

● 美术学院基础教学丛书

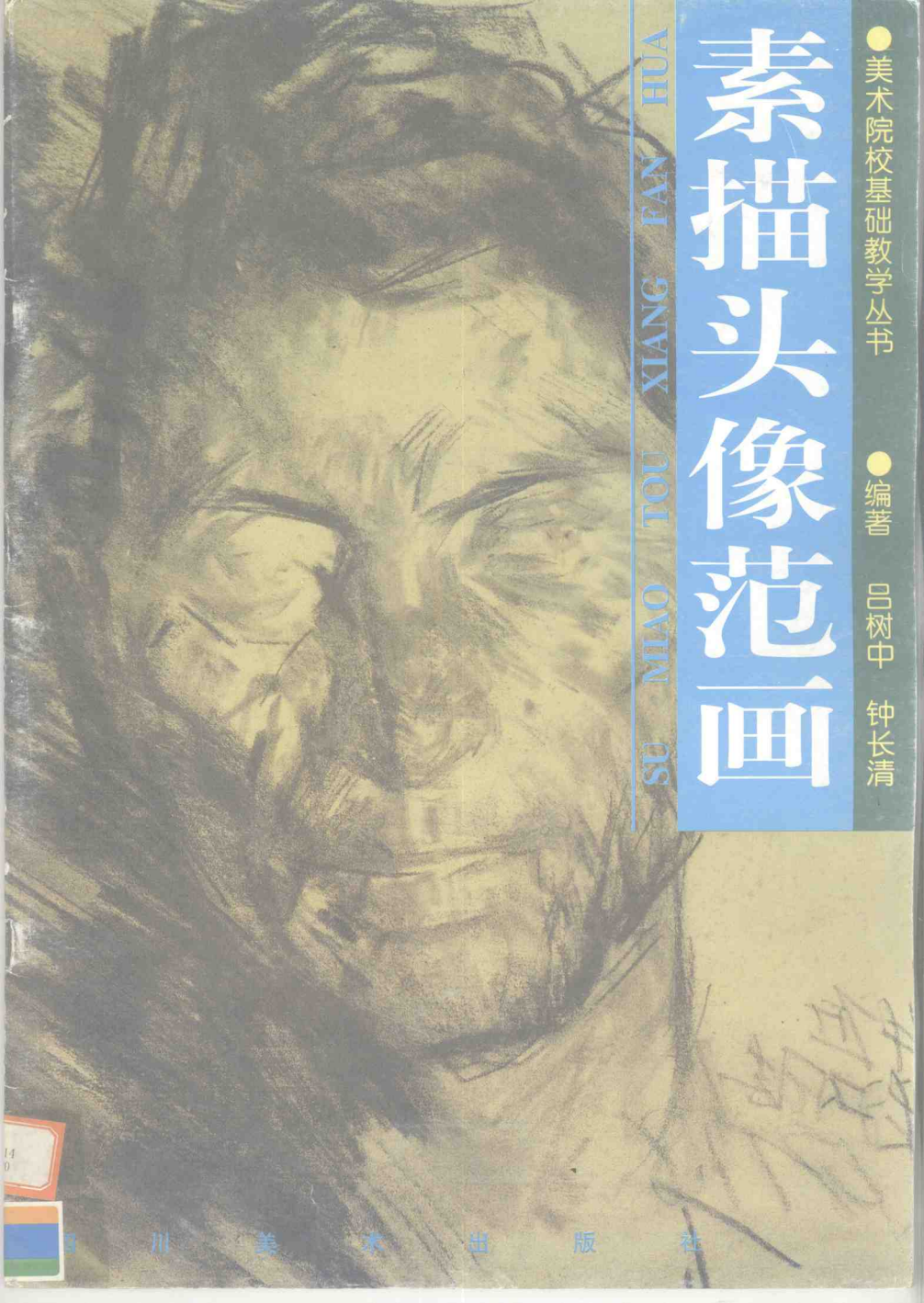
● 编著

吕树中

钟长清

素描头像范画

SU MIAO TOU XIANG FAN HUA

四川美术学院出版社

SUMIAOTOU
XIANGFANHUA

美术院校基础教学丛书

素描头像 范画

吕树中 编著
钟长清

吕树中

1935年出生于山东掖县。1956年毕业于四川美术学院绘画系，留校任教40年，现为版画系教授。中国美术家协会会员，中国版画家协会会员。1986年创作铜版画《小太阳》参加第九届全国版画展，获四川版画节“金牛奖”并赴香港展出。漆画《夸父》参加首届中国漆画展获优秀作品奖。1986年编著《佐恩铜版画》，1988年编著《素描头像范画》，1992年编著《石膏像素描》。

钟长清

1949年生于四川简阳。1969年毕业于四川美术学院附中。1977年考入四川美术学院绘画系版画专业。1981年毕业，同年考取本院版画研究生班。1984年获硕士学位，留校任教至今。现为版画系主任，副教授，著有《人像素描》一书，及多篇素描教学论文。作品曾多次参加全国性美展及赴日本、美国、英国等地展出。

(川)新登字 006 号

封面设计：吕雁南 张大川

责任编辑：吕树明

素描头像范画

吕树中 钟长清 编著

四川美术出版社出版发行 社址：成都市盐道街3号 邮政编码：610012
四川新华印刷厂印刷 新华书店经销 开本 787×1092mm 1/8 4印张
1997年9月第一版 1997年9月第一次印刷 印数 1—10000册
ISBN7-5410-1366-8/J·1299 定价：20元

素描头像画法

一、严格而活泼地学习真人头像素描

真人头像素描是素描训练的重点课题。造型的复杂和传神的难度都进入更高一层。它的基本要求应该是以形写神、形神兼备。坚实的造型基本功训练既是严格的又是活泼的,既有不能随意的科学性一面,又有必须随意的艺术性一面。刚入门坎,自然是从无法学有法,严谨为好。先要在研究头部结构和掌握头像素描的基本方法上下功夫,并逐步努力于人物精神气质的艺术表现的探索。这样,既可获得向其它美术领域开拓的厚实功底,又可创造别开生面的素描艺术新花。

