

素描基础

教程·真人头像

美术绘画基础技法教程

陈艺丹 编著

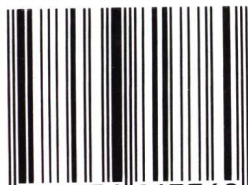
陕西人民美术出版社

责任编辑：韩选红 编委：陈艺丹 余凤谷 林锦荣 策划：任笑笑

ISBN 7-5368-1776-2

9 787536 817760 >

素描基础教程 真人头像

陕西人民美术出版社 出版发行 (西安北大街131号)

全国新华书店经销 印刷：杭州下城教育印刷有限公司

2004年5月第一版 2004年5月第一次印刷

开本：787 × 1092 1/16 印张：25 印数：1-8000

总定价(共10册)：89.00元

本册定价：8.90元

素描基础教程·素描头像

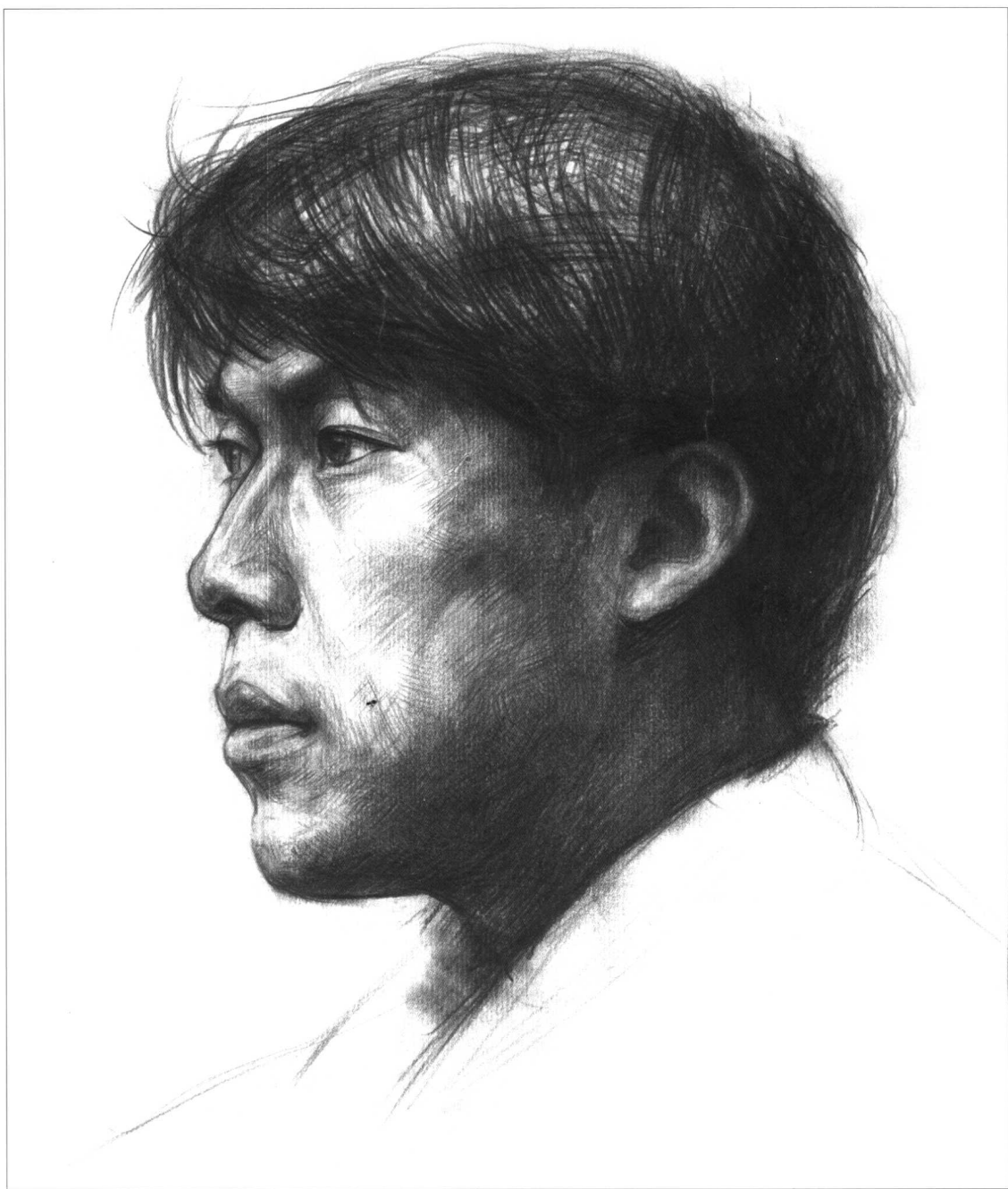
目 录

前言	2
素描工具及其运用	3
关于面部的研究	4
头部的解剖	5
头部的基本结构	6
头部的透视	8
头像的构图	9
头像的写生步骤	10
头像的写生实例(一)	14
头像的写生实例(二)	16
头像的写生实例(三)	18
头像的写生实例(四)	20
头像的写生实例(五)	22
头像的写生实例(六)	24
作品评点	26
作品赏析	30

前言

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，因此，维妙维肖和画好人物形象也就最为困难，需要较强的观察力、理解力和较高的素描技巧。人物肖像的写生训练是获得这些能力和技巧的必不可少的环节。头像写生要表现的是活生生的形象，其动态、表情不像石膏像那样绝对静止不动，其整体与局部的关系无时无刻不处在某种变化中，在写生过程中，要立足于对形象造型特点和性格精神面貌等本质特征的感受和理解，加深这方面的印象，并选择形象较稳定的动态和表情瞬间，主动地加以刻画。

人物形象的生动性、可变性给肖像素描带来了一定的伸缩性、自由性，同时也增加了写生刻画的难度，对此应有较明确的认识。

素描工具及其运用

一、纸

素描用纸是很丰富的，但我们初学者应选择一些较厚、有弹性，以不折、不裂，手感较粗。用指甲按上去较硬的纸为宜。一般在文具店中有铅画纸，素描纸，这些纸有利于初学者体会笔和纸之间的磨擦，掌握用笔的轻重和方法，太光滑，太单薄的纸张最好不用。

