

新门道

美术高考应试训练

吕莲 编著

SUMIAOTOUXIANG

素描头像

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

吕莲
2011.5.18

吕莲，1980年出生，籍贯山东潍坊，2004年毕业于中国美术学院版画系，现任教于中国美术学院继续教育学院自考部，作品曾多次出版于各类美术书籍。

图书在版编目（CIP）数据

素描头像/吕莲编著. ——长春:吉林美术出版社, 2011.7
（新门道）
ISBN 978-7-5386-5902-3
I. ①素… II. ①吕… 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137943号

新门道
素描头像

编 著	吕 莲
出 版 人	石志刚
责任编辑	尤 雷
助理编辑	陈 鸣
封面设计	赵锦剑
开 本	889mm×1194mm 1/8
印 张	6
版 次	2011年7月第1版
印 次	2011年7月第1次印刷
出 版	吉林出版集团 吉林美术出版社
发 行	吉林美术出版社
地 址	长春市人民大街4646号 邮编: 130021
电 话	0431-86037892
网 址	www.jlmspress.com
印 刷	杭州艺华印刷有限公司

ISBN 978-7-5386-5902-3 定价: 35.00元

上架建议:美术技法类

新门道

美术高考应试训练

吕莲 编著

SUMIAOTOUXIANG

素描头像

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

一、浅谈素描头像

素描人像是各美术院校素描教学中的一个不可缺少的基础科目，也是历年来各美术院校招生考试的重要内容。学习素描人像，可以为下阶段学习色彩人像打下坚实的基础。

首先，素描人像要比素描石膏像复杂和困难得多。因为每个人都有其不同的特征，而且画人像不可能像画石膏像那样，长时间固定一个姿态，初学者往往难以把握这些变化。初学素描人像，应当把前一阶段学习石膏像的知识应用到人像上来，因为人像的基本结构、明暗关系等和石膏像是一致的。同时要学会细致地观察对象、研究对象，其主要特征是什么，怎样表现，不要因为对象的复杂结构、变化的态势，弄得左右顾盼，不知所措。

其次，素描人像比石膏像层次表现更为丰富，明暗表现更为复杂。人物的面部、五官、头发、衣服都是由不同颜色组成的，它们的明暗也随之起着细微复杂的变化，“黑、白、灰”关系在此表现得尤为丰富。初学者此时应把已学过的基本知识和基本技法，应用到具体、活生生的人物上来，表现出人物各部分的结构和明暗层次。

再者，素描人像为下阶段画色彩人像起着承上启下的作用，掌握素描人像技法能为色彩人像提供良好的经验和方法。由于人物有不同年龄、性别、形体、地域、文化的差异，初学者要根据不同的对象，去分析、研究、比较，从中找出其特征、特点，切忌不能千篇一律，机械地去对待。初学时应尽可能选择结构清楚、特征鲜明、五官端正，即所谓“棱角分明”的人物来作为素描学习的对象，这样比较容易掌握，容易入门。

二、素描头像的基本要求和评分标准

素描头像基本要求

1. 画面构图完美
2. 认识和了解头部基本形体结构（比例、透视、解剖）
3. 正确表达结构及明暗之间的相互关系
4. 处理好对象的质感和空间关系
5. 画面完整，形神兼备

素描头像阅卷评分比重（以某省的评分标准为参考）

1. 构图完整程度 10分
2. 形体结构严谨程度及明暗表现 40分
3. 质感与空间虚实处理 20分
4. 整体把握形神兼备 30分

三、素描头像写生的方法与要点

素描是对客观事物最直接的表达方式，它是由最单纯的颜色，最朴素的手法来表达对象、传达感受的。素描的中心任务是解决造型问题，也是一切绘画的基础；素描的目的是锻炼学生敏锐的观察力，培养整体的观察方法，树立整体的绘画意识，掌握必须的表现方法，能熟练地传达作者对物象的感受，从而提升画面的表现力和冲击力。要画好人物头像也不难，只要掌握几个要点即可。

1. 培养正确的观察方法

- ①紧紧抓住观察的第一印象。当模特儿坐好之后，先别急于动笔，好好观察，观察他的外貌特

征、形体特征、个性特征，更重要的是通过他的动作、语言去把握对象的精神气质以及内心活动，要善于把瞬间所观察到的感受、具有个性的东西，深深印在自己脑海里作为形象塑造的依据。这叫未画之前心中先有画，这一点很重要。

②由感性认识上升到理性认识。初学者往往理论和实践是脱节的，他们容易被模特儿的一些细节所迷惑，看不到本质的东西，有时甚至是一种错觉，导致对形体的误识。因此，在头像写生中始终把新鲜的视觉感受和理性分析结合起来研究，“感觉到的东西我们不一定理解，只有理解了的东西我们才能更深刻地感觉它”，反复实践才能不断地提高认识。

