

绘画起步新课堂 经典美术基础专业教学用书

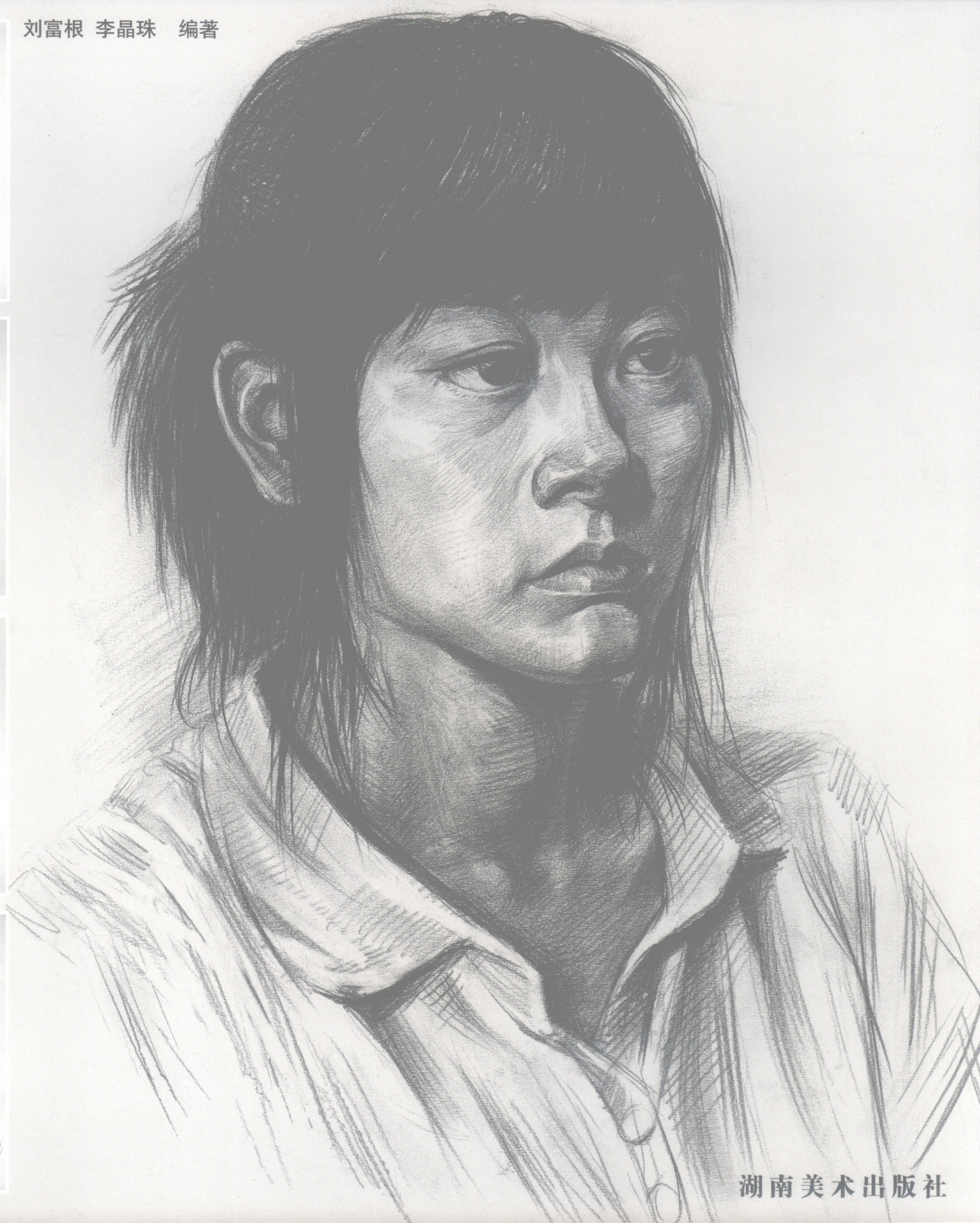
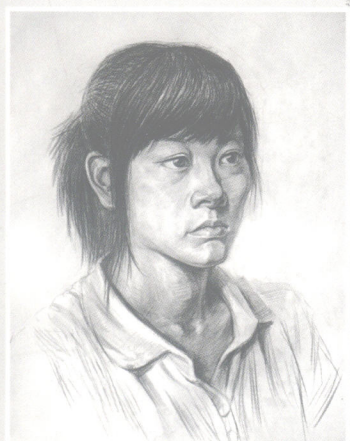
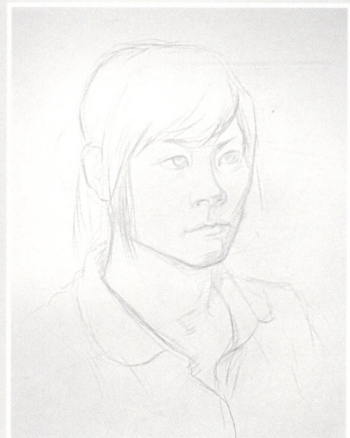
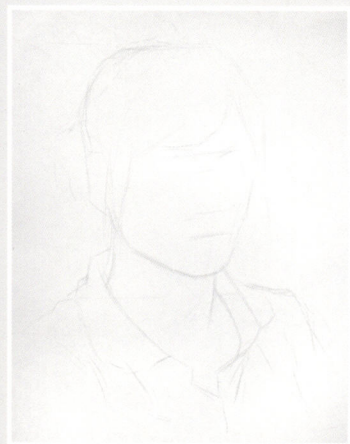
素描头像

● 美术培训班教材

● 美术特色高中教材

● 美术高考冲刺教材

刘富根 李晶珠 编著

湖南美术出版社

素描头像写生要领

素描头像的写生对于参加中考、高考的青少年和在各院校学习美术专业的学生来说，往往是一门必不可少的功课。许多学画者怀着满腔热情坐在真人的面前，面对着能动的嘴、会眨的眼睛、表情不断变化的脸、时常晃动的姿势，往往无从下手，或者力不从心。由此可见，真人头像的写生与石膏头像的写生有着很大的区别，应该说对绘画技巧的要求更高了。要画好真人头像，显然还要进一步学习本领。

人的头部是一个复杂的形体，如果不掌握一定的基础知识，练习的盲目性就很大。因此本书首先介绍了头部的骨骼、肌肉以及透视知识。为了帮助大家理解和掌握头部的塑造，本书又结合了许多实际图例，对有关的基础知识，像如何运用明暗关系和线条来塑造形体，如何掌握从起稿到结束的全过程等等，用简单明了的语言进行了有条不紊的介绍。

画人物素描总是从头像写生开始的，因为头像是人最生动传神的部位，头的形象可以反映个人的全部精神面貌。真人头像没有石膏头像那种经过艺术概括的形体和单纯的色彩，但是更加自然、生动、丰富。头像写生能更有效地锻炼我们的观察能力、概括能力和表现能力，是素描基础训练中学习人物的主要课程之一。

画头像时，要做到形神兼备，不可画得像雕像一样，要抓住对象的神情特征，这样才能画得“像”画得“活”。在作画时，首先要了解五官，并画好五官。应强调五官在头像的主导地位，研究头部及五官的形态特征、熟悉头像写生的方法步骤，掌握一定的表现技巧。只有通过长期的头像写生训练，才能全面、地培养初学者的观察力与造型能力。

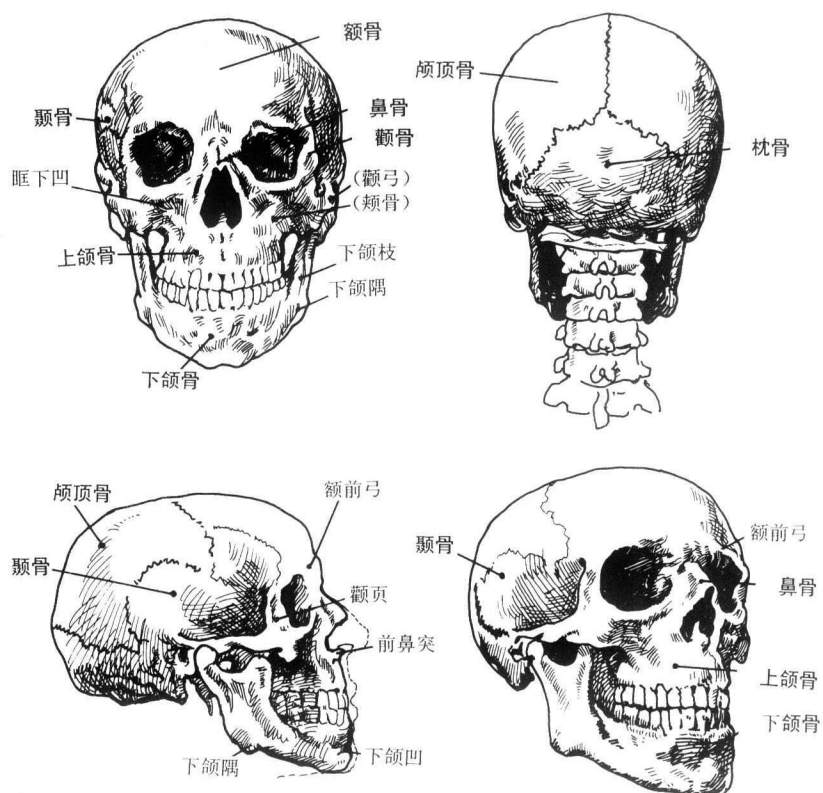
此外，对人物的皮肤、毛发质感的表现及处理也是十分重要的。

素描头像是一门重要的绘画课程，同时也是高等艺术院校美术专业入学考试的必考科目之一，在本书中作者总结了一套由浅入深、行之有效的训练方法，并结合相关知识，强调艺术素质及专业技能培养，提高学生的自学能力。

