

主编 / 王海强

编著 / 赵虎

赵虎

高考速读

素描头像形体塑造

有效的应试训练方法

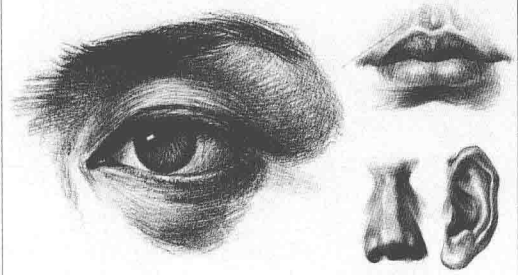
最快速的考试信息传达

最直观的优秀临摹范例

中青雄狮

中国青年出版社

素描头像形体塑造		目 录	
第一章	评分标准及训练要点		
	① 素描头像评分标准及训练要点		2
	② 素描头像应试步骤解析		2
第二章	五官及局部解析训练		
	① 眼部		4
	② 嘴部		5
	③ 鼻部		6
	④ 耳部		7
第三章	素描头像解剖及多角度表现训练		
	① 解剖		8
	② 素描头像头部多角度表现训练要点解析		9
	③ 作品范例		12
第四章	形象意识和表现意识训练		
	① 形象意识		18
	② 表现意识		19
	③ 作品范例		20
第五章	素描头像写生训练步骤解析		
	① 素描头像写生训练步骤解析		24
	② 作品范例		28
第六章	素描头像表现技法训练		
	① 素描头像表现技法训练步骤及要点解析		36
	② 作品范例		42

第一章

评分标准及训练要点

素描头像评分标准及训练要点

一、构图(分值5%)	二、比例、透视、动态准确合理(分值25%)	三、形体结构严谨(分值30%)	四、深入塑造和整体统一调整(分值30%)	五、把握人物的形象特征,使画面更具艺术表现力(分值10%)
训练要点: 构图是指在绘画中对线条、色调和形象等元素进行组合的过程,让这些元素符合画面的需要。和石膏头像的构图相比,真人头像的构图自由度会大一些。绘画时不能忽视构图,考试中都会将构图放在第一位。构图时注意以下几点。 (1) 形象太满会使画面有一种“堵”的感觉,压迫感较强。 (2) 形象小背景大会使画面有一种“空”的感觉。 (3) 形象太偏向一侧则会破坏画面的平衡感。 (4) 将人物放在画面正中间会显得呆板。除了正面头像之外,其他角度的头像还要考虑面部朝向问题,适当多留一些空间,但不能太靠近另外一侧。	训练要点: 我们在研究头像的比例关系时,应熟悉常规的头部比例和标准。在实际绘画中可根据对象的特征进行适当的强调和夸张,但也不能过分夸张,偏离了基本的比例。透视是指三维空间中近大远小的空间深度变化。在头像写生中,首先要考虑视平线与写生对象视平线之间的高低关系,以确定视角(仰视、俯视、平视),然后再观察相应的透视变形。在考场中,模特的位置一般比较高,所以写生时以仰视和平视居多,太大的俯视角度一般不太多,但一些正侧面的位置也有考生站着画的情况,因此也会出现俯视的角度。动态关系主要考虑头、颈、肩的穿插关系,以及因仰视、俯视而产生的动态变化。比例、透视、动态的准确是一张优秀试卷的前提,所以一定要充分重视这三个方面的训练。在观察和处理对象时应多比较、多整体观察。	训练要点: 形体的结构并不是它的表面呈现,而是对形体的深入研究。理解物体内部构造是画好素描的关键。在研究头像的结构时,我们可将头部体块(构成头部立体感的几何形及其构成关系)和解剖结合起来。真人头像由于受到肤质、发质等因素的干扰,在没有完全了解和掌握其内在结构的前提下去画真人头像,往往会画得浮于表面,塑造得很不到位,也易出现散、乱、花等问题。	训练要点: 深入塑造和整体统一调整看似容易却并不容易,有些考生塑造得不错,却总得不到高分,反而大多都还会在这里失分。深入统一是对考生整体能力和综合能力的全面考察,有的考生能够深入刻画却不能做到统一,而有些人能控制大关系却不能深入。前一类考生需要多看好画,多分析好画的基本绘画语言,如画面素描色调的统一、主次关系和虚实处理、画面节奏的把握等。后一类考生则需要加强基本功训练,特别要加强造型基本功的训练。	训练要点: 素描头像考试除了要求形体和结构准确之外,更要求对模特神态、特征、相貌特点的把握。“像与不像”并不是检验一张作品好坏的惟一标准,却体现了画者敏锐的观察力和准确的表现力。如果绘画脱离了绘画者自身感受,只是单纯地死记结构硬背形体特征,会使绘画者失去对绘画的感悟,导致概念化的“千人一面”。这样的试卷只会被淹没在上千份相似的试卷中。

素描头像应试步骤解析

在美术考试中素描头像意在考察学生的写实和造型能力,以及基本的绘画表现能力,即对人物比例、形体、结构、明暗及透视的理解和对人物形象的把握,对画面的空间以及对节奏的控制等。在应试过程中一定要根据考试要求,按照一定的绘画步骤逐步推进,把握每个绘画环节的时间和节奏。

			
步骤一 根据人物外在的形体轮廓特点进行构图,注意面部朝向及到边缘的距离。构图要大小适中,以视觉上感觉舒适为准,五官根据头部结构相应的位置进行定位,注意透视的变化。对于初学者或习惯局部观察的学生,这一步可尽量多进行比较,并从较远处观察整体结构是否准确合理。	步骤二 起完大形后,对形体结构重要的转折地带要进行强化,并用手指擦出暗部,要注意的是:不是没有目的地胡乱擦,而是要通过擦抹将暗部形态的走向确定下来,从而对人物形体的准确观察以及确立画面大的形体和明暗关系起到很好的辅助作用。	步骤三 人物形态大的黑白关系及形体结构转折确定下来之后,要对人物的形象和结构进一步地刻画,这个阶段重点是表现五官的形态和特征。通过对五官的刻画来带动五官周围结构的深入,注意其他部分结构与五官相互衔接的结构关系。	步骤四 将我们的视线从局部中跳出来,观察一下画面的整体效果,将人物灰部的整体转折关系和亮部区分开,同时在对对比中加强暗部及头发的素描层次变化。注意颈部的形体和明暗的变化。通过整体观察,将耳朵放到头部侧面灰色调中进行深入刻画。

步骤五 在最后的调整阶段,要对素描头像结构的细节、五官的微妙变化和不同质感等内容进行深入刻画,通过不断的比较和调整。运用从整体到局部,再从局部回到整体的绘画方法,将所有的细节归纳到应属的黑、白、灰不同层次的转折面中,直到最后绘制完成。