③通过步骤来规范观察方法。整体观察方法不是短时间内能解决的问题，必须严把步骤关来培养学生的习惯。

2. 树立整体的立体作画意识

世界上任何一个物体都不是孤立存在的，它们相互依存发展构成一个和谐的整体。整体作画意识是一种思想，是一种观念，而不是方法，这种思想始终贯穿于作画的全过程，一刻不能松懈。你可以颠倒作画顺序但不能没有这种意识，因为有了这种意识就是从局部开始作画也能完成一幅完整的作品。鲁迅先生说“没有细节就不够真实”。没有局部的丰富与具体，也就没有整体存在的可能。全面的素描表达能力，必须是整体把握能力与局部深入能力的双重建立才算是掌握了素描的基本要领。

在学习素描的开始，就应培养学生用立体观念去对待客观世界所有物象，并通过多种手法，把它们表现出来。通过反复的学习实践，使学生对这方面的要求更加明确。因为，素描虽然也有表现对象质感、体感以及不同色感的任务，比如画头像时，眼睛是透明的，头发蓬松而颜色较深，但它们首先都应具有立体感。学生在开始观察时，总是看不到它的体积而仅看到对象的不同颜色。所以他不能把深色的受光部画亮，也不能把浅色的背光部画深。物体各种固有色的观念，影响他们去研究物体受光后的明暗变化。树立起在空间深度上塑造形体而不是在平面上描绘这一概念，不是轻易能够做到的，需要掌握透视知识和注意培养这种观察、认识物象的习惯，才能正确把握物体在画面上的恰当位置，做到看得立体、画得立体。

素描头像理论

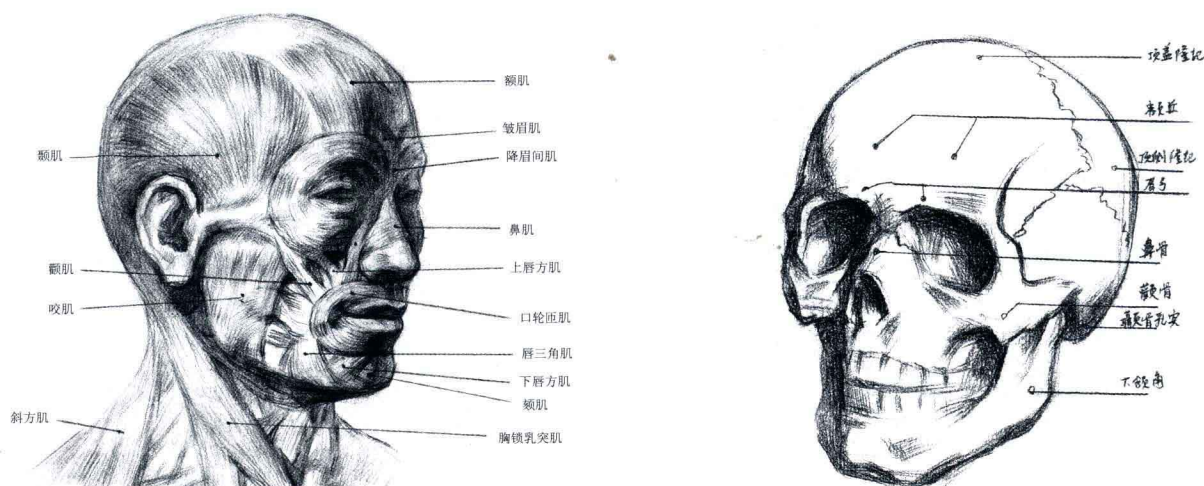
3.掌握必要的表现方法

素描的表现方法是多种多样的，但基本上可以分为以线为主的结构素描，以调子为主的明暗素描。具体表达手段取决于作者的感受和艺术修养，作者的感受越深，在感情上越能鲜明地表现对象的内在精神美和外在形象美，越能进行有效的艺术概括。其实高考生主要学的是一些表现技法，因为他们经常受技术问题的困扰而影响感觉和情绪的流畅表达，但要想拿高分，必须是技术和艺术的双重结合，二者缺一不可。对于初学者来说，要做到比较熟练的表现，无外乎用线条去强化结构，用调子表现明暗立体。线条是一种明确而富有表现力的造型手段，能直接地概括勾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。线条的虚实、轻重、长短、疏密等都会产生不同的作用和画面效果，用长直线概括基本形体，切线和短线画小的结构和转折，重线画近处和暗部等。线如果排起来就产生面，面的宽窄、深浅、强弱、虚实都能构成不同的形体特征，这都是由于光而形成的明暗作用，用明暗五调子表现不同区域的形体变化，即高光、亮面、明暗交界线、反光、投影等，它是塑造物体立体感的主要法则，也是表现质感、量感、空间感的重要手段，能达到十分真实的效果。线面结合的方法，能缩短调子素描的繁琐，适合考生运用，在技法上连画带擦运用自如，时间短效果好，被大多数考生所接受。

