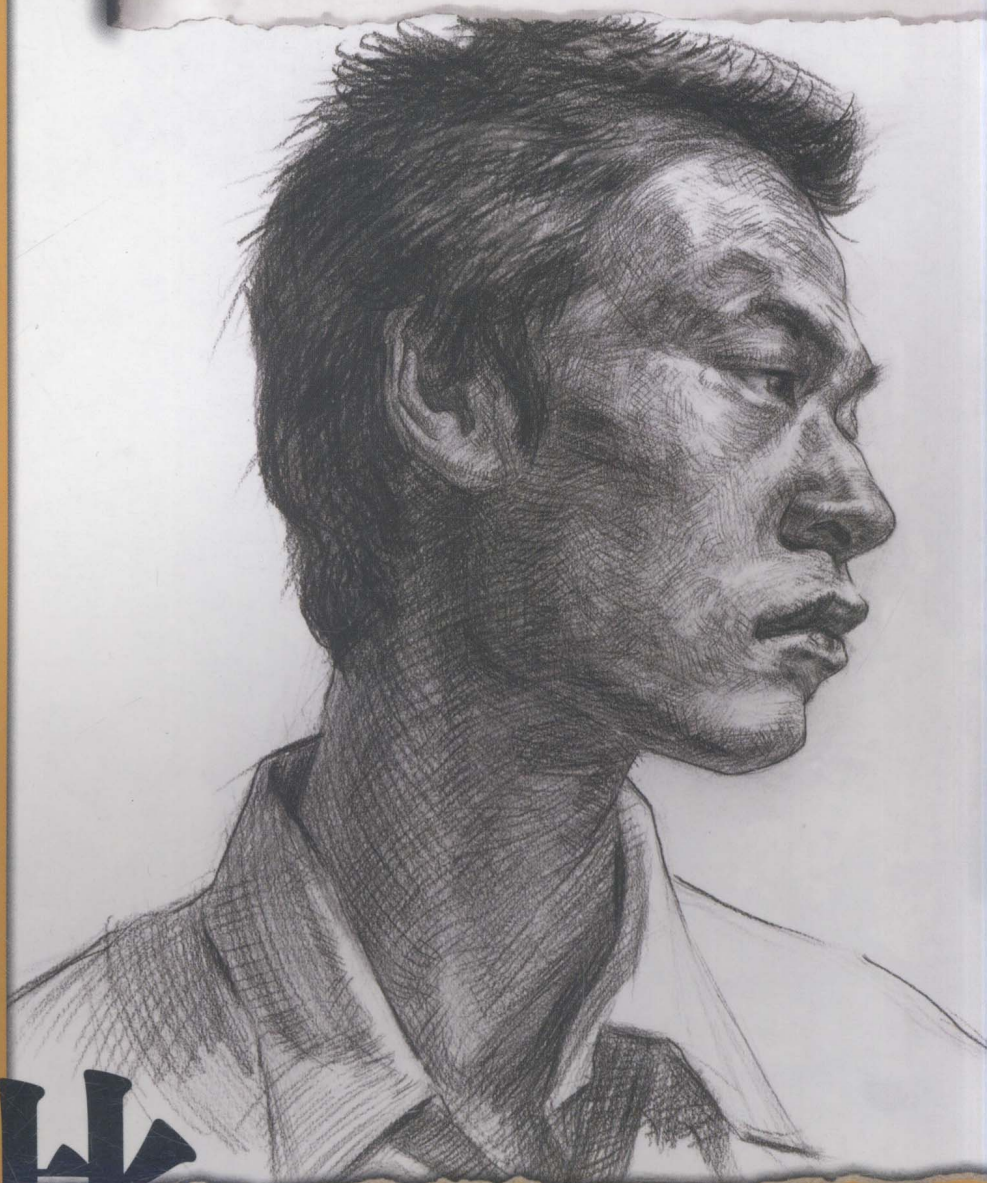

SUMIAOTOUXIANG

素描头像

基础美术 **对比** 训练教材

夏碧波 张婷 著

结构
与
明暗
画法

JIEGOU

YU

MINGAN

HUAFA

江西美术出版社

责任编辑: 徐 玫 封面设计: 李 佳

基础美术对比训练教材

素描石膏几何体结构与明暗画法

素描静物结构与明暗画法

素描石膏五官及面像结构与明暗画法

素描石膏像结构与明暗画法

素描头像结构与明暗画法 >>>>

色彩静物写生与默画

JICHU MEISHU DUIBI XUNLIAN JIAOCAI

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

素描头像结构与明暗画法/夏碧波, 张婷著.-南昌: 江西美术出版社, 2008.7

基础美术对比训练教材

ISBN 978-7-80749-525-3

I 素… II.①夏… ②张… III.肖像画-素描-技法(美术)-教材 IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第087769号