二、研究人物头部的造型结构

人物头部结构复杂,研究时要概括。要从造型的需要出发,整体地、立体地、运动地研究它,决不能零碎地、平面地、静止地理解与表现。头部象一座建筑那样严密而均衡地构成。头颅骨是头部造型的基础,它和立方体一样有六个面:正面、两侧、顶、底和背面如(插图一)。头骨上的“骨点”正是构成头的体积的这些面的转折和起伏的“结构点”,把这些点用线连接起来,人头的根本形体和特征也就显现出来了。人物之间头像的差异除了五官特征的不同外,首先就在于这些“骨点”位置的不同,强调开始就进行头骨素描作业的目的性和重要性也在于此。(插图二)

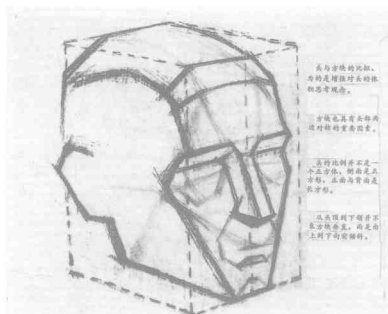
紧接着应该进行真人头部基本形体的素描写生练习。头部肌肉的位置、形体的不同,特别是颞骨、眉弓、鼻骨的肌肉及软骨的形体特征在头部造型上的作用十分明显。只有在掌握了头骨和肌肉在外表显现出的头部的根本形体特征之后,五官的表现才有了基础,就象砌好了梁柱和墙墩才好安装门窗一样。

脸部肌肉的伸缩造成人的喜、怒、哀、乐的丰富表情。扩张肌类的颞肌、颞肌、上唇方肌和唇三角肌等可使眼眉鼻嘴下巴和脸颊向上向外上,形成面部开展状态,显出欢愉的表情;收缩肌类的皱眉肌、鼻肌、三角肌等可使眼眉鼻嘴往下往里拉,形成面部收缩状态,显出悲、愤的表情。(插图三、四)

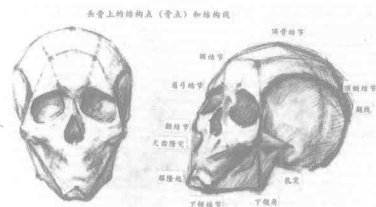
五官是头部的重点,自然应该弄清它们的结构和形体特征。建议在艺用人体结构书的帮助下结合头像写生作认真研究。(五官比例这里从略。)

眉眼部——眉眼在骨架构成上是很靠近的一个整体,前额骨(眉弓)向前突出,眼睑包着眼球镶嵌在眼窝内,好像屋檐遮着窗户。在基本形体上应当注意,眉毛生长在眉弓的三个不同面上,眉头在眉弓结节的底面,中段在眉弓垂直面上,眉梢在眉弓外圈向上斜面上,受光角度不同再加上眉毛本身的疏密,所以眉毛是有浓淡变化的,整个眼眶从鼻梁至颞骨是不同角度相互衔接的三个面,鼻梁至眼部的眼窝斜面深度的表现对眉弓、眼睑的起伏的表现直接相关;眼球为透明水晶体,中间是黑色的瞳孔,上下为眼皮掩盖,不管睁闭眼睑都是微微突出的。内外眼角是不同的,内眼角有狭窄的窝,常分泌液体润泽着眼睛,反射着微妙的光。眼睑表面边缘线有一排睫毛。认真表现眼睛在结构、色彩和质地上这些特征是十分重要的,但一定不要忘记它的基本形体。画正面时要注意由眉弓到眼下眼睑上下左右的起伏倾斜。画侧面时要注意眉弓至眼眶结构位置的倾斜。(插图五)

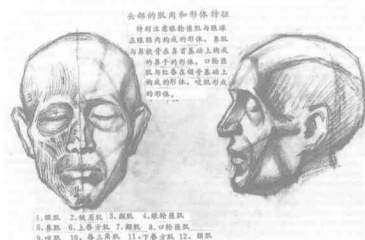
鼻部——鼻子是面部最突出的体积,是由一个长条形的正面、两个长三角形的侧面和一个直立的梯形底面构成从上向下倾斜的角锥体。更具具体,鼻梁正面是一连串的梯形直至鼻尖的圆球状,鼻翼也近圆形,应当注意的是,鼻翼必须归入鼻侧面;鼻侧与脸的分界是一条曲折线,上段靠内眼角处和下段鼻翼处转折明晰,中段界线缓和;鼻翼底面和鼻内面而不在一根水平线

插图一

插图二

插图三

上,鼻翼底高于鼻头底。(插图六)

嘴部——不能孤立地观察嘴的结构,首先得到它的基础,它依附在圆柱形的牙床骨(上颌骨)和口轮匝肌上。明确理解上起鼻底,左右从鼻翼外侧缘鼻唇沟,下至下唇底部四个面所构成的半筒形嘴部是很重要的。上唇中间有个突出的三角形的红唇结节,上面有一条凹沟叫人中,两边有两个细长的翼,它扁平而有棱角。下唇有三个面,中间宽,有中沟,两边面小厚度减少,比上唇短而圆润。整个嘴唇呈淡红色。(插图七)

耳部——它比较次要,但基本形体和特征总要准确。它由耳轮、对耳轮、耳屏、耳垂构成,外形呈三角形或椭圆形。(插图八)

头发和胡须量是一根根的,表现它们却首先得看到整个形体。头发是长在额骨、顶骨、颞骨和枕骨构成的正、顶、侧、背面上的,胡须是长在牙床、口轮匝肌周围和下颌骨构成的体积的各个面上的。有了这样的理解与感觉,就能正确处理它们的体积、色调和特征了。

头、颈、胸的关系——颈是从双肩形成的倾斜平台向上、向前伸出的圆柱体,在上端后面连接后头骨,前面与下颌底衔接。头部即使后仰,颈椎的弧线仍然是向前微倾的,颈两侧有一对上起耳后乳突,下至锁骨、胸骨的胸锁乳突肌,在外形上很明显,加上喉头的体积,就形成了颈部的三块三角形的面。(插图九)

