

突破难关

美术高考名师指导

王 嫩 绘著

素描 头像

1

安徽美术出版社

.955
1-4

图书在版编目(CIP)数据

素描头像. 1 / 王嫩绘著. —合肥: 安徽美术出版社, 2003. 8 (突破难关)

ISBN 7-5398-1156-0

I. 素... II. 王... III. 肖像画—素描—技(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(2003)第058198号

突破难关·素描头像①

王嫩 绘 著

安徽美术出版社出版(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmss.com>

新华书店经销 合肥远东印刷厂印刷 安徽美达公司制版

开本: 787×1092 1/8 印张: 3

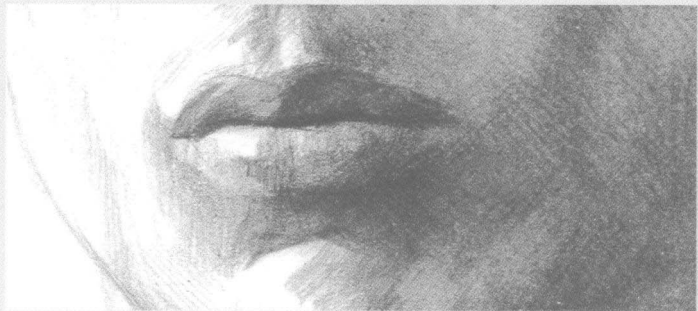
2003年8月第1版 2004年2月第4次印刷

ISBN 7-5398-1156-0

定价: 18.00元

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换

局部刻画与整体概括

我们通常需要整体观察，从整体出发，被观察的物体各个局部虽然形态上不尽相同，却同时为整体服务；对每个局部的思考，最终都必须回到整体上去。所谓“着手于局部，着眼于整体”正是这个意思。

在素描头像绘制的深入阶段，初学者常习惯钻进某一局部而不能自拔，不是画的散，就是画的碎，或是对某个局部刻画过分，从而导致整体感觉不好，有时仔细看每个局部都已刻画到位，画面效果却出不来。这种现象之所以存在，是因为没有形成正确的观察方法。好的作品在某些部分需要精细刻画，在某些部分却寥寥数笔，似漫不经心，细细研究却丝丝入扣，既体现了在整体基础上的深入刻画，又注意了局部刻画过程中的整体概括。所以，在深入刻画过程中，一定要把局部和整体关系处理得恰到好处，这样才能宏观地把握画面的整体效果。

在这里，我们需要强调的是在头像深入刻画阶段，应该努力弄清画面各部位所处状态的原因，为什么这里会浓些那里会淡些、这里会圆些那里会方些、这里会肯定些那里会柔和些。这就进入了一个更深层次的理性阶段，要求我们去认识光源对人像的作用，要求我们对头像的内在结构加以深入研究，否则就只能做表面文章，在一些非本质的问题上兜圈子，因此，我们需要深入研究并掌握运用其规律。规律是现象中稳定的深刻的东西，它深藏于事物的内部，是通过现象来表现的；现象是规律外在的表现形式。对素描头像而言，这里浓那里淡只是对象的外在表现形式，它是以骨骼、结构、体积、形体凹凸起伏为出发点的，而这些都是借助于光影表现的。光影的变化是随着内在结构的变化而变化，因此，要深入研究人像的内在结构，否则对对象认识与刻画只能停留在表面阶段。

人是活动的，任何模特儿都无法长期保持一种姿势而纹丝不动，这就给初学者塑造形象带来很大难度。当模特儿转向左或右侧时，透视和角度就会发生很大变化，没经验的学生可能就会随着模特儿而不断地变化、不断地修改，但仍画不准。这就要求我们要有理性的思维和分析，从主观上分析对象、把握对象、组织对象，对头部结构和透视规律深入理解，尽量避免造型上有大的出入。

头像是复杂的，从精神到容貌特征都有较大的差别。用素描的手段将对象个性特征和精神内涵淋漓尽致地表现出来，这是素描这一表现手段最重要的也是最具有感染力的地方。大师们留下大量素描头像作品不仅对“形”有着严谨的塑造，同时也向后人展示了他们对人物内心世界深刻的洞察力。初学者虽难以表达出这样的独特感受，却可以有意识地加强训练，通过对人物“形”与“神”的感性认识，在塑造“形”的前提下，对人像的个性特征与人像的内在精神气质进行努力探索。所谓“形神兼备”，形似才能神似，形的到位是传达内在精神的先决条件。