素描纸也分几种，有的纸用铅笔效果好，有的纸用炭笔效果好些。可多选择几种进行尝试，觉得哪一种表现效果好，选取这类纸。

二、画板、画夹、铁夹子、图钉、胶带纸、小刀及橡皮、橡皮泥

文具店中出售的画板分零号画板，二开画板和四开画板，只要板面光洁，没有凹凸则可画画。

画夹主要是带纸，带画之用，有时用来当素描画板，但有一小缺点，板面因有层布，画素描时有软的感受，就较难画深入。

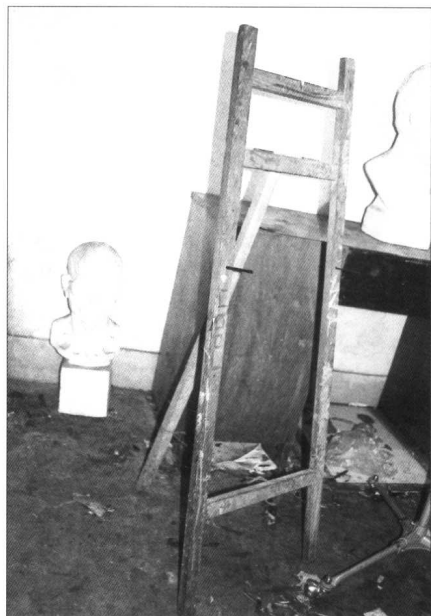
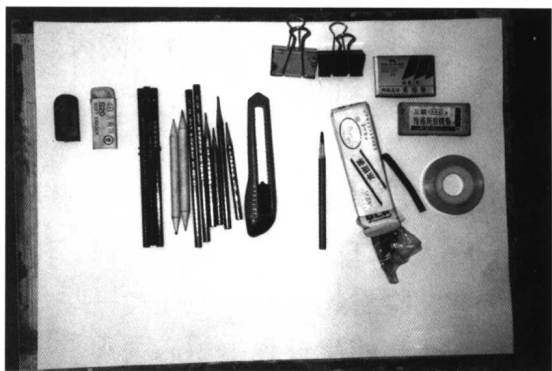
铁夹子、图钉和胶带纸是为固定画纸之用，这里要学生注意的是，按图钉要斜着钉，不要钉死。

小刀用于削铅笔或裁纸用，现在市场上有不同的美工刀，也可使用刀片和学生用小刀。

橡皮除了修改素描错误之外，同时也是一支“笔”，它能擦亮，是画素描必备的辅助工具，但不能用的太多，橡皮一般情况是很少用的，选择橡皮时注意要软。现在有很多进口橡皮，价格也不贵，很好用，还有一种叫美术用橡皮泥，也是用来修改素描用，因能变化各种形状和擦画时有橡皮所代替不了的功能，所以，广大绘画者较喜欢。

三、画架

画架一般在室内使用，所以以简单轻巧而又坚固为佳。

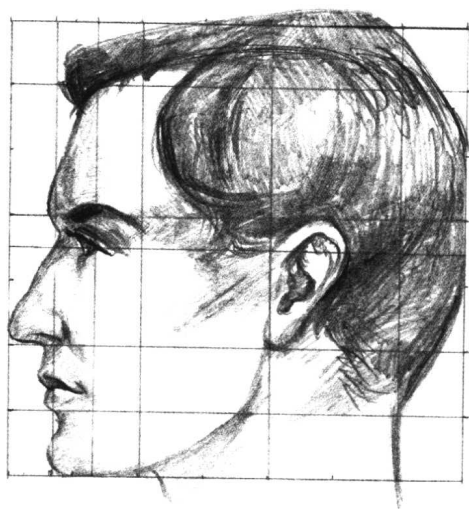
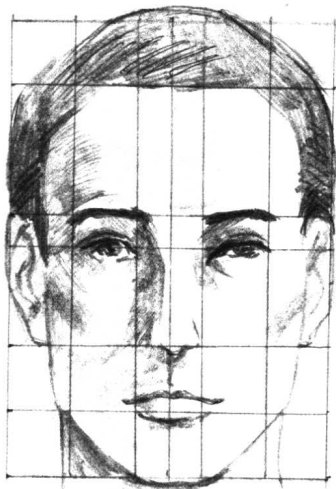

关于面部的研究

头部的比例关系

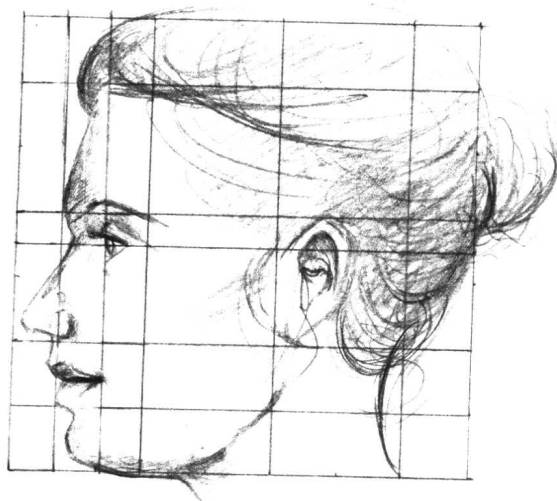
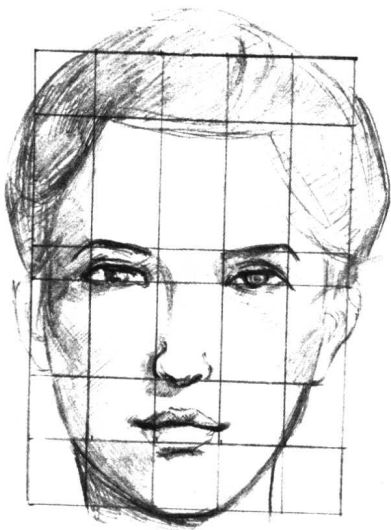
正面的头部比例(男):

1. 从正面看, 男性头部的高度是额头高度的三倍半。
2. 从正面看, 男性头部的高和宽恰好组成一个三个半单位高、两个半单位宽的长方形。
3. 把长方形分成两个部分, 以垂直线分出半个单位, 在中央水平轴旁分出1/4单位, 从而确定眼、嘴、鼻、耳的位置。
4. 通过这些分割可把脸上所有部分建构起来。

