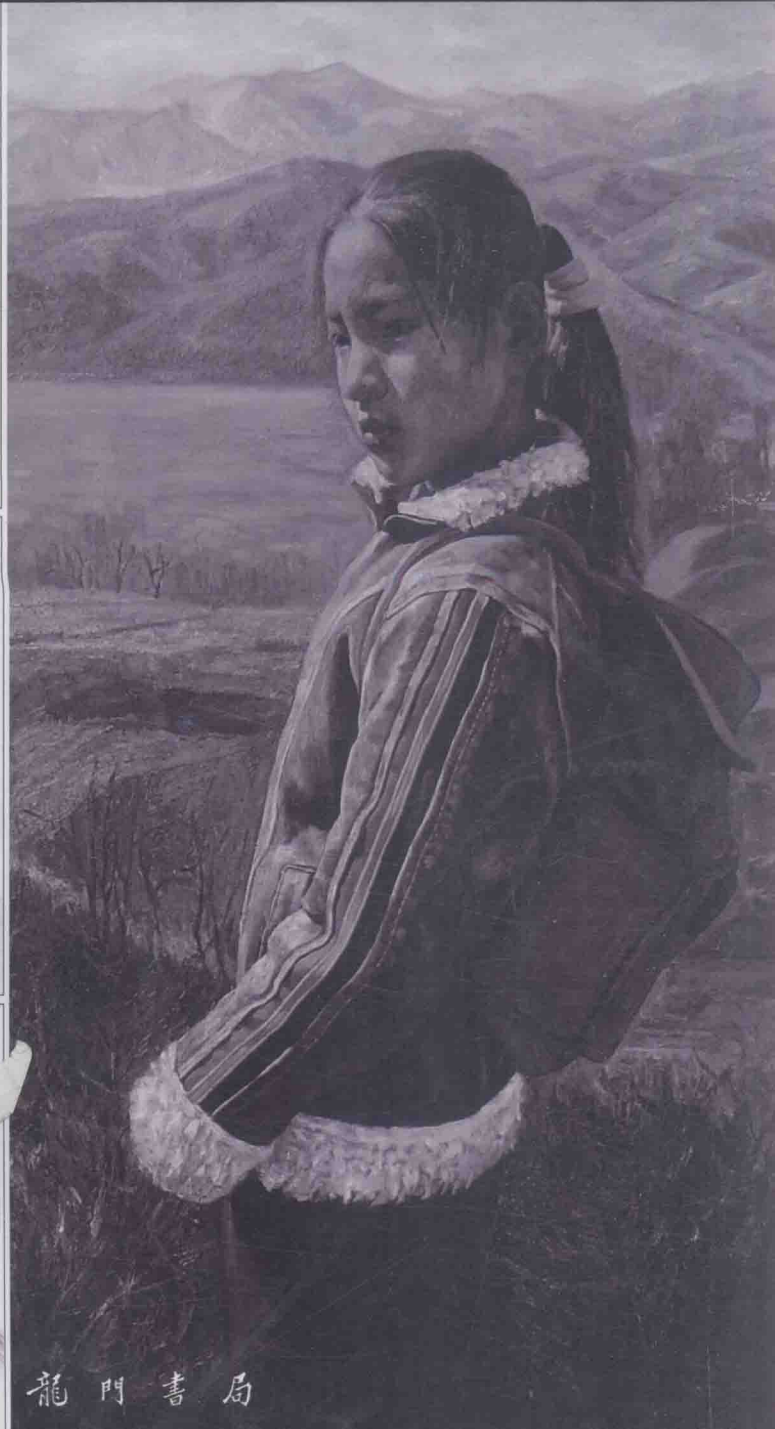
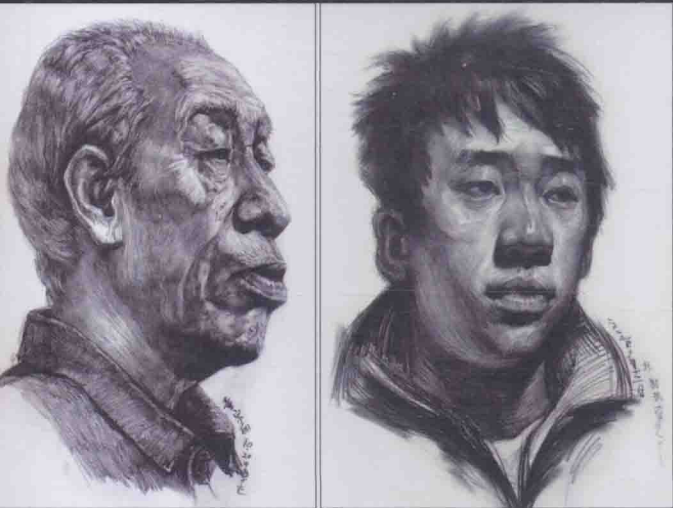

