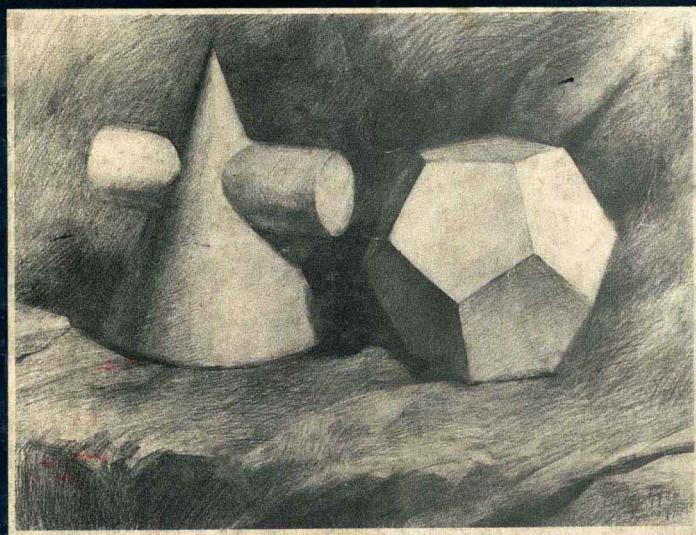

美术院校升学指南

—— 素描

河北美术出版社

美术院校升学指南——

素描

李雄 编文

河北美

责任编辑：郭 勇

封面设计：泉 声

美术院校升学指南——素描

李雄 编文

出版发行：河北美术出版社

(石家庄市北马路 45 号 邮编 050071)

印 刷：河北新华印刷三厂

开 本：787×1092 毫米 1/16

印 张：2 印数：10001—15000

版 次：1991 年 8 月第 1 版

印 次：1995 年 1 月第 2 次印刷

定 价：4.50 元

登 记 证：(冀)002 号

ISBN 7-5310-0401-1/J·367

(如发现印装质量问题，请寄回我厂调换)

目 录

序.....	1
学习内容的安排.....	2
加强应变性练习.....	4
考前准备 临场发挥.....	5
考试素描（3—4小时）的方法步骤.....	6
静物素描的方法步骤.....	6
石膏头像素描的方法步骤.....	9
人物头像素描的方法和步骤.....	11
默写素描.....	15
范图.....	16

序

当你们刚刚开始学画，无限敬慕的仰望着大师们的杰作时，你们中的许多人或许会天真地想：一定有一条神秘的捷径。踏上这条捷径，就能够到达鲜花铺地、歌声嘹亮的艺术殿堂，领略其中无限的奥妙和乐趣。

在这里我们想告诉初学画者，走向成功之路确实存在，但它并不神秘，也非捷径。只要你有愈挫愈韧的勇气，锲而不舍的精神，那么成功之路就在你的脚下，那就是：在科学而正确的学习方法指导下，通过严格的技能逐渐培养起求新立异的独立思考的能力，我们编辑这本书，便是想为初学画者提供一个科学而正确的学习方法，少走弯路，以较快的速度达到预期的效果。

素描是造型艺术的基础。学习素描不仅是为了学会素描技法，更重要的是通过素描的练习，训练你正确的观察方法，提高造型能力，从而能够准确、生动、深刻地表现对象，通过研究对象的形体结构、艺术规律并加以概括，树立正确的审美观，所以素描是美术院校的必修课，也是美术院校入学考试最主要的科目之一。

在造型艺术领域内，除了本身具有创作意义的各种素描作品以外，有一种作为基本功训练的素描。这种素描要求对照实物在平面的纸上塑造立体的形象，因而，这不仅要求眼和手的准确性，同时还应学会一套塑造立体形象的方法，如更整体的观察，正确的步骤，严谨的结构，对物体的深入理解和提炼概况的能力等等。

本书将系统、扼要地介绍素描学习的训练过程，但是主要的还须亲手进行大量的练习，并包括默写。短期作业的好处在于，养成下笔求准的习惯，从而节约时间，提高学习效率，并有助于进一步养成和提高整体观察、整体感受形象的习惯能力，有利于你经常保持新鲜感觉，精力集中，情绪饱满，并且还可以提高记忆能力。这将对你以后的创作带来莫大的好处。

总而言之，我们希望通过此书，给报考美术院校的同学和美术爱好者，在学习素描的过程中，指出一个途径，为你顺利地通过考试创造条件。

编 者

一、学习内容的安排

美术专业考生主要是来源于三个方面：应届高中毕业生；在职青年；美术院校自办的补习班。实际情况表明，后者能够在高考中在美术专业上取得较好成绩，然而文化课成绩却不如前者。

由此可见，考生必须同时搞好文化课复习和专业课的训练才能在美术高考中“过关”。文化课的复习当然不是本书所阐述的内容。

考生必须在有经验的教师指导下，进行训练，合理安排学习内容、进度。才可以达到预期的目的。

各美术院校（系）专业考试中的素描科目基本上都是三——四小时的写生作业或默写作业。内容多是静物、石膏像、头像。所以，如何掌握三——四小时的短期素描技法是考生取得好成绩的关键。笔者见到，不少的考生为了应付高考，从画第一张素描开始一直到临考都是接触这种三——四小时的短期素描。然而进步并不快。这里就有一个合理安排学习内容与进度，巧妙安排学习时间，灵活掌握学习方法的问题。

众所周知，学习素描必须遵守循序渐进、由浅入深的原则。初学者想学到扎扎实实的素描基本功，美术考生想考出好成绩，也必须依据这个原则。当然由于考生的时间是有限的，考试内容是有局限的。所以没有必要像正规院校的学生那样系统地安排素描课程。如果反过来，单打一地只练习三——四小时的素描也是不妥当的。

实践证明，考生素描试卷存在最主要的问题，一是形体结构问题，二是局部与整体关系的问题。为了解决这两个问题，就必须从几何形体的认识开始。所以，考生最初应接触一下几何形体模型。但要注意，画几何形体的目的是为了加强对形体的理解，即明确不同形体的物体在形体、结构、空间的不同特征和表现方法。把主要力量放在理解认识上。比如，六面体的结构在于它的几条棱，它的体积在于互相垂直的几个面，它的表现在于我们仅能看到三个面的不同调子；球体、圆柱体主要理解在固定的光源下，它的明暗调子分布的规律，从而恰当地表现出体积特征。凡是对几何形体特征有深刻理解的初学者，对其今后进行静物、头像练习将会起十分重要的作用。所以，不一定要求每一个考生都要画出几张成功的几何形体素描。

