

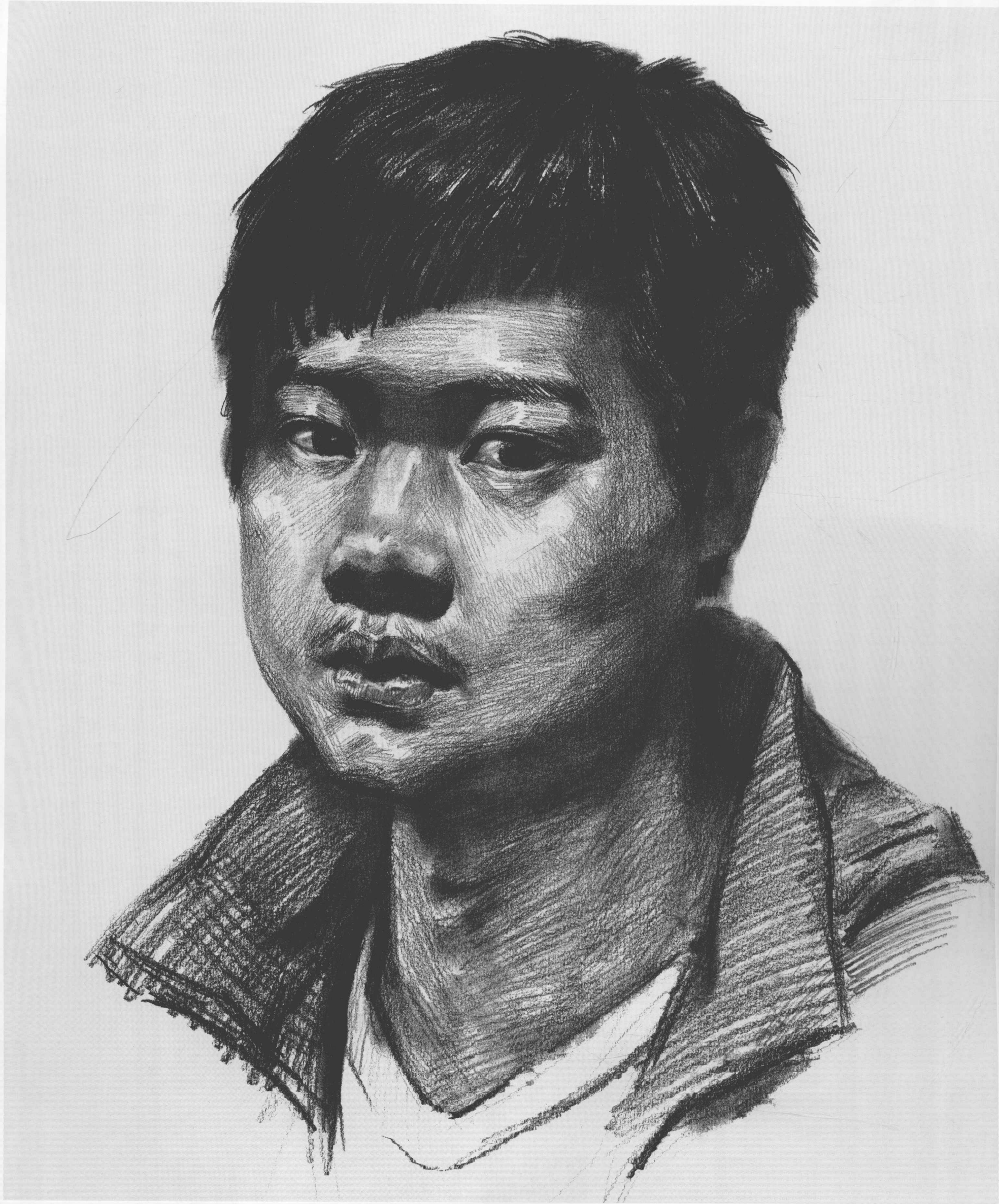
艺考新干线
美术高考系列丛书

素描头像 考前训练

中国纺织出版社

刘阳 李光栋 著

男青年3/4侧面像

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像考前训练 / 刘阳, 李光栋著. —北京: 中国纺织出版社, 2013.3

(艺考新干线. 美术高考系列丛书)

ISBN 978-7-5064-8815-0

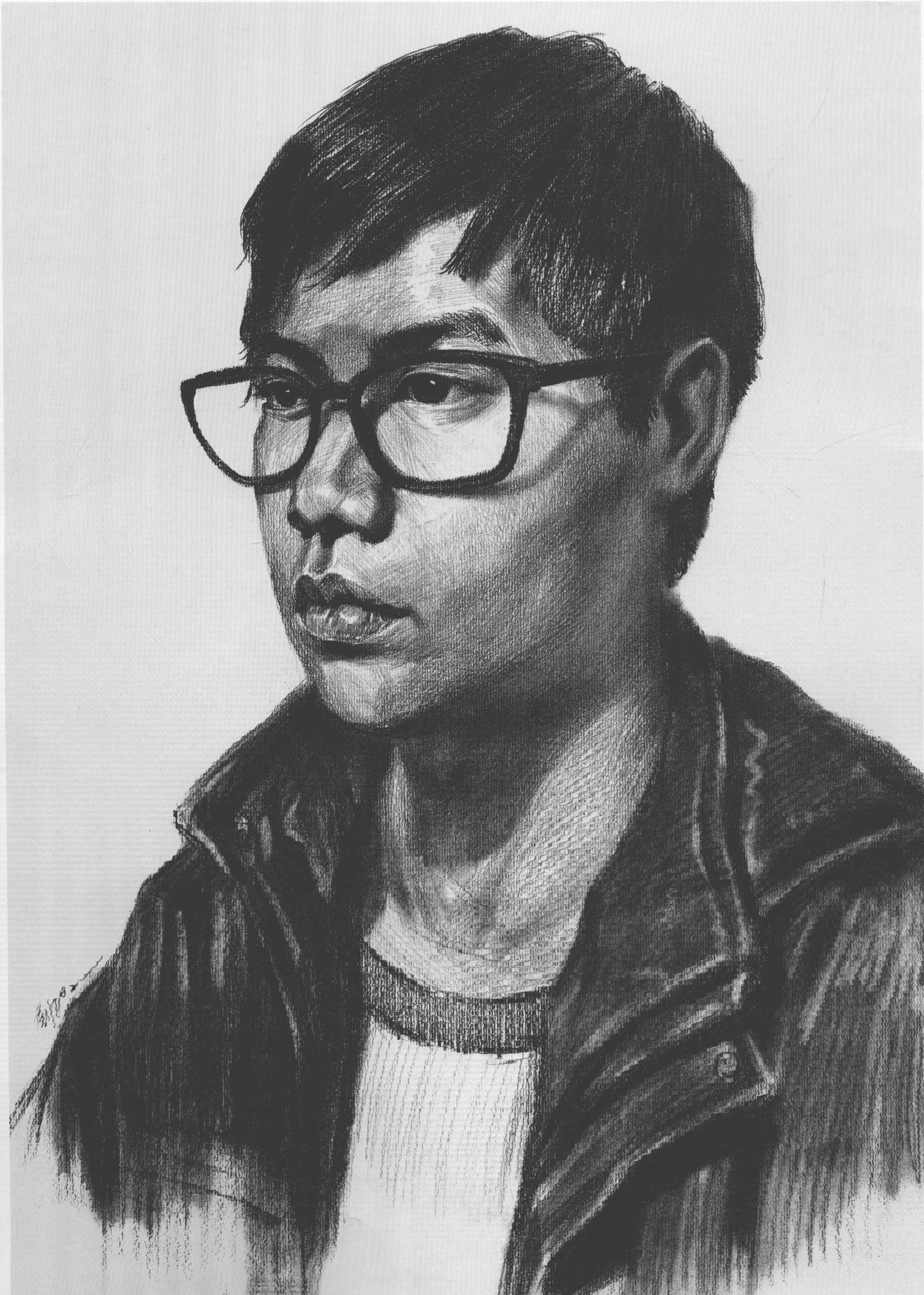
I. ①素… II. ①刘…②李… III. ①肖像画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第160433号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 梁 颖
版式设计: 胡 姣 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2013年3月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/8 印张: 4
字数: 54千字 定价: 25.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

