

素描头像

PORTRAIT
SKETCH

名师出招，打造坚实基础

锦囊妙计，解决阶段难题

循序渐进，直通成功之路

Basic Course of Sketch Art

丛书策划：王开元 责任编辑：曾琪琳 书籍设计：刘蕊鹏

素描造型基础教程 应试篇

素描头像

Basic Course of Sketch Art

名师出招，打造坚实基础

锦囊妙计，解决阶段难题

循序渐进，直通成功之路

这是一套为初学美术的青年学生编写的基础素描教学丛书。丛书系统、全面、分阶段地阐述了素描教学的原理、构图、透视、解剖等基本知识，对素描训练和学习方法进行了详细地分解演示，从结构到明暗，突出了知识的应用和技巧，有很强的实用性。

图书在版编目(CIP)数据

素描头像/张义仁、赵燕著. —武汉：湖北美术出版社，2006.12

素描造型基础教程

ISBN 7-5394-1922-9

I. 素... II. ①张... ②赵... III. 肖像画—素描—技法(美术)—教材 IV. J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第141677号

出版发行：湖北美术出版社

地址：武汉市武昌雄楚大街268号

电话：(027) 87679522 87679537

邮政编码：430070

制版印刷：武汉精一印刷有限公司

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail: hxg@hbapress.com.cn

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：3.5

印数：4000册

版次：2006年12月第1版 2006年12月第1次印刷

ISBN 7-5394-1922-9/J·1507

ISBN 7-5394-1922-9

9 787539 419220

ISBN 7-5394-1922-9/J·1507

定价：15.00元

素描造型基础教程 应试篇

素描头像

Basic Course of Sketch Art

张义仁 赵燕 著

编委会

主任 胡寅辉

副主任 夏魁刚 夏如军 周桂丽 蒋国仙

主编 竺国锋

编委 汪潜 王存木 张义仁 楼碧红

顾问 骆建钧 应硕荪

PORTRAIT
SKETCH

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

content

目 录

感悟素描人物头像

一、头部与五官解剖

二、五官的形体特征与构造

三、头像性别及年龄区别

四、人物头像写生的观察方法

五、人物头像的学习方法

六、明暗素描与结构素描

七、素描头像绘画步骤详解

八、真人头像考试基本要求与评分标准

九、真人头像考试与平时训练中容易出现的问题及解决方案

十、真人头像应试办法

十一、图例欣赏

感悟素描人物头像

素描人物头像是训练素描造型能力的重要课题,也是高考最常用的试题之一。

人的头部是人物造型的重要部位,它集中反映了人的性格特征和精神面貌,是塑造人物的关键。

人物头像在素描教学中应该是最难,最复杂的,对它的学习应遵循循序渐进的原则。几何体的学习使我们懂得如何用块面去理解形体,静物的学习为我们向复杂形体的学习做好了准备。石膏五官的学习不仅提高了素描的基础,也使我们懂得和理解了人物头像五官各个部位的形体结构。石膏头像的学习则使我们了解了人物造型的一般规律和表现要领,为画好人物头像打下了扎实的基础。

人体总是处于一个相对运动的状态,头像亦不例外。这与石膏像的相对静止不动是有区别的。初学人像的朋友往往会发现模特的最初动态和神态在一个过程后会变得有所不同,这使得他们常常抱怨为什么模特老是在动。有些严重的还会陷入一种无所适从的被动境地。因为模特不可能静止不动,这就要求我们在写生过程中,要立足于对形象的造型特点、性格、精神等本质特征的感受和理解,加深这方面的印象,并选择形象较稳定的动态和表情瞬间,主动地加以刻画。形象有所变动时,也应该保持冷静的头脑,按照自己的思路和对形象的理解继续作画,切不可盲目照抄形象的表面特征。

人物形象的生动性、可变性给人物形象素描带来了一定的伸缩性、自由性,同时也带来了难度。意大利文艺复兴时期的达芬奇、米开朗基罗等大师对人物解剖进行过大量的研究,并创作出了不朽的杰作。他们的经验告诉我们,要想表现外部形体,必须对其内部构造有透彻的理解。

