

基础素描

陈凤远 步燕萍◎ 编著

教程

JI CHU SU MIAO JIAO CHENG

第四册

透视 明暗法 比例 解剖 动植物等知识是画家的必修课 理论对实践的意义就像罗盘对航海一样 在技法学习上 少年画家必须先从临摹名家作品入手 而后进行写生 临摹和素描是基本功 着重掌握物体细部的形态和明暗 必须苦练而后才能生巧

——达·芬奇

西 泠 印 社

J I C H U S U M I A O J I A O C H E N G

图书在版编目 (C I P) 数据

基础素描教程 .4, 人头像分册 / 陈凤远编著 . — 杭州: 西泠印社, 2003.1

ISBN 7-80517-583-7

I . 基... II . 陈... 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 (2002) 第 101530 号

西泠印社出版发行

杭州东坡路 90 号 (邮政编码: 310006)

责任编辑: 侯 辉 封面设计: 吴 钢 责任出版: 李 兵

全国新华书店经销 杭州余杭人民印刷有限公司印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 4

2003 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

印数: 00 001 — 5 000

ISBN 7-80517-583-7/J · 584

定价: 11.00 元

随着现代社会的迅速发展,建筑、服装、装璜、设计(广告设计、包装设计、室内外设计、工业造型设计、卡通设计……)等行业蓬勃兴起,社会急需大量艺术专业人才。这样的人才不是一朝一夕可以产生的,而要从小开始进行专业培训,其最基础部分就是素描。为了让青少年和绘画爱好者尽快掌握基础素描的基本功,我们编著了这套《基础素描教程》,从最简单的几何体到静物、风景、石膏、真人头像,共四册。本教程深入浅出、循序渐进地设置了临摹写生练习课程,规范而系统地介绍了运用线条、明暗表现物体体感、质感、空间感的专业知识,使青少年和绘画爱好者少走弯路,尽快掌握绘画基础知识和技能,为早日考入大中专艺术院校,成为素质全面、富有创造力的专业人才打好基础。

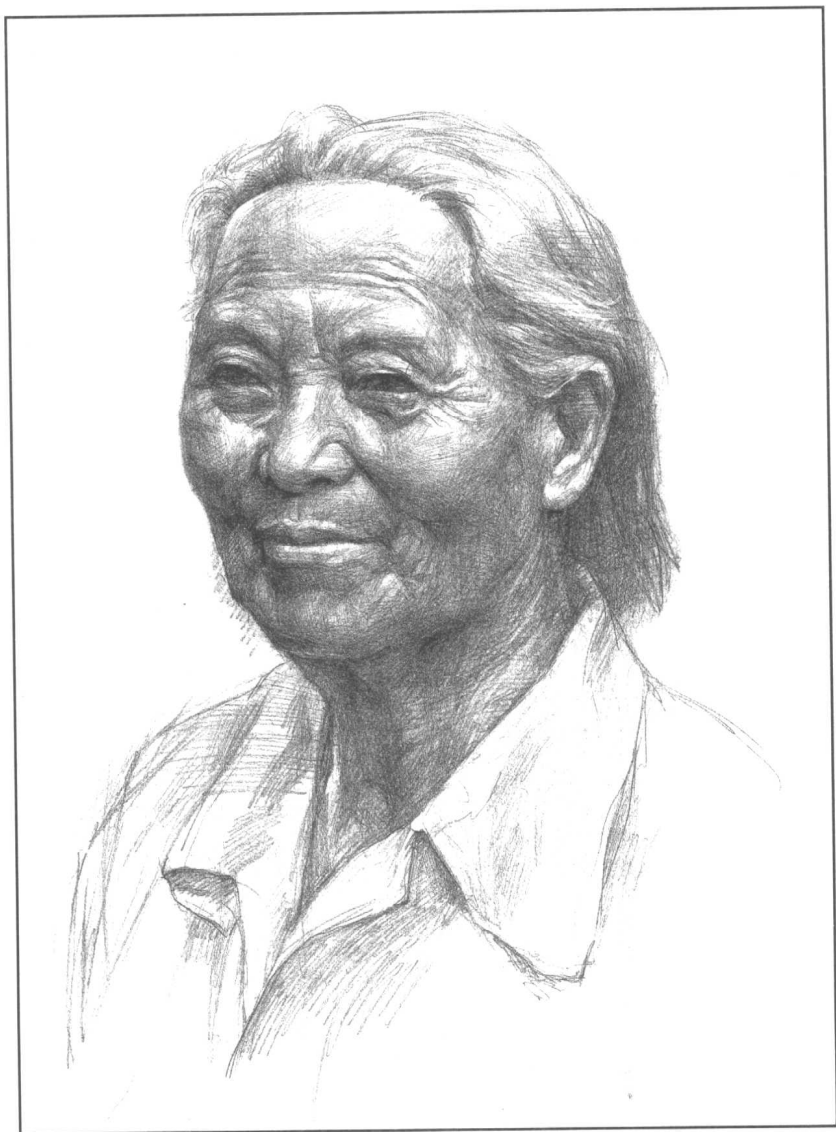
概述	1
头部骨骼	2
头部肌肉	4
脸部表情	5
颈部结构	6
头部基本形	7
头部比例	9
头部形体透视	10
五官形体结构	14
脸型	22
头发的画法	23
年龄性别特征	25
头像写生步骤	26
形体表现	30
明暗表现要素	33
亮部色调表现	37
神态刻画	40
质感表现	43
画例	46
半身像写生	49
手部形体结构	50
手的画法	51
半身像写生步骤	52
画例	59

