

我有我一套系列丛书
WU YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

步步精心

素描

2016 步步精心素描头像
主编 / 孙建 编著 / 洪常顺

SKETCH PORTRAIT

Boutique

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 (C I P) 数据

步步精心.素描头像 / 孙建主编;洪常顺编著. --
石家庄:河北美术出版社, 2016.6
(我有我一套系列丛书)
ISBN 978-7-5310-7429-8

I. ①步… II. ①孙… ②洪… 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139929号

步步精心素描头像

主编:孙建 编著:洪常顺

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:17

印数:1-50000

版次:2016年6月第1版

印次:2016年6月第1次印刷

定价:88.00元

本书由南京瀚怡世睿设计机构荣誉出品
版权归《我有我一套系列丛书》编委会所有, 翻版必究

概念

素描是一切造型艺术之母。中学素描教学不仅在很大程度上决定着美术特长生的专业水准，也会对学生未来的艺术实践产生深远的影响。在各种表现形态上五花八门、纷繁复杂的美术高考形式的冲击下，作为中学美术教师，不得不重新审视我们的教学理念和教学方法，从而对高中素描教学有新的思考和定位。

线描的训练使学生的目光更具发现力，体验对象更加细致入微，审美感亦得到提升。几乎没有不能用线条代表或重新创作的东西，因此，对线的研究应当放在与素描、色彩等基础课同等重要的位置，使学生拥有对物象线性的感知与线的运用的能力。

从以美术为特色的高中教学上看，教学任务在很大程度上是为了适应高考的需要，无论是教学内容的安排还是方法都比较单一。素描是造型艺术中最直接、最单纯的表现方法，也是不容忽视的重要表现基础。绘画语言是以可视形象来反映客观事物的，造型能力也是一种描绘能力。因此，素描教学在教学内容、课题设置、训练方式和教学模式上必须改变传统的单一乏味的模式，在注重学生基本技能训练的同时，还要发挥素描的表现能力和审美功能，鼓励学生再创作。

在素描教学中可以实行几个相结合：首先，单一枯燥的写实教学方法同多样化的教学方法相结合；其次，长期注重临摹、写生能力与培养创造性思维能力相结合；再次，注重训练技能的同时培养学生的审美观。

作为造型艺术基础训练的几个方面：明暗、体积、块面、色彩、点线，这些课题在于使学生能从物象的不同属性中敏锐地获得不同的视觉感受，并运用相应的手法自由地去表现对象。在自然中，我们不仅可以看到缤纷的色彩、斑斓的光影和形形色色的物象形态，还能看到优美线条的存在。

感受的重要性

作为绘画的创作者，感受的能力是需要培养的，无论是色彩静物、生活速写，还是素描头像，都需要有感受。我们将感受放在此处进行讲解，就是希望大家能够在起稿阶段就培养自己整体观察和比较的习惯，避免今后由于深入而忽视了整体。

老头的头像 阿方斯·莱格罗斯 法国

画面中的形都是靠相互之间明暗深浅叠压出来的，并且头像暗部中的耳朵也虚掉了，但是这样的处理不但不影响美感，还使画面更有画意，更有韵味。

“眯”眼睛观察获得的“视觉印象”

“眯”眼后只观察（确定一下）亮面和暗面，光线方向非常明确。眼睛、鼻子和嘴巴的位置暗示出来，其余部位虚化，再配合着生动的头、颈、肩动势及硬朗的脸型特征，包括对服饰的几何形概括，画面在我们脑海中形成的一种“视觉印象”自然就建立起来了。

