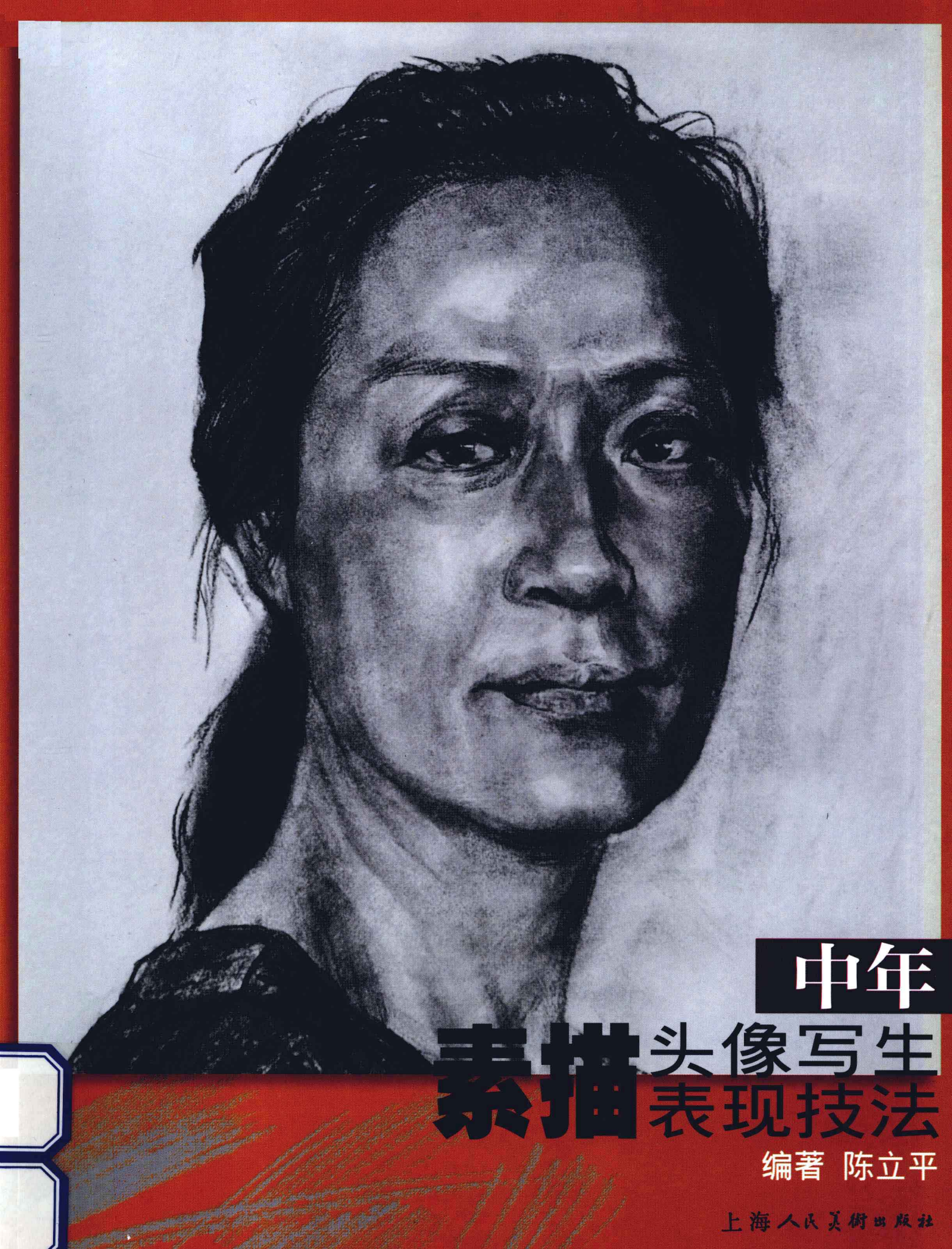

中年 素描头像写生 表现技法

编著 陈立平

上海人民美術出版社

中 年

素描头像写生
表现技法

编著 陈立平

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中年素描头像写生表现技法 / 陈立平绘. —上海:
上海人民美术出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5322-7941-8

I. ①中… II. ①陈… III. ①肖像画—写生画—
素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第099332号

中年素描头像写生表现技法

编 著: 陈立平

绘 画: 陈立平

责任编辑: 薛建华 黄 淳

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

制 版: 上海永正彩色分色制版有限公司

开 本: 889×1194 1/16 4.5印张

版 次: 2012年7月第1版

印 次: 2012年7月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7941-8

定 价: 25.00元

前言

PREFACE

用铅笔、炭笔、钢笔等简单的工具，以线条和明暗来表现对象形态的单色画，称做素描。素描是美术中最单纯的造型形式，广义上的素描，涵指一切单色的绘画；狭义上的素描，专指用于探索造型规律、学习美术技巧、培养专业习惯的绘画训练过程。

人物头像素描最能训练绘画者敏锐的观察能力和对客观对象的真诚感受，是促进初学者眼、脑、手高度协调一致而行之有效的办法，画面生动感人的人物头像素描的一个显著特征。

很多初学绘画者，包括有些已经进行过一些素描训练的同学，对于人物头像素描的一些科学的训练方法缺乏了解，为此，我想借这次出版机会，将自己近20年来从事素描基础教学的一些心得和方法整理编写出来，帮助大家能够通过大量的练习，学习和掌握人物头像素描的观察、感受、表现这三个基本过程。

这本书在介绍头像素描所应掌握的基础理论知识之外，还选取了一些美院附中师生的头像素描习作，重点是中年人物形象素描，通过这些示范作业，我们来总结一下成功的人物头像素描所应具备的要求：

1. 完整的构图 构图的意识，不是随意地将对象装进画面里，而是要通过审美的训练，有取舍、有概括、有意识的构图，构图应是均衡完整的。

2. 人物形象特征、立体感、空间感、色调层次、前后虚实 对象的形体结构、画面上黑白灰色调的表现，线条的运用，画面处理的主动性，靠的就是这部分的训练。帮助大家建立形体、结构、空间意识是教学的难点，也是本书的着重点。

3. 整体的观察、表现方法和作画步骤 在画素描时，对整体与局部的观察比较是十分必要的，任何时候也不允许随便脱离整体而只注意局部，也就是说，你画的不只是一个鼻子、一只眼睛、一张嘴、一只耳朵等等，必须在整体的观察下去理解它们在面部扮演什么角色，起着什么作用，这样你刻画的形象才会是合理的。

4. 人物的生动自然与五官的传神刻画 我们要对人物的观察感受做到既能细致入微，又能概括提炼。画一张细节丰富的头像容易，画一张提炼、概括的素描难。但总体来说是训练我们绘画感的表达、画面效果的处理。