三、头像素描的基本步骤方法

从整体到局部,再从局部回到整体,这仍是头像素描要坚持的原则,而且要在写生过程中把这个抽象的原则具体化,严格地贯穿于全过程。长期作业、短期作业和速写、默画都是需要锻炼的,这里主要讲述严格的较长期的作业。

头像素描写生过程可分为轮廓造型和明暗造型两大阶段。

轮廓造型阶段

① 构图与基本比例

首先要确定头在画面中所占空间的大小。可以先确定上(头顶)、下(颌底)、左、右及一些与外形相关的转折点,这样,基本上能获得头部在画面中的空间关系。如果认定大、小适宜,再用直线把这些点连接起来,就形成头部的基本外轮廓及头、颈、胸各自的比例关系。接下来再找出额结节、颞结节、下颌角(颌结节)等骨点和视线,连接起来便呈现出头的正、侧、顶、底的基本形体,最后可在画面中找出五官的初步位置。

② 塑造基本形体关系

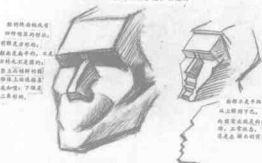
有秩序地画出五官的外形并分析画出构成他们体积的面,这一步要求尽可能准确,可通过横向及纵向的反复比较确定其确切位置。准确的透视是画好形体的重要基础,特别要注意左右对称的面经透视变化后面积的改变和细微转折。在这一阶段中,如果细心地注意到了面与面、体与体之间互相衔接的区别,转折有急(方)有缓(圆),衔接有平齐交错,线又画得讲究轻重虚实的话,我们就已经面对着一幅严格、准确、生动的具有基本形体轮廓造型的头像了,它缺少的仅仅是色调和细节。

明暗造型阶段

③ 首先要解决大调子和基本形体,然后进入深入刻画,最后统一调整。人物头像不同于石膏像,除开体积外还有质地的区别和色彩的差别,黑色的头发即使当光也不会是白色的,白净的皮肤即使背光也不会很暗。所以在画明暗调子时除了和画石膏像一样也是先从背光面开始画外,还加上了深色的部分也要先画。真人头像在质感和色调上复杂丰富,要画的脸部、发须、衣服、脸部的额、颞、腮和五官在色调上都有明暗对比的区别,在质感上都有软硬、粗细、干润、松紧的区别。只用单一的方法,只追求方、硬、结实是远远不够的。必须一开始就注意到把体积、质感、调子的表现统一起来。

按秩序,先画背光(包括投影)和深色部分。总体比较,确定明暗对比的正确比例,把当光与背光、深色区别开来。但是要注意背光面和深色的不同层次,不能画成一片死黑。在背光与当光交界处有个相对更暗的界线,在转折方棱的界上它象条线,在转折圆润的界上它则是块很窄的面,这就是通常说的“明暗交界线”,画背光面时注意把它画得明确些,会使暗面更具空间和深度感。背光部的反光不需特意渲染,要明白它是背光,为了暗调子的统一,一般情况是削弱其亮度。

头、颈、胸三者的关系

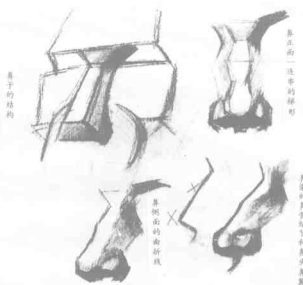

插图四

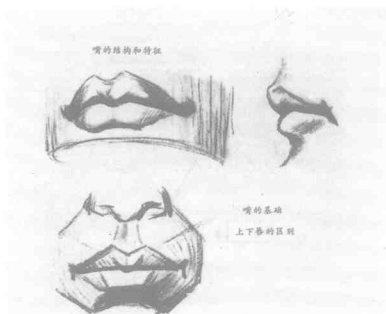
眉弓、眼窝、眼球的构造

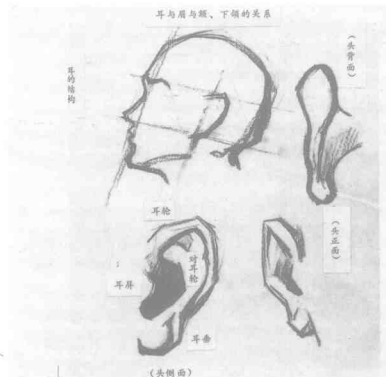
插图五

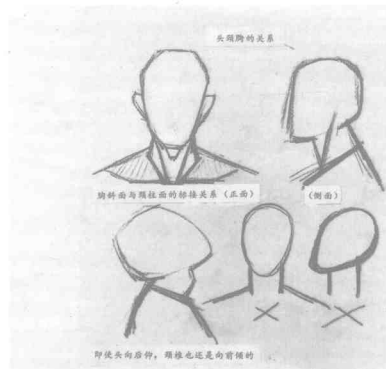
插图六

插图七

插图八

插图九

接着画半背光和灰色部分,既要与当光 and 背光相比较,也要与半背光部分相互比较,画出比例和层次,在半背光灰调子画出后,先画的背光暗调子可能相比又不够了,应该随着调整,但不能普遍加深。

在与背光暗调子和半背光灰调子的对比下处理当光面的亮调子。头的当光面除了少数几处高光外,都有浅浅的肤色,而且倾斜的面离我们由远有近,在边缘部分既不可能最暗也不可能最亮(除非逆光)。要谨慎地画出当光面里的基本形体起伏和向远处透视的一些明亮的灰色层次。

④ 深入刻画

在保持基本形体和大调子的基础上校正形体结构、质地、色调、补充必要的细节(尤其在明暗交界位置上的,包括“高光”的处理),特别是抓住人物神态对五官进行恰当的精细刻画。眉毛的自然、眼睛的明亮有神、鼻子形体的挺括、嘴的活潑等,都是要下功夫表现的。耳朵的刻画应相对简略些。这一步的特点是细心收拾,画得少斟酌得多,特别要注重整体,讲究主次善于取舍,切不可面面俱到。只有善于省略和删减次要部分,主要部分才会相衬的更深刻精彩,画面的完整性才能成功。