“眯”眼观察和感受对象

在空间意识的主导下去观察明暗，比较出不同距离的形体与形体、轮廓线与轮廓线、明暗交界线与明暗交界线、块面与块面、阴影与阴影、细节与细节等不同空间中的色序与色距关系，画出体面的明度秩序和距离，此阶段的观察要以眯眼为主，睁眼为辅。看图中的头像，对头发内外形中的方圆、虚实、深浅等变化以及头发的走势和运笔技法，包括面部、额头和颧骨衔接的起伏关系等等，这种处理手法一定要掌握。两侧耳朵下方的头发，由于在空间上比较靠后，所以画得要轻松一些，虚一些。此外，对象鼻子、眼睛、嘴巴的刻画以及深浅，也并不是运用先起稿后填色的办法，而是完全依照感受来表现的。嘴部、脸上的灰色，脖子整体重于面部，使得在空间上往后退，而且脖子底下投影的方圆变化也处理得很好。此外，衣服固有的灰色虽说用笔很松，但画得非常整体，在此基础上再将衣领的形和投影的穿插、方圆和深浅变化收住，中间的灰色保持透明即可。

画面的完整性

画面的完整程度并不在于画得多，而在于画面的大关系是否合理、到位；局部与整体是否统一；画面中心点是否突出。首先，黑白灰关系整体、统一是画面完整性的基本要求，也是画面大效果的基本评判标准；其次，画面的刻画是否到位。前面的部分刻画详细，较实、后面的部分笔墨较少，较虚，是大体的刻画次序。这样的详略变化不仅是画面节奏感的体现，更是拉伸前后空间、塑造体积感的重要手段。最后，贴切表现手法是较高层次的要求。详细结合、点线面结合、用笔方向的不同等等，例如我们常常用衣服粗犷、随性的表达凸显面部刻画的精致细腻。从这几个方面检查、完善画面，使画面更加完整。

画面的完整性体现在以下几个方面：

- 1、构图是否恰当、人物动态和头颈肩关系是否自然；
- 2、画面黑白灰关系是否明确、和谐、统一；
- 3、头部的体积关系，前实后虚；
- 4、整体与局部的关系是否区别又统一；
- 5、画面中不同质感的区分与表现（头发的毛发感、五官的肉感。眼球的玻璃晶状体质感、骨点的骨感、衣服质感等）；
- 6、局部细节的表现（如散乱的发丝、纽扣、衣服花纹等）。

如何处理头发的暗部和投影？

暗部和投影的调子都比较重，反光介于它们之间，反光的表现对于两者关系的梳理非常重要，反光表现过强使暗部太跳，从而显得不整体，如果反光的的关系表现太弱，又容易使暗部和投影的关系拉不开，使整个暗部显得太闷。

暗部和投影容易混在一起而导致空间感不出来，我们可以这样解决：一、分析光源方向，找出大的明暗块面，找到明暗交界线及其形状、明暗程度，并且注意过渡，不要画死画僵。二、画投影的时候，形状上注意投影内部结构的起伏变化，区分好结构线和明暗交界线。注意投影起点的轻重，中间部分透明，避免画闷。

画暗部要不然一味的涂黑，找准大关系、处理好明暗交界线、注意反光是关键。

女青年表现技法：

我们都知道，女青年的面部比较柔和，骨骼和肌肉的起伏并不明显，这也是表现女青年的难度所在。因此，我们在画女青年的时候更需要有造型意识，主动地去分析和归纳形体。

女青年皮肤比较白皙，所以面部的调子不宜过重，少画具体的块面和结构，却始终围绕面部结构作画，层次要分明。而五官立于面部之上，要重点刻画。女青年的五官秀气清爽，画得细腻、清晰一些，眼球比较通透晶莹，表现出其玻璃晶状体质感，眼皮上的小结构清晰地表达出来；鼻子小巧挺拔，不要画成大鼻头，也不能缺少了结构；嘴部精致，上面小的翻转面细致地表现；头发一般是乌黑透亮而又柔顺的，光泽明显，可以理解成一个球体，中间的光泽高光最强最亮，到两侧高光慢慢减弱。画女孩可画出强烈的黑白灰效果，以强烈的黑白对比突出女孩的清秀。

