

新编

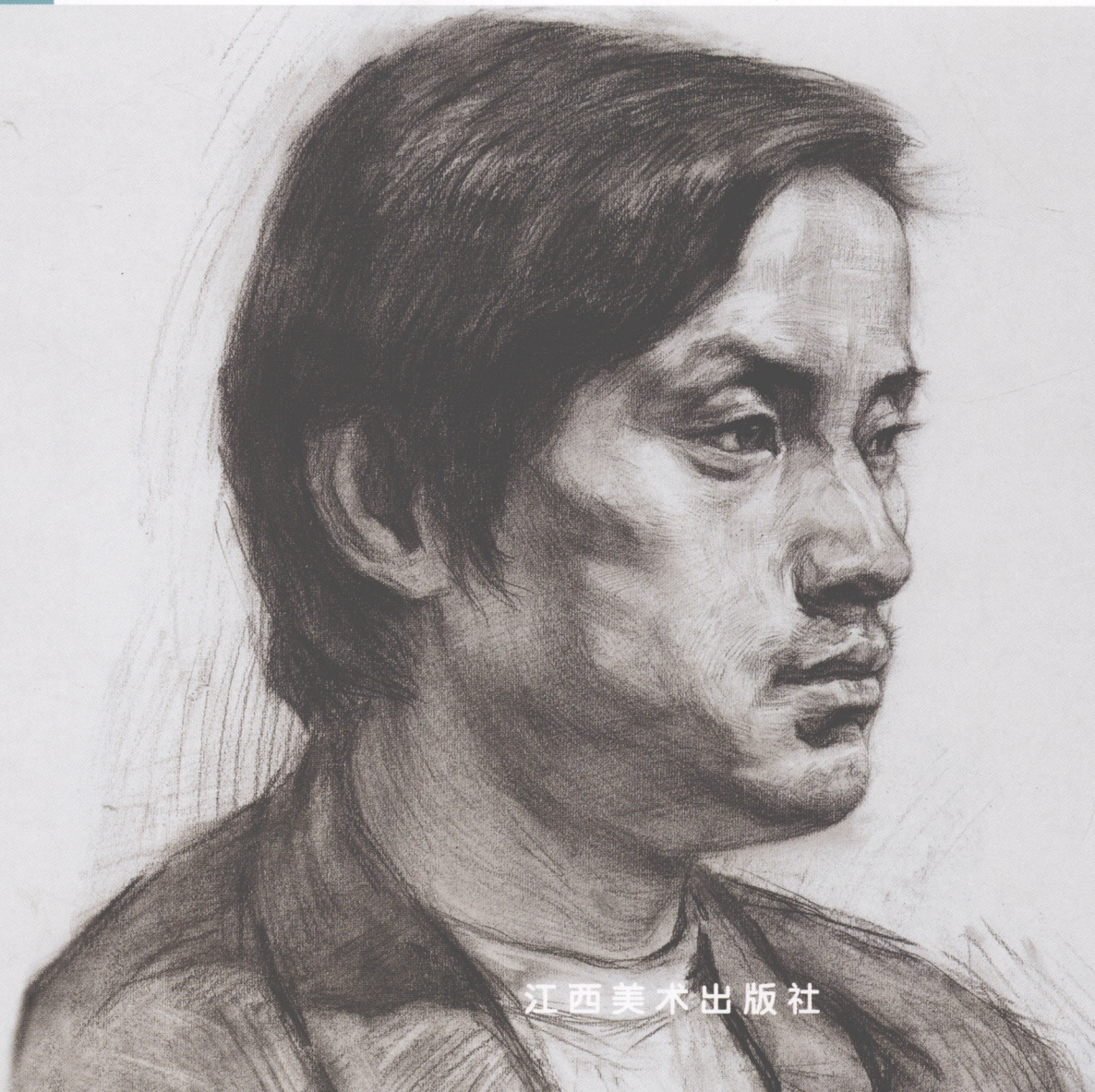

初学美术正规训练范画

XINBIAN CHUXUE MEISHU ZHENGGUI XUNLIAN FANHUA

素描头像

郜海金 何 雨 编著 ■

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 郜海金、何雨编著. —南昌: 江西美术出版社, 2006.12

(新编初学美术正规训练范画)

ISBN 7-80690-999-0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 135185 号

策 划: 刘 杨

责任编辑: 刘熹奇 肖 炜

装帧设计: 康 宁

新编初学美术正规训练范画·素描头像

郜海金 何 雨 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店发行

恒美印务(番禺南沙)有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 3.5

2006 年 12 月第 1 版

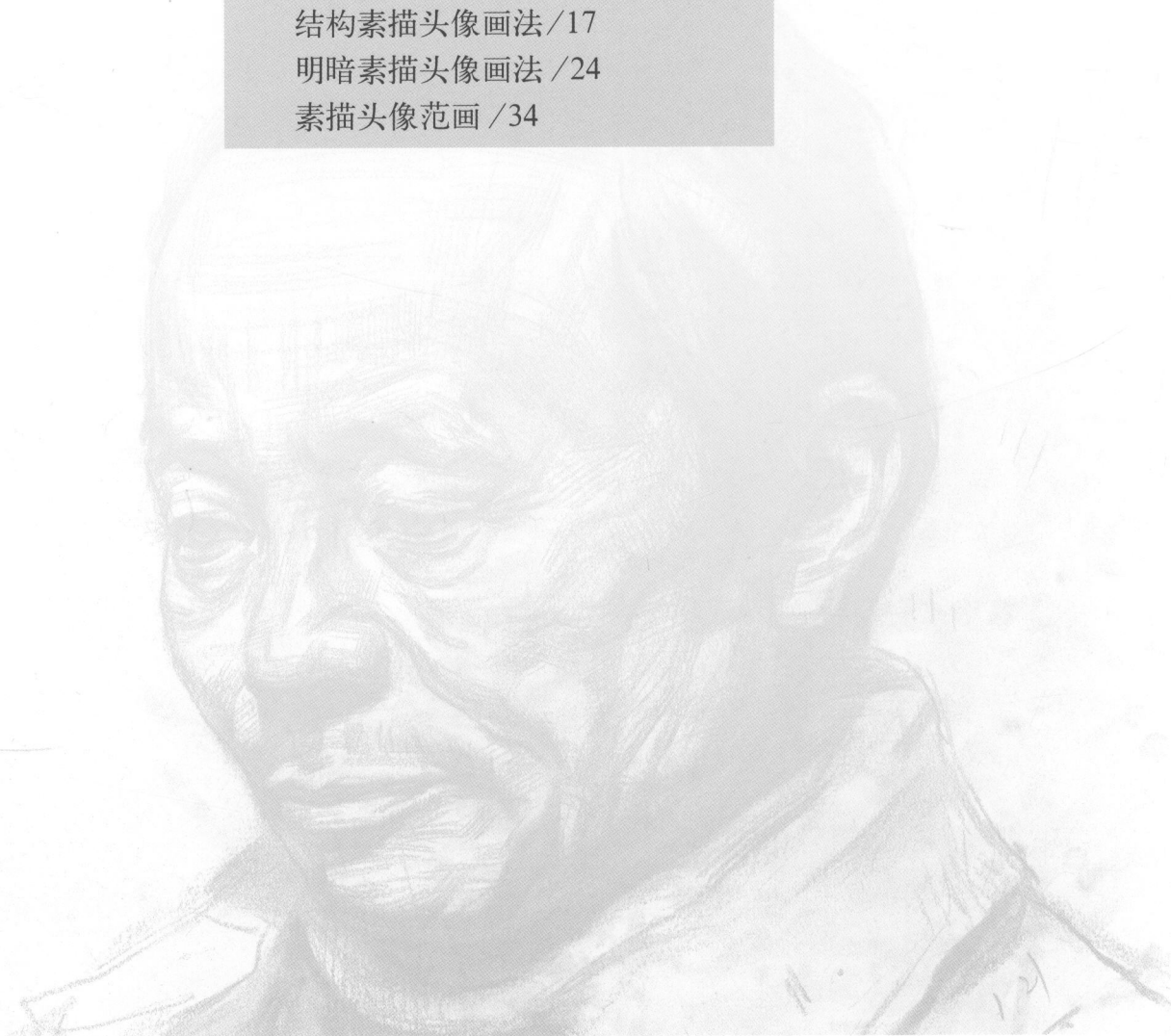
2006 年 12 月第 1 次印刷

印数 1-7000

ISBN 7-80690-999-0 定价: 16.00 元

目 录 MULU

素描头像正规训练概述 / 1
头部的比例与五官位置 / 2
头部的骨骼结构 / 3
头部的肌肉与表情 / 5
头部的画法 / 6
眼与眉的画法 / 10
嘴的画法 / 12
鼻的画法 / 13
耳的画法 / 15
结构素描头像画法 / 17
明暗素描头像画法 / 24
素描头像范画 / 34

素描头像正规训练概述

一、素描头像训练的基本要求

素描是造型艺术的一种形式,属绘画的范畴,是单色绘画的统称。素描可以使用铅笔、炭笔、钢笔、木炭条、炭精条、毛笔等各类工具作画。对于初学者来说,选择铅笔、炭笔两种工具作画,使用时方便简单,容易把握。