5. 艺术表现力 这一点是比较高的要求，不是埋头死画的结果，是绘画才能的体现，需要多观摩画册、画展，从大师素描、当代肖像作品中借鉴适合自己的表现手法，逐步形成自己的绘画风格面貌，使作品充满感染人心的艺术表现力。

由于作者水平所限，在编写工作中难免会存在不少的失误和偏颇，希望大家指正。

目 录

CONTENTS

前言	
一、素描的基本知识和工具	01
1. 素描的定义	01
2. 素描的工具	01
3. 素描笔法技巧和特点	02
二、社会生活中的中年人物头像外形特征与神态	03
三、人物头部的解剖结构	05
1. 头部形体结构	05
2. 头部比例	06
3. 五官的造型特征	08
四、人物头像素描各部分的表现技法	11
1. 眼	11
2. 鼻	11
3. 嘴	12
4. 耳	12
5. 头发	13
五、人物头像的一般写生步骤	14
1. 画前准备	14
2. 人物头像素描写生步骤	14
六、各种个性气质的头像范例	27
七、人物头像绘画中易犯错误解析	47
1. 结构松散	47
2. 特征不强	48
3. 形象呆板	48
4. 画面太灰	48
5. 画面太碎	50
6. 画面太“空”或太“满”	50
八、美术高考素描头像应对策略	51
九、优秀人物头像习作欣赏	54

一、素描的基本知识和工具

1. 素描的定义

美术的基础是造型，素描是解决造型问题的最佳途径，这在艺术造型的实践中得到了完全证明，因此，素描被称为“造型艺术的基础”，是美术中最单纯的造型形式。

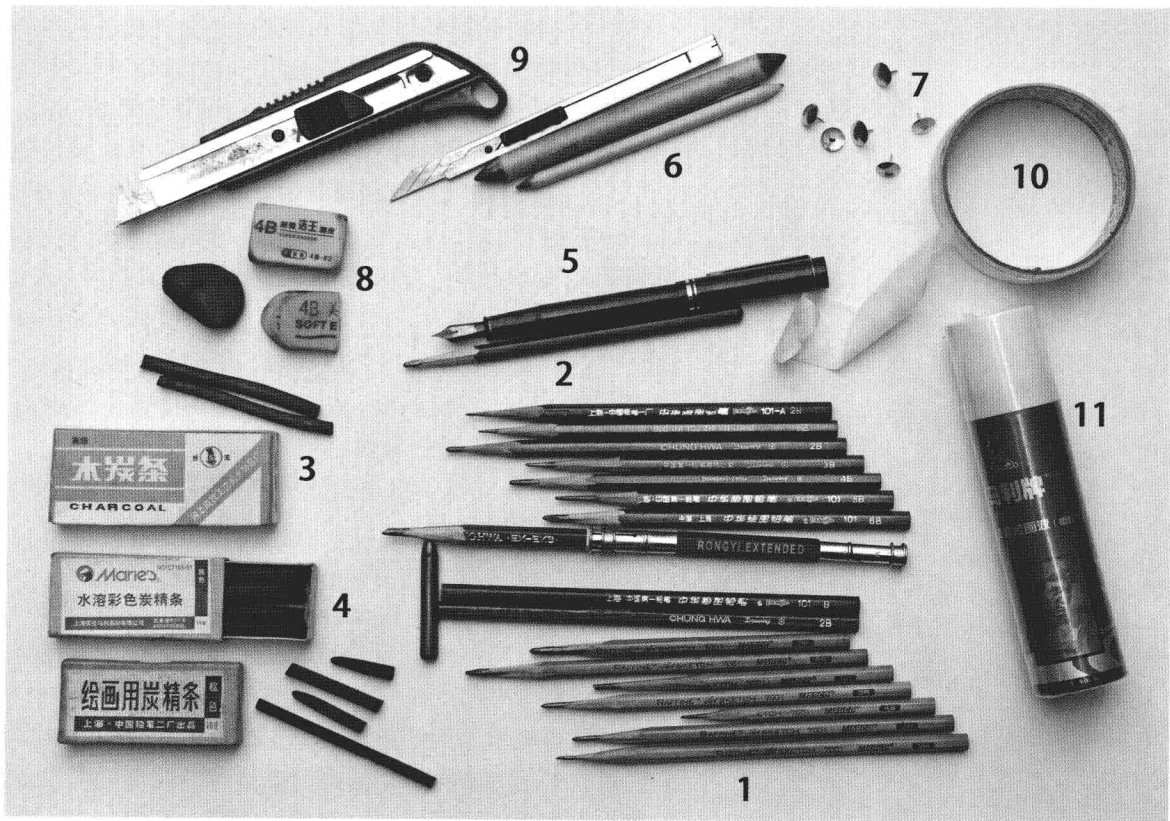
素描一般可具体分为习作素描和创作素描两大类，习作素描在表现内容上分为静物、动物、风景、人像及人体素描等。从作画时间上说，素描可分为长期、短期素描等。素描的表现形式有三种：一是线描（相当于中国画的白描）；二是以明暗手段表现对象体积的所谓的明暗法；三是线条与明暗法的结合，亦称线面结合法。

2. 素描的工具

素描的工具种类很多，如铅笔、炭笔、钢笔、水笔、色粉笔、毛笔等，或两种工具穿插使用。

（1）铅笔是最简单而方便的工具，因为铅笔在用线造型中可以十分精确而肯定，既能较为深入细致地刻画严谨的形体，又能较随意地修改，同时铅笔的种类比较齐全，可以画出层次丰富的明暗调子，初学者比较容易把握，对于素描基础训练效果很好。

（2）木炭笔的用法和铅笔相似，色泽深黑，有较强的表现能力，是画素描的理想工具，用于

1.铅笔 2.木炭笔 3.木炭条 4.炭精条 5.钢笔 6.擦笔 7.图钉 8.橡皮 9.削笔刀 10.纹纸胶带 11.定画液

铅笔

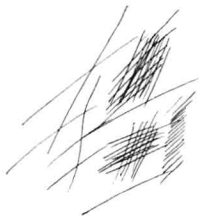
木炭笔

炭精条

木炭条

钢笔

画人物肖像尤佳，但画重了很难擦掉。木炭笔以不脆不硬为好。

(3) 木炭条是用柳树枝烧制而成，色泽较黑，质地松散，附着力较差，画完后需喷固定液，否则极易掉色破坏效果。木炭条以烧透、松软、色黑为佳。

(4) 炭精条常见的有黑色和赭色两种，质地较木炭条硬，附着力较强，可用可不用固定液。炭精棒以软而无砂为上品。

(5) 素描用的橡皮一般常用较软的4B绘画橡皮和可塑性橡皮，可塑性橡皮如同橡皮泥，用起来非常方便。除了能擦掉线痕外，还可以通过将画面上深的部分吸淡来调整画面调子，且不易损伤画面。

