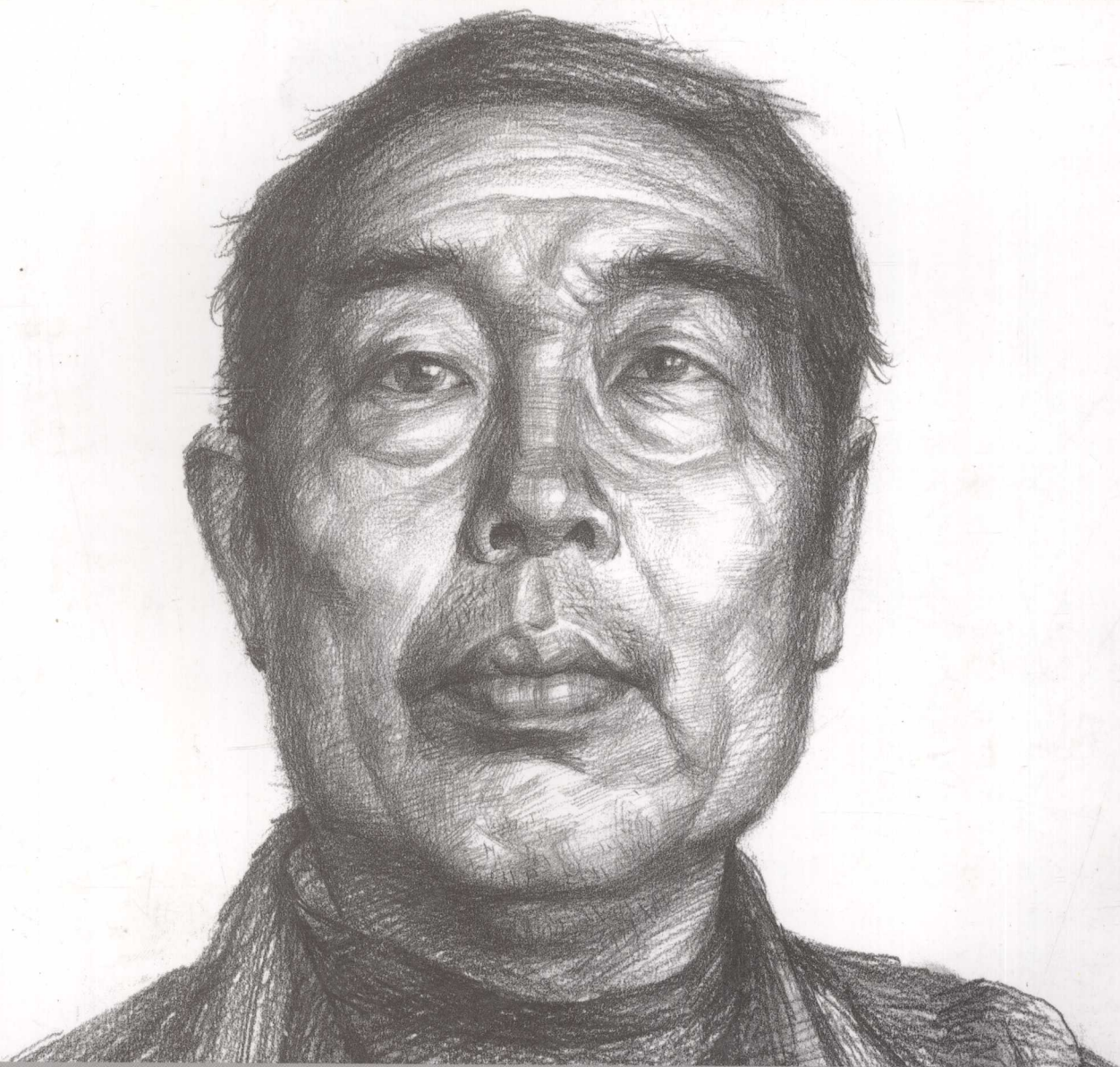

素描技法入门教程

• 人物头像

王教庆 孙英丽 编著

陕西人民美术出版社

编者的话

素描是一切造型艺术的基础,是绘画造型的基本功。我们根据目前社会上广大美术爱好者的需求编辑了这套“素描技法入门教程”丛书,旨在通过这套系列“素描技法入门教程”的训练,使学习者加深对客观事物的认识,跨越对客观事物一般表面的印象,深入到对其形体内部结构与艺术本质的研究。

此系列“素描技法入门教程”丛书共分五册:《几何形体》《素描静物》《石膏头像》《人物头像》《人物速写》。《几何形体》变化简洁、概括,结构简单,是素描入门训练的初级阶段,比较容易掌握。《素描静物》则更进一步把简单的概括,转变到对静物写生的复杂和细致上。而《石膏头像》是对下一步《人物头像》写生的入门训练,主要让初学者训练对人物头部、五官比例的掌握,由易到难,从静止的石膏头像轻松地过渡到动态的人物头像,逐步提高学习者的素描技法水平。《人物速写》是对以上各类写生的辅助训练,其特点是不受任何限制,快速、简练的描绘对象,它也属于素描基本功范畴,是学习者应该掌握的技法之一。

本系列丛书的作者均为西安各大院校有丰富教学经验的专业美术教师,书中文字简练,插图细腻,并配有优秀的范画点评,提供对素描技法从初级到高级训练的一个完整过程,很适合美术专业的考生及美术爱好者,希望大家能喜欢这套丛书。

编者
2004.11.20

图书在版编目(CIP)数据

人物头像 / 王教庆, 孙英丽编著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2004.12

素描技法入门教程

ISBN 7-5368-1835-1

I. 人... II. ①王...②孙... 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(2004)第 116945 号

目 录

- 素描人物头像概论
- 素描训练的工具、手法及要素
- 如何认识素描人物头像
- 素描人物头像写生应注意的问题
- 素描人物头像写生的方法
- 素描人物头像写生步骤范例
- 素描人物头像局部分析
- 素描人物头像范画点评
- 素描人物头像作品欣赏

一、素描人物头像概论

素描人物头像写生是绘画基础训练的重要组成部分,也是各艺术类院校历年招生中专业考试的内容之一。作为初学者,如何正确理解并掌握头像写生的学习方法,一直是广大同学们的迫切需求,对初学者来讲,任何一门基础课,都必须遵循其客观规律,按照从简到繁,由浅入深,由基本技能的表现到情感的表达,从有法到无法,循序渐进的训练过程。

本书对素描人物头像,在理论上作了系统的论述,同时重点从表现对象的性别、年龄和透视角度上,给出了大量的步骤示范、局部图,并配有详细的文字点评、由浅入深、图文并茂、直观实在,旨在帮助学生进行写生练习作学习参考。如果本书能够为您的学习提供某些有益的帮助,也便是我们的初衷了。当然,绘画艺术是博大精深的、其表现语言也是丰富的,短短片言只语与几十幅作品的册子是难以概括绘画语言的全部。因此,在平日学习中还望大家博览群书、取长补短。

