

老年 素描头像写生 表现技法

编著 张家素

上海人民美術出版社

老年

素描头像写生表现技法

编著 张家素

上海人民美術出版社

J214/290

图书在版编目 (C I P) 数据

老年素描头像写生表现技法 / 张家素绘. —上海:
上海人民美术出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5322-7943-2

I. ①老… 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099334号

老年素描头像写生表现技法

编 著: 张家素

绘 画: 张家素

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 978-7-5322-7943-2

定 价: 25.00元

前言

PREFACE

素描是一切造型艺术的基础，这是绘画史上几乎所有画家们的共识。对于一个学画者来说，只有用单色把对象描绘得扎实生动，才能用油画、水彩，甚至水墨等其他工具，画出引人入胜的画面。素描因此也称为画家的基本功。在以造型严谨科学、画面写实生动而著称的俄罗斯列宾美术学院的油画系，在四年本科的学习中素描课程几乎占据了全部课程的四分之三！人们把这种严格的学习，称之为学院派。当然，在提倡创造、鼓励创新的现代美术发展中，虽然没有如此强调科学的素描基本功训练，但素描仍然无可非议地成为基础的绘画课程。

素描的题材十分广泛，有风景、人物、静物等包罗万象。但从古至今，人们一直把人物作为素描训练的最重要、最严格、要求最高的学习项目。在人物素描学习中，肖像是最主要的课程。各种性别、各种年龄、各种个性、各种表情、各种职业的男女肖像素描常以“以形写神”的方式，激发起人们的情感共鸣，提升其作品的审美价值。如文艺复兴时期意大利画家达·芬奇的《蒙娜丽莎》和现代中国画家罗中立的《父亲》所塑造的人物肖像，就给人留下极其深刻的印象。前者温柔美丽的脸庞、含蓄深沉的微笑，给人以希望和信心；后者饱经风霜的劳动者形象，使人感受到农民的辛劳和坚定顽强的生活信念。

老年人常被称为是社会的“宝贝”，而成为人物肖像画的重要内容。原因之一是老年人的脸上镌刻着人生的沧桑轨迹，以一种无形的语言启迪着生活的哲理。其二是人到老年其年龄特征、性别特征、职业特征和个性特征更加鲜明地显现在脸部，成为凝固在脸上的人生经历，读老年人肖像，通过其丰富的艺术表现手法，如同浏览其人生故事。故画老年人肖像的过程就是激发生活激情、体悟人生真谛的过程。

目 录

CONTENTS

前言

一、素描的基本知识和表现工具	01
二、社会生活中的老年人物头像	03
三、人物头部的解剖结构	04
1. 各角度头骨的比较	04
2. 各性别、年龄头骨比较	05
3. 脸部的肌肉	06
四、人物头像各部分的表现技法	07
1. 老年人头发的画法	07
2. 老年人胡须的画法	08
3. 各角度五官的解析与画法	09
五、人物头像的一般写生步骤	14
六、各种老年素描头像范例	26
七、老年人物头像绘画中易犯错误解析	53
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	60

一、素描的基本知识和表现工具

素描是以单色进行绘画造型的一种表现手段。素描作为一切造型艺术的基础，其主要研究的是绘画对象的形状、结构、体积、透视和质感。作为老年人物肖像素描还有更重要的方面，即通过老年人的生理特征，在画准其比例结构的基础上，表现出人物的表情神态和精神面貌，即所谓“以形写神”。

老年人素描肖像的表现工具十分丰富，根据所画对象的特征，特别是头发、皮肤的质感可以选择不同的绘画工具和材料：

铅笔——使用铅笔画素描可画出细腻而层次丰富的效果。铅笔有硬（H）软（B）之分，H数越高越硬，色越浅；B数越高越软，色越深。一般头像暗部用软而深的铅笔；亮部用稍硬的铅笔。铅笔的这些多样性特征，便于画素描时深入刻画，可用于长期作业。

炭精——是用墨粉胶合而成，其特点是质地松软而颜色浓重。配以擦拭，可使层次丰富、效果生动。由于使用炭精用不着像铅笔一样用排线组织灰层次，所以成画迅速，可用于表现老人皮肤质感，适合速写和短期作业。

