

前线系列丛书

绘聚

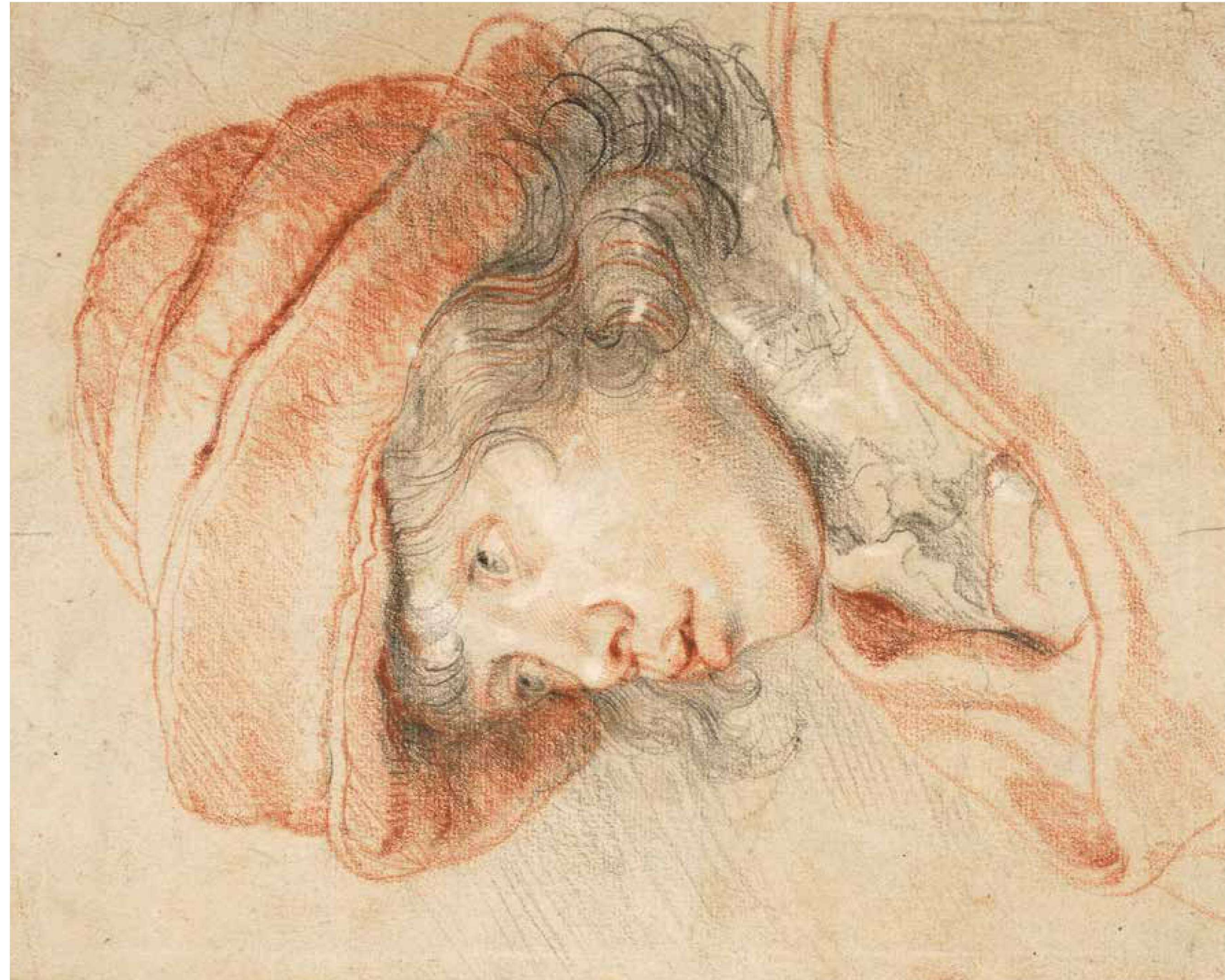
素描头像

主编：王祁 丁汀
编著：戴亮

河北美术出版社

美术史上那些著名的大师以及他们传世的经典佳作，永远是后来者学习和研究的典范。因为这些大师无一不是在追随前辈学习的过程中，提升自己的眼界，在前辈们的妙笔生花中潜移默化地成长，并最终建立自己的风格和地位，成为后人学习的大师。向大师学习，对，只有经常沉浸于大师的世界里追随大师的目光，才能更加细致地体会大师绘画的微妙之处。站在巨人的肩膀上，你能看得更远，能更好地成就自己的艺术理想。

很多学生在训练的时候都有一个疑惑，就是临摹大师到底有没有作用？感觉当时临摹的时候挺好的，可是临完了以后不能应用到画面里来。

其实这也是大部分学生临摹都会出现的问题，出现这些问题的原因就是临摹的时候只是简单地照抄大师画面，没有去理解、研究。再加上平常学习的时候理论知识没有掌握，所以在临摹的时候就不知道从何入手，学生很多时候会忽略基础知识的重要性，只有把基础知识掌握了，研究这些知识，提出一些问题，然后去大师作品里寻求答案，这样才是真正地临摹，简单地模仿只能学到表面的皮毛。

