

张磊 著

得分

素描头像实技

Defen

Sumiao Touxiang

Shiji

上海书画出版社

张磊 著

De fen

Sumiao Touxian g Shiji

得分 素描头像实技

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描头像实技/张磊著. —上海: 上海书画出版社, 2009.7

(得分)

ISBN 978-7-80725-872-8

I. 素… II. 张… 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(2009)第075008号

得分·素描头像实技

张磊 著

责任编辑 李诗文
审 读 茅子良
责任校对 王惠国
封面设计 王 峥
技术编辑 钱勤毅

出版发行 上海书画出版社

地址 上海市延安西路593号 200050

网址 www.shshuhua.com

E-mail shcpph@online.sh.cn

印刷 上海精英彩色印务有限公司

经销 各地新华书店

开本 890×1240 1/16

印张 4.5

版次 2009年7月第1版 2009年7月第1次印刷

印数 0,001—4,300

书号 ISBN 978-7-80725-872-8

定价 24.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

目 录

素描头像的基本要求/1

- 一、构图适宜，合理完整/1
- 二、造型准确，结构严谨/1
- 三、塑造充分，体积与空间感强/2
- 四、画面整体，富有艺术表现力/3

规律与技巧，效果与效率/4

- 一、以线造型/4
- 二、明暗塑造/11
- 三、绘画速度/20
- 四、画面效果处理/27

素描应试常见题型分析与技法示范/29

- 题型一：头像写生/29
- 题型二：默写女青年大学生头像/34

考前准备与应试要点/40

参考范画/41

素描头像的基本要求

素描头像表现课题是绘画的重要基础。在素描头像基础训练和应试中有着具体明确的基本要求，这种要求就是我们学习的目标。下面结合图例逐一分析。

一、构图适宜，合理完整

根据变化统一的原则，运用对比、均衡等基本规律，使头像在画面中的位置安放适宜，形色（黑白灰）之间的组合均

衡，画面协调完整。（图1）

二、造型准确，结构严谨

透视合理，比例恰当，解剖结构准确，体块转折肯定明确，头像的个性形象特征准确（画得像）。整个画面造型准确，结构严谨。（图2）

图1

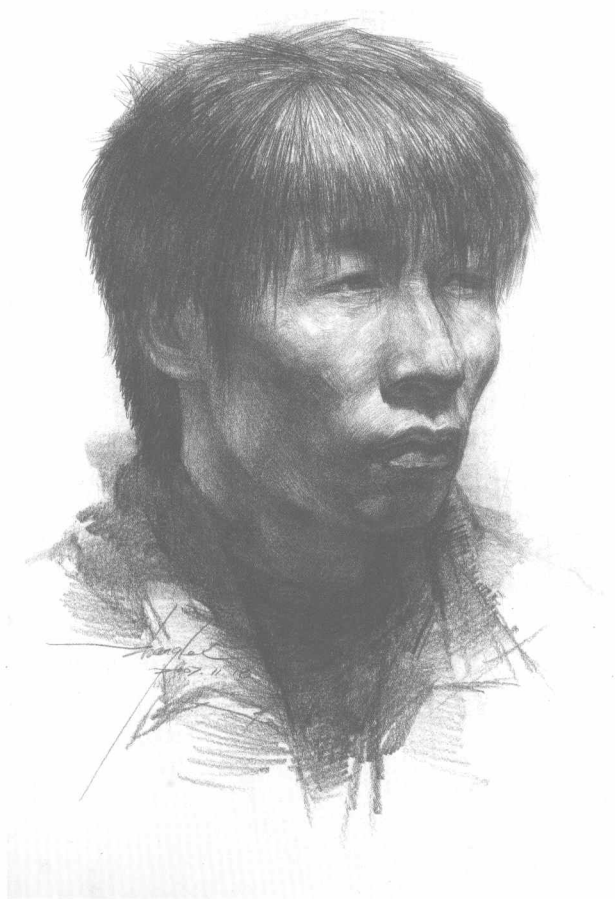

图2

三、塑造充分，体积与空间感强

深入描绘头像，精细刻画五官，充分表现出对象的各部分体积感与质感。在深入过程中结合对形体的塑造，加强亮灰色

层次的表现，在整体的基础上使画面精到而深刻，并具有较强的体积感与空间感。(图3)

