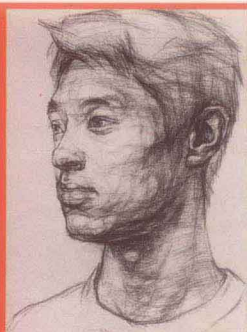

YIBEN
CULTURE
STUDIO

一本文化工作室

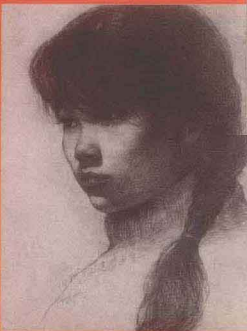
MEI SHU

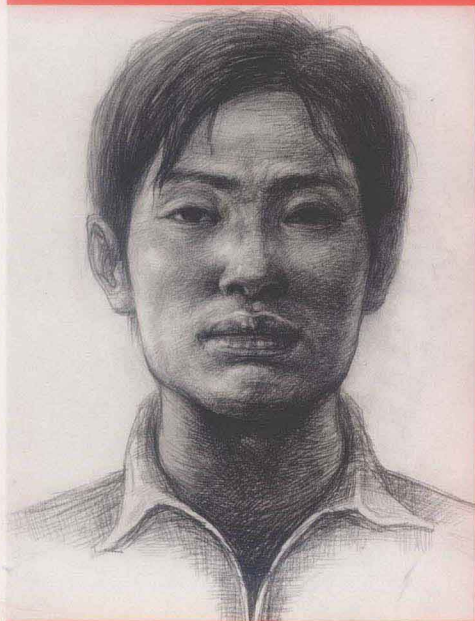
JI CHU

RU MEN

BI BEI

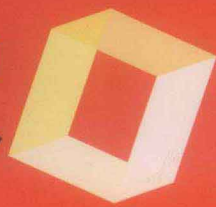

陈志明 编著

美术基础入门必备

MEI SHU JI CHU RU MEN BI BEI

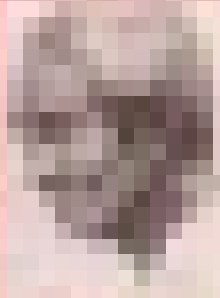
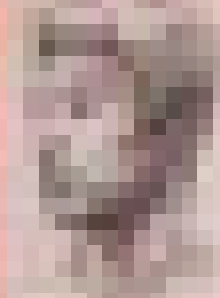
真人头像

上海人民美术出版社

1954年10月

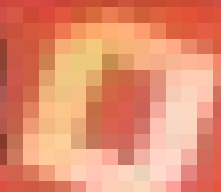
1954年10月

北京国际人口统计

1954年10月

真人头像

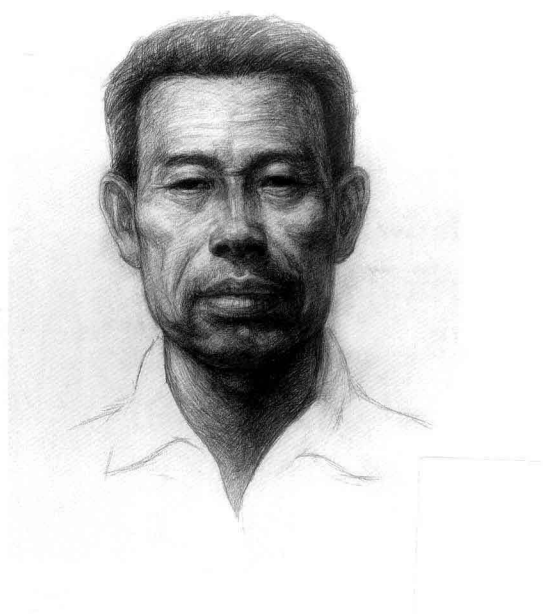
1954年10月

1954年10月

美术基础入门必备

真人头像

陈志明 编著

上海人民美術出版社

目 录

素描工具介绍 /1
材料与质感的表现 /1
排线方法 /2
头部骨骼分析 /2
头部主要肌肉 /3
学习方法 /4
观察方法 /4
构图 /5
石膏头像与真人头像的区别 /6
性别与年龄阶段特征 /7
画好真人头像素描的意义和基本要求 /8
不同光线画法比较 /9
真人头像画法步骤 /10
优秀作品范例 /30

