

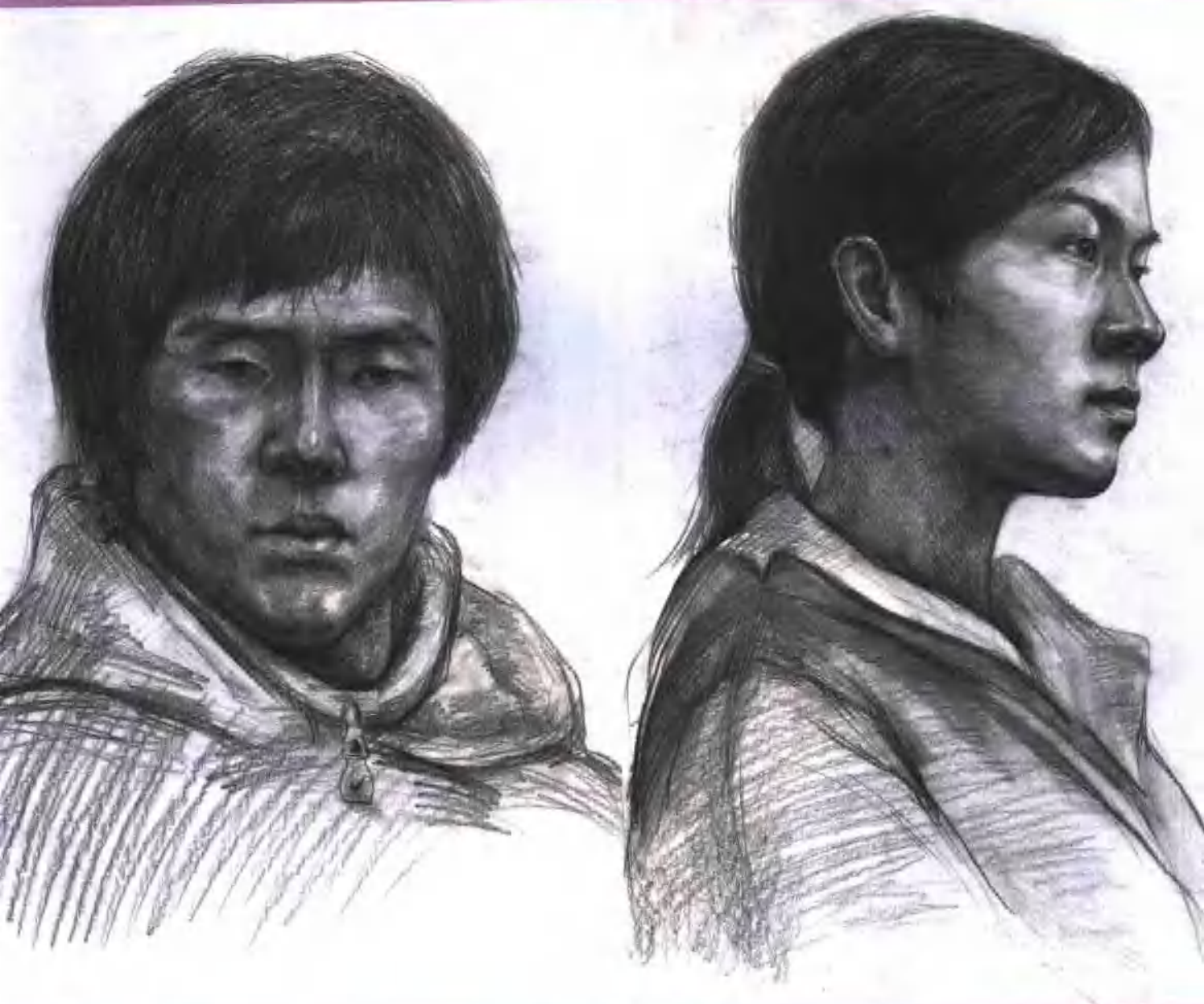
素描头像

正规教材

基础美术绘画学习强化训练

SU MIAO TOU XIANG ZHENG GUI JIAO CAI

张雷 刘凯 编著

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 张雷, 刘凯编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2006. 7

(基础美术绘画学习强化训练: 8)

ISBN 7-5318-1640-7

I. 素... II. ①张... ②刘... III. 肖像画—素描—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第071407号

书 名 / 素描头像·正规教材

作 者 / 张雷 刘凯

出 版 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮政编码 / 150016

经 销 / 全国新华书店

责任编辑 / 金海滨

装帧设计 / 赵亚群

发行电话 / (0451)84270514

网 址 / WWW.HLJMSS.COM

印 刷 / 浙江天鸿印务有限公司印刷

开 本 / 889 × 1194 1/16

印 张 / 3

字 数 / 50 千字

版 次 / 2006 年 7 月第一版

印 次 / 2006 年 7 月第一次印刷

书 号 / ISBN 7-5318-1640-7/J·1641

(全套八册)定价 / 88.40 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换

基础美术绘画学习 **强化训练**

素描头像
正规教材

张雷 刘凯 编著

黑龙江美术出版社

目录

- ◎ 前言 3
- ◎ 作画工具 3
- ◎ 头部的骨骼 4
- ◎ 头部的肌肉 4
- ◎ 头部的形体 5
- ◎ 头部的比例 5
- ◎ 头部的个性特征 6
- ◎ 男女老少的头部特征 6
- ◎ 头部的形体透视分析 7
- ◎ 素描头像写生训练的基本途径 7
- ◎ 五官的画法 8
- ◎ 眼的画法 8
- ◎ 嘴的画法 9
- ◎ 鼻的画法 10
- ◎ 耳的画法 11
- ◎ 男青年正面像写生实例 12
- ◎ 男青年3/4侧面像写生实例 14
- ◎ 男青年侧面像写生实例 16
- ◎ 女青年正面像写生实例 18
- ◎ 女青年3/4侧面像写生实例(一) 20

