

美术基础教学阶梯训练 孟令斌 著

中级教程

附赠VCD

素描篇

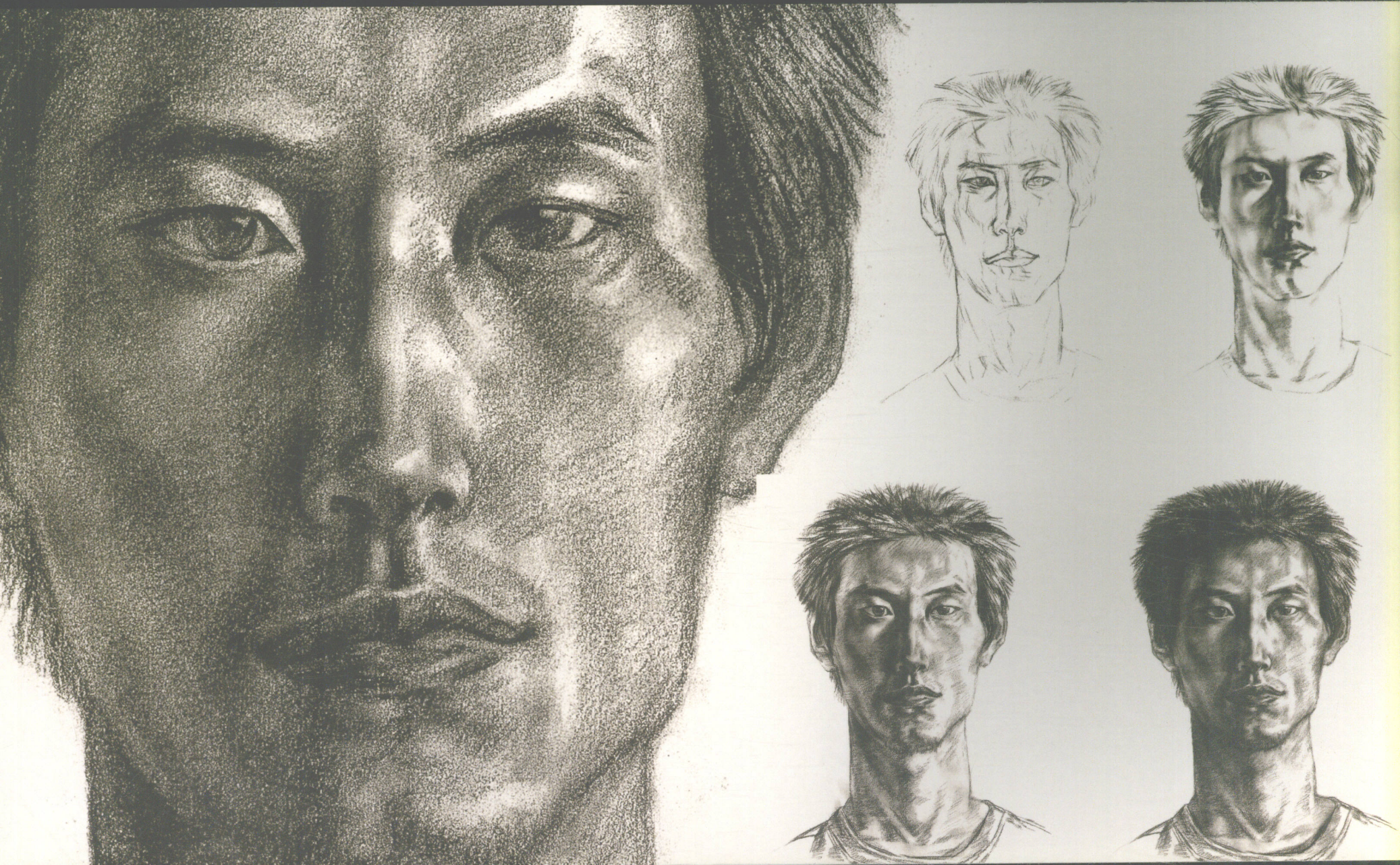
第四册

湖北美术出版社

HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

阶梯中级——素描真人头像

人物动态速写

素描组合静物

素描石膏像

素描真人头像

色彩组合静物

色彩风景与肖像

Stairs

阶梯训练系列
Stairs

系列丛书《阶梯训练》写生作品征稿启事

征稿内容：作品需结合美术绘画基础教学的常规内容，形体塑造结实，具有较强的绘画性，是作品发表的重要标准。其具体内容包括：①速写 ②素描 ③色彩
稿件要求：提供作品的120反转片或作品原稿，为保证编印出版的质量，请作者认真精选作品。反转片务必拍摄清晰，模糊不清的不予编选，对开尺寸以内大小的作品希望寄原稿，所有来稿请注明联系方式和同意发表字样。

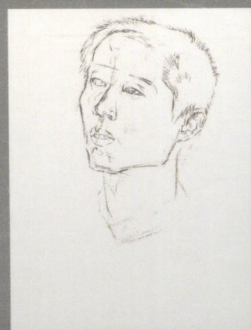
寄稿地址：武汉雄楚大街268号长江出版集团B座1804 邮编：430070

湖北美术出版社美术教育编辑室 严浩 收 联系电话：027-87679544

传真：027-87679529 E-mail: y_hao1228@163.com

选择阶梯训练 丛书策划：应传伟 严浩

责任编辑：严浩 装帧设计：敖露 迈入成功殿堂

图书在版编目(CIP)数据

素描真人头像/孟令斌 著.

—武汉：湖北美术出版社，2007.6

(美术基础教学阶梯训练)

ISBN 978-7-5394-2016-5

I. 素... II. 孟... III. 肖像画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第073748号

出版发行：湖北美术出版社

地址：武汉市武昌雄楚大街268号湖北文化城B座

电话：(027) 87679526 87679544 (编辑)

邮政编码：430070

印刷：武汉精一印务有限公司

开本：889mm×1194mm 1/12

印张：3

版次：2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5394-2016-5

定价：15.00元

ISBN 978-7-5394-2016-5

9 787539 420165 >

孟令斌 著

中级教程

素描篇

第四册

HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

湖北美术出版社

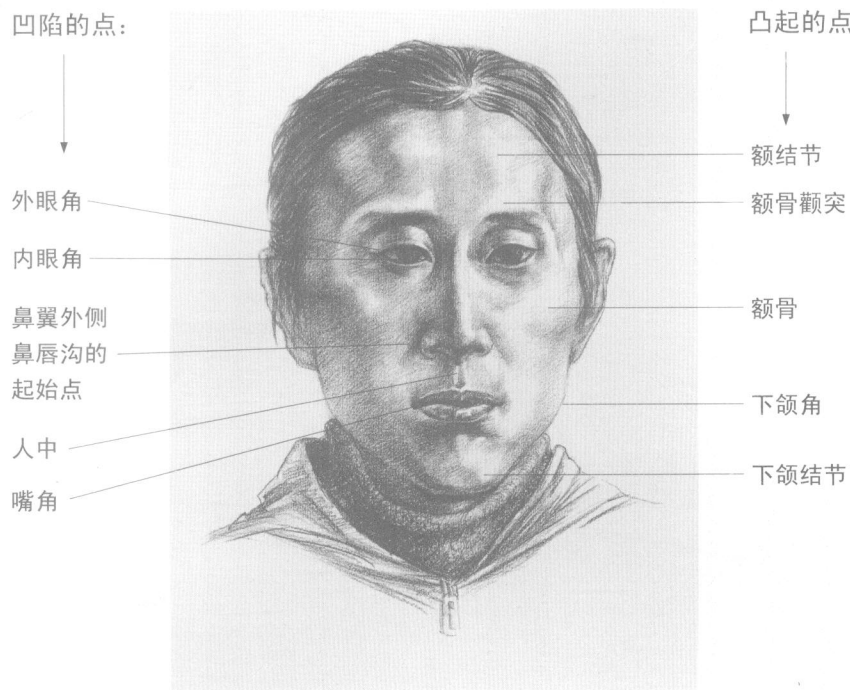

素描真人头像

目录

- 02 第一章 素描头像的观察方法
- 03 第二章 素描头像的写生方法
- 05 第三章 素描头像考试的基本评分标准
- 06 第四章 素描头像五官的画法
- 10 第五章 素描头像五官的局部范例
- 12 第六章 素描头像的写生步骤
- 22 第七章 素描头像作品欣赏

第一章 素描头像的观察方法

素描是造型的艺术, 首先要求造型准确, 所谓造型准确通俗地讲就是“画得像”。如何才能画得像呢? 那就要求在画画时, 尤其画写实类绘画时要有正确的观察方法。

正确的观察方法是素描训练的根本出发点, 是能够理解和画好素描的前提, 首先要解决观察方法是否正确的问题。所谓观察方法也就是如何“看”的方法, 要以美术专业的要求去“看”, 去“观察”要描绘的客观对象。正确的观察方法对于从事美术专业的学生和专业人员来说是非常重要的。

正确的观察方法是人们常说的整体的方法, 那么“整体”二字在观察事物上是如何体现的呢? 整体的观察方法就是比较的方法, 在比较中正确地确立各个造型要点相互之间的关系, 只有相互之间的关系准确了, 造型才能正确, 才能做到“画得像”。

