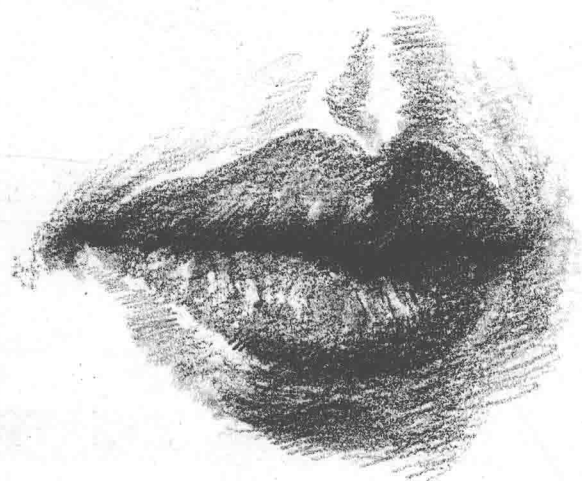
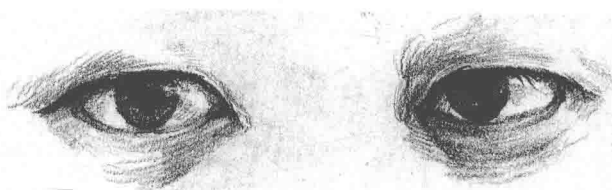
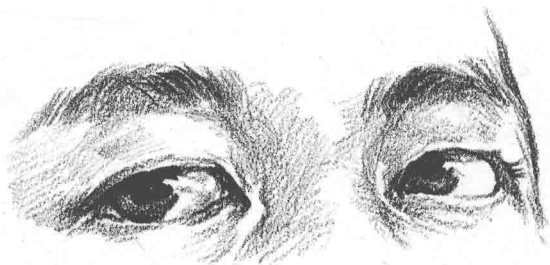
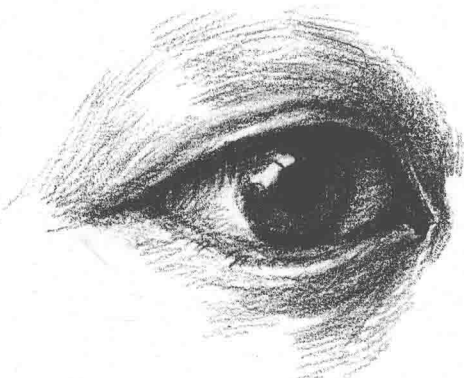
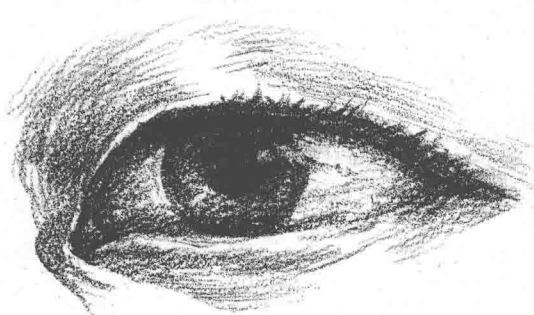
林

