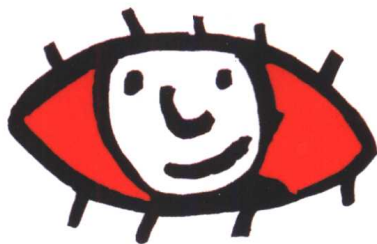

少年美术起步丛书

刘晓东 编著

SHAONIAN
MEISHU QIBU

素描头像

湖北美术出版社

少年美术起步

素描头像

刘晓东著

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像 / 刘晓东著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2000.1

(少年美术起步丛书)

ISBN 7-5394-0920-7

I. 素…

II. 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(1999) 第 75544 号

责任编辑: 余 澜

封面设计: 未筱乔

特约编辑: 陈 波

技术编辑: 祝俊超

再版修订: 陈可久

少年美术起步·素描头像

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: (027) 86787105

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2000 年 2 月第 1 版

2000 年 7 月第 2 版

2001 年 4 月第 3 次印刷

印 刷: 襄樊市飞环印务有限公司

印 数: 9001 - 14000 册

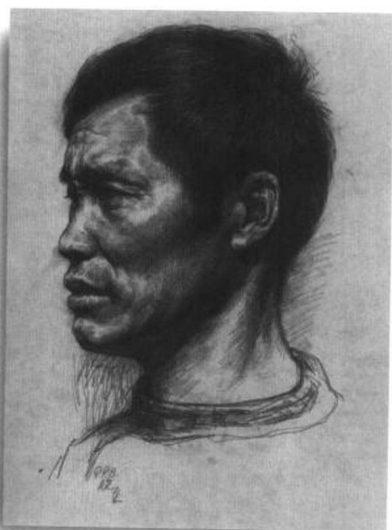
ISBN 7-5394-0920-7/J·828

定 价: 14.00 元

引言

“素描”，顾名思义就是“朴素的描写”，凡是用单色所作的画，如用木炭条、铅笔、钢笔、圆珠笔等工具及单一的颜色所作的绘画，就可以称之为素描。

素描是一种表达人的认识和思维的绘画形式，它作为造型基础的思想于欧洲文艺复兴时期才被确认，在本世纪传入我国。在今天的素描教学范畴中，素描是研究客观自然，研究造型艺术规律的手段。

素描的表现形式

1.在光照下,采用明暗调子表现空间透视比例诸要素,称为全因素的素描。

2.以研究和表现形体的结构为宗旨,多半以结构线来表现形体的穿插及构成关系,在表现上鲜明有力,称为结构素描。

3.以研究为目的,旨在对客观物象进行单因素训练,没有明确的界定,称为研究性素描。

4.受主观因素和情感因素所支配,艺术性和个性很强的素描,称为表现性素描。

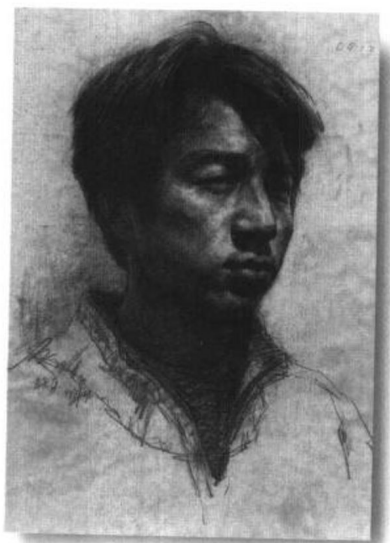
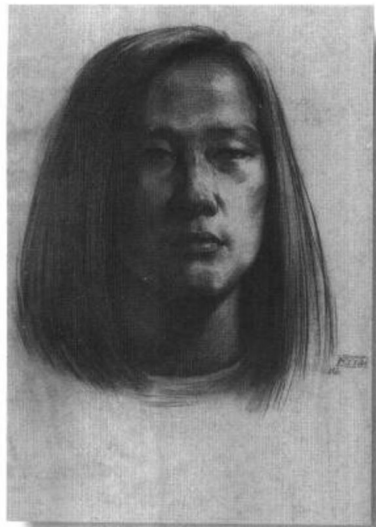
以上介绍的四种素描表现形式,其中结构素描和全因素素描比较适应初学者学习,希望青年朋友根据自己的实际情况,有目的的学习,避免走不必要的弯路。