素描工具介绍

笔、纸

画素描的工具种类很多,如铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、色粉条、钢笔、毛笔等。工具不同,素描的表现语言与效果也不同。

画真人头像,一般用铅笔和炭笔。初学者最好用铅笔,待能力提高后再尝试其他种类的工具。

画真人头像素描,多用素描纸、铅画纸、水彩纸及卡纸。这些纸各有特点,因此表现手法有所不同。初学者还是选用素描纸和铅画纸为宜。

材料与质感的表现

每种材料都有其个性特征,不同材料有不同的效果和画法。如铅画纸画出来的线条细腻,而水彩纸画出来的块面带网纹而具有特殊的韵味等。在学习、临摹别人的作品时,不仅要研究他们的造型特点、构图、塑造方法、线条风格等,还要注意他们对材料的运用。对材料的了解和运用也是绘画的基本功之一。

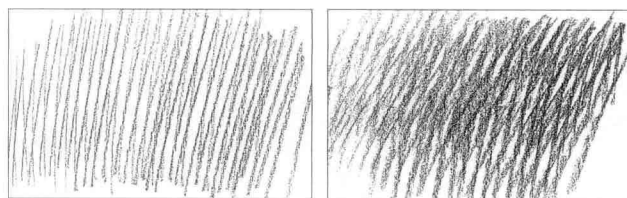
■ 排线方法

用笔排线没有固定的方法定律，一切以画面的需要、主观要求而变动。在学习过程中，要多研习大师们的优秀作品提高用笔排线的能力，体会各种排线方法在所表现物体体积空间关系时的不同作用。

■ 头部骨骼分析

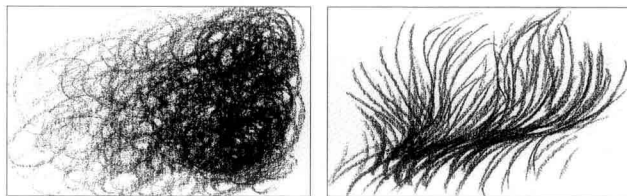
想要画好一张头像，首先要了解头部的结构，它是进行头部造型的基础。它的形态和表面起伏都会在人物头部的的外形上表露出来。许多初学者不愿花时间去学习解剖知识，对着模特盲目地画，这样不会有大的进步，而且容易犯一些低级错误。

