

素描基础核心训练

SUMIAOJICHU HEXIN XUNLIAN

5

真人头像

◎魏玉强 著

多角度多层次
写生精练 ●

最基础最核心
规范教学 ●

江苏美术出版社

真人头像

魏玉强 著

目 录

第一章 素描人物头像写生概述 //// 02

一、头部的比例 //// 02

二、头部的透视变化 //// 03

三、头部体块分析 //// 03

四、五官局部的分析 //// 06

五、真人头像写生步骤详解 //// 10

第二章 素描真人头像写生范例 //// 12

第三章 多角度写生范例 //// 36

第四章 范画欣赏 //// 42

真人头像

魏玉强 著

目 录

第一章 素描人物头像写生概述 //// 02

一、头部的比例 //// 02

二、头部的透视变化 //// 03

三、头部体块分析 //// 03

四、五官局部的分析 //// 06

五、真人头像写生步骤详解 //// 10

第二章 素描真人头像写生范例 //// 12

第三章 多角度写生范例 //// 36

第四章 范画欣赏 //// 42

第一章 素描人物头像写生概述

在素描训练中,人物头像写生是一个重要的课题。人有男女老少之别、高矮胖瘦之态,更有善恶美丑之差。通过人物头像写生训练,不仅可以提高造型能力,更能使写生者掌握人物心理刻画的技巧,是其他自然景物所无法替代的素描训练素材。人物写生要做到“以形写神、形神兼备”。首先要注意形的描写,形是基础,通过对形的认真观察和分析,了解形体构造以及在三维空间中的变化规律。

素描人物头像写生的基础是观察,运用整体观察的方法,对人物进行全面的分析。首先观察人物的特征,如脸型的特征、五官的特征、职业的特征等,在脑子里留下一个印象。然后观察局部的比例,先比较高度和宽度,再比较正面和侧面;同时,分析写生者所处的位置,是仰视还是俯视或者是平视。要把头部理解成六面立方体,如果是仰视的,能看到立方体的底面,俯视则能看到顶面而看不到底面……以上的观察,要求写生者立体地认识对象。要知道,画幅是平面的,而人物则是立体的,要把立体的人物安排在平面的画幅上,必须加强立体意识,要在平面的画幅上制造出立体的视觉效果,必须把观察和分析结合起来,只有这样,才能加深对人物头部在空间中的立体形象的理解,从而达到培养写生者对人物头部立体形象的认识能力,克服局部观察的不良习惯。

一、头部的比例

人物头部的比例主要是指头部宽度和高度的比例关系、正面与侧面的比例关系,以及五官在头部的比例关系。人物头部正面高度与宽度相比较,一般高度大于宽度;侧面的高度与宽度比较接近。

1. 正面的比例(图1)

从正面看人物的头部是椭圆形的。在椭圆形的中间位置画一条垂直的中轴线,将椭圆形分成两块,左右两块是对称的。再在椭圆形高度的二分之一处画一条与中轴线呈垂直状态的水平横线,这条横线所在的位置就是人眼所在的高度。在此线上方稍高一点的位置画一条与此线平行的横线,确定眉毛的位置。在眉毛与下颏之间二分之一处,画一条水平横线,确定鼻子所在的位置。从鼻底到眉毛之间的长度等于从眉毛到发际线的长度,即把从发际线到颏底分成三等份。从上到下依次为发际线—眉毛—鼻底—颏底。在鼻底与颏底之间上三分之一的位置画一条水平线,确定嘴所在的高度。耳朵的位置在眉毛与鼻底之间的高度上。从椭圆形的头部纵向分析,共用七条横线来确定头部轮廓和五官所处的高度,分别为头顶轮廓、发际线、眉毛所在的高度、眼睛所在的高度、鼻子所在的高度、嘴所在的高度以及下颏底部的轮廓。横向观察,鼻子居中,鼻子的宽度约占头部椭圆形宽度的五分之一,两眼各占头部椭圆形宽度的五分之一,两眼间的距离等于一个眼睛的宽度。

2. 侧面的比例(图2)