木炭——是用专门的柳条干馏炭化而成，质地松软，可像粉笔一样使用，成画迅速。但一般不易深入塑造，而且画好后不易保存，需用定着液喷洒固定。

木炭笔——介于铅笔和木炭之间，有软、中、硬之分，色彩深而不反光，既可速写，又可用于长期作业。

钢笔、水笔——线条肯定而简练，虽不便于表现丰富层次，但却有刚毅、鲜明之感。

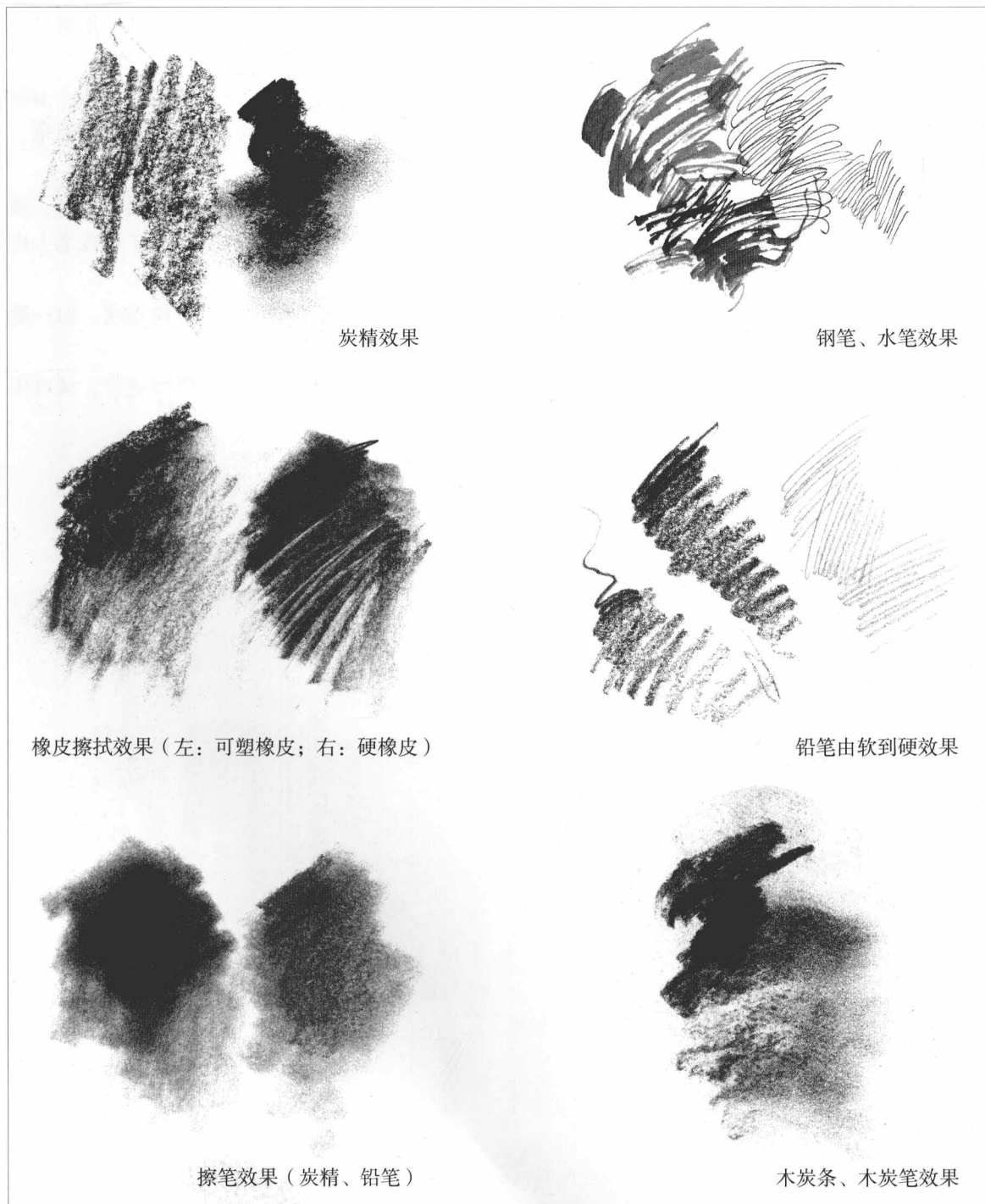

素描工具材料

擦笔——大都由生宣纸、元书纸等较软纸质卷成，可擦拭铅笔、炭精、木炭、木炭笔等排线，使其柔和、光洁。一般用于头像暗部。

橡皮——绘画橡皮有硬橡皮和可塑橡皮之分。橡皮既用于画错处的改正，又用于塑造时柔和画面，使明暗层次过渡不至于太突然。

定画液——为防止素描画面铅笔、木炭或炭精粉末脱落，专门用于喷洒画面使其固定的液体。一般市售灌装成品。

炭精效果

钢笔、水笔效果

橡皮擦拭效果（左：可塑橡皮；右：硬橡皮）

铅笔由软到硬效果

擦笔效果（炭精、铅笔）

木炭条、木炭笔效果

二、社会生活中的老年人物头像

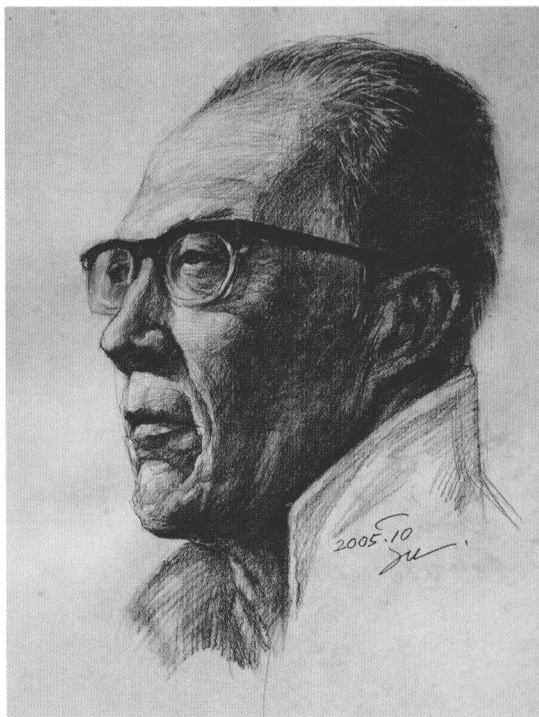
老年人是社会的宝贵财富，曾经艰辛的物质创造和丰富的生活阅历，在他们脸上刻下了岁月的痕迹，通过画家的笔生动地表现出来。头像作品的视觉效果可以明显地看出人物的性别、年龄、职业、个性和气质。各种年龄、性别、职业、民族、个性的人物构成了整个社会丰富多彩的形象，给人以多元化的审美感受。

1. 这幅肖像是根据照片画的。弄堂口的修鞋匠张师傅是大家熟悉的人。有次下班回家，与其打招呼时他猛一抬头，那种神态立即吸引了我，于是征得他的同意拍了一张照片，并将其画成素描。老式的棉帽与脸部复杂的结构形成鲜明的疏密对照，表现出人物朴实、率直的个性。

1

2. 这是个典型的知识分子形象：虽然年过半百但皮肤仍然较光洁，稀疏花白的头发梳理得十分整齐，戴着眼镜，穿着风衣，神情严肃显得理智而精干。为了表现皮肤的质感，画法与前幅有较大的不同，亮面是用排列紧密的短线塑造的。嘴角与眼睛的刻画尽可能表现其微妙的神态。

2

3. 这是个年龄不算太大的女性。爽快的短发、一对剑眉和男性化的鼻梁显现出女总管理处果断、干练的性格特征。从眼角的鱼尾纹、脸颊的皱纹和脸部神态可以想象出其生活并非一帆风顺。

3

4. 一位喜笑颜开的老妈妈，略侧斜的头部、具有动感的白发和五官欢笑的形态更增添了心花怒放的神情。该画在处理人物五官、皱纹和头发时用笔简练概括、轻松随意，与人物的表情相统一，较好地发挥了炭精条作画的优越性。

