

艺考魔方

YI KAO MO FANG

素描头像

SKETCH

吕峥峥 辛亮·主编

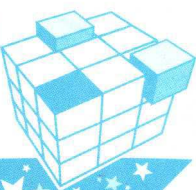
还在为无法应对艺考而烦恼吗？
还在为考不上理想的院校而担心吗？
还在为每年考试考什么而想破头吗？
一切都是浮云！
《艺考魔方》，一本全方位的技法书，能够解决你的烦恼。
魔方有6个面、26个小正方体，但无论怎么变化，都能还原成原来的样子。
艺考训练也能这样！
我们教方法，
让考生在训练和考试中从容应对变化，
用一种方法完成出更多更好的作品！
像魔方一样的，虽然千变万化，
但是掌握了规律和方法，
都能取得最后的成功和高分！
这就是《艺考魔方》！
在变化中发现通往艺术殿堂的道路！

重庆出版集团 重庆出版社

艺考魔方

YI KA ★ MO ★ FANG

谈在前面²

把问题讲明白⁴

绘画步骤及方法¹²

强化时间训练（3小时）²⁰

考试素描分析²⁸

吕峥峥

祖籍湖南省永州市。毕业于四川美术学院版画系，多幅作品被学院与私人收藏。从事美术教学工作8年，具备深厚的绘画功底和教学经验。

辛亮

毕业于四川美术学院设计学院装潢艺术专业。在校期间作品数次获奖并被学院收藏。从事美术培训教育工作多年。

图书在版编目（C I P）数据

素描头像/吕峥峥，辛亮主编. —重庆：重庆出版社，2012.7
ISBN 978-7-229-05326-0

I. ①素… II. ①吕… ②辛… 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124203号

素描头像

SUMIAO TOUXIANG

吕峥峥 辛 亮 主 编
王 麒 陈 吉 吕峥峥 罗银相 张 悦 杨曙光 乔 宇 编 著

出 版 人 罗小卫
策 划 至乐文化
责任编辑 郑文武 张 跃 周 瑜
责任校对 何建云
装帧设计 张 跃 周 瑜 **ADC** AMOZED
DESIGN CENTER

 重庆出版集团 出版
重庆出版社
重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
 重庆出版社天猫旗舰店
cqbs.tmall.com
全国新华书店经销

开本：889mm × 1194mm 1/8 印张：5.5
2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷
ISBN 978-7-229-05326-0
定价：36.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有，侵权必究

