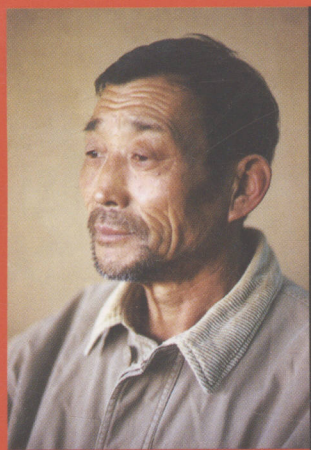

全国高等美术院校联考指南

上海大学出版社

从 人物照片 到素描头像

肖素红 于树斌 著

CONG
RENWU ZHAOPIAN
DAO SUMIAO TOUXIANG

肖素红简介

1962年生于黑龙江省鸡西市，1985年毕业于哈尔滨师范大学美术系。1999年毕业于天津美术学院国画系，获硕士学位。曾任职湖北十堰大学美术系、黑龙江佳木斯大学美术学院。现为中国美术家协会会员，上海大学美术学院副教授、硕士研究生导师。

展览及出版

1994年《花季》获“黑龙江省第四届青年美术书法展览”银奖

1995年《我的朋友》《暮年》《花季》《早春二月》入选第十次“新人新作展”（中国美术家协会主办）

1996年“肖素红国画展”在黑龙江省美术馆展出，展出水墨人物画四十余幅

1998年与于树斌合作专著《素描教学范例》由黑龙江教育出版社出版

1999年“99级天津美术学院国画系研究生肖素红毕业作品汇报展”在天津美术学院展览馆展出，展出作品六十余幅

2000年《夏日》入选“2000年全国中国画作品展”（中国美术家协会主办）

2001年《多梦时节》获“中国美术金彩奖”铜奖（中国美术家协会主办）

2001年《自由天空》入选“全国高等美院新优展”获“金华奖”（中国美术家协会和中国艺术研究院主办，作品被黄宾虹美术馆收藏）

2001年《飞翔的鸟》入选“2001年全国中国画展”获“优秀奖”（中国美术家协会主办）

2003年《阳光画室》入选“第三届中国油画展”（中国美术馆展出，中国美术家协会主办）

2003年素描作品《逸》入选“国际当代素描展”，并被编入该展作品集

2004年编著《突破难关——人物速写》由安徽美术出版社出版

2004年《东方欲晓》入选“第十次全国美展上海展”（上海美术馆）

2005年画册《上海青年美术家系列丛书——肖素红》由上海画报出版社出版

2005年《大陆漂移说》（N43—N52）十幅作品，参加“自由情怀——当代八家作品展”（上海明圆艺术中心主办）

2005年《冬天的故事》《大陆漂移说》入选“2005上海美术大展”（上海美术馆）

2005年四幅油画作品入选上海艺术博览会特展“2005年上海中青年艺术家推荐展”（上海文化发展基金会主办，明圆艺术中心承办）

2005年上海教育电视台“诗情画意”节目专题介绍：《肖素红花鸟欣赏》《肖素红古意人物小品欣赏》《肖素红油画——大陆漂移说系列作品欣赏》

2006年五幅素描作品入选“上海优秀艺术家素描作品展”，其中四幅作品入编该展作品集（上海明圆文化艺术中心主办，作品集由东华大学出版社出版）

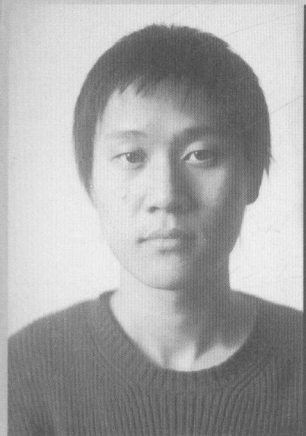
于树斌简介

1957年12月生于黑龙江省佳木斯市，1985年6月毕业于哈尔滨师范大学艺术学院美术系国画专业、获学士学位，1991年6月结业于中国美术学院国画系山水专业。曾任教于湖北十堰大学美术系、黑龙江佳木斯大学美术学院，2003年定居上海。现为中国美术家协会会员，上海大学美术学院教授、硕士研究生导师。

多年来在专业教学方面主要从事山水画等中国画课程的教学研究，在艺术创作实践上主要致力于现代山水画创作领域的研究，取得了较丰硕的成果，有多幅国画作品多次参加国家级重要学术展览和在国家级学术刊物上发表，并有获奖。多次获省、市级美术大奖，多次参加出国艺术展，有多幅作品刊载于多本大型画集，其艺术成就被载入《世界华人艺术家成就博览大典》等多本大型辞书。1996~1999年，连续两次荣获佳木斯市委、市政府颁发的“佳木斯市文学艺术创作突出贡献奖”。1995年10月，由黑龙江省美术家协会等在黑龙江省美术馆举办了“于树斌现代山水画展”，展出作品四十余幅。2005年5月，“于树斌中国画作品展”在上海大学美术学院展览大厅举办，展出作品九十余幅。在理论上，主要致力于中国画艺术语言本体的研究，已有多篇相关论文在学术刊物上发表。