人的头骨是头部解剖研究的重点,是头部表面造型的内在支柱。头骨的形状还决定着头部的的外形特征,能区别人的性别、年龄及个性差异。面部肌肉对头部的上半部基本形体不起决定作用,但对下半部基本形体却有重要影响,对前额、眉间及两颊等处皱纹的产生以及面部表情也有重要意义。

素描人像的学习,形体问题是关键。画好素描人像决不在朝夕,达到“形神兼备”更是不易。除了认真掌握头部的形体结构规律外,透视、解剖知识,实践经验的积累都不能忽视。

美,需要发现。发现美需要一双智慧的眼睛和辛勤的付出,天才也需要磨炼。平凡的我们更要知道一份付出有一份收获!

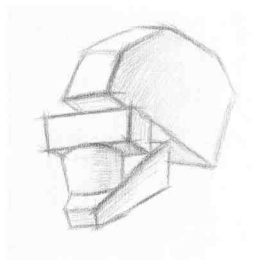
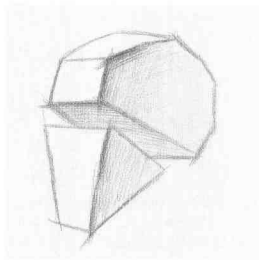

一、头部与五官解剖

1. 头部要点

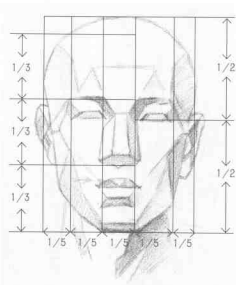
(1) 头部体块分析

头部的骨架形状，是介于圆球体和立方体之间的一个六面体。头部又分为脑颅与面颅两部分。脑颅呈卵圆形，占头部的 $1/3$ ，在前额区构成方形体块，面颅部则由颧骨区的扁平体块、上颌骨区的圆柱状体块、下颌骨区的三角形体块组成，约占头部 $2/3$ 。头部的体块分析对迅速抓住头部的大致形体十分有帮助。

(2) 头部的形体概括与基本比例

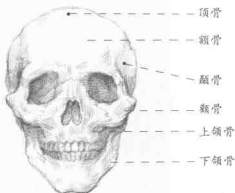
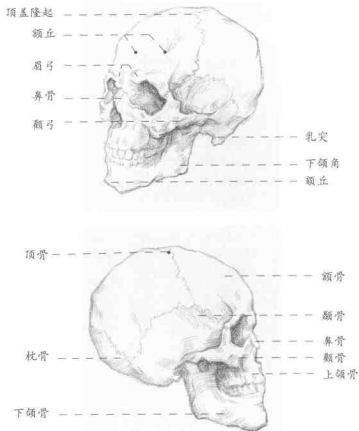
把头部骨骼的形态和表面起伏，按其方位切割成各种不同朝向的体块，可构成鲜明的人物形象特征，为初学者进一步理解形体结构提供了重要依据。头部的基本比例为“三庭五眼”，发际至眉间，眉间至鼻尖，鼻尖至下巴，三段的长度相等而通称“三庭”；从正面看脸部最宽的地方为五个眼睛的宽度，两眼间距离为一眼宽，两眼外眦至两耳分别为一眼宽，即通称“五眼”。所有学习头像的朋友都应该熟知这点。

(3) 头部的骨骼与骨点

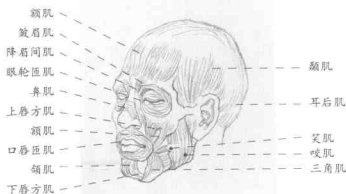
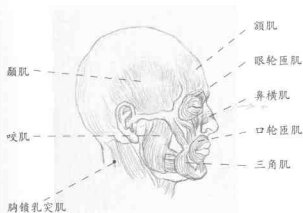
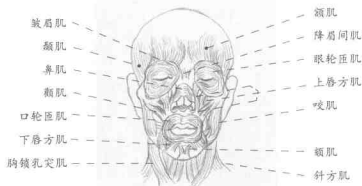
头骨的形状决定了头部的的外形特征。整个头骨的正面和顶面呈长方形，侧面则接近正方形。这个方形比例对于掌握头部的体积概念非常重要。头骨由脑颅骨骼和面颅骨骼构成，其中额骨、顶骨、颞骨、枕骨构成坚固的球形脑颅骨。鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨等，构成面颅骨骼。