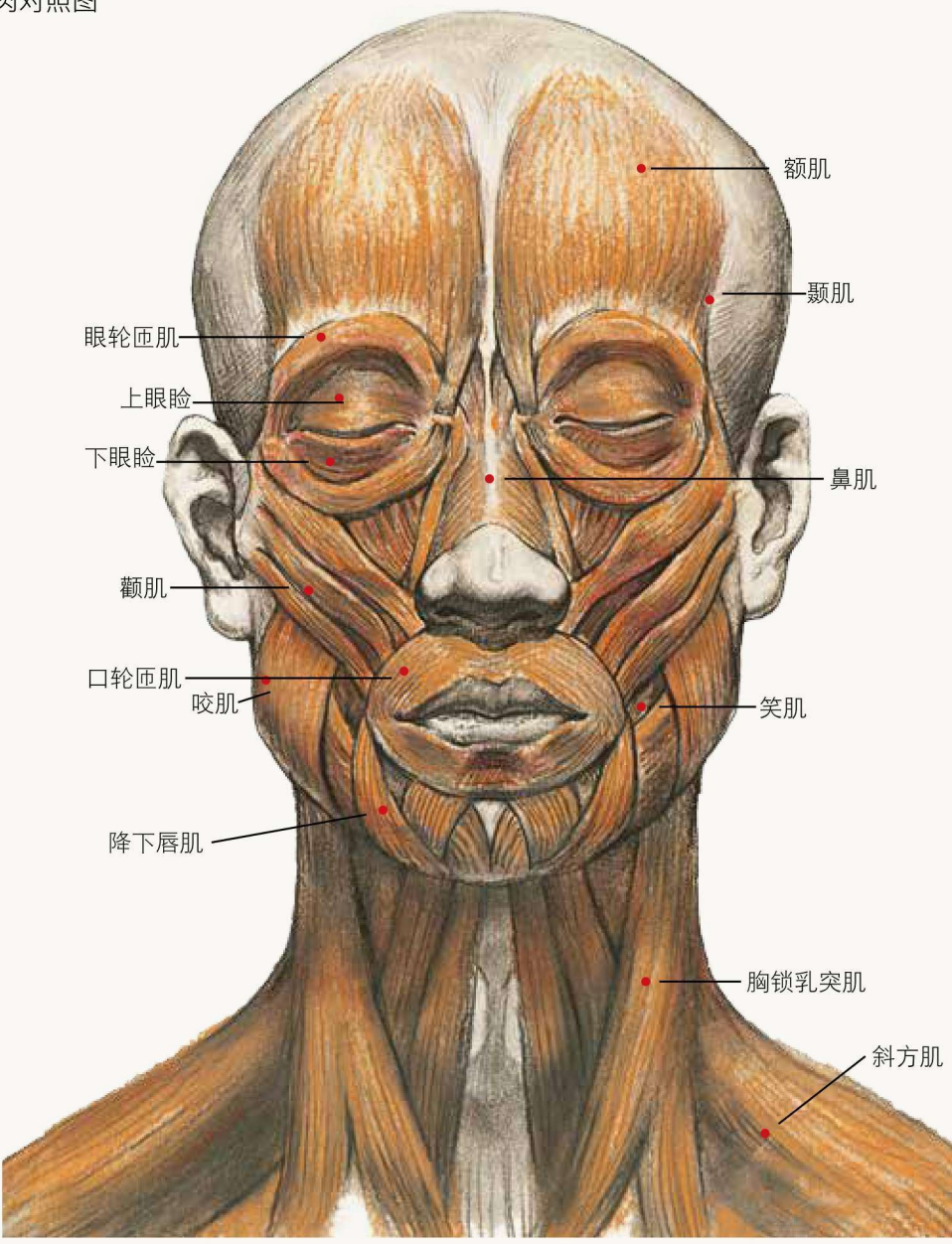
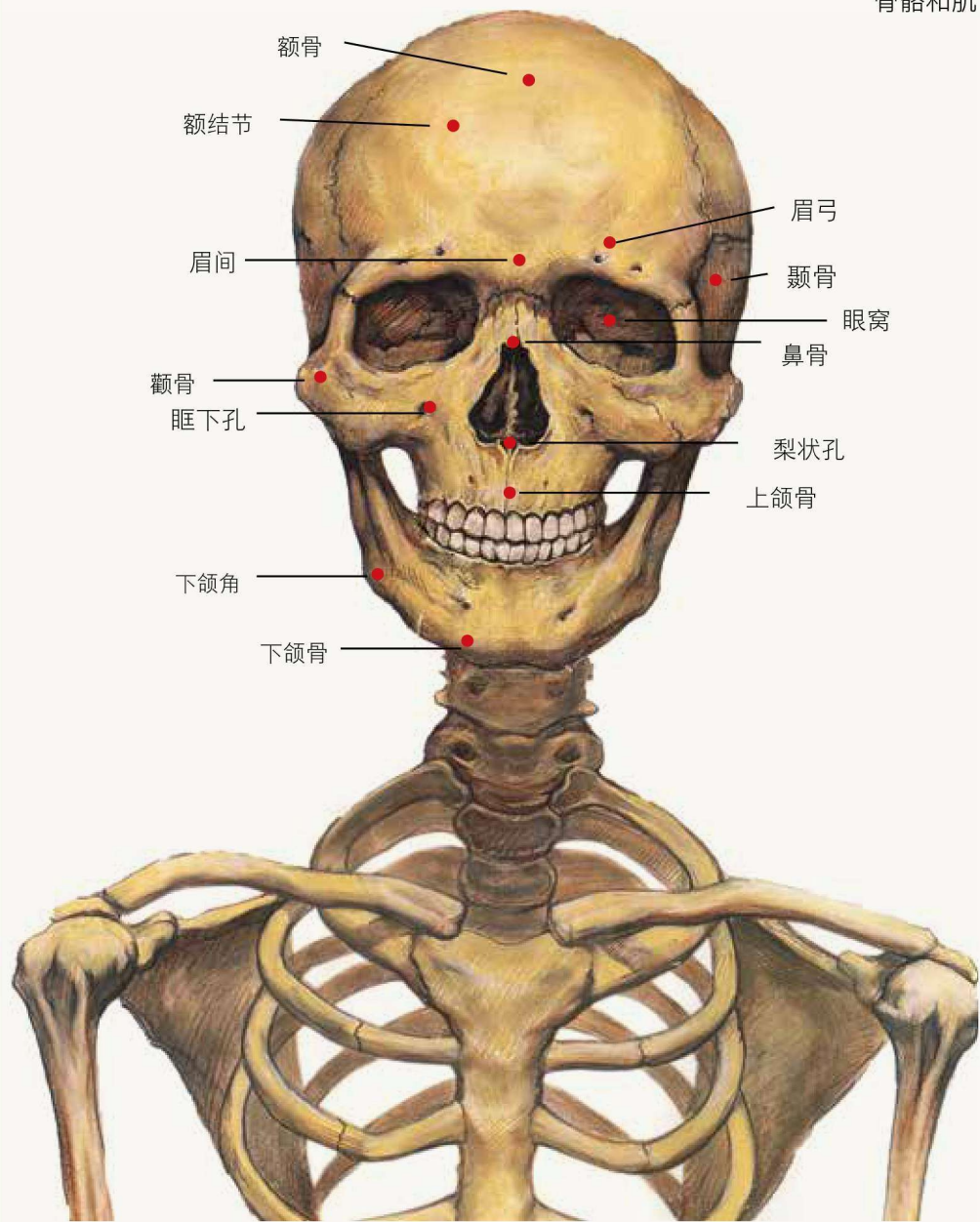

