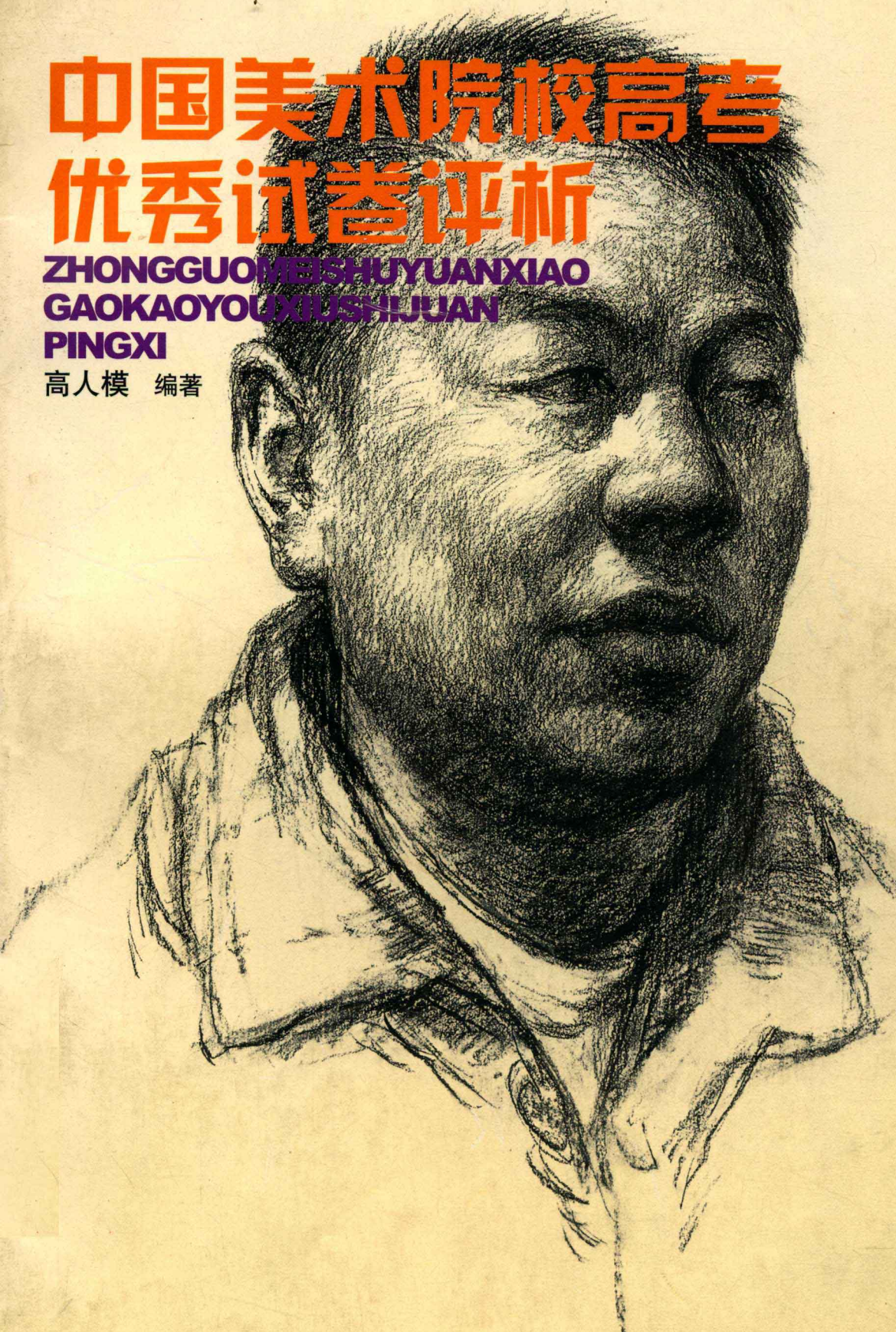

中国美术学院高考 优秀试卷评析

ZHONGGUOMEISHUYUANXIAO
GAOKAOYOUXIUSHIJUAN
PINGXI

高人模 编著

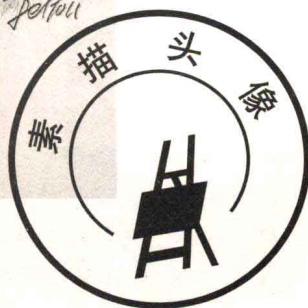
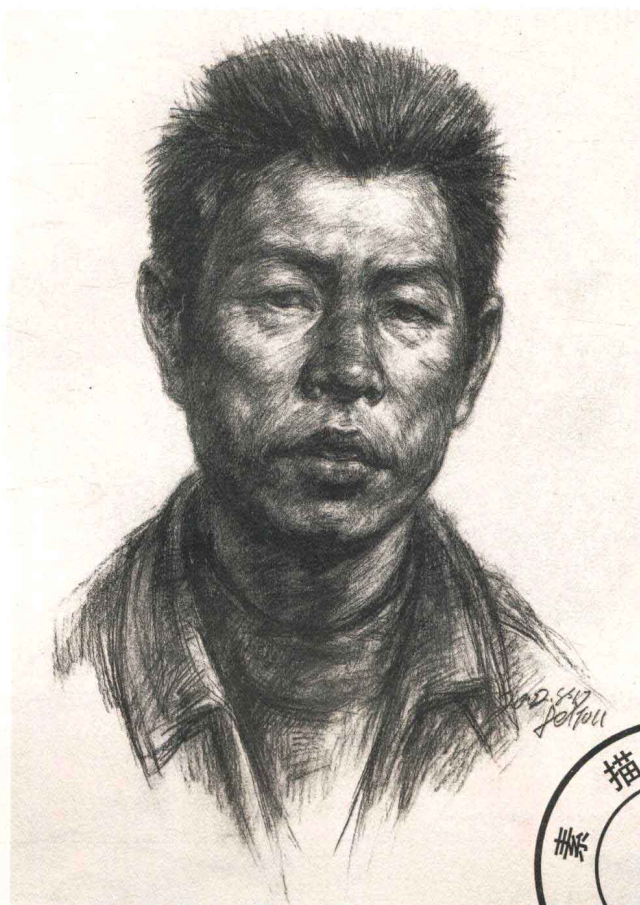
素描头像
SUMIAOTOUXIANG

西泠印社出版社

中国美术院校高考优秀试卷评析

ZHONGGUOMEISHUYUANXIAOGAOKAOYOUXIUSHIJUANPINGXI

高人模 编著

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描头像 / 高人模编著. — 杭州: 西泠印社出版社,
2004.12

(中国美术院校·高考优秀试卷评析)

ISBN 7-80517-851-8

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 (2004) 第 134707 号