HEAD PORTRAIT SKETCH

素描头像

50个提高绘画能力的诀窍 65种步骤详细的绘画实例 30天完全掌握绘画技法

内 容 简 介

本书是一本素描头像写生技法入门书。内容简明易学。本书以素描的基本理论知识和具体实践练习为主线，重点加强素描头像基本技法的训练，能在短期内提高学习者的实践能力。书中遵循造型训练的步骤与规律，内容从简单到复杂、从理论到实践，使初学者循序渐进地进入美术领域。书中提供了大量素描头像范例，便于学习者临摹。

本书适合作为初学者、美术爱好者的自学入门教材。同时，本书的实用性强、覆盖面宽，也是美术培训教育机构的适用教材。

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 鄢录平, 王爽, 齐秀椿编著. —北京:
龙门书局, 2011.6

ISBN 978-7-5088-3101-5

I. ①素… II. ①鄢… ②王… ③齐… III. ①肖像画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第111960号

责任编辑: 刘薇 张静 / 责任校对: 杨慧芳

责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 林陶

龙 门 书 局 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

三河市腾飞印务有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2011年9月第一版

2011年9月第一次印刷

印数: 1—4 000

开本: 大16开(210mm×280mm)

印张: 10.5

字数: 255 000

定价: 35.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

PREFACE

素描是造型艺术的基础，是进入美术大门的必经之路。作为美术中最单纯的造型形式，素描是每位初学者和美术爱好者的必修课程。学习素描头像可以培养我们对事物整体的观察方法和艺术思维方式，提高我们观察、体会和表现人与自然的造型能力和积累艺术素养。素描能启发我们对人与自然形态本质的认识，并在表现人物形态时透过表象抓住本质，从而体现人与自然界内在的共性与规律。

本书从认识素描头像开始，通过各章节的讲解，使我们能够掌握塑造形体的造型能力，更能让我们认识视觉艺术的规律和整体内容。其中，包括塑造形体的规律和技法，具体有形体、结构、比例、透视、轮廓、明暗、体积、质感等知识。学习素描的基本原则，就是忠实地描述客观对象，养成整体观察、整体表现的良好习惯，遵循整体——局部——整体的作画顺序。

本书通过大量的范例，系统地介绍了素描头像写生的入门知识、基本技法和步骤要领。从头像的解剖与结构，素描的常用技法和种类，素描头像写生步骤范例等内容讲解素描的绘画方法，详细、系统、完整地分析了素描头像技法的画法和要点。本书力求做到融科学性、知识性、通俗性、趣味性于一体，使读者在学习中开拓视野、陶冶情操、增长美术知识，并能轻松掌握素描技法，步入艺术的殿堂。

本书内容简明易学，以素描头像的基本理论知识和具体写生练习为主线，重点加强素描基本技法的训练，提高学习者的综合素质与写生能力。

由于水平有限，本书难免存在不足之处，需要在实践中不断改进、不断完善，望广大读者给予指正。在此，感谢王振江、张雄等在本书编写过程中提供的大力帮助和支持。

编者
2011年7月

本书学习说明

How to Read the Book

第1章开篇就对素描头像进行了概述，接下来系统介绍素描工具、素描的表现手法和素描要素分析，为后面的学习打下基础。

第2章帮助绘画者系统学习如何表现素描头像，详细讲述了素描头像基础知识、头像的解剖结构与造型特征两大内容，并通过大量的实例分析、讲解了构图与造型、头像的解剖结构与造型特征、比例特征、五官的解剖结构与造型特征等内容。

