

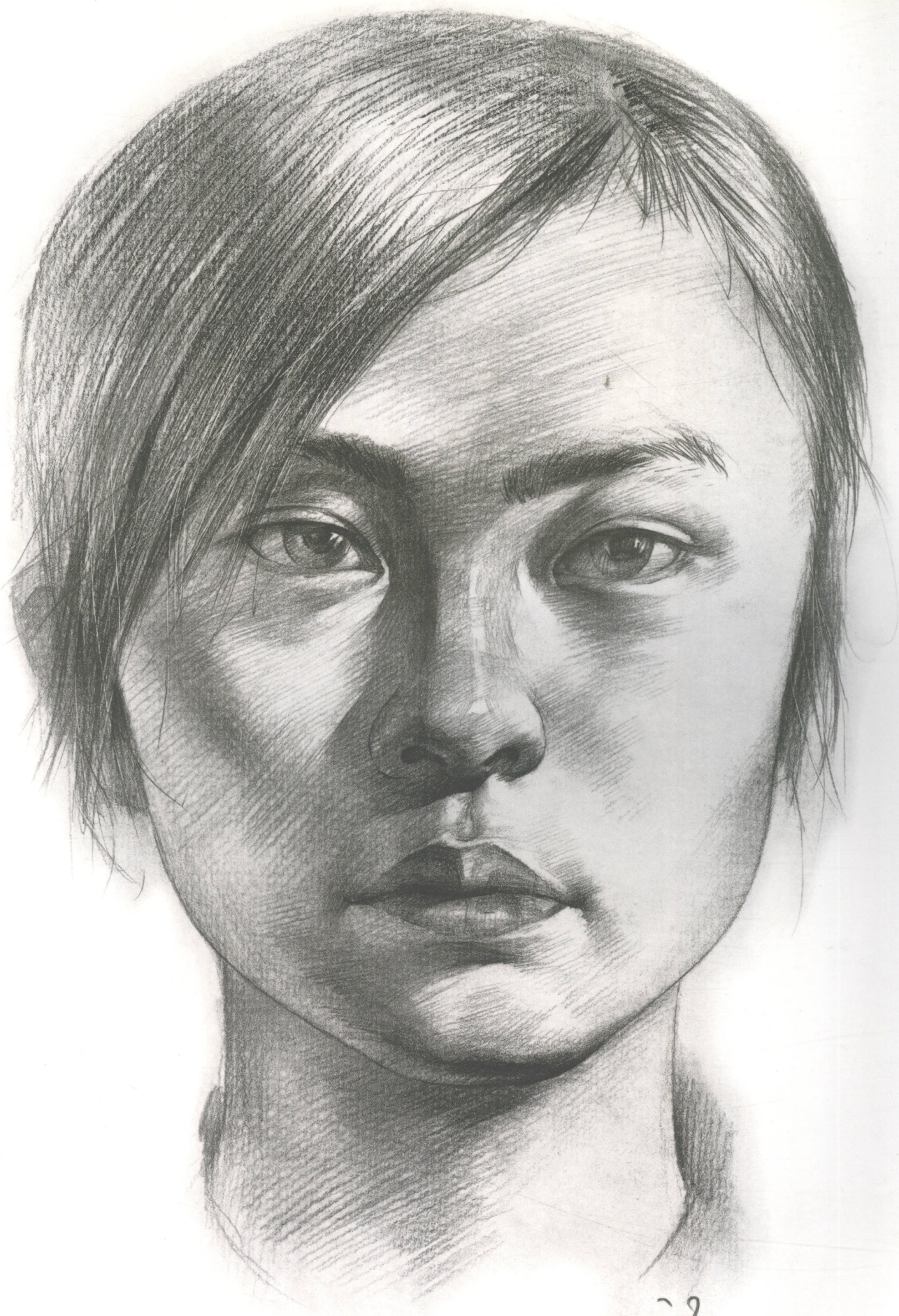
美术高考
范画系列
素描卷

高校教师示范作品 助你进入美院校门

4 素描头像

陆小彪 ■ 著

SUMIAO TOUXIANG

陆小彪 2004

合肥工业大学出版社

个人简介

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》等系列丛书。

关于素描头像

素描是绘画入门的基础，它能帮助我们整体而全面地观察世界，准确而客观地表现对象，是促进初学者眼、脑、手高度协调一致而行之有效的方法。而素描头像又是素描训练中的一个重要环节，因为人的形象最为生动完美，又富于动态、表情和个性特点的变化。所以，画好人物头像并非易事。它需要较强的观察力、理解力和较高的素描技巧。另外，素描头像训练，还可以提高初学者对人物个性特征的审美认识和表现能力，提高素描造型能力，同时也能积累经验，提高专业水平，为以后学艺术专业打下坚实的基础。由于每个人的形象及表情都不一样，初学者要塑造个性迥异的人物形象是有一定难度的，只有不断地积累经验，把临摹和写生有机地结合起来，才能一步一步地提高自己。

