

少年儿童

素描头像写生
表现技法

编著 张 宏

上海人民美術出版社

少年儿童
素描头像写生表现技法

编著 张 宏

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

少年儿童素描头像写生表现技法 / 张宏绘. — 上海: 上海人民美术出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5322-7942-5

I. ①少… II. ①张… III. ①肖像画—写生画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第099416号

少年儿童素描头像写生表现技法

编 著: 张 宏

绘 画: 张 宏

责任编辑: 薛建华 黄 淳

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

制 版: 上海永正彩色分色制版有限公司

开 本: 889×1194 1/16 4.5印张

版 次: 2012年7月第1版

印 次: 2012年7月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7942-5

定 价: 25.00元

前言

PREFACE

素描是一种造型技能的训练，更是一种思维方式与观察方式的训练。自文艺复兴以来，人们认为素描也是绘画领域里一种独立而独特的艺术形式。在运用素描这一形式时，可以充分发挥主体的创造精神，强化审美感受，寻求独特意境，使其具有超乎自然表象与结构的审美价值。素描涉及的研究范畴及达到的高度，从根本上决定着艺术家的基本路向以及能够行走多远。

素描头像强调表现人物头部特征，生动反映人物精神面貌和内心世界，是人物素描最重要的构成要素。素描头像作为整个素描基础训练中的一个重要环节，是素描造型学习中不可缺少的组成部分，对于美术学习与美术创作都具有十分重要的作用。尤其对于面临美术高考的莘莘学子，素描头像是历年选择最多的考试试题，画好人物素描头像更具有现实意义。

现今市面上关于人物素描头像表现技法的图书资料林林总总，不胜枚举，但要寻找有关少年儿童头像表现技法的，却不能如愿，为此，本书特补其缺。书中收集了历代艺术大师描绘少年儿童的名作及许多表现少年儿童头像的习作范本，细致地阐述少年儿童素描头像的相关知识 with 具体画法，对于正在准备美术考试的读者和美术爱好者来说是一个借鉴的范本。书中的素描作品以“写实”为风格，这既是一种艺术取向上的主动选择，也是本书定位的情势使然。这里的“写实”是指涵盖“形”与“神”的具有个性的能动表现，并非简单、被动的自然模仿。独特的感受和修养所形成的个性，是其重要的“写实”内容。具体的对象中，常常隐藏着自然的奥秘，能给我们提供丰富的素材和审美上的顿悟，具体的描绘不仅能呈现出其独具的魅力，也能带给后来者以无尽的遐想。

目 录

CONTENTS

前言

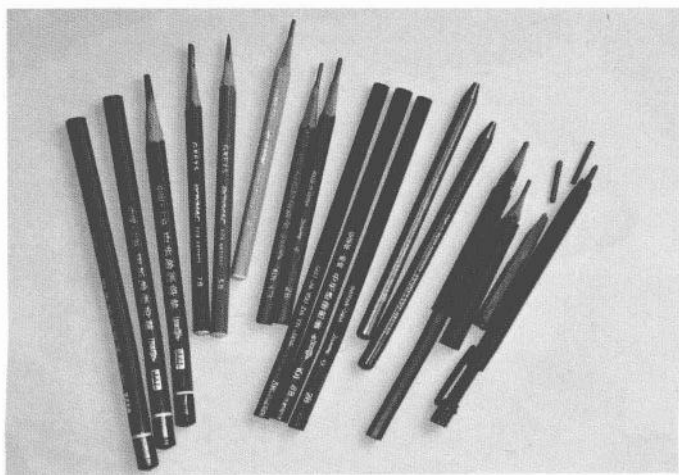
一、素描的基本知识和表现工具	01
1. 铅笔工具	01
2. 炭笔工具	01
3. 擦抹工具	02
4. 纸	03
5. 画板	03
6. 削笔刀、夹子、擦布及工具备用	03
7. 定画液	03
二、社会生活中的少年儿童素描头像	04
三、少年儿童头部的解剖结构	05
1. 少年儿童头部的比例特征	05
2. 少年儿童头部的解剖特征	06
四、少年儿童头像各部分表现技法	08
1. 头部体块理解与透视变化	08
2. 五官的造型特征与画法	09
3. 头发与衣领的画法	13
五、少年儿童头像的一般写生步骤	14
1. 构图轮廓	14
2. 五官塑造	14
3. 明暗结构	14
4. 整体处理	14
5. 调整完成	14
六、各种不同年龄和个性气质的头像范例	27
七、人物头像绘画中易犯错误解析	49
1. 形体结构方面	49
2. 明暗层次方面	50
3. 整体处理方面	51
4. 表情神态方面	51
八、美术高考素描头像的应对策略	53
1. 拉开与照片的距离	53
2. 美术高考素描头像的应对策略	53
九、优秀人物头像习作欣赏	58

一、素描的基本知识和表现工具

素描是一种艺术表现形式，以单色线条和色块来表现直观世界中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。它不像色彩的绘画那样重视总体的色彩关系，而是着重结构和形式。由木炭、铅笔、钢笔等描绘出物象的单色画称为素描。单色水彩和单色油画也可以算作素描，中国传统的白描和水墨画也可以称之为素描，通常讲的素描多指铅笔画和炭笔画。素描是一切绘画的基础，这是创作和研究绘画艺术所必须经历的一个阶段。

素描的工具种类很多，如炭笔、铅笔和钢笔等。工具的不同关系着素描的性质和风格，工具

也能影响画家的情绪和技巧。工具的选用取决于画家所想要达到的艺术效果。素描的单色表达使工具变得十分随意，而且常常可以综合使用几种工具，造成多种画面效果，所以是一个极其广阔的艺术天地。

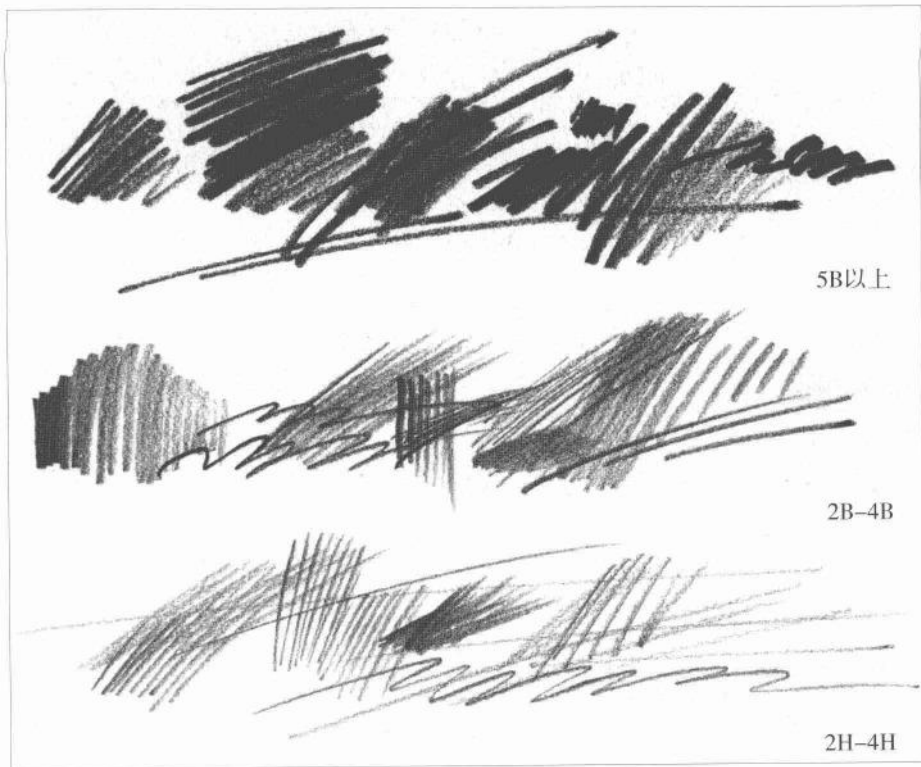
1. 铅笔工具

铅笔是最简单而方便的工具，初学者练习素描常从铅笔开始，主要原因是铅笔在用线造型中可以十分精确而肯定，能较随意地修改，又能深入地刻画细部，有助于严谨的形体要求和深入反复地研究。同时铅笔的种类较多，有硬有软，有深有浅，比较齐全，可以画出较多的调子，铅笔的色泽又便于表现调子中的许多银灰色层次，对于初学者比较容易把握。

2. 炭笔工具

炭精棒

炭精棒质地较硬，颗粒也较粗，它更适合于在较光滑的绘图纸上作画。因为它不便于修改，所以要求每一笔都要刻画到位。炭精棒的优势在于它能很肯定地组织块面和线条，牢固而不易掉色，画面效果给人一种帅气和潇洒的感觉。