素描头像结构与明暗画法

夏碧波 张 婷 著

江西美术出版社出版发行

地 址: 南昌市子安路66号江美大厦

网 址: www.jxfinearts.com

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

邮 编: 330025 电 话: 6565509

全国新华书店经销

印 刷: 恒美印务(番禺南沙)有限公司

2008年7月第1版

2008年7月第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/8 印 张: 5

印 数: 1-5000

ISBN 978-7-80749-525-3

定 价: 24.00元

素描头像对比训练概述

一、素描头像训练的意义

人体是世界上最复杂、最完美的形体，研究人物造型，可以从中体会一切事物的形态。多年来素描头像写生一直是素描基础教学的重要训练手段，是训练扎实造型基本能力的主要内容。人物头部形体结构明确且微妙，神态变化具有丰富的表情，它能明确地体现出人物思想感情和个性。

素描头像写生侧重于理性的观察分析，注重对头部结构、形体、空间透视、明暗色调及质感的理解和表现。通过对真人头像的写生训练，可以解决素描中的基本技能问题，运用素描的基本语言，学会基本的观察方法和写生方法，具备基础的造型能力。同时，在培养学生整体观察能力和造型准确性、严谨性，以及对形体的表现能力方面有着重要作用。

因此，素描头像写生不仅是素描教学的基本方式，也是目前各大美术院校招生考试的重要内容。

二、人的头部的造型规律

在头像写生训练初级阶段，对人物头部结构的理解与掌握以及造型能力的提高是重点。在此基础上才能谈素描的技巧和艺术感染力。

人物头像包括头部、颈和部分胸部。如胸部表现得更多也可称为胸像。人的头部是复杂而难以表现的对象，要画好头像，首先必须了解和掌握头部的造型规律。

1. 头部的形体结构

真人头像包括头部、颈和胸的一部分，头部为最主要。头部形体似蛋形。眉、眼、鼻、嘴处于正面，耳处于两侧面。

与五官共同组合成面部的还有前额、颧骨、上下嘴圈和下颌这四个体块，它们因穿插关系的不同，形体位置的差异形成人的脸部的不同相貌特征。

2. 头部的解剖结构

对于真人头像写生训练而言，我们最主要和必须掌握的是头部外在的造型结构及其透视变化。但同时，必须对解剖结构中的骨骼、肌肉作必要的了解。骨骼是决定头部外在造型结构的基础，不同性别、不同年龄的头骨都有不同的比例特征，这将直接影响到人的外表特征。因此，头骨的形状必须了解。人的面部表情

