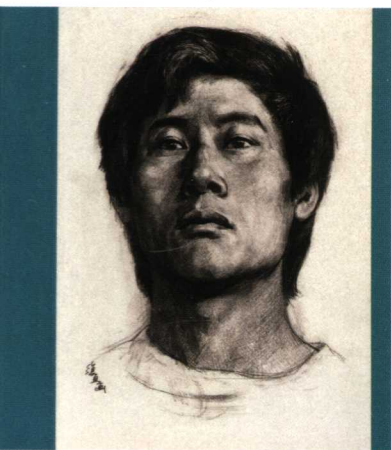

进阶
教室

基础美术入门训练教材

素描头像

SU MIAO

TOU

XIANG

洪复旦 / 著

江西美术出版社

责任编辑: 徐 玫 李 佳 洪 波
封面设计: 苏 米

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像 / 洪复旦著. - 南昌: 江西美术出版社, 2006.7
基础美术入门训练教材
ISBN 7-80690-894-3

I. 素... II. 洪... III. 肖像画 - 素描 - 技法 (美术) - 教材
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 065539 号

基础美术入门训练教材 · 素描头像

洪复旦 著
江西美术出版社出版发行
(南昌市子安路 66 号江美大厦)
网址: www.jxfinearts.com
电子信箱: jxms@jxfinearts.com
邮编: 330025 电话: 6565509
全国新华书店经销
印刷: 深圳华新彩印制版有限公司
2006 年 7 月第 1 版
2006 年 7 月第 1 次印刷
开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印张: 2.5
印数: 1-8000
ISBN 7-80690-894-3
定价: 10.00 元

目录

1	→	前言
2	→	学习素描真人头像应掌握的基本知识
2	→	1. 真人头像的比例
3	→	2. 头部的形体结构及透视
4	→	真人头像五官的画法
5	→	1. 眉眼部分的画法
7	→	2. 鼻子的画法
10	→	3. 嘴部的画法
13	→	4. 耳朵部分的画法
16	→	真人头像的画法
16	→	1. 多角度男青年头像画法
22	→	2. 多角度女青年头像画法
28	→	3. 多角度中老年头像画法
34	→	优秀范画

前言

素描是在各种不同媒介上完成的单色绘画,是进行基础训练的手段,是创作中的草图和设计稿,也可以成为独立的艺术作品——素描是学习绘画者的思考方式,是最值得你、我共同研究、学习的艺术形式。作为基础训练手段的素描,是一个由量变(作画经验积累)到质变(水平的提高)、积累与提升共同进行的过程,是对眼睛、脑和手综合能力的训练方式,在学习中,必须遵循由简入繁、先易后难、循序渐进的基本原则。

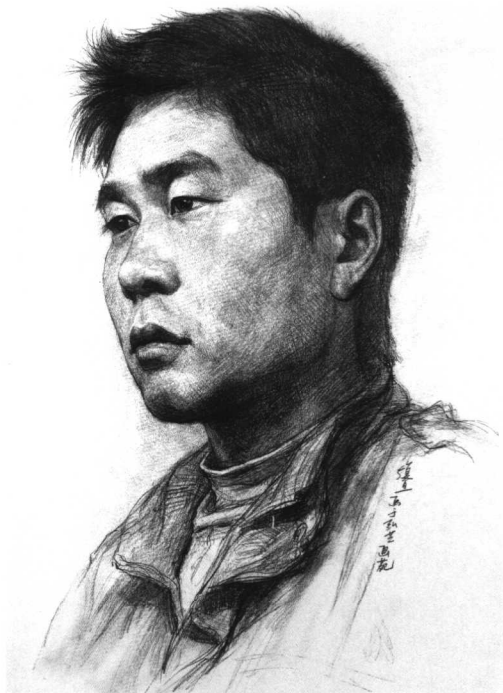
在目前,素描真人头像作为中考、高考的主要考试内容和高校美术专业必修的学习内容,最需要关注。真人头像是最能体现人物思想情感和个性的,无论是在眼睛、嘴的外在形态中,还是在眼神中——画素描真人头像不仅要达到形似,更要能表现出神似,要善于捕捉五官等面部形态特征和表情特征,并通过对象特有的神态和表情表现出人物的内在活力、精神状态及个性。一般的真人头像应包括头部、颈和胸部,胸部表现得多的也可以称为胸像,其中颈是一个容易被忽略的关键部分,我们在学习中千万不能把真人头像画成“头部像”(忽略颈和胸部分)和“脸像”(只注重五官等面部形态的刻画)。

作为基础训练手段的素描真人头像练习,首先要能够掌握头、颈和胸部形体的结构及其透视的变化;再者要逐渐学会表现人物的外形特征、性格特征及神态的能力。应在以下四方面引起充分注意:

一、要加强抓对象特征的能力和深入刻画训练。在素描真人头像学习中,普遍存在抓人物特征能力不强,还有认为对象特征不重要的现象;对局部的观察、理解分析与刻画的能力弱,甚至还有“局部的能力是不能多提、多用”的错误观点。必须在写生与临摹的开始阶段,通过多画速写等方法训练抓对象特征的能力,还要结合临摹与默写的练习加强局部深入刻画的能力和整体协调能力。二、加强对人物头像形体结构及其透视变化规律的了解与素描造型艺术规律的学习。对头部、颈和胸部分形体结构及其透视变化的掌握是真人头像学习中的内在部分,形体结构包括解剖结构、外在造型结构,还有形体结构的透视变化。目前存在着“两个极端”的不良倾向,一种认为这很重要,不问目的去学习解剖、透视,结果发觉用处不大;还有一种又偏激地认为无必要学习这些,画面中人物的塑造明显表面化——这都影响了素描真人头像的学习,形体结构及其透视变化的学习是素描真人头像练习的目的之一,也是能否学好的必要保证,必须加强对形体结构及其透视变化规律的了解,也需要避免为学(形体结构、透视)而学的现象。同时,还要加强对素描造型艺术规律的学习,不要只关心怎么画,要多想一下为什么这样画,应该多学习前辈的经验,用心积累。三、对作画工具、材料要有充分的了解与熟练的掌握。要多尝试各种不同的工具、材料,也要避免一味寻找新奇的倾向,作为基础的训练,应尽可能选择常用的工具、材料。一般常用的为铅笔、炭画铅笔、可塑性橡皮(橡皮泥)、橡皮、纸、笔与铅画纸等。四、把握好形体准确性与人物神态及生动性的关系。形体画得准确与人物神态的生动表现不矛盾,学习过程中可以有偏重,平时应该多观摩优秀的绘画与雕塑作品,并坚持画速写。

