

王艳君 / 著

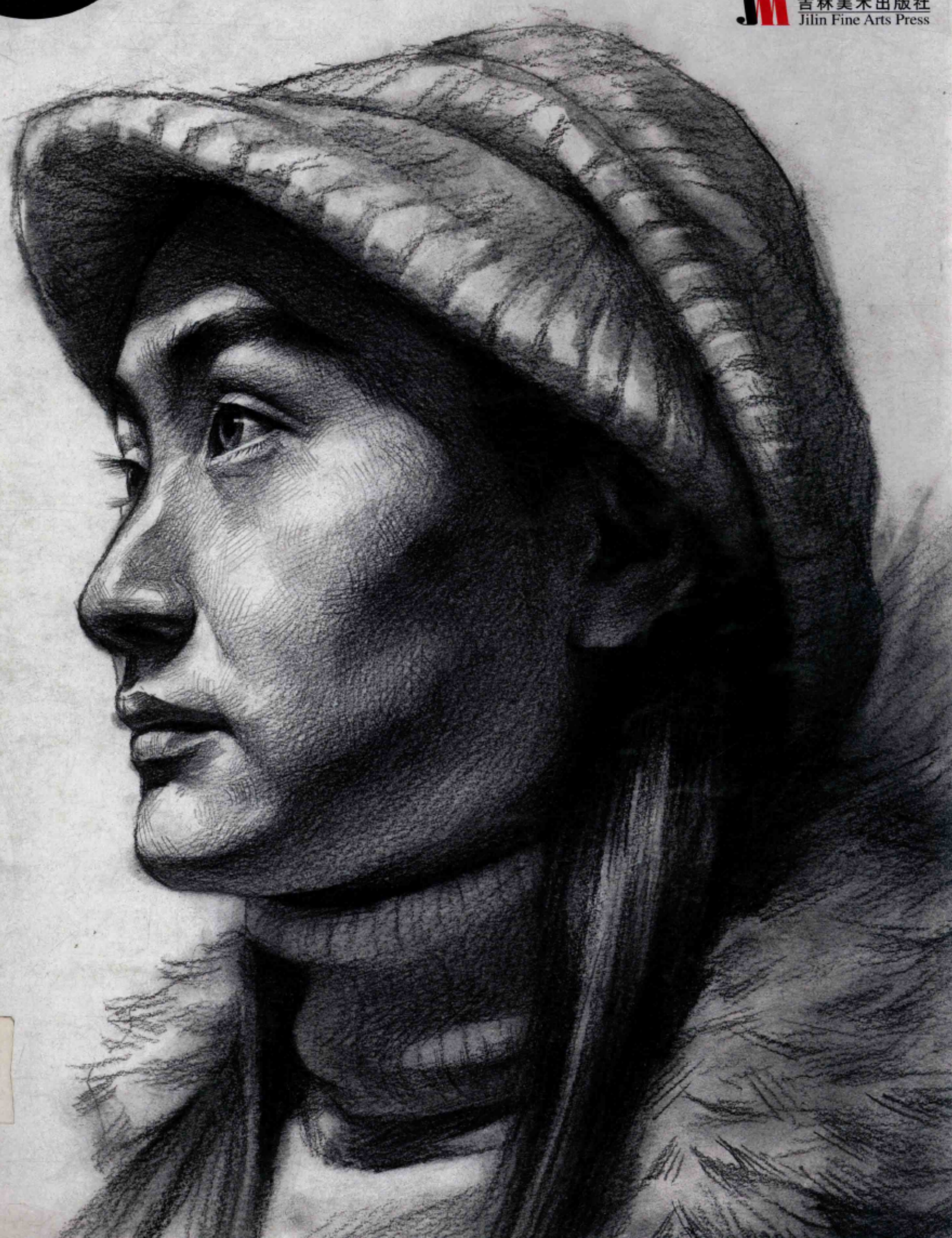
王艳君 | 素描头像
Portrait sketch

名师
高考课堂

整体与局部

JM 吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

1214
89
(88279)

名师 高考课堂

整体与局部

JM 吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

●五官结构

头像五官结构复杂而具体，这些五官不但能体现人物的特征，而且能反映人物的性格和思想。要想准确地传达出人物的特征及思想性格，使人像传神，必须有一套科学的分析和表现方法。首先，我们应从内外结构的角度对这些多变的构成进行立体分析。当我们把这些具体的形态用简单抽象的几何体去对比和分析时，就能从中找出它们准确的转折面与明暗结构关系。

五官包括眼、眉、口、鼻、耳。

眼的结构组成：

眼由眼眶、眼睑、眼球和泪阜组成。外形上，我们能见到的有眶上缘、眶下缘、外眶缘、内眶缘。眼睛是表现的重点，这不但因为眼睛是心灵的窗户，更重要的还在于眼睛复杂的结构变化。

