

到 位

精品

daowei

河北出版传媒集团
河北美术出版社

主编 / 孙建
编著 / 雷超群

素描头像
SKETCHED
HEAD
PORTRAIT

素描头像

2016

照片对应

五官分析

范画步骤

作品解析

到位·素描头像

2016 肖像高级课程范本 SKETCH PORTRAIT

主编/孙建 编著/雷超群

河北出版传媒集团 河北美术出版社

Daowei

雷超群
1985年生于安徽广德，全国素描名师，从事考前美术
培训十年，教学成果丰硕，出版个人素描教材有：
《成功教学·联考秘笈1》
《成功教学·联考秘笈2》
《顶峰教学·素描头像1》
《顶峰教学·素描头像2》
《主题教学·师说素描》
《我有我一套·超群素描》
安徽美术考试网特约名师、2015年安徽艺术教育杰出
贡献奖获得者、《我有我一套》系列丛书技术总监。

图书策划：我有我一套系列丛书编委会
编辑策划：南京非白文化传播有限公司
责任编辑：苏建民
平面设计：南京瀚怡世睿广告设计有限公司

图书在版编目（CIP）数据

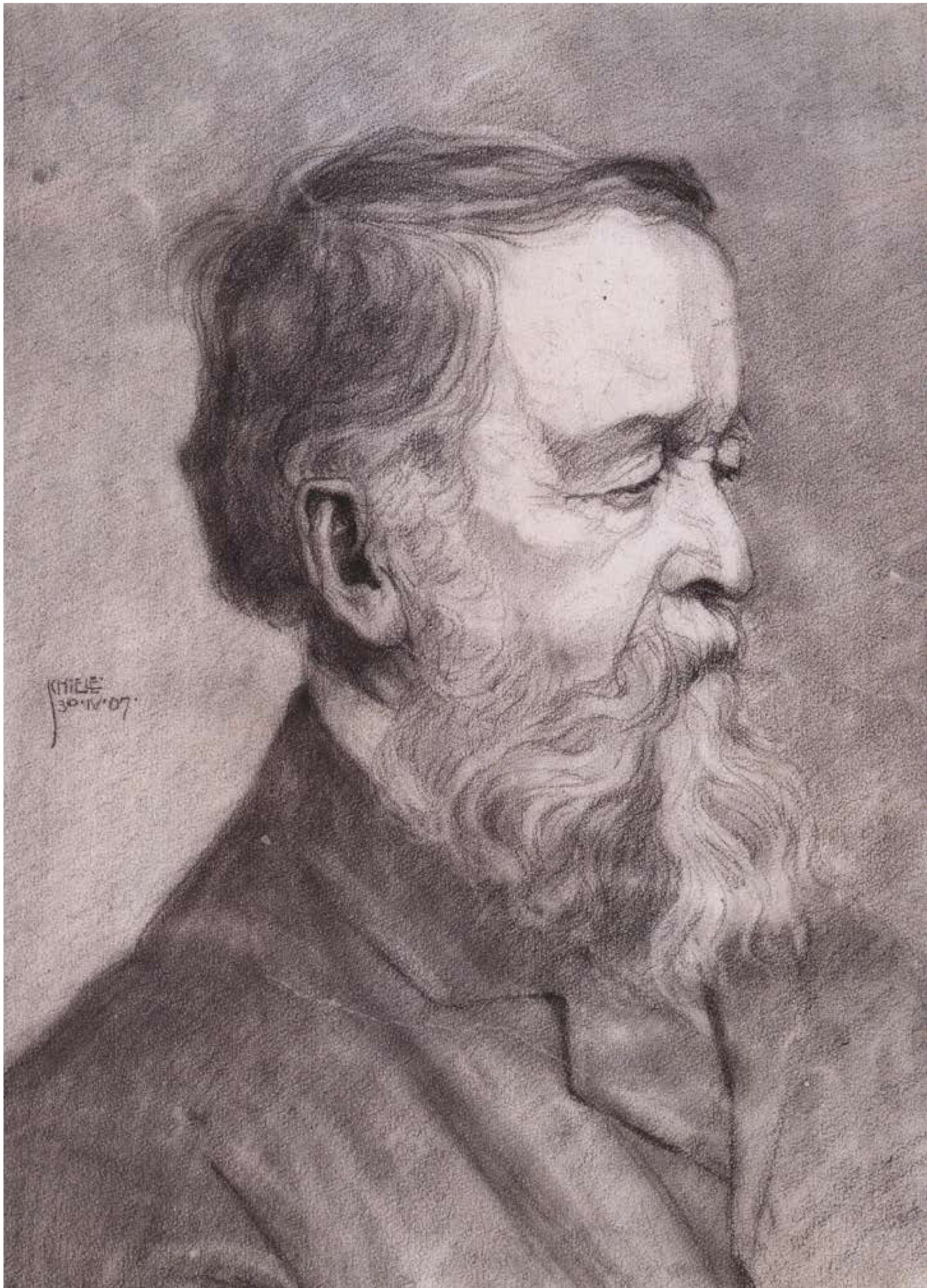
到位. 素描头像 / 孙建主编；雷超群编著. -- 石
家庄：河北美术出版社, 2016.4
（我有我一套系列丛书）
ISBN 978-7-5310-7202-7
I. ①到… II. ①孙… ②雷… III. ①肖像画—素描
技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21
中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第090067号

到位素描头像
主编：孙建 编著/雷超群

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-85915053
网址：www.hebms.com
制版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印刷：浙江省邮电印刷股份有限公司
开本：889mm×1194mm 1/8
印张：20
印数：1-50000
版次：2016年5月第1版
印次：2016年5月第1次印刷

定价：96.00元

素描·SKETCH

素描，广义上的素描，涵指一切单色的绘画，起源于西洋造型能力的培养。狭义上的素描，专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。

