

HUIHUA JICHU JIAOXUE XUNLIAN

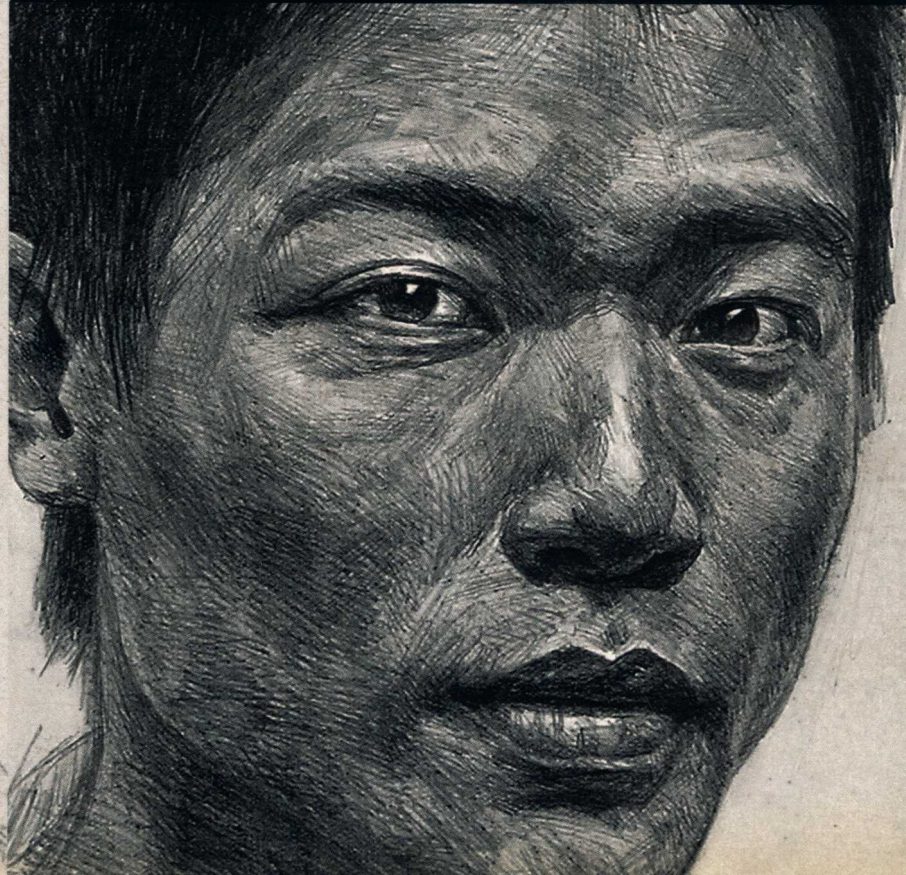
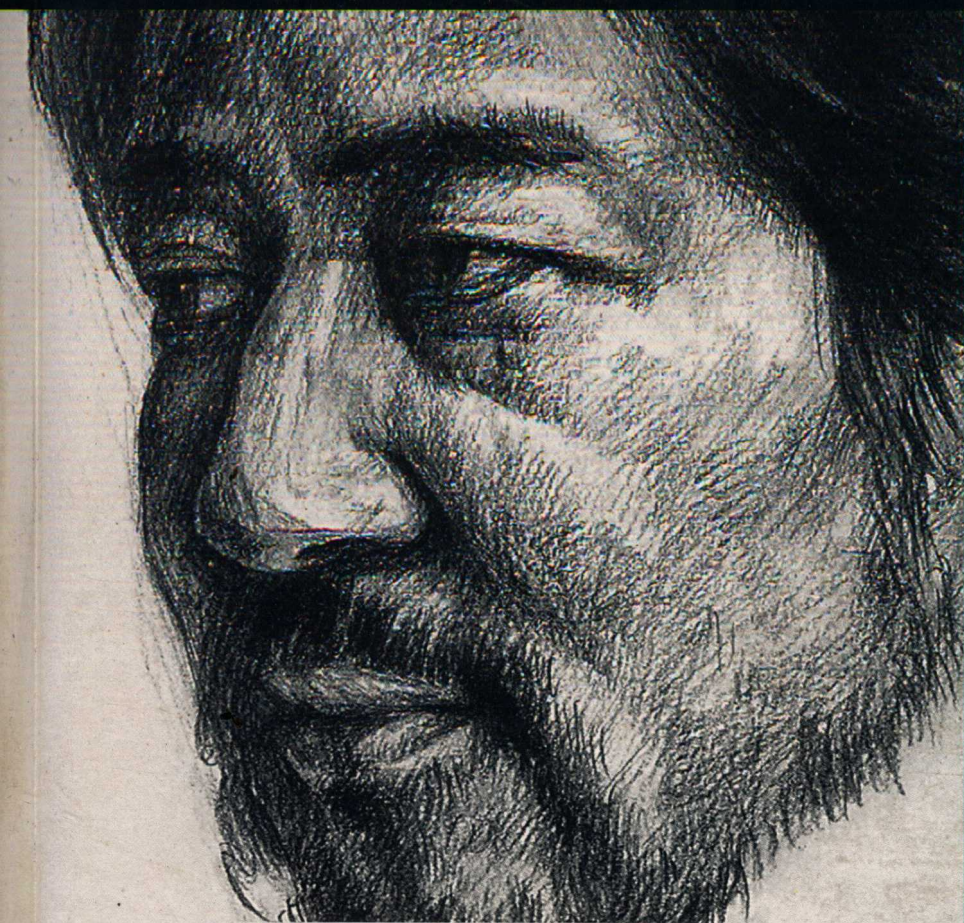
绘画基础教学训练

头像素描

TOUXIANG SUMIAO

傅俊山 主编 傅俊山 著

广西美术出版社

HUIHUA JICHU JIAOXUE XUNLIAN

绘画基础教学训练

头像素描

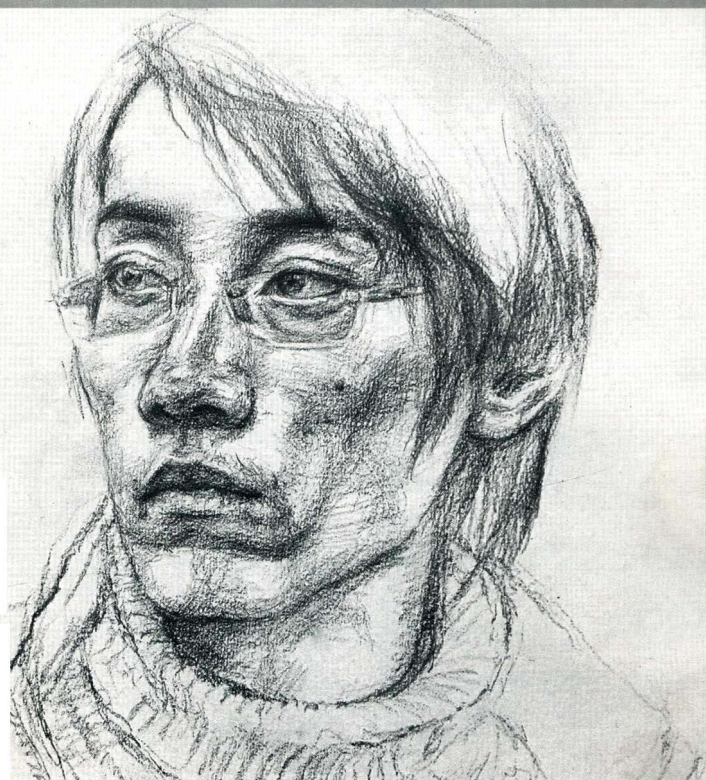
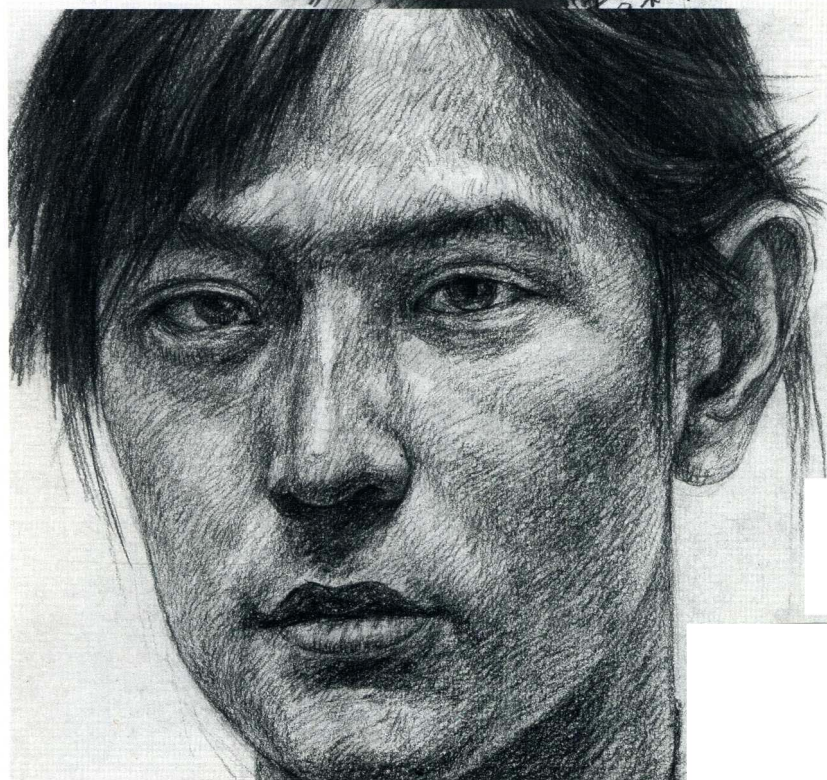
TOUXIANG SUMIAO