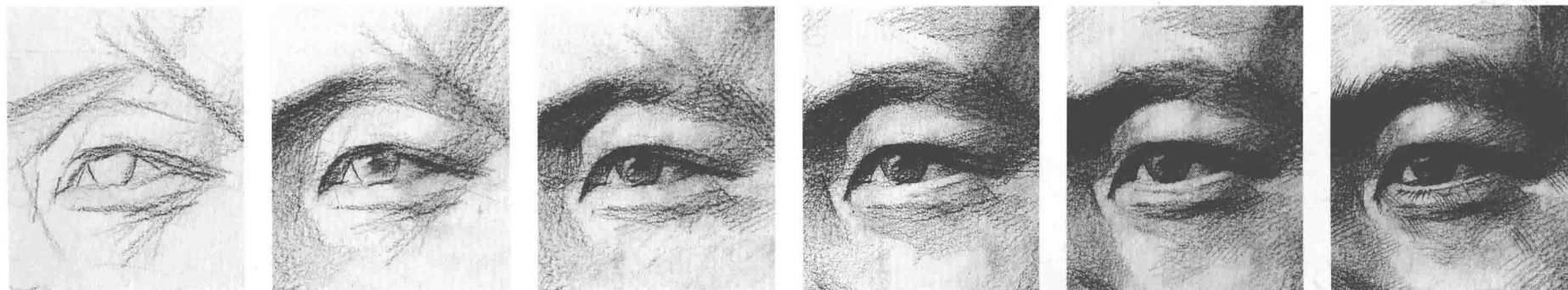
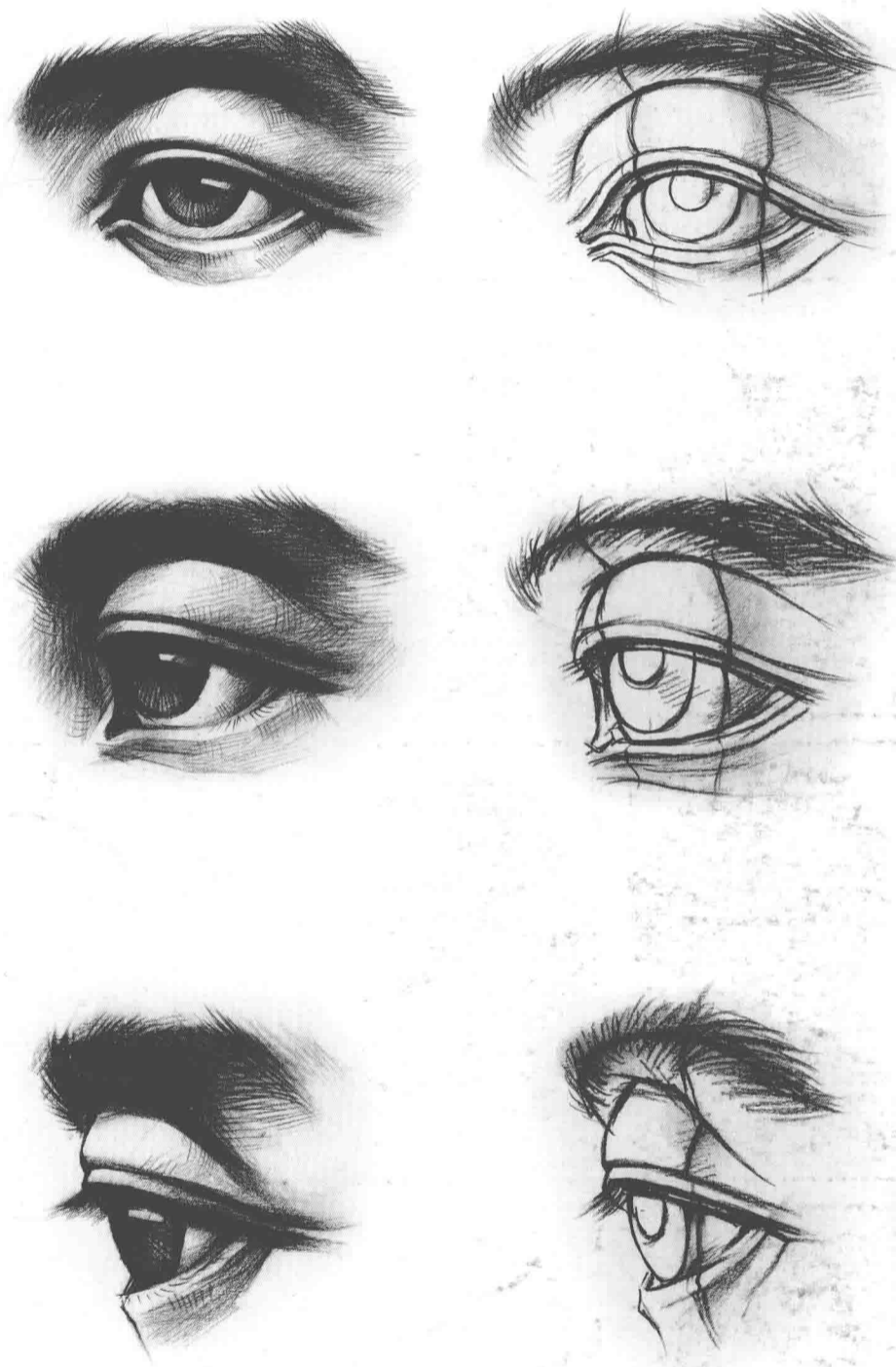
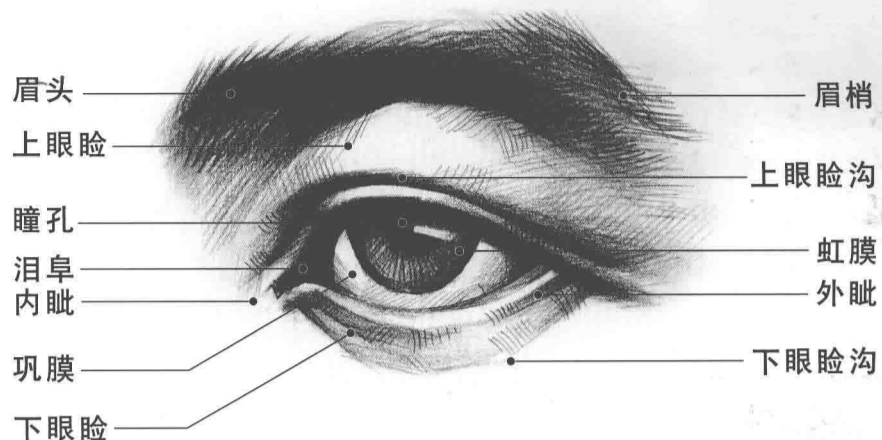
眼睑的作用是使眼启闭，分上下眼睑，两眼睑开闭处为眼裂。上眼睑可覆盖眼球四分之三，作画时要注意眶轴与眼轴的关系。睑轴的个体差异不是水平的，有向下、向上的倾斜之别。眼睛的开闭主要是依靠上眼睑收放，上、下眼睑最高点的连线与睑轴不垂直而呈交叉。因此，眼裂的上下、左右不是完全呈对称状的。同时，外眼角的下眼睑不是在一个点上消失的，下眼角的外缘是插进上眼睑边缘里面的，而不是与上眼睑平行对称合拢的，很多初学者往往会错误地理解这些结构。

眼球是置于眼眶内的玻璃体，它的大部分被眼睑所覆盖，球体的圆弧仍显露于眼周外形。我们造型时，所见外形有瞳孔、虹膜(眼球)、巩膜(眼白)。眼睛转动时直接影响眼裂的形状。由于年龄、种族的不同，眼的形状与颜色有较大区别，作画时要仔细观察。

当我们分析和了解到眼睛的基本形体和结构后，就可以用几何图形概括出眼睛的立体框架。这种框架随着头部的转动、眼睛的透视，也会出现各种空间位置变化。

眉的结构组成：

眉起自眼眶上缘内角而延至外角，内端称眉头，外端称眉梢。眉分上下两列，下列眉呈放射状，内浓外淡，上列眉覆下列眉之上，走势向下。上列眉自眉头三分之一处开始生长，外端面积大于内端。两列眉相交而成眉尖，形成眉的浓密处。下列眉刚，上列眉柔，眉内侧略直，而外形成弧形。眉毛位于眼眶上缘，内端背光，调子较深；外端受光，颜色较浅。眉的立体框架本身不是很强，作画时我们多是随眉弓的结构转折而形成眉毛与眉弓的整体框架，并把眉与眼联系起来构成统一体。(见附图)