素描头像

责任编辑: 陈学章

责任出版: 李 兵

装帧设计: 项瑞华

责任校对: 童荣华

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 3

印 数: 00 001—3 000

版 次: 2004 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80517-851-8/J 852

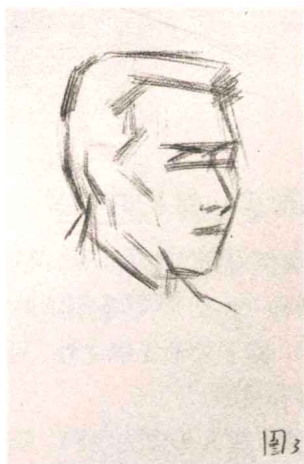
定 价: 10.00 元

怎样画好素描头像

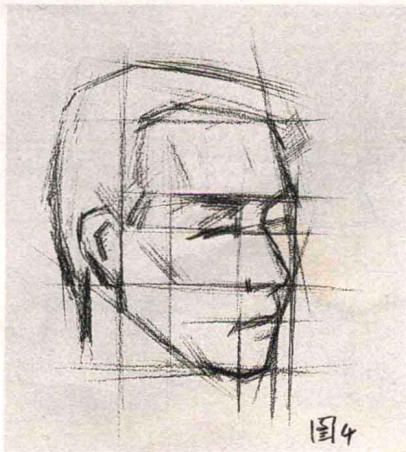
素描是门艺术，也是一门基础课。学生通过学习素描，可以在观察能力、造型能力、表现能力、艺术修养等方面得到很多收益。不管什么样的素描教程，人物头像素描都是基础中的基础。因此各种美术院校、系科，都把它列为入学考试的内容之一。那么如何学好素描头像呢？我想可以通过这样几种途径去学习。

