

魏玉强 著

MEIYUAN
YINGSHI
SUMIAO
TOUXIANG

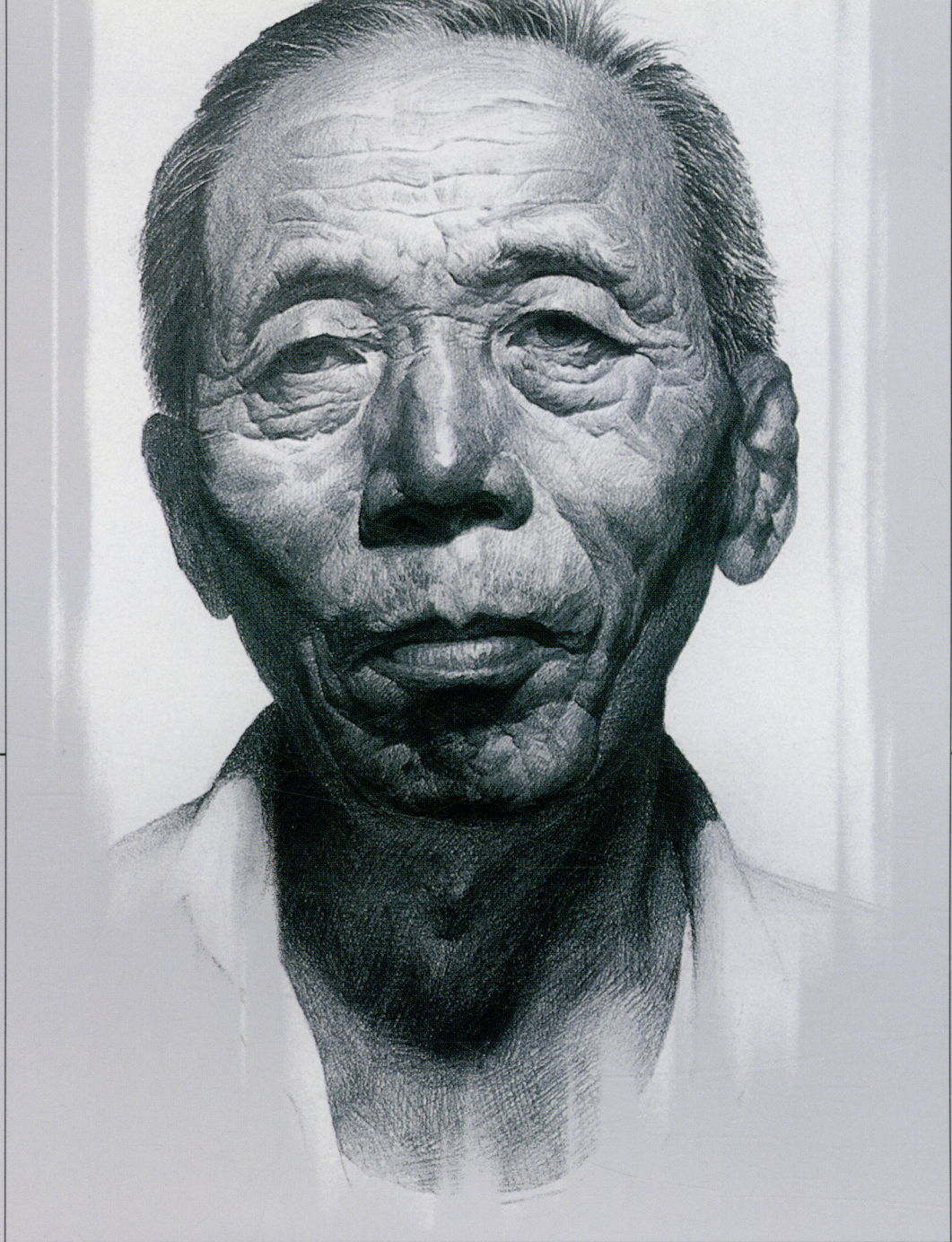


美院应试③

素描头像

素描精品课教材

 黑龙江美术出版社



广长舌画室 电 话: 0451-86821260 0451-86268286

美院应试素描头像 3

MEIYUAN YINGSHI SUMIAO TOUXIANG

作 者 魏玉强
责任编辑 黄晓平
装帧设计 王 强
电脑设计 黄晓强
电脑扫描 宋天姿
出 版 黑龙江美术出版社
地 址 哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编 150016
经 销 全国新华书店
发行电话 0451-84270514
网 址 www.hljmss.com
制 版 黑龙江龙美彩色制版有限公司
印 刷 黑龙江省教育厅印刷厂
开 本 787 × 1092 1/8
印 张 3
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷
印 数 1-8000
书 号 ISBN 7-5318-1472-2/J · 1473
定 价 11.00 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

美院应试素描头像. 3 / 魏玉强著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2006.1
ISBN 7-5318-1472-2

I. 美... II. 魏... 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(2005)第 124943 号

ISBN 7-5318-1472-2



9 787531 814726 >

ISBN 7-5318-1472-2/J · 1473

定价: 11.00 元

素描头像写生步骤

一、观察构图（步骤一）

在动笔写生之前要先对模特进行全面的观察，对头部的形体、比例、脸型、头部与颈部的关系、五官的特征和精神状态等方面作认真的观察，并把这第一印象留在脑子里。同时，要考虑到构图的安排，把主形（人物所占的位置）和副形（画面的空白处）恰当地分布在画面合适的位置上。构图时要注意人物面部的朝向，画侧面或半侧面的头像时，面部所对的一边要多留出一些空间，背向的一边要少留一些空间。头顶不要太靠近画幅的边缘，否则会使人感到压抑。人物头像写生要注意头部与颈部的关系，头部和颈部以及肩部形成的角度，对画面构图影响很大。

以上所说，是在多数情况下要遵循的法则，并非一成不变的规定，根据创作的需要，有时也可以打破常规、灵活安排。

二、起稿*（步骤二）起稿的第一步是明确写生角度，以立方体作为头部形体的基本框架，分析头部在空间中的各种不同角度。

明确写生角度后，用长的直线条勾画大形，观察正面与侧面的比例关系，找到正面与侧面的转折点；找出正面的中轴线，中轴两边的大小比例要准确，再用直线确定眼睛、眉弓、鼻子、嘴的位置。这一步要认真观察，不惜花费时间，把每个局部的位位置确定准确，这是起稿阶段的关键一步，也是锻炼整体观察的最重要的环节。

第二步是加强对头部体积的认识，立体地勾画头部的大的形体和局部的体积，以六面立方体的结构为基础框架，分析头部大的几何结构；以球体、柱体、锥体等几何形来表现各局部的基本体积。

第三步要准确勾出五官的具体形象，要认真观察局部的形象变化，立体地认识五官的形体结构关系。

三、大的形体及明暗关系（步骤三）

画明暗时，要注意体积特征，要弄清明暗是怎样形成的。形体结构是本质，明暗是表面现象。明暗的强弱、虚实变化是由形体决定的，明暗就是构成形体的各个不同角度的面的反映。观察明暗变化，一定要在形体结构上下功夫，不要被表面的光影所影响，而陷入明暗与形体脱离的错误中去。

