

朝华出版社

素描头像

ABC

- ◆ 详析画法步骤
- ◆ 独特点评范画
- ◆ 考学必备资料

8/22 98

美猫头像

ABC

1. 1994-1995
2. 1996-1997
3. 1998-1999

考学必读

素描头像 ABC

张路光 著

朝华出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 ABC/ 张路光著.- 北京: 朝华出版社, 2000.1

ISBN 7-5054-0681-7

I.索… II.张… III.肖像画-素描-技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 62556 号

素描头像 ABC

张路光 著

朝华出版社出版

中国北京车公庄西路 35 号 邮政编码 100044

人民教育出版社印刷厂印刷

中国国际图书贸易总公司发行

中国北京车公庄西路 35 号

北京邮政信箱 399 号 邮政编码 100044

新华书店经销

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 6.5

2000 年第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-5054-0681-7/J · 0351

定价: 18.00 元

目 录

序言	(1)
一、头部结构	(3)
(一)头部的形体	(3)
(二)头部的特征	(3)
(三)头部五官的组合	(3)
(四)头部的透视变化	(6)
(五)头部的块面	(8)
(六)头部的主要骨骼	(11)
1.脑颅骨	(11)
2.面颅骨	(12)
(七)头部的骨点	(13)
1.额结节	(13)
2.眉弓	(13)
3.颧骨与颧弓	(13)
4.鼻骨	(13)
5.下颌角	(13)
6.颞隆凸	(13)
(八)头部肌肉	(13)
1.颅顶肌	(13)
2.眼周围肌肉	(13)
3.口周围肌肉	(13)
4.咀嚼肌	(13)
二、颈部结构	(15)
(一)颈部的骨骼	(16)
(二)颈部的肌肉	(16)

1.胸锁乳突肌	(16)
2.举肩脾肌(肩胛提肌)	(16)
3.斜方肌	(16)
三、头部的明暗与结构关系	(19)
(一)对明暗关系的理解	(19)
(二)光线作用下的头部结构	(19)
(三)光影与形体结构的有机结合	(21)
(四)光源的种类	(23)
四、头部形体的虚实与空间关系	(25)
(一)头部的边缘线以及五官结构的外形线	(26)
(二)形体在光线照射下产生的明暗交界线	(26)
(三)投影的界线	(26)
(四)形体明暗的转换点	(26)
五、头部五官的表现方法	(28)
(一)眼部	(28)
(二)鼻子	(29)
(三)耳部	(30)
(四)口部	(31)
六、头发的表现方法	(33)
(一)头发与头部形体的结合	(33)
(二)头发的生长规律	(33)
(三)头发的表现技法	(34)
七、作画步骤	(36)
八、作品	(42)

序 言

本书是学习素描头像的辅导教材,反映了我在学习绘画和从事基础教学的实践中积累的对素描的认识以及素描头像的绘画过程和方法。这些认识与方法,不单单来自画素描头像本身的练习,在油画、水彩、水粉、线描、水墨等其它画种的绘画过程中,无不对素描语言的形成产生很大影响。也可以说,素描头像是在学习绘画的漫长道路中所涉及种类的一个小的局部过程。

画素描头像所体现的对形体、比例、结构、光影的理解以及对客观现实的认识与表达,是绘画所共有的规律。因此,素描头像写生练习,是绘画教学的一门基础课和必修课。

本书的内容是素描头像的练习,它所面对的读者,应当接受过素描几何体、素描静物的练习,所以,本书对于基础的素描知识就不再涉及了。鉴于有很多同类专业书籍可供参考,因此,书中谈到的骨骼、肌肉等解剖知识,也只强调了一些对头部形体有明显影响的部位。

初学者在面对模特进行写生时,往往只注意到人物的局部或表象,并以直觉的感受决定对它的理解;或者像背数学公式一样,死记某些角度或某些局部的处理方法。这种片面的观察方法与表现形式,会使学生失去对一个复杂形体给予正确判断和理解的能力。这一点,应引起初学者注意。

应当认识到,头部外形的变化,是由内部结构决定的。要学会用立体的眼光去观察对象,从不同的角度去了解形体的构造,使学生对形体表象的直观认识与对形体结构的理解达成统一。同时,要学习各派大师不同的艺术“体系”,并在诸多艺术风格中,挖掘它们内在的共性规律。

