

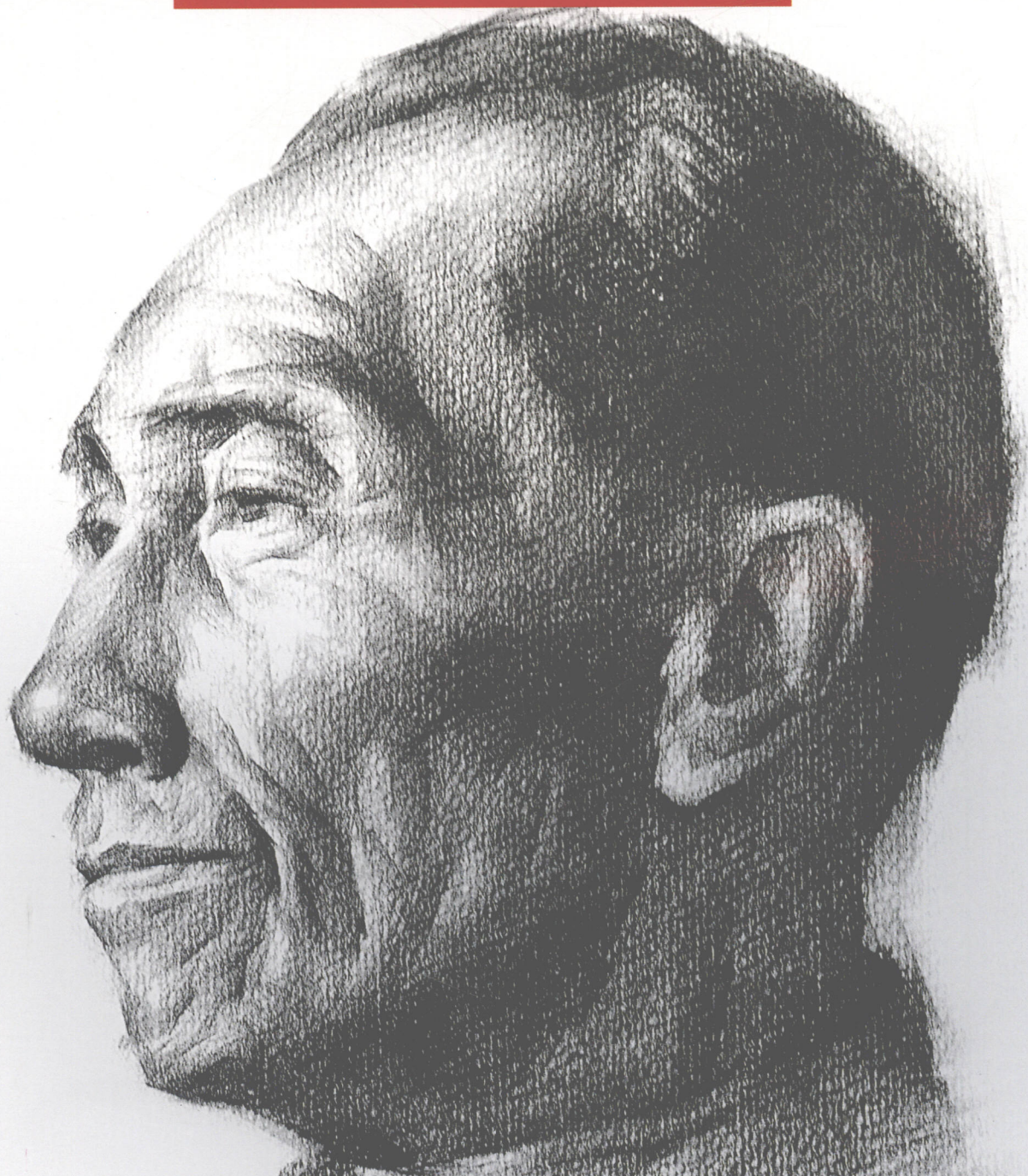
画好画系列丛书 丛书主编 单德林 张连生

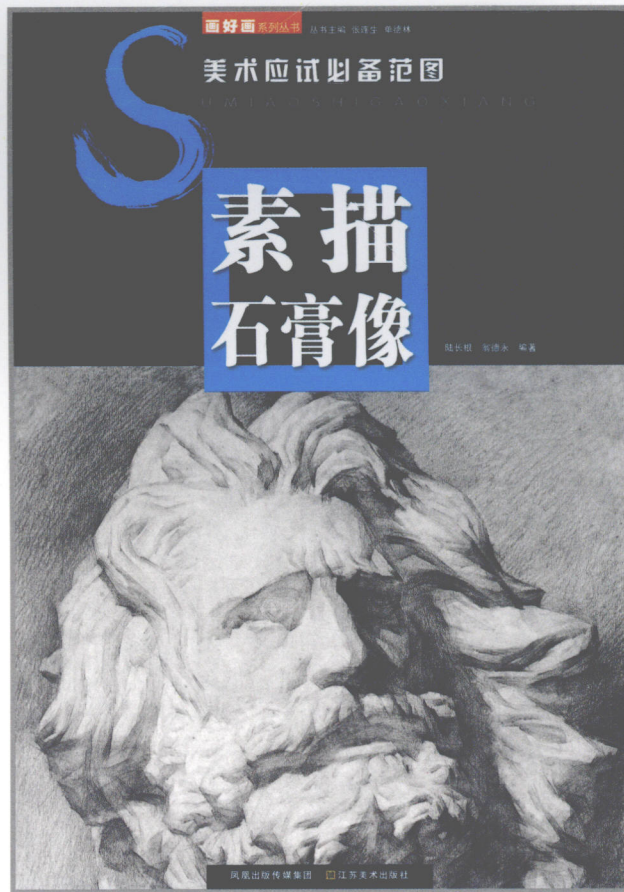
