

美术技法 名师指导 实战系列

素描头像

默写范本

杨 力 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

素描头像·默写范本 / 杨力编著. — 上海：上海人民美术出版社，2009.6
（美术技法名师指导实战系列）
ISBN 978-7-5322-6291-5

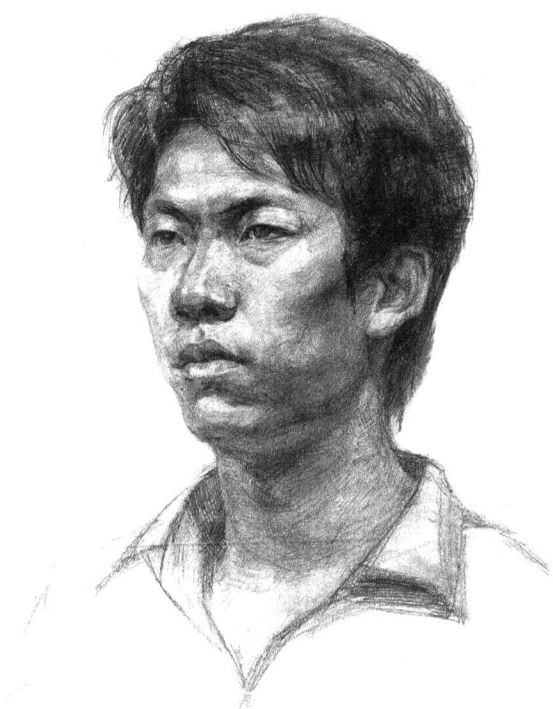
I. 素... II. 杨... III. 头像画－素描－技法（美术）
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第082579号

素描头像·默写范本

(美术技法名师指导实战系列)

主 编 | 邱孟瑜
编 著 | 杨 力
本书策划 | 潘志明 孙海燕
责任编辑 | 孙海燕
装帧设计 | 艾 英
技术编辑 | 季 卫
出版发行 | 上海人民美術出版社
(上海长乐路672弄33号)
印 刷 | 上海市印刷十厂有限公司
开 本 | 787×1092 1/8 4印张
版 次 | 2009年6月第1次
印 次 | 2009年6月第1次
印 数 | 0001-4300
书 号 | ISBN 978-7-5322-6291-5
定 价 | 22.00元

目录

- 一、素描头像的评分标准 / 2
- 二、平面与空间 / 2
- 三、透视 / 3
- 四、空间与面 / 3
- 五、解剖 / 4
- 六、五官 / 5
- 七、黑白灰的塑造 / 6
- 八、写生与默写 / 7
- 九、步骤范例 / 8
- 十、精品范例 / 16

一、素描头像的评分标准

1. 为什么要考素描头像?

素描头像考的不仅仅是学生的绘画技巧,更多的考的是学生的观察能力、认识能力和分析能力。绘画能力的高低首先取决于你怎么“看”。实际上这是一个最核心的问题,只有认识到这个问题的学生才能在考试中获得成功。人的头部是一个复杂的形体,要画好素描头像就要对头部进行深入的理解和认知,要看到“形和空间的存在”。

2. 各省联考和美院考试有何特点?

各省联考是等级考试,有基本专业知识和技能的学生都可以顺利过关,比如素描头像要求基本比例和透视正确,能够用黑白灰大关系塑造形体,画面效果越打眼越好。省考“海量”的卷子决定了较粗略的评分标准。美术院校考试是选拔考试,尤其是一类的美术院校,除了要求学生具有深入塑造的能力之外,还要通过画面看到学生的艺术感觉、敏感度、创造力等。即学生不但要具备较扎实的造型基本功,还要注重绘画的艺术表现力。虽然省联考和各独立美术院校在评分准则上各有侧重,但无论什么考试本质上只有一个标准。

3. 素描的考核标准到底是什么?

表达“形和空间的存在”就是考素描的本质要求。因此,素描考学的标准就是看学生能不能观察体会到形和空间,进而能够表现形和空间。更简单地说,合格的就是有“形”的,不合格的就是没“形”的。而大多数考生的头脑里并没有这个清晰的概念,究竟什么是“形”都不是很清楚,更不用说去表达“形”了。

认清考试标准,我们才能围绕它一步步进行训练。接下来我们就要解决“看”的问题,搞清什么是形,如何看到形。

二、平面与空间

我们以球体举例来认识“平面”和“空间”的区别与联系。图1是球体的轮廓线,它是在实物上可以看到的一个边线,也就是球体的平面形。图2是我们假想从另一角度应该可以看到的另一边线,这一边线我们从现在的角度是看不到的,我们把这个看不到的边线称为空间形。图3是假设从三个不同角度可能看到的三个空间形,同样是我们看不到的。那么,如果我们要标示出这个球体隐藏的所有空间形那是什么样子呢?那就是图4。

