

美术基础教学标准范画

常日 编著

QING SONG XUE MEI SHU
轻松学美术

★ 适用于初学者 自学者 老师 学生 ★
· 初学者的教材 · 自学者的教材 ·
· 学生适用教材 · 老师教学教材 ·

跟我学素描人物头像

黑龙江美术出版社

跟我学素描人物头像图片目录

美术基础教学标准范画

轻松学美术

跟我学素描人物头像

常日 编著

黑龙江美术出版社

QING SONG XUE MEI SHU

图书在版编目(CIP)数据

跟我学素描人物头像 / 常日编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2008. 12

(轻松学美术: 美术基础教学标准范画; 6)

ISBN 978-7-5318-2207-3

I. 跟… II. 常… III. 肖像画-素描-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第198712号

书 名 / 轻松学美术美术基础教学标准范画

QING SONG XUE MEI SHU MEI SHU JI CHU JIA XUE BIAO ZHUN FAN HUA

跟我学素描人物头像

GEN WO XUE SU MIAO REN WU TOU XIANG

编 著 / 常 日

责任编辑 / 乔 琛

装帧设计 / 睿点书装

出版发行 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码 / 150016

发行电话 / (0451) 84270514

网 址 / WWW.HLJMSS.COM

经 销 / 全国新华书店

制 版 / 北京泽尔文化发展有限公司

印 刷 / 北京市北关闸印刷厂

开 本 / 787mm×1092mm 1/12

印 张 / 18

字 数 / 120千字

版 次 / 2009年4月第1版

印 次 / 2009年4月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5318-2207-3

定 价 / 58.80元(全六册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

轻松学美术

跟我学

素描人物头像

QING SONG

XUE MEI SHU

美术基础教学标准范画

目 录

一、人物头像作画方法

1. 女青年侧面头像作画步骤 3

2. 男青年侧面头像作画步骤 4

3. 戴耳麦的男学生侧面头像 5

作画步骤

4. 老人侧面像作画步骤 6

5. 男学生头像作画步骤 7

6. 男青年头像作画步骤 8

7. 工人师傅侧面像作画步骤 9

二、人物头像 10

写在前面的话

素描人物头像教学是素描造型艺术的重要内容之一，是独具审美价值的艺术表现形式，也是难度比较大的一个教学内容。

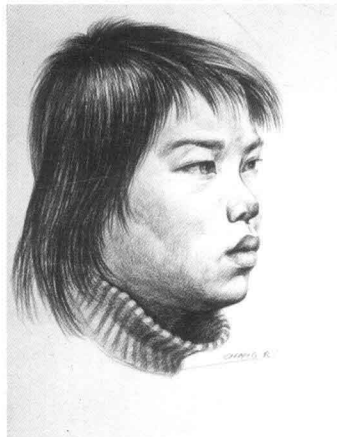
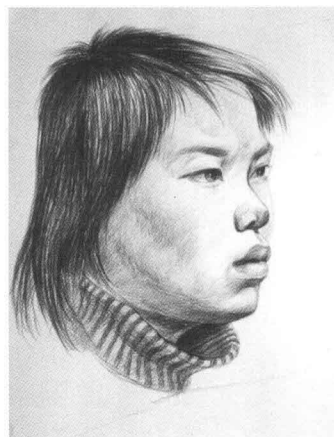
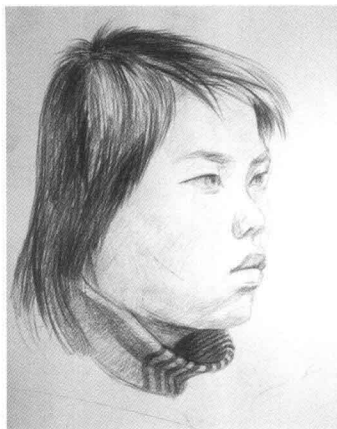
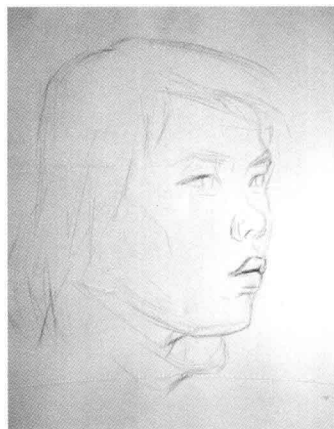
有了素描石膏像的表现能力，再进行素描人物头像教学就容易多了。在进行素描石膏像教学的过程中，同时进行素描人物头像教学也是很好的教学安排。

素描人物头像与素描石膏像的理解形体结构方面、表现明暗色调方面是相同的。不同之处在于素描人物头像皮肤固有色的变化，此外，形体结构、明暗色调关系的刻画也是表现的一个难点。素描人物头像在处理明暗交界线方面不如石膏像那么清晰、明确、便于表现，同样是学习者需要突破的一个难点。特别是学习者刚刚接触素描人物头像这一教学内容的时候，在作画过程中，模特摆好姿势，学习者要求模特的姿势不变是正当的，事实上模特的姿势是不可能不变的，这就给学习者在捕捉形象、观察结构、分析动态变化方面带来了一定的问题。在素描人物头像习作中，需要学习者将素描的造型技巧综合起来运用。用素描造型的基本元素去塑造人物头像的形体结构特征。但是，仅仅停留在这个基础上并不是素描人物头像教学的最终目标，教学应该更加注重对人物的个性、内在气质、情感变化、精神面貌的刻画，这就给学习者在教学中提出了一个更高的要求。在这方面，从教学的一开始就要有意识地对学习者进行必要的引导。

素描人物头像造型能力的提高，具体体现在对人物的感受能力、理解能力和表现能力这三个方面。刚接触素描人物头像教学内容，选择结构比较明显的人做模特为好。这样便于学习者进一步观察形象、认识形体、理解结构，准确地将这一切再现在画面上。

《跟我学素描人物头像》从画面构图、作画步骤、对大的明暗色调关系的表现、明暗交界线的刻画、形体结构与透视关系的表现等方面给学习者一个正确的引导。从美术基础教学的角度讲述了素描人物头像造型的基础知识和方法。由于这些教学范画和文字的叙述主要基于个人教学的体会和经验，因此，书中难免有不妥之处，恳请读者批评斧正。