这里呈献给读者的是我近年来的部分素描头像作品。由于模特儿身份、职业、年龄、性别以及形象特征不同，因此在表现的角度和运用的手法上也有所变化。这些作品不仅注重于素描头像绘画规律的研究和思考，同时也注重对人物鲜明个性的刻画和表现。这种技法的探索贴近素描头像教学的需要，希望能给学生在突破高考难关方面一些启示和帮助。

● 作者简介

王嫩，1955年，江西吉安人，1982年毕业于安徽师范大学艺术学院并留校任教，2001年调入苏州科技学院。现任该校副教授、中国美术家协会会员。

作品多次参加全国大展和出国展出，并获奖和被国家博物馆收藏。作品发表于各种报刊和多种画册。代表作品有油画《启明星》、《美丽的山茶花》、《傣尼人的夜》、《苗家夜》，水粉画《安装·构成》、《七月》、粉画《明镜》等。这些作品均入选全国美展。其中，油画《启明星》在1987年庆祝中国人民解放军建军六十周年全国美术作品展览中荣获优秀作品奖（最高奖项），并在1989年入选《中国当代油画》、《中国人民解放军美术作品选集》等大型画册。粉画《明镜》在2003年“中国首届粉画展”中荣获优秀奖。油画《傣尼人的夜》、水粉画《七月》于1989年入选第七届全国美展后，分别参加中国油画展、中国当代水粉画精品展并赴日本、美国展出。

1989年其艺术经历先后入编《中国当代美术家名人录》、《中国美术年鉴》。1992年在台湾举办个人油画展览。1999年赴法国、意大利、奥地利等国家考察。有多幅作品被国内外艺术机构及收藏家收藏，并创有良好的拍卖记录。2003年出版个人油画作品集。

高考三小时男性头像作画步骤

步骤一（构图与基本形）

构图是绘画的基础,也是素描头像写生过程中重要的环节之一。正确的构图方法首先要研究头像与纸边框的结构关系,要知道头像的位置受画面边框制约。这种关系直接影响画面的中心关系、均衡关系和稳定感。所以,构图时一般要把头像放在画面偏上位置,因为在人们的视觉中偏下就会有下沉感。在头像处于侧面时,面部朝向处需多留些空间。

我们在起稿作画时,首先用点定出头像的高度和宽度的比例,然后在画面上确定位置,根据边缘上的主要高点,用较轻淡的直线连接所呈现的形就是对象的基本形。在基本形的基础上建立头部的中线,围绕中线找出五官的比例关系、结构关系、透视关系,并注意头部、颈部、胸部的节奏关系。

步骤二（结构与形体）

在人像造型中,各造型因素之间是互相依存、紧密联系的,其中结构和形体是最本质的因素,画准形体结构关键在于对形体结构的正确认识和把握。此阶段需着重解决头像整体与局部的比例关系,以及在透视状态下与各个形体的比例以及形体之间的联系。素描头像中的比例关系,是指处于透视状态下的比例关系,并非是人像的实际比例。所以我们在人像写生时务必注意透视现象中比例变化,否则就会造成视觉比例上的失调。

素描头像中形体结构之间相连接的部分,往往是隐藏在结构内部。这就需要通过认真的观察进行判断,不仅要认识它们各自的形体结构,而且要把两个形体结构之间的相互联系研究透彻。整体观察贯穿素描学习的始末,人像形体中任何小的局部都包含在大的整体之中。

此阶段应多运用强弱粗细不同的线条表现不同的空间、转折、虚实、质感等,使形体之间的穿插和衔接更明确、更坚实。用铅笔的正锋较细、较肯定的线条表现形体的外轮廓和亮部主要结构关系;用笔的侧锋较粗、较轻的线条表现内结构的转折和明暗交界线的关系,运用各种不同节奏的线条表现出画面的虚实、强弱、转折等。