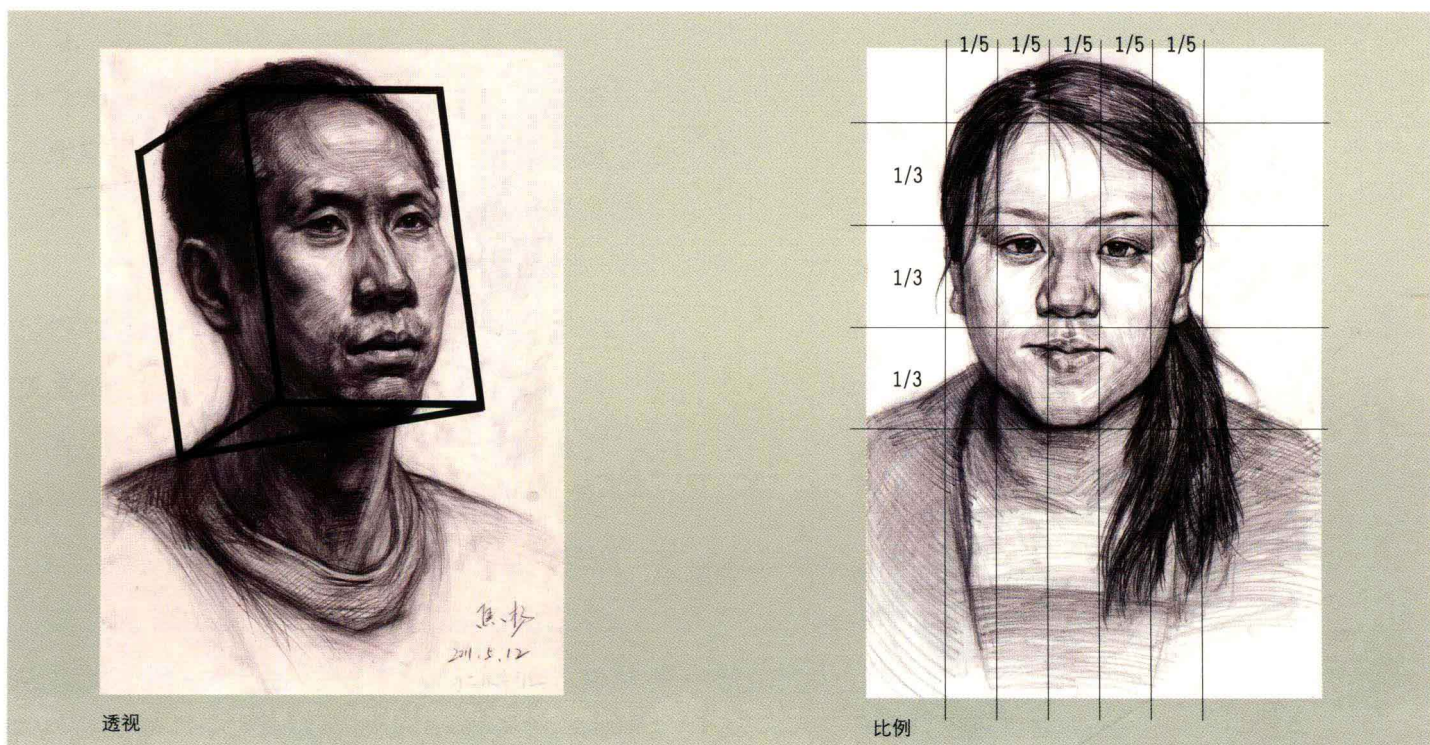
4.理解头部解剖结构和形体结构

要画好头像素描，必须理解头部骨骼肌肉和形体结构，这是前提。初学者往往是不理解结构，或是理解了运用不上，下来背得挺好，在真人头上对应不上，以致造成误识。其实，你把他看成一个简单的立方体或圆球体去理解，事情就好办了，在立方体和圆球体的基础上又把头部分为脑颅和面颅两大块，脑颅上有顶骨、额骨、颞骨、枕骨，概括基本形体为半球体，面颅部分有鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨构成，其中下颌骨是可以活动的，概括基本形体为梯形方体，再细分有眼球体、颧骨扁平体、口轮匝肌半圆体、下颏方体，这些都是塑造头像的基本形体。头部骨骼中比较突出的部分在头部外形上显露出来，并决定着头部的形体特征，而成为素描造型的依据，这就是骨点，“骨点”在头部造型中起着十分重要的作用。外轮廓比较明显的骨点是顶骨以及两侧隆起、枕骨、下颌骨，内轮廓比较明显的骨点是额结节、眉外缘、颧结节、下颏结节，如果把它们用线连起来就是头部正侧脸的转折线，相当于头部立方体的转折线，形成了头部造型体积感的基础。一些头部肌肉对传达表情是有一定作用的，也必须掌握，如额肌、颞肌、眉肌、鼻肌、颧肌、口轮匝肌、咬肌、颊肌、下颏三角肌的相互穿插关系，可以丰富面部表情。

