

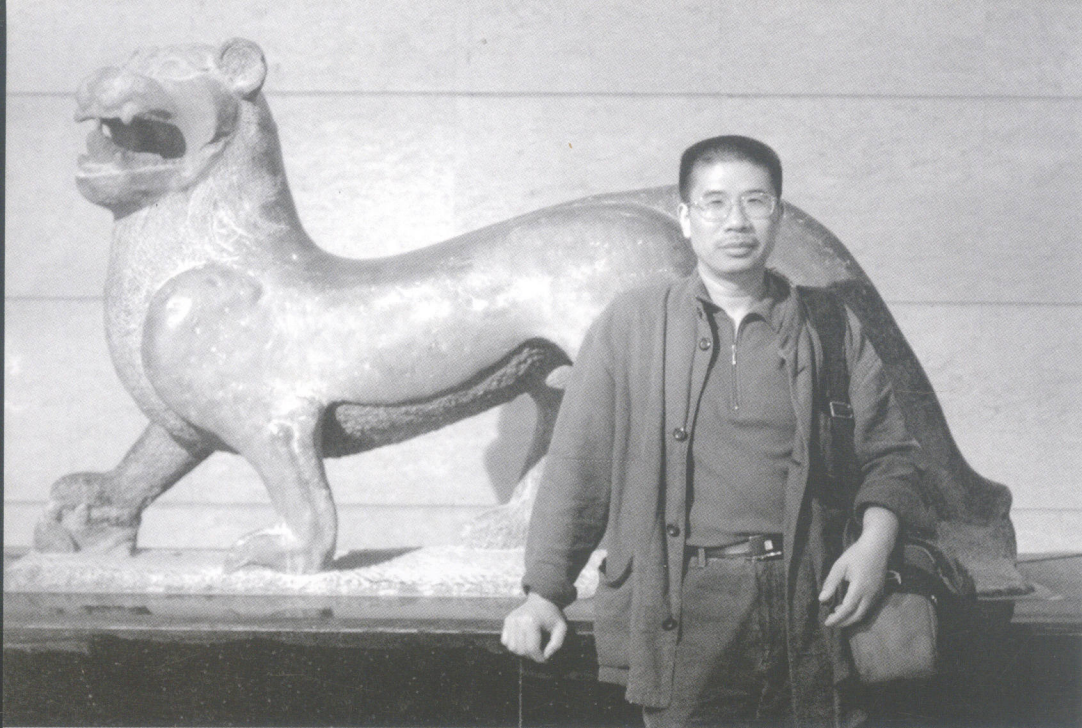
**特征与神态
表现**

基础美术阶梯训练教室

**素描真人
头像画法**

陈志明 著
浙江人民美术出版社

美院之桥

陈志明，毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)版画系，现任教于浙江艺术职业学院美术系，副教授。曾出版有多种素描教学用书。

图书在版编目(CIP)数据

表现特征与神态：素描真人头像画法 / 陈志明著.
杭州：浙江人民美术出版社, 2007.1
(美院之桥：基础美术阶梯训练教室)
ISBN 978-7-5340-2250-0

I.表... II.陈... 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 (2006) 第 143910 号

著 作：陈志明
责任编辑：江健文
装帧设计：见 闻
责任印制：陈柏荣

表现特征与神态 / 素描真人头像画法

出版发行	浙江人民美术出版社 (杭州市体育场路 347 号)
网 址	http://mss.zjcb.com
经 销	全国各地新华书店
制 版	杭州海得宝图文制作有限公司
印 刷	浙江新华印刷技术有限公司
版 次	2007 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷
开 本	889 × 1194 1/8
印 张	8
印 数	0,001—3,000
书 号	ISBN 978-7-5340-2250-0
定 价	36.00 元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

素描真人头像基础知识 / 概述 / 3
构图 / 4
质感 / 5
特征 / 6
神态 / 7

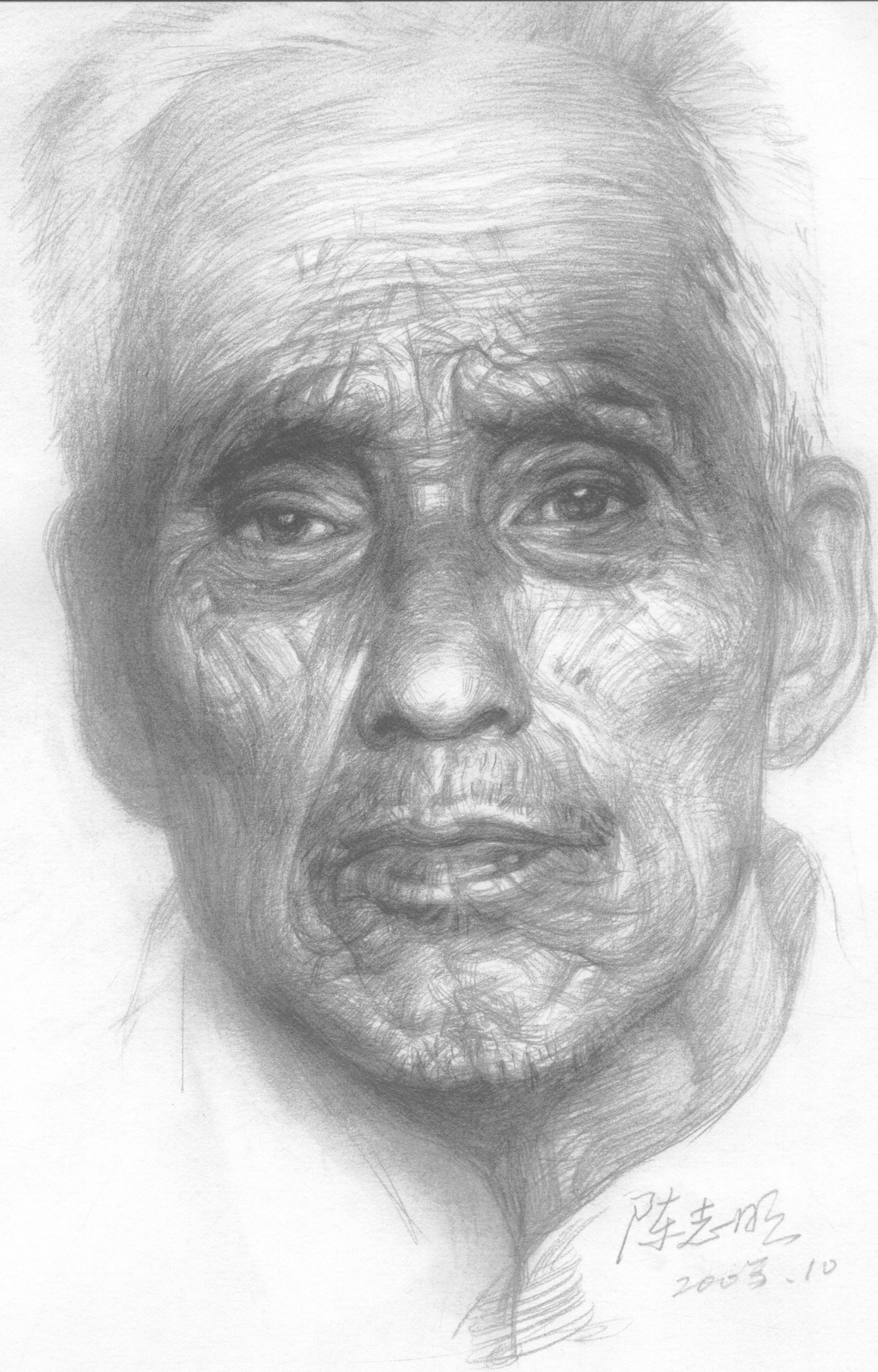
真人头像的默写训练 / 9

画法 / 分析与理解 / 老年男人头像. 青年男人头像.
中年男人头像. 青年女人头像 / 10

画法 / 带步骤的青年男人头像. 中年男人头像.
中年女人头像. 老年男人头像 / 22

真人头像三小时作业示范 / 老年男人头像.
中年女人头像. 青年女人头像 / 34

范本 / 46

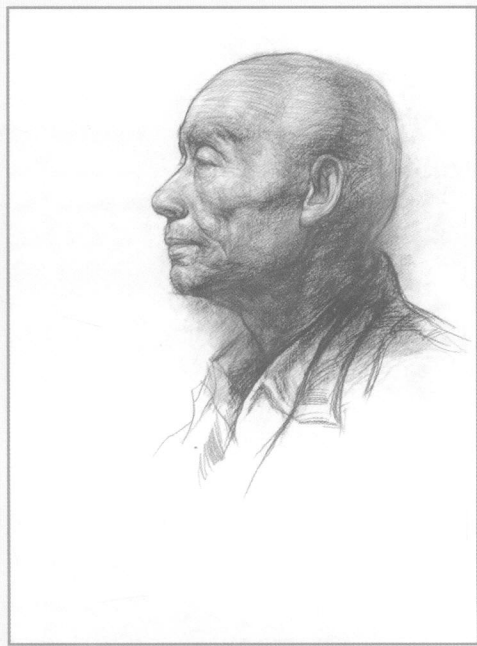
素描真人头像基础知识 / 概述

人物头像素描是绘画基础训练的一个重要组成部分,是整个训练环节中不可或缺的一个环节,在系统的素描教学过程中起着承上启下的作用。一方面要把在石膏像素描训练中学习掌握的基本规律、基本技法在新的课程中加以灵活运用,进一步学习研究并完成人物头像的训练;另一方面,通过人物头像的素描训练,为向半身、全身、人体素描过渡打下良好的基础,从而顺利地整个系统的素描训练过程,为今后创造性的艺术之路奠定扎实的基础。

