

中央美院考前辅导

素描头像

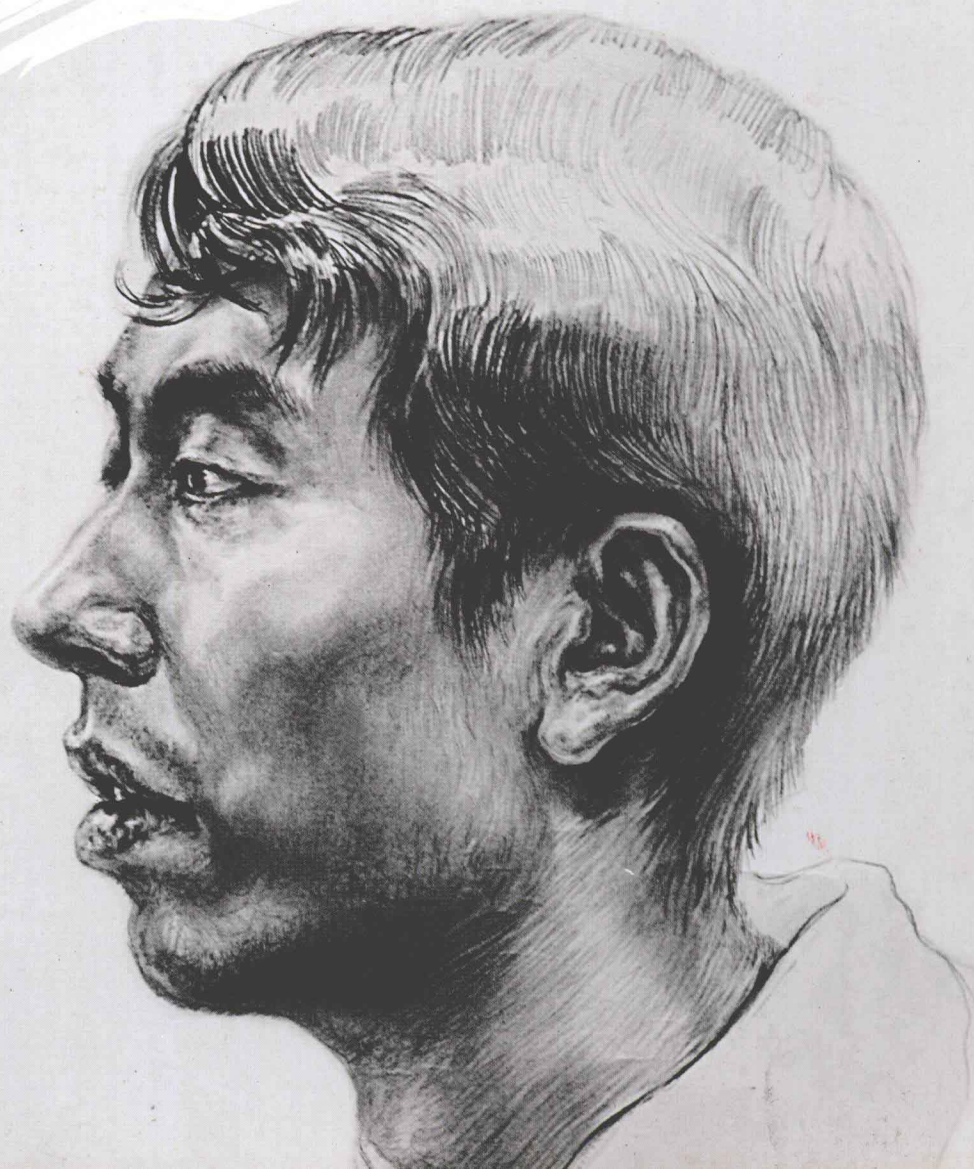
ZHONGYANG 严一能工作室 编著

MEIYUAN

KAOQIANFUDAO

SUMIAO

TOUXIANG

版传媒集团
美术出版社

中 央 美 院 考 前 辅 导 99 天

素描头像

严一能工作室 编著

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描头像/严一能工作室编. —南京: 江苏美术出版社, 2005.11

(中央美院考前辅导 99 天)

