

名师 高考课堂

杜 锋

素描头像

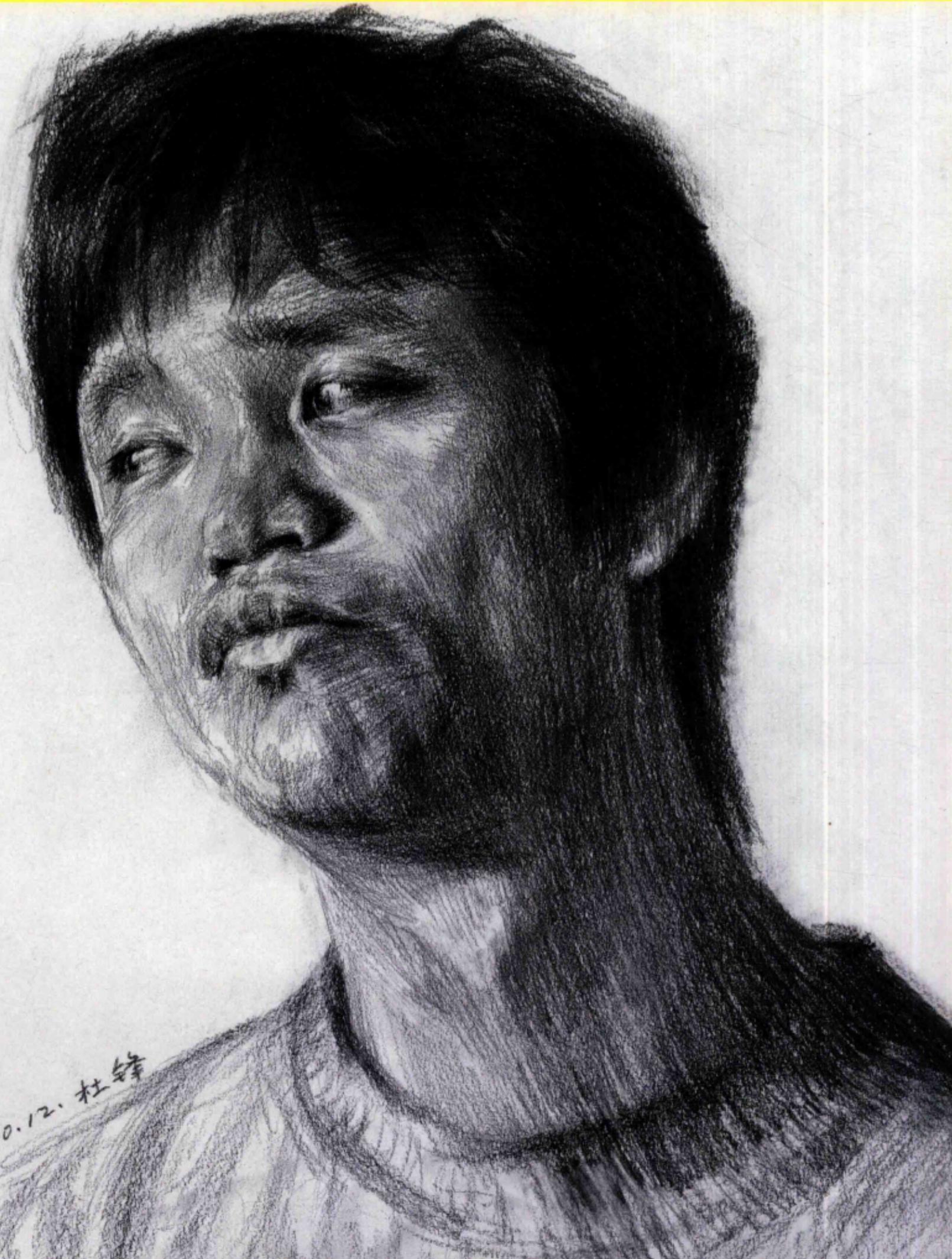
SU MIAO TOU XIANG

杜锋/编著

JIP 吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

叶 江：2009中央美院造型总分全国第 一 名，创作单科第 一 名
(杜锋画室沈阳拔高班学员)

李长夙：2008年中央美院造型专业总分全国第 一 名
乔春智：2007年中央美院设计专业素描全国第 一 名
姜 川：2004年中央美院造型专业创作全国第 一 名
孙 翅：2002年中央美院造型专业速写全国第 一 名
李渊博：2001年中央美院造型专业素描全国第 一 名
王乐鸣：2001年中央美院设计专业色彩全国第 一 名

前 言

素描头像一直是高考科目中必考项目，同时也是将来进行艺术创作必须的训练科目。通过素描的训练，不仅能够提高绘画基本能力，还能找到某种绘画语言，用于艺术创作，形成个人独特的艺术风格。