步骤三（大体明暗与体积感）

画大体明暗的最终目的是建立大的体块关系。体积是由面组成的,这些面在光的照射下,因受光角度不同的影响而呈现出不同层次的色调关系。头部结构是本质的、固有的,而明暗则是随着光源的变化而变化。体面是通过明暗而显现的,一旦大体明暗建立就能将大的体积呈现。

步骤四（深入刻画与整理）

深入刻画是在完成大体关系的基础上,对各部位细节关系、微妙变化做进一步的调整。注重对象特征的塑造,强调表现人物面部的结构,使形体之间的关系更明确;认真检查画面上大的主次节奏,检查黑白灰关系是否拉开;加强暗部与暗部、暗部与亮部、亮部与亮部、灰面与灰面的比较,注意明暗交界线的深浅、虚实的变化;把握面与面、体与体之间的穿插和衔接关系;检查各局部的整体中的状态是否恰到好处;利用虚实对比区分主次。为了突出主要部分的形体结构,应当将主要部分画得更具体、更结实、更充分,色调对比也更强烈;将次要的形体结构画得相对虚一些、弱一些。将受光面画实、背光面画虚,也可有效地突出主体。我们还必须从整体上把握人的精神面貌和气质,并通过准确的形体结构塑造与细微的面部特征的刻画来揭示人物的内心世界。