右图是个四分之三侧面的女青年头像，这幅作品构图饱满大方，头颈肩关系准确使得动态很自然。画面中黑白灰关系明确，乌黑的头发和白皙的面庞展现了女性的柔美，很符合其性别和年龄的特征。眼睛画的晶莹剔透，鼻子和嘴巴灵巧结实。头发的表现很到位，转动自然，搭在额头前面的几缕头发和而后的碎发大大增加了画面生动性和生活气息。面部的明暗交界线和骨点没有像画男青年那样去“卡”，但是柔中有结构。皮肤的表现细腻温和，衣服几乎没有上调子，用速写的形式勾勒出衣服的形状，大大调节了画面的黑白灰关系，纽扣的细节表现也是画面生动性的体现。

头部骨骼结构 解剖

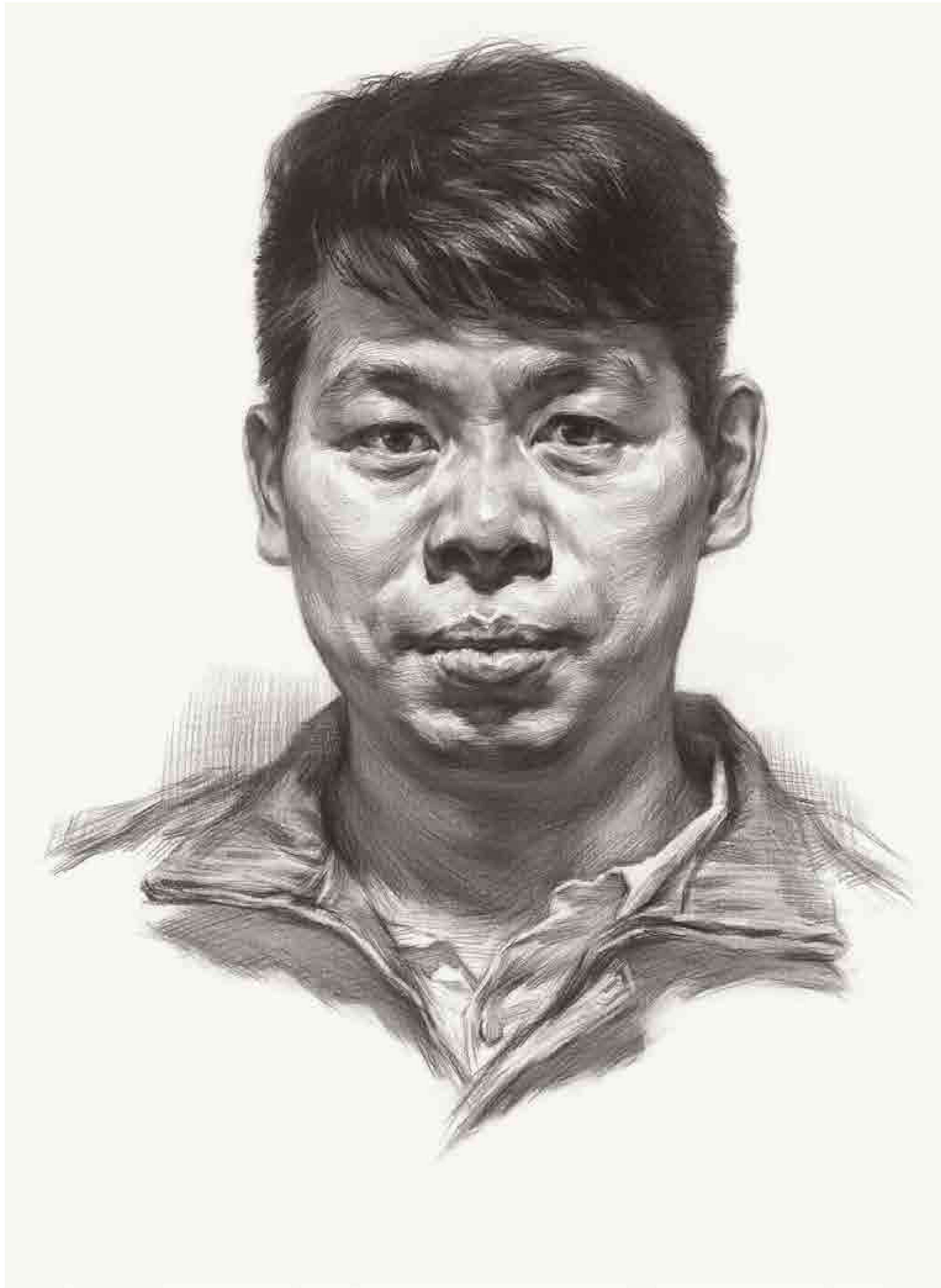
整个人体都是依靠骨骼支撑起来的，头部也不例外。

头骨是头部的基本支撑，也是学习素描头像所需了解的本质所在。头部很多部位只覆盖一层很薄的肌肉、皮肤和毛发，所以头骨形态很明显，头骨上的起伏和骨点是头像造型的重要依据，决定人物的基本头型和基本脸型。按照图中不同色块，头骨可分为额骨、顶骨、颞骨、枕骨、颧骨、鼻骨、上颌骨、下颌骨等不同的区域。面部特征取决于头骨上骨点的高低、宽窄位置关系。不管多胖，骨点始终是形体结构的转折点。观察人物头像不能只看表面，要联系到内部的根本，由因后果，才能正确地将头像艺术化地表现出来。

头部肌肉结构 解剖

肌肉覆盖在骨骼之上，起到固定、连接骨骼的作用。了解它们的结构和形体，分布的位置和不同的方向，对于更好地刻画饱满的人物头像，表现人物神态有很大的帮助。

面部肌肉的变化形成人物丰富的表情，例如皱纹、眨眼、微笑、咬牙等等。肌肉在皮肤的包裹下虽然看似走向不太明显，但它们直接影响五官的造型变化，也决定面部皱纹的生长方向，是掌握面部神态刻画的重点。