当考生对几何形体有了比较深刻的认识，就可以进入静物和头像练习阶段。静物先选择形体倾向比较明确的物体，在组合静物时注意不同固有色物体的搭配。最初的练习可以画较长时间的（七——八小时）作业，初学者在最初画静物时往往画不准物体的比例和正确的透视关系，所以在起稿时可以多花费一些时间。应向他们表明，素描对形和透视关系的要求是相当严格的。然后，利用所理解的几何形体体积特征去塑造物体的基本体积。紧接着，所遇到的一些问题有形体的深入刻画，调子的层次、质感，空间的表现以及从始至终的局部与整体的关系一系列问题。这些都是素描所触及到的基本内容。

当较长时间的素描画了几张之后，也就是当静物素描基本技法掌握之后，为了适应考试的需要，就可以着重练习一些短期（三——四小时）的素描。对短期作业，最初每组静物不要摆过多的物体，以免难度大而造成手忙脚乱。但是要经常变换所画的内容，接触不同质感的物体，以便提高应变能力。这时，着重要解决的是不同物体的不同刻画方法，以使质感恰当地表现出来。同时注意一张作业在各个步骤上所用的时间要合理，以便能够在三——四小时内完整地完成它。

要注意，在练习三——四小时习作整个过程中，针对一些问题，可以随时穿插一些较长

(七——八小时或更长时间)的习作。静物的组合也应进一步复杂化。

头像练习从何时开始，不能一概而论，一般地讲，在画了几张静物之后，也就是对素描的表现方法有了初步的掌握之后就可以把这个课题插进去。当然，最好先画一两个简单的石膏头像(比如阿克力巴、阿里斯托芬像)，也可以直接练习画人物模特。画头像最主要是认识、理解人的头部结构关系(包括形体结构和解剖结构)。为此，画了几张之后就必须研究一下头骨和头部肌肉。研究这些内容的目的也如同对待几何形体模型那样，为的是理解。有条件的可以找一个头骨模型写生一下，没有条件的可以临摹一下人体解剖资料上的各种角度的头骨插图。因为头骨是支撑头部形体的架子，所以掌握了头骨各个角度的造型，就会把头像画得很结实。

头像的练习应该是先练三——四小时的，当初步掌握了头部的解剖知识后，再画一些长时间的，如七——八小时的或更长时间的，以便深入研究一下头部造型和人物形象的深入刻画。当然在后期，为了适应考试，还是应以三——四小时的练习为主。

根据情况画一些头像速写(半小时为宜)，以解决人物特征和训练概括提炼的能力也是必要的。

头像与静物练习应穿插进行并逐渐减少静物练习，也可以采取集中兵力打歼灭战的方法：画一个月头像，再画半个月静物，如此往复下去。然而，有的考生存在着报考某校就要扣准某院校的考题的侥幸心理，只练头像或者只练静物，是不妥的。这对加快掌握素描技法并没有好处，这也许是多数考生进步慢的原因之一。当然，可以视其情况把重点放在头像或静物上。

关于临摹，一般主张不要占用大量的时间。但是要注意两个问题：一是精心选择范画，二是多看少临。所谓精心选择就是在有经验的教师指导下，选择适于考生需要的素描佳作进行参考，最好选择一些基础性强、形体解剖关系明确、人物形象特征刻画生动的写实头像。多看少临的意义不在于临摹的多少，而在于临的时候要多动脑筋，如果仅仅是为临摹而临摹，花费的时间再多，临摹得再像，写生的时候也用不上。反之，经常翻阅素描佳作，或把一些各种风格的素描作品挂在居室内、床头上，闲时就欣赏并加以分析、思考，哪怕很少临摹也十分有益。

再一点就是务必坚持利用零散时间画速写，多画速写对于初学者快速掌握造型能力，训练手与眼睛的准确性很有效果。最初可多画些慢写，当掌握了人物的基本比例之后，可以把速度加快。当然，适当画一些带有明暗调子的速写，对提高素描水平更有好处。

关于与色彩画练习的穿插问题。

素描(尤其是静物写生)中存在的问题，有时可能会在画色彩写生中明显地暴露出来，而在素描不易察觉。比如固有色与形体结构的关系这一简单问题。对于初学者来说，在素描中不易解决，而在色彩画中相反地却容易把固有色与色彩关系孤立起来。素描的方法是用一些线条逐步地显示出明暗——块面。而色彩画则可以用宽宽的笔一下子把基本色调定下来。就黑白关系而言，色彩画的整体性作画显得比素描来得快些。所以初学者在画了一些素描静物以后，非常有必要画一些油画(或水粉)静物写生。甚至可以单色水粉画一些静物。这样会加快在素描中对于整体性作画步骤的理解。同时对结构与块面的关系理解更深刻。当然，作一些色彩人像写生可能会对素描头像帮助更大。因此，对于色彩画练习来说，初学者就不仅仅是为了解决色彩画中的问题了。对此，除了在色彩单元练习之外，在素描单元中，可以随时插进一些色彩画写生练习。