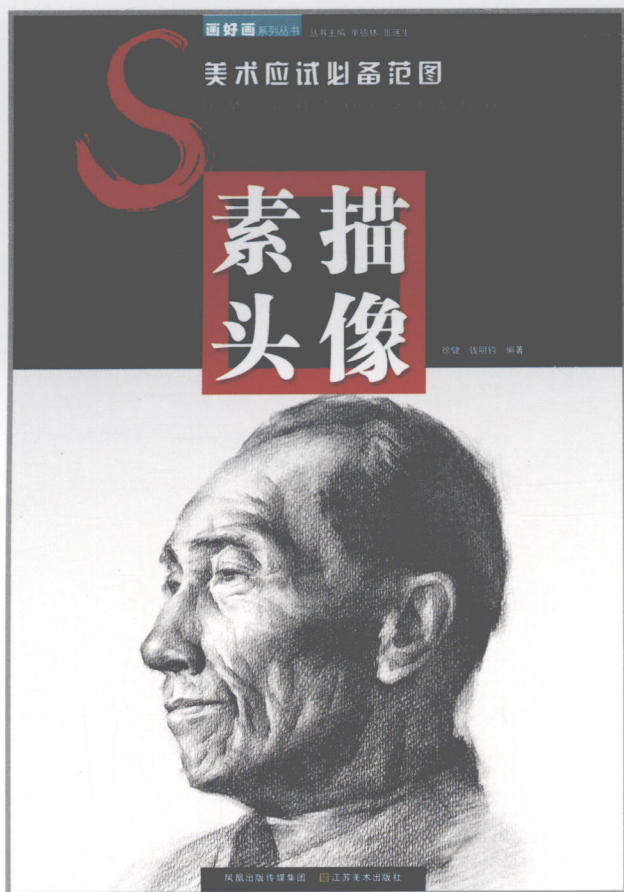
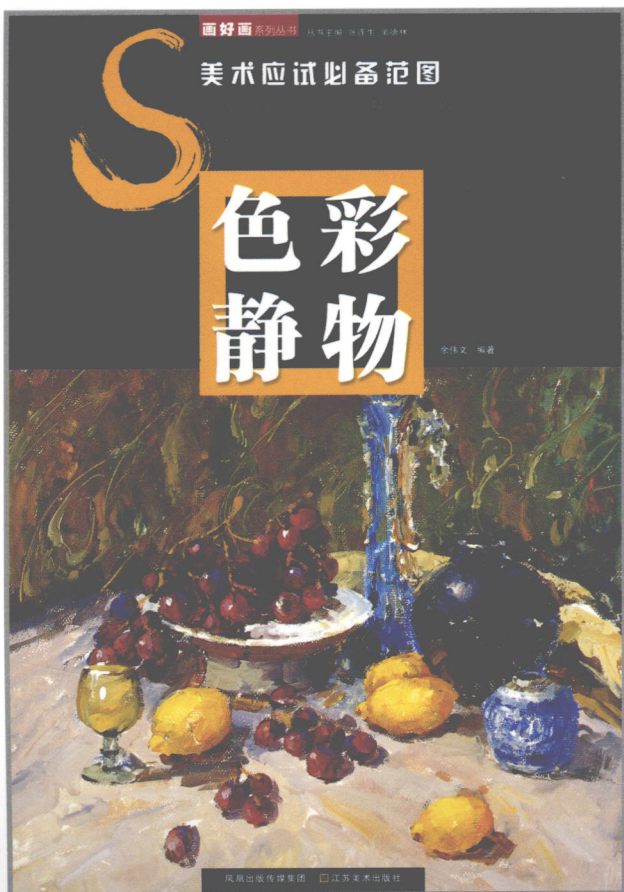
美术应试必备范图

