

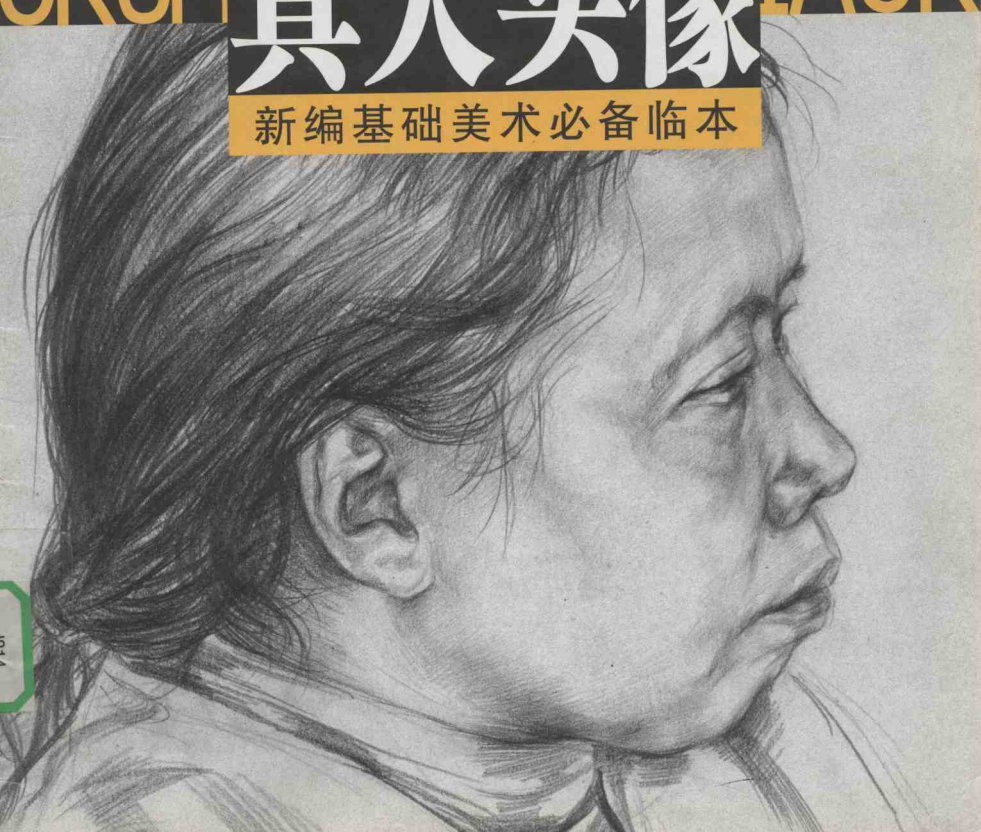
浙江人民美术出版社

真人头像

素描头像 素描教程 素描入门 素描基础 素描临本 素描范本 素描教程 素描入门 素描基础 素描临本 素描范本 素描教程 素描入门 素描基础 素描临本 素描范本

素描头像

新编基础美术必备临本

素描

素描作为一门独立的视觉艺术，具有较高的学术地位和审美价值，同时也是造型艺术的基础课程。素描训练的目的在于不断提高画者的造型能力，使其熟练地掌握造型艺术的基本规律，打好扎实的造型基础。素描真人头像是造型训练的重点课程，同时也是高等院校美术专业入学考试必考科目之一。相对于素描石膏像来说，真人头像多了质感和色素的变化，初学素描真人头像者会觉得表现质感有难度，针对这一点，笔者建议在写生和临摹练习之余，增加大量的头像速写练习，这样可以加强对真人头像的认识。

素描教学有一个完整的训练体系，除了写生练习之外，还可以使用临摹优秀作品和默写的方法。临摹对初学真人头像的人而言是十分重要而有效的学习方法，能使其直观、有效地了解别人的观察表现方法，逐步把握素描的基本规律及素描真人头像的一般写生方法、步骤、技法 and 表现形式。临摹要注意以下几点：