总之，科学地、合理地安排素描学习内容，对迅速提高初学者和考生的素描技巧，提高他们的造型能力，提高考生的应变能力是至关重要的。

二、加强应变性练习

在激烈的体育赛场上，有多少优秀的运动员由于不适场上的气氛而表现失常，从而丢失冠军的称号。相反，心理素质、应变能力强，就能在关键时刻发挥最佳水平。大家熟悉的我国优秀围棋运动员聂卫平，之所以在历届中日围棋擂台赛中能力挽狂澜，取得优异成绩，与他的丰富的经验、极强的应变能力分不开的。考场虽然与世界大赛不能相提并论，但也有不少的考生发挥不出自己的水平，考卷画得一团糟。这是什么原因？可以归纳为下列几个方面：有的对高考背着沉重包袱，画起来缩手缩脚；有的不适应考场上的气氛，或因选择角度欠佳、光线不理想导致心烦意乱；有的是由于时间概念太强，人为制造紧张，或时间概念太淡薄，作画步骤紊乱；有的是因为考试内容出乎自己所料而无从下手；还有的人考前过分紧张，连续赶几个考场，休息不好造成临场精力不足甚至带病上考场，甚至有的仅仅因为绘画工具准备不足等等。总之一句话，应变性差。相反有些考生不但基础好，而且能够在各种情况下画出好的习作，还有的考生原来水平并不高，却放下了包袱，以一变应万变，善于用“巧”劲，能够“超水平”发挥，取得好成绩，这也是屡见不鲜的。可以说，这些考生有很强的应变能力。

那么，应变能力怎样训练呢？首先，考生应树立正确的考学目的，正确地对待自己，恰如其分地估计自己的水平，把考试视为自己平常练习一样，就会放下包袱，轻装上阵，画起来轻松自如。

除此以外，应采取一些相应的措施：比如参加补习班举办的摹拟考试，以适应考场的气氛和时间要求。

平时的适应性练习则更为重要，我们知道，各院校考场条件相当有限，比如光线散而乱，也不可能让每个考生都去选择好的角度。为了适应这种情况，在平常练习时，不应强求合适的角度、恰当的光线。相反，应有目的地去选择不同的角度、不同的光线（甚至很散、很平的光线）、不同的距离、不同的内容去练习。画静物多画一些较偏、较侧的角度，虽然难度大一些，却能克服不利因素的影响。画头像要画各种角度的、各种光源下的（灯光的、自然光的、逆光的、顺光的）。尤其是画较平、较散光线更能加强对人物头部结构关系的认识。更能适应在不利光源下的造型能力的塑造。在画的时候不必强求坐得很舒服，锻炼站着画、蹲着画、侧着身画、正着身画，最好养成不使用画架子作画的习惯，因为考试时，一般不允许使用画架子。笔者见到，不少考生在美术高考补习班上课或在平时练习时争抢位置、挑剔光线、苛刻模特。当然，好位置、好光线、好模特对顺利完成一幅画起着重要的作用。孰不知初学者由于造型能力低、应变能力差，一旦出现了在不宜作画条件下画素描（这种情况在考场中是常见的）就会手忙脚乱。所以，在这里我要劝这些考生，在条件允许情况下当然尽可能选择最佳的条件进行练习，如果条件不允许，应顺其自然。

另外，还应注意各个院校试卷的篇幅大小大都是四分之一张素描纸大小。在练习过程中，尤其是在后期，应由最初的八分之一张纸改为四分之一张纸。因为大多数考生初次接触画面扩大的情况，往往画不准形，画面调子安排不当，或者由于习惯的原因把主体物画得过小，从而使整个画面构图不当，影响成绩。

应变性锻炼是从以一变应万变的角度去考虑的。然而更重要的还是考场中的三——四小时的表现。所以考前准备及临场发挥不容忽视。

三、考前准备 临场发挥

常言说“养兵一日，用兵一时”。随着考试日期的临近，练习的时间表会安排得更紧，不但要把素描的课程内容本身安排好，还涉及到素描与色彩、速写以及工艺专业练习的关系。考生们加班加点，马不停蹄，除了一日三餐（也不一定保证）、几小时睡眠以外，几乎泡在了画室。这是很自然的。

然而，到了临考时千万要注意放松一下，尤其是考前一两天，再安排一些习作练习已起不到多大作用了，临阵磨枪反而会把绷得太紧的弦扯断。现在，除了备足考试用画具以外，主要是放松一下长期紧张的神经。这样做的目的是为了在临考时保持新鲜的感觉。

有些考生在临考前不放松休息，但也不是去抓紧练习，而是四处打探考试内容，存在着侥幸心理。很显然，这只能增加紧张情绪。一旦在考试中出现意外的考题时，后果不堪设想。

有的院校要求考生交送作品作为初选的成绩。为此，准备作品应及早下手，决定送交的画要根据院校的数量要求，尽可能做到少而精，最好把作品装裱好。然而，不少的考生采取偷梁换柱的作法，用他人的作品递交上去，这是违纪的，一经发现则应取消考试资格，即使侥幸过关，也会在复试时被淘汰。所以这是不聪明之举。

绘画工具的准备要遵照院校招生办公室的要求备足，作到有备无患。铅笔要削好，画板（画夹）要平、大小适当，橡皮的质量要好，还要调准手表的时间。

以上要求，假如能够做到，就会在考前的晚上睡个好觉，在考试中保持清醒的头脑。对模特（或静物）能够有新鲜的感觉。

进入考场后，对分配给自己的位置不要过分计较，如果位置太偏，或看不见对象，可向监考老师提出进行调换，如果分配的角度不理想，千万不要懊丧。这时要冷静下来，并对过去作一下回忆：在平时练习时，这种角度的对象曾经画过，而且达到了预期的效果，当时老师是怎样指导的，自己是怎样画的，采取了什么样的措施……。

面对模特（静物）不要急于下笔，应先观察一下对象，对所画对象的基本特征——形体结构、光线特点、空间关系及人物特征有一个初步的印象。这个最初的印象对于画好这张画是相当重要的。

对素描的各个步骤所占有的时间有一个基本的估算，对三个半小时画完这张素描做到心中有数，并对画面的最后调整留有十一—二十分钟的余地。根据模特（静物）的光线特点、位置角度、人物特征制定适合自己最佳的表现手法和选择适合的素描工具。比如光影怎样表现，线和块面的比重，画面基本调子范围的确定，局部（发式、皮肤、静物细纹、衬布等等）怎样处理，哪些需要减弱甚至舍弃，哪些需要加强……，都要在动笔之前在心中定下来。

