



# 名师素描教学人物头像精选范本

MINGSHISUMIAOJIAOXUERENWUTOUXIANGJINGXUANFANBEN

主 编：李 光 柯瑞华

## 张丽华

ZHANGLIHUA

山东美术出版社



名师素描教学人物头像精选范本

MINGSHISUMIAOJIAOXUERENWUTOUXIANGJINGXUANFANBEN

Z H A N G  
L I H U A

张丽华

主 编：李 光 柯瑞华

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)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)

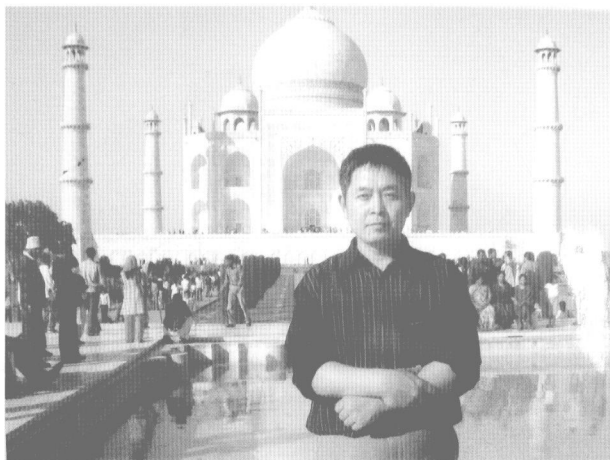
电话:(0531)86193019 86193028

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

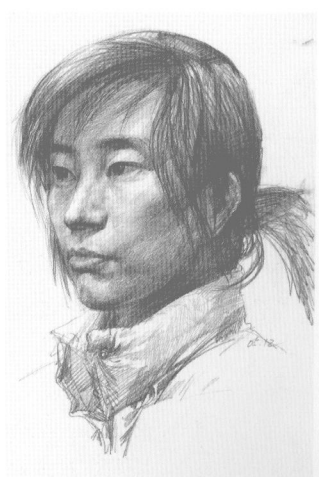
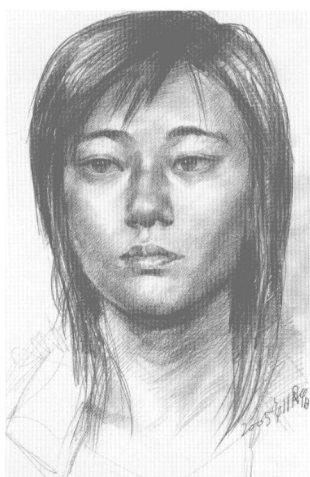
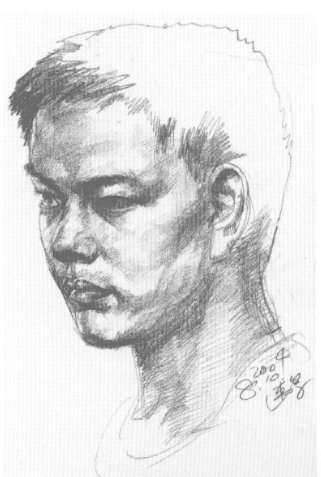
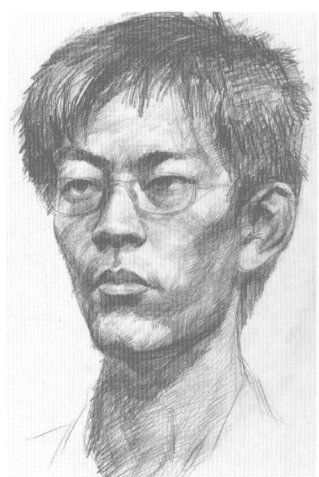
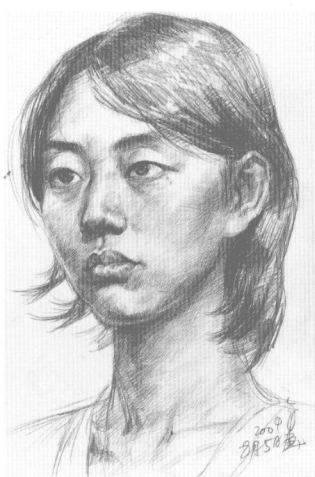
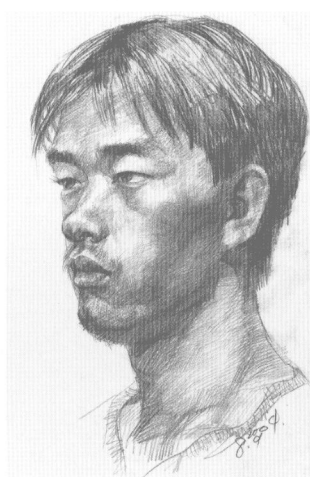
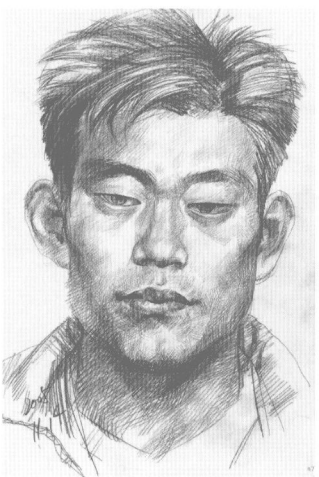
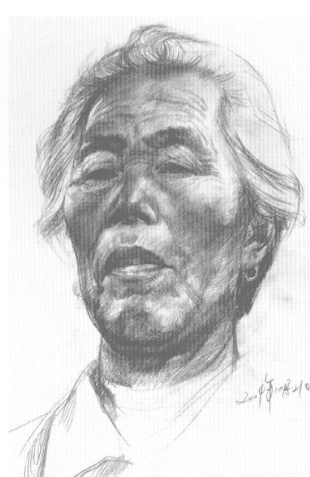
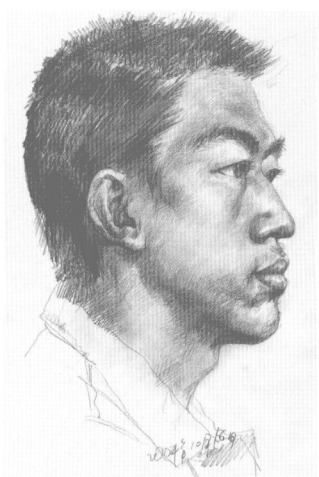
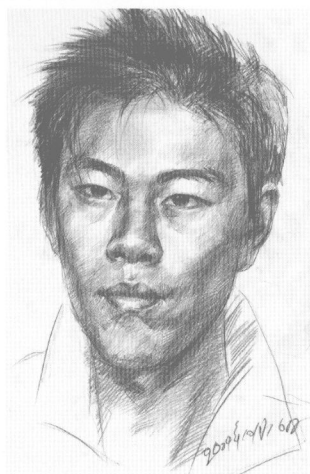
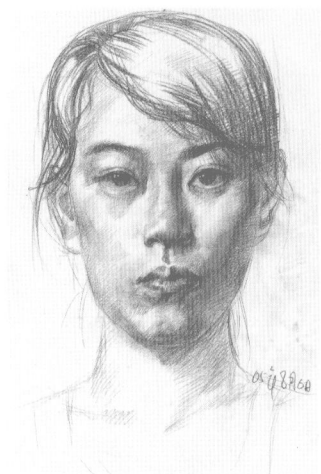
总 定 价: 100.00 元(全五册)