素描头像

图书在版编目（CIP）数据

素描头像/陆小彪著. —合肥：合肥工业大学出版社，2006. 7

（美术高考范画系列·素描卷4）

ISBN 7-81093-439-2

I. 素... II. 陆... 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

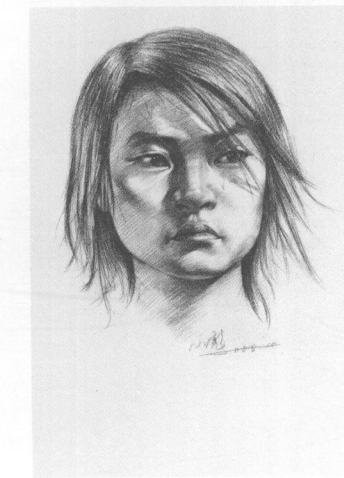
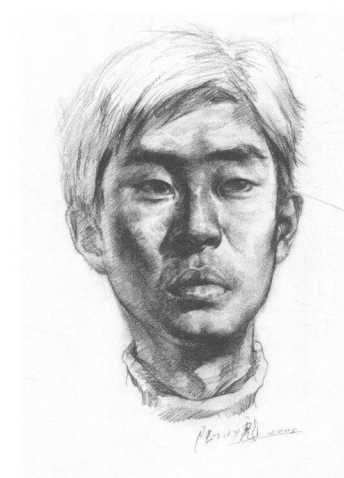
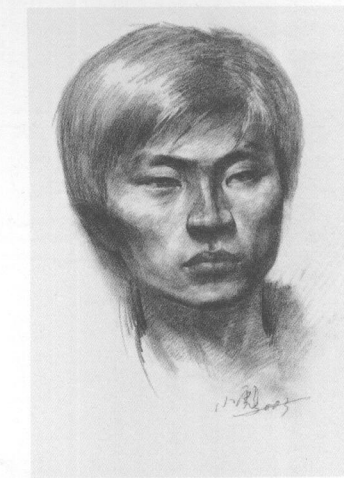
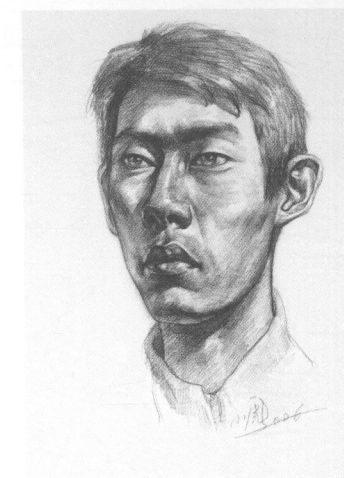
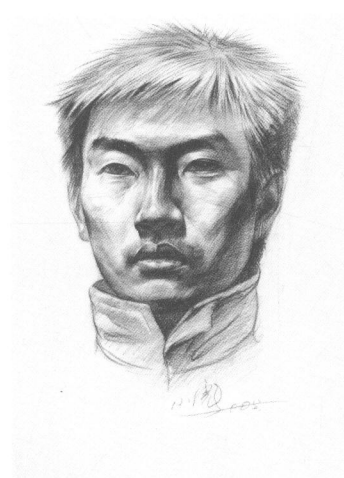
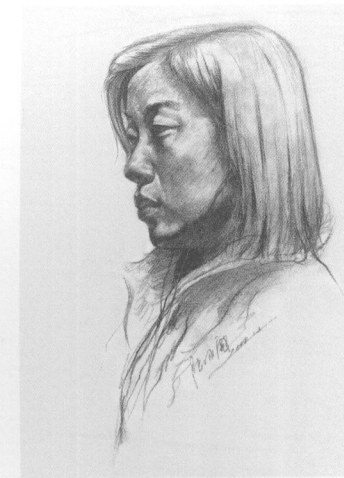
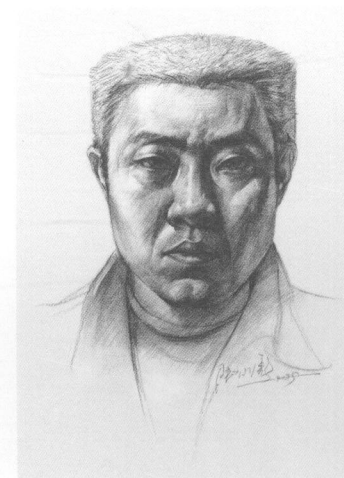
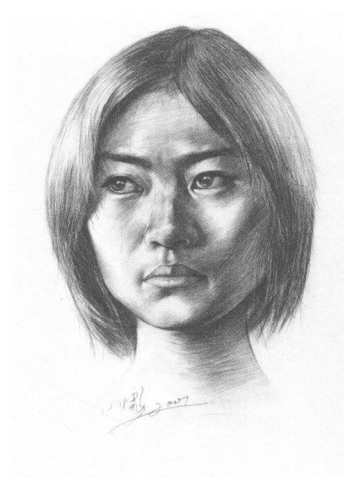
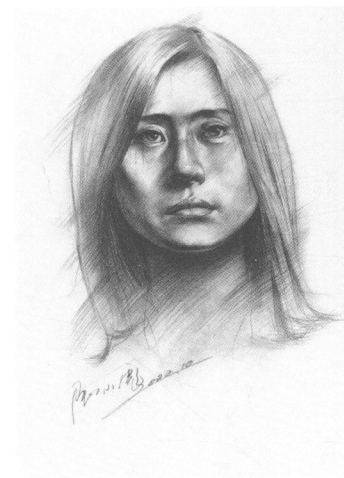
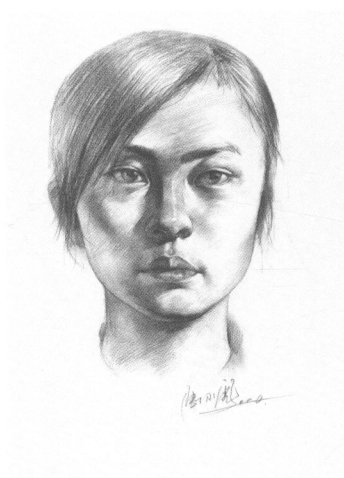
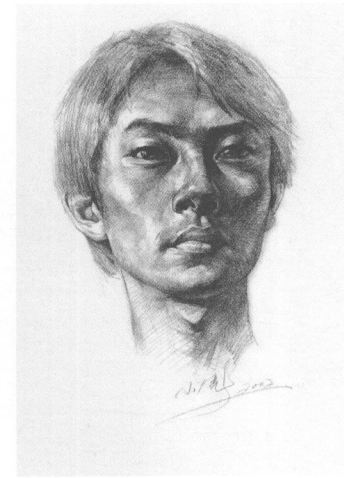
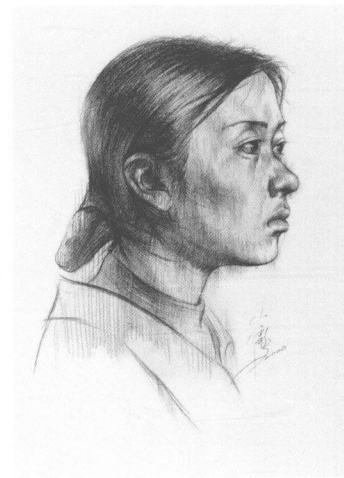
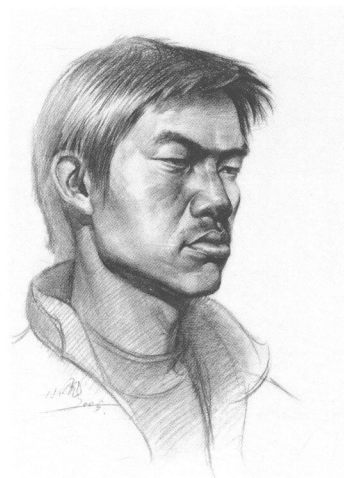
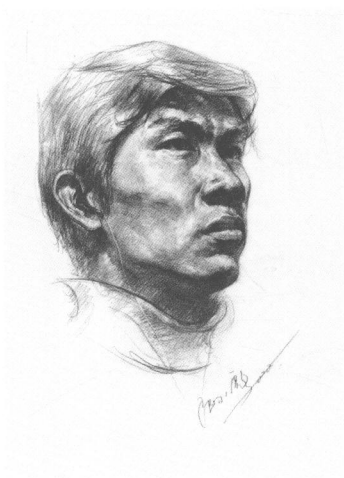
中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第075568号

