

经典
训练

美术高考必备

党宇 编著

素描头像

权威范本

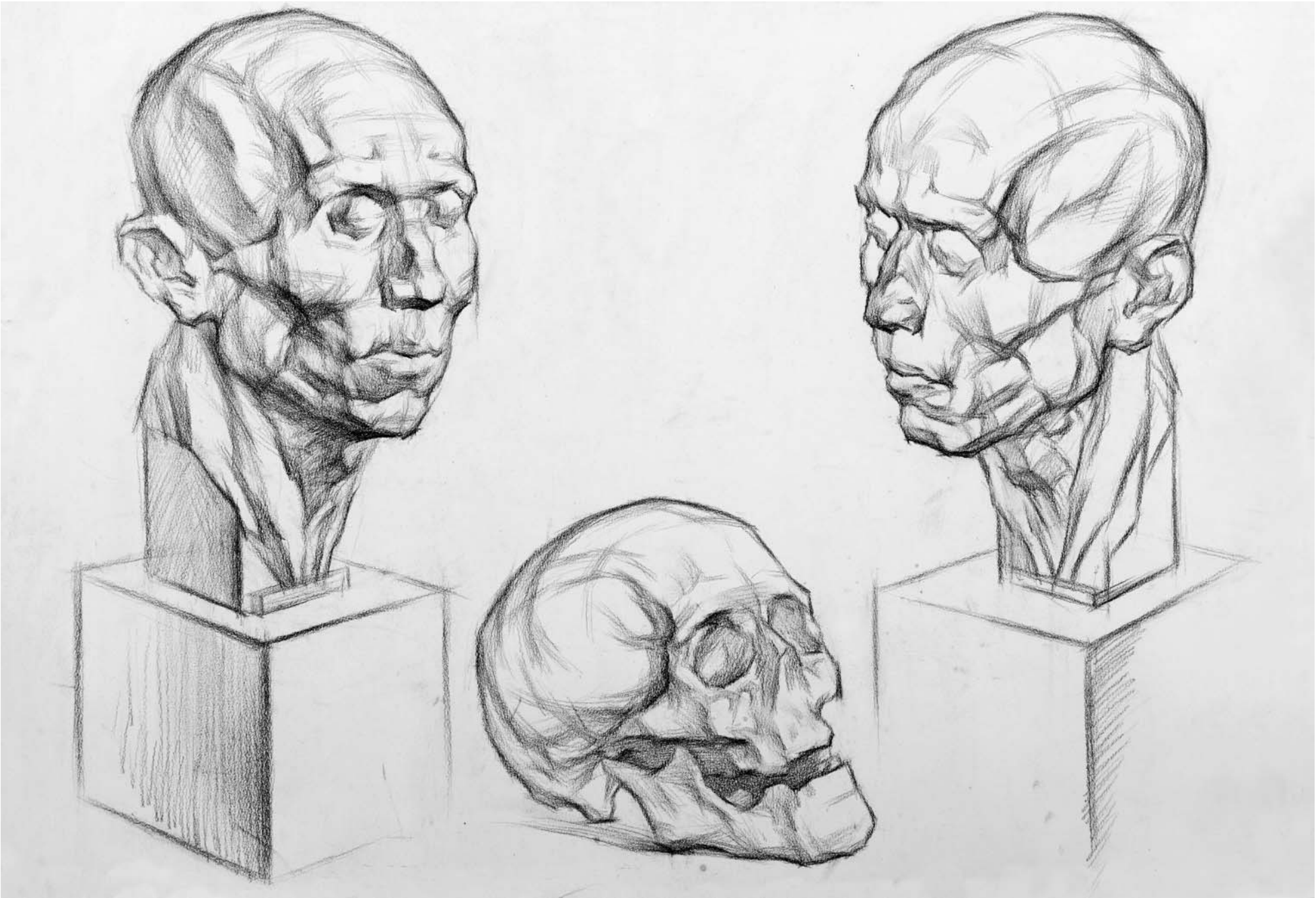
强化基础训练

掌握技法要点

重点、难点详解

提升考试成绩

西北大学出版社

素描是造型艺术的基本功，历来被视为绘画乃至整个造型艺术领域中的基础性课程。它又是独立的艺术形态，独立的画种。素描在造型艺术中具有举足轻重的地位，在培养学生理解和掌握造型艺术最基本规律上有无可替代的作用；艺术创作中有关素描的许多基本观念，也渗透在视觉艺术的各个领域。理所当然，素描是美术院校一门重要的基础课。

一、素描的学习方法

素描是一门技术性极强的学科。学习素描既不容易也不会很快掌握。这里没有捷径，除了要有吃苦耐劳的学习精神外，还必须要有科学的观察、深刻的认识和敏捷的思维。因此，学习素描必须做到感性和理性、手和眼、技术和理论知识的高度统一。

