

名 师 一 点 通 指 导 丛 书

孙文超 著

素描头像

辽宁美术出版社

作者简介: 孙文超,男,鲁迅美术学院油画系教授、中国美术家协会会员、鲁迅美术学院附中顾问。1935年出生于河北省涿州市,1956年毕业于东北美专,1956-1957年在中央美术学院油画系教学进修,1957年任教于鲁迅美术学院油画系。参加历年国家博物馆创作任务,作品被收藏。1979年参加全国素描教学座谈会并发表《论油画系素描教学》论文,创作油画《毛主席接见科学家李四光、钱学森》等,撰写《素描大要》,参加撰写《美术之路》并在辽宁电视台主持播讲。近年来油画作品参加国内外个展、群展,并为海内外人士收藏。

© 孙文超 2004

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 孙文超著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2004

(名师一点通)

ISBN 7-5314-3137-8

I. 素… II. 孙… 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 (2003) 第 120503 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

印 刷 者: 阜新市印刷总厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/8

印 张: 3

字 数: 5 千字

印 数: 1—5 000 册

出版时间: 2004 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 姚 蔚 李 媛 张 明

版式设计: 入 慈 敖华军

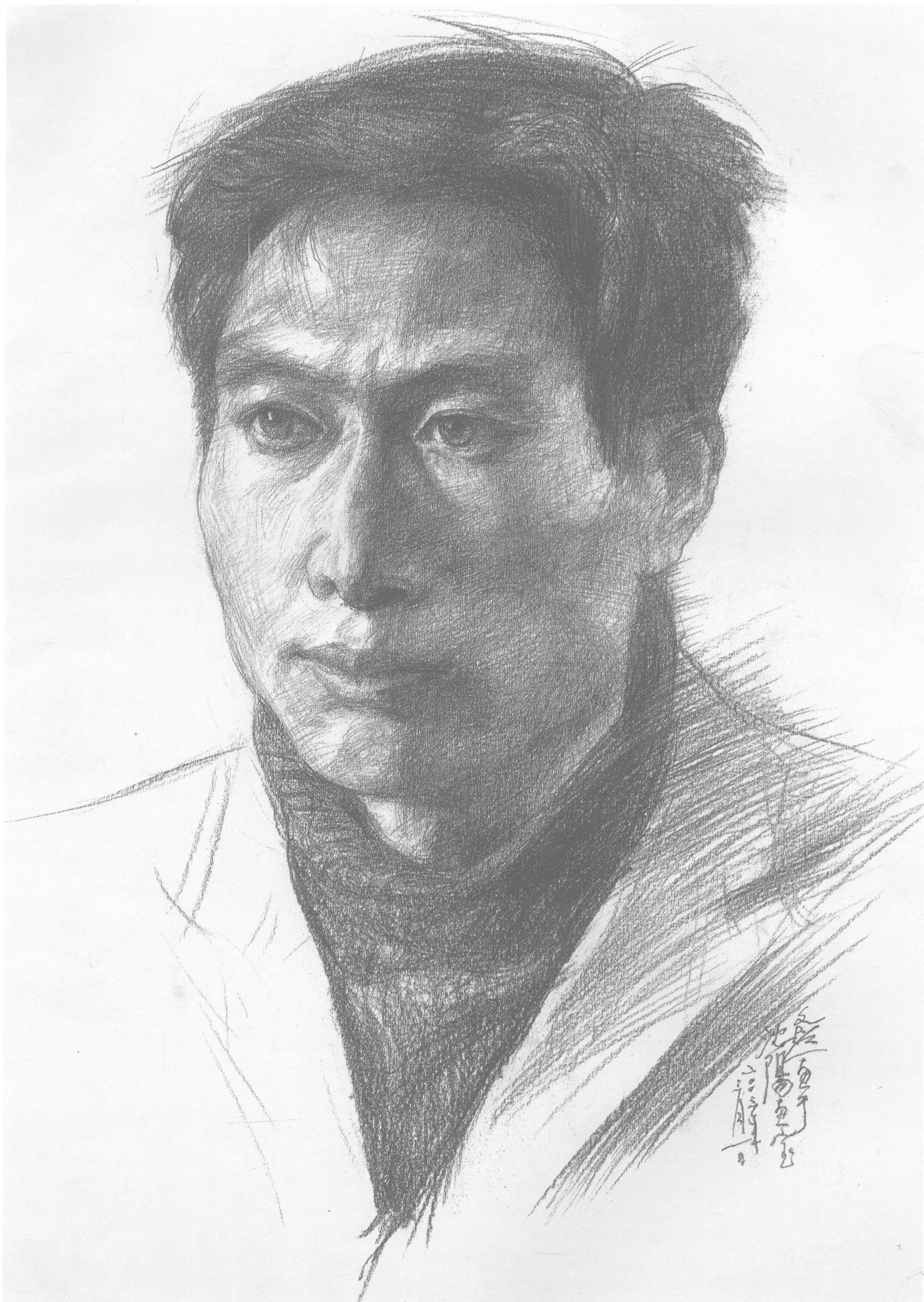
责任校对: 张亚迪

定价: 15.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

窗前的人像 3小时 铅笔

五官的表现要点

眼睛

一、眼睛是由眉弓、鼻骨和眼球组成，首先是眉弓与鼻骨形成的弓形窝，距鼻骨约2毫米处是内眼角，眉弓与颧骨结合的末端是外眼角，头部骨骼决定了眼睛的位置，它们是镶嵌的关系。

二、眼球把上下眼睑造成了一个突起的半圆形，可以看到内、外眼角部眼球的轮廓。

三、虹膜与眼球的比例是因人而异的，这是人物肖像的重要部分。

四、虹膜的高光点与光源的形象以及投射角是相对应的，如这只眼是以荧光为光源的。

五、虹彩膜由于是扁圆形，所以在不同角度都会变形，其瞳孔始终与视线是一致的，特别是由于褐色玻璃性质的透明体在高光周围较暗，相反的暗部则有明亮的透射光，这就使眼睛产生了生动的光彩。

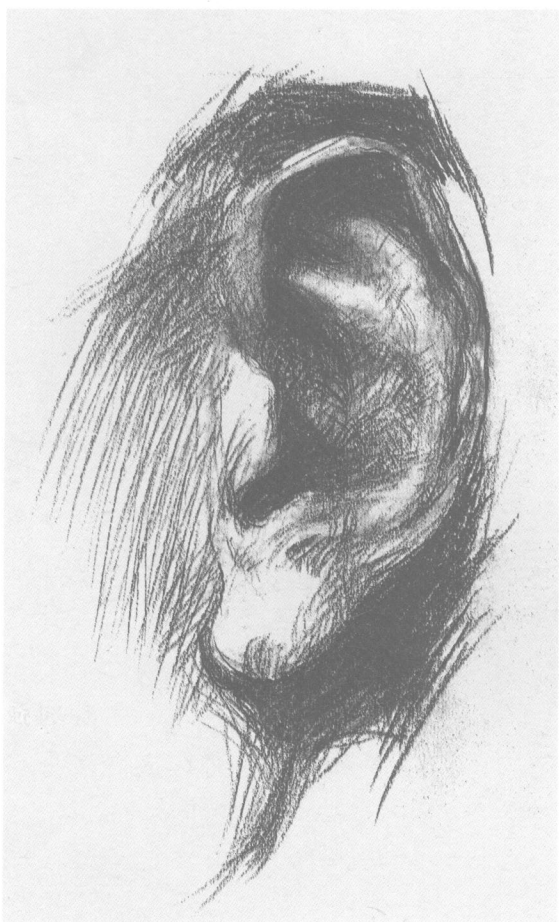
鼻子

一、鼻子由鼻梁、鼻头、鼻中隔、鼻翼组成，鼻梁为主体部分，其长度影响人像面部的长短，东方人的鼻梁较矮，其正面有宽、窄变化的脊。这正是画西方石膏像的人往往忽视的，而画成了平平的一个台。

