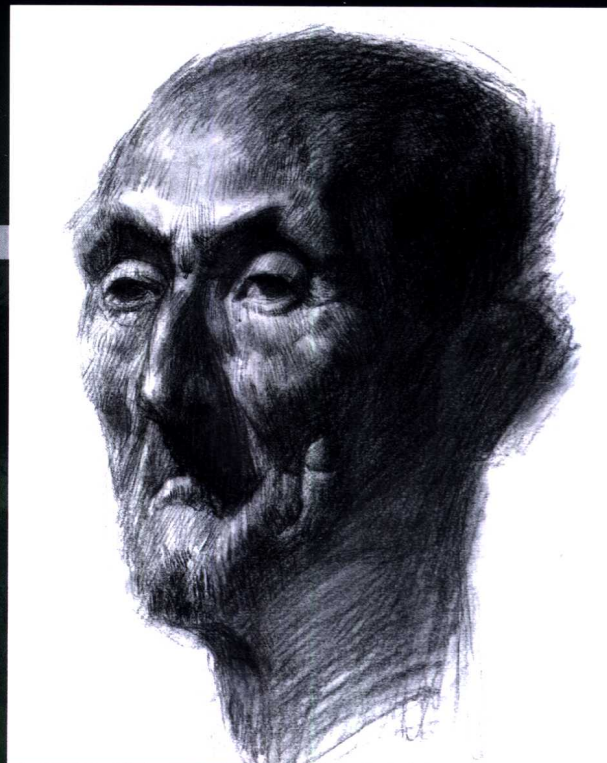

素描 头像

宋雪阳 宋东葵 编著

HUI HUA ZHI LU CONG SHU

绘画之路丛书

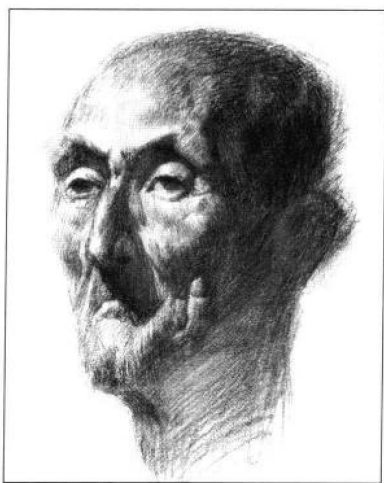

中国画报出版社

绘画之路丛书

素描头像

宋雪阳 宋东葵 编著

中国画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 宋雪阳, 宋东葵编著. —北京: 中国画报出版社, 2002.1

(绘画之路 / 罗瑞主编)

ISBN 7-80024-615-9

I. 素… II. ①宋…②宋… III. 肖像画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 092585 号
(版权所有, 侵权必究)

素描头像

中国画报出版社出版发行

(北京海淀区车公庄西路 33 号)

新华书店经销

河北新华印刷一厂印刷

889×1194 16 开 5 印张

2002 年 1 月第一版第一次印刷

2003 年 1 月第二次印刷

印数: 5000~8000 册

ISBN 7-80024-615-9/J·616

定价: 24.00 元

绘画,不能简单理解为是一种表现技法的训练或一种熟能生巧的工匠式技能,而是一种艺术创作。绘画首先应该解决的是“看”和“想”的问题。所谓“看”,就是培养对表现对象的敏锐的感受力和在透彻理解基础上正确的观察方法。所谓“想”,就是在感受客观事物的基础上形成的对客观事物的主观想像,是主客观的统一体,即“你中有我,我中有你”。

具体到素描头像的学习,观察和分析尤为重要。只有在了解了头部的解剖知识,熟悉了透视、明暗、虚实在头部的变化规律,并培养了对形象特征极其敏锐的观察和感悟能力之后,才能不被偶然的現象和表皮的变化所左右,才能从被动地描摹、拼凑对象的状态中解放出来,准确地去捕捉对象感人鲜活的性格特点,由被动描摹的“奴隶”变成自由创作的“主人”。

书中通过对多幅头像步骤图的比较,总结出具有普遍规律性的素描头像作画方法。同时,选用多幅学生作业与大师作品进行对照,欲求以一种通俗易懂的方式,揭示素描头像写生的实质。通过由表及里、由里及表的方式,使学生在理解的基础上解决学习绘画过程中经常遇到的问题,以便更快地进入自由表达的创作空间。

CONTENTS

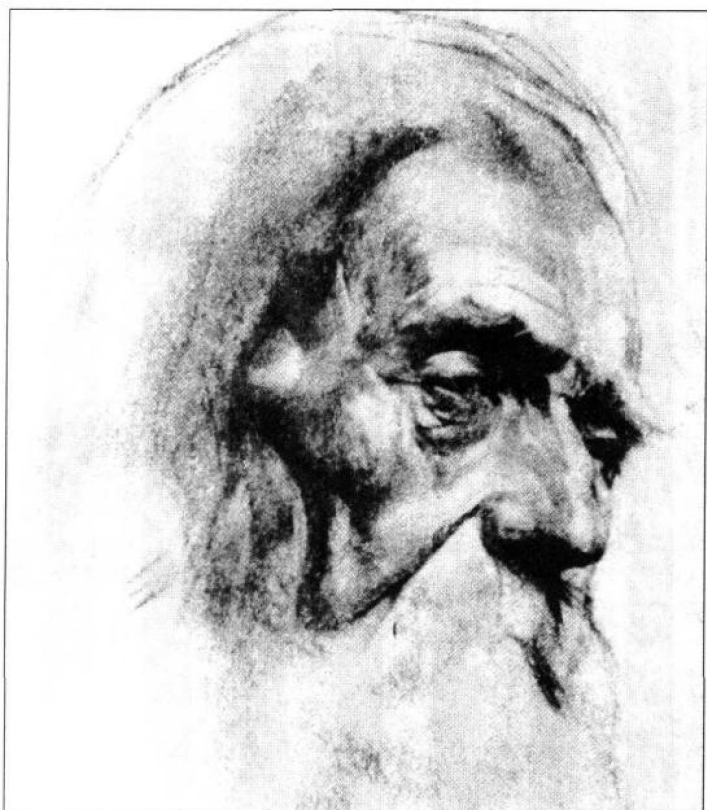
mu lu

一 头部的解剖知识	1
1 头部的骨骼	2
2 头部的肌肉	5
3 头部的分面	7
4 头部的比例	12
5 头部的透视变化	13
6 头部的明暗虚实变化规律	14
7 男女、老少的形象差异	15
8 五官形体结构特征	17
二 人物头像的画法	25
1 画人像的几个要点	25
2 人物头像的画法步骤	29
3 几幅富有启示性的头像画	34
4 画头像易犯的毛病	41
三 作品欣赏	45

