

百
日
改
关

素描头像优秀范例 ——从写生到默写

曹兴军 编著
湖南美术出版社

百
攻
日
关

素描头像优秀范例 ——从写生到默写

曹兴军 编著
湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像优秀范例 从写生到默写 / 曹兴军编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2005
ISBN 7-5356-2365-4

I. 素... II. 曹... III. 肖像画—素描—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第117927号

素描头像优秀范例 从写生到默写

编 著: 曹兴军

责任编辑: 曹 勇 李 松

整体设计: 张卓明 段颖婷

责任校对: 彭 进

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 7.5

印 数: 1-5000册

版 次: 2005年11月第1版 2005年11月第1次印刷

ISBN7-5356-2365-4/J·2173

定 价: 25.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。

素描头像 优秀 范例

从写生到默写

素描头像优秀范例

从写生到默写

一、考试的基本要求与评分标准

(一) 素描头像考试基本要求可概括为：

1. 画面构图安排完整合理。2. 基本比例与动态以及形体结构关系准确。3. 造型客观、深入、扎实，体积感强，生动、真实地把握真人头像的形象特征，并充分展示准确的素描造型能力。4. 画面效果整体统一，同时给人以轻松自如的感觉，主次、虚实、前后、空间、明暗等关系表达准确。

(二) 评分标准要根据招生学校的要求来定。而且，具有一定的相对性，要根据当年考生的整体水平以及招生人数、报考人数等诸多方面来综合评判，但只要达到了基本要求就能获得理想的成绩。

二、从写生到默写

(一) 头像写生的基本要领

1. 写生前的准备

首先应合理分配写生时间。起稿构图前先稳定心理情绪并做短暂思考,认真观察、仔细分析,并设计好作画步骤,尤其要细致观察解读对象造型的基本特征。然后选择平时画得得心应手的构图来安排画面,同时要将对象的基本比例、形体特征纳入到起稿构图中去,并就势铺出大的明暗关系。这样,就有更多的时间来进行局部塑造和画面调整。

至于采用什么样的表现手法,则应选择平时训练中惯用的熟练的方法进行表现。

2. 基本作画步骤(老年、女青年、男青年的步骤示意图)

(1) 构图基本比例、动态以及大体的明暗关系

起稿时必须合理完整地安排构图,应以突出主体、再现对象基本比例、固有色形象特征为基准,为以后几个环节打下良好基础。同时铺上大的明暗调子,准确地完成头、颈、肩、胸等的基本结构关系。应先整体后局部、先浅后深,拉开亮部和暗部,整合基本体块关系,为下一步深入刻画作准备。

(2) 深入塑造,局部刻画,把握细节特征

从局部开始塑造。可从头部某一部位着手刻画,例如面部骨点、五官、头部明暗交界线等,充分挖掘对象造型及表情特征。塑造时要把握画面的明暗调子关系,拉开画面的黑白灰层次。明暗调子始终是为了准确地表现人物头部的形体结构以及主次、虚实和空间关系,切记不能割裂明暗调子与造型的联系,防止“脏”、“灰”、“乱”、“碎”、“腻”等不良效果的产生。