素描头像训练,可以提高初学者对人物个性特征的审美认识及表现能力,提高素描造型能力,得到素描技法的锻炼,同时也能积累刻画人物形象的经验,为以后表现全身人物和创作人物画打下基础。由于人物形象生动完善,表情和个性变化丰富,初学者要塑造出惟妙惟肖的、具有个性的人物形象是比较困难的,它需要作者不断地提高自己的观察能力、理解能力和表现技巧。

二、素描头像的表现方法

基础训练的素描头像表现,大体上可以分为以概括形体结构为主要表现手段的结构素描和表现形体空间立体感及质感的明暗素描两种。

结构素描的表现方法是一种以表现形体本质特征——体积、结构、空间为主要目的的手法,辅以适当的明暗调子渲染。这种表现方法可以让我们集中精力去研究对象的形体本质特征,适合于初学素描头像写生训练。

明暗素描是西方传统素描的表现形式,亦称为全因素素描画法。运用这种表现方法,能比较真实地表现对象。它通过表现形体结构、明暗、空间、质感来塑造对象,尽管这种技法运用富有感染力的明暗调子的层次变化来表现体积和空间,但本质上还是抓住形体结构的关系。所以在作画过程中,始终保持以形体结构为塑造对象的依据,而不要过于追求光影变化的表面效果。块面明暗画法运用线条组成不同深浅的面,面的连接形成体积。我们要以有限的明暗层次去表现调子的对比关系,这个有限的明暗层次就是我们通常所说的“三面五调”规律。线条具有自身的美感,运用得好,可以使画面增强感染力,在素描头像的画法中,中间调子部位运用适当的排线方式可以增强体块结构的塑造感。

三、在实践中提高鉴赏的表现力

在素描头像训练的过程中,初学阶段都毫不例外地会临摹一些优秀的素描头像作品,这是间接学习前人知识的一种有效方法。通过临摹可以学习素描的表现技法,在借鉴别人经验的学习过程中可不断提高自己的素描表现力。但在临摹之前应认真读画,分析理解作品中的技法特点,只有理解了知识才能很好地掌握。临摹的范画中类型很多,画法上各有侧重,表现风格也各有不同。头像素描作品中,有长期作业,有短期写生,还有速写头像。技法表现上有线描式、线面结合式、表现性画法等不同形式。要选择适宜临摹的作品进行临摹练习,也要从其他各种类型的头像素描作品中去体会表现技法的突出特点和多样性,有的作品画得细腻,有的画得粗犷;有的调子处理深重,有的画面调子清淡;有的讲究线条的节奏与韵律。特别是对不同类型的人物个性表现,更是各具特色。在临摹的过程中,要在理解的基础上去模仿,不能只求表面效果。着力掌握表现技法的要领,不断加深体会,最后才能达到为己所用,提高自己的素描表现力。

四、素描头像写生应注意的问题

1.刻画形象时要强化形象的个性与造型的特点,避免概念化和一般化。以头骨形体为造型基础抓住头骨几大面的关系,使头部体积表现出来,头部的基本形塑造要强化个性特点。

2.五官的塑造要精细,又要注意适度,过分突出局部和细节都会有损整体关系。眼睛刻画应既动人传神,而又不跳出眼窝,这样眼部描绘得含蓄会更动人。鼻部几个面的关系要清晰明确。嘴的刻画要虚实恰当。

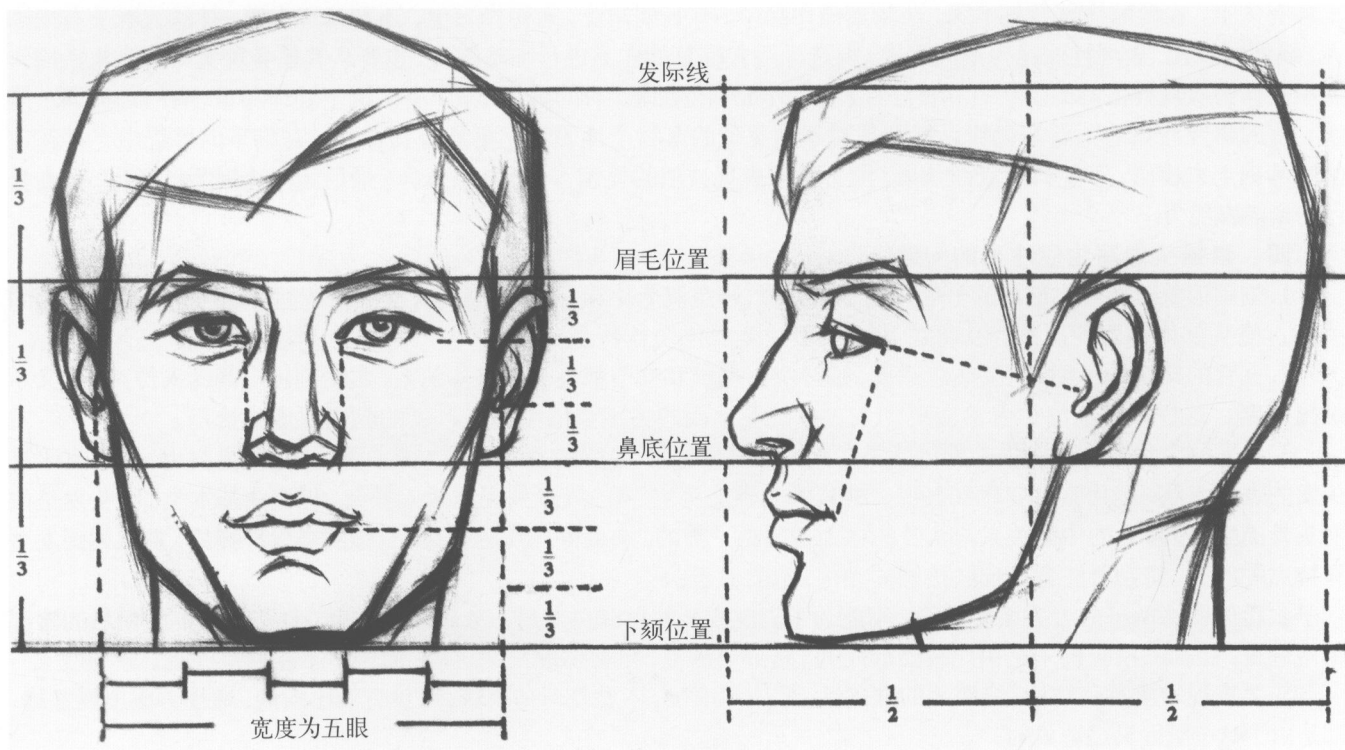
3.头发的表现对头像素描的整体效果起到很重要的作用,因为头发面积大、调子重,视觉效果突出,要认真研究头发的表现方法,运用富有变化和表现力的线条去塑造头发。男、女性头发样式差异大,但画法基本类似。头发是依附头骨而生长的,它的体面关系与头骨的体面关系是一致的。头发处理要分主次、有虚实变化地描绘,重点刻画发型有特点的部位,特别要注意与皮肤接触的虚实、节奏关系。

4.脸部明暗调子的大关系要明确,不能为了表现皮肤的色泽白净而不敢画明暗层次,也不能把皮肤稍黑的脸部画得过重,脸部的明暗调子是由比较而形成的。暗部要画重,但要体现反光感,中间调子不能画得过重。