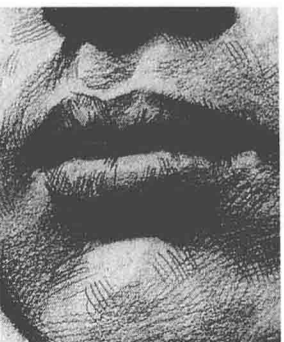
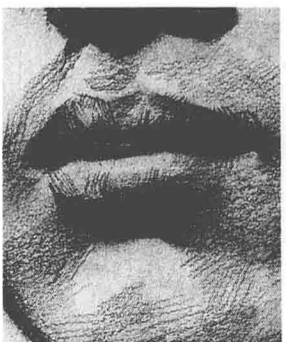
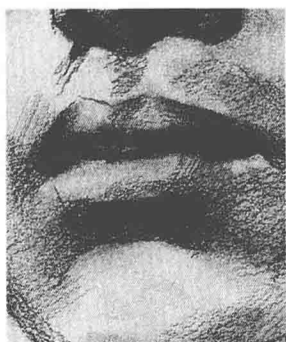
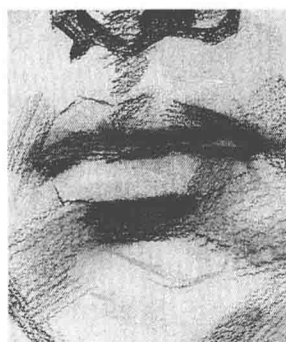
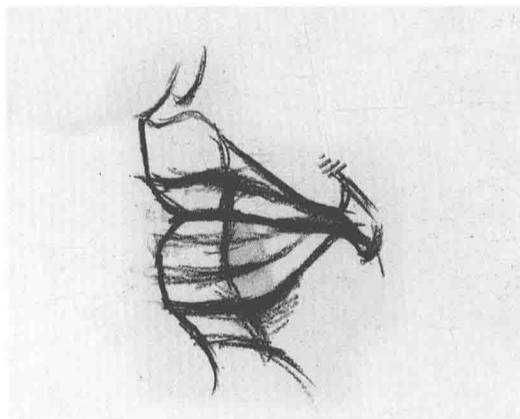
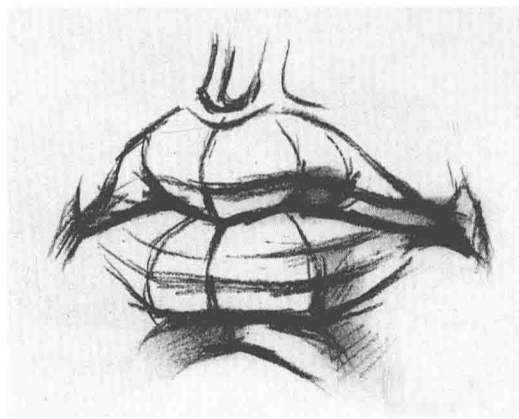
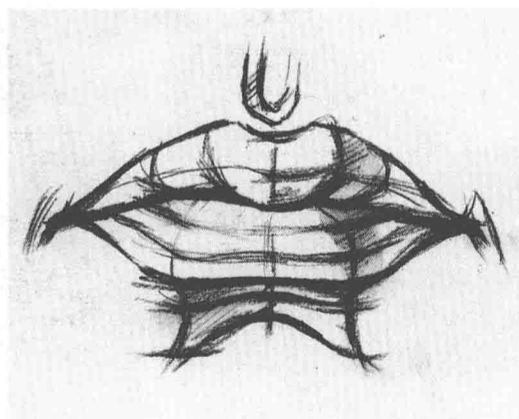
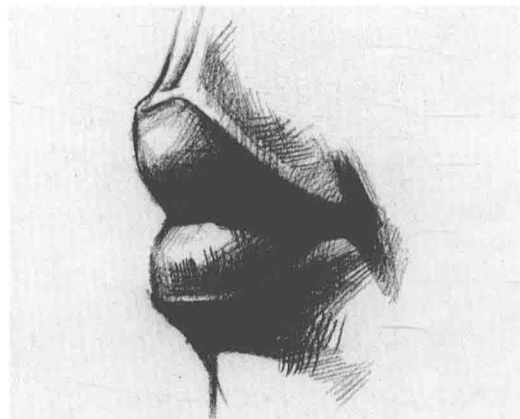
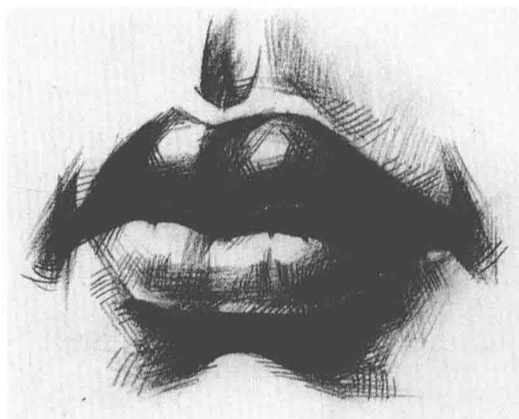
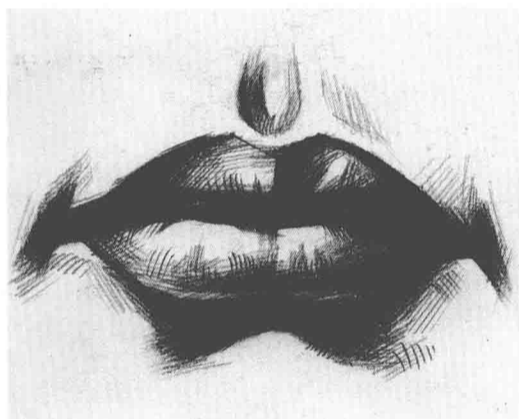
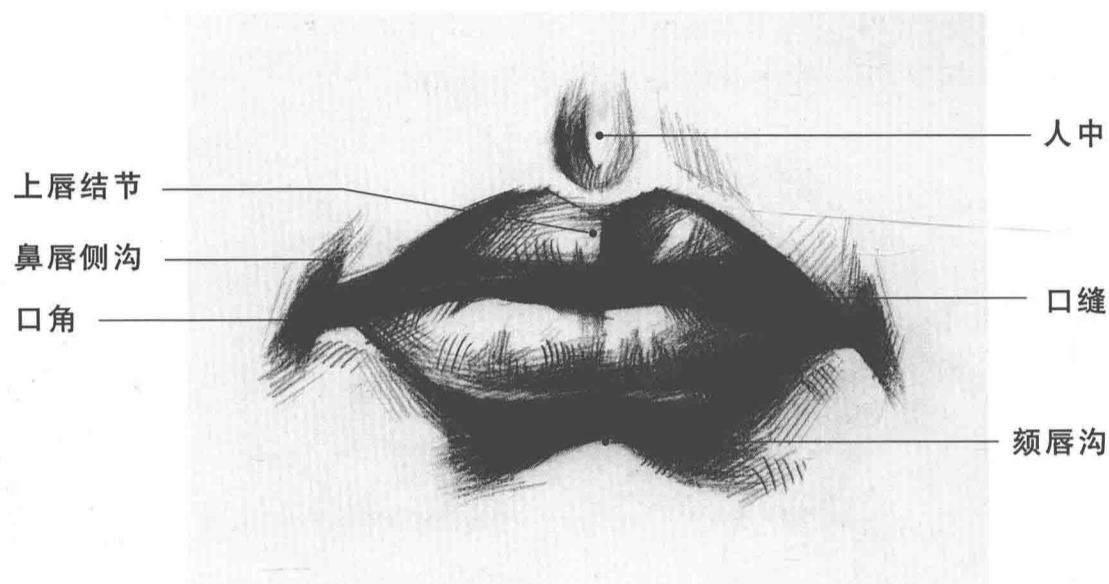

嘴的结构组成：

嘴是由上唇、下唇、口缝、嘴角组成的半圆形弧状形体。上唇从人中开始分成左右对称的两部分，中间是上唇结节突起，下唇中间略凹陷，弧形的半圆体很明显。一般情况下，光照多由上往下射，显得上唇明暗深于下唇，即作画所需框架。

嘴的立体形状要将唇上人中到唇下窝的转折面联系起来观察，上唇人中联接处为嘴突(上唇结节)，两边嘴角逐渐变薄。由上下唇、口缝、人中和颏唇沟构成上下嘴唇，这是两个相对的W形，上嘴唇比较长，唇线比较分明，突出于下嘴唇，中央有一个上唇结节唇线将上嘴唇一分为二。侧面观察嘴，可以明显地看到上唇转进嘴里的转折面。下唇由4个切割面组合而成，正面是扁长方形，两侧为小一些的三角形，下面有一个下唇窝，这是下唇立体构成的主要部分。以上这些构成有透视的体面结构。

嘴的结构与周围脸部的肌肉联系很密切，嘴的运动会带来一系列面部肌肉及表情的变化。嘴唇固有色呈红色，与脸部其他部分有一定色差，描绘时要注意这些明暗及质感的变化。(见附图)