ISBN 7-5344-2032-6

I. 素... II. 严... III. 肖像画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J214

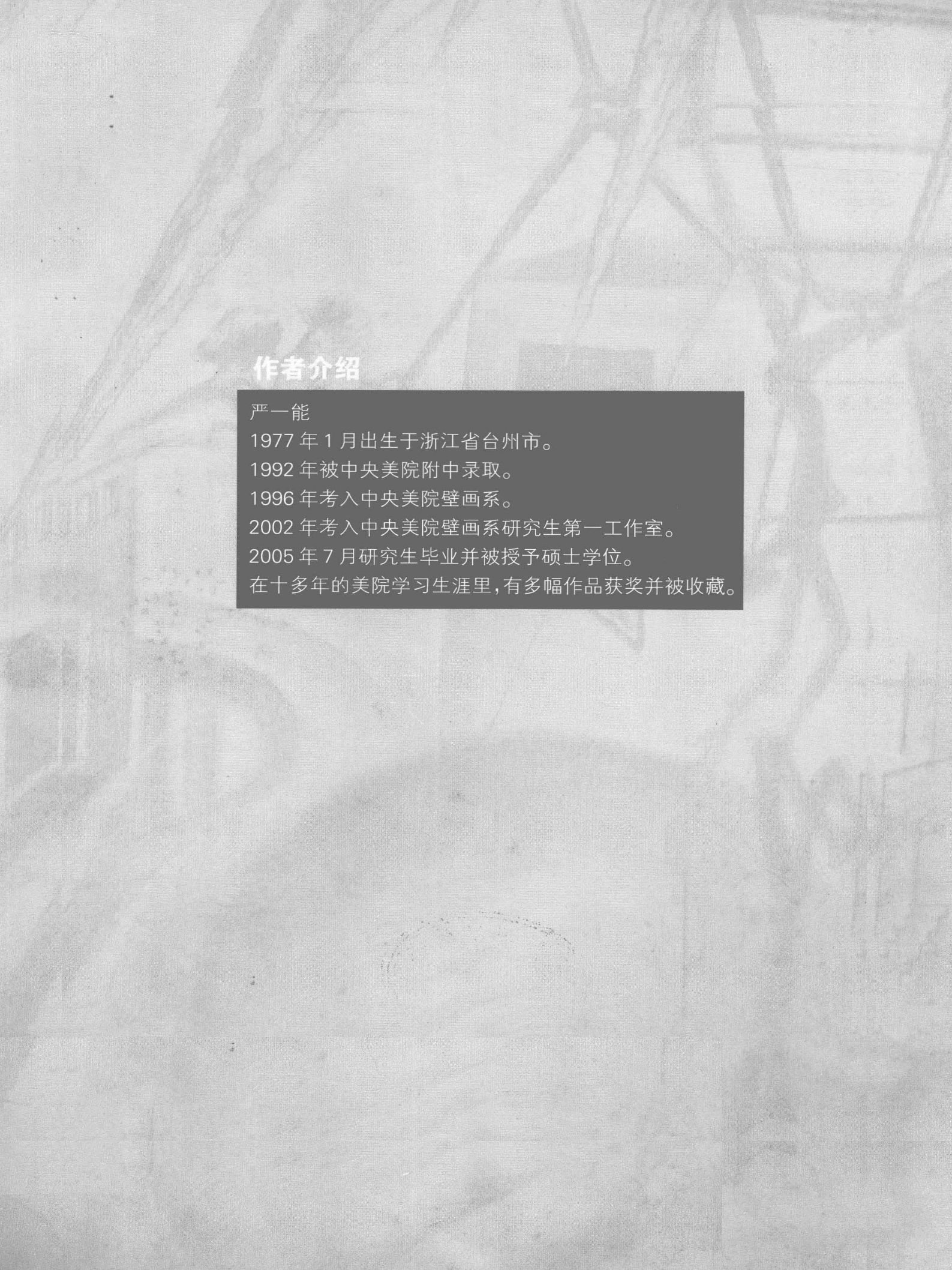
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 134875 号

责任编辑 毛晓剑 魏申申
封面设计 王 主 曹奇峡
装帧设计 王 主 毛晓剑
审 读 郭廉夫
责任校对 赵 菁
责任监印 贲 炜

书 名 素描头像
编 著 严一能工作室
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
印 刷 丹阳教育印刷厂
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 5
版 次 2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-5344-2032-6/J · 1893
定 价 18.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

