

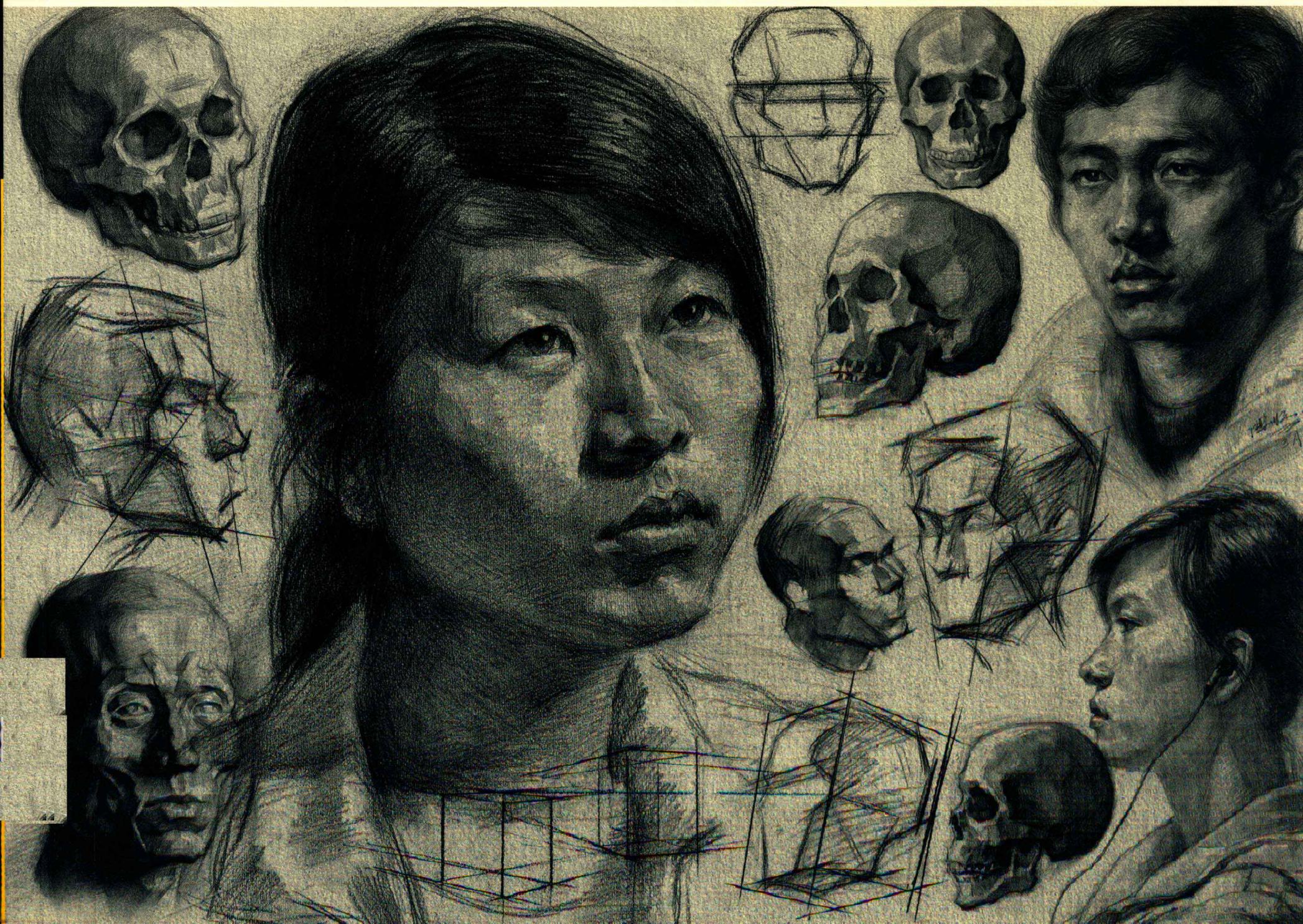
基础技法分类训练大系

JICHU JIFA FENLEI XUNLIAN DAXI

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

李国顺 著

素描头像头骨头肌理解训练

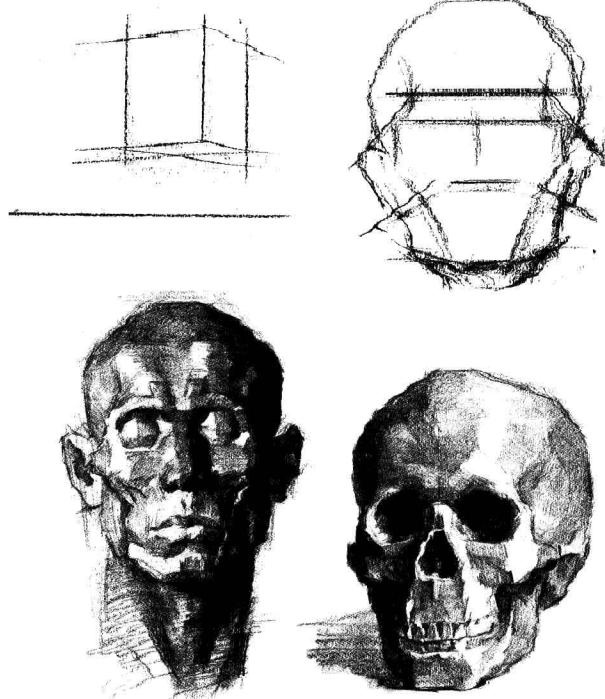

作者简介

李国顺

任教于阜阳师范，高级讲师。
安徽美术家协会会员，
阜阳市油画艺委会主任。
油画创作多次参加全国大型美术展览并
获奖。
教学作品多次被编入美术高考类技法从
书。
教学二十余年，具有丰富的基础教学经
验，所教学生遍布全国各大美术院校，
省内统考名列前茅。
出版专著有《素描头像头骨头肌对比训
练》，湖北美术出版社出版。

话素描 谈感受

素描的内涵是什么？对于初学现阶段学习它，当然主要是研究比例、透视、体块、结构、空间等之间的相互关系。从这些看来应属于理性范畴，但它要通过线条、色调、笔触及作者的情感、修养、感悟等来表现出来，而这些东西又属于感性的部位。所以素描学习过程应是理性和感性的结合体。理性是一种“技”，感性应是一种“道”，“道”是一种感悟，感悟对象的一种神韵、一种气质、一种品位。对于初学者来讲是否重要呢？非常重要，不良的绘画习惯（如死抠、匠气、僵硬）会制约学习素描的进步，良好的绘画习惯可以使你受益终身。如何培养这种气质呢？一是要有自信，有了自信才能放松，才能体味它的乐趣；二是要多看好的范画，通过大量的读画去感悟绘画的道理，这一点非常重要。

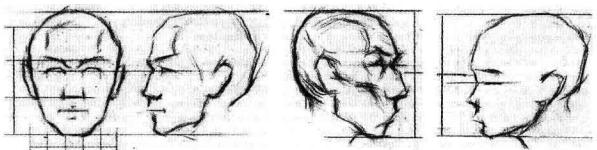
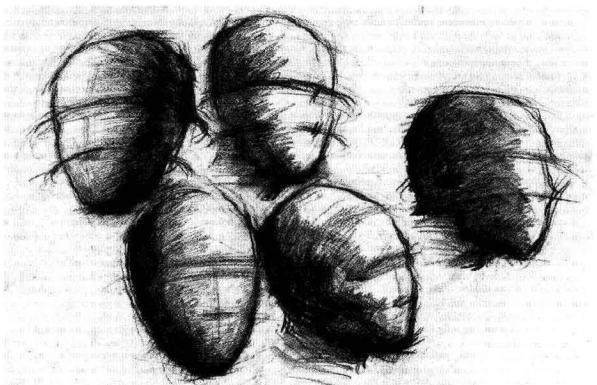
头部体块的构造

我们所描绘的人物肖像，实际上是由头骨支撑着肌肉组合在一起的结构形式。面对复杂的头部结构，对于初学者往往无从下手。而从简化概括的头部结构入手对培养学生的整体意识是非常重要的。实际上复杂的头部都可以简化为几个大的体块，即头部的正面、侧面、半侧面、顶面、底面和后面。这几块面的衔接产生了头部的几大转折线，而这几大转折线把头部分成了几大面，通过这种概括可以帮助我们理解复杂的头部构造（A.正面 B.半侧面 C.侧面 D.顶面 E.底面 F.后面）。对于初学者来讲，从局部开始只会顾此失彼，而刚入门就培养整体观察的方法和概括能力是十分必要的。