### 作者简介

张丽华, 1958年4月生于山东省广饶县。1983年毕业于并执教于山东艺术学院。现为教授、硕士生导师, 美术学院中国画研究所所长。中国美术家协会会员, 山东美术家协会会员, 山东画院高级画师。中国画《瑞雪》获第六届全国美展优秀奖并被中国美术馆收藏;《时刻准备着》获中国美术家协会颁发的“纪念毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展览”铜奖。工笔画《唐诗》获文化部1982—1988年全国少儿读物一等奖, 连环画《银针宝衣》获文化部第二届全国优秀少儿读物一等奖。完成泰山宾馆《东君出行图》、泉城路《老残听曲》等壁画、雕塑设计稿。学术论文80余篇发表于《美术研究》、《美术观察》等专业刊物。由人民美术出版社、山东美术出版社分别出版《创作与构图》、《速写新视点》、《中国人物画技巧与创作》等专著22种, 分获山东省文化厅、教育厅优秀成果一、二等奖。







素描头像是素描训练与表现中一个很重要的阶段或完成课题。对素描原理的认识、理解和把握,均应落实到人物形象塑造上,而头像无疑是人关注的焦点。头像训练之前的诸多课题,都对人物形象塑造产生影响,都是人物形象塑造必要的先期准备。

几何模型是对世界上千变万化物体的基本概括,即以方和圆对物体造型特征的抽象概括。这一课题中,掌握方、圆的造型规律,以垂直线、水平线校正对形体透视变形的误读,能看得出并塑造出两种截然不同物体中的形体特征和色调、色阶变化是必要的。塑形准确,透视合理,线条铺设明净均匀,色调过渡清晰明了,心中和画面上有明确的立体感、空间感、质量感,这些基本的眼力和手头功夫在头像中都用得着。

静物是变化了的几何模型,加进了不规则的方圆变化和细节,加进了质感、量感和色感,对物体特征微妙的观察和表现,在这一阶段显得尤为重要,素描要素中,体感、光感、空间感、质量感、色感等在静物素描中体现得最完备。另外,静物素描单有一个课题是画衬布,这对于学会“分面”,学会把局部色调、细节变化控制在整体效果内,对于看出布褶的虚实变化非常重要,对这一课题的理解,直接影响到着衣人像素描和速写中衣纹的表现。

画头像之前还有一个准备课题,是头骨和肌肉解剖头,应结合解剖技法书弄清楚骨骼肌肉的位置、形状、名称、走向、起止和作用,尤其要弄清楚骨和肉结合在一起后形成的体面关系、解剖与表情的关系。要花费相当时间,拿出全副精力,以长期作业的形式研究头骨和解剖肌肉的各个侧面、各种光线下的形体变化。

其间,还应有一个石膏五官局部素描的课题,这个课题可以作“分面”塑造的尝试,可以保证在深入刻画时对五官细节有充分的理解,而不致空泛笼统地涂抹调子。

有了以上的准备,我们进入下一个重要课题:石膏像。有人认为,石膏像是个无所谓的课题,主张直接从头像开始进入素描,这是不对的。

首先,优秀的石膏头像是古希腊、古罗马时代人类的雕塑珍品,本身所具备的人文思想和精神气质,是初学素描人像者需要把握和灌输的。长期作业中,对石膏像注视写生,雕像所蕴涵的精神气质和经典性,会对学生受到良好的美的规范的熏陶,使学生从接触人像始就养成关注人物精神气质和美的规范标准的习惯。

其次,优秀的石膏像总是更清晰地反映出雕塑家对人物形神的理解和把握,反映出对美的规律的整理和归纳,对结构形体细节的强调和肯定。他们对形体、对精神的理解是准确的、艺术的,又加进了理想化处理,所以,不会对学生形成误导。在长期作业中,通过写生,间接学习古代艺术家的思想和技巧,这样的写生等于临摹。

再者,静止的石膏像可以保证长期作业的进行,可以花大量时间和精力对其作深入的研究写生。对初学者来说,长期作业是非常必要

的,这不仅是一种长时间的精力投入,更是一种笃诚求是的写生态度的铸就,能在长期作业中深入进去,画出细节和内容,才有可能与业余画家拉开距离。石膏像的单色也是研究形体的有利因素,它略去了固有色的干扰,让学生专心致志地注视形体和体会色彩。应该有固定光源的灯光作业,在理想的光线中研究物体受光的造型特征和呈现规律。

还有,物体以“面”的方式构成,几何模型阶段的理解是具有指导意义的,客观物象以面型的形式存在着,优秀的石膏像总是以面型的塑造为基本切入点的。面就是几何型,在人像上有大大小小的方向面,骨骼和肌肉表现出的方向面也有软、硬、方、圆的不同。不同的方向面决定不同的色彩、质感硬度,反之,只有以不同的色彩和质感硬度才能表现不同的形体面。到真人头像中,肌肉脂肪掩盖了作为结

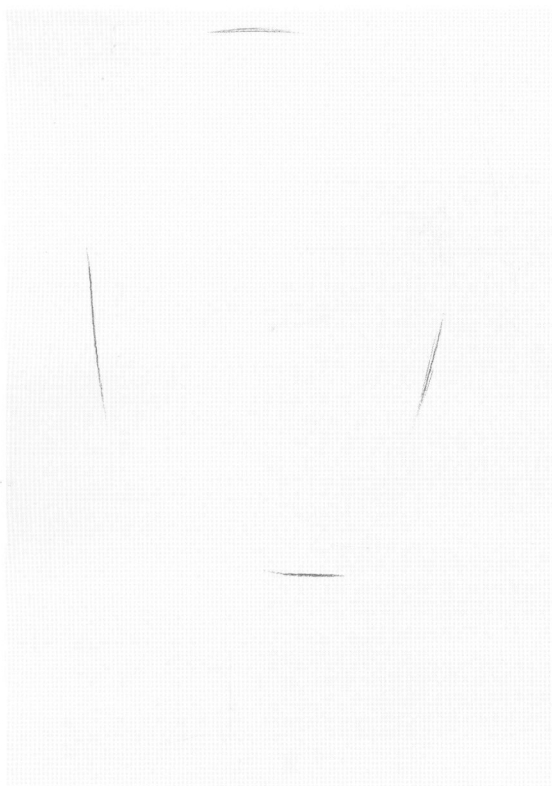
构意义的“面型”,要表现得有“道理”,则一定要在石膏像中理解。分“面”和塑造规律。