(一)正确的观察

首先要学会观察。素描大师德加说过：“素描画的不是形体本身，而是对形体的观察。”就是说观察事物要从整体出发，首先看对象的全貌，略过客观物象的局部细节，抓取物体明确的整体印象。然后再观察主要部分和局部细节，而在观察局部细节时又随时注意整体，使局部恰如其分地统一于整体之中。素描有两种观察方法。①整体观察，就是要求观察者眼睛的位置不能离写生对象太近，一般应距离物象长或宽 3 倍以上距离，要能一眼看到对象全貌。观察时，可眯着眼睛来看对象，这样可以略去过多的细节和明暗层次，加大物象调子的反差，能较清楚地抓住大关系。②比较观察，也就是联系地观察。只有对比和比较才能找出差异和不同。比较观察要求全面地比较，首先要多方面、全方位地比较，要整体与局部比，大局部与小局部比，对象与环境比，不同的部分比，类似的部分比等；其次要反复多次比较，随时进行比较。

(二)正确地理解和认识对象

1. 研究对象的形体结构 严格控制形体与结构是造型基础训练的重要任务之一。准确的造型是建立在对客观事物正确认识的基础上。只有这样才能赋予我们一种超越形态表象、深入生命机体的洞察力。它产生于对形态不可忽视要素的深刻认识与理解。客观事物的形体是由它自身结构决定的。“形”即物体的形状，是二度空间的概念；“体”是物象在三度空间里的概念。形体的结合便构成形态万千的物质世界。素描必须反映正确的物质结构本质，避免表面地照抄、模仿对象。

2. 关于透视的概念 从物质角度来看，画面是二度空间的面，我们就在这个平面上描绘塑造物体。从直觉角度来看，它像是一块透明垂直的玻璃插在艺术家和他所要表达的物质之间。如果把所见到的三度空间形态的轮廓勾画在这块玻璃上，这个平面可供我们创造一个三度空间形体的错觉。因为每个形态都是根据透视法则安排位置并成比例的，退在远处的形体就显得小、低，形成与画面不平行、与视线不垂直的形态，就会呈现出被压缩和改变了的外形。一般来讲，长、宽、高三维透视的基本规律是近高远低，近宽远窄，近大远小。近的物体立体感强，远处的立体感弱。借助这些透视变化，我们才能在平面上表现出具有三度空间的画面。

3. 关于明暗色调的概念 自然界中有了光，我们才能看到形形色色的物体，由于光的照射便产生了明暗，通过明暗我们才能感受到立体的物象，所以明暗是素描中不可缺少的一种造型元素。素描中的明暗调子是由光的强弱、物体本身的固有色来决定的，可以用来塑造对象的形体结构、质感、空间

等感觉。由于物体结构的变化引起表面的转折不同，有的面突然转折，有的面逐渐转折，这就产生了明暗调子的不同感觉：有的对比强烈，有的柔和。这是调子的客观属性。调子在素描上的运用也取决于每个人的认识和理解；有的明快，有的深沉，有的丰富细腻，有的单纯有力。色调包含两个方面：空间色调，确定物体或面在空间中的位置以及之间的距离；立体色调，确定形体表面在方向上的变化。调子深浅可以表现形体表面的转折与物体的结构。三大面五调子是素描中最基本的色阶。控制得当，则画面效果层次丰富、耐人寻味。

4. **关于空间虚实概念** 空间是物体存在的一种形式。凡是物体都占有一定的空间范围。除无限空间的天体外，任何物体的空间都是有限的。物与物之间都处于一定的空间距离。空间有两层含义：一是形体空间，即物体各部位的形状、体积及其在空间中的位置。物与物之间的前后、远近穿插关系，近大远小的透视关系；二是色彩空间，即色彩透视，近者清楚，远者模糊，近实远虚。物体的轮廓线是打开空间的门扉。这条“线”即是“体”与“空间”的界面，空间也从这里向外延伸。当你眼光从这条线投向纵深时，就会有或明托暗，或暗衬明，或虚，或实等各种关系。清楚表现这种关系，空间感也就从这里诞生了。

5. **关于质感和量感的概念** 质感、量感取决于物体的物理结构。质感的物理特征表现为物体的表面肌理特征，如：布的松软、玻璃的光滑、金属的坚硬、水果的嫩脆等。量感是物质通过一定的量存在显现其重量感。二者是不可分割的统一体。物体表面的粗或细、有规律或无规律的感觉是我们表现物体质感和量感的客观依据。

