

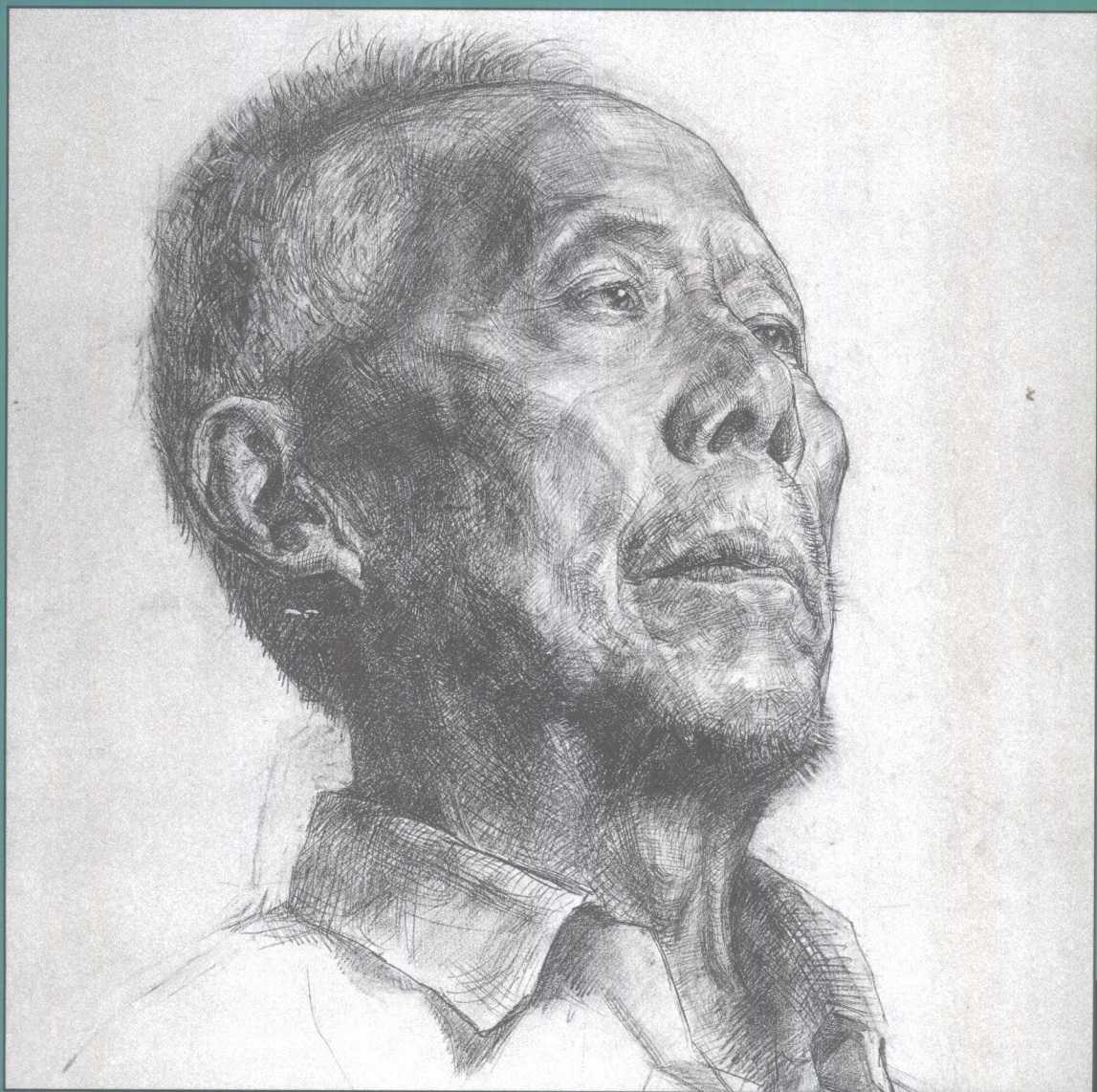
青少年美术辅导教材

MEISHUJIFA

素描

真人头像画法

鲁琼 / 编著

浙江人民美术出版社

素描真人头像画法

鲁 琼 编著

浙江人民美术出版社

406
素描
头像
1219
A/B

(浙)新登字 2 号

- 责任编辑 高志岳
- 封面设计 黄晓峰
- 版式设计 丘 山

■ 部分范画作者

韩家泉	舒 怡
杨福东	沈烈毅
王方雄	李言军
杨科伟	王 萍
檀梓栋	俞 征
张 展	谭 韧
吴 敏	胡世烈
郑超瑜	王 犁
程爱德	徐岸兵
雷艳绯	张建春
林 强	于 默

素描真人头像画法

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

1997 年 12 月第 1 版·第 1 次印刷

2000 年 3 月第 1 版·第 6 次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 4.5

印数: 31,001 — 37,000

ISBN 7-5340-0756-9/J·651

定价: 16.50 元

如发现印装质量问题, 影响阅读,
请与承印厂联系调换。

鲁琼，1970年出生于江西，1990年毕业于浙江美术学院附中（现中国美术学院附中），1994年毕业于中国美术学院油画系，现为浙江省教育学院艺术系教师。她的作品多次获奖并在许多图书刊物上发表。

目录

编者的话	1	女护士	42
头部的基本知识		以明暗为主的表现方法	
头部骨骼	2	块面分析/老干部	44
头部肌肉	3	明暗形状/女演员	46
不同的比例	4	光源/幼儿教师	48
动态与透视	5	以线面结合的表现方法	
头部的五官结构	7	轮廓线/女营业员	49
真人头像与石膏头像的比较		曲线的运用/老厂长	50
质感和色感	9	线条的组织/退休工人	51
局部差别	11	以线带面/慈祥的母亲	52
头像的塑造		示范作品精选	
怎样刻划老人的脸部	13	铁路工人	53
怎样刻划男性的脸部	14	沉思的老人	54
怎样刻划女性的脸部	15	老退伍军人	55
辅助的观察方法		妇女主任	56
格子法/女教师	16	清洁工	57
外形的造型法/戴帽老人	18	陕北大娘	58
明暗五调子的画法		长发妇女	59
蛋形、几何形分析法/老大爷	20	农村姑娘	60
构图的处理		打工妹	61
构图方法	22	纺织女工	62
铅笔素描头像的画法		女学生	63
老奶奶	23	矿工	64
木炭铅笔、木炭条素描头像的画法		青年工程师	65
藏民	26	年轻干部	66
各种头像的写生步骤		建筑工人	67
老菜农	30	教练员	68
外祖母	32	男同学	69
男运动员	34	农村男青年	70
研究生	36	封底画 音乐家	
公关小姐	40		