全国高等美术院校联考指南

上海大学出版社

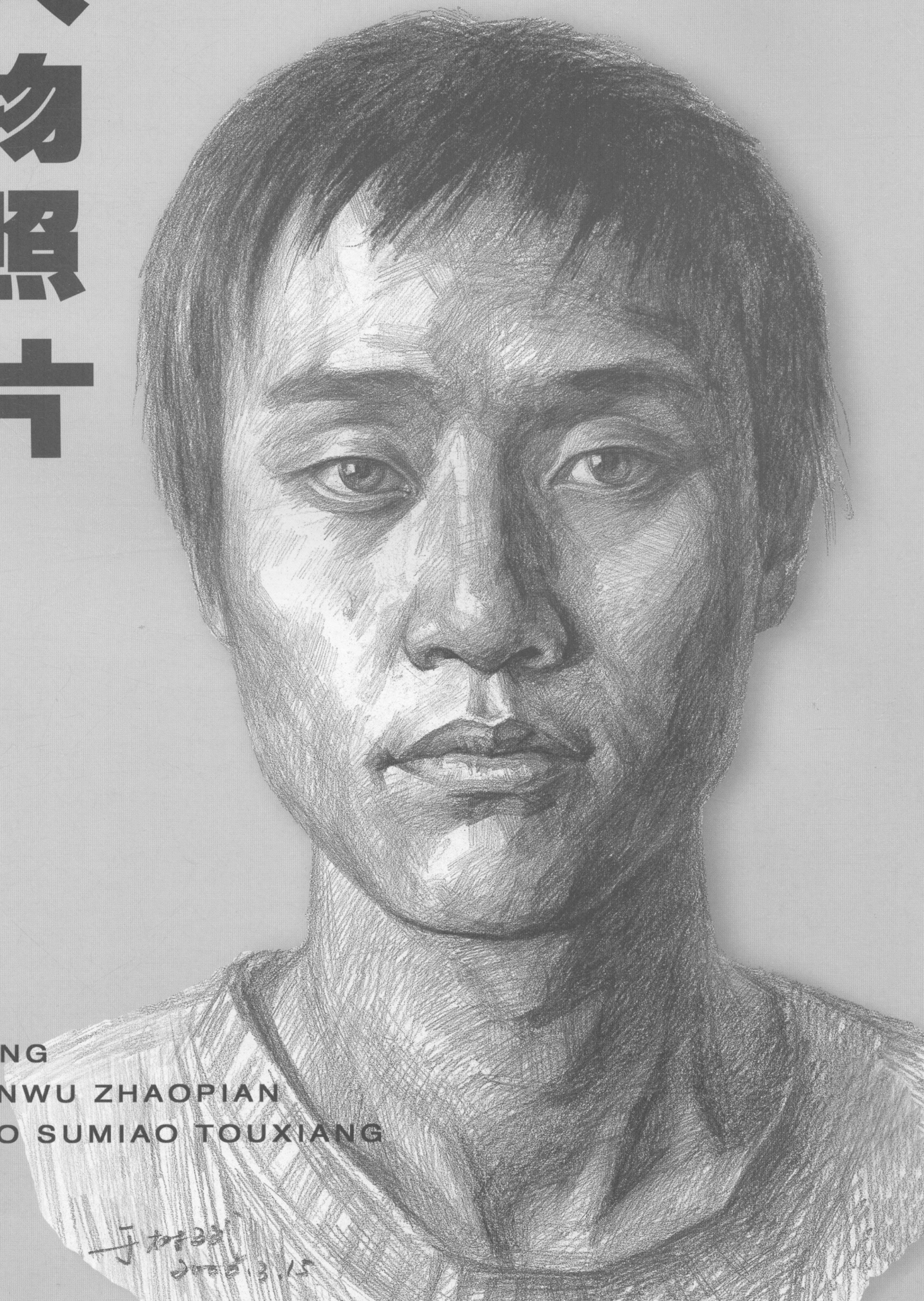

从 人物照片 到素描头像

肖素红 于树斌 著

CONG
RENWU ZHAOPIAN
DAO SUMIAO TOUXIANG

策划编辑：张天志
责任编辑：傅玉芳
美术设计：孙 敏
技术制作：章 斐

图书在版编目 (CIP) 数据

从人物照片到素描头像 / 肖素红, 于树斌著. —上海:
上海大学出版社, 2006.6
ISBN 7-81058-973-3

I. 从... II. ①肖...②于... III. 肖像画—素描—
技法 (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 (2006) 第 064541 号

从人物照片到素描头像

肖素红 于树斌 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135211 66135112)

出版人：姚铁军

上海丽佳制版印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

开本：787 × 1092 1/8 印张：9 字数：90 千

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

印数：0001—6100 册

ISBN 7-81058-973-3/J · 095

定价：32.00 元

前言

对于评分标准的确定，画照片比写生容易。首先，形象的准确度，只要看一眼照片便明了。除了表现语言和空间塑造外，考查学生造型能力和形象深入刻画能力至关重要。凡事都有利弊，依据照片画素描，大部分学生都发挥得不错，尤其是起步较晚的学生，画照片先抓形相对真人比较容易，画面的效果会好许多。但是，那些最优秀的学生发挥的余地就小了。画照片相对缩小了优秀学生与初学学生之间的距离。训练有素的学生对形体结构的分析和深入刻画能力、对画面整体控制力及再现图像的能力比较强，能在写生过程中通过对立体的观察分析，很快地在二维的纸上建立起空间的立体的三维图像，而没有经过长期训练的学生，只能依样画瓢，只看到大概形象轮廓，无法肯定地画出清晰而准确的内部结构来。但是，如果画照片，是从二维到二维平移扩展，没有将三维转化为二维的过程，相对来说比较容易掌握。然而，画照片不是无法体现作品的艺术性的，相反，却可以充分展现一个人对素描的理解和认识，如何生动地再现形象特征，使艺术语言强化，并通过示范作品将质感、量感、空间、虚实等都展现出来。

近年来，随着美术院校考生的日益增多，招收艺术专业的学校也逐年增加。全国各地除了几所重点美院仍在单独考试以外，几乎所有的省市都采取了联合招生的考试办法来避免各校单独考试引发的一系列问题：如不同学校间的评分标准存在着偏差或公证性方面遭到质疑；难以找到众多同一年龄的模特和考务负担过重的问题；考生往来于各校之间赶考费时、费力、费钱的问题；考生等待发榜的周期过长，心理忐忑不安因而耽误复习文化课等等……这两年，上海市三十多所招收美术专业的院校除上海戏剧学院和中国美术学院上海设计分院以外，其余绝大多数都纳入了上海艺术类（美术专业）统考。随之，考试命题和阅卷办法也有所改变。以前，美术院校招生考试大多是考人物头像写生或石膏像写生，现在，改为临摹人物彩色照片，即对着七寸大小的彩色照片画一幅四开纸素描。从而，既节约了人力物力又使评分标准相对好掌握。画照片与写生相比对考生来讲难易程度适中，考试时的这张照片是统一的模特，没有写生时光线和角度不统一之弊，解决了写生中由于角度、距离、光线、模特等不同给考生带来的不公平。在以往的考试中，由于模特特征的差异，考生所处的位置和距离的不同或各个考点光线的不统一，给考生临场发挥带来干扰，甚至有的考生产生位置恐惧症，距离考试还有相当一段时间，心理压力就很大。现在改为画照片，这些问题全解决了。