U M I A O T O U X I A N G

素描头像

徐健 钱明钧 编著

选题策划 毛晓剑
责任编辑 毛晓剑 龚婷
封面设计 余伟文 张叶
版式设计 王主 张叶
审读 刘典章
责任校对 刁海裕
责任监印 贲炜

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 徐健, 钱明钧编著. —南京: 江苏美术出版社, 2006.7

(美术应试必备范围: 画好画系列丛书 / 单德林, 张连生主编)

ISBN 7-5344-2135-7

I. 素... II. ①徐...②钱... 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 076932 号

美术应试必备范围·素描头像

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
南京新华丰制版有限公司

印刷 江苏苏中印刷厂

开本 787mm × 1092mm 1/8

总印张 20

版次 2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 7-5344-2135-7/J · 1964

总定价 80.00元*(全套共4册 20.00/册)

编辑部电话 025-83610823 地址 南京市中央路165号8楼 邮编 210009

营销部电话 025-83245159 83248515 营销部地址 南京市中央路165号13楼

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

ISBN 7-5344-2135-7

9 787534 421358 >

凤凰出版传媒网 www.ppm.cn

大师素描头像作品欣赏与临摹

向大师学习，研究素描名作是素描学习的重要内容。素描不仅是学习绘画的基础，一幅好的素描作品本身就是一件独立的艺术品。由于它使用的工具较为简便，又是在较短的时间内完成的，因此往往比经过加工过的绘画作品能更直接地传达画家瞬间的灵感和激情，在一些大师的素描作品中，能得到在其创作中不易领略到的那种直觉的艺术感受。对大师作品的细心研究，对素描学习者是非常有必要的，里面闪烁着大师们的智慧和财富。学习别人作品的长处，对提高绘画技巧极为便捷，似乎站在巨人的肩膀上。但同时也切忌盲目追求，误入死胡同，白白浪费光阴，应善于从前人作品中总结经验和规律，不完全依赖大师，沿着自己的路走下去，创造出自己的风格来。

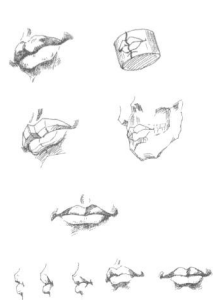
这幅老人头像素描采用了线面相结合的手法，侧面的头像很容易画得空洞，尤其是外形线的部分。所以侧面形线的勾画需要掌握老人脸部的结构，也就是骨点，在骨点处有了变化会使脸部的形变得丰富。

封二

封三

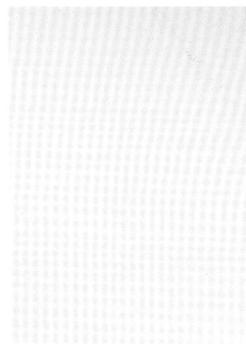
P3

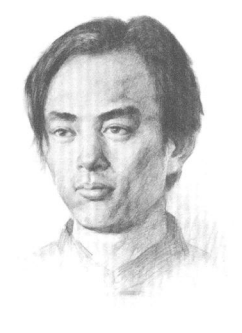
P4

P5

P6

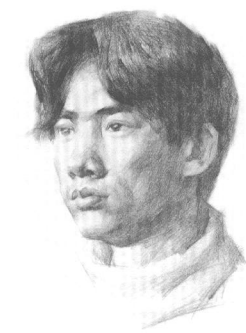
P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