(3) 调整画面关系,使整体效果统一和谐

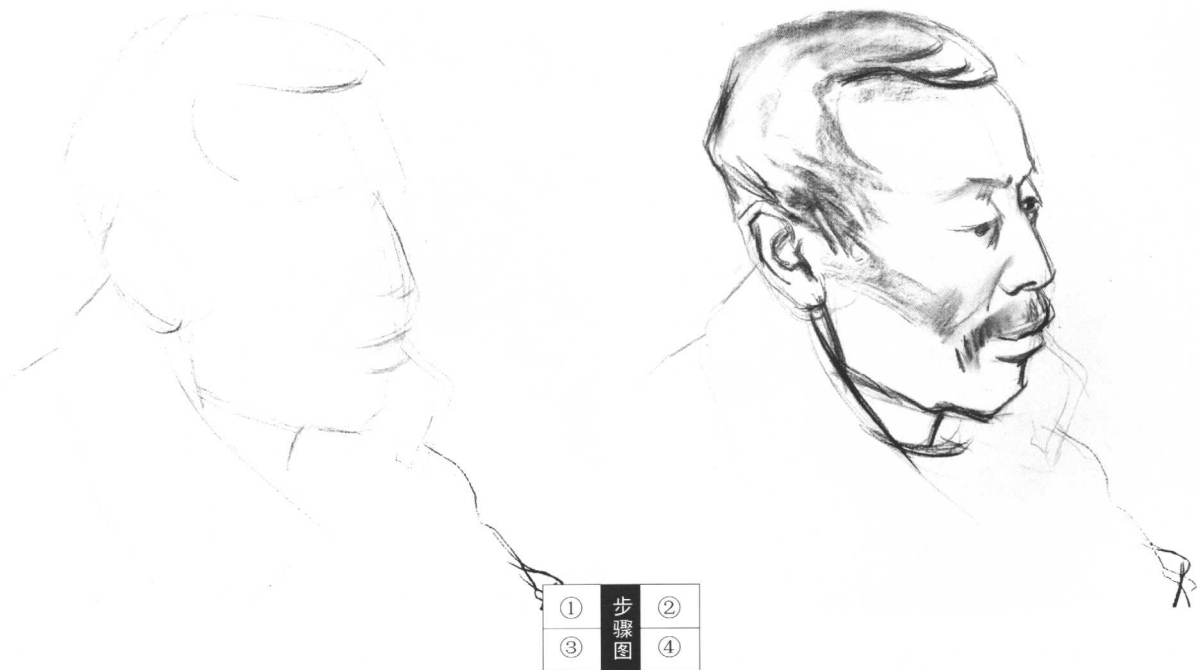
画面效果是评分的直接依据。因此,考生对画面大效果的把握能力就显得尤为重要。这就要求考生不仅要深入刻画还要整体统一,而且结束前还必须对画面进行全面调整。由于塑造局部时难免会产生一些“花”、“碎”、“灰”、“脏”、“腻”等现象,因此需要留出相应的时间通过调整来突出面部,强调五官,准确生动地处理好头、颈、肩、胸之间的关系。同时,还要确保体积关系。所以,整理画面,强化主次,概括、控制好暗部和亮部,完善黑白灰明暗等关系,才能让画面完整统一。

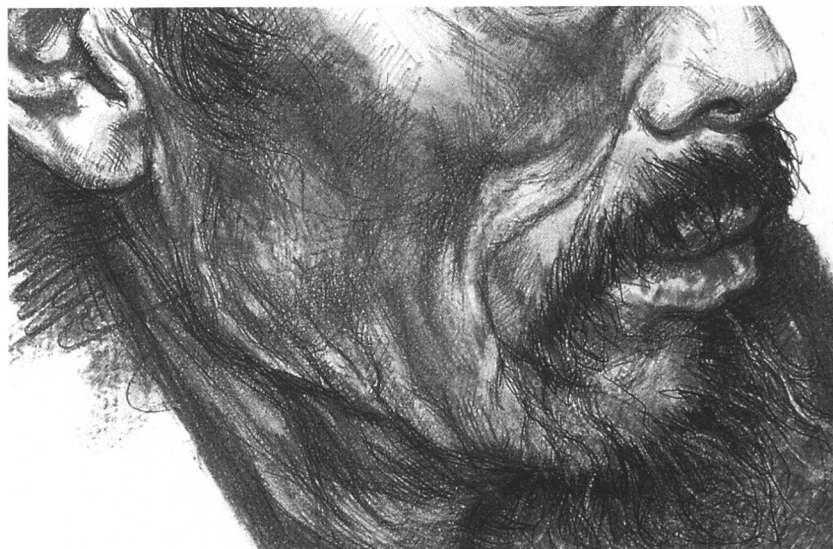
男老年、女青年、男青年（写生示范）

案例 1

老年人通常具有结构特征明显，体块分明，肤色深且褶皱多，头发大多或稀疏或花白等特点，因此处理不好则易“碎”易“花”。所以，塑造刻画时既要注意表面细节的表现，又要保持画面整体统一，同时还应准确把握对象的形象、表情特征并强化其结构关系。