艺考魔方

YI KA ★ MO ★ FANG

谈在前面²
把问题讲明白⁴
绘画步骤及方法¹²
强化时间训练（3小时）²⁰
考试素描分析²⁸

谈在前面

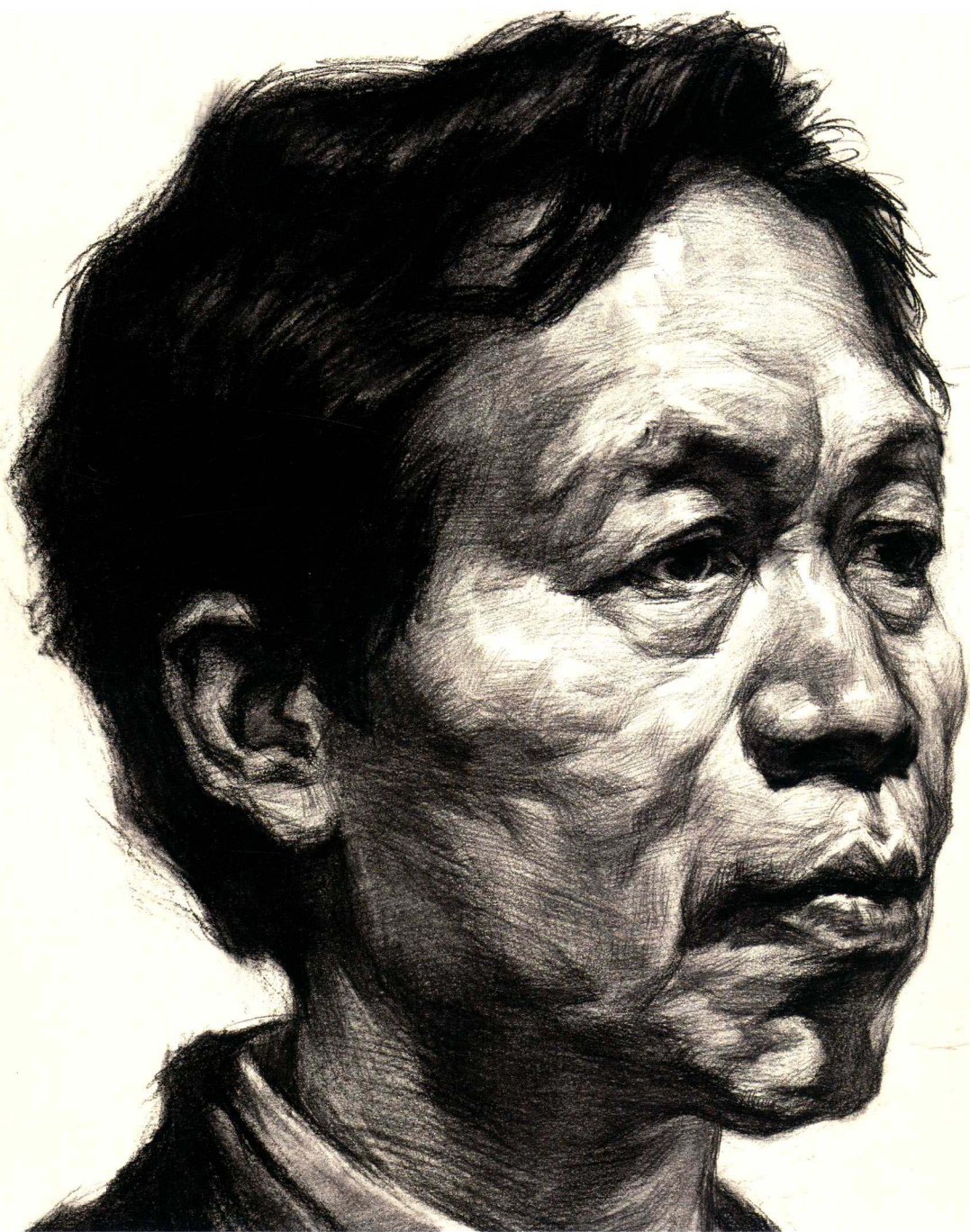
关于素描

许多老师和同学都说素描是一门相对色彩来说需要长时间的训练并且难以真正得到提高的科目。它是建立在理性分析，抽象思维基础上的，强化物体的比例、透视、结构、提高、空间感、光影质感、节奏等的基础训练。它的本质是训练写实能力，研究形体的起伏变化和颜色的深浅变化。所以素描作为美术基础教学的核心，需要我们花长时间地进行研究分析、思考和练习，它是手与眼的协调。我们将素描学习分为思维和技能两个方面去入手：思维方面需要老师的引导，比如观察方法，平面与立体思维的转换等，老师给予正确有效的方法带你去有逻辑地理性分析，所谓“方法不对，努力白费”，是对于目前大量速学考生来说，快速有效的方法能使其少走很多弯路，技能方面毋庸置疑肯定是需要同学们勤加苦练了。

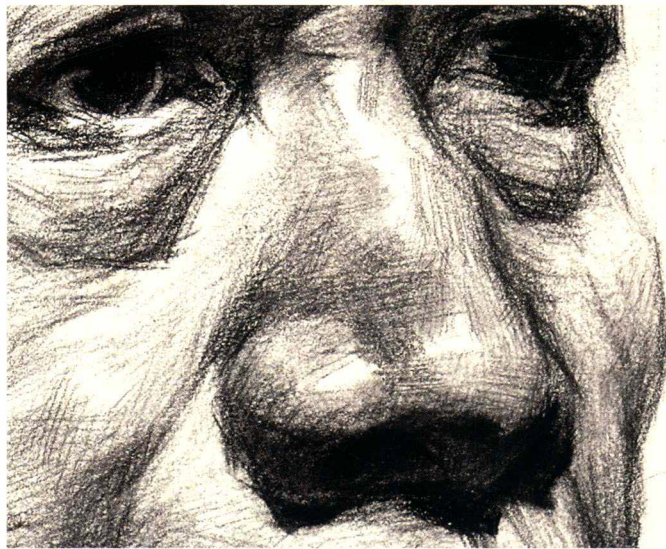
方法与步骤的重要性：对于绝大多数的考生来说一套严格的方法与步骤是我们通过刻苦训练画好素描的前提。素描是一门非常理性的学科，基本上分为起稿、大关系、深入刻画、调整四个阶段。其中包含很强的逻辑性，从起稿到完成不仅仅是一套制作步骤，还是一套非常有逻辑的思维过程。从形体结构到空间虚实，再到黑白关系，最后到细节、质感与深入刻画。再到调整画面整体与局部的关系、节奏、主次的把握，画面完整度的考量等，体现的是画好一张素描的完整性以及思路的清晰。如果思路混乱其结果可想而知，只能靠撞大运了。对于我们要稳中求胜的考生们来说这种选择显然是非常不明智甚至是荒唐的。清晰的思路使我们把素描中的大问题通过严格的步骤予以逐个击破，化繁为简。