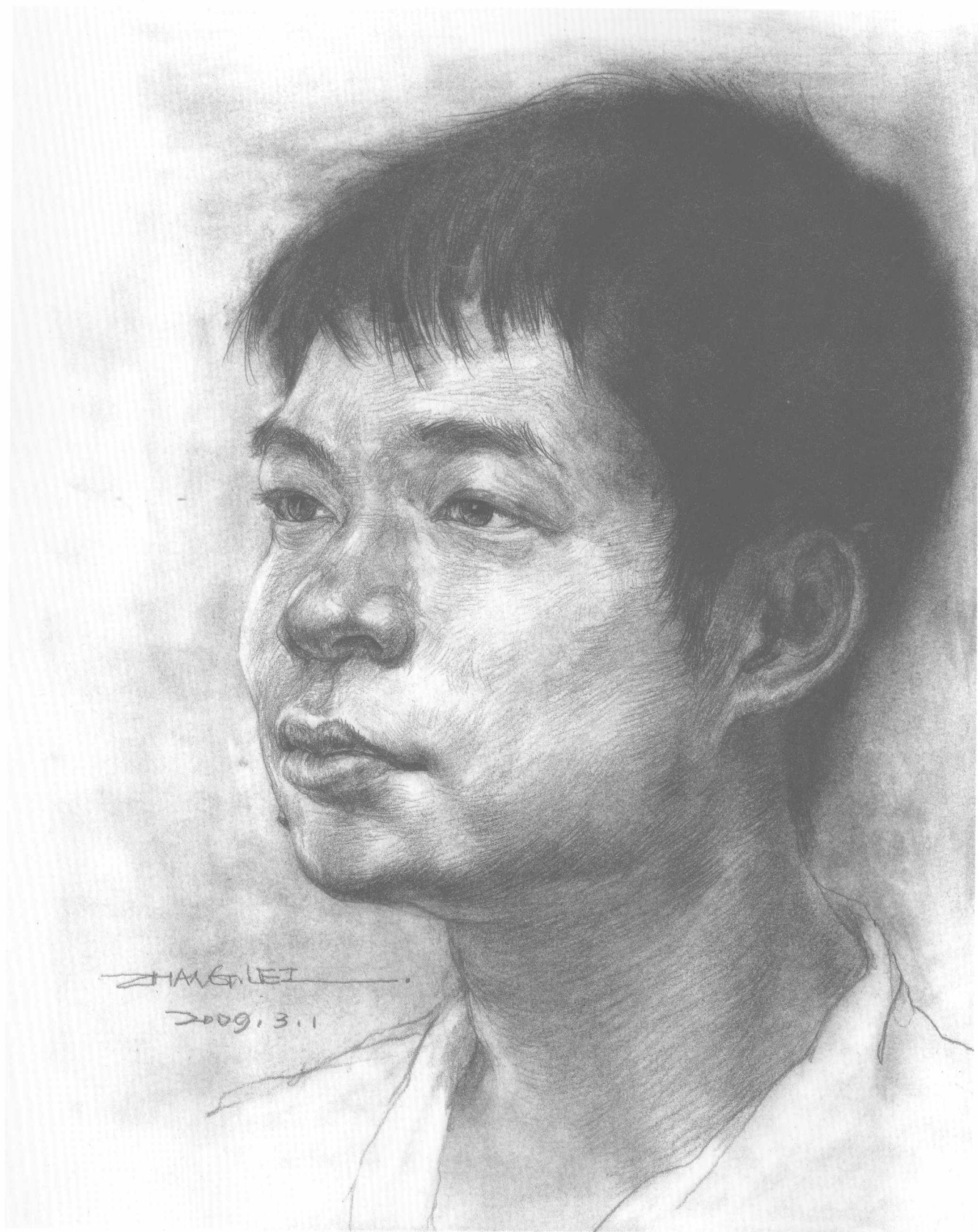

图3

四、画面整体，富有艺术表现力

头像素描要有意识地进行适当的夸张和艺术处理，使画面形象特征更为明确，效果响亮生动。画面整体关系上，空间感

明确，主次分明、虚实得当，具有节奏感，表现手法生动，富有艺术感染力。（图4）

图4

规律与技巧，效果与效率

凡事皆有法。方法对头可以提高学习效率，少走或不走弯路。本章节笔者将针对第一章确立的目标，根据自己多年教学和创作经验，提供一种行之有效的技法——“触觉式”素描技法训练，帮助读者高效地学习训练，提高能力。这一训练方法针对应试分为四个单元：一、以线造型（训练捕捉形象特征的能力）；二、明暗塑型（训练深入塑造能力）；三、绘画速度（提高作画效率）；四、整体效果处理（提高画面控制能力和艺术表现力）。

图5 以“视觉式”观察方法作素描，重光影效果。

一、以线造型

1. 观察方法

观察方法对于画素描相当重要，其直接作用于整个绘画过程和结果，不同的观察方法可以产生不同的绘画效果。素描的观察方法大致可分两种：一种是“视觉式”观察方法，一种是“触觉式”观察方法。针对高考应试，这里的训练方案主张以“触觉式”观察方法为主。因为“触觉式”观察是用目光从局

图6 以“触觉式”观察方法作素描，重细节呈现和立体感表达。

