

新世纪美术专业教材·基础版

素描

头像

湖北美术出版社
HUBEI FINEARTS PUBLISHING HOUSE

雷雅婷 著

素描头像②

雷雅婷 著

概 述

头 骨

面部肌肉

头部形体

头部比例

面部五官

头像写生的方法与步骤

近年美术院校考试范画

策划设计: 建国工作室

责任编辑: 戴建国

责任印制: 程业友

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 雷雅婷著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2005.7

(新世纪美术专业教材·基础版)

ISBN 7-5394-1738-2

I. 素 ...

II. 雷 ...

III. 肖像画—素描—技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第059121号

素描头像②

© 雷雅婷 著

新世纪美术专业教材·基础版

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电 话: 87679522(发行) 87679553(编辑)

传 真: (027)87679523 87679529

邮政编码: 430070

网 址: www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷: 武汉桑田彩印有限责任公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16 2印张

印 数: 6000册

版 次: 2006年2月第1版 2006年2月第1次印刷

ISBN 7-5394-1738-2/J · 1349 d

定 价: 7.80元

概述

作为训练造型能力的素描,是各类美术专业的基础科目。早在文艺复兴时期,米开朗基罗对素描曾有一段精辟的阐述:“素描,它是构成油画、雕刻、建筑以及其他种类绘画的源泉和本质。”因此,无论现在还是将来,学习素描仍是培养锻炼造型能力以及技法的重要手段和途径。

素描头像写生是人物绘画中首先接触到的基础训练内容,它是人物画中的重要内容之一,也常常是全国各艺术院校招生的主要考核内容之一。因此,作为学习人物绘画的初学者和应考美术专业的考生来说,除了学习画静物素描、石膏像素描之外,主要就是要加强对人物头像写生的训练。

素描头像写生,有其较严谨的科学规律性。人的头部是一个复杂而多转折面的形体,是人物素描的主要对象。素描头像的最初练习要有一个从浅到深、从整体到局部的循序渐进的过程。对初学者来说,要做到正确地将有自然色彩的头像概括成只有明暗变化的单色描绘,并利用这些明暗变化在纸的平面上塑造具有三度空间(即高、宽、深)的立体形象,还需要解决如何正确观察对象、理解对象和表现对象的问题,也就是提高我们的观察能力和造型能力的问题。一般人在观察物象的时候,往往只看到物象的自然状态,如物体所处的位置,物体的基本色彩和大概的形状。然而对于学习素描写生的学生来说,除了能看出物象所处的位置、色彩、体积的大小、高矮、厚薄的差别和变化,找出物象的形体结构、基本特征外,还需要用正确的审美观去鉴别它们之间的美丑。通过训练,使自己的眼睛具有比一般人更敏锐的观察能力。这被称为“艺

术的观察”。

学会这种敏锐的观察方法,并通过积极的形象思维活动,把表面的视觉感应转化为对内部结构和形体的认识与判断,我们称之为“科学的理解”。艺术家必须通过一个从感性认识到理性分析的过程,才能逐渐提高敏锐的观察能力,从而正确地认识和理解我们所要描绘的对象,更好地

表现和塑造我们学习的主要目标:人物头像。

学习素描要注重掌握正确的观察方法,加强整体观念。同时需要对结构的研究、分析、理解上下工夫,在写生中增强视觉感受。具体地讲要把握以下三点:

一、正确处理整体与局部的关系,局部的刻画,不能喧宾夺主,更不能破坏整体,只能是丰富整体。画前对人物应具有深刻的认识、理解和概括,如主次、前后、大小等。要建立整体——局部——整体的观察意识,树立概括——深入——概括的思维方式。写生中的整体观念和概括意识要贯穿于作画的始终。

二、空间立体观念的培养。任何物体在环境光的作用下立体地呈现于空间,这就需要深入理解形体结构、人物与环境光的关系,借助明暗不同的调子,运用粗细不同、虚实不同的线,强化其形体空间关系、体面关系。

三、技法与修养。任何艺术都离不开技法,训练技法是能力的培养,也是艺术修养的反映。只有艺术修养不断地提高,技法才能真正意义上的表现其独创性与生命力。

画者,其先必“正心”。古人云:“资不可少,学乃居先。盖有学而不能,未有不学而能者也。”只要真心学画,持之以恒,章法得当,就能取得长足的进步!

