

名师素描教学人物头像精选范本

MINGSHISUMIAOJIAOXUERENWUTOUXIANGJINGXUANFANBEN

主 编：李 光 柯瑞华

陆小彪

LUXIAOBIAO

山东美术出版社

名师素描教学人物头像精选范本

MINGSHISUMIAOJIAOXUERENWUTOUXIANGJINGXUANFANBEN

L

U

XIAO BIAO

陆小彪

主 编：李 光 柯瑞华

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

名家素描教学人物头像精选范本 / 李光, 柯瑞华主编.
济南: 山东美术出版社, 2007.1
ISBN 978-7-5330-2283-9

I . 名... II . ①李...②柯... 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 159837 号

出版发行: 山 东 美 术 出 版 社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531)82098268 传真: (0531)82066185

Http://:www.sdmspub.com

E-mail:sdmscbs@163.com

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531)86193019 86193028

制版印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 毫米 8 开 总印张 25

版 次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

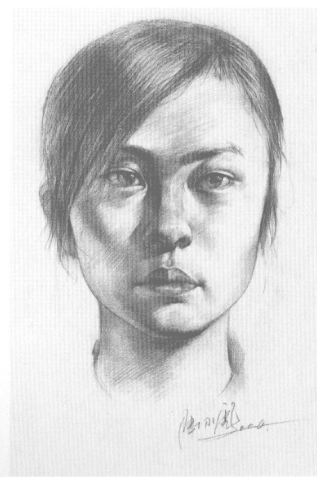
