

芳草地 初级绘画技法丛书

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

怎样画素描人像

上海人民美术出版社

芳草地初级绘画技法丛书

怎样画素描人像

编者：陈 坚

上海人民美术出版社

责任编辑 谢 颖
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

怎样画素描人像

芳草地初级绘画技法丛书

编者：陈 坚

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1990-9/J·1874

定价：4.00元

目 录

一、人像写生的目的和任务	(1)
二、人像头部的比例和结构	(3)
(一) 头部的比例	(3)
(二) 头部的结构	(4)
1. 头骨	(4)
2. 肌肉	(6)
3. 头部肌肉的功能与表情的关系	(6)
(三) 头部的形态特征	(7)
1. 立体的头部造型	(8)
2. 头部的形体透视	(10)
3. 五官的形态与构造	(11)
4. 头发	(13)
5. 颈部及头、颈、胸的关系	(14)
三、人像写生的基本方法和步骤	(17)
(一) 绘画工具和使用方法	(17)
(二) 整体观察和分析的方法	(20)
1. 整体、理解的观察分析	(20)
2. 构图	(24)
3. 明暗色调	(24)
4. 人像在不同光线角度下的明暗关系	(27)
(三) 人像素描写生(包括肖像速写) 的表现方法	(29)
1. 写生技法	(29)
2. 素描写生的表现方法	(30)

(四) 人像素描写生的基本步骤·····	(34)
1. 大体阶段·····	(35)
2. 全面深入刻画阶段·····	(38)
3. 综合调整阶段·····	(44)
(五) 常出现的错误及纠正的方法·····	(45)
1. 散·····	(45)
2. 脏·····	(45)
3. 灰·····	(46)
4. 暗·····	(46)
5. 重·····	(47)
6. 平·····	(47)
7. 薄·····	(48)
8. 糊·····	(48)
9. 浮·····	(49)
10. 紧·····	(49)
11. 歪·····	(49)
四、附图·····	(51)

一、人像写生的目的和任务

人物素描写生是整个素描写生训练中极为重要的课题,而人像的素描写生则是人物素描写生的一个重要的单元。

由于人物头部的形体结构极为复杂,又是人物表情传达、显现的部位,因此初学者在素描写生训练中碰到的问题也相对多一些,诸如头部的骨骼、肌肉等内在形体结构,社会经历不同、性格的不同给各人的脸上留下的外在痕迹和特征等等。前一问题是解决人物头像形体结构的关键,而后一问题是解决人的表情、神态的关键。

正因为如此,初学者在实际训练中要有一个由浅入深、由简入繁、由局部到整体的逐步深入、循序渐进的过程。对于初学的青少年朋友来说,树立一个正确的观察方法是至关重要的。只有具备了正确的观察方法,才能提高正确的造型能力,做到眼到手到,把处在自然空间的人物形象,用单色(铅笔、木炭条、炭精条和钢笔等)在平面的纸上,塑造成三维空间的立体形象(即高、宽、深)。这是基础,只有把这一基础打扎实了,才能为下一步如何运用正确的审美观去观察、描绘人物形象,也就是说用艺术眼光去观察人物,并通过自己的形象思维活动,把人物表面的视觉感受变为对内在结构和形体规律的认识和理解。同时通过对人物头部

结构形体的组合、运动透视变化、内在结构与外在精神气质特征的研究和理解,再经过大量的素描写生练习,逐步掌握人像的表现方法和写生步骤,更好地完成我们的学习任务:人像素描写生。

二、人像头部的比例和结构

(一) 头部的比例

人物头部的比例结构主要是由眉、眼、鼻、嘴和耳朵五官组成的。五官大小和它们之间的距离,每个人都有所不同,这就形成了脸部的不同特征。为了使初学者便于学习和掌握,在艺用人体解剖学中制定了人物头部的比例标准。古典比例法中的“三停五眼”是衡量一般的、较为标准的人物头部特征和五官位置的依据。有了这个依据,有助于训练我们的眼力,也就是拿“三停五眼”的标准来衡量现实生活中人物面部的五官差异,比如说这人的眼睛大,那人的嘴巴小;那人的耳朵小,这人的鼻子高等。而单纯地了解这些还不够,关键是如何在理解的基础上去运用它,使之在较短的时间内做到正确的观察,为具体地描绘对象作准备。

