

美术培训
规范教学

MEISHUPEIXUN
GUIFANJIAOXUE

1

素描头像

张勇 编著

安徽美术出版社

- 责任编辑：谢育智
- 本册编著：张 勇
- 版式设计：黄 奇
- 封面设计：谢育智
- 责任校对：郑发群

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像① / 张勇编著. —合肥：安徽美术出版社，
2004. 12

(美术培训规范教学)

ISBN 7-5398-1340-7

I. 素... II. 张... III. 肖像画—素描—技法
(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 123005 号

美术培训规范教学·素描头像①

安徽美术出版社出版

邮编：230063

合肥市金寨路 381 号

电话：(0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版

新华书店经销

合肥远东印务有限责任公司印刷

889mm × 1194mm 1/12

印张：2.5

2004 年 12 月第 1 版

2005 年 6 月第 3 次印刷

ISBN 7-5398-1340-7

定价：15.00 元

概述

素描头像写生的学习是素描造型艺术训练中的重要环节,也是历年来美术专业高考考核的重要课目之一。人的头部结构极其复杂,要表现好素描头像,就要提高对素描头像写生的认识并掌握表现的方法和技巧。

一、提高认识

素描头像写生并不是为画而画,其目的是通过写生训练掌握素描造型的基本规律和培养正确的造型观、正确的观察方法以及符合审美原则的造型能力。艺术家对所表现的对象,重在研究、分析、理解,由理论指导实践,正如安格尔所言:“如果作画时是用头脑去支配手的,则不管画面上有多少缺点,情况总是比较好的……手的灵巧取决于经验,但感情的真挚和理解力却必须首先发挥出来,而且在某种程度上,它们是可以替代其余一切的。”可见艺术家对所表现的对象是用眼去观察,用脑去分析,而最终诉诸画面的形象是源自主观的理解和认识。

二、方法和技巧

1. 正确的观察方法

在作画前要对表现的对象进行全面仔细的观察,分析形体特征、结构关系、明暗关系、质感、体积感和空间感等,要做到胸有成竹,切勿盲目作画,观察的过程同时也是思考的过程。

观察是人的主观意识对客观对象的认识和判断,这种判断是否正确与我们是否整体观察有着很大的关系。整体观察要始终贯穿作画的全过程。分析大的空间形体关系及对象的各个部分组合关系、明暗关系、透视关系、质感、体积感和空间感等。只有整体观察才能有机地协调各种关系,才能整体地表现对象,才能体现对象的精神,从而准确地把握对象、表现对象。

2. 正确的作画方法

在头像写生中,要严格按照规范的作画步骤进行训练以养成良好习惯,要认真领会作画步骤每个阶段的任务和要求,做到整体观察、整体表现。首先要抓住对象特征及基本形体,再从大的明暗、大的形体结构、大的比例关系入手。切记不能为画明暗而画明暗。明暗是因对象形体结构起伏而产生的。因此,有什么样的结构关系,就会产生什么样的明暗关系,其中明暗交界线是对象结构转折的重要部位,它是区分受光面与背光面的依据,由于明暗交界线色度较深,要很好地处理其与受光面和背光面之间的衔接,就必须根据结构的起伏变化,运用明暗交界线的宽窄、虚实、深浅等变化进行表现。要学会比较受光面与背光面之间的明暗反差,比较受光面与受光面、背光面与背光面之间的明暗微妙变化,当然作画总是要从局部着手的,这就要求作画者时刻要有整体意识。通过反复比较,才能做到画面在任何阶段都是高度完整统一的,才能准确地表现对象。

3. 临摹

临摹是学习素描头像写生的最好方法,也是提高素描头像造型能力的有效途径之一。通过临摹可以学习他人的经验和技法,真切地体会和感受作者的意图,领会原作的内在精神。这样不但节省时间,还会取得事半功倍的效果。临摹还能提高眼睛的准确观察力以及眼与手的配合能力。

三、形体与结构

罗丹曾说过:“没有线,只有体积,你们勾描的时候,千万不要只着眼于轮廓,而要注意形体的起伏,是起伏在支配轮廓。”这有力地说明了是形体起伏作用于线,线只是内在结构的外形化。

我们可以将头设想为一个长方体,它有正面、侧面、顶面及底面。同时头部又是由多种几何形所组成,如前额是方体、眼睛是球体、颧骨是方体、嘴部是圆柱体、下颏也是方体等,这些体块的组合构成了头部的基本结构关系。

人的头部远比长方体复杂得多,这种复杂是由头骨的特点带来的。在头骨上有一些造型很重要的骨点,如额结节、眉弓、鼻骨、颧骨、下颌角等,连接这些骨点就构成了头部的形状,这些骨点的作用很大,对塑造头部的形体有着重要的影响,因此我们在作画时要准确地表现。

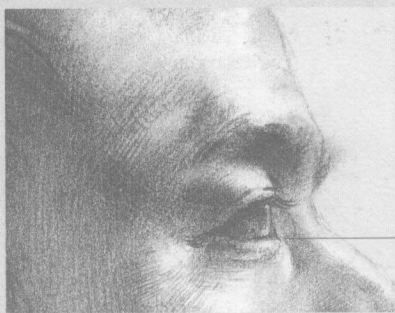
四、工具和材料

学生在学习素描头像写生时应根据写生对象的具体形象特征以及主观感受来选择绘画工具,运用不同的绘画工具会产生不同的表现效果,一般初学者以使用铅笔为宜。铅笔作画,易掌握、易深入、易修改,而炭笔、炭精条表现力强,黑白对比强烈。一幅作品效果的好坏,在很大程度上取决于作者对材料是否能熟悉运用和掌握。

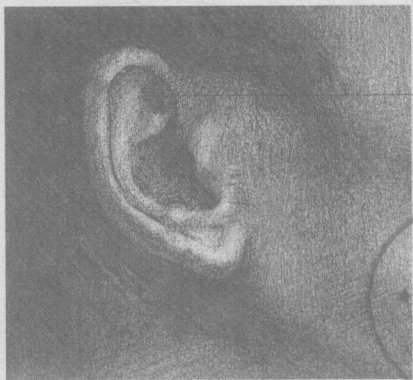
课题1 男青年侧面像

课题要点

- 很多人认为侧面像容易画，因为它少了一半的内容，其实正相反，虽然只画一半，但要求变高了，在塑造形体结构上比其他角度要求更加准确，哪怕有一点点误差，都会造成形象上的不准。
- 耳朵在侧面像中，占据着重要的位置，要合理地处理好眼、鼻、嘴与耳朵的透视关系，颈部的体块要明确，喉部及侧面胸锁乳突肌的形状应有所表现。侧面像写生中，表现对象形体转折是十分重要的，从额头到颞骨、颧骨与上颌到下颌的形体转折线，要明确肯定地表达，这对头像的形体空间的塑造起着关键性作用。

侧面像的眼睛较难表现，它呈现在面部的面积小。而眼睛在人像中又是最富于变化、最有表情的，因此在塑造时要求我们更加仔细准确地刻画。侧面头像眼睛具有强烈的透视效果，玻璃体的眼球呈椭圆形状，因此表现时要注意画出立体感。