头部骨骼分析

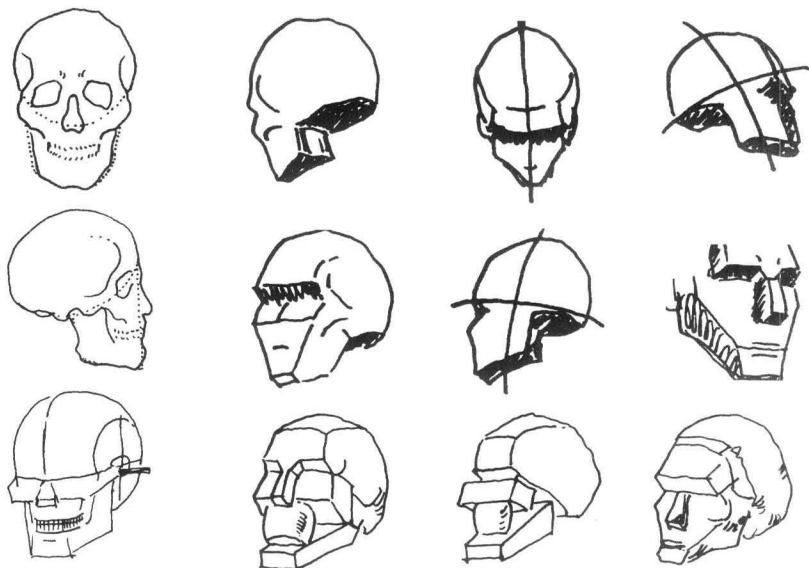
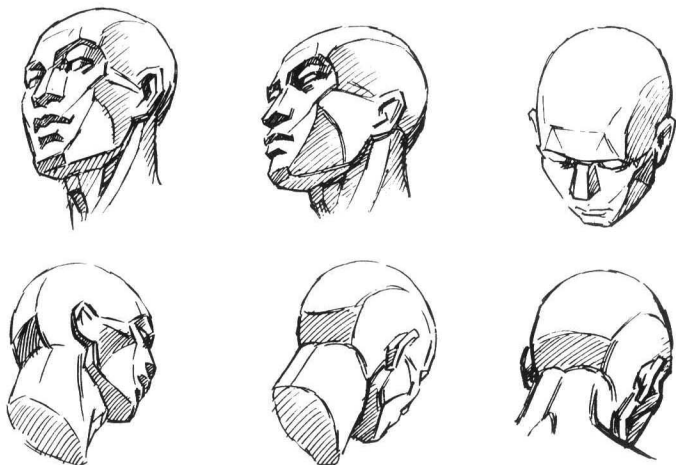
想画好一张头像素描，首先要了解头骨结构。头骨是头部造型的根本，它的形态和表面起伏都会在人物头部的的外形上表露出来，头骨结构决定了头部的形态特征。头骨是由脑颅和面颅两部分组成的，只有下颌骨可以做上下、前后、左右各方向运动，其他骨骼都是固定地紧密结合在一起的。其次，头部肌肉的学习对刻画人物特征、表情至关重要。头部肌肉大致分为表情肌和咀嚼肌两类：咀嚼肌包括咬肌和颞肌，连接骨头产生运动；表情肌分布于眼、眉、口、鼻四周，牵动表皮和五官的运动，表现各种表情。一个完整的真人头像素描包括头、颈、胸关系，因而也要增加颈部和胸部的解剖知识。颈部呈圆柱状，随脊椎骨的弧线变化而变化。

我们学习解剖知识是为了掌握头部基本造型规律和各个体块之间的穿插关系，这是学习头像素描的前提。而许多初学者急于求成，不愿花时间去学习解剖知识，对着模特盲目地画，这样是不会有太大的进步的，而且容易犯一些常识错误。当然也不能死背解剖知识，医生能画出一张准确的人体解剖图，但他不是画家。绘画艺术不是被动地再现对象，而是生动地表现对象，解剖知识即使了解得再准确、再具体，也只是完成了认知上的基础问题，关键还是要要在实践上下功夫，对解剖知识是有选择、有目的的运用。

头部形体结构

形体结构是素描的重要元素之一，初学者应反复观察，从实践中了解头部形体的一般规律。研究、分析头部的形体结构，是帮助我们正确塑造人物头部形象的重要手段，而头部形体结构是建立在头部解剖结构的基础上的。了解头部的骨骼和面部肌肉之后，就能深刻地理解头部的形体结构；掌握了头部的的基本结构概念，在塑造头部的形象时就会方便得多。

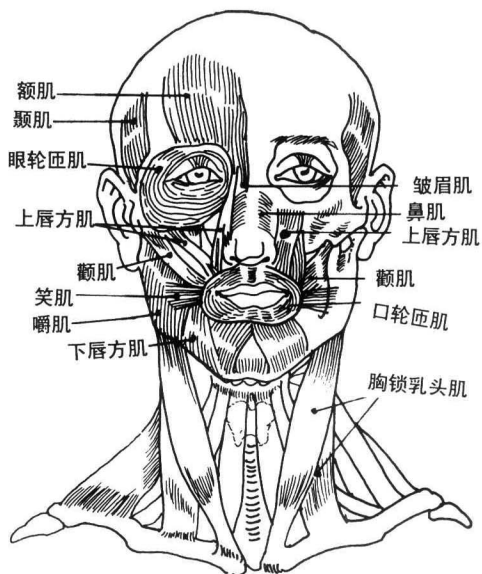

头部只有下颌骨可以做上下有限制的运动，主要用于咀嚼事物和控制发声。与头骨相连的颈椎骨起连接头和胸以及控制头部运动的作用。头部也可以用体块结构来进行理解。

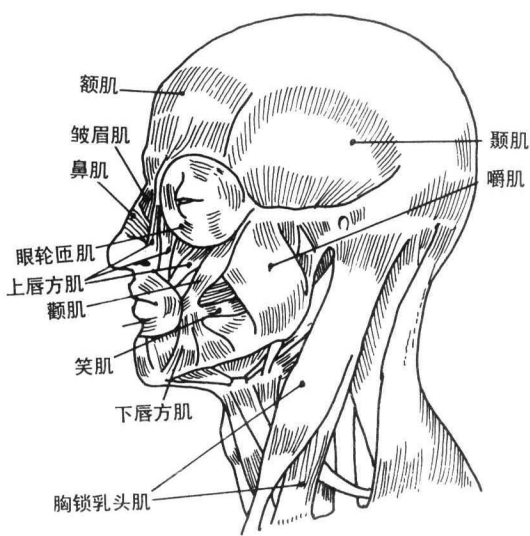
■ 头部肌肉结构

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，是初学者必须完成的一个重要练习课题。掌握这方面的知识，就为画好头像奠定了基础。头部的肌肉名称如图所示。

头部的肌肉是依附于头骨相互作用的，比如颞肌和嚼肌，一是收合下颌骨，一是放开下颌骨。我们吃东西的时候就要靠这一组肌肉的收缩与扩张来起功能性作用。又如上唇方肌和下唇方肌也是一组相互作用的肌肉，一是咧嘴、一是撇嘴；一是惬意、一是疑惑，这就是带有感情的肌肉。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。同学们除了要了解肌肉的走向、位置和形状外，还要了解肌肉的厚薄。一般来说，运动量小的肌肉显得硬而薄，如额肌、颞肌；运动量大的肌肉显得软而厚，如口轮匝肌、眼轮匝肌、上唇方肌和下唇方肌。细心地观察分析和了解肌肉的软硬厚薄，才能在表现过程中突出方圆，显得有骨有肉。许多初学者急于求成，不愿花费时间去学习头骨结构和肌肉解剖的知识，对着头像盲目地画，结果进步很慢。

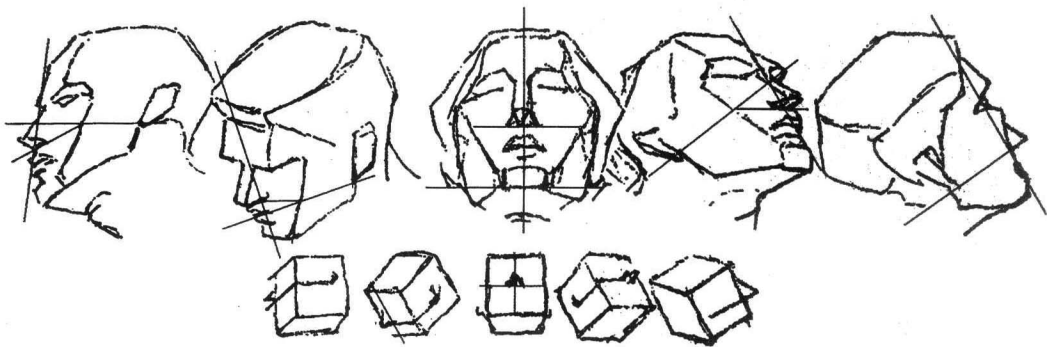
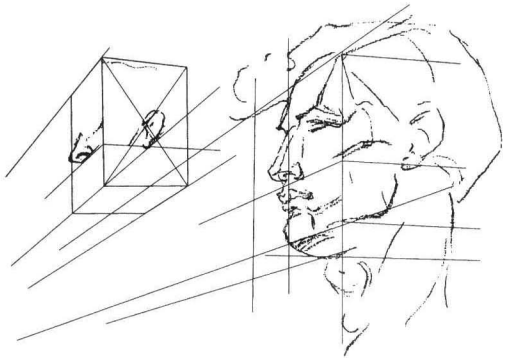
肌肉结构正面图

肌肉结构侧面图

■ 头部透视

透视是人眼观察事物的视觉规律，所以不管是静物还是头像，甚至是人体，只要是可见实体都遵循这个规律。了解透视的目的是为了帮助我们更为准确地画出我们观察到的错综复杂的形体。透视图在前面的学习中已经有了基本的认识，我们现在的任务是把头部理解为某种形体结构并将其放置在相应的透视环境中。如图所示：我们将头部看成是方体来理解，这样我们就清楚地看到复杂的头部被分成正、侧、顶面，或者正、侧、底面，中间小的形体则根据它们的比例和结构连接被轻松地安排在了相应的大面上。

■ 头部基本形和比例

头部基本形可以比作一个蛋，随着颈部的运动，可以前后左右地转动，而且由于视线的高低和视角的不同，头部会呈现各种透视变化。

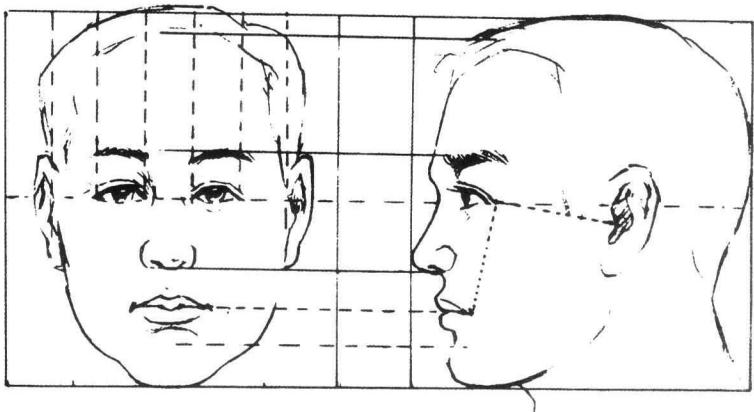
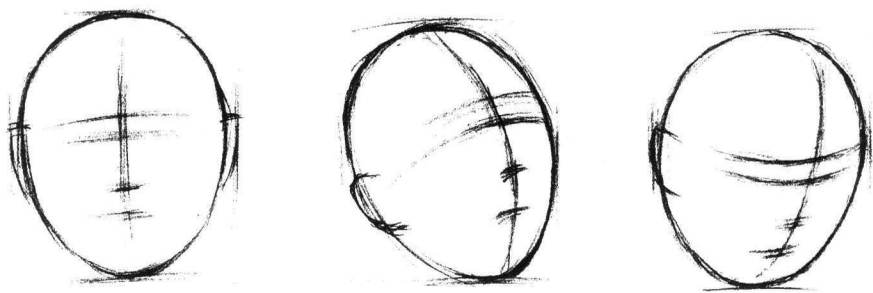
头部比例从正面看为一个蛋形，高稍长，宽稍短，眼睛在高度的 $1/2$ 处；侧面看为两个蛋不同方向的重叠组合，高与宽基本相等，耳屏的位置外于宽度的中间。正面像的高度从发际到下巴分为“三停”，即发际到眉弓、眉弓鼻底、鼻底到下巴，三部分的距离基本相同。正面像的宽度以眼长为单位相当于五个眼长。这就是头面部比例的“三停五眼”分析法，以此为依据抓准面部五官的基本位置及比例关系。

