

美术高考辅导教材丛书

素描头像 临本

徐令 编著

化学工业出版社

MEISHU GAOXIAO FUDAO JIAOCAI CONGSHU
美术高考辅导教材丛书

素描头像 临本

徐令 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书针对美术高考的要求，阐述了头像素描训练的要点、方法、步骤和应注意的问题，并提供大量临本供读者临摹练习。

本书可供美术高考考生备考使用，也可供美术学习人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

素描头像.临本/徐令编著. —北京：化学工业出版社，2006.11
(美术高考辅导教材丛书)
ISBN 978-7-5025-9684-2

I. 素… II. 徐… 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(2006)第135551号

美术高考辅导教材丛书
素描头像临本
编 著：徐 令
责任编辑：程树珍 李玉晖
责任校对：李 军
装帧设计：尹琳琳

化学工业出版社出版发行
(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
购书咨询：(010)64518888
购书传真：(010)64519686
售后服务：(010)64518899
<http://www.cip.com.cn>

经销：新华书店北京发行所
印刷：北京彩云龙印刷有限公司
装订：三河市万龙印装有限公司
开本889mm×1194mm 1/12 印张4 字数97千字
2007年1月第1版 2007年1月北京第1次印刷
ISBN 978-7-5025-9684-2
定价：18.00元

版权所有 违者必究
该书如有缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责退换

《美术高考辅导教材丛书》编委会

主编
编委

周小儒 崔晋 徐令 张瑜 吴海红
杨盛钦 倪勇 张永志 吴杰 韦小双
朱仁洲 赵婧 殷遐 张磊 王昌景
金旭东 王赫 宗华婷 庄一兵 顾常娟
刘耀先 周宇 杨宇 田洁 陈奇
刘洋 周宇 杨宇 田洁 陈奇
孙兰 黄微 黄爱华

参编单位

南京工业大学
南京航空航天大学
南京师范大学
江苏大学
南京铁道职业技术学院
盐城工学院
南京工业职业技术学院
常州工程职业技术学院
常州纺织服装职业技术学院
丹阳第五高级中学

