

名师课堂

人物头像素描
清华大学美术学院 张歌明著 湖北美术出版社

Su Mide

名师课堂——人物头像素描

清华大学美术学院 张歌明 著 湖北美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

MINGSHI KE TANG

封面作品：李天元

责任编辑：王开元
整体设计：王开元
技术编辑：祝俊超

图书在版编目(CIP)数据

人物头像素描 / 张歌明著. — 武汉: 湖北美术出版社,
2003.1
(名师课堂)
ISBN 7-5394-1317-4
I. 人… II. 张… III. 肖像画—素描—技法(美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 093348 号

名师课堂——人物头像素描 ©张歌明 著

出版发行：湖北美术出版社
地 址：武汉武昌黄鹤路 75 号
邮政编码：430077
电 话：(027)86787105
经 销：新华书店经销
开 本：889mm × 1194mm 1/16
印 张：3
版 次：2003 年 1 月第 1 版
2003 年 1 月第 1 次印刷
制版印刷：深圳华新彩印制版有限公司
印 数：5000 册
ISBN 7-5394-1317-4/J·1157·II
全套定价：63.00 元 本册定价：15.00 元

人物头像素描

作为视觉艺术各个专业的基础课程，素描训练无论对于绘画、雕塑还是设计专业的学生都有着十分重要的意义。通过素描课的学习，能够使學生掌握基本的观察方法和塑造形象的能力。素描也是学生们研究造型和感受生活的最好方式。随着造型能力的提高，学生的审美修养和综合素质也会得到增强。因此，在艺术院校的入学考试中，素描都被作为主要的考试内容之一，素描成绩的好坏也会直接影响考生的最终录取。

一、考试要求及评分标准

素描考试考查的重点是学生的造型能力，归纳起来主要有以下四个方面的要求：

1. 最基本的造型能力 通俗的说，是你能不能准确地表现一个形象（画得像不像）。如果有了较强的造型能力，以后进入到各类专业课的学习时，才能够得心应手地表达出你的感觉和想法，所以造型能力是考查的重点。除了应该具备对形象的敏锐感觉以外，对于透视关系（形体与空间关系）的理解是正确表现对象的关键。

2. 对形象结构关系的理解 正确地表现一个形象的基础是充分地理解形象的结构特点和解剖构成关系。如果对结构关系理解得不好也就不能把形象表现得实在和充实，考生对于解剖知识了解和掌握的程度会清楚地表现在他的画里。因此，对人物解剖结构的理解和表现也是考查的内容之一。

3. 刻画形象的深入程度 在形象的透视关系和结构关系比较准确的基础上，考生还应具备深入刻画形象的能力。光影和色调的变化是与形态和结构的起伏变化密切相关的，丰富的色调变化，也在一定程度上表现了考生对于形体结构的理解。另外，所谓“深入”应包含两个方面的意义：一是色调层次的丰富和一定的质感表现，二是把形态画得充分和细致。一个小的转折，一个微妙的起伏都是这种“深入”的表现。

4. 构图的把握和控制 能够将所要表现的对象安置在适当的位置上，除了在一定程度上反映出考生的审美素质外，也反映了考生的大局观和在整体上把握形象、控制画面的能力。完整的构图能够使画面具有更好的视觉效果，反过来，如果构图不好，也说明考生缺乏整体感，控制形象的能力弱。

为了把考试的要求说得比较清楚，我们有意识地把要求分解开，其实这四个部分是互相联系和互相影响的，在一幅画绘制过程中四个方面的问题也会交叉和融合在一起。比如，只有对内部的结构关系有了充分地理解才能把形象的透视关系表现得更准确，同时比较深入的细节刻画也有赖于整体关系的控制和把握，否则，画面的效果一定是琐碎和不完整的。

对于试卷的评价很难订出明确的量化标准，每一次评

定都是在比较的基础上做出的具体判断，但根据对考试的基础要求，可以提出一个大概的评分框架，仅供参考。

通常评分是以百分制来确定成绩，为了能够比较清楚的表现等级，我们大致把成绩分成四类：好的、比较好的、一般的和不好的，或者可以按优、良、中、差分类。

(1) 好的 分数大约应在80—90分之间。这类素描，形象塑造生动、逼真，透视关系准确，对解剖结构也有清楚的理解和明确的表现。层次丰富，细节刻画也比较深入，并且能够表现出一定的质感。构图安排合适，整体关系也很完整。

