

新编东方美术基础教材

素描头像写生

孙炳明 李砥 著

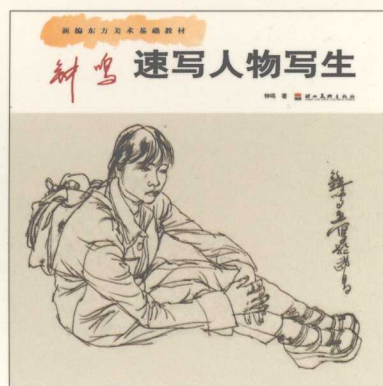
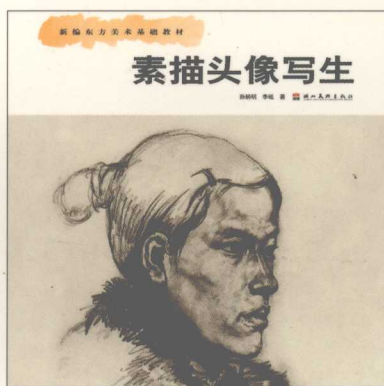
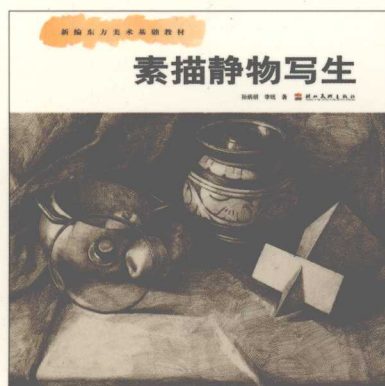
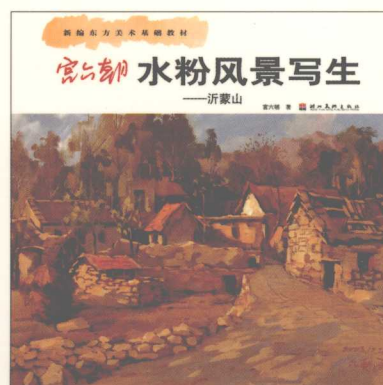
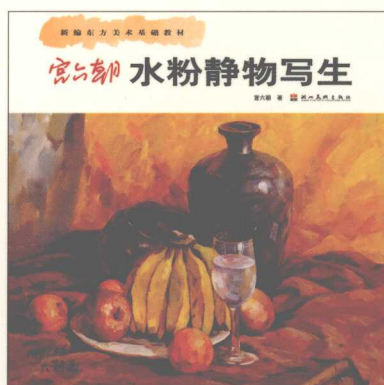
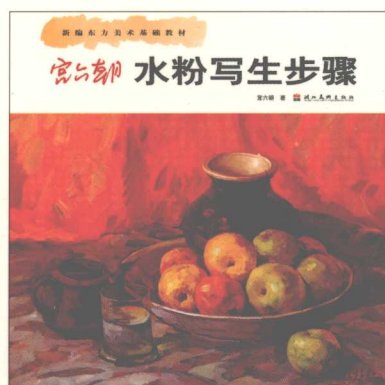

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

- 美术高中教学用书
- 美术自学考试用书
- 美术高考训练用书

新编东方美术基础教材

策划设计：建国工作室
责任编辑：戴建国

ISBN 7-5394-1653-X

9 787539 416533 >

图书在版编目(CIP)数据

素描头像写生 / 孙炳明著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2005.1

新东方美术基础教材
ISBN 7-5394-1653-X

I. 素... II. 孙... III. 人物画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 124599 号

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街268号C座13层

邮政编码: 430070
电话: (027)87679521

深圳华新彩印制版有限公司制版印刷

新华书店经销
印数: 0001-5000 册

2005年4月第1版
889mm × 1194mm 1/12

2005年4月第1次印刷
印张: 3

ISBN 7-5394-1653-X/J · 1352 · e

定价: 15.00 元

新编东方美术基础教材

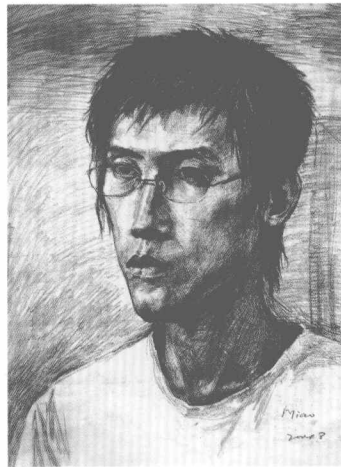
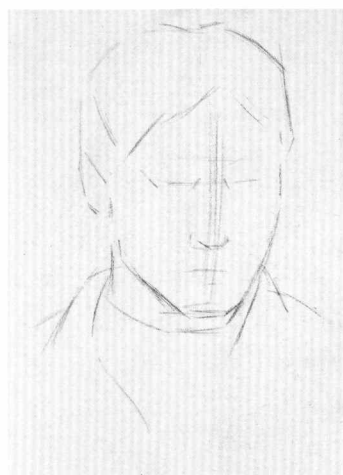
素描头像写生