关于初学者临摹的问题

有许多考生在进行系统训练之前或许因为条件有限都进行过大量的临摹，但一旦进行写生甚至换一个对象，就不会画或者明显感觉吃力。正是因为许多同学只是纯粹地进行手上的临摹照抄而没有体会其中的整个思维过程，手与脑没能很好地结合，这样的临摹不叫临摹而称“抄”，尽管花费了大量的时间但对能力的提高并没有实质的帮助。倘若是这样的训练也是没有多少实际意义的，就像我们解答数学题一样，需要我们写出已知求解的过程，光是照抄个答案是行不通的。因此临摹也要注意遵循方法与步骤，凡事多去思考几个为什么。在这里拿数学来比喻的原因在于素描与数学一样严谨与理性，作品过程与数学答题过程的区别又在于作画过程会因为不一样的人在其中施以不同的情感、素描语言、技法等主观处理，这也是绘画的魅力所在。

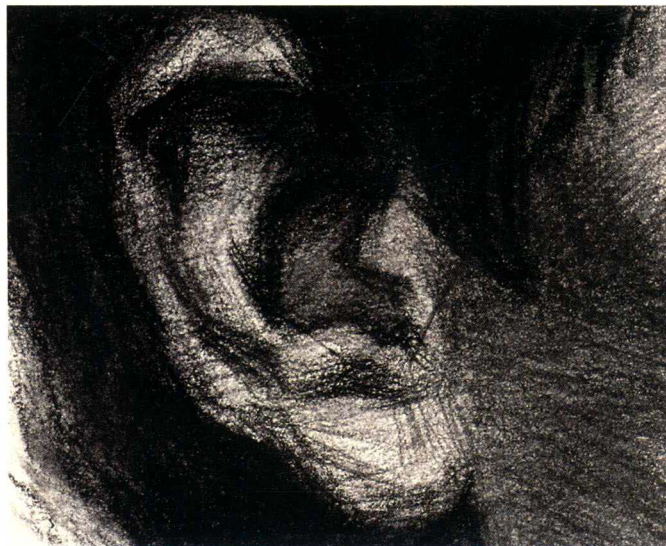
眼睛：眼睛是素描头像中表现的重点，因为它能传达出一个人物的内心情感。

鼻子：画人物鼻子时，处理好鼻梁、鼻翼和鼻头的结构衔接关系。

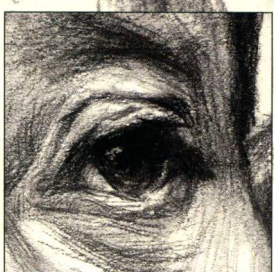
嘴部：嘴部的塑造一定要结合嘴部周围的肌肉一起来完成，并按块面的体积去表现，要“松”、“紧”结合。

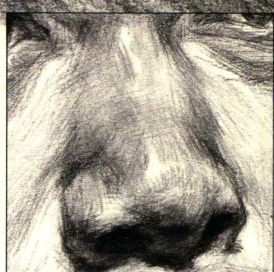
耳朵：耳部的刻画不可“一带而过”，其中“虚”、“实”十分重要，透视关系也要交代准确。

1

2

3

4

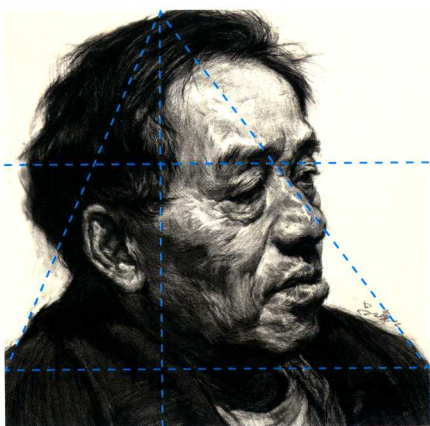

5

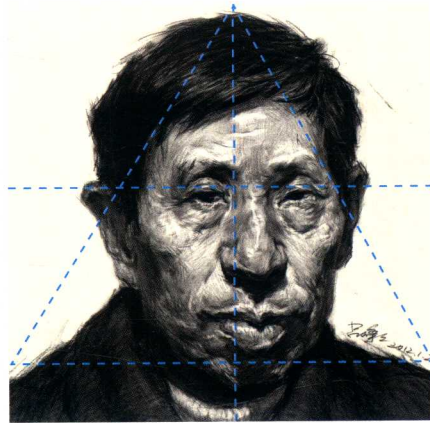

6

把问题讲明白

构图：构图就是形状位置的摆放和颜色的分割。构图一般是一幅作品的基础，好的构图使画面更饱满和生动，而一些讨巧的构图能使考官眼前一亮，在众多考卷中脱颖而出，取得高分。一般而言，构图为一个三角形，顶部留出大概5—10cm的位置，整个头像要位于画面的正中。