戴眼镜的男青年

●画好素描头像应注意的几个要点

一、对于内在“型”的理解

对于素描头像写生而言，内在“型”其实就是头部的骨骼和肌肉。在正式画素描头像之前一定要画一面头骨模型的各个角度，目的是了解骨骼在视角改变情况下的形态变化。画完头骨模型后再画一面肌肉模型，肌肉模型更接近真实的人物头像，只要把肌肉之间的间隙弱化其实就很接近头像了。所以从某种意义上来说，要理解内在“型”应更侧重于肌肉的练习和研究。考生要牢记头部各肌肉的构成以及位置、形状。

二、外形的方圆处理

外形其实就是我们看到的头部剪影的形状。写生时要注意观察，最重要的是要明白外轮廓的简洁性和整体性。所谓外形的方圆就是方中有圆，圆中有方。最怕同学们理解为一段方一段圆。绘画中掌握规律是很重要的，要从外轮廓的处理上找到美和力量。

三、形与型的结合

这里所讲的形指的是外形，也可说是表面现象，而内在“型”指的是内部结构，也可以说是本质规律。外形是建立在内在“型”的基础之上的，所以在处理某些看起来很模糊的形象时，就可以通过对内部结构的理解进行处理。如在画3/4角度的头像时，一定要依照骨骼的穿插、转折关系来处理面部外轮廓线条的穿插关系。同样，也要依据肌肉的转折、走向去画面部的调子，这样处理会使面部看起来比较结实和合理。

四、黑、白、灰的节奏处理

黑、白、灰的处理关系到画面的最终效果。黑、白、灰主要包含两方面内容。一是光影中的黑、白、灰，二是物体固有颜色的黑、白、灰。光影黑、白、灰主要表现在物体的亮面与暗面上。因此，要画出物体的体积首先要画出物体的亮面和暗面，我们通常所说的暗面包括明暗交界线和投影线所形成的整个区域。在暗面里我们通常要清楚几个概念：在单一颜色的物体上，通常暗面中明暗交界线最重，其次是投影，再次是反光。例如立方体对青几何体摆在一块白衬布上，你就可以很清晰地观察到明暗调子的深浅变化。当然，如果白衬布变成灰衬布或黑衬布，那明暗关系就会有变化了。通常所说的亮面实际上就是物体受光面外轮廓和明暗交界线之间所形成的整个区域。

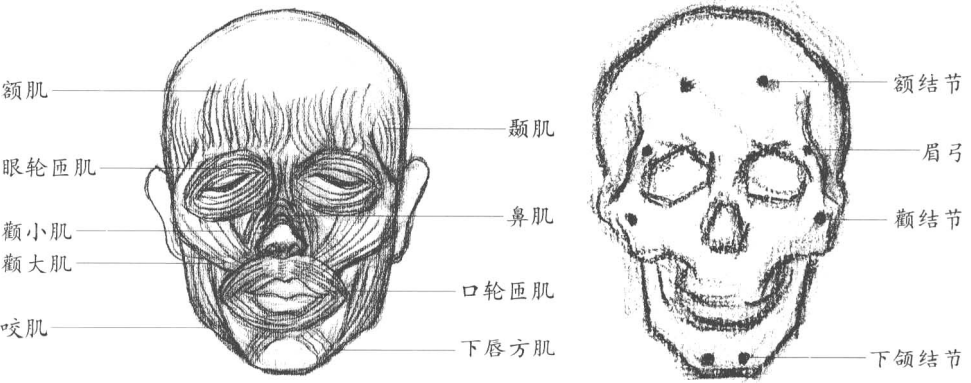
固有的黑、白、灰就是物体本身所具有的固有颜色的不同的深浅程度。在素描头像写生中，一般头发最重，衣服次之，面部最亮，这是最为明确的黑、白、灰关系，尤其在头像默写中更要牢记。就面部而言，在偏顶光的情况下，眉毛、眉弓底部、眼球、鼻底、鼻孔、上下嘴唇底面、下颌底面、颧骨背光面和咬肌暗面色调较重。

五、画面的虚实、强弱对比

虚实、强弱集中体现在物体的受光和背光上面。整体而言亮部比暗部要实。因此写生时要突出亮部，弱化暗部，实的地方对比强，虚的地方对比弱。明暗交界线向亮部过渡的地方对比最强，所以也最实。而在画头像的时候我们还要考虑五官和脸部的虚实、主次关系。因此，整体来说五官对比要更强，画得细节更丰富一些，脸部对比整体要弱，要更概括一些。这样才能突出五官，拉开主次。除了这一些基本知识以外，画面肌理的对比也有利于拉开虚实和主次。例如在画头像的时候，我们可以把用线塑造的地方集中体现在亮部，而暗部我们可以用纸巾擦平，但切记不要擦明暗交界线。

六、不同深浅、软硬铅笔的结合运用

铅笔笔芯的软硬、深浅是用字母“B”和“H”来表示的。B数越高，笔芯就越软、越重，反之就越浅、越硬。H数越高笔芯就越浅、越硬，反之就越软、越重。有些没有经验的学生用一支铅笔可以把一幅画画完，但往往会越画越灰，越画层次越少。因为，画面上的明暗层次在很大程度上是由铅笔的深浅变化决定的。因此初学者在画物体亮面时最好用2B以下的铅笔，画物体暗面时最好用2B以上的铅笔，而在画头像的时候，通常头发用6B、7B、8B的铅笔，并与纸笔、纸巾结合使用。画脸部亮面包括五官亮面时，（注意前面所讲到的关于亮面的概念）通常用2B、B、HB、H、2H、3H、4H的铅笔，并结合橡皮、橡皮泥一起应用。画脸部暗面包括五官暗面时，通常用2B、3B、4B、5B、6B的铅笔并结合纸笔、纸巾、橡皮、橡皮泥和手指的揉擦。

头部肌肉与结构

七、橡皮、橡皮泥、纸笔、纸巾及手指的运用

橡皮：橡皮除了具有擦除、修改性能之外，另一种用法，就是用橡皮将调子擦暗。我们把橡皮的头在画面里面黑的地方擦几下，让它的头变暗我们就可以用它来擦小面积的暗面和做小面积的灰面了。橡皮擦出来的效果会很贴近，在画头像时，通常用于小面积的五官暗面以及灰面。