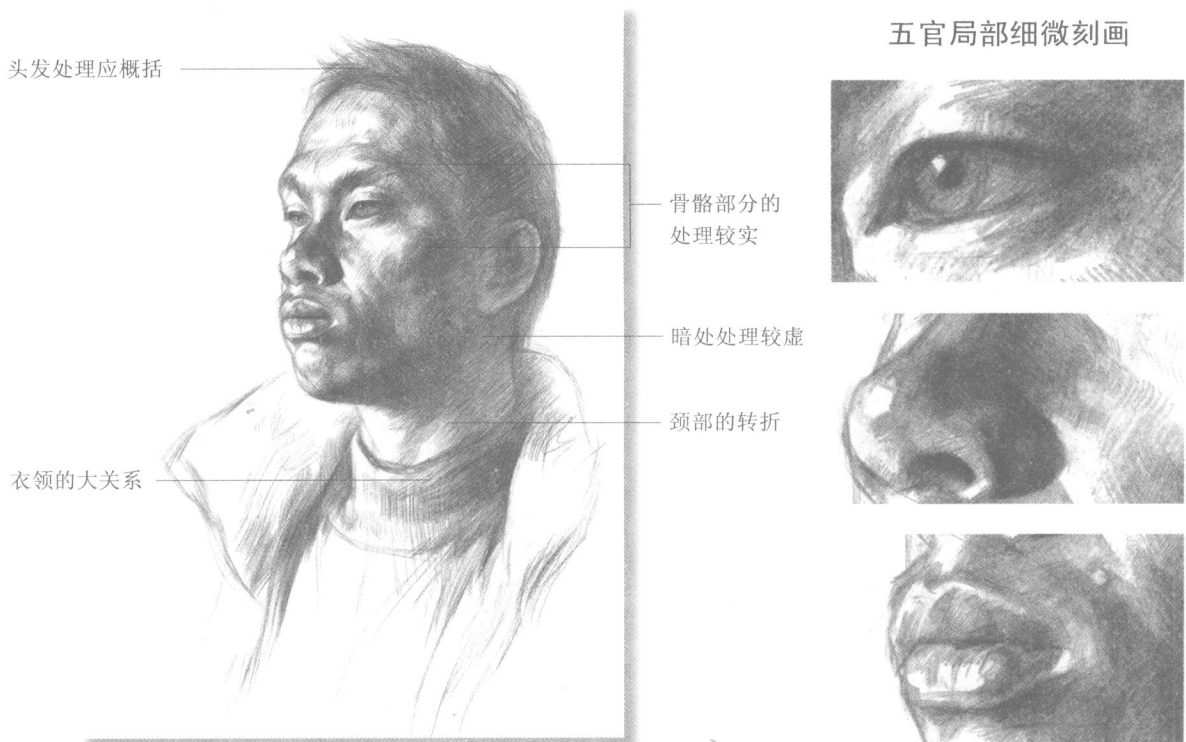
步骤图一

步骤图二

步骤图三

步骤图四

● 完成图

在完成总体关系的基础上，注意对各部位细节的把握，做到局部与整体的和谐统一。

高考三小时女性头像作画步骤

画女性头像时，方法和步骤与男性头像基本相同，但也有所区别。女性的面部圆润而光滑，较为柔和，凹凸不是非常明显，所以在作画时，色调层次要微妙，用笔要轻淡，结构、体面在衔接时要含蓄，以刻画五官特征为重点，并兼顾大的体块间的虚实关系。

步骤一（构图与基本形）

找出头像的高度与宽度的比例，确定头像与画面边框的关系。用线在画幅上、下、左、右定点，上边与边框略近些，下边与边框远些。在定点之后将头型边缘的若干最高点做连线，画出头像的大致轮廓，用长的直线概括表现头像的基本形特征。在建立基本形的基础上，找出垂直水平关系，建立头部中线，围绕中线关系，确定五官的比例、结构、透视关系等，并注重头部、颈部和胸部的节奏关系。

步骤二（结构与形体）

用较轻淡的线条来表现形象的结构特征，舍去或削弱明暗对头像的作用。运用粗细不同的线条，表现出形体的外轮廓、内结构及形体的转折和明暗交界线的关系，使形体之间的穿插与衔接更明确。

步骤三（大体明暗与体积）

从头像明暗交界线开始，画出亮部和暗部，同时迅速建立中间灰色调，最大限度地将亮部的灰色调统一在亮部，将暗部的反光统一在暗部，将三大面的黑、白、灰关系归纳出来，正确表达三大面的透视变化和色调关系，始终围绕体积塑造，恰当地表现出头像的体积感。

步骤四（深入刻画和整理）

要求在深入刻画的过程中，形体塑造应更加生动准确，注意画面虚实对比和强弱处理，并在深入刻画局部的形体结构时，随时调整画面的整体关系，加强体面归纳，将结构关系画明确。应避免含糊不清、面面俱到，舍去不必要的细节和色调，突出五官主要部分，并将形体间的穿插、衔接及色调关系处理得更加含蓄，通过眼神和嘴角的微妙刻画揭示人物精神面貌和内心世界，使画面取得和谐完美的艺术效果。