落笔后，要沉着冷静，不要受周围考生作画进度的影响。但是，要善于参考周围基础比较好的考生的画面，这一点尤为重要。因为美术考场与其他科目考场不同，它实际上是开卷考试，能够向考生提供互相学的机会。在考场中，模特休息时间更不能把目光滞留在自己的画面上，这不仅仅是为了需要休息一下眼睛，换一下新鲜感觉，还应趁此机会广览其他考生的考卷。然后用自己的画与画得比较好的画进行比较，找到差距，制定下一步修改措施。凡善于利用这个“巧”劲的考生，对提高画面效果，取得好成绩起着举足轻重的作用。

由于考生数量多，往往一场考试的试卷多则成千，少则也有几百。阅卷老师面对如此庞大数量的试卷很难细致审阅，也不可能逐幅地进行比较。因此，在很大程度上，画面的大效果往往对成绩的高低起着决定作用。画面的大效果取决于什么？主要是画面完整性，它包括：大的形要准，基本体积要明确，结构要正确，黑、白、灰三大块色调要分明，层次要清楚，

虚实主次恰到好处。

素描的作画每个步骤都应注意整体关系。但是，由于初学者基础差，不可能在每一步都把握住整体关系。所以最后的整理是十分重要的。然而整理的主要目的就是调整画面大的效果。在整理前，最好让眼睛和脑子休息几分钟，然后，猛然睁开眼睛，把视线笼罩住整个对象，并把画面与对象进行比较。主要看一下画面灰不灰，碎不碎，即哪些无用的细节破坏了基本的形体（请注意！过于灰和过于碎是考卷中主要的弊病）。整理大的关系仅仅是在原画面的基础上进行调整，而不是大动刀斧，否则画面会乱了套而不可收拾。

在初试和复试的间隔时间，同样不必去进行习作练习，而是集中精力把复试时所需要的工具准备好。

四、考试素描（三——四小时）的方法步骤

三——四小时素描的基本要求

三——四小时素描属于较短期的作业，它要求在不太长的时间内把对象基本的形体，空间、质感初步地表现出来。并能大体上体现出作画者的艺术表现方法。画面比较准确、完整、生动。调子范围明确、层次分明。为了能够在三——四小时的有限时间内达到上述要求，除了对素描方法步骤进行严格训练外，还必须能够掌握用几何形体的体积特征对所画对象的形体结构进行分析和概括的方法。

静物素描的方法步骤

静物的布置：

选择形体明确的物体，如圆柱体的瓶罐，半球形的碗，方形的书，圆锥体的蔬菜，球体的水果等等。在组合上，要注意不同固有色、不同质感物体的搭配。物体不要摆放过多，但都要有一个主题内容。衬布要选择比较浅的灰色织物。以自然光为宜。

起轮廓（形）阶段（图 1）

首先用大的直线把整组静物用几何形在画纸上定下大的范围。找到物体的最高处与最宽处，注意构图不要过满和过小。主体物的大小要适当，其位置不要放在画面的中心。要作到画面布局均衡。如果由于选择位置不佳而造成物体前后重叠或过于对称，则应在画面安排上适当加以调整和变动。

接着，确定每一个物体在桌面上坐落的位置，准确地画出物体的基底，这时应注意物体之间的前后关系以及基底的透视变化。下一步，确定每一个物体的高度，外形对称的物体要找到中心轴，这时应注意物体之间的比例。紧接着画出每一个物体的基本外形，同时注意物体的对称关系。最后，根据几何形体画出它们的结构关系，即把物体看成透明的，注意每一个物体中所组成的不同形体之间的衔接处剖面的透视形。

以上这些，都应该用大的直线去画。当大的形正确后，可以找到一些细部的变化。

这个步骤大约需要二十分钟。

画大的明暗关系阶段（图 2）

当物体的形、结构关系确定下来以后，就可以塑造物体的基本体积了。首先，根据对象的结构找到明暗交界线和大的形体转折，注意明暗交界线的形必须符合物体的几何形体特征。接着，从主体物开始，依次将所有的物体的背光部分及其落在衬布上的投影（包括衬布的背

光部分)普遍地铺上一层调子,这时应注意:1、这层调子不是平涂的,明暗交界线附近的调子是最重的。2、明暗交界线的虚实变化。当大的暗面铺满调子之后,应把画面与整组静物进行一次比较,检查一下明暗交界线的形是否正确,它的虚实强弱是否符合感觉和空间关系。

下一步,可以铺上半受光的中间调子,中间调子也如同暗调子那样,其位置、面积必须符合物体的形体特征。最初,中间调子不能画过,只要能起到说明形体作用就行了。当背景部分也轻轻地涂上一层调子之后,整组静物的受光、背光、半受光以及物体与背景的空间关系初步显示出来,物体的形体特征基本上得以体现。这时,请你把画面与整组静物再进行一次比较、检查。1、铺上的中间调子是否破坏了黑调子,如果黑调子被减弱,就需要把黑调子整理一下。2、物体的体积特征以及前后空间关系是否明确,如果不明确,就需要把前面的物体的形体关系以及与桌面的坐落处加强一下对比。那么,这一步骤最终使画面达到如下要求:画面要完整,即物体的形、比例、体积、前后空间关系要与我们感到的整组静物那样完整。

这个阶段大约需要四十分钟——一小时。

深入刻画阶段(图3)

这一步骤是在基本形体的基础上深入刻画物体的具体特征——固有色的区别、质感的表现、物体之间的联系和物体表面、衬布的一些细节。

深入刻画一般从对比较强、固有色比较重的部位开始,以便使大的关系不被破坏。这时应注意,固有色是相对的,而物体的形体是绝对的,决不能因为表现固有色而减弱了形体的特征。大的暗面中的明暗交界线——面的重要转折部位应进一步加强,反光部分应进一步准确,总而言之,深入应从暗色调入手。

中间灰调子的深入应使亮灰和重灰区别开来,而高光部分已初步显示并逐渐地准确。中间灰调子的深入必将再次使暗调子减弱,这时应反过来再次从最重调子开始画,如此往复下去。在整个深入刻画过程中永远保持住画面的大的黑、白、灰及虚实强弱关系以使物体的基本形体特征得以保持。