一、认识构图、轮廓、基本形的意义

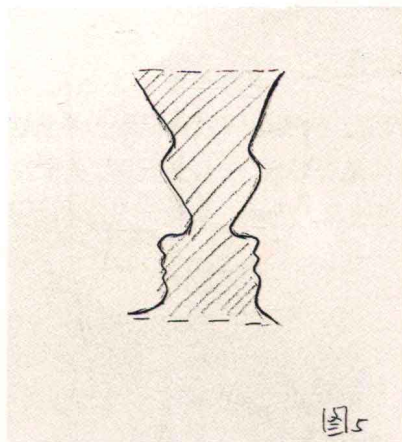
(1) 画头像的第一步即构图、轮廓。构图也叫经营位置，将头像安排在纸张的什么位置上，头像的外轮廓线和纸的四条边线所形成的空间是否好看。一般情况下，头像在纸上的位置不要太大，也不要太小，要适中，视觉上舒适最好。不要画得超过真人大小。头像如果面朝左面，左面的空白留大一些，反之则相反。正面的头像最好放在画面的中上一些。

(2) 轮廓是一张画的基础，画轮廓体现着对头像基本形状的认识。“轮廓”不仅要反映出头像的各部位的正确位置，同时还应表现出人物头部基本结构形体特征。对于画家来说，用较少的线条，就能准确地表现出人物头像的基本特征。但对初学者来说，可多做一些分析和理解。可以用一些“辅助线”就是通常所说的长直线，把这些线条上下左右穿插起来画，这样可以比较出人物面部之间的比例、位置和准确的关系。

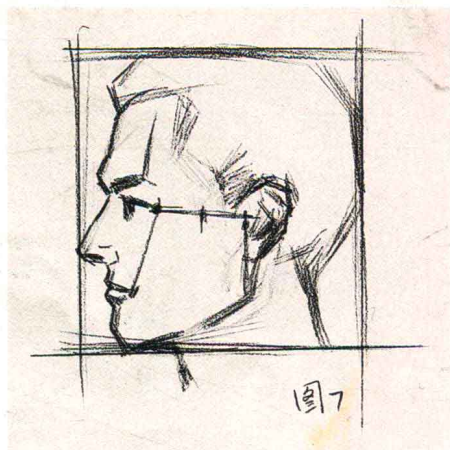
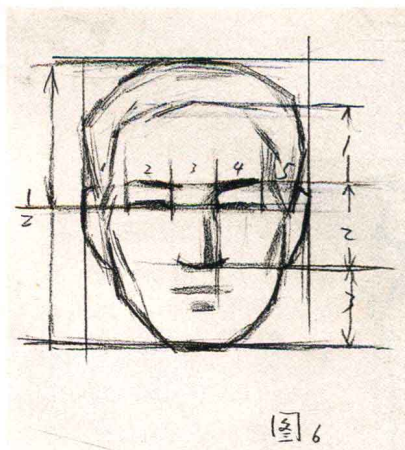
(3) 基本形就是轮廓的结果, 你所画出的轮廓线应当体现出人物头像外轮廓特征和内部特征。通常所说的脸形有“目”字形、“国”字形等, 说的就是“基本图形”。头部基本形状除了整个外部形状外, 内部也可分为很多形状, 如额头是扁方形, 鼻子是三角形等。画轮廓时眼光应该上下左右都看到, 不应该只跟着一条线走。正确的方法就是看图形。如图5所示, 你在图5中看到了什么? 如果只看到了两张侧面的脸形, 就是错误的, 说明你在跟着轮廓走。如果你看到了花瓶, 说明你看到了图形, 正确打轮廓的观察方法, 就是应该能看到花瓶。

二、认识形体、结构的意义

形体有两方面的意义: 形即图形、形状; 体即立体、体积, 有空间的涵义。结构也有两方面的意义, 一是几何结构 (体面), 二是解剖结构 (骨架、肌肉)。形体结构是一个整体, 不能分家。一个完整的素描头像的轮廓, 除了外形正确之外, 还必须结构正确。对于初学素描的人来说, 形体结构应该是学习素描最重要的内容和目的。

