

美术高考新视点

素描头像

人民美术出版社

高金龙 编著

封面画 《俄罗斯少女》(局部) 杨志坚

封底画 《头像》 惠祥瑞

美术高考新视点·素描头像 高金龙 编著

责任编辑：胡建斌 / 总体设计：胡建斌 / 版式：陈洁

ISBN 7-102-03654-X

9 787102 036540 >

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像 / 高金龙编著. —北京：人民美术出版社，2006.5

(美术高考新视点)

ISBN 7-102-03654-X

I. 素… II. 高… 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 037280 号

人民美术出版社 出版发行

(邮编 100735 北京北总布胡同 32 号 www.renmei.com.cn)

北京燕泰美术制版印刷有限责任公司制版 新华书店总店北京发行所经销

人民美术印刷厂印刷

开本：787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张 4 字数 10 千字

2006 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-102-03654-X 印数：5000 册 定价：16.00 元

作者简历

高金龙,曾用名高今龙。1963年6月生于浙江省衢县。1983年考入南京艺术学院美术系。1988年分配至徐州市工人文化宫开始进行基础美术教育普及工作。1995年调至徐州师范学院美术系任专业教师,1998年考入中央美术学院美术史系研究生班,现为徐州师范大学美术系副教授。自1988年以来,致力于美术创作和研究工作,同时坚持美术高考的基础训练教学,培养了许多优秀的美术专业考生。曾多次参与美术高考的评卷工作。2004年在人民美术出版社出版《美术高考强化训练·半身像》等美术高考教学参考书。

一、素描工具运用要点

素描的表现方法离不开我们对工具的掌握,对于广大考生来讲,素描不同的表现方法,最初都是与使用不同的画笔和画纸密切相关的。比如铅笔和炭笔的区别,画纸正面和反面的特点等,产生的表现效果就会有所区别。所以,不同的工具运用就显得很重要,如何掌握好相应的工具,并获得更多的使用技巧,一些基本的常识是不可忽视的。

画纸 素描用纸即铅画纸,它有厚薄和粗细之分,就通常训练所用的铅画纸来讲,厚薄和粗细的区别并不十分明显,作画的效果区别也不大,真正在画纸上有区别的是反正面的效果差别。铅画纸的正面是有网纹的一面,反面相对比较平整或有点横纹。平时多数人都喜欢用反面作画,因为反面细腻,比较容易体现出线条的真实感,缺点是容易在深入时画得不透气,尤其是在暗部最黑的地方,会形成“死黑”的情况,而正面纸的网纹恰好弥补了这样的缺陷。如果是用笔比较熟练的画家,则会恰到好处地掌控这一切。因此建议考生经常进行反正面的不同试验,避免考试时出现不适应的情况而影响正常发挥。

铅笔 铅笔的使用是特别讲究技巧的,这里只介绍一项比较关键的使用方法。在一般人的意识中,作画的过程是先画浅铅,随着深入再用B数较深的铅笔,这种逐步加重的方法似乎顺理成章,但到最后就会发现,在暗部画了多遍之后,几乎就画不上去铅了,想画黑而不能画黑。这是为什么呢?因为越浅的铅笔硬度就越强,凡画铅上去之后,铅画纸被碾压得很实在,着铅力明显受到影响。正确的方法是先画软铅轻画,然后逐渐用硬铅,纸面才不会受到破坏,着铅力始终能够保持,而且越画越黑。

炭笔 炭笔与铅笔相比较,有很多不同的地方,最大的区别就在于它没有反光,无论在什么样的光线和角度下,作品都不会出现反光现象。在使用上它比铅笔更难擦拭,所以,为了便于涂改,很多初学者都不选用炭笔。炭笔的使用没有特殊的技巧,但是要求作画者手上有一定的准确性和轻重感觉,以免画坏了以后反复涂改,或者失去黑白灰的协调关系,那样会影响最后的效果。也有一些有经验的作画者在使用炭笔时,用合理的揉擦制造效果,使画面更有生气,更节省时间。总之,在对炭笔的使用上,要经过一个阶段的反复训练,才能逐渐熟悉和掌握好它的特点。