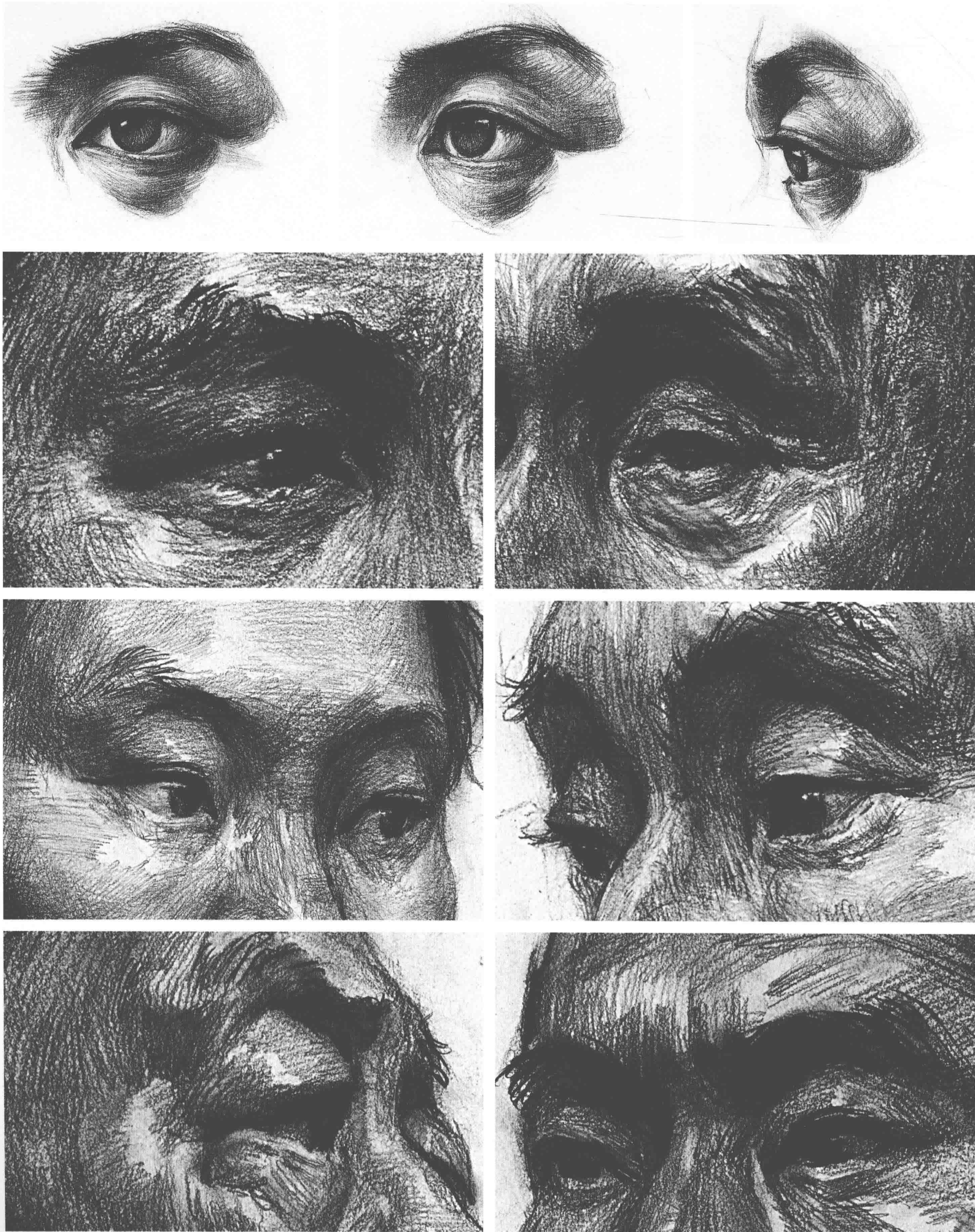
第二章

五官及局部解析训练

眼部

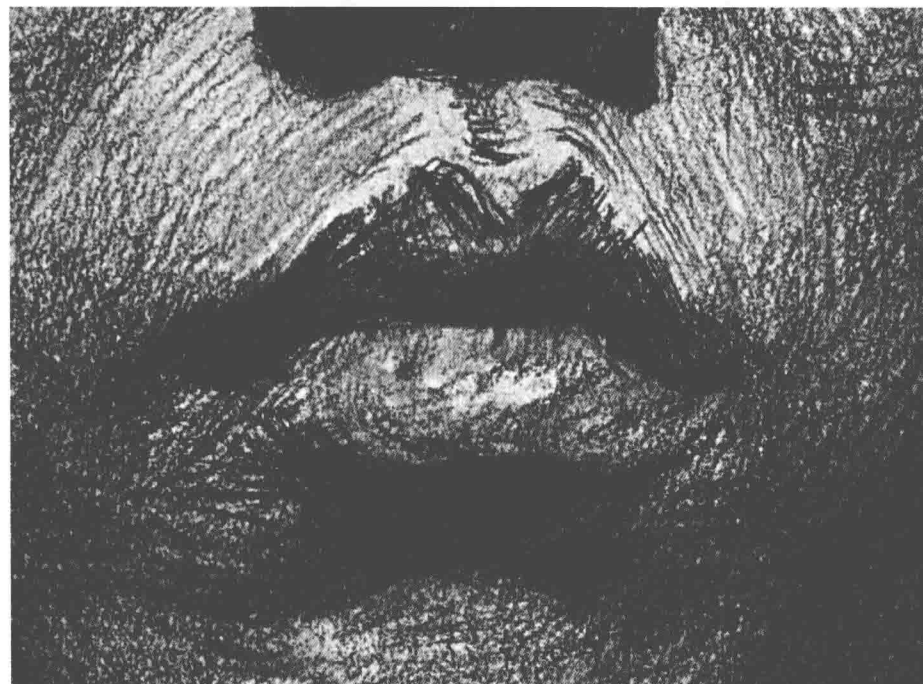
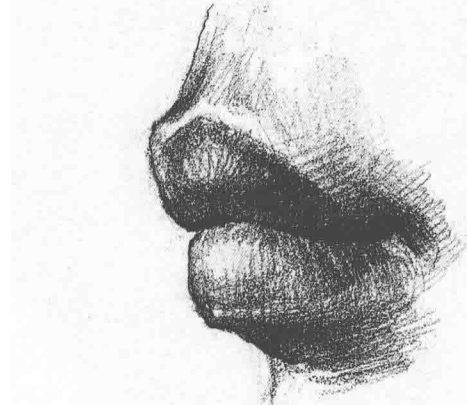
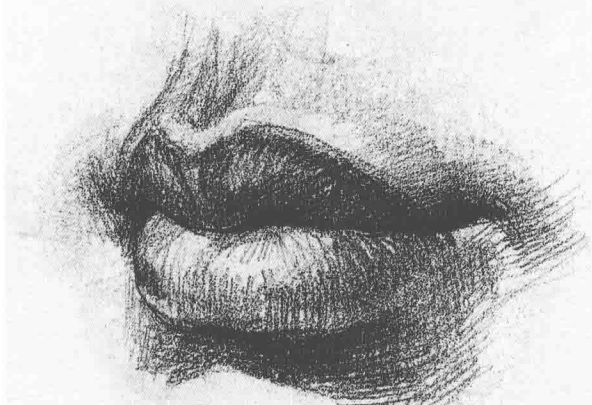
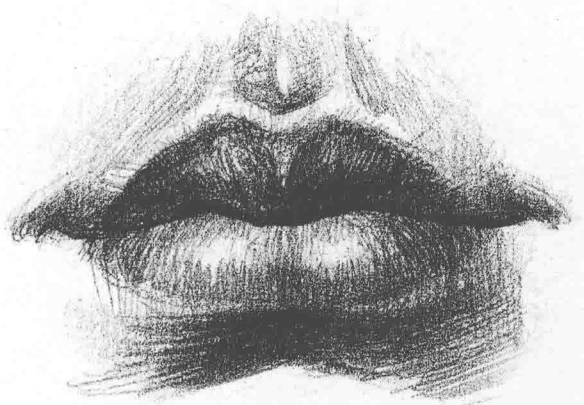
眼睛主要由三部分组成：周围的眼眶、上下眼睑和中间被包裹的球状眼珠。