局部图一

局部图二

局部图三

案例 2

女青年结构柔和, 骨点不分明, 五官突出, 肤色细腻色浅, 头发与面色对比较强。因此, 刻画时要在确保基本体块关系准确的基础上, 着重塑造五官。然而, 面部骨点、体块转折关系要和谐, 不应过于强烈。同时, 要注意充分、生动地把握女青年的面部表情特征, 并赋予美感。

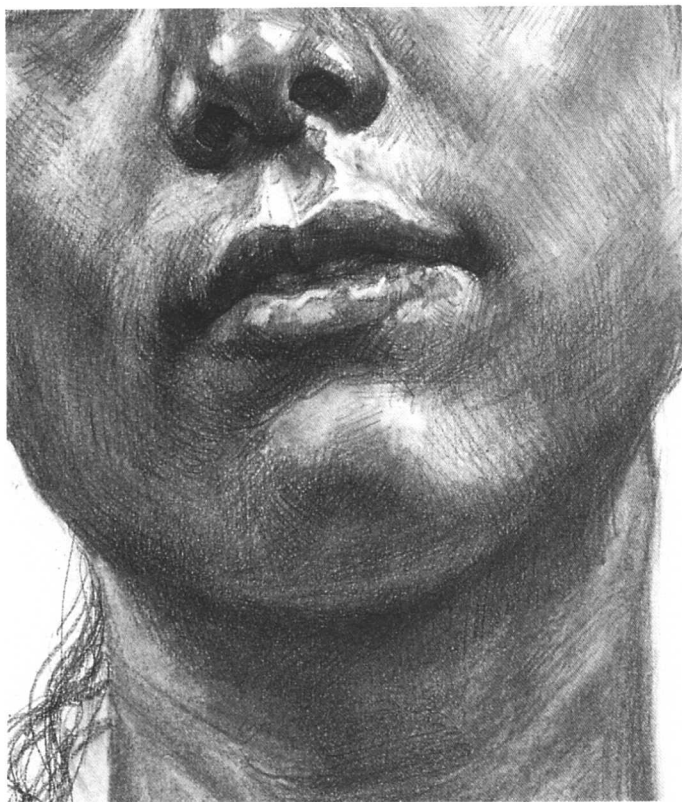

完成图

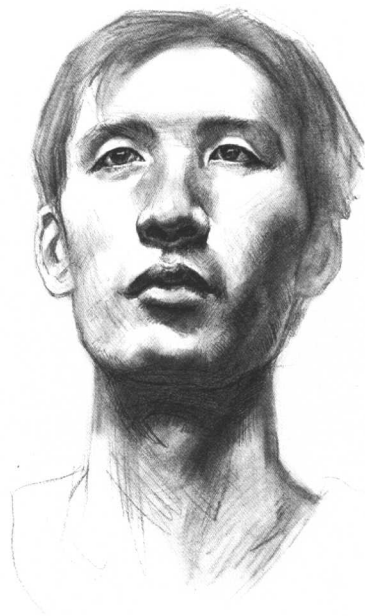
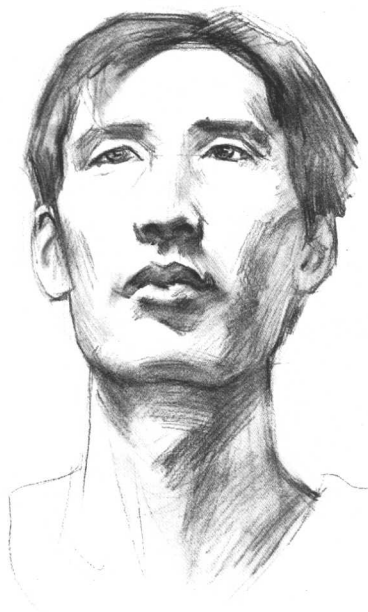
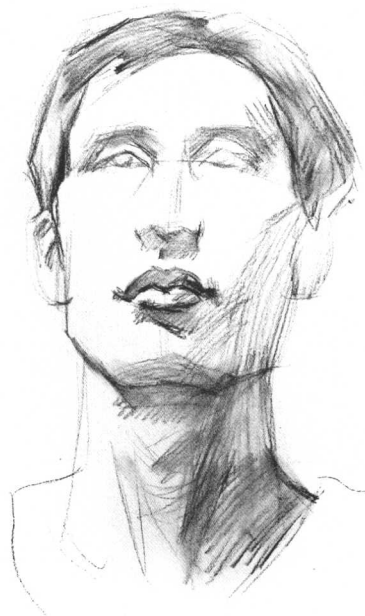
局部图一