欧洲的很多艺术大师在绘画大幅壁画或油画前都有很多精彩的人物素描对应，其严谨的艺术态度令后人钦佩。

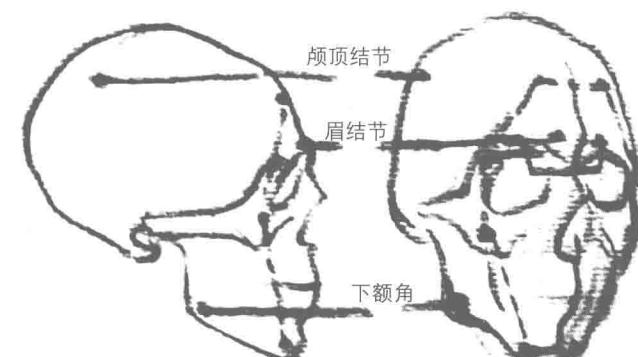
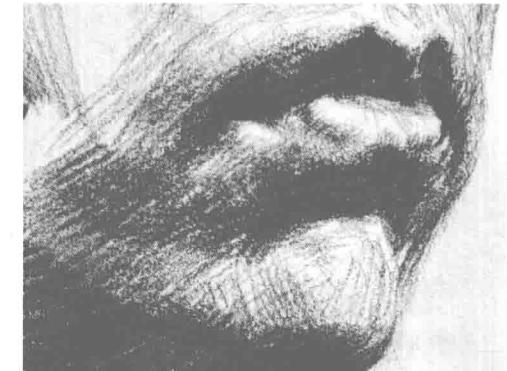
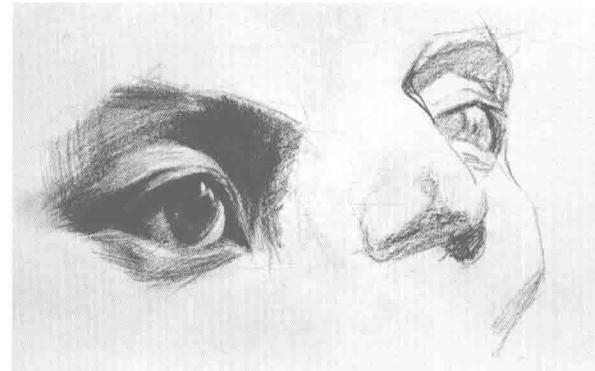
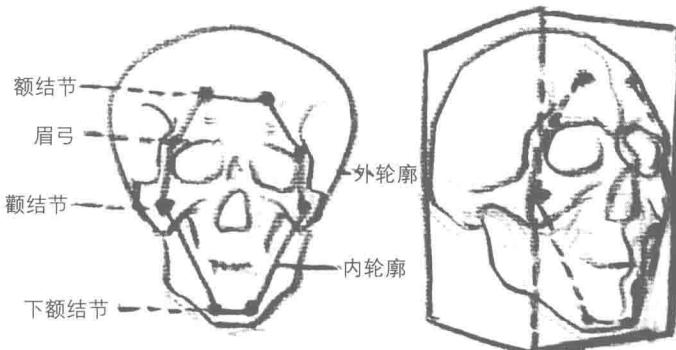
我们为什么要进行素描头像写生？前面只给出一部分答案，人像写生的目的是研究真实生活中人的形神关系，与纯创作是有区别的。同时，写生还有一个训练造型能力的目的，故要求基本上尊重客观对象，有一个形体的准确性及形象的形似的要求。“不求形似”是不适于人像写生的，故人像写生的原则是在形似的基础上求神似，在准确的基础上求夸张，尤其初学者更要在形的准与似上下苦功。

关于素描的基础性知识，如形状、体积、结构、比例、透视、明暗、质感、空间感。头像中和更高一级的肖像画中通用。而有血有肉的人区别于其他动物的一点就是他（她）有丰富和复杂的情感，这就需要我们必须以人的标准勾画它。

2009年 春
杜 锋

基础知识：

头部造型中的内轮廓与外轮廓

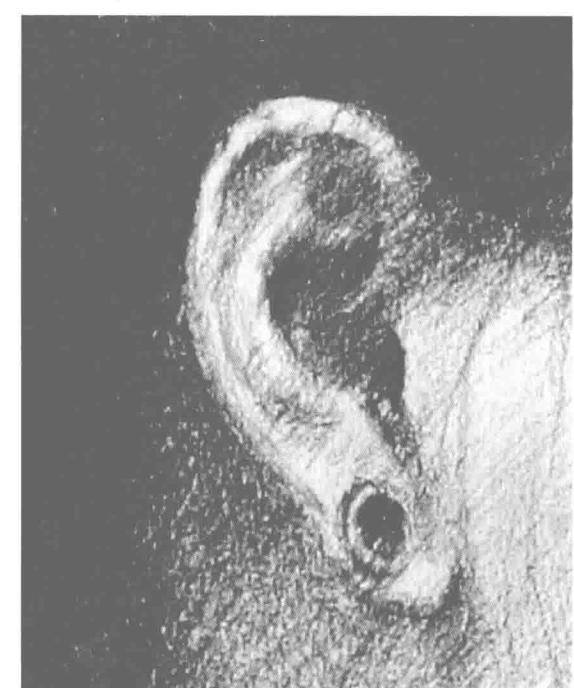
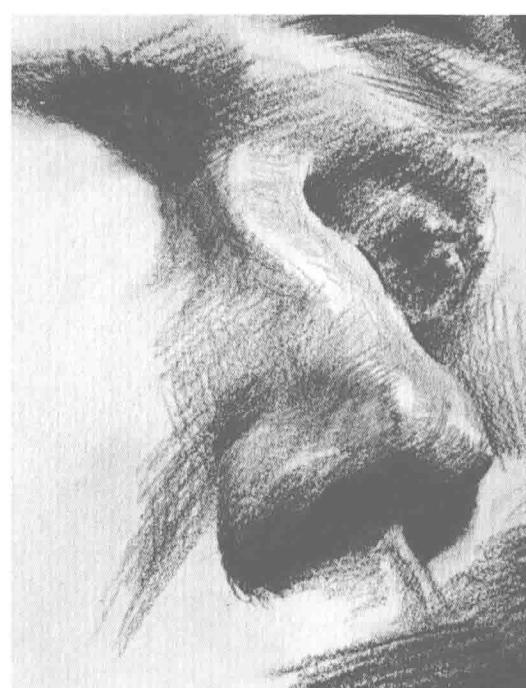
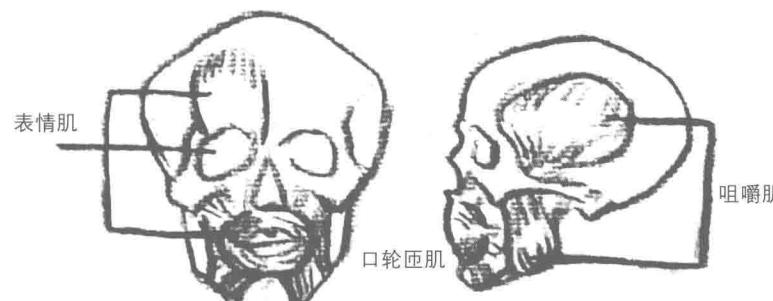