各种铅笔工具的绘画效果

木炭铅笔

从工具性能上讲，木炭铅笔是介于木炭条和铅笔之间的，可能更接近于铅笔；在表达调子层次方面它接近于木炭条。所以，从积极因素方面讲，炭铅笔既能像铅笔那样表达丰富的固有色、质感变化，又可以像木炭条那样画出强烈的黑白对比。

木炭条

炭笔以不脆不硬为度，炭条以烧透、松软黑色为佳，其特点是质地松软，色泽纯黑，粉末细致，层次多变，适合各种不同的纸张材料，表现力极强，便于修改，特别是对人物素描有其独到的表现力，适合于大幅作品的表现。但表现技法要求很高，难度较大。

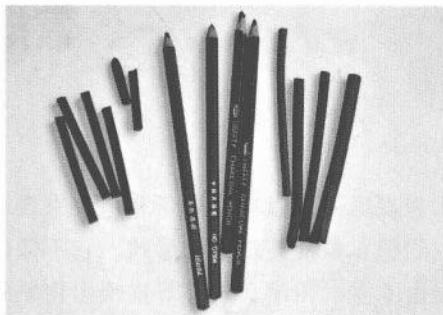
3. 擦抹工具

橡皮

橡皮是修改和表现的工具，不仅可以修改错误，更可以皴擦画面，产生丰富的层次感。橡皮有软硬不同许多种类，更有类似橡皮泥的可塑橡皮，作画时选用不同的橡皮，可以产生丰富的技法效果。

纸笔

纸笔是作画用的一种辅助工具。它是用宣纸等松软的纸搓卷而成。纸笔的主要用途是将铅笔或炭笔画在纸面上的浮粉按擦在画纸中，使画面产生丰富的明暗色调变化和特殊的效果。纸笔市面有售，自己制作也较为简单，选用毛边纸或宣纸卷成松紧适度的纸卷，大小有手指粗为宜，外封口处用胶水或浆糊粘牢即可。

木炭铅笔、炭精条、木炭条

各种纸笔和橡皮

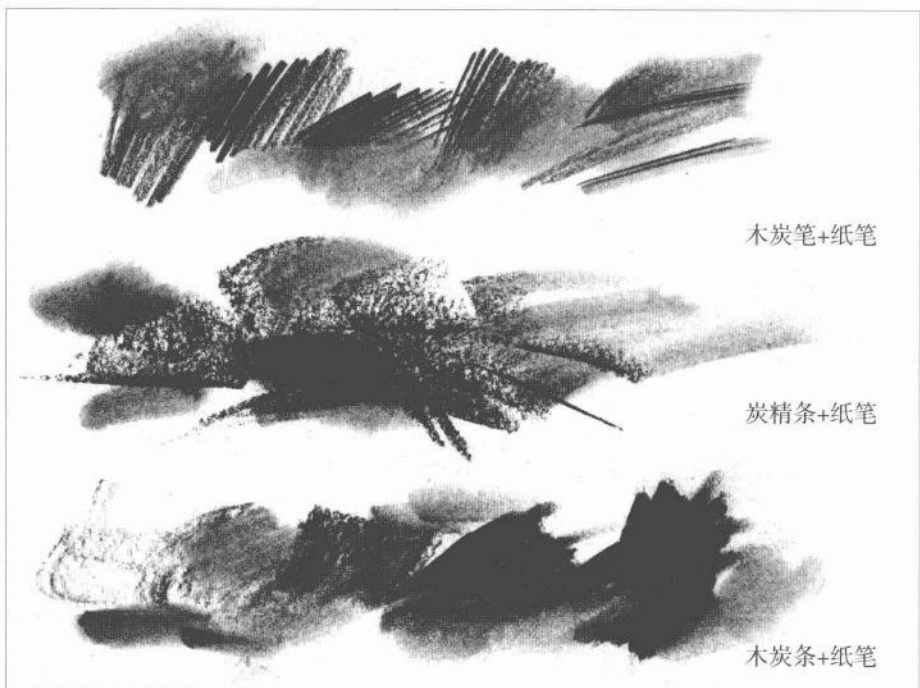

木炭铅笔

炭精条

木炭条

各种炭笔工具的绘画效果

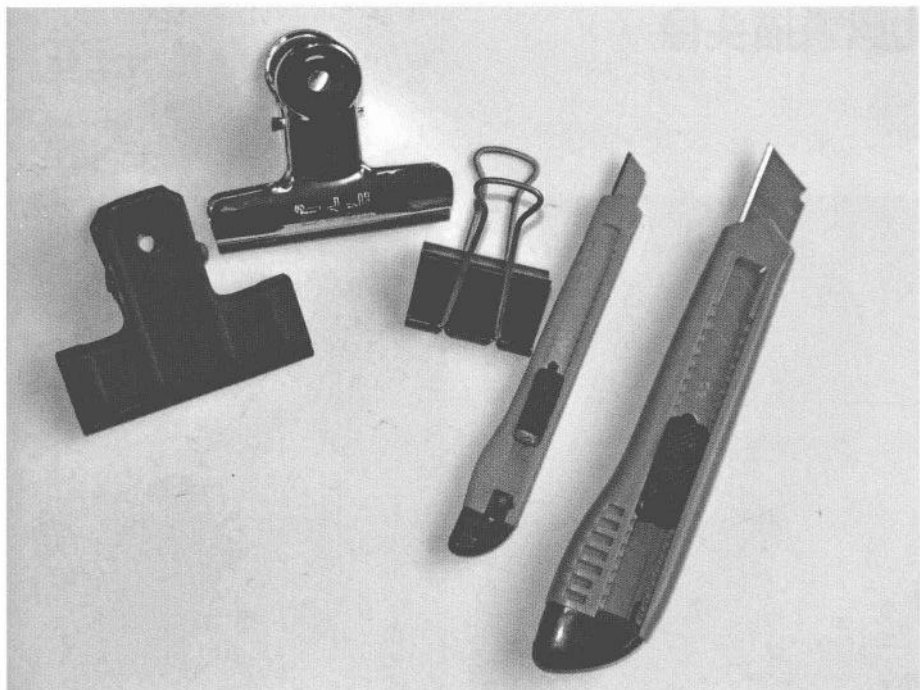

木炭笔+纸笔

炭精条+纸笔

木炭条+纸笔

各种擦抹工具的表现效果

削笔刀、夹子

定画液、白胶、喷壶

4. 纸

洁白、厚净、有纸纹的纸。铅笔画纸不宜纸纹太粗；炭笔画纸表面不能太光滑；而钢笔画纸却要较光滑的纸面，还要有一定的吸水性。

5. 画板

以光滑无缝的夹板为最好。如果站着画，还要备一个画架。画板、画夹用于固定画纸，利于作画时线条直挺。写生架用于固定于写生实物的位置，便于观察画面效果。

6. 削笔刀、夹子、擦布及工具备用

铅笔芯在画素描时会不断磨掉，铅笔需要适时用削笔刀来修削，根据画面表现的需要可削成不同的粗、细、尖。夹子用来固定画纸，擦布主要是为了保持画面整洁。在作画的过程中，手不免会碰到画面，特别是表现细部刻画时，手会接触到画面，使手的小指和手的侧面弄脏，然后又会使手碰到画面，所以需要适时地用擦布擦一下手。

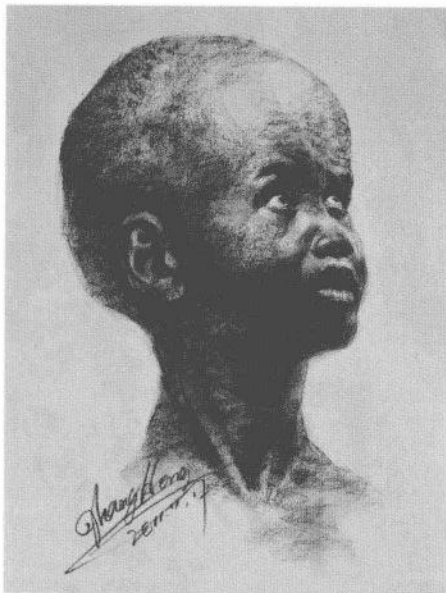
7. 定画液

为了使素描作品便于保存，特别是用炭笔、木炭条、炭精条完成的素描作品，最好用定画液喷上一层，待干后可以将画的作品固定在画纸上，以保存作品免受磨坏。定画液也可用白乳胶加水按1:10比例配制。目前市场有已配制好的专门的定画液，非常好用。喷画时，应将画平放，均匀地喷上即可。

二、社会生活中的少年儿童素描头像

各种艺术都来源于生活，生活是艺术的基础，艺术的一切灵感来源于周边的社会生活。善于观察身边的事物和人就能为艺术创作提供丰富的素材。源于社会生活的少年儿童形象，才是真实可信的，才是鲜活的。不仅从视觉上，还从心灵上给予人们震撼与共鸣。

