

■理论知识指导 ■重点难点突破 ■名师精析精讲 ■思路实用创新

学院派基础美术新航线

Kueyuanpai Jichu Meishu Xinhangxian

素描教程

权威篇

◎张 雷 编著

素描头像

吉林出版集团·JILIN PUBLISHING GROUP
吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

素描教程

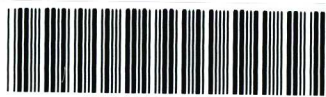
权威篇

◎张雷 编著

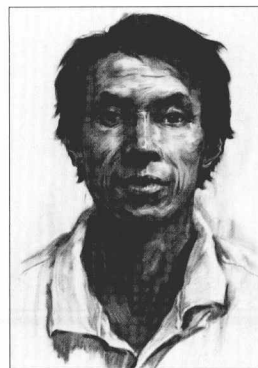
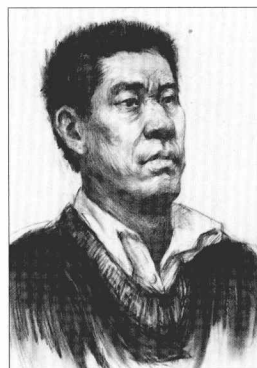
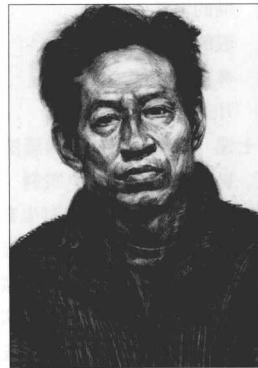
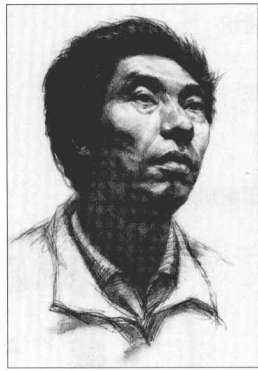
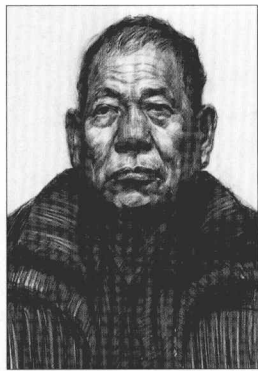
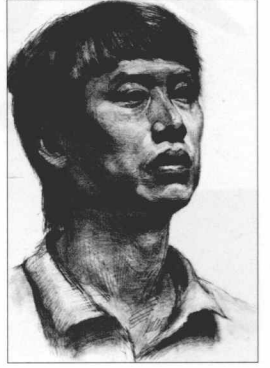
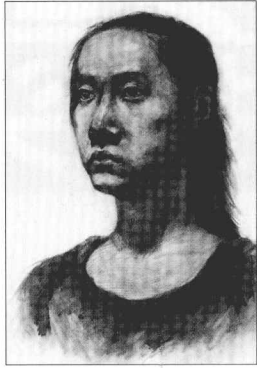
素描头像

目录 CONTENTS

■ 素描的概念	3
第一课 素描的工具材料与素描常识	4
第二课 掌握头部的比例	6
第三课 掌握头部的解剖结构知识	7
■ 头部骨骼	7
■ 头部肌肉	7
第四课 掌握头部的形体结构和透视知识	8
■ 头部形体	8
■ 头部结构	9
■ 头部透视	10
第五课 掌握头部的构图规律	11
第六课 掌握头部五官的画法	12
■ 嘴的画法	12
■ 眼的画法	13
■ 鼻子的画法	14
■ 耳朵的画法	15
第七课 掌握男青年头像画法	16
■ 男青年正面像写生实例	16
■ 男青年 3/4 侧面像写生实例	18
第八课 掌握女青年头像画法	20
■ 女青年 3/4 侧面像写生实例 (一)	20
■ 女青年 3/4 侧面像写生实例 (二)	22
第九课 掌握男中年头像画法	24
■ 男中年 3/4 侧面像写生实例	24
■ 男中年侧面像写生实例	26
第十课 掌握女中年头像画法	28
■ 女中年 3/4 侧面像写生实例	28
第十一课 掌握老年人头像画法	30
■ 男老年人正面像写生实例	30
■ 男老年人侧面像写生实例	32
■ 女老年人侧面像写生实例	34
第十二课 示范作品精选	36

YZLI0890166060

素描的概念

素描(sketch)在汉语中的解释:“素”从字面上指单纯、直接和质朴、真实。“描”是指写、画、挥舞、临摹、写生的意思。因此素描的定义是指用单色来描绘物体的形象。广义上的素描,指一切单色的绘画,即由木炭条、炭笔、铅笔、钢笔、毛笔等绘画工具,以单色线条来画出物像明暗的单色画。素描起源于西洋造型能力的培养。狭义上的素描,专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练手段。就素描表现的目的来说,它是提高造型能力和绘画的基本练习手段,素描是正确把握对象的形体、动态、明暗、质感、空间、比例、构图等的最直接有效的训练方法。素描具备了自然律动的美感,观者在欣赏素描的过程中可感受到这一点。不同的笔触营造出不同的氛围,包括画面的节奏感、主次关系、平面、体积、色调、质感及周围环境。就素描的表现技巧而言,素描与水彩、油画、版画不同,素描更加注重线条表现方式,以线条的轻重虚实来表现对象的明暗体面关系,画面借由明暗光影的变化来突出对象,因此素描在明暗调子上的把握上分层很到位,一幅优秀的素描作品在不同的微细的明暗变化中,都能展现对象的体感和空间感。

19世纪新古典主义大师安格尔曾说过:“除了色彩,素描包含一切”,又说“素描包括了四分之三的绘画”。由此可见素描是水彩、油画、版画、雕塑(浮雕)等一切绘画的基础,大多数的艺术家在从事一幅绘画作品或装置艺术作品之前,都会先描绘出作品的素描草稿,这是艺术家在创作前期不可缺少的工作。素描也是作为创作前的练习草稿、搜集素材的必要方法。此外对平面设计、服装设计、环艺等素描也是画草图的必要基础。素描也可以表达思想、概念、态度、感情甚至抽象形式。

随着我国改革开放和高等教育的发展,从事美术专业的人才供不应求,美术院校及美术专业招生数量也越来越多,许多爱好美术的高中生报考美术院校和相关专业的现象也愈演愈烈,而素描考试是美术专业考试的主要科目,如何在高考中提高素描成绩,是考生苦苦寻觅的问题。因此,对素描考试的研究是高中美术教师教学的重中之重。本书汇集了大量战斗在美术教育第一线的优秀教师和美院教授的建议,集思广益,废寝忘食,精心编辑了这本书,希望对广大考生以及美术爱好者有一定帮助。

第一课

素描的工具材料与素描常识

古人云：“工欲善其事，必先利其器。”一幅好的素描作品离不开得心应手的绘画工具，许多大师都会自制绘画工具为的是更加顺手。如：市面上可供我们选择的绘画工具有很多，各式各样的绘画工具琳琅满目。下面介绍一些常见的素描作画工具。

铅笔：铅笔是最简单而方便的作画工具，其优点是在造型中用线可以十分精确和肯定，既能方便主观修改，又能较为细致地深入刻画。现有的国产铅笔分两种类型，以HB为中界线，H、2H、3H……到6H 这些是硬铅笔，很难画黑，适合表现亮部和缓和的调子，向软性与深色变化是B、2B至6B，为了更适应绘画需要又有了7B-12B，在使用时建议硬铅和软铅结合使用，可以画出丰富的调子。

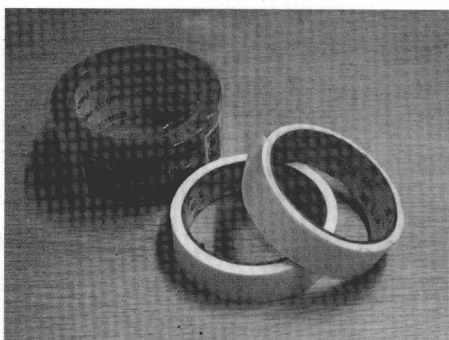
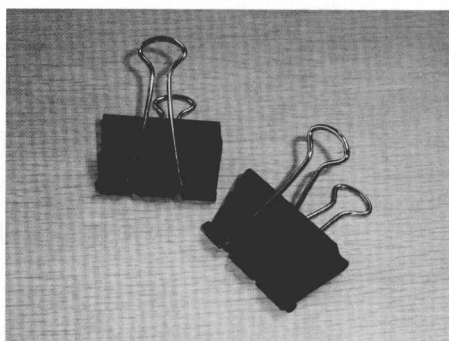
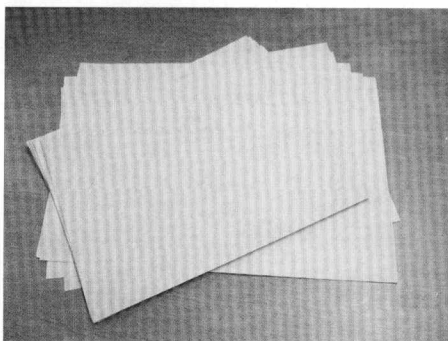
炭笔：炭笔可分为硬、中、软三种。炭条以烧透、松软笔黑色为佳，炭精棒以软而无砂为上品。