常 日
2008年11月

一、人物头像作画方法

1. 女青年侧面头像作画步骤

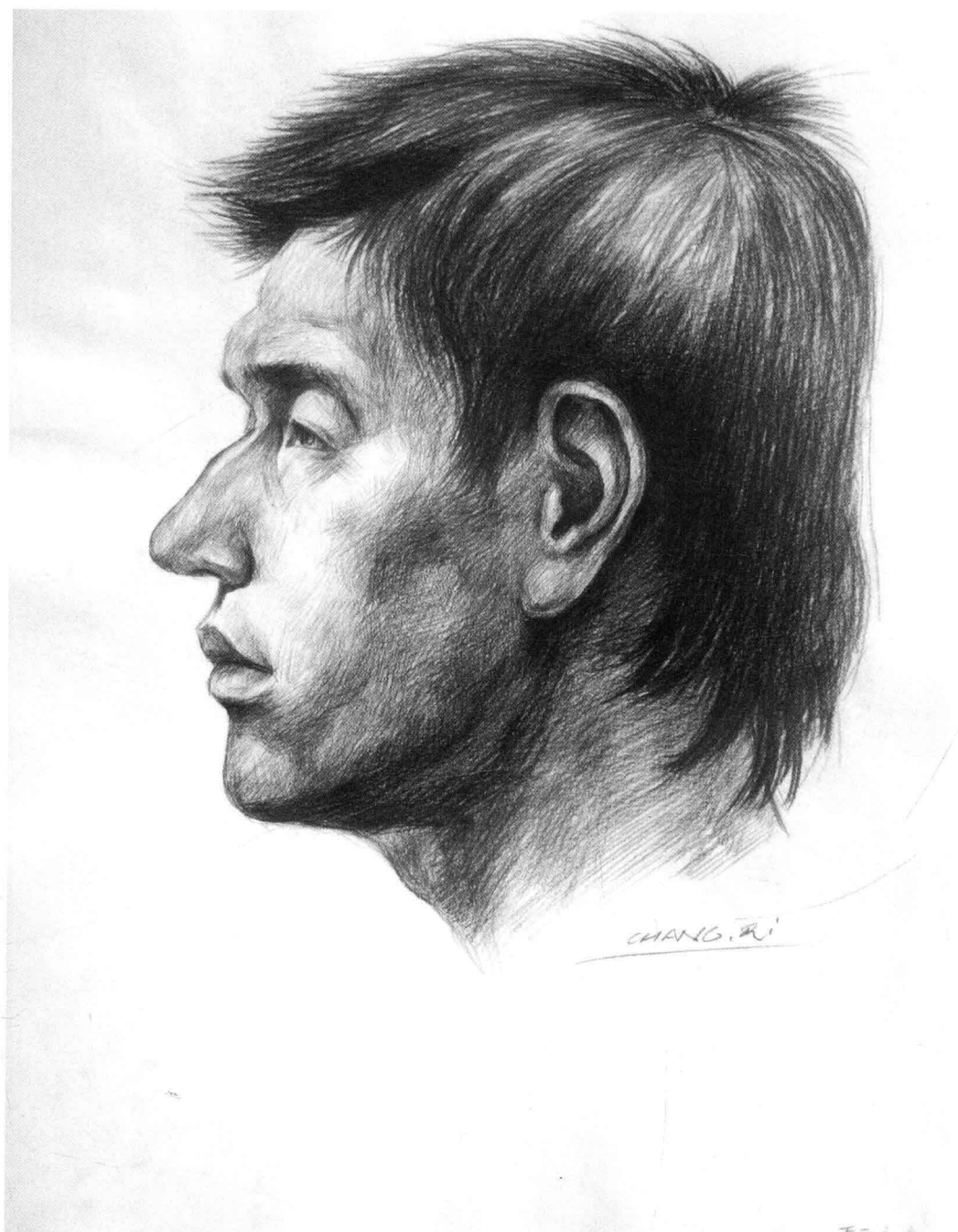
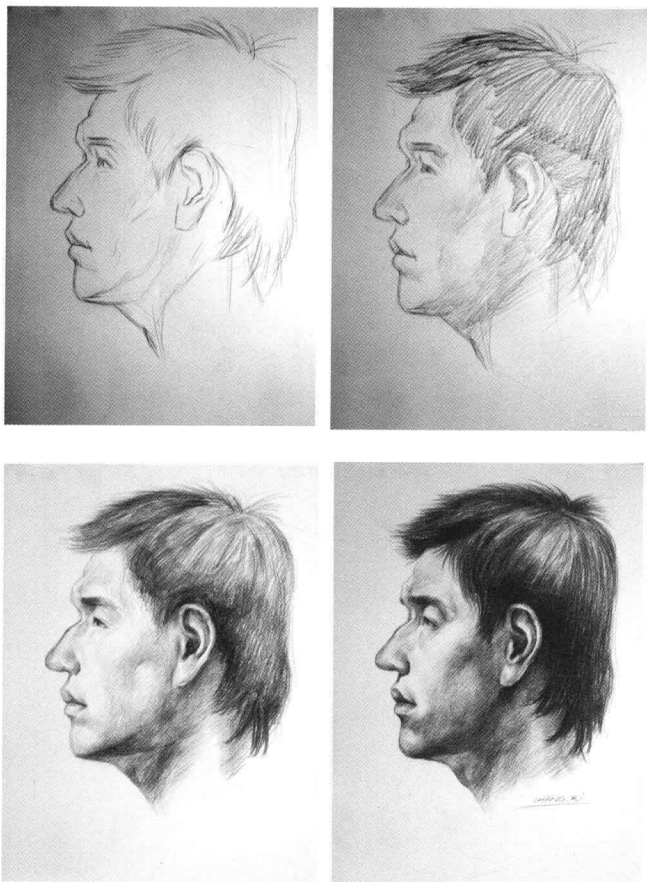
1. 构图、画面安排是在画面上确定位置，上紧下松，左右均衡。用长线条轻轻地画出女青年侧面头像的外轮廓。画出五官、头发、下颏骨所在的位置。反复

观察、比较、分析头像形、宽、高二维的比例关系。

2. 画大色调是根据女青年侧面头像的色度变化关系，依据明暗交界线、受光关系，画出大的黑、白、灰色调变化，加强明暗交界线，初步表现出三维立体空间。

3. 深入刻画是要加强头像暗部的色调变化关系。不可忽视形体结构的色调变化关系的刻画和五官的刻画。时刻把握整体与局部的明暗色调变化关系。

4. 画面调整，加强明暗交界线的黑、白、灰的色度变化。注意头像背光面的反光与结构的变化关系，注意亮部色调以及空间色度的变化。在调整的过程中始终把握在整体中求变化，在变化中求整体。