作为基础入门的教材,编者致力于提高大家对真人头像素描的认识,增强实际的作画能力。本书对人物头部、颈和胸部形体结构及其透视变化规律进行了概括,并结合素描造型的艺术规律,详尽地列举了几幅不同年龄、角度、作画方法、风格等的作画步骤及注意事项,又配有较多的优秀范图及细致的分析,希望大家能够通过本书取得进步。

在对本书学习、借鉴中,必须从自身所处的学习阶段与实际能力出发,有针对性地进行练习。首先要对自身的学有一个客观的评价,再按照书中提示进行练习。建议在初学阶段,要结合速写与临摹多画写生,作画必须大胆、肯定,并努力去掌握形体结构及其透视变化规律;有一定基础后,要敢于修改,多临摹,结合默写,加强局部的深入刻画和整体协调的能力,并多去体会素描造型的艺术规律。

学习素描真人头像应掌握的基本知识

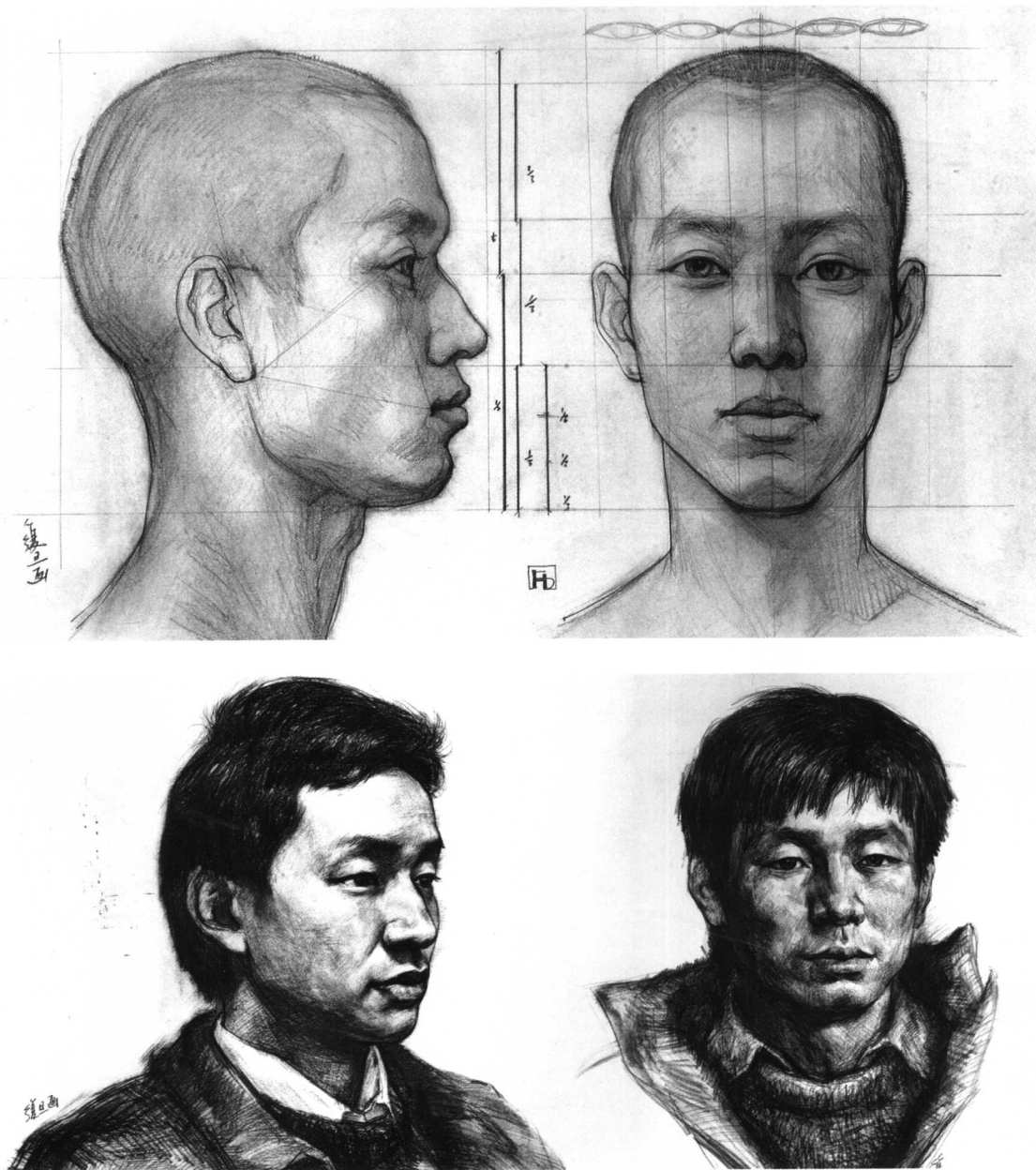
1. 真人头像的比例

学习素描真人头像，必须了解人物的比例、形体结构及其透视变化规律，同时也要努力了解素描造型的艺术规律，如作画的方法、步骤、画面构成规律等。作为平面的绘画，真人头像比例的正确认识和运用是能否成为一幅好作品的关键。真人头像的比例是一个相对的标准，要记住如“三庭五眼”等关于头像比例的规律，但绝不能生搬硬套。在范图正面男青年中可以看出标准比例的运用。

真人头像标准比例：眼睛处于头部上下的一半处，但具体的一半处是眼睛的内眼角连线？外眼角连线？还是上眼皮？在运用时要基于对人物的观察或理解，不能教条；头部正面的中心线居中，五官各个点由此形成左右对称；头像正面的脸部有“三庭五眼”的规律，从发际线到眉毛、眉毛到鼻尖、鼻尖到下巴三部分距离相等为“三庭”，鼻尖到唇中线

