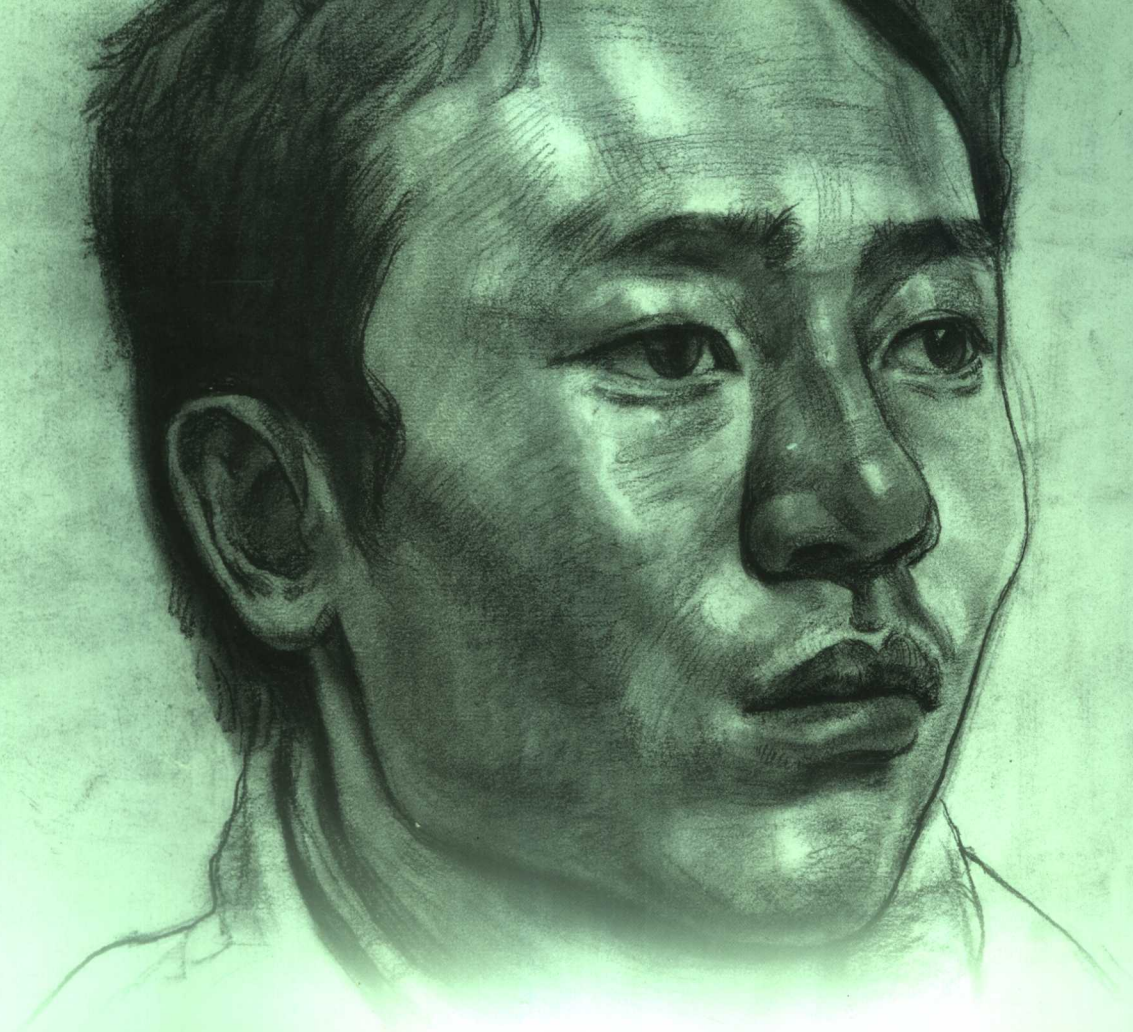

绘画技法指导

HUIHUAJIFAZHIDAO

素描头像

SUMIAOTOUXIANG

曹高峰 王丽萨·著

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

绘画技法指导 / 曹高峰等 著. — 成都: 四川美术出版社, 2004.9

ISBN 7-5410-2416-3

I. 绘... II. 曹... III. 素描—技法 (美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 093572 号

曹高峰 男 1979年出生于潍坊安丘, 2003年毕业于烟台师范学院国画系, 现从事美术教学工作

绘画技法指导 ◆ 素描头像

责任编辑: 易翔

封面设计: 曹瑜

责任校对: 倪焱

出版发行: 四川出版集团
四川美术出版社 (成都盐道街3号)

邮政编码: 610012

经销: 新华书店

印刷: 浙江省邮电印刷厂

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 开

印张: 21

图片: 340 幅

字数: 3 千

版次: 2004年9月第1版

印次: 2004年11月第1次印刷

印数: 1-5000

书号: ISBN7-5410-2416-3/J·1818

定价: 全套六册 72.00 元

■ 版权所有, 违者必究 举报电话: (028)86636481

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

工厂电话: 0571-86046482 地址: 杭州市清泰立交桥外碑亭路8号

王丽萨 女 1979年出生, 2003年毕业于曲阜师范大学国画系, 现从事美术教学工作

J214
C111

郑州大学 *04010304599Z*

-103

绘画技法指导 素描头像

四川出版集团
四川美术出版社
● 曹高峰 王丽萨 著

目 录

- 一. 绘画工具介绍.....2
- 二. 素描头像概论.....2
- 三. 头部的基本构造.....2
- 四. 五官在头部的比例.....5
- 五. 五官的基本构造及画法.....7
- 六. 素描头像的基本分类.....14
- 七. 素描头像的基本步骤.....16
- 八. 头像写生的分类表现.....18
- 九. 素描人像常见毛病.....38
- 十. 作品欣赏..... 41

J214
C111
Ray 70/12

一、绘图工具介绍

素描头像常用笔有铅笔、炭笔、木炭条等。铅笔是初学者较多选择的工具,其特点是细腻比较容易深入细致的绘画,画出丰富的调子。常用的是中华牌铅笔,从软到硬为:6B-HB-5H。我们作画通常选择的几种如:HB、2B、4B就可以了。用笔要灵活多变,中锋、侧锋并用,一般在铺大色调时先选用软铅笔的侧锋,手腕不须太用力,力度应随画面需要而定;在深入刻画时一般采用硬铅笔的中锋,中锋用笔肯定有力度,非常适合用在刻画细部上。在用笔时应遵循先软后硬,先侧锋后中锋的原则。炭笔也有软硬之分,可以结合使用。炭笔质地较脆硬,所画线条较黑,所以不容易掌握,但可以很容易地加强黑白对比关系。可以中锋侧锋并用,还可以用手指擦抹,使调子柔和统一。木炭条质地较软,便于大面积上调子,黑白对比明确,利于在短时间迅速捕捉对象。

橡皮、橡皮泥是常用的修改工具,另外,为保护画面,我们还经常使用定画液防止画面抹灰。

二、素描头像概论

素描是一切造型艺术的基础,素描头像历来是全国各大美术院校招生的必考科目之一。考生只有通过系统正规的素描训练,做到脑眼手的高度协调,做到理论知识与写生实践相结合,才会取得好的成绩。正规的训练,一般从几何石膏体开始,其次是素描静物、石膏人像,最后才能开始素描人像的学习,可见要画好素描人像首先建立在扎实的素描基本功之上的。其次要画好素描人像必须对人的头部结构充分认识,只有充分地理解结构知识才能在实践时游刃有余地表现出来。再次,学习素描人像要有正确的学习方法。多临摹书中的解剖图和范画然后再去写生实践,则会达到事半功倍的效果。

三、头部的基本构造

1. 头骨(附图1、图2)

