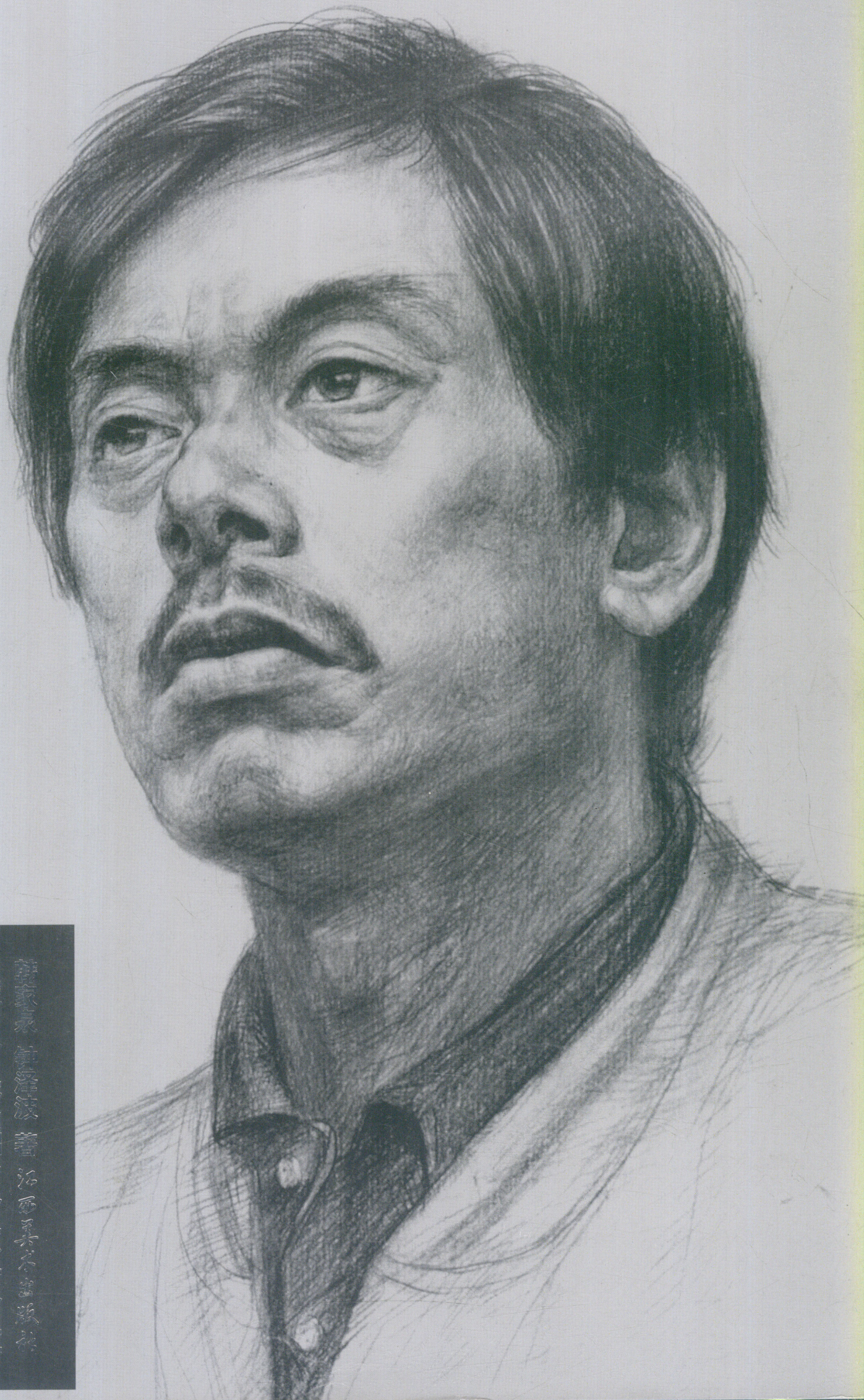

素描头像

美术基础技法教程

编著 李海波 著 湖南美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
版权所有，侵权必究
本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

