

头像

素描

TOU XIANG

TOU XIANG SU MIAO TOU XIANG SU MIAO TOU XIANG SU MIAO TOU XIANG SU MIAO TOU XIANG SU MIAO TOU XIANG SU MIAO

江西美术出版社 SU MIAO

汪辉 著

TOU XIANG SU MIAO

江苏工业学院图书馆
藏书章

汪辉 著
江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

头像素描 / 汪辉. — 南昌: 江西美术出版社,
2001.8 (2002.8 重版)

ISBN 7-80580-801-5

I. 头... II. 汪... III. 肖像画 — 素描 — 技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 047511 号

头像素描

汪 辉 著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路 66 号)

新华书店经销

深圳利丰雅高电分制版有限公司制版

深圳利丰雅高印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 3.5

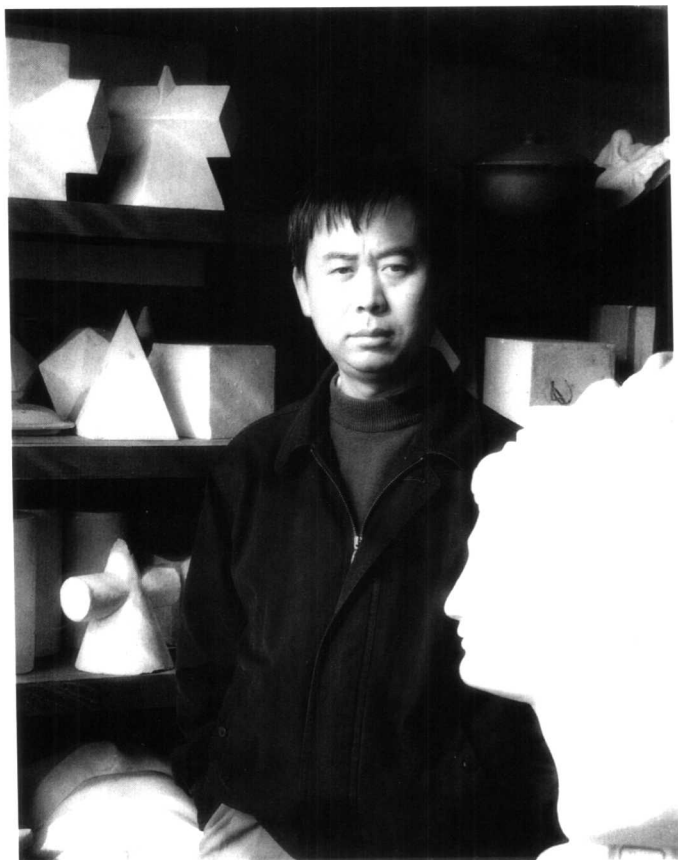
2001 年 8 月第 1 版

2002 年 8 月第 2 版第 1 次印刷

印数 4001—6000

ISBN 7-80580-801-5/J · 754

定价: 18.00 元

汪辉

1964年7月出生于江西贵溪。1986年7月毕业于江西师范大学美术系；进修于中国美术家协会油画研修班；现为南昌大学工业设计系副教授。

主要作品：

1994年《采石场》入选“第二届中国油画展”；《后屋》、《小巷》、《村口》和《夏日的馈赠》入选“94中国美术家协会油画研修班作品展”；

1996年《烟儿》、《静静的村子》和《栗子》入选“96江西油画年展”；

1997年《毛毛雨》获“97江西油画年展”一等奖；《那个冬天的最后一场雪》获“江西省纪念建军七十周年美展”二等奖；《赣州牺牲》陈列并收藏于“江西省革命烈士纪念堂”；

1998年《审美初探》入选“‘辉煌二十年’江西省艺术作品展览”；《秋林》、《龙虎山采石场》、《荷塘秋色》和《肖像》获“江西油画提名展”最高学术奖；

1999年《花絮》入选中日友好协会“庆祝中华人民共和国建国五十周年画展”；《和平对战争说不》获“江西省第五届美术设计展评会”一等奖；《女青年肖像》获“纪念‘五四运动’八十周年江西省美术、书法作品展览”二等奖；《广玉兰》入选“第十届江西省美术作品展览”；

2000年《正月里》、《广玉兰》和《审美活动》发表于2000年第三期《中国油画》杂志；《岁月如歌》（三联画）获“‘世纪之光’江西省美术、书法、摄影作品展览”优秀奖。

