

素描

头像正面

技法解析

刘文海
编绘

- 教学参考
- 自学教材
- 高考训练

美术高考指南难点重点解析

陕西人民美术出版社

美术高考指南难点重点解析

素描头像正面

技法解析

刘文海 编绘

陕西人民美术出版社

责任编辑：张化梅 丁新宇
封面设计：张 宁

How to go out of the dilemma

图书在版编目(CIP)数据

素描头像正面技法解析 / 刘文海编绘. —西安: 陕西人民美术出版社, 2006.10
(《美术高考指南难点重点解析》)
ISBN 7-5368-2028-3

I. 素... II. 刘... III. 肖像画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第025096号

美术高考指南难点重点解析

- 人物速写技法解析
- 人物默写技法解析
- 创作性速写技法解析
- 素描头像正面技法解析
- 素描头像侧面技法解析
- 水粉风景写生技法解析
- 水粉静物写生技法解析
- 速写风景、动物、场景人物技法解析

刘文海

1977年出生于汉中

2001年西安美术学院

毕业获“文学学士”学位

2006年考入西安美术学院攻读硕士，获“艺术硕士”学位

现任教于咸阳师范学院艺术系

担任艺术系西画教研室主任

从事教育教学工作

陕西省水彩学会会员

目 录

素描头像	1
头骨	1
五官	2
眼部的结构	2
鼻部的结构	3
嘴部的结构	3
耳部的结构	3
写生步骤（一）	4
写生步骤（二）	6
作品解析	8
作品范例	14

素描头像

画头像的方法多种多样,但从基本的描绘特点上看,分为三种:以线为主,如:白描、速写;以面为主,一般称调子素描;以体为主,结构为重,一般称为结构素描。但同学们往往注重后两种表达方式,或两种揉到一起,一般称之为全因素素描。这就要求对形体的比例、解剖、结构、透视、虚实等知识有较深刻的了解。以明暗对比,远近虚实、内外结构及西洋透视原理,强调真实感,强调画面的整体虚实关系。下面我们就不问年龄、不同性别的对象进行举例,并对重点给以特写,使同学们认识更加清楚。

写生的总体步骤

1. 构图

在准备作画之前,要认真观察对象,选择位置,总的原则是明暗变化清晰,肌肉、骨骼结构突出,容易把握其特点。恰当地安排画面,使视觉舒服。这里需强调一点的是侧面,应把五官方向留多一点,使对象视野开阔,符合视觉审美需求。如果缺乏构图意识就盲目下笔,就有可能构图不美,这样势必反复修改,既浪费时间又影响作画情绪。

2. 打轮廓

在画面上画出头顶和下巴的位置,同时要留出领子的空间,根据你所观察到的对象画出头部外轮廓,然后标出五官大小及位置。这一步强调内外形兼顾,多找关系,即“声东击西”。画鼻子要看眼睛,画眼睛要看耳朵,画耳朵要看鼻子和嘴。总之,多作辅助线,使五官的形体和透视统一,跟外轮廓有机的结合起来。如果只是依靠我们的眼睛观察,不加以分析,就会出现错误。

3. 整体深入

进一步塑造形体的体面关系,使人物特征更加突出。注意形体的内在结构和形体衔接的合理性。强调整体的概括,不可一开始就盯着一个点使劲刻画,这样的结果只是得了芝麻,丢了西瓜,应着重进行对比。当然以五官形体为主,但不可偏废头颅结构、面部肌肉和细节的刻画,注意归纳和概括,力求画面的整体性和人物塑造的生动性。

4. 深入刻画

在整体关系画完的情况下,就应对局部进行深入刻画。在结构明晰的情况下,注意调子的黑白灰关系,力求五调子都得以表现,强调神态和精神面貌的刻画。

5. 整体调整和完成阶段

整体调整主要针对头发与面部交界处的处理,颞骨与

额骨、颞骨以及下颌骨的交待。另则,额肌与皱眉肌,咬肌与三角肌以及下颌肌之间的刻画。力求结构清晰,但不求过,还要看是否把暗面的耳朵处理得太亮,并注意同面颊交界处的衔接,否则会导致孤立,出现散病。看受光部分的黑白关系是否明确,暗面中的黑白灰是否予以交待,最后调整后脑勺头发的色调,力求反光清楚。