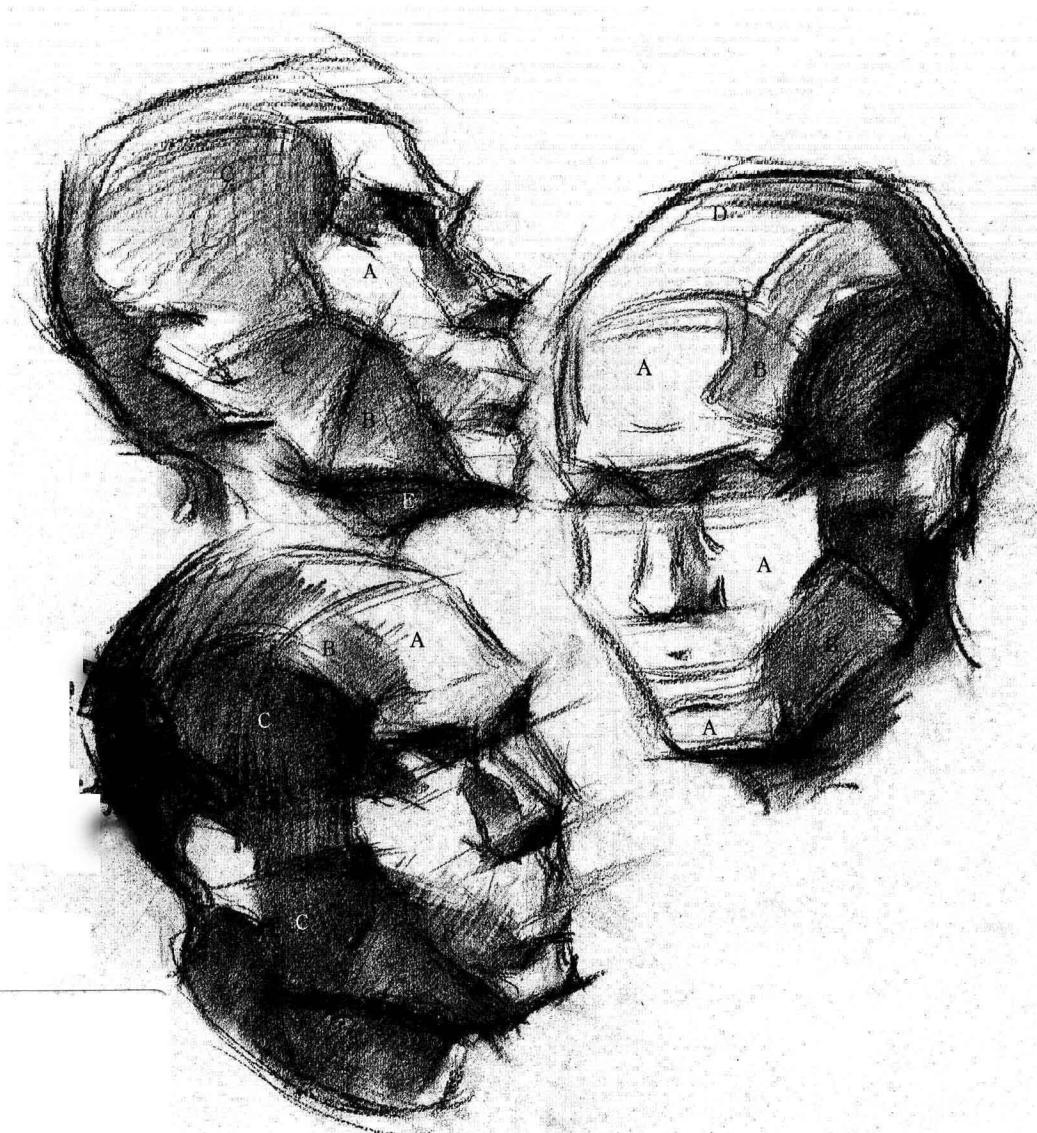
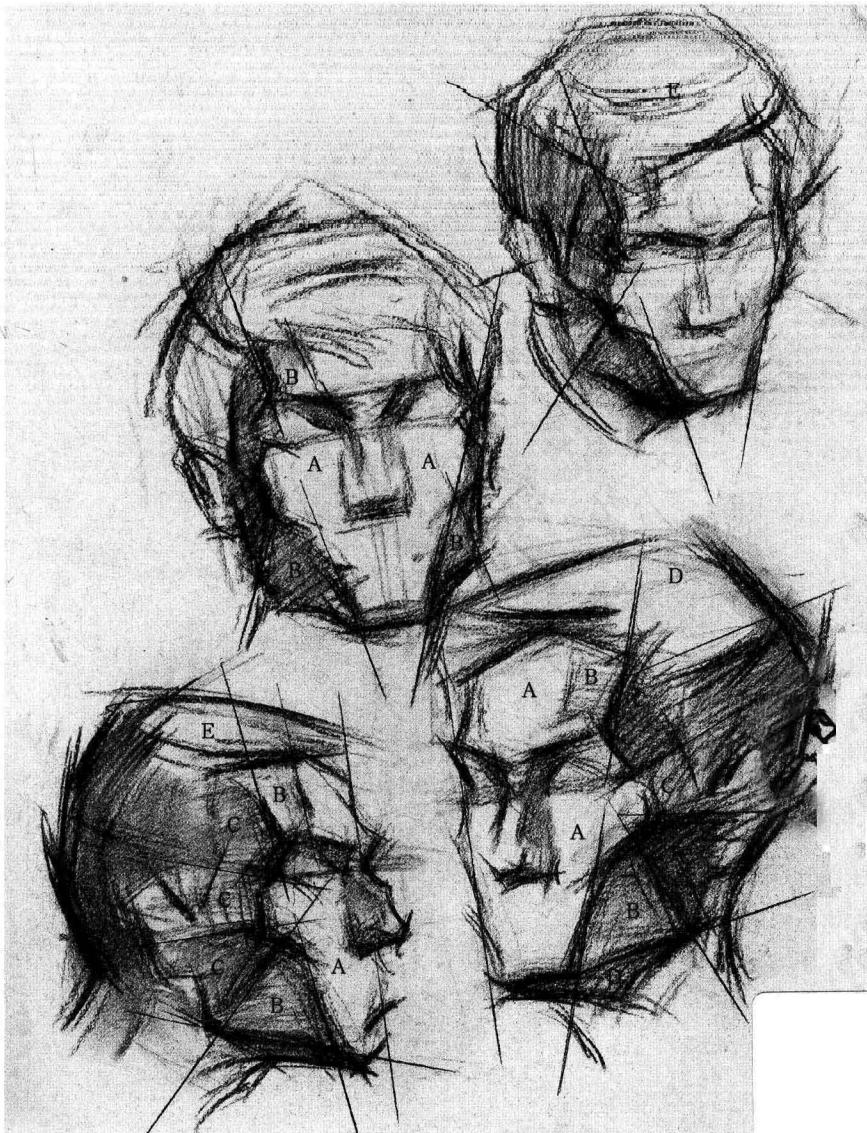
头部形体结构分析

1. 比例

对于初学者来说，了解人物头部比例的一般规律是十分重要的。人的一生主要有三个年龄段的头部有着较明显的差异性，当然这是一般规律（见图示）。

中青年 老年 儿童

2. 透视

相对模特来讲，画者视点高低变化，模特即可产生仰视、俯视或平视的透视现象。

通过以下图解我们可以看出不同的角度产生不同的透视现象，并同时产生出近大远小的透视效果。

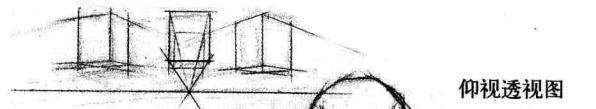
3. 转变观念

立体地、空间地感受物体存在并有意识地去表现对象，是评判学生是否已进入绘画之门的分界线。

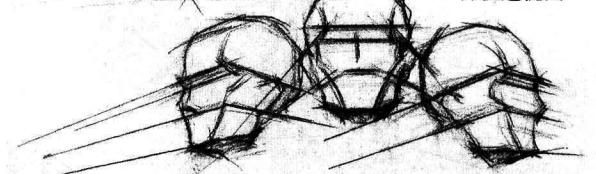
可把头部归纳为椭圆体去理解，感受它的空间状态，通过明暗调子感受面的存在，感受面的转折。