(三)如何正确地表现对象

1. **首先选用适当的材料和工具** 素描常用的画笔有铅笔、炭笔、木炭条、炭精棒等。其中铅笔最常用，从最硬到最软应有尽有，用于深入素描。慢写、速写与短期头像可用松软的炭笔。纸张一般采用质地好的素描纸、绘图纸，速写、慢写可用新闻纸。擦拭可准备白条橡皮与塑料橡皮两种。

2. **素描必须从整体入手** 首先较快地把整个对象大体画下来。然后再用较长的时间努力地、详细地去刻画，并精密地研究细节。最后，用最初的但经过分析丰富了的印象的全部敏感思绪，迅速地重新调整大关系。这就是从整体入手到局部深入刻画，最后又回到整体的循序渐进的方法步骤。初学者容易过多刻画局部，以致脱离了整体。应记住，在素描进行中任何时候停下来，画面都应该是完整的。

3. **素描必须注重合理地构图** 集中而不单调、稳定而不呆板、饱和而不散乱，主次分明，黑白疏密有致，动势有节奏，不分割画面。

4. **大关系要拉开** 拉开不是画黑。拉不开大关系画面就会发灰。小关系要缩小，色调可以有区别，但不能过分。小关系不缩小，画面容易发“花”。这都属于素描的整体关系问题。

5. **室内长期作业给我们提供了深入学习的良好条件，是非常必要的方法** 没有深入的长期作业练习，理解一定是肤浅的。但室内长期作业容易滋生依赖性，靠时间被动地描摹物体，常使作品缺少激情表达。而短期作业是长期作业最好的补充。很多学生只是忙于画而不研究，手画熟了，理解认识却没有深化，甚至养成了浮于表面现象的弊病，一旦给予足够时间让其深入刻画对象之时，又无法深入。长期、短期作业交替进行，有助于素描能力的较快提高。

二、关于真人头像素描

经过石膏像素描训练后，真人头像素描是学生面临的一个新课题。从静止的石膏转向动态人物会遇到两个问题：一是人物处于相对运动中，不可能固定而难以准确把握其形态；二是人物的性格与外在特征生动而复杂，有令人激动又难以驾驭之感。画真人头像的开始阶段既不能将对象当做冷冰冰的静止物对待而排斥情感因素，又不能完全依赖感觉作画，因为初学者的认识与表现能力尚处于幼稚阶段，这一阶段中理性冷静的分析观察有助于对规律的理解和掌握，这便要求学生熟悉头部的形体和结构外在特征与表情。画真人头像素描仅通过对形体的表面特征照猫画虎地描摹是远远不够的，只有在认识头部骨骼和面部表情肌肉的基础上，通过反复实践，由表及里，才有可能全面掌握其画法。由于真人头像的头发、皮肤、衣着比石膏像更富于变化，更繁复，因此，在局部刻画时，更要注意将各种因素统一于大的整体之中。

三、关于半身人像素描

着衣半身人像素描写生是在对人物形体结构理解的基础上与肖像素描相联系的作画形式，它不仅要研究对象的光与色、质与量的关系，而且要把握动态的和谐与形体的准确，从而获得捕捉人物神态的机会。作画之前，应通过画素描草图来了解模特的主要结构与动态。在对头和双手进行刻画时需特别注意模特所固有的特点，并着重加以表现。刻画衣纹时，要善于从大量的褶纹中挑选能表现形体转折的褶纹，然后适当辅以次要的褶纹。值得一提的是，在半身人像中，手在揭示人物性格，表现人物年龄、职业特征方面，和头部具有同等意义。由于手的外形结构灵活程度比头部复杂，作业中往往会出现画不准手的结构的错误。因此，加强对手部的理解，必要时就手的解剖作专题研究，用刻画头部的方法与精力来表现手的结构，才能取得良好效果。

四、关于素描的风格与技巧

画素描的过程是一个思维的过程。素描的开始和结束都要依靠才能，而中间却需要埋头苦干。对于初学者来说，要锻炼两手工夫，一是眼睛的比例观念，二是按部就班的作画习惯。一幅优秀的素描作品起码应具备三个方面的成功：（1）形体结构准确；（2）黑、白、灰层次分明；（3）中心焦点突出。一开始就有作画意识，就是说，当画板放在你面前时，你所面对的已经不是白纸而是一个窗口了。你要在这块方寸之地努力“看”出你将要画的物体，当然这只是一种隐约呈现于白纸之上的幻象，这样你就胸有成竹了。