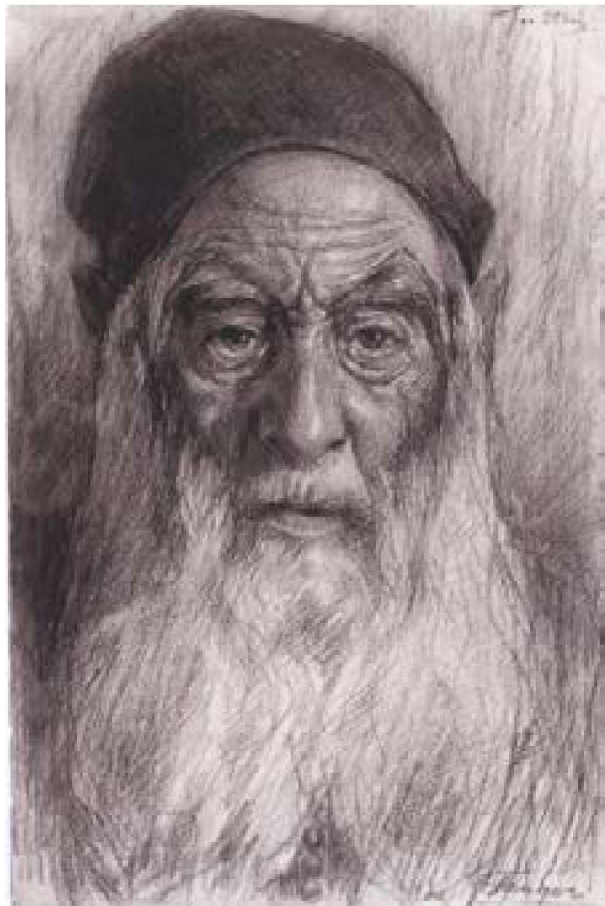
素描简而言之就是单色画。却又不尽然，毕竟素描涵盖与牵连的东西太多，解决的问题也太多，素描过程是同一时间要考虑许多问题的综合思维活动。当今美术院校各专业都把它作为基础课，虽然各专业的侧重点不同，油画重体积、调子。国画重线条，版画、设计种结构等；但素描的共性是差不多的。同时，素描作为独立的艺术种类，自有其独特的艺术价值，当然，专门的素描艺术家并不多，大都是兼职者如诸位不用分是基础性强的速写还是独立的艺术品。这些即便看似寥寥几笔的素描作品，其后面的功力也非常了得，有时随便一条起伏弯曲的线条，体现的却是艺术家对形体、结构、特征、节奏、韵味、艺术史的深刻理解与掌握。

线条·LINE

线条是一种明确的富有表现力的造型手段，能直接地、概括地勾划出对象的形体特征和形体结构，它具有丰富的表现力和形式美感。随着对象的不同，要求用不同的线条表现。从艺术大师不同画风比较中，就可以认识到这种表现领域的广泛性。线条还有一种表现节奏的作用，轻重起伏波纹式线条，或刚柔相间、长短穿插、曲直弯转、抑扬顿挫的线条，给人以音乐的节奏感。门采儿《轧铁工人》的画中就给我们这种心理效果。

线条在素描中不仅可以有效地把握形体，还能对所表现的物象做出有力的判断。素描训练无论采取哪种手段，开始都要用线确定所有的关系。用不同种线条来寻找形体，一用多条重要的辅助线划分比例定位位置；用长直线画大的形体关系；用切线画出小的结构转折关系；用重线、实在线表现近处和暗部；用淡线、虚线表现亮部和迟远的部分。在素描训练中通过对线的探索，逐渐认识线在绘画中的作用，并能通过线条创造美的造型。

明暗·LIGHT AND SHADE

明暗是表现物象立体感、空间感的有力手段，对真实地表现对象具有重要的作用。明暗素描事宜于立体地表现光线照射下物象的形体结构、物体各种不同的质感和色度、物象的空间距离感等，使画面形象更加具体，有较强的视觉效果。在早期的绘画中，就有人不同程度地采用了这种手段。到了文艺复兴时期，随着科学的发展，促进了这种手段。到了文艺复兴时期，随着科学的发展，促进了这种手段的成熟，形成了明暗造型的科学法则。这时期的三杰：达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等艺术大师的研究实践把前人的经验，发展到了一个新的阶段。

明暗现象的产生是光线作用于物体的反映，建立在物理光学的基础上。没有光就不能产生明暗。倘若光线射在某一立体物体上，就会看到不同的明暗现象。由此可见，明暗现象的产生，是物体受光线照射的结果。

同一个物体虽然由于不同角度的光线照射而出现不同的明暗变化，但是光线不会改变对象的结构，因为对象的结构时固定的，而光线是可变的。所以，物体明度调子的变化，结构是主体，光线是客体。物体受光后出现受光部和背光部，即明、暗两大系统。由于物体结构的各种起伏变化，明暗层次的变化是很多的。我们把这种变化所具有的一定规律，归纳起来称作明暗五调子，即：亮部、中间色、明暗交界线、反光、投影。其中亮部和中间色属于物体的受光部，明暗交界线和反光、投影属于背光部。它们构成物体的明暗两大关系。

五调子的规律是塑造立体感的主要法则，就是表现质感、量感、空间感的重要手段。素描造型正确地表现出这种关系，就可达到十分真实的效果。明暗交界线是由亮部转折的部分。这个最暗的部分我们不能简单地理解为一条重的线，它有宽窄、浓淡虚实等变化，其特点是由光源的强弱和物象的形体特征所决定。我们非常重视明暗交界线的变化，是因为它在造型中起着十分重要的作用。明暗交界线是区别物象面的不同朝向和起伏特征的重要标志。暗部与反光是一个整体。反光部很自然地统一在暗部。过亮或过暗都会影响物象体积和空间的塑造，画得过亮，同亮部的中间色重复，显得孤立，影响整体协调的统一。

中间色是物体固有色中心区域，也是比较细致、复杂的，它是明暗分界线的亮部的过渡面，是个不易观察清楚而又要认真研究和刻画的重要部分，同时，它应和暗部自然地衔接起来。投影在塑造物体的体积感和空间感中具有重要的作用，所以在素描学习中，应注意掌握投影的形体变化和虚实关系。

