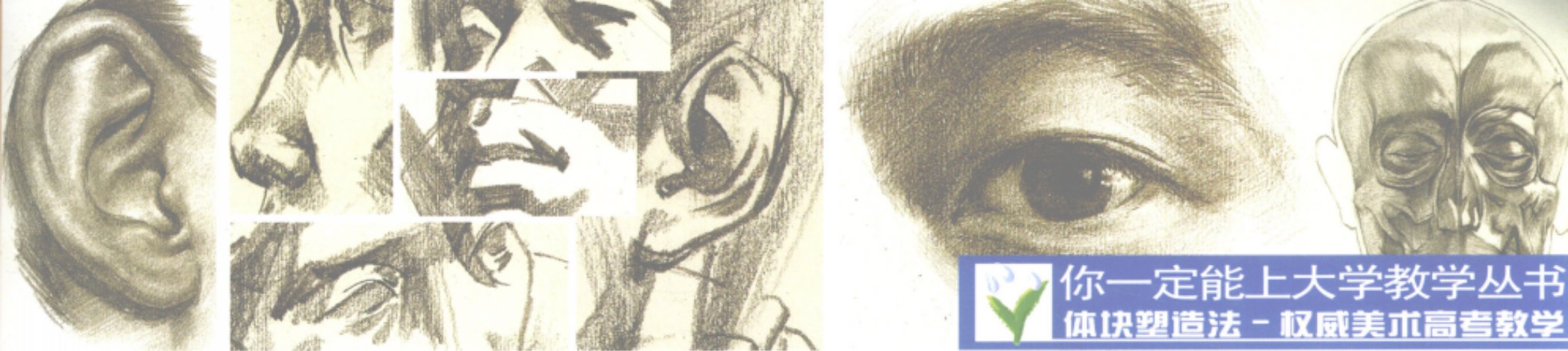

你一定能上大学教学丛书
体块塑造法 - 权威美术高考教学

你一定能上大学 体块塑造法

高考试卷模拟示范
默写要点深入解析

SANSHITIAN TUPOGAOKAOSUMIAOTOUXIANG
30 天突破高考素描头像

国内高考首创

考场答卷时间把握

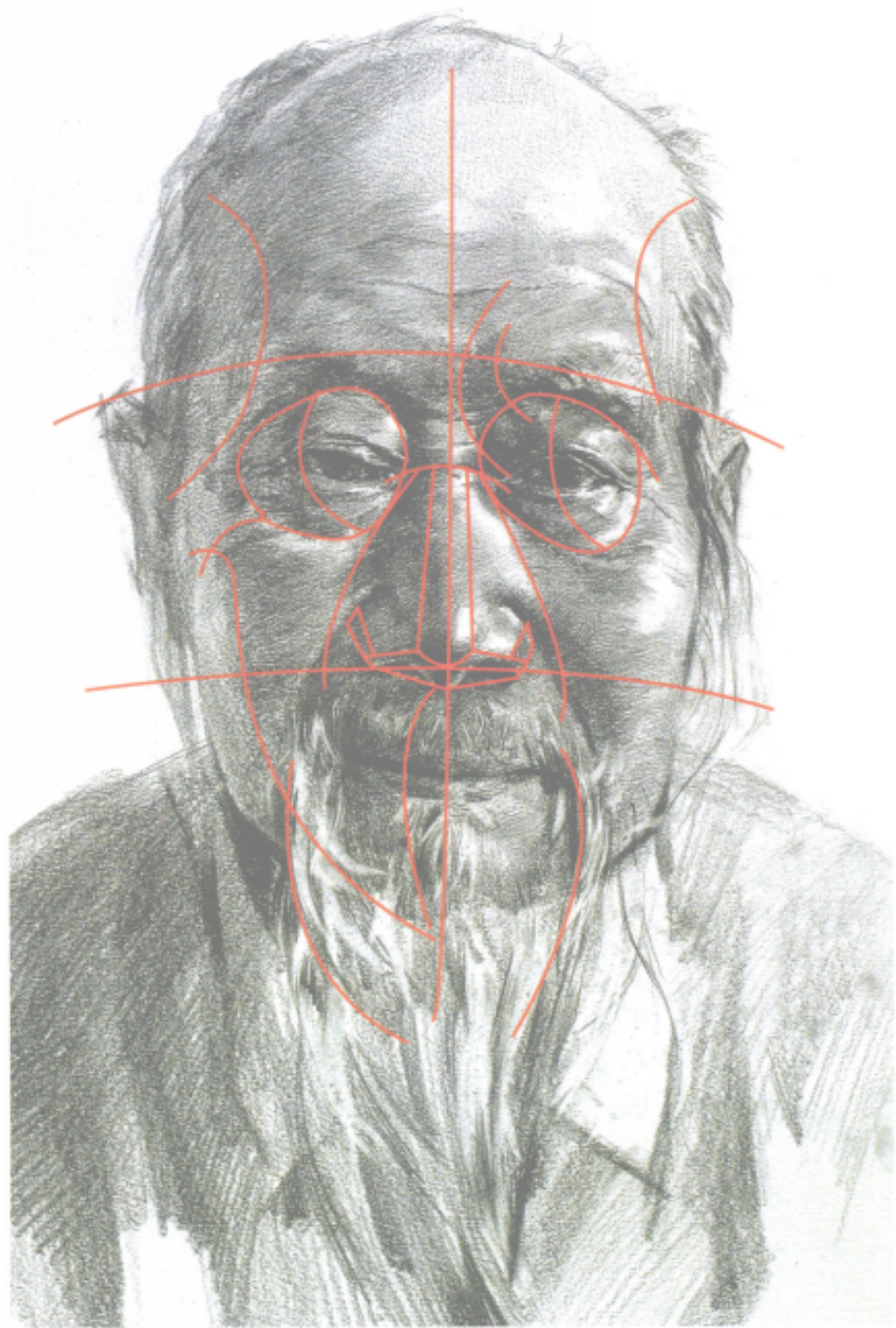
头像体块塑造训练法

适用个人自学备考

祝凯 著

湖北美术出版社
HUBEI FINEARTS PUBLISHING HOUSE

征稿启事 《你一定能上大学》丛书欢迎您的加入

征稿内容:素描、色彩、速写、设计

联系电话:027-87679533

传真:027-87679529

电子邮箱:machine_121@163.com 邮编:430070

考前训练系列

叶军画高考速写试卷

30 天突破考前几何体

30 天突破高考素描静物

30 天突破高考基础色彩

30 天突破高考色彩

30 天突破高考速写

30 天突破高考石膏像

30 天突破高考人头像

对比学习法 16 课彻底突破几何体

对比学习法 17 课彻底突破静物

体块塑造法 30 天突破高考素描头像

临摹范画系列

30 天突破考前几何体考前临摹

30 天突破高考素描静物考前临摹

30 天突破高考基础色彩考前临摹

30 天突破考场常见物体考前临摹

30 天突破考场疑难物体考前临摹

30 天突破考场常见试卷考前临摹

色彩考场解析系列

30 天突破考前单个物体

30 天突破考场常见物体

30 天突破考场疑难物体

图书在版编目(CIP)数据

体块塑造法 30 天突破高考素描头像/祝凯著.
-武汉:湖北美术出版社,2007.8

(你一定能上大学)

I. S. B. N. 978-7-5394-2065-3

I. 体... II. 祝... III. 肖像画-素描-技法(美术)-高等学

校-入学考试-自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 119722 号

出版发行:湖北美术出版社

地址:武汉武昌雄楚大街 268 号 B 座

电话:(027)87679522

邮编:430070

经销:新华书店

印刷:武汉精一印刷有限公司

本:889mm×1194mm 1/12

张:3

数:5000 册

次:2007 年 9 月第 1 版

2007 年 9 月第 1 次印刷

丛书策划/责任编辑:韩方

ISBN 978-7-5394-2065-3

9 787539 420653 >

定价:20.00 元

30 天真的能突破高考素描头像吗?

我真的能上大学吗?

是的。你必须先相信自己能,然后你才有这个机会。

30 天真的能按书上说的来突破吗?

当然。只要你相信,就有可能。

30 天的突击并不代表取巧,只有在正确方法的指导下,短时间内通过高强度的学习有了量的积累,才可能有质的突破,循序渐进的大量练习和思考是其前提保证。请记住,一旦选择了美术,就要认真对待它、喜欢它、钻研它。抓住机会用努力拼搏证明自己的选择是对的。

“体块塑造法”给你明确答案

历时一个多月,终于完成了“体块塑造训练法”这本书。我喜欢美术创作,平时总感觉时间不够,想用更多的时间去看书、画画。这次之所以应湖北美术出版社之邀撰写这本书,也是因为我也曾经经历过高考这一关,知道考学压力太大,所以也想把一些心得体会告诉正在为美术学习或高考而迷茫的同学们。

这本书我以体块分析为切入点向美术周边知识扩散,一方面在讲解头部体块结构的同时强调绘画基础,另一方面也通过体块组合原理对部分透视、空间关系、画面明度控制、线条穿插原理等美术基础学习予以分析与解答。但毕竟篇幅有限,如有不足之处,也可随时到我的网页留言,我平时只在家画画,一般都会及时回复。最后说说关于 30 天突破的问题,体块塑造训练法是从几何形体组合概念而来,用一个最基本、最简易的方法来认识人物面部的形体关系,以这种方法进行美术练习,30 天确实可以达到很不错的效果,至少不再是简单的描摹,而是从一个分析的角度去观察、表现每一个物体或人物。“学会”仅仅是掌握方法,而“会学”才是研究的目的。

体块塑造法是通过基础几何形体组合的方式对相对较复杂的头部结构进行概括的素描学习方式。它从几何形体组合概念而来,用一个最基本、最简易的方法来认识人物面部的形体关系,并以体块分析为切入点向周边美术知识扩散,一方面在头部体块结构上强调绘画基础,另一方面也通过体块组合原理对部分透视、空间关系、画面明度控制、线条穿插等美术基础进行分析与解释。

根据 30 天集中突破训练来制定具体突破计划

以下 30 天集中突破训练方法针对考前 30 天时间制定,目的仅为在原有的绘画基础上得到理论认识、技法、作画速度的大幅度提高和突破。无论有无绘画基本功,按照以下方法 练习都会得到一定启发。

第 1 天,买书(书不是万能的,没有书是万万不能的),推荐几本我个人认为对美术有帮助的书籍。素描类:全显光的《素描求索》(这是我老师何伟民的老师,感觉很自豪)、老版的《美术之路》也很不错(可能没有卖的了)。当然还有现在正在看的这本《体块塑造训练法》(自己推荐一下)。色彩类:书名都忘了,说一下作者吧,宫立龙、倪建明、范沧桑,他们的色彩修养非常高,可以得到很多启发(当然还有很多画家画得非常好,说不过来了,有时间慢慢发现)。书买到是要看的,不要浪费,仔细看。

第 2~8 天(7 天时间),多练习速写、色彩小稿,用最短的时间熟悉工具、控制好手感、尽量解决大部分物体外形(轮廓)不准的问题。建议每天 40 张左右小稿练习即可(保证质量的前提下完成)。