眼睛是面部五官中较复杂的器官之一，画的时候要考虑到它和周围的鼻梁、眉毛等结构的联系和关系。就整个眼睛的结构看来，上眼睑的弧度要大于下眼睑，并且上眼睑盖住了眼球的大半部分，特别是虹膜和瞳孔部分被遮盖得更明显，所以在描绘时要特别注意，不能出现明显的错误。

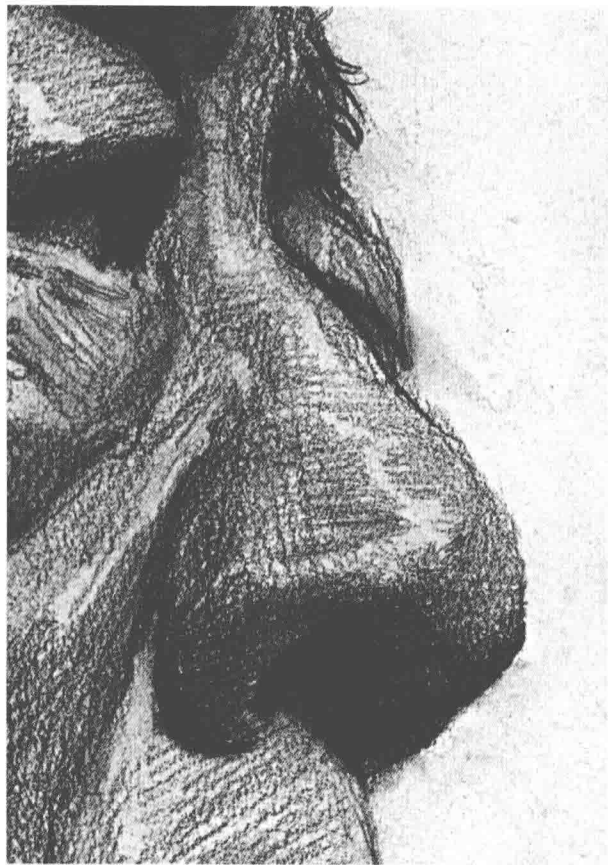
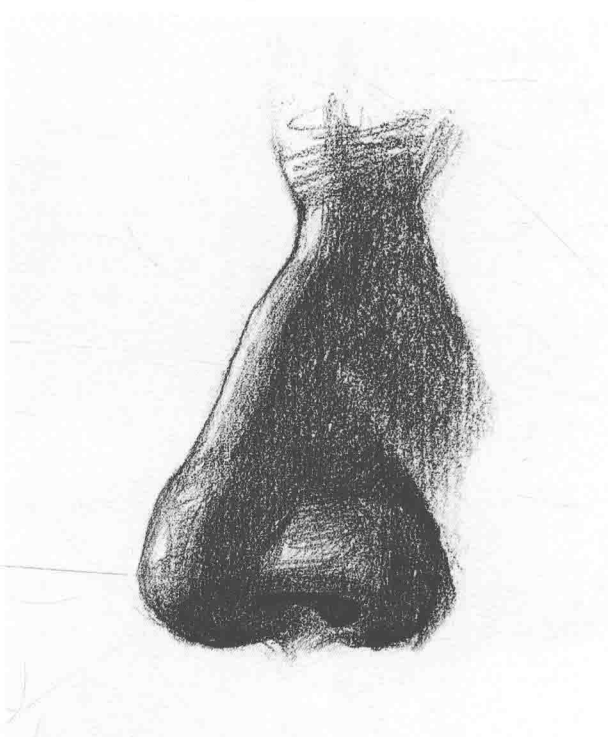
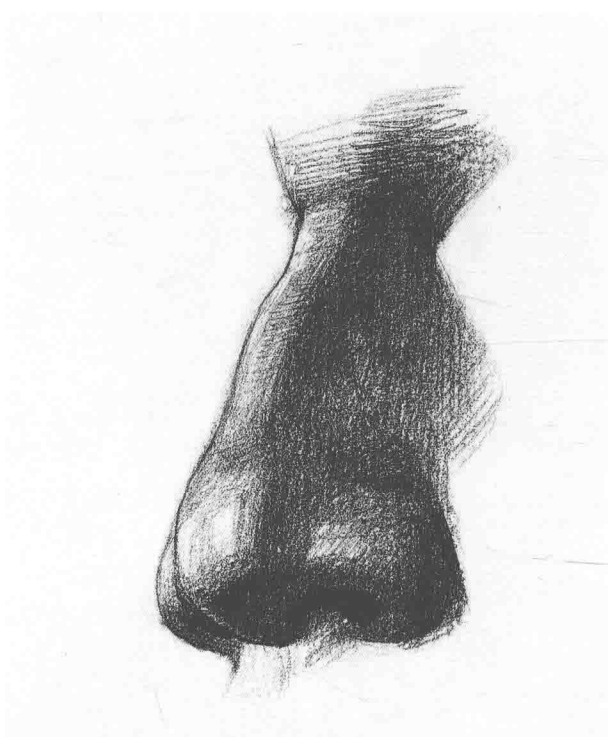
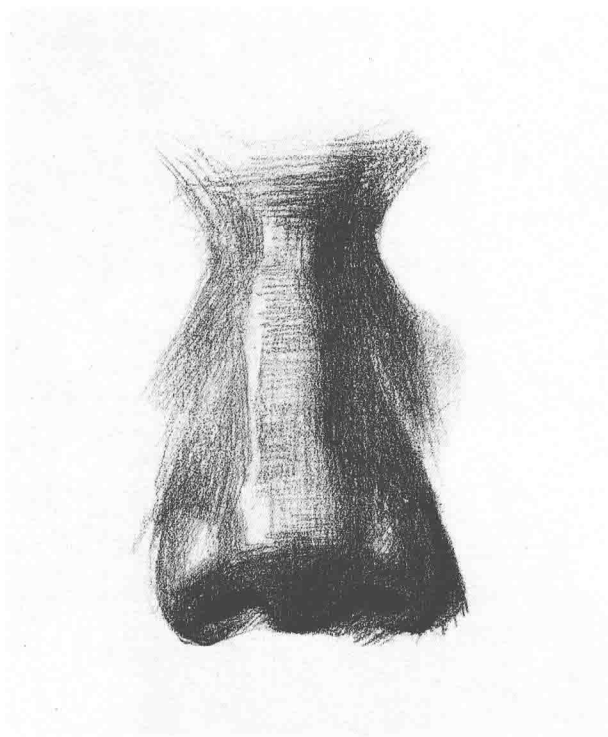
嘴部