孙炳明 李砥 著

湖北美术出版社

HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

一、素描头像写生训练在基础教学中的重要性

头部是人物基础特征的集中体现部位,它是人传递情感及交流的表达中心,头部形象可以反映一个人的全部精神面貌。所以人物绘画的训练,一般都是从人头像开始。头部有传神的双眼,有能产生丰富表情面部五官结构。组成真人头像不同于石膏像的单纯。他虽然有石膏像的形体但更有复杂的结构,头像的组成是通过骨骼结构与肌肉衔接来呈现外部轮廓的,再加上皮肤颜色的变化就形成了一个个性鲜明的形象。所以在头像素描绘画的过程中这些因素都是画好素描头像的关键。

我们在评论一张好的素描头像时往往对一张画给予“形”“神”兼备的评语。到底何谓“形”何谓“神”呢?我认为所谓“形”是指对人物结构关系、形体观念的表现。一张好的头像应当形体观念强烈、结构关系准确视为“形”。“神”之意,应当是对人物性格神态、精神态度的表达做到生动传神。生动的作品不应依托在画纸表面上,而是呈现在画纸这个承载空间内;也就是当你看画时感觉不到画纸的存在,他是一个形象而不是一张画。

画好头像对表达对象的认识是最重要的。首先要正确区分性别、年龄、职业、性格特征等特点,才能准确表达对象。拿男性与女性的头部特征比较,应当有性别不同,男青年应注重形体的刻画,女性要在五官的生动之处下功夫。因为女性头部肌肉柔软细腻,骨骼肌肉不突出,形象圆润秀丽,所以五官的传神就成为墨笔生花之处;男青年的肌肉结构强烈,骨骼结构突出,体块感强烈,在表达方式上应突出阳刚之美,体面感要强,形的概念要成为重点。

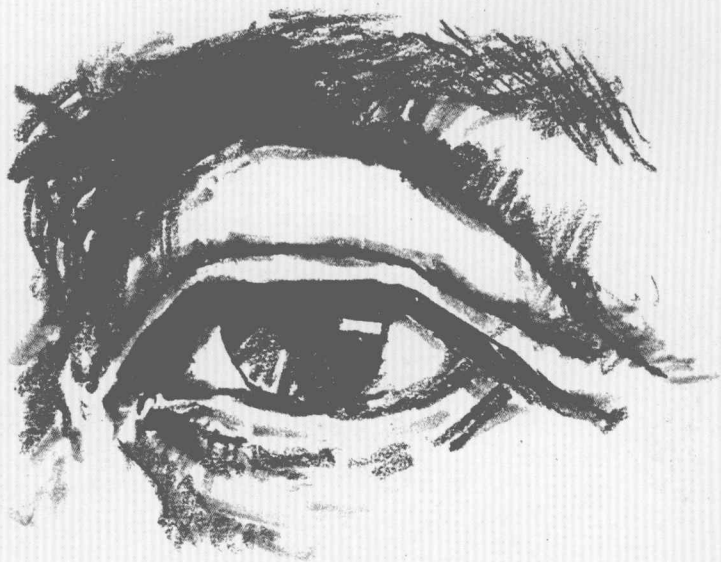
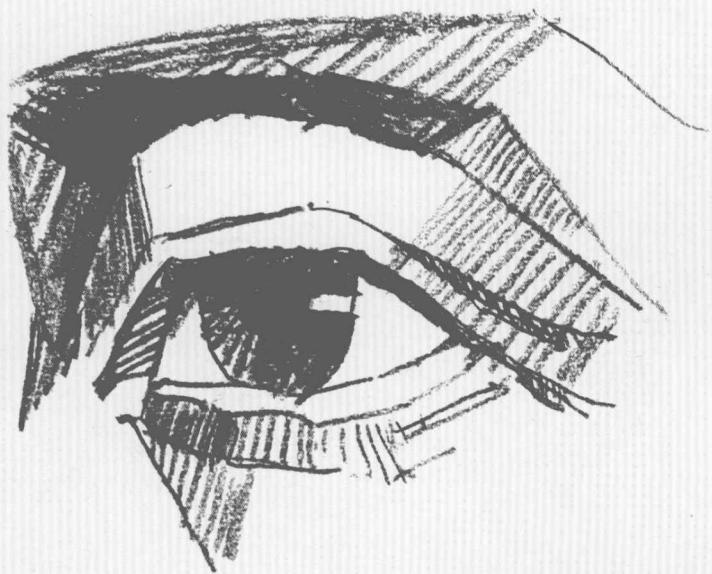
另外头像素描是人物素描的一个部分,所以在头部与身体关系上应有明确交待。就是头颈关系,以及衣领完整性,都是影响到一张头像效果的重要内容。