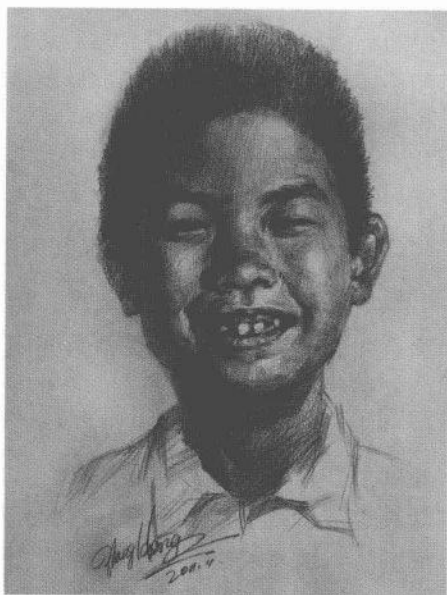
我们想要开启自己的艺术创造，就得培养自己对周围事物的关注，在生活中培养自己对人物形象的观察，在观察中有所发现，再由发现引发自己个人的思想与情感的联系，从而产生个人的艺术素养与风格。

这幅作品中体现了儿童渴望生命的表情。

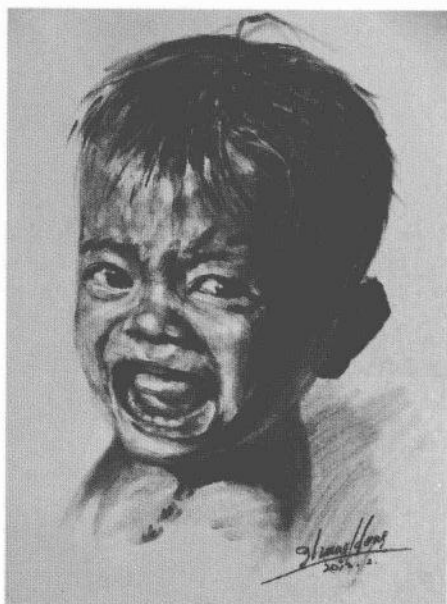
这幅作品中体现了小女孩眼部无助的表情。

在得到老师的表扬后，二年级的小男孩露出灿烂的欢笑。

一年一度的云南西双版纳泼水节，是当地少数民族的盛大节日。这是在泼水活动中的一位傣族小姑娘。

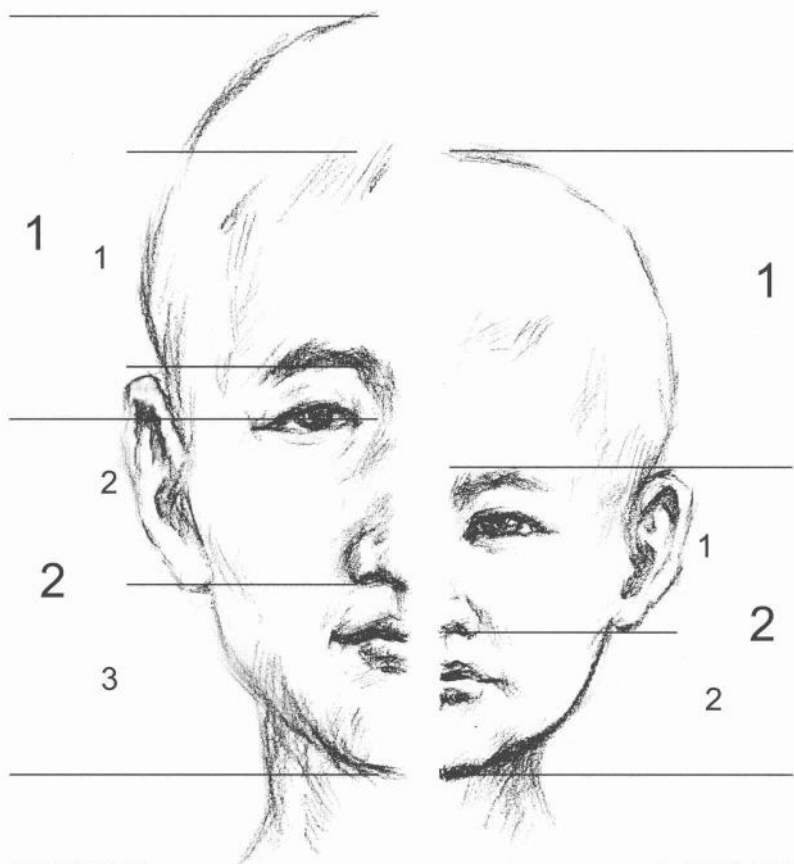
这幅作品中儿童所表现出惊恐的情绪。

三、少年儿童头部的解剖结构

要画好少年儿童头像，必须了解少年儿童头部解剖结构的特点，尤其是少年儿童与成人的不同之处。由于人类的生长规律，从头部来看，幼儿到成人是脑颅先于面颊发育，脑颅明显偏大，随着长大，面颊逐步加快发育，在头部的比例逐步加大。因此形成了不同年龄段的不同特点。

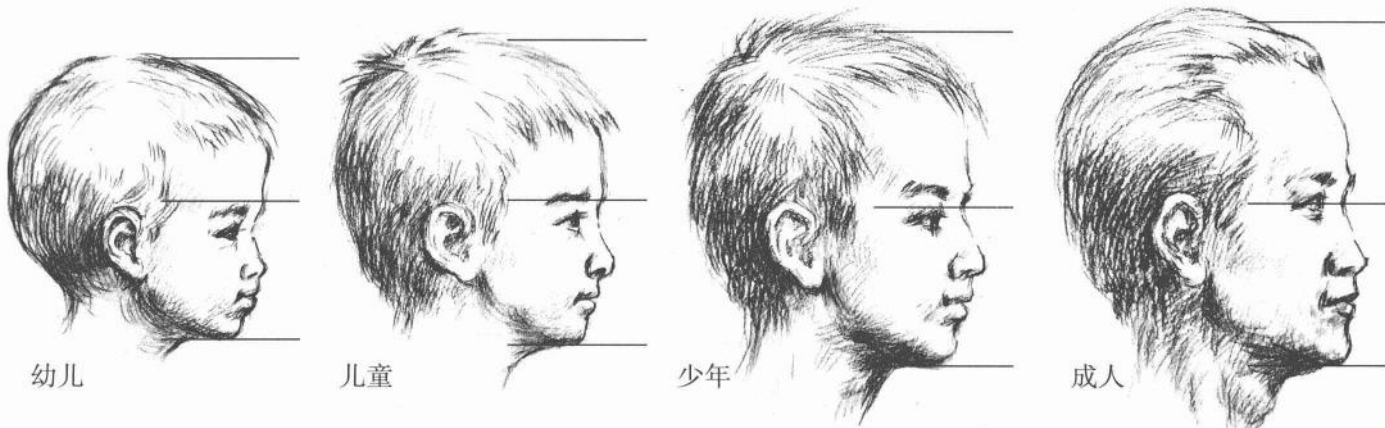
1. 少年儿童头部的比例特征

通过对成人与少儿头部的观察和研究，我们可以了解他们不同的五官位置与头部的整体比例。

青年头部比例

少年儿童头部比例

幼儿

儿童

少年

成人

小孩由于下颌骨尚未发育完全，颌骨内收，脑颅部较面颊部大。我们可以通过此图看出不同年龄段头部的比例特征，请注意从头顶到下颌的中心线的位置变化，前额与面部的位置所形成的倾角以及下颌角的角度变化。