傅俊山 主编 傅俊山 著

广西美术出版社

老人像
天才艺术
傅俊山

序

对于绘画初学者来说能有一套系统的学习丛书是何等重要！本丛书的编写正好满足了学画者这一愿望。

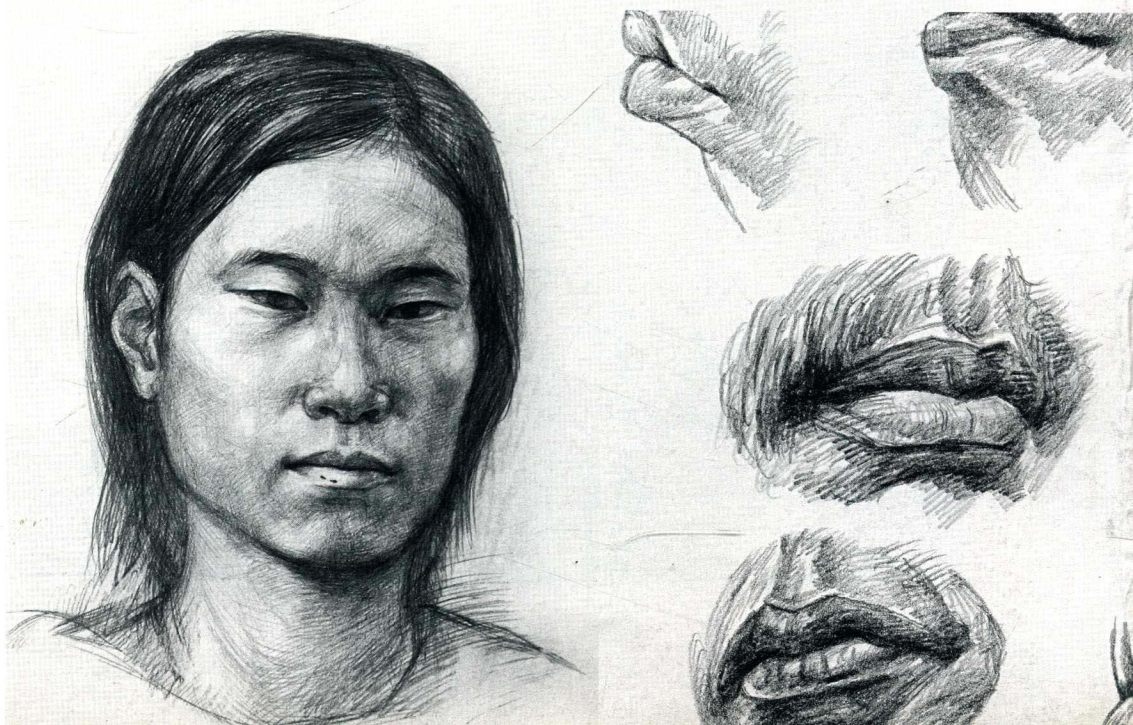
近几年来由于全国很多艺术院校扩大招生，一些普通院校也增设艺术专业，尤其是美术专业，致使美术类招生数量剧增。艺术考生再也不像过去那样要经过数年的努力才能实现上大学的愿望，艺术似乎已从象牙之塔走向普及。然而，这些求学者中很多人没有美术专业基础，甚至有些人对艺术根本没有兴趣，只是为了满足读大学的愿望。为了达到目的，他们试图寻找一切可能成功的捷径，寻找灵丹妙药。于是一些“高考突破点”、“高考小灵通”之类的书投其所好，根据很多院校一贯考试的内容，教你死记硬背一两招总会碰上个把学校，给考生以极大的误导。几乎没有一套较全面的丛书来正确引导他们的基础学习，导致这些考生美术基础不全面，严重营养不良，考进大学以后专业水平跟不上课程要求，因此完不成学习任务，极大地降低了高校的教学质量。鉴于上述存在的实际情况，亟待有一套较全面系统的丛书（教材）来满足广大求学者学习渴望。

我们编写的这套丛书以科学严谨、循序渐进的方式，系统地地为初学美术立志报考绘画（设计）专业的考生构筑一个学习的阶梯。《静物素描》作为本丛书的首卷，通过静物写生训练，使考生对物体造型、空间、质感、画面黑白灰等素描语言有一个初步认知，从而掌握物体造型基本功和组织构图能力。然后进行色彩静物、素描石膏像、素描人物头像写生等基本功训

作者简介

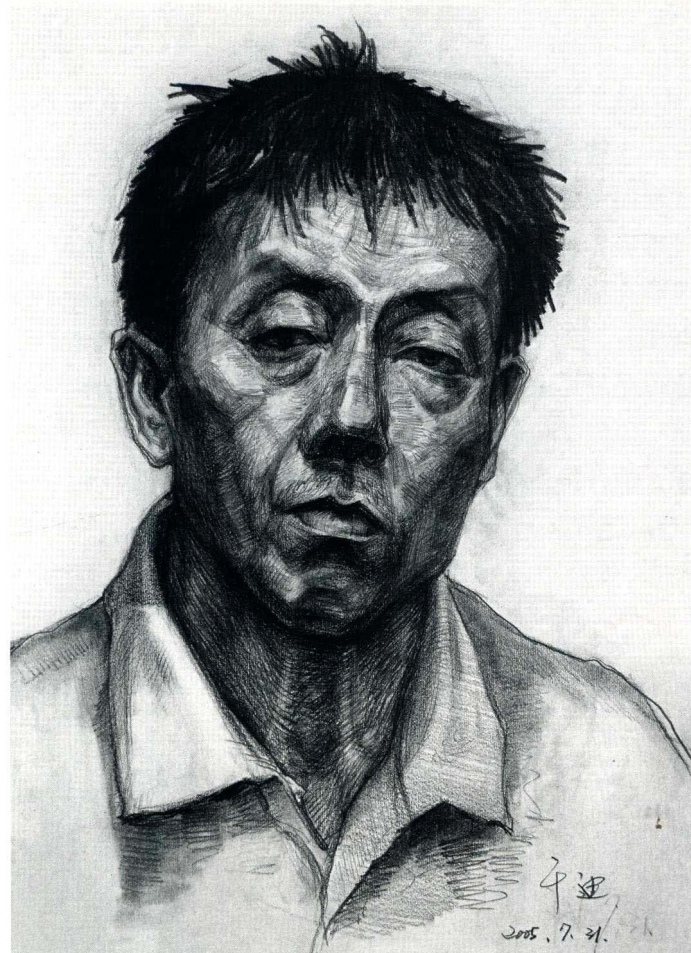
傅俊山，男，安徽省亳州市人，毕业于鲁迅美术学院版画系。中国美术家协会会员，中国版画家协会会员，广西版画艺委会副主任兼秘书长，广西民族书画院副秘书长，广西大地水彩画会理事。现为广西艺术学院美术学院副教授、版画第二工作室主任、硕士研究生导师。被中国版画家协会评为“’79—’99中国有杰出贡献的青年版画家”，并授予“鲁迅版画奖”。