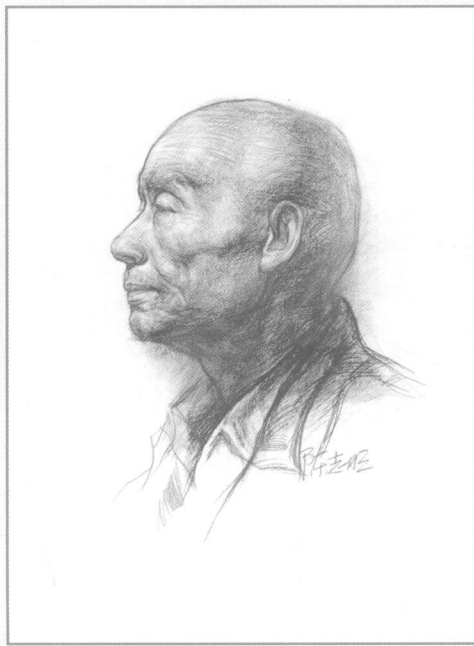
人物头像素描所表现的对象是现实生活中真实的人,其形象生动,动态多变,有丰富的表情与不同的个性。相对于质地单一的石膏像,其各部位质感与色素也具有多样性,这也为我们表现生动的可视形象提供了极大的可能性,同时也增加了初学者学习的难度。要画好人物头像素描,仍有许多新的知识有待我们去学习、了解、研究。

素描真人头像基础知识 / 构图

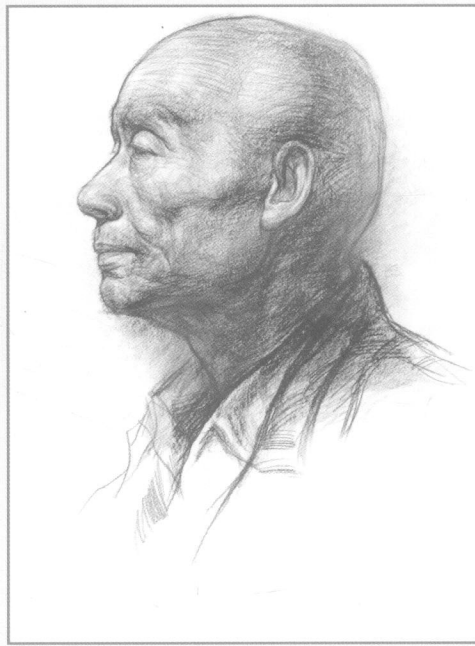
人物头像的构图在一般情况下，头像位置应放在画面中间稍稍偏上的地方，不宜太偏，也不宜太居中。头像视线所对或朝向一侧的画面应多留一些空间，以免堵塞、局促。同时底边的留空也应比顶边大一点，这才符合心理感受与视觉习惯。头像肩部以下应虚画，不宜画至底边，以免画面产生下沉之感，削弱头部形象的分量。

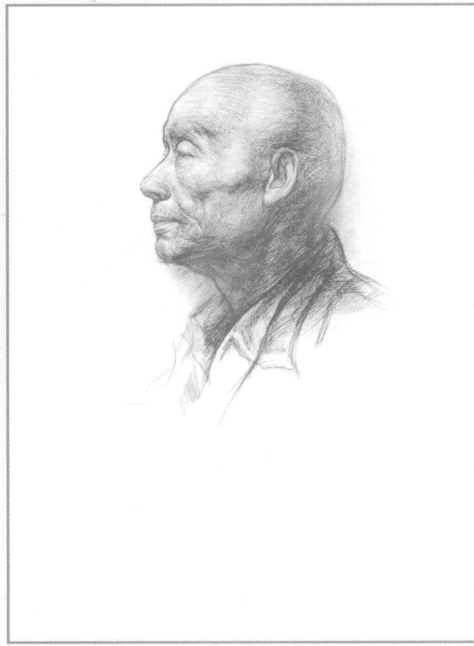
合适的构图

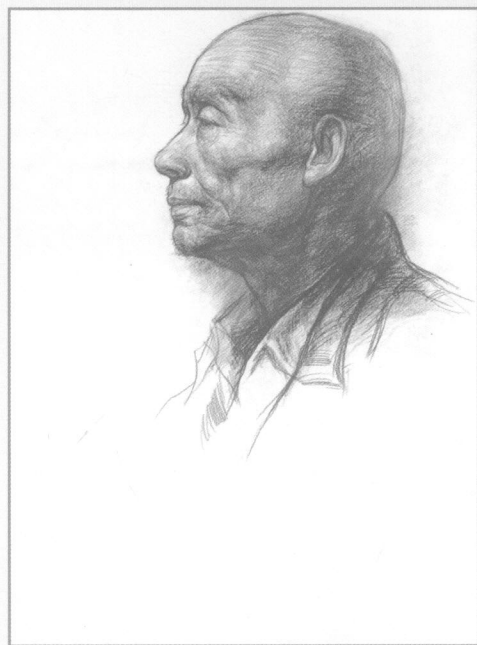
太居中

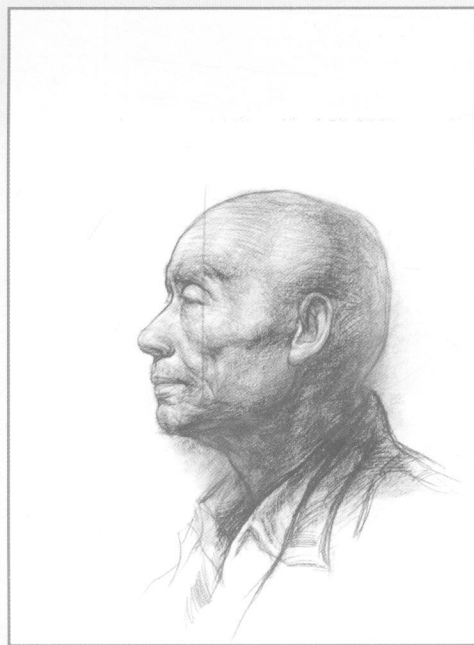
太大

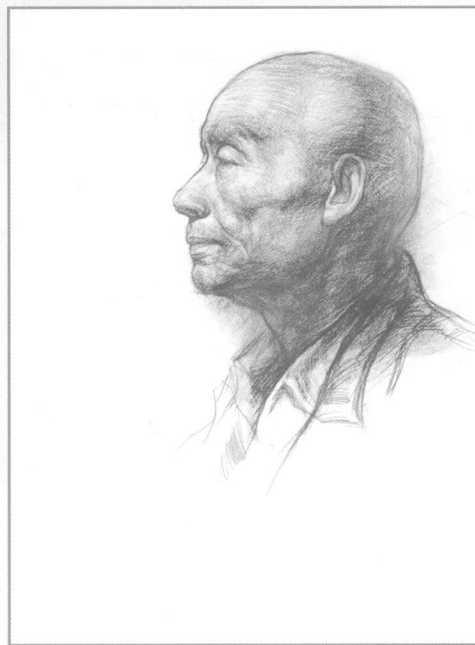
太小

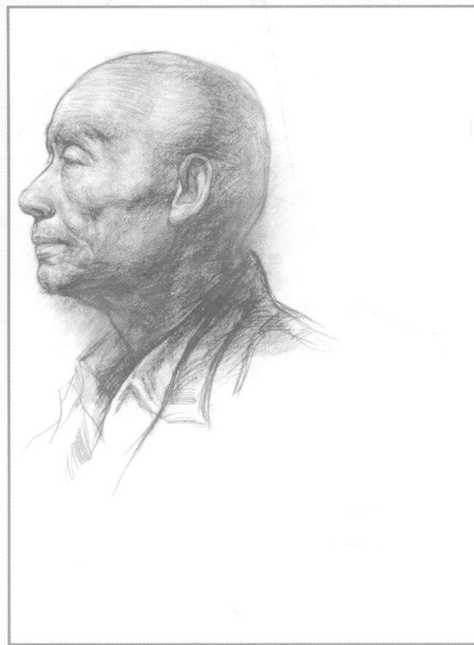
太偏上

太偏下

太偏右

太偏左

人物头像的构图，形象在画面中所占的面积不应过大或过小，过大会使画面有堵塞之感，而形象过小画面会显得空洞，不利于形象的深入刻画与深入表现。在构图时要注意头部与画面空白处之间面积的比例关系。一般头部占画面的四分之一大小比较合适。

