

素描人像 实力道场

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

高端解读

深层剖析

清华模拟

师生对话

编著 姬建民

实力道场

素描人像

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

编著 姬建民

随着美术高考热的不断升温,美术高考的难度越来越大,近两年的美术高考考生人数猛增且居高不下,考生们都想通过美术这个渠道寻求更切合实际的发展空间,美术高考竞争激烈难度加大也就不言自明了。要想使自己的试卷从众多考生中脱颖而出,取得好的名次,作为考生的你就必须具备较好的绘画修养、熟练的技巧、敏锐的观察力和感受力及放松的心态,要想拥有或接近这样的素质,那么在平常训练中就要做到:勤问、勤练、勤想、勤观、勤看、勤临、勤总结等。

勤问:问高水平的老师、高水平的同学、高水平的同行,同他们交流找出自己的差距和问题所在。

勤练:坚持每天都要训练,并有一定量的要求,不要三天打鱼两天晒网。

勤想:要经常思考自己,想一想自己的画面上的问题,老师都对自己说了些什么,想一想怎么做才能尽量避免下次训练再出现雷同的问题。

勤观:要善于从绘画的角度观察社会生活中的各色人物,用心体会他们的特点、变化、神情、气质。

勤看:看好的展览、看好的书籍、看好的画册,提高艺术修养和艺术鉴赏力,开阔视野,避免出现不知道自己的画面好坏的难堪局面。

勤临:要养成勤临摹的好习惯,它是提高你绘画水平的一个非常重要的手段,当然一定要临印刷好、水平高的范画,如果能临原件更好。

勤总结:要对自己进行经常性的阶段总结,通过一个阶段的训练,哪些方面有了进步?如何进步的?要分析出原因。还有哪些问题?为什么会出现这样的问题?要分析原因,及时总结。下一步如何练?怎么学?要心中有数。

此书选登了一些编者近期在教学中跟班所画范画和步骤及学生们的优秀作品,供学生解读,有不妥之处,望指正!

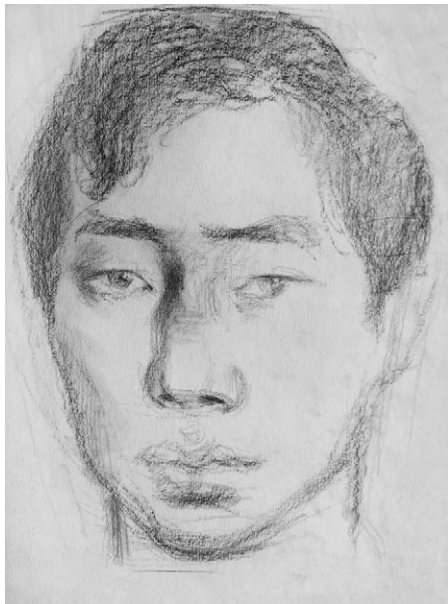
图版目录

素描人物头像步骤示范·····	2
素描人物头像赏析·····	14
素描人物头像写生比较与分析·····	46
模拟试卷点评·····	52
师生对话·····	58

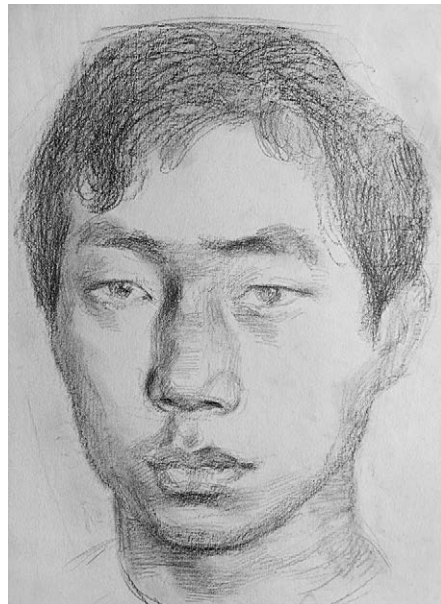
素描人物头像步骤示范

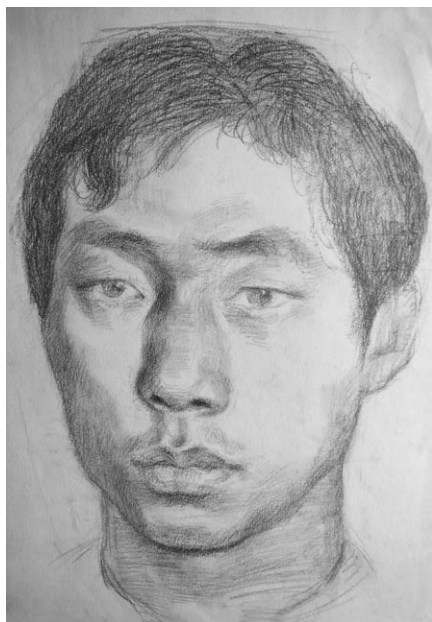
1

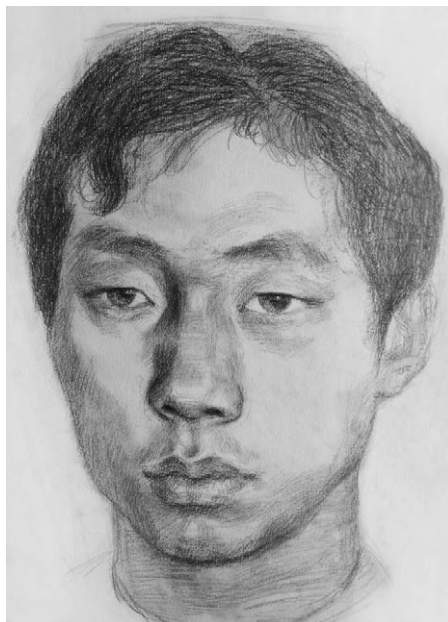
2

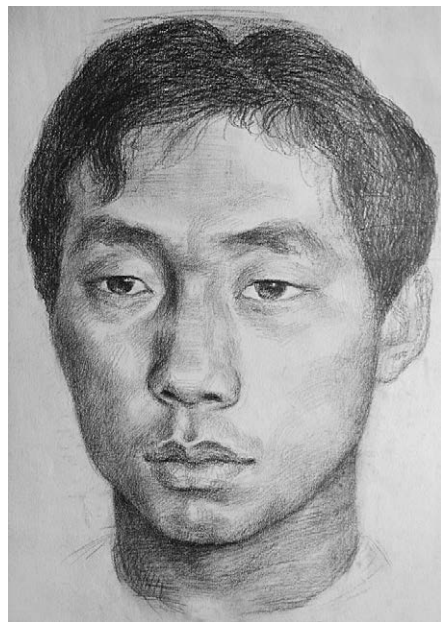
3

4

5

6

示范一：（姬建民 绘）

1. 用比较柔和的线条，把对模特儿的直接印象而带来的形象特点较快速地捕捉下来。起稿时要里外同时进行，尽量用长的线，先确定头的形状、五官的位置并作横向和纵向的比较，找准比例关系。

