

素描头像 1

SUMIAO TOUXIANG

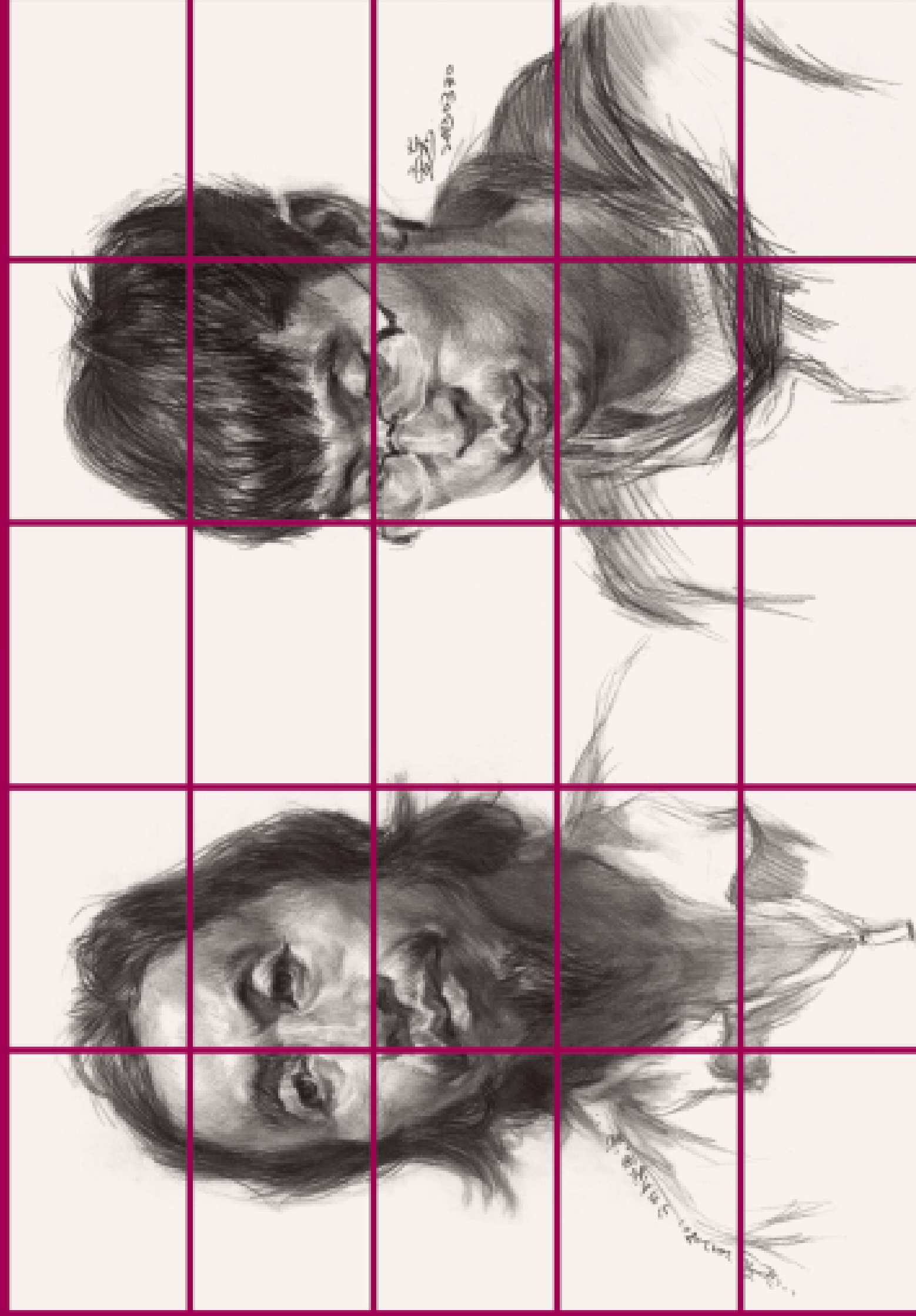
从一张步骤图开始

徐敬尧·主编

李克勤·著

2013年重磅推出 系列美术图书 照片、素描、色彩、速写

关于“我爱画”系列图书

我们多年致力于美术高考图书的出版，深知书籍在“传递、授业、解惑”中的重要作用，所以我们不希望广大的考生被艺考的条条框框所束缚，成为艺考路上的奴隶，不希望老牌的千叮咛万嘱咐成为耳边风。我们相信只有你真正地了解这门艺术的时候，你才会快速领悟其中的真谛。怀揣着一颗炙热的心，用一双美的眼睛，去发现这世界的真。“心存爱慕，则画由心生”，这是我们推出“我爱画”系列的初衷！

“我爱画”系列美术图书携手全国知名美术教师，精选优秀的范画作品，采用更加表达、通俗易懂、图文并茂的编辑方式，能让你身临其境地感受到绘画的乐趣。这组“我爱画”系列图书让你相道地爱上画画，摆脱枯燥乏味的学习方式。

我爱画系列美术图书包含照片、素描、色彩、速写四个大系列，涵盖几何形体、素描静物、素描头像、素描半身像、色彩静物、色彩风景、人物速写等各个学科，我们会不断完善这个系列，让大家在热爱画画的同时，又能迅速提高专业水平！

Sundo 作品征集

我们长期征集优秀作品，如果您有作品想要出版，请联系我们。

邮箱: sundabook@163.com

Q Q: 715174317

新浪微博: <http://weibo.com/sundabook>

或直接搜索: 尚读出版平台

全国统一客服热线: 400 - 808 - 5818

详情敬请登陆: www.sundabook.com

我们的新浪微博
@SUNDABOOK

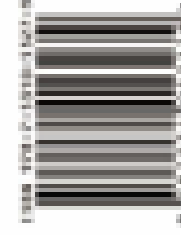
我们的微信平台
SUNDO-163

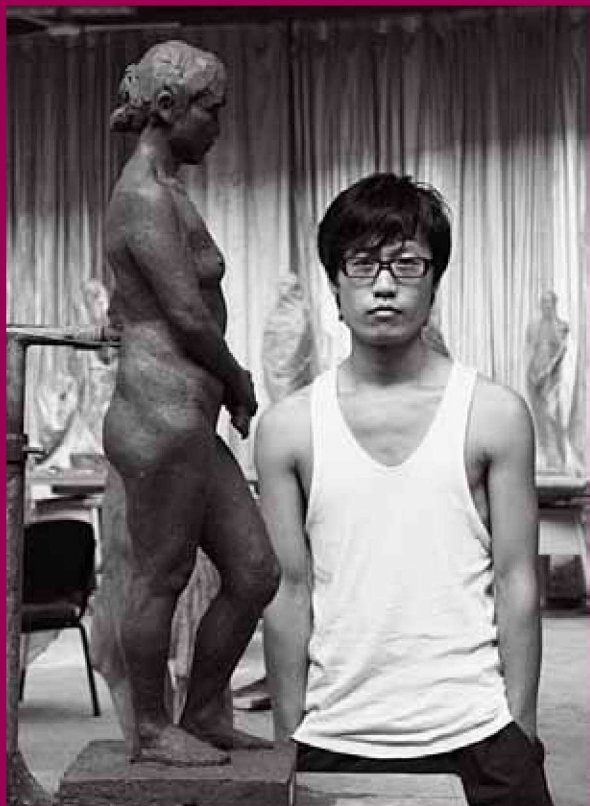
我们的淘宝店铺
SUNDABOOK

上架指南: 书店少儿高中高中高中高中

定价: 48.00元

作者简介

李宪奇

河南濮阳人，2007~2012 年就读于中国美术学院，期间自 2009 年开始于杭州多个画室代课。现受聘于杭州白墙画室，主导素描教学工作。

尚读推荐

○连续三年全国销量第一的照片书，2014 新版问世！

○4k、8k 高清晰临摹类范本——“我爱画”系列美术图书

目录 Contents

第一篇 从一组步骤图开始——知识点精炼

第一步 准备工作 01

- 一、绘画步骤
- 二、工具的重要性

第二步 观察构图 02

第三步 完整起稿 03

- 一、起稿之形体
- 二、起稿之明暗

第四步 深入塑造 05

第五步 画面调整 06

第二篇 不同特征模特的步骤图

- 一、四分之三角度男青年 08
- 二、四分之三角度女中年 10
- 三、四分之三角度男中年 12
- 四、四分之三角度女中年 14

第三篇 优秀作品赏析 16

图书在版编目（CIP）数据

素描头像. 1 / 李宪奇著. — 石家庄：河北美术出版社，2013.6
（我爱画素描 / 徐敬尧主编）
ISBN 978-7-5310-5391-0

I. ①素… II. ①李… III. ①肖像画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 117116 号

我爱画素描——素描头像 1·从一张步骤图开始

徐敬尧·主编 李宪奇·著

策 划：尚读图书
责任编辑：甄玉丽 王 丰 齐炯明
执行编辑：钮 月 张元元 孙中蕾 李丽琴
责任校对：齐少楠

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码：050071
制版印刷：北京宝隆世纪印刷有限公司
开 本：720 毫米 × 1020 毫米 1/4
印 张：12
版 次：2013 年 6 月第 1 版
印 次：2013 年 6 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