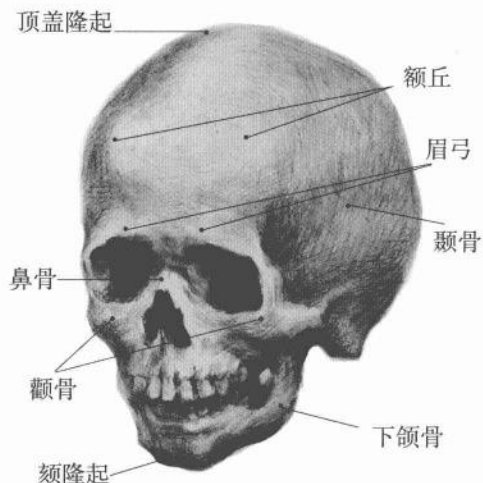
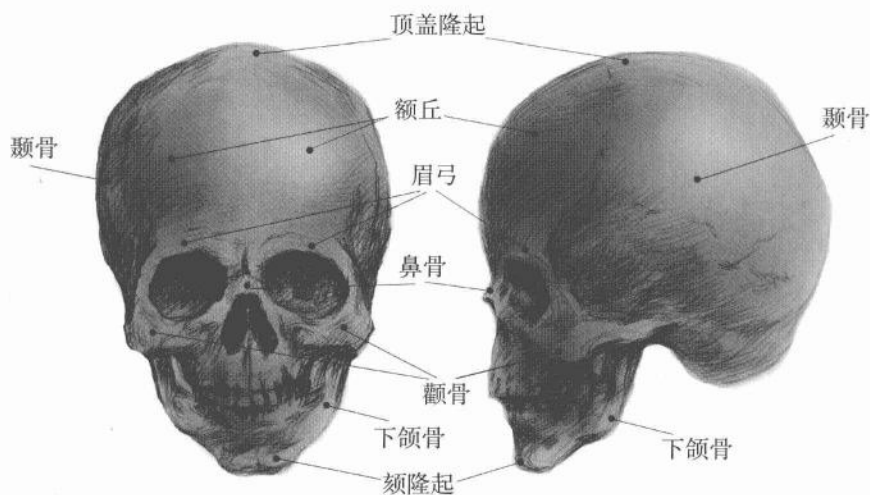
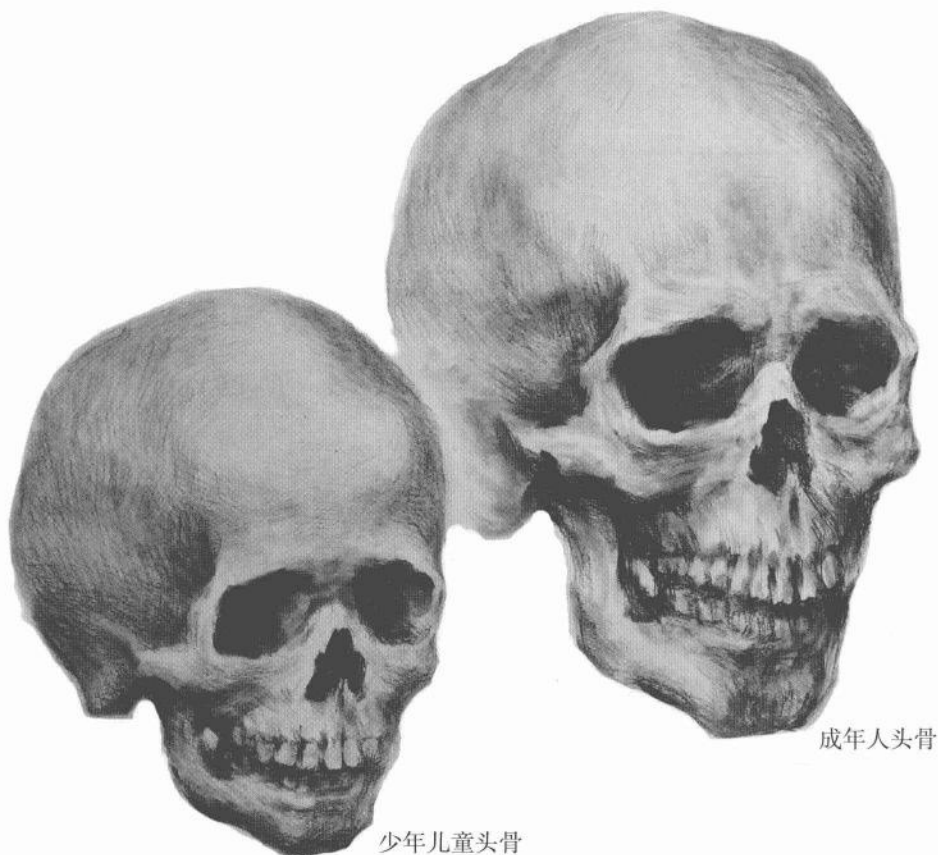
2. 少年儿童头部的解剖特征

我们在塑造少年儿童头部的整个形体时，除了对骨骼结构全面理解和搞清楚肌肉的结构、作用、外形和运动中的变化外，也要掌握少年儿童头部的骨骼解剖结构。头部的肌肉和骨骼两者对我们生动地表现人物头部是很重要的，而少年儿童头部的解剖特征是表现少年儿童年龄的关键。

儿童头部的骨骼结构

头部骨骼：人物头部骨骼分为脑颅和面颊两个部分。脑颅骨是容纳大脑的骨骼，包括前面的额骨、头顶的顶骨、后面的枕骨、耳旁两侧的颞骨。面颊包括眼眶、鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨。这些骨骼有的是单一的。

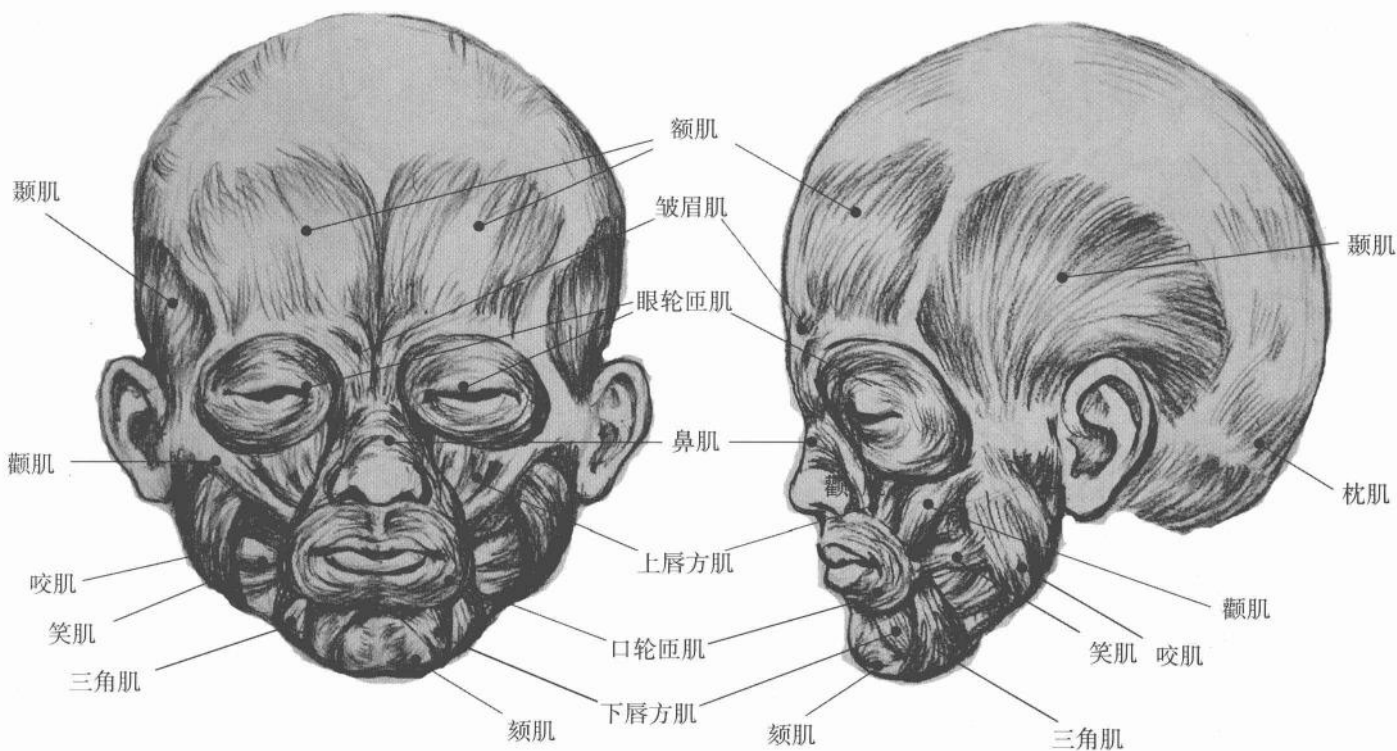
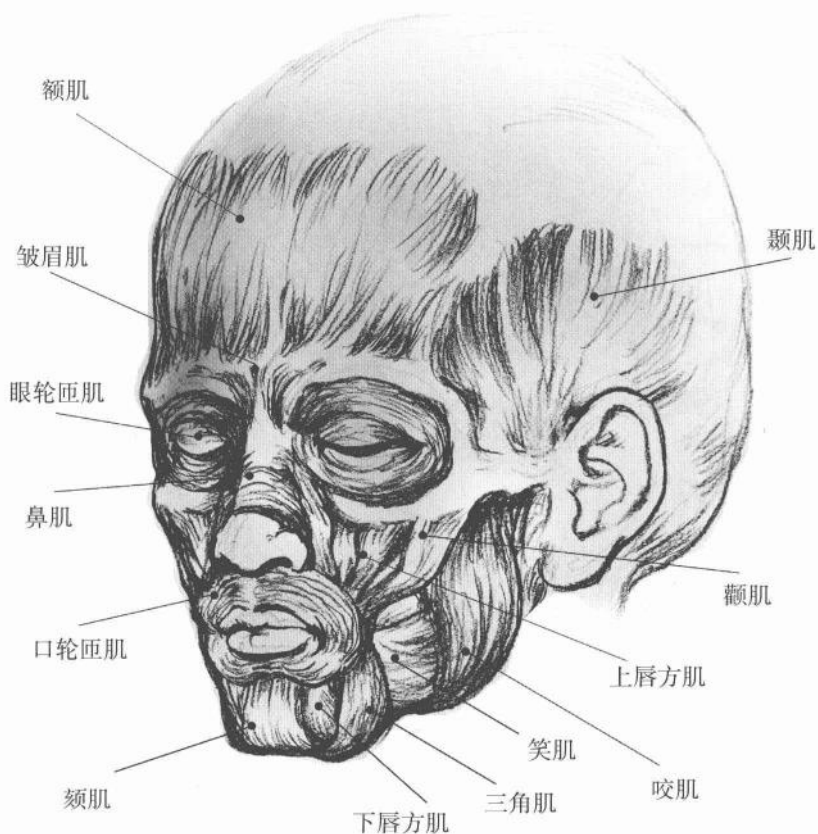
头部骨点：人物头骨的形状决定头部外形的轮廓和起伏，其中一些凸起和凹陷，对外形有很大的影响。头部表面的一些转折和突起，都是由骨骼凸起部分形成的，我们把这些部分称之为骨点。我们刻画少年儿童头像的时候要对这些骨点有所表现，使其肉中含骨，骨肉相生，使头像表现显得更有力度和生机。