由于头像素描在素描训练中的重要性和代表性,所以成为众多艺术院校专业测试的重点,在这里也可以说画好素描头像是考试成败的关键。

李晓林 作

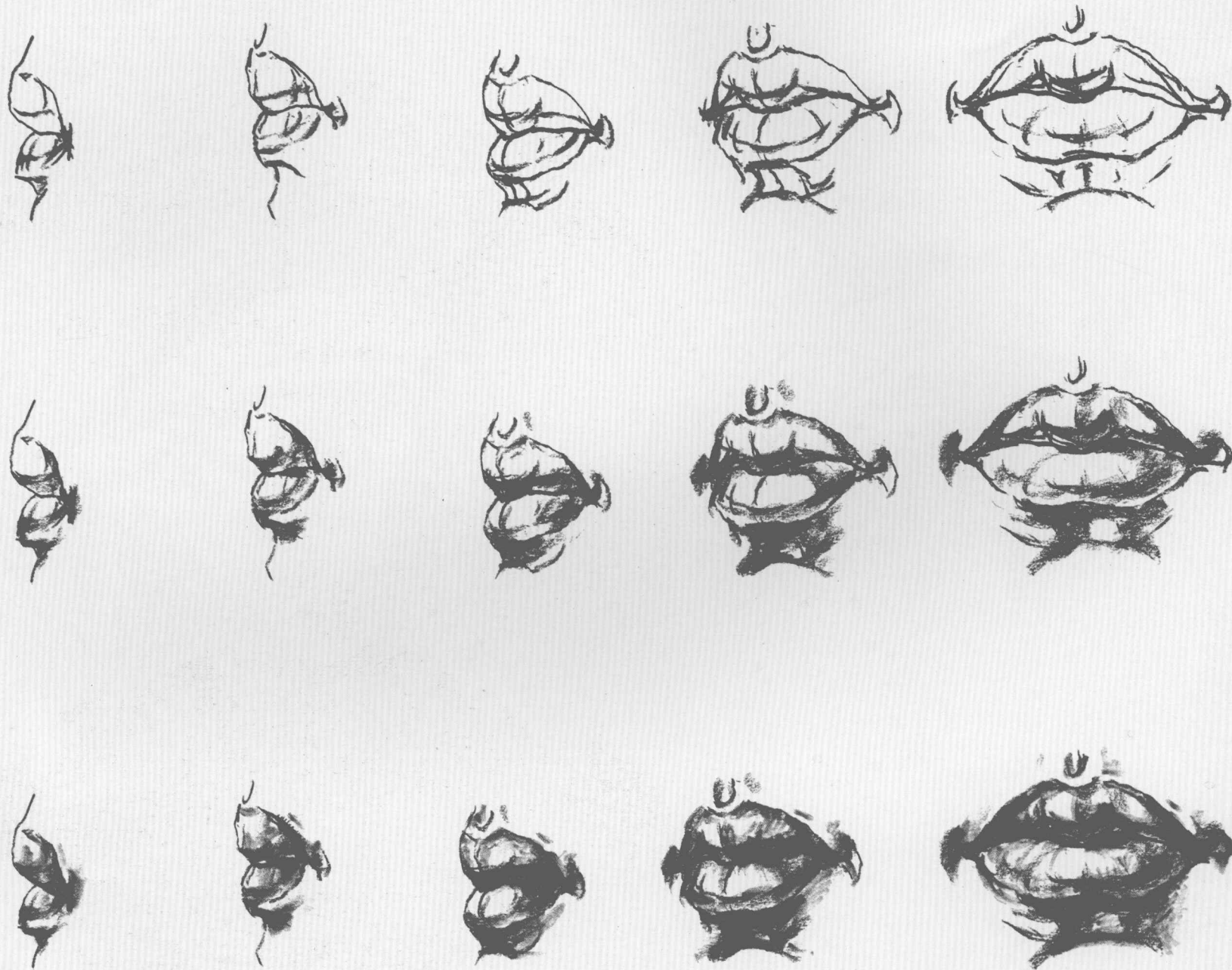