练,在这个过程中不间断地画速写,训练能得心应手地准确表达人物动态的能力,促进前几科的艺术表达与控制能力。它像阶梯一样由低到高、由浅入深。按照本套书的学习顺序,可以在较短的时间内,避免学习单一、营养不良,掌握一套较全面扎实的基本功,以不变应万变,应对各种各样的考试,以优异成绩步入大学门槛,成为学业的骄子。所掌握的这些基本功还将使你受益终生。这套丛书也适合大学低年级学生作为基础课的参考书,供他们汲取各种营养,满足学习渴望。同时,还适合做职业技术学院、中等学校绘画和设计专业的基础教材,学生根据书中的要求通过系统的训练,很快就能较为全面牢固地掌握美术基础。本丛书选用作品量大,风格多样,内容详实,既实用又有深度,是一套适用性很强的丛书。

《静物素描》、《静物色彩》、《石膏像素描》、《头像素描》、《人物速写》这套丛书由郑万林、侯伟、陈虹、陈兵等几位老师和我一起本着对广大学子认真负责的态度,经过精心编写,今天终于和大家见面了。首先感谢这套书的策划编辑杨诚先生给予的大力支持,感谢前几位老师的辛勤劳作,确保了这套丛书的良好质量和顺利发行。

傅俊山
2006年3月

目录

第一章 概述	4
第二章 人物头像的基本比例与构造	5
第三章 人物头像的体积结构表现	12
第四章 人物头像的写生步骤	16
第五章 优秀作品赏析	34

第一章 概述

人物头像写生是基础素描训练的最高阶段。因为人的形象始终是艺术表现的中心，是人类自我关怀的最好形式。幼儿时期信手涂鸦是直觉的心灵感应，大师精粹的肖像刻画是至深灵魂的外在表象，这些都是人类从低级到高级的体认过程，从技术到精神的表现过程。从体貌上讲人像含蓄复杂多变，传达着从个体到族群的生命特征，传达着地域、历史和时代气息，这也是最难表达的地方，是艺术家表现的终极目标。目前我们所要做的是第一阶段的学习任务，需要准确地表现出人像的基本比例和体貌特征，掌握人像各种角度的透视变化规律、面部表情变化等。这是基础训练的重要阶段，对每一个初学者都非常重要。通过对这些内容严谨系统的训练，才能打下坚实的人像造型基础。（图1—图3）

图1 达·芬奇

图2 珂勒惠支

图3（儿童画） 傅天祺

第二章 人物头像的基本比例与构造

要画好人物头像写生,必须首先了解人物头像的基本特征,基本比例,骨骼和肌肉,结构变化规律,眼、鼻、嘴、耳的构造等构成头部的基本元素。

一、人物头部骨骼

骨骼是构成头部的最基本框架,好比建筑物的主体结构,是人物头像写生的核心。

(图4、图5)

二、人物头部肌肉

肌肉附着在骨骼之上,是人物头像表情变化的生理组织系统,常与皮肤、骨骼一起组成面部的起伏与体积构造。(图6)

