

名
师
技
法

临摹

美术培训 · 正规教程

素描头像

● 临摹名师教学范例

艾坤 翟水良 著 湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

临摹名师教学范例 / 张磊、龚军等编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2008. 4
ISBN 978-7-5356-2908-1

I. 临… II. 张… III. ①素描—作品集—中国—现代
②水粉画—作品集—中国—现代 IV. J221.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 037239 号

临摹名师教学范例 素描头像

编 著: 艾坤 翟水良

责任编辑: 吴海恩

封面设计: 赵锦杰

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

开 本: 889x1194 1/12

印 张: 27

版 次: 2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-2908-1

定 价: 144.00 元 (共九册)

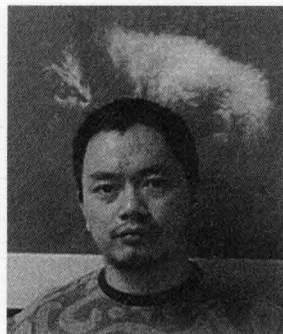
【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

翟水良: 浙江海宁人, 1968 年 5 月出生。1990 年毕业于中国美术学院, 现为杭州市师范学院美术学院讲师。作品曾参加第九届全国美展获奖作品展, 赴法、德、立陶宛等国展出。第六届全国水彩、粉画展等。

素描头像

素描真人头像的写生对于参加中考、高考的青少年和在各院校学习美术专业的学生来说, 往往是一门必不可少的课题。许多学画者怀着满腔热情坐在真人的面前, 面对着能动的嘴、会眨的眼睛、表情不断变化的脸、时常晃动的姿势, 往往无从下手, 或者力不从心。由此可见, 真人头像的写生与石膏头像的写生有着很大的区别, 应该说对绘画技巧的要求更高了。要画好真人头像, 显然还要进一步学习本领。

人的头部是一个复杂的形体, 如果不掌握一定的基础知识, 练习的盲目性就很大。因此本书首先介绍了头部的骨骼、肌肉以及透视知识。为了帮助大家理解和掌握头部的塑造, 本书又结合了许多实际图例, 对有关的基础知识, 像如何运用明暗关系和线条来塑造形体, 如何掌握从起稿到结束的全过程等等, 用简单明了的语言进行了有条不紊的介绍。

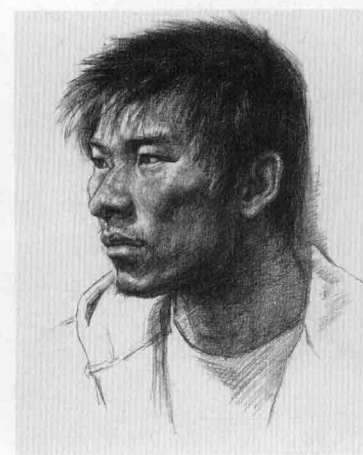
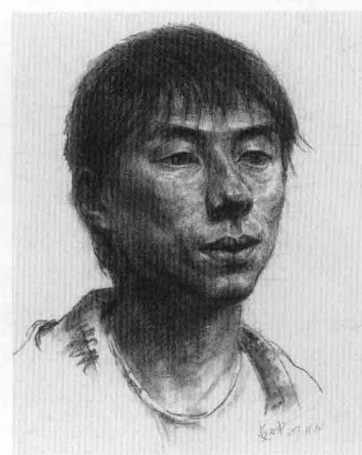
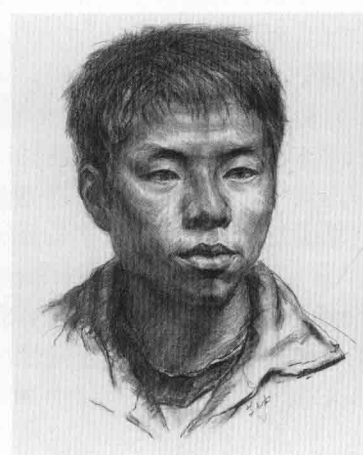
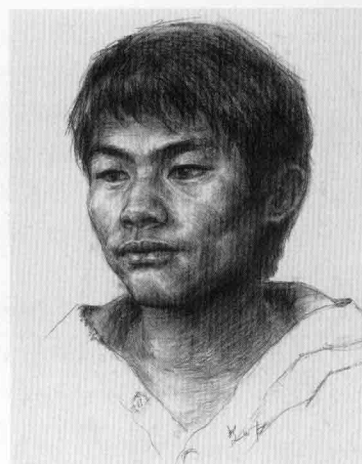
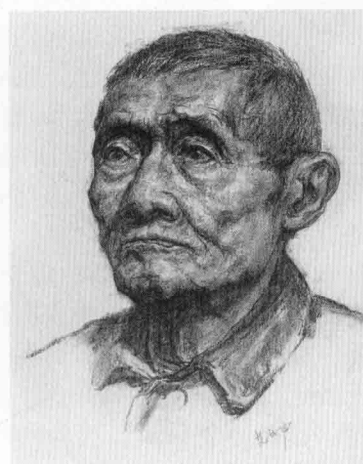
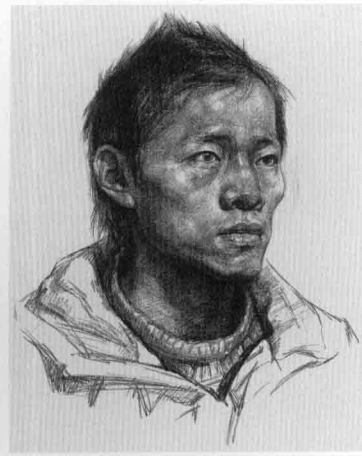
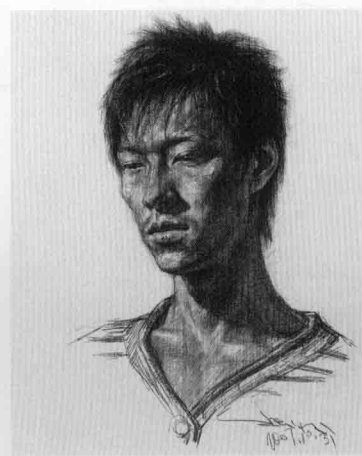
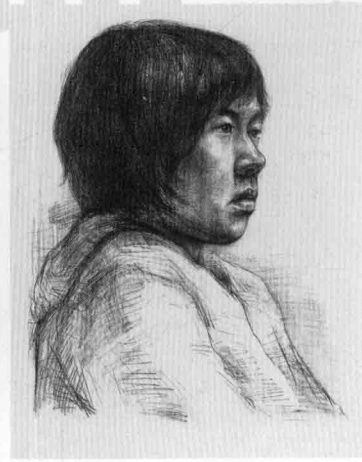
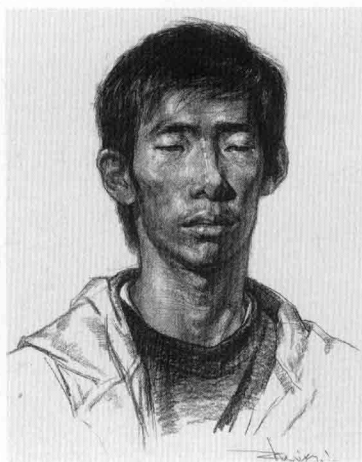
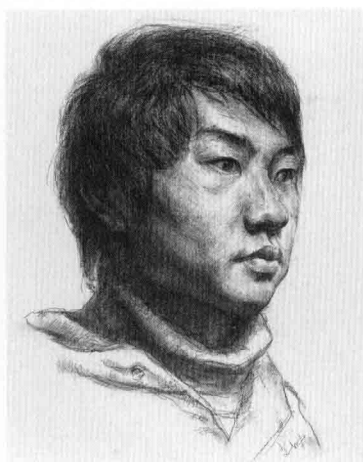
画人物素描总是从头像写生开始的, 因为头像是人最生动传神的部位, 头的形象可以反映个人的全部精神面貌。真人头像没有石膏头像那样经过艺术概括的形体和单纯的色彩, 但是更加自然、生动、丰富。头像写生能更有效地锻炼我们的观察能力, 概括能力和表现能力, 是素描基础训练中学习人物的主要课程之一。

