

新空间美术培训

改画教程

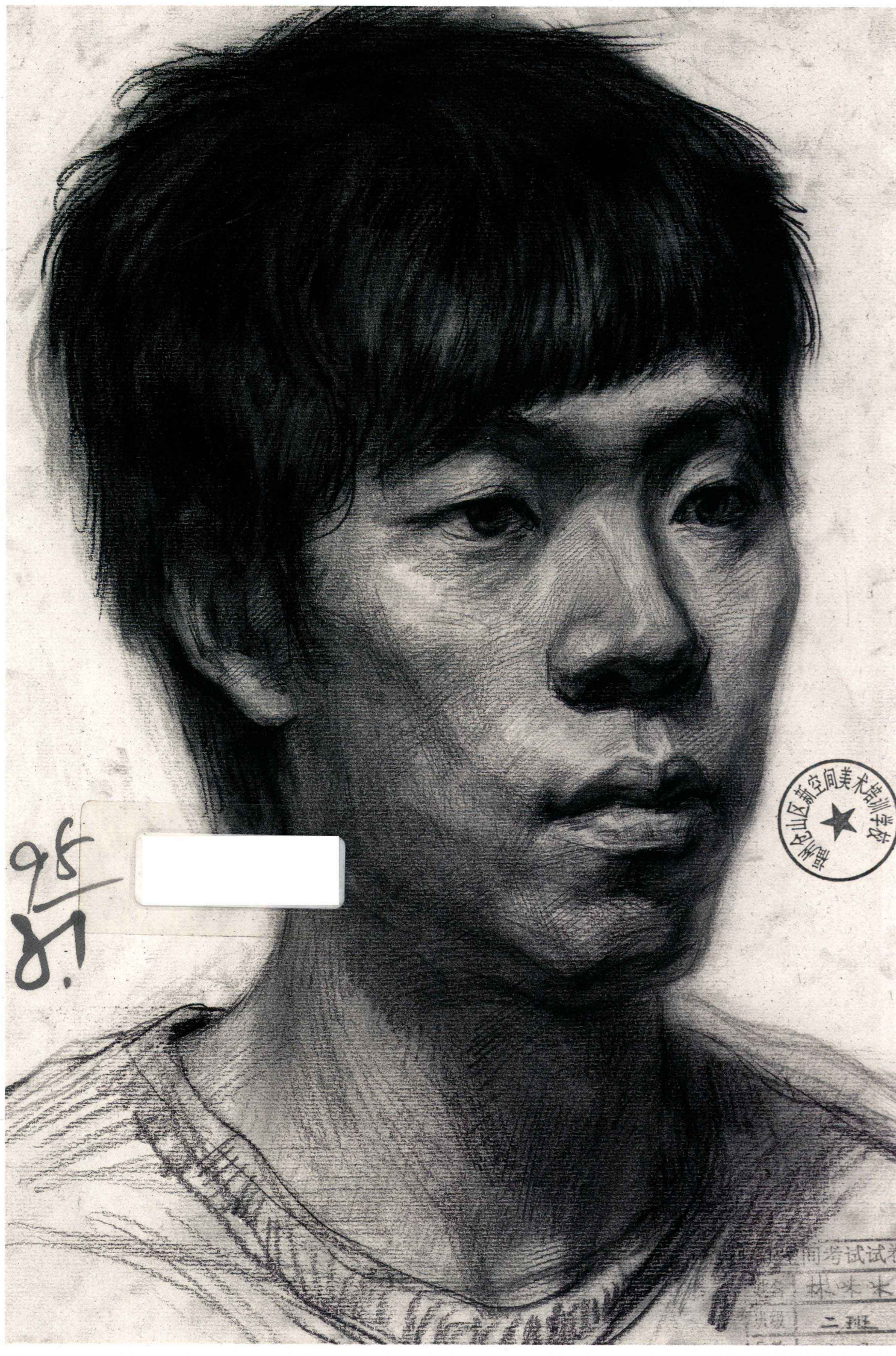
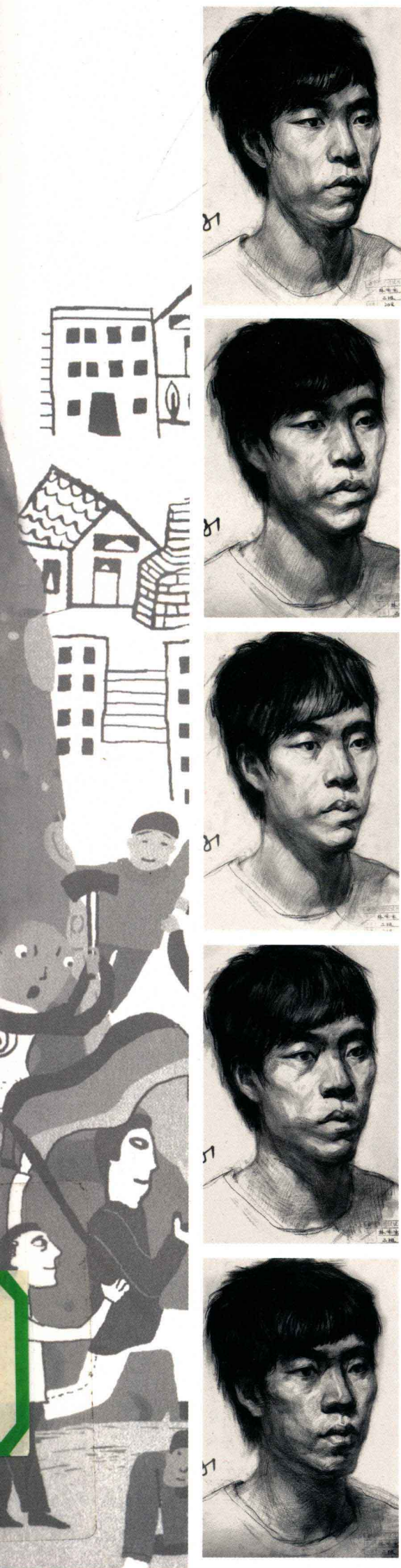
GAIHUAJIAOCHENG

素描头像

SUMIAOTOUXIANG

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

主编 张卿 杜荣坤

图书在版编目（CIP）数据

素描头像 / 张卿, 杜荣坤编著. -- 福州 : 福建美术出版社, 2011. 6
改画教程
ISBN 978-7-5393-2514-9

I . ①素… II . ①张… ②杜… III . ①肖像画—素描技法—教材 IV . ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 105147 号

改画教程·素描头像

主 编：张 卿 杜荣坤
编 委：姜 宁 杨新伟
郑 钊
责任编辑：李 煜
出版发行：海峡出版发行集团
福建美术出版社
社 址：福州市东水路76号
邮 编：350001
服务热线：0591-87620820（发行部）0591-87533718（总编办）
经 销：福建新华发行集团有限责任公司
印 刷：福建彩色印刷有限公司
开 本：889×1194mm 1/8
印 张：5
版 次：2011年6月第1版
印 次：2011年6月第1版印刷
印 数：0001-4000
书 号：ISBN 978-7-5393-2514-9
定 价：28.00元

