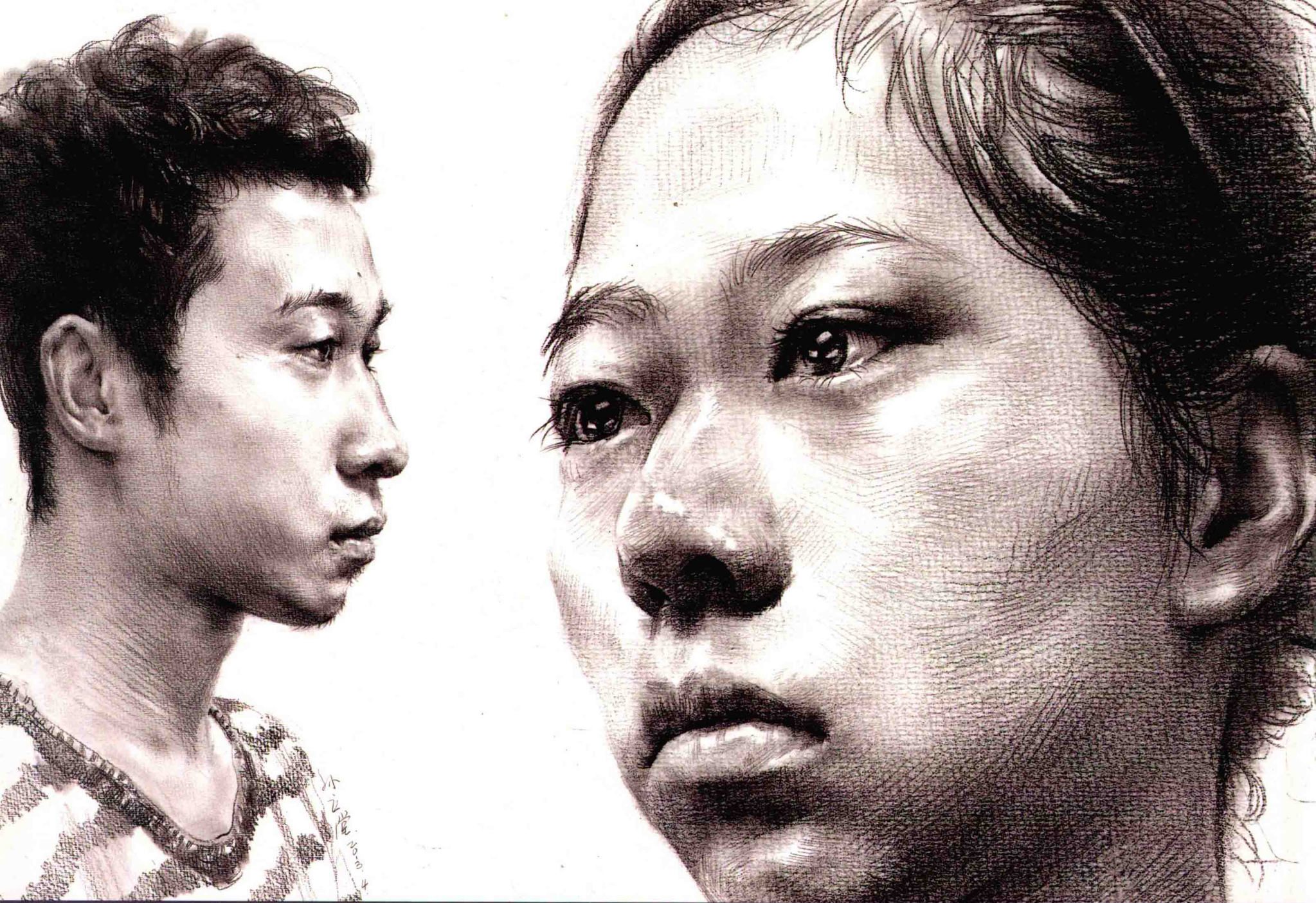

国美格调

New Benchmark of Sketch

素描头像 新标杆

应伟明 主编 孙立堂 周伟辉 编著

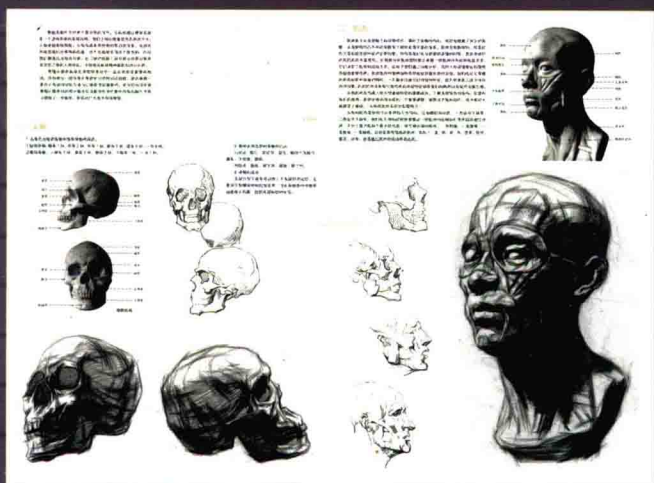
长江出版传媒

湖北美术出版社

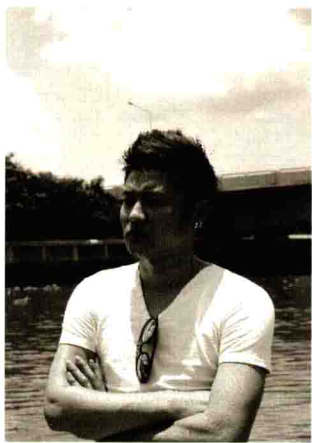
我们绘画是比喻，不是模仿。形式和色彩本身并不美，只有通过心灵的意志创造出来的才是美的。

—— 凯尔希纳

目 录

- 01 / 一、头骨
- 02 / 二、肌肉
- 03 / 三、不同对象的表现方法
- 04 / 四、关于素描头像作画时的几点建议
- 05 / 五、向大师学素描
- 06 / 六、步骤解析
- 12 / 七、范画欣赏

孙立堂，生于山东章丘，毕业于中国美术学院。
现任教于杭州老鹰画室。

周伟辉，江西上饶人，2011年毕业于广东商学院。
现任教于杭州老鹰画室。

责任编辑 / 吴 开
封面设计 / 龚 黎
技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像新标杆 / 孙立堂，周伟辉编著.