5. 注意透视与比例关系

头部的运动范围很小，只能左右转动、偏斜或前俯后仰，但却能使画面产生不同的透视变化。一般有三种情况：平视、俯视、仰视。平视时，眼、鼻、嘴三条平行线是平的，不会产生透视变化；俯视时，耳的位置上移，眼、鼻、嘴三条线变为向下的弧线；仰视时，耳的位置下移，眼、鼻、嘴三条线变为向上的弧线。人的头部结构都是对称的，侧面时两眼之间的宽度距离变短，外眼角至嘴角之间的距离，近处的这面长一些，远处的那面短些。再者要注意“三庭五眼”的比例关系，即头部长和宽的比例关系，在没有透视的情况下，三庭是说头的长度比例，从发髻到眉间、眉间到鼻底、鼻底到下颏之间的距离是相等的；五眼是指头的宽度，两眼之间为一个眼宽，外眼角至鬓角外侧为一个眼宽，合起来一共是五个眼宽。在画画中绝对不能把透视和比例弄错，否则，形会很难看的，失去素描训练造型的意义了。

6. 把握人物的表情与神态，要做到形神兼备

头像写生所表现的是有生命有感情的人物形象，因此，需要对写生对象的形体特征、动态变化和表情神态有个深入的了解和感受，形一定要准确，俗话说画得准了就像了，像了就有了神态了，即是说像了神态就能自带三分，再加上一些夸张的表现手法，“形神兼备”就自然流露出来了。其实，还是主要把五官刻画好就行，神态具体表现在五官上。

比如说画眉毛首先要抓住眉的形态特征，眉的长短、粗细、浓淡、平斜、曲直等，不同性格的人眉毛长势不一样，再抓住眉头、眉梢、眉宇之间的变化，并同眉弓、眼眶、眼窝一起联系起来进行刻画，那感觉就更不一样了。画眼睛要把握眼睛的具体形象，如眼窝的深浅、眼裂的大小、平斜，眼睑的单双、厚薄等，同时还要抓住眼的传神之处进行深入描绘，如除了深色瞳孔外眼珠色调的微妙变化，眼珠高光的强弱，眼白色调的深浅层次，眼珠底部含着水，晶莹剔透的感觉等，这些细节的描写都能表达人物的神情特征，是需要着重刻画的。

嘴是表达人的思想情绪的重要器官。嘴的大小、唇的厚薄、口裂的曲直、口角的深浅等，对于人物形象的刻画和神态特征的表现，都有着极为密切的联系。首先在画好准确的动态、透视后，注意嘴唇的神态和质感表现，以及口裂线的虚实变化、两嘴角内收外放的微妙变化，并和鼻翼、鼻唇沟、颏唇沟、人中联系起来进行塑造。

鼻子是人脸上最高的地方，一定要把鼻球塑造好，其次是鼻梁上鼻骨和鼻软骨之间的穿插，鼻根、鼻翼和眼球、脸的衔接关系处理好。

总之，要写生好一张人物素描头像，就必须掌握这些要点，并经过长期的实践训练才能完成好。希望美术考生要有认真、细致、严谨的学习态度，勤奋、刻苦、钻研的精神，和坚忍不拔的毅力来完成你所喜欢的专业。

素描头像的基本要求及评分标准

四、平时练习素描人像的几种学习方法

1. 慢写。慢写就是长期作业，是考生学习掌握素描人像方法的重要阶段。这一阶段要求考生重点掌握结构、造型、比例、明暗变化。在把握人物的基本结构、特征基础上，准确、有序地塑造人物的形象，用笔要熟练，构图力求完整。初学者可以将身边的熟人作为自己练习的模特儿，从多侧面、多角度去进行练习，这样对你完成作业是非常有效果的，每天可以规定一个半天或二三个小时，连续创作。

2. 速写。速写是短期作业，目的在于要求初学者在较短的时间内用速写方法表现人物的各种运动状态。你可以在公园里、车站旁、水果摊、菜场上练习自己的观察能力、造型能力，从而准确把握人物的形象。大运动量的素描训练就如一个运动员的赛前训练，是出好成绩的一个重要条件。每张画的作业时间可以用10~20分钟不等。

3. 默写。默写有利于培养观察力和记忆力。头像塑造得好与坏，同是否掌握了头部解剖知识有很重要的关系，骨点、肌肉要能熟记，头像大体结构能默得出，还有五官位置的三庭五眼，都要记住，只要构图准确，就不会出大的偏差。默写可以在复习阶段集中抓一二次，每次时间约两小时左右。