二、头像的绘画要点

构图 绘画首先要考虑的就是构图。头像的构图在画纸上有上下和前后的关系。上下指的是头部在画纸的上下位置,一般将头部尽量靠上一些,上边的空白要小于下边;前后是以头像面部的方向来决定的,不管人物是面向左还是向右,都要将人物的前面多留出一些余地,看上去才能感觉不拥塞。正面的头像只考虑上下的构图即可,侧面的头像则要考虑上下和前后的位置。

形准 头像的临摹和写生一定要把形准放在第一位,造型训练就是形准练习,它贯穿着绘画的整个过程。形准的具体训练要在开始作画的时候一步一步地达到要求,任何一处不好的地方都要调整,这样才能不断地深入下去。只有严格要求,坚持锻炼,才能越画形越准。

结构 结构是形体的根本。不管是什么方式表达，都要把头部的结构塑造出来，才能达到绘画的训练作用。即使学者在短期内不能对头部的骨骼了解清楚，也要根据面部外在的起伏变化，寻找凸凹的规律和表现方式。

形式 形式是绘画的语言方式，即表达的方法。比如明暗画法当中的块面和线面的方式等，不同的方式会使画面产生不同的效果。平时临摹的时候要有一定的认识，有所选择的时候才能有效地吸收合理的营养。好的素描作品，往往有着非常耐人寻味的形式意味，临摹时选择你喜欢的作品风格，效果会更好一点。

神态 画头像要特别注意对人物精神面貌的表现，头像作品要有一种生动感，在这方面要通过日积月累的练习才能逐步了解。在初级阶段的训练中，要特别注意人物的眼神和面部表情的刻画，以及对人物性格特征的表现，作画时多注意进行比较和研究，就能渐渐运用一些技巧把人物的神态表达出来。

三、头像的分解练习

眼睛 头像的分解练习指的是要充分了解局部的基本特征。学习者可采用临摹的方式，从不同的作品中选择结构清晰的眼睛，专门临摹。尽可能较多地临摹不同的眼部形状和角度特点，认真研究不同的处理方法和效果，把好的表现手法直接学过来，为自己将来写生所用。比如一般的画眼规律、上眼睑的厚度和眼球的高光处理等，在表现结构的同时要尽量掌握虚实处理手段。

耳朵 耳朵的重点在于它的结构，主要在外耳轮和内耳轮的形状特征上，要根据不同的角度变化，画出它的透视特点，临摹的时候要尽可能把结构交待清楚。

口部 在人的面部当中，口的外部特征有一个明显的要点，就是有色，它不同于石膏像的素描训练，在画调子素描的时候，尤其要注意它与面部的对比关系，同时还要考虑到受光的影响，要区分出变化的层次。另外在结构的处理上，要认真研究上嘴唇和下嘴唇的区别，尤其要画出上嘴唇的起伏特征来。

鼻子 鼻子是面部的高点，它由鼻梁、鼻头和鼻翼组成，临摹的要点就是要将这几个部分的结构处理好，更为重要的是要把鼻子高度的立体效果突出出来。鼻子侧面的效果相对比较好掌握，而正面的难度则比较大，临摹的时候尽量要在正面的处理方法上多积累经验，尤其是对鼻底的结构和明暗画法多进行临摹和总结，才能真正掌握鼻子的画法要领。

头发 头发是头部的重要组成部分，画好头发对面部有很好的烘托作用。但是多数学生对头发的练习重视不够，最后影响了头部的整体效果。画头发有两点需要注意：一是黑度的层次要有；二是蓬松的质感要画出来。如果临摹的时候能从这两个方面出发，认真研究和吸收一些处理方法，画头发就没有什么难处了。

四、头像的整体临摹

结构 结构临摹强调的是头部的结构处理，在画法上用结构素描的方式最能得到锻炼。结构素描就是以线的方式，尽量减少明

暗关系的层次，刻画出形象的结构变化。结构素描的要点在于：一要将物体的造型结构准确地表现出来；二要让线的形式产生节奏感，要根据物体结构的起伏变化，表现出既能突出形体的特点，又有线条自身变化的虚实感。通常情况下，结构比较明显的人物适合结构的画法，比如老人头像就比较适合，而年轻男女以及稍胖的人物头像则不太适合。

