

解剖角度画真人

s u m i a o

s

u

m

i

a

o

从理解
到完成

s u m i a o

上海·中国第一套《素描头像》101 3B

曹 炜 著

SH 上海画报出版社

策 划：赵寒成
责任编辑：赵寒成
美术编辑：王建军
技术编辑：鲍 屹

图书在版编目(CIP)数据

从理解到完成——解剖角度画真人 / 曹炜著. — 上海：
上海画报出版社，2004
ISBN 7-80685-228-X

I. 从... II. 曹... III. 肖像画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 021130 号

从理解到完成
——解剖角度画真人

曹 炜 著

上海画报出版社出版
(上海长乐路 672 弄 33 号)

全国新华书店发行

上海出版印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 印张 3.5 印数 0001-6050

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80685-228-X/J · 229

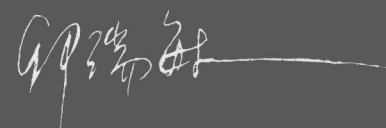
定价：17.00 元

绘画是一门艺术科学，有其规律可循，我们必须对物象作深刻的理性分析，从而用强烈的感性体念表现客体。

初学者在学画时首先要了解一些有关绘画知识和明确训练的基本要素，用科学的观察方法来认识对象，通过眼、脑、手的协调配合，把对象用艺术手法展现在画面上。

如何画人物头像是学生初学的一门课，首先牢记和不断提高从整体出发的正确观念理念，其次是力求人物的轮廓比例的准确性，使其各部位的关系达到和谐，再则是明暗关系的处理得法，使人物有浑厚的体积感。另外如何应用人物的透视规律和画面的构图原理的布局等等，都需要得到解决。而人物头部内部解剖结构是因人而异，显露其特征。因此画人物头像须要有对头部构造的了解。本套书是作者通过绘画实践来讲述几何与画人物头像的关系，书中用一些头像的画作并配有真人的照片对照，每幅画都有头颅构造的比较和画画的步骤，供初学者学习之用，很有参考价值。

上海油雕院院长
上海大学美术学院院长

作者：章德明

综 述

人物头像素描不同于石膏像写生，模特是会动的，而且其皮肤、毛发、肌肉软组织、眼球的晶体组织等和石膏的质感有巨大的差异，因此在进入人物肖像素描时，我们不但要打下一定的素描基础，掌握初步的如透视、明暗、体积、结构等基本的造形规律，还要对真人的不同特点有所了解，逐步摸索出一套适合表现不同对象不同特征的方法。下面就将一些在写生中可能碰到的问题来谈谈。

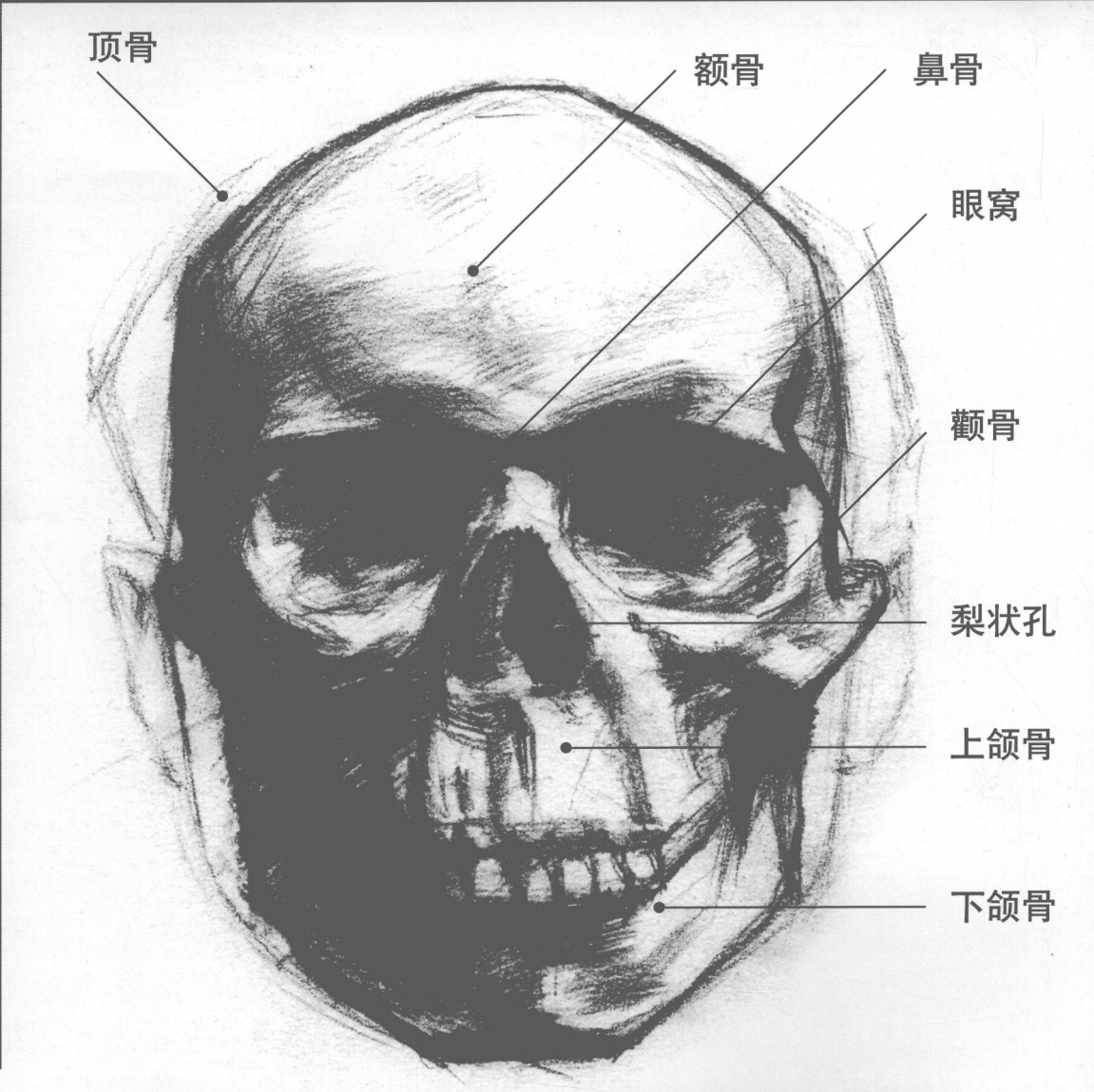
首先是打轮廓的问题。由于模特不能像石膏那样表情和神态始终保持如一，因此在当模特儿刚刚坐下还未坐定时，应该先不要急于动笔，而是要先注意观察一下眼前的模特有什么样的特征，适合什么样的表现手法，其透视和比例大致是什么样的关系，做到落笔前心中有数“意在笔先”。随后待模特稍稍有些倦怠并习惯一种姿势后（这也是模特最自然的时候），再一气抓住“感觉”，有的地方甚至可以象画速写一样，迅速地把握住对象的各部分的形体关系。一旦确立透视并且看上去都舒服自然以后，就不要再随着模特的动作变动而反复修改透视关系了，切忌不动脑筋的照抄照搬对象。

