

人物头像素描技法指南

刘七一 章德明 刘克敏 画

(一)

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人物头像素描技法指南 / 刘七一, 章德明, 刘克敏编
著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5322-5334-0

I. 人... II. ①刘...②章...③刘... III. 肖像画—素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 104997 号

人物头像素描技法指南 (一)

绘 画 刘七一 章德明 刘克敏
责任编辑 周卫明 哈思阳
装帧设计 清 远
出版发行 上海人民美术出版社
社 址 上海长乐路 672 弄 33 号
制 版 上海立艺彩印制版有限公司
印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本 787 × 1092 1/8
印 张 6
版 次 2007 年 8 月第 1 版
印 次 2007 年 8 月第 1 次印刷
印 数 0001 — 3750
书 号 ISBN 978-7-5322-5334-0
定 价 25.00 元

ISBN 978-7-5322-5334-0

9 787532 253340 >

素描教学笔记

刘七一

立体、空间概念

与传统的中国绘画不同，自文艺复兴时期至20世纪初的西方绘画，是建立在欧几里得几何原理与人体解剖学等科学基础之上的。画家依据这些方法，运用黑白或色彩等手段，力求在平面的媒介，如纸、布、墙面，表现出似能走入画面深处的立体空间感，描绘出一个个栩栩如生、呼之欲出的人物形象，即所谓的视幻觉(optical illusion)。荷兰画家霍贝玛的《密德尔哈尼斯的林阴道》、达·芬奇的《蒙娜丽莎》即是这种理念与方法指导下的经典之作。目前，我国美术高考中的绝大多数考生和许多艺术院校中的美术基础造型训练，依然采用了这种描绘方式，尽管这不是绘画中的唯一方式。

用这种手法描绘人物形象时，首先要求学生具有较强的空间立体概念，务必理解并且能感受到，在特定的光线照射下，人物的头部呈现出的是一个犹如鸡蛋般的球体，而非平面的椭圆形；从正面看，人物的额头、鼻子突出在前，面颊次之；眼球在眼眶之内，被眼睑所覆盖，一切物体均处在特定的前后空间中。在一个四分之三侧面的头像中，因透视关系，靠近描绘者的一只眼睛可能略大于另一只眼睛。前苏联画家雅柯甫列夫画的两张素描(图一、图二)，很好地分析、描绘了人物头部错综复杂的立体、透视与解剖关系，令人叹服。与欧美人相比，中国人的五官结构略平坦，脸部立体感柔和，这给初学者的描绘带来了不少困难，因缺乏立体概念和正确的绘画方法，虽经反复涂抹，画面依然显得“平”或“弱”。有些考生与本科生在画小卫与大卫这类有一定难度的石膏像时，面对立体感极强的大团头发或是束手无策，或是将其画成了一个个支离破碎、重叠在一起的圆圈圈，显露出了这方面认识的欠缺与相关训练的匮乏。针对这种情况，我除了在课堂上给学生示范外，还常会要求学生举一块板贴近石膏像，观察最先接触到板的是哪个部位，然后依此类推，这有助于学生理解空间立体概念。实践证明，先从认识上梳理、区分清楚物体的不同空间位置，再动手描绘，往往能得到事半功倍的效果。学生在画画的时候不妨将笔当成一把斧子，学会以明暗为手段，先在纸上“切割”出大的立体几何形，再在上面“劈”、“削”出各个小的体面，逐渐过渡到物体的细节。用这种方法画出的物体，层次分明，立体、空间感就会强烈些。当然，并非每个学生都能将所有看到的关系尽善尽美地表现出来，如果没有深刻的认识，没有正确的观察方法，没有充分的空间想象能力，要想在平面的纸张上画出明确的三维造型是很困难的。美国画家佐治·伯里曼所著的《艺用人体结构》中的若干个章节，以夸张、概括的手法，强调了头部及人体各部位的体积、立体感，很有意思，建议一读。