1. 额骨
2. 颞骨
3. 颧骨
4. 上颌骨
5. 下颌骨
6. 鼻骨
7. 齿骨
8. 眉弓
9. 颅顶骨

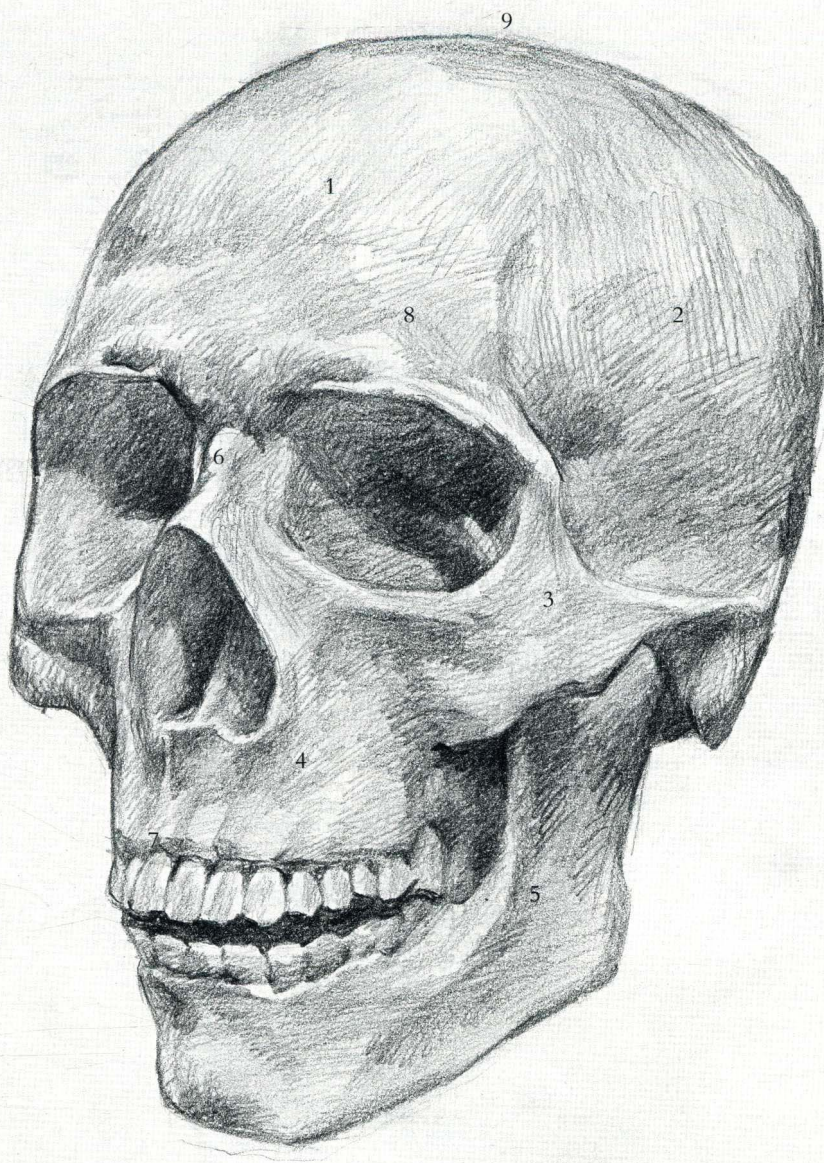

图4

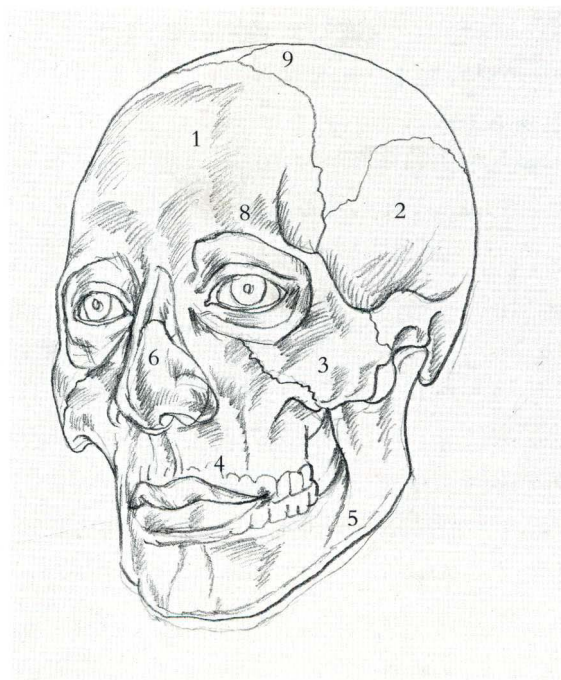

图5

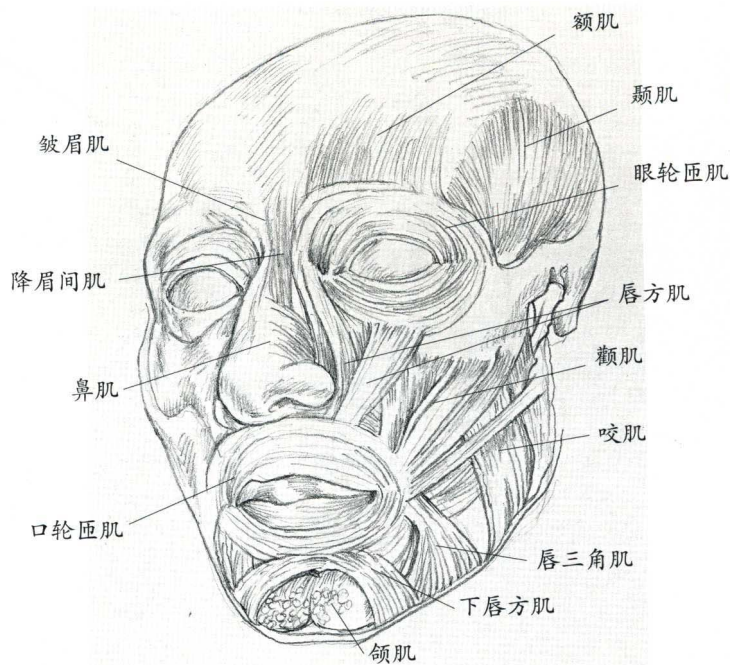

图6

三、五官构造

眼、鼻、嘴、耳是人像面部主要的组成部分,是个人容貌特征的重要区别点,如不同胖瘦的人,五官或胖或瘦;这个人大眼睛,高鼻梁,厚嘴唇;这个人三角眼,鹰钩鼻,薄嘴唇等。人物表情变化丰富,不同表情通过五官的形态变化来体现,如一个静思的人,一个哭泣的人,一个因愤怒而咆哮的人,五官变化会截然不同。因此五官刻画是表现人物形象的关键之处。

1. 眼睛，被称为心灵的窗口。眼睛的生理构造由眼球、眼眶、眼轮匝肌、上下眼睑（俗称上下眼皮和泪囊）组成。眼轮匝肌起到开闭眼睛的作用，使眼睛产生表情变化；眼睫毛保护眼睛不使异物进入眼睛。

① 眼睛的构造（图7、图8）

② 眼球的构造（图9）

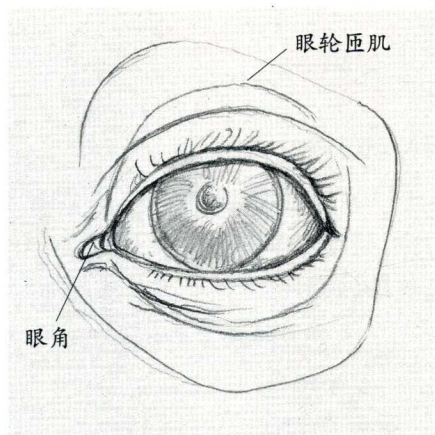

图7

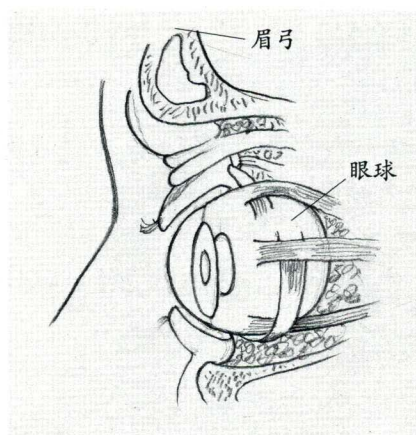

图8

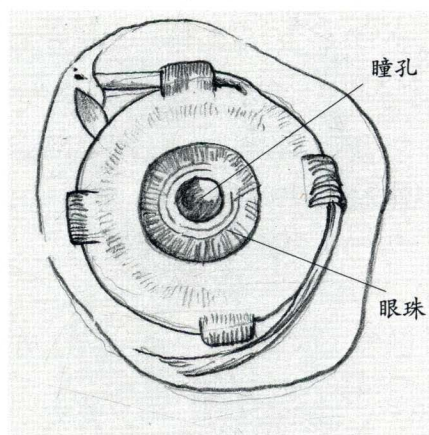

图9

2. 鼻子，由鼻骨、鼻软骨、肌肉和鼻头、鼻翼、分隔软骨等组成。（图10）

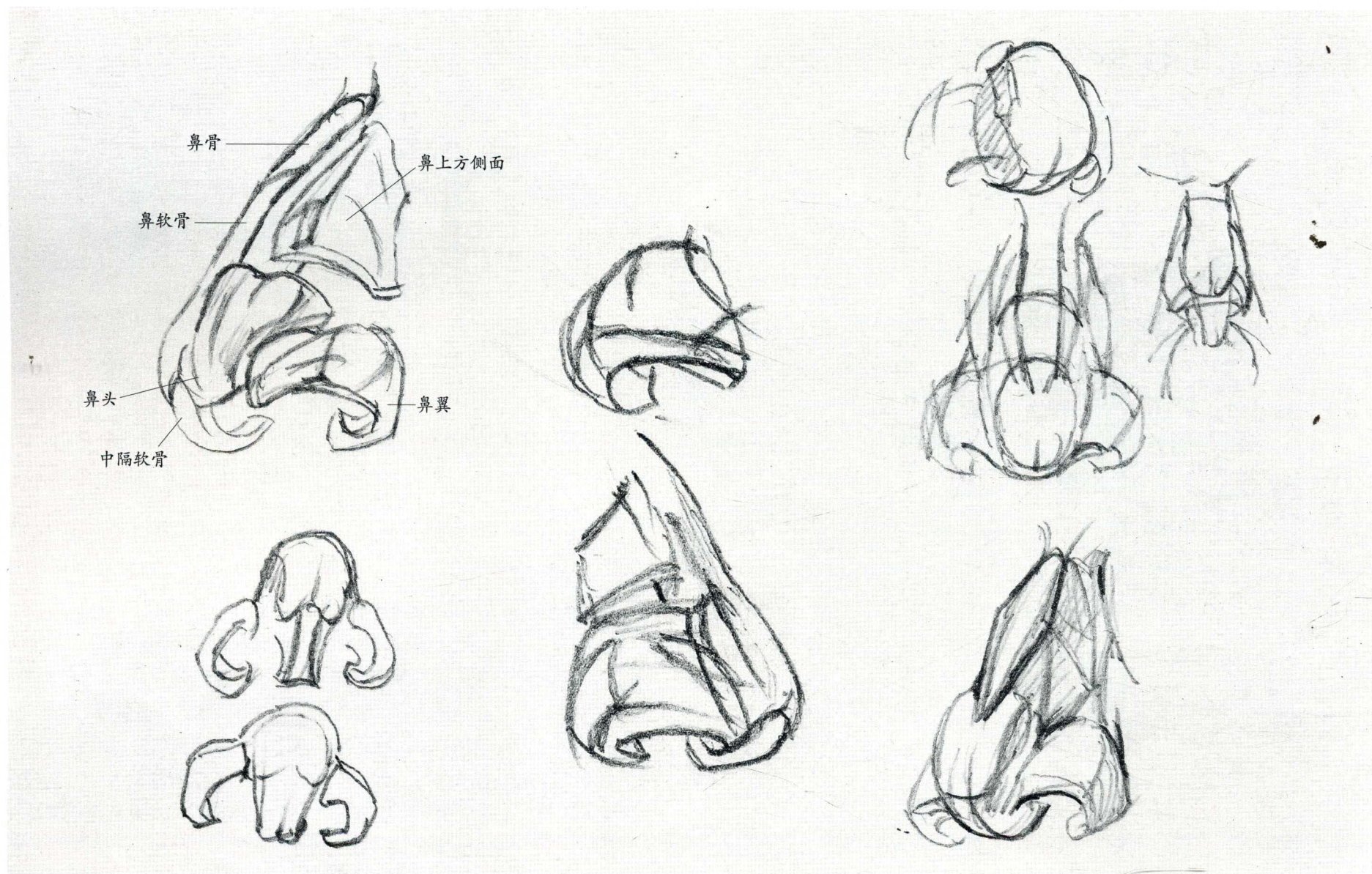

图10

3. 嘴, 由内部隆起的牙齿骨骼和口轮匝肌(上下嘴唇)组成。口轮匝肌带动嘴巴闭合, 产生表情变化。(图 11)