第 9 天,根据前 7 天时间看书的所得与大量的练习成果,先写生一组较为简单的静物或标准男青年 3/4 面头像(针对学校考题或自己的练习目的而定写生对象),会发现有很多问题,先自己从书上找答案,不懂的地方找老师解答,问得要透彻,老师是不会嫌学生烦的,不懂就问。

第 10~15 天进行临摹,每天 2 张即可。素描:男女正、侧、3/4 面。色彩:单个物体色彩练习。同时了解部分美术理论,如:体积、结构、透视、空间、虚实、穿插、冷暖、补色、色调等基础概念(这一部分很重要,首先要了解了才能去运用,从而达到掌握)。条件允许的话多让老师做范画以直观感受。

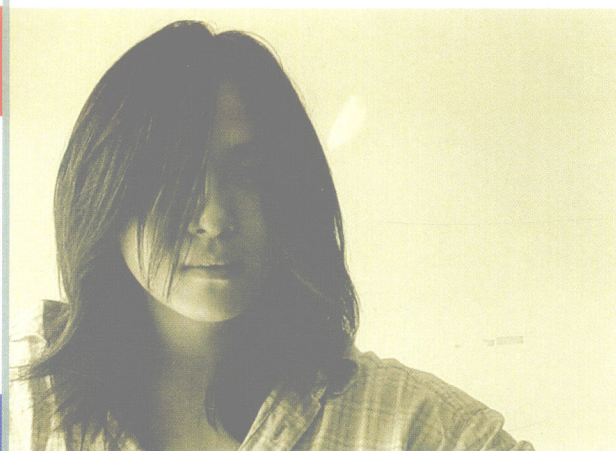
第 16~18 天(3 天时间),增加静物组合或人物角度难度。男、女角度尽量全面,学生总是认为自己某一个角度画不好,总是画一个角度或是不画某个角度,这样的想法是错误的。物体的结构要全面观察才能找到结构表现的突破口。可以针对某一个局部进行骨骼、肌肉、质感等单项练习。

第 19~21 天(2 天时间),多练就不用说了,以写生结合临摹、默写,充分从理性上掌握形体、空间、颜色的基本规律(很多考生强调感受,这是对的,但在考学面前还是先以掌握基础为主,考不上就真的什么感受都没了,很无奈。面对现实,考上为主,大学里有很多时间慢慢寻找感受)。

第 22~26 天(5 天时间),进行考试模拟,完全进行考题训练。素描和色彩均为静物或头像(每年考题都有小的变动,但变化不大,各学校考题在网上都有公布,各大搜索网站都有链接)。

第 27~30 天(4 天时间),放松一下,保持良好身体状态,看书、画小稿、适当写生练习,看看优秀考卷,总之对自己有启发的都可以练习。良好的心情是主要的,考学是人生比较顺利的出路,但不是惟一的出路,努力到了就会有收获。不过如果真的静下心来按以上时间安排进行练习的话,想要考不上还是比较困难的。

祝凯

著者:祝凯

祝凯工作室:

<http://hi.baidu.com/artzhukai>

在路上.....

丛书策划/责任编辑:韩方

目录 CONTENTS

P.2-P.11 体块塑造训练法

眼睛步骤图全解析

鼻子步骤图全解析

嘴巴步骤图全解析

耳朵步骤图全解析

头像基础解剖知识

P.12-P.15 考场答卷问题全解析

素描考场上怎样安排不同题型答卷时间

考场最后 30 分钟提高卷面分数重要技巧

素描头像改卷中老师评分重要依据

考前不同角度、光源大关系体块临摹

试卷常见问题分析及改正方法

P.16-P.37 必考题型全解析

清华大学美术学院高考试题 女青年头像写生步骤全面解析

近年典型联考试题 头像照片半默写步骤全面解析

中国美术学院高考试题 男青年头像默写全面解析

中央美术学院高考试题 带眼镜女青年头像全面解析

课后作业 不同试卷体块塑造训练临摹

体块塑造训练法 对高考素描头像的重要意义

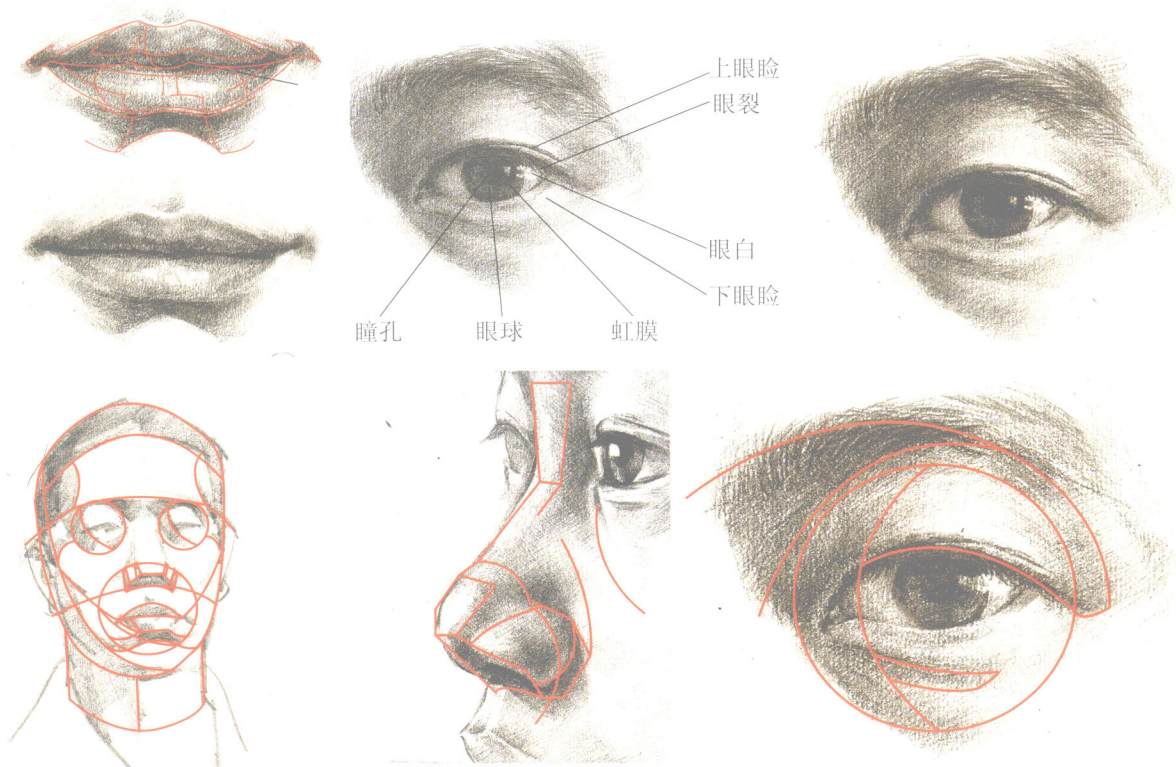
高考头像是一张考卷间接对考生造型能力、空间理解能力、透视基础、骨骼结构知识、技法表现、绘画感受等全面进行分析的手段。

高考头像均为短期人物头像写生、默写或半默写,在较短的时间内学生需要在交待人物基本体积的同时再去进一步深入刻画。而体块塑造训练法正是首先以强调画面体积关系为主的学习方法,同时在掌握体块的分析方式之后还可以对周边的美术理论及表现技法加以分析。运用体块塑造训练法塑造人物头像的时候就如同是在盖一栋大楼,体块关系是地基,它能让我们之后的刻画更好地成立,形体关系也可以更容易地掌握,同时对透视有很强的检验性。

由于在进入大学之前绝大部分美术考生没有受过正规的美术训练,所以全国的美术考试都以强调学生的基础能力为主——造型概括能力、是否是在围绕物体的体积进行刻画,相比较光影画法、结构画法,学生更容易通过体块的塑造强调物体体积关系。

总而言之,体块塑造训练法是一个大到可以概括人物体积关系,小到可以分析耳朵转折关系的美术学习训练法。同时随着对体块的深入了解,物体的反光、质感、空间关系都可以用扩展思维进一步分析、概括与表现。

以上所讲内容在本书均有详细讲解。

怎样的素描头像

在高考试卷中能拿到较高分数?

1.准确的形体。任何一个物体映入人们眼帘的第一印象即是其外表形状,无论多么深入地刻画,如果无法附着在准确的形体上,都是空洞的、无力的。

2.结构与轮廓(内形与外形相结合)。在考试的过程中,无论观察角度如何变化,考生始终要面对或脸部边线或脖子边线的穿插表现问题,边线(即轮廓)较为直观地体现模特的特征,而体积关系除了外侧边线的穿插,绝大部分体现在与画者更近的颧骨、咬肌、口轮匝肌、鼻子或下颌的起伏上。这时内部的起伏则显得更为主要。内形与外形的结合画法主要从透视入手。将远近两处结构点进行连线(方法如下图),反复寻找其结构与结构的对应与对称关系。

3.形体联系关系。我们观察到的人物面部结构都是组合在一起的,分开讲解只是为了考生能更好地理解结构的转折变化以及局部结构关系,而当表现在画面上时则要求不单是对单一物体的概括,更主要的是整体形体的和谐统一。这一点在人物面部经常以投影、皱纹、肌肉结构之间的联系上予以体现。既有起伏又有体积,既有联系又有整体。

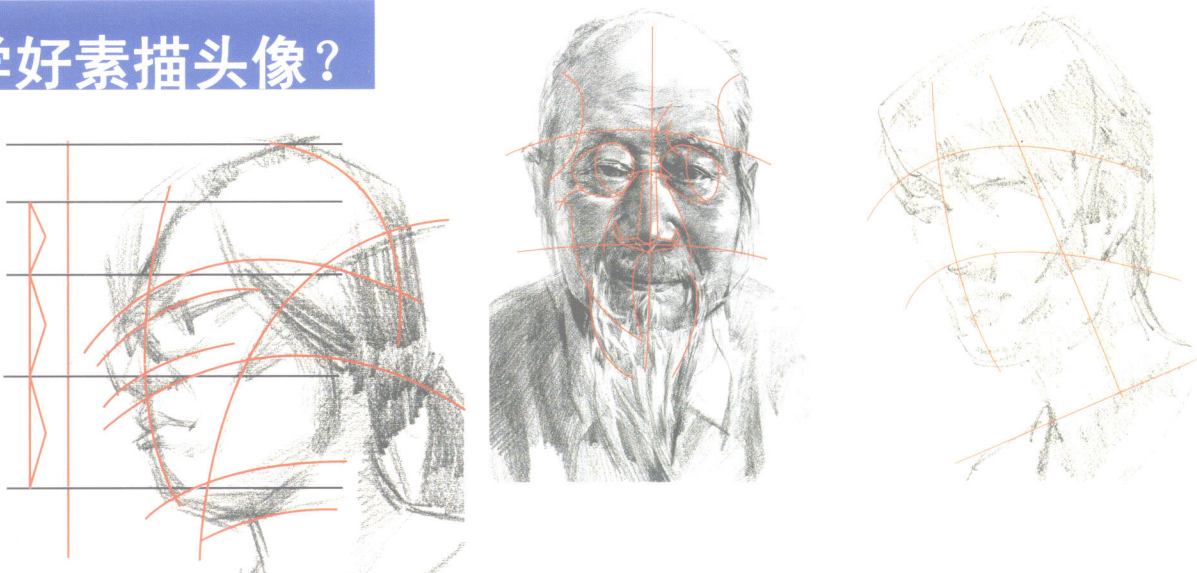
4.画面视觉效果。画面视觉效果的冲击力表现在肌理、黑白灰强弱对比关系、用笔松紧、画面虚实关系、画面光感体现上。所以在研究体块结构关系的同时进行大量练习,多看一些美术理论或技法类书籍对提高画面视觉效果会有很大帮助。

怎样在短时间内 才能快速学好素描头像?