如发现印装质量问题，请寄承印厂调换

序

最近看了陈丹青《退步集续篇》，讲述他少年时在上海学画的经历。在物质贫乏的那个年代要找到一本好的画册是非常困难的，其中学画历程的艰辛与得失，只有他自己知道。从他少年时临摹达·芬奇的《圣母》及《手的习作》素描中，我们可以看到他对艺术的崇拜与向往；从他少年时画的男孩半身像中，我们可以看到他画得洒脱、自信。

如今，美术院校的本科生有着丰富的物质条件，想看大师的作品可以翻阅书籍，可以浏览网页，但却少了点刻苦钻研的精神，少了点崇高的精神。

现在美术高考应试中的素描、色彩、速写，早在文艺复兴时期的意大利，古典时期、印象派时期的法国，巡回画派时期的俄罗斯，都把我们现在所要学的东西发挥到极致，是不易超越的巅峰。以我的经验所有美院的老师都是向文艺复兴时期的意大利，古典时期、印象派时期的法国，巡回画派时期的俄罗斯那个时代的大师来学习。陈丹青少年时在同学家阁楼得到了《达·芬奇》素描集的心情便可想而知。

前面谈的只是想让同学们通过这件事来珍惜眼前，这套丛书的出版，也是我们想让同学们在短时间内对素描、色彩、速写的基础有一种最直观的认识。

福建师范大学美术系设计基础部教师 张卿

2011.6

学生作品

存在的问题：

缺少空间感，五官边缘线比较死板，眼睛和嘴巴透视存在较大问题。

步骤解析：

1. 先把脸部亮部擦亮，注意亮部的基本形状。并用纸巾搓，让暗部柔和整体，突出五官，增强体积感。
2. 调整五官的基本透视和比例。强调五官暗部和明暗交界线，明确脸部和五官的投影形状，要注意五官投影的变化。
3. 局部刻画嘴巴和边缘线，调整嘴巴边上的明暗变化；刻画口轮匝肌和脸部之间的明暗变化，并增强下巴体积感。
4. 着重深入五官，并刻画脸部灰调子，调整五官和脸部之间的关系；刻画脸部边缘线，强调远近对比的空间感。

局部对比分析：

图 1

图 2

图 1. 脸部线条过于突出，不贴切；耳朵比较突出，影响整体空间。
图 2. 整体塑造合理，暗部较为透气，体积感增强。

图 3

图 4

图 3. 下巴塑造不够结实，下颚骨和脖子空间没有拉开；衣领较为繁琐没有变化。

图 4. 下巴塑造体积突出，下颚骨空间表现合理，暗部透气有变化，衣领表现较为到位。

图 5

图 6

图 5. 嘴巴透视有问题，嘴巴形状边缘线过于单薄，塑造简单，没有体现质感。

图 6. 嘴巴形状准确合理，边缘线变化丰富，口轮匝肌和嘴巴之间关系处理轻松有变化，质感表现突出。

图 7

图 8

图 7. 头发形状不准确，额头塑造简单，边缘线比较呆板。
图 8. 头发形状准确，表现手法较为丰富；额头体积感增强，结构到位。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

9/80

10

学生作品

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

存在的问题：

这是一幅亮面 3/4 角度的女青年头像，头发、脸、脖子外形比较舒服，但是五官的刻画简单，显示不出女性的特征。

步骤解析：

1. 把头发、五官亮部的形状擦出来，明确明暗交界线的位置。
2. 找出头发、五官、暗部的形状，注意脖子投影的形状，加强头发暗部的形状。
3. 从五官开始深入刻画，找出脸部灰面的形状，注意眼眶、鼻底、下颔骨的暗部刻画。
4. 画出五官暗部、灰部、高光的形状，注意女青年五官和脸部的质感。