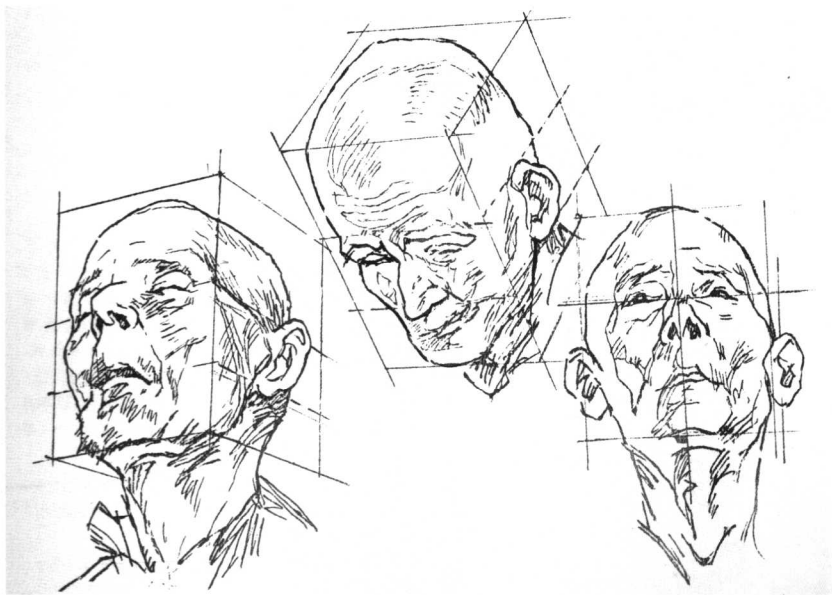
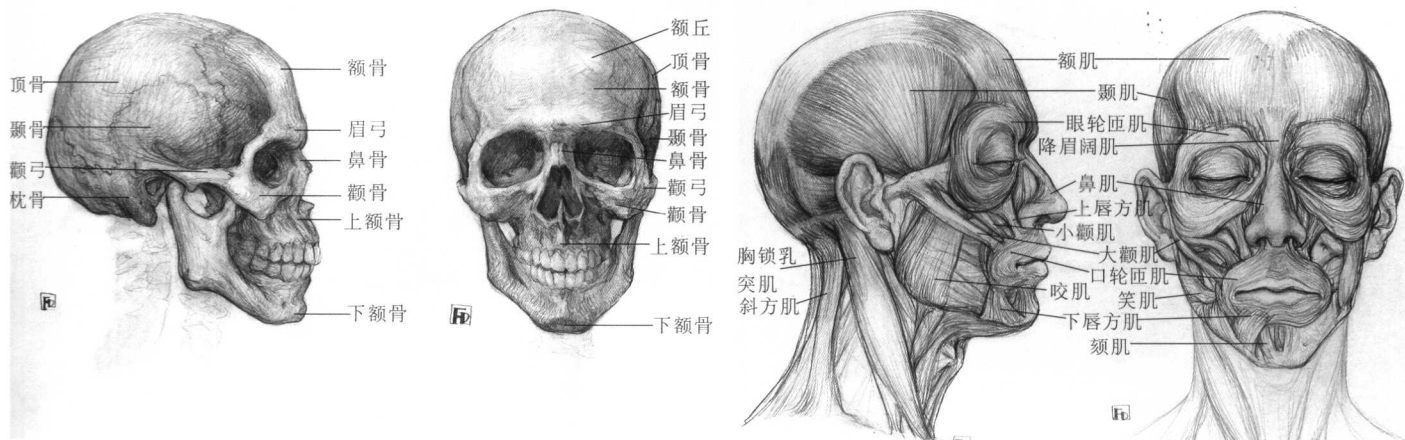
为鼻尖到下巴的 $\frac{1}{3}$ 处，脸部最宽处为五只眼的距离，称为“五眼”，其中鼻子略宽于一只眼睛的宽度，嘴宽大于一只眼睛的宽度。正侧面有一个等边三角形的规律，即外眼角到嘴角与外眼角到耳根、耳根到嘴角的距离相等，形成一个等边三角形，这个相对的标准能较好解决头部侧面的比例，确定耳朵的位置。在了解真人头像比例时，绝不能忽略颈部的外形与比例。

真人头像标准比例在实际运用中有很大作用，能帮助写生、临摹和默写时起稿，矫正形体，还影响我们对真人头像的审美标准。当然在实际作画时对象不会如此简单，立体的真人头像还包含透视的变化，要灵活地运用真人头像标准比例的规律。

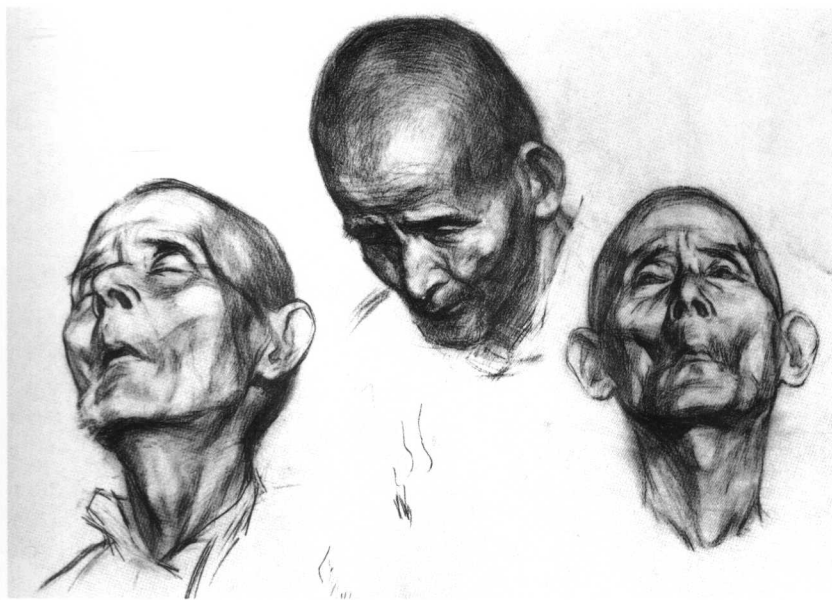
2. 头部的形体结构及透视

真人头像应包括头部、颈和胸（背）的一部分，最主要是头部。头部的形体结构包括头部解剖结构、头部外在造型结构，还有头部形体结构的透视变化。我们最主要研究和必须掌握的是头部外在造型结构及其透视变化，当然解剖结构部分中的骨骼、肌肉也需作一些了解，骨骼是决定头部外在造型结构的基础，头骨的形状必须了解，肌肉也部分地决定了头部的形状，更决定脸部的表情，也需作一定的了解。