●素描静物临本

周小儒 韦小双 编著

●色彩静物临本

周小儒 张永志 编著

●素描人像临本

宗华婷 庄一兵 编著

●素描头像临本

徐 令 编著

●室内设计临本

金旭东 赵 婧 编著

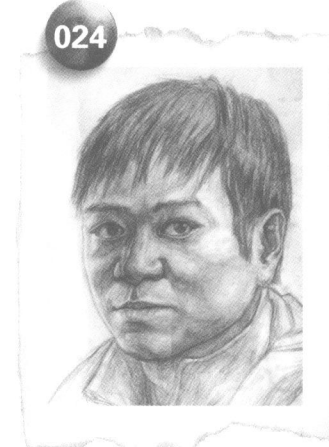
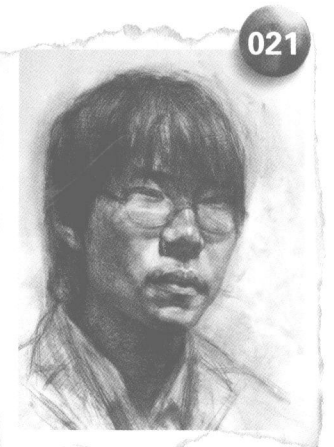
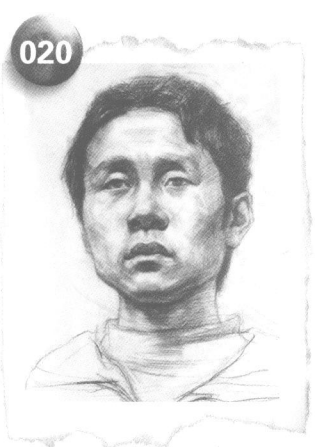
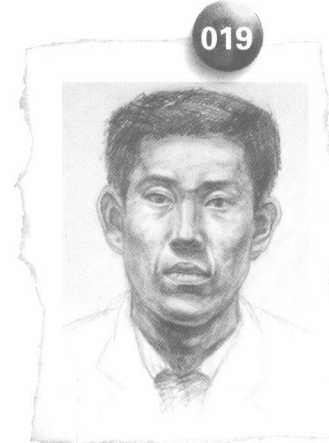
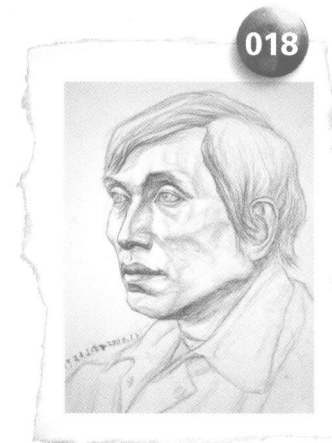
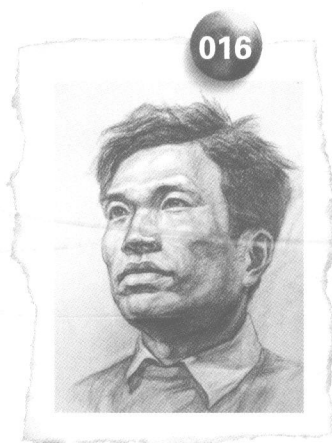
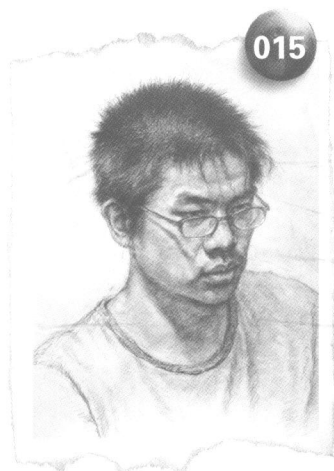
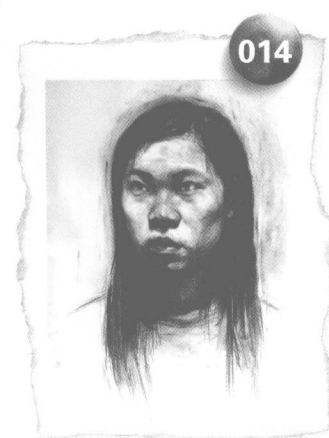
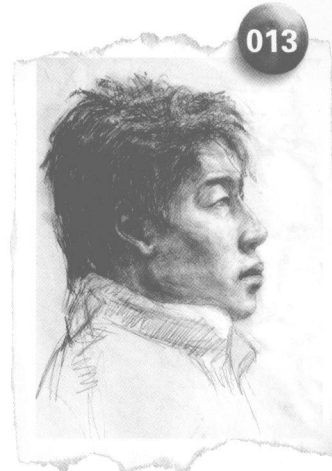
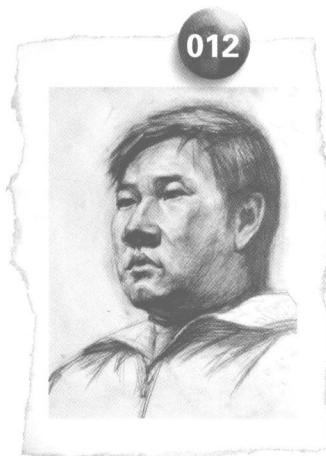
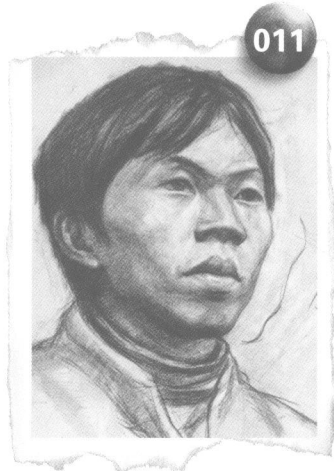
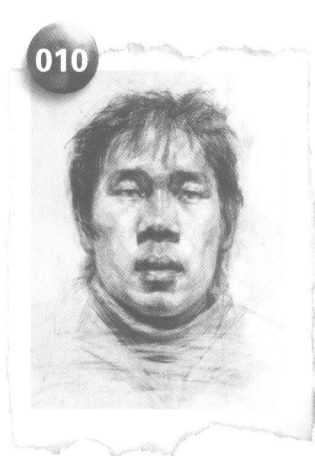
●服装创意设计临本