作者介绍

严一能

1977年1月出生于浙江省台州市。

1992年被中央美院附中录取。

1996年考入中央美院壁画系。

2002年考入中央美院壁画系研究生第一工作室。

2005年7月研究生毕业并被授予硕士学位。

在十多年的美院学习生涯里,有多幅作品获奖并被收藏。

目 录

前言：整体协调 局部精彩	1
人像写生	4
素描头像	5
稳扎稳打	8
结构与线	26
步步为营	29
一步到位	42
从局部开始	50
黑白灰练习	62
速写头像	68
不同特点的脸部描写手法	69

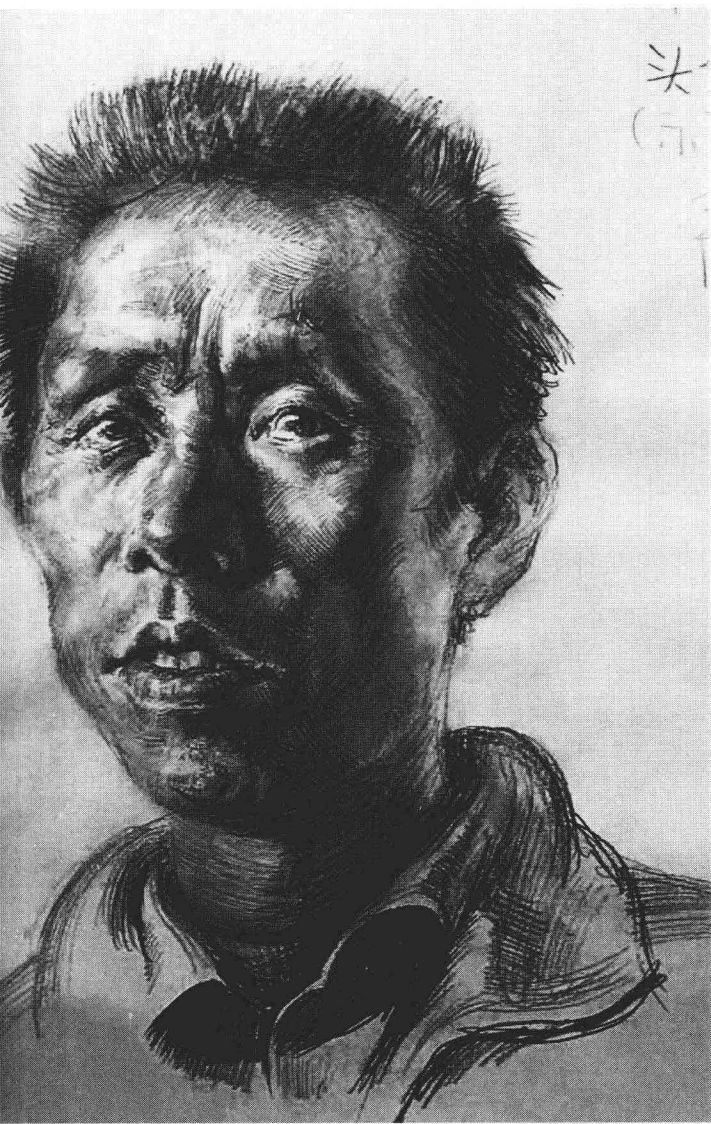
前言：整体协调 局部精彩

所有接受写实训练的人在第一天可能就知道一个概念——整体，无论你是不是初学者，这都是需要牢记的思维方式。但在多数学画者的困惑中，整体与局部的关系始终是敏感却容易被忽视与误解的焦点。许多人因为概念地理解整体，使画面如一潭死水般乏味，也使自己的基础陷入进退两难的局面；还有些人因为片面地迷恋局部，使画面处于四分五裂的尴尬境地。