要想快速学好素描头像,必须爱好美术,掌握正确的分析方法,加上大量的练习,缺一不可。

这里单说学习方法,首先要了解结构,知道人物头部基本骨骼关系。很多学生认为自己的眼睛准,可以不必去记忆一些琐碎的骨骼结构关系,这样的想法是完全不可取的。素描基础是一个严谨的理性分析过程。需要在对物体每个结构具体了解的基础上,将之打散再组合,研究物体在空间中成立规律。所以结构的学习是素描头像学习的必经课程。

在了解掌握结构之后,需要一定的表现手法去将人物表现在画面上,这就需要我们掌握大量的技法。熟能生巧这句古话一点不错,但马上面临高考的同学们可能没有这个时间去一点点地积累经验,这里建议多进行临摹与画一些小的素描稿。临摹可以了解表现手法,而大量的素描稿写生又可以在短期内快速提高画者对技法、理论的认识与熟练程度。总而言之,无论时间是长是短,想要画好素描,不付出艰辛的努力是不可能的。

本课重点及次重点:

重点: 了解眼睛结构与体块关系是素描人物头像学习的基础。

次重点: 在大部分情况下观察到的人物并无强烈的黑白灰体块关系, 这就需要在观察的时候在头脑中主观加强所需表现物体的明暗, 通过眼睛观察到的明暗(第一印象)进一步去分析物体本身所具有的结构、体块关系。

1. 首先将观察到的眼睛整体化, 无论多么复杂的物体都具有其自身的整体形态。眼睛在面部成半球体, 在起稿阶段可以首先通过光源分析出其明暗交界线的位置。(如图1)

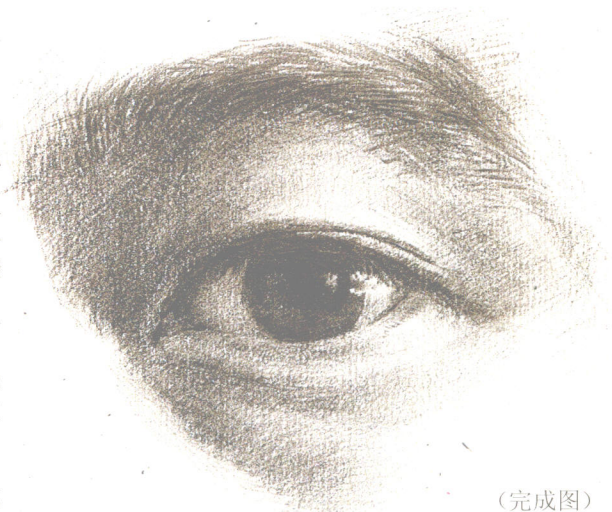
2. 线条是为交代结构关系、体块关系服务的, 有了第一部线条位置的交代, 则需进入分开形体黑白灰关系(如图2~7)。在这一步骤中始终注意画面的形体与整体明度关系。

3. 在明度关系成立的情况下进入深入阶段。(如图8~11)

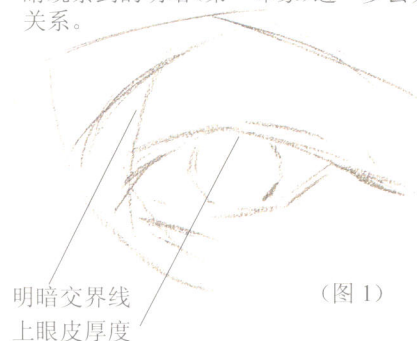
4. 时间允许的前提下进一步深入刻画形体关系, 使其明度关系进一步成立(如图12)。这个阶段可以用低B数铅笔精细刻画。

明度关系成立指空间中物体由于其自身所占体积的不同, 在受到光源照射之后所形成的具体明度变化也不同, 所以准确的明度关系是准确形体的基础。

5. 调整画面。考虑更多因素, 如空间、虚实、质感等。

(完成图)

(图1)

(图2)

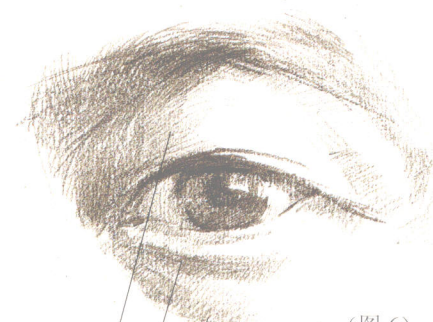
(图3)

(图4)

(图5)

(图6)

(图7)

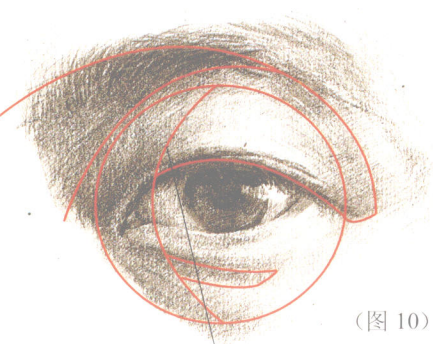

(图8)

图2~7从整体入手, 逐步以对比关系为主加强眼睛及其周围结构在受到光源影响之后的明度变化。如半球体明暗交界线所影响到的三个点。

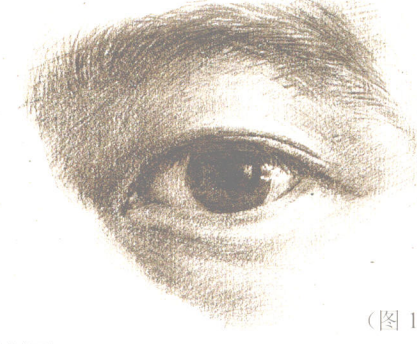
(图9)

(图10)

(图11)

(图12)

以硬铅笔对眉毛细节进行刻画

图8~10为画面第一步深入阶段, 图11~12为第二步深入阶段。之所以在深入的过程中分两个阶段, 是为了能在第一步深入的过程中将明度关系进一步加强, 为第二遍的深入打下一个良好的基础。图8~10是用2B铅笔进行刻画(一方面用明度对比加强眼睛半球形几何形体关系, 另一方面2B、3B铅笔不会过多划伤纸面, 有利于进一步深入。图11~12用HB铅笔进一步深入。

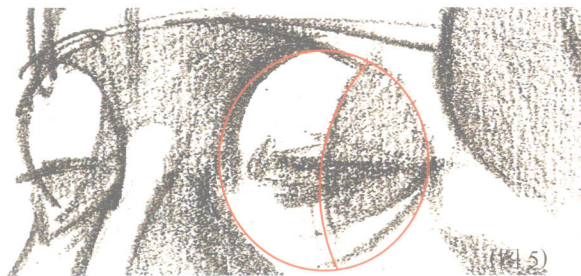
体块塑造训练法 体块结构深入分析

(图 1)

(图 3)

(图 5)

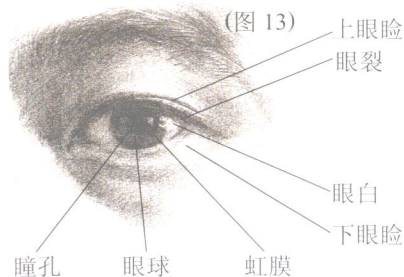
体块、结构分析：

对于眼的结构，想必同学们在平时都已有所了解。如：角膜、瞳孔、晶状体虹膜、晶状体等。但这些仅仅是眼球的医学解剖结构，但当把眼睛作为绘画对象的时候，我们就要从绘画的角度去进一步认识眼睛的结构了。医用解剖强调“细节”，艺用解剖则更强调对形体的概括性与所表现物体和周围物体的联系方式。

眼睛体块、结构分析：

绘画中的眼睛结构包括眼球、眉弓、眼轮匝肌、上眼睑、瞳孔、虹膜、下眼睑、眼白、眼裂。（如图 13）

这些结构我们在写生或生活中可以观察到。而在表达眼睛结构前需要做一个基础工作，即将眼球概括为半球形体，图 1、3、5 分别为侧面到 3/4 的半球体概括。图 2、4、6 为由俯视到仰视的眼睛体块概括，通过与图 7～12 的对比，我们可以看出眼睛体块的主要强调对象为眉弓底面与眼球的半球形体概括。

(图 13)

(图 2)

(图 4)

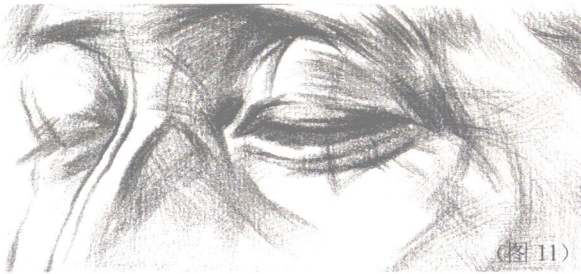
体块塑造训练法 不同角度分析及临摹

(图 7)

(图 9)

(图 11)

对于黑眼球（即瞳孔与虹膜）的表现，为了追求透明质感，往往需要把背光面明度略提高。同时用笔要轻松，以免局部明度对比过强，影响画面虚实关系。

建议用以下技法表现：

1. 起稿时用 5B～8B 铅笔交待整个眼球明度关系，为了使画面保持统一，可以将瞳孔、虹膜、眼白当作统一球体刻画。

2. 强调瞳孔以及虹膜自身固有色，暗部虹膜明度要略高于亮部。

3. 用手或擦笔将眼球半球体暗部略加擦拭，提高铅笔在暗部的饱和度。为进一步深入打好基础。

4. 用 2B～3B 铅笔进行深入刻画。包括瞳孔与虹膜的交界处虚实关系、内外眼角虚实对比，要把握得当。

5. 用 HB 铅笔进入深入刻画阶段。（在同学们写生的过程中会遇到眼睛高光表现问题，这里强调一点，眼睛要传神并不是高光越亮越好，而是要虚实、明度与画面的相对统一。