塑造大的形体应该从形象的体面转折和起伏变化入手，表现出对象的立体形象和处于三度空间中的各种状态。把头部和颈部理解成简单的几何形。作画时，要时刻想着大的形体特征、体面转折以及面的透视缩放等起重要作用的造型因素。这一阶段，要注意大体块的塑造，对局部

的细节变化要尽量概括，有些不说明问题的细节可以省略，尽量突出大的体积特征，加强大的体块感觉，用明暗对比的方法表现出体面转折的方圆、明度的高低等变化，并且准确而概括地划分各局部体积所在的位置，为下一步的深入刻画作好准备。

四、深入刻画（步骤四）

深入刻画是在大的形体塑造的基础上进行整体的充实，使整体感觉不断深化和加强。这一阶段所涉及的内容相当广泛，需要的时间很长。深入刻画阶段，最容易陷入局部细节的描绘中，从而失掉整体，使画面出现琐碎、凌乱的感觉。初学者在进行深入刻画的时候，要注意整体与局部的关系，要知道局部是为整体服务的，局部要服从整体、局部要丰富整体、局部要加强整体。否则局部刻画就没有意义了，相反会破坏整体效果。深入刻画必将涉及到很多细节，如果不能摆正整体与局部的关系，就很难收到好的效果，对于那些对整体效果有强调作用的细节，要认真刻画，把精彩的细节展现出来，而那些对整体效果作用不大的局部则应予以概括和省略。深入刻画决不是色调的重复和加重，而是在整体的基础上进一步挖掘能烘托主题的精彩部分。每个局部都处在大的体积的某一个位置上，要把前后的距离感表现出来。用明暗对比的方法，从暗到明排出顺序，找出各部位的明暗差别，使处在近处和远处的局部拉开距离。由于各局部的体积所处的位置不同、角度不同、距离光源的远近不同，明度就不一样，只要把它们的明度区别开，就能帮助我们创造出一个视觉空间。这一阶段的主要任务是深入，换句话说，就是加强画面的整体效果，深入就是整体的调整，千万不要迷恋于局部精彩的细节而失掉整体，否则，深入就毫无意义。

五、整理完成（步骤五）

这是调整统一阶段，在经过深入刻画后的画面上会出现很多细节，这时要对各个局部进行分析和整理，恢复第一印象，尽管在写生过程中一直强调整体效果，但是，在深入阶段仍然难免出现局部破坏整体的现象，因此，必须对画面进行统一调整，对局部进行减弱或加强，使其处在一个合理的位置上。这时写生者要经常退到远处去观察画面，检查一下整体效果，如果发现立体感不强、画面灰暗或对比过于强烈、局部脱离整体等现象，都应予以调整，做到中心突出、主次分明，充分表达写生意图。