与表情肌肉的伸缩有直接关系，人或愉快欢乐，或悲伤愤怒，都是肌肉的伸缩变化所致。因此，头部肌肉也必须了解。（见图1、图2）

3. 头部形体的透视变化

头部像六面体一样占有三度空间，头部的透视变化规律可以理解为一个六面体的透视变化规律。例如，两眉的连线、两眼睑的连线、两鼻翼的连线、两嘴

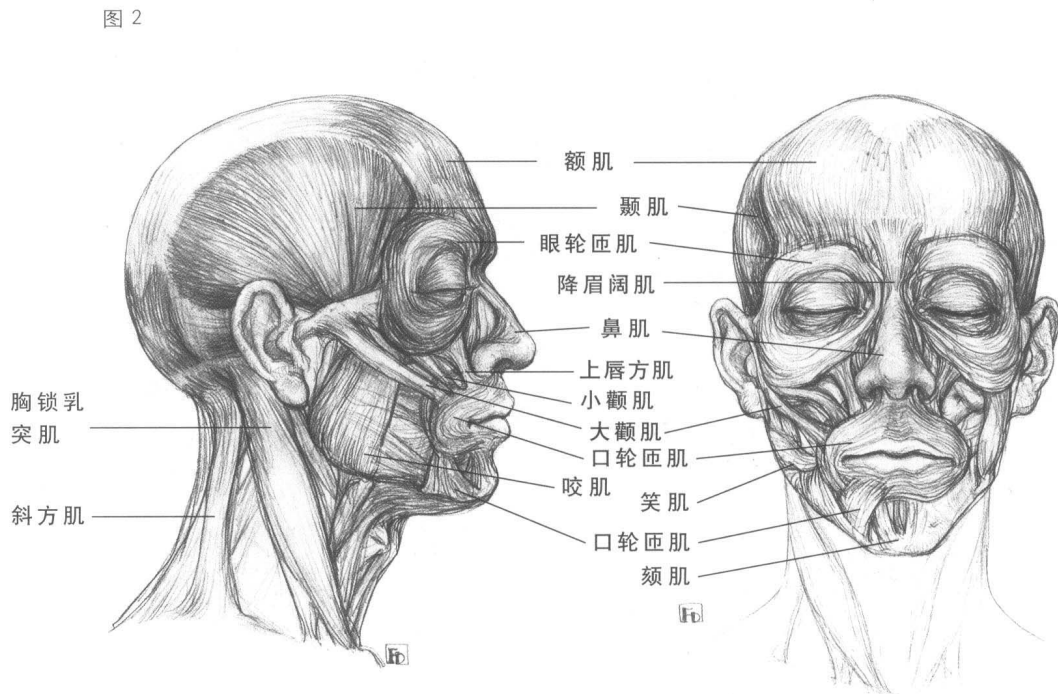
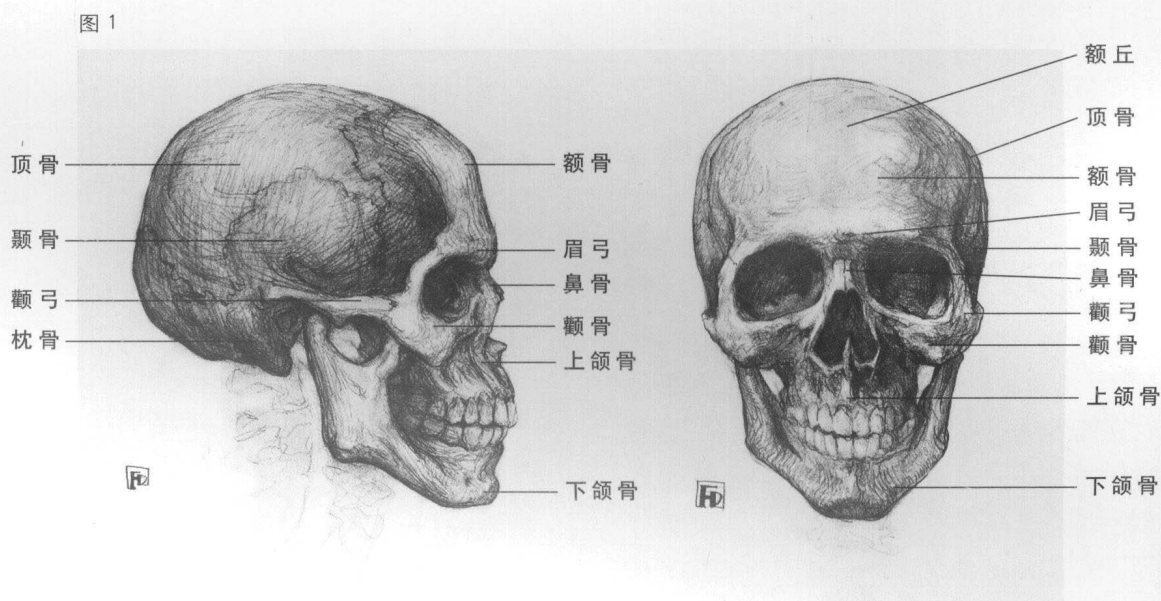

图 3

角的连线、下巴横线以及发际横线,在倾斜状态时呈近大远小的透视变化,并消失于视平线上的一点,耳朵上下点与眉弓和鼻底也产生相应的透视变化。人的头部无论怎样倾斜变化,这些透视规律是不变的。(见图3、图4)

同时,头、颈和胸的方向无论如何变化,它们之间的结构关系是不变的。

三、素描头像的训练方法

基础素描训练的形式一般可分为两大类:结构素描和明暗素描,它们是两种不同的表现形式。结构素描注重对描绘对象形体结构的表达,比较理性。明暗素描讲究光影在描绘对象上的变化效果,通过明暗调子表现形体结构与空间关系,相对结构素描更为感性一些。