整体观察与比较

整体观察与比较是画好素描不可或缺的重要手段。

若没有比较，就无法确定任何一个自然数的大小属性，绘画亦然。人物头部五官形状的大与小、长与宽，各细部在空间位置上的前与后、上与下，各块面在光线照射下，所呈现出的明与暗、强与弱等关系都必须通过对比方能肯定，没有绝对的是与非标准。在课堂中有时会见到这样的情形：学生的作业存在着明显的形体比例问题，而其本人却始终无法找出错误的根源。究其原因，这往往是由于学生局部观察所致。当把画面分割开来看，作业中人像的局部关系都画得不错，但将眉、眼、鼻、嘴各细部放在一起同时进行比较，问题就彰显无遗了。画面中可能是鼻子画得太长，或者是眼睛画得太大，要不就是嘴画得太小，再不就是将脸画得太宽或太窄了。学生必须牢记：人物的头部

是一个不可分割的整体，各局部是相互制约、限定的。作画时，可以将头部的任何一个局部设为比较的坐标，但它不能被任意地移动或修改，否则就失去了可比性。局部观察是素描教学中的大忌，它也被形象地称之为“竹筒子观察法”，正可谓“管中窥豹，仅见其斑，不见其身”。整体观察法则要求学生画眼睛时还要看着鼻子或其他部位。对应比较的点越多，局部就越容易画准。打轮廓、勾形如此，涂明暗、处理虚实等关系也是同一道理。

明暗表现

画素描尽管不能像画色彩那样尽兴地反映客观世界，但素描也可以通过不同深浅的黑白、明暗层次，表现立体的、具有高度真实感的物体。在西方绘画中，这种技法被称之为明暗法(chiaroscuro)。

不少学生知道画素描要涂明暗，但仅知其然却不知其所以然，所以往往方法不当，效果不佳。

学生一般不惧怕画横平竖直、明暗对比清晰的立方体。但面对一个圆球，初学者就会有点发怵，常为如何画好圆的形状而苦恼。实际上捏住两支铅笔的上端，做成一只简易的圆规便可轻而易举地画出无可挑剔的圆形，但这仅仅是一个平面的圆圈，而非立体的圆球。放大来看，圆球是由许多个细小的平面转折所组成。有转折，物体才会有深度，才会有三维的立体感。在特定的光线照耀下，因受光的不均匀，物体的转折会呈现出不同的明暗变化，这就为塑造立体感提供了一种可行的途径。画明暗就是画转折，就是画立体感，就是画三维空间。素描中常说的三大面、五大调是对明暗层次的一种概括，在写生中模特所呈现的明暗关系可能更细腻更富有变化。人物的头部，如额头、鼻头、眼睛、颧骨、嘴等，就是一些大小不同、被其他部位或多或少遮挡住、覆盖住的圆球。理解了这一点，可以帮助学生在画素描的时候正确地理解空间，刻画形体，而不是盲目地被对象牵着走，被动地依样画葫芦了。

结构关系

在画人物肖像时，初学者往往会出现如下的一些问题：

1. 额头、鼻子没有从脸上“拉”出来；头部大的块面转折不够，缺乏应有的厚度与立体感。
2. 注意了眼睛、嘴部的轮廓与外形，却没有塑造出浅浮雕般的半圆球体状，使它们如同一块平板似的贴在了脸上。
3. 眼球没有放置在眼眶内；眼皮厚薄仅如一张纸，缺乏必需的厚度；眼珠黑白对比过于分明，眼白太亮，跳到了眼皮的前面。
4. 将鼻孔画成了两个孤立的黑洞，与鼻根、鼻翼、嘴的肌肉毫无关系。
5. 画了颧骨，却没有处理好颧弓的隆起。
6. 对耳轮、耳孔的造型没有给予高度的重视，尤其是在画侧面、半侧面的脸的时候。
7. 在画半侧面脸形时，将远处的脸颊明暗、结构画得过于强烈，以致“翻”到了前面。
8. 将头发画得乌黑一团，忘却了转折、蓬松与立体的特性。

诸如此类问题还可例举一些，在此不再一一赘述。总之，要画好结构就是要找出物体的内在相应关系，画出它们在空间中的特定位置。在画人物肖像时，了解一些头像的解剖、透视知识是必要的。