步骤一



步骤二

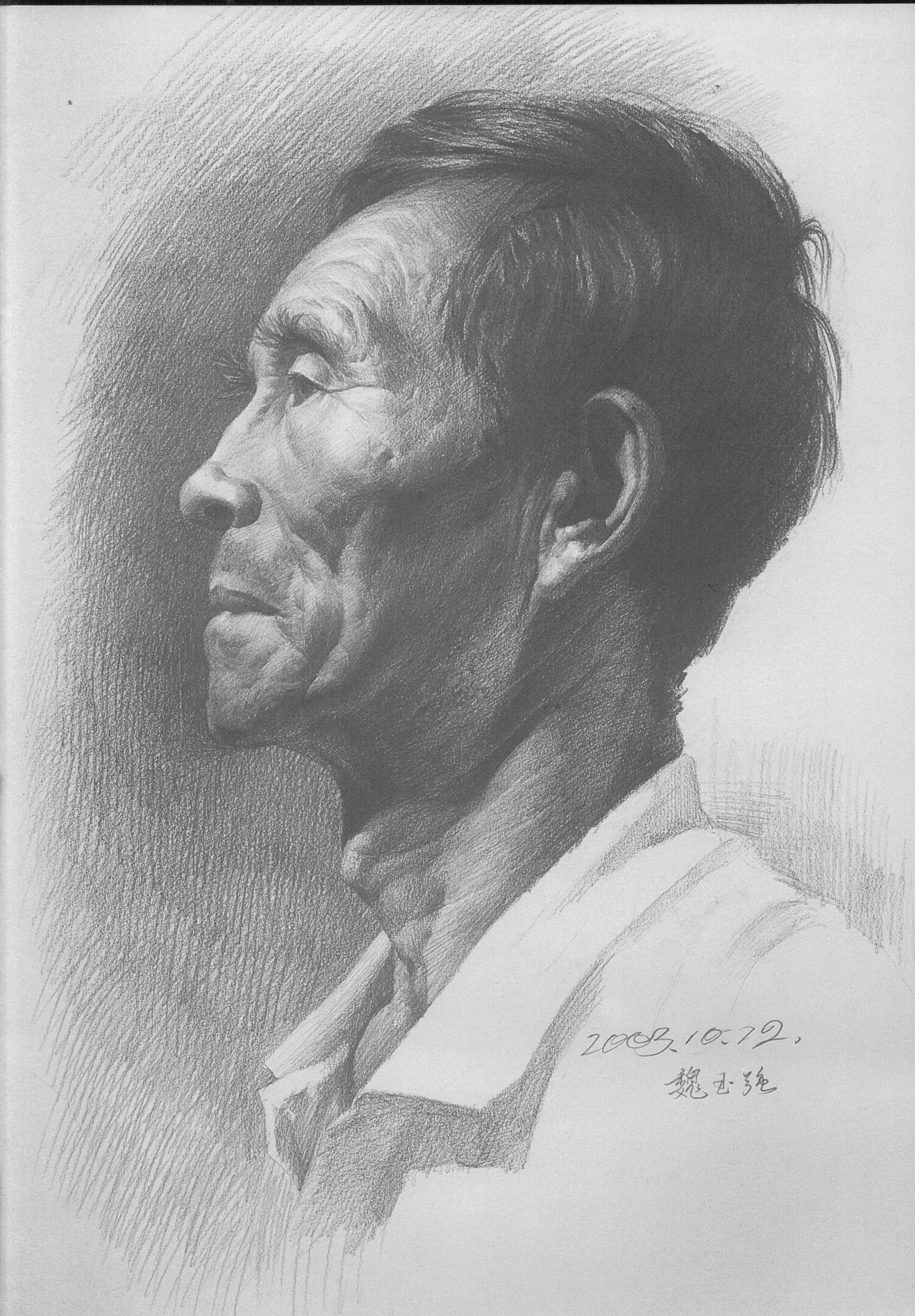


步骤三



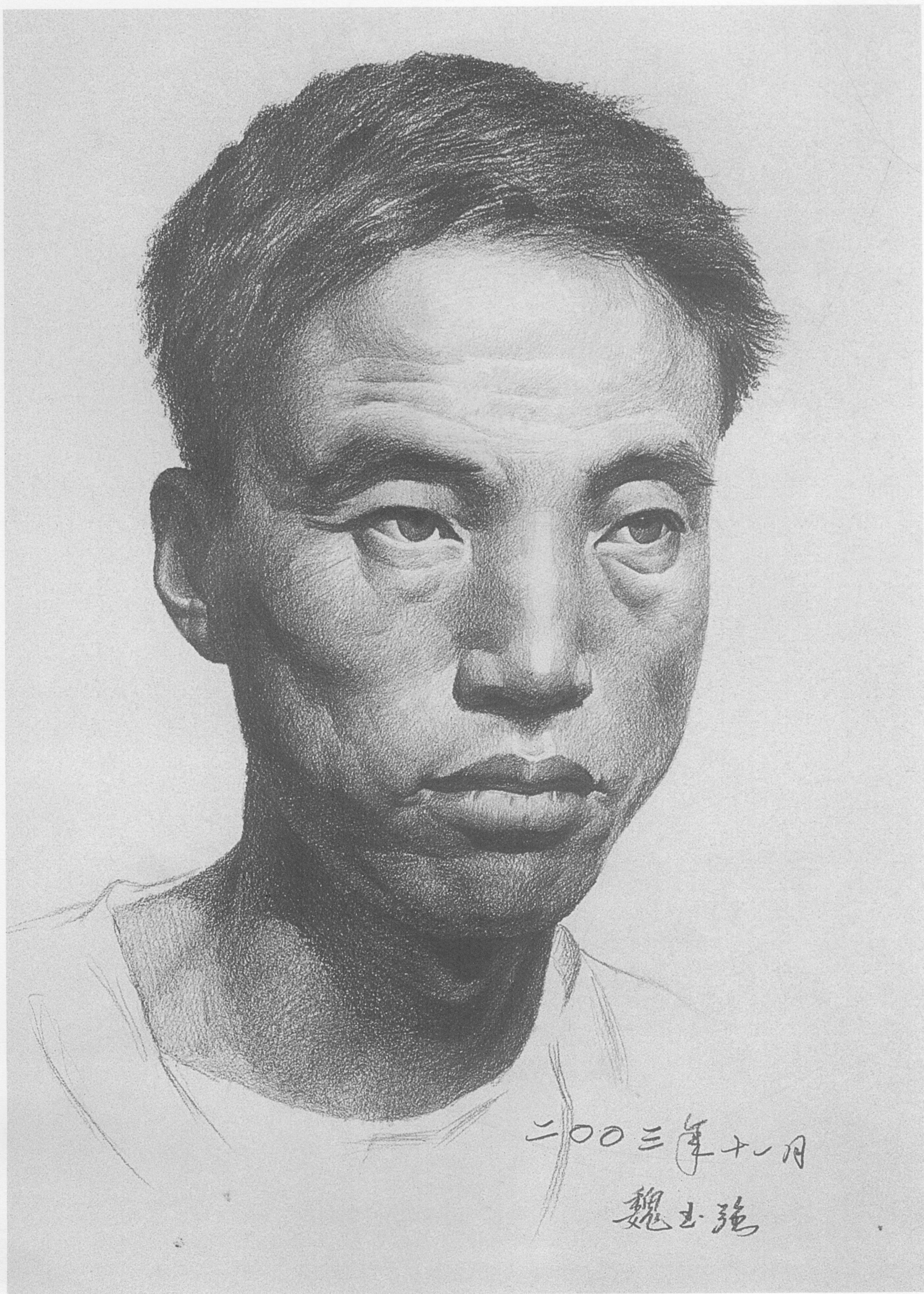
步骤四





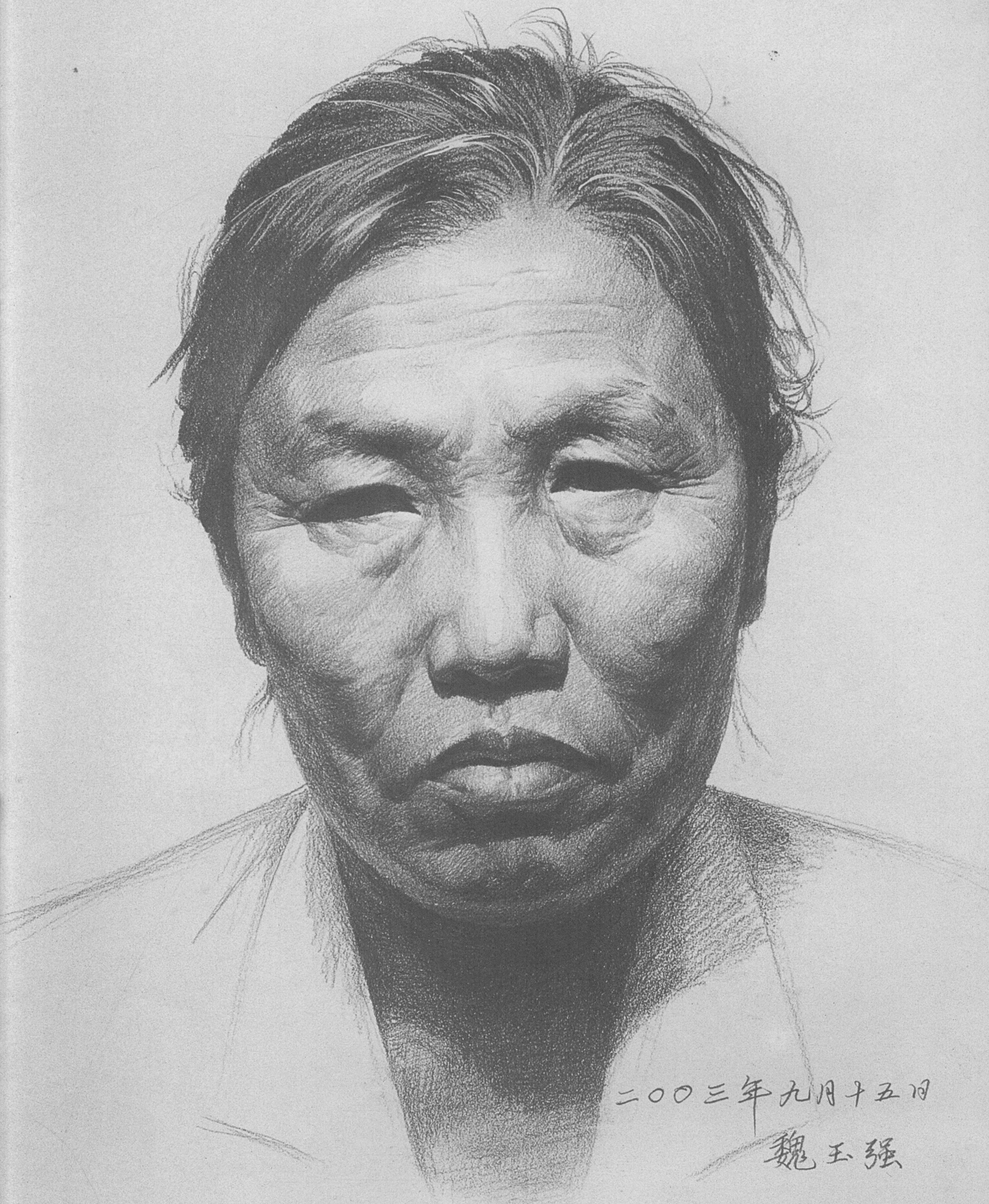
2003.10.12.