通过这个例子我们知道形是一个空间的存在,二维的表现只能表达“平面形”,而素描的魅力在于它可以全面完整地阐释自然。素描的任务是要充分彻底地表达形和空间。

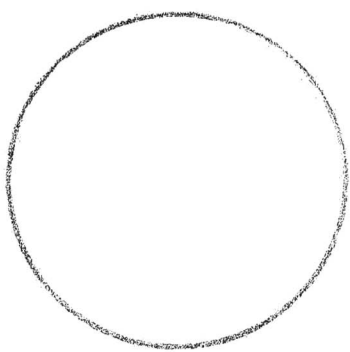

图1 球体的平面形

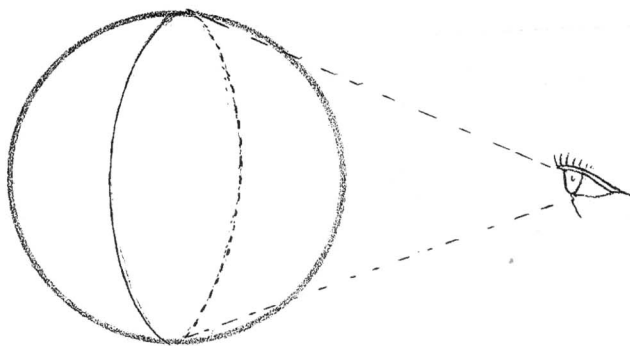

图2 球体的平面形和一个空间形

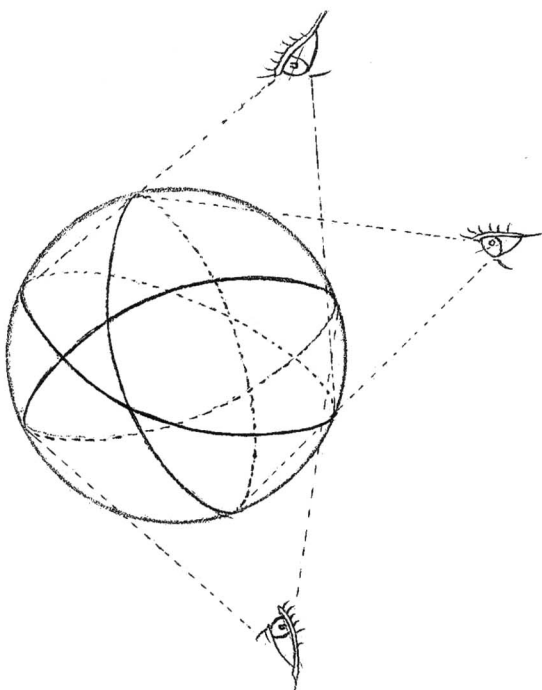

图3 球体的平面形和三个空间形

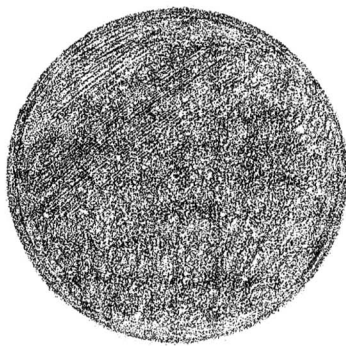

图4 球体的所有空间形

三、透视

没有正确的透视就没有空间形。掌握和利用透视原理是造型的基础。图5是仰视对象时的透视图，我们简单把对象头部比喻为一个立方体，那么对象两条眉毛、一双眼睛、两嘴角的连线一定是向下倾斜的（如图7所示），并且将它延长之后交于一点叫做灭点，灭点正好与我们的视平线在同一水平线上。