局部对比分析：

图 1

图 2

图 1. 头发外形不准确，头发形态较为僵硬没有变化，头发高光形状不够明确。

图 2. 头发外形符合整个头型变化，用笔顺着头发方向，较为生动，高光的形状和位置更好地体现出头发的质感和形态。

图 3

图 4

图 3. 五官塑造简单，明暗交界线位置不够明确，黑白灰关系不清晰，脸部边缘线较生硬，五官和脸部衔接不够。

图 4. 五官塑造深入立体，高光形状明确，质感表达准确，嘴巴虚实关系处理得当，整体效果突出。

图 5

图 6

图 5. 下颔骨交界线不够明确，且比较单薄；下颔和脖子空间不够，这样脖子会比较单薄简单。

图 6. 下颔骨厚重丰富，与脖子空间明确；脖子塑造较为轻松自然，体积感较强。

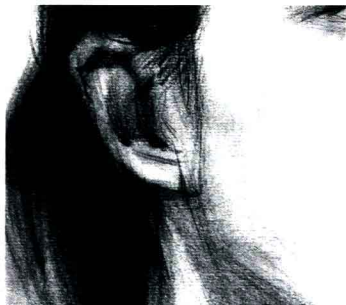

图 7

图 8

图 7. 耳朵塑造较为简单，形体没有特点，与周边头发的关系拉得不够开，画面较平均。

图 8. 耳朵塑造深入，有较强的质感，头发轻松有变化，耳朵和周边关系协调。

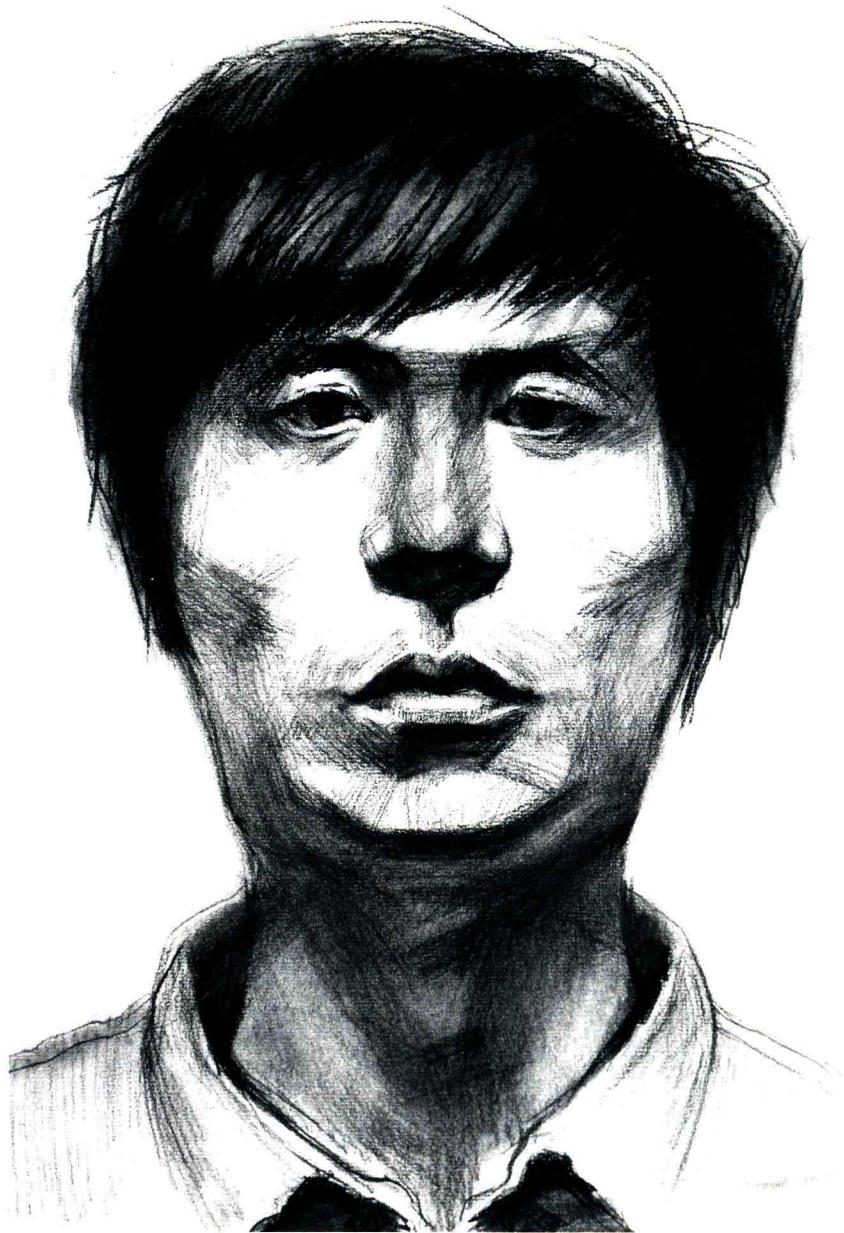

89

—

75

学生作品

存在的问题：

这幅画是正面略仰视的男青年头像，两边基本对称，在画面中很容易找出形的问题，比如脸部太大，五官比较小，人中太长，脖子和脸部关系不准确，边缘线太单薄等问题。

步骤解析：

1. 着重调整基本形和结构，加长眼角长度，协调脸部和五官的关系。调整明暗交界线的虚实变化，刻画下巴和脖子之间的空间关系，并确定衣领的具体位置和形状。
2. 加强五官明暗变化，刻画五官灰部和明暗交界线变化，并用灰调子协调五官和脸部的衔接关系，凸显五官，不失整体。
3. 强调画面整体亮、灰、暗的对比，深入刻画五官和脸部，用粗细不一的线条体现不同质感。
4. 调整头发和五官之间的边缘线变化，整理头发高光位置和形状，突出头发质感。推敲脸部的灰调子微妙变化。

局部对比分析：

图 1

图 2

图 1. 头发形状不对，导致头型不舒服，边缘线毛躁不整体；高光太随意，边缘线太平均。

图 2. 头发形状明确合理，高光体现出头骨位置形状，用笔犀利自然，质感表现充分。

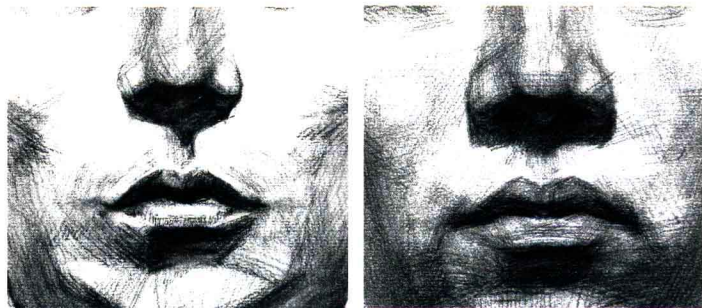

图 3

图 4

图 3. 鼻子和嘴巴黑白灰关系不明确，嘴巴和口轮匝肌直接的关系较为呆板，没有变化，缺少体积。

图 4. 鼻子和嘴巴塑造深入，嘴巴形状准确，口轮匝肌塑造生动。鼻子和嘴巴在脸部上的关系合理协调。

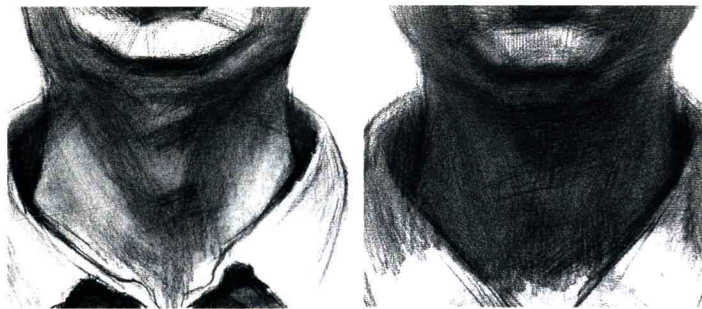

图 5

图 6

图 5. 脖子边缘线比较单薄，缺少体积，不够整体，和下巴衔接不够自然，衣领比较僵硬。

图 6. 脖子藏在暗部，含蓄且富有变化，和衣服关系处理得当，体积感增强。

图 7

图 8

图 7. 眼睛和鼻子形过于窄小，脸部和头发之间的边缘过于呆板。眼睛表现太简单。

图 8. 眼睛和鼻子塑造深入，眼睛生动有变化，头发质感突出，用笔合理，脸部关系协调。

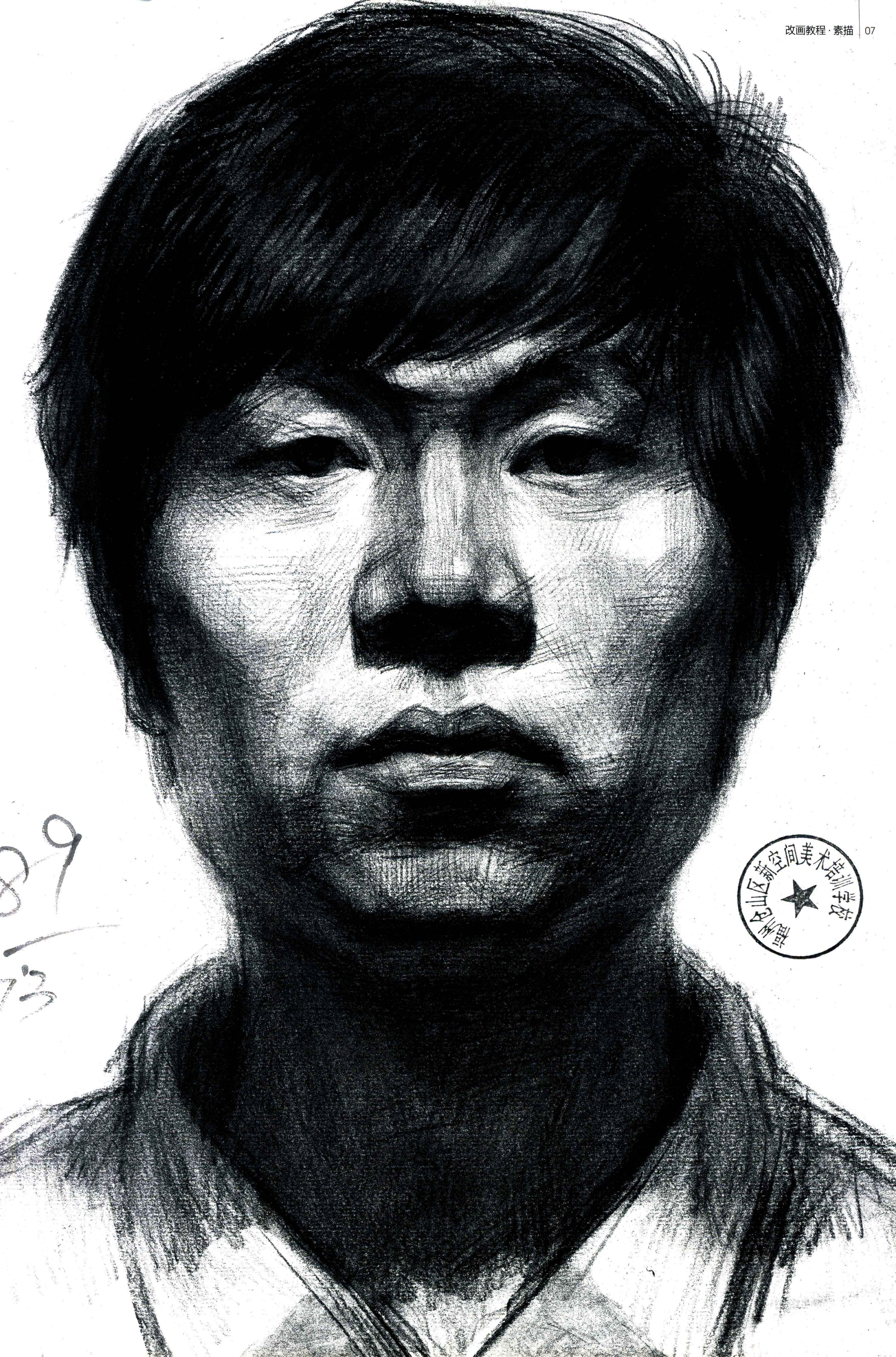
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