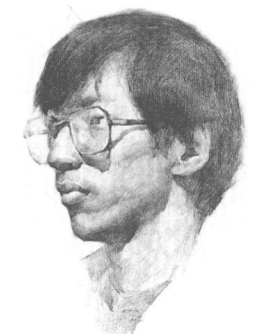
P31

P32

P33

P34

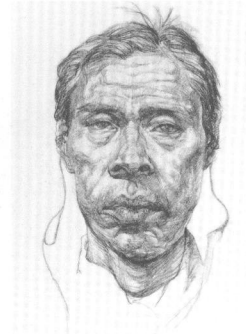
P35

P36

P37

P38

P39

P40

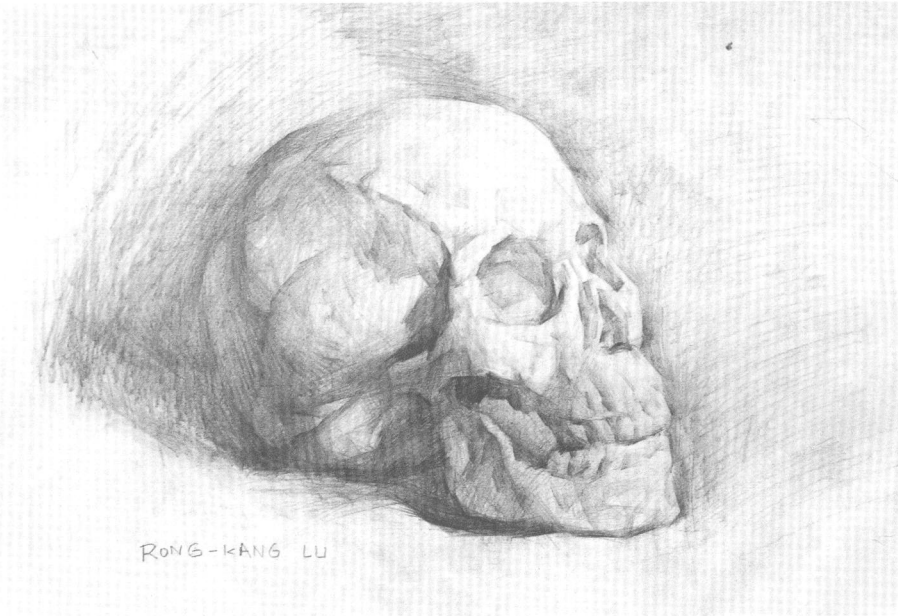
素描头像写生基本要素

造型中的基本元素

在画面中最吸引人的元素是形，也可以简单地说绘画就是绘形，画面中出现的任何景象，无论是色彩、笔墨、线条等等，都必须以“形”的方式出现。素描头像考核的主要目的就是训练考生观察、感悟、把握对象形的能力，并能运用自己的双手，简单、准确地把握和描绘这种形，培养塑造形象的能力。美术院校判断考生专业优劣的唯一标准就是检测考生的造型能力的强弱，所谓“造型能力强”，简而言之就是在二维平面的空间里塑造具有立体空间形象的能力强，具体实现的手段当然可以采取不同的方法，然而殊途同归，归根结底是要培养一种良好的造型意识与绘画习惯，就是首先要善于从表面繁华的景象中揭示出物体的本质，这个本质也就是人体结构，运用线条和明暗色调等手段来表现对象不同方向的面，从而构成富有立体感的生动画面。

头部解剖与结构

头部是人物造型中很重要的部分，也是高考中的热点。要画好头像，首先要清楚地了解头部的形体构造。有关人物头部的解剖，也就是构成人物头部的骨骼及肌肉，即它最基本的结构依据，必须潜心谨慎地研究它，当然也包括头部与颈部的结构等。作为造型训练的需要，我们不必对人体的每一块骨骼或肌肉，像医学上那样地了如指掌，但作为对人体一般的认识，尤其是影响造型外表起伏凹凸，转折衔接的关键部位和结构点务必要切记。这样我们在写生时就能做到心中有数，有助于我们观察的深入和表现的准确。