素描远不只为描绘物体而存在，它是一种用来交流的视觉艺术语言，是画家对感觉经历的直接表达。我们现在在这里介绍给学生的素描形式是描述性素描，它是用直观方式详尽地再现事物本来面貌的一种形式，其他还有表现性素描和意象性素描。本书是指导学生高考的教材，是以最基础的方法步骤引导学生入门的，因此，是以写实为要领的素描教学。作为绘画基础的素描的基本要素里很主要的一点是观察和理解的准确。成功的素描要求画者能从客观事物中提取二维的图像。素描语汇的使用依赖于画者对客观事物的观察和理解，几乎所有的描绘都来自于人对客观对象的观察、理解和把握。每一幅作品都是围绕着画者的视觉心理和审美经验展开的。运用线条和调子绘制出一幅幅生动的视觉形象，依照自然对象再现客观现实的过程中，或多或少地体现着画者的艺术修养和审美追求，“画如其人”是对画者能力和技法的恰当概括。

初学画者，观察对象和表现对象的方法往往是孤立的、局部的、片面的，这是素描学习开始时的通病。要知道，在素描中没有任何孤立的东西，整体照顾局部再回到整体的方法是永远的原则。任何整体都是由局部组成的，没有细节的整体必然会影响到形象的具体性和真实性，同时，局部细节必须服从整体要求，任何绘画都是从局部入手的，必须站在整体的层面上把握每一个局部，最终是在整体的基础上充实局部，使整体清晰明确，整体的作品方显功力和力度。

素描中对客观事物的刻画并不是简单地复制照片，在进行图像表现的过程中，必然会失去大量信息，其关键在于如何保留和凸现本质的东西。开始作画时要删繁就简，尽量提炼概括形体，这样会使画面中大的比例关系准确明了易于把握，再往下进行时要逐渐深入，最后阶段应尽精微，充分展现自己的深入观察能力和刻画的水平。

表现方法是艺术的精髓，彩色照片转化为素描的过程是艺术再创造的过程，艺术语言强化会使作品比起其他作品更能感染人。阅卷老师在评价学生的作品时，不仅要看到学生画中的形体准确程度及空间感质量感的处理，往往想通过其作品发现他们的艺术潜质和灵性。所以，考生在将照片翻译成素描的同时，应注重艺术语言的表达。

编辑此书的目的，就是想引导考生逐步从对照片的观察转向对艺术的表现，从平面的彩色照片中抽取出精准的素描语汇，重表现，重实践，由浅入深、循序渐进地使考生加深对素描的认识，希望考生多观察、细体会、多临摹，努力取得好的成绩。

上海大学美术学院 肖素红

人物头像素描 的方法步骤

从人物照片到素描头像

照片对照

范例一

步骤一 构图、落幅,用较虚的直线画基本形,安排“三停五眼”

首先,确定形象在画面上、下、左、右的最大范围,根据人物脸的朝向确定画面左右空白的大小,一般半侧面时脸朝向的一面空白大些,另一面小些,正面时左右两侧的空白基本相同。

然后确定从头顶到下颌的长短,头的宽窄是根据其长短确定的。接着用较轻的直线概括地画出对象头部最大的基本形(头形和脸形),抓住对象头形与脸形的特征,准确把握外形各转折点间的比例和角度变化,大体画出头颈肩的关系。

在脸的正面与侧面转折处轻画出一标记,再根据脸的正面宽度,画出脸部中间五官对称的中轴线,然后根据“三停五眼”及脸的动势画出五官在头部的位罝,这时要注意五官比例上的个人特征,避免概念化。画五官的位置一般先画出眼睛的位置,根据眼睛画眼眶及眼眉的位置,然后根据眼眉到下颌的距离画鼻底位置,鼻子的宽度要根据其长度画出。再根据鼻底至下颌的距离画口缝的位置,嘴角的位置(即嘴的宽度)要根据鼻子的宽度及个人特征来确定。接着根据眉毛及鼻底画耳朵的上、下位置,再根据耳朵的长短确定其宽窄。在画五官位置时,注意与整体个头的动势及透视统一、谐调。

接下去具体地画准五官的基本形、基本比例、基本结构和特征。

因鼻子处于整个脸部中心,故先画鼻子。画鼻子时根据两鼻翼外下角的宽度,确定鼻底的中心,即鼻中隔与人中接触的点,找到这一中心后,从中心向两侧对称画出两个鼻孔结构及鼻中隔鼻孔间的穿插组合结构,接着画准两鼻翼的外形及结构,在半侧面时要注意画好鼻梁与鼻头、鼻中隔相连的一条线,要注意远处被遮挡的鼻翼的大小与鼻头、鼻中隔的关系及与另一鼻翼的呼应、对称关系。

下一步画眼睛与眉毛,先要重视眼眶,画出眼眶的大小、形状、结构,然后画眼睛,因眼睛是镶嵌在眼眶之中的,要注意与鼻子的上、下、左、右距离及两眼之间的距离,注意与中轴线的对称性及远近,眼睛在结构上的透视变化,以及两眼经透视变化后的大小、对称性,还要注意五官组合上的特征(如每个人两眼的距离、大小、形状、内外眼角的高低都有所不同),避免概念化。画眼要首先落实眼角,内外四个眼角要统一在一条透视弧线上,内外眼角的距离决定了眼睛的长度,两个内眼角之间的距离决定了两眼组合上的特征。四个眼角确定后,即可对称地画两眼的上、下眼睑,要尽量用直线概括地画出两眼的形状,要特别注意上、下眼睑上的转折点,因每个人上、下眼睑的转折点之不同及内外眼角的高低不同,决定了眼睛的形状特征,上下眼睑及内外眼角的距离决定了眼睛的大小。眼睛的外形画好后,接下来画黑眼球的大小及位置,这与眼睛的特征及视线相关。