从头骨到面肌到分面像，同学们，推导出—幅相应的头像试试。

局部练习

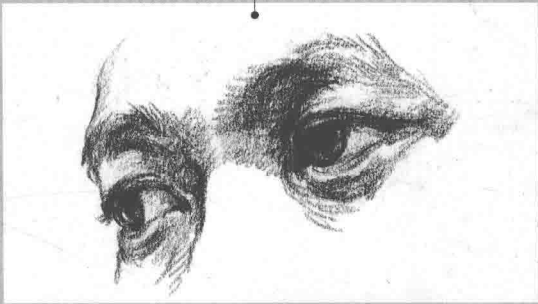
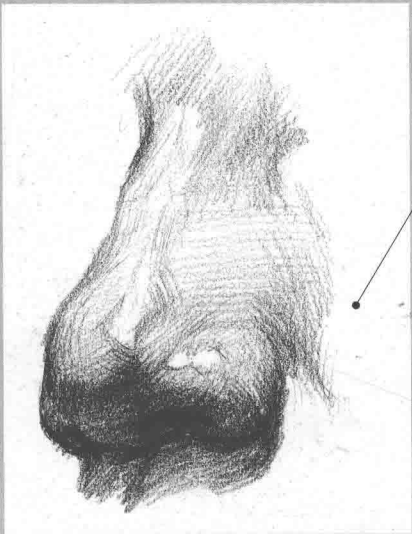
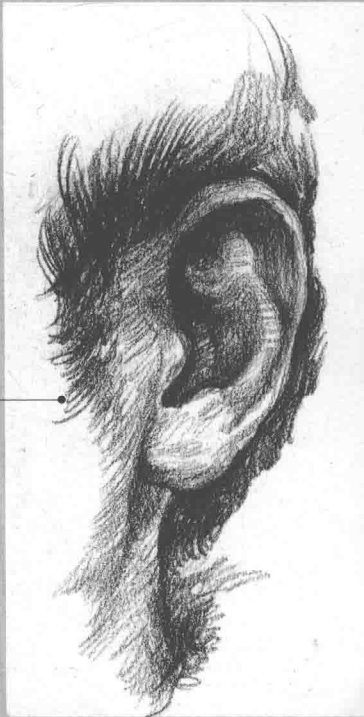

在局部练习中，可以把脸部单独提出来解决，神态、动态都要考虑进去，脸的外轮廓至下颌骨和脖子的联系跟着解决。
注意五官之间生长结构的联系。

我希望同学们画单独五官时，不要只是孤立地去解决个体，要解决的是个体及个体与周围结构的联系。
如：画耳朵时考虑头发的生长结构，及耳朵与头骨位置的表现。记住这个角度的耳朵所处的位置与头骨、脖子、鬓角、下颌角的位置都是有紧密联系的。

同一模特的局部练习很重要。

1. 可以先画张完整的线描肖像稿，用线的强弱关系去解释人物的空间感，以线来解释形体的穿插、结构关系。

2. 局部练习不一定只画单独的五官，最好和周围的关系一起解决。这样“局部到整体”的练习，会对你的造型能力有大帮助。同学们，可以举一反三地练习，一段时间后速写和素描都会有所提高，尤其是对细节的捕捉能力会增强。

“画人难画手”，加强对手的绘画练习，对于人物头像、半身像、全身像的绘制大有裨益。另外，手画好了，也可增强我们继续进步的信心。

分析模特时的注意要点

面对模特时，我们该如何分析问题：

仰视角度：

1. 首先我们从这张照片上看到了“三庭”的透视，就是“下庭”最大，“上庭”最小。
2. 紧接着我们会发现，额骨骨点、眉弓骨点、颧骨骨点、下巴骨点以及眼睛、鼻底、嘴角的左右点的连线会呈现出“近大远小”的强烈透视。
3. 我们会发现，头部的动态线是倾斜的。
4. 耳垂的水平位置已经接近嘴角了。
5. 鼻头的位置离眼睛很近。
6. 从左边下巴骨点目测一条垂直线，我们会发现，左嘴角、左鼻翼、左眼球中点以及左眉弓骨点都在这条线上。
7. 左右4个眼角点和左右鼻翼还有左右嘴角都呈现向上弧状线。
8. 耳朵和下颌角的位置所呈现的是一个很大的斜线。
9. 头部主要的明暗交界线是从下巴到下颌角至颞骨附近的头发边缘，与球体明暗交界线接近的弧状线。
10. 下巴和肩的水平位置很接近了。