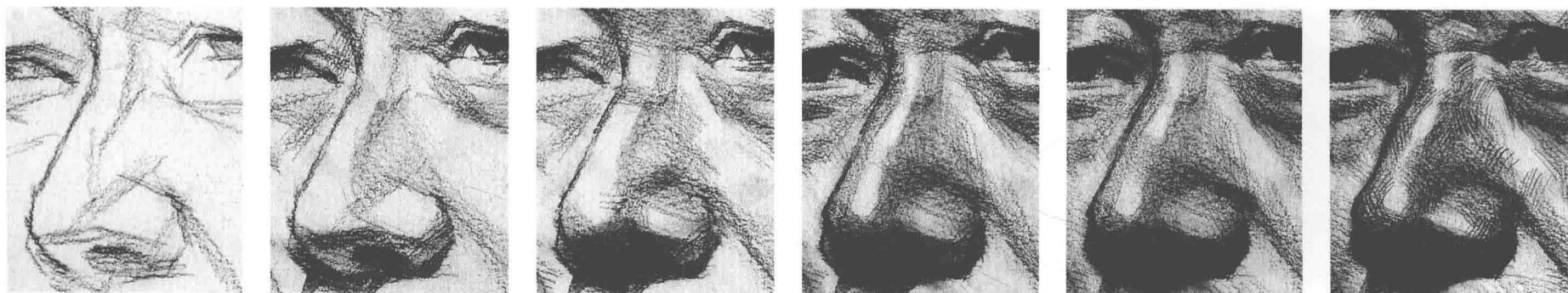
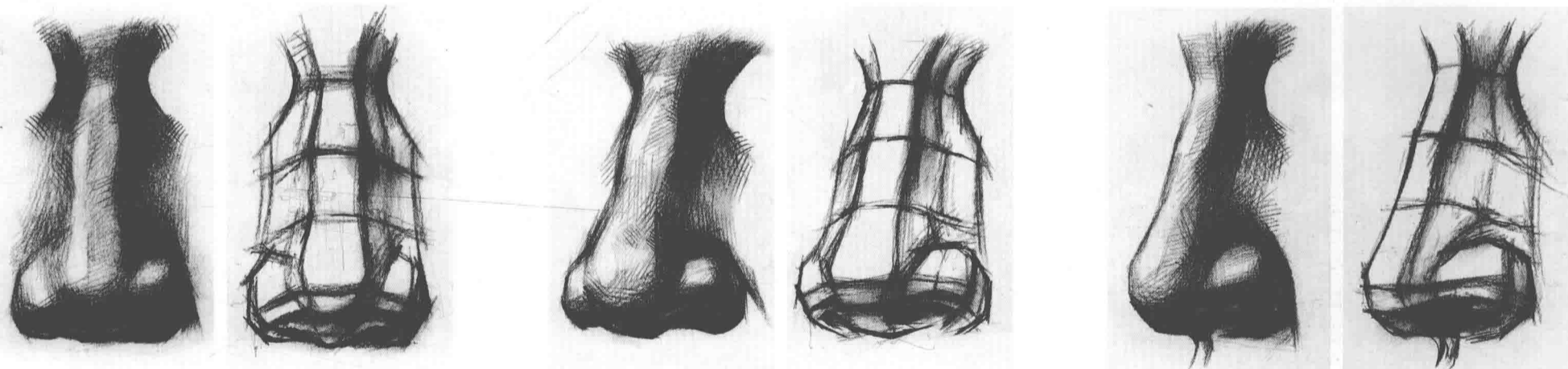
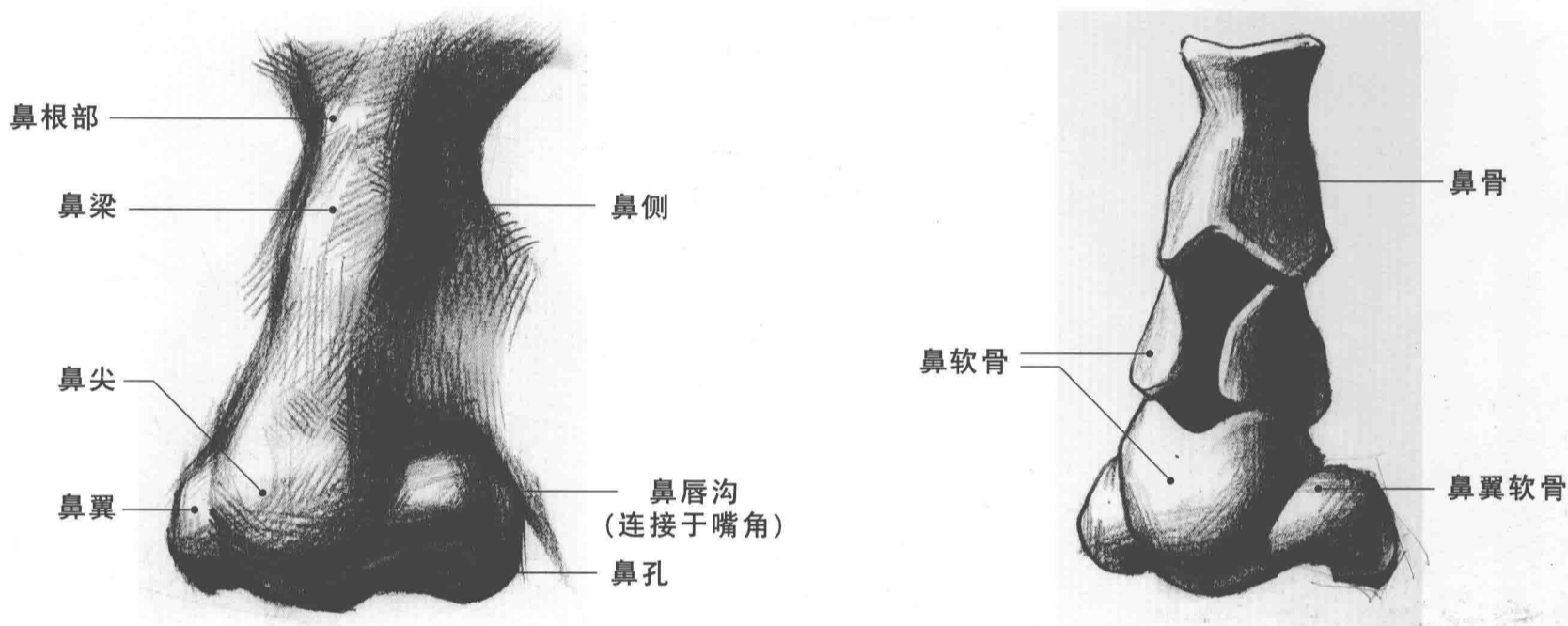

鼻的结构组成：

鼻子由四个基本的部位组成，即鼻根、鼻梁、鼻头和鼻翼，鼻子的上半部是硬骨，下半部由软骨组成。

在面部，鼻翼、鼻根与脸有明显的结构界限，而鼻梁两侧与脸呈慢坡形衔接，界限不很明显。人做表情时，鼻的下半部的软骨组织因受面部肌肤拉动，而随表情有所变化。鼻子位于头部中间，与眉毛形成“T”字体三角形，是脸左右比例的根据，也是在脸中央的立体三角形，位置重要而突出。鼻的大形可概括为正面、两侧面和一个底面，外形自上而下呈锥形。鼻硬骨体面较分明，中部与脸部连接部分过渡较缓，体面转折较弱。鼻头部分较圆，鼻翼较薄，体面转折清楚。画鼻时，特别要注意鼻侧面、鼻根和鼻尖的高度，鼻根高，则鼻梁较直，反之则低。塑造体积时要注意，眉间至鼻根、鼻梁至鼻头有两个不同形状的凹形体结构。鼻翼和鼻头是与脸分界最突出的部位，并由上下、左右不同的转折小面构成立体。鼻子是脸部最富有体积感的部分，它使脸部产生了较强的明暗变化。刻画这一部分的手段比较灵活，既可强调明暗的作用，也可强调结构的作用；既可加强处理，又可削弱处理。鼻子的造型因人而异，是人物形体特征的一个重要组成部分，表现时要先掌握它的整体形象特征，再进行局部刻画。