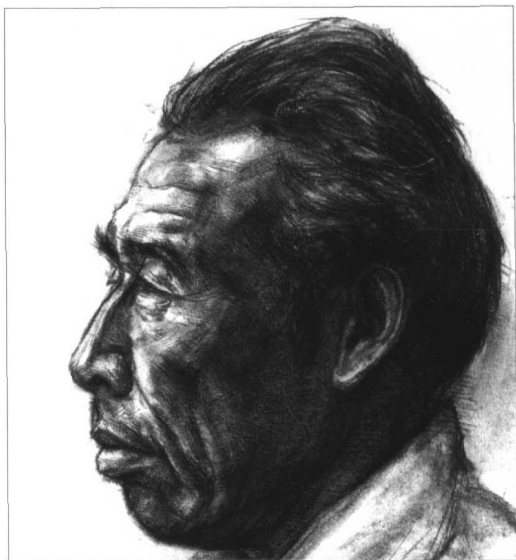
正面的头部比例(女):

女人头部的准则同男性一样, 不同于男性的是女性面部的生理结构, 比如女性的下颌窄一些, 脸看起来要比男性圆一些, 嘴巴、鼻子相对较小等等。这些特征并不是绝对的, 关键在于在写生过程中用心去观察模特的特征, 从而描绘出来。

老年人的脸部特征

老年人有一些易于辨认的特征，头发稀疏、颧骨突出、眉骨突起，使得眼窝深陷，形成眼袋与皱纹等等，脸上的内容非常丰富。

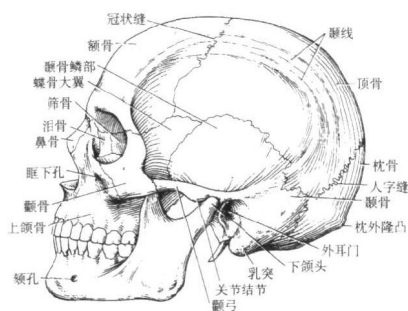
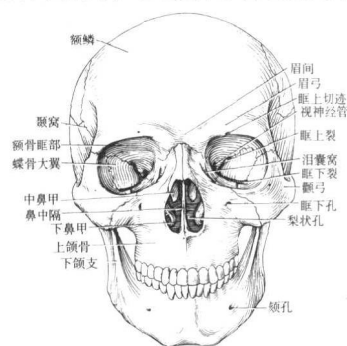

头部的解剖

要画好一幅好的肖像画，并不一定要有很深很专的解剖知识，但能够认出并记住最重要的一些骨骼和肌肉组成结构是很有用的。

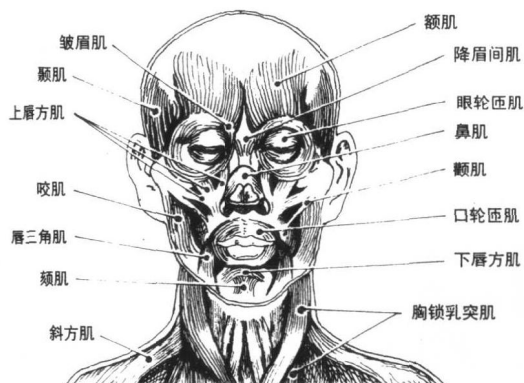
头骨

头骨是学习素描头像应当了解的基本结构，是支撑头部形体的框架，尤其是对结构起到比较关键作用的，重要的骨点及结构形态，是画好头像的基础。

面部的肌肉

面部的肌肉有许多条构成，作为初学者不用每一条都要熟记，只要了解就可以啦。当然能把它们都了解也是一件好事情。这里介绍在形体上起重要作用的几条肌肉以便让初学者有所了解，

头部的基本结构

眼睛与眉毛

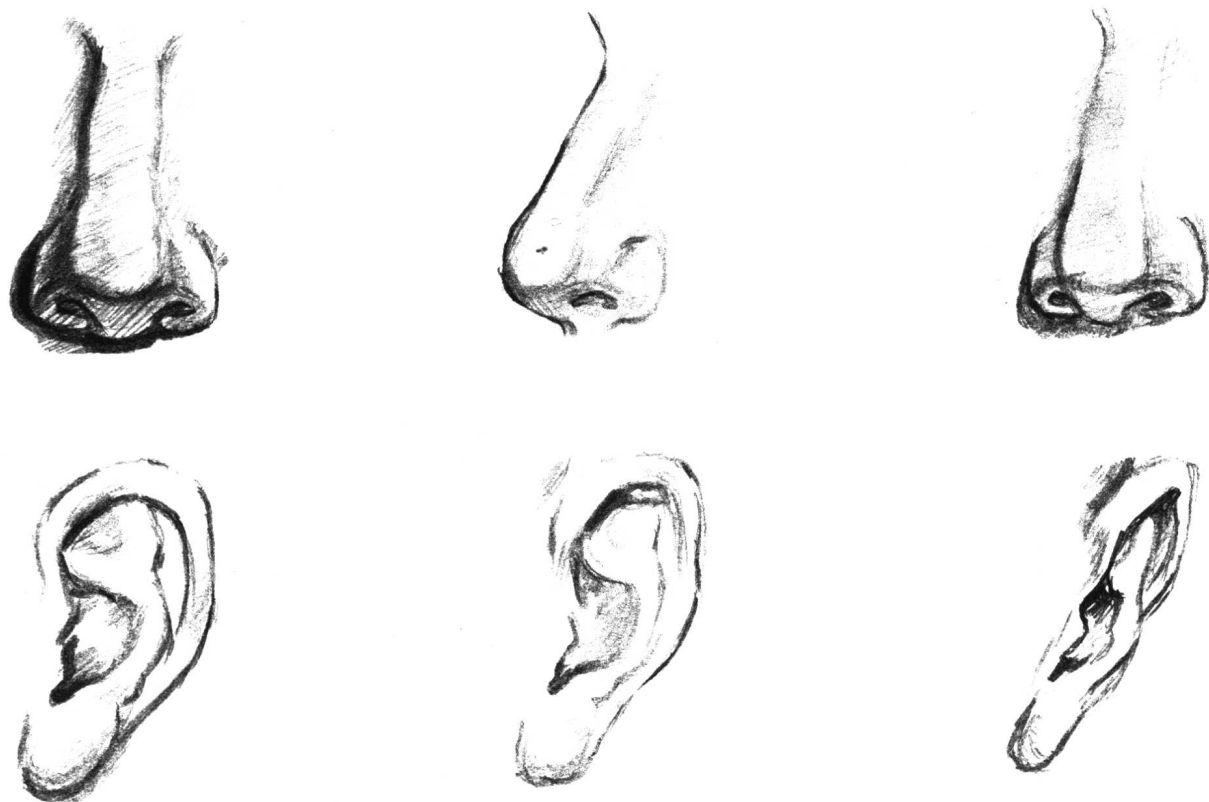
“眼睛是心灵的窗户”，眼睛与眉毛能体现肖像画的真实感觉，亦能表达情绪和心理活动，首先要记住的一点就是眼睛是球状的。张开的眼睑决定了我们的眼睛看上去的大小。画眼睛要注意画出眼球的体积。而画眉毛要重视眉毛与眉弓的关系，是一条曲线，在此基础上，可以不断变化每一笔的紧张程度，以表现眉毛的浓淡及质感。