目 录

Contents

第 1 章 素描头像概述 1

1.1 认识素描头像	1
1.2 素描绘画工具	4
1. 铅笔	4
2. 炭笔	5
3. 木炭条	5
4. 炭精棒	5
5. 橡皮	5
6. 画板和画夹	5
7. 画纸	5
8. 夹子和削笔刀等备用工具	6
1.3 素描的表现手法	6
1.3.1 以线为主的表现手法	6
1.3.2 以光影为主的表现手法	8
1.3.3 结构素描	10
1.4 素描要素分析	10
1.4.1 形体和结构	10
1.4.2 透视与空间	12
1.4.3 质感与量感	13
1.4.4 虚实和气氛	16

第2章 素描头像要点 19

2.1 素描头像基础知识 19

2.1.1 选择角度和光源 19

2.1.2 构图与造型 20

1. 构图 20

2. 几何体造型 20

3. 抓住特征, 深入刻画 22

4. 调整画面关系 23

5. 作整体的检查, 再次调整画面关系 23

2.1.3 解剖 24

2.1.4 线的运用 25

2.1.5 体块的运用 26

2.1.6 质感 27

2.2 头像的解剖结构与造型特征 28

2.2.1 头部的结构和特征 28

1. 结构特征 28

2. 外形特征 31

3. 比例特征 31

4. 五官的解剖结构与造型特征 32

2.2.2 动态与透视 39

2.2.3 神态与个性特征 39

2.2.4 各部位的质感表现 40

第3章 素描头像写生步骤范例 43

3.1 素描头像写生的要领 43

3.1.1 培养正确的观察方法 43

3.1.2 树立整体观念 44

3.1.3 掌握必要的表现手法 44

3.1.4 体面关系与头部的形体结构 46

3.1.5 头部比例与五官特征 46

3.2 素描头像五官 47

3.2.1 眼睛的画法 47

3.2.2 鼻子	50
1. 鼻骨和软骨组成鼻梁	50
2. 椭圆形的鼻球部和它下面的鼻中隔	50
3. 两个向外下方倾斜的鼻翼和鼻孔	50
3.2.3 嘴的画法	53
3.2.4 耳朵的画法	55
3.2.5 头发	57

3.3 素描头像范例

3.3.1 作画步骤讲解	59
1. 素描写生中的两条基本“线”	59
2. 素描写生中的多种几何“块面”	60
3. 写生基本步骤详解	60
3.3.2 男青年头像写生步骤	60
3.3.3 男青年侧面头像写生步骤	79
3.3.4 女青年头像写生	101
1. 女青年肖像的要点	101
2. 女青年头像写生步骤	102
3.3.5 老人(男)头像写生步骤	117
3.3.6 老人(女)头像写生	133
1. 老年妇女头像写生要点	134
2. 老年妇女头像写生步骤	134