序关于这本书

About this book

拉斐尔 Raphael 意大利

素描是一种古老的造型艺术的表现形式之一。它是一种比较理性的思维方式，作者的感受和艺术素养越深，在对对象的形象美和精神美的情感表达上，越能展现画面的感染力。

“素描画的不是形体，而是对形体的观察”。素描不是机械的推算比例然后再机械的推画出来。总体来说，素描是理性的思维方式，但是素描的作画过程却是眼、脑、手高度结合的人的活动。写生作画时，首先眼睛接受对象的形象，但是眼睛是会出现片面和误差的；这个时候脑子的作用体现了，理性的分析后加以指挥，手只是实现眼、脑商量的结果的工具，只要听脑子指挥就行了。所以大脑要不断地学习与思考，大脑的知识储备越多，在进行思考的时候才能创新出新的知识。学习美术史，了解美术的发展过程，了解众多大师独特的成长过程、艺术理念、风格区别及技巧表达，经过不断评判思考后才能给自己正确地定位，促使自己更好的发展。

Part One

第一篇 从一组步骤图开始——知识点精炼

第一步 准备工作

培养正确的作画步骤，每一步停下来尽量使画面相对完整，画面的完整不是绝对的，而是相对而言的。根据时间和本身学习程度来确定画的步骤和深入程度，把握整体——局部——整体和简——繁——简的作画理念和步骤。

作画要“不择手段”，无论从作画工具还是表现手法，不要拘于一格。要不断地探索和尝试不同的材料以及作画方法，用来提高和激发自己对绘画神秘性的兴趣。

一、绘画步骤

第一步，构思、构图。在作画前要养成观察对象的特征。根据对象的职业、年龄、气质、爱好等考虑如何表现，最后要达到什么样的效果。构图需要注意到人物放置的是否舒服，人物前方的空间要大一些。虽然这是老生常谈，却是决定整幅画是否完整舒服的关键。

第二步，狠抓轮廓。这点非常重要。万丈高楼平地起，没有坚实地基的作品不会获得阅卷老师的青睐。轮廓就是地基，要抓准，抓住头部基本形、五官位置、明暗交界线的位置、头与肩的关系。要画准轮廓，就必须整体观察，整体比较，多运用辅助线帮助确定位置。在抓外形时要狠抓特征，要画得像。外形初见端倪，形象呼之欲出。含含糊糊，匆匆忙忙的画五官，这样画出来的作品怎能生动、活泼？

第三步，深入刻画。这个时候要好好审视一下，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，画出大的关系，一定不要抓住一点反反复复地盯着画，使局部刻画得过分而关系失调。先画什么、再画什么可根据对象特征来考虑，如角度有些偏，颧骨比较突出，有的剑眉浓重而富个性，有的眼睛炯炯有神，那就由此入手。

在深入刻画中要始终保持整体关系，明白一幅画的好坏主要取决于整幅画面的整体感，完整感，如果只是将笔墨停留在五官上，以为是画龙点睛，而忽视其他方面，整个画面就不会好。阅卷老师在批阅试卷的时候，都是在远处仔细端详整幅画，在大关系正确的情况下，才会走近来看看，没有直接冲到试卷前来看局部的。

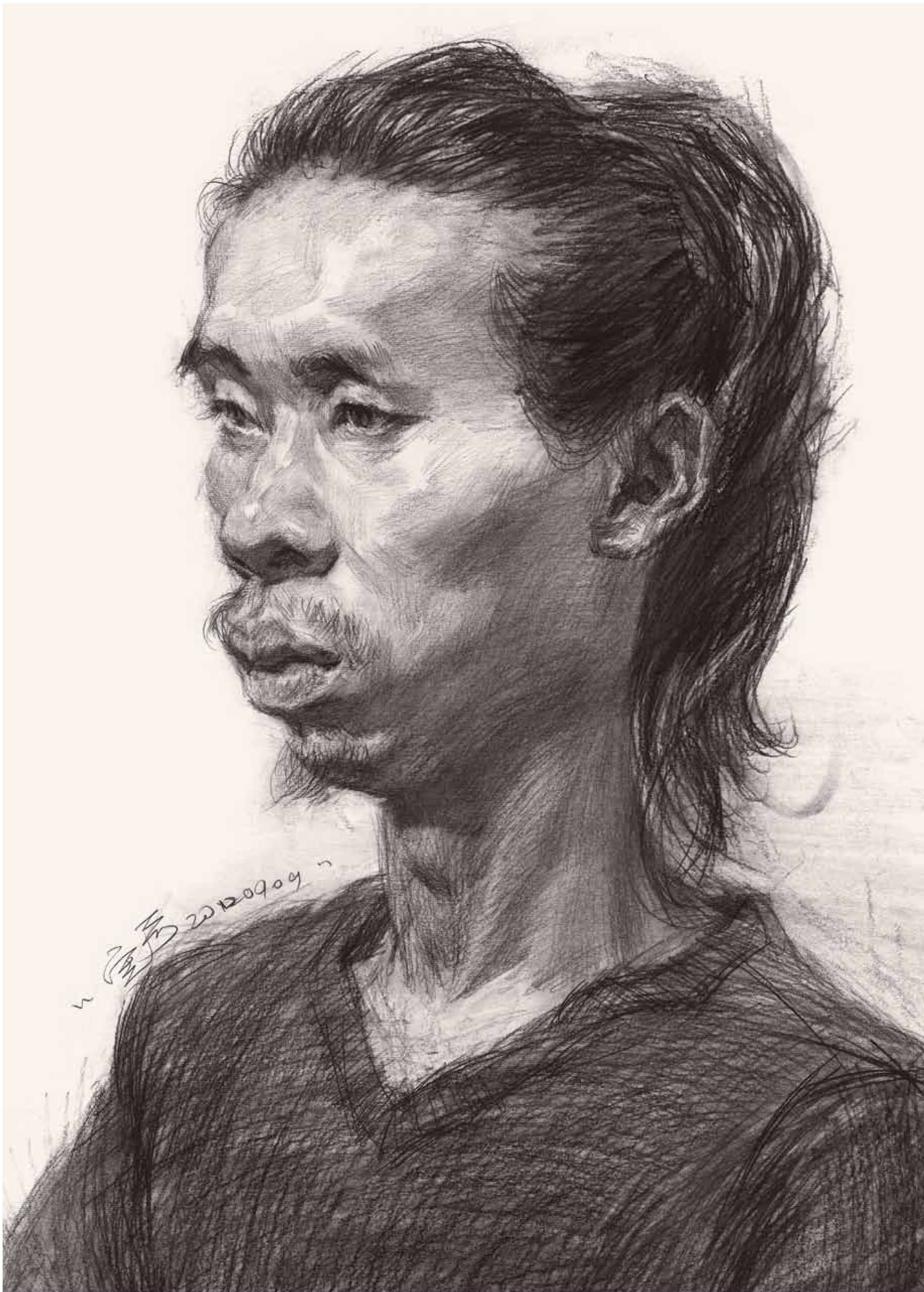
第四步，调整。一般考生画画时总喜欢一个劲地往下画，直至结束，感到气都喘不过来。哪有时间去琢磨一下。调整既是深入也是概括，使画面的总体效果更趋完整，要做减法，将琐碎的细节综合起来，加强大关系。调整还是考生艺术修养的综合体现，究竟以怎样的画面效果呈现在主考官面前，以怎样的画面效果在众多的考生中出类拔萃，这点值得深思。