编者的话

素描真人头像的写生对于参加中考、高考的青少年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题。

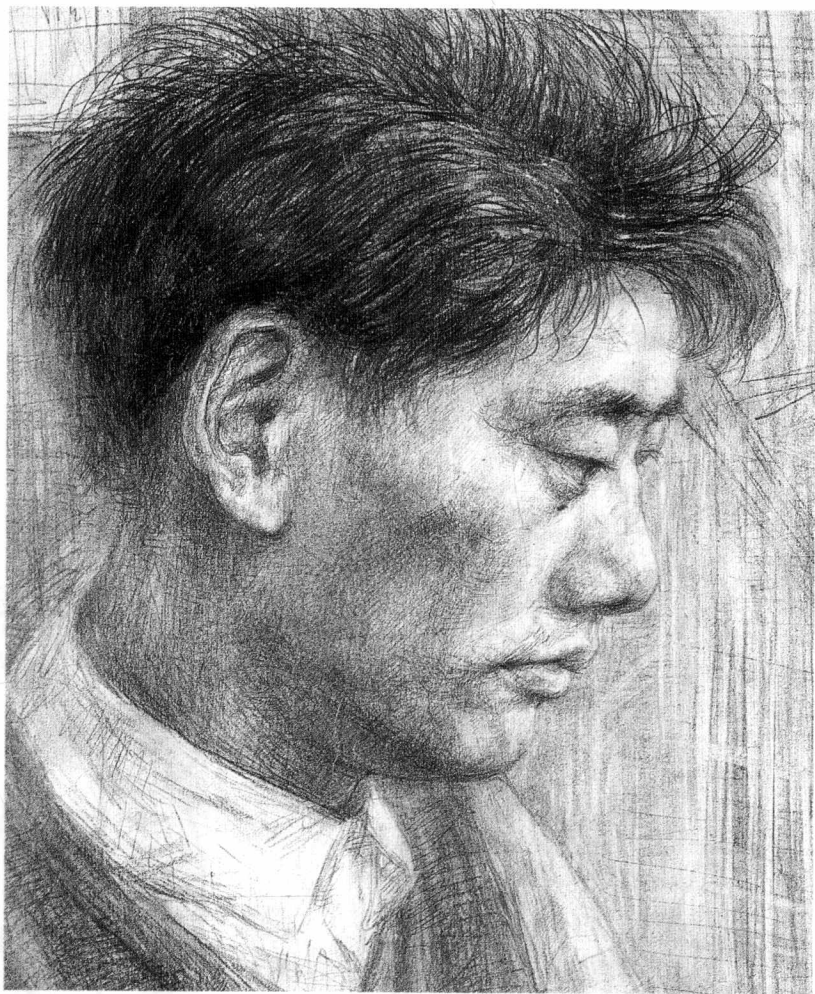
我从自身的学画经历以及几年的教学过程中,发现许多学画者怀着满腔热情坐在真人的面前,面对着能动的嘴、会眨的眼睛、表情不断变化的脸、时常晃动的姿势,往往无从下手,或者力不从心。由此可见,真人头像的写生与石膏头像的写生有着很大的区别,应该说对绘画技巧的要求更高了。要画好真人头像,显然还要进一步学习本领。

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,用简单明白的语言进行了有条不紊的介绍。

采用多种多样的表现技法也是本书的重要特色。本书不但介绍了铅笔素描头像的画法,而

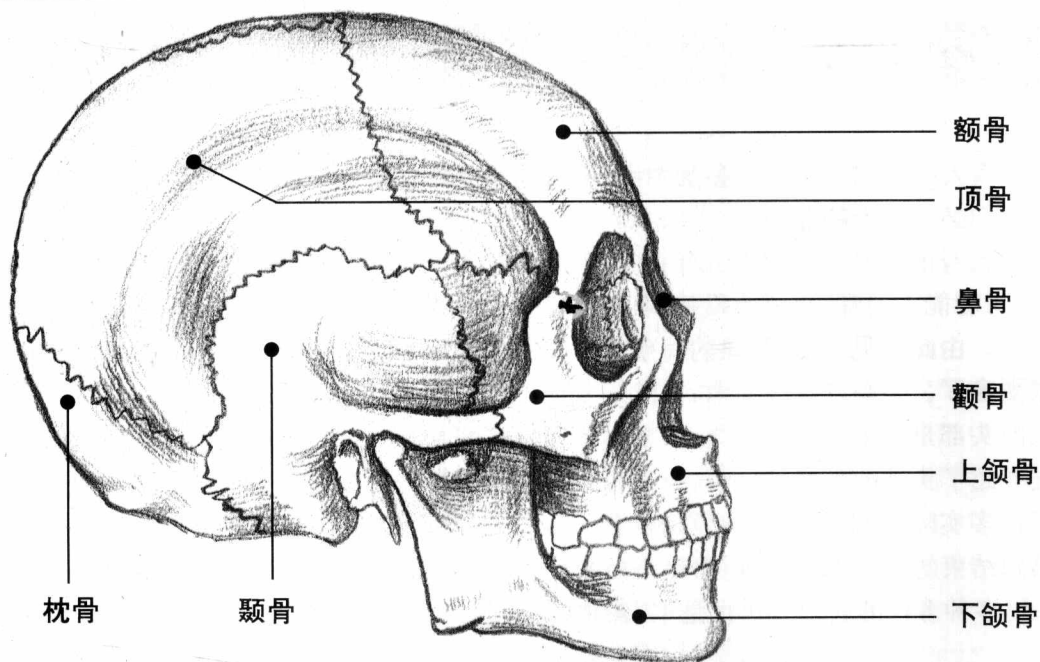
且介绍了木炭铅笔、木炭条素描头像的画法;不仅介绍了传统的块面塑造方法,而且还介绍了运用线面结合进行刻划的技法。通过以上几个方面对油画、雕塑、版画、国画、装潢等不同专业的优秀素描头像作品进行了具体分析,将会给学画者和报考中、高等院校美术专业的青少年提供了更多的学习、临摹的辅导资料。