2. 男青年侧面头像作画步骤

1. 画面安排。把握男青年侧面头部的特征和比例关系，在画面上确定位置。注意画面上下、左右的均衡关系。

2. 表现大色调，根据头像的形体结构和透视关系形成的色调变化，找出大的明暗交界线。依据受光的关系，画出大的明暗色调，表现出三维立体空间效果。

3. 深入刻画。在大的明暗色调的基础上依据头部的形体结构去刻画色调的变化，加强明暗交界线的表现。暗部的色调极其丰富，如果表现不到位，色调是没有变化的。表现得过了，会破坏暗部的整体关系。所以，要把握好表现的尺度。刻画受光部的色调同样要依据形体结构的关系，把握好整体色调与局部色调的变化关系。掌握好画面的整体关系。

4. 画面调整是完善画面的整体效果。在整体中求变化，在变化中求统一。既要有形体结构，又要有明暗色调变化；既要有空间关系，又要有虚实变化。围绕这些要求去调整画面。

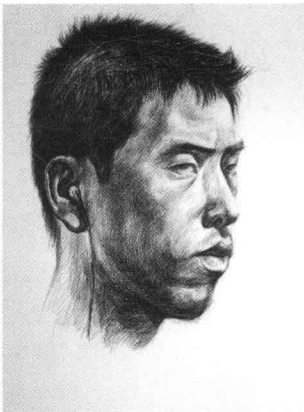
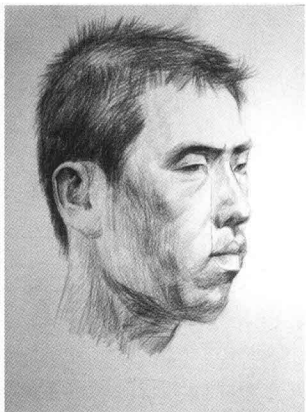
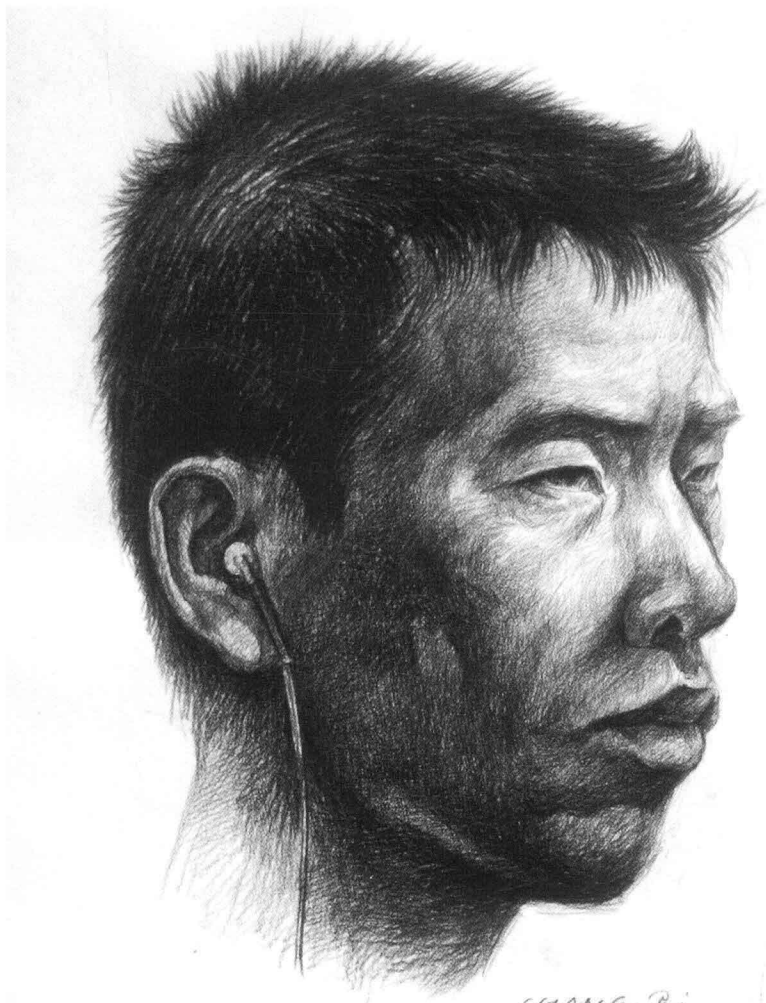
3. 戴耳麦的男生侧面头像作画步骤