通过图 6 与图 7 的对比，我们可以看出，周围的明暗、调子都是在进一步凸现眼睛的半球形体积关系。如：颧骨与眼睛半球体的衔接处、鼻骨与内眼角衔接处。

由于眉毛是附着在眉弓骨之上的，所以刻画眉毛首先要交待的是眉弓底面，在空间关系已经成立的基础上在去交待表象的眉毛。

建议：

以高 B 数铅笔降低明度 5B～7B 为宜，轻松排列。深入刻画过程中换成 HB～2B 铅笔，强调眉弓明暗交界线。

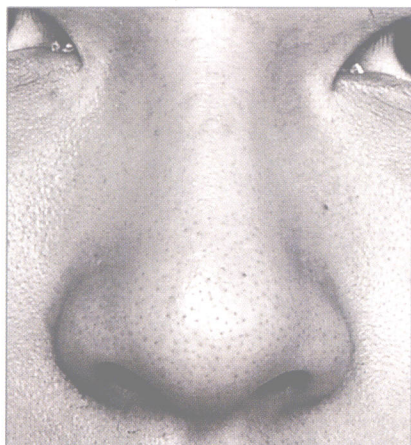
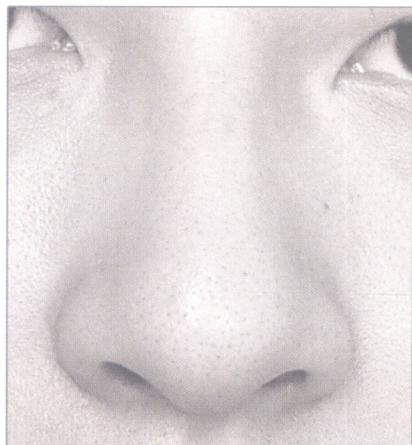
(图 8)

(图 10)

(图 12)

本课重点及次重点:

重点: 了解鼻子结构与体块关系是素描人物头像学习的基础。

次重点: 在大部分情况下观察到的人物并无强烈的黑白灰体块关系, 这就需要

1. 鼻子整体形体相对简单, 我们可以将之概括为梯形。(如图1)鼻底为梯形的底面, 鼻翼侧方与鼻头正面分别概括为梯形的侧面与正面。

2. 加强梯形体积关系。交待鼻孔、鼻翼厚度、鼻骨转折处的具体位置。建议用4B以上铅笔刻画。

3. 分开鼻头与鼻翼形体转折关系。注重光源方向。(如图3)

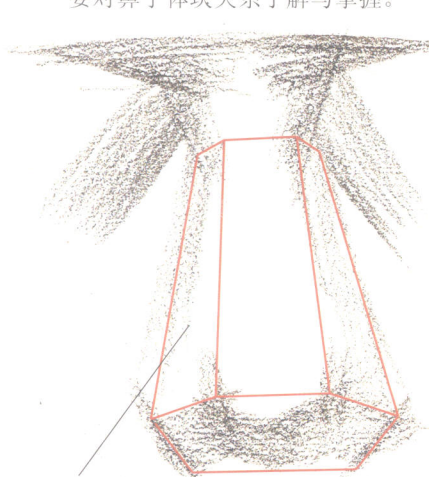
4. 将暗部统一的同时留出反光明度, 以擦笔或手指略微擦拭, 保持画面透气性。建议用2B~4B铅笔。

5. 进入深入刻画阶段。建议用HB铅笔, 刻画皮肤质感, 强调鼻头以及鼻骨的高点。(如图5、6)

6. 调整整体明度关系, 使画面达到相对统一。

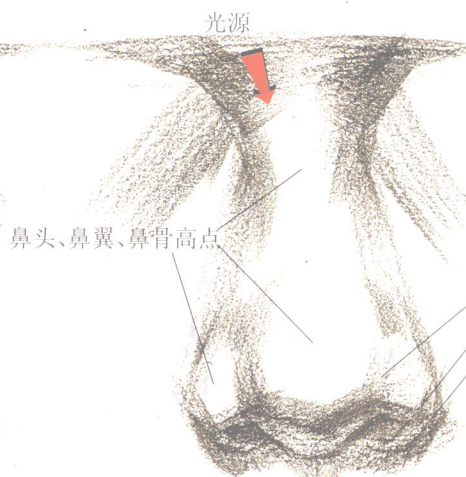
(完成图)

以梯形几何形体对鼻子外形加以概括。(图1)

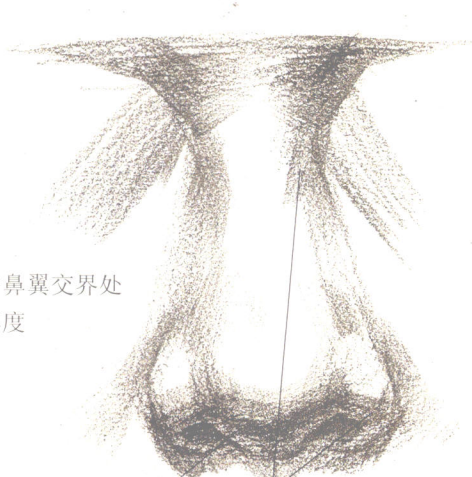

降低几何形体体块明度前略交待鼻底位置及外形。(图2)

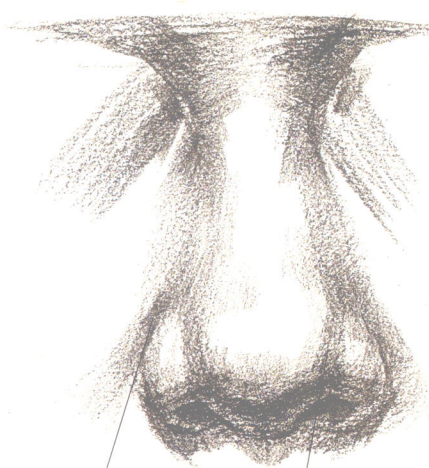

鼻头、鼻翼、鼻骨高点
鼻头与鼻翼交界处
鼻翼厚度
鼻底

(图3)

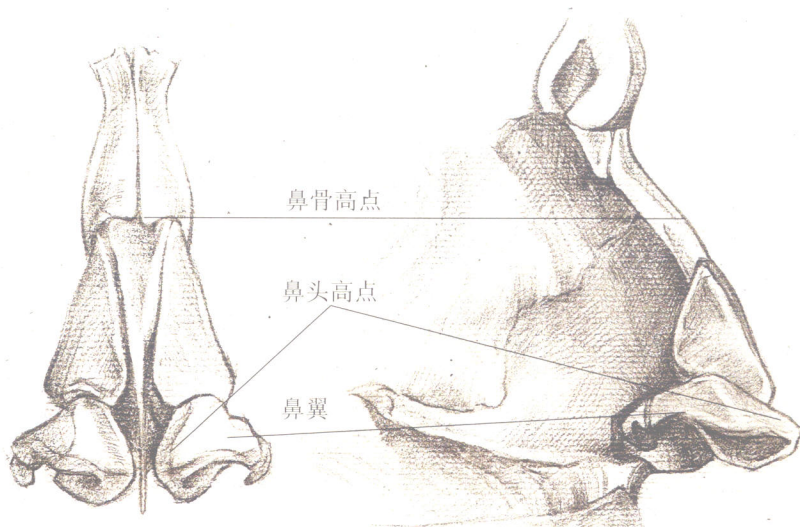
加强鼻头、鼻翼、鼻骨所在位置明暗交界线。(图4)

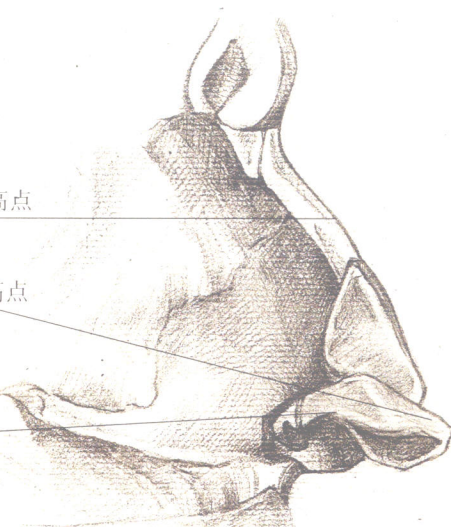
分开鼻头与鼻翼关系, 强调鼻翼与脸部衔接关系。(图5)

以HB铅笔刻画皮肤质感, 交待鼻头、鼻骨高点。进一步突出鼻子梯形几何形体关系。(图6)

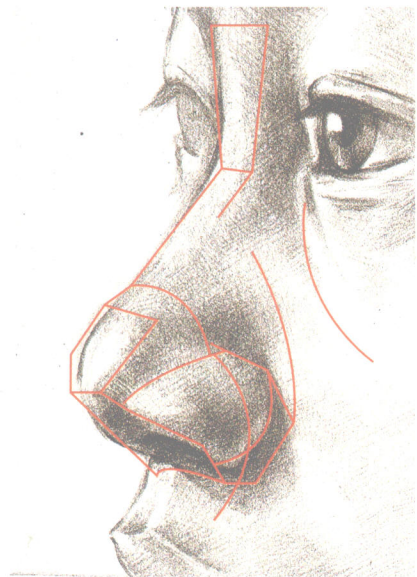

(图7)

(图8)

体块塑造训练法 体块结构深入分析

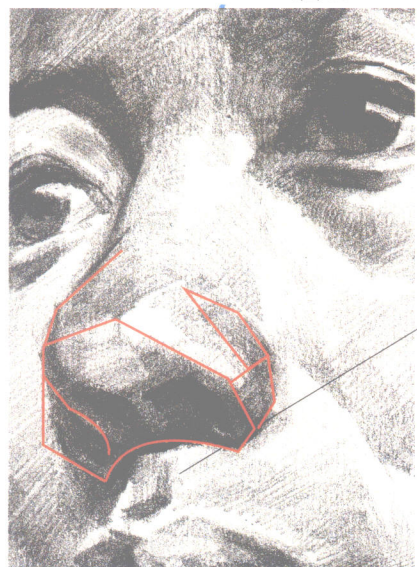
(图1)

(图2)

侧面鼻子难点在于鼻子梯形体积的正面较难概括。由于正面可以表现的范围较小，可以通过外边缘的虚实关系加以体现。（如图1、2）在鼻头高点、鼻骨处加以强调。同时通过鼻翼厚度之后的反光表现鼻翼与脸部衔接关系。

在考试中大部分情况下都需要对仰视的鼻子作详细地表现，这就需要在平时写生中多观察鼻底的形体变化。如鼻底与口轮匝肌交界处在仰视观察时成向上的半弧状。（如图3~6）

(图5)

(图6)

写生中我们会经常受到光源、固有色、皮肤质感等因素影响。（如图7、8）固有色与明度关系对形体本身并不造成影响，只要将铅笔在画面上的饱和度控制好，即不会出现由于表现固有色而导致形体出现问题的情况。我们常用加强亮部饱和度，同时降低暗部饱和度的方法进行区分。

但形体始终是第一位的，这一点不能忽略。

(图3)

(图4)

(图7)

(图8)

(图9)

(图10)

俯视表现的鼻子成向下弯曲的半弧状。（如图11、12）

(图11)

(图12)

写生步骤说明

1. 用轻松的线条严谨地交待出嘴的基本形体。强调上嘴唇底面和下嘴唇底面，分别从纵向空间关系简单交待出嘴唇的梯面关系。(如图9~11) 从外侧嘴角与上下嘴唇衔接处交待嘴唇的纵深空间关系，同时略带下嘴唇厚度。

起稿阶段建议以 6B ~ 8B 铅笔画画。

2. 带出嘴唇固有色。在写生过程中，嘴唇往往在画面中起陪衬作用，所以在体块关系明确之后略交待其在画面中的明度关系是必要的，会画嘴不是目的，了解嘴的结构与刻画方法是为了更好地为整体画面服务。