其次是明暗体积的问题。画完轮廓后，接下来便是进一步描绘形体和明暗。但是有些初学者往往将描绘对象明暗的丰富程度当作画素描的目地和鉴别其技术高低的标准，因此作画时只凭眼睛对明暗、黑白的感觉来描摹表面的色调，见黑就画一块黑见白就画一块白，素不知这样作画只能取得很表面的效果，不可能使自己加深对形体的认识也不能生动地表现对象。实际上，物体的明暗变化源于形的变化，明暗层次的描写首次应当作表现形体的手段而不是目的。调子的丰富有利于充分地表现对象，而过细的调子描写则又会使作品缺乏概括力，减少力度。因此，我们就要多在实践中加强对形体的理解、培养出对对象的概括能力，以树立正确整体的观察方法。

然后是形体结构的问题。结构是指物体的各局部的构造及其组成，它具体的还可以细分为解剖结构和几何结构。解剖结构指人体骨骼和肌肉的生长规律，它们的外形特征和组成以及在运动中的变化。几何结构指为了达到易于理解、识记、想象的目地，将对象的外形切面化和几何体块化（例如把额头理解为砖头形，把颧骨理解为长方形立方体）。掌握对象的结构，懂得如何分析和综合对象的各个局部是在素描学习最为至关重要也是最需要下一番苦功的事情。同时也只有在吃透了这些规律性的问题后再加上自己的理解和消化，最终才能画出优秀的肖像素描。

最后要讲的是关于整体观察的问题。其实不少书上也讲素描造型的重要原则就是把握整体即整体观察、整体表现，但是要完全做到确实很不容易。因此，落实到具体就是：观察要从整体上把握，不要受表面的细节所影响，抓住本质，尽可能地概括。当然作画也离不开局部深入的过程，但是我们眼睛应该在盯着局部的同时“扫”着整体，从整体出发来寻找局部在整体中的位置和关系，使眼睛“溜”着看。表现明暗时首先把握住大的体面关系，然后再进行局部深入刻画，局部的明暗转折，对此关系不能脱离整体。表现结构关系时也应该先从大的体块入手，例如先明确整个头部是鹅蛋形，再进一步“挖”出额头、颧骨等立方体，最后镶嵌上眼睛的球形、鼻子的长方形等更小一些的形体。只有这样我们的作品才能在任何时候停下来都是一幅完整的，抓住最大最基本要素的素描，从而也避免了画到一半已经很深入了，才发现眼睛和鼻子关系其实不对了，但改起来又很尴尬，时间来不及等一些经常会遇到的问题。

相应角度石膏像分析图

相应角度素描头像 步骤图 ▼

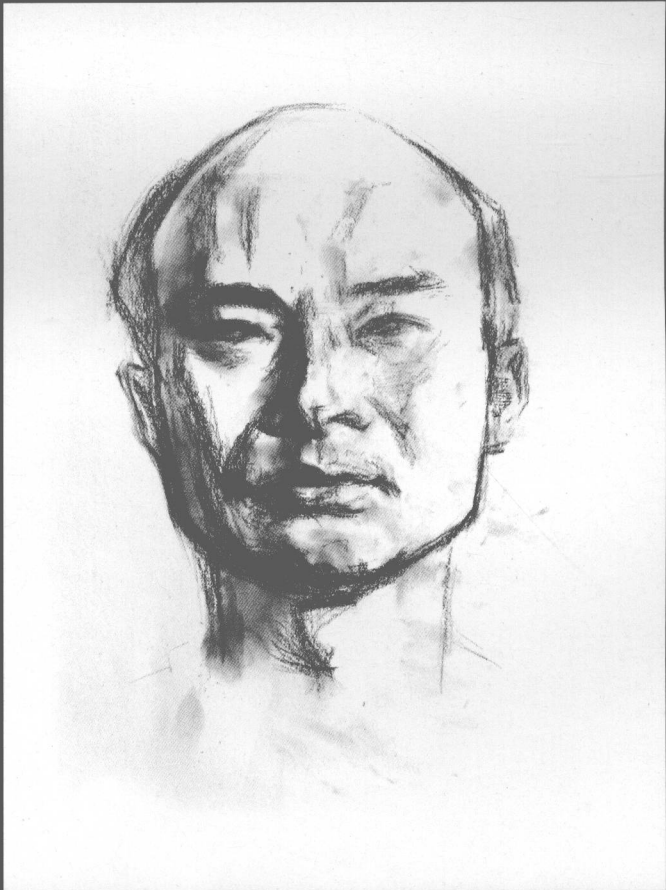
这是一幅标准的头骨解剖图，注重骨点的左右对称，以及隆起高点的前后空间关系。对比左边的肌肉石膏像照片，充份理解肌肉隐藏下的骨点。

2

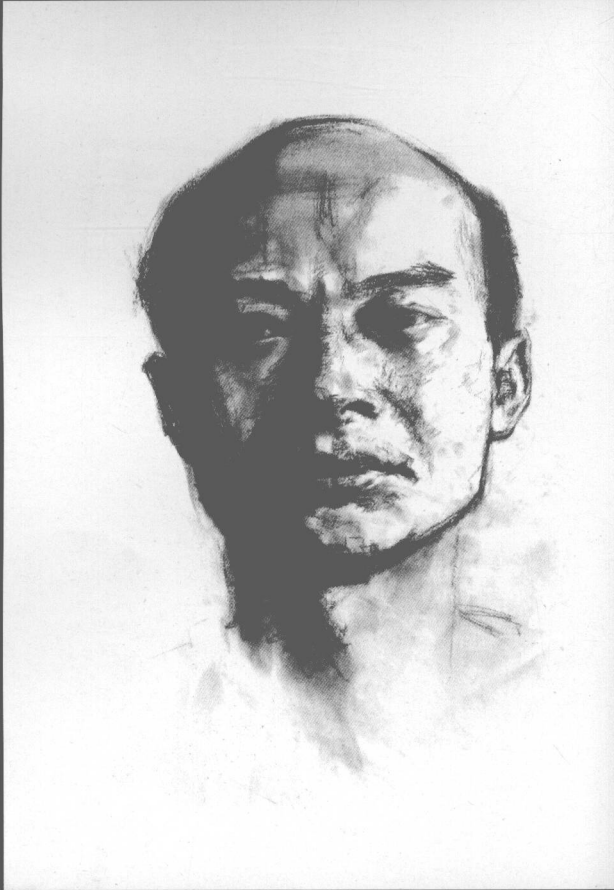
阴阳脸的光线在人物肖像画中是十分难表现的，但是这幅作品却较好的利用了光线造成的黑白灰层次，从而把人物头部的体积感表现得十分浑厚。在人物性格上则通过眼神和嘴角的细微表情突出了模特坚韧不拔对挑战充满必胜信心的气质。