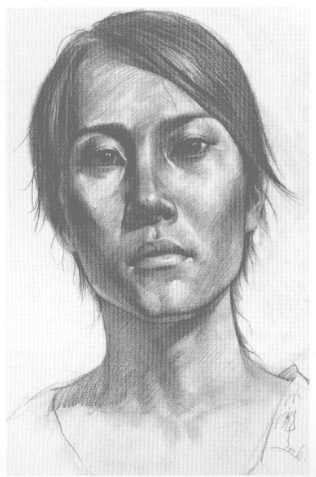
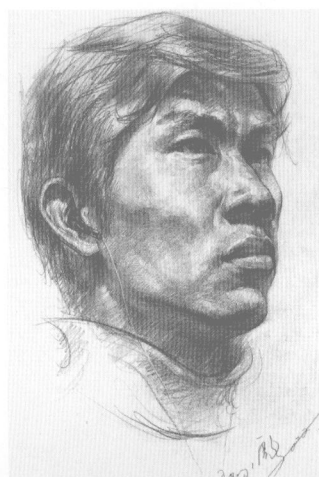
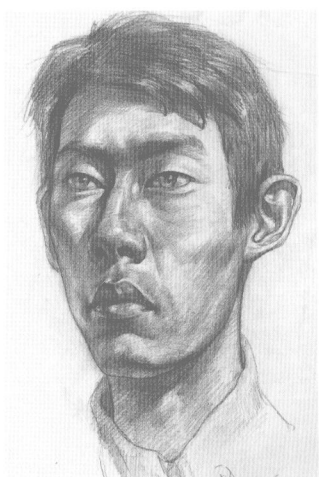
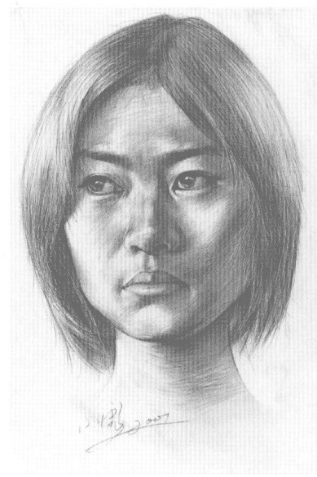
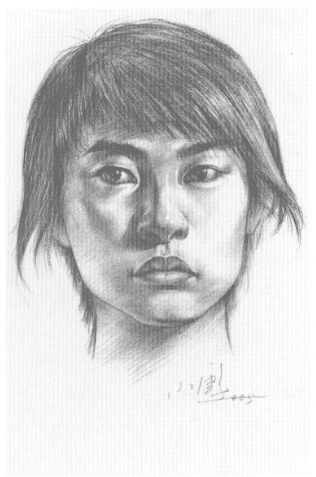
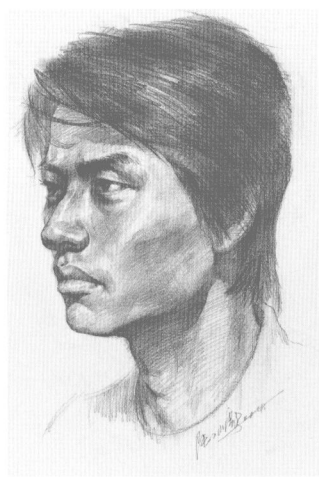
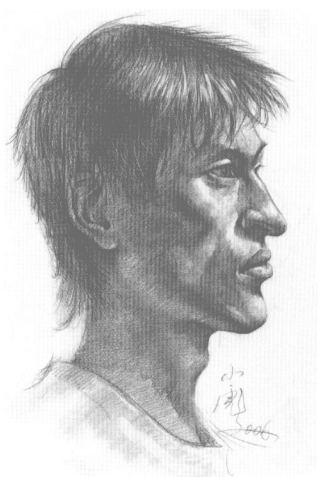
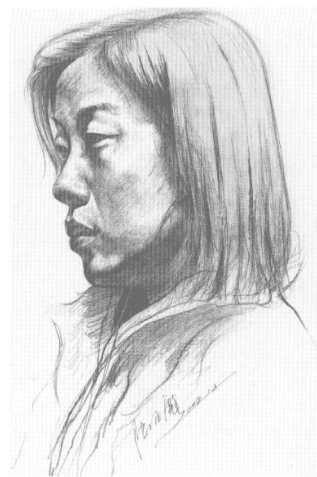
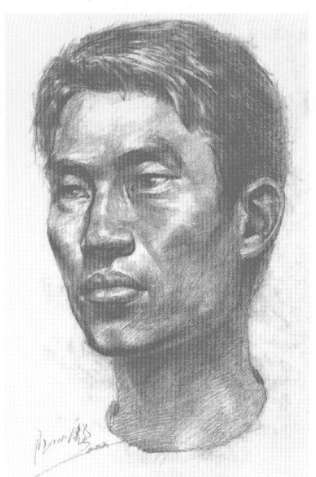
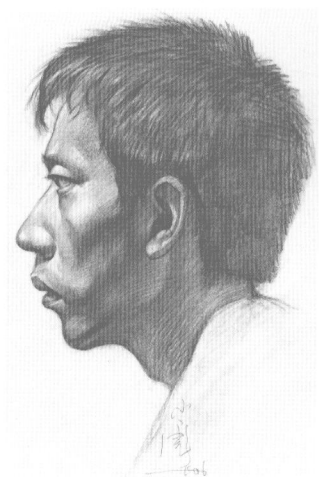
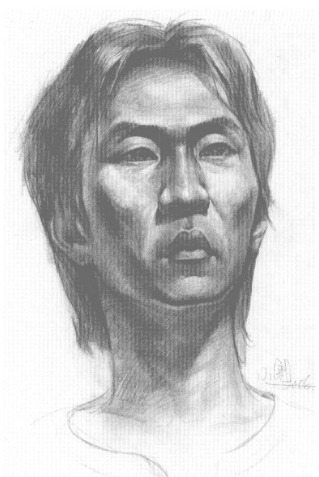
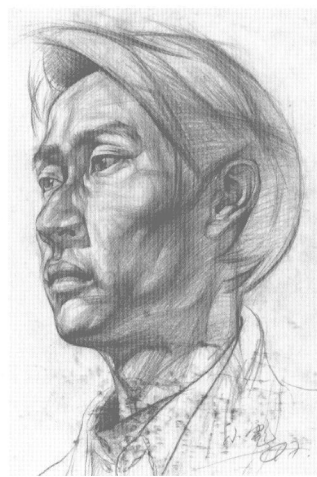
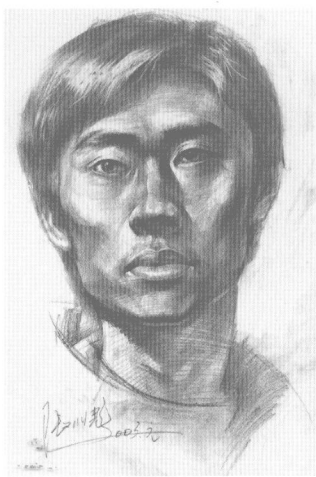
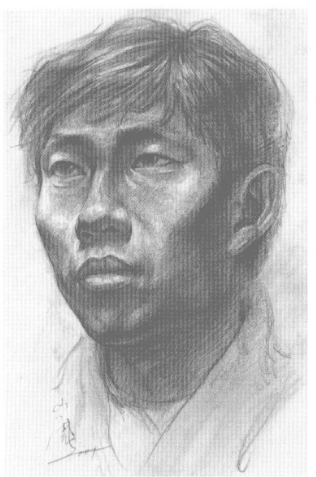
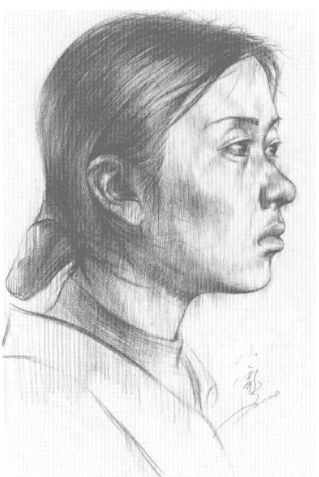
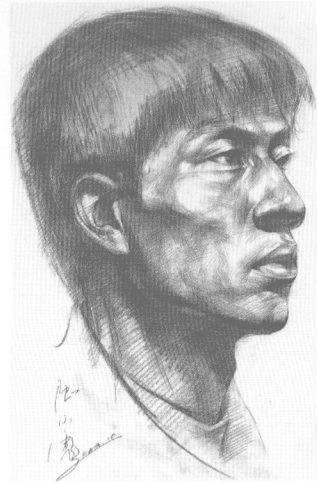
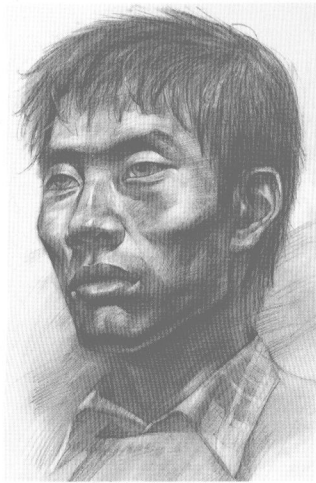
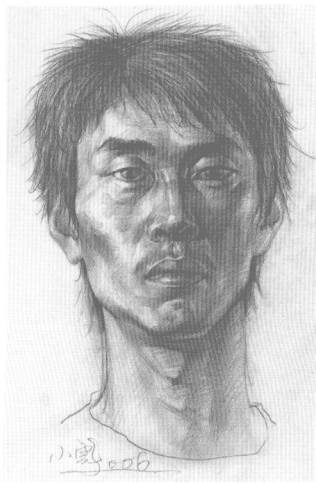
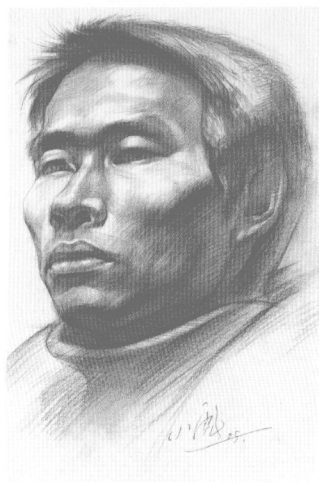
总 定 价: 100.00 元 (全五册)