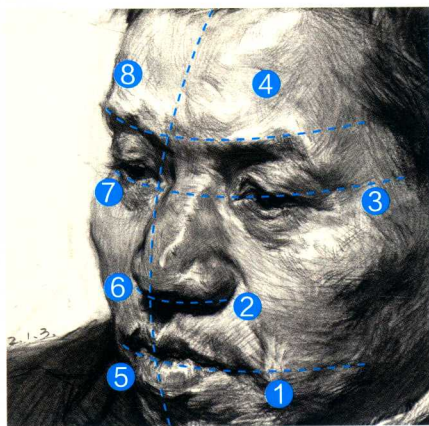

形：其中包括了特征、比例、透视等因素，一个好的形几乎是一张素描作品成功的一半。

①以眼睛作为整个头部的中心分界线。

②一般额头与头发各占1/2，这样较好看，当然特殊模特可以根据实际情况分割。

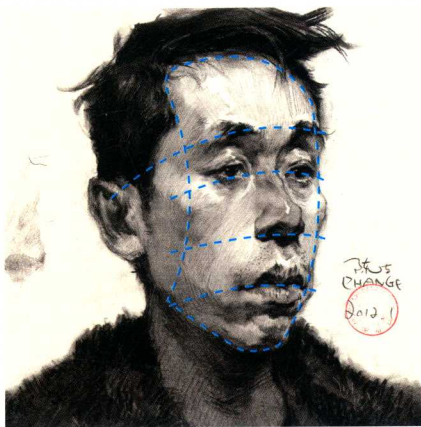
③此位置注意鼻子的长度、嘴部的位置以及下巴的后部。比例过长的话，很容易破坏画面，丢失很多分数。

①⑤为下庭：侧面45度为常画和常考的角度，注意下庭中①和⑤之间的透视变化。

②⑥为中庭：此位置重要的是鼻子，不要把鼻子画得过长或过短，同时③和⑦位置为颧骨，注意透视变化。

④⑧为上庭：一般为亮部表现，特别注意运用笔触变化来表现透视，④和⑧位置之间也要作区别，不然会很死板。

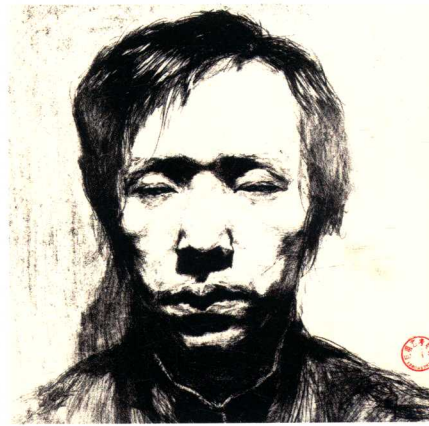

体积：体积关键在于结构转折、穿插、明暗交界线的表现。头部是一个球体，任何表现都要基于球体来表现体积感，需要通过明暗变化，笔触的变化，紧松的变化来明确体积的变化。如①②③，这些变化来使整个头像体积感明显突出。

空间：关键在于透视和虚实的表现。在刻画中一定要时刻注意透视，一定的虚实变化会加强空间的表现，可以用笔触的松紧以及质感的差别来区分，加强空间的力度。

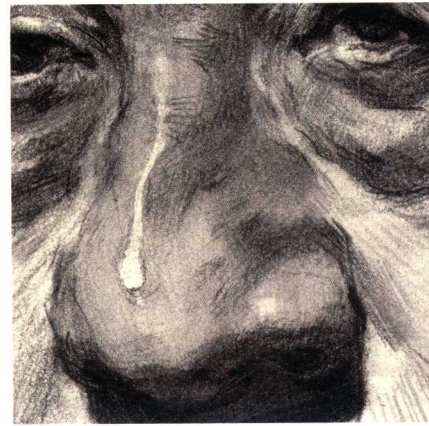

黑白灰：这是一个色调问题，影响它的因素有光源和固有色，黑白灰是一个画面效果强烈与否，层次是否丰富的重要因素。所以作画前，要明确光源方向，作画时区分受光部，暗部以及中间色调，最后整理时，加以衔接。①为受光部，较其他部分更亮，所以用光要松，交代一下体积变化就可以了。②为颧骨的明暗，在暗部中要有空气感，不要画得过黑过死。③这是一个受光与暗部相结合的部分，变化丰富，一定要黑白明确，同时注意中间色调的衔接。④这是头发的暗部，注意空间和体积变化，而不是一团黑。

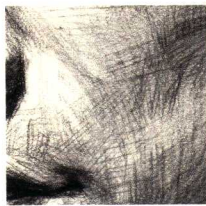

质感刻画：关键在于高光。笔触的表现。每个物体传感不一样，高光也不尽相同，辅助表现它特有的技法、用笔等方式，这也是一幅画面中点睛和出彩之处，十分重要。多练习，多观察有助于提高分数。高光可以用橡皮“擦”、“提”出来。