鼻梁的两侧色调不可过重，其所以画得很黑是被高光所误导。

二、鼻头是一个扁方形。由于其处于明暗交界处，上面应有折射的高光，下面则有反光的形状。我们画画时常常出现的错误在于高光周围的斜面画得过黑，而暗的反光又由于鼻孔的对比反而画得太亮，削弱了鼻子的体积感。

三、鼻翼组成鼻子体积的宽度，人物的形象特征重要的一点是由鼻翼和鼻头的比例关系造成的。鼻翼的卷状形体形成了鼻孔的一面，另一面则是由鼻头和鼻中隔的轮廓形成的，鼻孔其实是鼻翼和鼻头、鼻中隔的投影，切不可画成一个圆点。

耳朵

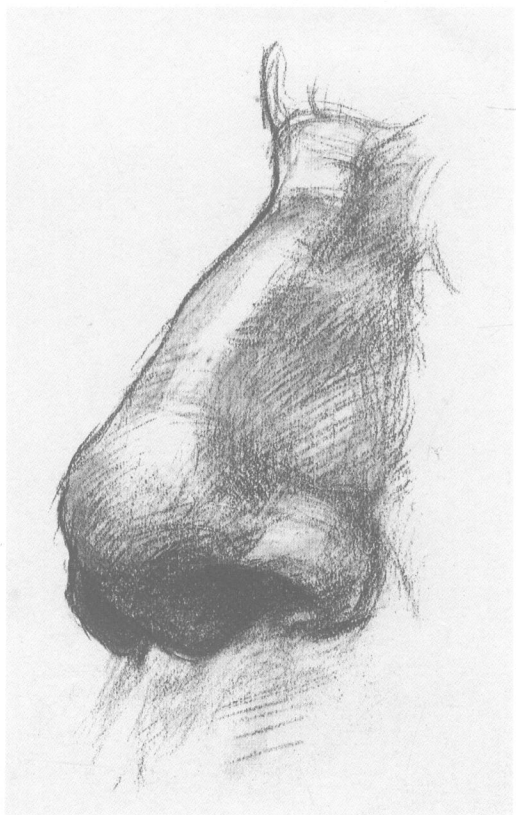
一、耳朵的轮廓特征由外耳轮、耳垂及耳屏组成的，耳朵的体积受这几个部分的转折，薄厚的变化影响外耳轮向耳孔方向倾斜的深度使耳朵产生了一定的向前倾的角度。内耳轮为一个“Y”字形，它的隆起使耳朵有了厚度。

二、耳屏与对耳屏把耳窝围成了一个有深度的坑，这是耳朵的暗部。

三、耳垂是一个前仰的台，是耳朵最亮的部分。

四、画出耳朵的主要体积要刻画好外耳轮在内耳轮及耳窝上的投影。

五、要特别注意耳朵在头部的状态，耳前面与颧弓和咬肌形成一个灰色转折面，在耳后应有一个影子，从耳垂向后投向下颞骨及胸锁乳突肌形成一个起伏变化暗部，这样就可使耳朵与后头部离开了。

嘴

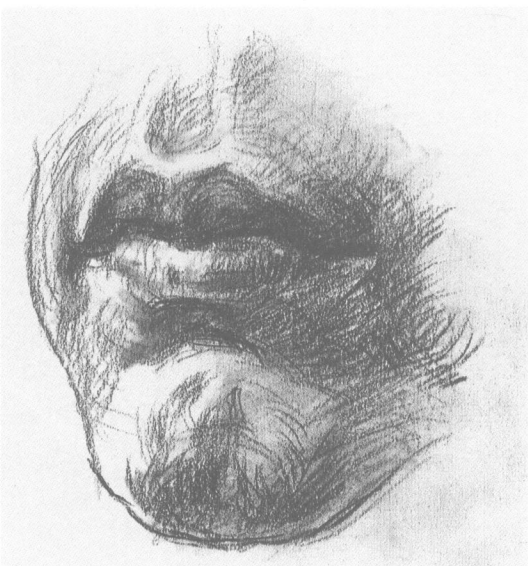
一、由上唇下唇及嘴角组成。

上唇的明部为人中部分，暗部为较红润的口裂部分，不要只将后者看做嘴唇。二者是一体的，上唇的形状决定于上颞骨和牙齿状况。呈有上下左右棱角的弧形的体积。上唇的人中部分两个隆起的脊，分别从鼻孔中伸展出来的，特别是其向口唇部分转折时，也有一个同样的隆起，而不是一个很陡的“切面”。

口唇部分由两个唇峰分别向左右的嘴角暗转下去，这是上唇复杂的结构，绝不可平面化地画一个半圆形。

二、下唇较上唇短，其与上唇的关系是中间由上唇锋下压，而下唇的两侧把上唇挤成两个向上的弧形。下唇由明亮红润的平台与其陡然转暗的唇窝构成。唇窝的形状又受下颌隆起的高度挤压，形成不同深度的窝。

三、嘴角是口轮匝肌把上唇角压成一个三角窝，使上唇显示了上齿的形状。嘴角对下唇的影响不大，但由于口轮匝肌的收紧，下颞牙齿也在下唇的外缘显示了一个稍亮的台，但整个嘴的部分都依弧形的上下颞骨明暗关系表现，切不可把嘴平面化。