侧面的比例与正面基本相同。只是眉、眼、鼻、嘴等具体形象,不能看到完整的形体,只能看到一半,一只耳朵则能看得非常完整。这是侧面的特点(图3)。

图1

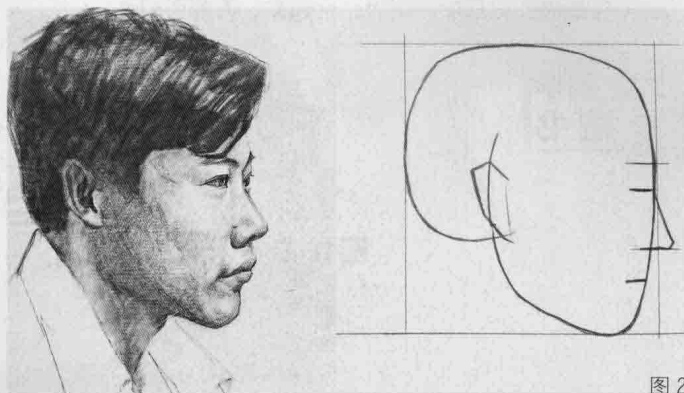

图2

图3

二、头部的透视变化

研究头部的透视变化要从写生者选择位置（平视、仰视、俯视）开始。把头部归纳成立方体，以立方体为基础进行透视分析（图4）。

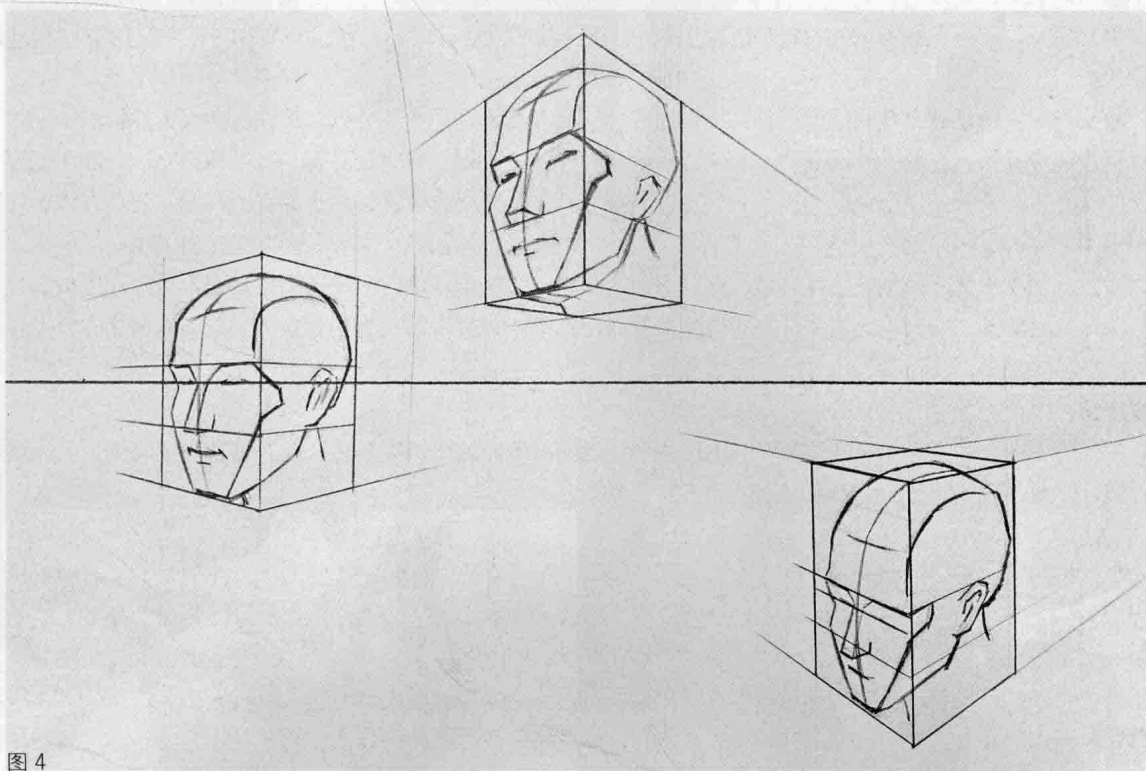

图4

三、头部体块分析

1. 六面立方体

按六面立方体的形体构造分析人物头部的体块关系。人物头部有正面、两个侧面、后面、头顶和下颏底部。五官分布在头部的正面（眼睛、鼻子、嘴）和侧面（耳朵）（图5）。

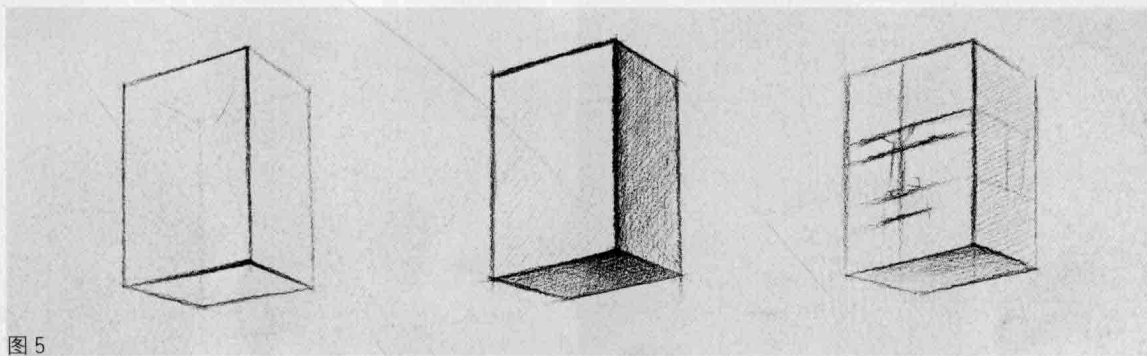

图5

2. 椭圆形

分析头部的形体结构关系，最好把立方体和椭圆形结合起来。立方体更容易理解头部的几何形，便于分清五官在立体的体块中的分布；椭圆形则更接近真人头部的的外部形象，两者结合起来，有利于对头部形体结构的认识（图6）。

