

教学主题

JIAOXUE ZHUTI 基础造型

美术技法正规辅导教材

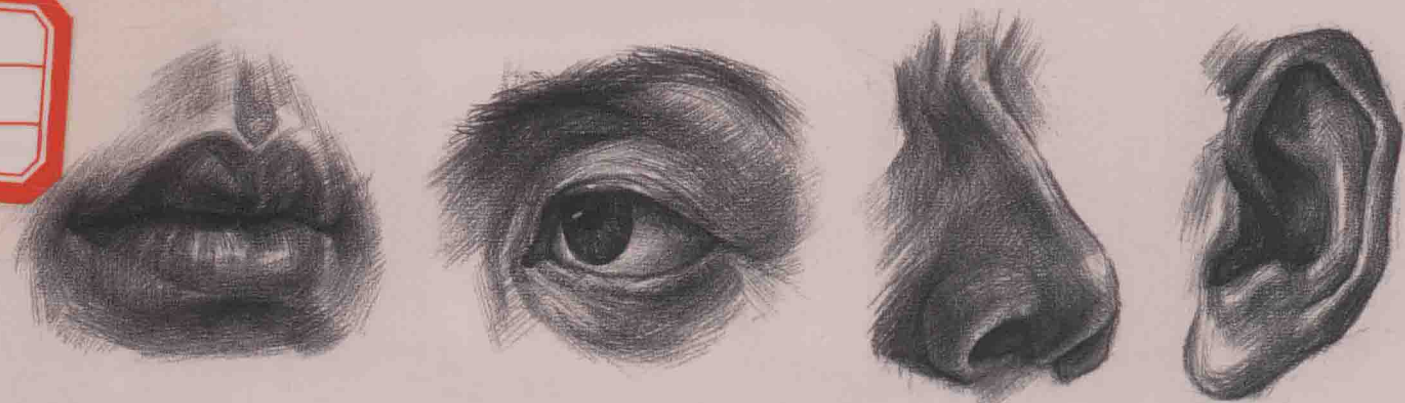
● 赵锦杰 主编 李昭 编著

名师教学步骤讲解与分析 伴您快速掌握绘画技法要领

素描头像

CTS | 湖南美术出版社

名师
推荐

图书在版编目 (C I P) 数据

素描头像 / 李昭编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2014.2
(教学主题·基础造型 / 赵锦杰主编)
ISBN 978-7-5356-6822-6

I. ①素… II. ①李… III. ①肖像画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 040308 号

教学主题 基础造型 素描头像

出版人: 李小山

主 编: 赵锦杰

编 著: 李 昭

责任编辑: 吴海恩

助理编辑: 唐 云

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

(杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村)

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 2.5

版 次: 2014年5月第1版

2014年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6822-6

定 价: 12.80 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

■ 编者的话

随着现代社会的迅速发展，建筑、服装、装潢、设计(广告设计、包装设计、室内外设计、工业造型设计、动漫设计……)等行业逐渐兴起，社会急需大量艺术专业人才。这样的人才不是一朝一夕可以产生的，而是要从小开始进行专业培训。这其中最基础的部分就是素描。为了让青少年和绘画爱好者尽快掌握素描的基本功，我们编著了这套《教学主题基础造型》，内容包括最简单的几何体、静物、风景、真人头像、色彩等。本教程深入浅出、循序渐进地设置了临摹写生练习课程，规范而系统地介绍了运用线条、明暗表现物体体感、质感、空间感的专业知识，使青少年和绘画爱好者少走弯路，尽快掌握绘画基础知识和技能，为早日考入大中专艺术院校，成为素质全面、富有创造力的专业人才打好基础。

目录 CONTENTS

素描头像的意义	01
头骨知识讲解	02
头部肌肉结构讲解	03
头部透视	04
头部形体变化	05
头部比例及特征	06
材料的质感表现	07
眼睛的结构与画法	08
嘴巴的结构与画法	10
鼻子的结构与画法	12
耳朵的结构与画法	14
范画练习 / 男青年四分之三侧面	16
范画练习 / 女青年四分之三侧面	18
范画练习 / 戴眼镜的女青年	20
范画练习 / 男中年正面	22
范画练习 / 女中年四分之三侧面	24
范画练习 / 老年人四分之三侧面	26
临摹作品精选	28

■ 素描头像的意义

素描头像的写生对于参加中考、高考的美术生和在各院校学习美术专业的学生来说,往往是一门必不可少的课程。许多学画者怀着满腔热情坐在真人的面前,面对着能动的嘴、会眨的眼睛、表情不断变化的脸、时常晃动的姿势,往往无从下手,或者力不从心。由此可见,真人头像的写生与石膏头像的写生有着很大的区别,应该说对绘画技巧的要求更高了。要画好真人头像,显然还要进一步学习本领。

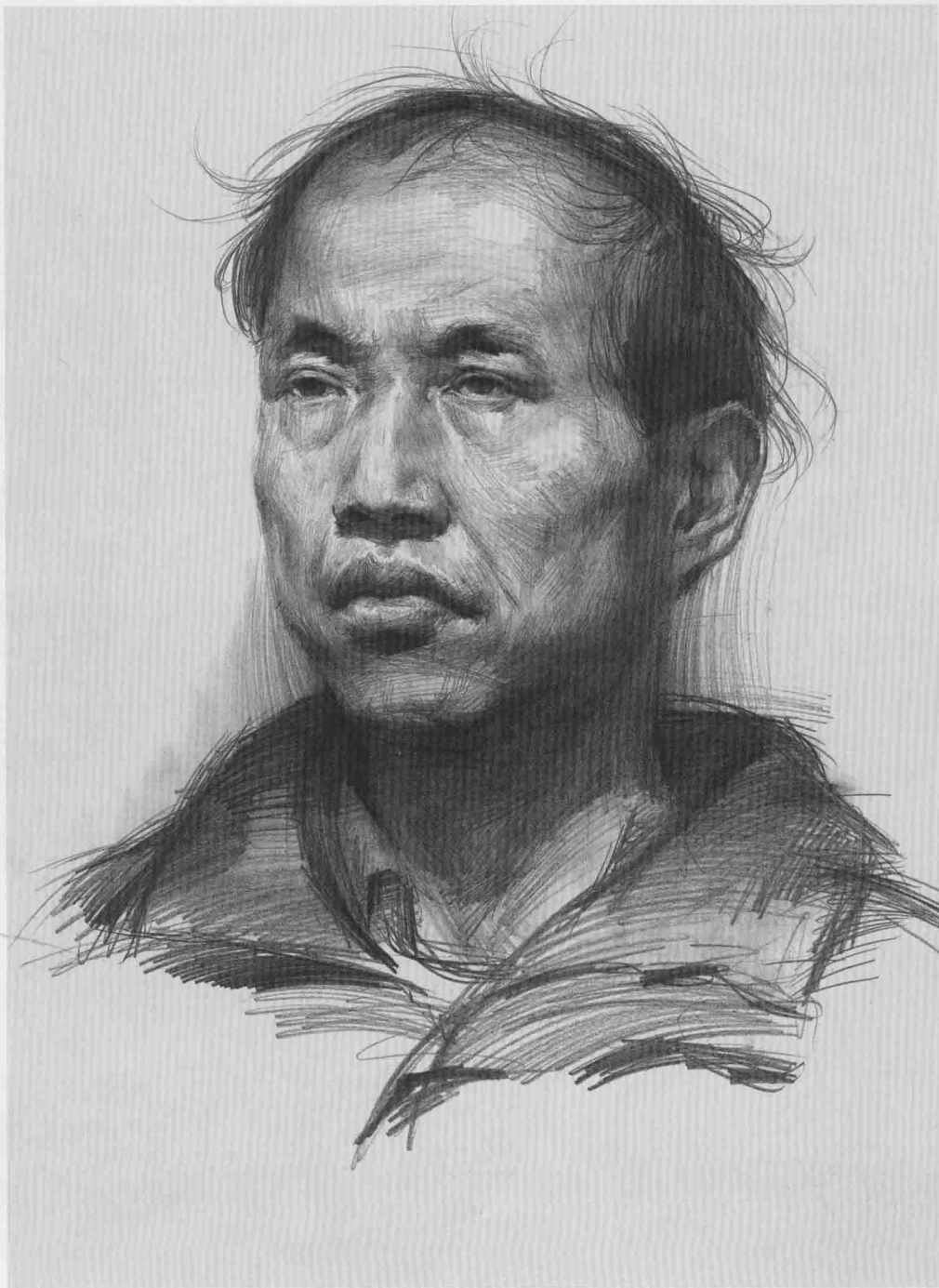
人的头部是一个复杂的形体,如果不掌握一定的基础知识,练习的盲目性就很大。因此本书首先介绍了头部的骨骼、肌肉以及透视知识。为了帮助大家理解和掌握头部的塑造,本书又结合了许多实际图例,对有关的基础知识,像如何运用明暗关系和线条来塑造形体,如何掌握从起稿到结束的全过程等等,用简单明了的语言进行了有条不紊的介绍。