1. 临摹要有目的，即临摹作品并不是像照相机或复印机那样完整地复制临品，而是要确立自己的学习目标和方向，确定需要借鉴临品的哪些优点和经验，可整体地临摹，也可局部或偏重形体、空间、深入、表现技法等方面的学习。如学习形体时，最好先把临摹品和实物进行对照，观察分析他人是如何把握、处理形的大轮廓以及形的微妙变化的，哪些形可以概括，而哪些形是特征形，不能忽视，同时也应把用笔、技法、线面转折关系等方面综合起来学习。

2. 摹本应选择印刷质量出色的优秀作品或素描原作，这样才能更准确地观察学习。

3. 把摹本同实物进行对照，在比较分析中临摹，在借鉴中学习，可将临摹与写生相结合，更直观更有效地学习，这也是培养独立思考及自学能力的最有效的方法之一。

编者以多年的教学经验，在书中选取了大量优秀作品，并特别强调了作品临摹的要点。相信通过阅读学习本书，广大爱好绘画的青少年能从中真正学到绘画基础的必备知识。

图书在版编目(CIP)数据

素描入门必备·真人头像 / 项春生, 韦瑜编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.1 (2006.2重印)
(新编基础美术必备临本)

ISBN 7-5340-2043-3

I. 素... II. ①项... ②韦... III. 肖像画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第137919号

责任编辑: 朱备军

封面设计: 清崎

责任印制: 陈柏荣

发行人: 奚天鹰

编著: 项春生 韦瑜

编委: 曹晓阳 胡晓东 沈玉佩

姜俊 沈昶 韦瑜

林玲玲 张逸坚 鲍亮

绘画作者名单: 项春生 杨守春 韦瑜

姜俊 蔡承志 应金飞

素描入门必备·真人头像

——新编基础美术必备临本

出版: 浙江人民美术出版社·发行
(杭州市体育场路347号)

经销: 全国各地新华书店

网址: <http://mss.zjcb.com>

印刷: 浙江兴发印务有限公司

开本: 787×1092 1/8

印张: 5

印数: 3,121-6,150

版次: 2006年1月第1版·第1次印刷

2006年2月第1版·第2次印刷

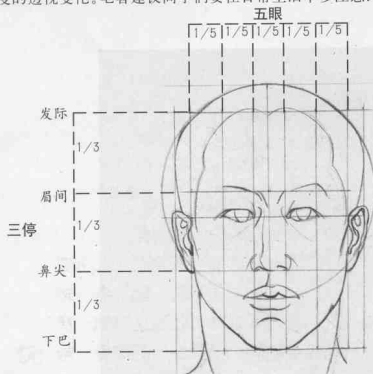
书号: ISBN 7-5340-2043-3/J·1684

定价: 20.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

五官在头部的位置

眼睛一般在头部纵线的1/2处,如图一,但其位置有一定的年龄特征。我们在观察幼儿的头部比例时,可以发现幼儿因头脑发育较早而面部骨骼发育稍迟缓,所以额头显著突出,面部较短,眼睛位置在头部纵线的1/2以下,嘴在鼻尖下巴距离的1/3处,嘴的宽度大约和两眼瞳孔间的距离相等。从侧面看,耳朵斜长在头部中间稍靠下的位置,上端和眉毛齐平,下端和鼻尖齐平。但是,现实生活中的人有胖有瘦,有方脸、圆脸、瓜子脸,有的眼睛大,有的嘴唇厚,即使双胞胎也有许多不同之处。同时因种族、年龄等原因,头部造型及五官的形状也有一些差别,有基本规律也有个性特征,因而不能生搬硬套,死板地运用基本比例。而学习真人头像的主要目的之一,就是在石膏头像素描的基础上,进一步掌握头像基本造型规律,以及不同人之间的不同点和不同角度的透视变化。笔者建议同学们要在日常生活中多注意比较各种

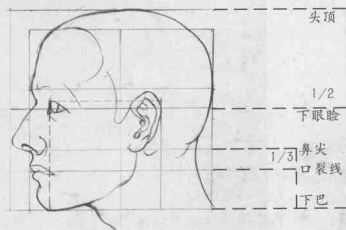

人之间的异同,多观察、多分析,勤动手,提高观察能力和对形的敏感性,由此增强动手能力和专业素养,为今后的高层次学习打下基础。

在图二的画面中,我们可以找到三个近似于正方形的形。从头顶下巴和鼻尖到枕骨基本是正方形;其次,从发际到下巴和从眉弓到枕骨几乎呈正方形;从内眼角到耳轮廓最外点和从下巴到内眼角也类似正方形。了解这一形状特点,可以检查五官的位置和脸部的基本比例是否准确。