学习素描的目的

学习素描的目的是培养学生正确掌握素描的基础知识、基础理论和基本技能,具有正确的观察方法和扎实的造型能力,从而达到准确、生动、深刻地表现对象。

学生应当全面掌握造型的诸形式因素和自然形态的结构规律及艺术表现的法则,同时培养自身的审美意识及其造型观念,使学生不仅获得技能,而且懂得艺术。

培养学生敏锐的观察力和正确地认识对象,通过审美感知,形成审美感受。通过视觉的观察认识、判断、选择来进行,没有敏锐的观察力和正确的认识方法,是难以想像的,因此,它在艺术造型中具有特别的地位和作用。

学习素描方法

坚持不懈，勤学苦练，眼脑手并用。

画画是离不开眼、脑、手的，眼的观察，脑的思维，手的操作，三者有机地结合，缺一不可。

眼、脑和手，三者的协调活动，才产生了造型的可能性。不过这种机能的协调，是随着意象的锻炼而发展的，眼见的不一定能想到，脑子能想到的不一定都能看到，见到的和想到的，也不是手都能画出来的，经常出现脱节。手的表现力，往往落后于眼的观察和脑的思维。在眼、脑同时作用下，才能发挥手的表现力，三者始终处在不平衡状态，靠学习实践使之互相促进、不断发展。因此，勤学苦练，坚持不懈是学习素描必不可少的条件和学艺人应有的素质。“一分天才，九十九分努力”，只有保持自强不息的精神，才有可能使眼、脑和手的协调共进，达到你所追求的目标。

从整体出发，概括全局，步移前后，形成一个特定的整体印象。然后在此基础上，进一步由表及里，加以思索、寻求形象的内涵，权衡艺术的美感，以选择好自己表现的角度和位置。

从整体到局部，再从局部到整体，通过比较分析，综合统一，逐步深入，就可以把握所观察的对象，找到自己所要表现的东西。

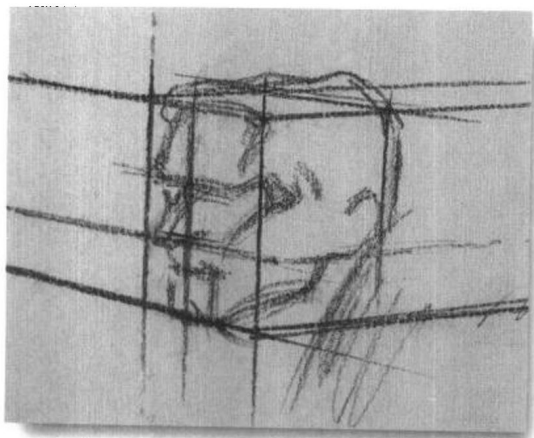
从学习素描开始，就要解决好这个问题，并且一直贯彻至习艺的终生。

素描头像与头部 形体结构

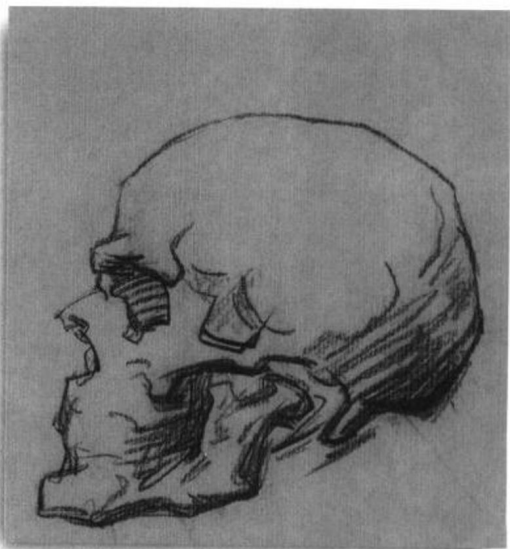
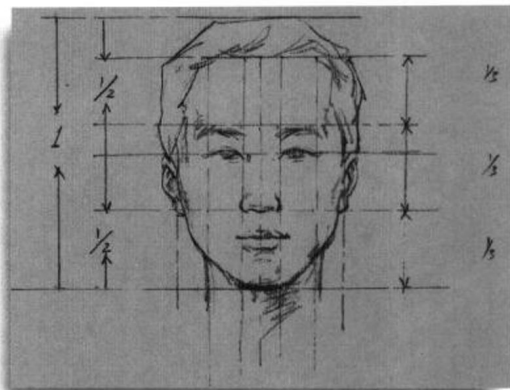
要想画好一幅素描头像，首先要认识这个对象。这就要求我们从对象的结构特征出发，对人物形体结构进行全面的分析理解。