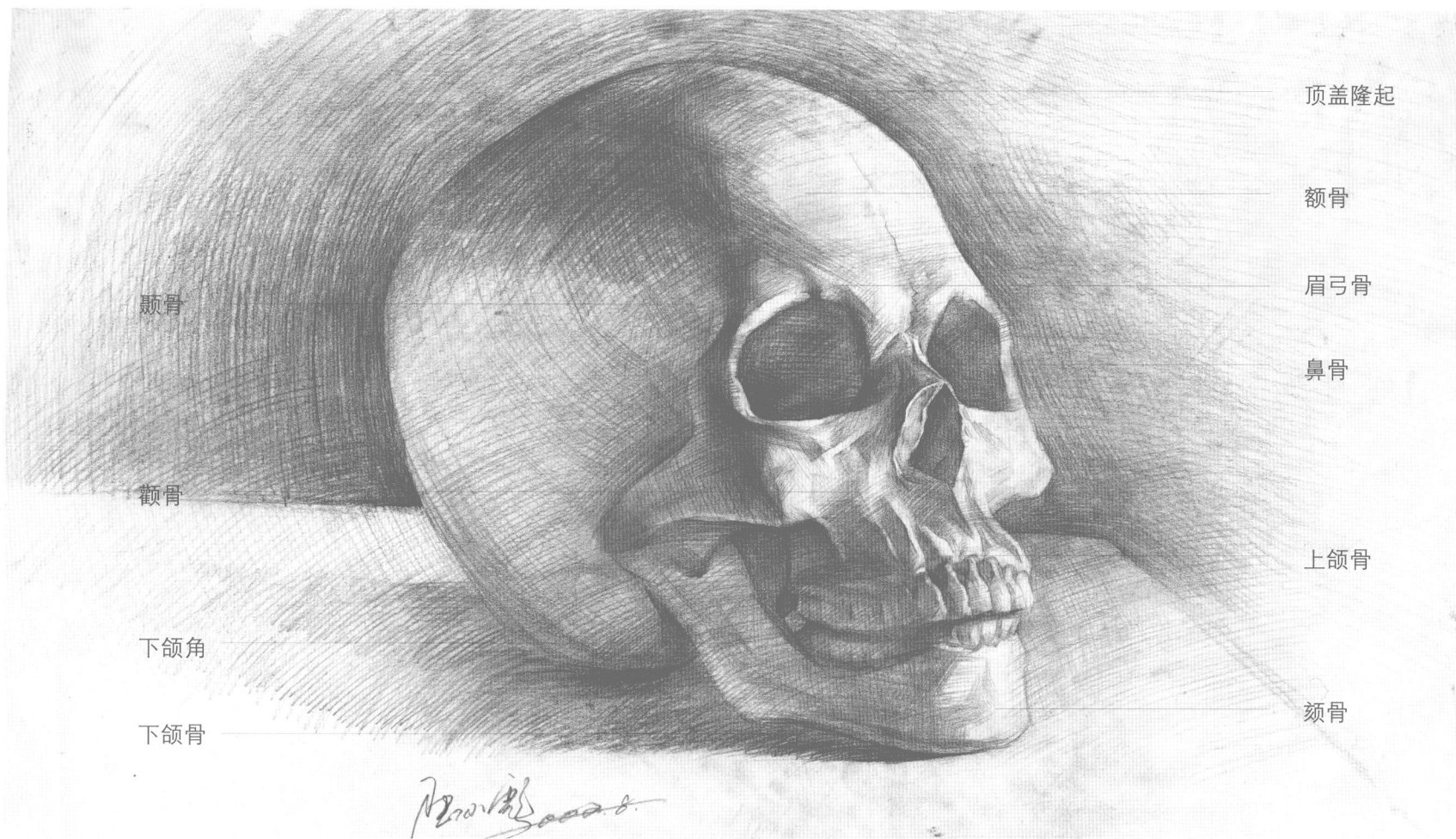

作者简介

陆小彪,现为安徽农业大学轻纺工程与艺术学院艺术设计专业讲师,长期从事绘画与艺术设计的教学。安徽省美术家协会会员。1988年进修于中国美术学院版画系。1990年创办小彪画室。1992年考入安徽机电学院工艺美术系本科专业。2000年就读安徽师范大学美术系油画专业研究生班。

作品与文章多次发表,著有《设计思维》、《素描头像与技法》、《素描挂图》、《色彩静物》、《经典范画》、《新视点素描》、《高校教师示范作品》等系列丛书。

头骨图

人物头像的解剖结构

认识、理解头像造型的外观特征需要掌握头部骨骼和肌肉构成的解剖知识。

头部的造型基础是头骨,肌肉仅为附着其上的薄层。头部外型为脑部的半球体与下颌的立方体的结合。脑颅部的骨骼有额骨、颞骨、顶骨、枕骨,分别处于半球体的前、侧、上、后方;面部骨骼有鼻骨、颧骨、上颌骨,与脑颅部诸骨块紧密地结合为一体;下颌部只有一块下颌骨,由下颌枝与颞骨套接在一起,可以上下移动。

在造型上,被雕塑家们称为交点的额丘、顶、隆起、顶盖隆起、眉弓、颞突、颞结带、鼻骨隆起、下颌角、乳突、枕外隆起等通常就是作画时所寻找的转折点,因此十分重要。这些高点的确定再将它们加以联系,就可以找到你所要描绘的形体。

为了理解头部结构,在头像写生前可安排头骨写生作业,这种写生是多角度的,除正、侧、背之外,甚至包括顶面。写生主要在于对形体结构的分析理解(头骨图)。

头部肌肉大都薄薄地覆盖在头骨表面,它们是:额肌、皱眉肌、鼻头肌、眼轮匝肌、上唇方肌(包括内眦肌、眶下头肌、颧肌、颧头肌)、咬肌、口轮匝肌、下唇方肌、颈肌等(肌肉图)。

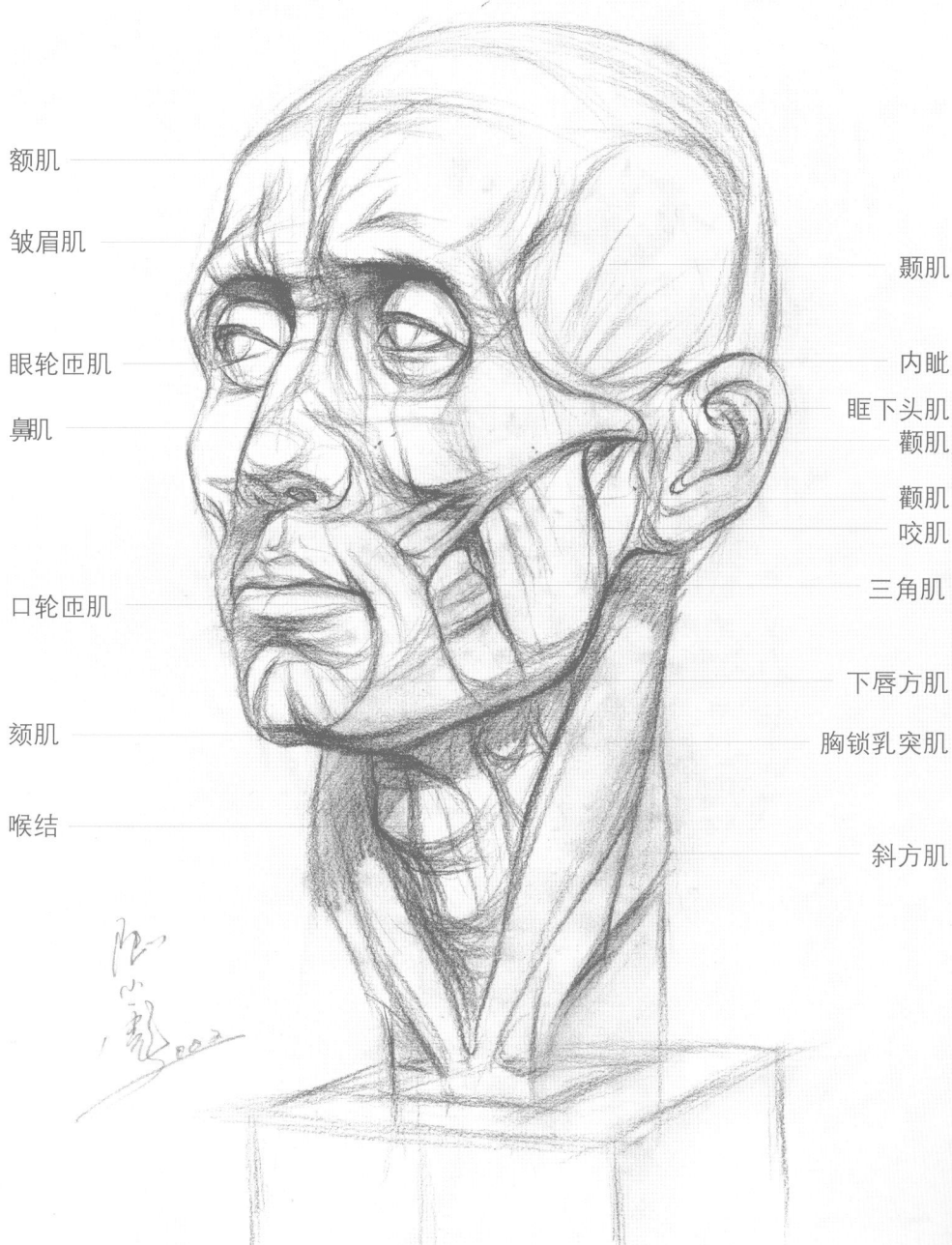
头部肌肉对表现刻画十分重要,特别是眼部周围的皱眉肌、眼轮匝肌,嘴部周围的口轮匝肌、咬肌、上唇方肌、下唇方肌等,对人物表情神态的细致刻画起很大作用,一些老年人的皱纹正是与这些肌肉有关,并且与肌肉的走向一致。眉、眼、鼻、嘴、耳构成人的五官。五官集中地体现着人的头部形象的表情神态和人性特征。研究和认识人的五官的位置、体面关系、神态特征等,是认识头部特征,成功地刻画头部形象的关键。五官的位置受头部骨骼和肌肉等解剖关系的制约,但它们的形象特点又有一定的独立性,并随着神态的变化而呈现某种程度的变化。