部去“抚摸”形体，这样更能深入、细致地“看”进去，直接感受到实实在在的体积起伏和空间远近层次。只要再掌握一定的“记录”手段（即表现技法），把“摸”到的真实呈现在画面上，那么素描头像的塑造也就迎刃而解了。下面是两种观察方法的对比。

“视觉式”观察方法：概括地从整体入手——→局部区域——→细节——→整体，表现时通过再现光影明暗层次来分面塑造形象。（图5）

“触觉式”观察方法：直接从局部开始——→细节——→局部区域——→整体，表现时直接切入形体起伏变化来塑造形象。（图6）

“触觉式”的素描表现技法分为两步。一、以线造型；二、在线型基础上，通过明暗调子的推移变化，具体地表现形

体的起伏，塑造体积空间，表现质感。

2. 线的穿插方法

在以线造型的素描中，穿插关系十分重要。

线是压缩了的块面，明确线的叠压，穿插关系就明确了。明确了块面（形体）的前后遮蔽关系，也就明确了空间的远近、形体的转折与衔接。

线的穿插关系即线条与线条的穿插与叠压的关系，通过线条的叠压穿插从而暗示体积。线的前后穿插类型，常见有“y”和“G”两种基本方式。“G”型其实就是多个“y”型穿插连缀而成。

在线条穿插时一定要分清楚发生接触的两条线究竟是谁在前、谁在后，分清楚形体的叠压、遮挡产生的空间远近层次。

图7 图中“1”线空间位置在前，“2”线空间位置在后。

3. 线型塑造的表现方法

线型描绘由于能够贴近对象深入地观察，直接取形能较为便利地抓住人物的形象特征，容易画得“像”。所以，线型描绘能大大提升作画的自信心，而画得“像”也是一个重要得分点。