5.要重视写生时画结构、分块面的准确性。形体不准确,不要急于铺明暗。形体方面出问题、透视方面出现差错,都是由于这个阶段马虎造成的。

头部的的基本比例与五官位置

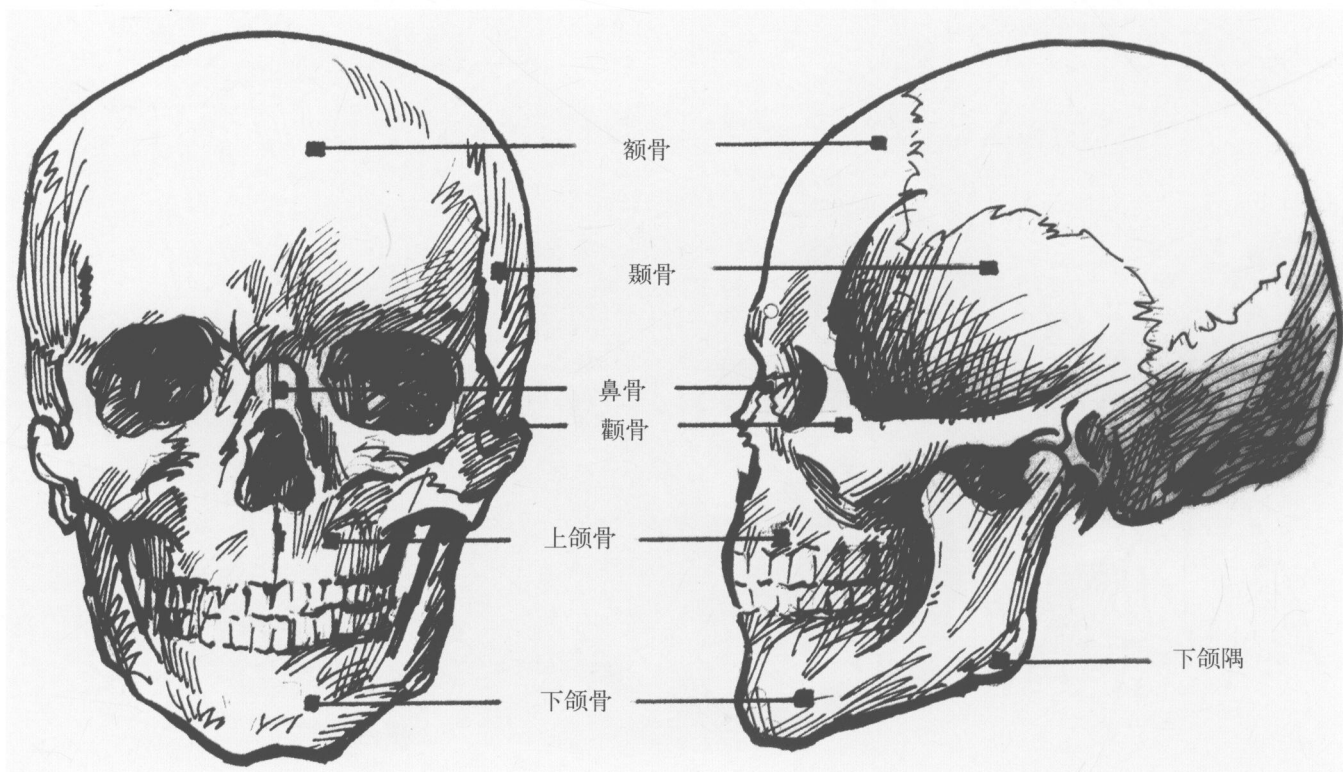
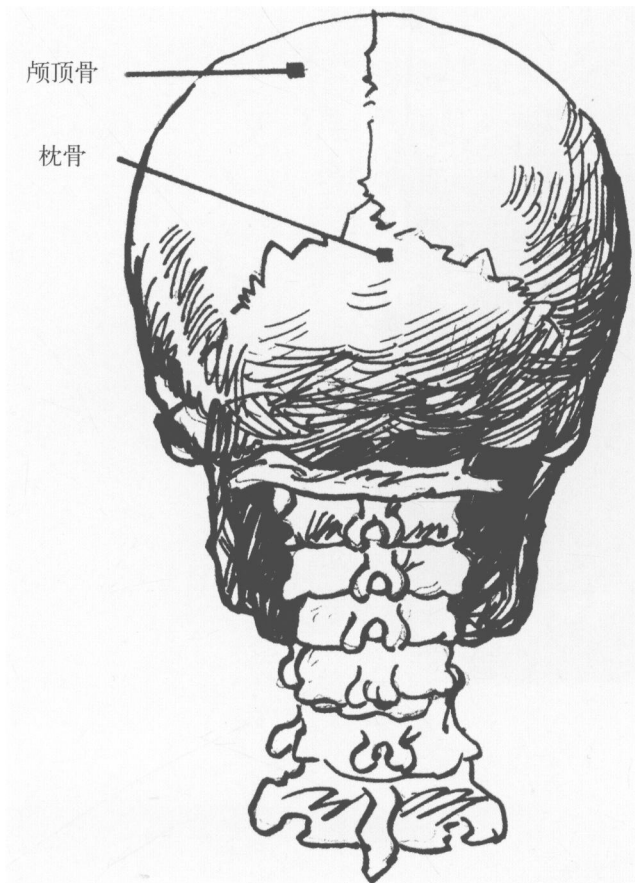
头部的的基本比例通常划分为“三庭五眼”。发际线至眉间、眉间至鼻底、鼻底至下巴,三段的长度相等,称为“三庭”。正面看脸部,最宽处为五眼宽,两眼间距为一眼宽,两眼的外眼角到耳朵位置的距离分别为一眼宽,称为“五眼”。眼睛的位置应在整个头部的 $\frac{1}{2}$ 处及眉至鼻底的 $\frac{1}{3}$ 处。口裂位置在鼻底至下巴的 $\frac{1}{3}$ 处。鼻翼的比例为一眼宽。侧面看头的外形基本接近正方形,耳朵处于中线右侧位置。

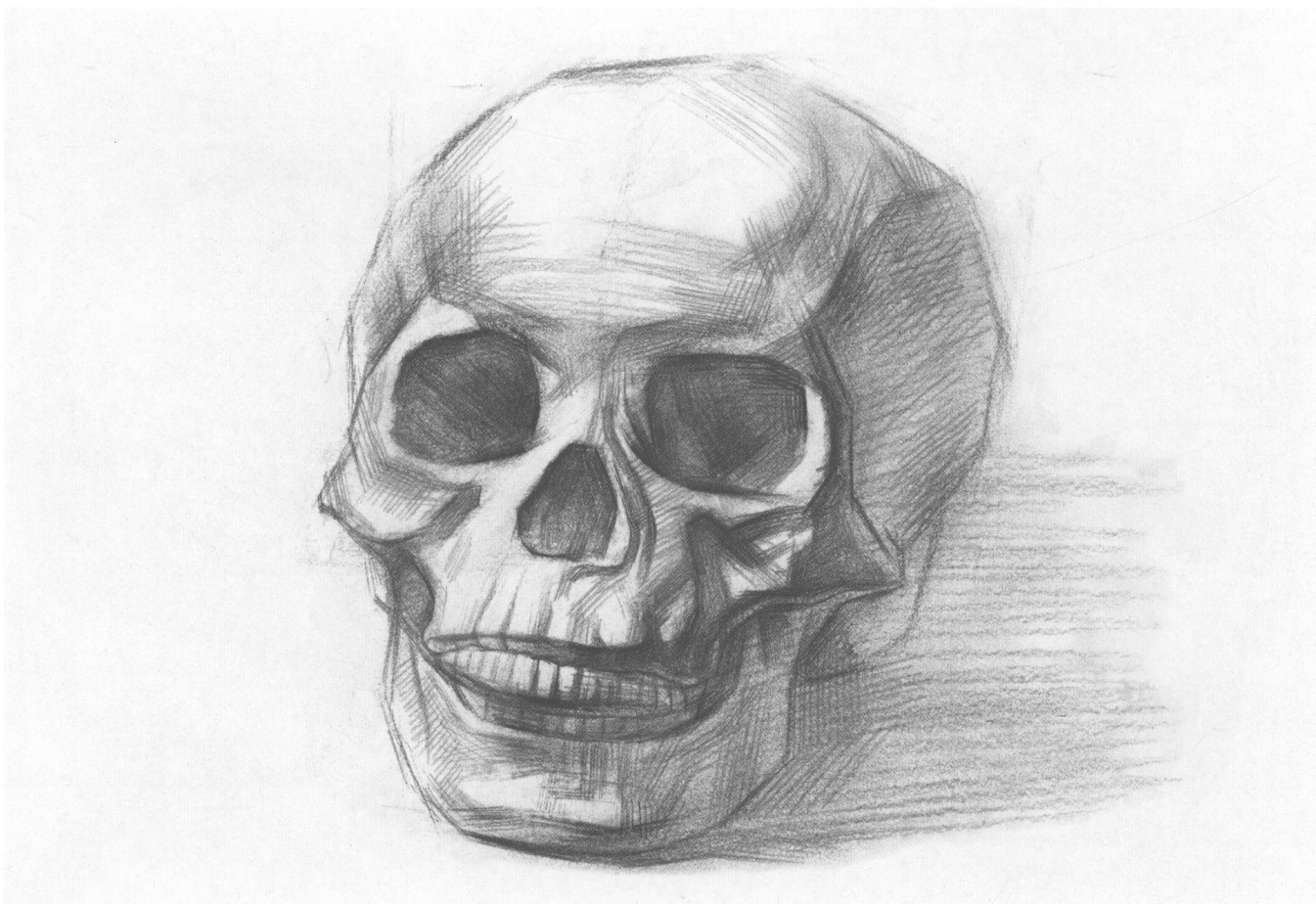
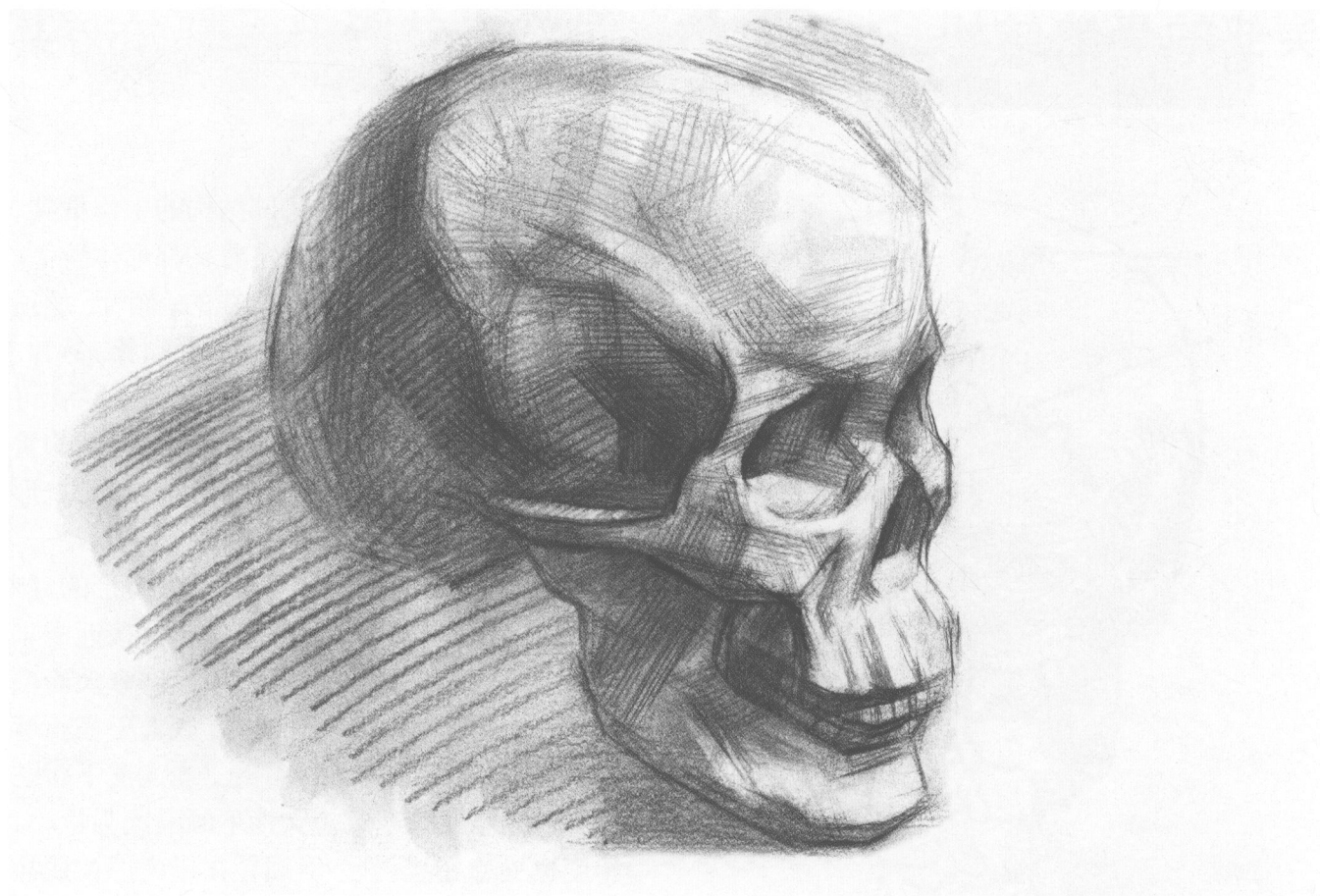

