

素描头像范画

SUMIAO TOUXIANG FANHUA

吕树中 编著

四川美术出版社

J224 J221.9
/LS23

吕树中 编著

素描头像范画

SUMIAO TOUXIANG FANHUA

四川美术出版社

责任编辑：张 苏
封面设计：吕小品
技术设计：叶 兵

素描头像范画

吕树中 编著
四川美术出版社出版发行
(成都盐道三号)
新华书店经销
四川新华彩印厂印刷

开本:787×1092mm1/8 印张8 插页4
1988年4月第一版
1993年第5次印刷

ISBN7—5410—0117—1/J·117
定价:8.00元

人头像素描的方法

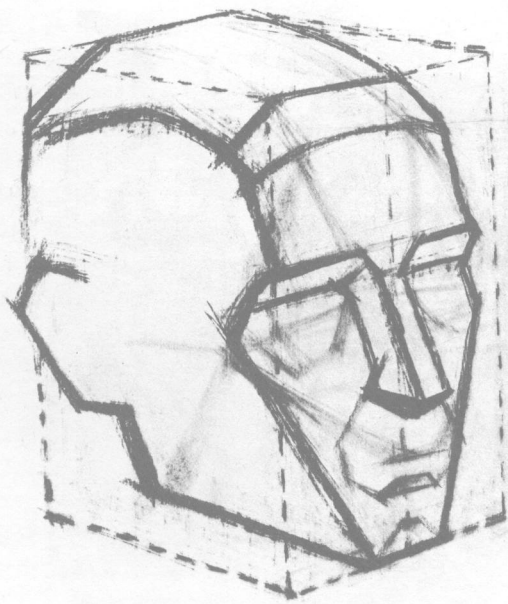
一、严格而活泼地学习真人头像素描

真人头像素描是素描训练的重点课题，造型的复杂和传神的难度都进入更高一层。它的基本要求应该是以形写神、形神兼备。坚实的造型基本功训练既是严格的又是活泼的，既有不能随意的科学性一面，又有必须随意的艺术性一面。刚入门坎，自然是从无法学有法，严谨为好。先要在研究人头结构和掌握头像素描的基本方法上下功夫，并逐步努力于人物精神气质的艺术表现的探索。这样，既可获得向其它美术领域开拓的厚实功底，又可创造别开生面的素描艺术新花。

二、研究人头的造型结构

人头结构复杂，研究时要概括。要从造型的需要出发，整体地、立体地、运动地研究它，决不能零碎地、平面地、静止地理解与表现。人头象一座建筑那样严密而均衡地构成。头颅骨是头部造型的基础，它和立方体一样有六个面：正面、两侧、顶、底和背面如（插图一）。头骨上的“骨点”正是构成头的体积的这些面的转折和起伏的“结构点”，把这些点用线连接起来，人头的基本形体和特征也就显现出来了。人物间头像的差异除了五官特征的不同外，首先就在于这些“骨点”位置的不同。强调开始就进行头骨素描作业的目的性和重要性也在于此如（插图二）。（参看范画1）

紧接着应该进行真人头部基本形体的素描写生练习。（参看范画2、3、4）头部肌肉的位置、形体的不同，特别是颧骨、眉弓、鼻骨的下肌肉及软骨的形体特征在头部造型上

插图一

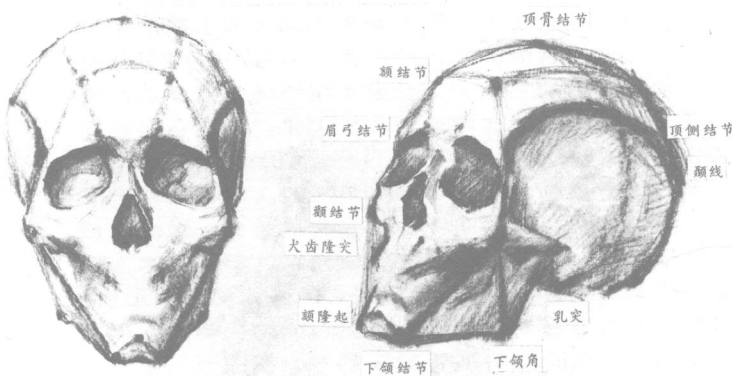
头与方块的比拟，为的是增强对头的体积思考观念。

方块也具有头部两边对称的重要因素。

头的比例并不是一个正方形，侧面是正方形，正面与背面是长方形。

从头顶到下颌并不象方块垂直，而是由上到下向前倾斜。

头骨上的结构点（骨点）和结构线

插图二

的作用十分明显。只有在掌握了头骨和肌肉在外表显现出的头部的形体特征之后，五官的表现才有了基础，就象砌好了梁柱和墙壁才好安装门窗一样。

脸部肌肉的伸缩造成人的喜、怒、哀、乐的丰富表情。扩张肌类的额肌、颧肌、上唇方肌和唇三角肌等可使眉眼鼻嘴下巴和脸颊向上向外拉，形成面部开展状态，显出欢愉的表情；收缩肌类的皱眉肌、鼻肌、三角肌等可使眉眼鼻嘴往下往内拉，形成面部收缩状态，显出悲、愤的表情。（插图三、四）。