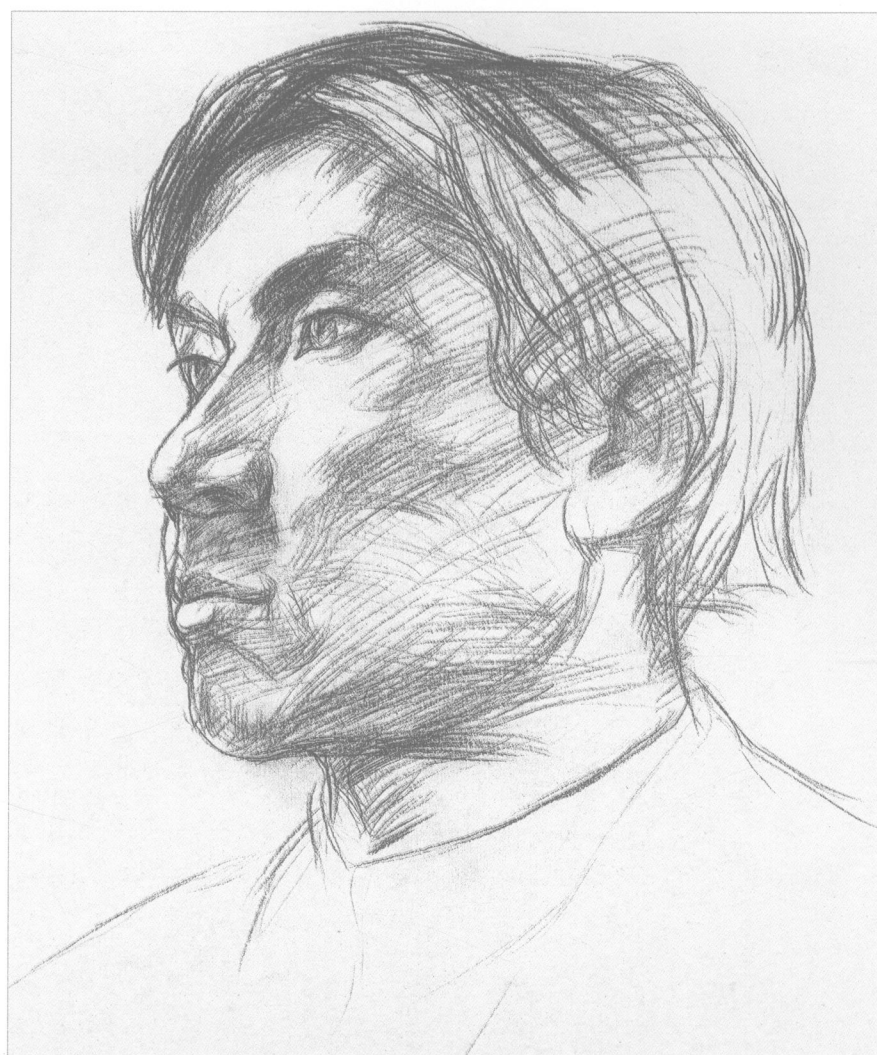
青年头像步骤

步骤 1

步骤1 这里选择了一位逆光角度的青年头像，以帮助某些学生摆脱由于逆光而造成头像暗部面积过多，有时也因形体不清，而不知所措的状态，寻找一些可行性的方法。

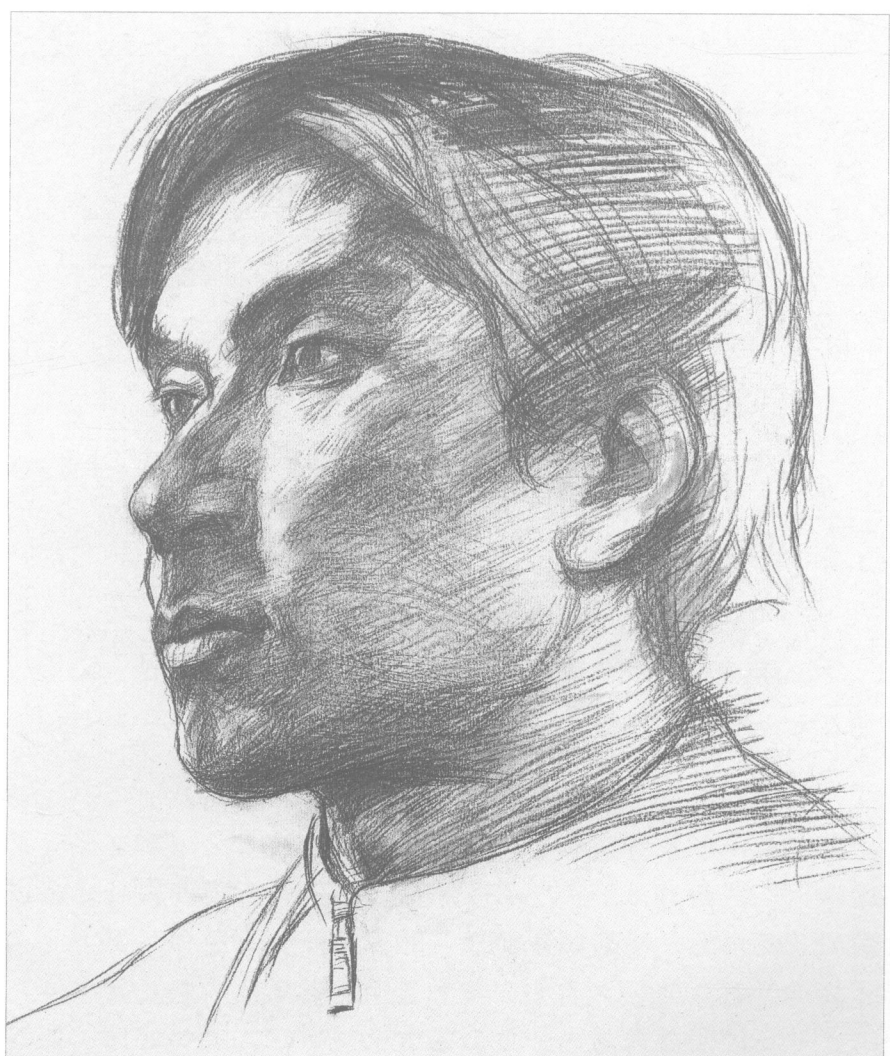
首先仍需把青年头部的的基本结构正确无误地勾画出来，特别在仰视的角度。正确地把握五官在头部的透视位置，如前额与颜面、吻部与鼻子的穿插关系，它们之间由于仰角而产生的“位移”，以及各部分的三维形象的轮廓，用尽可能简练的线勾出来。虽然笔墨不多，然而整个头部所占有的空间已经显现出来了。

步骤 2

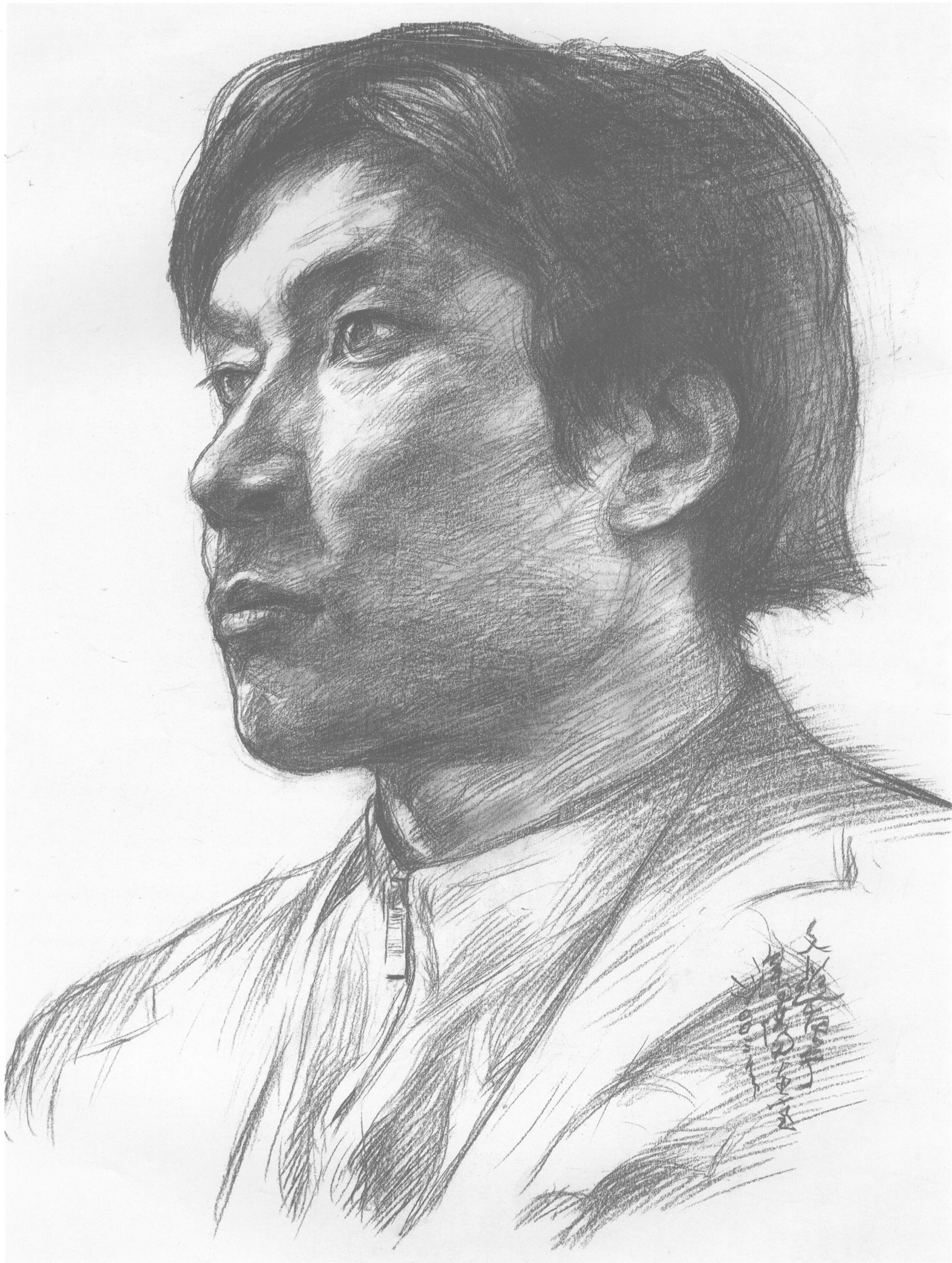
步骤2 比较准确的轮廓只是相对的（在未来进一步刻画中，必然要不断调整，但要求不再有大的改动。），这时就可以全神贯注地把所有明暗交界处转折形体的色调涂上去，这种色调是为了表现这部分形体，是依形体的急缓、方圆、大小等不同状态加以区别，这是一种初步的“暗示”性的，不需特别强调落实，是为了下一步画好不同位置上的形体特征提示信息。