素描头像 正规教材

张雷 刘凯 编著

- ◎ 女青年3/4侧面像写生实例(二) 22
- ◎ 女青年侧面像写生实例(一) 24
- ◎ 女青年侧面像写生实例(二) 26
- ◎ 男中年3/4侧面像写生实例 28
- ◎ 男中年侧面像写生实例 30
- ◎ 中年妇女3/4侧面像写生实例 32
- ◎ 老年人3/4侧面像写生实例 34
- ◎ 老年人侧面像写生实例 36
- ◎ 范画欣赏 38

◎前言

素描头像是整个素描学习过程中比较难的一个阶段,也是一个必修的课程,学习素描头像的画法,应在画好石膏头像的基础上逐步进行素描真人头像的训练。素描头像包括对头部结构、比例及体面的认识,对五官的理解,对各种表现方法的研究,如明暗画法,结构画法等。

素描头像训练,可以提高初学者对人物个性特征的审美认识和表现能力,提高素描造型能力,同时也能积累经验,提高专业水平,为以后能画全身人物打下坚实的基础。由于每个人的形象及表情都不一样,初学者要塑造惟妙惟肖,个性迥异的人物形象是有一定难度的,只有不断地积累经验,把临摹和写生有机的结合起来,才能一步一步地提高自己。

本书从各个角度,简要介绍了素描头像的画法及很多头像范画。希望绘画爱好者和有志报考艺术类院校的同学能通过对本书的学习,从中有所收获。当然要画好素描头像还需要平时多加练习,反复琢磨,才能在素描头像的水平上有所提高。

◎作画工具

笔:初学者一般用铅笔和炭笔比较容易掌握,铅笔分软和硬,用“B”表示软,用“H”来表示硬,HB为中性偏硬的铅笔,8B为最软的铅笔,自然颜色就最深。一般在素描中,较硬的铅笔如2H、4H,一般不用,它不仅颜色较浅,而且太硬,容易破坏纸的表层。

纸:素描用纸有很多种,名称也很多,如铅画纸、素描纸等等。一般好的纸,纸质较硬,纸质软硬在卷的过程中有感觉的,画画一般选择纹路较粗且没有明显的直横条纹的这一面。

橡皮:现在市场上有很多种橡皮,有的还是国外进口的,选择橡皮应选择软一些的为宜,还有一种叫橡皮泥的软橡皮,吸附力较强,可以和橡皮结合起来使用。

画板:有木制画板和画夹两种,一般在室内作画使用画板,将画纸用图钉、夹子或胶带纸固定即可,画板分为大(全开)、中(对开)、小(4开)三个规格;画夹在室外作画时使用起来比较方便。

其他工具:画架是为站立或坐着作画比较方便,固定液是为了更好的保存素描作品,一般用素描定画液或发用定型水在画面上均匀喷洒,主要为一些比较容易掉色的木炭笔、软铅笔作品。美工刀是为了削铅笔用,刀面前锋利。

◎头部的骨骼

头部的骨骼称颅骨，可划分为脑颅骨和面颅骨两部分。

一、脑颅骨

脑颅骨包括额骨、颞骨、顶骨和枕骨等。额骨位于脑颅的前方，是头部向前突出的一块大骨。颞骨位于前额两侧，左右成对，它的形状不大规则，结构上分为颞鳞、颞突、外耳孔、乳突四部分。顶骨位于顶额骨与梓骨之间。梓骨位于脑后，与顶骨、颞骨结合构成颅底部。

二、面颅骨

面颅骨包括颧骨、鼻骨、上颌骨和下颌骨等。颧骨位于颅骨前中部两侧的眼眶下缘左右一块。鼻骨位于额骨正中央下方，下颌骨位于面颅正中，呈弧形与两侧的颧骨相接，下颌骨下颌呈马蹄形位于面颅前方，构成了脸下部轮廓。

◎头部的肌肉

头部的肌肉对面部外形和表情起着重要的作用。头肌可分为表情肌和咀嚼肌两大类，表情肌是连接于颅骨与皮肤之间的一些很薄的皮肤，它收缩时使面部产生各种表情；咀嚼肌均止于下颌骨，可运动颞下颌关节，产生咀嚼运动。