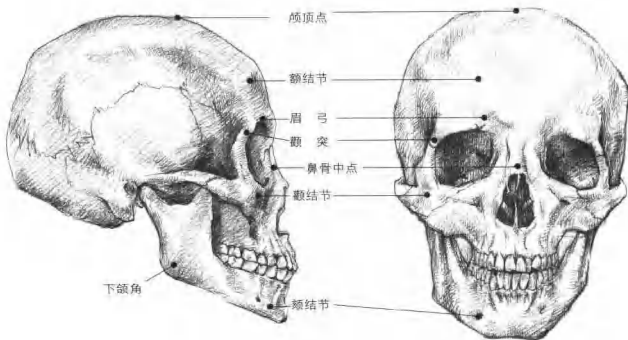
头 骨

素描头像的训练应先从熟悉头部结构开始,因为人的头部形状是由头骨形状决定的,认识和理解头部结构是为了准确地概括形体关系,为生动、丰富地表现人物头像作准备。

头骨包括:脑颅和面颅两部分,画人物头像主要掌握面颅部分:鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨等组成人的面部结构。

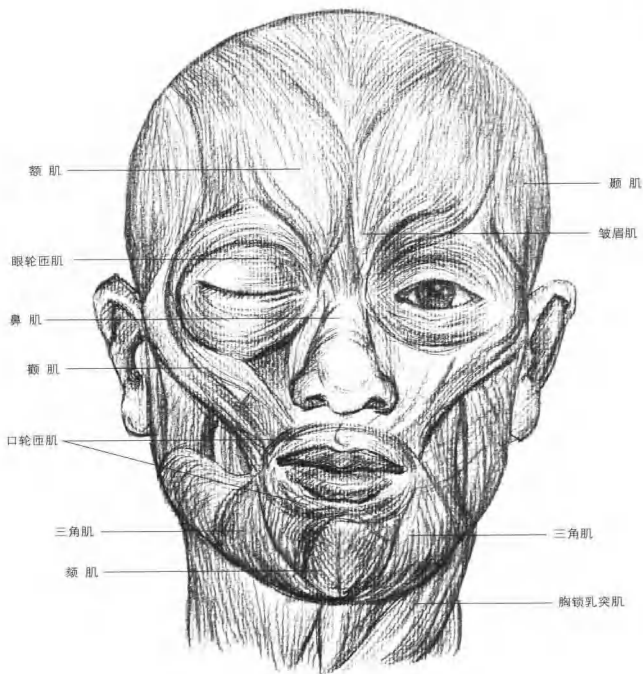
颅顶点是头部最高点,脑颅骨构成一个卵圆形的脑颅腔体,面颅骨在脑颅骨的前下方。

头骨上的骨点,如额丘、眉弓、颧突、颧结节、颧隆凸、颧结节、下颌角、顶结节、乳突等是画好人像需要掌握的骨点,对画好人物头像有重要意义。

面部肌肉

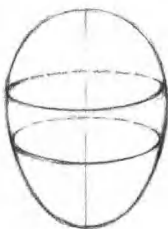
面部肌肉包括咀嚼肌和表情肌。咀嚼肌主要指的咬肌。表情肌有额肌、颧肌、口轮匝肌、颊肌、鼻肌、皱眉肌等。

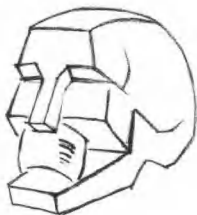
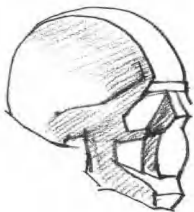
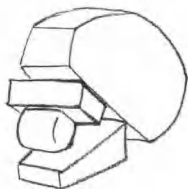
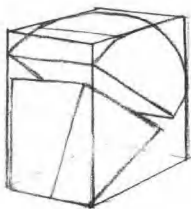
头部形体