学生作品

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

存在的问题：

五官塑造过于简单，结构不够准确，脸部用线没有贴近结构，边缘线过于单薄。

步骤解析：

1. 把脸部亮面擦干净，柔和暗部的边缘线和线条，调整形体，明确头颈肩之间的关系。
2. 强调五官明暗交界线，找出头发亮部形状，调整整体关系。
3. 深入刻画五官，加强五官周围的结构和体积关系，丰富明暗交界线和边缘。
4. 深入脸部明暗交界线和灰部，丰富头发和边缘线，让画面更加厚实，增强体积感。

局部对比分析：

图 1

图 2

图 1. 头发调子比较单一，塑造呆板，高光形状不够恰当，边缘线没有变化。

图 2. 头发调子丰富，高光位置准确肯定，质感表现充分。

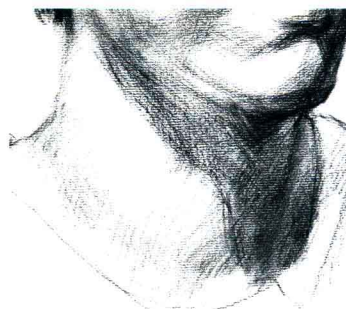

图 3

图 4

图 3. 脖子上投影过于生硬，影响下颏和脖子之间空间的表现，下颏塑造单薄。

图 4. 脖子上投影表现手法轻松自然，脖子和下颏骨体积感强，用线丰富，不呆板。

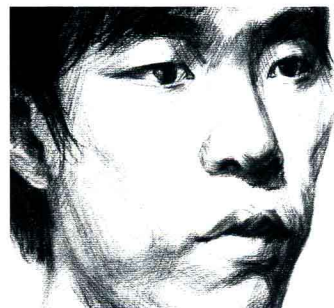

图 5

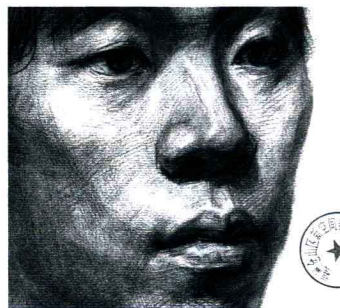

图 6

图 5. 五官塑造简单，调子单一，高光不够明确，用线较为呆板，质感表达不充分，脸部边缘线单薄。

图 6. 五官塑造深入，质感表现充分，五官和脸部关系自然突出，脸部边缘线富有变化，体积感增强。

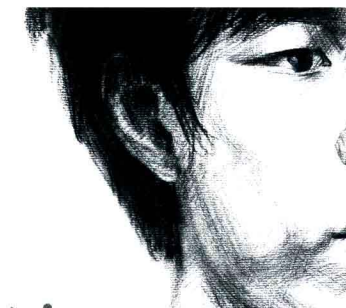

图 7

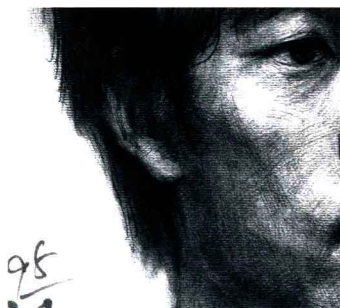

图 8

图 7. 耳朵本身比较平，没有体积和主次，颧骨和耳朵关系不明确，调子较含糊。

图 8. 颧骨、耳朵和头发三者的关系合理，体现出它们之间的空间距离变化，塑造较为深入。

98
81

新空间考试试卷

林永味

二班

号数

20号

学生作品

存在的问题：

整体画面太黑，暗部不够透气，缺少层次感。头发较平，没有表现出体积。眼睛形透视有问题，头、颈、肩关系不准确，衣服用线较软。

步骤解析：

1. 调整人物基本型和比例透视关系，用橡皮擦将暗部轻轻摸去，使其透气，有利于画面黑白灰效果，进而突出五官。分辨出头发和脸部的固有色，将亮部擦干净，凸显明暗交界线的转折。
2. 加强五官和脸部的明暗交界线，明确投影位置。适当找出灰部的形状和暗部的层次，让画面变得丰富。保持五官突出，画面有主体，不要平均对待。
3. 深入刻画五官，找出高光的形状，体现其质感。明确灰部形状，整理脖子上投影的具体位置和变化，处理脖子和脸部之间的关系。
4. 进一步深入五官，调整五官与脸部关系。用笔顺着头发方向，刻画头发质感，表现边缘线变化，突出体积。协调脖子和衣服之间的关系，体现空间和胸腔体积感。