刘耀先 编著

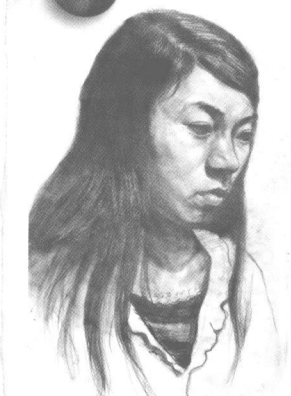
●手绘产品效果图临本

张 磊 编著

MEI SHU GAO KAO FU DAO JIAO CAI CONG SHU
美术高考辅导教材丛书

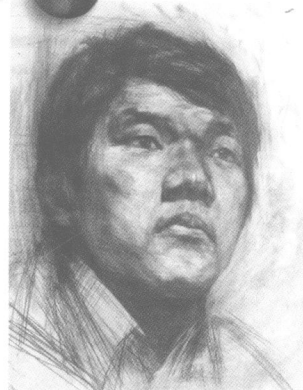
025

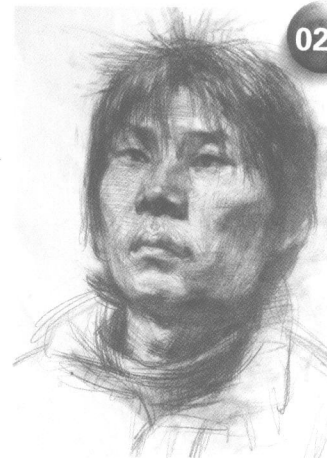
026

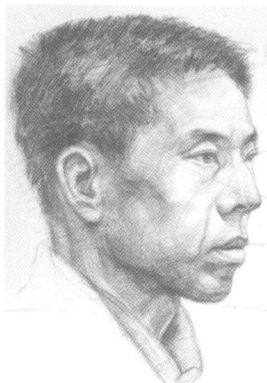
027

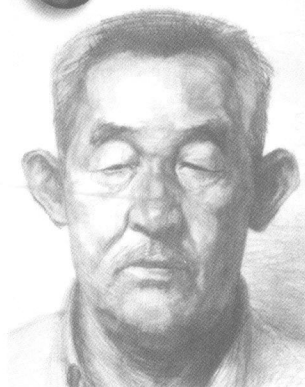
028

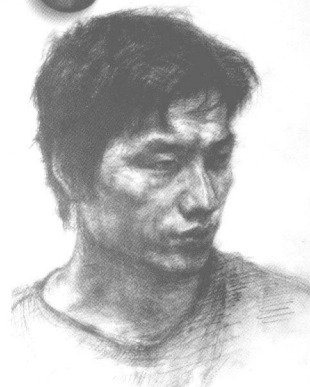
029

030

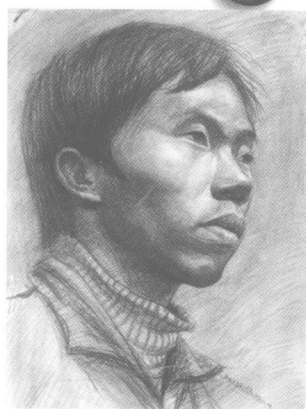
031

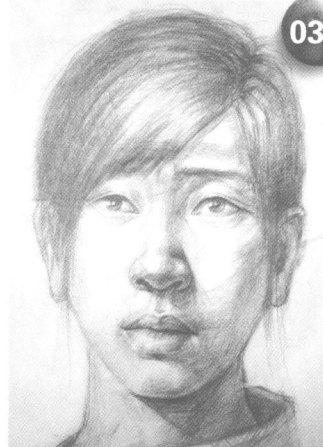
032

033

034

035

036

概述

一、起稿阶段

通过正确的观察，落实到具体的起稿步骤中必须具备以下五大要素。

1. 构图

构图一词源于拉丁语 *compositio*，意思是组合、比较、把各部分统一起来。把这个词用在素描真人头像中，也不外乎这几重意义。首先应当根据画纸的大小，确定头的大小，留出颈和肩的位置。头画得太大，容易造成构图太满，弄不好画出边，构图就不完整了。头画得太小，容易造成画面空洞，因有些局部细节的比例缩得太小而无法深入表现，最后画面会显得苍白无力，缺少力度和深度。所以一般来说，头的大小占纸的四分之一比例比较适合。确定好头的大小以后，头在画面中的位置偏向也是至关重要的，忽左忽右、忽上忽下都是初学者常犯的毛病，但也并非见得把头处理在画面正中就是首选之策。