写生、画照片、临摹与读画

一、写生

写生是提高造型能力最重要、最快捷的方法之一，是临摹、画照片等手段所无法取代的。面对模特，学生必须集中精力，全神贯注地观察对象，看清对象特征，确定比例，找出结构，分清主次。有条件的话，还可通过与对象交谈等方式，发现、挖掘被描绘对象的内在气质，当有了一个基本的概念与印象后再动笔。开始阶段切勿纠缠细节，用长直线快速地勾出轮廓，描绘出大的明暗转折，找出头、颈、肩的相互关系，反复比较，当形体比例基本确定无误后，再逐步地进入细

节刻画。细节要画得具体、到位、深入，切忌主观，切勿概念化。写生过程中教师经常讲的“宁脏而勿净”、“宁拙而勿巧”，就是要求学生认真地观察，描绘出每一个具体对象的个性与特点；当绘画中发现问题时要敢于修改，而不要似是而非，使得绘画流于表面形式。当写生快要结束之时，必须重新审视调整整个画面，加强主体，梳理结构，弱化某些过于突出的细节，使得画面更加完整而富于表现力。虽然仅是写生，但即使是同一个画家，画的是同一个模特，在不同的心境、理解与追求中，作品亦可能呈现为全然不同的效果。“开始和结束凭的是才气，中间阶段靠的是埋头苦干”正是所指。写生的过程就是一个创作的过程，一幅好的写生作品就是一件好的艺术作品。

二、画照片

随着科学技术的发展，相机为人们提供了大量快捷、清晰、逼真的照片。利用照片进行创作与摹写这一方法，也为更多的画家与初学者所采用。然而画照片是把双刃剑，对初学者来说尤其如此。

画照片与写生看起来过程、步骤相似，实则不然！写生时，学生面对的是一个处在特定氛围、触手可及、立体的真实对象，他给绘画者提供了许多生动的信息，这就使得绘画有了各种变化、发展的可能；而初学者面对的照片则是静止的、二维的、被压缩了无数细节的平面图像。画照片容易伤害初学者的观察力，抑制他们的创造性，弱化他们的三维意识，并极易使作业流于程式或简单化。画照片须在有经验的教师指导下，结合写生进行。

三、临摹

临摹是学习的另一种手段，它与画照片有相似之处又有不同。好的摹本给学生指明了学习的方向，可以摹仿并达到的画面效果。但范本中的模特已被修饰、高度概括了的，学生很难了解画家在作画过程中的具体步骤与处理手段，而这正是绘画技法的核心之所在。详尽的分解步骤图，可以给学生的学习上起到很大的帮助。

四、读画

与临摹相似的是读画，这对提高学生的鉴赏能力、开阔眼界有极大的帮助。几百年来，前人在素描艺术中给我们留下了非常丰富的遗产，拜读他们的作品真是一种身心的享受：米开朗基罗对形体由外及内的深刻认识和充满张力的造型；荷尔拜因老到、沉稳的线条，严谨的形象刻画；丢勒丝丝入微的细节描写，运筹帷幄的全局把握；安格尔简洁、凝练的用笔，高雅、圆润的人物形象；珂勒惠支沉重、深刻的心灵描写，强烈、概括的黑白对比；费钦多样的材质试验，自由、飘逸的皴擦技法……对学生来说，不是能否得到足够有关的资料，而是需要他们沉下心来，花些时间、精力，弄清楚什么是好画，这些画究竟好在哪里，大师是用何种材料作画的，画幅有多大，对个人来说哪些是可以借鉴的，这就是做学问。