素描头像一般要连同颈项一起表现。支撑头部的颈椎骨呈倾斜状,决定颈项的构成趋势,而胸锁乳突肌则主要决定了颈项的体面造型和运动

规律。左右两侧胸锁乳突肌中间有喉结节,男性更为突出。

头、面、五官、颈构成了头部的体面形象。从表面上看,头部的体面形象是极为复杂的;正面中有侧面,侧面中有正面;起中有伏,伏中有

起;有的地方见圆,但圆中有方;有的地方见方,但方中有圆等等。头部形象的体面从根本上说受头部骨骼和肌肉形体的制约并体现一定的规律性。只有认识并掌握这个规律,这样才能概括有效地表现其体面关系。

肌肉图

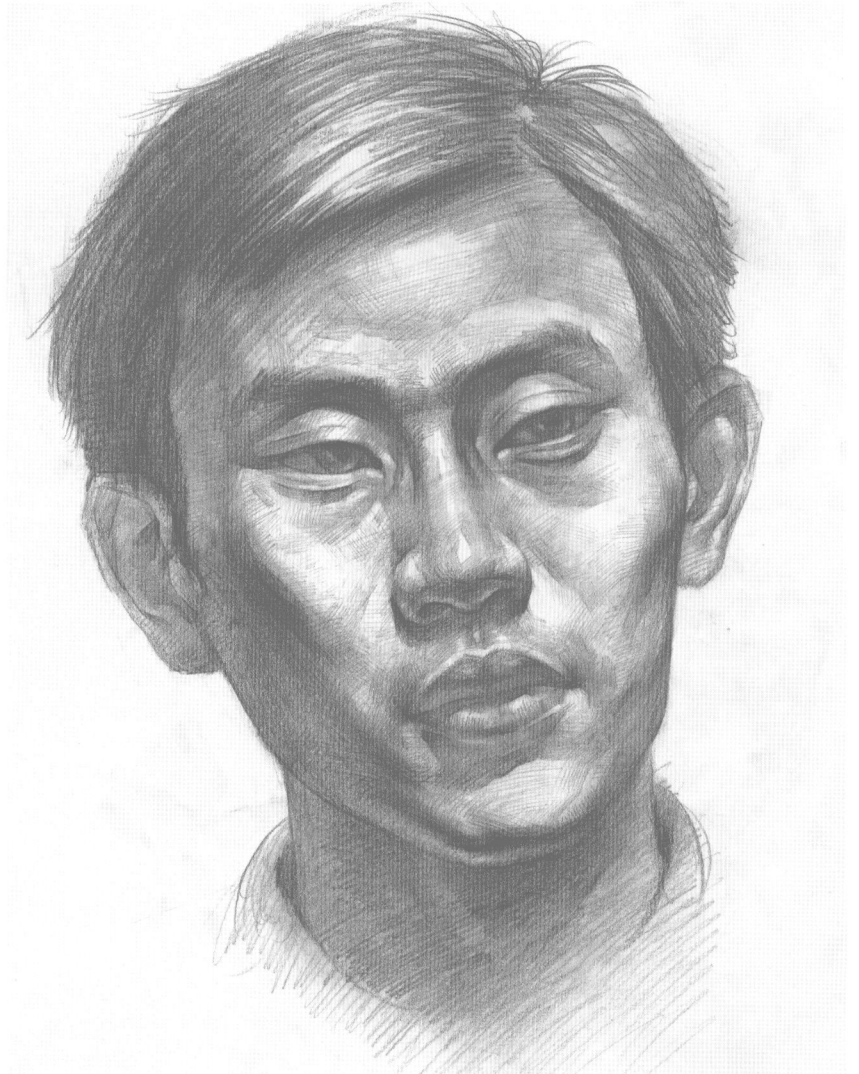
步骤图 1-1

步骤图 1-2

步骤图 1-3

步骤图 1-4

整体观察，确定出最佳的构图方案。用4B至6B稍软些的铅笔，笔尖可以削的长一些，持笔时手尽量离笔尖部远一些。这样画出来的线条是轻轻浮在纸面上的，如有错误需要修改时，只需轻轻一擦，避免过早大量的使用橡皮涂改，擦坏了纸张(步骤图1-1)。