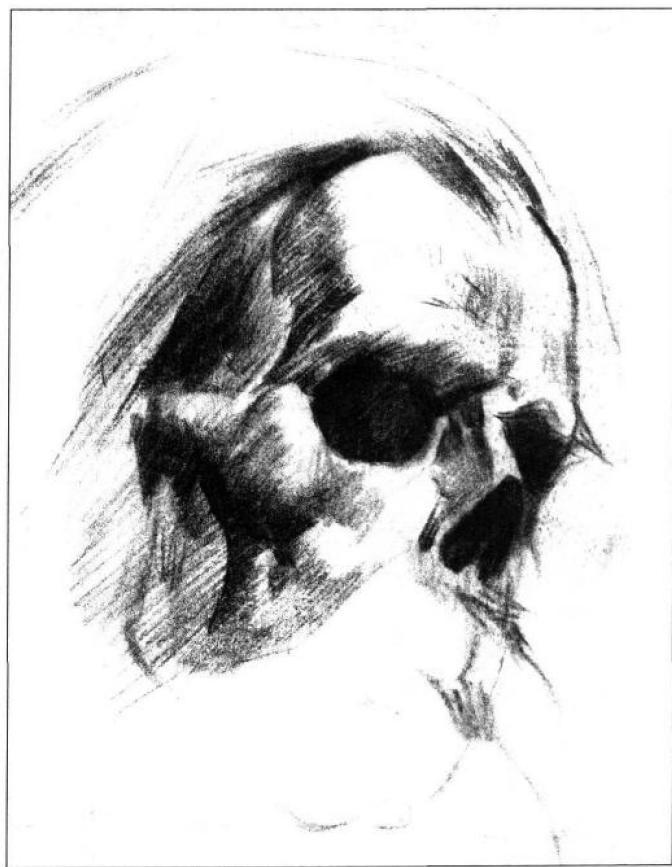
一 头部的解剖知识

“素描是从我们看不见的东西开始，而以看得见的东西结束”。这是罗马尼亚画家博巴对素描的精辟概括和总结。

对于画头像来说，博巴讲的看不见的东西就是头部深层的骨骼和皮下的肌肉。

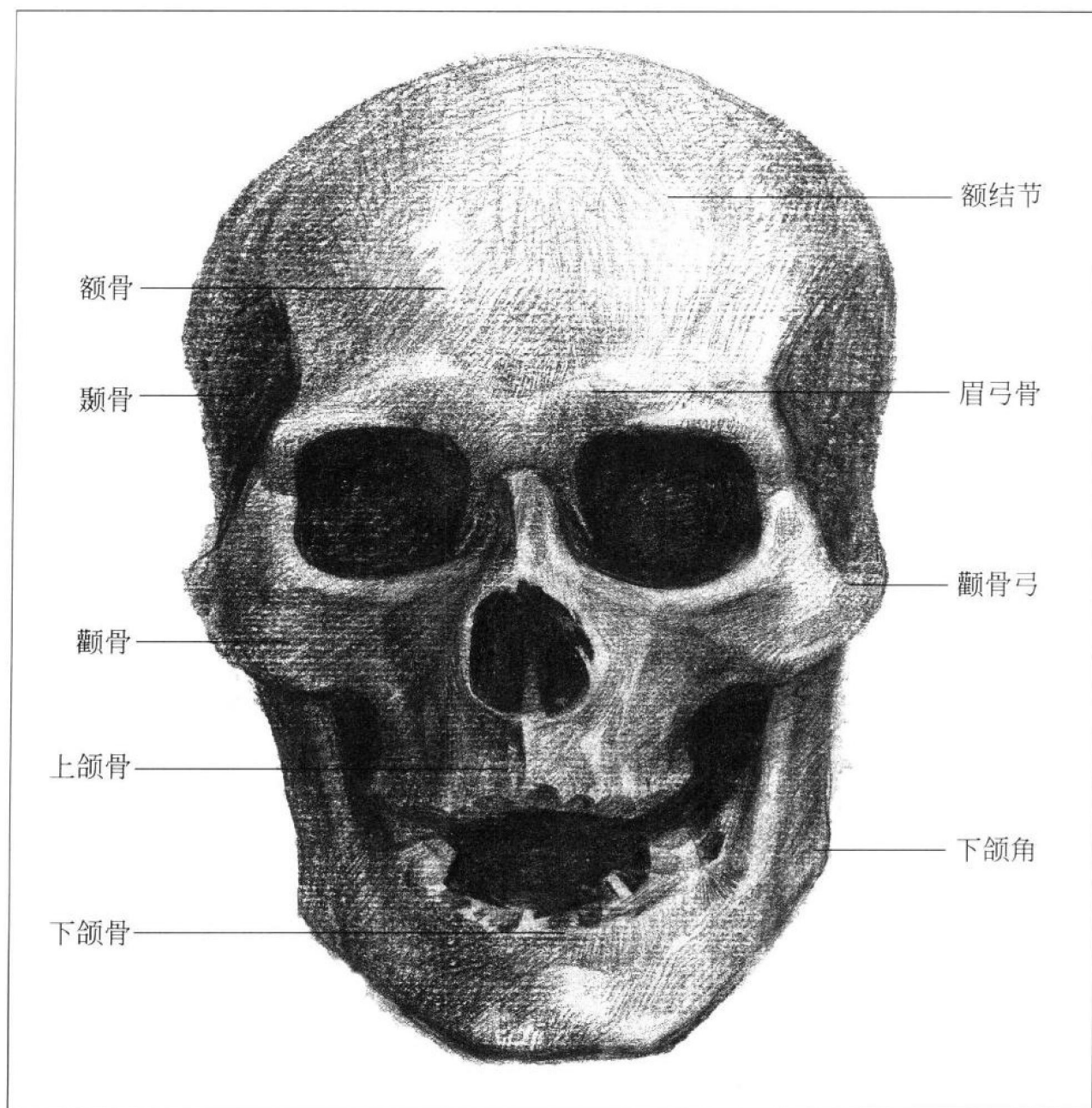
老人头像（俄）卡尔多夫斯基

头部骨骼与肌肉

学习人像素描，必须掌握一定的头部解剖知识，才能准确地生动地塑造人像，无论画者的艺术风格如何，其作品都有科学合理的生理依据。

