

青年 素描头像写生 表现技法

编著 程 坤

上海人民美術出版社

青 年

素描头像写生表现技法

编著 程 坤

上海人民美術出版社

J244/289

图书在版编目 (C I P) 数据

青年素描头像写生表现技法 / 程坤绘. —上海:
上海人民美术出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5322-7940-1

I. ①青… II. ①程… 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099419号

青年素描头像写生表现技法

编 著: 程 坤

绘 画: 程 坤

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 978-7-5322-7940-1

定 价: 25.00元

前言

PREFACE

本册主要介绍青年人物头像素描的各种表现技法，包括青年男女以及不同职业特点的青年头像素描。重点介绍如何运用不同的素描作画材料和技法，来表现不同性格及职业特征的男女青年头像。这也是本册与其他同类书最大的区别和特色。

人物素描头像一直是美术爱好者和广大美术考生必修的课题。在学习和研究素描头像的过程中，不仅可以提高我们的绘画技能，掌握塑造体积和空间的基本规律，同时也能不断地提高我们的艺术修养和审美能力。好的素描头像作品和其他独立的画种一样，也具有独特的美感和艺术价值。如西方大师的一些素描作品，虽时光久远，但仍让我们无不惊叹与感动。我们知道，西方古典人物绘画的基础就是人物素描。他们在创作人物油画之前，必须进行严格的人物素描训练。从文艺复兴时期的达·芬奇研究人体结构与解剖开始，人物素描作为理性的绘画训练一直传承到现在，甚至俄罗斯有一套完整而严谨的人物素描训练体系。当然现代素描的发展，除了能准确地表现人物结构特征以外，也越来越注重对人物精神世界和气质特征的表现和形式感的表达。

任何技术与技法的学习总是在不断训练和循序渐进中达到熟练的过程。对于广大美术考生来说，学好人物头像素描更是如此。但如果没有好的学习方法，势必会走一些弯路。花了大量的时间，却提高的不快，甚至走进死胡同。一本好书就如同一位好老师，在好老师正确地引导下，才能较快地掌握人物头像素描的基本方法与步骤。本册不仅提供了青年人物头像素描的基本方法与步骤，在一些细节方面也作了分解，更是在素描材料的使用与不同人物气质特征的表达上作了较详细地讲解，并有大量的范画提供给广大考生们学习，对于容易出现的问题也有详细的分析。希望广大美术爱好者与美术稿考生通过本册的学习能较快地提高人物头像素描的能力和水平。本册如有不当之处，也希望同行与专家指正。

目 录

CONTENTS

前言

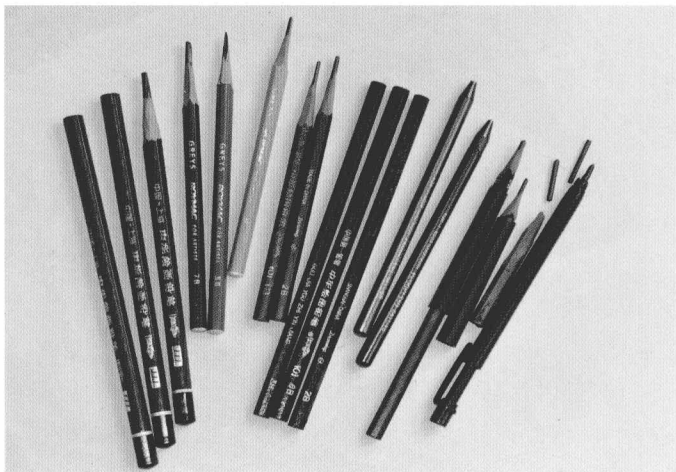
一、素描的基本知识和表现工具	01
1. 铅笔工具	01
2. 炭笔工具	01
3. 擦抹工具	02
4. 纸	03
5. 画板	03
6. 削笔刀、夹子、擦布及工具备用	03
7. 定画液	03
二、社会生活中的男女青年人物头像	04
三、人物头部的形体与解剖	05
1. 形体结构	05
2. 外形结构	05
四、人物头像各部分的表现技法	09
1. 男女青年头发的表现	09
2. 男女青年五官的表现	11
3. 男女青年衣领的表现	12
五、人物头像的一般写生步骤	13
六、各种不同职业和个性气质的头像范例	25
七、人物头像绘画中易犯错误解析	53
1. 结构理解不对或含糊表现不准确	53
2. 结构理解不对或表现含糊不清	53
3. 缺乏虚实关系	54
4. 明暗关系不清或对比不够	54
5. 透视不准确	55
6. 刻画不深入	55
八、美术高考素描头像应对策略	56
九、优秀人物头像习作欣赏	59

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过的一个阶段。

素描的工具种类很多，如石笔、炭笔、铁笔、粉笔、毛笔、铅笔和钢笔等。工具的不同关系

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。

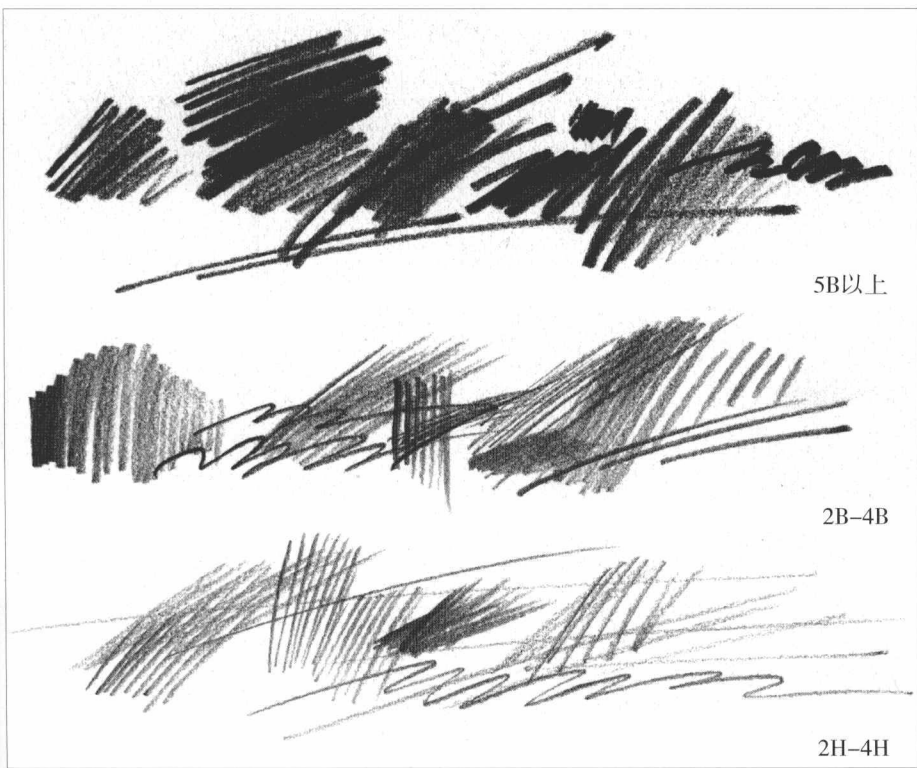
1. 铅笔工具

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、松软笔色为佳，其特点是质地松软、色泽纯黑、粉沫细致、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。