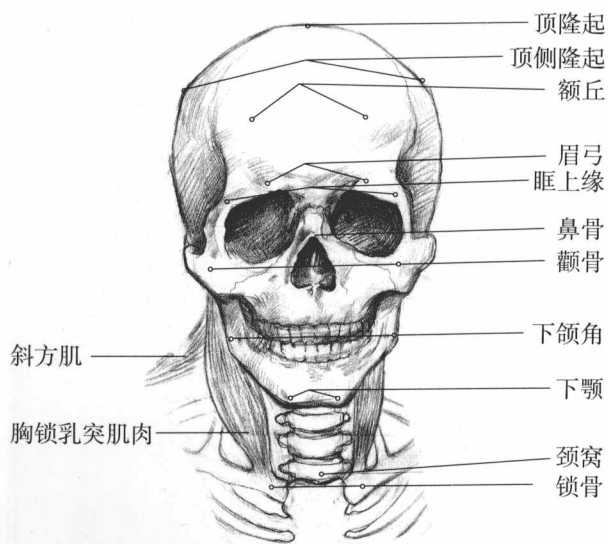

4

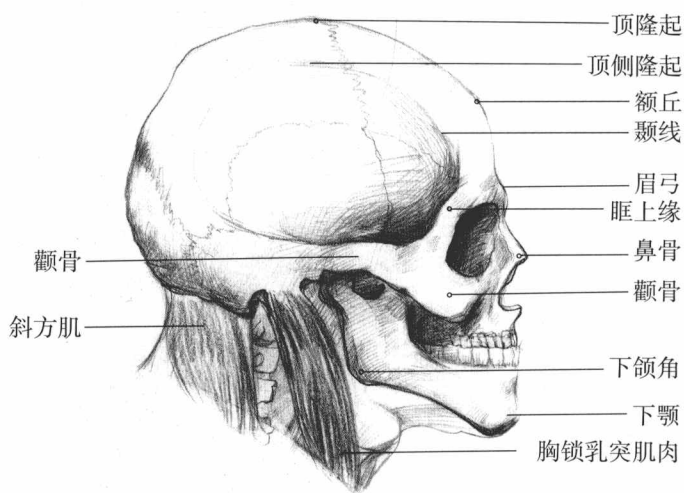
三、人物头部的解剖结构

我们通常认为：要画好人物头像，首先要理解人物头部结构。而头骨是人物头部最为重要的内在结构。老年人由于头部脂肪减少，肌肉萎缩，头骨结构显露，这就是我们常说的骨点。抓准头部骨点，就抓准了头部轮廓，同时也画准了头部结构。