在头像素描的训练中,采用结构素描画法与明暗素描画法相结合的方式,比较科学有效。两种画法的结合,能使习画者重视训练中不同阶段的需求。在初级阶段,以把握形体结构为主,多采用结构素描画法。它能排除明暗调子的干扰,从而在较短时间内加深对形体结构的理解。另外,短期作业也适合用结构素描表现。明暗素描多在下一阶段或中、长期作业中采用,以提高深入细致的造型能力。两种方式有机结合,对丰富学生的理解力和表现力有着积极的意义。

目前,我国艺术院校的招生考试中,素描头像为必考科目之一。针对考试时间有长有短这一情况,熟练掌握素描头像的结构画法和明暗画法非常重要。

1. 结构素描画法要点

结构是造型形式的基础,结构素描是以研究描绘对象形体结构为中心的。它强调以线为主要表现手段,采用线面结合的造型方式,运用解剖、透视知识来

图 4

分析形体结构关系,交待描绘对象造型的来龙去脉,从而在表现对象本质结构的基础上表现出空间感和质感。

作画的过程,实质上也是一个观察结构、分析结构和表现结构的过程。作画之初,应从大关系着眼,把握其大结构关系。同时还要分析对象内部构造,这就是透过表面看本质。这一阶段对人物头部骨骼和肌肉的解剖知识的掌握就显得必不可少。

在用线方面,结构素描强调肯定、明确。特别是在主要的形体结构处、转折点上以及大关系上用线必需明确、肯定。另外,用线还要有丰富的变化,围绕突出结构这一宗旨,做到长线与短线相结合、实线与虚线结合、粗线与细线结合,以丰富画面的表现效果,如体量感和空间感等。避免产生空洞、呆板、僵硬的现象。

对于初学者而言,应多做结构素描练习,它将会为明暗素描增强结实感和

图 5

厚重感。(见图5)

2. 明暗素描画法要点

明暗素描是用明暗调子塑造形象。它强调光影在描绘对象上的变化效果,注重明暗、体积、空间的表现到,以明暗带动结构,以明暗带动光感,以明暗带动质感等等。

明暗素描在塑造对象时,首先是在充分分析其形体结构的基础上,将其最初概括成几个基本块面,并运用明暗色调加以表现。而深入刻画塑造的过程,则是将这些块面逐步细化的过程。块面上的调子逐渐丰富,明暗色调也由轻到重,由简到繁不断深入,最后对象的形体结构逐步清晰。

因此,明暗素描在强调明暗调子的同时,对结构的表现不可忽视。

值得注意的是,明暗画法始终遵循整体——局部——整体的原则。

线的运用形式多样,以符合形体塑造为原则,即线条的排列应该顺从于头身体块结构的转折起伏。一般斜线排列运用较多,此种排线比较顺手,画面效果显得自然、轻松,容易塑造出生动之感。线条排列不当,易造成人物表情呆板僵硬而缺乏精神。(见图6)

四、素描头像的写生步骤

1. 结构素描的写生步骤

第一步:观察对象、组织构图。观察,即观察人物的特征,这包括人物的形象、表情、精神面貌和气质等等,留下第一印象。

迅速确定头部的基外形,包括脸型特征、发型特征,大致确定五官位置。同时,头与颈部、肩部的组合关系也应表现出来。

图 5

构图时应大小比例适中，左右位置均衡又有变化。一般人物脸部朝向的空间多留一些，头部后背则少留一些。（见图7）

第二步：找大转折大结构。这一阶段最重要的是懂得取舍，先不急于在细节上下功夫。抓住头部、面部、颈及胸部的的主要结构转折线，特别是五官及脸部的结构线要准确、肯定。（见图8）

第三步：深入刻画。从局部带动整体，运用透视原理和各种结构辅助线，深入刻画各部位的结构关系，注意线条的粗细强弱要适当、准确，线条的走势要结合形体穿插。（见图9）

第四步：加强主要结构，进一步加强主要结构的刻画，特别是面部五官的刻画，对重要形体结构加以肯定，使之起伏穿插到位。同时，调整形体与形体之间的强弱对比，使头部的空间感更强烈。所谓头部的空间，是从最高点鼻头到鼻翼，从鼻翼到颧骨，从颧骨到鬓角，从鬓角到耳根，从耳根到后脑勺一层层小空间的推位叠加，最终使整个头颅结实厚重。（见图10）