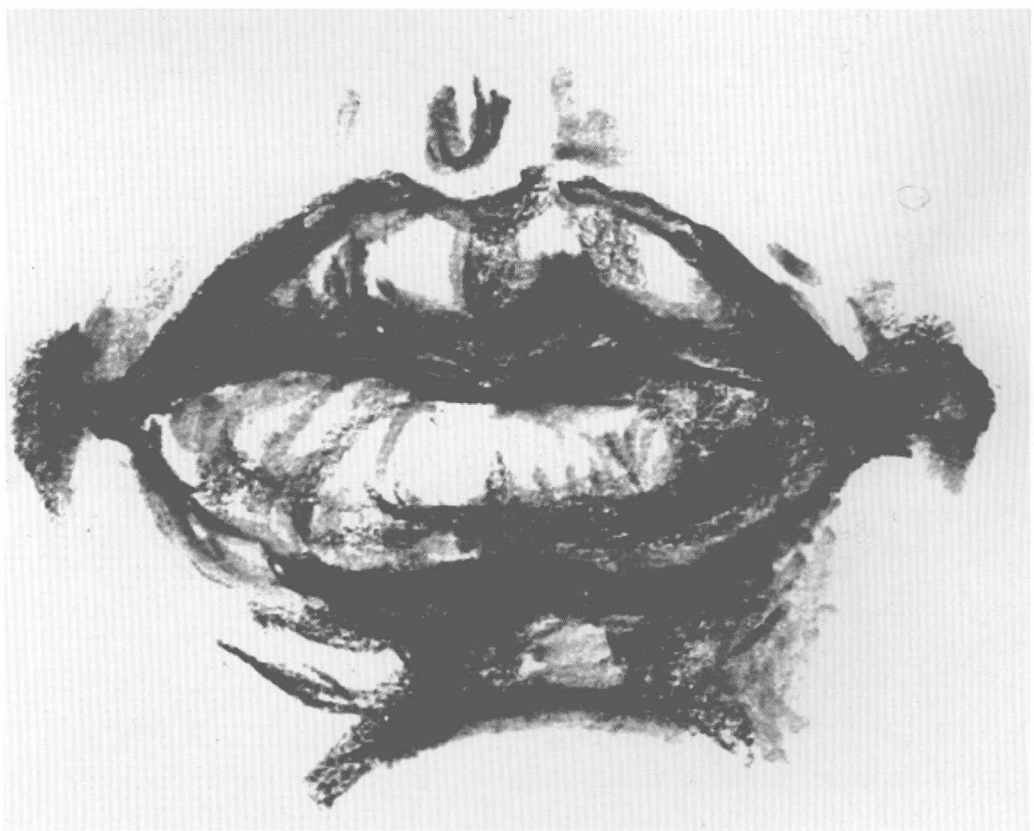
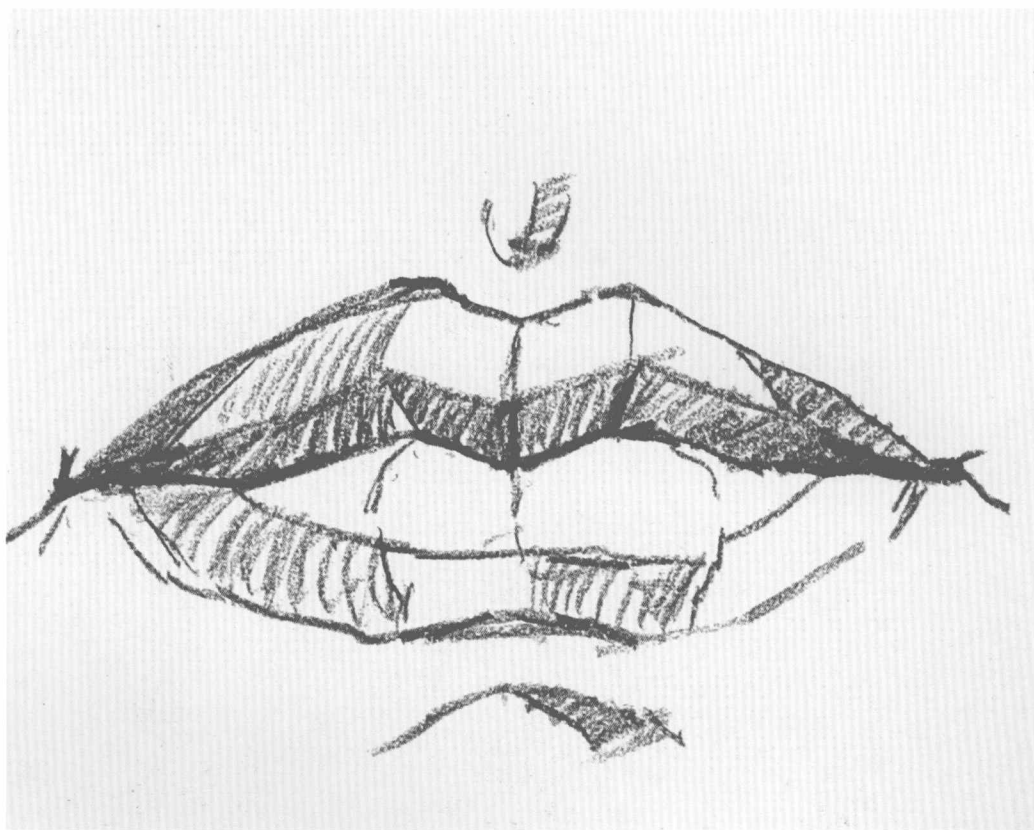
二、五官的画法