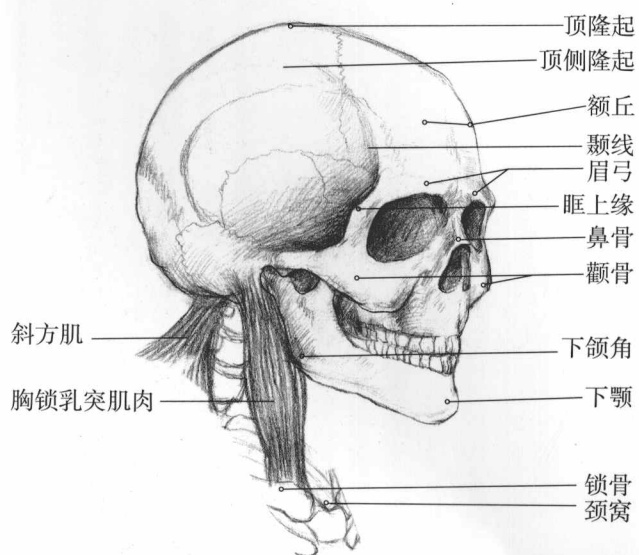
1. 各角度头骨的比较

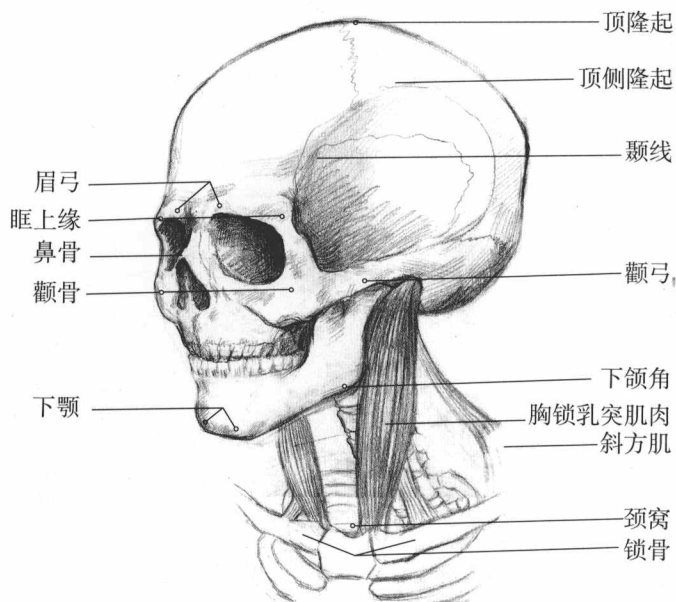
正面头骨

正侧面头骨

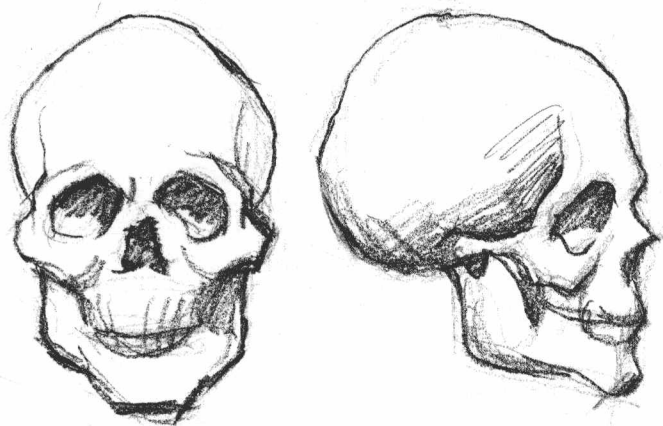
左3/4侧面

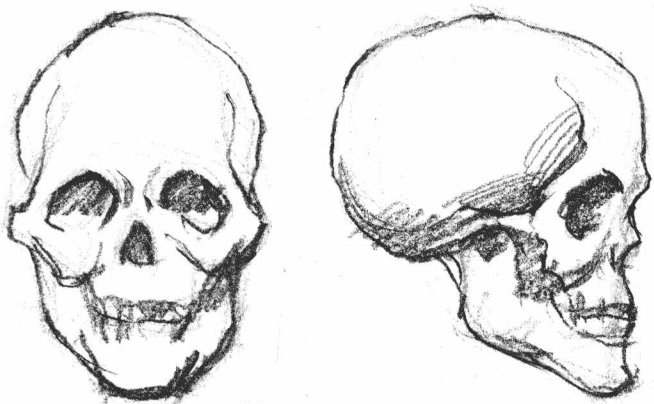
右3/4侧面

2. 各性别、年龄头骨比较

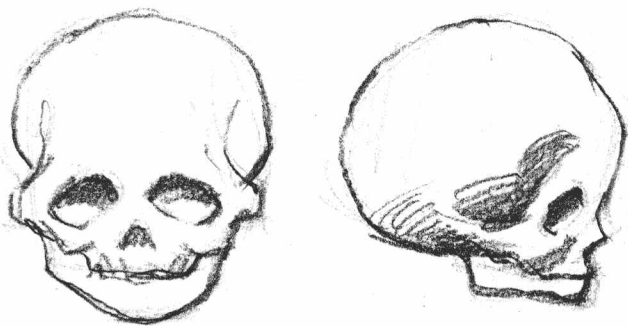
头骨形状决定头部外形特征：男性头部较方正，女性较圆；男性骨点明显，女性较含蓄；男性额部向后倾斜，女性额部较平直；男性下颌角角度小而方，女性角度大而圆；老人有的因牙齿脱落而牙床凹陷，五官集中，嘴部收缩，下颏突出前翘。

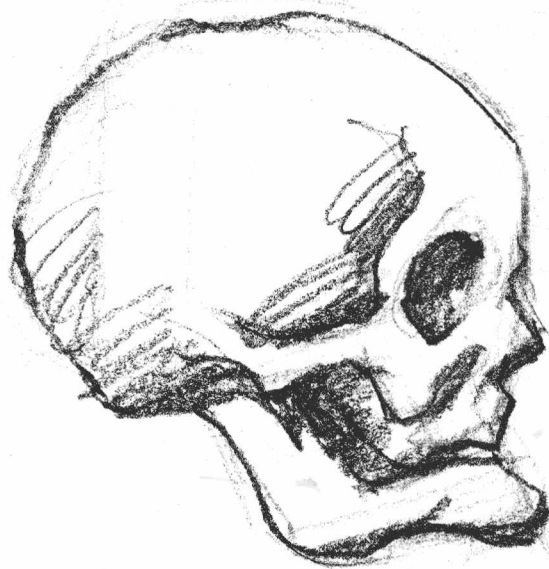
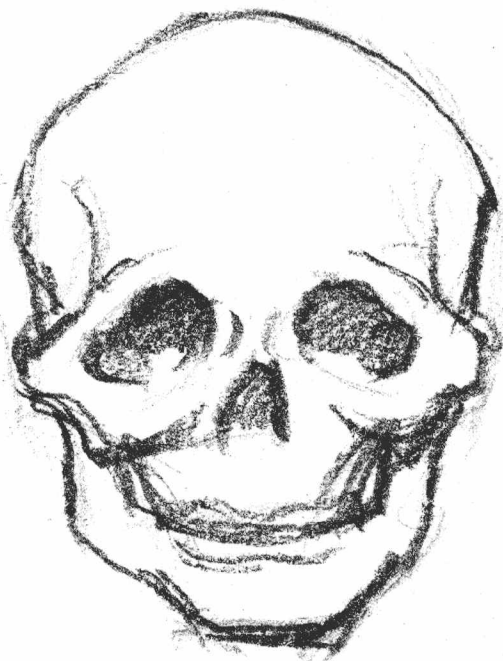
男