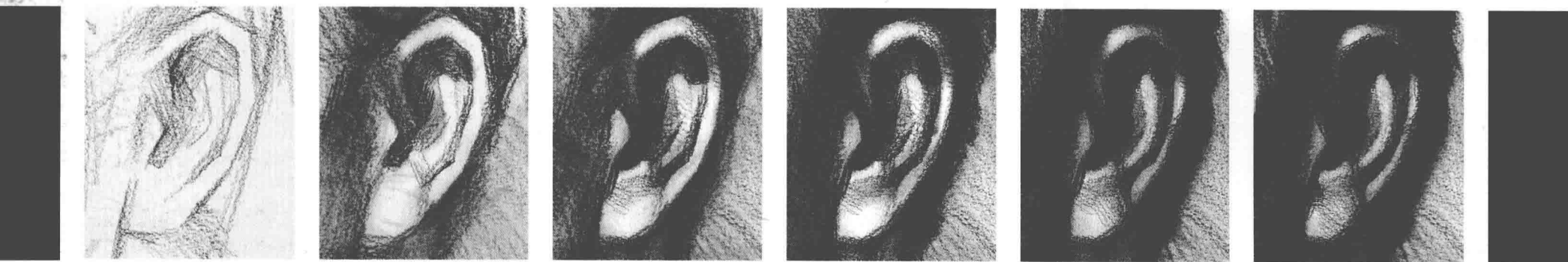
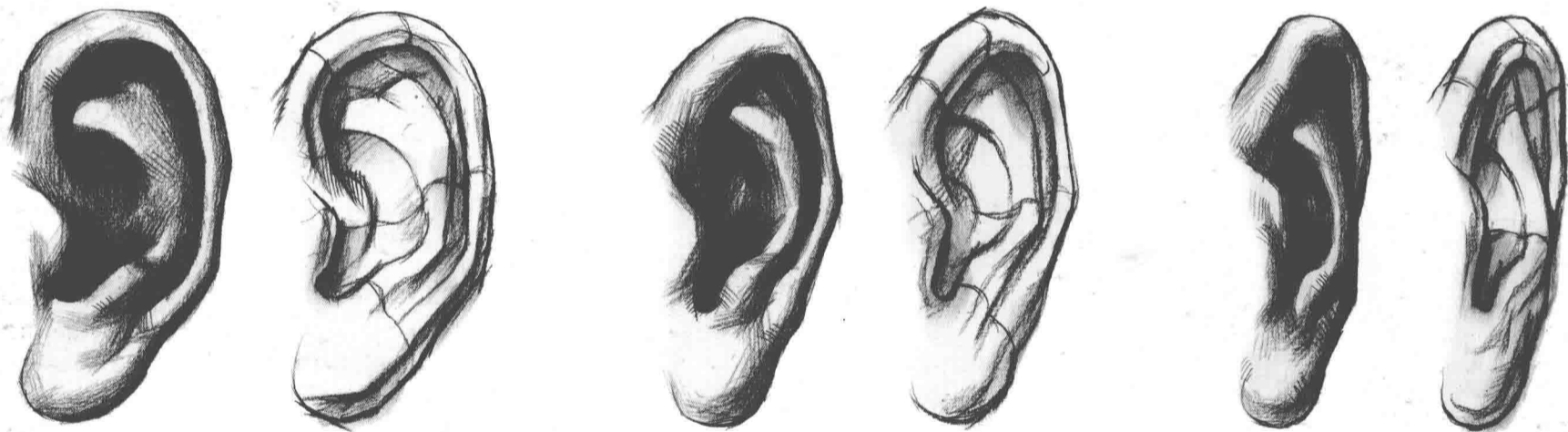
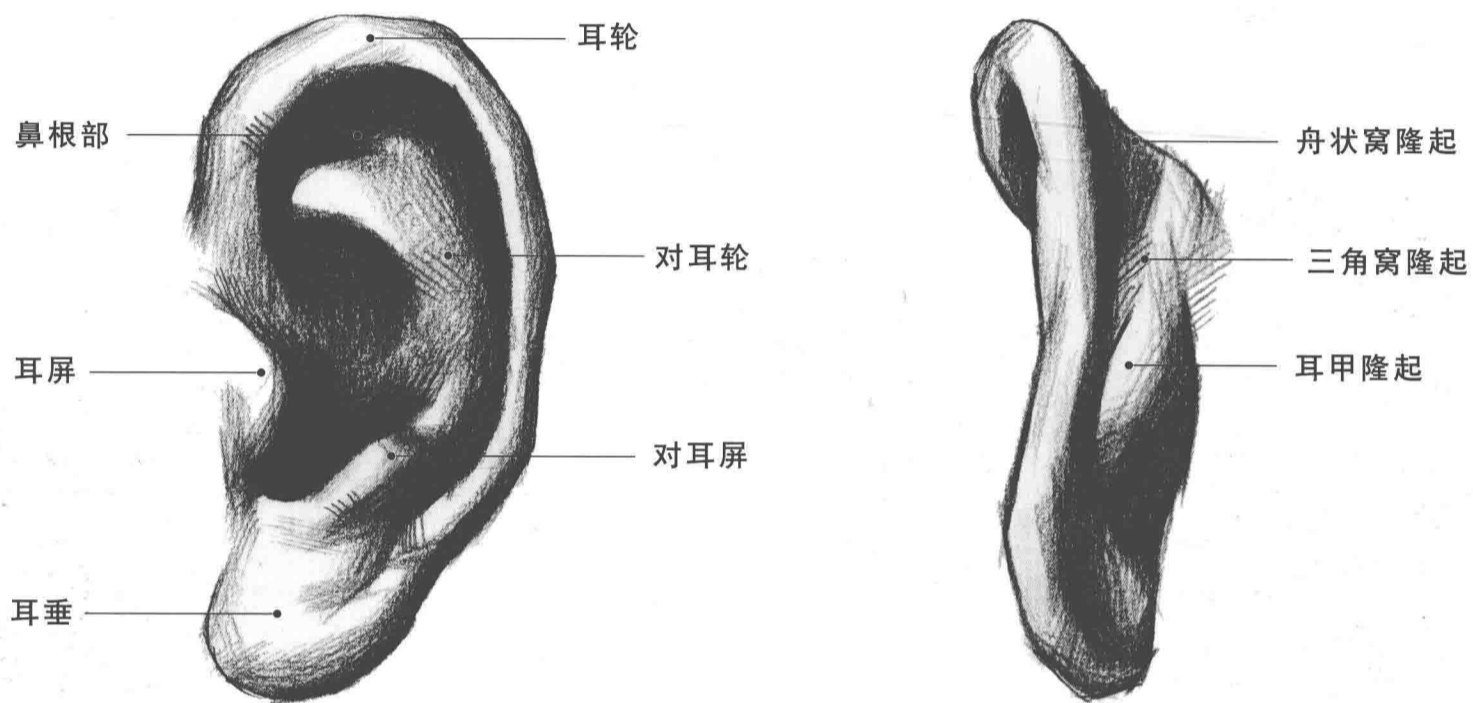
鼻的形状如面部的丘陵，在面部中间高高地隆起。由于外形上有差别，故还能充分表现人的个性。鼻子形状由于组成鼻子骨骼的高低、长短、宽窄、厚薄的因素以及人种的不同，而形成不同类型的鼻型。大体可分：高鼻扁鼻、大鼻小鼻、长鼻短鼻、宽鼻窄鼻。从形状上分：悬胆鼻、朝天鼻、鹰勾鼻、蒜头鼻、罗马鼻、希腊鼻、犹太鼻、尖鼻、小圆鼻等。（见附图）

耳的结构组成：

耳分耳郭、耳屏和耳垂三部分。耳郭的外缘为耳轮，内部结构为软骨组织。耳的穿插结构、来龙去脉很严谨，作画时稍不留心就会画错，因此一定要注意它的结构和透视变化。看一个人作画精心与否，只要分析其画中的耳朵便可知晓，这话颇有道理。耳轮弯弯曲曲的结构，时隐时现的穿插结构，厚薄不匀的软组织，凹凸不平的小转折面等变化极其微妙。它们处在视线从不同方向观察头部都能看到的角度，加之一些透视原因，画好无疑是很难的。人们画头像往往把注意力集中在面部的眼、鼻、嘴，实际上(如侧面头像)，耳朵的位置十分重要，是应该引起我们注意的。

耳整个外轮廓呈C形，壳状，上端宽，底部窄，中央是一个凹形的碗状体。表现耳朵时，要注意它与脸部侧面的平面关系和自身的透视缩变，还要注意耳朵各部分之间的穿插、结合。耳部的形态比较好地体现了线的流畅和由线向面自然过渡的优美造型。(见附图)

头发的造型与表现：

头发的表现有一些难度，它不像面部那样具有明显的结构，也不像五官那样具有明显的细节变化，乌黑蓬松的头发附着在头部，使人辨不出哪儿是应该刻画的重点。但是头发在头部占的面积很大，并涉及到人像大的轮廓，又是反映人物性格的一个重要方面，因此应该重视对头发的表现。