形的高度 · SHAPED HEIGHT

善于挖掘人物的神态

人物的神态主要是通过表情和头、颈、肩的动态来体现的，面部的表情主要是通过眼睛和嘴的感受来捕捉。但是，这不仅仅是画出“斜眼”、“撇嘴”和“歪头”就能做到的，必须还要真正去挖掘人物的神态才行。

右图左 年轻女子肖像 荷尔拜因 荷尔拜因这张略低着头、眼睛往下看的女性形象，恰到好处地传达出了一种柔美的人物气质。

右图右 伊莎贝拉·布兰特肖像 鲁本斯画家与模特情深，作者很好地表现出了对象的矜持、文静以及发自身心的微笑。对于画家来说，这副作品是他内心对爱人从生活中观察、提炼出来的一种形象印象，因此人物的情感显而易见。

不能忽视头、颈、肩关系

头颈肩在空间中的扭动关系时头像最大的表情，是头像神似的关键，这三者的关系如果处理不好，即便是面部表情画得再丰富也会感觉到不舒服。观察左侧大师作品我们可以发现，虽然他们的作品中也许没有我们所谓的完整和深入，但是在形神兼备的层面上却占据着绝对的优势。比如扭转的动态、眼睛注视的方向以及嘴角微妙的起伏等都能产生丰富的表情。

下图 女孩的头部位习作 达·芬奇

我们看到作者对年轻女性的表现非常传神，面部表现充分，线条刚柔相济，表现出了作者的完美理想。

善于改变位置

理论上讲，在考试具备了良好的绘画能力之后，考试时就一定能取得理想的成绩。但是，从目前考试的环境（特别是联考）来看似乎又不太可能，主要是因为大部分省市联考时各地考场之间的环境有巨大差异：有些考场环境不错，光线集中；有些考场环境较差，光源散乱。

如何微调位置获得好角度

按常理讲，考场上的座位都是有考生抽签，或者已限定好了的，要想“调”位置是不太可能的。但是，你也可以适当地调动位置；调整时先不要和监考老师说，慢慢地挪，只要不会对周围其他学生造成太大影响，老师不会说你。若老师前来阻止，咱要特诚恳的和老师解释：前面的画架挡道视线了、视力不是很好等。如果老师非要你回到原来的位置，我们也可以“往前十步，后退五步”，关键是态度要诚恳。

顶光对于方体的归纳最为直接

由于是顶侧光，作者对于图中画面上下空间的把握可谓淋漓尽致，从头像颧骨上方受光部分的实与下方背光部分虚的对比就能体现出这一点。

此外，大家还可以从以下几个方面进行深入分析：

- 1、头发高光从前后的强弱、虚实变化所产生的空间感，以及头发内外轮廓的方圆、虚实等节奏变化。
- 2、对象近处脸亮、远处脸灰，也很好地拉开了前后的空间。
- 3、明暗交界线在颧骨部分的几层明暗变化将形体画得很丰富。
- 4、清晰的笔触基本只出现在近处的交界线上，远处的边缘线以及暗部的笔触都相对含蓄一些。
- 5、衣领的方圆、近处与远处和后面衣领的虚实和强弱，都处理的恰到好处。