女

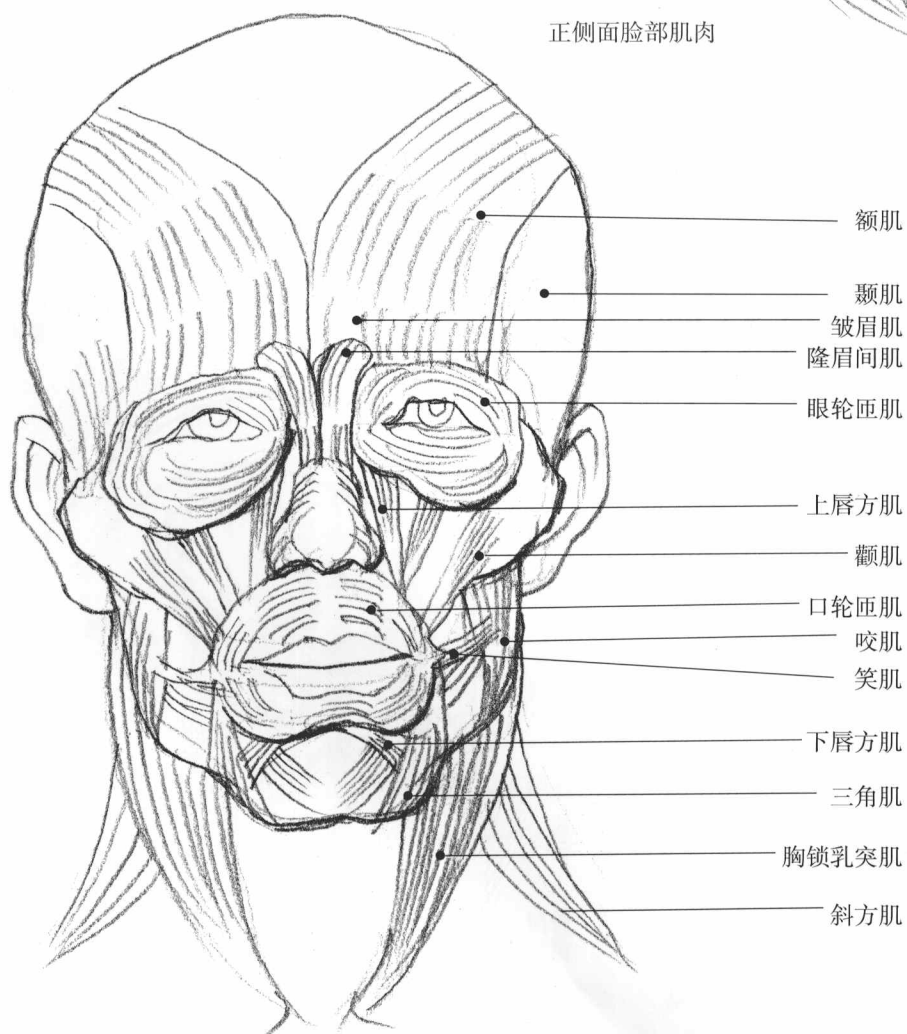
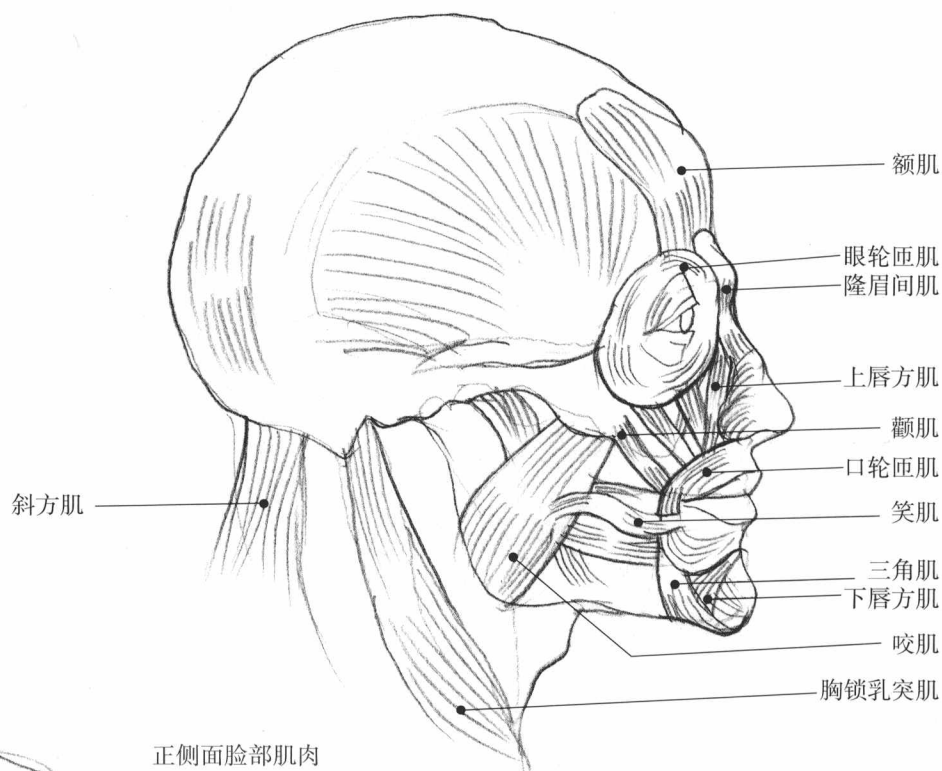
幼

老

3. 脸部的肌肉

脸部肌肉是直接影响脸部造型的重要因素, 特别对于老年人, 脸部肌肉的走向往往就是脸部皱纹的走向。

正面脸部肌肉

四、人物头像各部分的表现技法

1. 老年人头发的画法

白发是老年人的特征。画头发时必须首先考虑到头发是覆盖在头部的，而头是一个球体，头发的表现必须与整个头的球体关系保持一致。其次要思考头发的质感，应以蓬松的感觉与皮肤拉开距离。无论是长发还是短发，是稀疏的发还是整齐的发，画法基本相同。