下图为头部骨骼骨点位置，是骨骼体面转折的突出点，也是明暗关系的分界线。理解掌握骨点的位置对真人头像的写生是非常重要的。

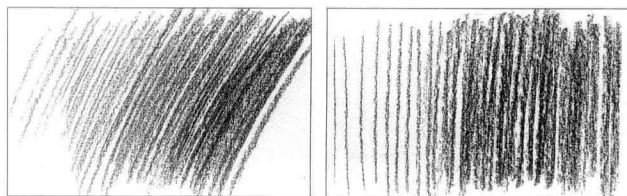

平行排线

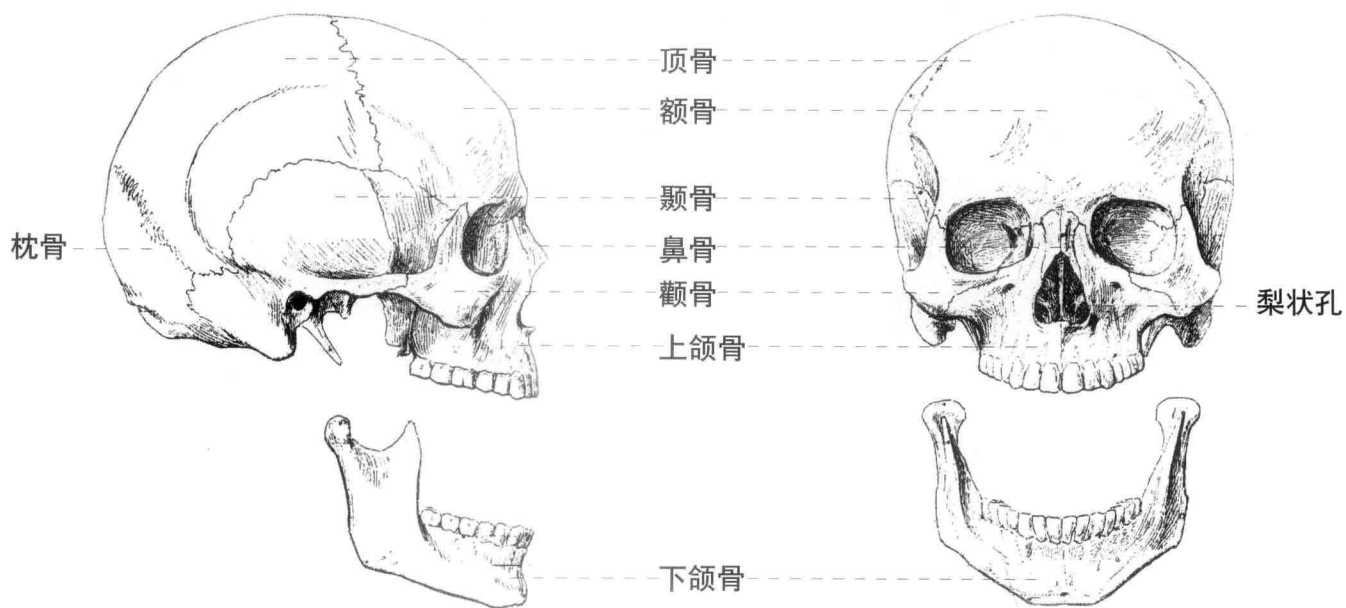
交叉

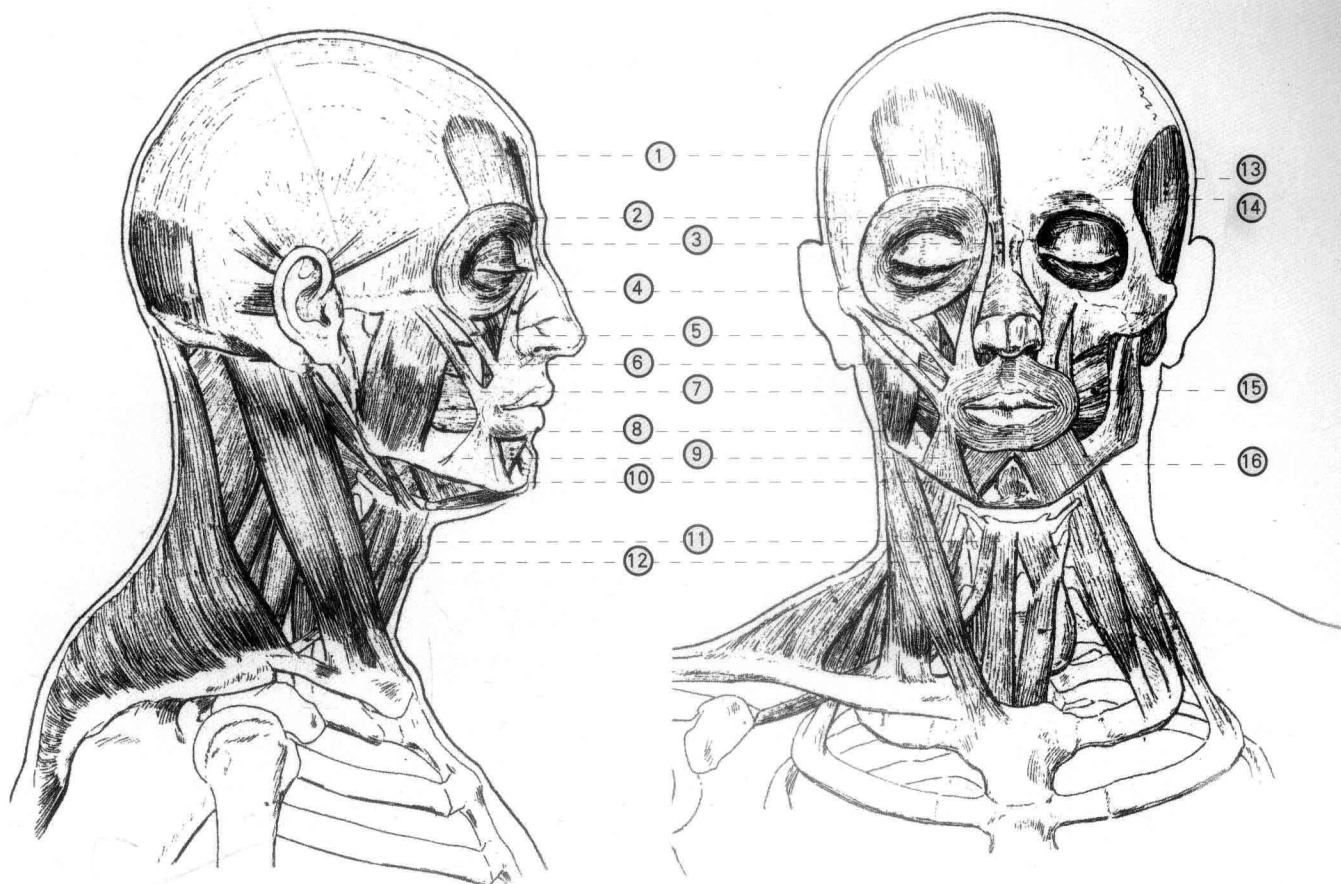
曲线

渐变

■ 头部主要肌肉

- ① 额肌——牵动额头以及睁眼。
- ② 眼轮匝肌——环生于眼眶四周，收缩时可使眼睛闭合。
- ③ 降眉间肌——收缩时可将眉头引向下方。
- ④ 鼻肌——收缩时可使鼻梁两侧产生纵向皱纹。
- ⑤ 上唇方肌——收缩时将上唇及鼻翼牵向上方。
- ⑥ 颧肌——收缩时将嘴角牵向外上方，使嘴变阔。
- ⑦ 咬肌——作闭口运动。当切齿愤怒时隆起于外表。
- ⑧ 口轮匝肌——收缩时嘴巴紧闭，并使唇突出于前方。
- ⑨ 三角肌——牵引嘴角向下运动。
- ⑩ 颊肌——收缩时可牵引下颌外皮向上方。
- ⑪ 劲阔肌——位于上颈部，具有表情作用。
- ⑫ 胸锁乳突肌——从两耳后面一直延伸到颈根部内方，牵引头部运动。
- ⑬ 颞肌——抬下颌骨作咀嚼运动，老人和瘦人明显。
- ⑭ 皱眉肌——收缩时可使左右眉接近，眉间产生纵向的皱纹。
- ⑮ 颊肌——与颧肌、三角肌作用一致，并可辅助咀嚼。
- ⑯ 下唇方肌——可使嘴角向外下方运动。

头部的比例关系从正面看接近长方形,从侧面看接近正方形。古代中国画家还总结出三停五眼的规律。即从正面看,从发际到眉线,从眉线到鼻底,从鼻底到下颏三段为三停,人脸的宽度为五个眼的宽度,两眼之间的距离是一个眼睛的宽度。

■ 学习方法

临摹

