



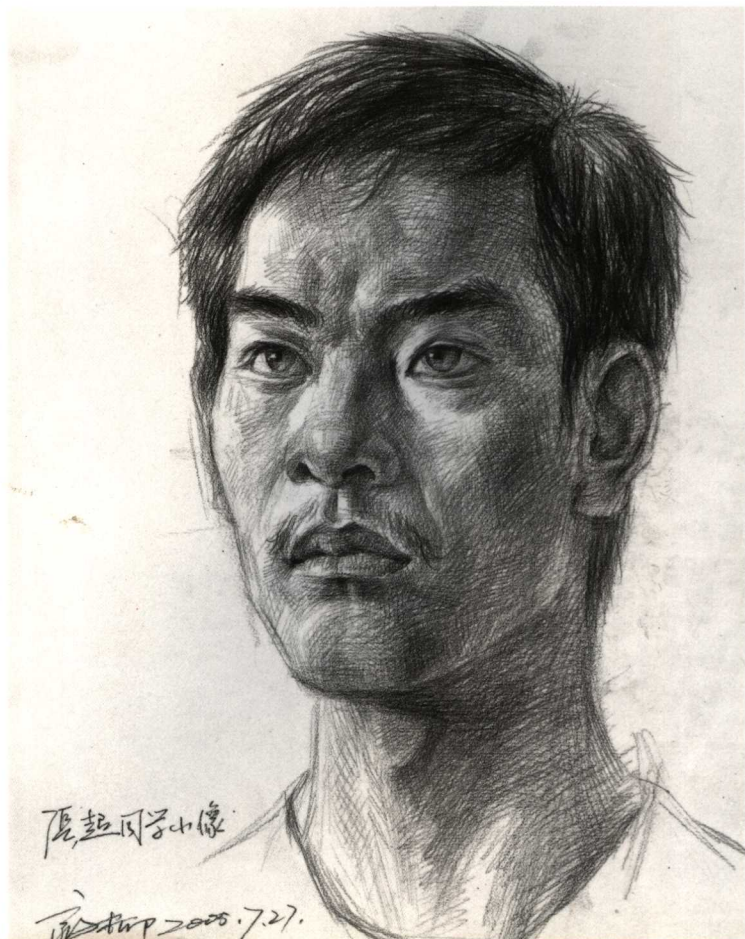
美术入门正规训练

素描头像

主编 杨毅柳 杨毅柳 编著

Sumiaotouxian

陕西人民美术出版社



陈超同学头像

杨毅柳 2008.7.27.



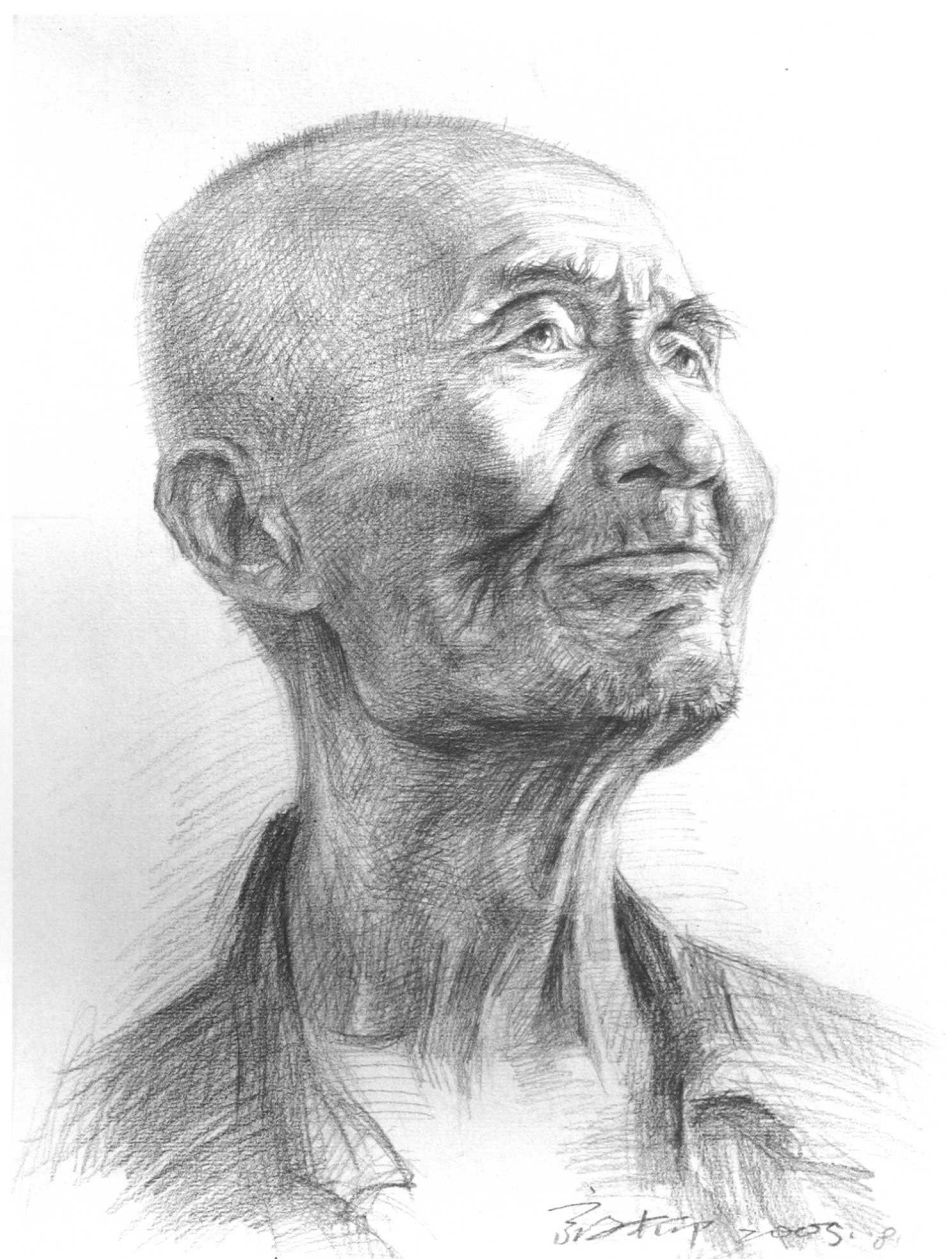
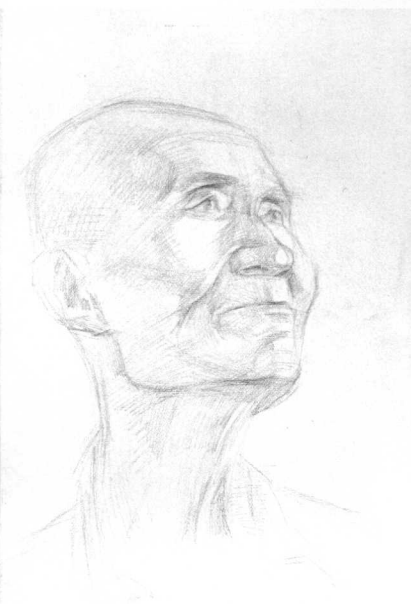
2004.12.31.