2. 从整体入手，先把大的偏重颜色分出层次按先后次序表现出来，如：鼻子侧面、眉毛、眼睛、头发及脸的左侧。亮部的变化先保留，眼睛的质感特征从一开始就要注意体现。

3. 由于头部左侧明暗对比比较强，变化极为丰富，因此最初的阶段，要把塑造重心放在左侧，也包括颈部的变化，它对头部的烘托起着重要的作用。有的学生很容易忽视这一点。

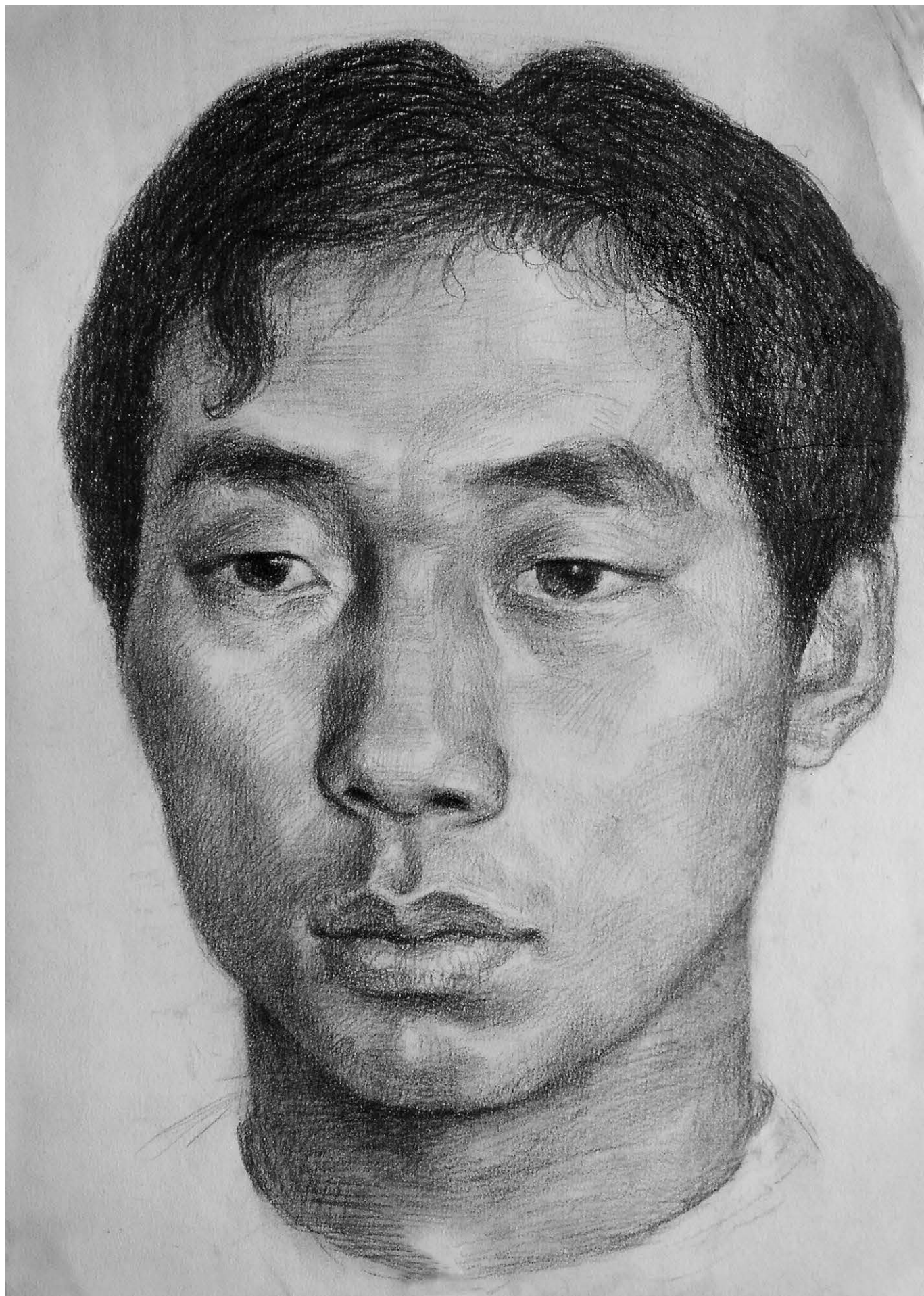
4. 确立了大的明暗关系之后，按照结构变化规律逐渐丰富暗部调子，把五官具体化，但不要画紧，要为

后面深入刻画留有余地。对脸部右侧作适当处理，求得与左侧脸部较深变化的呼应，形成整体色调的和谐关系。

5. 加强五官形与体的刻画，对眼睛质感做进一步体现，让头发的变化明朗化，让调子的层次关系清晰、明确，亮部调子再跟上一点。

6. 把精力集中在亮部的塑造上，但要时刻注意与暗部变化的比较。亮部的色调变化非常微妙，色阶也非常接近，结构变化不是很明显，刻画时一定要协调好整体与局部的关系，认真观察、分析出合理的变化规律，精确无误地表现出亮部的变化来。

调整、收拾，继续完善未尽变化，并做加与减的“调试”，但要谨慎，避免潦草从事。画面在接近完成时，已经刻画得比较精确，没有必要大删大减或无休止地“狂加”。注意主次、控制节奏、把握均衡是最重要的。