—武汉：湖北美术出版社，2013.7

(国美格调)

ISBN 978-7-5394-6325-4

I. ①素…

II. ①孙… ②周…

III. ①肖像画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 157535 号

国美格调 · 素描头像新标杆 © 孙立堂，周伟辉编著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号

电 话：(027)87679520(发行)87679519(编辑)

传 真：(027)87679523

邮政编码：430070

制 版：武汉浩艺设计制版工作室

印 刷：武汉邮科印务有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/8

印 张：6

印 数：5000册

版 次：2013年8月第1版

2013年8月第1次印刷

定 价：34.00元

素描头像作为对单个复杂物的写生，它的绘画过程其实就是一个逆向思维的表现过程。我们之所以能看见东西，是因为有光。人物受到光线照射，呈现出其本身特有的黑白灰关系，这种关系就是我们对事物的印象。由于光线很多情况下是乱的，所以我们要通过主观的分析，在二维的纸面上用分析出的黑白灰关系呈现三维的人物特征，生动地反映其精神面貌和内心世界。

素描头像在高等艺术院校考试中一直占有非常重要的地位，并且相当一部分考生考前学习的时间比较短，因此掌握一套行之有效的训练方法与步骤是非常重要的。此书针对历年来素描头像考试的得分要点以及教学中学生集中出现的问题与不良习惯做了一些分析，希望对广大考生有所帮助。