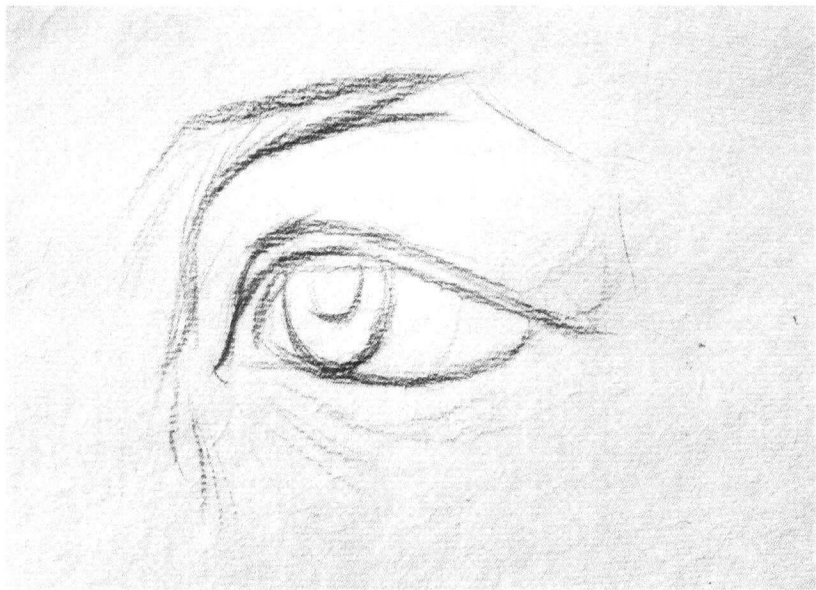
三停五眼

中国古代画论中有“三停五眼”的说法，“三停”就是从发际到眉间为一停，眉间到鼻尖为一停，鼻尖到下巴为一停，分成三等分。“五眼”就是两只耳朵之间有五个眼睛的宽度。两眼之间的宽度大约是一只眼睛的宽度，鼻宽与两眼间距离基本相等。

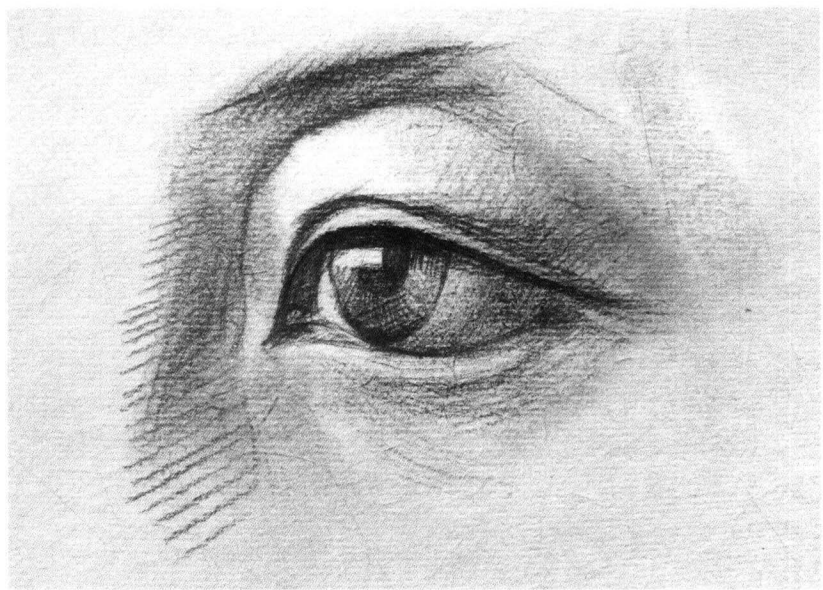
一般成人的眉间至下眼睑的距离，大约是眉间至鼻尖的 $1/3$ ，下眼睑在头部总长的 $1/2$ 处。但每个人各有其特征，因而要仔细分析、观察，灵活运用，相信自己的判断。

下唇线大约处于鼻尖至下巴的 $1/2$ 处。

步骤一：用较软的铅笔画出眼睛与眉弓的结构穿插关系，注意线条的运用应随着眼球转折进行弧度变化。

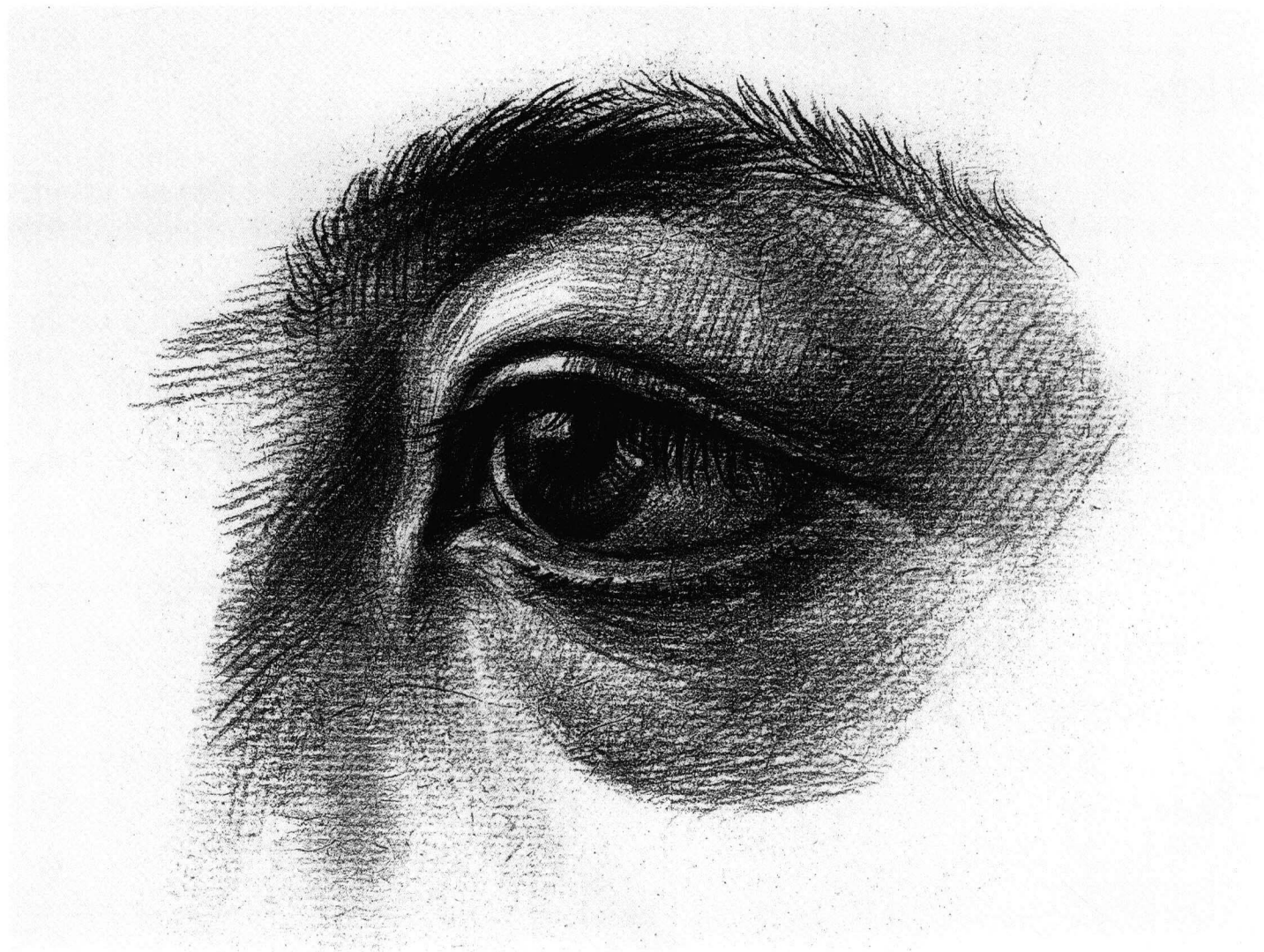
步骤二：从眼睛的暗部及眉弓的暗部入手，用软铅笔画出眼睛大致的明暗关系，要表现出眼睛球体的感觉，注意眼皮的厚度表现及上下眼睑的虚实对比。

步骤三：从眼睛的主要结构线入手，进一步深入地描绘对象，加强眼睛的体积感及与皮肤、毛发的质感对比。

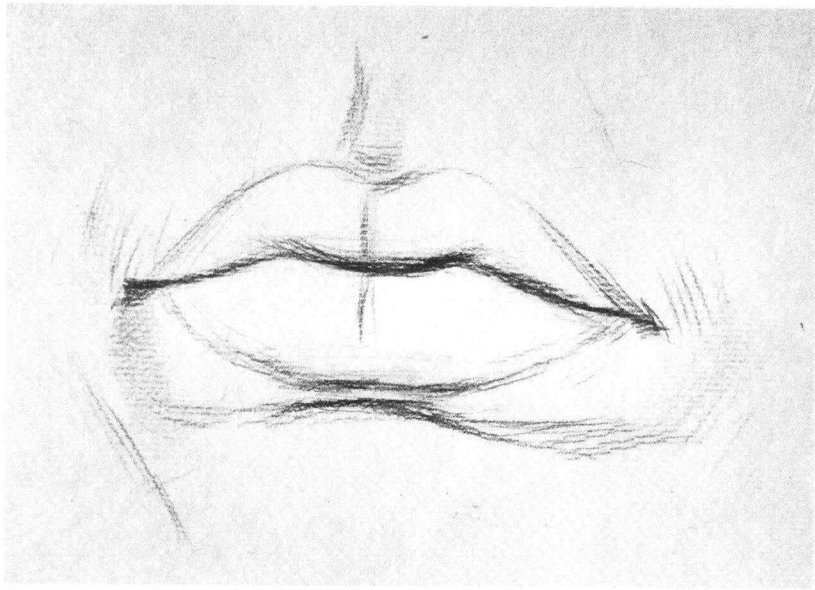
步骤四：从整体上调整眼睛的明暗关系，加强眼睛的虚实对比。

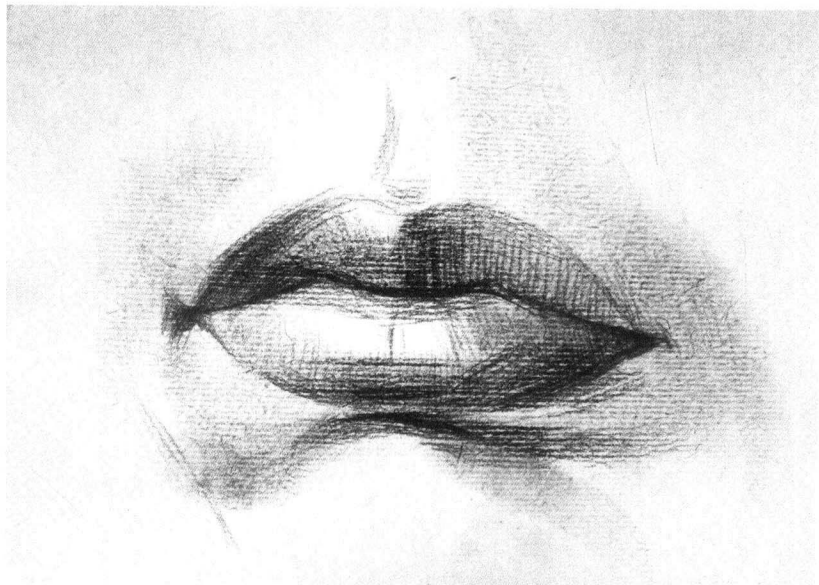
眼睛的基本结构

眼睛主要由眼眶、眼球、眼轮匝肌、眼睑、瞳孔、眼睫毛组成。眼睛以眼球为中心，眼球镶入眼眶内并被眼轮匝肌、眼睑包裹，可概括为半球状。一般内眼角位置高于外眼角，内眼角有泪囊，所以它要比外眼角大，宽而深。