(2) 比较好的 分数大约应在70—79分之间。形象塑造和透视关系表现得都比较正确，对解剖和结构也有比较好的理解。局部的细节和质感有一定程度的刻画，构图和整体关系比较好。

(3) 一般的 分数大约应在60—69分之间。形象造型与透视都有些毛病，对解剖结构有一定的了解，细节刻画不够深入，层次不够丰富，但大的关系还比较完整，掌握了基本的观察方法和表现方法。

(4) 不好的 分数在及格线以下。如果将及格线定在60分，从59分到0分还可以定出更多的档次，但总体上讲没有达到及格要求的主要原因是形象造型不够准确，其表现是对结构没有理解，透视关系不对，以至形象有明显的扭曲感。明暗关系花乱，缺乏对形体的塑造，没有层次感，构图也有毛病。

二、考前训练的要求

一幅素描包含着各种不同的造型因素，比如：形态、体积、结构、质地、光影、色调等等，不同因素的强化与减弱能够形成画面的不同特色和风格，有的素描以线为主，有的素描强调光影，还有的素描重点表现结构。应该说每一种方式都有自己的特点和不足，方法本身无法比较，每一种方式都可以画得很好，也可能画得不好。对于考生来说，不必刻意地去追求某一种风格，或者想当然的认为哪一种方法容易，哪一种难。一般说来，学习初期的素描，综合性比较强，是各种造型因素兼有，形、光、体表现均衡的素描。随着学习的深入，在基本造型能力越来越强的基础上，再去追求那些个性化的表现，临考前的准备应抓住那些主要的东西反复练习。

1. 有用的方盒子 其实素描训练的关键是帮助学生认识形体，形态具有平面的性质，容易理解，但形体是有深度的，体积占有空间。因此，对于形体的表现，应该是对形体在空间中的高低位置，远近透视及角度变化的正确理解和表现。

很多素描书上都建议初学者，先将人物的头像概括成一个长方体，目的就是为了使学生更容易地理解体积，看清楚形体变化与透视的关系。这种方式无疑对于考生是十分有益的，应该充分地利用这个方盒子，它可以帮助考生进行体积的分析和认识。

2. 透视中的斜线 绘画中常见的透视方式就是平行透视和成角透视两种。平行透视相对简单，成角透视略微复杂

一点,主要是在成角透视中有两个灭点,并且,两个灭点常常会消失在画面的外边,这样在确定线的斜度和一组斜线之间的关系时,就比较困难,而这种斜度正是表现纵深感的关键。素描中经常出现的脸部扭曲和翻转,原因都是对透视不够理解,斜线处理不当。

3. 注意转折的最高点 对于解剖结构的了解是十分必要的,因为只有对骨骼与肌肉有所认识,理解造成表面起伏变化的原因,才能将外部的形体表现得更加充分。关键要把握好那些影响外形、处在转折部位的最高点,如面部的额结、颞线、眉弓、颧骨、颞结、下颌角等等,这些高点的连线,就是通常被认为是最重要的形体转折线,通过它我们可以找出大块的体面朝向,表现出脸部的体积感来。

4. 结构比光影更重要 无疑,当你看到一个形象时,必然会有光的存在,没有光,你也看不到东西。但是,对于素描来说,理解结构似乎更加重要,与虚幻的光影相比,结构更为实在和恒久,这也就是近年来强调结构的画法比较流行的原因。有人说素描的学习更偏于理性,考生只有对形体和结构有较深入的认识,才能将形象画得结实。

5. 把体面连起来 上世纪五十年代前苏联的素描教学体系被引入中国以来,那种对于形体体面的认识也对中国的素描教学产生了深远的影响,直到今天这种分析体面的方法仍然为我们所使用。体面分析的好处是比较科学地把一个复杂的形体从方到圆进行深入的理解和描绘,便于初学者认识形体。但这种方式的缺点也很明显,分面会使形象变得机械和没有生气,无限制的分面也会束缚甚至扼杀学生的艺术表现能力和创造能力。

有些学生也许是受了分析块面的影响,常常在把体面切割之后,又不能使它们之间互相联系,构成一个整体,这样的形象会显得破碎和缺乏整体感。应该说分面并不错,它只是认识形体的一种方法,关键是不要把分面当成素描的目的,只有把那些体面自然地衔接起来,一个生动和真实的形象才能得以表现,这就是我们的目的。