二、素描训练的工具、手法及要素

1、素描训练的工具

素描训练的工具多种多样,正确地掌握和使用工具对初学者来讲具有十分重要的意义。

素描工具按其使用功能可分为:着色工具——铅笔、炭笔、木炭条、钢笔等;被着色工具——素描纸、其它属性纸张和材料等;辅助工具——橡皮、定画液、画板等。

2、素描训练的表现手法

素描的表现手法就是将客观对象表现在画面上的绘画手段。在素描学习的初级阶段,为了提高认识和把握表现对象的本质特征,按照素描教学的一般规律,遵循特定的表现方法是很有必要的。一般情况下,我们将素描的表现手法概括的分为:以明暗为主的调子素描和以线条为手段,注重表现物像内在结构关系为主的

结构素描。这些表现手法有各自的表现特征。用明暗表现色调,具有丰富的层次感,画面便于深入刻画,有着较强的立体效果和光感,用结构表现画面,不是表现对象的直观效果,而是对对象的一种深刻理解和认识,只有主观理解和把握对象的性质,才能充分表现形体结构的某种关系和艺术效果。

3、素描的要素

构图 在中国画论中称为“经营位置”或“置陈布势”,构图学是在画面有限的平面上研究线、形、色(素描的浓淡、明暗)三者的位置布局,创造空间艺术形象的科学。在素描训练过程中遵循一般的构图规律是很有必要的,在一幅作品中画面的边框、形体的大小、位置与组合以及线条的对比、变化是构图的最基本要素,构图是否得当是一幅作品成败的关键因素之一。

形体结构 对初学素描者来讲,树立认识形体的立体观念、把握表现对象的本质是至关重要的。我们面对的物像都是具有一定体积的,是由若干个大小不同的面构成的,素描的基础训练在任何时候都不能没有形体的观念,任何时候都要对物体结构进行深入的了解,这是造型训练的基本要求。

比例 在素描训练中,比例主要指物像本身及物像与物像之间的大小、高低、长短、粗细等因素的关系。准确了解、把握他们之间的关系并在实践中运用,有利于提高造型的准确性。

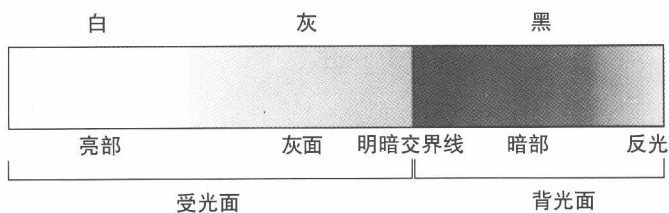
透视 透视法则的运用是绘画造型艺术中作为观察、分析、建构形体、获得空间立体感并达到正确表现的途径和方法。当两个物体与我们的视点距离不同时,就会出现近大远小的变化,这种变化现象叫透视现象。透视学作为一门科学,是在造型艺术中起指导作用的科学方法。要在造型过程中正确的把握透视规律,就必须学习和掌握透视的基础知识。在素描基础训练中,从几何形体练习到人物、景物的描绘都会碰到各种透视现象。透视学固然表现出了各种复杂现象,但学习时如果善于掌握重点,从中理出基本的几条规律,掌握起来还是比较易的。写生的实践经验证明,学习透视的重点

有两个：一是正确判断眼睛所处地面的高度与画面视平线的关系；二是正确区分景物的不同透视角度。

①**平行透视** 立方体的一个面平行于画面时所产生的透视现象是平行透视。平行透视中立方体不论在画面的什么位置，消失点只有一个。

②**成角透视** 立方体垂直于地面的两个面与画面构成角度，两个面消失于两个余点，这样的透视现象称“成角透视”。

线条与色调 素描中的线条与色调是素描的重要语言要素之一。素描是通过线条来塑造形体的，线条具有丰富的表现力，不同的线条有不同的表现效果，对线的认识以及对线的正确运用是十分重要的，初学者必须通过反复练习，熟悉和掌握线条的变化规律。色调是在光源的作用下由深浅不同的线条排列组成的，由于物像与光源之间的关系，画面中的色调变化是十分丰富的，以基本的单一光源分析，明暗色调的主要规律可概括为两大面（亮面与暗面）、三大层次（黑、白、灰）和五大调子（亮部、灰面、明暗交界线、暗部、反光）。如下图

①**线条的基本技法与要求**：轻重、粗细、软硬、曲直、用力均匀、节奏变化、力度。

②**色调的基本技法与要求**：衔接、过渡、对比、整体统一、层次分明、丰富微妙。

三、如何认识素描头像

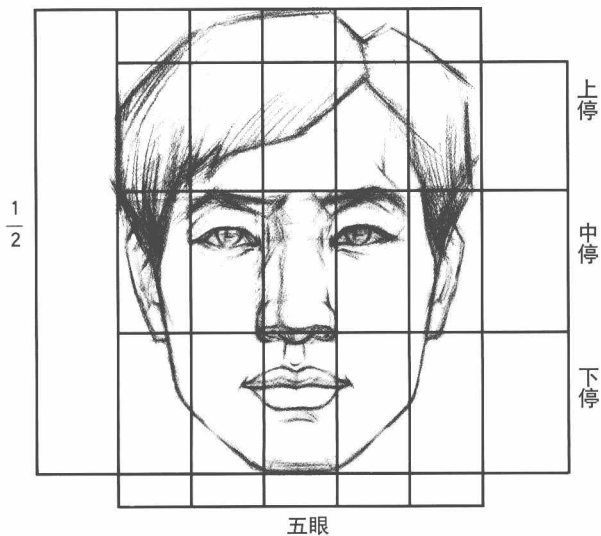
人物是绘画的主要表现对象，素描肖像更是绘画基础训练的重要环节，它不仅要求对形体结构、透视、比例和空间有较好的把握，同时强调学生对表现对象精神状态的把握与刻画能力。这对画好素描人物头像尤为重要，并对进一步画好半身像及全身像的练习奠定基础。