也可把头部归纳为立方体去感受它的空间状态，它是由正面、侧面、顶面、底面、后面等立方体构成的。

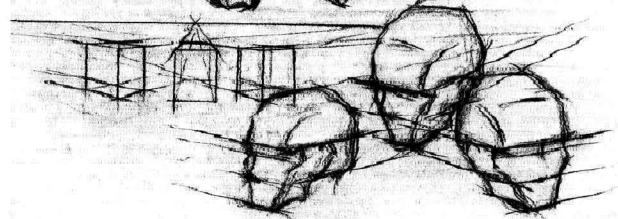
要让学生有意识地改变自己的认识观念，我们现在不是在画对象、表现阴影，而是在平面的纸上去塑造立体的、有空间的实体。

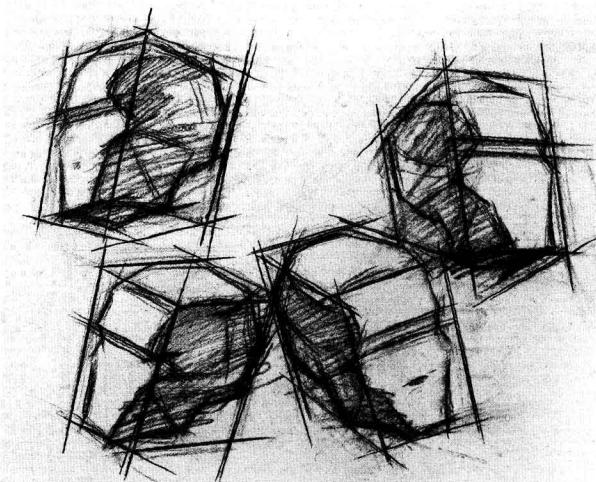
仰视透视图

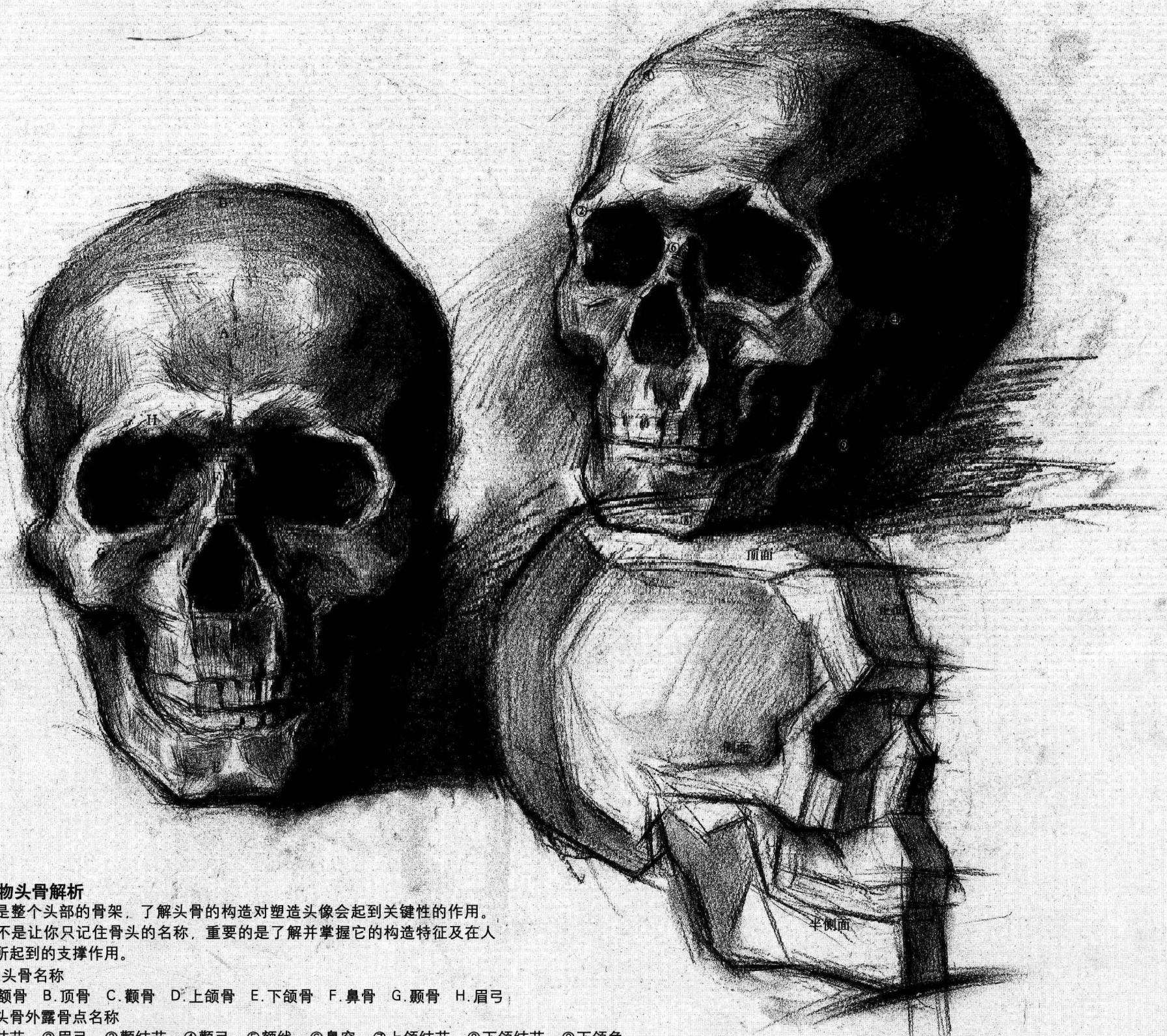

平视透视图

俯视透视图

4. 人物头骨解析

头骨是整个头部的骨架，了解头骨的构造对塑造头像会起到关键性的作用。了解头骨不是让你只记住骨头的名称，重要的是了解并掌握它的构造特征及在人的头部中所起到的支撑作用。

(1) 头骨名称

- A. 额骨 B. 顶骨 C. 翼状突 D. 上颌骨 E. 下颌骨 F. 鼻骨 G. 颞骨 H. 眉弓

(2) 头骨外露骨点名称

- ①额结节 ②眉弓 ③颧结节 ④颧弓 ⑤额线 ⑥鼻突 ⑦上颌结节 ⑧下颌结节 ⑨下颌角

头骨及骨点构成了头部的重要框架，特别是对于外露骨点的了解对于初学者来讲是非常重要的。骨点所在往往也是体块的转折之处。

(3) 头骨的分面

正面、半侧面、侧面、顶面。

不同的人、不同的特征，骨点也相应发生不同的变化，或大或小，或高或低，或方或圆，在写生时学生要有意培养自己的比较能力、观察能力，充分感受对象尊重对象，这对加快提高自己的绘画水平是相当重要的。