画头像时, 要做到形神兼备, 不可画得像雕像一样要抓住对象的神情特征, 这样才能画得“像”画的“活”。在作画时, 首先要了解五官, 并画好五官。应强调五官在头像的主导地位, 研究头部及五官的形体特征、质感、神态, 熟悉头像写生的方法步骤, 掌握一定的表现技巧。只有通过大量的头像写生训练, 才能全面、规范地培养初学者在观察感受、构图造型、比例透视、形体塑造、质感、量感、技法表现等各方面的把握能力。

此外, 对人物的不同皮肤、毛发的质感的表现及虚实强弱的处理是十分重要的。

素描头像是一门重要绘画课程, 同时也是高等艺术院校美术专业入学考试的必考科目之一, 在本书中作者总结了一套由浅入深、行之有效的训练方法, 并结合相关知识, 强调艺术素质及专业技能培养, 提高学生的自学能力。

编者的话

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

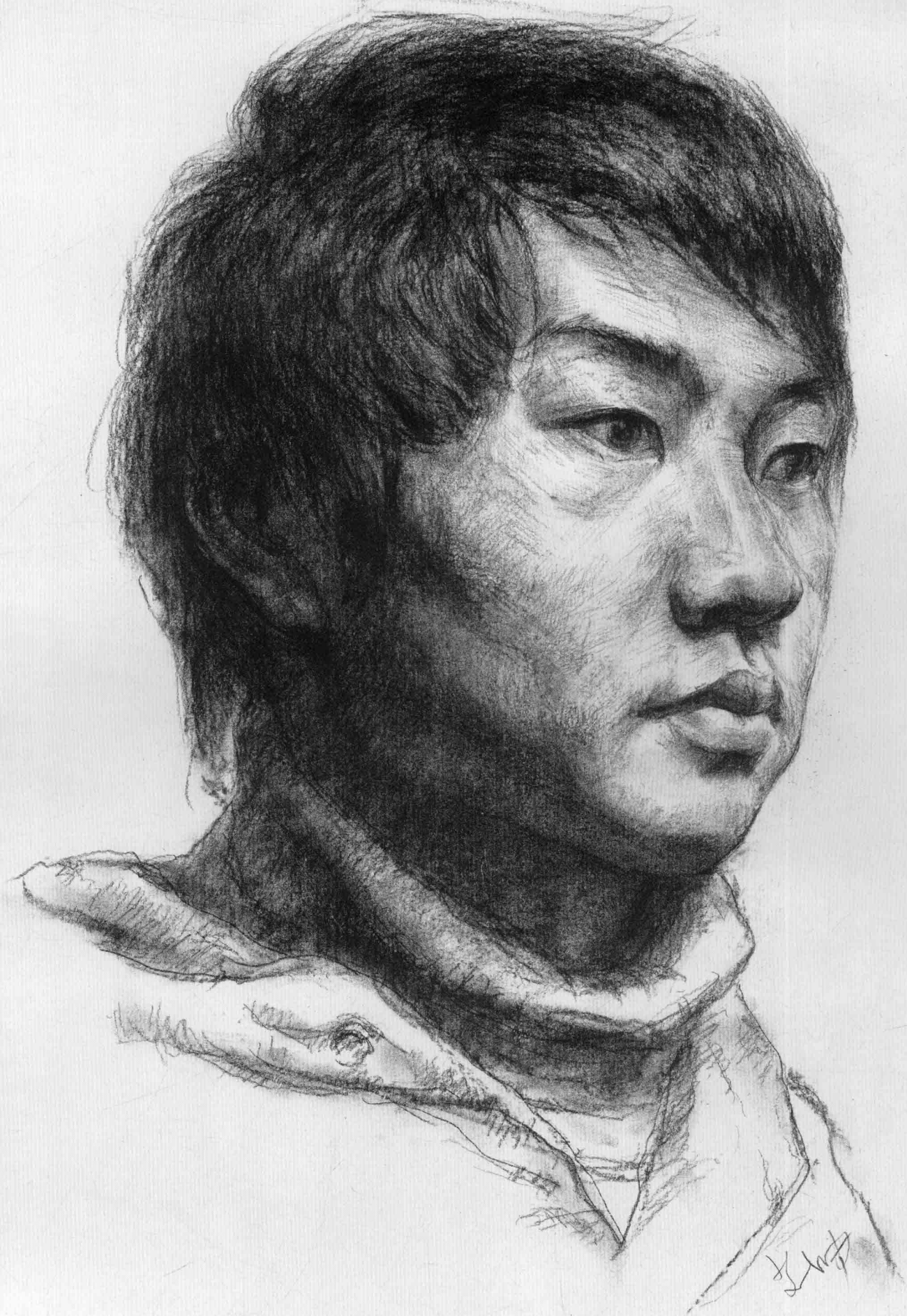
作画步骤:

步骤一：四分之三侧面角度肖像，在光线的作用下会出现亮侧和暗侧两种情况，无论是二者中哪一个，它们所体现出来的仍旧是头骨的形体转折特征，只不过头部产生了五官和对称骨骼的透视关系，在起稿时必须准确地表现人物所呈现的透视变化，在刻画时也要区分出在透视作用下所产生的视觉重点和刻画重点。

步骤二：在四分之三角度下，人物头部总是有一定的动势和朝向感，我们如何能够更好地在画面当中安排模特的状态，也是在构图当中必须着重考虑的问题。同时，准确把握五官透视线也是下一步刻画工作前的必备环节，它直接左右着画面中人物的动势与神态。