张路光

图 1

图 2

图 3

图 4

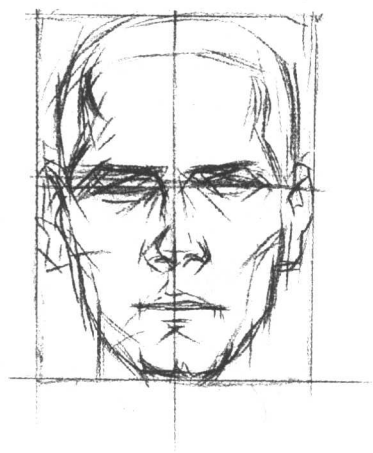

图 5

图 6

图 7

一、头部结构

(一)头部的形体

人们习惯将头部外形形容为椭圆形或球体。但在学习绘画的初期,用这种方法塑造头部形体是很困难的,因为椭圆形物体的线和表面都是由曲线构成的。而无明显转折特征的光滑曲线,很难在其中确定位置点进行观察比较,尤其对头部透视变化的测定有一定的局限性。

正确的方法是将要表现的复杂头部形体,归纳为直线组成的简单的方形或方体。头部的正面呈长方形、正侧面接近正方形。直线组成的方形对于研究头部形体的外形比例特征、关键转折点位置的控制,以及透视角度和体积变化的测定,可以提供有效的参照测量依据。

头部是左右对称的,沿正面头部中线做一条垂线将头部分成左右两部分,与眼睛平行做一条水平线将头部分为上下两部分。当头部转动时,头部与我们的视角既发生偏移,所分割部分的形状就会随着角度的变化产生相应的变化。在形状变化的同时,也会产生透视的变化(图1至图7)。

(二)头部的特征

人的头部结构的组成都是相同的,如头骨、肌肉、五官等,而这些共同点的组合位置、形状的微妙差异形成了每个人形象的个性特征,如何把握个性特征是我们开始学习的主要任务之一。

利用辅助线和基准点可以对形象特征进行简单的测定。

以正侧面头像为例,对正侧面头像写生时,在鼻子底部中心做一参照点——基准点,从基准点向耳垂根部、基准点向上通过鼻梁至眉弓、向下通过下颏中心各做一条辅助线,从图例中你将发现这三条线构成的夹角的变化。其中鼻底至耳垂的辅助线在头部平视时变化较小,它只是随着头部的仰视或俯视产生倾斜变化。而其它两条线所产生的夹角不同则体现了人的个性特征或人种的不同,变化非常丰富(图8至图10)。