①比例: 成人头像的比例, 眼睛大约在头部的二分之一处, 小孩则偏下一些。从正面看, 脸的宽度大约是五只眼的长度。从发际线到眉弓, 从眉弓到鼻底, 从鼻底到下额, 这三部分的距离大致相等, 所谓“三停五眼”的说法就指这个。从侧面看, 外眼角到耳朵前部, 大约两只眼睛的长度。在正侧的角度时 (只看到一只眼睛时), 头部的高宽比例大致相等 (图6、图7)。当然这些比例随着透视角度的变化, 都可能产生变化, 具体描绘时还应遵循比较观察的方法去做。

②透视：在画头像时可以把头像看作是一个立方体，借助这个立方体可以看到头部透视变化的一般规律，仰视、平视、俯视都有各自的变化规律。图8图9图10在这些图中要注意的是透视线消失点的问题。

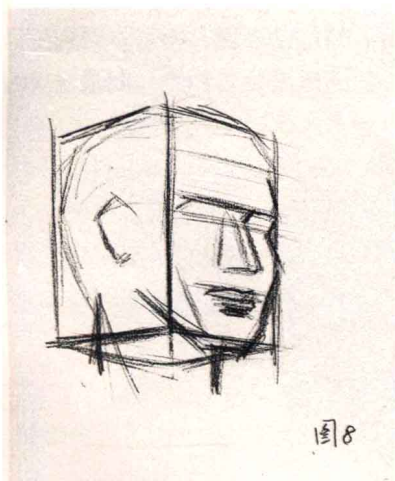

图8

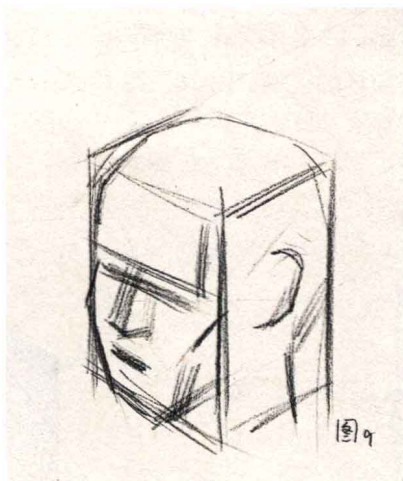

图9

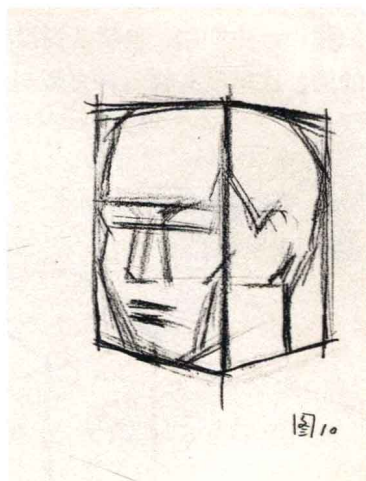

图10

③解剖：头部的解剖分为两部分，一是骨骼，二是肌肉（图11、图12、图13）。

脸部的骨骼肌肉的小变化很多，但要记住几个大东西，重点记住几处凹凸部分和几处有用的肌肉组织，如骨骼上的额结节、颧弓、鼻骨、犬突、眉弓、颞线等。肌肉部分记住咬肌、皱眉肌、口轮匝肌、眼轮匝肌等。不但要记住骨骼肌肉名称，而且要理解这些骨骼肌肉在形体结构上的用处。