在构图时，根据实际情况，还要考虑以下几点：一是要考虑视觉中心。根据视觉表现的需要来选择头像在画面中是偏上还是偏下、偏左还是偏右。二是根据作画的角度及对象的动态，决定头像在画面上是靠前还是靠后。还要注意明暗调子形成的大块的黑、白、灰在画面上的合理布局、统一安排，以形成画面在构图上的完整与均衡。

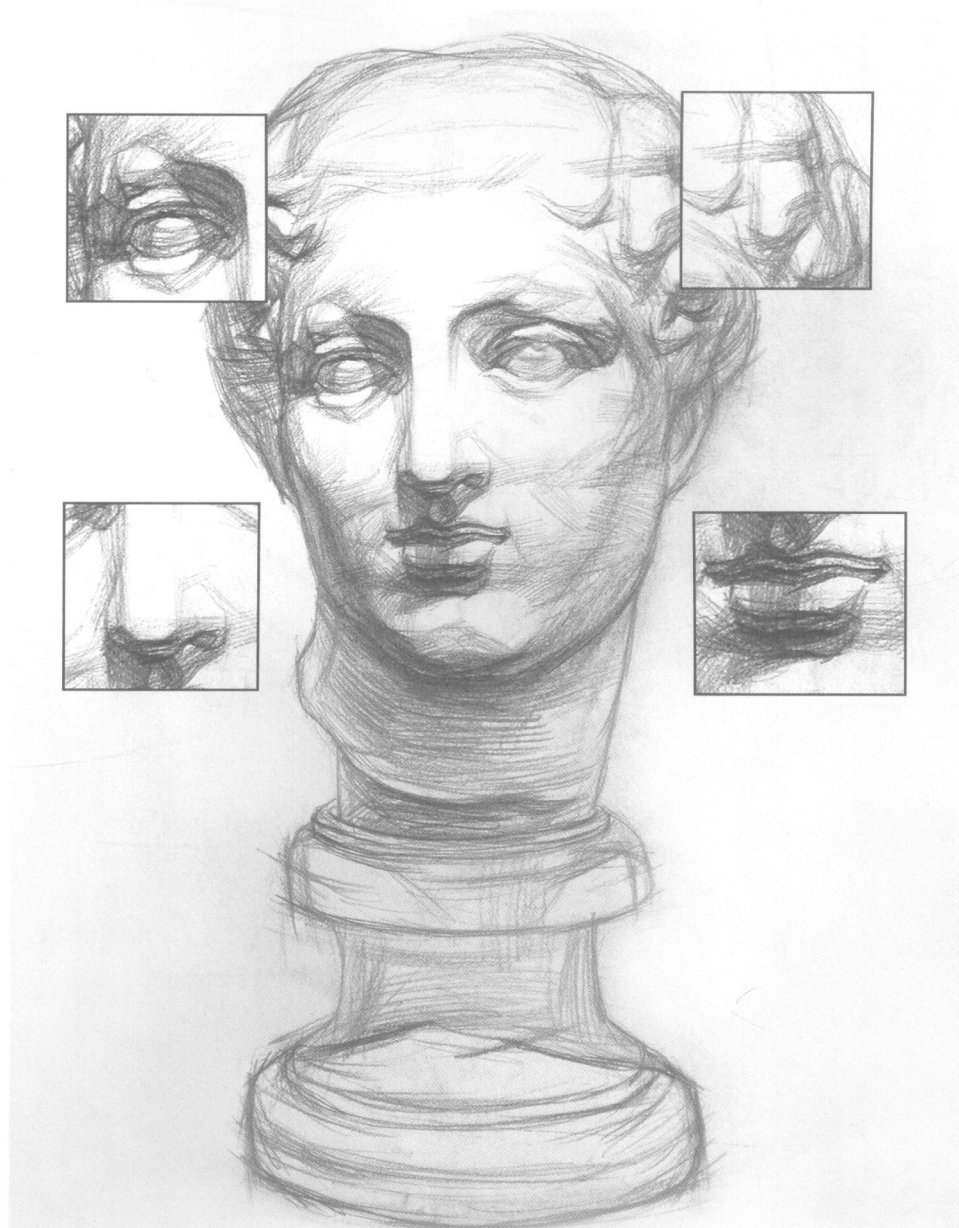
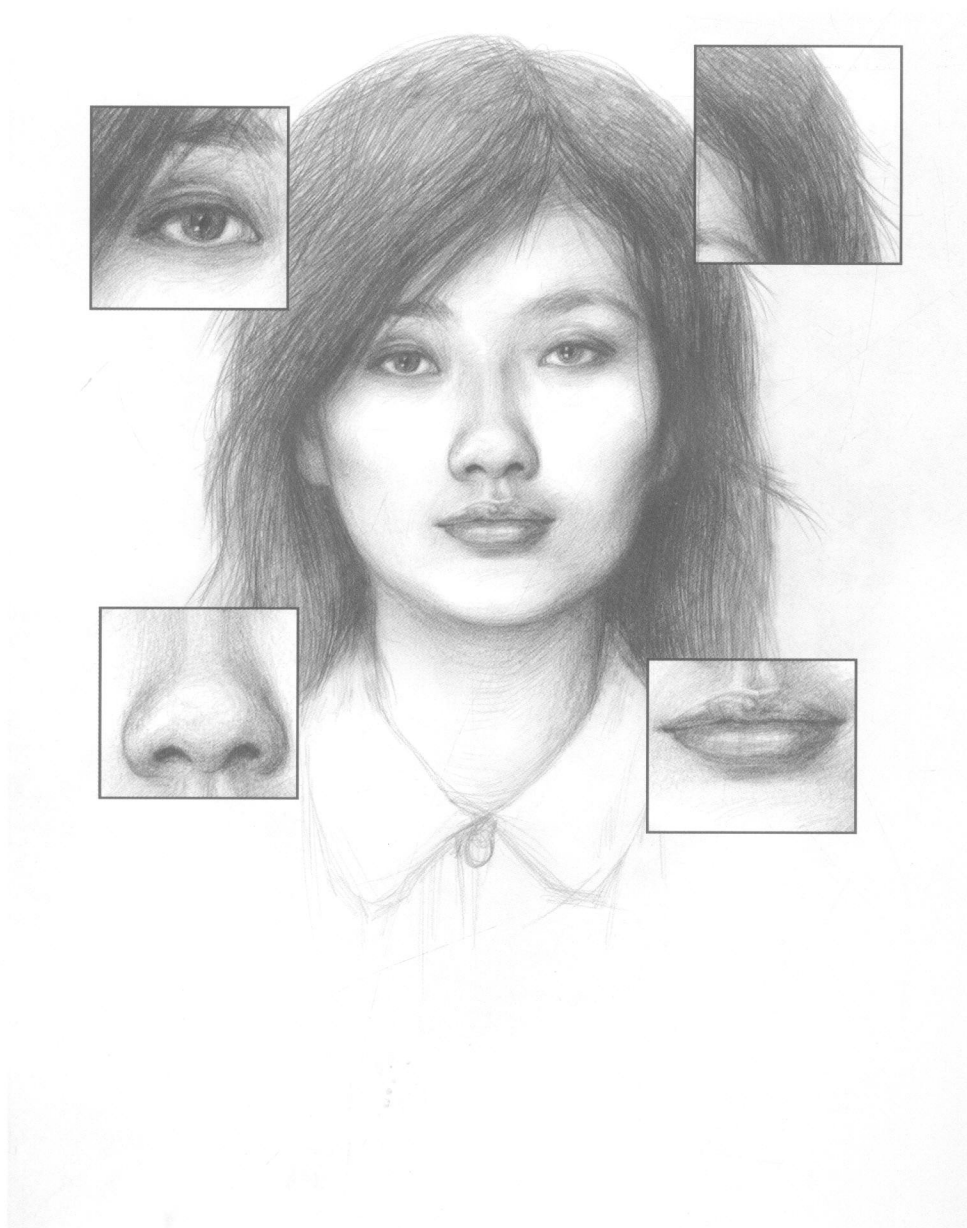
为了取得画面最大的形象感染力，绘画者不可轻视或忽视构图的作用。在具体的写生中应主动研究、运用构图的法则与规律，有意识地去把握画面的整体布局，以取得合适的构图，为进一步深入与展开奠定基础。