对于画面构成的新颖构思还是要在模特儿身上进行发掘。比如根据所选角度的需要决定头靠前还是靠后，而使得画面的整体安排舒服。在这一阶段，需要经常提醒自己：这个对象的头型像“梨”，那个对象像“萝卜”；这人的发型像顶“帽子”，那人的发型像“鸡窝”等，来加深我们对对象最直接的感受；另一方面要根据这些最基本的特征来确定自己最热衷表现的是什么。一般情况下构图时最想表现的部分安排在画面最中心的或醒目的位置上，以此推断出头的位置是偏上还是偏下，偏左还是偏右。有时光源和固有色也是在画面构图是应予以利用的因素，明暗面和固有色形成的大块黑、白、灰，如果进行统一规划，合理布局，会有助于画面整体气氛的形成。

2. 动势

对头像而言，动势也就是指头、颈、肩三者间的关系。头可以被看作一个球体，分左转、右转、低头、后仰四种状态。脖子是往后斜插入肩部的一个圆柱。肩连带胸可大致归纳成一个前倾坡状的立方体。这三大体块的穿插决定头部的动势，颈和肩的运动是一体的，而头的四种状态牵动颈部胸锁乳突肌的运动，则变化多样。

那么在决定构图后，用淡淡的轮廓勾画出三大体块的位置，并尽可能准确地一次性定好三者间的连接关系。这样即使画到后面模特儿的姿势发生了变化，画者也很容易通过对三大块关系的校对，重新调整模特的姿势。这项工作几乎是以后深入过程中，每当模特儿休息一次，都必须重复检查的。

3. 比例

真人头像写生中的比例概念与画石膏像时比例概念是一样的。首先是指头、颈、肩的比例关系。我们知道人的胖瘦、头的大小、脖子的长短、肩的宽窄都是因人而异、各不相同的，那么头、颈、肩的比例关系正是最能体现这些个性化特征的地方。因此我们说，这三者的比例关系画准了，也就把这个对象的大感觉抓住了。然后是五官在脸各占的比例。以头像的辅助中轴线（双眉中间、鼻骨当中、人中、嘴中间、下颏骨中间、颈窝）为界，两边的五官是对称的。所以通常由上往下我们用额结节连线、双眉连线、双眼连线、颧骨连线、鼻翼低线、口裂线来划分五官纵向间的距离；同时确保左右的对称性。横向间的距离所在面变化较大，无论是从左还是从右，都是以颞线和颧骨为界限，由侧面转入正面，再转入侧面。侧面需划分脑勺耳颧骨、颞线的距离，正面则需划分对称的双眉、双眼、双颊、两个额结节和鼻、嘴横向间的距离。这些框架比例精确以后，方可分割由此生出的小细节，比如上、下眼皮与眼球各占的比例，上、下唇各占的比例等。这步工作可以和下面的找结构联系起来做。

