

素

SUMIAO RENWU TOUXIANG JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

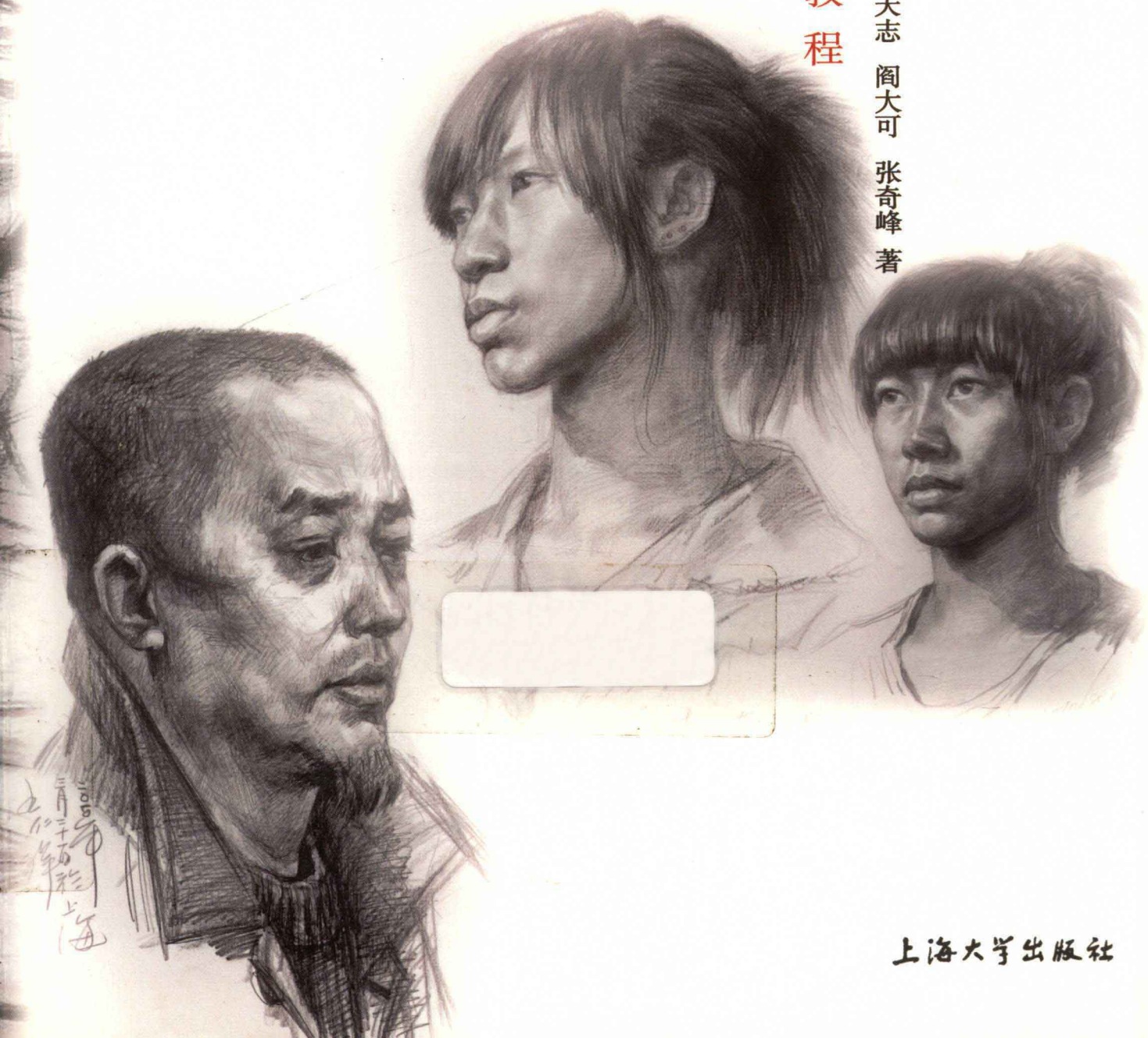
金牌 美术基础教材系列

描

人物头像

教程

张天志 阎大可 张奇峰 著

上海大学出版社

素描

SUMIAO RENWU TOUXIANG JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

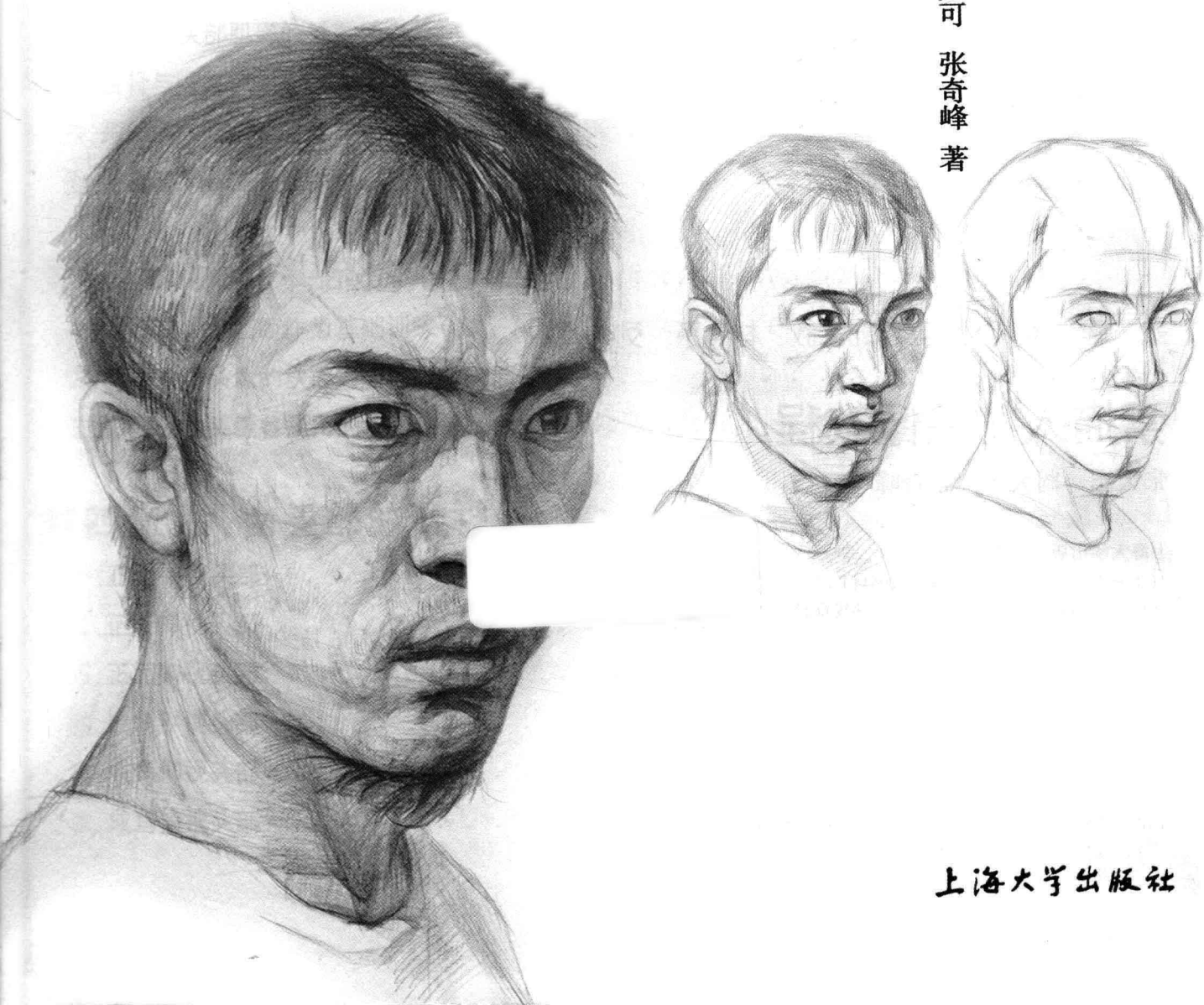
美术基础教材系列

描

人物头像

教程

张天志 阎大可 张奇峰 著

上海大学出版社

版权所有 翻印必究

丛书主编：张天志

图书在版编目 (CIP) 数据

素描人物头像教程 / 张天志, 阎大可, 张奇峰著.
——上海: 上海大学出版社, 2011.5
(金牌美术基础教材系列 / 张天志主编)
ISBN 978-7-81118-756-4
I. ①素… II. ①张…②阎…③张… III. ①肖像画—素描技法—教材 IV. ①J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 050482 号

策 划 卓克艺术网
责任编辑 徐丽华
装帧设计 李姝润
技术编辑 金 鑫
章 斐

金 牌 美 术 基 础 教 材 系 列

素描人物头像教程

张天志 阎大可 张奇峰 著

上海大学出版社出版发行
(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)
(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135112 66135109 66135211)
出版人: 郭纯生

上海叶大印务发展有限公司印刷 各地新华书店经销
开本 889 × 1194 1/16 印张 3.75 字数 100 000
2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷
印数: 1~5100
ISBN 978-7-81118-756-4/J · 199 定价: 16.00 元

目 录

第一章 素描人物头像简述	1
第二章 人物头部、颈部的骨骼与肌肉	2
一、头骨	2
二、男女老幼头骨的差异	3
三、头部的肌肉	3
四、头骨与头部肌肉的关系	4
五、舌骨与喉头	5
六、颈部肌肉	5
七、头部与颈部的衔接关系	5
第三章 人物头部的形体结构	7
一、以石膏头像切面作为基础训练	7
二、穿插人物头像的块面训练	8
三、做好人物头像各视角的块面训练	10
第四章 人物头部的透视	11
一、正面平视头部	11
二、正面仰视头部	11