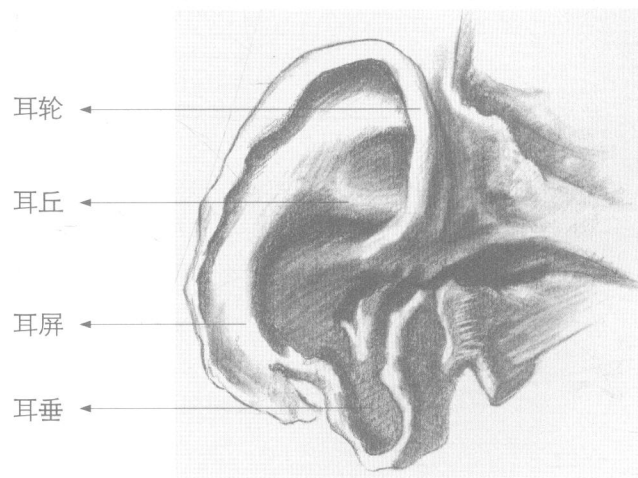
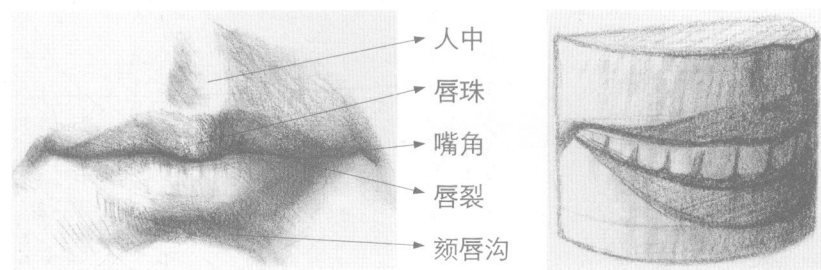
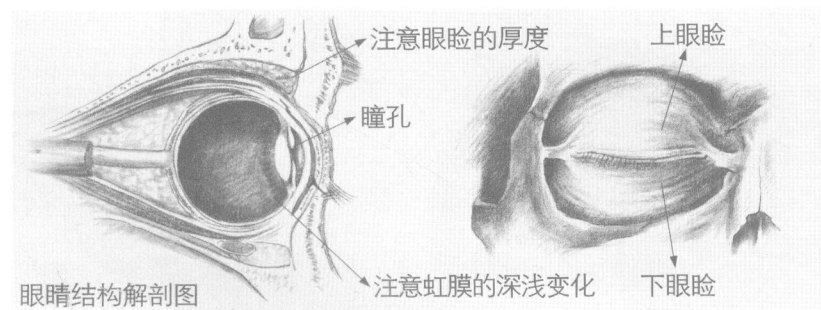
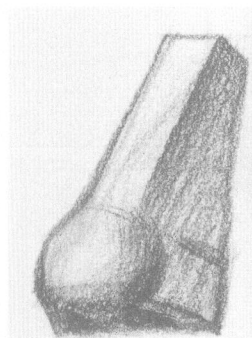
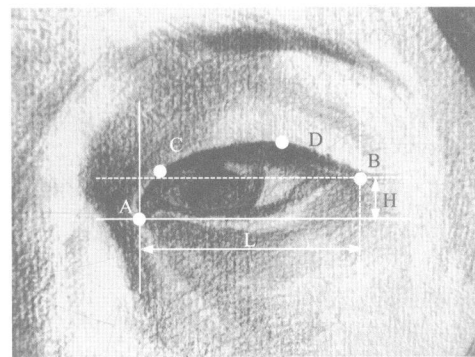
要比较各个造型部分相互之间的关系, 首先要找到各部分的关键点。关键点分为两部分, 一部分是轮廓线上对造型起重要转折作用的转折点; 另一部分是轮廓线以内的, 对造型的确定起着重要作用的关键点。轮廓线以内的关键点又分为凸起的和凹陷的两类, 凸起的点人们常称之为“骨点”, 如额结节、额骨颧突、颧骨、下颏结节、下颌角等, 它们大部分都是左右对称且成对的。凹陷的点, 如内眼角、外眼角、鼻翼两侧鼻唇沟的起始点、人中、嘴角等。

能够观察到这些关键点之后就要准确地确立它们相互之间的位置关系, 然后用直线去连接它们, 就能得到正确的造型。如何确定两点之间准确的位置关系呢? 它不是靠似是而非的感觉来完成, 而是靠建立在科学基础上的“坐标”来完成。也就是把每一个点作为一个原点, 通过每一个点都有一条垂直线和一条水平线作为辅助线来确立的。

如图所示:

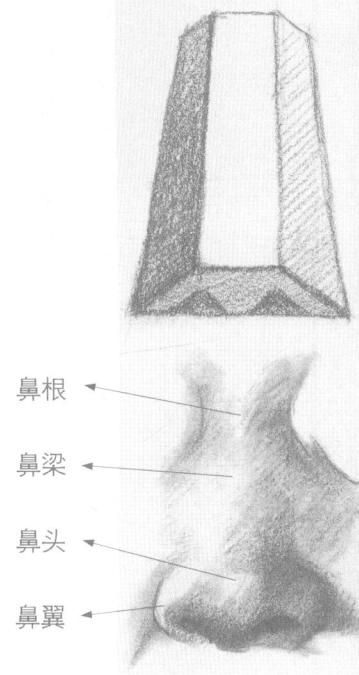
通过 A 点坐标的水平线, 我们可以确定 B 点在 A 点水平线的上方, 也就是外眼角比内眼角要高, 通过 A 和 B 两点的水平线可以确立两点之间的高度 H。通过 A、B 两点的垂直线可以确立两点之间的宽度 L。我们通过 H 和 L 之间的比例关系就可以确立两点之间的准确关系。上眼皮还有 C、D 两个转折点, 我们以同样的方式确定 C 点和 D 点的位置, 然后用直线连接 A、C、D 和 B 四个点, 就勾画出了眼睛上眼皮的正确造型了。

运用坐标, 也就是运用辅助线(垂直线和水平线)比较关键点相互之间的准确关系的这种比较的方法, 就是常说的在起稿造型阶段“整体”的方法。

嘴是依附在一个半圆柱上的形体, 因此它的结构和明暗应随着圆柱体的形而改变。

鼻梁可以理解成多面圆柱体, 而鼻头则可以看成是圆球, 将整个鼻子理解为一个立体的形体来进行塑造。

第二章 素描头像的写生方法

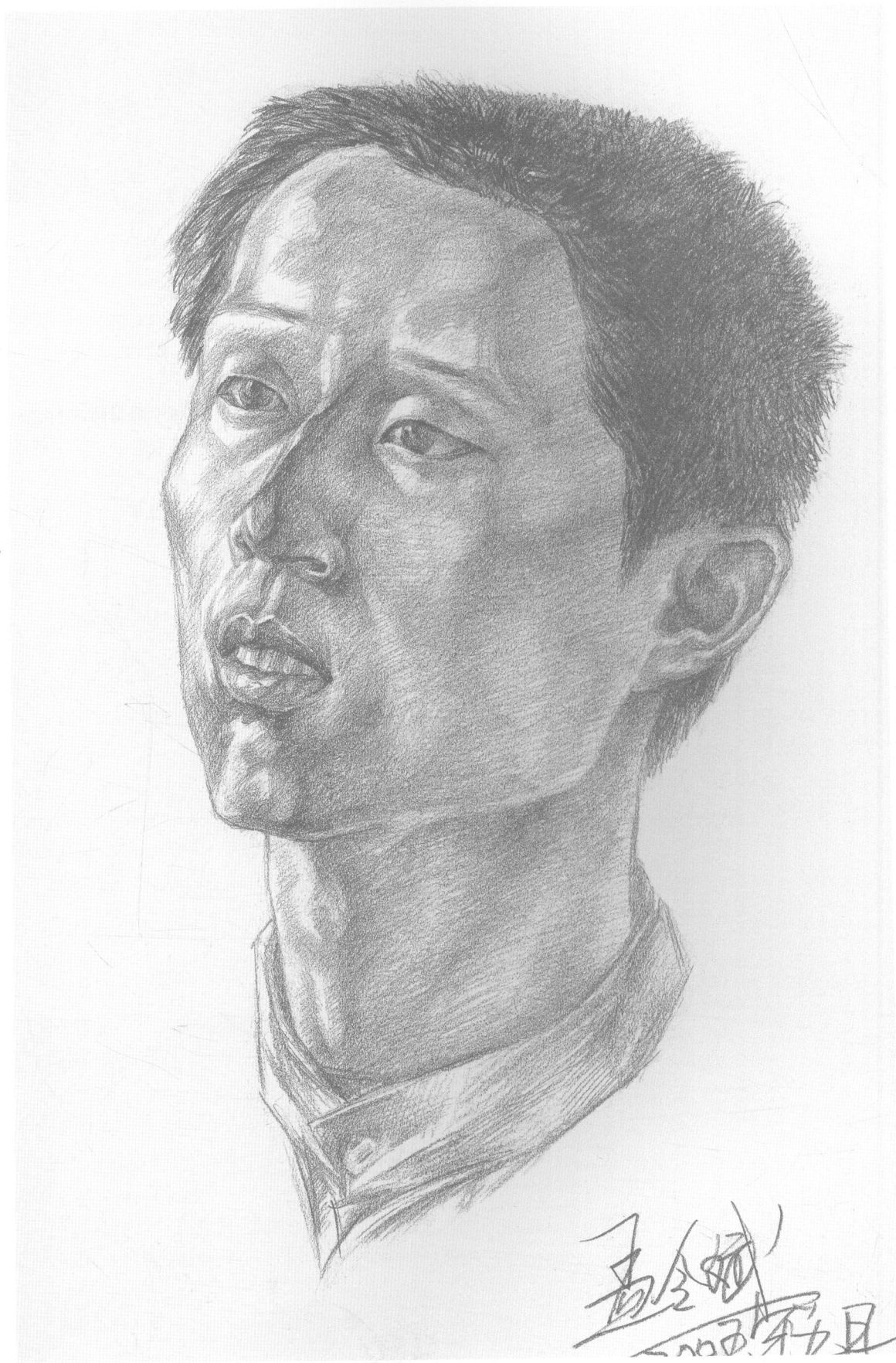
明白了起稿造型阶段整体观察的方法之后,就要坚持整体进行的作画步骤。这尤其对于初学者和基础浅的同学显得十分重要,因为整体的观察方法和整体进行的作画步骤是减少或不犯错误的基本保障。下面谈一下一般情况下素描人物作画的方法步骤。

面对一张白纸,首先要解决构图问题,总的原则是:上面留得空白要小一点,下面留得稍大一点,这样符合人的视觉生理习惯。人物面对的一边留得空白要比后脑勺的一边要多一些,这样使看画的人不会产生“闷”的心理感受。根据不同对象和画的范围(如头像、半身像等)选择适当的纸张大小,画的大小要合适,尽量按1:1的比例来画,因为放大和缩小去画,画面上所有的部分都要按比例去放大或缩小,有一定难度。而基础浅的同学容易画着画着就习惯性地又按照原大比例画,忘了整体的比例缩放问题。

首先在白纸上要确立所画对象的最上、最下、最左和最右四个点,确定总的高度和宽度的比例关系。然后找出轮廓形上重要的转折点,用上一讲的方法确定它们之间的位置关系,用直线去连接它们,勾画出大的轮廓造型。再确定下巴颏的位置,确立头部的高度、宽度,划分出头、颈、肩几大块关系。接着在这几大块内部按几何形体去理解划分大的体块关系。如头部按立方体去理解划分正面、侧面、顶面、底面;脖子按圆柱理解划分出几个不同朝向的大面。在划分脸的正面与侧面时要注意颞线、额骨颧突、颧骨、咬肌、下颏结节这几处重要的地方,把它们用大直线连接起来就是脸的正、侧面的分界线。这一步是很重要的,因为确立好这种大的体块关系后才能进一步地去刻画面部五官的具体造型。头的正面也就是面部的高宽比例和面积的大小与整个头和头的侧面的比例确定不准,就会使五官的比例确定不准,而带来错误后果。许多同学就是在这一点上犯了错误,往往急于从眼睛、鼻子、嘴等重要的五官局部地开始,造成五官局部与整体的脱节。