三个要点：

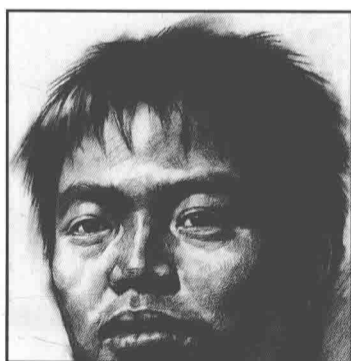
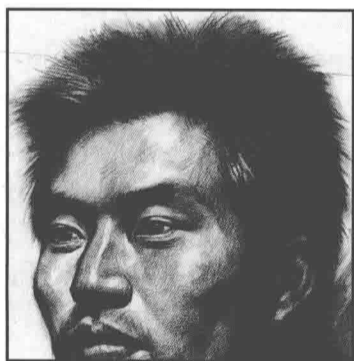
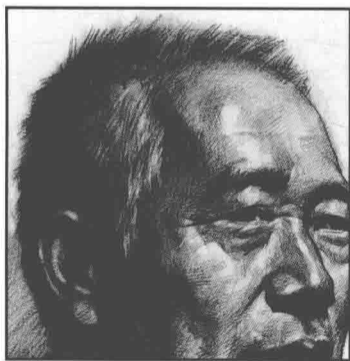
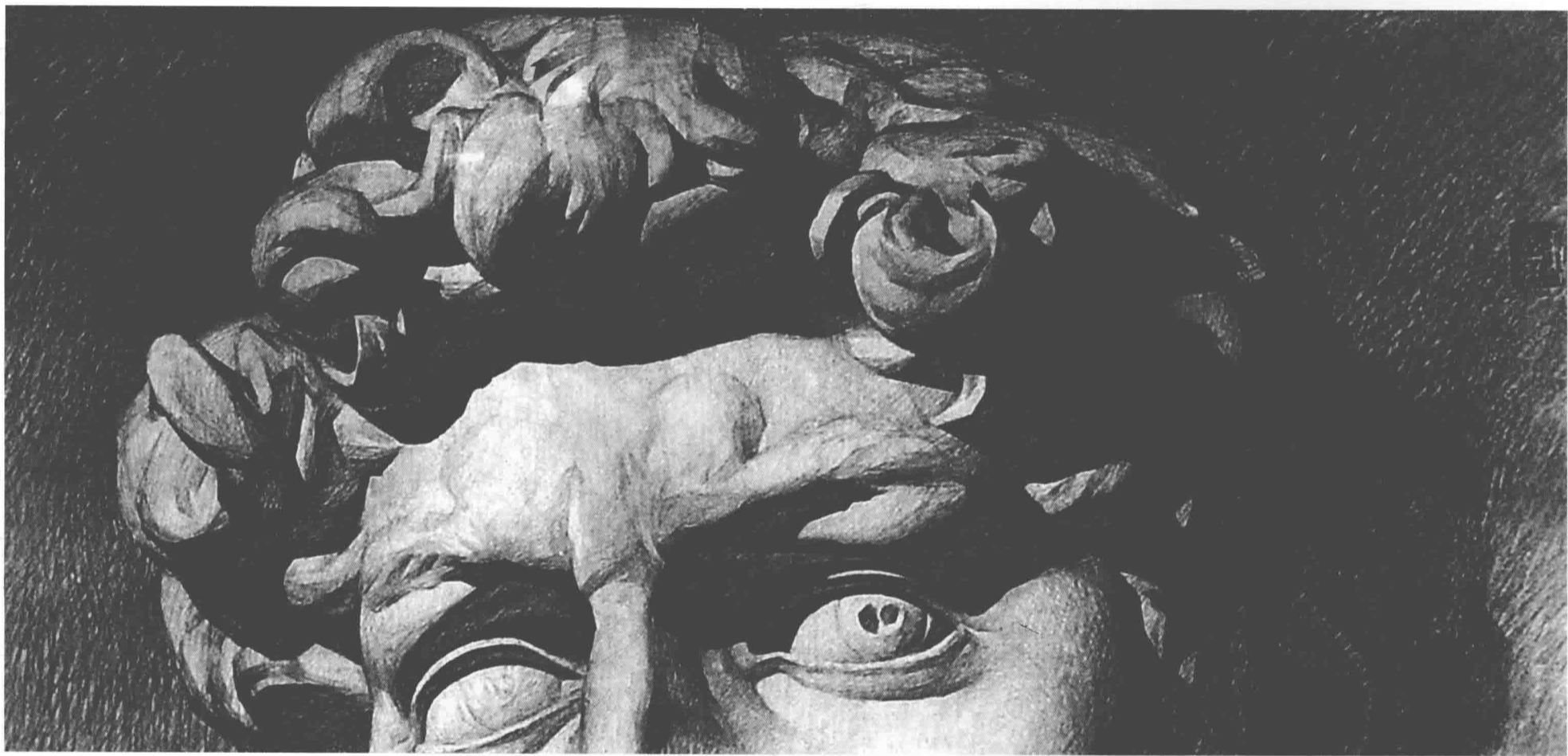
1.按体积转折画。头发颜色重，但体积转折是按照头颅形状来的，不管对象是何种发式，要注意其球体特征。它与脸部的结构是一个整体，同样有明暗交界线、反光和亮部。头发再黑也得分出层次，表现出体积，画时要注意抓住明暗交界线，表现体积感。

2.要注意头发外轮廓的变化。不同的发式对外轮廓有一定的影响，需要对其分组，尤其是长发、卷发。头发有生长的规律，仔细观察是可以分成若干组的，这样画才能既整体又生动，切忌把头发画成帽子。外轮廓的变化主要利用素描的虚实手段来处理。

3.正确处理头发与脸衔接处的关系，头发与背景的关系，这是表现体积感和整体感的重点。鬓角部分是一种过渡形式，发际部分具有一定的厚度，这种厚度会给额头造成投影。切忌勾边填色，要有虚实变化。毛发与皮肤交界处要画得柔和而有变化。

具体在画的时候，先将头发整体铺一下，然后可以适当地用手或餐巾纸擦一下，再用笔的侧峰画出结构。可以擦了再画，画了再擦，反复下来比较有厚重感。注意头发的近实远虚，这样才能拉开层次。高光的地方用尖尖的硬橡皮，提擦出来几条，就能表现出头发的光泽感。

切记铅笔和炭笔不要混用。铅笔的质地光滑细腻，而炭笔颜色比较厚重，质地粗犷，两种工具混合用容易出现脏、花的现象。（见附图）

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

●女青年学生写生范例

步骤一：安排好头像构图，使画面在视觉上比较舒适美观。确定基本位置，用简练松动的线条轻轻地勾勒出头部的基本形体轮廓。

步骤二：用线条配合擦笔，概括地铺出大的明暗关系，按受光的情况和形体转折找出明暗交界线，铺上基本色调，把长发分成组，概括出大的体块关系。

步骤三：明暗的表现首先要抓住明与暗的转换处，五官描绘要注意轻重虚实处理。

步骤四：从五官开始具体刻画形体细节，注意女性面部起伏转折的过渡，要柔和舒缓。要认真描绘眼睛、嘴角等传神之处。

步骤五：明暗的铺排尽量避免简单平涂，尤其是面部，应灵动轻快。线条的层层铺排应自然衔接，同时又要显示出线条排列的美感与秩序感，使整个关系松动而透气。

步骤六：最后调整画面关系，在此基础上深入刻画女性皮肤特有的细腻质感，需要表现出头发的空间虚实的关系与柔和的质感。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

●老年女子写生范例

步骤一：勾出基本轮廓。用粗犷而松动的线条起稿，不急于画头部某些细节，主要在大的形体外轮廓的基础上，确定头部透视中的中轴线、发际线及五官线。同时把头与颈部、肩部连接起来，这样才能一开始就抓住大的主体特征。