头部的深入刻画,在画准形体的基础上,深入理解头部的比例结构,用线控制面,用明暗色调的深浅层次表现头像的立体形象和质感。要对头部的大体特征、五官特征以及神态气质等重点刻画。

针对同学们在写生练习中出现的问题,提醒注意以下几点:

(1) 不要一个局部一个局部地处理,素描练习主要是为了表现关系,比如左眼和右眼的关系,嘴和鼻子的关系,五官和轮廓的关系等。

(2) 观察形体要深刻,塑造形体时要结合头部的比例、结构、解剖知识和模特儿的形象特征来表现。

(3) 不要只画模特儿头部的暗面和深色调,亮面形体结构的塑造是画好素描的关键。

(4) 眼睛是头像写生刻画的重点,要画好眼睛就要对眼部的结构特征深入了解,在平时要注意观察理解,可画一些眼部的结构理解图。一般情况下,眼白只是呈灰色调,也有受光面和背光面,眼球的边缘和高光点也不是十分清楚,而是含蓄动人的,有时由于光线和眼部特点的原因,是没有高光的,有些考生不顾模特儿的具体情况,将眼球画得很深,边缘画得很清楚,或把高光画得很大、很亮,高光点太居中,上眼睑的厚度没有投影,下眼睑画得太简单,太深等,都是在平时练习中要注意和解决的。

(5) 眼眶和眉毛的表现要注意结构,处理好眼眶、眉毛、眼睛之间的关系。在写生时同学们常遇见眉毛较淡的情况,这时要更加注意结构的表现。

(6) 头发要注意大体面的起伏转折和头形的关系,发际线要有虚实变化,注意头发质感的表现。画头发要有一些主观分析表现的成份,不要只是照搬、照抄,没有体积概念。不要画得一片黑,像假发等。

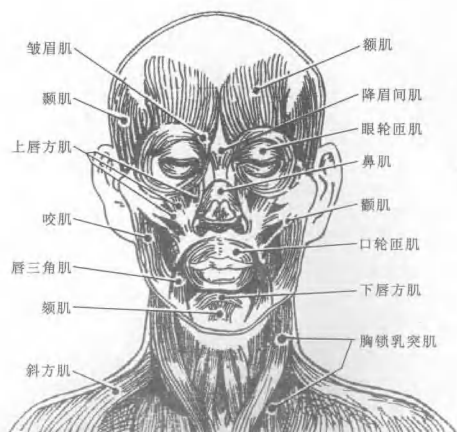
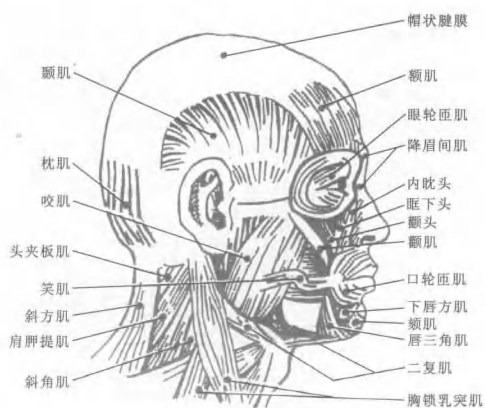
(7) 脖子的处理千万不可轻视,正面重点表现胸锁乳突肌和喉结,侧面不仅要表现胸锁乳突肌和喉结而且还要表达出提肌和斜方肌的走势。领子要略带上一笔,否则会给人一种头重脚轻的视觉效果。但不可画得过细,否则会造成本体不突出,削弱头部细节的刻画。