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,口裂线大约处于鼻尖至下巴的1/3处。但每个人各有特征,因而要仔细分析、观察,灵活运用,相信自己的判断。

从侧面看,头部大致呈正方形,耳孔位于正方形中心点偏下并偏后一点。因每个人各有特点,所以要准确观察,灵活运用。

图二

头部的主要骨点

每个物体都有自己的形体结构,形体结构指形体表面各部分的组合穿插,是造型素描的构成基础。简单的物体,如立方体、圆柱体等,其结构一目了然,容易观察和表现。而复杂形体的描摹,一定要建立在对物体结构充分理解的基础上,才能准确地表现对象。人物素描也不例外,要准确地表现人物,就得认真学习人体结构的依据——艺用人体解剖。艺用人体解剖是绘画学习及创作活动必须具备的基础知识。

画好一张头像素描首先要了解头骨结构,头骨是头部造型的基础。它的形态和表面起伏都会在人物头部的外形上表露出来,了解了头部的形态特征。头骨是由脑颅和面颅两部分组成的,以做上下、前后、左右各方向的运动,其他骨骼都是固定而紧密地结合在一起。其次,头部肌肉的学习对刻画人物的特征和表情至关重要。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,这是学习人物素描的前提。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,是不会有太大进步的,而且容易犯一些低级错误。当然也不能死学解剖知识,医生也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,而是能动地表现对象,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,关键还是要在实践上下功夫,对解剖知识有选择、有目的地运用。由于不同人的头骨形状、骨点位置及肌肉大小不尽相同,形体关系各有不同的体现,所以观察和分析不同人的头像对理解、掌握解剖基础知识是十分重要的,这是画好一张真人头像的重要基础。

图三

五官的形体分析

眼的基本结构

俗话说眼睛是心灵的窗户，是表现人的情绪和思想的中心，因此了解眼部的结构关系是十分重要的，也是画好眼睛的重要基础。

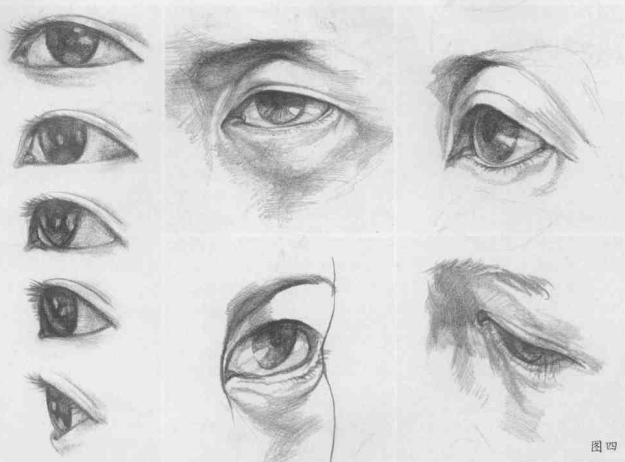
眼部包括眼睑、眼皮、眼角、泪囊、眼球、睫毛。眼球纳于眶内，隙间充满脂肪，眼的外形因脂肪的多少不同而有高低起伏之别，其直接影响眼部体积结构及深浅明暗关系。

眼睑(眼皮)：分上下眼睑，以上下睑沟为限，略成弧线状。瘦人、老人的上下眼睑较为明显。俗称的双眼皮也就是睑缘为二重睑。睑的开闭仅为上睑伸缩，下睑没有动作。上眼睑覆盖了眼球的3/4，下眼睑仅覆盖了1/4。

眼角、泪囊：上下眼睑交接处形成的角称眼角。一般内眼角位置略高于外眼角，内眼角有泪囊，所以要比外眼角大、宽而且深。欧洲人的泪囊多露于表面，而东方人多为上眼睑覆盖，称为蒙古壁。

眼球：眼睑张开时所见的眼球部分，为半透明球状体。白膜约占2/3，呈暖深色或冷深色，位置在两眼之间，上部被眼睑遮住较多，下部相对完整。虹膜约占1/3，瞳孔在虹膜中央。