注：只要把这些问题都分析一遍，你仰视角度就不会出现太大的框架问题。

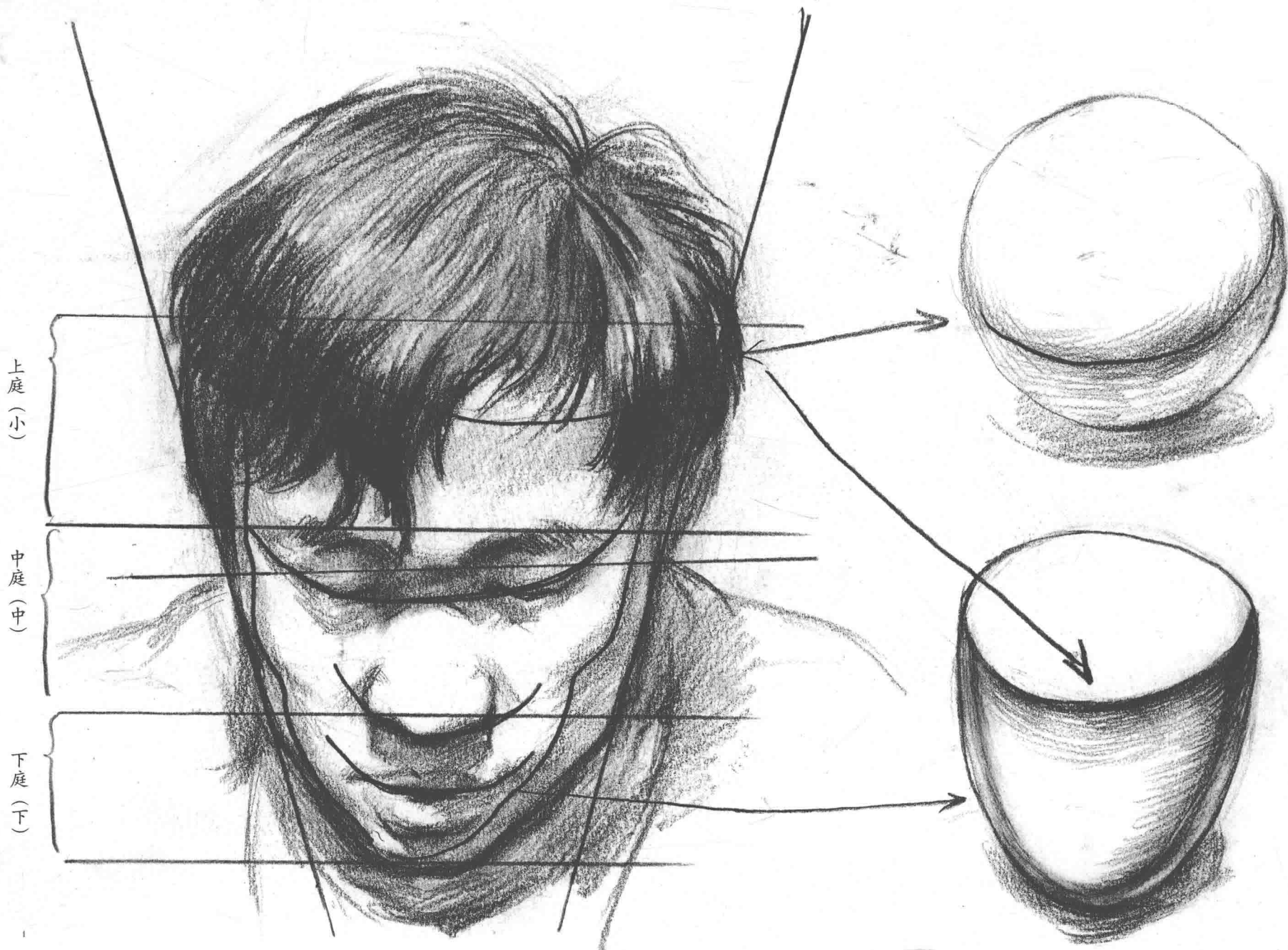
俯视角度：

1. 从这张照片中，我们直观地看出，“上庭”、“中庭”、“下庭”所呈现出的“近大远小”的强烈透视，“上庭”最长，“下庭”最短。
2. 左右4个眼角、鼻头和鼻翼还有嘴角所呈现的是向下的弧度。
3. 眼睛和肩的水平位置已经重合了。
4. 头部所呈现的大形状是“上宽下窄”的倒三角形形状。