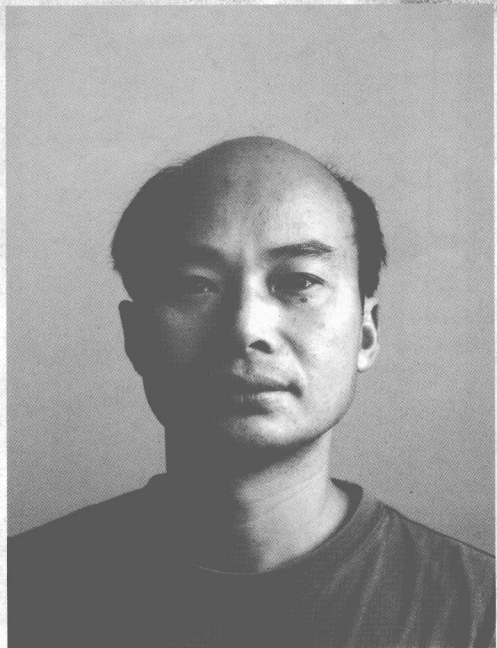
步骤一

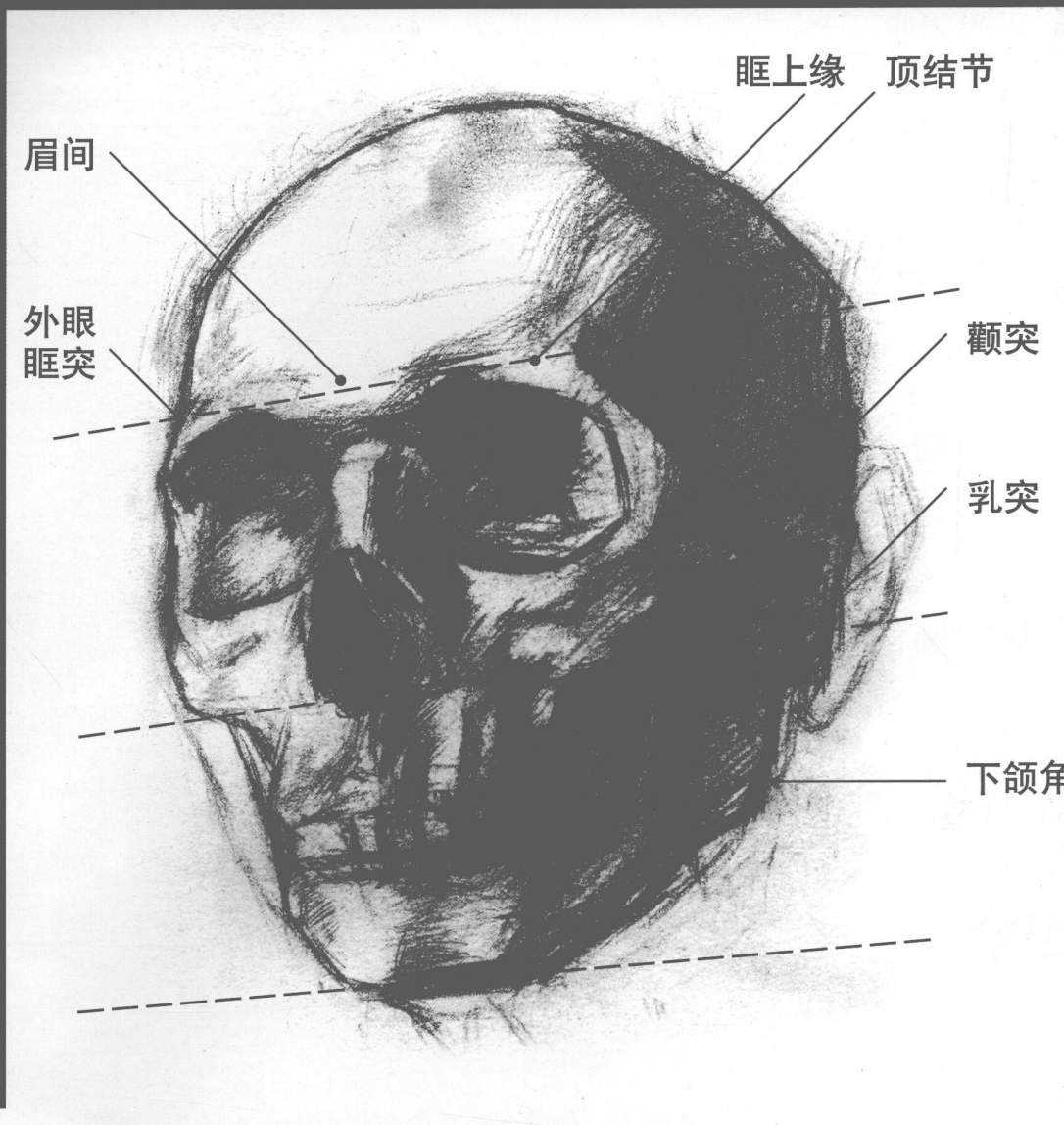
步骤二

步骤三

黄伟
03年

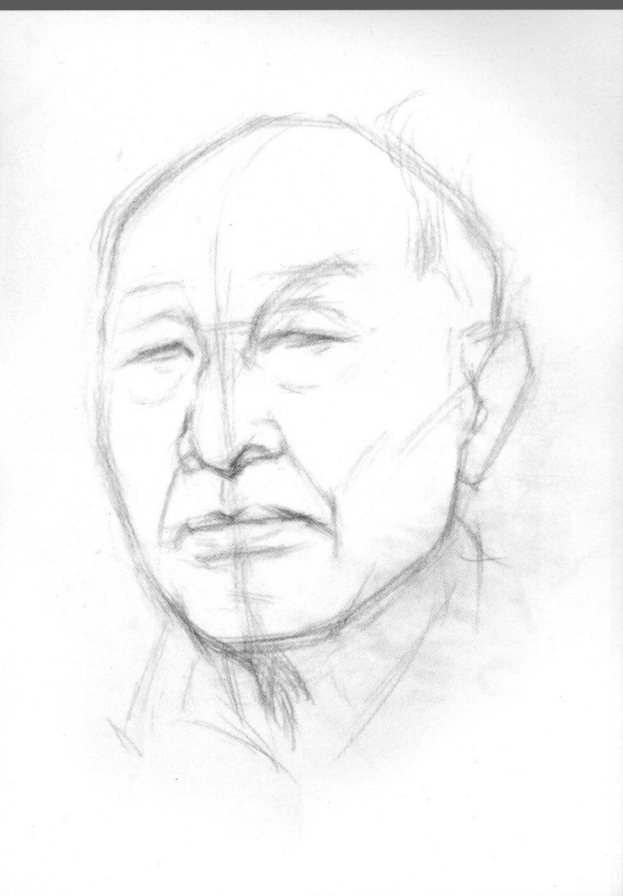

相应角度素描头像 步骤图 ▼

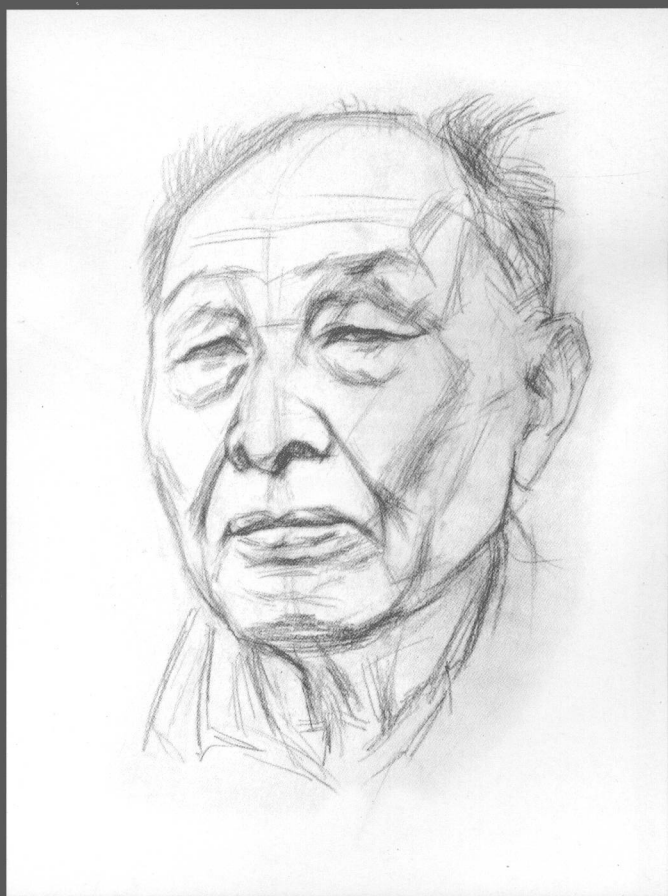