头部的骨骼结构

头部的骨骼结构是头部结构的主体框架，是头像造型的基础，它决定着头部形体特征。头骨是由脑颅骨和颜面骨构成的。额骨、颅顶骨、枕骨构成坚固的球形脑颅骨。颧骨、鼻骨、上颌骨、下颌骨构成面部骨骼。只有下颌骨可以活动。头骨的“骨点”部位是头部造型的重要方位点，把这些“骨点”用线连接起来就形成面部的基本形。

正面观察头骨的基本形状是长方形的，侧面看接近正方形。小孩的脑颅骨形状接近成年人，但颜面骨骼小，所以显得头顶部分大而颜面部分小，小孩眼睛也显得大。老人牙齿脱落后，嘴部内凹，下颌部位变短。老人皮下脂肪减少，骨骼显露明显。女性下颌隅比男性小，角度也更趋和缓。上、下颌骨在牙齿部位成柱体。

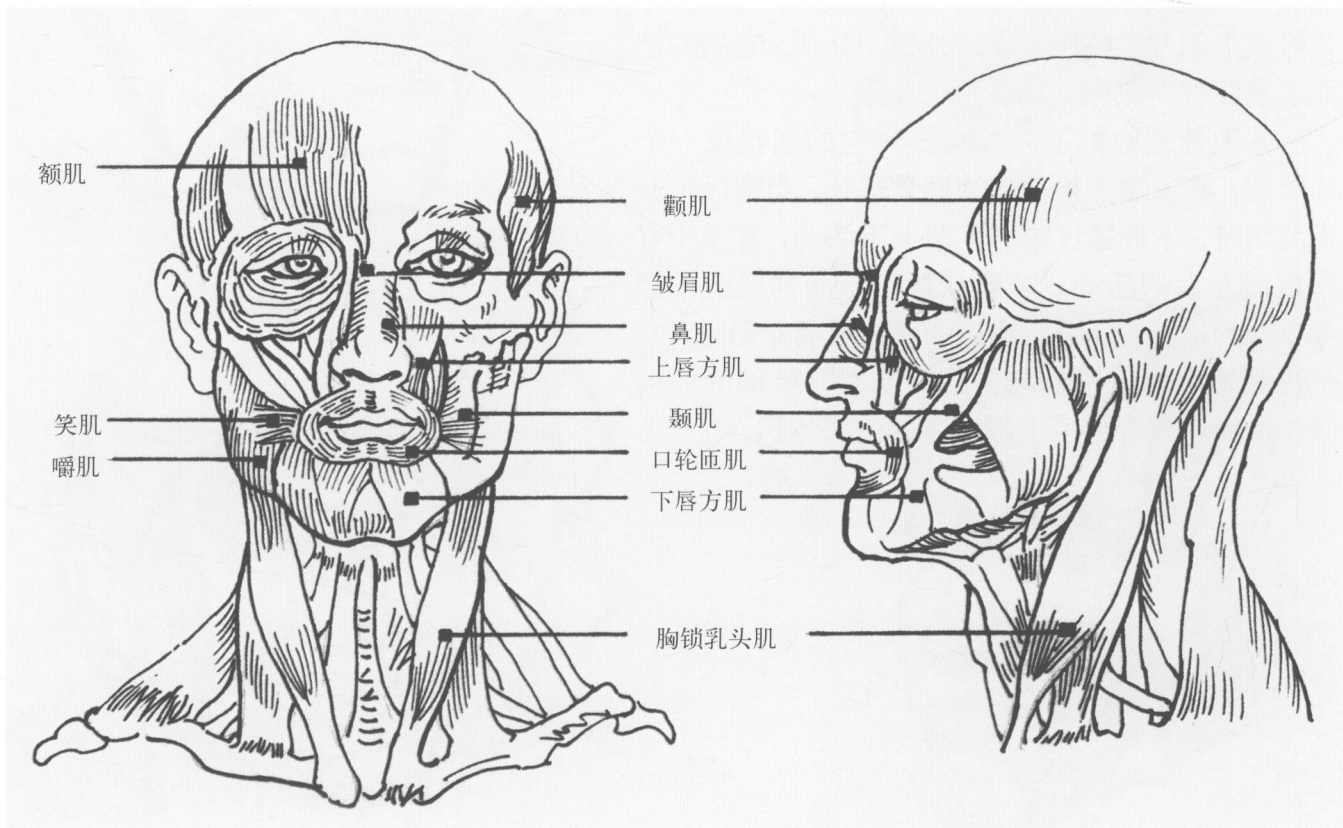
头部的肌肉与表情

头部大部分为浅层肌肉，只有脸颊部位肌肉稍厚，浅层肌肉覆盖部位骨骼特征显露。面部表情是受肌肉的扩张与收缩制约的。

扩张肌有颧肌、上唇方肌、笑肌、颊肌等，它们牵动着嘴巴、下巴、鼻翼、脸颊等部位的肌肉表情，能使面部呈现出欢快的表情。

收缩肌有皱眉肌、鼻肌、三角肌等，它们能使眉、眼、口、鼻向下或内拉，呈现悲苦或愤怒的表情。

从造型的要求来看，初学者主要应掌握面部肌肉外形特征和表情变化时肌肉状态的特点。脸部皮层皱纹也是头像造型的重要特征，对塑造人物形象个性起着重要作用。

头部的基本形画法训练

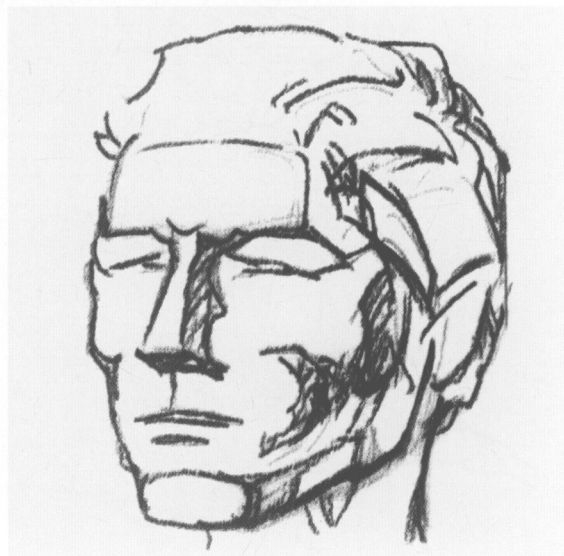
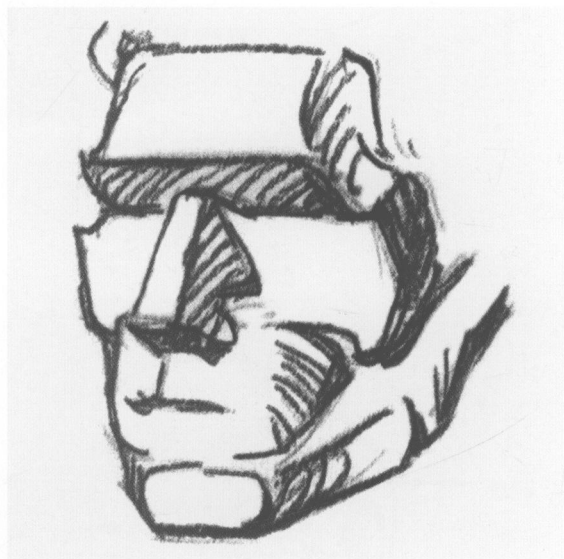
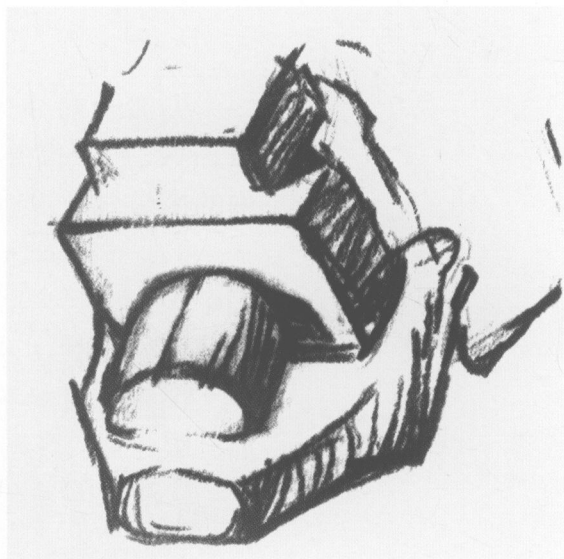
头部基本形态是根据形体特征，进行概括后具有高、宽量比关系的外轮廓图形。头骨的形状决定头部外形特征。传统的人相“八格”把人的头部特征概括为“国、目、甲、由、申、风、用、田”八种，这对我们抓住形象特征是很有启发的。