嘴唇的质感较软，所以用笔不要太硬，塑造得不要太方。嘴部主要是由上颌骨、下颌骨和牙齿组成的，上唇从中间分为左右两半，中间的突起为上唇结节，画的时候要特别注意这一点，不能把上唇画成平滑的半圆形，可是下唇整体看却是一个半圆形，但正面中间稍微有点下陷，形成下唇沟，左右对称的两个侧面向嘴角收拢。仔细观察下面画成的嘴唇局部图片，注意口裂的不同曲线和与之对应的嘴唇的丰富表情。

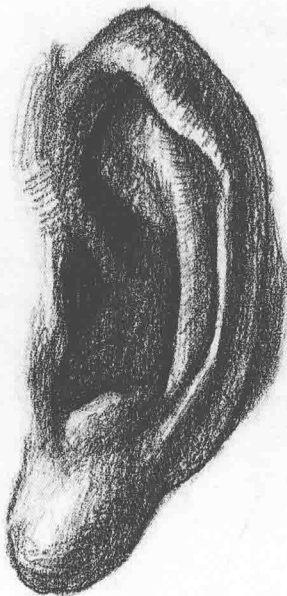
鼻部

鼻子的形体结构相对来说要简单一些。它由四部分组成：分别是鼻根、鼻梁、鼻头和鼻翼。鼻部的鼻梁并不是挺直的，它的上半部分由鼻梁骨支撑，下半部分由软骨部分构成，因为这些结构在外形上有一定的差距，所以鼻梁的上半部会有一个小隆起，画鼻子的时候要注意到这一点。当然还要因人而异，由于人的种族不同而在外貌特征上也会有很大的差别。就鼻梁来看，亚洲人的鼻梁会比较平，而欧洲、美洲等西方国家人的鼻梁则比较高、直，鼻梁的隆起也比较明显。同一人种的性别不同鼻子也会有差异：男性的鼻梁明显会高一些，而女性的则会比较平，所以要具体对象具体分析和对待。