“三停五眼”是指(图1)正面平视五官的比例。它是头部最一般的比例。“竖三停”是正面头部垂直三等分,即从发际至眉、眉至鼻底、鼻底至下颌底,这三部分是相等的。眼睛的位置正好处在整个头部的二分之一处,但儿童例外,儿童的眼睛位置处在二分之一的下方。“横五眼”指的是面部的宽度为五眼宽度的总和,具体讲,两眼内眼角间距为一眼,两眼的外眼角向外到耳孔间的距离为一眼,这样整个脸部正好为五个眼睛的距离。另外,两眼平视时,两眼的内眼

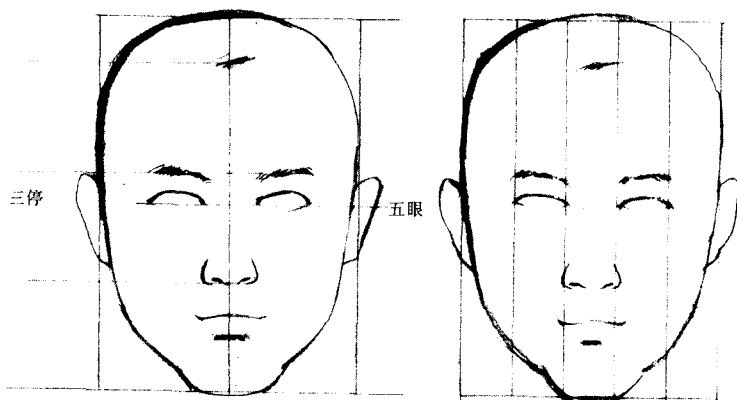

图1. 三停五眼

角的垂直线与鼻翼之宽相等,而两眼的虹膜间距离与口的宽度相等。

从头部的侧面看五官的位置和比例,眼睛位于鼻子高度的三分之一处,嘴裂线位于鼻底到下颌的三分之一处,耳孔刚好在头的中心位置,它的长度等于眉毛到鼻底的距离。

(二) 头部的结构

头部的结构包括骨骼结构和肌肉组织。头部的骨骼决定头部外形的特征,而肌肉则对人物的表情起着重要的作用。

1. 头骨

头部的骨骼分为脑颅骨骼和面颅骨骼两大部分,其中脑颅骨部分是一个整体,约占头部结构体积的三分之二,面颅部分占头部的三分之一。

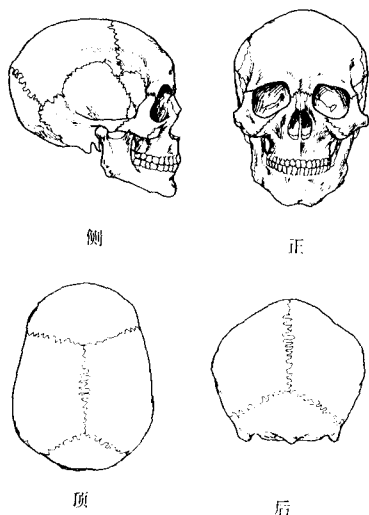

图2. 头骨

头部的骨骼与立方体一样也有六个面组成,即为上(头顶)、下(下颌底面)、左右(两颊)、前(脸面部)、后(后脑)组成。此外,我们在鼻骨的中心画一条垂直线,可以发现人的头骨是左右对称的(图2)。

头部骨骼处在不同的部位和骨骼上有明显隆起

结构点(或者说是起伏),决定了头部的形体特征。比如说额丘、顶丘、颅顶丘、枕后结节是头颅造型转折的“骨点”(图3)。我们把这些骨点联系起来看,基本上可以概括出头部的基本形,即头颅是近似球形的,面部似楔形。它的基本形体为梯形的前额并略为靠前一些;扁平的颧骨区;圆锥体的上颌骨上方连接着鼻子的底部和嘴;三角形的下颌骨。整个头部骨骼在造型上有明显隆起的骨点有:额丘、眉弓、颧突、颧结节、鼻骨中隔、颞结节、颞下点、下颌角、颅骨上顶点、颅骨侧结节(俗称头角)、枕骨结节、乳凸及颞线等。“骨点”有突出的高点,也有凹陷的低点,总之,由于每个人的“骨点”不同,也就造就了每个人不同的头部造型特征。比如,鼻骨的倾斜角度和隆起的高低程度决定了鼻部的扁平 and 坚挺;颧骨区域平