工具的选择

时至今日，素描工具与以往相比并未有太大的变化。

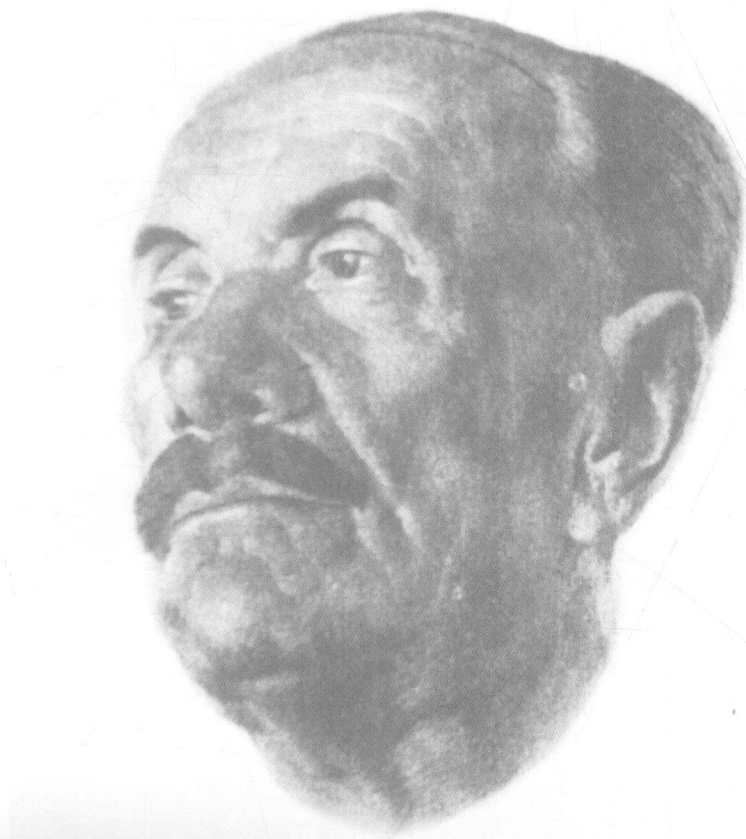
铅笔依然是人们最常使用的作画材料。铅笔的优点不仅在于可以通过层层叠加的方法，描绘出深浅不同的明暗层次关系，而且可以画出极为精细的线条，并易于控制。安格尔、门采尔等许多古典画家就曾使用铅笔，创作出了大量脍炙人口的精美素描作品。虽然厂家现已生产出了8B深度的铅芯，但有些画家在使用时依然感到深度不够。

炭笔可以画出浓郁的黑色，使画面显得黑白对比分明，效果强烈。与铅笔相比，它不易掌握，较难画出细腻的深浅层次，画错了的地方亦难修改。

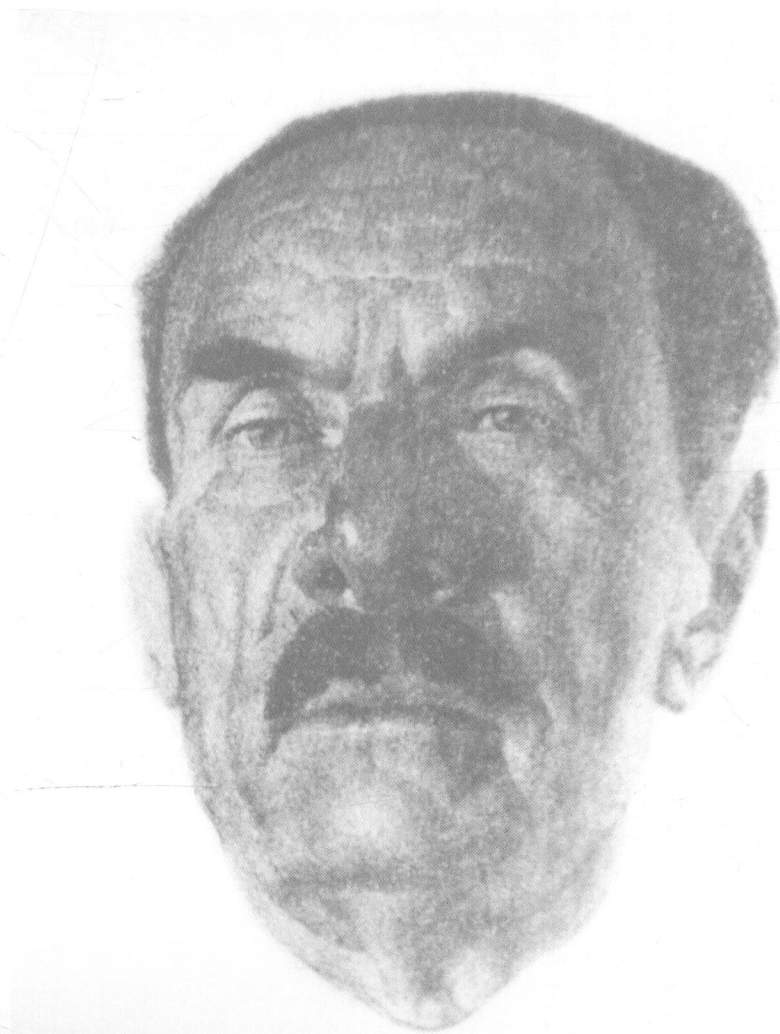
炭精棒与炭笔的特性相似，并且更富表现力，也更难把握。它能快速地画出大面积的明暗，通过手指、纸笔、布的涂抹、擦拭，可以表现出许多特殊的深浅效果；用其侧锋能画出粗细不同、深浅各异的线条，这些都是铅笔较难达到的。