五官是头部的重点，自然应该弄清它们的结构和形体特征。建议在艺用人体结构书的帮助下结合头像写生作认真研究。（五官比例这里从略）

眉眼部——眉眼在骨架构成上是很靠近的一个整体，前额骨（眉弓）向前突出，眼睑包着眼球镶在眼窝内，好象屋

头部的肌肉和形体特征

特别注意眼轮匝肌与眼球在眼眶内构成的形体，鼻肌与鼻软骨在鼻骨基础上构成的鼻子的形体，口轮匝肌与红唇在颌骨基础上构成的形体，咬肌形成的形体。

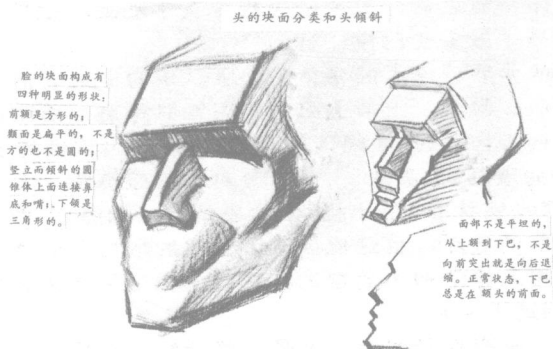

1. 额肌 2. 皱眉肌 3. 颧肌 4. 眼轮匝肌
5. 鼻肌 6. 上唇方肌 7. 颞肌 8. 口轮匝肌
9. 咬肌 10. 唇三角肌 11. 下唇方肌 12. 颞肌

插图三

檐遮着窗户。在基本形体上应当注意：眉毛生长在眉弓的三个不同面上，眉头在眉弓结节的底面，中段在眉弓垂直面上，眉梢在眉弓外侧向上斜面上。受光角度不同再加上眉毛本身的疏密，所以眉毛是有浓淡变化的；整个眼盖从鼻梁至颧骨是不同角度相互衔接的三个面，鼻梁至眼部的眼窝斜面深度的表现对眉弓、眼睑的起伏的表现直接相关；眼睛是白色的球形水晶体，中间是黑色的瞳孔，上下为眼皮掩盖，不管睁闭眼睑都是微微突出的。内外眼角是不同的，内眼角有狭窄的窝，常分泌液体润泽着眼睛，反射着微妙的光。眼睑表面边缘长有一排睫毛。认真表现眼睛在结构、色彩和质地上这些特征是十分重要的，但一定不要忘记它的整体的基本形体。画正面时要注意由眉弓到下眼睑上下左右的起伏倾斜。画侧面时要注意眉弓至眼睑结构位置的倾斜如（插图五）。

鼻部——鼻子是面部最突出的体积，是由一个长条形的正面，两个长三角形的侧面和一个直立的梯形底面构成从上向下倾斜的角锥体。更具体些，鼻梁正面是一连串的梯形直至鼻尖的园球状，鼻翼也近园形。应当注意的是：鼻翼必须归在鼻侧面；鼻侧与脸的分界是一条曲折线，上段靠内眼角处和下段鼻翼处转折明晰，中段界线缓和；鼻翼底面和鼻尖

插图四

底面不在一根平线上，鼻翼底高于鼻头底如（插图六）。

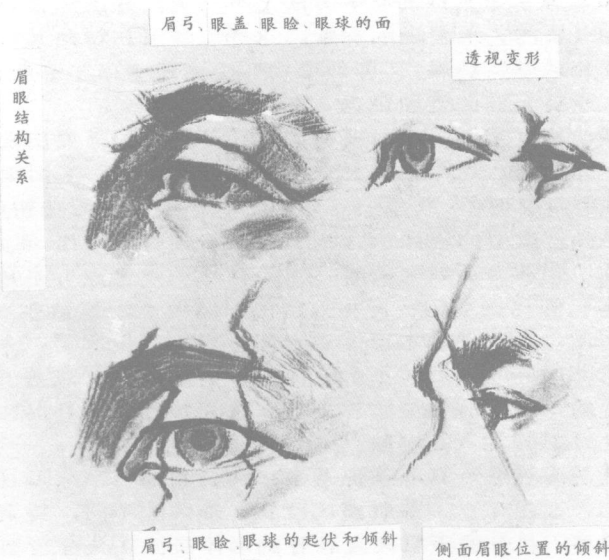
嘴部——不能孤立地观察嘴的结构，首先得看到它的基础，它依附在呈园柱形的牙床骨（上下颌骨）和口轮匝肌上。明确理解上起鼻底，左右从鼻翼外侧缘鼻唇沟，下面至下唇底部四个面所构成的嘴筒子是很重要的。上唇中间有个突出的角形的红唇结节，上面有一条凹沟叫人中，两边有两个细长的翼，它扁平而有棱角。下唇有三个面，中间宽有中沟，两边面小厚度减少，比上唇短而园润。整个嘴唇呈淡红色如（插图七）。

耳部——它比较次要，但基本形体和特征总要准确。它由耳轮、对耳轮、耳屏、耳垂构成，外形呈三角形或椭圆形如（插图八）。

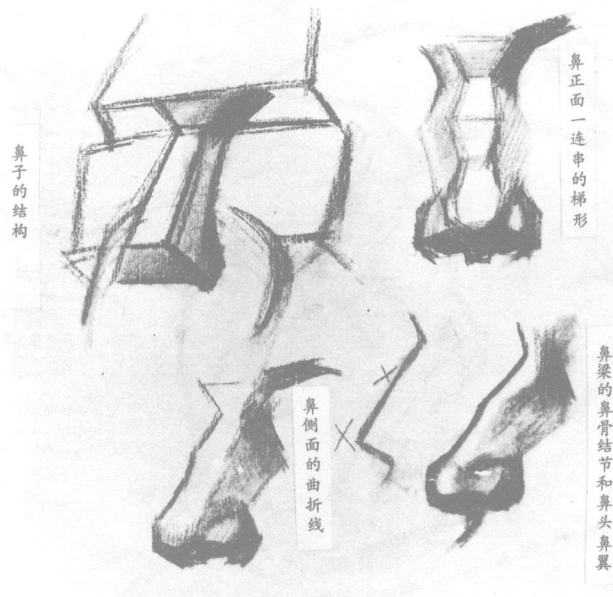
头发和胡须虽是一根根的，表现它们却首先得看到整个

形体。头发是长在额骨顶骨颞骨和枕骨构成的正、顶、侧、背面上的；胡须是长在牙床、口轮匝肌周围和下颌骨构成的体积的各个面上的。有了这样的理解与感感，就能正确处理它们的体积、色调、特征。