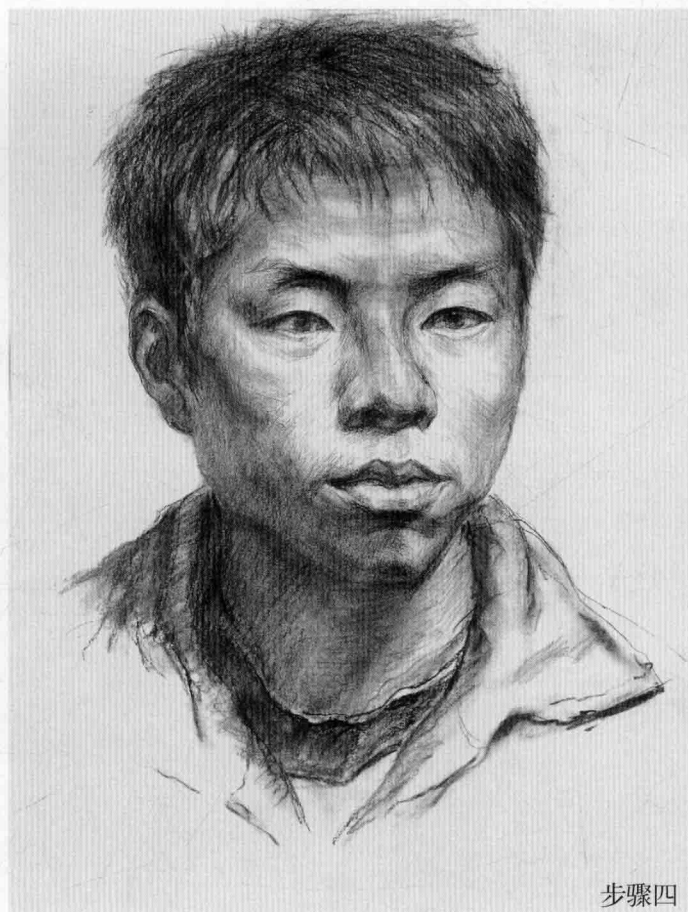
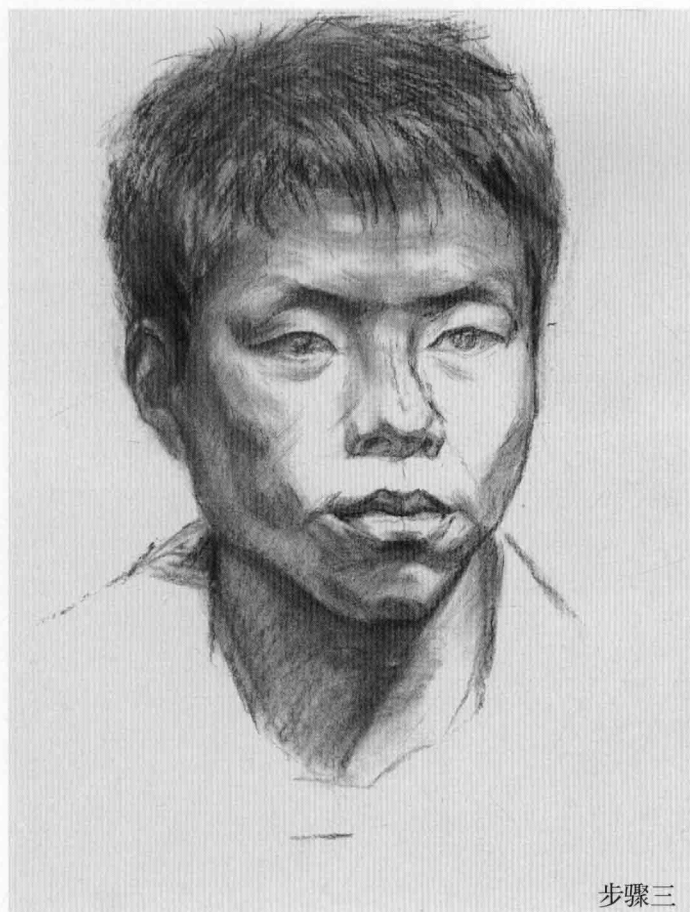
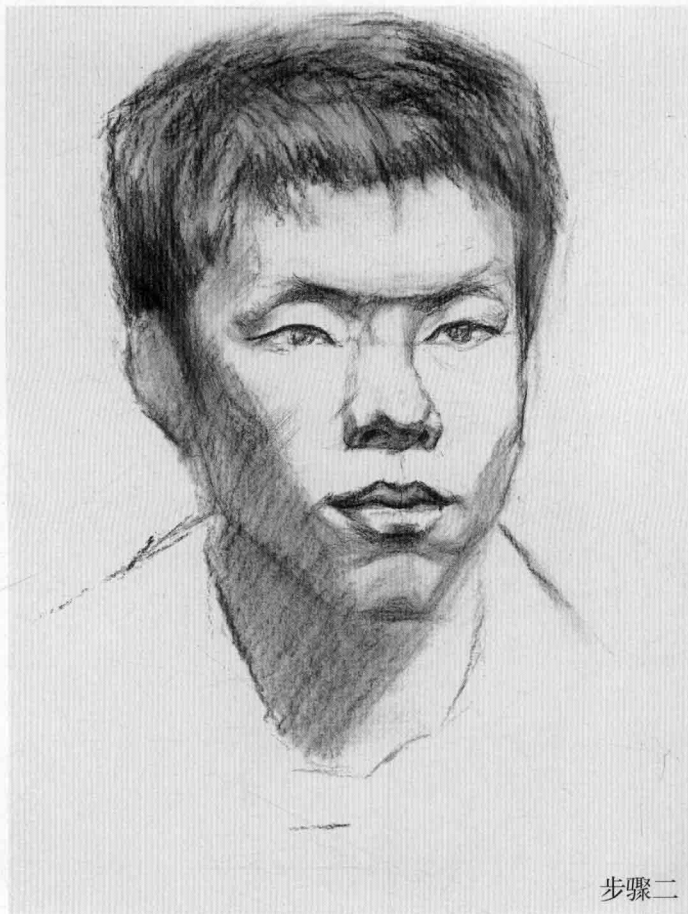
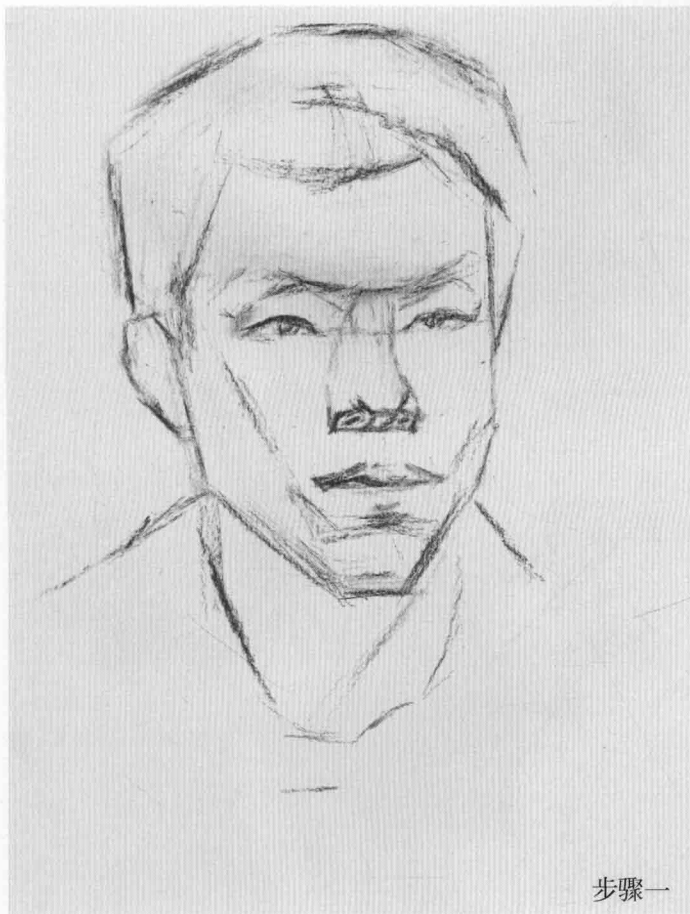
步骤三：从画面固有色中最重要的部分，从人物的头发着手，为拉开画面中固有色间的丰富色彩差别做好铺垫，同时对在上一部分中所捕捉、整理出的形体转折及光影关系做进一步的分析研究，人物的嘴唇、鼻子以及眼睛作为刻画重点提出，概括地将人物展现。

步骤四：头部扭动到四分之三角度时，头部的整个形体关系的重点是几个转折部位，颧骨的转折、口轮匝肌和下颌骨的转折，这样在刻画中就增加了正角度所没有的难度。处理时需要准确地塑造出这些头骨的转折关系，五官与体面转折上的一些细节，但画面最精彩的部分仍集中在五官上，尤其是人物的眼睛，因为它是人物与作画者直接沟通的重要部分。