物体质感的表现:物体的质感取决于物体的表面性质和本质特性。物体的表面性质基本上分为光滑的和粗糙的。物体的本质特性可分为透明的、不透明的和半透明的。表现物体的光滑和透明的程度取决于其反射光的程度(特点)的处理。较光滑和透明的物体一般反射光强烈,有较强的高光、反光,色块之间衔接明显,固有色则不太明显。画的时候可用较细、较硬的线条。表面较厚重粗糙或不透明的物体,反射光较弱,固有色明显,色块衔接得自然,画的时候适用于较软的、较粗的线条。一些柔软的物体,比如衬布,适用于较长、流畅的线条。

细节的刻画:一些细小的局部,如物体表面的花纹、布的皱折等,对于丰富画面是有益的。处理时要注意统一在整个形体中去。这些细节在明暗交界线附近或面的转折周围较明显些,处在暗部、高光及远处的细节应减弱甚至省略。不要因为画细节和表现光滑物体的反光色块,而破坏了物体的体积。应有意识地按照几何形体的体积特征加强形体的塑造。也就是用物体的表面细节把物体的体积串连起来。刻画细节还应注意服从物体的固有色。

这个阶段,应随时把画面与整组静物进行比较,检查一下哪些细节破坏了整体;哪些精采的细节表现得不够,从而保持画面的完整性。

这个阶段大约需要将近两个小时。

整理阶段

指导整理阶段,这一步骤是使画面效果能否完整的关键。在整理前,先让眼睛休息片刻,

然后猛然睁开眼睛，把目光笼罩住整个静物桌，而后把目光移到画面，如此反复几次。先检查一下大的黑、白、灰关系是否明确，由于初学者在前一段时间内把精力都用在处理细节上，加上他们把握画面整体的能力较差，所以，考生的画面一般都容易“灰”和“花”。那么，此时应在不破坏形体的基础上把画面最暗的调子再强调一下，把亮的调子用橡皮提一下，剩下的灰调子就不动了。当大的黑、白、灰关系调整好以后，再检查一下形体。一般地讲，初学者的画面随着细节的增加，大的形体关系很容易被减弱，这就需要换几何形体的体积特征把物体的体积再系统地整理一下。

最后，把黑、白、灰效果和形体结构联系在一起检查一下，哪些地方强调得不够，哪些地方画过了，最终使画面大的效果回到第一印象中去。调

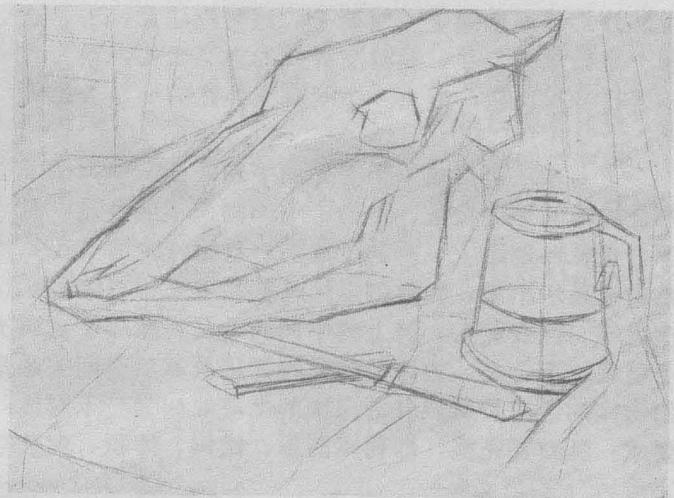

图 1

图 2

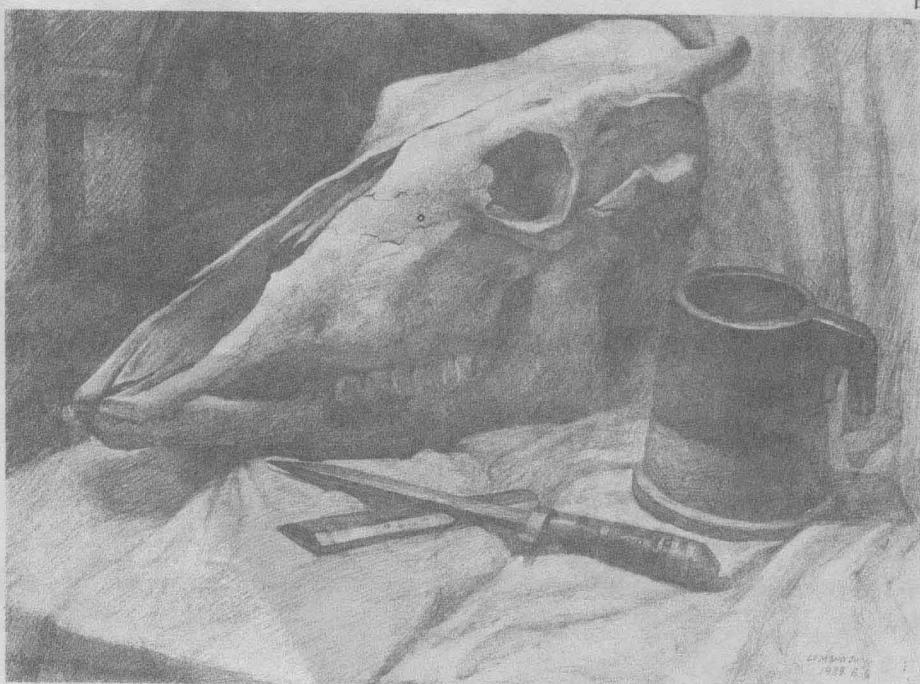

图 3 李孟军 作

整阶段决不意味着大砍大加，而仅仅是在原有基础上使画面更加完整。这个阶段大约需要十五分钟。

石膏头像素描的方法步骤

一、起轮廓（形）阶段（图 4）

在画纸上先定出石膏像的基本范围，定出最高点与最低点，找出石膏的头部、颈部、底座高度的比例，根据整个石膏的长度定出它的最宽处。注意遵照前面的起轮廓原则。

然后，用大的直线画出石膏像的基本外形。这时，应使头部与颈部的动态、结构关系正确。根据石膏头部的扭动、低仰动态，画出它的经过鼻子基底中央的中心垂线，应注意到中心线的弧度和头部左右两部位含有透视因素的对称关系。