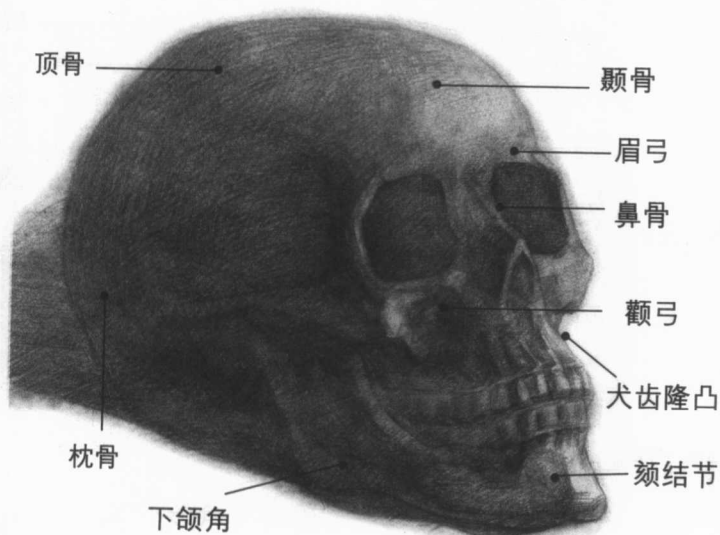

图1

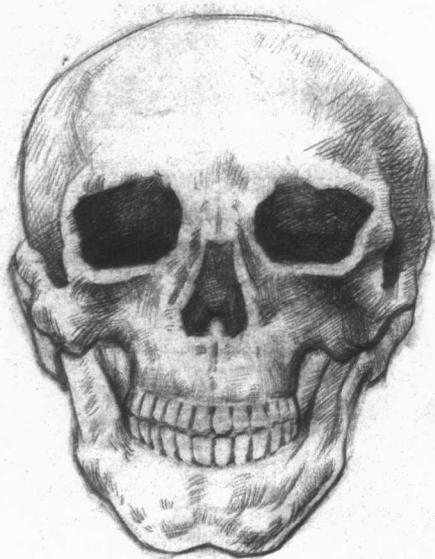

图2

郑州大学 *04010304599Z*

绘画技法指导

素描头像

SHUMIAOTOUXIANG

人类的头部结构复杂,要整体地,立体地研究它。把头骨理解成一个正方体,具有六个面:正面、两侧、底面、顶面和背面(附图3)。

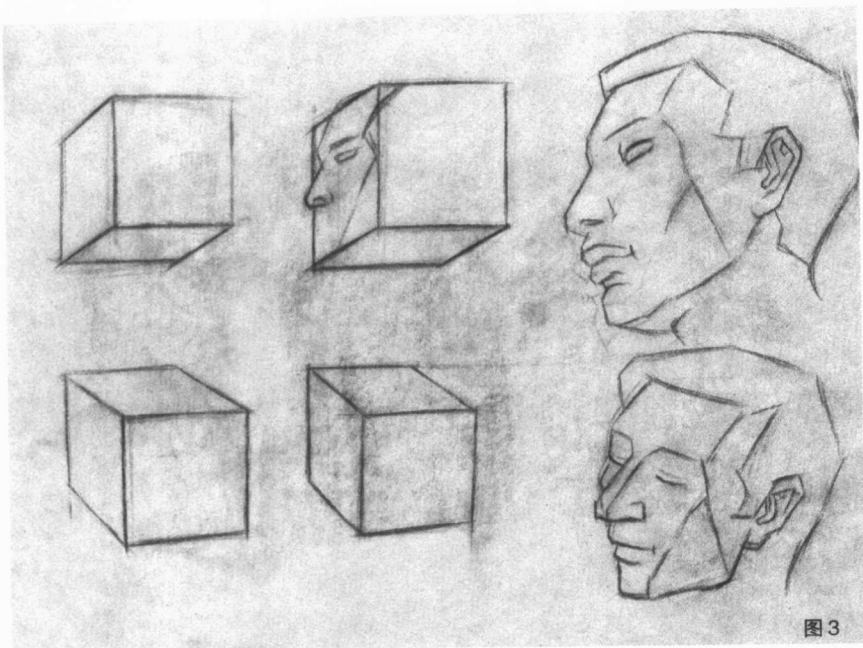

图3

人的头骨概括来说主要由头盖骨、颧骨、颞骨、颌骨组成。

头盖骨覆盖在头顶上,由额骨、顶骨、枕骨组成。

头骨两侧有一对颞骨即“太阳穴”。从侧面看,上缘像一根长长的弧线,差不多与顶骨弧线平行。颧骨呈梯形,始于额外下方,然后向下并向后延伸与下颌角相遇。

下颌骨前窄后宽,其宽度与角度大小,对构成脸的个性特征有重要作用。

头骨的形状决定了头部外型的轮廓和起伏,头部表面的一些转折和突起,都是由骨骼形成,这些部分称为“骨点”。头部外型的转折点有顶点、两侧的顶结节、颞弓点、下颌骨的下颌骨角点、颞结节。内骨点:额结节、眉弓点、两眶外缘点、颞结节、颞隆凸点(附图4)。

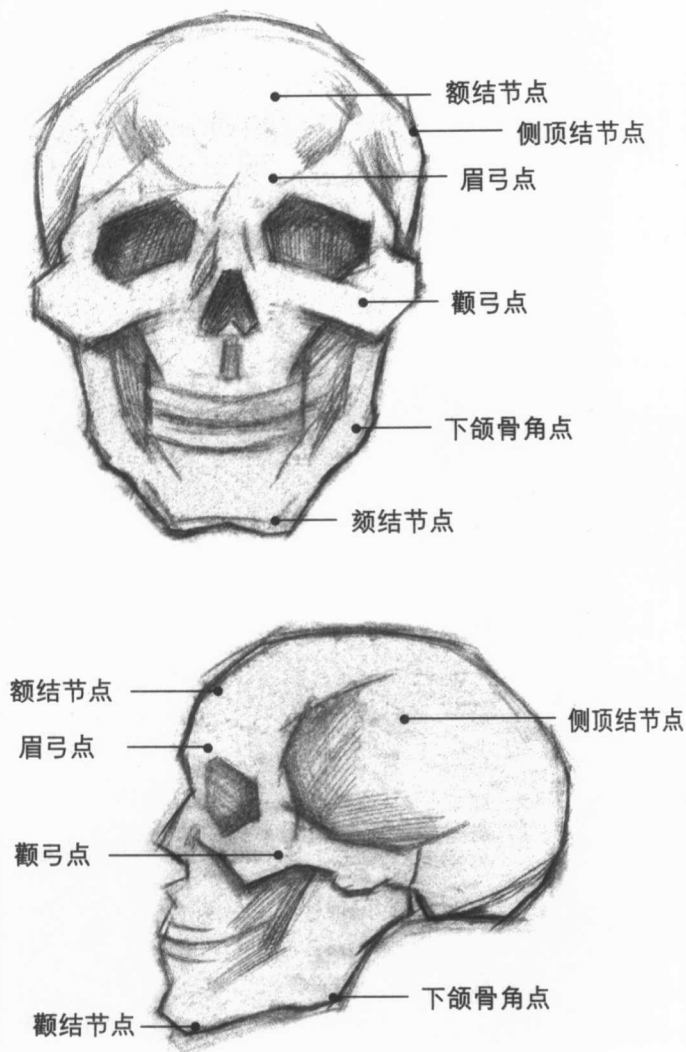

图4

2、头部肌肉(附图5、图6)

脸部肌肉的伸缩造成了人的喜怒哀乐的丰富表情。扩张肌如：额肌、颞肌、上唇方肌等可以使眉、眼、鼻、嘴、下巴和脸颊向上和向外拉，形成喜悦的表情，收缩肌肉则形成面部收缩状态，显出悲愤的表情。