什么是“塑造”?在雕塑中,这当然是不难理解的事,但到了平面绘画,就牵扯到对面、型的认识、理解与刻画。一定要学会分“面”,对“面”的理解实际表明了对造型方式的认识,不论在多么复杂的形体上,只要看到“面”,就抓住了解决问题的钥匙。面,指导着下面塑造笔触的位置、方向、形状和色彩。对石膏像的分面研究,就是塑造概念的开始。

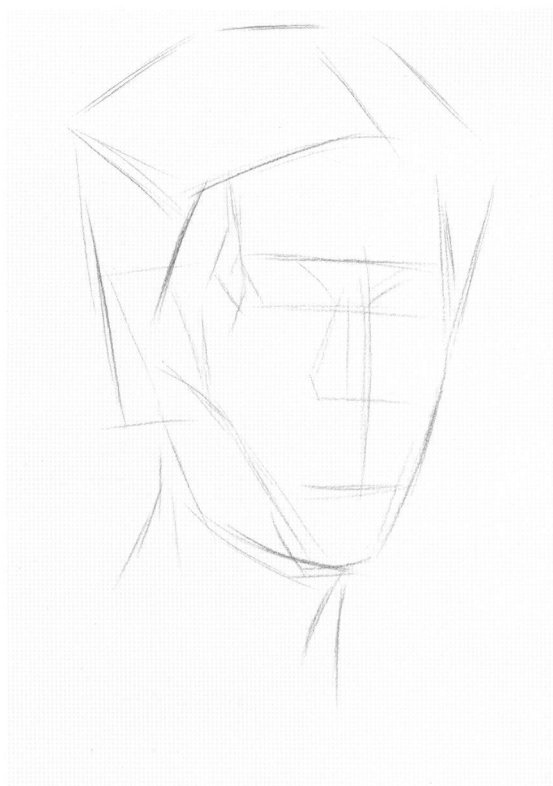
素描是牵一发而动全身的事,尤其是人物头像,形体的神采的相似性的思想的观念的……牵涉的因素很多,这就是为什么在这里不厌其烦地把准备工作一再详谈的原因,后面任何步骤和细节的毛病,均可以在前面准备工作中找到根源,到头像素描阶段,可以只取前面基本原理中的某几项运用,或直接进入黑白关系的经营、细节的把握和具体的五官刻画。



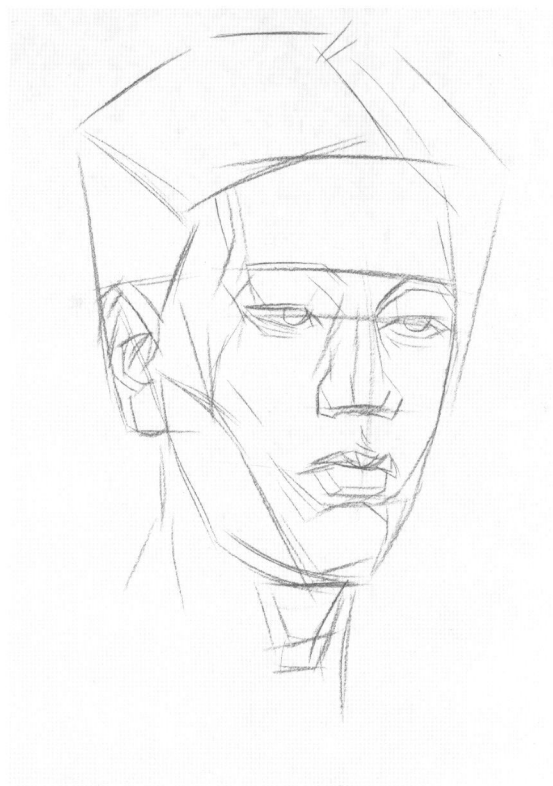




步骤图 1-1



步骤图 1-2



步骤图 1-3



步骤图 1-4



步骤图 1-5

## 一、头像写生步骤

头像素描的一般步骤是：起草，初步色调关系，深入刻画，整理完成。步骤是重要的，尤其对素描，步骤反映了思考的过程，即素描时的态度和对素描的认识理解程度，对素描的整个处理都包含在步骤中了。每一个步骤中，实际要解决的问题很多，“步骤”结束了，素描也就结束了。

### 1、定点切形

定构图的点。人物头像在画面中的上下左右位置视构图的画纸而定，头像位置以略靠上部为宜，这样不致有下坠的感觉。写生中，一般要画出颈和衣领、肩、胸的形体，构图时一并考虑。侧面人像的构图，可于人物面前留出少许空间，以免过于堵塞(步骤图 1-1)。

定角度选择。头像的正面、侧面，平视、俯视、仰视，光线的远近强弱，光源的正面、侧面、逆光等等，要根据对象的个性特征和个人的写生喜好设计，以最恰如其分地反映出模特的生理特征和神采性格为最佳。

定头、颈、肩关系。头、颈、肩关系决定了人物神态和画面构图形式感，有时要利用三者之间的倾斜、扭转，表现人物动势，加强画面感染力。

定头像大形(型)。将人物头部理解为椭圆形，不如理解为立方体，一定要注意找出外形上的转折点，画出几何意义的方形味道来。然后定大形中的立体的“型”，也即人物形体的大面，抓住头部正面、侧面几个关键部位的转折点，这几个点是颧骨、颞骨、下颌骨。注意透视角度的左中右和观察视点的俯仰带来的形象特征变化(步骤图 1-2)。

定五官大形(型)。不仅要画出人物的五官外在面貌，还要画出五官所依附的内在结构，标示出立体的面型。外在面貌很重要，关系到人物形象特征的相似性，要避免那种只注意“绘画性”、“塑造感”而忽视形象“像不像”的倾向。形准，包括形体意义的准、相貌意义的准和神态意义的准，不准可以很“像”(如漫画)，但不“像”肯定是不准。人的相貌虽然千差万别，具体细微的差别却不大，一定要仔细观察反复校正，找准形体间的微妙变化，画出人物间彼此的细小差异(步骤图 1-3)。

### 2、形体分析

在以上基础上，对切出的形体作进一步的分

析，以形成刻画的初步方案。许多初学者在大致形象切出后就铺画色调，总想尽快画出效果，是不对的。素描是画“形体”，不是画明暗色调，色调只是表现形体的手段，对形体理解到什么程度决定着色调画到什么程度，形体反映了一个人的素描观念(头部五官具体形体分析见 4-5 页)。