下一步画眼眉,要把画眼眉与画眼眶结合起来,眼眶是眼眉的基础,要先落实眼眶的结构与体积。要重视眼眉的个人特征(如眉毛的宽窄、长短、曲折、轻重等),重视眼眉的总体感觉,重点画眼眉的体面和形状特征,以及与眼睛的组合特征(如与眼的远近、长短、角度等),最后在眉头与眉梢处适当地画一点具体的眉毛感觉,要注意眉毛的组合上的疏密、穿插及轻重缓急,要自然、要活、忌死板。

接下来画嘴。画嘴要重视口缝、嘴角及两侧的对称性,上下唇的薄厚及形状特征,抓住口缝的中心(上唇结节)。具体步骤是:口缝上下位置已定,要先画决定嘴的长短的嘴角,再画口缝的中心——上唇结节,然后对称地往两边画口缝的曲线,最后画上、下唇的形状及薄厚特征。画嘴时要注意嘴本身与周围各部分之间的联系,不可孤立地画。

五官基本落实后,要根据五官与脸的外形关系,进一步推敲,锁定脸的外形与五官的组合关系,将脸的外形画准、画紧。然后根据已确定的耳朵的基本形,画出其内部大的比

例结构关系。下一步再将头发的结构、外形、发式特征作进一步确定，再将脖子的外形、结构及领口等确定下来。画脖子及领口时要注意与头部的结构、位置的对应关系。

步骤二 抓住明暗交界线,粗略地画出大的体积、明暗关系

要从立体、几何结构的角度看解剖结构,将解剖结构概括为几何结构,画几何结构上的立体明暗关系。

首先从鼻子画起。分析鼻子的体面结构,鼻梁由一个正面和两个侧面组成(要找到鼻梁的侧面与脸的正面的转折,以便确定鼻梁侧面的宽度),两个鼻翼是由正、侧、底(鼻翼的厚度)三个面组成的;鼻梁的上部为鼻骨,下部与鼻头相接,鼻头为一个球形体,与两侧的两个鼻翼镶嵌在一起,鼻头的下部与两个鼻翼的底面共同构成了鼻子的下面。要画出鼻子的体积,就是要把构成鼻子的立体和结构的这些面塑造起来。

画眼睛要和眼眶、眼眉一起画。画眼眉要先把眼眶的大小、结构画好,眉头的部分长在眼眶朝下的面上,一般比较暗,眉梢的部分长在眼上缘的上部,一般较眉头浅些。整个眼睛(包括上眼皮和下眼袋)像一个半球体镶嵌在眼眶中,要把这个半球体的体积关系画出来。处于暗部的白眼球,也应随着眼睛球体的暗部一起,画得稍暗些,不能与亮部的白眼球一样亮。

画嘴时要把嘴自身的体面关系与嘴周围的体面关系一起画,嘴自身上唇与下唇,上唇由四个面组成(上唇结节的两个小面与两边两个长的侧面),由于背光,整体偏暗;下唇由三个面构成,一个正面和两个侧面,由于迎光,整体较上唇亮些。画嘴周围的部分主要是画齿槽与口轮匝肌的体面结构。

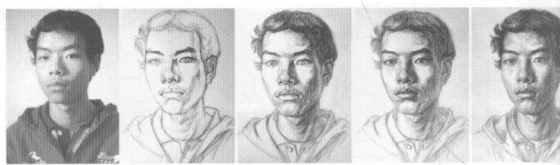
画脸的明暗,大体分为上、中、下三个部分:额头、脸颊和下颌。额头部分主要抓住额丘、眶上缘、眶外缘和颞线;脸颊部分主要抓住颧骨、颧弓、咬肌等;下颌部分主要抓住正面与侧面的转折处及正、侧面与底面的转折。另外应重视下颌骨的底面,因为它是构成头部位体的一个大面——底面,它对塑造头部的体积很重要。