明暗 明暗临摹方法就是调子素描的方法，即通常所说的上期的画法。调子素描强调建立明暗的次序和形体塑造的立体效果，越严谨的画法越能起到锻炼技法的作用。临摹不同于现场写生，画得可以深入一些，认真推敲整体的明暗变化，有利于写生中的实际应用。需要强调的是，明暗画法应注意线条的排列不宜过于疏松，要尽可能的紧密，同时还要保持一种整洁的画面用笔痕迹，不要产生凌乱的线条感觉，那样会破坏画面的视觉效果。

角度 素描练习一定要通过不同的角度来训练造型能力和了解物体特征，头像的训练特别要从不同的角度和光线方面多做练习。角度不同，头部的透视就会产生变化；光线不同，明暗的效果就会产生变化。只有通过对不同角度的反复练习，才能积累更多的造型经验，灵活掌握头像的基本特征。

五、头像临摹与写生的关系

临摹是素描学习的一项重要手段。在没有掌握更多的写生经验之前，临摹优秀的素描作品就是直接获得技法的一条渠道，即使是在有辅导教师指导的情况下，适当的临摹也可以帮助理解许多技法的原理，使自己更快地提高作画水平。实践证明，在初级水平的学习中，学生从临摹当中获得的技法，大大超过了直接从写生当中所获得的技法和经验。水平提高很快的学生，多数是进行一定的临摹之后，能在写生过程中自如运用，迅速消化从临摹中得到的很多技法，所以，不断临摹和坚持写生相结合，更有利于快速提高和掌握头像的作画能力。

临摹与写生的关系作为一种练习手段，重要的是衔接好临摹与写生的过渡，即实用性的临摹作用。所谓实用性的临摹就是根据临摹来选择写生练习，把临摹过的构图、角度和方法在写生当中再运用一次，也就是从临摹到写生，再从写生到临摹的循环往复。每次临摹和写生都要尽可能地解决一些问题，或者是为了掌握某种方式而进行的目的性训练，所以，不断临摹和写生，才能迅速提高自己的水平。

从临摹到写生，实际也是从写生到临摹。当你开始对绘画产生兴趣的时候，好的艺术作品总能调动你的情绪。那是因为创作者的水平远远高过了你，艺术作品的魅力打动和感染了你，在这样的情绪之下，你的临摹就等于直接向作者学习绘画的技巧，以最快的方式获得他人的作画经验。之后，再通过写生的具体运用，就能逐步变成自己的能力。也许一次的临摹和写生往复并不能解决很多问题，但通过写生，你可以印证自己的收获到底有多少，然后反过来再去临摹，你就能有更多的体会。所以，从写生再回到临摹，这就是素描学习和训练方式的另一半。

六、头像的临摹和写生步骤

1. 实的画法

步骤一

确定构图,用较直的长线将头部的轮廓基本确定,接着根据外轮廓锁定的头部轮廓,画出三停的比例,然后是眼线的辅助线(从眉线到眼线的距离就等于从鼻底到嘴唇的距离)。眼线的辅助线画好了,嘴的位置也就确定了。

步骤二

根据辅助线的位置,把五官的基本形体逐一画出。再将一些面部骨骼和转折关系标出,同时也可把面部的明暗关系略做区分。这些形体结构画完之后,就可以把那些辅助线擦掉了。

步骤三

从眼睛开始画起,把瞳孔和眉毛的固有色画出来,然后把所有的暗部都铺上一层,有些结构明显的灰部可略画一点,以显示出结构的位置。

步骤四

找出暗部的明暗交接线和投影,开始逐步加深。加深的时候一定要用相互比较的方式,从暗部到灰部不断转换进行,不要将局部一次性画到位,那样就会失掉对比的关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