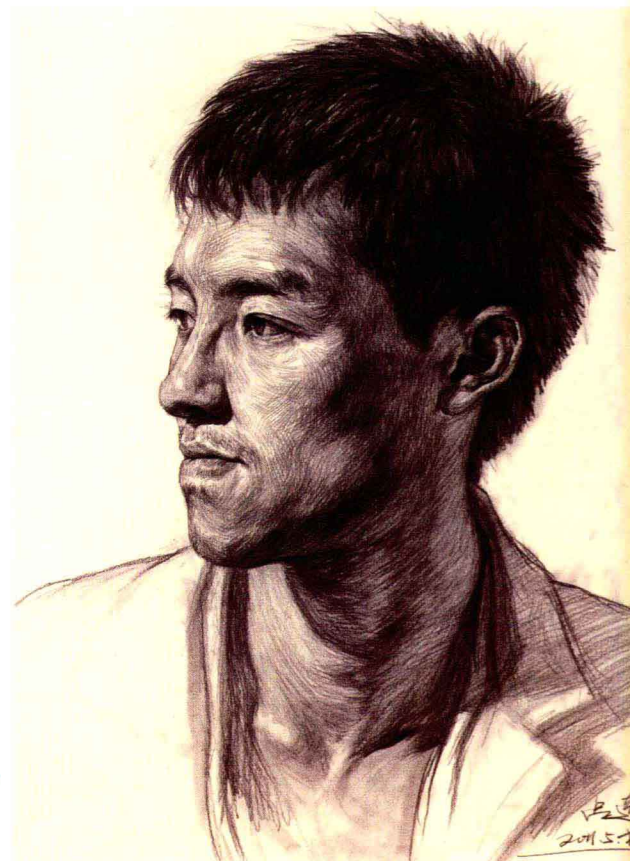
4. 解剖练习。可以买一个人物骨架、肌肉解剖模型作为参照物，对照一下自己作画的对象解剖关系是否准确，骨点肌肉的转折运动表现是否准确等等。

5. 多角度的练习。要求初学者将素描对象(模特儿)从不同位置、不同角度、不同侧面去练习，从而能更准确地把握对象，使其结构严谨，构图完整，黑白灰关系处理得当。

6. 名作临摹。可选择素描经典名作若干幅，进行有针对性的练习，可以从中学习大师们的素描方法、构图技巧、表现手法，目的在于提高审美能力，丰富素描表现力。

男孩头像 [法] 格勒兹

五、素描头像容易出现的问题及解决办法

（一）“大的基本形特征”总是把握不住。出现这些问题的主要原因有以下几方面：1. 两眼的视线不统一，观察头像不整体，其距离画得过宽必然会拉宽脸部基本形，过窄脸部的的基本形就会变瘦。2. 五官画得过小，脸部就会挤成一团，造成脸部臃肿；五官过大，脸就会相对变小，从而使得它容不下五官，因此，头像也就变成了畸形。3. 当眼睛移动向右时画左眼，移动向左时画右眼，画出来的两眼必然不会在同一视线上……

解决的办法有：1. 调整观察方法，先观而后察，看形不看线，显然有的人通常是看线不看形或只是看形的边缘变化而不看形的大特征。2. 看形要花费时间去比较线，找出大小、长短不一的正确比例关系。3. 固定焦点透视的变化，观察形体时不要随意改变自己的位置。比如，画头像时自己位置的左右移动，就可能导致画面中鼻子、嘴、眼睛的方向与头部的方向可能不一致。这些毛病的出现都是因为画者作画时没有注意到形体整体关系与透视变化的相互关系。因此，在绘画进行的过程中一旦出现基本形不准时，我们就应该马上停下来，从画面整体性把握的角度，来认真思考，反复分析基本形大动态的变化，以及整体调子的轻重变化。

（二）“花”与“乱”的缺点在画面中表现也很突出。它们是指画面形象上所出现的许多黑白相间花斑，好像水面上的浮光掠影，要么暗面到处都是光亮区域，要么亮面到处都是黑斑区域，让人感觉形体的受光面与背光面异常凌乱。

产生花、乱的原因有两个方面：1. 由于过于刻画局部而没有顾及到其它部位的相互关联造成的，东一块西一块杂乱无章。2. 由于铺调子的色度不够均匀，第一层色度画不均匀，用线过于凌乱；再加上第二层色度也画得不均匀，线条还没有第一层重，这种不均匀的色度多次重叠则会出现许多黑斑或光斑，从而画面显得到处都是乱蓬蓬的线条。

解决它的办法也有两方面，1. 铺暗部调子时用笔一定要均匀，不要留太多的白色空隙，在逐步加重调子的同时要注意与结构相结合。2. 如果亮部的斑点过多就用橡皮把它轻轻擦掉。如果暗部过多则可以用手指轻轻地揉，以使得它的调子更趋于统一。3. 作画时必须避免盲目用线，注意到线条一定要表现到形体、体现到结构的转折。

（三）“腻”与“木”也是我们画面中常犯的错误。腻是指脸部找不到明显的形体转折面，到处都磨得光光滑滑的而且还没有色度变化，木跟腻的画面效果恰恰相反，它的毛病在于过分夸张形体的转折面，好像是用一块块被割成的木头组成的。