头骨上有一些突出的点叫骨点。骨点的位置决定着头像的轮廓和形体起伏。如果将骨点用线连起来，即形成头部造型的基础。骨点是头像写生中必须深入理解和刻画的部分。

(4) 头部的肌肉

头部的肌肉除咬肌、颞肌等主要完成咀嚼功能外，大部分都能产生表情，因此称为表情肌。表情肌又可以分为扩张肌和收缩肌。扩张肌包括额肌、上唇方肌、颊肌等。它们让面部舒展，使人呈现欢快的表情。收缩肌包括皱眉肌、鼻肌、三角肌等，它们能使眉、眼、口、鼻向下或向内拉，使人呈现悲苦或愤怒的表情。掌握头部的肌肉走向，不仅对理解面部表情的产生有用，而且在写生时对于用笔的方向也有重要作用。

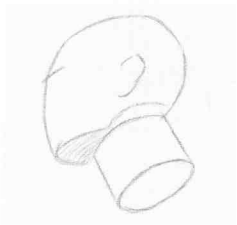
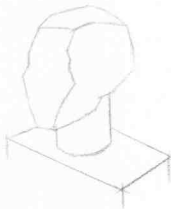

2. 头、颈、胸之间关系与颈部结构

头部的描绘必须从整体上正确处理头与颈、肩、胸之间的体位穿插关系。头部通过颈与胸部连接，颈像一段圆柱，位于头部和胸部之间，头、颈、胸在结构上是相互嵌入的关系。初学者常易犯毛病就是将它们之间的关系相互脱节。

由于颈椎有一个自然的生理曲线。因此颈部并不是垂直的。在自然的常态下，头部也不是垂直的。从侧面看，颈部呈倾斜状的长方形，头部在靠前位置与颈连接；从正面看，颈的界线下颌骨两旁一直垂下。圆柱状的颈部由三块三角形的面组成。

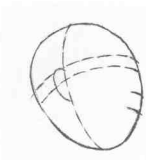
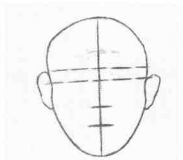
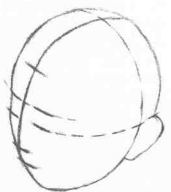
颈前侧中间是显著隆起的喉结（女性在外形上不明显）；颈部两侧，从颈窝两边的锁骨和胸骨一直伸到耳后的乳突有一对粗大的肌肉叫“胸锁乳突肌”，它的伸缩便带动了颈部（头部）的转动。

3. 头部形体透视

头部运动范围虽小，却使面部五官空间关系变化复杂。掌握头部动势和透视变化，可以用立方体或卵形来帮助理解。从正面看，脸部通过鼻梁的中心线与眼、嘴、鼻三条平行线成直角相交。当头前俯或后仰时，眼、嘴、鼻三条线都会产生相应的透视变化而改变原来的位置。例如，当头前俯时，耳的位置上移，眼、鼻、嘴三条平行线变为向下的弧线，鼻、嘴、下巴的距离缩短；头部后仰时，耳的位置下移，三条平行线变为向上的弧线，鼻、眼、额距离缩短。当视点的高低位置改变时，也会产生相应的透视变形变化。