素描头像. 2/韩家泉, 钟泽波著. —南昌: 江西美术出版社,
2008. 1
美术基础技法教程
ISBN 978-7-80749-375-4

I. 素… II. ①韩…②钟… III. 肖像画—素描—技法
(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第197940号

江西美术出版社陈波图书工作室

责任编辑: 陈 波

装帧设计: 陈 波

版式设计: 蒋 博

美术基础技法教程·素描头像

MEISHU JICHU JIFA JIAOCHENG SUMIAO TOUXIANG

韩家泉 钟泽波著

出版 江西美术出版社

社址 南昌市子安路66号

网址 www.jxfinearts.com

E-mail jxms@jxpp.com

发行 新华书店

印刷 恒美印务(广州)有限公司

开本 965毫米×1270毫米 1/16

印张 5

版次 2008年1月第1版

印次 2008年1月第1次印刷

印数 10000

ISBN 978-7-80749-375-4

定价 18.00元

作者简介

韩家泉，1998年毕业于中国美术学院油画系，现任上海东华大学艺术设计学院基础部教师。

钟泽波，1999年毕业于上海师范大学。2003年进修于中国美术学院油画系，现任教于浙江省舟山东沙中学。

关于素描头像的写生与默写/1

头像写生与默写的步骤/2

速写真人头像/9

范画评析/12

关于素描头像的写生与默写

写生是素描造型艺术研究的重要课题。素描是独具审美价值的艺术表现形式。我们从素描造型训练中能够学习和了解到造型的基本规律和方法，同时又能得到美的享受。按照一定的规律，塑造出人物的基本形象并不困难，但是，仅仅停留在一般意义上对形象特征进行描绘，并不是造型最根本的目的。素描造型能力的提高具体体现在感受力、理解力和表现力三个方面。素描头像写生训练所要解决的中心问题不外乎两个方面，即认识的提高和方法技巧的掌握。初学者的学习阶段应该严格按照基本造型方法进行训练，先掌握一般的作画步骤，有了一定的基础后再逐步提高表现的技巧。熟练掌握和驾驭素描的造型语言，充分表达出自身的认识和内在情感，是造型训练的最终目的。

目前在部分艺术及设计院校的考试中有默写的内容，参加考试的学生一下子从写生真人头像转移到了默写，却不知如何下手。作为习画者，无论考试是写生还是默写，要知晓的是：素描是训练造型最直接的手段，也是学习其他绘画形式的前提。理解造型，表达造型是习画者要做的首要任务。我们不应一味地想着考什么就单一地训练什么。写生时，我们可以把关于绘画的理论应用到实践中，另一方面也可通过观察物象所提供的明暗变化来了解结构，也就是从理论到实践的过程。通过写生练习也未必能诠释你所描绘的对象，因为当你在默写时往往有许多部位你会不知所云。就此有人说当你拿着泥巴去塑一头像后，你就会明白原来以前所画的不理解的地方太多了，可以看出默写就像做雕塑可以检验你所掌握的绘画语言到底有多少。如果你完全按默写或临摹的方式去习画，虽然在画面处理及手法上有较熟练的表现，但是画面缺少了一份生动，会流露出一种不真实感，少了一份说服力。

提及这些无非想告诉习画者，无论在过去还是现在，写生和默写都应该相辅相成，交替练习，意在悟懂造型的规律及变化，培养良好的基本功。

写生较之默写来说画面具有生动、特征明确、透视比例更具说服力等特点。写生中画面较难把握的是对形体的概况和对调子的组织。默写除了这些以外最具困难的是形状特征的复述。习画者有很强的写生能力主要是观察的结果和理解描述对象的结果，但到了默写时也会出现形体上模棱两可的现象，甚至在比例和特征上相去甚远，这就是写生时过分依赖对象过分抄袭对象产生的弊病。因此我们要把写生中观察的结果变成理解的结果，真正做到烂熟于心。正所谓理解多少就能画多少。