要画好人像，特别要画得像。避免公式化、概念化地将人物千篇一律，千人一面的机械式的描摹，好像人物形象是一个模型里刻出来的，总是那么呆板、没有生气。人物要画得像，首先是形神兼备，注重人物内在性格和情绪的刻画。只要在平时的练习中，多留意眉、眼、嘴的情绪变化的表现，在神情最为自然、生动的时刻来画，就能使画面有生气。

总之要画好人像素描，离不开获得扎实的基础，精确的造型能力。技巧是从勤学苦练中得来的。同时还要多看好的范画，提高鉴赏力，进而大胆地多方面地进行尝试，不断提高绘画水平，实现自己的理想。

达芬奇 Leonardo da Vinci 意大利

二、工具的重要性

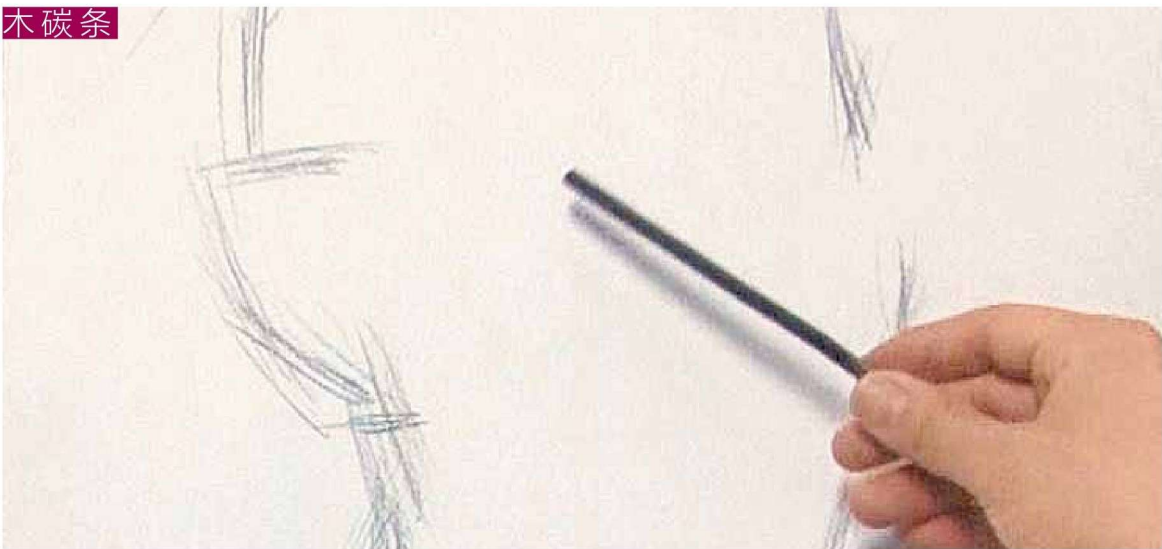
准备最软 8B、最硬的 8H 铅笔、炭笔、炭精条、自动铅笔、擦笔、橡皮、可塑橡皮、面巾纸、铅笔刀及图钉等工具。

通常情况下我建议每类铅笔至少准备 2 根，而且应该是削好的，这样方便在考试中笔头损坏而随时替换。在考场中“时间就是生命”，每一分钟都可能影响到最终画面的成绩。

使用方法：
铅笔的特点是色调层次丰富而且细腻，易固定易擦易修改，便于层层深入刻画。字母前面的数字代表软或赢的程度，通常来讲 8B 最软，8H 最硬，HB 则软硬适中。

炭笔的笔芯较粗，其质地较铅笔软。
炭精条一般为方形条，其形状决定了它既可以细致刻画，也可以大面积涂抹，也可以表现出丰富的层次感。

面巾纸和擦笔用来调整大的黑白灰关系，也可以模糊上过了的调子。

第二步 观察构图

观察阶段，目的只有一个，把模特儿的整体感觉“抓住”，但这并不是原模原样搬出来个模特。考试考素描头像，考的就是你对于形体的理解；考的就是你知识的储备量。在画面中表现出的东西越多，代表你对素描肖像的理解越深刻。在这个阶段思路一定要明确，围绕着画像模特儿，不要去想之后的深入或其他的东西。在像的基础上，适当的夸张模特儿的特点，更容易使你画面突出出来。

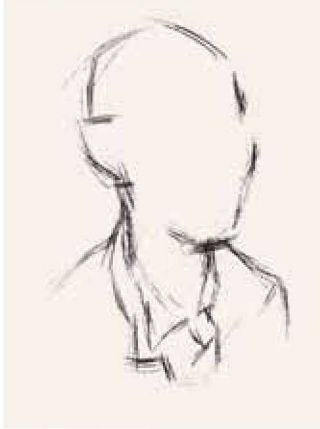
构图就是经营位置，怎样使主题突出，增强给观者的感染力。好的构图会让你在起点就领先他人一步。反之，就会影响到作品的效果，没有章法，主次不分。构图中最讲究也是最常见的是“三七律”，在素描头像中大多是竖画面，上面七分，下面占三分。构图的目的就是使画面看起来更舒服，具有稳定性。这更像是一种感性的感觉，艺术本来就是随性的，最好的，也就是最适合的。

模特照片

优秀的头像作品大多将头像画在纸张偏上的位置，模特儿视线前方都会比头部后方留出较多空间。这样的画面在视觉上最为舒适、透气、平衡，视觉中心位置多数就是五官的位置。偏大偏小、偏上偏下或是偏左偏右都是不符合人的视觉审美习惯的，难以产生绘画美感。