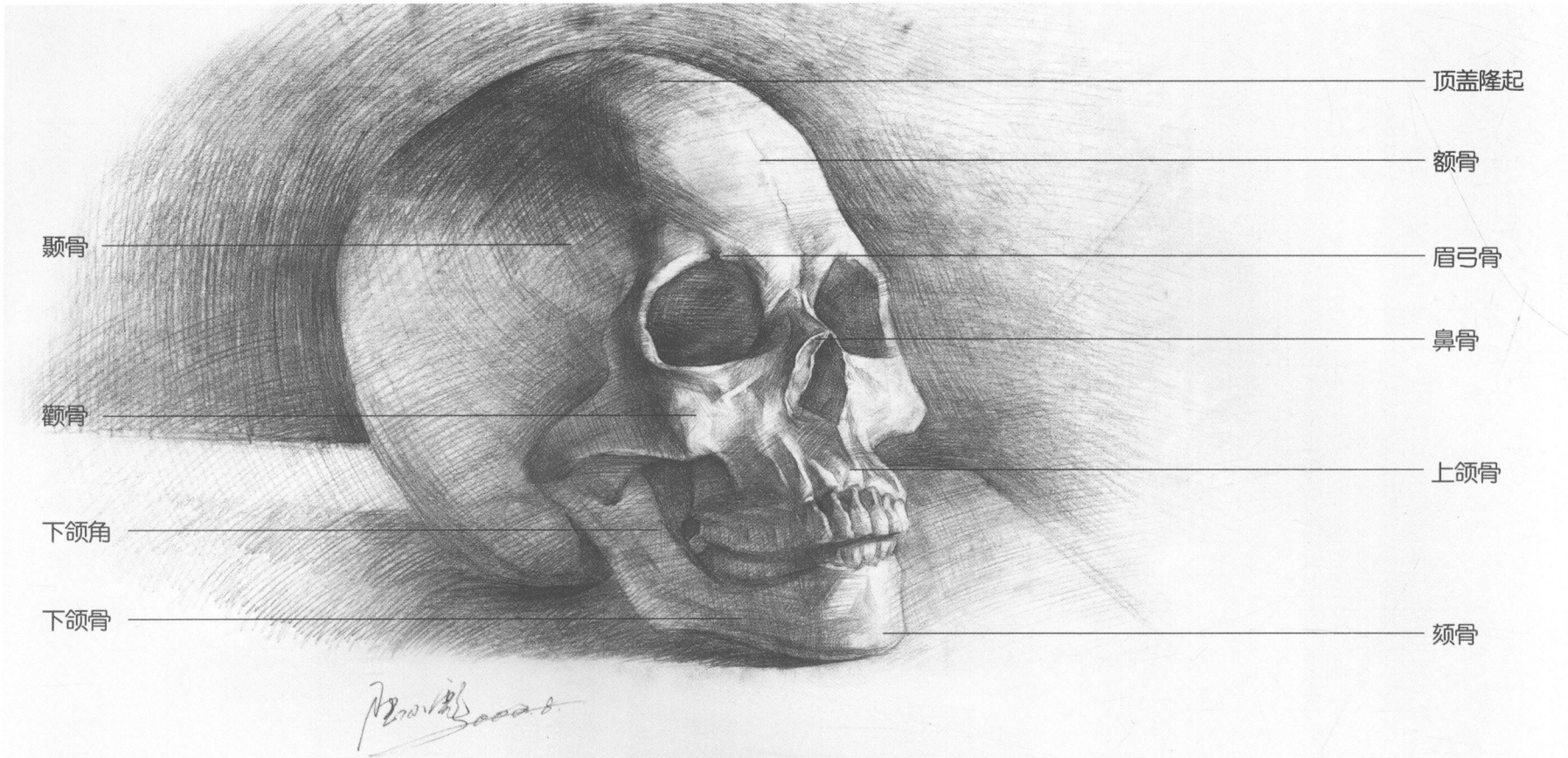
著 陆小彪 责任编辑 方立松

出版	合肥工业大学出版社	版次	2006年8月第1版
地址	合肥市屯溪路193号	印次	2006年8月第1次印刷
邮编	230009	开本	787×1092 1/8
电话	总编室：0551-2903038 发行部：0551-2903188	总印张	18（本册印张：3）
网址	www.hfutpress.com.cn	发行	全国新华书店
E-mail	press@hfutpress.com.cn	印刷	安徽联众印刷有限公司

ISBN 7-81093-439-2/J·29 全套6册定价：114.00元

如有影响阅读的印装质量问题，请与出版社发行部联系调换

头骨（图一）

一、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、颧突、颧结带、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。

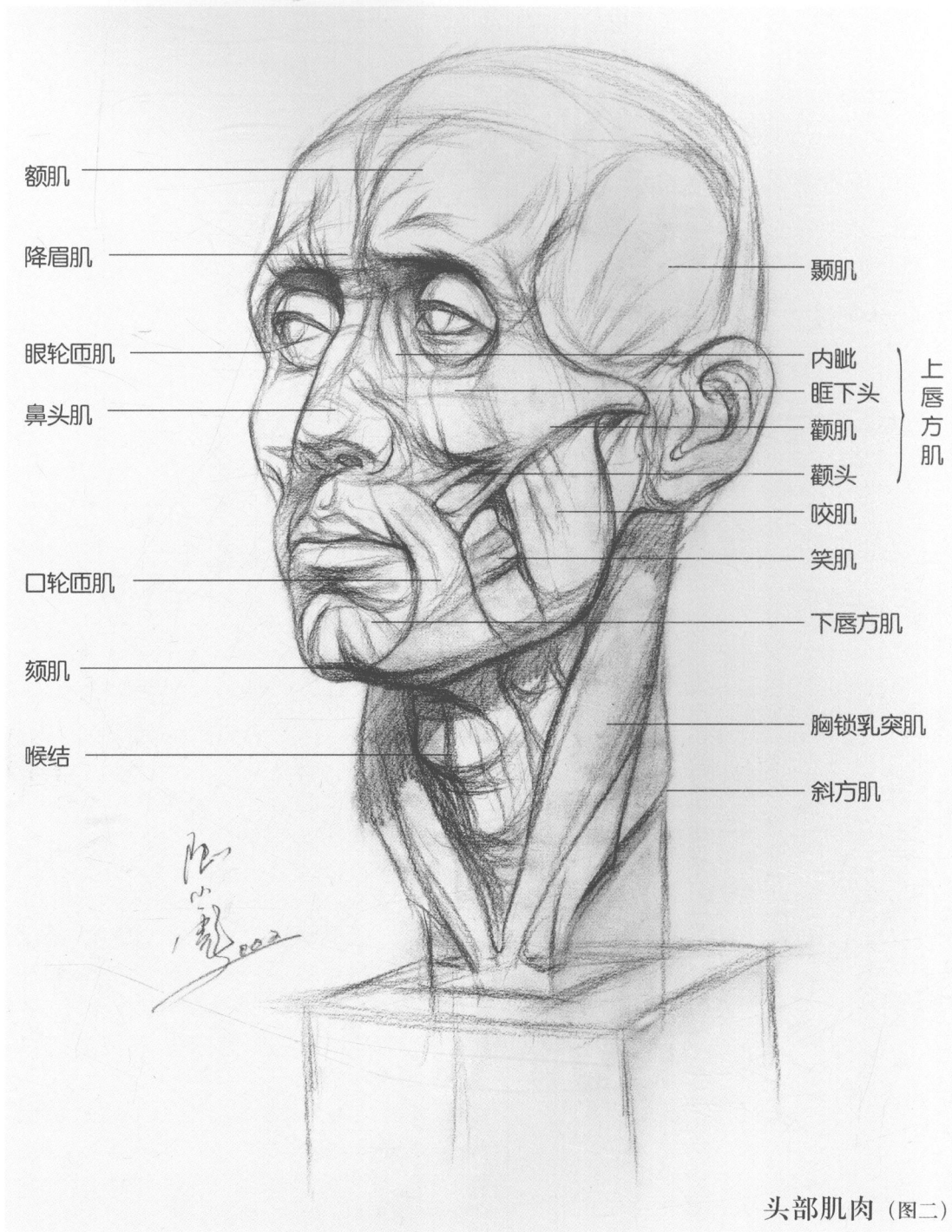
为了理解头部结构，在头像写生前可安排头骨写生作业，这种写生是多角度的，除正、侧、背之外，甚至包括顶面。写生主要在于对形体结构的分析理解。（图一）