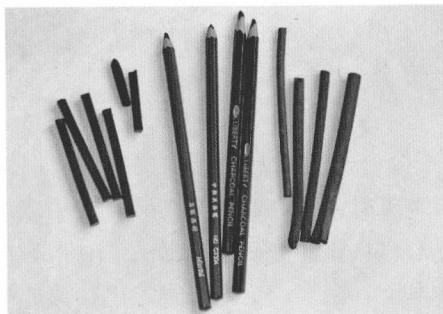
3. 擦抹工具

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

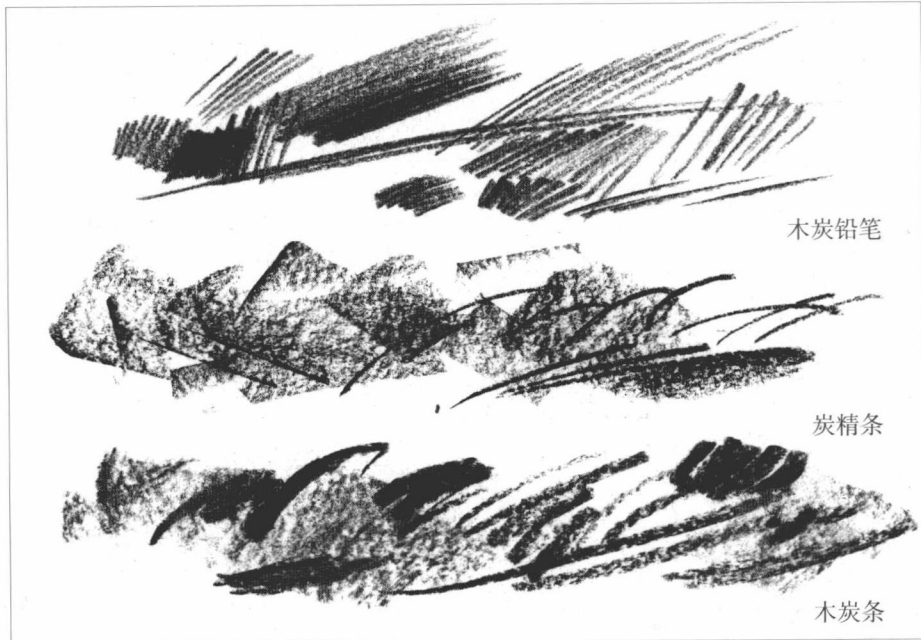
纸笔是作画用的一种辅助工具。它是用宣纸等松软的纸搓卷而成。纸笔的主要用途是将铅笔或炭笔画在纸面上的浮粉按擦在画纸中，使画面产生丰富的明暗色调变化和特殊的效果。纸笔市面有售，自己制作也较为简单，选用毛边纸或宣纸卷成松紧适度的纸卷，大小有手指粗为宜，外封口处用胶水或浆糊粘牢即可。

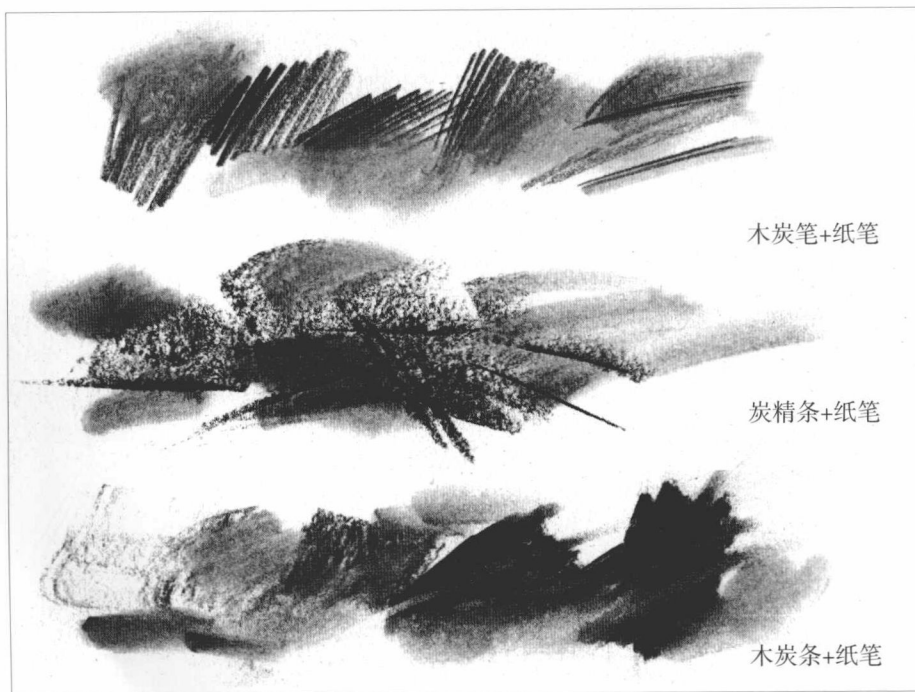
木炭铅笔、炭精条、木炭条

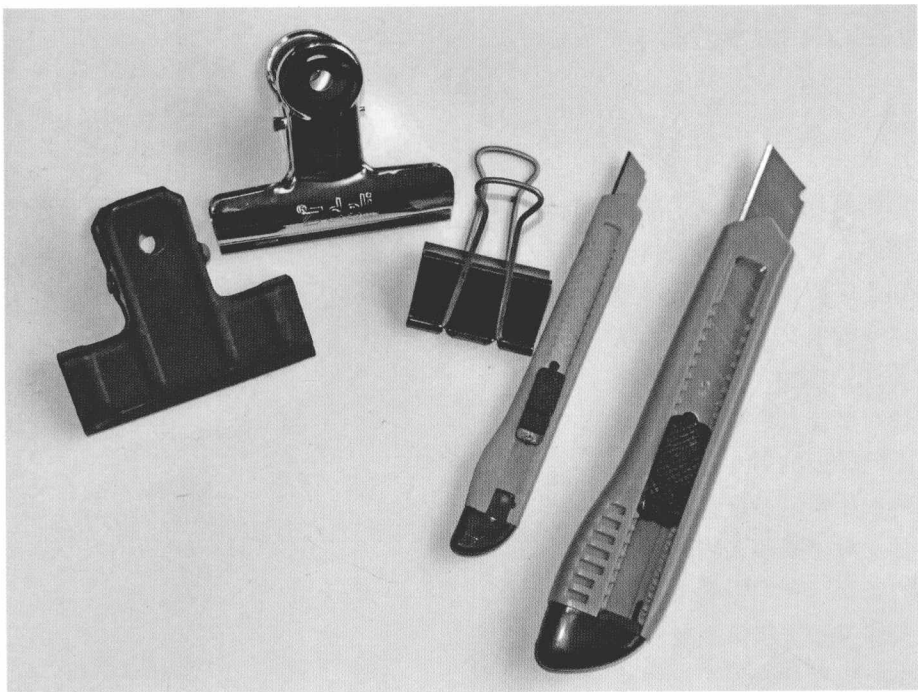
各种纸笔和橡皮

各种炭笔工具的绘画效果

各种擦抹工具的表现效果

削笔刀、夹子

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。写生架用于固定与写生实物的位置，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。