头像基础知识

骨骼和肌肉对照图

面部肌肉与绘画作品对比

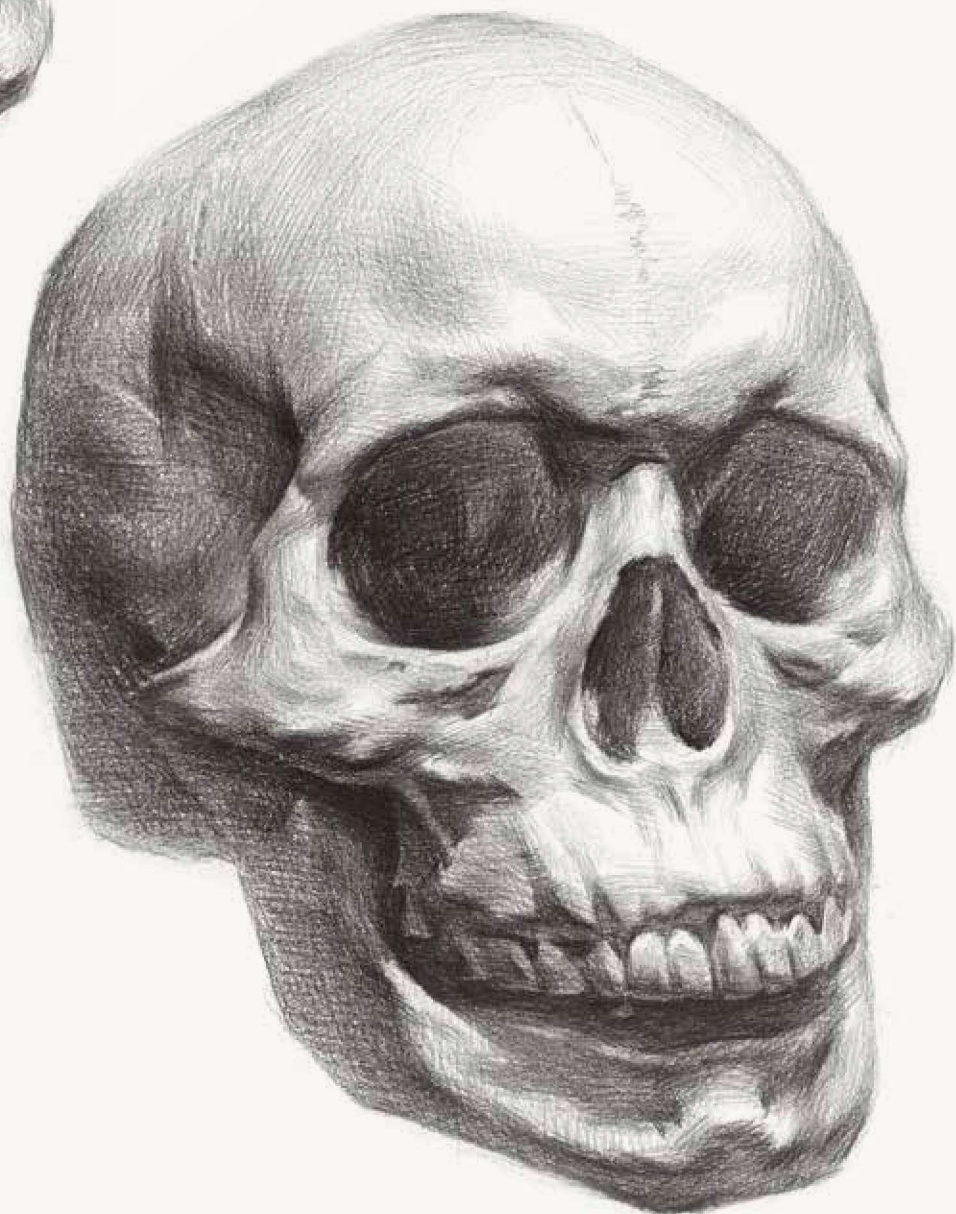
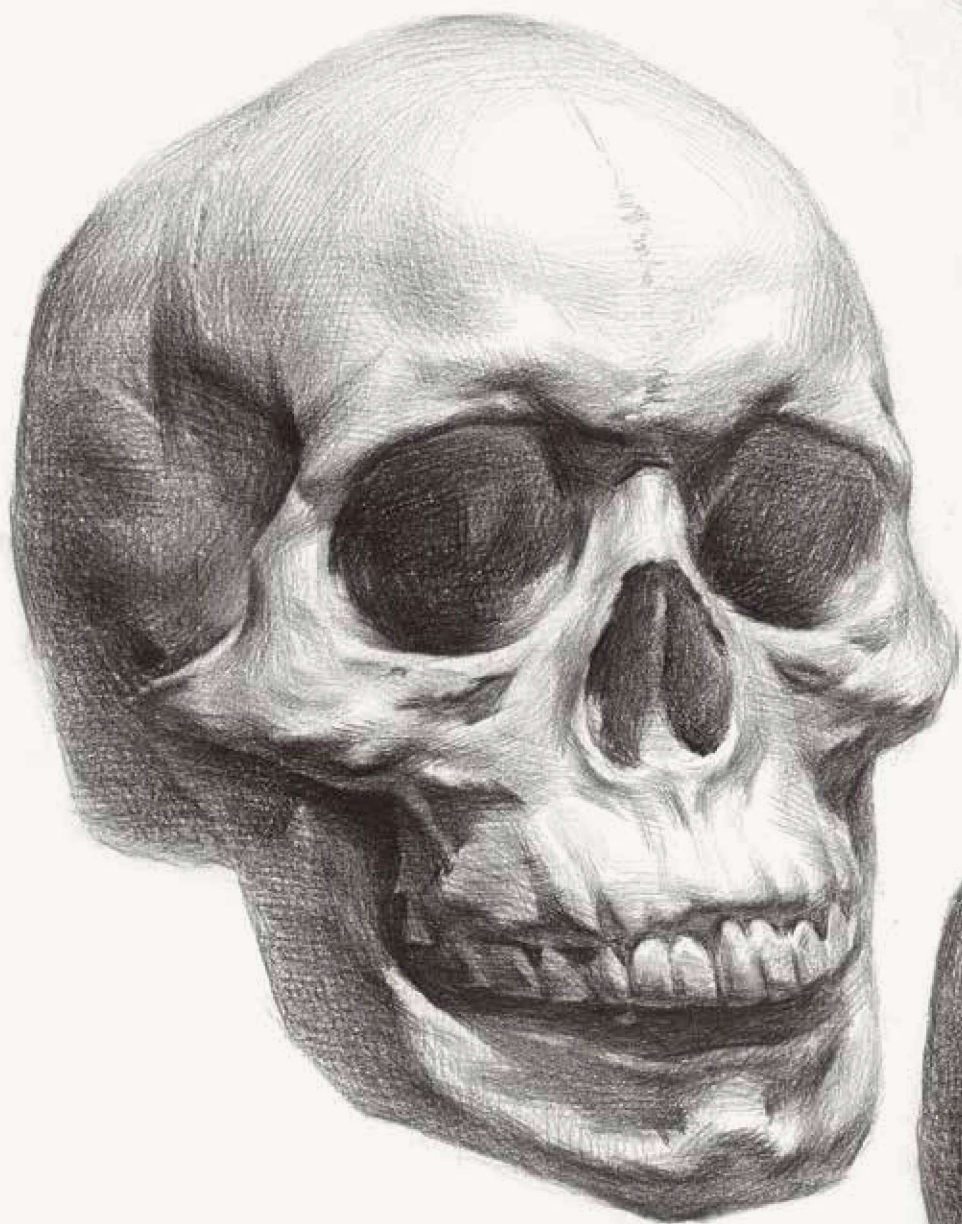
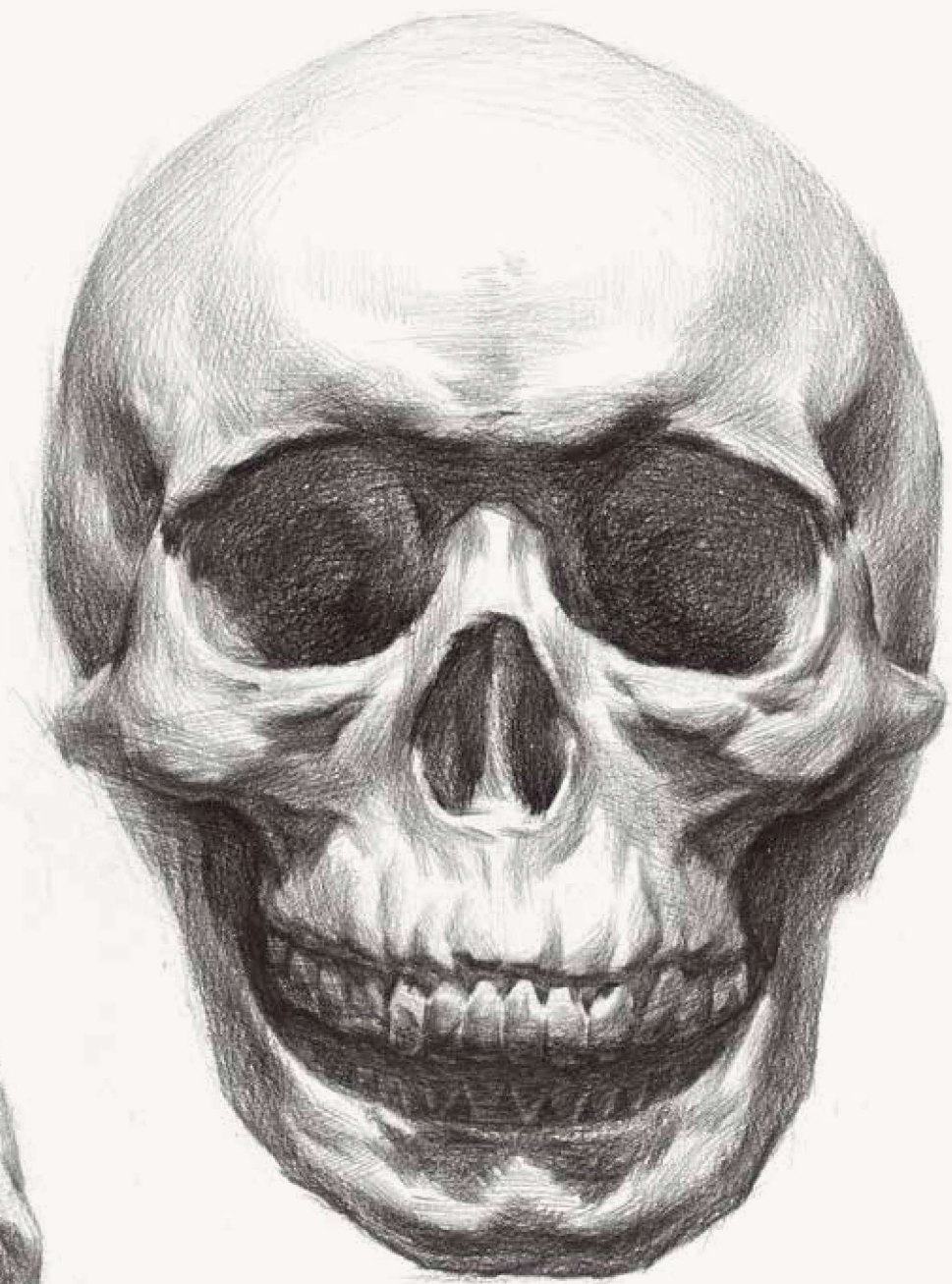
面部骨骼与绘画作品对比