纸：纸的种类繁多，其质地有厚、薄、粗糙、光洁、结实、松软之分。而我们一般用的素描纸属于铅画纸。纸较厚，纸面纹理粗糙，纸质密实，易擦拭修改；纹理粗糙，易显现线条笔触的色调变化。铅笔画纸不宜纸纹太粗，炭笔画纸表面不能太光滑。

画板：以光滑无缝的夹板为最好，表面不能有起伏、破裂等，如果站着作画，还需要配合一个画架。

橡皮：好的橡皮是牺牲自己从而保护纸张的。因此以平、软的方形橡皮为好。

削笔刀、图钉、擦布等工具备用。

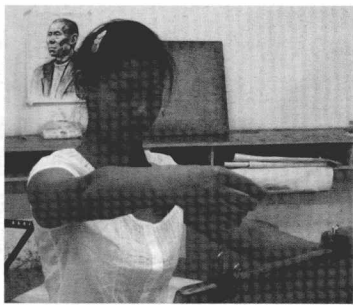

素描基本常识

要画好一幅画，生动地表现对象，除选择好表现内容和作画工具外，还须了解绘画的一些基本常识。

作画距离

作画时，离物体不能太远，也不能太近，太远会看不清物体的细节，太近就看不见物体的全貌了。一般以所画物体最长处的两倍距离为宜，初学者在写生时，宜把物体放在低于眼睛的位置，这样较容易画出物体的立体感。

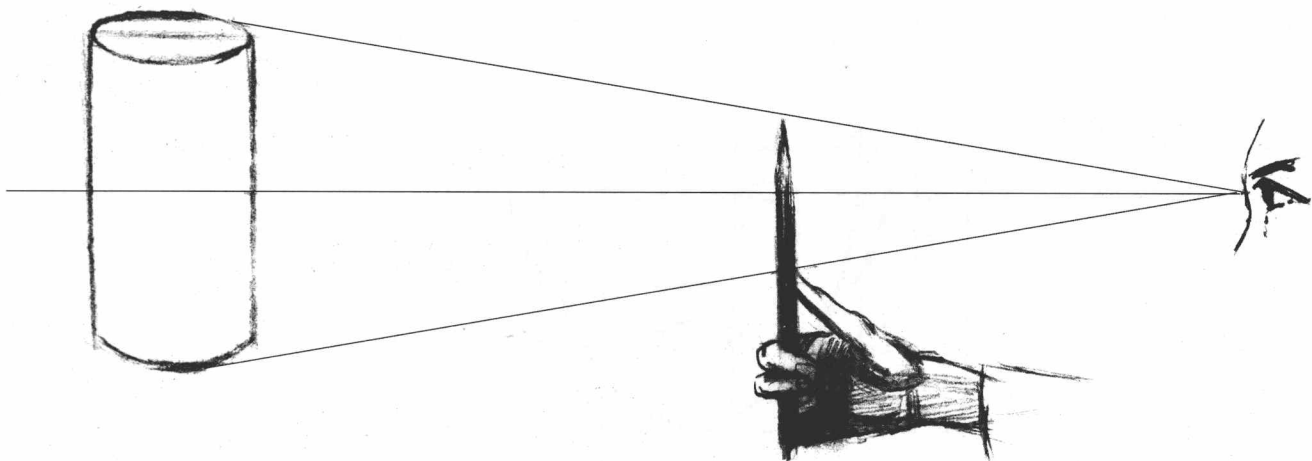
作画姿势

无论是站着还是坐着写生，作画者的视线必须与画面中心保持垂直，身体与画面保持一臂左右的距离。

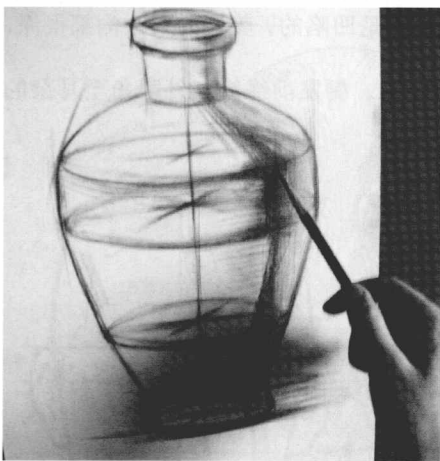
测量方法

初学者作画时，为了准确地测出物体的高度比例，我们可以利用铅笔作参照物来测出大致比例。人坐姿，持笔的手伸直，像瞄准一样用一只眼睛观察物体。用笔分别测出物体的高度和宽度，并进行比较，这样它们的比例关系就清楚了。

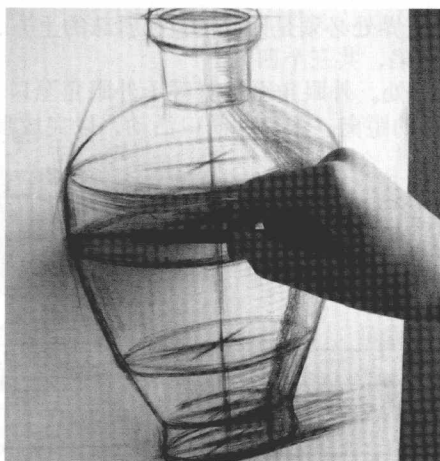

运笔方法

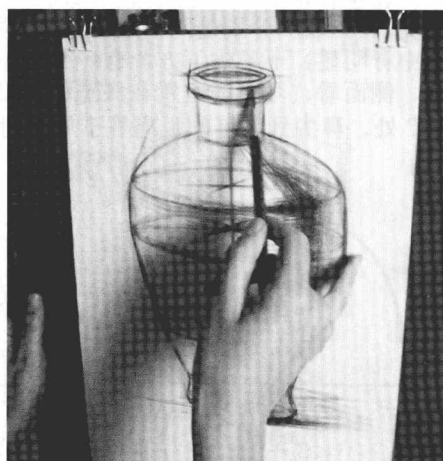
要掌握正确的运笔方法，以便画出虚实、浓淡、刚柔的线条，要学会用手指、手腕、手臂的力量运笔，其中手腕的用笔尤为重要。还要依据写生对象来确定用笔的软硬程度。一般情况下，起稿时用较软的铅笔打底，深入刻画时用较硬的铅笔作画来突出笔法。要善于使用轻重不同的手腕力和用笔的变化来控制笔迹效果，准确地表现画面。

最常用的握笔方法，利用手腕摆动带动笔的走向，线条较直，适合拉长线，上明暗。

这种方法和平时写字时握笔方式相似，较容易控制，适合描绘轮廓线以及局部的深入刻画。

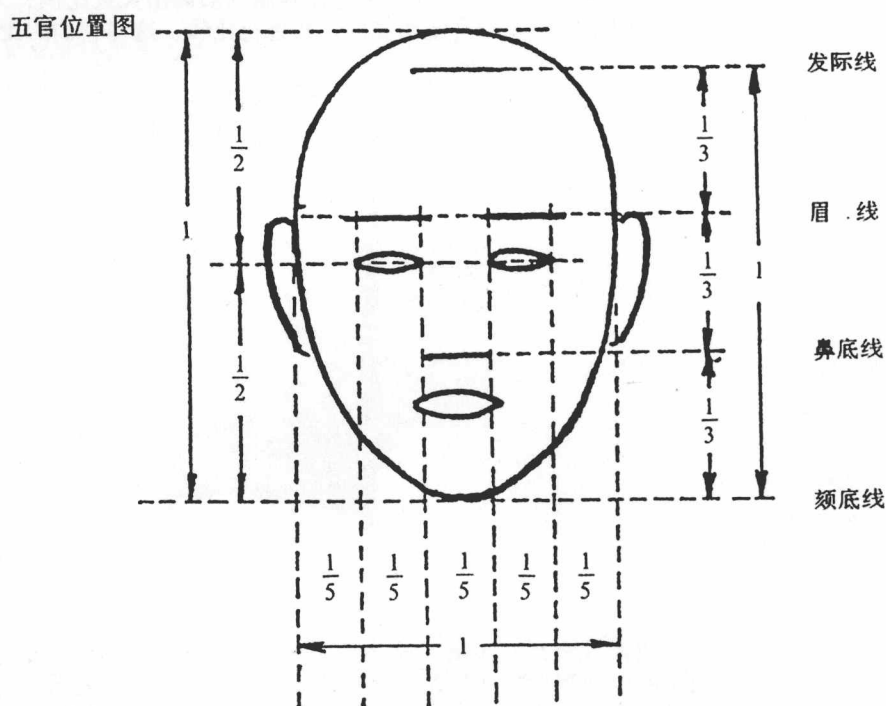
手和画面的触碰、磨擦，会使画面留下痕迹，可以用手指轻抵在画面空白处作画，指尖成为着力点，比较容易控制画笔。