我们选取结构较明确的老人来研究头部的 外在造型结构。从这幅老人的素描及透视分析 图中，不难看出头部外在造型结构知识的重要 性。能很好地掌握人物头部的 外在造型结构， 就可以在写生、临摹或默写素描真人头像时 事半功倍。头部就是在立方体的基础上的具体 变化。也可以看到 3/4 面人物头部沿中心线发 生的透视变化。对这幅老人的素描的块面分 析，这一步是个重点。

人物头部的 外在造型结构是具体的，在 下面的素描作品及其分析图中可以体会不同角 度的头部结构的透视变化。在此还是需要提醒， 不要忽略颈部。

真人头像五官的画法

头部五官集中于脸部，以脸部中心线为界，一分为二，相互对称。五官对人物的表情有直接影响，对五官的结构必须逐一仔细地研究，而且应立足于体块进行。还有一点需要明确，就是学会局部分分析与细节刻画的同时，不能忽略脸部的整体性和五官间相互的协调关系。

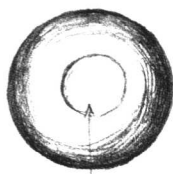
单线是绘画起稿和结构素描最常用的线，也可重复画，单线又有软（虚）、中、硬（实）之分，还可半软半硬。

不同类型的眉

眼眶

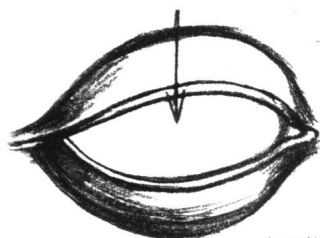
眼球

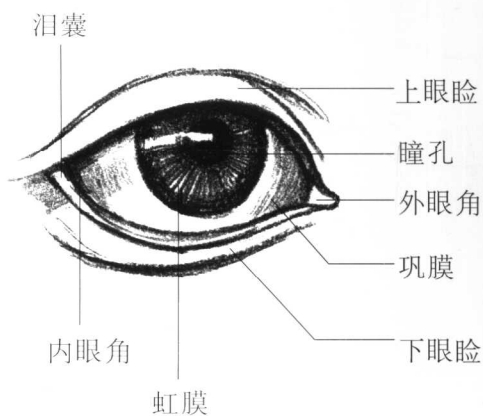
瞳孔

眼轮匝肌

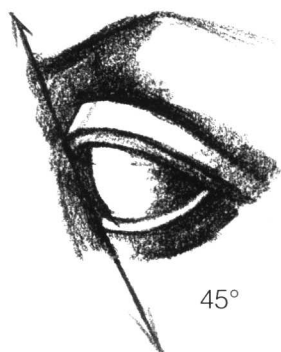
上下眼睑

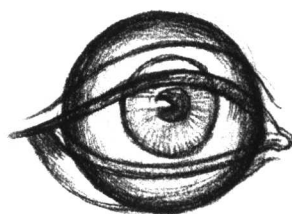
眼部的基本结构分析

眼部骨骼结构

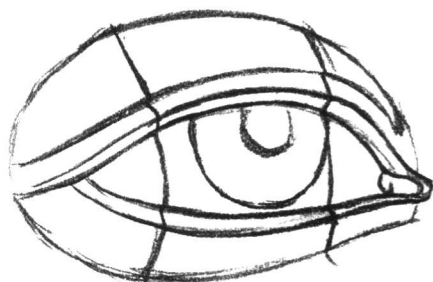
45°

不同角度的眼部结构

眉弓体块分面

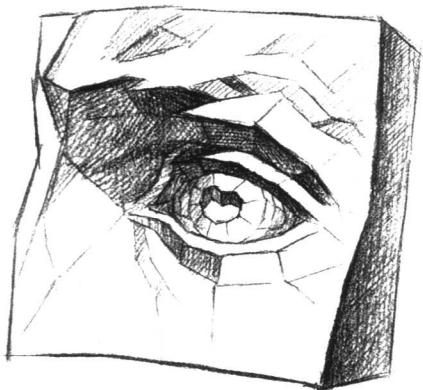

眼部体块分面

1. 眉眼部分的画法

眉毛与眼睛通常都是联合体，眉毛的结构主要由眉弓、眉毛组成，眉毛生长在眉弓之上。眉部可分为两段，一段在脸颊骨正面的下缘，另一段在额骨侧面下缘，这两段成100度左右的角度。眉毛一般可分成三个体面，靠眉头一侧朝下，眉峰到眉头朝上，眉峰向下朝侧面。

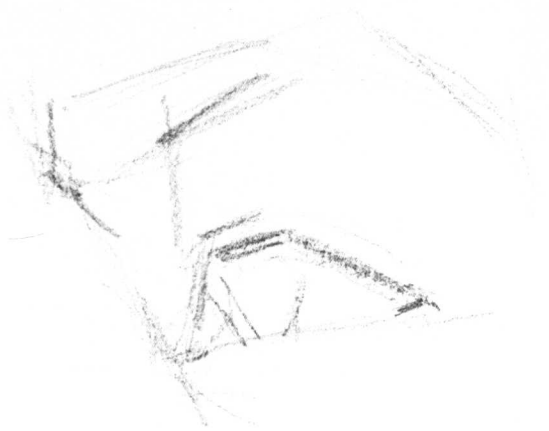
眼睛的结构主要由眼眶、眼球、眼轮匝肌、眼皮、瞳孔、眼睫毛等组成。眼睛以眼球为中心，眼球镶入眼眶内并被眼轮匝肌与眼皮包裹，可概括为半球状。一般内眼角位置低于外眼角，内眼角有泪囊，所以要比外眼角大、宽而深。