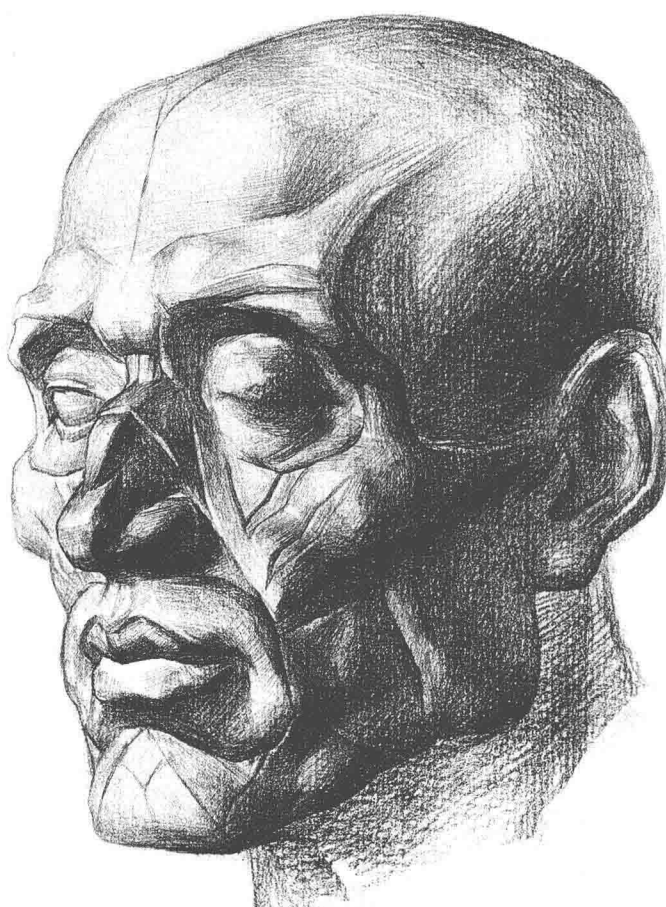
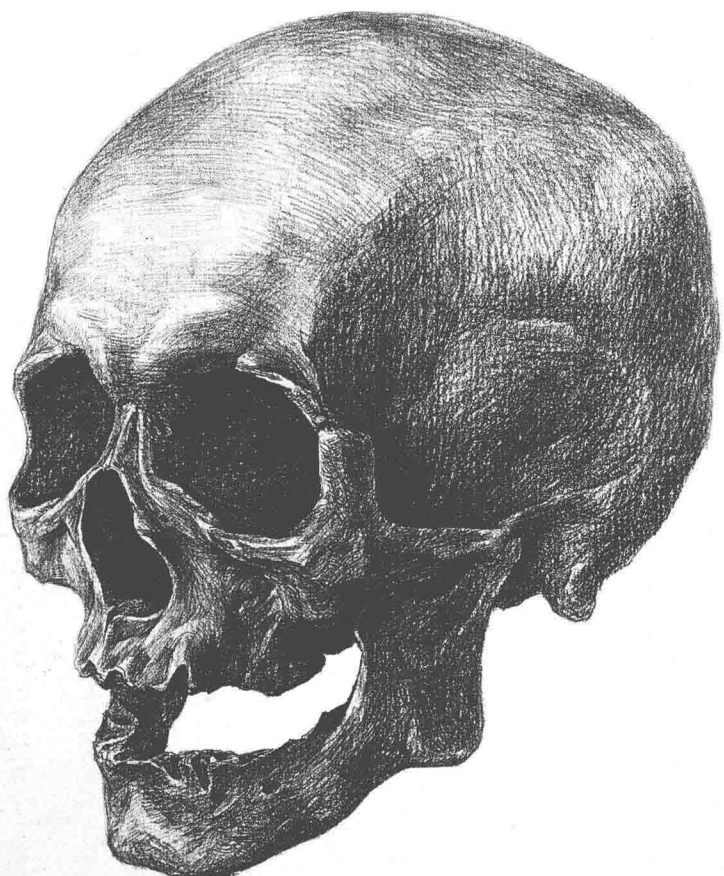
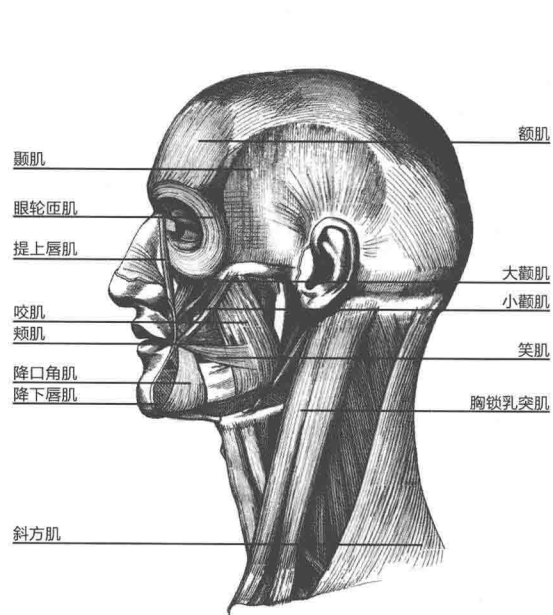
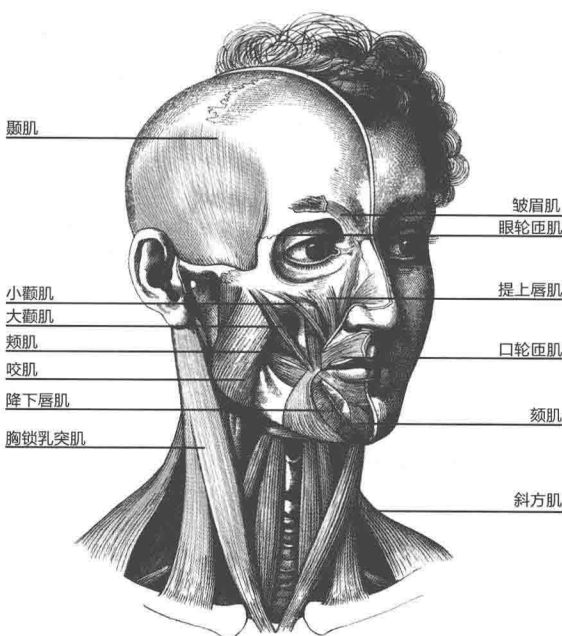
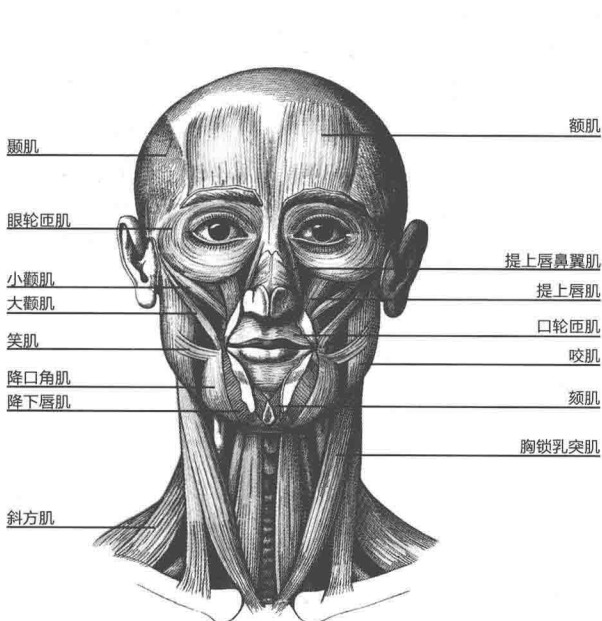
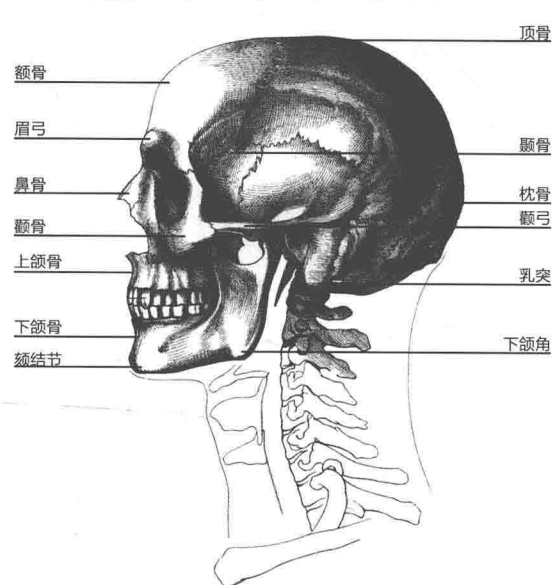
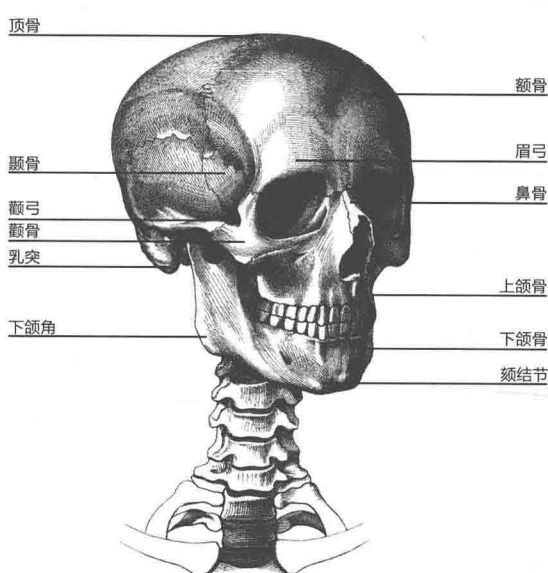
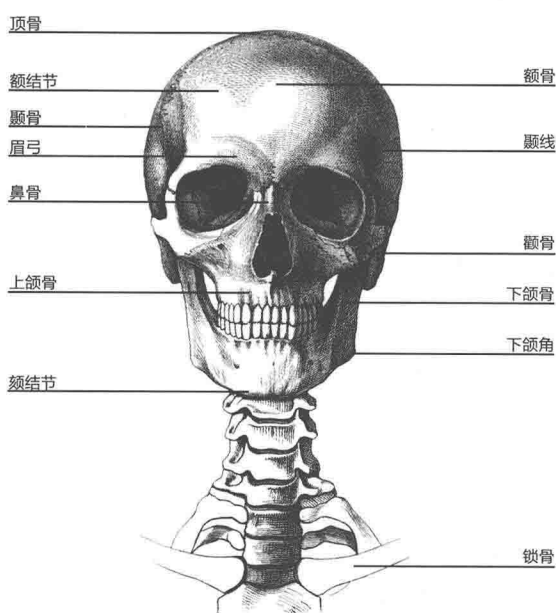
耳部

耳朵的结构主要有耳轮、对耳轮、耳垂、耳屏和三角窝。耳朵是由软骨组成的，所以耳朵的转折是比较柔和的，没有很全硬的转折，但耳朵的形体起伏较大，结构转折比较复杂多变，特别是在绘画过程中对它的明暗交界线不易把握，所以在绘画时要特别注意处理好耳朵形体之间的穿插关系和转折、对比关系。