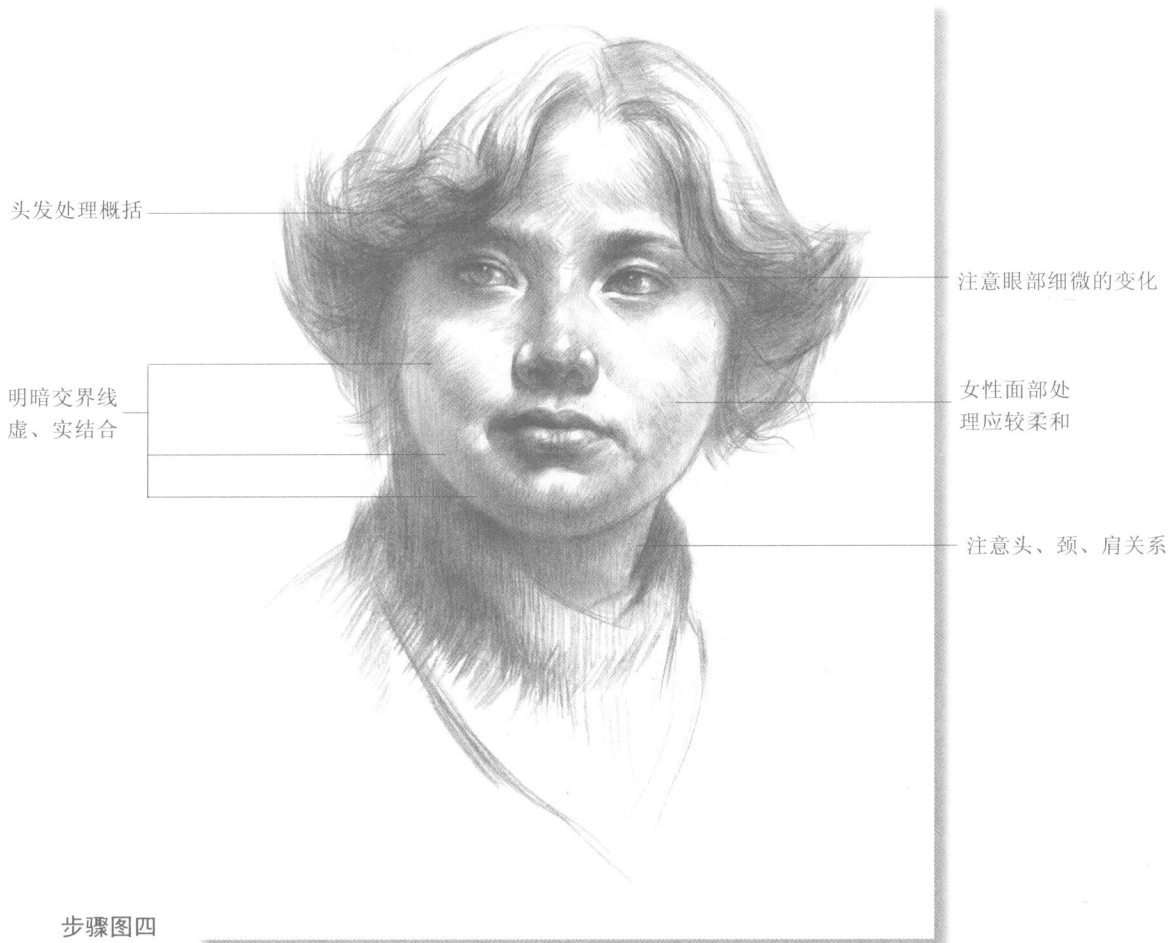
步骤图一

步骤图二

步骤图三

步骤图四

五官局部细微刻画

● 完成图

在整体概括与统一的基础上，通过细节的深入刻画，更能体现对象精神与气质的微妙变化。

作品 NO. 1

这幅表现知识分子的素描头像，造型严谨，刻画深入，层次分明，五