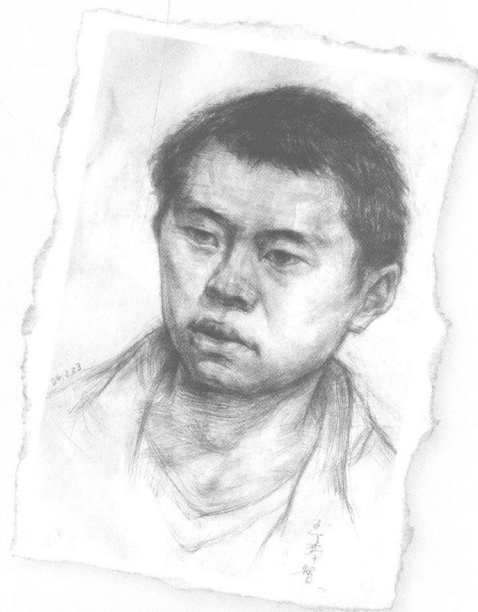
4. 透视

透视是表现三维空间立体感必不可少的手段。为了强化初学者的体积观念，我们不妨把头部理解成一个立方体。立方体可分成顶面、底面、前面、后面、左面、右面六个面。顶面为两个额结节以上、头盖骨。底面为下颌骨以下，与头颈连接。前面上至前额两个额结节，左右以颧骨为界，下到下颌。后面后脑勺。左面、右面包括颞线、颧骨、下颌及头部后侧。我们通常较多地画到正面、侧面，顶面和底面多画不全，后面在头像训练中很少作为表现对象。一般来说先确认好头的方向，然后根据视平线的位置高低确定视角是仰视、正视还是俯视。顶面见到得多则为俯视，底面见到得多则为仰视，正视取其中。绘画中要求的透视规则并不需要像画设计那样用规尺来衡量，但不能违背近大远小的基本原则。用比较简单的话来概括也就是：与纸面平行的面不存在透视变化；与纸面有角度的面以及这面上的各个细节都必须遵循近大远小、距离缩短的透视规律，两条平行的线能够相交，有消失点。在常规的写生中，多通过双眼内外眼角到耳上端的连线和鼻翼根部到耳下端的连线相交所形成的透视关系来检查角度的精确性。

5. 结构

结构的概念总是和解剖知识联系在一起。我们说的头部结构特征实质上骨骼和肌肉的组合特征。

头部分颅骨、顶骨、颞骨和枕骨，相互间连接。面部骨骼包括鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨等，其中只有下颌骨可以活动。骨点决定头部基本造型特征，必须重点刻画，如额骨、顶结节、颅顶结节、枕后结节，说明头颅造型的转折和起伏。眉弓的高低决定眼眶的深浅；鼻骨倾斜和隆起决定鼻部的坡度与高低；颧骨的宽窄和

高低决定面部的阔度和脸颊的形状；两侧的下颌隅突出程度决定面部呈瓜子脸形还是四方形；下颌的坡度区别使下巴有翘的、直的和削的区别。

头部的肌肉包括表情肌和咀嚼肌。咀嚼肌有咬肌、颞肌等，作用是牵动颌骨作咀嚼动作。表情肌收缩时产生脸部的各种表情，大部分群集于眼、鼻、口的周围。眼部有眼轮匝肌和皱眉肌，鼻部有鼻肌，口的周围肌肉最多，有上唇方肌、颧肌、笑肌、下唇方肌、三角肌、颈肌和口轮匝肌。因为面部肌肉薄且扁平，又被肌肤包裹，所以在常态下除眼轮匝肌、鼻肌、口轮匝肌较明显外，其它肌肉结构皆比较平缓。老年人面部有皱纹，起伏大一些，是由于表情肌常年收缩形成的。

总之，找结构这一步的方法要领是先找到骨点的位置，确定对象的基本外形，再由骨点延伸出肌肉的起伏，完成骨骼与肌肉自然生动的衔接，为下面的深入刻画打好框架基础。

上述五大要素都建立在整体观察的基础上，“构图”是画面的整体规划；“动势”是形体的整体势态；“比例”的坐标是整体比较形成的；“透视”是视觉的空间与体积的表现；“结构”是各部组织的总体组合与连接。这样，我们才能正确认识形体的总体特征，并找到其总体造型的正确框架。

二、深入刻画阶段

这是共性认识阶段的第二个步骤，常常是学生们最感兴趣而急于求成的环节，因为画面中有许多“文章”可做，出效果也最快，所以把它简称为“快”的环节。这个阶段是通过对细节的具体描画使形体逐渐充实起来的过程。局部深入的时候要胸怀整体，也就是我们常说的整体刻画，保证画面相对的整体统一。这种协调包括形体结构和明暗调子两个方面。