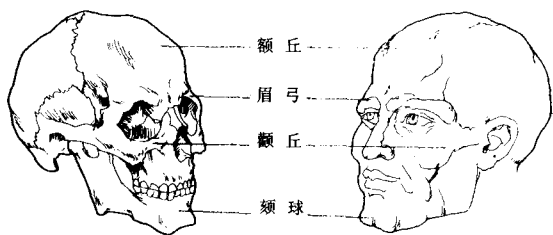

图3. 头部的骨点

坦使面部显得扁平。颧骨的宽窄与高低决定了面部的宽度与面颊的形状,上、下颌骨也决定了面部的长形脸、圆形脸、瓜子形脸和方形脸等等。因此,要了解头部骨骼的形状、大小及骨骼位置间的距离变化,并且在人物头像素描写生的表现上认真观察,予以区别对待,这对于初学者来说尤为重要,有助于更好地掌握人物头像素描。

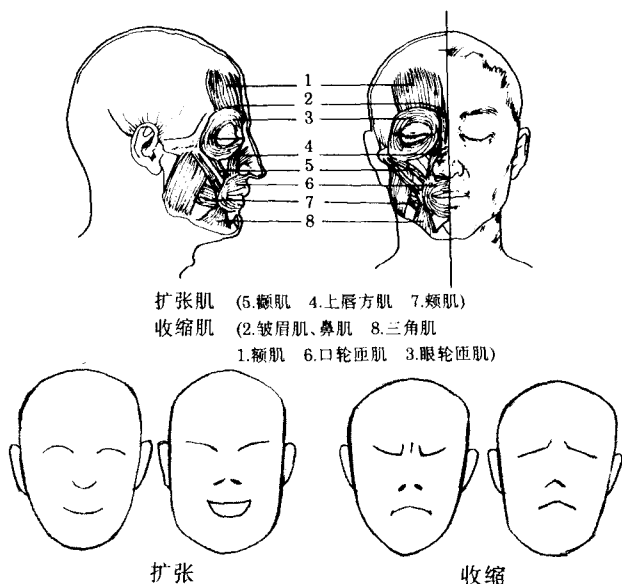
2. 肌肉

虽说头部的肌肉相对于头部的骨骼来说,略显得浅薄一些。但是头部的肌肉对人物的表情却起着决定的作用。人的思想活动和喜、怒、哀、乐等情绪变化,是通过面部肌肉的伸缩活动来完成的。另外,社会生活的经历、年龄、性格、性别以及所处环境的不同,在脸部的表情传达上也是千差万别、非常丰富的。

3. 头部肌肉的功能与表情的关系(图4)

头部的肌肉,尤其是脸部的肌肉比较复杂,大致可以分为两大类,即一类叫扩张肌,如颧肌、上唇方肌、笑肌等,使

图 4 头部肌肉与表情的关系

嘴角、下巴、鼻子、脸颊向外上方提拉，脸部向外开展起来，欢乐愉快的神情都是通过扩张肌在起作用。另外一类叫收缩肌，如皱眉肌、鼻肌、三角肌等，它们能使眉、眼、口、鼻向下或者向内收缩，形成悲哀和愤怒的表情。

从绘画的角度上观察脸部的表情变化，必须注意口角、鼻唇沟、鼻翼、眉间及眼角四周的部分，因为扩张肌和收缩肌(表情肌)都集中在口、鼻、眼的周围。所以，这些部位的观察和描绘都是相当重要的，多了、少了、深了、浅了都直接影响人物表情的变化。

(三) 头部的形态特征(图5)