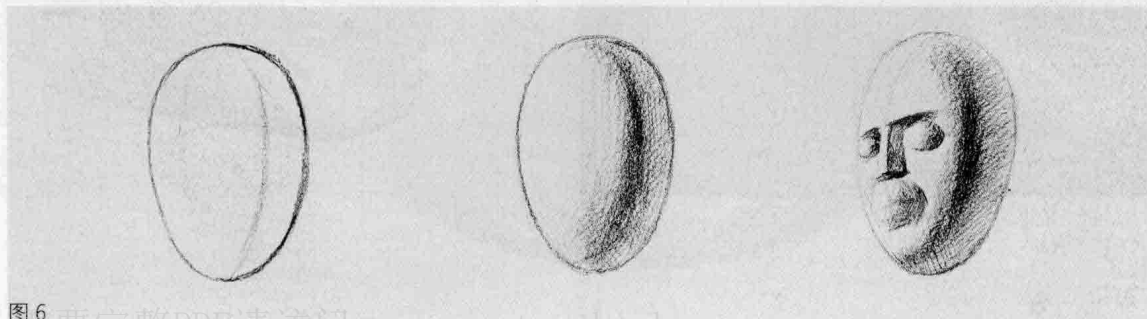
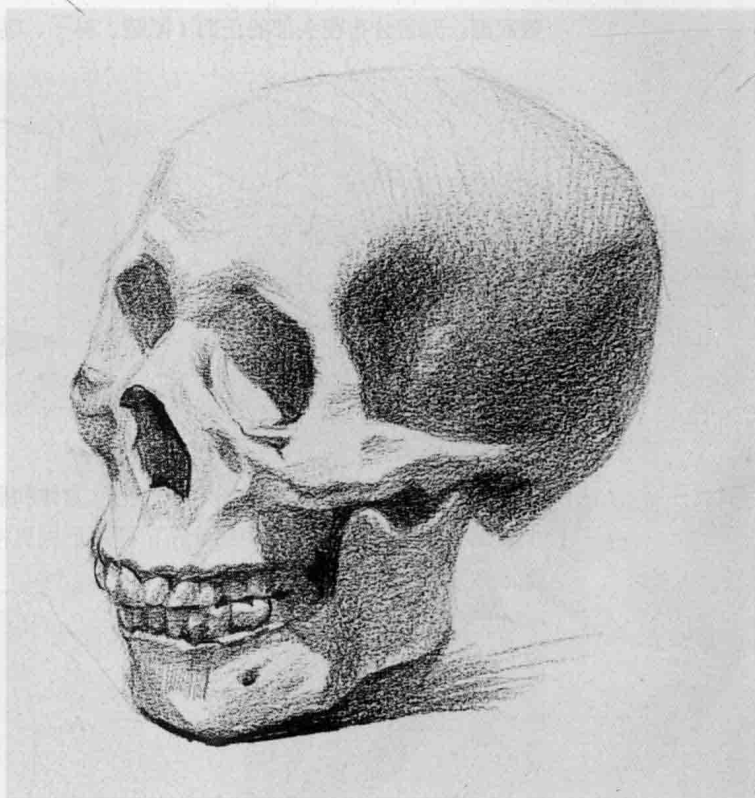
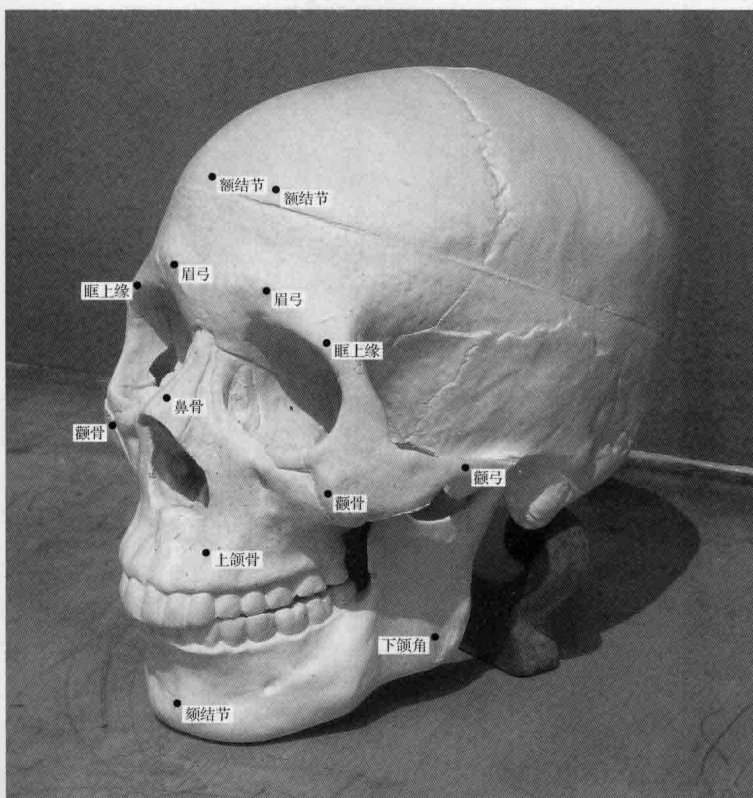
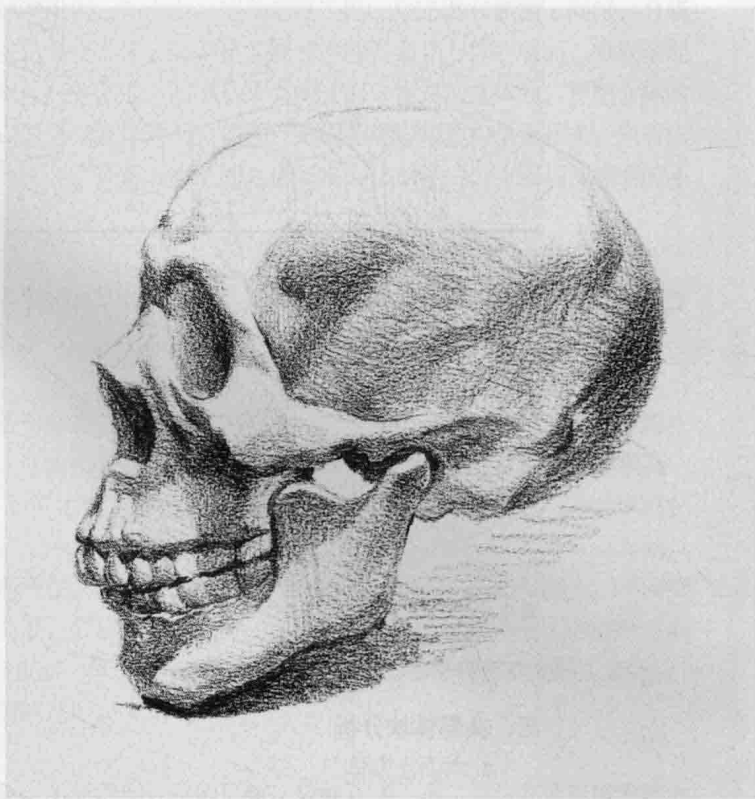
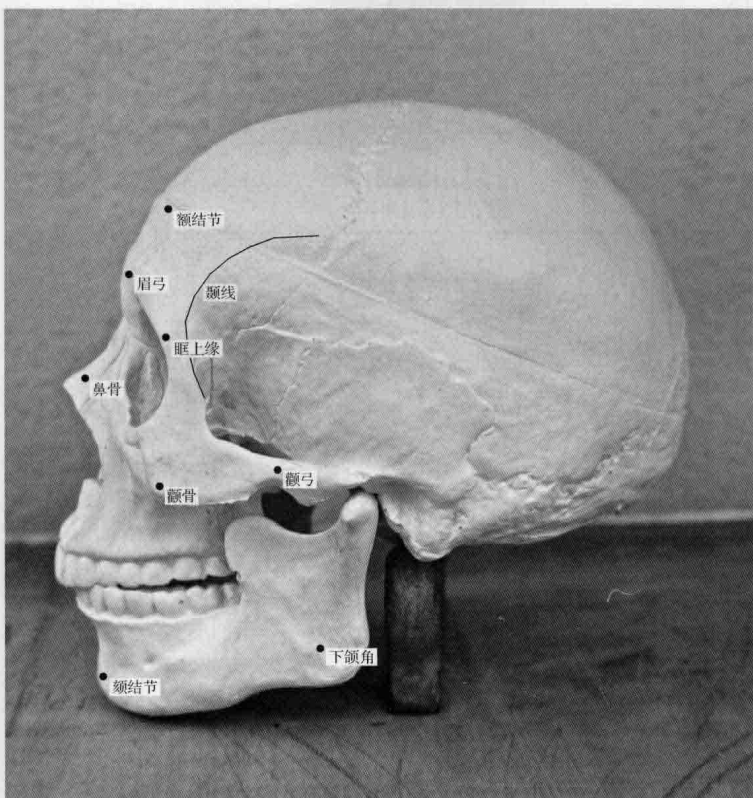
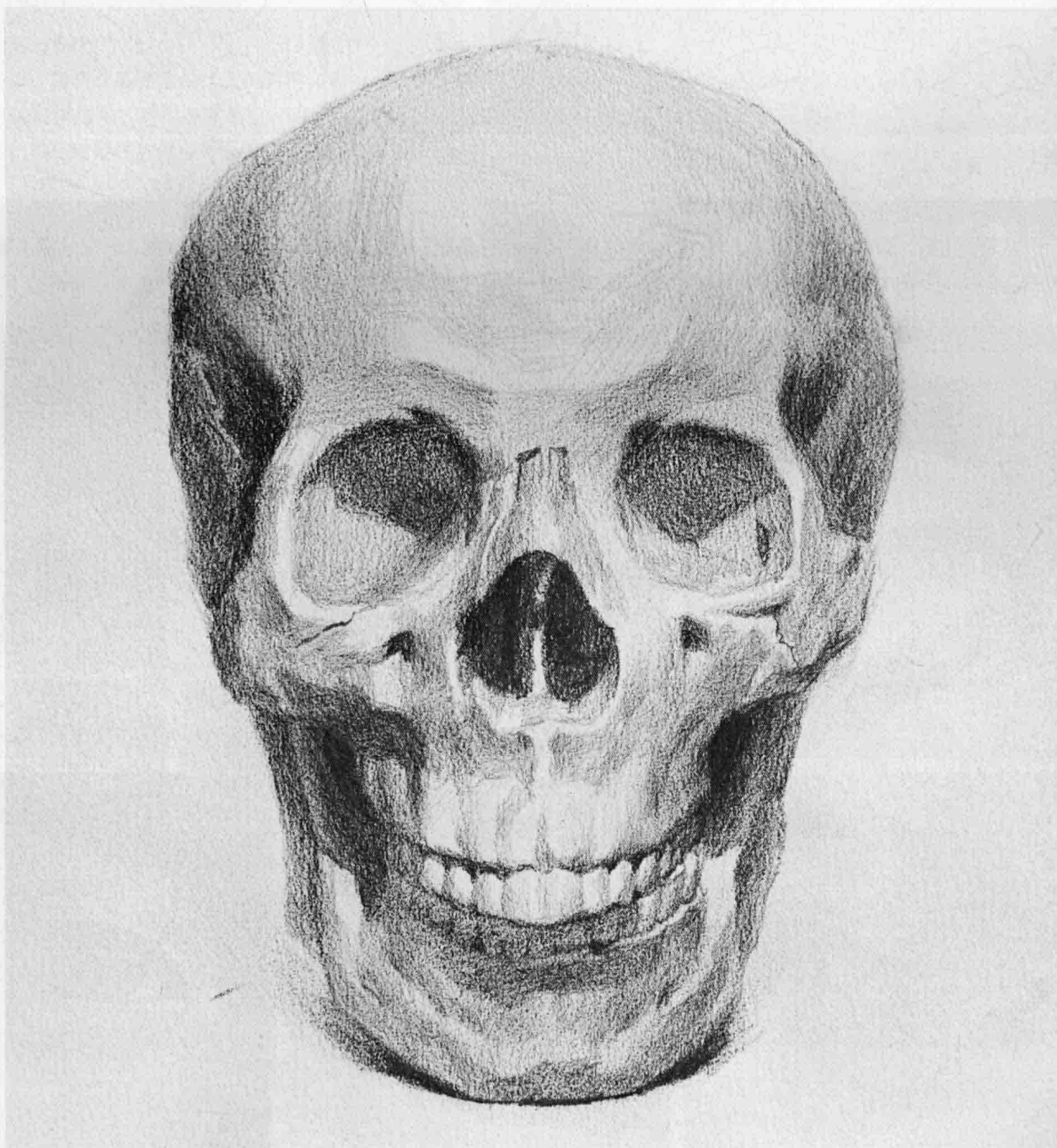
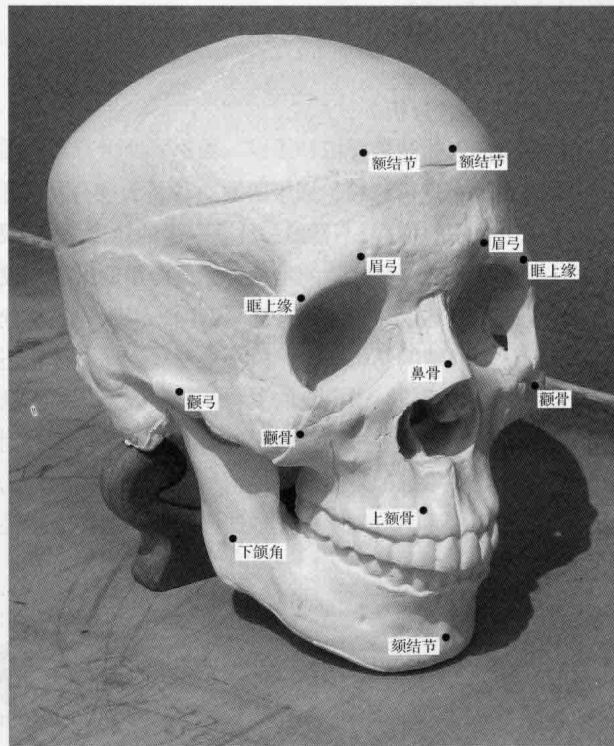
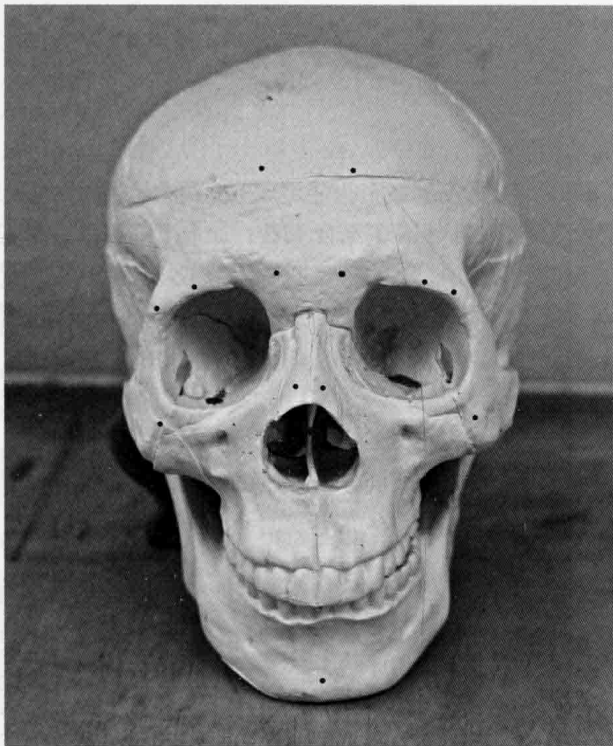

图6

3. 头骨的写生练习

头部的骨骼对人物头像的外部特征影响很大。初学者需要了解一些头部解剖结构方面的知识。当然，记住头部骨骼的名称并不重要，重要的是掌握头骨的解剖结构关系。最好的学习方法是从不同角度对头骨进行观察写生，旨在掌握头部骨骼的基本特征和显于皮下的骨点。

