

名师课堂 张桂烨

教你画素描真人头像

MING SHI KE TANG

Zhang Guiye Jiaoni Hua Sumiao Zhengren Touxian

张桂烨 编著

西泠印社出版社

名师课堂

◎ 张桂烨 编著

张桂烨教你画素描真人头像

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

张桂烨教你画素描真人头像 / 张桂烨编著. — 杭州: 西泠印社出版社, 2007.6

(名师课堂)

ISBN 978-7-80735-215-0

I. 张… II. 张… III. 肖像画—素描—技法 (美术) — 高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 086682 号

张桂烨教你画素描真人头像

责任编辑: 项瑞华

责任出版: 李 兵

装帧设计: 尼 摩

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江省邮电印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 5

印 数: 00 001—3 000

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-215-0

定 价: 16.00 元

前言

在各种美术思潮的汇聚交融与美术日益多元化的今天,如何对美术基础课程如素描、色彩等基础技能学科进行教学,既让学生掌握扎实的基本功,又能与整个美术大环境接轨,是我们这些美术教育工作者们经常在思考和交流的问题。

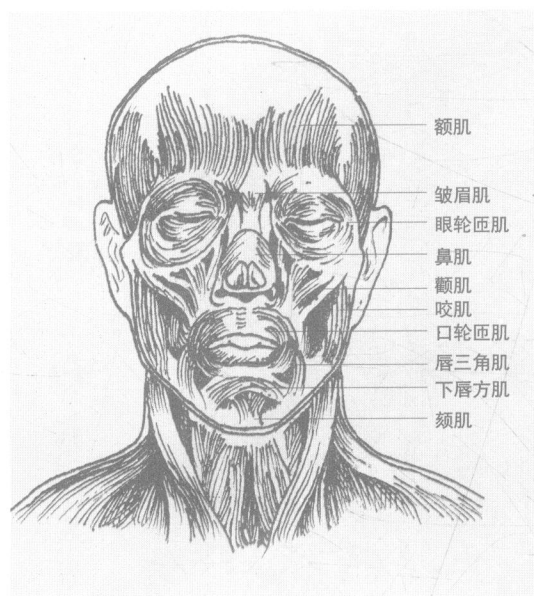
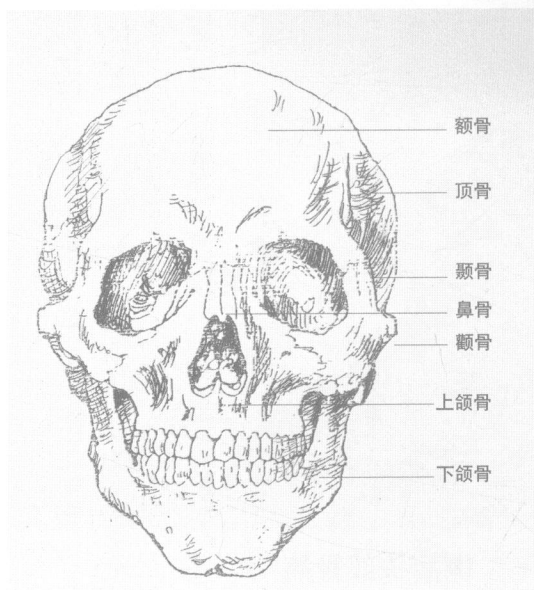
绘画的表达方式有很多种,如写实的、表现的、装饰的、抽象的等等。虽然不同的表达方式都各具其审美特征,但学生们在学习绘画的初始阶段,还是应该遵循传统的写实性的美术学习,研究绘画对象的形体、色调、解剖、透视等。如果我们不能合乎客观大环境的规律,任由教育者个体主观地去进行教学,美术教育教学必将陷入紊乱的状态。

写实性基础课素描与色彩的教学在前辈们的研究下已逐渐形成了一整套的课程体系。笔者非常荣幸,站在他们已取得的成果上进行教学实践与教学反思,在实践中反思,在反思中继续实践,根据学生的实际情况与学习中碰到的具体困难,特编写了此丛书。此丛书历时较长,在编写的过程中得到西泠印社出版社的大力支持,内容及结构在原提纲的基础上又增加了很多内容,逐渐得以完善。这套教材力求浅显易懂,以一定的理论知识贯穿始终,在教学内容上遵循由浅入深、循序渐进的原则,以期同学们在写实性绘画基础技能的学习中获得举一反三的学习能力,取得事半功倍的效果,运用于美术实践之中。

美术教育不是一种终结教学,而是一种在实践中不断完善,同时也在反思中不断提高的教学。为此,我把自己多年来在教学实践中所积累的经验写下来,为美术基础教育尽一点浅薄之力,真诚希望同仁、读者朋友多提宝贵意见,便于进一步学习提高。

目录

05	第一课	掌握人物头部的解剖结构	34	第十一课	教你画不同角度的男青年（一）
09	第二课	形体结构	39	第十二课	教你画不同角度的男青年（二）
11	第三课	头部的比例、头与五官的位置关系	44	第十三课	教你画不同角度的女青年（一）
13	第四课	五官的形体结构及其画法	49	第十四课	教你画不同角度的女青年（二）
16	第五课	掌握头、颈、胸之间的关系	54	第十五课	教你画不同角度的男中年
18	第六课	掌握不同类型的脸部特征	59	第十六课	教你画不同角度的女中年
20	第七课	教你掌握头部的运动与透视变化	66	第十七课	教你画不同角度的老年人
22	第八课	教你把握人物的形体特征	71	第十八课	教你画小孩
25	第九课	教你表现头发、衣服	74	第十九课	存在的问题及其对策
29	第十课	教你表现人物的表情与神态	78	第二十课	范画评析