眼睛位于头部的中央位置，位于眼窝之中被脂肪抬垫着，并被上面的眶上缘与额骨的外交突起所保护，颧骨在其下方进一步起到了支撑作用。

嘴包括嘴唇、牙齿及舌头，颌骨决定了嘴的形状。围绕着嘴的口轮匝肌形成了嘴唇的厚度，通常上嘴唇中间部分比较厚。

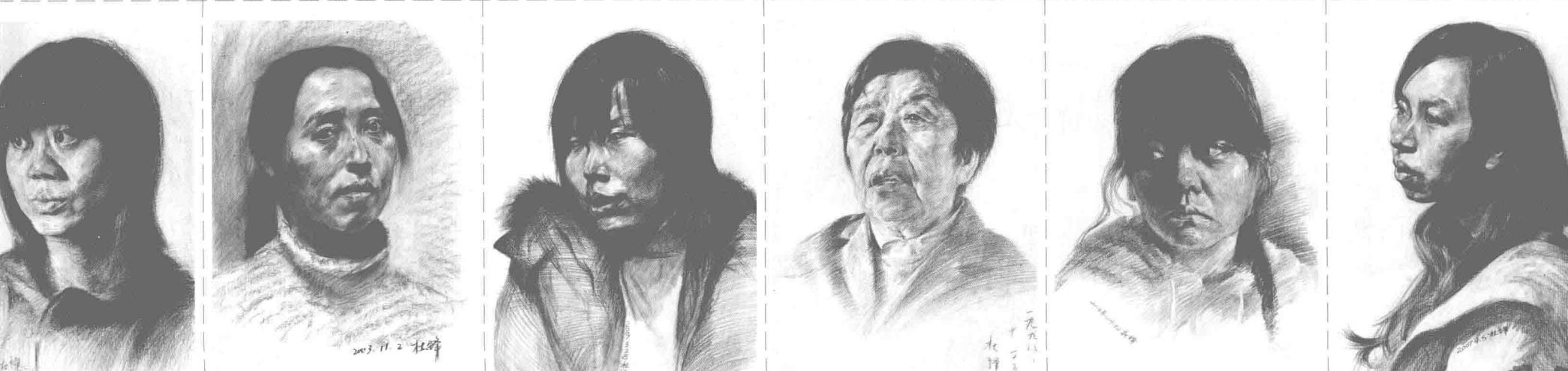
头部肌肉

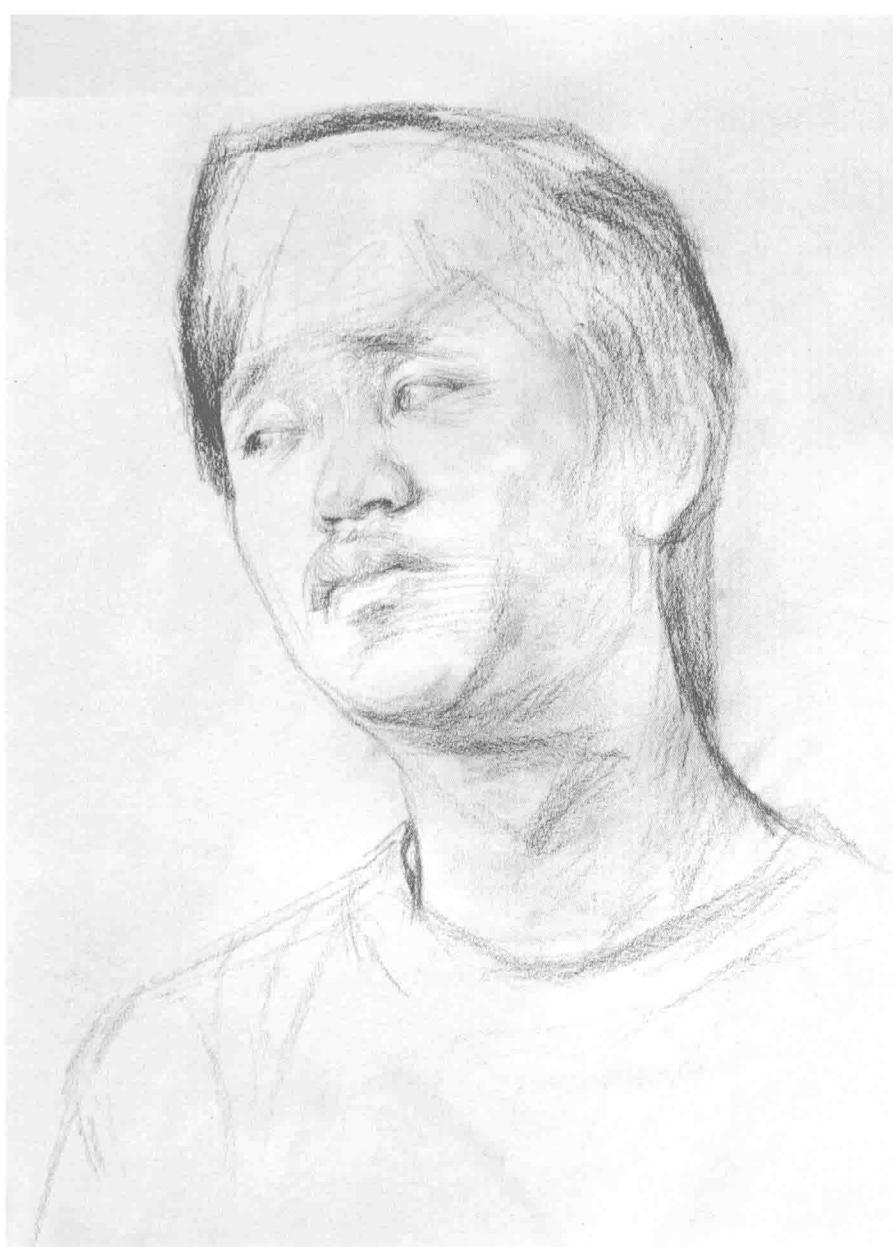
1. 造型肌（又叫咀嚼肌）
2. 表情肌