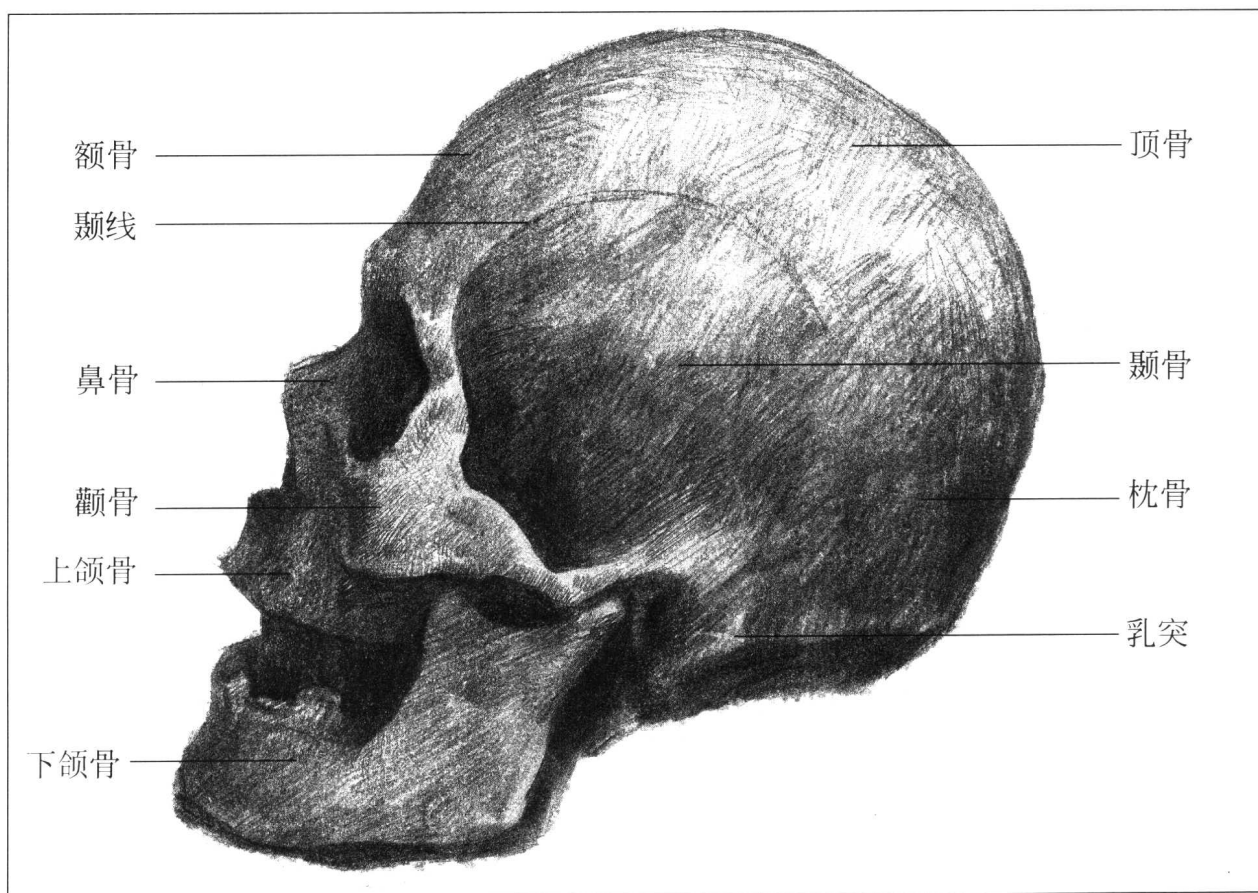
1 头部的骨骼

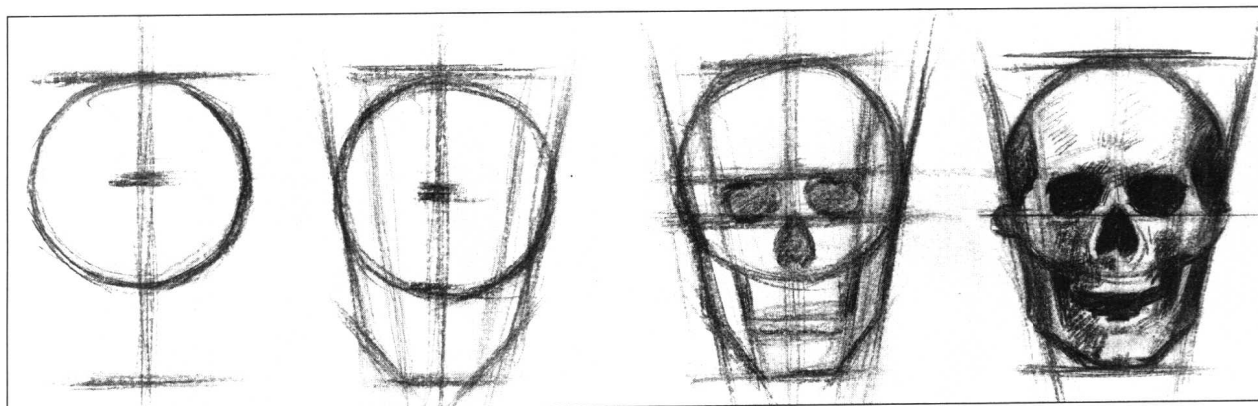
头骨正面

头部由26块头骨构成，上半部是脑颅骨，下半部是面颅骨。头的后部是一块枕骨，枕骨下面有两块突起叫乳突。

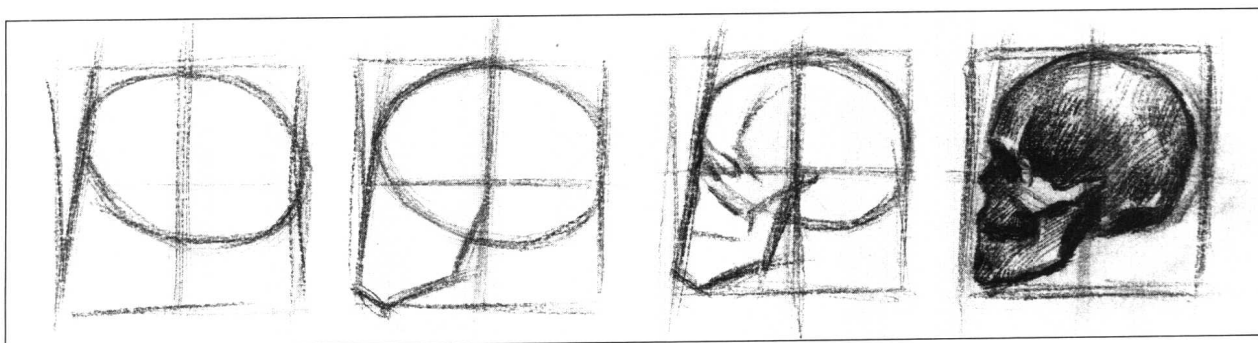
面颅骨有颧骨、鼻骨、上颌骨，还有下颌骨（这是头部唯一能活动的一块骨骼）。颧骨的左右两侧通向耳孔处，颧骨弓与下眼眶在一条水平线上。