基本结构的理解

勾画头部的基本形，应抓住第一感觉，从头部六面体的形体特点出发进行观察，理解头部的特征。

头部的骨骼和立方体一样有六个面：顶、底、两侧或两颊、正面和背面。它的骨架是固定的，除了下颌骨外，头部有22块骨，其中8块骨构成脑部的框架，成为头盖骨，其余14块构成脸部。头盖的前面是以额骨或前头骨为界限的；额骨是从鼻子的根部延伸至头盖，而后在两侧接连于颞骨（太阳穴）。两个颞骨都与其他上块骨骼联系起来形成颞弓的一部分，从颞骨横跨到耳朵。上面，颞骨连接着额骨的外缘；下面它联系着上颌骨。两块上颌骨组成上颌及固定牙齿的圆柱形上牙床。它们的上面连接颞骨与眼窝。鼻骨形成鼻梁。

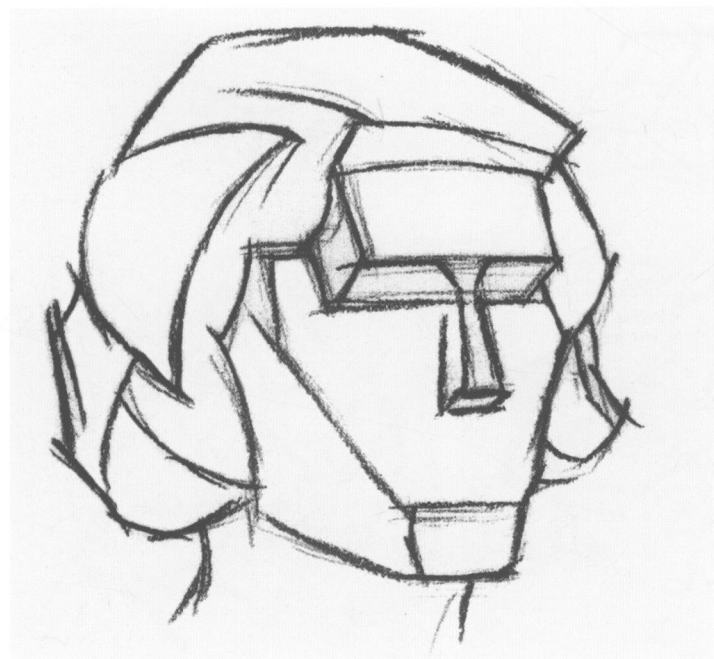
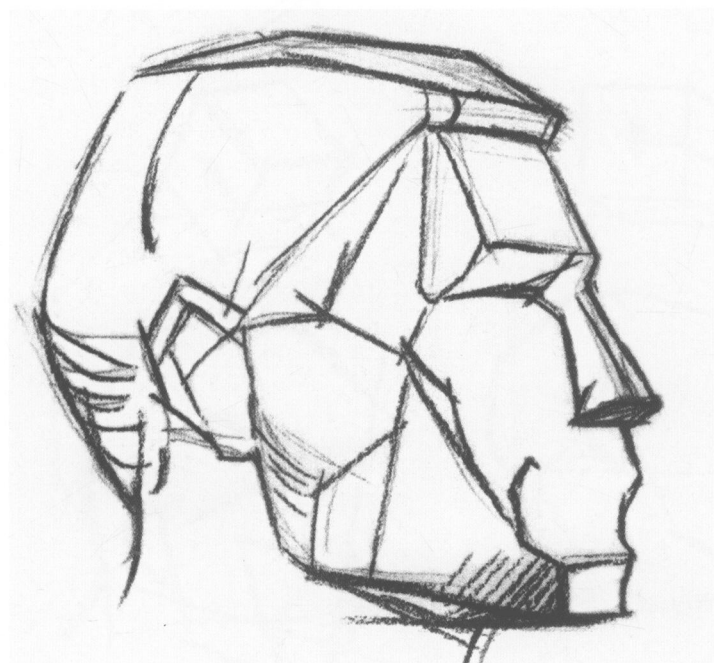
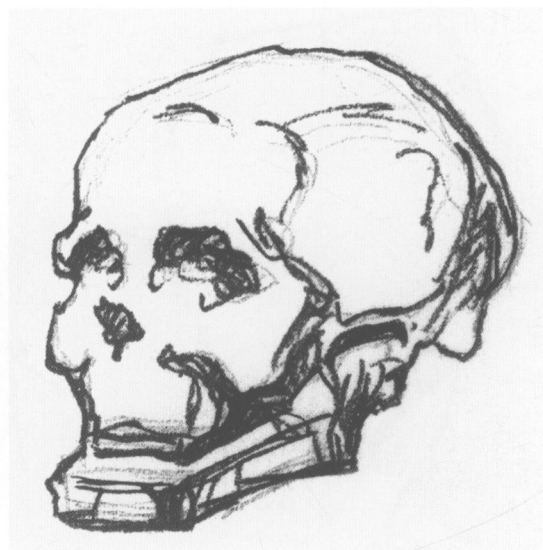
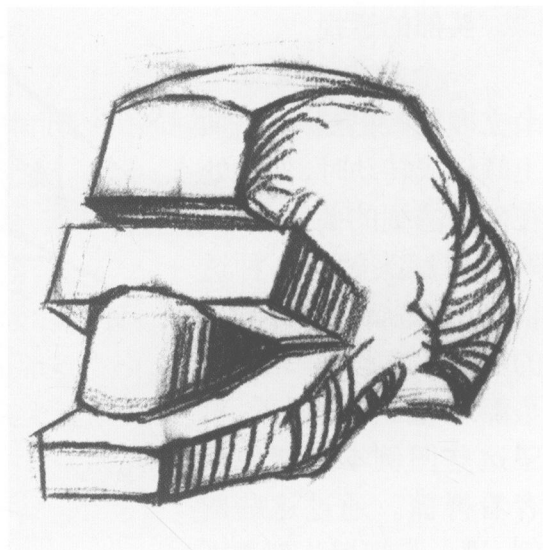
下颌骨是脸部下方的边沿。它的形状像一个马蹄形，其末端上接耳部的颞骨部分。当嘴巴张开或关闭时，下颌通过铰链关节上下活动，并多少有些前后左右的活动；咬肌从颞弓下面伸展至下颌骨下端的边沿和上角。当下颌骨起咀嚼作用时，它是被这块大肌肉所拉起来的。它占有脸部的外侧面，造成从颞骨伸至下颌角落的一块体积。