高金龍
2004.2.18

2. 前实后虚的画法

步骤一

用较整体的直线，把头部的轮廓画出来，再根据比例画出五官，小的转折处可以暂时不画，随着不断深入再逐步调整。

步骤二

把背光部分都铺上一层淡铅，但要留出头发的后半部分，眼睛和眉毛的颜色可以略加重一点，与其他暗部拉开距离，在深入的时候就可以把这两部分做一些对比。

步骤三

开始着手于前面的暗部处理，把暗部尽可能地加深到一定程度，然后往后部逐渐过渡，建立前实后虚的明暗次序。

步骤四

按照前实后虚的次序，整体加深，从前往后不断比较和深入，但要一直保持前实后虚的明暗关系，即使后面再黑，也要把它虚掉，这样才能更加突出头像的主要位置。

步骤一

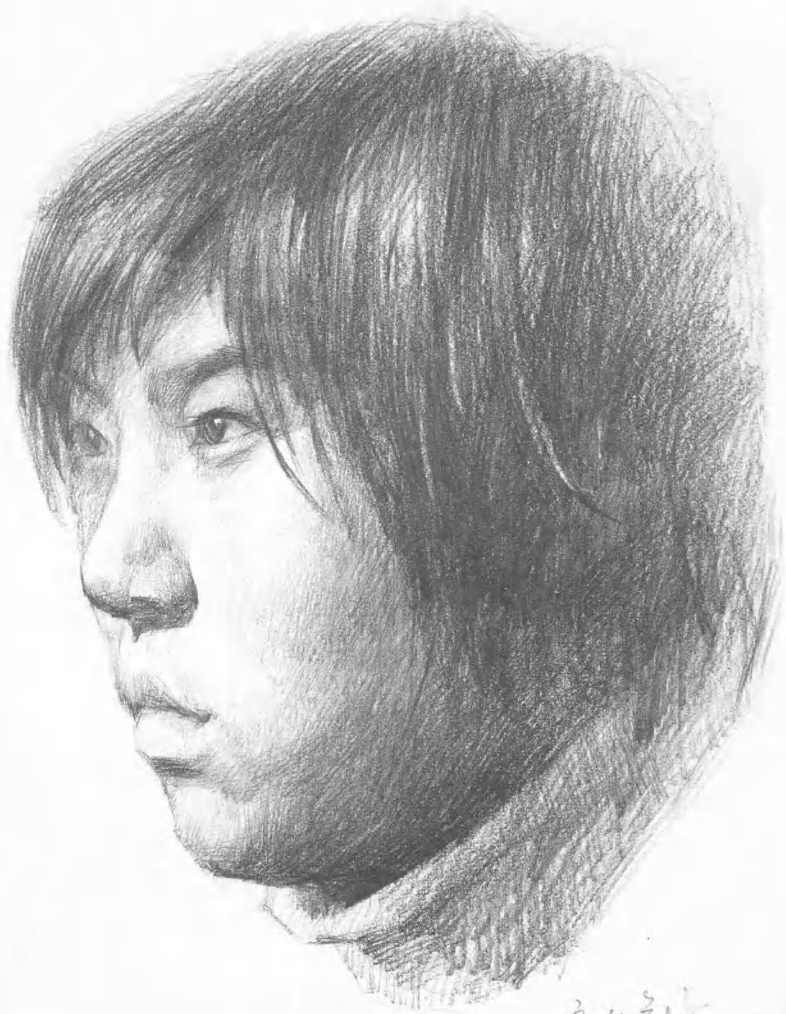
步骤二

步骤三

步骤四

高金龙
2004.2.14

3. 虚实相间的画法

步骤一

明确构图，画好头像的外轮廓，标出五官的辅助线，然后用相对较短的线把五官的结构和比例确定，随后就可以擦掉辅助线。

步骤二

把所有的暗部都铺上一遍淡铅，然后再将五官和下巴略微加深，以示突出主体的明暗关系。

步骤三

建立眼睛和眉毛的虚实效果。把下嘴唇的投影和下巴的暗部多做深入，下巴处的明暗交接线要和其他的暗部拉开距离，并且留好反光的位置，脖子的投影处要画得虚中有实。头发的暗部也要分开层次，之后就要按照那些确定的虚实关系进行整体的深入。

步骤一

步骤二

步骤三

高金龙
2004.2.10

杨志坚

杨志坚

惠祥瑞

·汪明强

胡慧英

贺辰

卢刚