划分好大的体块关系后,要大略地检查一下是否有不准确的地方,迅速改正以免影响下面的过程。接下来可根据大的体块关系划分头发与脸这两大部分,根据体块的转折关系画头发的轮廓形,找出前额、鬓角等处几个主要的点大体划分一下。比较一下脸和头发两大部分之间的位置、面积关系,查看是否存在问题,若有问题迅速修正,然后就可以围绕面部为重点进行刻画五官造型了。首先要画出通过面部鼻梁的中心线。注意近大远小的透视规律的运用,正面角度应该是左右一分为二,侧面要注意近处的一半要大于远处的那部分。然后画出贯穿两个眉弓的直线、两眼的内外四个眼角的连线;两个鼻翼的连线、两个嘴角的连线、两个下颏结节的连线。观察它们的透视关系,它们向哪个方向消失在视平线上,是近处高还是远处高,以及这些连线与中心线之间的角度关系应该怎样。这样五官的大框架就建立起来了。

大的框架建立好了之后,就可以从眼睛开始找具体的造型细节了。先确立好眉弓与鼻梁的角度关系,再找出眉弓的转折点,用直线连接确定眉弓的转折关系。然后确定内眼角与眉弓的距离关系,通过内眼角的水平线确定外眼角的高低和位置关系,确定眼睛的宽度。再找出上、下眼皮的转折点,用直线连接起来,确定眼睛的高度和形状。然后找出上眼皮与眉弓的转折关系和下眼皮与面部、颧骨等的转折关系。注意两只眼睛之间的位置和大小关系、透视关系,用比较的方法检查一下是否存在问题。两只眼睛的正确确立为画好其他五官造型乃至整个头部造型就确立了一个准确的标准。

在眉弓与鼻梁的角度关系以及它们与眼睛的关系正确的前提下,从眉毛之间的眉心开始,顺着鼻梁向下接着画鼻子。以眼睛的宽度为标准准确确定鼻子的长度。要利用通过鼻翼最外侧的两个点的垂直线和内眼角去比较确定其位置和宽度,把鼻子勾画出来,然后根据鼻翼的宽度确定好人中的长度。利用通过两个嘴角的垂直线与内眼角、鼻翼两侧去比较确定嘴的宽度,同时要注意上、下嘴唇的不同厚度和上、下唇线的转折关系,把嘴巴勾画出来。利用通过下巴颏的下颌结节的垂直线同内眼角、嘴角进行比较确定其位置和宽度,把下巴颏勾画出来。然后顺着两腮的轮廓线向上画下颌角,下颌角的位置要利用垂直线和外眼角、嘴角进行比较,这对于确定下颌角、耳朵距离眼睛、鼻子、嘴的宽度起决定作用。还要利用通过下颌角的水平线和嘴、人中、鼻子去比较确定下颌角的高度位置。然后利用通过外耳轮最高点的水平线和眼睛、眉弓比较确定耳朵最高点的位置;利用水平线把耳垂最下面的点和鼻子、人中进行比较确定其位置,勾画出耳朵的轮廓。然后根据眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵的位置进一步确定颧骨、太阳穴的位置。

脸的局部造型确立好之后,把头发的轮廓形上重要的转折点与面部五官进一步比较确定其位置是否准确。然后根据头发体积转折的大体块关系具体画出发型的特征。把前额上的发梢和鬓角等处找得具体一点,注意每个人不同的发型特点,以及与其本人性格上的联系。

头部画好后,向下接着画脖子和衣领。注意喉结、胸锁乳突肌、锁骨等大的明显的结构的表现,要把脖子的长短、粗细和头部加强比较,把比例关系和位置关系画准确,这样可以准确表现好头部的动态关系。衣领部分不可忽视,因为人的性格、职业等特征与服装样式的选择有很大的关系。把其位置、大小、样式画好有助于进一步表现头、颈、肩的动态关系和人物的性格表现。再就是要把握好其详略程度,处理得放松一点,让它能恰当地衬托头部。其结束部分要有匠心地处理,使其比较自然地结束,不可嘎然而止。这样起稿造型阶段就基本结束了。

开始上调子进入表现大的黑、白、灰阶段。一般是从明暗交接线开始涂画暗部,再画半暗部,后画亮部。要眯起眼睛来从整体上去观察比较,只画大的黑、白、灰的关系。大的黑、白、灰关系和大的体块关系的表现是联系在一起的。从几何形体的角度出发涂画各个部分的黑、白、灰的关系,注意比较各个造型部分相互之间的深浅关系,一定要从整体上进行比较,看清楚要画的这一个造型局部在整体中处于什么样的明度程度,把它表现准确。基础弱的同学在这一阶段要控制好自己,不能过早地陷入到局部刻画中去。因为初学者不能很好地照顾好局部相互之间的主次关系。

大的黑、白、灰关系涂好,大的形体体块结构也就确立起来了,就可以进入局部的深入刻画了。局部的深入刻画过程中一是要坚持整体的方法,也就是比较的方法,就是要控制好你画的这一局部在整体之中处于什么样的主次地位,这样才能控制好这一局部刻画的详略程度和黑白对比程度,使其主次分明有条理,不乱不花。二是要注意刻画的顺序,不能“东一条帚西一扫把”漫无目的地进行。这一顺序和起稿阶段的顺序几乎相同。从眼睛开始画,然后是眉弓、眉毛,以及眼睛与它们的转折关系;顺着鼻梁画下来塑造鼻子;接着表现人中、嘴、口轮匝肌、下巴颏。注意眉弓与额头、太阳穴的关系,注意眼睛、鼻子、耳朵与颧骨、颧弓的关系。然后顺着两腮向上,画下颌角,再画耳朵,接着画前额、头发。最后画脖子、衣领和肩膀。这一顺序有利于主次关系的把握,因为在头像中头部是重要的,在头部中面部是重要的,在面部中五官是重要的,而在五官

中眼睛又是传情达意的最主要部分。在这种作画的顺序过程中不是一遍完成的,如把眼睛彻底刻画完成再把鼻子刻画完,这样就又陷入一个局部一个局部地完成,然后拼凑成一个整体的错误之中了。这种顺序的作画过程是要周而复始地重复几遍完成的,每一遍完成后画面都保持相对完整的详略和主次关系。这样容易养成整体比较的习惯,容易从整体上把握主次关系。

这一阶段的主要任务除了要对描绘对象的造型结构和具体特征作比较深入的分析 and 表现外,还要对其性格特征、精神状态作深入的观察和描绘。因为绘画不是仅限于表现造型、结构、特征等这些最基本和最基础的东西,更重要的是通过这些基本因素进而表现客观事物的个性特点和精神状态所传达的内容。

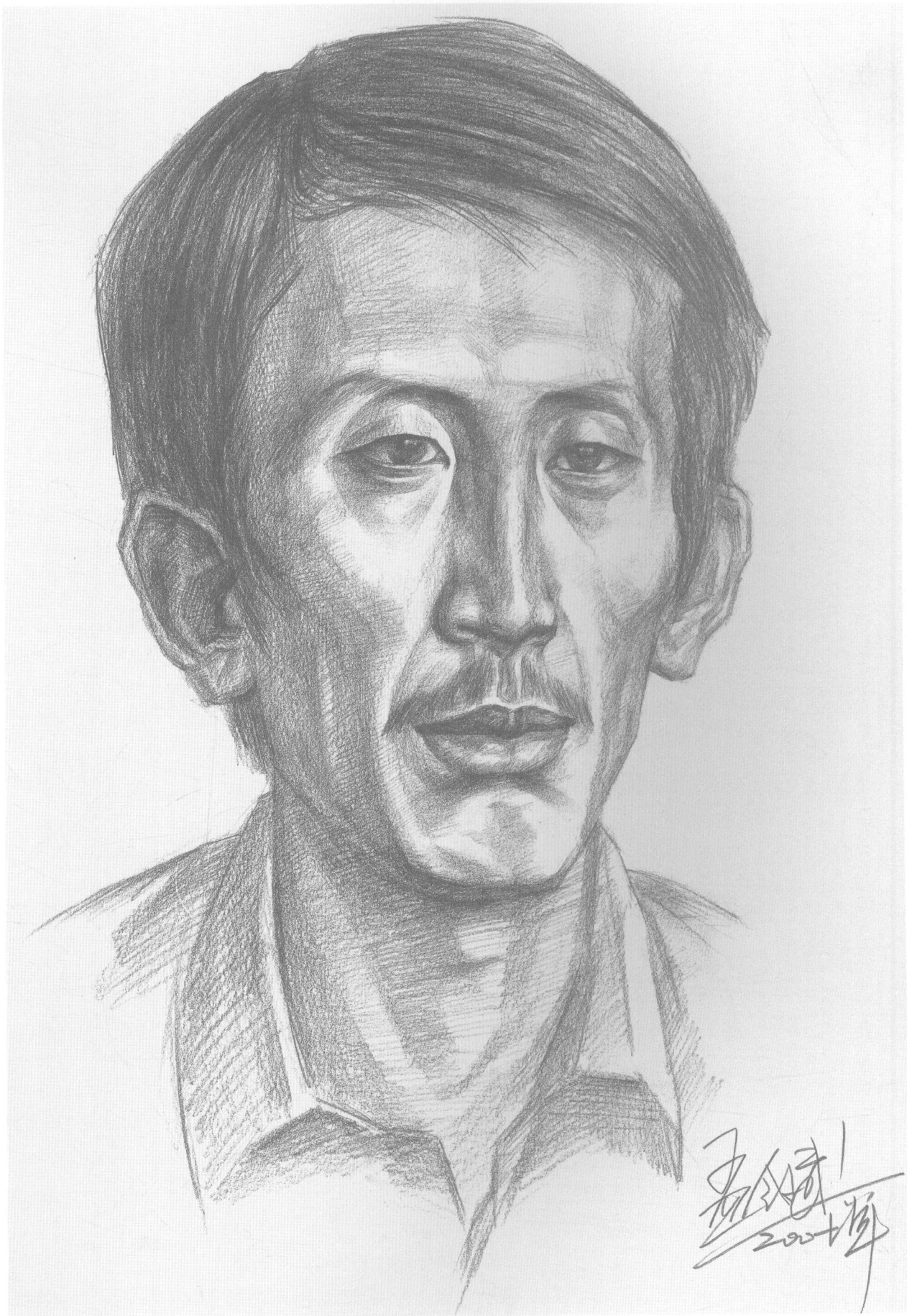
最后进入调整完成阶段,要从整体出发,对画面作全面的检查和修改。强调主次关系、虚实关系,强调第一印象,使形象准确、鲜明、生动、完整。全面检查画面造型结构是否准确,大的体块和黑、白、灰的关系是否明确,个性特征和精神气质表现如何,头发、皮肤、服装等的质感表现如何,明暗调子是否协调统一。