接下来画头发,要重视整个头颅的整体体积,既要画头发的结构与体面,又要考虑与头颅的体积的关系,两者要结合起来。

画颈部时要注意一方面画出整个颈部的圆柱形体积,另一方面又要塑造出镶嵌在颈部的喉结与胸锁乳突肌的结构与体面。

从人物照片到素描头像

从人物照片到素描头像

范 例

步骤三 深入刻画五官

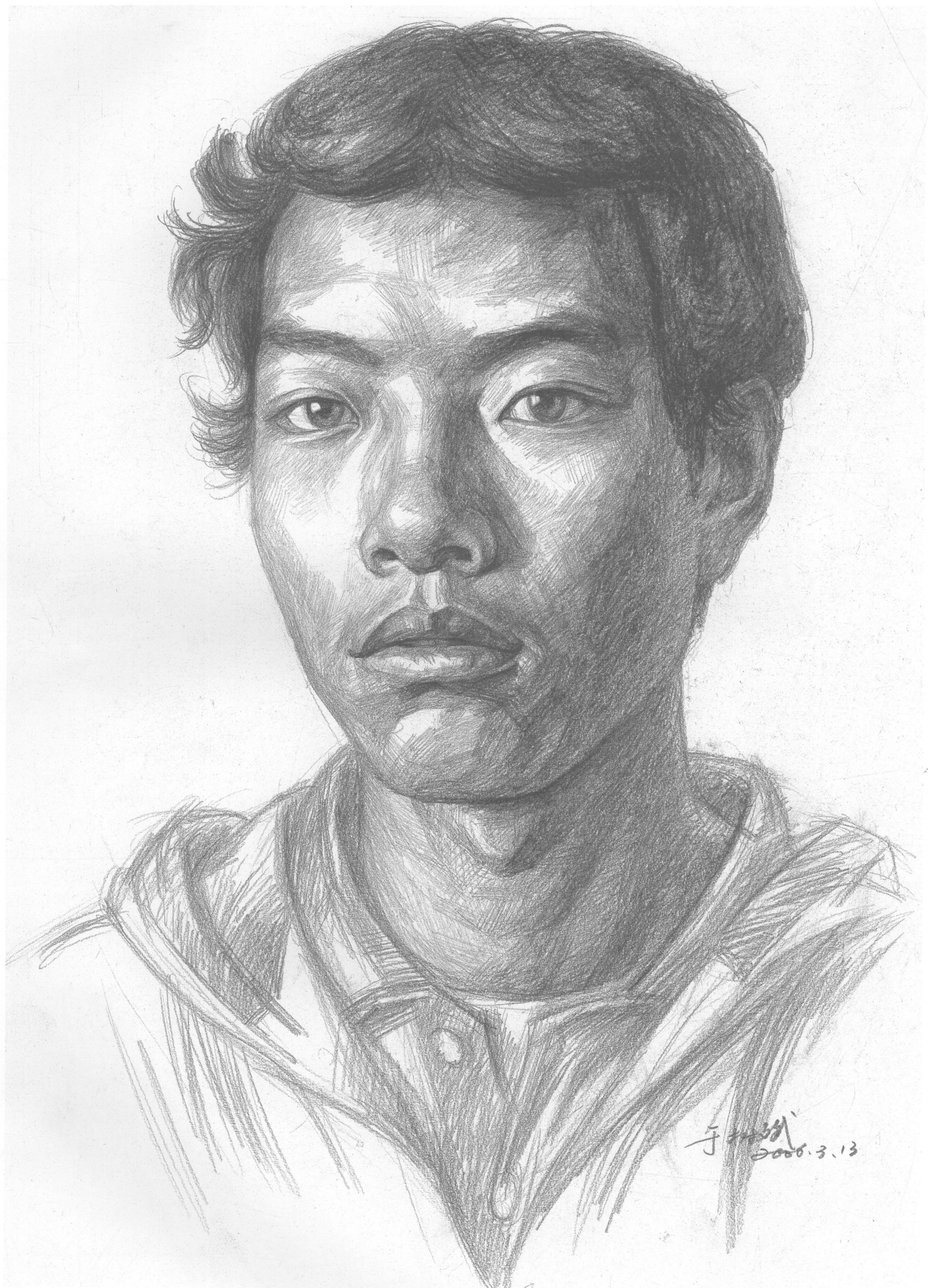
通过前面两个大的步骤，五官的比例、位置、透视、结构、大的体面关系与体积都已初步落定，根据画面的主次关系，应先从五官开始进行深入刻画。深入刻画，并不意味着仅仅在原来的轮廓线内一遍遍地将颜色加深。深入刻画中，在将明暗层次不断丰富、不断加深的同时，还要对原来的形、结构、特征重新进行审视，使结构更严谨，形体更准确，刻画更精到、细致，明暗虚实变化更丰富、合理，特征更加鲜明。因考试时间有限，可采用重要局部先深入完成的方法，一次达到接近完成的深入程度。进行局部刻画时也要有整体观念，不是绝对局部进行，还要时常照顾整体。要非常重视以中心轴展开的脸两边的对称性，凡是对称的地方都要两边一起看，一起画。

因鼻子是脸的中心，还是先从鼻子画起，在保持大的立体关系的情况下，进行精微的局部刻画，使层次更加丰富，主次关系更加鲜明，既符合解剖结构，又不断强化体积感。画眼睛时，要注意上眼睑与下眼睑由于透视引起的宽窄、轻重缓急、虚实的变化，不能画成没有变化的两条死的黑线。上眼睑背光，故应画得重，尤其是黑眼球上方的部分更应画得实而突出，画好上眼睑与内眼角的具体结构。外眼角不要画得太实，上眼睑应压在下眼睑上。下眼睑由于迎光要画得轻，要画出下眼睑朝上的小面与正面的转折，画出这个朝上的小面在两眼角处与中间一带在透视上的宽窄变化。画黑眼球时不要画成死黑一块，要注意眼睛的神态，要画出黑眼球类似玻璃体一样的透明效果，高光部分要画得响亮清脆、黑白分明。由于上眼睑的底面背光且有一定的深度，所以黑眼球上的高光不要紧挨着上眼睑的上边画，要有一定的距离，在与变光相对的另一面的斜下方要有一定的反光，以表现透明感。画双眼皮也要随眼睛整体的明暗与虚实变化关系画，不能画成一条死黑的线。

画嘴的体积同时，要注意上下唇一圈的虚实变化，不要在这一圈都留着一条板板的白边。除把嘴唇的体积画好外，还要把嘴唇上的褶皱、纹理、质感画好。另外，还要将嘴角的体积及嘴周围的体面结构画好。

耳朵虽说是五官之一，但耳朵的深入刻画应在下一步，即在脸、头发等深入刻画的过程中进行，应根据整个头部的整体需要进行，画早了容易孤立出来，与整体不协调。

步骤四 根据五官的需要及整个画面的整体需要,深入刻画脸、耳朵、头发、脖子等部位,实现整体的谐调统一,主次分明,使整个画面浑然一体

此步骤的原则是先从脸部的明暗交界线的深入刻画入手,往暗部推进,使整个头的暗部与亮部有了强烈的对比后,再统一画亮部与暗部中间的过渡部分,最后画亮部的微妙调子。

在暗部深入过程中,要根据解剖结构,将暗部划分为几个大的区域。几个不同的区域应画出不同明暗层次,要有一定的节奏感,不能画成死黑一片,明暗的变化一定要以解剖结构为依据,任何明暗及虚实的变化都是由体面的变化引起的。故深入刻画暗部实际是深入刻画暗部的结构与体面及主次虚实的变化关系,画任何部位都要先观察研究其结构与体面关系,决不能仅仅简单地涂抹光影,画表面效果,简单地将暗部加重。画暗部除注意暗的部分要有层次、不能画死外,还要注意反光的变化。整个头的暗部可能有多处反光,不能都一样亮,一定要有不同的层次,要找出它们的差别,如果将所有的暗部都画成一样重,就容易犯板、死、僵、平的毛病;如果将所有的反光画成一样亮,画面就容易花、乱。明暗交界线不只是一条“线”,而是一个区域,这个区域无论结构、形状、宽窄、虚实、深浅都是在变化之中的,既要注意整体,又要注意到不同位置、角度、区域的诸多变化,这种变化要根据每一个不同对象的具体情况而定,要具体化,防止概念化与千篇一律。