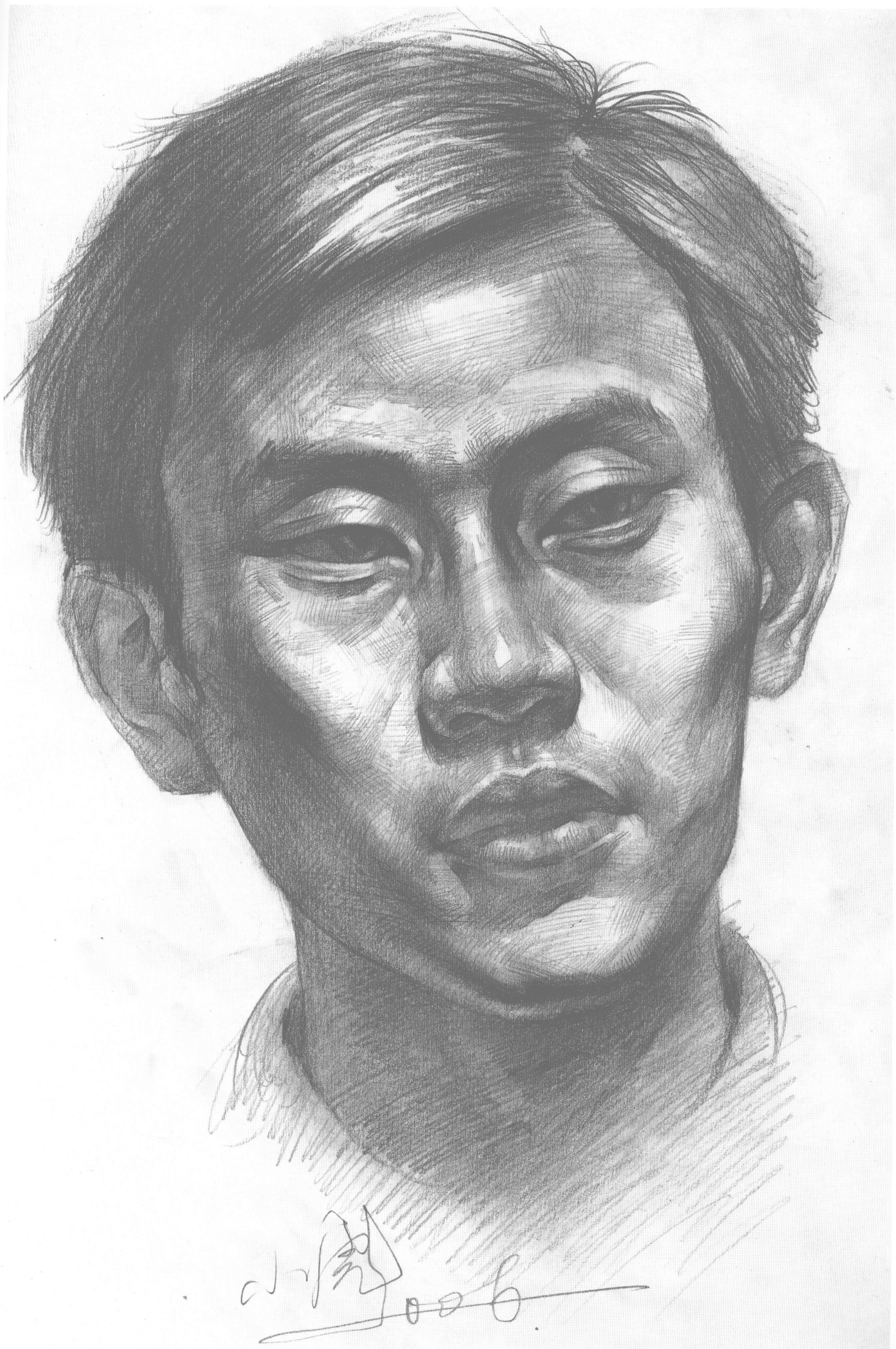
大体轮廓确定后，应对五官、面部形象的体面关系进行深入地分析和刻画，主要是用“以点

代线”的方法，有轻有重、有虚有实的线条表现出有高低、有前有后的体面关系，为深入刻画打下坚实的基础。在这个过程中，可以稍许涂写明暗色调，以帮助分析体面造型(步骤图1-2)。

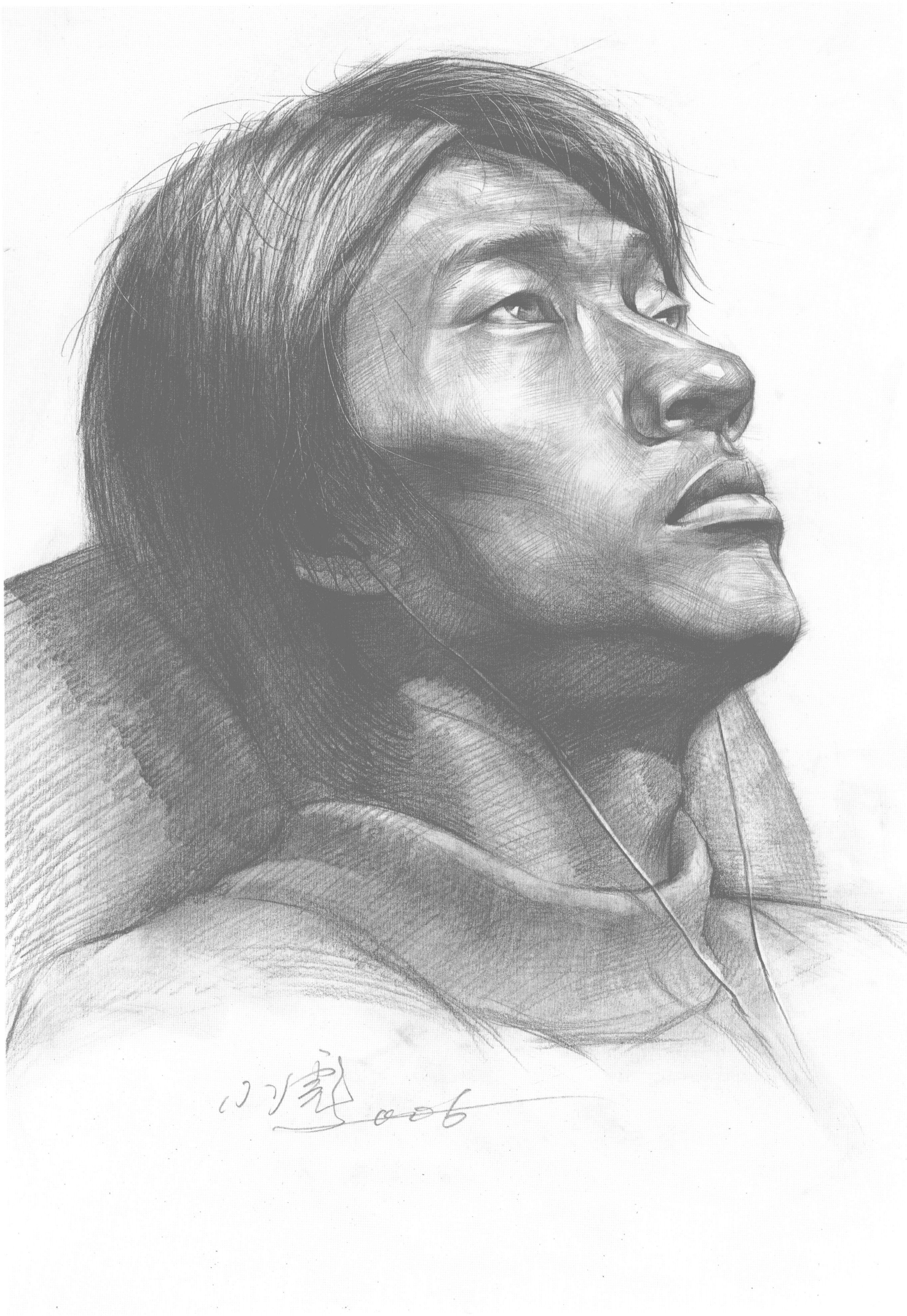
在进行整体的观察之后，根据从整体感受中获得的最突出、对比强烈的部位开始刻画。如果觉得用这种方法做起来比较困难或者没有把握，也可以通过比较的方法来进行，即通过对对象整

体中各部位之间的比较来确定主次关系，进行深入刻画(步骤图1-3)。

明确从什么地方开始深入以后，接下来要把握怎样深入。要求将塑造大关系时概括的体面关系过渡到细小的转折体面来衔接，使形体关系丰富并具体化。同时，也要通过不同的处理手法来描绘对象特有的气质、性格、光感与空间感等(步骤图1-4)。