人的神态是通过外部造型特征而显现出来的。我们在

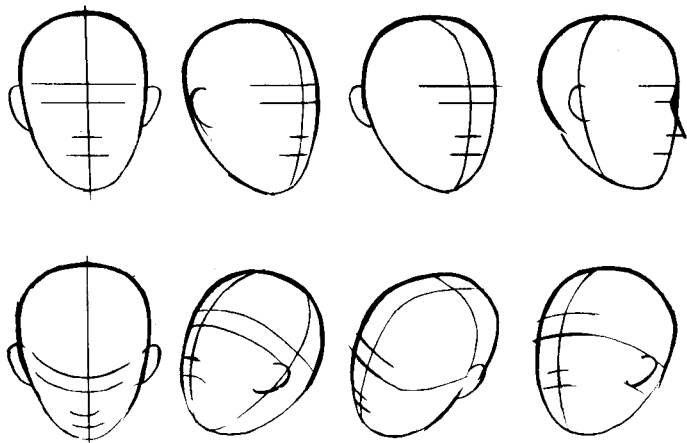

图5 头部的形体透视

初步了解了人的头部比例结构及解剖知识之后,应进一步观察人物的生活经历及性格特点。因为在自然界中,是不大可能找出完全相同的头部和五官特征的人的,即使是双胞胎也有区别。人的相貌虽然千差万别,只要我们通过概括地分析理解,就不难发现其生理构造基本上是一致的,是有共性的。通过前面的解剖我们可以知道,人的头骨构造和连接、头部左右两边的对称关系是一样的,五官基本上都生长在相差无几的位置上,脸部肌肉扩张、收缩时对表情的作用,每个人几乎是相同的。因此,仔细地全面地观察人物头像,概括出头部的整体特征,有助于初学者学习人物头像素描。为了便于学习,我们通过以下几个方面来理解人物头部的形态特征。

1. 立体的头部造型

头部的体积,我们可以借助最简便的立方体来概括和理解,特别是在初学阶段,便于素描写生时的观察,将较复杂的头部形体进行概括和归纳,这对于基本形体的掌握和块面的区分是有很大帮助的。

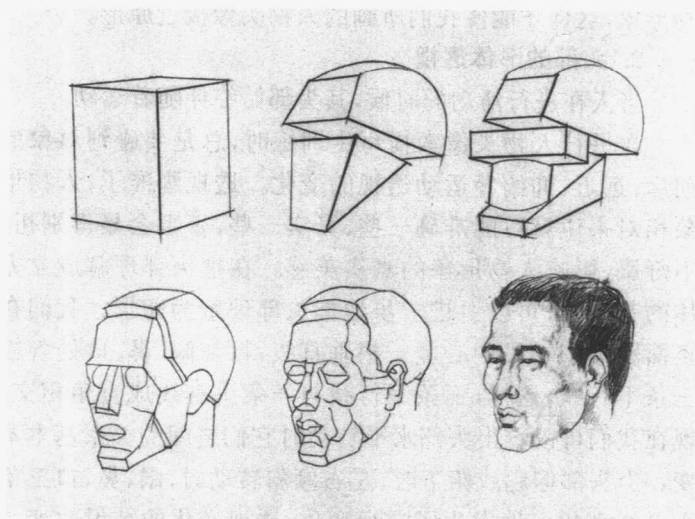

图6

在把复杂的头部形体结构进行概括的同时,局部的形体结构也要区分和归纳,概括成几何形体,即把各个细部概括为几何块面的转折。而划分块面转折的依据是局部基本形体的起止点和转折点。掌握了这些头部简化、概括、归纳的能力,也就是掌握了立体的头部造型方法(也可以说是头部的块面组合),也就掌握了素描造型的基本要点(图6)。

我们已经谈到把人物头部简化理解成基本形的构成,目的是为了观察和理解对象形体结构的方便,但有一点要注意:在具体素描写生时,这只是作为一种辅助分析的手段,不能机械地去对待,要把分析同感觉联系起来,根据现实生活中活生生的人物本质特点,既有造型的概括性,又有强烈的形象真实感,也就是我们通常所说的有血有肉的人

物形象,这样才能使我们所画的人物头像接近原形。

2. 头部的形体透视

当人在进行活动的时候,其头部始终伴随着运动。

在进行人物头像素描写生训练时,总是要碰到对象的前后、远近、仰俯等运动透视的变化。透视画准了,人物形象相对来说就可能准确一些、真实一些,否则会显得别扭,不舒服,影响人物形象的真实美感。在把头部理解成立方体的基础上,可以更进一步地把头部理解为卵形。我们在正面脸形中的鼻中心竖一根垂直线,再在眼、鼻、口处各横三条平行线,这样,三条平行线与一条垂直线成直角相交。现在我们可以看出头部水平转动时它们之间的关系基本不变。当头部仰起或俯下时、左右倾斜转动时,眼、鼻、口三条水平线都相应地发生了透视变化,透视变化的结果改变了原先的位置(图7)。从这些头部运动透视变化中可以看出:有的是眼睛、鼻子在一条直线上,耳朵的位置靠下端(仰视);有的耳朵处在最上方,而眼、鼻、口在它的下方,鼻尖与嘴同在一条水平线上(俯视);而有的一只眼睛的位置和嘴