素描头像的表现与技法

作为一切造型艺术基础的素描，历来就受到人们的普遍重视。人物头像就更是基础素描的核心部分了。人是社会的主体，人与人的交往是不可回避的，人的情感交流主要表现在脸部，即面对面的交流。因此，脸部（“头像”）就成了我们这个世界最重要的视觉对象。人是大自然中发展得最和谐、最完美、最有序、个体性最为显著、也是最值得赞美的造型。因此，人物画就成了美术主流性的题材。由于人们对自己形象的异常熟悉，使得他们在欣赏人物画作品时有了非常挑剔的眼光，以至于容不得画中的丝毫瑕疵。人物造型的完美性，也就成为人们关注的重点。事实上，如果能将头像画好，其他问题就迎刃而解了。因此，素描头像理所当然地成为基础美术的核心内容。

那么，如何表现出生动的人物头像呢？这就涉及到了技法问题。技法理论的多样性使得百家争鸣，莫衷一是。更有一些受到现代西方某些艺术理论影响者，认为技法理论除了能束缚人的想象力外便一无是处。他们穿着“皇帝的新衣”，高举“前卫”的旗帜，使得一些习画者无所适从，惶惶不安。中国有句古话，叫做：“没有规矩不能成方圆。”物质本身就存在着不以人的意志为转移的客观规律。千百年来，前辈们在长期的艺术实践中摸索和总结出了一系列的创作经验和艺术规律，如：透视、解剖、明暗、结构比例等。这些无不成为今天不争的艺术法则，对这些知识的学习和掌握几乎已成为艺术家的必经之径。

美术作品通常被分为再现性美术和表现性美术两大类，现在的素描也常常被划为明暗性素描和结构性素描两种。素描作为一种学科被大规模引进我国还只是20世纪中叶的事，尤其是解放以后，我国大批从前苏联留学归来的艺术家和前苏联来华讲学的艺术家，带来了一整套科学而又严谨的素描教学体系，这种体系曾一统中国天下，培养了大批具有雄厚写实造型能力的艺术家。然而，随着我国改革开放的深化和人们思想的解放，一批致力于教学改革之有识之士对“契斯恰柯夫”体系大发其难，认为该体系缺少创造性、生动性、应用性和思想性等，偏激之词不绝于耳。于是，德国“包豪斯”的结构素描体系被引入我国，为现代设计的基础训练开辟了新的途径。今天，这两种素描体系被共同接受，见仁见智，相得益彰。