(三)头部五官的组合

在掌握头部特征时,五官的位置很重要,初学绘画者往往把五官的大小比例、上下左右的位置作为训练的主要内容,而忽略其前后位置的变化,这在侧面头像写生时有很明显的体现。

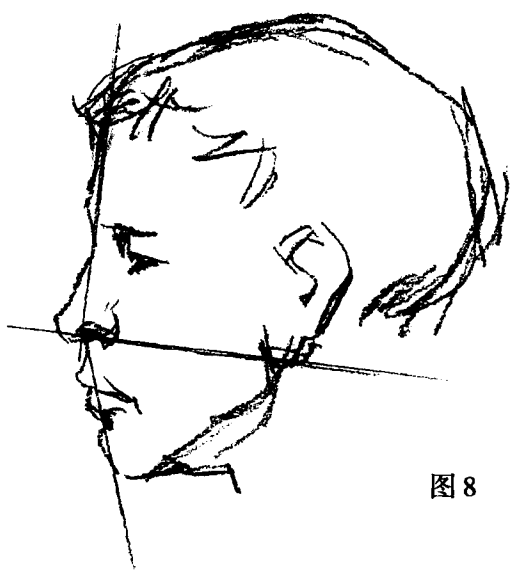

图 8

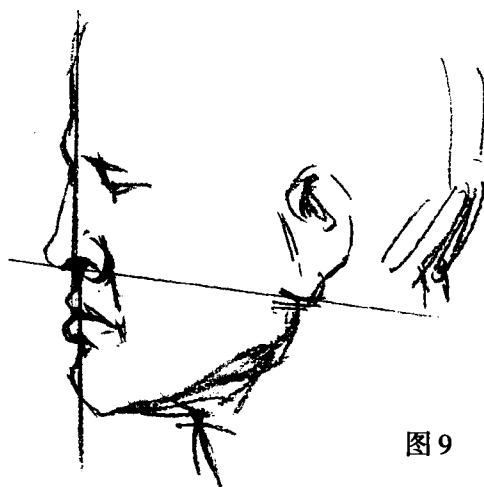

图 9

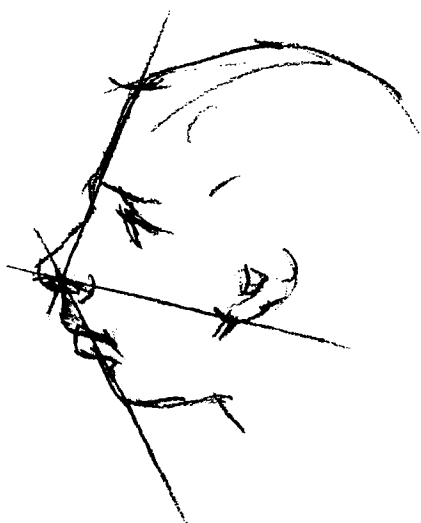

图 10

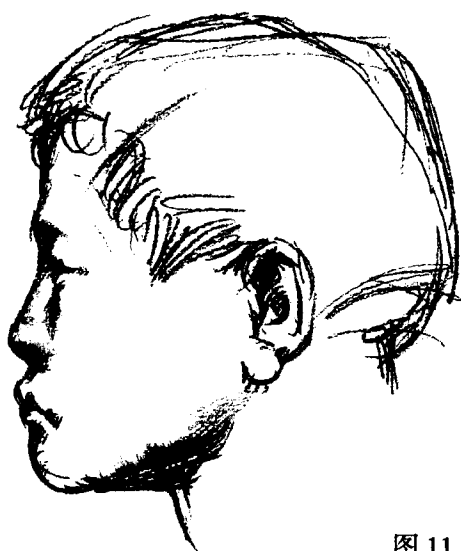

图 11

从侧面看，五官在头部形体上占有不同的前后空间位置，这些位置的变化，体现了每个人的形象差异。如有的人鼻梁高、眼窝深，五官前后节奏变化较大而接近西方人；有的人五官前后位置变化较为平淡，具有东方人的特点；有的人嘴巴突出，前额后倾或

鼻子突出, 额头及下颌后移, 形成明显的轮廓起伏变化。同时五官与头部的各结构点(颧骨、下颌角等)也有相应的位置变化, 这些都是帮助我们准确把握头部造型的重要依据(图11至图13)。

图 12

图 13

(四)头部的透视变化

在日常生活中，我们习惯于以平视的角度审视物体，因此对于人物形象的确定也产生了一种惯性，即正常视角下的结构特征及五官形态，而在视觉角度有较大改变时就难以把握形体，我们应当训练自己把头部理解为一个形体来表现，客观地观察、比较其头部在运动时的各部位比例的变化。

前面，我们把头部理解为一个方体，五官在方体上呈互相平行和垂直的角度，当头部运动时，便能明确地看出它们形体结构线的透视变化。

这仅是粗略地概括，其实，头部是由三大部分组成的，既头盖骨、面部、下颌骨。在平视角度下，这三部分的比例关系不变，在俯视角度下，头盖骨部分比例明显加大，而面部及下颌部分相应缩小，有些结构的宽度也随之缩小或看不到了，如眉眼之间，鼻子的底部等。相反，仰视角度时，我们看到的是头部形体组合中各个朝上的面，如鼻子底面、加大的下颌和缩小的面部，产生了与俯视相反的效果(图 14 至图 16)。

图 14

图 15

图 16

(五)头部的块面

一切复杂的形体都可以概括为简单的几何形体,并可以用简单的几何块面对形体进行分割。头部也可以理解为几何块面的组合,这些块面的划分是以头部结构的转折和面的方向为根据的,五官依附于这些块面之上。在塑造头部时,初学者往往把精力都放在五官自身的准确上,而忽略了这些块面的形状及透视角度的变化,孰不知这些块面是构建头部的总体框架,像建筑一样,建筑物上的一切细节都是以房屋的构架为前提的。