写生时，辅助线的应用对确定头部动势和五官位置有着重要的作用。

二、五官的形体特征与构造

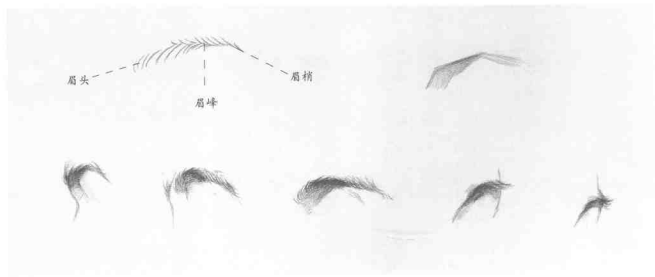
头像是一个整体。五官是这个整体中的各个局部。在我们表达整体前，如果能掌握好局部的各个部位，对于我们表达整体是非常有帮助和必要的。五官又是人物表达感情的重要器官，眼睛一闪，眉毛一动都在传达着人物丰富的内心世界。因此充分理解和熟悉五官的内部构造和外部特征，对准确表达人物的内心世界和特征非常重要。

1. 眼睛

眼被称为“心灵的窗户”。眼部包括眼眶、眼睑、眼球三部分。眼眶四边成圆方形，内置眼球，眼睑俗称“眼皮”，分为上下眼睑，包裹在眼球外。眼睑开口处称为“眼裂”，眼裂两边分别为内眦和外眦。上下眼睑并非是对称的半圆形，上眼睑弧度最高点靠近内眦，下眼睑弧度最低点靠近外眦。眼球是一个球状水晶体，绝大部分被眼睑所覆盖，但外形仍呈球状。眼球主要由瞳孔和巩膜构成。

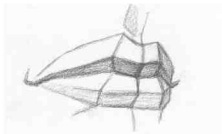

眉毛依附在眼眶上缘即眉骨上，靠近鼻根处为内端，称为“眉头”，中部称为“眉峰”，尾部为“眉梢”。一般眉头毛较密，色深，眉梢毛较疏，色淡。

2. 嘴巴

嘴分为上唇和下唇。闭合处称“口裂”，两端称为“口角”。中线上方为人中，唇侧有鼻唇沟与脸颊相接，下唇以颏唇沟与颌部为界。它的形体特征与上颌骨是一致的，构成半圆柱形。

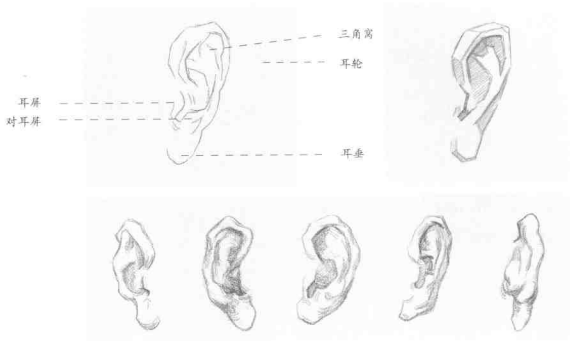
3. 鼻子

鼻子处于脸部最突出的中心部位，在造型上可说是举足轻重的。鼻由鼻根、鼻背和鼻尖三部分构成，正面好似一个梯形。其体积由鼻梁、鼻两侧、鼻底四个面构成，鼻根隆起的部位类似山脊，俗称“鼻梁”。上部1/2处为鼻骨，上缘与额骨相连，下缘宽而薄与鼻软骨相接，鼻软骨包括鼻中隔、鼻侧和鼻翼软骨。鼻尖为软骨组成的半球体。两侧为鼻翼，下面为两个椭圆状的鼻孔。鼻孔大端靠后。

4. 耳朵

耳的所有部分都由软骨支撑。由耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏和耳垂等部分构成。

5. 头发的结构与表现

头发也是头像写生中的重要内容。特别是侧面的头发，占了头部面积的一半左右。因此，头发的正确表现与否直接关系到一幅作品的成功与否。初学者应引起足够的重视。

头发质地松软，边缘部分不应死抠，与皮肤接触的地方应注意阴影的表现。要明确受光面与背光面的关系，发丝的穿插重叠关系要自然，表现要充分。另外，头发结构的表现应与头部的形体结构转折相吻合。这样才能使头发与球体状的头颅紧紧地结合在一起，而不会像僵硬的头套一样与头骨相分离。