一、表情肌

表情肌主要有额肌、眼轮匝肌、皱眉肌、降眉间肌、鼻肌、颧肌、上唇方肌、犬齿肌、下唇三角肌、口轮匝肌、颏肌、颏三角肌、颊肌、笑肌、枕肌等。

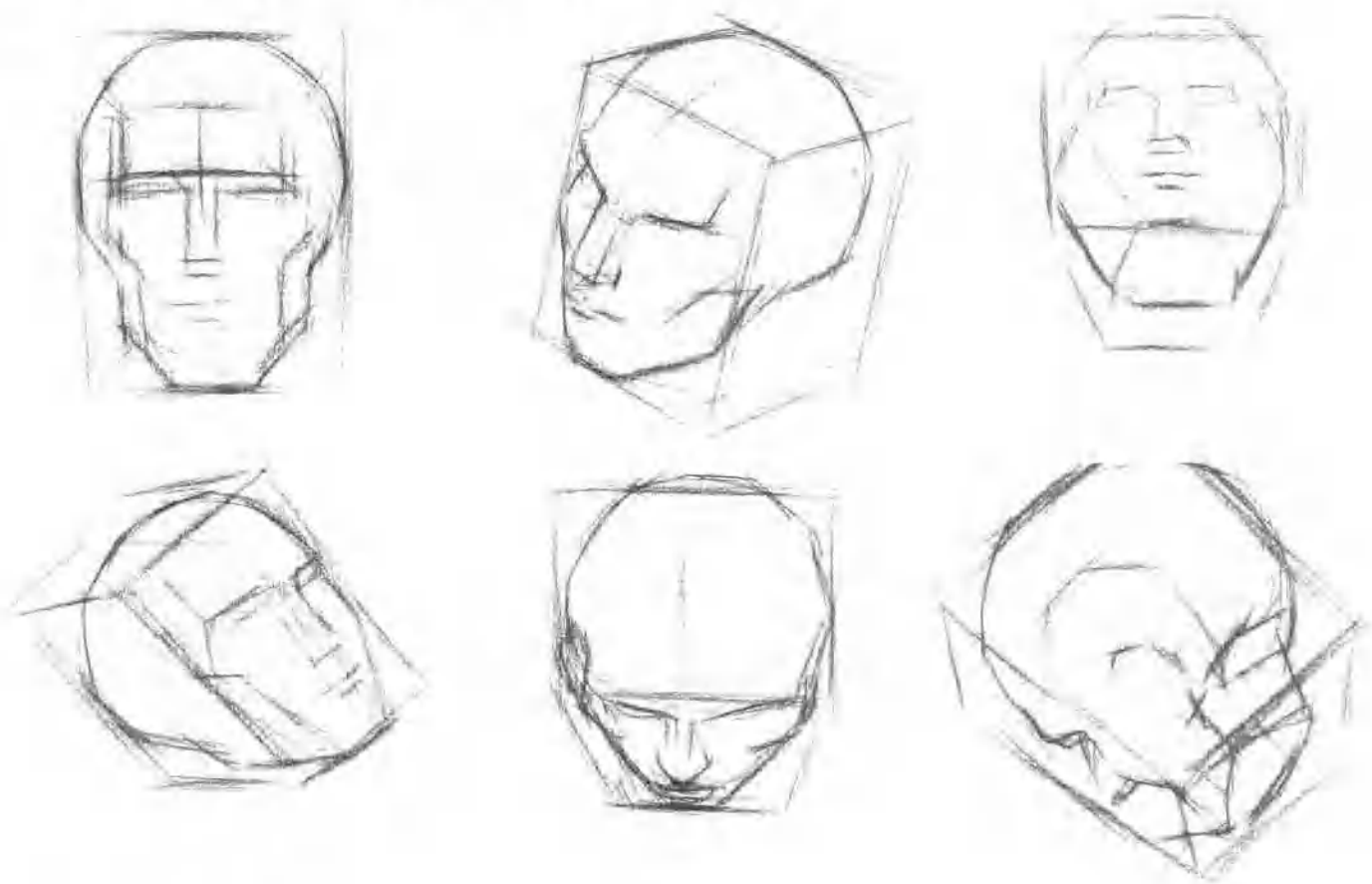
二、咀嚼肌

咀嚼肌主要有咬肌和颞肌。咬肌起自颞方下缘，止于下颌骨的下颌角，可以提下髌骨，使嘴闭合，在咬牙时肌形明显。颞肌起自颞窝，止于下颌骨，作用与咬肌相同，牵动下颌骨，做咀嚼动作。

◎头部的形体

研究、分析头部的形体结构，是帮助我们正确塑造人物头部形象的一个重要手段，而头部形体结构是建立在头部解剖结构的基础上的。当人们了解了头部的骨骼和肌肉之后，就能深刻地理解头部的形体结构，掌握了头部的基本形体概念，在塑造头部的形象时就会方便得多。头部位于人体最突出的位置，是人物造型的关键部分。由于头部的肌肉比较薄，所以头的基本形是由头骨的形状所决定的。头的外形大体上可视为一个球体和一个楔形构成，整体上可理解为一个正方形。