图一：按头的体面转折，画出头发的体块。

图二：用纸擦笔擦暗部，分出头发的亮部和暗部。

图三：用硬橡皮擦出明暗交界线处的白发，特别是白发的亮面，再用铅笔整理出头发的肌理效果。

图一

图二

图三

稀疏的白发

图一

图二

图三

整齐的白发

图一

图二

图三

较长的花白发

图一

图二

图三

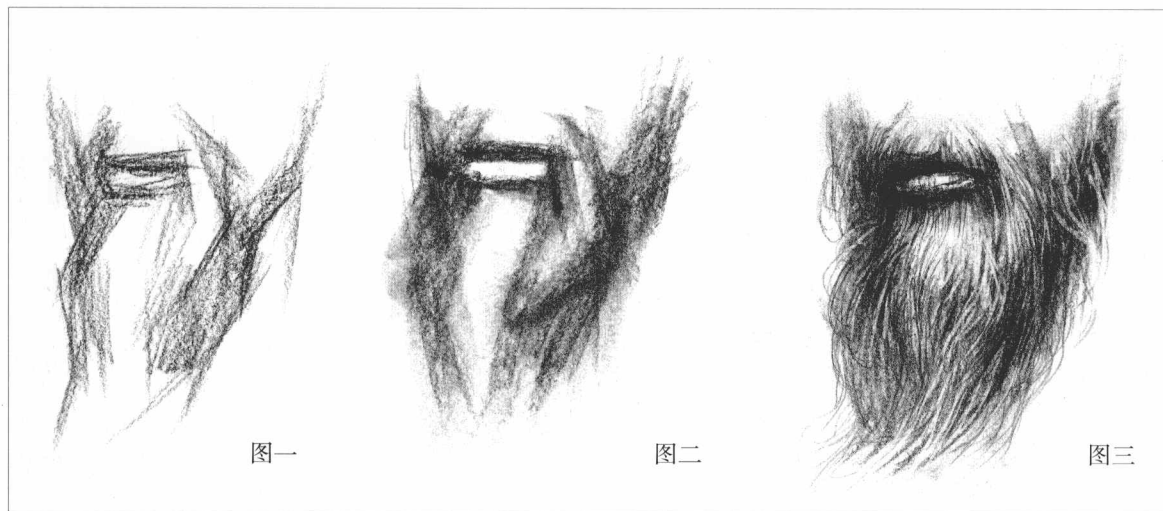
较短的花白发

2. 老年人胡须的画法

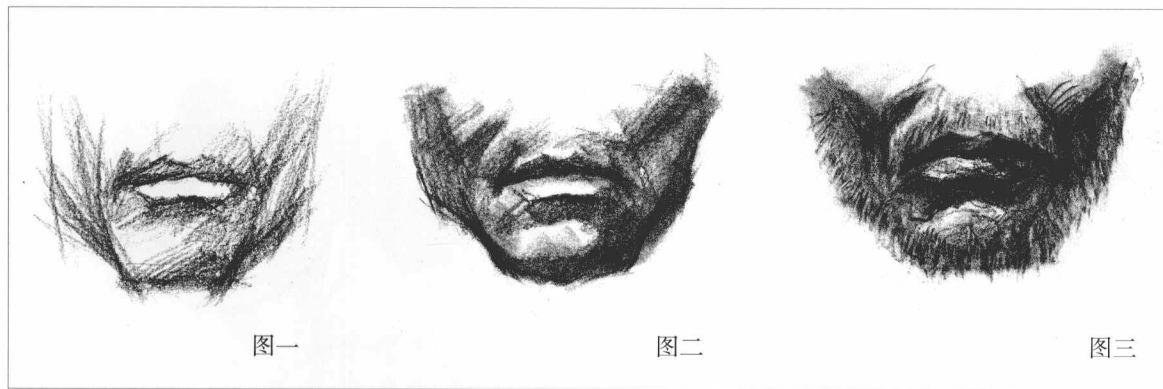
老年人的胡须可以概括为长须和短须。

画胡须同样要注意整体关系。画长须时要考虑是一把体积，注意表现亮部和暗部的整体关系。画短须时则首先考虑下颏到下颌角；上下唇以及嘴部的结构和体面转折。画长须时先画出一把胡须的亮面和暗面，用擦笔擦出，再用橡皮擦出明暗交界处的胡须肌理，最后用笔整理。画短须时，先画出脸下半部分的结构和明暗，再用橡皮擦出短须，最后用笔调整。