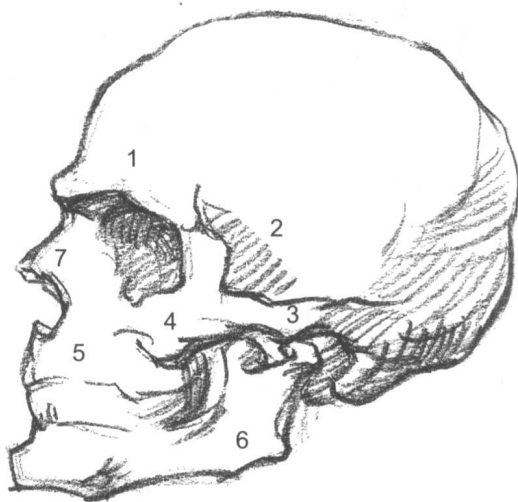
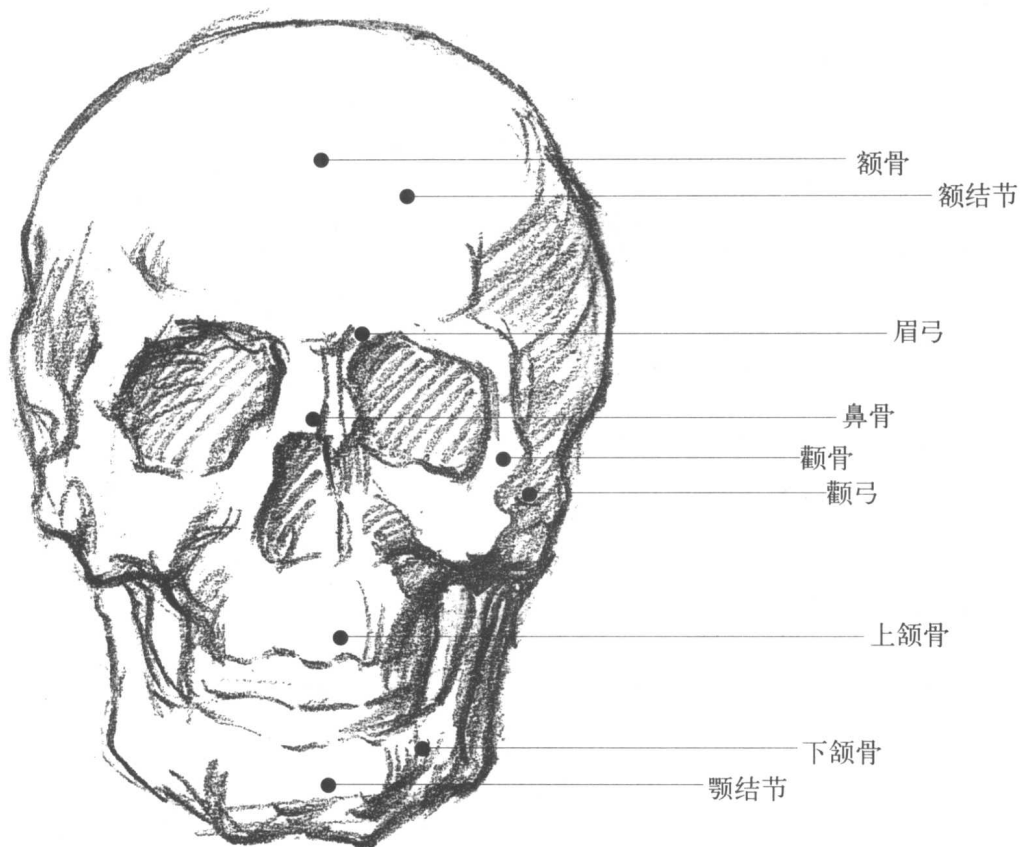
表现人物特征，生动地反映其精神面貌和内心世界，是人物素描的基本内容和要求。生活中的人有情感、欲望，有丰富的想象力和创造力，身分职业境遇不同，使他(她)们性格鲜明，神情姿态千差万别。面对不同对象，怎样去塑造和表现，对于初学者，是一个新的课题。

人物素描，尤其是头像素描，要做到形神兼备，首先要求形准，然后才是神态表现。画得像与不像，关键是能否抓住对象的造型特征，如脸型、五官特点等。作画前观察了解对象，熟悉对象特征，作画时就不会顾此失彼，以致丢掉基本形。同时，画前观察，增强对对象性格的认识，也有助于以后的神态刻画。

真人有丰富的局部细节和表情，运动造成的形体变化微妙。对这些复杂的形体，除了遵循一般的素描表现规律和方法外，必须对人体结构作深入了解，熟知人体各部分比例和运动规律，从内部结构来理解外部的形体变化，而不是单纯地描摹形体的外表。这样才能做到主动完整地表现对象。