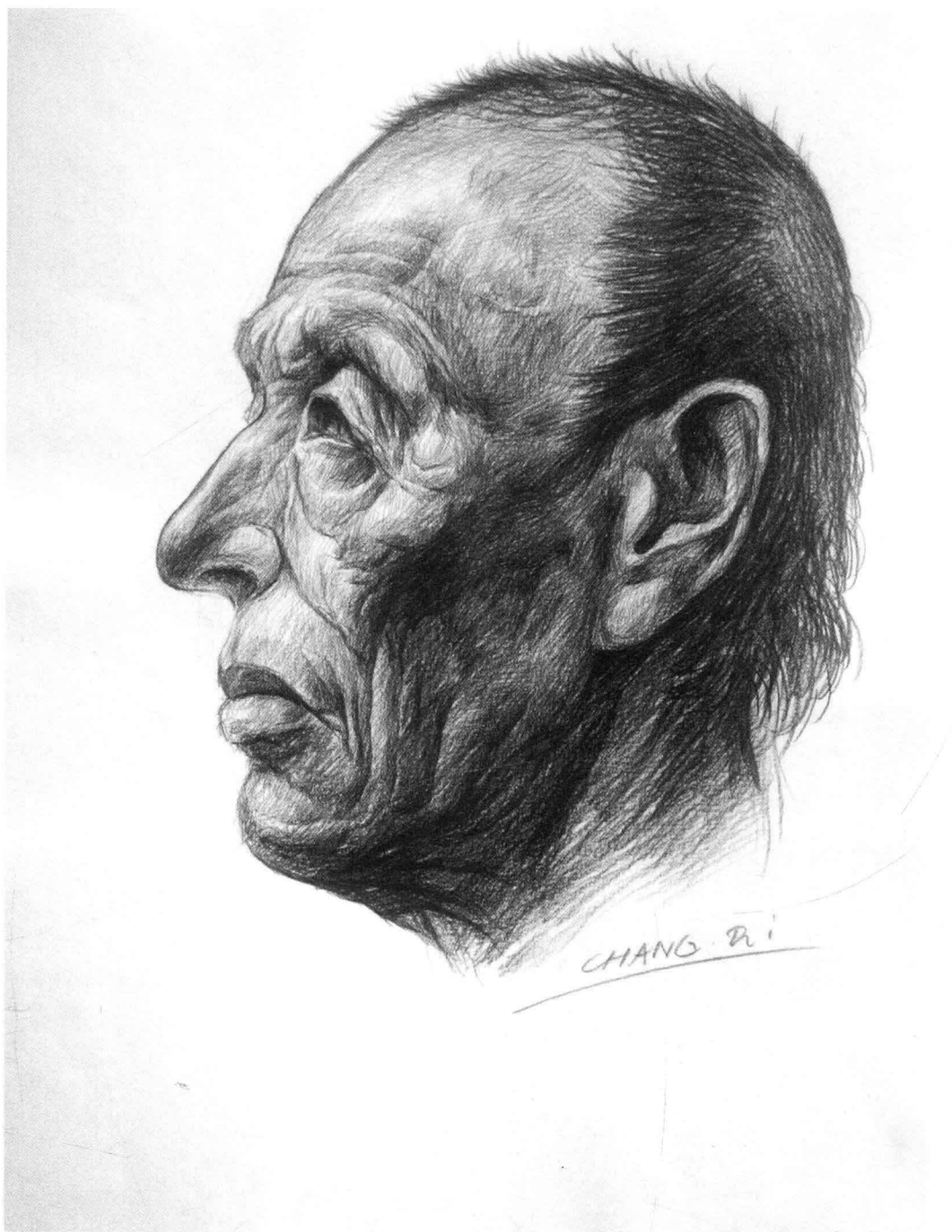
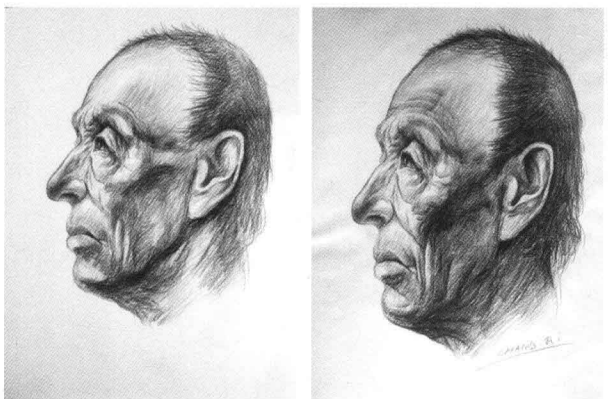
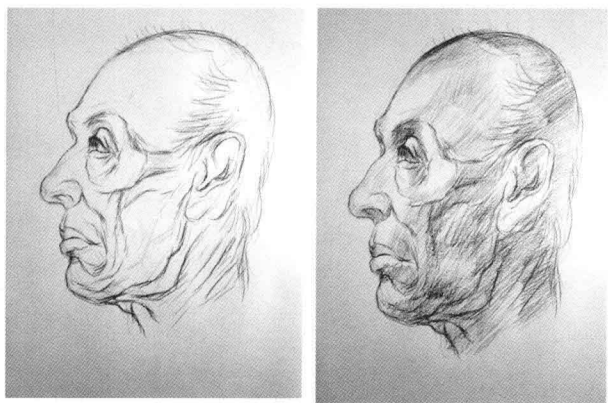
1. 画面安排。根据男学生头像的形体结构，把握头部的特征和大的比例关系，在画面上确定基本位置。确定画面的位置也是表现画面的二维关系。二维关系主要是宽高的比例关系。一定要抓住头部的主要特征。用长线条轻轻地画出头像的外轮廓，用短线条画出下颏、下颌骨，以及头发、眼睛、鼻子、嘴、耳朵的位置。在这个环节中一定要反复对头像与画面的轮廓进行观察、比较、分析，找出画面中存在的问题。再用变化的线条画出头部所有的结构关系，之后轻轻地给一点色调进一步观察二维的比例关系是否正确。

2. 表现大色调。根据头像的形体结构和色调变化，找出主要的明暗交界线。依据受光关系，画出大的明暗色调的变化，表现出头部三维立体空间关系。

3. 深入刻画。是在三维立体空间关系的基础上和大的明暗色调的基础上，依据头部的形体结构去刻画暗部的色调变化关系，加强明暗交界线的表现。在暗部不可忽视反光色调的表现，反光是由形体结构形成的。五官色调变化的刻画同样要依据形体结构。要注意把握好整体色调之间的变化关系，把握好色调的整体与局部的变化关系，把握好固有色的变化关系。受光部位的色调表现一定要与暗部的色调协调统一。否则会破坏画面的整体关系。

4. 在调整画面阶段。受光面、暗面、明暗交界线、反光都是调整的内容。在掌握整体关系的基础上，要依据头部形体结构的关系，将亮部、暗部、明暗交界线和反光的色调表现得既统一又有变化。

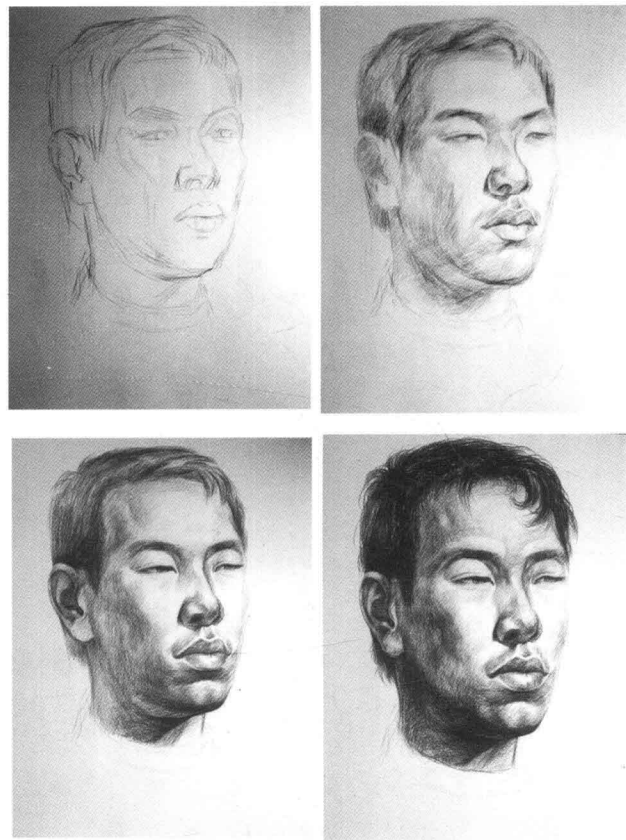
4. 老人侧面像作画步骤

1. 画面安排，确定位置。抓住头部的主要特征，用长线条轻轻地画出老人侧面的外轮廓。画出发际、眉弓、鼻子、嘴、下颏、脖子大的形体结构的位置，然后找眼睛、耳朵、颧骨、下颌骨的位置。