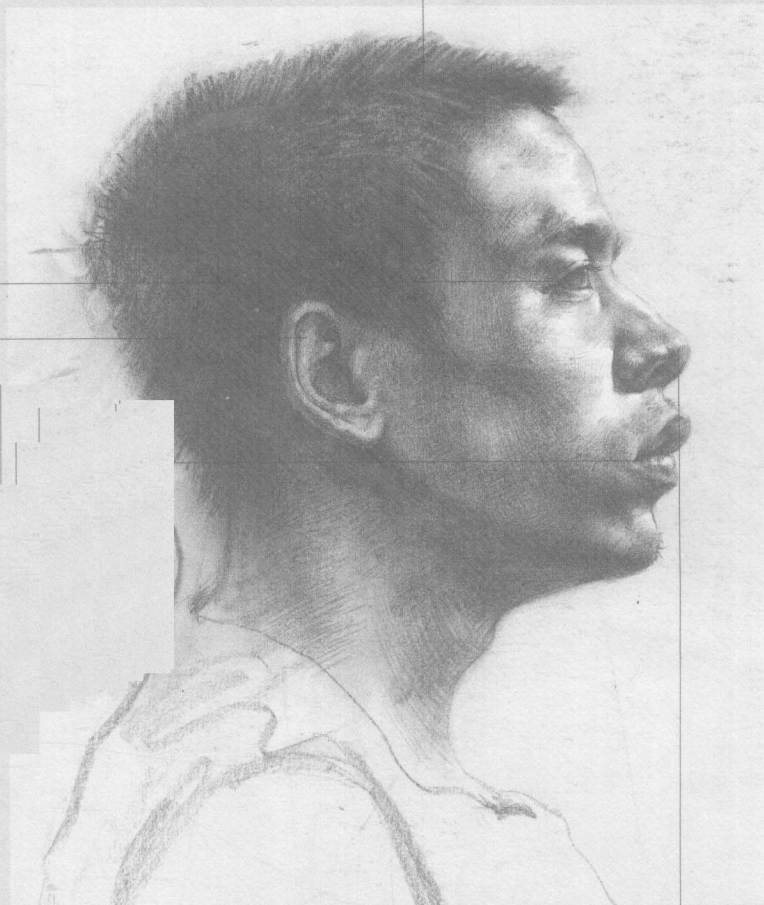

侧面像的耳朵占据着重要的位置，画耳朵时一定要和头部的透视关系一起考虑，虽然耳朵的结构较为复杂，只要你仔细观察，通过整理、归纳、概括就会掌握。

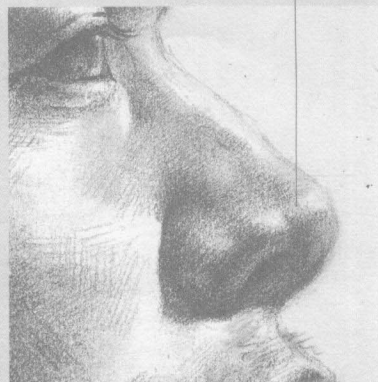
表现侧面的嘴巴应紧紧围绕口轮匝肌进行塑造，同时注重嘴角的刻画，使嘴部更加严谨。

头发的表现是侧面头像的重点，因为它所占的面积较大，所以我们要认真地描绘，根据头骨的结构整体地表现其虚实关系。生动、流畅地表现头发，能使头像充满活力。

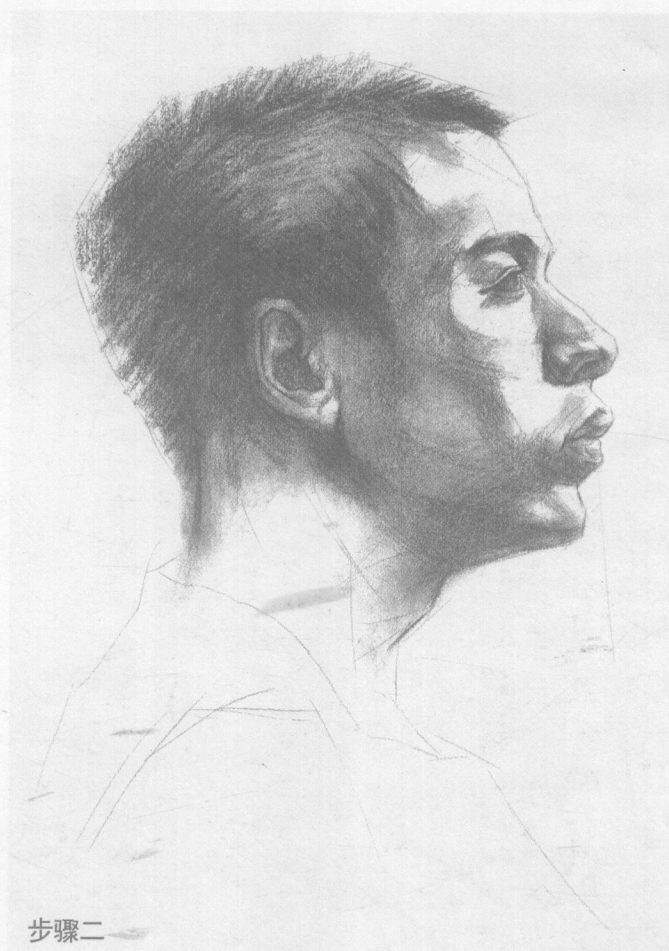

鼻子的骨骼分两部分，鼻骨和鼻软骨。侧面鼻子的刻画要注意鼻骨与鼻软骨的衔接，加强正面与侧面的明暗转折，合理地处理鼻翼和鼻尖的关系。

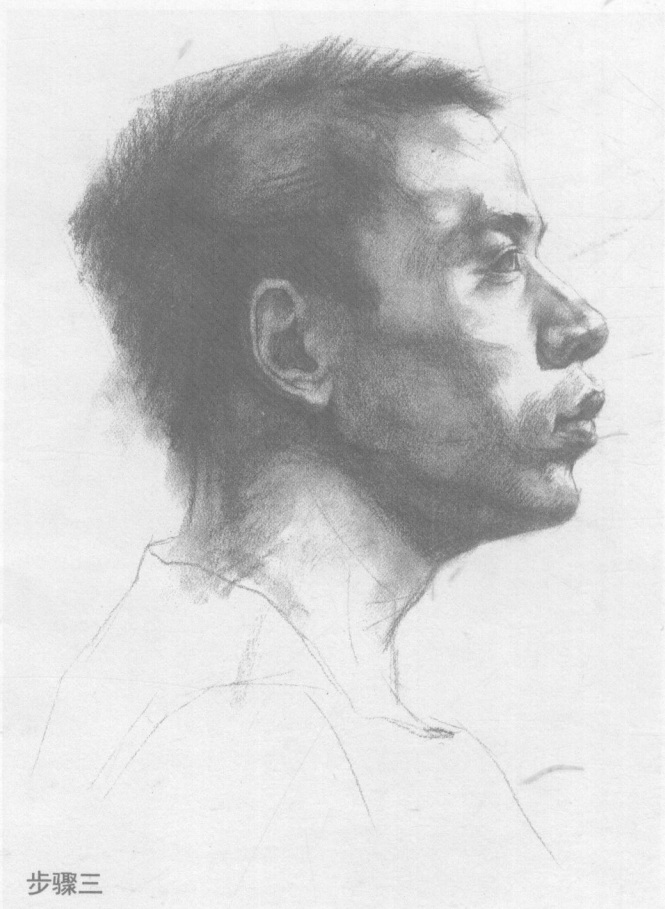

步骤一

步骤二

步骤三

男青年侧面像画法步骤

步骤一：起稿

首先，对写生对象进行全面的审视，分析其结构特征。侧面像的构图非常重要，一般脸朝向纸的空间留大些。选好位置后，借助垂直和水平的辅助线，画出五官的比例关系。

步骤二：形体塑造

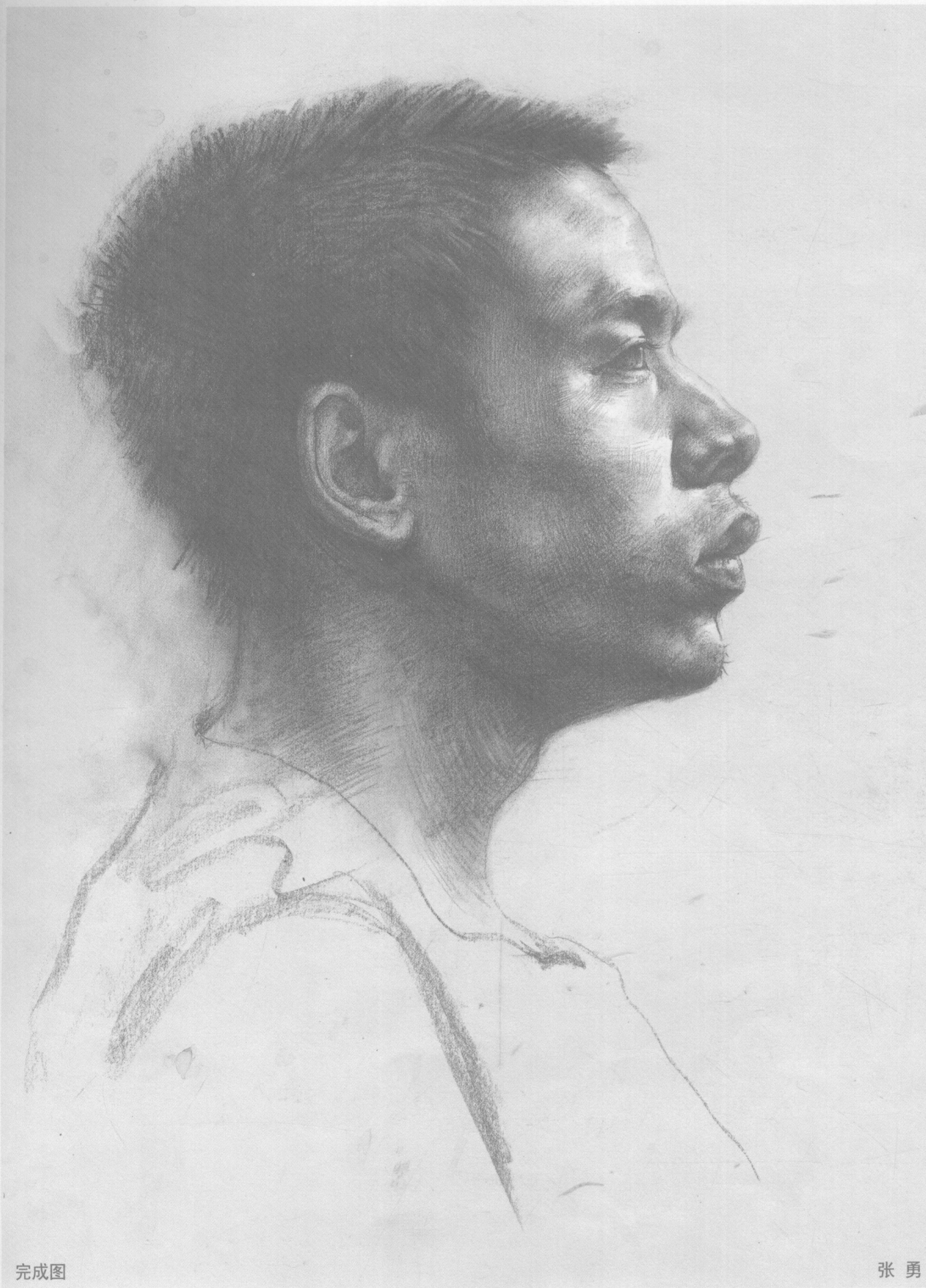
形体塑造的过程同时也是分析的过程，在建立了形体结构的基础上再从整体出发，围绕明暗交界线，画出大体色调关系和结构的转折及穿插关系，同时将五官的形体特征明确，为进一步深入刻画做好准备。

步骤三：深入刻画

在深入刻画时，仍然从明暗交界线开始，加强骨点的表现，正确处理骨骼和肌肉的关系，使面部调子更加富有层次感，侧面像对于五官的表现要求较高，并要注意头、颈、肩的连接关系。