2. 明暗素描的写生步骤

第一步：与结构画法的第一步相同。构图时，注意人物在画幅上的大小比例。（见图11）

第二步：铺大明暗关系。铺大体明暗时，要同时画出所有的暗部，如头发、五官的暗部要与整体暗部同时画。画出大的明暗关系，主要的体面转折关系也就出来了。（见图12）

第三步：深入刻画。一方面要把握人物对象大的关系，同时，还要刻画出生动细微的特征。头像写生的重点在脸部。脸部五官中，眼睛的刻画特别重要。首先眼睛为人物的传神之处，另外，眼睛在五官中色调最重、最醒目。鼻稍弱一些，重点在鼻梁和鼻头、鼻翼部位。嘴则应该抓住嘴角、上唇结节、人中和颏唇沟几处，注意用线虚实相间，耳朵则一般画得虚一些，使其“后退”，拉出空间关系。（见图13）

第四步：调整完成。调整画面，多做比较，在暗调中比较最黑与次黑，再比较次黑与重灰；在灰调中比较重灰与次灰；在亮部比较高光与浅灰，画面黑、白、灰色调和谐有序。同时，减弱某些不和谐因素，避免其对画面的负面影响。例如结构线是否画得太实、太硬，其结果是人物的面部表情僵硬不自然。或者头发画得过细过实，喧宾夺主，“抢”了人物面部的风头。强化主要因素，几个关键点再做刻画。使其更明确、更厚重，达到画面主体突出，空间层次、明暗层次分明，造型生动，有感染力。（见图14）

结构素描的画法步骤

图7

图8

图9

图10

明暗素描的画法步骤

图11

图12

图13

图14

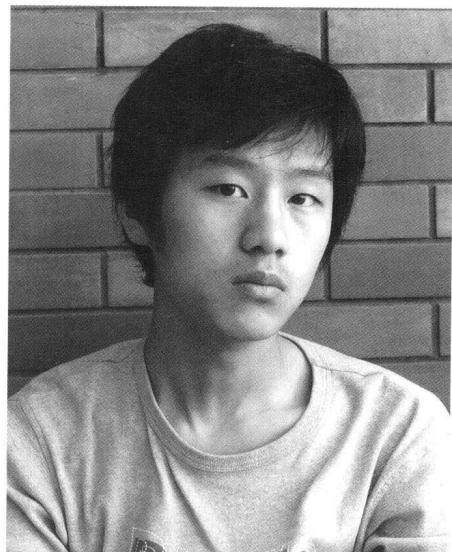
男青年(正面)结构画法

1. 定出人物的基本轮廓和位置, 如发型, 脸部五官, 头、颈、肩的组合位置关系等。外形要简练、生动。

2. 找出大的结构转折点, 如颧骨、下颌骨和锁骨等处。从五官入手提炼内在的结构线。进一步明确眉弓、上下眼睑、人中、嘴角以及唇线的位置及转折关系。

3. 不要忽略头发与脖子的结构, 有选择地进行概括。

4. 在能体现形体空间的转折处加强。结构素描不在于面面俱到, 所以在观察对象时会选择、会概括、会比较。

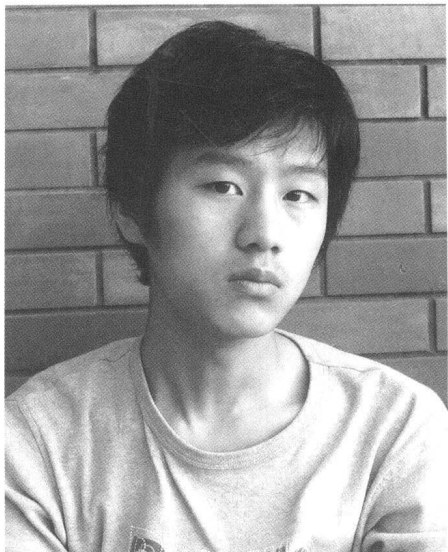
男青年(正面)明暗画法

1. 用轻松的线条确定头像在画面中的位置及五官位置, 使比例准确、特征明确。

2. 观察亮部与暗部, 找准明暗交界线, 迅速铺出大体明暗, 使对象特征更明确。

3. 深入刻画重要部位。如内眼眶、鼻头底部以及唇部。铅笔用2B、3B、4B, 可稍尖硬一些。结合结构起伏用线, 且肯定、果断。刻画头发时需注意头发的体积不要受固有色影响, 顶侧面要分明。

4. 在继续深入时不断调整局部与整体的关系, 使重要部位更突出、更精致, 往前“跳”, 虚化一些次要部位。注意观察从鼻头到鼻翼到颧骨、从颧骨到鬓角, 再从鬓角到耳根的空间起伏变化, 这些局部的小空间从前至后层层虚化, 使人物头部各个空间感增强, 人物饱满、厚重。