人的头部结构较复杂，为更好地理解头部的造型，将人的头部予以几何体的归纳。头部骨骼是头部造型的本质所在。它是处在圆球体和立方体之间，从整体上可以概括成一个圆球或立方体或楔形之间的复合体。用立方体概括头部，便于掌握头部的空间结构。头骨有几个突出的点，我们叫它骨点。这些骨点通过面部肌肉显示出来。从额头的额结节到眉弓、颞线、颧骨结节和下颌结节骨点的连接，便构成了头部不同面的转折。由此可以看出眉、眼、鼻、嘴是处在一个面上，耳朵是长在两个侧面上。

头部比例

人的五官位置和形态特征各有差异。前人概括头部的比例,有长三停,横五眼。正面看人物头部,从发际到眉毛,从眉毛到鼻头,从鼻头到下颌等距离的三段为三停。两只耳朵中间的距离为五只眼睛的长度。成人眼睛在头部的二分之一处,儿童和老人略在三分之一以下。眉外角弓到下眼眶,再到鼻翼上缘,三点之间的距离相等,两耳在眉与鼻尖之间的平行线内。这些普通化的头部比例只能作为写生开始时的参考,最重要的是在实践中灵活运用,正确区别不同的形态结构,才能体现所描绘对象的个性特征。

五官的造型特征

为正确生动地画好这些部分，不仅要熟悉它们的基本结构和特征，更重要的是理解五官由于面部表现变化而形成的相互关系。不注意五官周围肌肉的变化和相互关系，表现就不自然。

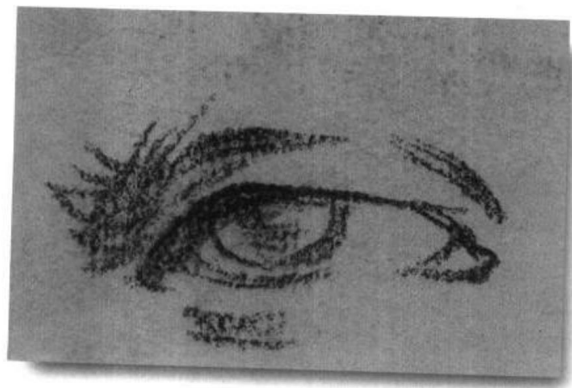
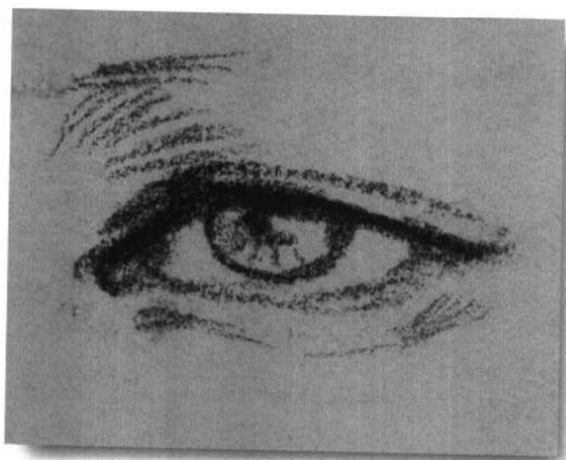
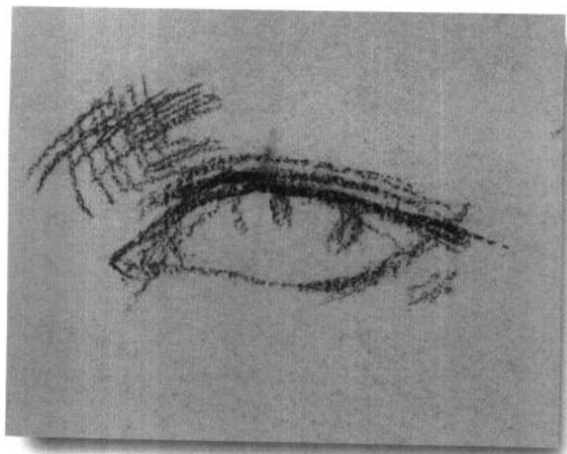
眼：