2. 表现大色调，找出大的明暗交界线。依据受光的关系，画出大的明暗色调的关系，初步表现出头部的立体效果。

3. 深入刻画。在大色调的基础上去刻画头部的形体结构、色调变化关系；加强明暗交界线的表现。观察、分析、表现暗部色调的微妙变化，掌握好暗部色调变化表现的尺度。受光部色调变化的刻画同样要依据形体结构的关系，把握好整体色调与局部色调的变化关系。使受光部位的色调与暗部的色调协调统一。既要掌握好画面的整体关系，又要把握好形体结构的表现。

4. 画面调整。减弱画面中破坏整体关系的色调，加强画面中表现不到位的色调。调整的过程是反复观察、分析、对比、修改的过程。在调整的过程中，只有反复观察、比较才能发现画面中的问题，解决了这些问题就是作画能力的提高。

5. 男学生头像作画步骤

1. 画面安排是在把握男青年头部特征和比例的基础上，在画面确定位置。注意头像在画面中上下、左右的均衡关系，反复比较画面中头像形的宽高二维的比例关系。形的准确程度直接影响着画面之后各环节的关系。

2. 表现大色调，根据头像的形体结构和色调变化，依据大的明暗交界线和受光的关系，画出大的明暗色调，初步表现出三维立体空间效果关系。

3. 深入刻画是在大的明暗色调的基础上，依据男青年头部的形体结构去刻画色调的变化，加强明暗交界线的表现。在暗部找色调的变化要掌握好表现的尺度。如果暗部色调表现不到位是没有变化关系的。表现的过了会破坏暗部的整体关系。表现受光部的色调同样要依据形体结构的关系，把握好整体色调与局部色调的变化关系。掌握好画面的整体关系。

4. 画面调整，是进一步完善画面的整体效果。在画面中既要有形体结构，又要有明暗色调变化；既要有空间关系，又要有虚实变化。围绕这些要求去调整画面，在整体中求变化，在变化中求统一。

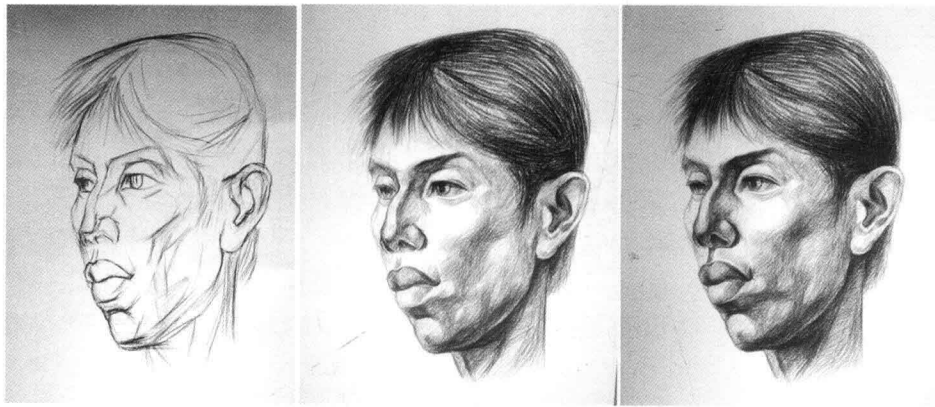
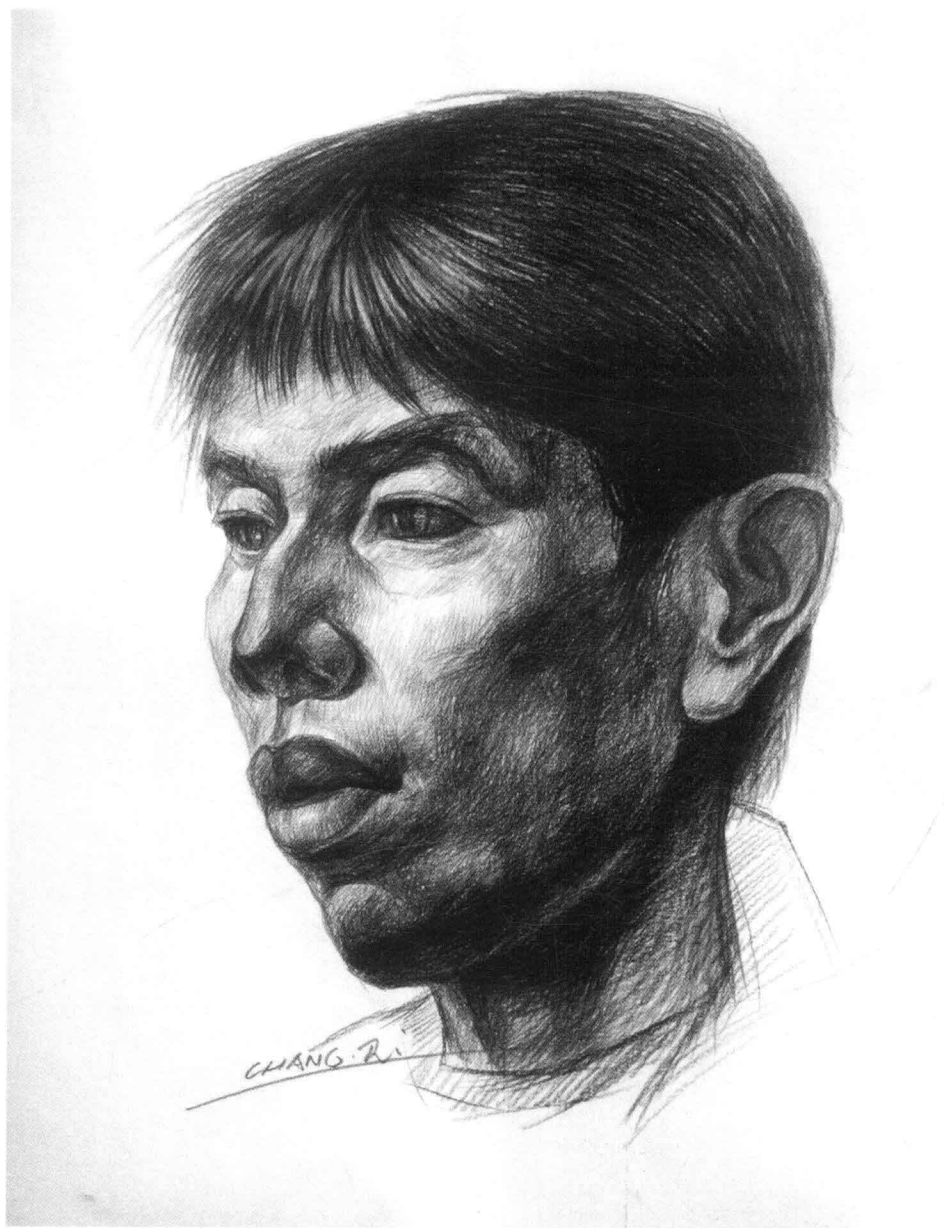
6. 男青年头像作画步骤