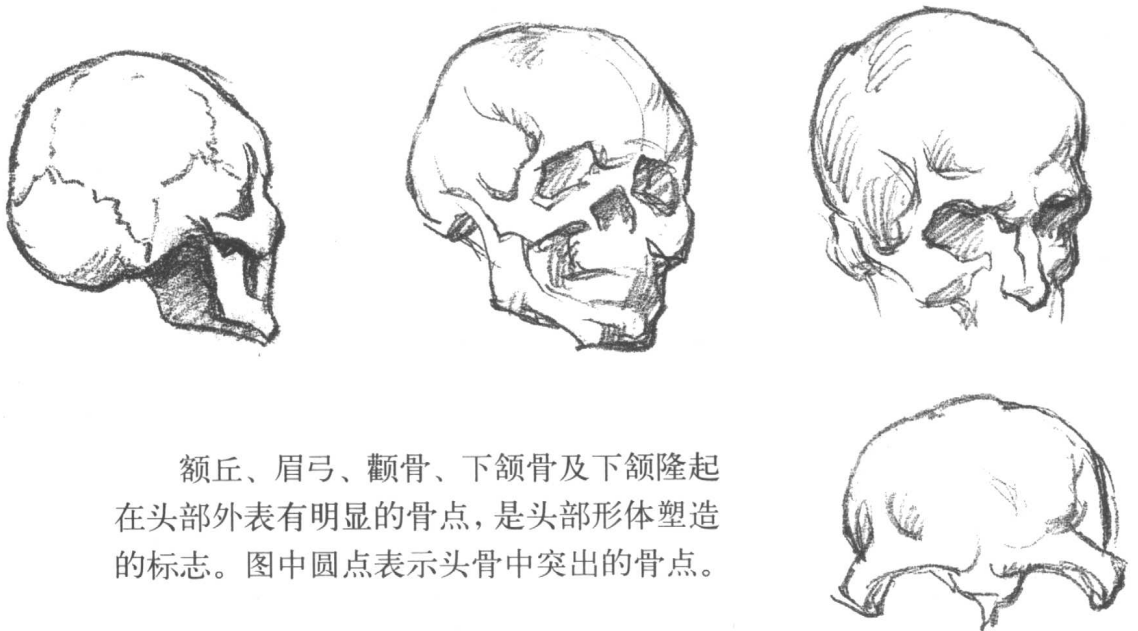
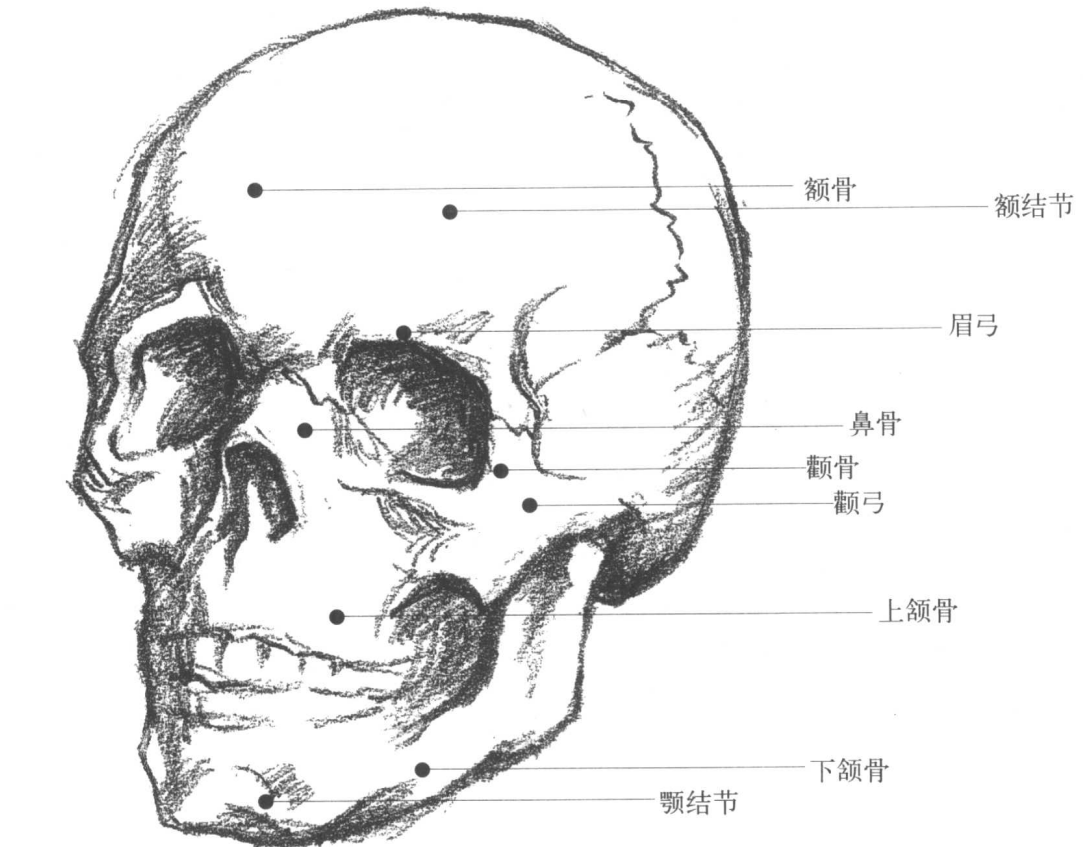
画好人物素描，不是一朝一夕能做到的，应由易至难，循序渐进。先进行头像写生练习，再画半身像，最后才是全身素描。在写生实践中，运用素描基本原理很重要，它能帮助解释难解的现象，但更多的是在不断的作画过程中去体验与感悟，积累经验。只有持之以恒，才能真正熟练地把握塑造对象。