橡皮泥（可塑橡皮）：橡皮泥主要用于提亮亮面的高光层次以及灰面和暗面画过头的区域。

纸笔：纸笔擦出来的效果会比手指要好，但纸笔本身的质量要好，最好是用宣纸做的那种，擦出来的效果最佳。纸笔只能用于小面积或者中等面积的暗面使用，主要是用来去除暗面的线条感，使暗面的肌理感变弱，从而衬托亮面。在头像写生中，一般用于头发暗面、五官暗面、脸部暗面、颈部暗面和衣褶暗面。

纸巾：纸巾擦出来的效果显得对比极弱，甚至会显得很灰，没有生机，但是会很平整。所以纸巾只适合于大面积的暗面和大面积需要擦平整的地方。在头像写生中一般用于头发暗部反光、脸部暗面、颈部暗面以及对背景、衣服进行处理。

手指：手指是最容易毁画面的。在用手指揉擦画面时，要注意手指上是否有汗，如果有汗将会把你擦的地方擦得黑过了头，并留下擦不掉的污点。手指揉擦只适合表现小面积的暗面、亮暗面的衔接和高光。在素描头像中，一般表现五官时使用的较多。

八、关于结构素描

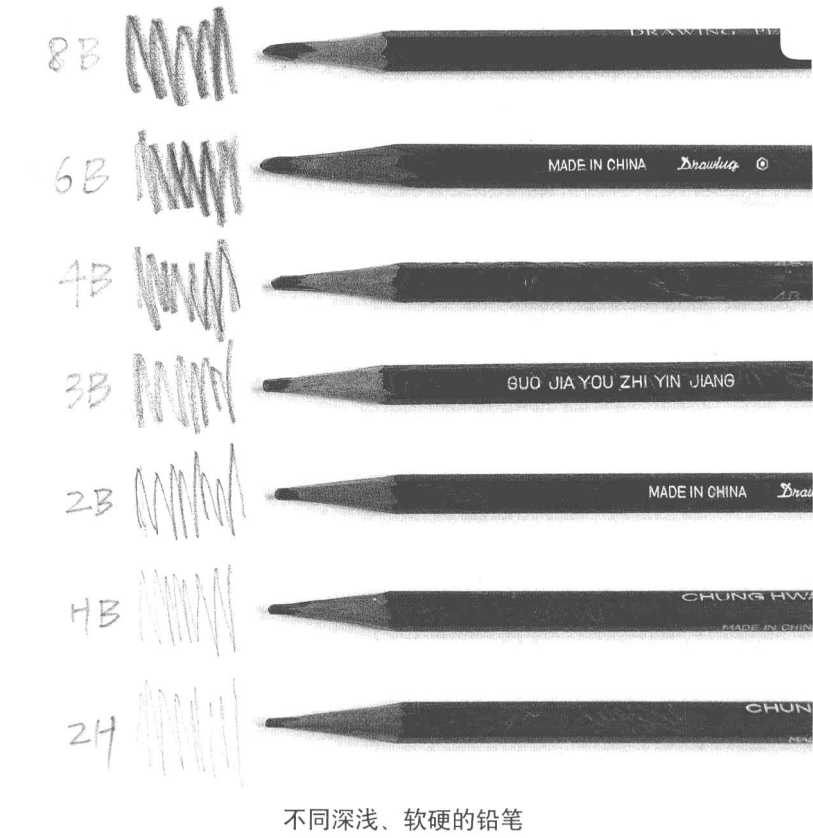
结构素描集中体现了作画者对于形体内在的理解。外轮廓的穿插、转折以及脸部和五官的块面关系，都能从结构素描训练中得到解决。那些只会机械照搬浮于表面光影的素描，都是空洞的、毫无力度的。而那些在理解了结构的基础上，进而施以恰当的明暗关系，使得画面更有层次、更有体积感、更有质感的素描，才是最有力度的素描。

九、关于临摹

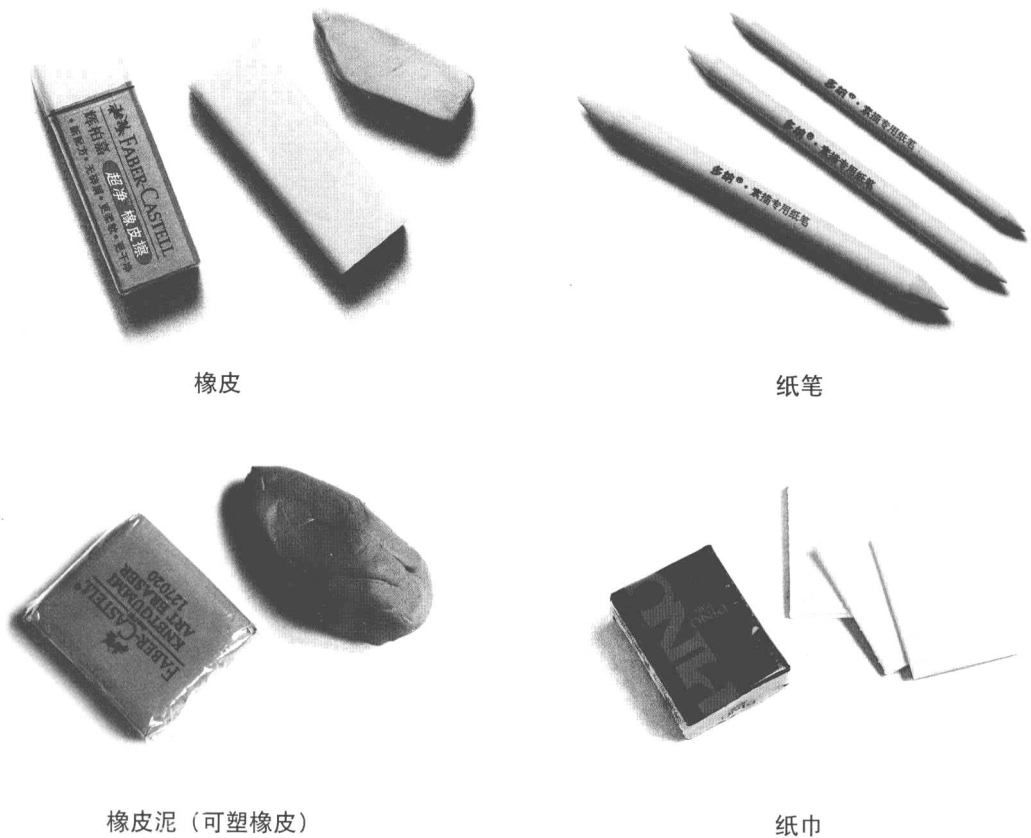
考生在临摹的时候最重要的是要学习书本上优秀作品的表现方法、形和型的理解方式，尤其是塑造方法。要谨记带着写生中遇到的问题去临摹。临摹完一幅头像之后要找一个和临摹范画类似的角度和光线去写生，用临摹中的经验以及方法来解决实际问题。

十、关于默写

默写是素描头像训练中相对复杂的一个课题，因为它需要考生对人物头部的各个角度的骨骼、肌肉、结构都有一个比较深入的了解。然而，这对于学画素描头像时间较短的考生而言难度较大。现在大部分艺术院校在招生考试时素描都以考头像默写为主，试题中包括多种角度的男女青年、中年和老年头像。如果全部进行默写练习，训练量较大。可重点练习男青年3/4侧面像、1/2侧面像和正面像，其他年龄段的默写在发型、细微的脸部结构及皮肤质感上进行适当的改变即可，这样可大大减少考生的作业量。目前大部分院校以考3/4侧面头像为主，所以3/4角度的头像应重点练习。