头部肌肉大都薄薄地覆盖在头骨表面，它们是：额肌、皱眉肌、鼻肌、眼轮匝肌、上唇方肌、颞肌、咬肌、口轮匝肌、三角肌、下唇方肌、颈肌等。（图二）

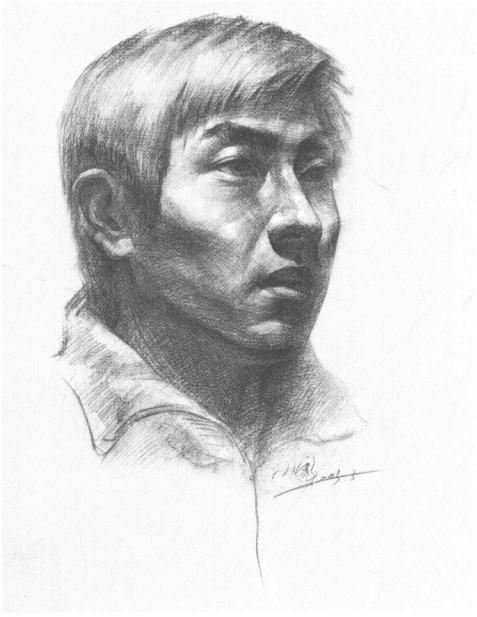
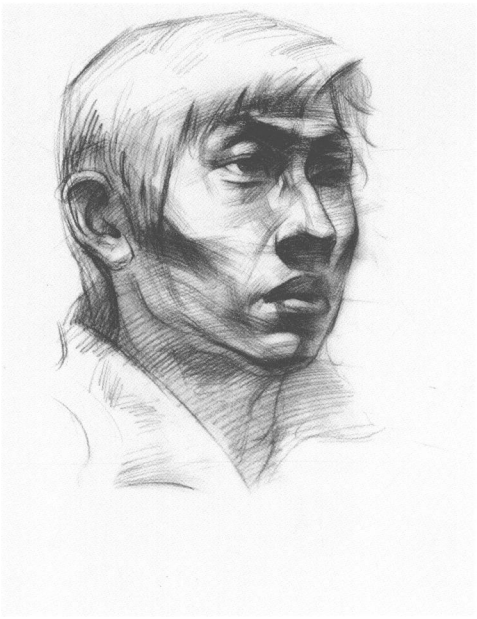
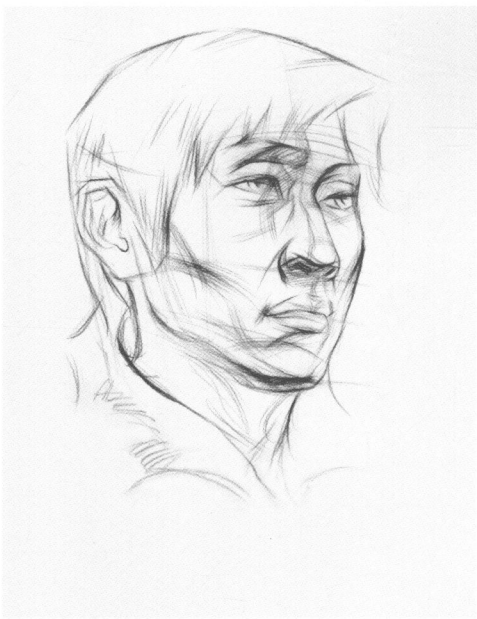
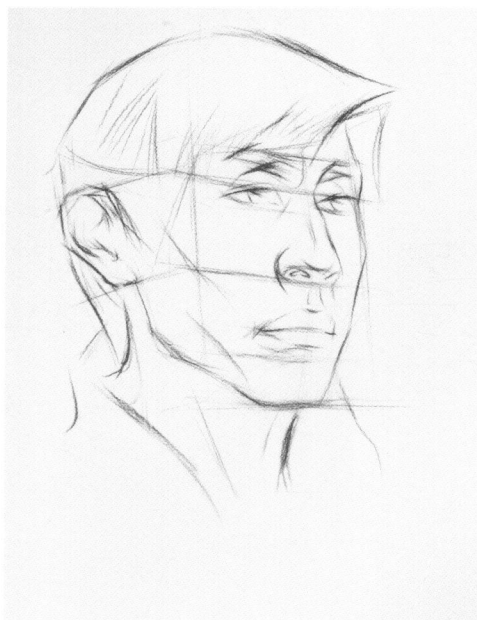
头部肌肉对表现刻画十分重要，特别是眼部周围的皱眉肌、眼轮匝肌，嘴部周围的口轮匝肌、咬肌、上唇方肌、下唇方肌等，对人物表情神态的细致刻画起很大作用，一些老年人的皱纹正是与这些肌肉有关，并且与肌肉的走向一致。眉、眼、鼻、嘴、耳构成人的五官。五官集中地体现着人的头部形象的表情神态和人性特征。研究和认识人的五官的位置、体面关系、神态特征等，是认识头部特征，成功地刻画头部形象的关键。五官的位置受头部骨骼和肌肉等解剖关系的制约，但它们的形象特点又有一定的独立性，并随着神态的变化而呈现某种程度的变化。

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。

头部肌肉（图二）

二、头像写生的步骤

(1) 画前准备

铅笔或炭笔,单幅头像可用4开或8开素描纸。铅笔的选择,最软可选到“8B”,最硬可到“HB”。

观察形象,记住形象的外轮廓剪影,体会形象形态、神态美感的特点,达到默识于心、“闭目如在目前”的程度最好。选择作画角度,预想构图和素描效果,根据自己的水平和存在的主要不足,思考在写生中可能会出现的问题和克服的方法、努力的方向等。

(2) 打轮廓

为了捕捉最生动、最理想的动态,人物头像写生的轮廓线条要更加简练准确,尽量少依赖众多的辅助线。不是画完全静止的石膏像有充分的时间逐步画准,画人物形象则要提高作画效率,增强线条的表现力。具体要点是:

①确定头部动态。在头像写生中,人物的头部形象可能呈现正面、侧面、歪头、仰头、低头等不同的动态,在打轮廓时,要画准动态趋势及其透视关系。

头部动态集中体现在头部的中线,即额间、眉间、鼻低中点、人中直到下颌中点的连线。要确定这条线在头部形象中所处的位置及或垂直或倾斜的关系,以及此中线与两眉、两眼等联线的交叉关系。同时,头像的不同动态也直接反映在两耳垂在头部形象中相对位置的高低视觉变化上。(耳垂和鼻尖平行是平视,耳垂在鼻尖以下则仰视,以上为俯视。)

明确并画准以上两条线及耳垂的构成关系,是画准头部动态和透视关系的关键环节。在打轮廓时,可以用较浅的虚线条首先找准其动态关系,即使不画这些虚线,也一定要做到心中有数。

②确定主要骨点位置。确定头部动态之后,要找准形象的额丘、眉弓、颧骨、下颌丘及下颌角等骨点的相互位置和起伏关系。这些部位肌肉小,形成凸起的端点,决定着头部的基本体面造型和个性特点。

③确定中心和支点。两眉、两眼及鼻子构成的三角形(或称“干”字形)处于头像的视觉中心位置,在形体比例和造型关系上起着承上启下,联结左右的核心作用。鼻梁则又处于这个中心的中心,鼻梁的高度往往又是头部形象最高点,把鼻梁视为头像的支点,在画面部轮廓时,必须首先画准支点和中心的比例位置及透视关系。然后以鼻子的长度为标尺衡量并确定额头、下巴和耳朵的长度,以眼睛的宽度为标尺来衡量并确定形象的宽度。一定要注意眼睛的大小和两眼之间的距离、透视关系是否正确,不要画宽或画窄。如果画宽,脸的轮廓必然也会画宽;相反脸也会画窄。要注意眼睛在眉与鼻尖距离中应处于的位置,不要画高或画低。如果画高,鼻子会变长;如果画低,鼻子会变短。要注意鼻子和两眼的位置关系。不要画歪、画斜,否则下巴也会跟着歪斜。