魏玉强



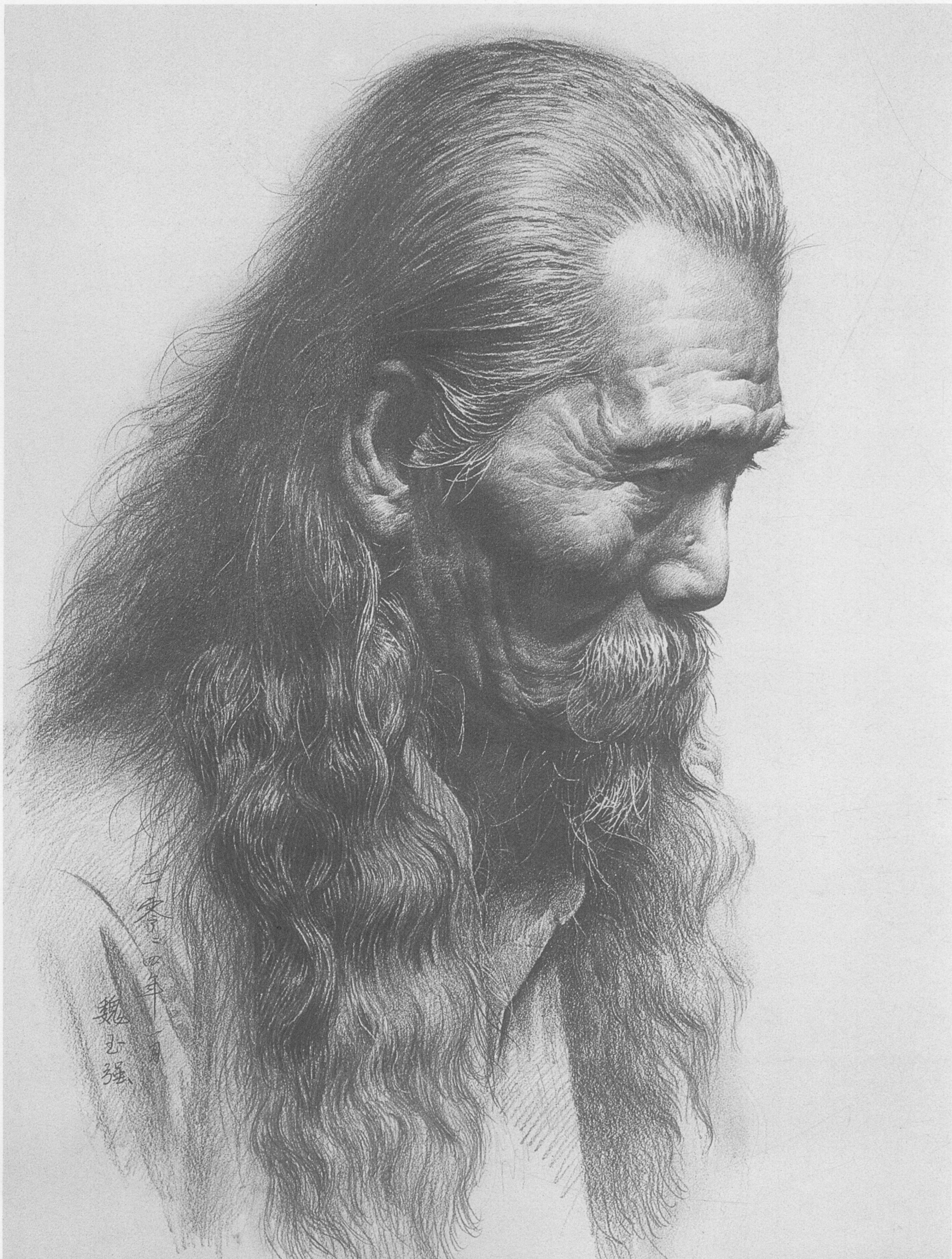
二〇〇三年十一月

魏士强

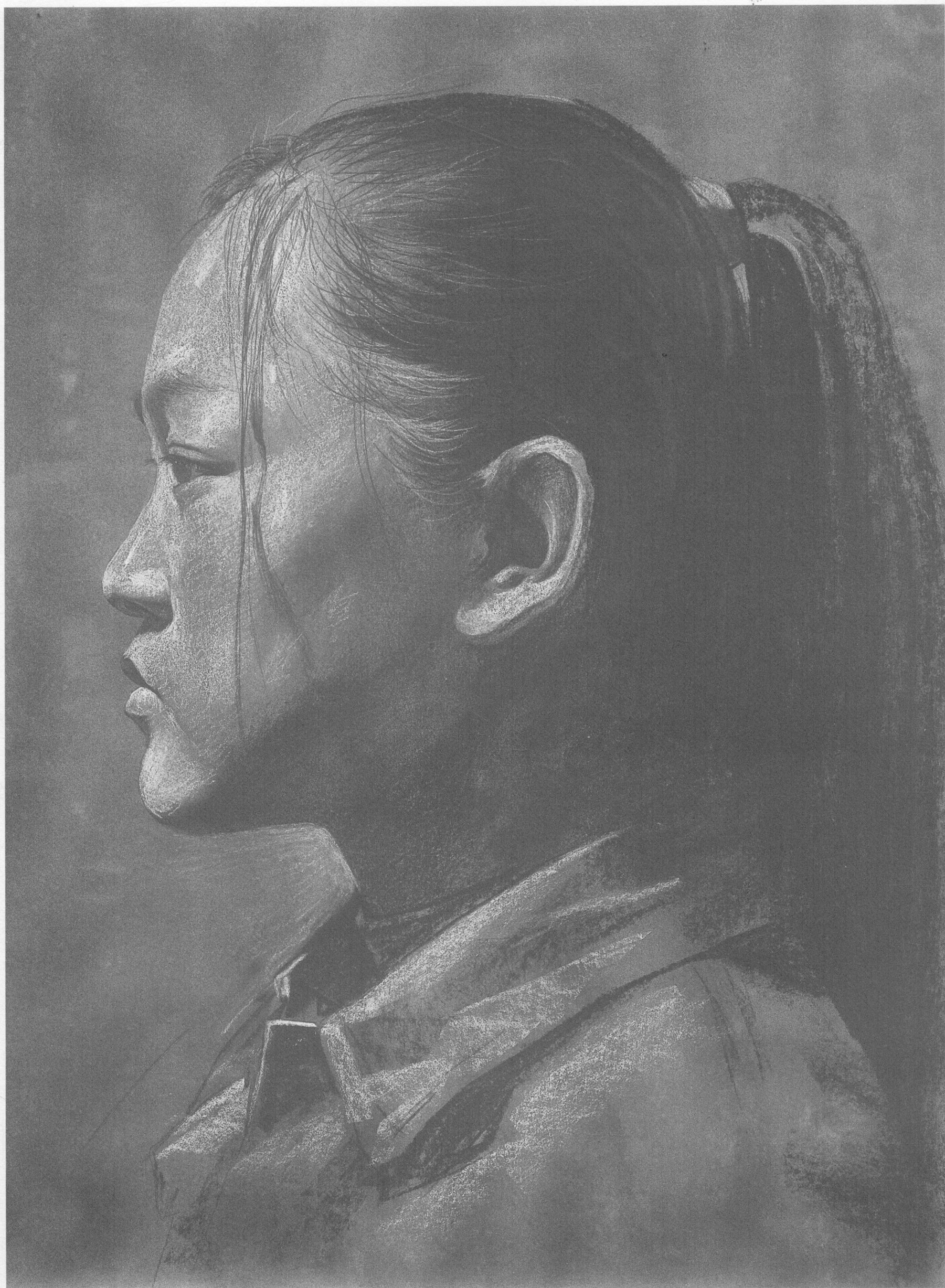


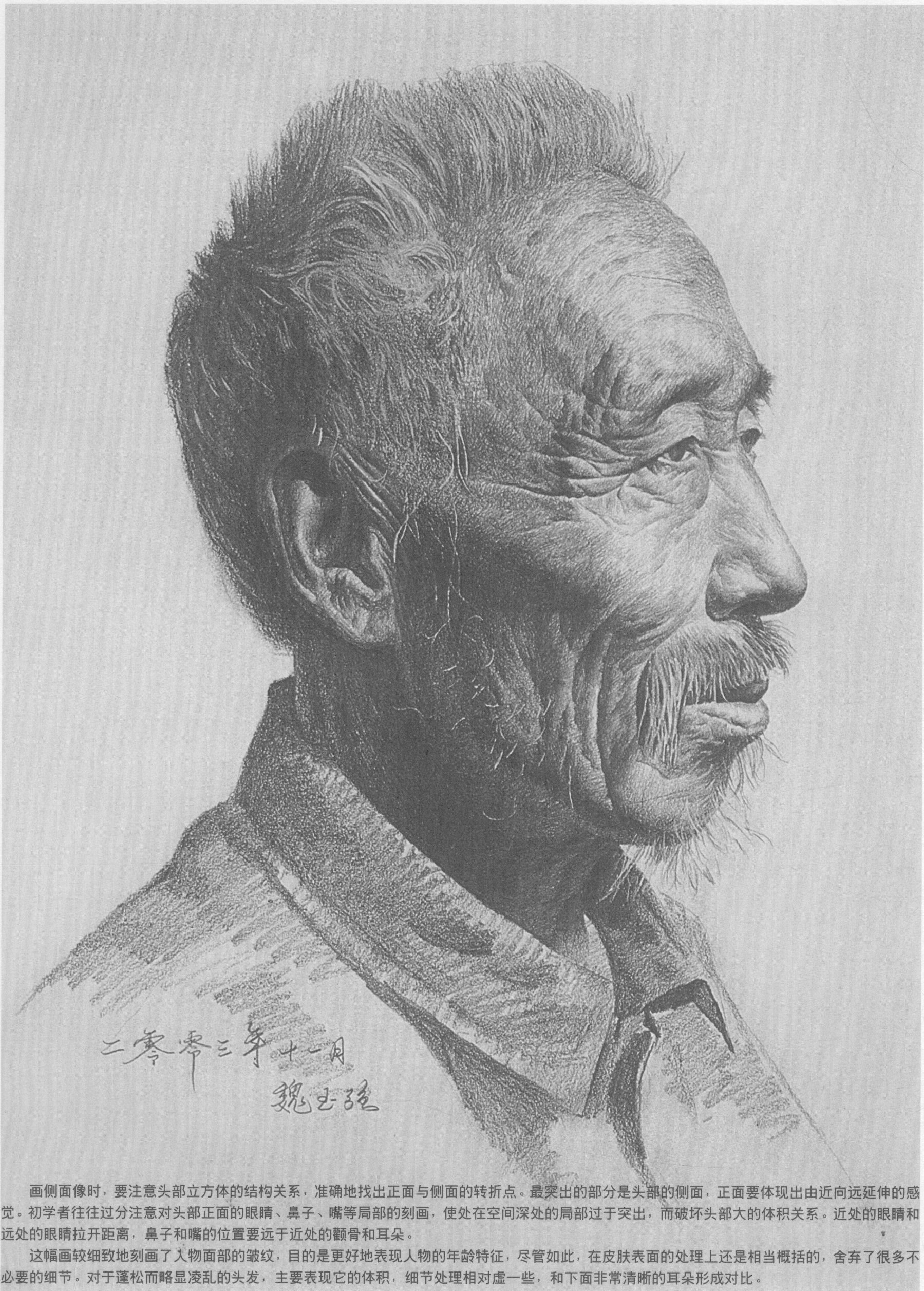
二〇〇三年九月十五日

魏玉强



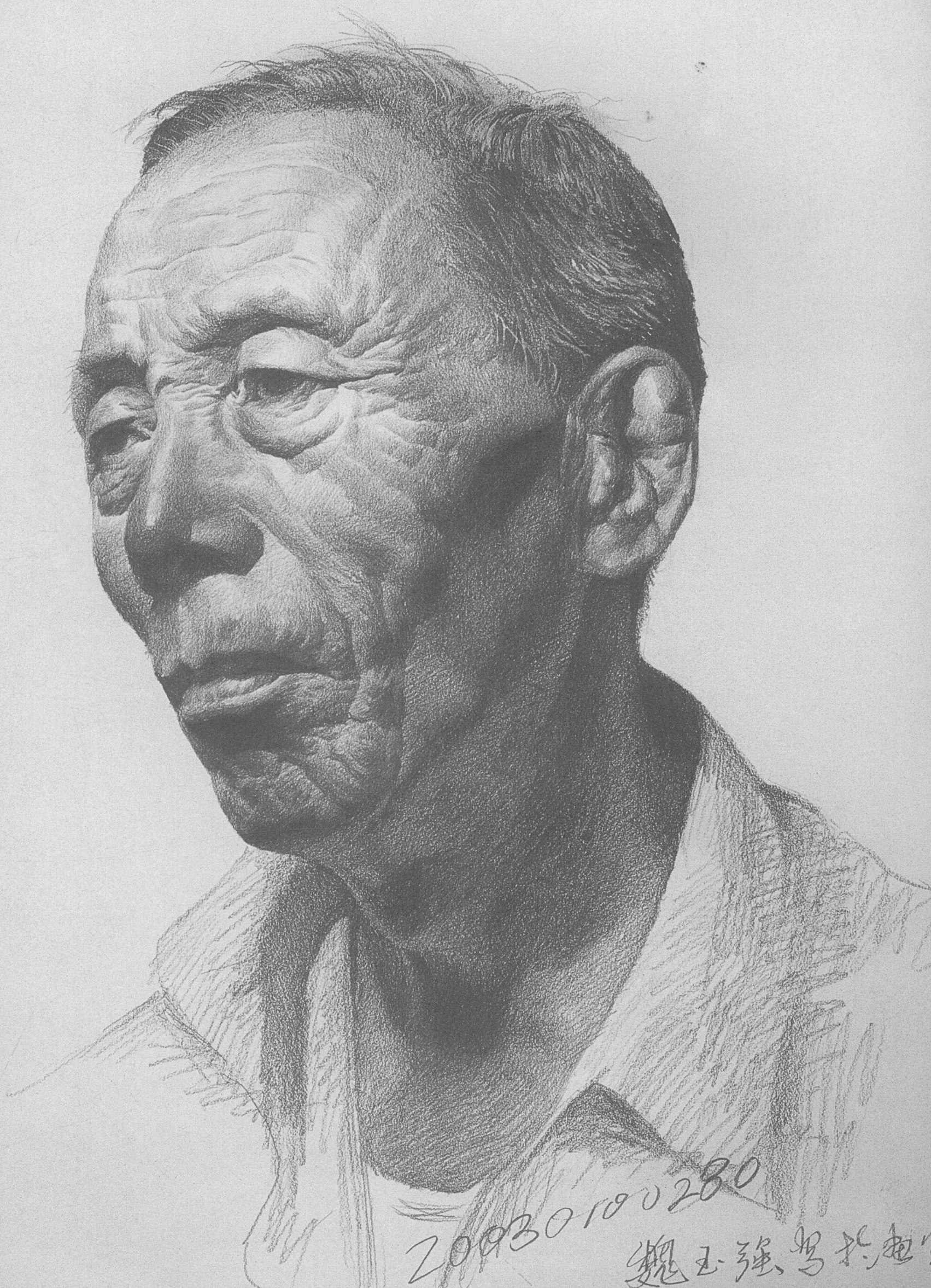
这是用铅笔在素描纸上画的人物头像。在这幅画中，人物低头的感觉非常明显。作画时要把人物的动势充分表现出来，同时要注意画面的构图。立体地看待头部的形象特征，头部整体和局部的体块都要分析清楚，弄清正面与侧面的关系，以及五官处在大体块的什么位置上，动笔之前要做到心中有数。人物披散的头发很有特点，但要注意，头发的细节描写必须服从大体块的起伏，要归纳、提炼，使其具有明显的层次感。