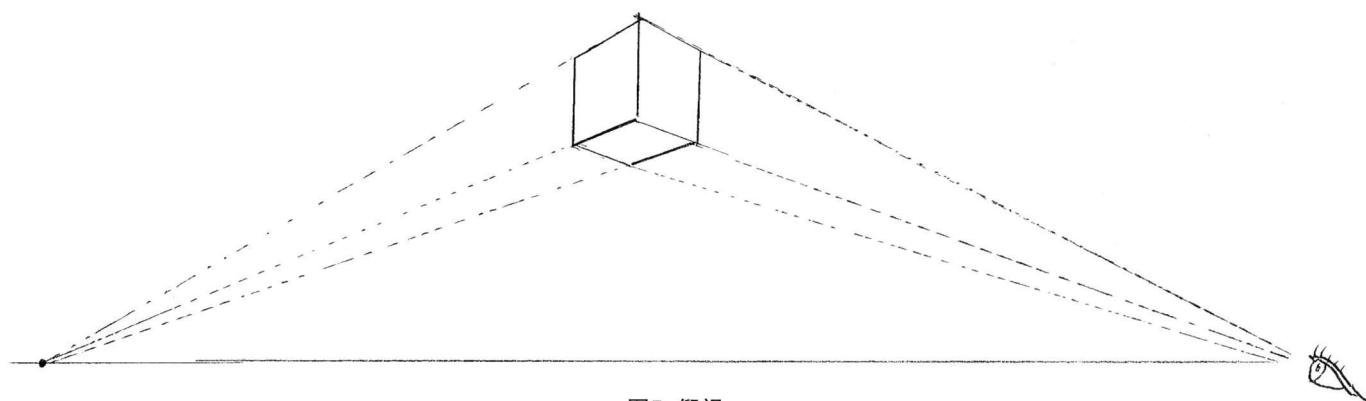

图5 仰视

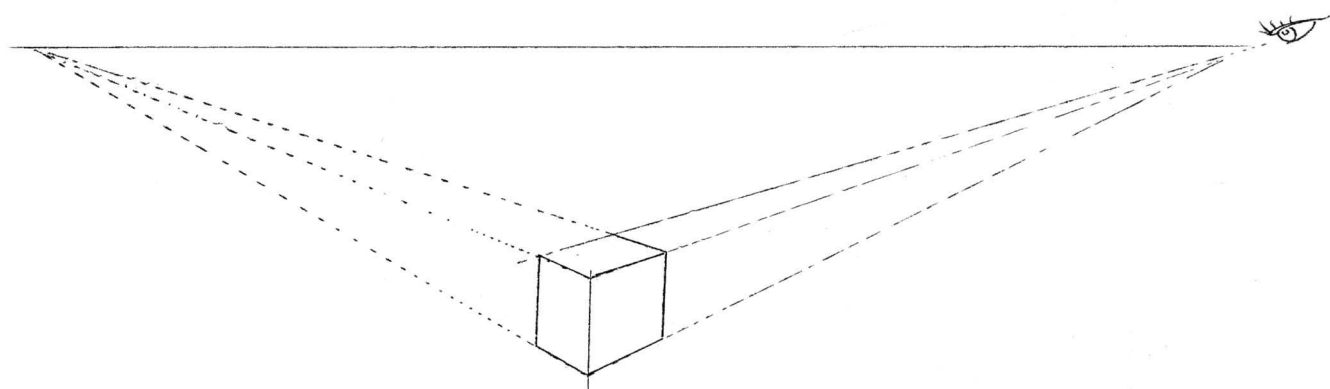

图6 俯视

图8要讲的是透视的两个主要问题，一是近大远小问题，远处的眼睛A点到B点的距离一定小于近处眼睛C点到D点的距离。同理，远处的鼻翼E到鼻中F的距离小于F到近处鼻翼G的距离，H和I的距离小于I和J的距离。二是要注意ABCD四个点的连线、EFG的连线、HIJ的连线是不可能水平并平行的，而且如果是仰视的情况下，眼角和耳朵也不可能处在一条水平线上。