1、人物头像的基本比例

素描头像写生首先要了解人物头部的比例关系，以成年男子头部正面平视为例，我们一般将正面分为“三停五眼”，眼睛的位置约在头长的二分之一处（见下图）

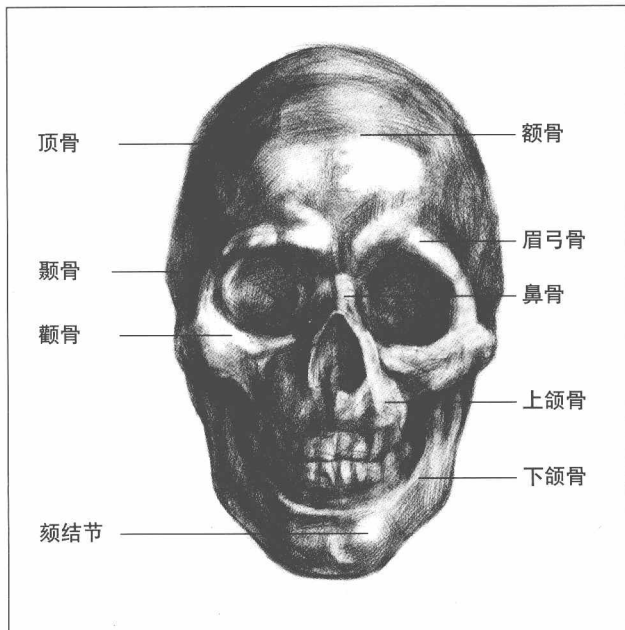
三停：即发际至眉线为上停，眉线至鼻底为中停，鼻底至颏底为下停。

五眼：右外耳廓至右眼外眼角之长与右眼长、两眼内眼角距离、左眼长和左眼外眼角至左外耳廓的距离相等。两耳的高度约与中停相等。

2、头部的结构关系

头部骨骼 人物的头部分为脑颅与颜面两部分。脑

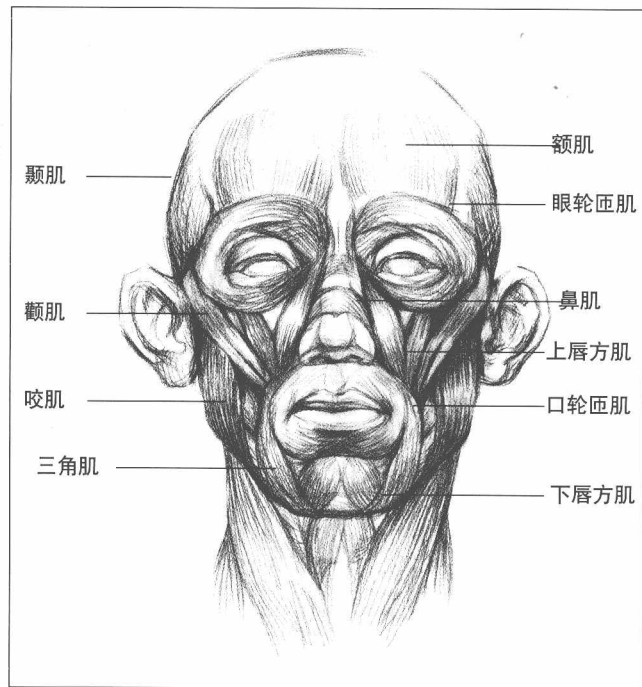

颅是指头部眉以上,耳以后的部分;颜面是指眉以下,耳以前的部分。人的头骨脑颅部分有额骨、顶骨、颞骨、颞骨乳突、颞线、枕骨;颜面部分有颧骨、眉弓骨、鼻骨、上颌骨、下颌骨、颏结节等。以上骨骼组织结构每个正常人都是相同的,只是存在着大小、形状、位置间的距离变化等,也正是因为它们存在着变化,才形成了各具特征的面部形象。因此,在头像写生的表现上要认真观察理解,区别对待。

面部肌肉 面部的肌肉有很多条,面部的器官运动多与面部的肌肉有关,虽然它对头部的形体结构影响不大,但重要的肌肉组织填充了骨骼的凹凸部分,其运动形成了丰富的面部表情。因此,研究头部的肌肉组织,也是头像写生的重要环节。在这里,介绍对形体即表情起重要作用的几条肌肉:额肌、颞肌、鼻肌、眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌、上唇方肌、下唇方肌。(如下图)

五官的结构与表现 人的五官包括:眉、眼、鼻、嘴、耳。

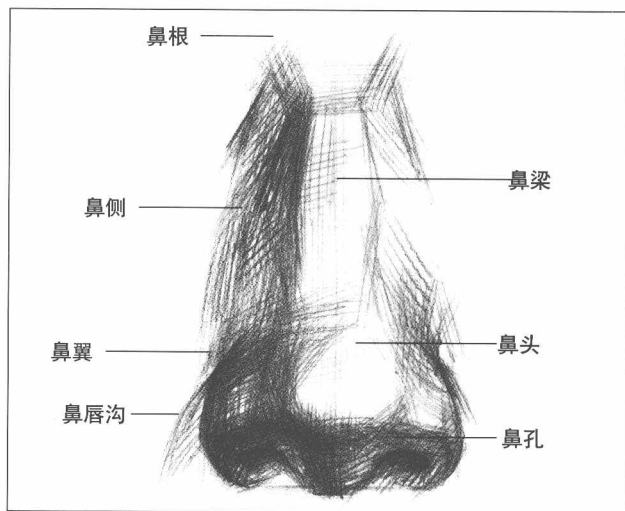

眉——眉毛生长在眼眶上部位置,是以不同方向向两边生长的。眼眉内端向上生长为眉头,外端向外侧下方生长为眉梢,两组中间是平斜交错,这是眉毛生长的共性结构。差异在于造型的不同。如:由于眉头的宽窄、眉梢的位置、眉的弯度等多样性而产生出宽眉、狭眉、平眉、弯眉、长眉、短眉等。

眼——是由眼眶、眼睑、眼球三部分构成。眼眶部分在外形上分为眶上缘、眶下缘、内侧缘、外侧缘,瘦者和老人较为明显。眉毛内端在眶上缘内,外端在眶上缘外;眼睑分上下眼睑,上眼睑可覆盖眼球四分之三,两眼开闭处称为眼裂。眼球是眼睛形体结构的主要部分,是眼眶内的玻璃体,因此上下眼睑的外形顺着圆形面大致可分中段、内段和外段。眼球显露部分有眼白、眼珠和瞳孔,虹膜在瞳孔四周有黑、棕、黑偏青等色。

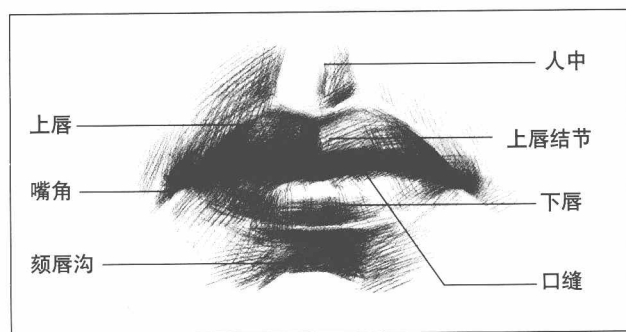

鼻——鼻子是面部最高的器官。鼻骨构成鼻梁上部、鼻软骨构成鼻头和鼻翼。鼻的大致形体可概括为正面、两侧和鼻底梯形面四个大面。一般鼻头较厚,鼻翼较薄,鼻梁靠近内眼角的体面较分明,往下到鼻翼之前与脸颊连接部分坡度较大。(见下图)

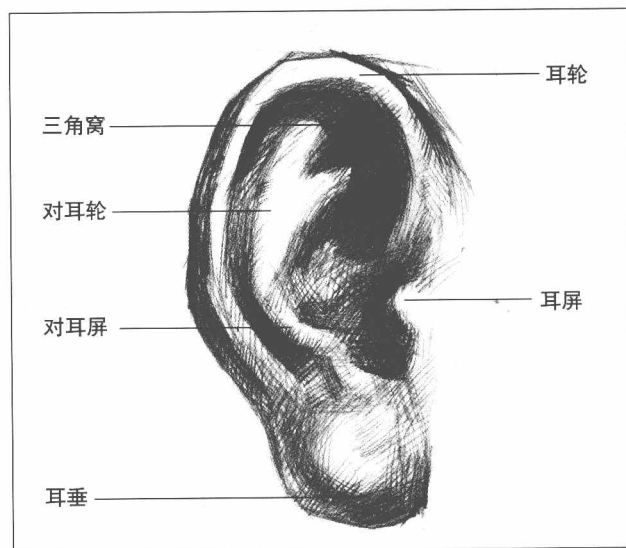

嘴——嘴的构成是上颌骨与下颌骨的交接,形成左右走向的圆柱面,分上下嘴唇。上唇结节和嘴角对嘴部外形影响较大,下唇呈半圆形。口角的运动变化是情绪表现的重要因素之一。与嘴部连接的有,嘴上部沟状