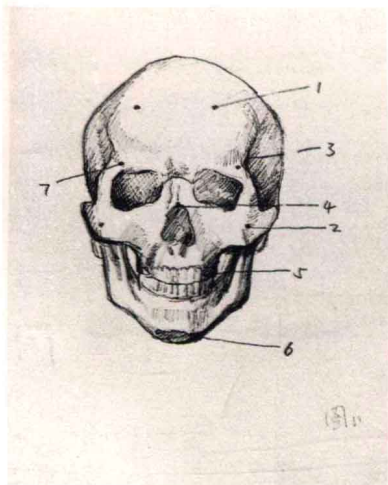

图11

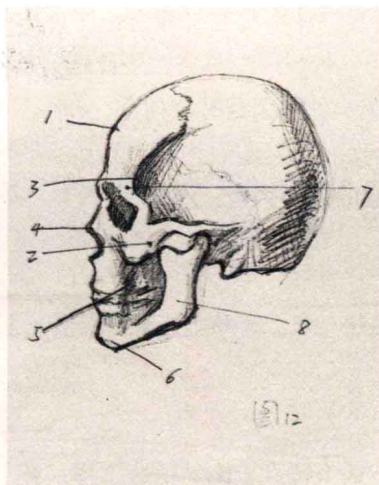

图12

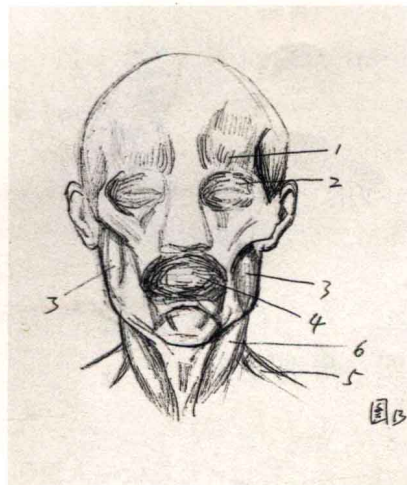

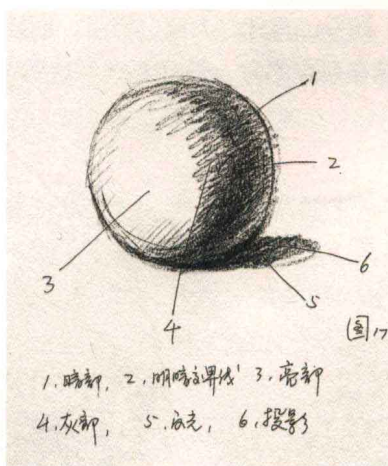
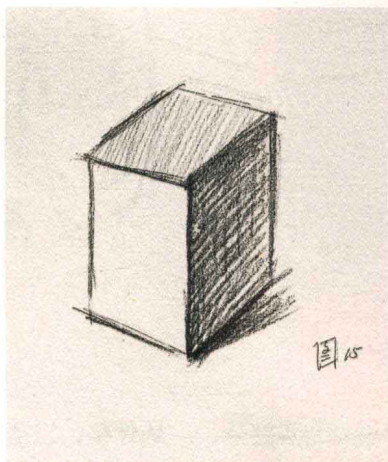
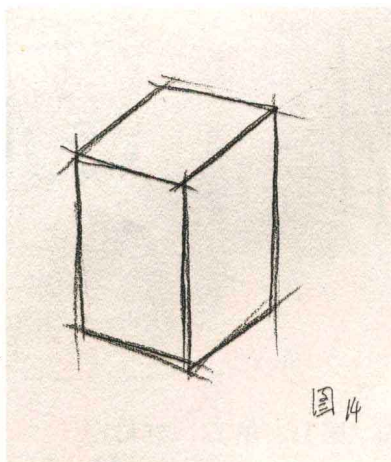
图13

1.额结节	2.颧弓
3.颞线	4.鼻骨
5.犬突	6.颌结节
7.眉弓	8.下颌骨

1.皱眉肌	2.眼轮匝肌
3.咬肌	4.口轮匝肌
5.斜方肌	6.胸锁乳突肌

三、体面与明暗

如图 14、15 所示, 一个立方体如果没有明暗变化, 也可以立体, 有了明暗也可以立体, 这说明, 线和明暗都是素描的表现形式。在学习素描时, 不能把表现明暗效果当作目的。形体的变化产生面, 面和光的作用产生明暗, 也就是说没有体面, 就没有明暗。明暗也好, 线条也好, 都是以表现人物基本结构为目的的。这里没有哪一种表现形式好与坏的区别。图 16、图 17 所示人物头部的体面关系和光与明暗层次的变化。