一、头骨

1. 头骨是由脑部骨骼和面部骨骼组成的。

①脑部骨骼：额骨 1 块、顶骨 2 块、枕骨 1 块、颞骨 2 块、蝶骨 2 块，一共 8 块。

②面部骨骼：上颌骨 2 块、鼻骨 2 块、颧骨 2 块、下颌骨 1 块，一共 7 块。

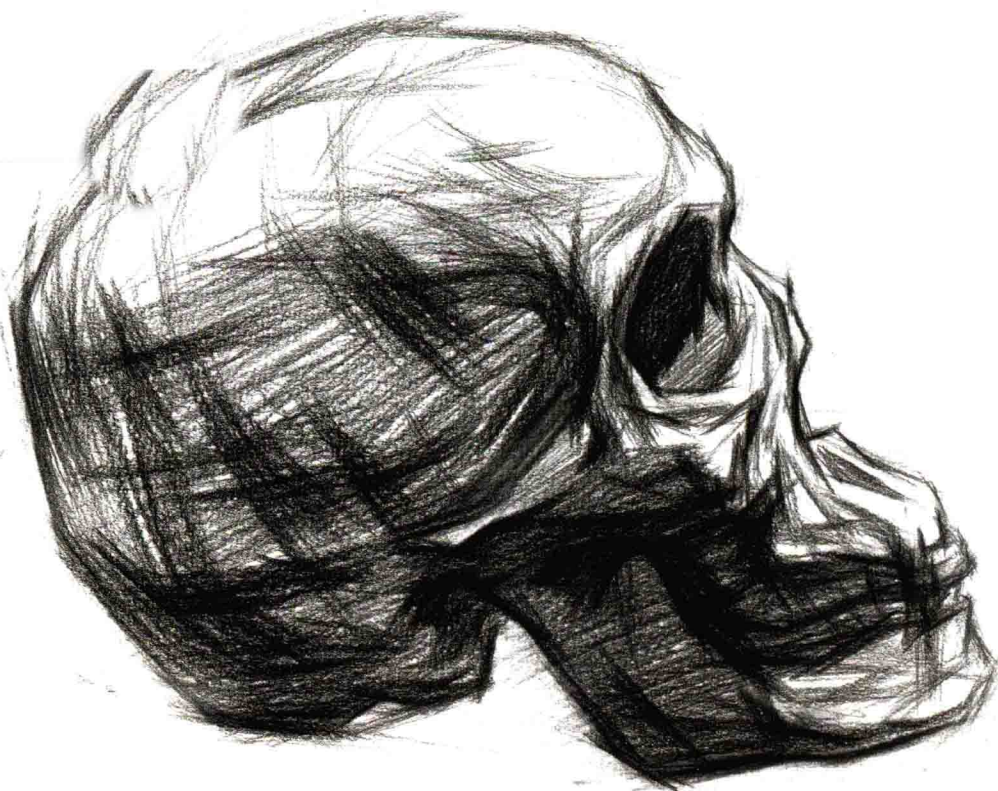
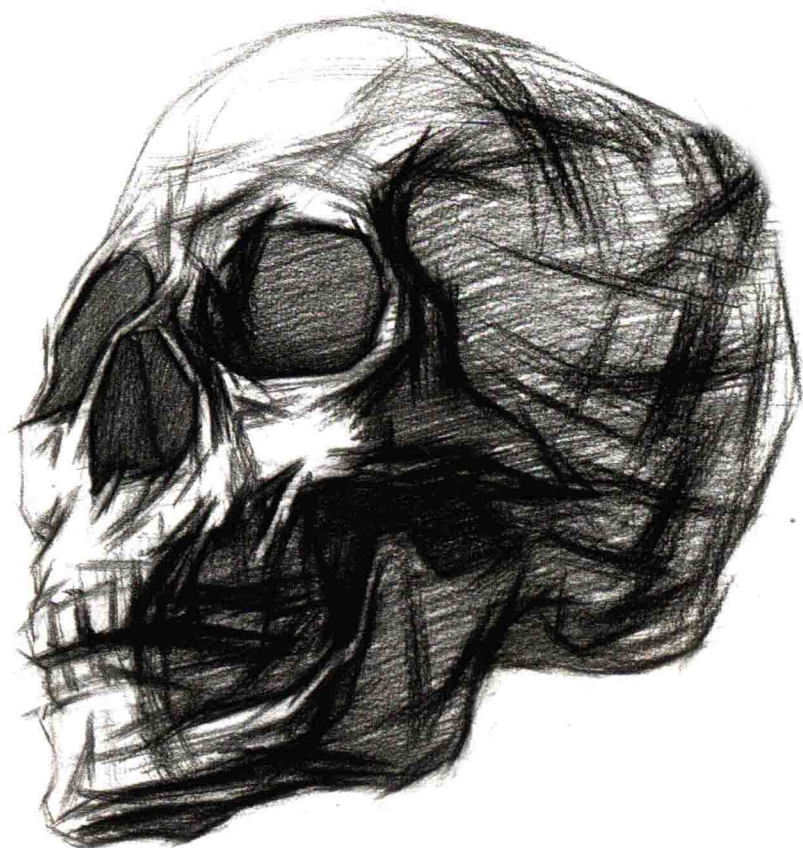
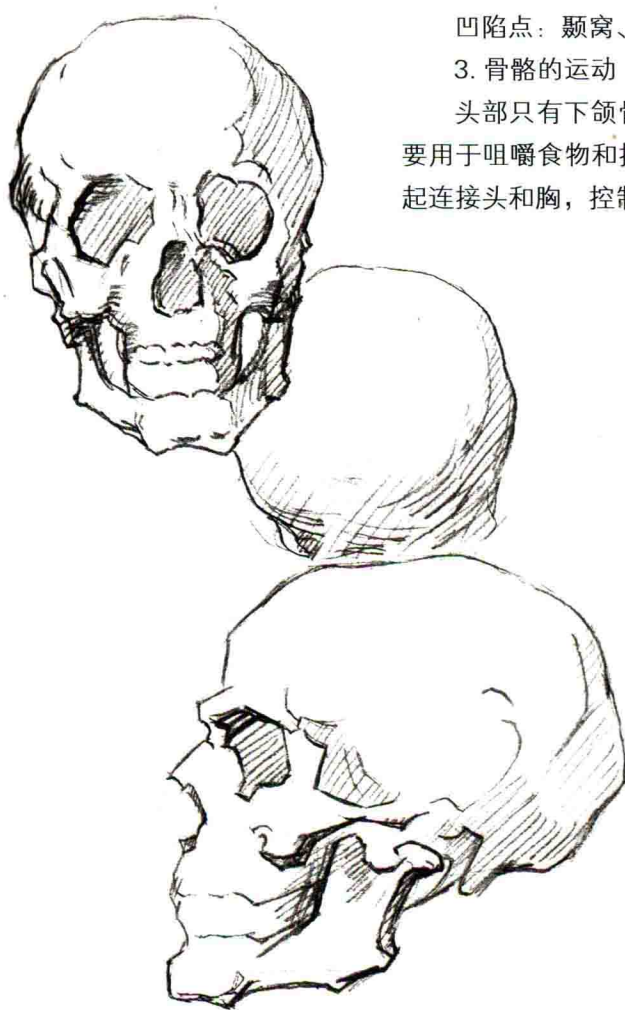
2. 影响头部造型的骨骼凹凸点