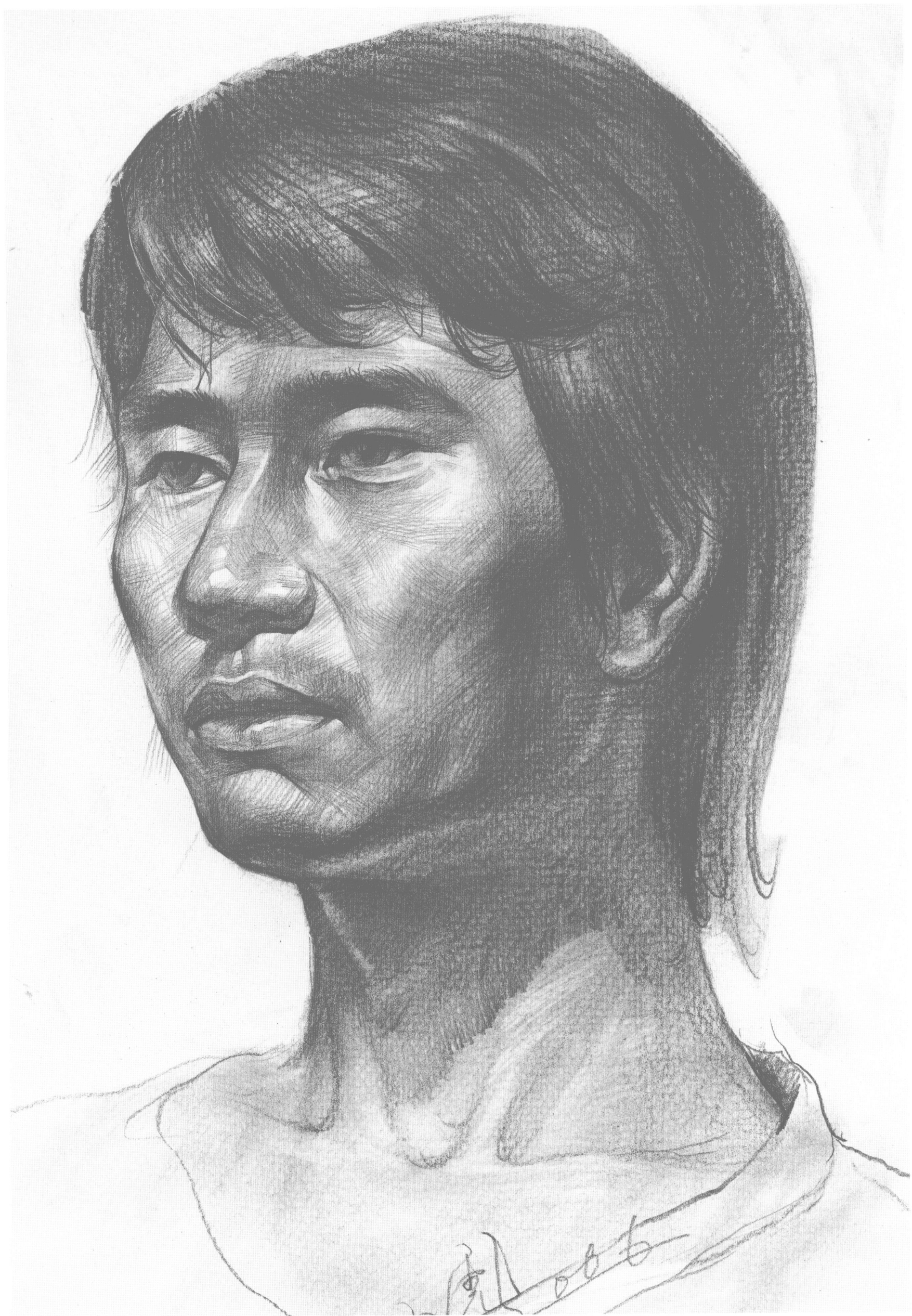
步骤图 1-5

画仰视素描头像，不仅要了解头部的大致结构和比例以及透视上的变化，还要把几个关键的骨点找准，把这些基本要点掌握后，我们才能画好头部的形体构造和穿插关系。

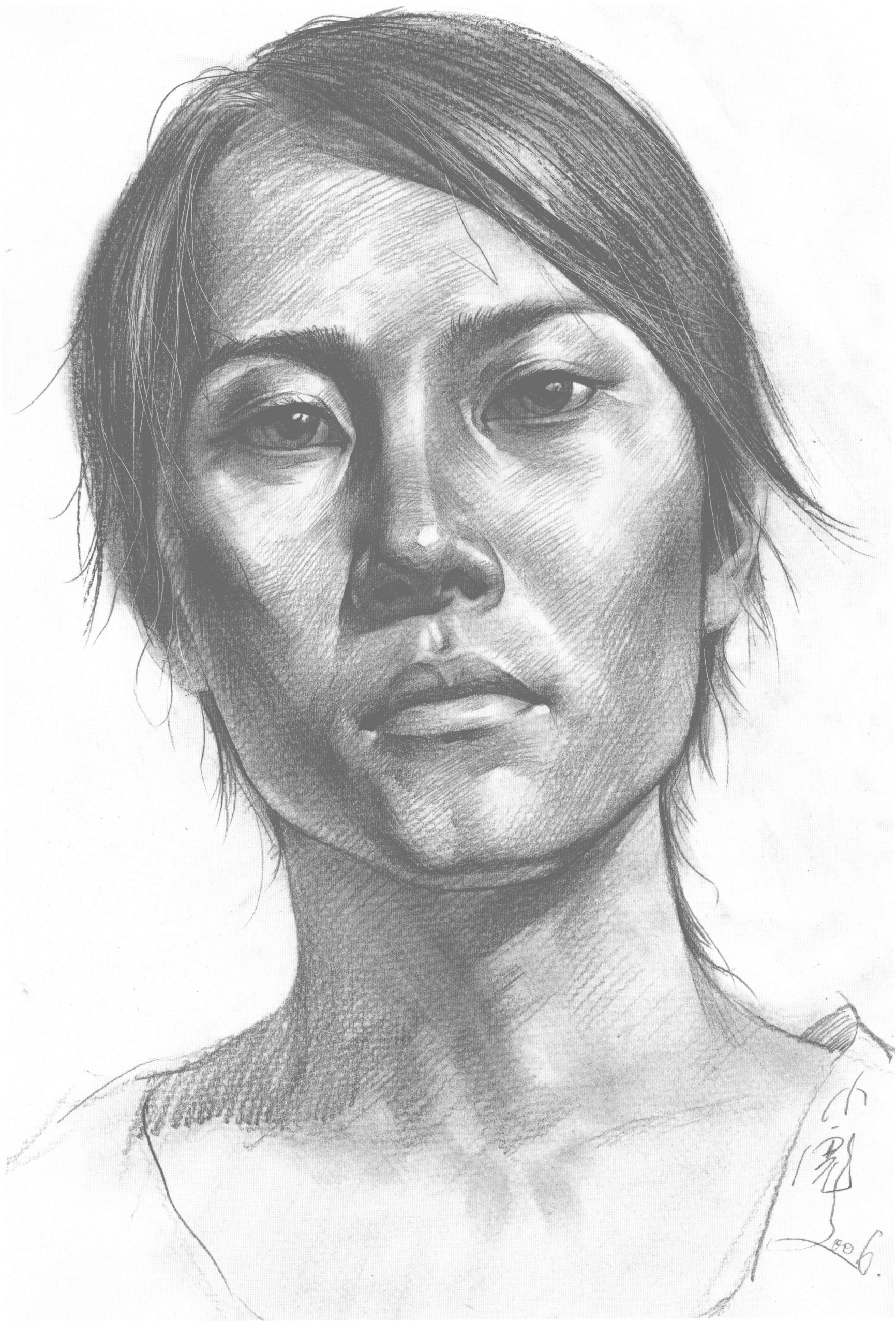
画戴眼镜男青年要注意眼镜与面部的光影关系，画面要有层次感。