观察成人与少儿头骨的对比，我们可以看出：少儿的头骨除了脑颅比例大之外，更显得圆润光滑一些；颞骨等各个骨骼都比较纤细，各个骨点都不如成人那般凸起。同时，少年儿童的肌肉柔软，皮肤光滑，外表滋润细腻。掌握这些生理特征对于表现少年儿童形象是极其重要的。

儿童头部的肌肉结构

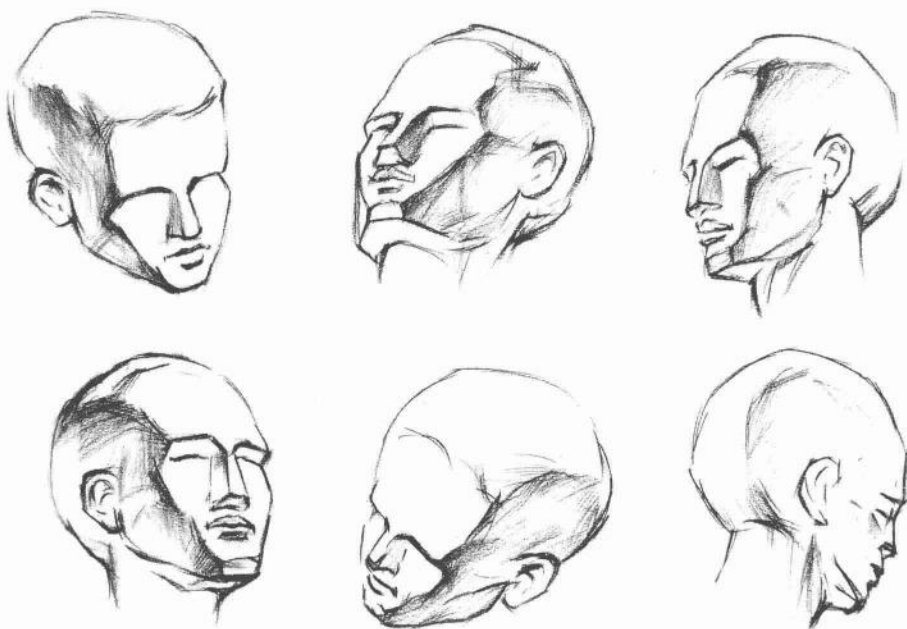
头部的肌肉可分为两大类：一类为表情肌，另一类为咀嚼肌。表情肌大部分偏薄，分布在眼、鼻、口周围，收缩时产生脸部表情。表情肌包括额肌、眼轮匝肌、皱眉肌、鼻肌、上唇方肌、颧肌、口轮匝肌、三角肌、下唇方肌、笑肌等。咀嚼肌分布在头部的两侧，这部分肌肉厚大，对外形有影响。它的作用是拉下颌骨，起闭嘴、咀嚼的作用。从侧面外形上可以看到明显的两大块肌肉，一块是位于颞窝内的颞肌；另一块是起于颧弓以下，止于下颌骨后端骨点（下颌角）很厚的咬肌。我们在刻画人物形象的时候，应该把人物头部的所有肌肉结合成整体来进行塑造，也就是局部要服从整体，整体中包含着局部。同时还要把肌肉和骨骼有机地结合起来进行表现。

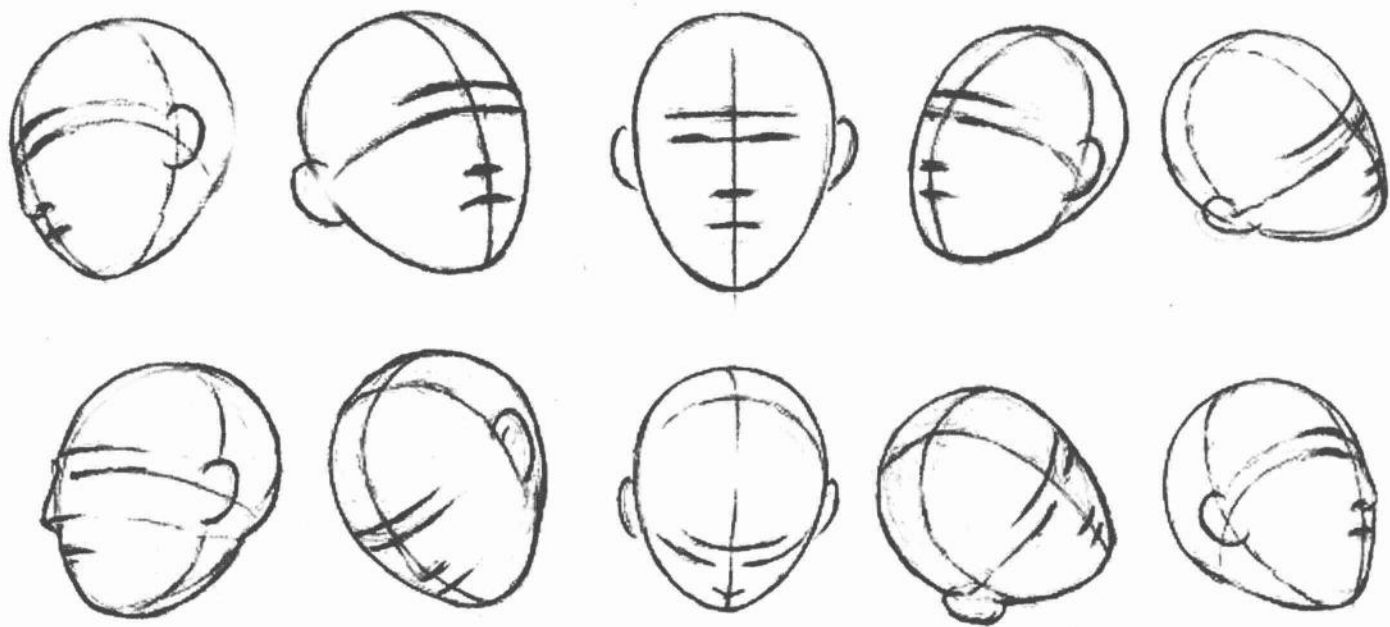
四、少年儿童头像各部分表现技法

1. 头部体块理解与透视变化

人的头部结构较复杂，我们应以研究造型为目的，为更好地理解头部的体积，将人的头部予以几何化的归纳。头部整体造型是处在圆球体和立方体之间，从整体上可以概括成一个圆球或立方体或楔形之间的复合体。用几何体概括头部，便于掌握头部的空间结构。从骨骼节点来理解，自额头的额结节到眉弓、颞线、颞骨结节和下颌结节骨点的连接，便构成了头部不同面的转折。由此可以看出眉、眼、鼻、嘴是处在一个面上，耳朵是长在两个侧面上的。