头、颈、胸的关系——颈是从双肩形成的倾斜平台向上

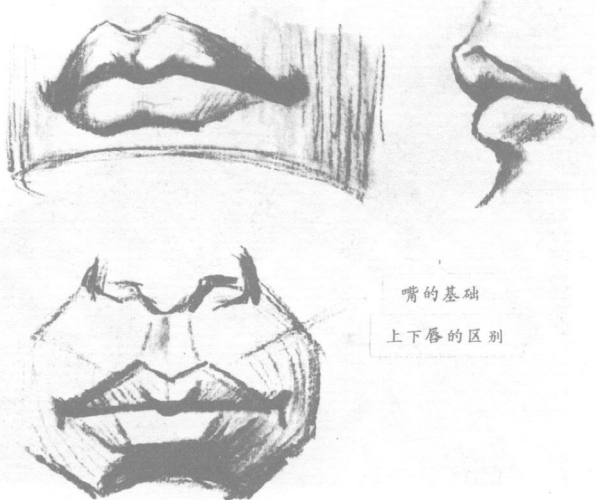
插图五

插图六

向前伸出的圆柱体，在上端后面连接后头骨，前面与下颌底衔接。头部即使后仰，颈椎的弧线仍然是向前微倾的。颈两侧有一对上起耳后乳突下至锁骨胸骨的胸锁乳突肌，在外形上很明显，加上喉头的体积，就形成了颈部的三块三角形的

嘴的结构和特征

插图七

面如(插图九)。

三、头像素描的基本步骤与方法

“从整体到局部，再从局部回到整体。”这仍是头像素描要坚持的原则，而且要在过程中把这个抽象的原则具体化，严格地贯穿于全过程。长期作业、短期作业和速写默画都是需要锻炼的，这里主要讲述严格的较长期的作业。

头像素描写生过程可分为轮廓造型和明暗造型两大阶段。轮廓造型阶段：

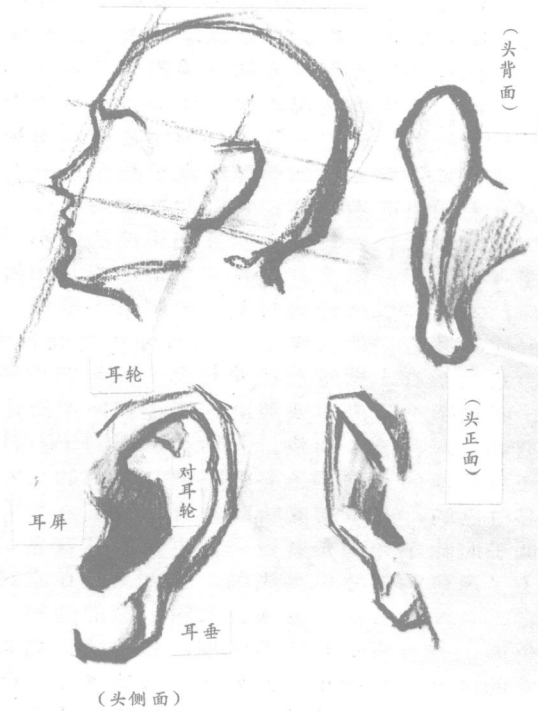
(1) 构图。在画面恰当地确定从头到胸的上下左右的突出点和比例位置，用直线轻轻画出总的外形。并通过在大形中比较确定出头、颈、胸各自的比例和外形。在观察中获得对对象精神气质的明确印象，选择好描绘的位置，然后考虑画面空间的分割和布置。表现对象气质和使画面变化而均衡，是构图的基本准则如(插图十、十一)。

(2) 头、颈大体积分析。在头的大形内切出头颅的形状，找出额结节、颧结节、(颞结节)下颌角等骨点和颞线，连接起来便呈现出头的正、侧、顶、底最基本的形体，同时也应找出颈的正、侧面分界如(插图十二)。

(3) 确定五官的位置和比例。在头的正面画出中轴线(抛开鼻子和嘴的形体，在眉心、鼻底、下颌结节中间三个点用略带弧形的线连接，上面可以直接延伸到头顶，下面可以延伸到喉结节至锁骨窝)，再画出两眼横向的平线，两线交