3. 进入深入阶段。建议以 2B ~ 3B 铅笔进行第一遍深入刻画，在交待嘴的结构关系同时进行一步表现嘴唇固有色。用 HB ~ B 的铅笔进行第二遍深入刻画，强调皮肤质感、上下嘴唇联系。以下嘴唇底面与嘴角为突破口强化口轮匝肌半球形体积关系，将嘴与脸部更好地联系在一起。

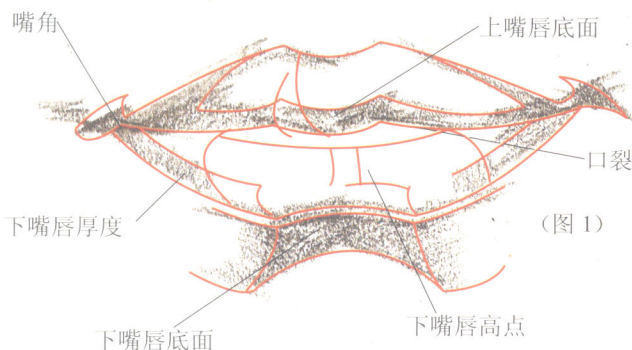
本课重点及次重点:

重点: 了解嘴部结构与体块关系是素描人物头像学习的基础。

次重点: 在大部分情况下我们观察到的人物并无强烈的黑白灰体块关系，需要对嘴的体积关系进行概括与掌握。

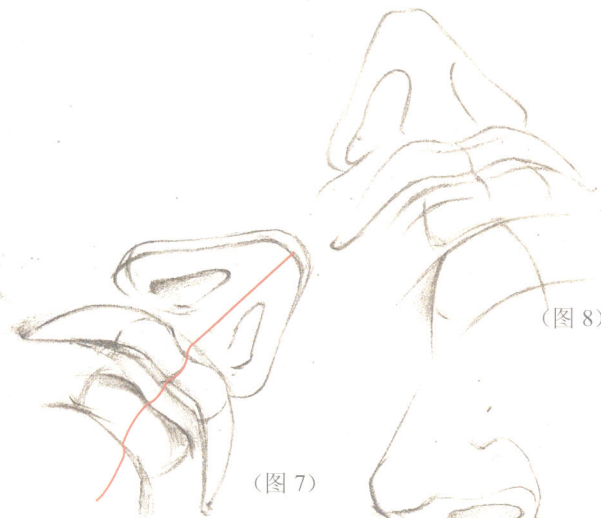
(完成图)

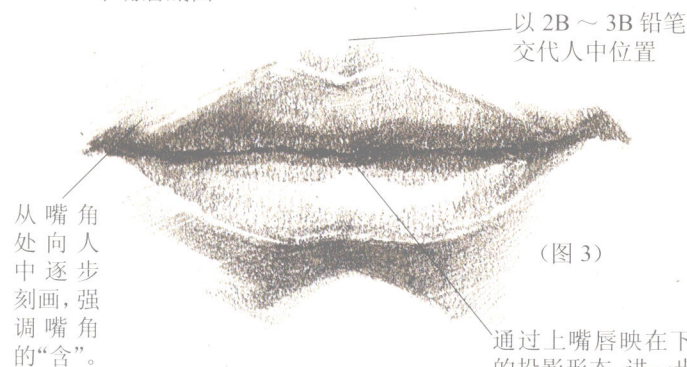
(图1)

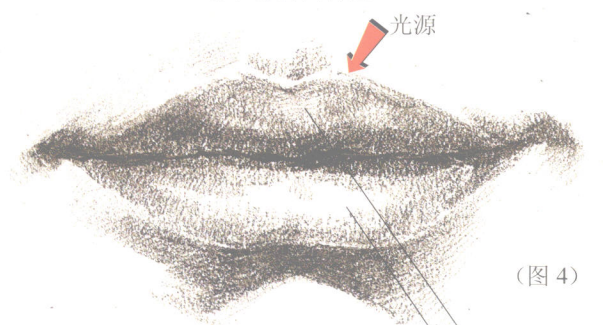
(图2)

(图8)

(图3)

(图4)

(图9)

(图5)

(图6)

(图11)

用 B ~ HB 铅笔进行深入刻画。

适度提高亮部与暗部明度对比。加强虚实关系。

体块塑造训练法 体块结构深入分析

嘴部体块关系需要从整体上进行深入把握。单纯的嘴唇结构是了解形体结构的一方面，同时要注意嘴部所附着的形体基础即人物面部结构的口轮匝肌，口轮匝肌呈半球形体，起始与结束点在鼻翼的两侧到下嘴唇底面。在进一步刻画嘴部表象细节的同时，更需要与口轮匝肌衔接。我们刻画的时候可以把嘴部看作一个半球体，上下嘴唇只不过是附着在半球形体上的一部分结构，无论这个小的结构如何复杂，只要有了基础大关系总是成立的。（这如同房子总是建在地基上，装修总是在有了房子之后的道理是一样的）

(图 1)

(图 2)

(图 3)

(图 4)

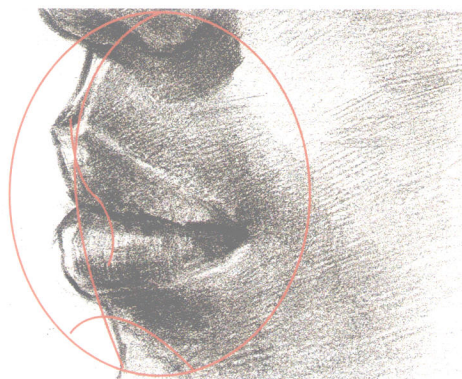
(图 5)

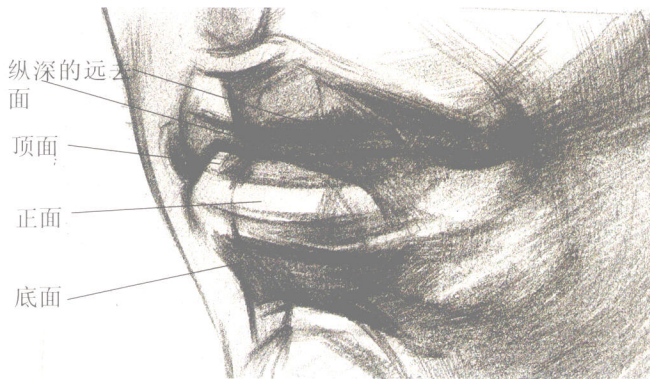
(图 6)

体块塑造训练法 不同角度分析及临摹

如图 8，一个物体的体块关系首先可以简单地分为五个面：正面、顶面、底面和纵深关系的两个面。但这仅仅是在我们刻画一个物体时的初步分析，每个人物的嘴部都有其自身的特征，需要在把握其共性的同时，进一步严谨地分析并加以深入地刻画。

(图 7)

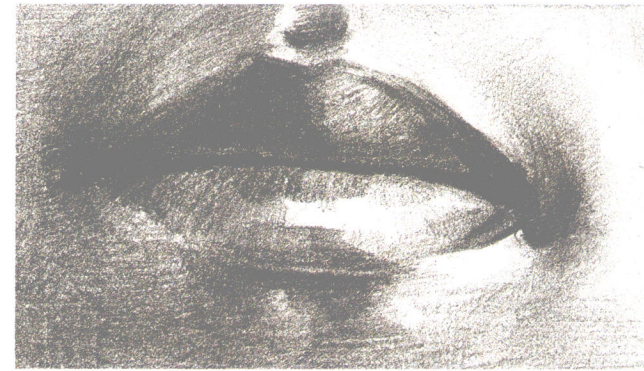
(图 8)

(图 9)

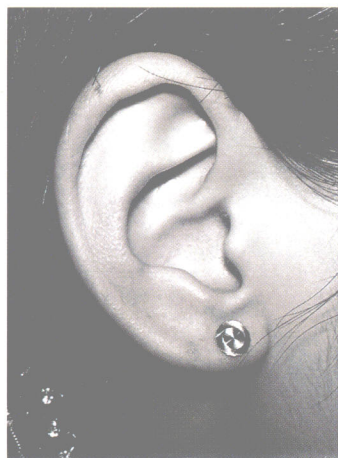
(图 10)

(图 11)

(图 12)

人物耳朵结构与其他五官相比更为复杂。多画草稿是耳朵结构练习的捷径。以速写形式交待耳朵结构(如图7)。在体现结构的同时注意表现耳朵各部分结构的厚度。(如图2)

具体写生步骤如下:

1. 交待耳朵整体轮廓, 注意人物头部仰俯关系。
2. 抓准耳朵各结构比例关系。
3. 在比例关系准确的基础上交待各个结构的厚度。建议用 5B ~ 6B 铅笔刻画。(如图 2、3)
4. 统一背光面明度, 使之相对整体。(如图 4)
5. 进入深入刻画阶段。将图 4 中已经统一的明度关系层次进一步分开, 加强画面明度对比。根据光源适度加强结构体积关系。(如图 5、6)
6. 表现固有色及人物皮肤质感。建议用 HB 铅笔进行刻画。(如图 7)
7. 调整画面整体明度、虚实关系。

逆光耳朵表现注意画面整体色调, 顺结构线条表现体积。

速写中的耳朵刻画方式主要以强调结构穿插、叠压关系为主。

耳朵起稿时先用手擦拭出其明暗关系, 再以线条加以明确。

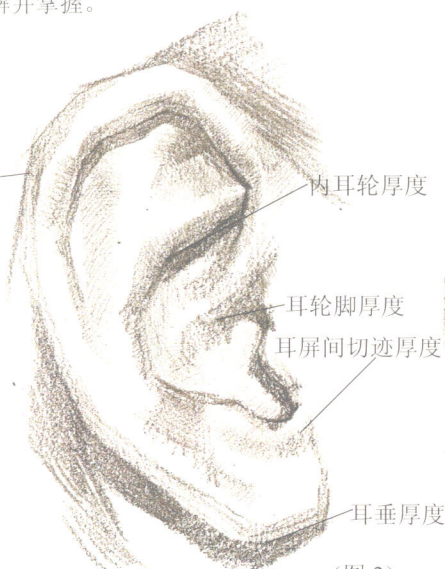
本课重点及次重点:

重点: 了解耳朵结构与体块关系是素描人物头像学习的基础。

次重点: 在大部分情况下我们观察到的人物并无强烈的黑白灰体块关系, 需要对耳朵体块关系加强练习, 了解并掌握。

外耳轮厚度

内耳轮厚度

耳轮脚厚度

耳屏间切迹厚度

耳垂厚度

勾勒耳朵基本形状。

(图 1)

通过厚度关系强调体积。

(图 2)

加强各体积明暗关系。

(图 3)

(完成图)

交待结构线条穿插关系。

(图 4)