画侧面像时，要注意头部立方体的结构关系，准确地找出正面与侧面的转折点。最突出的部分是头部的侧面，正面要体现出由近向远延伸的感觉。初学者往往过分注意对头部正面的眼睛、鼻子、嘴等局部的刻画，使处在空间深处的局部过于突出，而破坏头部大的体积关系。近处的眼睛和远处的眼睛拉开距离，鼻子和嘴的位置要远于近处的颧骨和耳朵。

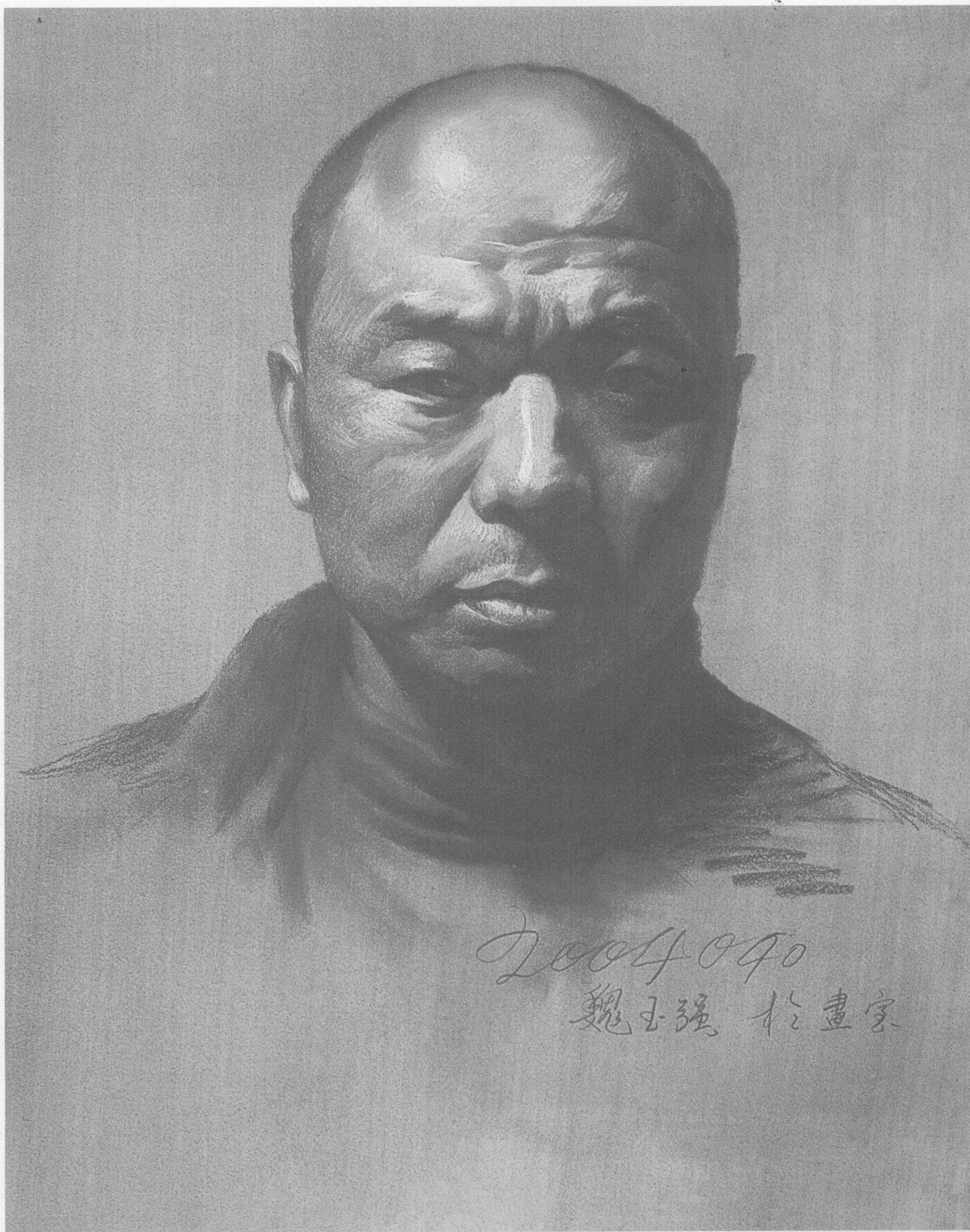
这幅画较细致地刻画了人物面部的皱纹，目的是更好地表现人物的年龄特征，尽管如此，在皮肤表面的处理上还是相当概括的，舍弃了很多不必要的细节。对于蓬松而略显凌乱的头发，主要表现它的体积，细节处理相对虚一些，和下面非常清晰的耳朵形成对比。