鼻子在面部的最中心位置，鼻根部与前额相接，鼻底在上唇中心处。鼻子的外形主要靠鼻尖和鼻软骨的大小和形状而定。

耳朵的形状是不规则的，弯曲的外缘叫做耳轮，耳轮内侧比较宽而弯曲的部分叫做对耳轮，在它的上面和前面对耳轮形成了两个分开的部分称为对耳轮下脚。下面脂肪部分叫做耳垂。

步骤一：确定头、颈、胸的动势，五官的位置、比例。

步骤二：从眉宇、眼神、嘴唇入手带动其他部位。

步骤三：深入头发、颞肌、咬肌、嘴角和下唇方肌。

步骤四：完成稿，整幅画面黑、白、灰分明，强弱虚实自然。

模特儿为2008年央美造型第一名李长夙，由于外语小分差一分，不幸落榜，眉宇和眼神间的无奈，以及不服的嘴角，微转的头部，都揭示他复杂的心绪和性格。

步骤一：选取模特儿最有感觉的动态和神态，最短的时间内落实在画面上。

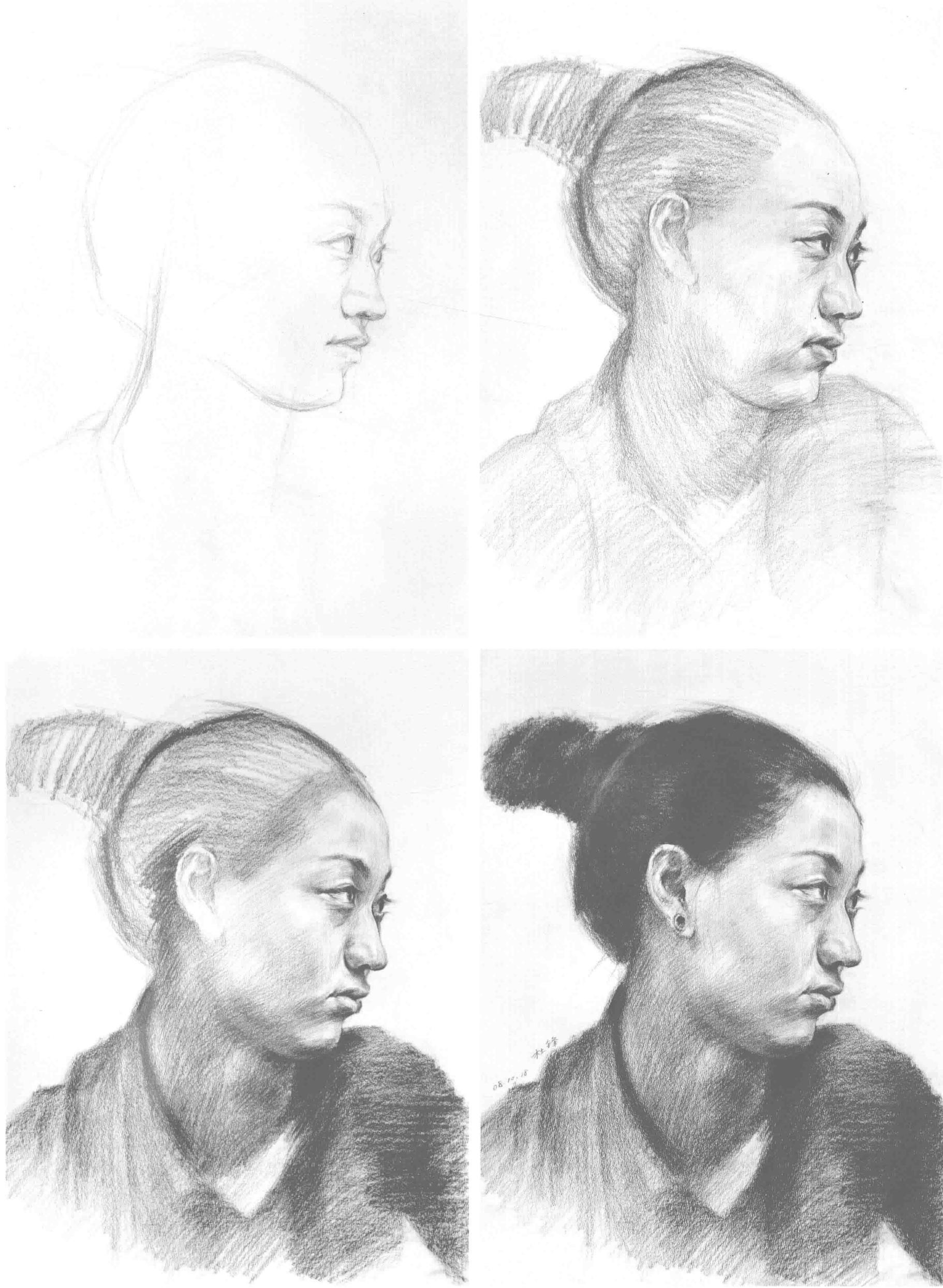
步骤二：把眼睛和嘴唇、牙齿作为重点进行刻画，头发要顺着头骨和生长方向运笔。

步骤三：眼镜和鼻梁、鼻根、眼睛一起处理，使眼镜和眼睛有前后距离。

步骤四：笑肌和上唇方肌是观察和处理的难点，要达到皮笑肉也笑。