④体面造型的分析。大体轮廓确定后,应对五官、面部形象的体面关系进行深入的分析 and 刻画,主要是用“以点代线”的方法,用有轻有重、有虚有实的线条表现出有高有低、有前有后的体面转折关系,为深入刻画打下坚实的基础。在这个过程中,可以稍许涂些明暗色调,以帮助分析体面造型。这一步完成之后,打轮廓的任务也就基本完成了。

应当说明的,在打轮廓时确定构图、动态、骨点位置等是互相联系的,不能机械地分开;它们与人物表情特征的表现密切相连,实践中应予兼顾。头像写生要始终把表现五官形象作为重点。

⑤比例和透视关系的错误是打轮廓阶段的常见病,而且二者是联系在一起的,有时是因为画错比例关系而导致透视错误,有的是因为画错透视关系使比例产生错误。

把透视关系画错的原因,主要是凭印象和成见作画,也就是通常说的概念化,忽视近大远小、近宽远窄的透视增减规律。体现在画面上的错误是:把本来呈现倾斜透视的两眉、两眼画平;把低头或仰头时呈现倾斜角度的中线画得较为垂直,使该低下的头低不下,该仰的头仰不起;把转过去而变窄的脸颊、眼睛画宽、画大,把本来在一条透视线上的两个局部画错等等。

因此,要注意观察、比较和分析,经常提醒自己不要犯以上这些错误,不要盲目地画。

(3) 深入刻画

在打准轮廓的基础上,用明暗色调的深浅层次和笔触表现头像的立体形象、质感,表现五官的具体特征及表情神态是深入刻画的重要目的。方法和色调的表现要领基本同于石膏像写生的画法。由于人物形象的生动性和可变性,不同人对同一形象的理解、美感认识和选择的瞬间动态表情不可能完全相同。这一点在打轮廓时就必然出现更明显的差异。因此,比起石膏像写生来,人物头像的深入刻画所包含的主观认识、选择和主观艺术表现的色彩相对加强。除了要求素描形象与客观形象在年龄、性别及大体结构特征上比较相象之外,素描准确与否没有绝对标准。对人物形象的认识存在于人们的印象和感觉之中,是个不固定的约数,不像石膏像那样具体和固定。刻画人物形象要以自己的感觉和认识为先导,有选择、有提炼、有概括地表现,做到有感而发,细则尽其精微,粗可一笔带过,笔不到意到。而不论粗细,都要热情饱满,相辅相成地统一成一体。若缺乏感觉和认识,无动于衷地照抄形象表面的光线明暗等皮毛细节,无选择、无想法地盲目刻画,画出形象必然是僵死的,这就失去了人物素描的意义。

①深入刻画的大体顺序:从头部形象的角度说,应从五官画起,通过对五官的刻画带动上额、下额、后脑部位形象的刻画;从体面关系的角度说,要从高处转折的点、线、面画起,先高后低,如先画眉骨,后画眼窝,先画鼻梁、鼻尖、后画鼻翼等,使体面形象起伏关系鲜明具体;从空间关系的角度说,应从离视点近的部位画起,先画近,后画远,如在画正面时,先画颧骨,后画耳朵等,使空间的纵深感得到适当的体现;从明暗色调的角度说,要从色调最重的部位画起,由深到浅。从构图位置的角度说,要从上往下画,从左往右画。