步骤二：描绘老年人的五官特征，用纸巾或纸笔概括地擦出大的明暗关系与体积关系，粗中有细，紧紧抓准对模特儿的“第一印象”，方能把握初步的形象塑造。

步骤三：进一步细化体块，深入明暗大调子。注意形与形的结构关系。从大关系入手进行局部细节的深入刻画。花白头发的特征需要适当地表现，注意头发的体块关系。

步骤四：在基本的明暗关系的前提下，逐一作具体的描绘与渲染。面部的线条可顺应结构的转折与起伏，伴以手或擦笔的适度擦揉，使其更为柔和自然。

步骤五：深入刻画，从整体到局部，再从局部回到整体上调整。当大的明暗关系确定后，进一步描绘局部的细节是不可缺少的，需要刻画出老人的五官与特有的松弛皮肤特征。同时画面上明暗关系的对比程度也应随之加强，亮面逐渐推到高光点，暗部的阴影压到最暗，但需要注意暗部的空间感与透气性。

步骤六：调整画面整体关系，在此基础上深入刻画，体现出老年人松弛的肌肉和皮肤褶皱。老人面部丰富的细节刻画虽然很有效果，但也不能喧宾夺主，破坏画面的和谐关系和对象的立体关系。

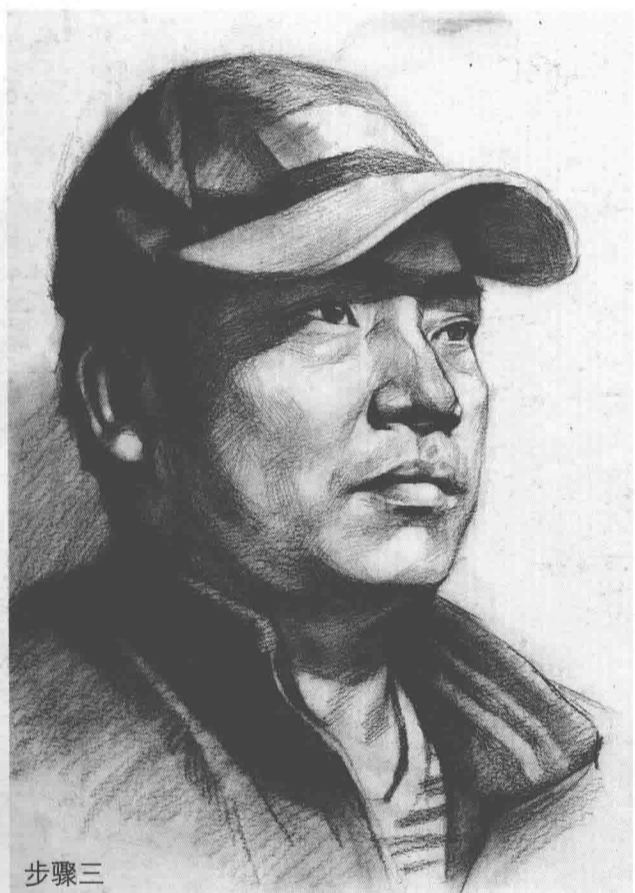

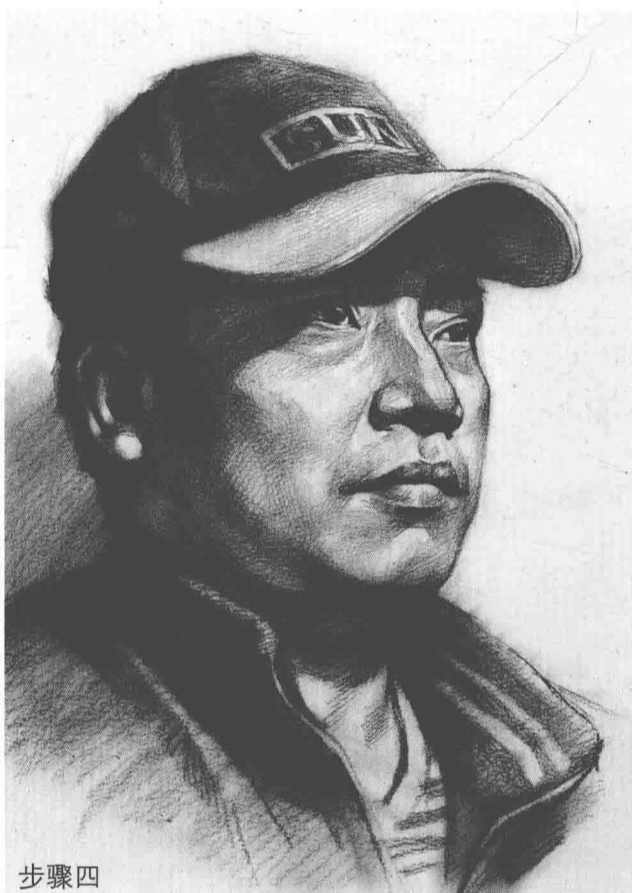
步骤一

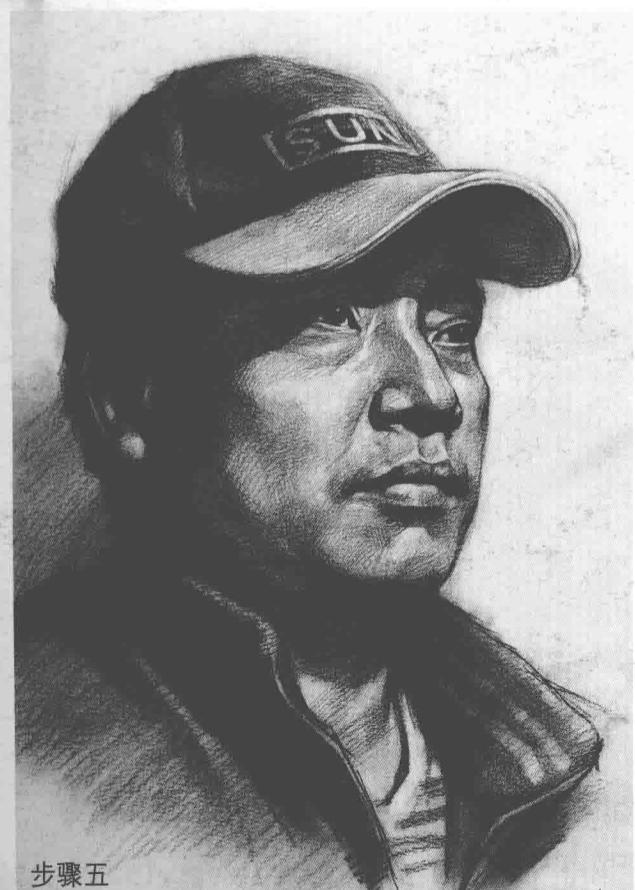
步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