人中、嘴与脸颊交接处的唇侧沟和与下颏交接的颏唇沟。

耳——包括耳屏、对耳屏、耳轮，对耳轮、耳垂，内部有三角窝。耳朵是构成头部形象不可分割的一部分，结构转折比较复杂，即使有时处于模糊的暗面，也要画得恰到好处。（见下图）

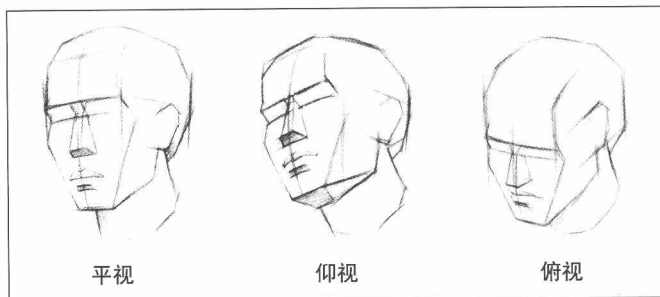

3、头部动势与透视变化规律：

为了掌握头部在运动中的透视变化，要注意头部运动方向线与五官位置线的透视关系。头部运动方向线，是眉间中点与下颏底中点的连线，它随着头部的倾斜俯仰变化着。根据透视原理，要画好头部在运动中的透视，首先要弄清楚画者眼睛的高度，即视平线的高低。因视平线高低的变化，画头像的透视角度一般分为平视、仰视、俯视三种。（如下图）

平视——画者与被画者处在同一视平线上。

仰视——画者视平线在被画者以下，画者所见对象的耳朵均低于眉毛位置线。因透视变化，面部三停的比例，下停变成略长，上停最短，眼睛位置明显处在头高二分之一以上。

俯视——画者视平线在被画者之上，甚至超过头顶。面部三停变成上停最长，下停最短，眼睛处于头高二分之一以下。

写生时要求准确判断对象的透视角度，刻画应注意头部动势及五官特征的具体变化。

四、素描人物头像写生应注意的问题

1、构图 素描人物头像写生中，构图是影响画面成败的关键因素之一，初学者往往对此不够重视，到深入刻画时才发现存在这样或那样的构图问题，以至影响作画的情绪。因此，在动笔之前就必须认真观察模特，根据纸张大小确定表现对象在画面中的大小位置和方向，使构图完整、适当，在视觉上达到平衡。一般情况下，表现对象的大小要适当，构图过大画面则满，显得太笨；构图过小画面则空，显得小气；四面空间相等，则构图呆板。头部上方留的空间要小于下方空间；在侧面头像写生练习中；头部所朝方向留有稍多的面积，给人以呼吸空间的余地；相反，则给人以堵塞感，在视觉上，偏重一方使重心失调，但太向后，前边空间太多后边太小也容易产生不均衡的感觉。初学者要了解这些构图基本形式产生的视觉效果，写生时从对象的特点出发灵活地创造性地进行运用。

2、人物造型 不同的人由于性别、年龄、职业和生活经历的不同，所以每个人的性格特点也不同。在素描头像写生中应避免千篇一律和概念化，尽量使人物造型准确而生动。培养对人的性格特征的敏锐观察能力和准确的表现能力，做到形神兼备，使人物形象鲜明突出。

3、画面效果处理 在素描头像写生中，画面效果是十分重要的，初学者往往缺少经验，在绘画过程中不

注意作画的节奏,使画面出现“平”、“板”、“灰”、“花”等弊病。

“平” 是指缺少立体感。一般是由于光线较弱,加上对结构少理解,处理明暗关系不当而造成的。因此在写生过程中应增强立体意识,加强对人物头部结构的理解和对明暗交界线的判断与处理。

“板” 是指画面缺少变化,处理手法单调、机械。所以,在写生过程中应注意分析对象明暗关系的变化,确定主次和虚实关系,放松心态,灵活运用所学技法,制造出虚实有序的画面效果。

“灰” 是指明暗对比较强,色阶相近,画面层次重要或分不开所致,将黑、白、灰关系拉开,是处理“灰”的唯一手段。

“花” 是指色调主次不分,局部处理混乱、孤立、不整体。避免此类问题的关键,应从铺大色调时就确立画面的主次关系,使局部服从整体。

五、素描人物头像写生的方法

素描人物头像写生作为基础训练必须遵循科学的方法和步骤。绘画的方法和步骤是多种多样的,作画者可按绘画对象的不同、绘画材料的特性以及本人的习惯和偏好而具体来定,以达到充分表达作者意图的目的。但对初学者来讲养成按步就班的作画习惯,有利于锻炼扎实的基本功,对以后的提高与发展是大有益处的。一般素描头像写生可按以下步骤进行:

1、观察分析 作画之前仔细观察对象是十分重要的,也是必要的,在没有充分认识和理解对象的情况下,仓促下笔往往会事倍功半,达不到素描教学的要求。在这一步中,首先要分析对象的年龄特征、神态气质、形体结构、明暗关系等因素,做到胸有成竹,意在笔先,为后面能够主动的表现对象做好充分的准备工作。

2、起稿定位 即构图、打轮廓,应该说是观察分析、研究形体及构图的延续。因此这一阶段对于初学者来讲是极为重要的,要认真对待,动笔时要用直线起形,概括整体、大胆肯定,做到构图合理,并初步定出

五官比例关系,否则仓促而过会给后边的步骤带来意想不到的麻烦。

3、确定形体 在起稿定位的基础上,进一步确定头部的形体结构及五官的特征,画出体感,确定明暗交界线的位置。

4、铺明暗关系 这一阶段是根据形体结构及明暗交界线,画出头部大的明暗关系,要求色调协调、整体统一。

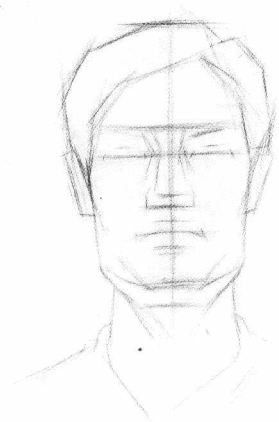
5、深入刻画 在铺完大的明暗关系以后,头像的整体效果已基本确定,在这一基础上,继续完善表现的对象,同时遵循由主到次;由整体到局部,再从局部到整体,层层深入不断完善人物的具体形象。