三、正面俯视头部	12
四、成角平视头部	12
五、成角仰视头部	12
六、成角俯视头部	13

第五章 人物头部的外形特征	14
人物头部个体间的差异	14
第六章 五官的结构与画法	16
一、眼与眉毛的结构	16
二、鼻子的形体构成	18
三、嘴的块面特征	19
四、耳的多面体组合	21
五、五官间的关系	22
第七章 人物头像素描步骤与讲解	24
女青年形象一	24
女青年形象二	26
男青年形象一	28
男青年形象二	30
中年男性形象一	32
中年男性形象二	34
第八章 优秀范画点评与欣赏	36

第一章

素描人物头像简述

素描是造型艺术的基础,最能够考查学生的绘画素质与艺术潜力。素描人物头像则侧重于学生理性的观察与分析,它注重对人物头部的形体结构、空间透视、明暗色调、质感以及人物个性的理解和表现。通过对人物头像的写生训练,学生可以解决基础素描训练当中的基本技能问题。

作为基础素描头像练习,首先要能够掌握头、颈的结构及其透视变化;再者,要逐渐学会表现人物的外形特征、性格特征及神态。学生要在以下几方面引起充分的注意:

1. 加强对对象特征的理论理解能力。大量调查表明,目前授课教师教学时,存在着严重问题:(1)

平时绘画与教学忽略解剖结构知识,常常略讲或不讲,即使讲了也不够深入,知识点不明确,学生不明白。(2)只讲理论,不作实际操作,把知识点当作没有价值的文字,这就失去了实际意义。在素描人物头像训练中,普遍存在学生对解剖结构认识不强的现象。学生对骨骼、肌肉的观察、理解、分析与表现的能力弱,甚至还出现考前“临时抱佛脚”,突击画头骨的现象。因此,学生必须在人物头像写生训练的开始阶段,结合正确且实际的理论知识,训练掌握人头骨结构的能力,还要结合临摹或默写练习,强化理论和实际协调的能力。这样才能对人物头像素描训练有价值。

作者:房禹晟

2. 加强对形体结构及其透视变化规律的理解。对头、颈形体结构及其透视变化规律的掌握是素描人物头像学习的中心部分,其中透视变化规律的讲授更为重要。因为,学生要把基础静物中的透视观念延伸到人物头像素描上来,这是必须要掌握的。不然,学生画头部就不知所措,五官在头部上的位置就不知道如何放置。所以,不仅要把理论知识讲明白、

讲清楚,而且在实际操作中,也要有价值,可利用。训练的过程中,学生需要深思熟虑,不断地反思每个层面,才能从中吸取教训和经验。

3. 把握好形体特征与精神特质关系。形体特征是为精神特质服务的,我们研究人物的造型,可以从体会其形态美和艺术美。人物头部形体结构明确且微妙,神态表情变化丰富且具体,能充分地体现出人物的思想感情和个性。但在训练过程中可以有所偏重。莫奈说:“我能够画一些绝不会与别的东西相同的东西。”这就是说任何物体都有自己的特质。形体美固然重要,但人物缺乏精神内质,画面也会缺乏活力。由表及里,并且深入浅出,一直是头像素描绘画理论的精要。