我们可以从技法上将素描的形式划分为三类：1. 是以调子为主，被塑造的对象明暗关系强烈，体积厚实，这种表现方式的应用较有普遍性。2. 是以强调结构为主，调子铺色为辅，这种方法必须对描述对象的结构非常理解。3. 是以线条勾勒轮廓，淡淡染色，调子较浅，

不强调明暗光影关系，画面效果细腻。采用不同的表现技法，能使画面产生不同的视觉效果，学画者可以根据自身的基础和特点，选择不同的技法。

我们如何从写生过渡到默写呢？

1. 在写生时注意典型角度的特征

通常情况下，写生时有意选择容易表达体感与特征的角度，比如说略微仰视的1/2角度头像就最易使造型表现得厚实。关注1/2角度上，头像顶骨、颞骨的边缘线与外耳轮之间的距离，同一角度上眼角、鼻翼、嘴角与颧额突、颧骨、下颌骨边缘线的距离关系。以头像中线为轴体会1/2角度上左右脸部的面积之比。了解这典型角度的形状特征后，自然可以推断出1/4、及3/4角度的变化规律。主要可以依据两侧边缘线与耳朵和眼角、鼻翼和嘴角的距离变化，也可以以左右两侧脸部面积变化为基准。正面与侧面这两种特殊角度主要是解决它们的对称与比例关系。

2. 写生与默写的同步训练

在写生完一张真人头像后，马上进行默写，你往往会较准确地还原出写生作业中的精神。甚至对于细节特征及位置都记忆犹新。如遇不肯定的部位可通过原作进行对比摹习，这种同步训练的方式是加强记忆素描头像的一种方法。长久练习可提高对头像的认识与描述，即使在写生过程中脱离了模特也能进行修整。

3. 速写真人头像

真人头像的速写有几点要求，首先大体比例符合对象，再则头像特征和神态明确，其次是大体明暗表达肯定，这种明暗画法以表达大的体积感，训练速写可以避免在默写时带来的程式化，概念化的习性。两张同样完整的头像作品，对于评画者来说总喜欢画面特征强烈，让人看了有兴趣盎然之感。

有了速写的框架，只要再往里深入也就是丰富头像各部位的联系，增加细节的刻画特别是五官的描述，自然成了一幅完整的作品。

4. 提高五官、头发、脖子与衣领的刻画能力

一张好的素描头像五官的表现往往是至关重要的，也是精彩之处。在写生之余可以反复有意地去描绘五官。头发，脖子与衣领是头像中不可或缺的部分，因为许多人容易忽略这些部位。所以明确表达这些方面更是作为一幅完整的作品所具的必要条件。

我们也可以安排头发深色调，脸部灰色调及和脖子接触的衣领深色调，外套浅色调，这样安排可使一张画表达出强烈的黑白灰的节奏和整体的空间感。

5. 临摹

临摹是最直接体会画面精神的一种方式。因为作者已对描绘对象进行了取舍与提炼，我们可以通过临摹熟记某一角度的造型特征，也可以通过临摹掌握画面中的处理手法。

头像写生与默写的步骤

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

步骤 1：用速写的方法勾勒出头部的基本形体，注意头、颈、肩的穿插关系，确定五官位置和比例，把握好五官的透视关系，如颧骨、眼、鼻子、嘴等。

步骤 2：铺大体色调关系，从明暗交界线着手，确定体块关系和空间，注意虚实变化。

步骤 3：深入刻画是在完成大体色调的基础上，从明暗交界线开始逐步向亮部推移，注意中间色的微妙变化，控制浓淡和调子相互衔接，固有色和质感的表现以及面部的结构穿插，注重人物神态刻画。