临摹要点：

四分之三侧面因原本对称的五官及面部诸如颧线、两个下颌角、眉弓所产生的空间透视，而使其在刻画中增加了正面角度所没有的难度，保证骨点的透视关系，还要表现其所处面的虚实和明暗关系。

作画步骤:

步骤一：很多初学者总感觉男青年的正面肖像难于其他角度，这是因为它不容易让作画者在观察时轻松地找到对象明显的结构和形体转折线。其实一个正面肖像最难画的并不是它的五官，而是从颞线部分开始，贯穿眉弓、颧骨、口轮匝肌、下颌骨所形成的一条复杂的形体转折线。我们初学时更容易忽略掉亮部与暗部那条相同的转折线，所以在学习训练正面肖像时应该更多地理解和加强对头部大的形体转折的把握，而不要过多地迷恋五官的刻画。

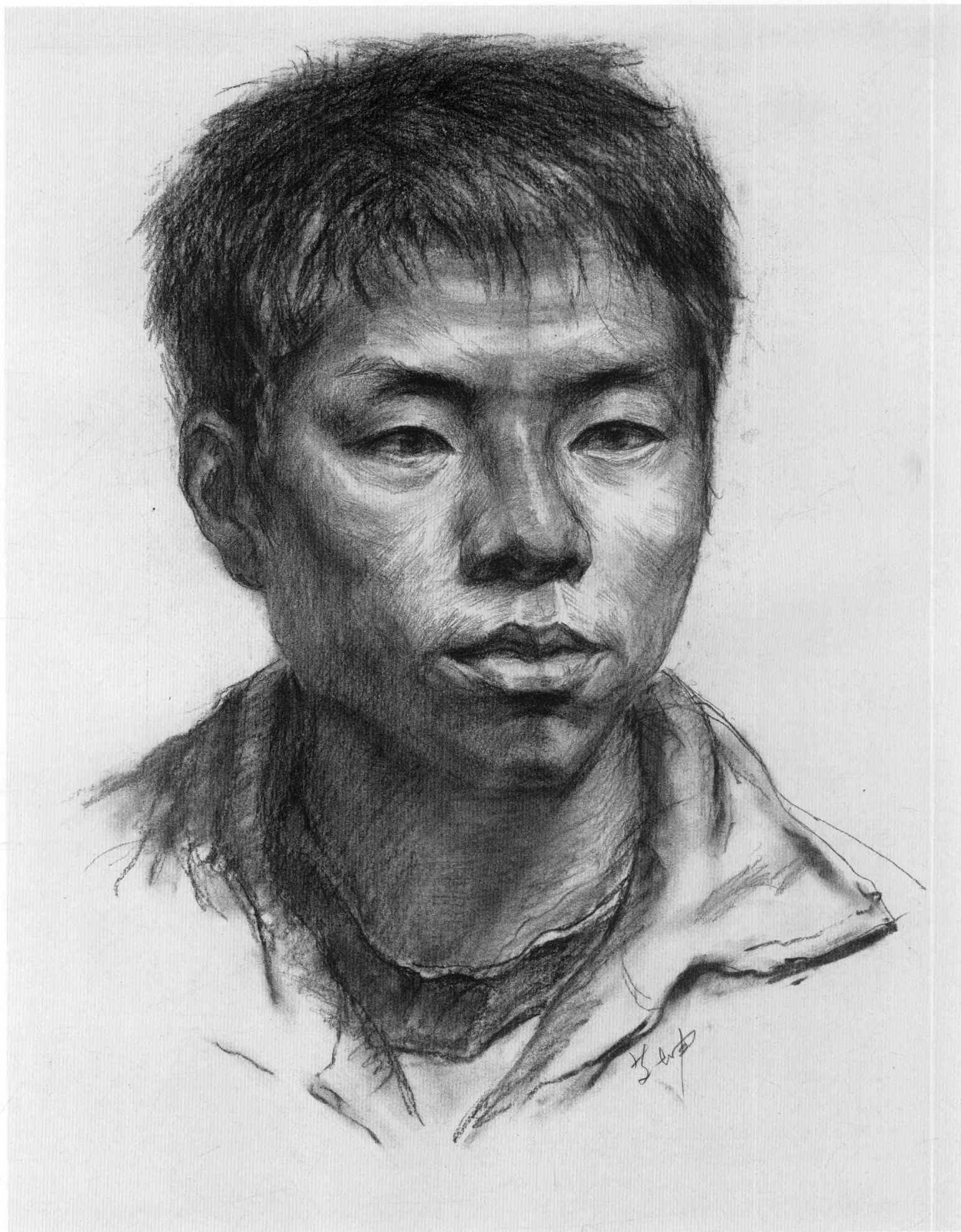
步骤二：把正面头像所呈现的长方形特征捕捉出来，同时很明确的用线直接将面部的转折结构和形体关系大胆而强烈地表现在画面当中，给接下来的深入工作做了一个很好的铺垫。