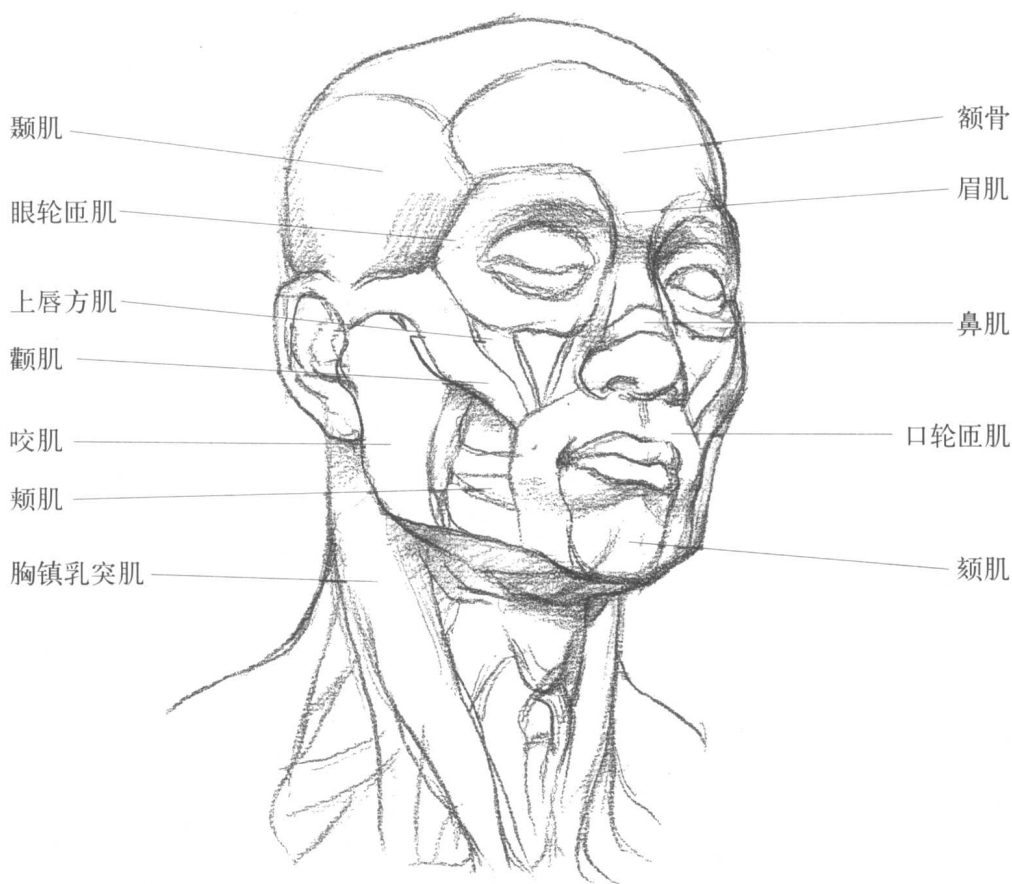

头骨由22块骨骼组成，除了下颌骨可以上下活动外，其余都是固定的。头部骨骼分脑颅和脸面两大部分，颅骨呈球体状，沿颞骨线至眼眶外侧变成方形。颞骨位置和上颌骨形状，决定着脸型宽窄方圆，上下颌骨至脸部中央组合成圆柱状，成为嘴部依托，下颌骨成楔形向前，构成头的底部。

- 1. 前额骨 2. 颞骨 3. 颧弓
- 4. 颧骨 5. 上颌骨 6. 下颌骨
- 7. 鼻骨

额丘、眉弓、颧骨、下颌骨及下颌隆起在头部外表有明显的骨点，是头部形体塑造的标志。图中圆点表示头骨中突出的骨点。

头部肌肉除咀嚼肌外，都比较薄。头部肌肉分布和功能，对头部造型有影响的主要有两个方面。一是肌肉填满骨骼的凹陷处使头像具有丰满的形体外表；二是对脸部表情的作用。一般欢乐、愉快的表情是通过颧肌、上唇方肌、颊肌的牵引，使嘴角、下巴、鼻、脸颊向外上拉动而形成，悲愁、愤怒的表情则通过眉肌、鼻肌、三角肌的作用，使眉、眼、口、鼻向下或向内拉而形成。面部表情变化就是依赖这些肌肉的运动来完成的。

右图示意的咀嚼肌分别是：

1. 颞肌 2. 咬肌 3. 颊肌

愤 怒

欢 乐

愉 悦

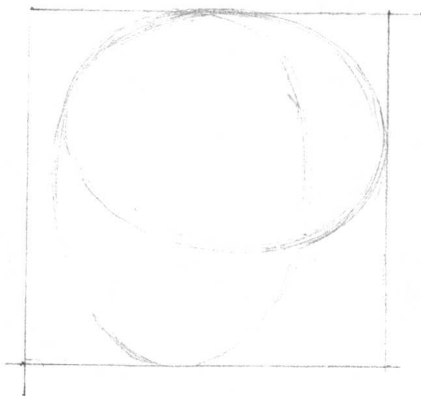
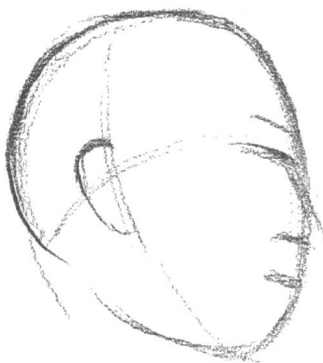
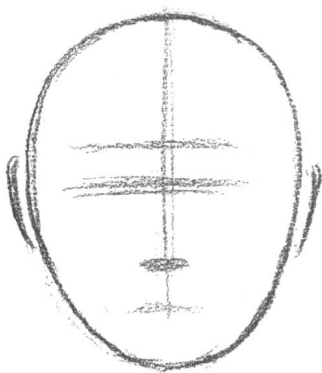
呼 喊