初见模特儿感觉他很卡通，于是在最短时间内抓住他的动态和神态，眼球的动向在步骤一和步骤二就在变化。

步骤一：构图时确定头、颈、胸的动势、比例及五官的透视位置。

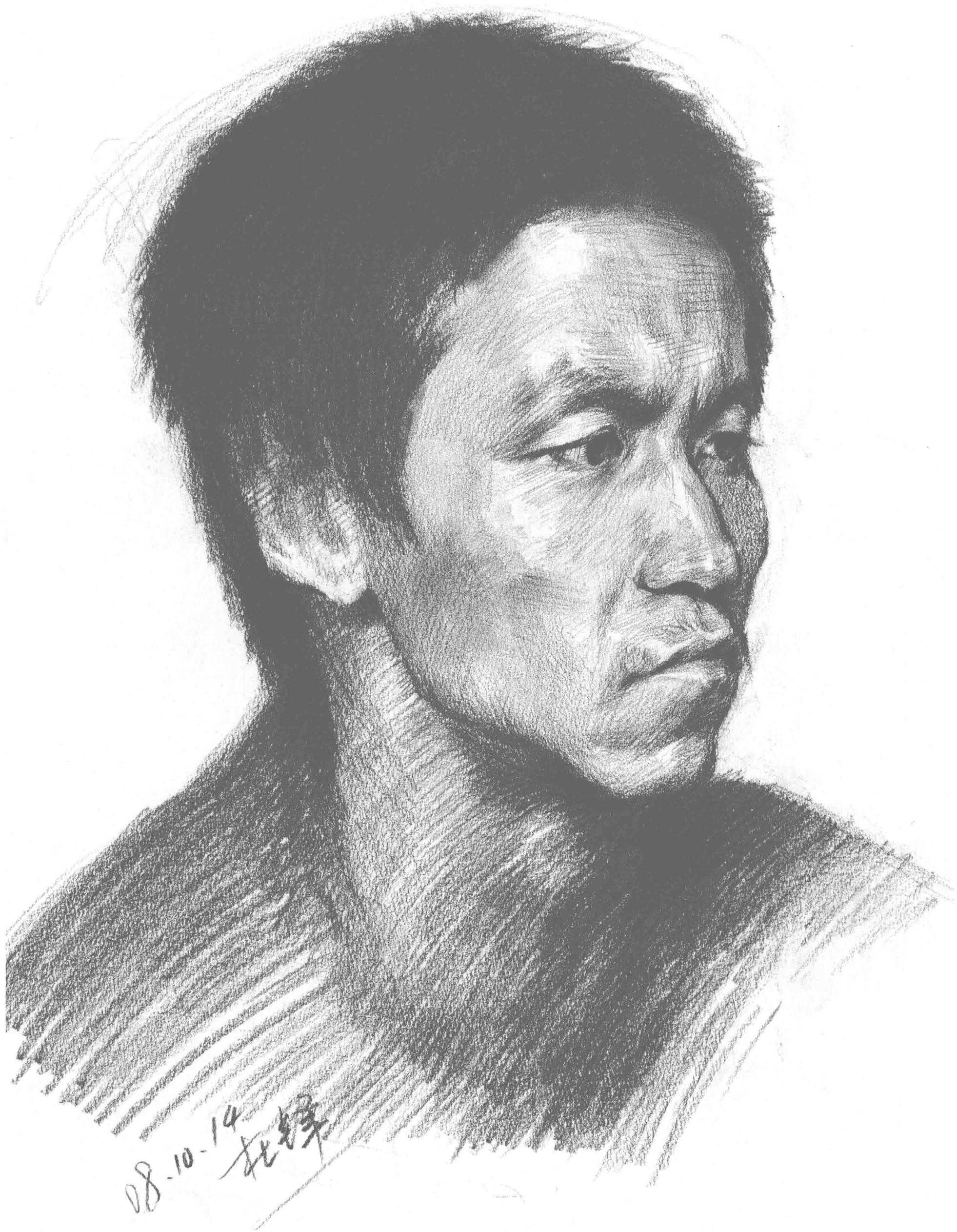
步骤二：大致画出额突、眉弓、颧骨、颏突的转折体面，重点刻画五官神态。

步骤三：颧骨向下，从咬肌、下巴底面、脖子直至肩膀，深浅层次由浅入深逐渐变化。

步骤四：耳朵是这个朝向需认真交待的地方，头发是整幅画的重色块。

整幅画浑然一体，眼神和微微前倾的嘴唇都有助于传达内心活动。