画人物素描总是从头像写生开始的,因为头像是人最生动传神的部位,头的形象可以反映个人的全部精神面貌。真人头像没有石膏头像那种经过艺术概括的形体和单纯的色彩,但是更加自然、生动、丰富。头像写生能更有效地锻炼我们的观察能力、概括能力和表现能力,是素描基础训练中学习人物写生的主要课程之一。

画头像时,要做到形神兼备,不可画得像雕像一样,要抓住对象的神情特征,这样才能画得“像”画得“活”。在作画时,首先要了解五官,并画好五官。应强调五官在头像的主导地位,研究头部及五官的形体特征、质感、神态,熟悉头像写生的方法步骤,掌握一定的表现技巧。只有通过大量的头像写生训练,才能全面、规范地培养初学者在观察感受、构图造型、比例透视、形体塑造、质感、量感、技法表现等各方面的把握能力。

此外,对人物的皮肤、毛发质感的表现及虚实强弱的处理是十分重要的。

素描头像是一门重要绘画课程,同时也是高等艺术院校美术专业入学考试的必考科目之一。在本书中作者总结了一套由浅入深、行之有效的训练方法,并结合相关知识,强调对学生艺术素质及专业技能的培养,提高学生的自学能力。

■ 头骨知识讲解

我们学习解剖知识是为了掌握头部基本造型规律和各个体块之间的穿插关系,这是学习头像素描的前提;而许多初学者急于求成,不愿花时间去学习解剖知识,对着模特盲目地画,这样是不会有太大的进步的,而且容易犯一些低级错误。当然也不能死学解剖知识,医生能画出一张准确的人体解剖图,但他不是画家。绘画艺术不是被动地再现对象,而是生动地表现对象,解剖知识即使了解得再准确、再具体,也只是完成了认知上的基础问题,关键还是要在实践上下功夫,对解剖知识进行有选择、有目的的运用。

人是由骨骼、肌肉、表皮,以及血管和神经系统精密组合起来的。它们各自发挥着支撑生命运动的作用。头部因其是神经中枢一大脑的所在地,而且反映着人的丰富的情绪变化,使得人类的头部成了艺术家为之着迷的永恒的主题。我们将由里到外介绍骨骼、肌肉以及外部形体的结构及解剖知识。