(6) 纸包括素描纸、铅画纸、水粉纸、水彩纸、包装纸、新闻纸、灰卡纸等等。画纸选用纸面不太光滑且质地坚实的素描纸最佳，素描纸的附铅性强，且质地坚实，可反复擦改不易损坏纸面。

3. 素描笔法技巧和特点

(1) 注意握笔姿势的立卧变化。画笔直立地以尖端来画时，画出来的线条明确而坚实；画笔斜侧下来以尖端的腹部来画时，笔触及线条都比较模糊而柔和。这样得心应手，对画好素描是有帮助的。

(2) 注意落笔的轻重变化。用力既不要太重，也不要太轻。要保持手腕用力的高度灵活。画面要画满，但不画死。画素描，以画得松，画得活泼、准确为好。任何画都以生动活泼为可贵，即我们常说的“用笔要松，结构要紧”。另外，表现明暗的排线方向也要推敲整理才不致混乱。

(3) 常用的铅笔容易画出线条的松紧虚实，色调丰富，表现力较强，一般可以选择2H~6B，有时也用8B的。在刻画各种亮部暗部时，应选择与之相适合的铅笔型号，如亮部可用2H、H、HB，灰部可用B、2B、3B，暗部可用4B、5B、6B等。如果作画者有一定基础，只用4B至6B的软性铅笔也可以。

(4) 用炭笔画出的线条沉着浑厚，适合表现男性的雄浑刚强，自然流畅，肌理效果生动，它比较适合在较短的时间内画人物头像。用来搜集素材极为便利。作品画好后，应用定画液对画面定型保护，否则容易弄脏画面。

(5) 擦笔或纸巾（一般可用餐巾纸）对表现画面有较好的作用，如在表现明暗交界线或大块面的灰层次时，用擦笔或纸巾轻轻擦一擦，会有意想不到的效果：或统一或柔和，在需要加深的部位，再用铅笔加深，会有虚实变化，有时还能加强质感表现。

(6) 白橡皮除了可擦去画面不需要的线条外，也可用于表现高光、反光、塑造块面等。

使用橡皮擦注意事项：初学时往往画一笔总觉不满意，就马上用橡皮擦去，第二次画得不对时又再擦去，这是不好的习惯。一则容易把画面擦得花乱，二则反复一多就容易心里没底，所以应尽量避免。当第一笔画得不对时，尽可再画上第二笔，此时画上已有前一笔作参照，容易改正，等到最后调整时，再把多余的线条擦去，这样也较为省力。其实画面上许多无用的线痕，通常到最后都会被暗的部分遮掩了，或者无形中成为主体的衬托，所以不擦去不但无害于画面，有时反而收到无形的效果，这是我们不可不注意的地方。

二、社会生活中的中年人物头像外形特征与神态

我们所处的现实生活中，每个人都有属于自己的相貌，捕捉对象区别于他人的相貌特征和独具个性的差异，是素描头像训练的根本任务。如果我们留心观察生活，可以发现人的相貌，体现着不同人物的年龄、身份、性格、成长环境、生活经历等特征，呈现着不同的气质和美感。

同样道理，五官表情是人内心喜怒哀乐的情绪在脸部的表现，有热烈奔放的、庄重内敛的、轻松活泼的等等。例如老年人的五官表情，大都因阅历丰富而宠辱不惊，呈现出老年人特有的智慧、淡定的神态；中年人的五官表情，既有坚毅、稳重的神态，又富有亲切、随和之特点；而年轻人的五官表情，大都是风华正茂、奋发向上，表现出年轻人特有的朝气，活泼、开朗、热情、坦诚；有的潇

洒帅气，有的文静娴淑，也有的豪爽热烈等等。

始终保持观察时的“第一印象”是描绘人物头像特征的成败关键。所谓“第一印象”，就是初看对象时的新鲜感觉。人眼看东西时最初的感觉是十分敏锐强烈、清晰鲜明的，这瞬间的印象一掠而过，一眼就看到全体，所以它是整体的、生动的，而直接写生的灵气就在这里。所以素描写生时一定要有激情，大胆落笔，一气呵成，不可缩手缩脚，不宜画得过慢“磨洋工”，失去最富有灵气的“第一印象”。

如何画好人物头像素描，具体来说我们要做到“以形写神，神形兼备”，此乃素描头像写生的成败之举。

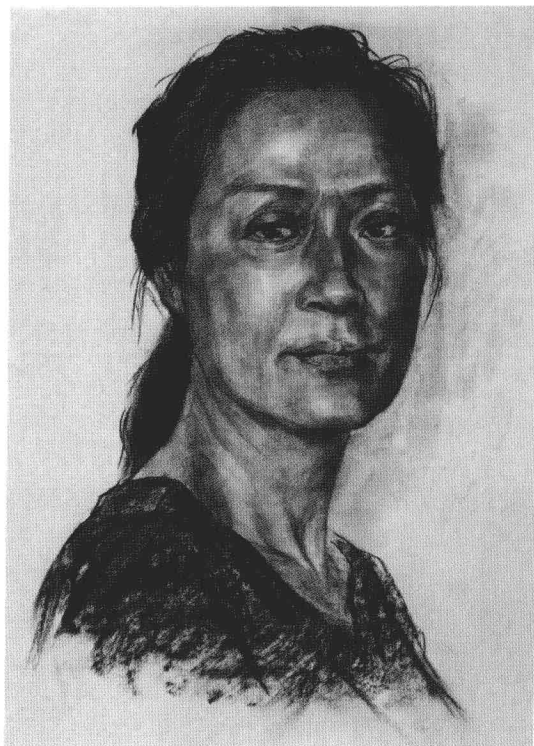
生活在草原上的牧民性格豪爽，热情奔放。他们勤劳朴实，热爱生活。作者深入地观察和表现了这位牧民直率、幽默、热情的性格特征，用细致入微的线条和丰富的色调刻画了饱满的面庞，生动的五官和憨厚的神态，加之独具草原地域特色的绒帽描绘，增加了艺术表现力，使人物形象跃然而出。