掌握人物头部的解剖结构 第一课

素描真人头像写生是美术基础教学中最主要的课程之一，也是各大美术院校招生考试中常考的内容。前几册我给同学们讲授了几何形、静物等等，在掌握以上内容的基础上，再来讲授真人头像的表现。

要画好真人头像，首先应掌握头部的解剖知识，把握人物的形体结构、外形特征，熟悉头、颈、肩之间的形体穿插关系和透视规律，还有性格、精神与情感的刻画与表现等，只有系统地对以上内容进行认识，来表现真人头像，才能提高素描的造型能力。历史上有很多大师都进行过解剖实践，如达芬奇留下大量精美的解剖手稿。如果缺乏对结构及解剖知识的深入了解，很难想象大师们能表现出如此之多令后人叹绝的作品来。

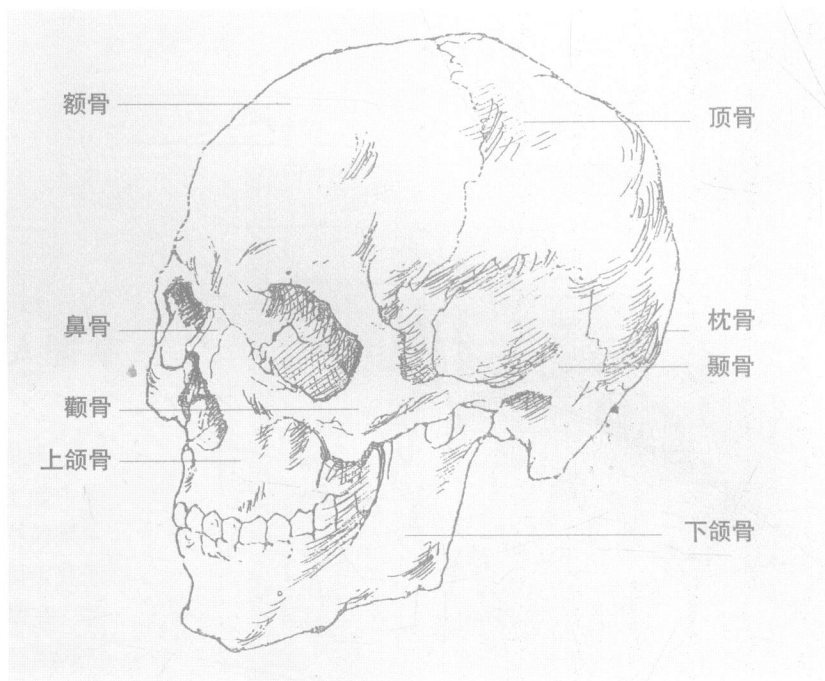
本课主要讲述人物的解剖结构，让同学们理解掌握形体内在本质的东西，而不是从表面的黑白去认识表现。

人的头部结构，主要指头部的解剖结构和形体结构。这课我们要掌握的是头部的解剖结构。

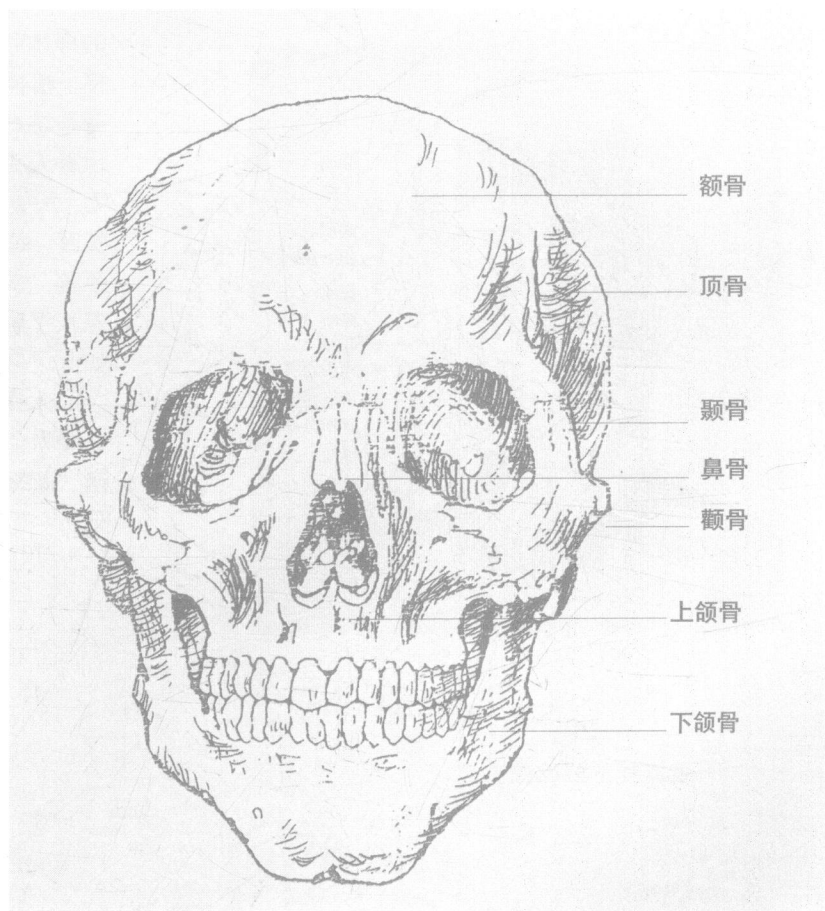
解剖结构指的是头部骨骼、肌肉的生长和运动规律。

头部的骨骼特点决定了头部的基本空间和结构特征。头部的骨骼共22块，颅部8块，显示出外形的有额骨1块，顶骨2块，枕骨1块；面部骨骼14块，显示外形的有颞骨2块，鼻骨2块，上颌骨2块和下颌骨1块。