头部块面的分类

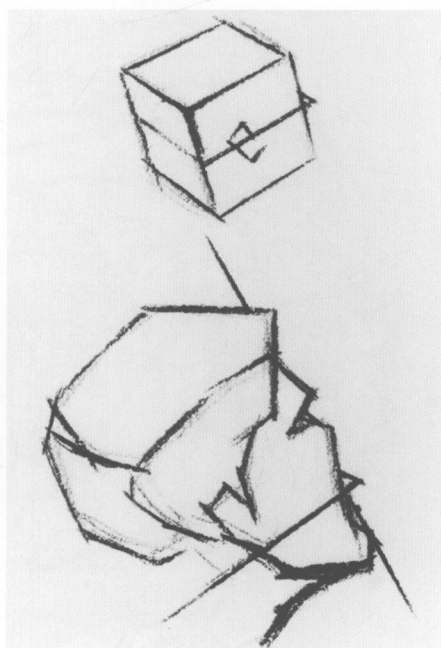
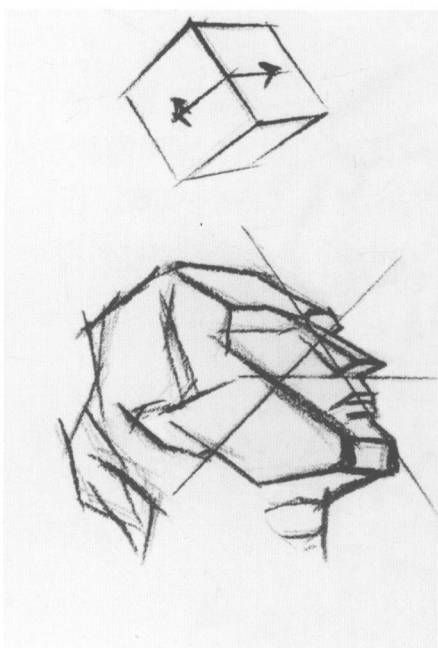
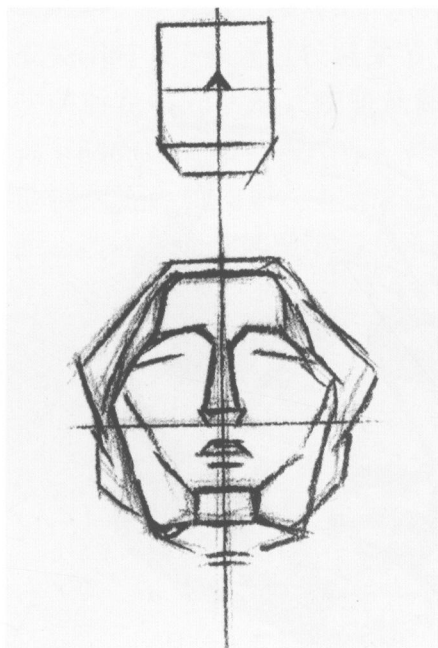
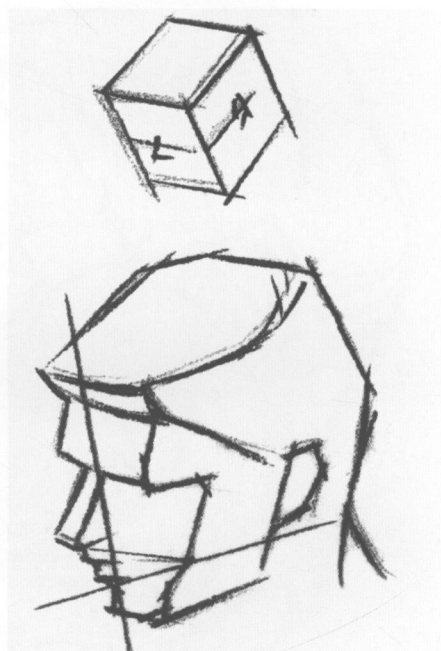
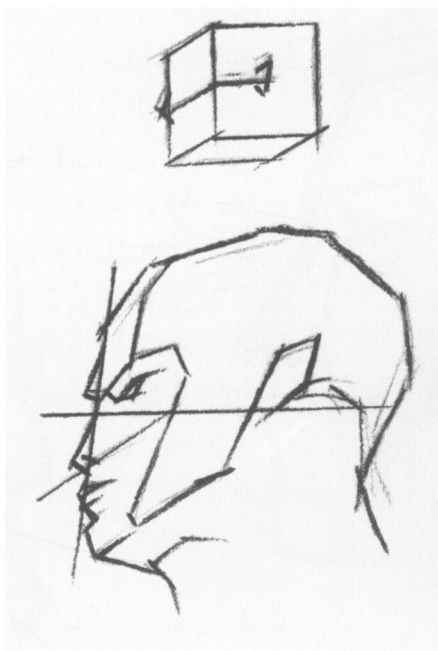
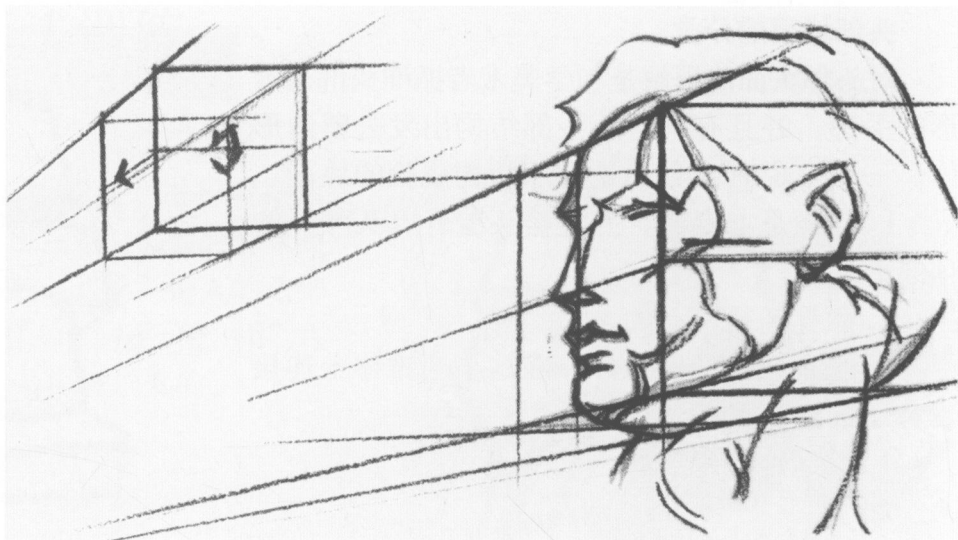
对头部块面的理解是初学美术者抓准头部基本形的关键，并且有利于从头部结构出发去塑造形体。一般来说有4种明显的形状构成脸的块面：

1. 前额是方形的，并连接头盖骨（头颅）的顶部。
2. 颧骨区是扁平的。
3. 一个竖立的圆锥体，在这个圆锥体上连接着鼻子的底部和嘴。
4. 下颌是三角形的。

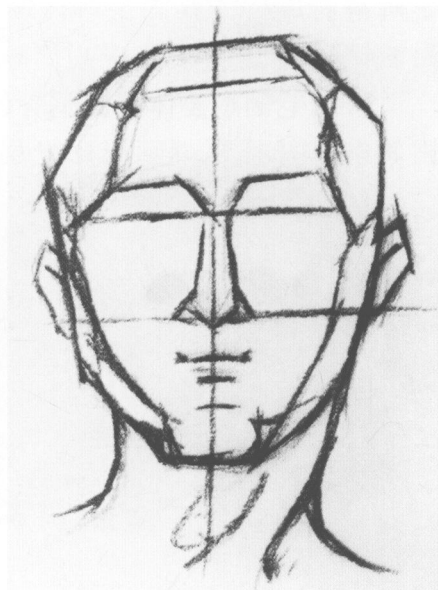
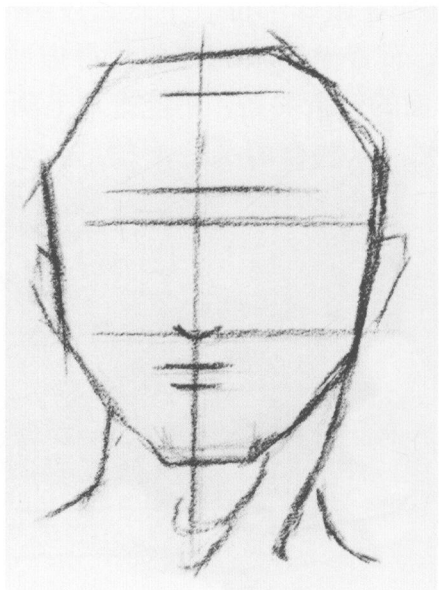
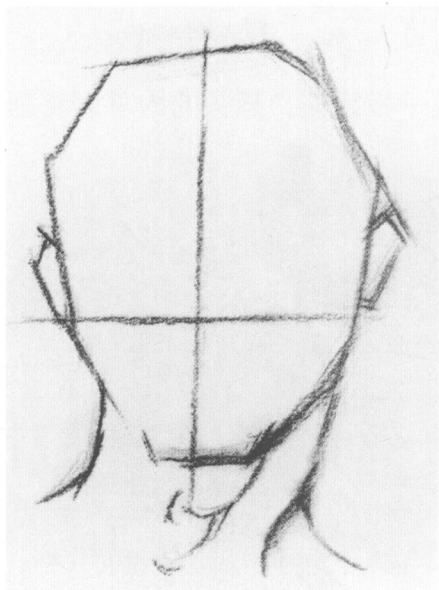
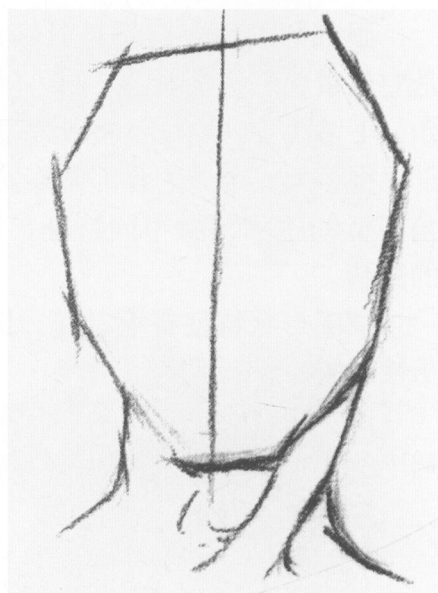
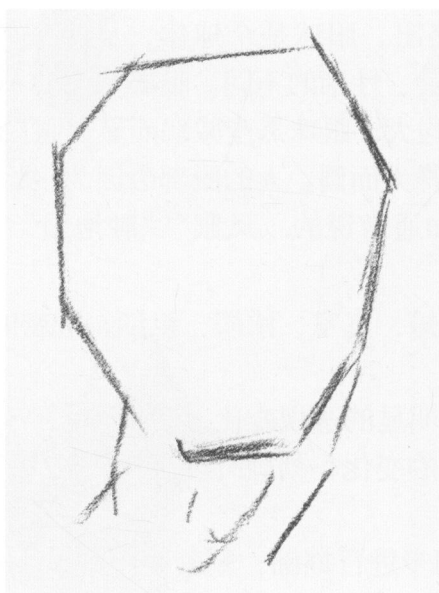
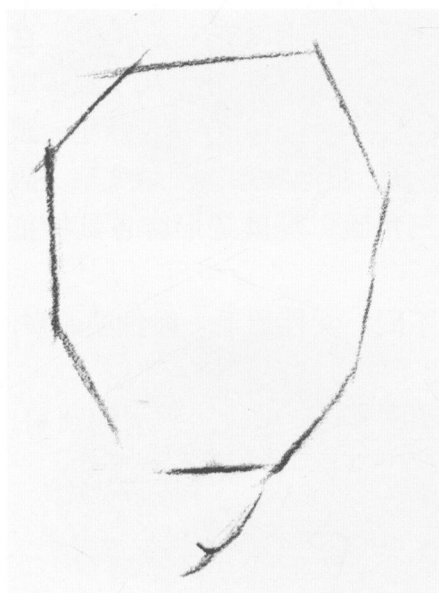
头部的透视