6. 脸颊是头部表现的难点 五官应该是头部表现的重点,但随着学习的深入,你会发现其实脸颊最难画。原本从眉弓向后太阳穴到颧骨、脸颊前至下颌,后到耳根和下颌角,这一部分的结构关系就比较微妙,再加上人又有男女、胖瘦、年龄变化,使这部分的形态产生了特别丰富的变化,如果脸颊表现得不好,整个头像会显得很空洞,考生应该注意对这部分仔细研究。

7. 抓住那些表现深度的地方 中国人的头部总体上偏于扁平,再加上形体转折不太明显,因此给素描表现带来了许多困难。前面已经说过,体积的表现主要是深度的表达,考生在素描训练的过程中,应该特别注意那些能够表现深度的部位,例如:眉骨上沿到眼窝、鼻尖到鼻孔的深度、鼻梁的厚度,以及下颌前沿到脖子的厚度、脸颊转折线到脑后的深度,有意识地注意这些深度的表现,将使头像产生更强的体积感。

8. 力求画得具体和生动 学习素描的过程是一个逐渐使自己的眼睛更敏锐,描绘更到位的过程。理性的研究是必

要的,但保持表现的热情也很重要,如果你只是为了考试而机械地应付,你画出来的形象也一定是僵硬和没有生气的。在描绘的过程中应该注意保持新鲜的感觉,多观察、多比较,尽量去发现那些生动和有个性化的东西,避免观察和表现的概念化。

三、考场指导

艺术类的考试有它的特殊性,情绪的因素会在考试中起一定的作用,但由于素描偏于理性,所以这种情绪的影响力相对较弱。一般地说,考试时的水平与平时的水平差别不会太大,只要做到充分的相信自己就能发挥出稳定的水平。

1. 关于像不像 有人说:考试时不必画得太像,因为评分时一般不会去对照照片。这种想法带有一定的投机心理,有意为自己画不像而开脱。很多考生还不能惟妙惟肖地表现对象,但绝不能因此放松对自己的要求,如果连表现的欲望都没有,其结果也一定不会太好,画得像,你的自信心就会越来越强。反之,画出的形象一定会概念、不生动,老师评画时也能够看得出哪些画生动,哪些画概念化。

2. 关于描绘步骤 考试时最常见的素描步骤就是以形入手,由方到圆、由浅到深、由整体到局部再到整体,这样的方法容易控制大局。由于始终是整体的推进,所以大的关系总是比较完整,最大的优点就是任何时候停下来都可以。另外一种是从局部向整体推进的方法,它的好处是可以抓住那些很生动的东西和鲜活的感受,但不容易控制住整体,如果造型能力不太强,就不要使用这种方法。

3. 关于素描样式 本书开篇时已经提到过,由于素描是一个多因素的综合体,因此,不同因素的强调或减弱会形成不同的画面效果,但无论是以光影为主,以结构为主,或以线为主,最基本的要求都是画得像,造型准确,整体关系好。不同的样式并无高下之分,考生应选择自己喜欢的、习惯的方式去画,尤其不要被别人所左右,临场改变习惯,这样不会有好的结果。

4. 关于充分 充分应该包括形象的具体和生动,体积感强,空间透视关系准确,结构理解得好,细节表现得比较深入。有些考生一味地强调用线,其实这会加大表现的难度,因为初学者很难做到少而精。如果以线为主还应自然地辅以光影和体面;反过来,以光为主的画法也要关注结构的变化和轮廓形。不必过分地拘泥于哪一种方法,把形象表现得很充分才是我们希望得到的结果。

5. 关于默写 近几年很多学校的素描考试都是采取默写的方式,多写生和充分理解结构关系是应对默写的最好方法,如果只靠临摹和强记,其结果只能是僵硬和概念化,因为没有理解的东西一定也画不好。