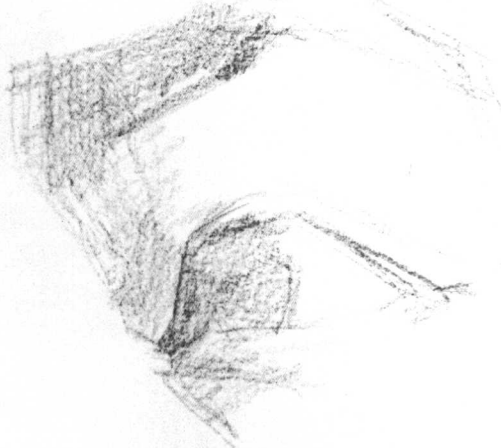
眼睛的体块分面

1

2

3

4

5

步骤一：用较软的6B铅笔轻巧地勾出眉眼部分的轮廓，要注意眉毛与眼睛的外形特征与体积感，要用长直线，线条表现要轻松，不能太重；

步骤二：上明暗，迅速画出朝下的面与眼黑，表现出大的体面关系和色素的变化，以上两步要尽可能快速完成，保持对人物的新鲜感；

步骤三：仔细观察对象，认真勾画，同时需要运用形体体面和透视变化的规律进行分析、修改，用中性4B铅笔作画，这一步要多比较、认真分析、不断矫正；

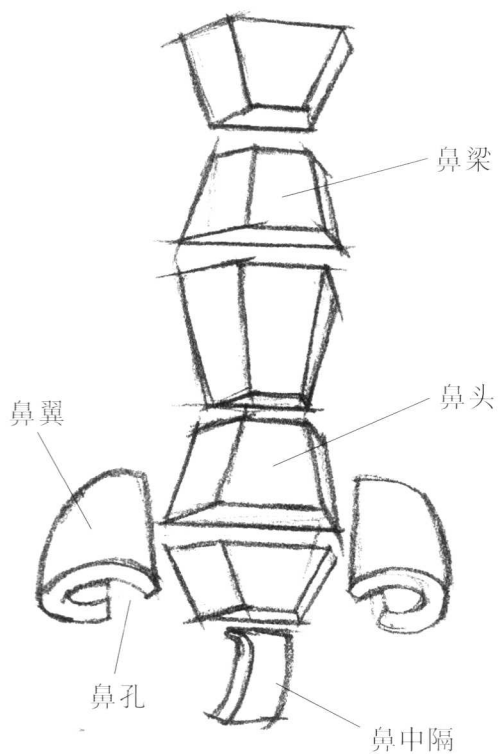
步骤四：在进行调整、逐步明确形体的同时加深暗部，可以用较硬的3B或2B铅笔表现出眉眼部的灰部和亮部，这一步必须整体着眼，大胆进行局部的观察与刻画；

步骤五：从眼睛开始加深和明确，铅笔要削尖，用线要肯定，用力可加重，再完成灰部和亮部的调子，最后结合纸巾和橡皮的揉擦进行调整，加强对比，完善画面效果。

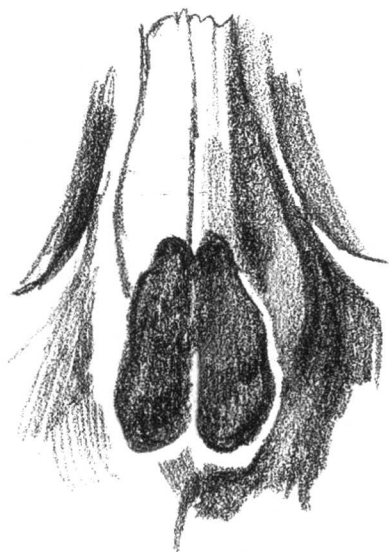
6

2. 鼻子的画法

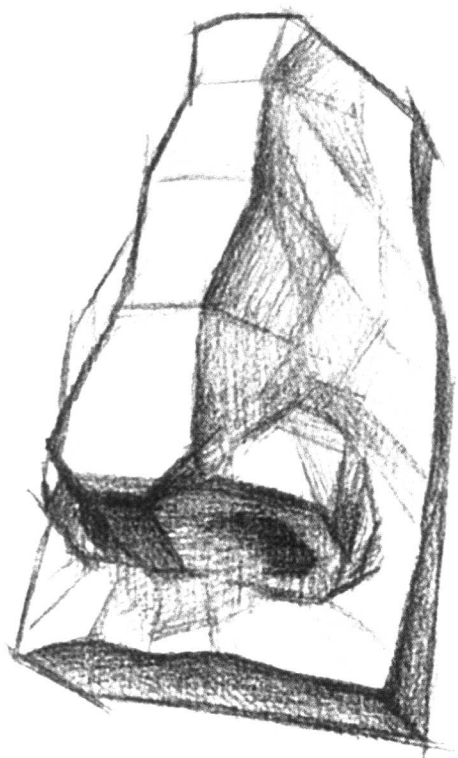
鼻子的结构主要由鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻中隔、鼻孔等组成。鼻子上部的块面可概括为三个体块，还可以分解为三个倒梯形、两个正梯形和两个三角形状外展的鼻翼部分。鼻底平面的形状可概括为分明的三角形。