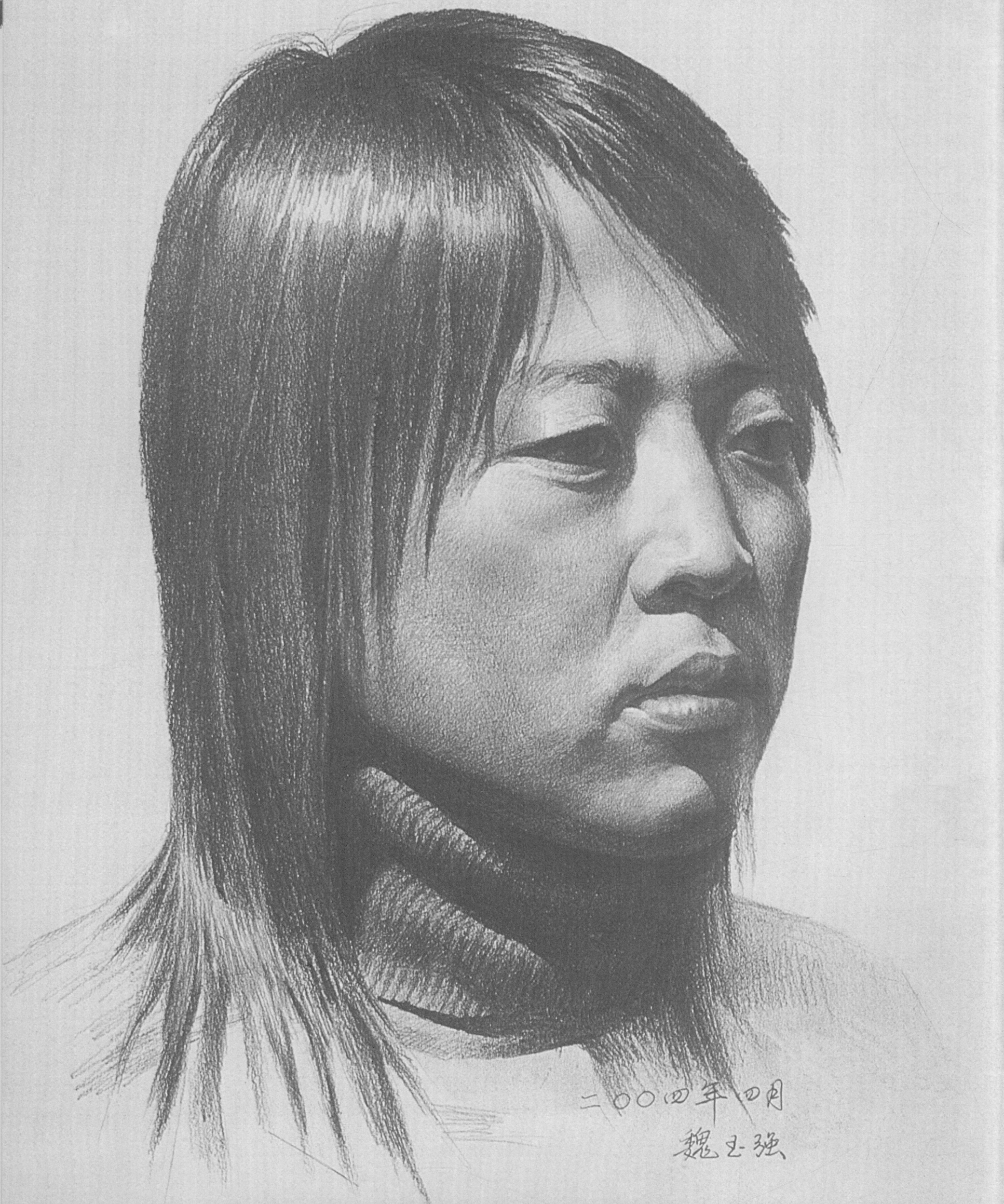
从正面看，模特头部的形体，上宽下窄。额头较宽，颧弓凸出，红鼻子头非常显眼，嘴唇突出，下颌回收很大，下颌部分的皱纹纷繁而琐碎，宽大而略向外翻的耳朵很有特点，整个头部略向前倾，颈部倾斜角度很明显。

突出的红鼻子、宽大厚实而略向外翻的耳朵以及收缩而富于变化的下颌等，这些与众不同的特点，是表现人物特征的最主要的部分。在表现大的形体结构的基础上，着重刻画这些具有鲜明特点的部分，充分表现人物的个性特征。

根据认真的观察和思考，选择了铅笔和纸面粗细适中的素描纸等工具和材料。在大体块塑造准确的基础上，细致地描绘鼻子和嘴的固有颜色，并把下颌部分的表面粗糙的皮肤刻画出来，既要表现下颌收缩的感觉，又要将细节展示出来，以便反映出人物的年龄特征。独具特色的耳朵当然不能放过。在表现其特点的同时，要注意处在头部侧面的耳朵的角度与方位，要和鼻子拉开距离。刻画细部时不要忘记画面的整体效果。



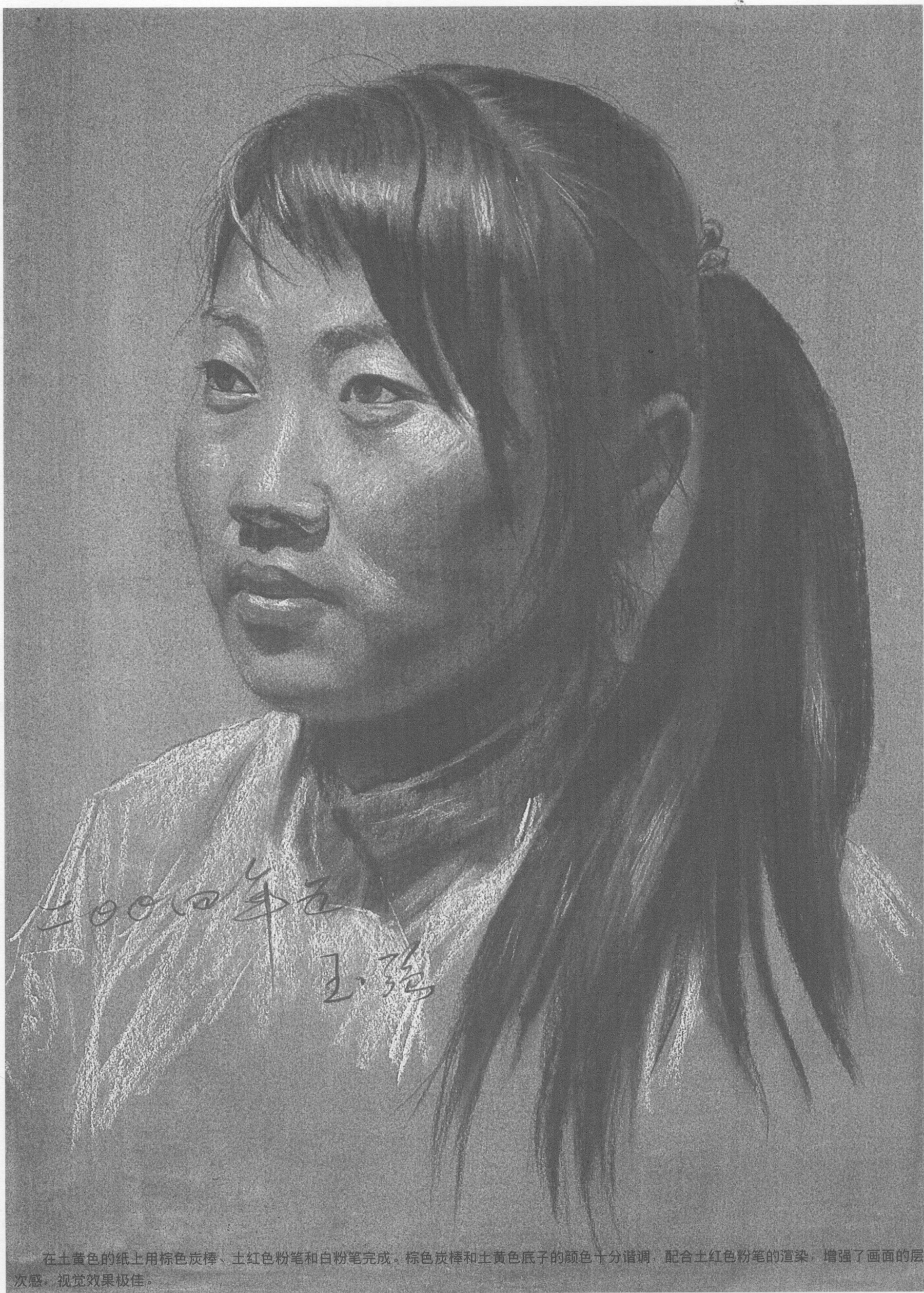
用炭笔和白粉笔在土黄色纸上画的人物头像。用纸的底色作为中间色调，亮部用白粉笔刻画，用手指把亮部的白色涂擦均匀，和黄色底子自然地结合起来，画面的层次非常丰富。