① 解剖

头部骨骼解剖是头像造型的本质所在。头骨的起伏与变化体现在许多突出的高点上，这些高点就是我们通常所说的“骨点”。这些突出的骨点通过面部皮肤显示出来，成为我们理解头部结构的依据。上额节点、眉弓节点、颧骨节点、下颌节点，这几个骨点的连接构成了头部正面和侧面的转折，各个骨点的连接线对素描头像的理解起到了至关重要的作用。由此可以分析出眼、鼻、嘴的部分是处在头部的正面，两边的耳朵则处于头部的侧面。骨骼和肌肉在皮肤的包裹下形状起伏往往不是很明显，在光源和视角影响下也会变得不太明确。所以在作画时一定要从对骨骼和肌肉的解剖理解去分析和塑造对象，准确把握结构的转折和穿插关系。

① 正面男青年表现要点

(1) 构图提示: 正面构图时应该注意构图整体饱满适中, 背景两侧根据需要预留略微不同的空间。

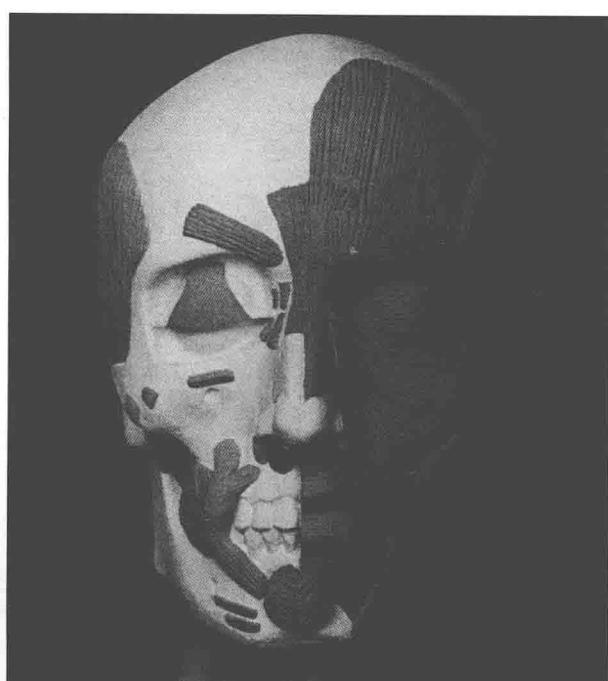
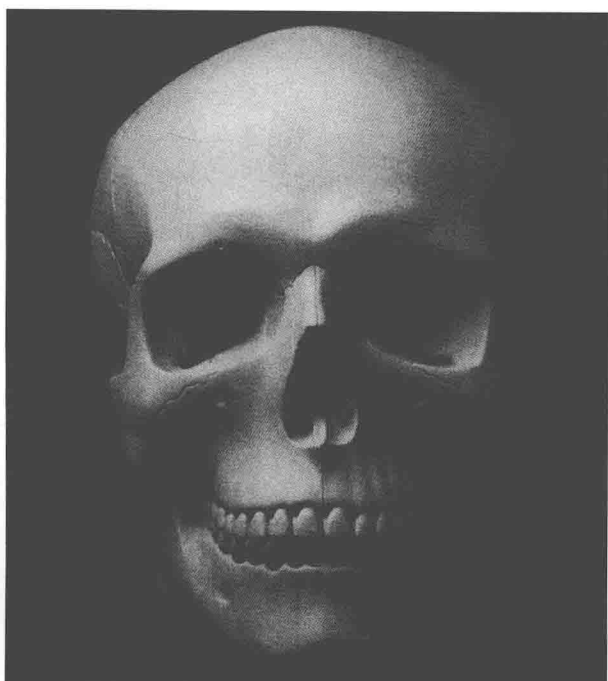
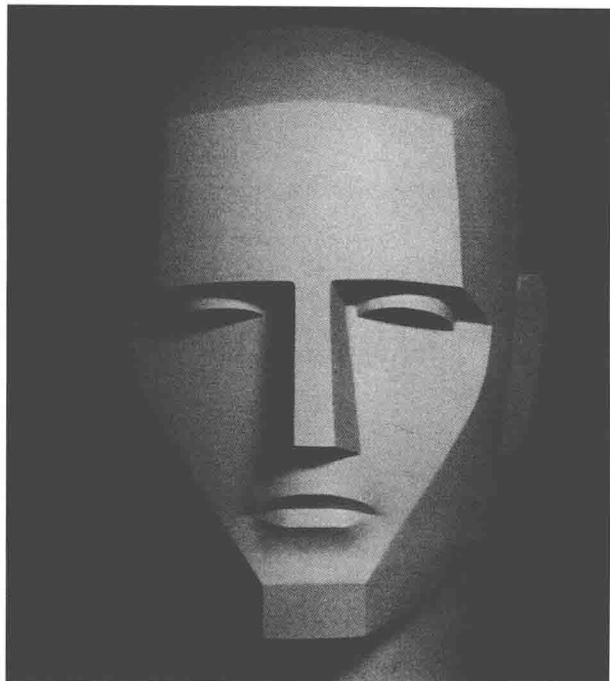
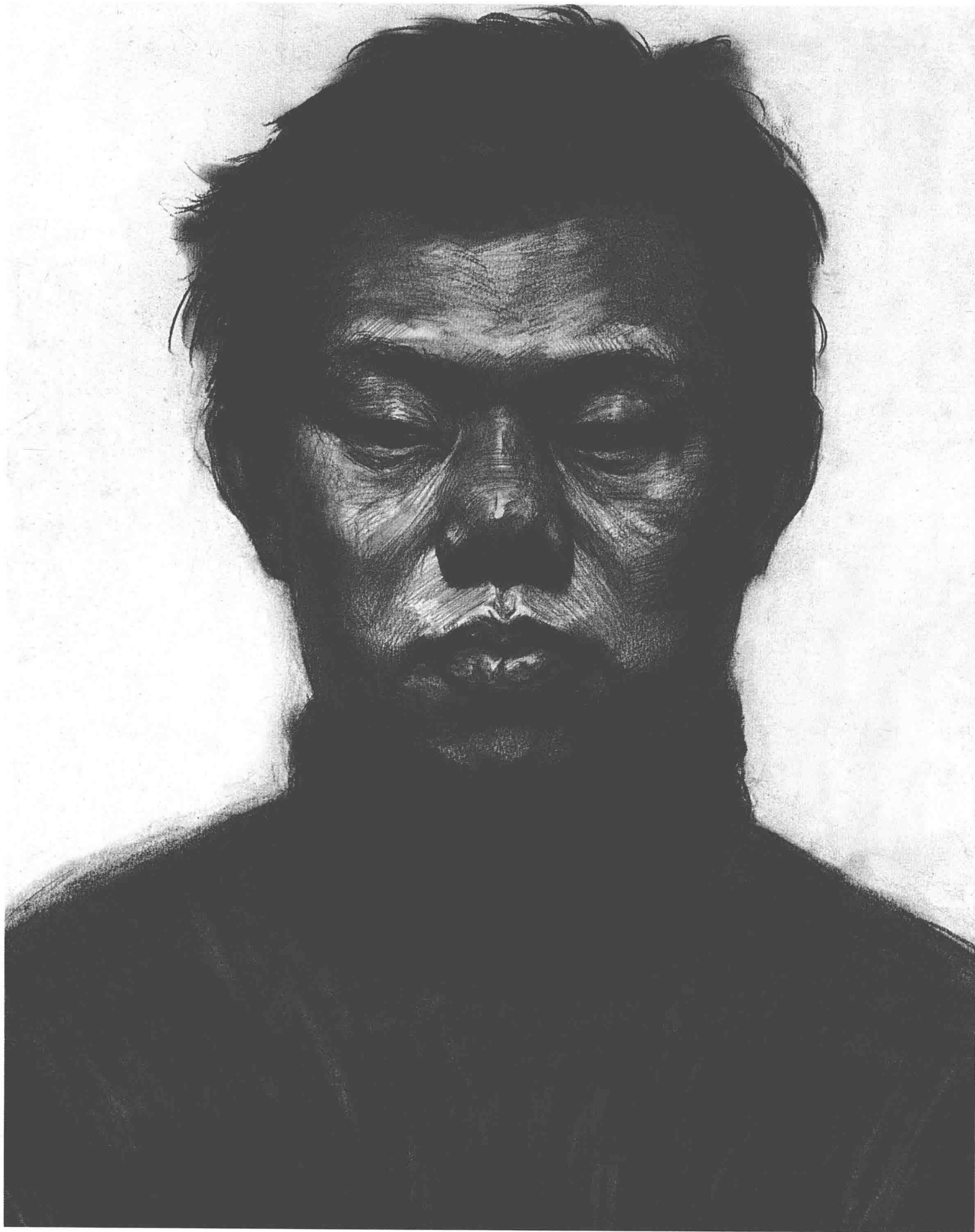
(2) 形的提示: 首先要把握男中年外轮廓整体特征。在表现时要注意外轮廓与内轮廓之间的对应及穿插关系。