凸出点：额丘、顶结节、眉弓、颧结节及颧弓、鼻骨、下颌角、颞骨。

凹陷点：颞窝、眶下凹、眼窝、颧下凹。

3. 骨骼的运动

头部只有下颌骨可以做上下有限制的运动，主要用于咀嚼食物和控制发声。与头骨相连的颈椎骨起连接头和胸，控制头部运动的作用。

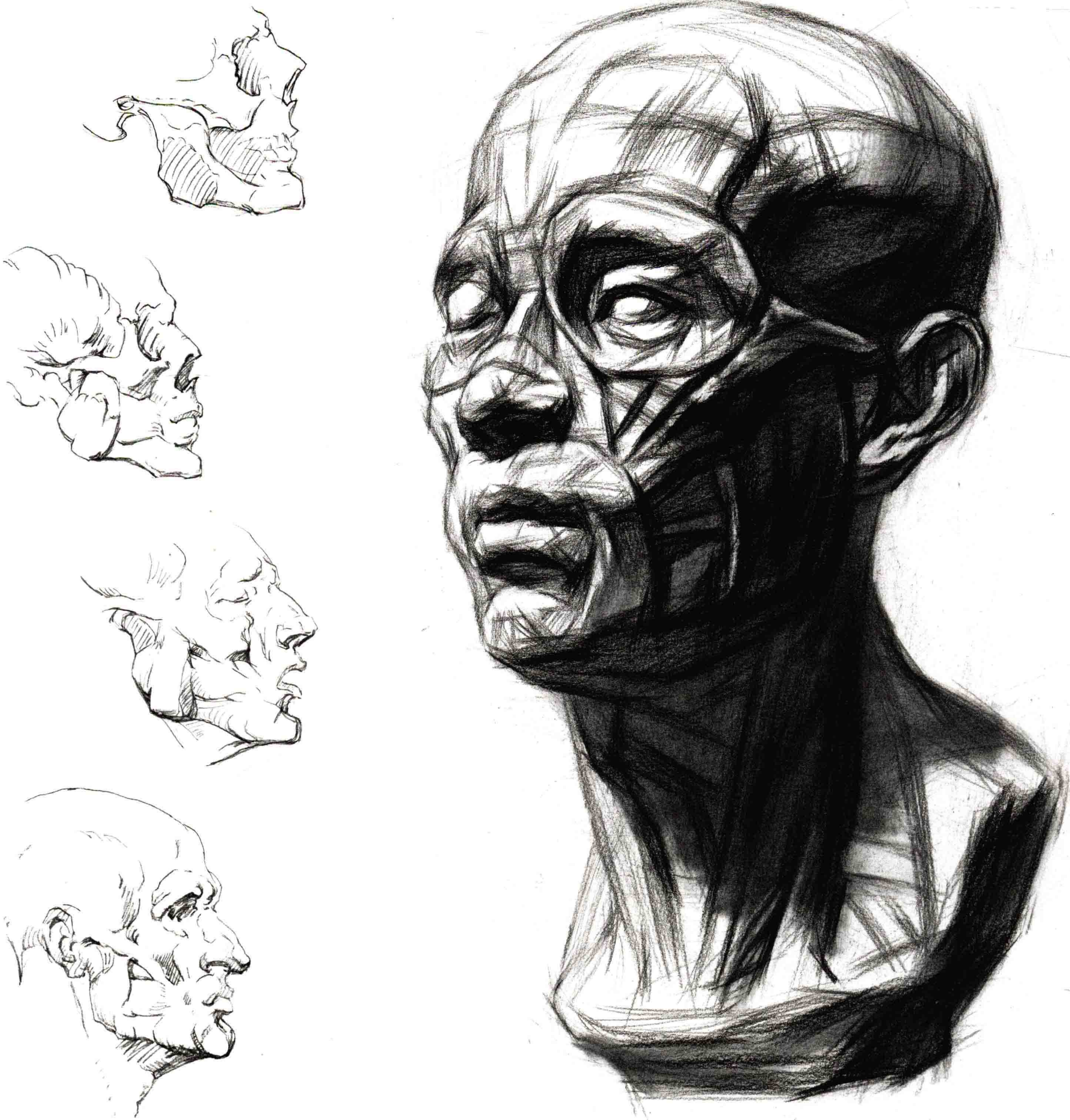
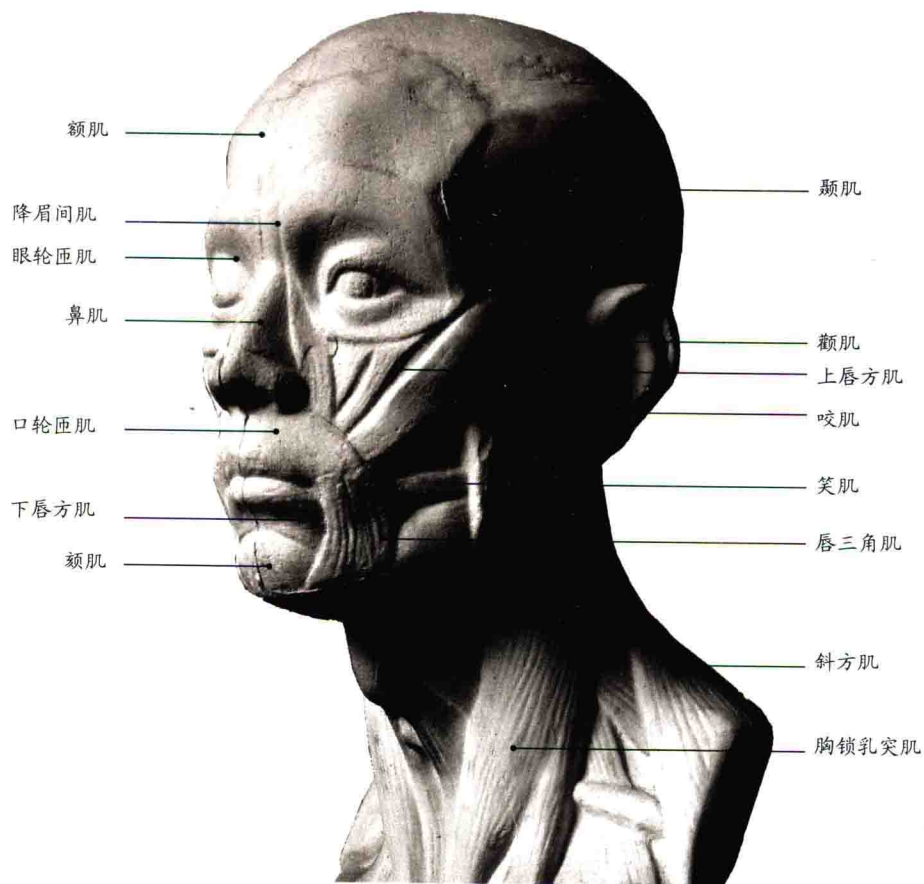

二、肌肉

肌肉是生长在骨骼上的纤维组织，填补了骨骼的凹陷，有时也包裹了突出的骨骼，从而使得凹凸不平的骨骼有了相对光滑平整的外表。肌肉受骨骼制约，但是肌肉又是形成外部特征的主要因素。特别是在分析面部表情的时候，更多考虑到的是肌肉的丰富变化。在观察分析肌肉图时要注意每一组肌肉的形状和连接关系，它们决定了肌肉的运动方式，这对于我们通过功能分析，找到人物表情变化的规律将起到重要作用。颈部肌肉的屈伸扭转良好地控制着头部的运动。我们在记忆骨骼肌肉的形状和功能的同时，一定得多注意它们的结构特征。因为前者是人体生命存在的因素，而因结构关系而呈现出来的外部特征却是我们绘画表现的主要方面。

头部肌肉是构成人物头部基础特征的重要成分。了解头部肌肉的走向、位置和体积的厚薄，是初学者必须完成的一个重要课题。掌握这方面的知识，就为画好头像奠定了基础。（头部的肌肉名称如右图所示）