从明暗交界处向暗部带过去，有意提高暗部的反光强度，这样有利于展开暗部的形体塑造，表现头部的量感。也许在很昏暗的影子里，感到识物不清，此时你画头像素描的经验就用得着了，如颧弓、咬肌、口轮匝肌以及下颏隅、耳朵等等，都需要理解和记忆，再与捕捉到的一些现象相对照，这样暗部的形象就会逐步清晰起来，也会画得充实多了，不过需要注意的是暗部色调的和谐统一是重要的，必须保持明暗交界处的明暗对比和突出，才能显示明朗的逆光效果。

步骤 3

步骤3 有了大体逆光的效果后，就可以在主要的部位如五官依照明暗交界处的强弱关系进一步把形体落到实处，刻画得尽可能具体，特别在眼睛与眉弓的穿插体积上，要充分运用线与明暗调子，刻画得具体，处处到位，眼睛虹膜的扁圆形透视，及其透明的玻璃体的质感，眼球与眼睑的镶嵌关系，再如两侧鼻骨与内眼角的位置，鼻梁、鼻头、鼻翼的转折，转折的急缓坡度都要有中肯的交待（五官处理另作详述）。对五官和头部骨骼结构的关系刻画得当，整体明暗串连统一，尤其在暗部形体的处理上要保持含蓄，明暗交界处强弱适度，逆光下的头像定会生动地塑立起来了。

步骤4

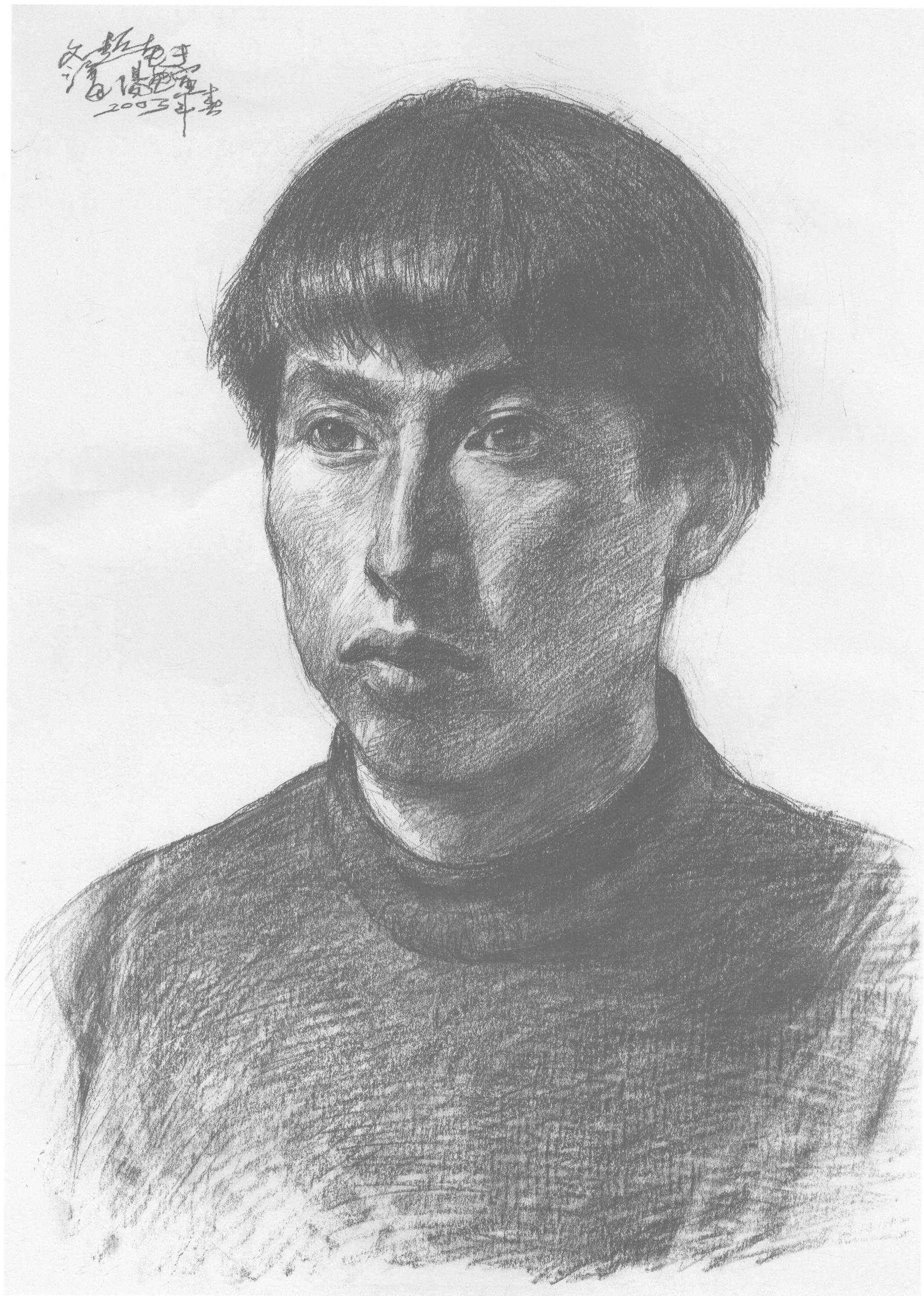
青年像 3小时 炭精

步骤4 这幅素描采用了部分完成的方法，上一步只强调了颜面的刻画，其他如头发、颈部、衣服都暂搁置了一下。在有了较充分的面部形象后，就可依此把头发体积色彩丰满起来用以完善整个头像的形体特征，同时由于画面暗色调的强化对比，使逆光的颜面暗部明亮起来，黑、白、灰在素描作业上产生了节奏的美感，衣服的处理要在黑白对比中取中间色调，从而衬托了主体的形象。

三个小时的素描头像要科学地分配各步骤的时间段，起稿要解决基本形象特征和形体各重要支点的位置，万不可匆匆走过场，在刻画形体阶段要用多半的时间去画，这是提升素描质量的关键步骤，对形体认识理解的深度和控制整体的能力决定素描头像达到的艺术高度，埋头苦干是最可取的态度，但这也要受一定时间段的制约，最后的润色须留下必要的时间。能否从个体回归到宏观的形象取向，是造型能力的一个标志。