当然,人物头像素描不能靠“一刀切”式的方法来学习,而是要靠科学的手段,来归纳与总结。这本书的出版,不光纠正以上若干素描教学与学习中的错误认识与不足,更是要抓住实际应用中有用的、有价值的艺术理论,把这些理论讲通俗、讲直接,把问题简单化处理。希望本书给大家以益处。莫迪利阿尼郑重地说过:“我要铸一只生命的杯,满载我的激情。”无数大师用切身的学习经验让后辈得到精神鼓励 and 理论支持,我们在鼓励自己的同时,也期望本书可以激起学生对人物头像素描学习产生新的认识,更期望本书能给读者的艺术生命带来绵亘的源泉。

第二章

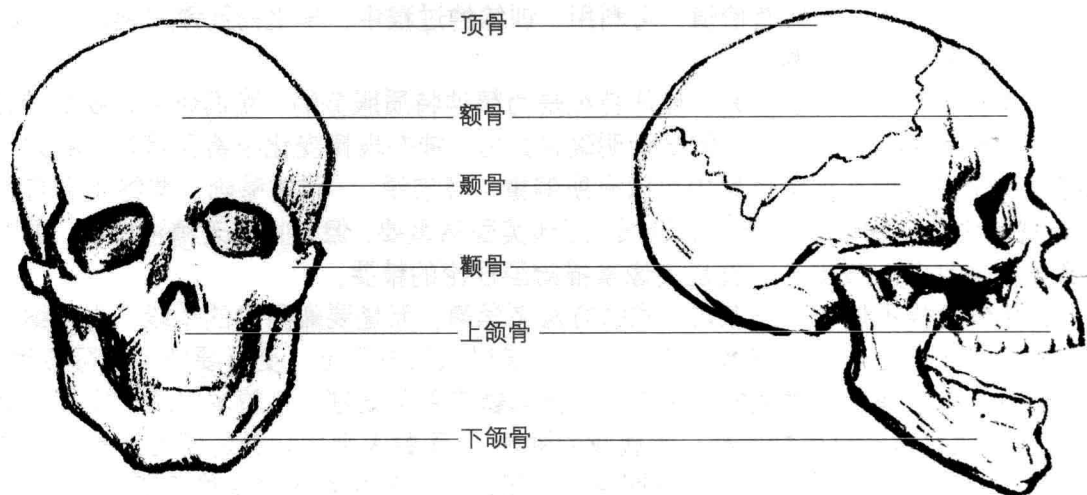
人物头部、颈部的骨骼与肌肉

一、头骨

头骨由脑颅和面颅两部分构成。从正面看头骨的基本形，脑颅是个圆球形，面颅是个楔形。头部唯一可活动的骨骼就是下颌骨，因其上下开合而影响其面部外形。头部骨骼的形态和表面上的起伏，决定了头部的形态特征。如额结节、顶结节、顶侧结节、枕后结节都是头颅造型转折的骨点，决定了颅骨形状特征。鼻骨的倾斜和隆起决定了鼻部的坡度与高低。颧骨平坦使面部显得扁平，颧弓处是面部最宽处，两侧颧弓的宽窄与高低决定了面部的宽度与面颊的形状。上颌骨的长短决定了脸形的长短。两侧下颌骨的下颌角突出的程度决定了面部是瓜子形或是四方形。下颏骨的坡度区别使下巴有削的、直的或者是翘的。

由顶侧结节下行主颧线、额蝶突、颧结节，再向斜下方主颏结节，这条线是头部正侧两大面的分界线。两个额结节的连线是头部正面与顶面的分界线。下颌底与下颌角的连线是头部正、侧与底面的分界线。两个顶侧结节之间的连线是头部顶与后面分界线。以上这几条线是头部大体积构成的转折线，对头部形体的体积关系有着重要作用。

头部有两条基本的大线，一条是通过眉心的垂直动态线，一条是通过眼部的水平动态线（与这条线平行的线还有眉弓、鼻底、口缝、下颏底）。这两条线垂直相交的一点就是头部的中心点。因头左右转动和俯仰角度的变化，这两条动态线均会发生不同程度的弧度变化和透视变化。这些变化正好反映出头部动态的基本关系。因此，在抓对象动态关系时首先就应抓住这两条大的动态线，抓准了也就抓住了根本。