不同深浅、软硬的铅笔

橡皮泥（可塑橡皮）

纸巾

步骤一：首先用概括的线条画出头部及五官大的比例和结构。构图时面部朝向的一边空间要留得多一些。

步骤二：画出头发、眼球、鼻底、嘴唇暗面的大致调子，初步确立大的明暗关系。这一步要注意整体，要注意大关系的准确。

步骤三：对头发进行具体刻画，局部可用纸笔、纸巾等进行揉擦处理，以加强质感的塑造。画头发的细节时，要注意整体感，要表现出头部的结构、体积。

步骤四：对五官及面部的体积、结构进行深入刻画，拉开明暗调子层次。衣服的表现要概括，要体现出肩部的体积、厚度。

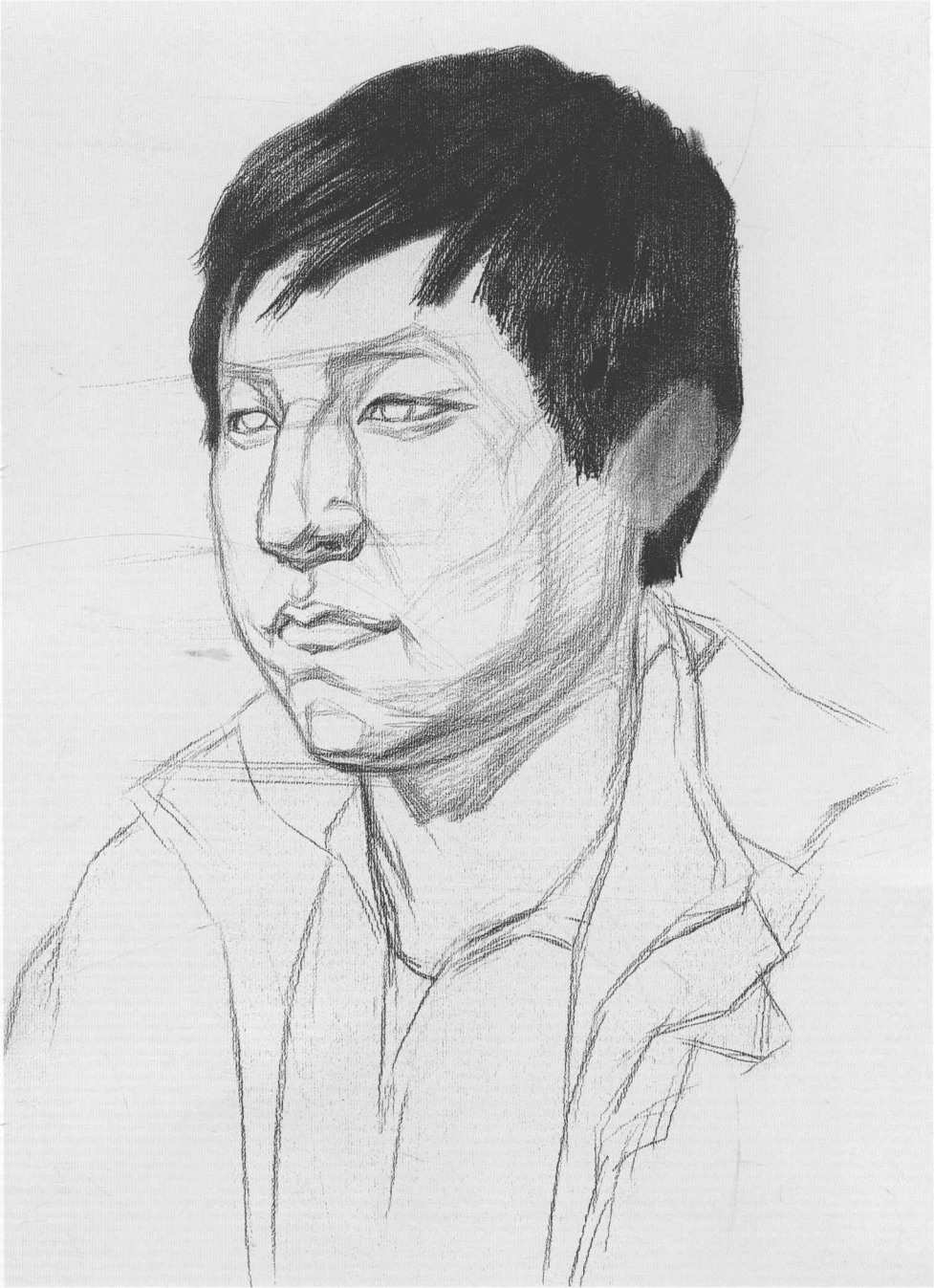

长发女孩侧面像

步骤五：进一步深入刻画五官、头发等细节，要注重对人物神态的表现。最后从画面的整体关系出发对一些局部进行调整，使人物形象更生动、明暗关系更和谐。

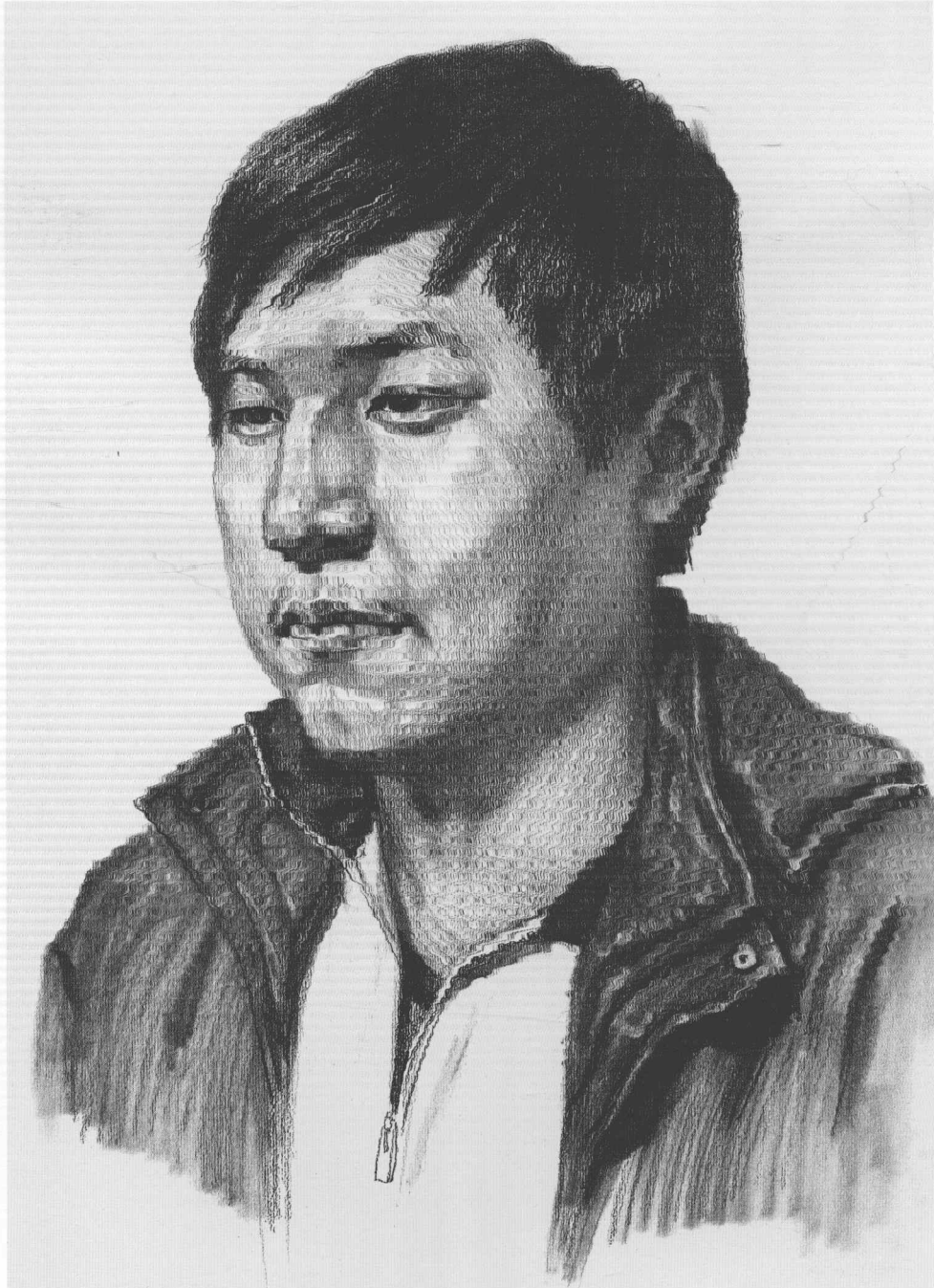
步骤一：首先用铅笔轻轻勾出人物大的外形轮廓，确定画面构图。然后画出五官及头部各部位的比例及结构转折关系，找出明暗交界线的位置。