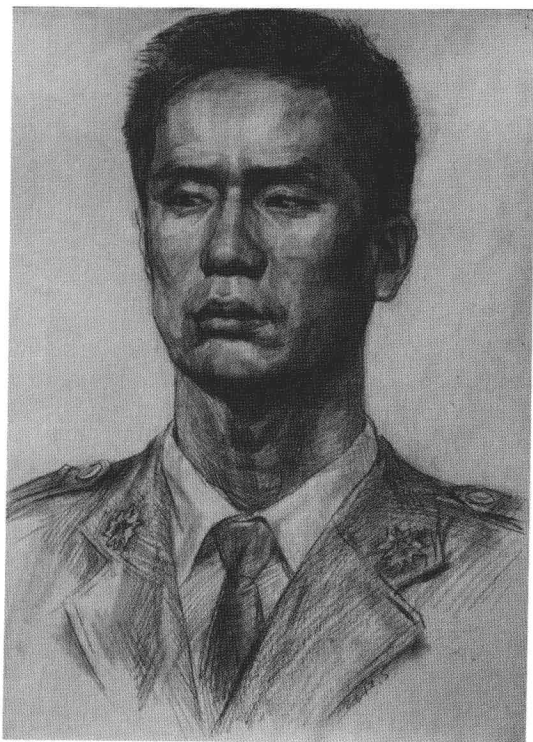
这幅素描是劳动者的典型写照，画面上的矿工形象呼之欲出。笔法流畅肯定、结构鲜明，有一定的雕塑感，芜杂的头发、略显疲惫的眼神，乃至眉间和龟裂的嘴唇，富有表现力，真实反映了人物的辛劳与压力。

《医生》这幅素描表现了一位气质儒雅、善解人意的医生形象，通过具体的服饰、道具展现医生这一职业特征，画面色调反差很大，黑白分布节奏感很强。

这幅《女教师》人物形象优雅、端庄、朴素。此为木炭条所画，虽然看不见笔触线条，却能皴擦出不同深浅的灰调块面，表现出微妙的色调层次与皮肤质感，渲染了光影的气氛。

这是一幅表现军人的写生素描，战士挺拔的身姿、坚实的体魄、专注的目光显示着内在的力量。脸部着重刻画了眼睛、眉心、嘴角这些传神的关键部分，画面中人物的体面感与质感表现都很强烈，配以适当描绘笔挺的制服，使整个人物形象英武帅气。

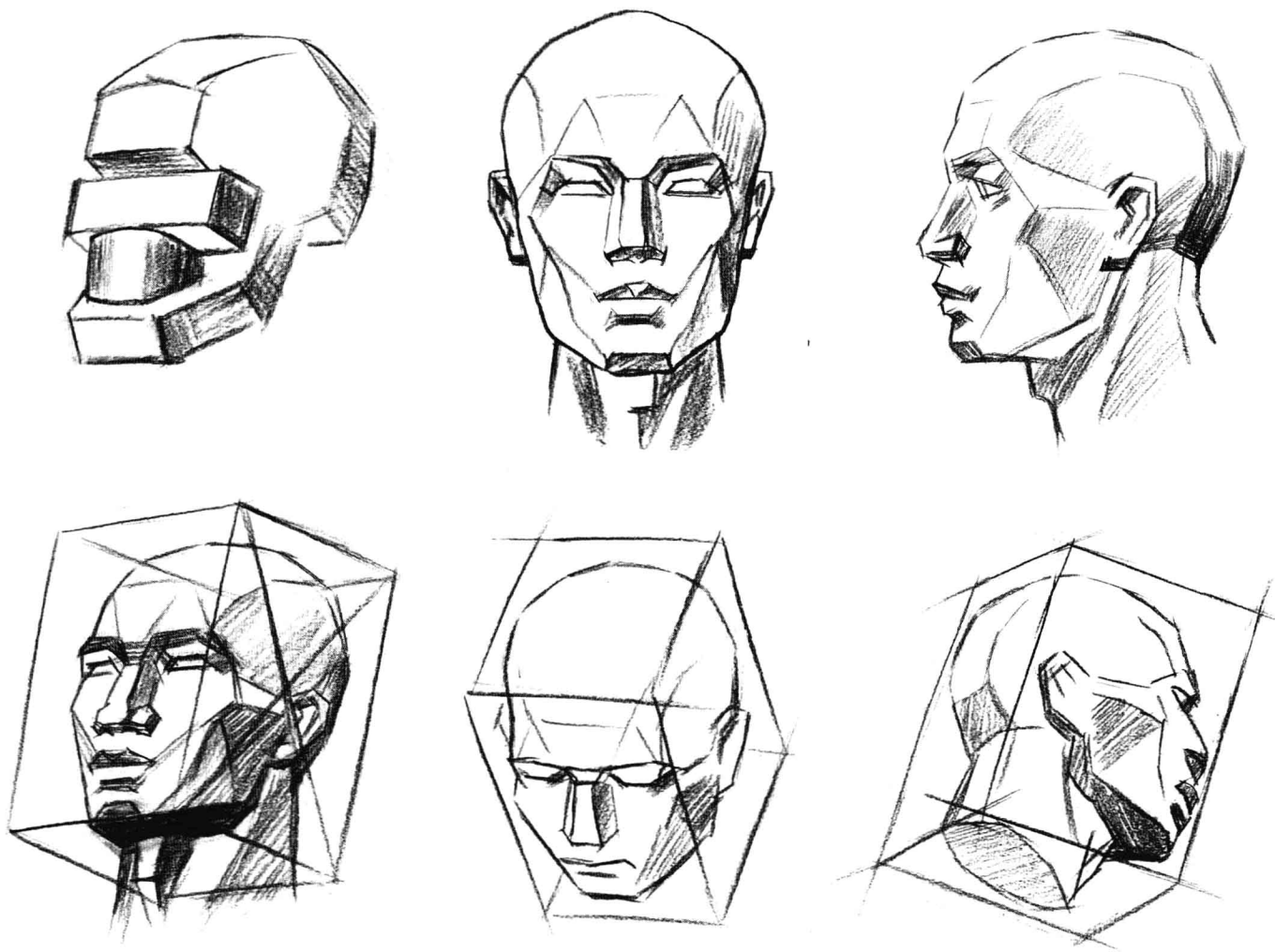

这幅《北方农民》表现阳光下一个勤劳质朴的北方农民形象，辛苦的劳作、岁月的痕迹都真实地反映在人物外形特征上，为此作者选用炭精条作工具，运用浓重丰富的笔法，表现了强光下的五官特征，映衬出人物充满耿直、坚毅的性格和表情，抓住了观赏者的心灵。