四、表现方法

① 简化与概括

抓住特征, 可能会使人想到一些细节特点, 比如眼睛怎样, 鼻子怎样, 这样观察就错了。特征指的是形体特征、图形特征。能够将这两种特征抓住, 实际上就已经把对象简化了, 概括了。画素描头像有效的办法就是概括出大的轮廓、形体关系后, 抓住形体转折处 (明暗交界线), 并扼要地刻画细部, 就可以获得整体生动的效果。一旦感觉和认识到了就应大胆地将它表现出来, 并且宁可画得鲜明些、夸张些, 却不要含糊不清。对于形体的细部或局部应该有取舍, 凡能生动地反映对象并具有特征的地方, 均应用心地描绘它们, 强调它们, 反之就可以省略。

②虚实与强弱

为了表现出头像的主次关系、节奏和层次,可以采用虚实、强弱的办法来处理。在画头像时,要把整个头部看作是一个整体。鼻子、眼睛、嘴、耳都是整体的一部分。在一般情况下,眼睛、鼻子、嘴都是刻画的重点。但表现时也要分出主次关系。暗部的东西要画得对比弱一些,形体转折处(明暗交界线)要画得实一些。虚实应该理解为强弱关系,不能将主要的结构虚掉。

③综一概万、表现整体

一个画家的成熟主要体现在概括能力上。概括不是完整性、完成性,而是形式、表现上的统一性,精神和表现上的一致性,这是对素描艺术上的较高要求。作为初学者,应当时刻注意整体。大关系正确,深入刻画可以无休止。反之关系不对或脱离大关系的细节,多一笔都是多余的。好的素描往往画得少,却显得丰富、深入。安格尔说“最好对象让你一下子感到震惊”,画的是一,要的是万,即画的是整体,要的是丰富的感觉和艺术的整体性。

④形式与表现

素描的形式语言大致有这样几种:A.侧重于线条表现的素描。即利用线的黑白、浓淡、粗细、曲直等变化,表现对象的形体结构。这种方法最为重要,它可以体现出你对人物头像形体比例、结构的基本认识,一般学画都要从此入手。值得说明的是,不要从线到线,就是说不要把线仅仅理解为形的外轮廓的边界。线实际上是我们看到或理解到的物体边缘上的那些即将消失的面,所以用线表现更应体现出对象的形体结构的本质。B.侧重于明暗光影表现的素描。即利用明暗光影投射在不同体面上的黑白的层次,表现形体结构。这种方法最为常见,也容易接受,因为它与人的正常视觉更贴近。实际上明暗法的规律性很强,凹陷地方画黑,白的地方凸起;凸起的越高,黑白对比越强,反之则弱。你画时要保持清醒的形体意识,不要跟着对象跑。C.上述两种方法可以结合并用。但要有所侧重,或以线条穿插为主,少用一些明暗,或以明暗表现为主,在轮廓形体边缘上勾画一些关键的线。但要注意手法的统一性。

五、工具材料

不同的纸张、铅笔、木炭、炭笔、橡皮等都有各自的不同特点和质地的美感。用什么材料都可以画好素描,但是必须总结经验,以达到熟练驾驭某种工具材料的能力。值得说明的是哪一种工具都没有好与坏的问题。作为初学者最好选择一种工具,反复使用,充分了解其特性,这样才能得心应手。

铅笔特点:层次丰富,容易修改。

炭笔、炭精条:黑白效果强烈,最好同橡皮混合使用,可画出丰富的效果,但不易修改。

橡皮、橡皮泥:两种工具不仅可以擦掉错误的东西,还可以当擦笔使用。你可以把它当作白色铅笔,这样可取得一些好效果。

纸:各种纸张都可以使用,但要能经得起像皮的擦、改。纸的粗细纹理都可以利用,可产生不同的效果。

六、素描警句

“除了色彩,素描是包罗万象的”——安格尔语

“绘画就是画你对物象的观察”——德加语

“宁方勿圆,宁拙勿巧,宁脏勿净”——徐悲鸿语

“学习素描要劲精微,志广大,不要谨毛失貌”——徐悲鸿语