第二课

掌握头部的比例

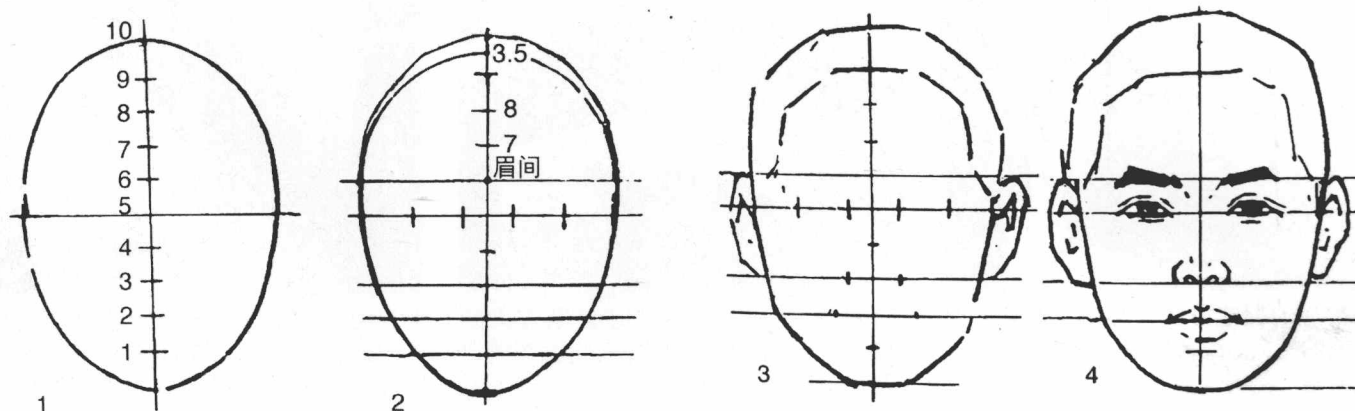
正面看，头顶至下颌，底部的 $\frac{1}{2}$ 处是眼睛的位置。三停：眉毛以上为上停，眉毛以下嘴以上为中停，嘴以下为下停，五眼：人的脸从正面看，宽度等于 5 个眼睛的宽度，这就是所谓的“三停五眼”。

首先，我们在面部正中作一条垂直的通过额部—鼻尖—人中—下巴的轴线；通过眉弓作一条水平线；通过鼻翼下缘作一条平行线。这样，两条平行线就将面部分成三个等分：从发际线到眉间连线；眉间到鼻翼下缘；鼻翼下缘到下巴尖，上中下恰好各占三分之一，谓之“三停”。而“五眼”是指眼角外侧到同侧发际边缘，刚好一个眼睛的长度，两个眼睛之间呢，也是一个眼睛的长度，另一侧到发际边是一个眼睛长度。这就是“五眼”。这是最基本的标准。

在垂直轴上，一定要有“四高三低”。“四高”：第一是额部；第二个最高点，鼻尖；第三高，唇珠；第四高，下巴尖。“三低”分别是两个眼睛之间，鼻额交界处必须是凹陷的；在唇珠的上方，人中沟是凹陷的，美女的人中沟都很深，人中脊明显；下唇的下方，有一个小小的凹陷，共三个凹陷。

侧面看，耳朵的位置在头宽的 $\frac{1}{2}$ 偏后处。外眼角至耳屏等于外眼角至口角的距离。鬓发前缘约在外眼角至耳朵的 $\frac{1}{2}$ 处，鼻尖到耳屏的距离等于眉弓到嘴巴的距离。张口和闭口活动，以完成咀嚼等功能。

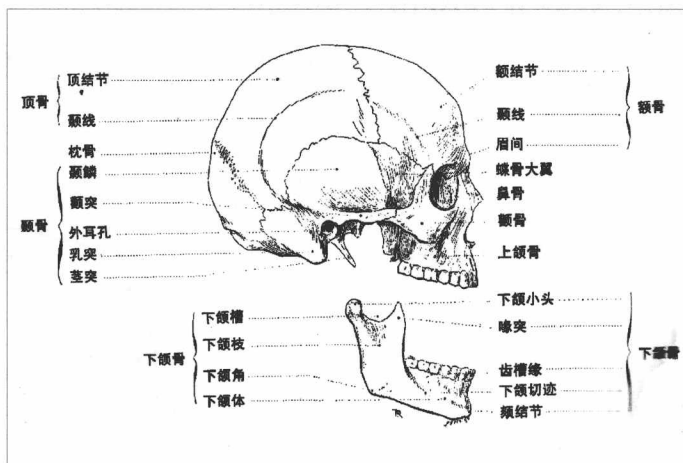
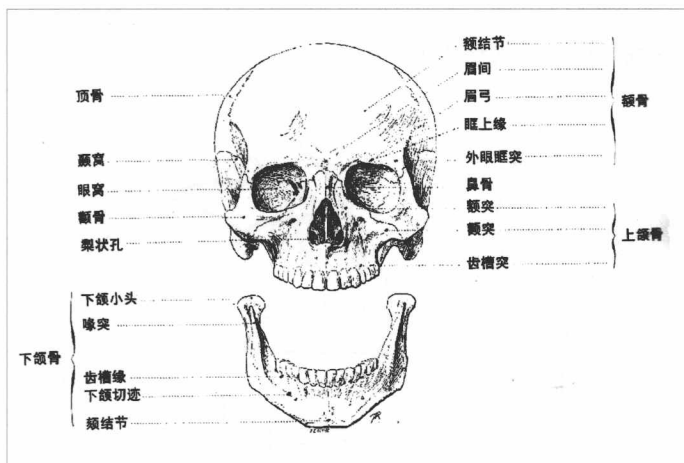
第三课

掌握头部的解剖结构知识

要画好素描头像，首先要掌握头部的解剖知识，把握人物的形体结构、外形特征，熟悉头、颈、肩之间的形体穿插关系和透视规律，还有性格、精神和情感的刻画与表现等。

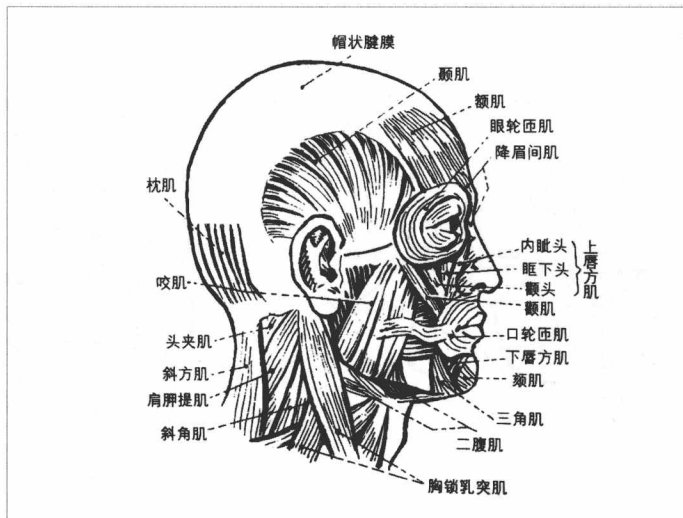
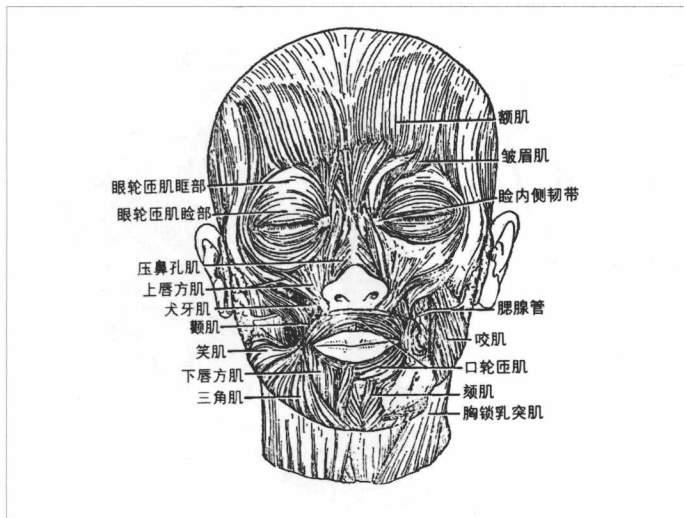
头部骨骼

头部由 24 块骨骼组成，其中头盖骨 8 块，面部 16 块，除下颌骨能活动外，其他的骨架是固定的，形成一个坚固的颅腔。眼眶以上为额骨，额骨以上为头盖骨，两侧向后与颞骨相连。颞骨上连额骨，下接颌骨，横接耳孔。上颌形成牙床，鼻骨形成鼻梁，眼眶围于颞骨、鼻骨与额骨之中。下颌骨像个马蹄形，上端与颞骨部分连接，通过咬肌的作用，可以上下活动，头颅骨本身是不能活动的。头骨的起伏，形成形体上的变化，是表现造型特征的主要部位，尤其是隆起的骨点，更是造型的重要标志。