5. 下端素描头像分析图中右侧的小图是对头部明暗交界线的单独解释。
6. 耳垂的位置已经接近眉弓的水平位置了。
7. 如果大家学会分析这些问题，那么俯视角度的框架就不会出太大的问题。

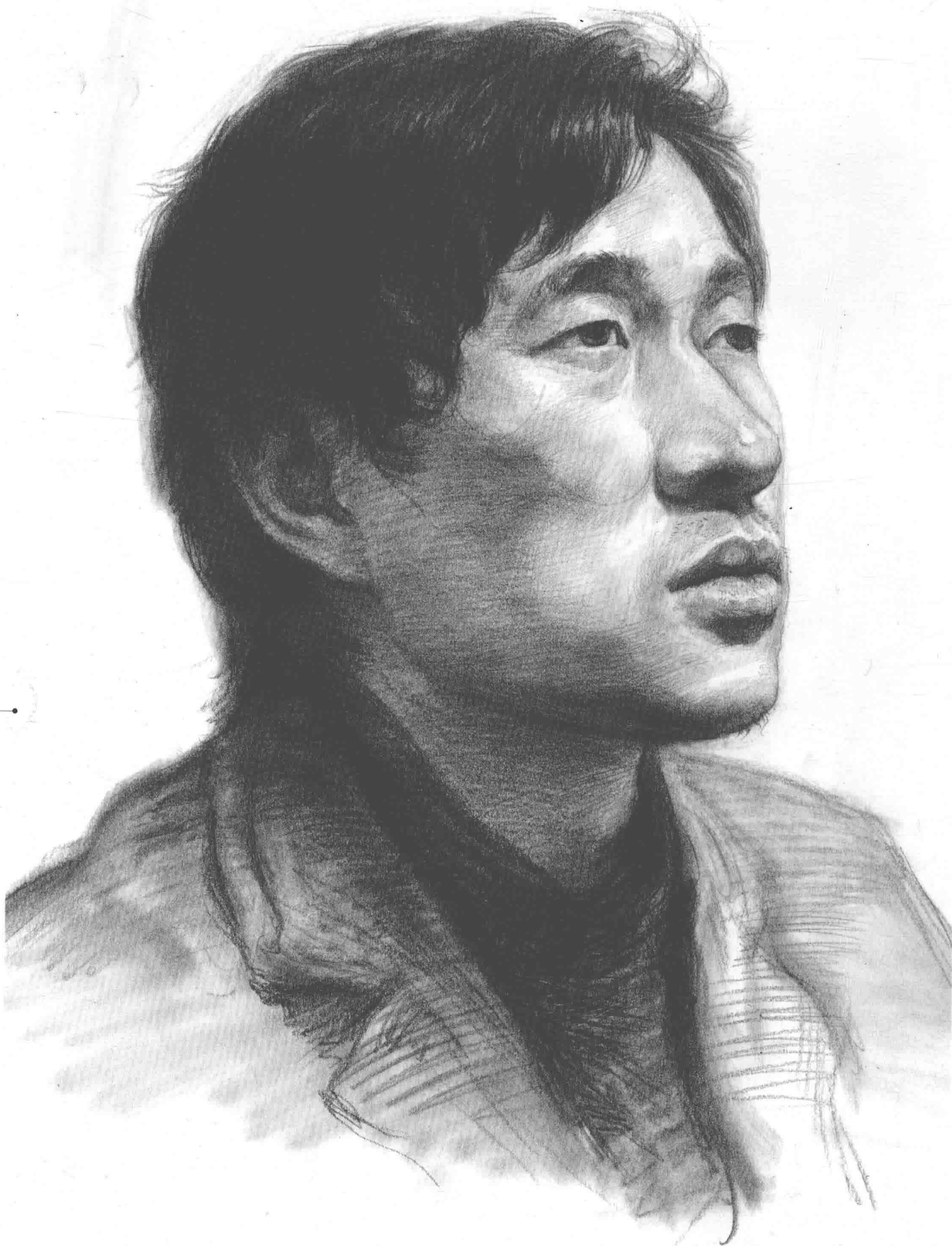
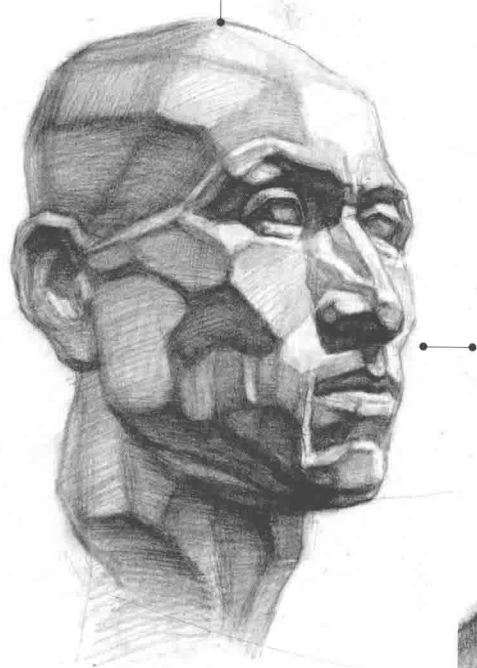
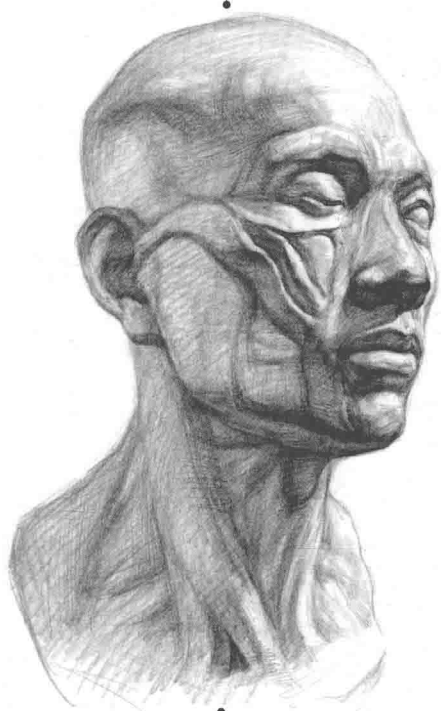
注：1. 头的上半部也是个球体，头发所呈现的明暗交界线是弧状的。