女青年(全侧)结构画法

1. 女青年形体结构柔和, 骨点不分明, 刻画时不能过于强烈。起形可适当加强头部动态及人物特征。

2. 认真观察外形及转折的变化。如脸部的转折处(正面与侧面的分界线)、头部的转折处(头顶部与侧部的分界线)。同时, 加强五官的体块转折。

3. 每个形体大致分两三个面, 面与面之间要靠结构联系。

4. 用结构强化空间, 强化骨感。一幅好的结构素描, 除了具备形象生动、疏密得当之外, 就是用线条画出空间和体积。

女青年(全侧)明暗画法

1. 用较软的铅笔定出头、颈、胸的基本轮廓以及脸部、头发的特征。注意外形的起伏变化，外形的起伏暗示了内部的形体，可使动势特征更明确。

2. 铺出大的明暗，使人物形体轮廓和五官结构更明确。

3. 不被暗部细节吸引，把五官及转折附近加强，随即增加灰调层次的刻画。

4. 在五官、脸的亮部及转折部深入刻画。围领、头发的刻画概括，质感表现到位，五官刻画精到，脸部表现细腻柔和，通过各部分区别处理对待，女青年表现得生动、自然，画面感强。

2018.12.12
于碧波画室艺术区

男青年(3/4 侧)结构画法

1. 起形要抓住观者的视线和兴趣点。明确头、颈、肩的比例关系。头部倾斜感的特征应该表现出来。

2. 强化细节特征, 把五官交待清楚。特别注意近大远小的透视规律。这从两只眼睛的比例上可表达出来。

3. 用同样手法画脸部结构, 注意与五官间的强弱对比。脸颊体块转折处肯定, 骨点抓准。五官各部分结构转折和起伏变化交待清楚, 对象视线往下, 因此上眼睑与眉弓之间的结构关系要刻画到位。