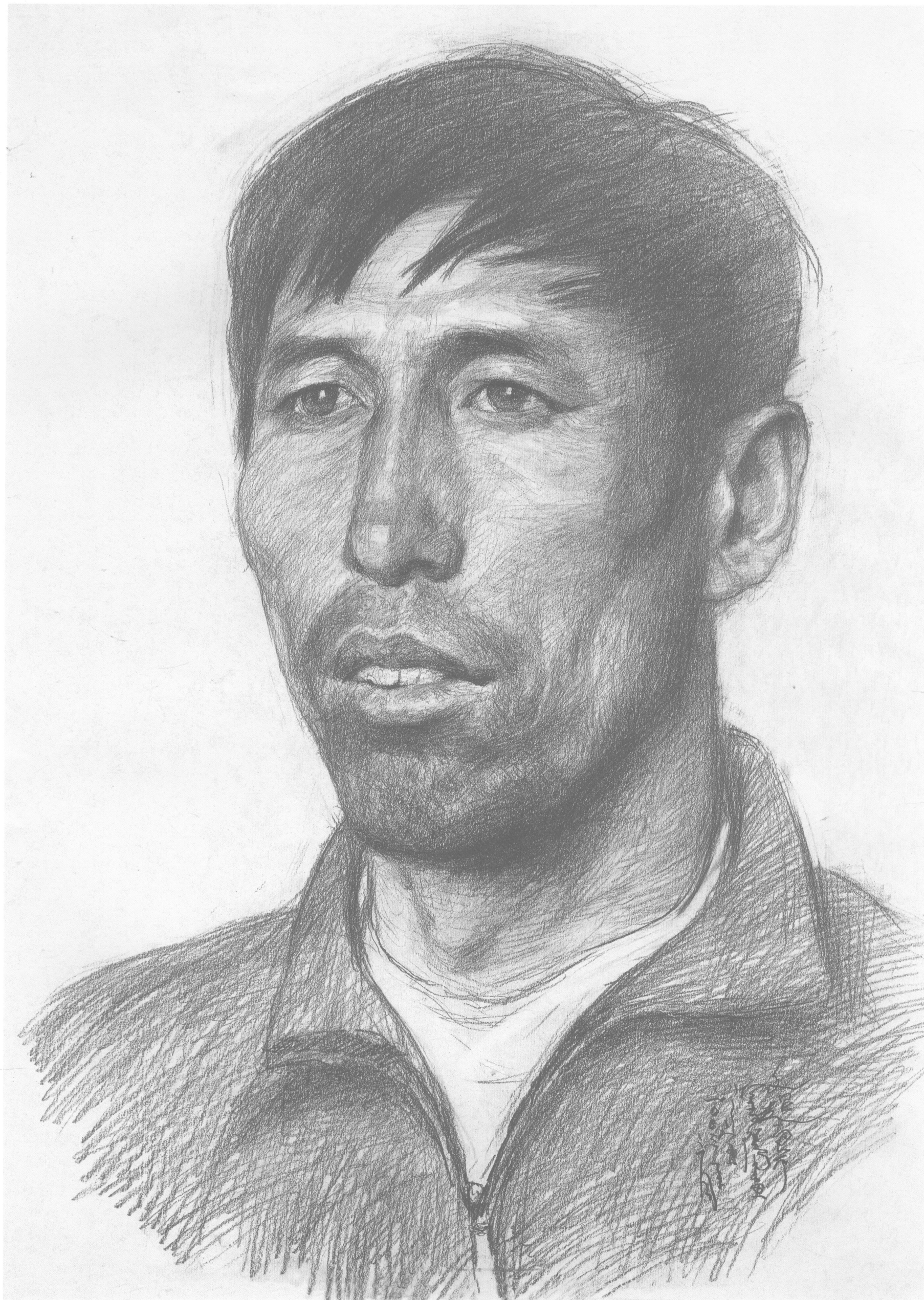
职员 3小时 铅笔

青年像 3小时 铅笔

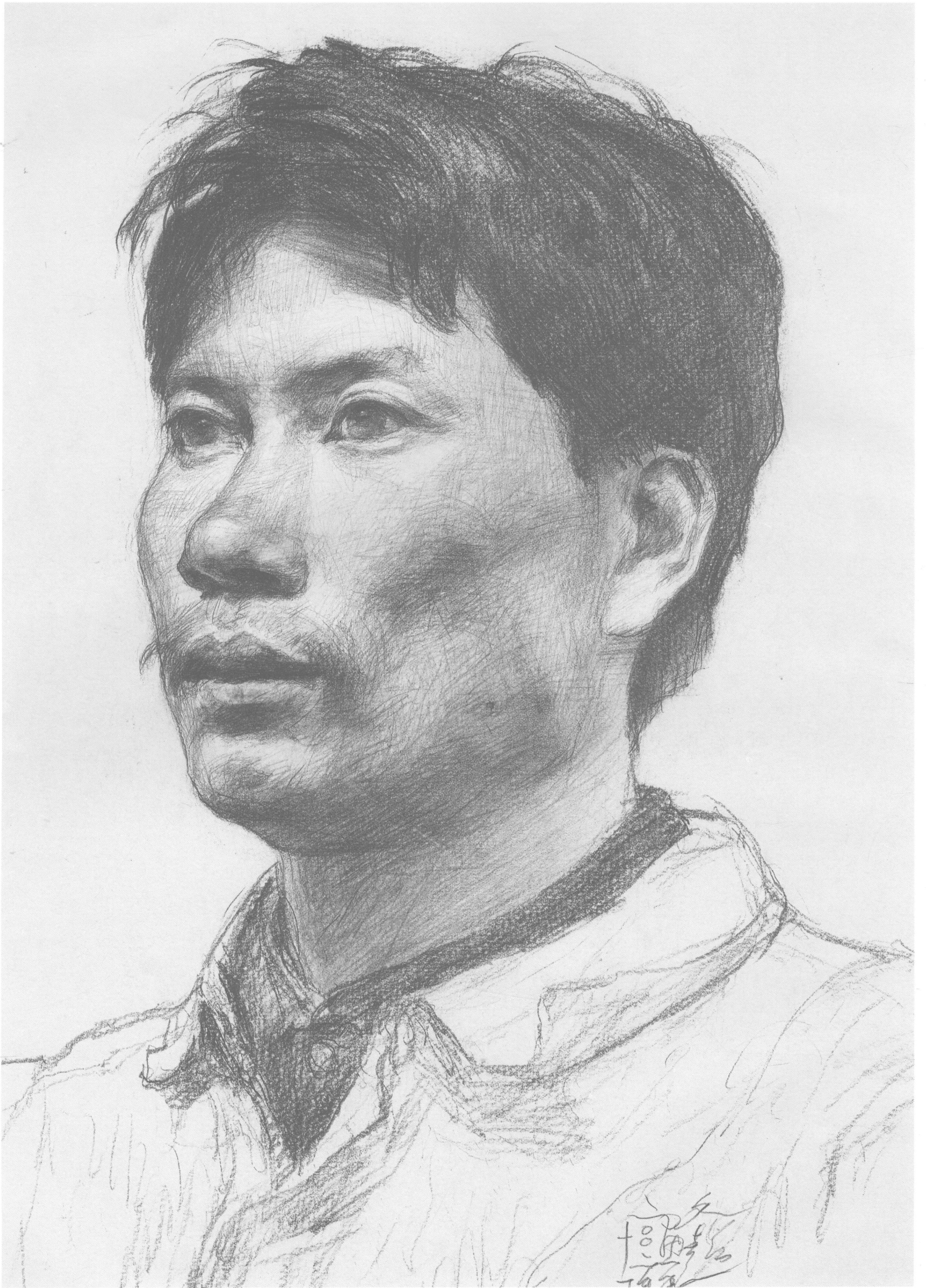
中年女性 2小时 铅笔

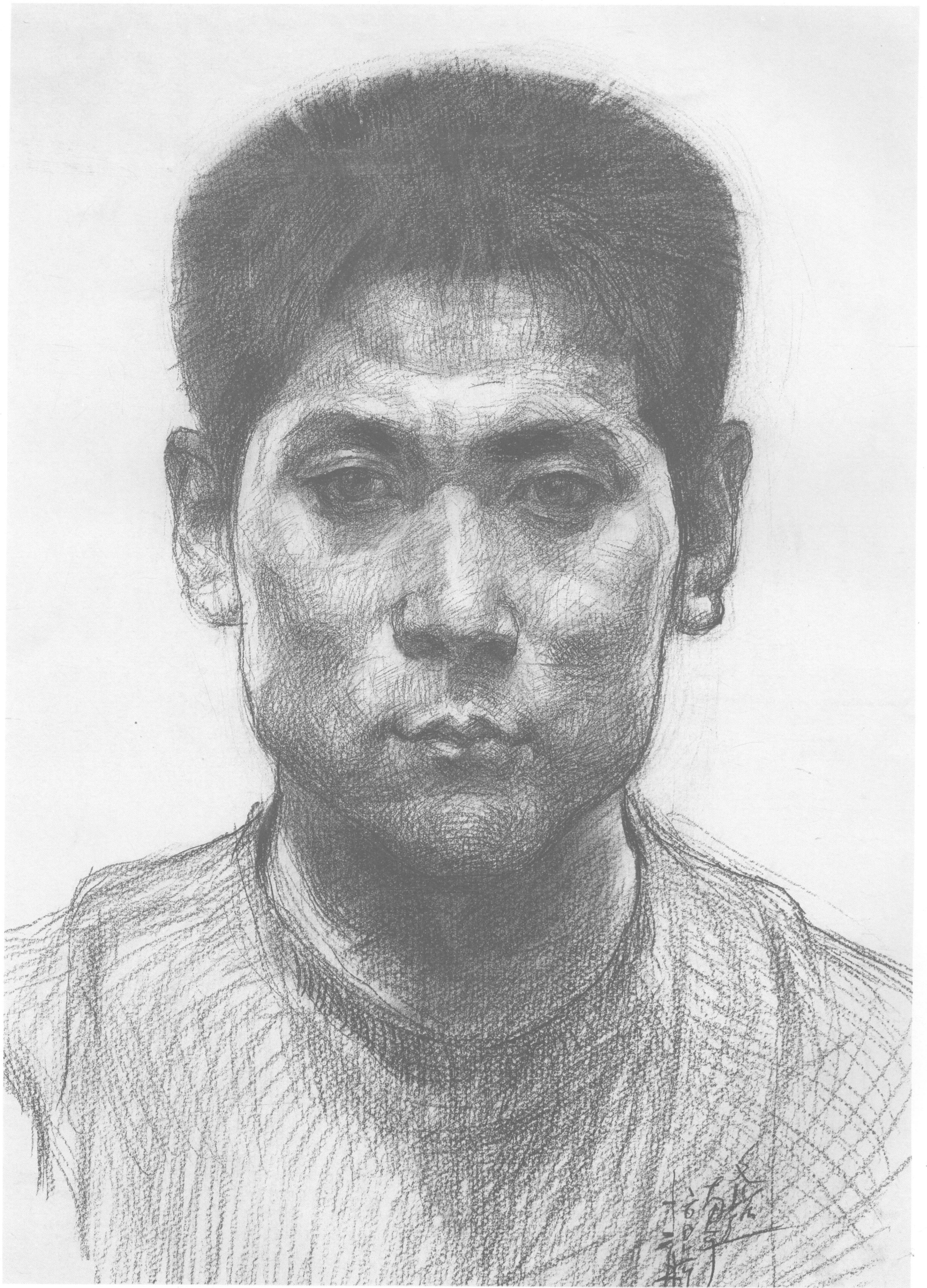
打工者 2小时 铅笔

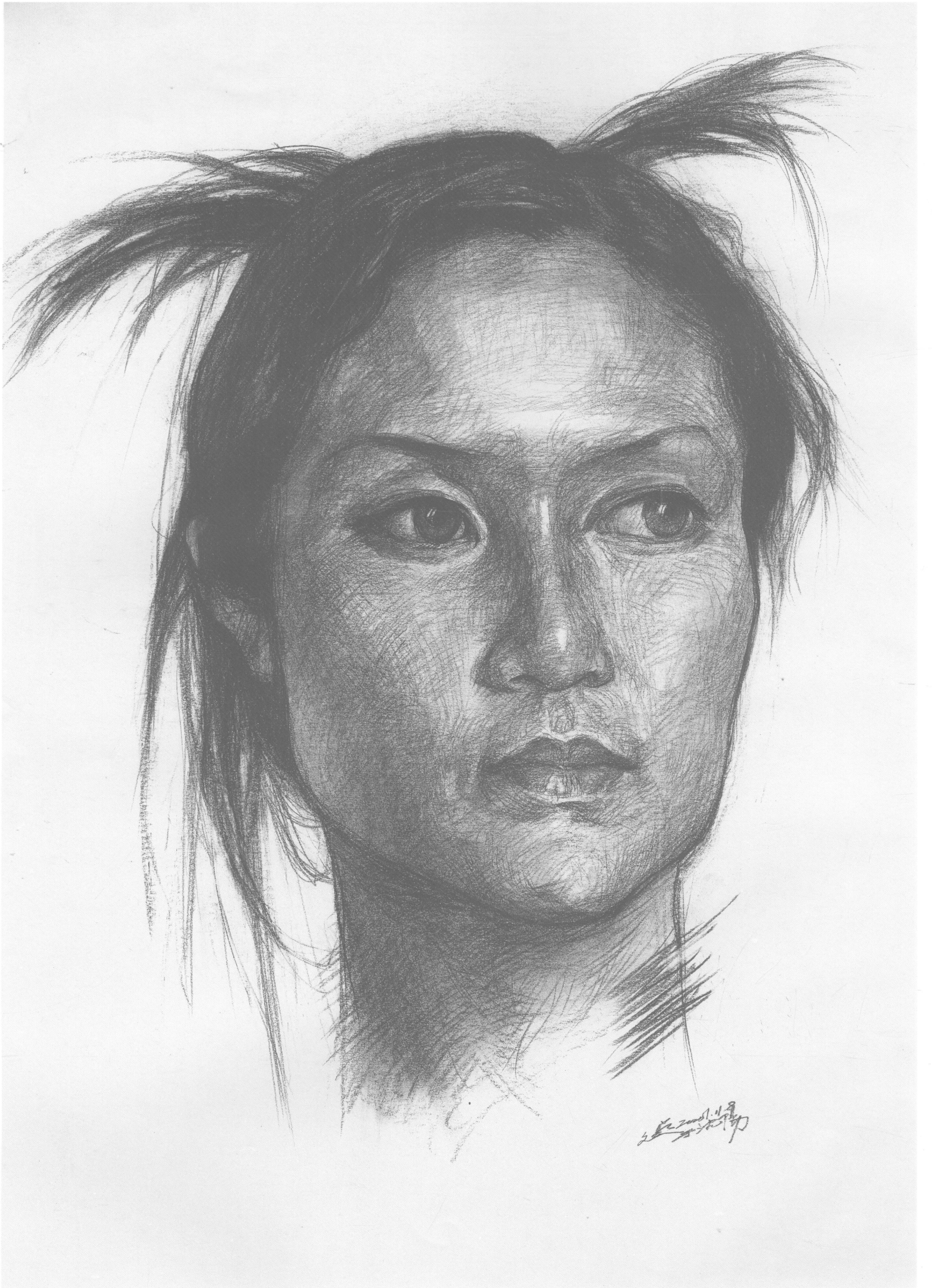
女肖像速写 1个半小时 铅笔

农工 3小时 铅笔

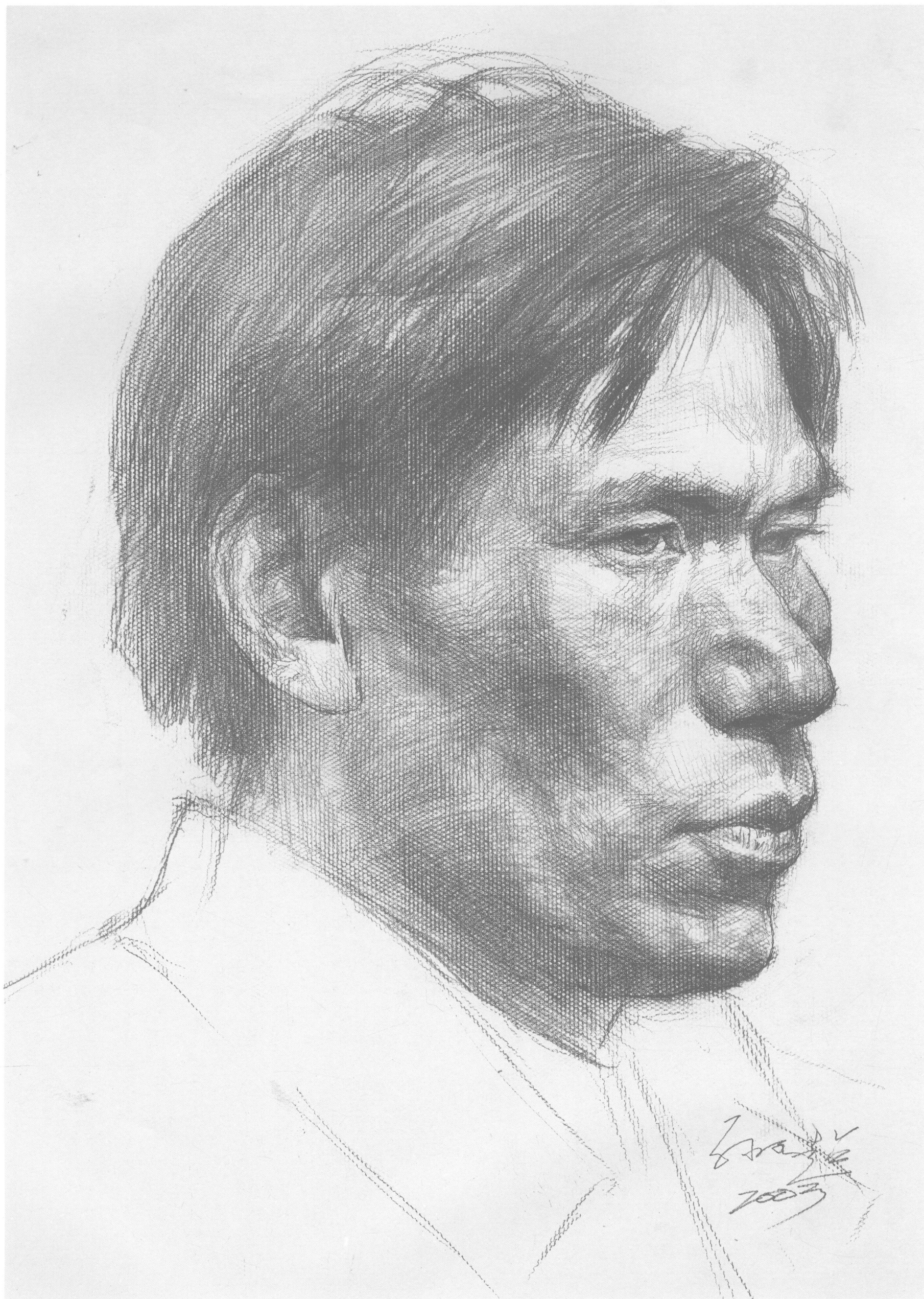
青年厨师 3小时 炭精

梳翘发的女孩 3小时 炭精