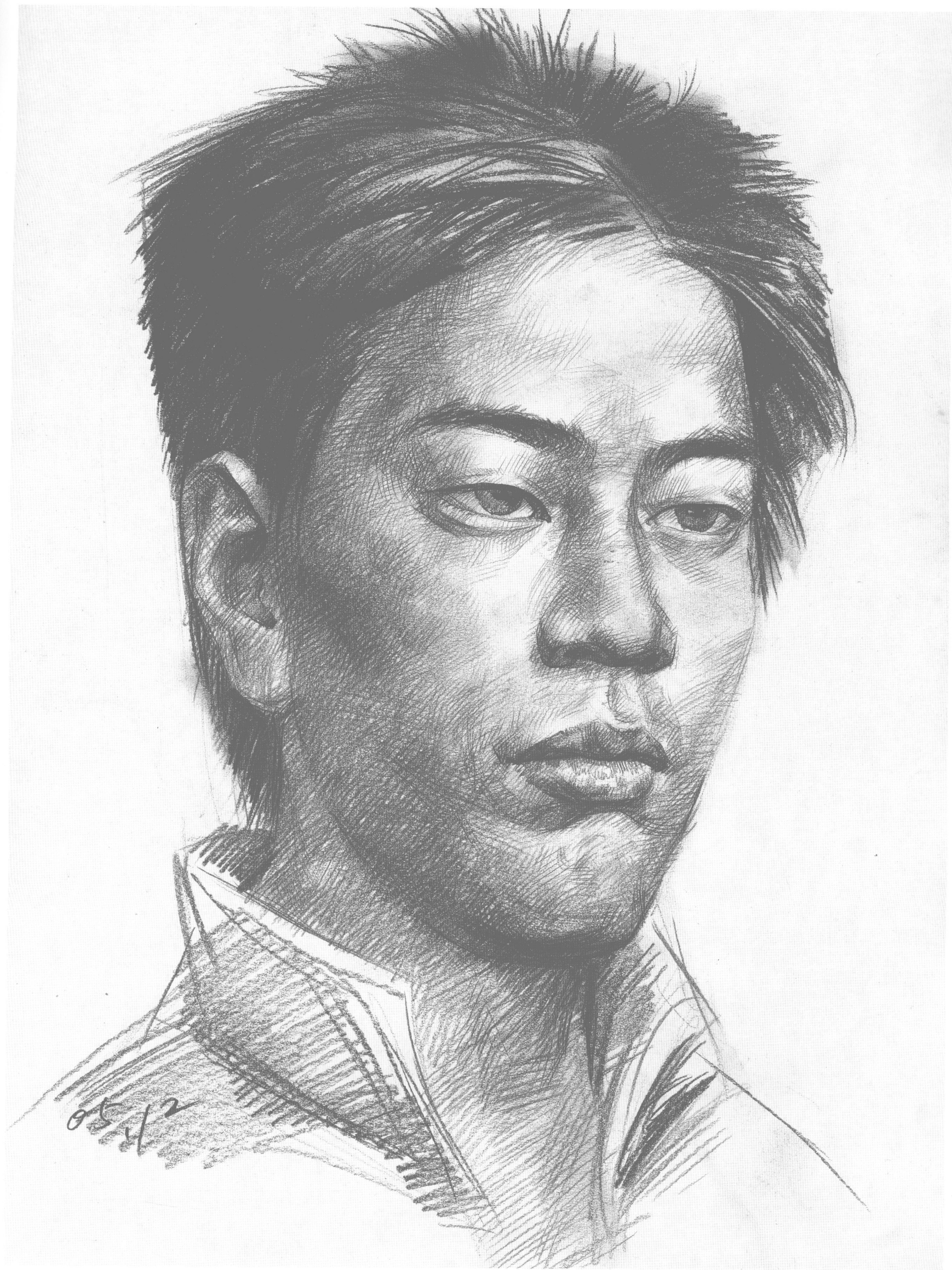
### 3、大体明暗色调

在形体分析基础上，把主要的实线向暗部带少许色彩，便有了大体明暗的效果。实线是形体的主要转折线和明暗交界线，向暗部带色彩即把线归入方向面，线的倾向性有了，形体的主要特征出来了，主要对比也就出来了。明暗色调以形体转折和光线为主要塑造依据。所带的色调有虚实、有区别、有对比，色调围绕形体打线条，形体要准，面型要明确，色调要柔和，线条的交织尽量清晰、细腻，为互相之间找结构联系和色彩比较留有余地，不能过黑或过于潦草、粗糙，尤其不能破坏已经分析出的块面形体(步骤图 1-4)。

### 4、色调大关系

这一步是在形体分析基础上的色彩的渐次深入，由主要形体、主要对比处领起，次要色调要跟上，使调子向完善深入。大关系是大的黑白灰，除去头发外，面部色调应该有一处或几处最重的颜色，以免与头发脱节，以加强厚重感。大关系刻画中需要照顾的因素很多，当须认真、用心，集中精力，把头像关键的一个步骤画好。这些主要因素有：使分析出的结构线不再孤立，而成为互为联系的面型和体积；在形体概念笼罩下的色彩加深，色调加重、加细、加匀；细节丰富而生动。这一步一定要注意色调，要比较着看、比较着深入，线条的交织方向与结构紧密相连，细腻而均匀的调子顺形体方圆结构画出，不可涂抹太多，在不大的方寸内画出道理。前面几何模型阶段对色调的技术性训练和形体的原理，在这时便都显现出来(步骤图 1-5)。





步骤图 1-6

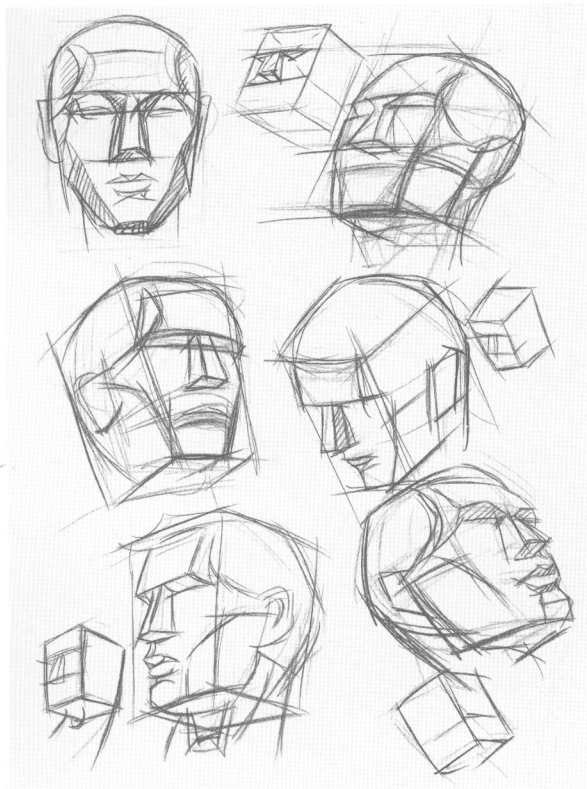
#### 5、深入刻画

大的黑白灰关系有了，最重的色彩有了，应该从对比强烈处或人物形神关键处为起点作深入刻画。此时应把笔削尖磨细，专注于生动的细节和质感。细节是此人与彼人的微妙区别，生动的细节描绘显示出画家的功力、对模特观察的细致，以及刻画的深入独到。细节包括内心体验，