1. 眼睛的结构

眼睛是人心灵的窗口,它是传达情感的重要感官之一。它的结构,分别由眼球、上眼睑、下眼睑和组成眼部的骨骼——眼眶组成。眼球分为瞳孔、虹膜、巩膜几个基本结构。

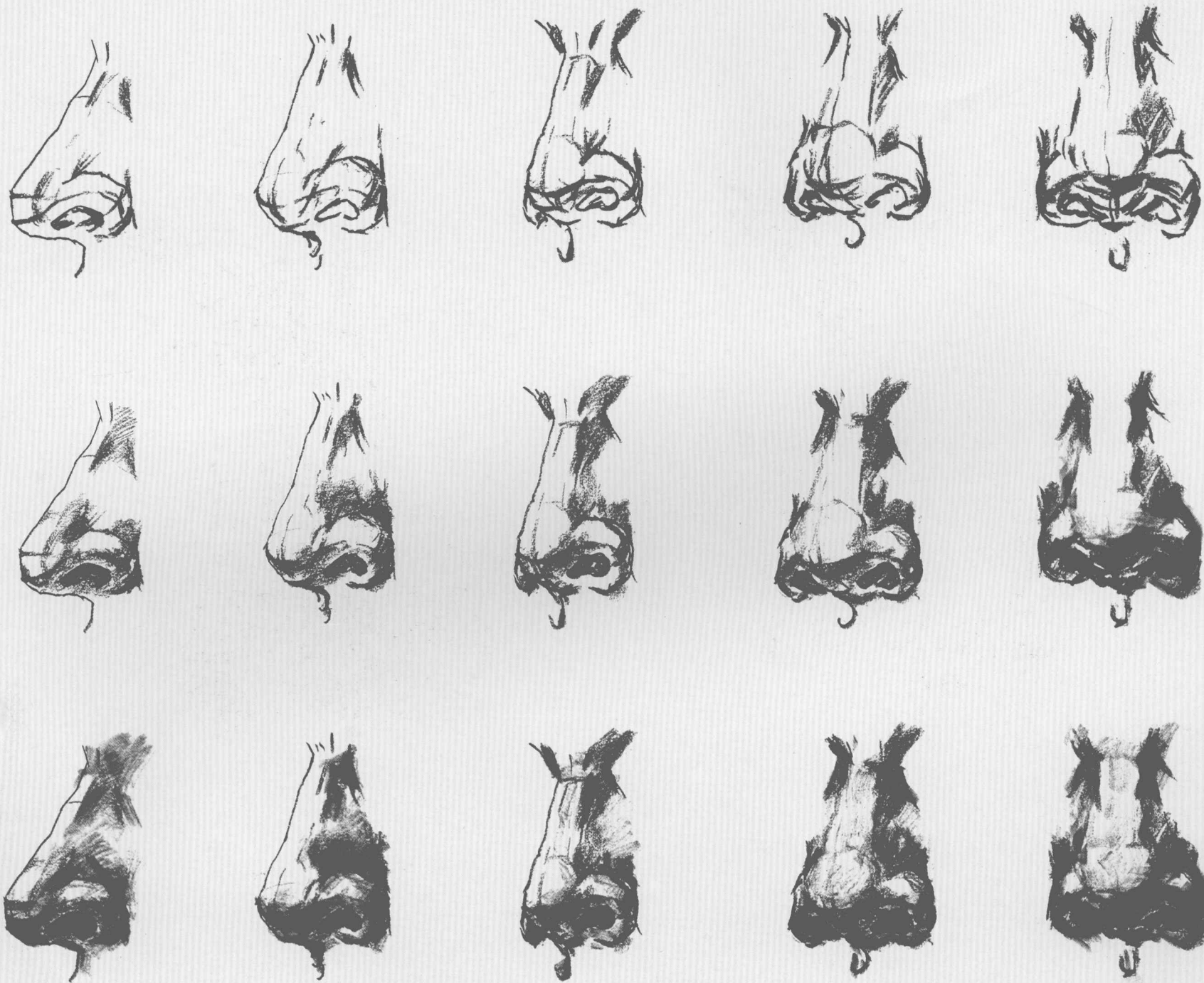
眼球是置于眼眶内的玻璃体,它的大部分被眼睑所覆盖,球的圆弧显露眼周外形。我们造型时所见有瞳孔、虹膜(眼球)、巩膜(眼面),眼睛转动时直接影响眼裂的形状。但由于年龄、种族的区别,眼睛的形状与颜色有较大的区别,表达时要仔细观察,这是我们在画眼睛时做的第一步。下面我们可以用几何图形来概括眼睛的立体框架,这个框架要注意眼睛转动时的透视。