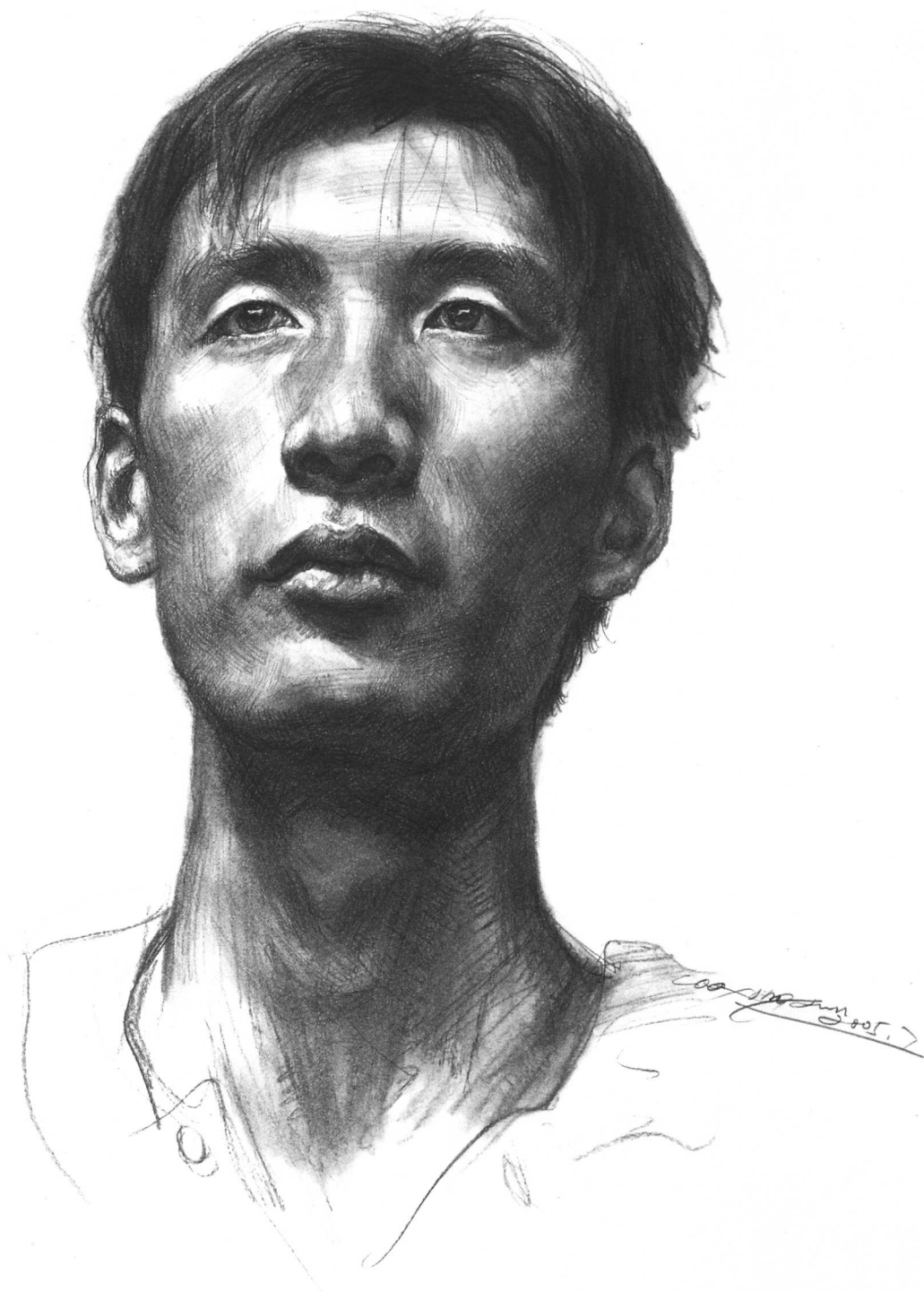

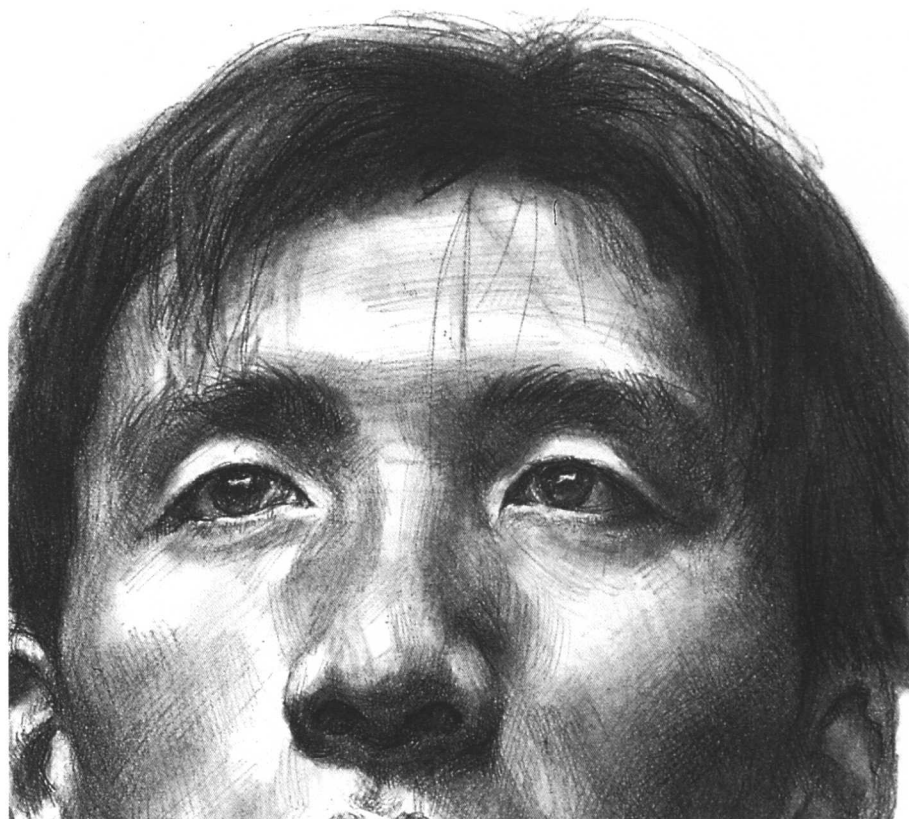
局部图二

案例 3

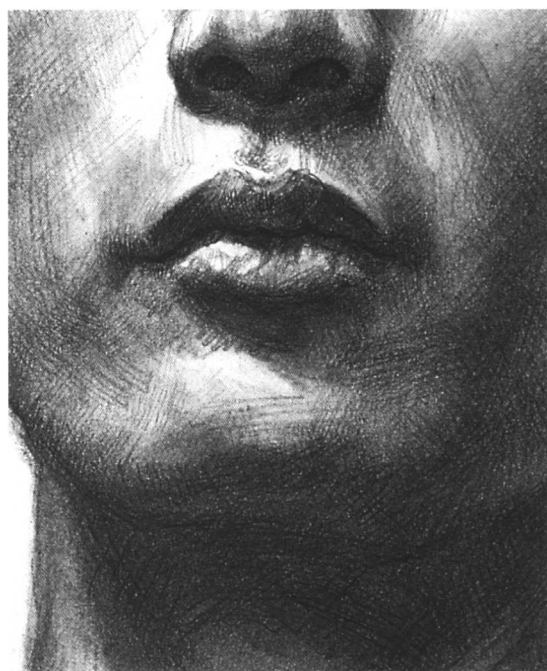
男青年形体结构比较清晰，五官分明，面部、头发之间明暗对比较强，面部有较强的体积感。所以，塑造时要注重表现对象的体积，强调五官，充分刻画骨点转折关系，并生动地展现人物的形象特征以及这一年龄段的面部表情特征。