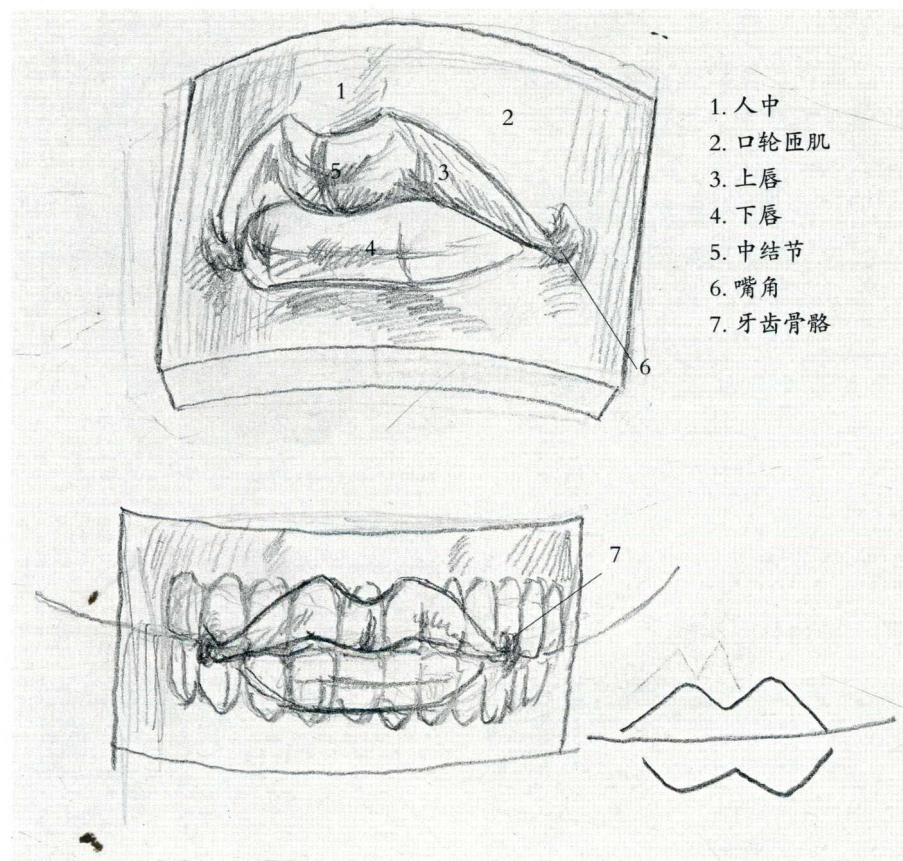

图 11

4. 耳, 是变化比较复杂的人体器官, 由耳屏、耳鼓、外耳轮和耳垂组成。(图 12)

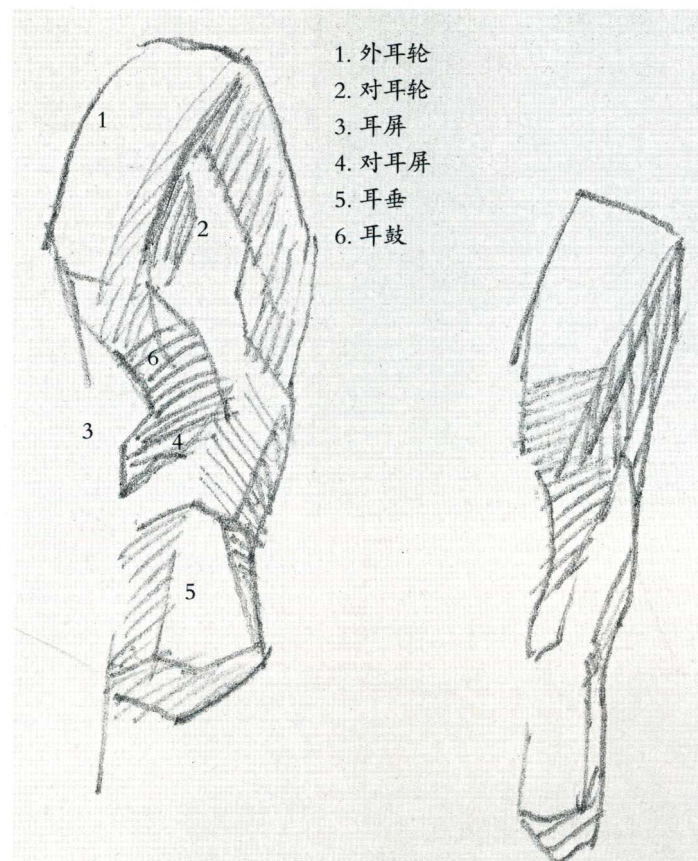

图 12

四、颈部肌肉 (图 13)