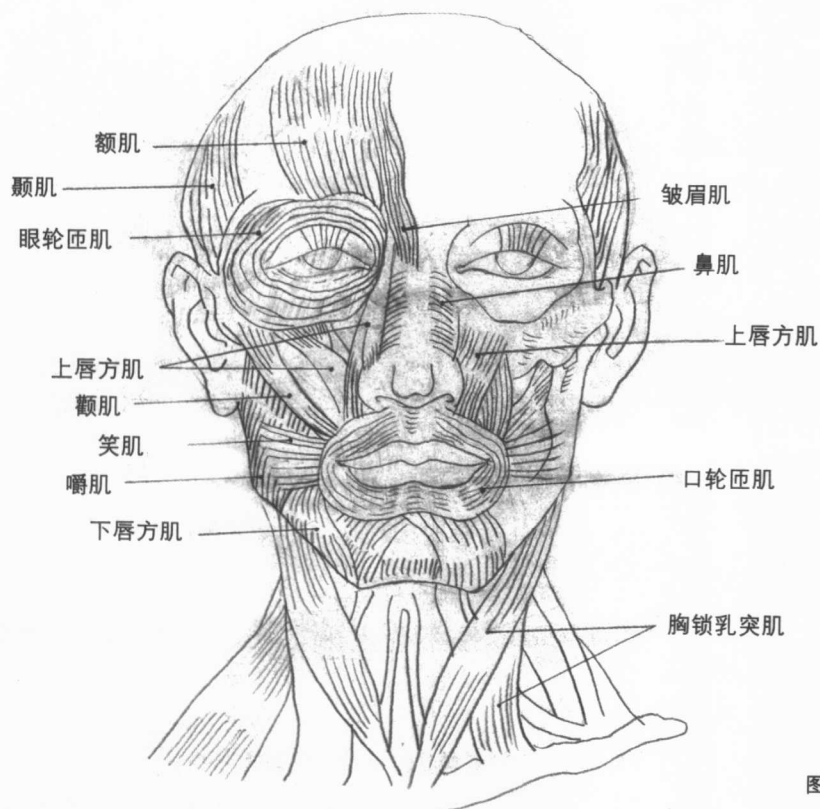

图5

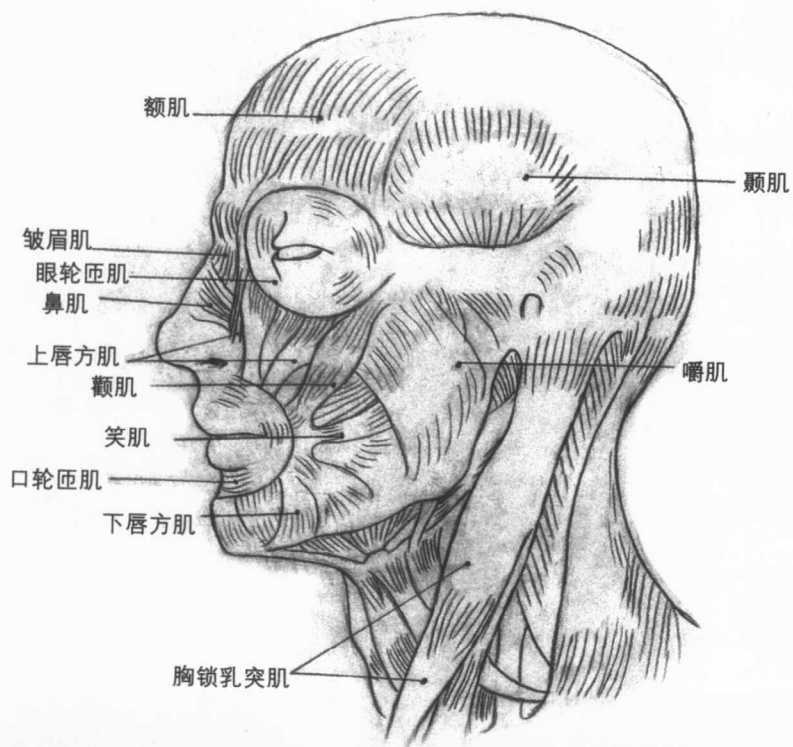

图6

四、五官在头部的比例（附图 7）

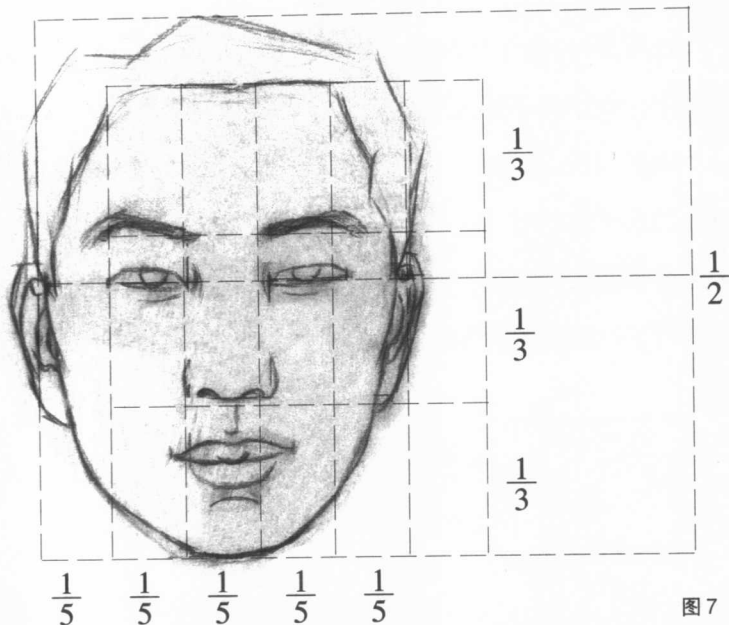

图 7

五官位置

1、眼睛在头部1/2处，眼睛的长度等于鼻宽等于眼间距。

2、三庭五眼是五官比例的概括。

三庭：发际线至眉线 = 眉线至鼻底 = 鼻底至下巴颏底线

五眼：如果对象与作画者正对面，那么，从右外耳孔至右眼外角 = 右眼长 = 两眼间距 = 左眼长 = 左眼外角至左外耳孔。

3、各部分之间的关系（附图 8）。

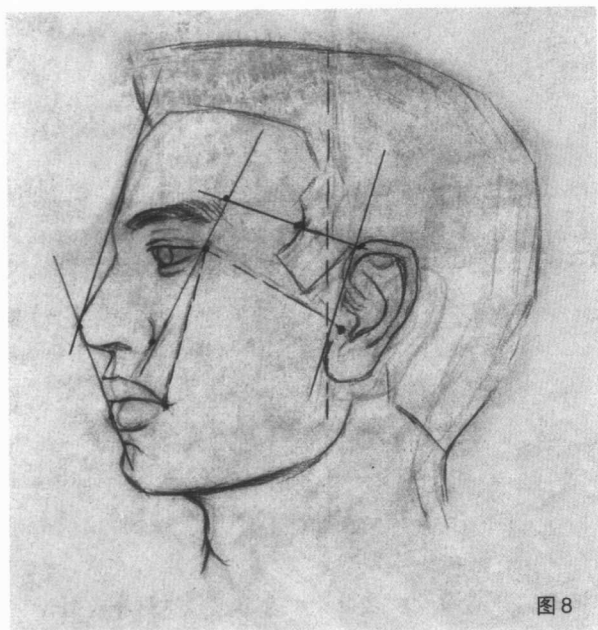

图 8

图 9

- a、注意眉与眼、鼻与口、眼与鼻的倾斜度。
- b、外眼角到口角，与他到耳屏距离相等。
- c、鼻与耳的侧斜度大致相同。
- d、侧面发际线在眉毛外角到耳的1/2处。
- e、图上三点距离相等（附图 9）。

头部的透视

在写生时,由于作画者与模特的位置关系,必然要出现前后、远近、俯仰等角度的变化,从而产生大小等变化,就出现了透视变化。

从正面看,脸部通过鼻梁的中线与眉眼、鼻底、嘴几条平行线呈垂直相交,耳的位置在眉与鼻底线之间,当头部水平转动时,这个关系不变;但头部发生仰起与俯下时,眉、眼、鼻、嘴线都相应产生透视变化而改变了原来的位置,头仰起时,耳朵位置降低,而嘴、鼻底位置升高,当低头时,耳朵位置就会高过眼睛,鼻尖与下巴距离就会缩短(附图10)。

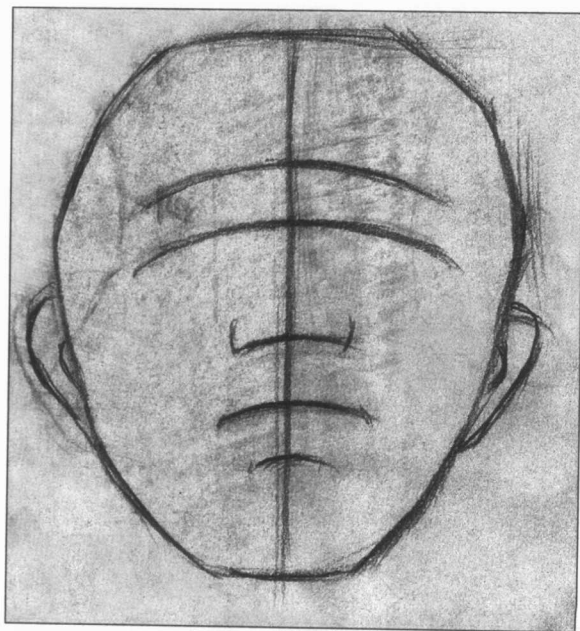
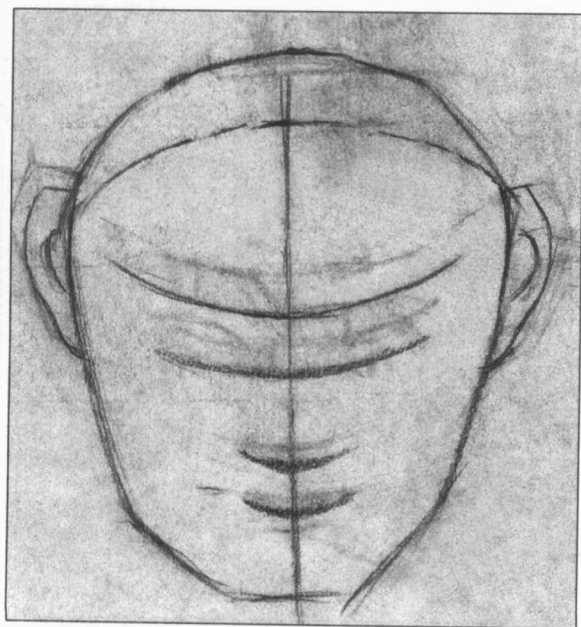
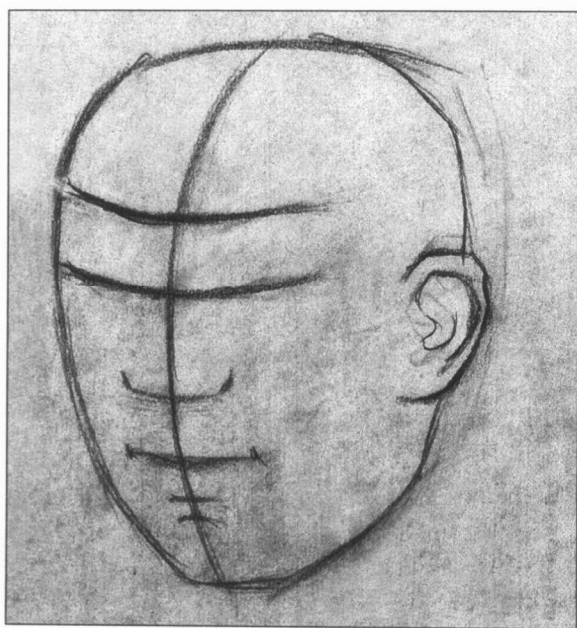
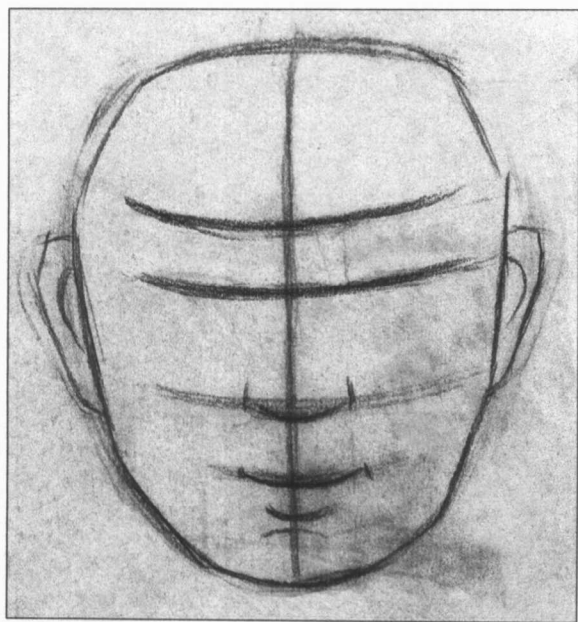