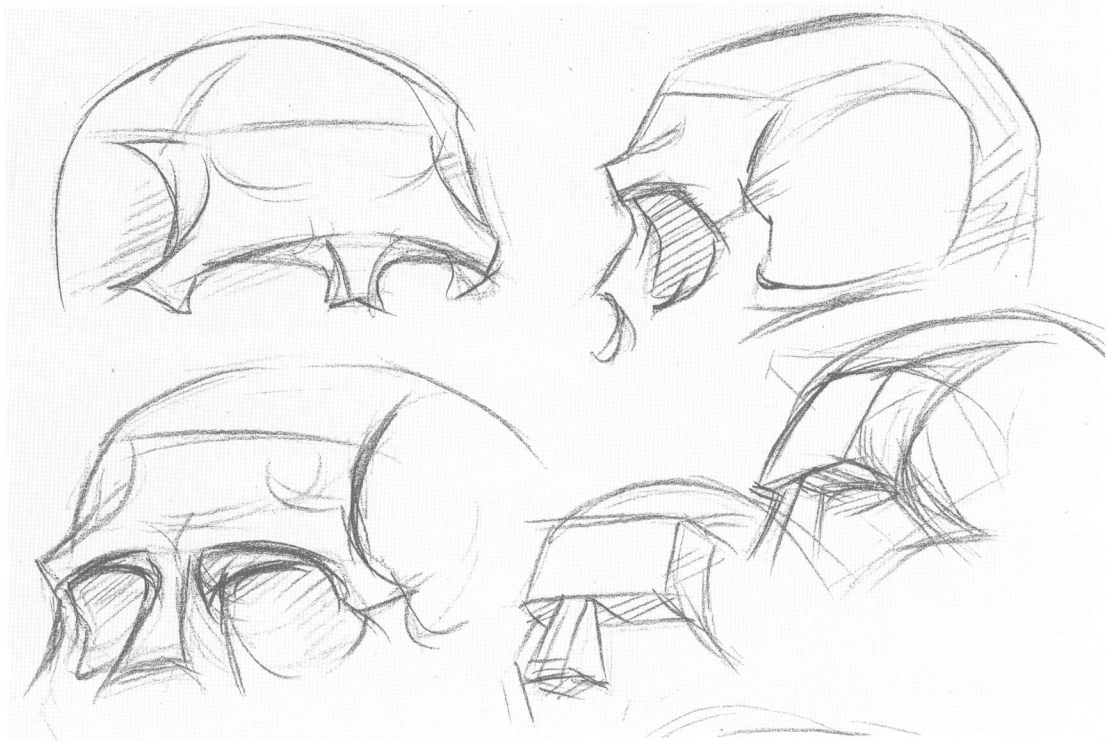
心情，表情及不容忽视的生理外貌特征。对质感的描绘是静物素描时打下的功底，应调动积累，把“调子”画成“肌肤”。这一点很重要，随着调子的加重，暗部色彩便趋于灰暗深重，经验不足者会画得一片闷，看不出开始分析的形体。暗部调子的施加要紧紧“卡”住形体，线条的交织方向、色彩深度要为塑造形体服务，在结构上用

笔，不能只是一味画深加重。这里反复强调质感，即提醒不要把色调仅仅涂成铅笔痕迹，要画得透气透明，明确、肯定而柔和的色彩很有节制地在形体上附着。在常用的四开纸上，头像的面积并不大，以常用的铅笔、炭笔也可以把色调画完备，要画得细致、深入、生动，并一定要画出形体和质感（步骤图 1-6）。