从造型因素讲，素描是一种用形体、空间、明暗色调等元素描绘对象的方式。据这一性质，训练时还可以有意识强化其中的一种造型元素，包括以下几类训练方法。（1）注重综合全面因素的素描：既有稳固结实的形体，又有丰富变化的色调，又称做调子素描，即以明暗色调为主要造型元素来描绘对象。强调光线照射在对象上产生的明暗变化、形体的起伏变化。要区分黑、白、灰层次，分析构成对象立体感的高光、亮面、灰面、明暗交界线、暗面、反光、投影等成分。明暗色调根据形体结构的转折变化而变化。（2）注意结构的素描：可称做分析性素描，更加注重理性分析，削弱了明暗、虚实。强调贯穿形体结构本身的框架构造。（3）强调用线的素描：要求正确地勾画出线条的多样性和对比关系，这是抓住动势的唯一手段。法国古典主义画家安格尔尤其重视线描的技巧。他那种用精确的线勾画的素描，使他成为伟大的素描大师。当然，初学素描要强调综合性调子素描，打下坚实的基础，尊重客观对象，又不忽视主观因素，逐步加强艺术修养。风格是在长期艰苦的磨炼中显露出来的，风格是个性成熟的标志。对考生来讲，目前所有训练方法都是为了提高素描造型能力与技巧。

第一步:确定画面的基本构图位置。从体积结构入手,勾画出头部大致长宽比例和形状,特别注意五官的透视关系和头部的基本动态。

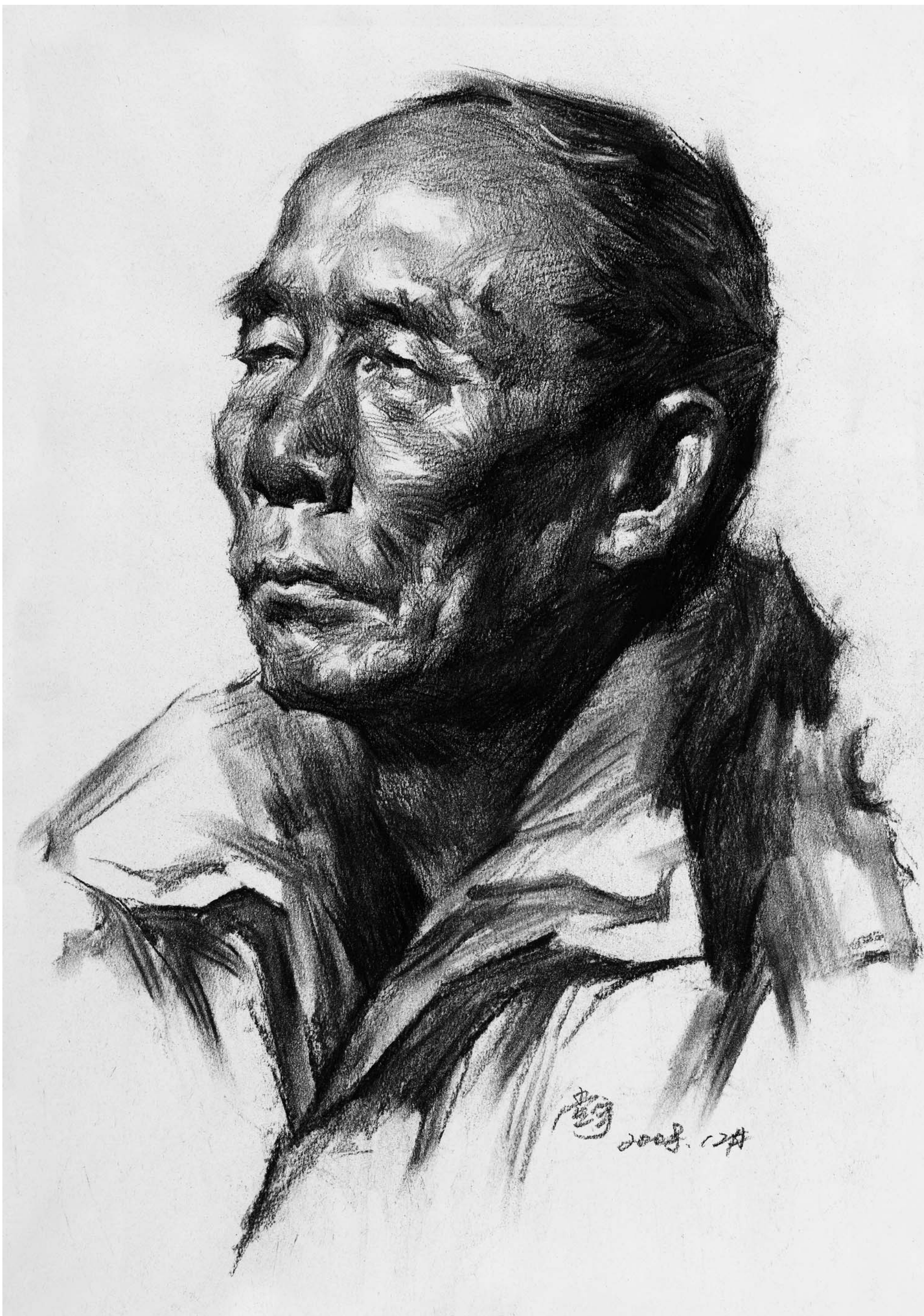
第二步:细化形体,确定主要的形体转折,但不要过多地去描绘轮廓,因为物象是立体的,在画轮廓时一定要认识到头部体积。