这个侧面的解剖示意图，向我们很好的展示了，颧骨与颧肌。画得时候要注意左右两边的对称，注意三条水平透视线。

4

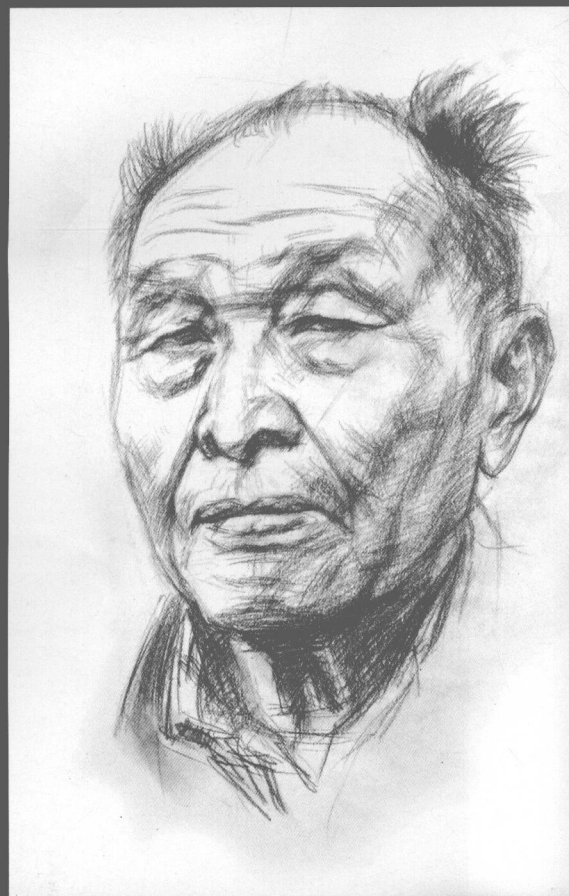
这幅作品颧骨部分明暗交界线的处理和结构的穿插关系表现得十分贴切自然，细致微妙，且用笔轻松、调子细腻、层次丰富，很富于塑造感，较好地表现了老人粗操的肌肤。