5.脸部肌肉解注

面部肌肉共分两大组

1. 扩张肌

A. 颧肌

B. 上唇方肌

C. 颊肌

以上肌肉可使嘴角、下巴、鼻、脸颊面往上牵制形成欢乐、愉快等表情。

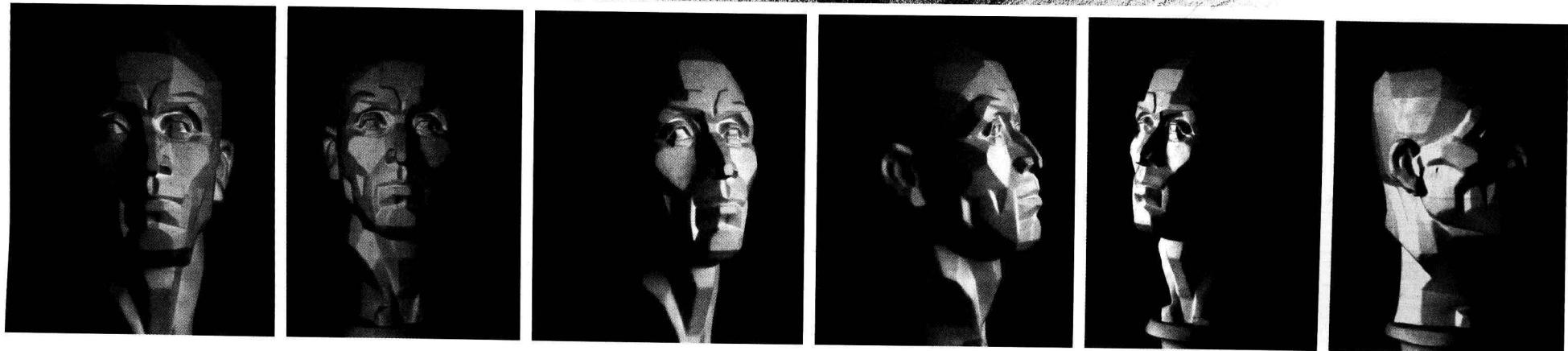
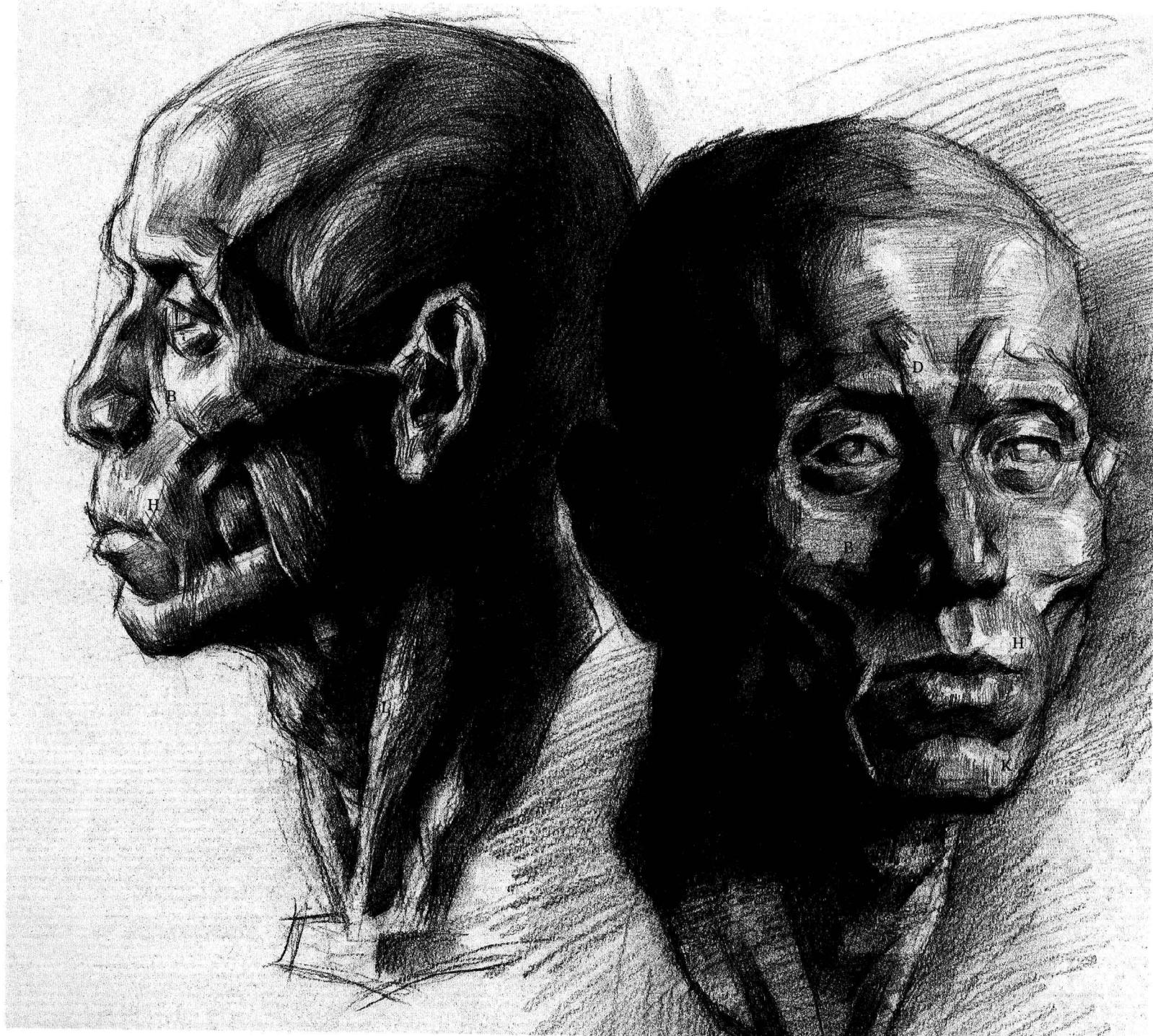
2. 收缩肌

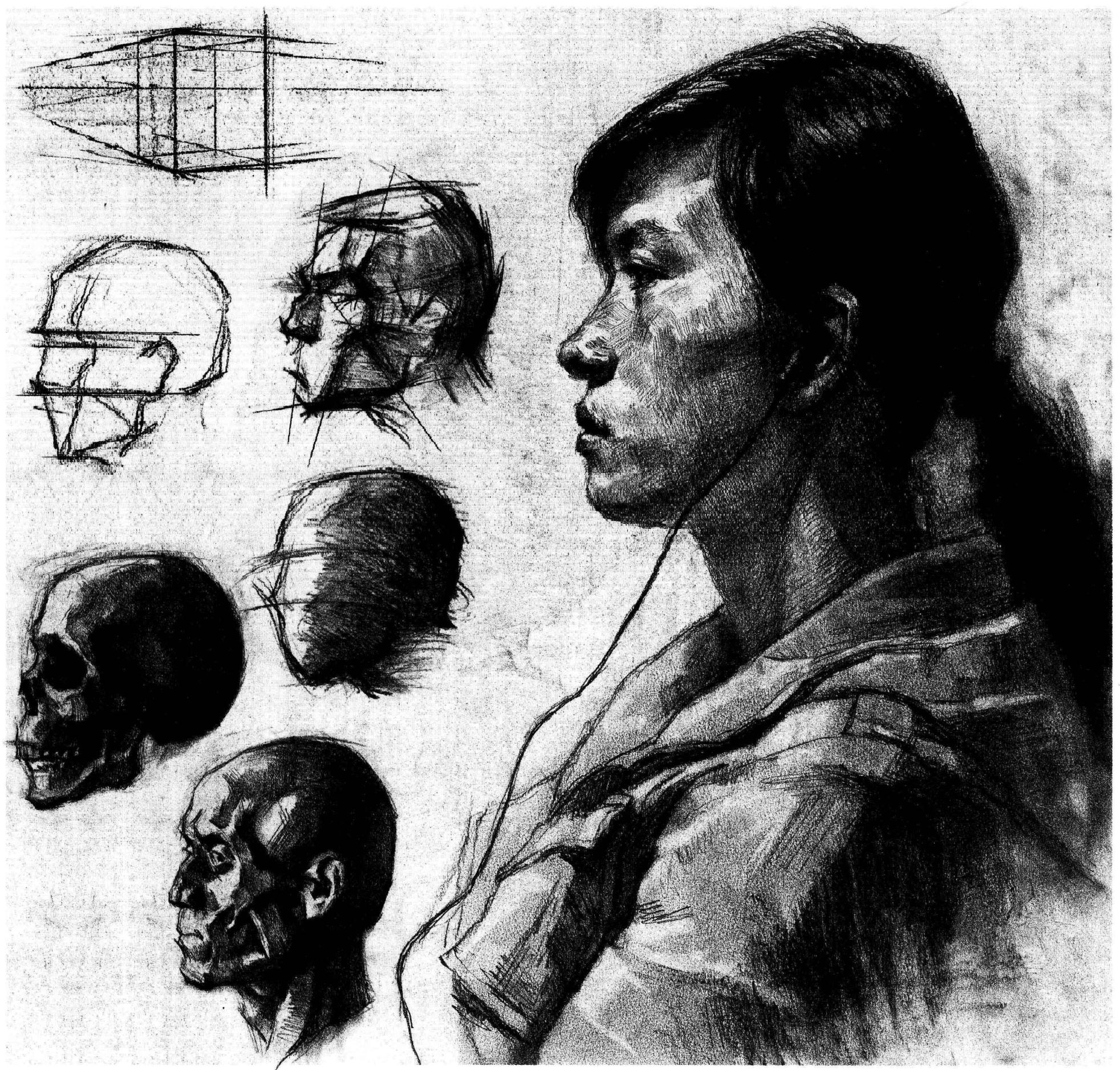
D. 皱眉肌

E. 鼻肌

F. 三角肌

以上肌肉可使眉、眼、口、鼻向下或向内牵制形成悲伤、愤怒等表情。对于初学者来讲，更多的是要观察每块肌肉在头部上的体积变化。我们在写生时模特的表情变化一般不大，更多是外露肌肉的薄与厚对于头部特征、头部体积的变化会产生很重要的影响。如：G. 咬肌；H. 口轮匝肌；I. 颧肌；J. 眼轮匝肌；K. 下唇方肌；L. 胸锁乳突肌。