白先生肖像



2004.12.31. 杨树斌画室 高柳



2005.8



杨毅柳，1970年生，陕西洛川人。1993年毕业于西安美术学院师范系油画专业，现为长安大学建筑学院建筑美术研究所所长、副教授，陕西水彩画学会会员。主要从事美术基础课程的教学与研究。出版个人技法专著8部、省级规划教材2部。油画及水彩作品多次入选全国及省级美展并获奖，公开发表学术论文20余篇。

目 录

一 素描头像概述·····	1
二 头部形体结构与比例·····	3
三 五官画法·····	12
四 脸型特征分析·····	20
五 素描头像写生训练·····	21
六 作品范例·····	42

一 素描头像概述

素描作为基本的造型基础训练体系，经过数百年的发展日臻完善，安格尔说“除了色彩，素描是包罗万象的”，这既概括了素描的特性，又突出它的广泛性和重要性。

本书主要讲授如何画好素描头像。素描头像写生训练随着近些年美术院校招生规模的不断扩大而广受重视，当然抛开学习的功利性，素描头像写生训练对于初学者掌握素描的表现技巧，提高对人物个性特征的审美认识以及完善个人的艺术素养都大有裨益。每一位喜欢绘画或有志于从事艺术事业的学子都应该上好这一课。总结本人十余年的美术考前辅导经验，有以下三点体会可能会对初学者学习素描头像有所帮助。

（一）不断丰富和加强素描基础知识储备

头像写生训练是考生学习的一个较高级阶段，在此之前，学生应该已经系统地经过几何体、静物、头骨、肌肉、切面、五官以及大量的石膏像写生训练了，应熟知关于素描的一些基础理论，以及结构、比例、明暗、解剖、透视、构图等写生要素，并且进行过一定数量的人物速写及头像临摹练习作为写生前必要的准备。如果没有严谨而系统的基本功训练作保障，素描头像的学习将会遇到一个又一个难以逾越的关隘，只有回头补上那一课才能使素描头像的学习扎实、稳步地得以提高。

（二）把写生人像和石膏像区别开来，要把人画“活”

经常会有这样的现象：有的学生的石膏像画得很不错，形体、比例、透视、细节、质感等刻画得相当深入到位，按说写生人像只要注意一下质感的变化就可以了，但这类同学画出的人像表情僵硬、呆板，不能生动地表现出人物的神采。这类问题我们通常称之为“石膏病”，就是说作者在面对鲜活的模特时，缺乏与模特的交流与沟通（这种沟通往往不需要语言），从而将对象当成一尊雕塑或一件“物体”去表现，自然不能达到形神兼备、生动传神的艺术效果。所以在写生人像时，要关注对象本身，用心体察对象的内心活动，表现出特定时间、特定条件下的“这一个”人，表现出其职业和个性特点：或敏感、或木讷、或清纯、或睿智，作品中应透出你对对象的判断与态度，不要简单地照搬表象。



(三) 画无定法，不必墨守成规，找出符合自己心性的方法与手段

用铅笔画好还是用炭笔画好？结构画法与明暗画法哪个容易得高分？写实好还是适度变形好？学习刘晓东的方法好还是学习张文恒的方法好……我经常被学生这样的问题所包围，解释起来往往要费很多的口舌，但学生还不一定能完全听懂或满意。那么我反问：丢勒精细的铅笔素描和珂勒惠支运用阔笔挥就的炭精素描孰高孰低？达芬奇画得好还是凡高画得好？美术院校的高分试卷里既有强调明暗的，也有突出结构的，既有铅笔画的，也有炭笔画的，为什么？

这里不经意间牵涉出一个艺术标准的大问题，其实答案不言自明：艺术是因其多样性与独创性或曰个性而存在的，艺术没有绝对的对与错，也没有绝对的高与下。作为初学者，入门的路子要正，基本功的训练要扎实，随着学习的深入，能力提高后路子应越走越宽，不要老用条条框框约束自己，以免过早形成“思维定势”，将路越走越窄。“条条大道通罗马”，你既要学会按照整体——局部——整体的传统方法画完一幅画，也应练就一只眼睛或一只耳朵完成画面的本领。既应深入理解以体积、结构、空间为主要因素的结构素描，也应全面把握用明暗来表现体积、空间和质感的全因素素描画法，偶尔兴之所至放手作几幅涂鸦式的表现性素描，也许会有新的惊喜发现。应该尽可能多地涉猎各种绘画工具，选出符合自己作画特点的几种熟练掌握，以应对丰富多变的客体表现之需要。