步骤一

步骤二

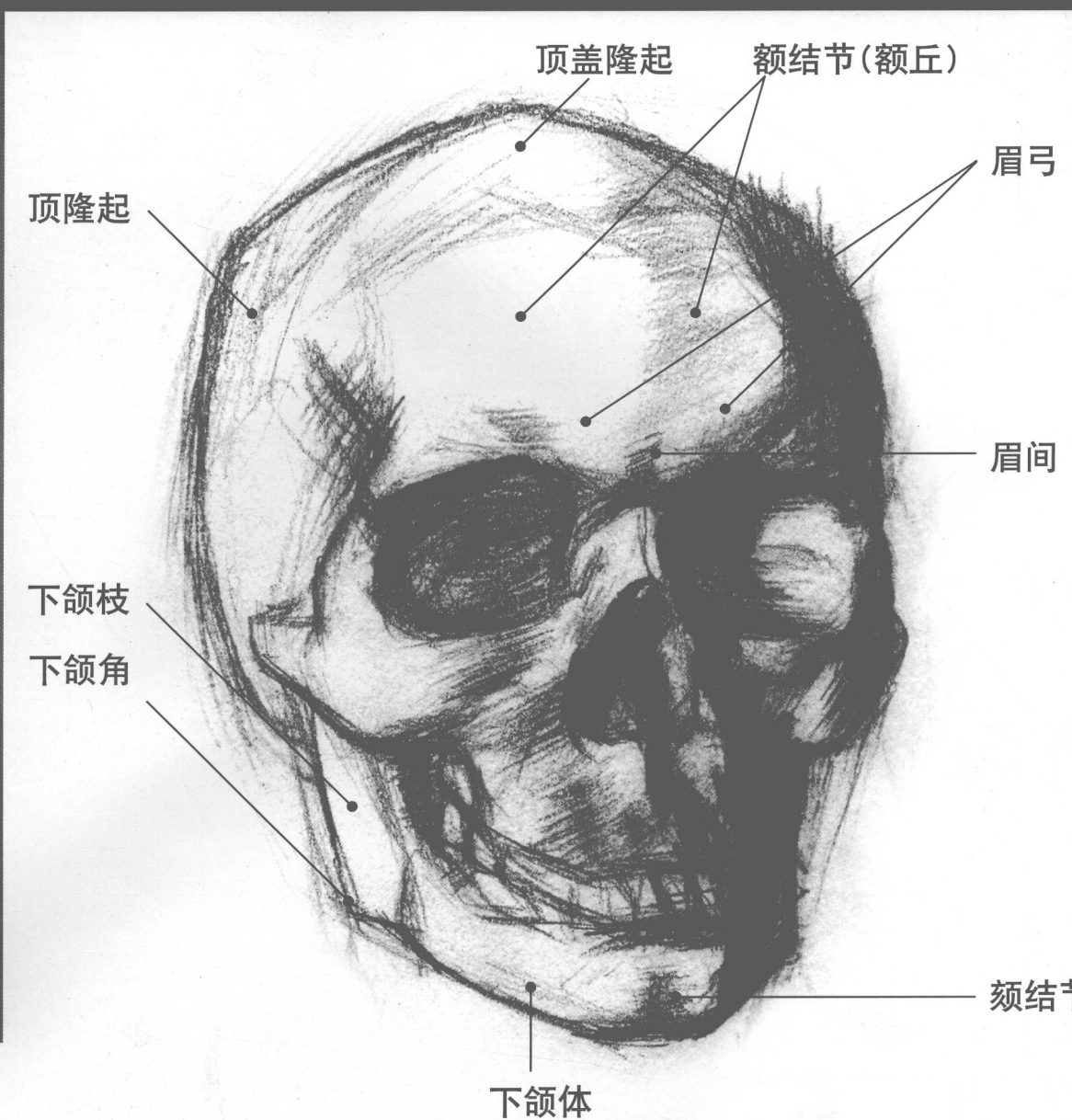

步骤三

Chawei 2003

相应角度素描头像 步骤图 ▼

45度角侧面的骨骼分析图，要在注意骨点对称的同时，理解因角度透视而形成的骨点消失。

6

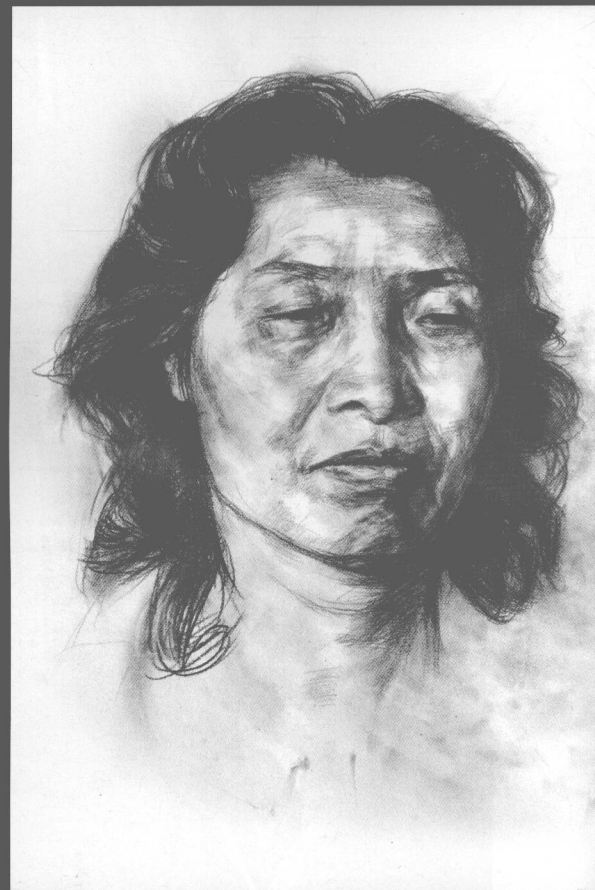
这幅作品中头发是支撑画面的亮点之一，烫过而弯曲蓬松的头发此时变得就像波浪一样此起彼伏，因此在表现它的时候也需要按照波浪的体积而不是一根根发丝来塑造它。而在亮部适当的地方也可以描绘一些发丝来增加真实感，但切记发丝的穿插重叠关系要自然，表现得要充分些。