图10

五.五官的基本构造及画法

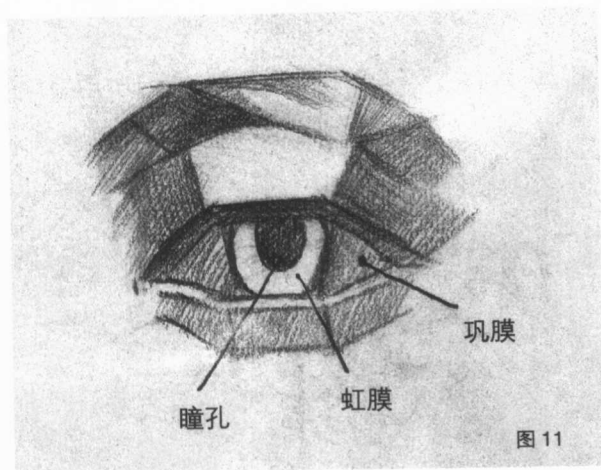

图 11

1.眼睛(附图 11、图 12)

要画好眼睛,我们首先要明确眼睛是一个圆球体,嵌在眼眶中,外面包裹着上下眼皮,这是初学者容易忽略的。

眼睛的透视是初学者较难掌握的地方,因此在本书中我们首先用线来塑造出不同角度的眼睛,分出大的块面,让读者对他的立体框架有个明确的认识,然后再画出明暗调子(其他五官也如此)。这样更便于初学者掌握。

另外,黑眼珠是透明的,有高光,也有反光,中间部是最黑的。如果整个眼睛处于暗部,或者是在刻画老年人浑浊的眼睛时就不宜画的太详细、透明了。眼睛上眼皮较厚,所以一般情况下上眼皮要有投影,而下眼皮要虚一些处理,一定不要与上眼皮同等对待,还要注意左右眼要对应着画,不要画成对眼或眼睛一高一低。

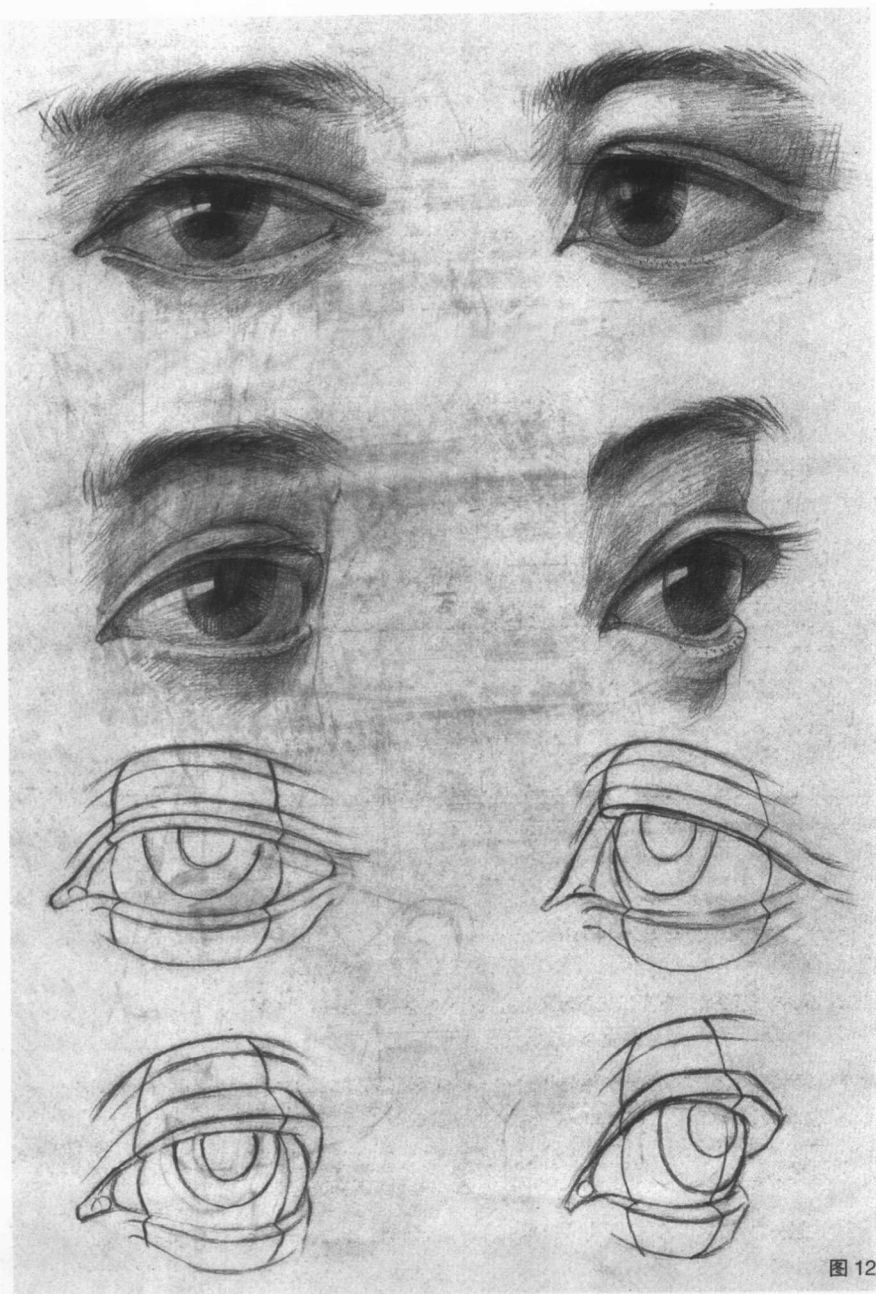

图 12

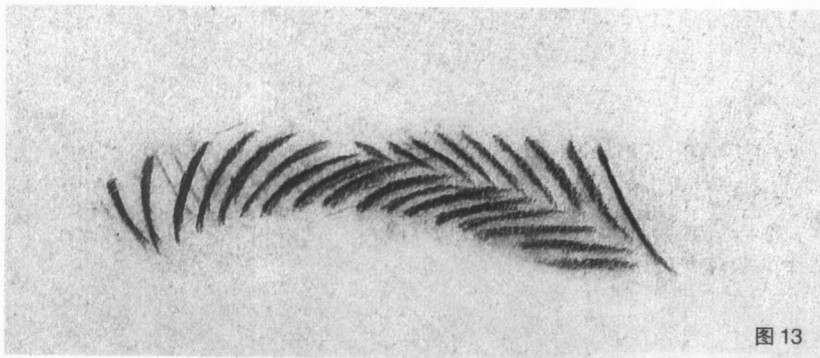
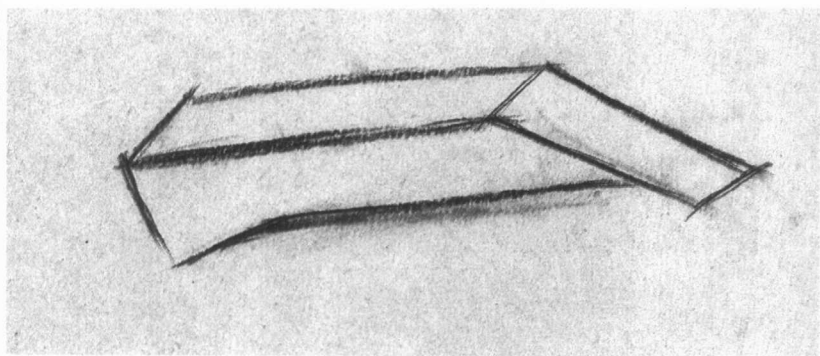