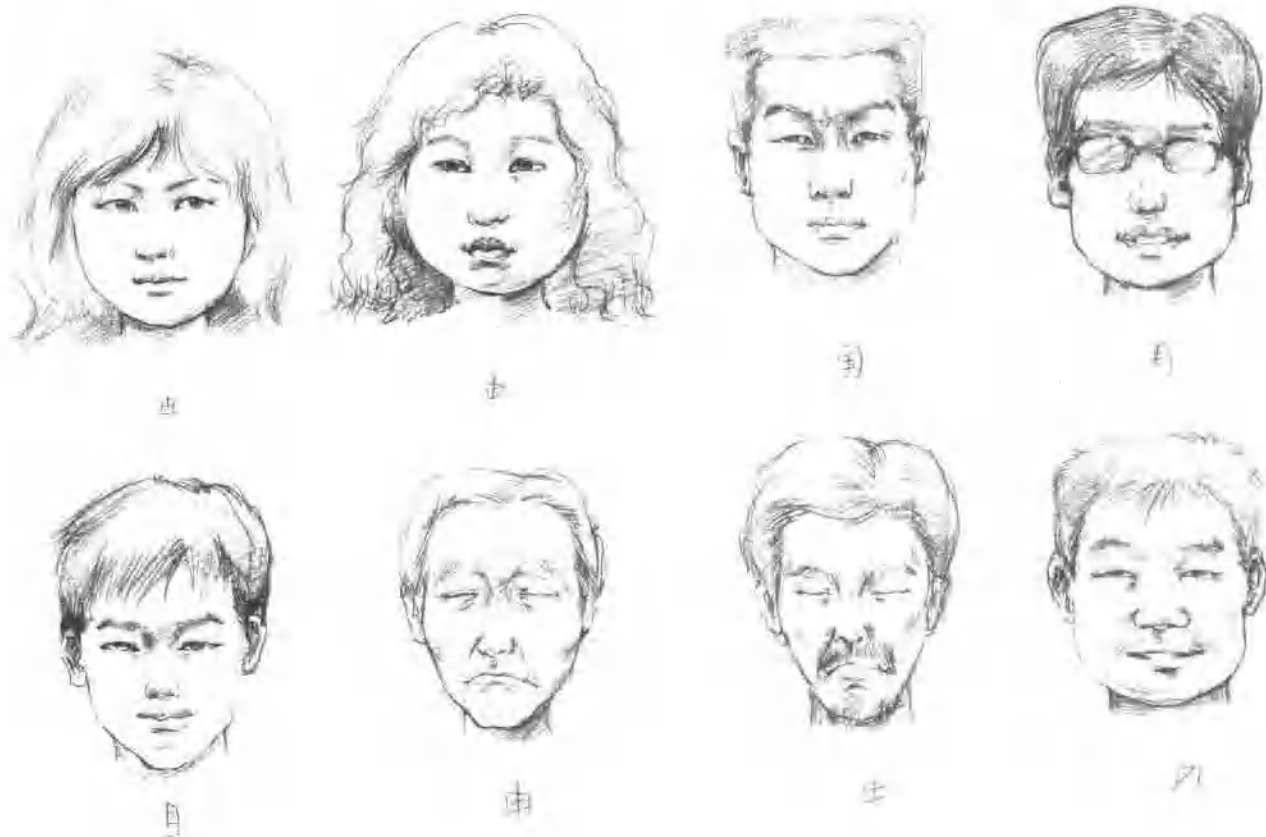
◎头部的比例

头部的比例关系主要是五官之间的比例，通常归纳为“三停五眼”。所谓“三停”，即自发际线至眉线，眉线至鼻底线，鼻底线至颏底线，这三部分长度均相等；“五眼”，指把脸宽定为5只眼睛的长度：两眼之间为1眼宽，两外眼角至鬓角各为1眼宽，加上两眼本身的宽度。耳的长度与鼻长相等，上齐眉线，下齐鼻底线。上下嘴唇相合于鼻底线至下颏的距离靠上1/3处，成人眼在头高的1/2处。

◎头部的个性特征

头部由于不同形体的差异形成各异特征。我国古代画论中有“相之大概，不外八格”之说，即头部的正面的基本形特征，可以用“田、由、国、用、目、甲、风、申”这八个字形来概括，以便我们抓住对象头部外形特征。

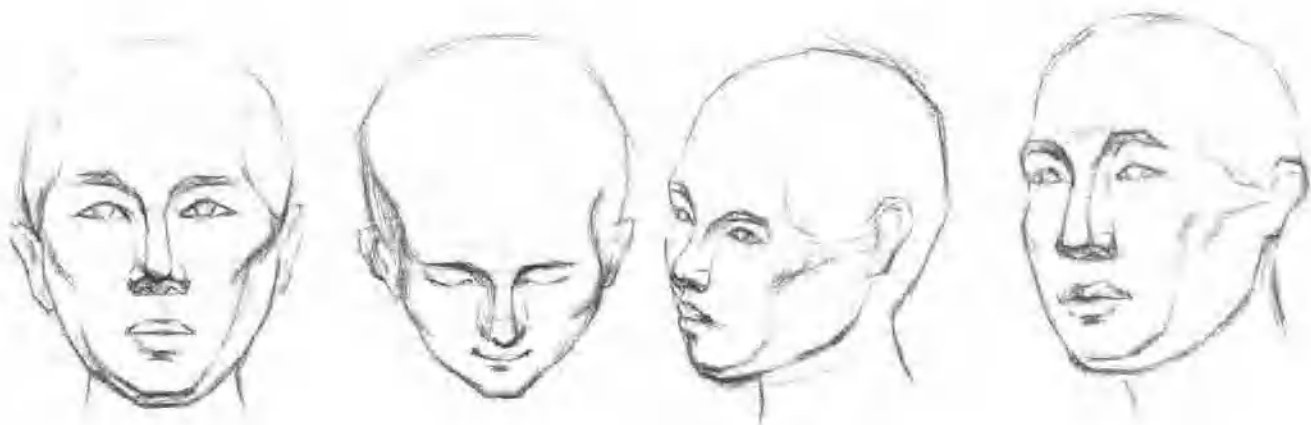
◎男女老少的头部特征

头部形体除了个性特征外，在年龄、性别上也存在着很大的差异。幼儿脑颅大，面颅较小，五官相对集中；成人头部较大，脑颅与面颅比例接近。女性的头部与男性的头部比较，女性稍小于男性，女性面部形体浑圆，线条柔和，外形轮廓没有男性明显。老人掉牙，下颏缩短，肌肉萎缩，头骨突出。

◎头部的形体透视分析

透视在素描头像中起到重要作用。在素描头像写生中透视是非常微妙的,必须努力观察,画出这些变化而不会出现错误。理解由于透视所引起的头部外形上的变化,将头部概括为立方体和椭圆形。运用辅助线将眼睛于耳朵辅助及头部中心线和轴线去体现透视的微妙和复杂,将头像的透视准确的表达。