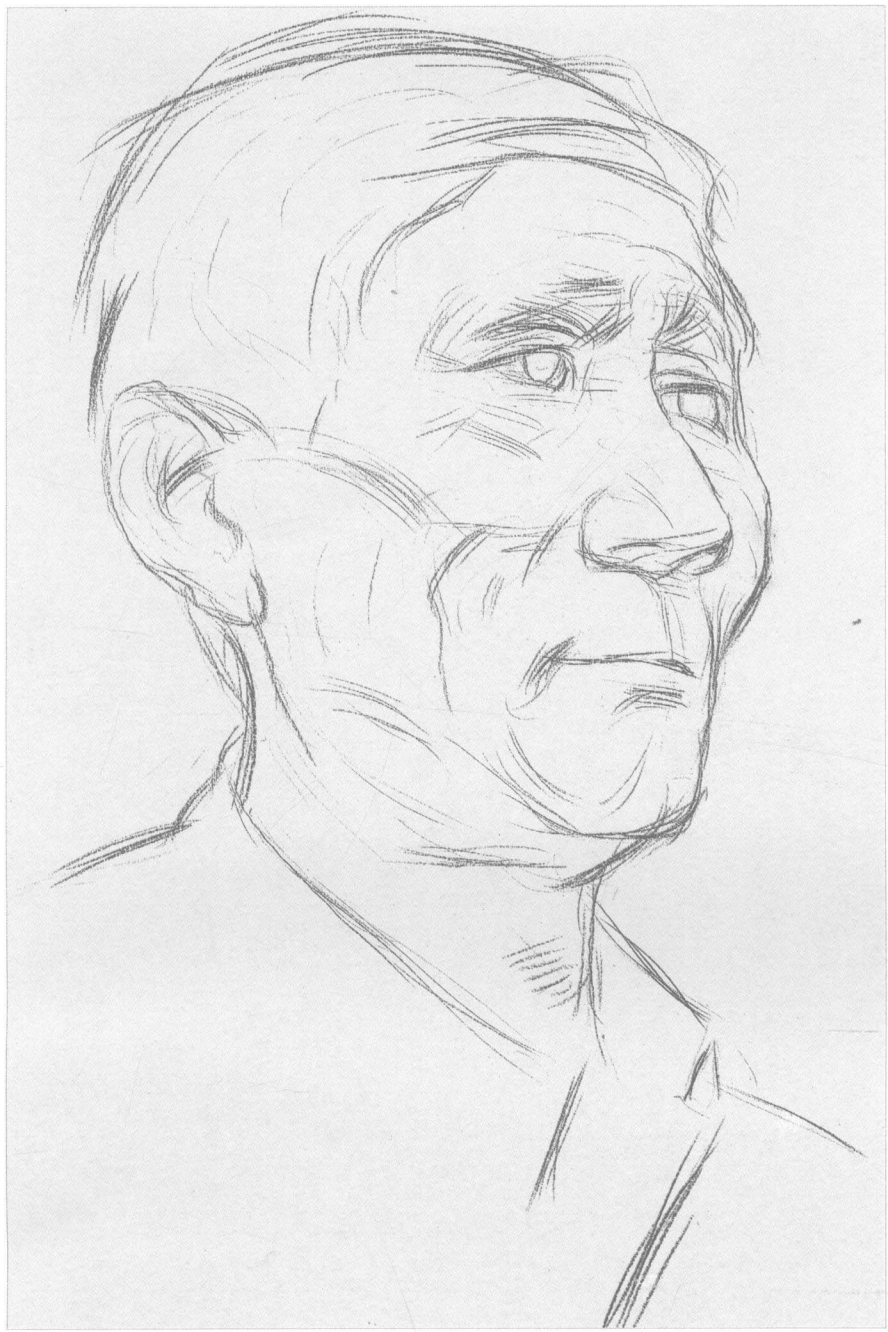

一个男子像 3小时 铅笔

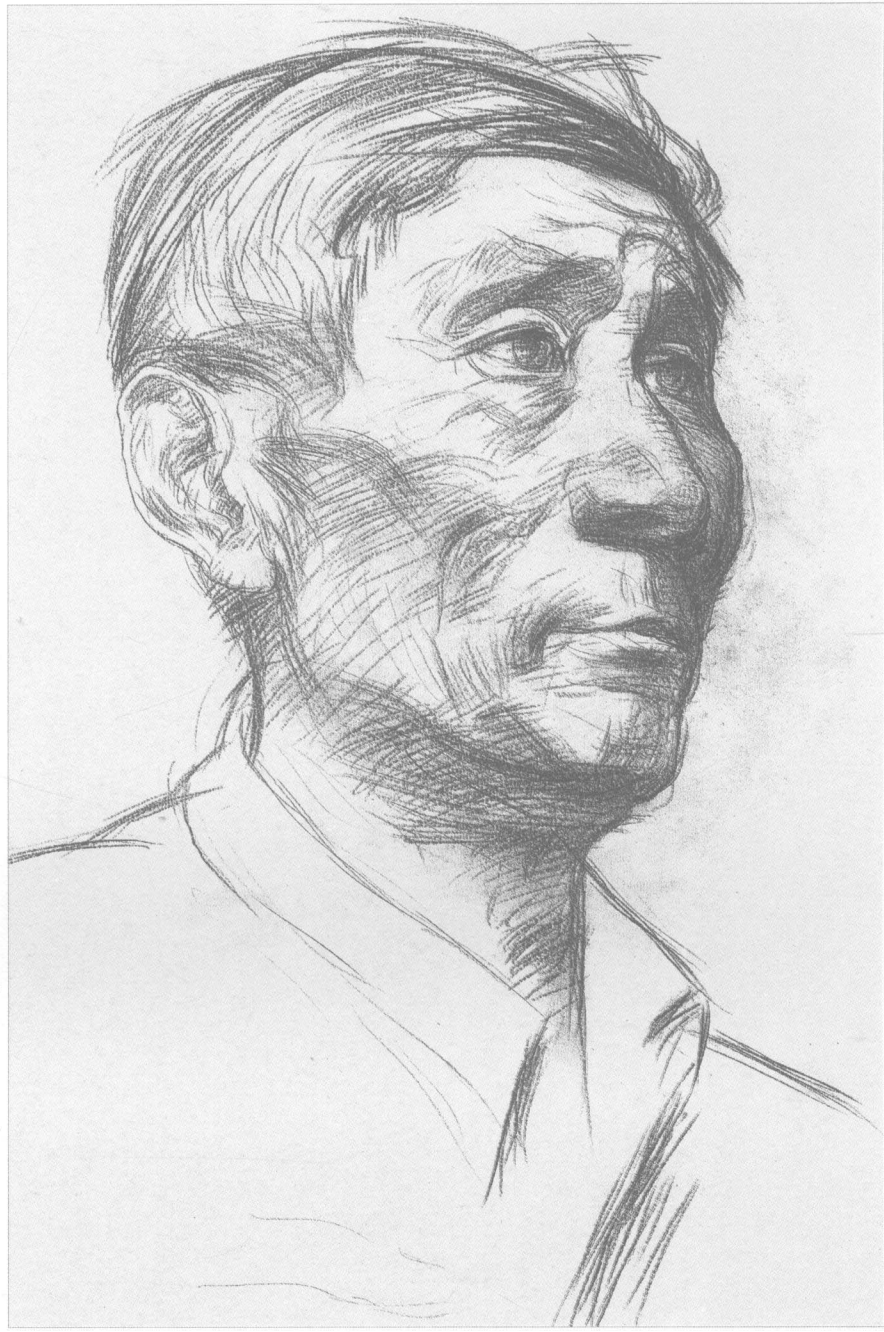

签约模特儿 3小时 炭精

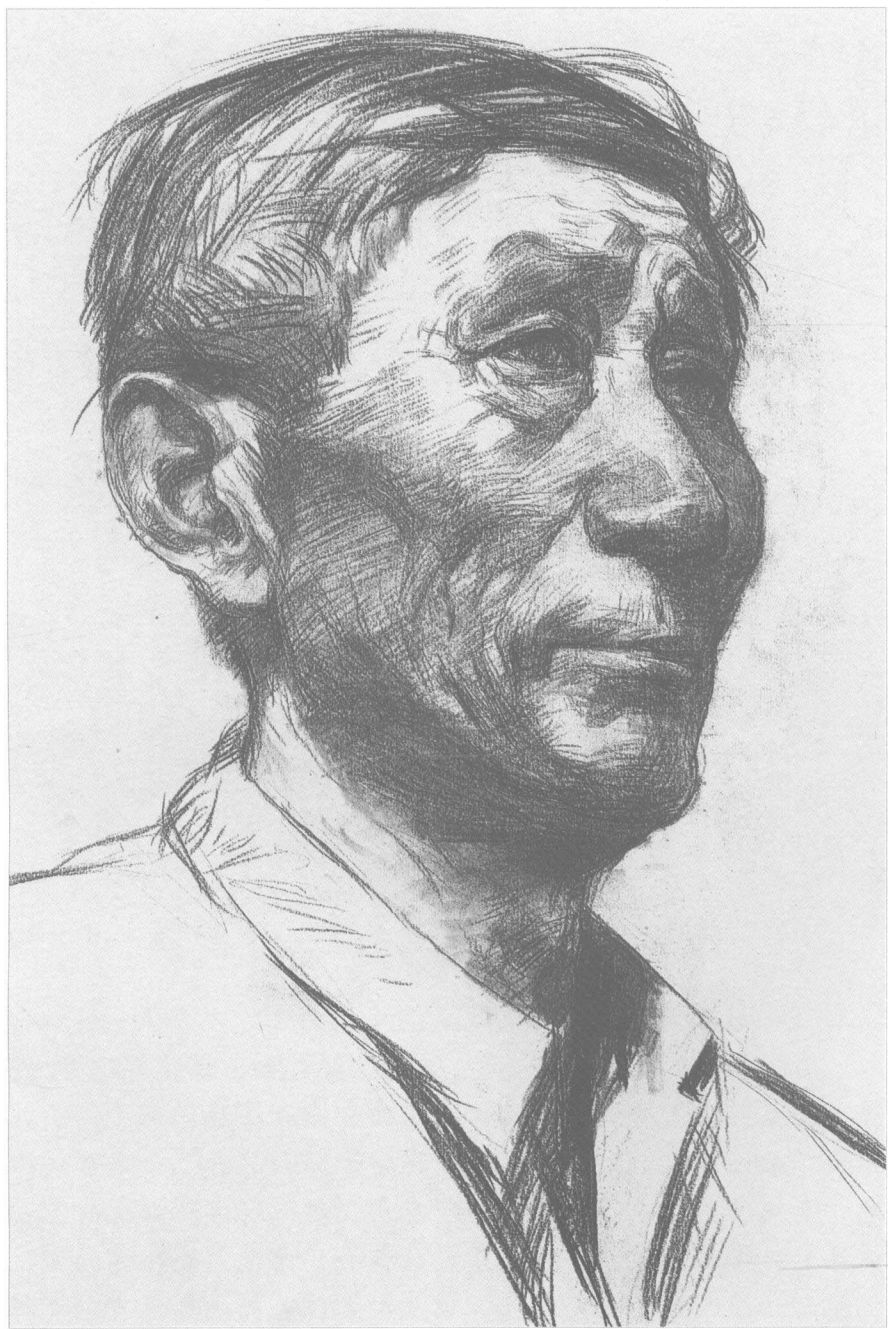
老人头像步骤

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤1 画人物头像起轮廓阶段，与石膏像素描稍有不同，按徐悲鸿先生的意见即“下笔直取”，就是直取其具体的形象而不是先经由一个抽象的几何形的转换，要一步“贴”近对象的主要形象，笔要落在头像主要轮廓点的形象上，是什么就画什么，如额头、鼻根、眼睑等。这样就较容易把素描与速写的方法逐步统一起来了。