官各部与整体之间的塑造虚实相间，眼镜的质感表现及眼部的空间关系，真实可信。

王勃 2003.2
於马勒

作品 NO. 2

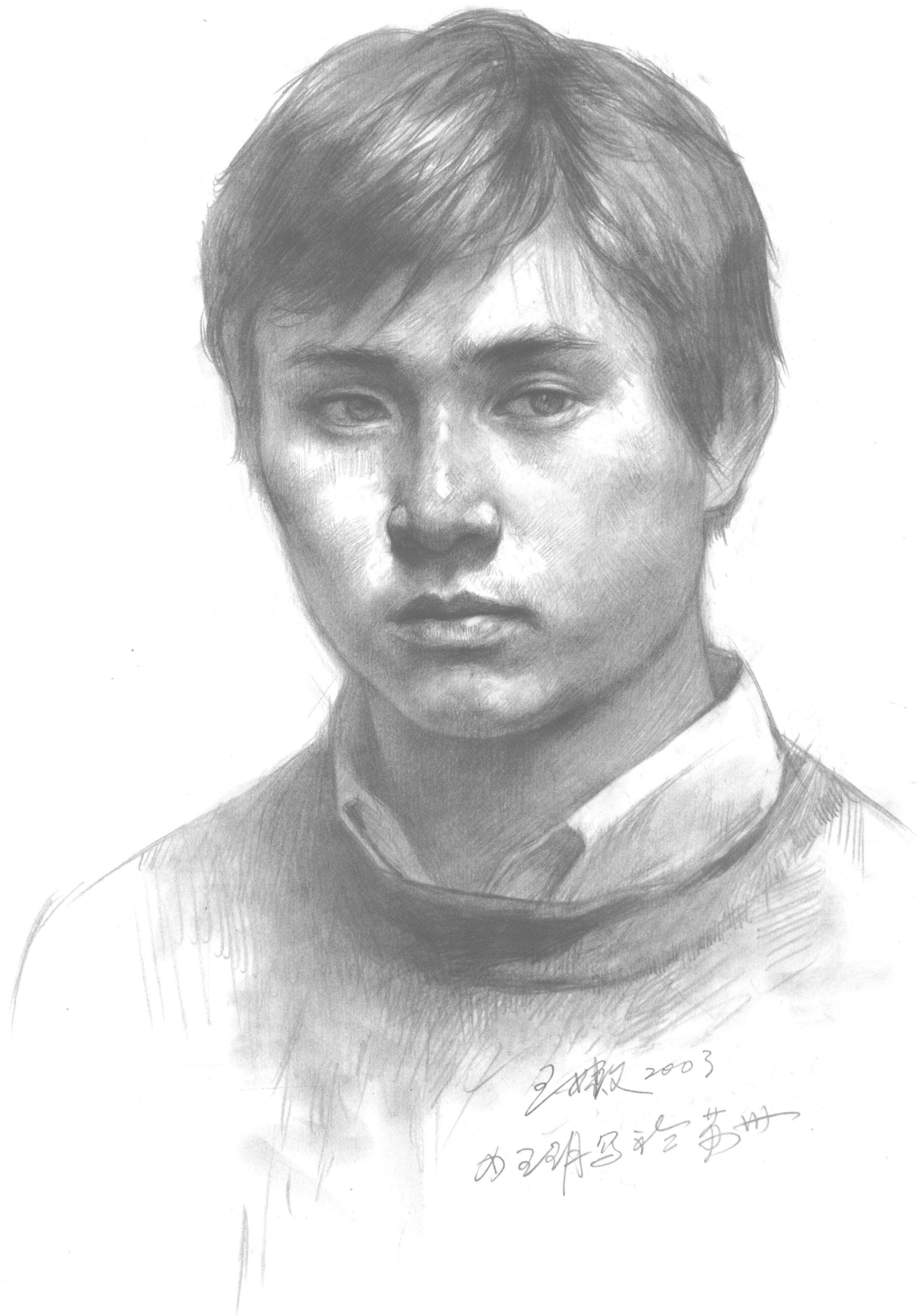
画面完整，刻画深入，笔法有度而贴切，五官结构的每一处刻画都周密有序。画中眉、眼及口部的细微表现，体现了对象的气质。