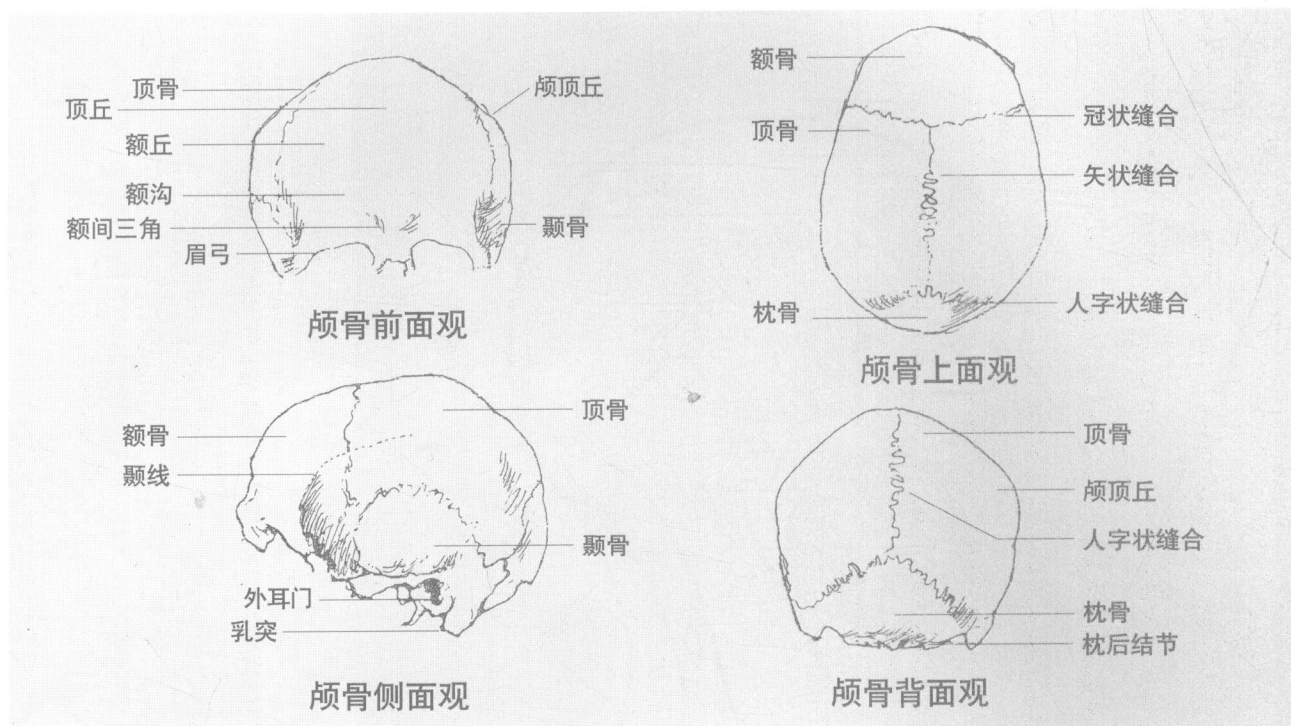
下面我们通过正面及侧面骨骼图来感受头部骨骼具体的位置及其特征，骨骼直接决定了人的外形所在。我们可以用手去按去摸一下自己的头部，就可以感觉到骨骼及其转折关系。在表现时，决不能看到对象脸上黑就画黑，看到白就画白，只有观察与理解骨骼结构相结合才能抓住形体的本质。