完成图：调整、完成

刻画完之后，应退远处观察一下总体效果，对明暗、结构、透视等，进行认真观察、分析。通过加强与减弱、保留与舍弃，使表现的对象主体更加突出，形象更加生动，特征更加鲜明。

完成图

张 勇

这是一位很有特点的年轻人，五官饱满，面部结构清晰，体块硬朗有力，轮廓分明，利用炭笔进行表现，能使这一特征体现得更加充分。这里要提到的是侧面像暗面较多，既要表现出内在的结构关系，又不能过分强调。暗面处理得好坏会直接影响画面效果。

这幅画不过分依赖明暗处理的手法,而是注重对象外形特征与内在结构的联系,以及人物神态的刻画。轮廓线的虚实变化使画面中对象的体积感得到加强。

张勇

这幅画准确地表达出了对象的形体关系和结构关系,造型有力度,鼻子的刻画成为画面的重点。整个画面的中间调子表现了骨骼结构而不仅是光影效果。耳朵处理得较生动而不孤立。

张勇

课题2 老年男子像

课题要点

- 随着年龄的增长，老年人骨骼突出，结构轮廓明确清晰，肌肉组织松弛，皮肤出现皱纹，稀少的头发使额头更加明确，面部出现了很多细微的结构转折。特别是眼角、眼袋和嘴角及下颏等部位的松弛，构成了老年人面像的基本特征。

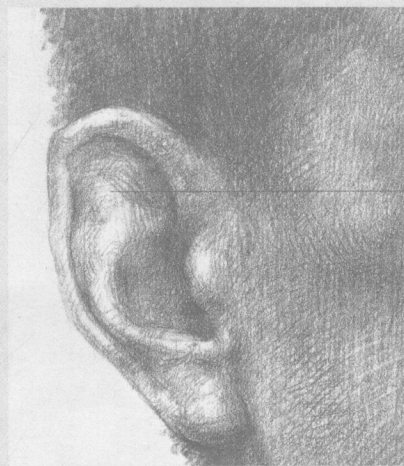
由于老年人的头发稀少而花白，质感柔软，蓬松而少光泽，在表现上不要画得过黑，要强调虚实变化和疏密变化。

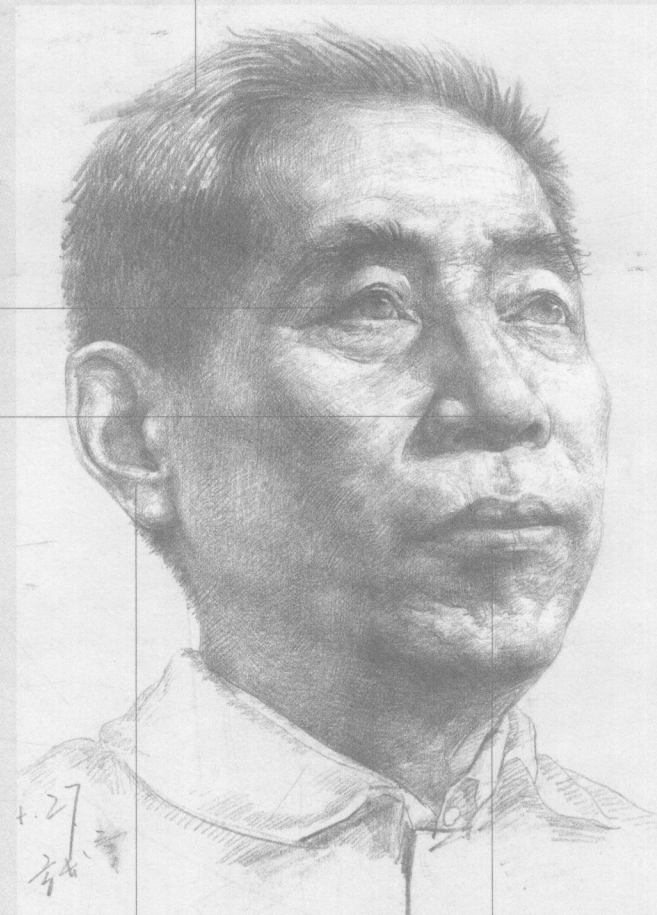
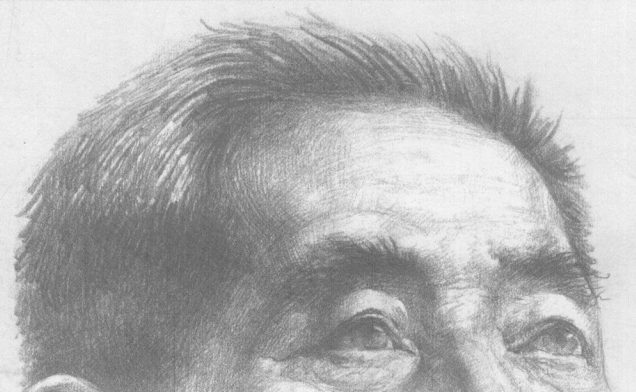
老年人的眼角、眼袋肌肉松弛，有较多的细微结构变化，眼部清晰的轮廓，浑浊的眼球，构成了老年人眼部的基本特征。