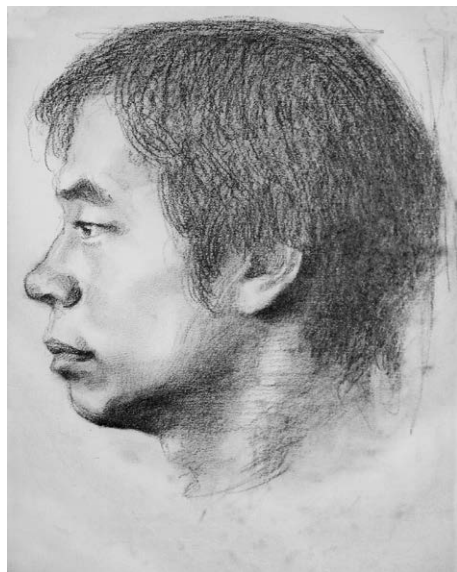
姬建民 绘

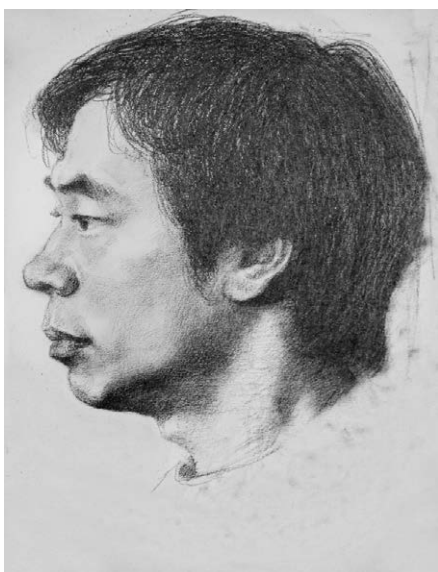
1

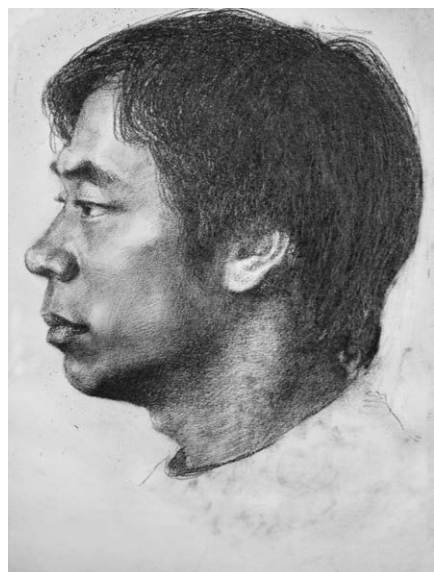
2

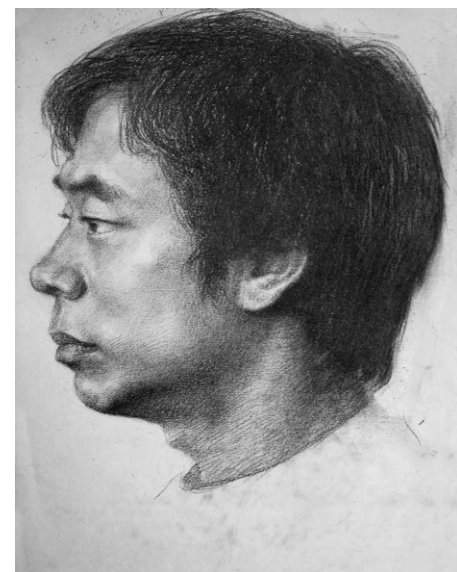
3

4

5

6

示范二：（姬建民 绘）

1. 侧面头像的五官，相对于正面头像的五官，变化简单了许多，但要想画出侧面脸的厚度及耳朵和头发的丰富效果，也不是一件容易的事情。

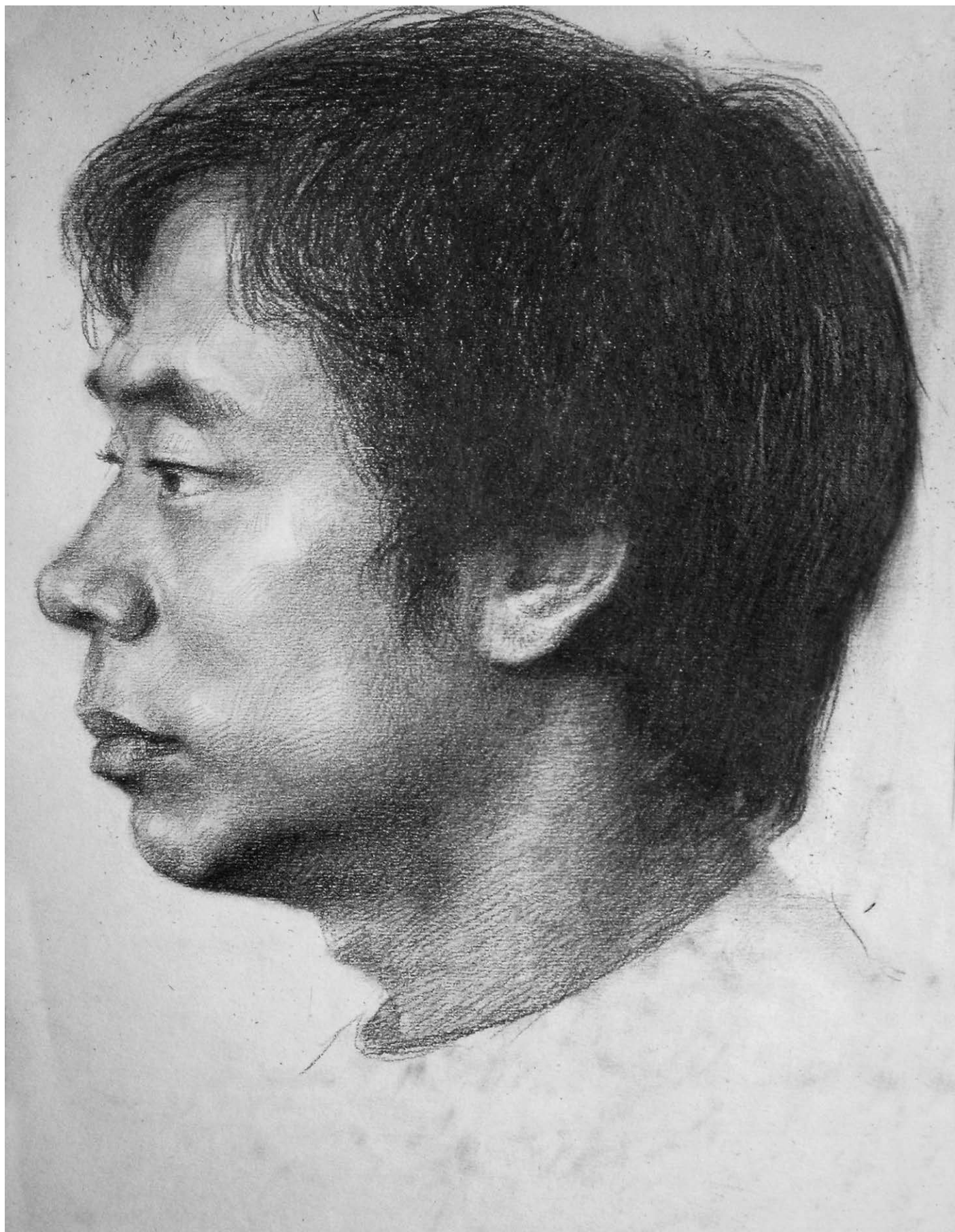
2. 整个头部侧面处在受光的变化里，除了头发，只有下颏底部有较大面积的重颜色。头发先深一些，形成脸与头发大的明暗关系，五官位置基本确定后，再由下颏向颧骨依次作淡淡的渲染。