头部的肌肉是依附于头骨并相互作用的，比如颞肌和咬肌，一是收合下颌骨，二是放开下颌骨。我们吃东西的时候就要靠这一组肌肉的收缩和扩张来起功能性作用。又如上唇方肌和下唇方肌也是一组互相作用的肌肉，一是咧嘴，一是撇嘴；一是惬意，一是疑惑。这就是带有情感的肌肉。实际上，喜、怒、哀、乐、思索、惊讶、微笑、好奇，都是通过肌肉的运动来表达的。

三、不同对象的表现方法

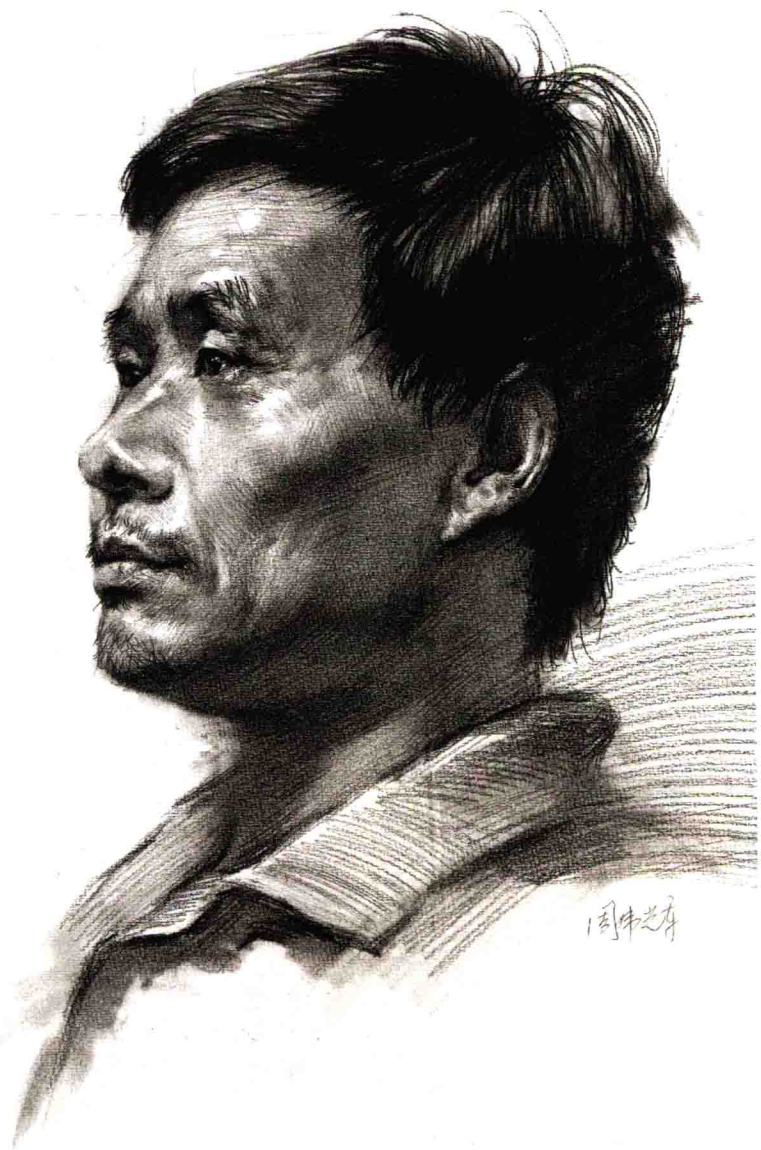
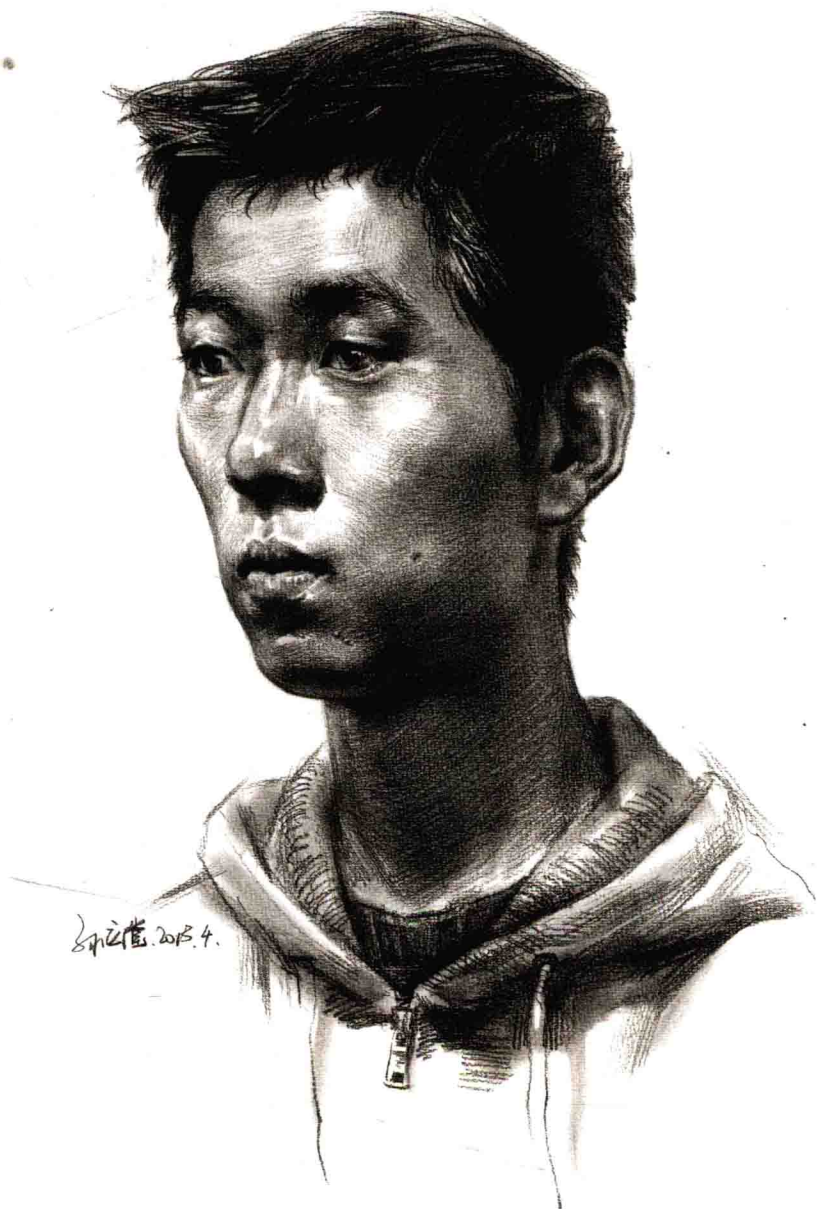
男青年头部的骨骼明显，骨点清晰，肌肉的起止关系比较突出，轮廓分明。因此在画男青年头像时，体面塑造要强烈、结实、明确。