头部肌肉

头部肌肉可以分为表情肌和咀嚼肌两大类。位于头部前面的是表情肌，为扁薄的皮肤，位置浅表，大多起自颅骨的不同部位，止于面部皮肤，主要分布于面部孔裂周围，如眼裂、口裂和鼻孔周围，可分为环形肌和辐射肌两种，有闭合或开大上述孔裂的作用；同时，牵动面部皮肤，显示喜怒哀乐等各种表情。人类面肌较其他动物发达，这与人类大脑皮质的高度发达、思维和语言活动有关，人耳周围肌已明显退化。咀嚼肌又分为升颌肌群和降颌肌群两组。它们相互交替收缩和舒张，即形成张口和闭口活动，以完成咀嚼等功能。

第四课

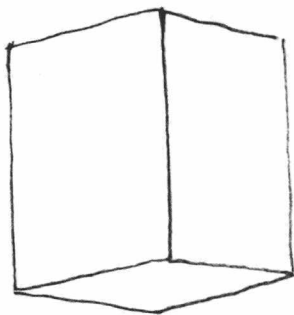
掌握头部的形体结构和透视知识

分析头部的形体结构，是帮助我们正确塑造人物头部形象的一个重要手段，而头部形体结构是建立在头部解剖结构的基础上的。当我们了解了头部的骨骼和肌肉之后，就能深刻地理解头部的形体结构；掌握了头部的基本形体概念，在塑造头部的形象时就会方便得多。头部位于人体最突出的位置，是人物造型的关键部分。由于头部的肌肉比较薄，所以头的基本形是由头骨的形状所决定的。头的外形大体上可视为一个球体和一个楔形构成，整体上可理解为一个正方形。

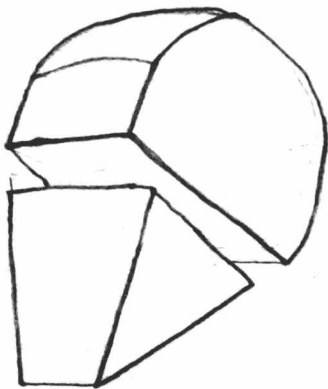
人头部的透视是伴随人体的各种运动产生的。一个正常头部在一定的角度和视点作用下，它的形体的形状和长短会产生规律性的变化。近大远小、近实远虚是绘画透视中的基础知识。

■ 头部形体结构

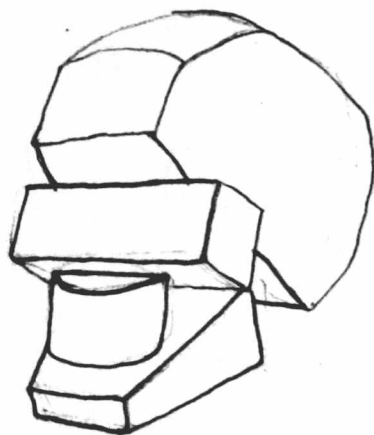
头部整个形体呈立方体，我们可把它分为面颅部与脑颅部，面颅部形态可概括成平行的立方体，半个圆柱体及三角形。用这种体积的概念来理解头部的形体结构变得简单多了。

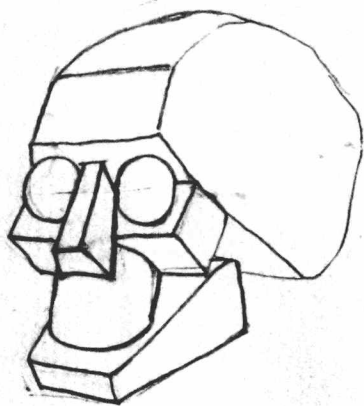
头部整个形体呈立方体

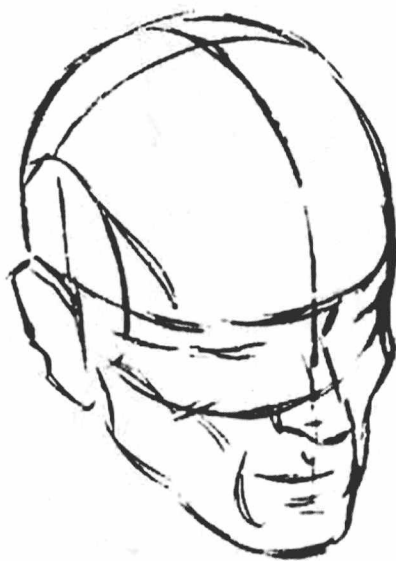
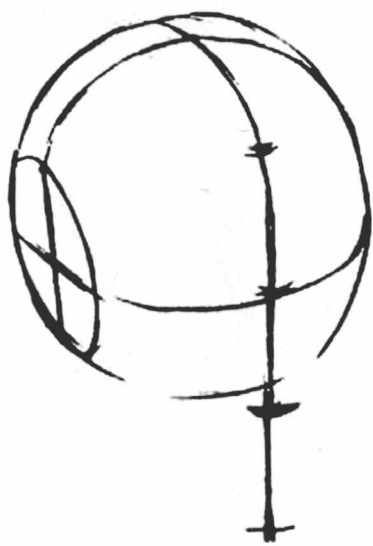

头部分为面颅部与脑颅部

面颅部形态可概括成平行的立方体眼眶体，半个圆柱体上颌体及三角形的下颌体。

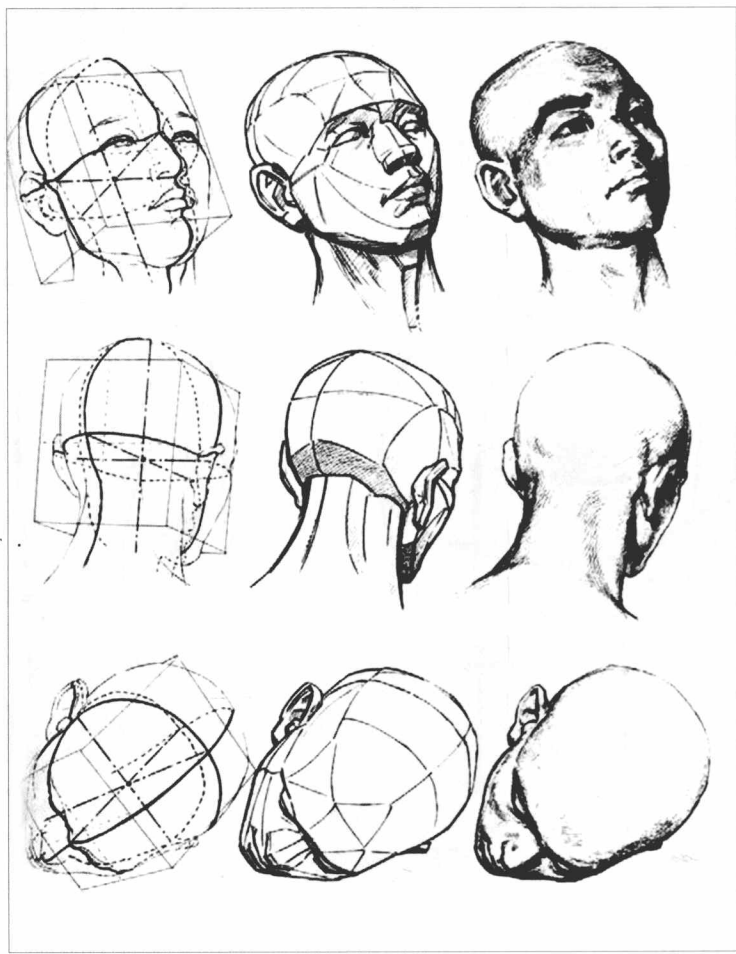
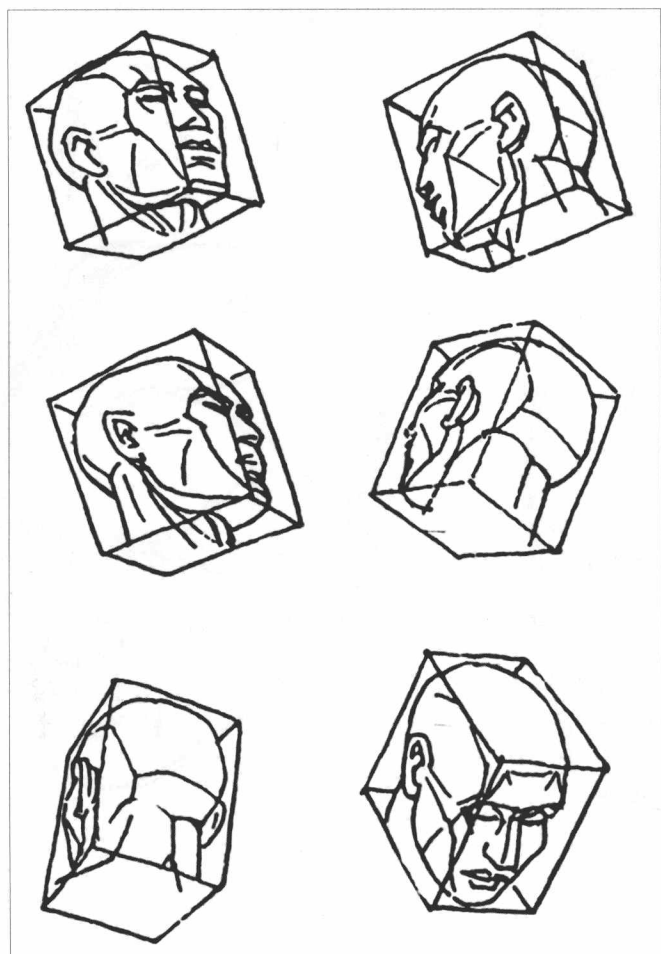
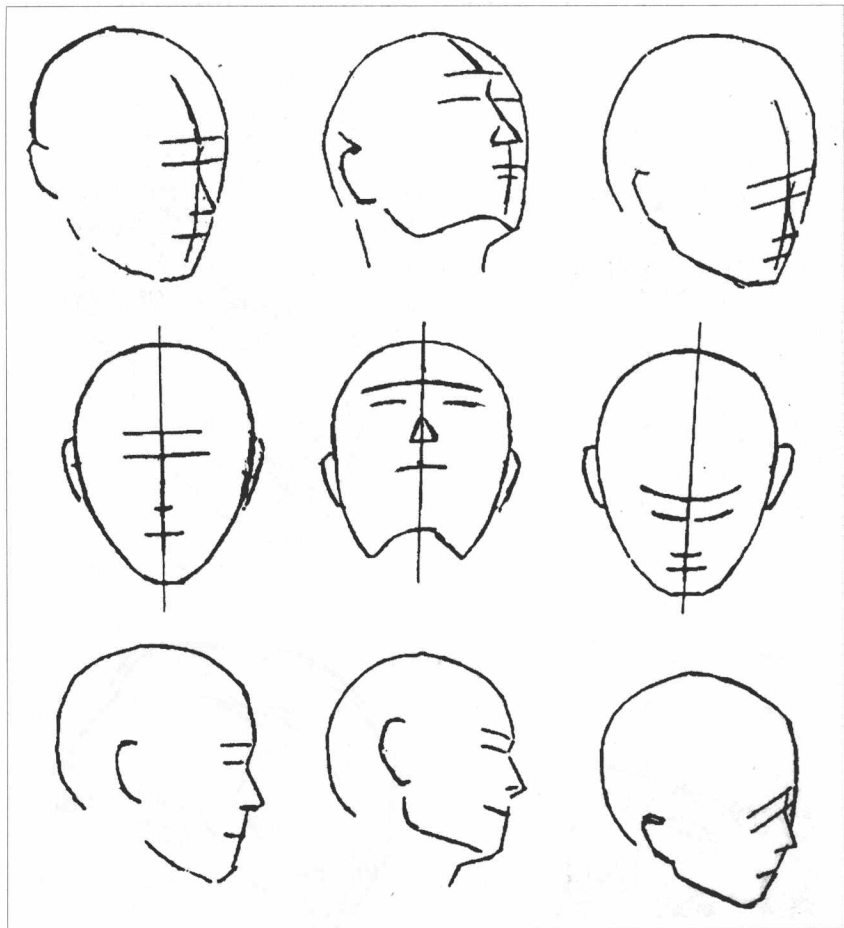