其次是形象的特质与结构，要鲜明、清晰。如颜面与吻部的形状和它们之间的穿插关系，在用线起稿的阶段尤能明确肯定，务必做到心中有数，只有认识确切才不致把时间浪费在盲目涂鸦上，笔墨少而形象精确、清晰，才是下一步的绝佳铺垫。

步骤2 有了较正确的结构轮廓后就要认真地把头部的主要明暗转折用有层次的色调布置起来，如颧骨、眼窝、下颏等等的背光部分，从明暗交界处向暗部轻轻地画过去，此时要严格把握住各明暗转折点的位置和色差。当然，这时最好不要抓住一点，不及其余，急于求成，甚至纠缠不休。这种布置必须是“宏观”的，切不可“扣死”。局部的闪失大可不必在意，能学会这一点，画大形体的阶段就是成功的。

步骤3 所谓“大胆落笔，小心收拾”，在素描作业中与色彩同理，有了基本的框架和明暗构成，就可以集中力量从某个主要的局部深入塑造形体，有人谓之“作形”，这种提法易失偏颇，但这一阶段极需对形体的深刻理解，认识的深度决定着刻画深度，如眼窝此时绝不可仅看做一个暗调的影子，其实那是一个真正的峡谷，其中有明暗交界的山脊眉弓形象，有反光的斜坡鼻骨以及投射在球形眼睑上的弧形影子。这些变化都是有尺寸、有比例、有明暗层次、有强弱藏露的关系，都应一一据实表现。某种现成的套路方法应该摒弃，因为那种作法取消了作者认识观察对象的活动，使学生不能在写生中经受锻炼。因此从这个意义上说，一幅习作的造型水准取决于作者对形象的观察和理解的深