要以局部服从整体的原则大胆地加以调整概括,突出重点,应达到人物造型结构准确、形象鲜明生动、详略处理得当、手法生动自然、画面和谐统一的效果。

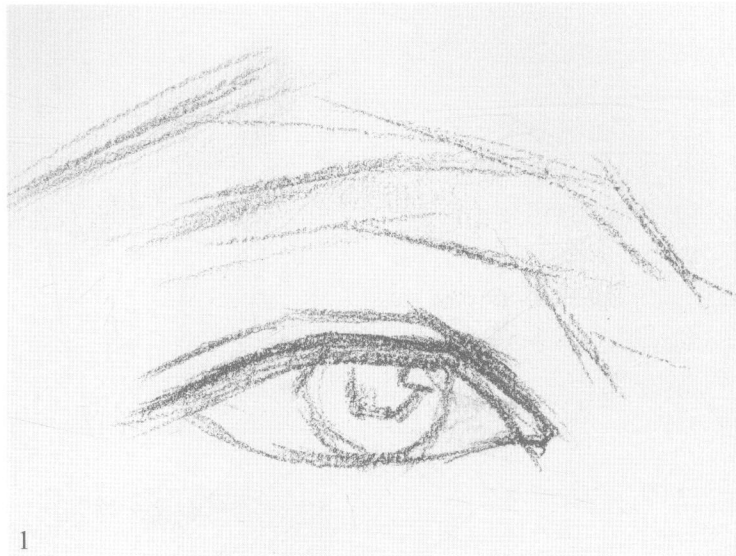
第三章 素描头像考试的基本评分标准

1. 构图合理;比例、透视关系正确。
2. 人体结构及其相互之间的关系正确;造型、动态准确。
3. 黑、白、灰大关系和大的体块关系明确。
4. 明暗调子和质感表现充分;主次、虚实布局处理得当。
5. 客观对象的性格、气质、精神面貌的表现程度。
6. 表现工具和表现方法的运用、探索及掌握程度。
7. 主观情感的融入程度。
8. 造型变化和画面形式感的学术探索。

以上评分标准是一个从低到高,依次逐渐提高的标准,也是学习者一步一步扎实进步的标准。就像爬台阶一样,只有前面的做好了,才能向下一个更高的目标前进。

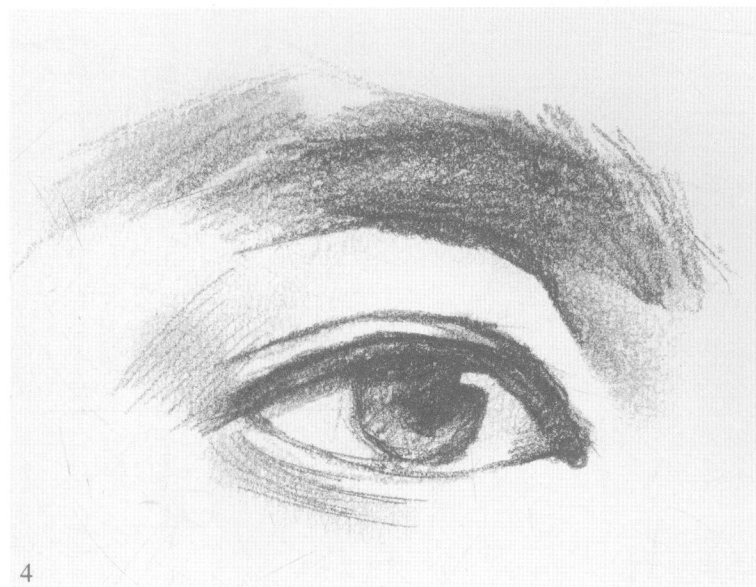
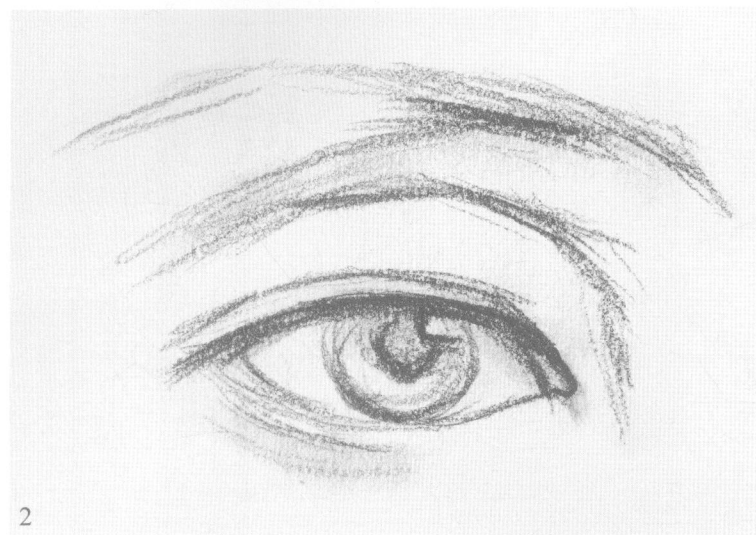

第四章 素描头像五官的画法

眼睛局部的写生步骤:

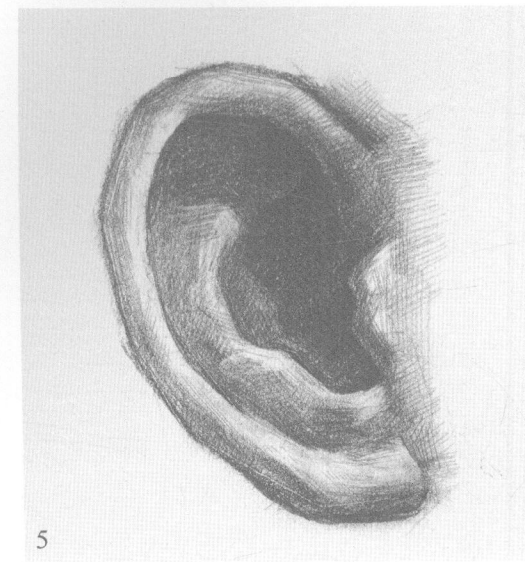
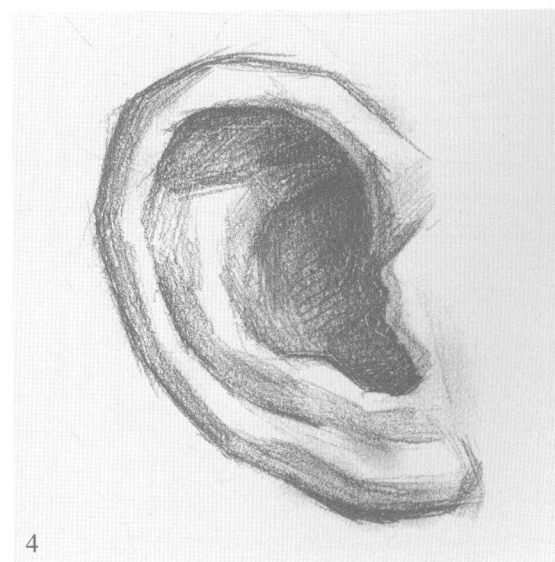
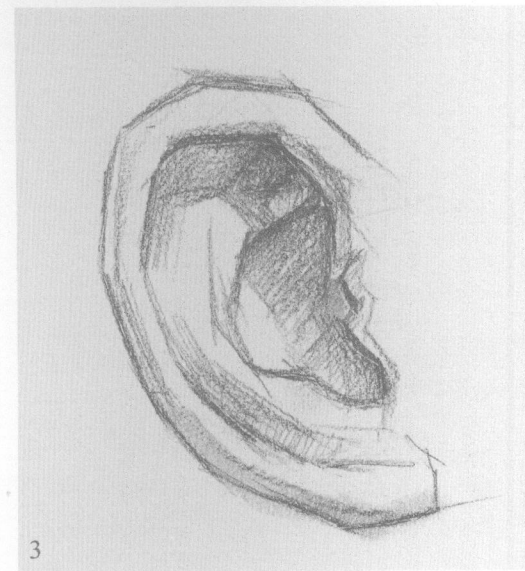
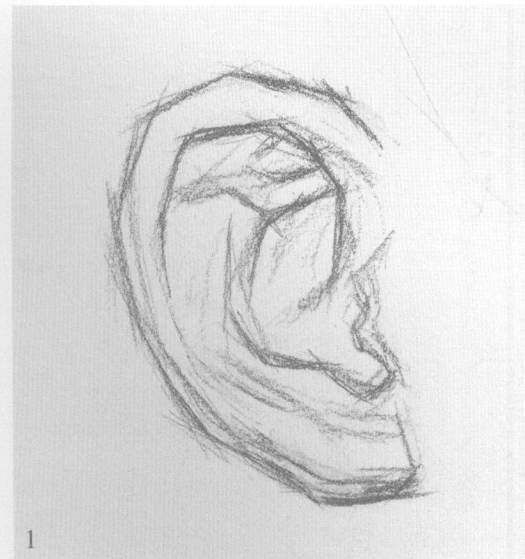
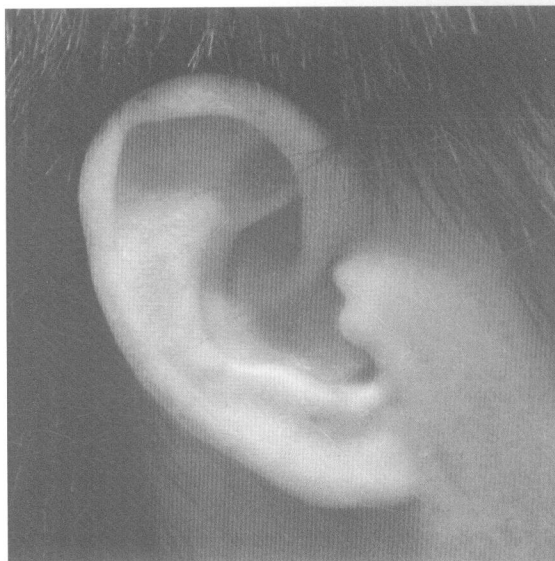
1. 用直线画出大致形体,也可适当地强调明暗交界线。
2. 认识形体的最好方法是画出对象的结构。
3. 画出对象的大体明暗,注意眼睛的形体变化。
4. 明暗关系画完后,加强对眼睛的刻画,使其感觉更加丰富。
5. 加强灰调子的层次,注意其前后的虚实变化。