（图中两幅作品）如果在考场上遇到了不好的位置，比如全侧面，我们可以稍微改变下自己的位置，将角度调整到一种我们所熟练角度，如半侧面。

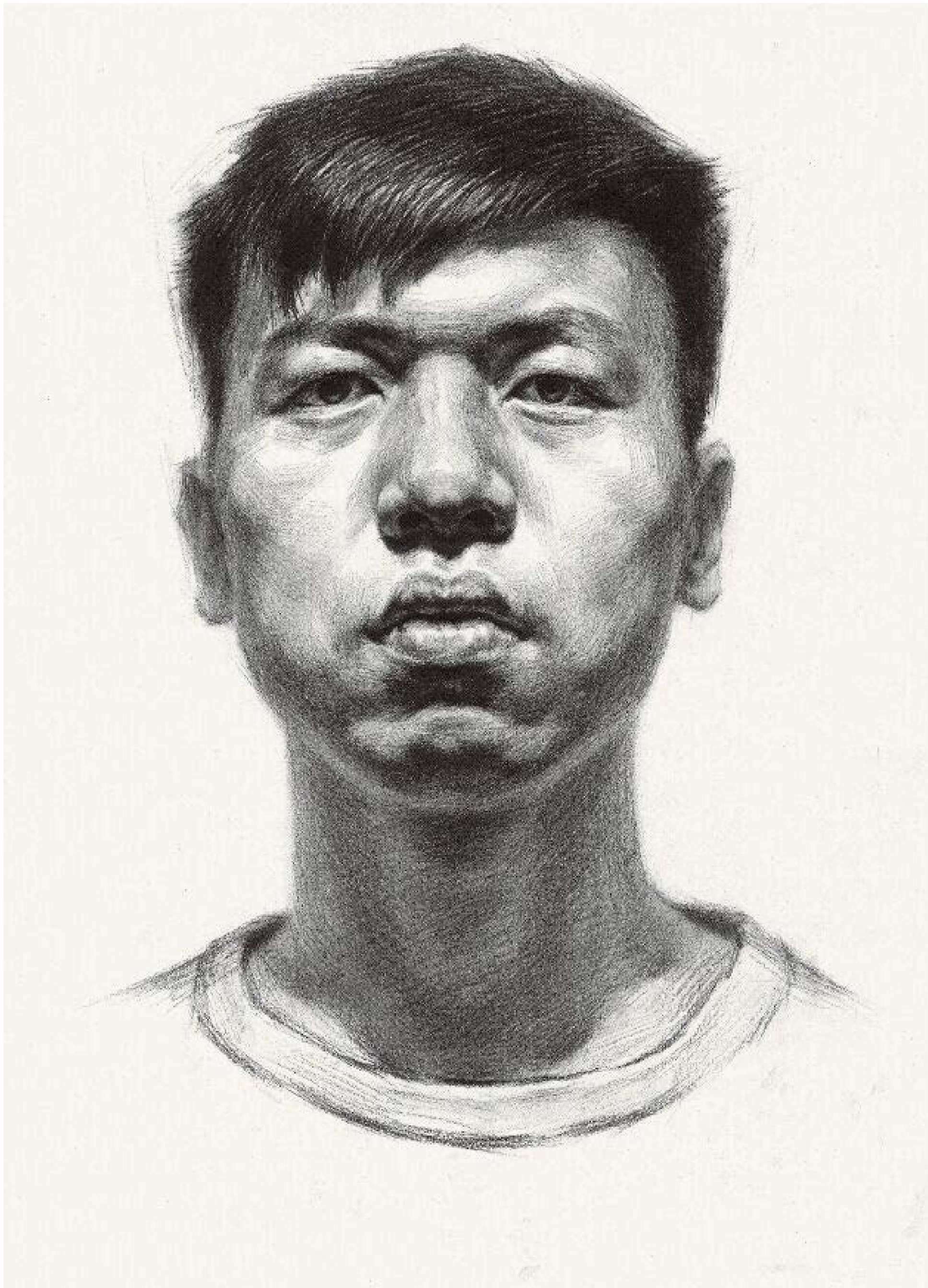

如果遇到散光该如何解决

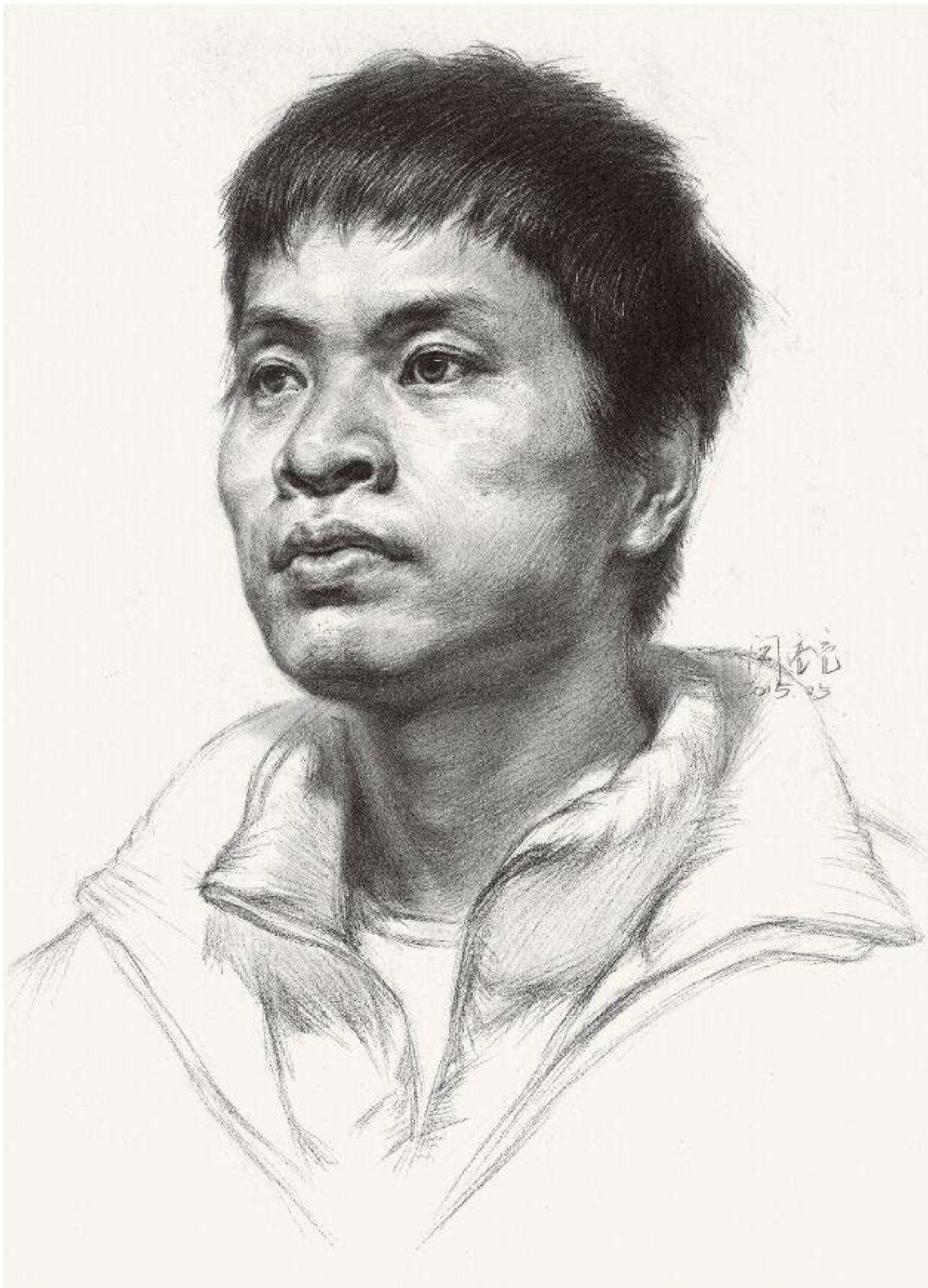
2、

如果考试内没有明确的主光源，导致模特脸部正面与侧面的明暗过于相似，这时就一定要适当加强底面，否则画面的黑白灰就会有问题。此外，我们也可以适当加强某一束光源，把它变为主光源（如图中左侧作品）。在这种散光的条件下，一定要运用方体的意识来处理脸部的形体。