一只眼睛的三种观察方法：正视，侧视和有透视的眼睛。

鼻子与耳朵

鼻子与耳朵从属于头，它们对塑造一个逼真的形是极为重要的(尤其是对鼻子来说)。画肖像时，要确定鼻子与耳朵的位置，鼻子处于脸部中央，以鼻子底端的水平线为标准，可以找到耳垂与上颌的位置。耳朵的长短不会大于眉毛到鼻底端的距离。鼻子较像一个三角形，而耳朵的形则比较靠近椭圆。在塑造鼻子与耳朵时，要利用其不规则形状带来的光与影的变化表现体积。

嘴巴与下颌

嘴唇处在一个曲线上，这一点认识非常重要，这样才能加深对曲线及波状表面的感觉。画嘴唇时要注意嘴角的关系，以及口轮匝肌掌握下的嘴部的体积，下颏在确定人物脸部形状与特征中的位置不可忽视。

头发

在头像素描中，有时候精确描绘头发形体头部和脸部的正确确认更具决定性作用。在描绘人物头发时，想像头发下脑壳的外形也很必要，因为头发是覆盖于脑壳之上的，头颅的形同时也决定了头发的形，这样做，更容易画出头部的体积与空间关系。当然，在此基础上，也可适当表现头发的质感。

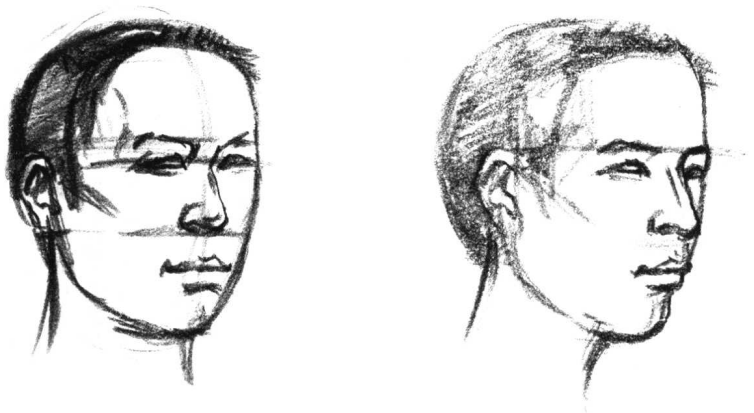
头部的透视

人头部的透视变化是伴随着人体的各种运动产生的。一个正常头部在一定角度和视点作用下，它的形体的形状和长短会产生规律性的变化。

在研究头部的透视关系时，可以根据人的面部对称生长结构的基本特征，采用三条平行线和一条轴线的方法。

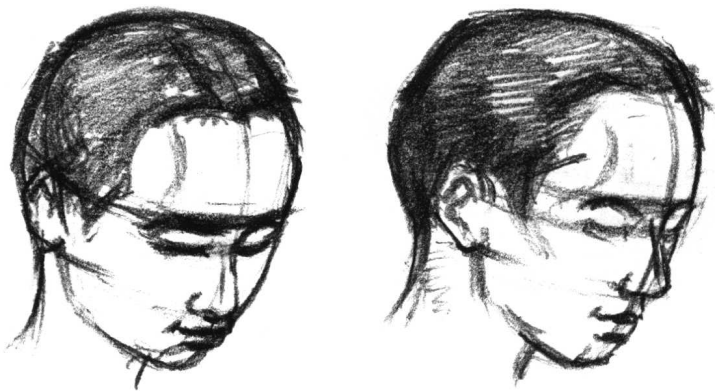
平视

平视是头部透视变化最小，最容易理解的动态。用中轴线对分头部。

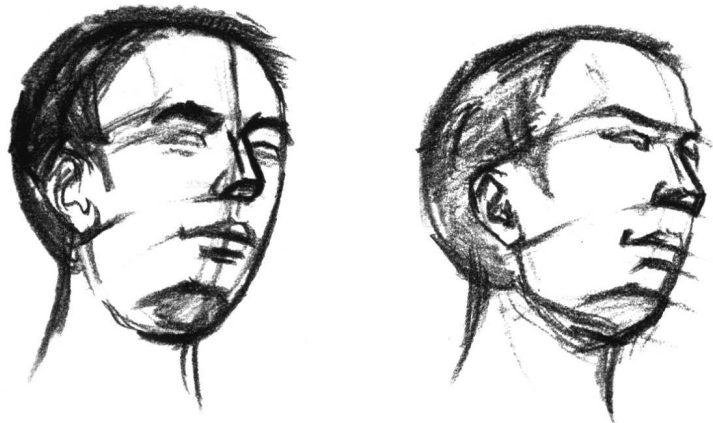
俯视

当头低下时，耳朵的位置高于眼睛，鼻尖靠近下巴。

仰视

仰视是头部的大动势之一。眼、鼻、嘴三条线都相应的产生了透视变化。嘴的位置高于耳朵。

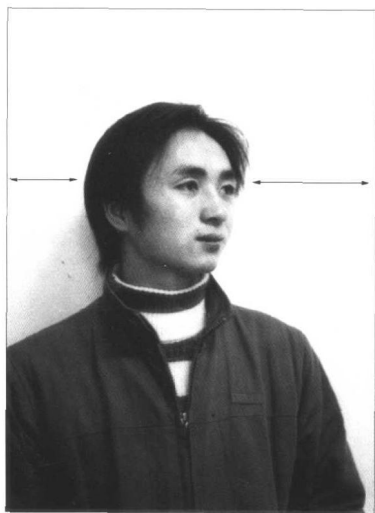
头像的构图

这里简单谈一下像写生的构图问题。最常见的模特的姿势是坐姿，它适宜画头部肖像或半身肖像。要单画头部，必须考虑它在画面上的总体安排。一般来说，头部要处于纸的几何中心的稍靠上位置，另一个建议是，在脸和离它最近的纸的边缘留出的空间要大于头的后部到纸的另一边的空间。