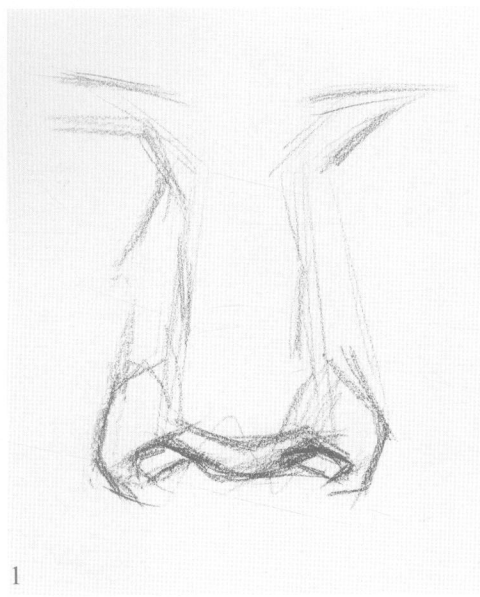
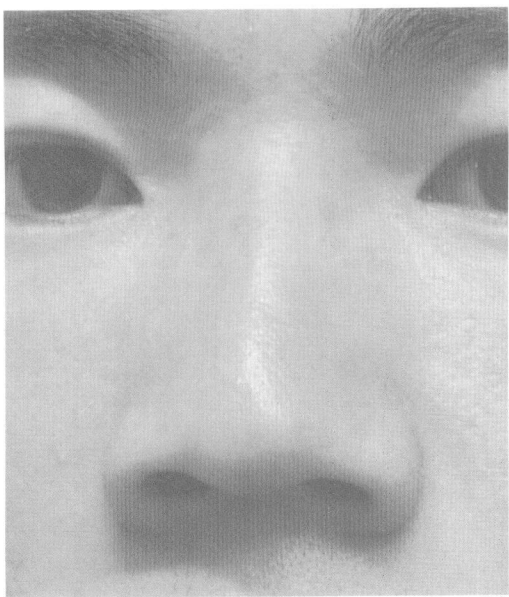
画眼睛时要注意眼睛本身球体的感觉,以及它与眼眶和眉毛的关系。同时还要考虑到整个眉弓、颧骨与两眼之间的关系。

耳朵局部的写生步骤：

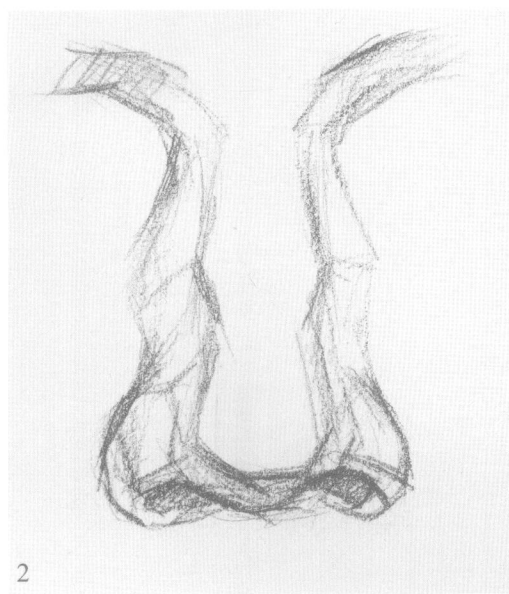
1. 起稿时多用直线，确定明暗，正确地把握和理解结构。
2. 可以用比较理性的分解方法用结构线去表现。
3. 确定大体明暗，画出体积，使结构更清晰。
4. 加强明暗交界线的变化，使层次变化分明。
5. 深入刻画，注意调子的过渡，以及用线的方向，尽可能体现结构的转动方向。

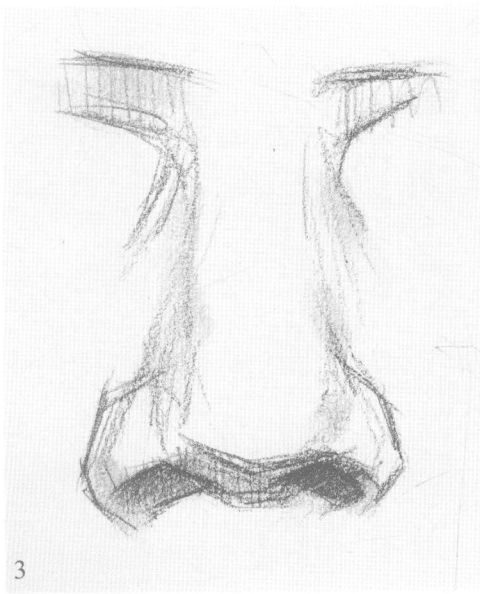
大多数同学在头像写生中，往往不大注意耳朵的表现，所以大多画得不好，建议考生多研究一下头部和五官的解剖知识，只有这样以后才会对头像的结构有所认识。

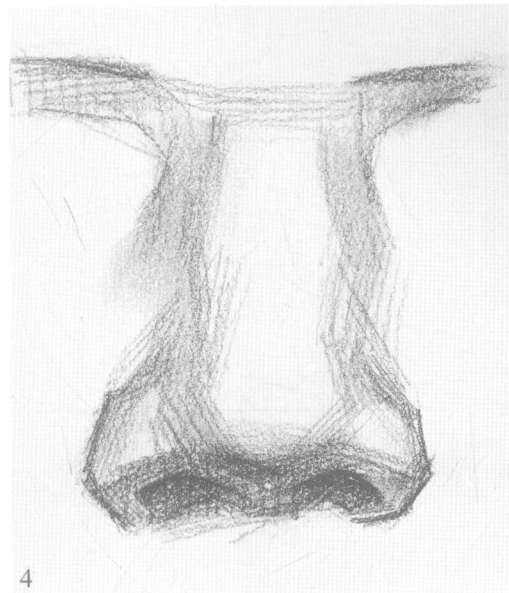
1

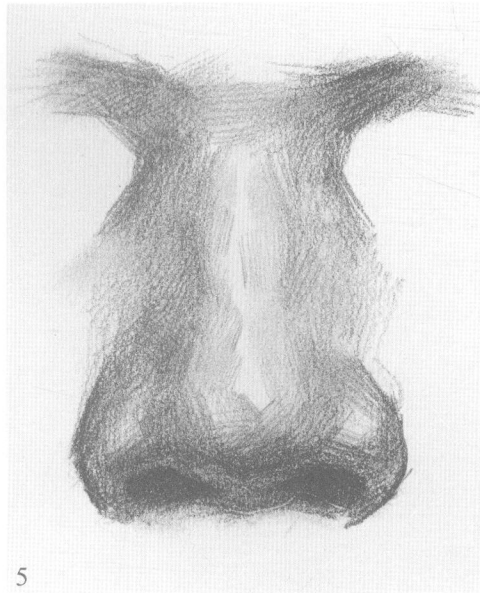
2

3

4

5

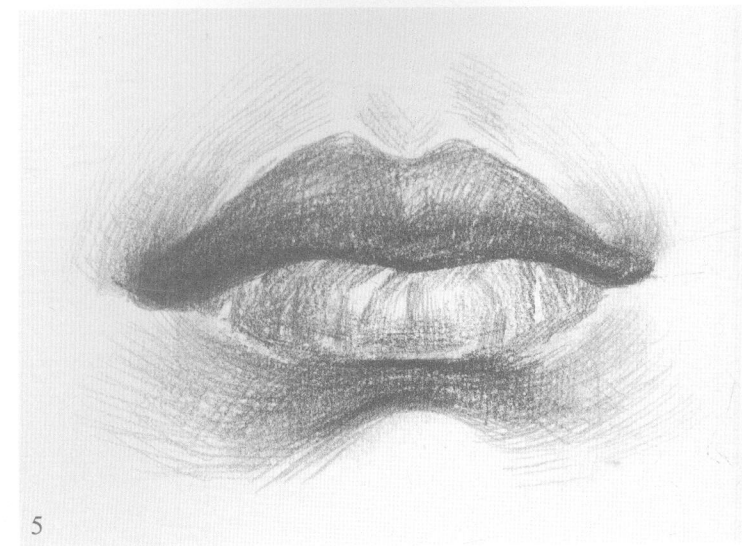
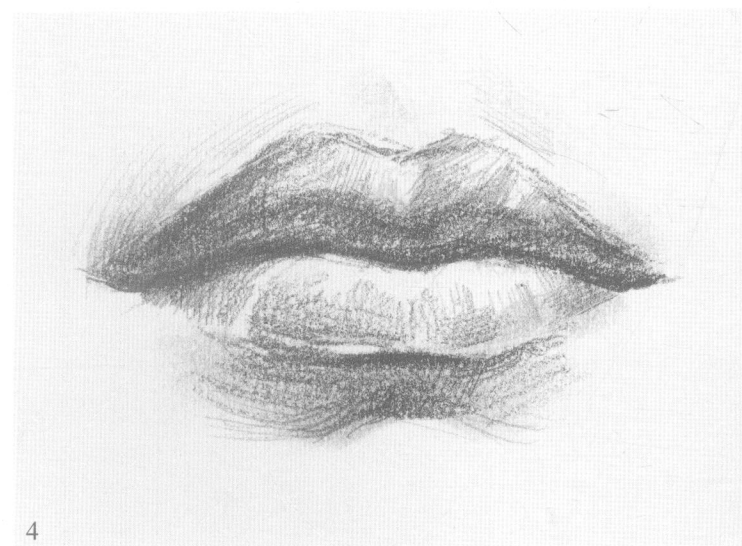
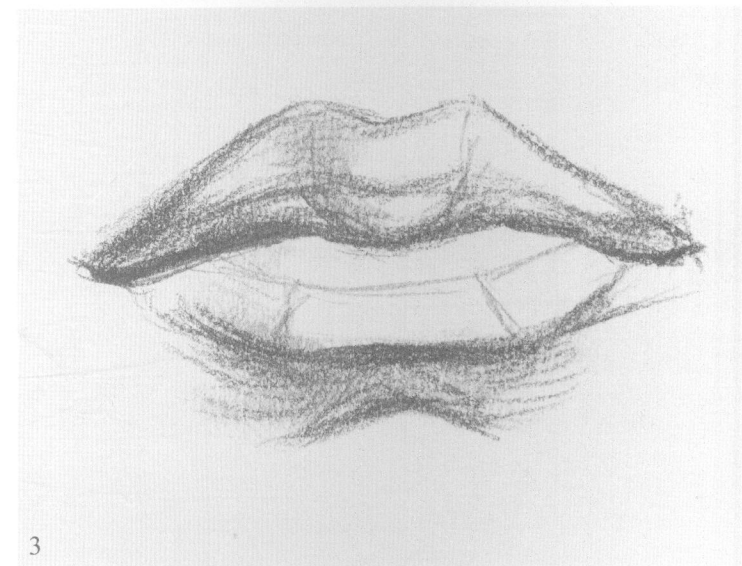
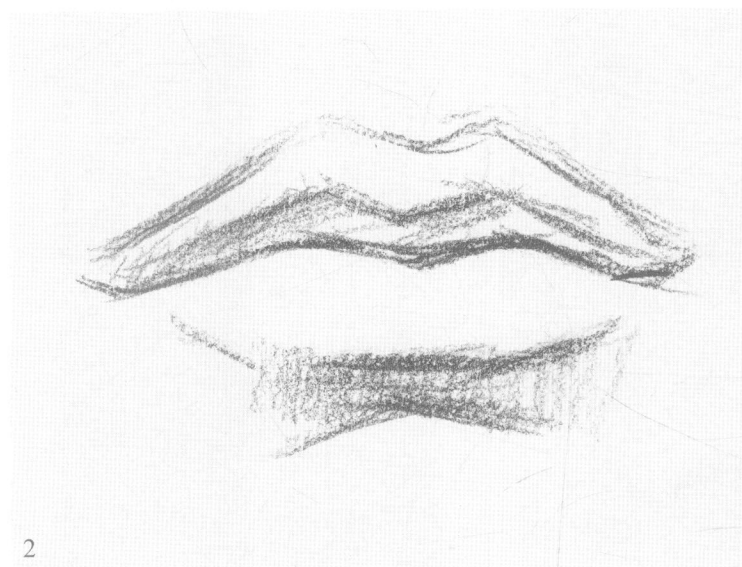
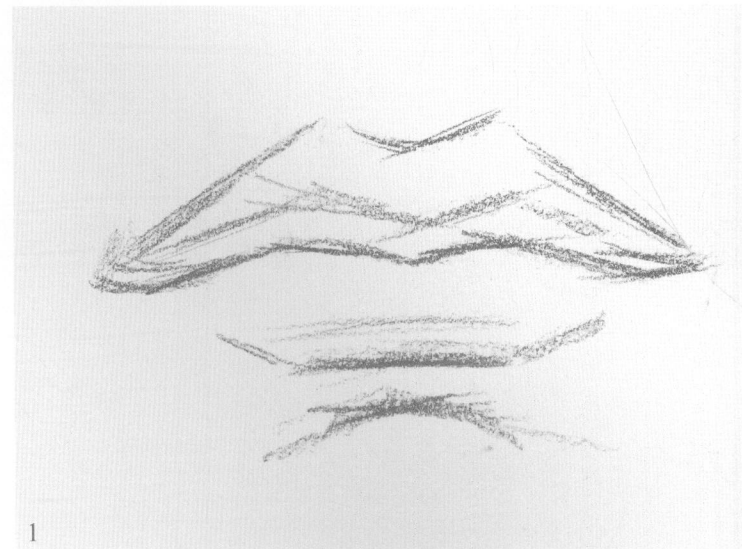
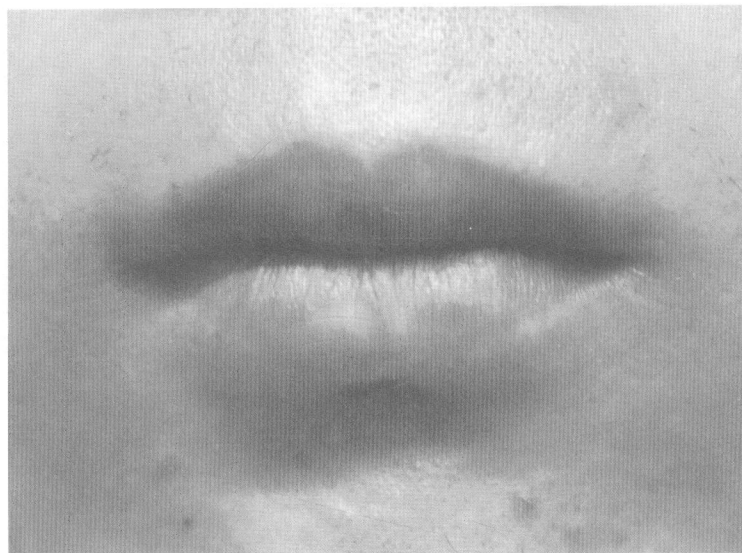
鼻子局部的写生步骤：