头骨侧面

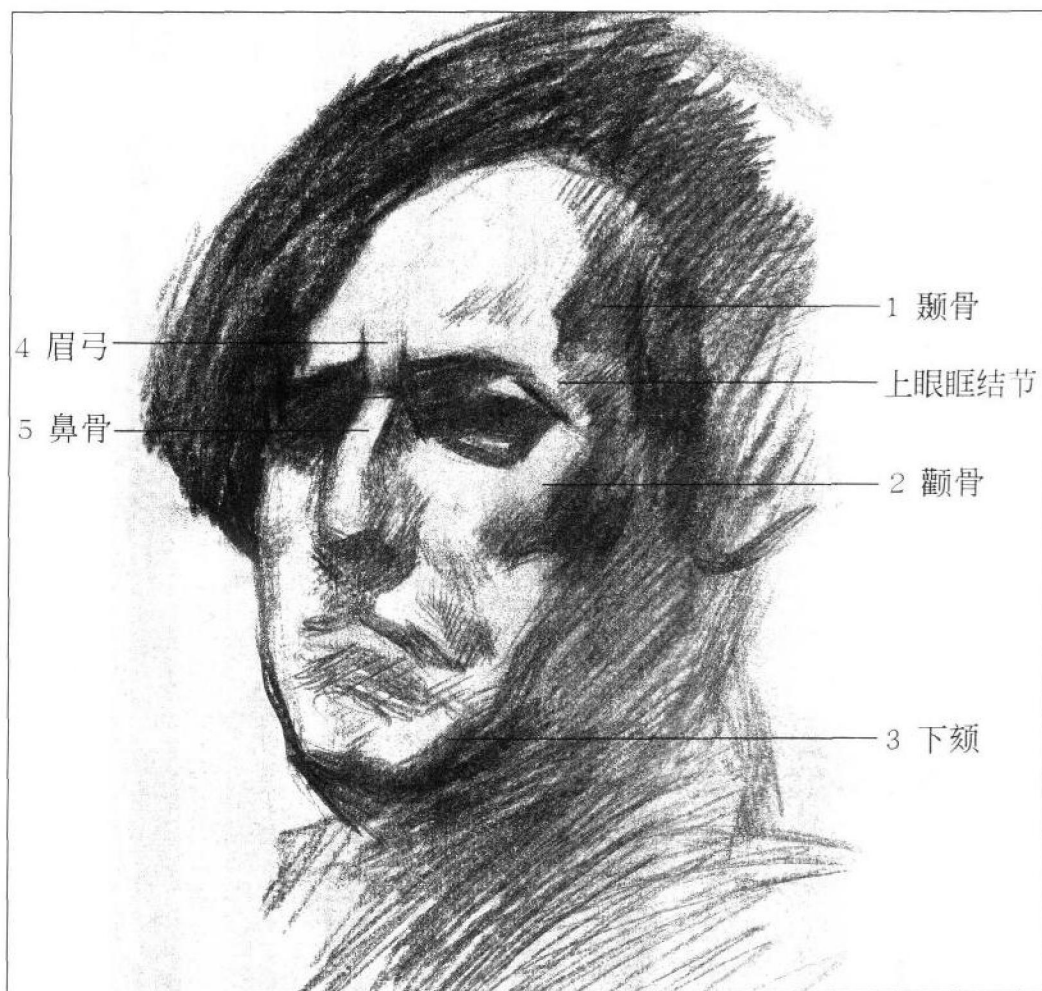
正面头骨构成

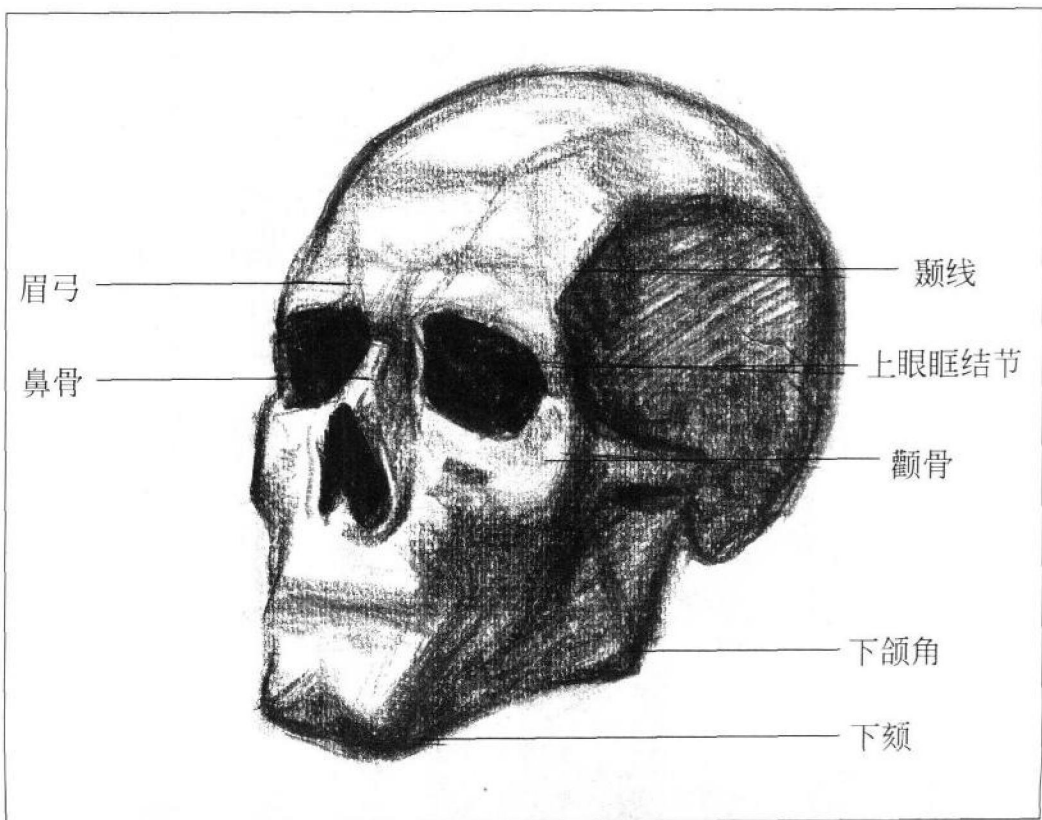
侧面头骨构成

头骨构成的画法参见上图所示。

对外部形象影响最大的是头骨上的突起部位，这些部位把头形撑起来，是构成头部体积这些面的转折和起伏的结构点，把这些突起部位连起来，头部的基础形体也塑造起来了。因此，这些部位是头像的关键，必须认真表现。