结束前必须进行全面的检查调整,审视人物的精神气质、结构、质感、色调、画面主次、虚实韵律等表现得如何?需要提醒的是,只能相对地表现对象,决不应该追求完全的肖似,决不要追求繁琐的细节和过多的灰色层次,我们应争取形象的鲜明生动和绘画的表现力。

上述方法步骤是一种对初学者的严格训练方法,它强调理解、强调结构,也强调感觉、强调表现。它的特点是由里向外画,从看不见的东西开始,到看得见的东西结束,对初学者来说,最重要的是要自觉养成主动地作画和处理画面的良好习惯。

四、素描头像的艺术表现

在我们所见的头像作品中,有比较严谨的长期作业和相对放松的短期作业。比较严谨的长期作业、中期作业一般都在课堂内完成,除高等美术学院专门的头像课程外,生活中要用 15—20 个课时去完成一张作业显然不太容易,同时也没有必要。长期作业的目的主要是通过写生了解头部的结构,同时也解决基本造型方法、基本表现方法等问题。就这个意义上说,长期作业应该是研究性的。因此对初学者不能强求在长期作业中体现完美的艺术表现力。

事实上,我们所见到的各类刊物上发表的头像写生作品,大多是四小时以内的短期作业。只有在这样的短期作业中,才能更好地发挥艺术表现力。这是因为,短期作业和户外写生,由于时间的限制,只能抓住本质的东西描绘,作画者也能保持非常敏锐的新鲜感觉。这类作业,尽管不似长期作业那样面面俱到,但大多有一种生动的气韵。再加上比较熟练的表现手法,自然就容易产生特有的艺术感染力。

要达到在短期作业中能较自如地表现,至少需要做到如下几点:

①要有较坚实的造型能力。也就是说,在长期作业阶段,要解决好基本功夫方面的诸多问题,比如形的准确度,尽管短期写生“神似”重于“形似”,但没有一定的写实能力,还是很难进入“神似”领域的。就如一个音乐演奏家,当他登台表演时,他不能再一味考虑“音准”问题,重点应是把握作品的内涵。画家也如此,只有当他非常熟悉形体构造时,才能更自如地表现对象。好的头像写生作业,不管时间再短,也能窥见其内在的功力。(而这种功力,常常是来源于长期训练之中。)我们常常说某某画不耐看,就是因其缺乏相对严格的基础训练,胸中无数而空有其流俗的线条、色块。

②要有高度的概括、提炼能力。头像素描写生的最终目的,不仅是为了掌握基本解剖结构,也不仅是为了把握头部造型基本法则。而是通过对客观物象的描绘,培养和训练自己对外观世界的认识能力和观察能力。画家和普通人不一样,主要区别在于对客观物象的观察能力和认识能力不一样。初学者往往注意物象的细节而失去整体,迷恋于画面的面面俱到而失去画面节奏。在造型艺术中,尽管自然现实的外在形态也是艺术的一个基本因素,但绝对不能把逼真自然作为艺术的标准。优秀的头像写生作品都不会是纯自然的复制与摹拟,而是对人物形态本质特征

的有效揭示。而概括和提炼是增强艺术表现力的最有效手段之一。概括即“省”，要省去那些可有可无的细节，提炼即突出重点，要强调那些与造型密切相关的结构与转折点。因而，在短期写生作业中，常常是以求简洁、明快线条和色块表达出对象的本质特征及其精神面貌。中国画讲究“惜墨如金”，传统美学讲究“一以当十”都是这个道理。

③要潜心研究艺术语言表达方式。素描头像写生根据不同的对象，可以有不同的表现手法，素描艺术和其它绘画一样，在我国已从单调走向多样，各种风格的素描作品日益增多，在有了基本功后，努力探索现代的、民族的、个性的素描表现是理所当然的。这当中，就有一个语言研究问题，长期作业中很少触及这一课题，短期作业和户外写生作业，这种研究就显尤为重要。我们知道，点、线、面是构成艺术语言的基本元素，但在画面中往往不能什么话都说尽，总要有一种既切合对象，也适于自己的选择。在画风上，是简洁明快还是浓重浑厚，是朴实雅拙，还是飞舞流畅；在表现手法上，是以色块构成为主，还是以点、线构成为主；在点、线、面的使用上，有往返重复、交错巡回、轻重缓急、抑扬顿挫等诸多考究，这些都是需要我们付出时间，付出精力去加以研究的。本集范画在画风、手法、造型趣味上都有明显的不同追求，有的作者在人选的两三张作品中，已体现出不同时间画风的差异。这正说明画家在艺术语言方面的刻意追求。

素描训练的过程，总是从无法到有法，一旦进入绘画的艺术追求之中，则可以说法无定法了。从眉眼画起未尝不可，从最动心处画起未尝不可，从光出发又未尝不可，反比例透视又未尝不可。但从“有法”到“无法”，得有一个过程。在这个过程中，一是要多看，即学习、借鉴；二是多画，即实践，积累经验；三是多想，善于总结经验教训，认识自我，完善自我。只有这样，才能进入艺术表现的自由天地之中。