■ 头部透视

头部随着运动，其角度会发生变化，在形体上产生各种透视变化关系，头部的基本形体透视，可归纳为九个不同角度来了解：分别是正面、侧面和3/4侧面，每个面都包括三种角度，平视、仰视和俯视。

头部在正面和侧面平视时是平行透视，透视变化不大。面部中心是鼻子根部，眼睛的下边界位于穿过中心的水平线上，这条水平线又称眼界，位于眼睛高度的视平线上。下眼睑、五官与水平线平行。如果头部位置不变，从侧面观察，头部的侧面在视力范围之内，保持距离不变。虽然头部和五官的相关位置也会因透视而变化，但不是成比例的变化。仰视时均为成角透视，脑颅和头发看得见少，可见下颌底、耳部下降。俯视时也是成角透视，脑颅和头发看得见多，看不见下颌底，耳部位置上升。

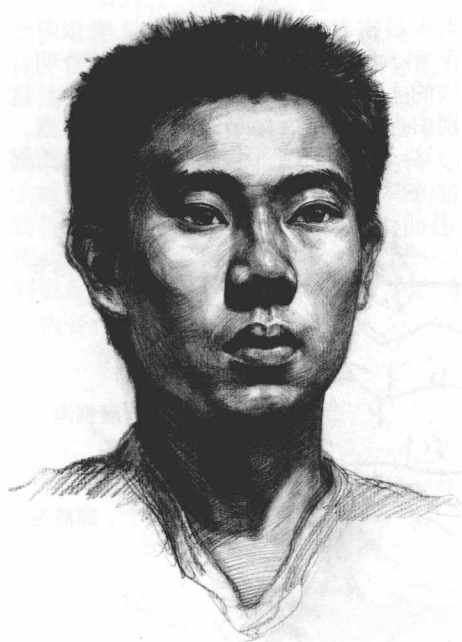
3/4侧面的头部是成角透视，在平视、仰视、俯视三种头部透视形里，它们的特点均为：面部两侧不对称，发际线、眉、眼、鼻底、口缝横线向远方集中消失于一点。这三种角度的透视变化与正面和侧面相同。

掌握头部的构图规律

由于每个头像的大小形状、动态比例不同，因而会形成不同的动态感受，如果在构图过程中忽略了这种感受，就容易造成视觉的失衡，或抓不住对象的神态和动态特点。总之，构图的规律要在实践中体会、掌握，不要拘泥于形式，可大胆尝试多种构图方式，吸取其他优秀作品的经验，以增强对构图的控制和把握能力。

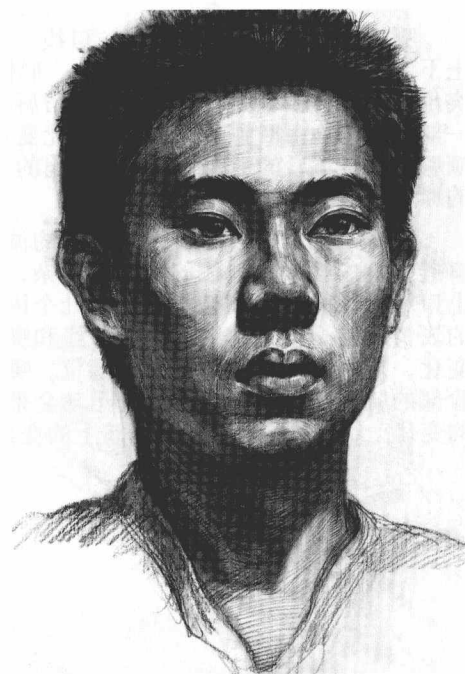
头部好的构图必须符合审美规律、主次分明，均衡稳定。画面要饱满而不滞塞，要有主次、近远、错落有致，活泼而不散乱；黑白布局要合理，稳定而不呆板。