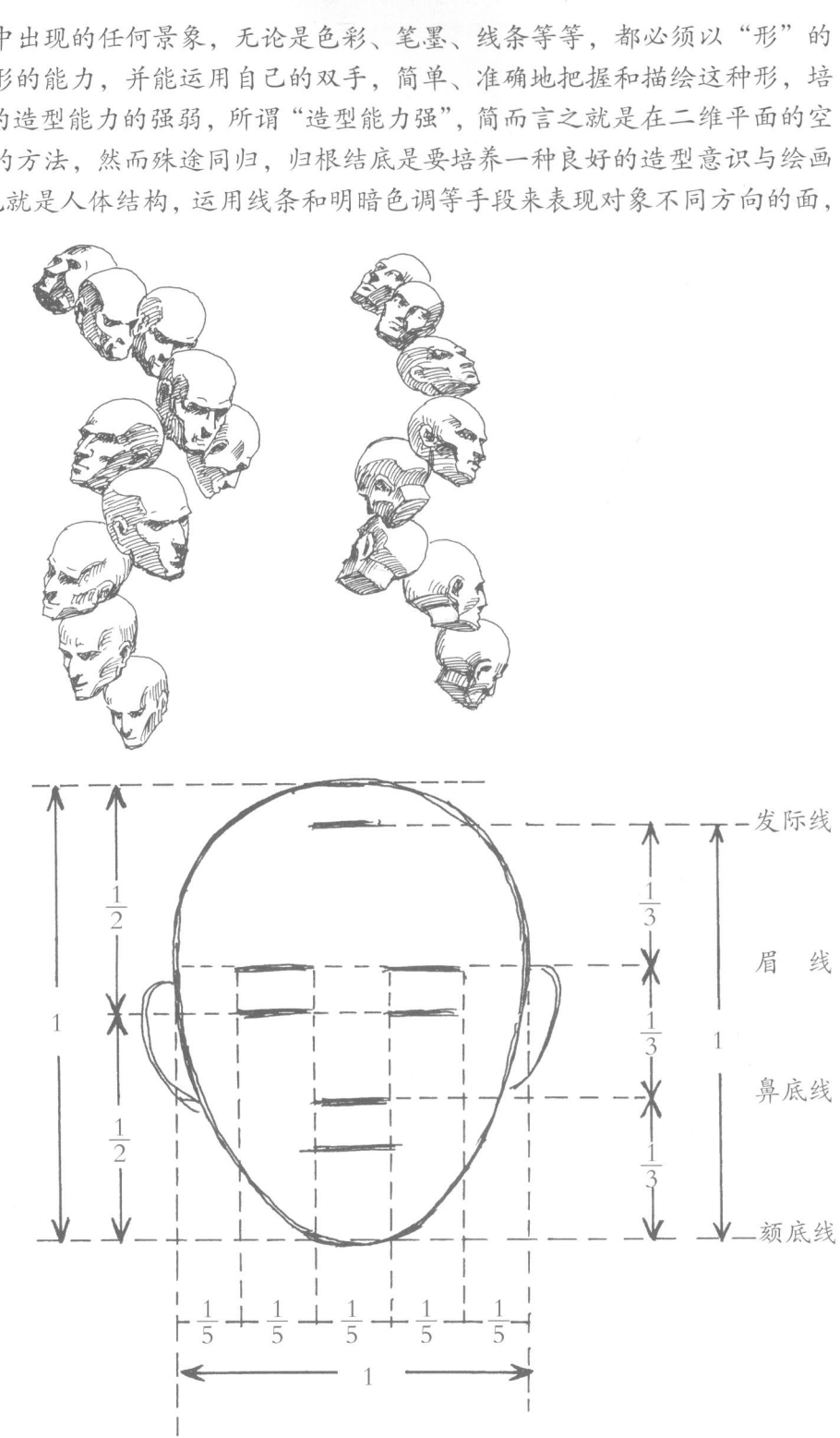

头部的形状结构与五官位置

头部在外形上，分为脑颅与颜面两部分。脑颅部的骨骼决定头顶的长短，颜面部的骨骼决定脸面的宽窄。颜面部结构复杂，表情微妙，特别是五官最能反映人物的性格和思想感情，写生之前必须仔细分析。头部略似蛋形，它通过颈部的运动，可以前俯后仰，左右转动。随着这些动作的变化，加上我们观察对象时，视线的高低与视角的变化，头面部五官位置之间便产生了各种透视弧线。画头部时，一般最好先把这个蛋形的位置、大小定好，再在蛋形上画出经过透视变化的五官辅助线及透视弧线。我们可以把头部理解成为立方体在空间各个角度的透视。当头部在视平线以上时，就像仰视的茶杯，可以见到它的底部；如果头部在视平线以下，则像俯视的茶杯，可以见到杯的上口，于是这些五官位置的辅助线便分别向上向下形成弧形，越是仰视（或俯视）得厉害，弧度就越大，它们之间的距离就越近。最后确定五官的位置，直到深入地刻画好头部的形象。

头部的五官比例

眼在头部的二分之一处。眼长=两眼间的距离=鼻宽。为便于计算，我们将头部五官的比例归纳为“三停五眼”。三停：发际线至眉线=眉线至鼻底线=鼻底线至颏底线。五眼：画者从正前方观察面部，右外耳孔至右眼外角之长=右眼长=两眼间的距离=左眼长=左眼外角至左外耳孔之长。

头部的解剖结构

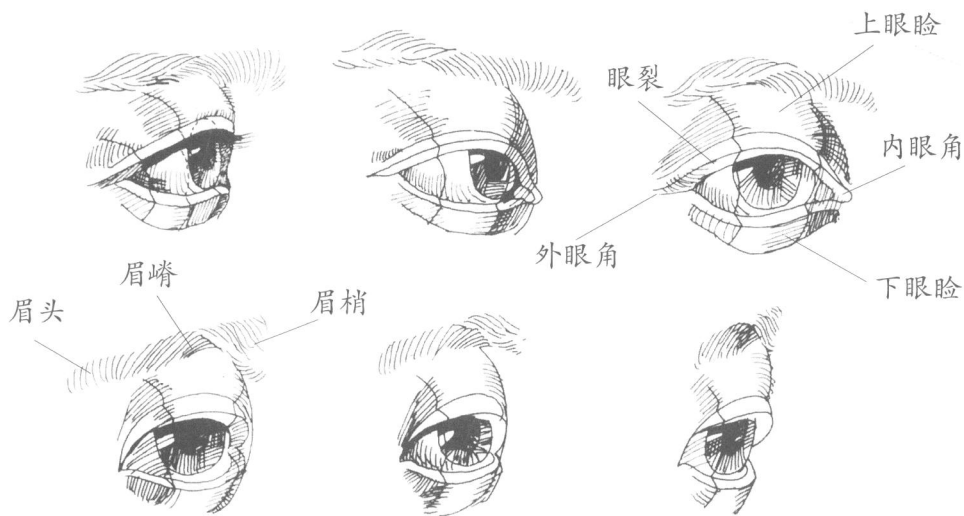
对头部起决定作用的是头骨，头骨除下颌骨外，其余各块构成一个整体。在附图中的头骨上有标记的地方，都是几个在外形上有明显特征的突出点，即骨点。此外，显于皮下部分的还有眼眶的四周围以及下颌骨沿线，整个颧骨的颧面等，这是造型时极为重要的部位。