步骤 4：刻画完之后，观察一下总体效果，对明暗、结构、透视、神态等进行认真观察、分析，并予以适当调整，但不可处处都改，影响画面的艺术效果。

韩家泉 作

这幅女青年头像用准确的色调渲染出体面积，对人物的神态、特征也有较为深入的刻画，人物的外表与内在气质的关系结合较好。

步骤 1

步骤2

步骤3

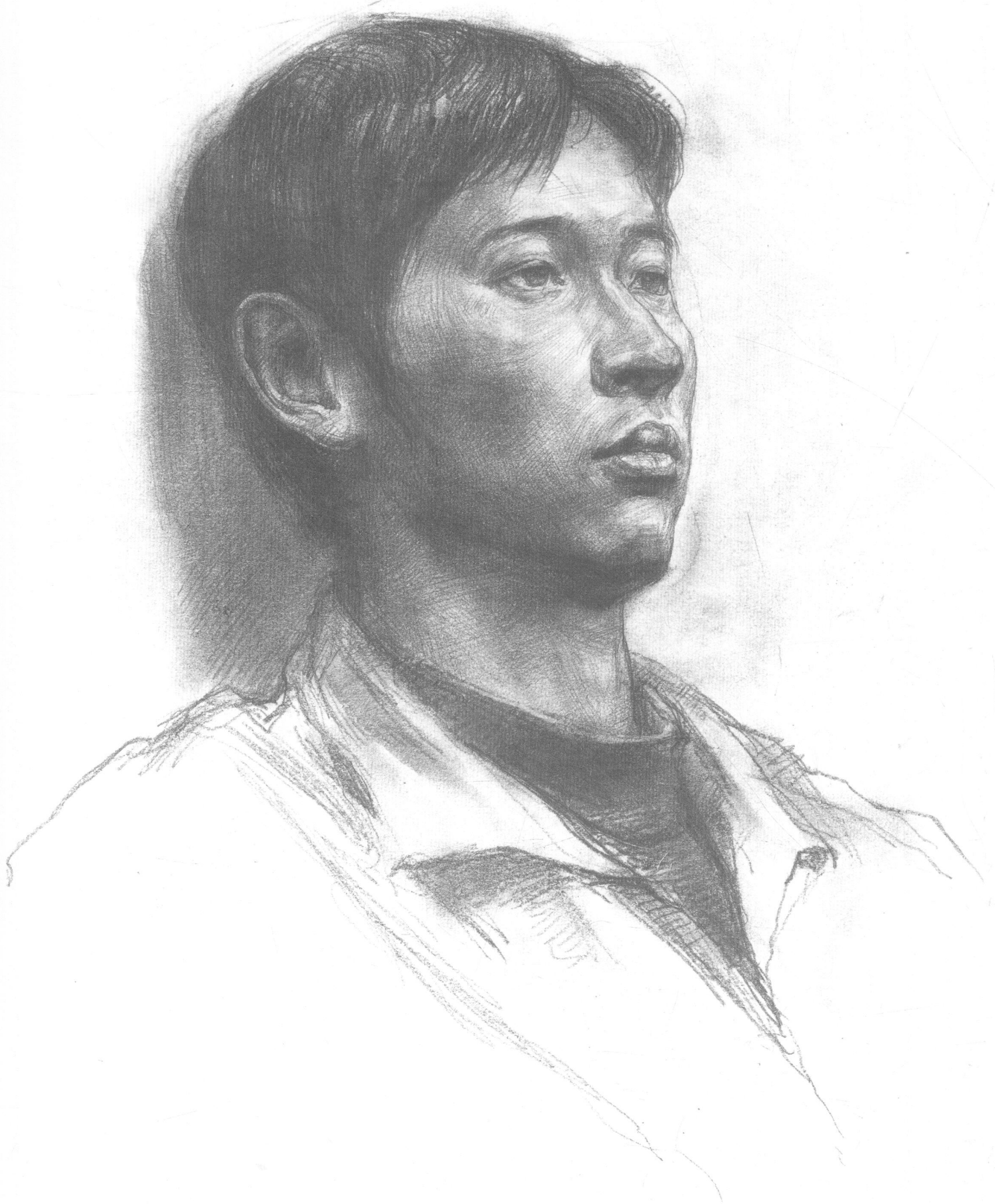
步骤4

步骤 1：采用速写方式，用线勾出男青年大致的比例、动态和透视，定好五官位置及结构。

步骤 2：在第一步的基础上找出明暗交界线上颌骨及下颚骨的位置，确定对象大体的明暗体块关系，对固有色做大体的铺色。

步骤 3：对五官的具体形态和结构进行刻画塑造，丰富暗部的体块和结构关系，进一步加强调子。

步骤 4：在保持大的体感、明暗的前提下，对五官等局部进一步深入塑造，调整画面的明暗调子对比，调整暗部反光，更加完善质感的表现。

韩家泉 作

作者采用仰视的角度处理结构和安排构图，很准确地把握住了这种透视关系中的形体变化，着重刻画了形象特征、固有色及质感，画面的整体感得到较好体现。

步骤 1

步骤2

步骤3

步骤4

步骤 1：这幅作品也是从大的体块关系入手，结合主要骨骼和主要肌肉来表现对象的明暗体块关系，赋予形体体积感，要特别注意包括头部动势、头部的轮廓以及脸部轮廓、五官位置、人像与脖子和肩的关系。

步骤 2：明暗交界线是决定头部深度、体积的关键，处在交界线上的肌肉结构有高有低，有突出也有柔和，可以适当采用手或纸笔柔化笔触，更好地表现出皮肤的质感。

步骤 3：进一步塑造口轮匝肌、眼轮匝肌的块面，鼻骨、鼻翼与脸颊的联系。头发力争画得蓬松，富有质感，尽管受光处颧骨不那么明显，但必须与暗部对称地画。

步骤 4：调整阶段。深入刻画 人物的神态表情，在深入过程中始终保持整体关系。

韩家泉 作

画面人物表现得坚实有力度，形象塑造得饱满，主次分明，重点刻画了块面感很强的脸部肌肉组织，整张素描充满张力，有力度，空间虚实关系处理得当。

步骤 1