三、人物头部的解剖结构

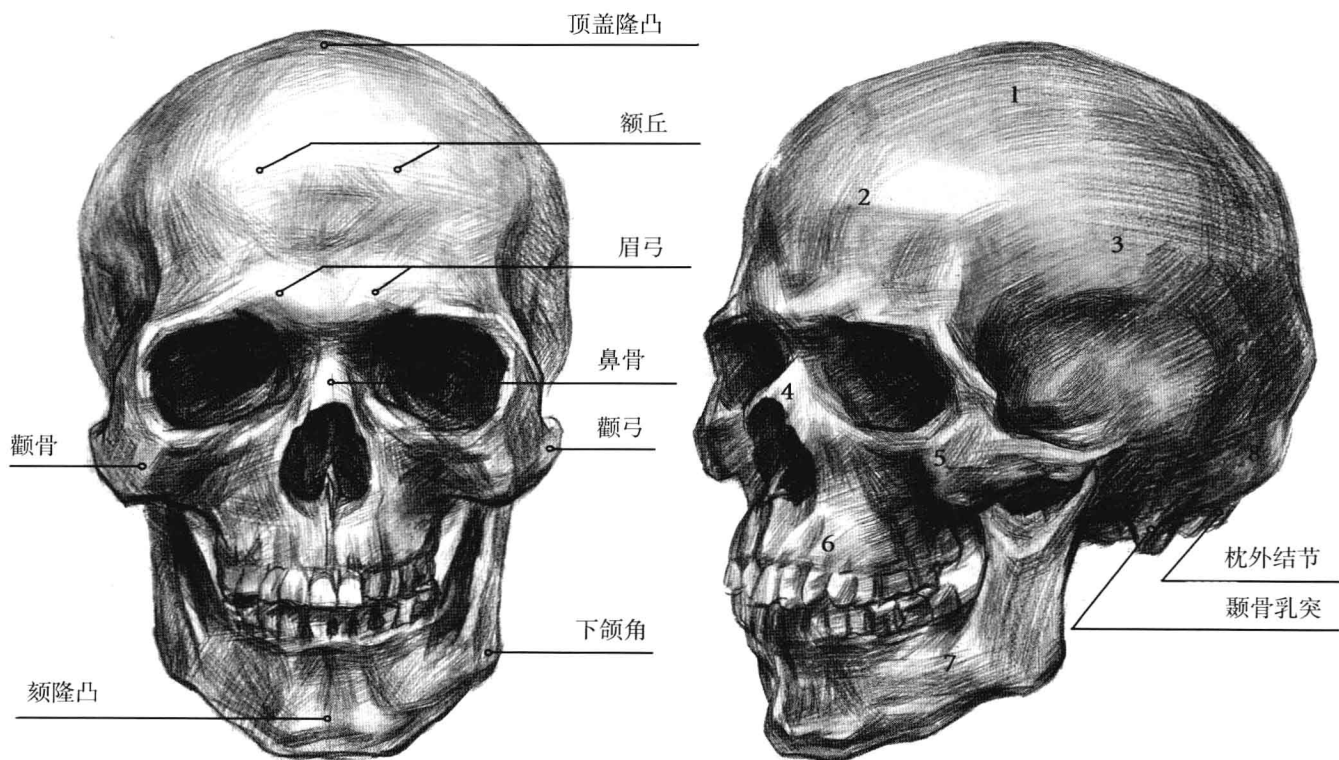
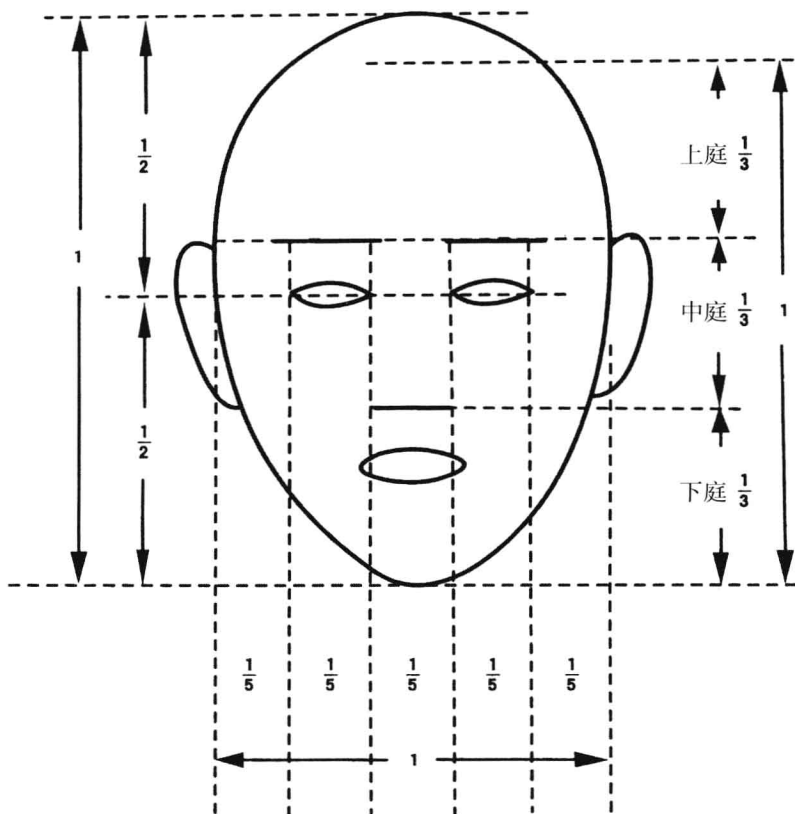
1. 头部形体结构

人的头部结构较复杂，为更好地理解头部的体积，我们将人的头部予以几何化的归纳。头部骨骼是头部造型的本质所在，它是处在圆球体和立方体之间，从整体上可以概括成一个圆球或立方体或楔形之间的复合体。用立方体概括头部，便于掌握头部的空间结构。头骨有几个突出的点，我们叫它骨点。这些骨点通过面部肌肉显示出来。从额头的额结节到眉弓、颞线、颧骨结节和下颌结节骨点的连接，便构成了头部正面和侧面的转折线。由此可以看出眉、眼、鼻、嘴是处在一个正面上，耳朵是长在两个侧面上。