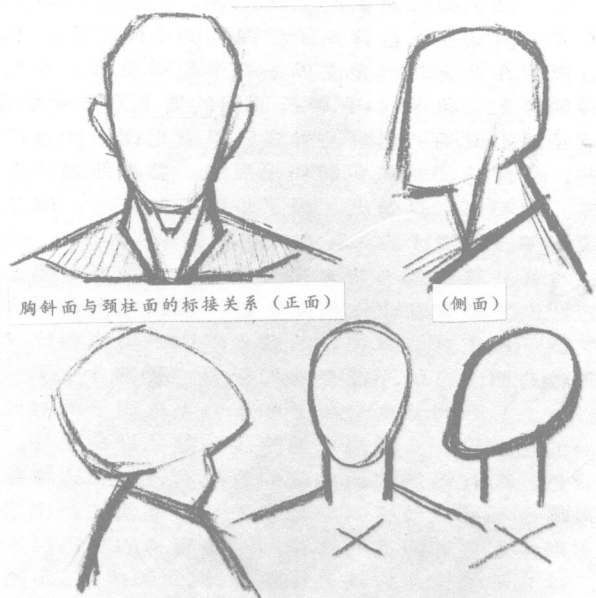
耳与眉与额、下颔的关系

耳的结构

插图八

头颈胸的关系

即使头向后仰，颈椎也还是向前倾的

插图九

叉就是所谓的“十字辅助线”，它是帮助确定头的动势和五官比例位置的简单而重要的方法。依据十字辅助线校正头的动势后，确定眉眼鼻嘴的高低宽窄位置，眼和鼻底引出平行线帮助找到耳朵的比例位置如（插图十三、十四）。

（4）有次序地用联接形体的方法从当中的鼻子开始，左右对称作画，画出五官的外形并分析画出构成它们体积的面。还要紧接着返回到额颧腮直至整个头颅、发须，再次调整、补充和更准确地确定它们的形体与特征。如果细心地注意到了面与面、体与体之间互相榫接的区别，转折有急（方）有缓（扁、圆），榫接有平齐有交错，线又画得讲究轻重虚实的话，那我们就已经面对着一幅严格、准确、生动的具有基本形体轮廓造型的头像了，它仅仅缺少色调和细节。（为了便于画明暗关系在上明暗前还要补充上投影的形状）如（插图十五）。

明暗造型阶段先要解决大调子和基本形体，然后进入深入刻画，最后统一调整。人物头像不同于石膏像，除开体积外还有质地的区别和色彩的不同，黑色的头发即使当光也不会是白色的，白净的皮肤即使背光也不会很暗。所以在画明暗调子时除了和画石膏像一样也是先从背光面开始画外，还加上了深色的部分也要先画。真人头像在质感和色调上复杂丰富，头像的脸部、发须、衣服、脸部的额、颧、腮和五官在色调上都有明暗对比的区别，在质感上都有软硬粗细干湿润松紧的区别，只用单一的方法，只追求方、硬、结实是远远不够的。必须一开始就注意到把体积、质感、调子的表现统一起来。除了明暗对比外，表现手法也需多样，线条的粗细、疏密、长短、方向的不同，手指、纸笔的擦揉和纸张工具的选择都是重要的。

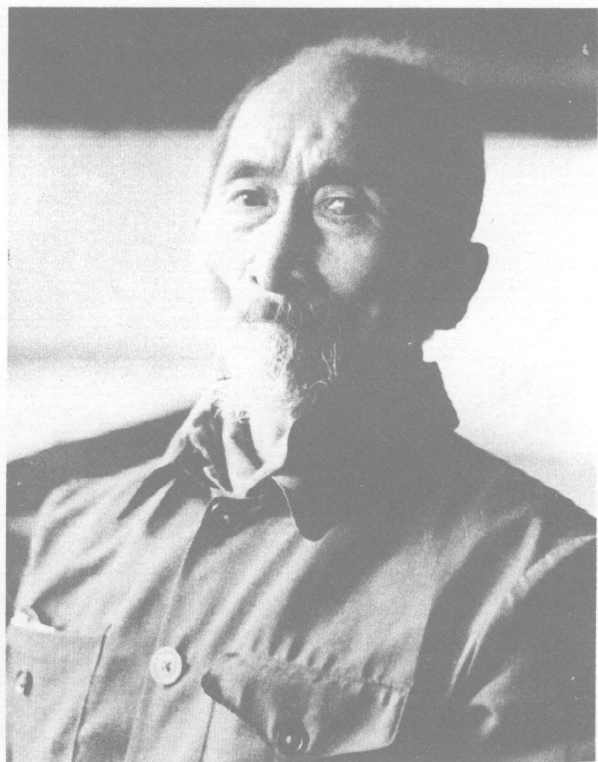
（5）按次序，先画背光（包括投影）和深色部分。总体比较，确定明暗对比的正确比例，把当光与背光、深色区别开来。但是要注意背光面和深色的不同层次，不能画成一片死黑。在背光与当光交界处有个相对更暗的界线，在转折方棱的界上它象条线，在转折圆润的界上它则是块很窄的面，这就是通常说的“明暗交界线”，画背光面时注意把它画得明确些，会使暗面更具空间和深度感。背光部的反光不需特意留亮，要明白它是背光，为了暗调子的统一，倒是削弱它的亮度好如（插图十六）。

（6）接着画半背光和灰色部分。既要与当光和背光相比较，也要半背光部分相互比较，画出比例和层次。在半背光灰调子画出后，原先画的背光暗调子可能相比又不够了，应该随着调整，但不能普遍加深如（插图十七）。