颈部连接头与胸肩，位于躯干中央。颈部前侧中间是显著隆起的喉节，女性在外形上不明显。

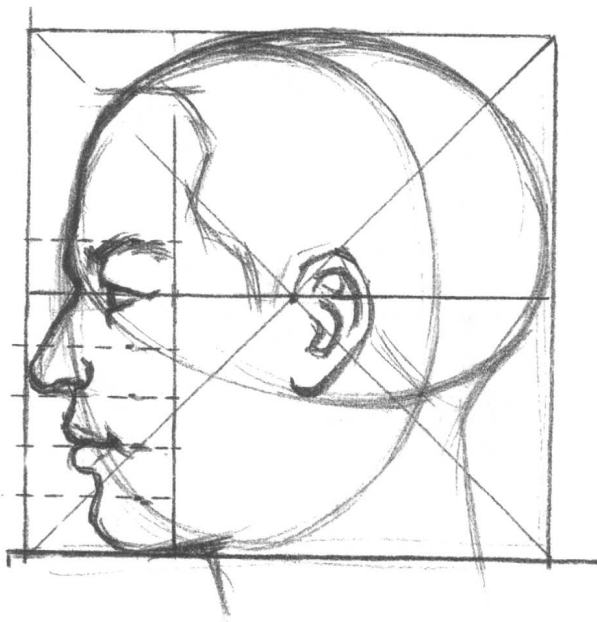
画颈部的时候，需注意：1. 颈部自身的形体结构。2. 颈与头的连接不是在头骨中心，而是偏向后部。3. 颈与胸的关系，应理解为颈部是安插在胸廓上的一个圆柱体。