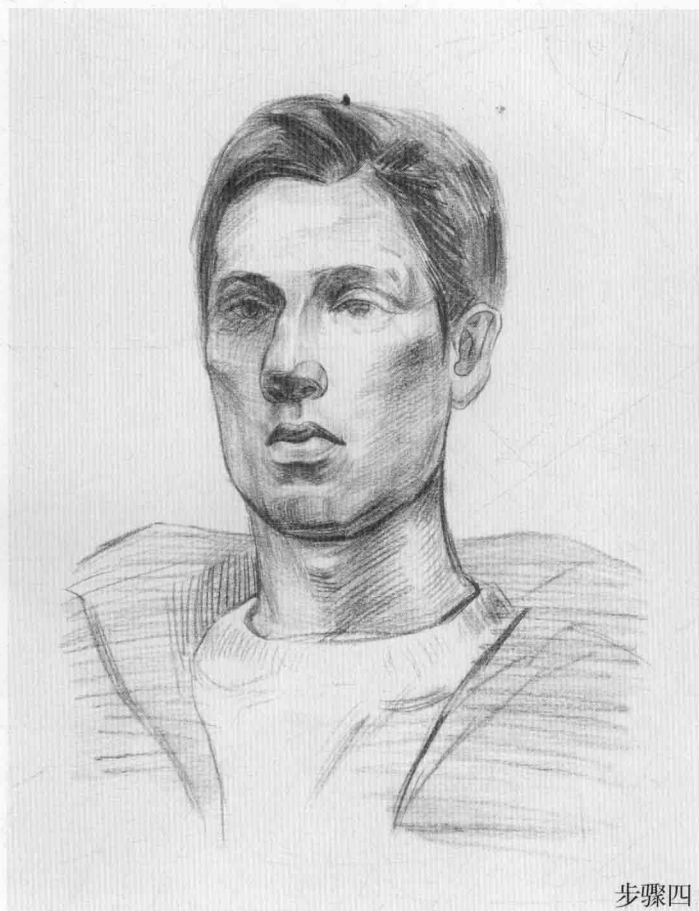
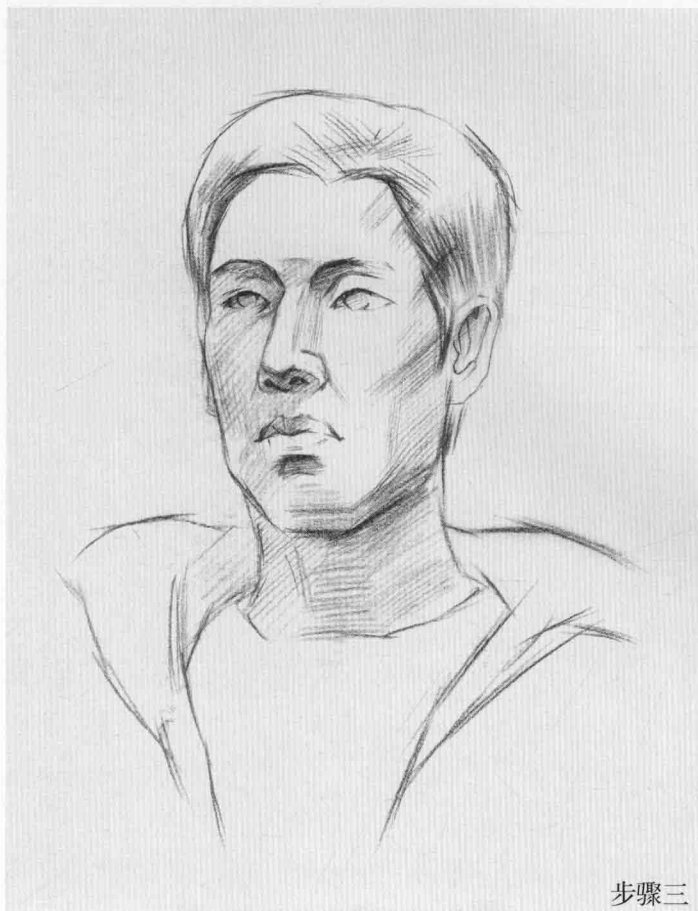
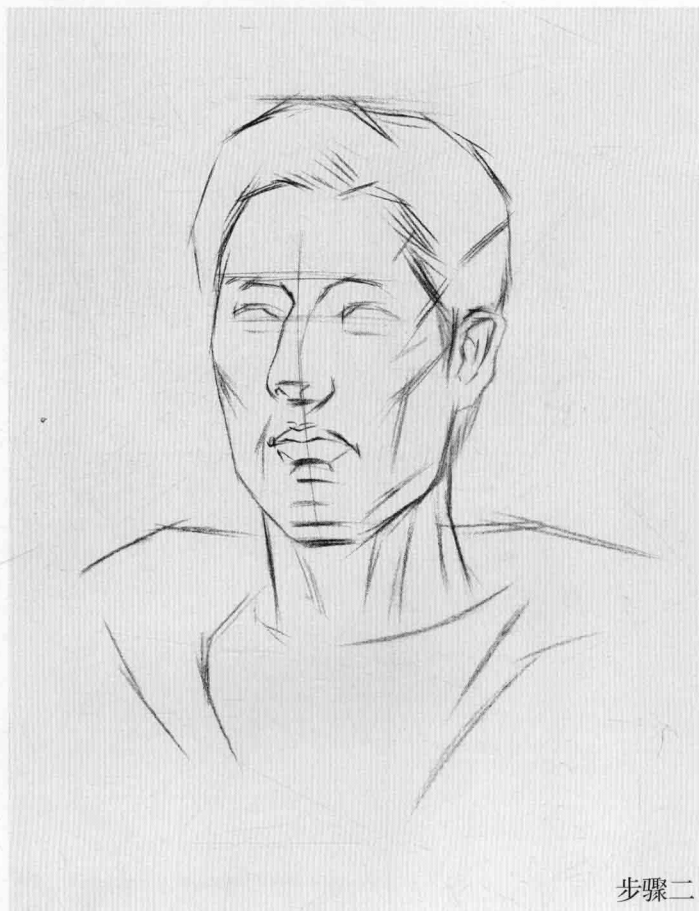
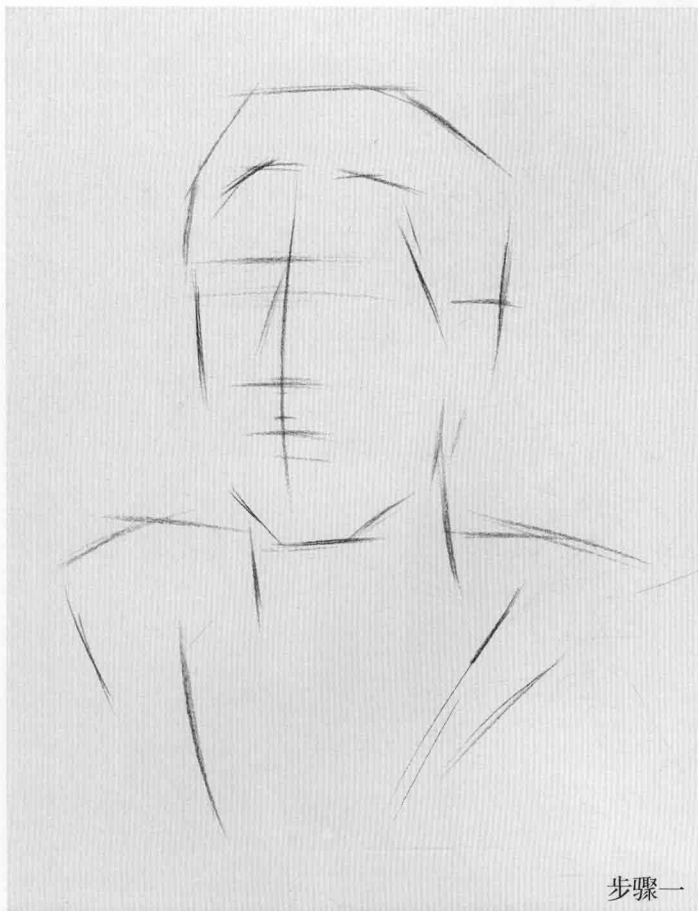
步骤三：在深入刻画之前，为了更好地感受到人物在光线下所产生的光影，作者直接用平铺或手指擦蹭的办法将调子概括地铺在整个画面当中，明确区分了亮部和暗部的光影交接。这样有利于我们在渐渐深入过程当中不会失去对画面整体光影的控制。

步骤四：正面肖像由于其角度的特点，我们如何把握正面对称五官每个细节间的微妙差别，是我们在学习和刻画过程中、所需要重点解决的问题。正面肖像的五官虽然是对称的，但是在光线的作用下，亮部和暗部的形体会产生不同的转折强度，清晰的明暗交界线就是我们刻画的重点，明暗交界线左右临近部位的五官就是重点中的重点。对称的五官不能都作为画面中的重点，我们必须清晰地分析它们之间的主次关系。

临摹要点:

头像写生多从青年头像开始,年轻人形体结实,结构明确,是学习掌握头部结构,训练写生技法的首选。男青年头像结构明显,有利于初学者掌握。在写生的过程中以掌握头像造型特征及表现方法为主。