第 4 章

作品赏析

143

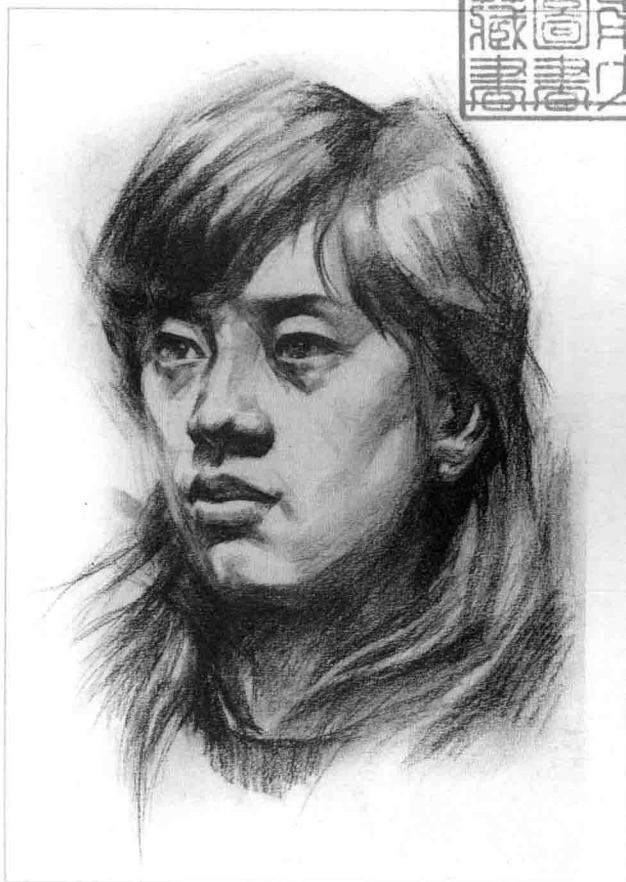

素描头像

HEAD PORTRAIT SKETCH

郝录平 王爽 齐秀椿 编著

达·芬奇

17世纪的伦勃朗，19世纪的门采尔都是素描的重要代表人物，他们的素描多贴近生活，反映下层劳动人民的生活和工作状态。伦勃朗的肖像画，能深刻地表现人物性格。他的笔法生动、凝练、流畅而简洁。门采尔的素描作品，多反映德国工人的生活，并同社会变革结合起来，这在素描历史上是第一次，可以这样说，他的作品与下层人民同呼吸、共命运，其生动的线条、完美的构图为后人所赞叹。俄国契斯恰格夫、列宾、苏里柯夫，不仅素描技法高超、严谨而细腻，并且积累了相当丰富的素描教学经验。列宾作为19世纪俄罗斯艺术的代表人物，其作品《伏尔加河上的纤夫》、《查波洛什人给苏丹王写信》，人物形象生动，素描功底扎实、技法娴熟，是批判现实主义的光辉杰作。19世纪法国绘画大师安格尔的作品，线条细腻生动、一丝不苟，画面典雅精致，足见其代表的古典主义和学院派风格。

帕格尼尼像
安格尔

时代前进到了20世纪，科学的发展，社会的变革，各种思潮的出现，现代人的生活节奏加快，同样影响了艺术家对艺术的研究和探求。这些因素表现在素描这一艺术形式上，则为追求运动中的变化，要求在较短时间内完成对对象的描绘与表现，强调艺术思维能力的培养。在对人体结构、运动规律的理解、分析掌握上，要求简明、深刻、概括、夸张、富有个性意识并具有极强的感染力，使人们对素描这一艺术形式有了更深层次的认识。我们从法国的塞尚、马蒂斯，西班牙的毕加索这些现代艺术大师所创作的现代素描中，可以看到素描所具有的深刻意义。

妇女头像

马蒂斯 自画像

希勒

借鉴和临摹大师们的素描作品，对初学者来说，无疑是有帮助的，但还是应该从学习传统画法着手。传统的素描经典名作，功底深厚、扎实，造型严谨、形象生动，让我们从中可以感悟到艺术的真谛和获得美的享受。

1.2 素描绘画工具

下面是素描工具的讲解和使用时的注意事项：

1. 铅笔

铅笔是最简单而方便的工具，分别为硬、软两种笔芯。硬的以“H”表示，如：1H、2H、3H、4H等，数字越大硬度越高，色度越淡；软的以“B”表示，如：1B、2B、3B、4B、5B、6B等，数字越大软度越高，色度也越黑。一般的学生用铅笔用“HB”表示，软硬适中。对于初学绘画者来说，可从HB到4B中选择。

初学素描者常从铅笔开始，主要原因是用铅笔造型十分精确而肯定，能较随意地修改，又能深入细致地刻画细部，有助于严谨地对形体反复研究。铅笔能很好地表现出层次丰富的明暗调子。