素描真人头像基础知识 / 质感

在人物头像写生中，除了要表现形体结构、空间、明暗等，其固有的质感相对于石膏头像的质感显得丰富、复杂，是一个新的、重要的表现内容。

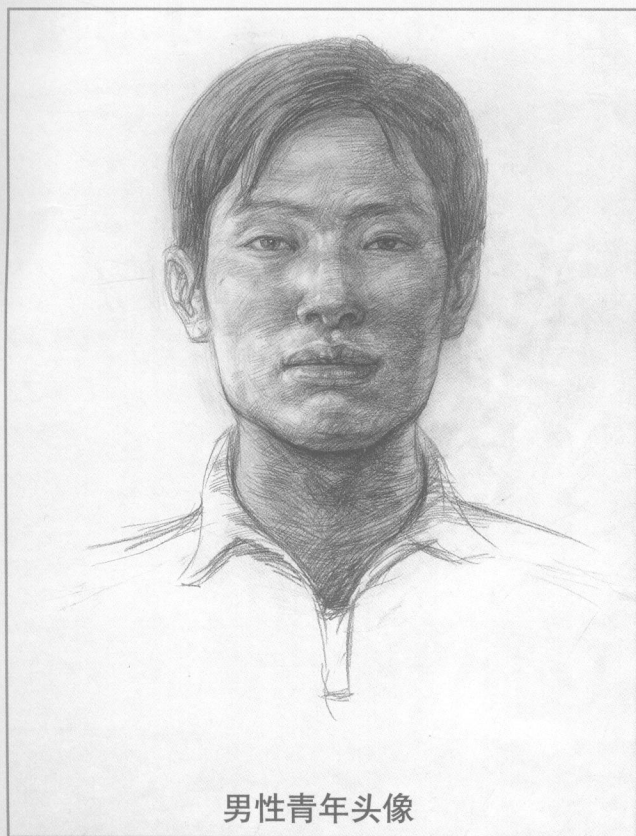
石膏头像用石膏翻制而成，色彩单纯，质地统一，各部分形体除了造型与结构的不同，不存在复杂的色彩与质感变化。与石膏头像单一的质感不同，真人头像的质感具有多样性。如毛发的蓬松感与柔软性；眼珠是透明体，具有湿润与光滑的感觉，有明显的反光；鼻子的皮肤由于紧贴在鼻梁与软骨上，显得紧密而挺括；唇部表面色素较深，带有纹理；脸部皮肤有一定的韧度与弹性，色泽或浅或深，质地或粗糙或细腻等等。

人物头像各部分的不同质感是形成人物形象的重要因素之一，这也是真人头像与石膏头像最大的区别和差异。正确表现人物头像的质感能体现素描的丰富性与造型的美感。

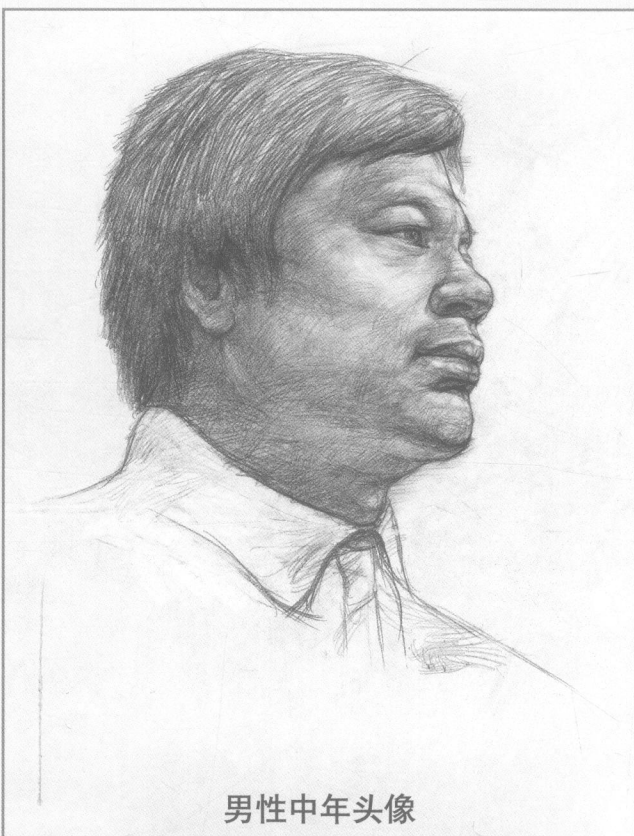

素描真人头像基础知识 / 特征

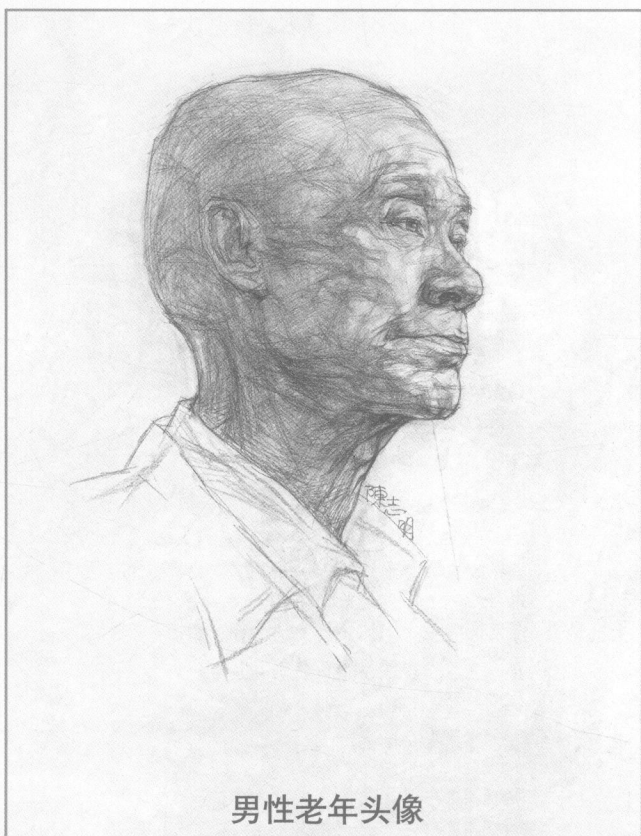
不同年龄、性别的人物头部形象都具有和其相应的造型特征。在具体的表现上,从性别特征看,男性头部骨点突出,结构明显,轮廓分明,因此在作画时要画得结实、浑厚、有硬度、有力度。而女性头部结构柔和,体感圆润,造型含蓄,因此在表现手法上可以用微妙、轻淡的色调层次加以表现,突出五官造型为主,整个形体应以简约的描绘为宜,不要过分地作局部的结构分析,不要过多地去表现具体的结构转折。在年龄特征方面,主要表现为额部、眼鼻、下颏这三段之间的长度变化。成年人的眼睛处于头的中部,儿童的眼睛处于头部中部偏下,老年人由于牙齿脱落,会造成颈部的内缩。在一般情况下,老年人头部骨骼结构清晰,肌肉松弛显见,皮肤皱纹较多,细节较为丰富,眼睛瞳孔比较浑浊。青年人的脸部肌肉比较结实,皮肤饱满、光洁,富有弹性,眼睛清澈有神。在造型上,青年人结构明确,相对于老年人要显得概括与整体。中年人在整体结构上显得浑厚,外形特点处于老年人与青年人之间。