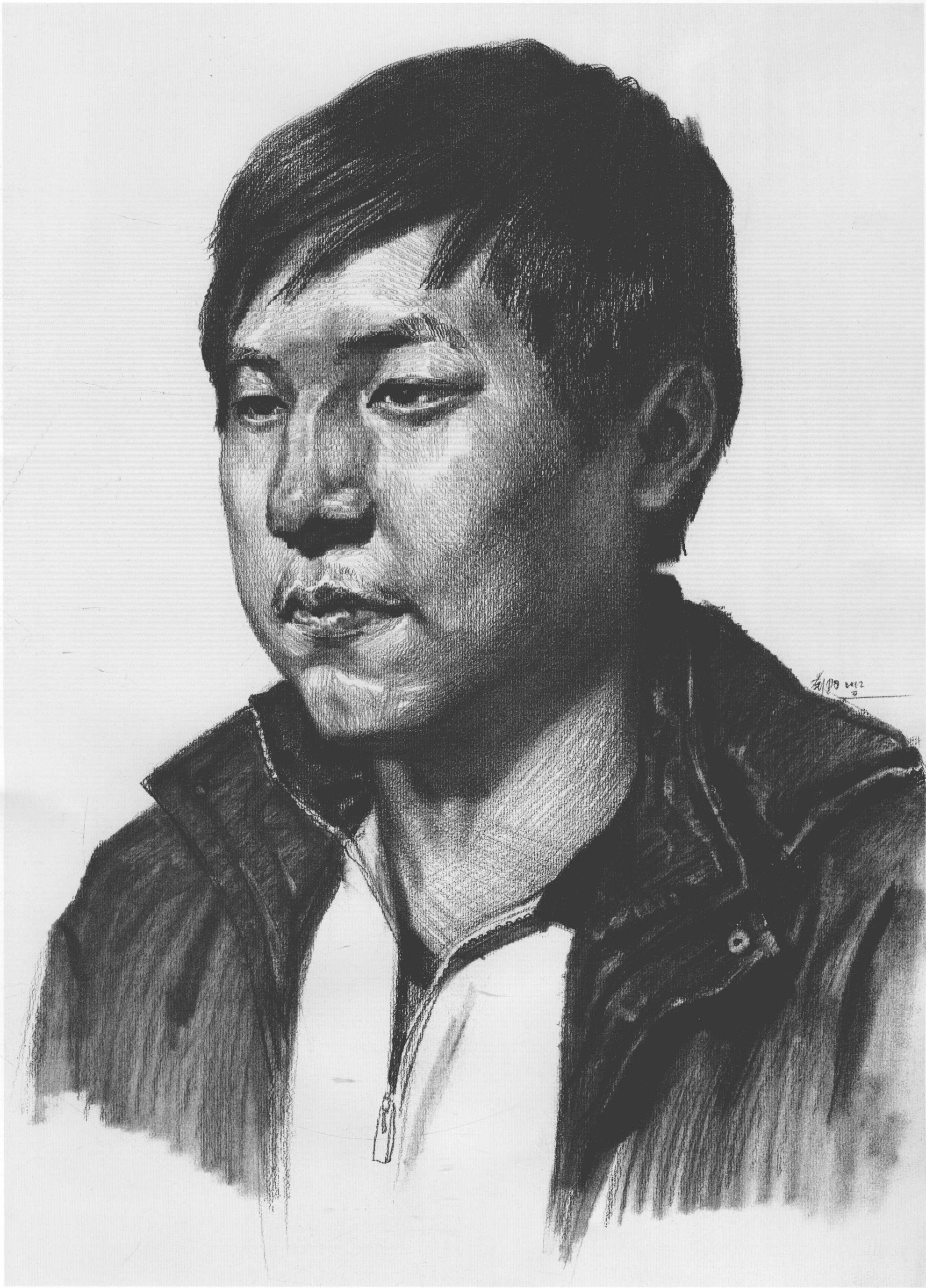
步骤二：画出头发的基本色调。画头发不要忽视头部的体积、结构，受光面、背光面及反光要交代清楚，要画得整体。