我在编写此书的过程中得到了许多老师、同学和朋友们的帮助,在此向他们表示衷心的感谢。

技术员

头部的基本知识/头部骨骼

头部的主要骨骼

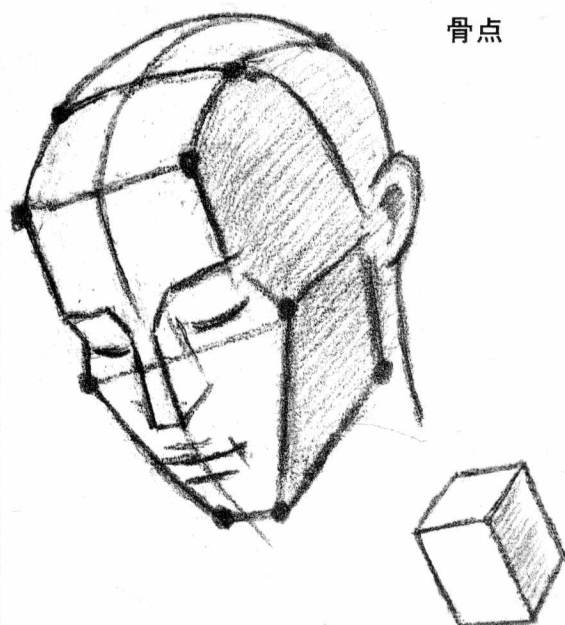
头骨的形状,决定头部的造型。头骨是由脑颅骨和面颅骨组成。从前面和顶部去观察头部,是长方形的。从侧面看,接近正方形。但在现实生活中,每个人的头部形状是各不相同的。