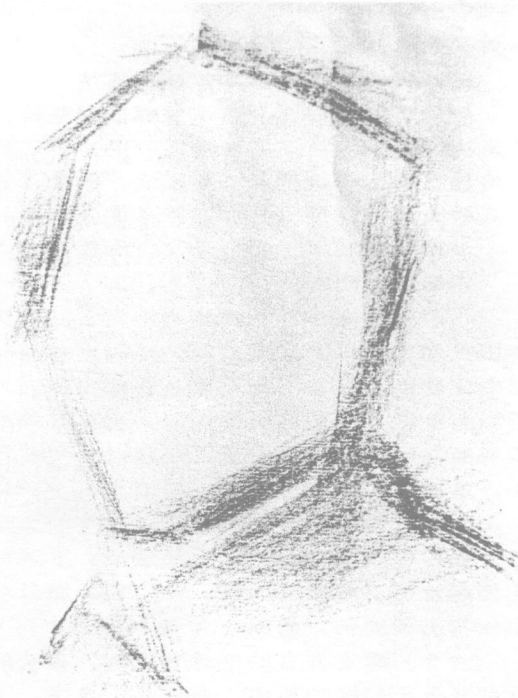
（7）在与背光暗调子和半背光灰调子的对比下处理当光面的亮调子。头的当光面除了少数几处高光外，都有浅浅的肤色，而且倾斜的面离我们有远有近，在边缘部分既不可能最暗也不可能最亮（除非逆光）。要谨慎地画出当光面里的基本形体起伏和向远处透视的一些明亮的灰色层次。

这几步的特点应该是注重整体，大胆落笔，不怕局部的小差错，而争取基本形体塑造的准确和大调子的明朗如（插图十八）。

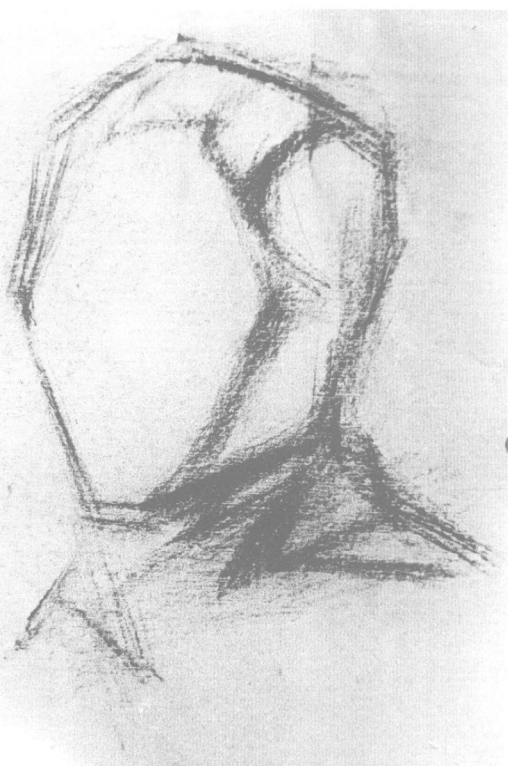
（8）深入刻画。在保持基本形体和大调子的基础上校

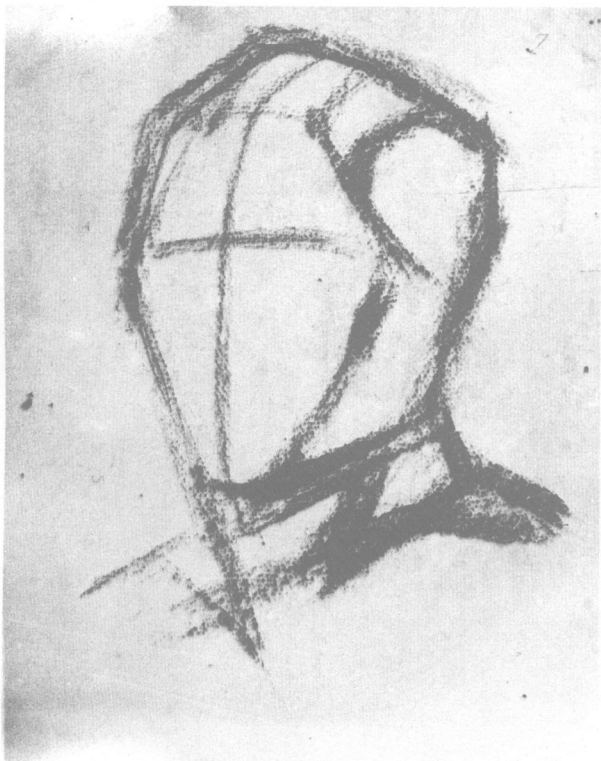
插图十

插图十一

插图十二

插图十三

正形体结构、质地、色调，补充必要的细节（尤其在明暗交界位置上的，包括“高光”的处理。），特别是抓住人物神态对五官进行恰当的精雕细刻。眉毛的自然、眼睛的明亮有神、鼻子形体的挺拔、嘴的活泼等都是要下功夫表现的，耳朵的刻画应相对简略些。这步的特点是细心收拾，画得少斟酌得多，特别要注重整体，讲究主次善于取舍，切不可面面俱到。只有善于省略和削弱次要部分，主要部分才会相对的更深刻精彩，画面的完整性才能成功如（插图十九）。

（9）结束前必须进行全面的检查调整，审视人物的精神气质、结构、质感色调、画面主次虚实韵律等表现得如何？需要提醒的是，只能相对地表现对象，决不应该追求完全的肖似，决不要去追求繁锁的细节和过多的灰色层次，我们应争取形象的鲜明生动和绘画的表现力。

上述方法步骤是一种对初学者严格训练方法，它强调理解强调结构，也强调感觉强调表现，它的特点是由里向外画，从看不见的东西开始，到看得见的东西结束，要自觉和主动地作画和处理画面。但这不是唯一的方法如（插图二十）。