局部对比分析：

图 1

图 2

图 1. 头发边缘线僵硬，头发没有层次和变化，较单薄，缺少质感
图 2. 头发明暗交界线明确，体积感突出，边缘线富有变化，虚实处理得当。

图 3

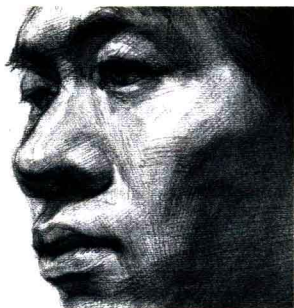

图 4

图 3. 五官边缘线比较没有变化，调子比较单一，灰调子画得太过，虚实没有拉开。
图 4. 五官比较丰富，质感有所表现，交界线和边缘线变化微妙，黑白灰关系明确。

图 5

图 6

图 5. 衣领处理较为简单，缺少内容和体积感，脖子上的投影位置不明确，调子不够透气。
图 6. 衣领处理手法轻松丰富，脖子暗部比较透气，下颚骨体积感强。

图 5

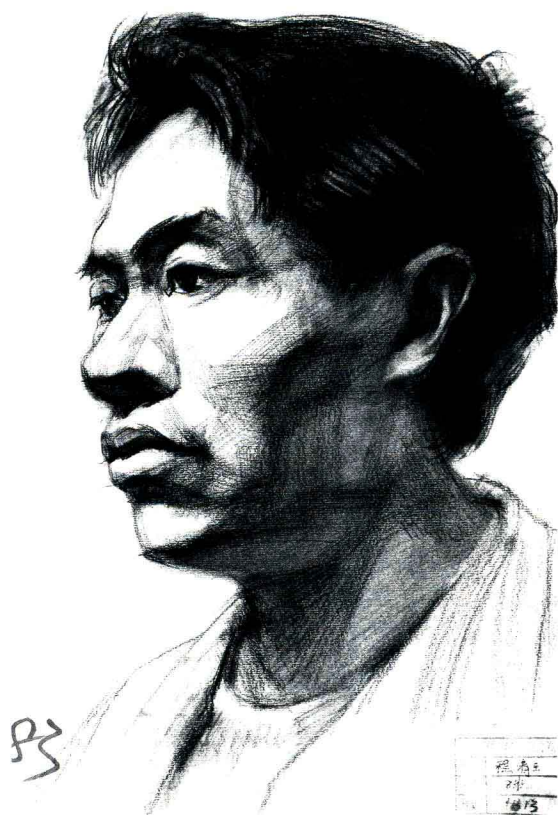

图 6

图 5. 两只眼睛透视有问题，两个眉弓和眼窝体积感不够，前后两只眼睛空间没有拉开。
图 6. 两只眼睛透视准确，边缘线富有变化，眼窝调子比较透气，眼睛质感生动。

步骤一

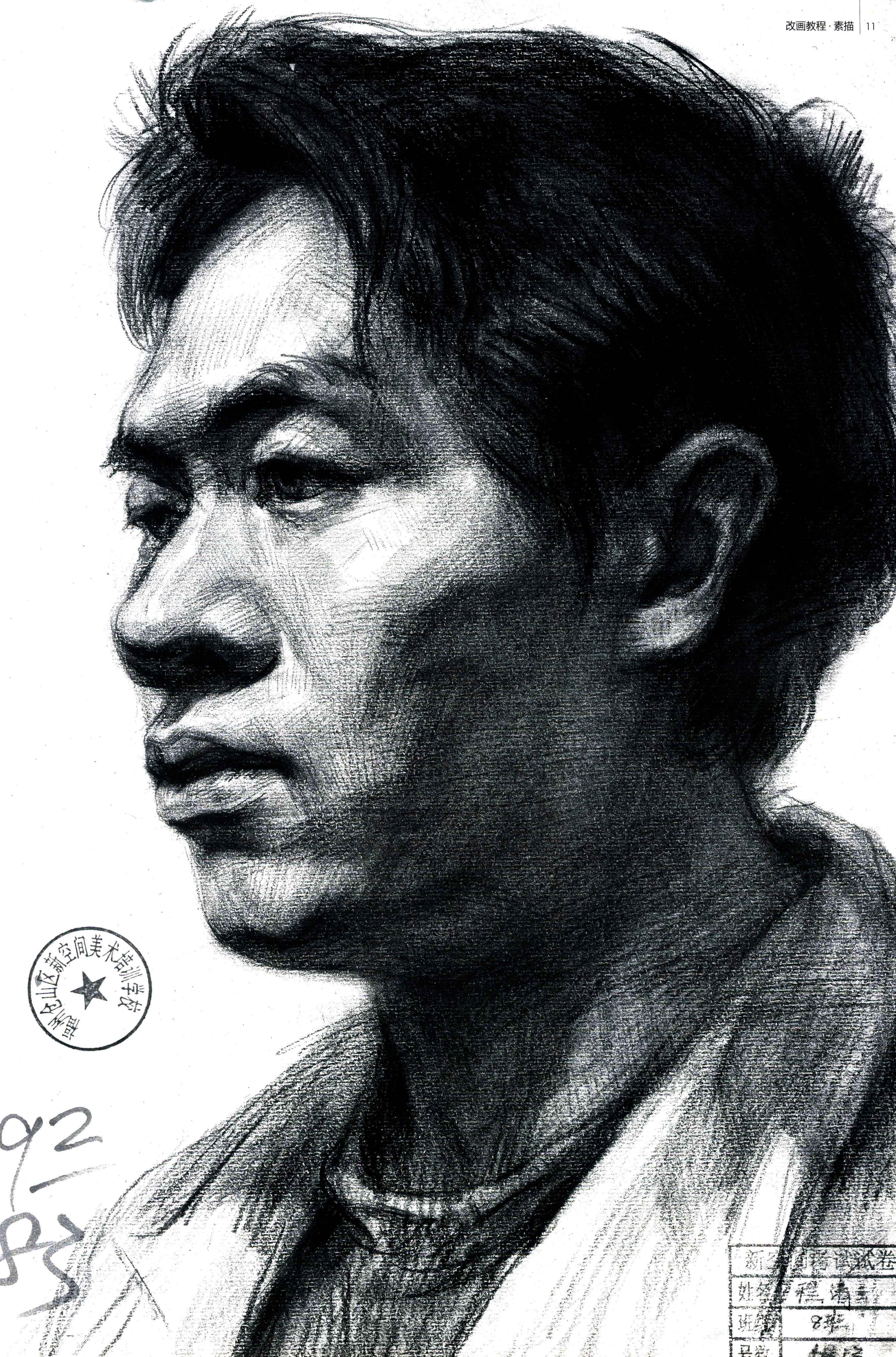
步骤二

步骤三

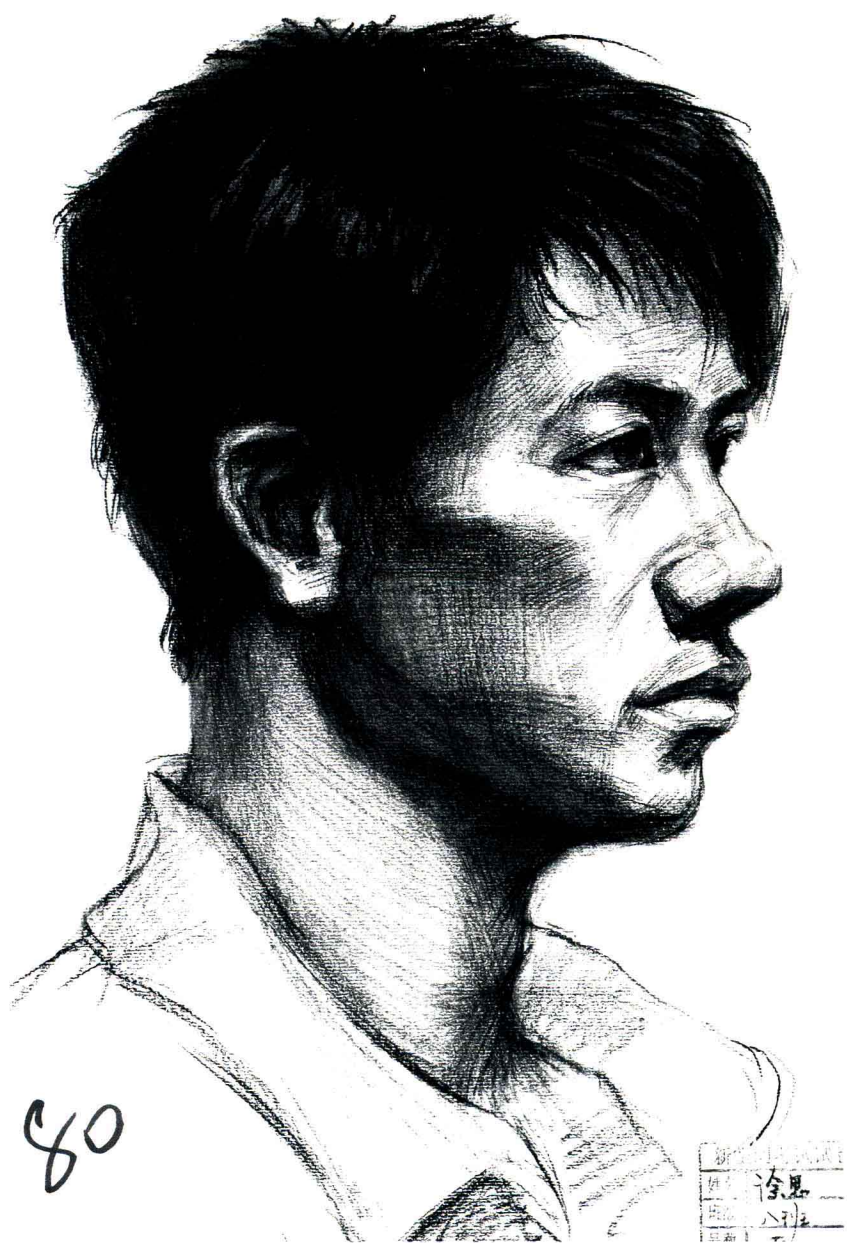

步骤四

92
83

姓名	程清
班级	8班
学号	1012

学生作品

存在的问题：

该图鼻子和耳朵的处理不够，五官塑造单薄，画面处理简单，脖子体积不够。

步骤解析：

1. 加强体块，注意侧面咬肌、口轮匝肌和下巴之间的关系。