步骤三：对五官进行深入刻画。加深暗部调子，丰富亮部调子层次。在画准五官比例、结构的同时，不要忽略对人物神态的刻画。

步骤四：深入刻画人物穿着的衣服。要注意衣领与颈部的相互关系，外衣的整体色调要画准，要表现出面料的质感。

男青年3/4侧面像

步骤五：进一步深入刻画五官、头发等细节，要注重对人物神态的表现。最后从画面的整体关系出发对一些局部进行调整，使人物形象更生动、明暗关系更和谐。

● 《中年女子3/4侧面像》作画步骤

步骤一：用铅笔轻轻地勾出人物的外形轮廓及各部位的比例、结构，找出明暗交界线的位置，并在暗部涂一遍淡淡的调子，大致强调一下体积关系。

步骤二：从头发入手进行具体刻画。头发是这幅画中调子最重的部分，脸部次之，衣服最亮。画头发时要抓住头部大的体积，用笔要有虚实变化。

步骤三：对五官进行深入刻画。加深暗部调子，丰富亮部调子层次，由暗部到亮部的调子衔接要自然。要注意对体积、结构和空间感的表现。

步骤四：画出人物穿着的衣服，要注意衣领与颈部的相互关系。画衣服要体现出人体的内在结构，既要画得概括，又要表现出肩部的厚度。

中年女子3/4侧面像

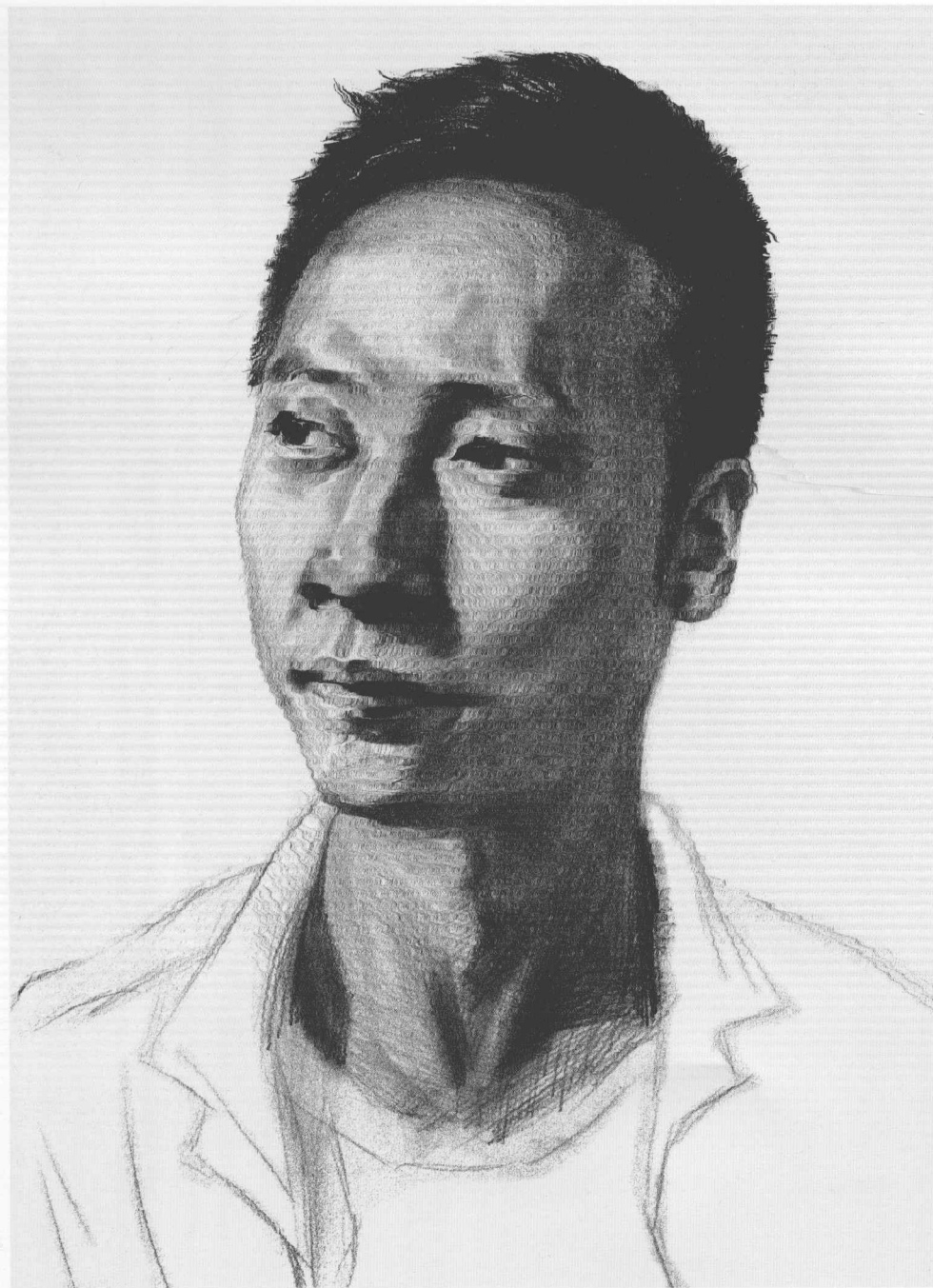
步骤五：进一步深入刻画五官、头发等细节。最后对画面进行整体调整，使大的黑、白、灰关系及比例、结构更加准确。

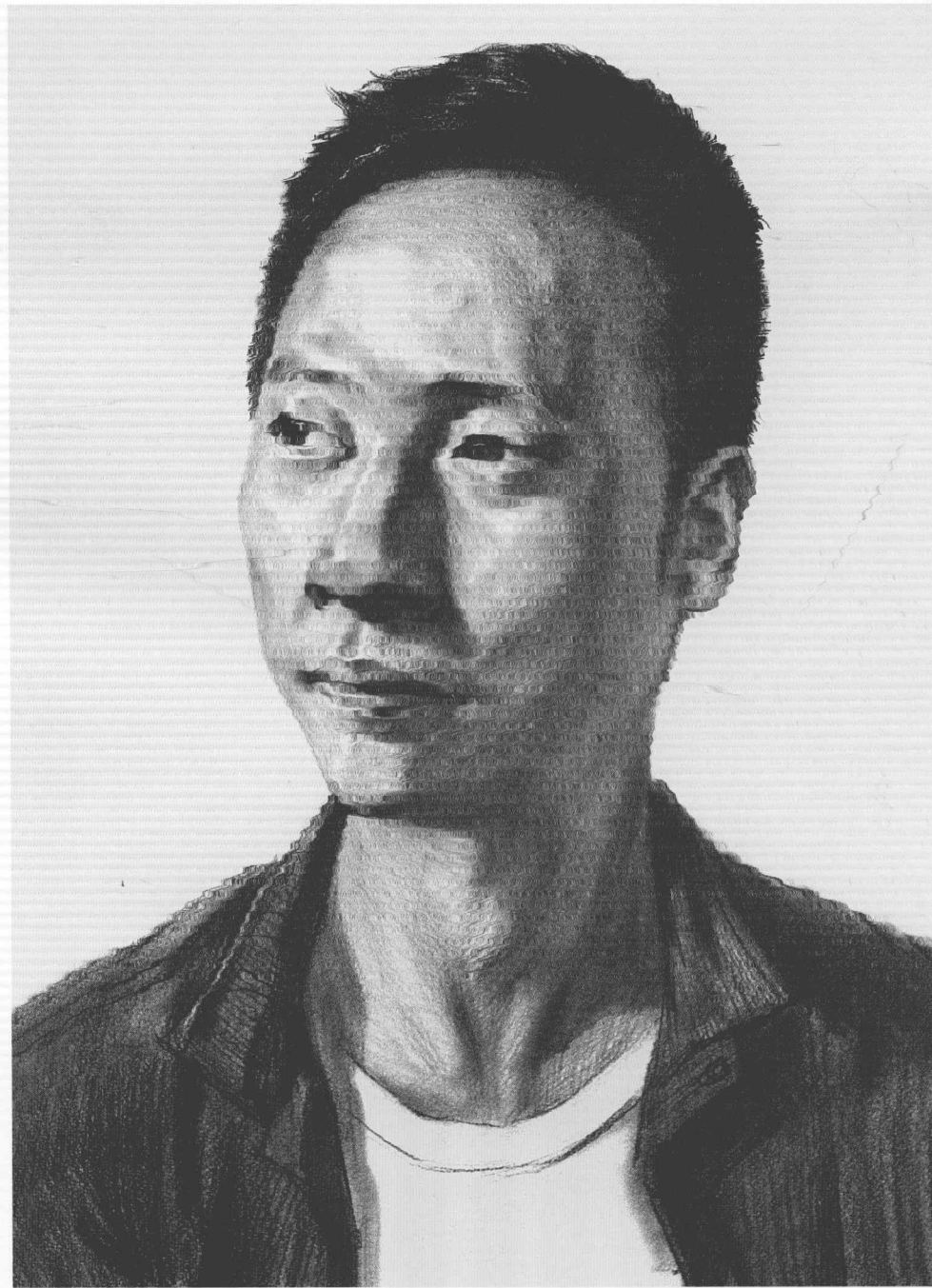
步骤一：先确定人物在画面上的位置。然后用概括的线条画出头部大的外形轮廓及五官、头发、衣领等的比例结构关系。