睫毛毛：生于上下眼睑边缘，上睫毛粗而长，略向上弯曲，下睫毛细而短，稍向下弯曲。

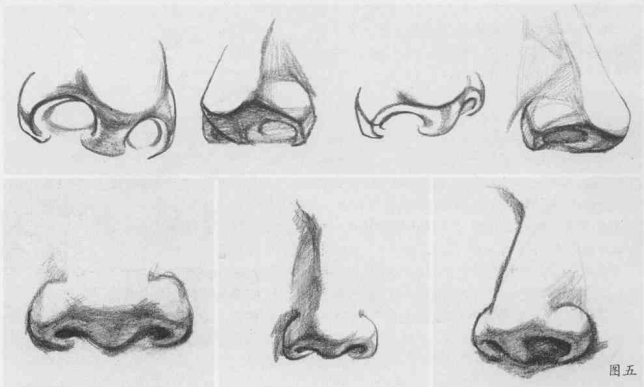

眼睛的不同角度

图四

鼻的基本结构

鼻子突出在脸部的中央部位，是寻找脸部比例关系的重要依据，外形因性别、年龄及人种的不同而有所不同。鼻子由硬骨和软骨构成，鼻上端起始处为鼻根，呈倒梯形状，与额骨相接，通常我们以鼻根较高为美。由鼻根向下逐渐隆起的部分为鼻梁，鼻梁下端为鼻尖。鼻尖呈球状，是鼻子的最高点。鼻尖左右两侧略呈圆角形带角状的称鼻翼。鼻翼下面水平部分有孔通鼻腔，称鼻孔。初学者在画鼻子时，容易将鼻孔作为鼻子的转折面而画得较突出，那是错误的。

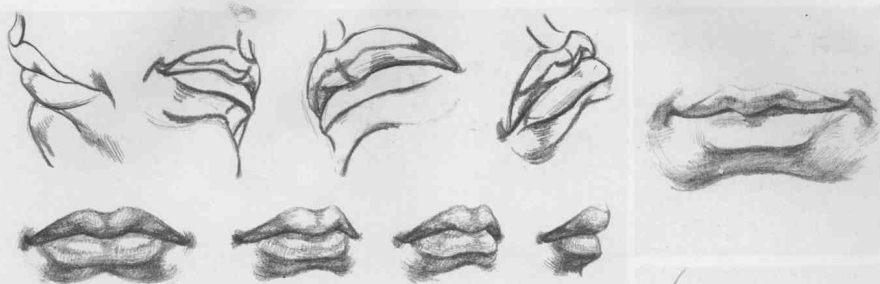
图五

耳的基本结构

耳朵斜长在头的两侧，侧面看耳朵在头部侧面中央稍偏后方的位置。耳朵与头部的关系是稍向后倾斜，大约呈15度角。耳朵的长度约是耳朵宽度的一倍。由于耳朵造型的微妙变化较多，在五官中位置靠后，初学者往往容易疏忽。因此，常有人说看一个学生的素描作业是否优秀，只要先看其耳朵的塑造能力就行了。

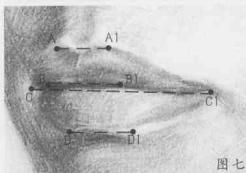
图六

嘴的基本结构

嘴的变化对人的面部表情影响最大，口裂紧闭表示意志坚定，口角向上表示愉快，口角向下表示厌恶、不快等等。因此，对嘴的基本结构进行研究就变得十分重要。

上下嘴唇是嘴最易观察的造型部分，呈柔和的圆弧状。由于上颌骨和牙齿的骨骼结构，上嘴唇通常比下嘴唇突出一些。上嘴唇的外形像一个拉平的字母M，上唇结节位于字母中间微向前突出，一般情况是嘴的最突点。反之，下嘴唇便是字母W，而且正对上唇突出点的上唇结节是下嘴唇中央稍向里收缩的一块体积。鼻翼外侧至口角的沟状凹陷称鼻唇沟，老人的较显著。围绕嘴巴外周的是口轮匝肌。人中位于鼻底处，与面部中心线重合，人中的定位决定了嘴的位置。人中的两条结构线延伸至上唇的两个突起点，人中和两嘴角连线呈直角关系。画嘴时特别要强调的一点是如图七所示：A和A1、B和B1、C和C1、D和D1，两点之间的连线是相互平行的。