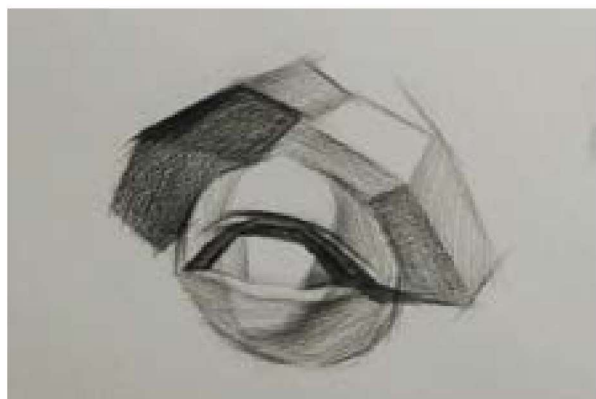
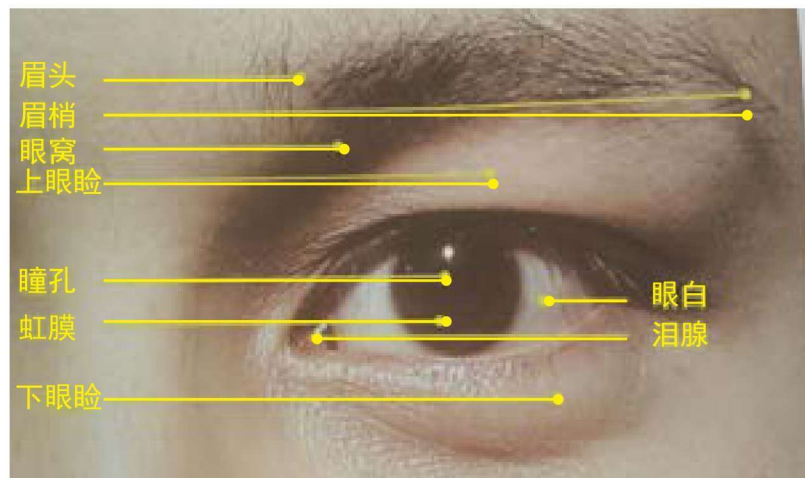

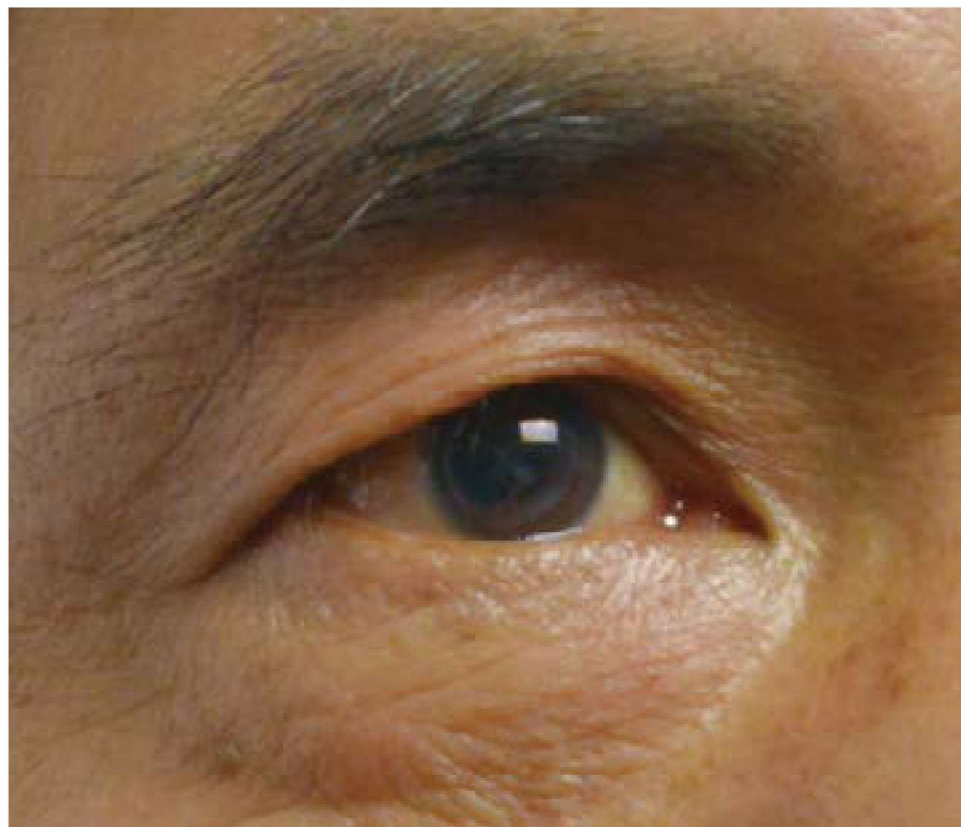
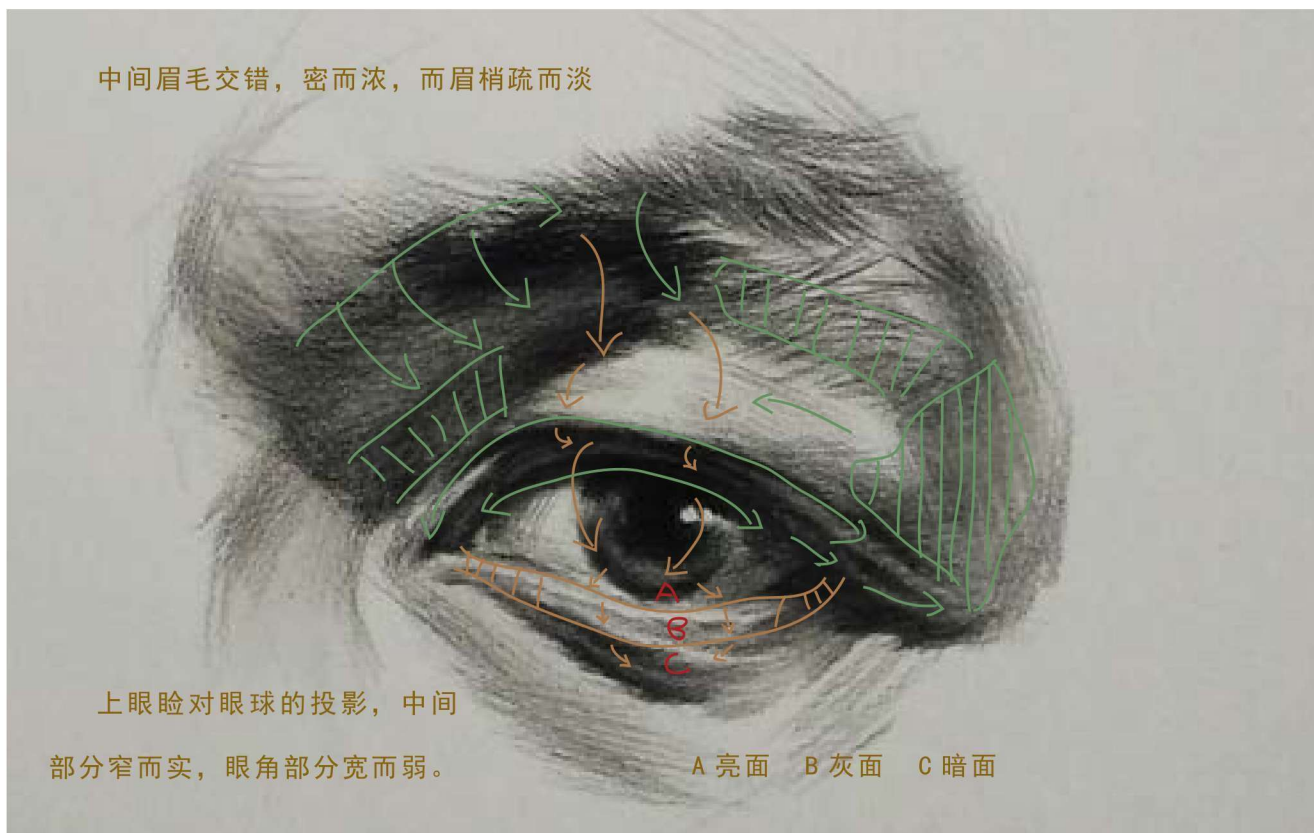