很多同学有一种误区，即画头像要背出头骨的结构点。其实这是丢了西瓜捡芝麻。因为从真人脸上能看出骨点的变化才是根本。（技巧：在画头像时，老师或同学们可以放一个头骨，一边画一边比较，看得多画得多自然就能看得出来了）如果你能看清颧骨的变化，那么这个骨点叫什么名字还重要吗。

头部的骨骼

头部的骨骼是固定的。用几何结构去看时，便于看出它的体积。它像六面体石膏模型那样有六个面，有顶面、底面、正面、后面和两个侧面。再具体地看顶面是个半凸起的球形，脸部是个楔形，正面看额面和颧骨呈扁平，额面向前突出，嘴巴像半个圆柱体，鼻子像个圆柱体，上部连着额面，下部连着嘴巴。最下面的下颌是个三角形，底面是个平面。侧面是颧骨凸起向后倾斜形成一定的角度。

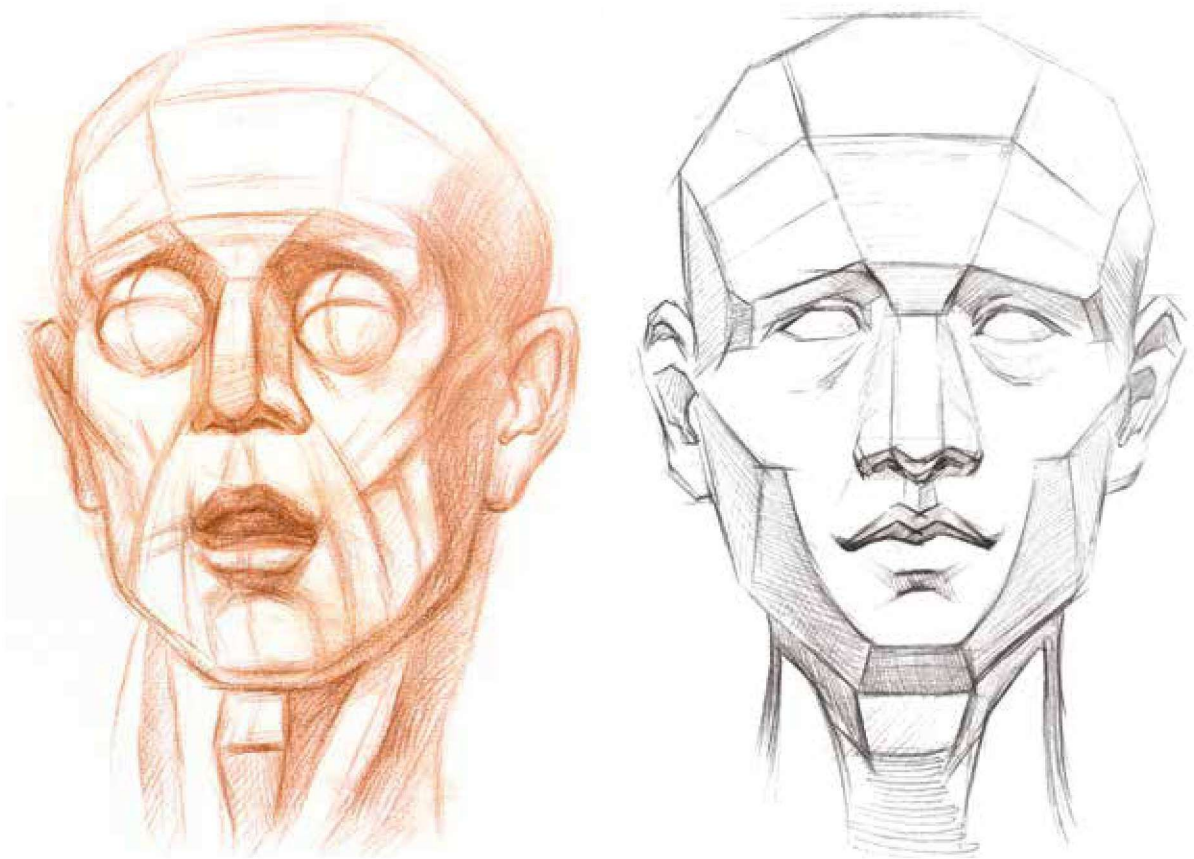

建立正确的观察意识

结构、团块

“要用圆柱体、圆球体、圆锥体来处理自然界，使一切即使是一件东西或一个景的每一面，都处在透视关系之中，都趋向一个中心点。”这是对形体结构的高度概括和理解。

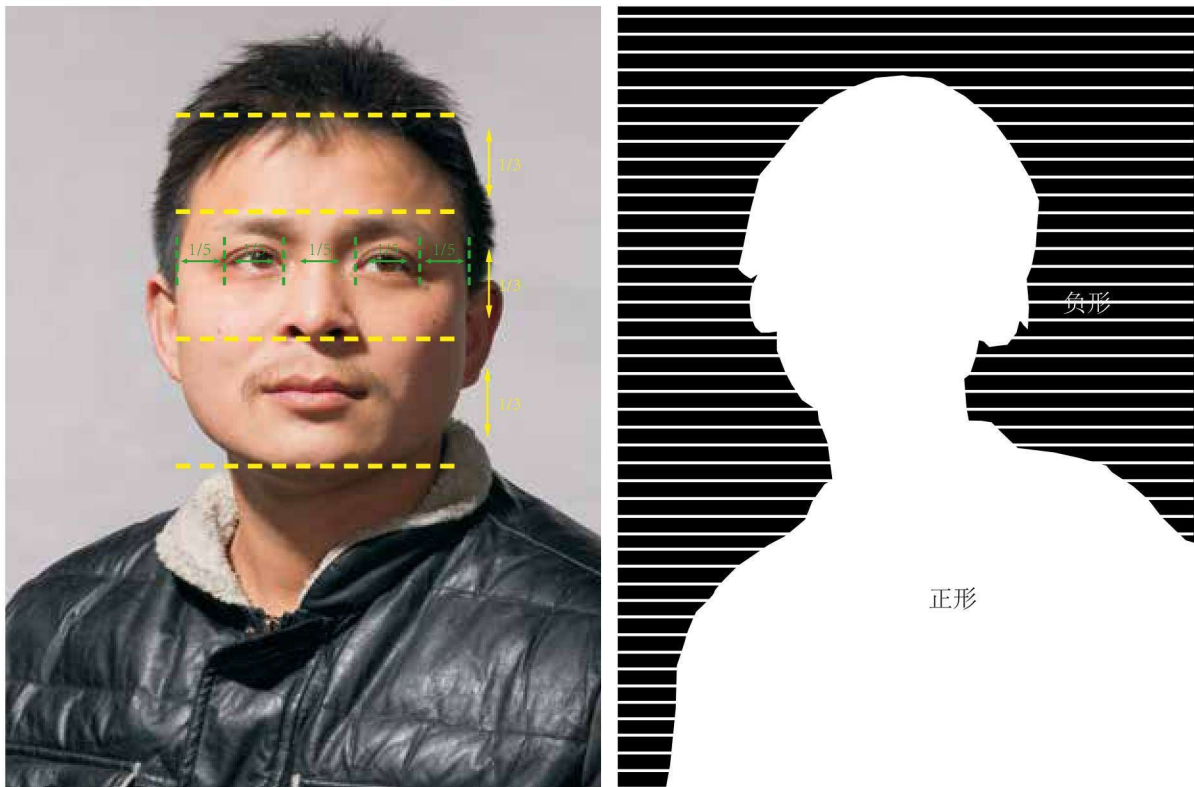
结构的理解，让观察与表达更深刻，在形体理解的基础上，对头骨结构线路的了解和分析。有助于同学们观察得更准确，表达更到位。大家看看右边两幅图的对照，好好理解一下大师如何观察与描绘内在头骨的结构。

比例、透视、正负形

比例

人物头部的比例我们可以概括为“三庭五眼”，就是脸的长度大概是三个鼻子的长度，而宽度则是五个眼睛的长度。不同的对象会有不同的微差，这就是每个人的形象特征。有的人鼻子会长一点，有的人眼睛会宽一点，但是万变不离其宗，人脸五官大小的比例关系也基本一致。在写生时，一定要根据自己所处的视角的透视关系来确定头部比例关系，切不可生搬硬套。要想画好形，其实最好的办法还是要锻炼自己的眼力，在了解头部基本比例关系的前提下，还要对模特多进行对比和观察。