不论是初学者还是有一定基础的学生,临摹都是十分重要的学习方法,能更好地、直接地从优秀的作品中学习别人的优秀经验和观察方法、表现方法,从而掌握一定的素描头像的规律。

临摹时要注意,临摹不是最终目的,原封不动地照抄临本是收不到多少成效的,要有目的地去临,或偏重于形体结构,或偏重于光影、明暗,或偏重于用笔用线等。关键是你要从临本那里得到什么。再者,一定要选择优秀的、印刷清楚的临本,否则收不到好的效果。

写生

写生是最直接、最有效的学习方法。通过写生,可以把以往学到的基础知识加以理解和提高,提高手、眼、脑的协调配合能力,为今后的绘画之路打下良好的基础。写生时应注意如下事项:

- ①认真观察、分析,力求准确生动地塑造对象。
- ②贯彻整体的原则,不被细节左右,把握好大的

明暗关系。

③由简到繁,由浅入深。

④长期作业和短期作业、速写相结合。

⑤临摹与写生相结合。

■ 观察方法

在对素描的学习过程中,我们首先要培养“眼力”,也就是观察力。有人认为,观察力是人人都有,不需要培养,这是不对的。因为这里的观察力是指对物体的整体的结构、块面的分析能力。

我们有时会说,这张画不够整体,或这张画“花”了。这些都说明作者是的观察对象呢?首先要整体地看对象,抓住第一感觉也就是大感觉不放,从整体至局部、再从局部到整体,要把对象至局部,再从局部到整体,要把对象分析成大体面结构,始终贯穿“整体”观察法,俄国美术教育家契斯恰夫说的“看这边,画那边”就是比较法,要不断地比较分析,才能准确地把握形体。

总之,初学者一定要养成良好的观察习惯才能画好一幅素描作品。

■ 构图

构图的好坏，直接影响一幅作品的成功与失败。初学者要注意对构图的学习，对每一幅作业都不能马虎。要多观察、分析，选择好的角度，多画构图小稿，培养和锻炼自己的构图能力。好的构图必须符合分类规律，主体突出，画面饱满。