画女青年时就须换一种画法。因为女青年面部圆润光滑，骨骼结构不明显，所以在具体作画手法上，要色调层次柔和，用笔清淡，结构和肌肉的起伏穿插不能过度，颧骨等一些部位要做弱化处理，明暗交界线不宜画得强烈，可重点强调和刻画五官的结构，并带动五官周围的形体。

中年人头像在外部形态上介于老年人与青年人之间。面部结构起伏明显，体面

感强，但没有青年人富有弹性而光滑的皮肤。所以在画中年人的肖像时既要明确体面关系，又要深入刻画一些小起伏细节及相应的皱纹，这样才能表现出中年人的成熟体貌特征。

老年人的头部结构明显，皮肤皱纹较多，面部皮肤松弛，面部肌肉起伏较大。老年人的面部细节较多，考生容易画“花”、“乱”、“僵”，或无从下手。所以在画老年头像时，首先抓住大体面，从大明暗入手，先画出头部基本体块关系，再进入深入塑造。而皱纹等细节要进行概括处理，皱纹的深浅要随体面的明暗而变化。

四. 关于素描头像作画时的几点建议

1. 工具

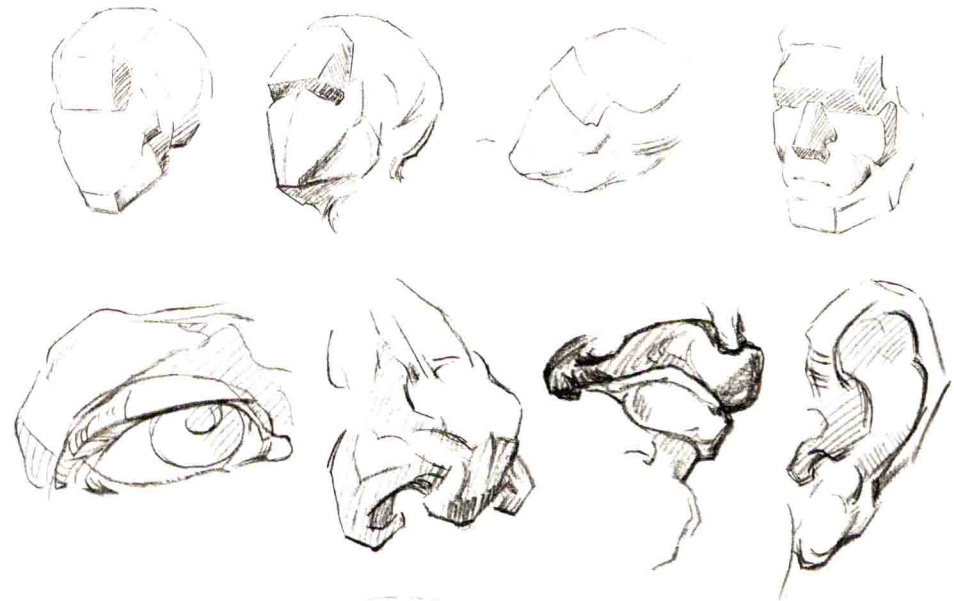
“工欲善其事，必先利其器”，在画画前，工具必须准备到位。好多学生对工具不讲究，都是在画画前随便糊弄一下，这是很不好的习惯，导致后期塑造细节粗糙、线条腻糊等一系列问题。工具准备充分是完成一张优秀作业的前提。铅笔、炭笔等工具准备充足并要削尖削长，这样才会在作画过程中得心应手。纸巾准备一包，统一暗部时很实用，很多的灰面也可以用纸巾擦出。一些小的细节可以用纸笔表现，如高光附近的变化等。樱花之类的硬橡皮及老人头之类的软橡皮，还有可塑橡皮，都是非常常用而且好用的工具。

2. 观察方法

养成在整个作画过程中自始至终整体观察的习惯是极为关键的。如果在绘画中陷入局部、孤立的观察中，就会造成整体画面黑白灰关系失调、形体不准确等一系列问题，而这恰恰是绝大多数学生在刚刚接触绘画时会遇到的问题。形与形之间、点与点之间的空间、位置关系多做比较，很多同学可能觉得很麻烦，其实按照步骤一步步来，到哪一步就比较哪些东西，这样就不会乱了。最后再进行整体调整，包括黑白大关系以及五官与脸部结构间的用笔轻重、虚实、主次关系。