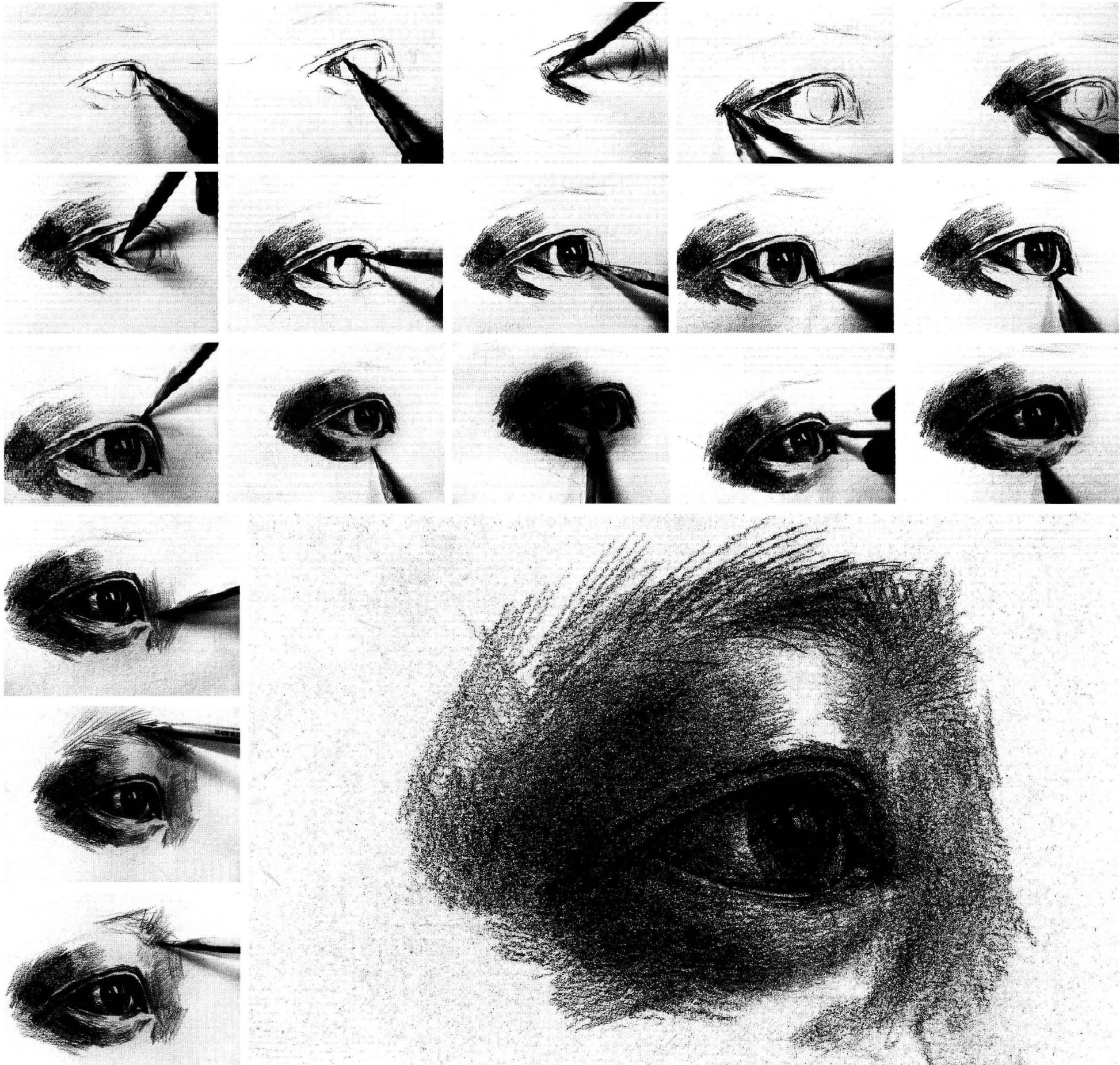

分析部 与表 现

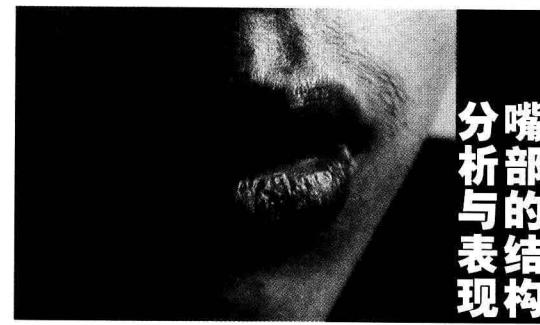
对于初学者来讲，常是平面地感受五官的存在，而不是立体地、空间地去感受它，就会使画面产生“平”“单”“空”的弊病。人物头部五官实际上是由各个不同方向的面构成的立体的结构关系，并且在光的照射下，呈现出结构上的轻重变化，我们要表现的是它们的结构、体积，而不是简单的、平面的形。

如下图，眉毛长在眉弓上，图A：前面一段生长在眉弓的底面，图B：后面一段生长在眉弓的外侧。它们不在一个平面上，由于受光不同，轻重变化就不会一样。所以画眉毛时一定要把它放在立体中、明暗中去观察、去表现。眼球嵌在眼框内，图C：上部与眉弓衔接，图D：下部与颧骨衔接，注意它们衔接中的虚与实的变化。外露部分为上下眼皮（即上下眼睑）和眼睛，上眼皮和睫毛像房檐一样保护着眼睛。注意眼部在不同的透视角度下结构关系是不相同的。图E：注意上眼皮的轻重、宽窄、虚实的变化，要把眼睛嵌入到上下眼皮内，注意下眼皮与上眼皮的区别及轻重、宽窄、虚实的变化。图F：应把黑眼珠纳入到黑色调子里去表现，高光应小而精彩地表现出来，反光不可太亮，应注意黑眼珠在不同角度下的透视形状。图G：应注意白眼球在光的照射下的明暗变化。