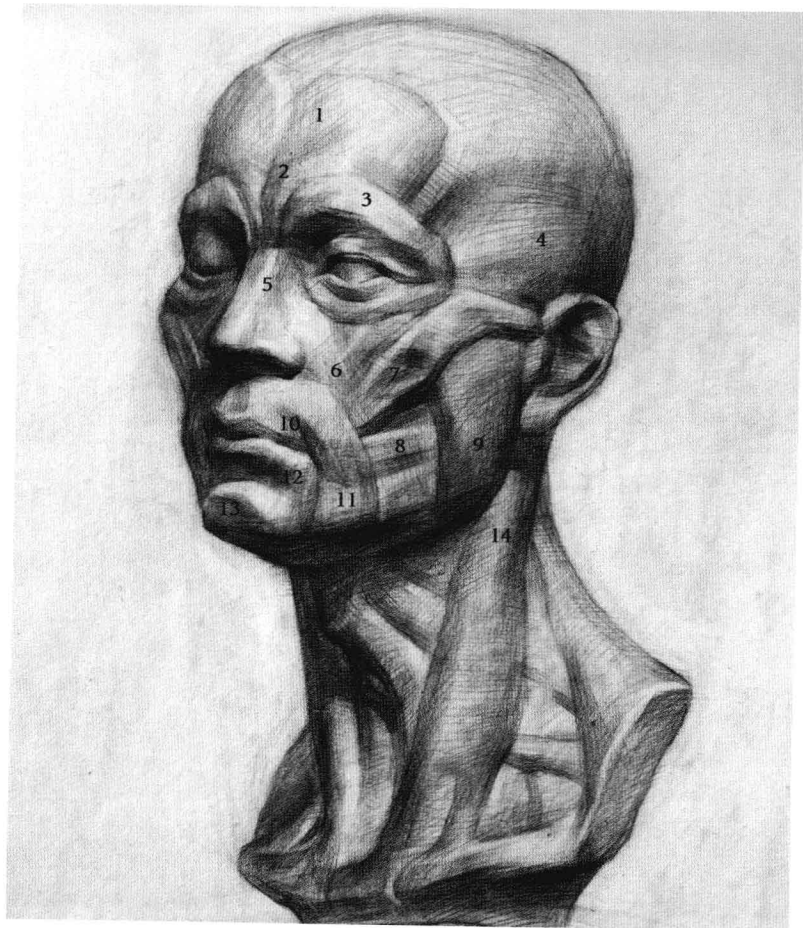
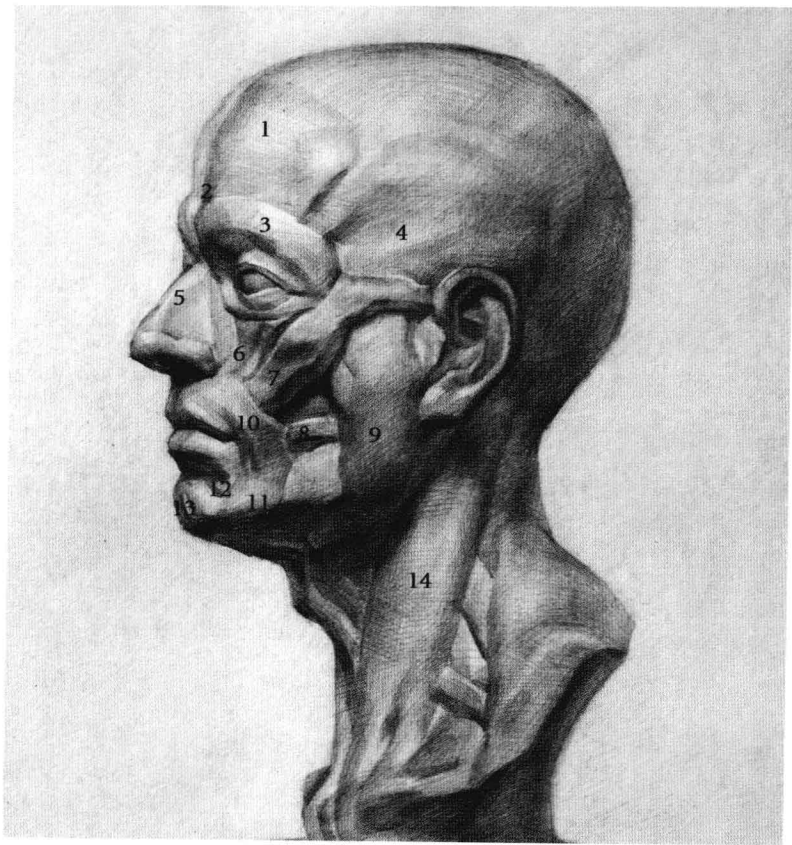

2. 头部比例

人的五官位置和形态特征各有差异，前人概括的头部的基本比例，有长三庭，横五眼之说。正眼看人物头部，从发际到眉毛，从眉毛到鼻头，从鼻头到下颌等距离的三段为三庭。两只耳朵中间的距离为五只眼睛的长度。成人眼睛在头部的 $\frac{1}{2}$ 处，儿童略在 $\frac{1}{3}$ 以下。眉外角弓到下眼眶，再到鼻翼上缘，三点之间的距离相等，两耳在眉与鼻尖之间的平行线内。这些共性化的头部比例只能作为写生开始时的参考，最重要的是在实践中灵活运用，正确区别不同的形态结构，才能体现所描绘对象的个性特征。

1.顶骨 2.额骨 3.颞骨 4.鼻骨 5.颧骨 6.上颌骨 7.下颌骨 8.枕骨

从脸部的侧面看，有一类属于凸脸型，另一类属于平脸型的凹脸型。因此在画头像时，先要了解影响头部的形体的十个主要骨点：顶盖隆凸、额丘、眉弓、鼻骨、颧骨、颧弓、颞骨乳突、下颌角、颏隆凸、枕外结节；还有头部的八块骨头：顶骨、额骨、颞骨、鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨、枕骨。

此外，还要了解用于刻画人物表情的头部肌肉：1.额肌，2.皱眉肌，3.颞肌，4.眼轮匝肌，5.鼻肌，6.上唇方肌，7.颧肌，8.颊肌，9.咬肌，10.口轮匝肌，11.唇三角肌，12.下唇方肌，13.颏肌，14.胸锁乳突肌，并要分析、研究头部的形体结构因运动方向、旋转变化所带来的明暗关系、透视变化，如仰视、俯视、斜视、平视、侧视等等。了解和掌握这些头骨结构、头部肌肉、运动态势对于画好头像起着至关重要的作用。

3. 五官的造型特征

为正确生动地画好这些部分，不仅要熟悉它们的基本结构和特征，更重要的是理解五官由于面部表情变化而形成的相互关系。不注意五官周围肌肉的变化和相互关系，表现就不自然。

人的五官也可归纳为几种类型：眼睛有月牙形、杏仁形、凤眼形、三角形、方形等。鼻子有鹰勾型、狮子型、悬胆型、朝天型等。嘴巴有薄型、厚型、上大小或上小下大型等。耳朵有元宝型、招风型、垂肩型等。眉毛有扫帚形、柳叶形、八字形等。

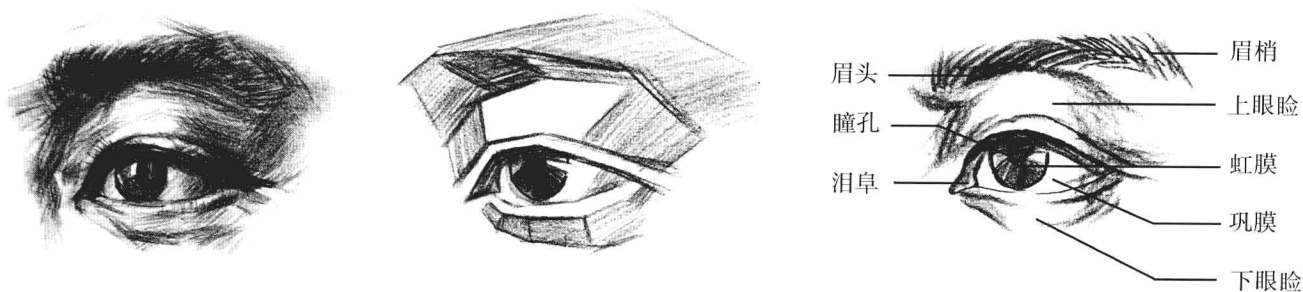
眼

眼睛一般是由这几部分组成：泪阜、内眼角、外眼角、上眼睑、下眼睑、眼裂、虹膜（眼黑）、瞳孔、巩膜（眼白）。组成球形嵌在眼睛窝里，上、下眼睑包裹在眼球外，上下眼睑的边缘长有睫毛，呈放射状。上眼睑，睫毛较粗长向上翘，下眼睑睫毛细而短向下弯。