木炭条、色粉笔都是极佳的素描媒介，但国内尚难见相适应的画纸，因而使用的人不多，这颇令人遗憾。

与普通白色的素描纸相比，一些有色的、或是质地粗糙的纸张可能会给画家带来一些意想不到的趣味和效果。材料的改变有时会带来风格的变化，实验是推动艺术发展的动力。

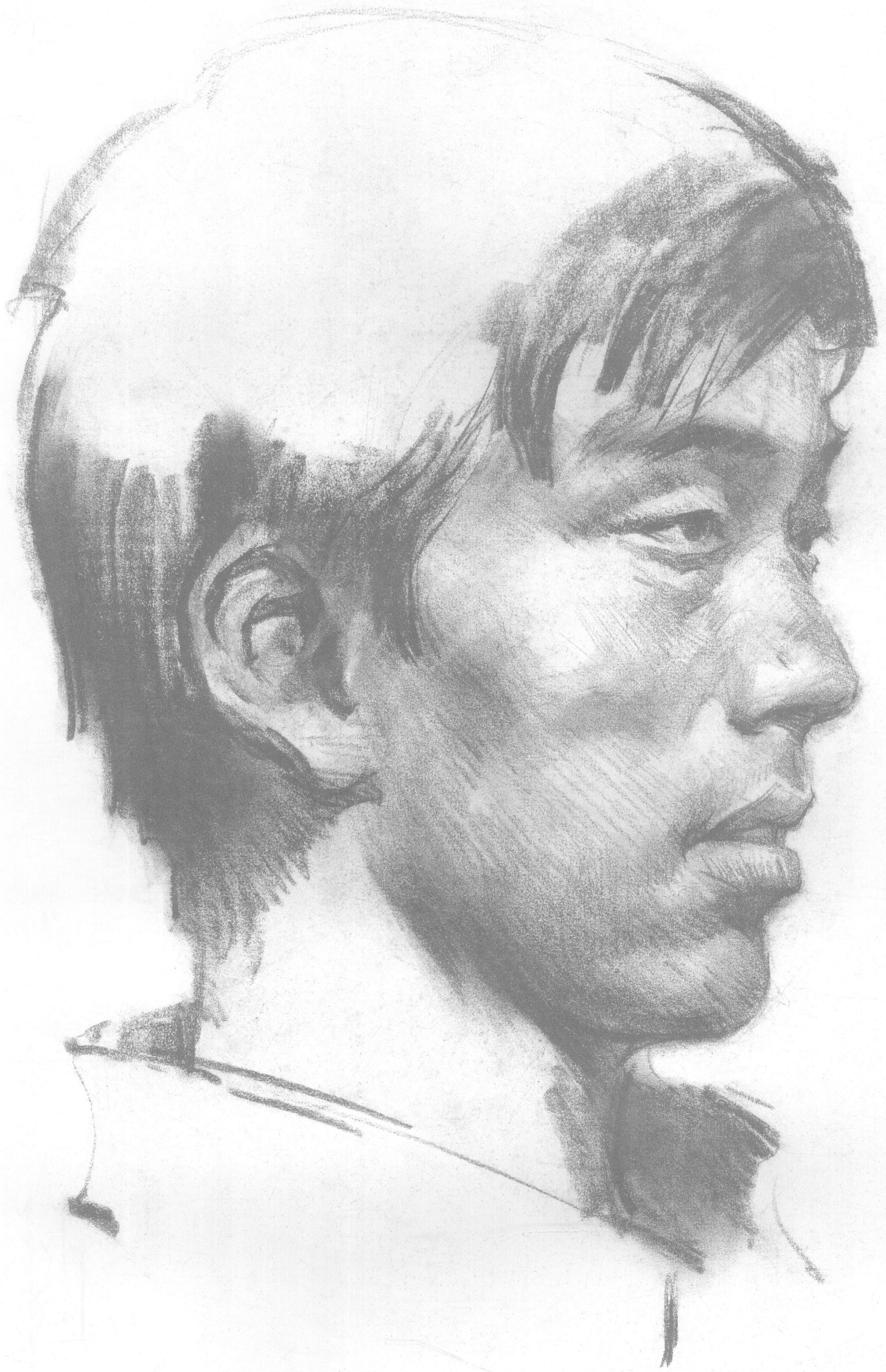

图一 肖像 雅柯甫列夫

图二 肖像 雅柯甫列夫

素描写生步骤图

步骤一

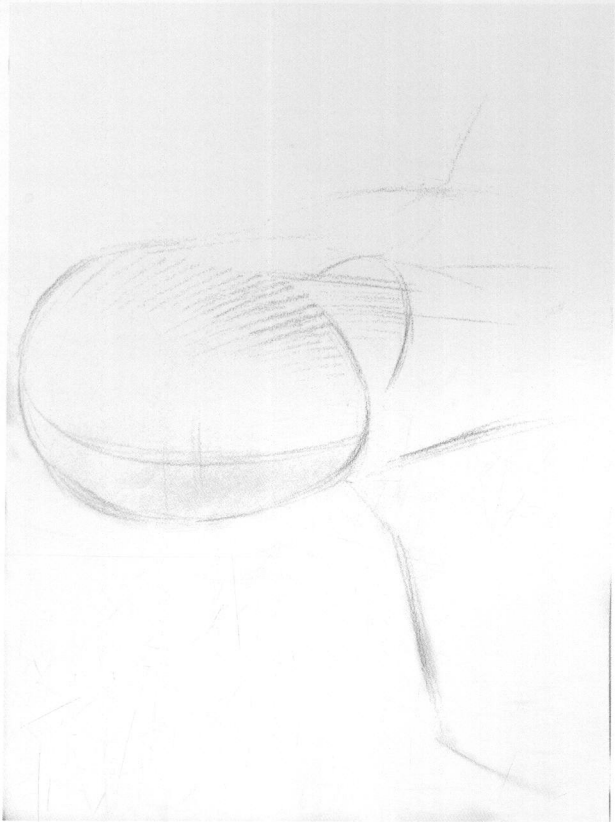
用长的直线、弧线将人物头像在画面上定位，特别留意头部的扭动与肩部的倾斜关系。有意识地将画面撑得很满，力图表现出一种饱满的形象张力。

步骤二

步骤二