五官

为了塑造好头部的形象，除了了解头部的基本形体结构外，还必须对面部的五官做深入细致的研究。五官包括：眼、眉、耳、口、鼻。眼由眶、睑、球三部分组成。安置在眼眶内的眼球，大部分虽被眼睑覆盖，但体积在外形上依然显著，在造型时应特别注意，上眼睑可覆盖眼球四分之三。眼球组织结构在外形所见的有瞳孔、眼珠、眼白。瞳孔为黑色；眼珠在瞳孔四周有黑、青、棕色等区别；眼白为白色，年长略呈黄色。要注意当眼球转动时，眼球以及上下眼睑在造型上所引起的微小变化。眉起自眼眶上缘内角，内端称眉头，外端称眉梢。眉分上、下两列。下列呈放射状，内浓外淡。上列眉覆下列眉之上，走势向下，两列眉相交而成眉间，形成浓密处。眉毛位于眼眶上缘的两边，内侧背光，明暗较

深；外端朝光，色较浅。

画嘴时要注意口缝的变化，口角较深，中间较浅，上下唇的边缘要借助人中、颧唇沟等突出，不要把上下唇用线完全圈出来。五官的差异对个体特征来说，则更重要。眼、眉、耳、口、鼻的大小，生长的趋势相距甚大。俗话说凤眼、鼠眼；鹰钩鼻、狮子鼻；招风耳、垂肩耳；柳叶眉、娥眉等等。再如由于上下颌前凸的角度不同，使得上、下列牙齿的相切不一，形成正对咬合、开放咬合与交叉咬合等而影响着嘴部的外形。

面部表情

不仅要求准确表现对象的头型和五官形状位置，还要神态逼真、生动，画出来的人像才能形神兼备。了解头部的肌肉，对掌握头部的造型，特别是对表情的刻画很重要。头部肌肉先于皮下的多半为极薄的表情肌，除对面部的表情起决定作用外，有的填补了头骨的某些空间，在外形上有一定影响。例如上唇方肌、咬肌、口轮匝肌等。头部表情肌的生长多半以两眼与口角为起止点，因此在口角、眼角与眉宇间，由于表情肌的收缩，外形起着微妙的变化，反映出各种不同的表情。

素描头像技法表现与材料

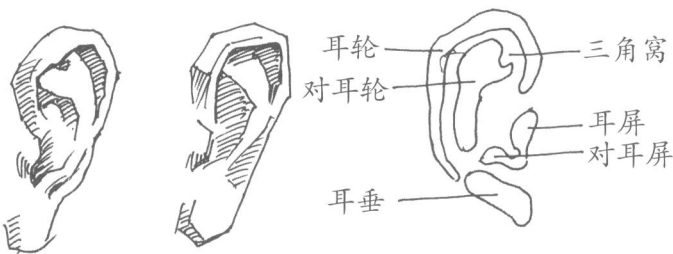
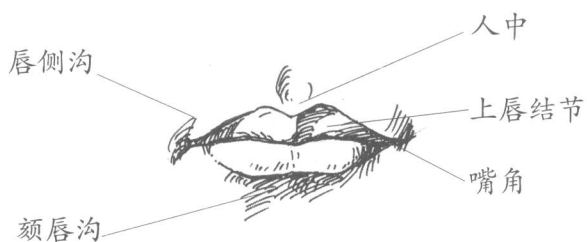
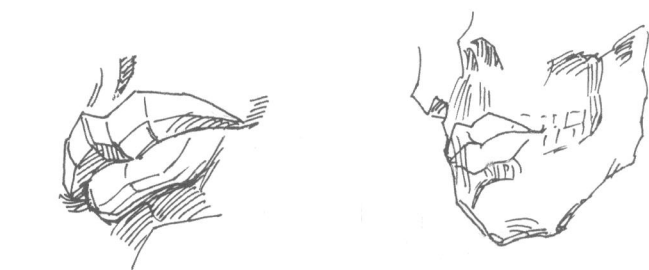
“工欲善其事，必先利其器。”绘画是实践性很强的学科，绘画工具和材料的掌握是理想的艺术形象得以体现的重要物质保证。同时运用不同的工具和材料可产生不同的视觉效果，体现出不同的肌理和质感，也是丰富艺术表现力的重要途径，运用恰当可妙趣横生。对工具的熟练掌握，在考试中对试卷的整体效果，往往会起到不可小看的作用，是分数高低的分水岭。