1. 胸锁乳突肌
2. 提肌
3. 喉结
4. 下颌底部
5. 斜方肌

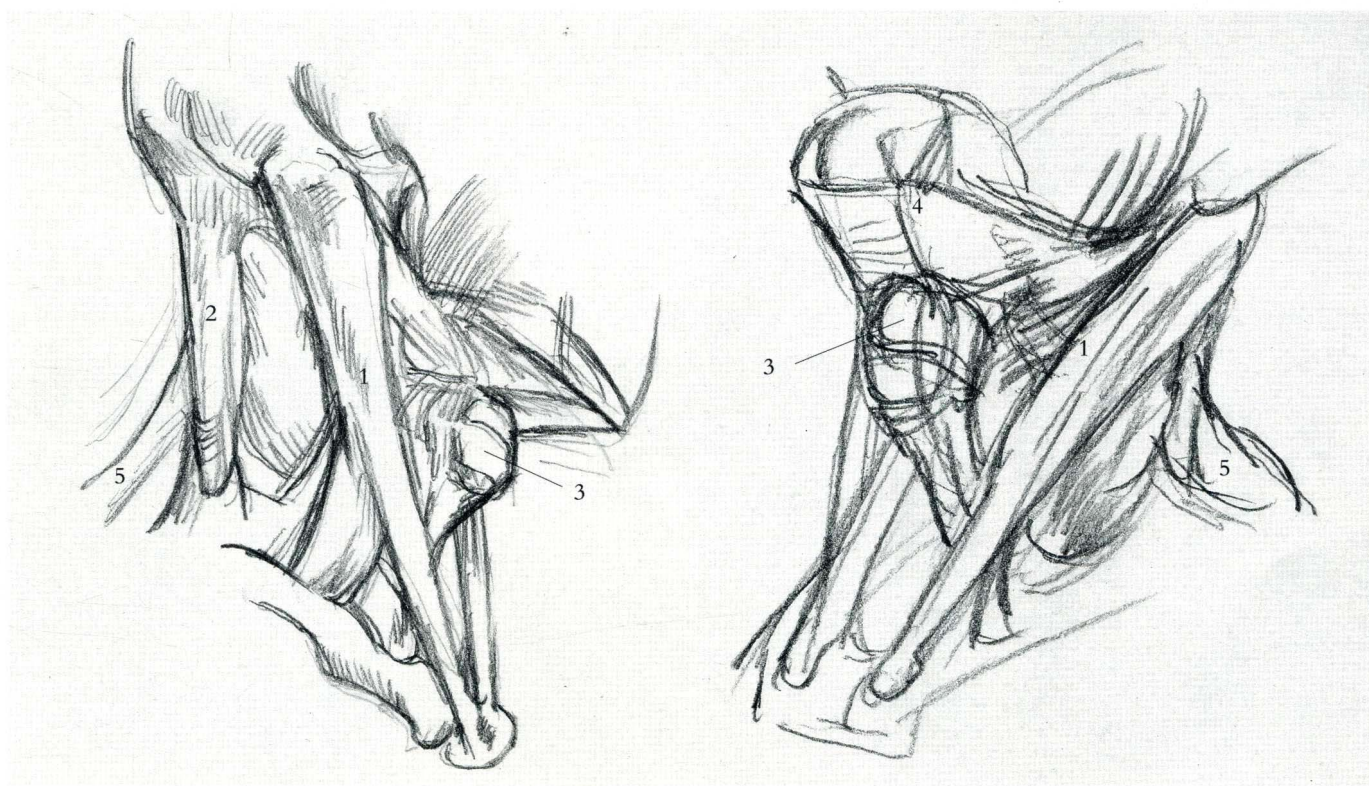

图 13

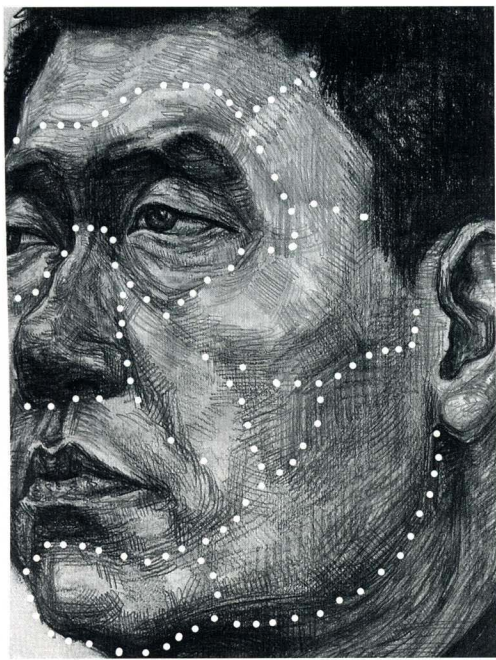

图 14

五、五官及形体衔接

人物面部五官处理不单是对五官自身的表现,还包括连接着五官周围的肌肉群。比如眼部是由眼球,眼轮匝肌(上、下眼皮),眉毛、眉弓等一起组成。面部形体表达得好坏是由五官表达情况来决定的。除此之外还有一个条件常常被初学者忽视,那就是五官形体之间的衔接过渡。合理的处理结果构成面部形体连续不断地起伏,成为有机的整体变化,构成自然协调的面部关系。

人像五官的衔接过渡要处理得恰到好处,舒缓自然天成。图14中有白点处都是形体过渡的重要位置,需要谨慎处理。数字的位置是人像重要的几个高点,是处理成败的几个关键部位,要给予特别关照。(图14—图20)

1. 额头肌肉群 (图 15)

图 15

2. 眼部肌肉群 (图 16)

图 16

3. 鼻子肌肉群 (图 17)

图 17

4. 嘴部肌肉群 (图 18)

图 18

5. 颧骨肌肉群 (图 19)

图 19

6. 下颌肌肉群 (图 20)

图 20

六、五官位置比例 (图21—图24)

人的面部呈椭圆形态, 宽与高比例为2:3。

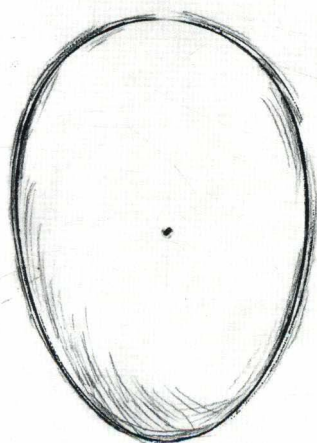

图 21

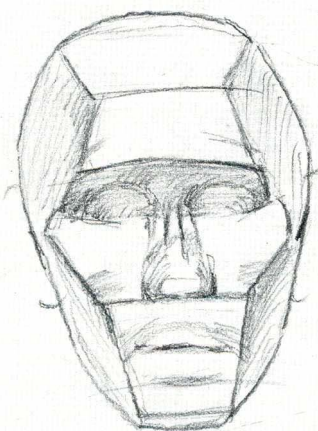

图 22

A. 颅顶 B. 发际线 C. 眉高线 O. 中心点 D. 鼻底线 E. 唇合线
F. 下颌底线 G. 耳上端线 H. 耳下端线 W. 中轴线 P. 眼高线

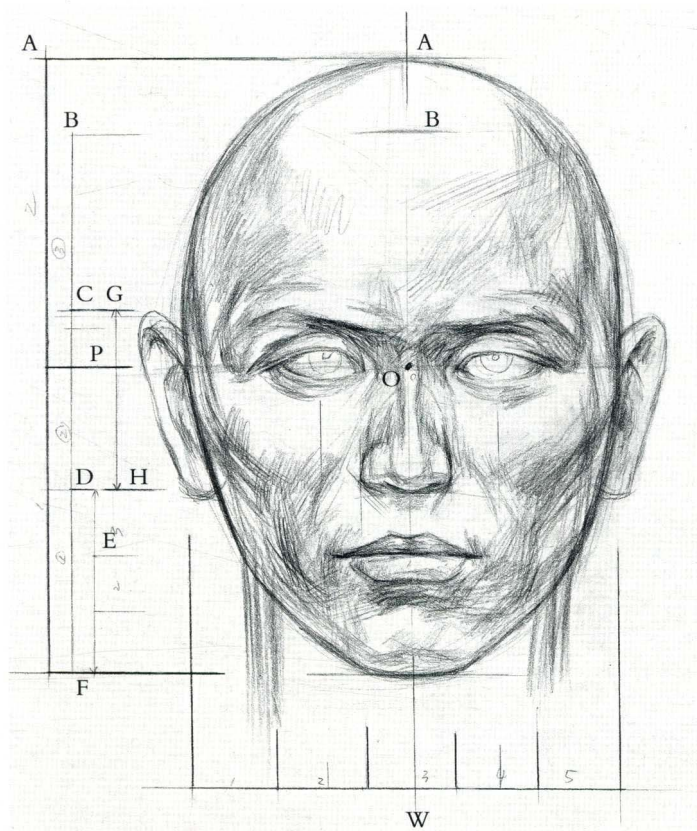

图 23

1. 眼睛

眼睛的高度在颅顶与下颌的正中间。其中发际线至眉高线、眉高线至鼻底线、鼻底线至下颌底线为三庭, 脸的宽度为五个眼宽, 就是所谓的三庭五眼。眼睛的宽度为整个面部宽度的五分之一。

2. 鼻子

鼻底线位于眉高线至下颌底线的中间, 两鼻翼间的宽度约等于一个眼的宽度, 鼻骨在鼻底线至眉高线的二分之一处, 鼻子的高度因人而异不尽相同。

3. 嘴

嘴位于鼻底线至下颌底线的三分之一处, 即下颌底线至唇合线占三分之二, 唇合线至鼻底线占三分之一。人中是嘴的一部分, 上起鼻中隔软骨处, 下至上唇边线形成槽形窝沟。嘴分上下两唇, 上唇一般比下唇宽, 呈M形状。上唇结束处形成嘴角, 上唇弧线的中央有一结节, 呈菱形, 很像一个铅锤。上唇的变化比较多也难表现。与之相对应的下唇呈W状, 中央收缩下陷与上唇结节相吻合。上下唇都有细细的唇纹, 一般情况下上唇前突与下唇形成 30° 角。

4. 耳朵

从人物头像正面看, 它同眉毛与鼻底线之间高度相一致; 从头像正侧面看, 它的一边位于头像正中, 宽度是高度的二分之一。从耳后看与头部垂线成 20° 角; 从头像正侧面看, 与侧面垂直线成 15° 角。耳轮的厚薄, 耳垂的大小因人而异。

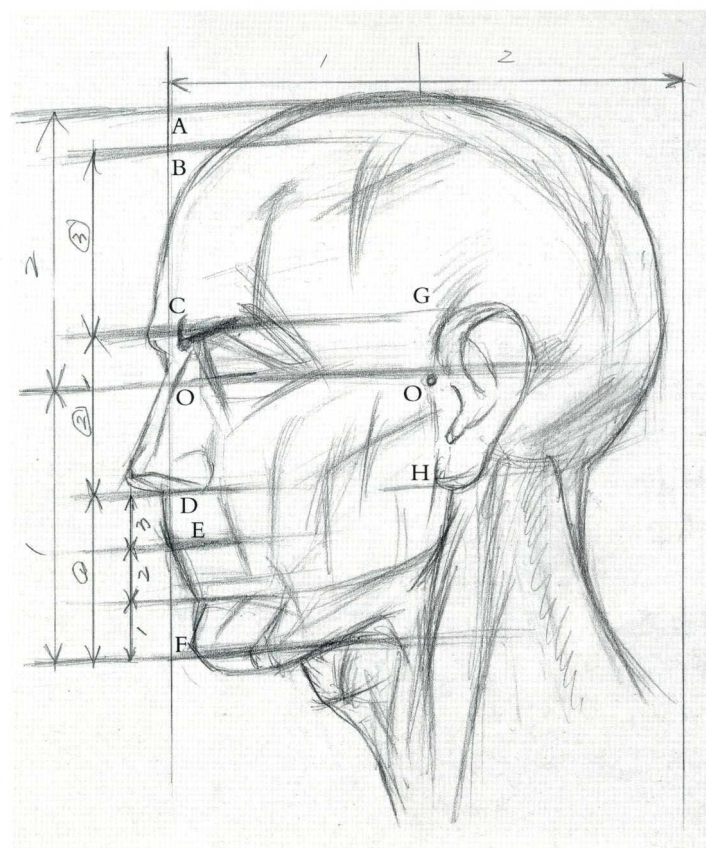

图 24

七、人物头像的透视变化(图25、图26)