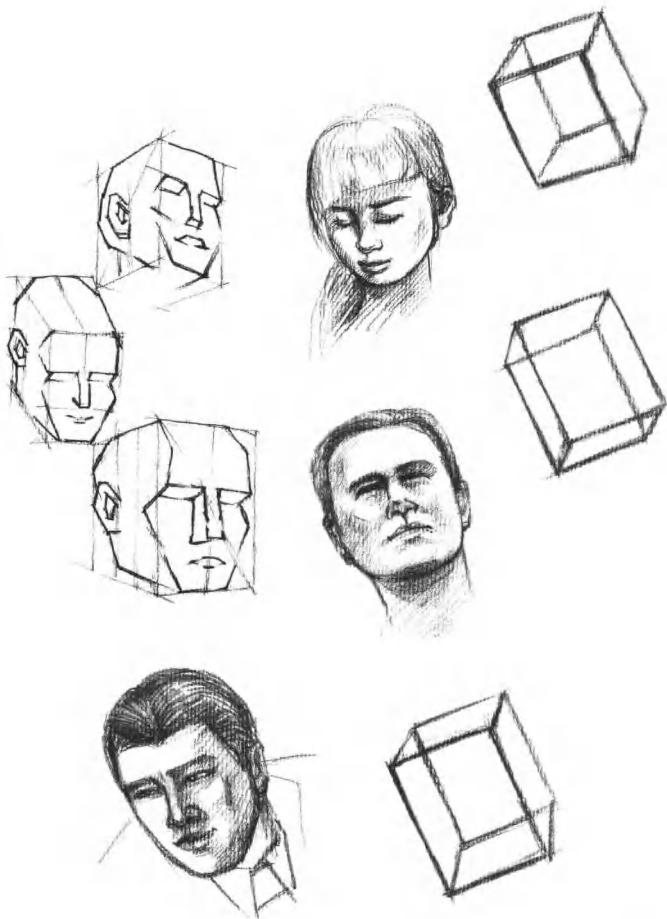
脑颅骨将头部构成一个卵圆形，所以我们将头部看作作为一个透明的鸡蛋形。鼻子的纵线决定了面部所朝的方向。

眼角、眼角的连线、鼻底线、嘴角线这三个横向线则应随头部的方位发生横向的透视变化。

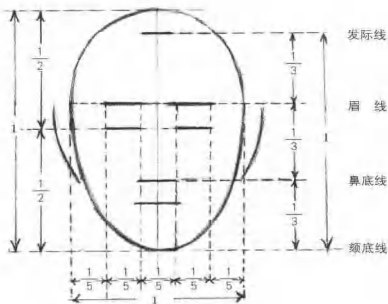

在这样一个理解的基础上，我们再将头部看作一个立方体。结合面部的骨骼结构，将面部分为半球体的颅部，立方体的眼眶，半圆柱状的上颌体，及三角形的下颌体。

头部比例

三停五眼

成人的面部，从发际到眉毛，眉毛到鼻根，鼻根到下颏，三部分的长度基本相等。脸的宽度约等于五个眼长。中国传统人物画法称此为“三停五眼”。

成人与儿童眼的位置对照：

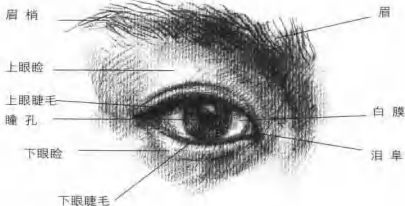

一般成人与儿童头部比例差别最大之处是眼睛的位置。成人的眼睛在头部二分之一处，儿童的眼睛在头部二分之一以下。

面部五官

在人物头像写生时，人物的气质、精神面貌等都由五官的形状、特征表现。因此，面部五官在人物头像写生里

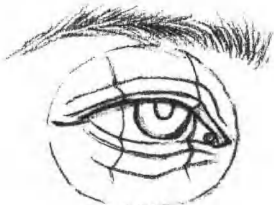
占很重要的地位。除了描画头的基本形体外，便是对五官的刻画。

眼

眼由眶、睑、球三个部分组成。眼球嵌在眼眶骨内，再由上下眼睑包裹着。俗话说：眼睛是心灵的窗户。因此，眼部往往是人物头像中的重要表现部位。中国画法中有“传神写照在阿睹中”。道出了眼睛的传神作用。