透视

头部通过颈部的运动，可以前俯后仰、左右转动。随着空间的变化及我们观察对象时的视线高低与视角的变化，头部及五官位置之间便产生了各种透视现象。如头前俯，则头顶扩大，面部及五官缩短，下颌面比例加大。头的不断转动便产生了各种透视弧线的变化。

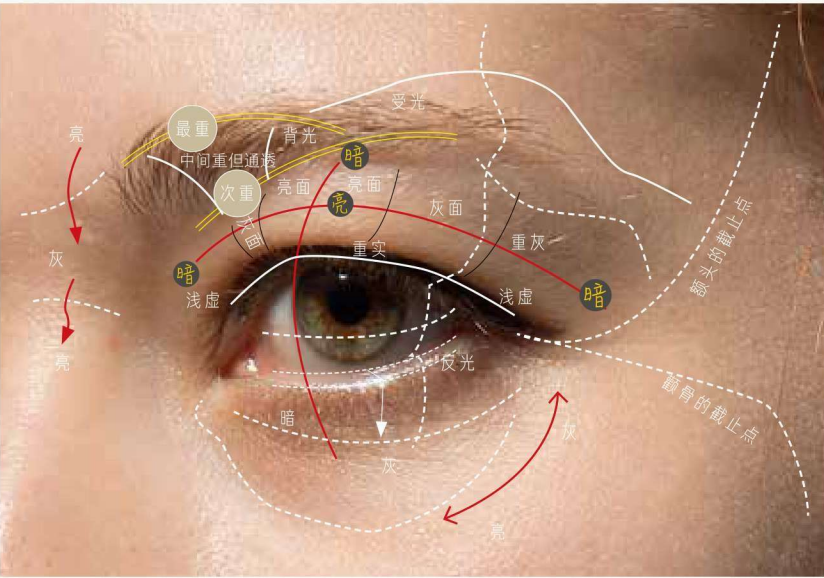
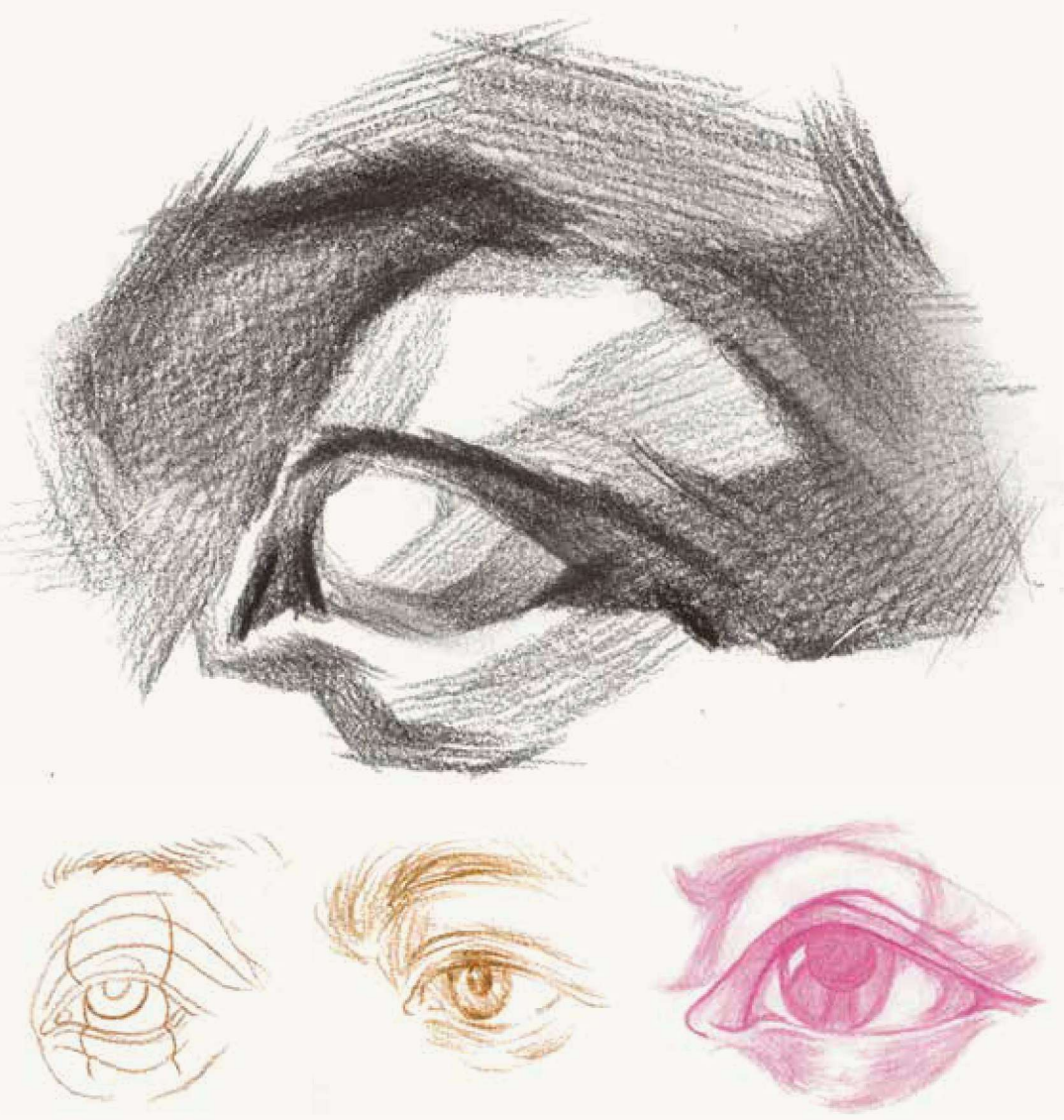
把握这些透视变化，我们首先应确定头部中线、五官辅助线，再以此出发去把握头部运动规律。在把握这一规律时要注意以下几点：一是掌握透视变化规律，如近大远小，视线以上的东西近高远低，视线以下的东西近低远高等；二是了解头部的结构连贯性，头部运动引起结构透视变化，要依靠结构辅助线从中找出变化规律；三是视觉位置的判断力要准确，观察整体透视视角，推断出变化的透视幅度。只要把这三者把握好，无论头怎样运动，都能从中总结出一定的规律。

三、五官知识讲解

眼睛

眼睛在刻画时要注意到的结构：1. 尽管对象眉毛的固有色是黑的，但是它受到眉弓形体的影响，正好长在眉弓的背光和受光面上，所以在表现时要把这种由于形体的转折所产生的深浅变化表现出来。2. 受眉弓形体的影响，眉弓底面是一个往里转的暗面，运用“重抬高、中间透气、轻抬高”的处理手法。此外，眉头部位的眉毛是往斜上方生长的，而眉梢则是往斜下方生长的。具体表现：在眉头部位“挑”出几根重的眉毛；中间由于受光要画得含蓄些；到了颧线的转折处再画出些眉毛。3. 眼部夕卜侧三角形面是由眉弓的截止点、颧骨空间往后转的截止点以及颧线到下巴的交界线组成，它的亮灰与上眼皮的亮准确地体现了前后的空间关系。