2. 其实头部是个上宽下窄的球体形状，如果把这个角度的头部简化地切成这样的形状，我们很清楚地看到两道清晰的明暗交界线，一道是头发的，一道是面颊两侧的。

这个问题是很多同学都会忽视的，大家要记住头部的基本形体和对头部的明暗交界线的分析。

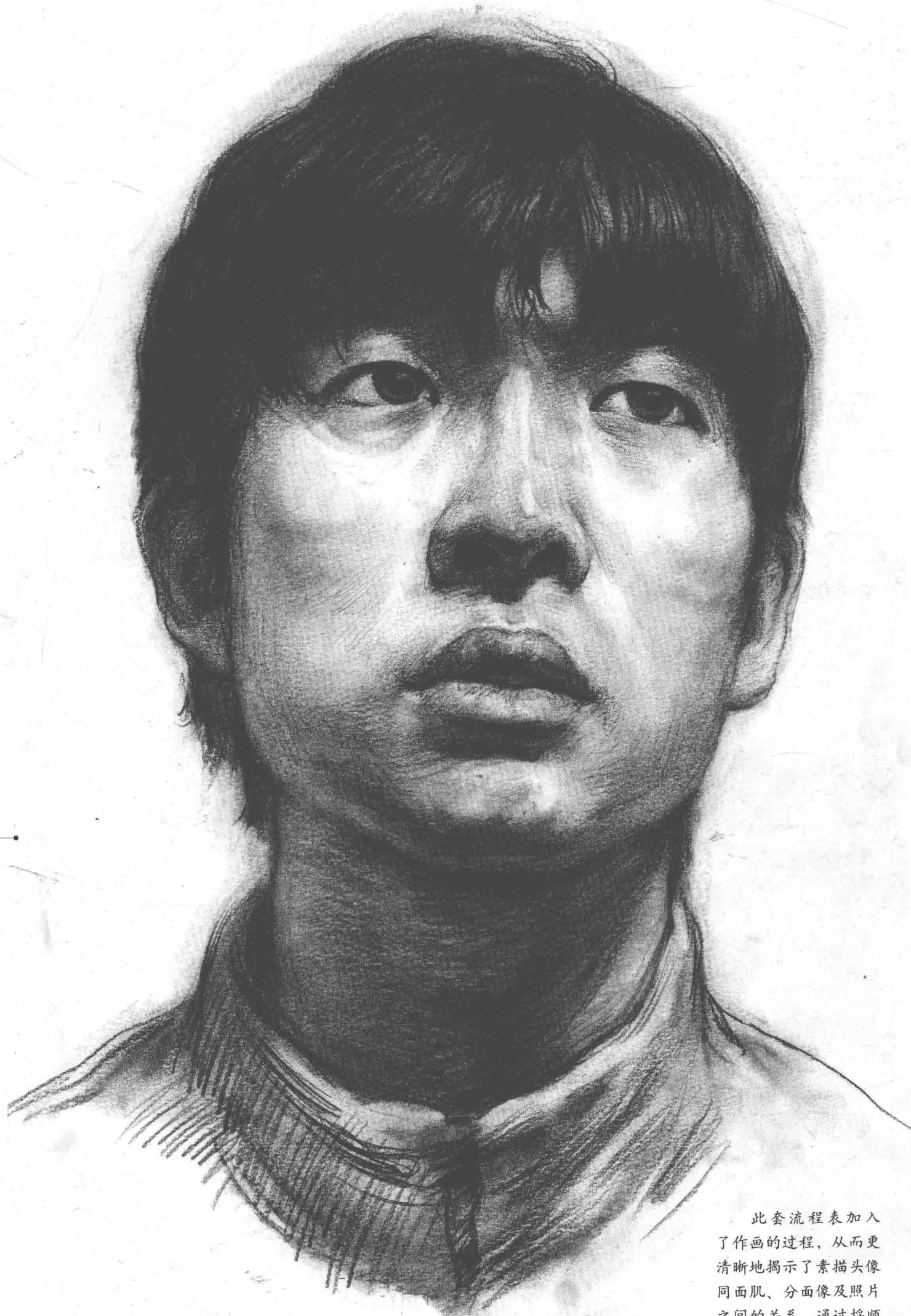