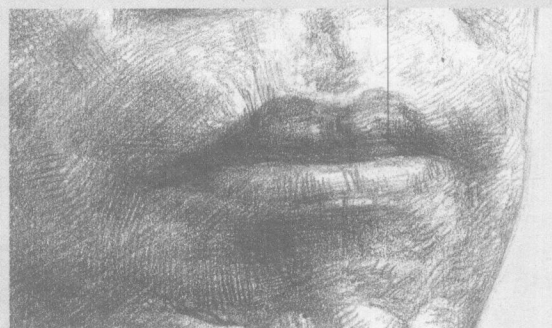
老年人的鼻根部因肌肉的松弛，而出现了许多皱纹，鼻尖和鼻翼结构清晰、明暗转折强烈。

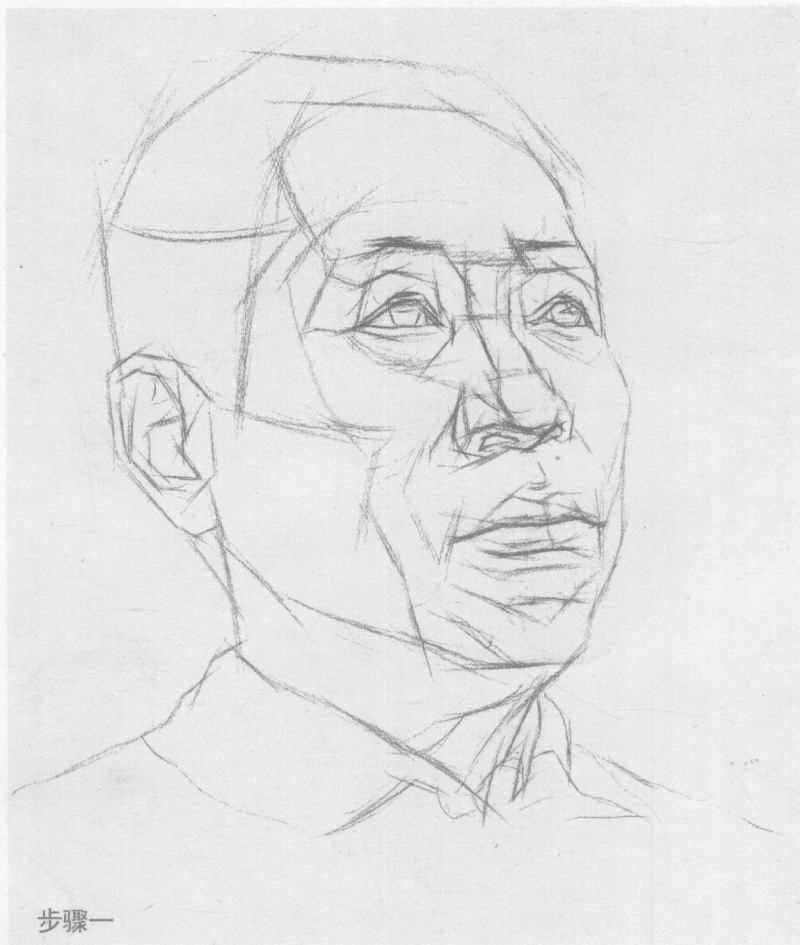

由于老年人肌肉萎缩，耳轮变得单薄，耳垂也变得松弛，处理耳朵时，应注意虚实关系，相对于脸部要画得虚一些。

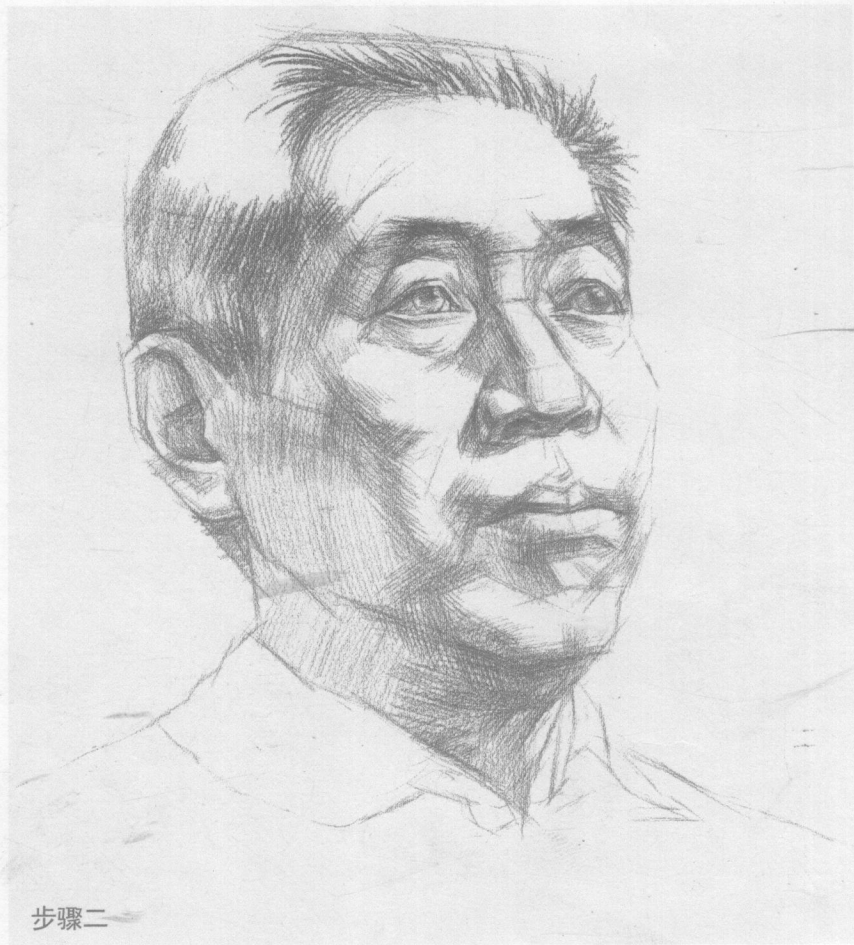

老年人的嘴部轮廓比较含糊，原因是它周围有一些与肌肉垂直方向的皱纹，导致了嘴部的结构丰富而多变，老年人嘴唇的颜色偏重缺乏光泽，在处理时要注意和脸部颜色有所区别。

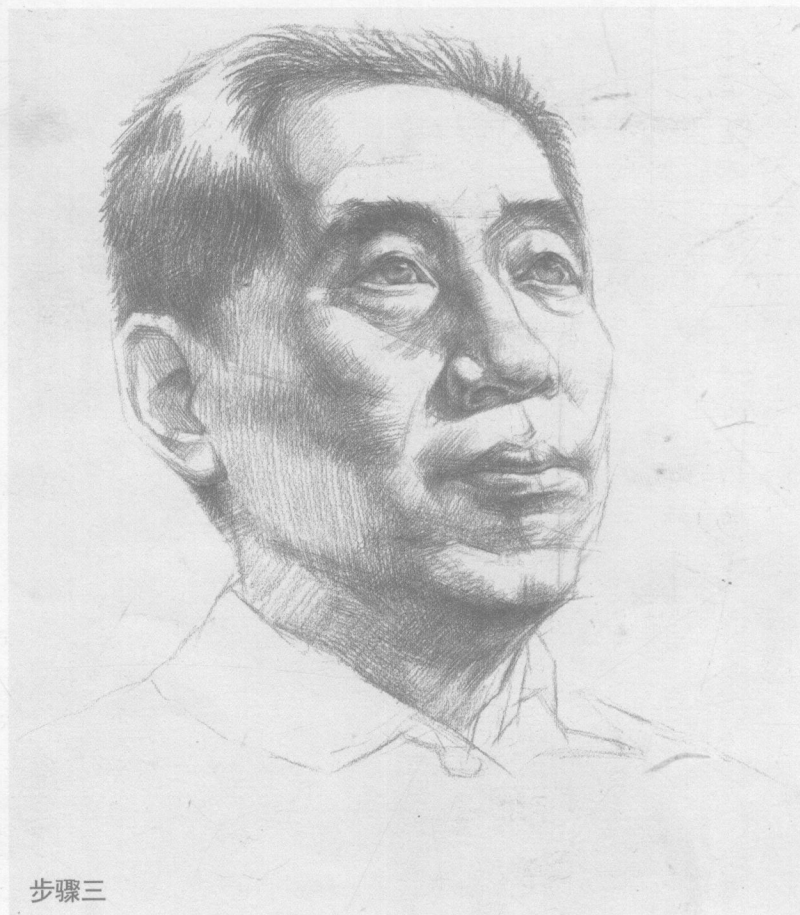

步骤一

步骤二

步骤三

老年男子像画法步骤

步骤一：起稿

老年人的形象结构清晰明确，形象特征容易把握，通过观察对象的基本特征，确定对象在画面中上下左右的位置，画出头部、颈部及五官的动态线，确立基本形。

步骤二：形象塑造

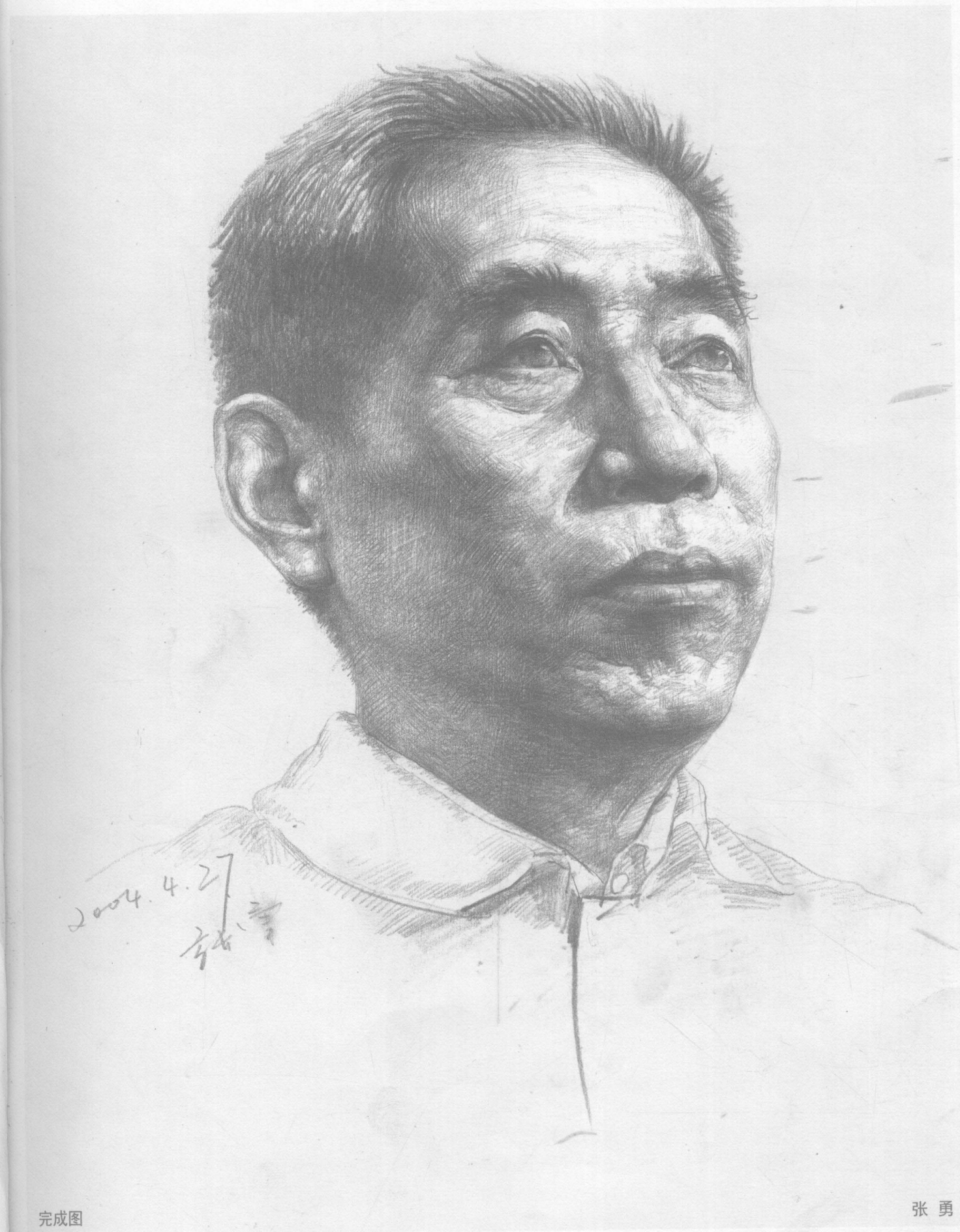
老年人面部细微结构较多，这一阶段不必太注意细节的刻画，先把握整体的虚实关系，然后对明暗关系进行表现。根据头部大的形体特点进行塑造，再区分一下五官的受光面与背光面。在表现上一定要整体、概括。

步骤三：深入刻画