步骤一

步骤二

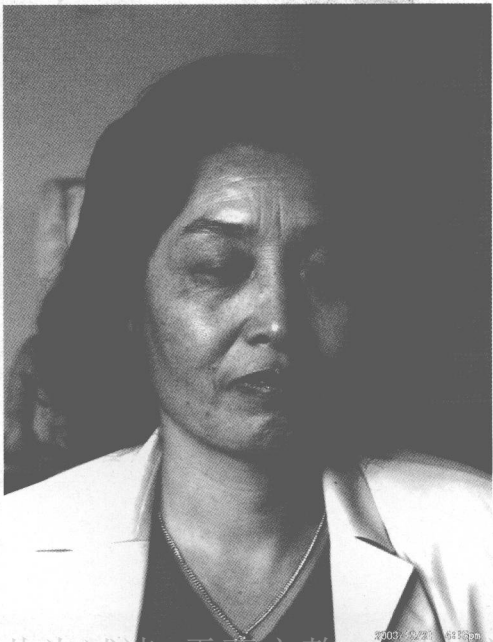
步骤三

画大头像

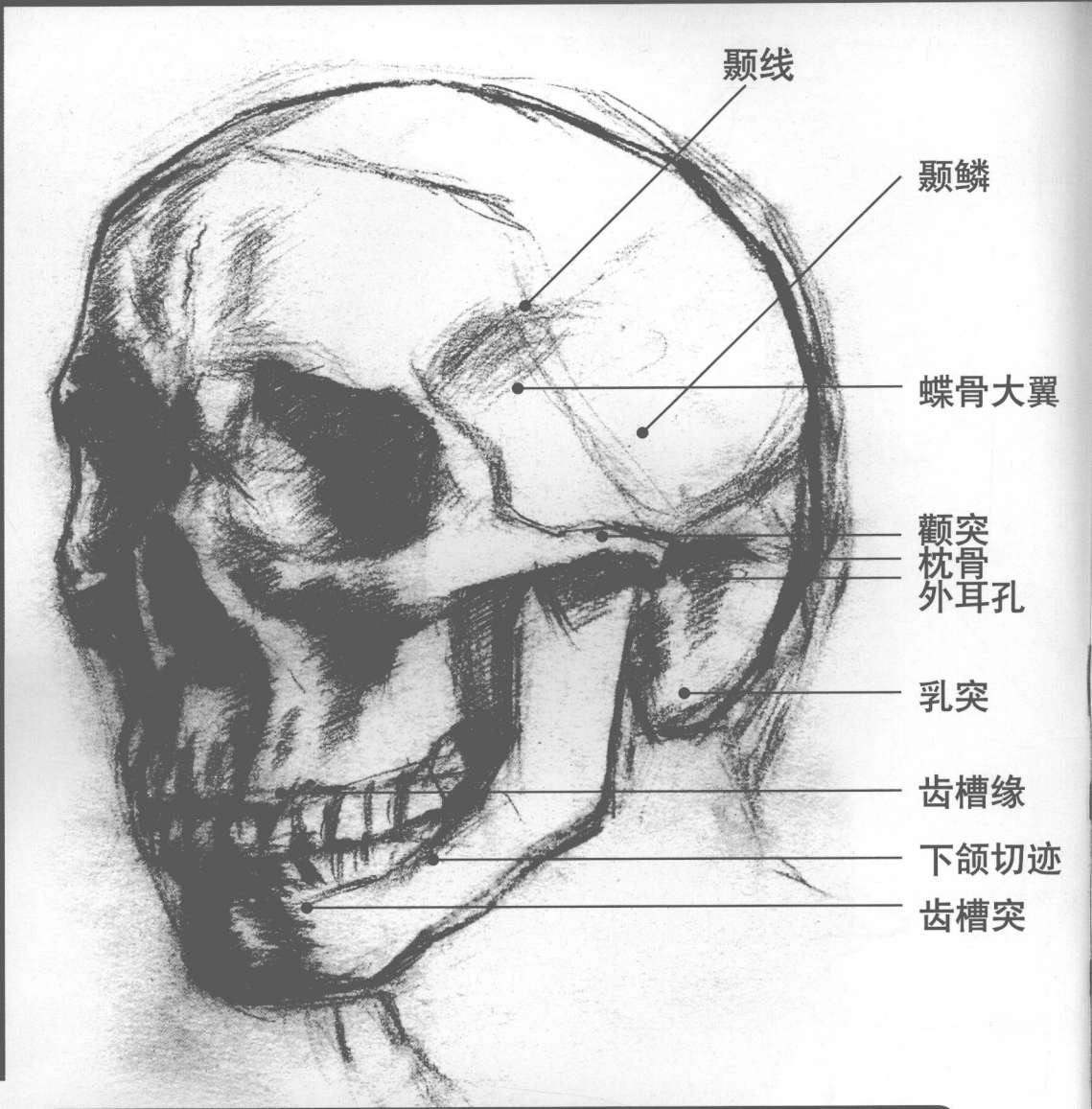
素描头像
分册

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

素描头像

相应角度石膏像分析图

相应角度素描头像
步骤图 ▼

这是一个特征明显的 45 度角侧面骨骼，要注意骨点离你的远近距离，注意虚实关系，结合明暗交界线充分理解颧骨与下颌骨的结构关系。

8

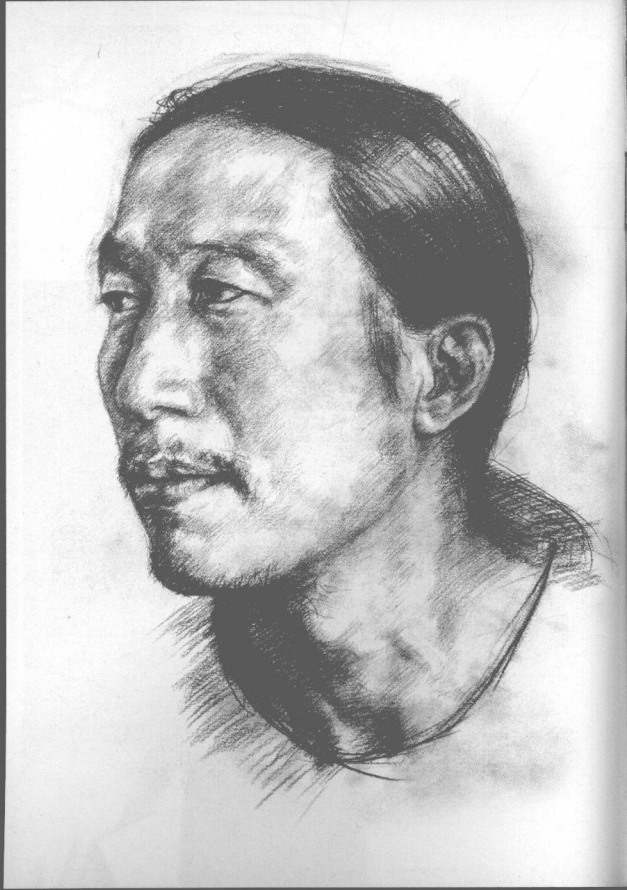
头像素描有时还要表现到颈部的结构，这就需要对颈部的肌肉也要有所了解。这幅作品的头部稍稍左转、右侧的胸锁乳突肌变得起伏明显起来，并与另一侧处于暗部的胸锁乳突肌和中间突出的喉节一起构成了连绵起伏的山峦，而它们三者所形成凹陷处则成为了颈窝。