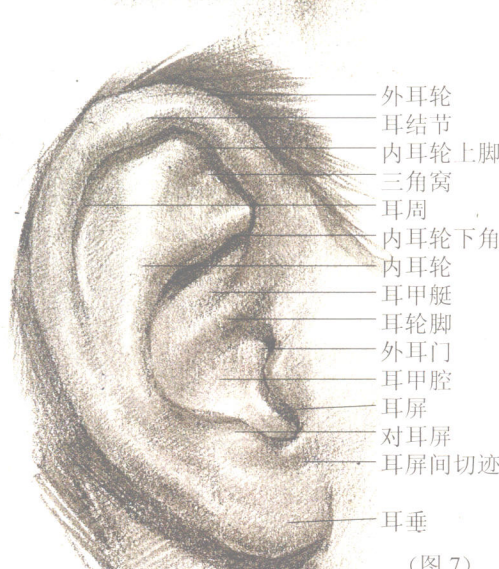
加强明度对比, 进入深入刻画。

(图 5)

以硬铅笔刻画皮肤质感。

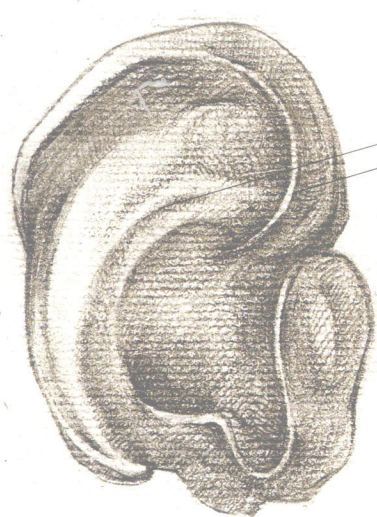
(图 6)

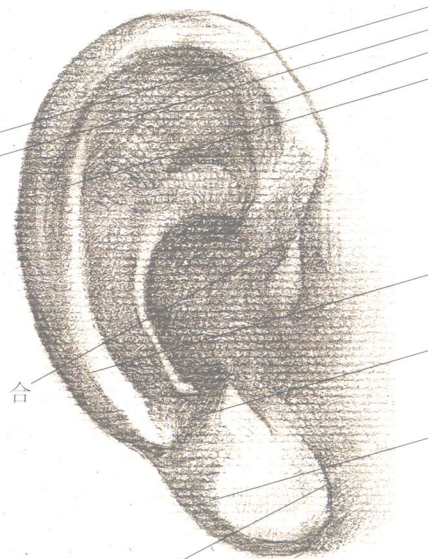
外耳轮
耳结节
内耳轮上脚
三角窝
耳周
内耳轮下角
内耳轮
耳甲艇
耳轮脚
外耳门
耳甲腔
耳屏
对耳屏
耳屏间切迹
耳垂

(图 7)

体块塑造训练法 体块结构深入分析

(图1)

合

开

(图2)

处于侧面角度的耳朵，我们可以通过其明暗交界线加强体积关系，应该注意的是明暗交界线所强调的位置要与结构起伏关系强烈的地方相对应。明暗交界线处可略降低明度，暗部留出反光位置。而在亮部的边线处可适当加强线条力度，进一步通过画面线条的虚实关系体现形体的转折。

强调耳朵的两个对立，即开合关系(如图2)。从而进一步交待耳朵结构与脸部形体的连接关系。

从人物正面观察到的耳朵，在线条的强调点上相较侧面观察到的略有不同。

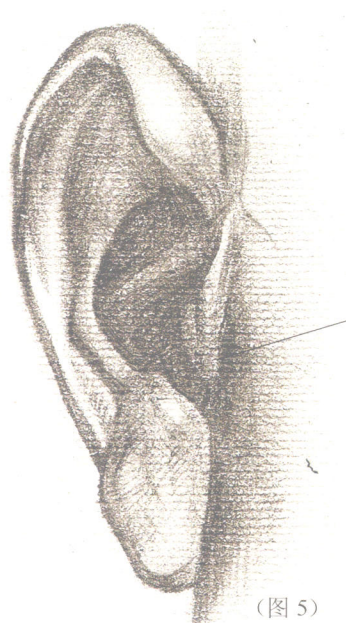
我们可以看到正面的耳朵线条相对更强调耳屏间切迹。由于颧骨结构在前，耳朵结构在后，以这种强调方式可以更好地交待人物面部结构的空间关系。

耳朵的练习以手绘小稿为主，可以直观明了地从结构上理解。

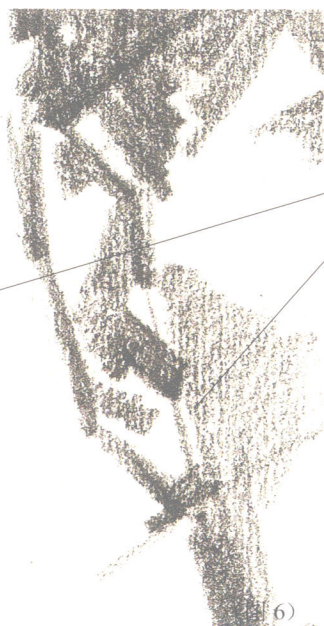
体块塑造训练法 不同角度分析及临摹

(图3)

(图5)

(图6)

(图7)

(图8)

(图9)

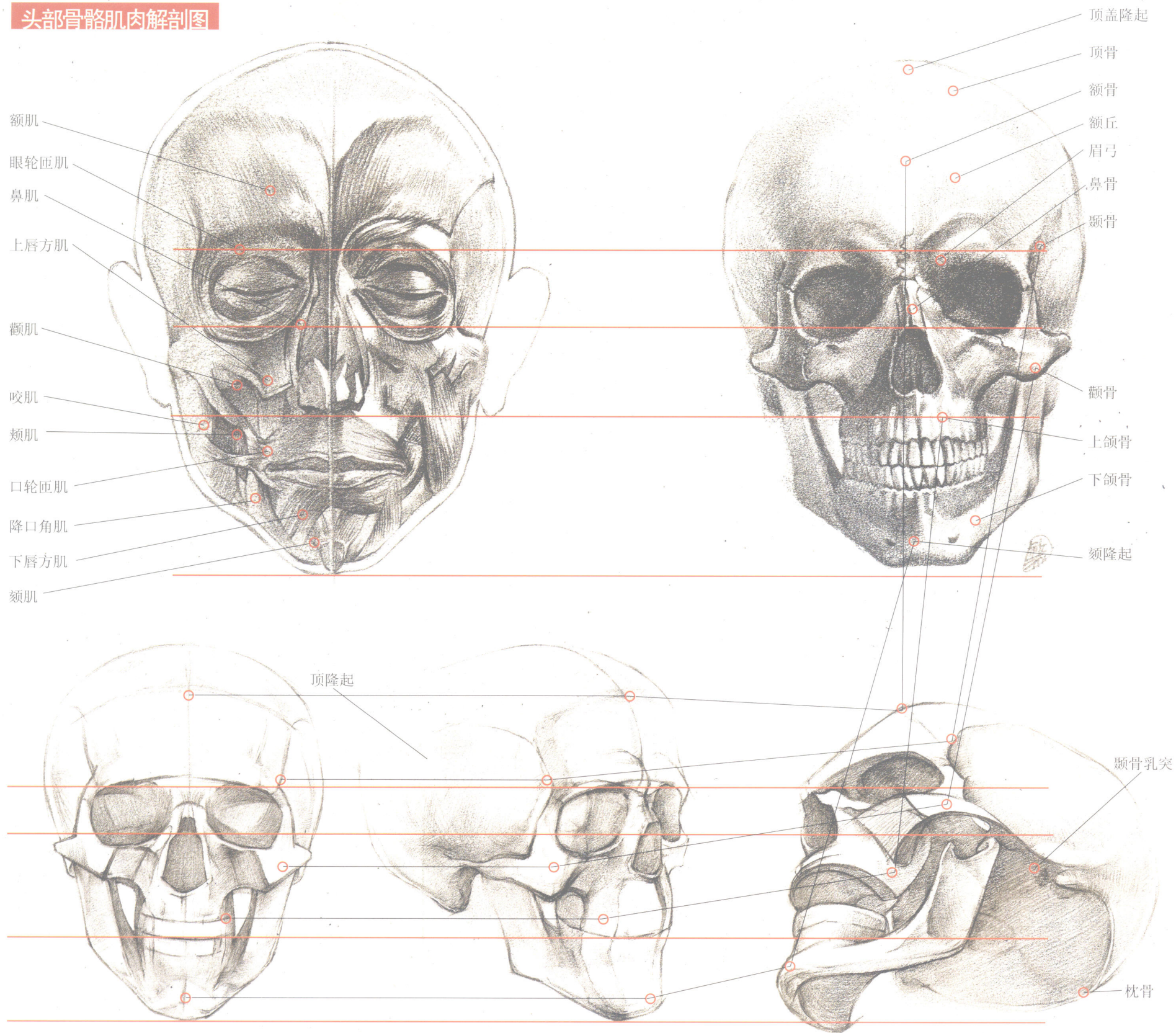

(图10)

(图12)