艺术需要勇敢的人、敏感的人、热情的人和有幽默感的人，你是这样的人吗？

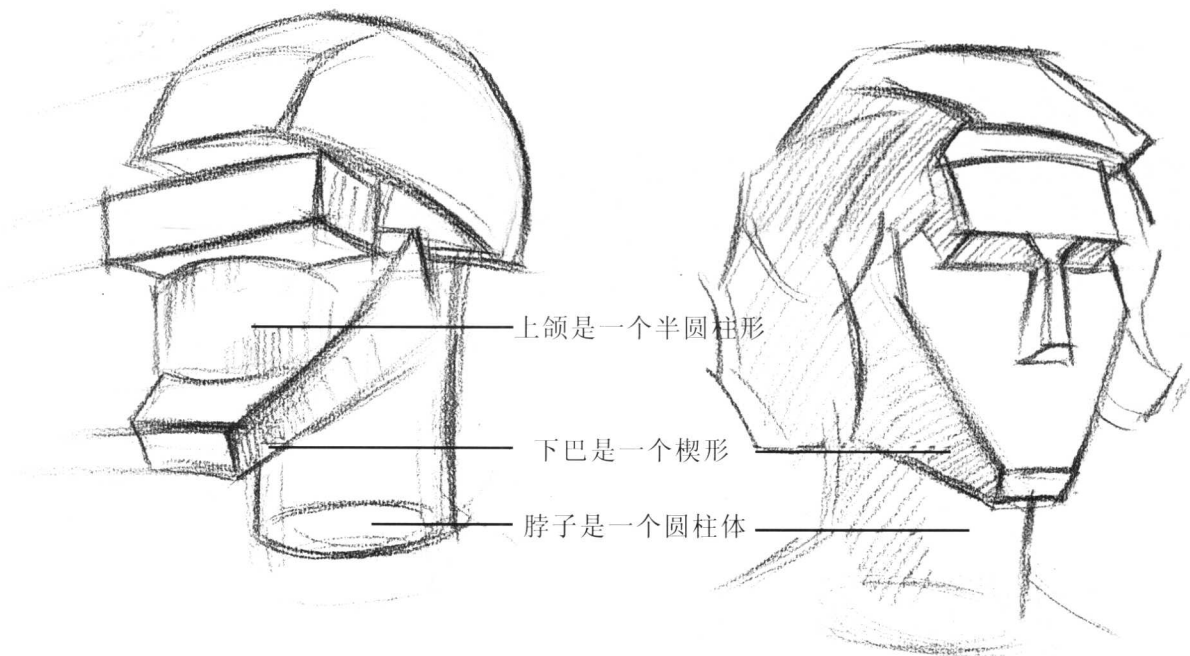


二 头部形体结构与比例

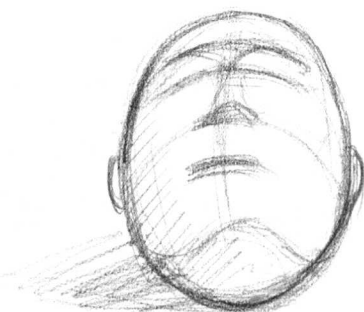
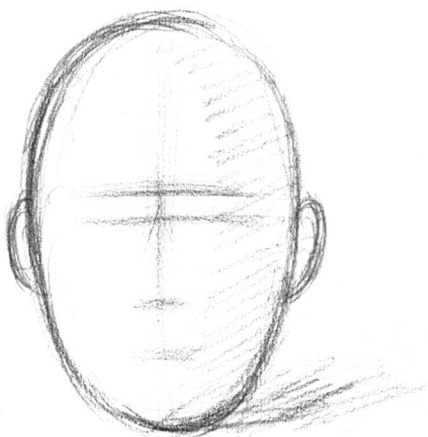
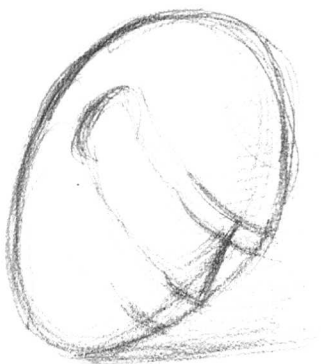
(一) 头部形体结构

人物头部构造复杂，初学人像往往会将注意力会集中到五官的具体刻画中，而难以表现出头部的体积感，所以在学习素描头像之前，首先要暂时抛开细节去认识头部的“六面体”结构，顶骨及额骨、枕骨的一部分构成头部的顶面；眼眶，鼻骨，颧骨及额骨、上颌骨、下颌骨的正面部分构成头部的正面，也是最为复杂的一个面；颧弓及枕骨、颞骨、上颌骨、下颌骨的侧面部分构成头部的两个侧面；枕骨及顶骨的背后部分构成头部的背面；从下颌骨往内，连接下巴与脖子的部分为头部的底面，这个面在仰视时看得较为清楚。

理解了这六个面，写生时要在头脑里牢固树立体积意识。在理解头部为长方体的基础之上，进而可以把头部分为脑颅和颜面两大部分，面部又可概括为长方体的眼眶、半圆柱状的上颌体及楔形的下颌体。如果将六个面的棱角都削去，头部也可以理解为一个“蛋形”。

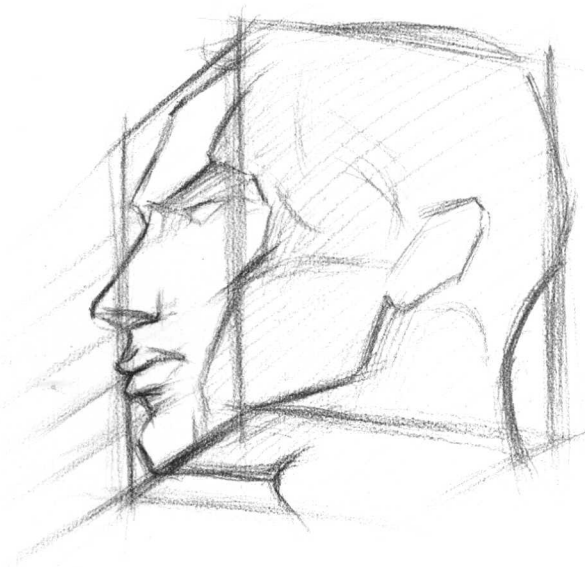


头部形体



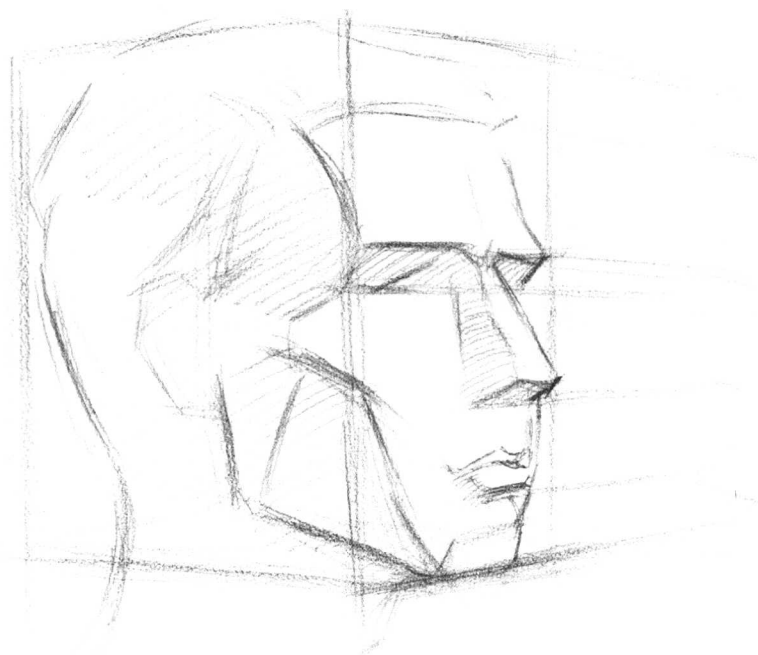
(二) 头部透视

头部的透视关系依然遵循平行六面体的三种基本透视形式：平行透视、成角透视和倾斜透视。其中平行透视和成角透视较为常见，倾斜透视一般要画近距离的强烈仰视或俯视时才会出现，初学者一般不宜多画，以免因头像产生过度的透视变形而影响对基本比例和结构的把握。在画平视的、具有成角透视形式的头像时，注意额结节连线、颧骨连线、颞结节连线及五官的对应连线，应依照近大远小的原则统一消失在视平线上。画好准确的透视关系是保证人物形象看起来“顺眼、舒服”的一个必备要素，但初学者往往注意不到这一点，不会用统一、贯穿上下左右的眼光去看对象，常常会造成形象透视错误、结构松散等问题。