所谓深入刻画，就是注意人物特征以及头发的质感表现，五官的刻画尤为重要。另外，还要加强明暗关系，丰富灰面的层次变化，处理好各个转折处的虚实关系。

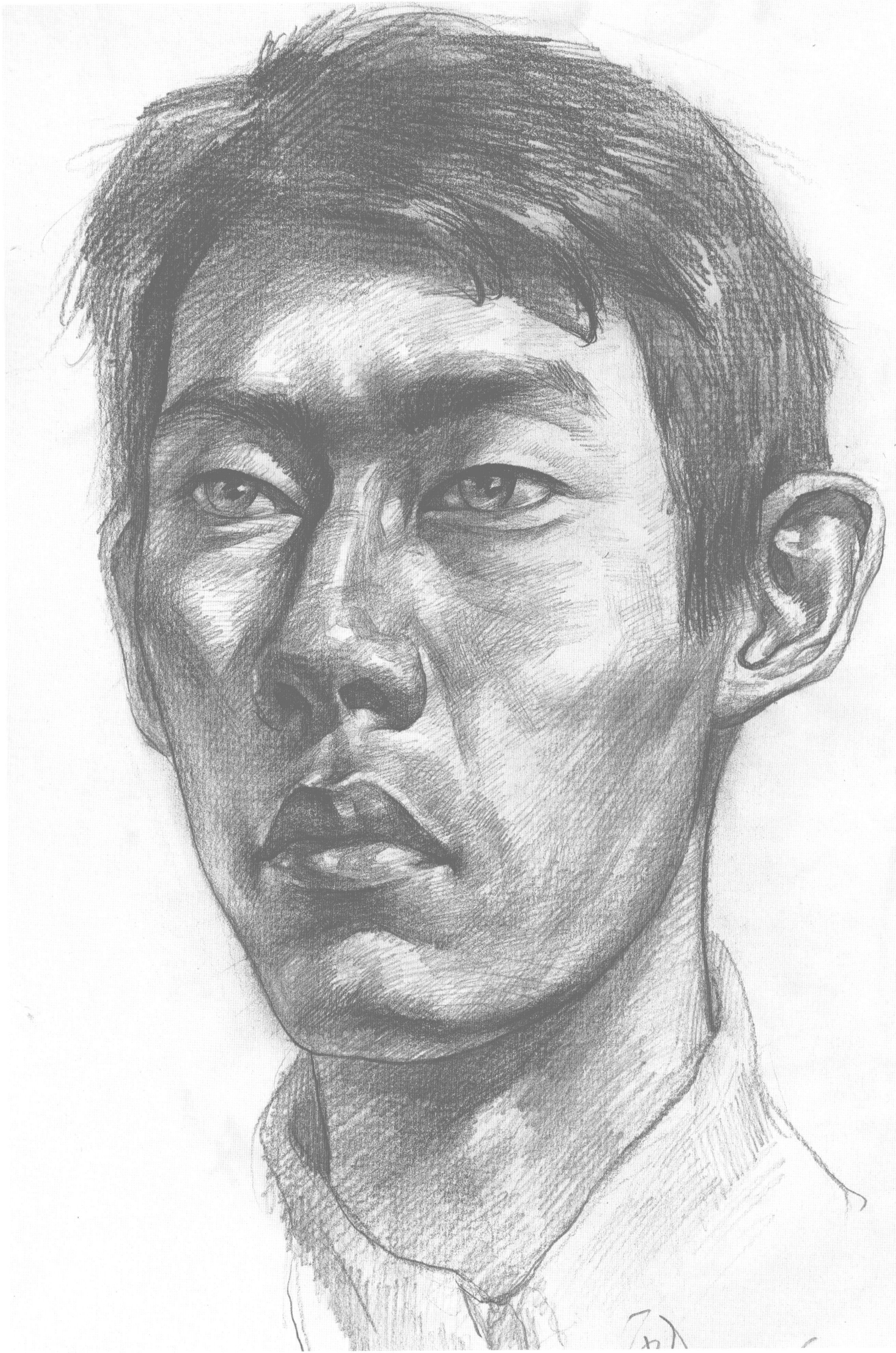
画素描不能太“贪婪”，什么都想画下来，应当以概括的目光审视对象，提炼和抓取对象最动人的形象特征和最本质的造型因素，有取有舍地组织、处理和表达。