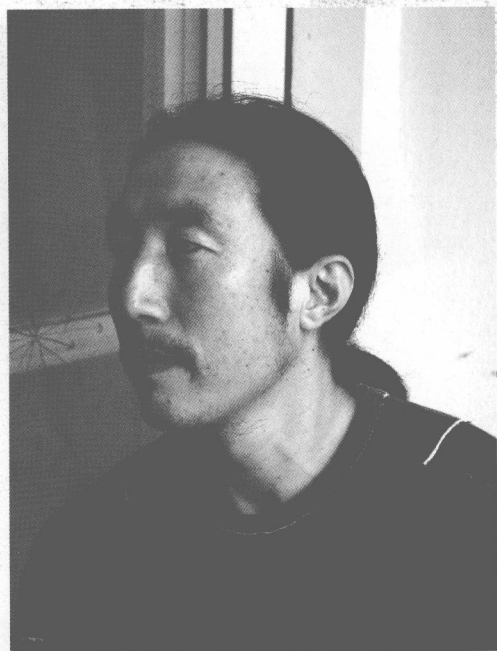
步骤一

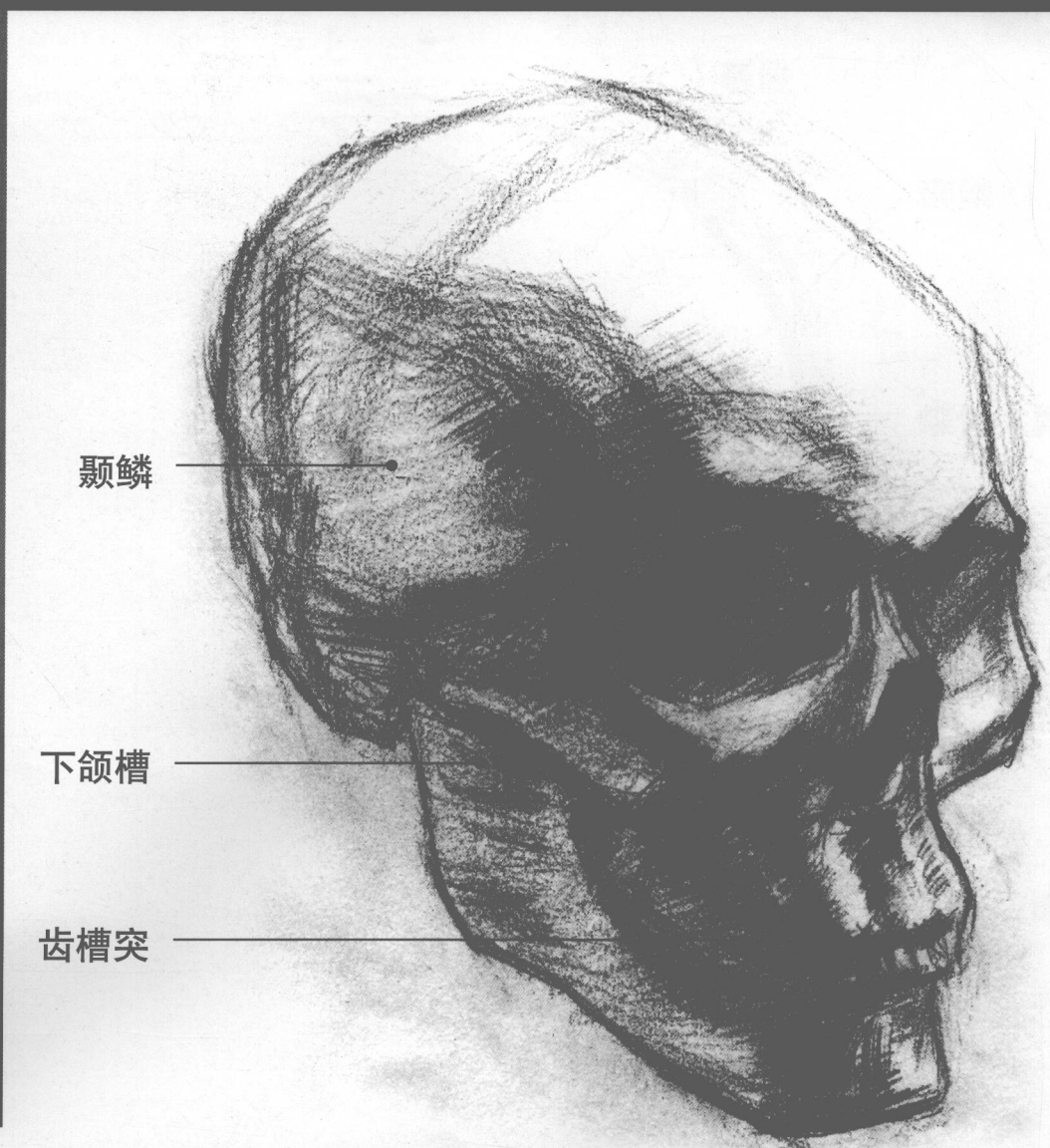
步骤二

步骤三

03110

相应角度素描头像 步骤图 ▼

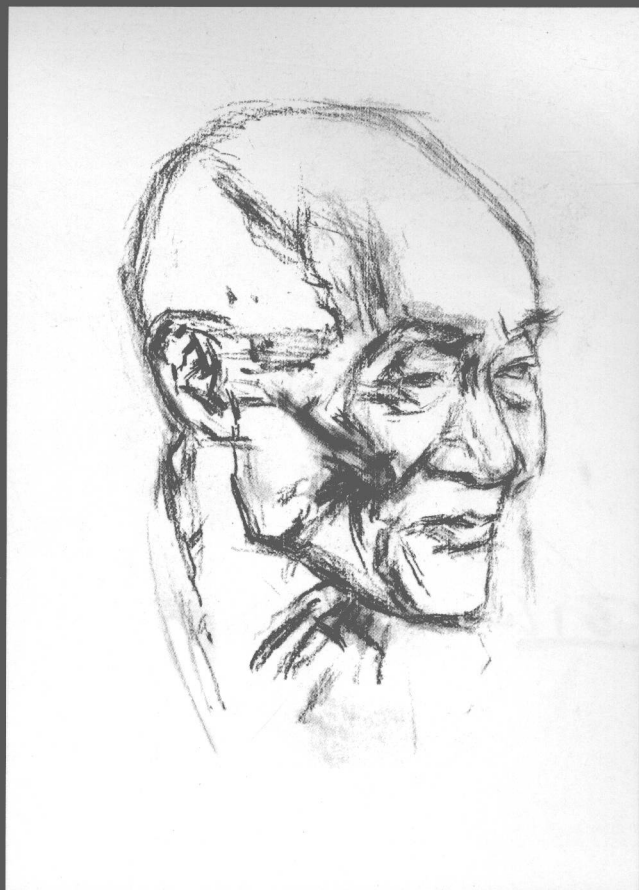
虽然头骨是由众多小块骨骼组成,但是仍要将它看成一个整体, 请注意这幅示意图的明暗交界线。

10

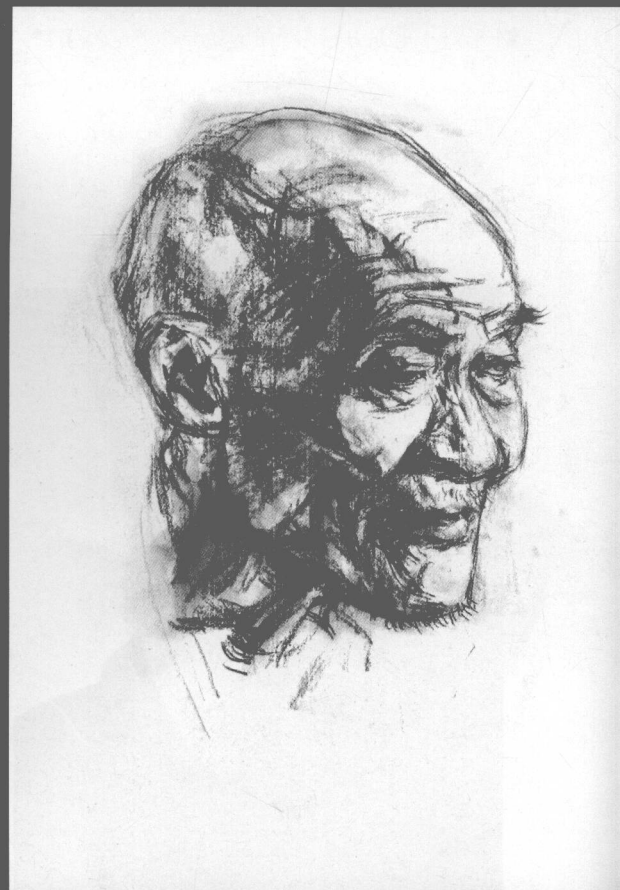
上了年纪的老人, 由于肌肉松弛, 面部的结构经常随着表情的变化而发生变化, 这就要求作者能快速地捕捉对象的神态, 一旦确立了面部的基本形就不要随意的随着对象脸颊皱纹的变化而有所改动, 宁可先放一放, 等到下次对象的表情回复到了你所期望的状况时再进行深入, 如果实在有必要做出修改, 也应该尽量快速地完成, 直到整个面部看上去舒服了为止。