四、五官局部的分析

1. 眼睛的形体结构分析

眼睛是一个球形体积，嵌于眼眶之中，大部分被眼眶和眼睑所覆盖。眼部的的外形随着球形体积的起伏而发生变化。作画时，要注意球形体积的塑造，不要单纯注意眼睛的轮廓，要使眼睛的外形与内部体积紧密结合（图1）。初学者往往对体积的认识不足，不能从立体的角度理解眼睛的结构关系，而用简单的、没有变化的线条圈出眼睛的轮廓，造成平面效果。

由于眼部的球形体积大部分在眼眶内，眼眶外的部分很小，所以，球形特点往往被人们所忽视，而过分注意眼裂轮廓。其实，只要认清眼睛的结构关系，就不难发现，球形体积还是相当明显的。在球形体积的基础上，勾画出眼裂的轮廓，注意上下眼睑的厚度，不要画成一根简单的没有体积的线条，要尽量表现眼部的立体效果。

由于眼球的大部分被眼睑所覆盖，通过眼裂只能看到一部分黑眼球和一小部分白眼球。

从正面看，黑眼球是圆形的，两侧的眼白呈三角形；从侧面看，黑眼球变成椭圆形，白眼球随着角度的变化，有时只能看到一侧的三角形，而另一侧则被黑眼球所遮挡（图2）。写生时，要注意黑、白眼球的形状及比例关系。

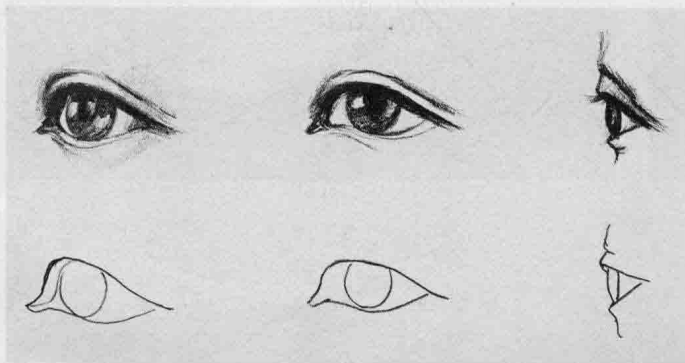

图 1

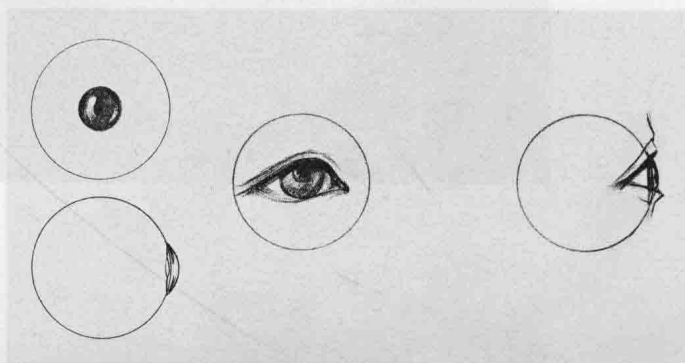
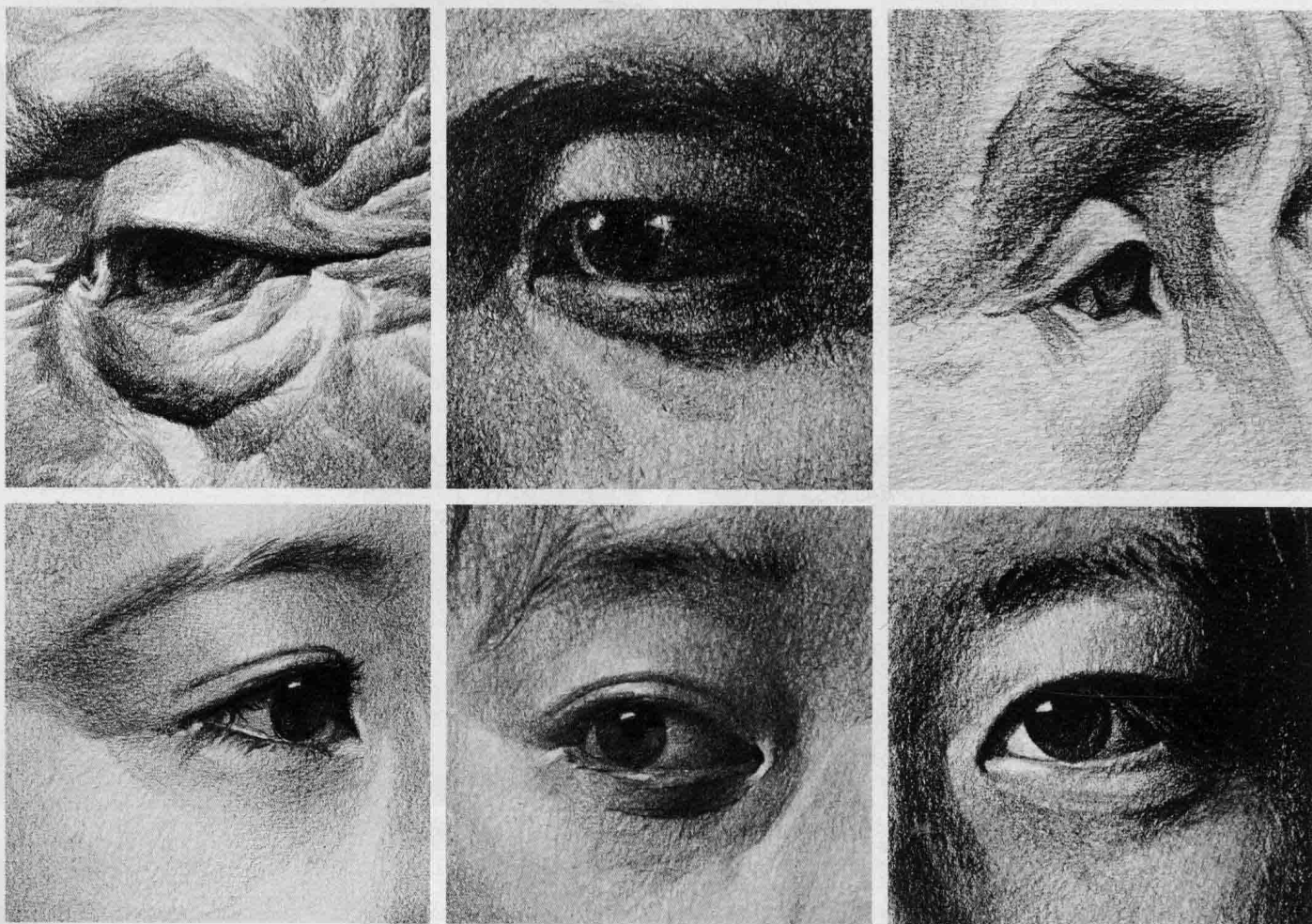

图 2

2. 眼睛的形态变化

从表面上看，眼睛有大、有小，有的圆、有的扁、有的呈三角形；另外，不同年龄、不同性别的人，眼睛的形象也有明显的差别。例如；下图中左侧上面一张老年男性的眼睛与下边一张青年女性的眼睛有很大差别。

3. 鼻子的形体结构分析

鼻子是由半个椎体构成(图1)。鼻子可分成四个大面:即正面、左侧面、右侧面和底面。写生时,要突出大的体面关系,要从不同角度观察和分析四个面的透视变化,强调大的体积,在此基础上才能进行细部的刻画。鼻子的正面,从鼻根经鼻梁到鼻尖,由窄到宽。鼻子的侧面从鼻根到鼻翼也是由窄到宽,鼻翼略凸起。鼻子的底面呈三角形,中间为鼻中隔软骨,两边是鼻孔(图2)。写生时要注意鼻孔与鼻翼的关系,所有细节都要服从大的体面关系,即四个大面。