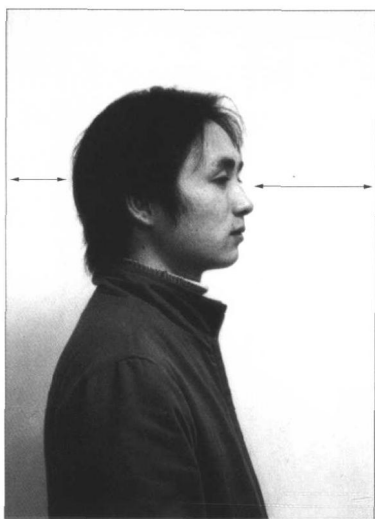
有一个基本的准则：所画的头最好与真人头部大小一致，比原型不还要大是不足取的。也不应画太小，因为那容易画不像。

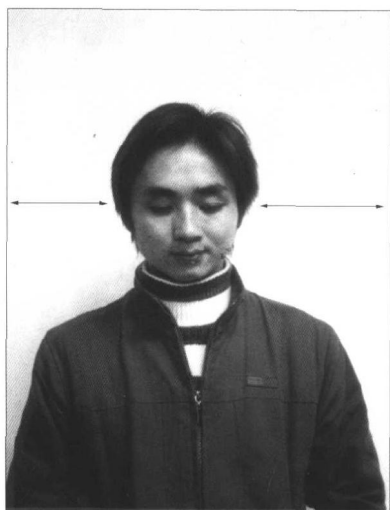
正面

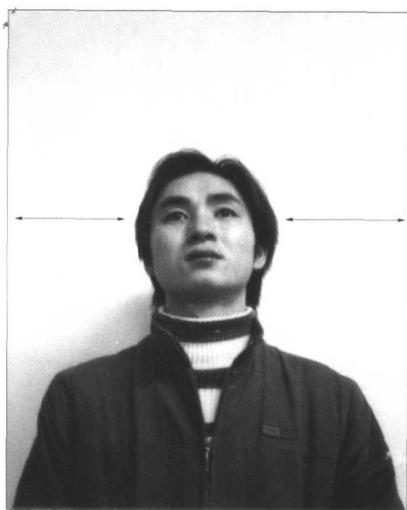
3/4 侧面

正侧面

俯视

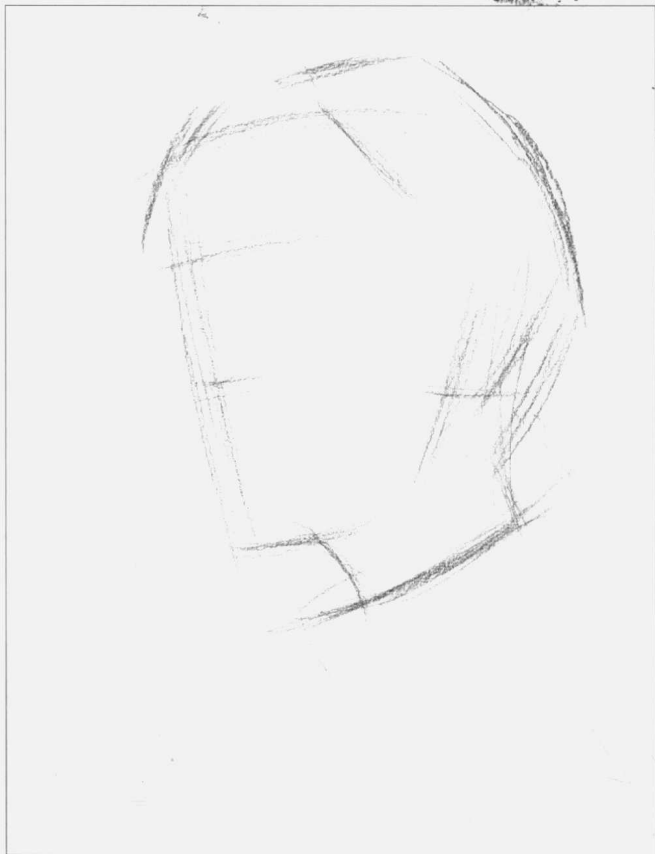

仰视

头像的写生步骤

构图及确定比例

首先要认真观察，不要急于画，要观察对象的形体特征比例关系及体面关系，做到心中有数，然后，再确定构图，一般不宜太小、太大或太左、太右。先用重较轻的直线确定脸型，然后确定出对象的特征比例，注意头和胸的关系，线要尽量长一些，概括些，太短的线不宜画准，不要考虑细节的东西，先把头的外轮廓定好，然后中线及三停五眼的位置，头发及脖子的形态

明确形体关系

进一步确定头部的各种形体关系，包括五官、脸型、发型，注意各部分不是分开的，而是有关联的。这时线条的运用，要注意轻重，一些比较明确而重要的地方可重一些。一些看不清楚或不重要的地方要画的轻一些。此时在明确形体的同时，应注意体面的变化，在画五官及其它的结构时应结合明暗去打形，以便确定体感，画好明暗交界线是和投影是表现体感的重要手段。