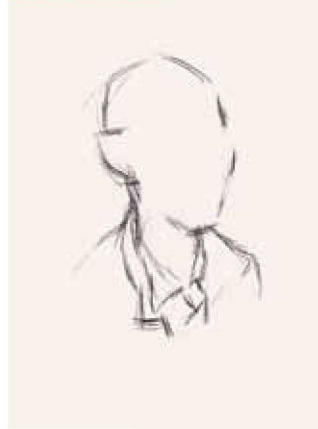
构图在中心

构图过满

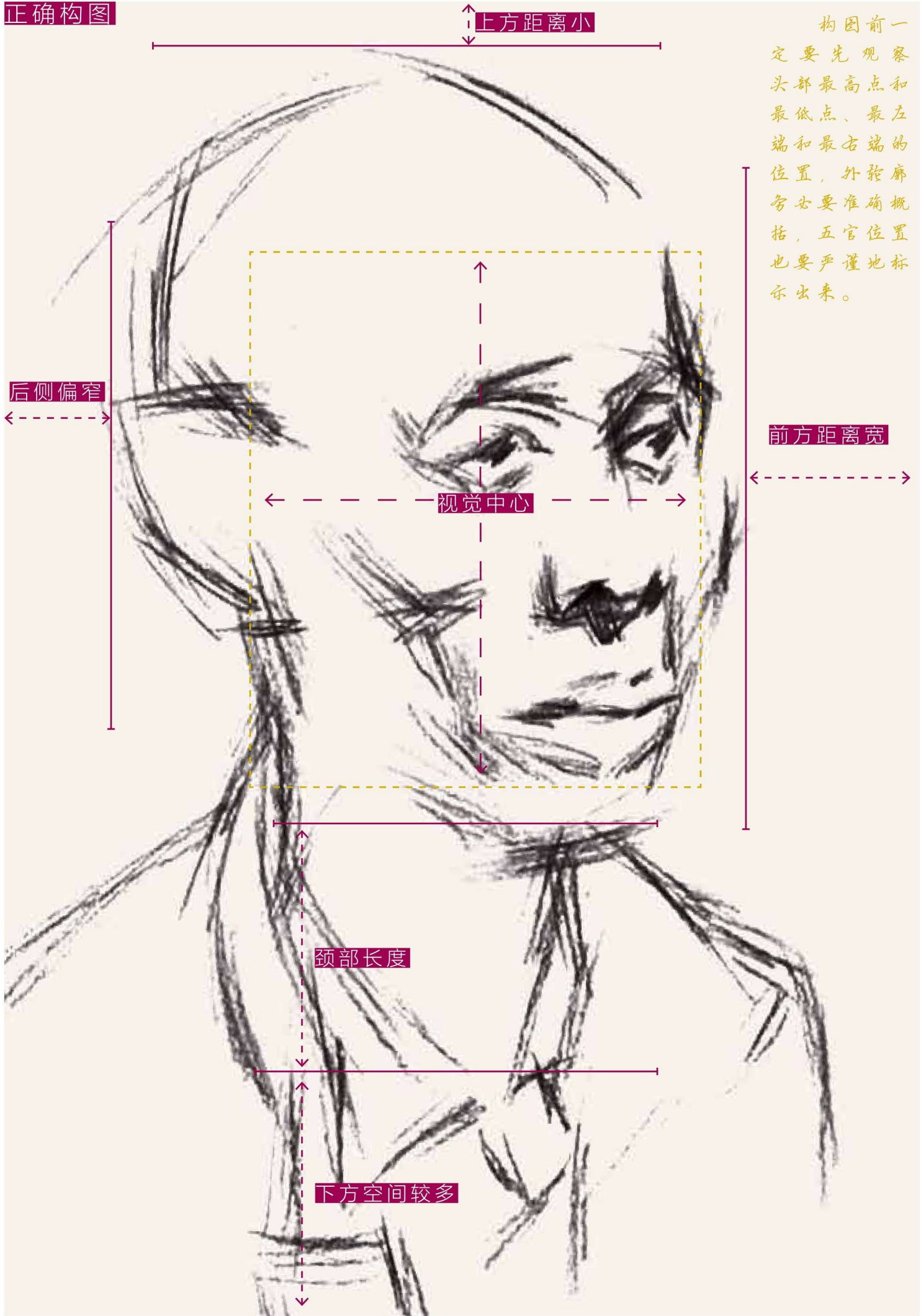
构图过小

构图过偏

正确构图

构图前一定要先观察头部最高点和最低点、最左端和最右端的位置，外轮廓务必要准确概括，五官位置也要严谨地标示出来。

第三步 完整起稿

一、起稿之形体

先确定人物外轮廓特征比例，注意五官位置。卡住骨点用笔是画外轮廓时非常重要的一点。不要急于推进五官的塑造。很多同学有一个习惯：起稿阶段就急于五官的塑造；这样做的后果只有一个——一步步错，步步错。

虽说不能急于塑造，但是模特儿的特征必须找到，画画不能千篇一律，每个人的长相都是不同的，正如世界上找不到两片相同的叶子是一个道理；比如脑型略微圆一些，眉弓略高，脸部消瘦一些，口轮匝肌略微鼓起些，下嘴唇比上嘴唇突出些，适当可以带一些调子来分出大的黑白灰和结构的转折。这个阶段还是要观察的具体一些，下笔不要太死、太硬，可以稍微轻一些，但是脑子的思路一定要清晰，不要为了“洒脱、帅气”糊里糊涂的乱画一通，那样画出来的画没有什么根据，没有任何感情，没有任何意义，也不是一个优秀的作品。

起稿形体细节

用木炭条先起大轮廓线，确定头部、颈和肩的比例、动态以及透视先定出来，切记下笔不能过重，先不要进行局部的刻画。

起稿形体细节三

找出眼睛的位置后，我们根据透视关系把其他的五官都找出。开始时不要急于对五官进行刻画。

起稿形体细节二

进一步确定外轮廓的准确性后，开始找出五官的位置，首先要找眼部位置，同时注意头像五官的透视关系。

起稿形体细节四

进一步确定五官、脸部肌肉、重要骨点的位置，并要符合形体结构的准确性。

完整形体起稿

二、起稿之明暗

建立黑白灰细节时候一定要结合结构来判断，脑中要有体块的逻辑，把模特儿理解成为体块人，更方便建立大面积颜色，这时候在处理单个部位时也不要忘记整体。在建立大关系的时候一定要像将军冲锋陷阵一样，一往无前，不要计较小部分的得失，因为作画不是一蹴而就的，需要反复的调整，修改。

画的时候要思考，动脑子，围绕着明暗交界线，注意近实远虚。要养成对局部地方“视而不见”的习惯。对对象进行简单概括，如画外轮廓时就应养成“只见外面，不见里面”的习惯，画头部时也应养成“只见外形，不见五官，不见头发”的习惯。这样就会较快地找出大外形、大比例。

起稿明暗细节一

围绕着结构进一步表现明暗关系，用笔要有轻重缓急，迅速的铺上明暗调子。

起稿明暗细节二

对五官明暗细节进一步刻画，注意保持从整体到局部，然后从局部到整体的刻画观念。

黑白灰光源关系块面图

黑白灰光源关系块面图

起稿明暗细节三

加强画面明暗关系，强调头发和衣服的固有色。最亮部要尽量保留出来。

黑白灰光源关系块面图

黑白灰光源关系块面图

起稿明暗细节四

对画面进行黑白灰关系的处理。注意：根据画面整体的需要可以主观的处理黑白灰。

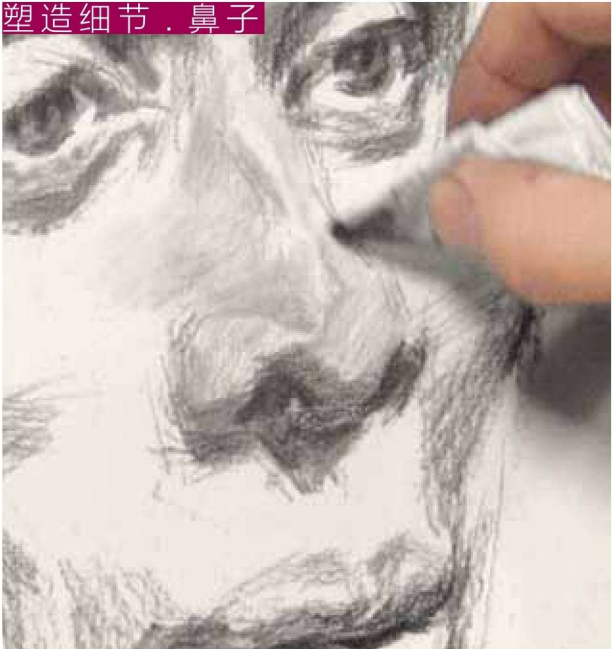
完整明暗起稿

第四步 深入塑造

鼻底的投影关系到能不能让鼻子从脸上立体起来，很多同学不在意这块投影，随随便便就涂出来了，影子的虚实变化完全不在意，这样最后画出来的鼻子就像没了水分干瘪地粘在脸上，给画面失色不少。在塑造眼睛的时候一定要记住千万不要忘记泪囊和眼睛的结构，眼皮和眼球的包裹关系，把眼睛当作是一个特殊的球体，更易理解眼睛的深入。头发不是黏在脑袋上的，注意发根的走向，用立方体来感受头发，头发也是有很多面的，注意区分大的颜色关系，画出来的头发更有立体感，画面更生动。在画面深入塑造到一定程度之后，推开画板，眯起眼睛来观察大关系，不要因为太过深入而不顾及整体，要让画面随时停留随时都是个完整的画面。

塑造细节：鼻子

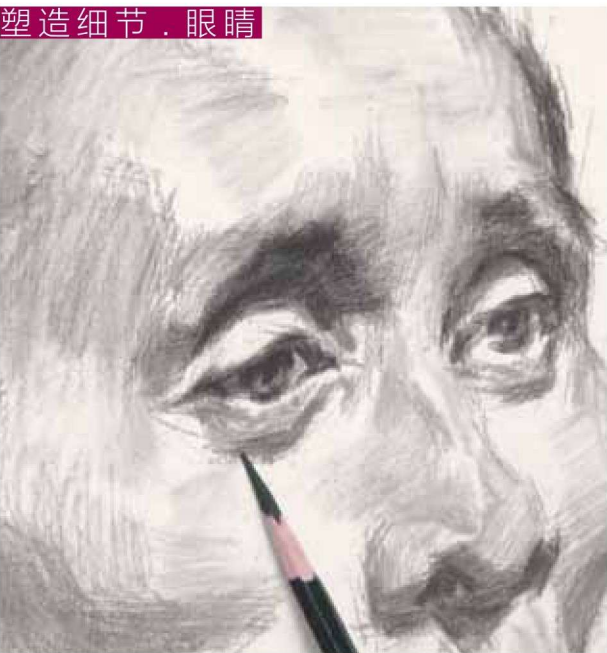
把鼻子看成一体块，要表现清楚其明暗的区分，图中使用纸巾擦的方式来处理。注意鼻底的投影的虚实关系，不能涂得太死。