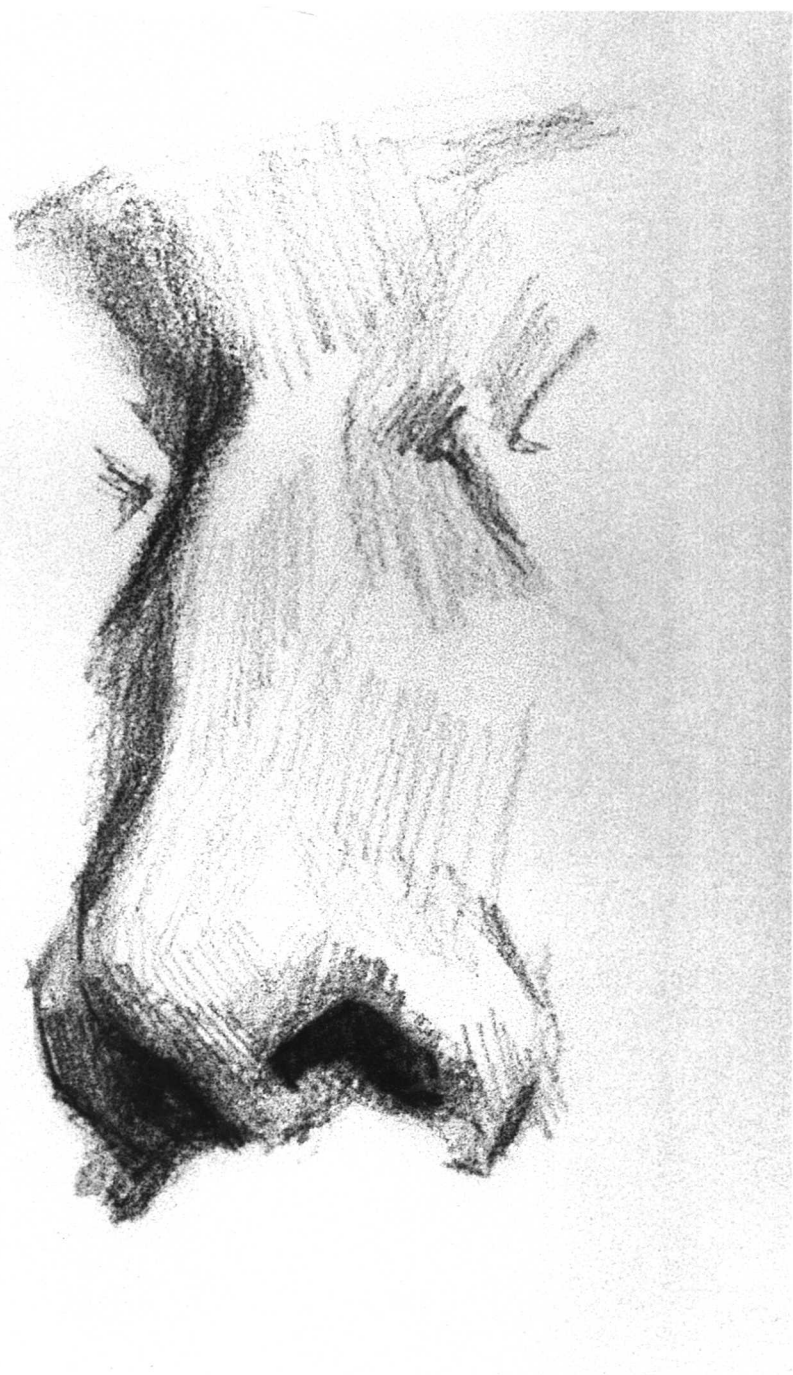
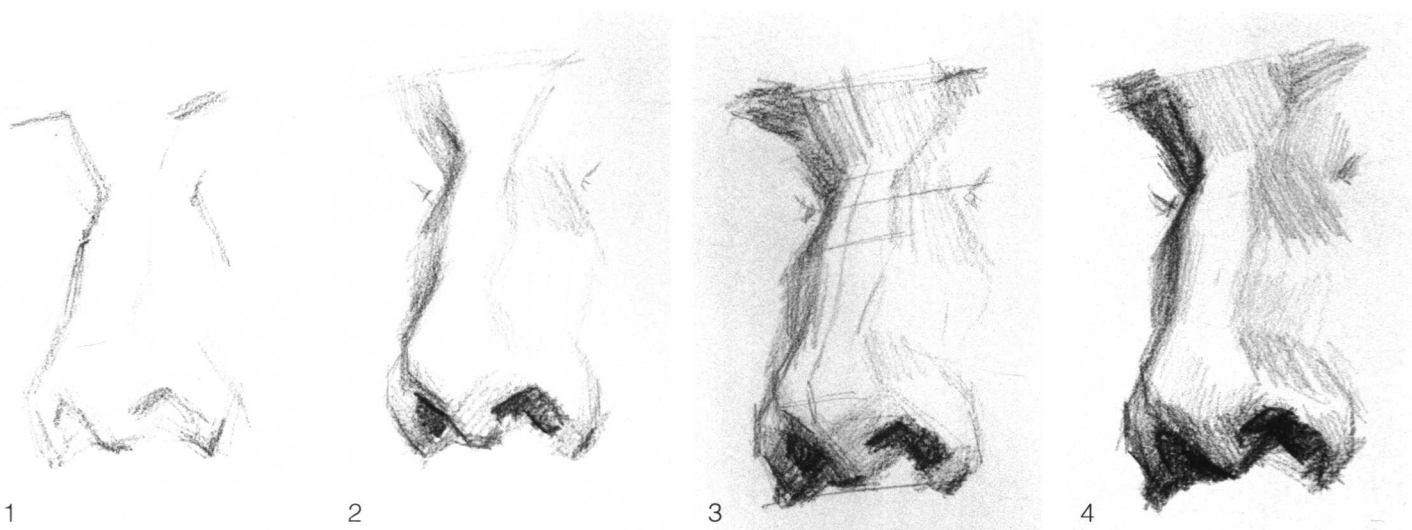

鼻子的基本结构分析

鼻骨

步骤一：用中性4B铅笔轻巧地勾画出鼻子的轮廓，要注意鼻子的对称性和外形特征，要用长直线，线条表现要轻松，用力不能重；

步骤二：迅速画出大的明暗调子，表现出鼻子的体面关系和色素的变化；

步骤三：仔细看着对象勾画，同时需要运用中心线对称和透视变化的规律进行分析、修改；

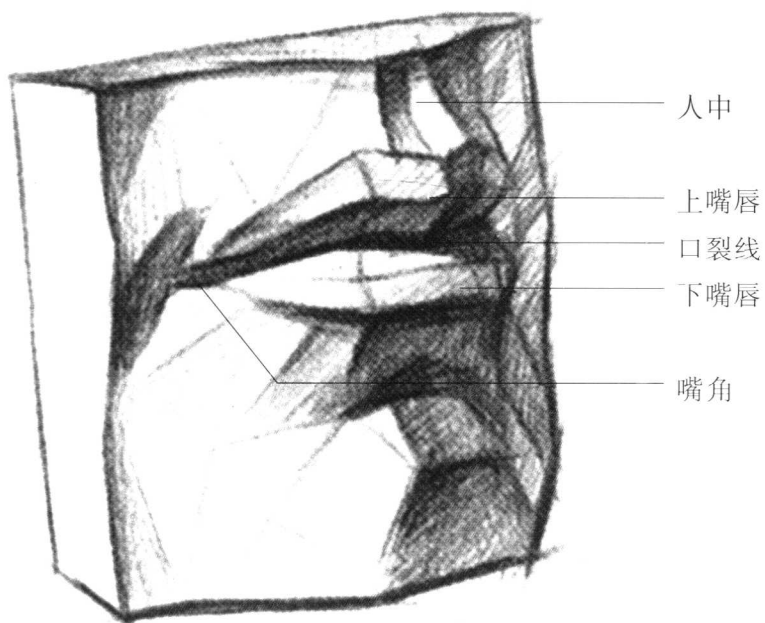
步骤四：进行形体的矫正，逐步明确形体，同时用较软的6B铅笔加深暗部，并用较硬的2B铅笔表现出鼻子的灰部和亮部；