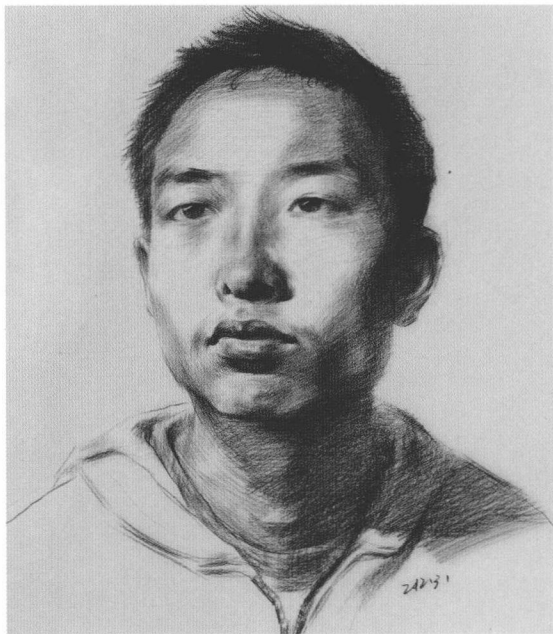
定画液、白胶、喷壶

7. 定画液

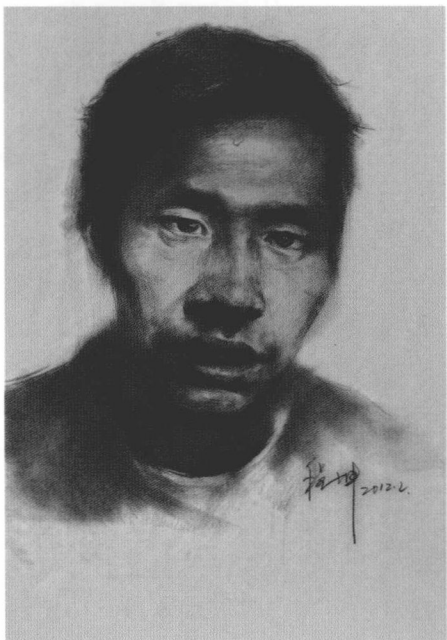
为了使素描作品便于保存，特别是用炭笔、木炭条、炭精条完成的素描作品，最好用定画液喷上一层，待干后可以将画的作品固定在画纸上，以保存作品免受磨坏。定画液也可用白乳胶加水按1:10比例配制。目前市场有已配制好的专门的定画液，非常好用。喷画时，应将画平放，均匀地喷上即可。

二、社会生活中的男女青年人物头像

男女青年是社会生活中最多的也是最重要的社会群体，一般可以分为两大类：一是学生群体，二是职业群体。青年学生主要指大学生，在进入社会生活以前，他们大多数都还保留着单纯、青涩等特征，服饰与发型也相对简单；而职业群体中的男女青年，因为从事着不同的职业而显现出的个性与气质差异就比较大，如农民的质朴与厚实，工人的强壮与朴实，军人的刚毅与坚定，白领的细腻与精明等。我们在运用素描技法来表现这些不同类型的男女青年时，对于工具的选择与技巧的变化也是有讲究的，如铅笔是最常用的素描工具，也是最能表现得深入与充分的工具，对于某些人物的细节处理，都能达到细致入微的效果，所以我们经常可利用铅笔来完成一些长期作业，或者需要表现细微的人物头像，如青年学生或白领青年。炭铅笔也可以画得细致，人物特征也能较充分表现，比较适合画中短期作业，而且比较容易较快地出效果，在美术高考中也常常被学生选择使用。对于比较粗犷型的人物，我们可以选择使用炭精条或木炭条，作画时间较短，抓住人物特征可以略带一些夸张的做法，使人物气质突出，如表现藏族青年或矿工等。

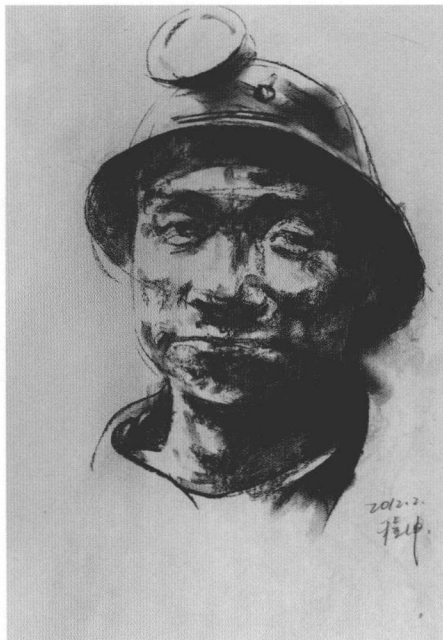
这是一位青年学生的肖像，人物结构清晰，骨点分明，咬肌发达。作者运用炭铅笔描绘，脸部与五官的刻画都较为细致，从而实现人物的气质特征。

这是一位年轻的农民，但作者有意识地表现出一种沧桑感，消瘦的脸型，突出的颧骨，眼睛向上直视充满着渴望，宽大的嘴部又给人一种憨厚的感觉。作者使用铅笔描绘，有意识地虚化处理颈部与肩，从而使五官更加突出。

这是一位年轻的女保姆。作者选择了正侧面来表现，因为人物侧面的曲线更具有张力。作者运用炭精条来描绘，对人物头发的描绘尤其用心，面中带线，线又具有中国画意味，从而反映了中国传统青年妇女发型的特征。

这是一位青年矿工的头部素描，头戴安全帽，脸部较圆而面带微笑。作者运用炭精条进行刻画，以线取形。暗面施以蹭、擦、揉、抹等技法，使得人物形象轻松而不失潇洒，具有较强的艺术表现力和感染力。

三、人物头部的形体与解剖

要想画好人物头像，需要作者有较强的观察力、理解力和表现技巧，对于刚刚开始接触画人物头像的学生来说，掌握必要的人物头部解剖与结构知识，是非常必要的。我们知道人物肖像的造型过程也是一个较理性的推敲过程，我们只有做到观察知其然，再通过掌握的解剖与结构知识知其所以然，最后才能熟练地表现出来。人物头部的解剖与结构知识，主要包括：头部的形体结构、头部的外形特征、头部主要的骨骼结构、头部主要的肌肉结构以及五官的结构等。