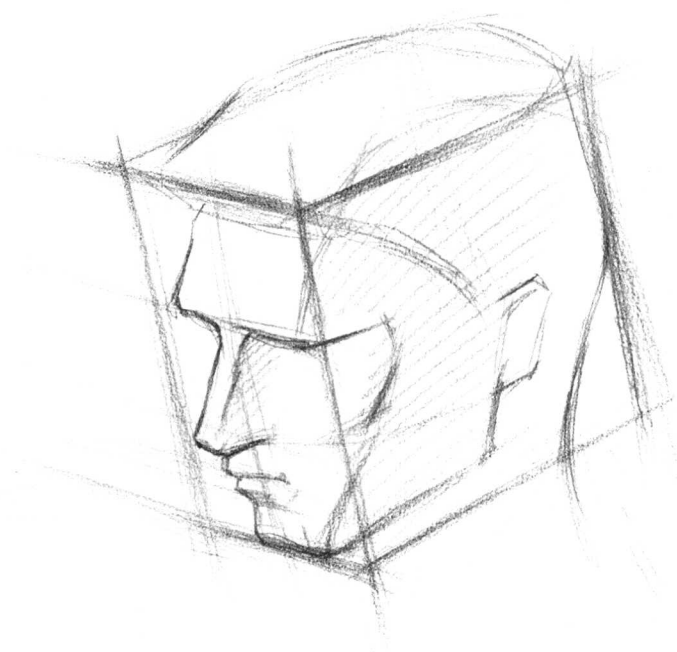




仰视



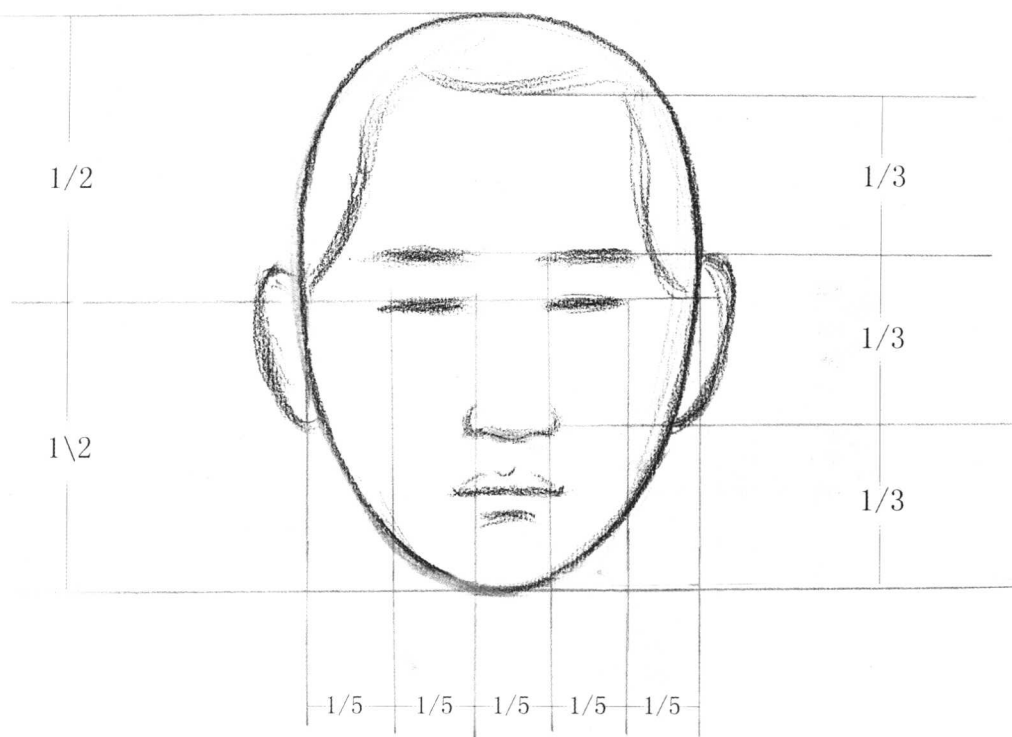
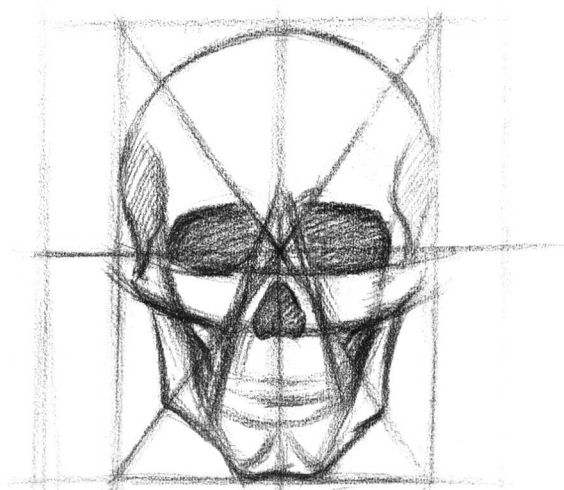
平视



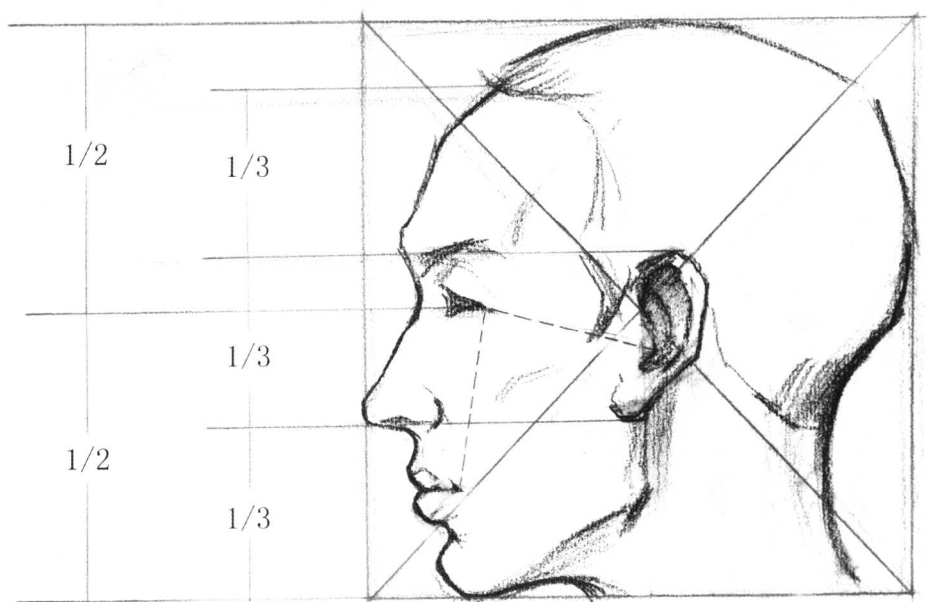
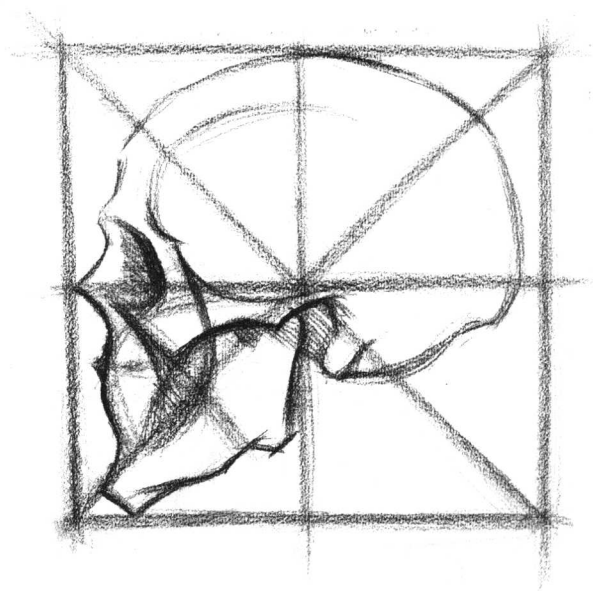
俯视