观察人物头像，先在心中确定出形象在画面中的大体位置，从形象中的某一局部进行触觉式观察。注意观察凸出的形状和低陷的形状，即“凸”形和“凹”形，也就是中央美术学院王华祥先生提倡的“看（形体）高低，不看（明暗调子）深浅”。然后把“抚摸”到的体积起伏和空间层次，用线和线条圈出的形状“记录”下来。在“记录”过程中，一定要注意线的穿插关系和形体的穿插关系，做到具体、详细、到位、真实。（图8至15为技法步骤，图16、17为线型描绘的范例作品。）

图8

图9

图10

图11

图12

图13

图14

图15

图16

图17

二、明暗塑型

明暗塑型通过色调层次推移来显现体积的起伏，而非被动照抄光影产生的明暗效果。一般情况下，正常光线照射在物体上，亮的部分呈现着凸出、前进的感觉；暗的部分往往呈现着低凹、后退的感觉。当然，这不是绝对的规律，要依据实际观

察体会形体的凹凸起伏，不能为光影调子所迷惑、左右。人物头像有着丰富的体积起伏和空间层次，那么自然就会产生丰富的明暗调子。控制好“凸”形的体积和“凹”形的空间，自然也就成了明暗塑型的关键。（图18）

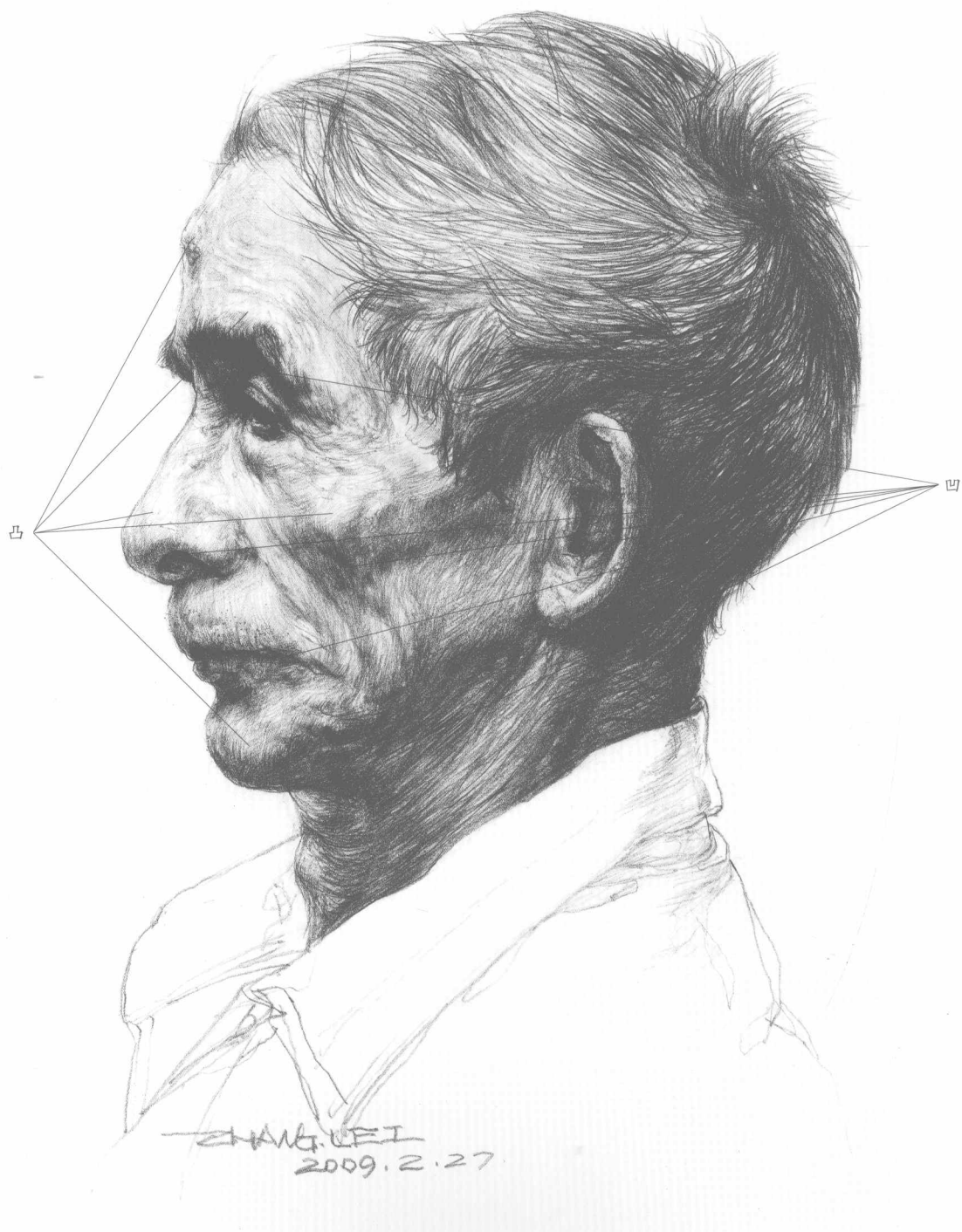

图18

1. 明暗塑型的表现方法

明暗塑型的核心是直接切入体积起伏和空间远近的表现,因此画面的体积空间感在这一阶段得以充分表达,很能出效果。

在线型的基础上,从一个局部着手,结合明暗调子进行深入细致的塑造。在明暗塑型过程中,一定要把握好不同“凸”

形的体积起伏程度和不同“凹”形的深浅程度,以及“凸”和“凹”形之间相互衔接或转换所产生的空间层次。同时通过不同明度的明暗调子,将人物头像的体积起伏和空间层次处理得具体到位,形体塑造结实厚重。(图19、20、21、22、23、24、25、26)