眼部

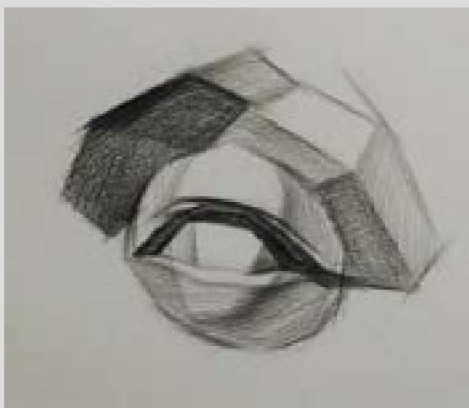
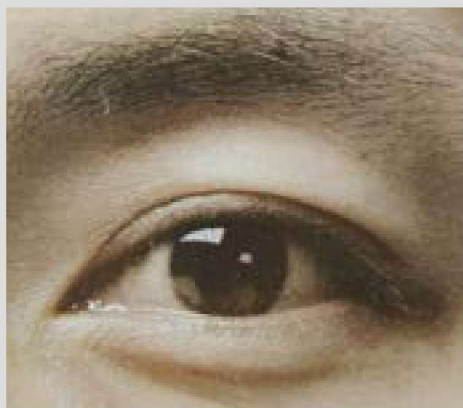
眼睛是素描头像中最具生命力的一个部分，是表现得重点。眼睛常被形容为心灵的窗户，它最能传达人物的内心，表现人物的情感。刻画眼睛的神态能为画面极大地提升人物的生动性，不管是炯炯有神的或是萎靡不振的，各种眼神都将给画面注入一种气氛，使人物不呆板、不僵硬。

中间眉毛交错，密而浓，而眉梢疏而淡

正面眼部：正面角度下眼眶的轮廓基本形为不规则的四边形，眼球晶体部分展现最多，黑眼珠接近正圆。该角度下左右双眼透视基本对称，左右两边宽距接近相等，受外貌特征或头部细微运动影响两眼略微有大小偏差。

3/4 侧面眼部：当眼部逐渐转至 3/4 侧面角度时，对象的双眼就会产生明显的透视变化，近大远小，并且远处的眼睛会有一部分被鼻梁所遮挡。眼球部分被透视压缩，在直视前方时，黑眼珠形体呈长形椭圆状。