二、男女老幼头骨的差异

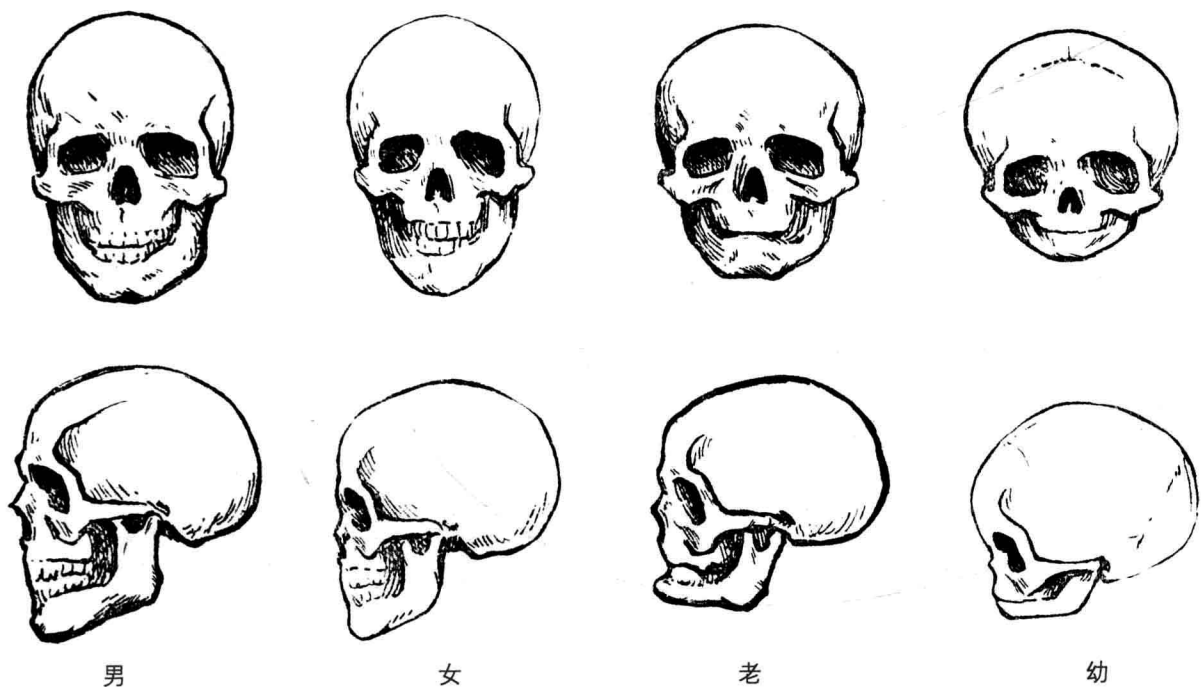
因学习训练要求不同，学生需掌握不同年龄情况下头骨结构的区别。

成年男性头部形体较方整，骨结较为分明，骨胳起伏较大，形体块面较明显、方硬，棱角分明，可以明显感觉出男性化特征。

成年女性头部形体较圆润，一般比男性略小，下颌尖，骨胳起伏较小，额部平直，形体块面较男性柔和。

老年人头部特征。由于年迈，牙床凹陷，牙齿有脱落破损或松动残缺，因此颞部较突出。骨骼较显露。

幼童由于下颌尚未发育完全，颞部内收，后脑部较大，五官眼睛位置比成人略低，在头长的二分之一以下，形体块面柔和。

三、头部的肌肉

由于头部骨骼在结构上是对称发展的，故而决定了生长其上的肌肉和软组织同样构成对称发展的肌肉结构。头部的肌肉主要集中在面部，肌肉的伸缩、松紧形成人的各种面部表情。对面部表情和外形有影响的肌肉有：额肌、颧肌、眼轮匝肌、鼻肌、上唇方肌、口轮匝肌、下唇方肌、咬肌、颊肌、皱眉肌等。

面部肌肉的伸缩造成人的喜、怒、哀、乐的丰富表情。扩张肌类的额肌、颧肌、上唇方肌和唇三角肌等可使眉、眼、鼻、嘴、下巴、脸颊向上向外拉，形成面部开展状态，呈现出欢愉的表情；收缩肌类的

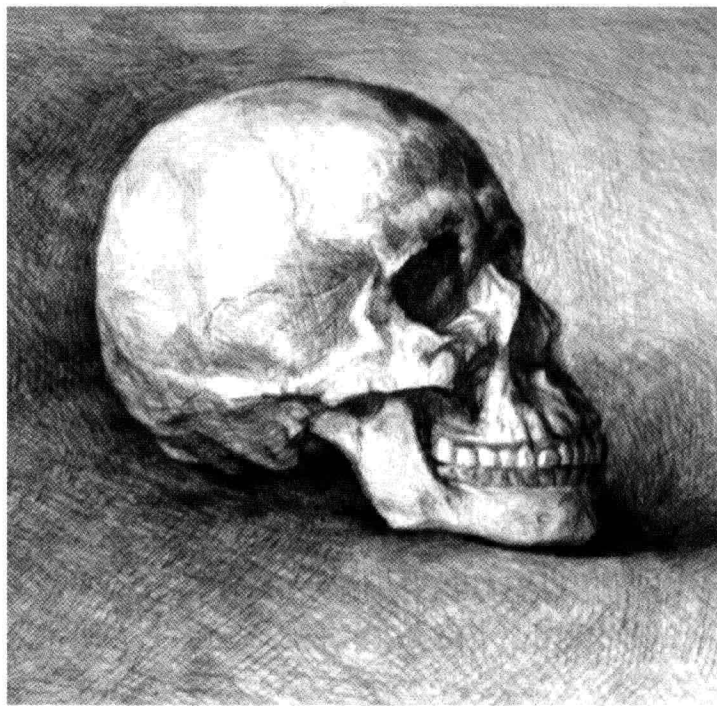
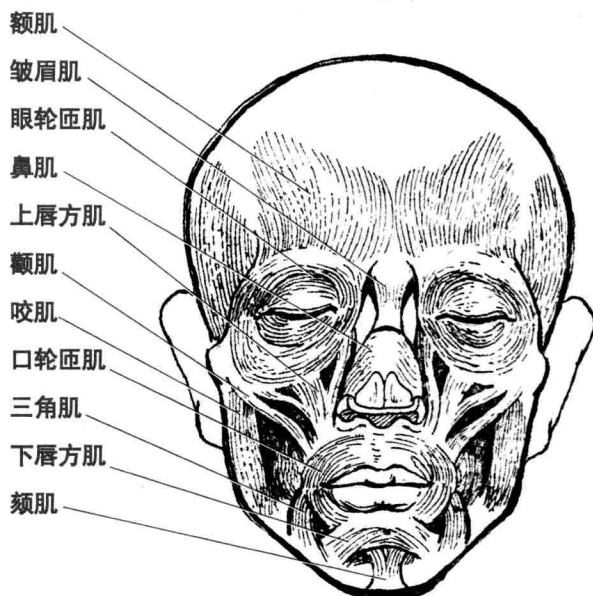

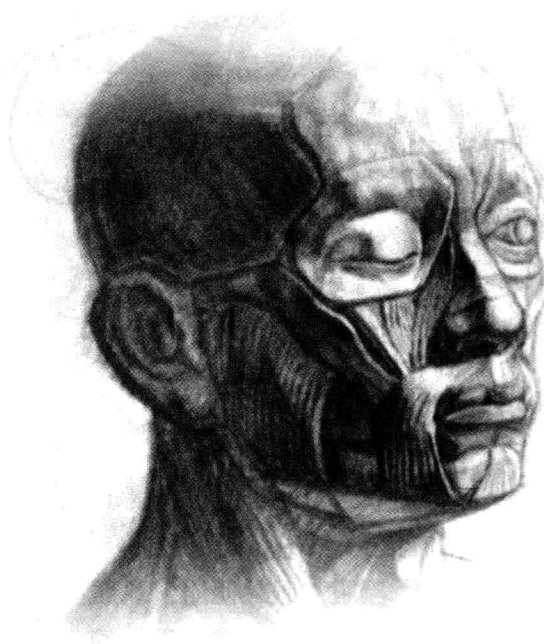
皱眉肌、鼻肌等可使眉、眼、嘴往下往内拉，形成面部收缩状态，显现出悲伤与愤怒的表情。这些都是肌肉与骨骼紧密结合的结果。

四、头骨与头部肌肉的关系

头骨在不同部位和骨块上有明显隆起的结构点或节，这称之为“骨点”，如果把这些“骨点”用线联接起来，人头的基体形构架和特征也就显现了出来。头部在造型上有明显隆起的“骨点”是：额结节、眉弓、颌结节、鼻骨中点、颞结节、颞下点、下颌角、颅骨顶点、颅骨结节、枕骨结节、乳凸及颞线等。人物头部由于这些“节点”的移动改变面部的形状与相互间的穿插关系。因此，强调加深对于头骨的了解与研究是十分必要的。这些突出的点附着于相应的肌肉。深入了解这些肌肉在头骨上的起止点，以及它们的穿插关系，是写生训练的根本。