确定颧骨的位置，以颧骨为核心找到石膏像脸部的正侧面的转折处，同时找到头顶部分的大体面转折。画准颈部及底座的形。

接着，用大的横线画出五官的位置（顺序依次为眼、眉、鼻尖、口缝），这时应注意几条横线的透视变化。

进一步画准五官的形和体积的转折部位：包括眉弓、眼睛的大小及其球体的范围，鼻子的四个面，两嘴角的位置及嘴唇的厚度，耳朵的形和结构，进而画出主要的头发纹路，石膏的明暗交线的具体变化和脸的另一个侧面转折的部位。

这样，石膏像的基本形就出来了。

这个阶段大约需要三十分钟。

二、画大的明暗关系阶段（图 5）

根据石膏像的基本形体找到明暗交界线的变化，把暗部普遍铺上一层调子，明暗交界线的强弱虚实要符合形体特征。暗面的反光初步显示出来。这一步应注意的是，保持石膏像的最基本的几何形体特征，头、颈、底座之间的动态、空间关系一定要明确。

然后，显示出鼻子的四个面、眼窝、眼球以及嘴的调子，这些五官的暗部往往是比较重的。最重的调子要明确——可能在鼻尖下边的面及投影。画出头顶、颈部、底座的大体体积，尤其注意脸部通过下颌面与颈部的空间。当大的黑白关系初步明确下来以后，就可以轻轻画出远离作画者的被透视关系缩窄了的另一侧的侧面的灰调子，使石膏像有了初步的体积。

这个阶段大约需要一个小时。

三、深入刻画阶段（图 6）

从最近的最重的调子入手（这些部位包括鼻子、眉弓眼窝、下巴颏、颧骨以及头发的某些块面转折处），画出较具体的形体，并在层次方面使这些部分永远保持最强烈的黑白对比。

然后，根据头部的形体关系找到大块暗面中的具体变化，并进一步明确反光。

根据画面的进展，进一步刻画明暗交界线，并使前额的几个面，头顶的几个面以及颈部和底座的形体具体化。

在画这些局部时，一定注意互相比较，拉开层次，始终保持石膏像的最基本的几何形体体积特征。

下一步，应找到大块的灰调子（它们一般分布在受光与背光的中间过渡地带以及脸的另一个大的侧面），并使其与黑色调协调起来。灰调子的介入可能会使暗调子减弱，这时应回过来调整一次黑白关系。

最后，应深入比较细小的细节形体，这些细节分布在五官、明暗交界线和主要的骨点附近。这时，在灰调子中应区分出亮灰和深灰。这些具体的形体必须服从最初定下来的最基本的几何形体体积特征。

三——四小时的石膏像素描的背景一般地可以不画，也可以在石膏受光面附近大体地涂

上一些。（图9）

这个阶段大约需要一个半小时

四、整理阶段

初学者画石膏模型，往往暗面画得不够，即黑白对比不够。因为他们以为石膏的固有色是白色的，不敢加重调子，所以画面往往都是很灰的。实际上恰恰应该加强黑白对比，提高画面的响亮程度，从而体现出石膏的质感。

针对这种情况，最后的整理首先应是加强黑白对比。这时，可以把大的明暗交界线再强调一下，并把最黑的调子（一般是鼻尖下面、眼窝、下颏、颧骨、某些头发的转折处）再狠狠地“卡”一下。另外，调整大的形体对初学者来说也是极为关键的。首先是检查一下整个石膏头部大的圆柱形体积是否明确，然后是在这个基础上的面部的正、侧面的关系。头顶部部分的球体、颈部的圆柱体是否明确。头、颈、底座三者的空间、动态关系也需要整理一下。