3. 线条的虚实与表现手法

线条包括轮廓线、结构转折线（其中明暗交界线是最大的一条结构转折线）、表现体毛的线等等。其虚实、轻重、粗细等变化直接影响到画面的体积、空间以及质感。一般来说，转折较急的地方相对较细，转折较缓的地方相对较粗。距离视点以及光源较近的地方的明暗交界线对比强烈，反之明暗交界线的对比较弱。骨点的结构线较方较硬，肌肉的结构线相对较软较松动。整张画的线条需要富有变化和节奏，效果才更为丰富、生动。

4. 结构及结构体块的穿插关系

体积与空间是素描表现的对象之一。想要充分地表现头像的体积与空间，只通过虚实是不行的，画面会出现“软”的情况，想要画得结实，就要躲过表面（眉毛、唇线、皱纹痘等），深入了解其结构与体块关系。结构我认为分解剖结构与形体结构，只是了解解剖而画出来的画是没法看的。而形体结构是帮助画面结实立体的关键因素，然而准确的形体结构是根据解剖得来的，不然就出现“畸形”的情况。

初步了解头像的结构是不够的，还要了解每块结构的起伏与结构件的穿插、前后关系。其实形体结构就是将整个头概括成一个复杂、不规则的几何体。而这个复杂的几何体又是由很多小的不规则几何体相互穿插、镶嵌组成。一般来说，我们会将整个头部概括成几个主要体块，大的体块包括：由眉弓、额丘及颞骨组成的额体颞骨体块；由颞骨、咬肌、颊肌、下颌骨组成的面部体块；由胸锁乳突肌、喉管、斜方肌组成的颈部体块。小的体块包括：眼球及周围肌肉组成的体块、鼻子及周围肌肉组成的体块、嘴巴及周围的肌肉组成的体块等。大大小小的体块相互联系、穿插、镶嵌，组成了整个头部。

5. 层次、体面关系的处理

我们平时所提到的大关系，指的就是整个画面黑白灰色块的分布与层次。如果我们对在自然光下整个头像的色块进行概括，会发现头发、五官是色块最重的，其次是下巴脖子，再次是脸部。灰面、亮面也是如此，都有一定秩序，掌握好其黑白灰关系并有秩序地表达，才能为后期的深入塑造打下基础。同时，在处理层次关系，即暗部与灰部、灰部与亮部之间的关系时，也要注意其层次适当分明，如控制不当，很容易出现灰、腻、花、脏等画面问题。

同学们往往会忽略衣服在整个画面中的作用，一谈起大关系，很多同学就以为只是头的黑白灰，其实头发、皮肤、衣服之间的黑白灰关系才是素描头像最大的黑白灰关系。很多同学的画面“灰”，很多时候不是脸上“灰”，而是皮肤与衣服的灰度没拉开，所以在刚开始分大关系以及最后调整时要格外注意这一点。

五、向大师学素描

侧面自画像 珂勒惠支 1898

自画像 炭笔 纸 门采尔 1902

一个女人的头像习作 米开朗基罗

这是意大利著名画家阿尼戈尼的作品，画家描绘的是一位端坐的中年男性，画中人物体量感十足，黑白关系明确，那么这种效果是怎么来的呢？是建立在画家对于头部体块和结构的理解基础上的，特别注意人物脸部结构的表达。颧骨、颞骨、咬肌等处的描绘很值得大家学习，这是考生们在实际作画中十分缺乏的。在临摹的过程中有意识地去理解这些，对于画头像水平的提高是非常有帮助的。（右图为临摹图）

六、步骤解析

素描头像与多质感物品组合的静物素描相比，对整体的作画步骤要求更加严格。一般美术高考规定时间为三小时，也有两个或两个半小时的。这里的作画时间为一般作画时间，根据考生的习惯和能力调整，不做硬性规定。

步骤一：起形，用概括的线条（根据自身情况而定，一般建议初学者还是用长直线条；有基础的同学可以更随性一点，弧线虚勾比较合适）确定模特头部的大的比例和五官、大的转折线的基本位置，注意用线要轻松、有弹性，结构转折处适当加强。

步骤二：在大的比例、位置确定的基础上，用软铅笔的侧锋铺出整体的明暗关系，注意舍弃细节而抓大体块，适当加强五官的对比，并将画面的主次关系确定好。

用纸巾将暗部进行统一的整合，使画面呈现非常统一的明暗大效果，比较重、该强调的地方用的力气稍大。（这时建议基础不错的同学可以将一些灰色调的地方一块擦出来）

步骤三：从五官开始深入。五官作为视觉中心，一定要画仔细，高光、骨点与肌肉的质感对比一个都不能少，五官之间质感的不同要体现出来（鼻子的挺、眼睛的透、嘴巴的唇纹及周围肌肉的厚实等），当然，对考生现阶段来说，体积还是最重要的。

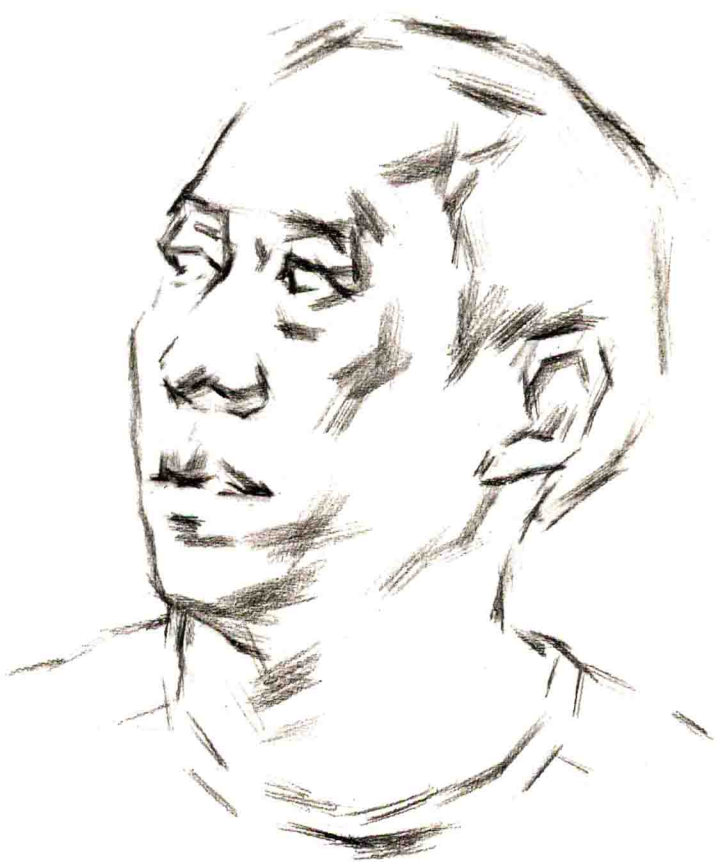
步骤四：把面部及脖子跟上，体块进一步区分，注意骨点及肌肉质感的分别，围绕转折线塑造。相比五官与面部，头发、衣服的表达要更加松动，头发高光处格外注意，在原来大色块基础上，多用点线来表达头发的走向及叠加关系。