四、素描头像写生中常见问题

（插图二十一：A、B、C）

第一组图例是结构理解错误的问题。人头形体组合的面的特征是不同的，并非都能以简单的方形所概括，各种梯形、棱形、楔形、人字形倒不少；面之间的榫接关系有方有扁有齐有交错的，怎么能象（A）图把头上的面都简单化成一些方形呢。所谓“宁方勿圆”是指对面的认识与表现要明确肯定，不能似是而非，使用直线或明暗块仍必须表现出复杂形体的本来的基本特征。（B）图明显地暴露出作画者对头的基本结构和面的特征与榫接关系还弄不清楚。（C）图对额头从眉弓开始便向上向后倾斜直至颅顶，这一特点还不明确，同时作画时不看头的整体动势，只孤立地观察和描绘额头，也是出这种毛病的原因。

（插图二十二：A、B、C、D）

第二组图例是五官位置上的问题。（A）图把近处的眼睛的位置挤到鼻子侧面里了，这个毛病在开始画头像时较多出现，这也是局部观察比较所致。如果左右两眼比较，而且把两眼与鼻子作为一个整体，把它们（两眼睛外角和鼻尖）联成一个倒三角形，观察这个倒三角形的对称关系与透视变化，是很容易确定眼睛准确的位置的。（B）图眼的透视尤其是眼瞳孔的透视画错了，圆形的瞳孔在头的大侧面情况下怎么能不变窄，而且眼球应该在上眼皮下略向下向后倾斜，这种透视变形只要多观察也是不难画准的。（C）图把鼻子由上而下画垂直了，应该倾斜。（D）图的鼻子底部的鼻头和鼻翼的结构和特征没有画出来，它不是一个平面，应该仔细地研究一下鼻子的结构图。

（插图二十三：A、B）

第三组图例是头的基本形体观念不强。额、颧、下颌、眼睑、鼻子、口轮、下巴的基本形体没有明确的画出来，就去画皱纹，因而这些皱纹是平面的、孤立的。必须明确，皱

插图十四

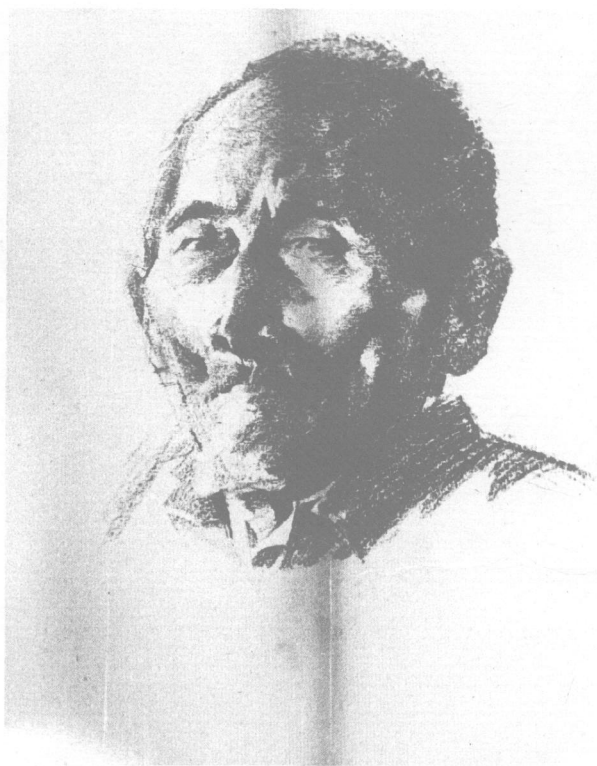
插图十六

插图十五

插图十七

插图十八

插图二十

插图十九

纹是生长在体积上的，应该先塑造它所依附的基本形体，然后才刻画有起伏转折的皱纹（细节），（A）图是不正确的。

（B）图基本形体与细节（皱纹）的关系处理得较好。

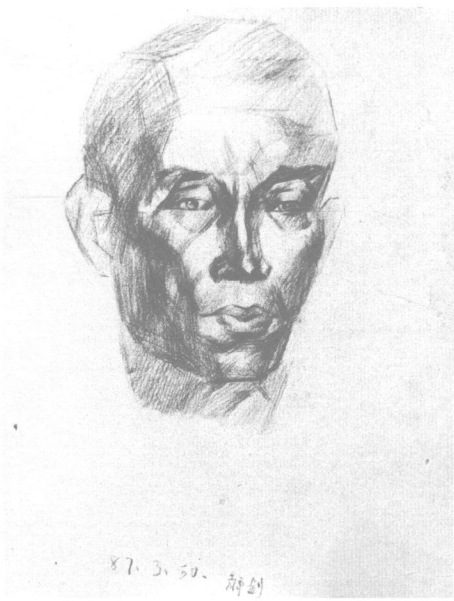
（插图二十四：A、B、C、D、E、F）

第四组图例都是表现方法上主要是调子上的问题。（B、C、D）图都是“花”的毛病，（B）图是半背光斜面小起伏的“亮”度与当光面的“亮”度雷同了；（C）图是颧面以下的当光与上面当光区别不够，颌部的斜面没有斜下去，脸侧面背光面里的变化和鼻侧面半背光面里的变化都太多和偏亮，所以画面特别“花”；（D）图则是当光面和半背光面的细节（皱纹）画得简单概念生硬走调，也很“花”；（E）图的调子“灰”了，（F）图的调子又太暗了。这些缺点都是在画调子塑造形体时缺乏整体观念和大调子注意比较不够所造成的。在作画过程中，必须牢牢把握大调子，要使当光面的“亮度”、半背光面的“灰度”和背光面的“暗度”保持正确的比例关系，并且在进程中随时调整色调比例失调的问题。（A）图明暗调子的比例和整体与局部关系就把握得较好。