笔触的粗细变化、色调的强弱常用来表现质感。

紧

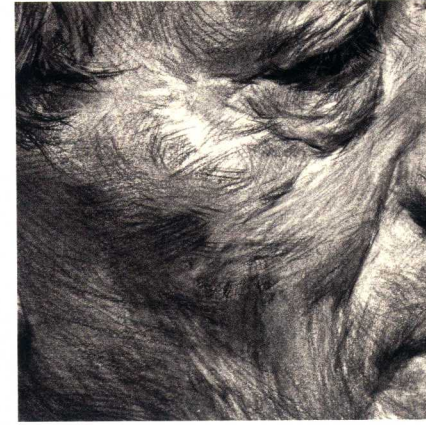

松

节奏与主次：一张画面是否生动跟节奏与主次有莫大的联系。关键在于作者对用光、技法、疏密、松紧、繁简等主观处理与领会。

紧在于五官的刻画，松在于体积的表现。

主要也是对于五官的刻画，次要一般处于暗部之中，可以通过一些细节处理来表现虚实变化以及节奏变化。

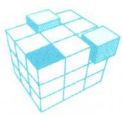

王峰峰
2012.3

绘画步骤及方法

步骤1：先用铅笔勾出大的轮廓，注意各部位的位置和形状的准确。

步骤2：对整个画面的重色以及灰色也要进行简单准确的交代。

重色：①头发、暗部
②头发、亮部
③五官的重色
④脖子上的投影

灰色：⑤脖子的固有色
⑥脸的侧面（不加颞骨和颧骨）
⑦耳朵固有色
⑧颞骨、皱眉隆肌
⑨颧骨

这一步又称归纳颜色，对对象有一个整体认识。

眼睛 3-1：铺上大调子。眼眶、眉毛的重色，上眼线和眼球的重色，下眼皮的形状。

①刻画出眼镜和周围的联系：眉毛和颞骨；上眼皮线和眼眶；下眼皮的灰色；眼球的灰色。

A：在眼球的灰色和下眼皮的灰色要留出一条亮部，也就是下眼皮的厚度 A

②黑眼珠的刻画：

要点：留出眼珠和眼白的高光。注意眼球的内容：瞳孔、虹膜、高光、泪腺。

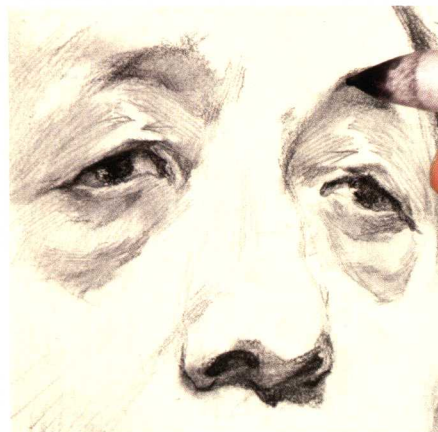
眼睛 3-2：绘画方法，以上眼皮为例：使用铅笔先铺出一种固有色，留出高光位置，同时注意整个眼部的形状。