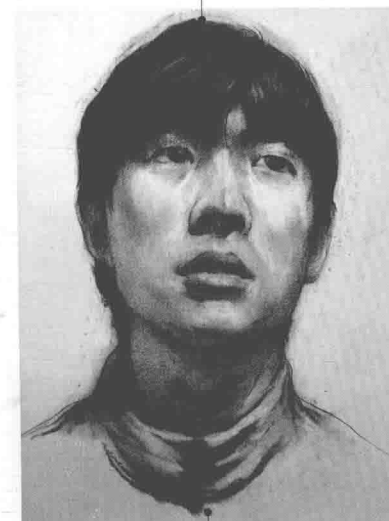
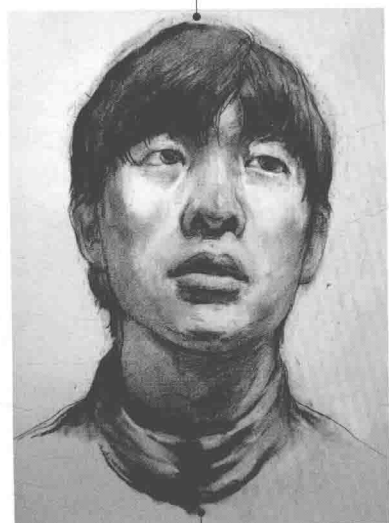
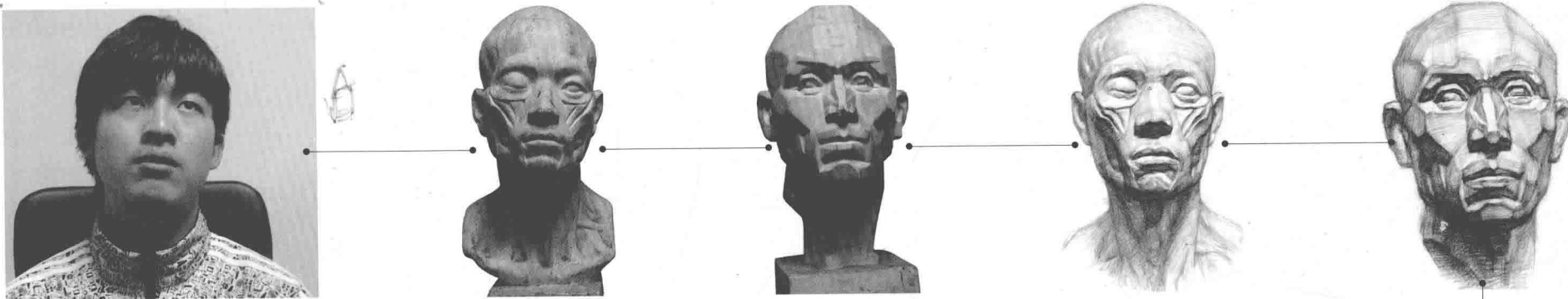