三、头像性别及年龄区别

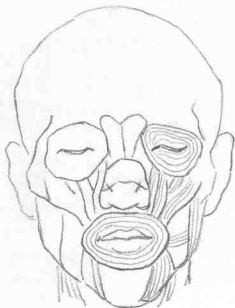
1. 不同年龄的肌肉变化

头部的肌肉和头骨一样，影响着外部变化。使人的面部呈现各种形状的起伏，而人的肌肉也会随着人的年龄变化而改变。掌握这点能迅速抓住人物的精神面貌和表情特征有重要意义。初学者必须在以后的实践中仔细观察并熟记于心。

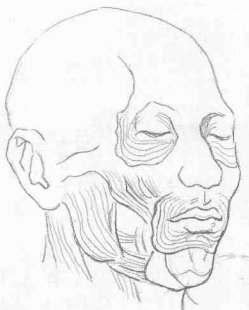
青年人的肌肉紧而饱满，因此皮肤光滑而富有弹性，很少影响外部皮肤皱纹的产生。

中年人的肌肉随着年龄的增长而略微松弛，但足以影响外部的形体变化，需要大家在以后的实践中仔细观察。

老年人的肌肉随着岁月的流逝而变得较为松弛，颊肌、咬肌、颊肌等部位变得明显下垂。

青年

中年

老年

2. 头部的外型特征

(1) 男女头部的外型特征: 男性头部体积较大, 趋于方正, 前额后倾, 眉弓与鼻骨较明显, 下颌与颞部带方形, 枕部突出, 在外貌上男性头部线条趋于刚直, 形体起伏较大。女性头部体积较小, 面部的隆起和结节部位没有男性明显, 但额丘、颅顶丘较突出, 额部平直, 下颌稍尖, 颞部趋圆, 在外貌上, 女性头部线条趋于柔和, 形体起伏较小。

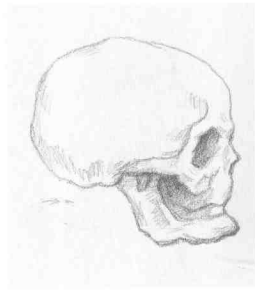
男

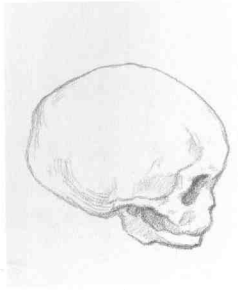
女

(2) 老年与儿童头部的外型特征: 老年头部顶丘因毛发稀疏而十分显著, 牙齿脱落, 因而牙床凹陷, 面部缩短, 五官集中, 嘴部收缩, 下颞突出前翘, 是老年人的显著特征。

儿童头部的脑颅体积占头部的 $5/6$, 而面颅仅占头部的 $1/6$ 。头顶骨隆起, 额丘高而显著, 下颌小而圆, 脑颅大, 颞部内收, 鼻根到嘴唇距离缩短, 是儿童头部的显著特征。

老

幼

四、人物头像写生的观察方法

画人物头像，初学者往往不能很好地控制自己的画面。画面脏了，灰了，花了甚至形体非常不准时，自己也无法修改。这里关键点就是要学会如何运用正确的观察方法。

正确的观察方法简而言之有以下几点：

1. 要认识到人物头像所要表达的是活生生的人，因此作画前的观察十分重要。
2. 观察的内容，除了对象的形象特征、形体结构、透视比例以外，还要注意整体与局部等诸多关系。
3. 观察所得的第一印象，对于人物写生十分重要，但它并不意味着是结束，观察必须贯穿始终。
4. 完整的作画过程，必须经过3次大的观察。第一，构图前后；第二，上大体明暗后；第三，调整完成时。

下面针对一个完整的作画过程来谈谈正确的观察方法。

第一，作画前要善于观察写生对象的神态表情、形象特征、动态等，并抓住对象具有个性的东西，把它深深地印在自己的脑海里，作为形象塑造的依据。为下一步构图落幅奠定良好的基础，这个过程以2至5分钟为宜。

第二，起稿时观察构图位置是否上紧下松，左右适中。人眼朝向的前方有没有多留位置，并留意背景及服装颜色在画面上构成的黑、白、灰层次关系。

第三，画轮廓时要利用中心线观察两边脸部大小是否合适，运用头部基本比例及透视知识观察五官位置有没有到位，透视是否合理。这时，建议利用鼻子为中心对五官位置作进一步观察确定。这一阶段中人的头、颈、胸关系，头部大的几何关系也需反复观察比较。