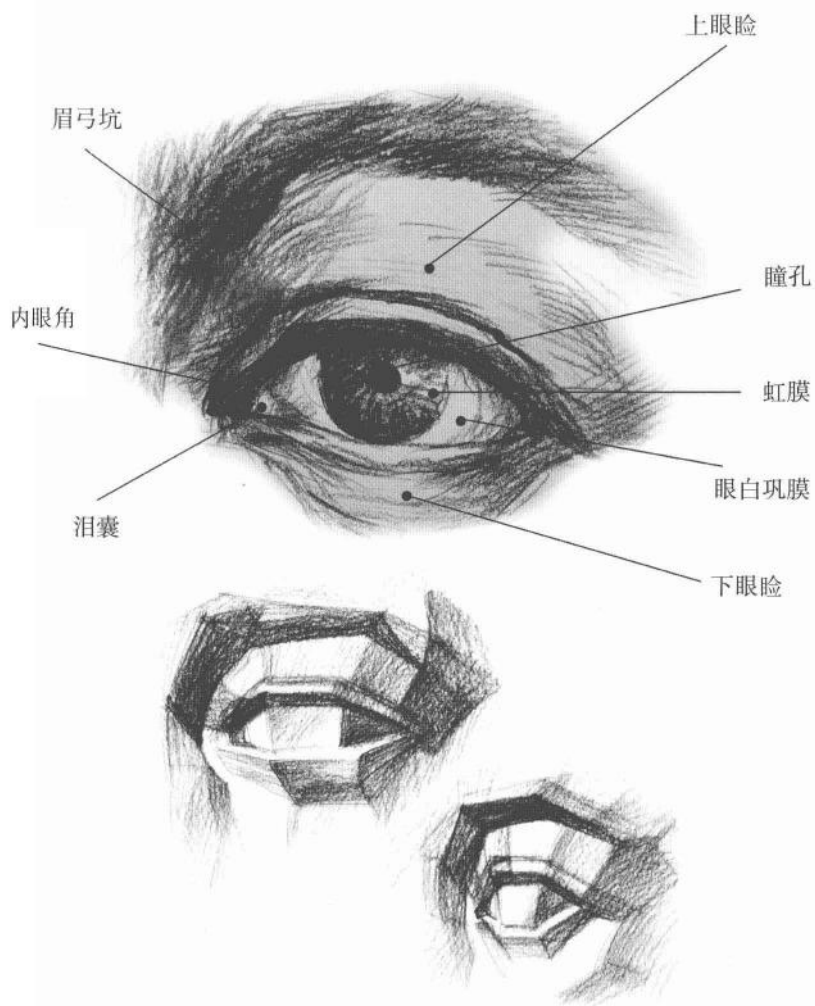

头部整体的体块

各角度的透视变化

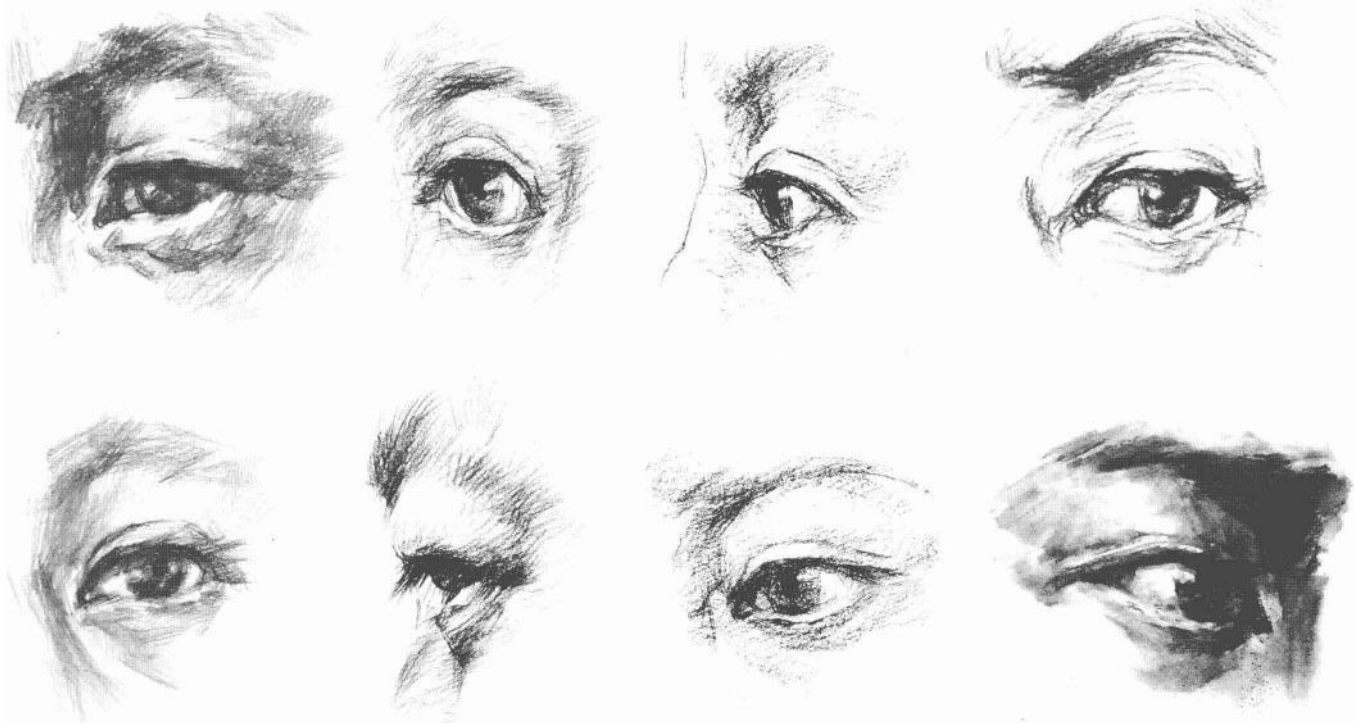
头部动态的准确把握，依赖于对其透视变化的正确理解。可将眉弓、鼻、口裂视为三条水平线，将眉心、人中、下颌尖视为与这组水平线垂直的中轴线，它们共同组成头部的动向线，通过它们在运动中的透视变化来观察和把握动态特征。