6、整理完成 即综合调整,在这一步骤当中,要将画面放远,从整体着眼,反复比较并调整画面中局部与整体的各种关系,使其协调统一。

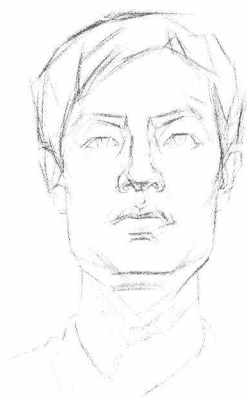

六、素描人物头像写生步骤范例

(一) 正面男青年头像

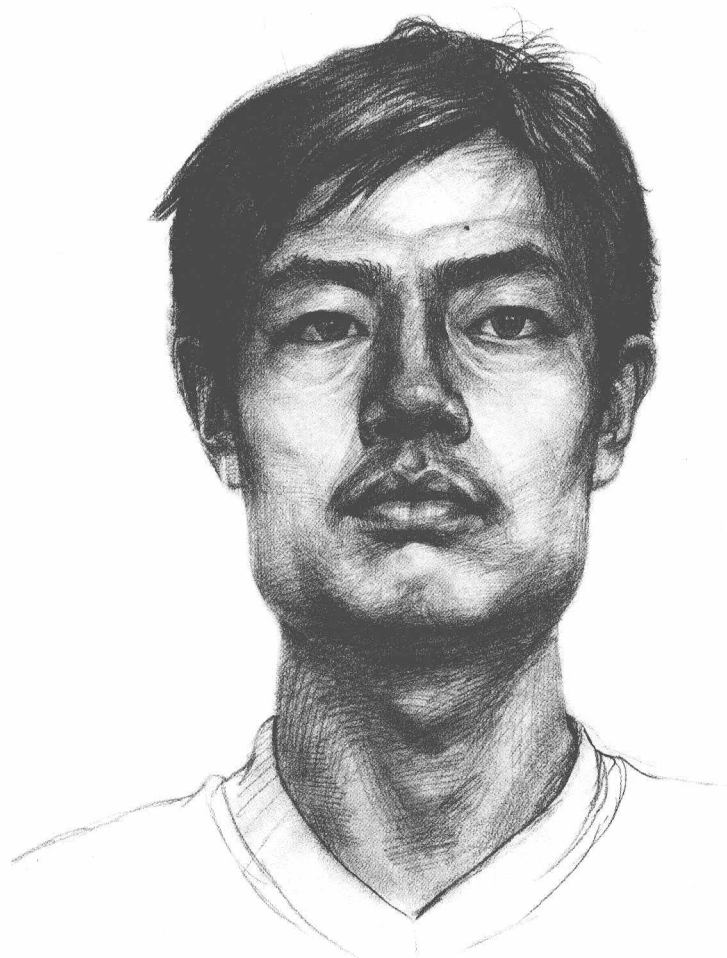
步骤1 起稿构图 根据对象特征,用直线定好位置,把握好大的形体关系及比例,整体概括,同时注意人物在画面中要饱满得当。

步骤2 确定形体 进一步确定头部的形体结构及五官特征,强调形体转折的关系点,如颧骨、眉弓等,并画出明暗交界线。

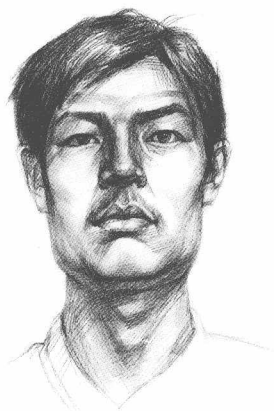

步骤3 铺明暗关系 根据明暗交界线铺设大的明暗关系,注意头发与脸部的明暗区别;颈部投影要自然,避免平板、沉闷。

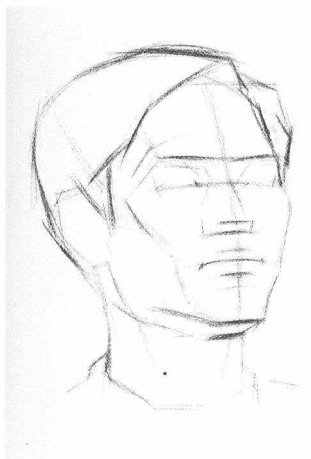
作者 刘夕亮

步骤5 整理完成 从整体出发检查并调整对象的形体、明暗和虚实关系等,使人物形象鲜明突出、形神兼备。

步骤4 深入刻画 在明暗关系的基础上,进一步刻画五官,塑造对象的形体,丰富明暗关系,注意虚实关系的处理。

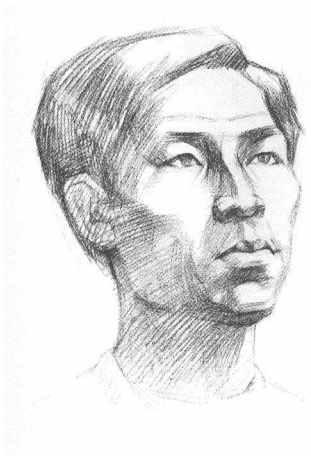
(二) 右半侧面男青年头像

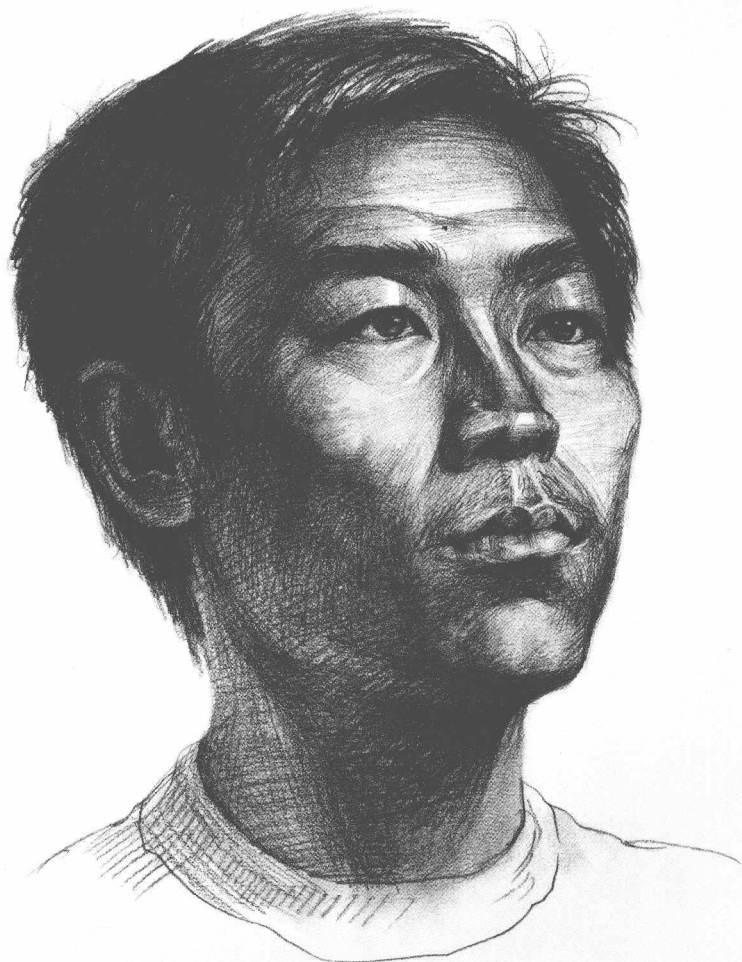
步骤1 构图、确定比例 认真观察所画对象，用直线确定对象在画面中的大概位置及外形，并用辅助线找出透视规律、比例关系。