◎素描头像写生训练的基本途径

一、临摹

临摹是初学者学习绘画技能的好方法,初学美术者,技法生疏,缺少理论知识,可以先从临摹入手,在临摹过程中,学习范画中构图、造型的用笔技巧。通过临摹训练,认真体会原作的表现意图,研究其表现方法。还要仔细分析画面调子的丰富变化及作画的步骤特点等。临摹的过程是针对初学者耐心的考验。临摹一幅作品,要临摹得完整、深入,尽力吸取原作中的精髓,同时也必须注意到有些资料的内容不很精细。因此,临摹他人作品的时候,应做到能进得去,出得来,取其所长,弃其所短。这样才能达到事半功倍的效果。

二、写生

写生是全面培养绘画能力的重要方法。在平时的学习中,有计划地安排素描头像写生训练,对初学者各方面能力的培养起着至关重要的作用。这种训练是以素描头像为模特儿,形体结构在不同视线角度下对头部造型、明暗层次以及固有色的影响,提高处理这些问题的能力,研究头部及五官的形体特征、质感、神态,熟悉头像写生的方法步骤,掌握一定的表现技巧。只有通过大量的头像写生训练,才能全面、规范地培养初学者在观察感受、构图造型、比例透视、形体塑造、质感、量感、技法表现等各方面的把握能力。

三、默写

默写是巩固学习的一种有效方法。把画过或熟悉的形象,通过记忆与想象的方式默画下来,检验自己对形体变化、透视线掌握与运用,比例结构的协调以及画法步骤的全面能力。通过记忆默写训练,培养逻辑推理和创造的应用能力。默写的能力是建立在写实描绘与写意概括造型基础上的。只有熟悉了物象的造型规律,掌握了过硬的表现技巧,才能完成一幅满意的作品。

◎五官的画法

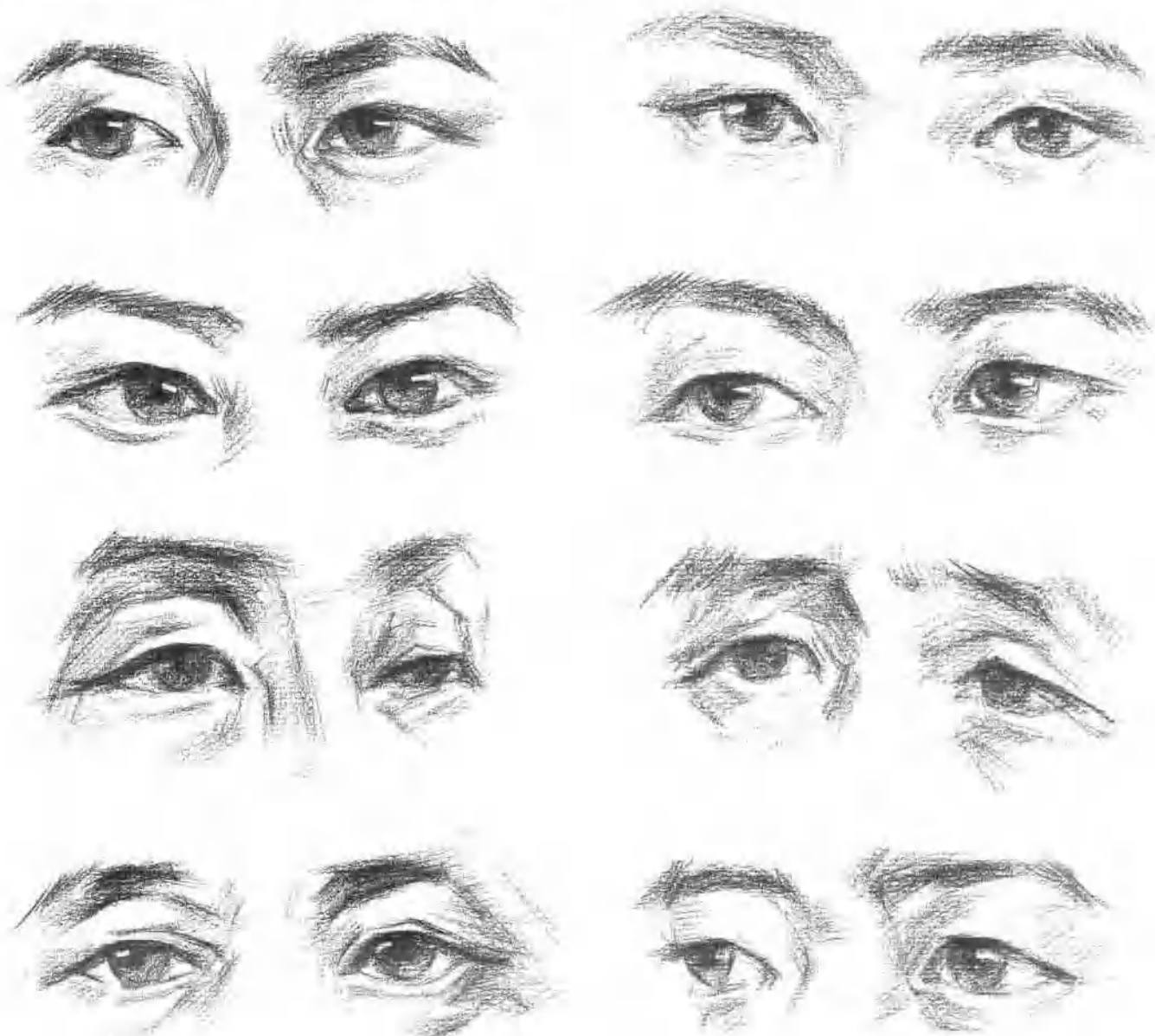
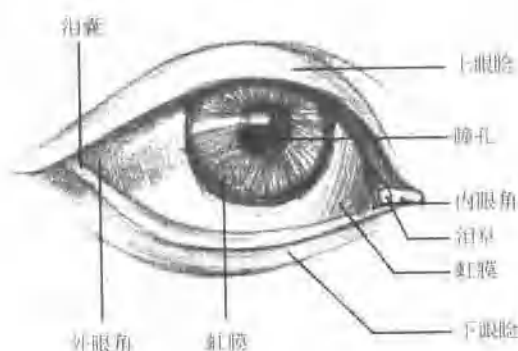
面部五官包括眼、眉、鼻、嘴、耳。五官是构成人体头部钱形重要组成部分，它反映一个人的形象和表情，特别是眉、眼和嘴为传神的关键器官，必须仔细分析。