骨点示意图 ▼

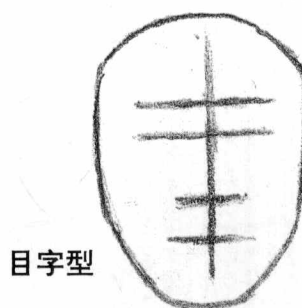
骨点是骨骼较显露的地方,它是对称的。我们把骨点连起来就形成头部的造型。

不同脸型示意图 ▼

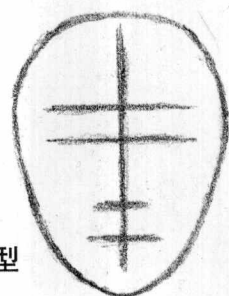
由于骨点位置的不同,就形成了不同的脸型。

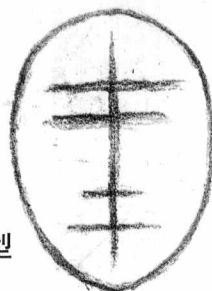
骨点

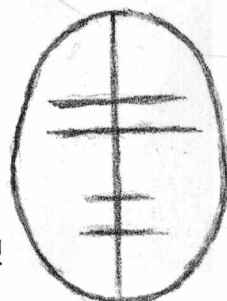
目字型

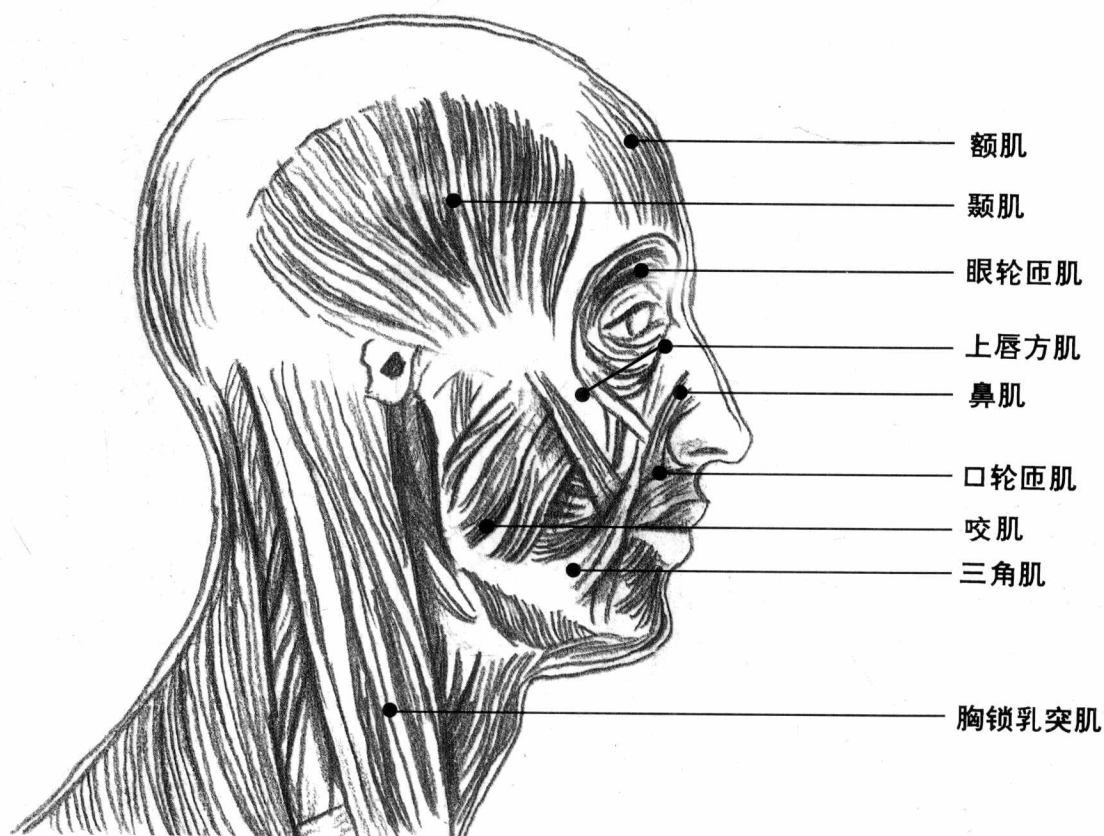
甲字型

申字型

由字型

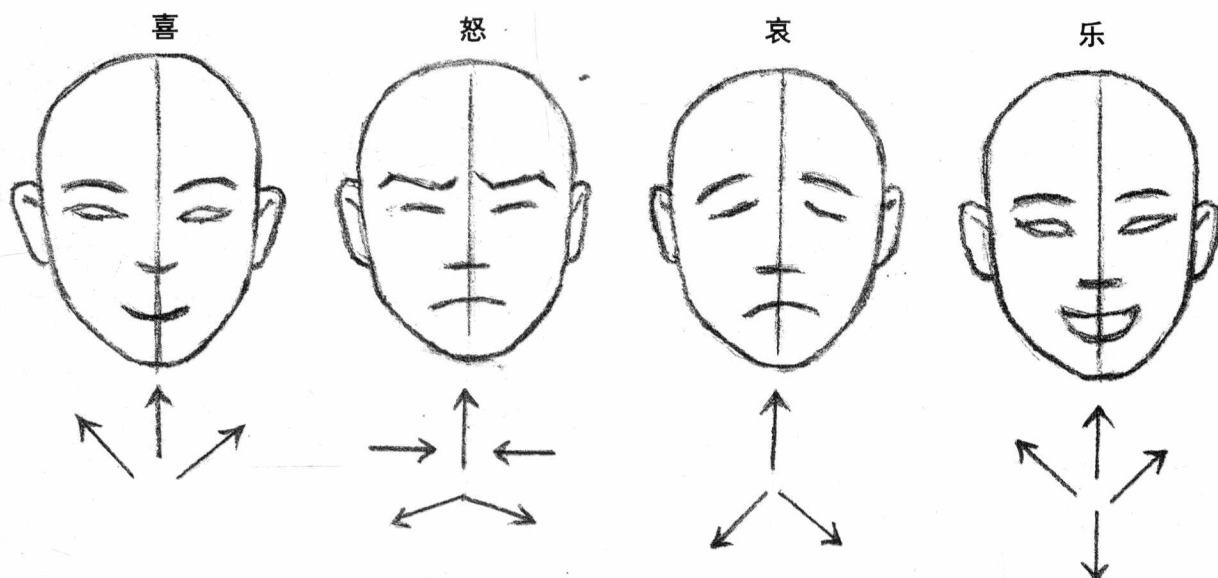

头部的肌肉

头部的肌肉比较复杂。初学者对头部主要肌肉的起止关系和穿插关系必须了解清楚。

脸部表情

肌肉的运动,引起脸部表情的不同变化。理解这种变化,对我们后面刻画神态很有好处。

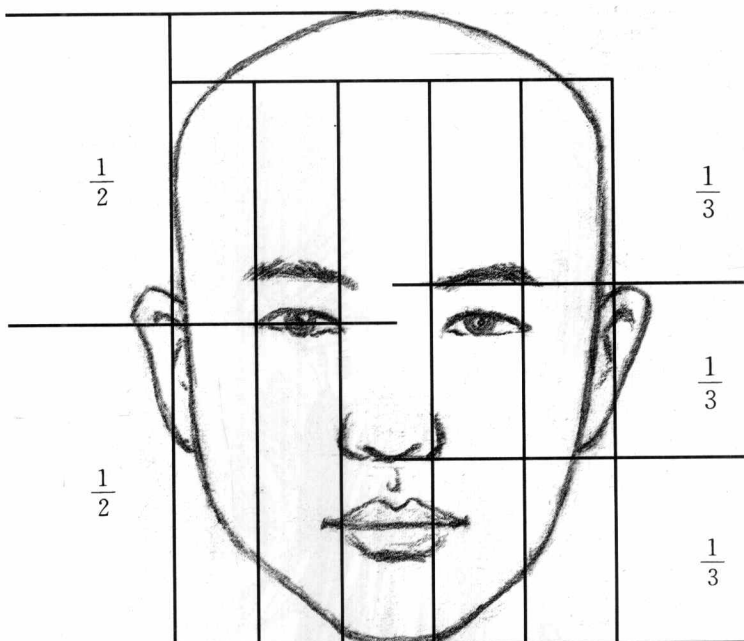

头部的基本知识/不同的比例

标准比例 ▶

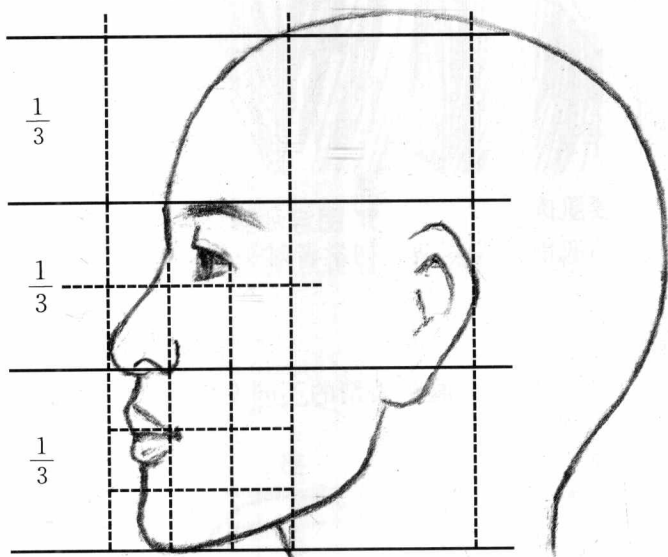
在艺用解剖学中,确定了头部的标准比例为“三停五眼”。从发际到眉毛,从眉毛到鼻尖,从鼻尖到下巴,这三部分是相等的,通常称为“三停”。从正面看,脸部最宽的地方为五只眼的距离,通常称为“五眼”。从侧面看,眼睛生于鼻子高度的三分之一处。上下嘴唇的分界线位于鼻尖到下巴的三分之一处。