图 13

2、眉毛 (附图 13)

眉毛要结合着眼睛来画，要符合其生长规律，即：眉毛的生长方向由眉头渐渐向眉梢方向倒过去，因此用笔也应顺着毛发生长方向。画眉时应先画出眉弓来，在眉弓的基础上再画出眉毛，这样眉毛就不会太呆板了。

3、鼻子 (附图 14、图 15)

鼻子的基本形是呈梯形的，突出在脸部中央，大致分鼻梁面、两个侧面、鼻底面。

鼻子随头部的转动而起透视变化，两个鼻翼的大小也随之变化。鼻孔位于鼻子的底面中，而不是鼻子的转折面上。

画鼻根时应与刻画眼窝同时进行，画鼻侧与鼻翼应结合脸部来画。

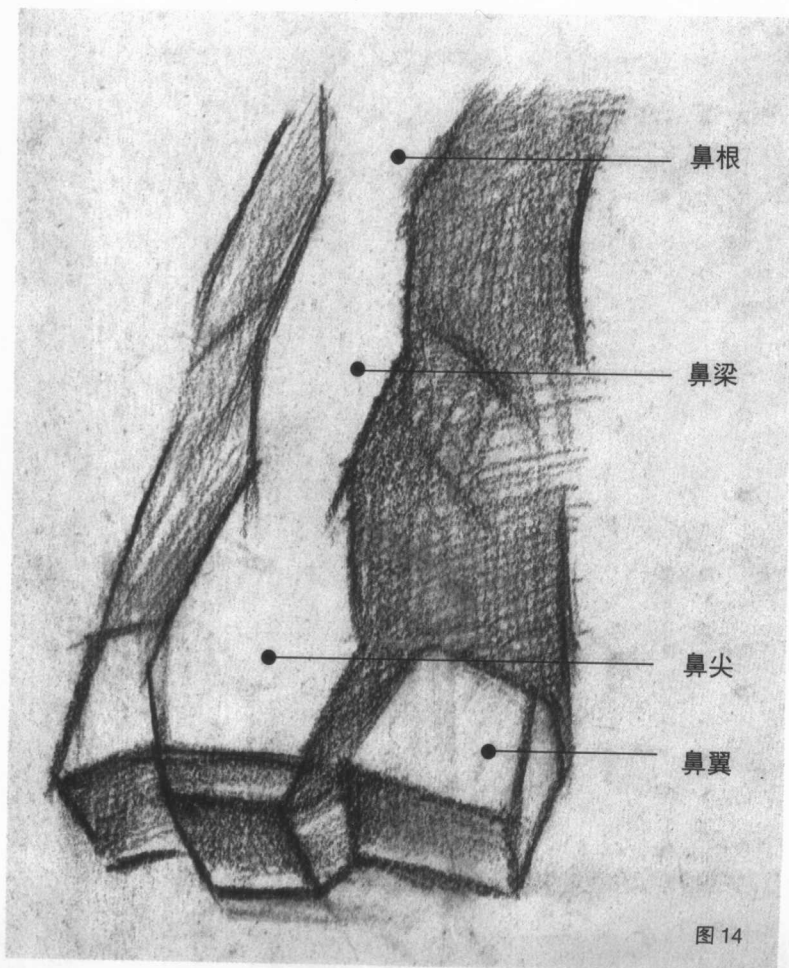

图 14

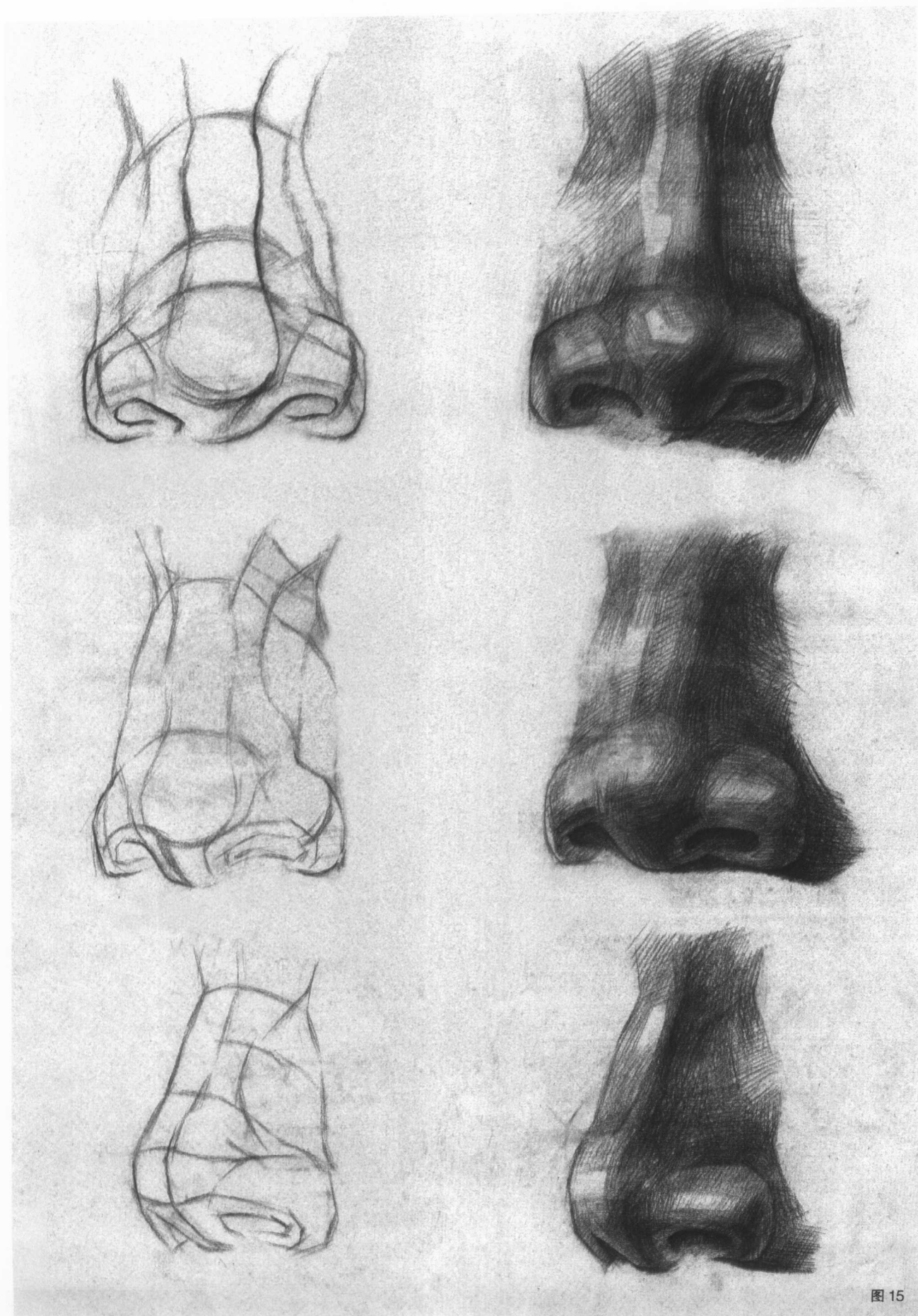

图 15

4、嘴 (附图 16、图 17、图 18)