在整体的基础上对人物的各个细节进行全面深入细致的刻画。局部的刻画必须服从整体关系。正确处理骨骼和肌肉的关系。明暗调子要围绕结构逐渐铺开，把握黑、白、灰体块和结构关系。注意人物内在精神气质的表现。

完成图：调整、完成

经过深入刻画，形体的塑造已经较为充分，这时需要停下来分析思考画面中的不足，如是否表现出了老年人的基本特征，画中主次虚实关系处理得是否恰到好处，某些细节的刻画是否破坏了整体关系等。如发生问题，应采取一些有效手段，加强头像的艺术感染力，使画面本身达到统一和谐。

完成图

张 勇

画老年人，要抓住老人的基本特征。随着年龄的增长，老人的肌肉变得松弛而缺乏弹性，因此，面部产生丰富的小结构，尤其是眼睛和嘴唇周围的结构变化更大。这就要求我们根据头骨结构进行整体概括。注意：小细节的处理点到即可。

这幅作品结构严谨、造型结实、刻画深入。人物神态的表现生动、自然。整个画面层次丰富，虚实有度。

张 勇

这位老人脸部结构十分丰富，若表现不好，会使画面不整体。在刻画时，每个结构转折的强弱都要紧紧围绕整体的虚实关系而进行，要尽力捕捉人物眼睛瞬间的变化。

张 勇

课题3 女青年正面像

课题要点

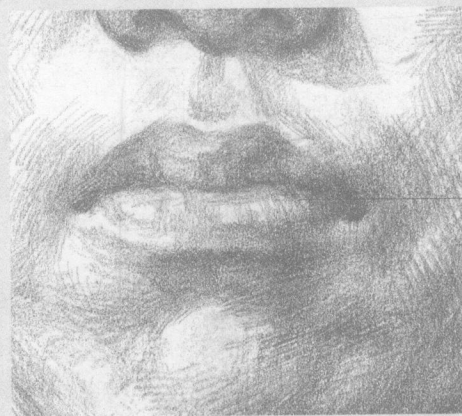
- 女青年形象的结构变化微妙,形体结构转折起伏不明显,肌肉相对纤细,皮肤柔和细腻,所以,我们在塑造时不宜过分强调结构、骨点及转折点,这样可以充分体现女性的外形特征所具有的柔美。
- 写生正面女青年像,要注意额头与下颏的纵深感,注意前后虚实关系,要整体观察,整体表现,勿将一边脸画大、一边脸画小,结构要对称。