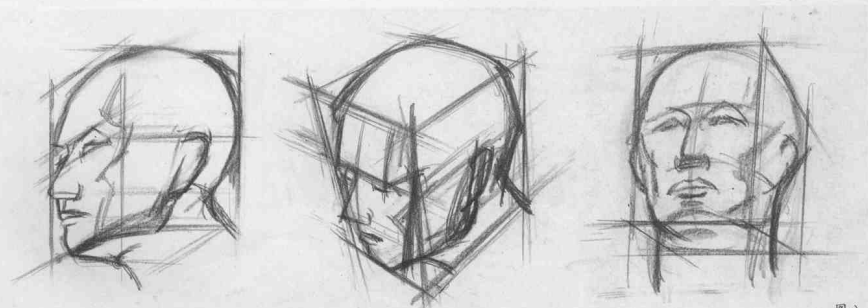
图七

头部的透视关系

透视现象在我们现实生活中随处可见，站在马路中心，会看到路两边的房子、树以及路面上的车道线都会渐渐地集中到正前方的一个消失点，在透视学中称这一点为灭点。穿越这一点的水平线叫视平线。一般说来，观察者在视平线以上即俯视，物体呈现“近低远高”“近大远小”“近宽远窄”的透视现象；观察者在视平线以下即仰视，物体呈现“近高远低”“近大远小”“近宽远窄”的透视现

象。在绘画过程中，我们可利用透视原理来分析、观察，以便准确地描绘对象或运用透视原理增加画面的空间感。因此，在真人头像素描中，正确理解、掌握因透视而产生的变化是十分重要的。

我们可以将头部整体理解为一个立方体，通常以额骨、发际线、下巴和顶结节作为立方体分界线的参考点。其中成对的眉弓、眼睛、鼻翼、嘴角形成的连线相互处于平行状态。同时，这些相互平行的线条服从于整个立方体的透视变化。在学习真人头像素描的过程中，找出这些平行线的关系，是掌握对象的动态和五官位置的重要手段。