(3) 体积提示: 我们可以把人的头部理解为复杂的几何体, 把颈理解为几何圆柱体, 把肩以及整个胸部理解为大的梯形。在塑造时要注意强调头部的体积感, 弱化颈部和胸部的体积感, 从而形成画面主次、强弱的节奏变化。

(4) 黑、白、灰提示: 头发是整个画面色调最重的部位之一, 更是面积最大的重色。脸部的灰面素描层次十分丰富, 表现出脸部皮肤的质感, 明显区别于头发和衣服。眼睛、鼻梁、颧骨的高光进一步增强了头部的体积感。

(5) 深入塑造和整体把握: 正面男中年深入刻画主要内容是对五官的塑造及脸部灰面层次的控制。在塑造局部时要注意整体的节奏感, 要把局部的精彩放到整个画面中来看。

(6) 表现技法提示: 使用铅笔作画, 前期大关系可以多用纸笔揉擦出来。塑造阶段用线条以及橡皮进行刻画。画面处理要松紧适度, 使画面极具艺术表现力。

② 四分之三侧面男青年表现要点

(1) 构图提示: 四分之三侧面的构图应给视线的前方多留出些空间。

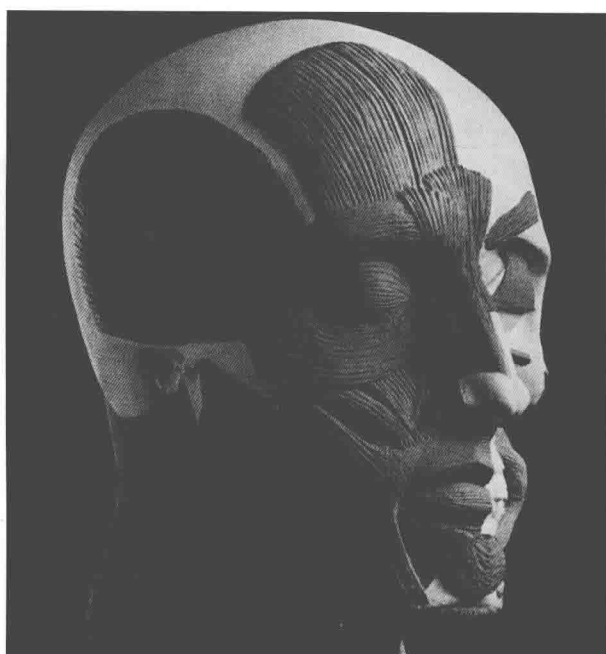
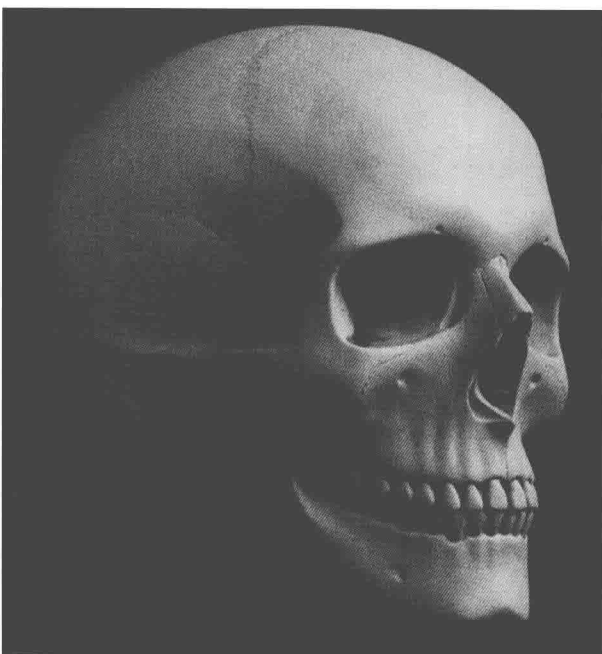
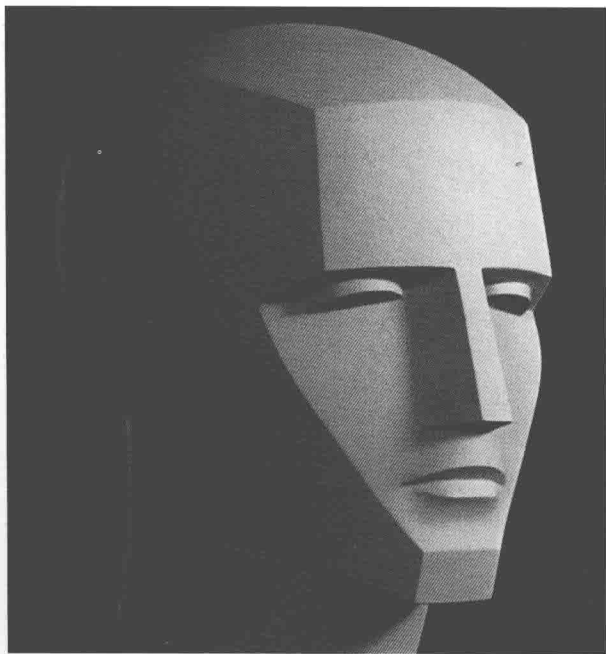
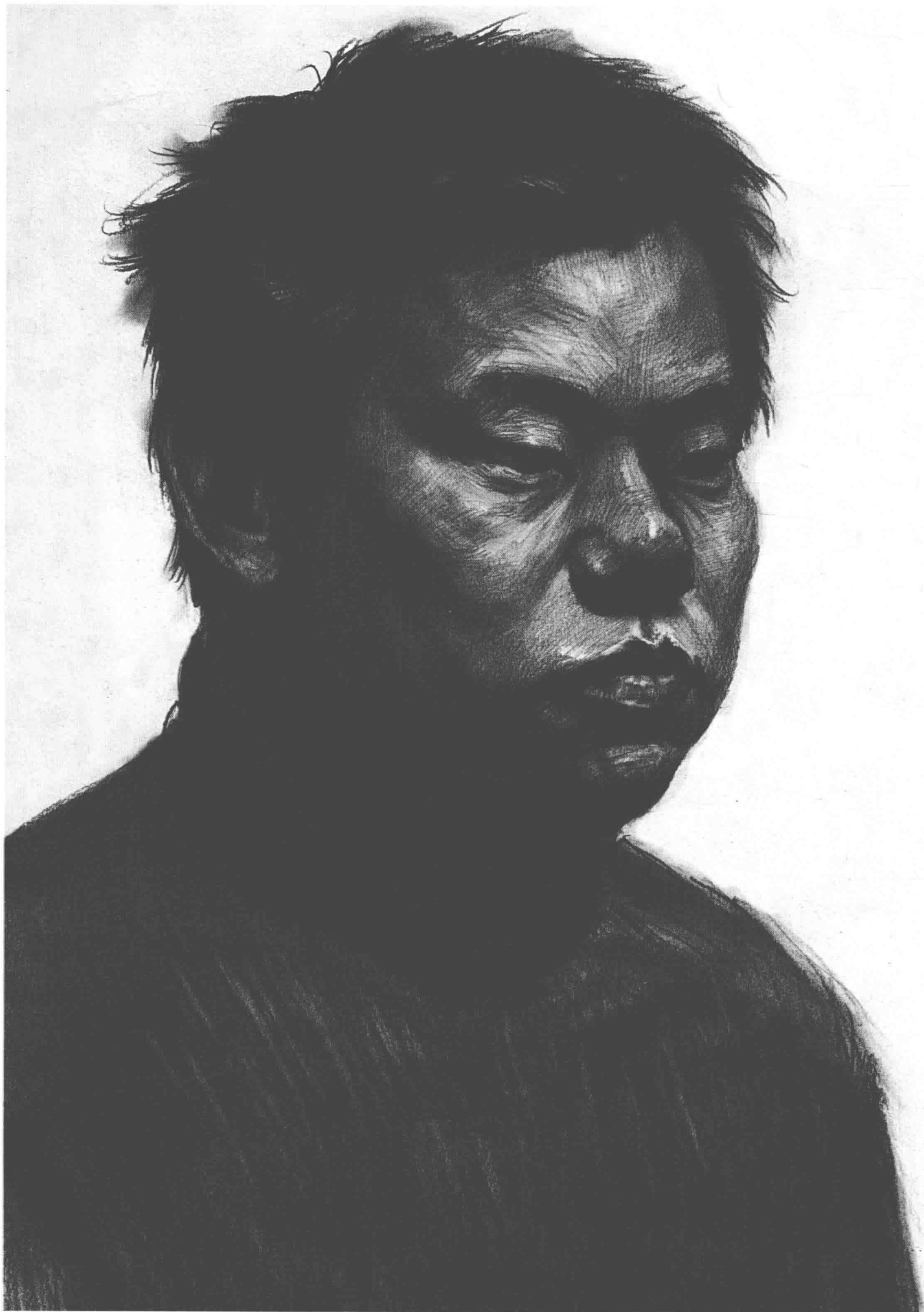
(2) 形的提示: 刻画出头部的形体特征。注意男中年头部较厚重、结实的形体感受。

(3) 体积与空间提示: 首先要准确理解头、颈、躯干三部分的体积及前后空间的关系, 注意三者之间的衔接及虚实、强弱的变化关系。注意强调五官的体积以及学会如何通过处理五官边缘线的轻、重、虚、实变化的细节而产生很强的空间感。