这个阶段大约需要十五分钟。

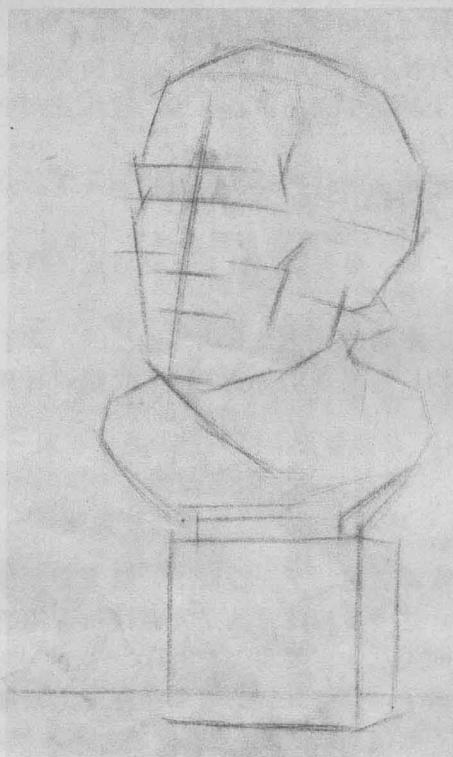

图 4

图 5

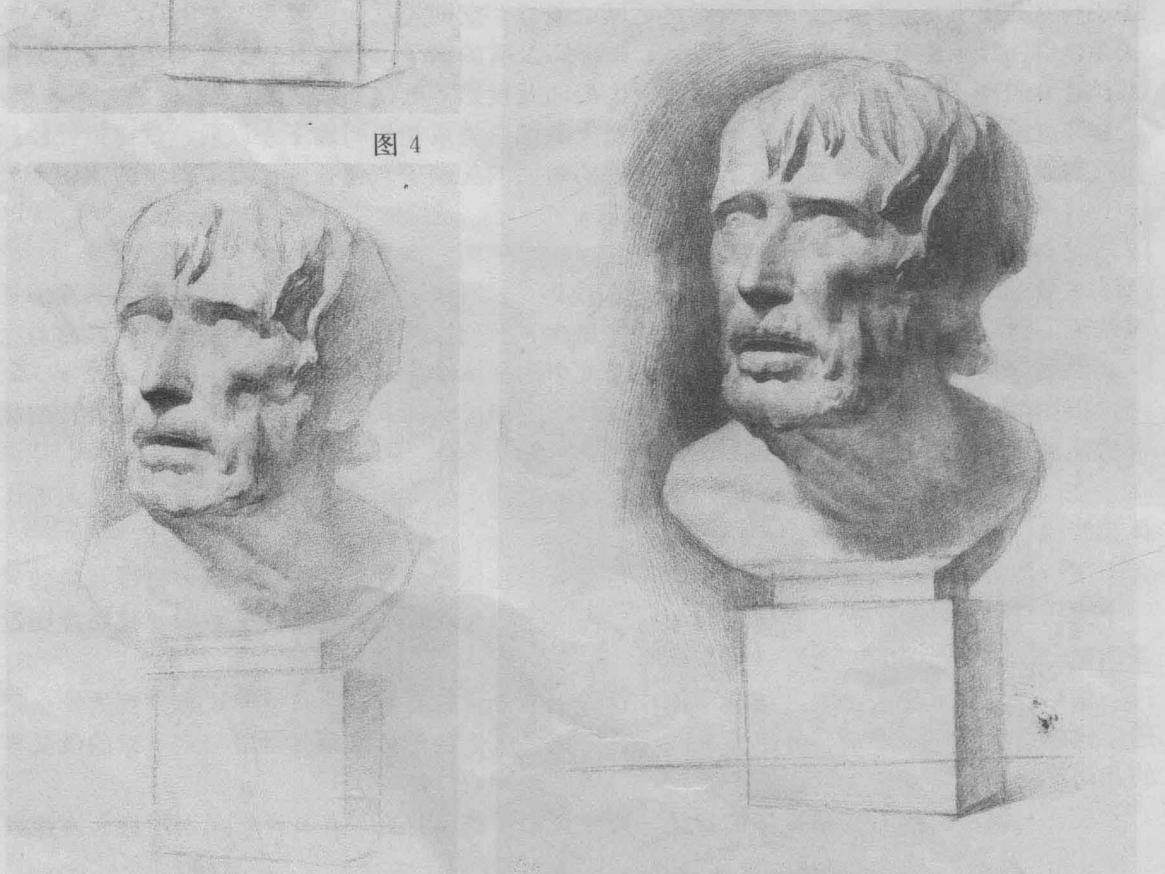

图 6 齐勇 作

人物头像素描的方法和步骤

初学者画头像，最好先选择结构关系明确、有特征的成年男子作为模特。随着时间的推移和熟练程度的提高，可以把范围扩大到不同性别、不同年龄的人物。画人物头像主要是在石膏像的基础上解决人物特征。因为真人不同于石膏像，它具有不同的固有色、不同质感的皮肤、头发、衣服。人的特征、心理性格也多种多样。所以，画人物头像难度较大，采用的方法和选择的工具也是多种多样的。

人的头部的基本形体，是介于六面体和球体之间。进一步分析，它又由头盖骨部分的半球体和面部的棱锥体的一部分所组成。如果细致研究起来，人的头部形体是很复杂的。它取决于人的头骨（图7、图8）和头部的肌肉（图9）。而头骨是支撑头部形体的关键。所以，没有头部的解剖结构知识和形体透视知识，想画好头像素描是不可想象的。

最初画头像应尽量使用铅笔或炭铅笔。有了一定的基础，才能使用木炭条，甚至钢笔、毛笔。

人物头像素描的方法步骤

一、起轮廓（形）阶段（图10）

首先在画面上定出头部的最高点与最低点，根据这个高度定出头部的最宽处，这时要注意构图安排。在这个范围内，用大的直线画出头部的基本外形并画出颈部。根据头部与作者的角度画准头部的纵向中心线和五官的几条横线，这时应注意头部的动态和透视关系。接着，找到头部的正、侧面转折部位，画准颧骨的位置，进而确定额丘、眉弓、下颌骨等关键部位。根据这些部位，找到明暗交界线和大的面的转折。然后，进一步画准五官的形，找到五官的面的转折处，确定头发发型（或帽子）及其依赖头骨的形体转折关系。

在确定头部以及五官的形体转折时，尤其不能忽视远离作画那一侧因透视关系而缩窄了的面。要时刻以纵向的中心线为基准把两侧的成双的形及体面对照比较，从而在严格的透视关系的基础上把握住对称关系。最后，下颌面、颈部的结构关系要与头部结合起来画，注意头的扭动动态。

二、画大的形体关系阶段（图11）

根据前一步确定下来的基本形，沿着头的正、侧面的转折关系，将头的侧面背光处涂上大的调子。把在面的转折处的骨点，尤其是颧骨画准。然后，明确头的另一侧的侧面。同时抓住眉弓、额丘、下颌，以便初步显示出头的正面的几个转折关系。这一步应注意的是，把前后层次拉开，即较重的调子应在前面的面的转折处，而头部侧面的调子应越往后越淡，以加强空间感。

五官的处理，要服从头的整个形体，在此基础上找到眼球的体积，同时注意两眼的对称位置和强弱关系。而瞳孔、眼皮不能过早地刻画。找到鼻子的鼻骨与鼻尖两个部位，在此基础上画准它的四个大面。而鼻孔等细节不能早早地刻画。找到嘴的碗形的体积，而不能过早地表现口缝、嘴角等细节。耳朵结构要正确，同时注意它的空间。

当头的基本调子、五官的初步形体特征确定下来以后，就可以着手找到头部一些中间色调，以使头部的形体更加确切。

头发发型以及大的形体也开始得以体现。（图15）

三、深入刻画阶段（图12）

头部的深入刻画，首先在于形体结构进一步完善和准确——包括几个骨点的形体深入和主要肌肉的表现。然后是五官特征的深入描绘。

头部形体结构深入刻画的具体内容是：颧骨几个面的完整，眉弓、眼眶与眉毛的穿插、转折关系，上颌骨、下颌骨在口轮匝肌的作用下向前突的体积，咬肌与下颌角的关系，下颌

与颈部的空间关系，头发的体积与内在头骨形体的关系，前额的五个大面等等。在深入以上内容时，千万不要忘记头部的基本的几何形体体积概念。

五官的深入刻画包括：眼皮、眼角与眼球球体的关系，眼睛的光亮程度与瞳孔的关系，眼窝与眉弓、眉毛的关系，在鼻子四大面的基础上鼻骨、鼻梁、鼻尖的关系，鼻尖和鼻翼的关系，鼻子底面与鼻孔的关系，嘴角、口缝的刻画与嘴的整个体积的关系。处理以上这些关系时，应注意五官之间强弱的比较，比如最暗的调子一般在眼的周围和鼻尖底面，嘴与鼻子相比，有时是比较弱的。