步骤五：从鼻根部、鼻骨突出处、内眼角边缘等几个关键点开始加深，使之明确，铅笔要削尖，用线要肯定，用力可加重，再去完成鼻子灰部和亮部的调子，最后结合纸巾和橡皮的揉擦进行调整，加强对比，完善画面效果。

3. 嘴部的画法

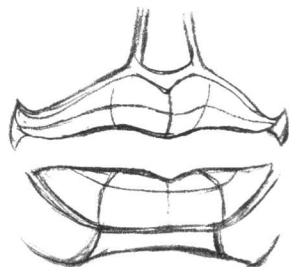
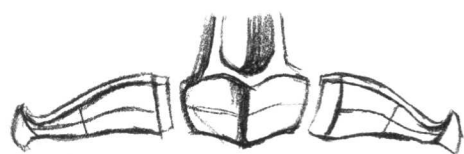
嘴部的结构主要由上下颌骨、牙齿、口轮匝肌、上下嘴唇、人中等组成。牙齿和上下颌骨构成嘴部外在造型的框架。而口轮匝肌附在这一骨架之上，人中位于口轮匝肌之上。

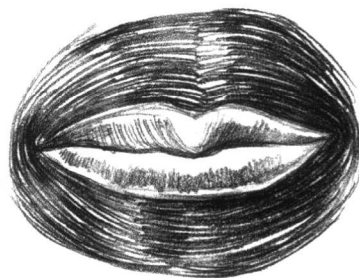
嘴巴的基本结构分析

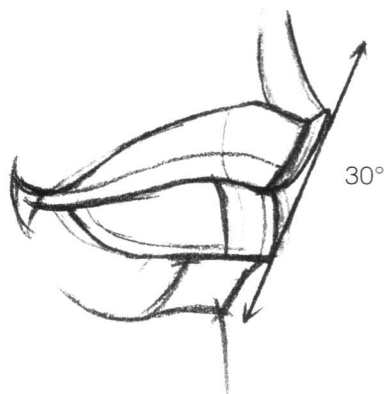
上颌骨、牙齿的骨骼结构

上下唇、人中的体块分角图

口轮匝肌

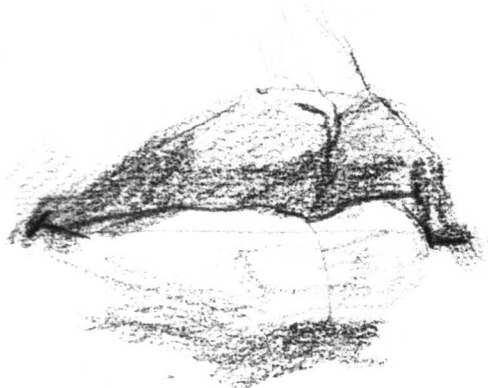
嘴巴侧面特征

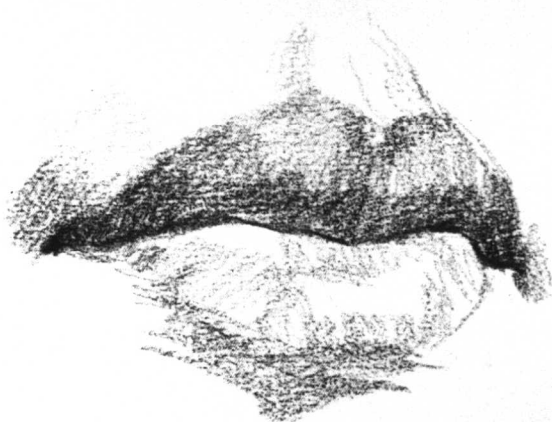
1

2

3

4

步骤一：用较软的6B或8B铅笔轻巧地勾画出嘴部的轮廓，要注意嘴部的对称性和外形特征，要用长直线，线条表现要轻松，用力不能重；

步骤二：迅速画出大明暗，表现出嘴部的体面关系和色素的变化；

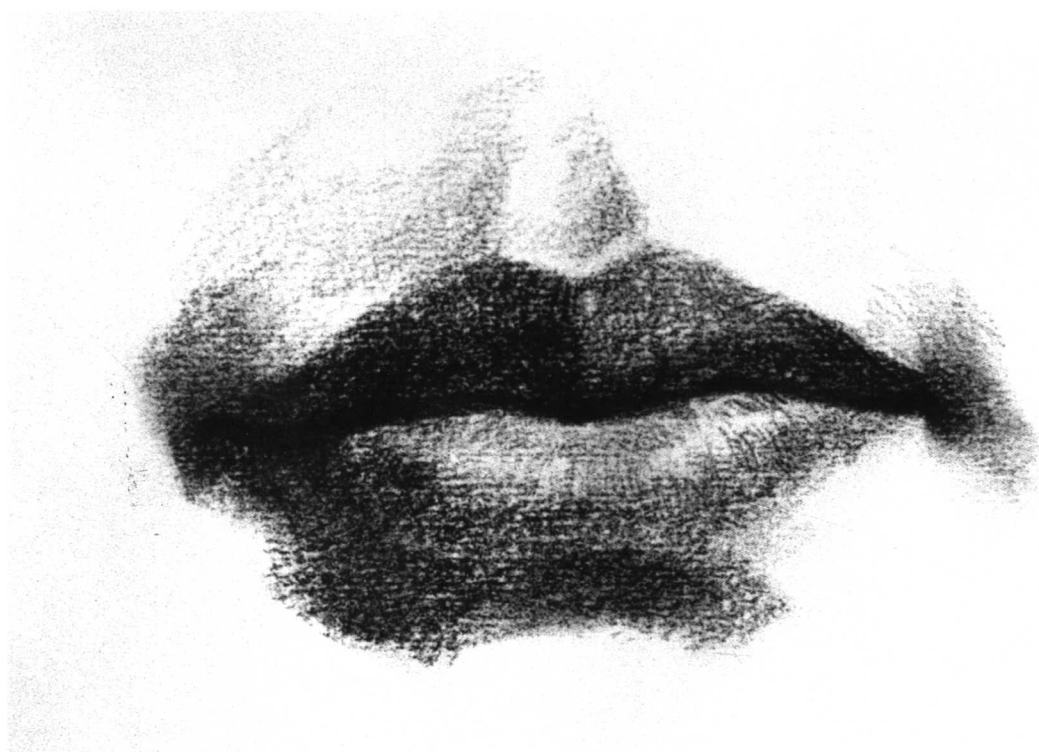
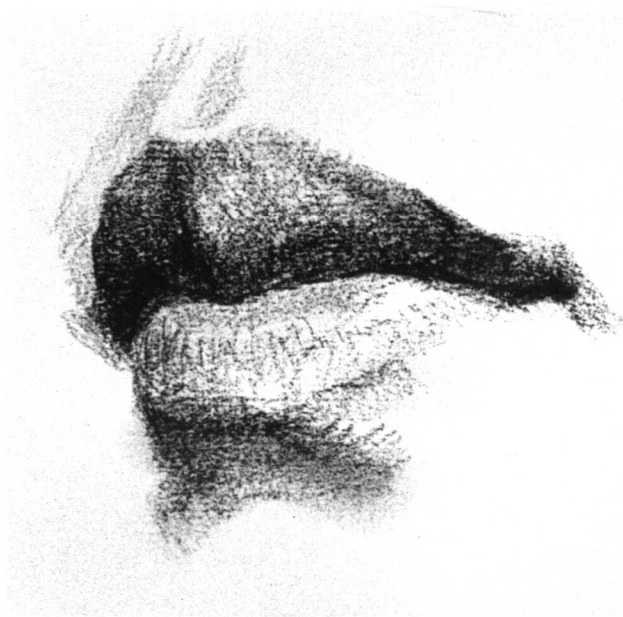
步骤三：运用中心线对称和透视变化的规律进行分析、修改，逐渐加深明暗；