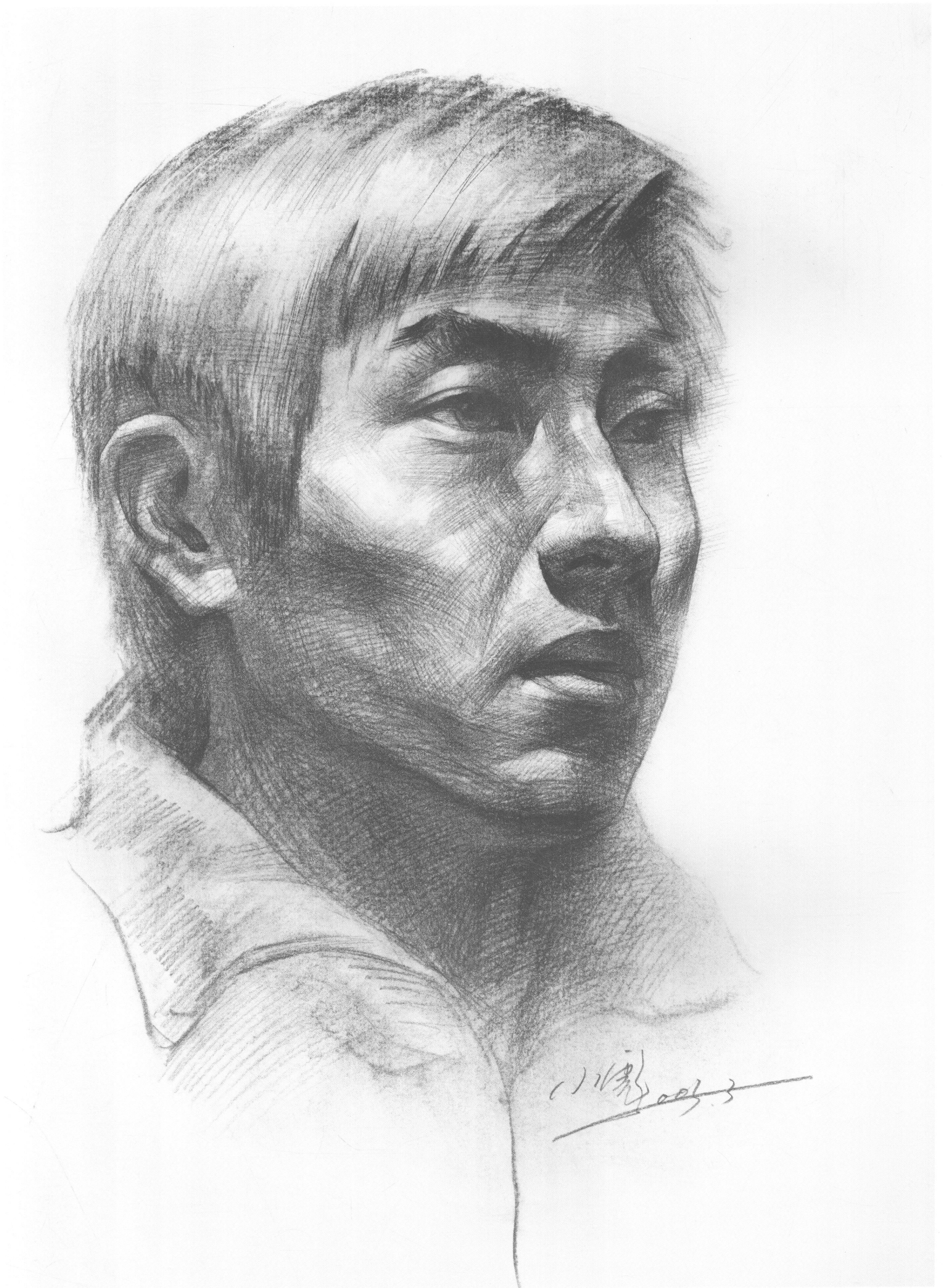
在具体实践中,上述几点是交叉进行的,不能生硬地分开。

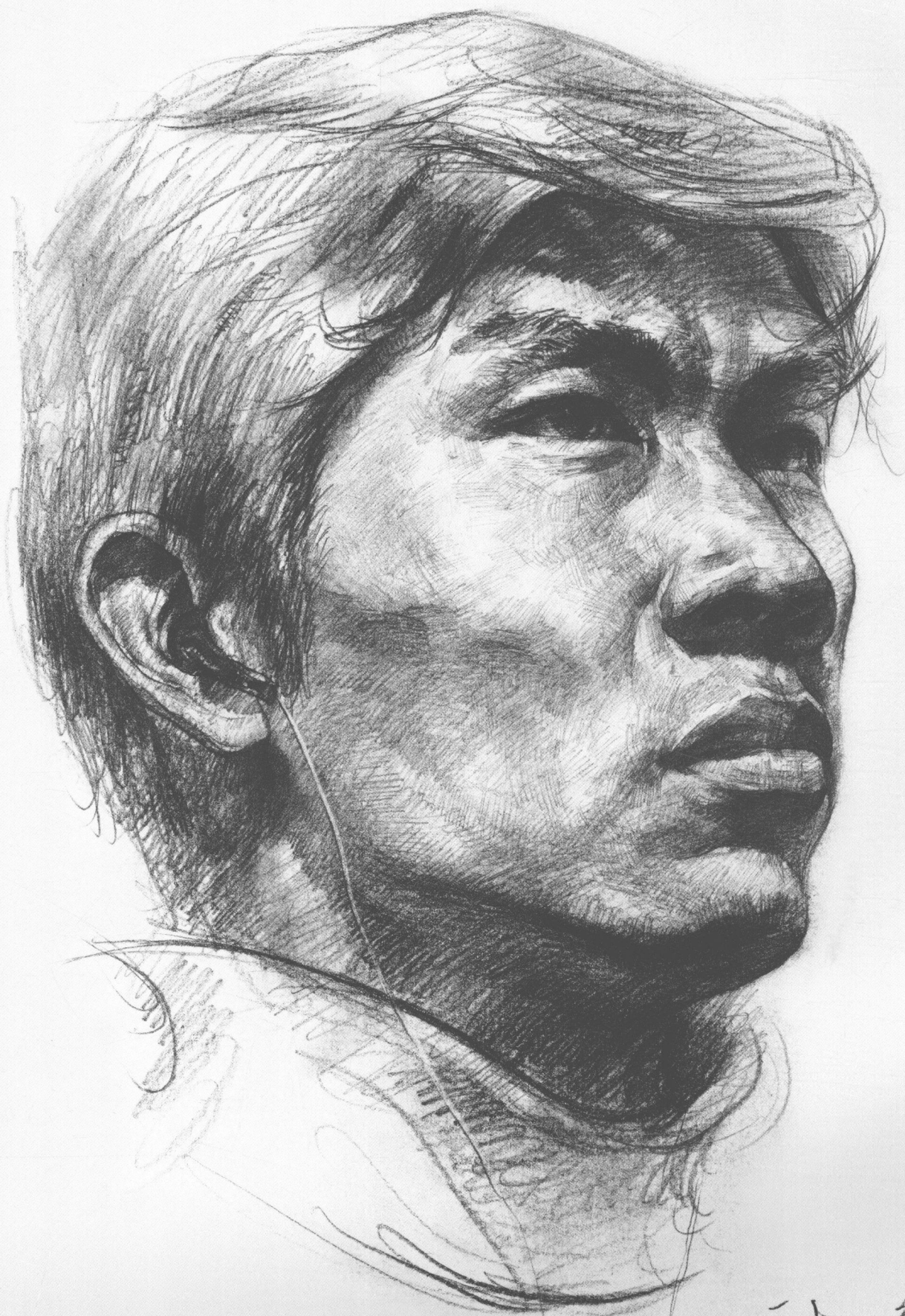
按一定顺序作画可保持头脑清醒,并使画面效果始终围绕一个中心逐渐展现。

②涂明暗色调的方法:表现明暗色调的目的主要是塑造形象的体面关系及质感内容。为了达到上述目的,明暗色调应体现一定的层次和对比关系,如果杂乱无章,会直接影响形象的形体内容。

(4) 整理完成

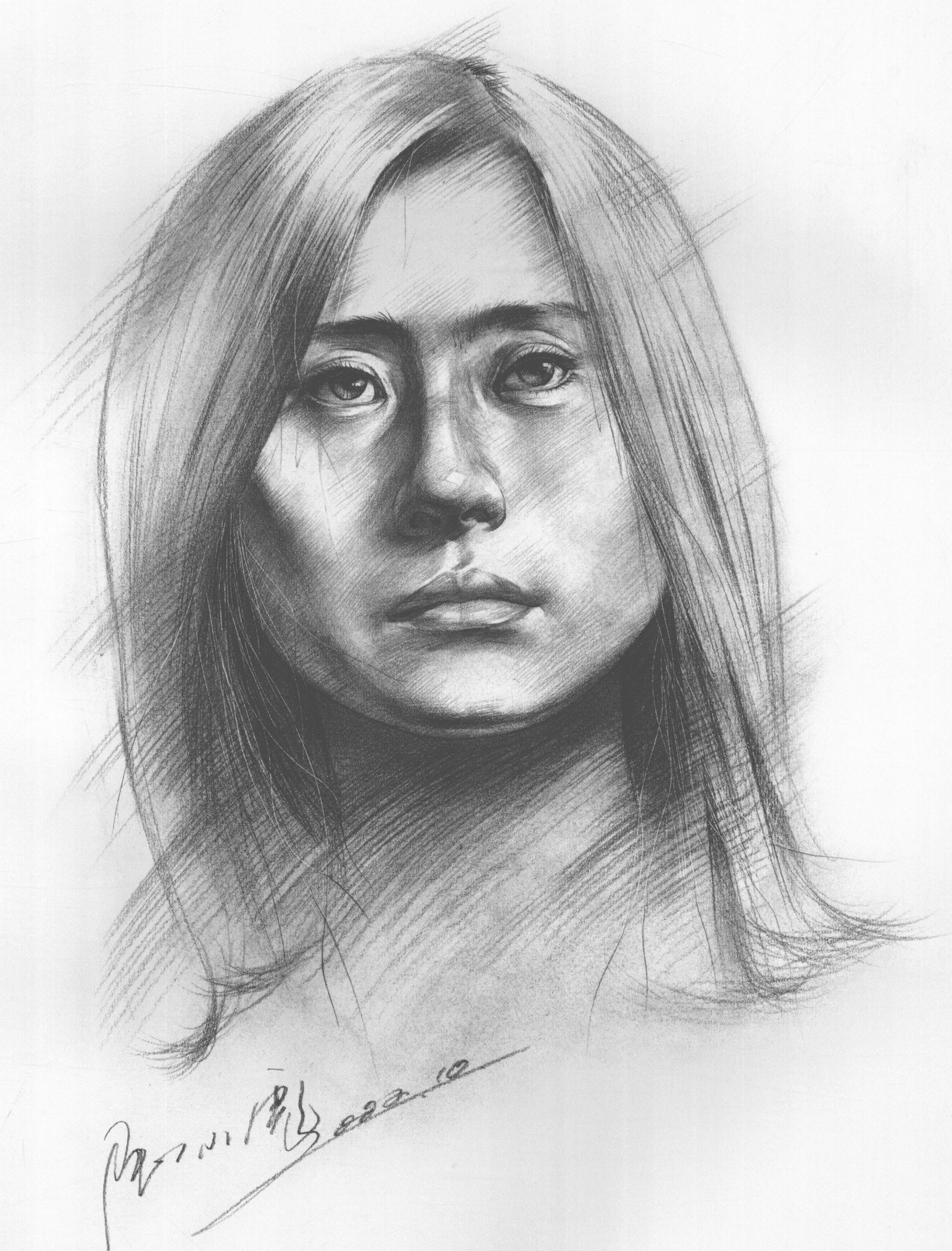
头像写生要强调整体的生动效果。如果某些次要部位画得过于紧张或突出,应该在整理阶段进行适当的破坏或减弱,以使该突出的部分更加突出。应当明确,所谓深入刻画,不等于把任何细节都画得具体细致。任何一笔都画得十分明确清楚,这既不等于深入,也不等于细致。深入刻画往往存在于虚实对比的恰到好处和鲜明、含蓄并存之中,一味地强调清楚和鲜明,反而会流于肤浅、生硬。