刻画五官应采取不同的手法：鼻子着重于四大面的体积，即要求画得方而整，用笔干脆。嘴由于在鼻子的后方，主要在于它的碗形的体积特征，而要含蓄些。眼睛在于传神，用笔不能拖泥带水，它有两种情况：老年人的眼睛睁得不大，几乎眯成了一条缝，瞳孔看不清且眼睛的周围布满了皱纹；而青年人的眼睛却炯炯有神，瞳孔的高光、反光很强而眼角比较深沉。

耳朵在人物形象表现方面不占主要地位，所以很容易被忽视。它虽然不需要细致刻画（有时在画侧面人物头像时也需要深入刻画），但是结构一定要画正确，它与脸的侧面的方向不完全相同。

画五官时，不能忽视的是：（一）五官长在面部上，是随着面部整个形体而起伏的，所以必须与头的形体透视结合起来。（二）五官的特征的表现主要在于它的整体的形及体积，而不仅限于小的轮廓变化上。

头发不能一根一根地去描，而是按照头的体积去找到面的转折，在面的转折处以及在高光附近，头发的组织、梳的方向很明显，在随着头转过去的大侧面部分，头发应与头部的侧面统一起来。头发的固有色是相对的，体积是绝对的。颜色不要画得太平、太死。

画帽子时要注意帽子是依附于头部的体积的，所以它的形体以及黑白关系要非常概括。在此基础上画好帽子的特征：帽沿与前额的空间很大，所以帽沿的前部的对比往往是极其强烈的。帽子的固有色不要过分地强调。

脖子应推到面部的后边，在圆柱体的基础上应表现出胸索乳突肌、斜方肌（从背后看较明显）、喉结等部位。

衣服（领子）主要在于根据画面的整体要求起着黑白布局作用，所以用笔应干脆，一气呵成，而不要过分追求固有色。根据情况，也可以把衣服（领子）舍去。

这个阶段大约需要两个小时。

四、整理阶段

反复对照模特，调整大的形体透视关系，在这个基础上突出五官。

眼睛、鼻子底面、下颏等强烈的部位应进一步加强黑白对比。颧骨、眉弓、额丘、下颌骨等骨点应进一步明确，头发的大的形体关系应更加明确。

最后应把头发、面部、颈部及领子作一次大的规整，使画面的黑白节奏协调起来。使固有色特征与形体、构图有机地联系起来，最终使画面达到完美的统一。

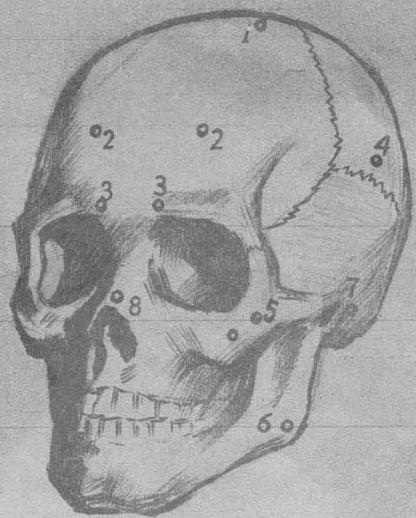

图 7

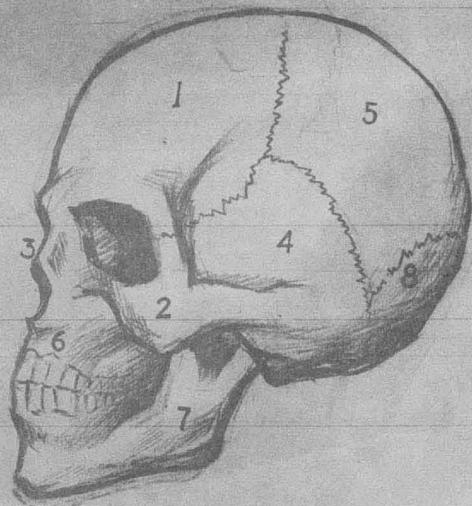

图 8

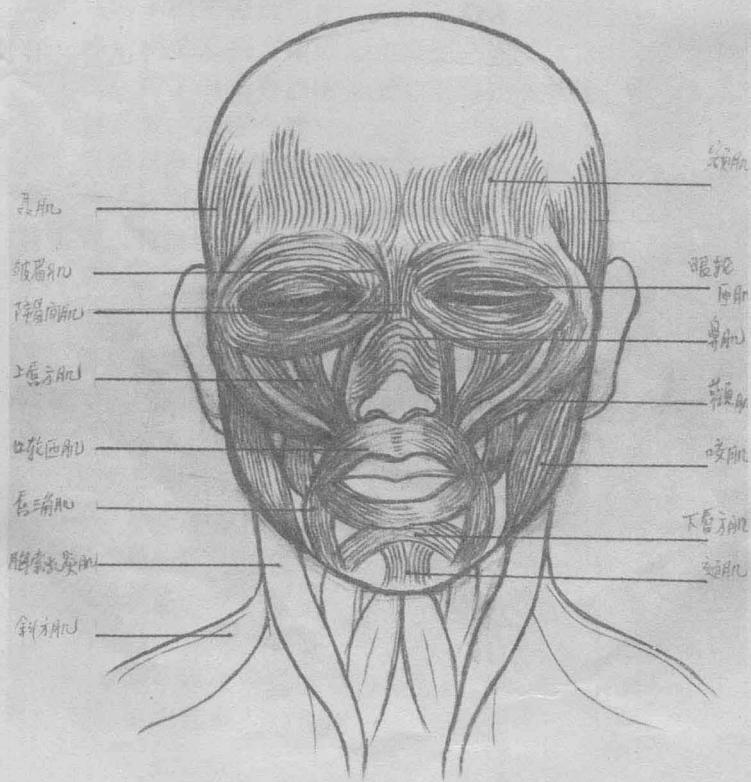

图 9