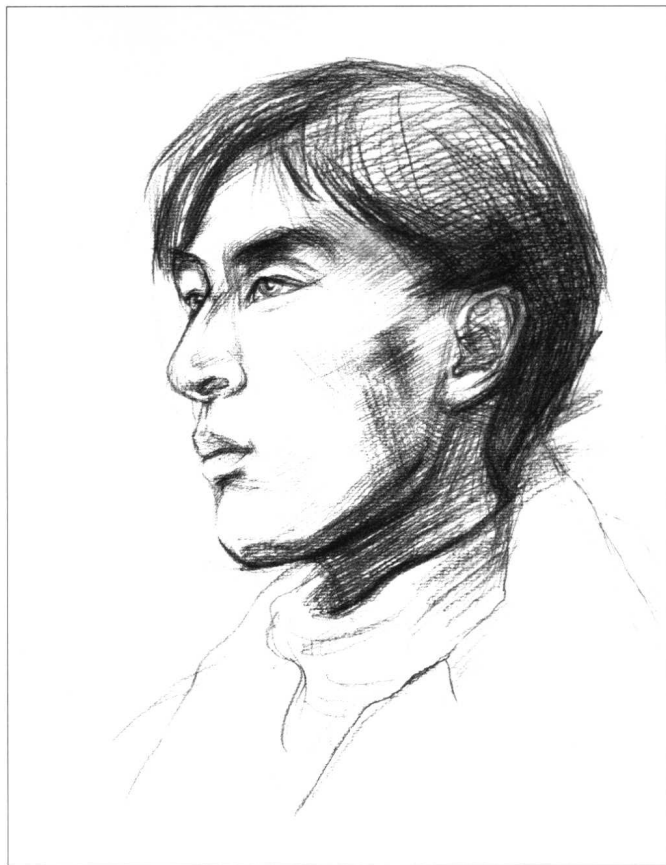
上大体明暗

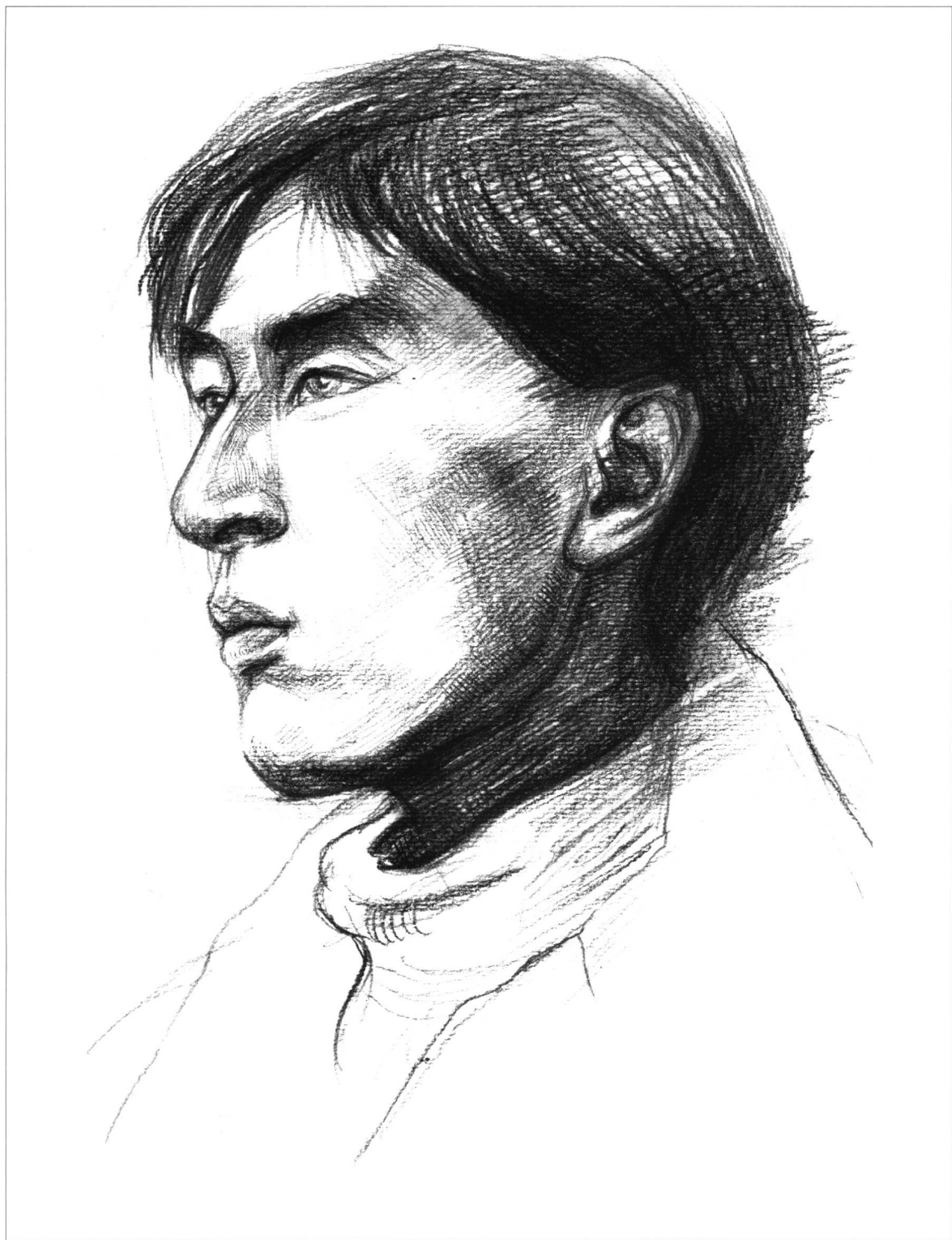
确定明暗交界线和投影的位置,此时要拿一定时间去对比对象,看一看形体特征上是否还有要修改的。如果有就要及时修改,因为此阶段画得比较轻且少,宜修改,如果基本形体没有的层次就可以根据你所定下的明暗来画出大体的明暗,注意不要太花,该明确要明确,不该明确的不要画明确。注意形体结构的转折穿插关系,最重要的是要分清大体的明暗,不要画局部,要从整体出发,要认真观察分析,哪里是受光,哪里是被光,不是受光线影响的各种暗或亮,比如肤色、眉毛等等都不要去考虑它。