4. 调整时把人物体积空间拉大, 即强调五官的刻画, 强调线条轻重、粗细、虚实的变化, 从而达到画面最终的统一。

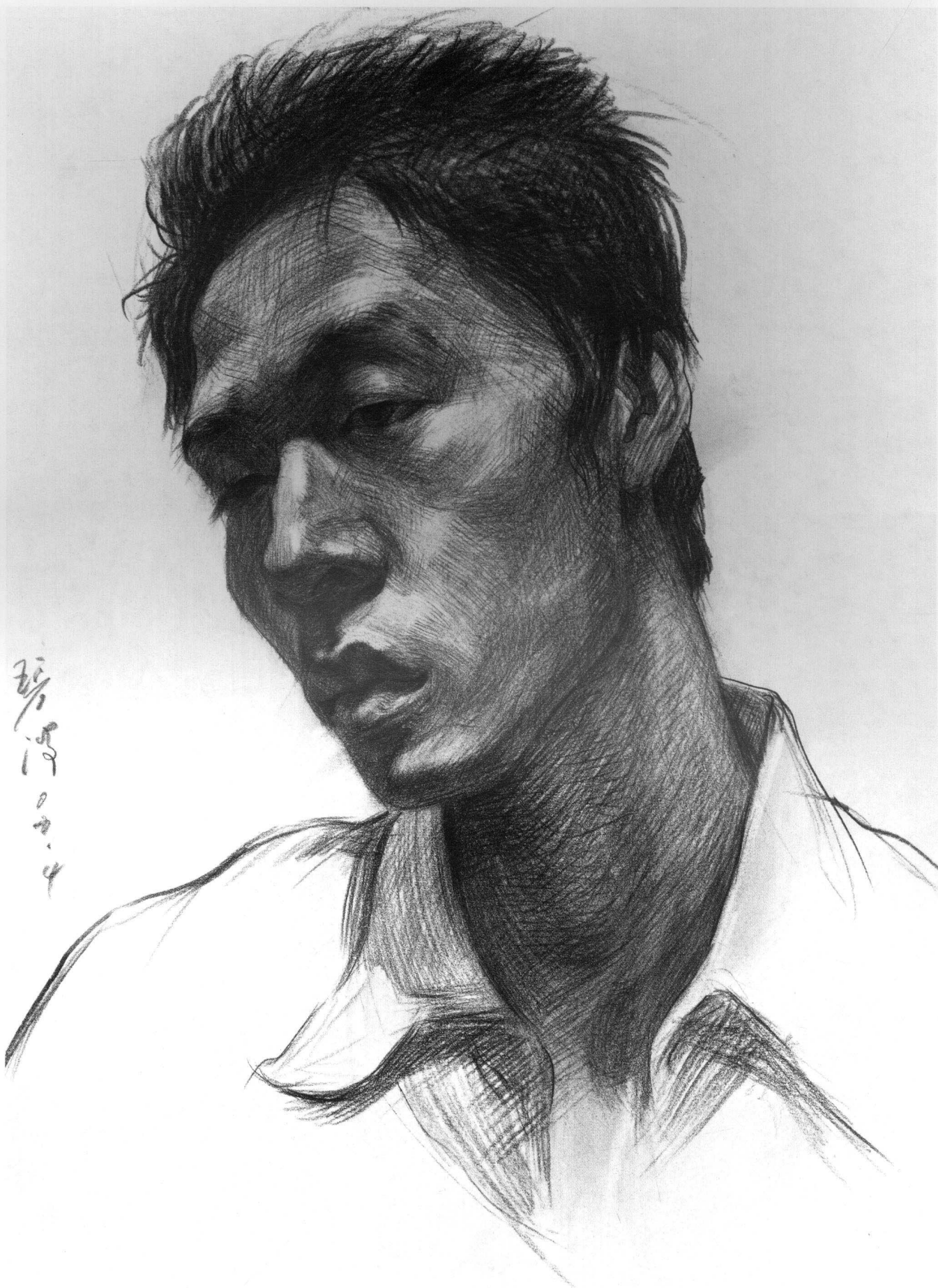
男青年(3/4侧)明暗画法

1. 起形时, 人物的倾斜后仰姿态是难点, 其比例和透视关系必须准确, 处理不到位将给下面环节造成较大影响。

2. 加强大关系, 分出人物的黑、白、灰以及形体的亮部与暗部, 同时逐步明确形体结构的具体特征。

3. 深入刻画, 把握亮部的形体塑造, 注意与暗部的色差。亮部的结构起伏应统一在亮部大的亮灰调子中, 否则就与暗部调子拉不开距离。

4. 调整时可把眼睛眯起来观察。先检查大的形是否准, 大的体块转折有无问题, 再检查最重要的部位是否“跳”出来了, 如果效果不明显则需再加强。而应该后退的部位(耳朵、头发、颈等), 尽量减弱一些。这样, 整个人物头部就“立”起来了。

男青年(全侧)结构画法

1. 用简练、精干的线条起形。注意脸部侧面轮廓线的起伏节奏。

2. 用结构线简单概括出顶、侧、底三大面。同时进一步加强五官结构。

3. 在转折线上区分强弱及虚实,逐步由线带出面,如鼻被分成正侧两个面。脸部明暗分界线使背光面转折感加强。胸锁乳突肌用线肯定有力度,强化了头部扭动的特征。

4. 加强近处的结构形体,如颧骨、眉弓处。结构素描要求作者观察对象、理解对象,对人物内在形体多加了解和表现。

男青年(全侧)明暗画法

1. 起稿定形, 区分出脸、头发、颈部和衣领几个部分。五官基本特征抓住。

2. 对象大部分部位处在暗面, 增加了表现的难度。可尝试此种方式: 先将画面铺出一层灰调, 营造出一个灰色调氛围。

3. 加强五官细节刻画, 使其立起来, 脸部空间层次要分出来。针对高光及反射光处, 可采用擦的方法提亮。

4. 加强头发、衣服等重调子, 进一步细化中间层次, 使画面黑、白、灰层次分明。

男青年(2/3 侧俯视) 结构画法

1. 用轻松的线条定出大的轮廓及头部各部位位置。

2. 进一步明确五官及脸部结构及大的体块转折。对象五官结构饱满, 用线可“方”一些, 使之体块感更强。

3. 深入塑造。结构当中也有丰富的层次变化。线的粗细、轻重以及虚实变化能较好地表现各部位结构的衔接和穿插。

4. 把头发的体块转折加强, 脸部、五官结构转折更明确, 线条干脆有力度, 整体效果厚重、扎实。

男青年(2/3 侧俯视)