头骨是由脑部骨骼与面部骨骼组成

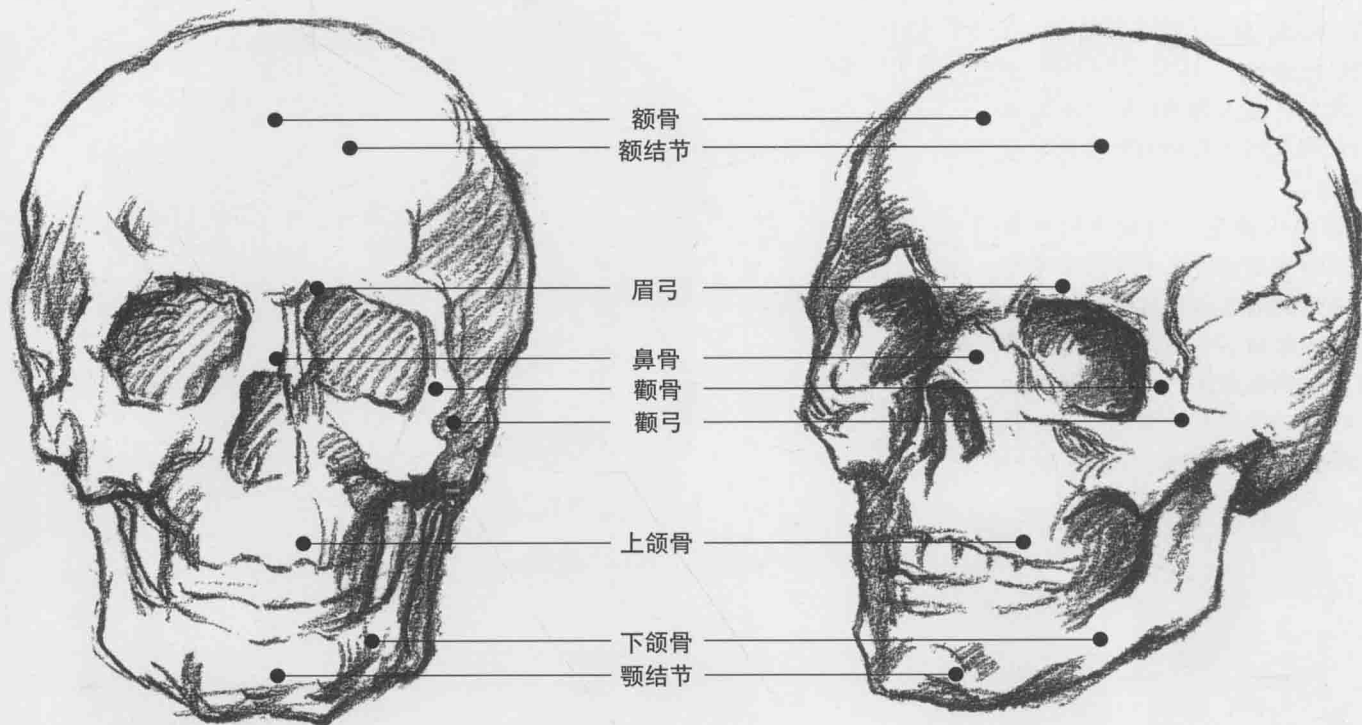
脑部骨骼:额骨1块、顶骨2块、枕骨1块、颞骨2块、蝶骨2块,一共8块。

面部骨骼:上颌骨2块、鼻骨2块、颌骨2块、下颌骨1块,一共7块。

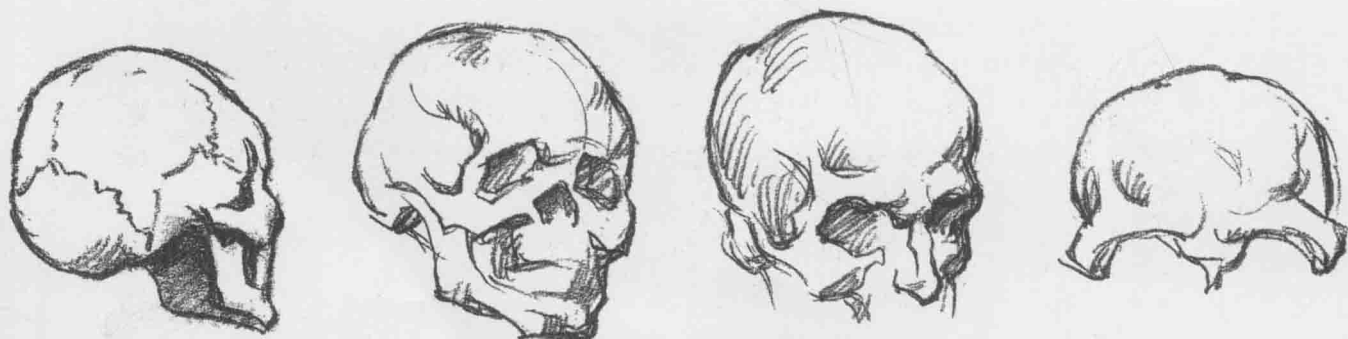
影响头部造型的骨骼凹凸点

凸出点:额丘、顶结节、眉弓、颞结节及颞弓、鼻骨、下颌角、颞线。

凹陷点:颞窝、眶下凹、眼窝、颞下凹。

额丘、眉弓、颞骨、下颌骨及下颌隆起在头部外表有明显的骨点,是头部形体塑造的标志。图中圆点表示头骨中突出的骨点。

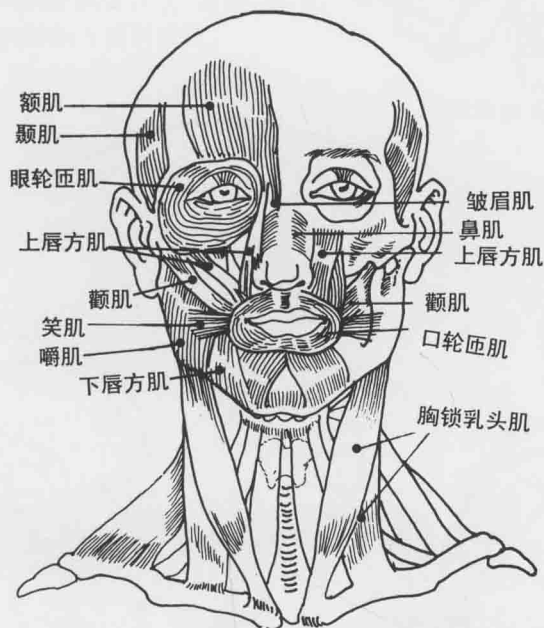

■ 头部肌肉结构讲解

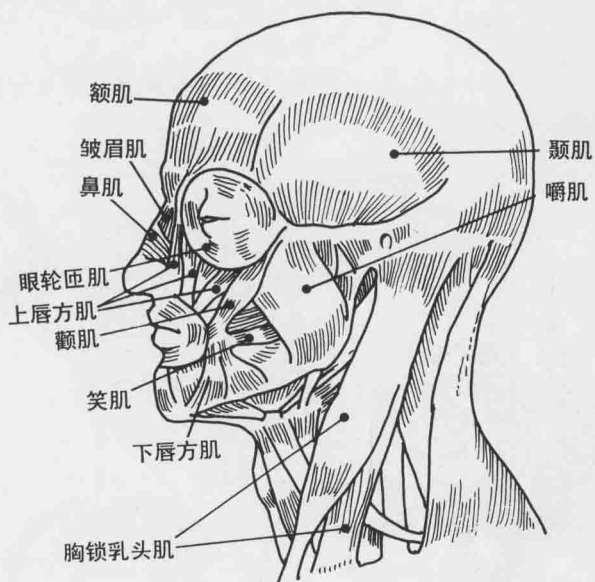
头部肌肉是构成人物头部基础特征的重要组成部分。了解头部肌肉的走向、位置和体积的厚薄，是初学者必须完成的一个重要练习课题。掌握这方面的知识，就为画好头像打好了基础。头部的肌肉名称如图所示。对于初学者来说，要像医生那样去了解肌肉是十分枯燥的，但我们必须了解肌肉的功能和感情作用。

头部的肌肉是依附于头骨相互作用的，比如颞肌和嚼肌，一是收合下颌骨，一是放开下颌骨。我们吃东西的时候就要靠这一组肌肉的收缩与扩张来起功能性作用。又如上唇方肌和下唇方肌也是一组相互作用的肌肉，一是咧嘴，一是撇嘴；一是惬意，一是疑惑，这就是带有感情的肌肉。实际上，喜、怒、哀、乐、思索、惊讶、微笑、好奇，都是通过肌肉的运动来表达的。同学们除了要了解肌肉的走向、定位和形状外，还要了解肌肉的厚薄。一般来说，运动量小的肌肉显得硬而薄，如额肌、颞肌，运动量大的肌肉显得软而厚，如口轮匝肌、眼轮匝肌、上唇方肌和下唇方肌。细心地观察分析和了解肌肉的软硬厚薄，才能在表现过程中突出方圆，显得有骨有肉。许多初学者急于求成，不愿花费时间去学习头骨结构和肌肉解剖的知识，对着头像盲目地画，结果，画不来而且进步很慢。

一个头像由各种不同的体积构成，每个局部都占有一个独立的空间。在画头像时要在整个头部的大整体中看出各局部之间的正确比例和转折面之间的关系，就必须强调以感性认识到理性认识为基础，重点理解头像各部位之间的内在联系，并主观概括和提炼人物头像更深刻和更整体的东西，用正确的判断和深刻的理解以及科学的方法来表现人物头像，才能塑造出头像立体的框架。

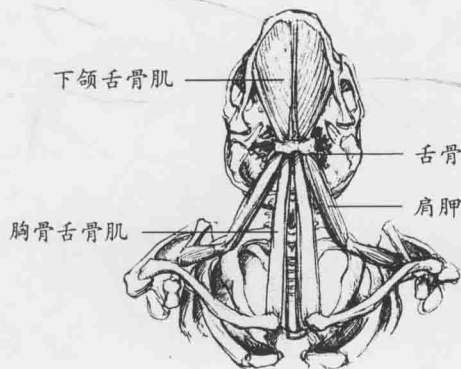
肌肉结构正面图

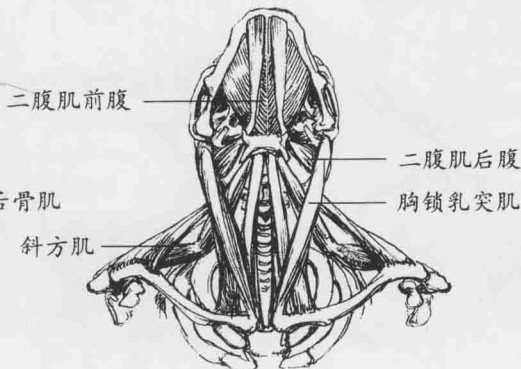
肌肉结构侧面图

颈部肌肉分析

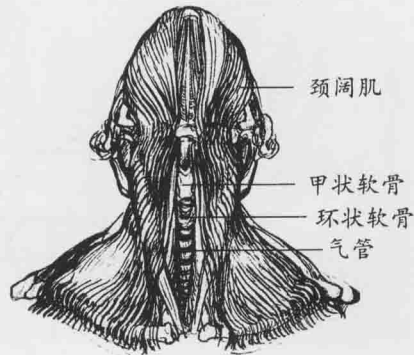
颈部肌肉的屈伸扭转良好地控制着头部的运动。我们在记忆骨骼肌肉的形状和功能的同时，一定要多注意它们的结构特征。因为前者是人体生命存在的因素，而因结构关系所呈现出来的外部特征却是我们绘画得以表现的主要方面。