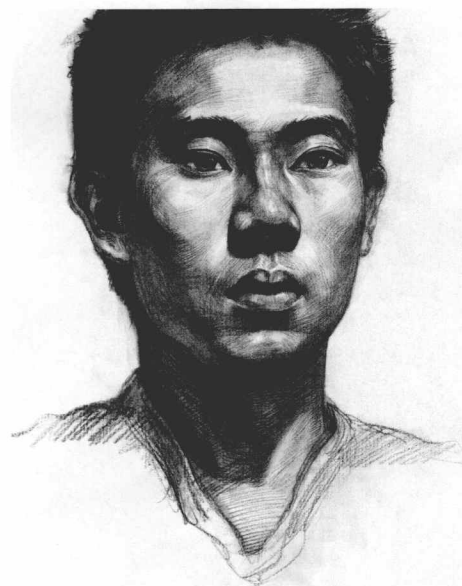
构图正确，主体物在画面中位置左右均衡、生动。

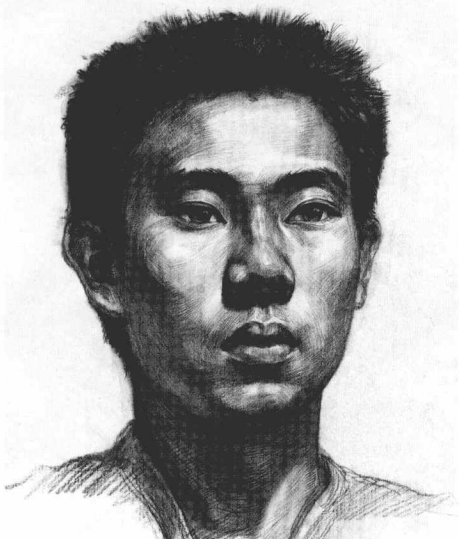
构图太空，主体物在画面中占的位置比例小、此构图不饱满。

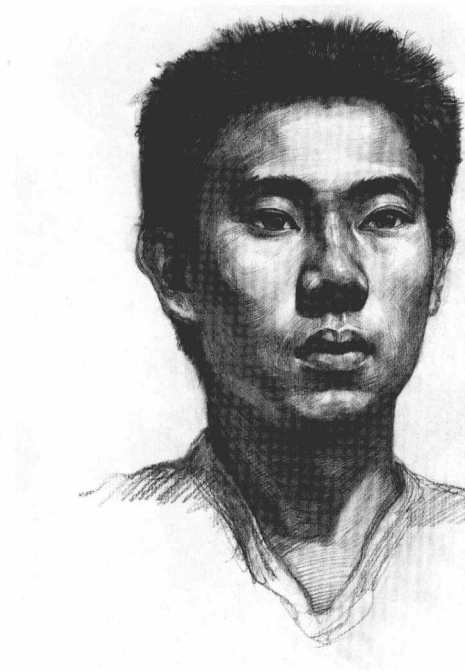
构图太满，主体物在画面中所占的位置比例过大。

构图偏上，主体物在画面占的位置偏上，构图不稳定。

构图偏下，主体物在画面占的位置偏下。

构图偏右，主体物在画面占的位置偏右。

第六课

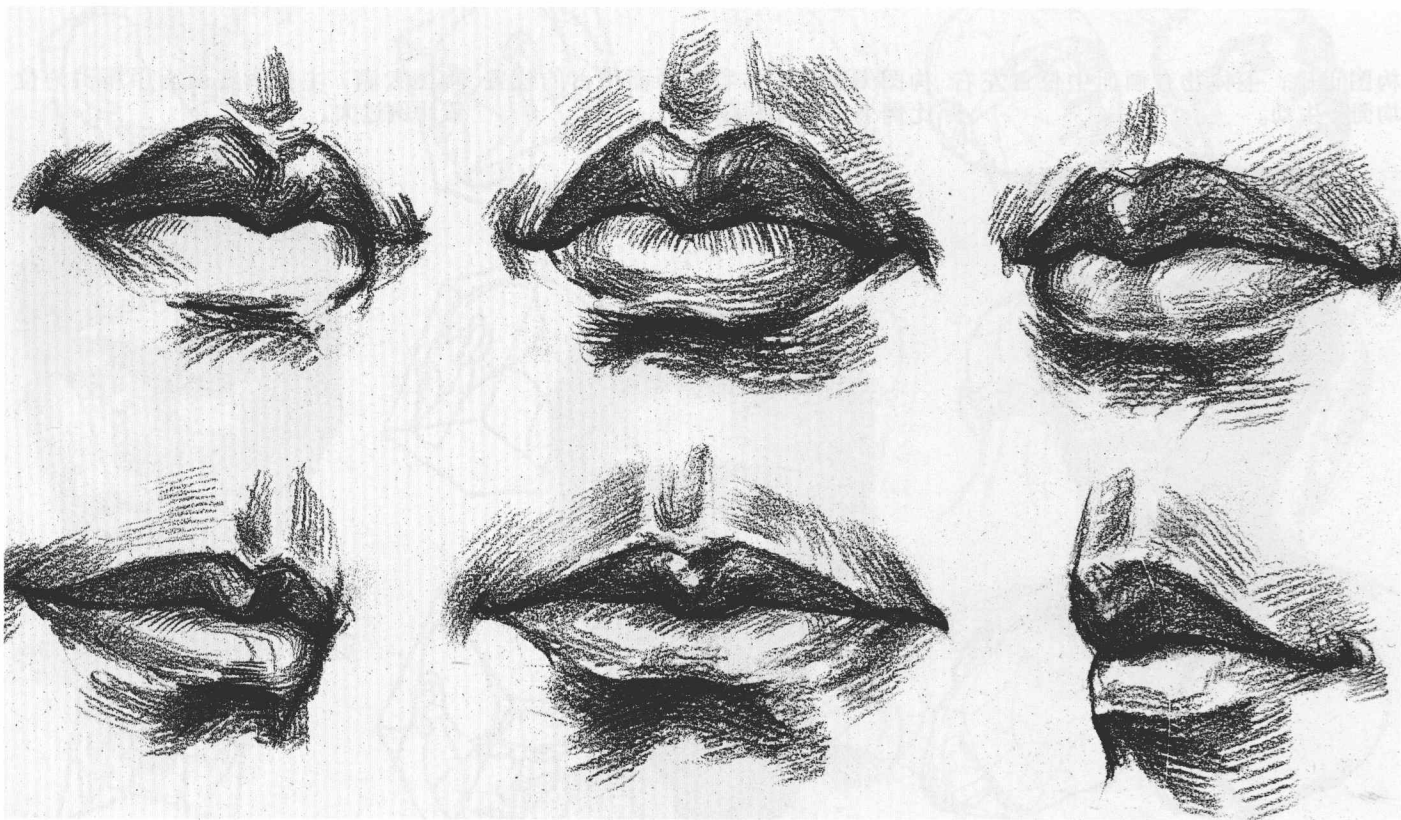
掌握头部五官的画法

面部五官包括眼、眉、鼻、嘴、耳。五官是构成人物头部形的重要组成部分，它反映一个人的形象和表情，特别是眉、眼和嘴为传神的关键器官，必须仔细分析。

嘴的画法

嘴部在造型上由上下口唇、口线、人中和颏唇沟构成。嘴是脸部运动范围最大、最富有表情变化的部位。嘴依附于上下颌骨及牙齿构成的半圆柱体上，形体呈圆弧状。上下口唇分别是两个相对的 W 型，上口唇比较长，唇线比较分明，突出于下口唇，中央有一个上唇结节唇线将上口唇一分为二。人中位于上唇结节线的上部，是鼻子与嘴之间的凹槽。这一部分的结构由凹到凸，使它的对比变化较为突出。下口唇的变化比较圆滑，分别由左右两个唇结节形成两个微突点。颏唇沟位于下唇的中心下部，是突出的口唇底部与下颏骨正面构成的弧形转折线。这一部分的暗部作用，是使口唇抬起的原因。

口线是上、下口唇闭合后形成的波状线，两端是口唇终端的嘴角。口线的变化很复杂，由口唇缝隙、上口唇形成的投影和结构转折等几个因素构成。嘴部的表情肌肉是很发达的，它使口线和嘴角产生丰富的变化，是刻画人物表情的主要部位。嘴的结构与周围脸部的肌肉联系很密切，嘴的运动会带来一系列面部的变化。绘画中要注意这些明暗上的变化。