1. 形体结构

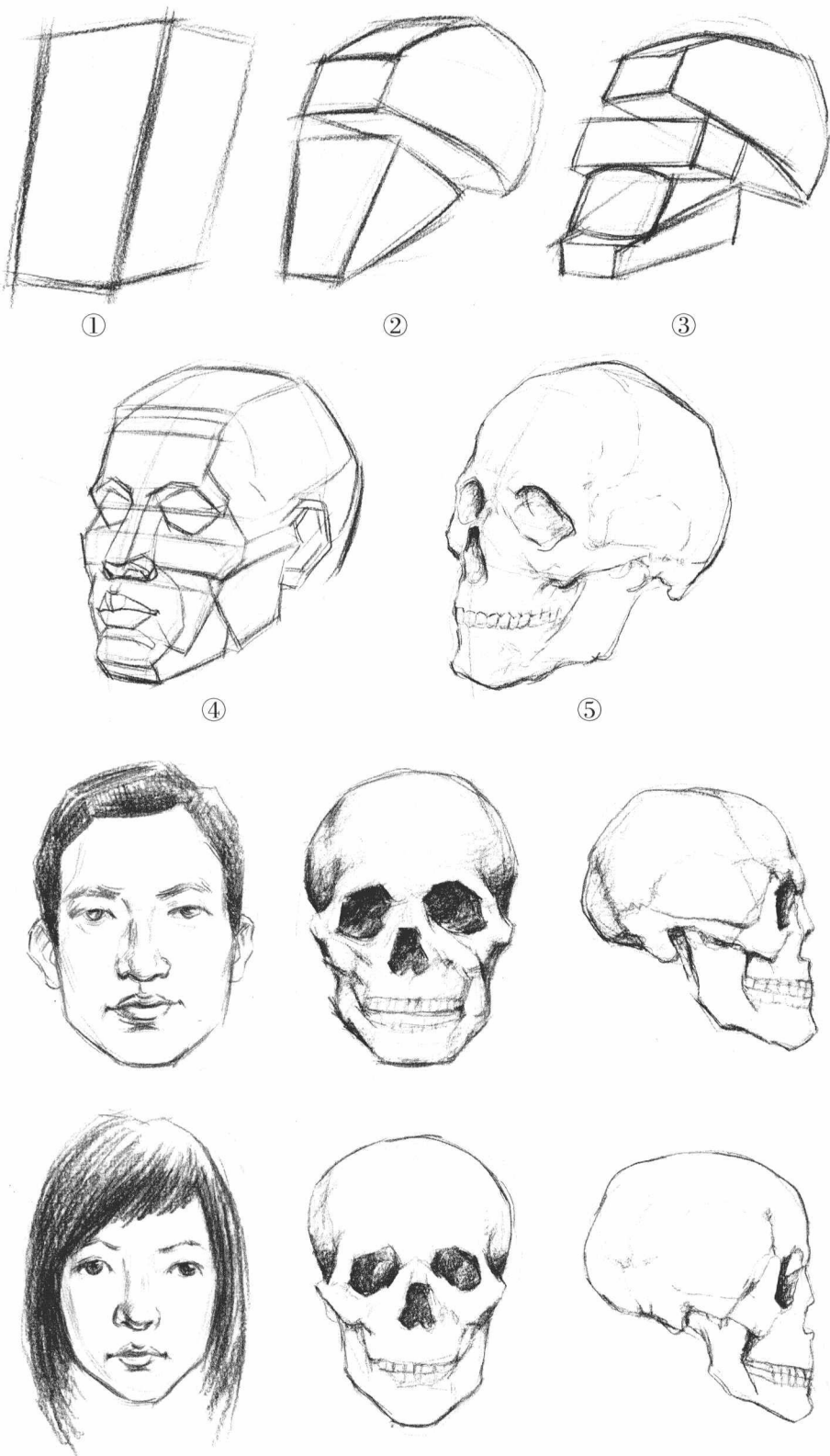
- ① 头部的整个形体呈方形。
- ② 头部可分为面颊部与脑颅部。
- ③ 脑颅部的前额区构成了方形体块。

面颊部则由颧骨区的扁平体块、上颌骨区的圆柱体块、下颌部区的三角形体块组成。

- ④ 头部的形体概括。
- ⑤ 头部的骨骼。

2. 外形结构

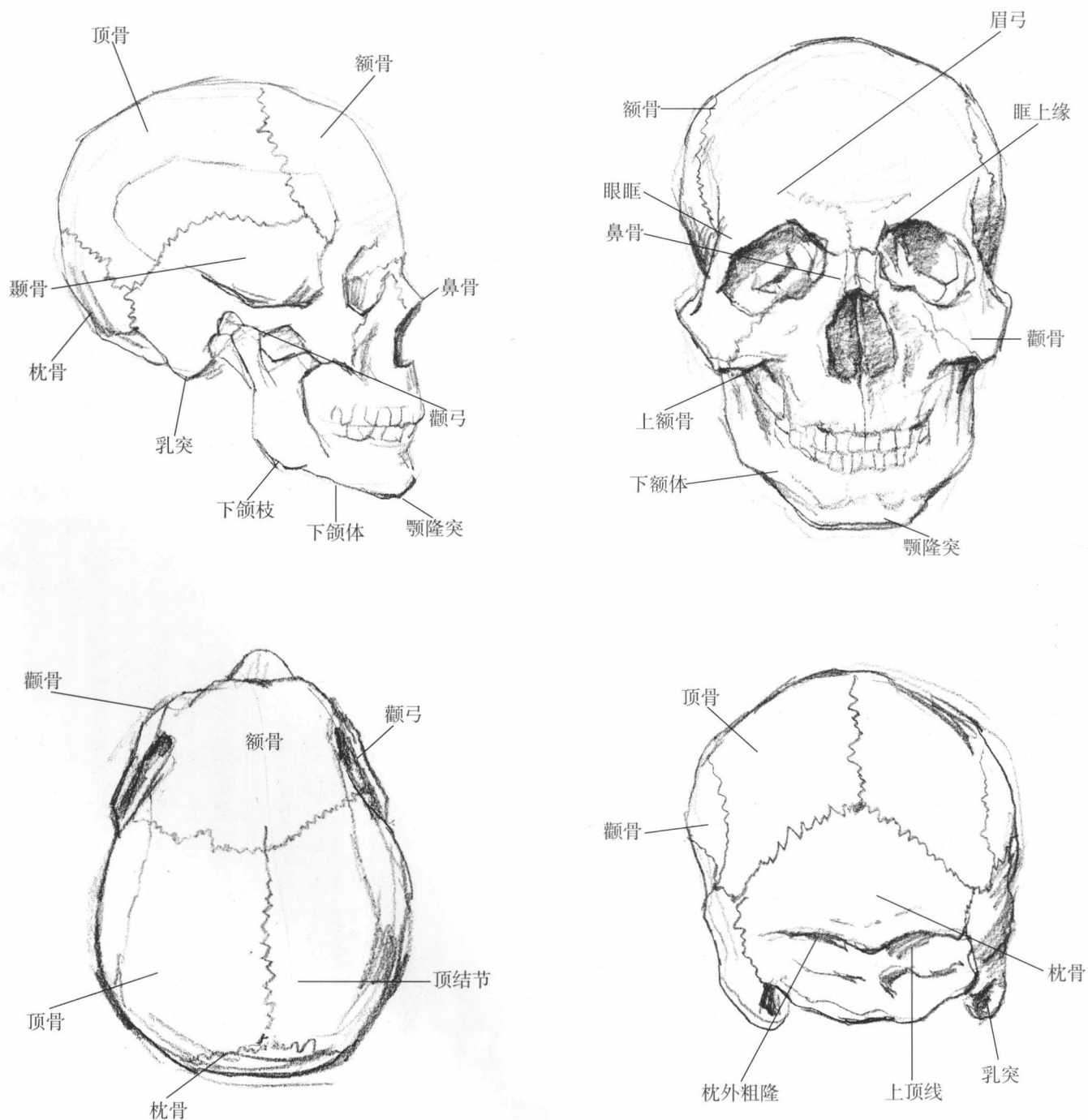
男女头骨在结构上是相同的，只是在大小上略有差异。男性头骨略大于女性头骨。女性头骨平滑一些，而男性头骨的一些骨点（如下巴、颧骨）可能比女性相对突出一些。