嘴是附着在上下颌骨, 牙齿呈向前突起的半圆柱形体上的 (附图 16), 因此它的中部即人中部位向前凸起, 两嘴角往后退。

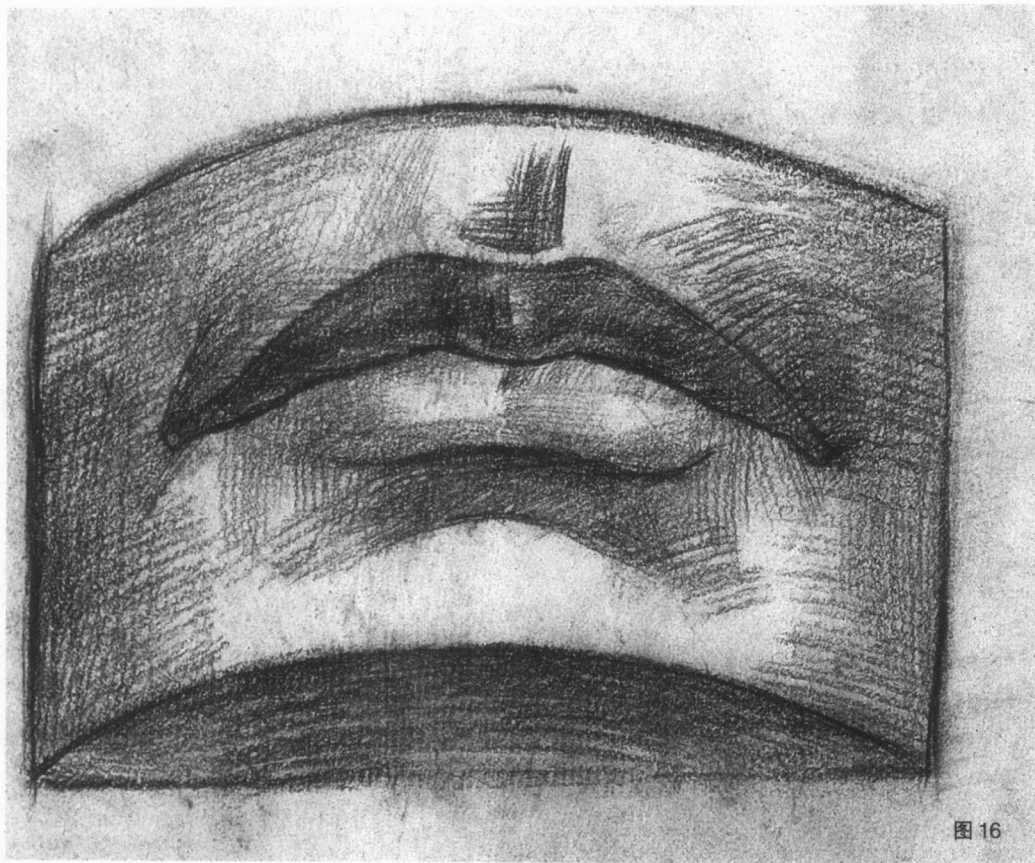

图 16

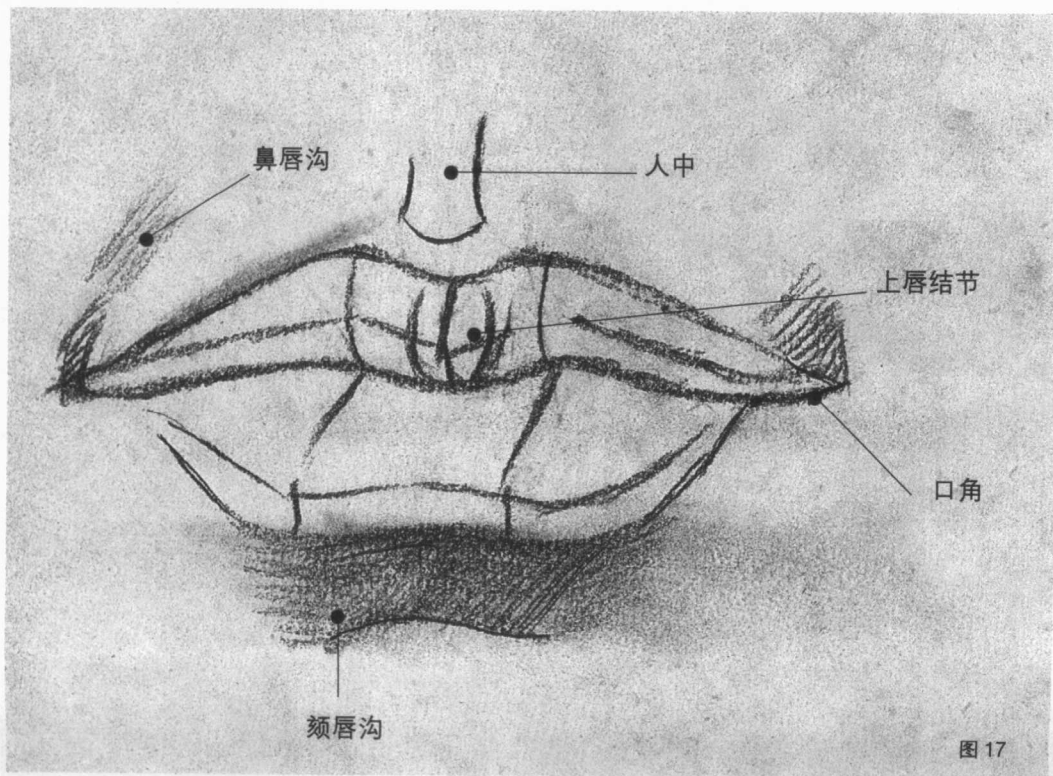

图 17

通常上唇略突出, 面朝斜下方, 下唇较圆厚, 中间略有凹陷。在画嘴时, 要把它同周围肌肉的起伏变化联系起来观察和表现。

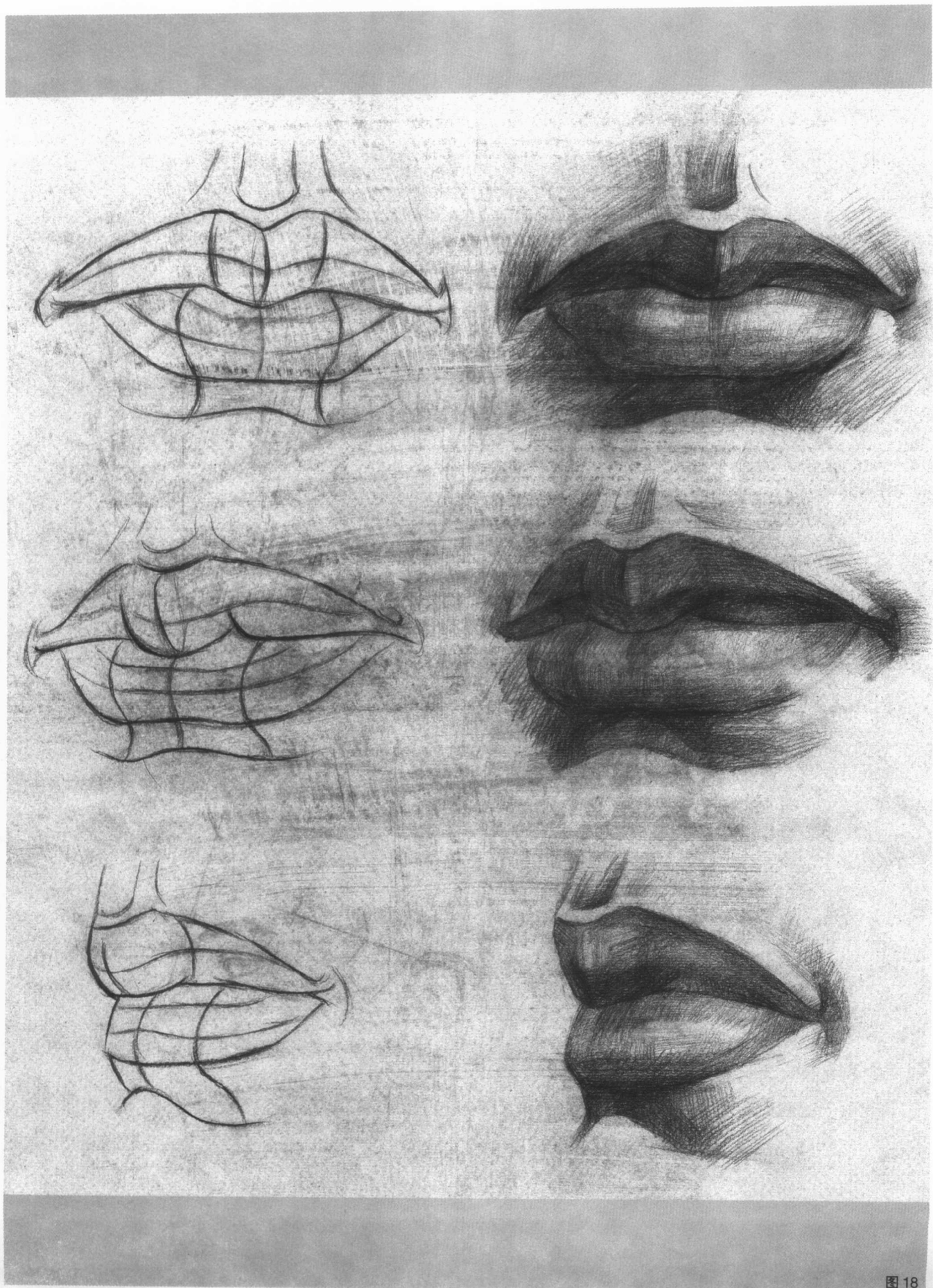
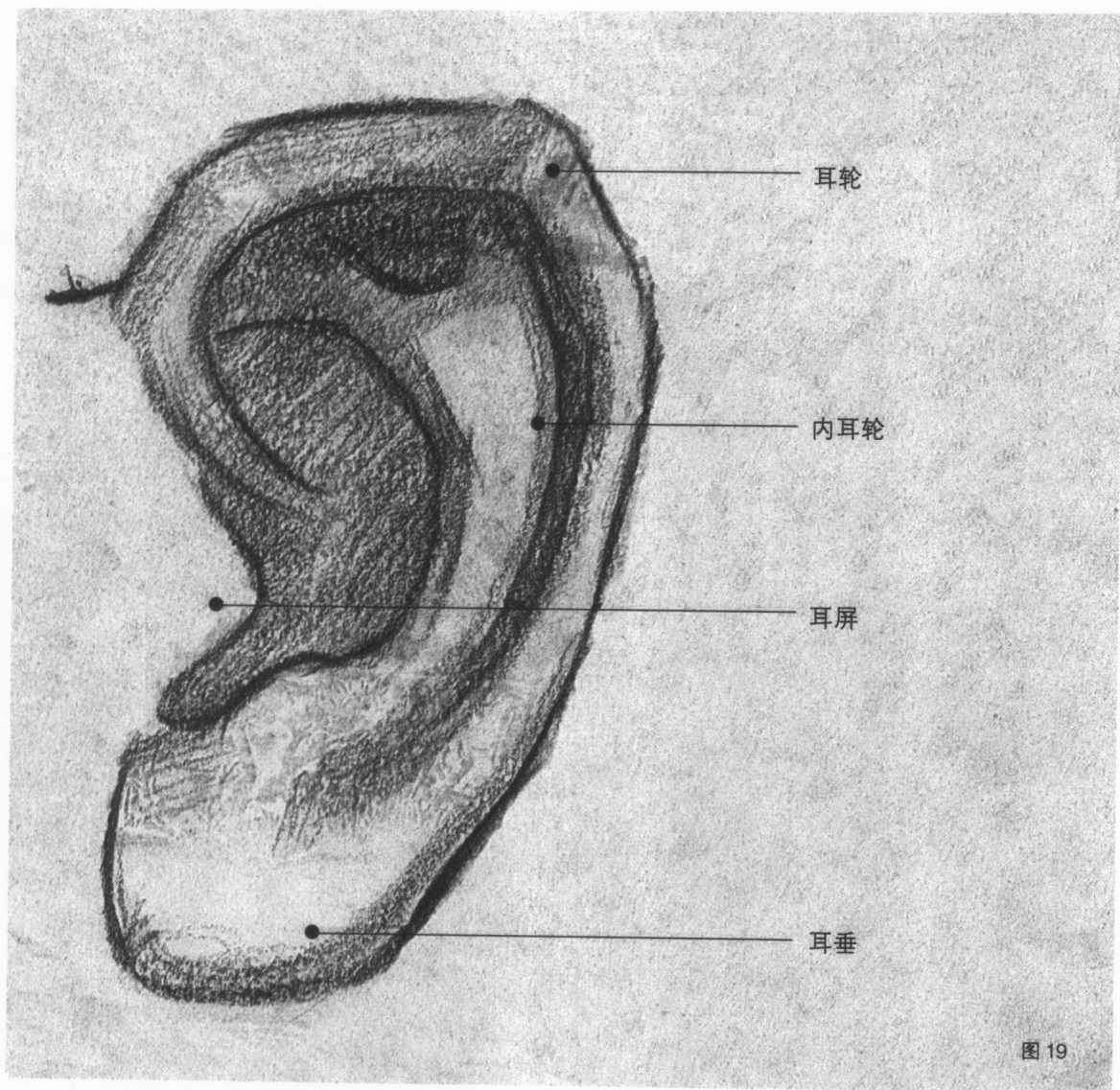