3. 把五官具体化，注意它们的节奏关系，不要一样实，头发也跟上来，按照走向由较深的变化向较亮的变化推进。

4. 鬓角和耳朵在头部中央最靠前的位置上，要把这部分的变化具体化，这有利于形成头部的空间关系，要努力地把颧骨塑起来，拉开与五官的距离。

5. 进一步完善细节，对眼睛进行重点刻画，以体现出人物的神态来。在脸部调子的表现上要多注意比较，画出它们之间的微妙色差。

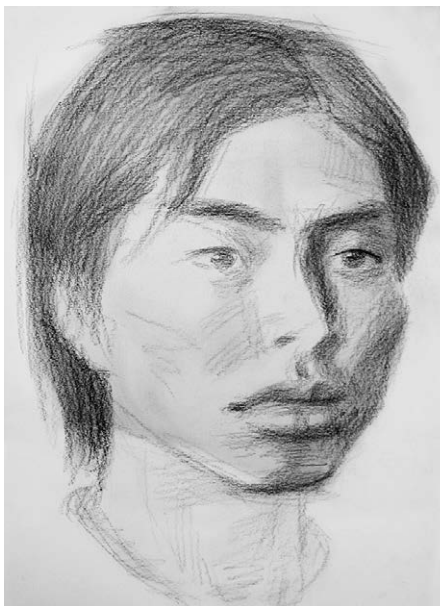
6. 调整和收拾画面很重要，要把孤立的变化减弱，把琐碎的变化串联起来，把头发画松弛、画自然，检查几个重要的结构点是否准确，不同位置的高光变化要依据主次画出区别来。