铅笔

2. 炭笔

炭笔的用法和铅笔相似，但炭笔的色泽深黑，有较强的表现力，是画素描的理想工具。炭笔用于画人物肖像尤佳，缺点是画重了很难擦掉。

3. 木炭条

木炭条是用树枝烧制而成的，以烧透、松软、呈黑色者为佳。但木炭条的附着力较差，画完后需喷固定液，否则极易掉色，影响效果。

4. 炭精棒

炭精棒常见的有黑色和赭石色两种，质地较木炭条硬，附着力较强，可以不用固定液。

5. 橡皮

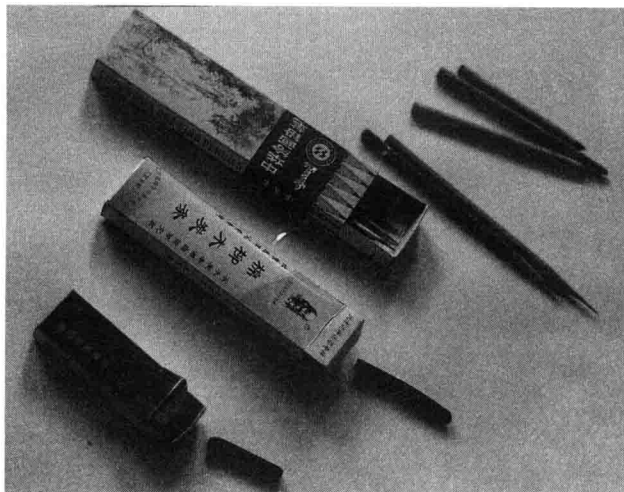
用于绘画的橡皮一般有带香味的、质地较软的橡皮和可塑性橡皮两种，可塑性橡皮如同橡皮泥，用起来非常方便。

6. 画板和画夹

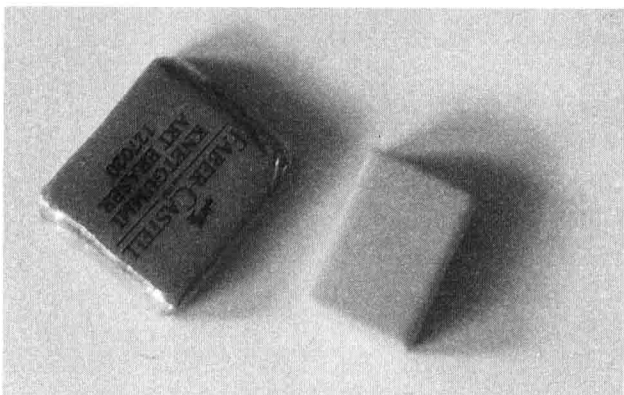
画板和画夹都有不同的型号，大小可根据画幅而定，初学者以 $590 \times 440\text{mm}$ 左右为宜。画板比较坚固耐用，画夹则方便携带，是外出写生的好帮手。

7. 画纸

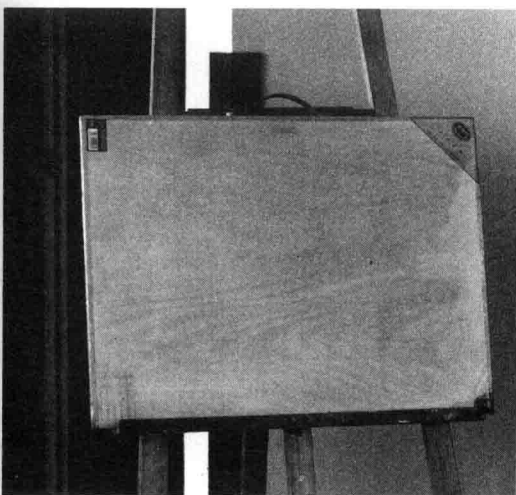
画纸应选用纸面不太光滑且质地坚实的素描纸（如图画纸的质地较松软，初学者不容易掌握）。素描纸的附着性强，且耐擦，即使反复修改也不易损坏纸面。