标准头部正面 ▶

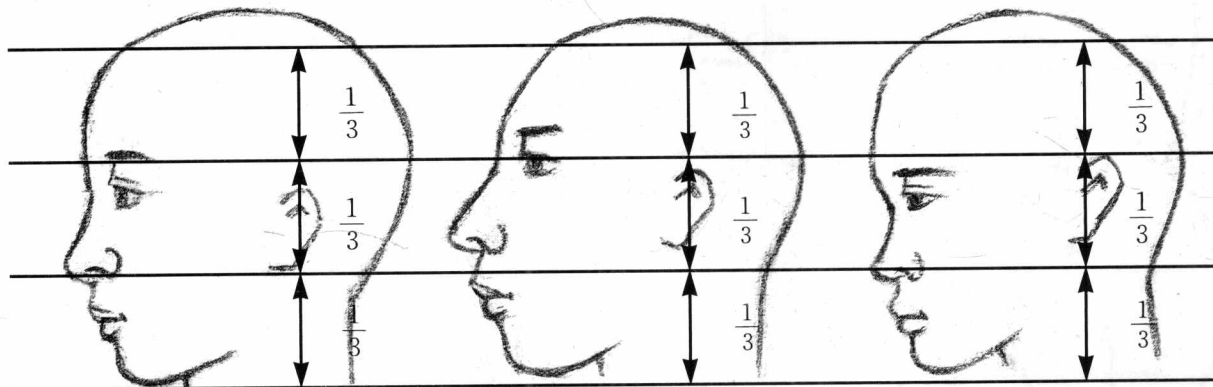

非标准比例 ▼

在实际生活中,能符合标准比例的人并不多,有的人鼻子长一些,有的人额头短一些,有的人耳朵低一些,这就形成了不同的人有不同的长相。我们要以标准比例为尺度,根据不同的对象进行具体分析,抓住人物特点,把人物画得生动而具有个性。