塑造细节：耳朵

先用橡皮擦出耳朵的亮部，然后用线排一遍，注意不要把高光涂掉。这里使用用手指轻轻将暗部擦出的小技巧，使耳朵的质感表现的更好。但这种手法不能过多使用，画面会变的油腻。

塑造细节：眼睛

眼睛是人头像较为重要的部位。首先应了解眼睛的结构，了解后要把对象形体化把它当作一个球体，在这基础上去刻画各部分的体积空间关系。

塑造细节：鼻子

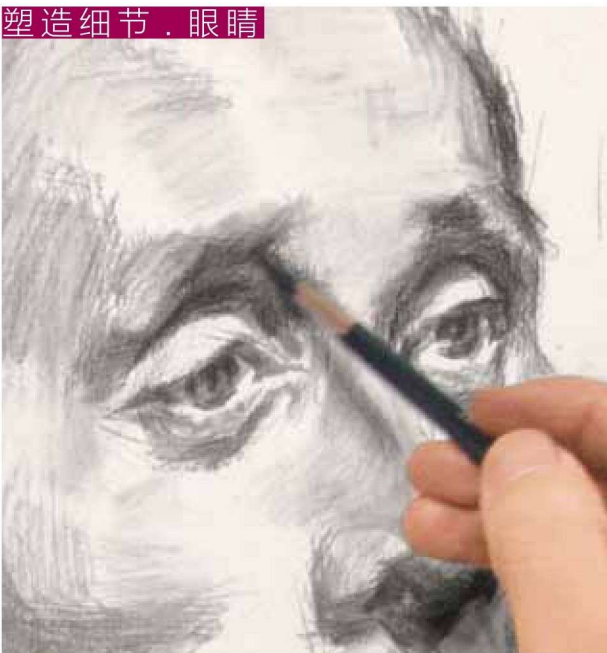
鼻底的投影关系到能不能让鼻子从脸上立体起来，影子是透气的不要把它画的太死，中间虚一点。鼻头要画出球体的立体感

塑造细节：嘴巴

用手指擦出嘴巴暗部的地方，这使阴影更有通透性，此小技巧不要随便使用，用力大小也要结合所要处理的部位所需要的效果有所变化，同时要

塑造细节：眼睛

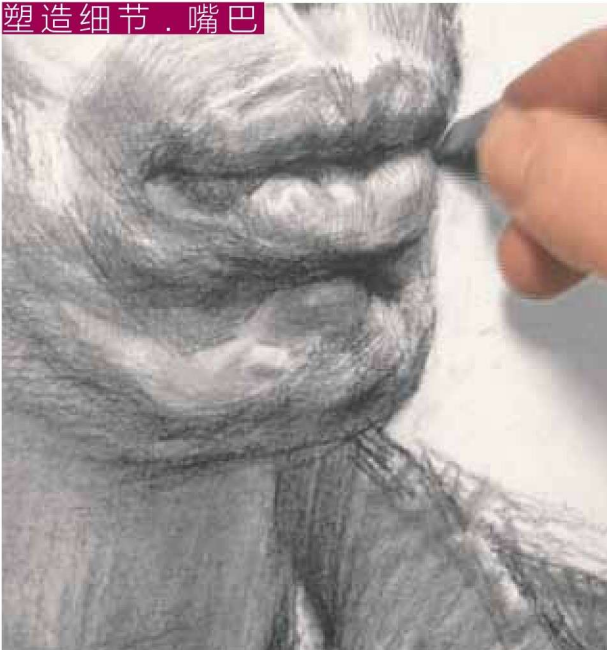
用纸巾处理眉弓底部的暗面后，要用炭笔再一次对其转折、结构以及眉骨周边细小部位的结构进行明确。

塑造细节：头发

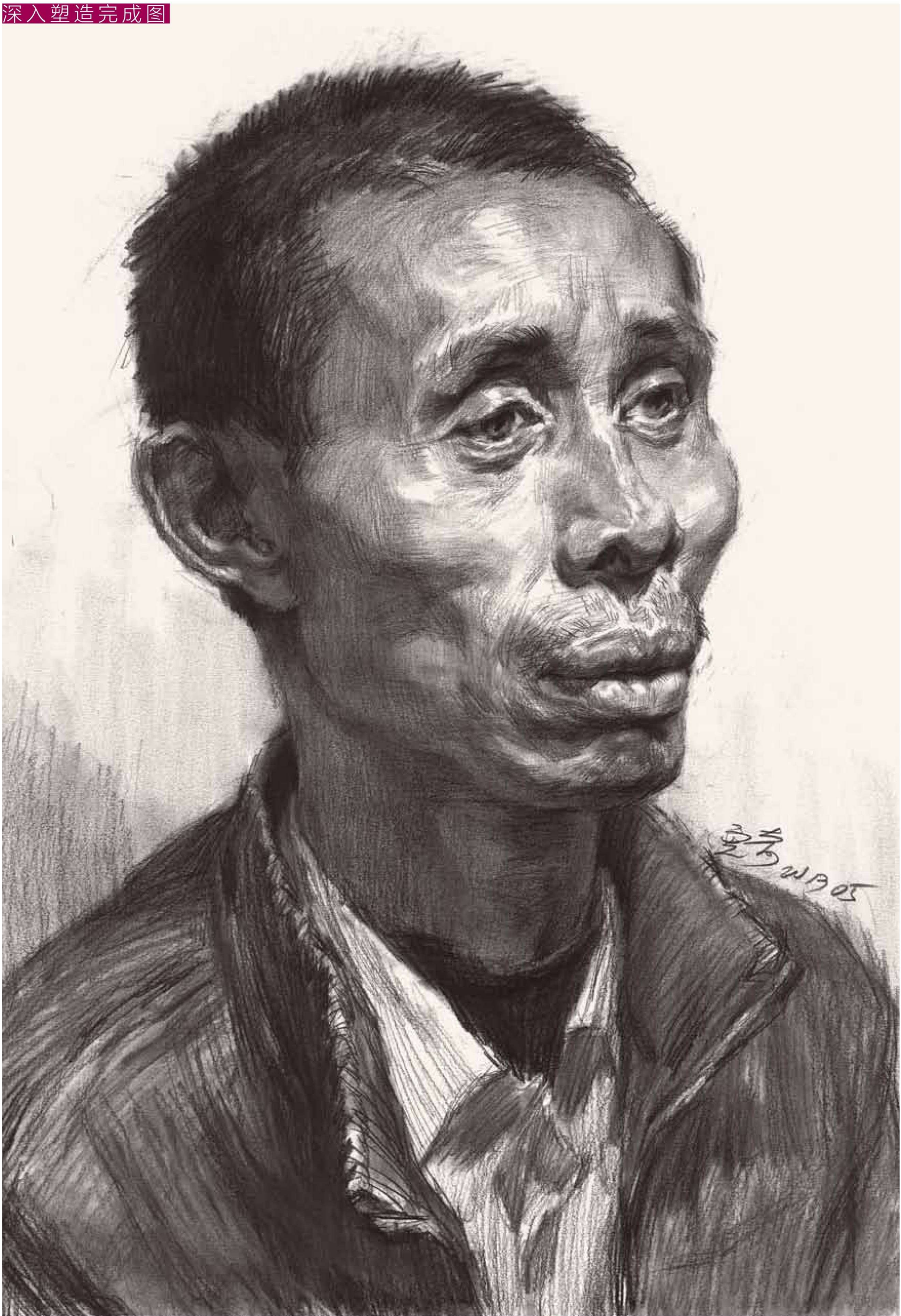
用纸巾处理头发以及暗部的地方，擦出的地方会跟画面融合，但颜色会变浅，使用擦完后要用笔再刻画一遍。