深层肌肉

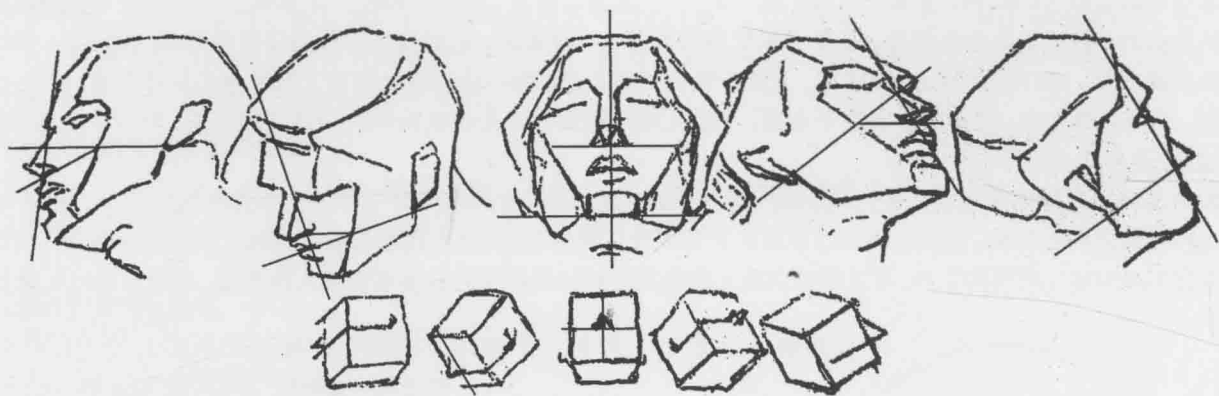
中间肌肉

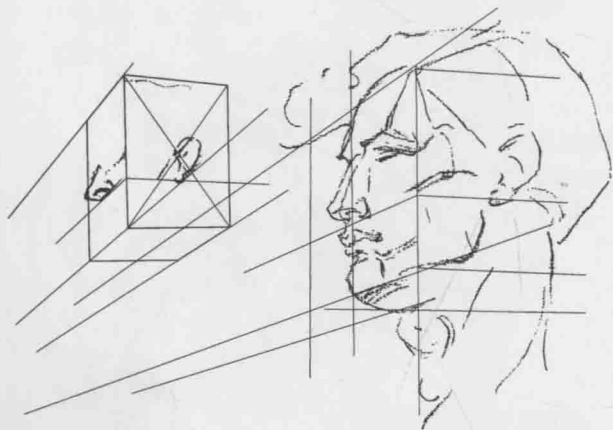
表层肌肉

■ 头部透视

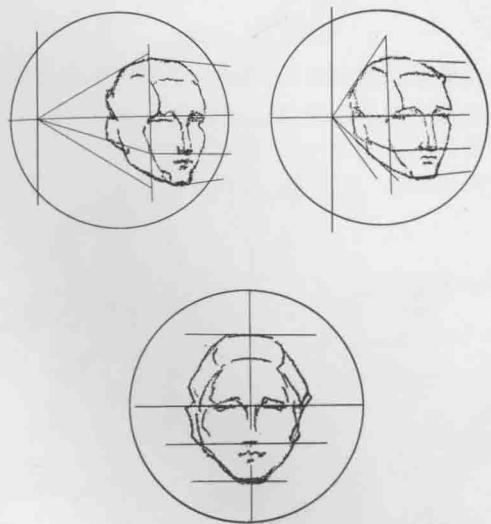
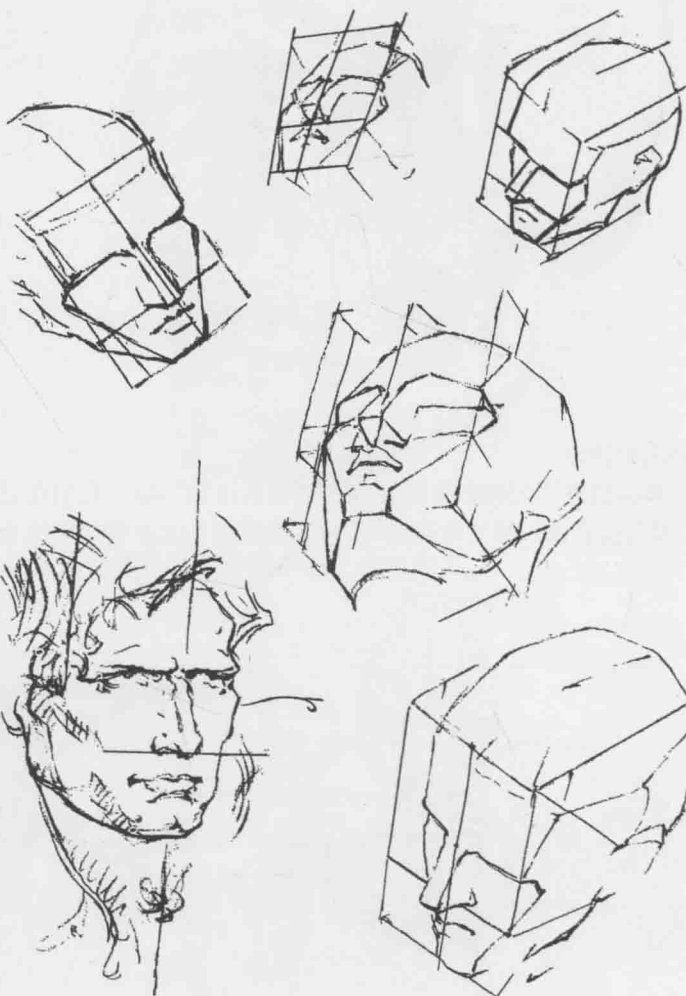
透视是人眼观察事物的视觉规律，所以不管是静物还是头像，抑或是人体，只要是可见实体都遵循这个规律。了解透视的目的是为了帮助我们更为准确地画出我们观察到的错综复杂的形体。透视图在前面的学习中已经有了基本的认识，我们现在的任务是把头部理解为某种形体结构并将其放置在相应的透视环境中。如图所示，我们将头部看成是方体来理解。这样我们就清楚地看到复杂的头部被分成正、侧、顶面，或者正、侧、底面。中间小的形体则根据它们的比例和结构连接被轻松地安排在了相应的大面上。

把头部的透视与几何体的透视结合起来理解。

不仅头部要符合透视法，面部的五官也需要符合透视法。

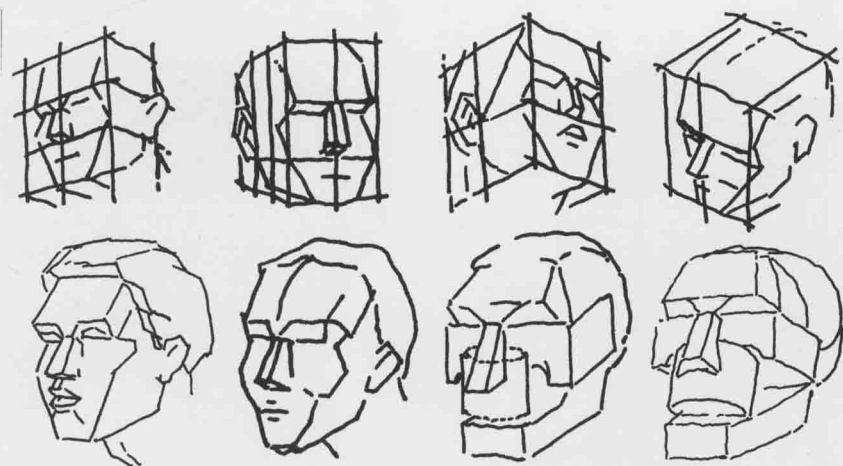

不同角度的头部透视与几何形体的透视规律一致：近大远小，近实远虚。

■ 头部形体变化

对待规律，我们不应生搬硬套，有些人物表情相当微妙，文字难以描述。《毛诗序》在谈到表现人的情感时说：“情动于中而形于言；言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。”今天看来，“手之舞之足之蹈之”之不足则应“图之”或“影视之”了。因为“图之”“影视之”可反复推敲，细细揣摩，使艺术具有“有根有据的生命力”，并可留下固定或可重复再现的形象。由此可见了解解剖知识对造型艺术、影视艺术的重要性。