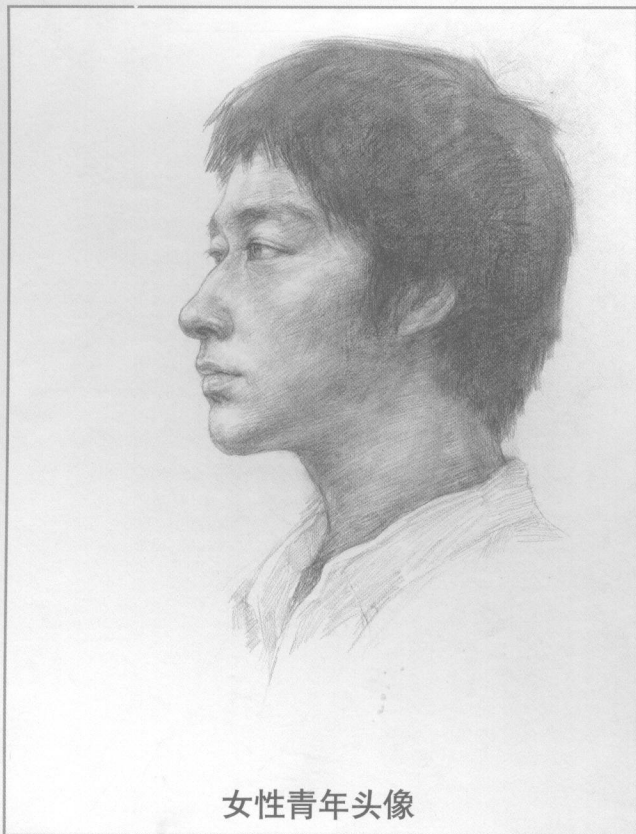
男性青年头像

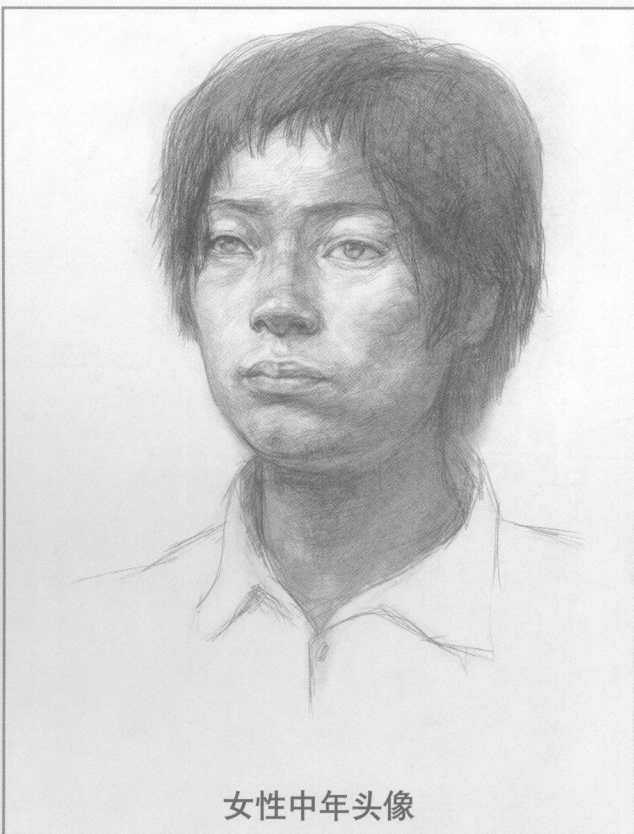
男性中年头像

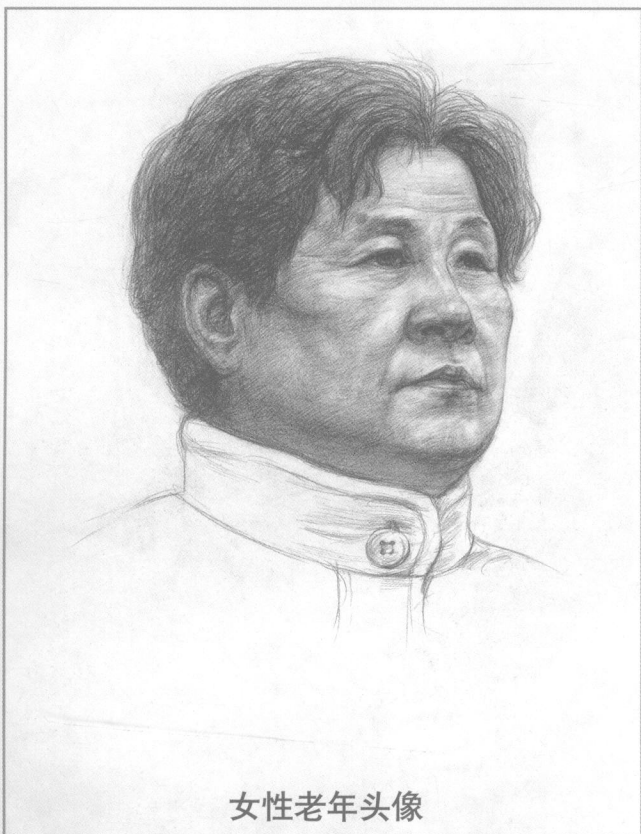
男性老年头像

女性青年头像

女性中年头像

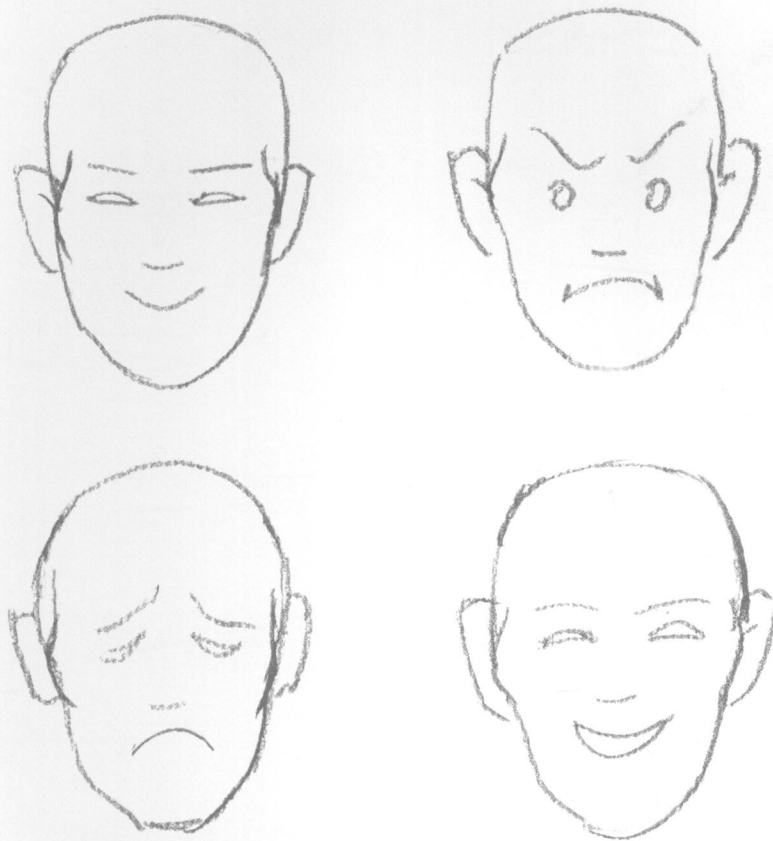
女性老年头像

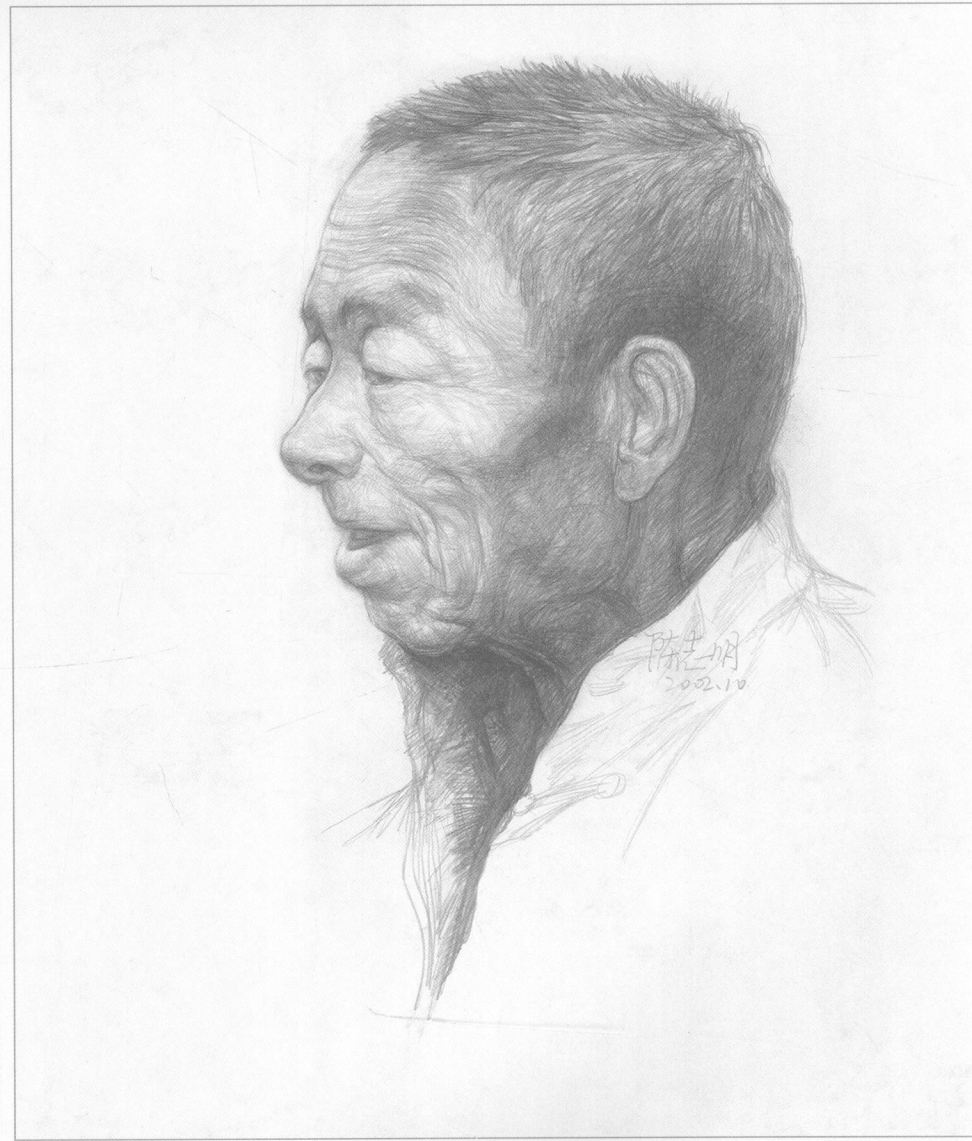
素描真人头像基础知识 / 神态

人物头像素描表现的是活生生的、有血有肉的真实人物形象。他们具有自己的性格、气质，内心怀有情绪与情感，能展露出种种表情，体现出各种不同的神态。因此，把握人物形象的神态特征，表现人物的精神面貌与内在气质，揭示人物的内心世界是人物素描的一个主要内容。