深入刻画

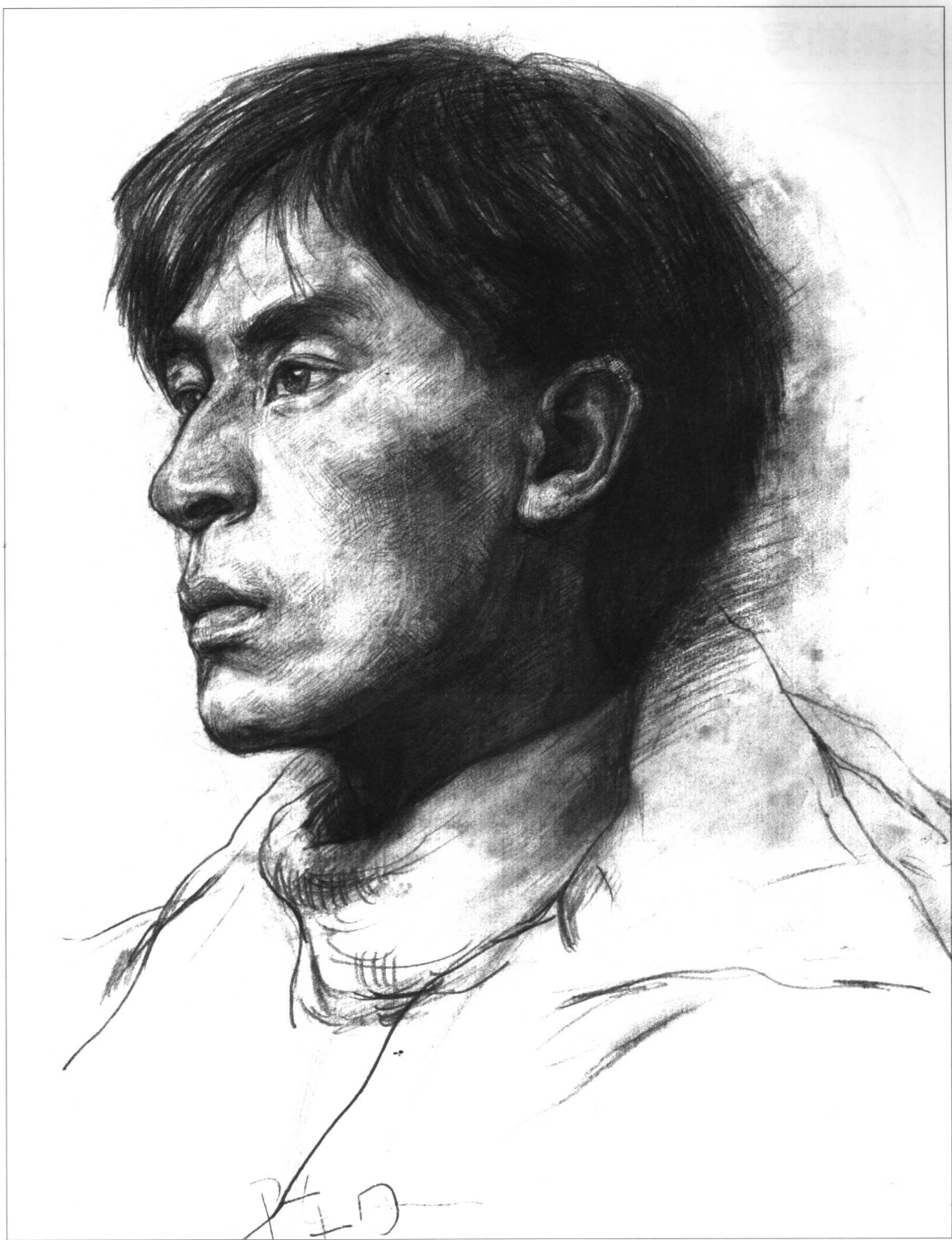
进一步用明暗关系来明确形体关系,更加深入刻画五官及其它,此时,应该强调出来的就要强调出来,比如鼻梁、嘴唇的交界线等,进一步把特征明确,一张头像的好坏关键在这一步,形和神都在这一步显现出来。所以在深入刻画的同时,应注意继续调整形体比例关系,还要把明暗的虚实关系表达出来。

检查调整

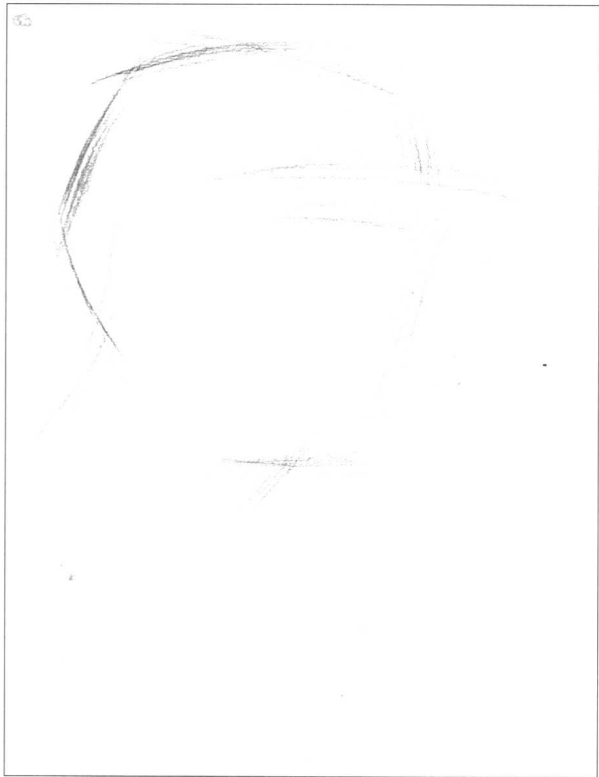
在上一步已把基本的形体结构及明暗表达出来,但不够深入完整,而且在深入过程中易出现不整体的现象,这一步就是在进一步深入的同时,调整素描关系,包括形体结构及明暗的层次,突出五官及大的明暗交界线,即要丰富灰部的各个层次,又要把明暗拉开,这样效果才会强烈,体感才会增强,要注意明暗的连串性,从头顶到下巴到颈部是一体的,用线也要注意轻重虚实的结合,在灰部面要按脸部的结构画线。

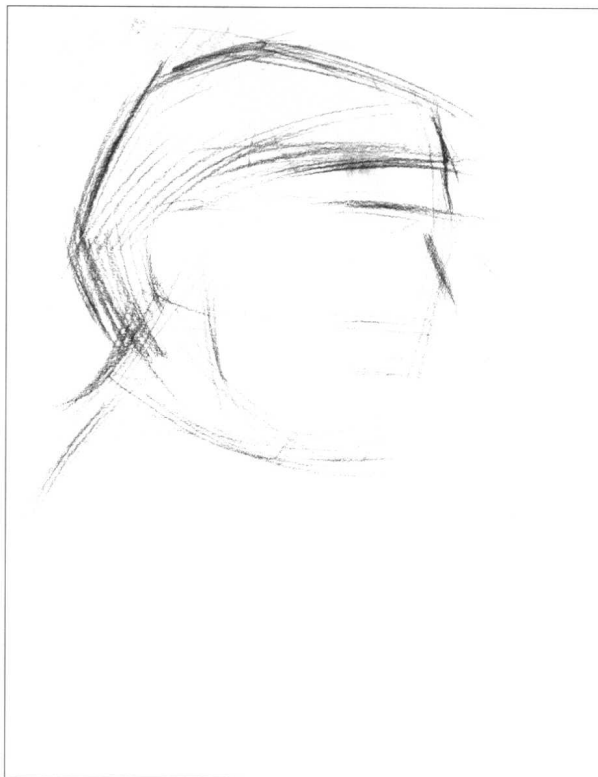
完成

此时画画已经大致完成,可以利用各种手法来表现对象的质感,比如头发的高光处理、眼睛及皮肤高光处理等等。检查黑、白灰关系是否层次分明,亮部的用线是否到位,明暗交界线的变化是否得当,边线处理有没有死板。这一步是最后完成的阶段,要多检查各方面的关系是否到位,从整体到局部不断根据对象来修正,直到自己满意为止。