一个对象，譬如一个立方体，当它从水平面上倾斜或转动时，它就处在斜角透视的关系之中。熟悉理解头部的各种透视关系，是塑造头部形象的基础。下面这些角度的头部透视图简单明了，希望这些图例本身能使读者看得懂。通过这些图例，进一步把握头部透视的一般规律，并从各种透视角度中理解头部结构变化的特征。

头部基本形的画法

1. 用直线画出头部的大轮廓。
2. 根据颈部的中线，即从喉头至锁骨中间的颈窝之间的直线的倾斜度，来画出颈部的大体倾斜度。当你画颈部时，应就其宽度和长度与头部作比较。
3. 一条直线穿过脸部，它经过眼睛中间的鼻子根部，还经过上唇中间的鼻子底部。
4. 从耳朵的底部画另一条线与刚才所画的直线成直角。
5. 在穿过脸部的那根中心线上，量出眼、嘴、下颌的位置。通过这些位置，画出一根横的直线，这些直线都平行于两只耳朵的底部所连成的那条横线。
6. 用直线画出前额的边缘及其顶部和两侧；画出眼窝上面的边缘，一直通到同一边下颌最高、最宽的地方。

眼与眉的画法

一、形体构造

眼由眼眶、眼睑、眼球三部分组成，圆球状水晶体嵌在眼眶内，外面由上、下眼睑包盖着，眼睛可见的部分是显露在外面的半球体。上、下眼睑在内眼角处重合形成泪阜角。外眼角处的上、下眼睑不重合，下眼睑插进上眼睑深处，下眼睑在外眼角处呈弧形。下眼睑基本上是固定不动的，上眼睑可以上下开合运动。内、外眼角不在一条直线上，内眼角稍低。上、下眼睑上有放射状睫毛，上眼睑睫毛较粗并朝上翘，下眼睑睫毛较细并朝下弯，闭眼时睫毛不会交错在一起。

眼球是一个球状水晶体，由深黑色眼球与巩膜（白眼球部分）构成。而眼珠又是由瞳孔虹膜构成。

眉毛从眼眶内侧往眉弓延伸，内侧眉头较浓密，外侧眉稍稀淡。

二、形体特征

眼部的的外形在脸部位置较突出，眼球是个球体，显露在外的部分上下、左右是弧面，这是它最重要的体积特征。因为年龄、性别不同，眼部特征因人而异。老人的眼窝下陷明显，眼角、上下眼睑部位皱纹增多，眼泡大，眼珠黑度减弱而显得眼白不亮。女性因脸庞较男性小，眼部显得稍大。小孩的眼部尤其显得大而圆。人的眼部会因为眼睑形状、眼泡大小、眼睛宽窄、眼角高低的不同形成不同特征，如通常说的“凤眼”“肿泡眼”“三角眼”等就是形容各具特征的眼睛。

眉毛形状特征有平、直、长短、宽窄、浓淡、粗细、疏密的不同。女性眉毛一般细淡而窄，男性的眉毛则粗黑。

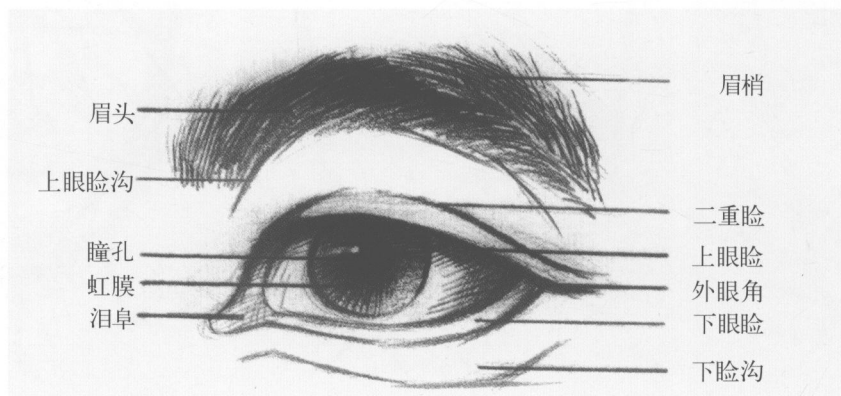
眼、眉在头部产生动势时有明显的透视变化。眼睛的上下眼睑的斜度、长度，眼珠的圆扁，眉毛的长度、斜度都会出现明显的变化，刻画时要进行对照。

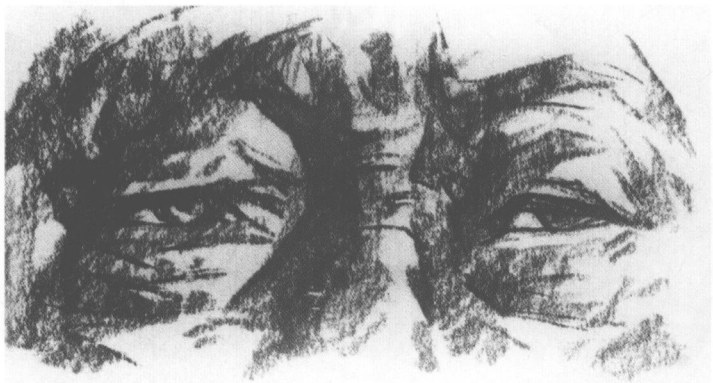
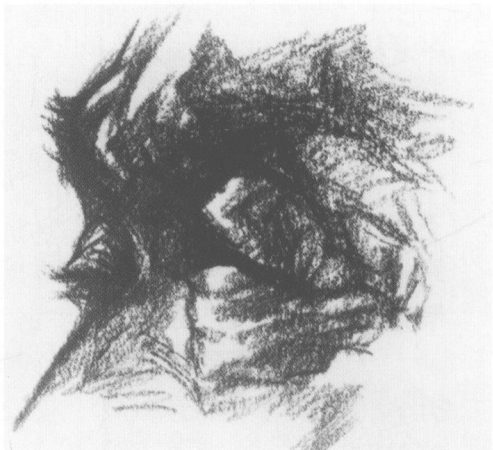
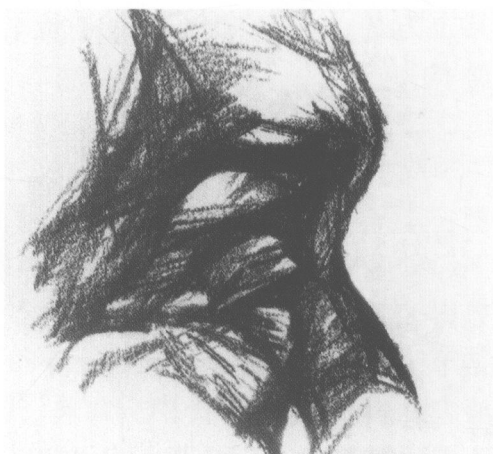
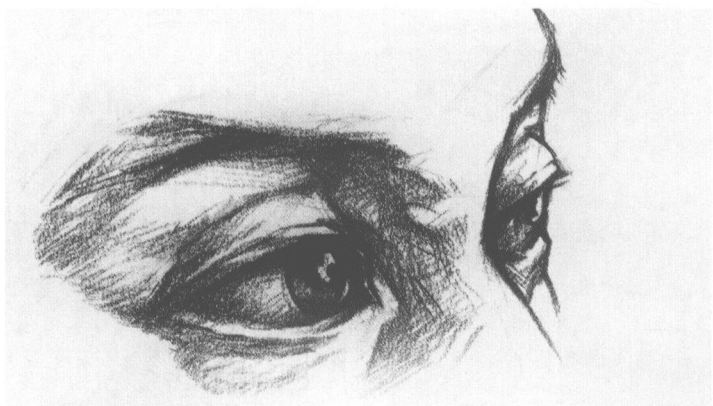
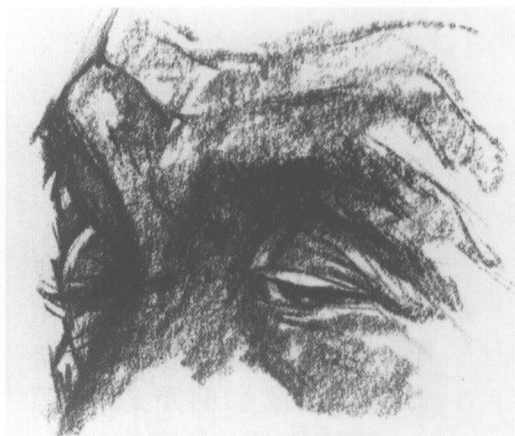
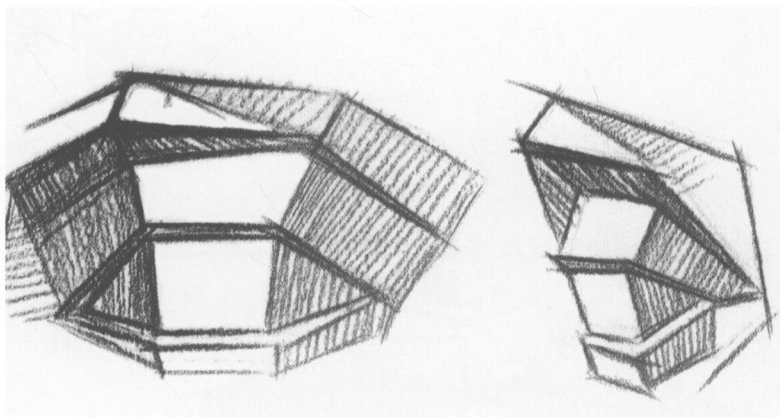
三、刻画要点