眼睛 3-3：接着用面巾纸擦一下先前铺出的固有色，使铅笔笔触更柔和一些。

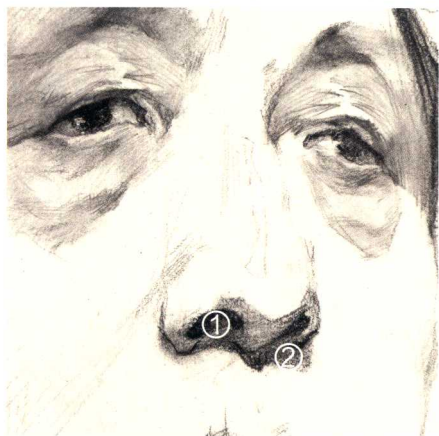
眼睛 3-4：最后擦笔整理与细节的收拾。

收拾整理时几个重要部位的颜色为：

内眼眶→重灰
外眼眶→中灰
眉弓突出→浅灰
眉弓上沿→亮色

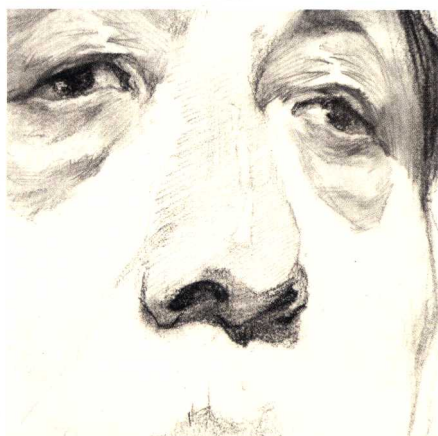

PS：上眼皮一般是两边重，中央亮。下眼皮要画出厚度，下眼皮的形状是从外眼角向内眼角进行提拉，而眼袋是从内眼角向外眼角提拉，所以下眼皮要比眼袋重一些。

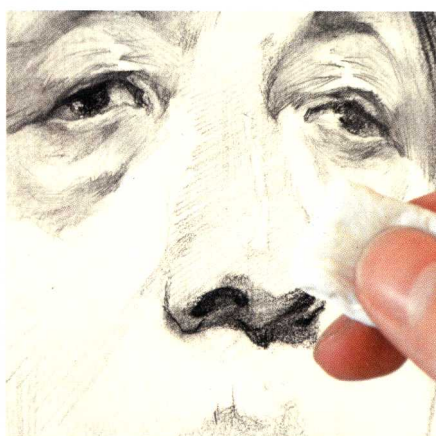

鼻子 4-1：先画出鼻孔和鼻底的重色①和鼻子的投影②，找出高光位置，浅浅地用铅笔勾出来③。

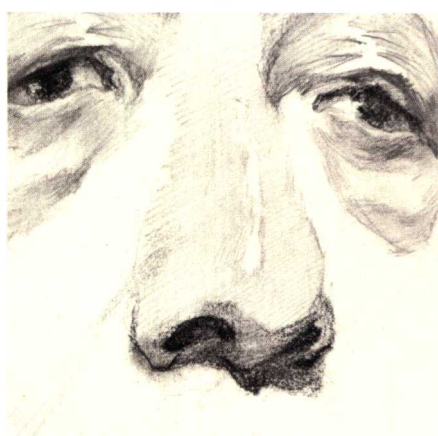
PS：一定要注意鼻底暗部明暗交界线的强弱变化以及投影的强弱变化。

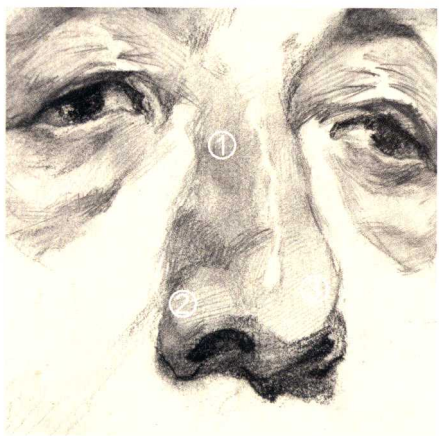
鼻子 4-2：用 HB 排出鼻子的固有有色，留出高光。

鼻子 4-3：用面巾纸擦出鼻子的侧面和正面。

鼻子 4-4

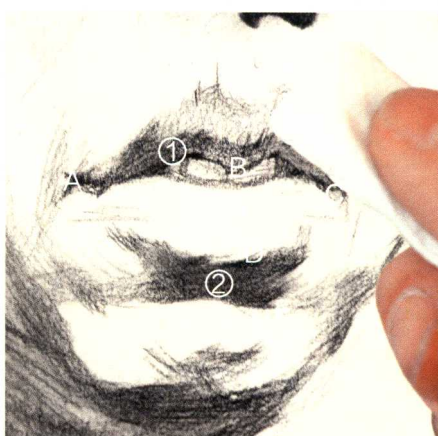
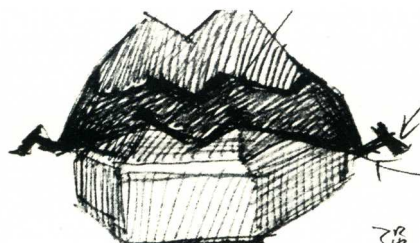
鼻子 4-5：找到鼻软骨①，鼻翼软骨②，鼻球③，进行细部刻画。用笔加重一下颜色，再擦出柔和感。

鼻子 4-6：注意正面和鼻头的起伏关系，把握鼻子侧面的鼻软骨和鼻翼软骨的色调变化和体感变化。

PS：

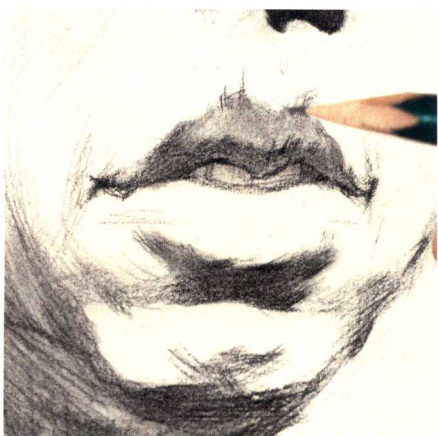
1. 鼻底的重色始终重于鼻子的正面和侧面。
2. 鼻子的高光，要有变化，如宽窄的变化和强弱的变化。