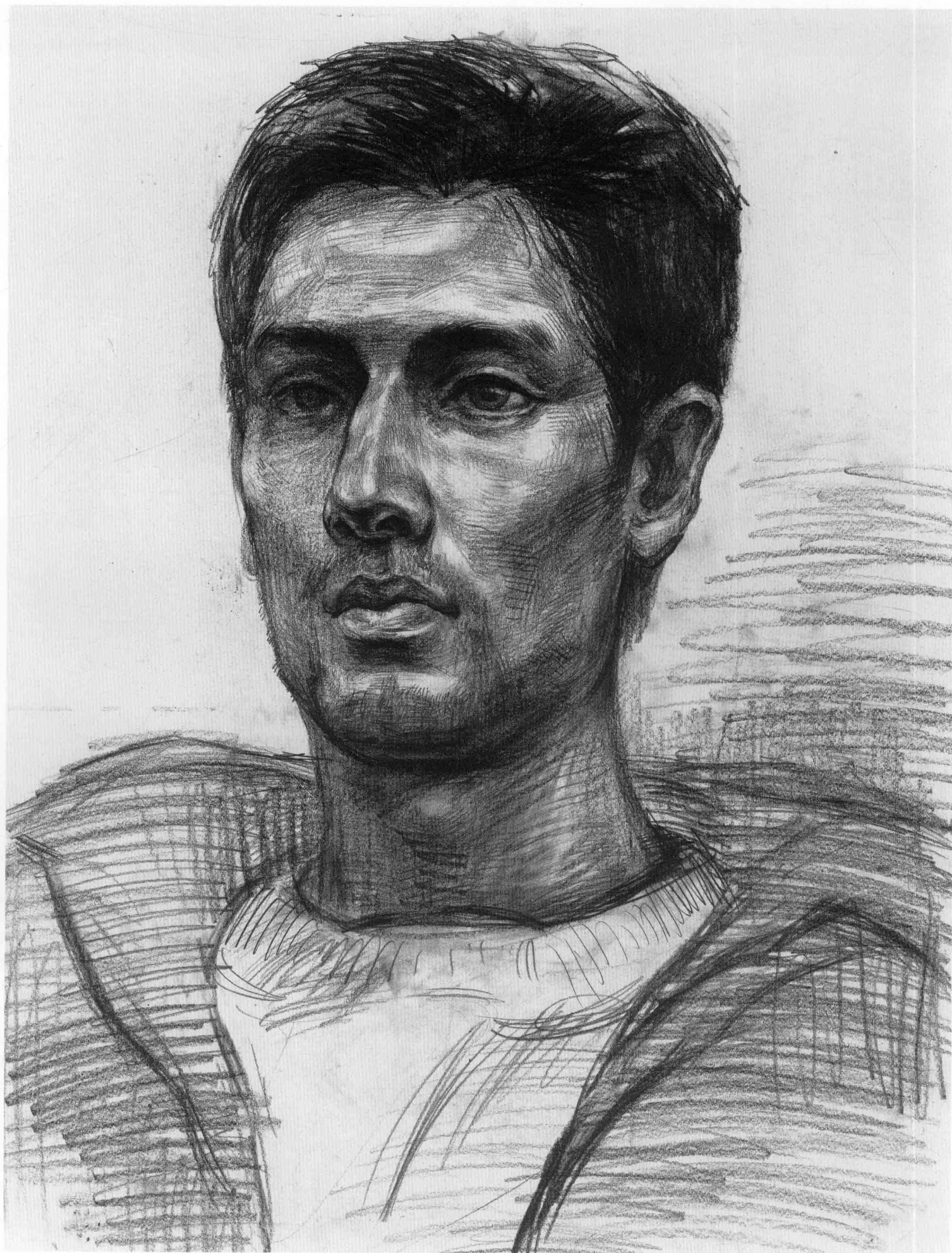
作画步骤:

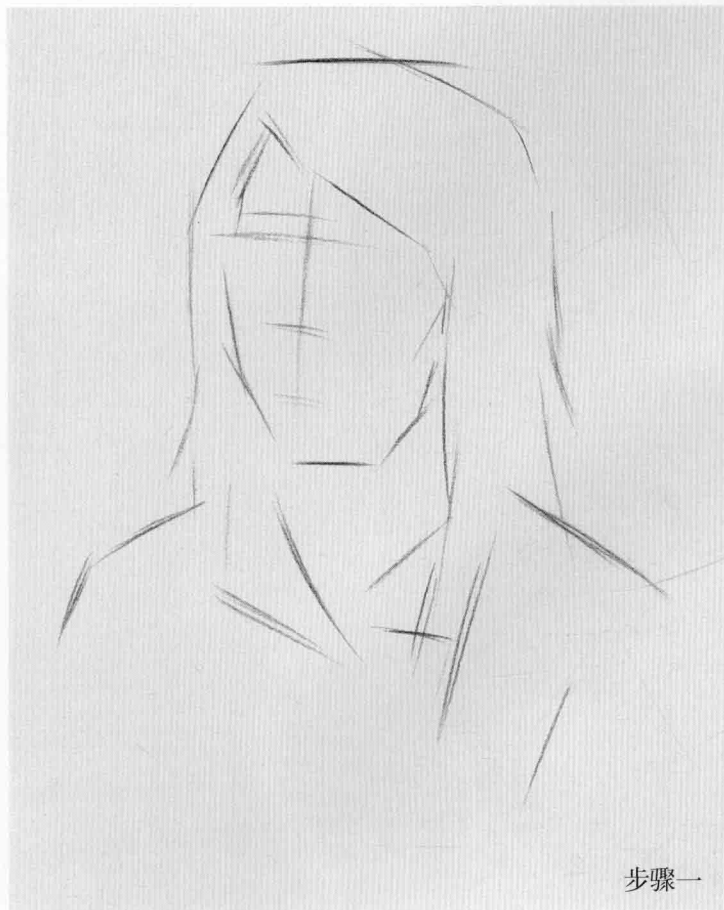
步骤一: 决定画面中的合理位置, 以长直线定出大框架, 标出五官的主要位置。特别注意对象的特征。

步骤二: 进一步的明确男青年的五官形体细节, 注意用笔的轻重变化, 比较一下相互的比例关系是否正确。

步骤三: 在大的形体关系确定以后, 拉开素描关系, 明确明暗交界线, 区分黑白系统。

步骤四: 深入阶段, 加强主体关系的细节刻画。注意好层次变化, 分清主次关系, 让画面完整。

作画步骤:

步骤一：用轻松概括的线条勾勒人物的基本形，包括动态，尽可能的整体去看，做大的形体审视。

步骤二：在大的形体基础上，进一步地标出人物五官以及细节的形，注意多退远处比较比例关系。

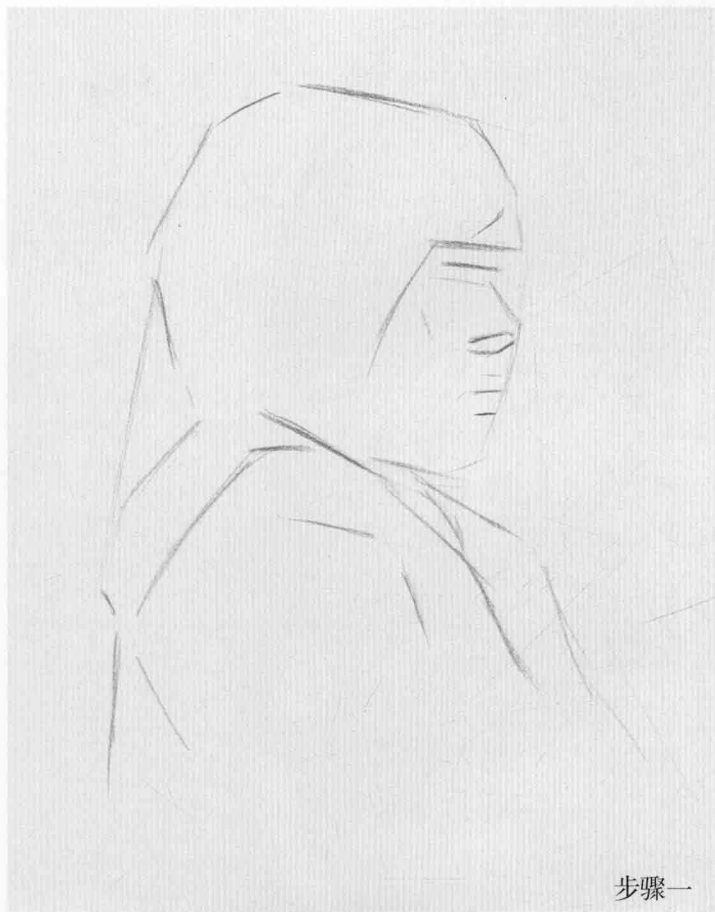
步骤三：进入到处理画面黑白调子阶段，处理大调子关系时也要围绕好五官，头发、衣服的质地用笔。