在画真人头像时，画面上部留白要比下面留白少一些，这样不会让人感到有下坠感。一般侧面或半侧面像，人物头像朝向的一边要多留白，否则让人有面壁的感觉。总之，构图的规律要在不断的实践中寻找，在临摹和写生中不断增强对构图的控制和把握能力。

正常构图

空白太多，头像偏小，太空

脸太靠近画面的边缘，有面壁感

画面太偏向一角，失去平衡感

太满，不透气，有压抑感

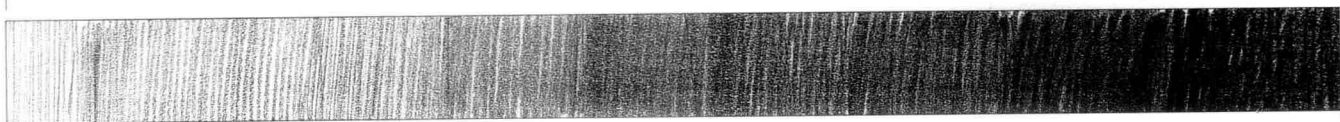
切割太多，构图不完整

■ 石膏头像与真人头像的区别

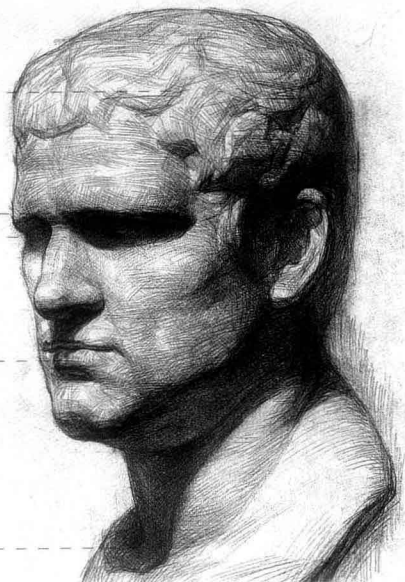
石膏头像与真人头像在表现时应加以区别，由于石膏像材料的特殊性，呈现出的“五大调子”较明确容易分析和把握，而真人头部本身具有黑白五大调子的变化更加丰富明暗的变化，如头发、眼睛为黑色，嘴唇为红色，皮肤在刻画时色彩和亮度的差别，所以画真人头像与石膏头像时要加以区别对待。

应在石膏头像写生有一定基础后再转入真人头像写生，刚开始时会有一定难度。由于石膏为纯白色的，因而明暗调子相对较统一，明暗交界线明确，反光强烈，不受自身色相变化的影响。真人的头部本身具有色彩及黑白的变化，其色相有较大的差别，如黑色瞳孔、白色巩膜，黑色头发、眉毛、红色的嘴唇等。由于头部本身具有的色相，所以在表现时要注意到黑白调子的变化与石膏有很大的差别。要特别注意到头发及五官的塑造与石膏的区别，不仅要有体积感，还要有质感，这就需要在学习中不断加以分析和理解。

石膏头像色阶

真人头像色阶

真人头像与石膏头像头发与五官的比较

■ 性别年龄阶段特征

男性头部结构感强，骨点突出，肌肉分明而有力，轮廓方正，体积感强，转折关系明显。画时注意造型的硬朗，并在结构转折处强化而使其突出。

女性与男性相比，骨骼肌肉起伏小，皮肤细腻光滑，轮廓圆润，形体较之男性更加含蓄。刻画时抓住大的体面关系，在形象塑造时用笔要轻柔，含而不露。

避免过分强化结构形体造成生硬、死板等毛病而与男性另特片不符。

老年人头像的画法

老年人的头部骨骼较年轻人的结构更加明确清晰，面部肌肉松弛，皱纹多，有的牙齿脱落而使嘴唇向内塌陷形成强烈的起伏关系，眼窝较深陷。总之，老年人头部的结构关系明显，同时造成的明暗关系也多，很容易画“花”、画“乱”。一般情况下，画老年人头像时，首先一定要抓住大的体面关系，从大的明暗入手，先画头部的大明暗；其次在大明暗确定之后，刻画细节，如皱纹、胡子等。灰调子要尽可能地统一，要服从大的明暗关系，如果细节刻画的明暗对比太过强烈。