◎眼的画法

眼睛被称为“心灵的窗户”，最富于表情，它由眼球、眼眶和眼睑三部分组成。眼球是一个嵌在眼眶内的球体，外形可見到白色的巩膜（白眼球），深褐色的虹膜（眼珠）和虹膜中央黑色的瞳孔。两个眼球的转动方向一致。

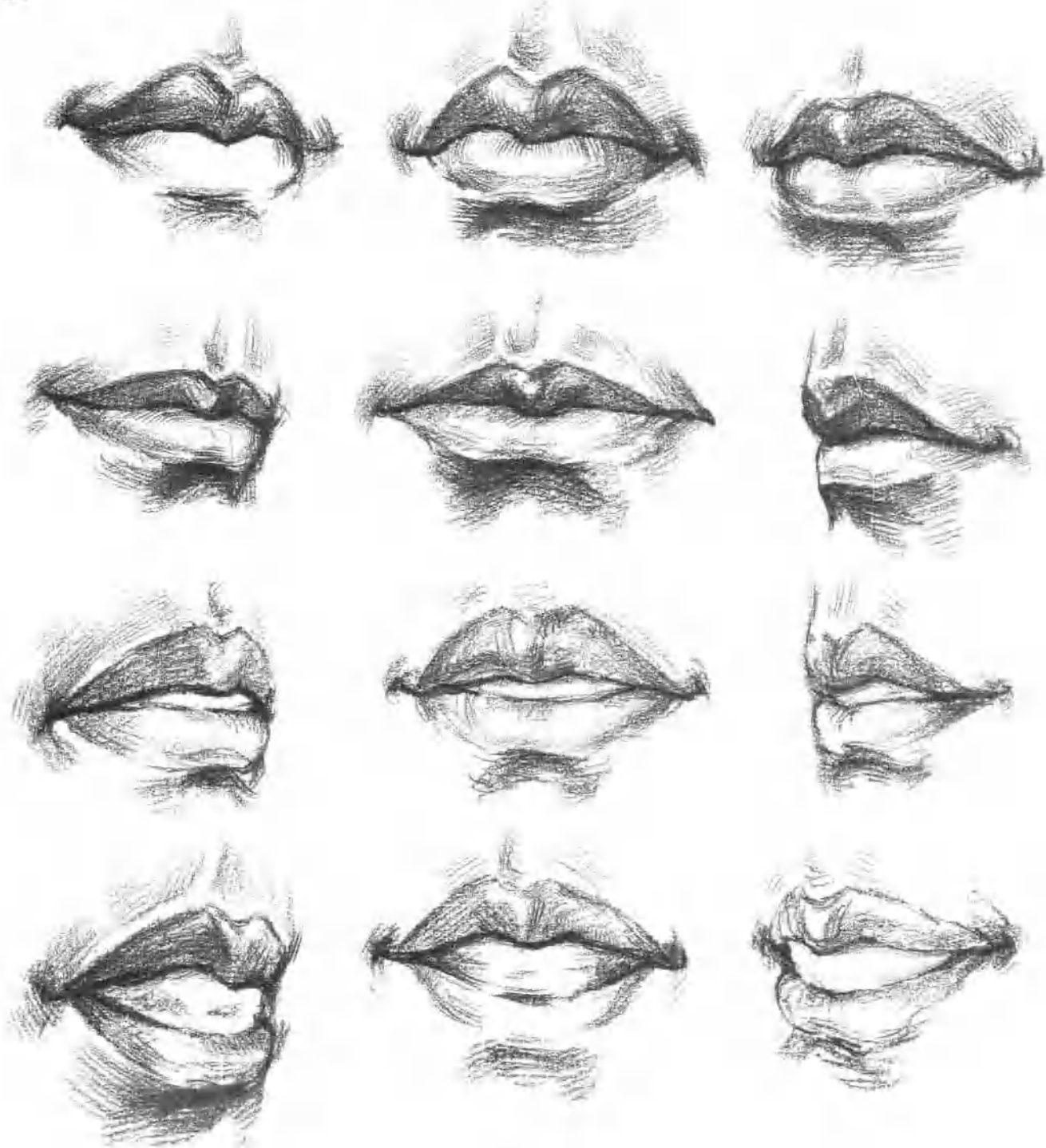
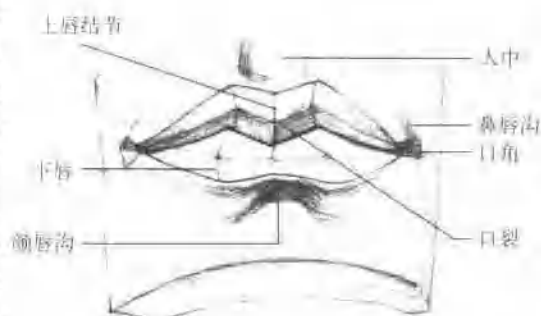
眼眶由额骨、颧骨、上颌骨等围绕而成，外形突出的部位是眉弓和额颧突。