头部的骨骼结构

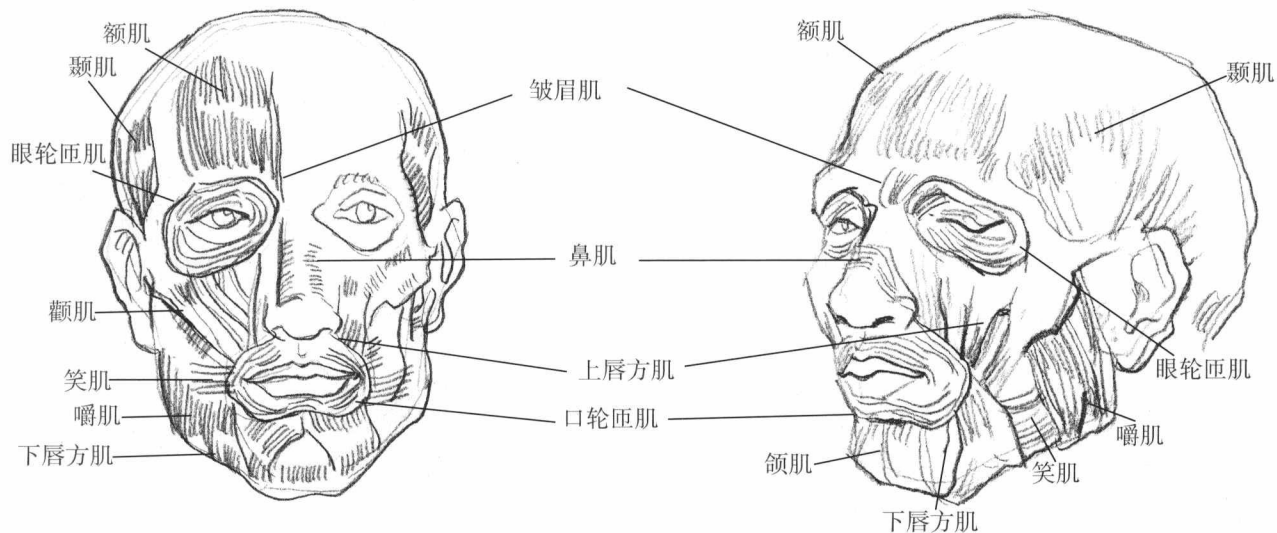
头骨是由脑颅骨骼和面颅骨骼构成的，额骨、顶骨、颞骨、枕骨构成坚固的球形脑颅骨，鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨等构成面颅骨骼，其中只有下颌骨是可以活动的。头部骨骼的形态与细节都会在头部外表上显露出来，而在头部骨骼中比较突出显露的部分，我们称之为“骨点”。

“骨点”具有对称性，如额丘、眉弓、颧骨、下颌骨等，“骨点”是头像素描写生中必须深入理解和刻画的部分。

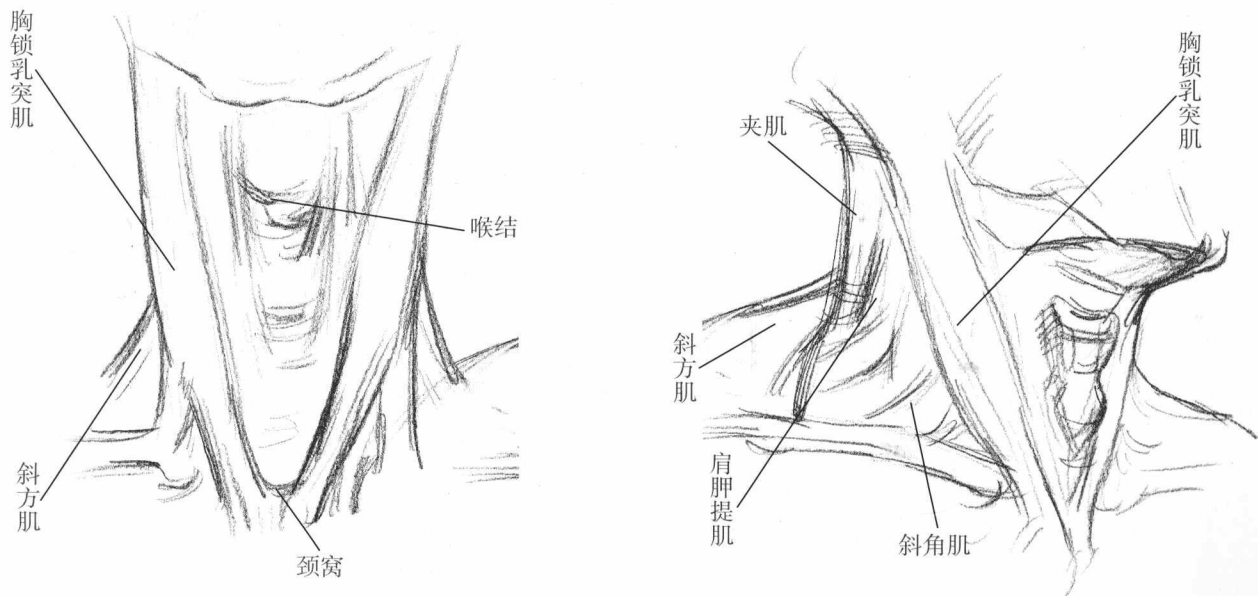
头部的肌肉结构

在塑造头部的整个形体时，除了对骨骼和骨点的了解以外，对头部肌肉结构作用的了解也同样十分重要。头部的肌肉可分为两大类：一类为表情肌，分布在眼、鼻、口周围，收缩时产生面部表情，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、颞肌、笑肌等；另一类为咀嚼肌，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和咀嚼的作用，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，另一块是起于颧骨以下，止于下颌骨后端的很厚的肌肉。

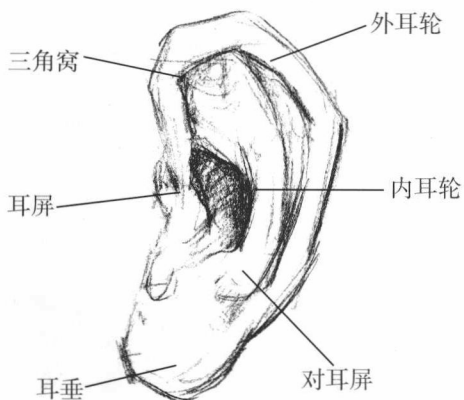
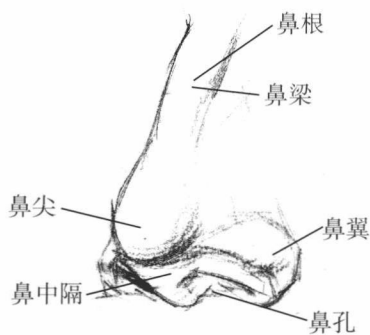
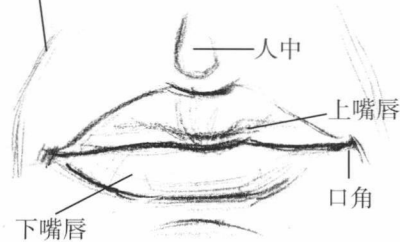
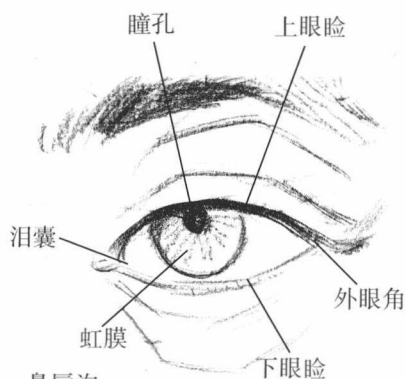
颈部的肌肉结构

我们在表现人物头部素描肖像时，除了重点表现头部以外，头与颈、颈与胸的关系也需要正确的交待。头部通过颈与胸部连接，颈部像一段圆柱，位于头部和胸部之间，头部与颈、颈与胸在结构上是相互嵌入的，就像木匠合榫一样。颈部两侧，从颈窝两边的锁骨和胸骨一直伸到耳后的乳突有一对“胸锁乳突肌”，它的伸缩能使颈部转动。