1. 抓住眼、眉外形特征，同步进行刻画，刻画要精细、生动。

2. 眼珠是水晶体，应画得透明。眼睑在眼球部位有投影，且上眼睑睫毛较浓，故上眼睑要画得有厚度，要画重些，最重处在眼珠部位。下眼睑应画淡些。眼角要与相邻部位调子同时刻画，受光的眼角应画清晰，而背光处眼角则要画得虚些。

3. 眉毛刻画要体现眼眶骨体面的转折关系，不能把眉毛画成一根线条。眉头的内下侧要画重画够，并且要刻画出发光层次，只要在眉头、眉梢部位对眉毛形状稍加刻画即可。

嘴的画法

一、形体构造

嘴是依附在半圆柱状的颌骨上，内有上、下两列牙齿长于上、下颌骨的齿槽内。嘴分上、下唇，闭合时形成口裂线，两端称嘴角。上唇中间是上唇结节，其上方是“人中”。下唇底是颏唇沟。

二、形体特征

双唇被圆形口轮匝肌所包围。上唇因呈斜度而显得较暗，下唇外翻成圆弧状，下唇受光部显得较亮，有圆弧状肌理。上唇结节突出，嘴角处向内收缩。下唇左右两侧呈斜坡状。

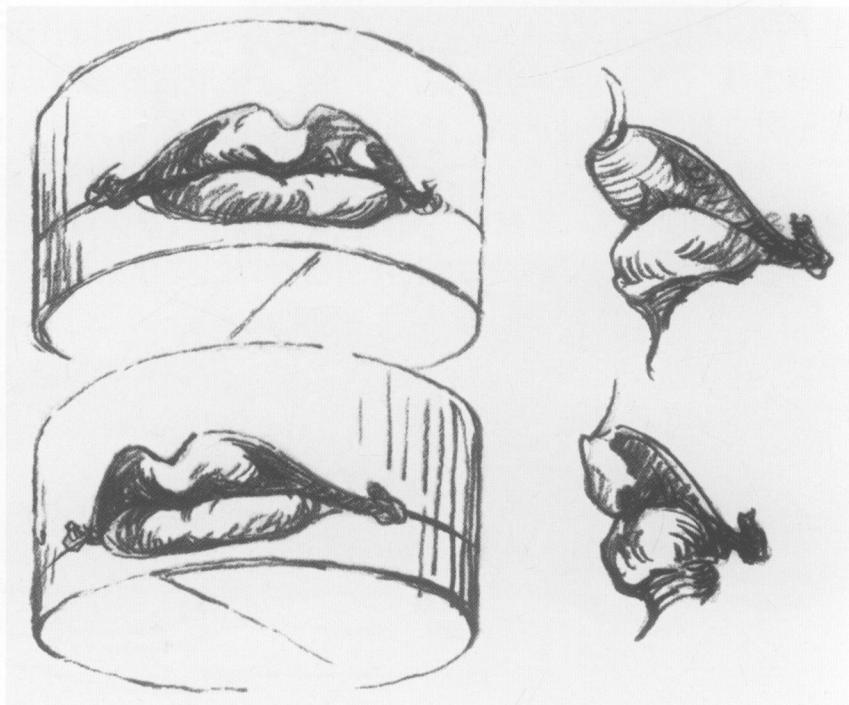
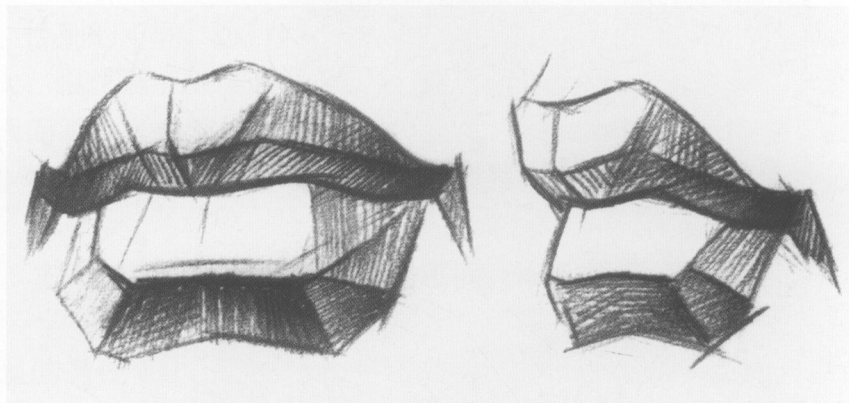
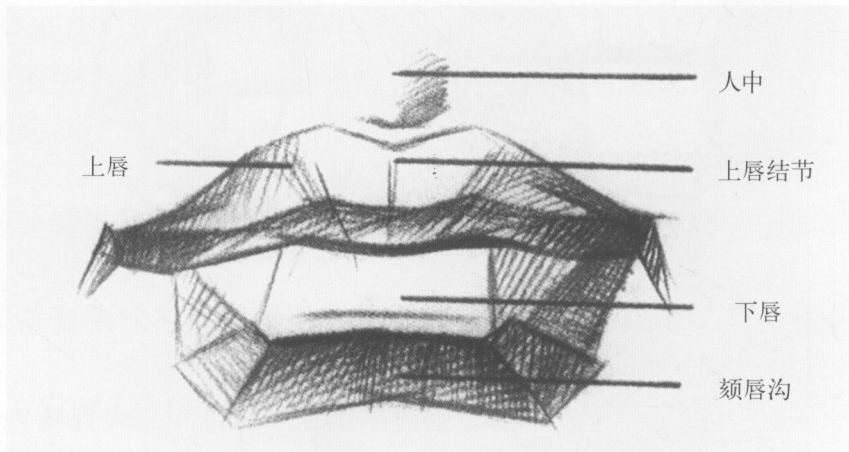
嘴唇有大小、厚薄、扁平等不同形状。嘴部会随着头部的动势而产生明显的透视变化。

三、刻画要点

1. 嘴唇在脸部体积起伏不大，但变化微妙，要刻画精到、生动才能传神，切忌画得概念化，应抓住其形体特征。

2. 刻画嘴唇要从小面转折入手，既要面面清晰，又要整体和谐，不可把嘴唇画成涂了唇膏似的漆黑一团，上唇嘴角处应适当画重些，下唇则宜淡不宜重。受光一侧的嘴角要画实，背光一侧的嘴角处要画虚些。

3. 刻画嘴唇要和上颌部位、颏唇沟部位的结构同时进行，避免生硬脱节。

鼻的画法

一、形体构造

鼻由鼻骨和五块软骨组成。其外部形分鼻根、鼻梁、鼻头、鼻底(鼻孔)、鼻翼几部分。

二、形体特征

鼻子突出于脸部，位于中轴线位置，鼻尖为脸部最高点，视觉效果突出。鼻子形状各异，有长短、大小、隆凸、凹陷的差别。鼻梁部位由正面与两个坡面构成基本的体积关系。鼻头与鼻翼是浑然一体的。鼻子的正、侧、俯、仰变化是体现头部动势最为明显的部位。

三、刻画要点

1. 鼻子在脸部的视觉中心，位置特殊，体面转折明显，画好鼻子的关键是要让鼻子有立体感。鼻子的长短基本上决定了脸型的长短。

2. 鼻子不应画得过黑，背光一侧也不能画得太暗，只有鼻底的暗部才能画重些。

3. 画鼻孔的明暗程度应融合在鼻底明暗调子的大关系中，宜虚不宜实，不能把它画成黑豆似的，要体现它的深度空间。鼻翼外侧不能画得刻板，避免与脸部关系脱节。

4. 画鼻根部位应与刻画眼眶窝同时进行，画鼻梁侧面与鼻翼部位应与脸部相邻部位同步着手。要特别注意鼻子的高光处理。