笔

对各种笔的使用，一方面是要掌握它们的性能，更重要的是要熟悉各种笔触效果，以及产生的丰富表现力，这才是学习的真正目的。笔的种类繁多，有铅笔、炭精棒、炭条、蜡笔、油画棒、色粉笔、钢笔、美工笔、马克笔等等。不同的笔在纸上产生不同的笔触，也产生截然不同的艺术效果。铅笔特点润滑流畅，能够画出细腻的灰调子，适合表现微妙的明暗调子变化。用线条表现物象，铅笔画出的线条有粗细、浓淡等效果。速写铅笔是特制的铅芯，比普通铅笔的铅芯粗些，画出的线条扁阔。画调子较快，也很方便，侧锋也可画出细线条，阔细结合画出的速写另有一番情趣。钢笔画出的线条挺拔有力，并富有弹性，用笔肯定不犹豫，表现力强，很有铜版画的味。钢笔处理调子的变化是靠线条的排列组织叠加而成，画面效果细致深入，而且携带方便，是应用最广泛的速写工具。

纸

画纸的种类很多，一般的纸都可以用来画素描，但不同的纸张效果也是不大一样的。绘图纸，质地密实而光滑，这种纸画铅笔、炭笔、钢笔速写效果均好。图画纸，稍薄而软，不宜多涂擦，画铅笔、炭笔、钢笔、水墨均可，由于这种纸质软并有半吸水性，画钢笔淡彩速写效果很好。新闻纸，纸薄偏黄，时间长了更易黄而脆，适宜木炭和炭精条在上面作画。宣纸，质地柔软有韧性，适合水墨渲染渗透，构筑意境。不同

质地的纸张运用，会起到意想不到的效果。西方很多大师喜欢在灰色纸上画素描，因为纸本身的颜色就是一个中间调子，在亮部再敷上白粉或其他几种简单的色粉，体积感、质感尽显无疑。

橡皮

画画时使用的橡皮，需要选择质量较好的一种，松软的橡皮也能产生特殊效果，更容易擦去铅笔痕迹而不损伤纸张。橡皮有两个用途，一是为了擦去画错的笔触，一是用来在已画完的深色调部分擦出亮的线条或提出高光，减弱原有的色调，也可看成是另一种笔。

人物头像写生应培养生动的形象感觉与对形体准确的把握。这幅老年人头像面朝前方，头部平视，与画者间视线基本相同。首先确定人像的基本比例位置，画出头部的基本形，并定出五官的基本位置，在定出位置的基础上画出对象的形体结构特征，用线和明暗层次塑造基本形体。把握住对头部主要形体及明暗交界线的处理，直至人物形象刻画逐渐具体、准确、生动。

头、颈、胸三部分构成了人物头像，正确地表现这三部分比例关系是画好人物头像的基础，仔细地观察分析头与颈、胸的连接关系，抓住大的动态、比例关系，用直线画出对象的基本形及头、颈、胸的相互关系，通过头形的主要骨点，即顶骨、额骨、颞骨、眉骨、颧骨、鼻骨、上下颌骨，把握头部的基本特征，并使之形象的动态舒适自然。

正确地画准头像比例，是人物头像写生的重要环节。从正面头部发际至眉弓为一停，眉弓至鼻尖为二停，鼻尖至下颌为三停。大多数成人的共性特征比例称为“三停五眼”。头部的形象是受到头部骨骼和面部肌肉制约的，并产生出一定的规律，当掌握了这些规律后为学习绘画的人们提供了一个依据，以便于更好地概括表现人物的脸型特征。