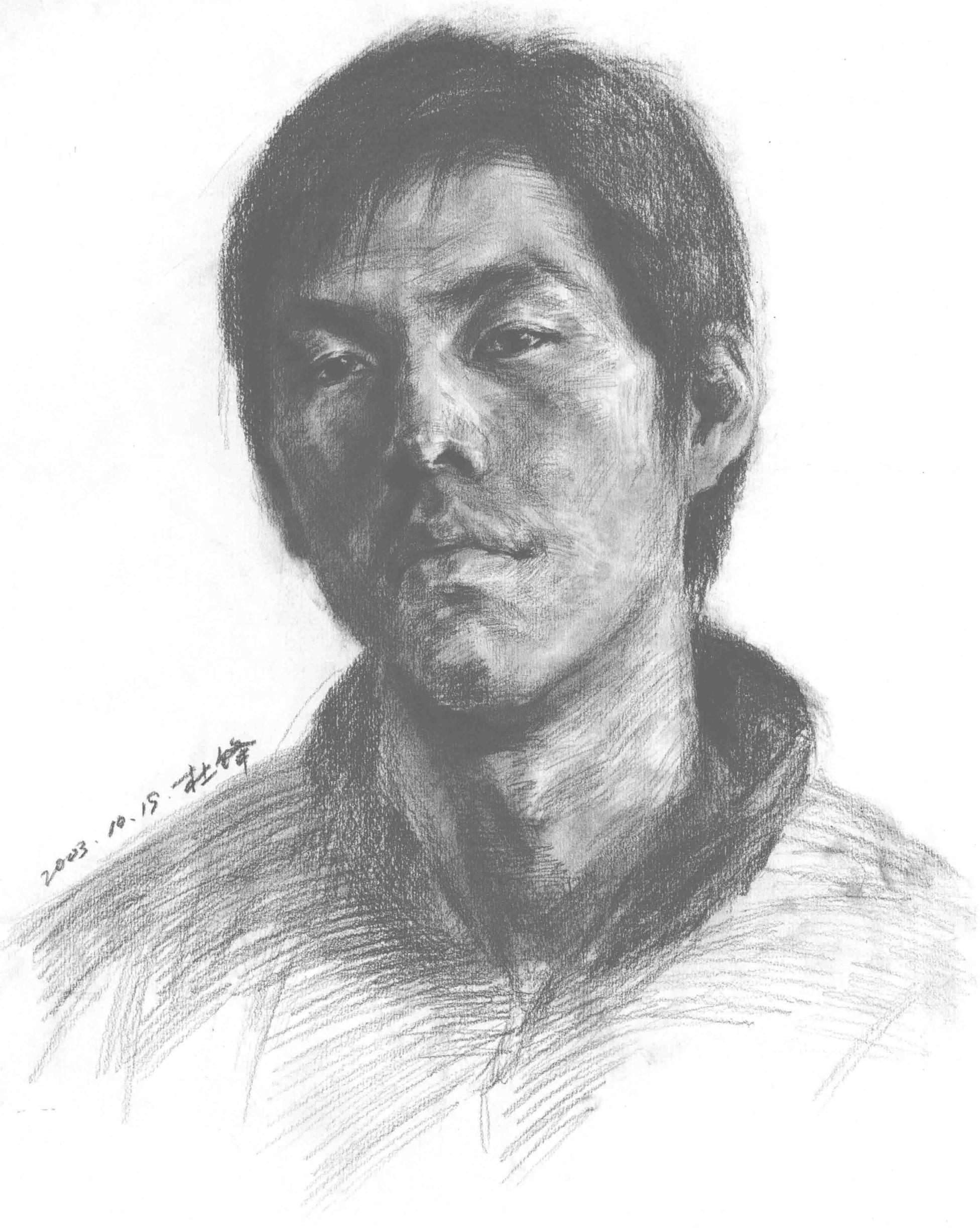

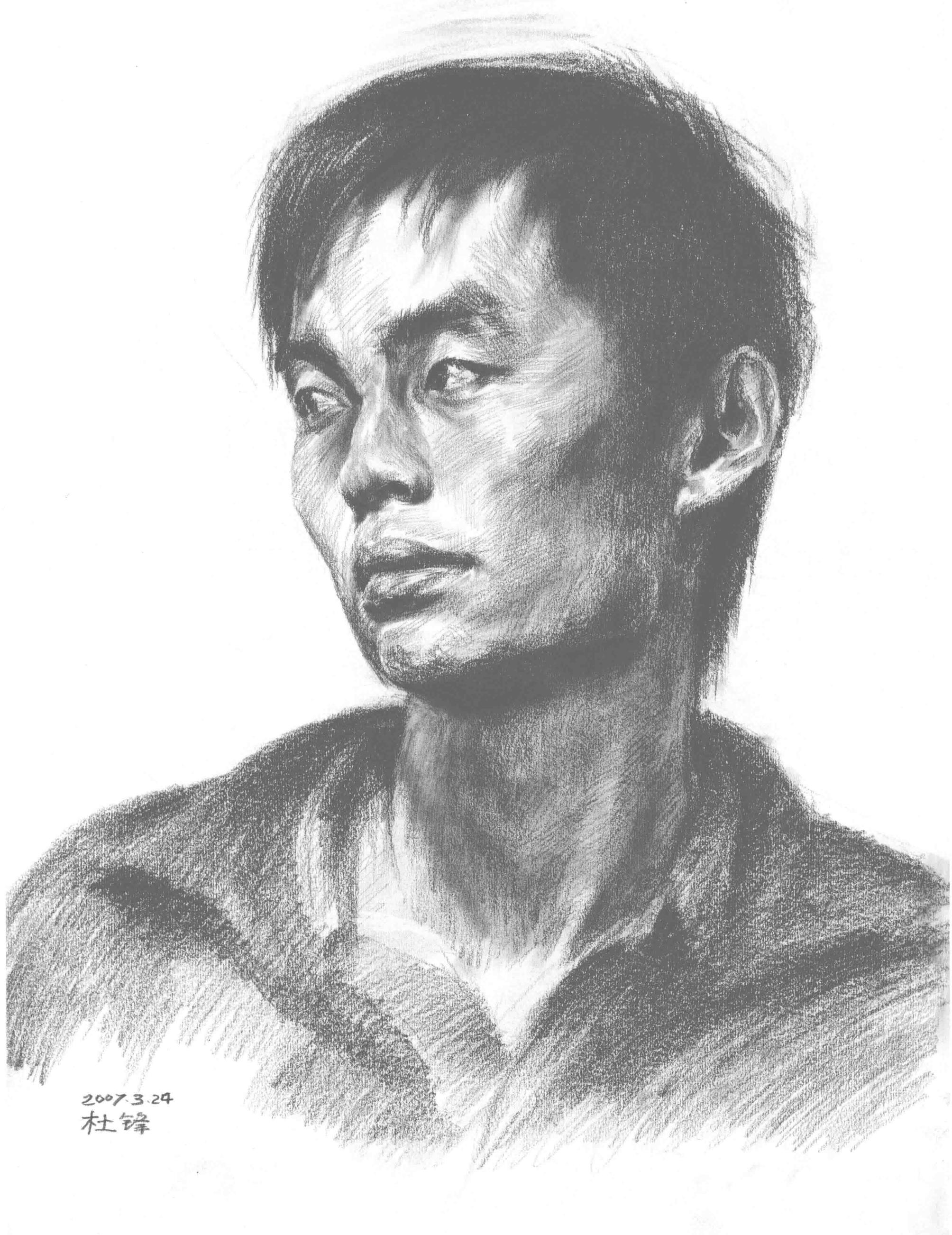
● 点评：由于考学，该复读生内心的压力很大，这在他紧锁的眉宇间清晰地呈现出来。

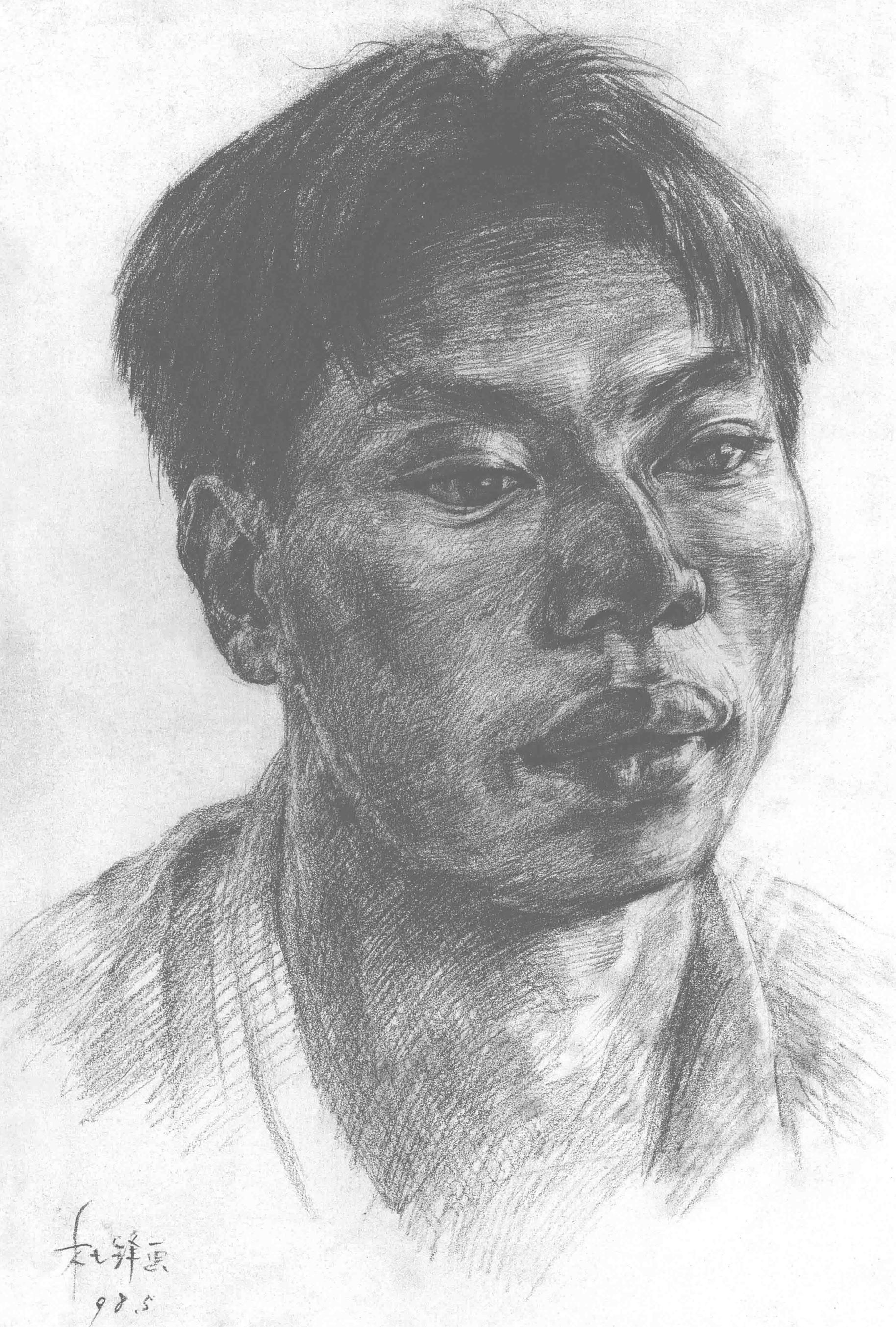
● 点评：根据我对他的体会，特意选取正面角度，由线排面，包括签名，写日期，都用直线，以体现他性格刚硬的一面，其实根据不同对象的不同性格气质，我们所用的手法也必须随之变化，使形式和内容高度统一。