头骨素描

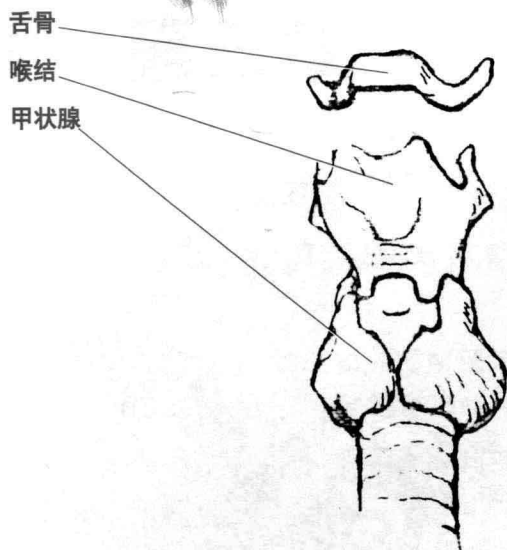

头部肌肉素描

人物头部、颈部的骨骼与肌肉

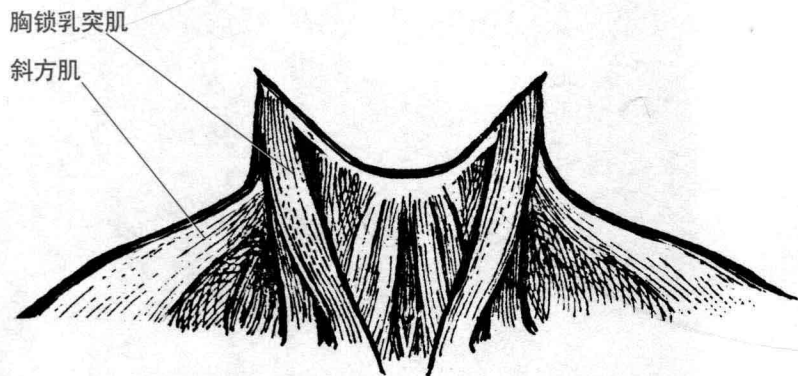

五、舌骨与喉头

颈部由胸锁乳突肌、举肩胛肌、斜方肌、舌骨、喉结、甲状腺等组成。在胸锁乳突肌呈倒立三角形的范围内,有三个突出的形状:一个是盒子形状的软骨称为喉结,下面是一圈骨称为环状软骨,再下面是甲状腺。男子的喉结较大,女子的甲状腺较突出。

六、颈部肌肉

颈部是一个圆柱体,由颈椎骨、喉骨、锁骨及胸锁乳突肌、斜方肌、举肩胛肌等组成。斜方肌构成肩部轮廓,胸锁乳突肌在外形上呈“V”形,是颈部甚为明显的两块肌肉,在不同角度下,肌肉的转折力度有所区别。斜方肌是从后头骨、颈背的韧带到第十二胸椎,至肩带和肩胛骨之脊的表层肌肉,可使头部伸展,转动肩胛骨和举肩。举肩胛肌是从颈椎的上端到肩胛骨上缘的肌肉,主要起着将肩胛骨举起的作用。

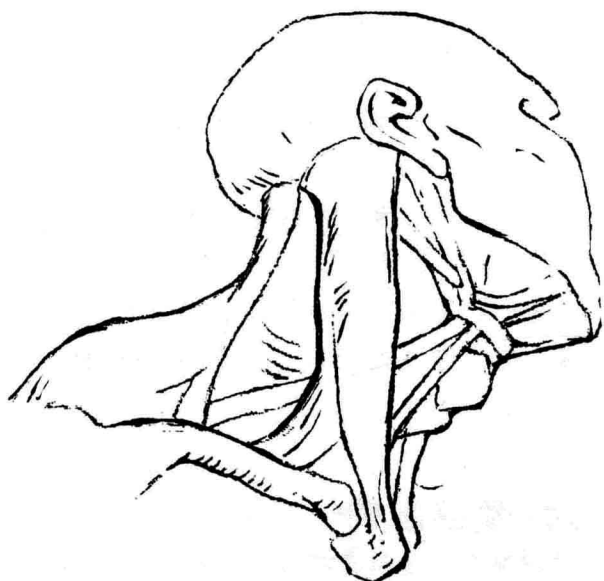
七、头部与颈部的衔接关系

颈与头不是连在头骨的中心,而是偏在后部。颈子像一个向前突出的圆柱体在双肩形成的倾斜平台上伸出。头部与颈部的骨骼和肌肉是相互联系的,不能孤立地去观察和描绘。作画时,应根据头部的体积结构由表及里整体地去观察和表现;同时,不同性别、年龄的对象在骨骼和肌肉上的显露程度不同,也应区别对待。颈部支撑头部骨骼与肌肉,在颈部肌肉的带动下,面部肌肉运动穿插才能有力完成一系列必要动作。在颈部的扭动下,头部才能产生不同角度的透视变化。