两只眼球的运动是联合一致的，视点在同一个方向上，由于头部的扭动，眼睛出现了不同的透视变化。眼睛的形状不同，有圆、扁、宽、双眼皮、单眼皮等区别。年龄段不同，眼睛的形状也不同。有的人内眼角低，外眼角高；有的人内外眼角较平，观察表现应认真注意区分。

眉毛

眉头起自眶上缘内角，向外延展，越眶而过成为眉梢，分上、下两列，下列呈放射状，内稠外稀，上列覆于下列之上，起势向下，内侧直而刚，并且常因背光而显得深暗，外侧呈弧形，因受光显得轻柔弯曲。人的眉毛形状、走向、浓淡、长短、宽窄都不尽相同，很大程度上能配合眼睛，传情达神，是显示年龄、性别、性格、表情的有力标志。

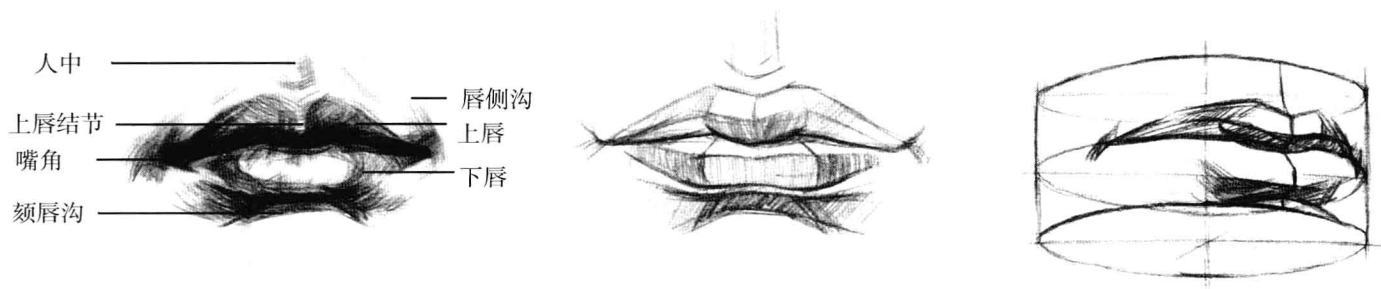
鼻

鼻隆起于面部，呈三角状，有鼻根和鼻底两部分组成。鼻上部隆起的是鼻骨，它小而结实，其形状决定了鼻子的长、宽等。鼻骨下边连接鼻软骨，包括鼻中隔软骨、鼻侧软骨和鼻翼软骨，鼻翼可随呼吸或表情张缩。鼻子的形状很多，因人而异，有高的、肥厚的，也有尖细的或扁平的等等，都是形象特征的概括。鼻孔的形状随鼻形而变化，特别与鼻翼有很大的关系。

嘴

嘴依次有上唇、上唇结节、嘴角、唇侧沟、下唇、颏唇沟。就形状来说，是由覆于上、下颅骨和牙齿之上的双唇所决定的。颌骨和牙齿形成的弧度直接影响双唇的曲直。嘴形的不同，就是由颅骨和牙齿的弧线所定型的。嘴唇由口轮匝肌组成，上下牙齿生在半圆形的上下颅骨齿槽内，外部是呈圆柱体积。上唇中间皮肤表面有条凹，称人中。嘴唇的表面有唇纹，各人的唇纹形状不同。上、下唇的活动十分灵活，彼此呼应，不仅对发音有很重要的作用，对表情也有直接的影响。

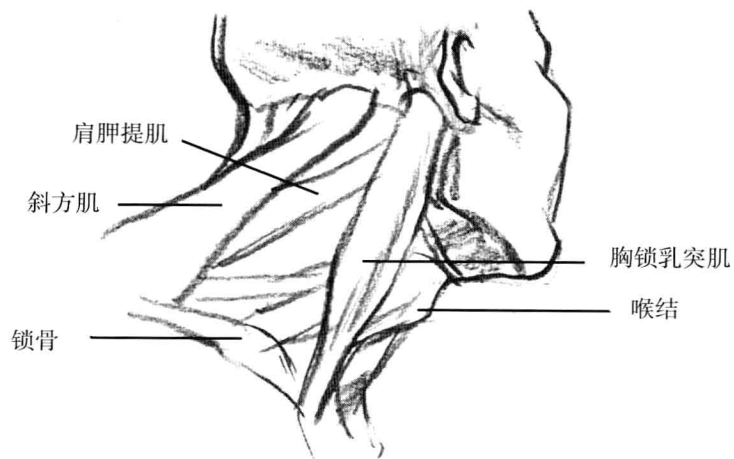
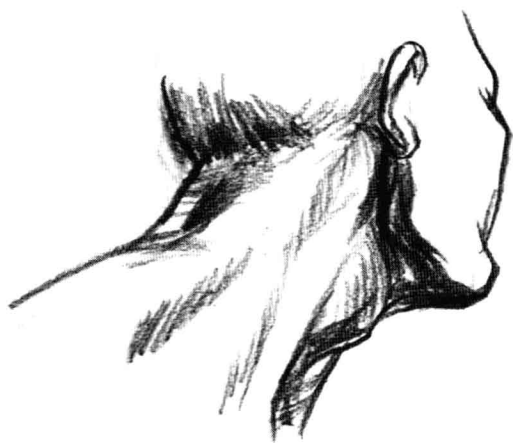
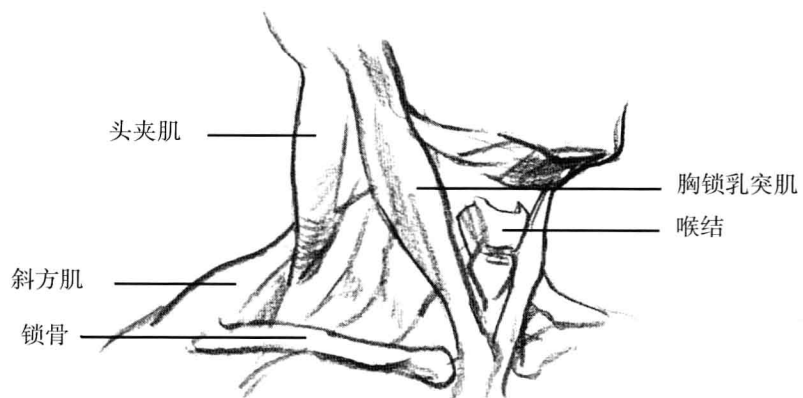
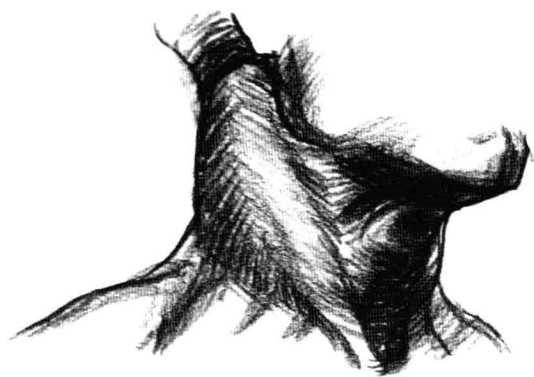
耳