步骤2

步骤3

完成稿

步骤 1：作画前要养成观察对象的特征酝酿自己情绪的习惯。根据对象的年龄、气质等考虑该如何表现，最后欲达到怎样的效果。成竹在胸，下笔就大胆潇洒。这幅作品是从素描大关系入手，根据画面的虚实空间关系，有主次地先把暗部的色调都找了一遍。

步骤 2：深入刻画。此时要好好审视一番，看看哪些部位最深、最强烈，就从这些地方着手，一般先从眉、眼、鼻、颧骨处开始，一下子即可抓住特征：颧骨比较突出，眉骨浓重而富个性。对帽子、衣领的刻画绝对不能忽视，在照顾画面整体性的同时尽量将它们的结构和质感表现清楚，画面会变得更加生动和完整。

步骤 3：调整和进一步刻画。丰富人物面部的灰色调块面和组织结构，增加形体的分量，人物的形象变得更加饱满。

速写真人头像

韩家泉 作

这是一幅以勾线为主的素描速写头像，其准确、流畅的线条勾勒出人物的外形特征，柔和简练的调子塑造出头部的体感，五官的质感也在淡淡的渲染中得到充分的表现，微侧的头部、肩部左右高低的变化，大大增强了形象的生动性。

韩家泉 作

这幅画调子对比比较强，形象生动，不对称性，是一个多小时的速写素描作业良好范例。在继续深入的时候应在灰面上下功夫。

韩家泉 作

短期人物速写有时要凭感觉和理解来表现对象，这几幅作品以纯熟的技法和作画经验，快速表现出人物形象和动势特征，画出了最基本也是最重要的素描大关系，画面色调的节奏感也很强。

范画评析

韩家泉 作

形体塑造凝重、朴素、大方，作者用一种平实的手法表现出了对象的神态、结构。在表现眼镜的练习中，要特别注意眼镜与脸部结构的关系，作者对眼镜的投影做了微妙的刻画，增强了人物的自然感和可信度。

韩家泉 作

人正面的脸并非绝对对称，事实上年纪越大脸越不对称。在这张青年人的肖像中就有意在对称中找了一些不对称的关系，包括左右明暗的反差，为的是提醒习画者观察对象时不能太概念化。

韩家泉 作

短期素描以抓住人物形象特征为练习目的。用活泼的线条反映出头发、脸部，甚至衣服特定的组织结构形态，用线面结合的方法，能够获得造型简练生动的效果。