自画像(罗)巴巴

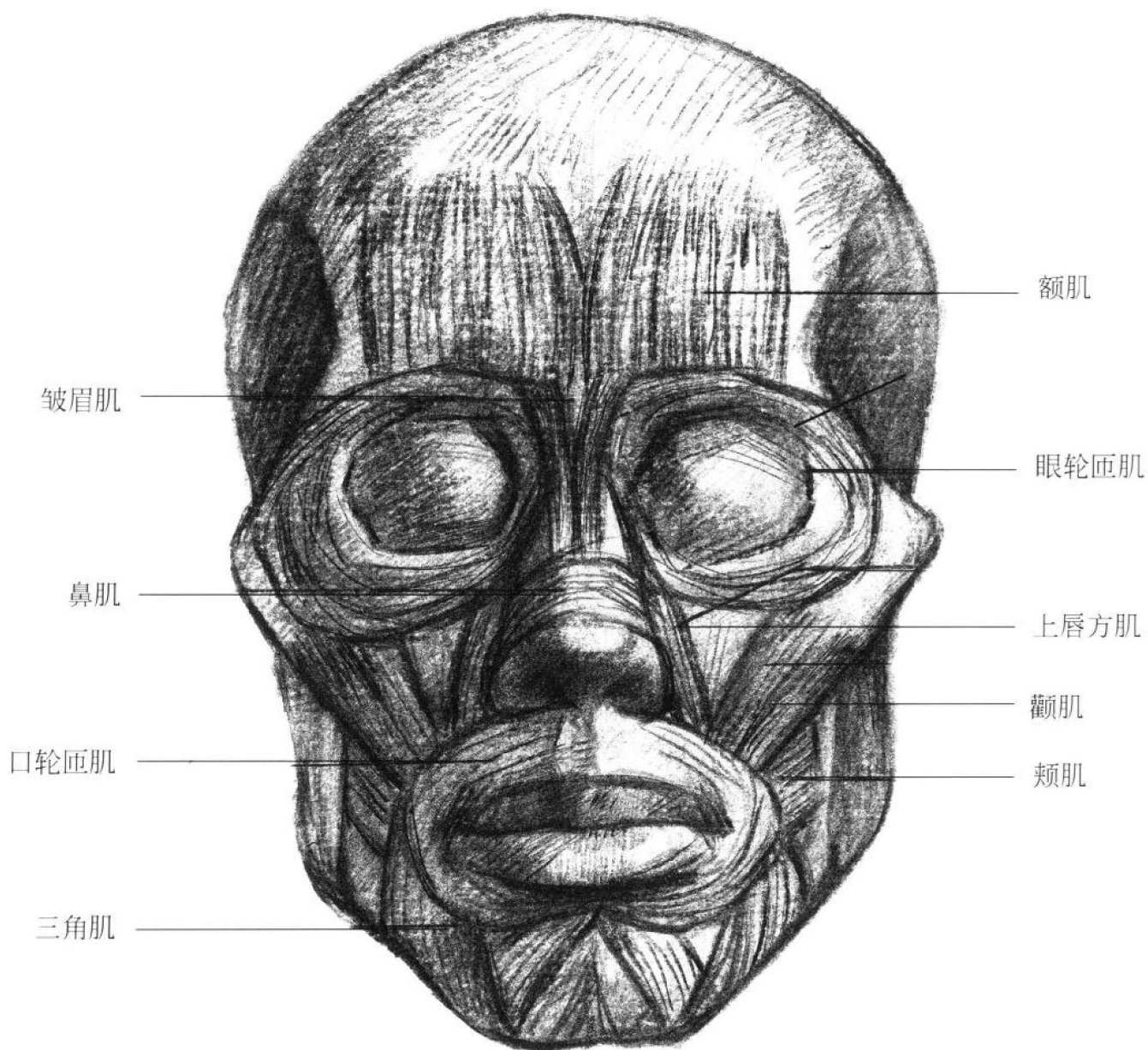

头骨

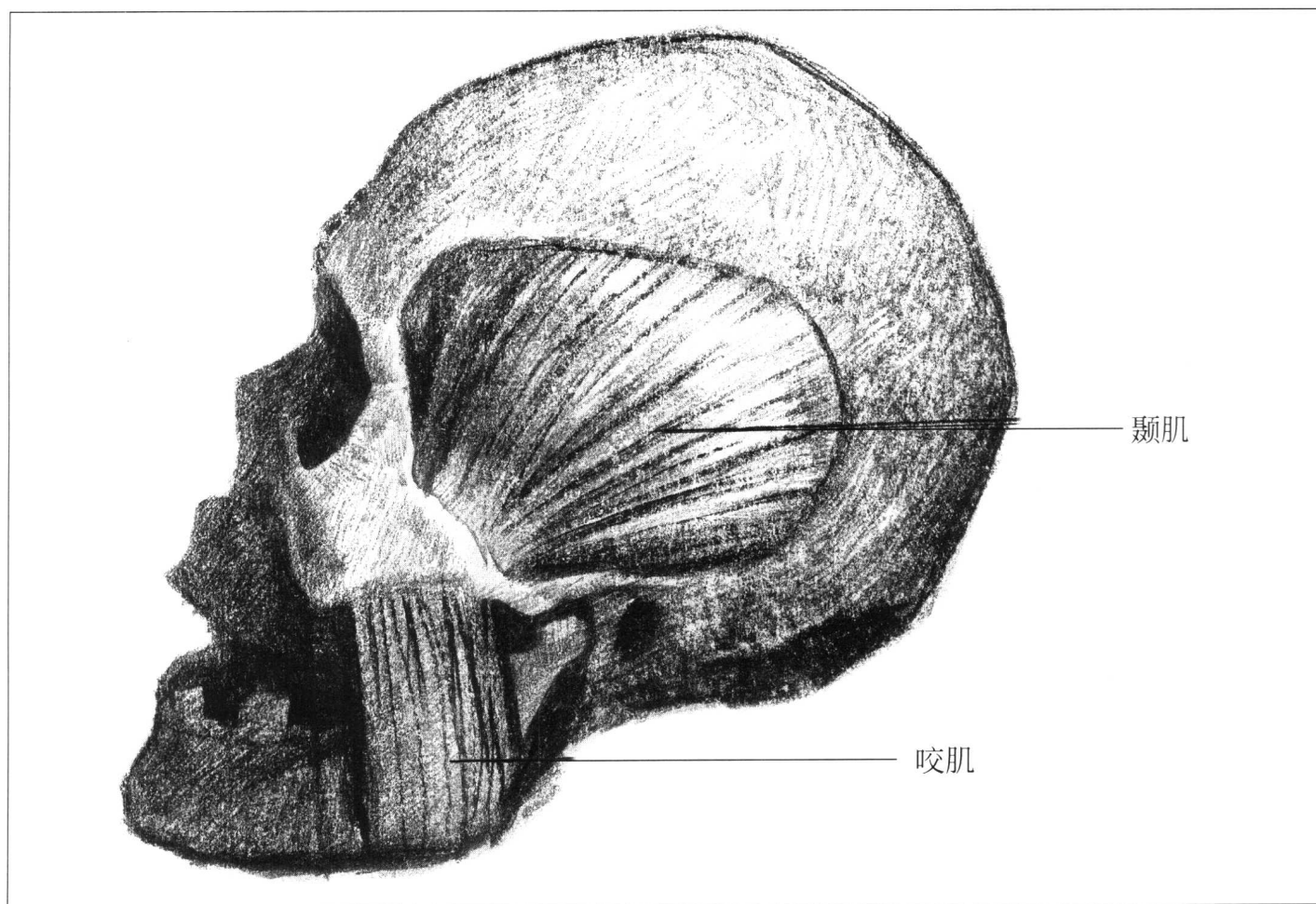
2 头部的肌肉

头部的肌肉较复杂，那些深层的与画像关系不大的，可不必记。需要我们掌握的可分为两大组：

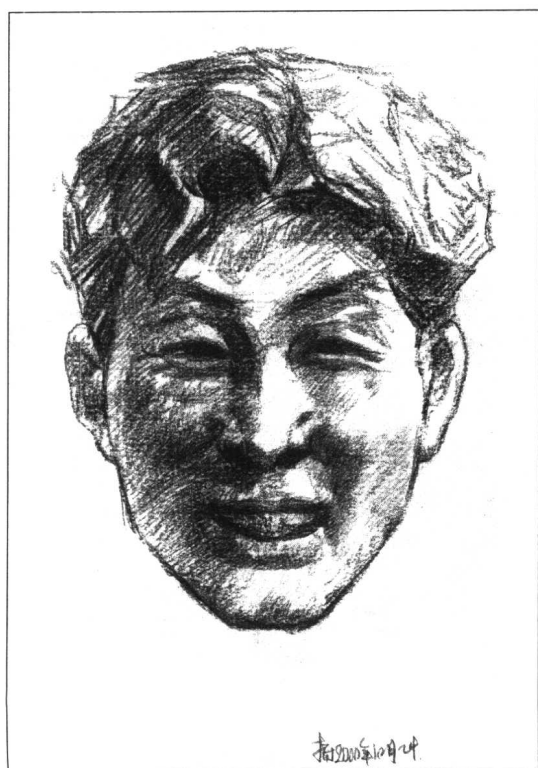
一组我们称之为功能肌，是指在头部两侧的两块颞肌和两块咬肌，它们的伸缩形成嘴的开合（见第6页上图）。另一组叫表情肌，长在头部的前方，它们的伸缩形成人的喜怒哀乐。这些表情肌，一部分拉向外上方叫扩张肌，包括额肌、上唇方肌、颊肌，它们的收缩显现出欢愉的表情；另一部分是收缩肌，有皱眉肌、鼻肌、三角肌，这部分肌肉收缩把面部肌肉拉向中间和下方，显现出悲愤的表情（见第6页下图）。