(三) 头部比例

中国古代画论就有“丈山、尺树、寸马、分人”之说，可见比例关系的重要性。人物头像也有一定的比例规范，从正面平视状态下看，从头顶到下巴的中线一般为眼睛的连线。从发际线到下巴可以分为三个等份：发际线到眉毛、眉毛到鼻底、鼻底到下巴，俗称“三停”。正面头像的宽度为五个眼睛的宽度（不算耳朵），俗称“五眼”。

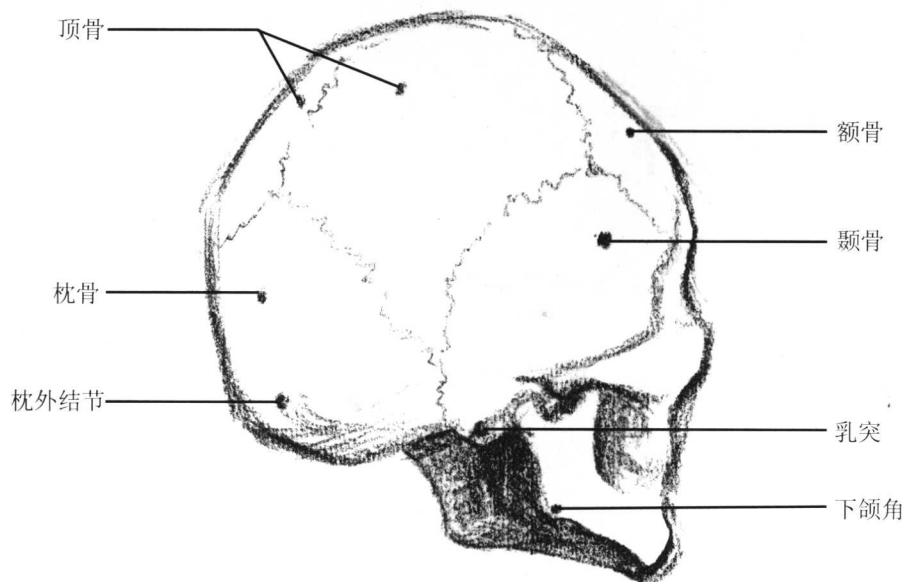
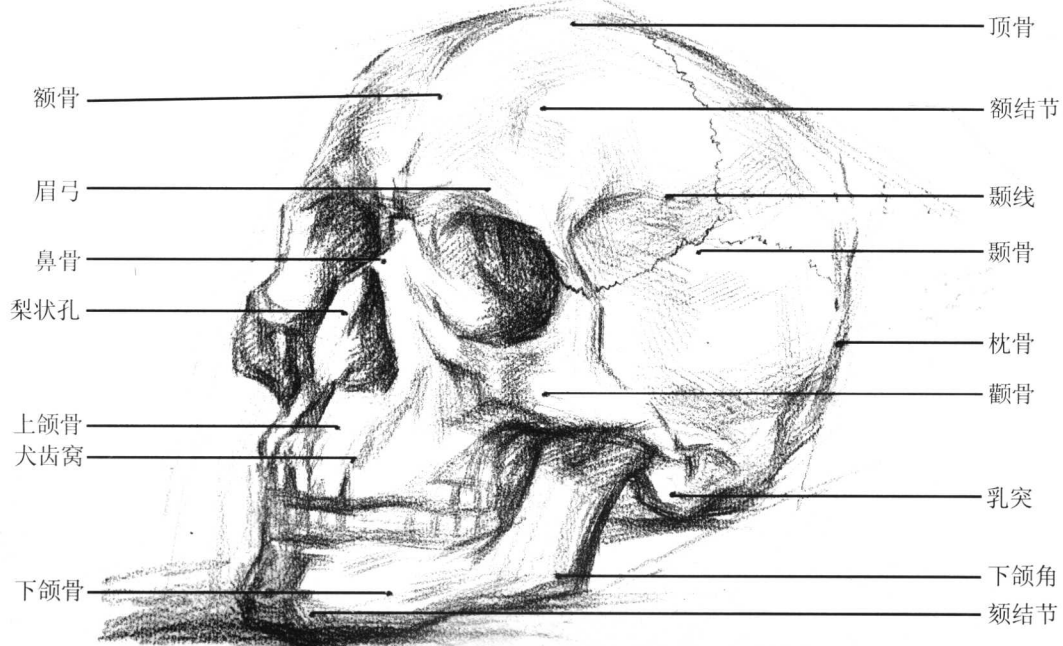


从侧面看，对角线的交点靠近耳屏，从眼角到嘴角与眼角到耳屏的距离大体相当。要提醒初学者一点：比例只是相对的，在实际写生中，不可完全照搬，要将规律的普遍性与个体的差异性之间的关系处理好。