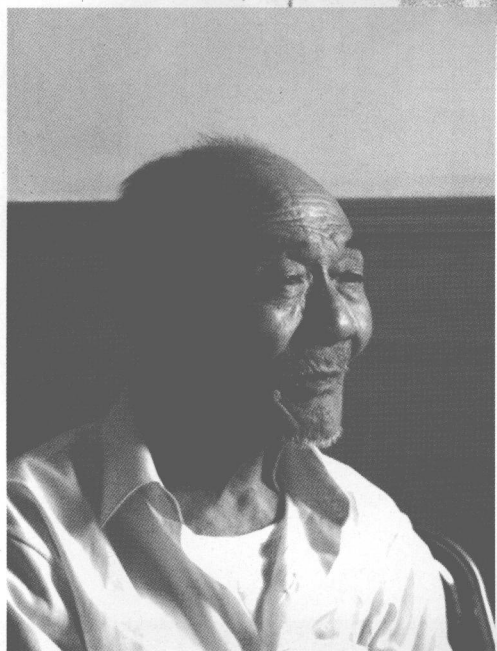
步骤一

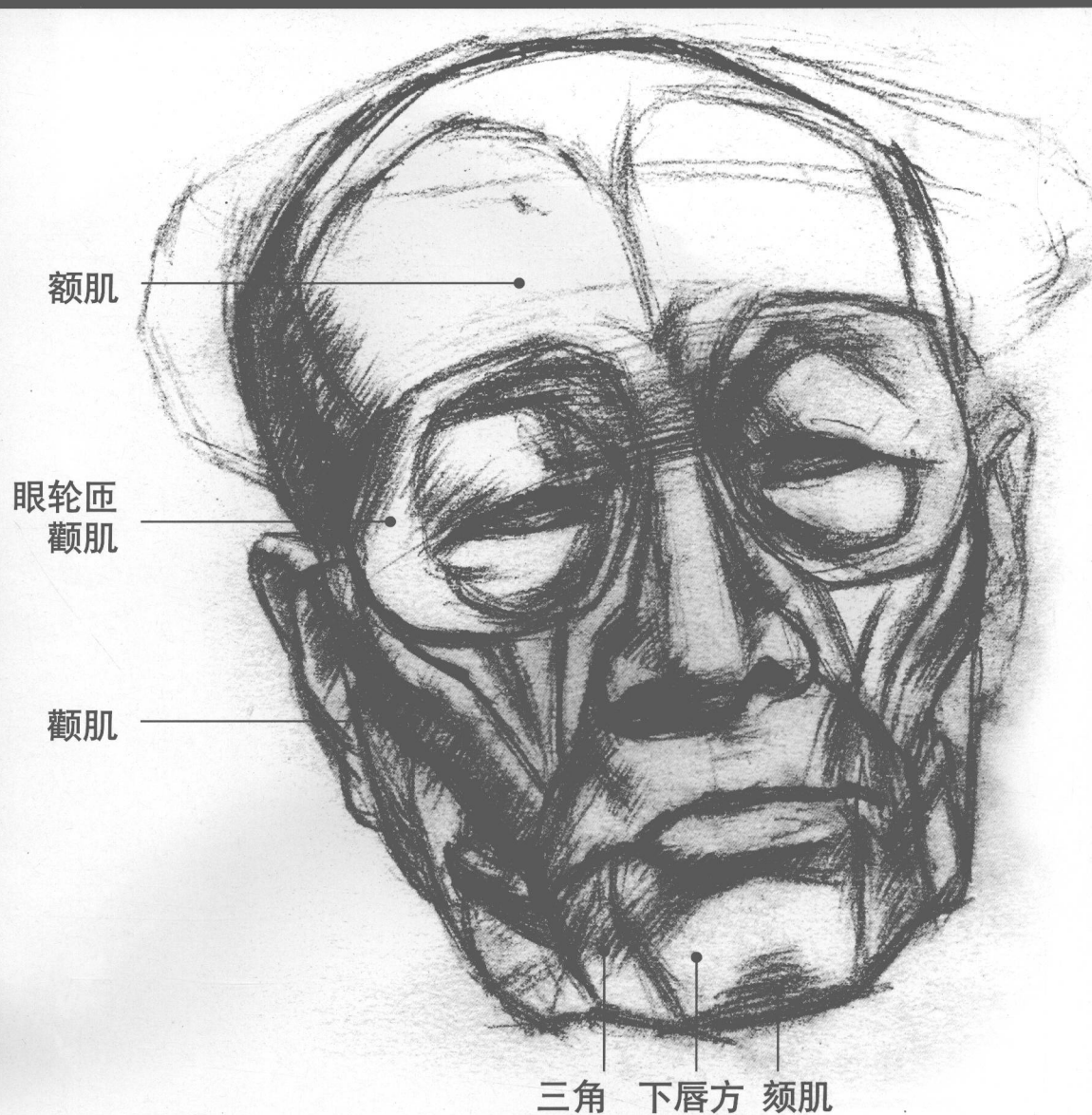
步骤二

步骤三

曹伟
零三年九月二十六日

相应角度素描头像 步骤图 ▼

老年人的肌肉特征是没有青年人那么饱满而是干瘪多皱纹，但其肌肉结构走向与青年人是一样的。

12

在这幅作品中，老人的眉毛和鼻唇沟呈两个具大相反的八字形，深深的眼袋、凹陷的嘴唇、长长的耳垂，无一不传递出岁月的痕迹。但是，老人的结构关系却并没有因为年龄所带来的肌肉松弛而有丝毫的减弱，相反却随着多变且向着肌肉的用笔而迸发出巨大的张力。

步骤一

步骤二

步骤三

Cao Wei 2003