头部骨骼结构 解剖

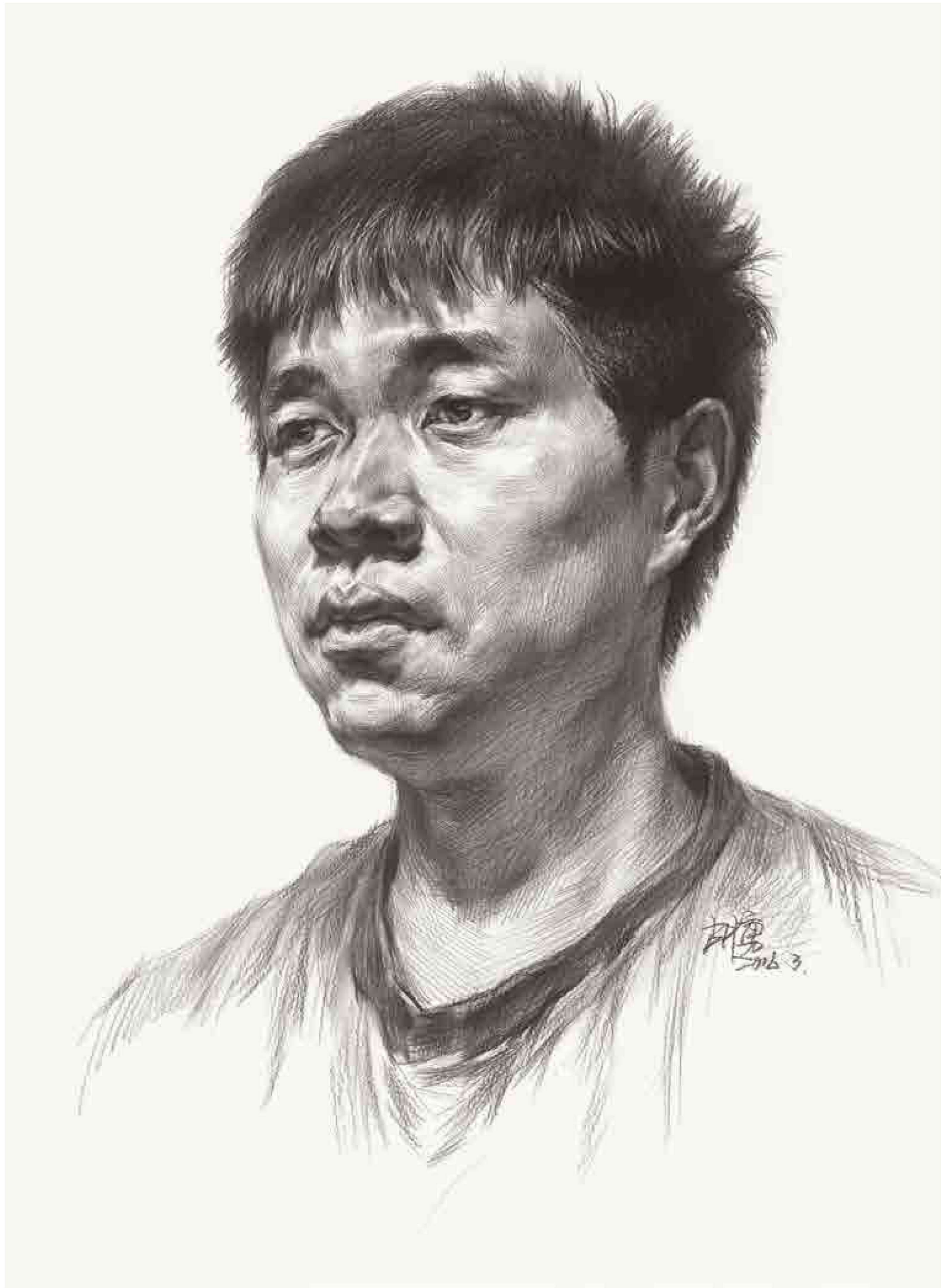
整个人体都是依靠骨骼支撑起来的，头部也不例外。

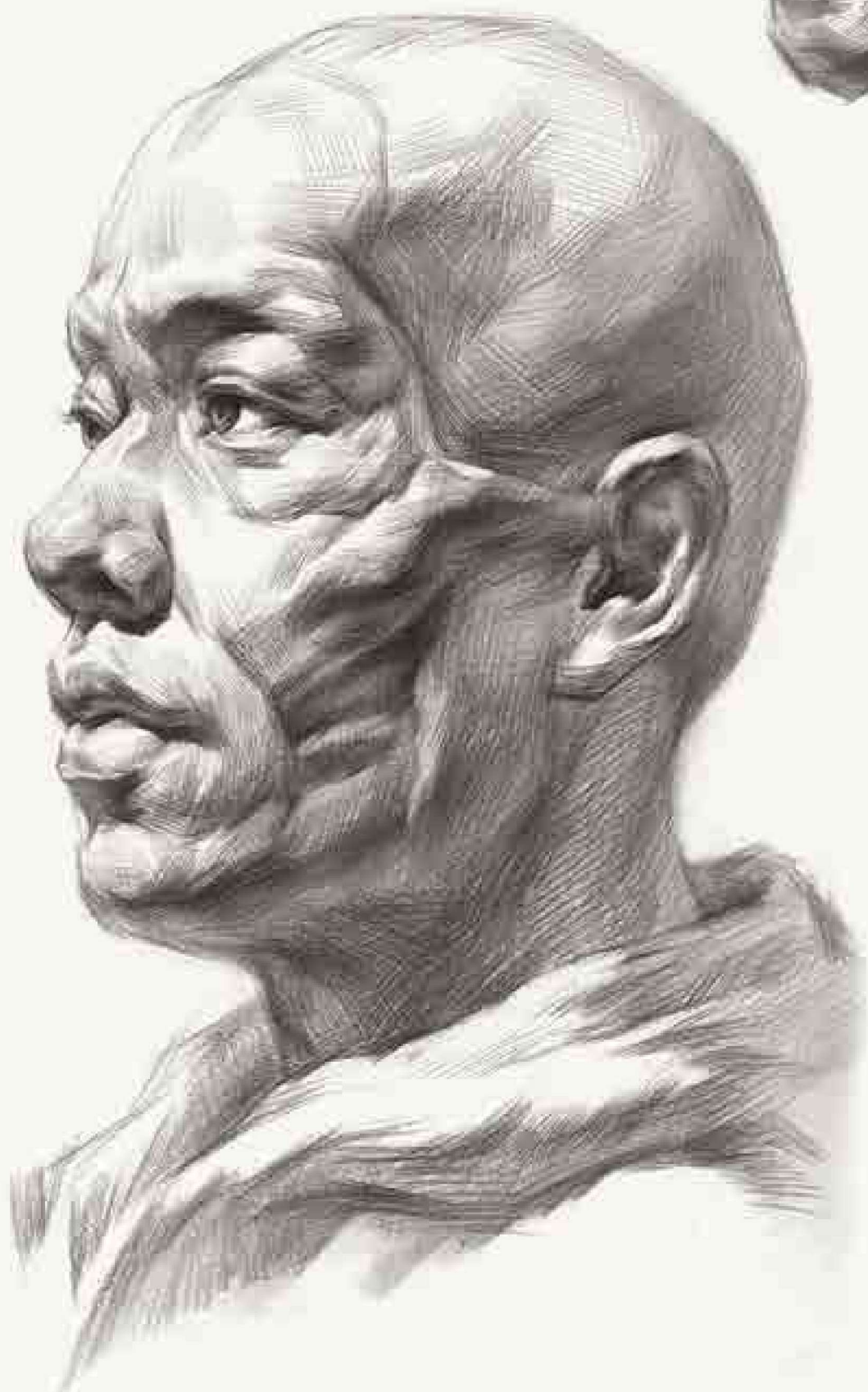
头骨是头部的基本支撑，也是学习素描头像所需了解的本质所在。头部很多部位只覆盖一层很薄的肌肉、皮肤和毛发，所以头骨形态很明显，头骨上的起伏和骨点是头像造型的重要依据，决定人物的基本头型和基本脸型。按照图中不同色块，头骨可分为额骨、顶骨、颞骨、枕骨、颧骨、鼻骨、上颌骨、下颌骨等不同的区域。面部特征取决于头骨上骨点的高低、宽窄位置关系。不管多胖，骨点始终是形体结构的转折点。观察人物头像不能只看表面，要联系到内部的根本，由因而果，才能正确地将头像艺术化地表现出来。