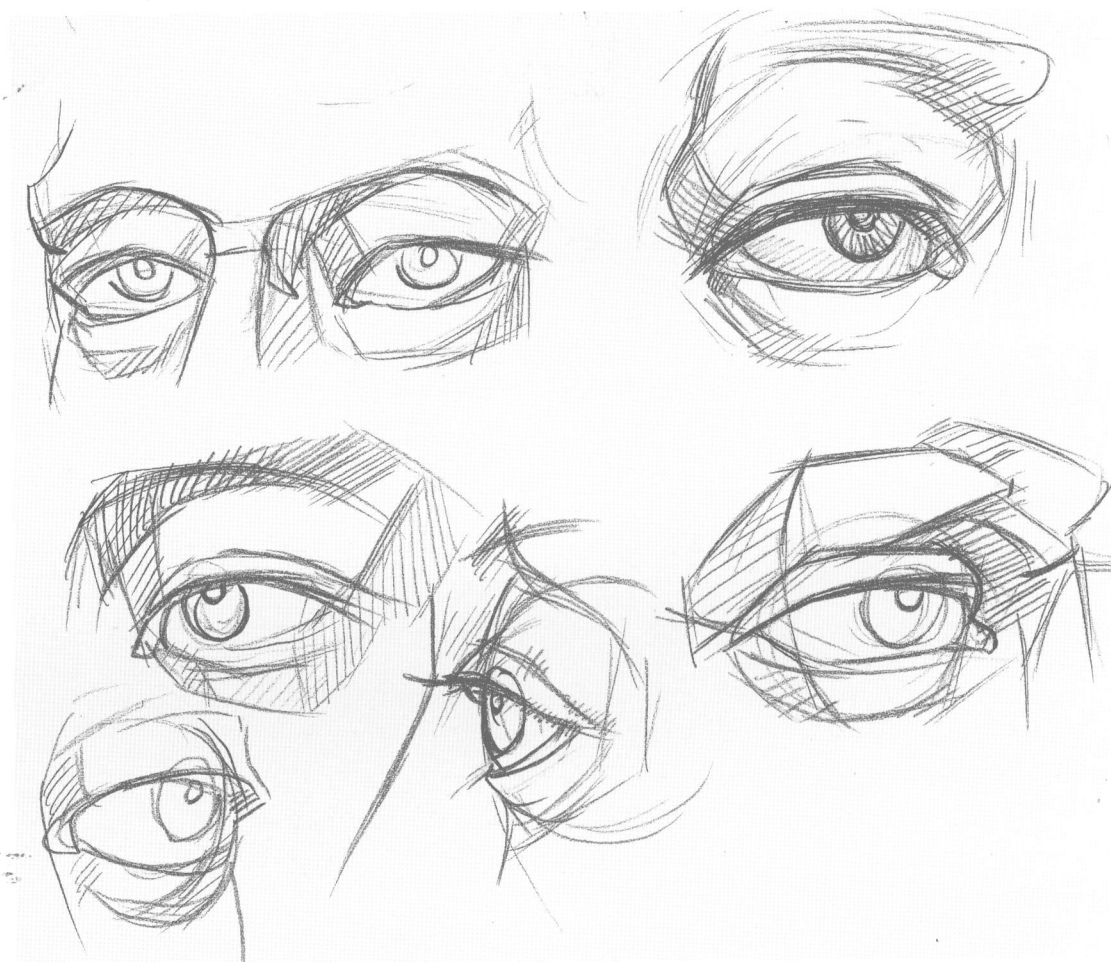




结构图 1-1



结构图 1-2



结构图 1-3

## 二、头部五官的具体分析。

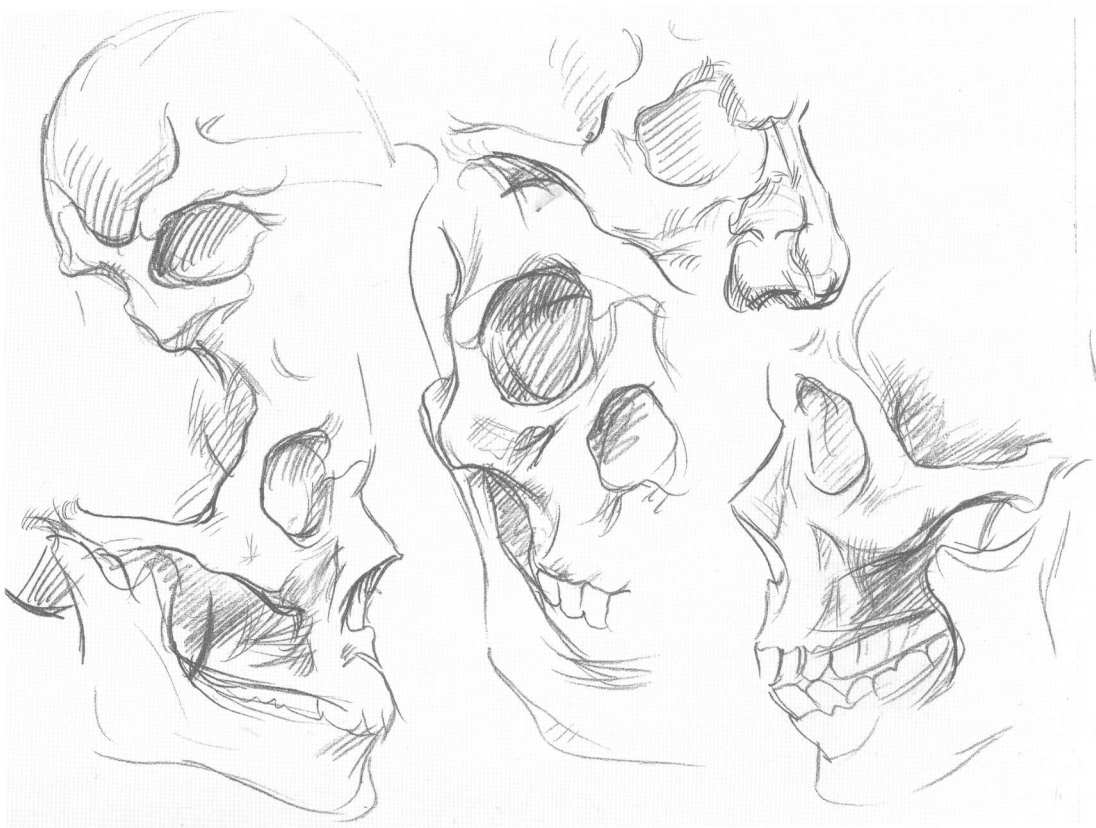
物体体积由两个因素实现，一是体积转折线，二才是明暗交界线，在平光、散光、逆光或无光的情况下，我们感受物体体积，仍能找出它的转折，有转折就有面的界限和方向。多数初学者注意明暗交界线的多，理解体积转折线的少，找到明暗交界线之后就匆忙地往暗部平铺色调，明暗有了，体积感却很弱。这实际上仍是几何多面体的道理：在亮部、暗部各有许多丰富变化，在造型上起着同样重要作用的“面”，它们的重要性是与明暗交界线一样的，况且，作为人物头像，形体的变化更为丰富复杂，更应兼顾到形体而不是色调。

应该这样理解头像的形体：人物头部是一个椭圆型，又是一个立方体，有顶部、底部、正侧面、背面几个大面，各个面之间以几个关键的“骨点”分开，对这些转折点（面）的观察，应该是从头骨和解剖肌肉头像就开始了，它有助于概括成便于理解记忆的体积（结构图 1-1）。

额骨呈方型，顶骨为顶面，颞骨颞线外侧为侧面，眼眶上缘为底面（结构图 1-2）。

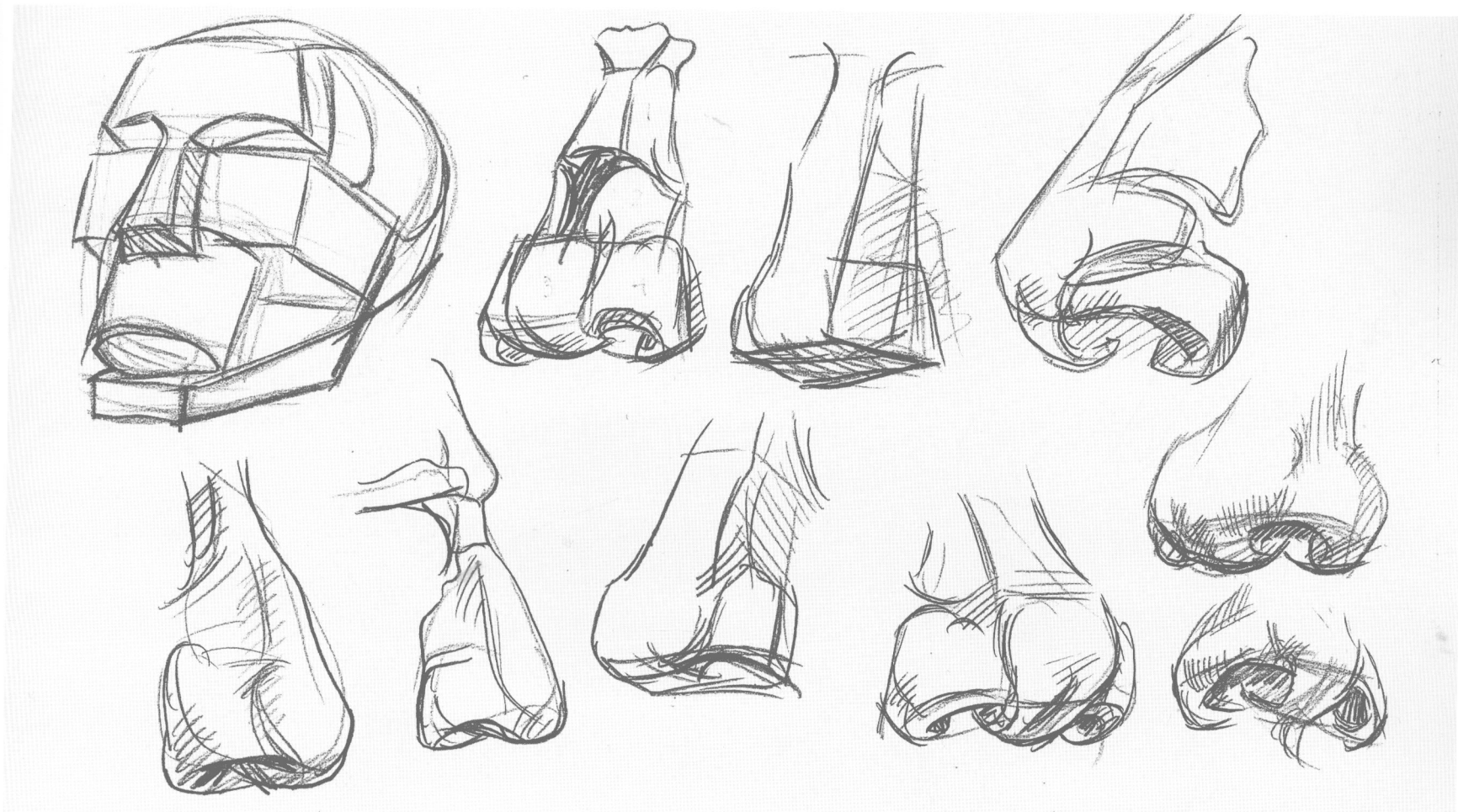
眼睛是一个球体，嵌在眼眶的洞内，眼球、眼睑和眼轮匝肌一起组成露出眼眶外的半球体。这是一个复杂的形体（结构图 1-3）。