标准头部侧面

下小上大型

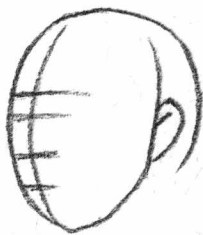
中部突出型

中部凹进型

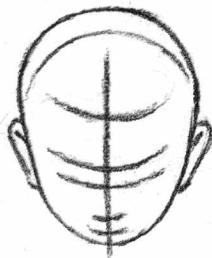
头部的基本知识/动态与透视

各种动态与透视

头部的各种动态,可以用蛋形帮助理解,掌握眼、鼻、嘴三条透视线在不同角度上的变化。

侧平视

正俯视

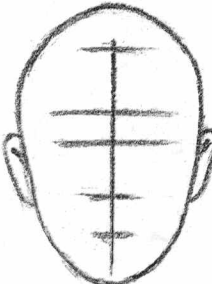
侧仰视

斜仰视

全侧视

正平视

斜平视

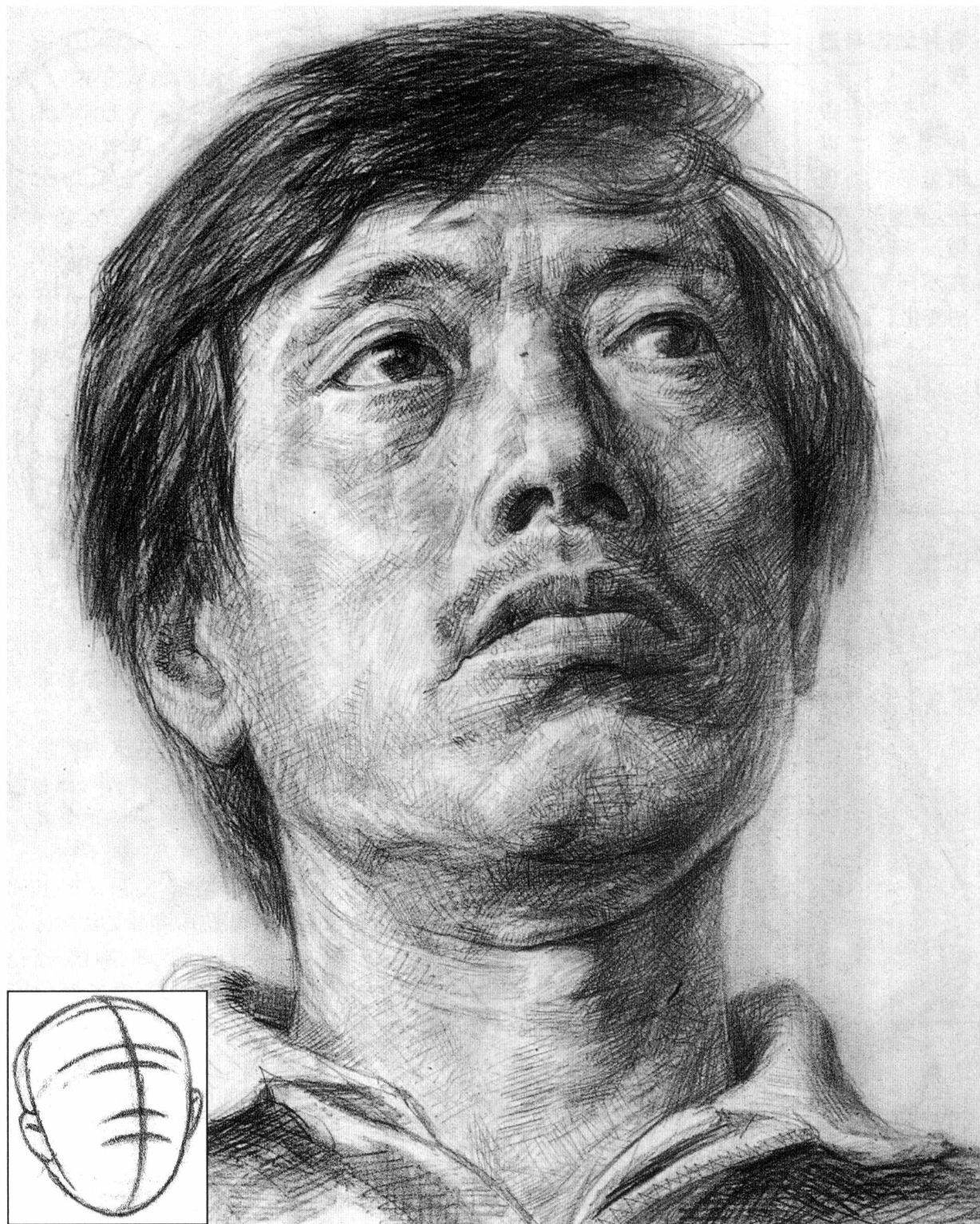

侧俯视

①侧俯视图例/年青妇女

俯视时,眼、鼻、嘴这三条动态线向下弧,越往下弧,鼻尖越接近下巴,耳朵位置变得越高,头顶部的面积变得越大,下巴的面积变得越小。

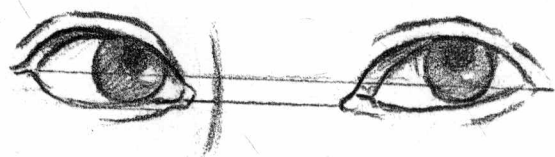
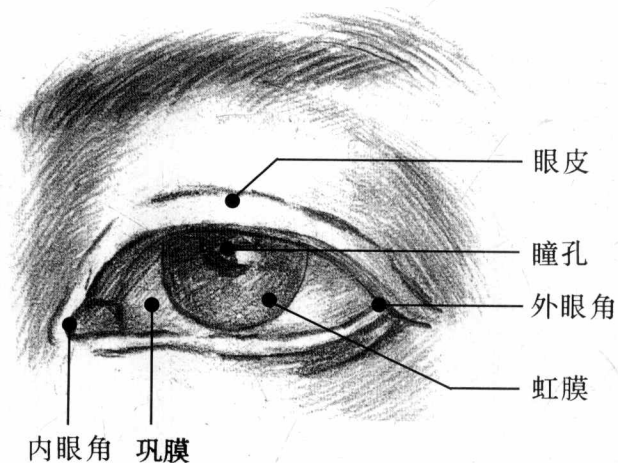
②正仰视图例/中年男子 从正面看,脸部通过鼻子的中心线与眼、鼻、嘴三条平行线成直角相交。当头呈仰视时,这三条线都向上弧,越往上越明显,鼻尖更接近眼睛,耳朵位置变得更低,额头的面积缩小,下巴面积增大。

头部的基本知识/头部的五官结构

眼睛、眉毛

眼睛是传达人们思想感情的重要器官。它是一个球体,由眶、睑、球三部分组成。眼角的高低因人而异,但它们始终是对称的。

画眉毛应当依据它的生长方向,注意从左到右的浓淡变化,并注意体积大小的变化。

平视

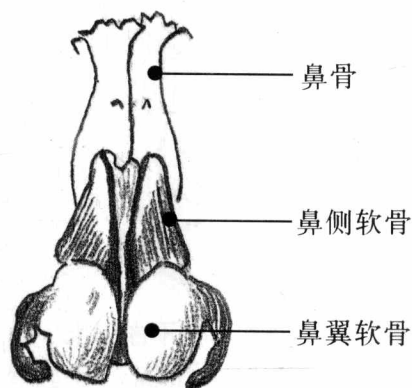
仰视

正侧视

鼻子

鼻子突出在脸的中央部位,它是寻找脸部左右比例关系的重要依据。鼻子的体积由左、中、右、下四个面构成。初学者在画鼻子时,将鼻孔作为鼻子的转折面,这是错误的。鼻子是随着头的转动而起透视变化,两个鼻翼的大小也随之变化。眼睛和鼻子的衔接处要自然,不要扣得过死。