嘴 5-1：首先粗略画出上唇的暗部①和下唇底部的投影②，上唇的暗部类似于“W”形，注意其节奏变化，A、B、C、D、E 点为强重色。

嘴 5-2：接着用线条排出上唇亮部的固有有色，并用纸巾擦出柔和感。

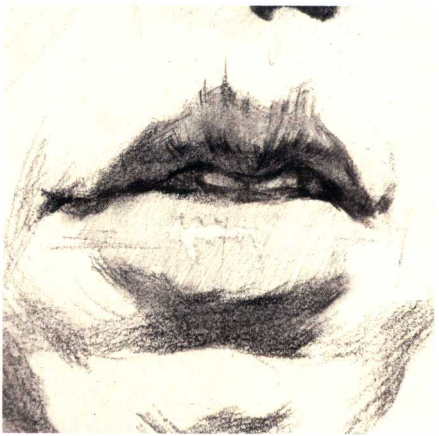
嘴 5-3：用“破线”画出上唇的边沿线的虚实。

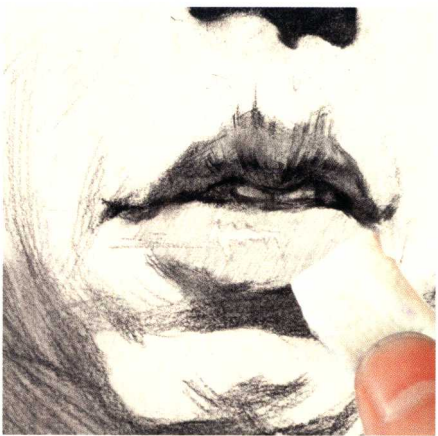
嘴 5-4：用炭笔“破线”强调上唇的明暗交界线和唇纹。

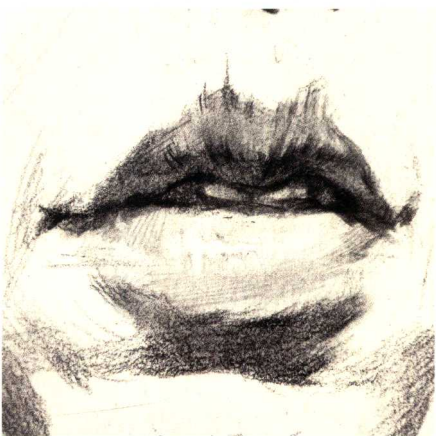
嘴 5-5

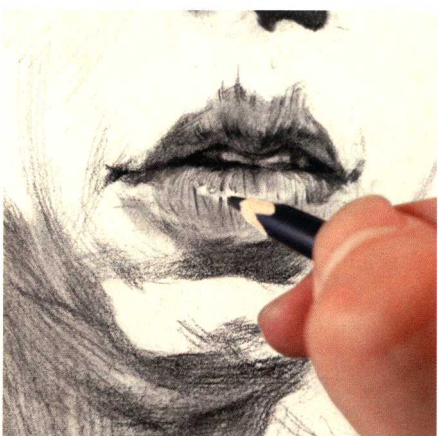
嘴 5-6：又用排线描绘出下唇的固有有色和留出高光形状。

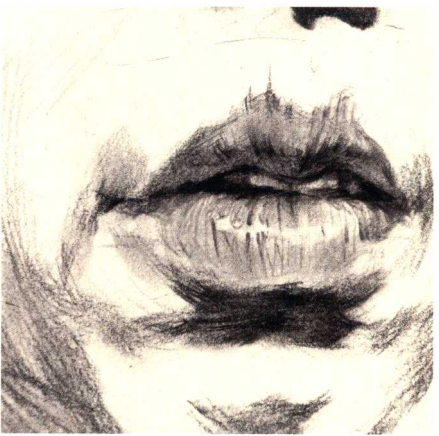
嘴 5-7：用面巾纸擦出柔和感和体积感。

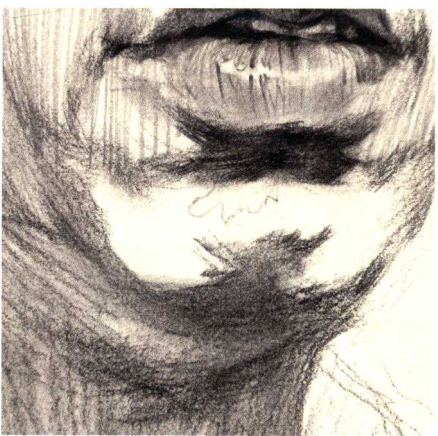
嘴 5-8

嘴 5-9：接着又用炭笔强调一下下唇的唇纹。

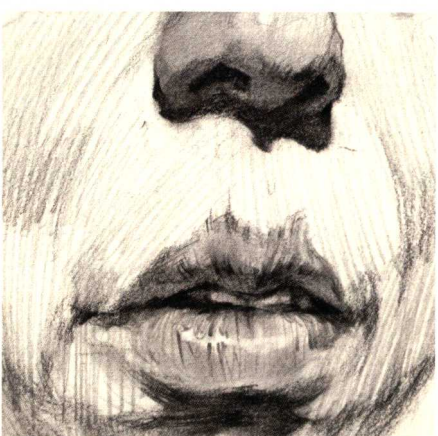
嘴 5-10

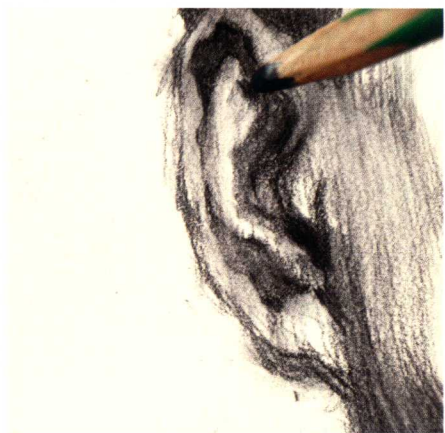