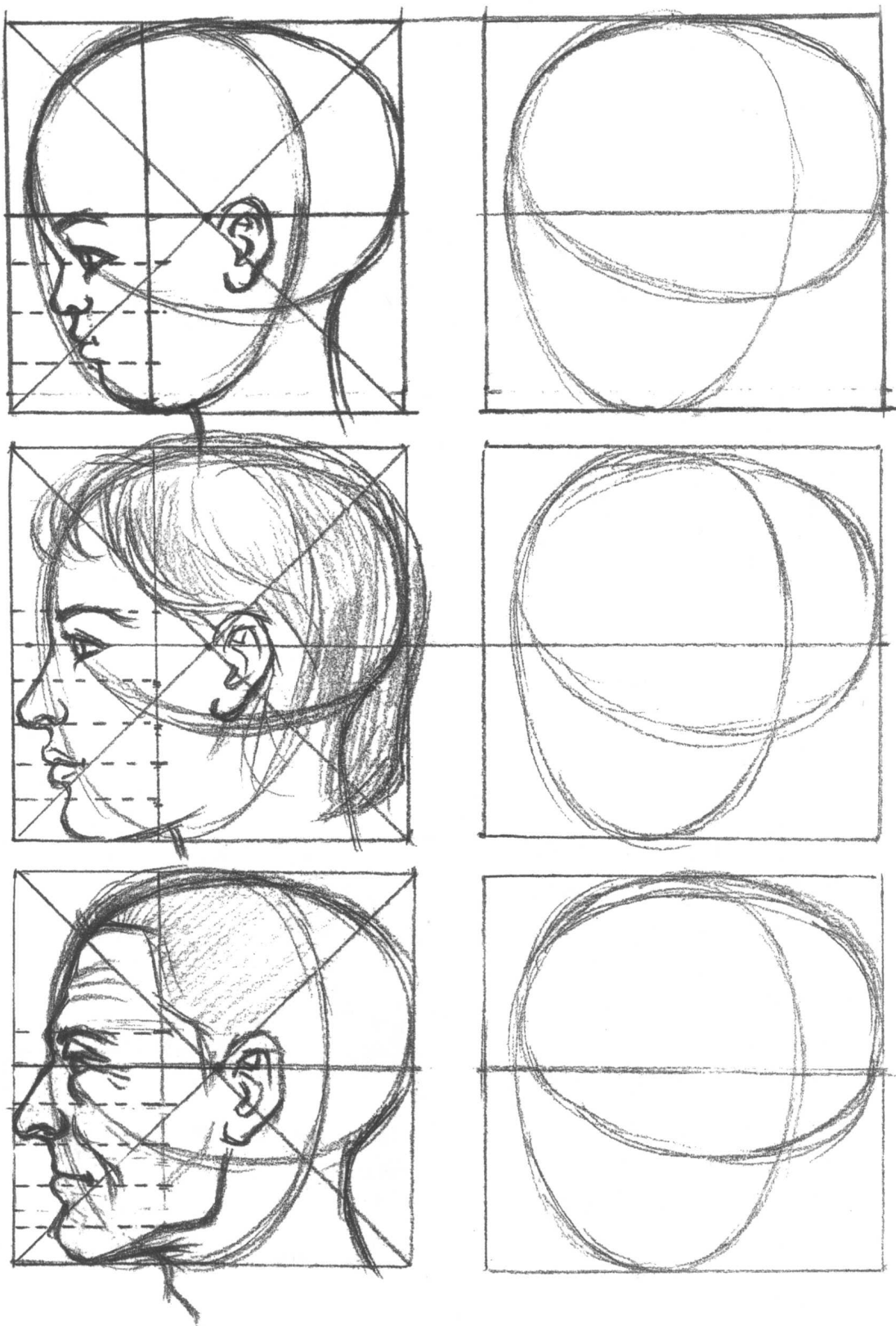

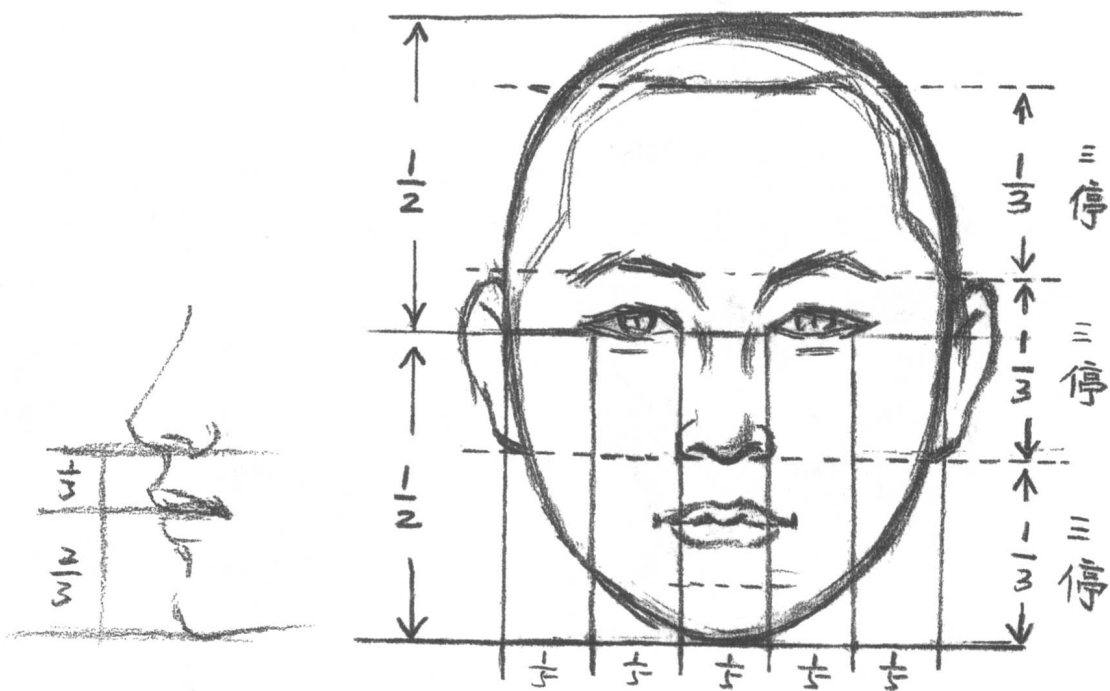
头部基本形类似蛋状，随着颈部运动，可以前俯后仰，左右转动。同时，作画者视线高低或视角不同，头部形体和五官连线便出现各种透视变化。