眼睛是由瞳孔、角膜、眼角组成球形嵌在眼睛窝里，上下眼睑包裹在眼球外，上下眼睑的边缘长有睫毛，呈放射状。上眼睑，睫毛较粗长，向上翘，下眼睑睫毛细而短，向下弯。

两只眼球的运动是联合一致的，视点在同一个方向上，由于头部的扭动，眼睛出现了不同的透视变化。

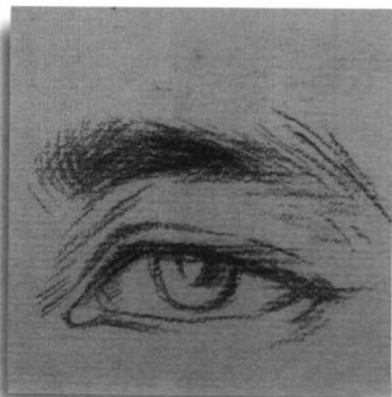
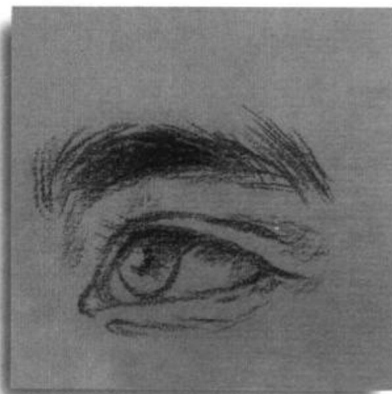
眼睛的形状不同，有圆、扁、宽、双眼皮、单眼皮等区别。

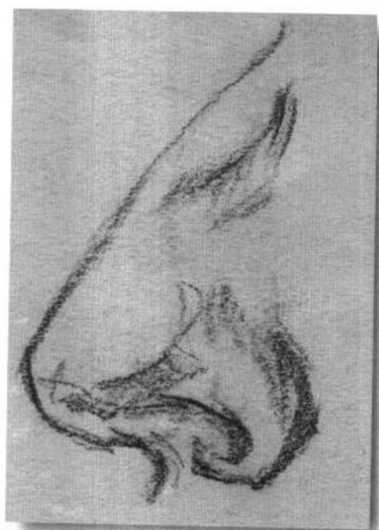
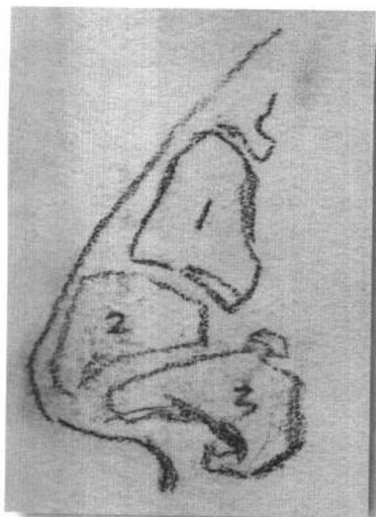
年龄不同，眼睛的形状也会有所不同。有的人内眼角低，外眼角高；有的人内外眼角较平，观察表现应认真注意区分。

眉毛：

眉头起自眶上缘内角，向外延展，越眶而过成为眉梢，分上下两列，下列呈放射状，内稠外稀，上列覆于下列之上，起势向下，内侧直而刚，并且常因背光而显得深暗，外侧呈弧形，因受光显得轻柔弯曲。人的眉毛形状、走向、浓淡、长短、宽窄都不尽相同，是显示年龄、性别、性格、表情的有力标志。