暗部与亮部达到较强烈的对比后,就可着手画暗与亮中间的过渡部分——灰。画这一部分时,应将整个头的所有的过渡部分作统一考虑、统一部署,几个大的不同区域要画出变化来。这一部分要避免画得“空”,不要仅仅简单地涂一点儿灰的颜色。虽然这一部分不像明暗交界线的结构变化那样鲜明,但仍要重视其结构的变化,颜色越是浅,越要注意其来龙去脉、结构的变化,用笔与线条都要围绕结构来进行,绝不能空涂,这样才会感觉有充实的内容、结实、耐看。画灰的过渡部分还要注意控制明暗的度,不要一味加深,一定要把色阶控制在暗与亮之间。如不注意很容易越画越暗,最终丧失与暗部的对比,变为暗面的扩大化。

灰部过渡画好后,然后画亮部,最后画最亮的块面中的微妙层次及结构。

画亮部一般要用较硬的铅笔,笔要削得尖些,笔太粗、太软都很难达到效果。画这一部分更要重视结构,要在画结构中带出调子。要有重点,不能平均对待,有些地方是用线的穿插画出结构,不能空涂调子。画面无论怎样,总要有大的亮块存在,不能除留下几个高光点,其余全画成灰灰的一片。

在深入画脸的暗部过程中,耳朵的深入刻画也要适时地跟上,不能孤立地画,要根据画面整体感的需要,既不能太强、太实,也不能太空、太虚,要恰到好处。

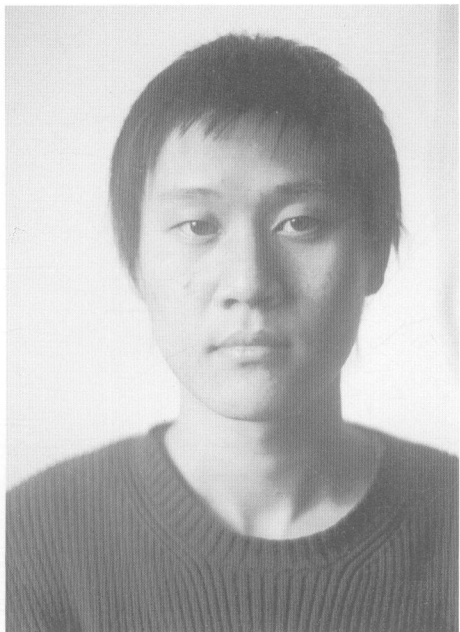
在深入画头发过程中,既要不断加强大的体积、结构,又要按其生长规律进行。要强化其发式与众不同的个人特征,发式的个人特征画得好,有助于表现人物的气质与个性。还要注意头发分组中的疏密、虚实变化,要画得自然,防止死板与千篇一律。也不能全部一根一根平均地画,要把关键的地方、有特点的地方画得精彩,但精彩的地方不能多,要以一当十。要有较整体、概括的地方,这些地方主要表现体积与整体感。

画衣领时,虚实变化要拉大些,但结构要严谨,可以线条为主,少画些调子用以与头部过渡与谐调,接近领口和中心一带实些,外围画虚些。

经以上步骤,整个画面已基本完成,最后要用10~20分钟时间对画面作全盘的统筹与调整、整理。根据画面的整体需要,作出“有所为”与“有所不为”的处理。对在深入刻画过程中某些画过头的地方,要作“减”与“退”的处理,太强的地方要减弱一些、太实的地方要变虚一些,太多的地方要减少些,对画面某些不到位的地方要进行“增”与“补”、“进”与“加”的处理,使不够强的地方再强一些,不够实的地方再实一些,不够复杂的地方、过于简单的地方,再复杂一些,再繁多一些。这样,经过一“进”一“退”、一“加”一“减”的处理,使画面更加完美与统一,实现画面的“技术性”与“艺术性”的完美结合、统一和谐。