(四) 头部骨骼结构

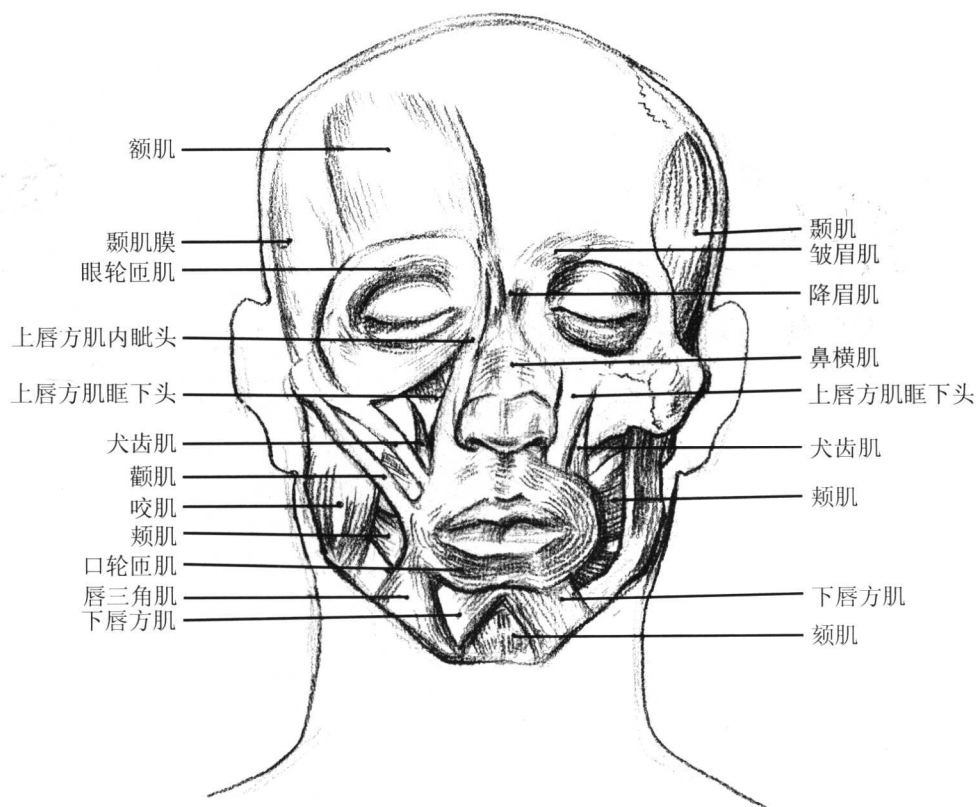
学习人物头像应先从掌握头骨的结构特征做起。因为头部的骨骼结构是头部的主体框架，是头像造型的基础，它决定着头部的形体特征。头骨分为脑颅骨和颜面骨两大部分，额骨、颅顶骨、颞骨及枕骨构成坚固的球形脑颅骨；颧骨、鼻骨、上颌骨、下颌骨构成颜面部骨骼。要理解和掌握头部骨骼造型的规律，光靠死记硬背是不行的，必须做大量的多角度写生，最后要求能熟练地默画出头骨的任意角度，并能准确标注头骨上重要的骨骼名称和突出的骨点名称。而且应该亲自动手摸一摸，感受头骨的结构起伏，最好能亲自动手用泥捏一个头骨，这样理解才会更加深刻，从而为头像写生扫清第一道障碍。



(五) 头部的肌肉结构

肌肉介于头骨与皮肤之间，组织关系相当复杂，也是学习人像应迈过的第二道坎。头部的肌肉大部分为浅层肌肉，浅层肌肉覆盖的部分骨骼特征显露。面部表情肌可分为扩张肌与收缩肌。扩张肌有上唇方肌、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，使面部呈现出欢快的表情。收缩肌有皱眉肌、降眉肌、鼻肌、三角肌等，它们能使眉、眼、口、鼻向下或向内拉，呈现出悲苦或愤怒的表情，初学者既应该掌握面部肌肉外形特征，也应深入研究表情变化时肌肉状态的特点。其它值得注意的肌肉有颞肌、咬肌（头部）和胸锁乳突肌（颈部）。颞肌附着在颞骨上，主要是配合咬肌完成咀嚼动作，统称为咀嚼肌，这两组肌肉都比较厚实。胸锁乳突肌起于耳后乳突，止于锁骨，主要是转动头部，这组肌肉较长。

与学习头骨结构一样，肌肉结构的掌握同样应以大量的写生与默写相结合为保障，不可浅尝辄止。



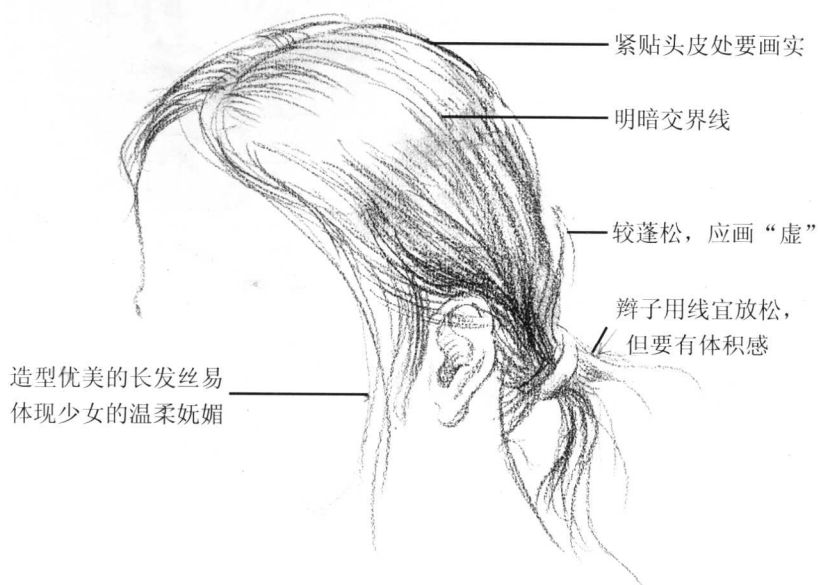
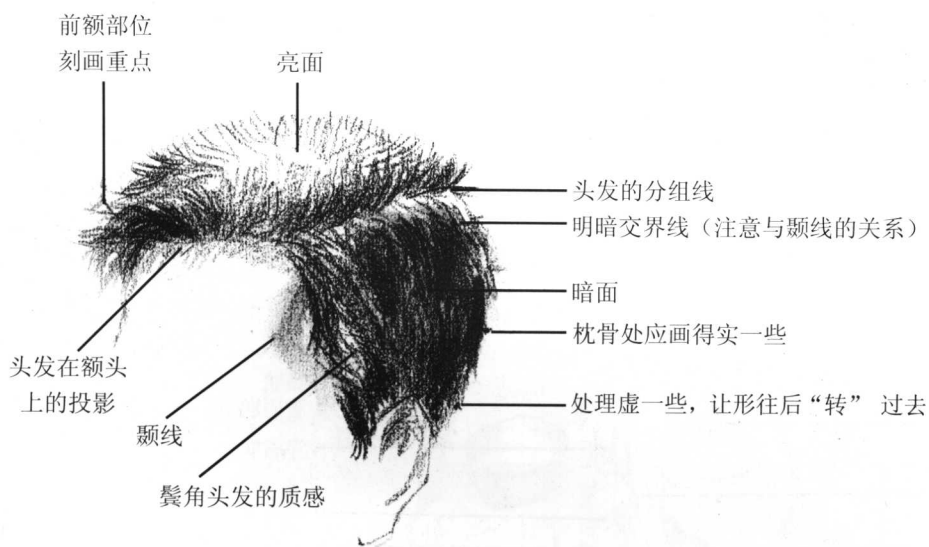
头部肌肉解剖关系图