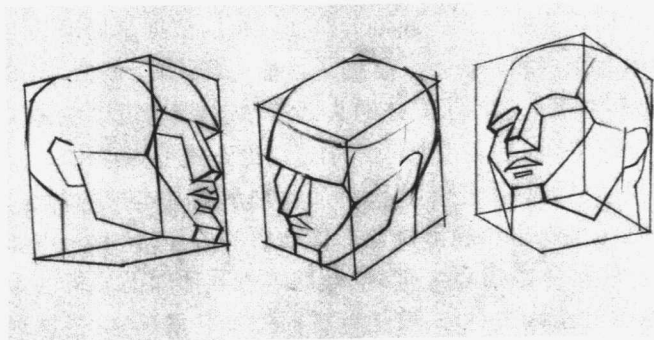

图7

的位置是在同一条垂直线上(俯侧面)等等。初学者在具体写生的时候,应充分运用这些透视辅助线,分析和理解人物头部的正面、半侧面、侧面、后侧、俯视和仰视等各种角度下的透视变化关系,对画好人物头像素描写生是有利的,也是有必要的。

3. 五官的形态与构造

我们知道,画人像除了头部的基本形体以外,五官是整个人物头像造型中的重点,是建立在头骨和肌肉这些头部的的基本结构之上的,所以两者相互间的关系非常重要。

通过前面对人物头部解剖的了解,人的五官分为眉、眼、鼻、口和耳。头部的表情肌肉是通过五官来显现的,譬如,目瞪口呆、张口结舌、怒目圆睁、愁眉苦脸、眉飞色舞等这些描述人的表情的词汇,都是通过五官来表现的,所以说五官在人的表情变化中的作用是很大的。为了比较准确地描绘出人物的神情,同学们必须要弄清楚五官的形体结构。

(1) 眼(图8)

“眼睛是心灵的窗户”,我国古代的大画家顾恺之就已提出了“传神论”,其主要一点是在于眼睛的传神。在学习人像素描时,眼睛的部分是需要认真观察与刻画的。

眼睛处在眼窝骨的位置,包括:眼眶、眼睑、眼球等等。眼眶为骨骼,眼睑为眼皮;眼球是圆球的水晶体,处在眼眶内。眼睛张开时,上眼睑朝上移动;眼睛闭合时,上眼睑朝下移动,而下眼睑是固定不动的。眼球的暴露部分包括瞳孔、虹膜和眼白。瞳孔是眼球最黑的地方(通常叫眼黑)。另外,上下眼睑表面边缘有一排睫毛,这些是眼睛在结构上的共同性,但各人的差别性,导致了在造型的上差异性,如:眼睛有大眼睛、小眼睛、三角眼、环眼、短眼、凸眼、凹眼等等

各种各样的造型。

(2) 眉

眉毛是生长在眼眶的上端位置(即眉弓)。造型特点是以两组不同方向生长的,内端向上生长称之为眉头,外端向外侧下方生长为眉梢,

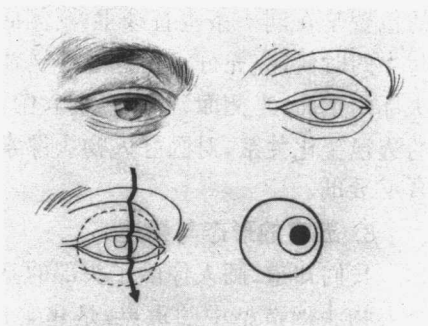

图8. 眼部构造

两组中间是平斜交错的排列,这是眉毛生长的一般规律。眉毛和人的性格、年龄有密切的关系,一般来说,儿童和妇女的眉毛较之于男性的眉毛要显得较细一些、淡一些。男性则相反,显得较为粗黑、浓密。眉毛是附在眼眶上的,它随着眼眶的不同位置而产生变化。各人的眉毛也有差异性,如:平眉、弯眉、长眉、短眉、宽眉、窄眉、浓眉和细眉等。

(3) 鼻(图9)

鼻子位于脸部的中心,形如一个三角锥体,鼻的上端插入前额的下端,鼻底部在上唇的上方。鼻子的形体是由一个长方形,两侧各一个长三角形和一个梯形的底面构成的;鼻梁呈梯形上移,而鼻尖和鼻翼近似圆球体,成人的鼻梁明显一些,儿童的鼻梁比较弱一些。

鼻子的造型有:大鼻子、小鼻子、鹰钩鼻、大蒜鼻、翘鼻、弯鼻、尖鼻、扁鼻等特征。

(4) 嘴(图10)

嘴分上、下嘴唇,双唇的形状是由颌骨的形状所决定的。颌骨弯曲程度大,双唇的弯曲度也大,如颌骨平坦,则双唇显得较为平缓。口部正中的部分(称人中)有一条垂