正面女性的头发较难表现,因为头发松软又紧贴着头骨,所以我们表现头发要从整体出发,随着形体的转折、走势用笔,强调虚实关系,发丝的穿插、重叠关系要自然。

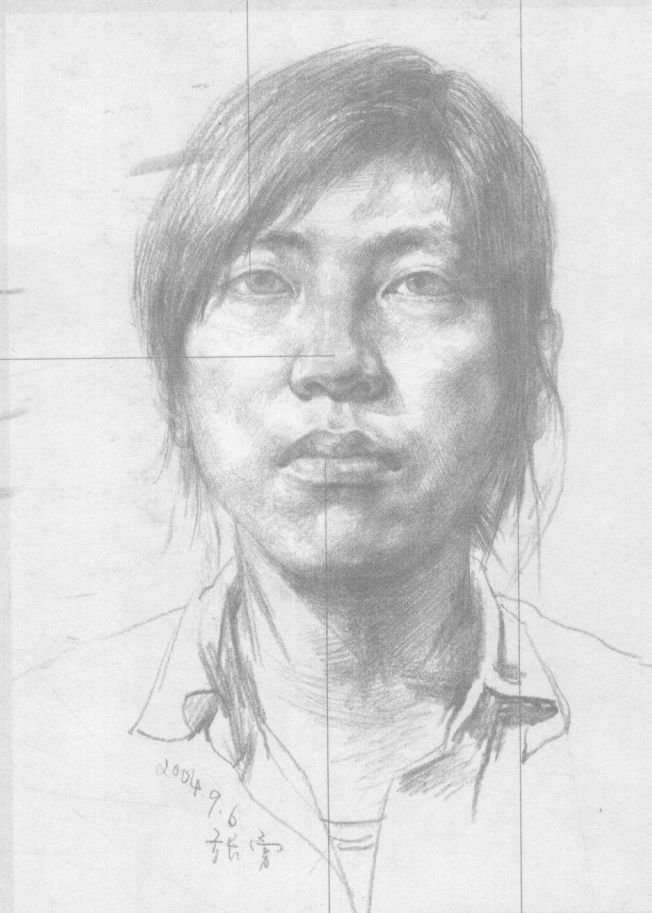

画眼睛时,要注意眼睛的本身是球体,因此表现眼睛的各个细节时,要依据球体的规律进行。表现正面的头像容易产生呆板的现象,我们可以通过生动地刻画眼睛以弥补其不足。

女性鼻子不如男性的结实,但不代表不要表现其结构,鼻子要尽可能描绘得微妙柔和,尤其是鼻翼和鼻尖可深入仔细地刻画。虽然鼻子缺少表情,但它是面部的中心,不但十分突出而且富于性格。