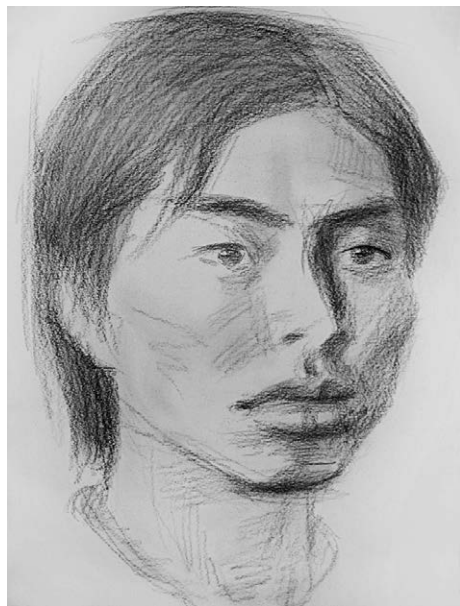
姬建民 绘

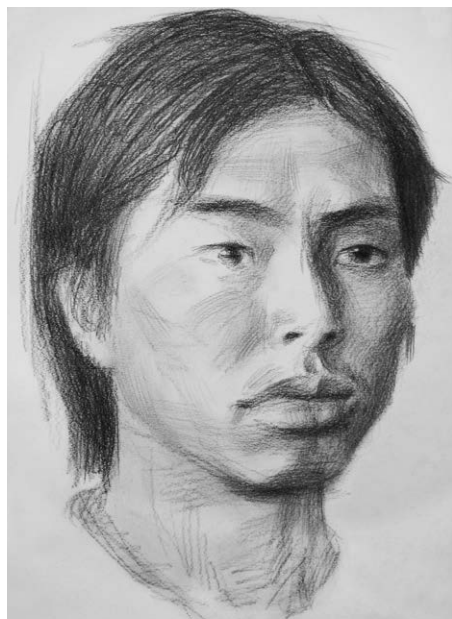
1

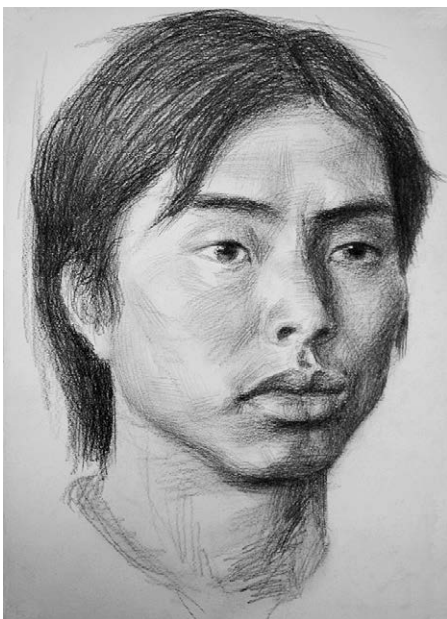
2

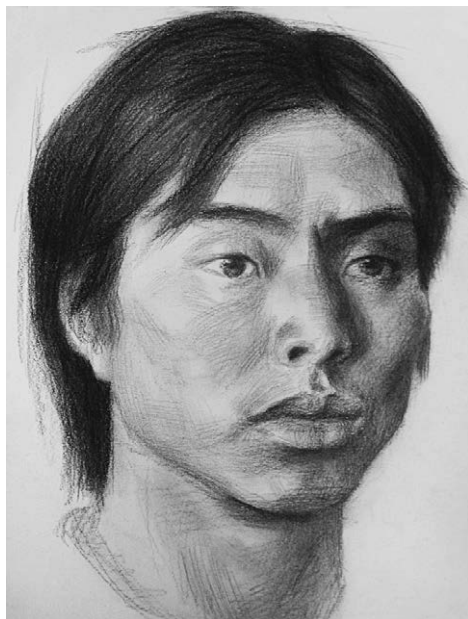
3

4

5

6

示范三：（姬建民 绘）

1. 这是一张光源在左侧的头像步骤，起稿时应把重心放在头像的右侧。

2. 以线带面，抓住形象特征，快速、简练地表现出大的体积关系和结构位置。

3. 进一步明确形、体特征，五官逐步细化，把头发放按照体积关系作适当渲染。

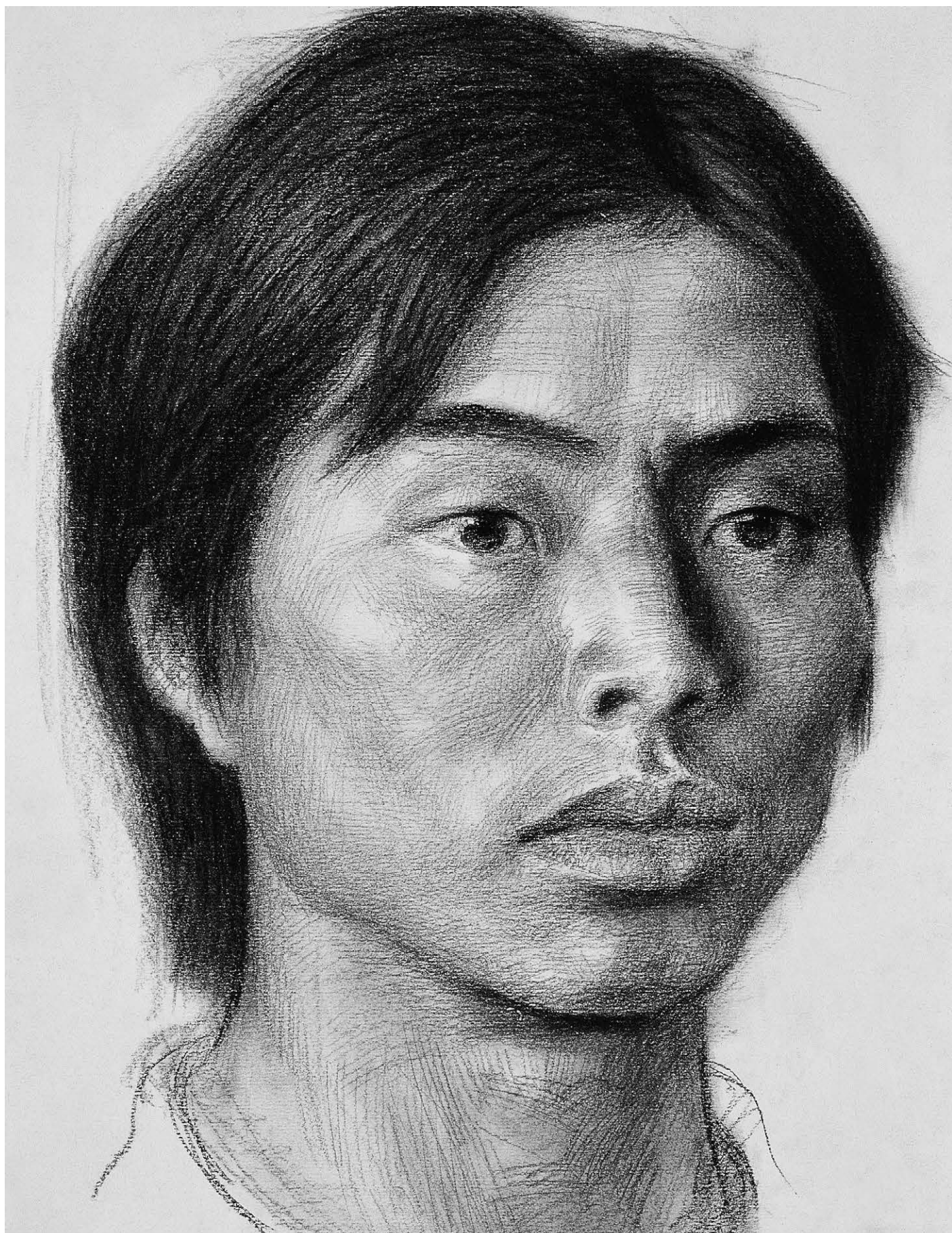
4. 依据结构把脸部调子逐渐丰富起来。注意，五官的形与体要密切结合。

5. 亮部的变化很微妙，刻画时要控制住，别画过了，

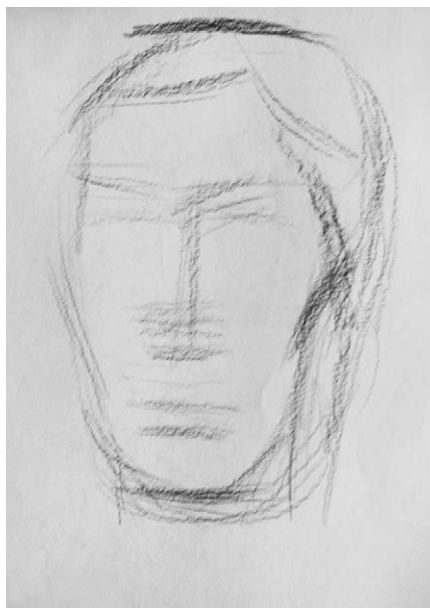
可以参照脸部右侧深的变化，作为对比来画。

6. 以整体关系为前提，对头部进行深入塑造，无论刻画哪一个局部的变化，都要服从整体的需要，要多比较，找出微差并谨慎而耐心地表现出来。在收尾阶段，整体意识越强，越能体现对画面的把握和控制力。在加与减之中完善画面。