归结起来，要克服这些毛病，关键在于重视结构研究和调子的基本规律的掌握，并且要在学习中从难从严，认真领会和运用素描的方法步骤，特别要克服“随意性”，克服观察方法和表现方法上的看局部画局部的不良习惯，要养成自觉

插图二十一 A

B

C

插图二十二 A

B

严格检查的习惯,把眼和手训练得敏锐而准确。只有入规矩方能得自由,向艺术的更高层次探求。

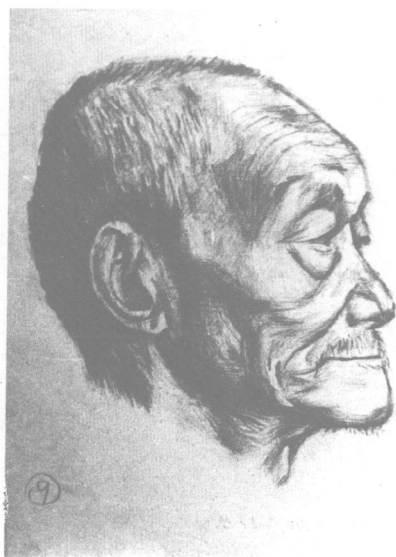
五、素描头像的艺术表现

素描艺术和其他绘画艺术一样,在我国已从单调走向多样,融合中外,追求自我,各种风格的素描作品已日益增多。在有了基础后,努力探索现代的、民族的、个性的素描表现是理所当然的。在“范画”中除了一些严格的、长期的、写

实的、教学性的作品外,也选了一些具有专业特点和个人风格的作品。进入绘画的意象情趣追求中,那真可说是法无定法了,从眉眼画起未尚不可,从最动心处画起未尚不可,从光出发又未尚不可,反比例透视又未尚不可。你看,它们有的简洁明快,有的浓重浑厚,有的飞舞流畅,有的朴实稚拙,有的工整细腻,有的夸张变形。形象生动,手法多样,各有情趣,希望能对素描艺术有志趣者提供启示和参考。