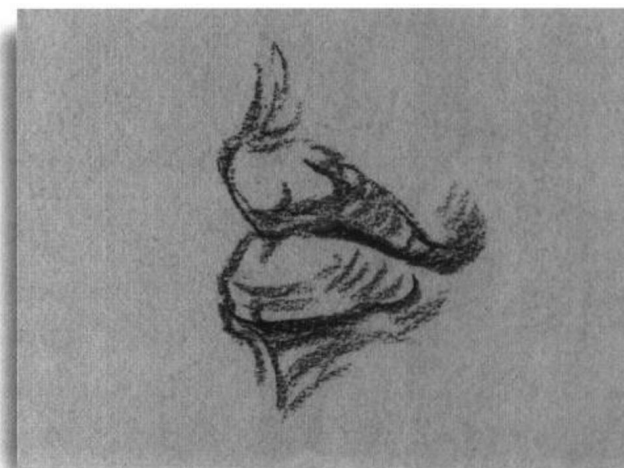
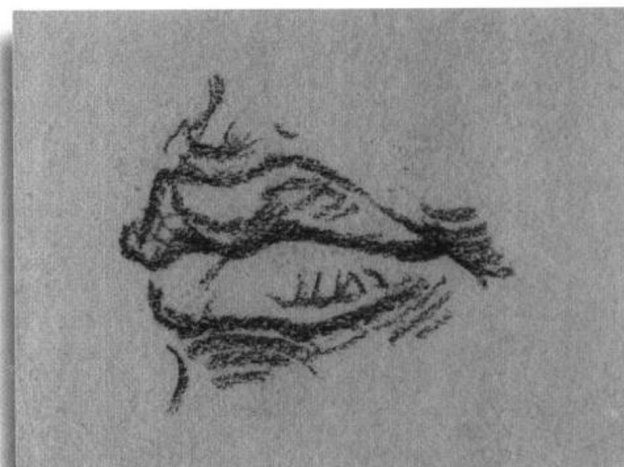
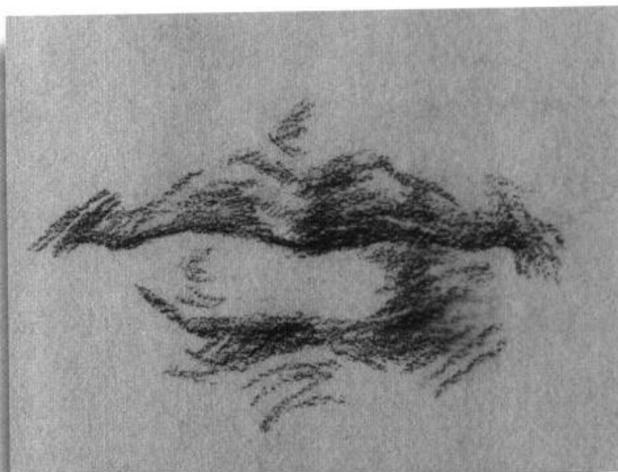

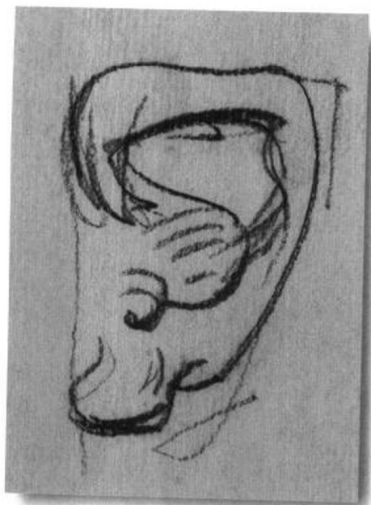
鼻:

鼻隆起于面部正中,呈三角状。鼻上部的隆起是鼻骨,它小而结实,其形状决定了鼻子的长、宽等。鼻骨下边连接鼻软骨,包括鼻中隔软骨,鼻侧软骨和鼻翼软骨,鼻翼可随呼吸或表情张缩。鼻子的形状很多,因人而异,有高的、肥厚的,也有尖细的或扁平的等等,都是形象特征的概括。鼻孔的形状随鼻形而变化,特别与鼻翼有很大的关系。

嘴：

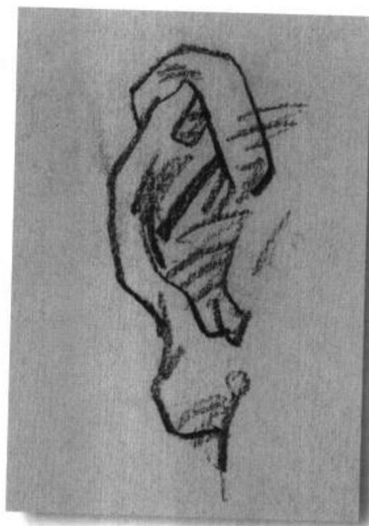
嘴,就形状来说,是由覆于上下颌骨和牙齿上的双唇所决定的。颌骨和牙齿形成的弧度直接影响双唇的曲直。嘴形的不同,就是由颌骨和牙齿的弧线所定型的。嘴唇由口轮匝肌组成,上下牙齿生在半圆形的上下颌骨齿槽内,外部呈圆形体。上唇中间皮肤表面有条凹,称人中。嘴唇的表面有唇纹,各人的唇纹形状不同。上下唇的活动十分灵活,彼此呼应,不仅对发音有很重要的作用,对表情也有直接的影响。