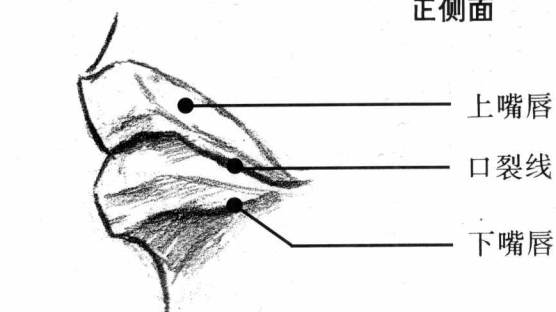
全侧面

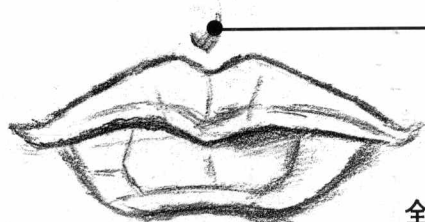
半侧面

头部的基本知识/头部的五官结构

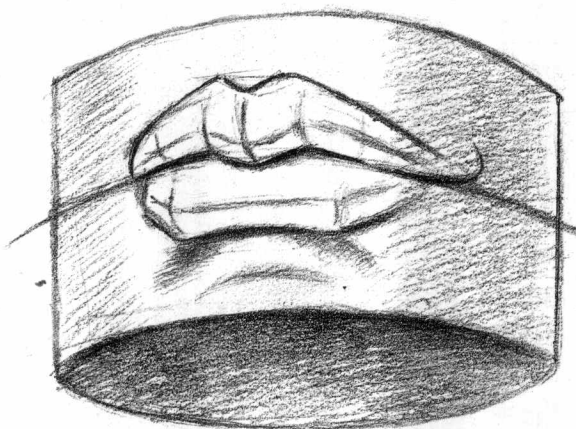
正侧面

人中

全正面

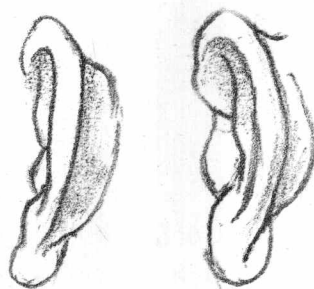
圆柱型与嘴

嘴

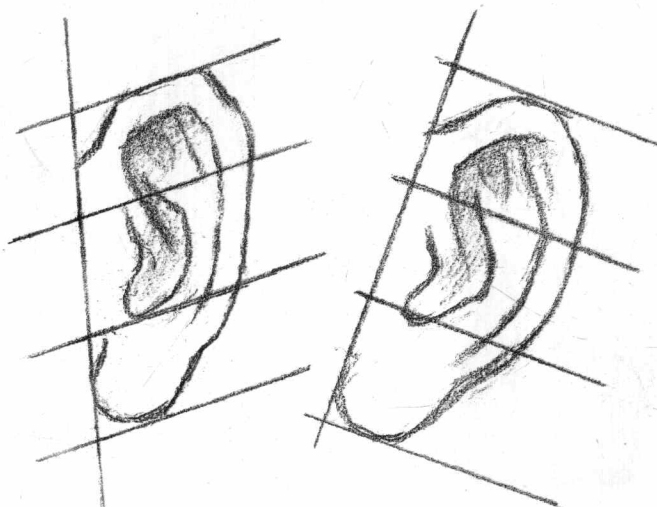
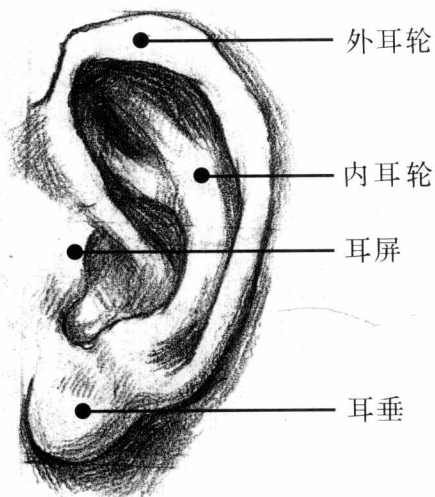
人中的定位决定了嘴的方向。我们画嘴不仅要把上下嘴唇连起来看,而且要把它与周围肌肉的起伏联系起来看,并注意口裂线的曲折变化。