人物头像的神态是通过其表情和动态来表现的。面部五官的变化会显示出种种不同的表情，其中眼睛和嘴部的运动变化对神态与表情的体现至关重要，需要在细节上仔细观察，加以适当强调。

对人物神态特征的把握应该紧紧抓住对象的形体结构特征，表现形体结构的不同的运动状态，刻画形体结构特征细部的种种微妙变化，才能体现出生动的神态特征，创造出栩栩如生的感人形象。

真人头像的默写训练

目前的入学专业考试，以真人头像默写作为考试形式的机率还是比较高的。作为应对，我们平时不妨做一些类似的练习，做到有备无患。以下是默写练习中要注意的重点与要点，供大家参考。

一、确定形象脸部的基本形状，如国字形、目字形、申字形等等。

二、准确地画出符合对象造型的各部分的比例关系，如额部、颧部、颌部的比例关系。

三、明确五官的造型特征，如嘴唇的厚薄、宽窄，鼻子的高低，眼睛的大小等。

四、头部各部分的透视要准确、一致，如双眉、两眼、嘴角的连线及鼻底线的透视线，方向要基本一致、互相统一；大的动态趋势要明确。

五、对象的形体结构要基本准确，要反映出对象的外部造型特征。

六、在明暗调子的处理上，光线要统一，暗部与亮部区分要明确，黑、白、灰处理要和谐。

在头像默写训练中，要把握住四个方面：①性别：男，女；②年龄：老年，中年，青年；③角度：正面，侧面，四分之一侧面；④透视：仰视，俯视，平视。

画法 / 分析与理解 / 老年男人头像

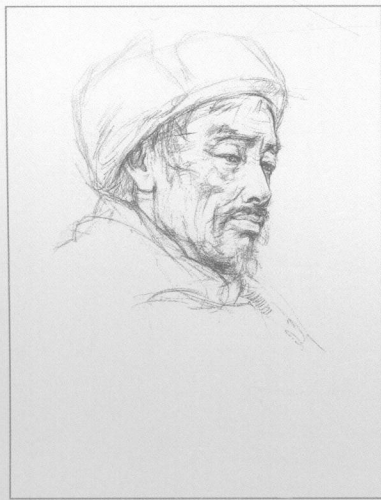
1. 画出头像的动势、基本形以及五官的位置。

2. 画出头部的结构关系及五官的基本形。

3. 细化头像各部分的体面转折关系。

4. 进一步分析和塑造形体, 并画出简单的明暗调子。

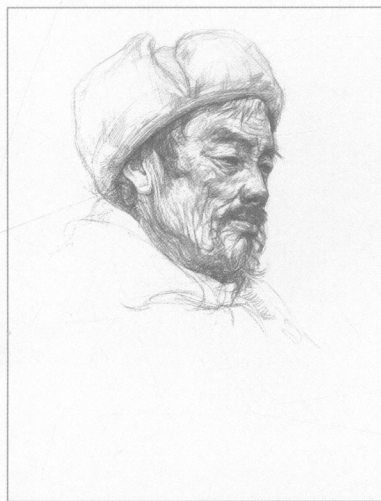
5. 用较轻的色调铺出画面的明暗大关系。

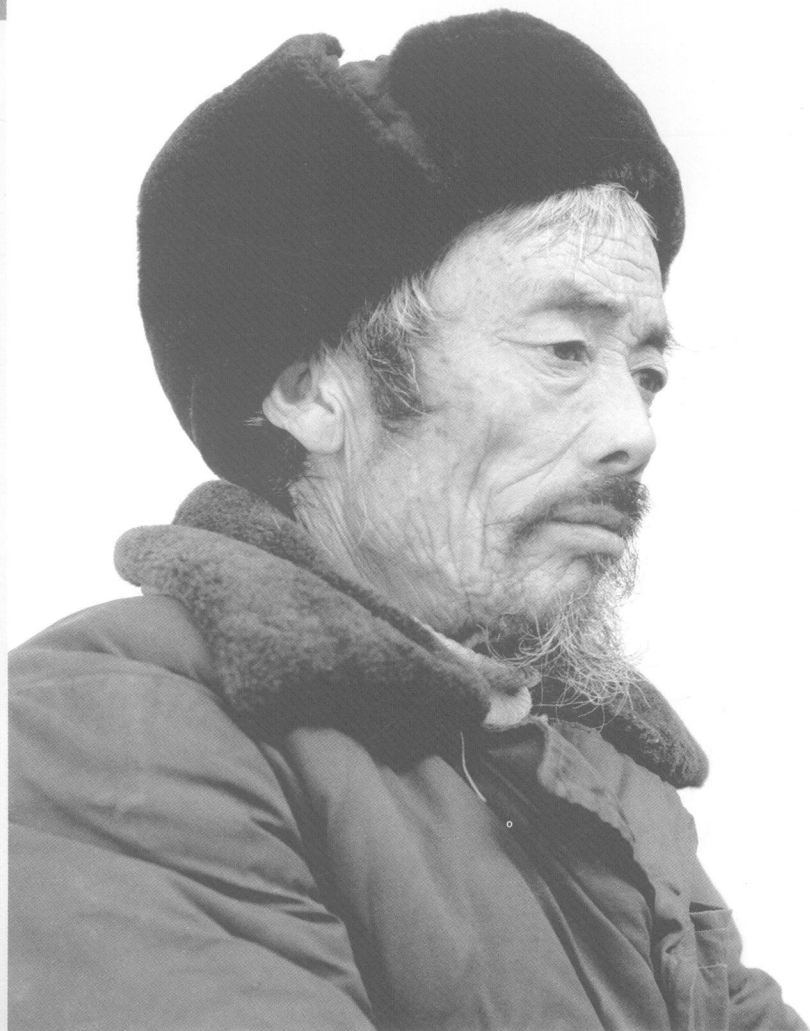
6. 加重暗部的色调, 深入刻画脸部及五官的形体。

7. 充分分析和理解头部的结构关系, 全面细致地塑造头部形体, 并画出明暗调子的微妙变化。

8. 对头像的一些关键部位加以强调与突出, 使其更具立体感与空间感。

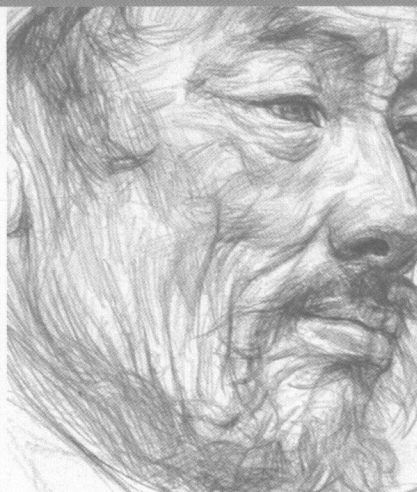

5-1. 利用边线的虚实处理, 表现眼睛、鼻子、嘴巴三者的前后空间关系。

6-1. 在深入表现的过程中要始终保持画面黑、白、灰的对比关系, 避免画“灰”画“平”。

7-1. 对脸部形体的塑造是基于对解剖结构的理解之上的, 要体现出肌肉的走势与骨骼的构造。

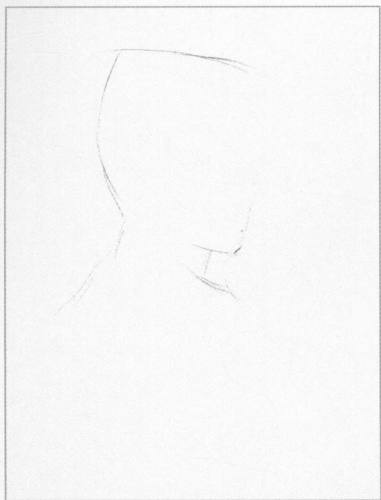