第三步:强调对象的结构块面,铺出大体明暗色调。注意此时不要过多地画亮面,块面转折要肯定,要突出重点,少画细节,用笔要大胆自如,这一步主要是进行大形体的塑造。

第四步:深入刻画,塑造各部位的结构体面关系;同时注意大关系,铺出灰面色调,抓住对象的神态和情绪。

第五步:进一步深入刻画并调整完成。特别注意对头部的形体、肌肉组织及结构关系作充分的表达。

第一步:确定构图比例,找出形象主要特征结构。注意头、颈、肩的微妙动态关系。用线尽量简练概括,眉弓、颧骨等大的转折处不妨稍作强调。

第二步:略施明暗,以表达头像基本的体面关系。主要部位的形体要肯定。这一步要快,不要拖泥带水。

第三步:继续加重色调,少画亮面,块面转折尽量肯定,明暗色块拉开距离。突出表现物象的主次、虚实关系,画面基本效果就此形成。

第四步:深入具体刻画。画细节是为了充实整体,加强分析理解,把形体结构和解剖结构的概念结合起来,在强化体积感的同时要注意面部肤色和质感。

第五步:在照顾整体关系的同时继续深入。注意每块颜色都是形体变化,要符合结构,作画过程中要始终注意对神情特点的表现。

第一步：用炭条轻轻地勾画出对象在画面上的位置大小、基本比例与形状特征。从一开始作画就应对头部体积结构作深入理解，在结构转折处可以略施明暗。

第二步：进一步明确头部的结构转折，强调对象的结构块面，铺出基本的明暗调子。

第三步：从整体出发，确定画面明暗色调的比例关系，完成画面基本的色阶变化，同时注意对五官的刻画，抓住对象的神态和情绪。

第四步：继续对各部位结构进行塑造，特别是突出骨点——眉弓与眉骨、颧弓与颧骨、下颌骨等。在塑造时一定要切记“宁方勿圆”。

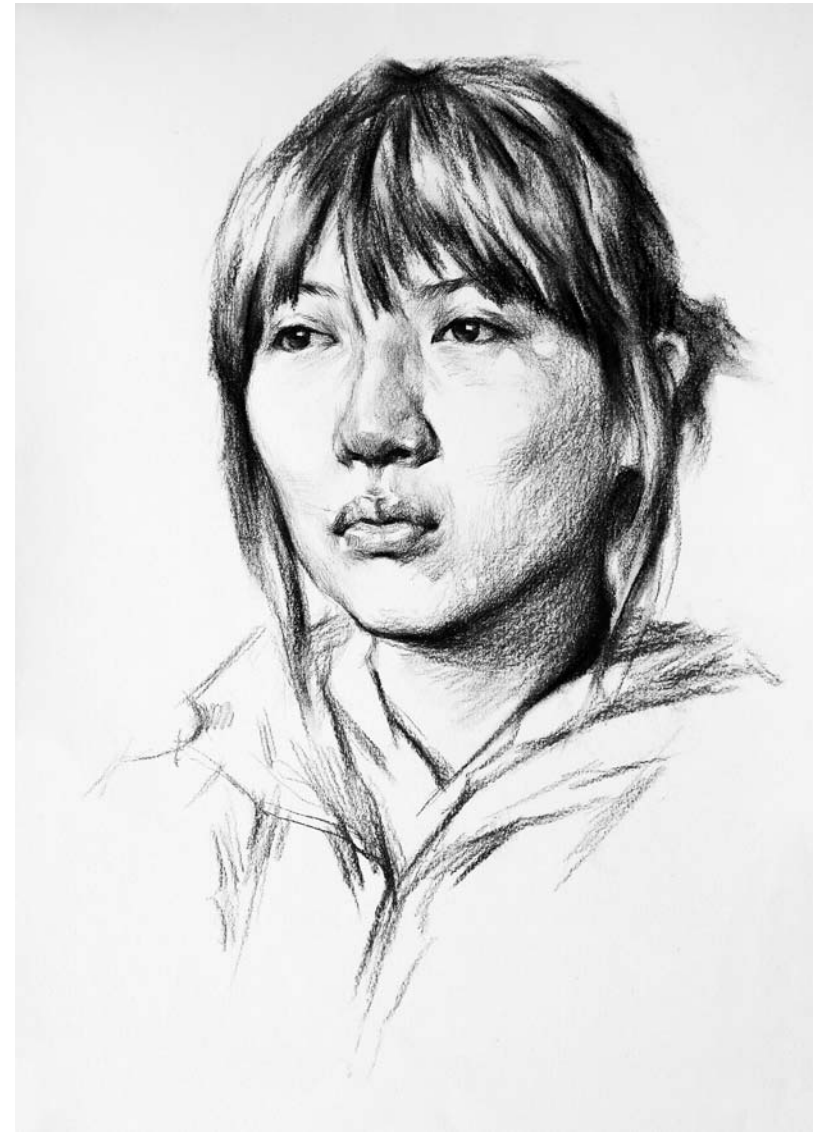
第五步:保持画面大的黑白灰关系,深入刻画并调整完成。

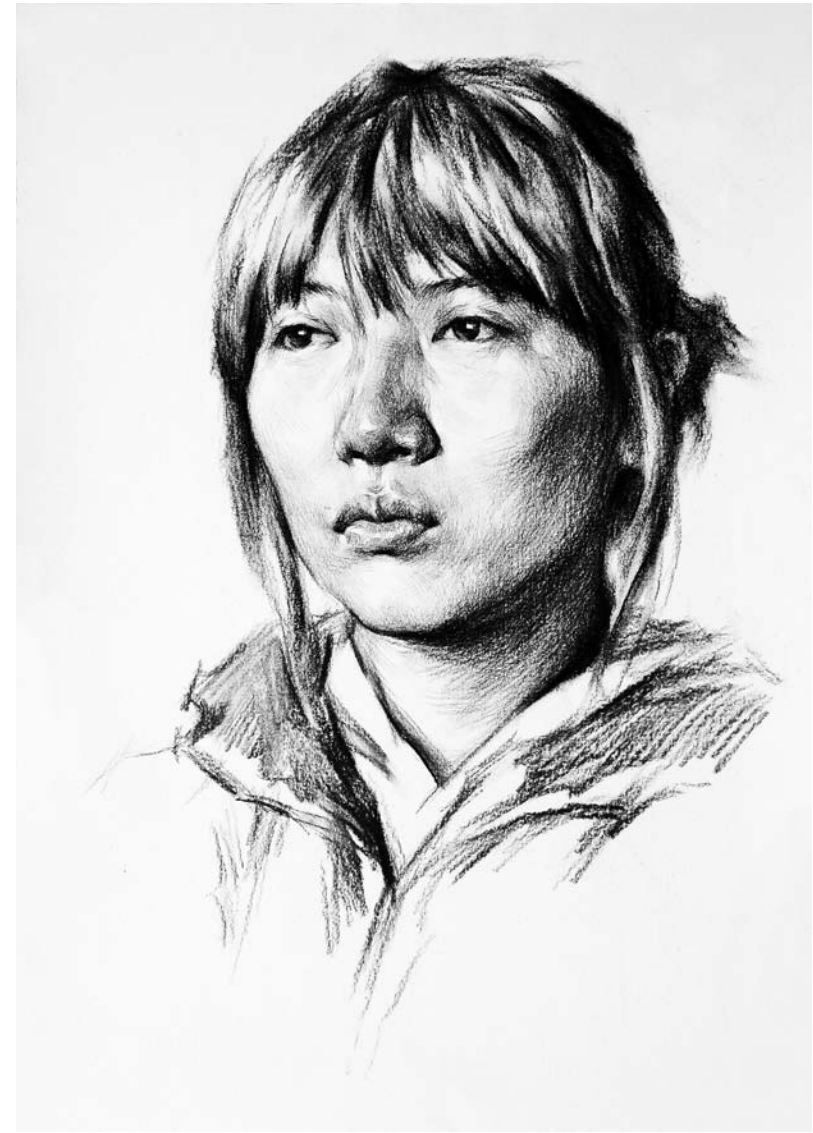
第一步：确定构图，找出模特的主要结构特征、动态特点、比例及透视关系。五官稍具体化，以强调主次关系。