然而“无法而法方为至法”（石涛）。因此，任何一套技法理论都不是万能的，而只能是步入艺术殿堂的“敲门砖”，都是为“从必然王国走

向自由王国”打下的坚实基础。

头像素描通常是在几何形体、静物和石膏像写生之后进行的。在作画之前让我们先来了解一下头部的结构。

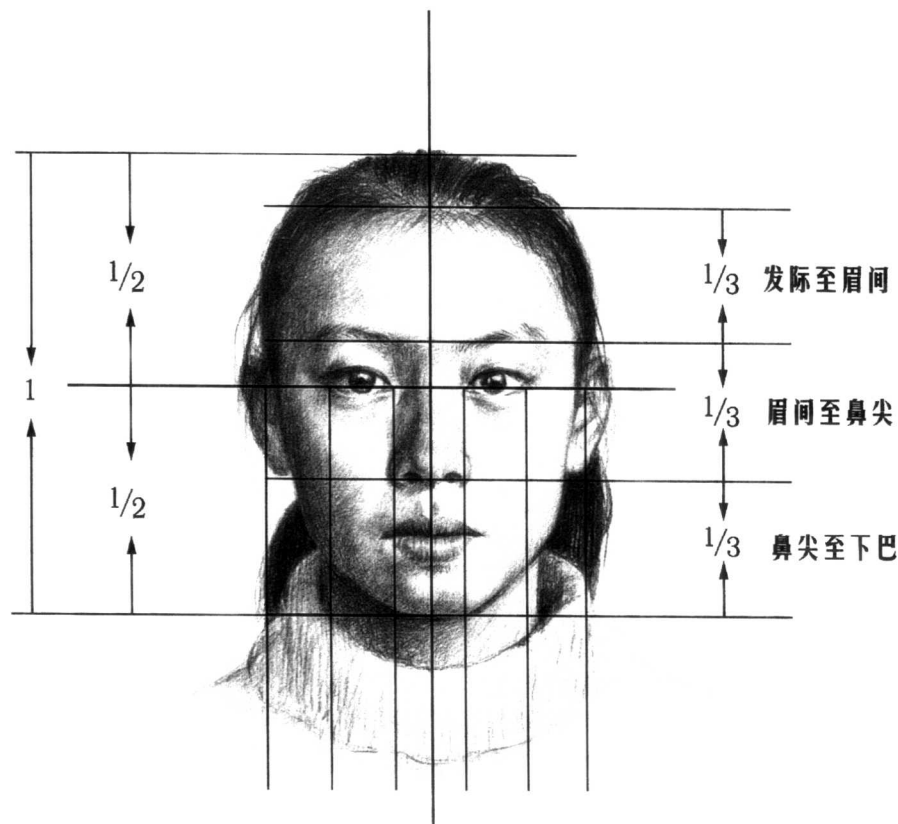
一 头部的骨骼和肌肉：

人的头部是由24块骨骼组成的，除下颌骨能活动外，其他都是固定的，在作画时主要注意的是眉弓骨、颧骨和鼻骨等较为突出的部分，如果画的是一个干瘦的老头，那么其他部分也将变得突出而应引起注意。

头部的肌肉虽然是构成表情特征的关键，但作无明显表情特征的肖像画时，比较值得注意的是皱眉肌、咬肌和胸锁乳实肌等。

二 头部的型体结构和比例：

头部的型体基本呈上大下小的卵形或立方体。成年人头部高度的二分之一处正好是眼睛的位置；正面宽度的二分之一处正好将脸部对称分开；发际至眉毛，眉毛至鼻底线和鼻底线至下巴底线各占三分之一（俗称“三停”）；人的脸部正好是五个眼睛的宽度（俗称“五眼”）；两眼之间的距离是一个眼睛的宽度，鼻子也是一个眼睛的宽度；两耳在眉鼻的平行线之间。

眼间和眼外角至耳均是一眼宽

三 五官的结构特征：

眉：眉比眼稍宽，男性眉毛粗于女性。眉被分上列眉和下列眉。上、下列眉会合处略重，眉弓骨处略淡。

眼：眼是五官里最重要的部分，起传神作用。眼是一个球体，镶嵌于眼眶之内，并被上、下眼睑覆盖，上眼睑覆盖眼球的四分之三，睁开眼的时候可以看见眼珠（瞳孔和虹膜）和部分眼白（巩膜）。瞳孔呈黑色，光线强时小、光线弱时大。虹膜略淡，为棕色，且有放射性的线条。眼线上长有睫毛，上眼线的睫毛多而长，下眼线的少而短，侧面看时更明显。作画时应注意：首先，眼是个球体，要注意整体的明暗变化，眼白也不例外；其次，通常光线都是在上方，由于上眼睑的厚度及投影和睫毛的共同作用，因此上眼线粗、重于下眼线；第三，正面看的眼睛是个内眼角低、外眼角高、近似于菱形的但又是抛物线性的形状；第四，圆形的眼珠被上眼睑覆盖了约五分之一；第五，随着头部的转动，眼睛会渐渐变成三角形。

鼻：隆起于脸部，呈倒梯形结构。由鼻尖、鼻翼、鼻孔、鼻背（鼻梁）等部分组成。作画时需注意鼻头和鼻翼的圆球形和鼻骨的略微突出而坚挺的特征。随着头部从正面转向侧面，所转方向的鼻翼将越来越小，直至消失，整个鼻头也随之转移，并偏离中轴线。