侧面头部骨骼

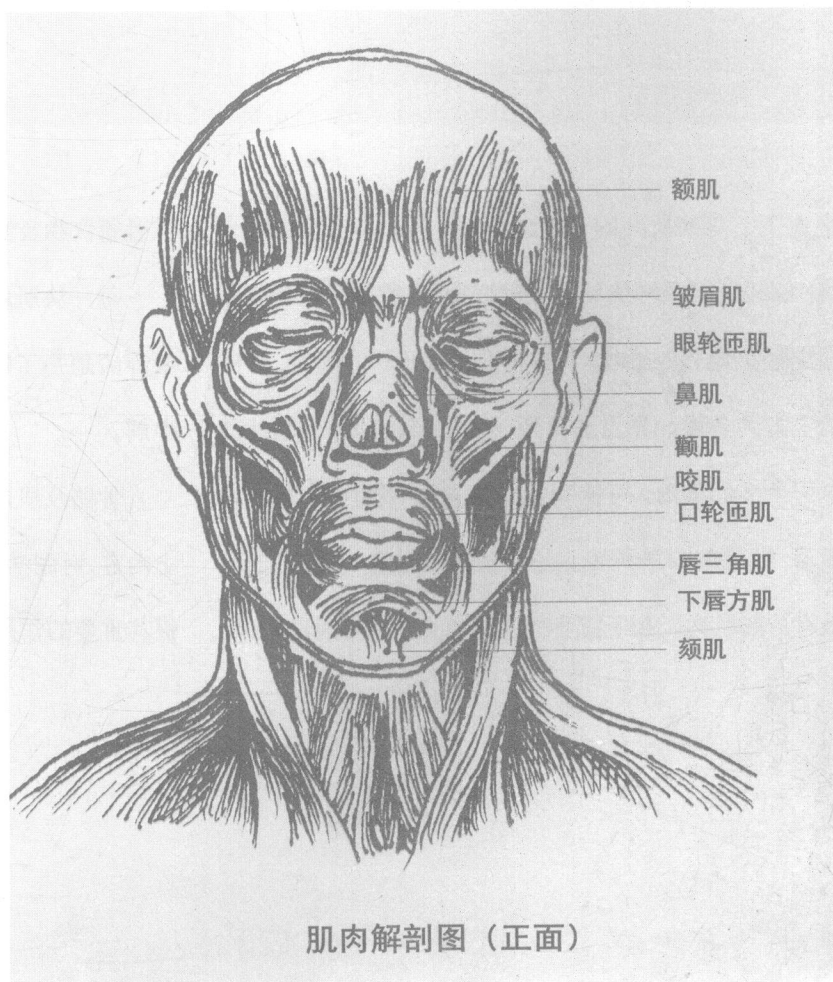
正面头部骨骼

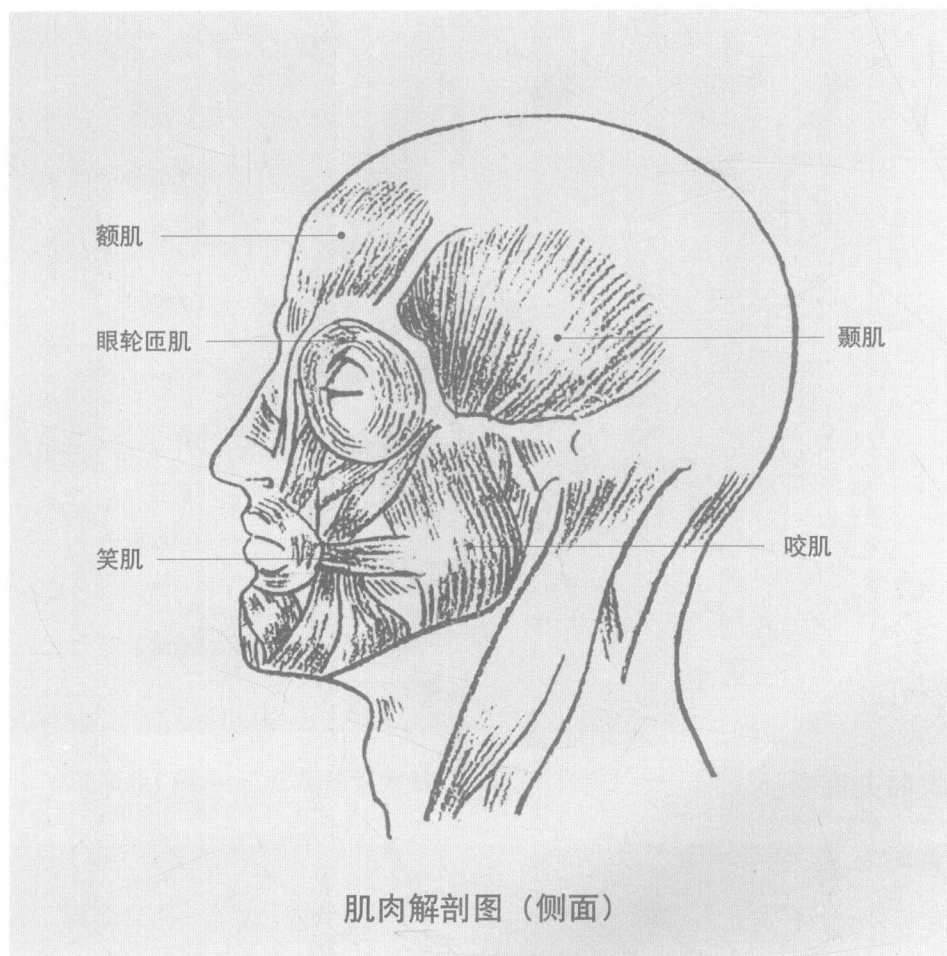

头部肌肉的起止、穿插关系及运动规律，对准确、生动地表现真人头像有着非常重要的意义。它的构造能使形体更加丰满，并且富于表情。头部最重要的几块肌肉为额肌、颞肌、眼轮匝肌、口轮匝肌和咬肌。

右边及下页两图为肌肉解剖的正面与侧面图，学习并熟记这两图有助于理解头部肌肉组织及其肌肉间的相互关系。

额肌起于额结节上，与帽状腱膜相连，下附于眶上缘，收缩时横纹出现，横纹与肌肉纤维成相反方向；颞肌起于颞骨颞突部分，止于口角

之皮下，与笑肌共同牵引口角向上运动，形成笑的表情；眼轮匝肌呈环状附于眼眶周围，收缩时在外眼角会出现鱼尾状的皱纹；口轮匝肌环绕于口的周围，外围的上方为鼻唇沟和左右口角，下方为颏唇沟，它是活动牵引最多的肌肉，可使嘴处于张、闭，嘴唇噘起或左右扭动、收缩时口的周围会出现放射状皱纹；咬肌是面部最有力的肌肉，起于颞骨的下缘，止于下颌骨的下缘，

在咀嚼食物及愤怒时，其肌肉隆起并外形明显。

每一块肌肉都有其特定的位置及作用，我们一定要弄清楚并了解其穿插关系、来龙去脉，切不可一知半解。

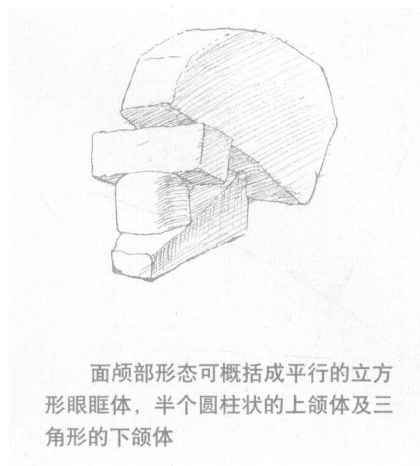
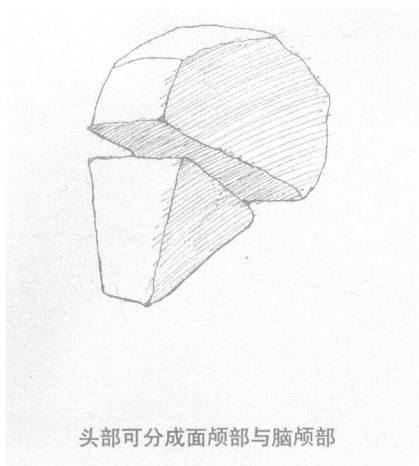
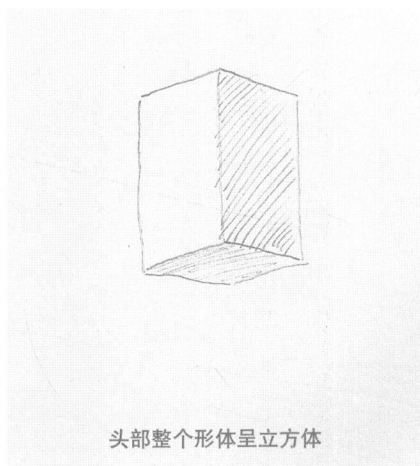
骨骼及肌肉结构决定了人的外形，理解并掌握以上内容，对同学们作画时形象生动肯定地表现对象起着极其重要的作用。