头部骨骼肌肉解剖图

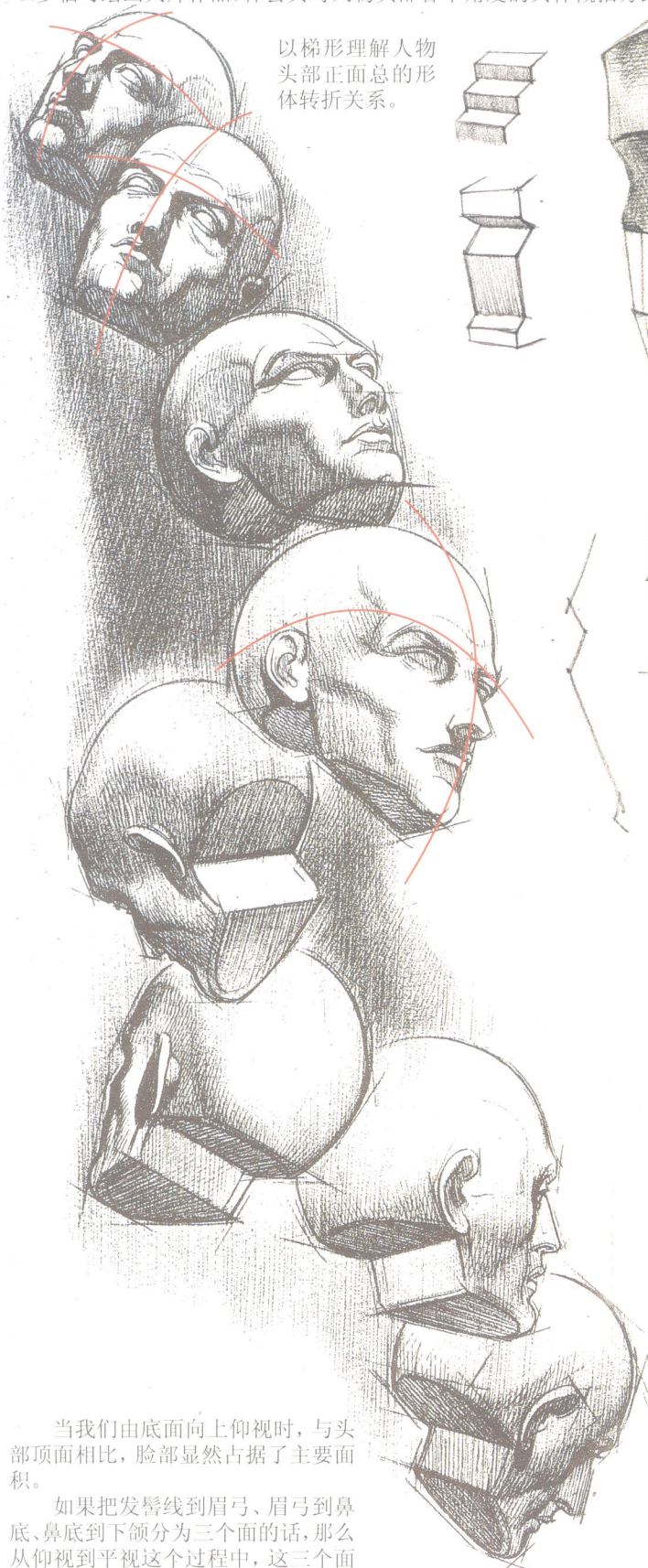

骨骼肌肉是我们在画人物头像之前必须学习的基础课程之一。通过对骨骼、肌肉的名称的记忆初步了解人物面部基础结构关系。

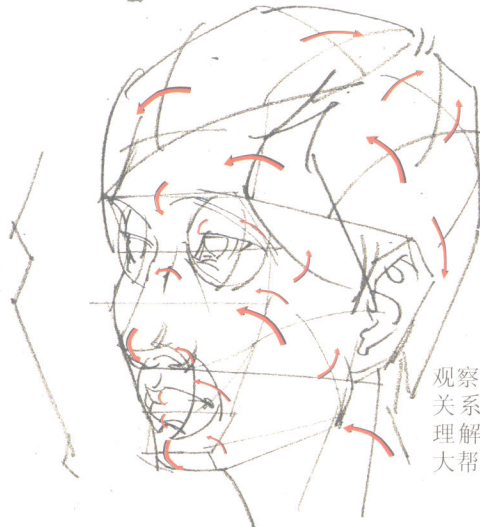
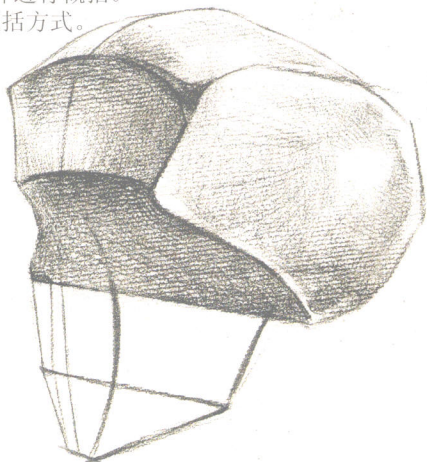
体块有一个固有概念:头部是一个有形有质的块体,一种由许多部分组成的有空间、有深度的立体物。它的每一部分都是立体的,占据着空间和深度。我们知道,头部是由不同体块组成的组合体,而各个体块既相互独立又相互衔接。我们首要的任务就是研究各个体块的特征,因为正是它们构成了完整的头部。当我们观察人物头部体块时,我们应该尝试从新的方向,从许多不同的角度去观察,从整体形象去深刻总结、概括、记忆人物头部体块关系。

体块塑造训练法 头部体块不同角度分析及临摹

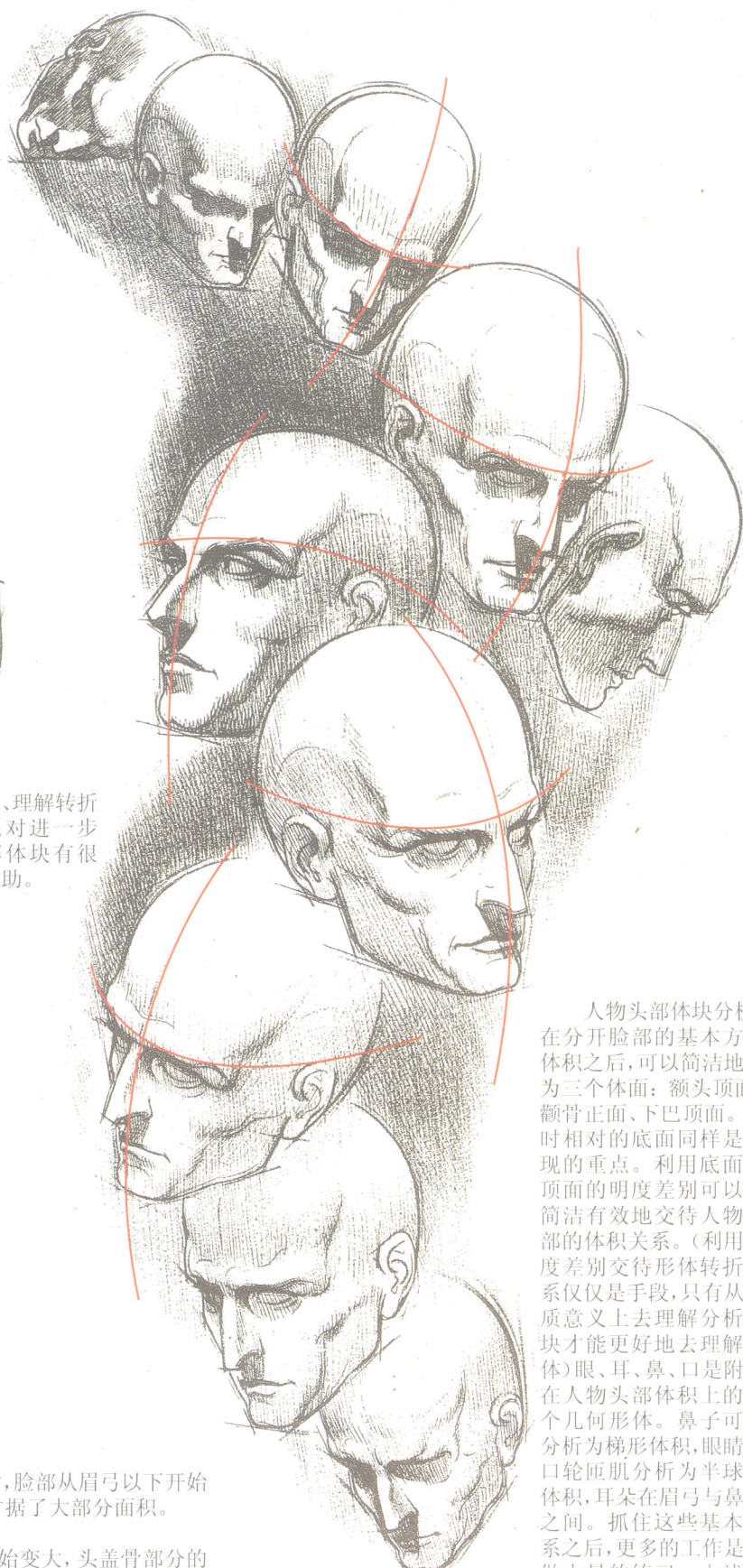
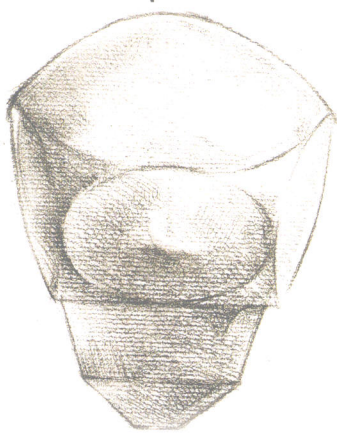
1. 对比不同角度人物头部透视关系，概括头部在各个角度的形态变化规律。
2. 适度放弃小的细节，从更大的整体去进行观察，通过几何形体进行概括。
3. 多临习绘画大师作品，体会其对人物头部各个角度的具体概括方式。

以梯形理解人物头部正面总的形体转折关系。

观察、理解转折关系对进一步理解体块有很大帮助。

人物头部体块分析：在分开脸部的基本方形体积之后，可以简洁地分为三个体面：额头顶面、颧骨正面、下巴顶面。同时相对的底面同样是表现的重点。利用底面与顶面的明度差别可以更简洁有效地交待人物头部的体积关系。（利用明度差别交待形体转折关系仅仅是手段，只有从本质意义上理解分析体块才能更好地理解形体）眼、耳、鼻、口是附着在人物头部体积上的几个几何形体。鼻子可以分析为梯形体积，眼睛与口轮匝肌分析为半球形体积，耳朵在眉弓与鼻底之间。抓住这些基本关系之后，更多的工作是要做大量的练习，由浅入深、循序渐进地联系并理解人物脸部更多的肌肉及组成关系。

当我们由底面向上仰视时，与头部顶面相比，脸部显然占据了主要面积。

如果把发髻线到眉弓、眉弓到鼻底、鼻底到下颌分为三个面的话，那么从仰视到平视这个过程中，这三个面的变化依次为：最下面的底面面积最大，其余三个面趋于平衡。

当我们从高处看人的头部时，脸部从眉弓以下开始变得狭窄、缩小，头盖骨的面积占据了大部分面积。

当我们视点降低，脸部就开始变大，头盖骨部分的面积则变小了。

再重新升高视点，同时从右向左移动，这时头盖骨再次占据了主要位置。

素描考场上 怎样安排不同题型答卷时间

无论我们的基本功多么扎实,在考学过程中,都需要我们在3个小时中刻画出一幅相对完整的画卷,所以作画的速度与时间安排是不容忽视的问题。考试期间作画步骤可以总的分为构图、区分明暗关系、加强明暗关系、第一遍深入、第二遍深入、质感刻画、画面整体黑白灰关系调整。

1. 3小时联考试卷时间安排:联考是省级教育部门对本省考生水平的统一考试,由于不针对学校、系别、专业具体绘画方向,它更强调学生的综合绘画能力。造型能力、结构知识、空间关系、物体固有色等都需要在画面中得到体现。由于有具体的模特作为参照,在有一定基础的前提下可以把更多的时间用在画面的深入过程中,以提高画面的含量。

2. 3小时默写答卷时间安排:头像默写考试的学校大部分为设计类院校或美术学院的设计系,这类考试的主要目的为考查考生对画面构图安排、人物头部结构理解及表现能力、画面黑白灰控制能力以及考生对人物头像的基本外形概念。由于此类考试主要考查考生对人物头部结构的理解能力,可以把更多的时间放在严谨表现头像结构过程上。

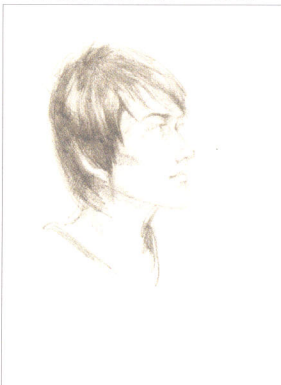
3. 3小时半默写答卷时间安排:半默写考试目的主要为测试考生对形体结构及空间的认知。例如:以一张正面的人物照片画出这个人物3/4面的形象。这就要求考生对人物结构、结构各个角度形态、人物特征有一定的把握能力。建议在透视、结构对称关系上多用些时间,才可以更好地针对考题完成任务。