头部正面可分为两大块面,眉弓以上为脑部块面,眉弓以下为脸部块面,两大块面的比例和形状的不同对人的形象特征有很大影响。因此在作画初期的起稿阶段,应首先对两大块面的比例、形状进行认真的观察和比较。

接下来进一步将脑部块面分成四个部分:上窄下宽的额骨正面,它包括额结节至眉弓;以额结节为转折点的顶部头盖骨;其余两部分为额骨左右颞线以后的部分。这四部分的块面都有不同的方向,而每一部分又由若干个小块面所组成,这些小块面的变化,又是在大的块面范围之内(图17至图19)。

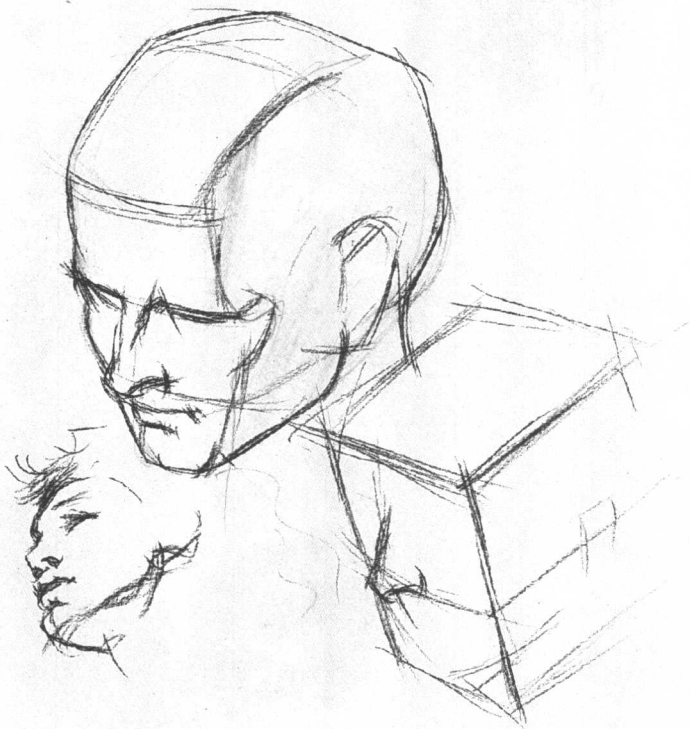

图 17

图 18

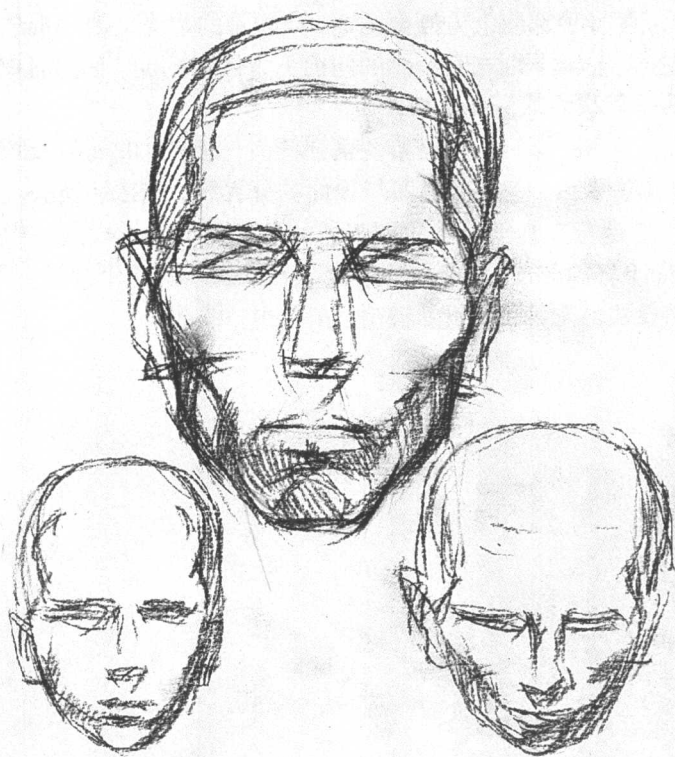

图 19

脸部块面虽然小于脑部块面，但五官大都分布于此，因此产生了丰富的变化。被鼻子分开的长方形脸部平面，以颧骨顶部向上方倾斜的面，以颧骨的边缘至下颏形成的左右两个向下倾斜的面，自鼻子下端至下颏之间形成的向前下方倾斜的面，它们面积的大小和形状是分析理解脸部结构形状的依据和基础。