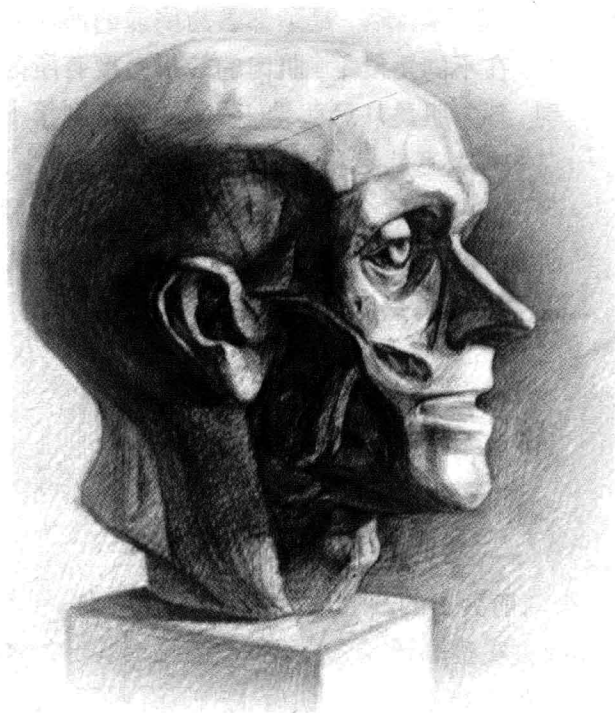
男子颈部的长度,即锁骨到下巴的长度,等于下巴到鼻底的长度。

人物头部、颈部的骨骼与肌肉

颈子像一个向前突出的圆柱体,不是连在头骨的中心,而是偏在后部

无皮肤的头颈部素描

无皮肤的头颈部素描

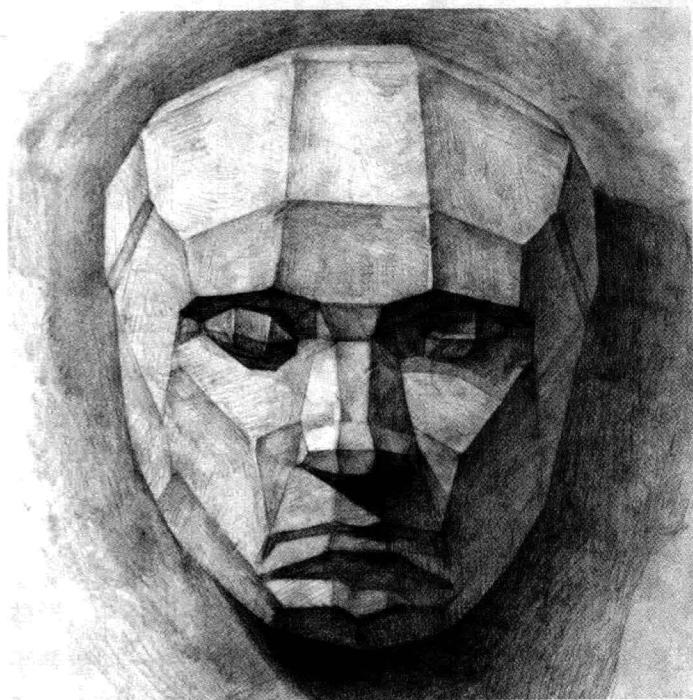

第三章

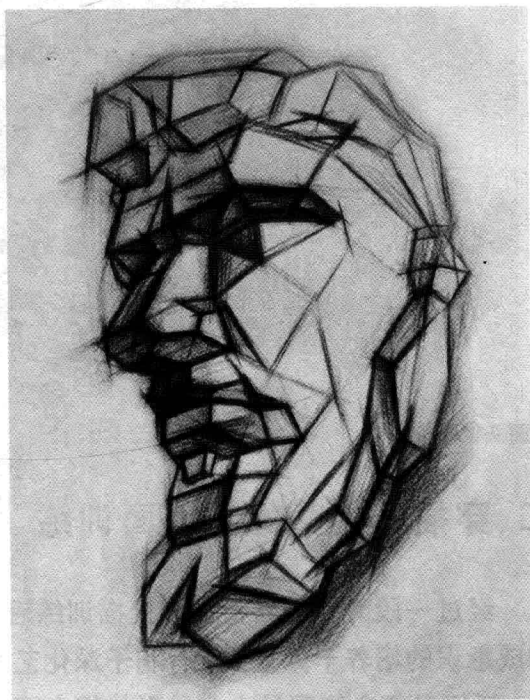
人物头部的形体结构

一、以石膏头像切面作为基础训练

我们通常所说的人物头部解剖结构指人的头骨与肌肉的构成关系，人物头部形体结构则是指由头部骨骼与肌肉组合、穿插、榫接而构成的头部的形体关系。要想表现好人物头像的形体结构，必须对其内在构造有透彻的理解，这就需要用静态的肌肉石膏头像和切面石膏头像作为基础训练。人物头部的结构关系，首先由头部骨骼决定头部的基本框架，然后由面部肌肉构成基本形体特征，并且各部分成对称关系。骨点构成头部形体转折，组合成头部体面，如额结节、眉弓、颧结节、下额结节等，它们是头部造型的支撑点。面部肌肉对人物面部的表情起着决定性的作用。对形体的变化、头部自身形态及其各部分体块在组合后的变化规律作深入研究，对人物头像素描中的整体造型把握有着重要意义。