男青年头像的画法

男青年头部骨骼及骨点比较明确，脸部肌肉紧凑结实，轮廓分明。在画时注意体面塑造要结实，大调子要分明。

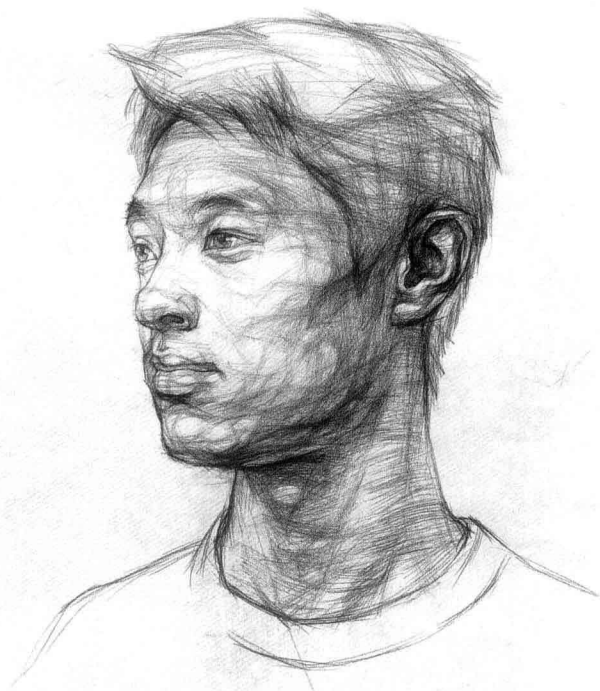

■ 画好真人头像素描的意义和基本要求

真人头像是研究人体头部骨骼、肌肉及其关系的。大千世界，每个人都长得不一样，但头部的结构是一样的。素描头像就是把每个人物复杂的结构、鲜明的个性特征及丰富的表情，通过在平面纸上表现虚拟的三维空间来塑造复杂的、立体的人物头像。

真人素描头像的基本要求是：

- ①构图完整，画面稳定，造型准确生动。
- ②画面无废单，不“腻”、不“灰”、不“花”。
- ③画面节奏明快，效果强烈，不“板”、不“碎”。
- ④对人物神态的把握要准确、自然。
- ⑤人物塑造整体、完整，空间关系准确。

不同光线画法比较

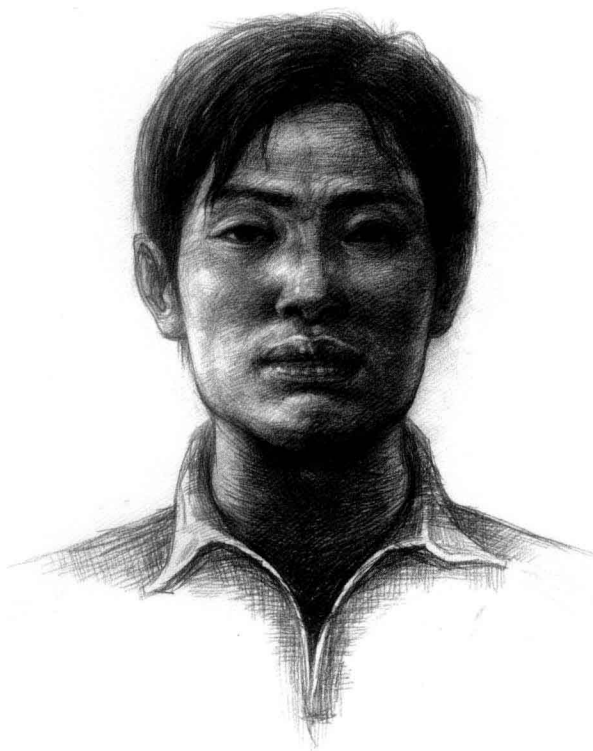
自然光作业

由于是自然光，没有灯光下那么明确而强烈的光影感和对比，所以自然光作业的灰调子及亮面的控制更为注重画面上黑、白、灰大体关系的整体感，否则易出现“灰”、“平”、“脏”、“乱”等毛病。