1. 用概括的线条画出形体的特征。
2. 用不同的线去表现不同的结构。
3. 找出明暗交界线的位置, 然后铺出暗部的调子。
4. 继续丰富灰部的层次变化。
5. 深入时注意大关系, 加强调子的转折和过渡, 以及皮肤的质感。

鼻子是面部的最高点, 它与前额同样结实明确。鼻底一般情况下处于暗部, 所以明暗转折处就十分重要。我们要对内部结构有充分地了解, 这样才能画得丰富结实, 刻画鼻底也就不应该成问题了。

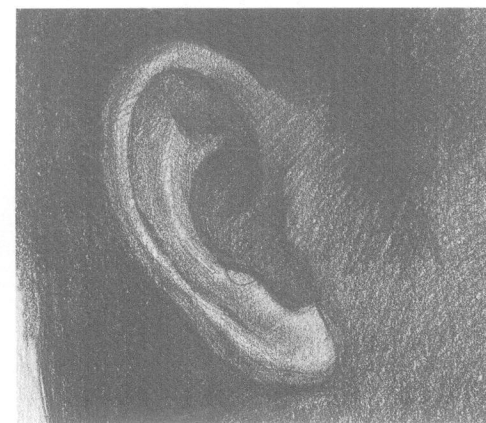
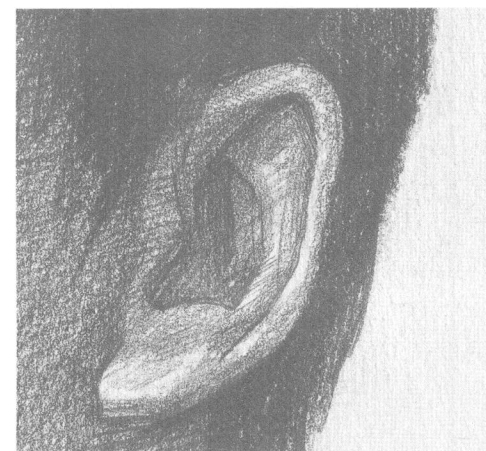
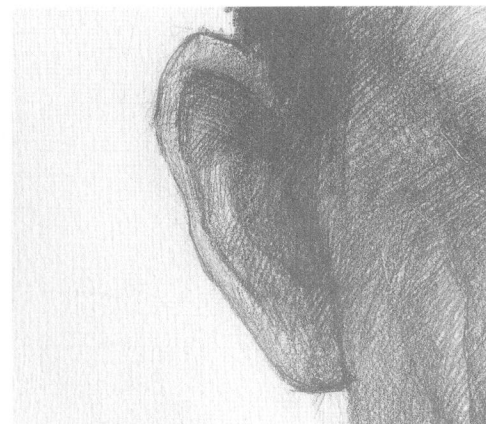
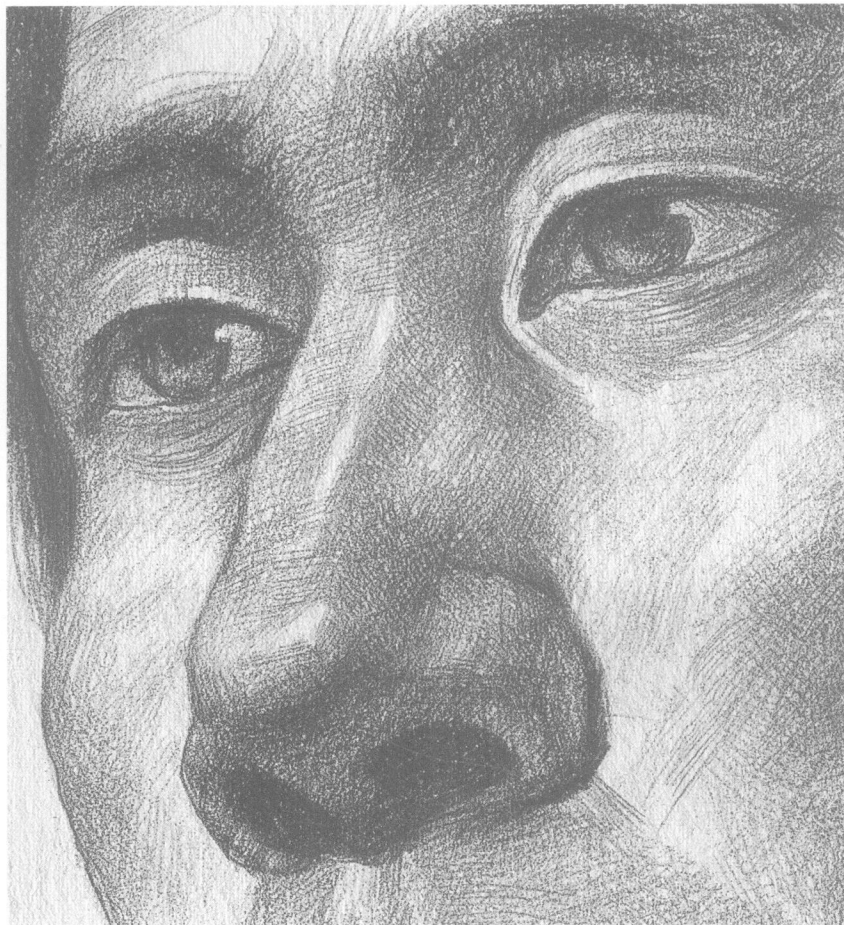
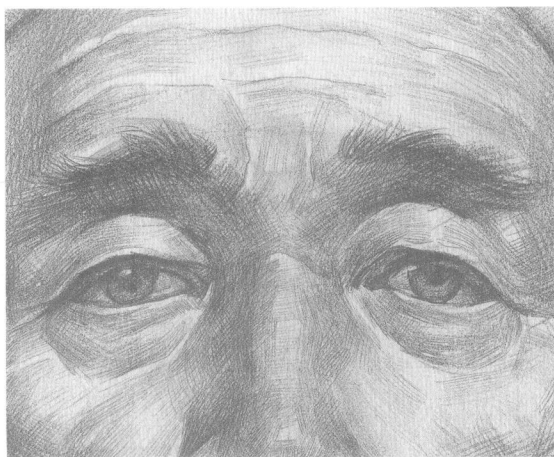
嘴巴局部的写生步骤：