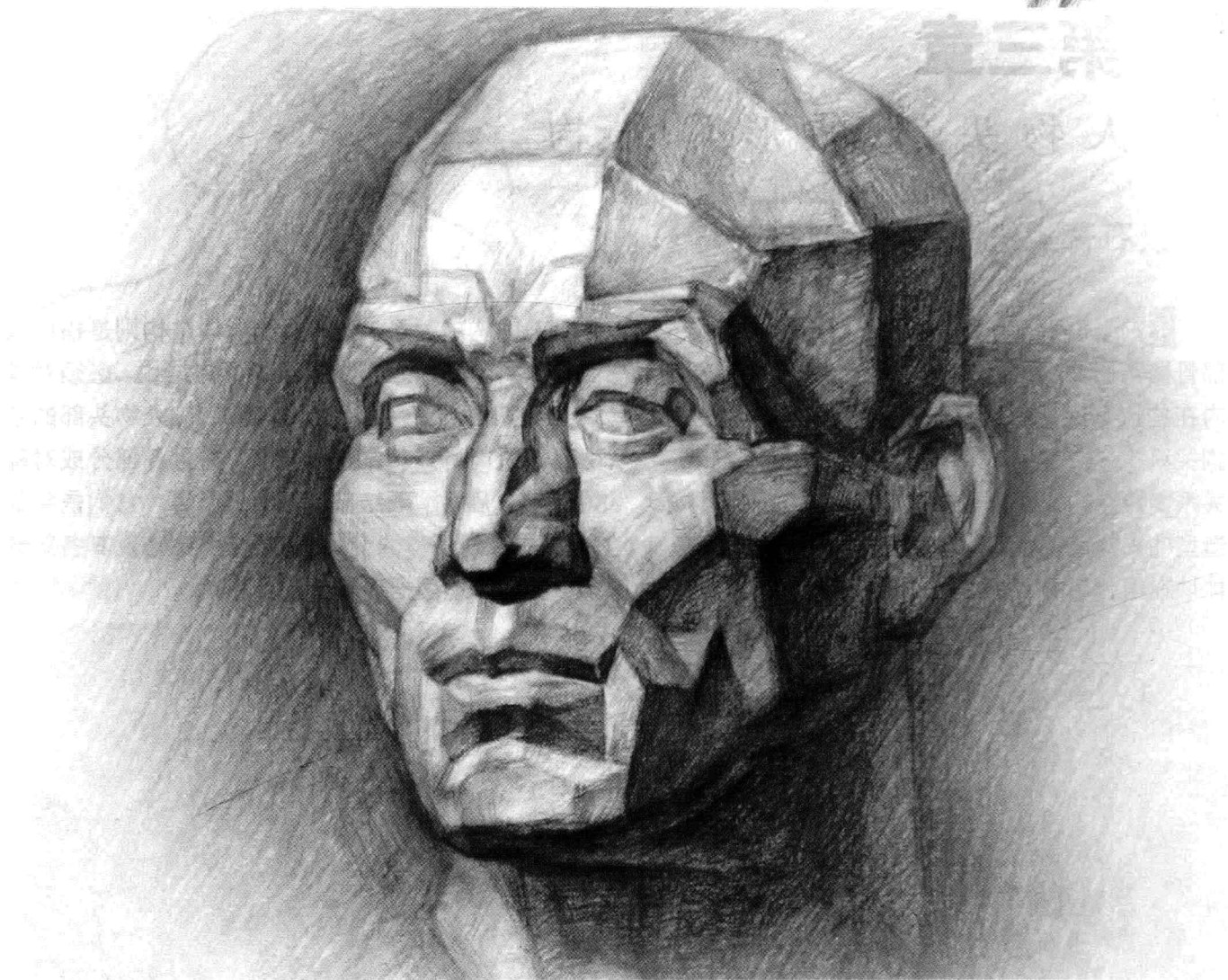
贝多芬切面素描

亚历山大切面素描

目前市场上有多种石膏切面像，常见的有贝多芬切面、亚历山大切面、美迪奇切面、摩西切面等，其中有一部分人物作品带有头饰、发形和胡须，学生在学习时一定要认真研究其块面关系，掌握其形体结构变化规律。

切面头像素描

二、穿插人物头像的块面训练

经过一段时间的石膏切面素描训练后,可穿插一些人物头像素描的块面训练。在素描训练中,形体构成意识的培养十分重要,有利于深化艺术表现。组合构成与分解穿插是认识、分析对象的一种重要手段,任何对象个体都是由多种形体组合而成的,画面的构成常常包含多种物象组合因素,而对组合构成的分析研究,可以使初学者提高对客观对象的认识和对形体的理解。通过这种思维方式的训练,使他们对整体“形”与局部“形”,“内形”与“外形”等的认识更为深刻。我们知道头部是由骨骼和肌肤共同组成的,它们形成的体块具有结构关系上严密的逻辑性,同时又具有鲜明的空间状态和生命特征,它们不同的组合关系体现在造型上就有明显的差异。

人物头部的形体结构

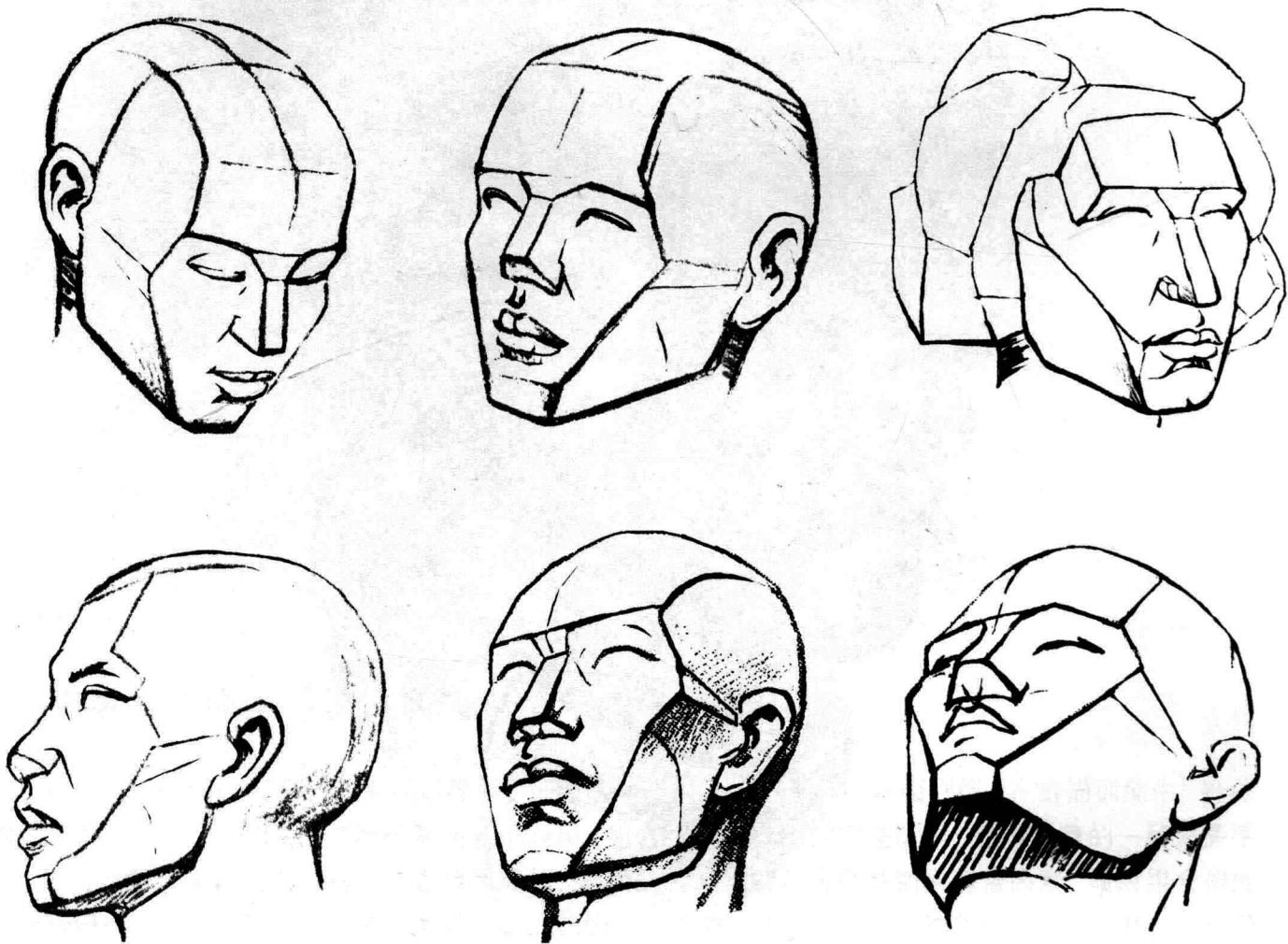
有目的地把人物头像组合成若干块面,分阶段进行训练

三、做好人物头像各视角的块面训练

写生中对人物头部结构的体块及其形体间方圆转换、穿插榫接、起伏进退等所形成的生命状态进行观察分析，能使作品体现出画者的感受与理解的深刻程度，让作者在表现中使眼、心、手同步，提高形体的感悟能力和整体控制能力。所以，只有我们具备了较强的形体意识，在表达形体时才能得心应手。对于人物头像块面的掌握，正是头像写生训练的开始，我们从中不仅可以学习到头骨结构，更可以掌握肌肉组织在概念上发生的艺术反应。因每一个角度的不同，所以产生每个角度的解剖透视区别。