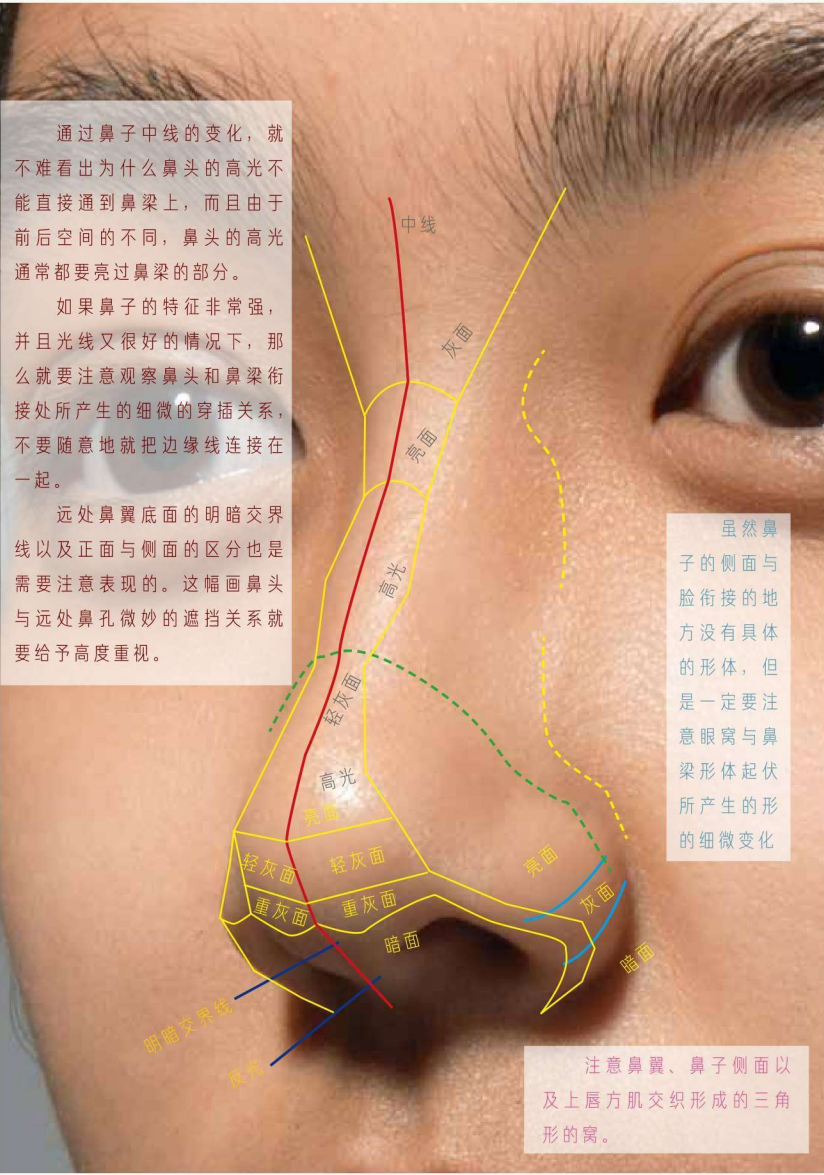
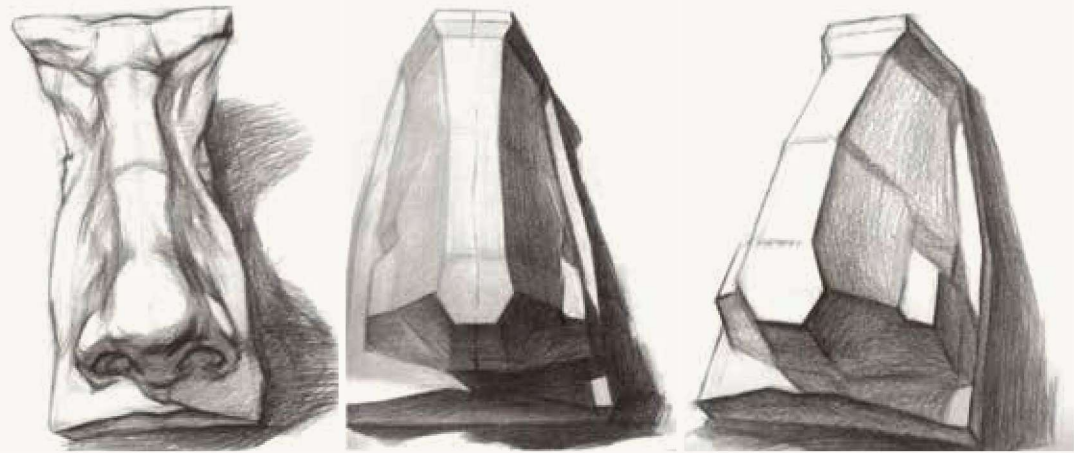
鼻子

鼻子是脸部最凸显的部位，是重点的塑造对象。它由鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻孔、鼻唇沟构成。鼻根：鼻根紧靠泪阜与额骨的下弯处连接，它是最窄处，转折最急。它与眼部的转折关系和对比关系较明显，但不能过于强调，只交待它靠近眼部结构的地方，以防削弱眼睛的表现。

鼻梁：鼻梁要注意中间与两侧三个面的形状和结构变化及与其相邻部分的衔接。鼻子侧面略微鼓起的位置，正好处在鼻梁向外延伸的这一带上。因此，在抓住鼻子最大的明暗交界线和鼻子侧面与暗面衔接处的深浅变化后，还要把侧面的这种形体变化表现出来。

鼻底：鼻底有明显的明暗交界线和反光，是表现难点，注意它丰富的明暗和虚实变化。初学鼻子要加强对比鼻部结构的理解，注意各部位之间的穿插、前后、虚实等关系，并将鼻子的各个形体进行归纳和概括，理解鼻骨体块、鼻头体块和鼻翼体块的关系。