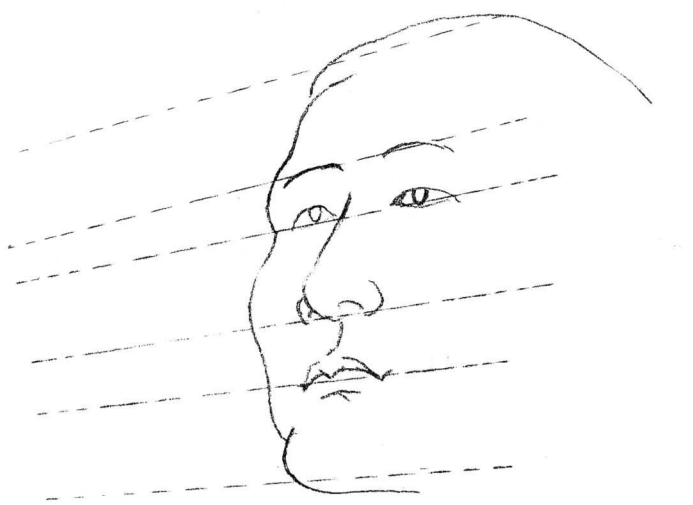

图7 透视图

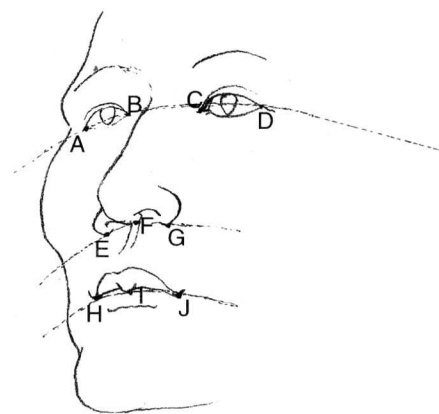

图8 透视图

四、空间与面

1. 宁方勿圆

学会从空间去看形，或者说能看到“空间形”关键要在分面上下功夫。线是平面、二维的，而面是空间的。面是构成空间的最小单元。美术教育家徐悲鸿先生强调“宁方勿圆”。“方”是指向立体空间的一个概念，它强调了面的不同方向性，而圆则模糊了不同方向的面而指向了平面。“宁方勿圆”，其本质意义是说“只能空间，不可平面”。图9是头像写生中衣领的处理，用方线概括了衣领绕过脖子的空间关系，对空间形的表现相对清晰明确得多，这个例子也提示大家在素描起稿阶段应多用直线。直线不仅有利于概括形状，更有助于认识空间。

2. 转折

很多考生苦于不会分面，要知道转折是分面的关键。如果找不到转折，就看不到里面的形是如何走向、如何运动的。

五、解剖

学画素描头像，基本的解剖知识是必备的。本书重点讲解头骨的结构要点，所有考学的知识点都有涉及，重点讲解头部骨骼。

1. 颧骨

画头像最头疼的是画颧骨。而颧骨又是面部正、侧面形体转折处的重要结构（图10、图11）。要画好颧骨首先要找到颧骨正面C和侧面D的转折，但只有两个面的关系，颧骨肯定是立不起来的。要提醒考生的是，注意画出内侧面E以及颧骨的底面F和顶面A（F面是因为颧骨和下颌之间的空间距离产生的）。也就是说要画出一个结实而实在的颧骨至少要看出正面、侧面、顶面、底面和内侧面这几个面的结构关系。另外补充一点解剖知识：图所示ABCD四个面中间交于一点叫**颧结节**，这是头部一个重要的骨点。从颧骨到耳朵的“桥梁”叫**颧弓**，颧弓上的最高点叫**颧突**，也是一个重要的骨点。

2. 眉弓骨

和颧骨一样，眉弓骨的形也比较复杂，所谓复杂就是指它是由很多不同方向的面构成的。图10所示G面是一个顶面，而H面则是一个侧面（它们相交的转折点叫**眉弓结节**，K面和J面相交的点叫**眉结节**），K面虽然也是顶面，但它与G面的方向又不同。我们设想坐在一间屋子里观察：比如K面是指向天花板的，H面指向了侧面的墙壁，而G面则指向了上墙角。I面指向了地板，J面指向下墙角。我们了解解剖的过程就是认识形的过程，考生应对我们所讲到的结构从熟悉到能够默背——就是默写头骨，这样才算是掌握了默写的基础。

图9 用方线起稿衣领

3. 额骨

考生通常在塑造额头时只表现一个转折，就是“卡”住**额线**表现正面和侧面两个关系，画得简单而不可信。要特别强调的是注意**额结节**的存在，它不光是额头的至高点，而且还丰富了这部分的转折面关系（参看图10、图11），更简单地说额头向侧面转是三个面，而不是两个面。