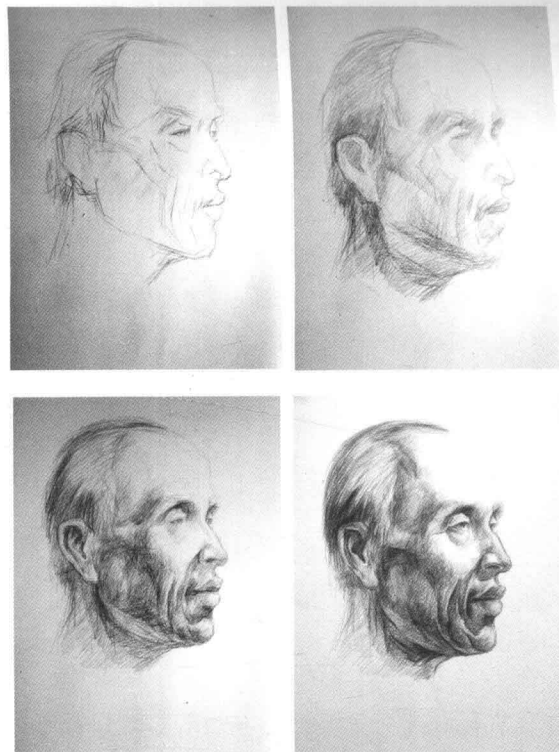
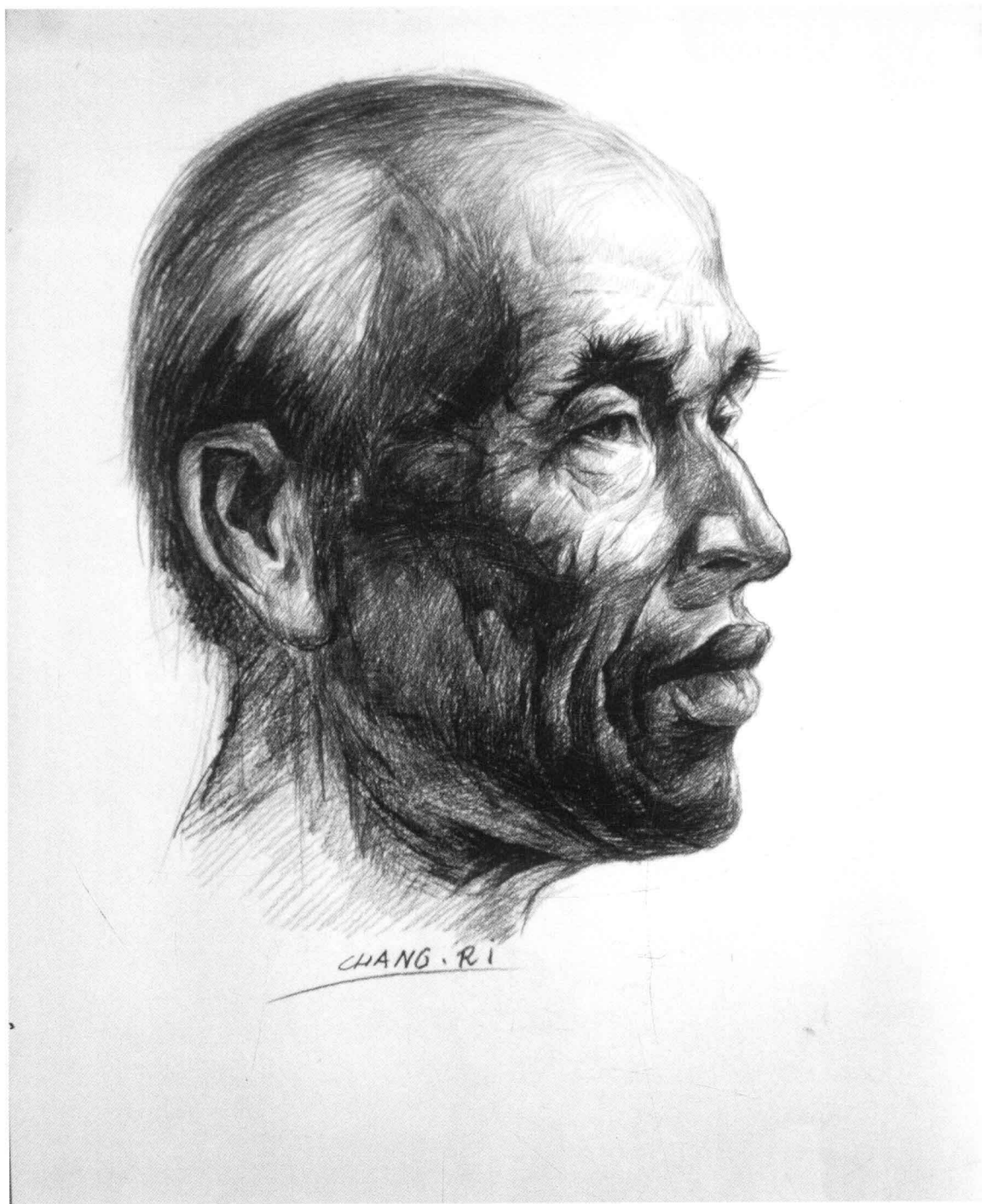
1. 画面安排。根据男青年头像的形体结构、高与宽的比例在画面上确定出头像的基本位置，上紧下松，左右均衡。用长线条轻轻地画出头像的外轮廓，用短线条画出下颏、下颌骨，以及头发、眼睛、鼻子、嘴、耳朵的位置。反复比较、分析画面中头像形的宽窄、高低的比例关系，将二维的形表现准确，然后再用变化的线条画出其形体结构。

2. 表现大色调。根据男青年头部的形体结构决定的明暗色调变化关系，找出主要的明暗交界线。依据受光关系，从明暗交界线向暗部画出大的明暗色调的变化，加强明暗交界线，初步表现出男青年头像的整体色调关系和基本的形体结构，以及三维立体空间关系。

3. 深入刻画。在大的明暗色调的基础上，深入刻画暗部的色调变化关系。在暗部的色调变化中，依据形体结构形成的明暗色调关系找出色度的变化。同时不可忽略反光色调的表现，正是反光色调的存在，形成了明暗交界线与暗部色调的变化关系。不可忽视头发固有颜色与脸部固有颜色的变化关系。加强五官的刻画要注意把握好因透视现象形成的色调之间的变化关系。同时把握好色调的整体与局部、前后与虚实的变化。受光部位的色调不要画得过了，否则会破坏画面的整体关系。