第二步：整体铺开，略施明暗。年轻人面部变化较少，所以强调五官，减弱面部变化，是画年轻人特别是女青年惯用的手法。

第三步：加重头发与眼珠的固有色调，以明确画面的基本黑、白、灰关系。不要过早地进入局部刻画，以免破坏整体。加强分析理解，抓住对象的神情特点。

第四步：深入具体刻画。照顾整体的同时可将五官一次性深入到位。逐渐画出灰面调子，注意理解面部结构，调子要紧贴形体，符合结构。

第五步：进一步深入刻画。加强五官的同时，注意对皮肤质感和头发质感的表现。衣领画得概括些，以体现主次分明的素描关系。最后调整整体关系，使画面协调统一。

第一步:用明确简约的线条画出对象的基本形体及动态。比例和构图是否得当应作为起步的第一要求。注意凭感觉来画,必要时可以在重点处稍稍铺以明暗关系。

第二步:进一步校正形体,明确整体造型的比例关系。找出形体的基本转折,并很快地施以明暗。前两步要尽可能地把对象简化处理,无视细节,特别强调整体观察,整体作画。

第三步:从头部、手部的交界线入手,画出基本暗面。突出头发和围巾的重色调,以明确整体的黑、白、灰关系及主次关系。

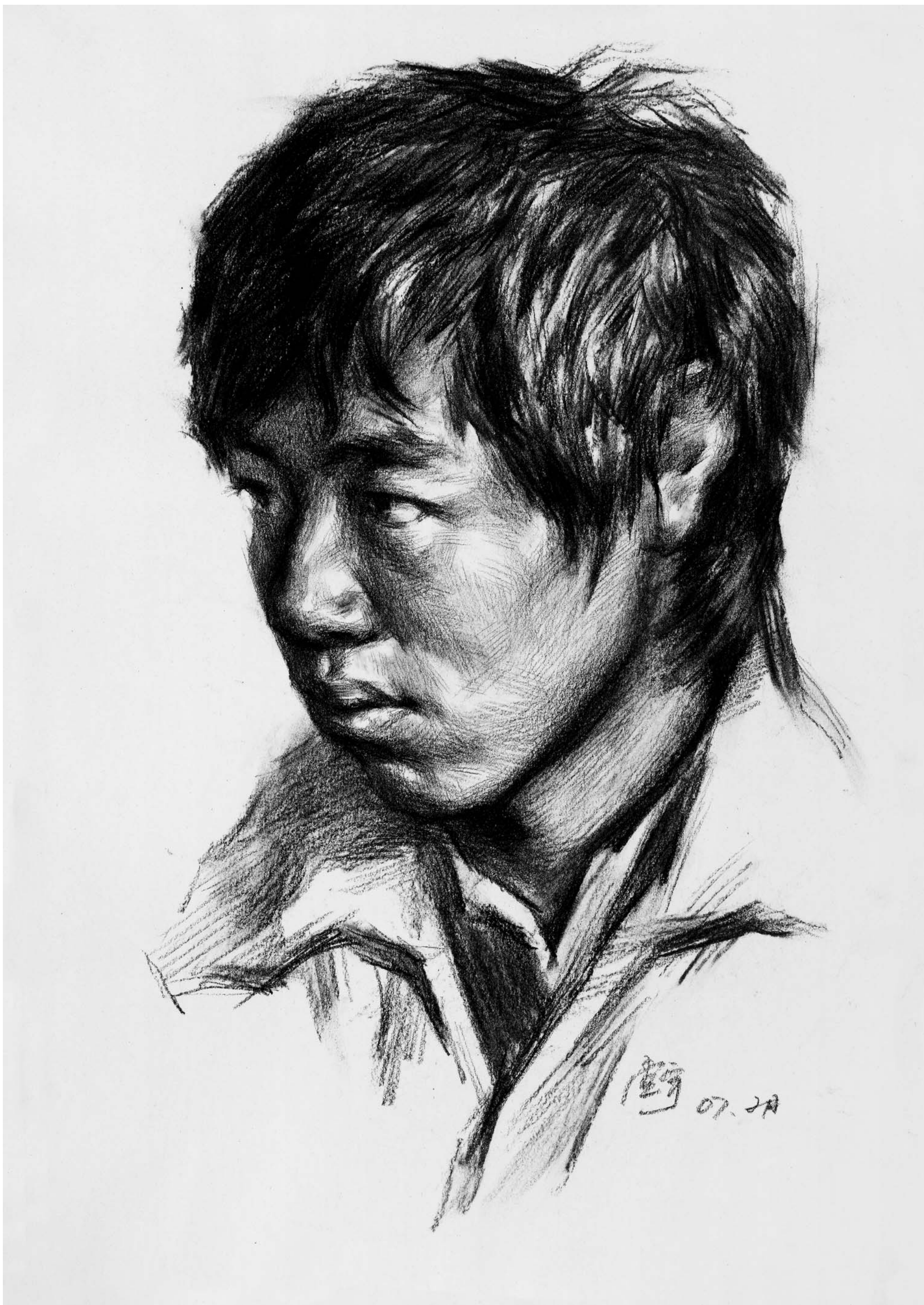
第四步:整体铺开并作进一步的刻画。注意面部神态的描绘,特别是眼睛、嘴角的刻画。亮面和暗面的调整可以交替进行。在画躯干部位和胳膊时要注意前后的空间关系。