素描五官 嘴巴的作画步骤

步骤一：用铅笔画出嘴巴的结构穿插关系，注意唇中线与嘴唇线的虚实变化，忌死抠轮廓。

步骤二：从上嘴唇的暗部入手，用软铅笔根据嘴唇的结构变化画出上下嘴唇大体的明暗结构关系。

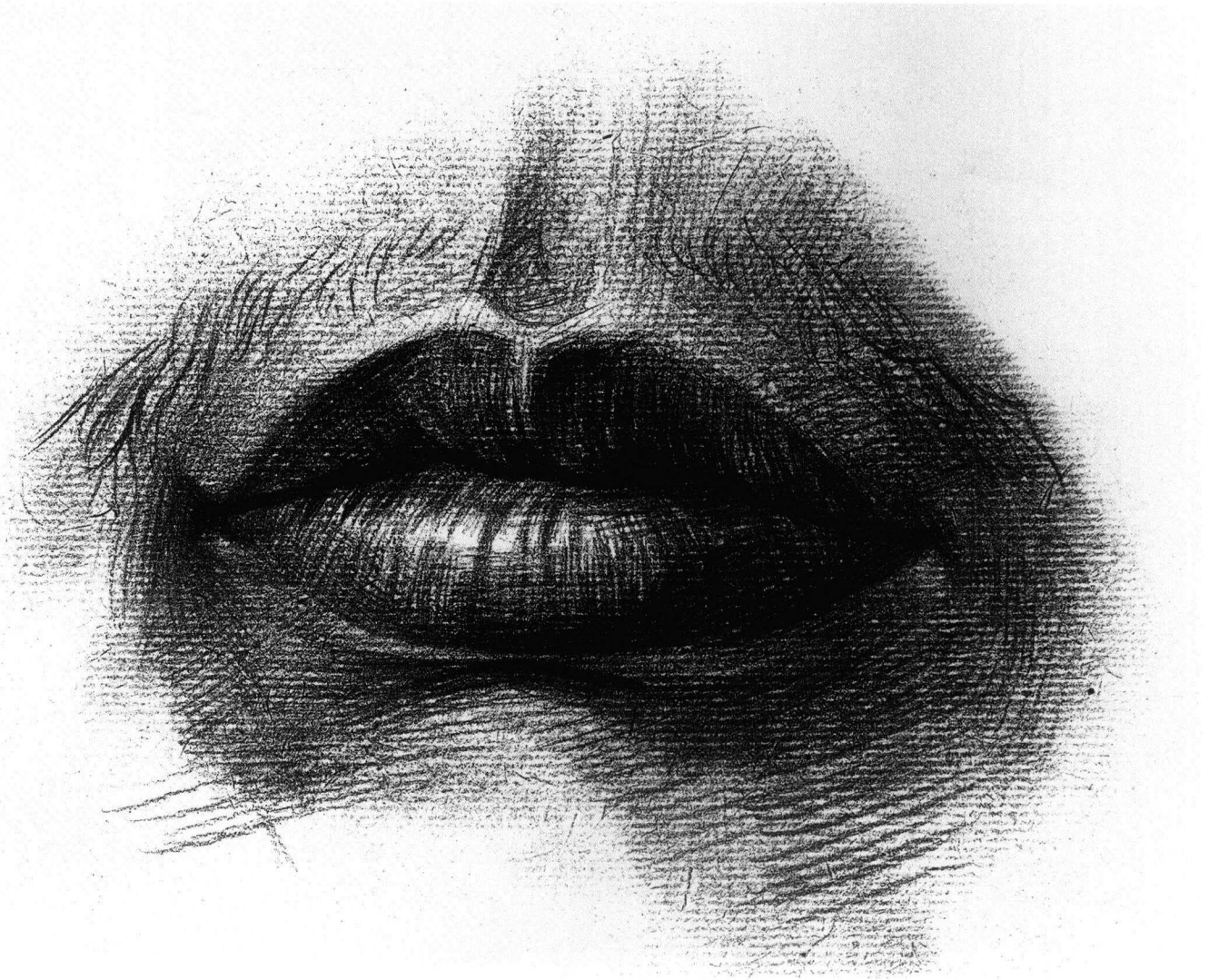
步骤三：从唇中线开始，进一步深入地描绘上下嘴唇的具体特征，明确上下嘴唇各部位与嘴部周围肌肉的结构关系及明暗变化。

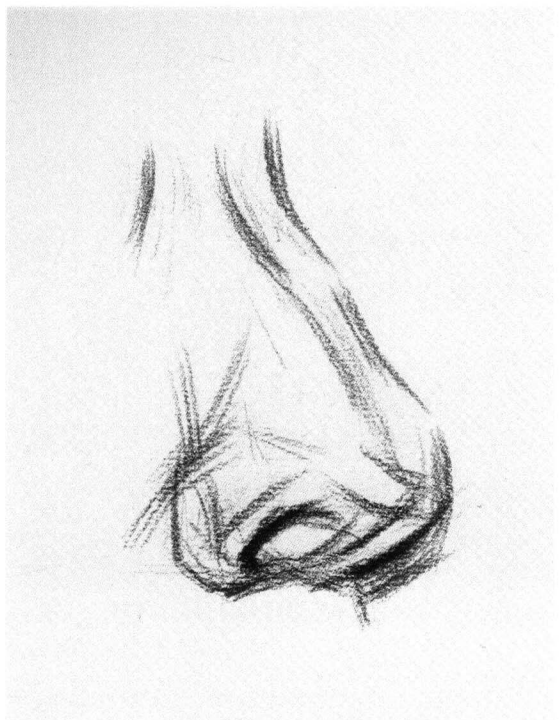

步骤四：从整体上调整嘴唇与唇中线的黑白灰关系，加强虚实对比。

嘴巴的基本结构

嘴巴主要由上下颌骨、牙齿、口轮匝肌、上下嘴唇、人中等组成。牙齿和上下颌骨构成嘴部外在造型的框架。而口轮匝肌附在这一骨架之上，人中位于口轮匝肌之上。最外部由皮肤覆盖。

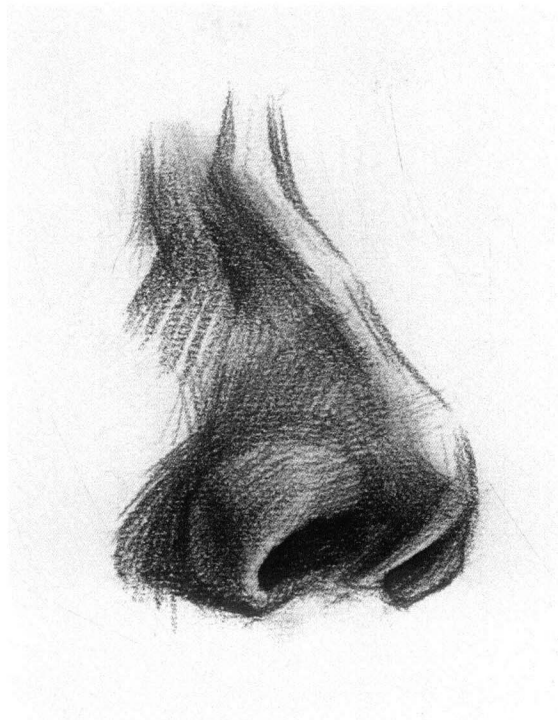

步骤一：画出鼻子结构穿插关系，交代出鼻子的正面、侧面、底面。

步骤二：从鼻子的暗部入手，画出鼻子正面、侧面、底面大的明暗关系，要表现出鼻子黑、白、灰关系及结构特征。

步骤三：从鼻子的底面入手，进一步深入地描绘对象，加强鼻子的明暗对比，对鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼进行细节描绘。

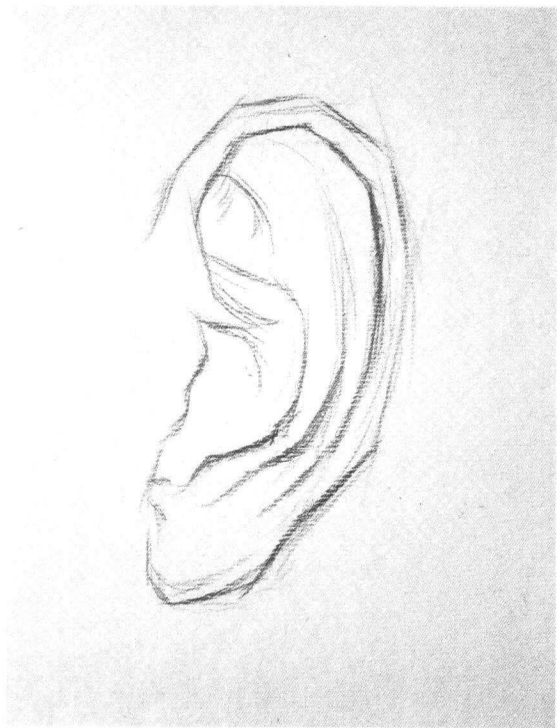

步骤四：从整体上调整鼻子的明暗关系，加强虚实对比。注意采用不同笔触表现鼻子不同部位。

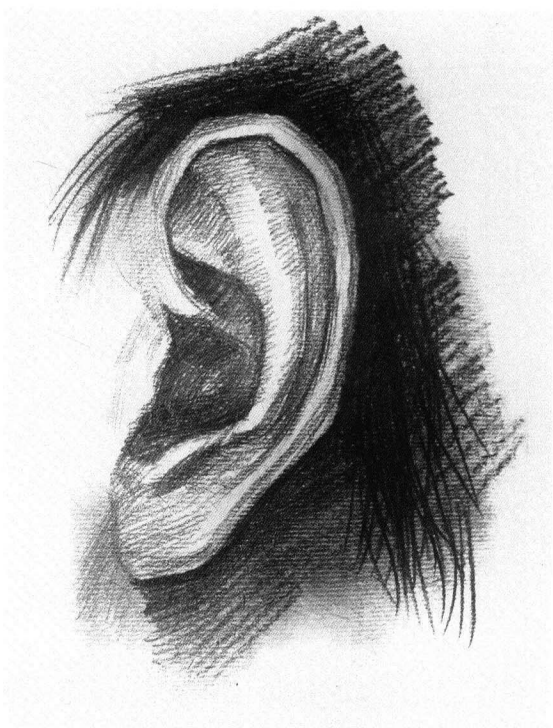
鼻子的基本结构

鼻子由硬骨和软骨构成，并直接同面部颧骨联结。鼻根同眉毛联结，并基本呈梯形。鼻头呈球状，它是鼻子的最高点，同时可看成鼻子的中心，它直接同鼻梁、鼻中隔、鼻翼、鼻孔联结。鼻翼呈外展的三角形，可分为辐面和厚度面两块。鼻中隔呈钩状。鼻孔呈椭圆状，由鼻翼与鼻中隔和悬突的鼻头相连接而成。