用两个相同的蛋形组合分析头部侧面形体，就会发现，头部侧面高与宽相等，了解这一关系，以便把握头部基本形。

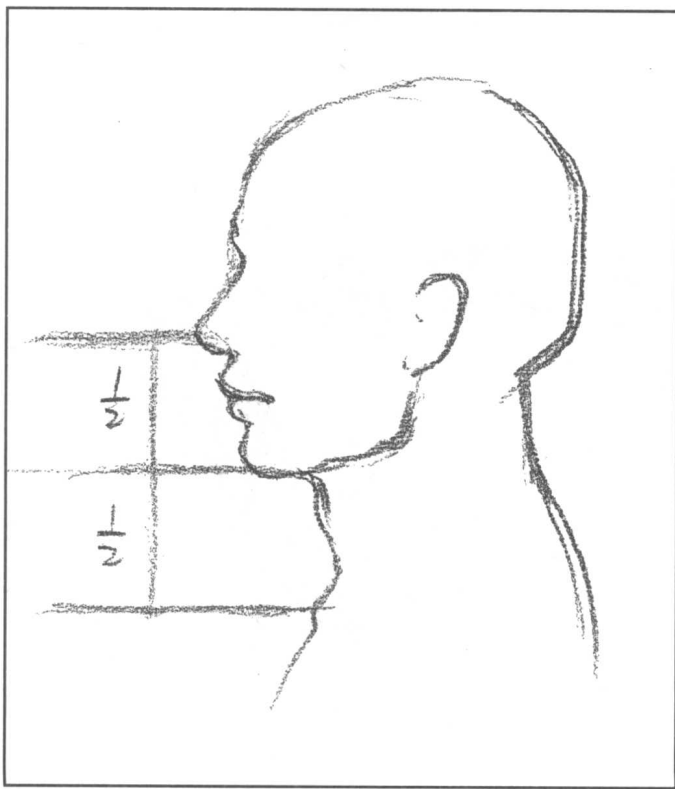

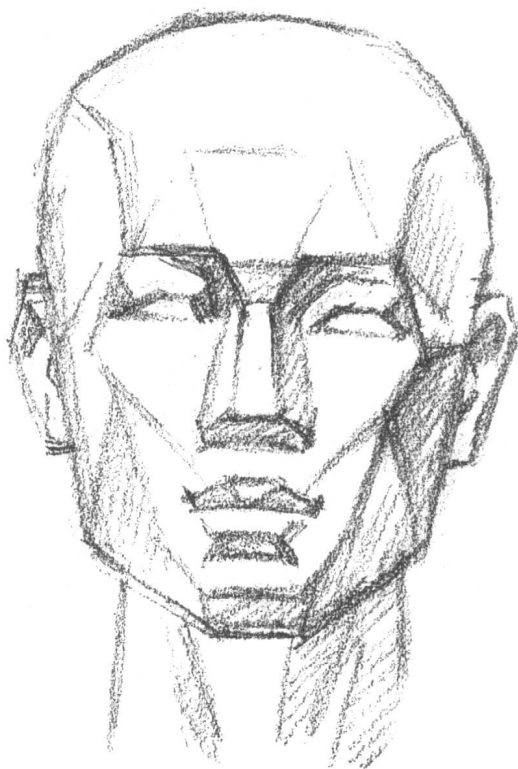
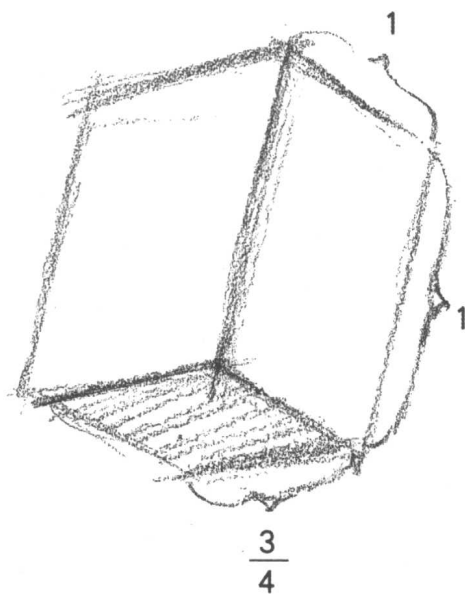
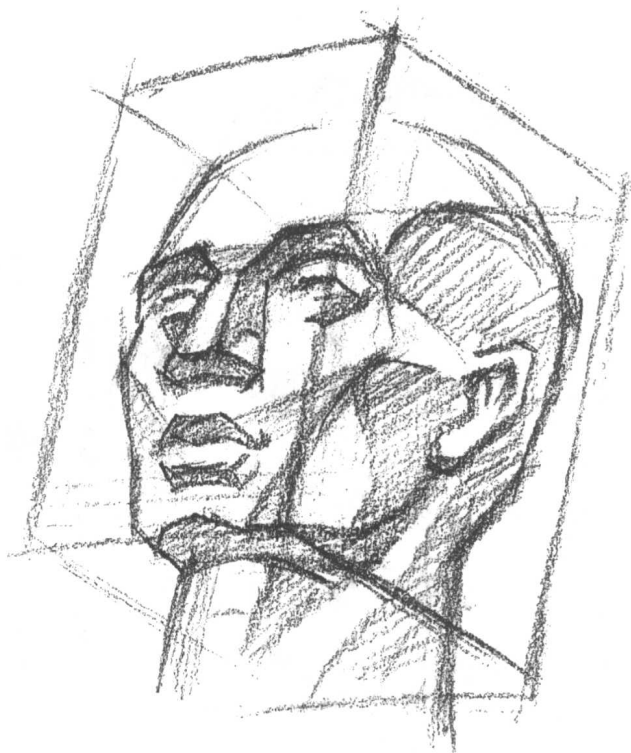
头部基本形