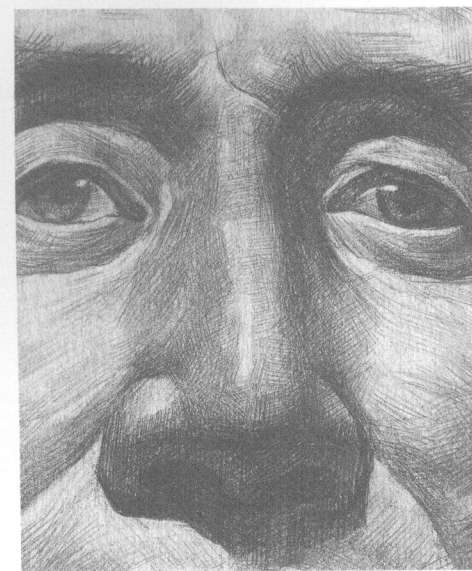
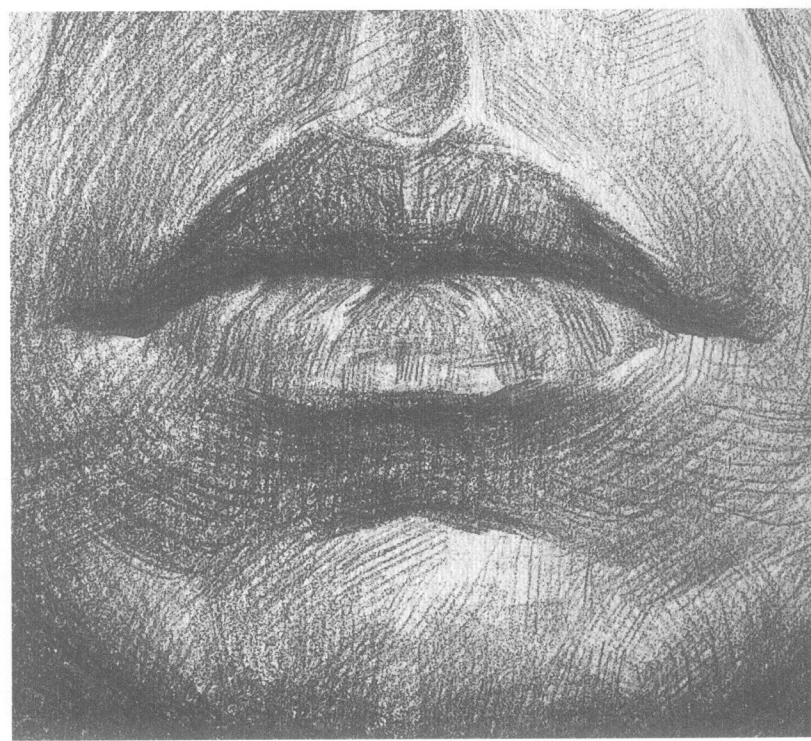
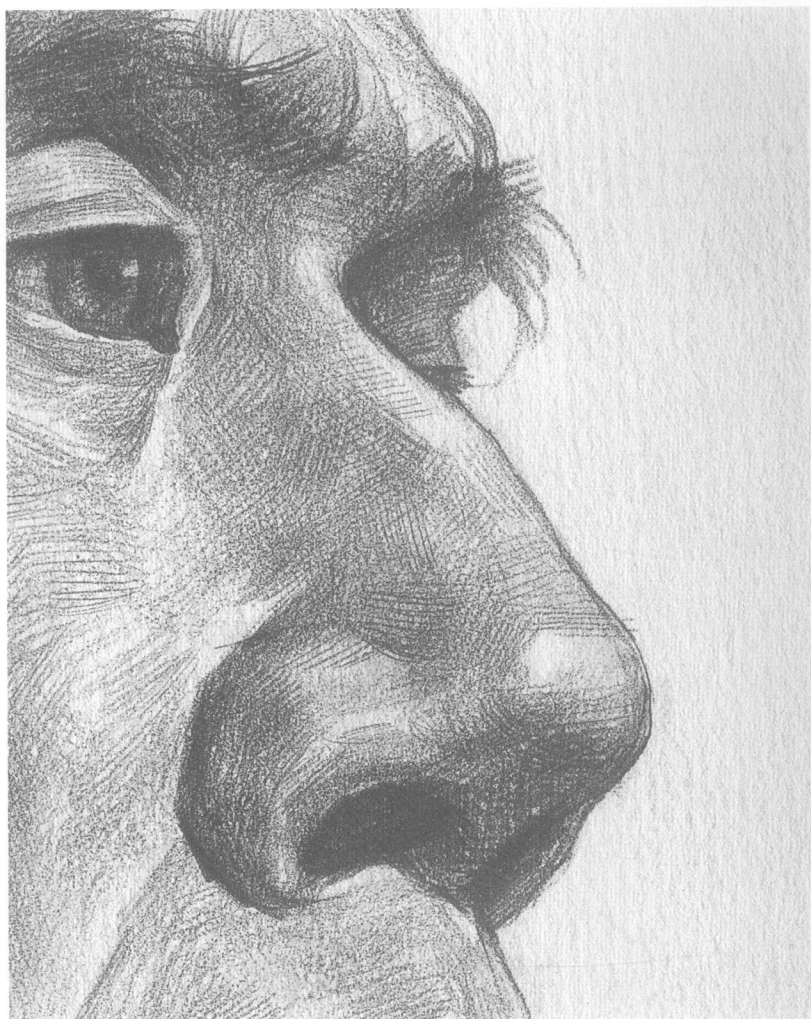
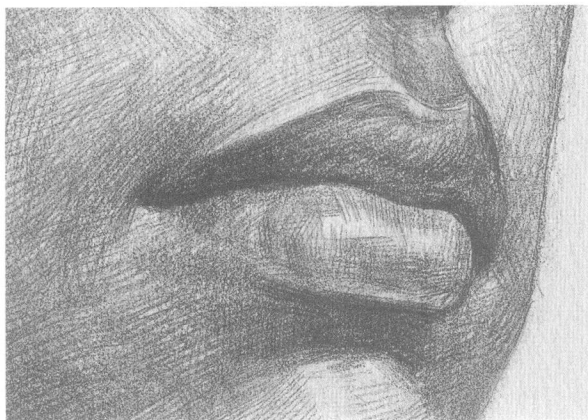
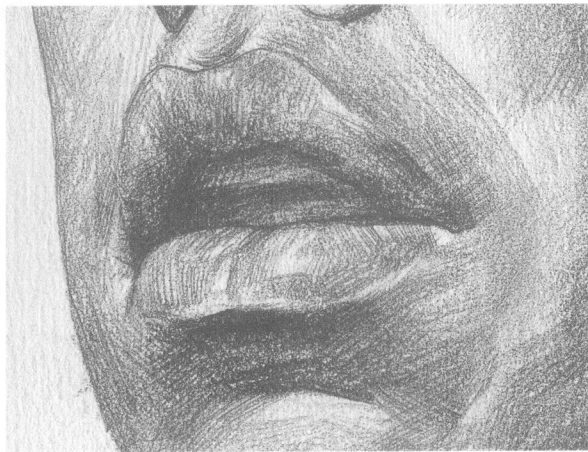
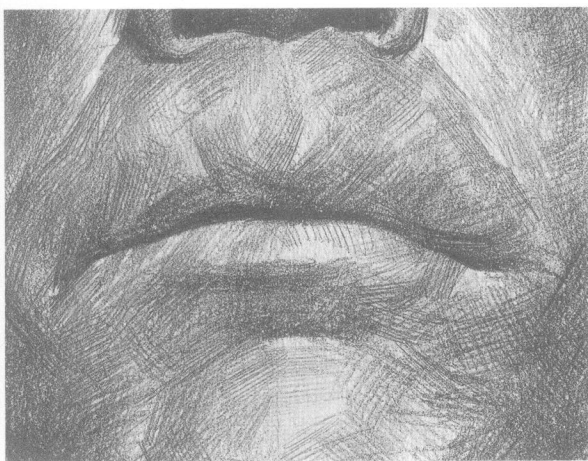
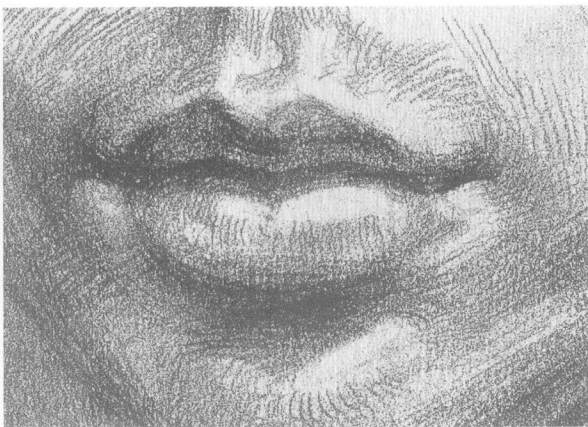
1. 确定唇的外形以及特征。
2. 要用结构画出上唇和下唇的关系。
3. 画出大形后，把明暗交界线确定，然后画出明暗。
4. 大关系出来以后，概括一些转折和过渡。
5. 画嘴唇时要注意肌肉的走向，上调子要有规律，逐渐丰富灰色调子，强调明暗对比，注意上唇和下唇的明暗面的过渡关系。

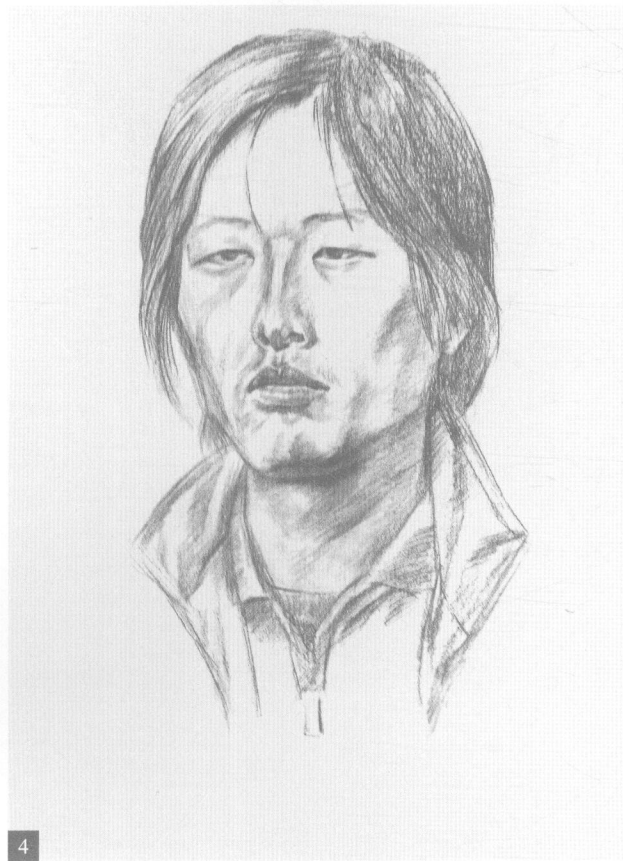
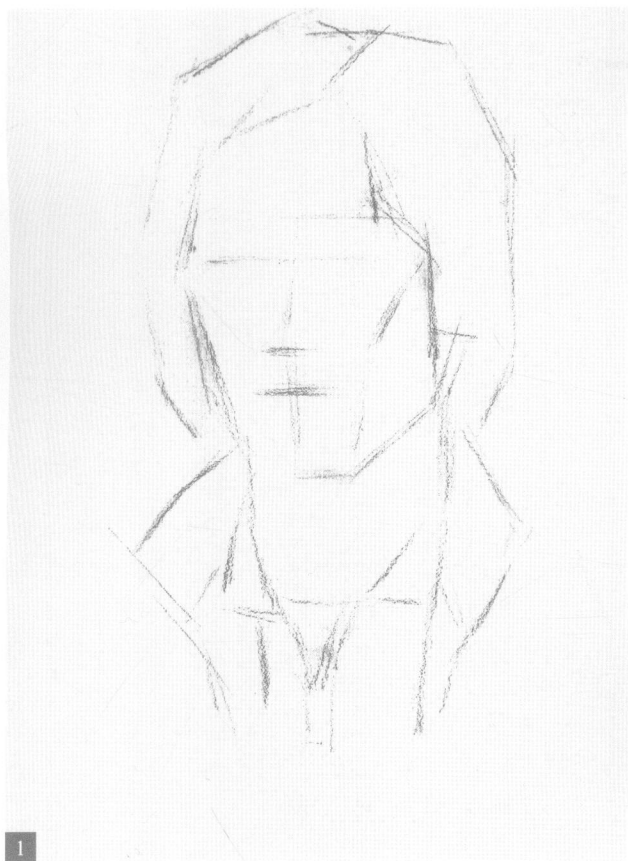
画嘴唇时要注意唇的厚度，首先要区别受光面与背光面，再区分嘴左右两边的明暗关系。嘴唇的固有色略重于皮肤，画时应与脸颊的肤色有所呼应。