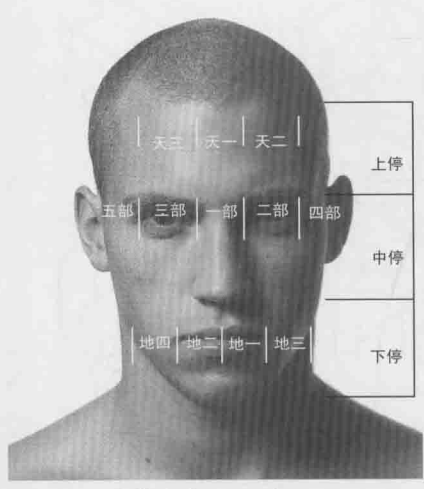
另外，对所“公认”的作品应大胆批评并接受吸收，人云亦云，毫无主见，随波逐流是审美主体的大忌。从电影、电视、连环画等媒介中汲取表情“营养”是最直接、最便捷的途径。如严顺开、陈佩斯、陈裕德、赵本山、范伟等艺术家，为达到某种表情需要而夸张化了的表演，很有艺术价值。从现实生活中汲取“营养”是又一重要途径，微妙的表情时时有。

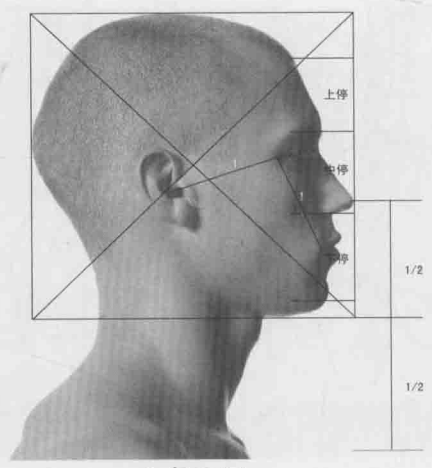
头部比例及特征

人类从出生到离世,其身体比例是一直变化的。特别是在身体发育停止之前,变化不断。发育完成后则基本保持稳定不变,只是到老年后有所变化。

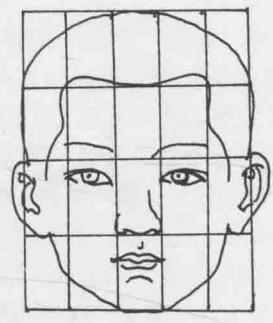
当然这是相对的差别,其中的相同点应该着重记忆,特别是成人的头部比例。在实际的写生过程中我们更多的是利用这些基本标准去分析实际情况,因为人物总是在一定的透视角度下存在的,这就要求我们一定要根据实际比例去处理画面。

三停五部天三地四

头部比例

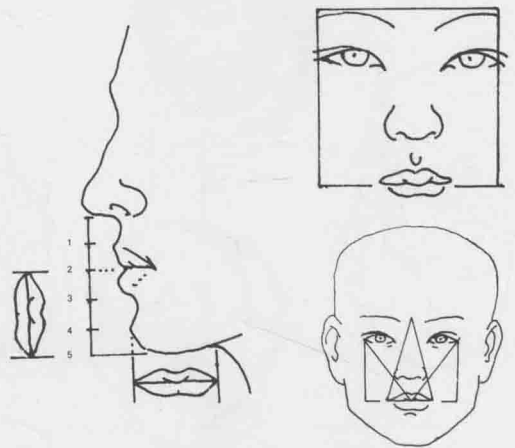
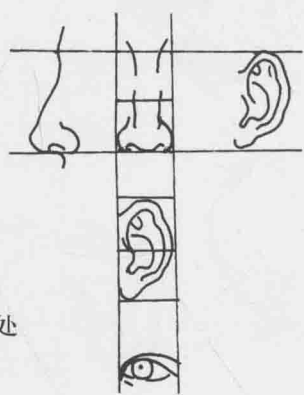
头高四等分法

以一个鼻长为参照单位,头长等于鼻长的4倍,颅顶至发际=发际至鼻根=鼻根至鼻底=鼻底至下颏。该比例中颅顶至发际部分显长。

五官间比例

鼻长=耳长=鼻宽2倍及耳宽2倍;
鼻头宽=耳宽=眼长;
口裂在鼻底至下颏的2/5处;
口裂长=虹膜内缘间距离;

两眼眦处各引一垂线,再于眉顶与口裂处各引一水平线,四线相交围成一正方形。

国

目

用

风

甲

申

由

田

头部基本特征

脸型即头部基本特征。头像写生,像与不像的关键,在于和对象的基本形是否符合。我国古代画论中将人的脸型分为“八格”,分别为“田、由、国、用、目、甲、风、申”八字,以此来形容头部正面的基本形。作画时,一开始就抓住脸型特征,然后找出造成这些特征的形体构造作具体表现,就不难解决形准的问题。

■ 材料的质感表现

每种材料都有其个性特征，不同的材料有不同的质感效果和画法。在学习、临摹别人的优秀作品时，不仅要研究他们的造型特点、构图、塑造方法、线条的风格等，还要注意其材料的运用，感受不同材料所散发的魅力及产生的不同效果。对材料的熟悉、了解是绘画的基本功之一，也是绘画素质、能力提高的关键条件。但是，建议初学者不要常换工具材料，因为基础造型练习的目的是为了掌握造型的基本规律，不要顾此失彼，因小失大。其次，要遵守循序渐进的原则，不能迷恋于追求各种材料的效果而浪费了有限的精力，偏离了对绘画本质的追求。