(4) 黑、白、灰提示: 根据光源的方向明确形体明暗交界线的变化, 区分出大的明暗区域。增加亮部的细节和内容, 对暗部的细节进行提炼和概括, 从而形成亮部与暗部的虚实和强弱的对比。暗部的色调层次要统一, 但不能简单。

(5) 深入塑造和整体把握: 对男青年的五官细节和头发进行深入刻画和表现。注意眼部、嘴部、头发等部位质感的区别和表现。在塑造局部时要注意整体的节奏感, 把五官的处理作为深入时强化的重点。在写实的基础上还应应对模特的主要特征进行强化和夸张, 使画面的人物形象更具艺术感染力。

(6) 表现技法提示: 四分之三侧面头像要注意脸部边缘线的处理。特别是远侧脸部的边缘线的“虚”处理, 减弱其强度可以让脸很自然地“转”过去。

③ 正侧面男青年表现要点

(1) 构图提示: 在画正侧面构图时应该在人物视线前方多留一些空间, 具体位置请参照右图。

(2) 形的提示: 先要了解正侧面男青年的形体特征。在处理轮廓线的时候要特别注意后脑的弧度、脸部的倾斜角度以及五官的起伏高度。

(3) 体积提示: 正侧面体积的转折很难表现。首先要理解头、颈、肩三大块的体积关系, 应把肩以及整个胸部理解为“大”的梯形。在塑造时应注意强调五官的体积, 注意作者是如何处理五官边缘线的轻重和虚实变化。

(4) 黑、白、灰提示: 头发是整个画面颜色最深, 面积最大的重色, 处理时应该注意头发与头骨结构之间的衔接关系。

(5) 深入塑造和整体把握: 对正侧面男青年深入刻画时, 不仅要注意五官的塑造, 还要明确下颏和脖子连接处的处理。在塑造局部时要注意整体节奏感的控制, 要把边缘线的虚实、强弱变化作为重点来刻画。

(6) 表现技法提示: 正侧面男青年素描头像应加强对颧骨部位的塑造, 明确明暗交界线和形体的转折。在边缘线的处理上可以用擦笔和橡皮画出丰富的虚实变化, 更好地表现体积和空间。