头、脖子、高领毛衣如球体、圆柱体一般，在视觉中强烈地表现出来，要尽快抓住这种感觉，体现在画面上。在这一阶段五官的细节刻画还来不及进行，但位置、比例必须确定，为后面的描绘做好准备。

步骤一

步骤三

在这一步骤中进入细节的刻画与塑造。脸上每一部位都有长、宽、高比例和立体形态，却又与其他细节联系并相互制约着，要看出并画出这些关系。

步骤四

步骤四

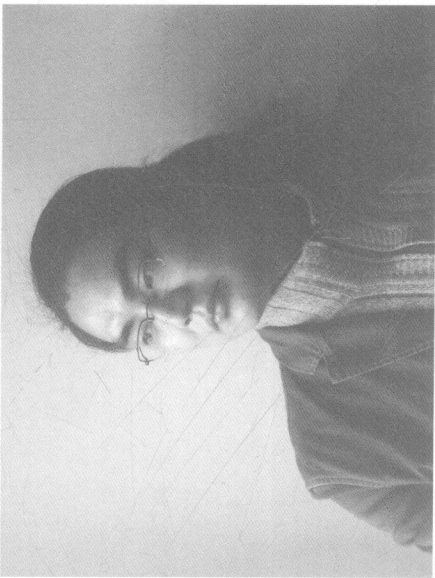
至此，肖像的比例、结构、空间、人物神态、形体等关系已基本确定，一张画大的架子已全部搭起，此后进行的工作就轻松了。想画的东西都画到了，但并不十分满意，画得有些紧，有点腻，形体处理觉得圆了些，虽然还可以做些改动，但意义不大了。