目:

耳朵由外耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂组成,是软骨组织,具有一定的弹性,形似水饺。耳朵稍斜,长在头部的两侧,在学习时除了弄清它的结构外,还应注意它的体积。

素描人像的表现形式

线条

以线条为手段刻画形象,以二维空间为特征,排除光线对形象的影响,着重以形体、结构、比例、动态等不同角度下的组建关系所形成的形象特征来表现。

线条具有丰富的语言和形式美感。随着对象的不同,要求有不同的表现线条。轻重起伏波纹式线条,或刚柔相间、长短、粗细、强弱、曲直弯转的线条,给人以音乐的节奏感。这就是线条的表现节奏的作用,许多大师的素描中就给人们这种视觉感受。

德国著名画家门采尔则以浑厚、生动多变的线条,明确形体的穿插与衔接,能够确定物象形体的主要特征与空间关系。给后人以强烈的心理效应和音符震动感。

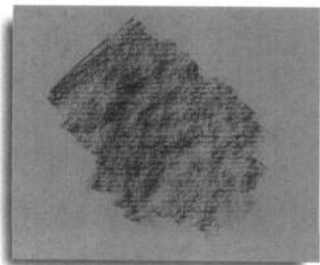
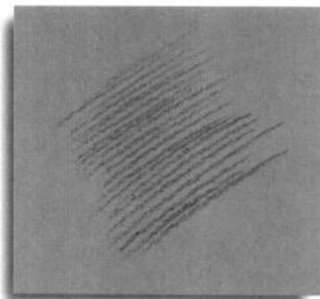
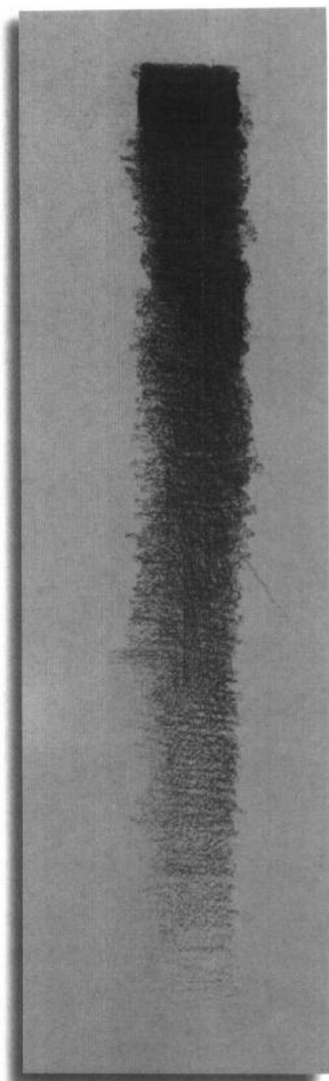
总而言之,在素描训练中,通过对线条的研究和探索,使我们逐渐认识到它在绘画中的作用,并能通过线条创造更美的造型艺术。

明暗

明暗现象的产生,是光照量的不同反射而造成的。并由此产生的色度上的层次变化。

以光线作用于物体的光学现象为依据,运用特定光源照射产生的明暗关系,表现具体形象的立体感、质量感、空间感,以此达到较强的表现力。

同一个物体虽然由于不同角度的光线照射而出现不同的明暗变化,但是光线不会改变物象的结构,因为对象的结构是固定的,而光线是可变的。因此,物体明度调子的变化,结构是主体,光线是客体。遵循科学规律去研究和探索,才能在今后学习中取得长足进步。