8-1. 对脸部五官的刻画要注意其细节上的丰富变化, 要避免概念化。

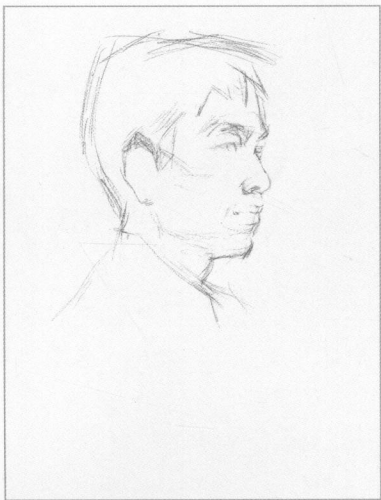

9. 调整并加强主次关系，充实一些生动的细节，以获得更加完整的画面效果。

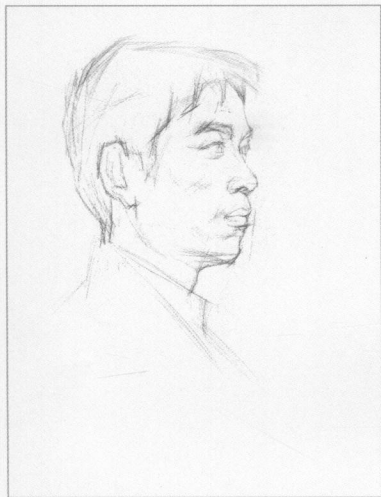
画法 / 分析与理解 / 青年男人头像

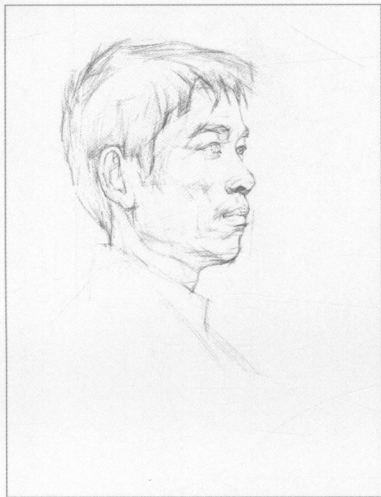
1. 用较长的直线与弧线在画面画出对象的基本形。

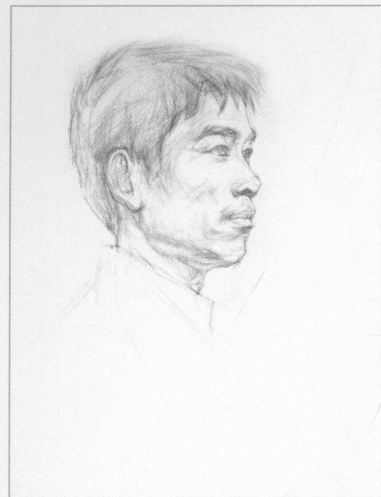
2. 简单地画出头部形体的基本结构、五官的形状与结构。

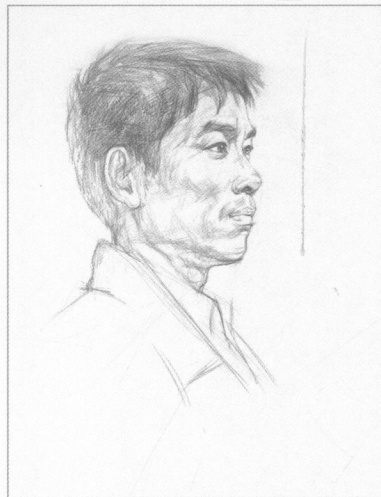
3. 进一步深入、细化头部形体各部分的具体结构。

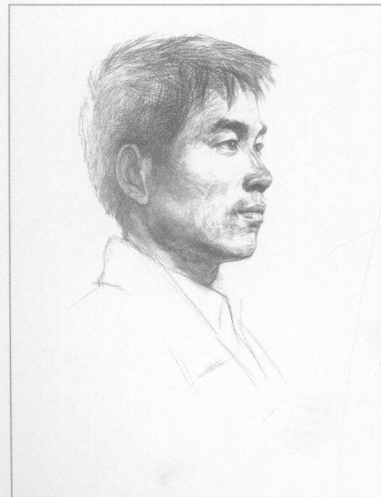
4. 根据头部形体内在的解剖结构关系，画出形体大的体面关系，并用轻淡的调子铺出简单的明暗关系。

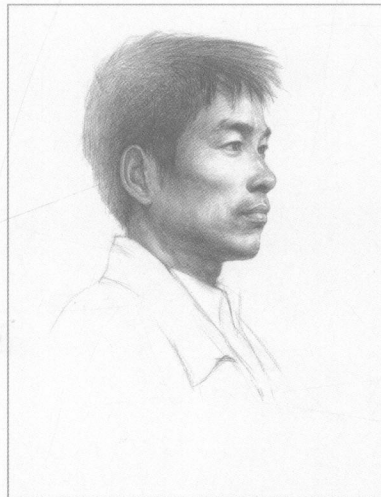
5. 进一步加深头发的色调，加重形体暗部色调，加强明暗交界线，强调形体体面大的转折。

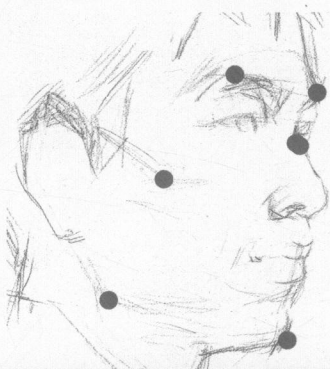
6. 画出头发色调的深浅、虚实变化。对五官进行刻画，画出其中暗部的深色。表现脸部形体体面的变化与转折。

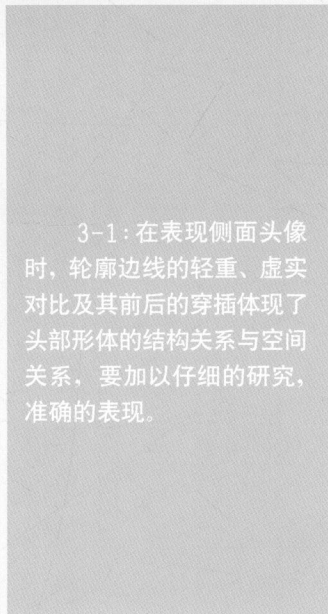
7. 深入表现对象，表现形体体面的细微转折，以及明暗调子的不同变化。

8. 进一步深入细致地刻画和表现对象，全面体现画面的虚实关系、黑白关系。

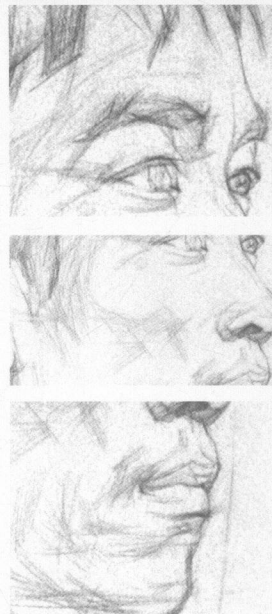
2-1: 在分析与表现头部形体结构的过程中要注意这些关键节点的把握与确定。

3-1: 在表现侧面头像时，轮廓边线的轻重、虚实对比及其前后的穿插体现了头部形体的结构关系与空间关系，要加以仔细的研究，准确的表现。

4-1: 注意观察眉弓、眼球、眼窝、鼻骨的组合构成关系。眼睛可以理解为镶嵌在眉弓下、眼窝内的一个球体。

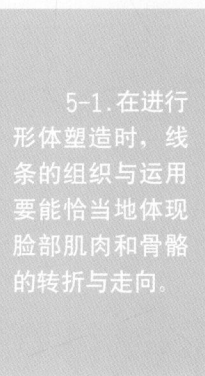
4-2: 注意颧骨在脸部形体表面所形成的体面转折关系：从耳部开始颧骨上面连接额骨外缘，下面连接上颌骨。中间与鼻骨相连。

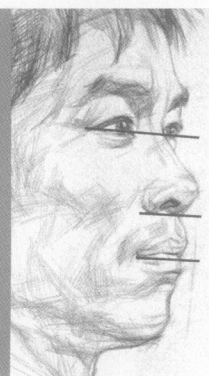
4-3: 这是口轮匝肌与嘴部的构造关系。嘴唇形体的塑造要和口轮匝肌有机地结合起来。