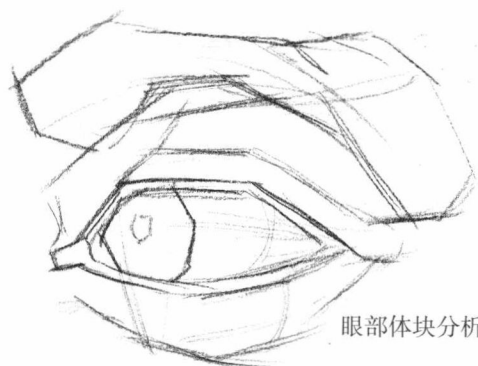

五官的结构

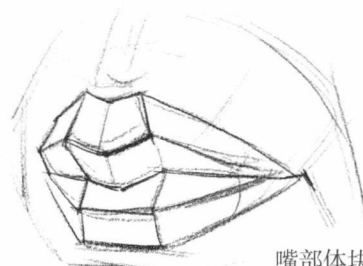
五官的结构就是指眉、眼、鼻、嘴、耳的结构。首先眉毛是依附在眼眶上缘即眉骨上，眉毛靠近鼻根处的内端称为“眉头”，中部称为“眉峰”，尾部为“眉梢”。一般男青年眉毛较浓密，女青年较疏淡。眼睛被称为“心灵的窗户”，是传神写照的重要部分。眼部包括眼眶、眼睑、眼球三部分，眼球上包括“瞳孔”，放在眼眶内，眼睑俗称“眼皮”负责开闭活动。鼻是颜面最突出的中心部分，正视好似梯形。由鼻梁、鼻两侧和鼻底构成，鼻两侧就是鼻翼，而鼻底包括鼻孔和鼻中隔。嘴部分为上唇和下唇两大部分，闭合处称为“口裂”，两端则称为“口角”，嘴的形体与上颌骨一致，构成半圆柱体，嘴的中线上方为人中，唇侧有鼻唇沟与脸颊相接。耳分部在面颊的两侧，成扇形，主要包括外耳轮、内耳轮、对耳屏、耳屏、耳垂等结构。