素描五官 耳朵的作画步骤

步骤一：首先画出耳朵结构的穿插关系，注意用线要有虚实变化，并画出外轮廓线。

步骤二：从耳朵的暗部入手，画出耳朵大的明暗结构关系。

步骤三：从耳窝和耳朵的投影部位开始，进一步深入地描绘耳朵的具体特征，明确耳朵各部位的结构特征及明暗变化。

步骤四：从整体上调整耳朵的黑白灰大关系，加强虚实对比。注意内外耳轮、耳垂、耳屏等部位的明暗转折线的表现。

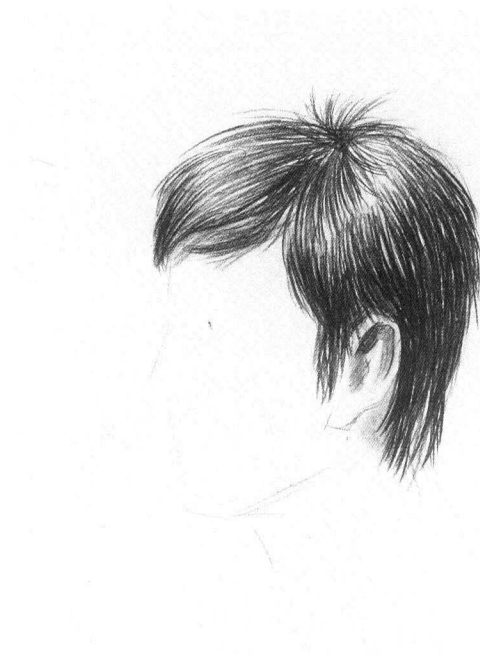

耳朵的基本结构

耳朵主要由内外耳轮、耳垂、耳屏、耳孔等组成。整个耳的造型呈内平外圆、上大下小的椭圆形。其轮廓像字母C。耳宽一般为耳长的1/2，耳宽为耳轮的最大宽度，即耳轮与耳屏的最大间距。整个耳部稍稍向脑后倾斜，呈 15° 角。

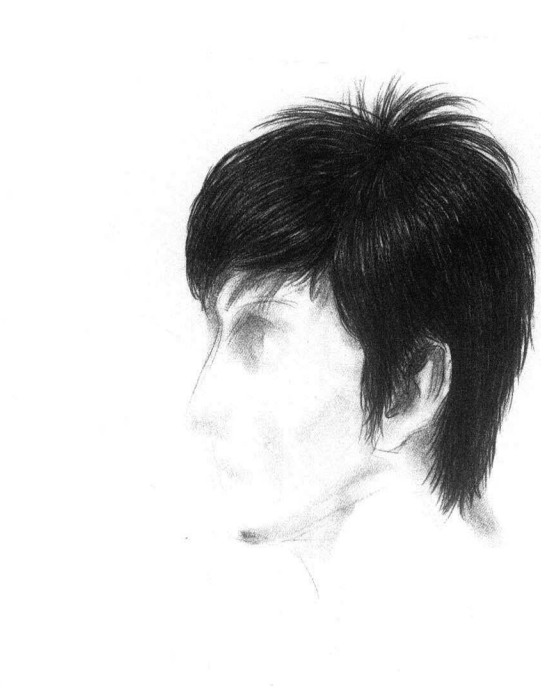
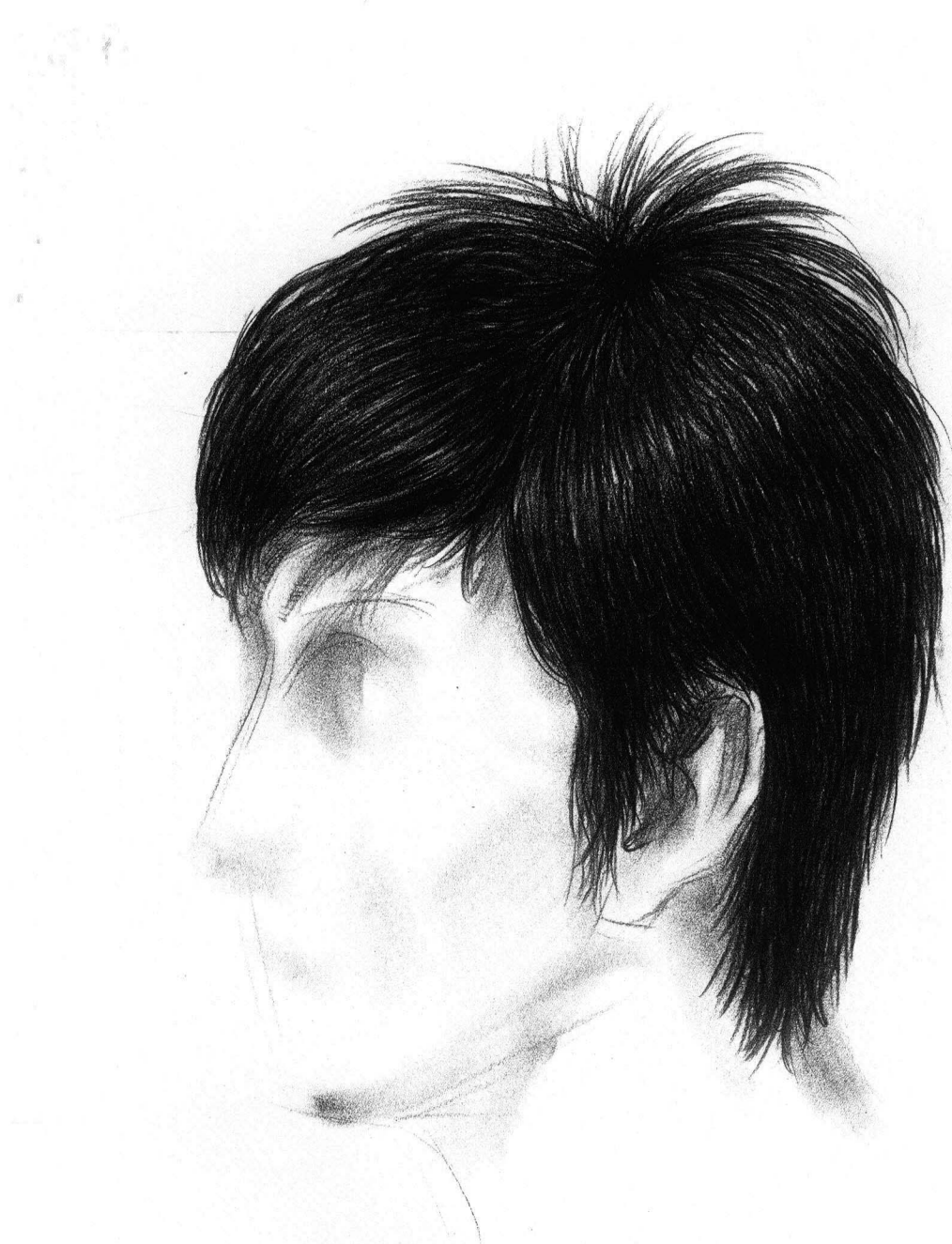
步骤一：用铅笔画出头发的大致轮廓，然后根据头形画出头发的转折线的位置。

步骤二：根据头部的体块转折，用概括的黑白灰调子画出头发的体块结构关系。

步骤三：用手指将上一步的线条揉擦后作为头发的底色，再根据头发的走势用深浅、粗细、刚柔、虚实不同的线条具体表现头发的特征。

步骤四：从整体上调整头发的黑白灰关系及叠压关系，加强虚实对比。注意头发边缘要叠压用线，头发的高光处也属灰色调范围，不应提得过亮。

名师点评：在人物写生中，我们可能在刻画眼睛、鼻子、嘴等五官上花了不少工夫，而对怎样表现模特的头发、怎样表现老人脸部的皱纹、怎样画好戴眼镜的模特等这些方面的问题往往会忽视或回避，这些部分如果画得好也会给整个画面添彩。

头发虽说在造型上不如五官会引起初学者的重视，但表现头发也有一定的难度，画不好也会影响整幅作品的效果。作品要表现好额前的头发，不是简单地画黑就了事，而是要把头发的空间感体现出来，使头发有真实的感觉。

素描头像 女青年1/4侧面的作画步骤

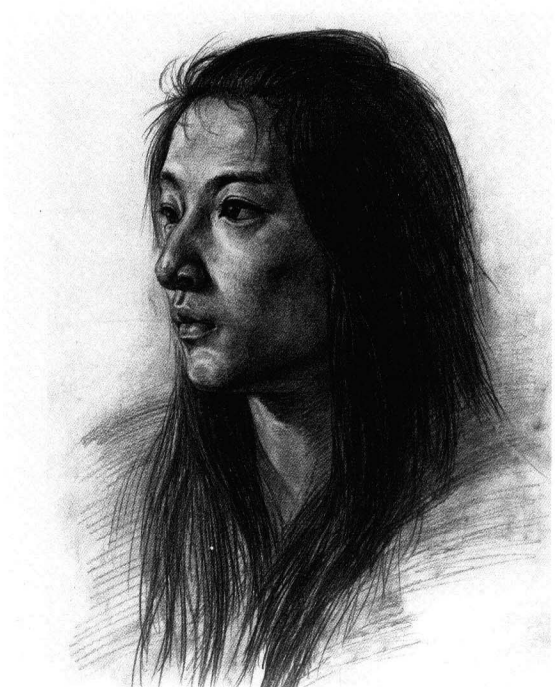
步骤一：先用轻松的线条画出模特头、颈、胸的基本特征、比例及动势。注意构图及五官的比例关系。