王敏 2007.2.19
中央美术学院

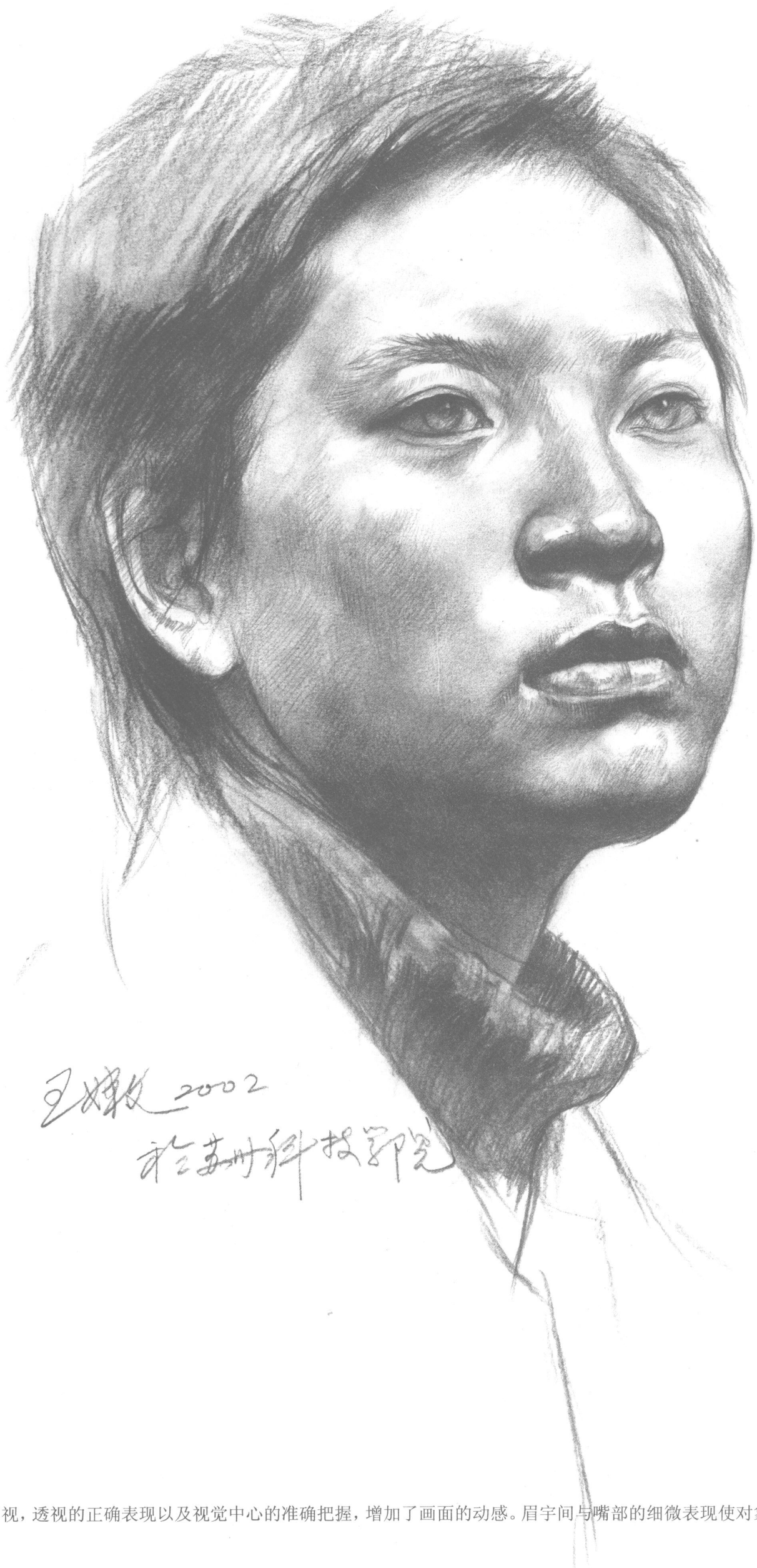
作品 NO. 3

女青年面部的结构刻画得深入而微妙，生动地表现了眼部的神态。嘴部描绘得丰润而富有弹性。对象表现得淳朴、自然。

作品 NO. 4

作品是在强烈光感下完成的，人物面部表情丰富，主要反映在眼神的刻画上。整幅作品笔调丰富、细腻，一个有志向的学子形象被表现了出来。

作品 NO. 5

女青年头部略微仰视，透视的正确表现以及视觉中心的准确把握，增加了画面的动感。眉宇间与嘴部的细微表现使对象的个性得到了充分体现。

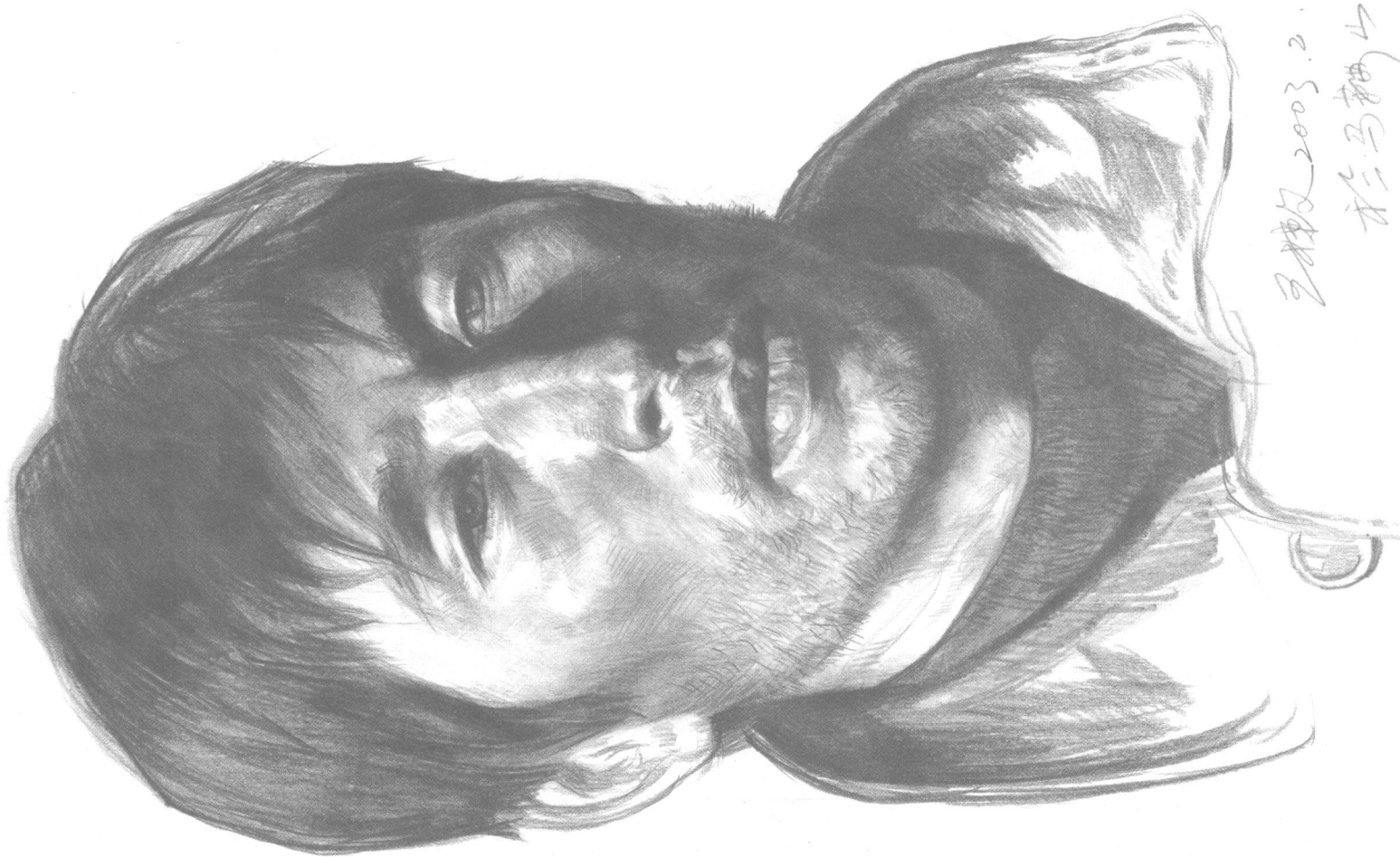
作品 NO. 6

此幅素描采用了二面光源，捕捉了老人瞬间的情态，画得生动、自然。作品着力于五官结构及转折面的刻画，笔法细腻，虚实有度，头部与肩部的变化增添了画面的节奏感。

作品 NO. 7

大面积头发处理得蓬松、自然、生动。半侧面的眉、眼、鼻、口的细微刻画与头发互补。头部的动态显示了人物的心理变化。