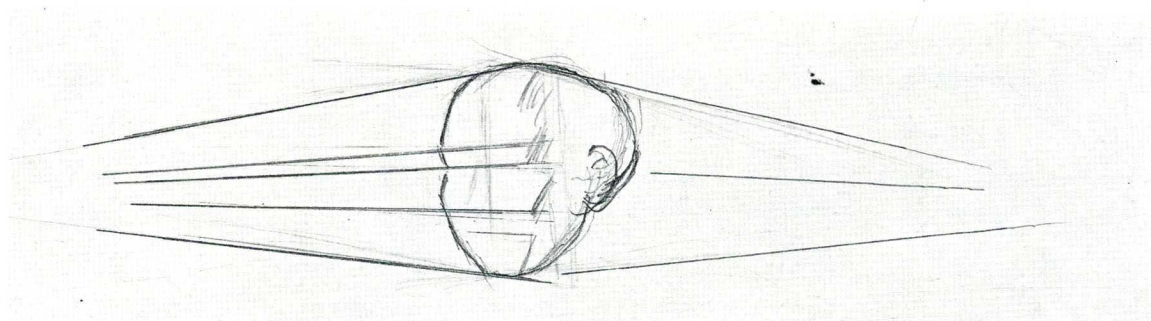

图 25

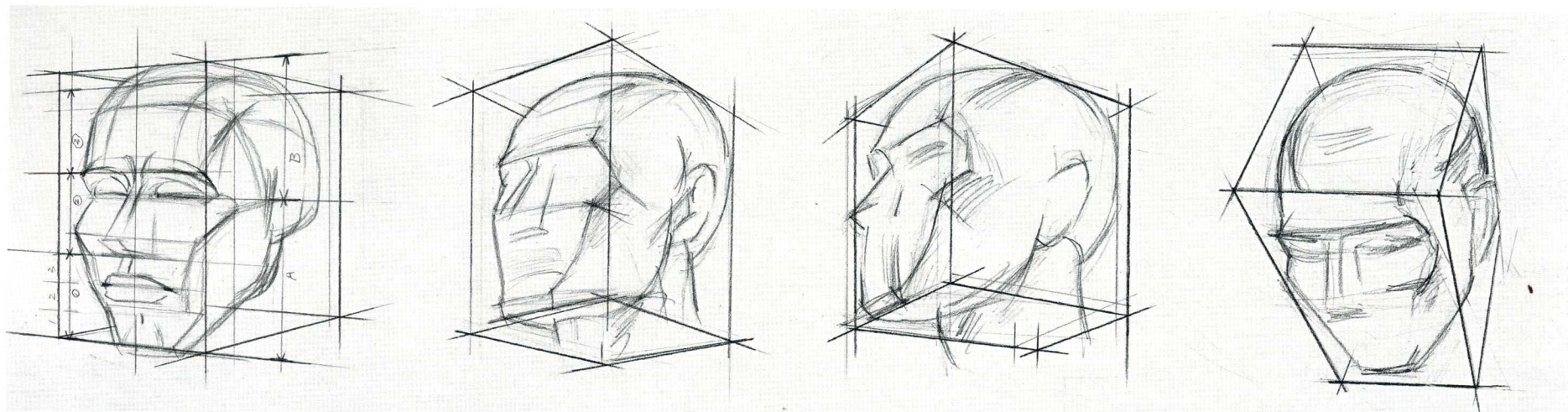

图 26

八、五官不同角度的位置变化特征

前面我们已经学过,人物头像正面中轴线两侧五官位置呈对称分布的构成规律,但当头部角度发生变化时,五官的整体跟着变化。我们可以从中找到一些规律,在写生过程中我们掌握了这些细节变化规律,就能准确表达出五官的正确位置,少犯错误。

1. 当一侧耳朵被面部轮廓线挡住时,另一侧耳朵与颈部相交于面部轮廓线上。(图27)

2. 当外眼角处在面部轮廓线上时,另一侧耳廓最高点与枕骨外边形成交点,耳垂外侧高点与颈部轮廓线形成交点。(图28)