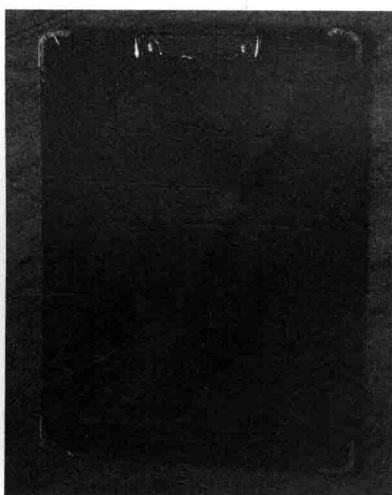
炭笔、木炭条、炭精棒

橡皮

画板

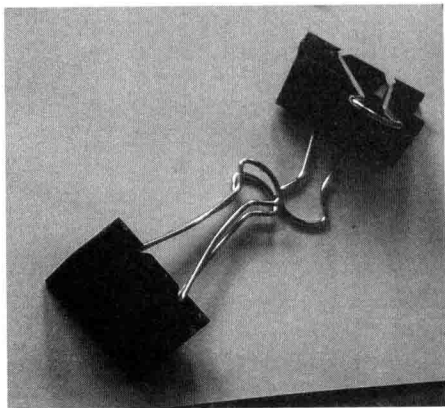

画夹

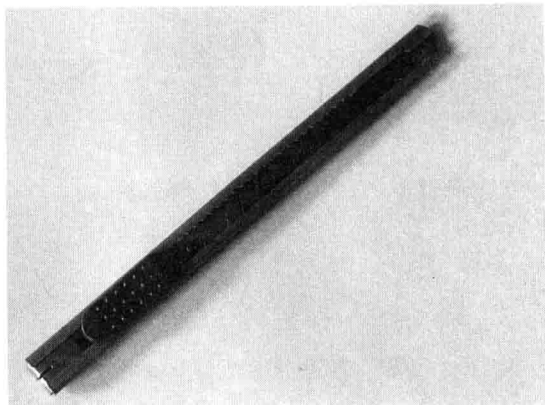

画纸

8. 夹子和削笔刀等备用工具

夹子

削笔刀

1.3 素描的表现手法

1.3.1 以线为主的表現手法

线是最简洁而明确的造型因素，也是一种富有表现力的造型手段，能直接、概括地勾画出对象的形体特征和形体结构，具有丰富的表现力和形式美感。绘画是根据对象的不同，应用不同的线条表现。观察艺术大师们的不同画风，就可以认识到线的表现领域的广阔性，但是有一点需要明确认识，那就是绘画的线并不完全是客观物体本身存在的线，它应该是艺术家在观察、分析、理解和感受对象的过程中提炼、概括出来的有生命力的线，是凝聚了作画者思想感情的线，不是凭空臆造出来的。线条有长短、曲直、水平、垂直、倾斜、粗细、方圆等。它的基本形态是直线与曲线，运用好线条，就可以创作出具有表现力的素描。

作为初学者，我们要认识到线条本身是抽象的，但线条表现的物象却是具有某种含意或是具有某种象征性的。线条能够明确、肯定地描绘出对象的各种关系，能表达作者的感情。线条还能表现节奏的刚柔相间、长短穿插、曲直弯转、抑扬顿挫，给人以音乐般的节奏感。丢勒的线条就能给我们这种心理感受（如图）。

自画像

丢勒

“我的阿格尼”画家夫人
丢勒

在进行素描创作时，首先要求绘画者对物体的形体解剖结构作深入的了解和掌握，从而能做到“胸有成竹”、“下笔有神”。在这个过程中，而必须抛弃对象一些琐碎的、非本质的东西，如光影，许多人会被飘忽不定的、非本质的光影所迷惑和左右，舍弃了物体的本质结构，因此要求我们进行阶段性的结构素描练习，从而培养捕捉对象本质的观察方法，以及对物体结构的分析、概括能力。研究物体结构才是学习素描的关键所在，因为光线是不断变幻的，而物体本身的结构则是不变的。如果掌握了物体的结构，就掌握了素描的基础诀窍。

素描训练无论采取哪种手段，都要用线确定所有的关系，用不同的线条来确定形体；用线划分比例，确定大的形体关系；用切线画出小的结构转折关系；用较重的实线表现近处和空间中的暗部；用淡线、虚线表现亮部和空间中较深远的部分。在素描训练中通过对线的探索，能逐渐认识线在绘画中的作用，能运用线条创造美的造型。