步骤三

男青年照片

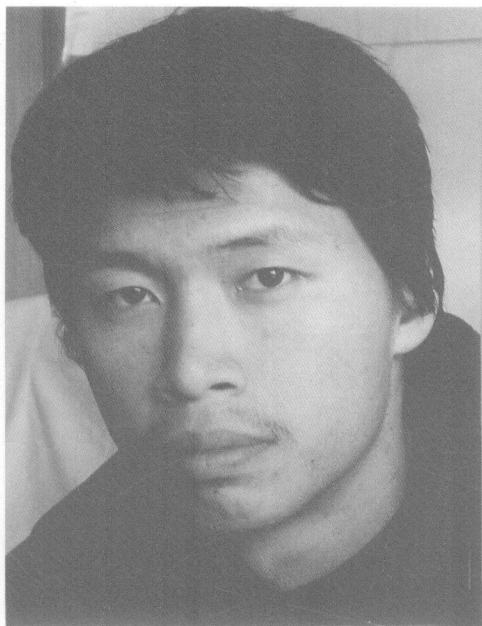
这位男青年形象饱满，五官立体感强，十分入画。他坐在窗边，头转向光源，与身体形成一定的扭动。工具是铅笔，选用的是一般的素描纸。

男青年照片

男青年是北方人，性格淳朴。以身边的熟人、亲戚、朋友做模特，画他们时会感到亲切、自然，有表现的愿望。

写生采用的是一种最常见的角度与光线。人物的立体感并不是很强。工具选用的是铅笔与绘图纸。

素描写生步骤图

步骤一

用长线条画出脸的基本形状，定好五官的大约位置。

步骤二

画准五官的基本比例与形态，注意塑造眼睛、嘴部的球状立体感。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤三