2. 找出头发高光的形状，注意人物边缘线的处理。
3. 侧面耳朵是很关键的，耳朵的塑造要强化，加强脸部体积，让他更结实。
4. 头发的用笔要肯定，注意大效果的把握，深入五官，空间虚实的把握要控制好。

局部对比分析：

图 1

图 2

图 1. 下颌画得太刻板，脖子塑造太平，缺少空间，边缘线没变化。

图 2. 下颌和脖子的空间处理到位，边缘线处理变化丰富，脖子体积厚重。

图 3

图 4

图 3. 耳朵的体积不够强，斜度不够；头发处理的太平，太死板。

图 4. 耳朵和头发的空间得到了很好的处理，耳朵形状与体积把握的比较到位，头发的处理恰到好处。

图 5

图 6

图 5. 头发凌乱，与皮肤交界地方没交代清楚，高光与质感的处理不够理想。

图 6. 头发体积和高光形状得到进一步的提升，头发的质感与边缘处理效果明显。

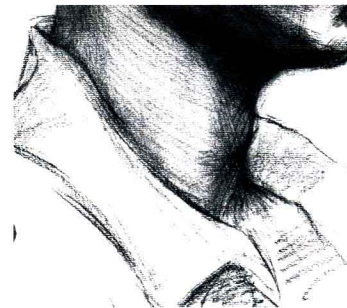

图 7

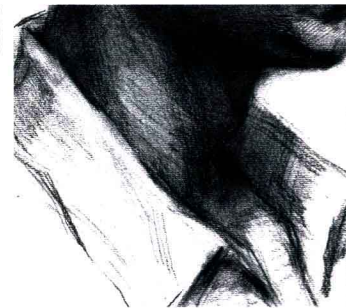

图 8

图 7. 衣领的穿插没画好。脖子太扁，衣领与脖子的空间关系没处理好。

图 8. 脖子、衣领的质感和空间关系得到很好的表现。脖子的体积增强了，处理的轻松明了。

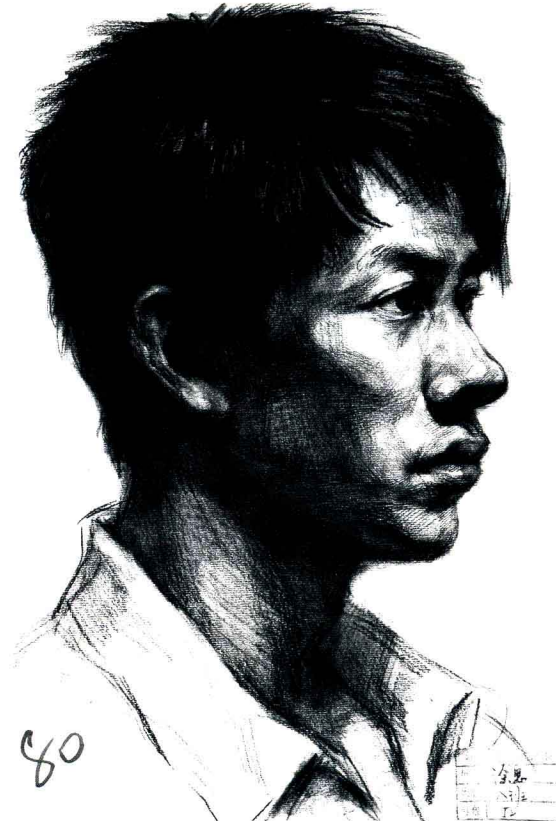
步骤一

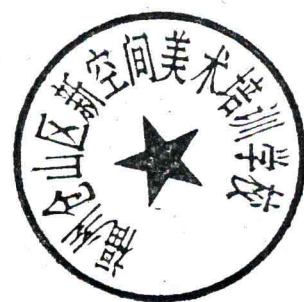
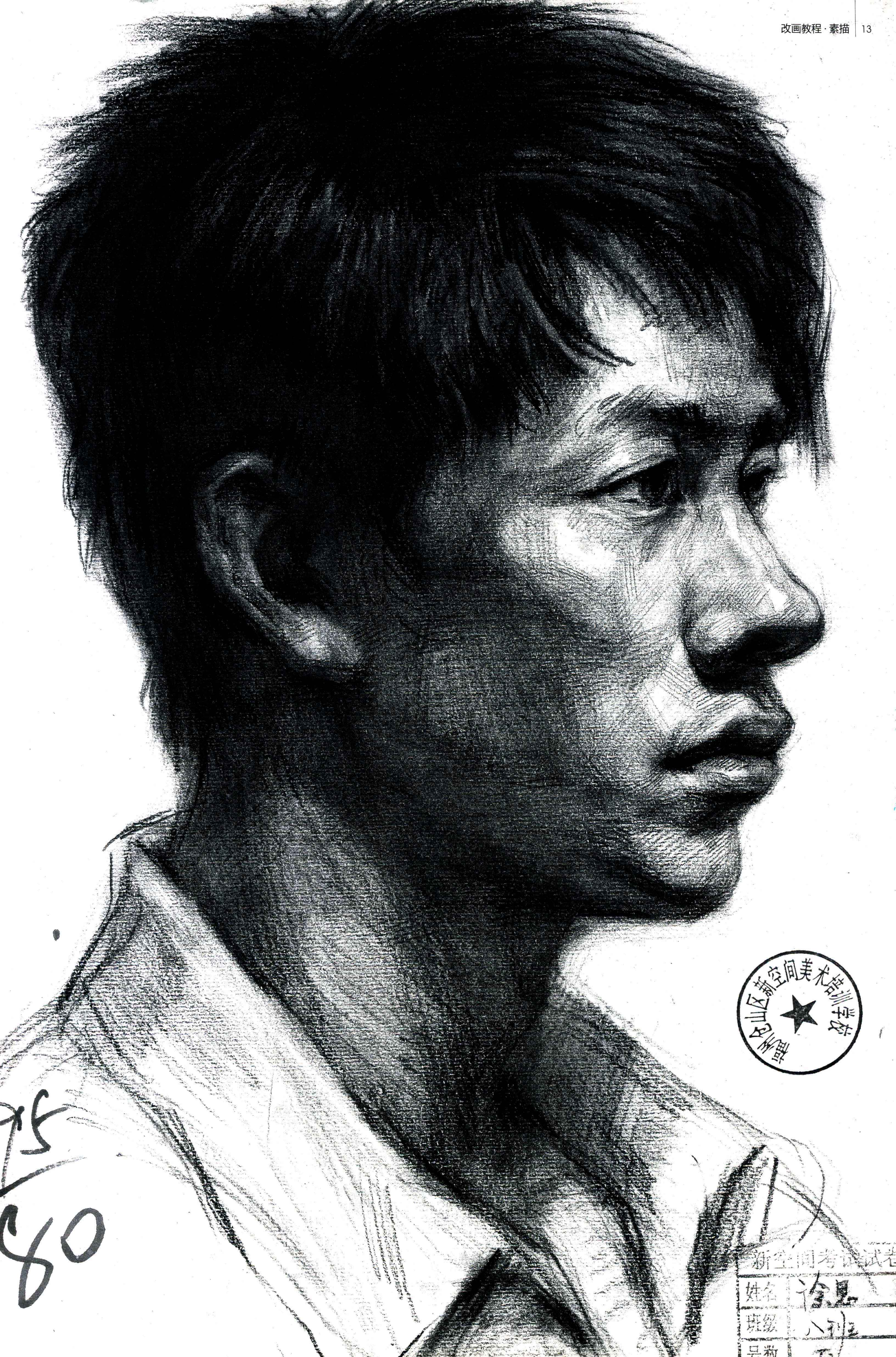
步骤二