眼眶为四边方形。眼眶突出的部位是眉弓和颧颞突，眼睑分上、下睑，即上眼皮、下眼皮。上睑有单睑和重睑之分，即单眼皮和双眼皮。外睑角的下眼睑跟上眼睑不是在一个点上消失的，下眼睑的外缘是插进上眼睑边缘里面的，不要简单地理解为一个尖角。

鼻

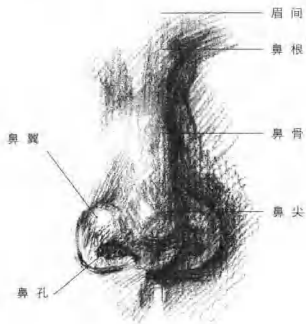
鼻子是面部最突出的五官，位于面部的中央，立体感很强，所以往往是塑造的重点。

鼻子的长度为面部发际线到颏底线的 $1/3$ ，宽为两眼间的距离，鼻长一般为两鼻宽。

鼻子随着面部表情变化，相应也有表现，主要在鼻翼

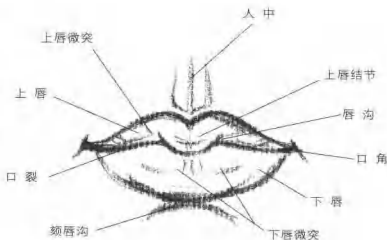
和鼻孔处。如笑时，鼻翼向上，鼻头压缩。愤怒、恐惧时，鼻孔增大；而悲伤时，鼻翼压缩。深呼吸时，鼻孔会膨胀等。

塑造时，关键在于找到鼻梁在不同角度的转折关系和鼻尖、鼻翼三个小球体的立体感。其次鼻孔的描绘要从理解结构的基础上刻画，切勿画得如同一颗“黑瓜子”。

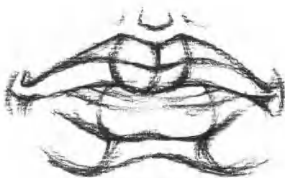
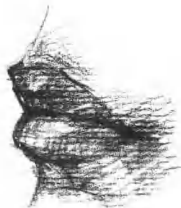
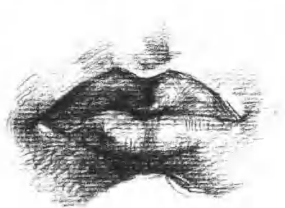
唇

嘴唇由口轮匝肌所围绕。分为上唇、下唇。闭合处的口缝称为口裂。两端为口角。上唇一般较薄，棱角分明。中间突起为上唇结节。下唇圆润厚实，中间微凹，两边微突，为下唇微突。下唇下缘有凹沟，为颏唇沟。上唇上方中间部分有凹沟为人中。一般与唇一同刻画塑造。

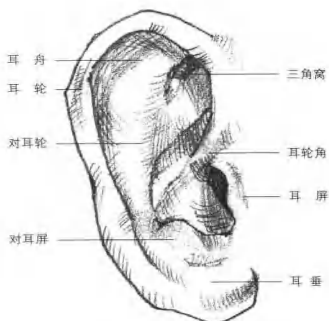
唇是脸部表情最丰富的部分。要认真观察其变化。在全身的肌肉中，唇的肌肉是没有和其他骨头联系的，可以自由动作，相当灵活。唇缝（口裂）一条线一定要画准确。

它决定了嘴的表情、透视和特点。而嘴唇的轮廓要有虚有实，力求生动。

耳

耳朵基本形体大体可分为3个部分，耳轮，对耳轮，耳垂。耳朵的高度与鼻的长度相等，略倾斜。一般其宽度为长度的 $\frac{1}{2}$ 。耳廓的外部由软骨支撑，下方无软骨。因人而异，耳的形状有很多种，但万变不离其中。关键还是要掌握其结构。