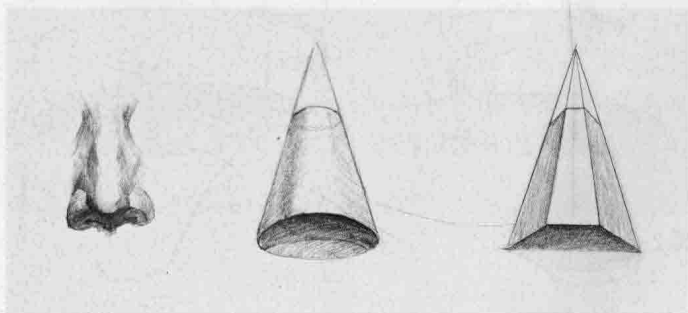

图1

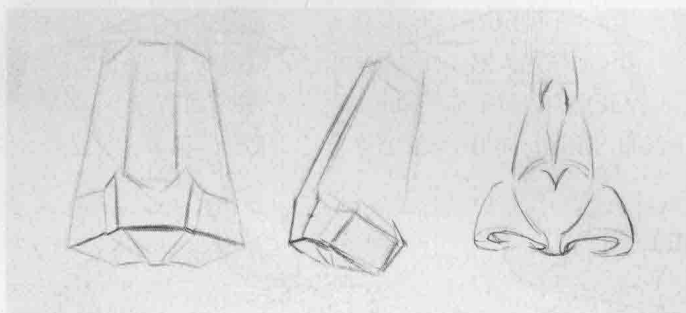
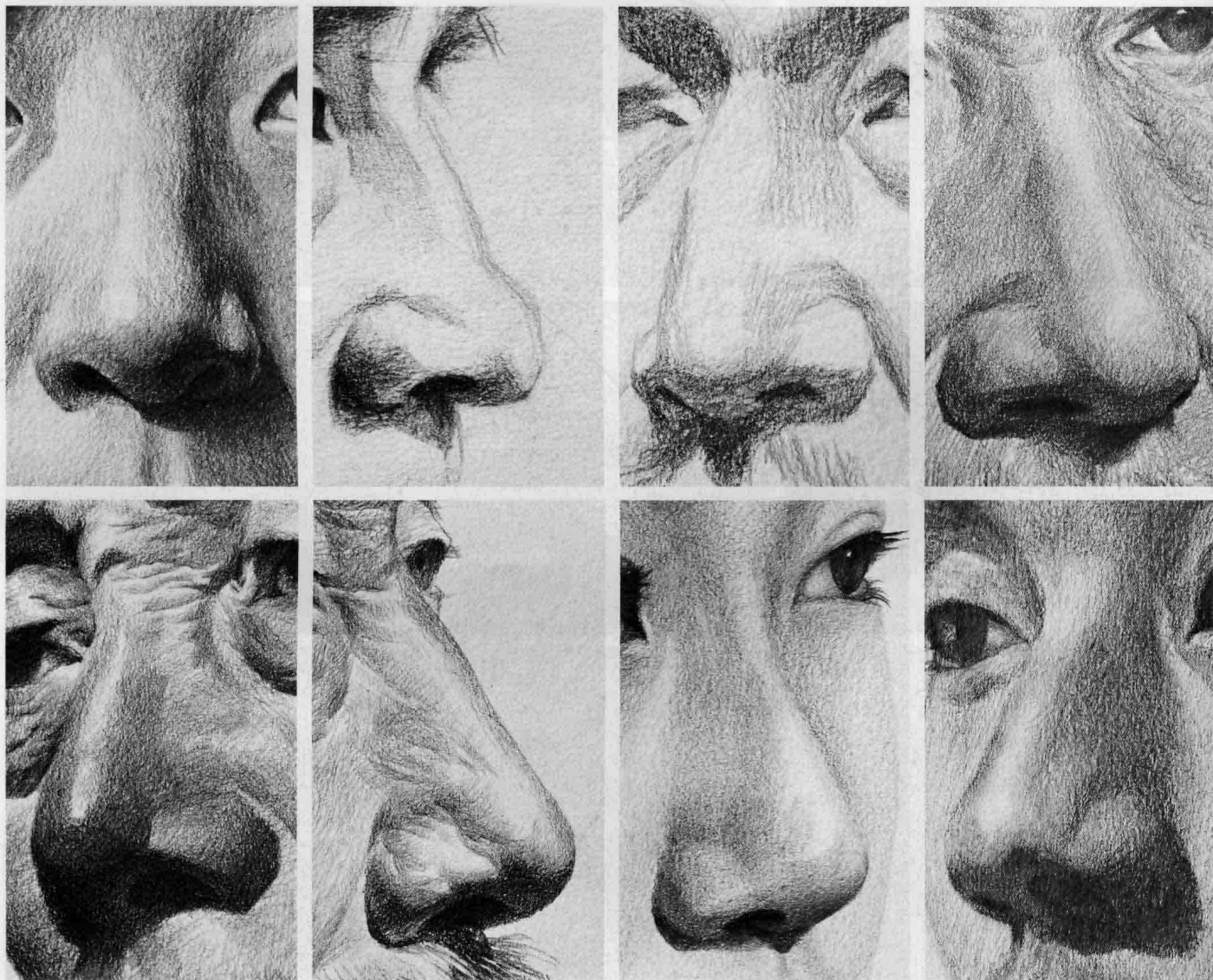

图2

4. 鼻子的形态变化

鼻子由鼻梁、鼻头、鼻翼组成,从正面稍仰视一点的角度观察,可以看到鼻子的全貌。鼻子的形象变化十分丰富,有的鼻梁塌陷、有的鼻梁高挺,有的尖、有的圆,有的鼻孔朝天,正像人们常说的“蒜头鼻子、鹰钩鼻子”等,写生时要注意画准鼻子的特征。

5. 嘴的形体结构分析

嘴是由上唇和下唇组成(图1),附着在一个圆柱形的体积上。从正面看,嘴的中间部分凸出,两个嘴角略向后收缩,从侧面只能看到一个嘴角,另一个嘴角被圆柱形体积所遮挡(图2)。

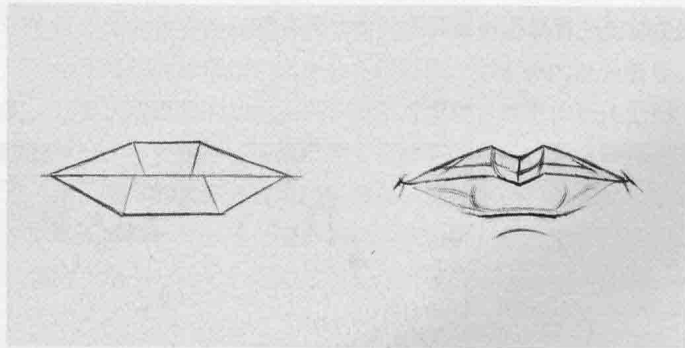

图 1

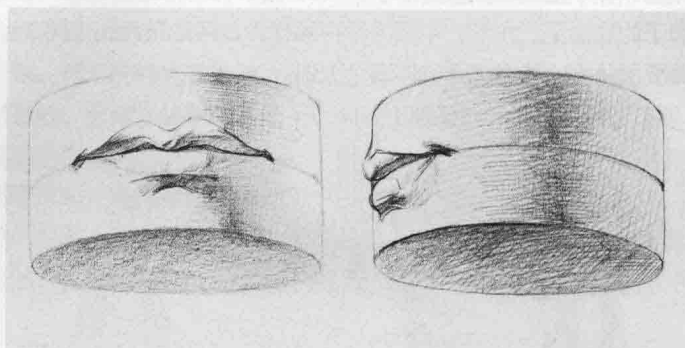
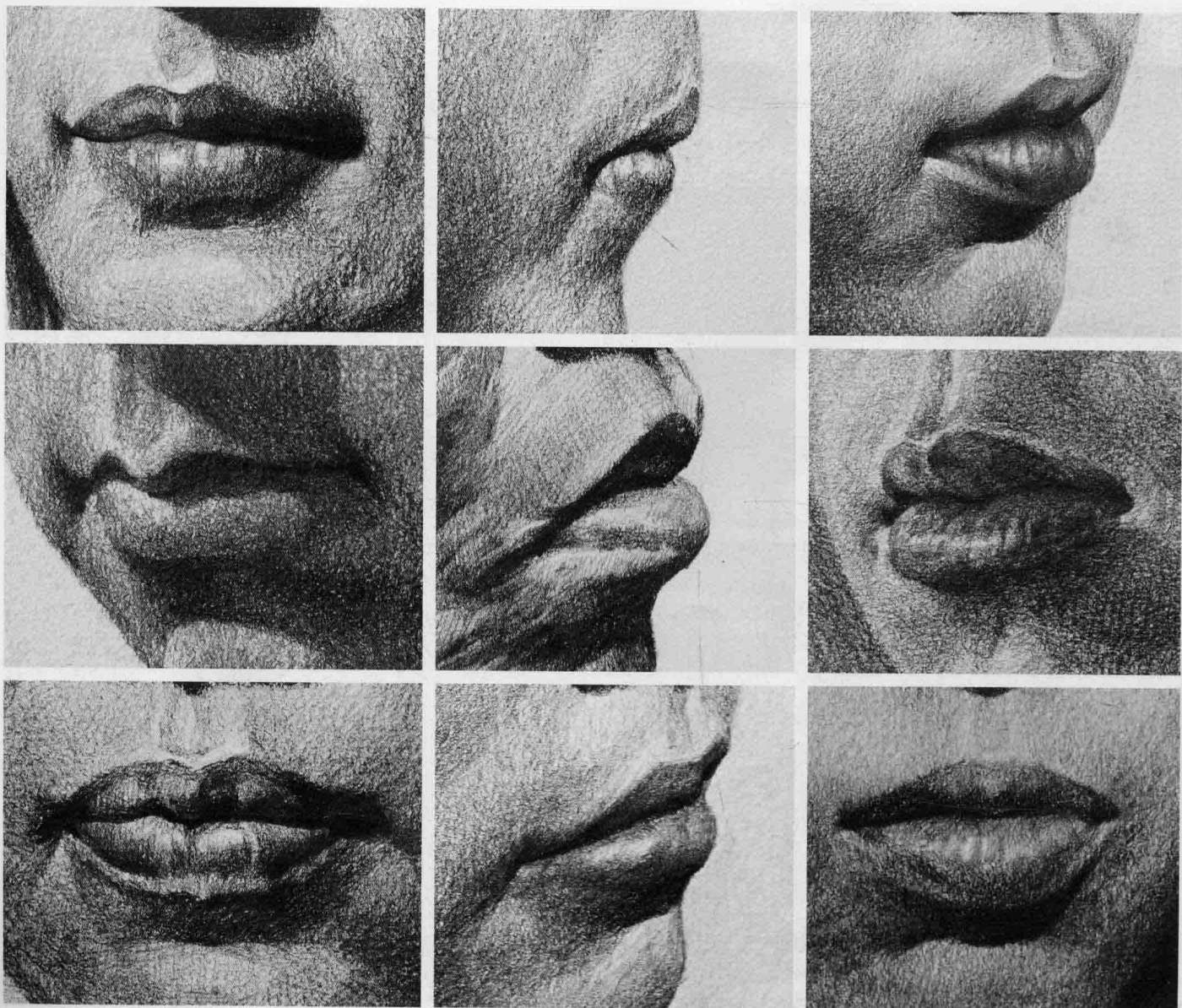