作品 NO. 8

作品用笔苍劲有力，画面整体感强，塑造有度、有序，体面的转折丰富、微妙，造型结实、厚重，具有较强的体积感和空间感。

作品 NO. 9

老妇人头像整体感强，亮部的“实”与暗部的“虚”形成强烈的对比，明暗交界线表现富有内容，变化微妙。头发处理得生动、自然。

作品 NO. 10

此幅作品，造型严谨，黑、白、灰层次分明，笔法细腻，刻画有序。面部结构的深入刻画与头发的蓬松表现形成了相辅相成的艺术效果。

作品 NO. 11

扎头巾的妇人结构准确，黑、白、灰层次分明，概括处理的头巾与皮肤的质感形成对比，面部与头巾相得益彰。

作品 NO. 12

简约的头发处理得较虚，面部主体却刻画得较实，两者形成强烈的对比，使画面尤为生动。头部中间调子的细微变化，丰富了明暗的转折与层次。

作品 NO. 13

这幅头像造型准确，刻画深入，五官部分表现得非常贴切，明暗交界线的转折有虚有实。画面表现了老人憨实的神情。

作品 NO. 14

作品笔调概括、简约，注重了五官结构及明暗交界线的深入刻画。亮部与暗部有度的虚，使画面主体非常突出。