更复杂的是颧骨，而且是头像中部一块决定体面的关键部位。颧骨从侧面耳部以“冈”的形式伸到正面（解剖上称“颧弓”），又与颞骨和上、下颌骨形成大的起伏面。颧骨前部分成正、侧、底几个面，在年轻人丰满的肌肉包裹下看不出来，在老年人面部则很明显（结构图 1-4）。

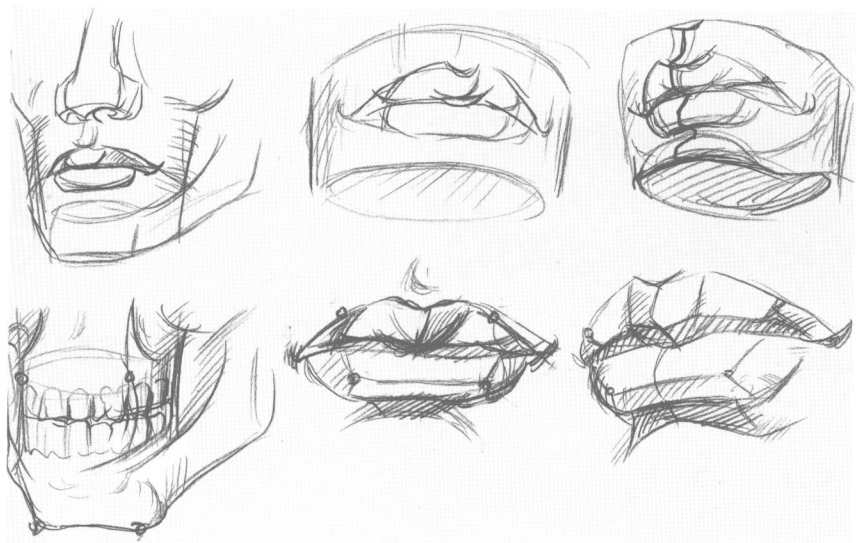


结构图 1-4





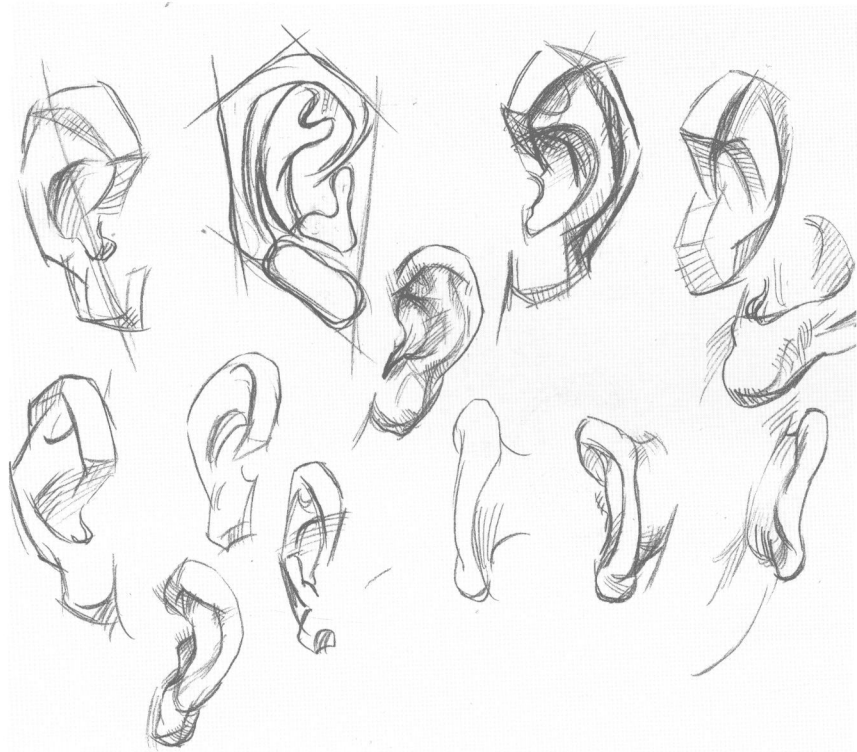
结构图 1-5



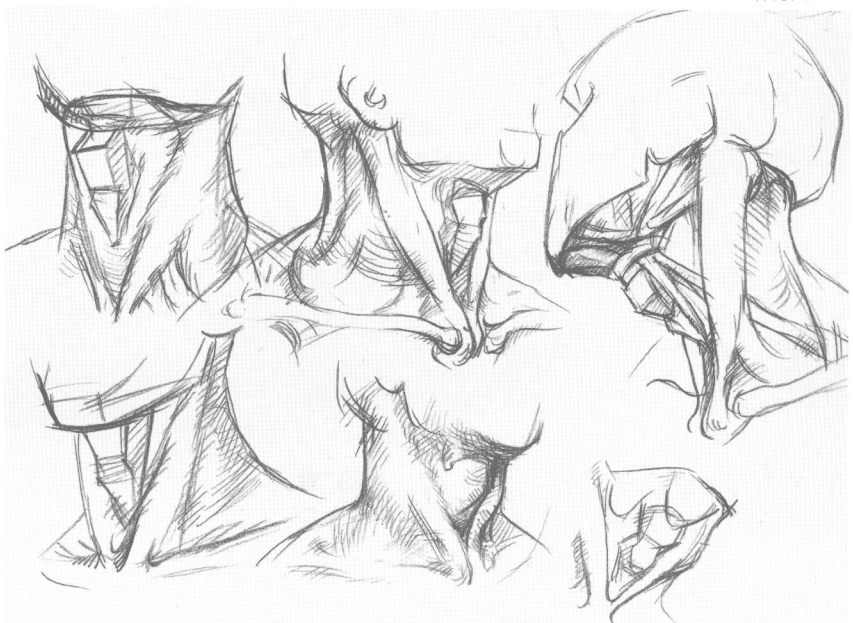
结构图 1-6



结构图 1-8



结构图 1-7



结构图 1-9

鼻子呈立体梯形,至少有正、两侧、底四个面。鼻子分鼻骨和软骨部分,鼻骨部位与眼眶、眼睛关系密切,鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻孔等因形体复杂,大面中呈现出更多的小面型变化(结构图 1-5)。