眉弓体块分析

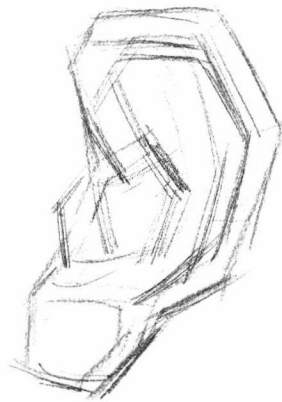
眼部体块分析

嘴部体块分析

鼻部体块分析

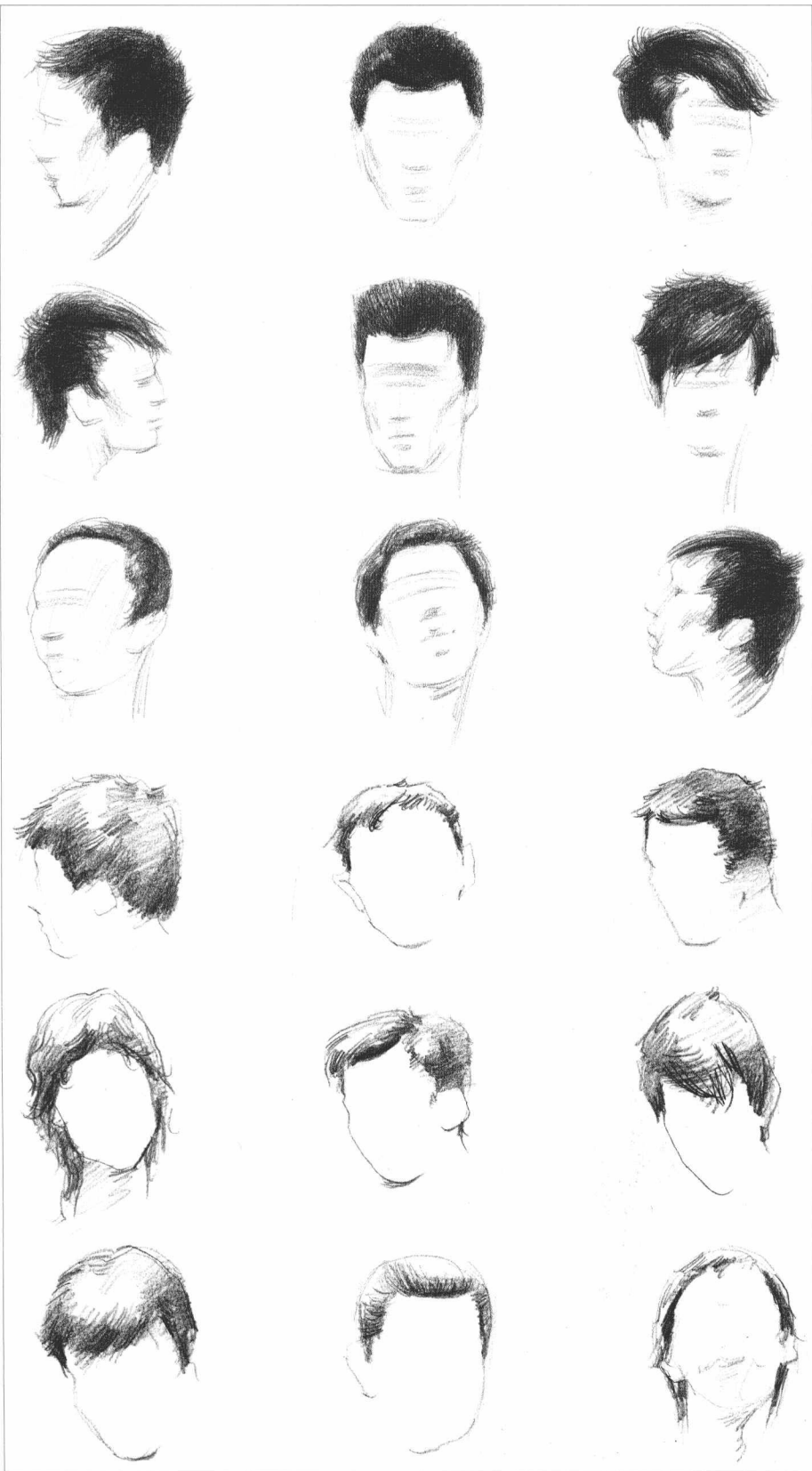

耳部体块分析

四、人物头像各部分的表现技法

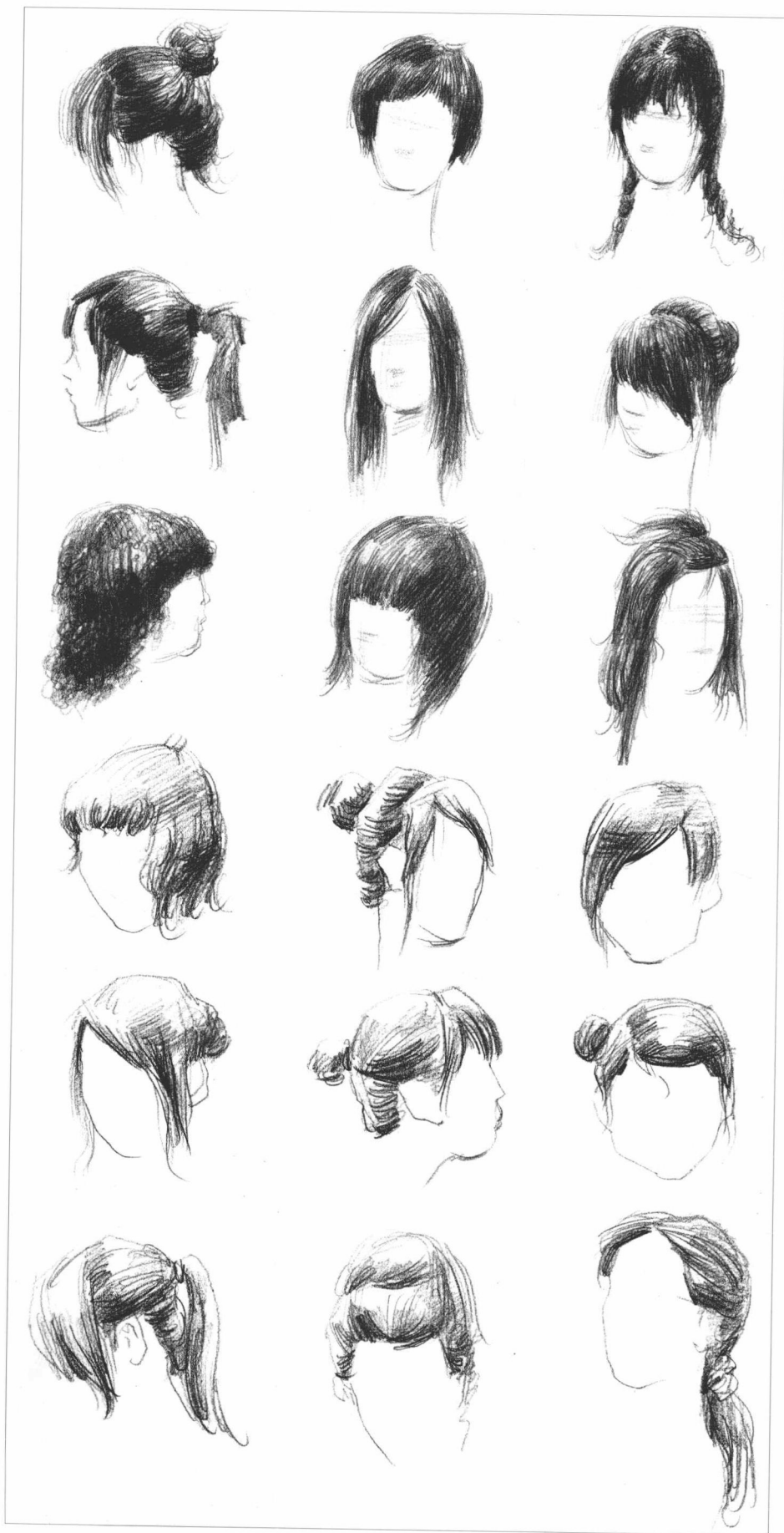
1. 男女青年头发的表现

有很多初学者,对人物头发的表现不太重视,或者处理不好,以至于作品中五官及面部的刻画都很好,而乱糟糟的头发处理却影响了整个画面的效果。头发的表现确实有一些难度,它不像面部那样具有明显的结构特征,也不像五官那样具有一些细节特征,尤其是年轻人的头发乌黑蓬松地依附在头部,使人辨不出哪些是应该刻画的重点。但是青年人的头发在头部占据的面积很大,涉及到人像很大一段轮廓,并且画面中的重色主要分布在头发上面,所以处理好头发的表现是反映人物性格特征的重要方面。

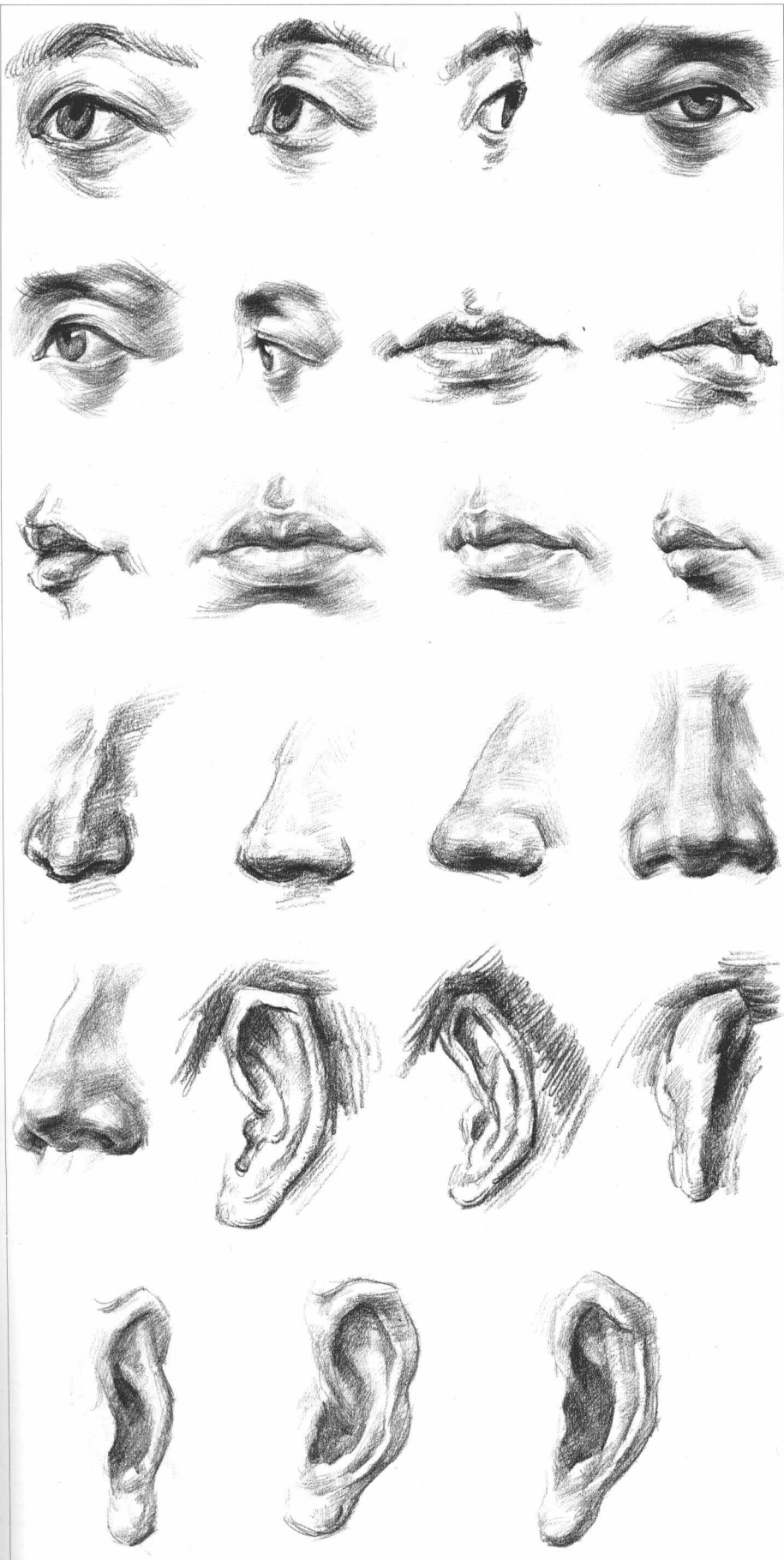

男青年头发的表现

男女青年的头型发式变化很多,不但可以反映出人物的性别特征,也能反映出人物的性格与爱好等特征。但不管发式变化怎样不同,首先头发应该体现头部的球体特征,它与脸部的结构是一个整体,同样有明暗交界线、反光和亮部。由于青年人的头发表面光滑,所以受光面会有较强烈的高光,表现时要注意它与一般的高光不同,它是由弯曲的头发集合而成,必会出现“白斑”或灰白的感觉。另外要注意外轮廓的变化,利用好素描中的虚实手法来处理,以免僵硬的感觉。女青年的发式变化更为丰富,我们除了注意以上两点的同时,更要注意女青年头发的组织、穿插和结构的透视变化,这样就能很好地表现出来了。