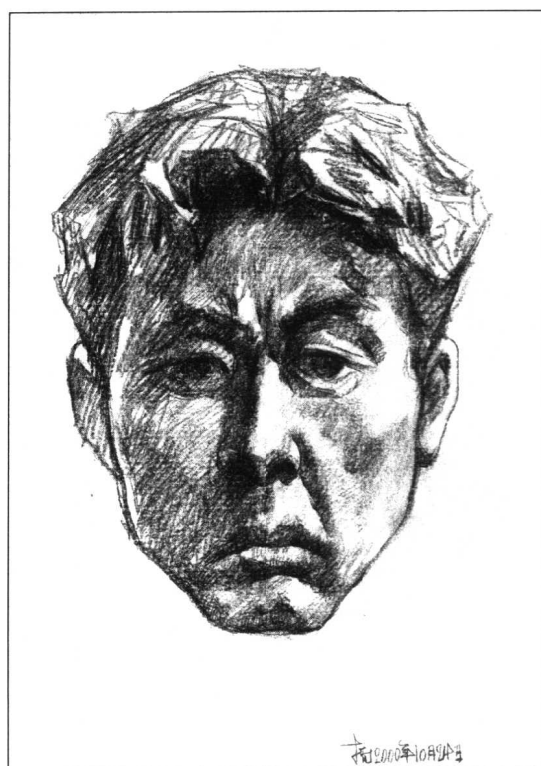
头部肌肉正面

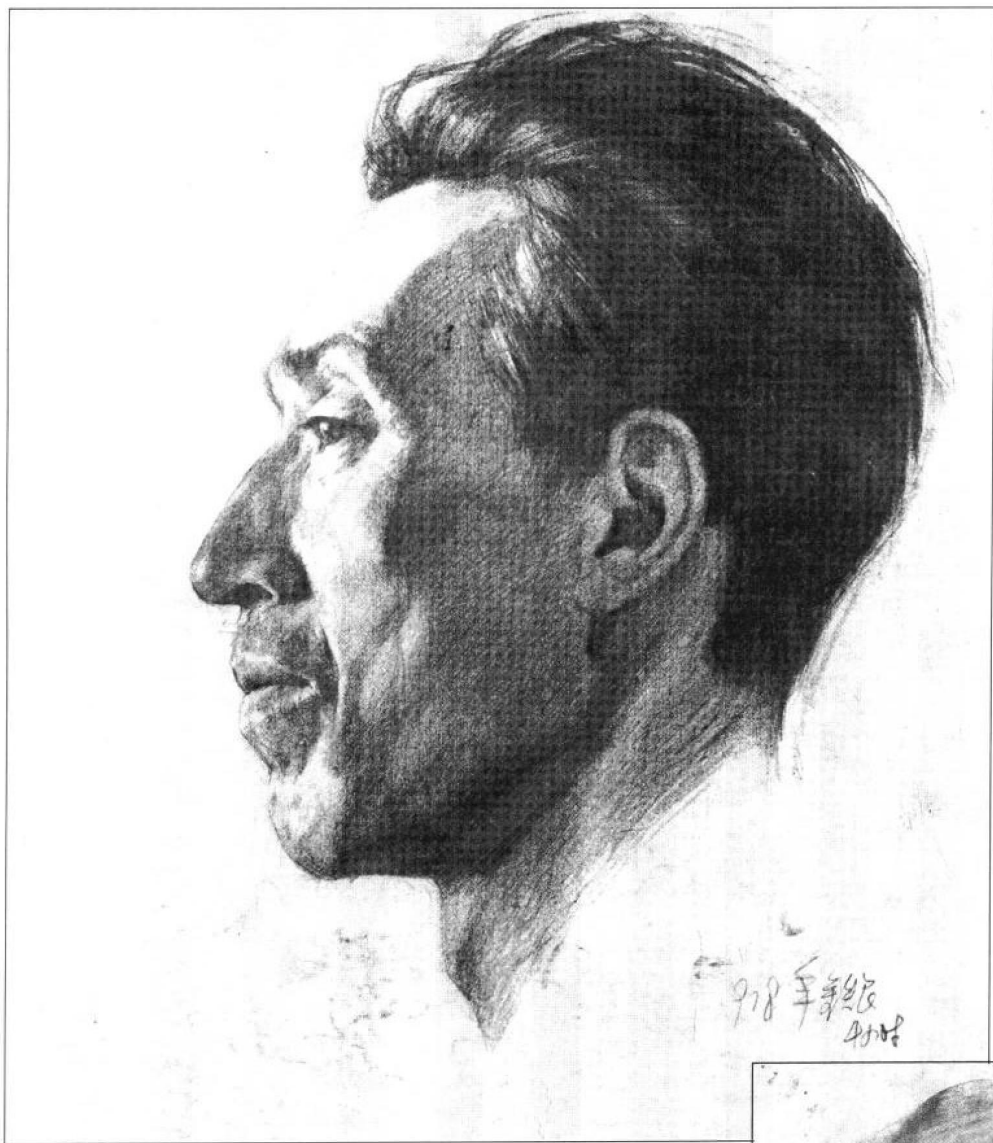
头部肌肉侧面

表情一

表情二

颜铁良头像作品

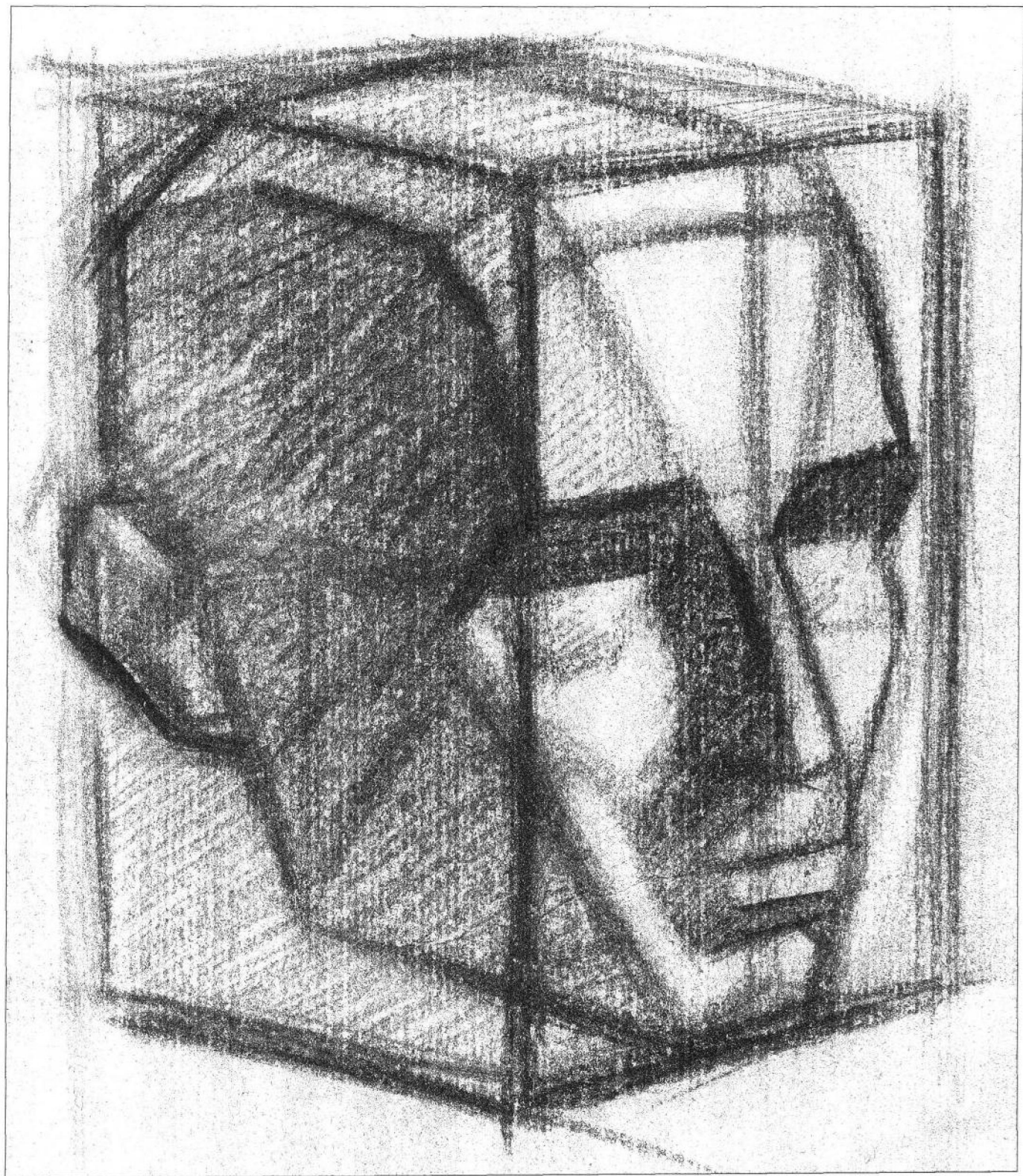
3 头部的分面

素描研究的内涵就是在二维平面上表现三维空间的实体。不懂得体面的关系就不可能在一个平面纸上准确地塑造起感觉真实的立体形象。把本页的两幅头像素描加以比较，可清楚感觉到：画家的作品体面清楚、结构严谨、立体感强；而另一幅学生的画虽抓住了人物形象的某些特征，但由于体面不清楚，没有立体感，效果很糟。