各视角的块面头像

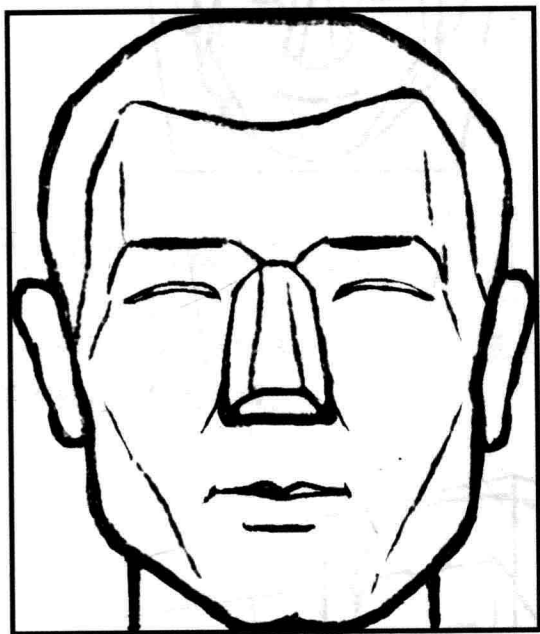

第四章

人物头部的透视

一、正面平视头部

 视透视规律是：模特头部与绘画者视点同高的各点不论远近均处于水平线位置；高于视点部位各点的透视线和体面缩减规律与仰视的透视规律相同；低于视点部位各点的透视线和体面缩减规律与俯视的透视规律相同。只是由于它们都接近于平视，其透视现象较为微弱，不如仰视、俯视那样明显。

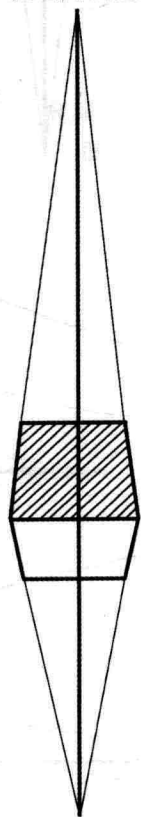

正面平视头部

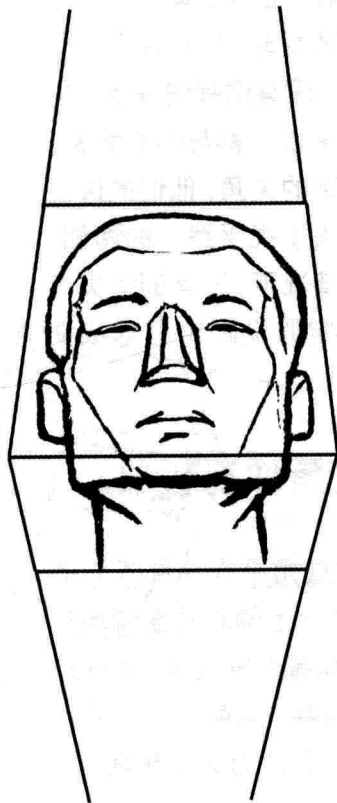
点的距离不等，这些点则由近及远（或由前到后）呈由高到低的倾斜状态，这些点的连线则呈倾斜线，并最终消失在视平线上的某一点。其次，对模特头部来说，凡是向上倾斜的器官均产生透视缩减变窄现象，离视点越远则越甚；凡是向下倾斜的器官均产生透视增加变宽现象，离视点越近则越甚。

二、正面仰视头部

绘画者从低于模特头部的视点来观察，称为仰视。其基本透视规律是：处于模特头部上同等高度的各点若与视点等距离，这些点则处于水平平行的视觉状态；若与视

正面仰视头部

三、正面俯视头部

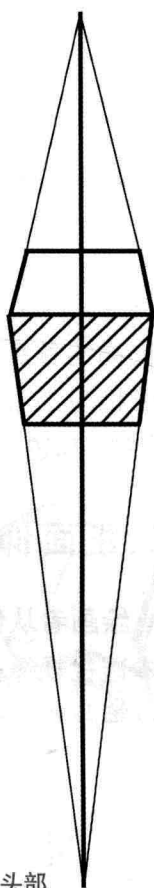
绘画者从高于模特头部的视点来观察模特称为俯视。其透视规律除水平平行一项与仰视相同外，其他规律正好与仰视相反。

四、成角平视头部

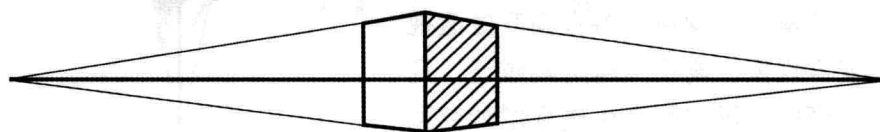
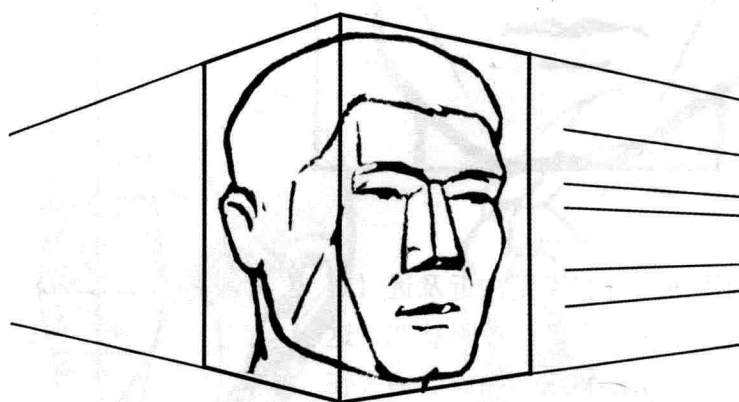
把头部假设成为正方形和立方体，如果正方形的两对边，立方体的两组里面不与画面平行，而形成一定夹角时的透视，叫做成角透视。以立方体为代表的正六面体的两条边在成角透视时，只有直立边平行画面，没有透视消失点。另两组水平边，都与画面斜交，构成一定的夹角。他们的透视分别消失于视平线上的两侧。在这种情况下，五官的消失点也在一定假设距离上形成交点。

五、成角仰视头部

与成角平视头部不同的是，凡是向上倾斜的器官均产生透视缩减变窄现象，离视点越远则越甚；脑颅与头发看见比较少，且能看见下颏底部。

正面俯视头部

成角平视头部