步骤2 确定形体结构 进一步表现头部的形体结构，线条尽量简练、准确，同时找出明暗交界线的位置。

步骤3 铺明暗关系 树立整体和立体意识，画出大的明暗关系，使对象具备较强的立体感。

作者 刘夕亮

步骤5 整理完成 从整体出发反复比较并调整画面中的各种关系，使画面协调统一。

步骤4 深入刻画 进一步塑造对象的形体结构，刻画五官，丰富明暗关系，做到主次分明、虚实得当。

(三) 左半侧面男青年头像

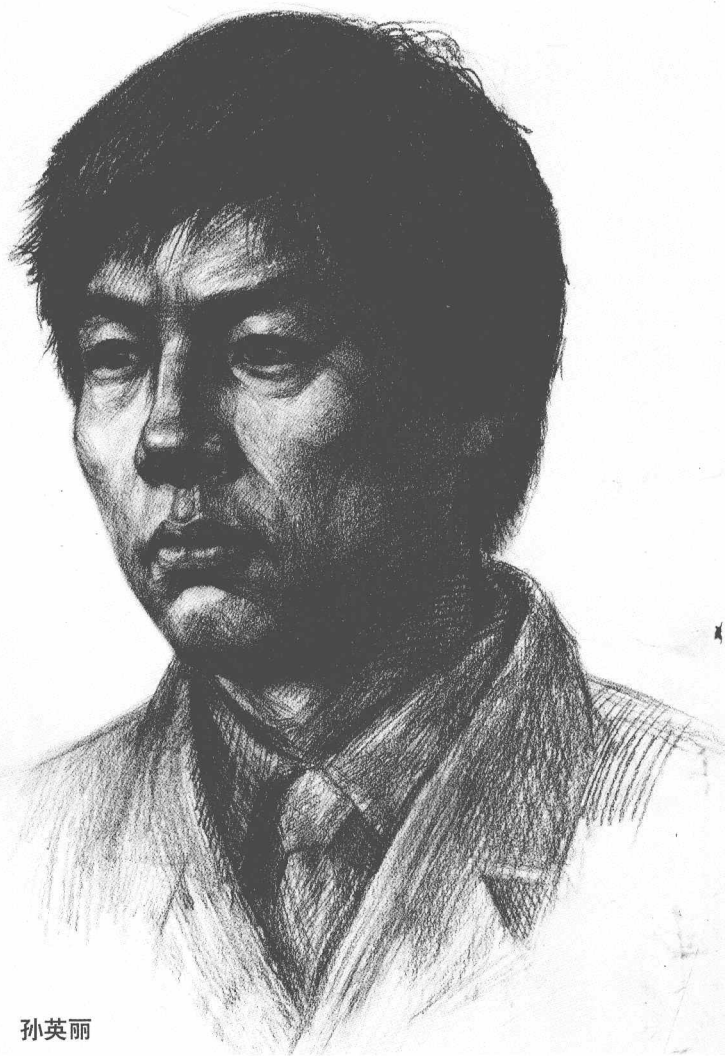
步骤1 确定对象大的外形轮廓。线条要概括、简练。

步骤2 进一步确定形体关系。对象结构要准确、肯定，骨点处要略加强调，画出大的体面关系。

步骤3 铺大的明暗关系。明暗交界线根据面部结构的起伏，处理要自然生动，暗部要整体统一。

作者 孙英丽

步骤5 调整完成阶段，反复比较头发、皮肤的质感及画面的黑白灰关系，做到画龙点睛，使画面生动活泼、富有变化。

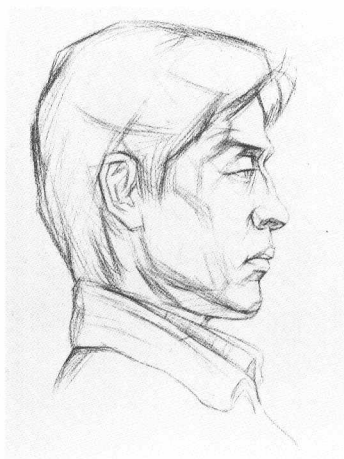

步骤4 深入刻画时，将对象的细节画出，又要注意协调局部与整体的关系。

(四) 右侧面男青年头像

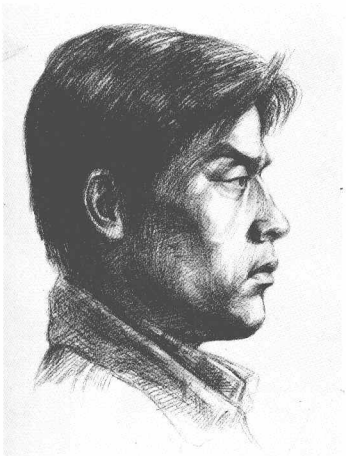
步骤1 用直线确定对象在画面中的位置及外形，并用辅助线找出五官的比例关系。

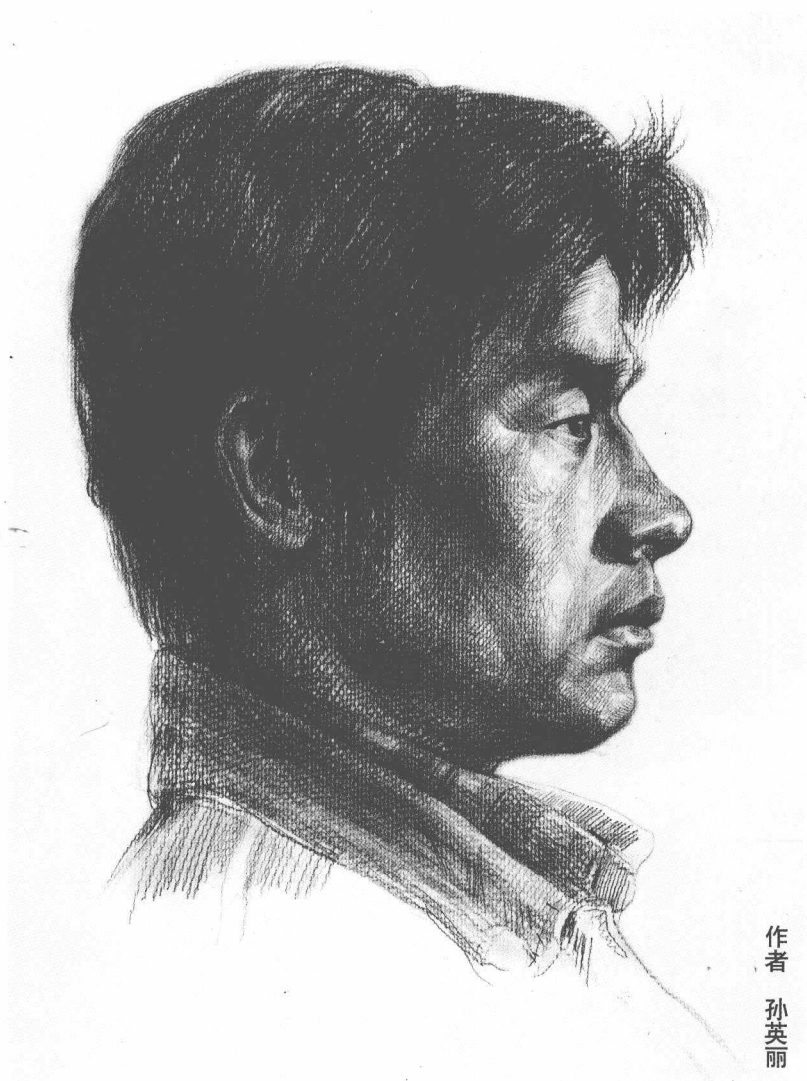
步骤2 用简练的线条确定对象的形体结构，要求准确肯定。

步骤3 画出大的明暗关系，使对象具备较强的立体感。

步骤4 从整体入手，进一步塑造对象的形体，刻画五官，使画面主次分明、虚实得当。

步骤5 在整理完成阶段，要从整体出发反复比较并调整画面中的各种关系，使画面协调统一。

作者 孙英丽

(五) 左侧面男青年头像