头部侧面块面的划分与正面相同，有三点需要特别强调：一是颧骨的前沿及顶部的弧线，这条弧线与顶骨弧线几乎平行，是头部侧面与顶面的分界线，但往往被头发所掩盖，很容易被初学者忽略；二是自颧骨至下颌角即咬肌的位置形成的微微向后倾斜的面；三是下颌角至下颏形成向下转折的面，这个面的形状与头部的透视变化有很大关系。

以上所有的块面都是随着头部形体的变化而变化的(图 20、图 21)。

图 20

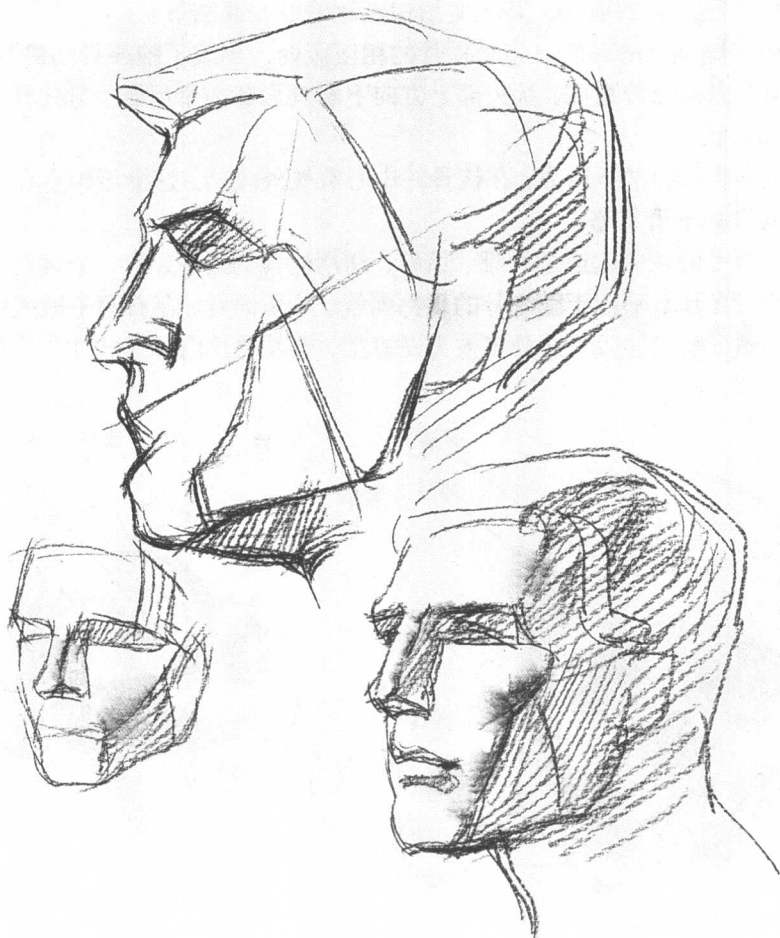

图21

(六)头部的主要骨骼

头部的骨骼由两部分组成

1.脑颅骨：由八块骨骼组成，包括额骨、筛骨、蝶骨、枕骨，它们均位于颅的中间部位，除此之外还有成对的颞骨和顶骨，位于颅的两侧。

筛骨对头部外形影响不大，分别为左右两个眼睛所掩盖，一般在艺术解剖上不去过分强调。

蝶骨大部分也位于颅骨的内侧，蝶骨大翼分别被左右两侧的颞肌所遮挡，对外形也无太大影响。

对脑颅骨的形状起主要作用的有：额骨、颞骨、枕骨、顶骨。

额骨、颞骨、枕骨都以一部分弯向上方，组成了颅腔的前、后、侧壁，并与位居它们上方的顶骨，共同构成脑颅骨的外部形状。