眼睑分上、下眼睑，覆盖于眼球之上。上眼睑比下眼睑稍大。眼睛的开闭由上眼睑来完成；睁眼时，上眼睑呈弧形，下眼睑稍平。上下眼睑之间的缝隙称为眼裂，眼裂处又形成上、下眼缘，眼缘上长有睫毛。眼裂的两端为内眦和外眦，内眦处有一隆起为泪阜。弧形的眼裂为眼睛的外部轮廓，虽然每个人的眼裂形都不一样，但各类型的眼睛都可以归纳成菱形形状。

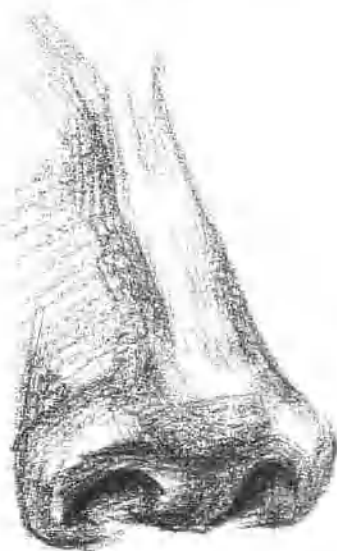
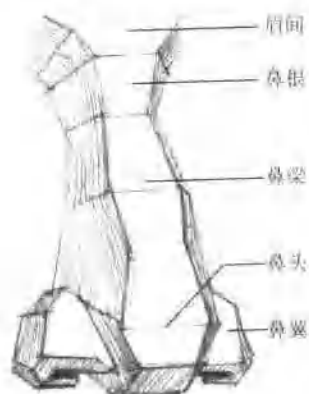
◎嘴的画法

嘴位于鼻子底下，外形结构包括上下唇、人中和牙齿等。上下颌骨的半圆柱形决定了嘴部的造型基础，嘴与所在的这部分圆柱体轮廓相吻合。上唇呈弓形，中央的突出处为上唇结节，在上唇结节的上方正中有一凹沟为人中。下唇闭合处的口缝称为口裂，两端为口角。唇的表面皮肤呈深红色，唇表面有唇纹。女性与儿童的口唇丰满、红润、有光泽，老年人口唇干裂，暗淡，牙齿长在上颌骨的牙床上，被嘴唇包住，嘴张开时，部分牙齿外露。成人有32颗牙，正常生长的牙齿整齐洁白，牙齿对嘴部外形有一定的影响，牙齿齐全，唇部丰满；牙齿脱落，嘴唇就向里瘪。

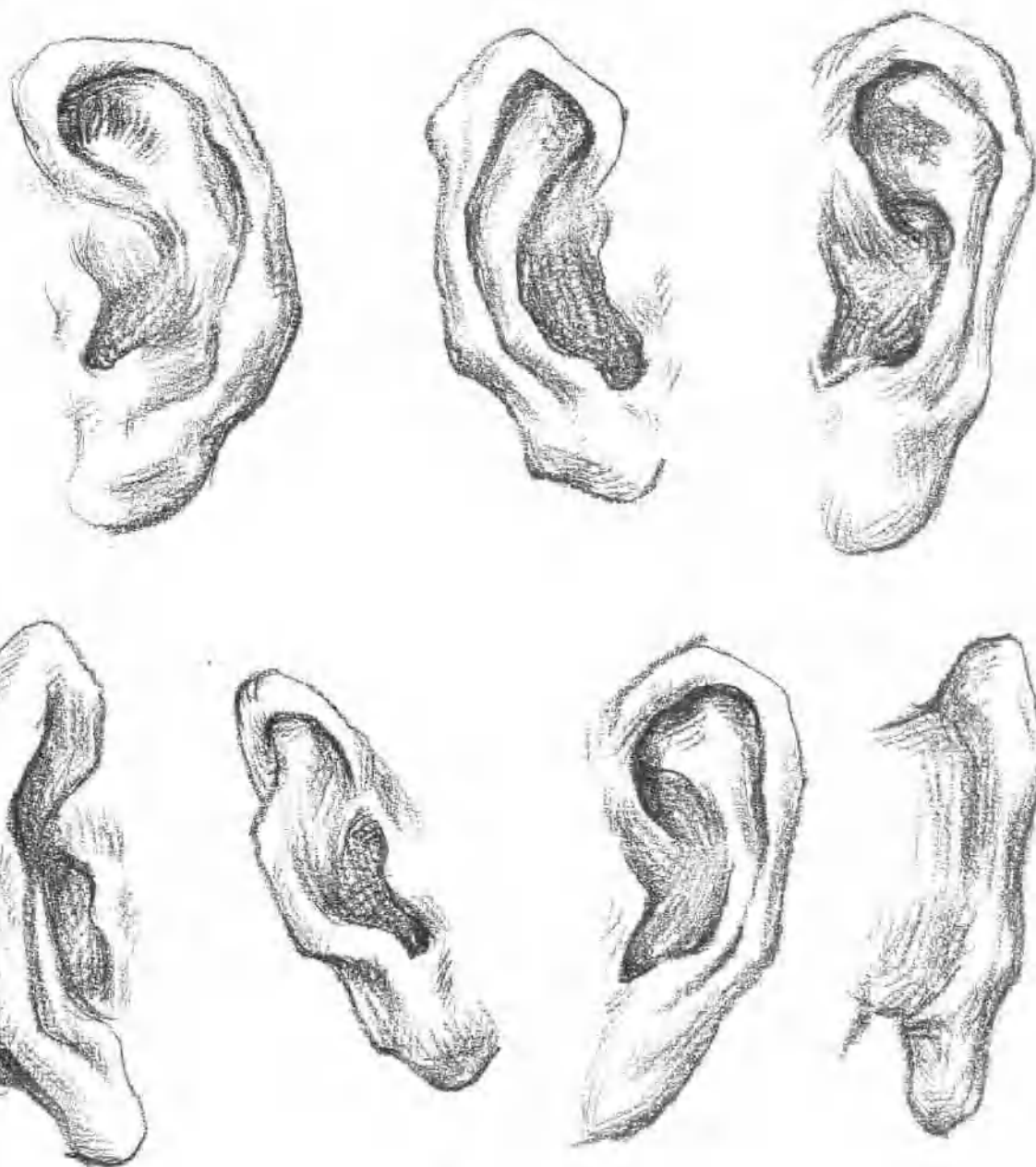
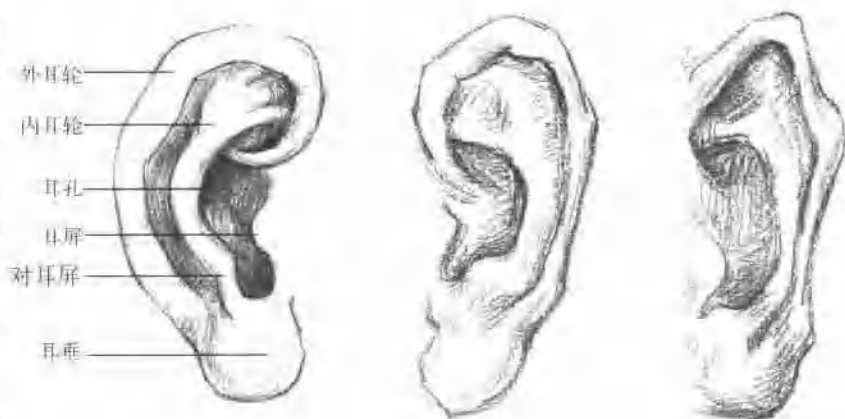
◎ 鼻的画法