3 小时默写考试时间安排

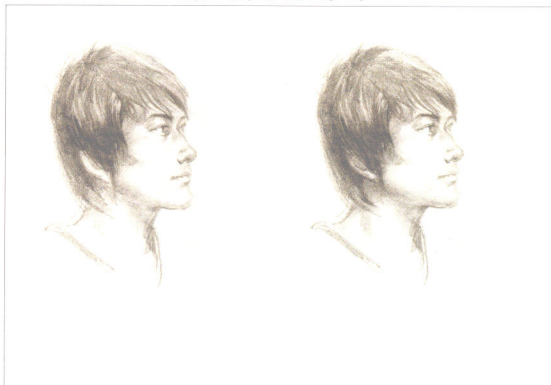
构图、起稿阶段 10 分钟

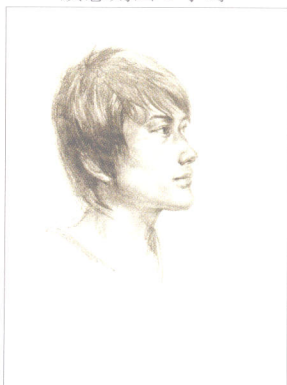
加强明暗关系 30 分钟

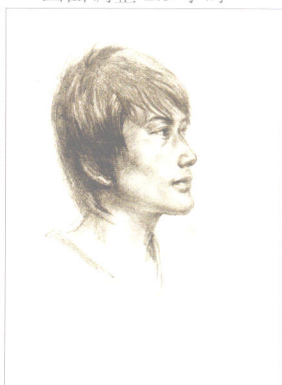
深入刻画 1.5 小时

质感刻画 2 小时

画面调整 2.5 小时

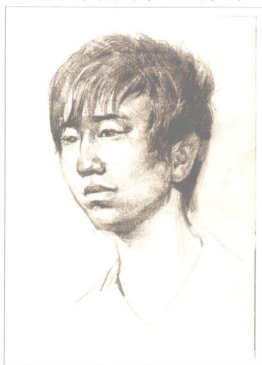

3 小时联考考试时间安排

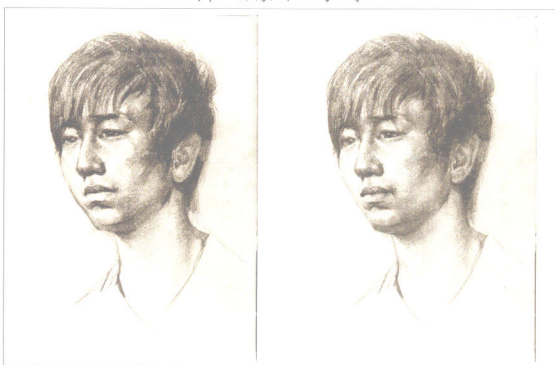
构图、起稿阶段 20 分钟

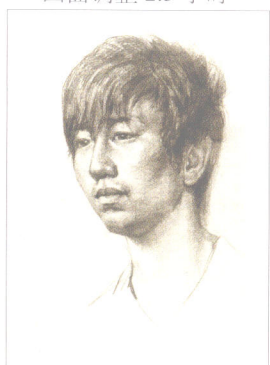
加强明暗关系 50 分钟

深入刻画 2 小时

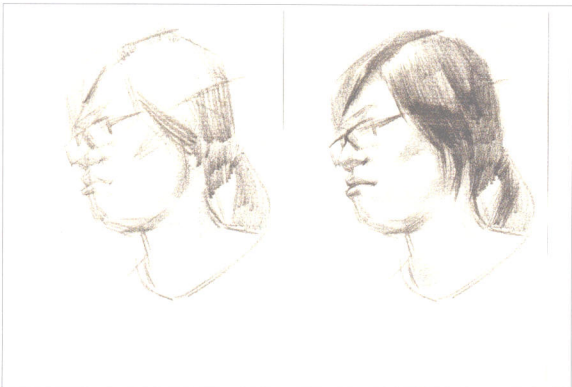

画面调整 2.5 小时

3 小时半默写考试时间安排

构图、起稿阶段 15 分钟

调整形体及透视关系 1.5 小时

质感刻画 2 小时

画面调整 2.5 小时

考场最后 30 分钟 提高卷面分数重要技巧

难点 1：

亮面皮肤质感刻画

明暗交界线明度降低

难点 3：

暗部要含蓄丰富

暗

难点 2：

灰面皮肤质感刻画

圆柱体

反光

灰

三个顶面中明度最高

光源方向

三个顶面中明度居中

三个顶面中明度相对最低

在考试的最后 30 分钟里，更主要的不是继续去深入细节，而是在形体不出现过大问题的前提下反复推敲画面中的黑白灰关系。黑白灰关系是一张画面给我们的第一印象，一张相对完整的素描头像考卷需要具备以下特征：

1. 明确的黑白灰关系。
2. 相对完整独立的结构关系。
3. 空间关系统一和谐。
4. 画面主体即视觉中心突出明确。
5. 画面松紧、虚实关系得当。

基于以上五点，在考试的最后 30 分钟里我们从更主要的得分点入手，进一步完整画面。

强烈明度对比加强头部正侧两面分界关系，强调头发与颧骨的连接关系。

暗部轻松刻画，使画面更加透气。

降低面部灰面明度，加强与光源更近的亮部对比。

外侧头发虚化，体现空间转折关系。

降低眉弓底面明度，强调眉弓与额头的体面转折关系。

以 HB 铅笔进一步刻画人物视觉中心，强调皮肤质感。

嘴角、鼻翼、上眼睑底面与眼球连接处加强明度对比（略降低明度）。

降低鼻底与下巴底面明度，加强面部正面体面转折关系。

素描头像改卷中 老师评分重要依据

首先，基础造型能力是考试中老师对一幅考卷评分的主要依据。无论一个考生对人物、场景、画面气氛的感受多么强烈，在考试中最终都要以造型来完成，严谨的几何形体构成、肌肉与骨骼的协调都属于基础造型考查范围。（如左图）

其次是画面的整体明暗关系。即人物的形与色、形与光是否统一。这就要求考生在短时间内确定光源方向，并将暗部统一概括。（如左图）

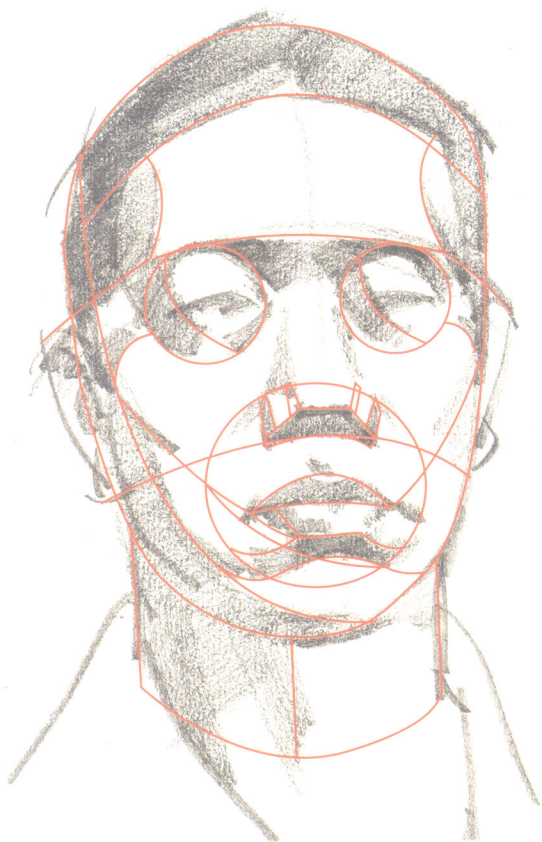
画面中人物的质感刻画是针对一些高分考卷的要求。

最后是综合考查考生对空间关系、画面技法、表现形式、虚实控制的能力。

素描头像学习通常分为观察、分析、总结、概括、表现五个步骤。

所谓观察是指在日常生活中刻意注意人物面部能够被我们所观察到的局部“细节”。有人会问，在一开始我们就开始观察细节是不是有悖于前面所提到的整体去观察事物？事实上不是这样的，前面提到一开始要观察整体是因为几何形体与静物相对于人物头像来说自身更具概括性。而人物头像则有更多的框架约束我们。把握规则并熟练运用规则才能创造出有价值的艺术作品。观察之后即是分析，在前一步我们观察到人物面部的各个细节，这时就需要去分析每个细节之间的联系了。例如：我们观察到了人物的面部最明显的特征是眼、耳、鼻、口，细节是通过仔细的观察看到了人物眼睛的位置及形态特征，但仅有这些对头像的基础概念是没有多大帮助的，第一步的观察是为了下一步的分析提供素材。需要分析的是眼睛在人物面部的比例关系，它可以用何种几何形体去进行概括（如半球体）。分析之后需要我们对所观察到的、思考过的进行总结，这个过程稍显繁琐，需要经过大量的分析才能得到人物面部的形体概括。很多同学将概括理解为画面的最终表现，这种理解是不完全的。画面表现为绘画技法的运用，而从根本上对物体进行概括的观察与理解才是素描绘画中的基础。只有训练出具有概括力的眼睛才能在绘画过程中从容不迫。

在经过观察、分析、总结、概括四个步骤之后就需要将理解的内容表现在画面上了。人像绘画有大量表现技法，思路分为形式为主、分析为主、视觉冲击为主等。这里建议人像绘画初学者多以分析为主进行表现。分析可以让基础认识更加理性，绘画中的理性并不与画者对物体的感受相冲突。例如：只有我们知道了眼睛的存在方式、概括方式，才能将眼睛画在人物面部的正确位置上。反之，如果不能理性地观察物体，即使有再多的感受，也很难将人物准确地表现出来。

很多刚刚接触人像学习的同学,总是把大部分精力用在画面的深入刻画上,而忽略了画面的核心问题,即:无论一张画多么深入细致,始终脱离不了稳固而坚实的基础形体与体积关系上的整体观念。以下是在头像写生中常见角度及光源的素描小稿,供同学们参考临摹,会对初学者有一定启发。

侧面女青年头像,重点刻画口轮匝肌与颧骨联系,注意外侧边线虚实关系。

3/4 女青年头像,强调头部正侧体积旋转关系与外侧边线各骨点穿插关系。

正面稍侧女青年头像,着重刻画人物五官与脸部灰度调子变化。

正面女性头像,减弱脸部细微局部明度对比,以强调整体几何形体关系为主。

侧面男青年头像,强调颧骨与咬肌关系,通过颧骨进一步表现头部正侧面关系。

3/4 面男青年头像,强调脸部阶梯形体关系,表现鼻骨、颧骨方形力度。

正面稍侧男青年头像,难度在于下嘴唇与口轮匝肌形体联系、肩部透视。

正面男青年头像,三停比例关系,颧骨左右对称并与外侧眼角联系为画面重点。

侧后方受光女青年头像,难点在于鼻翼、嘴角与口轮匝肌细微形体联系。

侧后方受光男青年头像,通过颧骨灰面、下颌底面、头发厚度体现画面力度。

正面侧受光男青年头像,强调鼻子、眼睛,以投影形状体现口轮匝肌与鼻骨结构。

俯视男青年头像,通过透视线进一步确定人物面部形体透视的准确性。