头骨

头部的解剖结构

头骨对头部外形起着决定性作用,所以要画好头部,必须先熟悉头骨和理解掌握头部结构。在造型时注意头部各骨点的位置以及

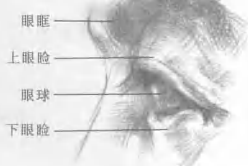

五官

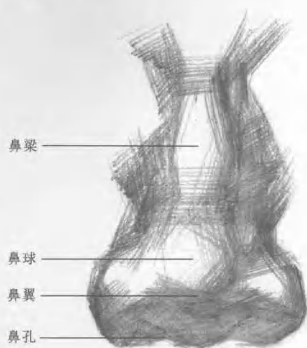
眼部的结构

眼部可以加辅助线，来帮助我们理解形体结构的起伏。

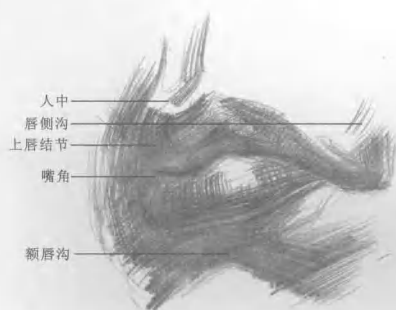
眼部由眼眶、眼睑、眼球三部分组成。

鼻部的结构

嘴部的结构

耳部的结构

写生步骤（一）

1. 先定出上下点，确定头像在画面的大小及位置，用较概括的线条，长、短直线画出对象的大体轮廓及五官位置。
2. 找出大的结构关系，强调结构特征，牢牢把握好往下深入的分寸。
3. 整体深入，定出画面的黑、白、灰和结构形体转折。
4. 局部深入塑造阶段，丰富局部形体的过渡和转折，注意局部服从整体观念，不可孤立。
5. 调整完成。局部刻画，整体调整，始终把握大的黑白及形体关系和空间关系。

写生步骤（二）

1. 先定出上下点，确定头像在画面的大小及位置，用较概括的线条，长、短直线画出对象的大体轮廓及五官位置。
2. 找出大的结构关系，强调结构特征，把握好往下深入的基础，用笔要轻松自如。
3. 整体深入，定出画面的黑、白、灰和结构形体转折，抓住五官特征进行塑造。
4. 局部深入塑造阶段，丰富局部形体的过渡和转折，注意局部服从整体观念，不可孤立地看待每个部分。
5. 调整完成。局部刻画，整体调整，始终把握大的黑白灰形体关系和空间关系。