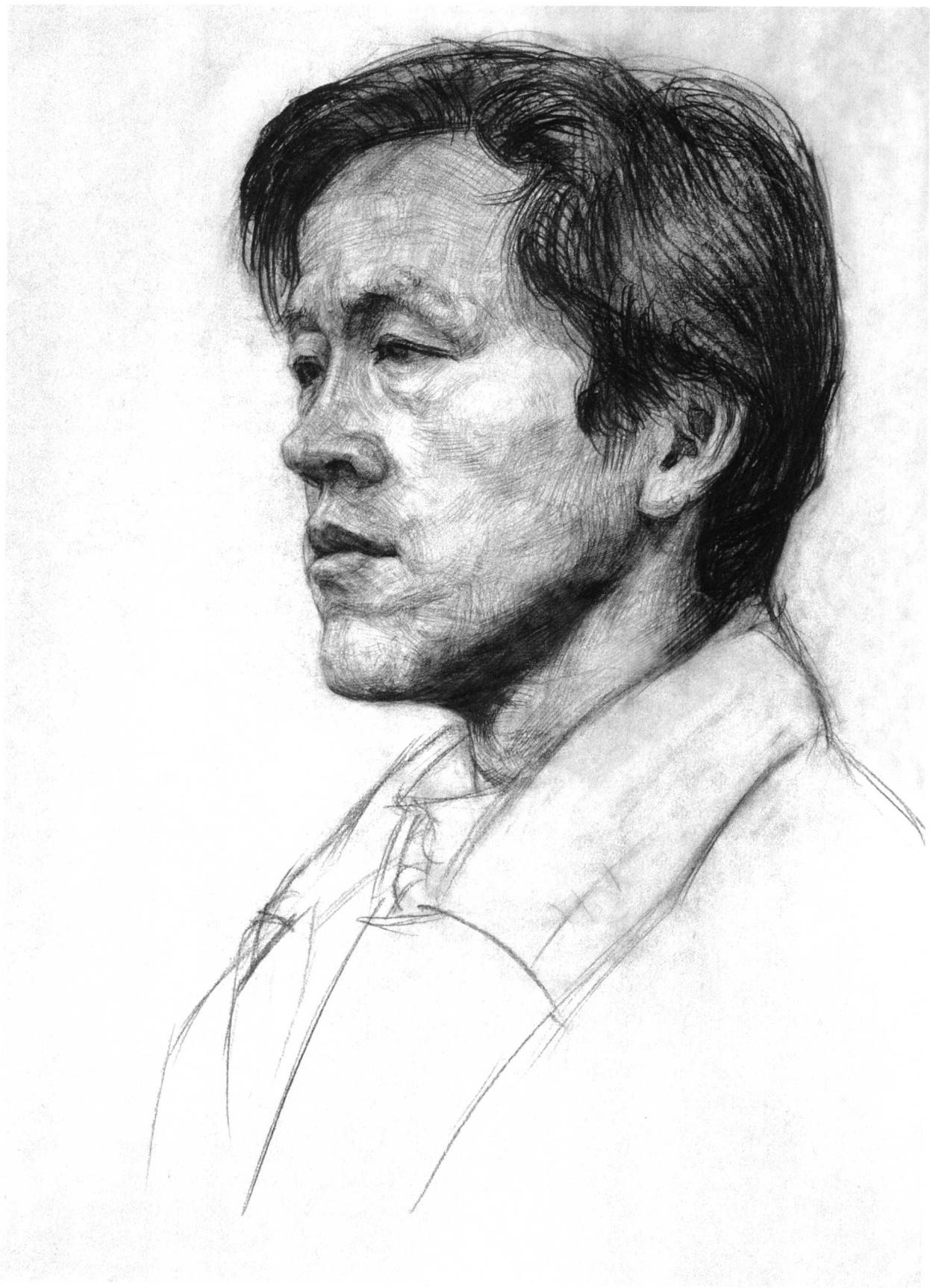
考试时最好是默记一个你曾经画过的人物形象,尽量把你掌握了的东西充分地表现出来,如果你理解了结构,又能表现出一定的细节,这幅素描就比较成功。默写的大忌是空洞。