吕树中 钟长清
1996年10月

步骤一

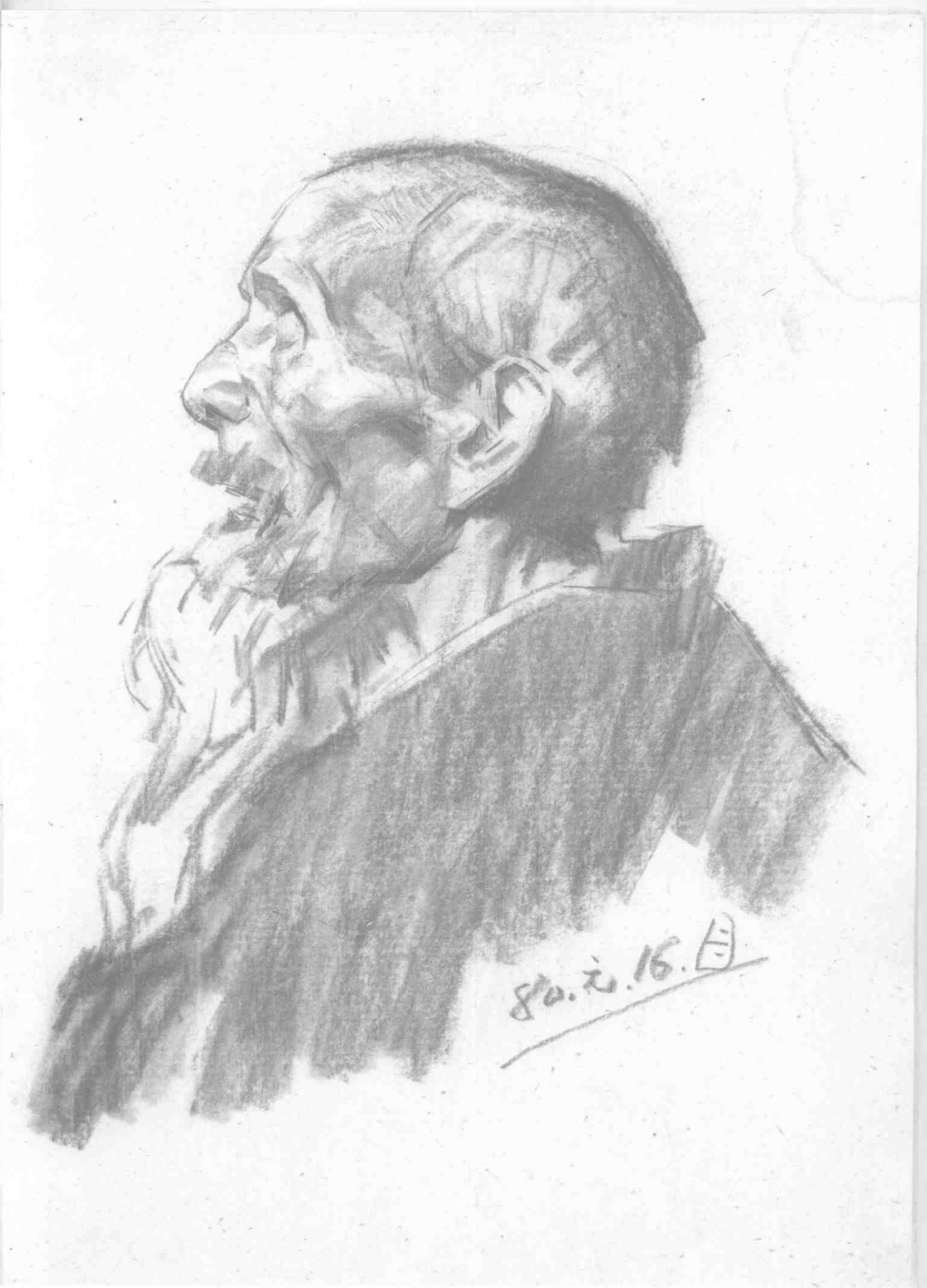
步骤二

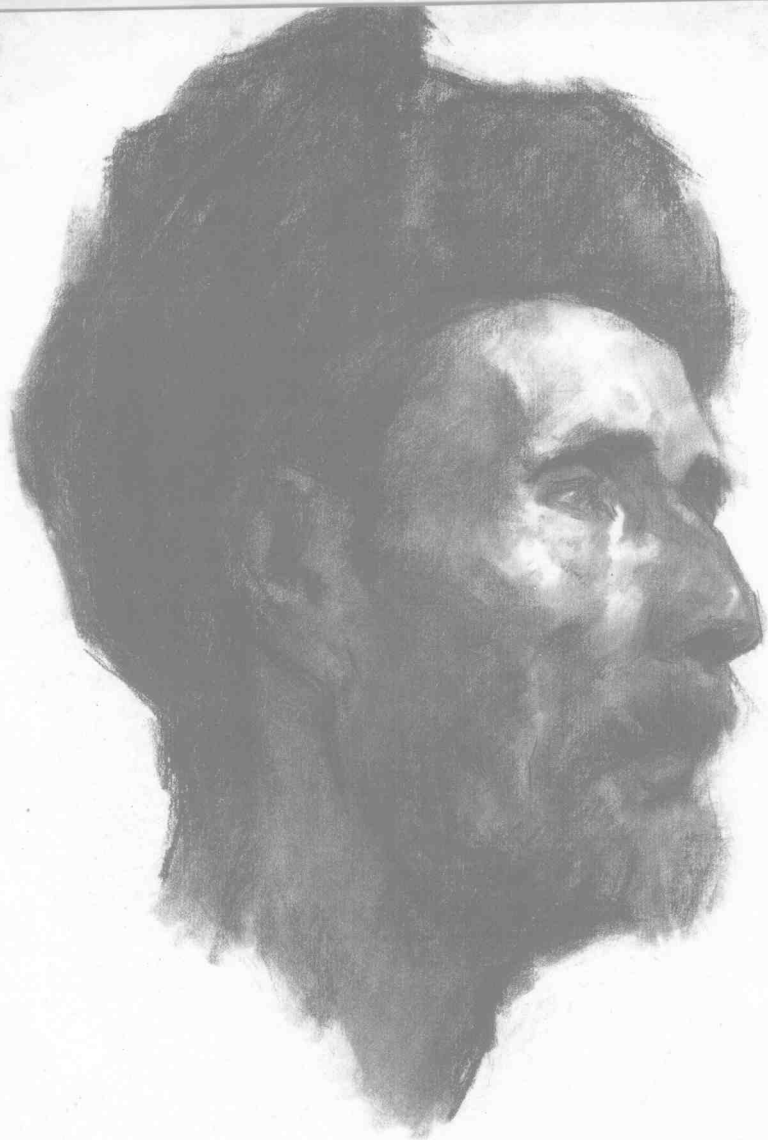