一幅素描头像的诞生

通过此流程表，我们可以很清楚地看到一幅头像由表及里的前后联系。头像的后面藏着些什么，此流程表都告诉你了。

男青年素描头像写生步骤解析

1. 构图，确定基本形体在画面的位置，五官位置要标准。铺大调子，确定基本的黑白灰关系。

2. 头发是重色，要一开始确定它与面部的黑白对比，加强头发明暗交界线的对比，面部基本的体面结构用笔触画出。强化鼻子底面的对比。

3. 可以使用擦笔顺着形体结构将颜色融合。注意亮面不能擦得过多，控制画面的黑白灰节奏。

4. 使用橡皮将亮面的脏色擦掉，调整画面的人物神态和形体的准确性。用中性或稍硬的铅笔或炭笔深入刻画，直至结束。

此套流程表加入了作画的过程，从而更清晰地揭示了素描头像同面肌、分面像及照片之间的关系。通过将顺其之间的关系，我们分析掌握素描头像的能力会大幅增强。

女青年素描头像写生步骤解析

1. 仔细分析模特照片，找出其基本的形体特征和神态。
2. 构图，确定基本形体在画面的位置，五官位置要标准。铺大调子，确定基本的黑白灰关系。头发是重色，要一开始确定它与面部的黑白对比，基本的体面结构用笔触画出。
3. 可以使用擦笔顺着形体结构将颜色融合。注意亮面不能擦得过多，控制画面的黑白灰节奏。
4. 使用橡皮将亮面的脏色擦掉，调整画面的人物神态和形体的准确性。用中性或稍硬的铅笔或炭笔深入刻画。
- 5. 最后整体调整画面，直至完成。