图 18

5、耳 (附图 19、图 20)

耳基本成“?”形，上大下小，似不规则半椭圆形。其由外耳轮、耳轮、耳屏、耳垂组成 (附图 19)，相互或穿插或连结。

耳孔位于头部中心，耳朵总体呈倾斜状，耳垂部较耳上部靠前，耳朵的倾斜度与鼻梁倾斜度大体一致。

6、头发的画法

头发看上去杂乱无章或太平太顺，这使初学者往往觉得无从下手，其实任何头发都是附着在球形头骨上生长的，画时要先用 4B 或 5B 铅笔铺出大的体面关系，然后稍用手擦，最后用硬铅笔画发丝，高光用橡皮擦出。其次，在画靠近皮肤的发际线时要有虚实关系，不要刻画的太死，否则犹如扣上了一顶帽子。再次，头发要分组画，如果，头发过于平整，可以在靠近外缘的地方画一些松动的头发来进行衬托。

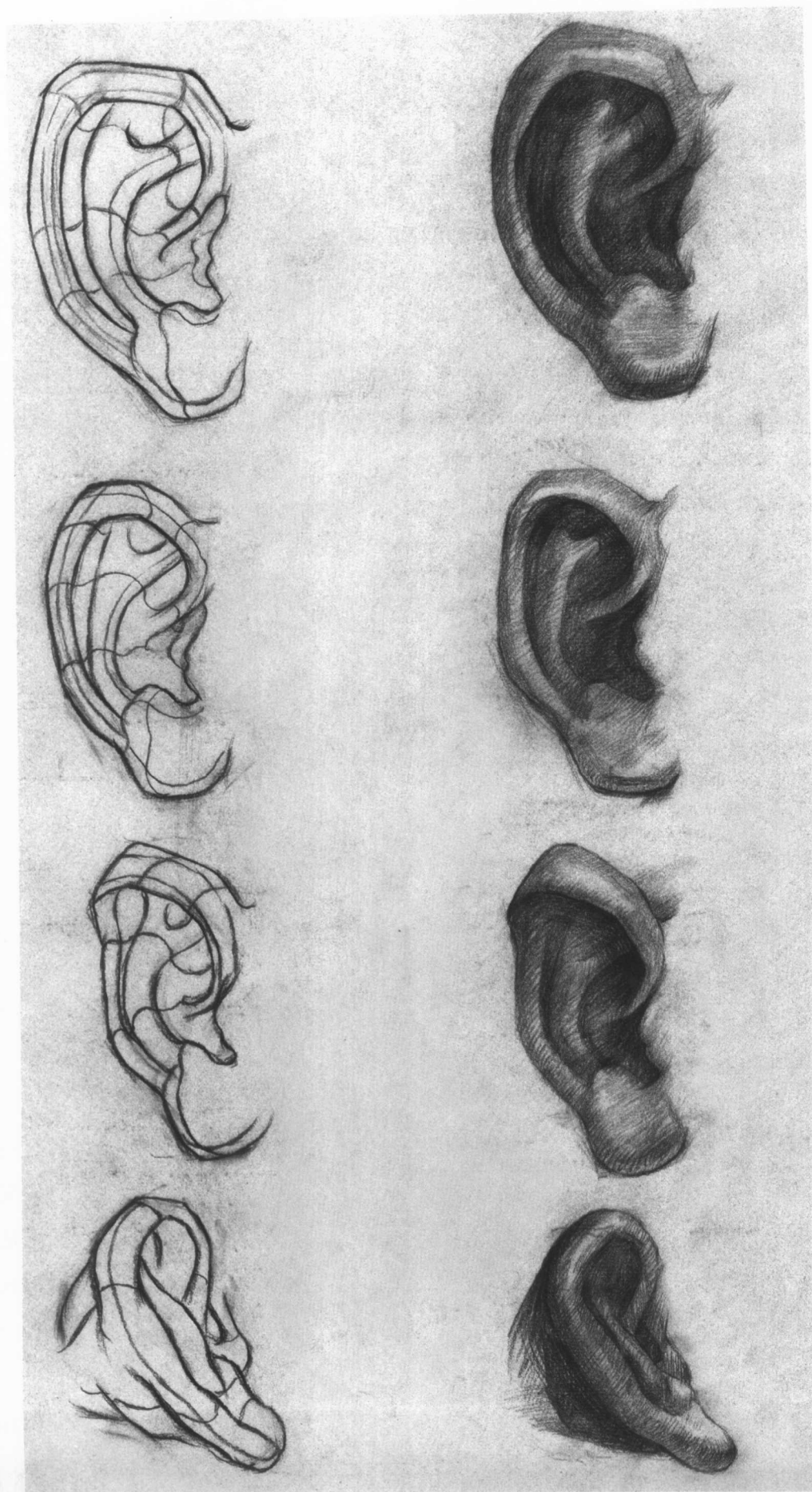

图20

六、素描头像的基本分类

1、按绘画工具可基本分为铅笔素描头像、炭笔或木炭条素描头像

(1) 铅笔素描头像

画铅笔素描头像一般用3B、4B的铅笔起稿，易擦易改，在铺大体色时用4B或5B的铅笔轻轻下笔画并结合手擦就会产生一种柔润的效果。深入刻画用较硬的铅笔来画。

用铅笔画可以充分利用它的特点拉开色调的差异，表现对象不同的质感。

(2) 炭笔或木炭条素描头像

炭笔或木炭条素描头像具有明暗关系响亮、出现大效果、速度快等特点，再结合技法就能使作品更加生动，适合短期作业，但是用炭笔、木炭条等画素描头像一般较难掌握，所以一定要在铅笔素描头像多加训练的基础上再进行炭笔等工具头像的训练。