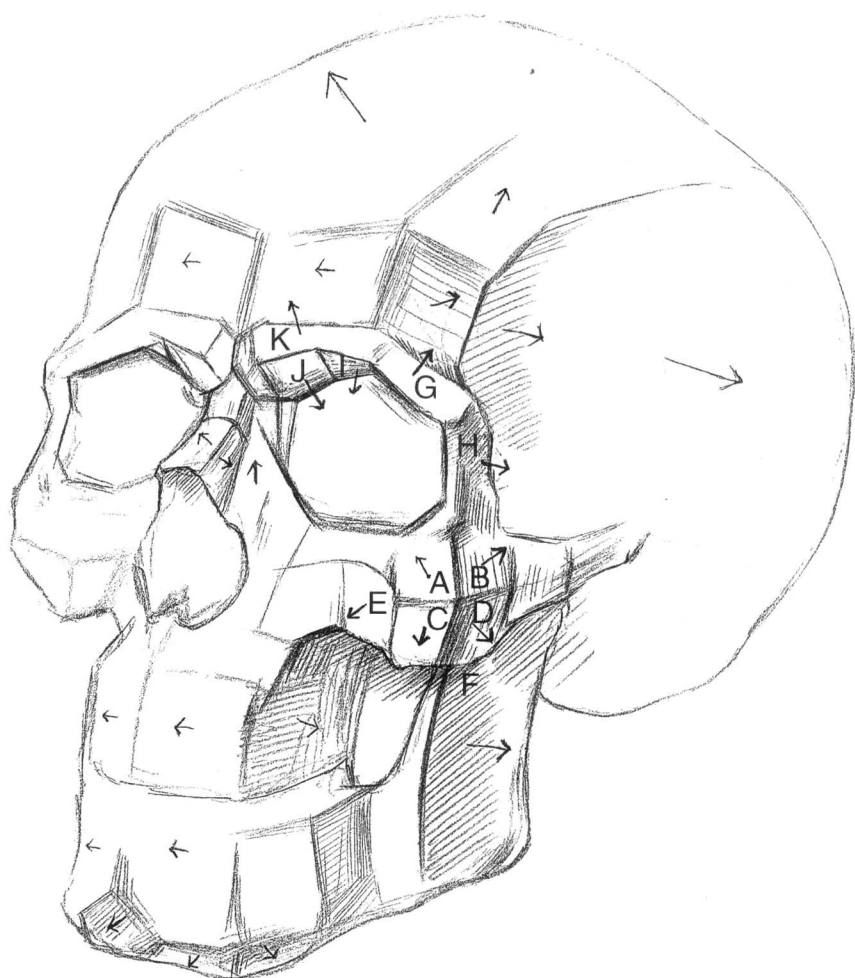

图10 头骨的重要骨点

4. 颅骨

一般在画素描头像时，颅骨都被头发所遮盖，因此，很多学生忽略了对颅骨的研究和认识。颅骨的起伏和转折关系决定着头发的走向和松紧。

5. 上颌骨和下颌骨

在肉眼观察面部时，上下颌骨的具体结构基本被口轮匝肌所包裹，这里要特别强调的是**骸结节**和**下颌角**。在表现这样的骨点时要画得坚硬实在。

六、五官

1. 眉毛（图12）

每个模特的眉毛都很有性格，但都遵循一个普遍的生长规律，从眉弓骨的下方长到眉骨的顶面，因此，处于I面（图10）的眉毛最重，绕到G面的眉毛就变浅，最后在眉弓结节结束。

2. 眼睛（图12）

表现眼睛的时候要注意画出眼皮和眼球的距离，由于光线的原因上眼皮底部有投影，上眼皮往往重于下眼皮，内眼角有泪囊，上下眼皮的叠压关系在刻画时要细心留意观察。眼球是透明的晶状体，越接近上眼皮越重，最黑的地方还是瞳孔，瞳孔附近的高光可以让眼睛灵动有神。

3. 鼻子（图13）

鼻子是由鼻骨和软骨组织两部分构成，从鼻梁骨到鼻头不是一个平面，而是有一个穿插关系，尤其强调的是鼻根的形要做交待，鼻孔的形是相互穿插的空间关系。刻画鼻翼一定要注意它和脸部的衔接。

4. 嘴（图13）

由于顶光原因，上嘴唇通常比较重，为了表现出上唇的厚度，一定要有效利用明暗交界线。唇缝要比上唇线实得多，上唇线实际上是一个若隐若现的面，深入刻画时不要把它勾“死”。下唇线也是相同道理。画嘴最难处理的地方是嘴角，眼角、鼻根、嘴角这些地方是要特别关注的。