步骤四：在调整明暗调子、准确形体的同时，用较软的铅笔加深暗部，用较硬的2B铅笔表现出嘴部的灰和亮部分；

步骤五：从唇线、嘴角等几个关键点开始加强明暗，丰富形体与色调，明确嘴部形体，铅笔要削尖，用线要肯定，用力要加重，再完成嘴部朝上的灰部和亮部的调子，最后结合纸巾和橡皮的揉擦进行调整，加强对比，完善画面效果。

5

4. 耳朵部分的画法

耳朵的结构主要由内外耳轮、耳垂、耳屏、耳孔等组成。整个耳的造型呈内平外圆、上大下小的椭圆形，其轮廓像字母“c”。耳宽一般为耳长的 $1/2$ ，耳宽为耳轮的最大宽度，即耳轮与耳屏的最大间距。整个耳部稍稍向脑后倾斜，成 15° 斜线。

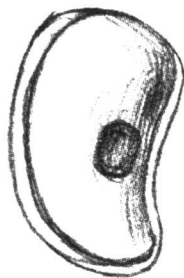
外耳轮

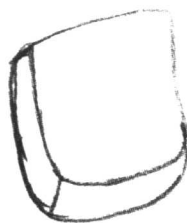
内耳轮

耳屏

耳孔

耳垂

外耳轮

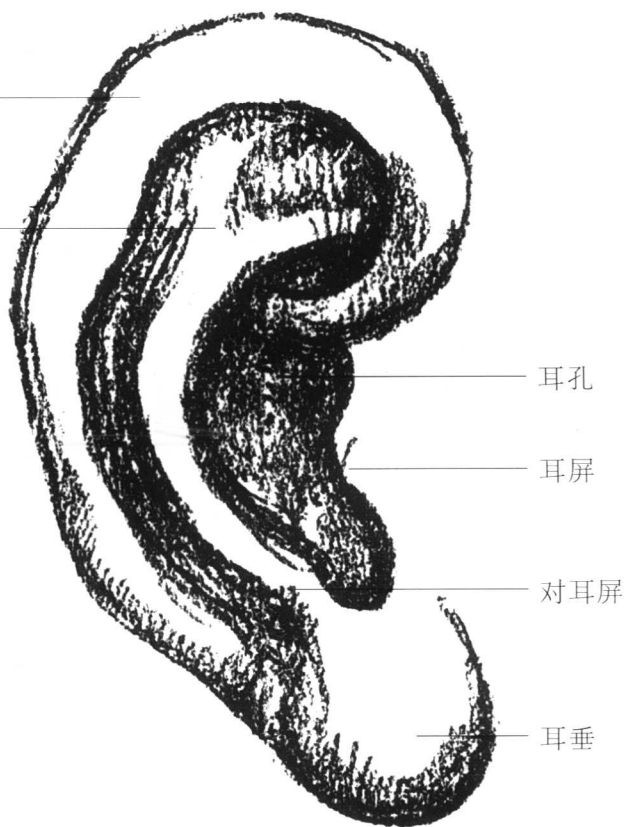
内耳轮

耳孔

耳屏

对耳屏

耳垂

耳朵的基本结构分析

1

2

3

4

5

步骤一：用中性的4B铅笔轻巧地勾画出耳朵的轮廓，要注意耳朵的外形特征，要用长直线，线条表现要轻松，用力不能重；

步骤二：迅速画出大的明暗调子，表现出耳朵的体面关系和色素的变化；

步骤三：仔细看对象进行勾画，同时用透视变化的规律进行分析、修改；

步骤四：在调整、明确形体的同时加深暗部，并用较硬的2B铅笔表现出耳朵的灰部和亮部；

步骤五：从较黑的几个部分开始加深和明确，铅笔要削尖，用线要肯定，用力可加重，完成耳朵灰部和亮部的调子，最后结合纸巾和橡皮的揉擦进行调整，加强明暗对比，完善画面效果。