头像的写生实例(一)

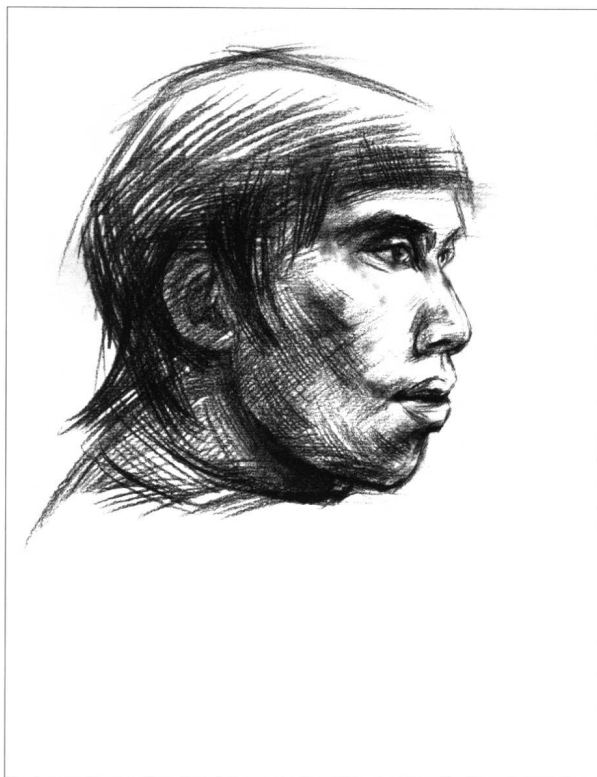
1. 用直线确定形体的比例关系，画出大的体感。

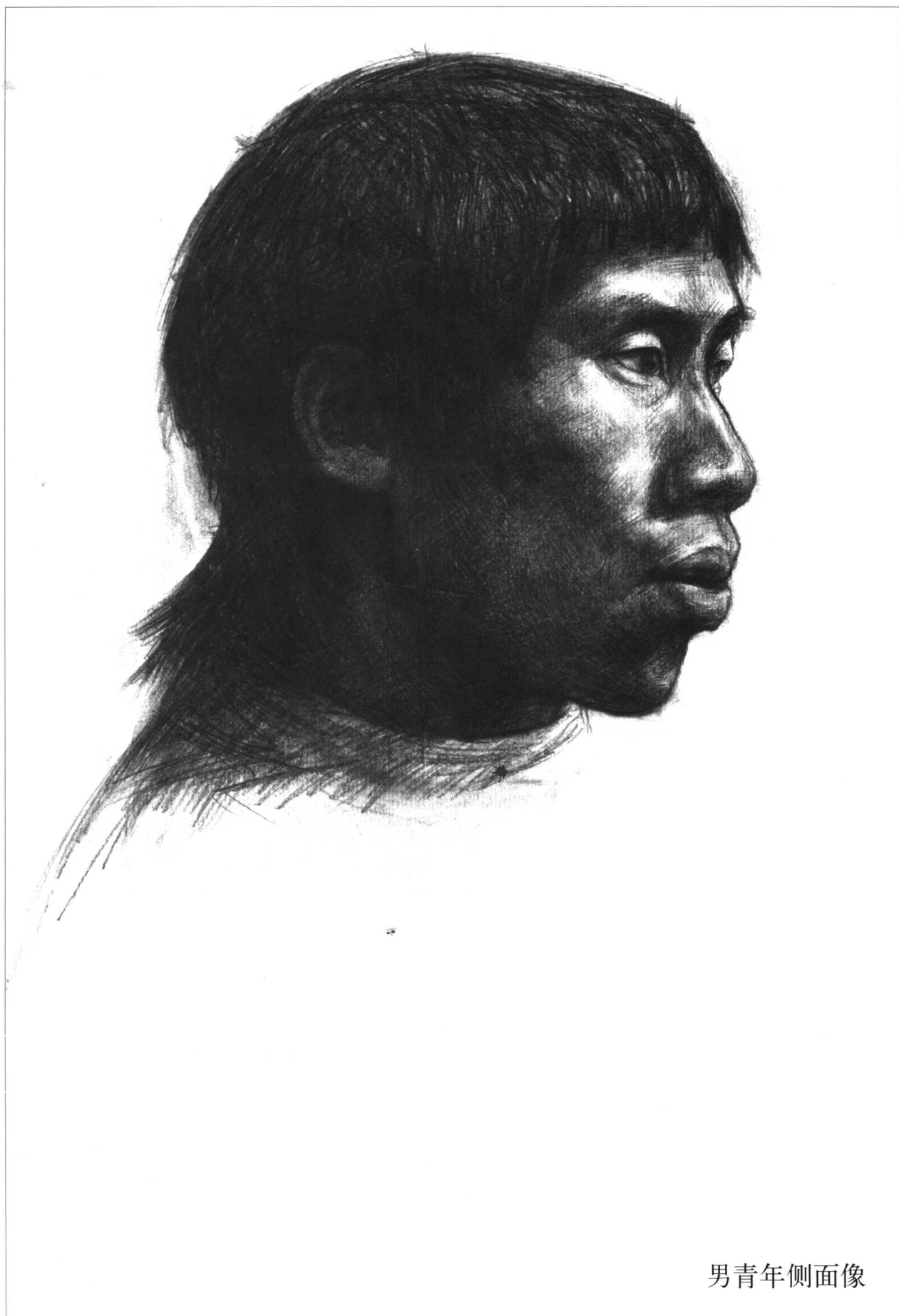
2. 进一步明确形体关系，明确五官及头的比例。

3. 铺大体的明暗，用笔要松动。

4. 深入刻画，注意头像特征的处理。

男青年侧面像