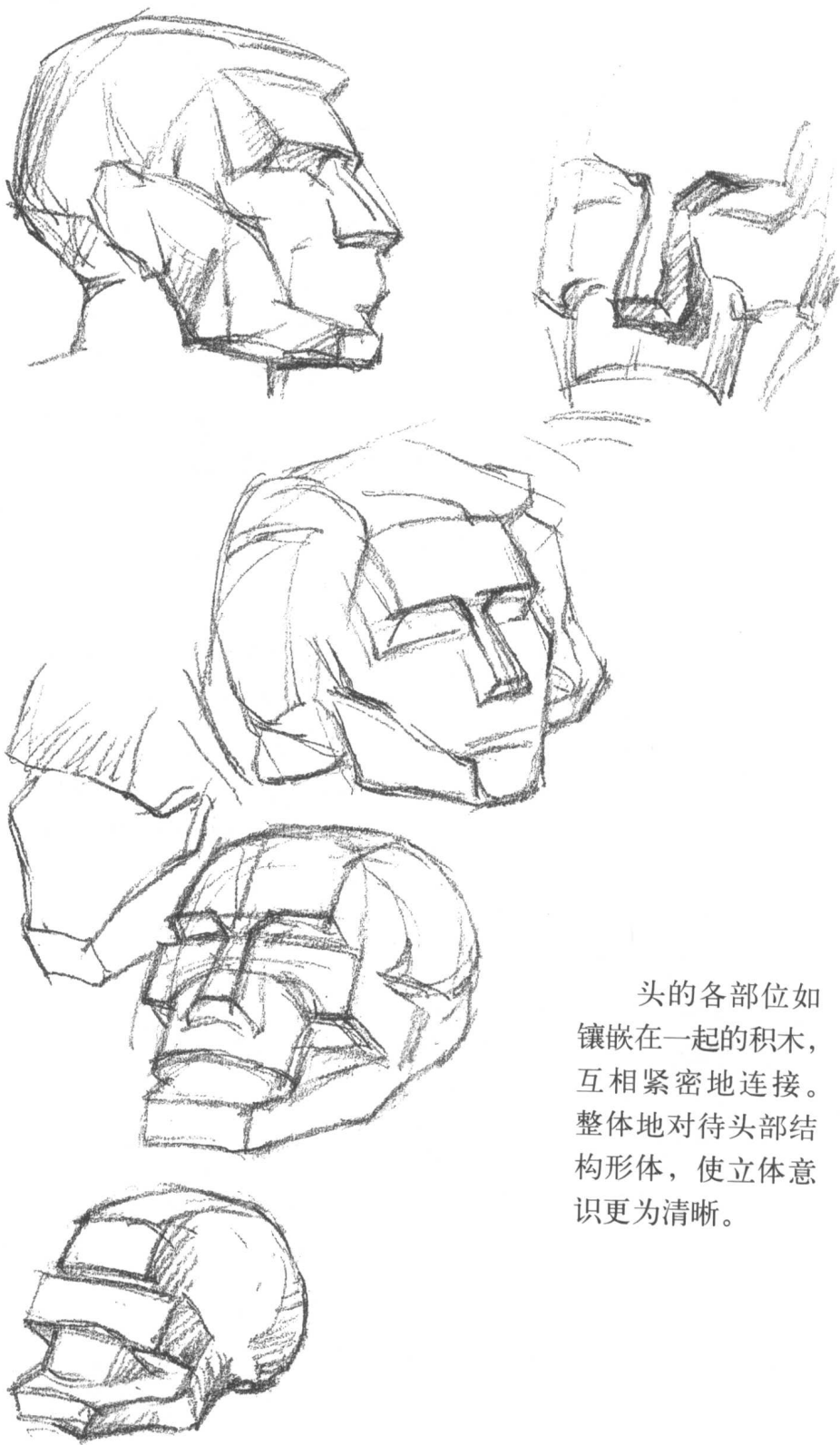

头部正面是长方形，宽是高的三分之二，侧面高宽相等，对耳屏位置处于宽度的二分之一处。利用“三停五眼”的方法分析五官位置与比例关系，两眼连线正好在头高二分之一处；发际到眉弓，眉弓到鼻底，鼻底到下巴，三者距离相同；头宽相当于五个眼睛的距离。以这些比例关系作依据，根据不同对象稍作调整，就能准确地确定五官的位置。

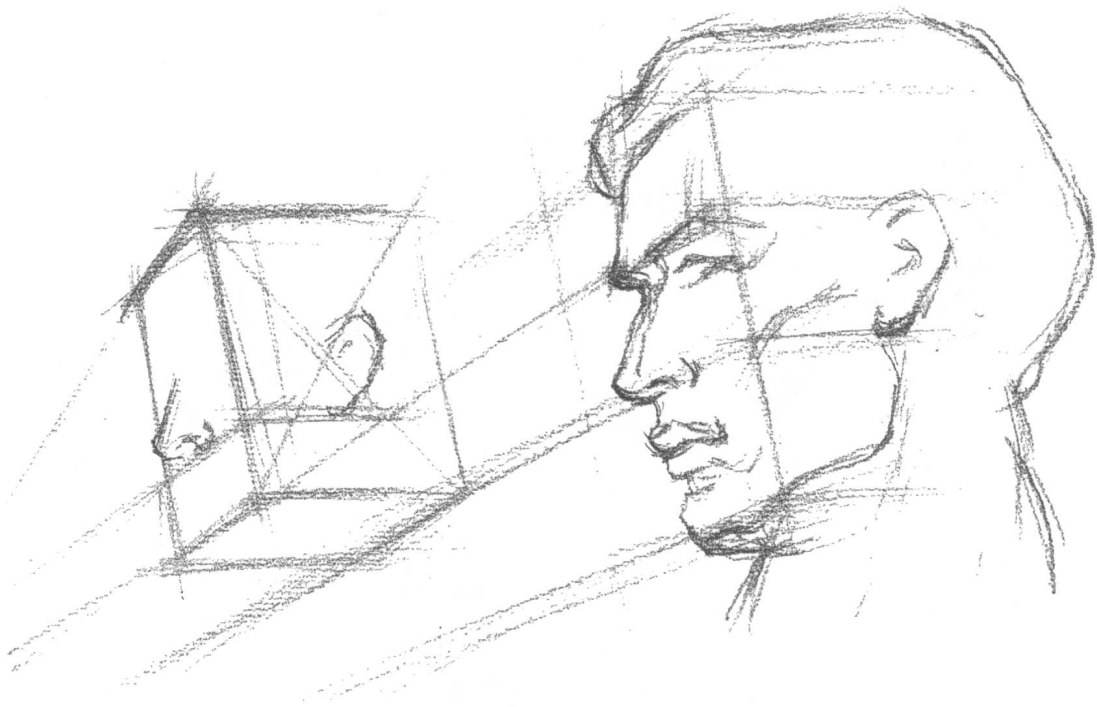

用立方体的构成形式分析头部体积和形体,可以将复杂的头部结构理解为简明的体面关系。颧骨线经过眼眶外缘、颧骨至下巴、把头部分为正面与侧面,颅顶与下颌底分别是头的上面与下面,而大的面又分成不同倾斜角度的面。这些大小不同朝向的面构筑了头部形体关系。

头的各部位如镶嵌在一起的积木，互相紧密地连接。整体地对待头部结构形体，使立体意识更为清晰。

由于头部动态丰富，其空间关系变化复杂，以立方体的透视规律了解头部形体的各种变化，就能发现头部运动时三大面的关系是相应扩大和缩小的，眼睛、鼻、嘴总是固定在同一方向平行的位置上。当头抬起来时，耳的位置向下移，俯视的时候，耳的位置偏向上方。