●男中年写生范例

步骤一：用松动概括的线条定出头部的形态与动势，注意头部在画幅中的位置与大小。松松地勾画出五官的位置与突出特征，注意其角度与透视的感觉，特别是太阳帽与头部的关系。

步骤二：用纸巾或纸笔概括地擦出对象的光影效果，尤其要注意面部明暗交界线的表现，几处重要的转折应加以强调，注意帽子的投影效果与空间关系。

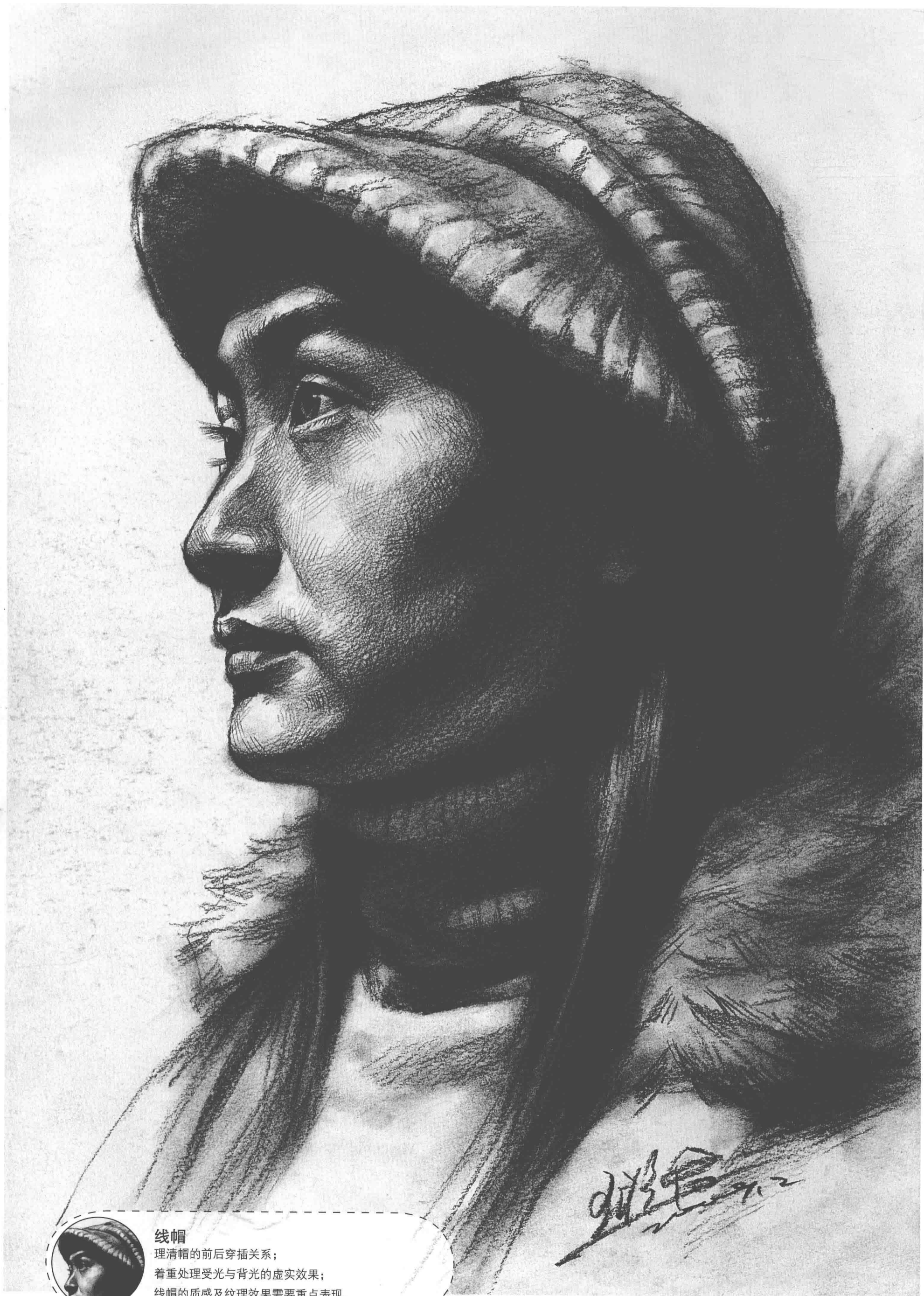
步骤三：用排线配合纸擦具体刻画形体细节，同时用色调表现主要的转折处，色调要尽可能简练。

步骤四：进入深入刻画阶段，注意整体关系的调整。当大的明暗关系确定后，进一步描绘局部的细节是不可缺少的，如太阳帽的透视空间与细节处理。

步骤五：把握全局，作进一步的具体化。亮部要严格控制其深浅，可多用细密的线条描画，而暗部则要轻淡松动些。可伴以手指或纸笔的擦揉，以形成面部与帽子的前后空间关系。

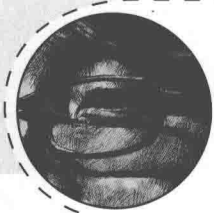
步骤六：调整画面整体关系，在此基础上深入刻画，体现出中年人较为松弛的肌肉和皮肤质感，切忌边缘扣得太死。

线帽

理清帽的前后穿插关系；
着重处理受光与背光的虚实效果；
线帽的质感及纹理效果需要重点表现。

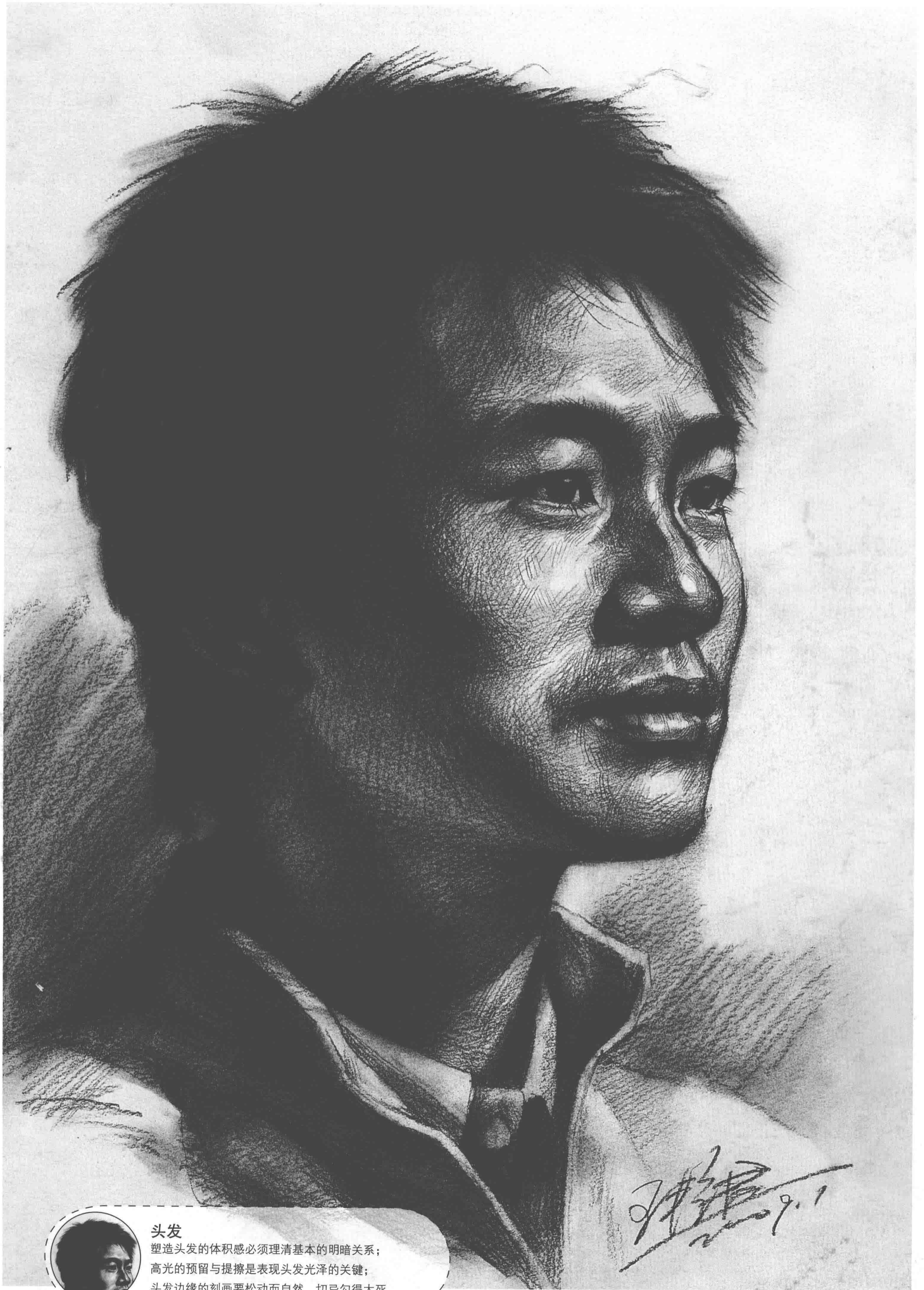
眼镜

重点把握眼镜的转折与透视关系；
注意眼镜质感的塑造，特别是高光的表现；
眼镜的投影是表现空间效果的关键。

眼睛

高光的提炼是表现眼球光泽效果的关键；
皮肤松弛的眼袋是中老年人眼部的明显特征；
上眼睑覆盖在下眼睑上。

刘军 9.1

头发
塑造头发的体积感必须理清基本的明暗关系；
高光预留与提擦是表现头发光泽的关键；
头发边缘的刻画要松动而自然，切忌勾得太死。