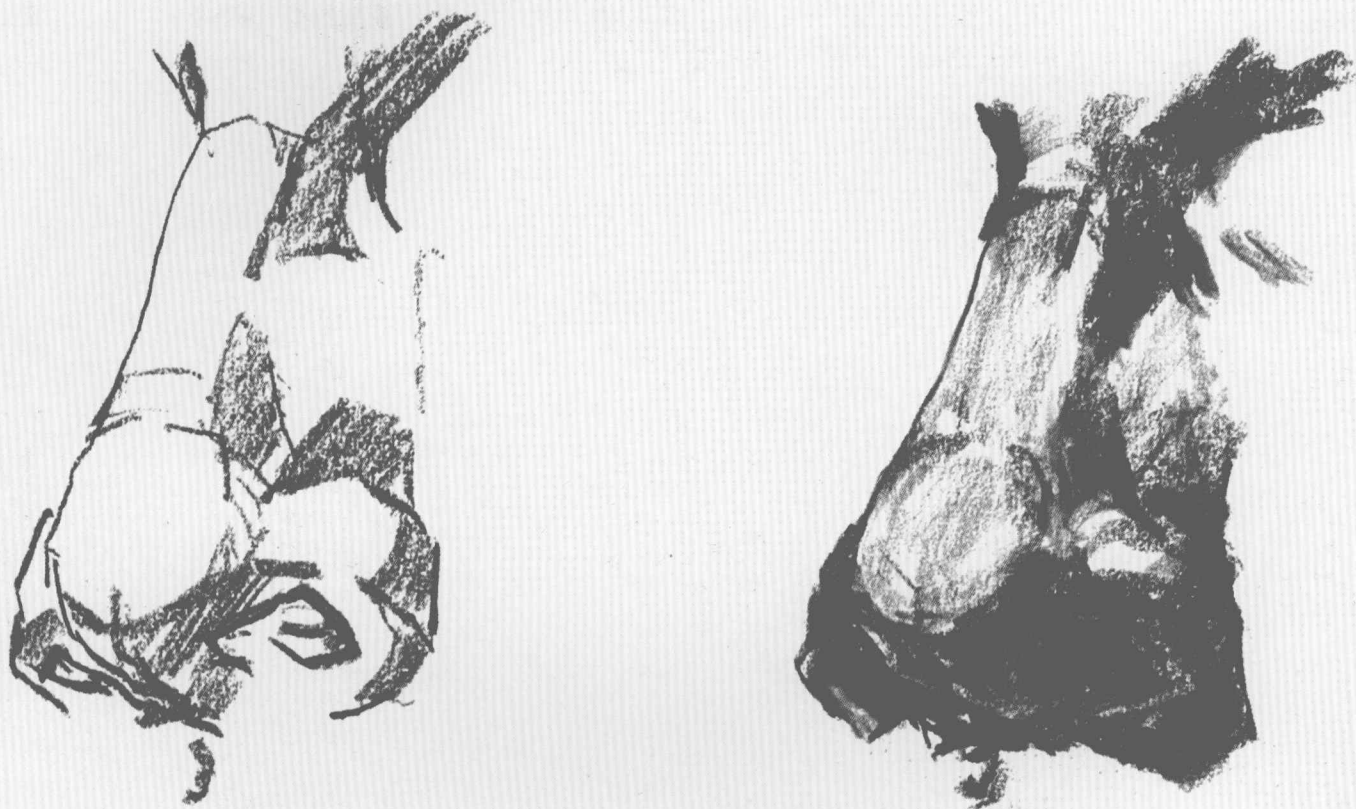

2. 嘴的结构

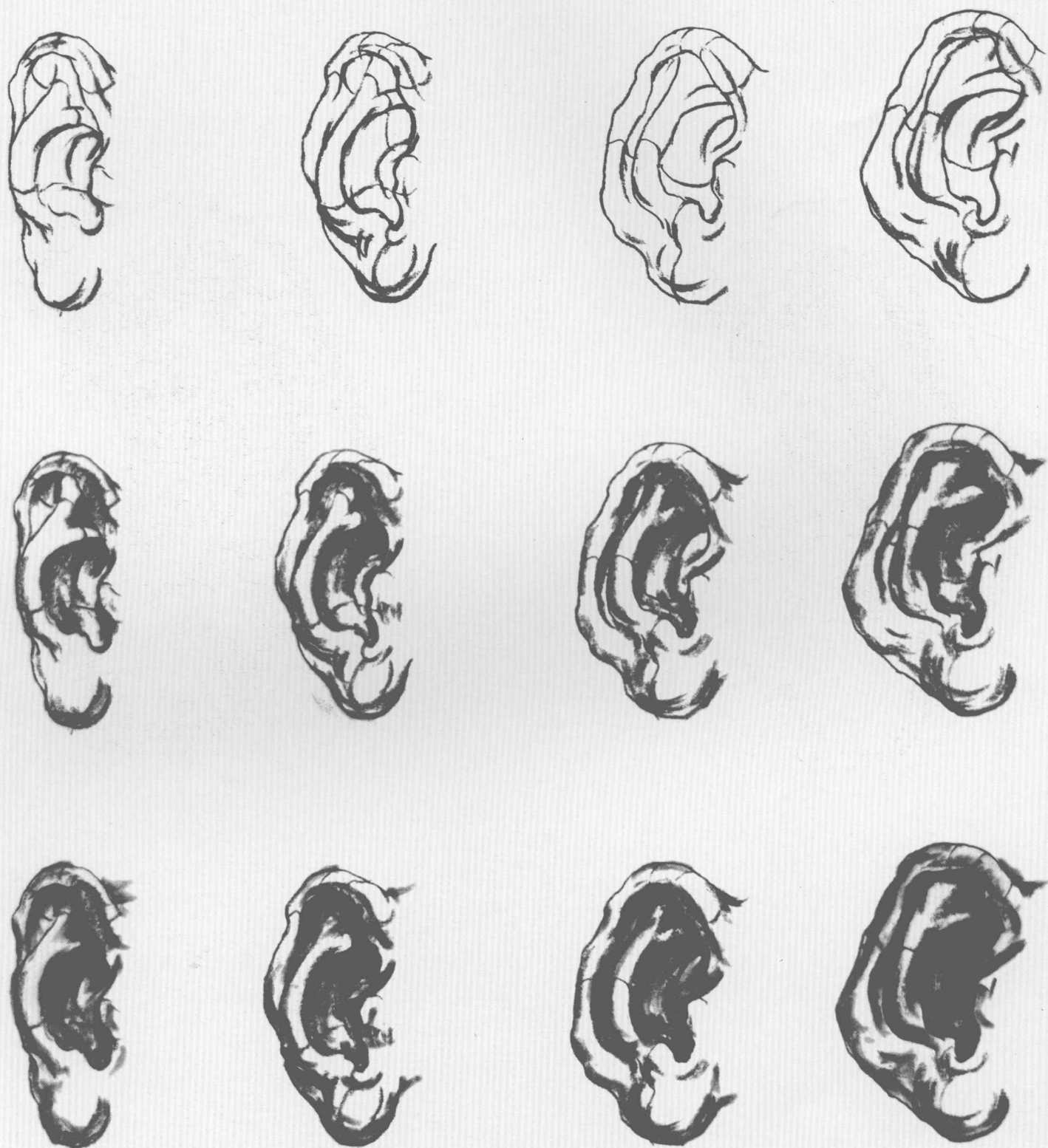
嘴是头部惟一可以上下分开的器官。嘴是由上唇、下唇、口缝、嘴角组成的半圆形弧形体，以人中为中心左右对称分为两部分。中间是上唇，结构比较突出，下唇较平，形成弧形的半圆体。一般情况下，上唇受光较少，下唇受光较多，所以显得上唇较暗，下唇较亮。在绘画时应注意嘴与头的关系，要注意与头部在透视中的一致性。嘴是表情传达的器官，人的喜、怒、哀、乐在嘴的结构上都有体现，所以我们在画嘴部结构时要注意表情特征。

3. 鼻子的结构

鼻子是人头部隆起最高的部位,它基本分四个部分组成,即鼻核、鼻梁、鼻尖、鼻翼。鼻子上部是骨骼,下部由软骨组成,所以在受压迫时可以保护鼻腔内部组织不易受伤。鼻子在面部呈现梯形,各个边与周围器官的结构非常密切,所以在对鼻子刻画时要注意与其它结构的关系。