材料的特点

炭笔：浓重厚实，质地松软，有较强的对比效果。

铅笔：层次丰富，线条细腻、流畅，性能稳定，有利于塑造和刻画细节，易于修改，是应用最广泛的绘画材料。

木炭条：质地松脆，线条粗犷有力，块面干脆利落，可重复涂抹。但易脱落，需要用专业定画液来固定。

炭精棒：质地更硬脆，对比强烈，不易修改，易脱落不好保存，要用专业定画液来固定。

色粉笔：质地松软，层次丰富，既可表现粗犷强烈的效果，也可细腻刻画。要具有较强绘画能力才能掌握。

炭精棒、木炭条 尼古拉·费欣

色粉笔 鲁本斯

炭笔 丢勒

炭精棒、木炭条 尼古拉·费欣

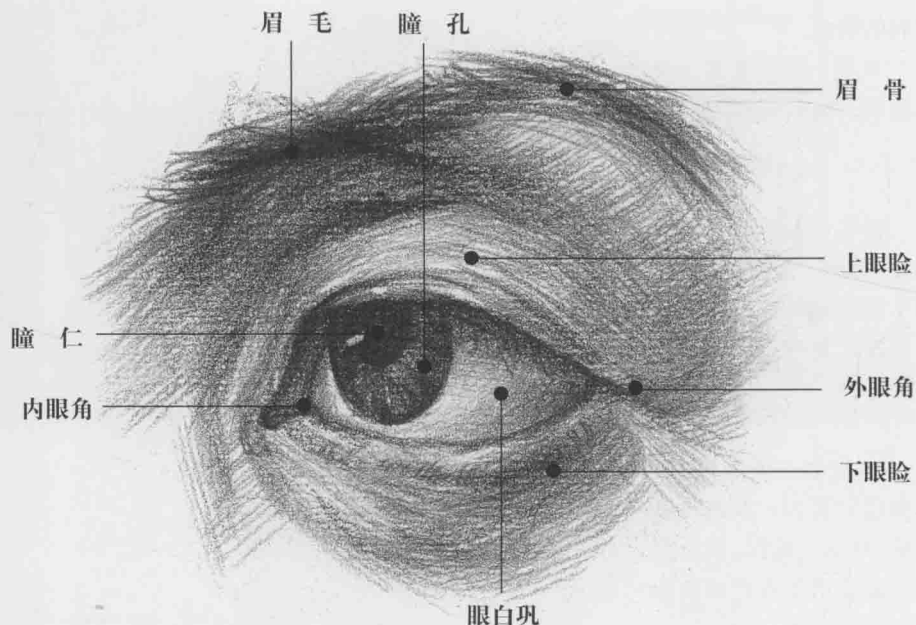
眼睛的结构与画法

五官是用绘画语言表现肖像的主要部位。它们是人物形象万千变化的基础。因此，了解并掌握五官的解剖特征以及结构的规律和变化，对于我们更好地分析绘画对象并描画它将起着积极的作用。在我们记忆这些解剖术语时一定不能仅仅停留在表面的形和位置上，一定要结合骨骼、肌肉以及结构转折，在立体思维中去理解。记住，人体是一个高度联系且精密的生命组织，我们一定要把局部结构和整体良好地结合起来分析，不然简单的拼凑将会使你的画面四分五裂。

解剖知识是我们接触肖像画以后才了解的，当然中间也了解了头部比例和形体特点。我们通过图像给以总结，主要涉及体块分析、结构连接、观察角度、透视方向以及个体特征等。记住，这些都是我们能画面出现各种形状的原因。同时，我们也可以理解为所有方面我们都可以通过图形予以表现。

眼睛的基本结构

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

眼睛的作画步骤

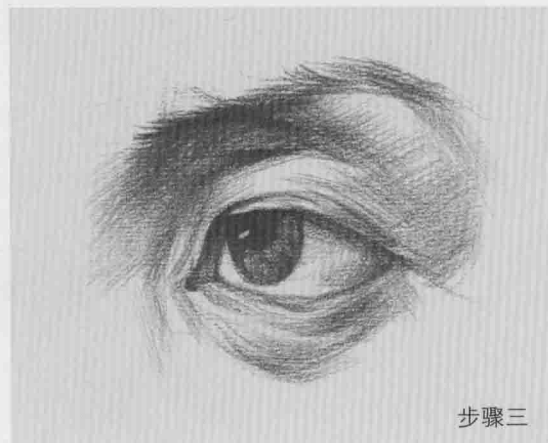
步骤一：不管你面对的是如何复杂的形体，透视多复杂，解剖多复杂，它们综合表现在画面上都有大的比例比较下的外形，画的时候我们尽量把形状去整体表现。用线松动均匀。