灯光作业

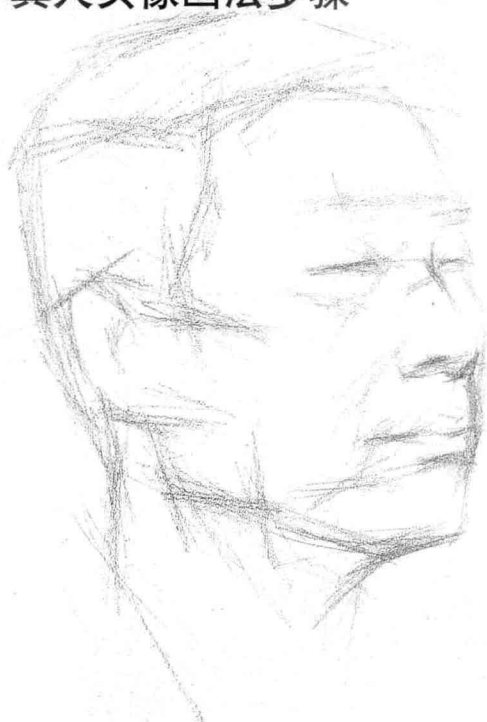
在灯光下作业，人物的形体结构易于肺，大的黑、白、灰容易控制，适宜初学者练习。

逆光作业

画好逆光作业的关键是要控制好暗面和亮面的关系。亮面不可多画，灰面相对较少，明暗交界线强烈；暗面要透明，细弛地深入围绕主体明暗交界线展开。

真人头像画法步骤

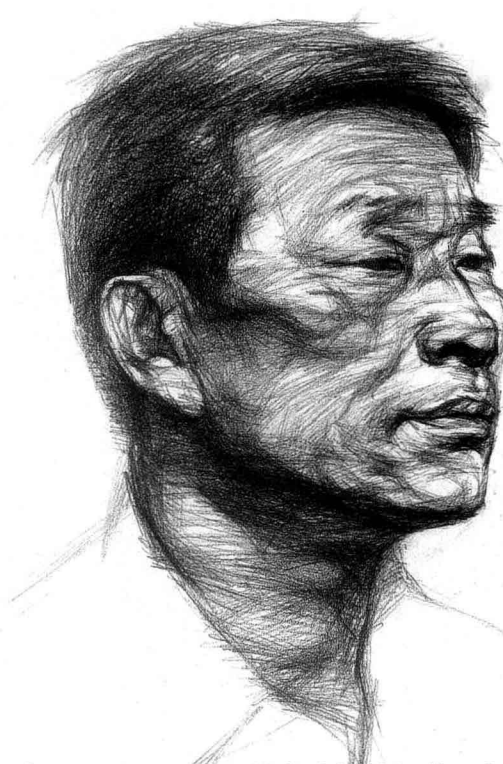
步骤一：四分之三侧面头像写生，先确定头像本身在画面中的位置，以及头形和五官的特征和比例。