4. 画面调整。加强明暗交界线色度变化的表现要依据头部结构的变化关系，调整亮部、暗部、明暗交界线和反光的色调变化。头像的空间关系在表现形体结构的基础上要掌握好色度的虚实变化。画面色调表现过的地方要减弱，不够的地方要加强。在调整的过程中始终把握画面的整体关系。

7. 工人师傅侧面头像作画步骤

1. 画面安排，确定位置。抓住头部的主要特征，轻轻地画出工人师傅侧面头像的外轮廓。画出发际、眉弓、颧骨、下颌骨、下颏、眼睛、鼻子、嘴、耳朵形体结构的位置。

2. 表现大色调，依据受光的关系从明暗交界线向暗部画出大的明暗色调的变化关系，初步表现出头部的三维立体效果。

3. 深入刻画。在表现大色调的基础上去刻画头部的形体结构、局部的色调变化关系。加强明暗交界线的表现，依

据形体结构表现出暗部色调的微妙变化和受光部的色调变化关系。同时把握好整体与局部的色调变化关系，使受光部的色调与暗部的色调既协调又统一。

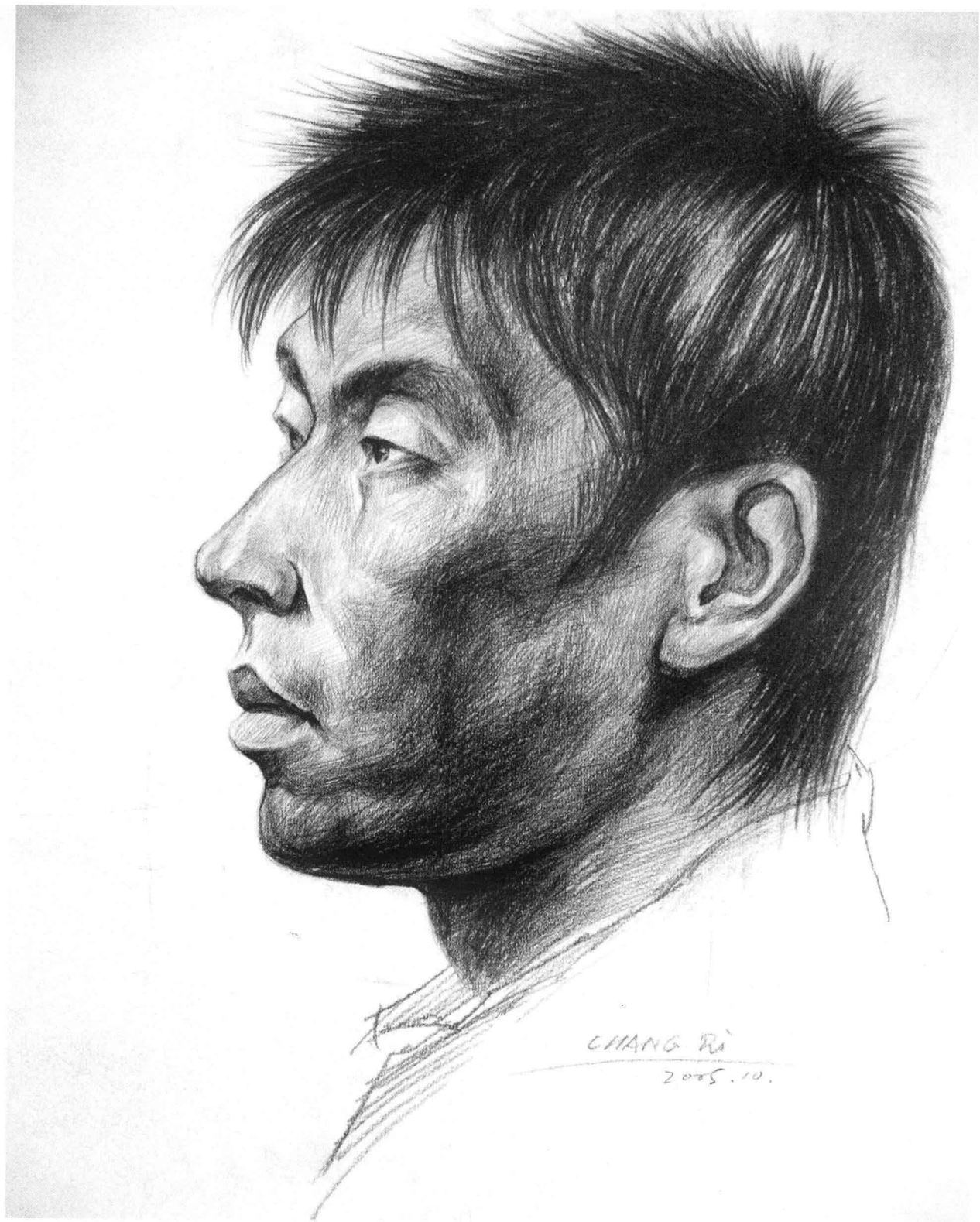
4. 画面调整。减弱画面中破坏整体关系的色调，加强画面中表现不到位的色调。调整的过程是反复观察、分析、对比、修改的过程。在调整的过程中，发现问题、解决问题。

二、人物头像

男学生侧面头像

教学建议：

对于刚刚接触素描人物头像教学内容的学习者，不要因为自己高昂的作画激情而忽略了教学循序渐进的基本规律，忽略了整体目标与阶段目标的关系。不可把自己的学习目标确定得太高而不切合实际。一定要脚踏实地，根据自己的实际情况和造型的基础能力，按照教学的阶段目标完成各个阶段教学任务，逐步提高自己的造型能力。在素描人物头像教学中整个教学目标的设计，仍然是培养学习者正确的绘画意识，平静的学习心态、敏锐的观察能力；培养学习者对人物头像形体结构的认识能力、探究意识、理解与表现能力；培养学习掌握者在画面上准确地表现出人物头像二维形的比例、立体空间关系、形体结构和透视规律、明暗色调与虚实关系的表现方法。引导学习者逐渐掌握和领会素描人物头像造型艺术的基本规律和技能。

女学生头像

教学建议:

在素描人物头像教学中,以逐渐完成每一个阶段性教学目标的要求,最终去实现教学的总目标,这样的教学目标设计与教学安排是科学的,是符合素描教学规律的。因为素描教学的观察、探究、认识、理解、表现是一个循序渐进的认知过程。在学习中千万不可抛开素描教学的基本性和规律性,进行所谓的“速成”教学训练。那样,一是影响学习者的学习情绪;二是误导学习者,使学习者因没有掌握正确的、科学的学习方法,从而断送了绘画艺术前程。切记:在素描人物头像教学中不可走急功近利的路,要踏踏实实地去学习,才有扎扎实实的结果。