步骤三

步骤四

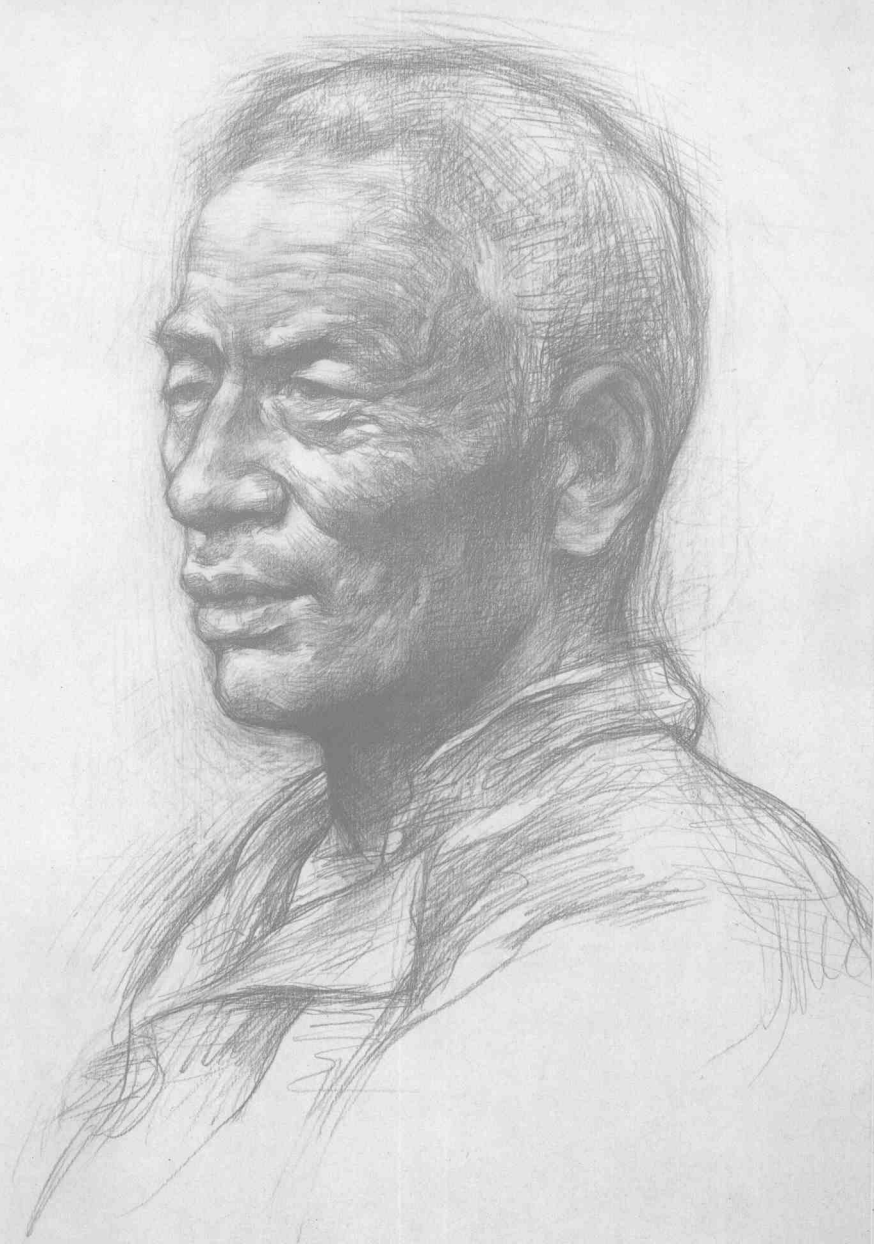
1984.11
冯星平

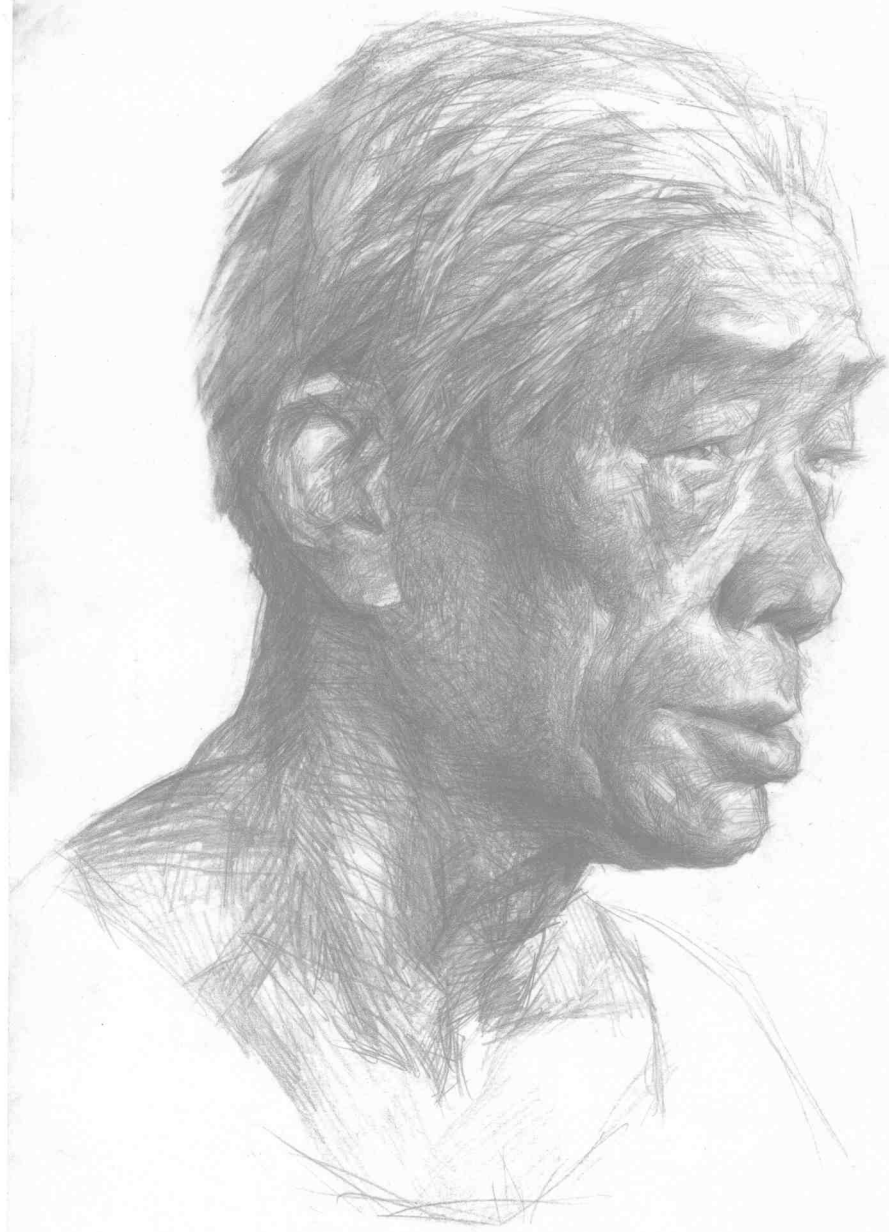