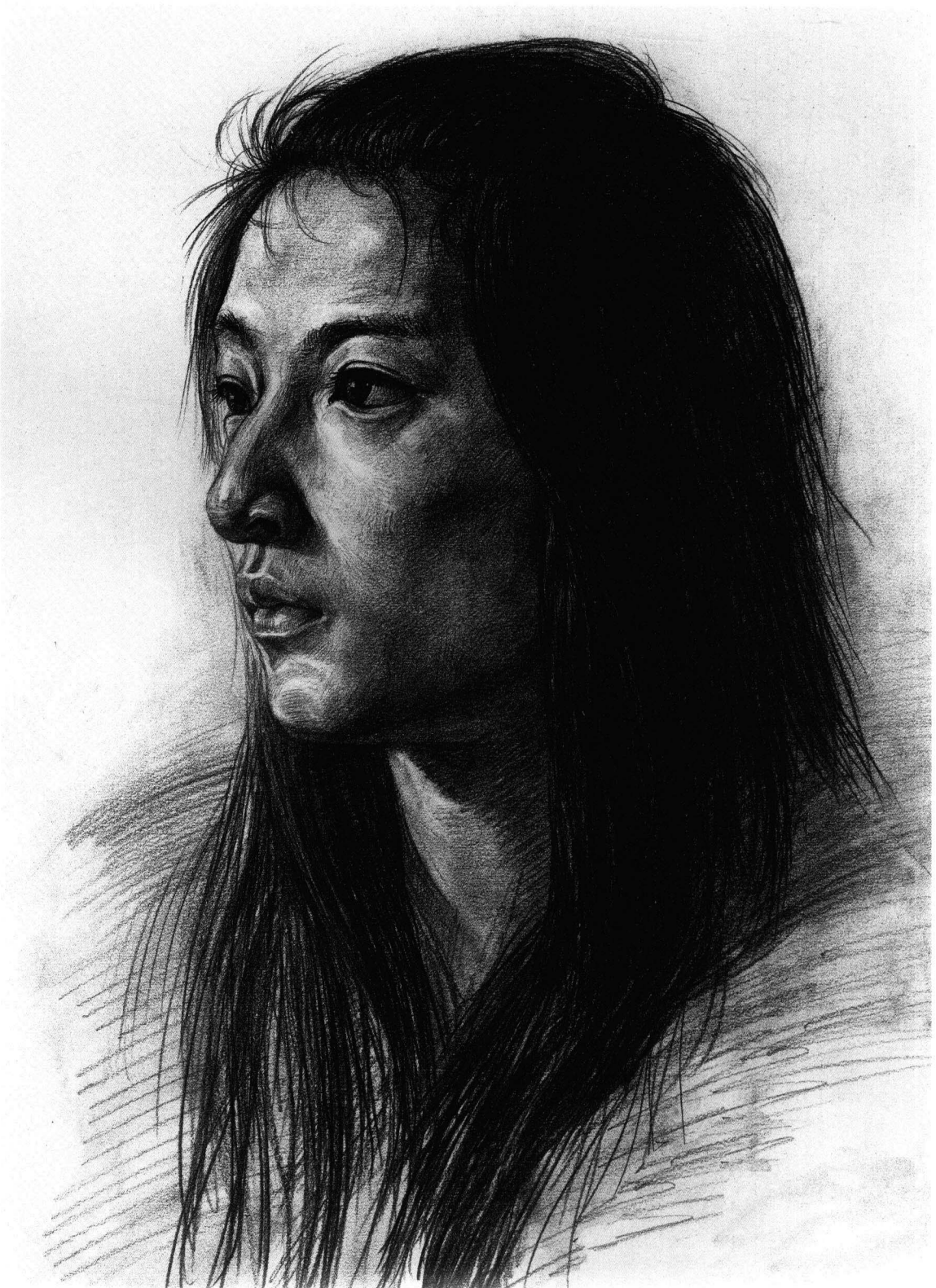
步骤二：明确对象的五官结构及头部的体块转折，适当表现头发的穿插关系。

步骤三：从模特五官开始深入刻画，重点描绘模特的暗部和灰部的结构关系及明暗变化。注意3/5人物头像体块转折的表现。

步骤四：还是从模特五官及面部的明暗交界线开始，重点刻画模特的五官特征及头发的层次变化，加强模特头发、皮肤的质感对比关系。

步骤五：从整体上调整模特面部结构的微妙变化，另外完善眉毛、眼睫毛等细部刻画，同时加强模特的明暗对比关系。

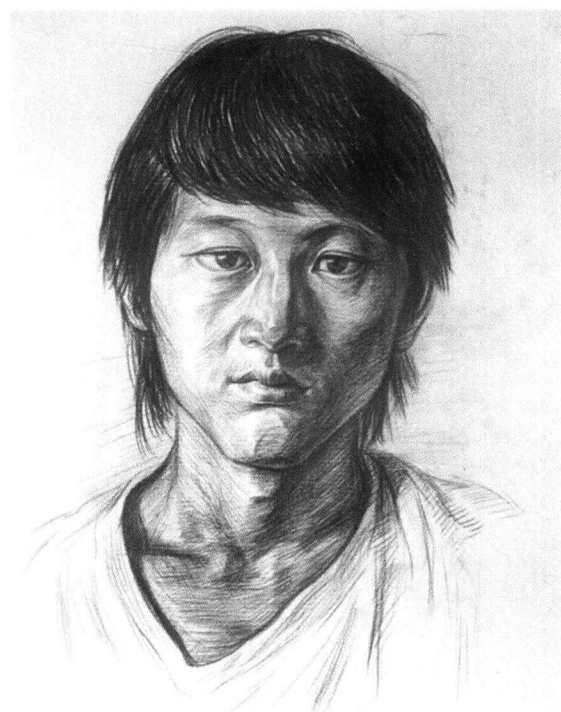
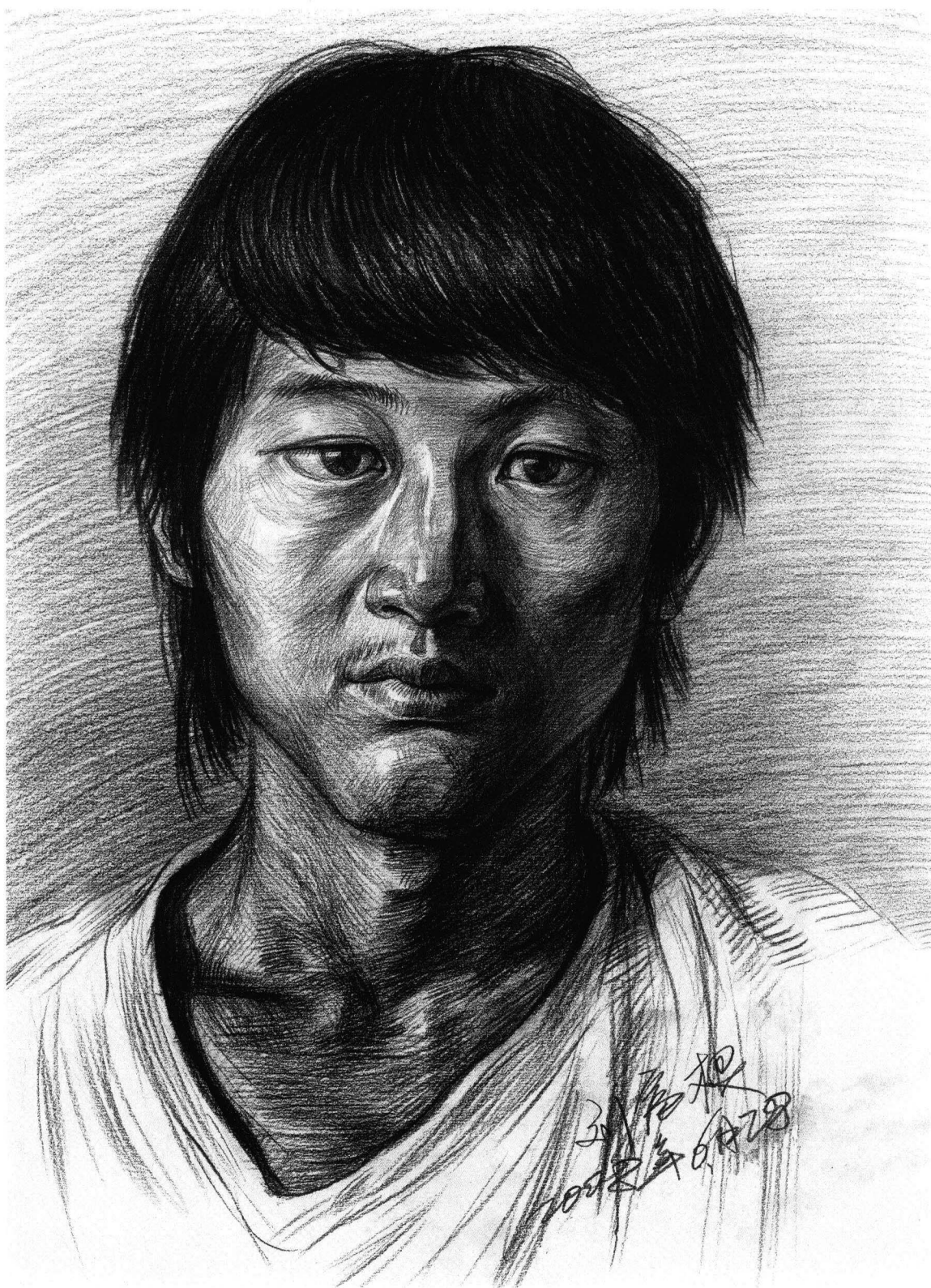
步骤一：构图。确定头部的比例关系及结构特征，先用虚线画出模特头、颈、胸的基本特征、基本比例及动势，五官及头发的位置也要给以适当交代。

步骤二：进一步明确对象的结构关系及体块转折关系，适当地表现头发的基本穿插关系。

步骤三：从模特五官及面部的明暗交界线开始，重点描绘模特的暗部和灰部的结构关系及明暗变化，亮部调子也应适当控制。

步骤四：仍从模特五官及面部的明暗交界线开始，进一步描绘模特的神态和五官特征。画男性模特，对象的结构关系可以给予适当强化，以便更好地突出男性的阳刚之气。

步骤五：从整体上来观察分析模特，调整亮部调子与结构的微妙变化，使人物的结构关系更加柔和统一。注意人物边缘线与背景关系的虚实处理。

素描头像 女青年侧面的作画步骤

步骤一：起稿，先用虚线画出模特头、颈、胸的特征、大小比例及动势。注意构图及头像的动态特征。

步骤二：画大轮廓，明确对象的五官结构及正侧面人像的体块转折，适当表现头发的基本穿插关系。

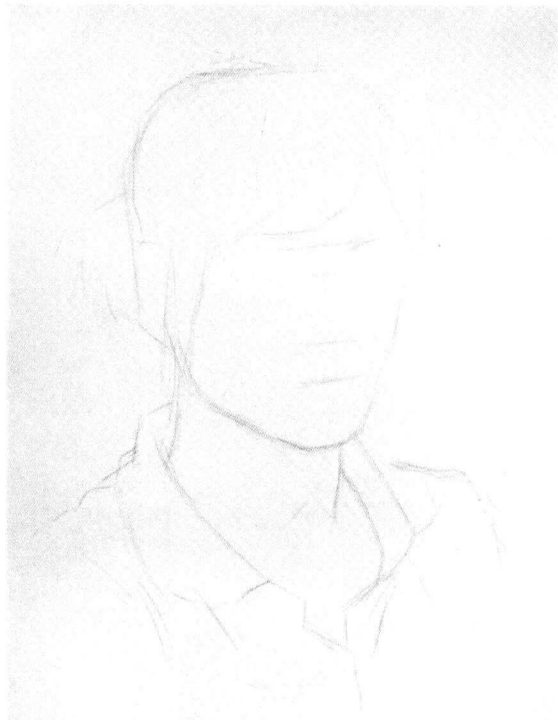
步骤三：画大的明暗关系，从模特五官开始，重点描绘模特的暗部和灰部的结构关系及明暗变化。