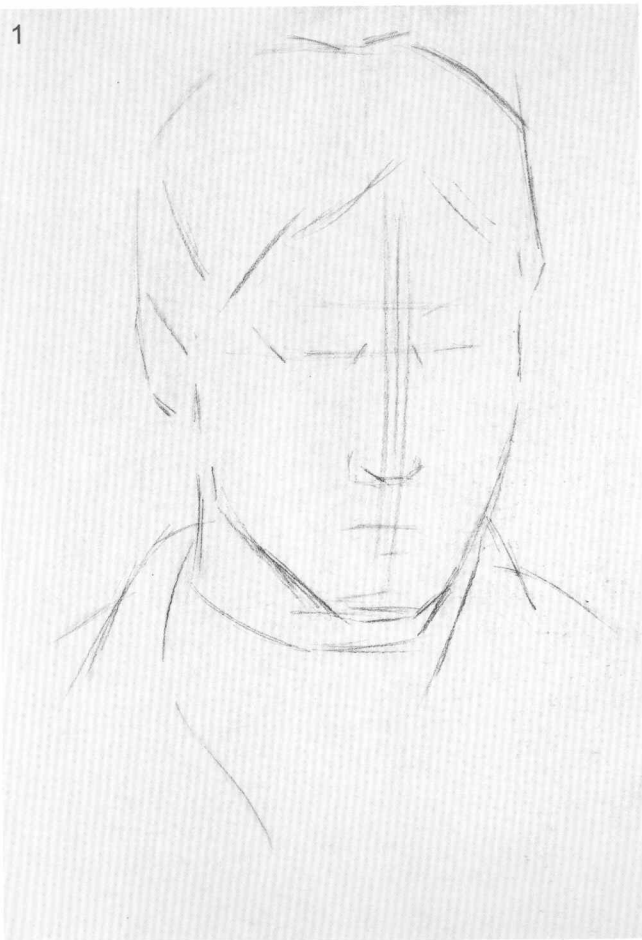

4. 耳朵的结构

耳朵是在头部左右两侧分别生长着的器官,结构要较其它器官复杂,所以在对侧面头像表达时要十分强调对耳的刻画。耳部结构由三部分组成:有耳廓、耳屏、和耳垂。耳的外缘为耳轮,整耳为软骨组织。耳内部结构穿插形较多,所以表达时难度较大。画不好往往将其画得较平,不生动。其原因就是对结构不了解,另外不认真观察也是重要原因。

了解头部各部位的结构,是画好头像的基本要求。我们只有明确各部位的关系,才能有精力对整体关系进行认真研究,并能很好地去表达对象。

三.头像写生步骤

大学生

在对五官及基础结构有了一定的认识之后,我们就可以开始进入人像写生阶段练习了。在头像写生过程中我们也要像画五官的步骤一样分阶段完成:首先认真观察模特,选取一个适合自己表达的角度,然后认真地观察模特的特征、气质、精神面貌,要捕捉最能表现模特个性的角度和光线来表达。

1. 第一步是找出大体轮廓,要求确定轮廓线在画面上的位置,解决构图方面的问题。在这一步应着眼整体关系,尽量用直线以便比较各部位的相互关系。在这一步最重要的是确定五官的中线和五官的上下位置,因为中线是确定头部朝向及透视关系的重要依据线。在这个阶段还要把头与颈部、肩部连接起来,这也是头像的组成部分。

2. 第二步是在大轮廓中求具体。在这一步还要运用垂直、水平、延长、辅助及透视线来校正轮廓的准确程度,并订出眼睛、鼻子、口缝、嘴角和额部等的具体位置。明确结构,概括大体的明暗关系,在头部结构及五官大体位置确定后,就要根据光源从明暗交界线开始把暗部的大关系确定,在这个阶段一定要完整、统一,使画面保持整体。

3. 第三步是深入刻画。在深入刻画阶段应当从局部入手,认真研究结构,力求结构表达准确明了、刻画入微,但也要注意头像的主次关系。往往我们在一般表现技法上都是从整体到局部,再从局部到整体,这个阶段要注意性格、特征等的刻画,同时画面上明暗关系的对比程度也应随之加强,暗部要到位。

4. 第四步是在完成前三步后进入最后深入及调整阶段。这一阶段要从整体对比到局部对比,从局部统一到整体统一,做到调子重而透气,亮而不花,有深入刻画有概括统一的画面效果。

男青年

头像写生初学者大多画男青年头像,因为男青年形体结实、肌肉强健、结构明确,容易掌握。

1.在起稿之前,首先认真观察男青年的头部结构和外部特征,所以这个阶段不要用过于直硬的线把面部画得过于方硬,只确定构图及脸部五官的大体位置,确定中线,使头部朝向明确就可以了。

2.明确五官特征,画出大体明暗关系,切记不要把面部结构对比得过于强烈。

3.在大体关系明确以后,再开始对五官的刻画,这是十分重要的。另外对头发的刻画也是不容忽视的,所以对头发的处理也是这个阶段的主要内容。

4.第四步同样还是要从整体到局部,从局部到整体反复调整,做到形神兼备。