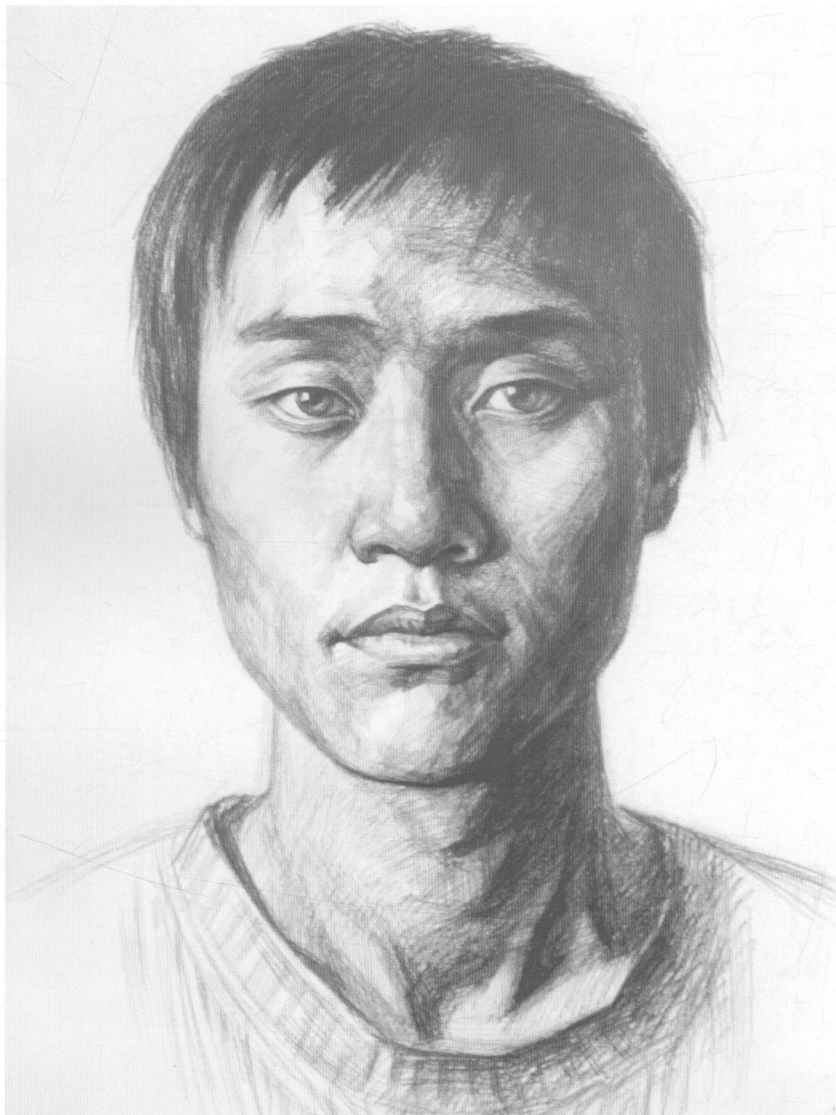
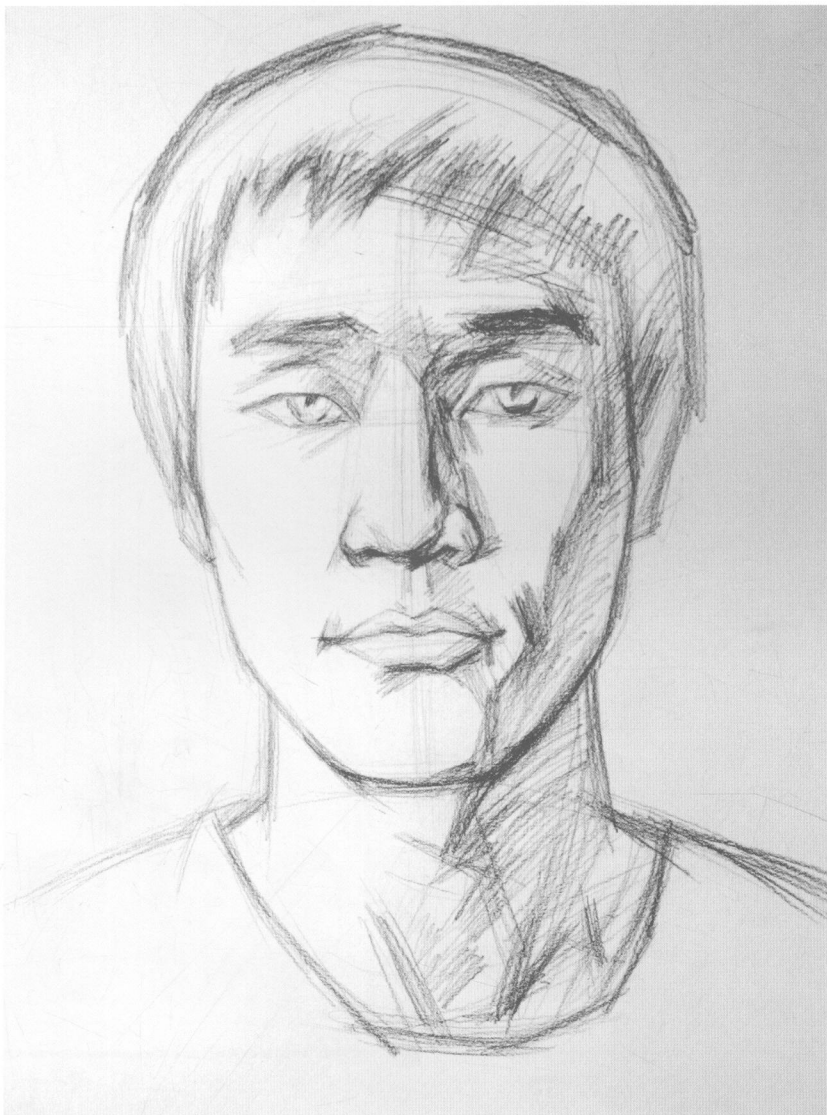
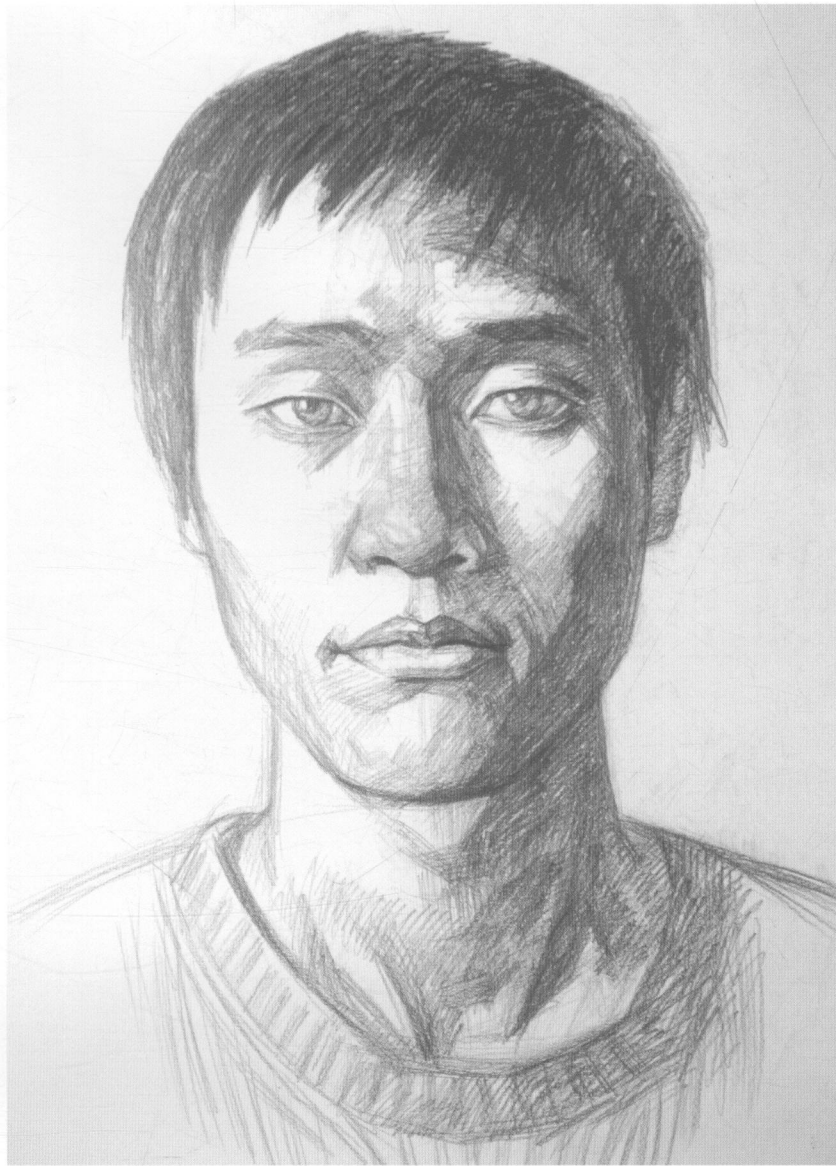
从人物照片到素描头像