女青年头发的表现

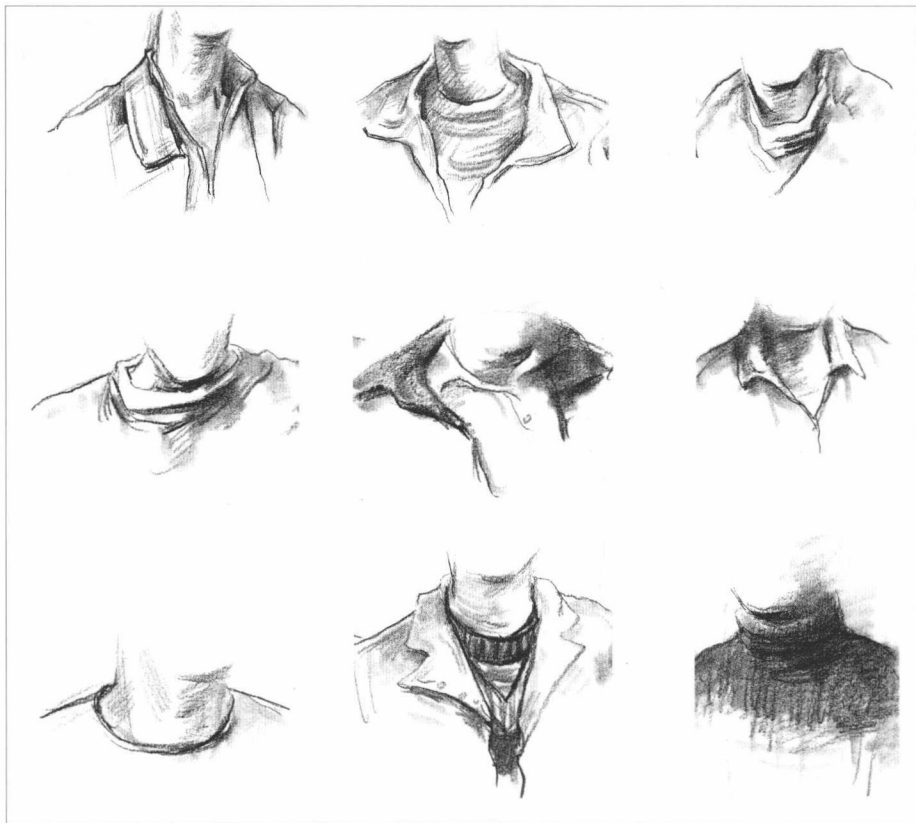

2. 男女青年五官的表现

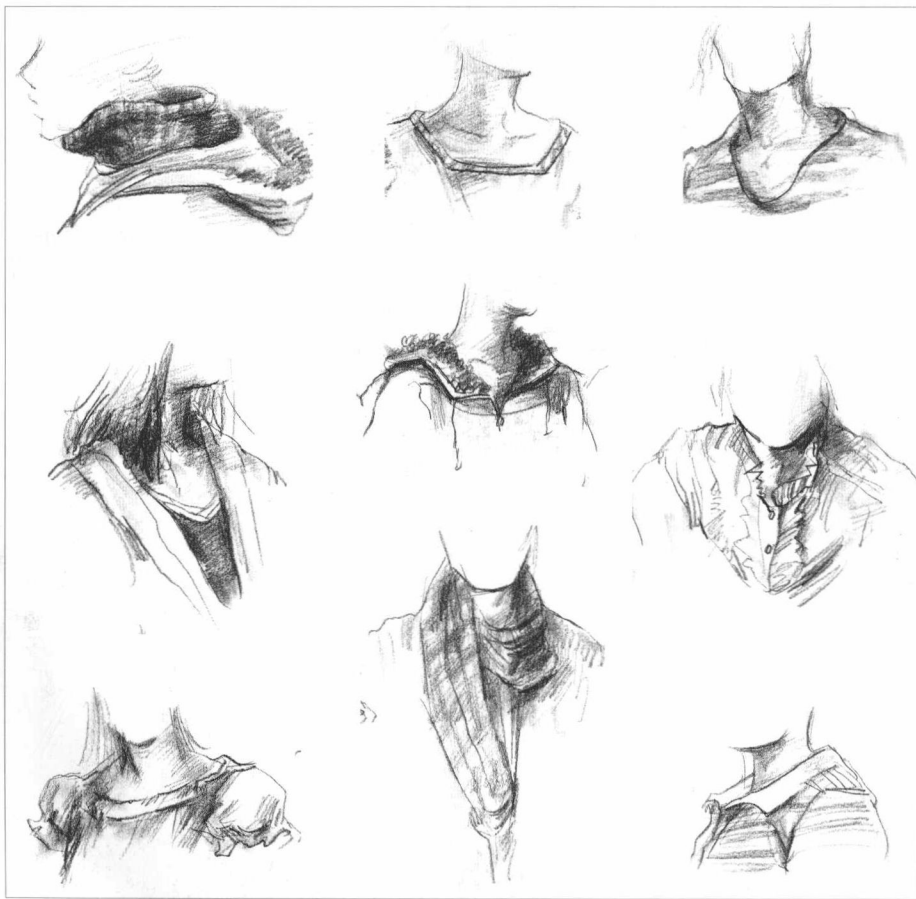
男女青年的素描肖像中，五官是刻画的重点，五官刻画的好坏直接影响到整幅作品的成败。同时，五官的刻画也是提升整幅作品艺术表现力的重要方面，男女青年的表情特征、性格特征也多数是通过五官的刻画表达出来的。那么怎样才能画好五官呢？首先是要了解五官结构的共性特征（前面已讲述），然后依托作者对人物的认真观察，找出对象五官的个性特点，力求在抓形时就要准确。在具体刻画时，眉毛要注意眼窝上下凹处的骨点和通过颧骨处凸的转折所呈现的眉深与眉淡的变化。画眼睛则要注意在刻画细节时对眼球整体的把握，不能孤立地去画眼皮、瞳孔等。鼻子是面部最立体的部位，尤其要注意鼻梁骨与鼻球的刻画，高光的表现要准确。嘴的刻画要注意上下嘴唇的厚薄以及它所依附的口轮匝肌，嘴唇不能用线勾得过死，细节上要注意嘴角的上翘与下垂的变化。画耳朵时要与鼻、眼、嘴联系起来看，不能把耳朵当做负担草了事，侧面人物的耳朵要重点画。

3. 男女青年衣领的表现

现实生活中男女青年的服饰服装丰富多彩，尤其是女性青年的服装样式多变，但领口样式相对来说比较简单，总体可以分为两大类型：一为半圆型，一为“V”字型，万变不离其宗，还有一种情况就是围上围巾的领口。那么如何在素描肖像中画好衣领呢？首先是要了解人物头、脖子与肩的关系。脖子是连接头与肩的纽带，衣领的表现要能反映出这样的关系，不能只单纯地画衣领，而要切实地反映出衣服是穿在身上的感觉，而不能有衣领被架空的感觉，这是画好衣领最重要的方面。其次就是认真观察领口的变化，处理好领口处衣褶的穿插关系。

男青年衣领的表现

女青年衣领的表现