嘴巴的体积是一个半圆柱体,其口轮匝肌和上下颌骨组成一个整体,半球形地附着于上下颌骨之上。上下嘴唇各有几处结节和体积面型,不

能只看到两片固有色(结构图 1-6)。

耳朵的外形要看出转折点,体积也由面构成,初学者往往只注意耳轮、耳屏等“线”的变化面貌而忽视“体积”和面型(结构图 1-7)。

头发受头型制约,应首先反映头部的体积。其次是发型,发型依附于体积,不会产生矛盾。再是色彩,体积和发型决定色彩,纷乱的色彩仍未脱离体积之外(结构图 1-8)。

人物的颈项首先是一个圆柱体,喉结部分突出于下颌骨下部,各有正、侧、底三个基本面,两条圆柱状的胸锁乳突肌连接胸前锁骨和后脑勺处颞骨的乳突,人物转头时较明显(结构图 1-9)。





画眼睛。应首先注意因透视造成的上下眼睑的宽窄变化，然后是内外眼角的形体和虚实，内眼角处有泪阜，外眼角自然地虚化消失，应仔细观察表现。





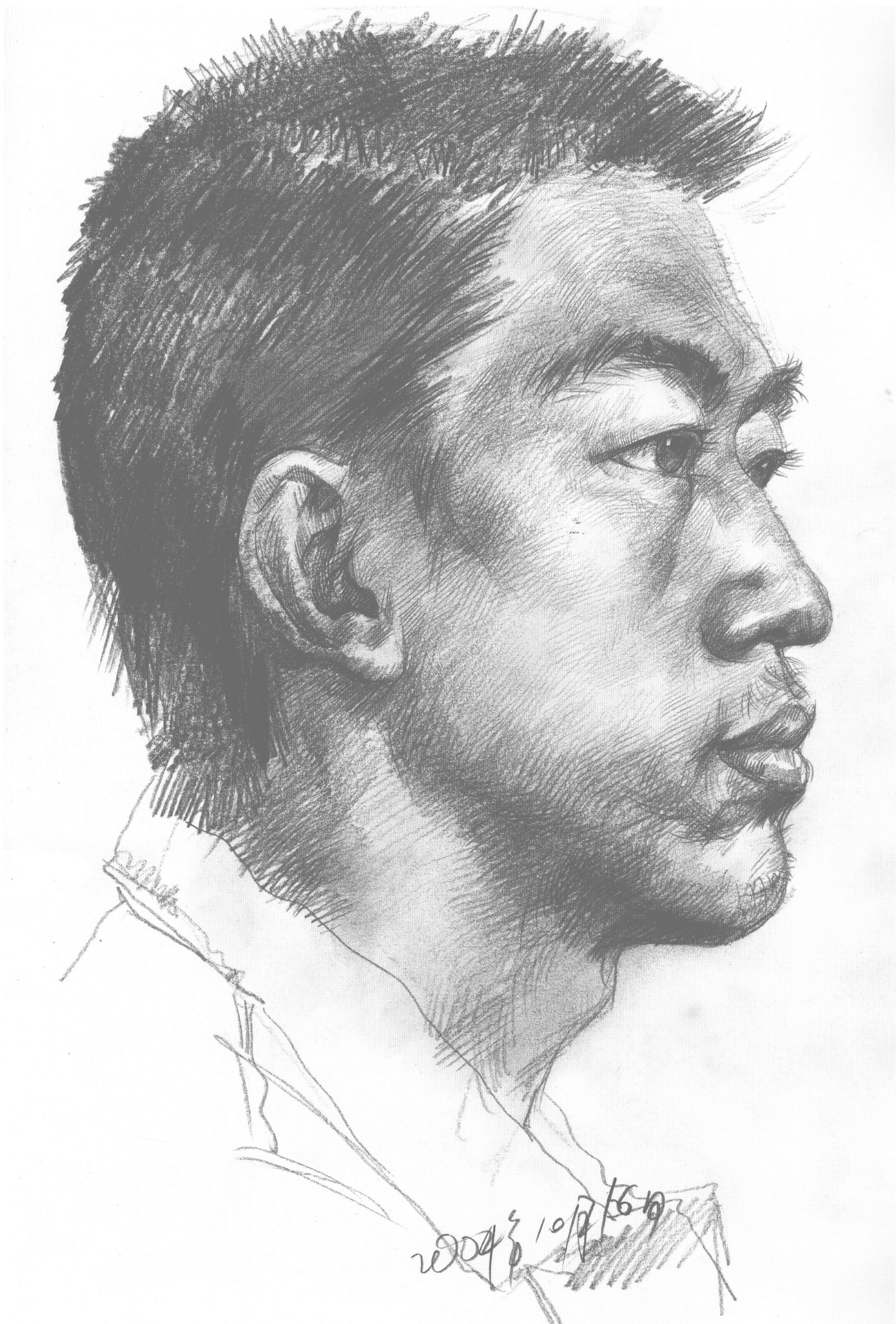
上眼睑较有厚度，一般情况下处于背光状态，往往色彩较浓；下眼睑是最难表现的，因其受光和与黑眼球的对比，往往色彩较淡，层次分明，也应画出厚度。





瞳仁是重色，由于上眼睑的遮光，瞳仁上缘也较深重。高光最好留在瞳孔边上，不要在中间，高光对应处还要有少许微妙的反光，才显得瞳仁瞳孔清澈剔透，黑白分明。白眼球部分也不是纯白色，要根据光线和角度画出球体的转折。双眼皮是一条依附于眼睛形体的“装饰线”，要画出厚度、弧度及眼球的体积，画出内外眼角的虚实区别。下眼睑以下的面积即是眼球与眼窝的界限，内外、上下的轻重虚实因人而异，有很大的差别。





侧面眼睛仅见一半，转向后面的厚度较难处理，当认真观察，慎重表现。





睫毛从眼皮内翻出，正面时，因与眼皮重色融为一体可忽略不画，侧面时看出生动，画时用锐利的细笔细线挑出，轻盈而俏皮。下眼皮睫毛能从正面看到，应小心刻画，有时可起到强调眼睛轮廓的作用。





眉毛分眼眶内侧、外侧两部分，内侧由下而上生长，至眼窝边缘交接，这是眉毛的浓密处，到眼眶外缘眉毛向下生长，又分上下两层渐渐虚掉。