2. 五官的造型特征与画法

眉眼部

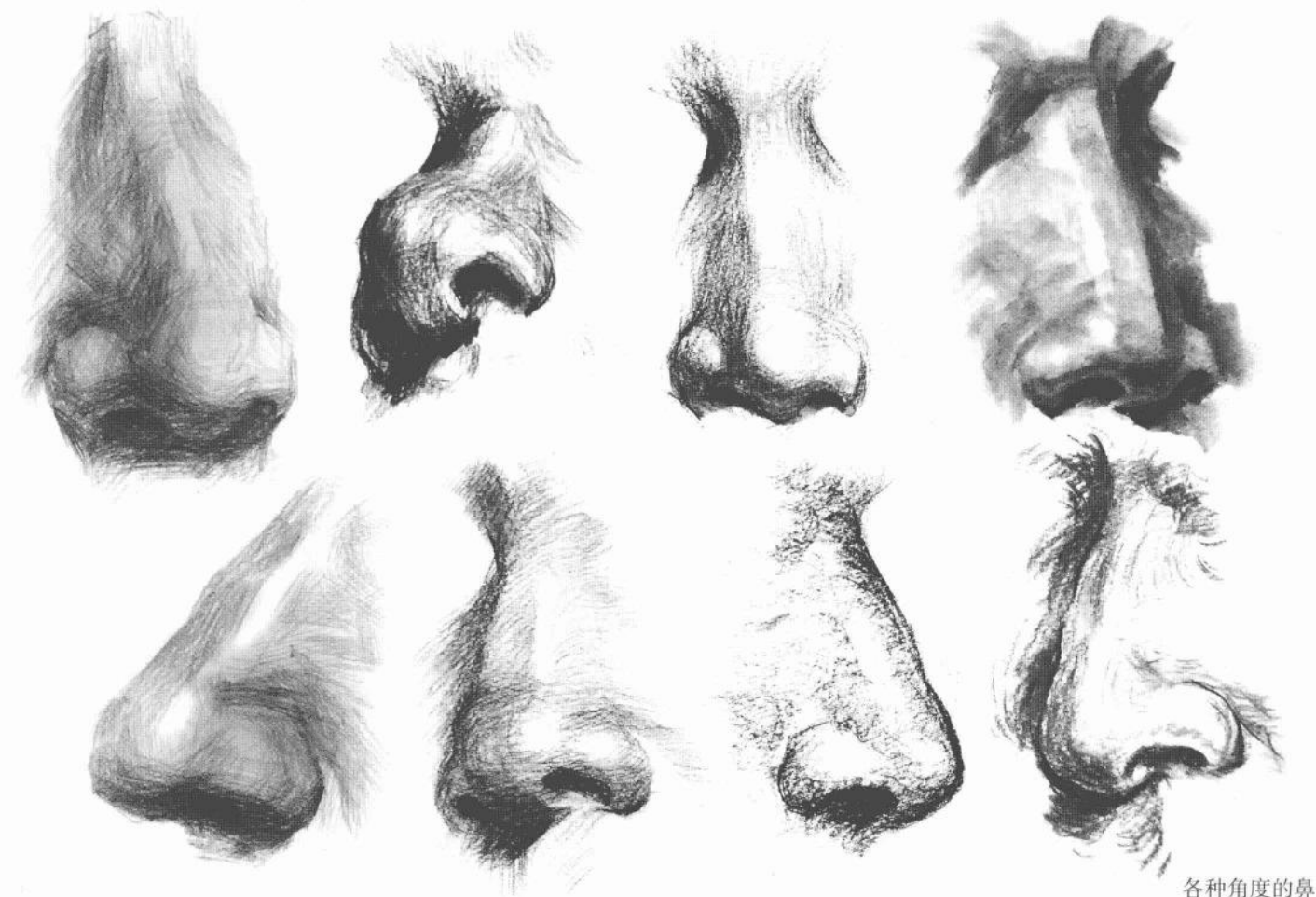
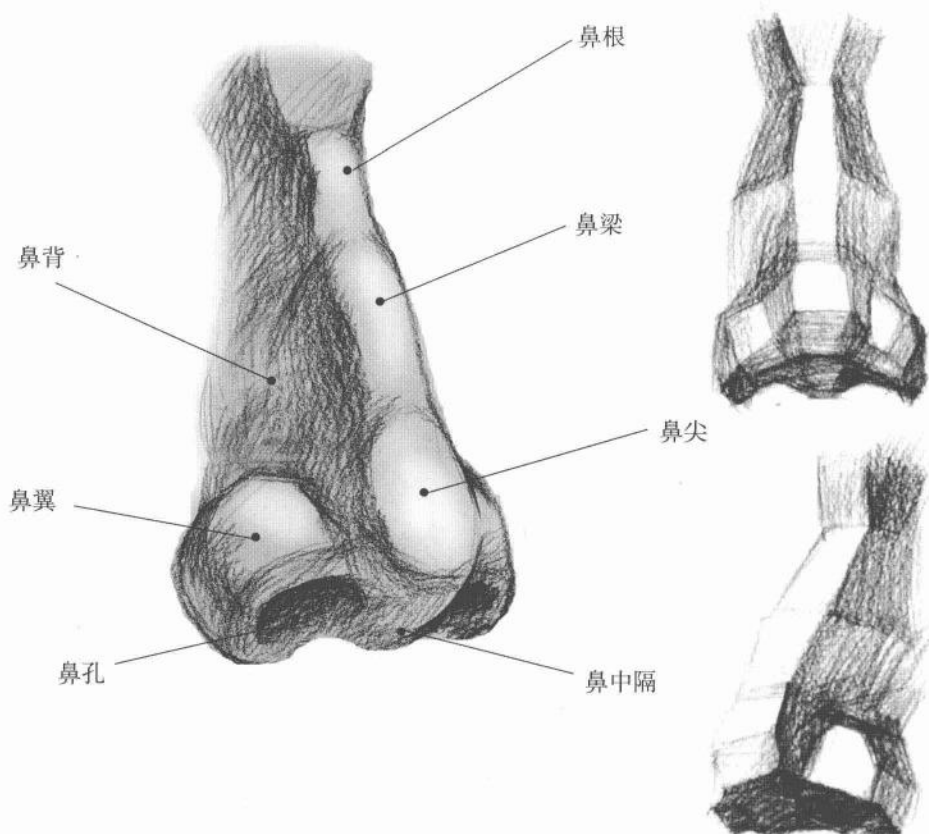
眼睛是由瞳孔、角膜、眼角组成球形嵌在眼睛窝里，上、下眼睑包裹在眼球外，眼睑的边缘长有睫毛，呈放射状。上眼睑睫毛较粗长向上翘，下眼睑睫毛细而短向下弯。由于头部的扭动，眼睛出现了不同的透视变化。眼睛的形状不同，有圆、扁、宽、双眼皮、单眼皮等区别。眼部也包括了眉毛，眉头起自眶上缘内角，向外延展，越过眼眶而成为眉梢，人的眉毛形状、走向、浓淡、长短、宽窄都不尽相同，是显示年龄、性别、性格、表情的有力标志。

各种眼睛的左右角度

鼻部

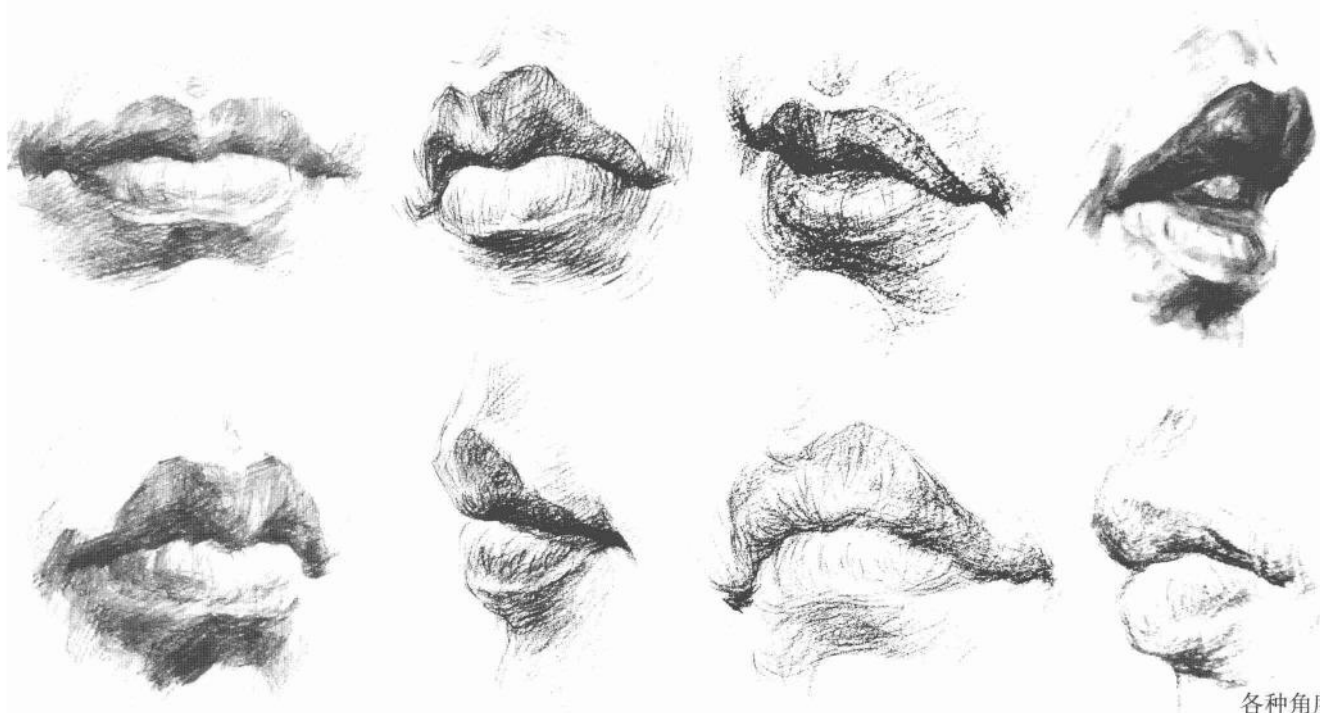
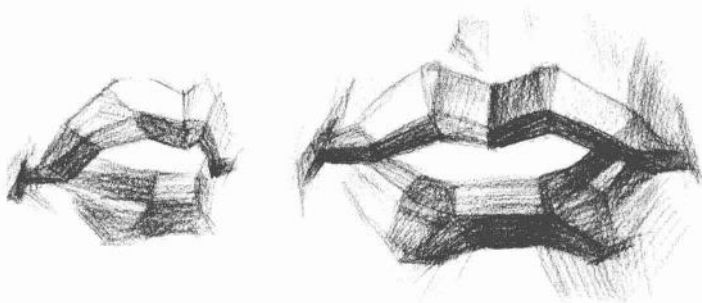
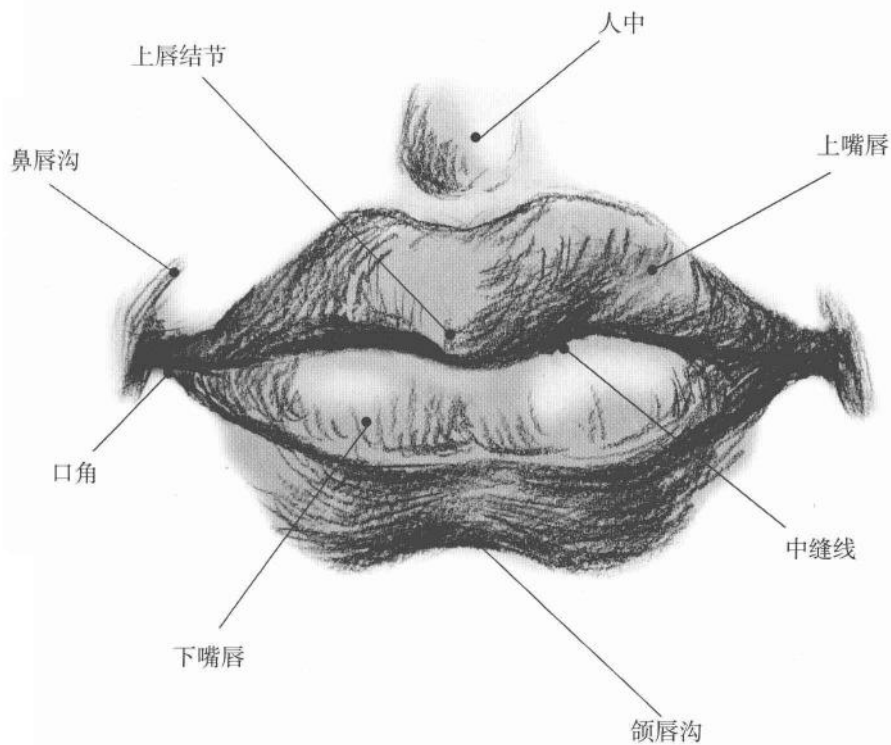
鼻隆起于面部，呈三角状，由鼻根和鼻底两部分组成。鼻上部的隆起是鼻骨，它小而结实，其形状决定了鼻子的长、宽等。鼻骨下边连接鼻软骨，包括鼻中隔软骨、鼻侧软骨和鼻翼软骨，鼻翼可随呼吸或表情张缩。鼻子的形状很多，因人而异，有高的、肥厚的，也有尖细的或扁平的等等，这都是形象特征的概括。鼻孔的形状随鼻形而变化，特别与鼻翼有很大的关系。