我们回过头来，看第一步与最后一步完成的结果，有很鲜明的一致性，这就证明，贯彻步骤的重要性与成功完成头像写生的直接关系。

姬建民 绘

1

2

3

4

5

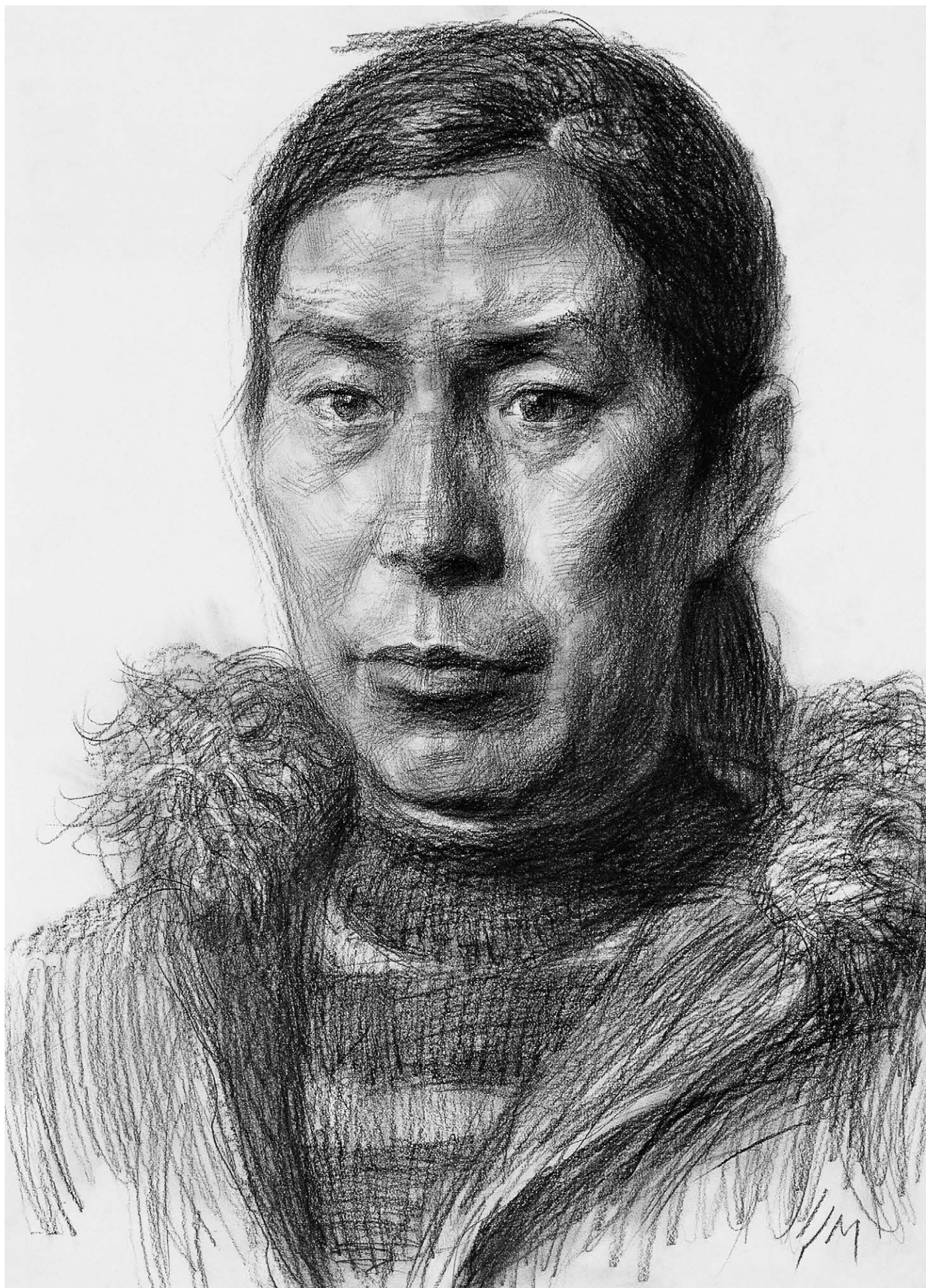
6

示范四：（姬建民 绘）

学生们在起稿阶段容易出现的问题是，只注意形而忽视体，在第一步起稿时是形和体同时进行的，第二步体现得更明显，甚至可以将对体的表现要超过对形的表现，第三步时大的形和大的体已经基本完成，形在体中，体在形上，形与体共存。第四、五步对造型做进一步完

善的处理，把该有的形的细节和结构的强点、弱点逐步塑起来，第六步对画面调整时，要做反反复复的加与减的处理，使画面逐步达到尽量完美的程度。

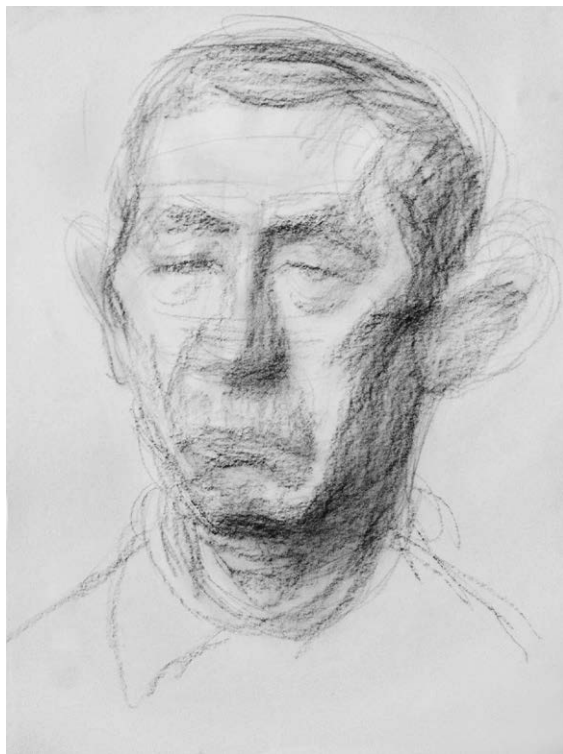
注意：在收尾阶段很容易画腻，因为只加不减，只画实不画虚，只画局部不画整体，只画亮不画暗。