头像写生的方法与步骤

画头像不仅仅是一种单纯的技术训练。在画头像的过程中,可以帮助我们认识、分析不同层次、不同性格、不同年龄、不同特点的人物。这些人物形象在头脑中积累多了,必将大大有益于创作。做任何事必定有其方法和步骤,画人物头像也是如此。

动笔之前,先要对对象进行一番了解和观察,在自己心里形成一种意图和想法,如对方的性格、职业等。不同的人有不同的特征,这与每个人的经历、职业、年龄都有关系。有了一定的认识,在画时才能生动地、主动地去表现对象。不要模特一坐下来,便动笔画。自己心里有一个大概的形象和画面大概的效果了,再动手开始画。接着,选取一个适合表现对象特征、且能打动自己的最佳角度,下面就该开始动笔画了。

1. 观察对象头部基本的大形是圆脸还是方脸,尖脸还是长脸,以及五官的特征。用较轻的长线条定出大形和五官的位置,特别是鼻子的位置,要找准,它决定了头像的面部方位和透视,结构。可用直线切割或弧线表现。同时注意构图,即人物摆放在画纸上的位置要适中。

2. 根据结构进一步将头部的大的体面、五官的基本形体勾画出来,注意线的轻重、粗细、虚实。特别是眉弓、颧骨、鼻骨、下颌角等这几处骨点的位置,结构要画准。

3. 根据心里已形成的素描效果和对象的素描关系,从明暗交界线下手,铺出大的素描关系。加强头像的体积感,使结构更明确,五官的形也要注意表现体感,如眼睛要表现出球体感。对初学者而言,切勿从局部画起,否则很难控制画面的整体关系。

4. 在大的素描关系准确后,便可进行五官的刻画。刻画过程也是一个对结构的搜索和理解的过程。

要注意虚实处理。随时调整局部和画面整体的关系,使头部的形体更完善、结实。五官的刻画要结合对象的表情、神态,力求达到生动自然。

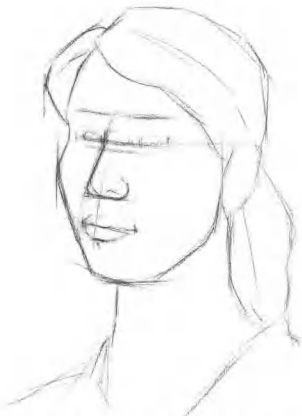
另外,头发的刻画可以先根据发型,分成几大块,注意厚度和空间。

最后,画好后不管好坏,不要画完就不管了。一定要再对画面进行调整,统一、或强调、或减弱、或统一、或修改,但要注意,保持优点。这样一幅素描头像才算完整的画好了。

女青年头像写生
北京理工大学 2004 年考题

1. 观察对象的基本特征, 用长线条按照对象的五官比例定出大形。注意女青年的轮廓线应较圆润、柔和。

2. 按照结构关系画出五官的具体形。

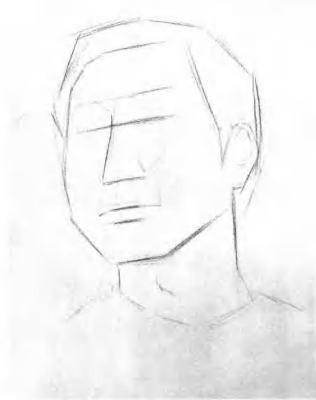
3. 根据素描关系铺出整体明暗调子, 注意女青年面部的结构, 素描调子过渡要自然。

4. 深入刻画过程中除了对五官的进一步塑造外,还要加强对女青年精神面貌的表现。头发的刻画也不要忽视,它是素描头像的一部分。

男中年头像写生
清华大学美术学院 2004 年考题

1. 这张头像略带仰视，所以在定大形时要注意比例和透视关系。

2. 勾画出具体的形。注意颈部与头部的关系。眼镜的形切勿勾得太死。

3. 这张头像的光源是顶光，所以在上大调子时要注意对光源的处理，特别是下颔与颈部的关系。