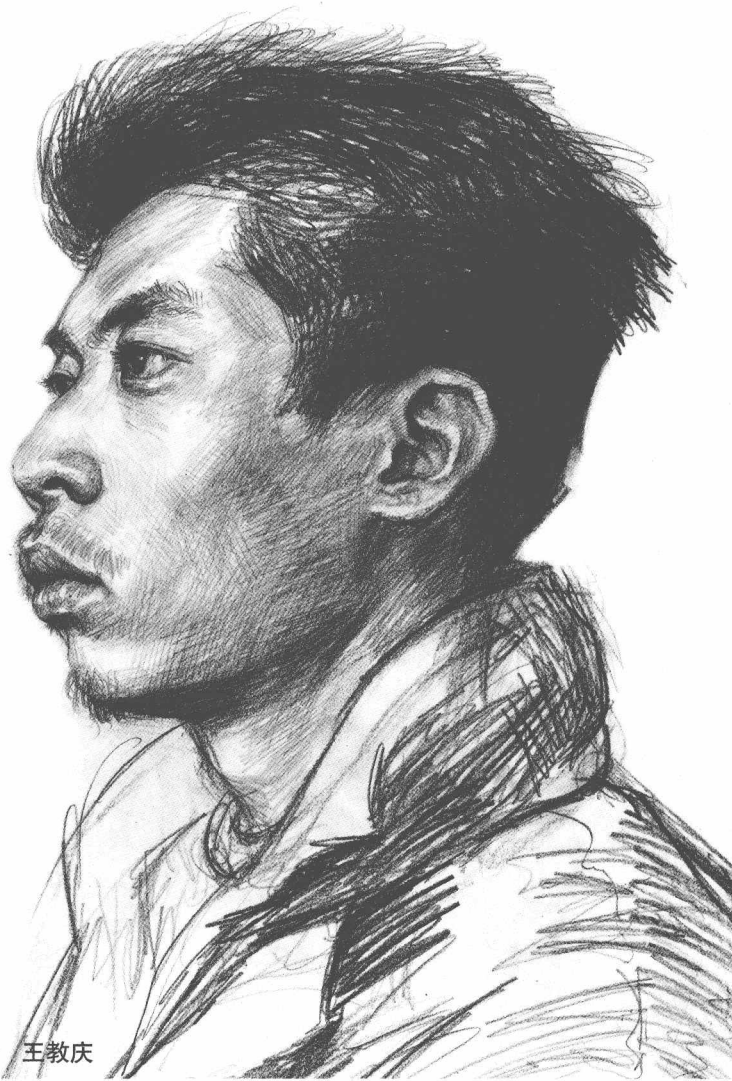
步骤1 用直线确定对象外形，用辅助线确定五官的透视变化，构图时面部前方要留有足够得空间。

步骤2 确定形体关系和明暗交界线的位置，画出大的体感。

步骤3 根据明暗交界线铺大的明暗关系；用笔要概括、轻松自然。

作者 王教庆

步骤5 区分对象头部与衣服的处理手法，使画面主次分明、协调统一。

步骤4 深入刻画时，要加强对对象特征的表现，注意局部与整体的关系处理。

(六) 正面女学生头像

步骤1 构图时,要根据头部的倾斜程度,确定五官的透视变化。

步骤2 画出对象头部体感和五官的结构关系,观察要细致,表现要准确、肯定。

步骤3 铺大的明暗关系时,将对象的暗部统一铺设,明暗交界线的处理要自然生动,避免生硬机械。

步骤4 针对模特的具体特征,作深入细致的刻画。

作者
刘夕亮

步骤5 从整体出发调整画面的主次、虚实关系,使人物形象突出鲜明。该阶段的处理一般不宜作大面积的修改,因此整个作画过程的每一步都应认真对待、一丝不苟。

(七) 正面女青年头像

步骤1 动笔之前，要仔细观察对象的外形特征，做到心中有数，并用浅淡的线条确定对象的轮廓及五官比例。

步骤2 在大轮廓的基础上，进一步确定形体关系，同时注意体面的转折、衔接，并画出明暗交界线的位置。

步骤3 铺明暗关系时，根据对象明暗交界线的位置，用4B或6B铅笔画出大的明暗关系，要求整体统一。

作者 孙英丽

步骤5 头发处理要结合头部的体感，画出厚度和层次感，外轮廓应有虚实变化，松紧结合。

步骤4 深入刻画时，注意局部与整体的关系处理，对象特征的表现。刻画要层层深入，不要急于求成。

(八) 半侧面女青年头像

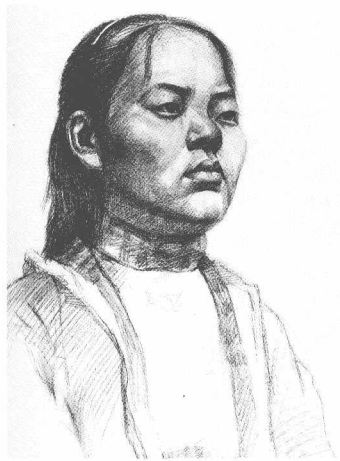
步骤1 这是一幅四分之三侧面头像，构图时，面朝方向留的面积要多于头后的面积，以便取得视觉上的平衡。