步骤四：拉开主次关系，认真塑造女青年的特有皮肤质感，加上头发的质地处理，让画面完整，丰富。

临摹要点：

女青年的头部结构柔而细腻，用概括的笔调来表现，不要过于强调结构和肌肉的起伏穿插，颧骨要弱化处理、明暗交界线不宜画得过强、过黑，主要围绕五官，及轮廓线进行深入刻画。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画步骤:

步骤一: 落笔前先认真观察, 用简练的线条, 完成对人物的画面布局。

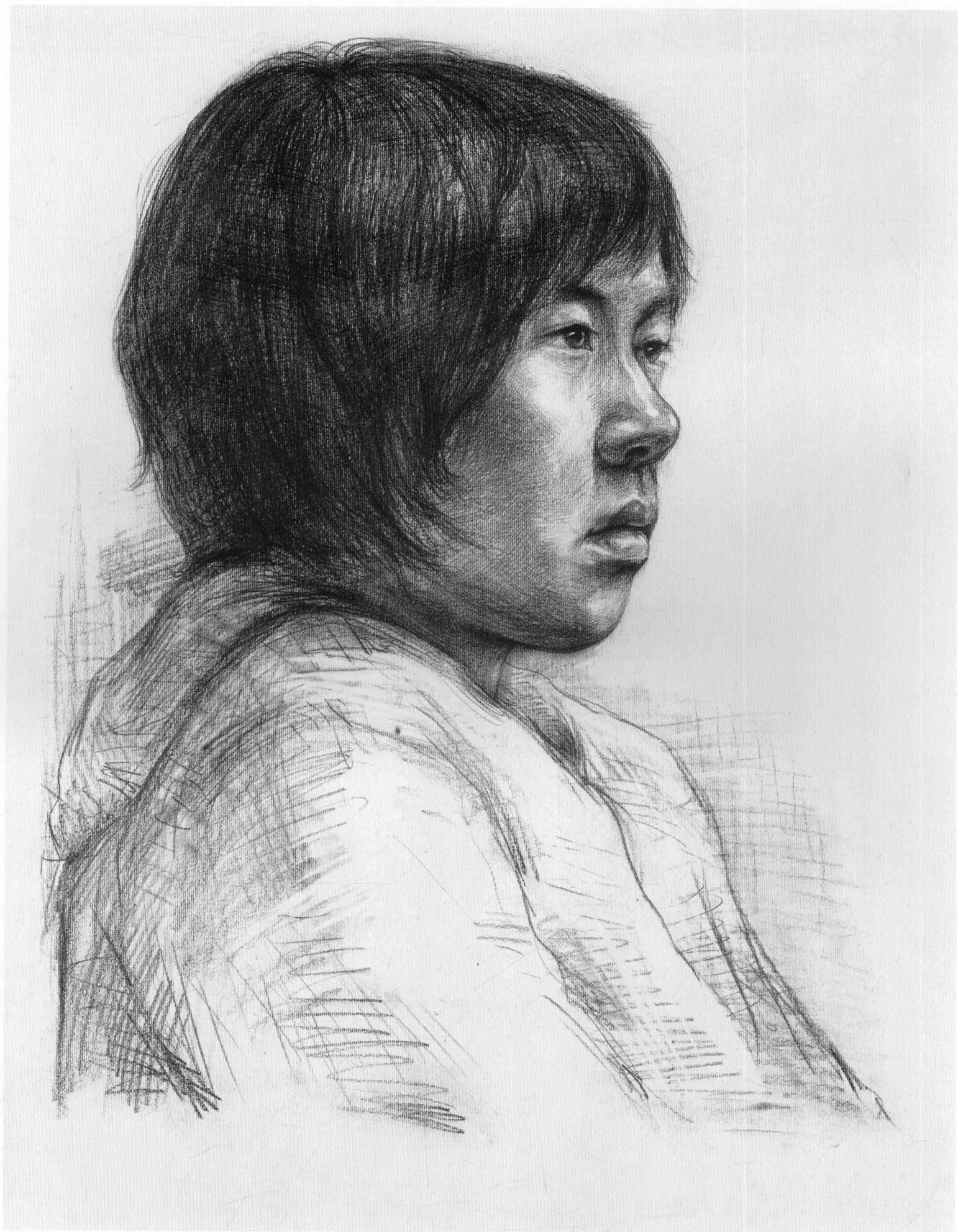
步骤二: 在构图基础上, 用短线条细化人物形的细节, 作画中注意大的动态比例。

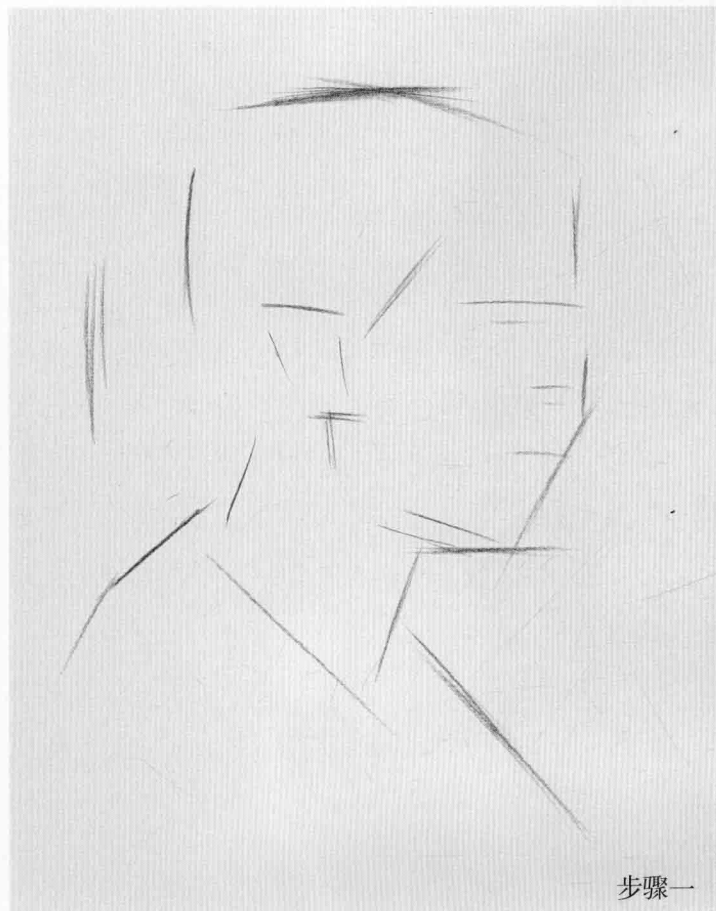
步骤三: 加强结构线, 强化人物的体面转折, 进入铺明暗大调子的阶段, 分出受光与背光关系。