解决的办法是：1. 人物都是有骨有肉、有方有圆的形体，因此，在作画的过程中，该方的画硬一点，该圆的画软一点，亮部转折轻而准确，用笔用线得当，其毛病是可以克服的。2. 作画的过程中，如果不是为追求某种形体转折风格的话，还应是提倡正确地处理画面的“前、中、后”三度空间。

素描头像的画法步骤

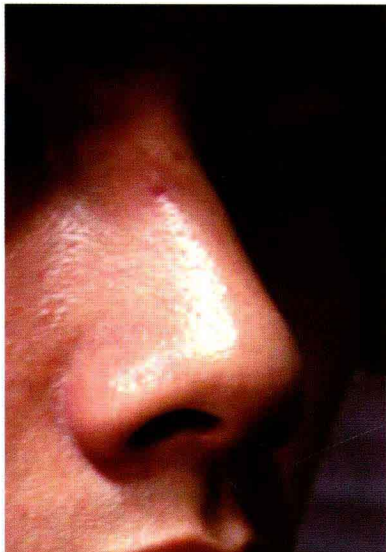
六、素描头像的画法步骤（女青年像）

1. 先认真观察对象，感受对象获得第一印象。然后用轻淡线概括出对象的大体外形特征，并注意头、颈、胸之间的连接关系，摆出五官的大体位置。
2. 进一步勾画五官轮廓以及其它相应的轮廓，尤其注意骨头位置的角度，同时找出各部位的明暗交界线。
3. 铺大体明暗。注意理解各个部位的构造、体积、质感以及整体关系。
4. 深入刻画。一般从眼睛开始，然后依次刻画其它部位，注意互相比对，反复比较，反复深入刻画，最后作整体修饰。