形体结构 第二课

面对我们所要表达的对象，一定要树立起立体的概念，它不仅仅只是外轮廓内的一些线条，它是有体积的。任何复杂的形体都可用几何形来理解，从概括到局部来理解。

1、形体结构

头部整个形体呈立方体，我们可把它分为面颅部与脑颅部，面颅部形态可概括成平行的立方体、半个圆柱体及三角形。用这种体积的概念来理解头部的形体结构就变得简单多了，还可在表现中树立起立体的概念。我们还可细分：

前额为一个向前凸起的立方体结构；
颧骨区是扁平的立方体；
鼻子是面部中间突出的体积，是由正面、两侧和底面构成的一个上窄下宽的长形立方体；
口部区域是一个圆柱体；
下颌部是一个呈马蹄形状的、前窄后宽的斜立方体；
颅顶部是一个球体，上面依附着头发；
耳是一个上宽下窄有一定厚度的长立方体，它斜插于头部两侧；
颈部可理解为一个圆柱体与立方体的结合。

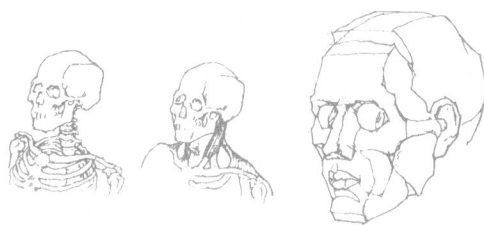

图 1-2-4

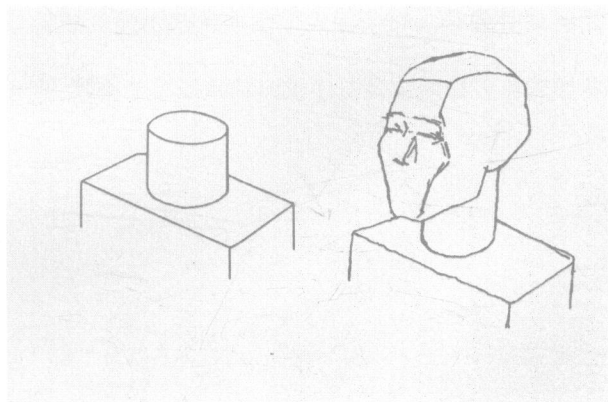
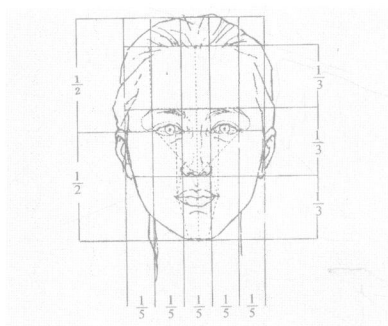