第五步:深入刻画整体并进行必要的细节描绘。在调整完成的同时一定要注意把握好头、手、衣服之间的主次、虚实关系,注意对头发、皮肤不同质感的表达。

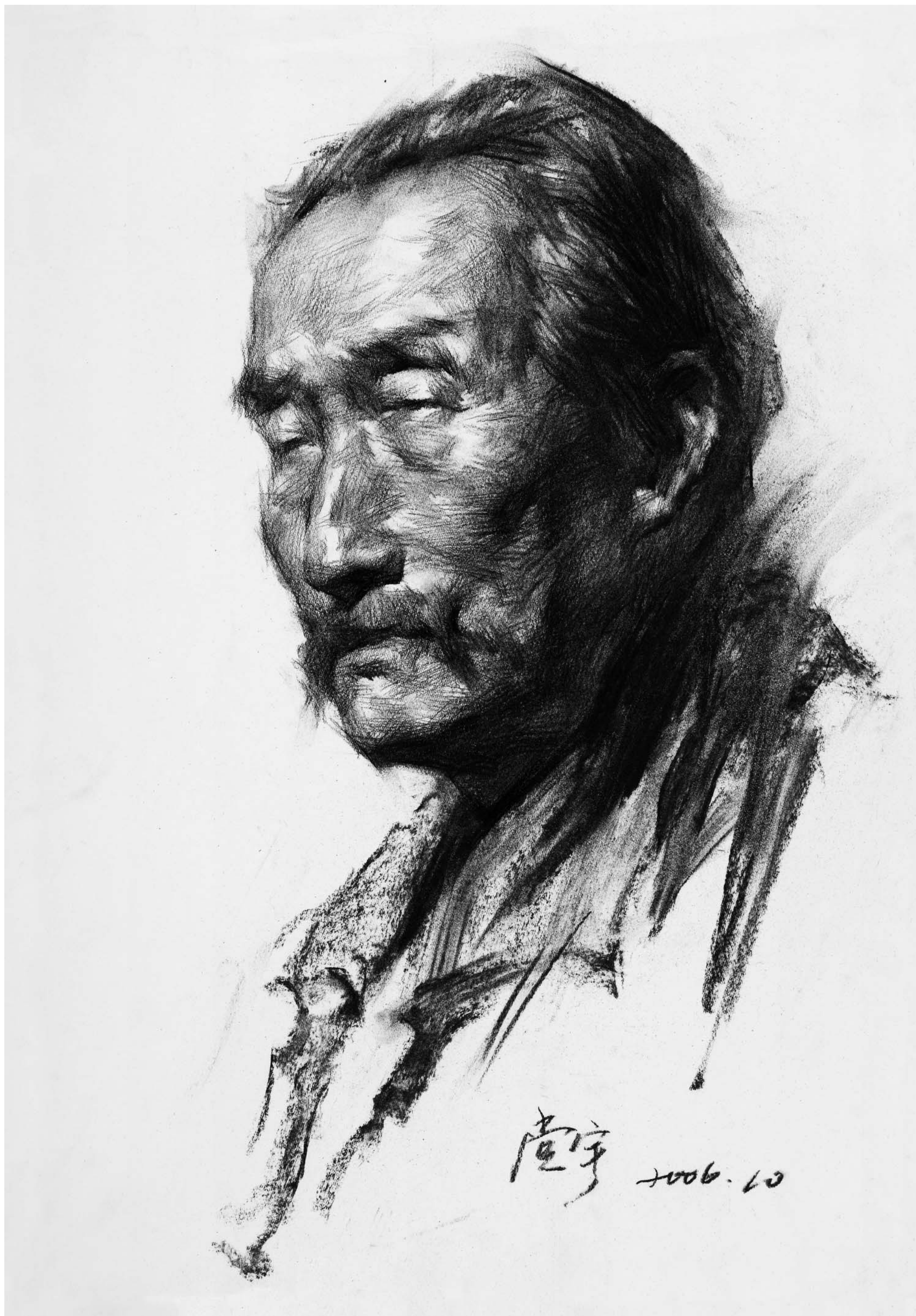
解决整体与局部的关系是作画时头等重要的问题。整体意识的形成是区别一个画家与业余作者的分水岭。比较分析的方法是取得形体整体性的唯一方法，画素描就是画比较。

对人物神态的敏锐捕捉是一个画家必须具备的能力，加上高超的技艺，一个形神兼备的人物形象才能跃然纸上。当然，敏锐的观察力和高超的技巧都需要经过多年的磨炼才可达到。

侧面头像不好画，特别是轮廓线处理不好的话，会影响到头部的体积感。所以，在画轮廓线时要注意：一是轮廓线也有受光、背光之别（有轻有重），有强有弱，虚实相间；二是方中有圆（直线中有曲线）。

这幅画暗部统一而整体，亮部主要刻画了额骨、眉骨、下颌骨等结构与形体，眼睛和嘴没有多用工夫去画，主要表现了模特头部厚实的形体结构。