塑造细节：嘴巴

嘴巴是人像素描里最大的亮点之一。要想塑造好必须要理解其光影、结构、透视。图中根据结构进行了灵活放松的排线。此外要注意的是，嘴角远处一部分较短而且是往里缩进的。

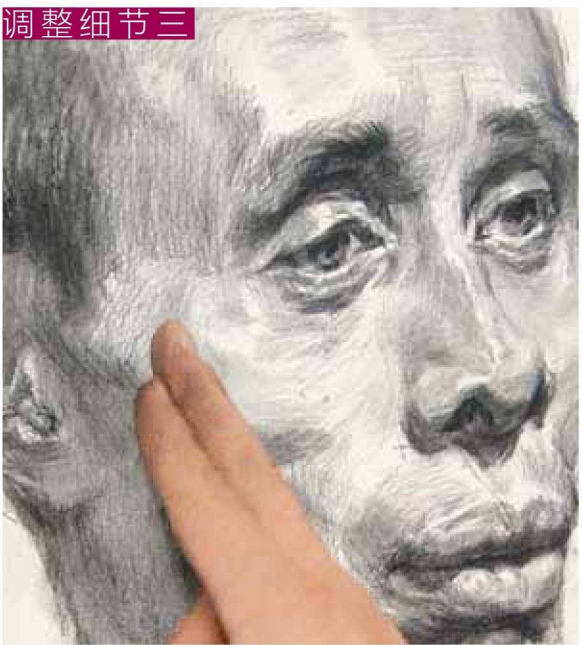
深入塑造完成图

第五步 画面调整

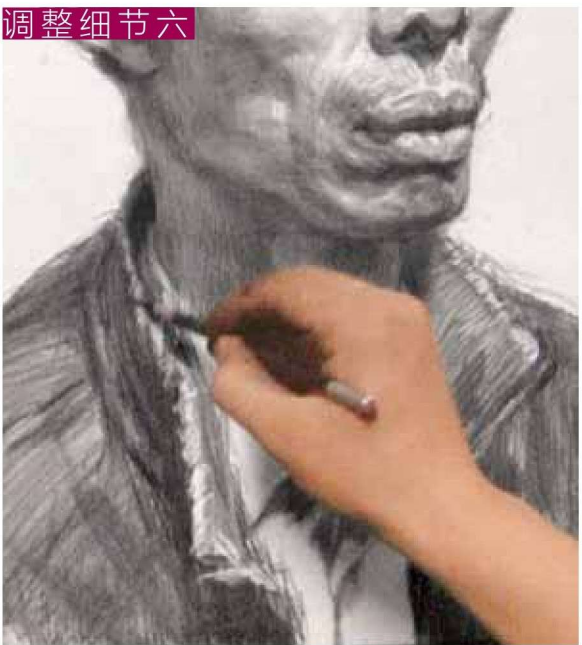
在最后阶段依然要围绕大关系进行调整，但是脸部细节的虚实，转折的流畅依然影响着画面的整体感觉。在处理颧骨、咬肌、嘴唇时候切记人是肉做的，不是石膏体，转折一定要柔和些。相对的，鼻翼和鼻孔不要用太重的线去画，否则会让它们显得很僵硬，变得跟石膏像一样了。鼻孔里的颜色也不只是一味的黑，也是有虚实关系的，不要把鼻孔画成一个黑呼呼的圆饼。虽说是头像，可是头发和衣服也丝毫不能马虎，如果处理好细节部分，也会让画面增色不少。在修改时，还是要注意从整体入手，结构不要太过清晰，可以适当的弱化一些，让整体关系更统一一些。

调整细节三

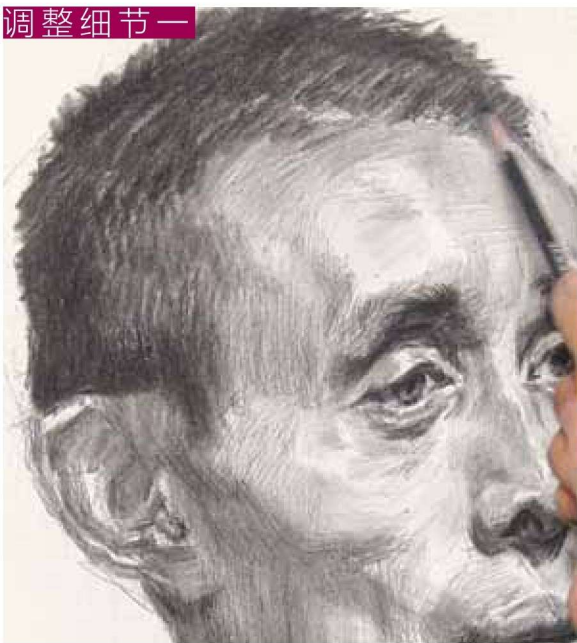
调整颧骨部位时必须清楚他的走向还有形体结构。此头像面部光照较多，颧骨部位虽处于亮面，但细微的变化还是很多的，先分清大块面的黑白灰，再进行细小部位的刻画。

调整细节六

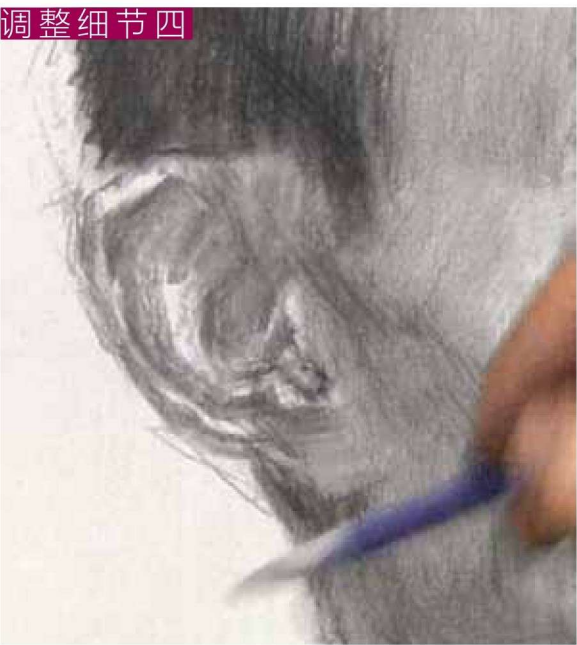
衣领的地方相对于头部来说要处理得宽松一些，主要是把衣领边上的黑白灰处理好就可以，不需要重点刻画，否则画面便失去主次。

调整细节一

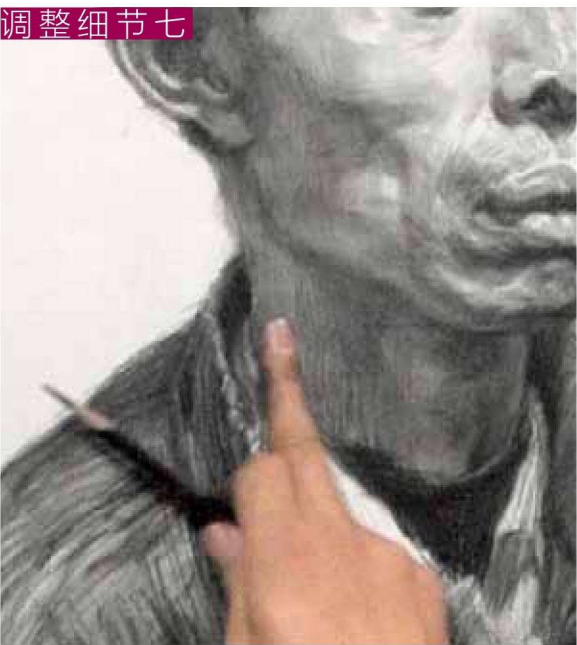
对于头发的处理，要表现的松紧有度，头发也有明暗的区分，所以笔触不能一样重。

调整细节四

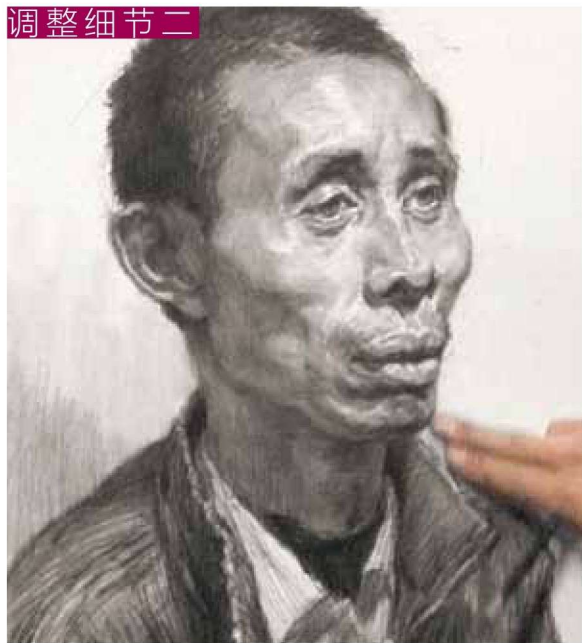
耳朵各部分的造型弯曲、穿插丰富，看起来较为复杂。但清楚掌握结构和穿插关系之后，便能轻松把握耳朵的形态特征和透视的变化规律。