姬建民 绘

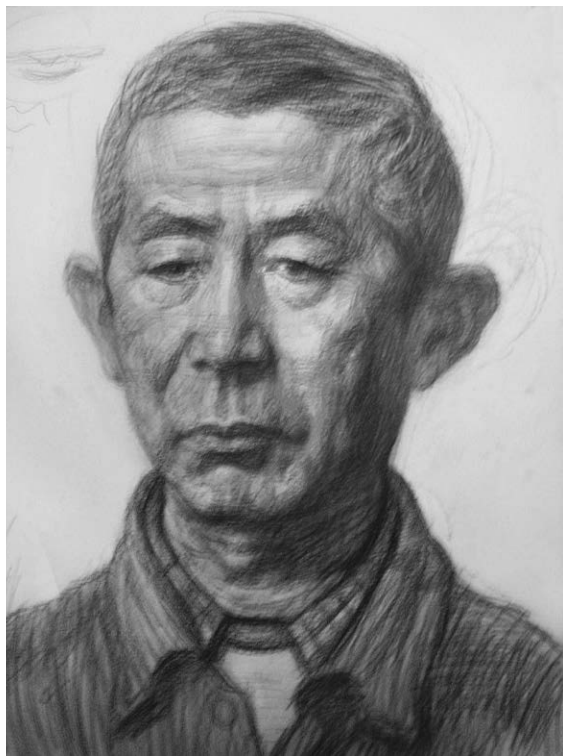
1

2

3

4

快速完成步骤也可称为短期训练，一方面是为了高考做准备，另一方面可以通过训练，培训学生的感受力和概括能力，在短时间内把人物头像塑造得相对完整和到位。

示范五（快速完成步骤）：（姬建民 绘）

1. 用笔的侧锋像画速写一样，迅速画出模特儿的特征和结构的转折点。

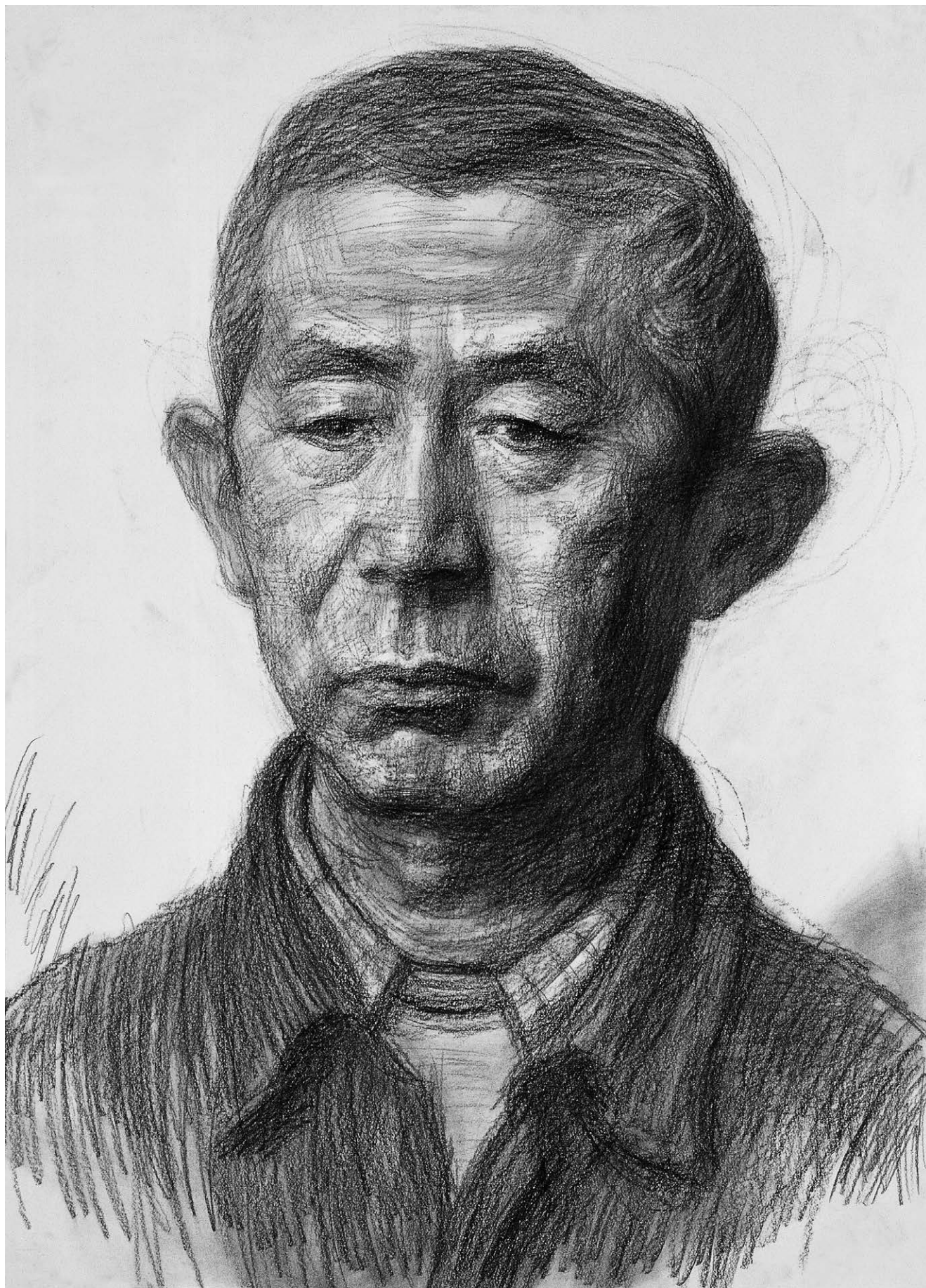
2. 进一步明确特征和结构的转折点，并有序而自然地把大的黑、白、灰确定下来。

3. 把属于各个黑、白、灰区域里的形的细节具体化，注意整个头像调子及形的均衡发展，无论画哪都要想一想它在整个关系中的“角色”如何，它要符合整个头像

在刻画进程中的节奏变化。

4. 对头像做进一步的完善处理，要让你的头像在较短时间内相对完整，那么在几个点上要做够，如：五官、头发与皮肤相衔接的处理，颧骨、下颌骨、额线、眉弓等几个骨点的明确塑造。

在短时间的素描刻画中，要线与形结合起来，结构与调子结合起来，面与体结合起来，神态与味道结合起来。

姬建民 绘

1

2

3

4

示范六（快速完成步骤）：（姬建民 绘）

这是一幅平光侧面角度的女青年头像，由于大量的暗和灰都集中在左侧，明暗变化较分明。起稿时毫不犹豫地快速用笔整体而概括地把大的明暗做积极、果断地处理，五官的形先忽略（注：它们处在受光的区域）。