5. 耳朵（图14）

耳朵从颞弓根部长出，与侧面成45°角，不是紧紧贴敷在头部侧面的。主要由外耳廓、内耳廓、耳垂、耳洞、耳屏五部分构成。

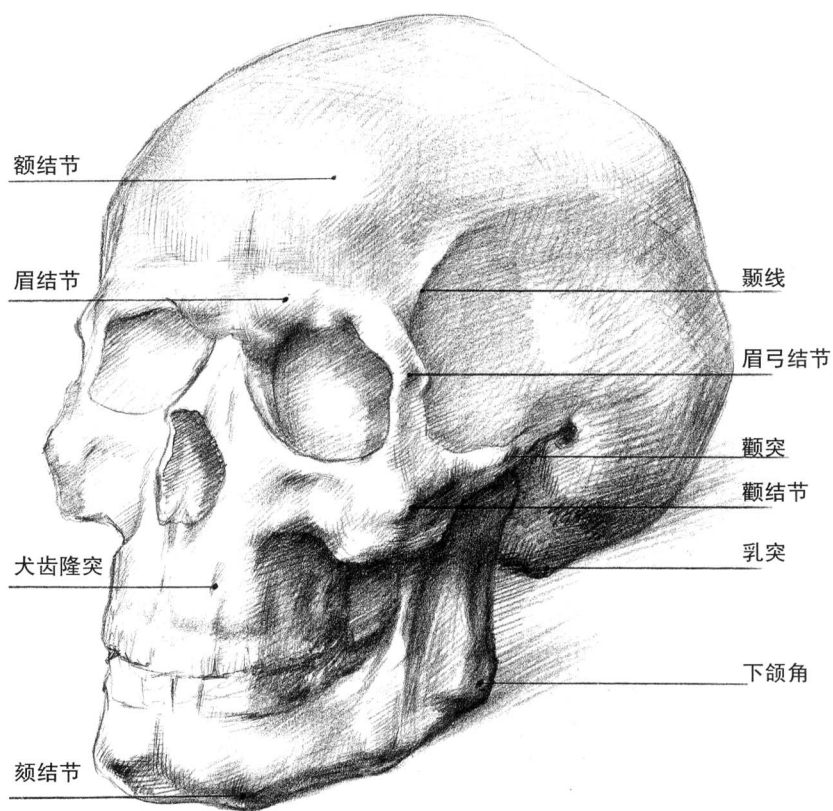

图11 头骨的体面关系

图12 眉毛和眼睛局部

图13 鼻子和嘴局部

图14 耳朵的局部

七、黑白灰的塑造

1. 调子与光影

我们已经认识到形是一个空间的存在，要表现形的空间感就要借助明暗关系。图15是球体在受光情况下的五个基本明暗层次，一般称为五调子：高光、过渡、明暗交界线、反光、投影。如果这五个层次表现得恰当，就会造成强烈的空间错觉。通常情况下，光感的强弱决定着体感的强弱，甚至可以说光感就是体积感。

2. 调子与块面

如果调子没有和块面形成有机的联系，画上去的调子就会显“脏”。调子只有服务于形体、服务于块面，才能具有塑造力。

3. 调子与用笔

调子不仅仅是浮在画面上的颜色，在上调子时用笔的方式也很重要，因为笔触本身也有塑造力。调子之间的穿插与连接，可以使形体既丰富又统一。

4. 调子的形状

调子的形状往往是跟着块面的转折走向而有所变化的，画得好的调子应当是不露痕迹地“贴”在形上，杂乱无章的调子会破坏形体的塑造。

5. 调子的层次（图17）

控制调子的层次是素描的基本能力，考试要求画出丰富的颜色关系。好的画面效果是因为有的考生不但能把不同的层次拉开，还能主动调动画面的黑白灰关系获得强烈的黑白对比效果。特别是受光部分、背光部分及侧光部的调子要有不同的处理。

6. 调子的质感（图17）

在表现对象时注意到软硬和质感的差异，人物就会生动而丰富。上调子怎么用笔和调子本身的质感可以画出不同的物性，比如头发的蓬松和衣服的挺括之间的节奏变化；颧骨的坚硬和脸上肌肉之间的软硬变化等。