女性的嘴是面部最有活力的部分并有很强的性格性征,其肌肉富有弹性。我们应仔细观察唇边微妙的变化,结合嘴的周边结构进行描绘。

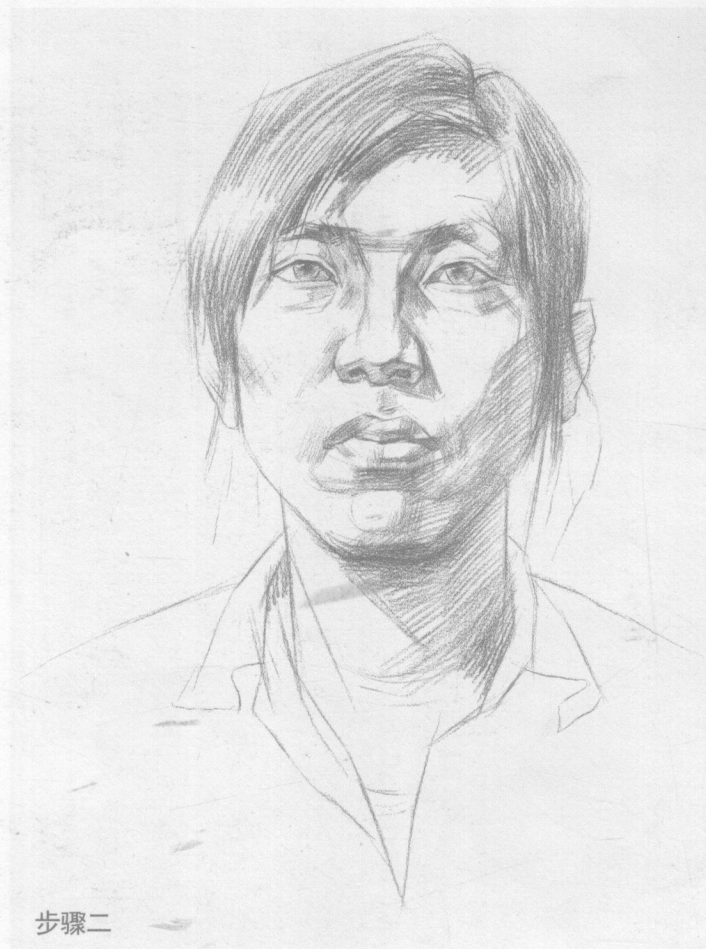

耳朵在正面像中不占据重要的位置,但表现不好,会影响到整个头像的最后效果,所以我们要合理地处理耳朵与面部的关系。

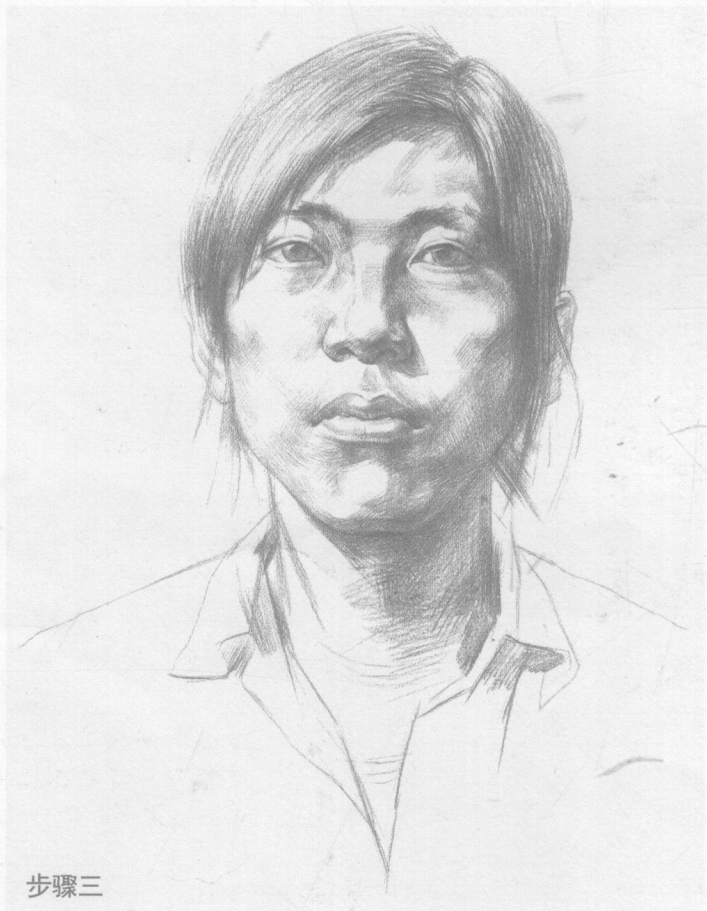

步骤一

步骤二

步骤三

女青年正面像画法步骤

步骤一：起稿

女性面部线条柔和，形体起伏小，因此在作画前要认真观察对象的形体特征，确定头部动态线，画出五官的基本形，把握形体的基本透视、比例关系。

步骤二：形体塑造

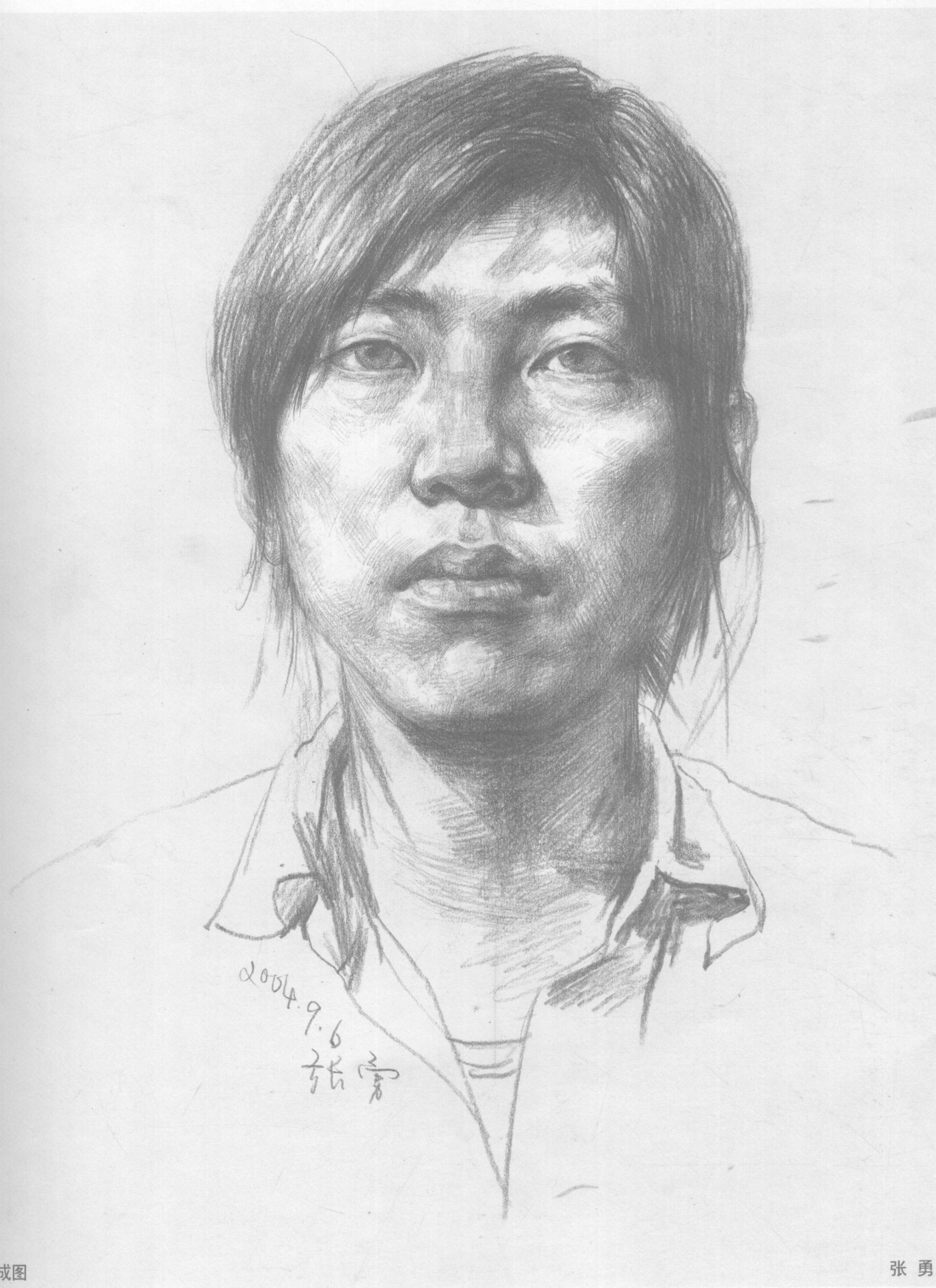
女性的形体结构多呈圆形，因此在塑造时要由方到圆来表现。找出明暗交界线，这条线若隐若现，它的虚实直接体现了形体的变化，围绕形体结构铺出大体明暗关系。塑造女性时要以五官为刻画重点。

步骤三：深入刻画

在完成大体明暗关系的基础上，进行深入仔细的刻画，眼睛生动、明亮富于表情，嘴部也是人物表情变化中的重要部位。在深入过程中如出现了局部孤立的现象，可放到后来调整，不要因此而影响刻画。

完成图：整理、完成

回忆最初的感觉，对明暗、结构、透视等进行认真观察分析，有目的、有选择地进行调整。对不符合整体的局部细节，用橡皮擦去，使画面逐渐取得较完整的效果。

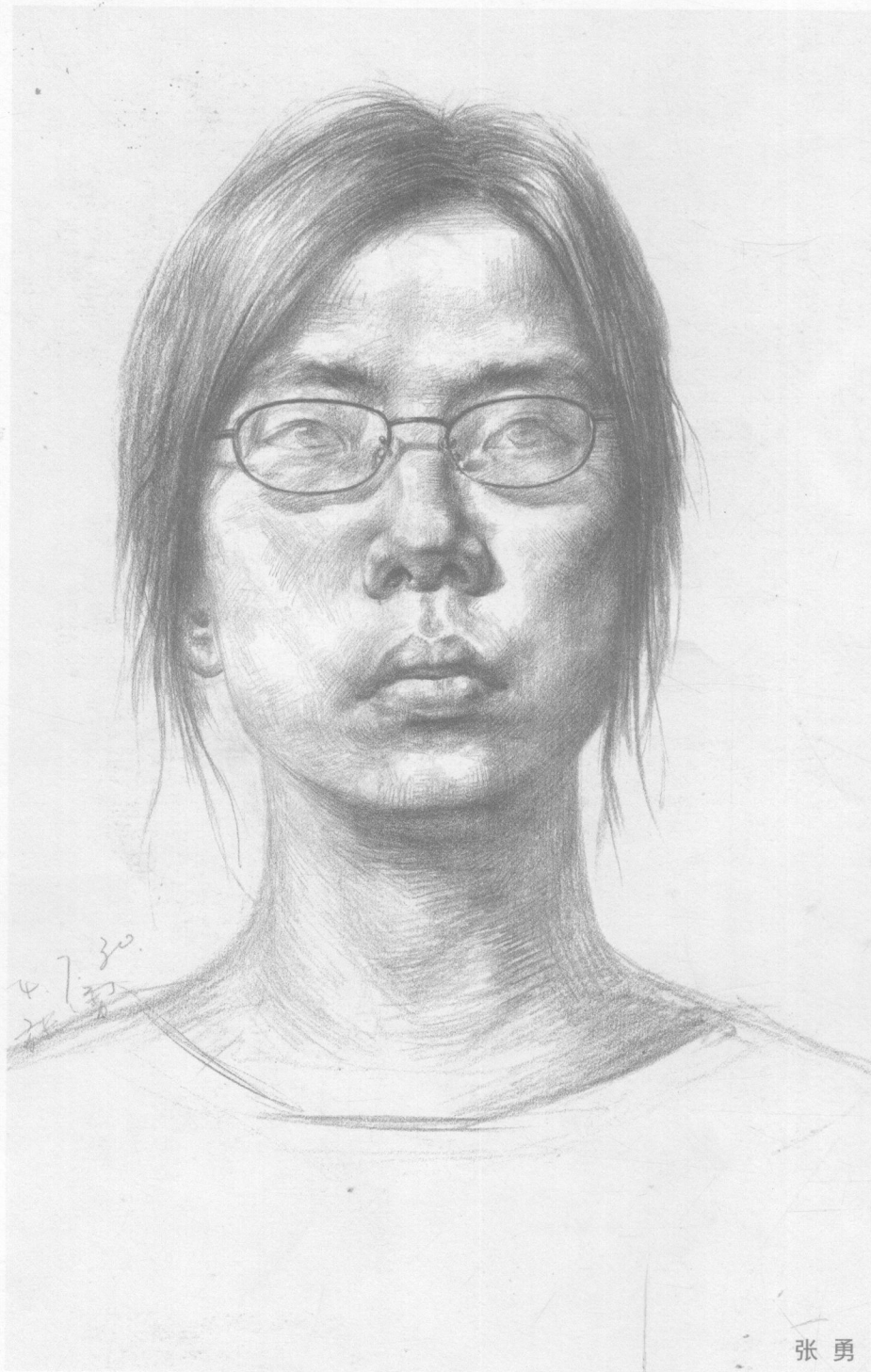

完成图

张 勇

画正面像，作画者一定要有较强的整体意识，面部及五官位置要准确，形体结构关系更要准确。鼻子是面部最高点，要重点刻画。五官要画得具体、生动，嘴角必须和周围结构融为一体。眉毛要根据眉弓而产生变化，通常是两端虚、中间实。注意头发与面部交界处的表现。耳朵的表现相对要减弱。