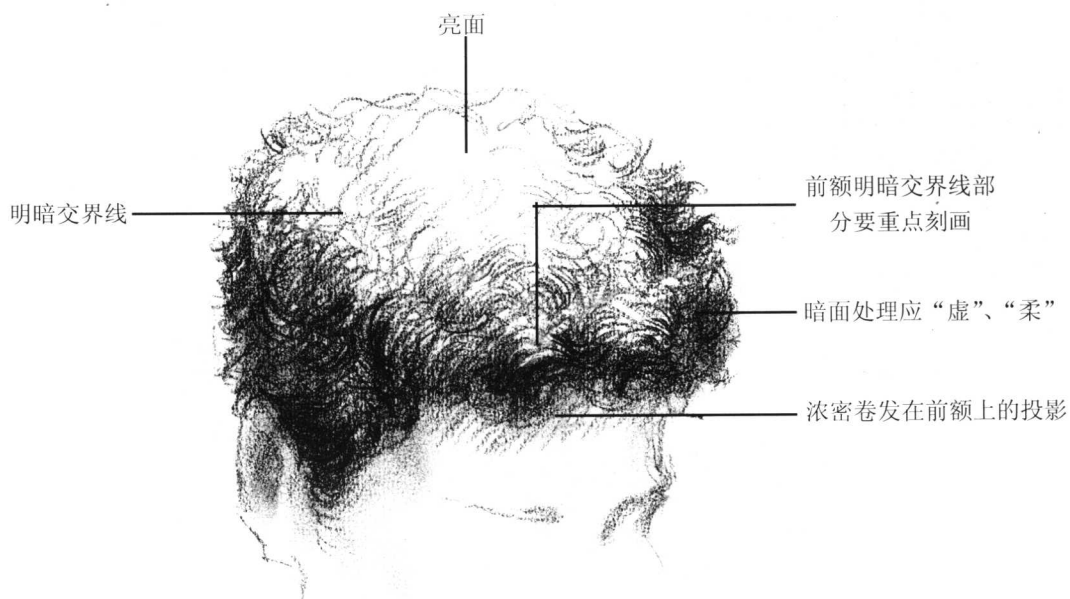
(六) 头发的结构与表现

头发的表现是初学者感到较难掌握的内容之一，或画得平，没有体积感；或画得死，没有虚实感；或画得乱，没有条理感……究其原因，主要是以下四点没有解决好。

1. 没有正确理解头发附着于头骨之上所产生的体面转折变化。
2. 被头发的固有色所迷惑，忽视了光线对头发深浅变化的影响。
3. 对发型的特点及变化规律缺乏深刻的理解与观察，不能正确运用长、短、曲、直变化的线条及调子，恰如其分地表现头发的发型与质感。
4. 过分突出发际线或轮廓线，使头发感觉像“贴”在头皮上或丧失头发柔软且富于弹性的特点。

所以，初学者应该多做一些头发的单项临摹练习，掌握头发的生长规律，研究各类不同发型的处理手法。头发生动、传神的表现往往为一幅头像写生提神、增色，希望多加揣摩。

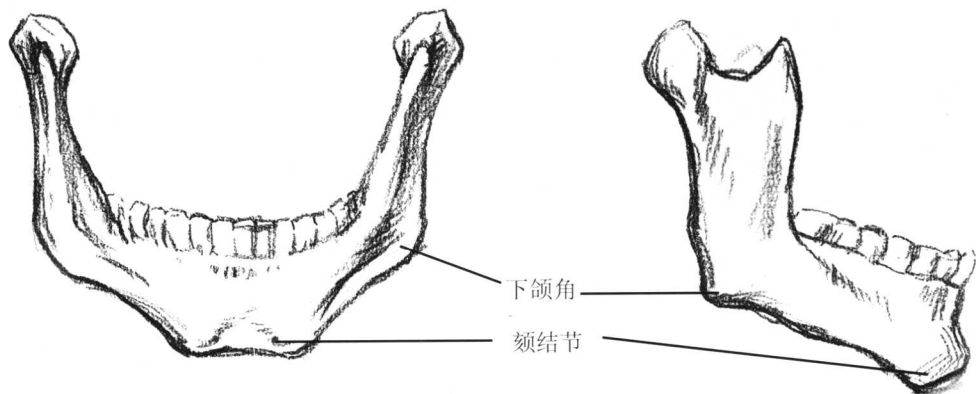


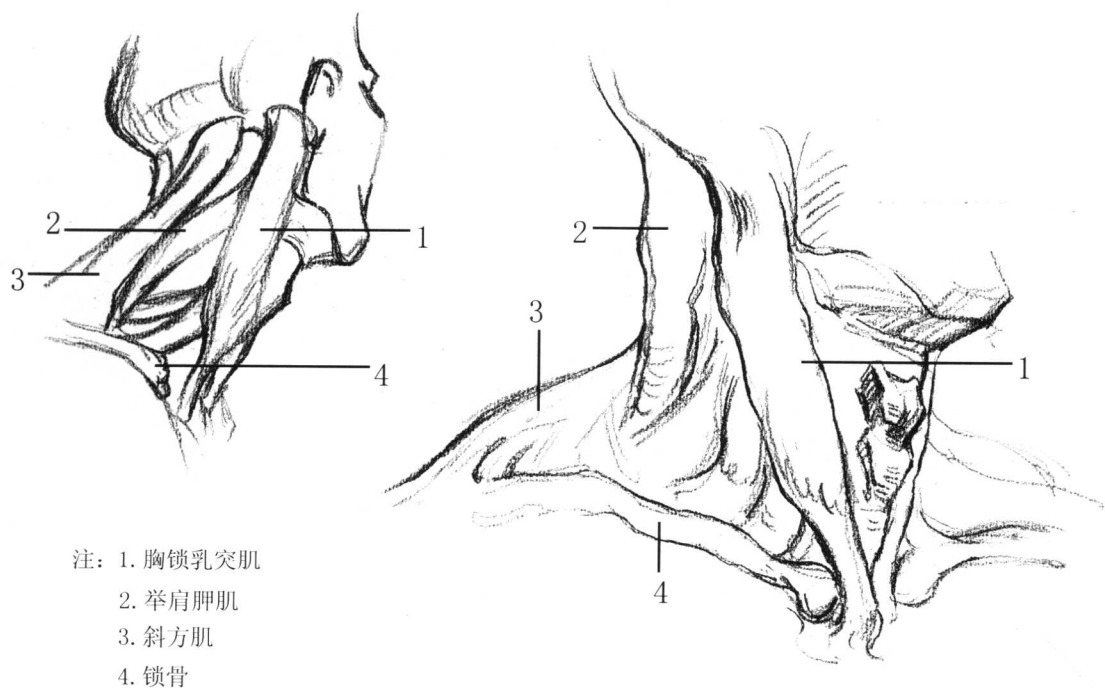


(七) 下巴与脖子的表现

下颌骨的形状像一块马蹄铁，前窄后宽，其宽窄程度和角度大小，对构成脸的个性特征有重要的作用。要注意下巴上的颏结节、下颌角等几个骨点的表现，它们是重要的结构转折点，还应注意不要把下巴的轮廓画成一条简单的黑线，以免下巴和脖子失去联系，要准确生动地表现下巴的明暗交界线及反光，使暗面显得透一些。