这里多指的是一种观察与思考的角度。因为整体并不是不能逾越的规范，而是一种需要去把握的关系。这种关系至大无外，至小无内，是宏观与微观的协调体现。

我们作画时，每一笔都是局部对整体的切入点。整体观察总是离不开从局部入手，因此每一个局部的分寸、主次、强弱、虚实都会影响整体的节奏感。局部既是协调整体的重要角色，也包含自身相对完整的关系。一个生动的局部会使整体更加精彩，一个糟糕的局部可以给整体带来致命的遗憾。所以，在写生过程中我们应该始终关注整体大关系，同时也要重视对局部的感受，因为加强对局部的理解本身就是在捍卫整体，它们的方向是一致的。

那些在学画时觉得自己停步不前的考生，多半受困于一些教条而僵化的习惯模式。学画画归根到底是为了学会表达。那么在写实绘画领域，这种表达的魅力常常在于它能否成功地利用造型的规律来说服人的视觉。这些规律包

括结构规律、光影规律、透视规律等等，了解规律的人可以放开手脚去“画”，不懂规律的人往往只能缩手缩脚地去“抄”。

“抄好”和“画好”有着本质的不同，从“抄”到“画”需要意识的提高，还需要大量实践经验的总结。

“画”好很不容易，需要敏锐的洞察力和深刻到位的理解。

“抄”好更不容易，这是对眼睛的训练，尽管挺被动，却是早期学画时非常重要的训练阶段。

因此对于初学者来说，应胆大心细，步步为营。只有敢于尝试，不怕碰壁，才能发现自己的长处，积累宝贵的经验。同时也要不断总结与反思，通过有目的的强化训练来解决问题。这样才能一步步建立自信，学会更主动地画画。

本套书介绍了几种起稿的方式和作画的步骤，这是一些局部的体会和整体把握的经验，但不是作画的“套路”与“公式”。每个人从不同性格的角度出发，采用不同的材料与表现手法，会形成不同的作画习惯，这是再自然不过的事了。

《老人像》 铅笔 2004年

《大卫》 铅笔 1996 年

人像写生

人像写生是素描较高阶段的训练课题，也是每年各美术院校招生考查的重点项目之一。

写生真人比起写生石膏像来，要更为复杂与困难，但也更有意思。因为所有人都具备不同年龄、性别、地域、文化的差异，并且有着每时每刻变化的丰富表情，不会像石膏那样，长时间固定一个姿势与神态。所以对于静止的训练方式来说，人像写生时的状态更加感性多变，更富有挑战性。

初学素描人像，可以把前一阶段研究石膏像时的常识应用到人像写生上来，因为真人的形体结构、光影规律和石膏像是大致相似的，只不过素描人像比素描石膏层次变化更为复杂，光影明暗更为丰富。人物的面部、五官、头发、衣服等等都有着不同的质感，它们的对比与协调关系也随着光的造型规律表现得更加微妙有趣。