陈鹤良

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。

素描的目的大抵是从自然中收集最美或最具特征的细部作为原始素材，以备实践时再加以提炼，使艺术的美成为现实美的集中。

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。

素描的“表现”应来自主、客观的统一，纯客观照相机式地描绘对象或纯主观地置对象于不顾去套用某种程式的做法都不是真正的“表现”。以上两种倾向都是某些初学者在写生中的通病。

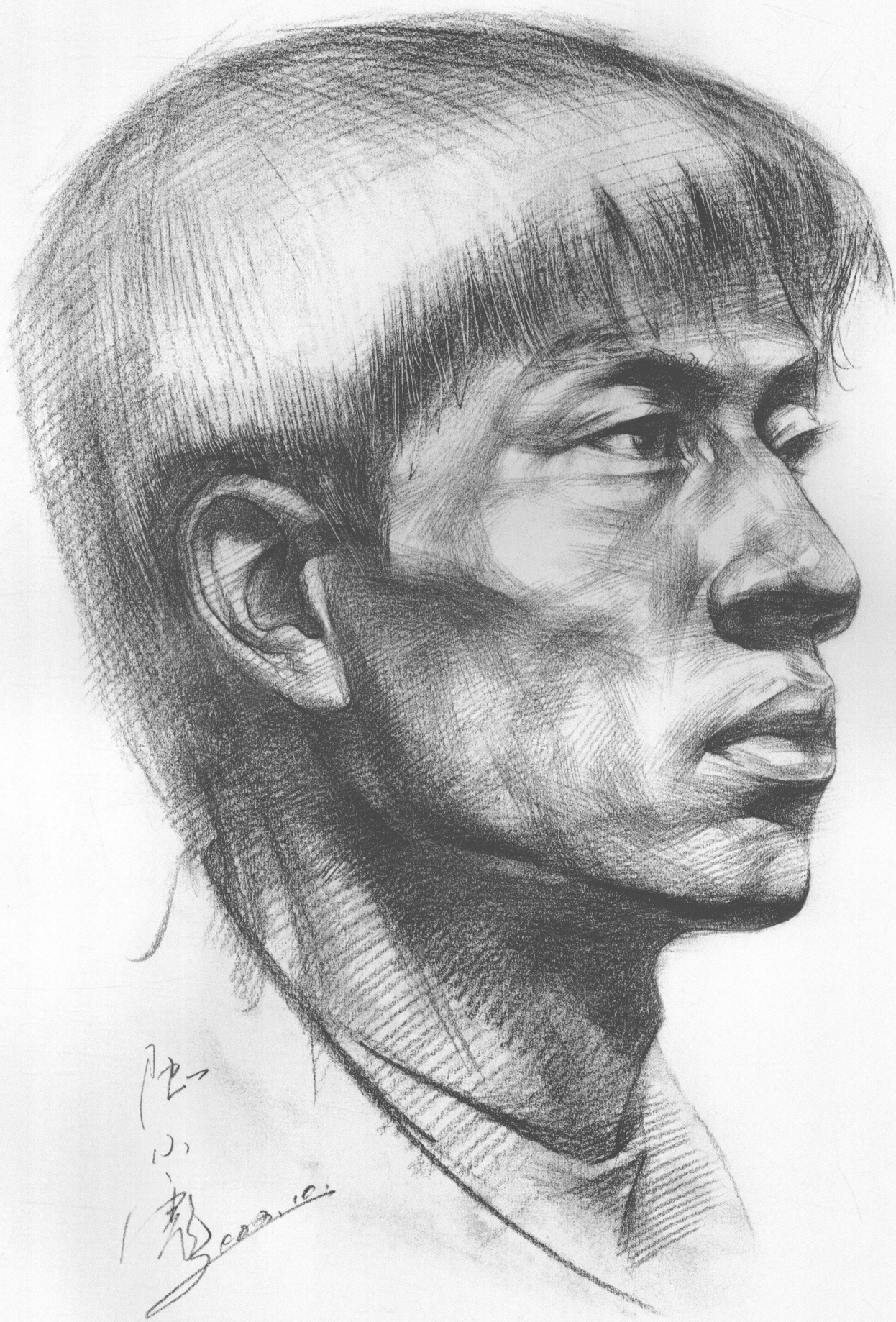
线和色调是造型的基本要素，其中线是主导，严格准确地描绘出对象的轮廓。而明暗色调的表达和滋生则依附于线来简略概括地揭示出对象的形体关系和肌理效果。当线和色调融为一体时，真实的幻象遮蔽了线的外观，线似乎消失了，画面蕴含着“无线”的线意，呈现出深入细致的写实效果。