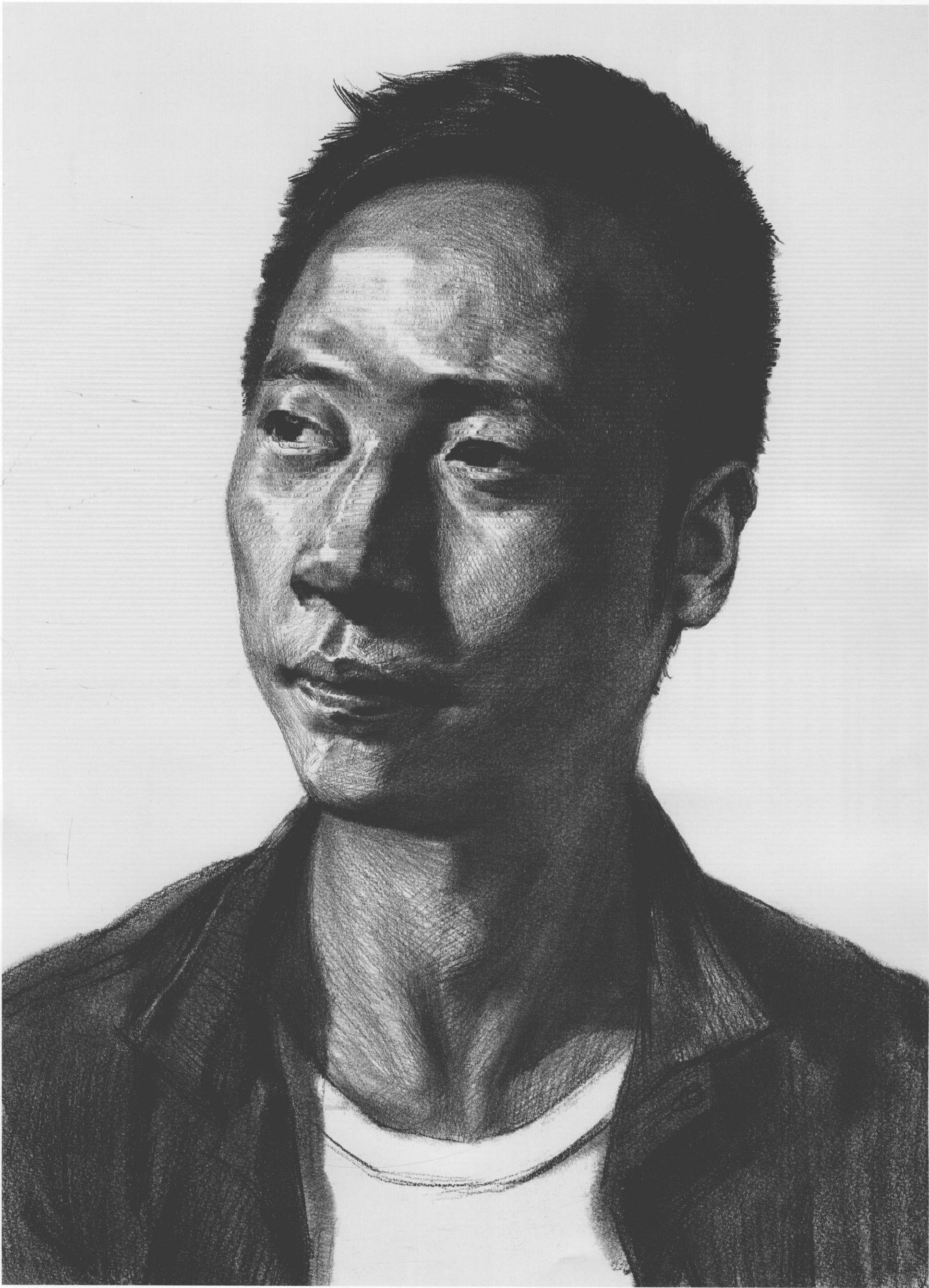
步骤二：画出头发的大致色调，然后从各部位的明暗交界线入手，画出大的明暗关系，并不断调整形体结构，使人物造型更加准确。