耳朵由外耳轮、内耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂组成，是软骨组织，具有一定的弹性，形似水瓢。耳朵稍斜长在头部的两侧。在学习时除了弄清它的结构外，还应注意它的体积。

颈部

颈部解剖结构表现为喉结、胸锁乳突肌、斜方肌，整个形状呈圆柱体。尽管颈的外面有衣服领口围着，初学者要注意它的运动态势，如在仰视、俯视、平视中其肌肉的变化。

四、人物头像素描各部分的表现技法

1. 眼

眼睛是头像素描表现的重点，眼睛是“心灵的窗户”，有着复杂的生理结构和造型结构，增加了它的表现难度。因此，对眼睛这些不同质感和复杂的结构进行刻画，就显得尤其重要。

眼睛由眼球、上眼睑、下眼睑、眼眶和泪阜组成。眼球呈球体嵌在头骨深凹的眼眶内，我们能看到是眼球的外露部分，即部分眼白和虹膜、瞳孔。表现眼球要特别注意它的细致变化。它的上部有上眼睑投下的阴影，下部有球体自身结构形成的暗部。虹膜俗称眼黑，是一个弧面的深色透明体，黑色的瞳孔上，有小而亮的高光。眼睑与眼裂呈弧形，分上下两部分包裹着眼球。上眼睑比下眼睑厚和长，位置也靠前，覆盖着眼球的大部分。上部的眼睫毛较为粗密，能影响眼球的光影变化。在表现中特别要注意眼球的体积和眼睑的厚度部分。

2. 鼻

鼻子位于五官的中轴线上，整个鼻子类似一个上窄下宽的“悬胆”，是面部最突出的部位。它又距离眼部较远，所以我们可以把它当做面部的第二个重点进行刻画。鼻子是脸部最富有体积感的部分，它使脸部产生了较强的明暗变化。鼻子的造型因人而异，是人物形体特征的一个重要组成部分，表现时要先掌握它的整体形象特征，再进行局部刻画。鼻子由四个部分组成，在表现时，要注意它四个部分的结构变化。

(1) 鼻根部分。这一部分完全由鼻骨构成。它紧靠双眼的泪阜，上端与额骨的下弯处连接。鼻根是鼻子最窄、转折最“急”的部分。它与眼部的连接方式也很突然。因此这一部分的对比变化比较大。但因为它与眼睛靠得太近，画时不要过分强调它的变化，以防削弱眼睛的表现。通常是只强调它靠近眼部结构地方的对比关系。

(2) 鼻梁部分。这一部分由鼻骨的下端和两块鼻软骨构成，位于鼻子的中段，近似标准的梯形，有一正两侧三个明显的平面。对这一部分的刻画要注意三个平面的形状和结构变化，还要注意整个梯形的体积感和与其相邻部分的嵌接关系。

(3) 鼻头部分。它全部由鼻软骨构成，分为鼻尖和鼻翼两个部分。鼻尖形似椭圆形球体，两个鼻翼似半球体向外下方倾斜，因而它在形体特征上与鼻梁的梯形有明显的区别。这一部分有肖像面部的最亮高光点。

(4) 鼻底部分。这一部分实际上是鼻头的底面，是由鼻尖的转折面和两个鼻孔组成的复杂结构。大于90°的转折，使整个鼻底处于暗部，并形成了一条明显的明暗交界线。两个不规则的中空的鼻孔，使它的周围产生了复杂的反光，这些反光和明暗交界线是鼻子的表现难点，刻画时要注意它丰富的明暗、虚实变化。由于它在形体上与鼻子的其他部分在受光后明暗对比强烈，所以我们习惯上把它作为一个面部最重的色调来处理。

3. 嘴

嘴是脸部运动范围最大、最富有表情变化、有助于人物神态表现的部位。嘴依附于上下颌骨及牙齿构成的半圆柱体，形体呈圆弧状。嘴部在造型上由上下嘴唇、口裂、人中和颏唇沟构成。

上嘴唇呈M形，唇线比较分明，正中有一个凸起称为上唇结节，上嘴唇比较长，突出于下嘴唇。下嘴唇比较浑厚，分别由左右两个下唇结节形成两个微突点。口裂是上、下嘴唇闭合后形成的波状线，两端是嘴角。口裂的变化很丰富，由嘴唇缝隙、上嘴唇形成的投影和结构转折等几个因素构成。嘴部的表情肌肉是很发达的，它使口裂和嘴角产生丰富的变化，是刻画人物表情的主要部位。

人中位于上唇结节的上部，是鼻子与嘴之间的凹槽。这一部分的结构由凹到凸，使它的明暗对比较强。颏唇沟位于下唇的中心下部，是突出的嘴唇底部与下颌骨正面构成的弧形转折线。这一部分大多处于嘴唇的投影暗部中，作用是对比出嘴唇的前凸。嘴的结构与周围脸部的肌肉联系密切，嘴的运动会带来一系列面部的变化。嘴唇本身呈现红色，与其他部分有一定的固有色差，在表现时要注意这些明暗色调上的变化。

4. 耳

耳朵位于头部的两个侧面，形体与头部向后有 20° 夹角。正面观察脸部时，空间上双耳位置偏远；侧面时，单耳位于头部的中间，所以对耳的结构了解和表现不能忽视。

耳由外耳轮、内耳轮、耳屏、对耳屏、三角窝、耳壳、耳垂几个部分组成。

外耳轮自耳孔处环绕至下方耳垂，上端有外耳轮结节。内耳轮与外耳轮平行于内侧，上方呈三角形凹窝，掩在外耳轮下，称之为矢状窝。耳的形体结构是一个壳状，整个外轮廓呈C形，上端宽，底部窄，中央是一个凹形的瓢状体。表现耳朵时要注意它与脸部侧面的关系和自身的透视变化，还要注意表现耳朵各部分之间的穿插组合关系，要用流畅的线条和由线向面的自然过渡表现好耳部的造型。