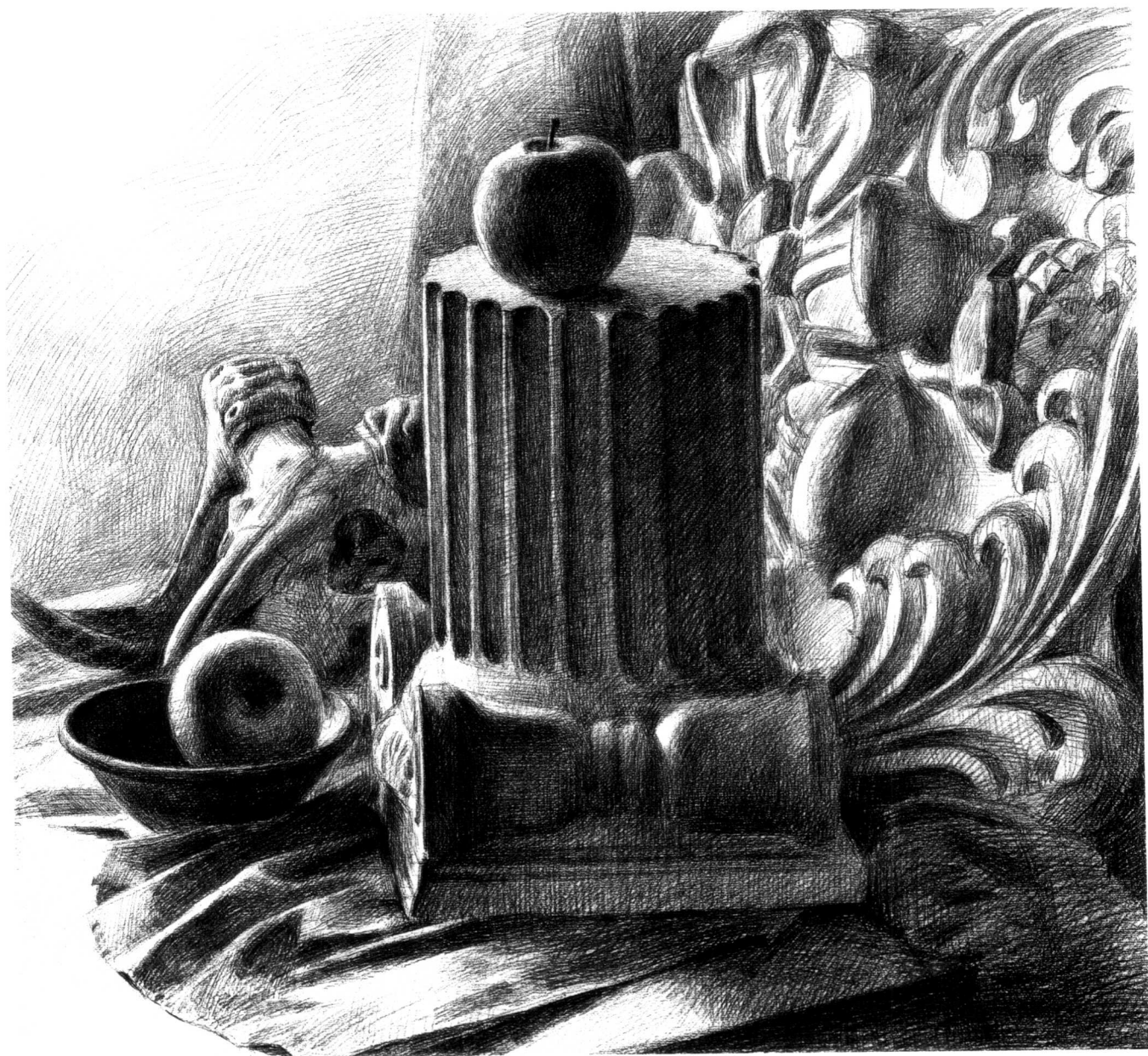
口：这里是指由上、下嘴唇组成的外观部分，它是包裹在颌骨和牙齿外面的弧形结构，中间宽厚，两边渐小至嘴角，上唇有突起的棱角，中央有个角形较突出，与人中相呼应，下唇略厚，且色泽稍鲜于上唇。作画时应注意：光源在上方的正常情况下，上唇应重于下唇。上唇接近口裂的部位，应是背光部分，而下唇几乎全是受光部分，且固有色亦鲜亮于上唇，因此下唇亮于上唇；另外，嘴唇的固有色重于整个脸部皮肤；最后还应注意嘴唇有呈放射性的裂纹。

耳：耳朵在头像画中看上去不是很重要，主要是因为它与表情无关，又处在稍后于脸面的两边，且还时常被头发或帽子遮挡。但是，当表现侧面像时，耳朵就可能成为主角了，因此还是需要注意的。耳朵的结构比较复杂，它由耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、三角窝、耳垂和耳窝等几部分组成。