素描头像头骨头肌理解训练

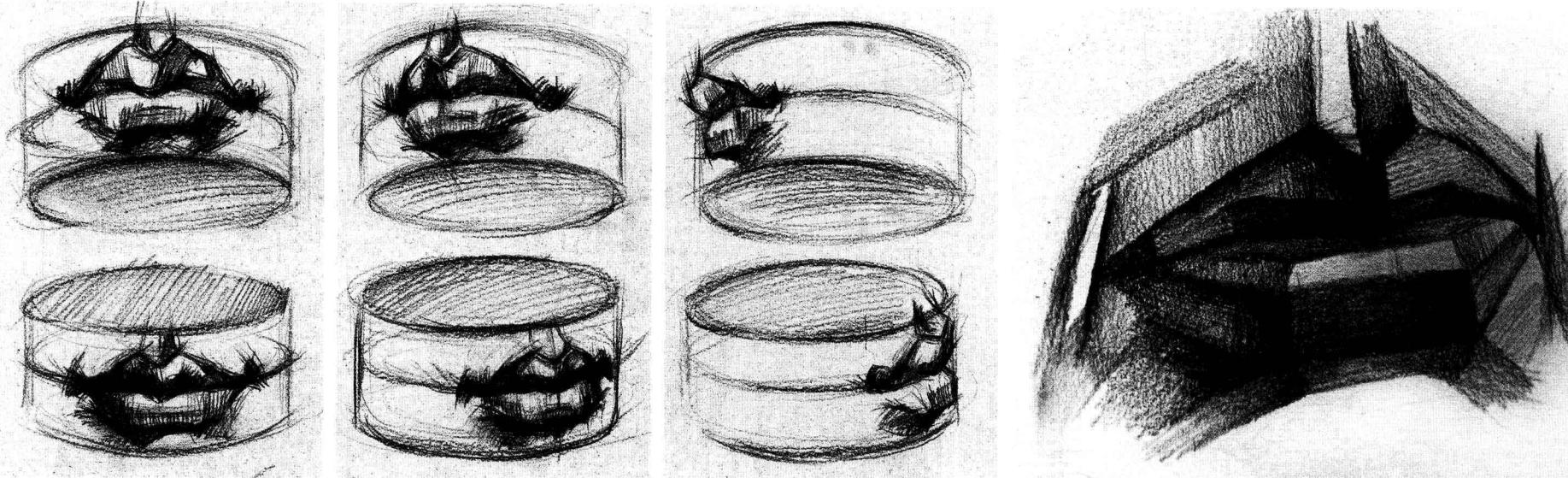

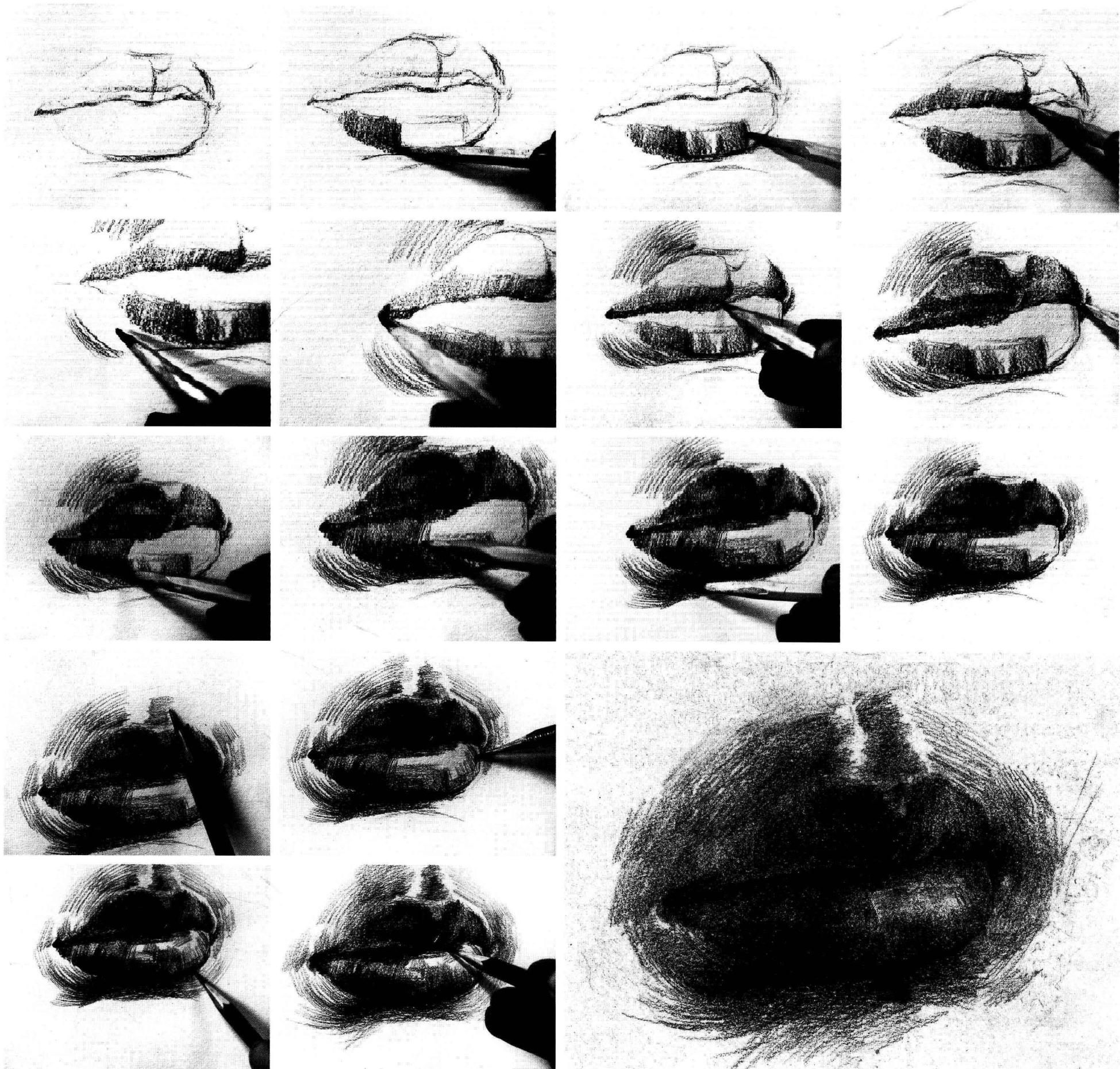
分析与表现的结构

嘴部的形体结构与造型要点

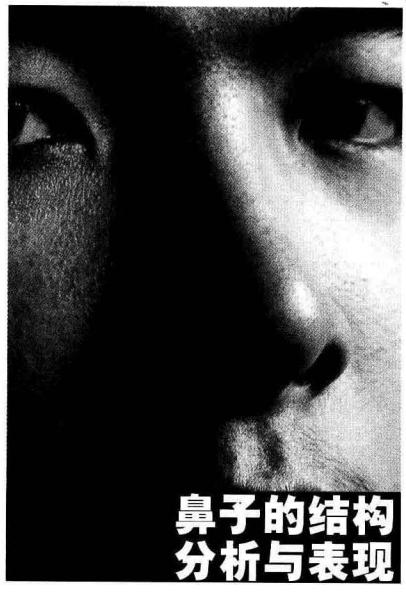
我们可以将整个嘴部看成圆柱体的一部分。嘴部的内部骨骼分上下颚两部分，嘴唇的四周环绕着口轮匝肌。我们还要搞清楚上下嘴唇形体构造的体面关系。虽然嘴部的拱形体积、上下嘴唇的形体特征处在不同角度时透视变化比较大，但练习几个主要的透视图即可以大概地掌握它的基本规律。

画嘴，首先是嘴裂线的透视变化非常重要，我们要注意它的虚实，即上下嘴唇轮廓的虚实及投影形状的变化，上下嘴唇体积的塑造，嘴唇的质感表现等。嘴角的刻画对于人物表情的表现也是非常重要的。

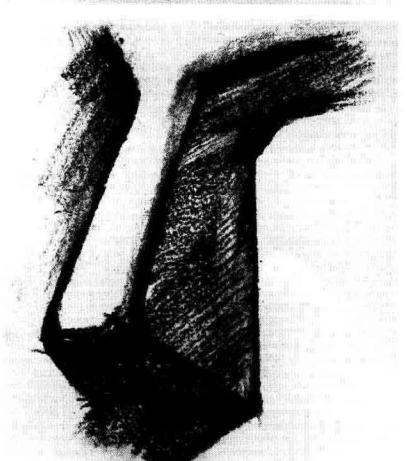
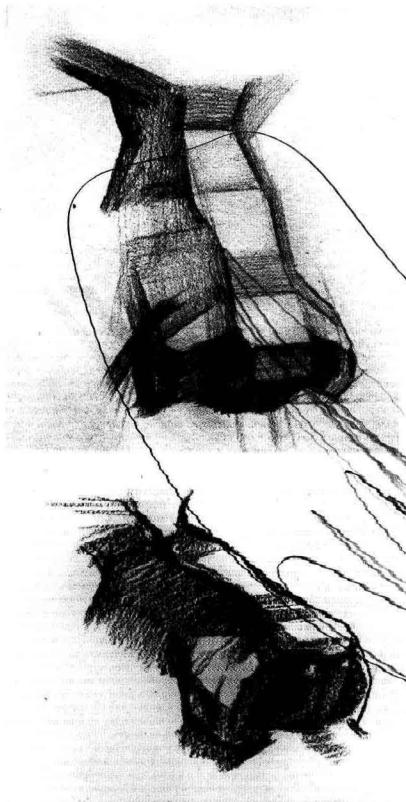