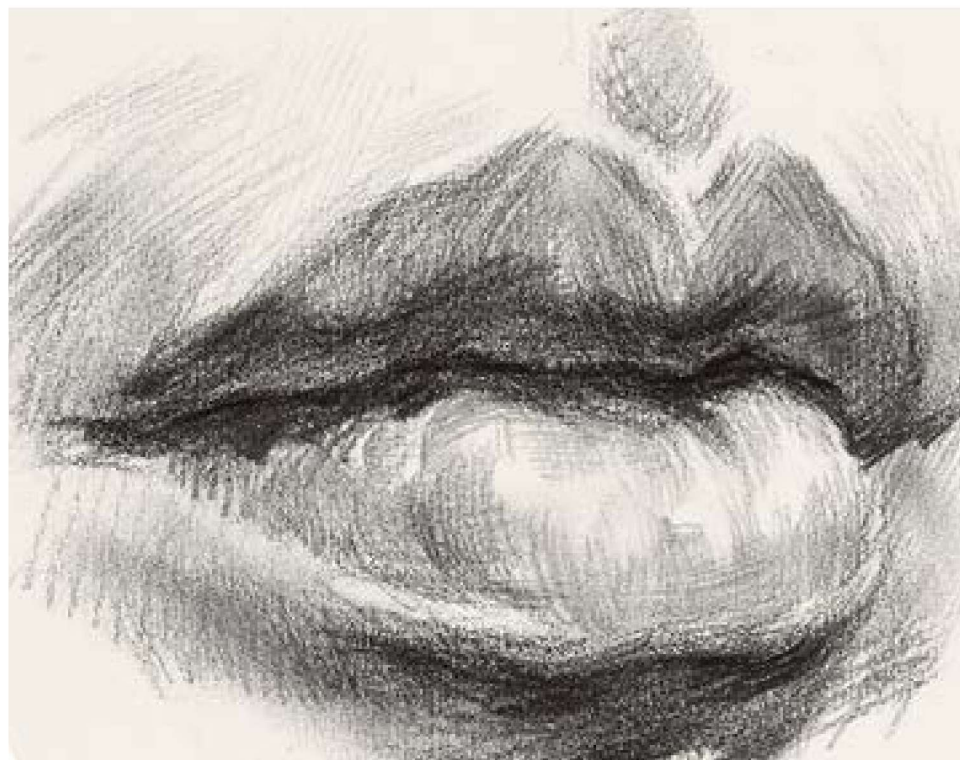
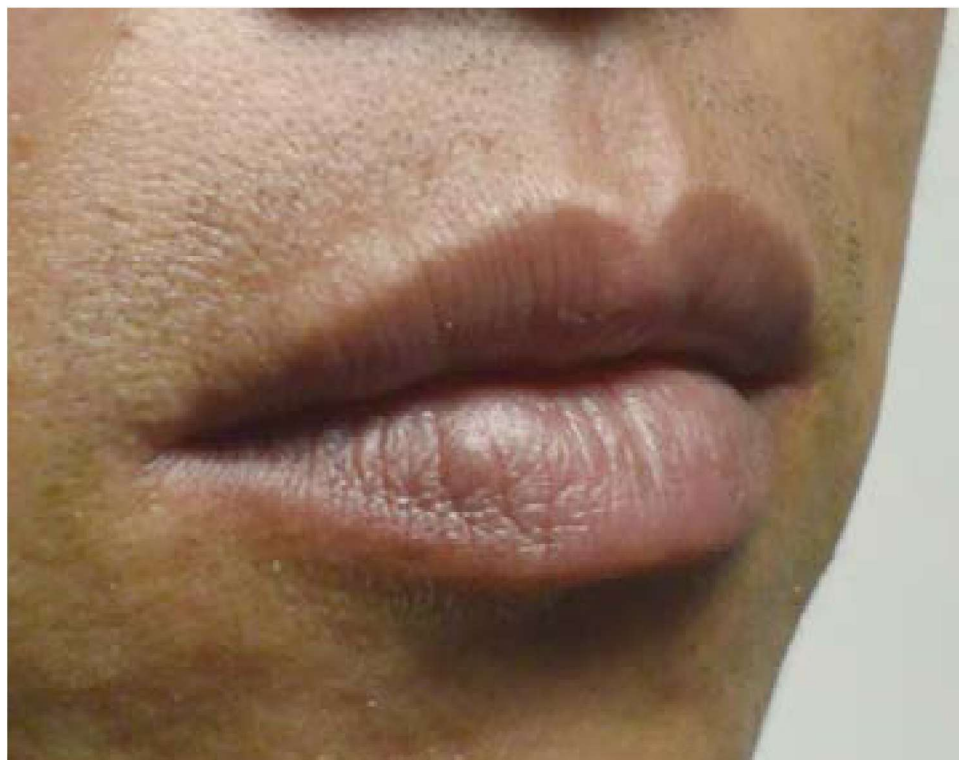
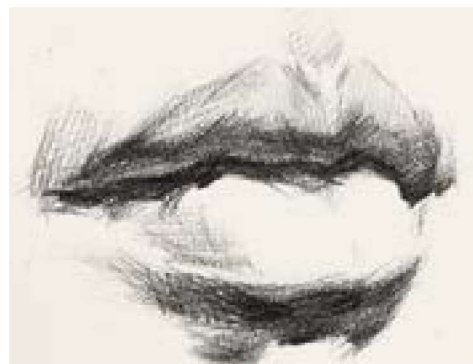
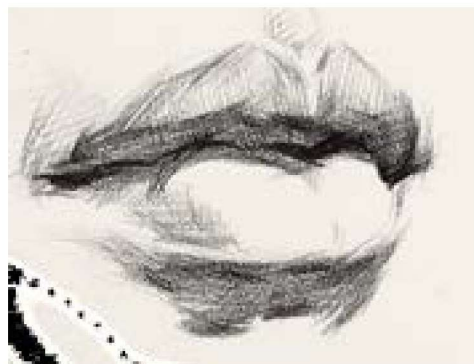
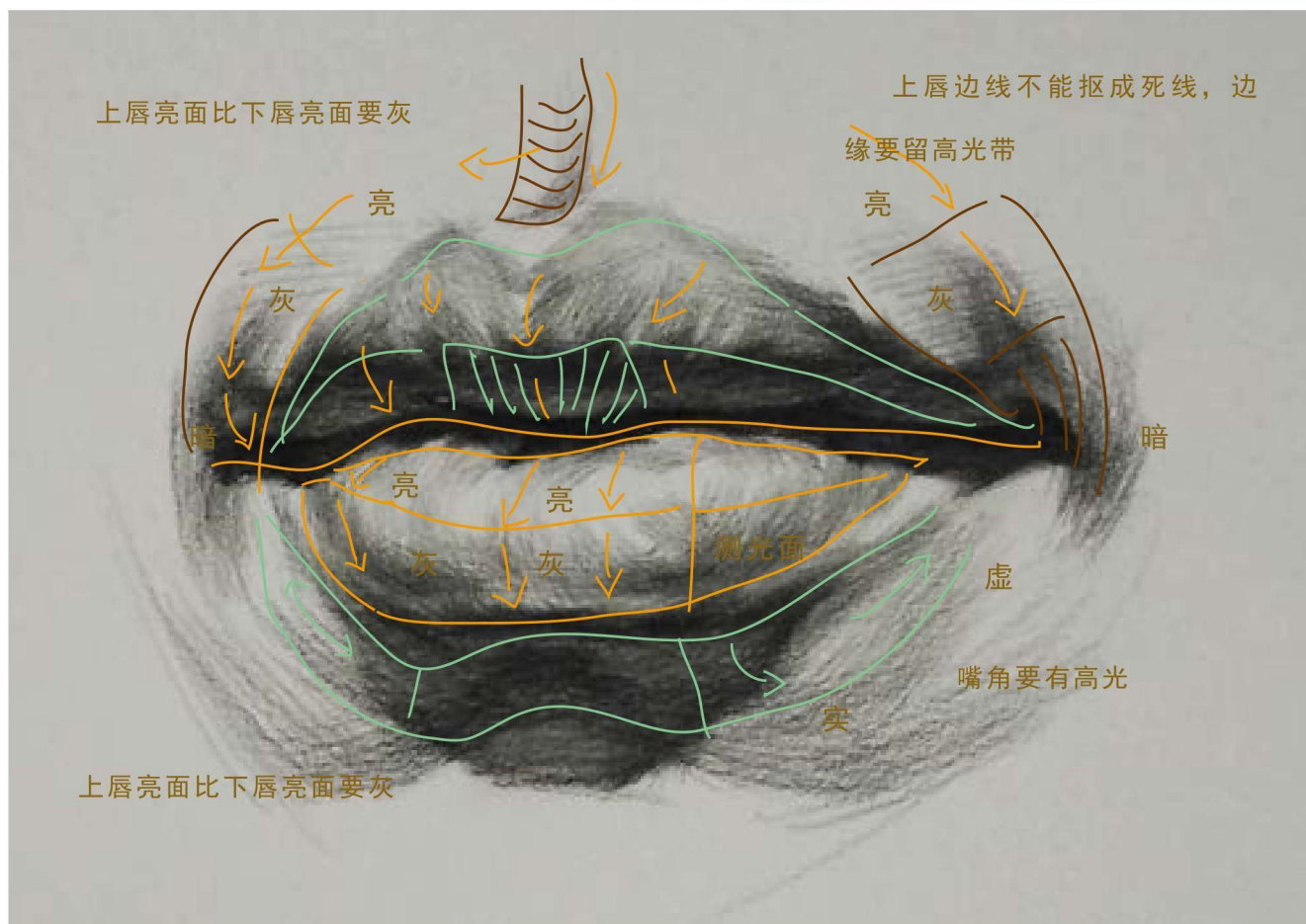