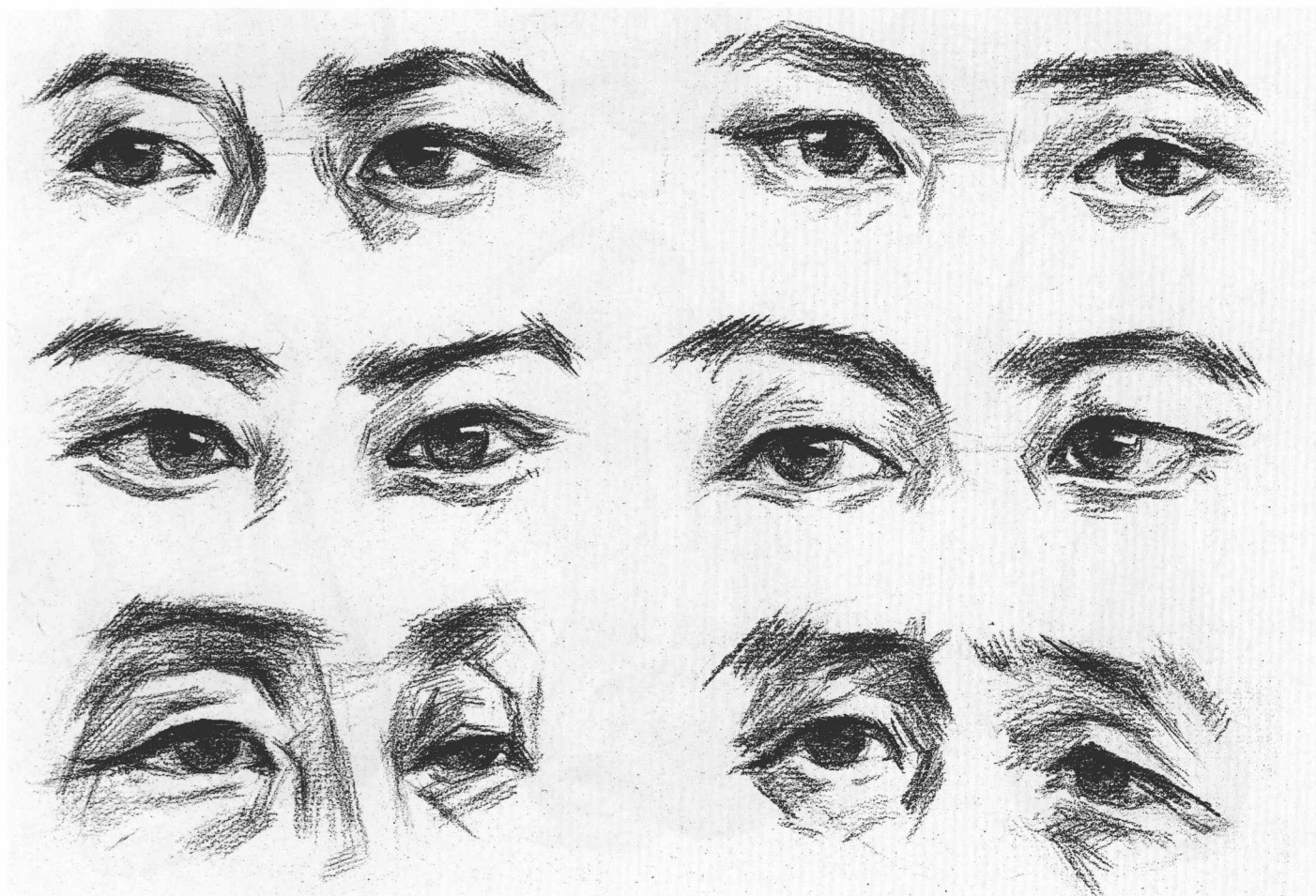
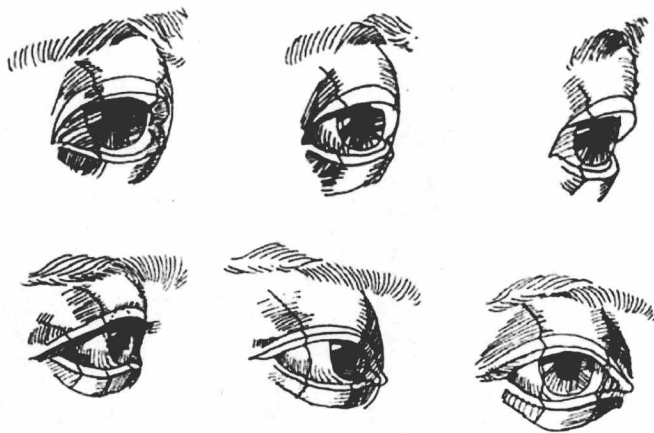
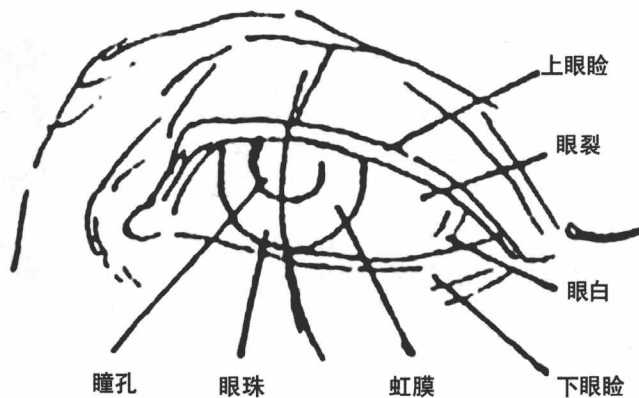
眼的画法

眼睛处在面部的中心位置，眼包括眼眶、眼睑和眼球三部分，眼球是一个球形器官，分成眼球壁和眼内容物两部分。眼球嵌入眼眶内，外覆上下眼睑。

表现眼球要特别注意它的精细变化。它的上部有上眼睑投下的阴影，下部有球体自身结构形成的暗部。虹膜是一个变化复杂的深色透明体，黑色的瞳孔上，有小而亮的高光。眼睑与眼裂呈弧形，分上下两部分包裹着眼球。上眼睑比下眼睑厚和长，位置也靠前，覆盖着眼球的大部分。眼睫毛呈放射状生长于上、下眼睑。上部的睫毛较为粗、密、长，而且能影响眼球的光照。在表现中要尽量多刻画眼部的这些结构特点，特别要注意眼球的体积和眼睑的厚度部分。

眼睑的形状与瞳孔的位置，与表现人的精神状态有很大关系。哪怕只一点小小的变动，就能造成神态的很大差异。因此，画者要认真观察对象这一部分的变化，及时捕捉造型需要的神态。

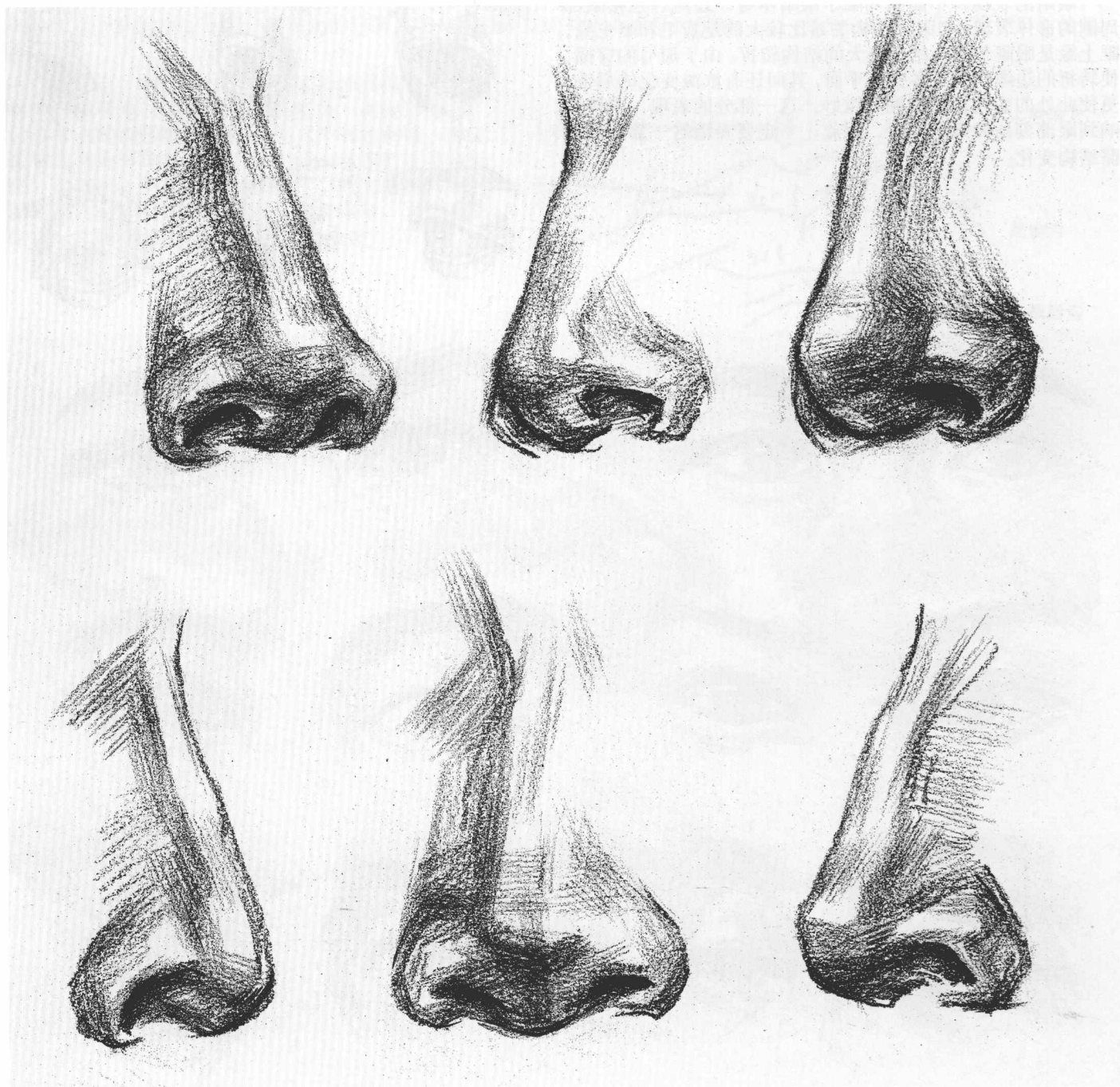
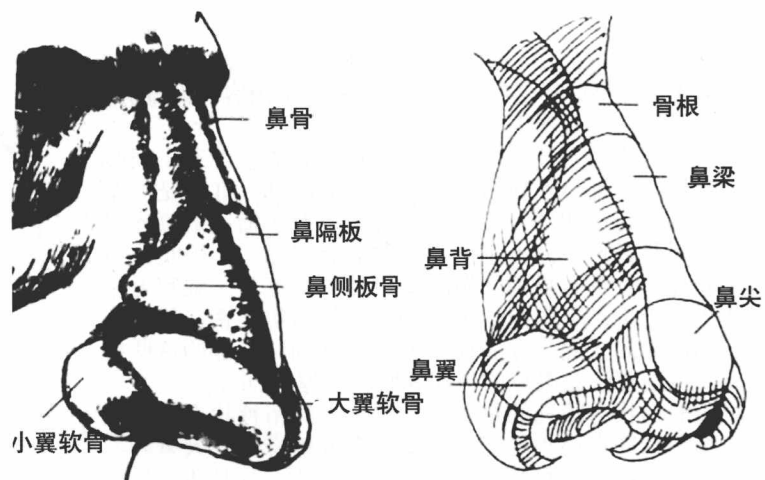
眼睛的表现，不能只局限于眼睛本身，还应当包括眼部周围的形体表现。与眼部结构关系比较大的是眉毛和眶上缘。眶上缘是眼眶与额头结合处大的结构转折。由于眉毛的穿插，使转折的边缘产生了多变的平面，其间还有浓淡变化的眉毛，更使此处的变化显得模糊和微妙。这一部分的表现，直接影响到眼部刻画的可信程度，因此，一定要弄清这一部分的骨骼结构变化。