素描头像头骨头肌理解训练

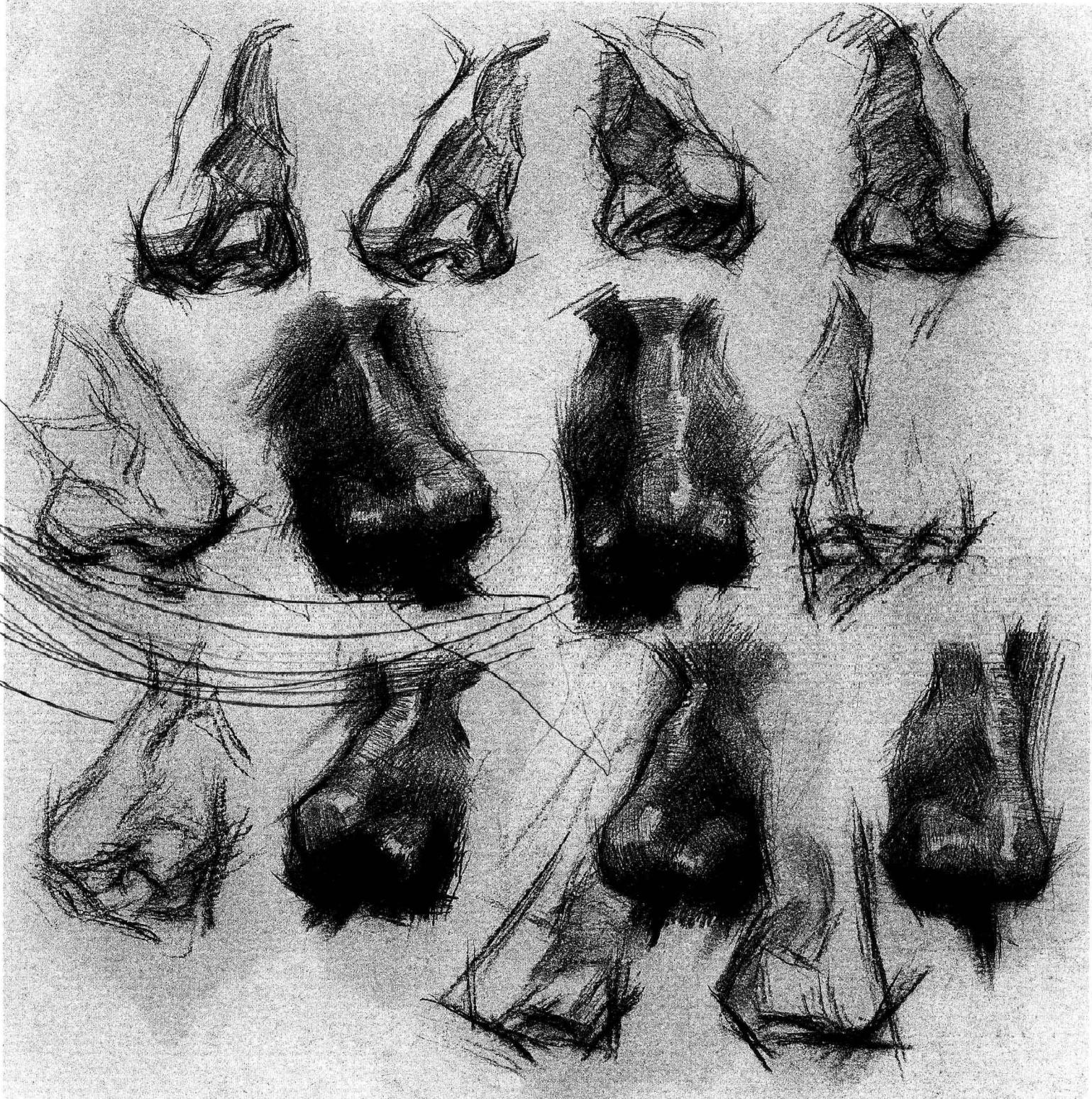

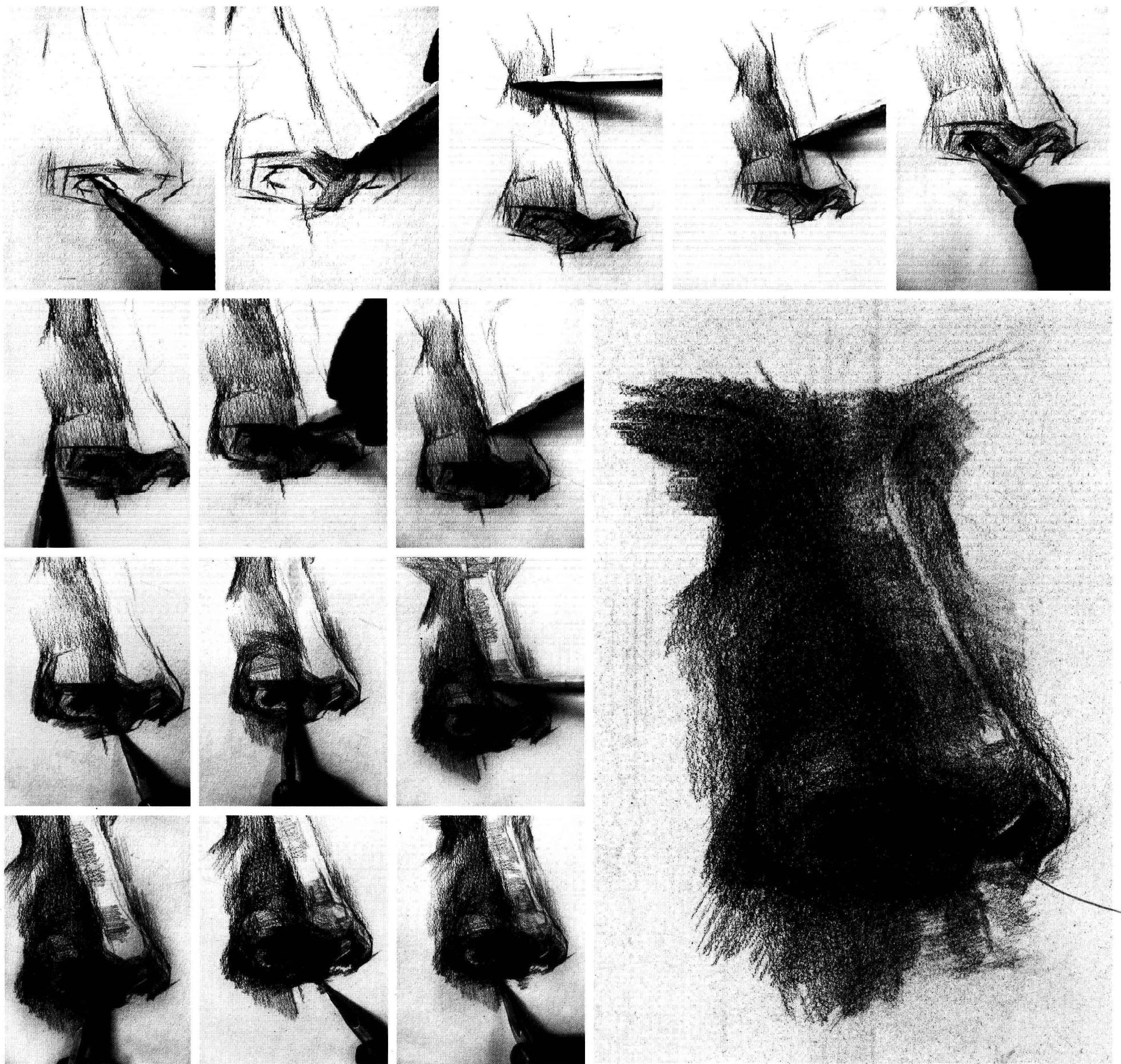
鼻子的结构 分析与表现

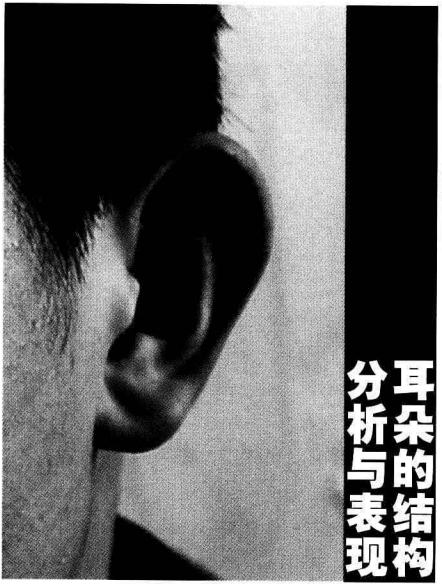

画鼻子时要注意鼻梁、鼻头、鼻翼三大体块的关系以及它们之间的相互衔接情况。

注意鼻子的体积在不同角度情况下的透视变化，鼻子与眉弓、左右面部及下与上颌的轻重虚实和衔接关系，鼻子处在暗部与处在亮部的虚实关系，鼻头与鼻翼的虚实衔接关系。在半侧和全侧时要注意从鼻梁线到鼻底线的透视关系和连接关系，鼻孔的透视形状。高光处在结构线上，一定要注意它的形状及虚实的变化，鼻子的质感表现等。