女青年头像较难表现,尤其是正面的肖像,我们要将重点放在五官的刻画上。虽然女性面部结构较为含蓄,但只要我们仔细观察和分析,还是能发现明显的结构转折,我们在处理这些结构关系时,略为进行强调,可使形象塑造得更加饱满。

张勇

女青年面部皮肤润泽,骨点转折柔和,在表现的时候应当注意其面部明暗层次丰富微妙的变化。同时在深入刻画时不仅要准确地表现对象的形体结构,更要把人物的精神气质刻画出来,做到生动传神。

张勇

课题4 男青年3/4侧面像

课题要点

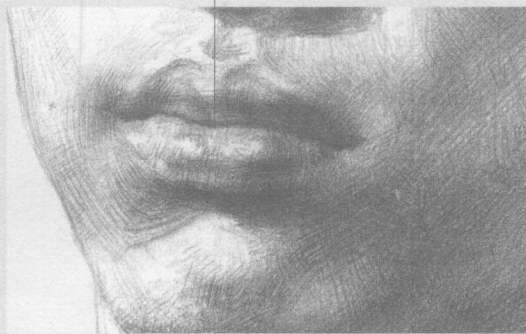
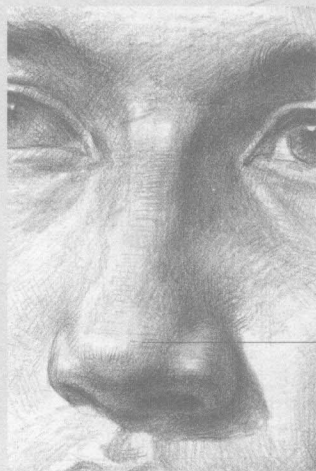
- 一般男青年的头部呈长方形,骨骼结构明显,肌肉结实,面部的各种体块及五官等部位都呈现出明显的方形。这幅作品的形象十分典型,方形的额,挺拔的眉毛,鼻子方而有力,嘴部肌肉饱满,颧骨结构清晰,头发发质较硬等都体现出强烈的体块结构以及强烈的黑、白、灰对比。
- 3/4侧面像写生,要求能准确地把握头部的动态线、透视线及五官比例关系,加强正面与侧面体块的明暗对比,强调结构转折,要仔细地刻画五官,头发要严格按照整体结构进行表现。

画头发要根据头骨进行表现,将其分成几个体块,找准转折,然后侧锋用笔顺着头发的形状塑造其体块关系。线条要自然,头发的边线切勿画死,要注意虚实的变化。

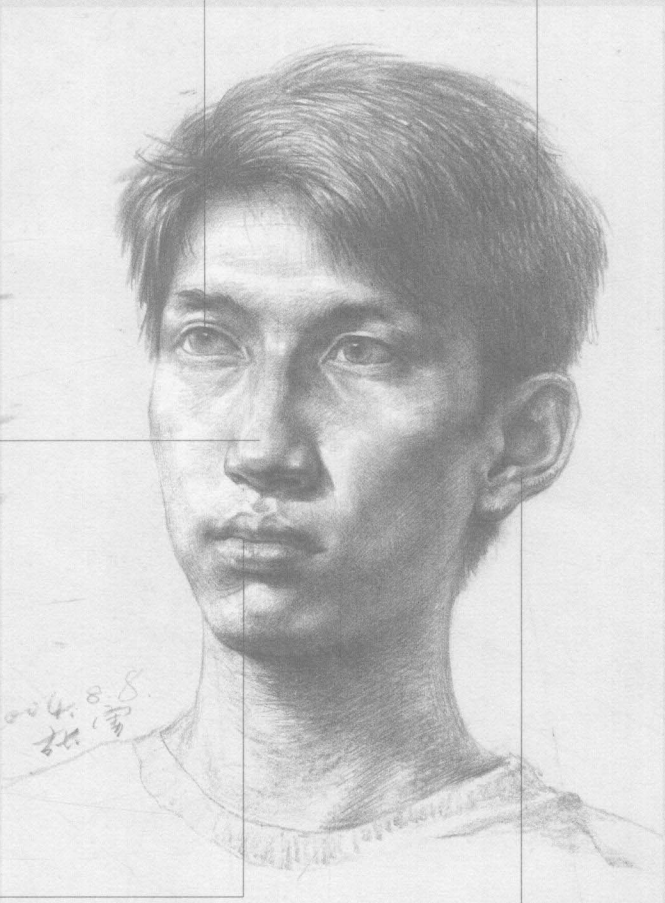

眼睛一定要按照球体来表现,同时又要表现出眼眶和眉毛的关系。上下眼皮一定要体现出球体的感觉。表现瞳孔和眼白应在同一个面上进行。很多人在刻画眼睛时死抠上下眼皮和黑眼珠轮廓线,而没有体积的关系。眼睛在人像中占据重要的地位,它是心灵的窗口,所以要刻画得生动。

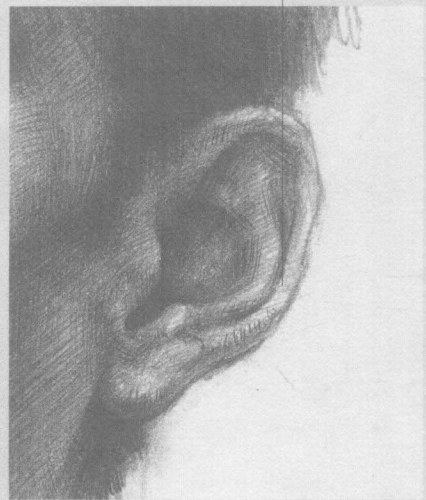
鼻子分为四个面(一个正面两个侧面一个底面),而3/4角度的人像无法看全另一个侧面,此面要用线来描绘,这种线就要根据鼻子的结构而产生虚实变化。把握鼻子重点的地方是鼻根和鼻骨。鼻根一定要正,以确保两眼的距离正确。鼻子的表现还应注意鼻根、鼻软骨、鼻丘、鼻翼形体之间的结构关系。

嘴的表现要注重上下嘴唇及嘴周围结构的关系,千万不要死抠嘴唇线。上下嘴唇明暗关系是有区别的:通常光线下,上嘴唇的明暗重于下嘴唇。3/4侧面像的嘴,应注意透视关系,不要画成正面的嘴。

很多人在头像写生中往往不重视耳朵的刻画。耳朵的表现一定要和头部的透视关系一起考虑,应注意其结构,如外耳轮、耳垂、耳屏等。

步骤一

步骤二

步骤三

男青年3/4侧面像画法步骤

步骤一：起稿

在作画前要认真观察对象的基本特征，确定对象在画面中上下左右的位置，画出头部动态线，确定五官位置及大的结构。轮廓线不一定要十分肯定，造型的准确是在画素描的过程中逐渐完善的。

步骤二：形体塑造

从整体关系出发，用概括的手法铺出大体的明暗调子，素描中常常出现所谓“花”的原因就是没有很好地把握画面中大的黑、白、灰关系。强调明暗交界线，并在塑造明暗关系的同时逐步完善形体结构。这一阶段不必太关注繁琐的细节，小细节可通过整理、归纳统一在整体关系中。

步骤三：深入刻画

深入的过程是表现一幅作品最重要的环节，深入刻画实际上是从局部入手的，但要始终保持着整体统一的关系。一般是从头部最强烈、最鲜明的部分画起，并利用虚实变化处理好骨骼与肌肉的关系，同时注意用笔要松动，不要刻画得过硬过死，以致画面失去艺术魅力。

完成图：整理、完成

在深入过程中，由于对局部的刻画往往容易忽视对整体的把握，这时需要停下来进行审视、思考，看看主体是否突出，形象是否生动准确，利用主次、虚实关系把画面的整体效果调整得更加完善。