第四，上大体明暗时注意明暗交界线位置是否合理并且确定无误。这点非常重要，初学者往往忽视这点，而使以后的画面黑、白、灰关系混乱，整体关系不明确。别忘了退远作一次整体观察，尽量不把错误留给下一个步骤。

第五，深入刻画时需要观察的内容较多。五官及造型是否准确，是否表达了对象的精神面貌，明暗色调是否与形体结构相联系，整体与局部是否统一，画面的黑、白、灰关系是否明确，对象的皮肤、毛发质感是否得到表达等都需要仔细观察。

第六，调整完成阶段继续深入观察对象的精神面貌，整体与局部的关系，明暗及黑、白、灰的关系等，还要注意画面的艺术效果，务必使形象鲜明生动并且形神合一。

五、人物头像的学习方法

素描人像的学习需要注意的方方面面很多,面对活生生的人,初学者也许不知道该如何处下手,这里介绍一种从临摹——写生——默写的循序渐进的学习方法。

1. 临摹

临摹是学习素描人像的好方法,也是提高素描人像造型能力的有效途径。临摹不仅适合于初学者,也适合于有一定基础的朋友,建议写生和临摹交替进行,把写生中容易出现的诸如“脏”、“灰”、“花”、“板”、“腻”等问题带到临摹中去解决。边临摹边研究前人的经验和技法,定能收到好的效果。同时,临摹还能培养我们眼睛的观察力以及手眼的协调能力。临摹最好在老师的指导下进行,同时选择优秀的作品临摹也是非常关键的。

写生是素描学习的最基本形式,是绘画艺术入门并不断进取的必由之路,通过临摹我们所获得的经验是间接的,人物的解剖结构、造型结构、皮肤、衣服、头发的质感等直接经验。只有面对模特,通过写生才能获得。写生与临摹,直接经验与间接经验相结合便能进一步加深我们对人像的印象,提高作画技巧。同时为默写作好准备。

3. 默写

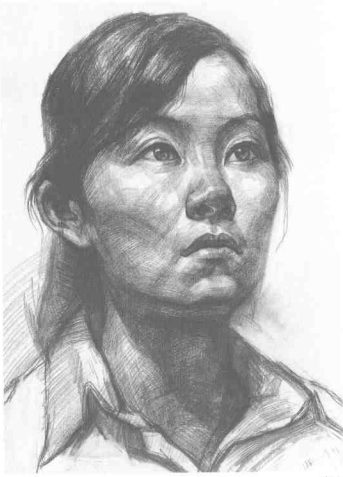
默写是巩固学习的好方法,但其难度较临摹和写生高了很多,因此我们安排在临摹和写生之后进行。中国传统画家是非常重视默写并以默写为主要作画手段的。他们画人像时,主张“彼方叫啸谈论之间,本真性情发现,我则静而求之,默识于心,闭目如在目前,放笔如在笔底”。这虽然与西方传统素描以写生为主,要求尽精微有所不同,但艺术的原理都是相通的。我们应充分借鉴中国传统绘画的长处,注意发现形象的本性特质,学会默识于心。人像基础知识的获得需要大量记忆,如:头部的形体结构规律,头部的解剖结构,五官的形体特征与构造,比例与透视等,通过临摹与写生获得的知识是初步的,不利于长期记忆。若能根据临摹或写生的印象再默写一遍或数遍,便能加强这种记忆,同时还能发现自己记忆的薄弱点,在以后的训练中着重理解并加强它。

人物头像默写是近年来各大高校普遍采用的试题之一,其用意是十分明显的。默写能充分检验一个人基础知识的掌握程度、灵活应用的能力等。我们在平时训练中需加强这方面的练习。

临摹——写生——默写不仅为初学者提供了一个循序渐进的学习方法,临摹、写生、默写的交替进行也为进一步学习人像提供了一个良好的学习方法。

写生

默写