局部图一

局部图二

（二）默写的基本要领

1. 默写前准备

头像默写的对象有特定的要求，首先是性别（男、女），第二是年龄（分青年、中年、老年三个年龄段），第三是角度（包括仰视、俯视以及正面、正侧面、半侧面或者是1/2侧面、3/4侧面等等），第四是身份要求（例如：军人、父亲、母亲、姐妹、大学生、工人等等）。然而所要默写的对象与写生对象客观上是有所区别的。写生是在特定的环境（光线状况，角度不确定性）下，对具体某一具有特殊造型特征的个体进行实物写生。对象每个局部造型是客观具体的、具有特殊性的，而默写则没有对局部形体结构作具体要求且角度也是指定的，但明暗关系可以自定，是对象普遍性的描绘。因此，在默写之前，要对头部的骨骼、肌肉的基本结构进行理解分析并能准确把握。同时还必须熟悉眼部、嘴部、鼻部、耳部以及眉部等局部造型基本特征。并且，也须设定好光线与结构体块所反映出来的明暗关系。

2. 基本作画步骤

（1）根据特指的角度和所设定的光线合理安排构图，确定头部骨点位置以及脸型特征。同时还须把握好头、颈、肩之间的动态及比例关系，明确其基本的结构体块关系。并铺上大的明暗调子，区分头发、脸部、衣服之间的黑白灰关系，初步形成形体结构在光线作用下所表现的明暗关系，为下一步深入塑造打下基础。

（2）深入塑造，局部细节刻画

从面部主要部分开始塑造，例如五官（鼻、眼、口、耳、眉），骨点（颧骨、眉毛等），或是骨点之间的连线所构成的面部明暗交界线。塑造刻画时还要注意不同年龄、性别、职业的对象在面部皮肤细节上的特征变化和结构上的差异。同时，把握住画面整体的明暗关系，拉开黑白灰层次，以及使画面的主次虚实、前后空间关系准确到位，防止“脏”、“灰”、“碎”、“腻”、“乱”等弊病的产生。

（3）调整画面，使画面效果整体统一

由于在深入塑造过程中不免会产生“灰”、“碎”、“花”、“脏”、“腻”等现象，因此，结束前必须对画面进行全面调整。不仅能检阅艺术考生的专业能力，也是画面效果的保证。并且，画面效果是专业考试评分的直接依据。通过调整来突出要点（五官、骨点等），整合好头、颈、肩之间的比例与动态关系，充分完善结构体块，准确拉开画面的黑白灰层次，充分表达明暗主次、虚实、前后空间等关系。同时，力求使画面与默写特定要求相吻合，并最终和谐统一。

（三）从写生到默写

1. 首先，写生与默写都是美术院校素描头像考试所采取的主要方式。通过写生能让我们从对客观具体的对象描绘过程中去直接体会理解头部的形体结构，从而提高把握对象造型特征的能力。因此，头像写生不仅要准确地再现对象的基本结构，同时还须表现对象局部的形象特征。通过对不同性别、不同年龄段、不同职业的对象进行不同角度的写生，从中积累丰富多样的形象特征，进而形成取之不尽的形象记忆素材，更好地为头像默写创造有利的条件。

2. 默写则更侧重对特定对象形象造型普通特征的描绘，而这些特征主要表现对象的性别、年龄段、职业及某一角度的基本形体结构，即形象共性。所以不必刻意表现对象的细节特征，无疑是为默写打下了坚实的基础，在进行头像默写时就能有的放矢。然而默写本身有自身的规律性，即要始终围绕概括表现对象不同性别、年龄、职业、身份以及不同角度所体现出来的基本造型特征来进行。因此，平时默写练习时应选择各种性别、年龄、职业、身份中具有代表性的造型特征的对象以及最常见的角度。如男女青、中、老年人，还有诸如父亲、同学、母亲、奶奶、军人、老师等不同职业身份的对象，同时也要注意正面、正侧面、1/2侧面、3/4侧面等常见角度。当然，不论是写生还是默写我们都可以采取临摹的学习方式来进行补充练习，以借鉴优秀作品中的结构理解方式和表现技法。所以，我们要将临摹、写生、默写充分地结合起来，使学习效果最大化。