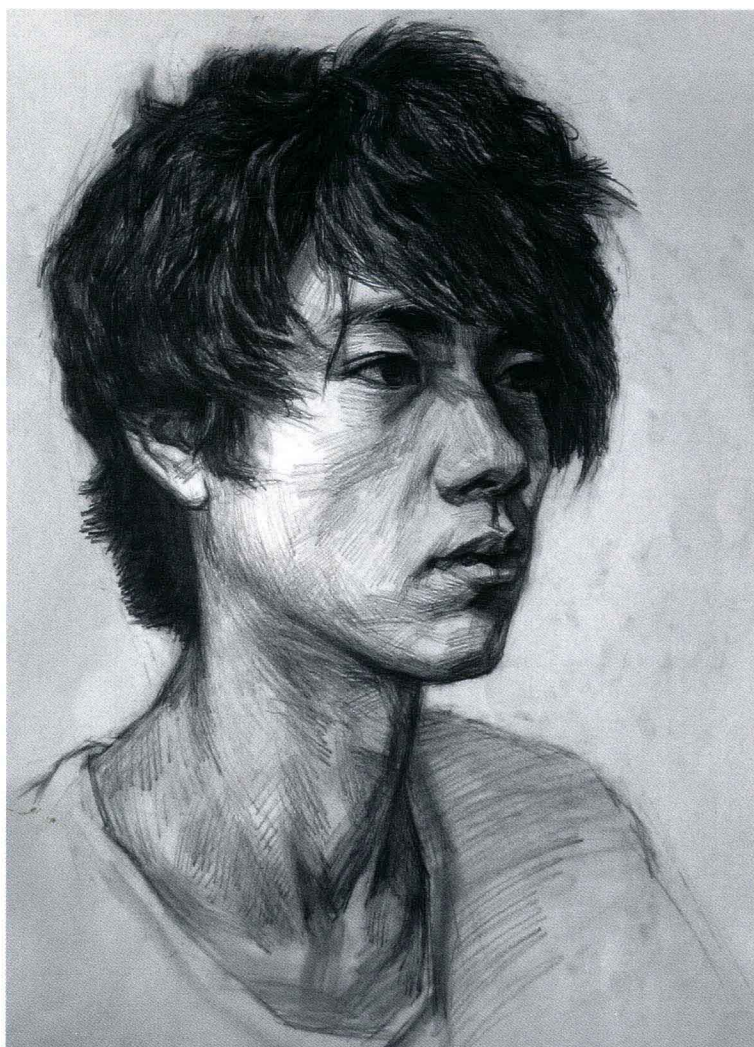
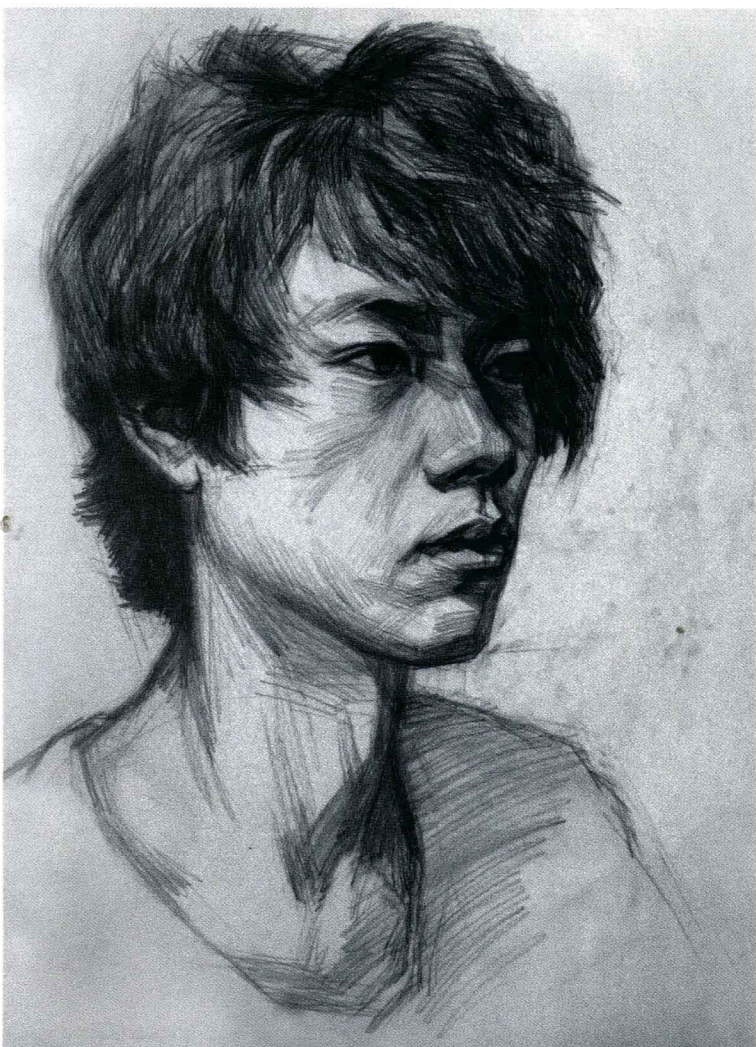
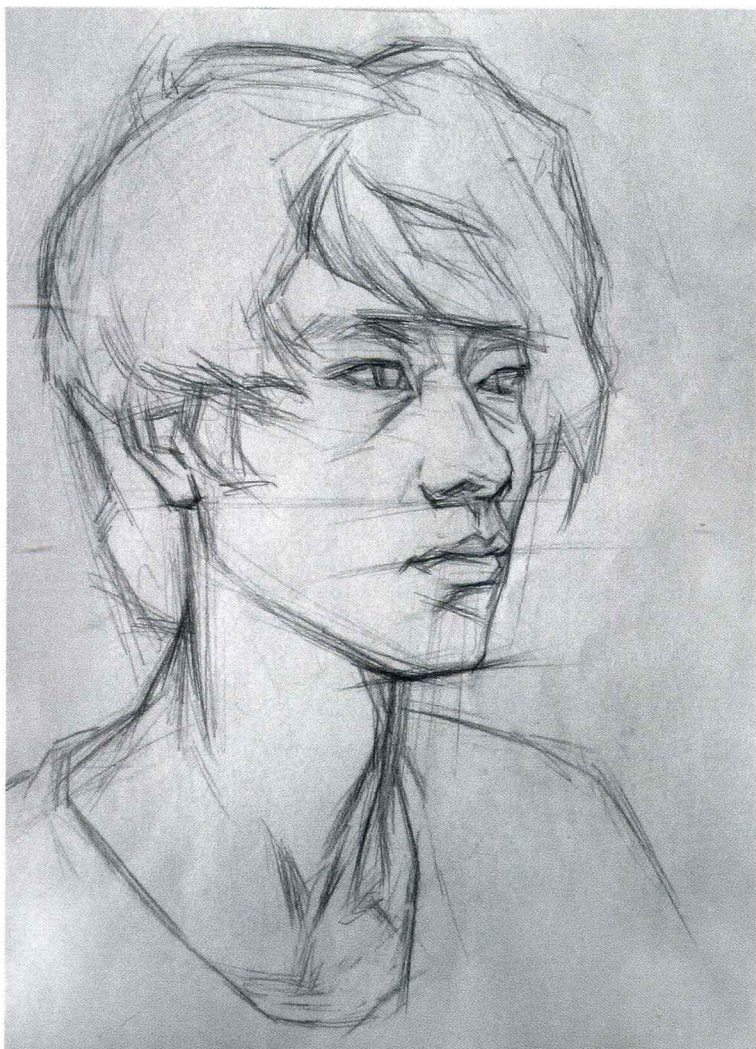