图 2

6. 嘴的形态变化

画嘴时,要先确定嘴的形象,例如:嘴的大小、嘴唇的厚薄、上下嘴唇的区别。另外,由于角度的不同,嘴的形态变化可能非常大,要注意透视变化,尤其要注意侧面和半侧面形态的细微差别。

7. 耳朵的形体结构分析

耳朵由软骨组成，形状不规则，有的宽大厚实、有的弯曲呈圆形、有的长而薄。耳朵的方向不一，有的向两侧开张，从正面看非常明显；有的伸向后面，从正面看较窄小（图3）。

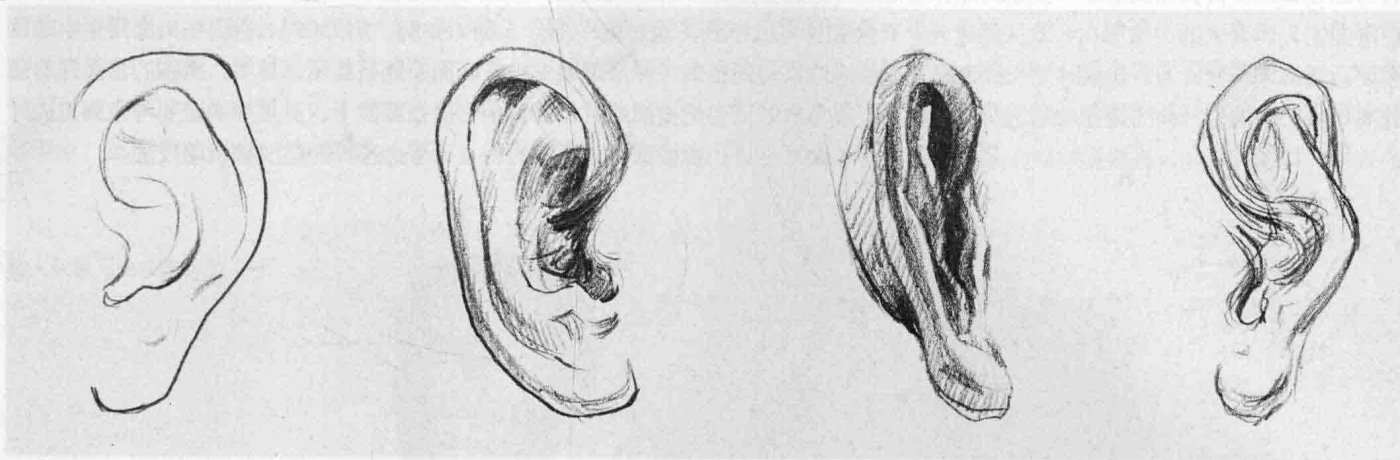
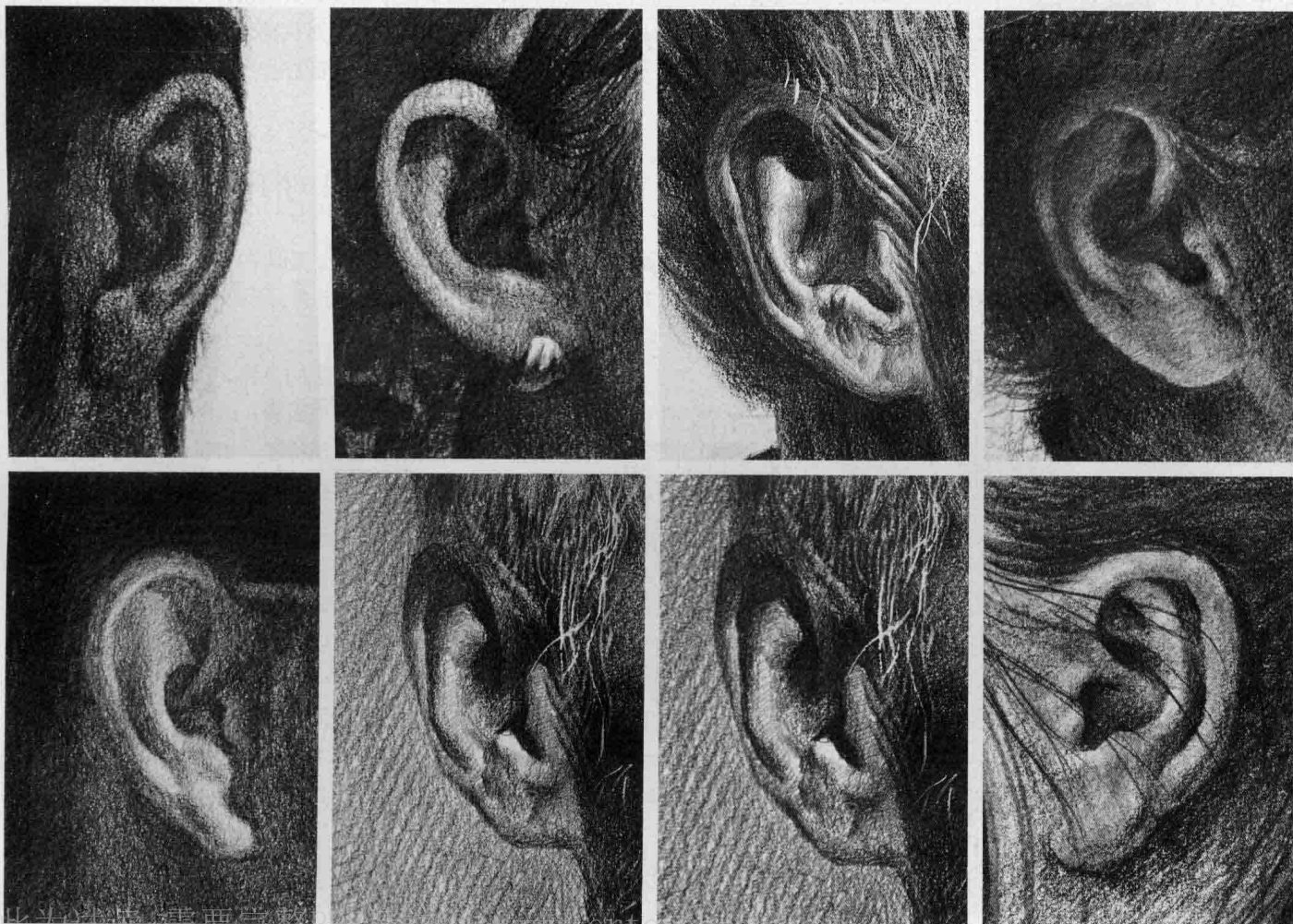