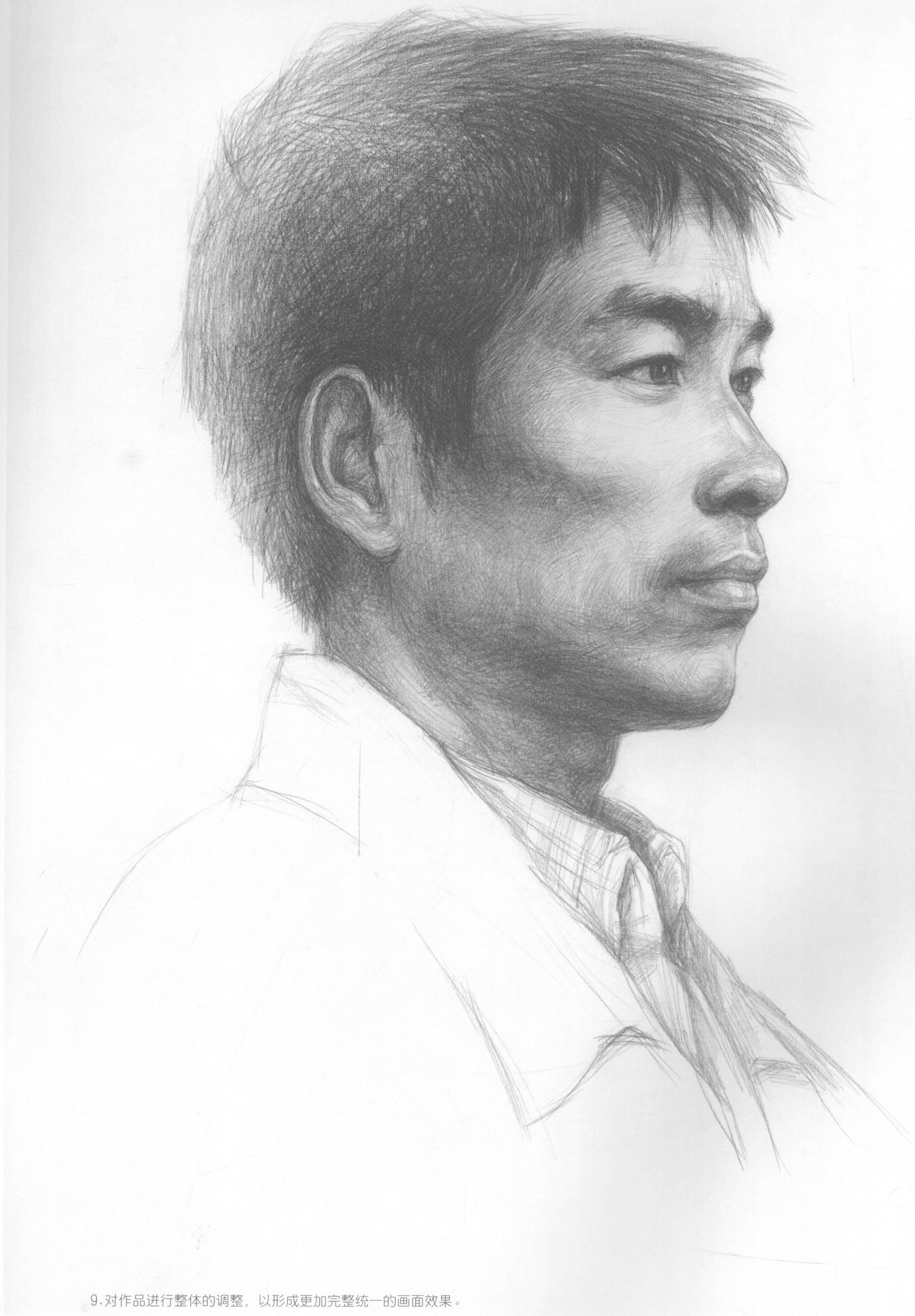
5-1. 在进行形体塑造时，线条的组织与运用要能恰当地体现脸部肌肉和骨骼的转折与走向。

6-1. 在侧面头像的写生中要注意眼角、鼻底、嘴角三条透视线的一致性。

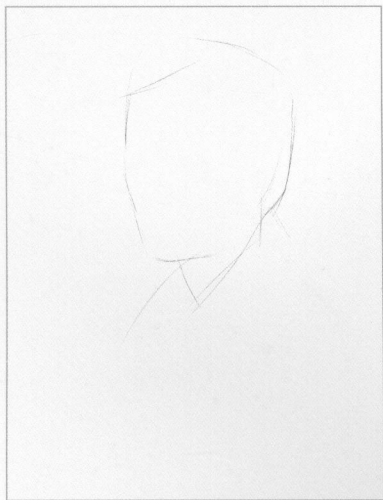

8-1. 通过这两个作品的局部，我们可以看到随着画面的逐步深入，形体上的调子与线条有些被减弱，有些被加强，有些则被拭去，这样的调整往往贯穿在整个作画过程中。

9. 对作品进行整体的调整，以形成更加完整统一的画面效果。

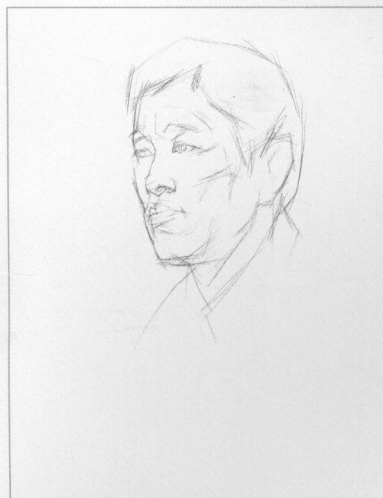
画法 / 分析与理解 / 老年男人头像

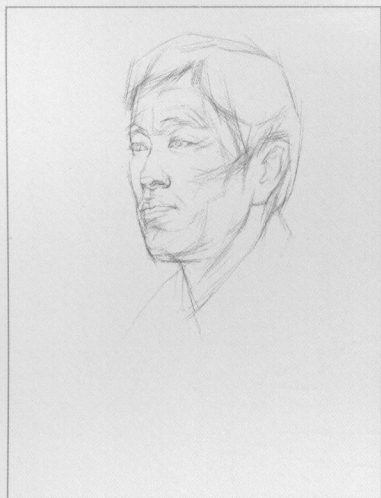
1. 在画面定出对象的构图位置。

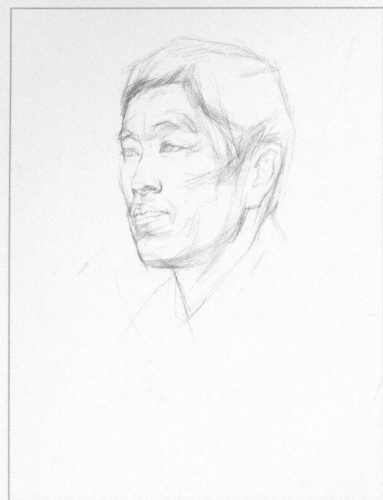
2. 画出头像的基本形与动态。定出五官的位置。

3. 画出头部的基本结构，确定头部关键的造型骨点。

4. 进一步细化头部形体的结构关系。

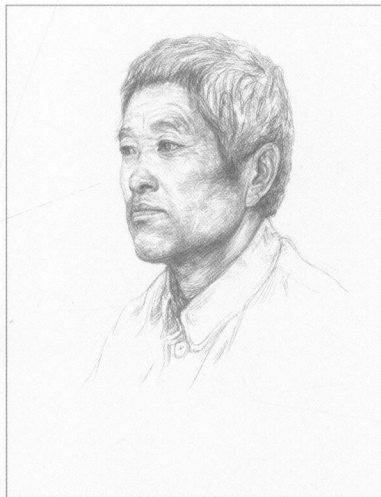
5. 用较淡的明暗调子概括地画出头部形体大的体面转折关系。

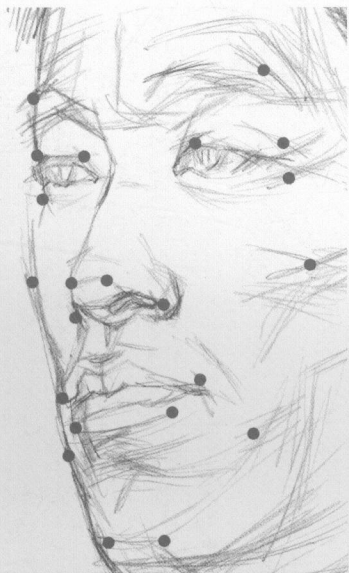
6. 进一步深入刻画各部分形体体面的转折关系。

7. 深入塑造头部各部分形体的体积。

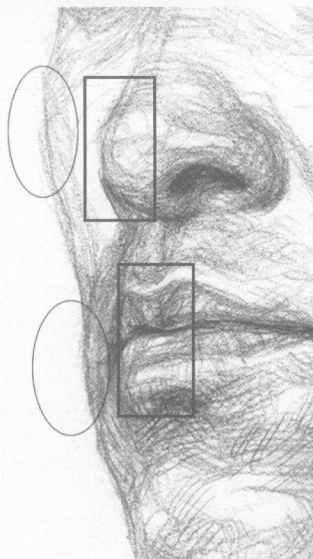
8. 深入细致地塑造形体表面的细节，表现出明暗调子的微妙变化。

4-1. 对形体结构的分析要抓住关键的转折处，这些转折处往往存在着一定的对称性。

7-1. 在深入塑造形体体积的过程中，要运用各种不同性质的线条表现形体的起伏。

6-1. 在表现嘴唇的形体时要和整个口轮匝肌有机地结合起来。

6-2. 在刻画鼻子时，要注意鼻孔的透视与结构的变化，不宜抠得太死，切莫将鼻孔涂成仅仅是一个黑色的色块。

6-3. 眼睛要被作为一个球状形体来塑造。

8-1. 要注意处理好形体在前后空间中的虚实关系。

9. 加强画面黑、白、灰关系，充实主要部分的细节，削弱一些次要部分，使画面更加完整。