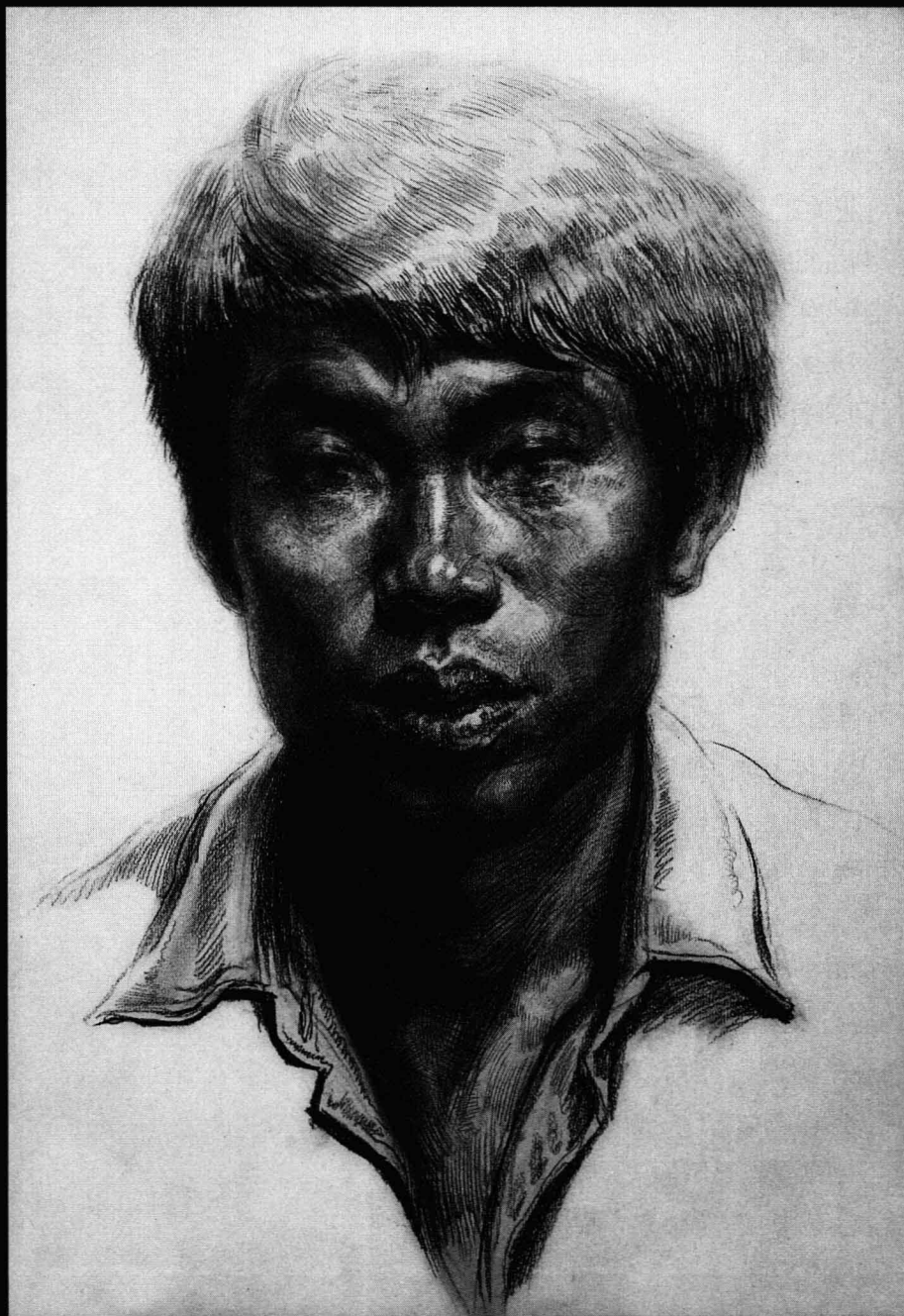
因此，在面对真人写生时，不可千篇一律地机械对待，而要培养更为主动的意识与更加灵敏的感觉。

《大卫》局部

素描头像

头部是人物精神面貌集中体现的部分,是头像写生练习里最重要的环节。头像素描考前训练的重点是素描最初的本质要求:形态与大关系。这是评估考生造型能力的基本原则。

对形与大关系的强调尽管并不新鲜,但这依然是困扰大多数考生的主要问题。谈论任何一种素描表现手法都应在形体结构恰当的前提下才有意义,历年考卷中不及格的多半是那些奇形怪状的卷子。而一张形体比例错位的素描试卷即便具备生动的局部、熟练的表现手法;也是注定要在考学竞争中饱尝遗憾的。这不得不再次引起我们的重视。

大关系指的是素描表现中的主次、虚实和黑白灰关系。主次虚实是必须尽早建立的一种主观作画思路,尤其在短期作业中,这种观念显得更为重要。因为在有限的时间和有限的笔墨前提下,如果我们分散精力去纠缠所有细枝末节,那么“平、乱、花、灰”等问题就会随时出现。所以只有把力量凝聚起来,运用深入与概括能力,把主要地方画得精彩,让其他地方轻松地跟上整体节奏,这样才能主动地控制进程,使画面更生动和谐。

在这里需要提到的是深入能力的培养,深入指的并非仅仅是给一张画增加内容与工作量,或把物体描绘得越来越细致,而是指通过进一步观察与理解,使画面节奏更明朗,光影更协调,层次更丰富,主次更分明。一句话,还是为了使整体与局部的关系更合理。

深入并不是素描进行到后期的事情,而是与整体观念一样是在一开始就应该明确的主观意识。我们其实在第一笔就已经开始了深入的旅程,如果这个开头是麻木而概念的,那后面的路就会坎坷不平,麻烦不断,从这个意义上来说,每一笔其实都是不进则退的关键一步。