每每看到学生在深入过程中津津有味地表现一只眼、一只鼻孔或是衣领上的花边，但同时，无暇顾及另一只眼的位置是高了还是低了，鼻子有没有长在脸上，衣领有没有套在脖子上……这些都是把深入表现简单理解成刻画局部的结果，这也是初学者常出现的问题。正确的方法应该是整体推进，在轮廓的基础上把五官形体的起点、经过的部位和止点交代清楚，并处理好它们与其他部位的衔接。比如，画眼要连接出与鼻梁、眉弓、面部的关系；画鼻要延伸出与眉头、双眼、颜面、人中的关系；画嘴要将嘴角、唇线和上颚、下颚联系起来；画耳要注意与颧弓、下颚、鬓角的关系。这样塑造出来的形体彼此关联、交织紧密，各部分的造型互相制约，很容易检查出型的精确度，表现出来的对象才会结实、准确。

在深入过程中还经常能见到满幅都是同样强度的明暗对比或是亮部的灰层次与暗部的反光混为一片，这种画面的琐碎现象固然与深入时的局部观察有关，但更主要的是学生不知道什么是明暗的整体性，也就是素描调

子。素描调子是指黑白灰的深浅层次。我们说一张素描最少有五个深浅层次：白、浅灰、灰、深灰、黑，其中黑、白、灰在画面中的布局是形成明暗整体性的关键，深灰和浅灰则用来过渡和调节。根据固有色我们把头发、脸、衣服分成三个层次。根据光源把明暗关系分成暗部、亮部和中间色三个层次。在这两组并存的关系中，尽可能把能够串起来的黑、白、灰连成片，然后在这个基础上运用柔和的深灰，推敲以获得丰富、细腻、井然有序的画面效果。

深入刻画的过程中要经历从整体到局部，再由局部到整体的多次循环，所以如能把握住各阶段的整体感，就能使画面效果始终处于最佳状态，并把起稿阶段所捕捉到的对象的新鲜感、生动性一直延续下去，在原有的基础上使造型更加严谨。

三、统一调整阶段

共性认识阶段的最后一个步骤是统一调整，也就是我们常说的把画面收拾完整和细部刻画，这并不是意味着面面俱到，而是实行加减法，目的是使画面中的各部分协调统一起来。

到了这一阶段，画面进入第二个“慢”的环节。之所以进程慢下来，是因为这一阶段的任务在于归纳画面各部分的秩序，需要观察、分析、思考的时间多了，动笔少了。

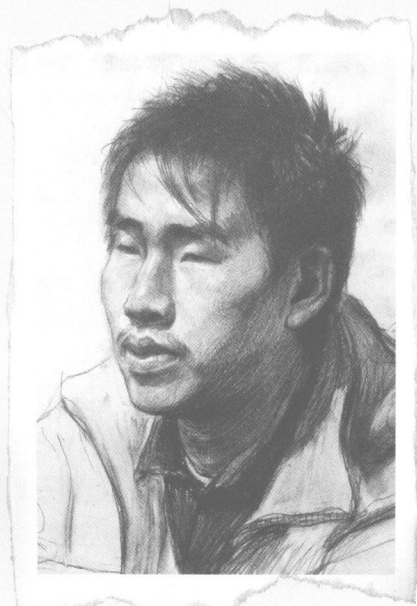
这一阶段对对象的观察需要还原到起稿时的状态，重新找回因长时间深入而变得麻木的最初印象，而且要和画面中描绘出来的形象进行比较，这样容易发现画面中存在的问题和缺憾；需要站在离画面稍远的地方观察，这样可以过滤掉画面中一些琐碎的细节，找出影响画面整体感而应调整的部位。

分析、思考和观察几乎是同步进行的，只有在这几方面都切入要点的前提下，才可能实现统一调整后画面的完美性。这也就是我们常说的主次、虚实、前后、黑白四组关系以及它们在画面中的整体协调性。

“主次”指的是画面中重点刻画的部分和次要对待的部分。画面中需要有相当大的一部分面积用来作铺垫，才能衬托出画面中最重要的部分。如果处处都想表现，势必造成平均对待的画面，既无主也无次。