图 1-2-5

头部的基本比例、头与五官的位置关系 **第三课**

头部的基本比例为“三庭五眼”。眼约在头面部 $1/2$ 处,鼻子处于发际线至下颏底 $1/3$ 的位置,耳的长度一般等于眼到鼻尖的距离。

1、头部的的基本比例

头部的的基本比例为“三庭五眼”。“三庭”指的是发际到眉间，眉间至鼻尖，鼻尖至下巴；“五眼”则指的是脸部的宽。

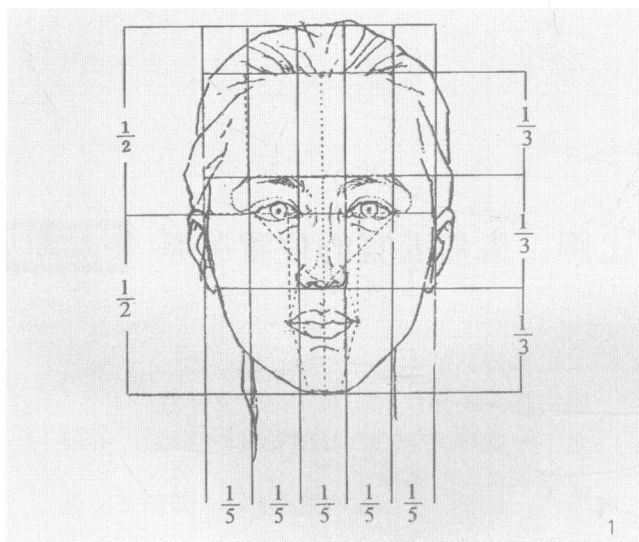
2、头与五官的位置关系

眼约在头面部 $1/2$ 处，两眼外眦至鼻尖构成等腰三角形。这个三角形的高，决定着颜面中部的形体特征。

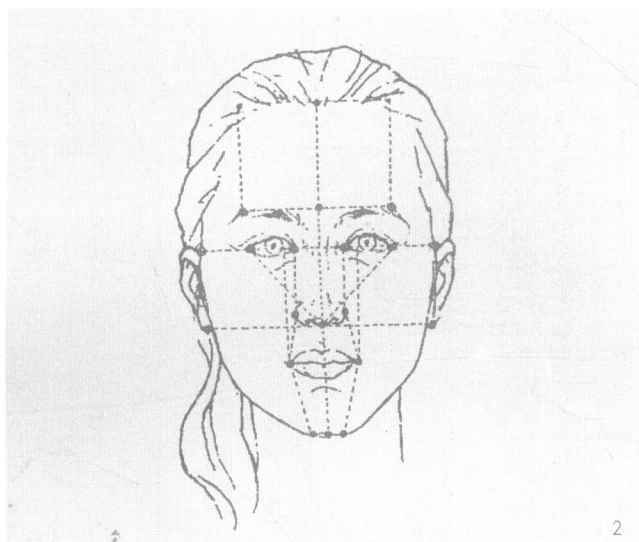
鼻为面部正中突出部分，鼻子处于发际线至下颏底 $1/3$ 的位置，鼻翼的宽度为一眼宽。

嘴部口裂位于鼻尖至下颏底 $1/3$ 处。

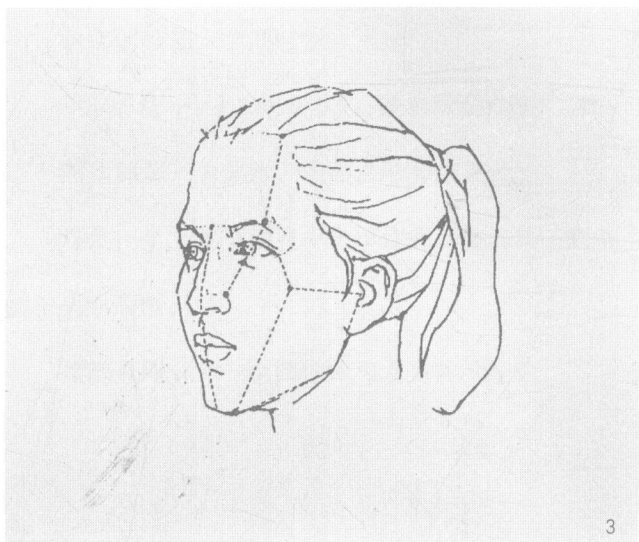
耳处在左右两个侧面上，耳的长度一般等于眼到鼻尖的距离，从侧面观看耳与鼻的倾斜度基本一致，从正侧面观看时，耳屏到眼外眦到嘴角的距离是相等。

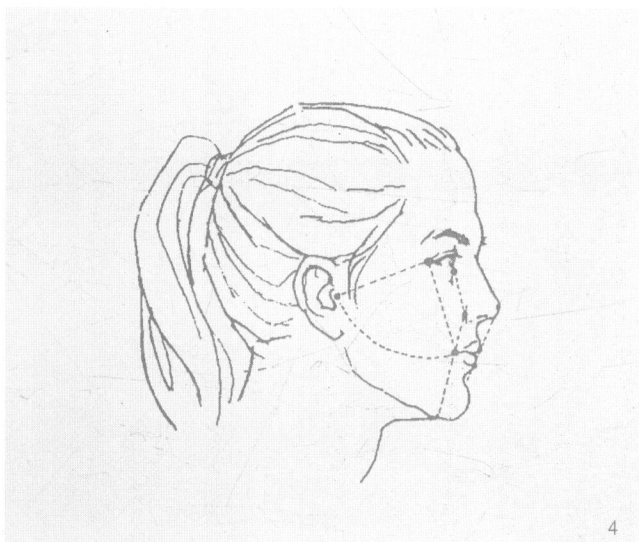
头部基本比例

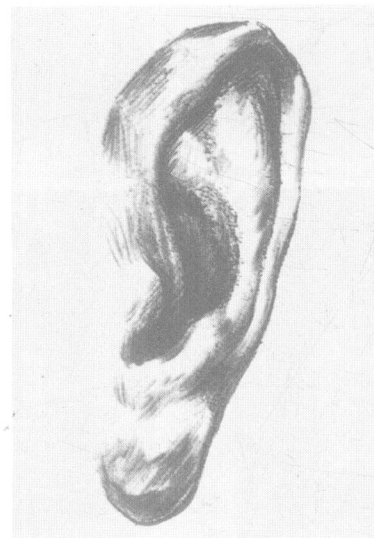
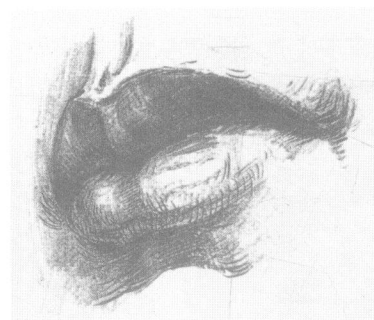
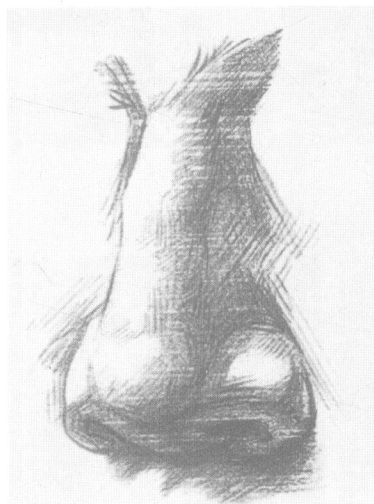
头部五官的正面位置及相互关系