吴静一
画于附中
四课
时

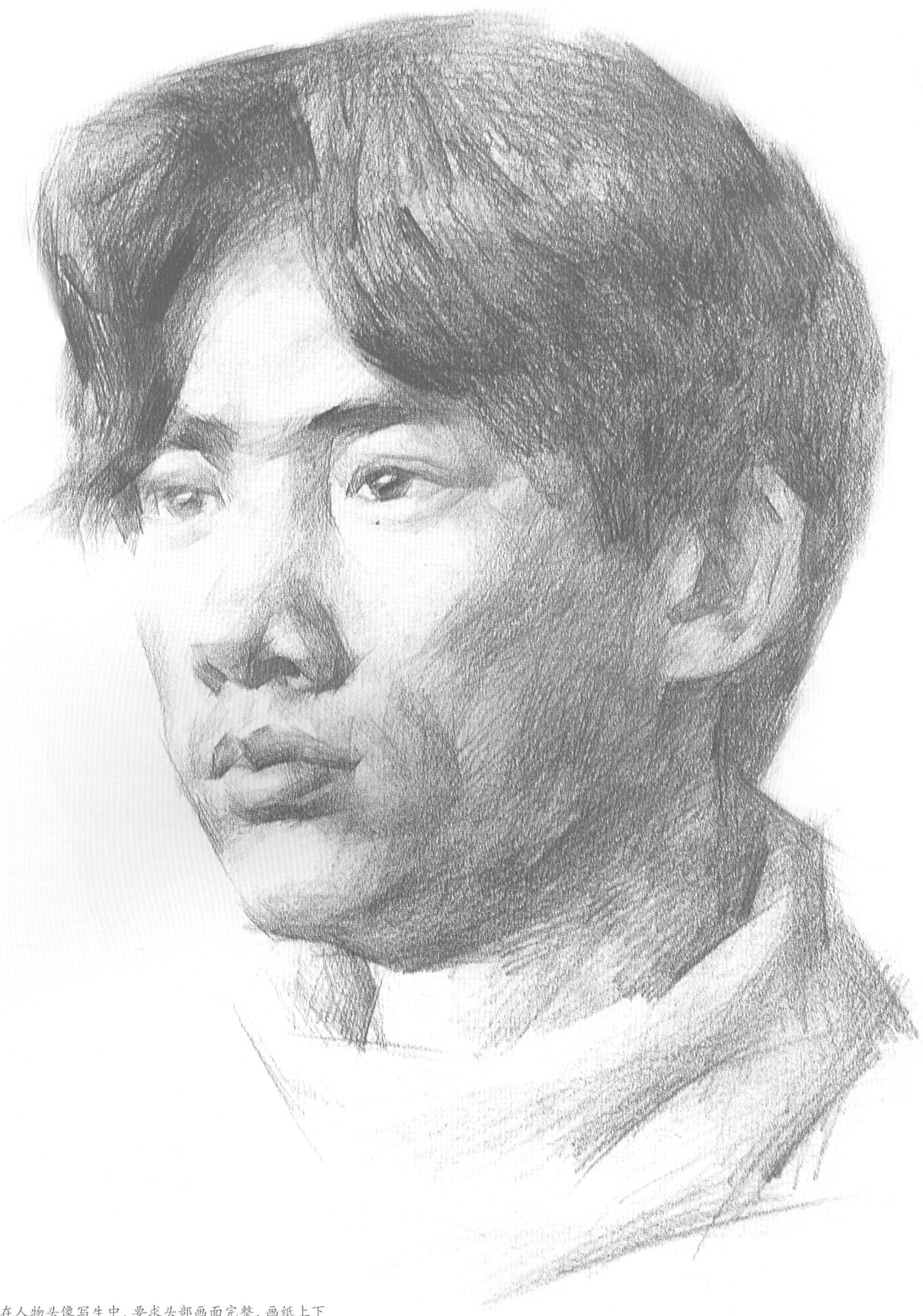
这幅男青年头像采用了明暗画法。复杂的明暗关系，归纳起来是有一定规律的，即：亮面、灰面、明暗交界线、反光、投影五个调子。画准面部的明暗交界线，把暗面都铺出来，并区分它们之间的深浅变化。体面之间的明暗交界线是刻画的关键，而对五官的明暗处理，则要注意它们之间的明暗、虚实、强弱对比关系。明暗在绘画中是极其重要的，正确地理解和运用明暗画法，可以很好地表现对象的体积特征和质感。

侧面老人头像写生时要画准轮廓边线的比例关系，突出五官比例位置及眉弓与鼻尖的比例结构特征。画出眉弓、眼睛的厚度，注意颧骨的突出、下颌的暗部刻画，从对结构的理解出发，这样才能把侧面人物的体积感表现出来。

人物头像写生的整体性要始终贯穿在作画的全过程,应作为头像写生的要点。整体性是指画面所体现出的准确、生动、概括地表现人物形体特征和精神面貌的整体感觉,通过加强对形象的整体意识培养,提高造型能力。

在人物头像写生中,要求头部画面完整,画纸上下左右留有一定空间,以便练习构图和把握准确比例的能力。面部朝向的空间可大点,后脑空间则相对小点,力求画面饱满、充实、整体。

女青年头像 ◎陆荣康 作

人物头部形体差别是由头骨的形状所决定的。女性的头骨体积与男性相比较稍小点，眉弓、额丘、颧骨等较圆，面部肌肉较细腻，头发要分出受光面和背光面，用线和面将头发画得轻松并具有立体感。手是人类的第二表情器官，研究手的画法，首先要了解手的结构，其次分析手的特征，最后掌握手的活动规律和动作变化。

当光线照射在男青年头部上,产生了有秩序的明暗调子。作画时利用明暗的变化,画出面部结构的转折,当然结构的转折也显示出明暗的变化,明暗的强弱是靠对比而存在,五官的明暗对比相对强烈,颧骨、下颌、颈部的明暗对比相对弱些。了解明暗规律,才能与体、面结合在一起,并可能在平面纸上表现出头像的立体感。

人物头像刻画，要紧紧捕捉住额骨、颧骨、颞骨和下颌骨的转折面，要清晰地表达青年男子的骨骼、肌肉特征和体积。通过对面部明暗层次的处理，表现头部形体软与硬的结构关系和形象特征，经过线与面的走向，色调的皴擦，表现人物皮肤的质感。