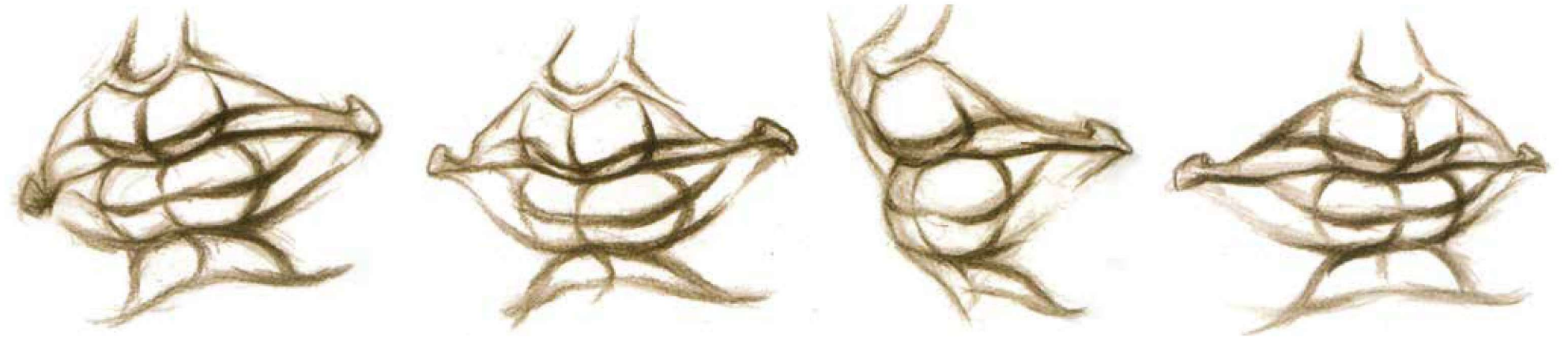
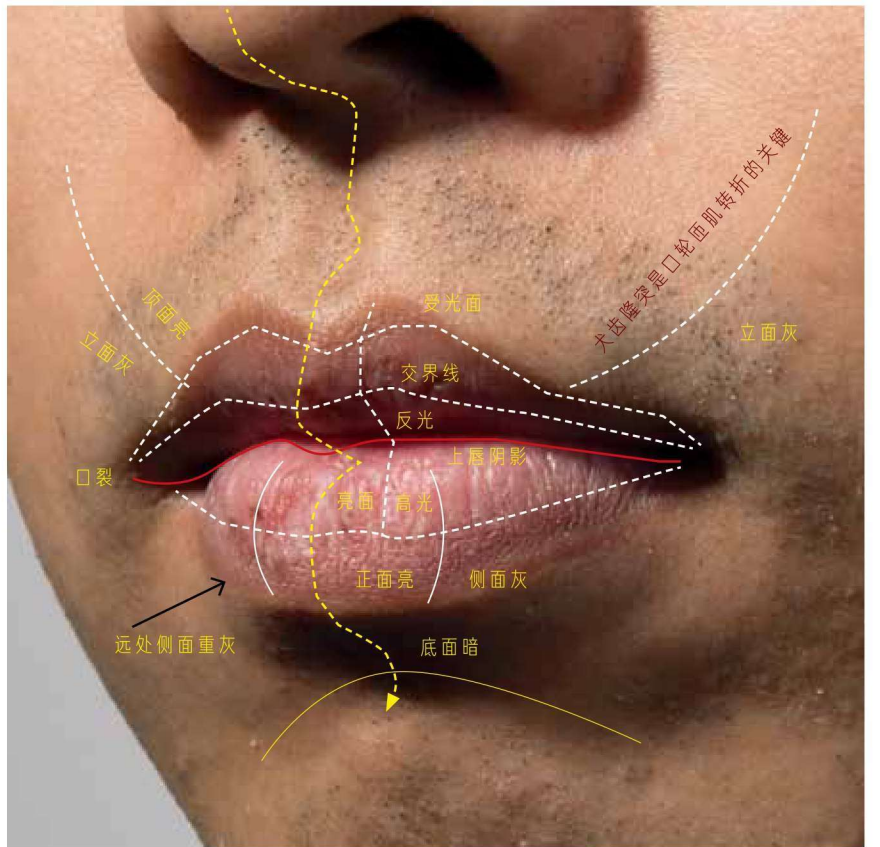
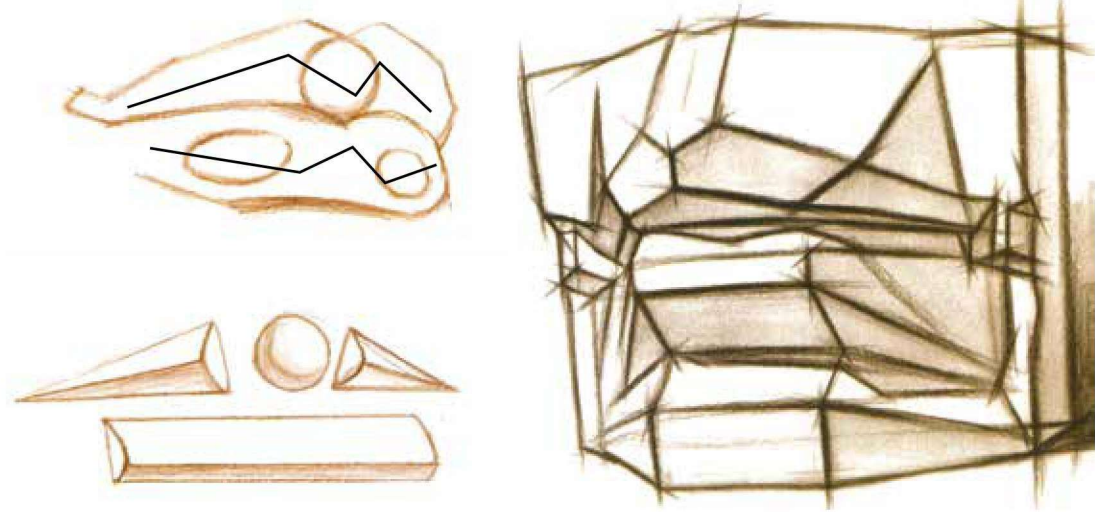
1. 正面俯视角度鼻部表现规律：俯视鼻子的鼻底消失，鼻头下降，两侧鼻翼上升。重点处理鼻头、鼻翼上部及鼻梁的正、侧面交界线，加强明暗交界线在深浅、虚实、转折上的变化。
2. 正面仰视角度鼻部表现规律：仰视的鼻子要注意压缩鼻梁的高度，加大鼻底的面积，下宽上窄的梯形特征增强。鼻孔增大变圆，鼻头、鼻翼的厚度增加。
3. 半侧面角度鼻部表现规律：整体宽度变窄，要注意鼻子左右两部分近大远小、近实远虚的变化。仔细分析鼻子中线所产生的透视变化，以及鼻梁上明暗交界线的变化和灰面的深浅变化。另外，还要注意鼻底明暗转折线的曲折变化以及明暗色阶变化。
4. 全侧面角度鼻部表现规律：侧面鼻子的正、侧、底面的黑、白、灰关系。黑关系十分明显，重点刻画鼻头、鼻翼的厚度及转折变化。注意鼻根、鼻梁到鼻头、鼻底、人中的边线的穿插、转折和虚实处理。鼻底、鼻翼与嘴部肌肉的衔接关系较难把握，要用块面的方法认真分析。注意在表现鼻子边缘轮廓时的虚实变化，避免出现“铁丝线”。

嘴巴

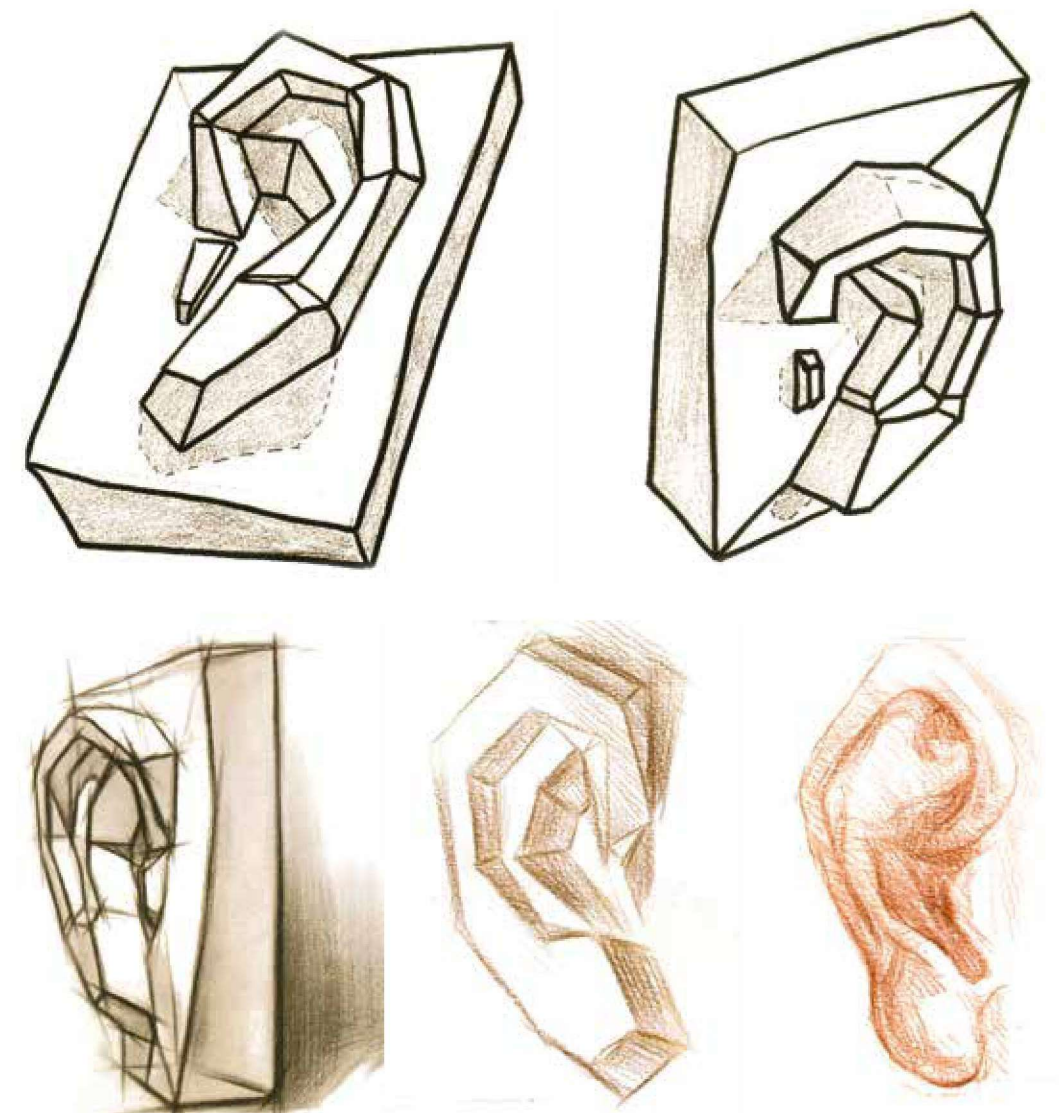
素描头像作画中嘴巴和眼部都是同样重要的器官之一，它是最富有表情变化的部位。人物的神情、心态都会通过嘴巴表现出来，因此嘴部的表现是素描人物刻画的关键之一，所以嘴部的训练刻画十分重要。那么如何来表现嘴部特征呢？嘴是由上下颌骨及牙齿构成的半圆柱体，形体呈现圆弧状。嘴部的造型由上下口唇、口线、人中和颏唇沟构成。上下口唇分像两个相对的W形，上口唇比较长，唇线比较分明，凸出于下口唇，中央有一个上唇结节，唇线将上口唇一分为二。人中位于上唇结节线的上部，是鼻子与嘴唇之间的凹槽，这一部分的结构由凹到凸，使它的对比变化较为突出。下口唇的变化比较圆滑，分别由左右两个唇结点线形成两个微突点。颏唇沟位于下唇的中心下部，是凸出的口唇底部与下颏骨正面构成的弧形转折线，这一部分的暗部作用是使口唇抬起的原因。