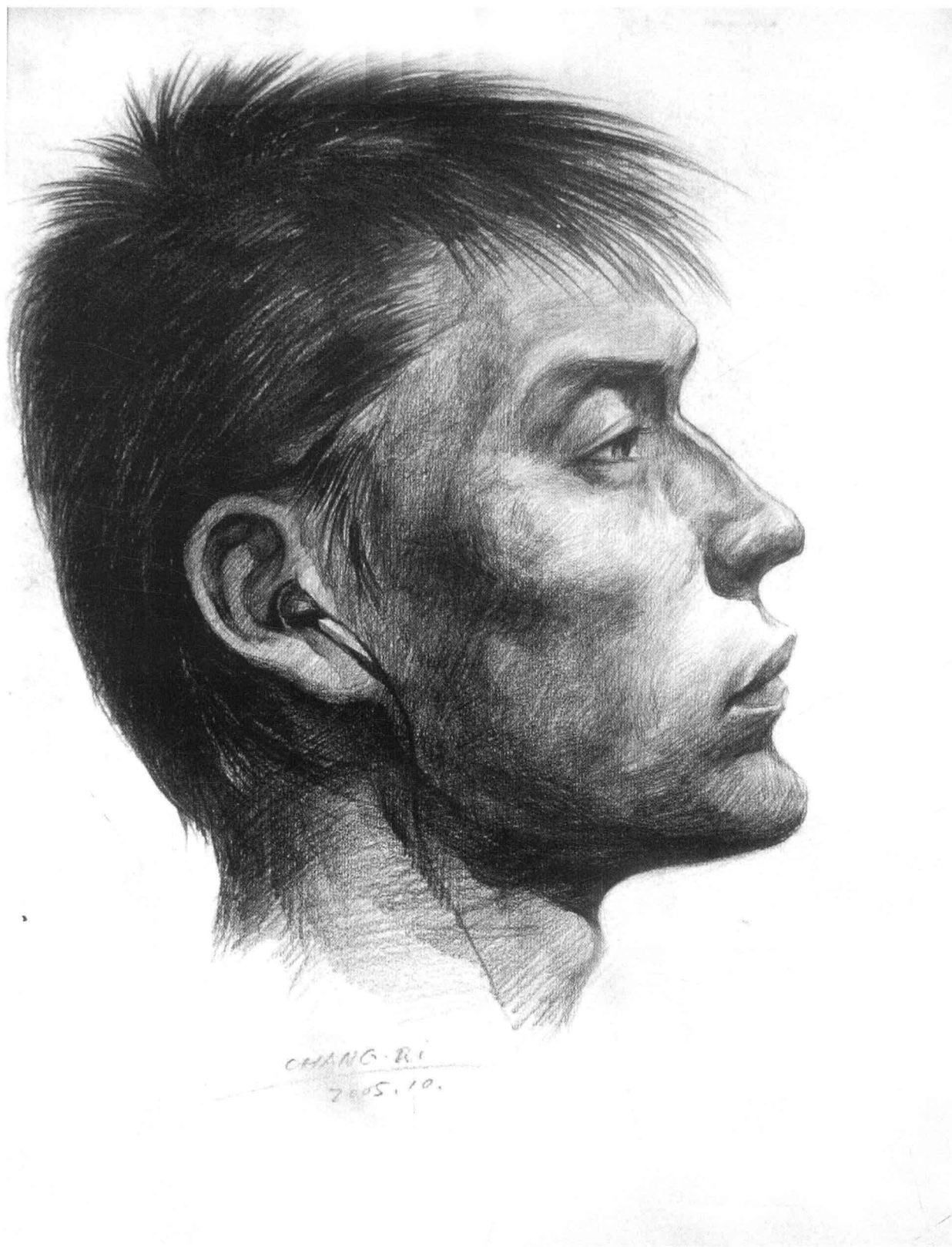

女学生正面像

教学建议:

素描人物头像教学设置就是训练学习者造型的基本技巧和培养素描美感的意识。通过每个阶段教学目标的设计,逐渐培养学习者独到的观察视角和敏锐的感知能力,掌握素描特有的物质材料性和素描造型的基本规律。事实上,素描教学是一门有其自身规律和法则的学科。在教学中,学习者的绘画艺术感知才能是不可忽视的。长期严谨的观察、探究、认识、比较训练,才是真正提高学习者眼睛、手、大脑之间熟练协调和配合能力的有效措施。

听MP3的男孩

教学建议:

人物头像的形体结构虽然复杂多变,但仍然是一个和谐统一的整体,正是这些因素构成了人物头部的完美性。人物头部各部分的微妙变化,同样也表达着人物各自的思想变化和情感特征。

要想表现好素描人物头像,学习者不仅需要掌握素描造型的基本方法、技巧,还要将素描造型的基本方法与技巧结合起来加以运用。通过一定时间学习,逐渐运用、掌握人物头像的基本造型方法。在此基础上,逐步提高学习者素描造型的感受能力、认识能力、探究能力、分析能力、理解能力和表现能力。

穿高领衣的女学生

教学建议:

在素描人物头像教学中,人物头部的基础知识、头部的比例、形体结构,头部的骨骼结构、肌肉组织结构、五官的形体结构等知识都是表现好素描人物头像不可缺少的因素。

学习者刚接触素描人物头像教学时,首先要解决的问题是“造型”。如何把“模特”的“形”准确地表现在画面上,要依据对“模特”的“形”的感性认识和理性研究。感性认识来源于对所表现“模特”外在基本“形”的观察、认识、感觉,是一种表象的认识;理性研究来源于对人物头像基础知识的学习、研究、掌握,是科学的研究。感性认识与理性研究在“造型”中缺一不可的。

由于不同个体之间的差异形成的个体特征使得人物头像有着千差万别的变化。以表现正面人物头像为例,所表现的“形”是否画得准确,用我们生活中的语言就是说画得像与不像,关键在于画面表现的形状与所表现人物的基本外形是否一致。因此,在造型过程中,首先要抓住人物头部外形的特征。

老人正面像

教学建议：

在素描人物头像教学中首先解决的问题是“形”的问题。在画面中当一个准确的“形”表现出来之后，方可谈得上画面的整体色调的关系、明暗虚实的表现、立体空间塑造、深入刻画的程度和整体调整画面。

在画面中表现“形”的过程是一个极其重要的绘画步骤。一些学习者如果在以往的素描教学内容中忽略了对“形”的重要性的认识，在现阶段素描人物头像教学中一定要高度重视起来。因为在人物头像教学内容中，“形”的表现这一步骤的好坏直接影响着画面之后的进展与效果。