步骤四：深入刻画。仍从模特五官及面部的明暗交界线开始，重点刻画模特的五官特征及头发的层次变化。

步骤五：整体上调整模特五官结构的微妙变化，注意人物神态的把握。

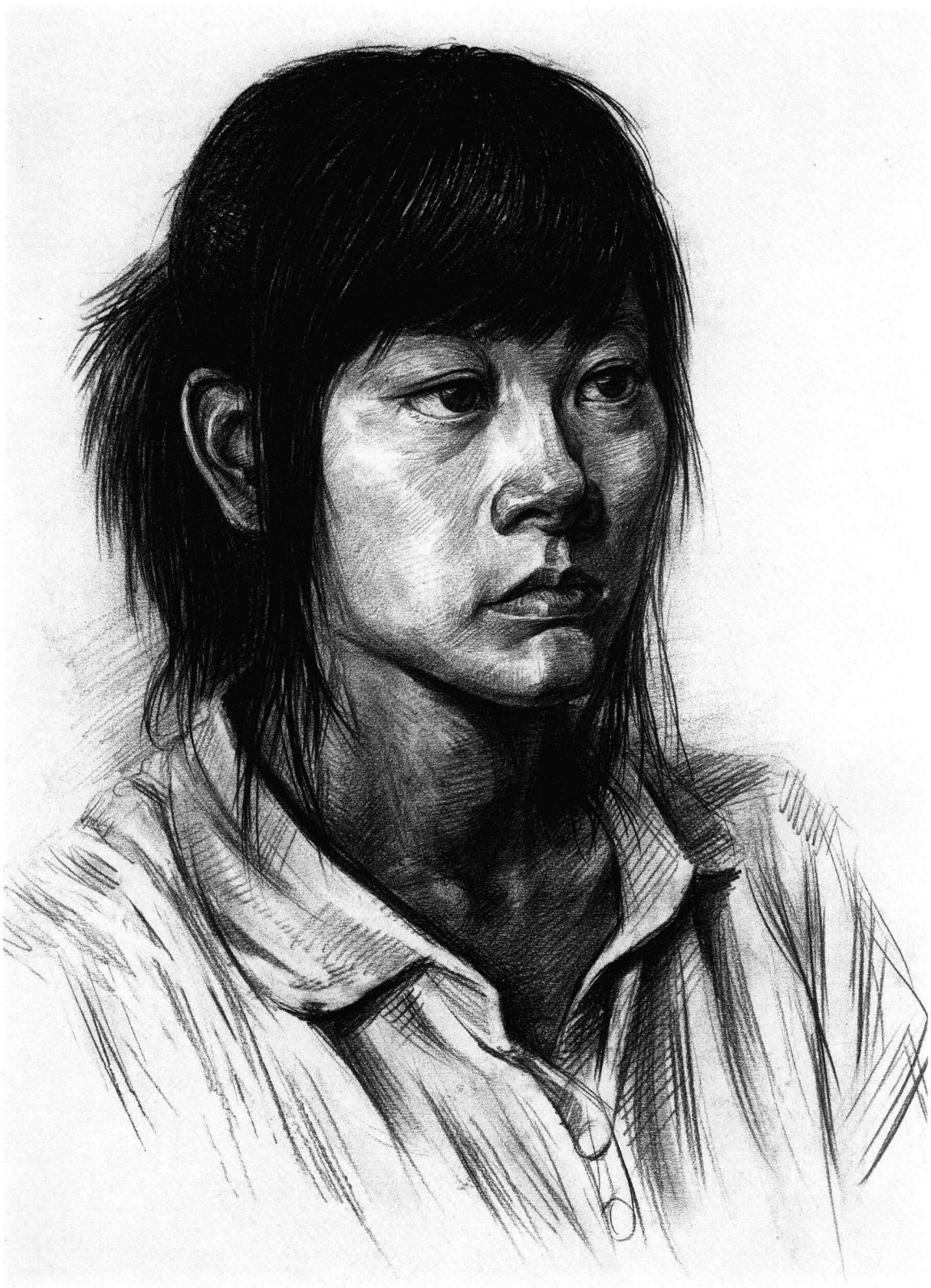
步骤一：先确定构图，定出头部的位臵与大小，画出形体比例及五官的形状。

步骤二：尽快确定五官的位臵及形状，外部轮廓可以根据五官的情况再作调整。

步骤三：确定对象在特定光线条件下形成的明暗对比关系，找准明暗交界线。

步骤四：画明暗调子的过程。此阶段可以从局部入手，深入塑造结构与光影。

步骤五：面部的每一个细部都要塑造得实在，要以全新的眼光去捕捉眉宇间的传神之处。

素描头像 男青年俯视的作画步骤

步骤一：用轻松的线条勾勒出对象的基本形态和五官。

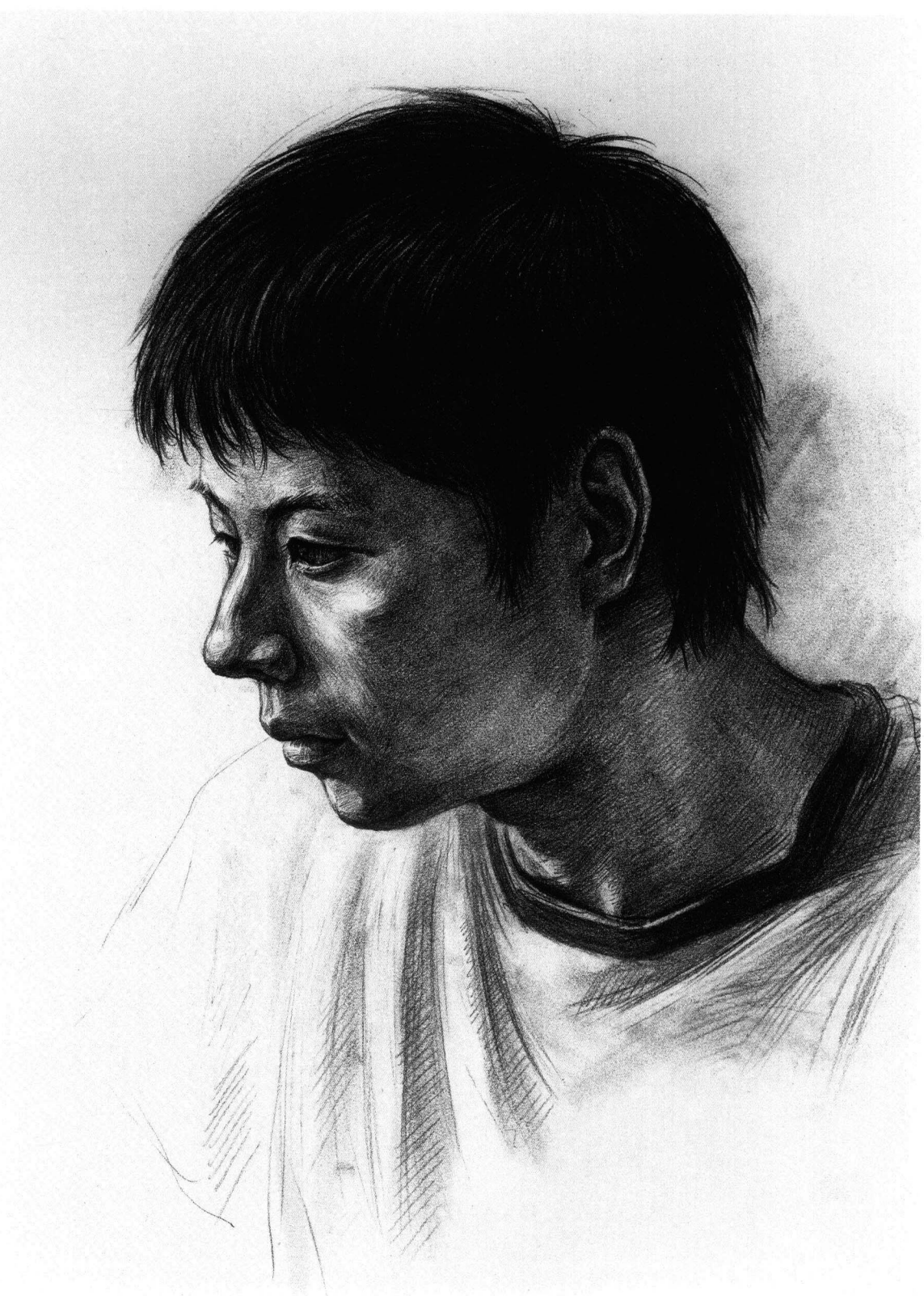
步骤二：侧面头像的轮廓线非常重要，在结构正确的基础上还要作一定程度的夸张，以增强面部起伏的节奏。