2、按表现手法分为以明暗为主的素描头像、结构素描头像

(1) 以明暗为主的表现手法

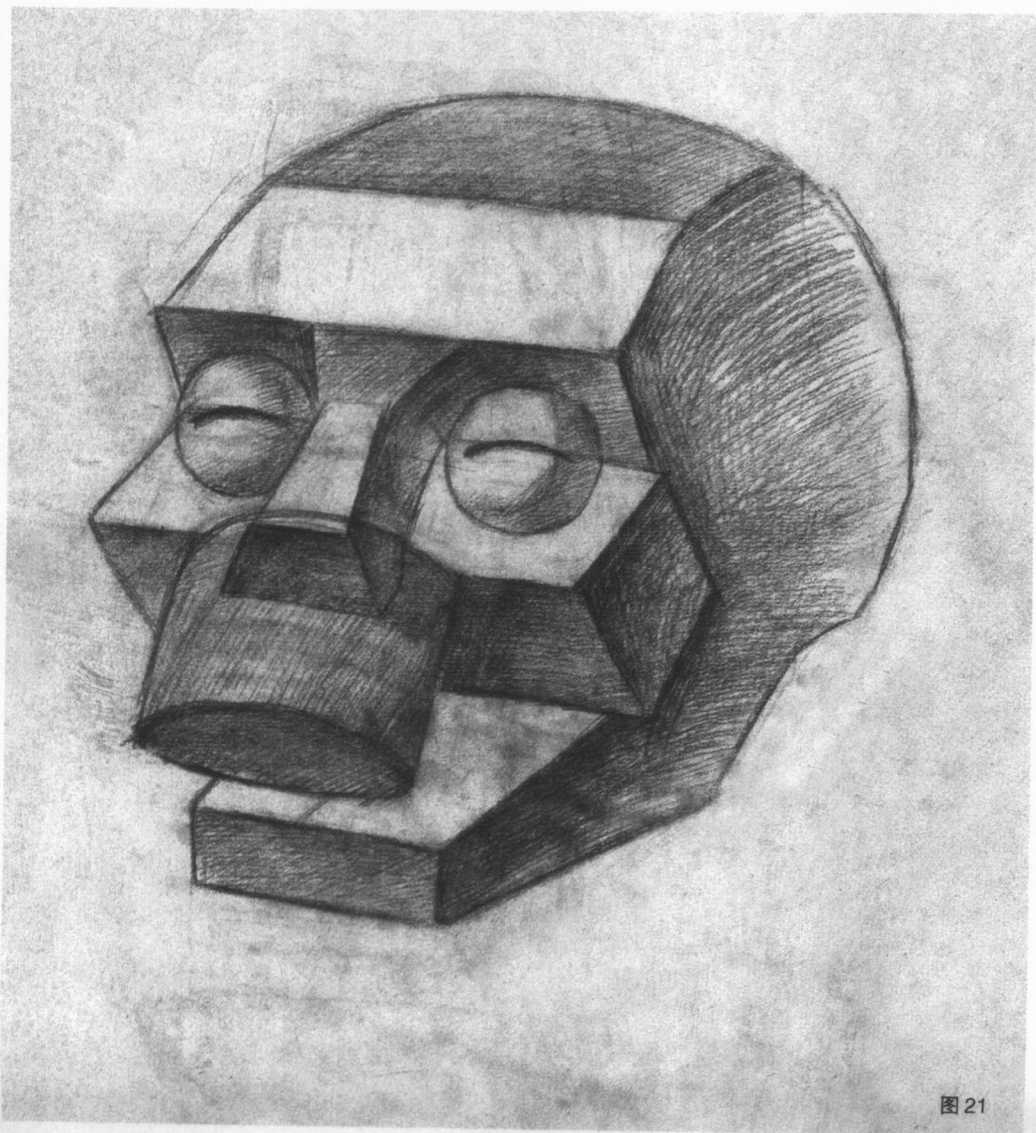

图 21

a、头像的块面分析（附图 21、图 22）。

我们通过头像进行块面的划分，可以发现头部和颈部实际上是大大小小的不同形状的块面组成的，我们对大的块面进行了分析，那么小的体积和转折就容易找了。

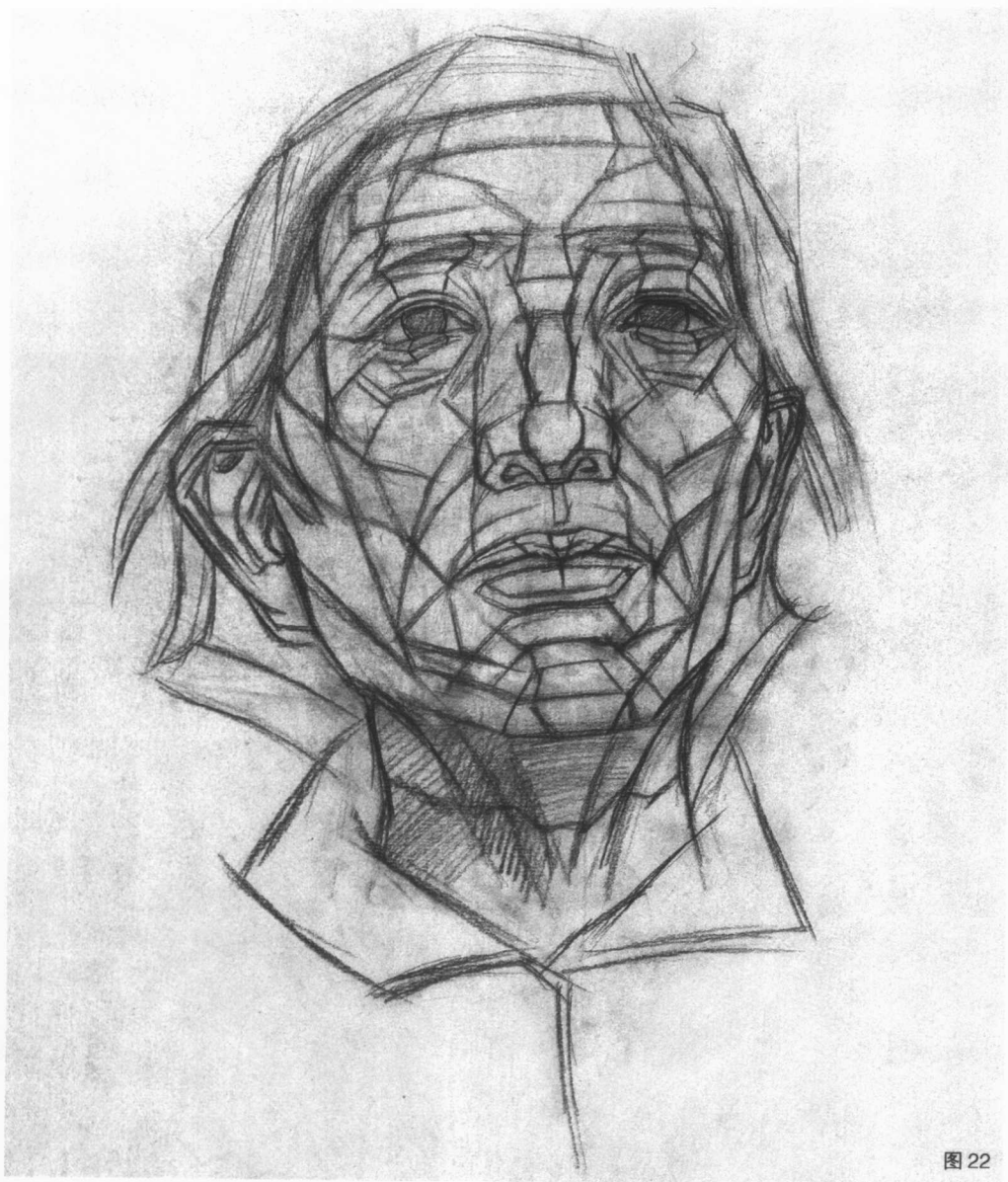

图 22

b、光源分析。

光是表现明暗素描头像的重要因素。光照的角度决定了明暗分布的位置。按光源方向可分为顶光、底光、侧光、逆光、平光等，通常多见的是侧光。

c、明暗五调子的画法。

几何体分析法

主调子：高光、中间色、明暗交界线、反光、投影，其中高光、中间色属亮部，明暗交界线、反光、投影属于暗部，额头可以理解成一个梯形方体，眼睛是两个半球面，注意球面上的明暗变化，鼻子可以理解成半圆柱体，半圆柱体上的亮部、中间色、明暗交界线、反光以及鼻下的投影，嘴是长在一个扁圆形球面上的，光线变化按球面上的光线来画。