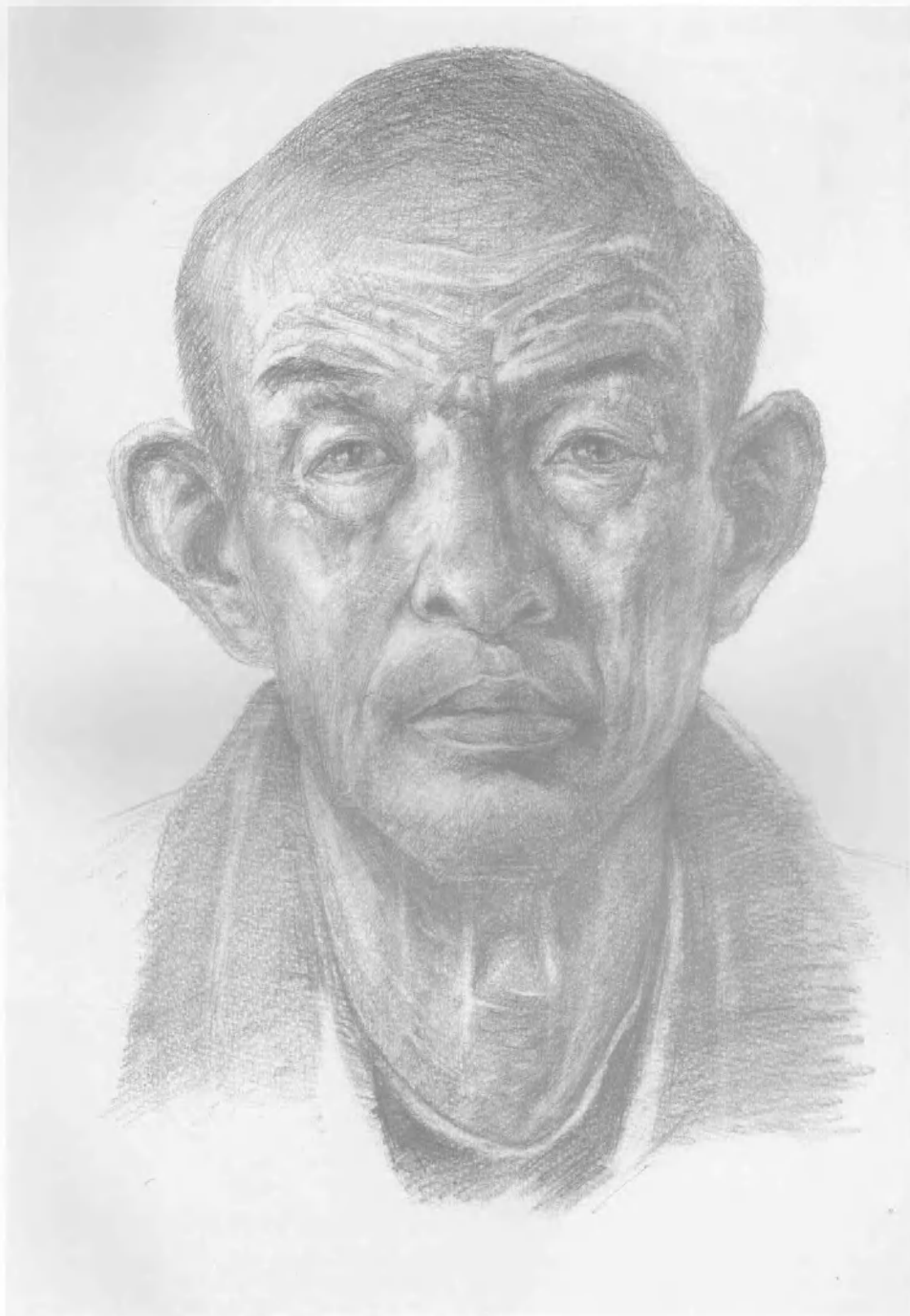
这幅作品灰色调的处理非常恰当，以转折结构为突出反光。头部暗面和深处以及亮面形体结构的塑造是画好素描的关键。

这幅作品有其特色，用笔轻松，但非常严谨，生动地刻画了老人的眼睛、鼻子和嘴，突出虚实。如右边耳朵实，左边耳朵虚，但形象特征仍然十分清楚，完美地表达了老人的精神面貌。