第五章 素描头像五官的局部范例

第六章 素描头像的写生步骤

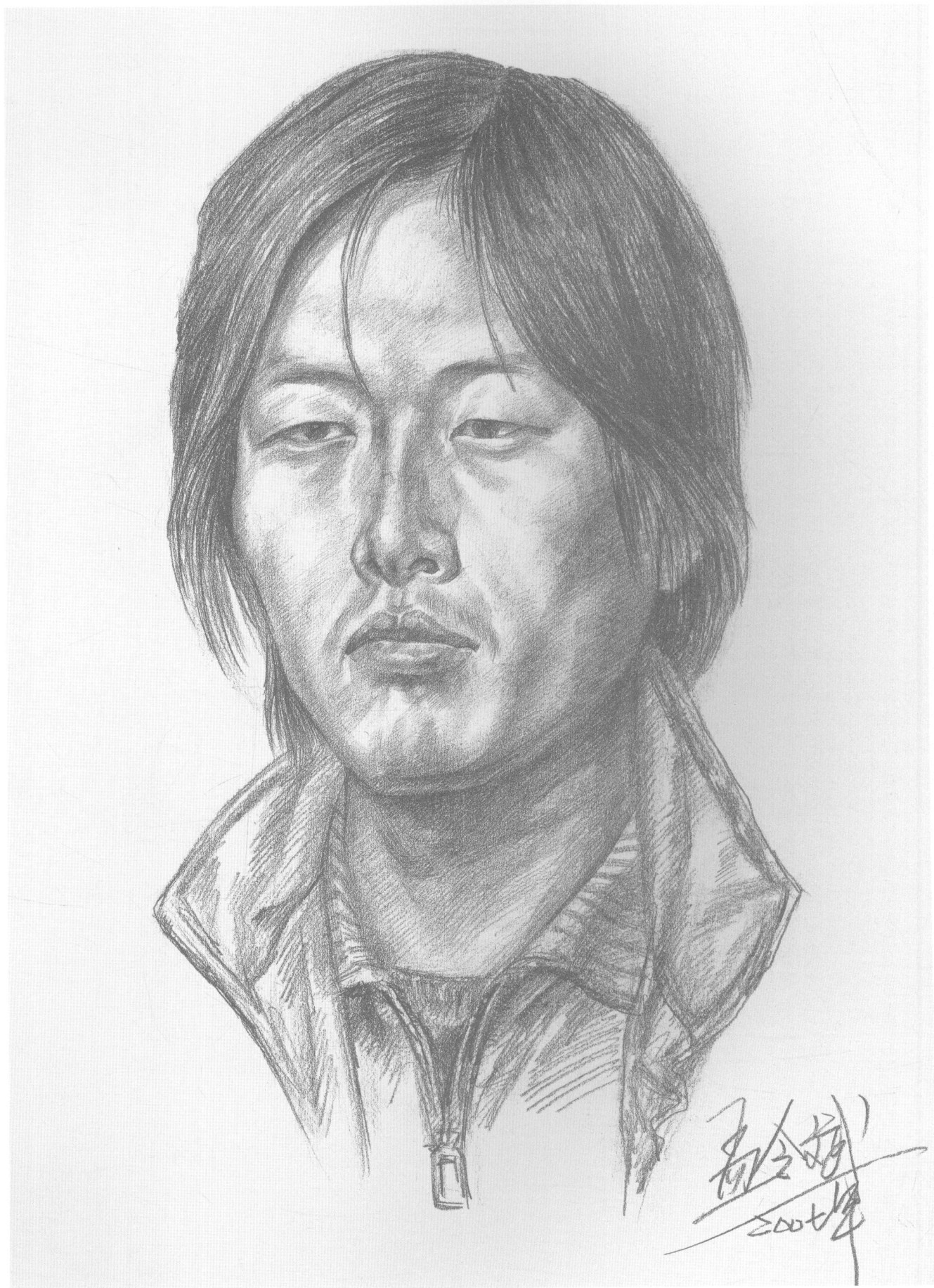

1. 确定构图用直线勾画出大的造型形态,按几何形体去理解划分头部大的体块关系和面部五官的透视连线,把头发和衣领的形态作大体的交代。

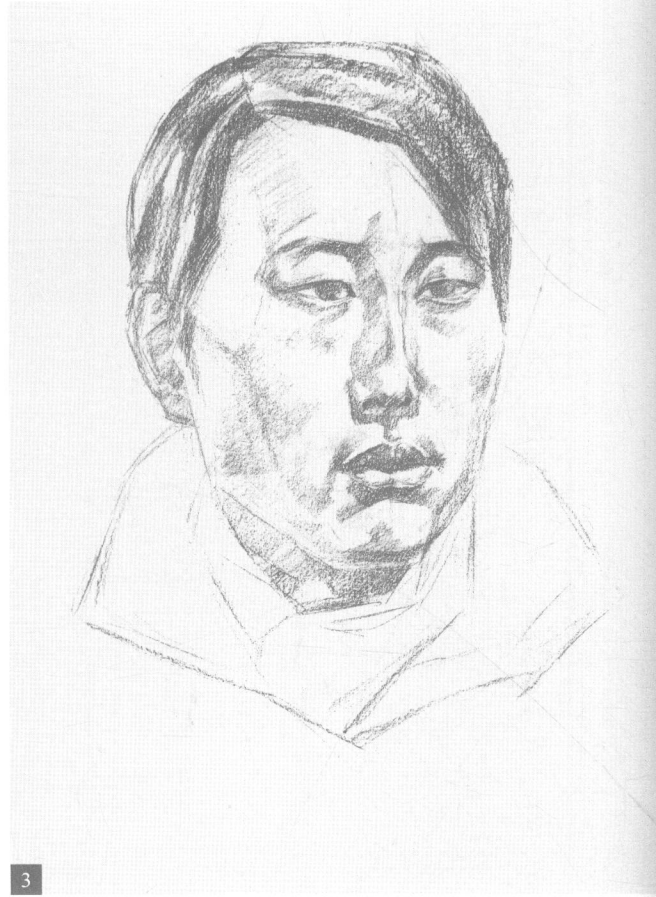
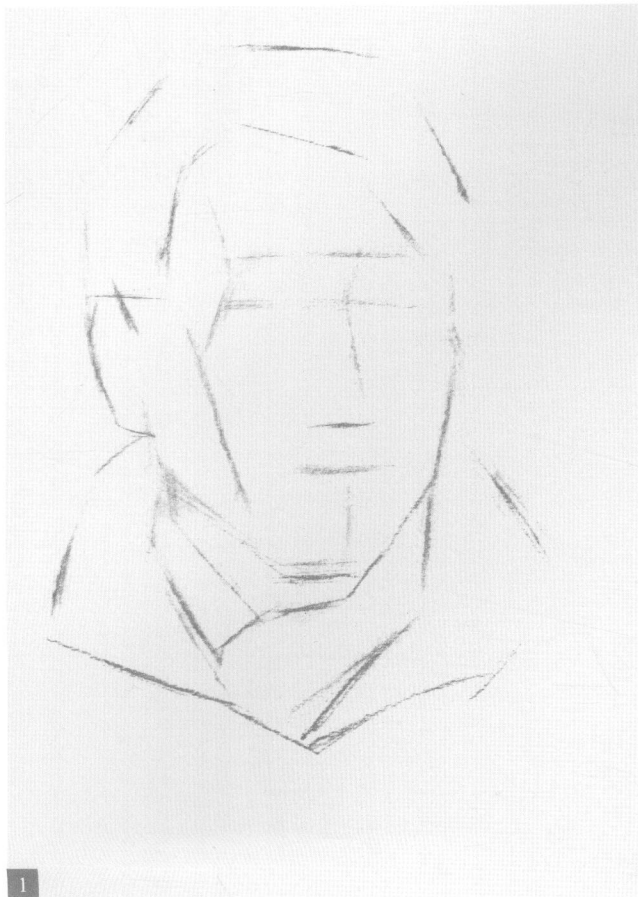
2. 在大的框架下坚持用直线画五官具体的造型细节。根据头发体积转折的大体块关系具体画出发型的特征。进一步交代脖子和衣领,处理得放松一点使其比较自然地结束。

3. 从几何形体的角度出发,表现大的黑、白、灰的关系和大的体块关系。本阶段要控制好自己,不能过早地陷入到局部刻画中去。

4. 局部的深入刻画阶段除了要对描绘对象的造型结构和具体特征作比较深入的分析 and 表现外,还要对其性格特征、精神状态作深入的观察和描绘。

完成：调整完成阶段，要从整体出发，对画面作全面的检查和修改。强调主次关系、虚实关系，强调第一印象。

1. 确定基本的比例、形体关系, 划分头部大的体块关系。
2. 刻画五官的具体造型细节, 以及五官相互之间的组合关系。进一步交代围巾和衣领表现好头部的动态关系。
3. 表现好大的黑、白、灰的关系和体块关系, 利用明暗关系进一步检查具体的造型特征。
4. 从五官入手深入刻画局部, 顺着头发的生长方向画表现好头发的质感。围巾、衣领要处理得放松、自然。
5. 深入刻画时要适当加强明暗对比, 把握好主次关系。注意个性特征和精神气质的表现。

王令斌
二〇〇七年

完成：注意不同的质感表现，调整好主次、虚实关系整理完成。