插图二十二 D

插图二十三 A

B

插图二十四 A

B

C

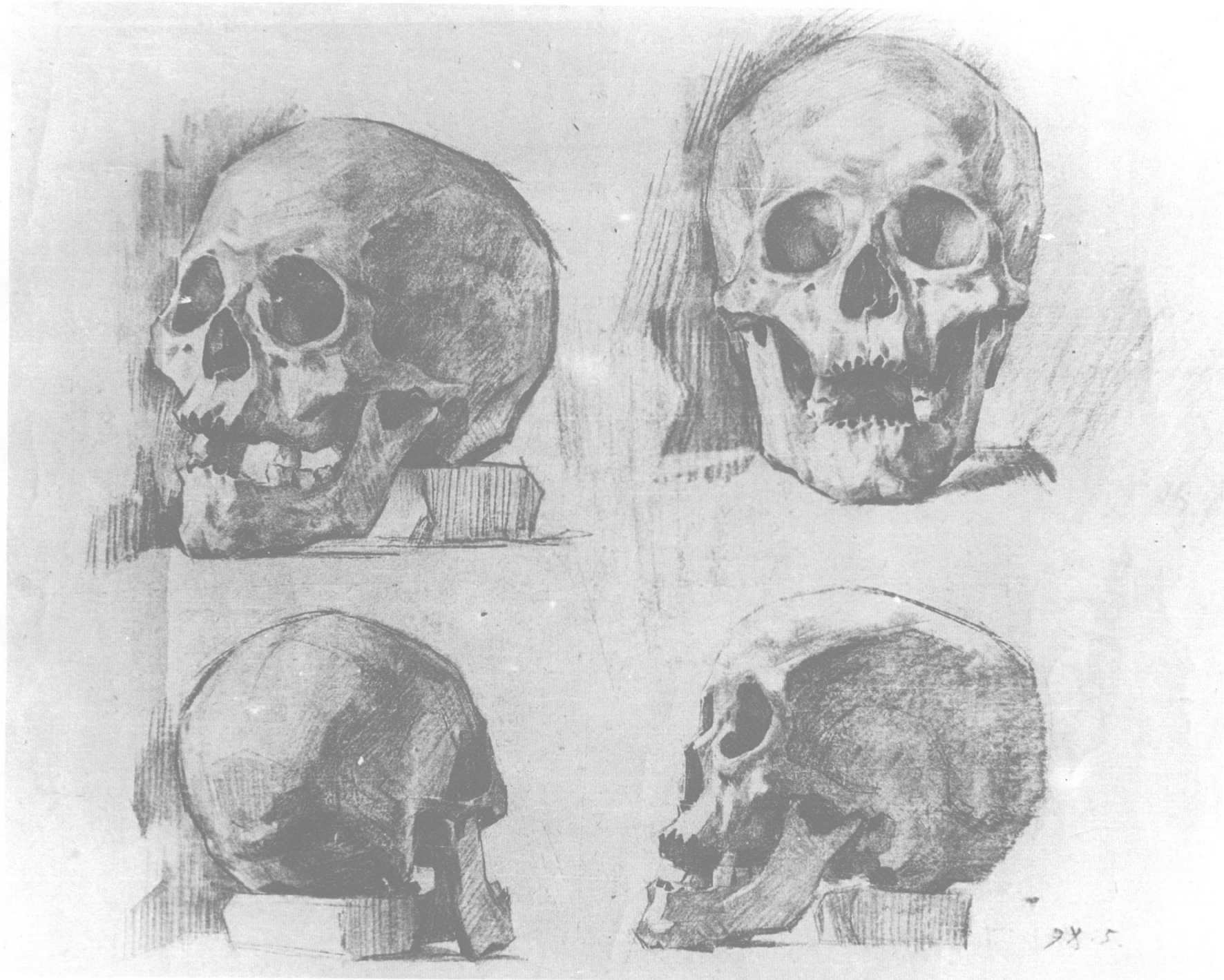
D

E

F

1. 头 骨

吕树中

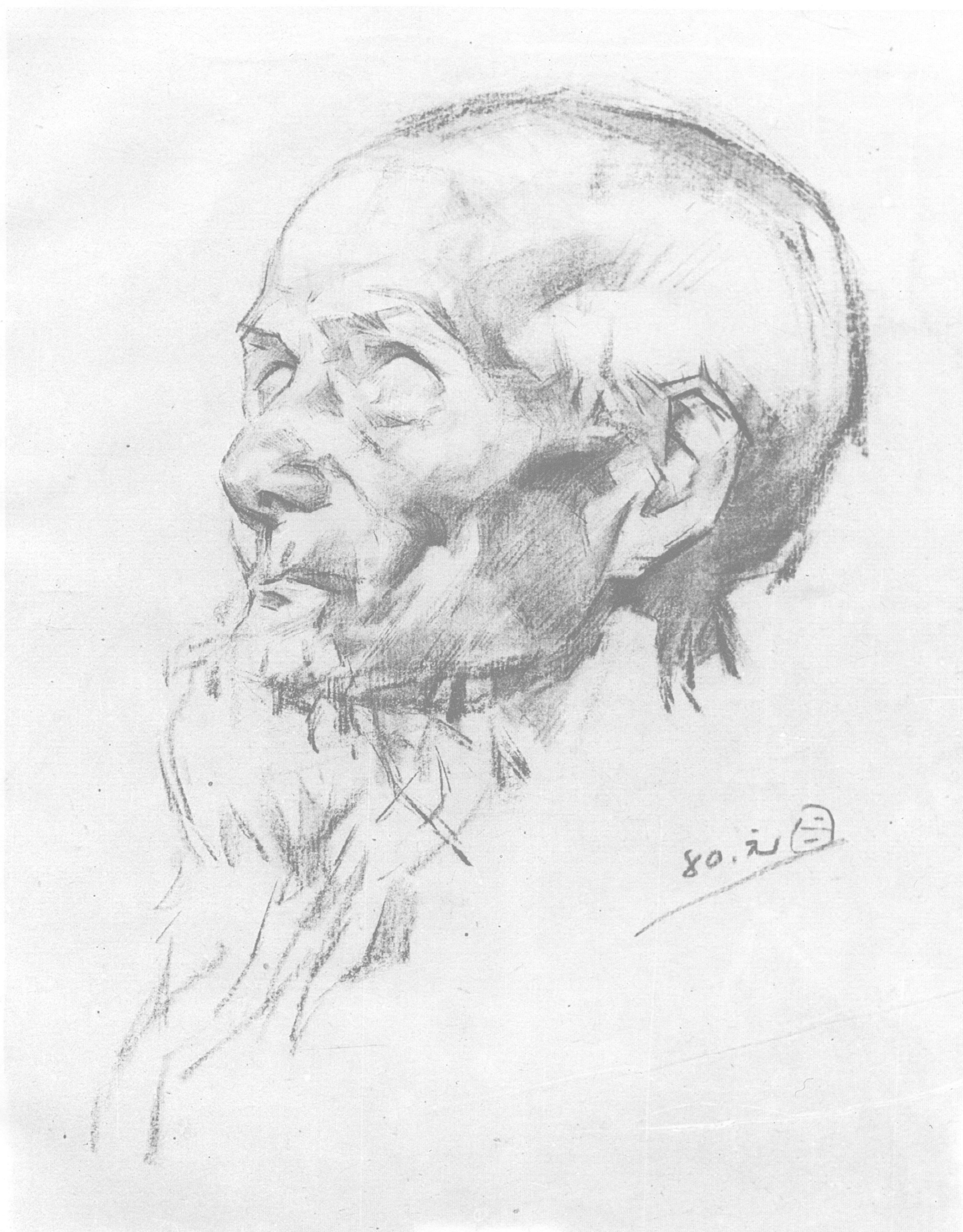
画头骨素描的目的当然是研究头的结构，而决不能当作画静物，去追求质感和调子。要从头的立体造型出发，把握头骨整体的比例、特征，熟悉解剖结构，研究“骨点”位置，研究额、颧、上颌、下颌和眉弓、眼眶、鼻骨各个不同比例的形体的分面界线和互相接榫。并且注意骨面隆起的丘、脊和凹陷的窝，如颅顶脊、额丘、额沟、眉弓结、眼窝、颧骨窝、颧结、颧弓脊、鼻骨结、下颌骨边缘和额隆起，这些都是头基本形体上具有特征的起伏，也须恰当地理解与表现。但是一切对外形不起重要作用的细节均应省略。

2. 人头基本形体

黄作林

这是面对真人作头部基本形体塑造的研究性作业。必须有意识地排除五官细节，而着重理解头骨和肌肉在外部造形上的规律，强调体积思考，强调结构和基本形体，而这是常被忽略的。如此训练可以强化结构和整体观念。

4. 头基本形体

吕树中

5. 吹牛匠

冯星平