青年矿工 张杰

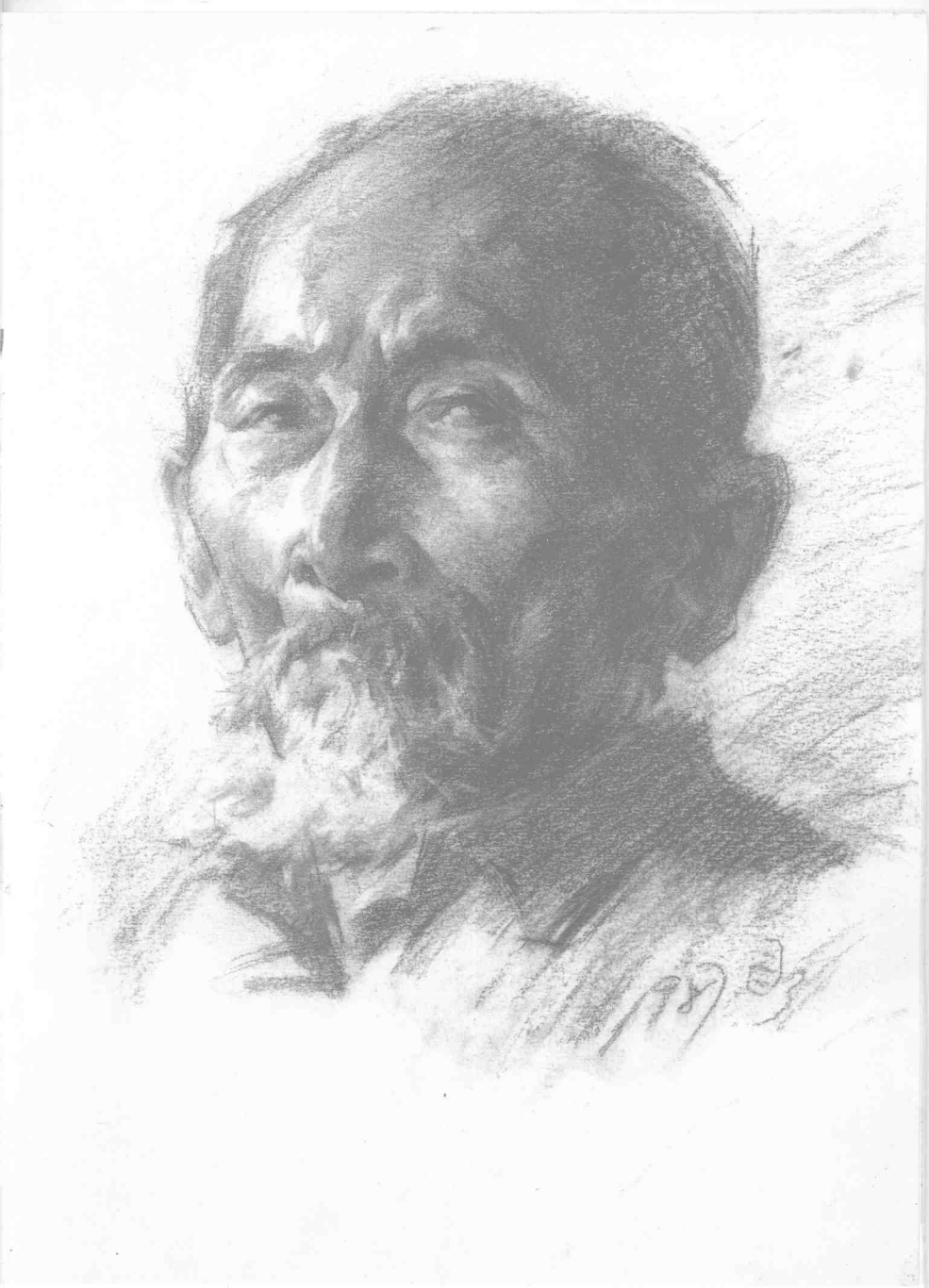
此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