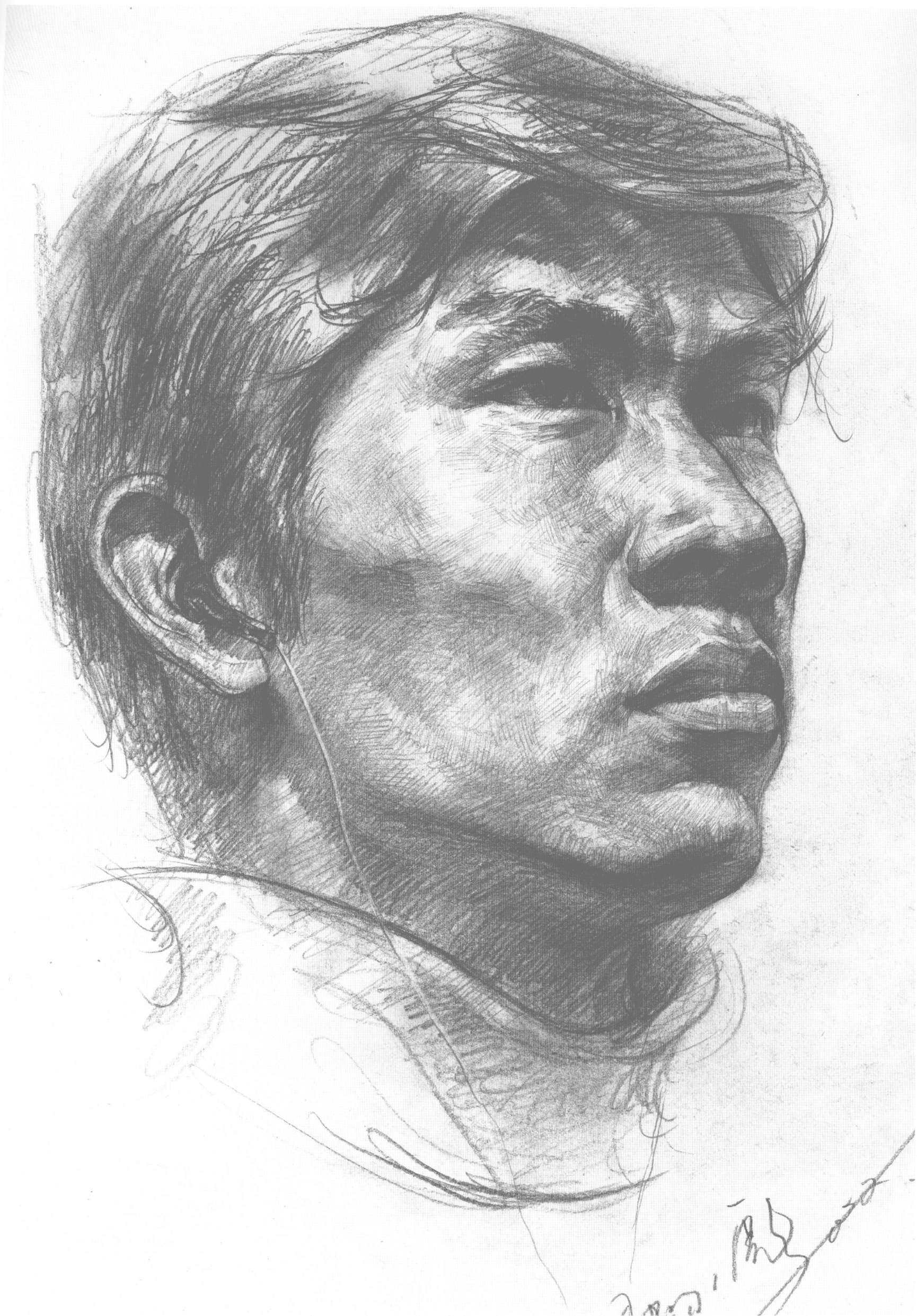
对女青年头像进行写生时，要注意刻画对象的五官特征，细节表达要完整准确，头部的体块关系也要明确而鲜明。

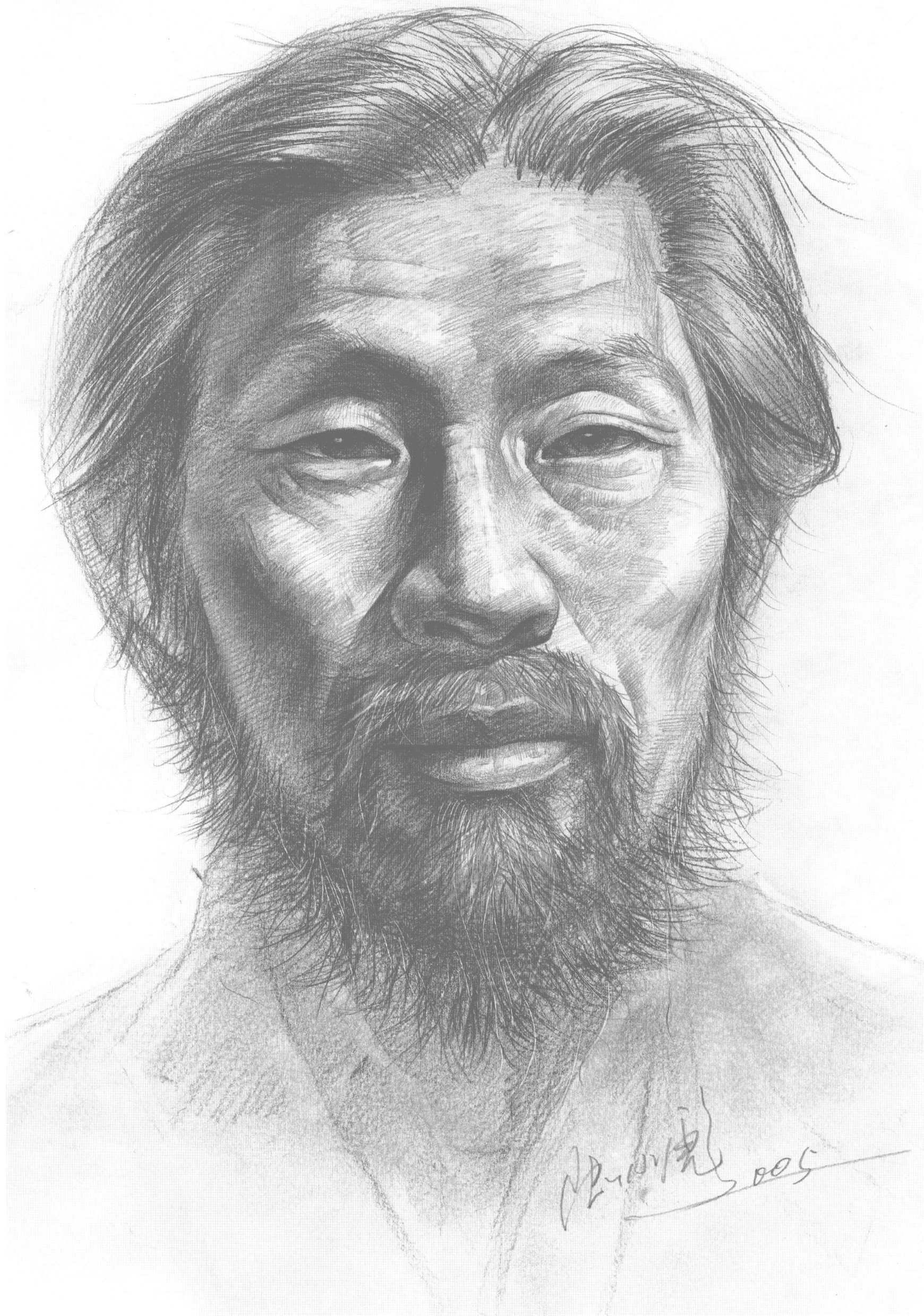
要对画中老年人结构与形体的理解细微深入，起伏转折都要交待明确。对人物的头发、脸上布满皱纹的皮肤，都应表现得真实到位。

当我们观察到一种表面现象时，需要进一步追究和分析其内部成因；“感觉到了的东西，我们不可能立刻理解它，而只有理解了的东西，我们才能正确地感觉它”。

素描作品本身是一件完整独立的艺术品，它不仅是学习绘画的初级过程，也是创作的初级阶段。一幅好的素描作品，除了能准确地抓住对象的外形特征和精神气质外，还要求融进作者对被画对象的深刻主观感受和独特的个人风格，并以精湛的笔艺、完美的构图、恰如其分的艺术技巧，给观众留下难以磨灭的形象感受。

与摄影机不同的是,素描必然是我们以特定的艺术方式对形象素材感觉性的记录,这些记录由于有了主观情感的注入而对对象进行了提炼和重组,因而它不仅比纯客观机械实录的照片更能作为创作素材的积累,同时,它本身也可成为我们宝贵的艺术创作作品。