图八

步骤一：画出比例关系、轮廓及基本结构体块，注意头发和脸部细节的概括。

步骤二：确认大的形体关系以后，准确描绘对象特征，并概括出基本的黑白灰关系。

步骤三：从轮廓线及基本体块入手，深入刻画结构的穿插及明暗体积关系，拉开大明暗及主次关系。

步骤四：有目的、有控制地进行灰面塑造，丰富细节及质感，并进一步深入刻画五官，加强整体关系。

步骤一：定出构图及大比例的位置，用直线画出基本形及动态关系。

步骤二：认真分析女青年头部的的基本结构及大体块关系，从主要形体入手，上大明暗。注意对人物特征形的把握。用笔要概括，不要受细节的干扰。

步骤三：准确描绘人物的形体特征，进一步加强主次对比，拉开明暗关系。女青年的脸部骨骼及肌肉关系要削弱处理。

步骤四：深入塑造，加强五官、头发细节和质感的刻画，注意整体大关系的调整。

步骤一：先定好构图及比例，然后用概括的线条勾画出中年男子头部和五官的大轮廓及基本体面关系。

步骤二：检查、确认形的准确后，刻画出对象的造型特征，同时上大明暗，塑造大体块的体积。

步骤三：进一步拉开黑白灰大关系，着重加强脸部大体面及主要肌肉穿插关系的塑造，并且有控制地进行灰面描绘。

步骤四：进行细节的深入刻画，尤其要注重对五官及头发体面的塑造，突出中年人成熟的面部特征。同时，调整好整体大关系。

步骤一：以概括的直线条勾画出老人头像的大轮廓及基本体面。老人脸部的皱纹要概括处理，同时检查、确认形的准确性。

步骤二：刻画对象特征，上大明暗。有选择地强调老年人的特征，如嘴角下垂、鼻唇沟明显和眼袋的突出，最主要是强调大体面的关系。

步骤三：去除打形时的辅助线，进一步明确形体及黑白灰大关系，着重加强脸部及头发的形体、空间关系的塑造。

步骤四：有控制地进行灰面描绘，深入刻画五官，拉开明暗大关系，增强体积感。最后，根据画面整体关系，适当深入刻画一些皱纹，突出老人的皮肤质感。

步骤一：抓住脸部主要的透视线，要注意两眉弓之间连线的倾斜度。根据透视线，用概括的线条画出对象的基本形、比例及动态。

步骤二：确认形的准确，在大形的基础上画出特征形。将头发和脸部的体块整体表现，分出对象的大体块。

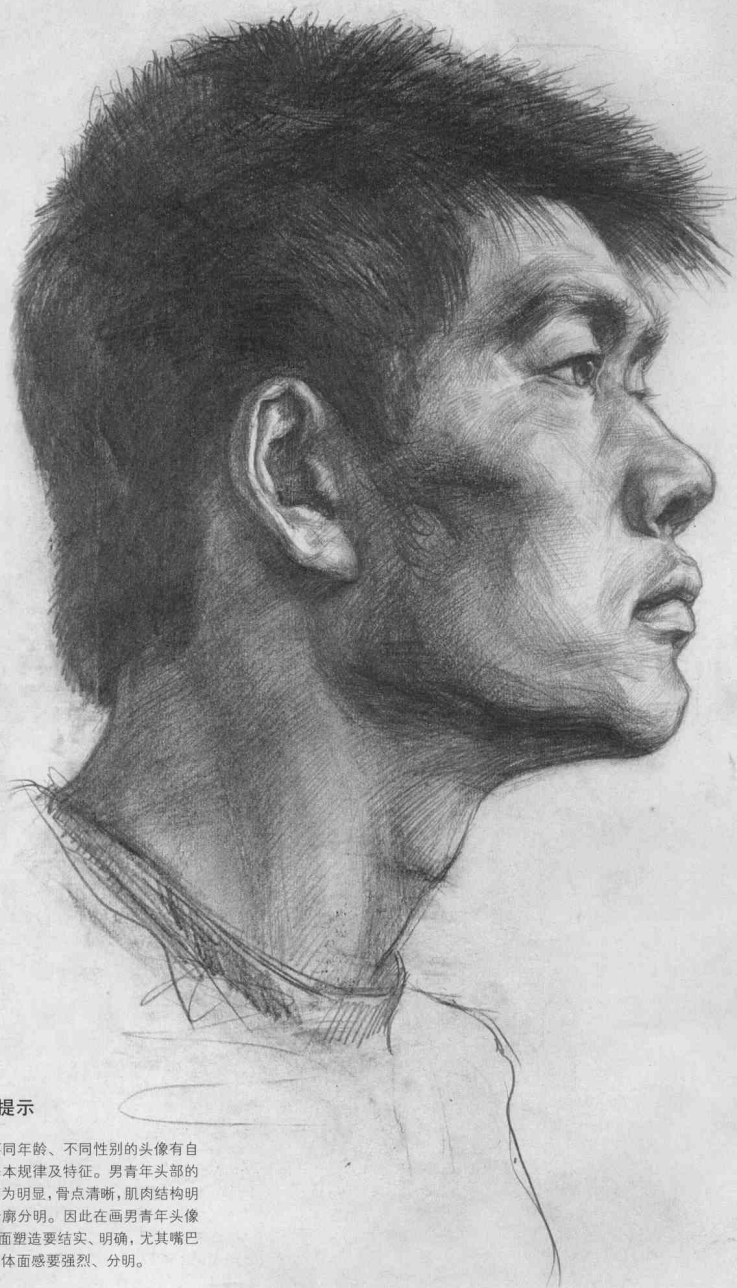

步骤三：加强明暗两大面的对比，塑造对象的空间体块关系。有控制地画出灰面，强调老年妇女的形体特征。

步骤四：认真观察细节变化，深入塑造五官。同时拉开黑白灰关系，增强人物的体积感。

临摹提示

不同年龄、不同性别的头像有自身的基本规律及特征。男青年头部的骨骼较为明显，骨点清晰，肌肉结构明确，轮廓分明。因此在画男青年头像时，体面塑造要结实、明确，尤其嘴巴周边的体面感要强烈、分明。

临摹提示

对于戴眼镜的青年男子，很多初学者在表现眼镜和脸部的关系时常会感到束手无策。作者在描绘的过程中，不急于表现眼镜的素描关系，而是先交代人物头部的主要形体关系，在这一基础上再完成眼镜的塑造。