各种角度的鼻

嘴部

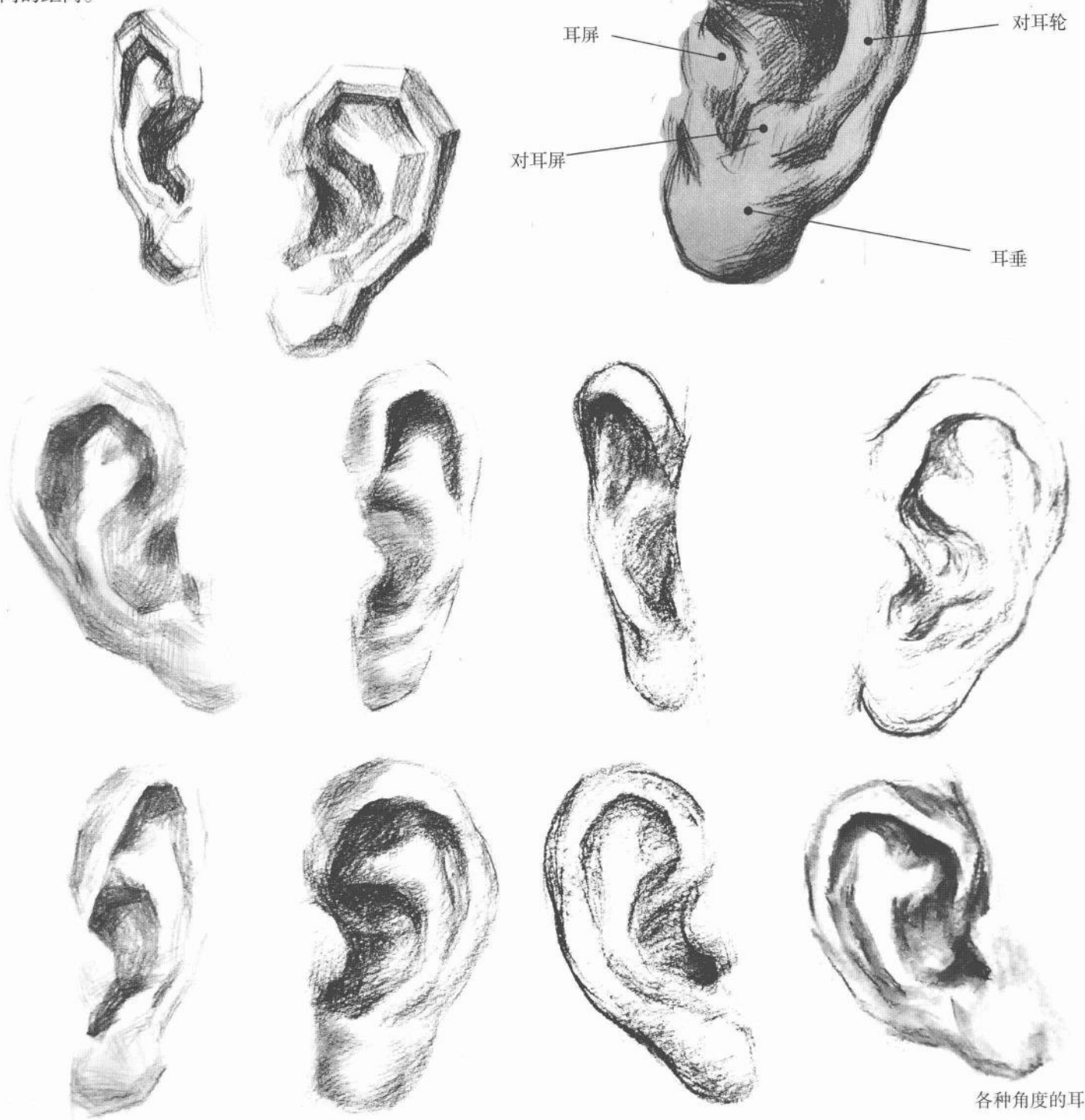
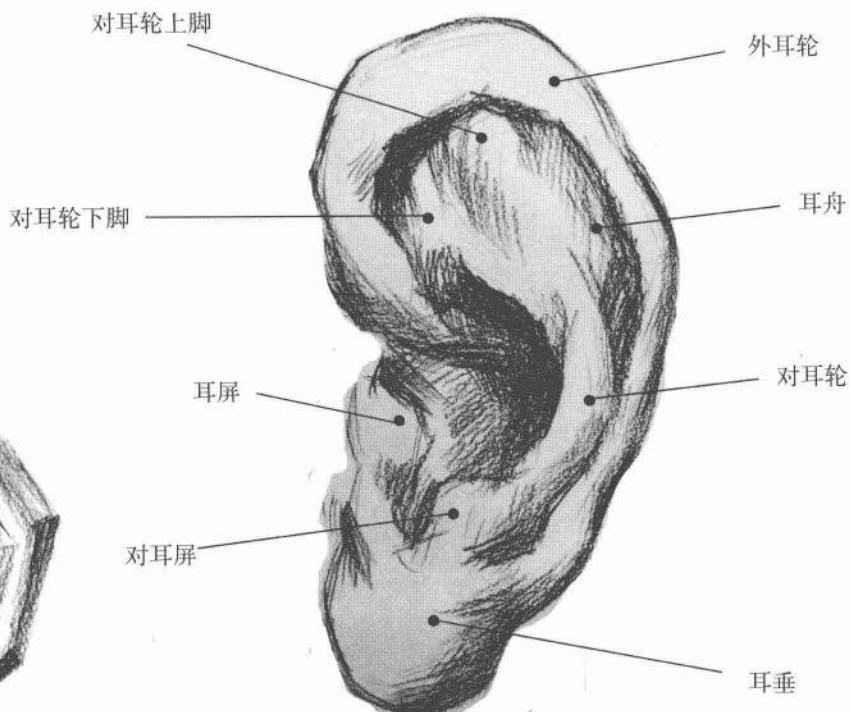
嘴，就形状来说，是由覆于上、下颌骨和牙齿之上的双唇所决定的。颌骨和牙齿形成的弧度直接影响双唇的曲直。嘴形的不同，就是由颌骨和牙齿的弧线所决定的。嘴唇由口轮匝肌组成，上下牙齿生在半圆形的上下颌骨齿槽内，外部是呈圆形体积。上唇中间皮肤表面有条凹槽称人中。嘴唇的表面有唇纹，各人的唇纹形状不同。上、下唇的活动十分灵活，彼此呼应，不仅对发音有很重要的作用，对表情也有直接的影响。

各种角度的嘴

耳部

耳朵由外耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂组成。耳朵是软骨组织，具有一定的弹性，形似水饺。耳朵稍斜长在头部的两侧。在学习时除了弄清它的结构外，还应注意它的体积，一般来讲，耳朵的上下高度相同与眉毛于鼻底部的之间的距离。

各种角度的耳