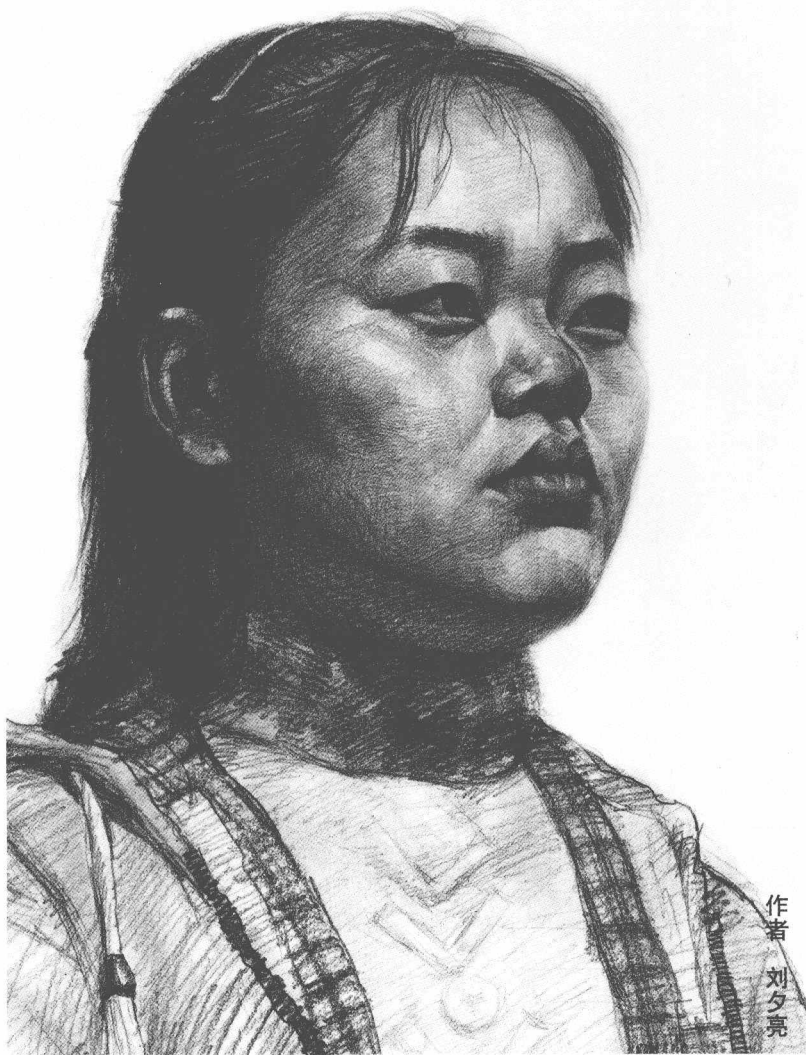
步骤2 仔细观察、分析对象，画出头部及五官的结构关系，并确定明暗交界线的位置，使其具备初步的体积感。

步骤3 根据明暗交界线铺设大的明暗关系。

步骤4 深入刻画对象的形体结构，突出人物的形象特征。

步骤5 调整画面的整体关系，该亮的要亮起来，该暗的要暗下去，注意画面主次关系的处理。

作者 刘夕亮

(九) 侧面女青年头像

步骤1 起稿定位。侧面构图时，对象面向的空间要大于背后空间。

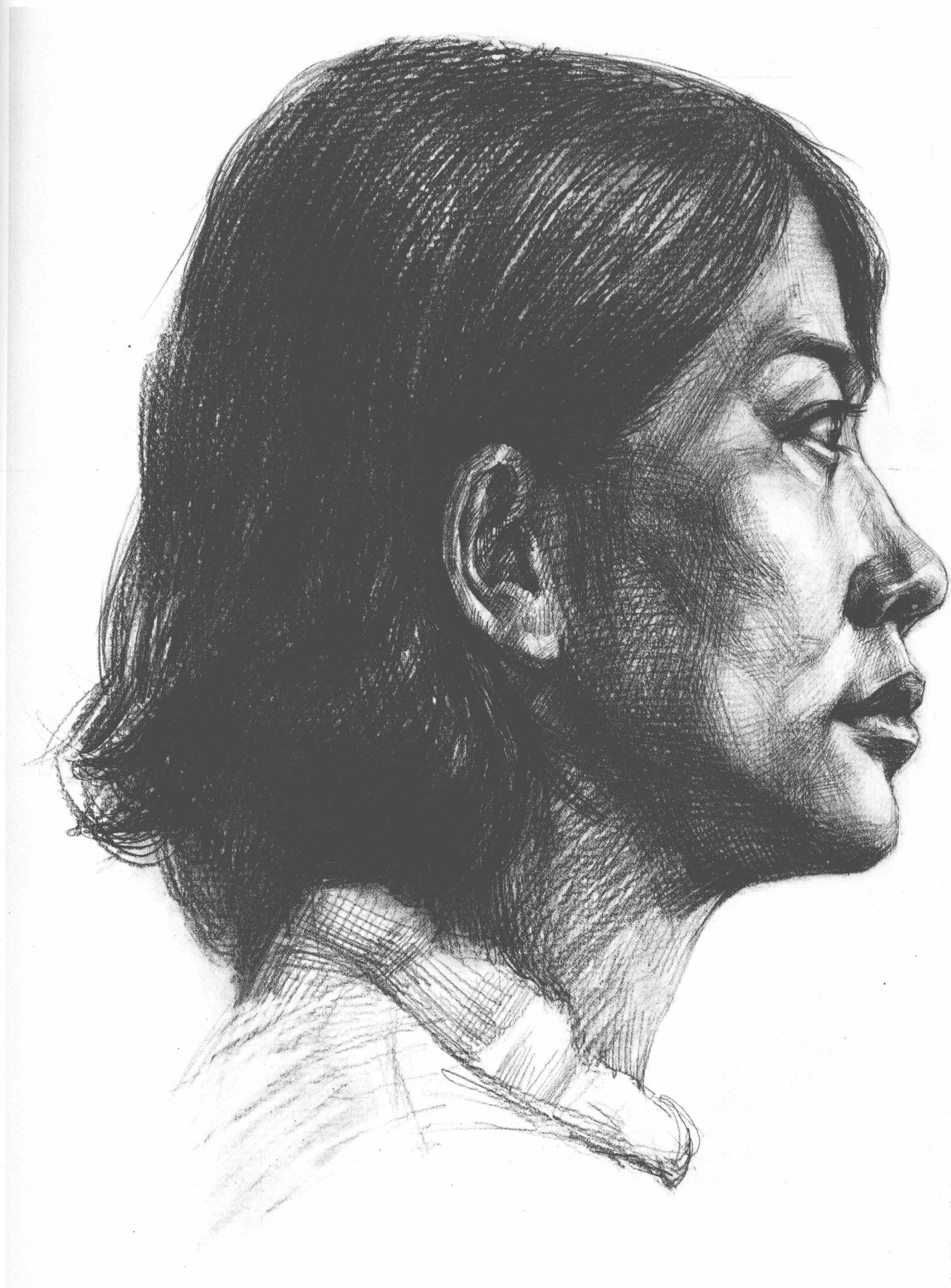
步骤2 确定形体。画出对象结构及明暗交界线的位置。

步骤3 铺大的明暗关系。

步骤4 深入刻画。进一步塑造对象的形体结构，深入表现对象的神态特征。

作者
王教庆

步骤5 整理完成。这幅女青年侧面头像，结构明确，明暗关系对比强烈，神态气质把握到位，特别是五官和头发的处理，松紧结合适度，体现了较强体感和质感。