鼻突出在面部中央，呈梯形隆起，长短和耳相近。它的体积由左、中、右、下四个基本面组成，从上至下分为鼻根、鼻梁、鼻尖、鼻翼、鼻孔等部分。鼻骨上端与额骨连接形成鼻根，下端鼻与软骨相连构成鼻梁；鼻骨两侧与脸部一块；鼻尖与鼻翼由软骨构成，形态浑圆。两个鼻孔朝下，底部平面呈三角形。鼻子的外形会随着面部表情发生微妙变化，如人笑时，鼻翼上举；兴奋时，鼻翼扩大。

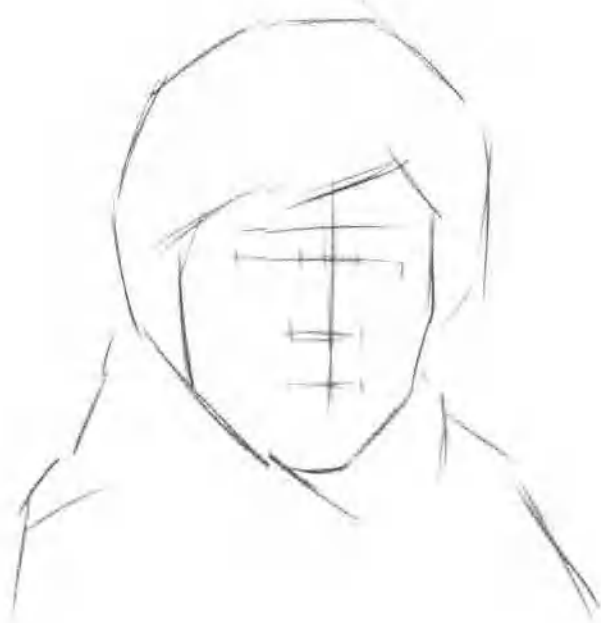

◎ 耳的画法

耳朵长在头部的两侧，其长度大约与眉弓到鼻底线的距离相等，宽度约长度的二分之一，上部宽，下部窄。耳朵是以富于弹性的软骨组织和脂肪体构成，外形包括耳轮，对耳轮，三角窝，耳屏，对耳屏和耳垂，它的形状大小很规则，大致有圆、椭圆、长方和三角几种类型。男性耳壳大而厚实，女性小而薄，老人干瘪多皱，小孩耳朵娇嫩。由于耳壳厚薄，耳垂大小的不同，影响耳的造型。从头的正面看，不能见到耳的全部。从侧面看，耳朵的位置与下颌骨处于同一根直线上，无论头部怎样转动，其关系始终不变。

◎男青年正面像写生实例

1.先用较轻的直线确定脸型，然后确定出对象的特征比例。

2.进一步确定头部的各种形体关系，包括五官、脸型、发型，注意各个部分不是分开的，而是有关联的。

3.铺大体色调，突出五官及大的明暗交界线，即要丰富灰部的各个层次。

4.深入刻画头部和脸部的细节，突出整体的明暗关系，增加画面的对比效果，使头像更加生动。

◎男青年 3/4 侧面像写生实例

1. 用线轻轻勾勒出头部的大体轮廓。

2. 进一步明确头像的形体结构关系, 找出明暗交界线。

3. 铺大体明暗, 在确定明暗交界线的基础上, 注意线的轻重关系, 以便更好的表现出头像的立体感。

4. 深入刻画人物各个部位的关系, 注意线与调子结合运用, 全面推进, 突出重点。