调整细节七

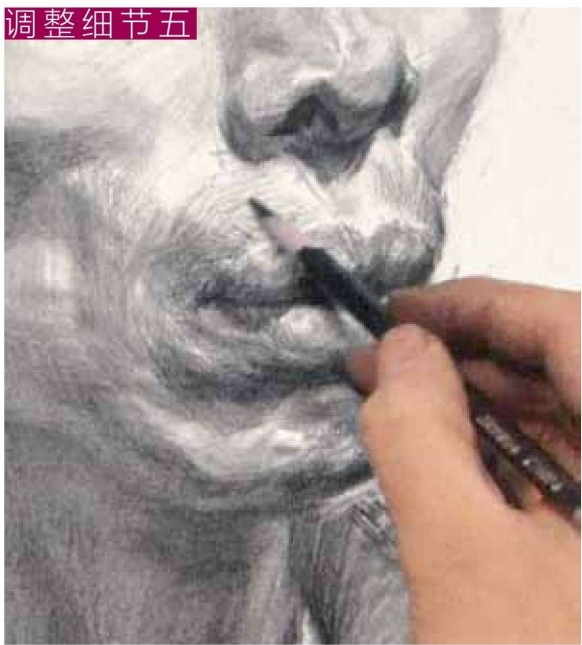
脖子可以看成是一圆柱体，虽然处于暗部，但依然有黑白灰关系的变化，这是要注意的地方。

调整细节二

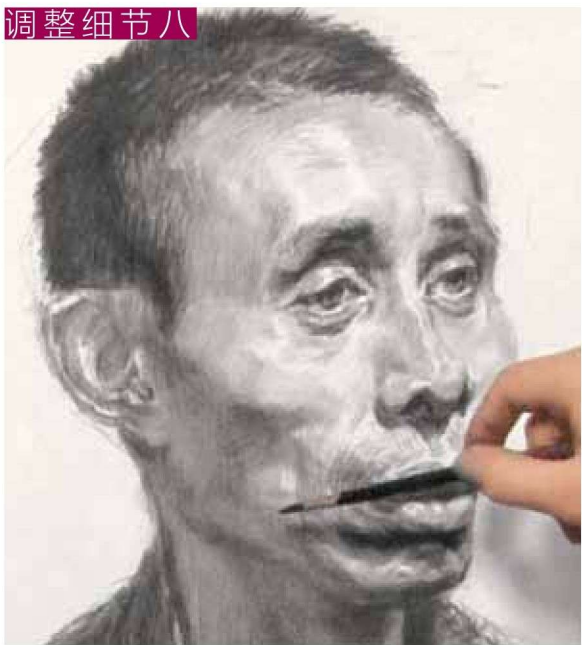
从整体到局部后，又该从整体出发了，此时不能忘记边缘的处理，该虚的虚，该实的实。

调整细节五

对嘴巴的小细节进行调整，线条的轻重虚实处理，嘴唇的亮暗转折和投影的通透等小地方要仔细刻画。要注意黑白灰是对比出来的，暗的地方用较浅的颜色去衬托就会显得更黑。

调整细节八

对脸部的虚实处理，注意转折要细腻柔和些，可以适当用擦的方式进行表现，擦过后要及时补充一些结构型线条结合处理。

调整画面细节讲解

在素描头像的节奏中，黑白灰的安排与明暗光影是不可分割的。适当的黑白灰安排和适时适度的明暗塑造可以使画面画味十足。黑白灰安排是从整体画面的固有色来说，而明暗光影则是结合设定的光线来讲的。

在画面黑白灰安排中，画面中的黑白灰不是固定的，要根据画面需要主动调整。头发、脸的亮暗部、衣服之间的固有颜色黑白灰对比关系，如果这几块黑白灰构成明确整体，就是一幅很响亮的画面了。（明暗光影俗称“三大面、五大调子”，即：亮面、灰面、明暗交界面、暗面、反光、投影。其中亮面和灰面属于被描绘对象的受光部，明暗交界面是受光面与背光面的分界面，暗面、反光和投影属于背光部。）