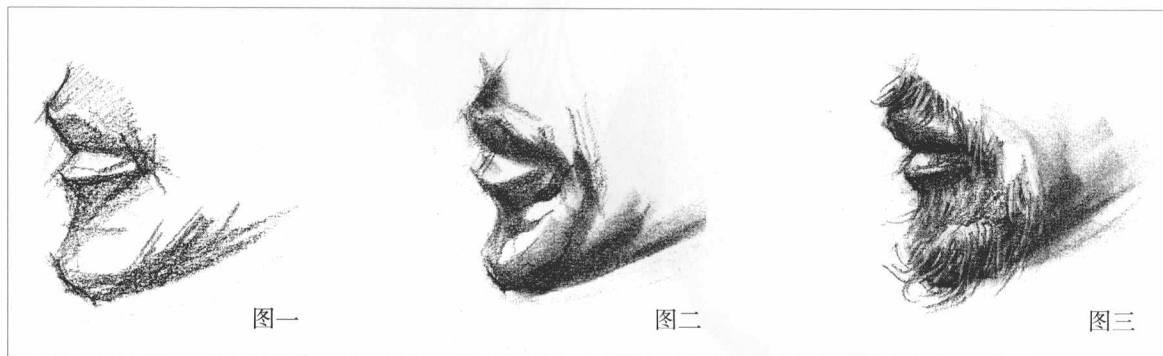
无论画长须还是画短须，都应注意整体关系、虚实疏密关系，避免呆板，缺少变化。

右3/4侧

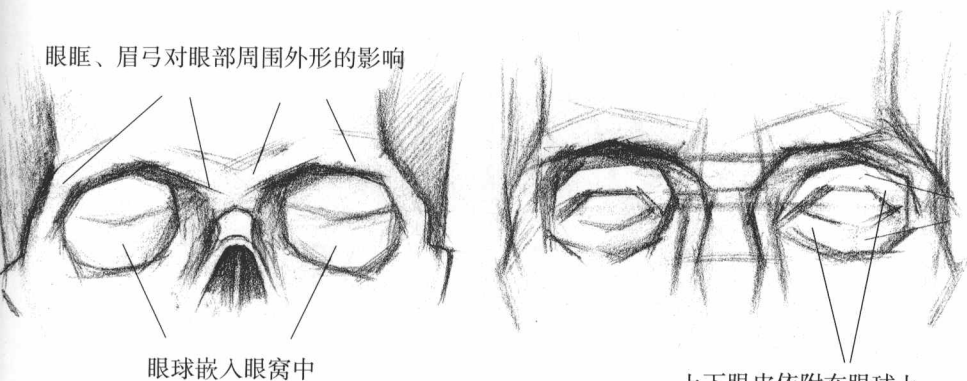

正面

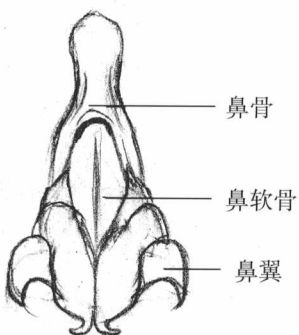
右正侧

眼眶、眉弓对眼部周围外形的影响

眼球嵌入眼窝中

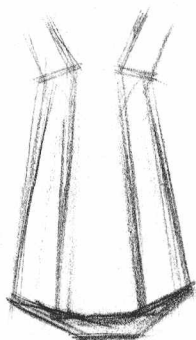
上下眼皮依附在眼球上

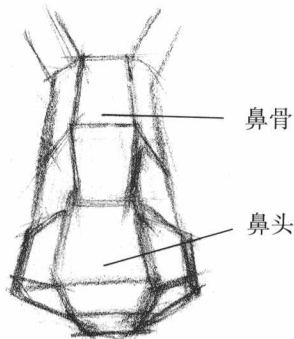
鼻骨

鼻软骨

鼻翼

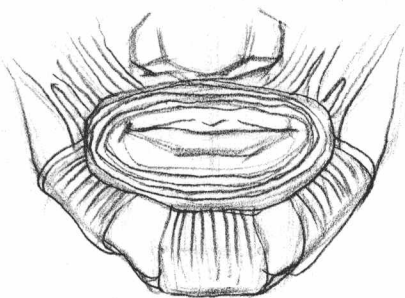
鼻的分面、底面往往易被忽视

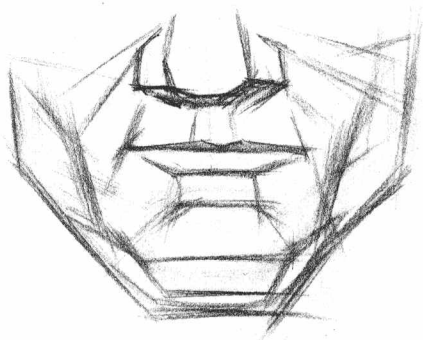
鼻骨

鼻头

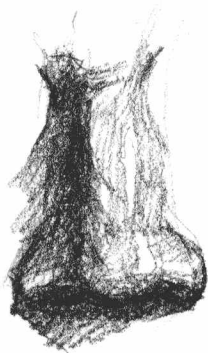
鼻的结构分面

口部周围肌肉群

口部结构分面

3. 各角度五官的解析与画法

画五官要诀：

眼：眼睛是一个球体，画眼先画眼球，再画上下眼皮，注意眼珠方向一致。

眉：眉覆盖于眼窝和眼眶交界处，因此分为眉内梢（暗）、眶上缘（亮）和眉外梢（灰）三部分。

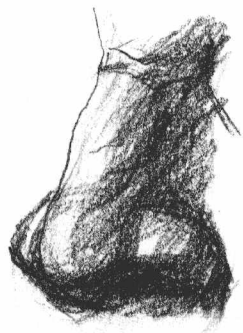
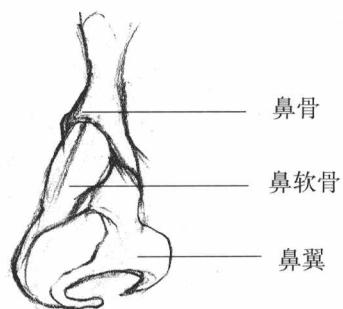
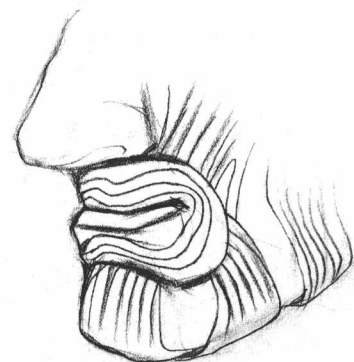
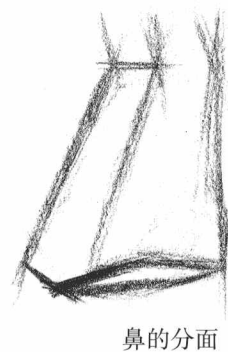
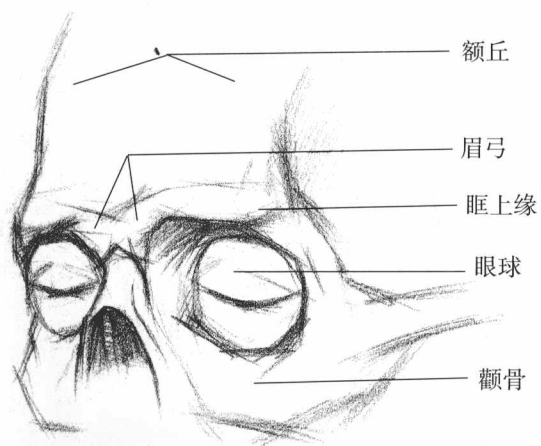
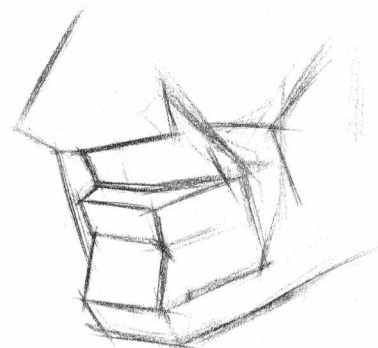
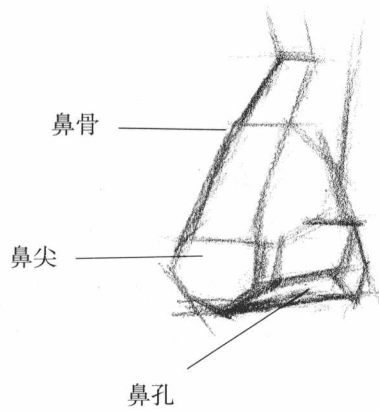
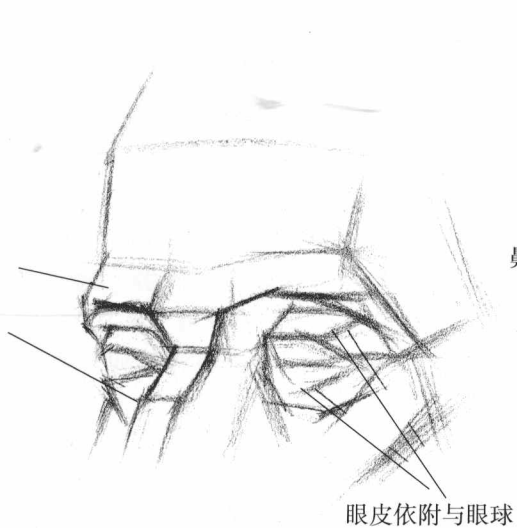
鼻：注意鼻骨结构。鼻孔在鼻子底部，先画鼻底暗部，再较虚地画上鼻孔。