统一的线条，感性化的眼神处理及准确的脸部轮廓线，把女模特的特征表达得恰到好处。

黑白灰色调的安排在此构图上有和谐和变化、有对比和呼应、主次分明，形成一定的韵律美。

在写生中，我们应有一种将外表复杂的对象归纳于简洁形体的习惯。同样，也应将此观念注入局部形体的归纳与分割，这样可以使画面上的人物变得完整有力。

要使画面保持灵动，除注意各体块的合理衔接外，必须加强各局部紧张与松弛的对比。有张有弛，有松有紧，才能使画面的人物产生节奏美。

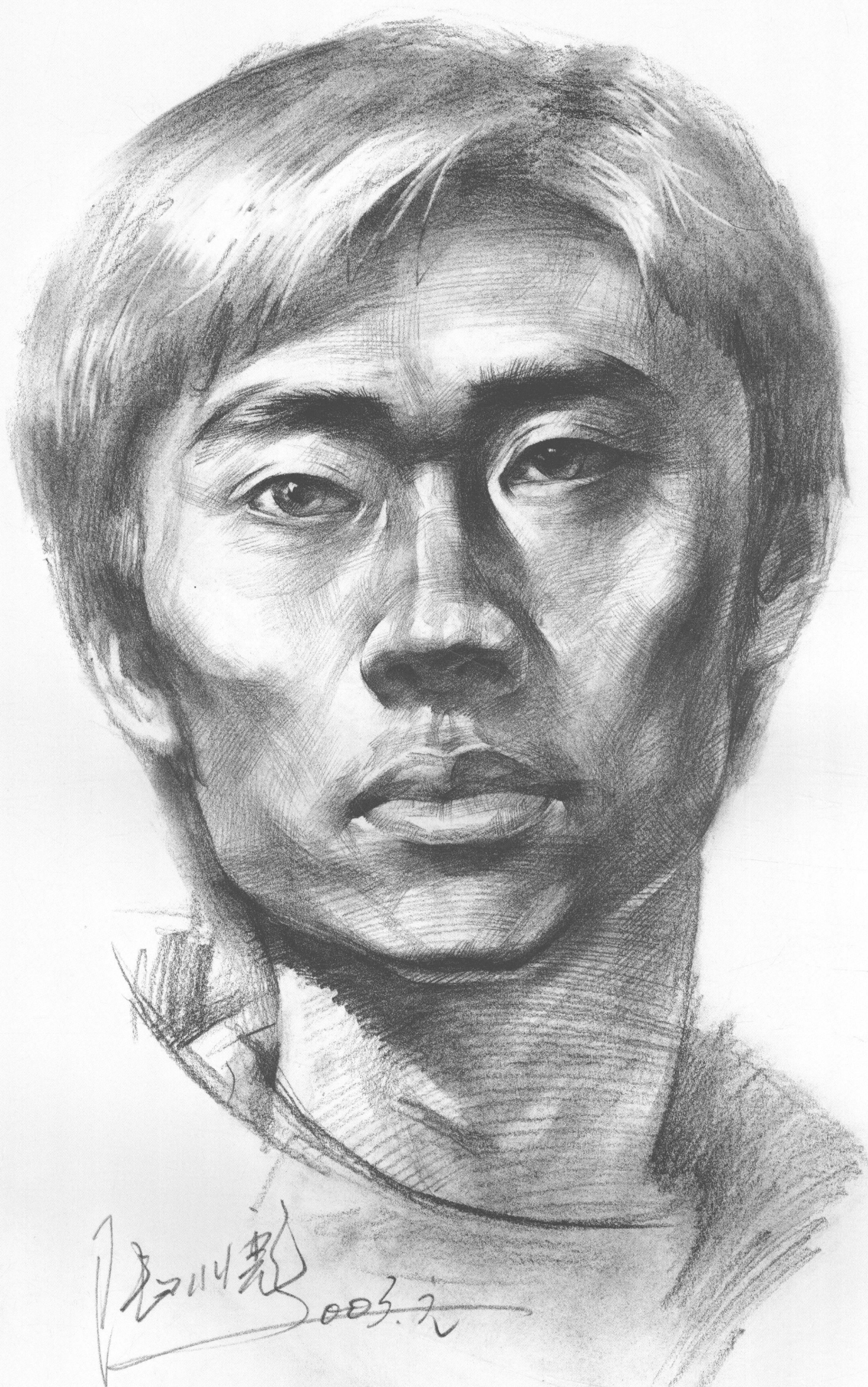
写生者既需要以常规的比例结构关系为参照，找到对象的具体结构骨架，又需要在细节上仔细观察，加以适当地强调。

这是用6B铅笔以线造型，从结构出发，运用线的插入、形的交叠、体块榫合、缩小面积等手段，成功地塑造了面部，展现空间，除了结构以外，明暗、质感、量感、色彩等均降到从属地位。这就是结构素描的主要特征。

为了表达对形象的主要感受，突出某种艺术效果，在素描中，我们可以着重刻画，突出形象特征的某些对比因素，而简化、忽略或省去另外某些对比因素，这是我们进行艺术表现和艺术概括的原则。

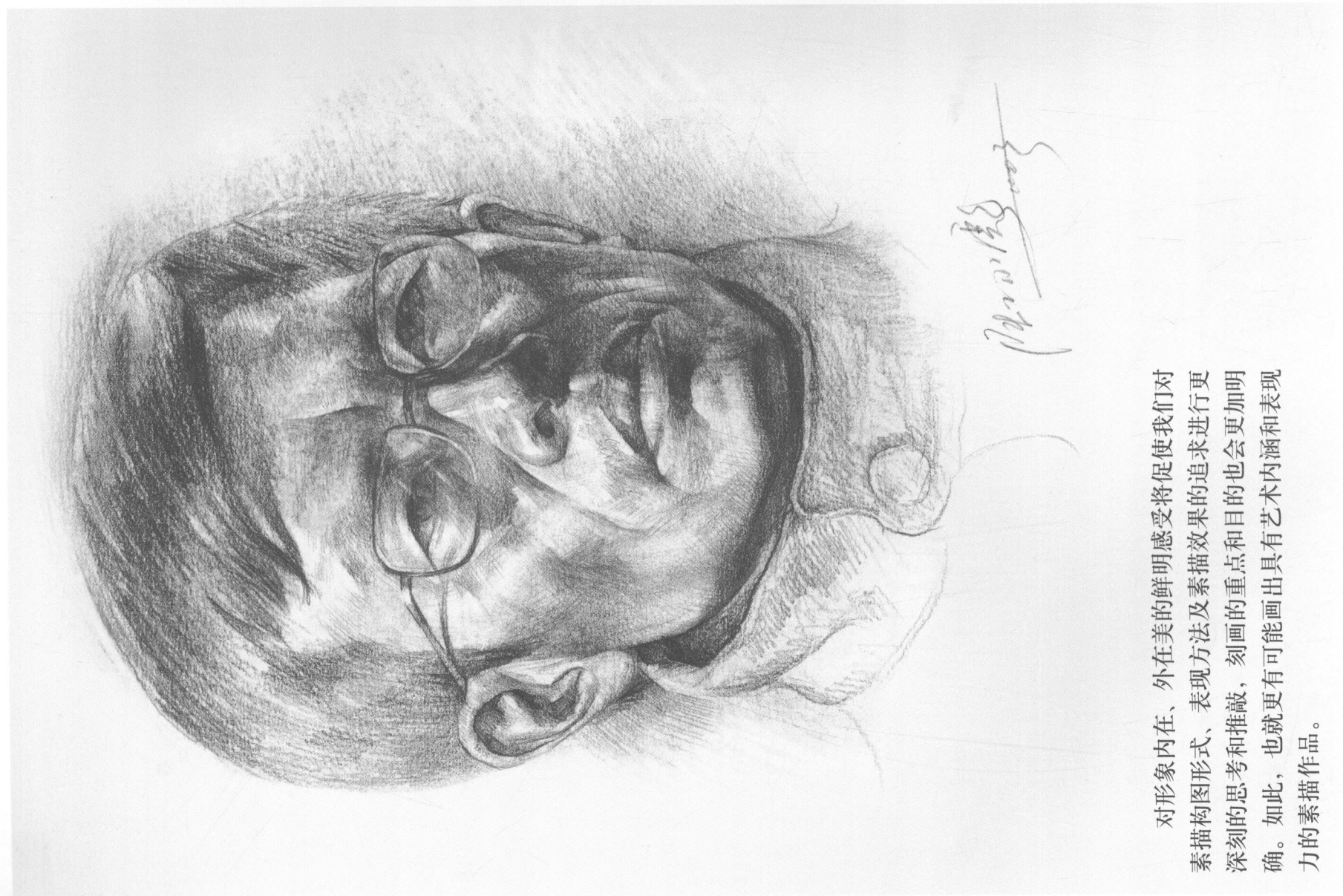
刻画人物形象要以自己的感觉和认识为先导，有选择、有提炼、有概括地表现，做到有感而发，细则尽其精微，粗可一笔带过，笔不到意到。

素描的“表现”应来自主、客观的统一，纯客观照相机式地描绘对象或纯主观地置对象于不顾去套用某种程式的做法都将远离真正的“表现”。以上两种倾向都是某些初学者在写生中的通病。

观察力的训练必须和判断力结合起来，能从表面看到内在的东西，能从混沌的现象中明确地抓住本质因素，这就要求我们在看对象时不断地进行判断，提高观察力的深度。总的来说看形要先看势，观物要面面观。观察要有判断，培养具有明确性和深刻性的观察力。

对形象内在、外在美的鲜明感受将促使我们对素描构图形式、表现方法及素描效果的追求进行更深刻的思考和推敲，刻画的重点和目的也会更加明确。如此，也就更有可能画出具有艺术内涵和表现力的素描作品。