暗处的变化基本画够后，五官的变化依次画出来，形与色同时表现，这样更易激发感受而消除过分依赖分

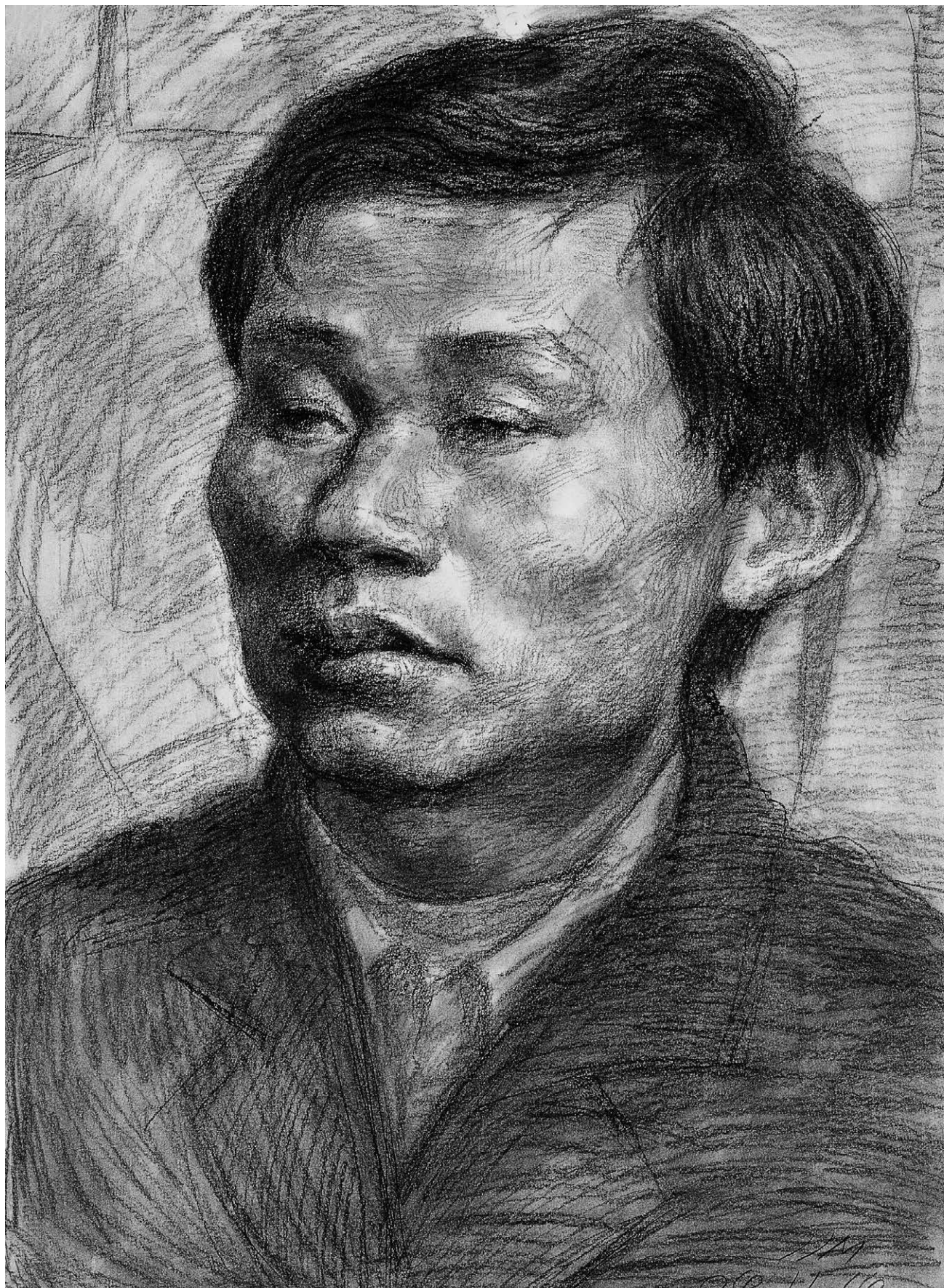
析而带来的僵化和呆板。

最后调整时，把属于各个区域的细节变化不足的要给够，过分的要减弱，并刻画到位，使整个头像浑然一体。

体会：开始时要带着感受去画，中间要理解着去画，收尾时要分析比较着去画。

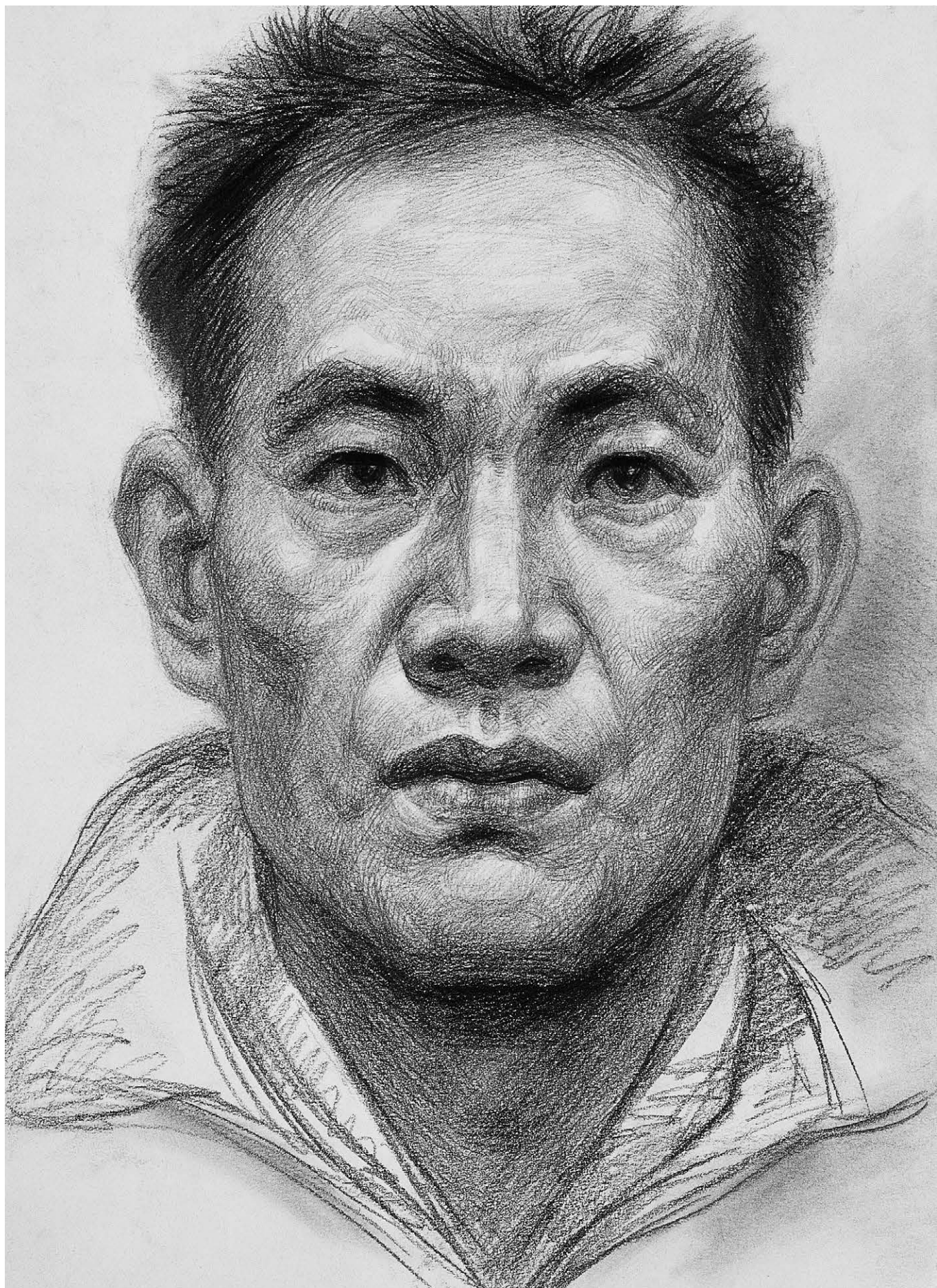

姬建民 绘

姬建民
绘

把模特儿的形象特征和结构关系表现得非常到位，尤其从模特儿的几个骨点的塑造上，肯定、明确，如：额结节、眉弓、鼻骨、颧骨、下颌骨等。头与胸的虚实关系画得非常合理，神态也表现很好，从略带倦意的眼神中，感受到模特儿的疲惫。

朱青 绘 指导教师：张培立

这是一张画得不错的头像，整体关系处理得很轻松、节奏感强，神态把握很好，只是鼻梁和右耳刻画得简单了些。