素描头像作画步骤及要点教学设计

李发友

教学目标：熟练画出一张高考素描头像

教学难点：将素描绘画意识贯穿在教学步骤中

教学重点：掌握素描头像作画步骤

一、**构图**要根据模特的视觉角度，光影来源的角度来确定。以光源方向为主。

二、**起形**：用直线起形，寻找形体的信息点：找形体的转折处，形体与形体的联系处，亮暗面的交接处，人物大的动态走势。

起形是尽量少用橡皮擦，这样可以锻炼和快速提高找形的能力，也更能调动所有的感受敏锐的去观察和分析形体。另外找形犯错也是很正常的，没有试错就没有正确，依据错的才能越来越接近正确。

画像不是重点，更多的是要成为一张形体清晰、节奏明确、画面情绪的表达准确，个人绘画语言表现（你赋予这个肖像的意义）等等的画面。

起形时要多观察，去寻找形体的信息点，头像总体分为三个大的形体，额头、颅骨、颧骨到耳朵孔及下巴的脸型。

石膏像与人像的区别：石膏像（头像照片）是不动的，头像随时在动。因此用石膏像及画真人照片时，用比较高度和宽度的方法可以很容易找到形体的位置，而真人头像随时在变化，因此起形是要从整体的大形体出发。石膏获得的是造型的能力，也就是编造形体的规律。人物头像获得分解组合形体的经验，尤其要从找宽窄到找形体的之间的咬合关系，位置关系，透视关系。找形体的对应与对称的关系！

中轴线要根据形体的起伏线来找。鼻子是搭在口轮匝肌上方。头像要包含头颈肩的关系。

三**、找亮暗面**：将暗面匹配相应的形体，这样形体会变得更明确，逐渐整体加深亮暗面会减少错觉。一定要整体由浅入深，逐渐加重，帮助确定形体。暗部形状也是逐渐精确。五官暗部是重中之重，五感暗部暗示了大量形体的信息。

四、**找亮暗面的同时可以推进三块固有色。**

固有色的变化：一般来说头像要具备三个固有色比较合适，只有脸和头发会显单调，衣服的参与会形成头发、脸、衣服三个固有色的关系。

头像与石膏的黑白灰区别：石膏只有形体黑白灰，也就是光影所形成的黑白灰，核心要点就是考虑光感下面的朝向和颜色的问题，人物头像加入了固有色，因此黑白灰除了有面的朝向问题，还有固有色的黑白灰问题。黑色的头发基调色要重于皮肤，皮肤和衣服的基调色也不一样。不同固有色之间是同方向的面比较，例如头发的暗部和脸的暗部比色距。相同元素弱对比。头像黑白灰中一般要用非常白的衣服颜色激活画面的黑白灰节奏。如果头发是白色，则用较深的衣服固有色激活。但本质上白色和黑色的衣服也需服从形体亮暗面的颜色变化。

头发的推进要注意头发的生长方向，从旋涡中心朝下超前朝上三个方向，不要一根一根的画头发，一定要用块面来画。最后额头前的头发头发顶端可以适当加入一点点更细的分组，丰富一下头发，用2b的铅笔。

通过大量的训练和观察，要从“所见”来画画变为用“所知”来画画。绘画造型能力就是“编造”的能力。就是要利用光影的规律，形体的规律来“编造”形体。列宾美院三年的训练目标就是要获得真正的服务于创作的“编造”形体的能力。

五、**整体推进形体关系。**

寻找大小形体的组合关系，不要把局部形体画的过多，为下一步更深入的形体刻画做好准备。寻找形体之间的衔接关系衔接形体的位置，寻找对称与对应的关系。每一块颜色要服从单元形体，一般从形体的低点和暗部开始寻找，用随着形体的走势笔触用笔，同时注意色块的形状。

用笔要追求“包裹”的感觉，调子包裹形体。

寻找形体时，可以用重结构的方法，也可以用重光影的方法。平光和自然光要多注重用偏结构的塑造方法，光影比较强烈的角度可以用光为主。某一种方法强烈，就意味着某种特征缺失，这样容易获得绘画性，各方面都具备则越来越接近照片。

整体推进时，要注意首先考虑颜色的轻重，做到心中有数再给形体赋予颜色。总体原则与石膏头像相同，亮暗面颜色不能画串了。

六、**深入塑造。**

塑造形体，相互联系着，一个形体挨着一个形体刻画。

眼睛要注意高光与折射光的位置。

越往小形体画的时候，越要注意用笔。要体会包裹性的用笔，面的朝向不同，用笔不同。多看丢勒的铜版画，体会线条的包裹感。

造型的提升要注重对编造形体的规律的深刻认识。

头发和衣领，眉毛及五官暗部等等可以用纸笔塑造，形成不同的肌理效果。重色一般用较软的铅笔画，颗粒比较粗，容易掉灰，用纸笔揉过后，颜色可以吃到纸里面去，变得比较稳。衣服如果显得过于死板拘谨，可以用调子进行“破解”处理，形成人物和空间的关系。

细节如眼皮的皱纹、脸上的斑点，毛发等等，细节只能出现在亮部。利用细节呈现真实感、丰富性等等。但细节不能过多，不能破坏原有的形体空间节奏。在形体转折处及视觉中心点适当增加即可。

1. **检查调整画面。**检查固有色黑白灰所形成的节奏，检查塑造的主次关系，检查大的体面关系。不宜做大块面的调整，尽量微调。

李发友

2019年11月20日