嘴 5-11：用“破线”提出下唇、唇纹和质感。

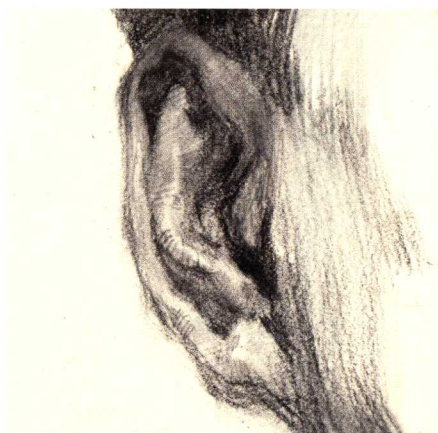
嘴 5-12：特别是下唇底部投影以及嘴部周围肌肉都要作一定的交代。

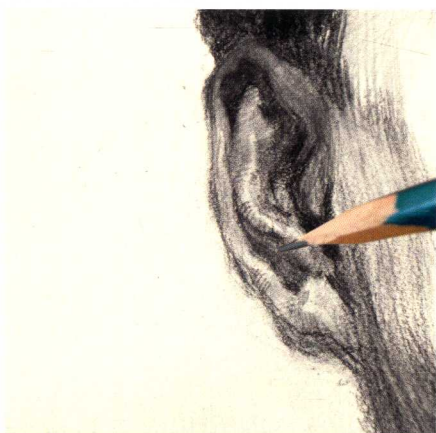
嘴 5-13

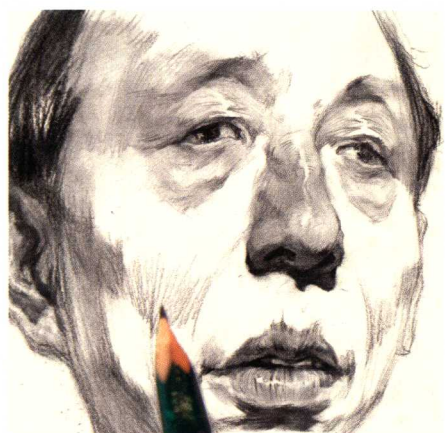
耳朵 6-1：用炭笔轻排线条。

耳朵 6-2：擦出体积感，增加明暗交界线的衔接。

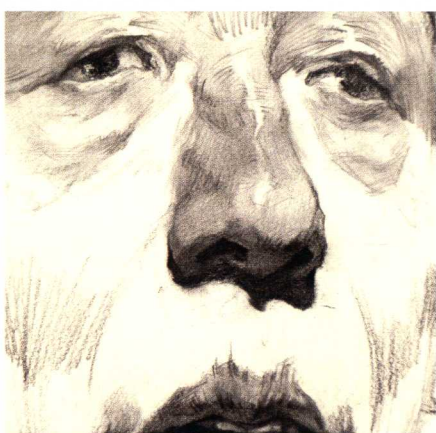
耳朵 6-3：再用铅笔“破线”排出耳朵的感觉。

步骤 7：五官刻画完成。

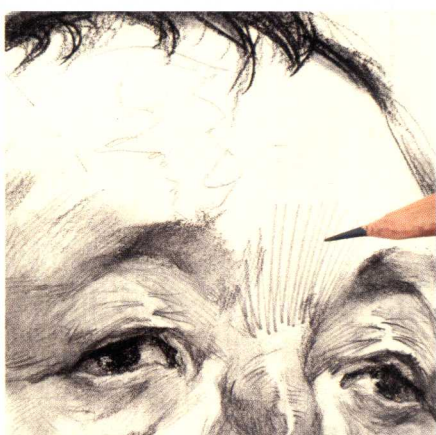
步骤 8：接着整理归纳脸部颧骨、眼部后面的肌肉衔接，转折虚实。

步骤 9：用铅笔排线面巾纸擦出质感和体积感。

步骤 11：作脸部整个的归纳整理，增加细部的可看性、艺术性。

额头 10-1：先用铅笔排出固有色。

额头 10-2：注意明暗的对比，留出高光位置和形状。

额头 10-3

额头 10-4：擦出体积感，再提出一些实的東西，更突現皮膚質感。

步骤 12

步骤 13