步骤三

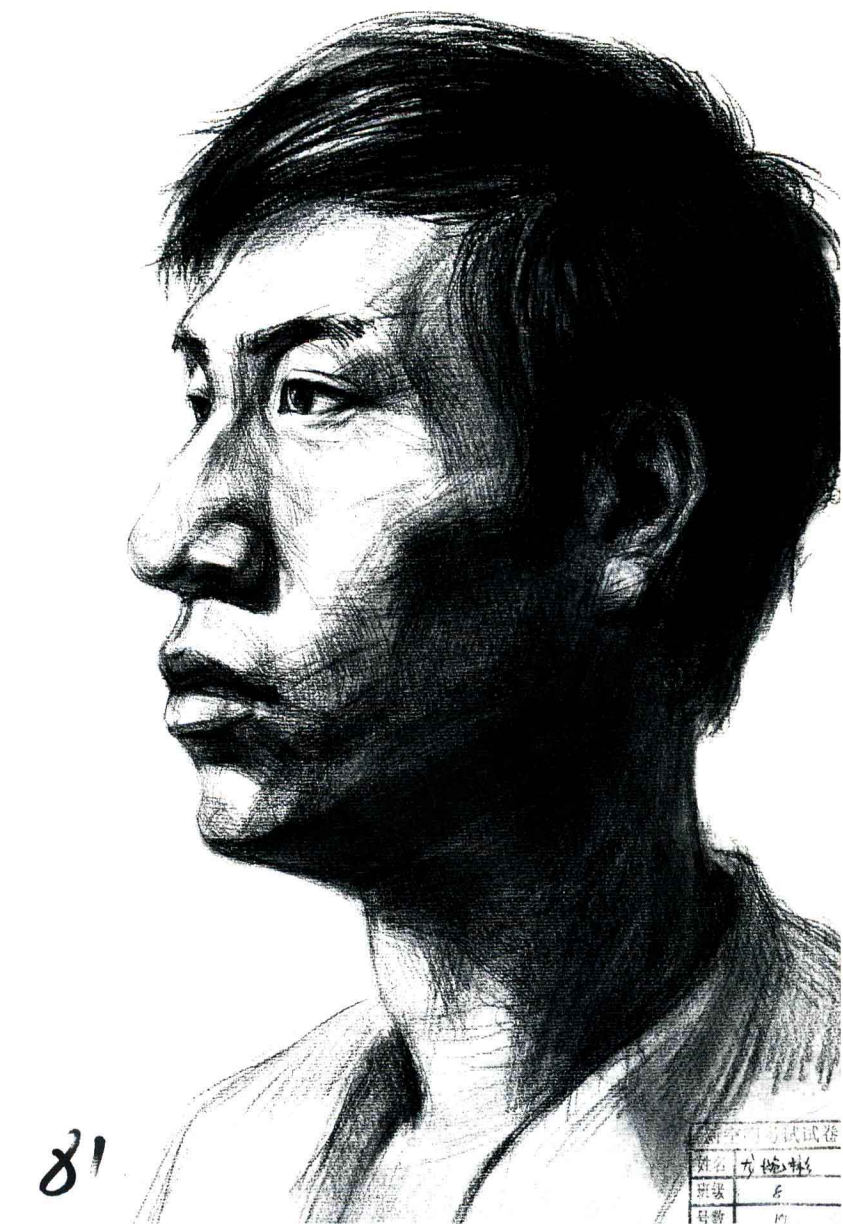

步骤四

75
80

新空间考试试卷	
姓名	徐思
班级	八班
号数	1

学生作品

存在的问题：

这幅画整体的黑白灰关系比较明确，结构分析的比较到位，但是画面的虚实还不够强烈，五官的刻画还需要进一步深入，眼睛、脖子等的形有一点问题。

步骤解析：

1. 先把大片脸的暗部用纸巾搓一下，使整个暗部统一起来，五官的暗部同时进行整理，找出明暗交界线的具体位置，亮部的线条用橡皮擦一下，使整个画面的黑白灰关系更加明确。
2. 加强暗部与头发的刻画，脖子与衣领的关系要处理好，画出衣服的暗部，在转折处排列一些线条（如，颧骨、鼻中隔、眼眶、上眼皮的暗部等），使画面具有强烈的光感，明确黑白灰关系。
3. 刻画五官，整理脖子上投影的具体位置和变化，处理脖子和脸部之间的关系。
4. 五官的深入刻画，这时候可以排列一些线条，用手指或擦笔画出一些灰面的形状，把一个眼睛或者鼻子看成一个整体，明确黑白灰关系，画出暗部、灰部、高光的形状。