1.3.2 以光影为主的表现手法

初学者在开始学习时，最好采用人造光作主要光源，人造光能帮助初学者认识物体在光源下的明暗变化，了解光源在复杂形体中的明暗变化，体会到素描是通过光与影塑造形体。明暗是表现物象立体感、空间感的有力手段，适宜于表现物象的形体结构、质感和空间距离感等，使画面形象更加具体，有较强的视觉效果。在早期的绘画中，就有人采用过这种手段，到了文艺复兴时期，科学的发展促进了这种手段的成熟，形成了明暗造型的科学法则。这时期的三杰：达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等艺术大师的研究实践，把前人的经验发展到了一个新的阶段（见图）。

青年妇女头像

米开朗基罗 青年肖像

简特·贝里尼

明暗是光线作用于物体的反映，建立在物理学的基础上，没有光就没有明暗，明暗现象的产生，是物体受光线照射的结果。

同一个物体虽然由于不同角度的光线照射而出现不同的明暗变化，但是光线不会改变物体的结构，因为物体的结构是固定的，而光线是变幻的，所以在物体明度调子的变化中，应明白结构是主体，光线是客体。物体受光后出现受光部和背光部，即明、暗两大系统。由于物体结构的各种转折，明暗层次的变化是很多的。我们把这种变化所具有的一定规律，归纳起来称作明暗五调子，即：亮部、中间色、明暗交界线、反光、投影。其中亮部和中间色属于物体的受光部，明暗交界线和反光、投影属于背光部。它们构成物体的明暗关系。

五调子的规律是塑造立体感的主要法则，也是表现质感、量感、空间感的重要手段。在素描造型时如正确地表现出这种关系，就可达到十分真实的效果。明暗交界线是亮部向暗部转折时最暗的部分，我们不能简单地理解为一根线，它有宽窄、浓淡、虚实等变化，具体由光源的强弱和物象的形体特征所决定。在素描中很重视明暗交界线的变化，是因为它在造型中起着十分重要的作用，明暗交界线是区别物象面的不同朝向和起伏特征的重要标志。暗部与反光是一个整体，反光很自然地统一在暗部里，反光过亮或过暗都会影响物象体积和空间的塑造，过亮会显得孤立，影响整体的协调感。

中间色是物体固有色的中心区域，比较细致、复杂，是明暗分界线暗部的过渡面，是不易观察而又要认真研究和刻画的重要部分，应和暗部的面自然地衔接起来。投影在塑造物体的体积感和空间感中具有重要的作用，中间色在素描学习中，应注意掌握投影的形体变化和虚实关系（见图）。

尼古拉·费欣

1.3.3 结构素描

结构是形体结构的简称，它的含义在于习画者面对复杂多样的物象时，首先要分析它的构造关系及形体主次，暂时舍去那些细枝末节，紧紧把握它们的主要体积特征及相互的关系，是素描练习过程中不可缺少的。结构素描的特点是以线条为主要表现手段，内容可没有光影变化，也可适当穿插一些明暗关系，以突出物象的结构特征。结构素描除了画出看得见的外观物象，还要画出物体内在结构。

我们在学习中对复杂形体进行分析概括，并加以规范化，使其特征突出，应采用几何体分析法。要善于把复杂的表象概括为较大的面，这也是一项重要的基本功。

概括出几何形，找准面的转折线和点，表现好衔接关系，就能正确地表现结构，概括时要对物体进行理解、取舍、强调或削弱，要进行艺术处理。

通过结构素描的训练，除了培养我们准确的描绘能力，对结构的分析能力和塑造能力外，更重要的是培养眼（观察）、心（理解）、手（表现）的协调能力，对物体能进行直观的形象表达。这种训练在表现手段上与明暗素描的写生方法有较大的区别，在对形体、透视、比例等要求上则与明暗素描相同（见图）。

画家之子尼古拉像

鲁本斯

一个使徒的头像

安德列·狄·萨托

1.4 素描要素分析

1.4.1 形体和结构

形体是素描表现的基本因素，因为这个因素最为稳定，其他的光影透视因素都具有很强的可变性。