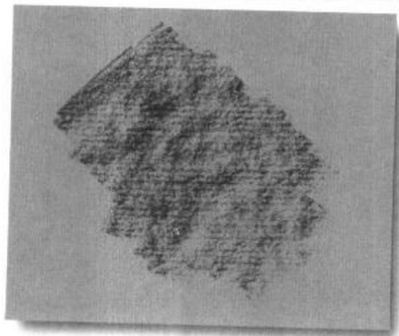
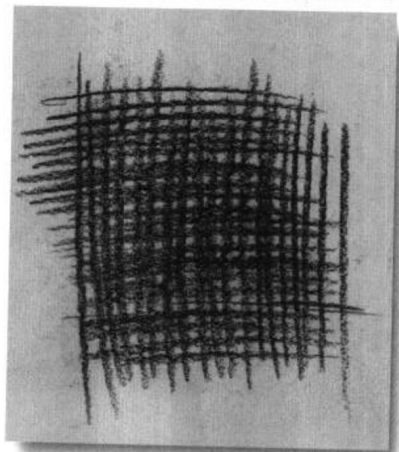
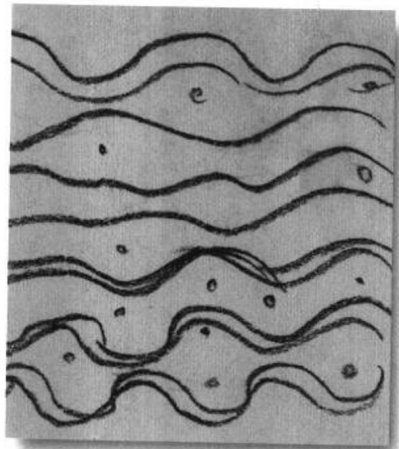
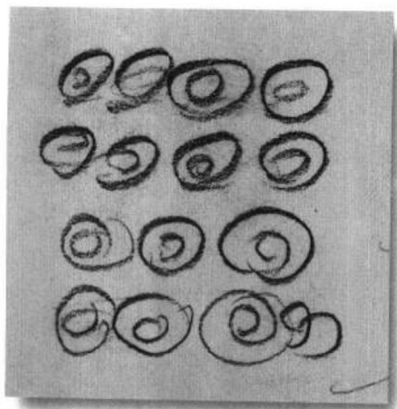
五调子

观察一个物象，亮的部分在一个过渡层次(中间色)，亮部转向暗部有一个最重的地方(明暗交界线)，暗部受环境光的反射出现一个稍亮的部分(反光)和暗部连接的投影，这就是素描中常提到的亮部、中间色、明暗交界线、反光、投影五个色阶层次，即五大调子。前人把光照物体形成的明暗规律总结为五个调子，仅是为了便于理解和认识，也便于概括表现物体，实际上物体调性还是很复杂的，这就需要我们根据客体形态好好地把握。

线条与明暗体块结合的素描

综合线面技法相结合，是吸收线条、明暗两种不同造型手段的长处，既要注重结构刻画，又要注意明暗体块所产生的立体、空间、虚实等变化，在线、块面衬托互补的对比中，使形体结构明确、厚实、变化多样而富有美感。

线、面结合的素描头像比单用线条或明暗更为自由、随意、多变。现代许多画家采用这种表现手法，加强头像厚重感和结构严谨性，同时更富有时代气息。

写生步骤

老人肖像

1. 先用长线画出老人头部的轮廓及颈、肩的关系,再画脸部的中线和头部五官的透视线,确定好五官的基本比例位置。

2. 紧接着画结构的转折和连接关系,注意这时用线要注意生动而富有变化,前后呼应。

3. 重新审视一下,前面画的几个步骤是否准确,然后进行下一步深入刻画。把握黑、白、灰体块和结构关系。

4. 在需要进一步塑造形体结构时,明暗调子要围绕结构关系逐渐跟上,是两者的加强,使画面更丰富、更有层次感。如发现调子过重或过灰,应采取有效手段,以加强头像的绘画表现力。

女青年肖像

1. 选好位置后，用直线画出大致轮廓，确定头部各部位的基本比例关系，抓住对象基本特征，用线要简练。

2. 借助垂直、水平等辅助线，画出五官的比例关系。如额骨、眉弓、颧骨、颧弓、下颌骨的大小比例和位置。

3. 接着画出结构的转折关系和穿插关系，用笔轻重适度，进一步塑造结构关系和体面关系，不要急于求成。

4. 正确处理骨骼和肌肉的关系，明暗调子围绕结构逐渐跟上，使面部调子更加丰富，有层次感。在调整过程中，根据画面的实际情况，有目的、有选择地进行调整，对画的过多或过繁的地方，用橡皮擦去，不必犹豫。