这张画亮部面积很大，画时从左边开始塑造脸的结构与立体感，暗部一开始就画得比较重，这是为了方便以后亮面的刻画。

步骤四

画出右边脸部的立体转折，但黑白层次必须有所控制，否则就画花了。

步骤五 完成图

写生继续深入下去。为了突出脸部的细腻层次，头发的明暗关系被省略了。这多少有些不合常理，但画画经常是跟着感觉走，这恐怕就是艺术创作的特点吧。

这张素描画得比较得心应手，自我感觉良好。

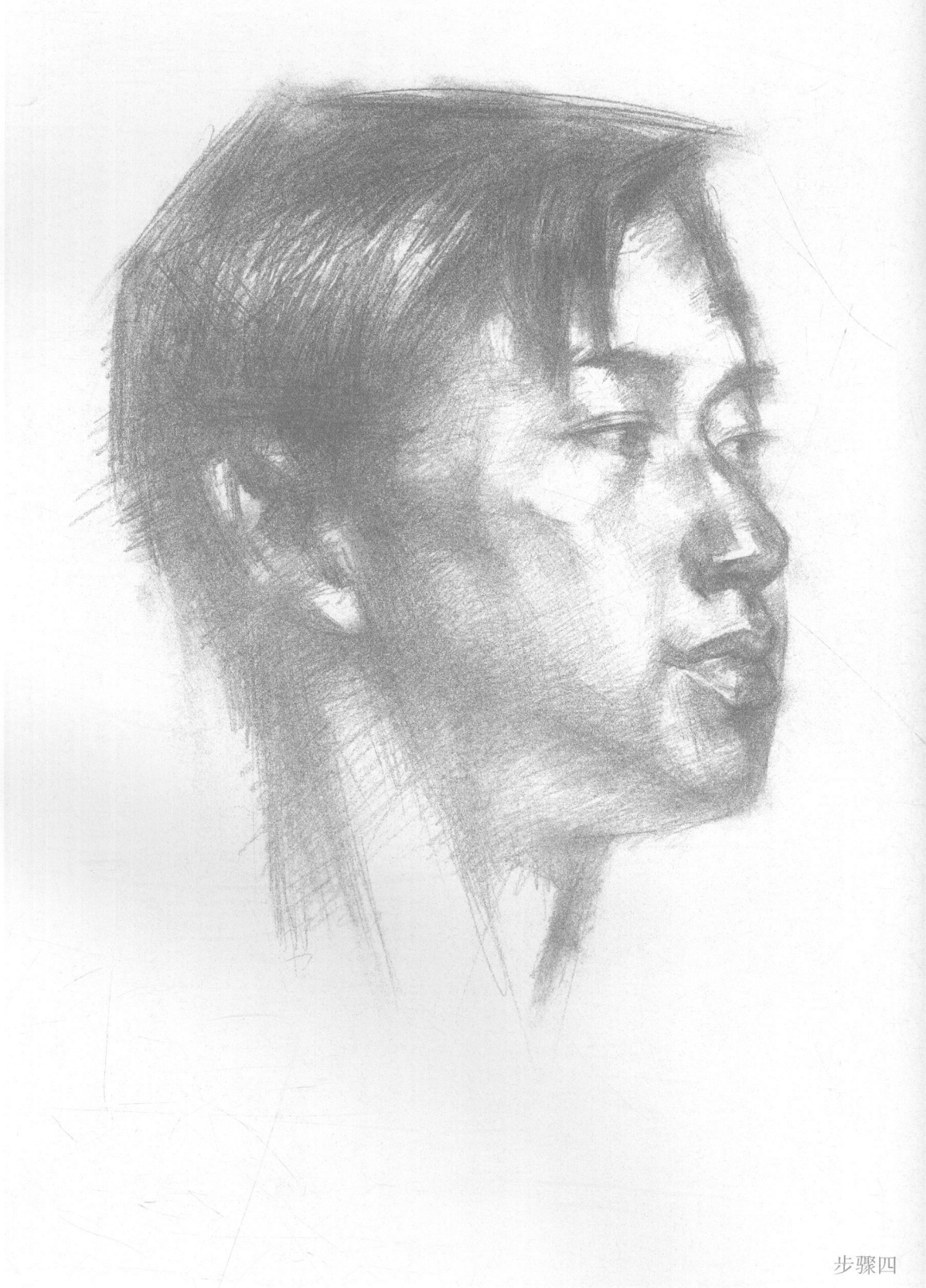
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

素描写生步骤图

步骤一

人物素描头像写生要有敏锐的观察能力和准确的表现能力。对人物头像的构图位置、比例结构、透视关系、五官特征都要认真分析和准确定位。一幅人物头像素描构图的好坏会直接影响画面的表现和效果，所以首先要根据人像的角度、视平线的高低、透视等因素来确定位置，并用简单的几何形来概括形象，然后用直线画出人物的基本形态特征及动势的正、侧、倾、斜和透视关系，从而确定颜面与发际区域五官的位置。大的形和五官结构的正确与否是一幅作品成败的关键。

步骤二

确定好构图以及五官的基本比例关系后铺大的明暗调子。绘画中一直强调大关系、大的明暗调子，就是培养和加强自己对画面的整体意识。所以，第二步要分出明暗两个大面。注意暗面是从明暗交界线开始一直到投影这样一个范围。在这一过程中进一步调整局部的比例、形与结构的关系。

步骤三

从五官入手，深入刻画细部。在刻画时要仔细观察对象的五官特征和精神气质。抓住其特点才能表现出富有个性的人物，刻画细部时一定要充分认识解剖、结构、骨头、肌肉走向、形体转折或面的变化等等。在深入刻画每个细部的同时，不要忽略整体关系的把握。所以特别要强调画面主次关系的重要性。

步骤四

在深入中进一步调整大关系。刻画细部是表现人物头像重要的环节，然而往往刻画细部越投入就越会犯这样或那样的错误，所以把握深入刻画的度是关键，要避免画面平均、散、缺乏体积、厚重感等等，就要训练把握整体意识的能力。要从人物头像的骨骼、结构、透视、虚实的理论和认识去表现，以及抓住的是对象的形、结构转折点、主要特征而不是琐碎和面面俱到的表面关系，注重空间感和体积感，同时使画面色调、皮肤质感更为丰富，人物表情自然而生动。在调整中逐步完善画面的效果。