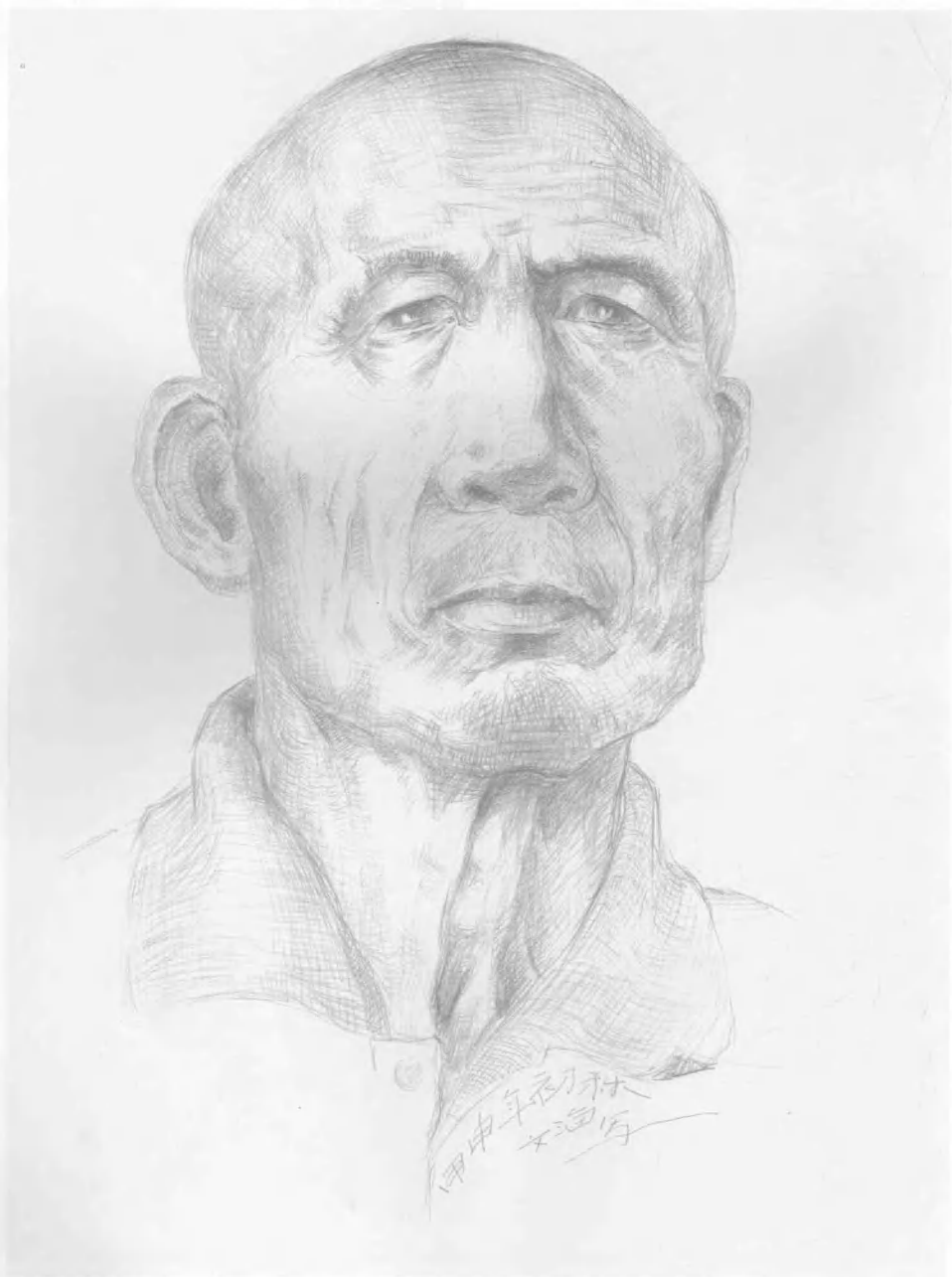
正面鼻头和鼻翼的处理。要让鼻翼长在脸上，不可假，否则像泥贴上去的。

这幅作品在眼睛、鼻子的塑造上下了功夫，眼白呈现灰色调，同时兼有受光面和背光面，眼睑的投影呈现在眼球上部，眼球的边缘和高光点也不是十分清楚，给人含蓄动人的感觉。鼻子塑造上把鼻骨和鼻翼塑造得十分结实，结构非常清楚。耳朵虽然位置处在暗面，但刻画并没有放松。另外，这幅作品花了很多时间在脖子的刻画上，使其内容丰富，非常有力。

俗话说：“眼睛是心灵的窗口”，但眼睛却又是人物头像中难以表达的重点，在这里我们必须抓住眼睛的外轮廓、眼角和眼珠的高光。由于观察角度不同，应刻画出眼睑的厚度。眼珠的高光应视光源而定，但把握住一点，高光周围的色调总是眼珠整体中最黑点，即对比最强的地方。

眼眶与眼睑的衔接，老人眼睛的特点十分明确，在表现眼睛上眼睑的厚度投影不可忽视，以及眼角的处理，眼珠的高光，眼白的处理。头和脖子的衔接，注意透视和空间，着重表现胸锁乳突肌、提肌和喉结。