男子头像 钟长清

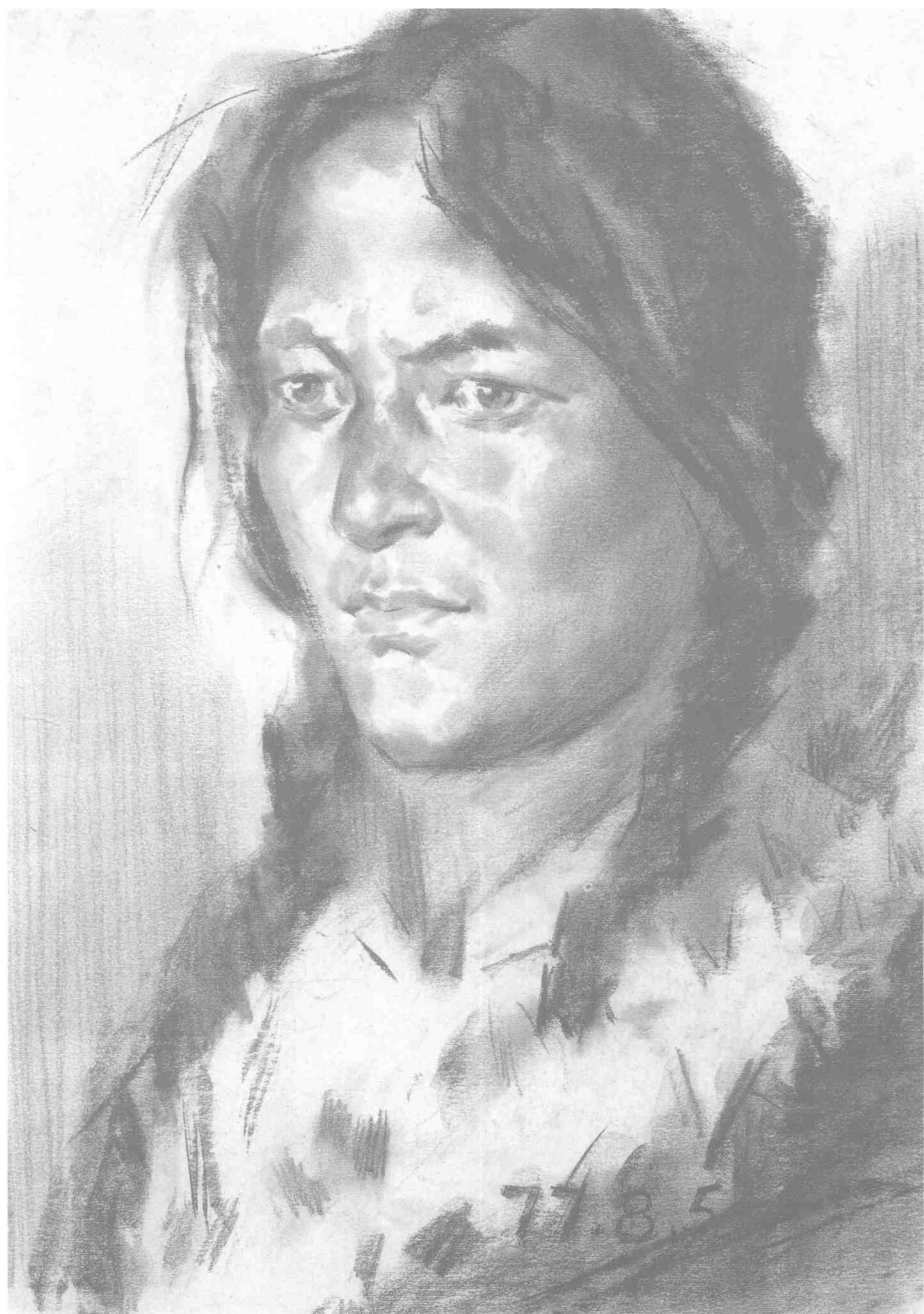
張
仲

老年头像

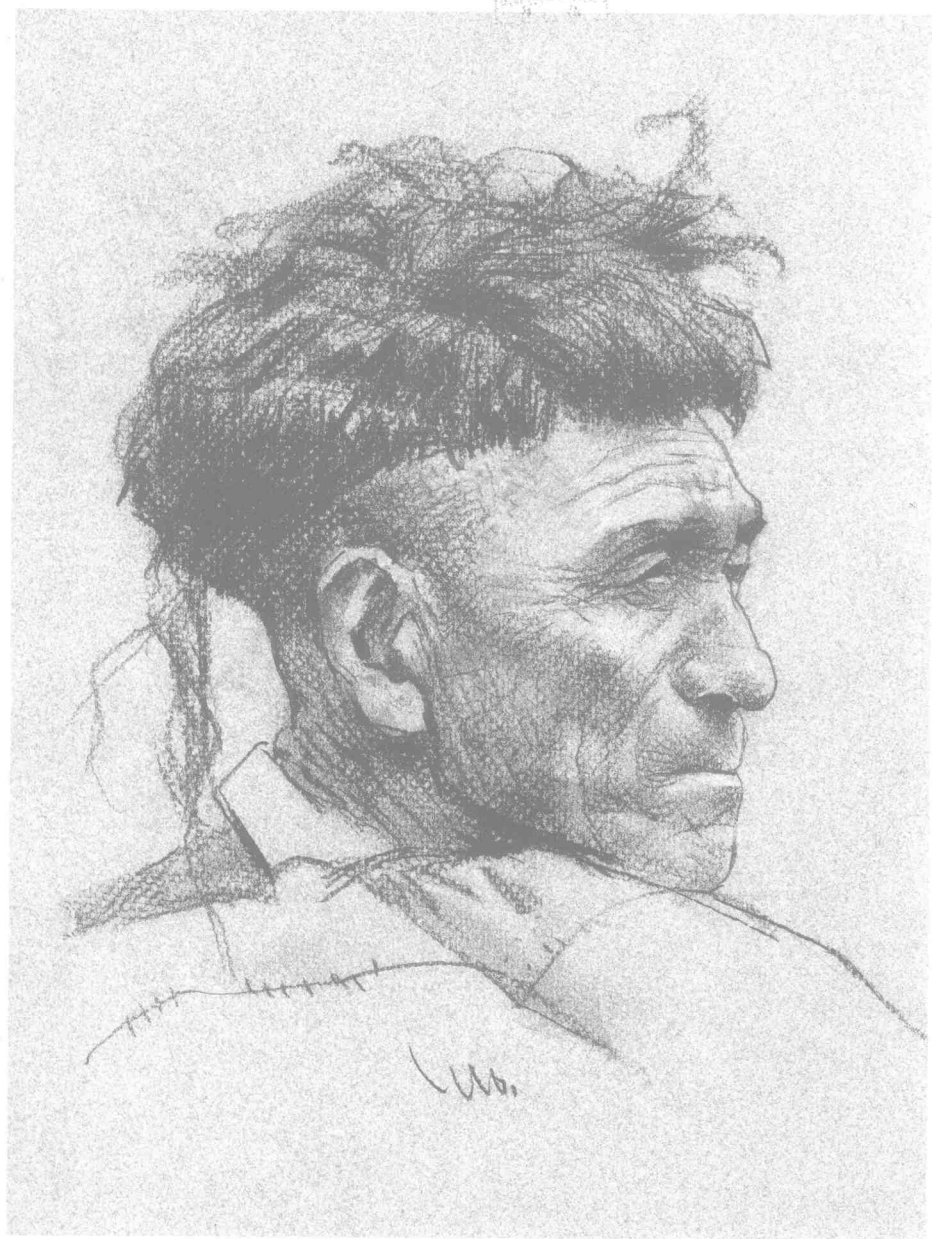
吕树中

藏族女青年

李正康

彝族老人头像 罗中立