耳朵

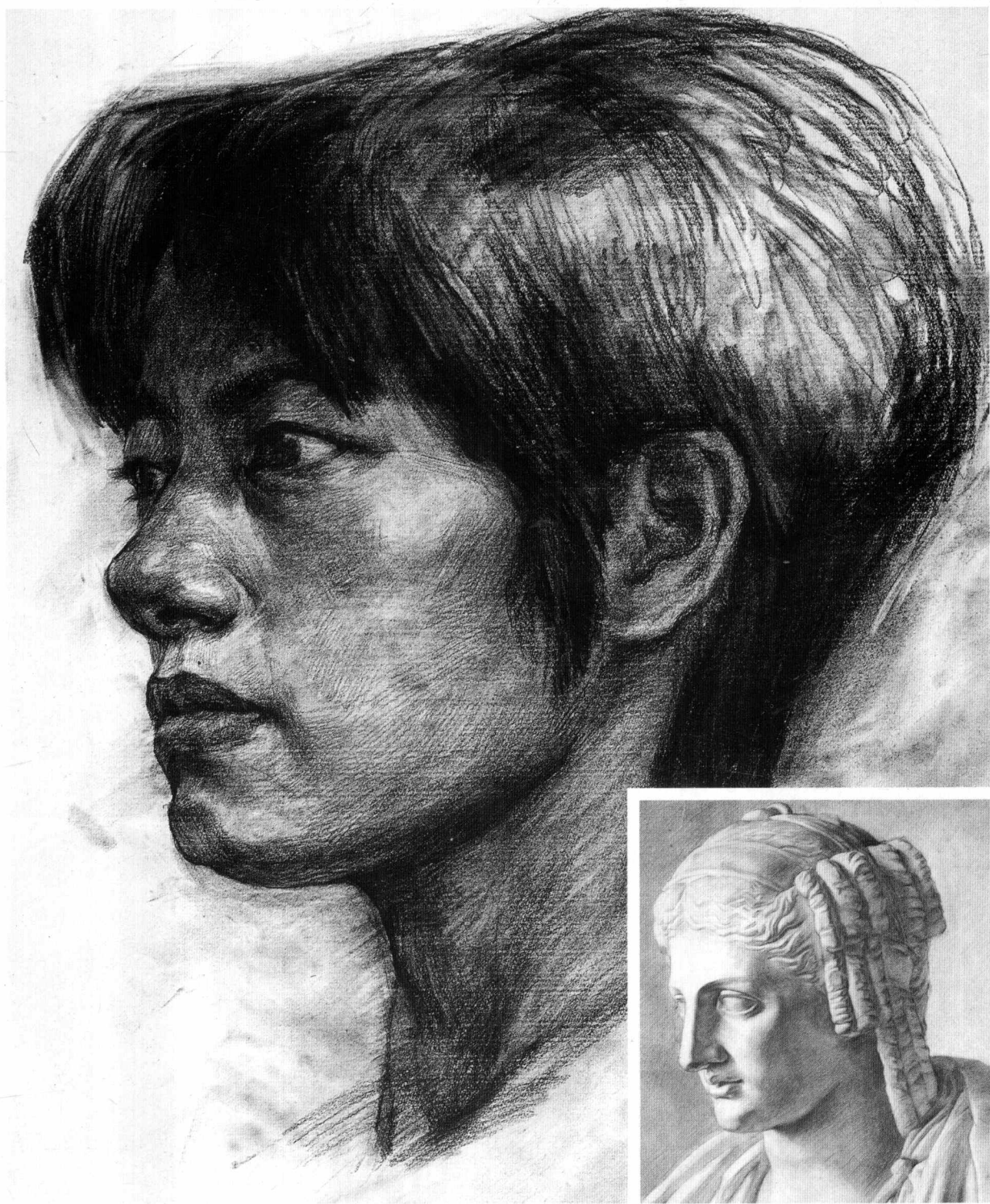
初学者最易疏忽耳朵的结构,记清耳朵的结构对表现耳朵造型是有帮助的。

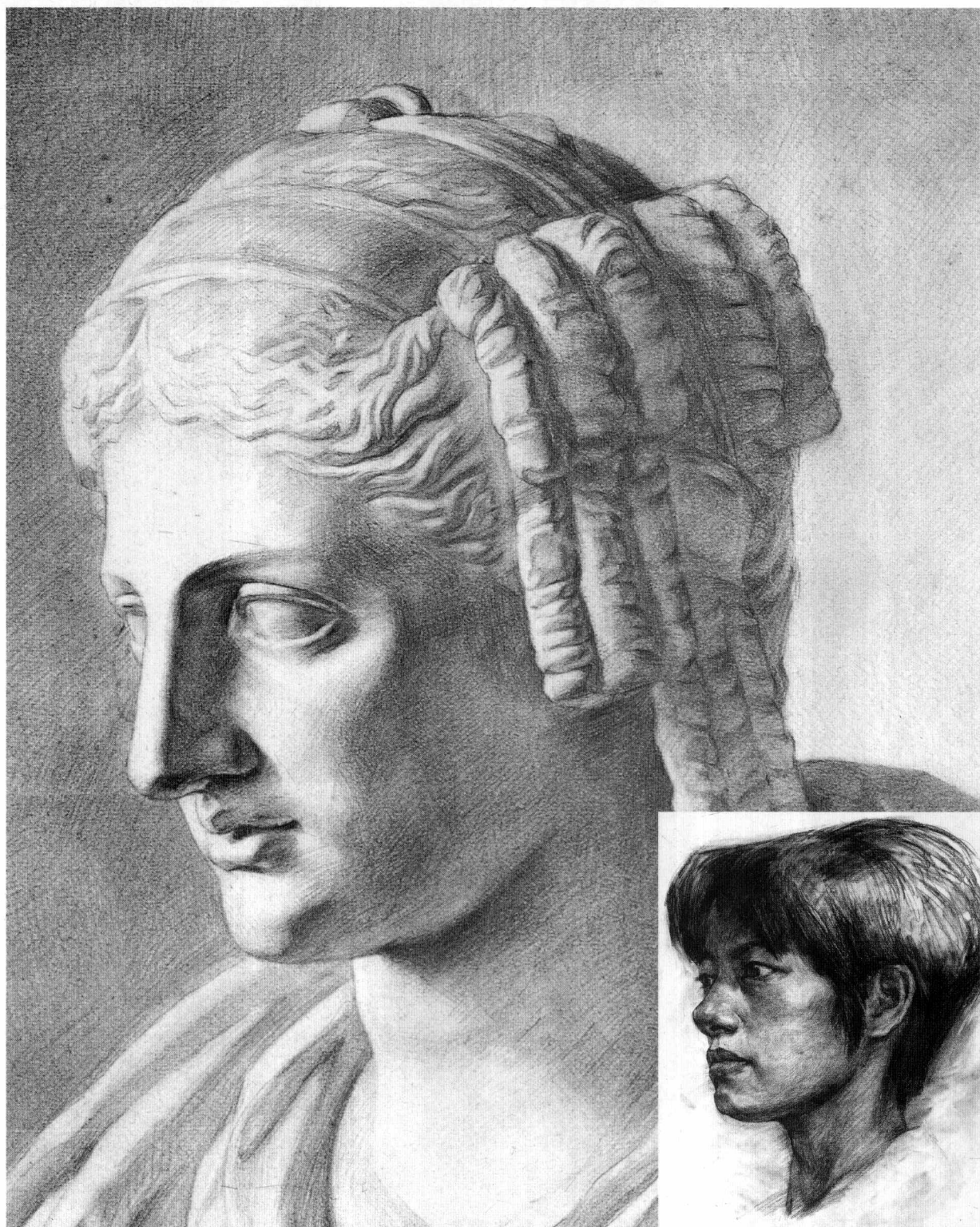
从后面看不同角度的耳朵

从侧面看不同角度的耳朵

比较右下角的石膏头像,就能看出画家更注重真人头像的皮肤灰部处理。随着皮肤的微妙起伏,灰部的形状也在不断地变化,画得有粗有细,面部的细节较多。石膏头像是单色的,面部的许多细节已经被概括。因此我们在刻画真人面部细节时,一定要注意整体关系,防止它太跳出画面来。

在我们学习素描头像的初期,常常是以石膏头像为对象。石膏头像是静止的,给我们的观察带来了方便。真人头像是经常晃动的,这就要求我们充分理解对象的解剖结构,加强记忆,提高默写能力,抓住对象最精彩的神态进行描绘。

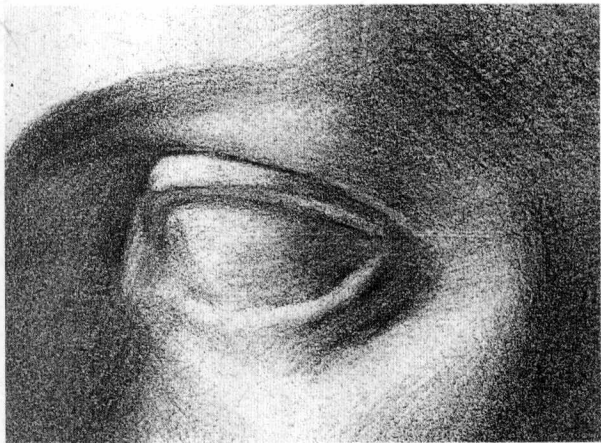
真人头像与石膏头像的比较/局部差别

我们把真人头像的局部和石膏头像的局部进行比较,就能找出它们的许多共同点和内在联系,更能发现他们在质感和色感上的差异。对这种差异进行有针对性的练习,就可以帮助我们更好地从石膏头像的写生过渡到真人头像的写生。

眼睛

真人的眼睛分眼黑与眼白,眼黑比较光滑并且有高光出现,与皮肤质感形成对比。

石膏头像的眼睛经过加工提炼,立体感强,眼黑与眼白都是白色的,没有质感的区别,容易找出体感。

嘴

真人的嘴唇颜色和周围皮肤的颜色不同,每个人的唇色不一样,因此注意色素变化很重要。

石膏头像的嘴唇静止不动,容易找出一些微妙的变化,不受色素干扰,刻划变得更容易。

真人头像与石膏头像的比较/局部差别

鼻子

西方人的石膏头像的鼻子做得坚挺而富有立体感,鼻子和额头的连接处比较明朗。

亚洲人的鼻子不是十分高,我们必须仔细找出面与面的交界处,注意区别真人鼻孔和石膏头像鼻孔的色素差异。

头发

真人的头发有无数根,而石膏头像的头发经过雕塑家的加工,已经分组美化,容易画出体感。因此在画真人的头发时,一定要注意大体积的转折,不然容易平面化。