所有这些结构比例都只是一般的概念，作画时不可生搬硬套，而应根据对象的具体特征进行塑造。

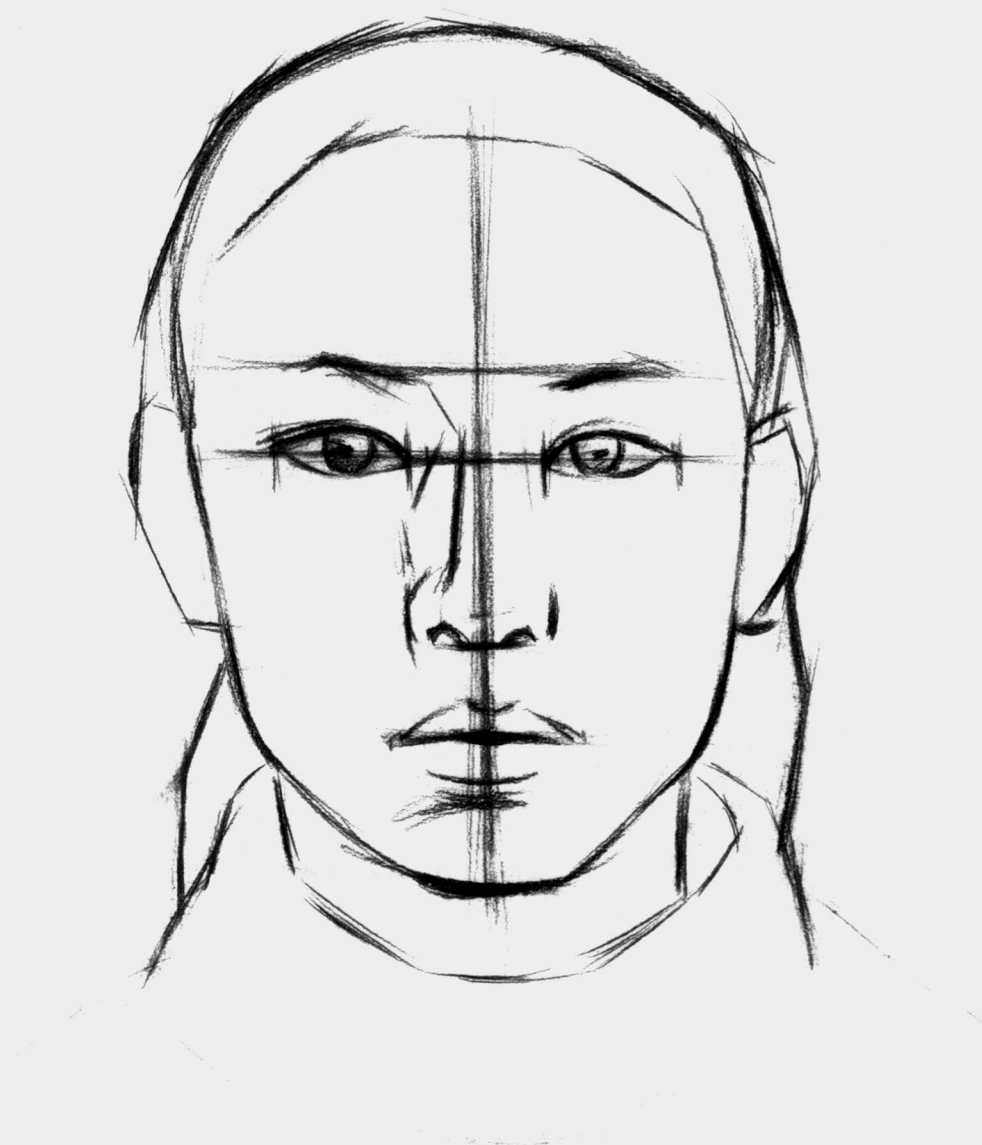

石膏像素描是人物素描的准备阶段。石膏像那永恒不变的造型，对习画者掌握人物造型的结构、比例、姿态、表情、透视等起着不可替代的作用。另外，石膏像本身就是大师杰作的复制品，它不仅是写生的对象，而且还是审美的对象。

素描静物是素描头像入门的途径。因为静物是相对稳定和静态的,因此对表现物像的体积、质感、空间、透视、调子等比其他题材更为方便。

头像画法步骤

一、素描头像一般用8开或4开的纸画。首先应仔细地观察对象,选一个你认为最生动的角度来画。头部在纸上所占的空间一般是三分之

二,头顶距纸边约留4公分,左右所空位置应该是脸部所朝方向多空些,后脑勺少空些。注意画面应随时与眼睛保持垂直,手臂尽量伸直来画。

二、头部的位置基本定下来了以后，再确定五官的位置。首先用轻柔的直线画出眼睛的位置，它在头部高度的二分之一处。再画出脸部的中轴线。这样头部就被分成四块，“分而治之”，越小越容易把握。在此基础上再画出“三停”和“五眼”的位置。五官的位置就被基本确定了。

三、用曲线将五官的轮廓基本勾勒出来，并附上简单的明暗。此时仍处在整体的把握中。

四、至此，再从局部开始进行具体深入的塑造，尽可能地画准，可重复二到三遍。应注意哪里重要就先画哪里，哪里色度重就先画哪里，次

要的地方晚点画，亮部最后画。每画一遍都要给下一次留有余地。要做到随时停下来都是一件相对完整的作品。

五、整体调整关系。可退到远处审视画面，或将画放在模特一起，作者回到原来的位置对画和模特进行比较，以便调整画面；亦可将眼睛眯成一条缝，检查明暗的大关系准确与否，不断调整，直至完成。

王靚像
二〇〇二年二月
十八日王峰