明暗画法

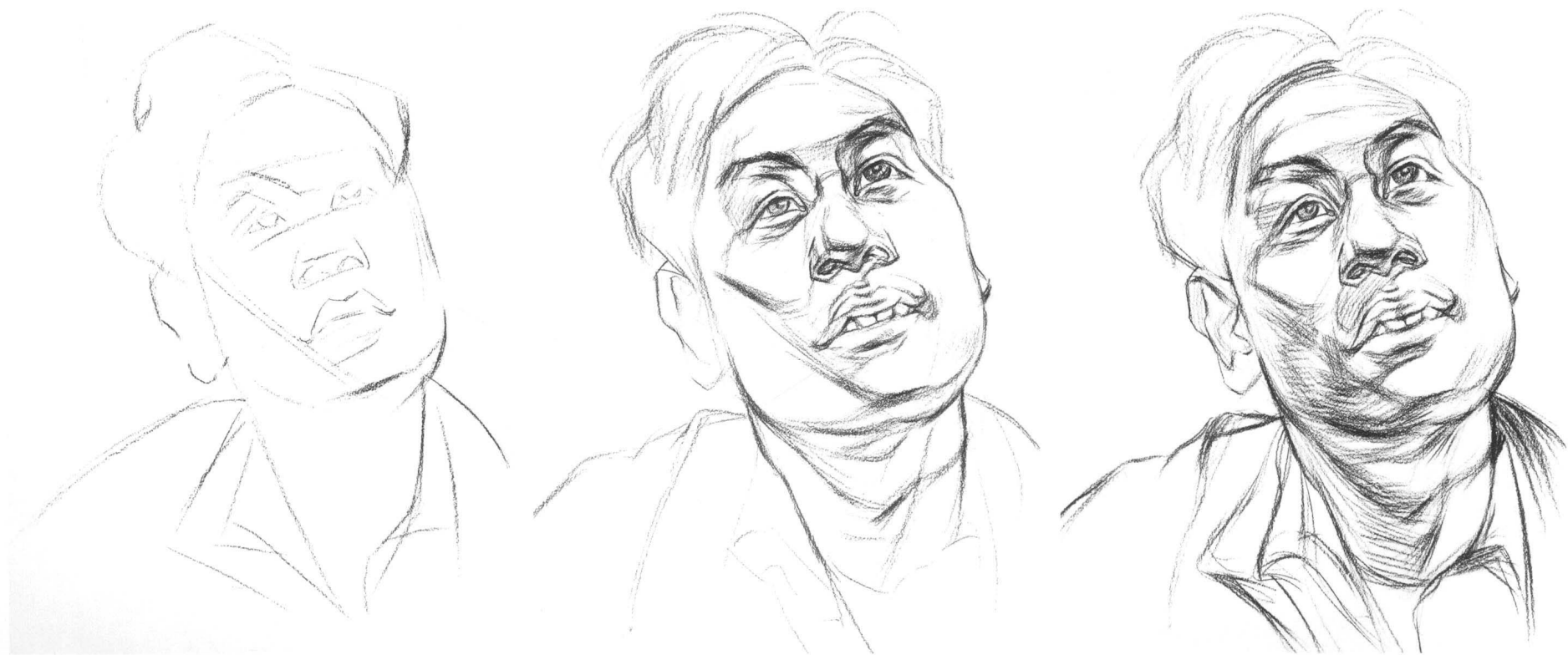
1. 注意如何做到形似。人物对象眼圆、鼻圆、唇厚等都是特征，要把握住。

2. 对象处在略带俯视角度，因此头顶的头发体块转折应明显。铺大明暗关系，迅速显示出人物形体大的空间关系。

3. 明暗轻重得当，光影重的地方结构重，反之则浅。

4. 加强头发、衣服的固有色。头发黑、脸部浅灰、毛衣重灰、外衣白，以此来加强画面的色块构成。

男青年（正面仰视） 结构画法

1. 绘画角度为仰视左倾。人物头部的透视变化从下颌处至上逐步由宽变窄。这一变化把握住了，仰视的效果就出来了。

2. 局部刻画从五官入手，用强弱线加强形象结构。同时，不可忽略颈部结构，喉节的位置定准确。

3. 画仰视角度，下颌至颈部的转折面、唇的转折面、鼻子底部以及上下眼睑等处是刻画的重点部位。

4. 调整时注意整体画面的强弱对比。

男青年（正面仰视）

明暗画法

1. 构图时，除把握透视关系外，头与颈部及肩部的组合关系也要到位。

2. 分大关系。明暗调子分出大的色调关系，加强了空间感。注意下巴的转折面。在仰视角度这部位的刻画是重点。

3. 加强结构转折及五官刻画。同时使调子逐步丰富，大的暗部里也有小色调的深浅变化，体块起伏转折得以表现。

4. 调整画面的黑、白、灰层次变化。颈部压重，突出脸部亮灰层次感，同时调整形体的强弱及空间。