图3

8. 耳朵的形态变化

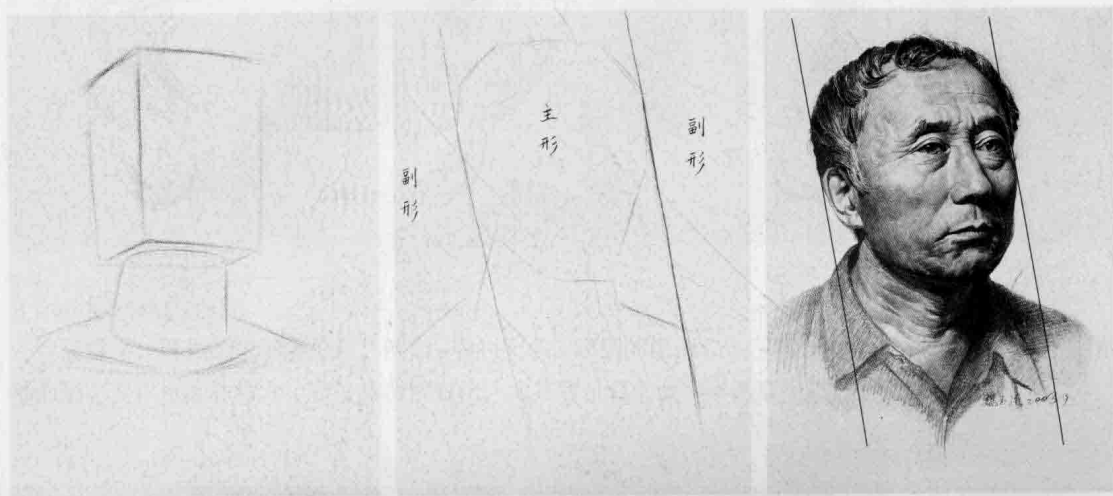
耳朵的形状较为复杂，耳轮、对耳轮以及耳孔等部分连绵起伏，颇具韵律感。写生时，要注意各部分的穿插关系和前后的层次变化。

五、真人头像写生步骤详解

1. 构图

构图又被称为“经营位置”。构图是绘画的开始,头像的构图与石膏模型写生的构图大致相同,只是石膏模型的写生要求把石膏画完整。石膏头像模型,一般除头部、颈部之外,还有一部分胸部或底座。写生时要把包括底座在内的全部形象完整地安排在画面上,而真人的头像写生,除头颈之外,其余部分可以不画,也可取一部分入画(如胸、肩等部)。构图在头像写生中非常重要。通常人们会认为,起稿时用长线条将被描绘的对象勾画出来,并合理地安排在画面上就是构图。其实,构图的含义并非如此简单。严格地说,构图是在动笔之前进行的。不仅考虑如何要把被描绘对象妥帖地安排在画面上,更重要的是要考虑到完成时的效果。构图的好坏,直接影响到作品的成败。在头像写生时,要根据具体对象的特点,考虑选择的范围和表现技法。

2. 勾画基本形(步骤1)

明确写生角度后,用长的直线条勾画出人物头部的大形。观察正面与侧面的比例关系,找到正面与侧面的转折点、找出正面的中轴线,中轴线两边大小比例要准确,再用直线确定眼睛、眉弓、鼻子、嘴的位置。这一步要认真观察,不惜花费时间,把每个局部的位置确定准确,这是起稿阶段的关键一步,也是锻炼整体观察的最重要的环节。要加强对头部体积的认识,立体地勾画头部大的形体和局部体积。以六面立方体的结构为基础框架,分析头部大的几何结构,以球体、圆柱体、椎体等几何形来分析各个局部的基本体积。

3. 勾画具体形(步骤2)

画出人物的具体形象,明确五官的具体位置和形象,要认真观察局部的形象变化,立体地认识头部体积和五官的形体结构关系。

4. 画大的形体及明暗关系(步骤3)

画明暗时,要注意体积特征,要弄清明暗是怎样形成的。形体结构是本质,明暗是表面现象。明暗的强弱、虚实变化是由形体决定的,明暗是构成形体的各个不同角度的面的反映。观察明暗变化,一定要在形体结构上下工夫,不要被表面的光影所影响,而陷入明暗与形体脱离的错误中去。

塑造大的形体应从形象的体面转折和起伏变化入手,表现出对象的立体形象和处于三度空间中的各种状态。把头部和颈部理解成简单的几何形。作画时要时刻想着大的形体特征、体面转折以及面的缩减等起重要作用的造型因素。这一阶段要注意大体块的塑造,对局部的细节变化要尽量概括,有些不说明问题的细节,可以省略掉,尽量突出大的体积特征,加强大的体块感觉,用明暗对比的方法表现出体面转折的方圆、明度的高低变化,并且准确而概括地划分各局部体积所在的位置,为下一步的深入刻画做好准备。

5. 深入刻画(步骤4)

由于头部各局部所处的位置不同,在明度、虚实等方面都会产生不同的变化,因此,在大形体塑造上,要从整体出发,加强对体积、空间的认识。在形体塑造过程中,从明到暗、从虚到实排出顺序,按顺序刻画,不仅可以加强画面的整体效果,也可以使形体的层次更加丰富。

深入刻画是在大的形体塑造的基础上进行整体的充实,使整体感觉不断深化和加强。这一阶段所涉及的内容相当广泛,需要的时间很长。深入刻画阶段,最容易因陷入局部的细节描绘中,而失掉整体,使画面出现琐碎、零乱的感觉。初学者在进行深入刻画的时候,要注意整体与局部的关系。要知道,局部是为整体服务的,局部要服从整体、局部要丰富整体、局部要加强整体。否则,局部刻画就没有意义了,反而会破坏整体效果。

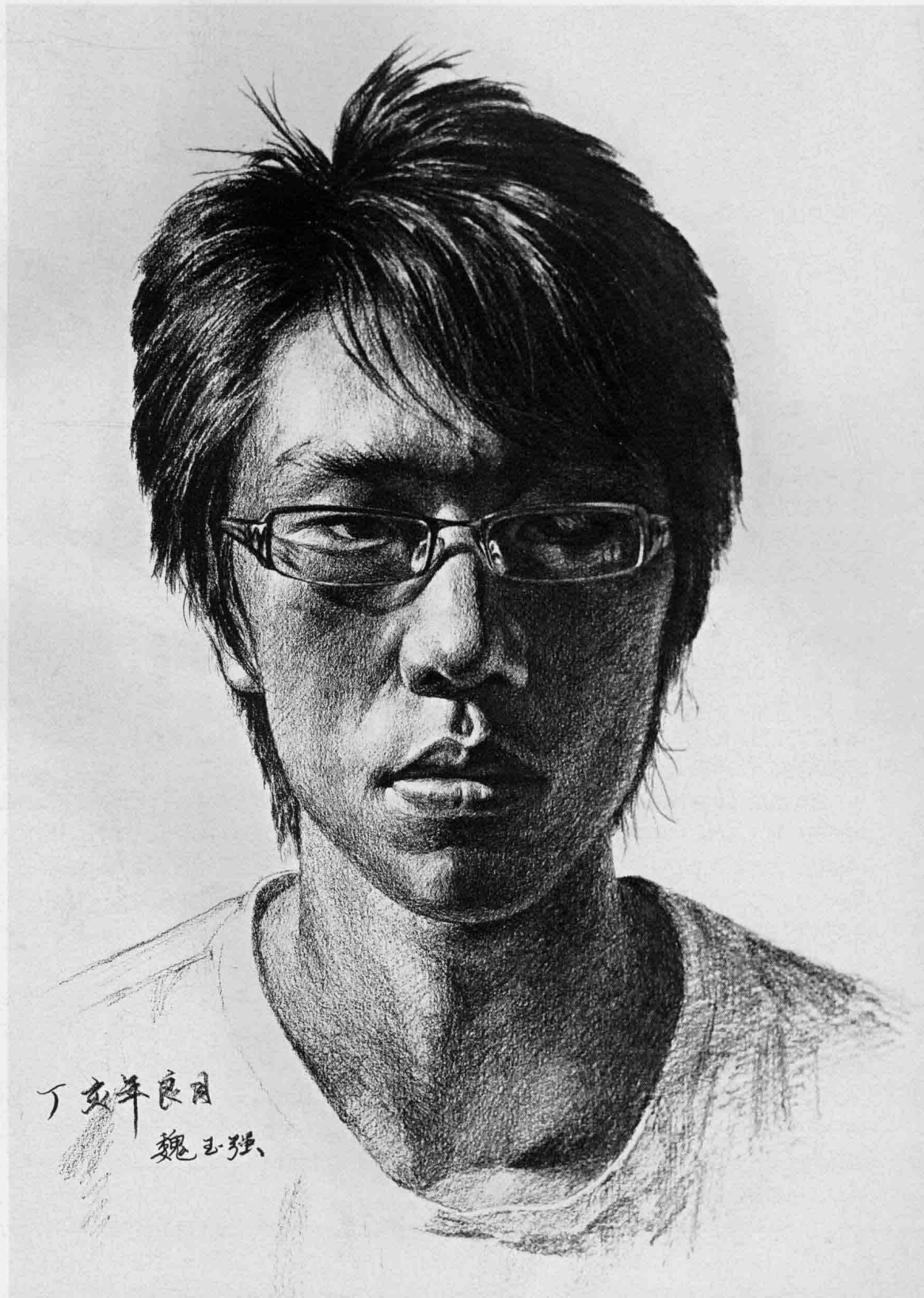
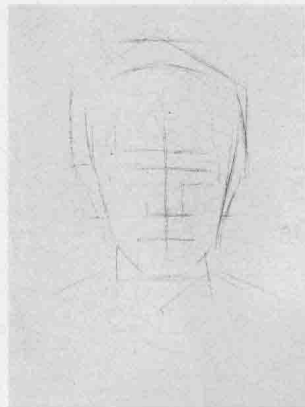
这一阶段的主要任务是深入,换句话说,就是加强画面的整体效果,深入就是整体的调整,千万不要迷恋于局部精彩的细节