头部五官的 $3/4$ 位置及相互关系

头部五官的全侧面位置及相互关系

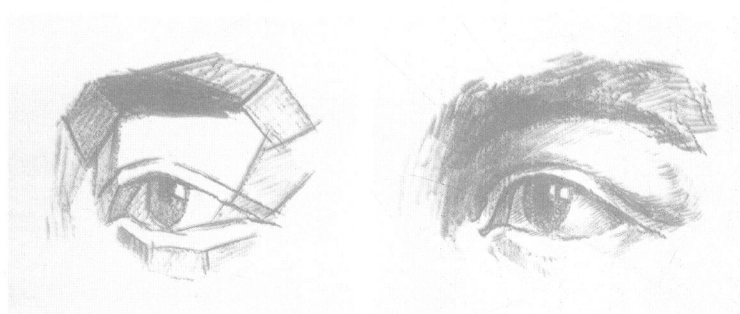
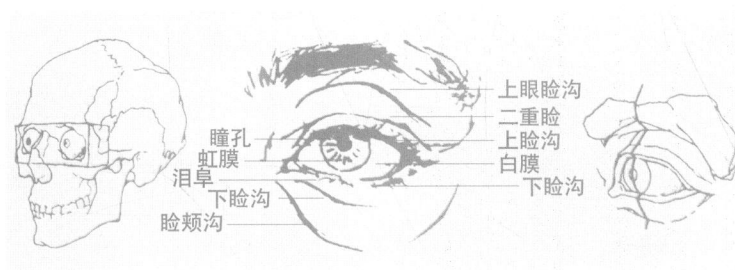

五官的形体结构及其画法 第四课

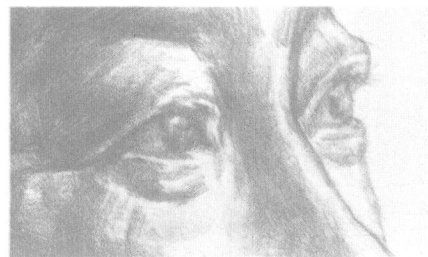
眼睛呈球体,嵌在眼眶之中,周围是眼轮匝肌;鼻子是面部形体最突出的地方,它有软骨与硬骨两大部分;嘴部是一个弧形且微微隆起的形体,整体呈半圆柱体;耳朵位于头部的左右两侧,整个外轮廓呈弧型,上端宽,底部窄。

眼：

眼睛呈球体，嵌在眼眶之中，周围是眼轮匝肌，起伏关系要搞清楚，否则容易平。眼睛的上部有上眼睑的投影，下部有其自身形态并产生相应的变化。

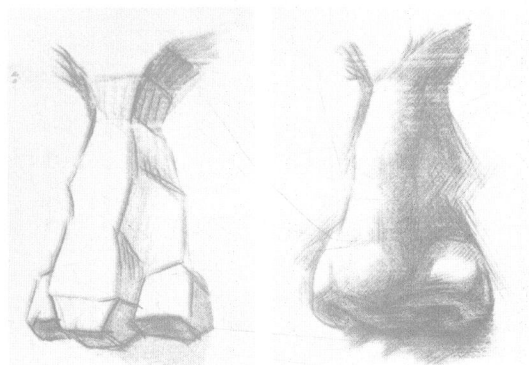
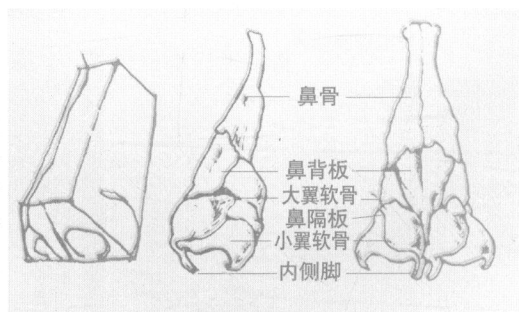

眼的形体结构及块面分析

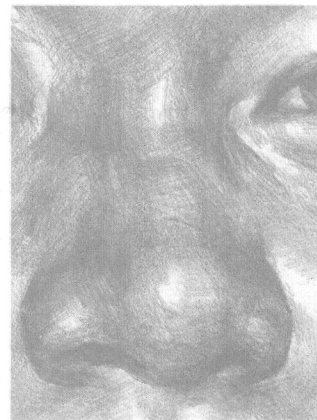
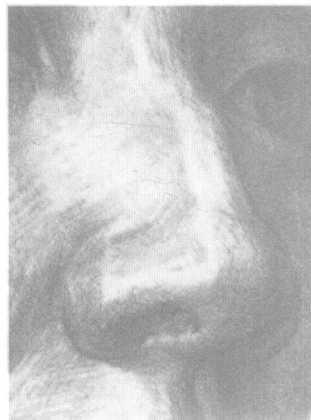
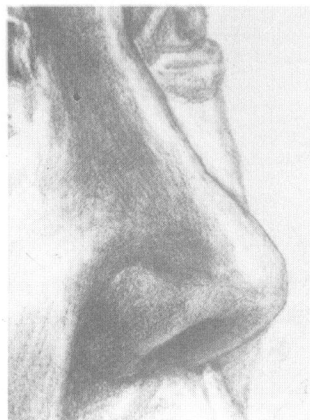
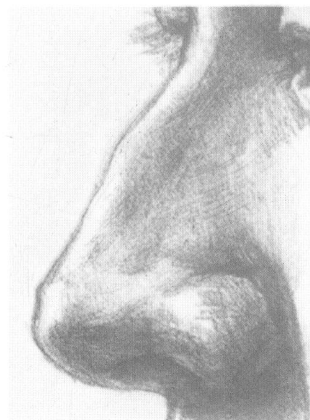