头部肌肉结构 解剖

肌肉覆盖在骨骼之上，起到固定、连接骨骼的作用。了解它们的结构和形体，分布的位置和不同的方向，对于更好地刻画饱满的人物头像，表现人物神态有很大的帮助。

面部肌肉的变化形成人物丰富的表情，例如皱纹、眨眼、微笑、咬牙等等。肌肉在皮肤的包裹下虽然看似走向不太明显，但它们直接影响五官的造型变化，也决定面部皱纹的生长方向，是掌握面部神态刻画的重点。

头部骨骼结构 解剖

整个人体都是依靠骨骼支撑起来的，头部也不例外。

头骨是头部的基本支撑，也是学习素描头像所需了解的本质所在。头部很多部位只覆盖一层很薄的肌肉、皮肤和毛发，所以头骨形态很明显，头骨上的起伏和骨点是头像造型的重要依据，决定人物的基本头型和基本脸型。按照图中不同色块，头骨可分为额骨、顶骨、颞骨、枕骨、颧骨、鼻骨、上颌骨、下颌骨等不同的区域。面部特征取决于头骨上骨点的高低、宽窄位置关系。不管多胖，骨点始终是形体结构的转折点。观察人物头像不能只看表面，要联系到内部的根本，由因后果，才能正确地将头像艺术化地表现出来。

头部肌肉结构 解剖

肌肉覆盖在骨骼之上，起到固定、连接骨骼的作用。了解它们的结构和形体，分布的位置和不同的方向，对于更好地刻画饱满的人物头像，表现人物神态有很大的帮助。

面部肌肉的变化形成人物丰富的表情，例如皱纹、眨眼、微笑、咬牙等等。肌肉在皮肤的包裹下虽然看似走向不太明显，但它们直接影响五官的造型变化，也决定面部皱纹的生长方向，是掌握面部神态刻画的重点。