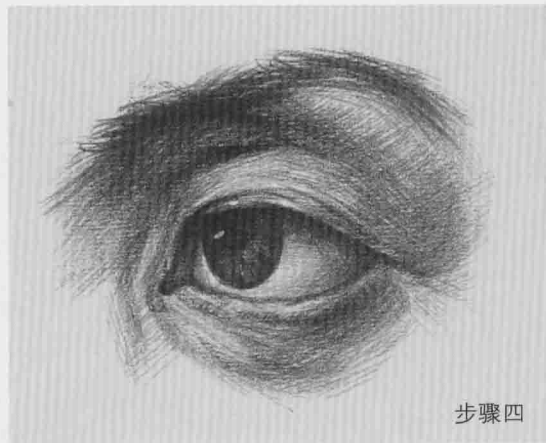
步骤一

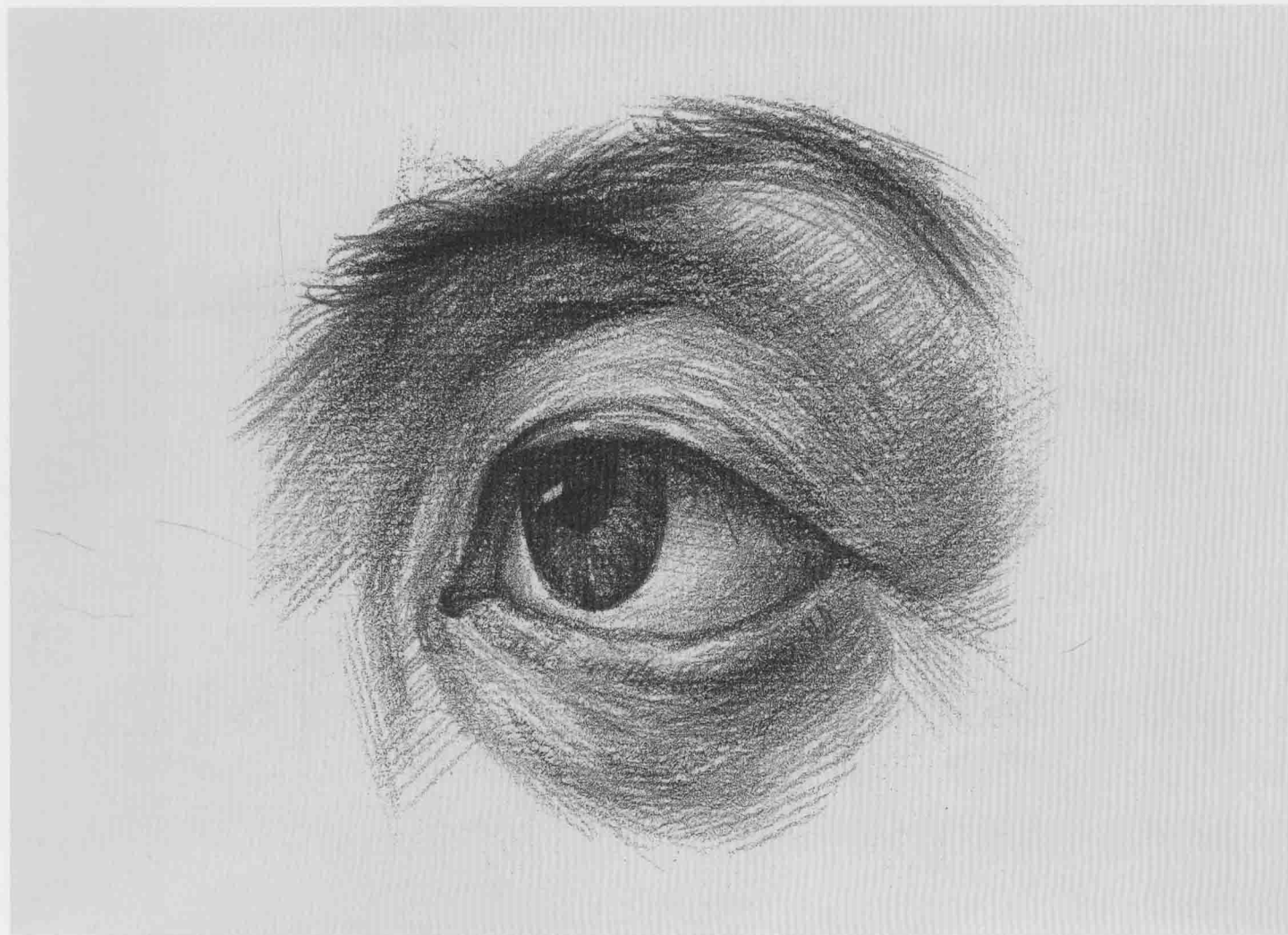
步骤二

步骤三

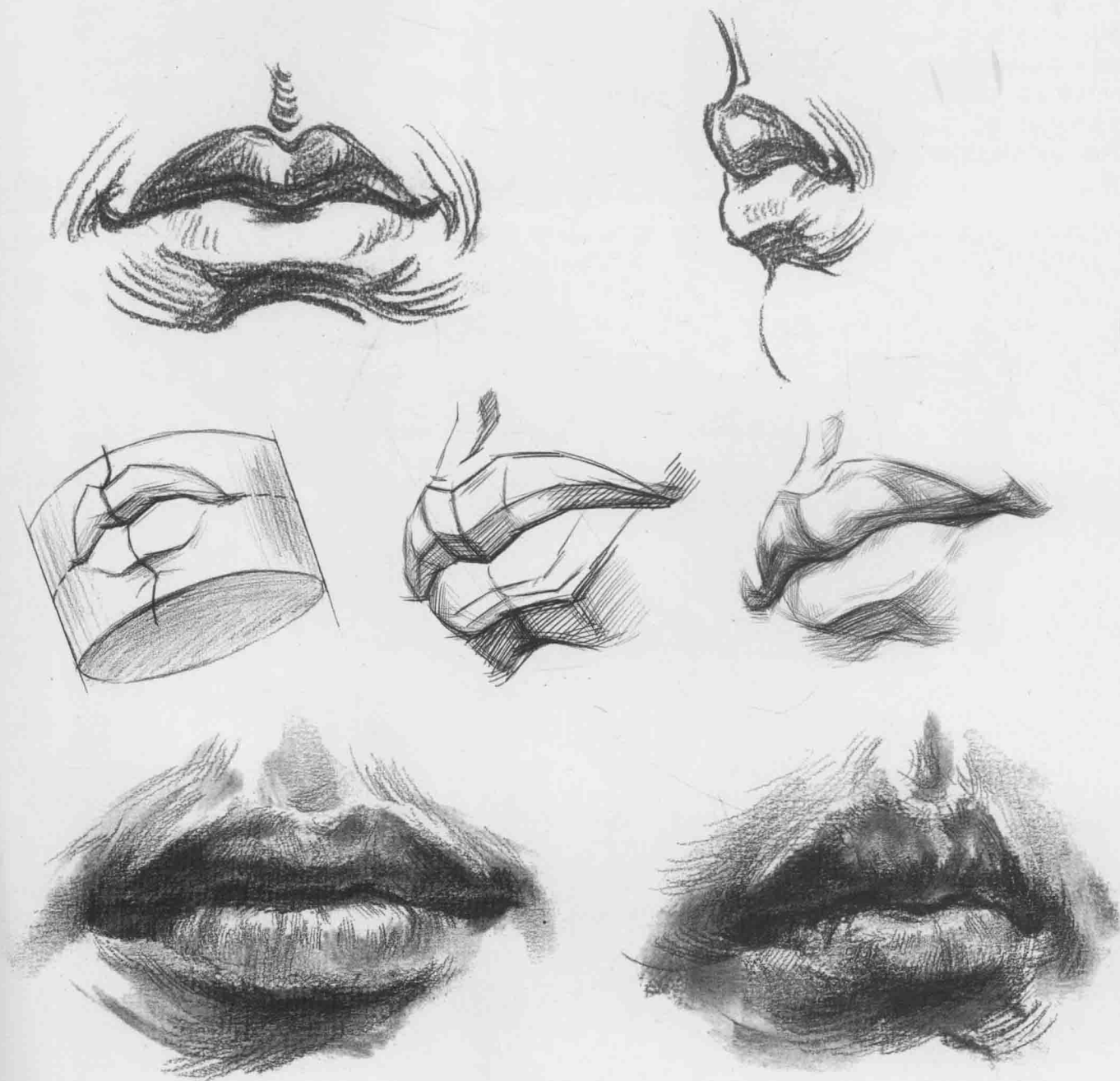
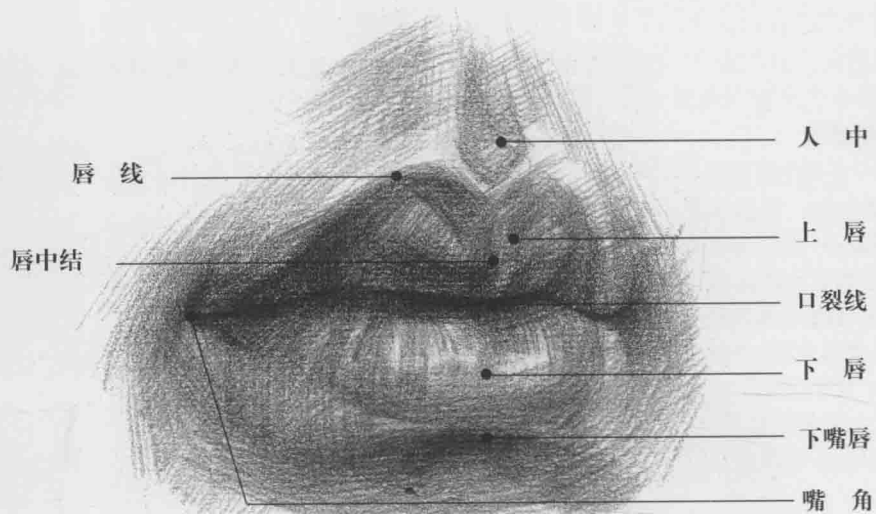
步骤四