“虚实”的处理与“主次”有着密切的联系，画面中需要重点刻画的部分用“实”来表现；用来做陪衬的部分则用“虚”来表现。运用的具体手法是明暗对比的强弱以及边线的清晰度。需要突出的部分尽可能画“实”，需要隐进去的部分处理成“虚”，这样才能带出画面的空间关系。

空间关系也就是我们说的“前后”，即用明暗关系表现三维深度，除了利用透视规律以外，还可以利用“主次”和“虚实”的对比处理强化空间深度，增强立体感。一般来说，越是靠前的空间层次明暗对比越是强烈，边线越是清楚；越是往后的空间层次明暗对比越是淡化，边线越是模糊。当然，现在也有一些作品不愿遵循常

规视角,故意把视觉中心放在后面的层次上,就好像把照相机的焦距对准后景,而前景部分呈现出模糊状态。这种表现形式如果能和画面所要表现的主题相得益彰,有时会出现出人意料的好效果,远非常规化处理所能及。但这需要一定的经验,初学时不要盲目效仿,以免弄巧成拙。

“黑白”指的画面中黑、白、灰的大块构成。调整阶段需要把一些局部的小明暗尽可能向大块明暗靠拢,能联系起来的部位尽可能合并,以形成画面黑、白、灰的总趋势。深入时造成的局部明暗的强弱偏差,在统一调整阶段应根据总体黑、白、灰的需要进行调节,“跳出来”的部分减弱,不够的部分加强,以保证画面的整体节奏。

如果说起稿是画好一幅画的基础,那么统一调整则决定一幅作品是否上乘。它要求作画者具备综合思维能力,因为作画本身就是“眼、手、脑”的结合。黑、白、灰有规律、有秩序地结合在一起,彼此不冲突,不混乱,共同来营造画面的最佳效果。这样整理过的画面,深入浅出,个性鲜明,能够更好地反映客观对象的美感以及作画者的作画意图,使作品既源于自然,又胜于自然。所以调整阶段既是整体观察能力的反映,又是艺术素质的体现,从中还可以领悟到形式规律的作用以及使画面如何更具有艺术感染力。

由于统一调整对作画者各方面的要求较高,初学者往往不知道从何下手。因此,一方面需要教师就写生对象存在的四组关系,进行一些启发性的现场分析,帮助学生理出调整的头绪;一方面需要适当延长这一阶段的课时,使学生有时间充分领会教师的提示,在画面上进行反复推敲。这样,经过一段时间的训练,学生就能够逐步掌握对象的整体美感。

四、个性认识阶段

前面的共性认识阶段所讲述的内容都是素描头像写生必备的基本条件,在掌握了这一系列基础技法之后,独立完成一幅素描头像应该不是问题了,但这仅仅是“入门”,还需要一定的个性认识阶段,也就是所谓的艺术表现。那么,如何使自己的画面比别人技高一筹,具有独特的表现力呢?为此,我们在共性认识阶段教学的基础上,应当添加一些技术性的内容。这种个性化内容没有一定之规,只要是依据写生对象的某种或某一些特殊性,在画面中根据自己的感受加入的主观处理,都可以被列入个性表现的范畴。这些富有个性的处理能够变被动为主动,在强化画面中心、表现人物性格、营造特殊效果等方面都能起到积极的作用。这样画出来的画才可能有自己的个性特色,既不同于他人,又有别于自己其他的作品,在评卷时容易给评委留下深刻的印象。

五、步骤及图例分析

步骤（一）

先用轻松的线条进行构图，关注对象的基本形态和比例，勾画出对象的基本结构。

步骤(二)

把握好对象的基本形态和五官的对应关系，使其具体化，注意透视变化，强化形体的个性特征，使其具有视觉强度，注意明暗层次的变化和对比。

步骤(三)

强调对象的色调感，顺应结构的走势，注意面部的起伏进退和主次虚实关系，强化五官间的视觉张力，使其更为生动，具有肌肤之感。

步骤(四)

进一步具体深化，对五官的重要细节要着意渲染，充分表现。进一步调整、补充和深化，达到画面的艺术表现。

明暗处理简练概括，层次分明，线条与明暗色调紧密结合。头发减弱了色素，结构严谨，塑造厚实概括。颈部的色调增强了画面的生动感。