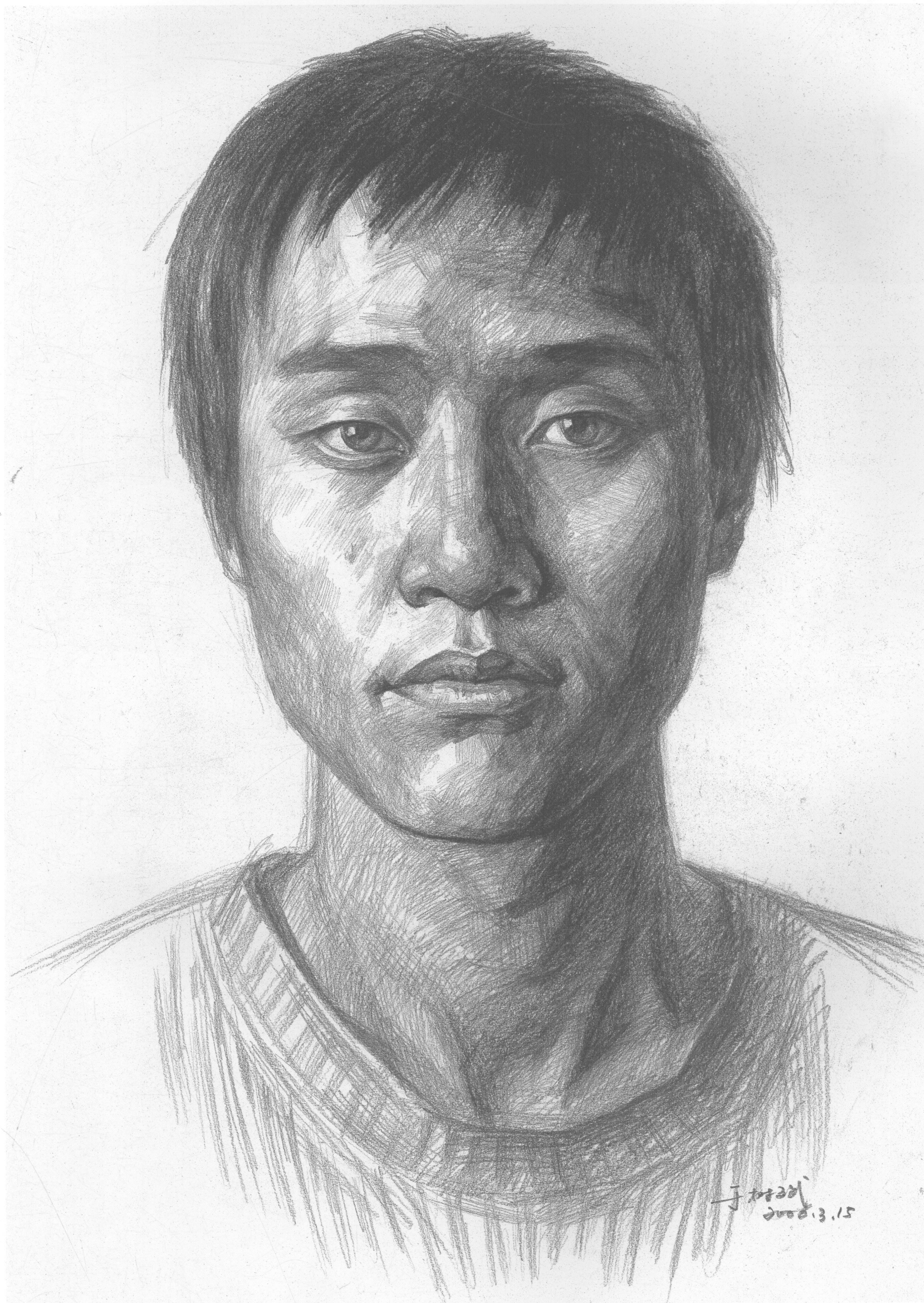

从人物照片到素描头像

范例二

左上：照片
左下：步骤一
右上：步骤二
右下：步骤三

从人物照片到素描头像

范例三

左上：照片
左下：步骤一
右上：步骤二
右下：步骤三