7. 固有色

固有色是素描表现力的重要因素之一，能够注意到这个因素并加以利用，可以增强画面的真实感和清晰度。

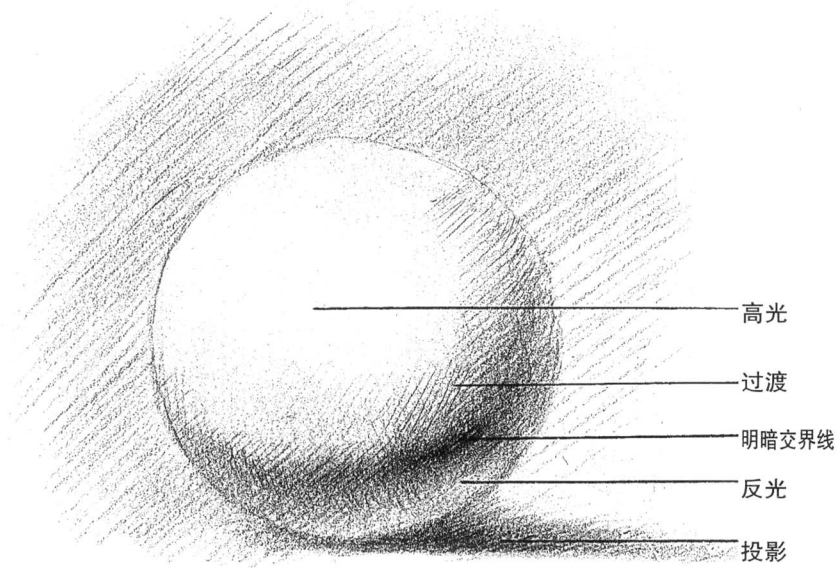

图15 球体的五调子

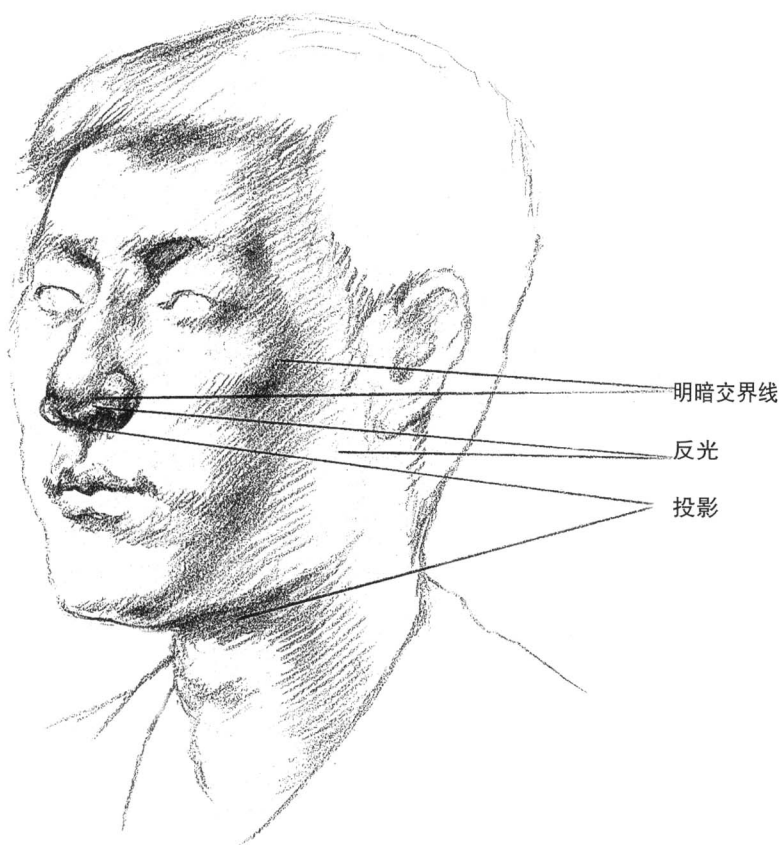

图16 头像的五调子

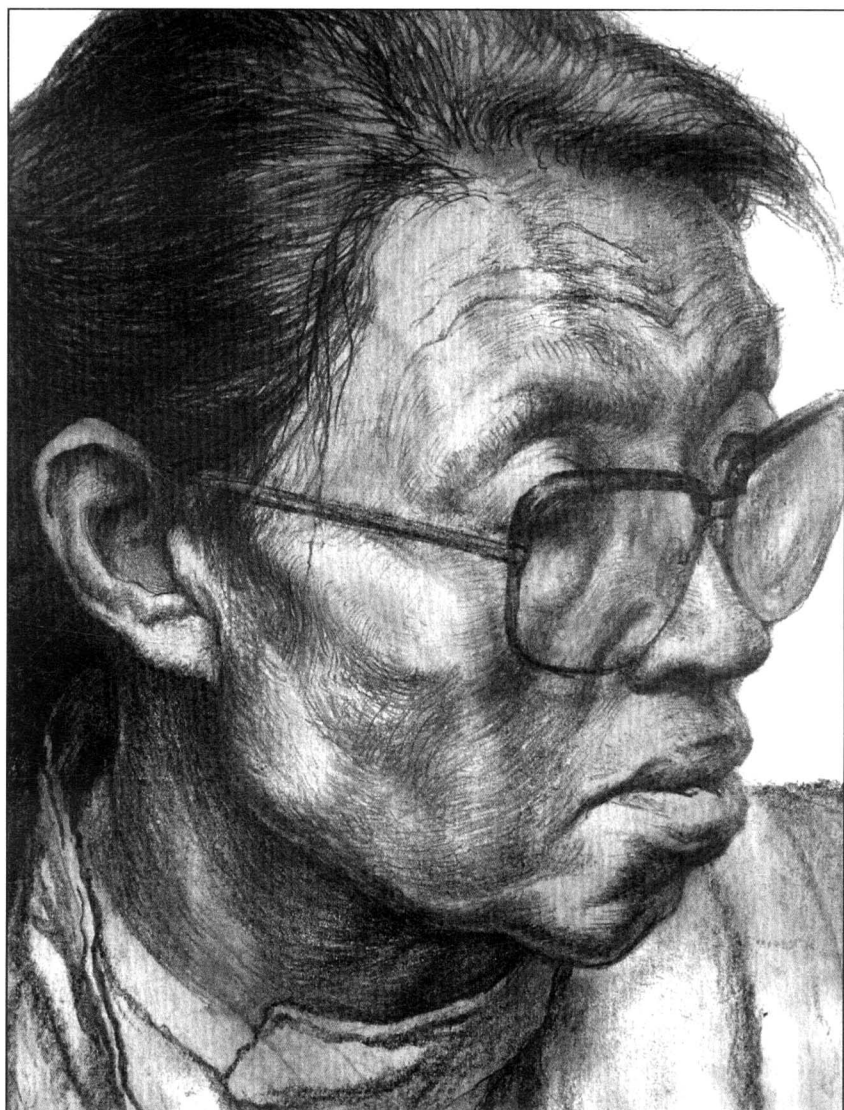

图17 调子的层次及质感

八、写生与默写

1. 为什么考默写？

近年来，越来越多的院校以默写作为主要的考试方式，应当说这是大势所趋。为什么这样呢？其一，招生院校发现很多考生在考场根本不看模特，而是背画一张临摹了不知多少遍的素描。考虑到这是一种轻松便捷的考试形式，干脆不用模特都画默写。其二，画真人素描头像写生要求考生有敏感的一面，否则很难把人画像，而近几年很多院校已经不以像不像作为评分标准，然而默写的频繁采用，从侧面表明了国内美术高考的水准和含金量正在降低。这种考试方式具有更大的模糊性，利于划分等级，不利评出水平，具有更大的应试色彩。