■ 嘴巴的结构与画法

嘴巴的基本结构

嘴巴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。最外部由皮肤覆盖。

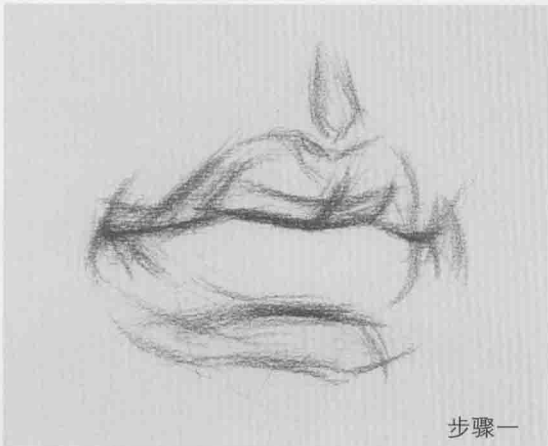
嘴巴的作画步骤

步骤一：嘴的形不只上下嘴唇的外形，它包括鼻唇沟、人中以及由口轮匝肌围绕的部位。

步骤二：找出明暗关系并对虚实关系进行技术上的处理。可以用一些餐纸来擦拭柔和线面关系，统一后再提出形体。嘴角转折尤其要注意。

步骤三：强化结构特征，注意解剖的准确到位。嘴巴的嘴角、唇珠、口裂等解剖要找清楚。在此基础上要把嘴巴的明暗关系作概括处理。明暗交界线要刻画到位。

步骤四：把细节形体逐一显露出来。注意整体气氛的把握，技法上要注意皮肤质感的度。线条粗细要适中，这样有利于青年男子皮肤质感的表现。

步骤一

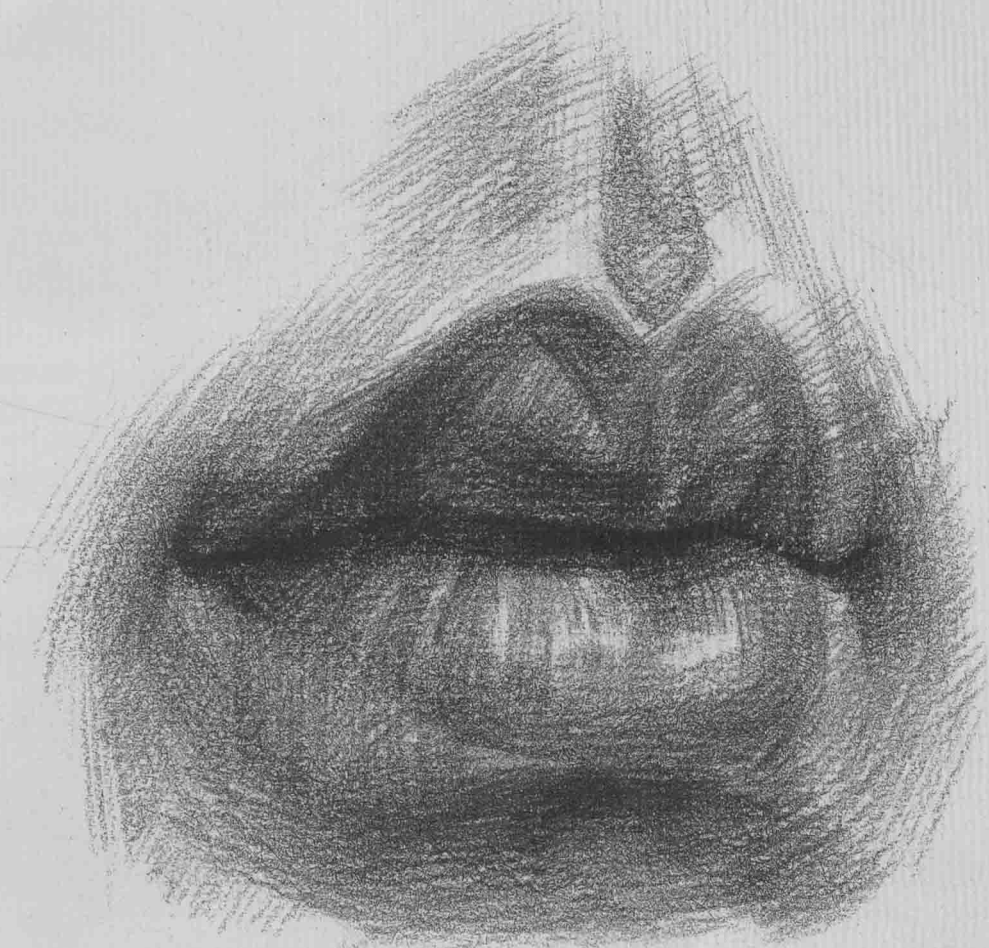
步骤二

步骤三

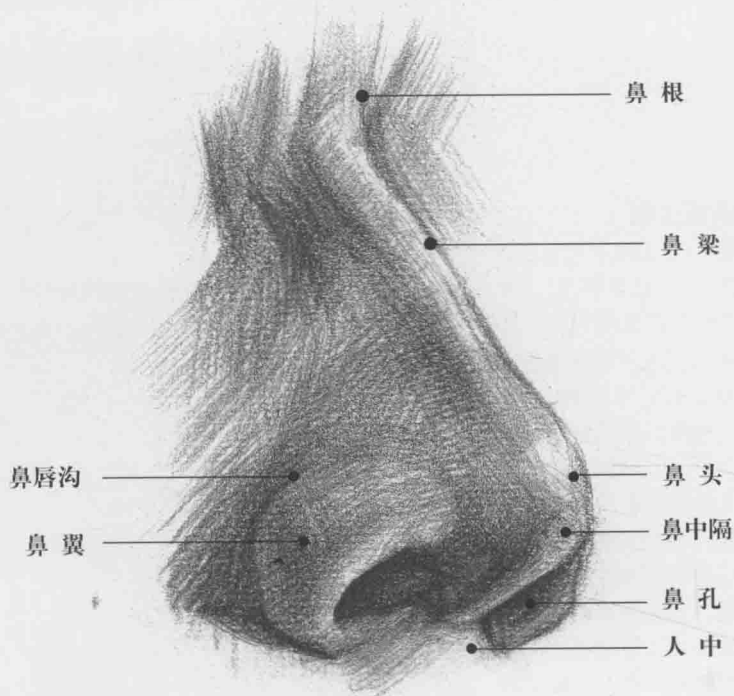
步骤四

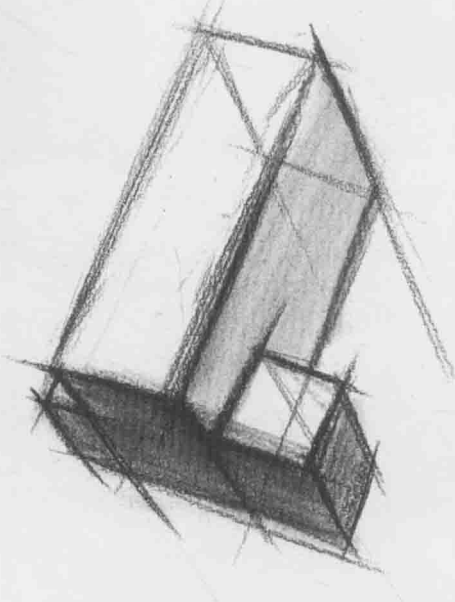
鼻子的结构与画法

鼻子的基本结构

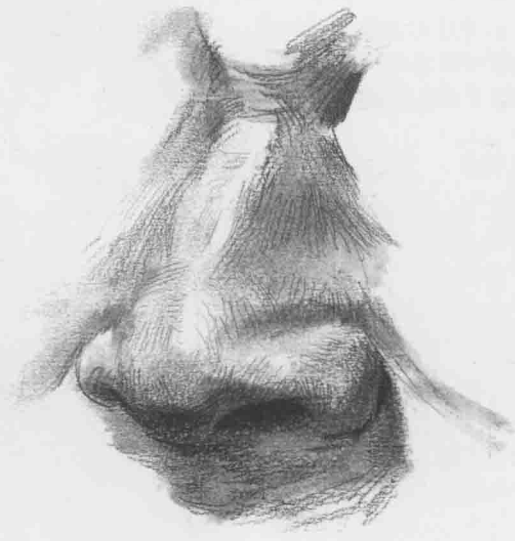
鼻子由硬骨和软骨构成，并直接同面部颧骨联结。鼻根同眉毛联结，并基本呈梯形。鼻头呈球状，它是鼻子的最高点，同时可看成鼻子的中心，它直接同鼻梁、鼻中隔、鼻翼、鼻孔联结。鼻翼呈外展的三角形状，可分为幅面和厚度面两块。鼻中隔呈钩状。鼻孔呈椭圆状，由鼻翼与鼻中隔和悬突的鼻头相联结而成。

外轮廓

明暗关系

完成稿

鼻子的作画步骤

步骤一：抓形的时候一定要注意，五官是生长在头骨上的，它们之间紧密联系不可分割，而且要注意对象的特点。在结构分析中，我们看到鼻子有很多形体规律，我们尽量把它们归纳到一定的形象特征中，比如是鹰钩鼻还是塌鼻子或者高鼻梁。

步骤二：这一步我们注意了调子的处理，以期表现皮肤的细腻特征。

步骤三：深入表现层次变化。明暗关系的准确描绘是反映形体的重要方法。有时要加强各个部位的清晰度，像画面中高光部位就着意做了反映。

步骤四：整理阶段要注意与对象多比较，特别是在头像写生过程中要与其他部位一起比较，这样才能把握最后的刻画程度。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四