一个物体想要画得厚实，就要把它的各个面表现出来，否则就会显得很平。因此画人物头像，不懂头部的分面是画不出立体感的。

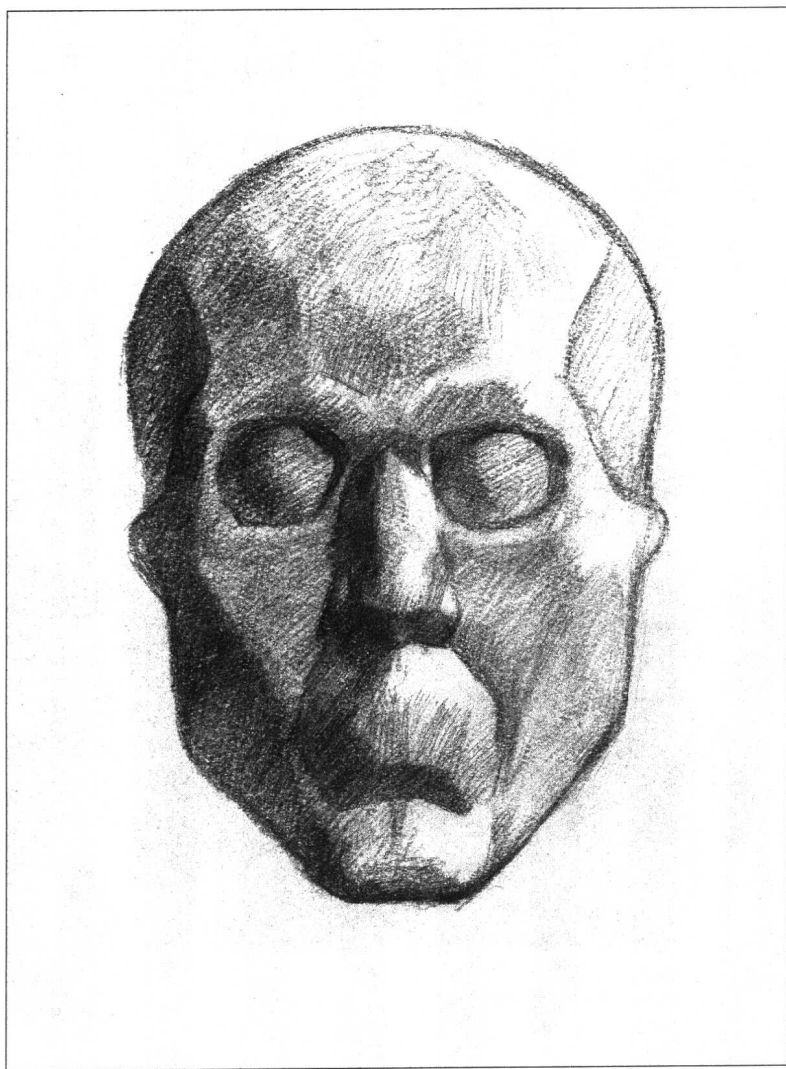

学生头像作业

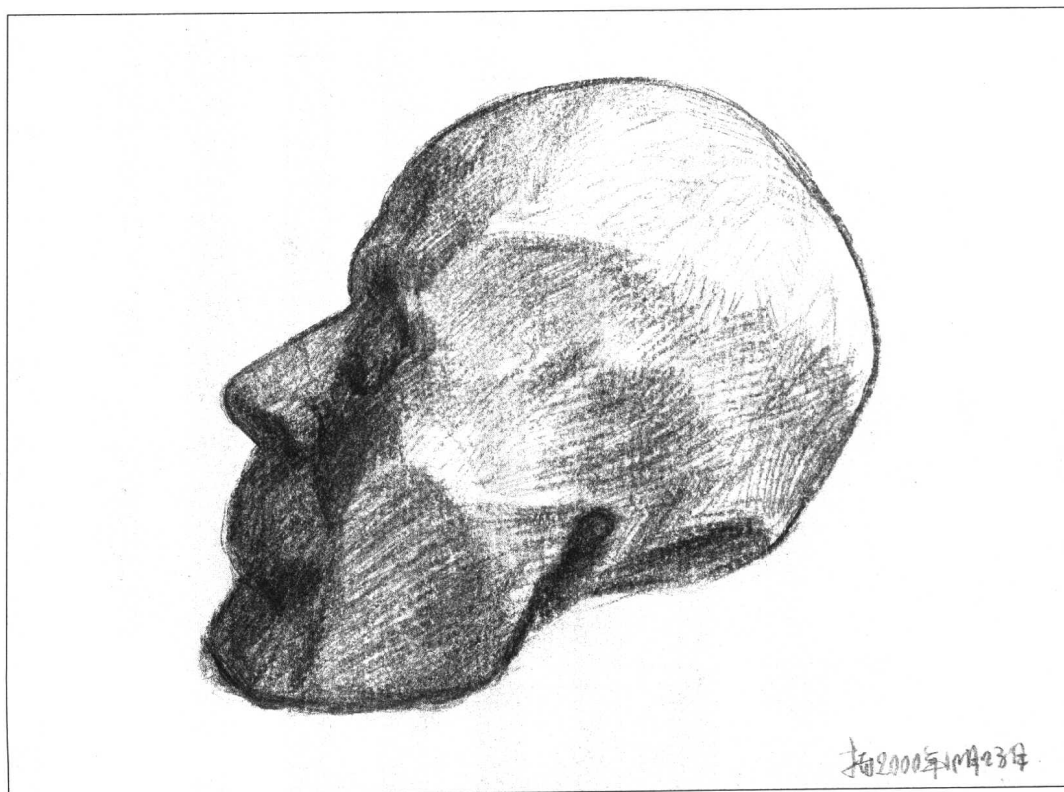

头部与立方体

头部的形象和立方体一样，有六个面：头前方是正面；头后方是背面；由颞线、眼窝外侧、颧骨外缘和下颌外侧形成一条由脸正面转向侧面的连线，分出了头的左右两侧面；下颌骨的下面是头部的底面；头顶部是头的顶面。再往细分，头的侧面的颧骨弓还会使脸的侧面发生变化。在脸侧面，由于颧骨和咬骨的突起，形成脸夹三角形的面。