要画好脖子首先应理解脖子基本为一个圆柱体，它通过颈椎及几组有力的肌肉支撑头部，负责头部的转动、俯仰等活动，脖子上值得注意的肌肉有胸锁乳突肌、斜方肌及举肩胛肌，写生中应“透”过皮肤感受以上几组肌肉的起伏变化及穿插组合，辅以血管、皱纹等细节质感的表现会使脖子与头部密切配合，相得益彰。





脖子的解剖关系图

三 五官画法

(一) 眉眼不同角度、不同种类的变化及表现方法



俗话说：“眉目传情”，要画好眼睛，首先应搞清楚它的结构关系。眼睛是个球体，嵌在眼眶中，眼球的大部分隐藏于内，小部分暴露于外，而成半球体；外面罩着上下眼皮，上眼皮弧度较大，下眼皮弧度较小。初学者容易过分关注上下眼皮之间的部分，而忽略了对眼睛的体积关系的塑造。

眼珠中心的瞳孔是最黑的，周围的颜色略淡，为黄褐色，再往外为白色眼球。上眼皮要比下眼皮覆盖的黑眼珠略多，闭眼时，上眼皮往下覆盖住全部眼球，下眼皮则几乎不动；上眼皮的睫毛要比下眼皮的睫毛长而翘，以遮挡风沙或汗水等，对眼睛起到一定的保护作用。上眼皮较厚，又由于睫毛投影，所以一般情况下上眼皮要画得稍重；而下眼皮迎光，所以较亮。初学者往往容

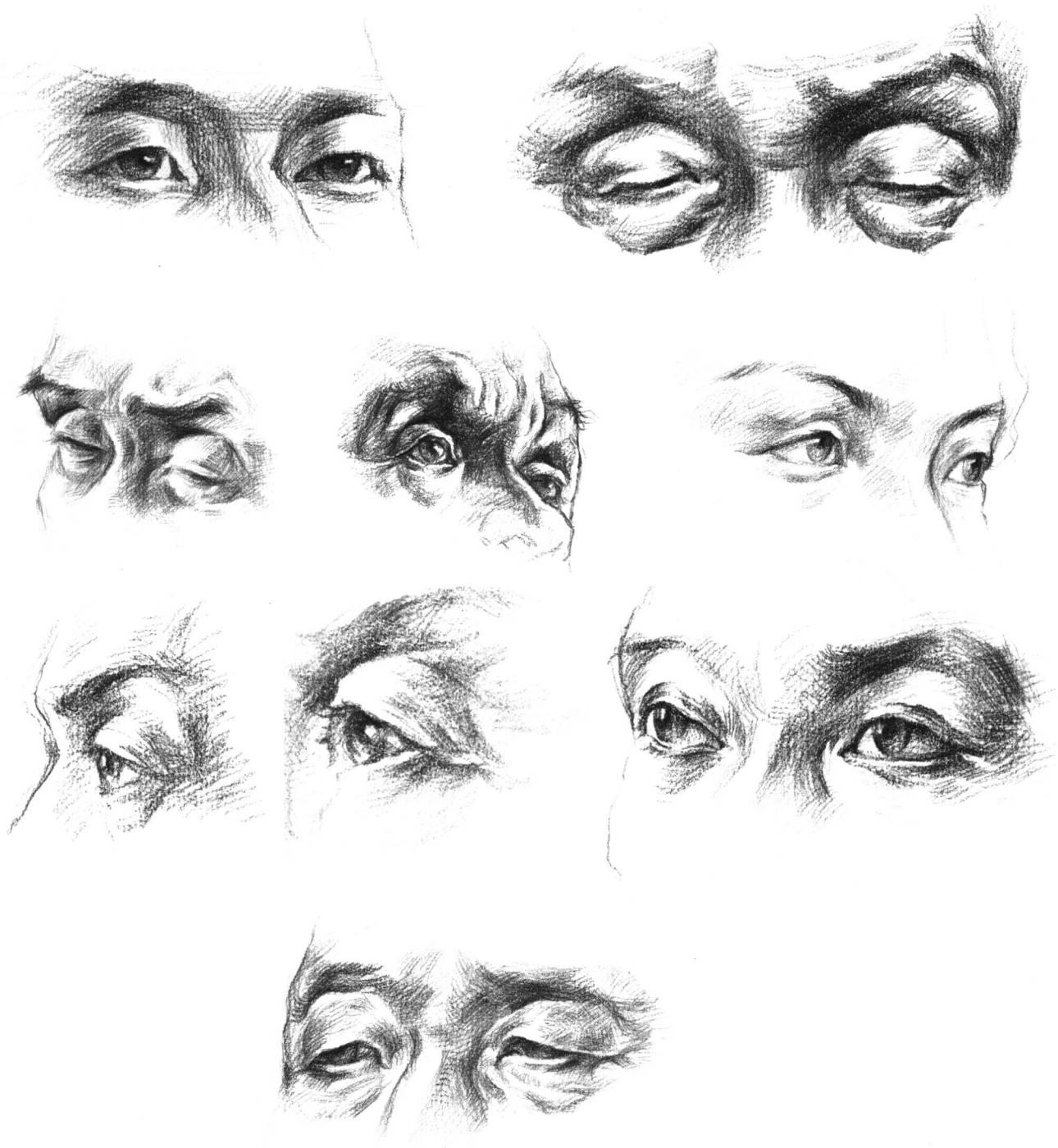
易把上下眼皮画得一样黑。画侧面眼睛时要注意，眼珠不是垂直的，而是略朝下眼皮倾斜一定角度，所以上眼皮靠外，下眼皮靠里，两者连线延伸基本与眉头成一线。

在画不同角度的眼睛时，要准确表现出眼睛的透视关系，并注意眼睛视点的一致性，在深入过程中，两个眼睛要对应着画，不要先把一个画好再去画另一个。

眼珠为半透明的水晶体结构，受光后在亮面有明亮的高光，在暗面因为“透光”现象，形成稍亮的色调。画时应把瞳孔画到最黑，高光留到最亮，周围关系有微妙的虚实变化，才能把眼睛画“活”。

眉毛附着于眉弓及眼轮匝肌之上，眉头向眼眶内侧倾斜，受光一般较少而显得略重一些，两组不同方向的眉毛在眉弓中段汇集向外延伸形成锐角状眉梢。眉毛刻画要体现眼眶、眉弓的体面转折关系，以及下层丰富的眼轮匝肌、皱眉肌的起伏变化，切忌描成一条简单的黑线。应按照眉毛的生长规律来画。另外要仔细观察男、女、老、幼不同人群的眉毛特征，注意与眼睛刻画的同步与协调。





(二) 鼻子不同角度、不同种类的变化及表现方法