口线是上下口唇闭合后形成的波状线,两端是口唇终端的嘴角。嘴部的表情肌肉是很发达的,它使口线和嘴角产生丰富的变化,是刻画人物表情的主要部位。

耳朵

耳朵由外耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂组成。耳朵为软骨组织，具有弹性，形似水饺。为了很快地把握耳朵的大形，要先把耳朵概括为简单的几何体。耳朵的形状是不规则的，除耳垂是脂肪体之外，其他部分是软骨组织。耳的形状结构是一个壳状，整个外轮廓呈C形，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。

前线系列丛书

我们要在理解素描头像体面关系的同时，加强结构意识，因为结构是支撑整个形体的框架，也连接了每个形体内部的构造。头像学习的基础阶段需要将骨骼与肌肉之间的联系、头颈肩的关系和形与形之间的联系，以结构素描的形式加以归纳和概括，这样有利于提高归纳总结的能力。透彻理解复杂形体，正确认识和看待客观对象，才能为下一步的素描学习打下坚实的基础。透过表面现象理性分析体面和结构的关系。利用体块的归纳方法，将复杂的头部形体结构进行提炼和概括，用体面的表现方式交代出形体的转折和体块关系，再加以素描调子的辅助，表现头像的体积感和空间感。

- 1. 起形阶段应多进行整体观察和比较，抓住人物的基本头型和脸型特征，注意头颈肩的穿插关系。抓住人物的形象特征，强化对人物的形象感受。
- 2. 在人物形体准确的前提下就要开始铺画面的大关系了，要注意归纳画面整体和局部的黑白灰关系，特别要把形体的明暗交界线、投影等关系强调出来，这样才有利于塑造头像的形体和体积。
- 3. 明确概括出素描头像的光影关系，要注意光影和体面、结构的结合关系，光影是手段，而真正要表现的是形体的体积感。注意正面角度的三大面的关系，正面、半侧面和侧面的转折位置要明确和具体，这对塑造头部的体积非常有帮助。
- 4. 通过体面关系的概括，再加上素描调子的表现，虽然没有什么对细节的刻画，但是整体的体积感已经非常明确了，这就是一张优秀素描头像的开始。注意体面关系在准确的基础上才能发最大的效果，还要结合人物的脸型特征和形象特征，才会显得更加贴切。

前线系列丛书

3/4 侧面男中年头像的体面分析素描能够比较全面地体现结构素描头像的表现方法和特点。这个角度是体现头像体积感和空间感较强的角度，体面关系非常明确，结构也比较直观。注意颞骨、颧骨和下颌骨的体面和结构关系，重点是要理解眼眶、鼻头、嘴部的肌肉及形体转折和穿插关系。在分析面部大的体面转折关系的同时，还要注意局部的体面和转折关系，这也是造型的关键所在，要透过现象看到本质。结合下面的示意作品，加深对 3/4 侧面素描头像体面关系和结构的理解和学习。

1. 起形阶段最重要的就是要多观察，那么观察要看模特儿的什么？首先是要观察模特儿大的脸形特征，再看模特儿的五官特征，还要注意模特的发型特点和衣服款式。注意分析模特儿头颈肩的关系，结合光源来分析形体和结构，为下一步的绘画做好充分准备。注意要培养和挖掘自己对模特儿形象的感受能力，这是画像一个人的前提条件。
2. 在整体观察的基础上就要开始表现模特儿了，这就需要我们理性客观的分析和理解，分析模特的形体结构关系，大到头颈肩的关系，小到五官的局部结构和细节。明确画出面部的转折结构、明暗交界线、形体的体面关系和投影的位置、形状。这一步要求仔细观察，并且理性地分析、归纳和概括形体。
3. 这一步要注意调整画面的黑白灰关系，黑的区域主要是头发、五官的局部和投影，亮的区域是正面的受光部，灰的区域要注意，因为它的层次非常丰富，不要简单处理。要时刻保持结构和体积意识，不能因为深入五官的细节，而忽略了画面整体的素描关系，这样才能产生更为立体的视觉感受。
4. 在深入刻画的基础上进一步调整画面，以五官为主进行调整，注意在调整过程中不要陷入局部之中。但在具体细节上一定要画得充分，比如眼角、嘴角、鼻翼、耳孔这样的细节要处理得详略得当、虚实得当。画面离你最近的地方需要仔细刻画，离你远的地方需要适当放松，注意调整过程中的绘画节奏问题，要松紧有度。

前线系列丛书

侧面是一个既好画又难画的角度。好画是因为侧面找形会相对容易，只要把握住边缘线的形的变化和特点，基本上可以把人物画得比较像。但是侧面的难点是塑造的问题，通过体面分析和结构素描我们可以看出颞线、眉弓、颧骨、咬肌以及下颌部位的体面和结构的关系较复杂，主要是体面比较丰富，另外就是结构的穿插关系不好把握，需要我们好好理解。想把头像侧面的体积感塑造出来，不仅要了解头骨的解剖知识，还需要多理解形体，这样才能准确理解侧面的体面和形体结构的关系。

1. 表现脸侧面的体面关系时，我们要注意脑门的正面和面部的正面要能够转过去，不要感觉形体是“翻”过来的。半侧面和侧面的体面衔接要过渡自然，不能过于生硬。要分析和表现大的体面关系，不要过于琐碎，面分得太细会出现“花”和“碎”的现象，要学会归纳和概括形体，这是我们需要注意的，要从整体出发，不能过于局部，而失去了整体。
2. 侧面的角度非常有利于素描头像的起形，只要抓准脸侧面的形体，就能表现人物的初步形象。难点在于对透视的把握和体面的塑造方面，我们的主要精力应该放在面部的半侧面和侧面的表现和刻画之上，抓住颞骨、颧骨和咬肌的体面关系，结合头部内部的结构，进行综合分析，概括处理结构和体面关系，争取在准确的基础上表现出人物侧面的体积和空间感。
3. 用放松的线条快速抓住人物的形象特征，强调出形体的转折和大的明暗交界线，为下一步画面中大的黑白灰关系做好铺垫。注意头颈肩的关系不要出错，脸上的结构也要表现得概括、准确。这一步还要强调出人物的面部形象特征，把对模特儿的感受表现出来，做到仔细观察，生动表现。
4. 我们可以将继续找形和铺大关系相结合，特别要注意黑白灰的表现要从大处着眼，不可过于局部。头发要处理得重一点，因为头发本身的固有色就比较重。脸和脖子要处理得灰一点，皮肤的固有色较浅。这样便可以迅速将画面中素描头像的素描关系准确表现出来。

5. 这一步我们要在把握住人物面部五官细节的基础上进行深入，五官是素描头像的重点，需要认真刻画和表现。在此基础之上，再加上素描灰层次的丰富和细腻的调子。要从画面的整体出发，注意局部和整体的关系。不能只画局部，而忽略了整体；也不能只照顾整体，细节画不进去。

6. 在明确画面素描大关系，深入局部完成的时候，我们就要进行头部的整体调整阶段了。这个阶段是比较耗费时间的，因此，前面的阶段要尽可能地节省时间，这样才能为后面的调整阶段留出时间。调整主要是调整画面的细节深入程度，画得不够的加强，画得太过的需要简化。还要充分注意画面的节奏感。