调整是大关系，为了使画面效果接近完整。具体方法是加强大的关系，如：画面中细节与整体的主次关系、松紧以及大的黑白灰节奏等关系。敢于削弱画面中抢

画头发要松动、整体

暗部处理虚化一些

五官所占的视觉中心部分紧

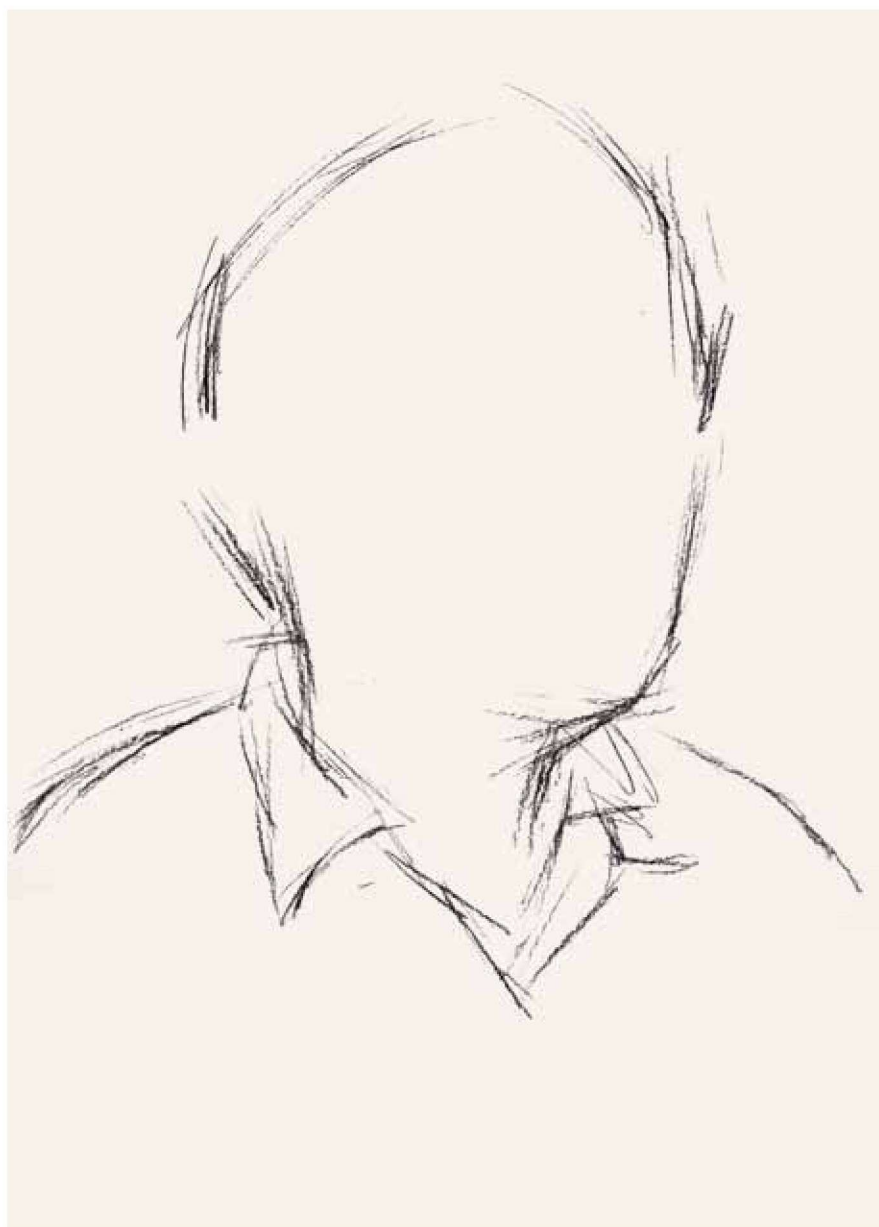
暗部处理虚化、柔和、含蓄一些

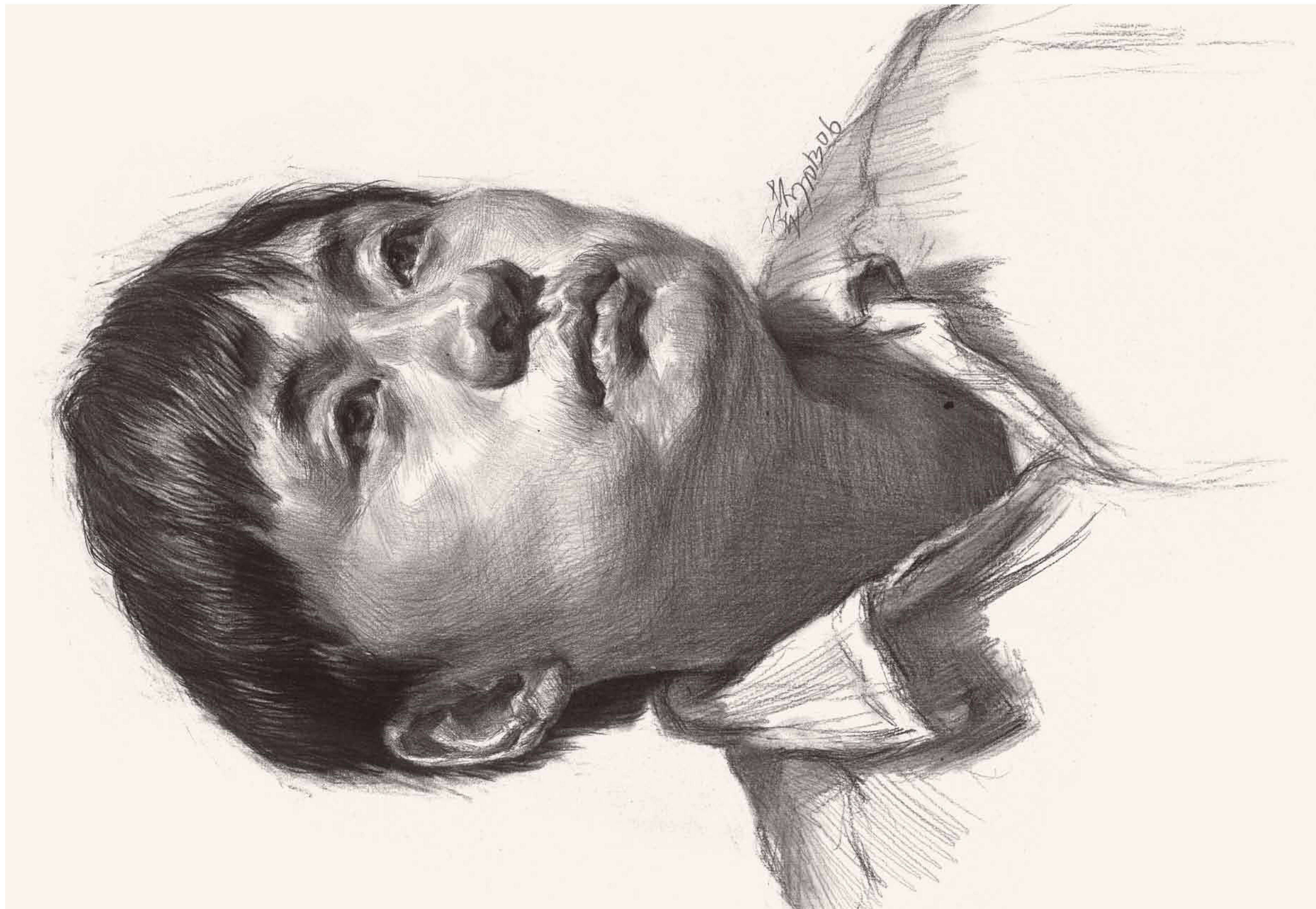
暗部次要空间疏松

到统一当中来。因此，那些喜欢用尽所有时间画到最后的同学的做法是不对的。调整并不是一味的深入刻画，二是要根据画面的需要加强不足的地方。考试结束前半小时应进行画面的调整阶段，花十几分钟时间将画面中碎、乱、花、脏等问题解决掉。调整不能从五官开始，而是针对性的要从不足的地方开始。加强画面可对比性和前后空间的对比。

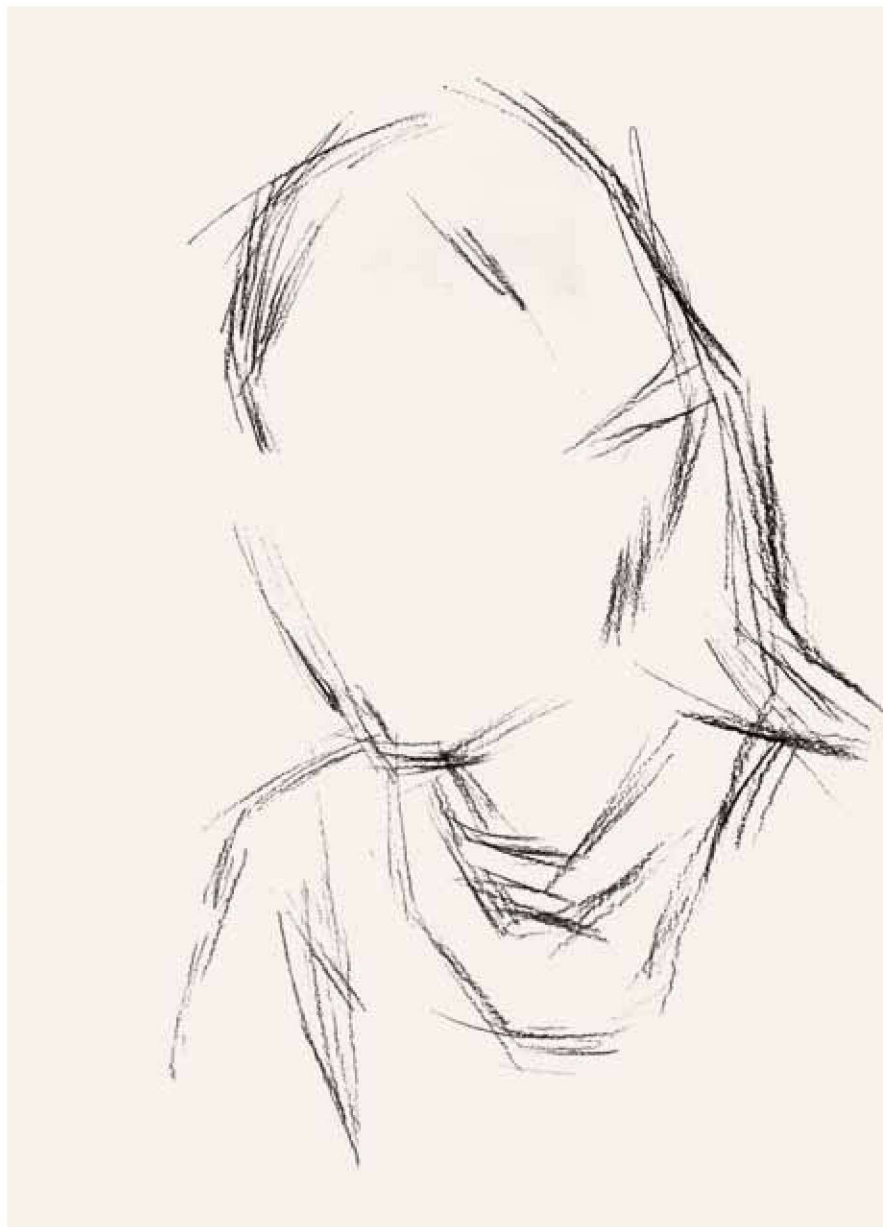
短期头像通常头发是一个最重的颜色，脸的暗部和脖子是一个重灰颜色，脸的亮部是一个亮色块，衣服用速写形式的线勾勒或整体涂一层浅灰的调子。从局部来讲又分为两种：一是五官与皮肤之间的黑白灰对比；二是五官之间的黑白灰关系，黑眼珠和眉毛、鼻底、上嘴唇、耳朵之间的黑白灰对比，不能画一样了。一般情况下，眼睛是最重要的，其次是亮部五官，耳朵一般处于暗部阴影里或者远处，处理相对虚一些。

二、四分之三角度女中年

三、四分之三角度男中年