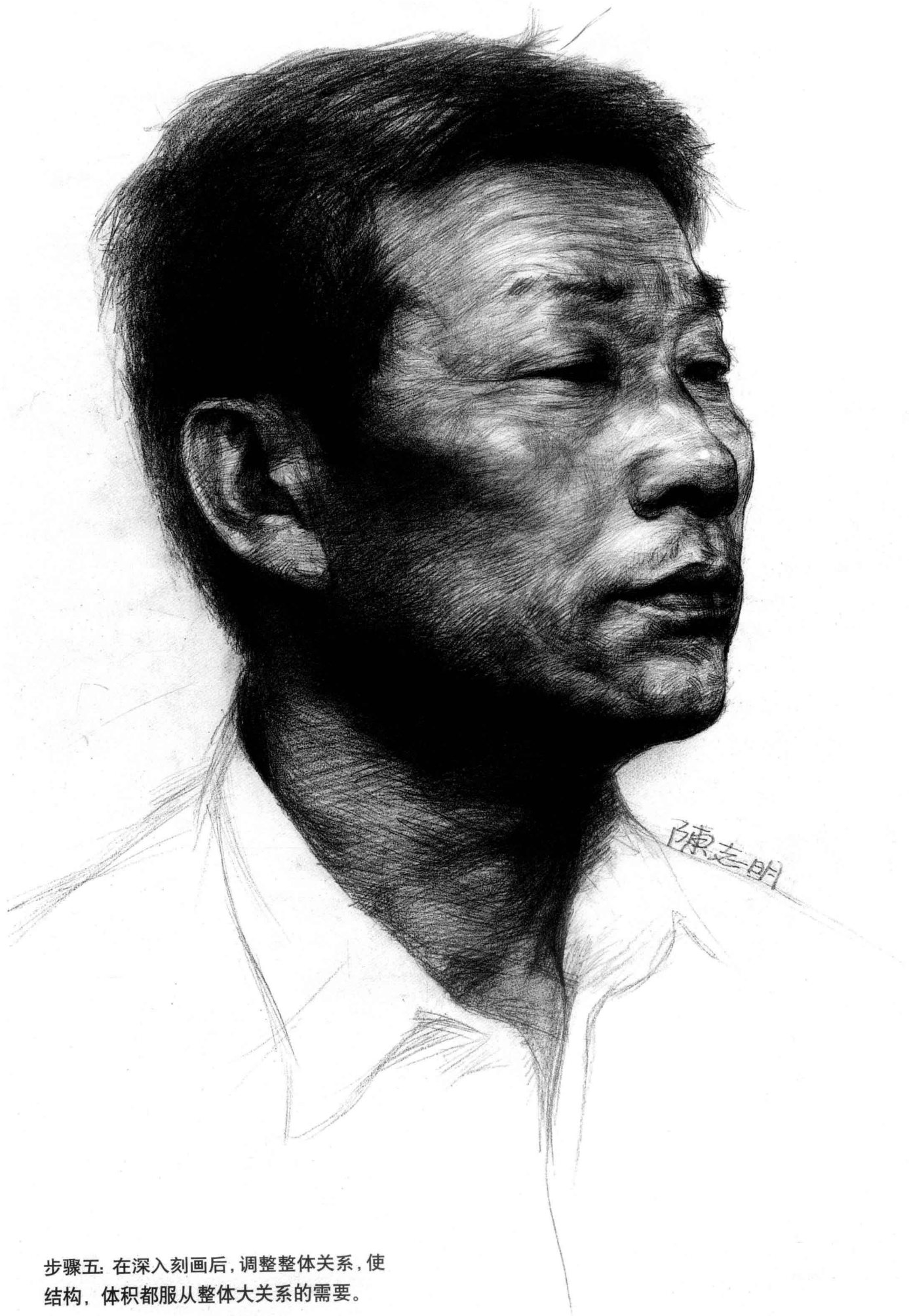
步骤二：进一步寻找五官的形体结构，明确形体关系，然后确定大体明暗位置。

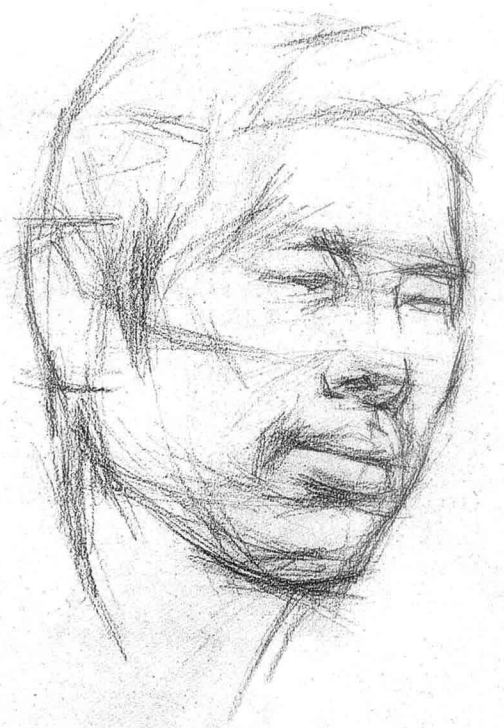
步骤三：明确脸部与头发在固有色上的区别。深入刻画五官形细节，并注意刻画额头、颧骨、下额骨的结构，表现大块的体积

步骤四：深入刻画整个头部的细节，表现具体的体积。注意不要让脸颊和额头部分有空洞的感觉。

步骤五：在深入刻画后，调整整体关系，使结构，体积都服从整体大关系的需要。

步骤一：这是男性老人的头像，要注意在起稿时，就对模特略微低头这一动态有所把握。

步骤二：在分清颜面部分的底面，侧面和正面的结构后，进一步明确五官形的结构和体积。

步骤三：深入刻画，以前点为基础，具体表现眼窝、鼻底、口轮匝肌、和下巴的体积塑造。

步骤四：注意毛发、眼睛的固有色表现，眉弓、颈、颧骨的微妙结构和起伏的体积。

结构分析图

步骤五：完成