局部对比分析：

图 1

图 2

图 1. 脸部暗部平均，表现手法比较简单，体积空间不明确。

图 2. 脸部暗部塑造轻松，表现手法生动，边缘线变化微妙丰富，体积空间感增强了。

图 3

图 4

图 3. 头发形状不准确，边缘线变化不够丰富，头发和额头之间关系比较生硬。

图 4. 头发形状自然准确，用笔轻松，表现手法生动，头发质感表现充分。

图 5

图 6

图 5. 鼻子、嘴巴形状不准确，鼻子和嘴巴体积感过于单薄，暗部不够统一整体，表现手法单一。

图 6. 鼻子、嘴巴形状准确，边缘线变化丰富，增强了体积感，明暗交界线较为明确，暗部统一含蓄。

图 7

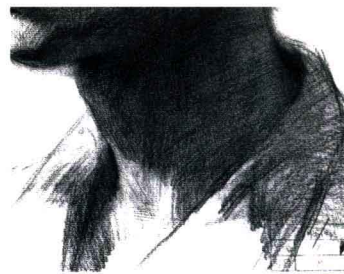

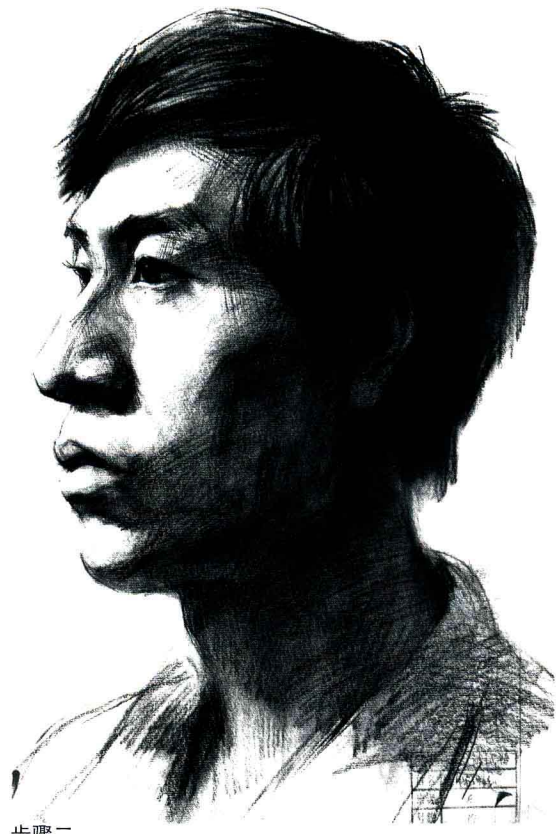
图 8

图 7. 脖子的形状不正确，影响头、颈、肩之间的关系，投影位置不舒服，且较为生硬。

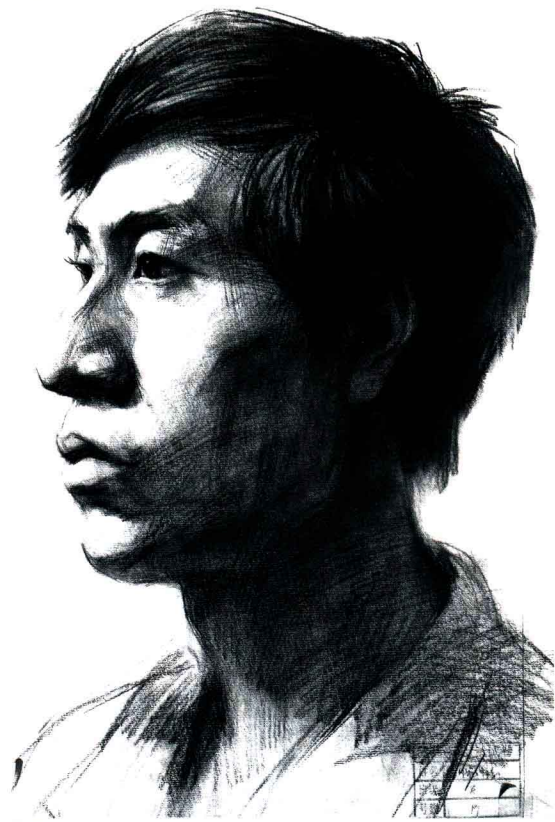
图 8. 脖子体积空间明确，表现手法轻松自然，投影位置合理丰富，衣领表现简单合理。

步骤一

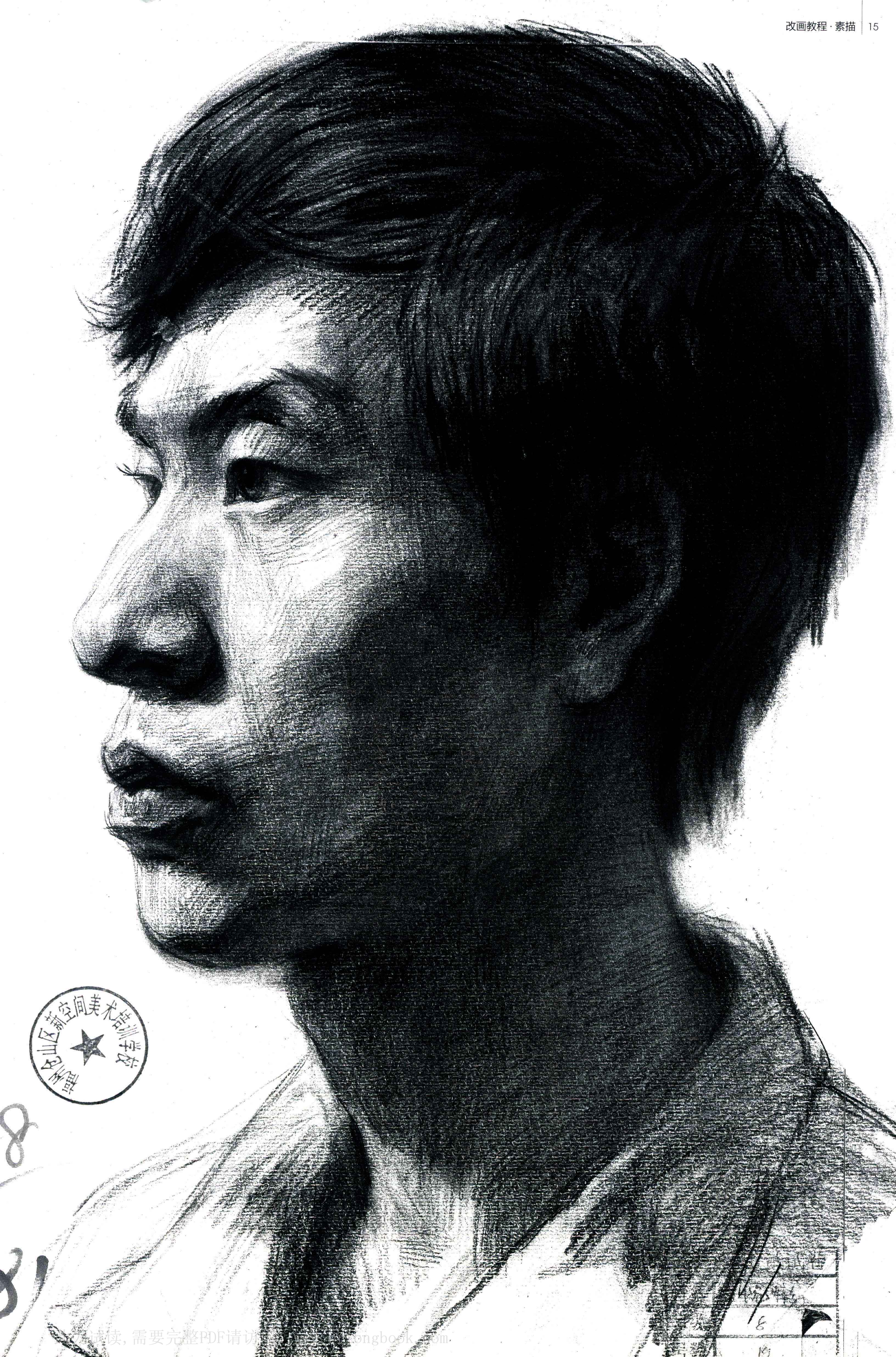
步骤二

步骤三

步骤四

8

81