学生作品分析

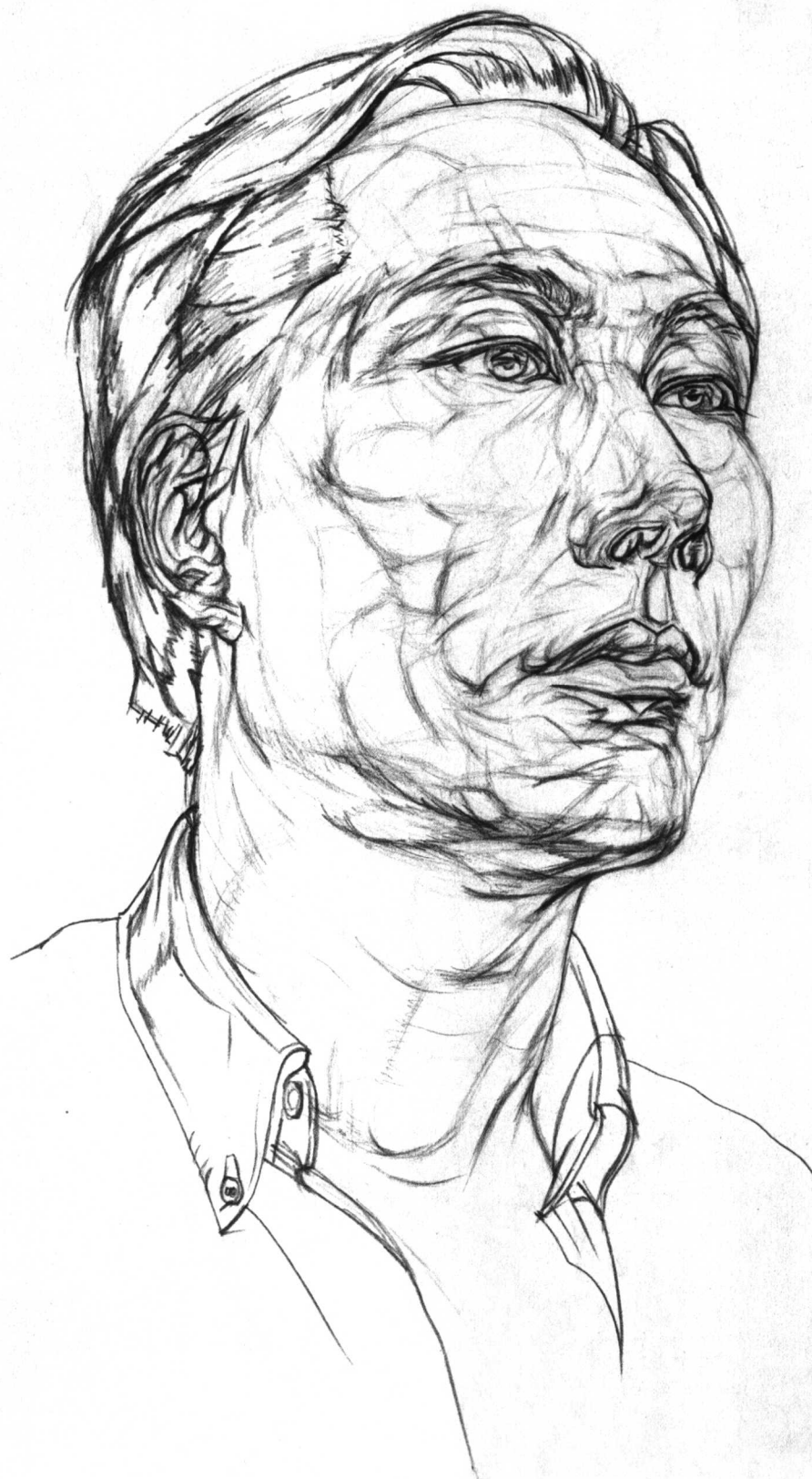
高润生 作

这幅素描以体积表现为主，作者对头部的透视和结构关系都有比较好的理解，大的黑白灰控制得十分整体。缺点是右边下嘴唇的透视关系不对。

高润生 作

从画面可以看得出这位同学对形象的感受力比较强,人物表现得很真实,尤其是头发处理得很好。不足的是脸部画得不够充分。

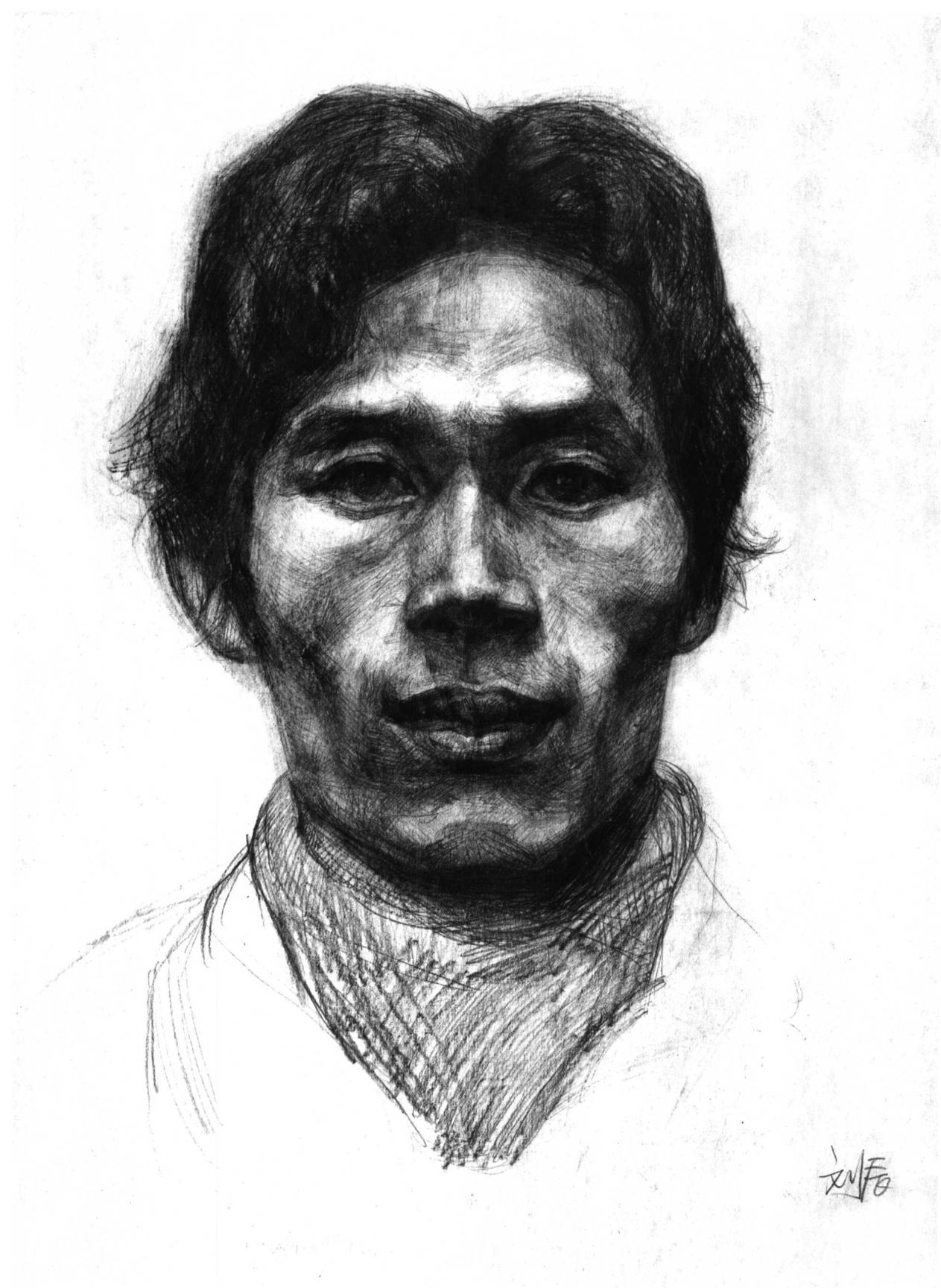
高润生 作

结构素描的最大优点就是能够通过对结构的分析,充分理解形体和空间的关系。由于人物脸部的结构关系比较复杂,所以画起来比较困难。画面可以适当加一些过渡色调,以便使表达更丰富一些。

刘辰作

对于体面的分析可以使透视更明确，立体感更强。但是要注意人物的生动感觉，人物应该与石膏像有所区别。另外，颧骨部分结构变化不对，看上去有些孤立。

刘 辰 作

作者对人物脸部的结构理解充分，体面的转折和衔接也很微妙、自然，缺点是有些表现结构的部分略深，使画面有一点“花”。

王建丰 作

形象表现得比较生动和准确，大的形体关系画得也很整体。缺点是脸部的塑造不够深入，脖子的透视关系不好，体积感不强。

王建丰 作

人物的神态和表情画得十分生动，五官刻画得也比较好。缺点是脸颊的结构变化简单，还应该注意外轮廓线的虚实对比。

王建丰 作

大块的形体转折十分清晰，人像显得比较结实。缺点是脸颊部分略微有点生硬，头发画得简单。

罗 剑 作

作者强调了体面的转折变化，这对理解形体有好处，但还应注意质感的表现。

段天华 作

人物的神态表现得十分生动,右边脸部的透视有点毛病,左脸颊和下颌部分还应再有一些过渡的表现。

张 爽 作

五官和脸部的细节表现得都很好，如果是3个小时的考试，还要更注意大的形体关系和大的黑白灰变化。另外暗面的体积感不强，主要是转折线不明确，因此显得比较平。

林园
01.11

林园作

神态抓得很准，表现也十分生动。但体面之间的转折和连接不太好，使头部的体积感减弱，显得不够结实。