鼻：

鼻子是面部形体最突出的地方，它有软骨与硬骨两大部分，并由鼻梁、鼻两侧、和鼻底四个面组成。鼻梁坚硬清晰，鼻球、鼻翼厚实圆润。

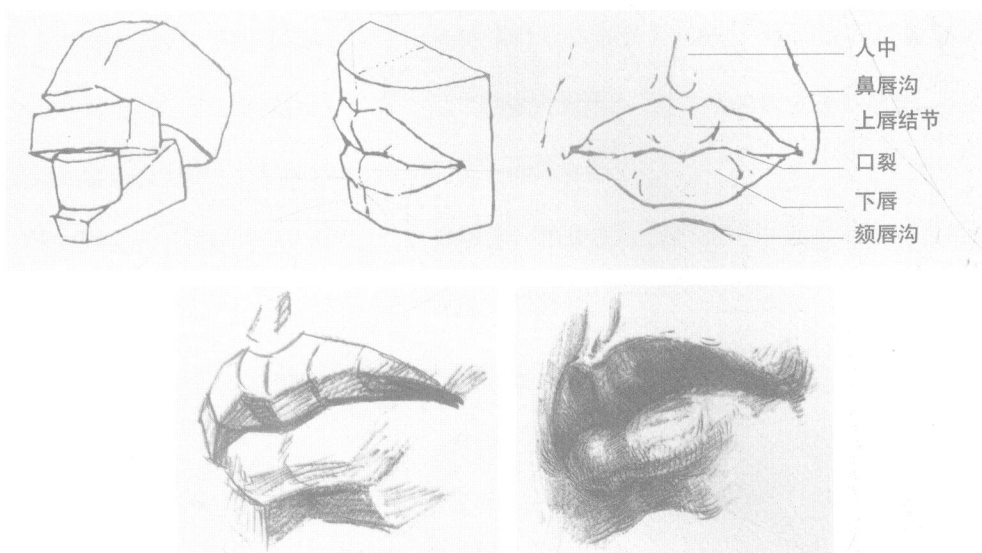

鼻子的形体结构及块面分析

嘴：

嘴部是一个弧形且微微隆起的形体，整体呈半圆柱体，上嘴唇向前突出，棱角分明；下嘴唇圆润。上下唇缘交合处，有一条沟痕，称为口裂(图2-3-3)。

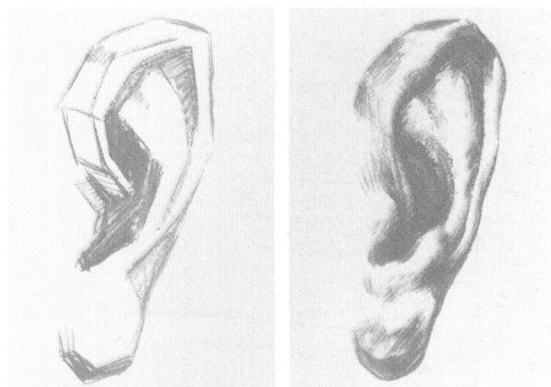
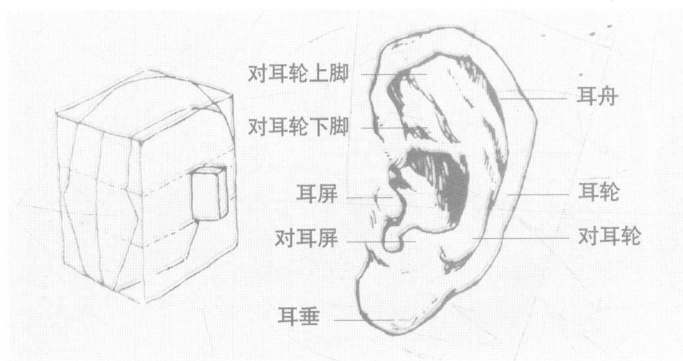

嘴的形体结构及块面分析

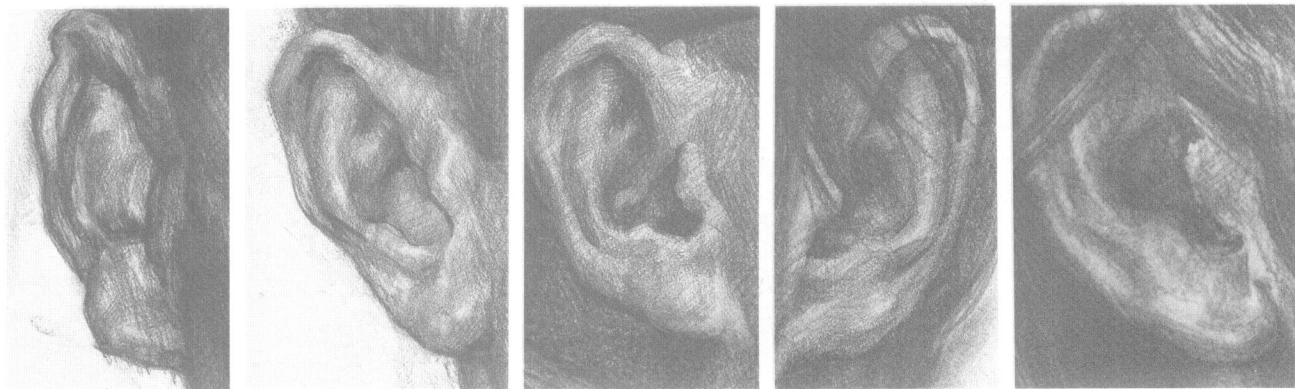

耳：

耳朵位于头部的左右两侧，整个外轮廓呈弧型，上端宽，底部窄。耳朵由耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏和耳垂组成，其长度与鼻子的长度大致相同。表现耳朵时要注意其透视变化及与脸部的关系。

耳的形体结构及块面分析

第五课 掌握头、颈、胸之间的关系

掌握了头部的形体及解剖结构,了解头部的比例、五官的形体之后,我们还需要把握头、颈、胸之间的关系。有些人认为画人物头像只要搞懂头部就行,这种概念是错误的,把握不好衣领、围巾就是因为没有掌握头、颈、胸之间的关系。因此这章节的学习对同学来说是必须的,我自己初学人物时就因为这吃了不少亏,到后来意识到这问题后才作专门的学习研究。