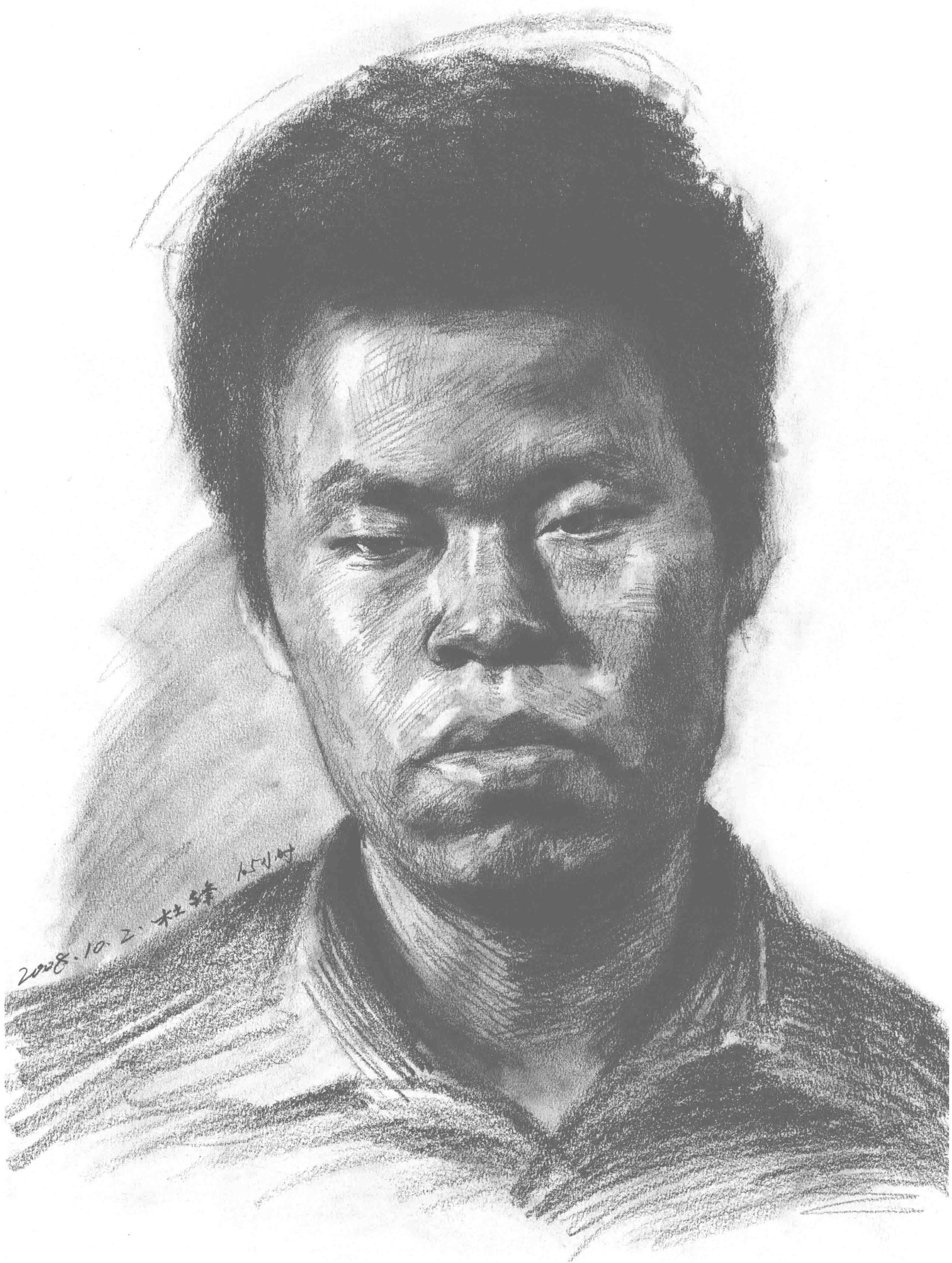
● 点评：头、颈、胸在中轴线处微微扭转，头微仰，眼里、嘴角微微含笑，造型中的八个骨点也紧紧抓住。

点评：加强头、颈、胸的动态旋律，眼球的动向也进一步加强了这种旋律。

点评：头、颈、躯干有远、近的空间感，并有意强调了厚厚的大嘴唇。

点评：典型的蒙古人头骨轮廓特征，性格憨厚朴实。

● 点评：全画主次分明，头发、眼镜、眼睛、嘴、骨点、衣服等不同质感都要注意区分。

点评：这幅作品人物形体感强，不同的质感分明，尤其是树脂眼镜与眼球的距离感控制得到位，人物的内心活动也要很注意。