步骤四: 在最后深入阶段, 全面审视画面, 添加和删减细节, 完善作品丰富关系, 保持深入与完整性。

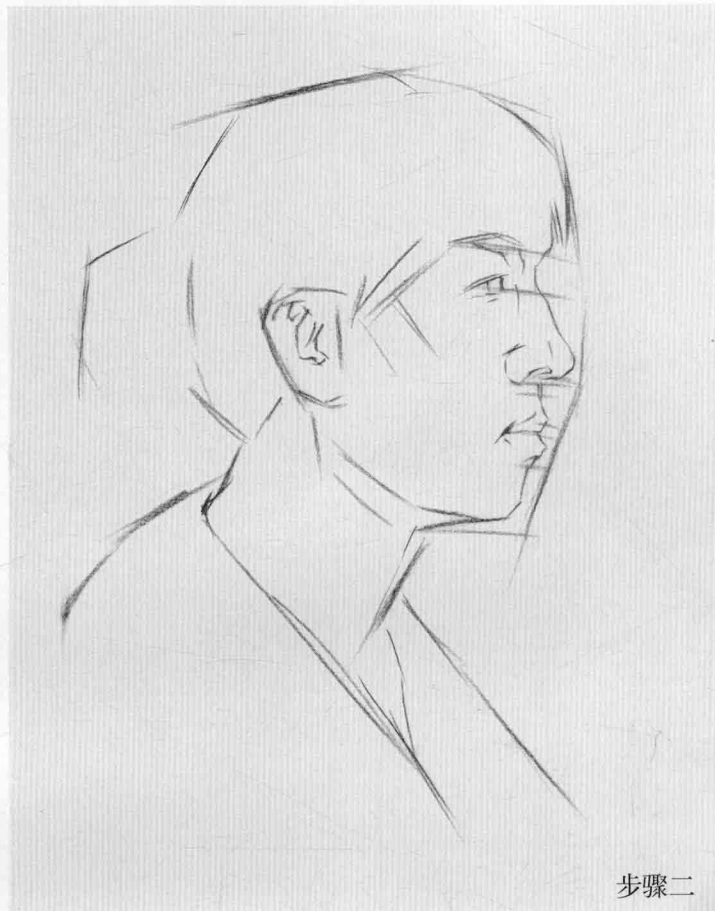
临摹要点：

画头发常犯的一个错误是直接从画发丝开始，结果通常是有笔触却没有形体。对于头发，首先观察其所依附的头部的整体形状，大处着手，找出转折团块关系，最后稍加细节。

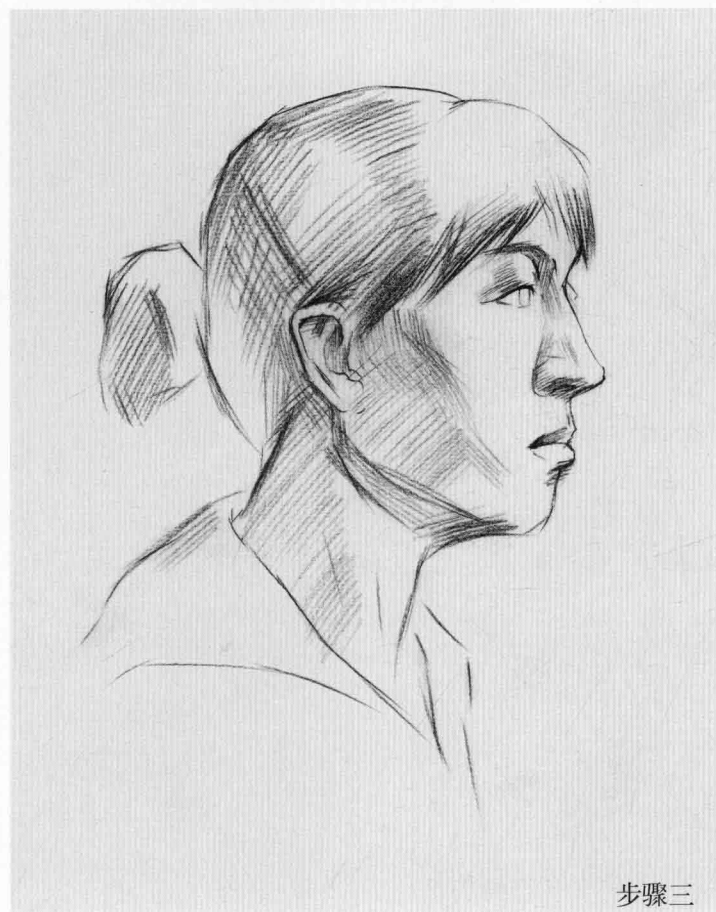

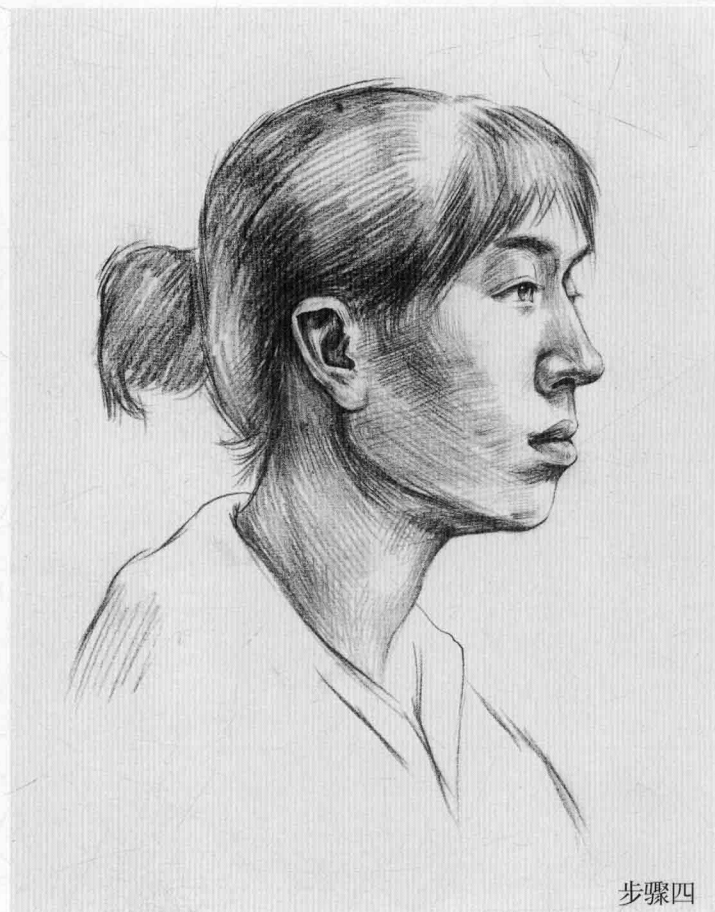
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画步骤：

步骤一：女青年结构柔和，先用轻松概括的线条，表现出人物的大动态，大比例。

步骤二：明确女青年的发型，眼、鼻、口、耳的细节的形。注意审视画面的比例关系。

步骤三：在画好细节的基础上，强化明暗交界线，铺出明暗素描大关系。

步骤四：深入画面，刻画细节，在画女青年时用线不宜太细化。同时，要保持作品整体性。

作画步骤:

步骤一：起稿，抓大形。把握人物特征，注意透视变化。

步骤二：铺大色调。用抹擦的方法把大的形体结构关系表现出来。注意近实远虚，注意五官结构体积的表现。

步骤三：深入塑造。在大色调的基础上对五官、面部、头发和脖子进行刻画。注意灰部调子的处理。重点塑造五官和明暗交界线，亮部的形体塑造要结实有力。

步骤四：调整完成。整理协调形体和色调。