头部分面图（正面）

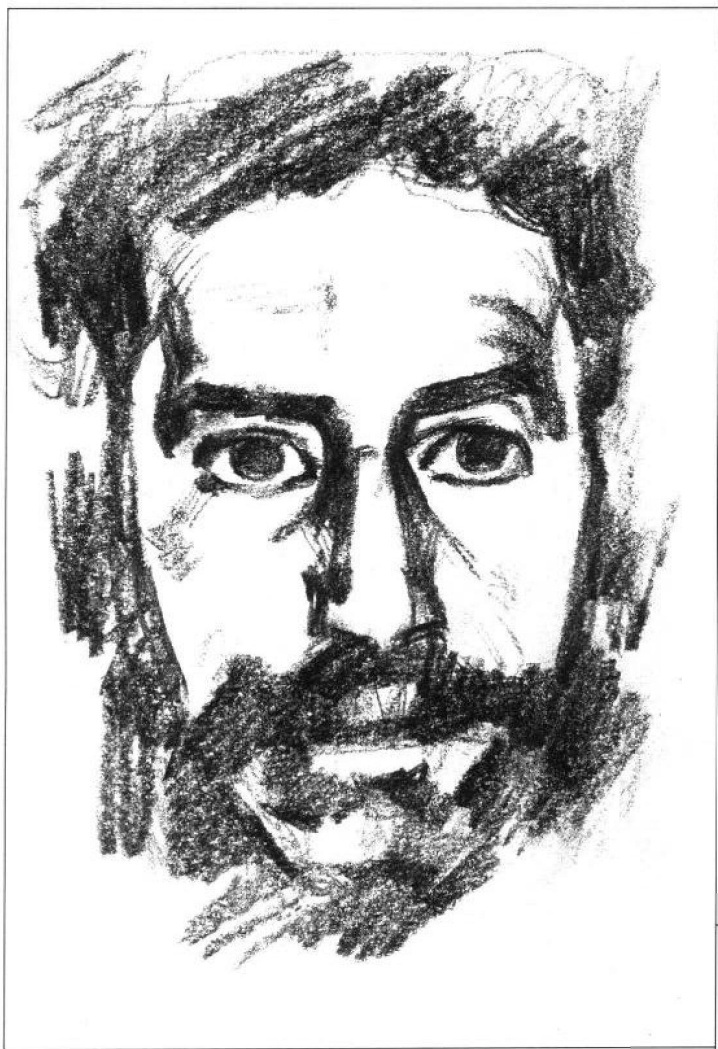

头部分面图（侧面）

柏2000年11月23日

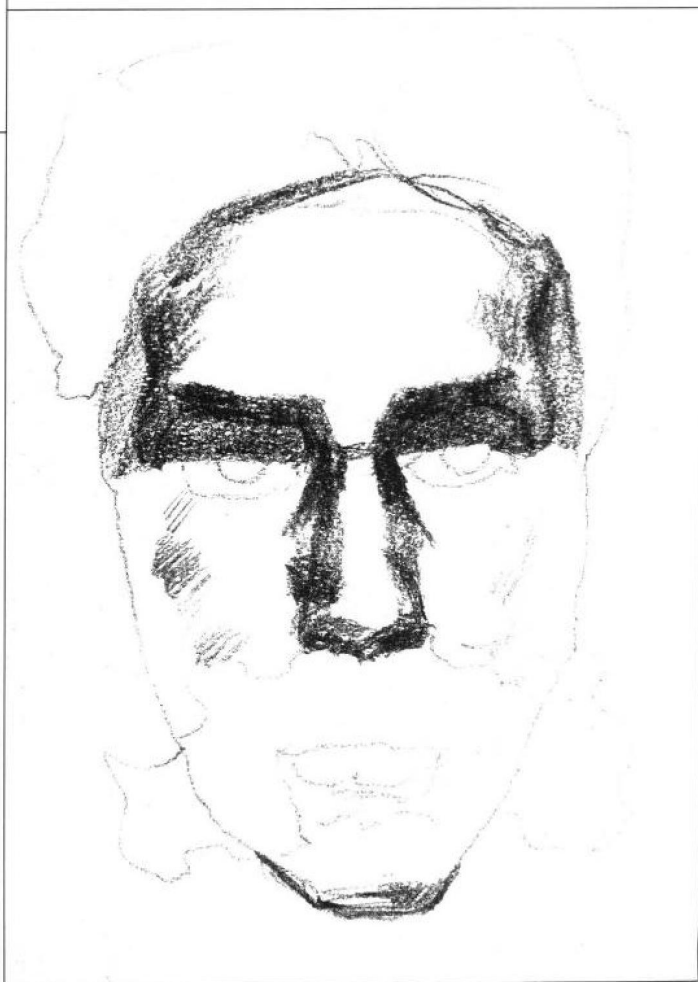

头像（瑞典）佐恩

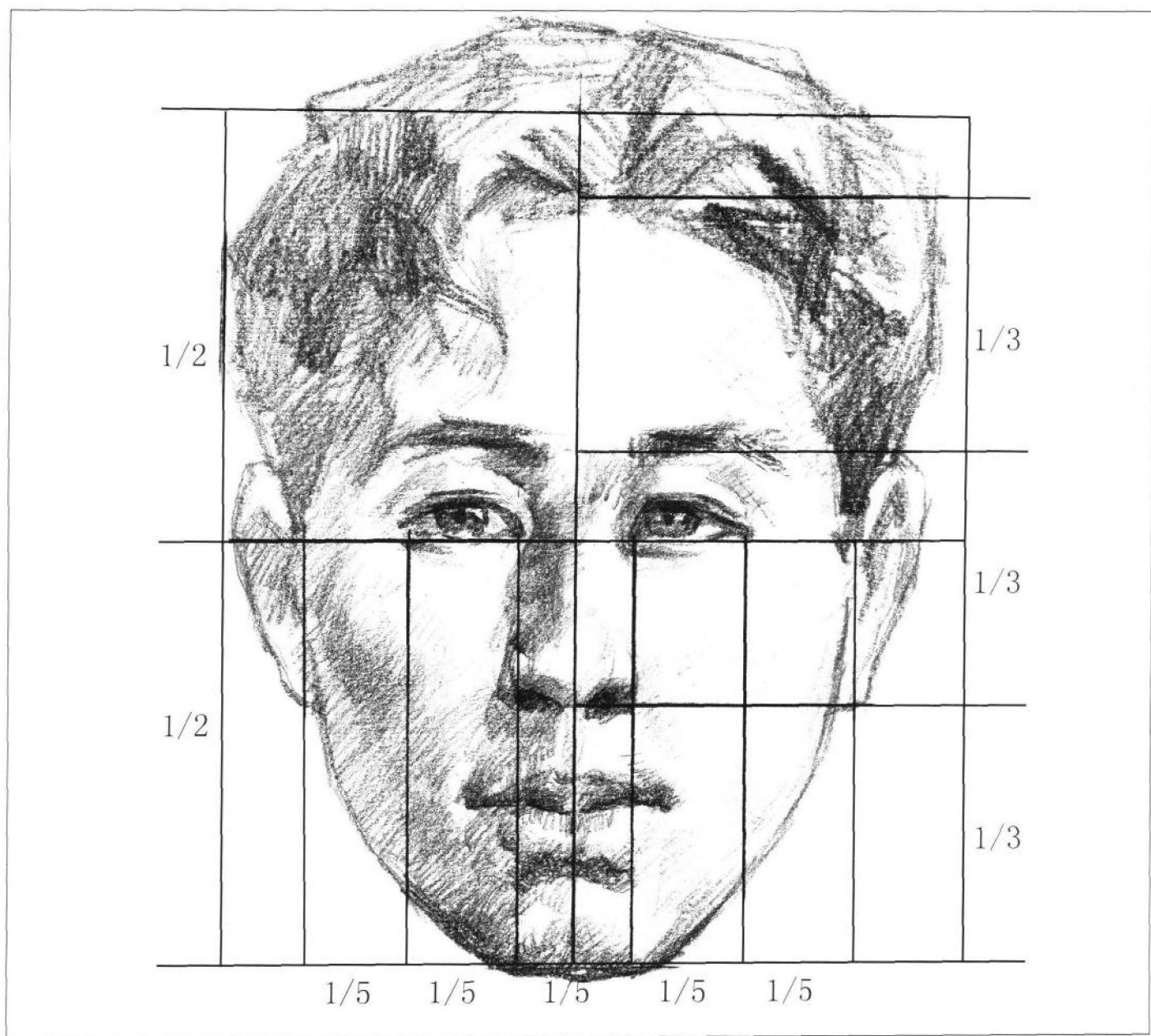

自画像（荷）蒙德里安

提示： 头部最突出的方形是额头，其面与两侧的颞骨及下面的眼窝组成一个立方体（见下图），这个立方体往往被初学者遗忘。

提示： 要表现头的形状不仅在于描绘头部的表面，而要塑造内部骨骼和肌肉所形成的基础形体（见左图）。

头部的比例

4 头部的比例

认识头部五官位置的比例关系,以此作为画准头像的依据。“三停五眼二目分中”是前人对面部比例所作的概括:

三停:由发际到眉毛,第一停;

由眉毛到鼻底,第二停;

由鼻底到下颏底,第三停。以上三停的长度相等。

五眼:脸的宽度等于五只眼连到一起的宽度。五眼横连是脸宽,两眼之间隔一眼。

二目分中:两只眼在头部上下方向的中部。耳朵在第二停的平行线上。因此画耳朵必须看鼻子,找到其准确的位置。