因此,应该从一开始起稿就注意分寸,下笔要考虑轻重虚实的变化,把对结构比例和人物特点的关注始终放在第一位。这样才能保证每一步都在踏踏实实地往前走,不至于到后面因为形的问题而修修补补,狼狈不堪。

在头像写生过程中总体还应注意以下几点:

一、面对模特时,不可慌张仓促地起笔,要先冷静敏锐地观察,在心里判断其最主要的特点,包括形象特点、神态特点、光影特点、动态特点等等。

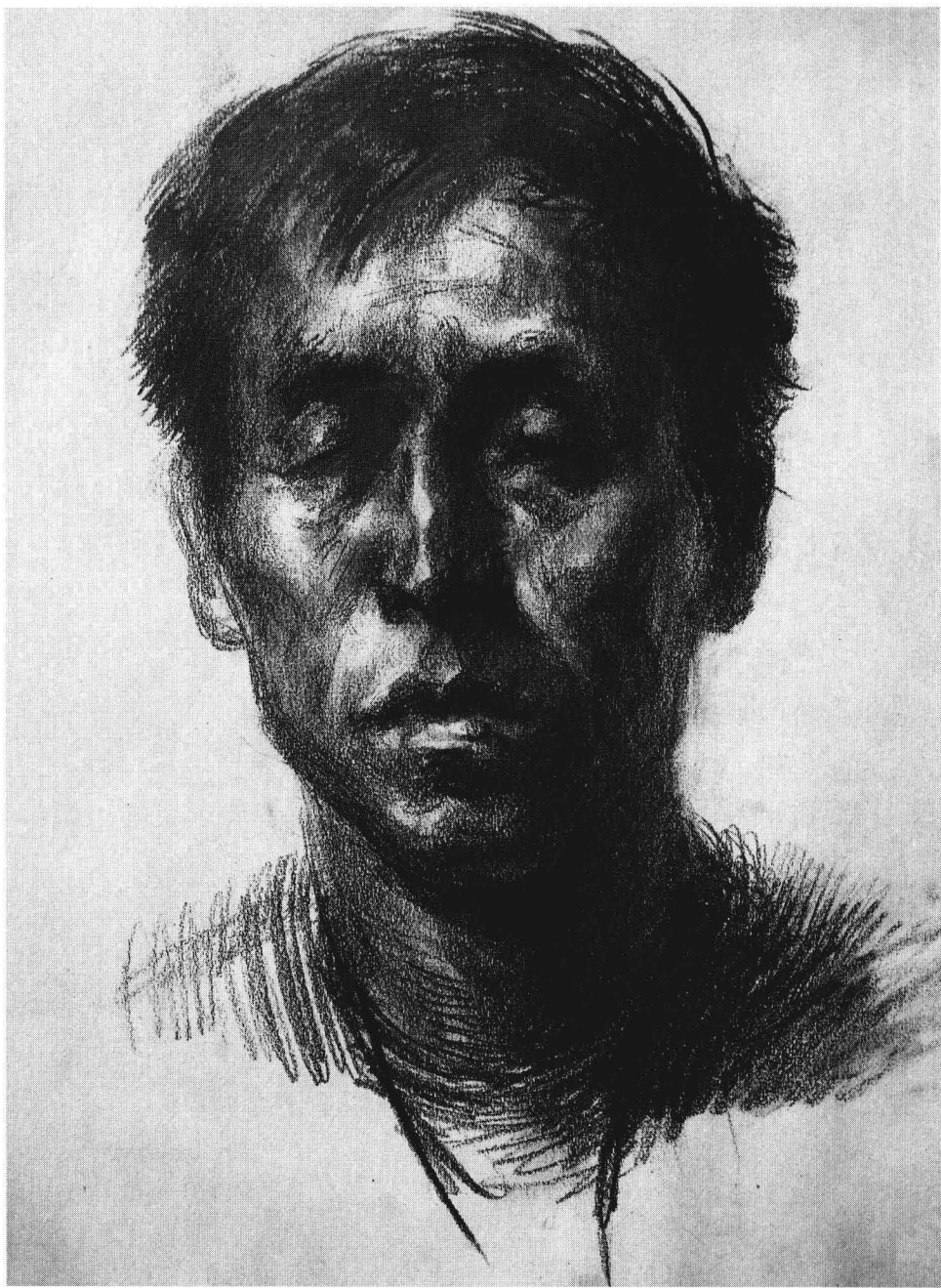
二、在作画过程中,最好常常退到远处去整体地检查画面大关系,对任何一个局部进行刻画时,都要注意把其与周围的关系迅速跟上,不可孤军深入。