全侧面眼部：从全侧面看，眼部轮廓有明显的凹凸起伏，眉骨与上眼皮最突出，眉骨与眼球的穿插处凹向内侧，全侧面角度下，对象上眼睑比下眼睑厚且长，位置也靠前，能够覆盖眼部的大部分。在该角度下观察对象眼部，我们只能看到一只眼睛的半个面。黑眼珠只能看到侧面很小的一部分，基本呈线状。

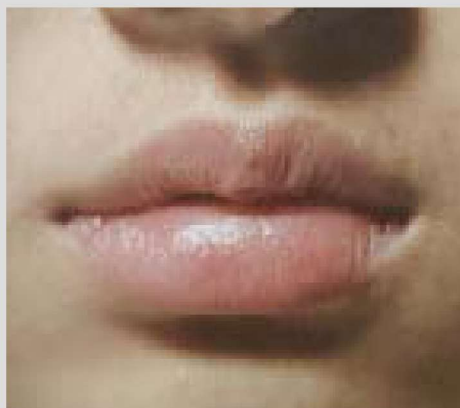

嘴部

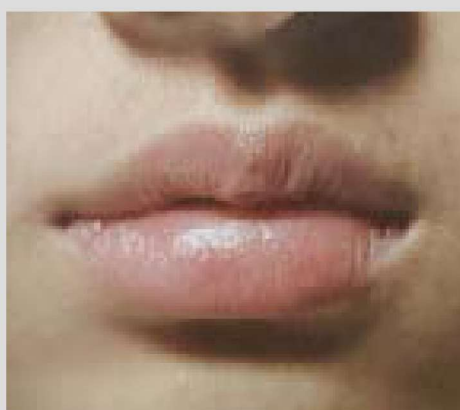
嘴也是表达感情的一个重要的部分。嘴唇的动态变化非常丰富，只看嘴唇的形态就能知道人物内心是喜是悲。嘴唇的固有色偏块转折。红，比皮肤稍深一点点，在表现得时候，嘴唇的明度不宜画的过深、过暗、过重，避免出现生硬之感。嘴部外形不应死描嘴唇边缘轮廓，应用松散的虚实对比来表现柔和的嘴唇体。

正面嘴部：观察正面嘴唇时，上嘴唇的轮廓基本形为“M”，下嘴唇基本形为“W”，它们和口裂线都是具有一定起伏的曲线，起伏的大小因人而异。并且，上下轮廓线与口裂线的左右透视距离基本对称。此外，不管嘴部的作画角度如何变化，嘴的透视都要以人中为界，按照近大远小的透视规律画出嘴和上唇结节上方两点（也就是人中下方的三角形豁口）所产生的大小比例关系。

3/4 侧面嘴部：和 1/4 侧面角度相比，该角度下嘴唇的左右透视距离会产生明显变化，我们只能看到靠近我们视角一侧的嘴唇。两个上唇结节产生明显的近大远小变化，并且人中下方向嘴巴突出方向倾斜。上下唇之间口裂线靠近视角一面的起伏更加明显，能使人直观地看出嘴唇的圆面起伏。

全侧面嘴部：在全侧面角度下，我们只能看到嘴部的半边形状，此角度嘴唇的宽度最小。该角度下，上下嘴唇的形状可以大致被归纳为一个三角形。当嘴唇从 3/4（左）侧面角度逐渐转至全侧面角度时，嘴角在空间上就逐渐往前走，又因为它融入到口轮匝肌的侧面灰调子中，所以不能过分强调成重点。