而失掉整体,否则,深入就毫无意义。素描人物头像的深入刻画,除形体的塑造之外,要着重描绘人物的精神状态。不同状态下,会有不同的表情,而不同的表情会使人物面部各局部的形象产生不同的细微变化,这就是人物头像写生中深入刻画的主要内容。

6. 整理完成(步骤5)

这是调整统一阶段。经过深入刻画后,画面上的很多细节都得到了充分的描画,而这些看来精彩的局部不一定是我们所需要的,可根据画面的具体情况进行统一的调整。尽管在写生过程中一直强调整体效果,但是,在深入阶段仍然难免出现局部破坏整体的现象,因此,要对局部进行减弱或加强,使其处在一个合适的位置上。进行到这一阶段时,写生者要经常退到远处去观察画面,检查一下整体效果,如果发现存在问题,如:立体感不强、空间效果差、质感表现不到位、画面不够响亮、人物表情呆滞等现象,都应予以调整,使画面中心突出、主次分明,充分表达出写生意图。

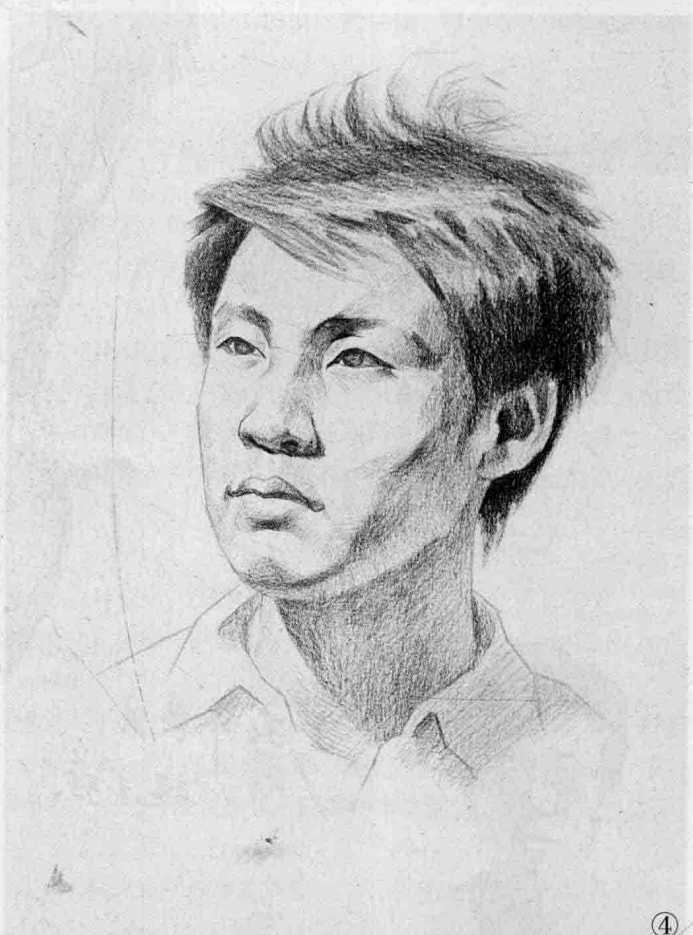
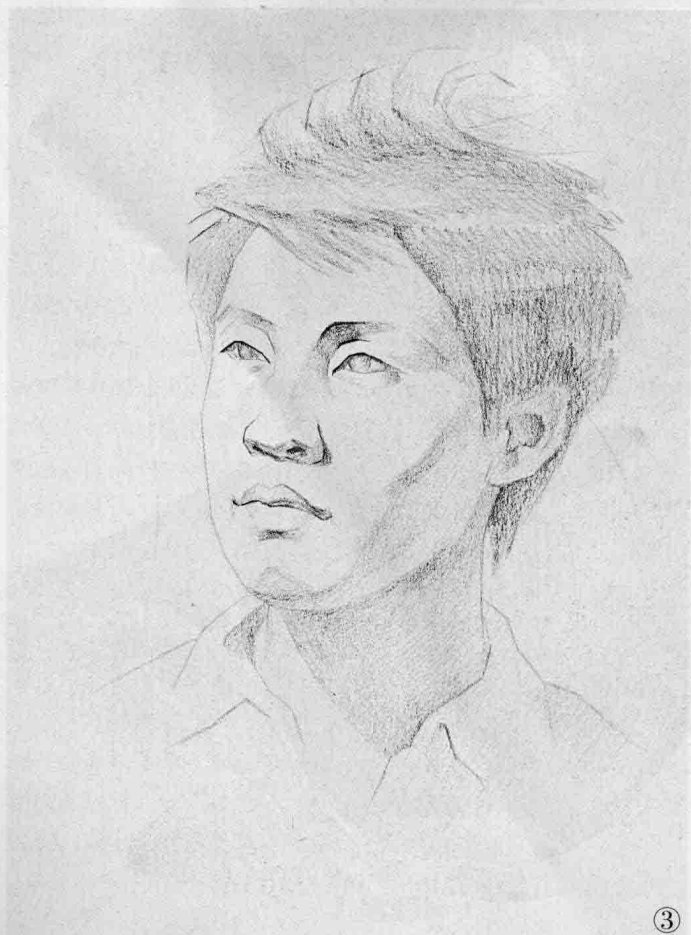
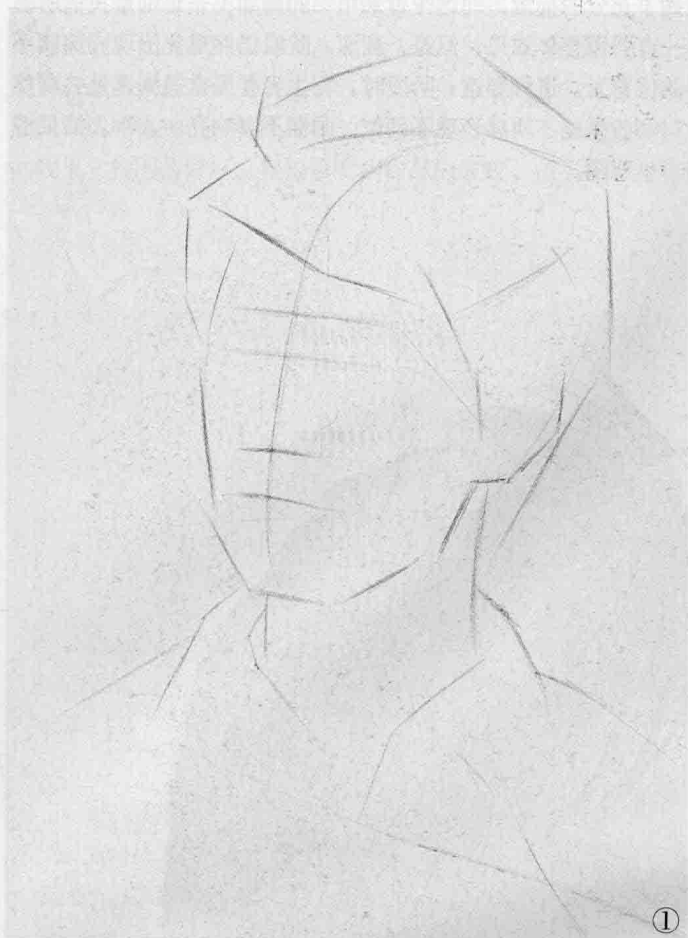
真人头像写生步骤示范 1-5

丁亥年良月
魏玉强

第二章 素描真人头像写生范例

青年男子(1)

二零零八年五月
魏玉强

青年男子(2)