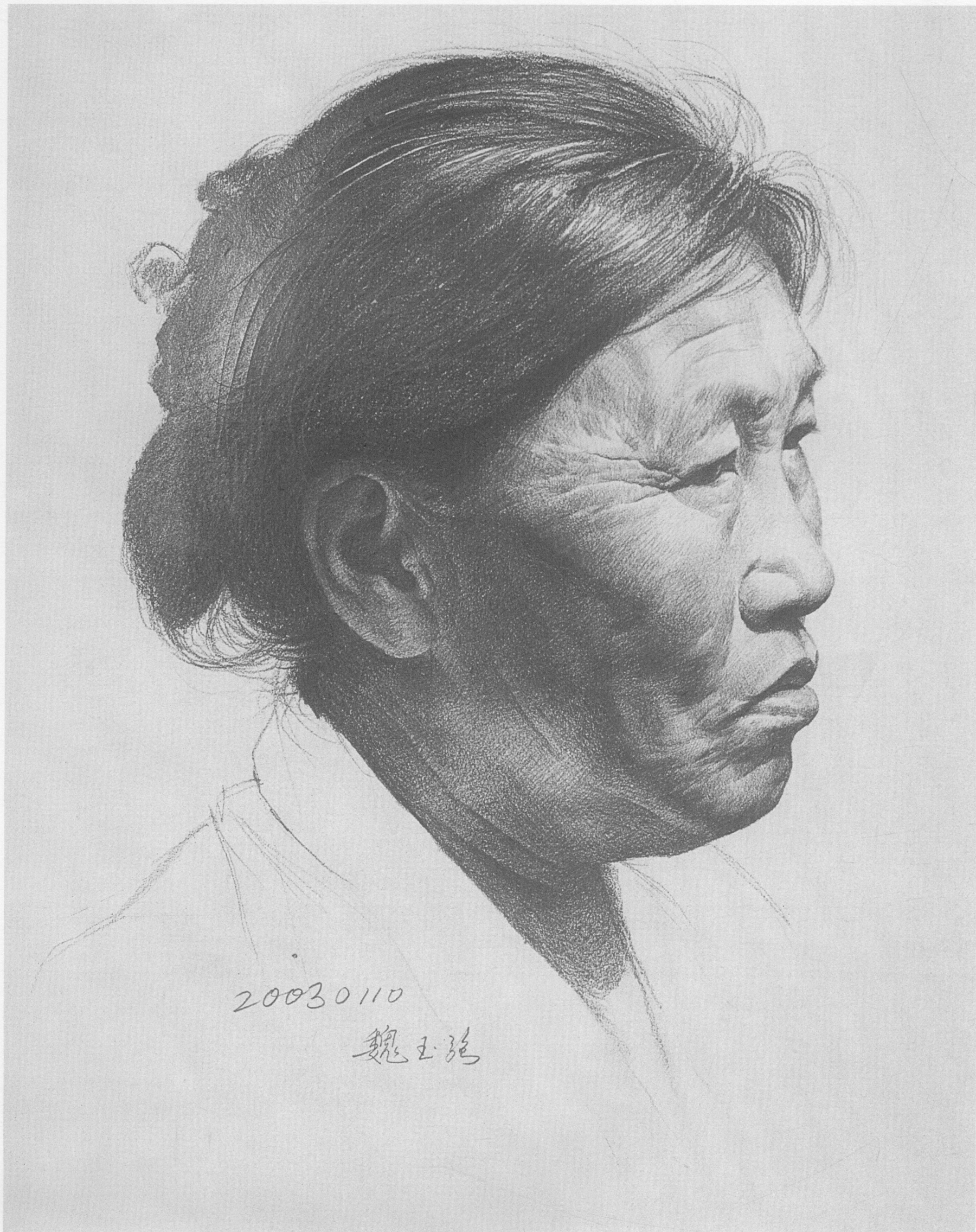
二〇〇四年四月
魏玉强

用铅笔完成的头像。人物面部表现得柔和细致。圆润的体面转折，充分体现出女孩细腻的皮肤质感和固有颜色的微妙变化。皮肤的颜色是不一样的，较明显的差别如嘴唇的红颜色和其他部分的不同，额头、面颊、鼻子等处的固有颜色都不完全相同，在塑造大体积的同时，要把头部的固有颜色表现出来。

画人物头像一定要以六面立方体的结构特点来分析头部的立体形象。头部的正面鼻子居中，通常人们在画头像时习惯画一条纵向的中轴线，来确定鼻子的位置。中轴线的位置相当重要，写生时，要经过认真的观察和分析后才能去画这条线，不可草草了事。这幅画是在接近二分之一侧面的位置画的，这个位置距离头部正面和侧面的转折点最近，是整个画面中比较突出的部分。画头部正面的五官时，不要过分强调，否则头部的体积会被压缩，造成平面效果。



在土黄色的纸上用棕色炭棒、土红色粉笔和白粉笔完成。棕色炭棒和土黄色底子的颜色十分谐调，配合土红色粉笔的渲染，增强了画面的层次感，视觉效果极佳。



这幅画着重表现了头部椭圆形的体积。头部的结构关系表现得非常准确，借助明暗的造型手法，对形体的每个转折点都交代得十分清楚，明部和暗部的对比明确，两大区域中的细节各就其位，画面显得整体感非常强。

这幅画粗看起来似乎很平凡，并无过人之处。仔细观察，每个局部都经得起推敲，是一幅造型严谨、结构准确、神态生动的优秀素描作品，很值得初学者借鉴参考。



二零零三年九月
魏玉强

这幅画是用炭笔在光滑的素描纸上完成的。先用手指擦出面部层次，再用炭笔画出细节。用笔灵活而统一，以最少的笔墨表现出最充分的效果，是素描追求的最高境界，但初学者要遵守循序渐进的原则，不可急功近利，否则欲速则不达，适得其反，初学者当谨记。