步骤三：进一步深入调整作品，既要注意细节之处的完美，又要注意整个头部的造型美感。

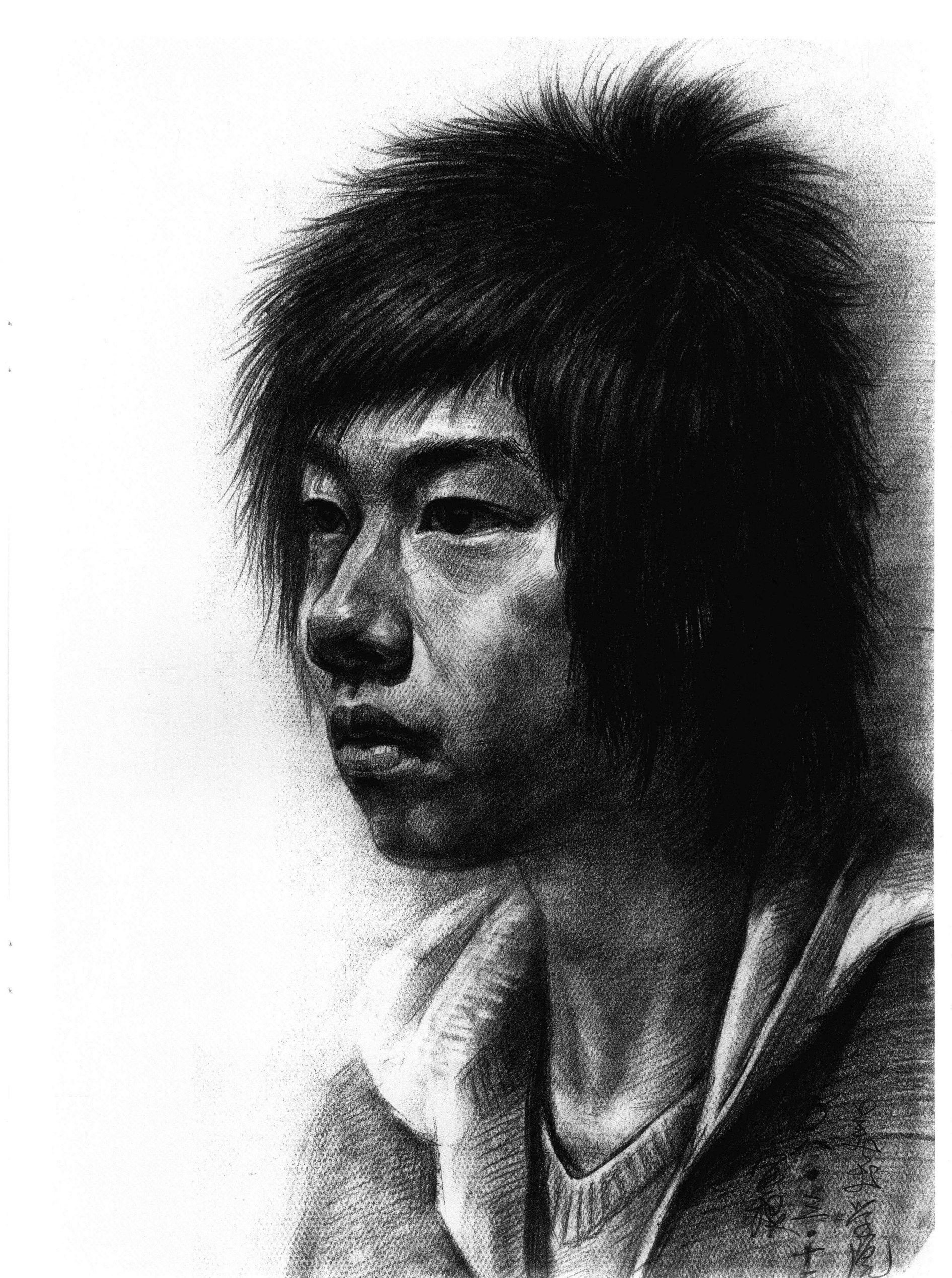
步骤四：细节的深入描绘要掌握其分寸感，对于很有意味的细节应加以强调和延伸，不可画得面目平平，生机全无。

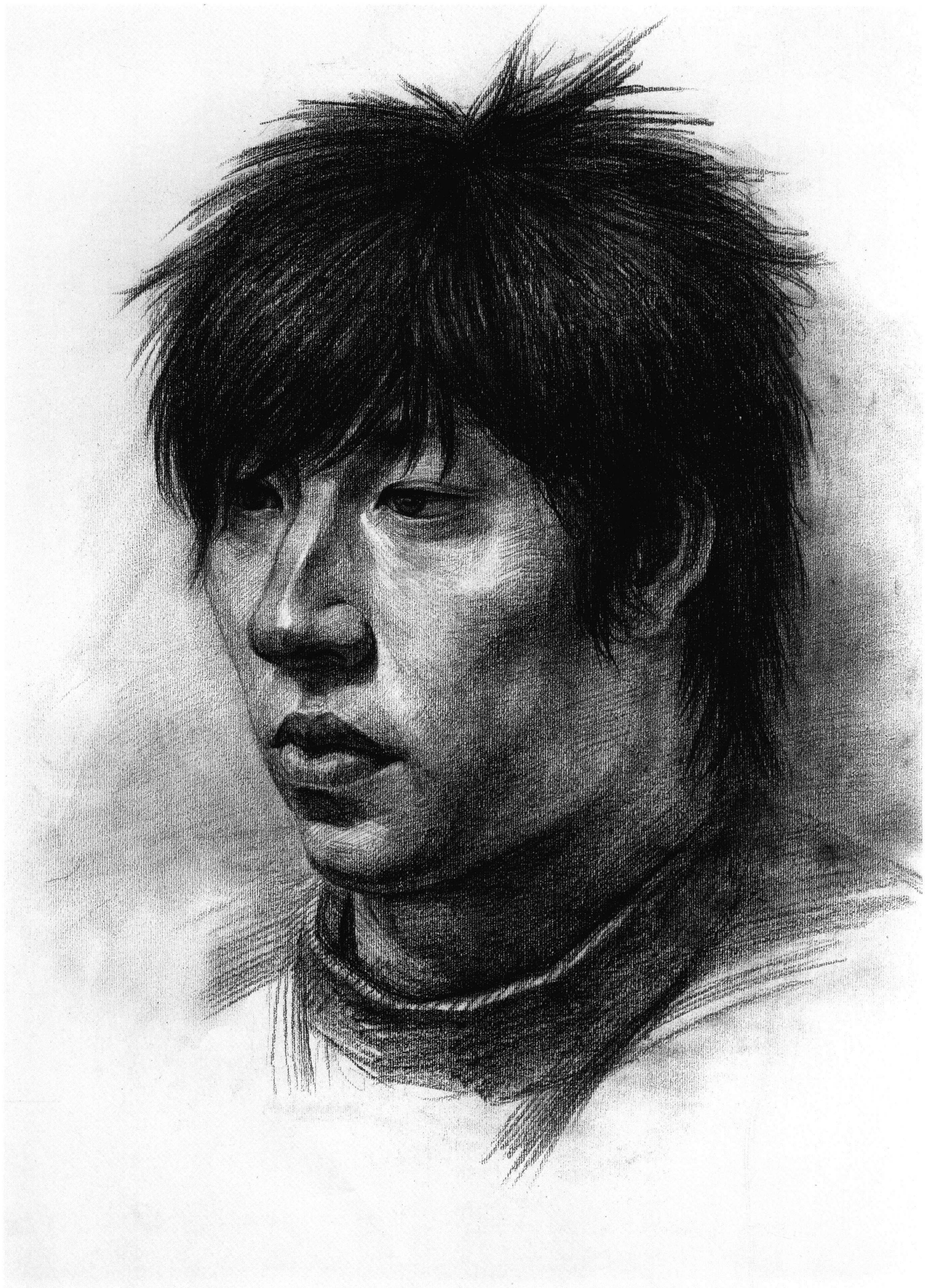
步骤五：从整体上调整模特面部结构的微妙变化，完善眉毛、眼睫毛等细部刻画，同时加强模特的明暗对比关系。

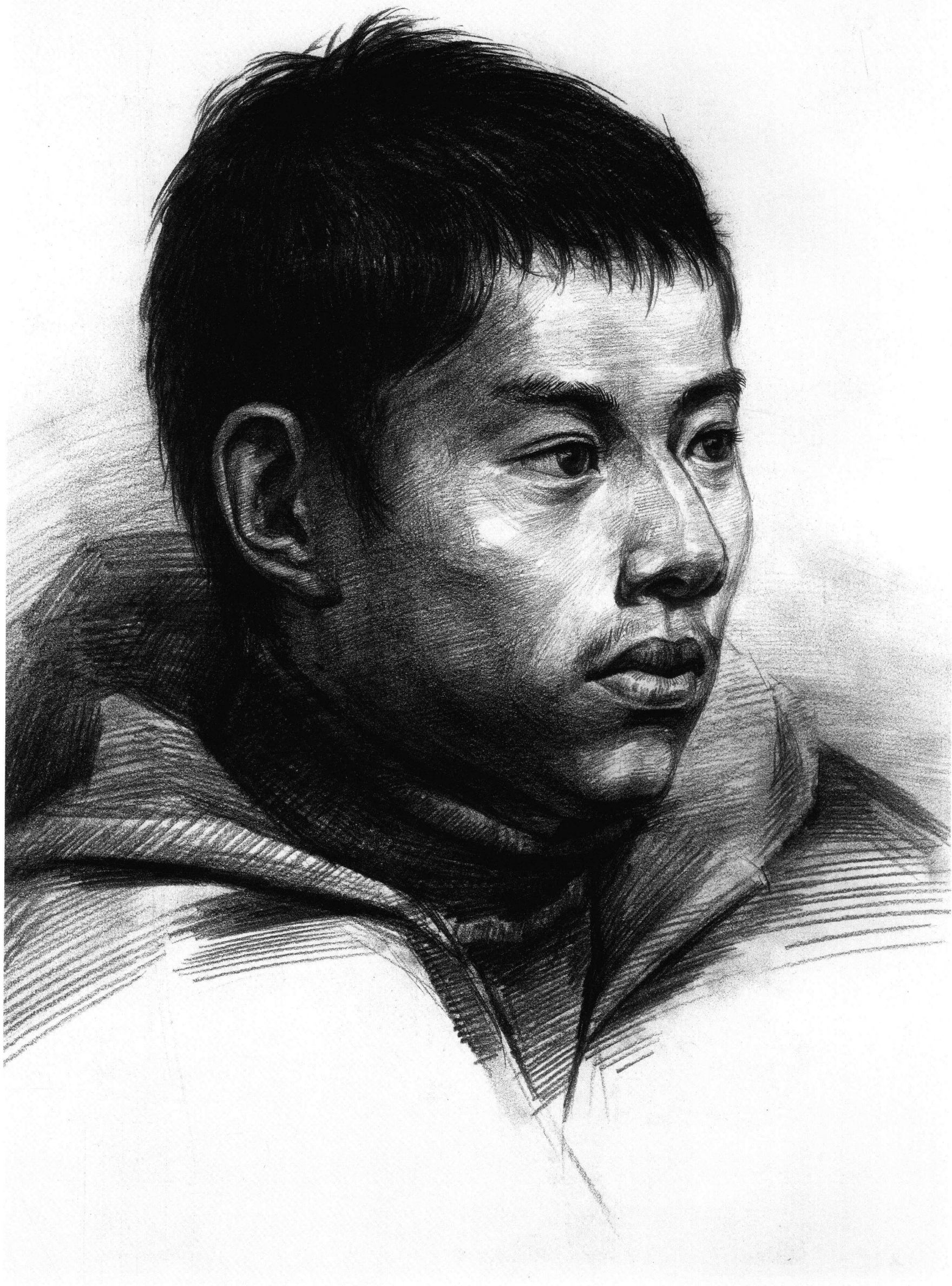
名师点评：与男性相比，女性面部结构既要体现丰富的结构与明暗变化，又要表现出圆润、柔和的肌肤之感。在刻画时要注意用笔的轻重节奏。

名师点评：作者生动地表达出对象的特征，颈部的结构表现得很好，做到了线面结合、主次分明。绘画者在结构的重要之点都作了强调。

名师点评：画头发常犯的一个错误是直接从画发丝开始，结果通常是有笔触却没有形体。对于头发，首先观察其所依附的头部的整体形状，从大处着手，找出转折体块关系，最后稍做细节调整。

名师点评：面部整体色调浓淡相宜，这样充分体现出皮肤的质感。