口：老年人的口部特别是嘴角有丰富而微妙的变化，皱纹要与结构体面转折一致。

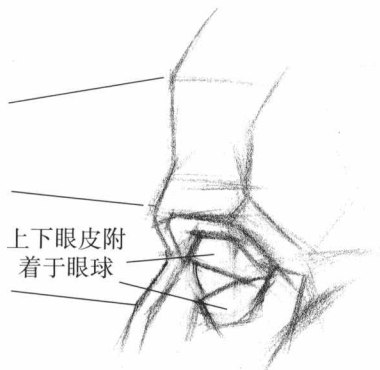
耳：注意耳的结构：外耳轮、内耳轮、耳孔、耳屏和耳垂。

老年人的五官有着极其丰富的微妙变化，是人物个性、气质和年龄特征的重要标志，塑造时既要注意细节，又要注意处理好整体关系。

骨点对造型的影响

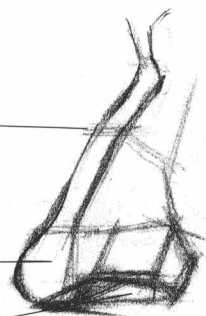
骨点
对外轮廓
的影响

上下眼皮附
着于眼球

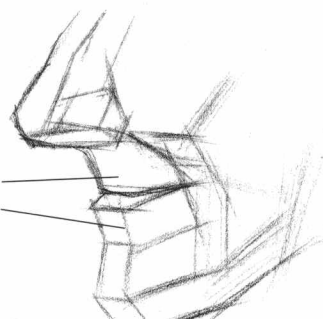
鼻骨对外
形的影响

鼻头
鼻头附着
在鼻底部

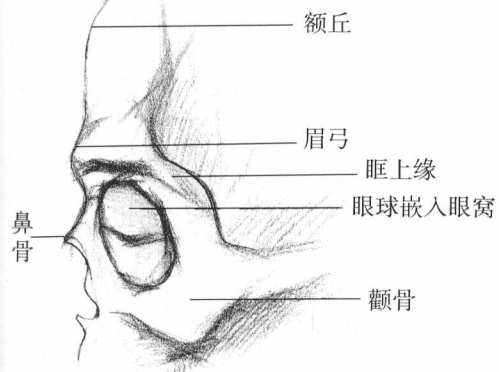
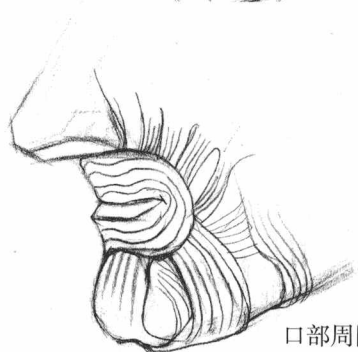

鼻概括为正面、侧面和底面

老年人因
牙齿掉落
上唇向内
下唇外凸

口部周围的肌肉

额丘

眉弓

眶上缘

眼球嵌入眼窝

颧骨

鼻骨

鼻骨

鼻软骨

鼻翼

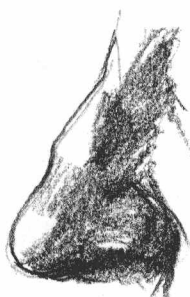
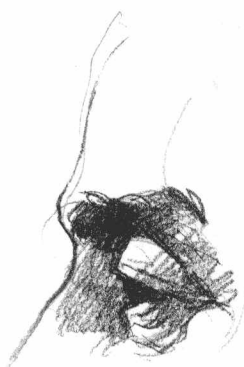
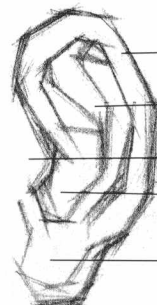
外耳轮

内耳轮

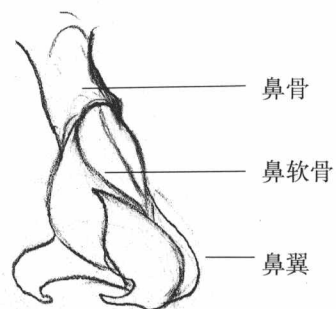
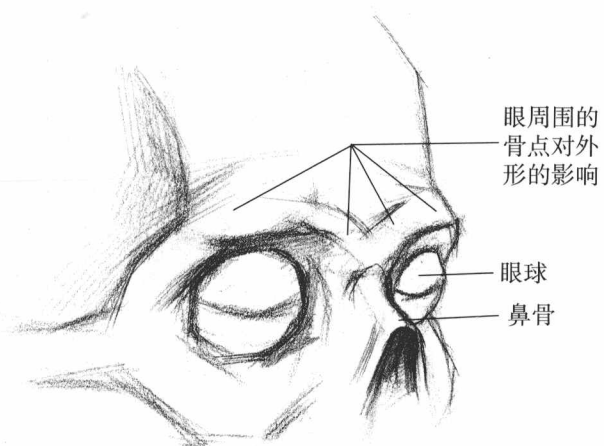
耳屏

耳孔

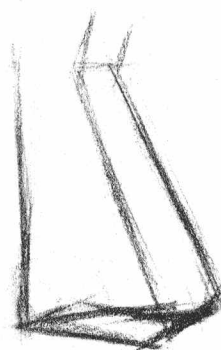
耳垂

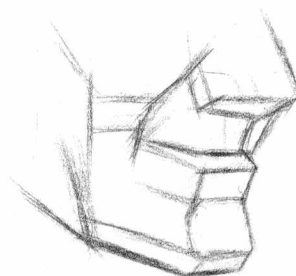
右正侧面五官

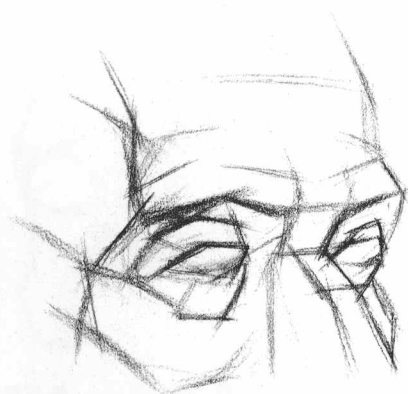
口部周围的肌肉群

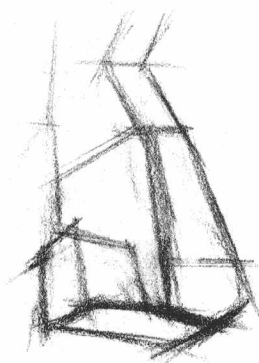
鼻的大面分割

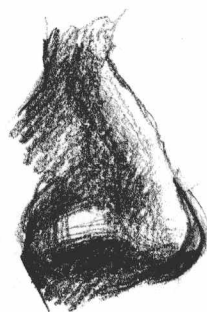
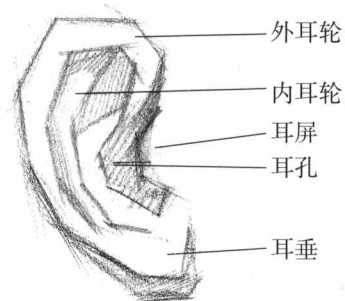
口及其周围的结构分面

眼及其周围的结构分面

鼻的结构分面

左3/4侧面五官