步骤三：从头发入手进行具体刻画。加深头发及五官、面部、颈部的暗部调子，使造型逐步立体起来。从暗到亮的调子过渡要自然。

步骤四：画出衣服。衣服的表现要概括，深入的程度不要超过头部。画衣服时要注意大的明暗关系。这幅画头发最重，外衣次之，面部与颈部再次之，内衣色调最亮。

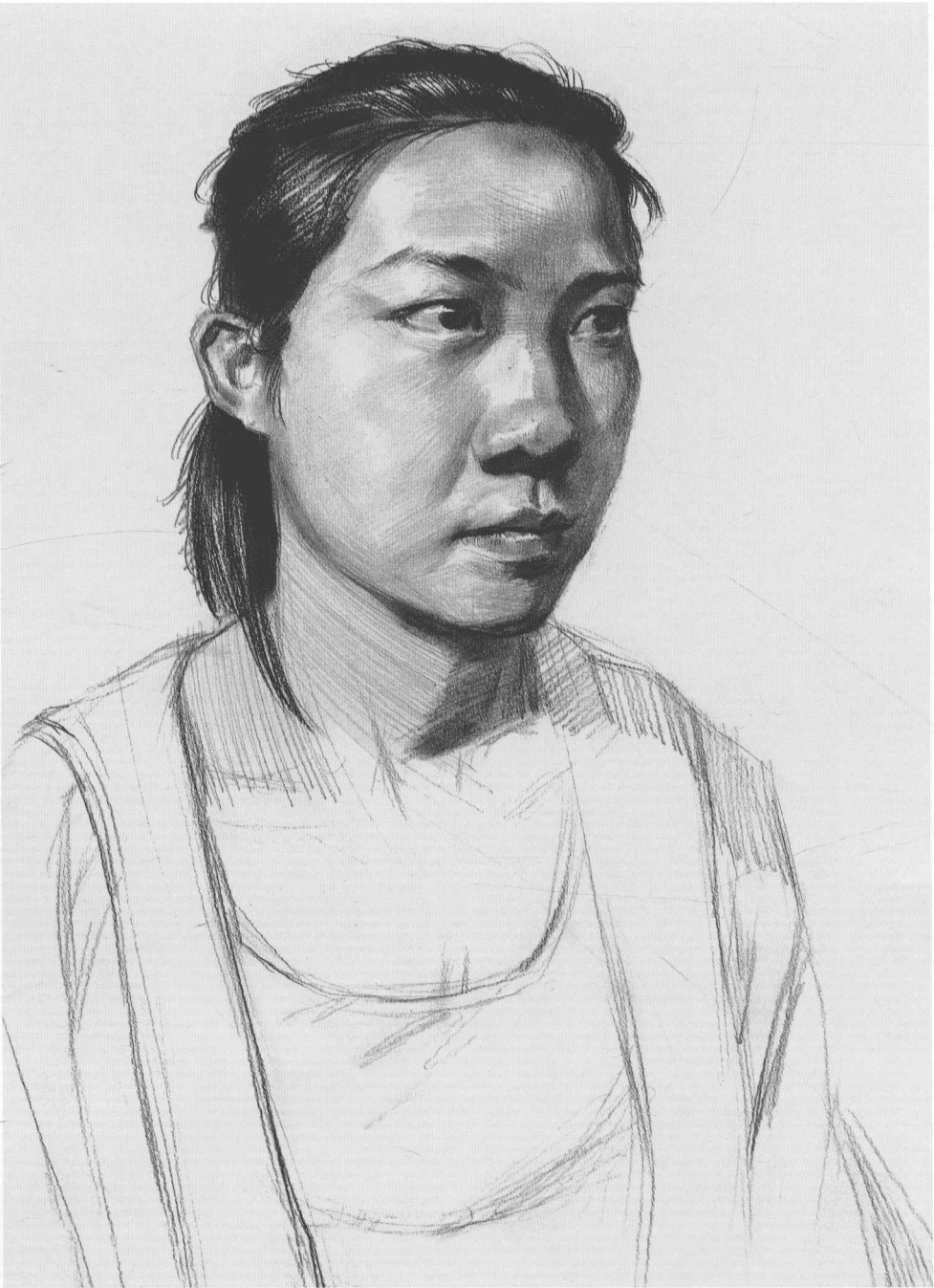

男青年3/4侧面像

步骤五：进一步深入刻画五官、头发等细节，要注重对人物神态的表现。最后从画面的整体关系出发对一些局部进行调整，使人物形象更生动、明暗关系更和谐。

步骤一：先确定人物在画面上的位置，然后用概括的线条勾出头部大的外形轮廓，画出五官的形状和结构，要注意各部位的比例关系。

步骤二：对头发、五官及面部进行具体刻画，要注意比例和结构关系的准确，要注重对体积感、质感和画面空间感的塑造。

步骤三：画出衣服的基本色调。画衣服时要注意衣褶和边缘部位的线条走势，要体现出人体内在的体积、结构，要处理好头、颈、肩三者的相互关系。

步骤四：加强对头发、五官、衣服等部位的细节刻画，使人物逐步立体、生动起来。在进行局部刻画时，要多与其他部位进行比较，始终不要忽视整体关系。

女青年3/4侧面像

步骤五：最后从整体关系出发对一些局部进行调整，刻画不够的地方要加强，刻画过度的地方要减弱，使画面更加生动、整体。

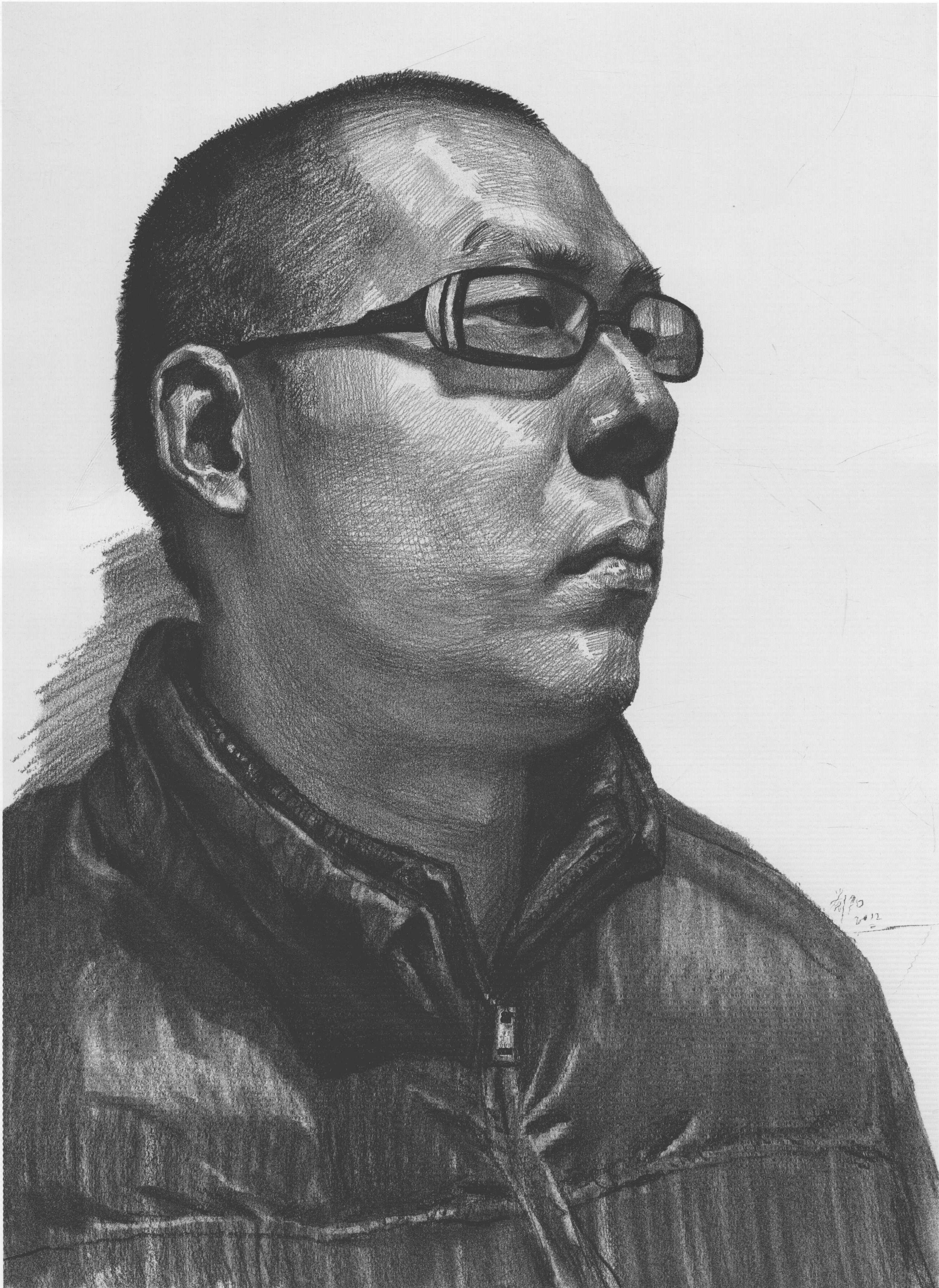

女青年3/4侧面像

结构素描是全因素素描的基础。下面通过以同一模特为对象的结构素描和全因素素描的对比，可以发现两者之间的关系。画全因素素描头像之前，我们必须花一定的时间来研究结构素描。凡是一幅优秀的考前素描头像，你只要把它的所有雷同的灰调子和暗调子用线连接起来，它就是一幅完美的结构素描。所以在素描训练中，尤其是素描头像素描训练中，形的概念始终是至关重要的。

女青年3/4侧面像

男青年侧面像