2. 写生与默写有何联系与区别？

默写无疑是以写生为基础的。什么是写生？写生是画你看到的，是一个从观察认知到表达的过程。什么是默写？默写是画你知道的，是一个从记忆到表达的过程。那一定是观察认知在再先，理解、熟练了之后才能背着画。没有一定数量的写生是画不好默写的。面对模特写生当然很直观很具体，有能力的考生会画出动人的作品。如图18、图19一看便知为真人写生头像。但没模特呢？那就要用到视觉记忆力、想象力，把你熟悉的视觉信息编织起来是需要训练的。一般来讲，有什么样的写生就有什么样的默写。

3. 如何训练默写？

默写训练方式有两种，一种是把你自己画得最喜欢的写生背下来。另一种就是找好的默写摹本临摹之后默画。当然，想要在能力上有所提高，还是要从我们上面强调的知识结构入手，一步步作系统训练。考默写决不意味着可以绕过对形的理解，相反是强调了对公共知识的掌握。建议时常在速写本上默画五官的局部或头骨。

图18 中年男子写生头像

图19 老年男子写生头像

九、步骤范例

1. 写生老年男子

步骤一：起稿。包含构图，基本形，人物形象感，立体感等，因此这个步骤是整张画成败的关键。该步骤是用尽可能少的线条概括人物的基本头型，抓住头、脖子、肩的动态关系。

步骤二：深入。比如加重上眼皮的底部，拉开轮廓线的深浅、虚实对比，确认明暗交界线的具体位置和走向等。

步骤三：区分亮部和暗部两大系统，同时丰富明暗交界线的虚实强弱变化，注意正侧面的转折要表现到位但不生硬。要特别提示的是画面不论在哪个时间段停下来都应是完整的。

步骤四：深入刻画。素描分数的高低主要看深入能力，在同等时间里画得越深入越好。表现鼻头、耳朵这样的软骨组织和面部肌肉的软硬变化及头发的质感等。

步骤五：收拾、整理。需要把不服从整体的部分去掉，同时调整那些对形体起支撑作用的体面关系、黑白关系、强弱关系，这样才能达到最强烈的视觉和谐。

2. 写生老年女子

步骤一：起稿。它是头像写生中最重要的环节，是一张画的雏形。

步骤二：围绕第一步展开深入。

步骤三：区分亮部和暗部两大系统，同时丰富明暗交界线的虚实强弱变化。

步骤四：深入刻画。

3. 默写3/4角度青年男子

步骤一：按三庭五眼的五官基本比例起稿。

步骤二：把掌握的结构标记出来。

步骤三：建立黑白灰关系的同时围绕明暗交接线进行深入。

步骤四：深入局部和整体调整。

2009年画于艺憬空间

4. 默写中年女子

步骤一：默写时起稿要按三庭五眼的五官基本比例来控制轮廓线（眼睛一般在头顶到下巴的1/2处）。从发际线到眼睛、从眼睛到鼻子、从鼻子到下巴称为三庭；五眼则是针对正面角度来说，两内眼角中间的间距是一只眼的距离，两外眼角到耳朵各是一只眼的距离，加上两只眼的距离称为五眼。那么，以3/4角度来看，近处的眼睛要略微大于远处的眼睛，鼻翼、嘴角到中线的距离亦然。一般默写不要求画出人物鲜明的个性特征，只对对象的性别、年龄、身份有所体现就可以。

步骤二：标记结构。力求从开始阶段就建立明确的空间关系，形体转折关系。

步骤三：建立黑白灰关系的同时围绕明暗交界线进行深入。有些交界线是明显的，有些则要通过理解和感觉主观创造。默写的最大特点是比写生具有更强的主观性，表现出来的形体都经过头脑的再认识和加工，是我们理解的形体，因此往往会更加强烈而主观。

步骤四：深入局部和调整整体两者交错进行。局部刻画不到位，形体就会简单并且含糊，而一味“抠”局部画面，就会琐碎而凌乱。掌握整体与局部的关系成为高考素描的重点和难点。

步骤一

步骤二

步骤三