男青年头像的画法步骤

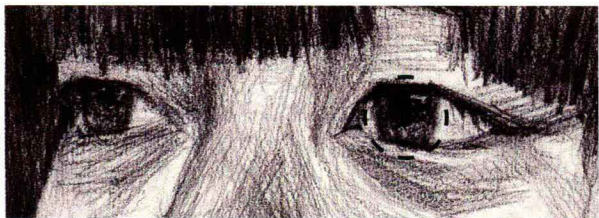
鼻子的观察与理解

鼻子的结构点以骨骼为基础，鼻骨嵌在前额的下面，两眼之间，较为高起的地方叫鼻梁，然后向下对称的软骨组织包括鼻头、鼻翼。鼻子的特点也因人而异，但其结构是一样的。

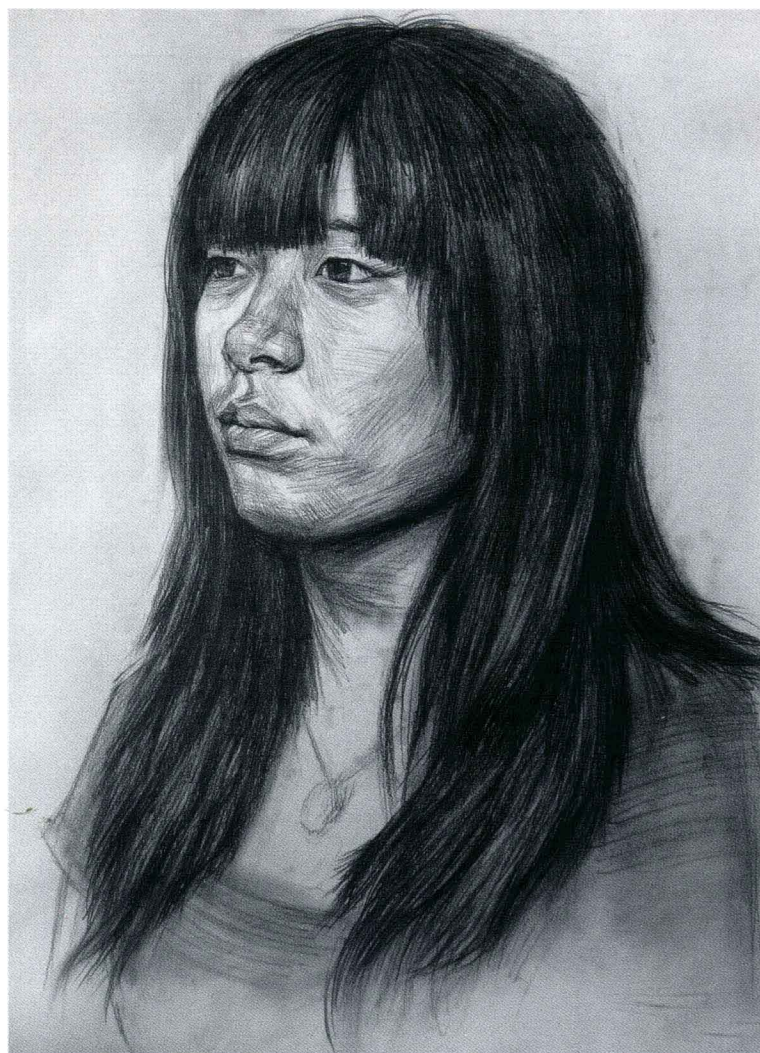

女青年头像的画法步骤

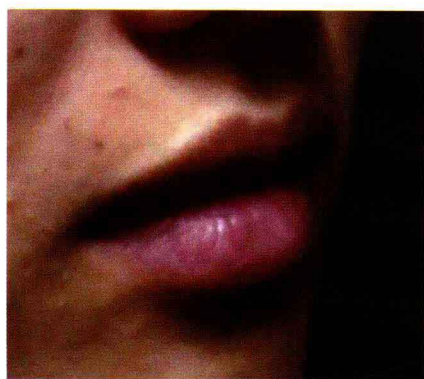
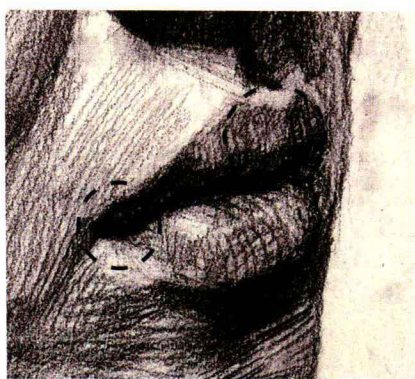
眼睛的观察与理解

眼睛的结构是由眼眶、眼睑、眼球三部分组成，眼眶是指眼的内部骨结构；眼睑分上下眼睑；眼球是眼睛的主体，是一个透明的球体，结构上有眼珠、眼白、眼角等。在作画时应充分考虑到眼睛的结构变化，它是一个球体，一切变化都要从体感出发，才能真正把眼睛画好。

女青年头像的画法步骤

嘴的观察与理解

嘴分上唇和下唇，其结构是颌骨控制的半圆形体，由几个体面关系组成，包括人中、上唇结节、唇侧沟、颏唇沟等。在不同光线下，明暗的变化也十分明显，特别是人中、上唇结节、上嘴唇和嘴角部分，同时还应照顾到周围的关系。