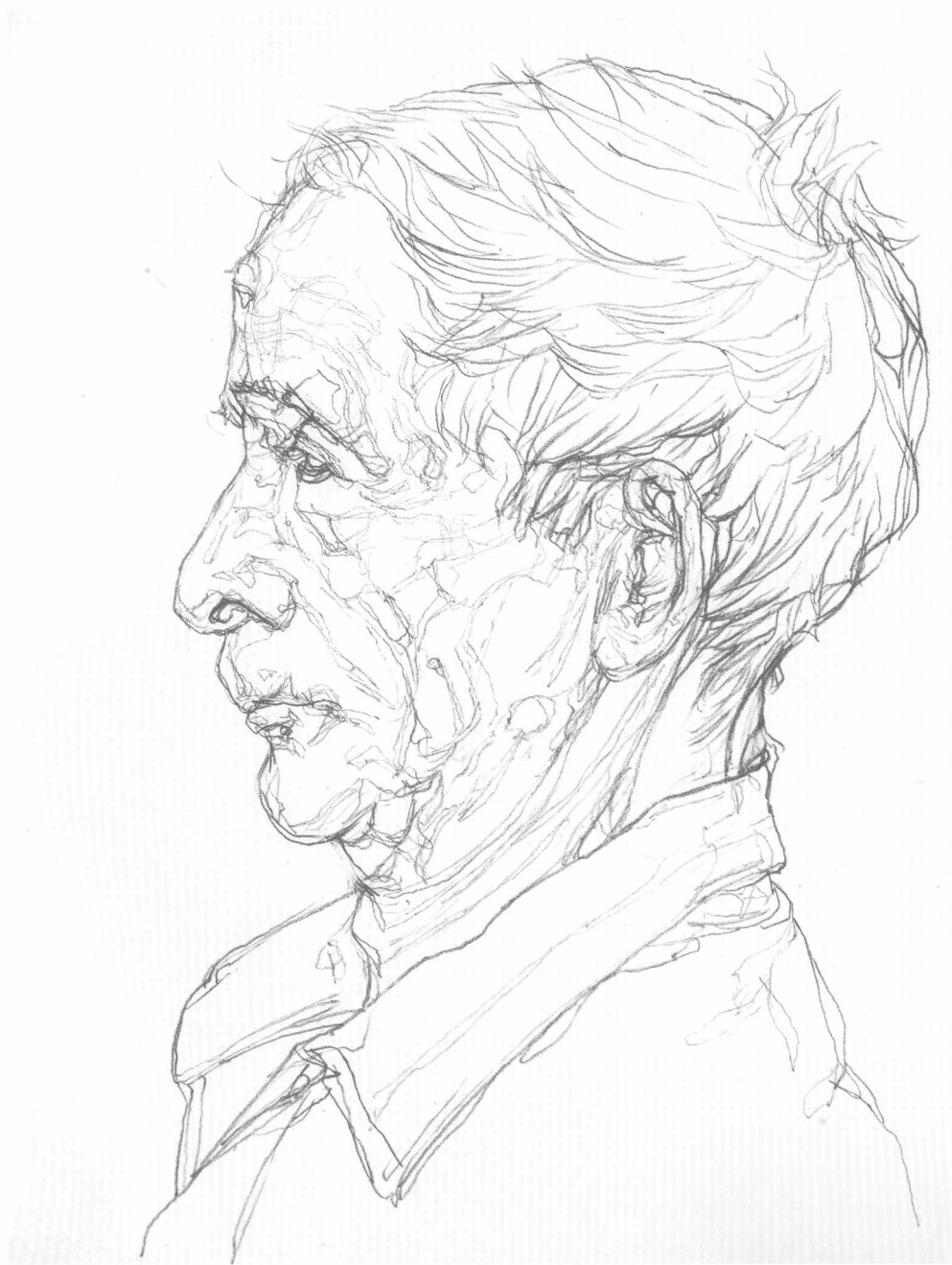

图19 线型的素描画出人物的特征及其形体起伏和空间层次关系,同时具有一定的虚实。

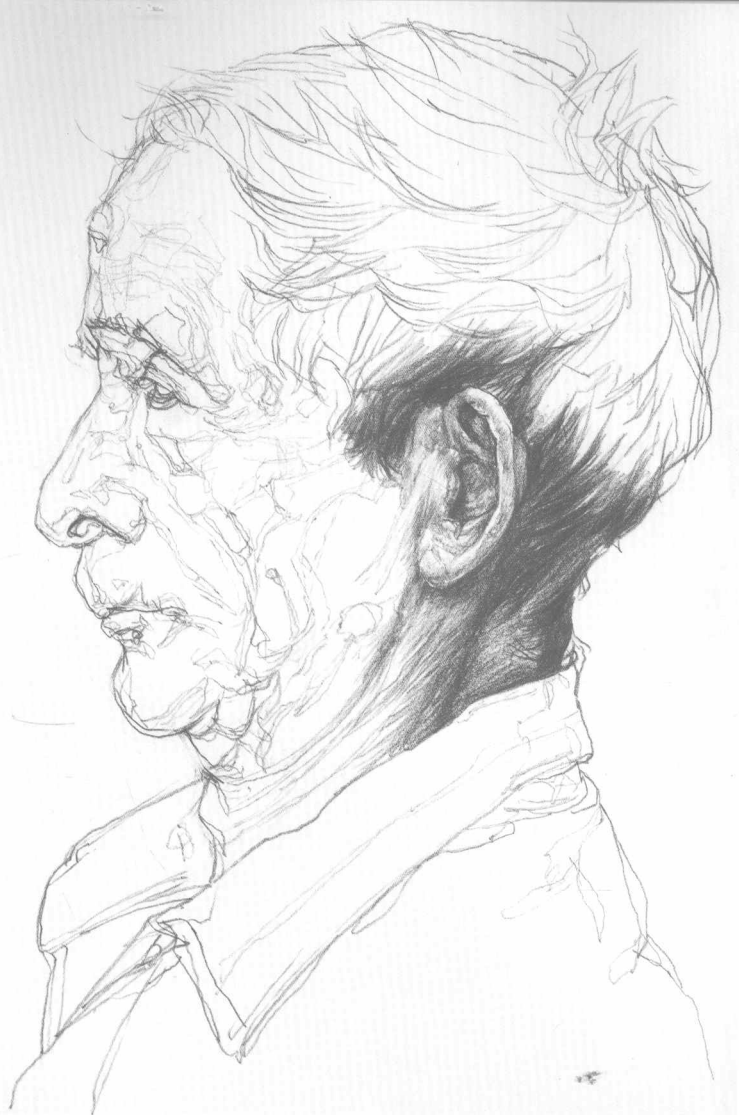