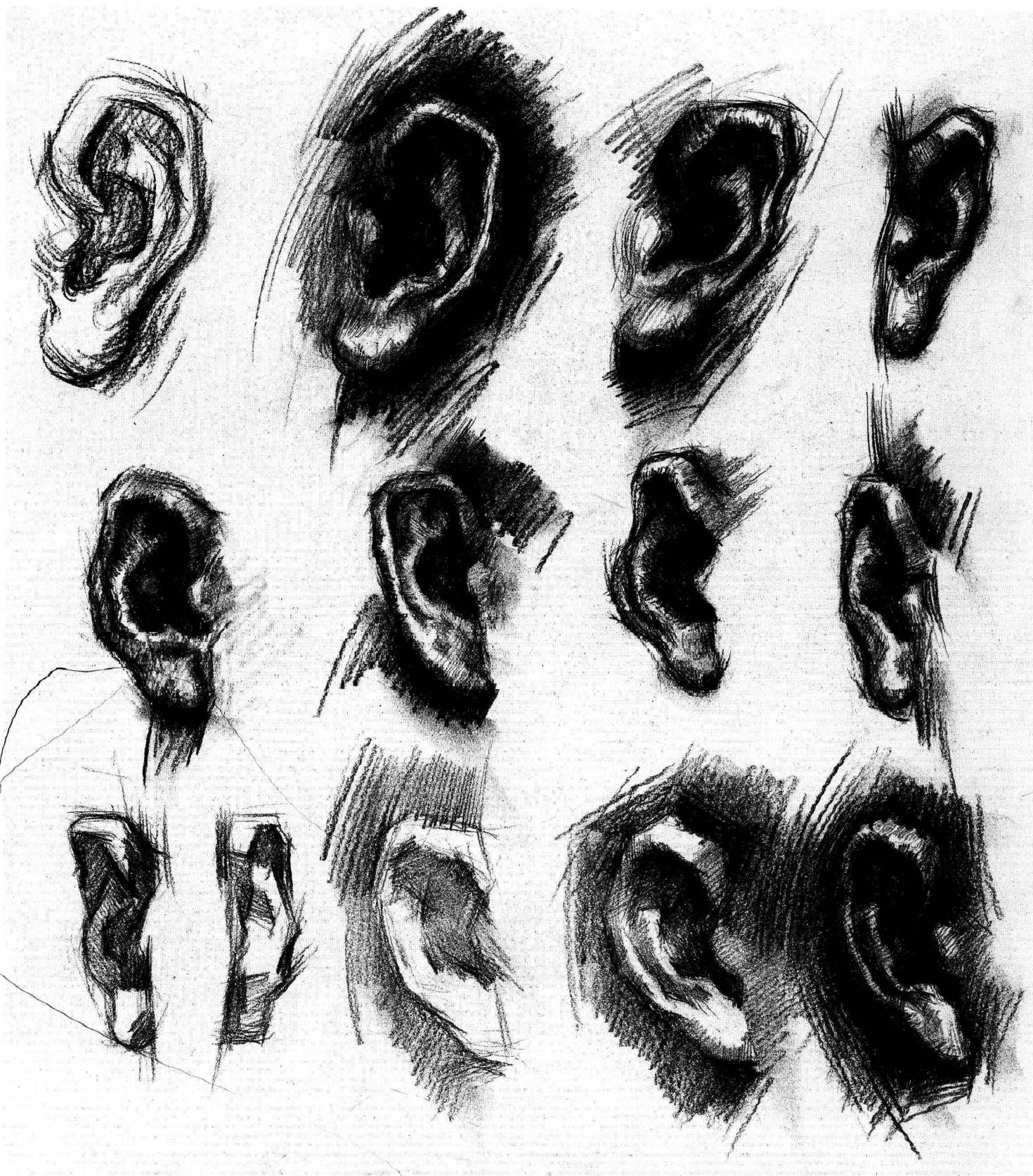
分析与表现 耳朵的结构

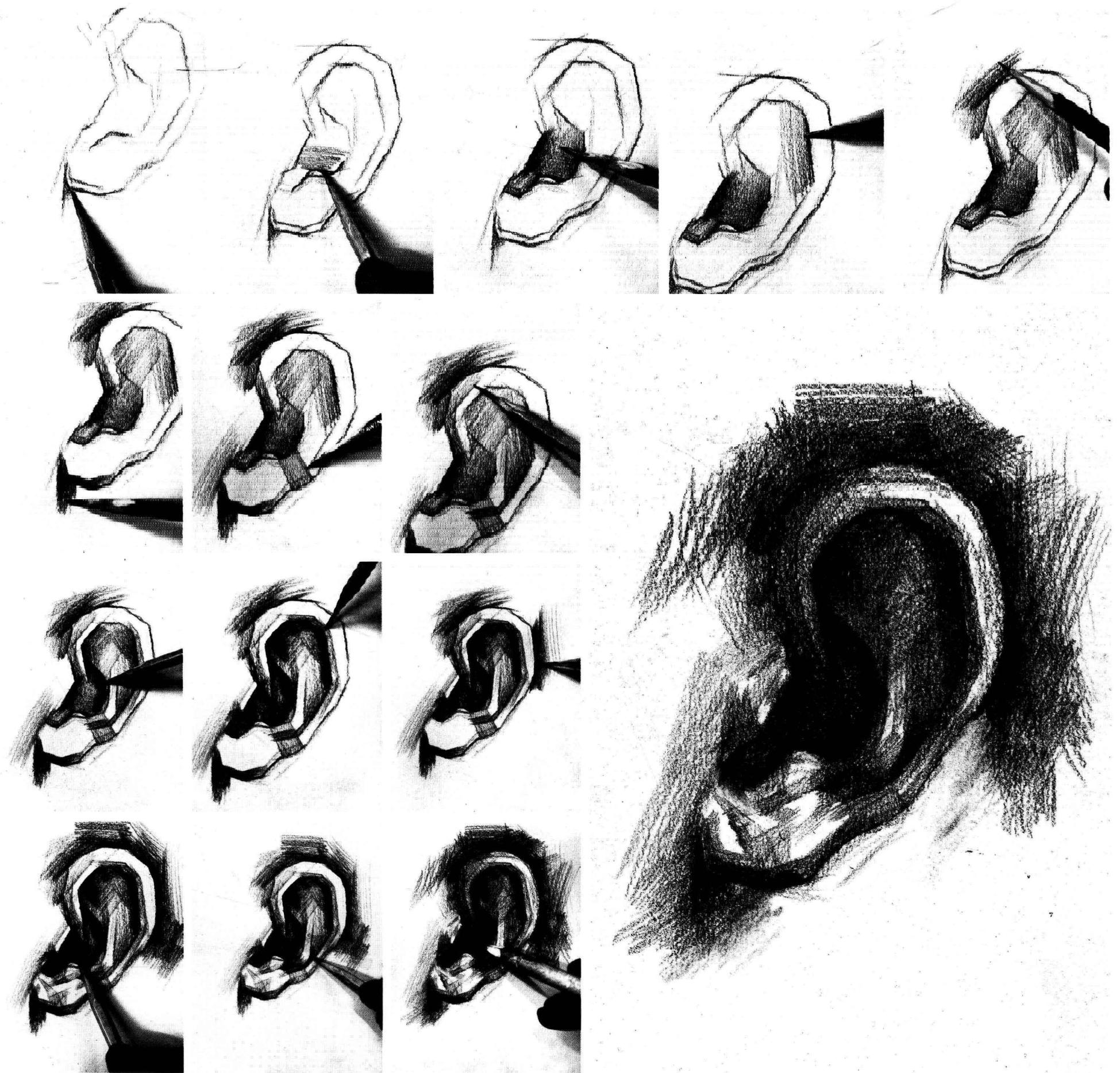
耳朵是头像写生的重要组成部分，但由于观察角度的原因或是模特的头发过长，往往在写生中被人误视。首先我们要了解清楚的是耳朵是倾斜的。

把握耳朵的基本特征，但要注意不同的人耳朵特征也不相同。

注意外耳轮的宽窄、薄厚、虚实的表现。对耳轮的内外轮廓同样有非常丰富的变化，不能简单化。

耳轮与耳垂在质感上是有一定区别的，耳垂的肉感很强。

写生步骤详解

男青年头像写生

1. 感受和分析模特

A. 基本特征； B. 透视关系； C. 感受体积； D. 感受明暗关系； E. 感受黑白灰关系； F. 预想画面最后效果。

这是动笔前的第一印象，绘画的整个过程应保持这种感受，非常重要。

2. 用几根松动的线条确定头、颈、肩的位置，不可过大亦不可过小（八开纸上面可留1.5厘米左右），模特视线前面的空间可略大点。简单地勾勒出五官的基本特征、大的透视、大的比例、大的体块、明暗关系。

3. 进一步确定五官及头部各部位的结构关系，大致表现出头部的黑白灰层次。这一步非常重要，决定一幅画的成败。千万不可跳过这一步就进行局部刻画（跳过这一步往往又是初学者的通病）。

4. 深入刻画。首先应在黑白灰关系的基础上进行刻画，绘画顺序应由前到后，由深到浅，由主到次。在刻画过程中既要注意每个部分的体积、质感的塑造，还要注意每部分间的相互衔接关系的塑造。受光部与背光部实与虚的关系也是在塑造当中十分重要的。

5. 整体调整。休息片刻，回想到第一印象，然后审视画面进行比较，再进行调整，使画面达到最感人的地步。“感人”来自于黑白灰关系明朗，来自于对结构准确的刻画，来自于对虚实关系的把握，来自于对人物特征、神态的精彩表现。