三、要较好地体现铅笔或

木炭等材料各自的优势,表现技法应该争取灵活多变,对一切造型手段的选择都要视模特给你的感受而定,不可僵化概念地单调排线,也不能浮躁地只依赖蹭擦涂抹等辅助手法。

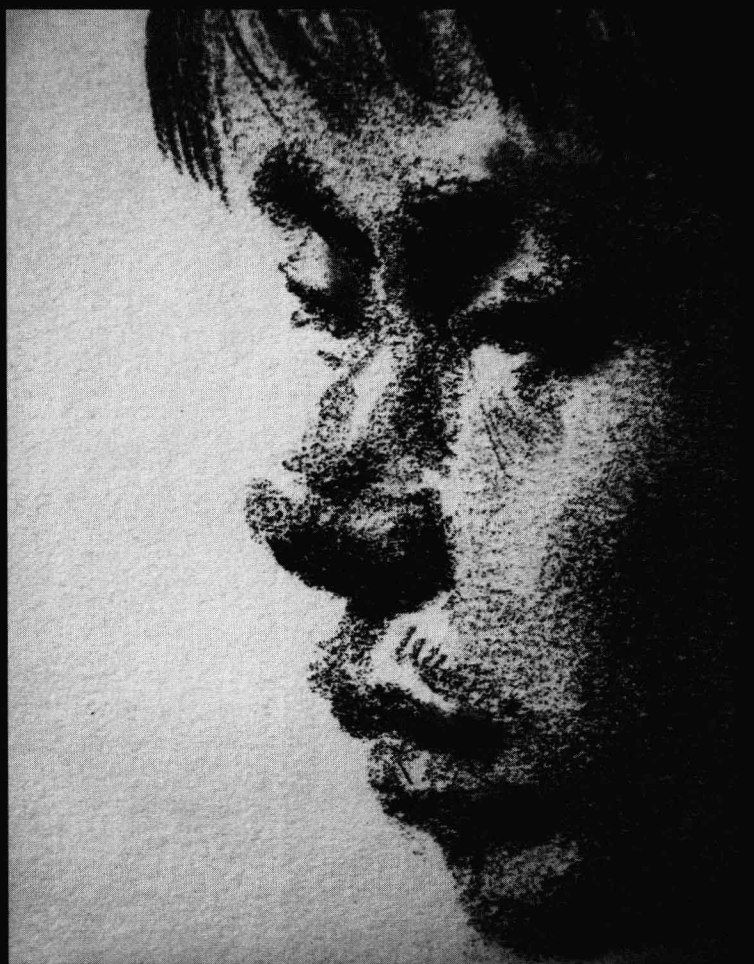
四、重视橡皮的使用效率,在往上加的同时也要经常往下减,减去画中那些多余的废笔,使画面整洁并具备明快的节奏感。

五、自始至终都要努力去创造并抓住新鲜的第一感觉,调整状态,使自己对模特保持敏锐的洞察力。

稳扎稳打

这是最常规的一种作画步骤，适合大部分初学者，从整体的角度，以直线起形，宁方勿圆。因为直线比较概括，不会陷入局部，所以较容易把握。

示范步骤一

示范步骤二

先确定构图，再找动态与比例关系，注意人物外轮廓与明暗交界线的棱角特点。

示范步骤三

示范步骤四

无论哪一步停下来,都要有与其相对和谐的整体感,牢牢把握最初建立的主次虚实关系。

示范步骤五

示范步骤六

运用黑白手段,加强画面对比,把头颈肩关系用大气的手法塑造结实。对脸部、头发、衣服等质感展开一定程度的区分与刻画。需要特别提醒的是,局部塑造应该在不失整体的原则下进行,以免因小失大。

示范步骤七

示范步骤八

《头像示范》铅笔