图20 明暗塑型，一般从形体的最高点（凸前点）或自己最有趣表现的地方开始入手塑造。然后在作画过程中，以这些地方为参照，控制详略虚实的程度。此处以耳朵为起点，开始用明暗塑型的方法，画出耳窝里“凹”的空间关系，同时拉开耳朵与头发的空间距离感。

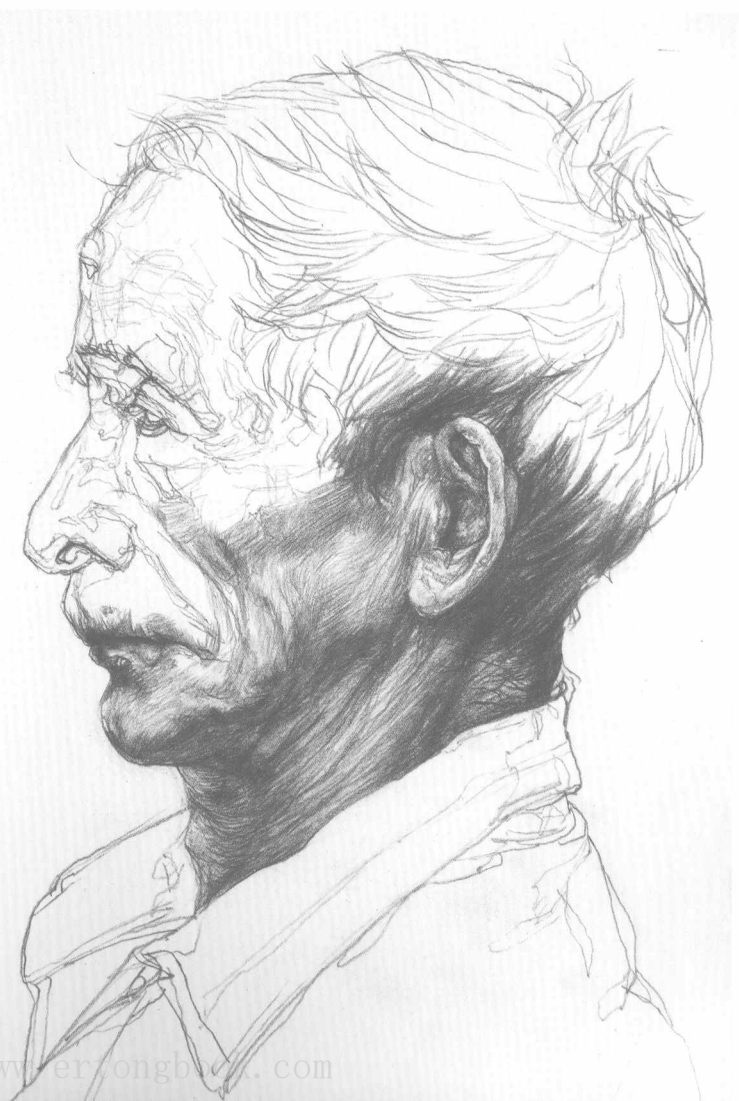

图21 由耳朵向左、向下推移。在表现时注意体会下颌转折处的起伏关系，同时表现好下颌与脖子的空间关系。