鼻子的画法

鼻子位于五官的中轴线上，是面部最突出的部位。鼻子由三个部分组成：鼻骨和软骨组成的鼻梁，椭圆形鼻球部和它下面的鼻中隔，两个向外下方倾斜的鼻翼和中空的鼻孔。整个鼻子类似一个上窄下宽的梯形。在表现时，要注意它三个部分的变化。

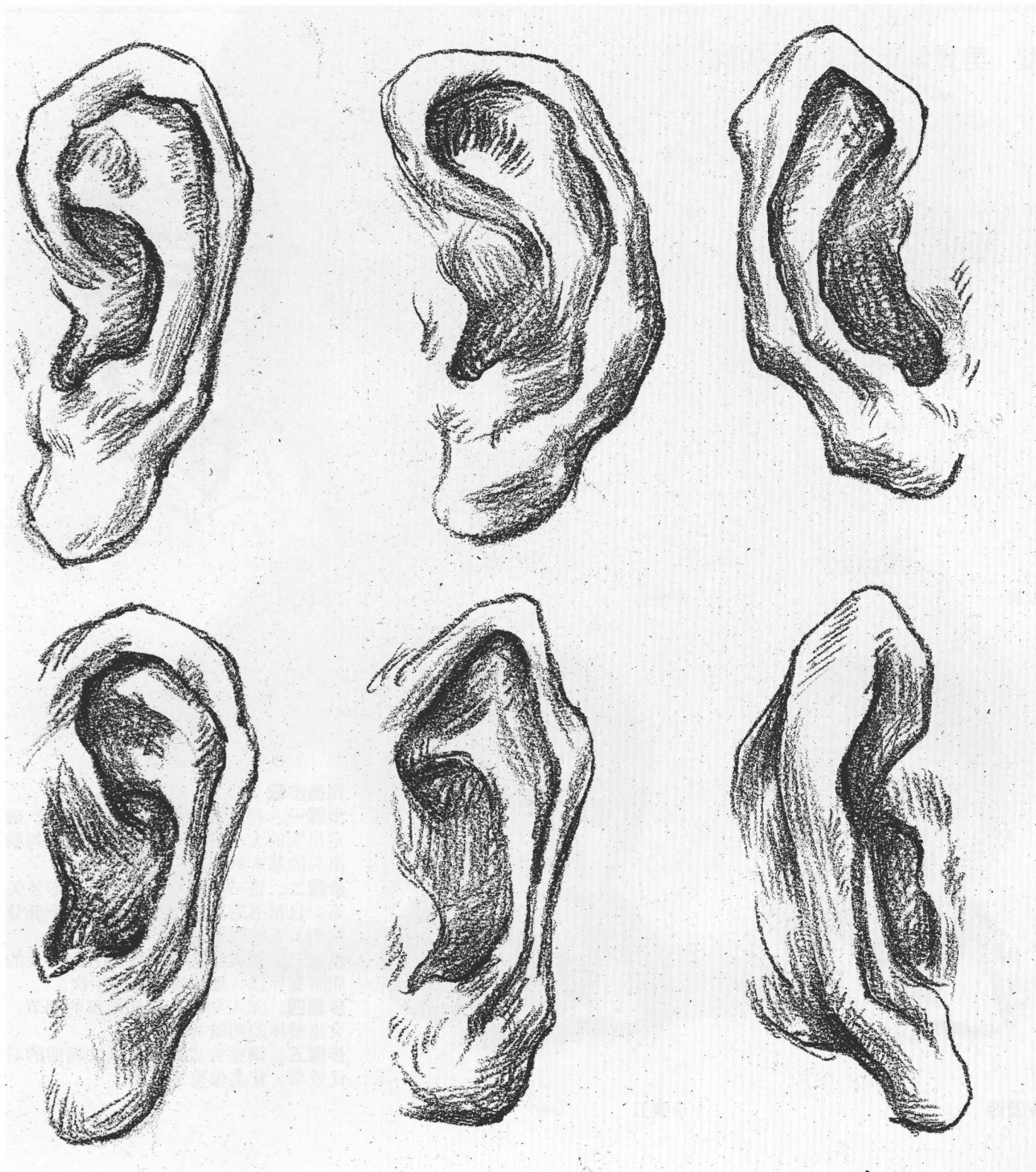
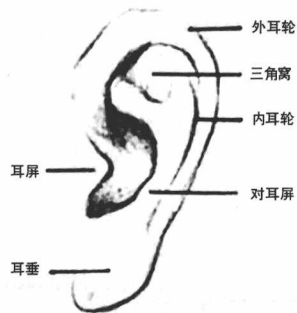
鼻子是脸部最富有体积感的部分，它使脸部产生了较强的明暗变化。刻画这一部分的手段比较灵活，既可强调明暗的作用，也可强调结构的作用；既可加强处理，又可削弱处理。鼻子的造型因人而异，是人物形体特征的一个重要组成部分，表现时首先要掌握它的整体形象特征，再进行局部刻画。

耳朵的画法

耳由外耳轮、内耳轮、耳屏、对耳屏、三角窝、耳壳、耳垂几个部分组成。耳位于头部的两个侧面，形体与头部向后有 20° 夹角。脸部呈正面时，双耳显得比较偏远；侧面时，单耳位于头部的中间，所以对耳的了解和表现不能忽视。

耳的形体结构是一个壳状，整个外轮廓呈C型，上端宽，底部窄，中央是一个凹形的碗状体。表现耳朵时要注意它与脸部侧面的平面关系和自身的透视缩变，还要注意耳朵各部分之间的穿插、结合。耳部的形态比较好地体现了线的流畅和由线向面自然过渡的优美造型。

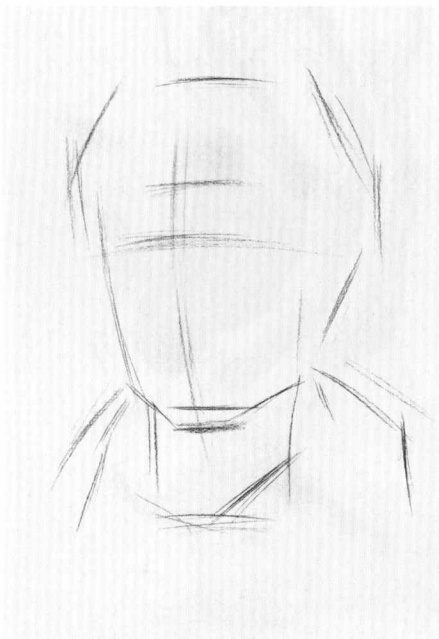

第七课

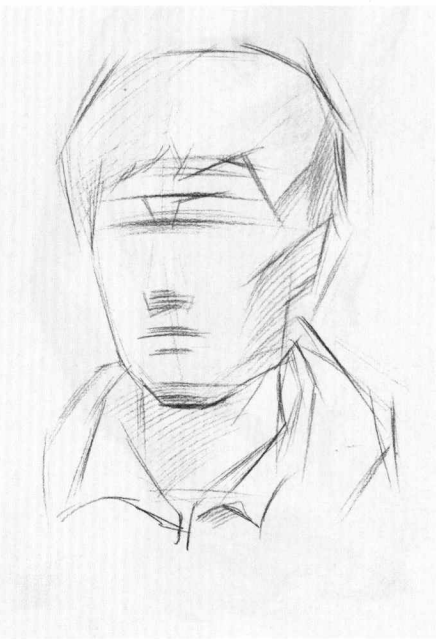
掌握男青年头像画法

不同年龄，性别的头像有自身的基本规律及特征。男青年头部的骨骼明显、骨点清晰、肌肉结构明确、轮廓分明。因此在画男青年头像时，体面塑造要结实、明确，尤其嘴巴两侧的体面感要强烈、分明。

男青年正面像写生实例

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

作画步骤

步骤一、起稿时，眼睛看得要整体，确定出头的大小和位置，用概括的线勾勒出头的基本形。

步骤二、进一步确定头部的各种形体关系，包括五官、脸形等，注意各个部分结构关系的联系。

步骤三、铺大体色调，突出五官及大的明暗交界线，要丰富灰部的层次。

步骤四、深入刻画头部和脸部的细节，突出整体的明暗关系。

步骤五、调整完成画面，增加画面的对比效果，使头像更加生动。