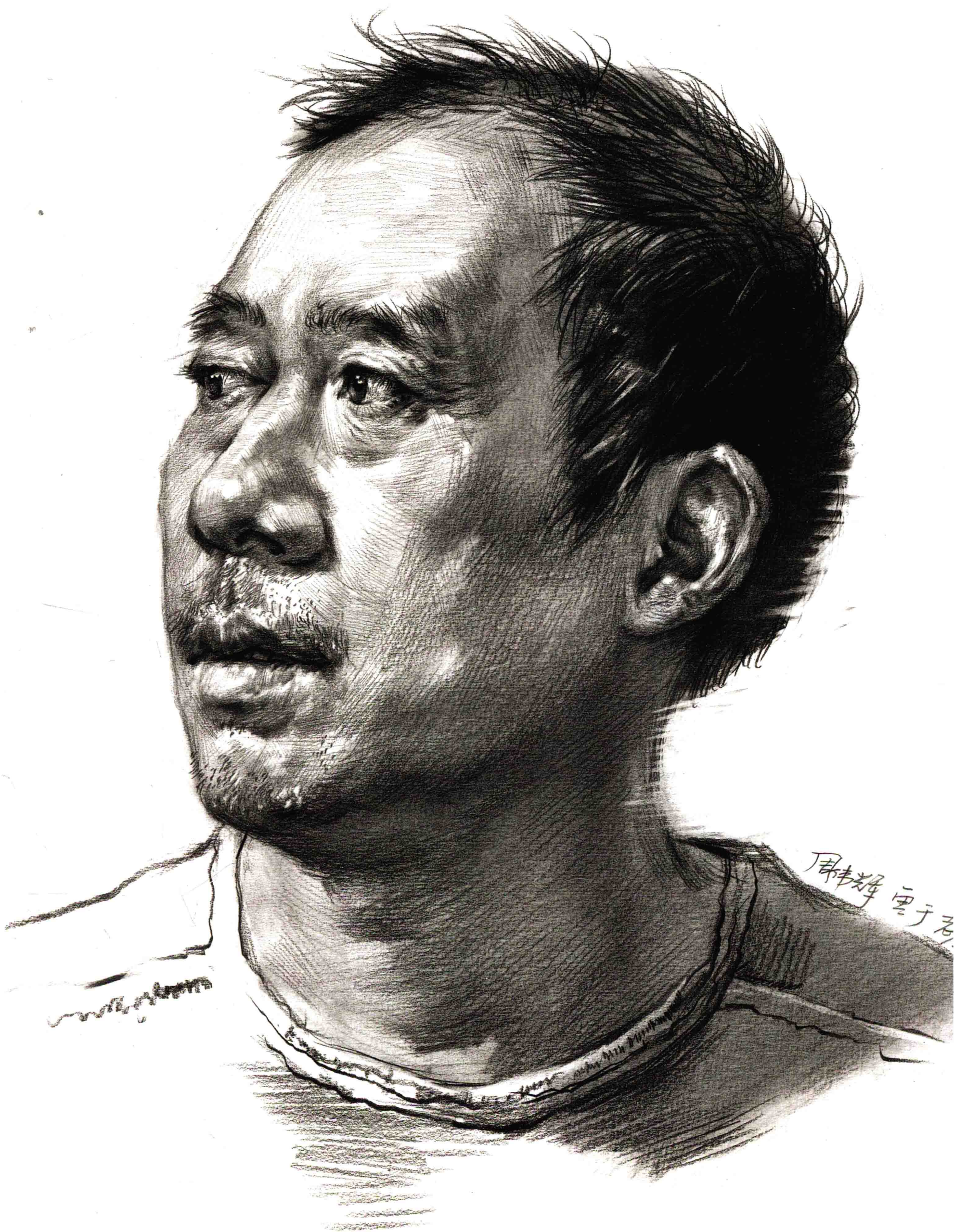
（注意：不同年龄层，不同肤质，都有不同体现，这样才能真正达到对模特形象特质的诠释。）

七、范画欣赏

模仿是超越的前提，超越来源于模仿，要取得成功就要善于模仿，敢于超越。在绘画训练过程中，临摹是相当重要且不可替代的，临摹是学习绘画技巧及经验的最直接最有效的方法。临摹，也就是模仿，所以临摹的结果就是要尽量做到与原作“一模一样”，并尽可能做到“形神兼备”。临摹的方法：临摹前一定要对原作进行

仔细的观察、体会，从画面的肌理、笔触等去判断绘画的思路和步骤，从而对“怎么画”做到胸有成竹。在画的过程中既要有激情，也要理性地看待自己的画面，做到心中有数。可以多点时间调整（这点一定要重视），最后尽量达到远观近看都与原作真假难辨的效果。