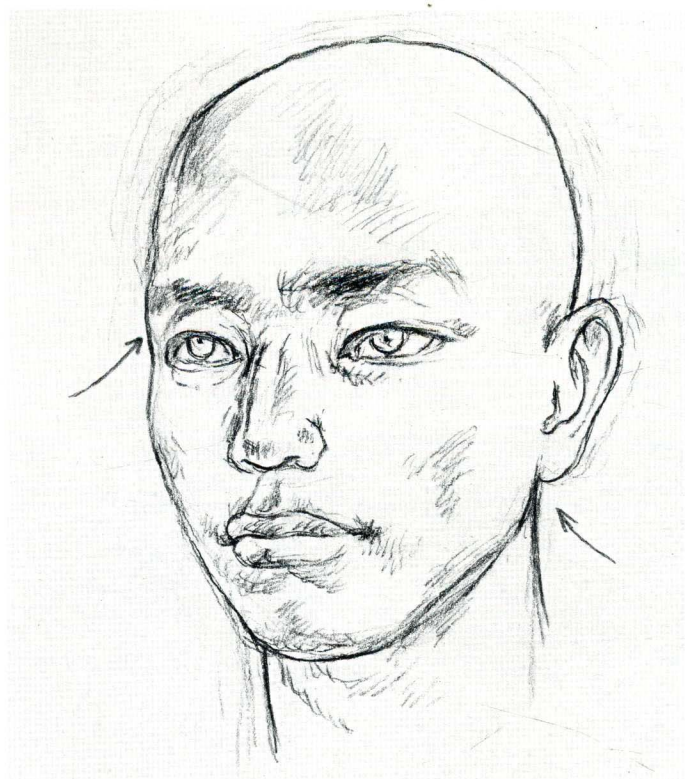

图 27

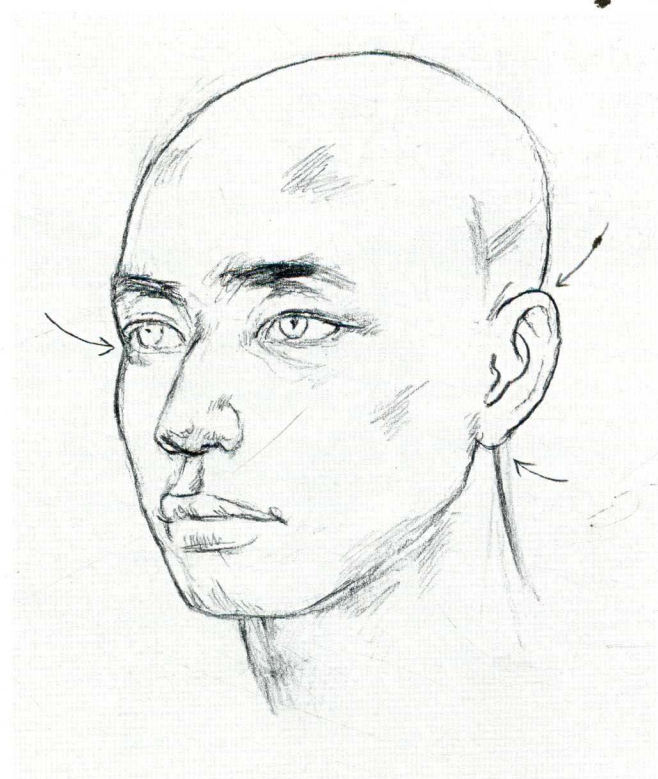

图-28

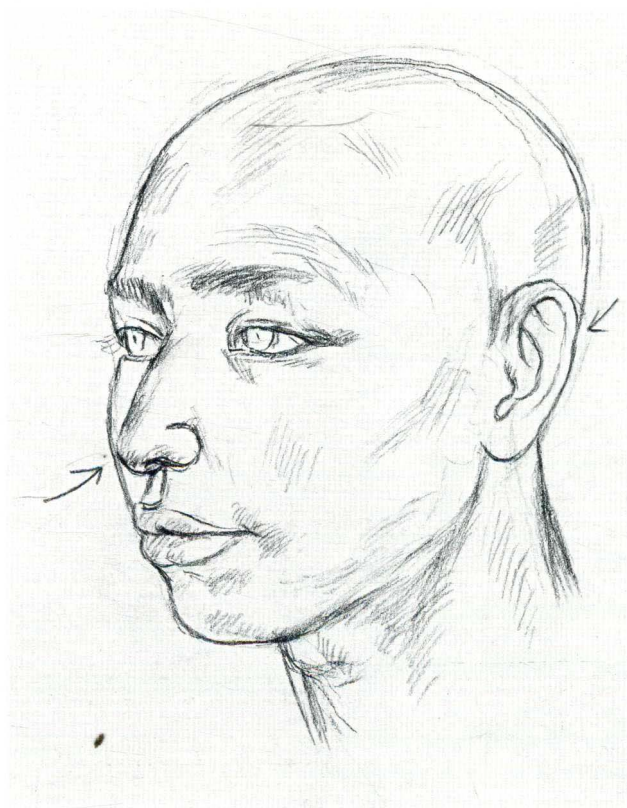

图 29

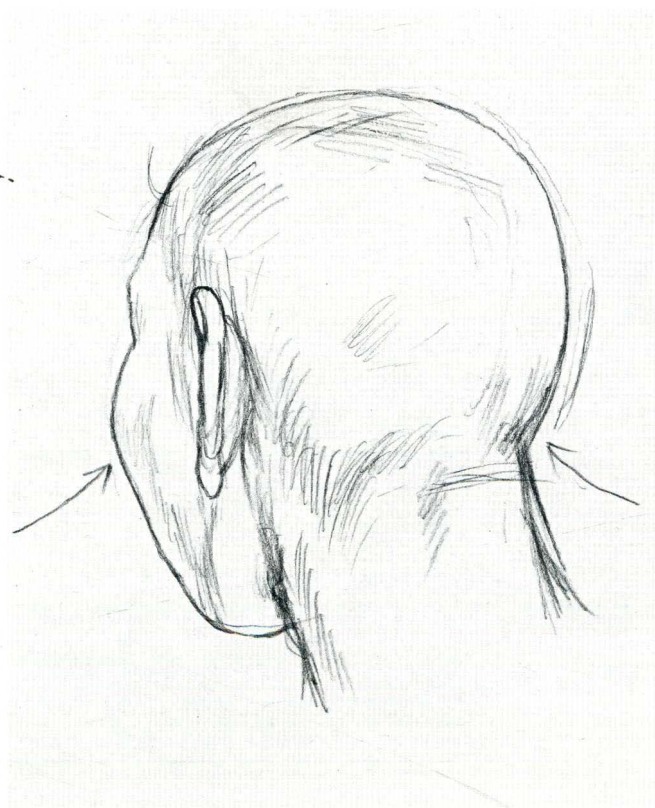

图 30

3. 鼻头处在轮廓线上时，另一侧耳轮正好与枕骨外轮廓线重叠。(图 29)

4. 当头部转向后侧，鼻头被面部轮廓线挡住时，在头部另一侧的耳朵也处在刚被轮廓线挡住的位置。(图 30)

九、脸的类型

人的面部千差万别，由于差别使人具有个体特征，让我们分出这是张三那是李四。但组成规律基本一致，因此我们从千差万别的面部特征中总结出甲、目、国、圆、由、申、风、用等八种最基本的脸形，这是几种常见的脸形，供我们在写生中参考。(图 31)

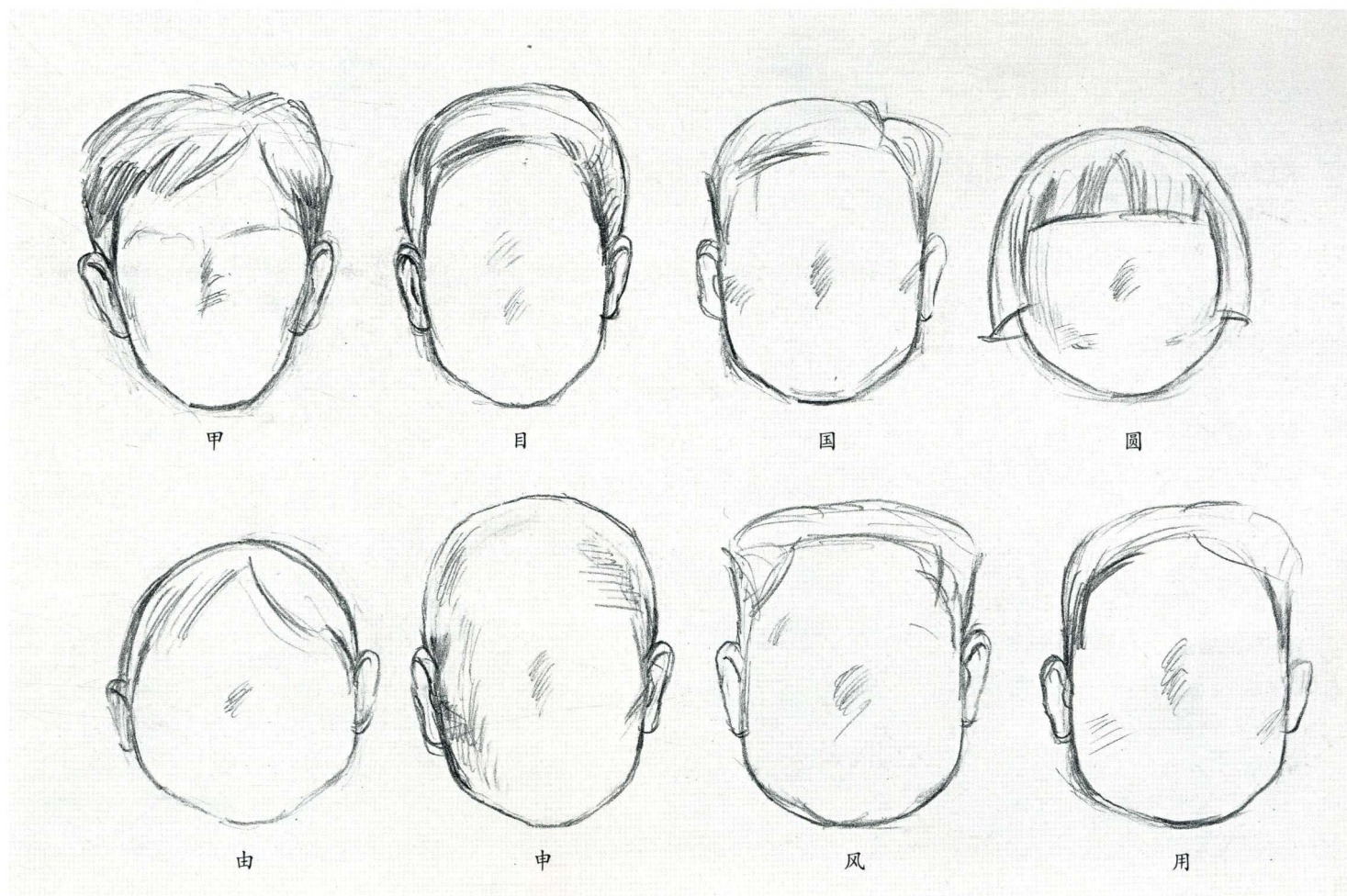

图 31

第三章 人物头像的 体积结构表现

一、人物头像结构的几何变化

人物形象和自然界一样是由几何形体构成的，不同方圆的几何形体构成了不同的形象。人物形象的每一个局部都可以用相应的几何形体去概括、去归纳表现，这样画起来就容易多了。(图32—图35)

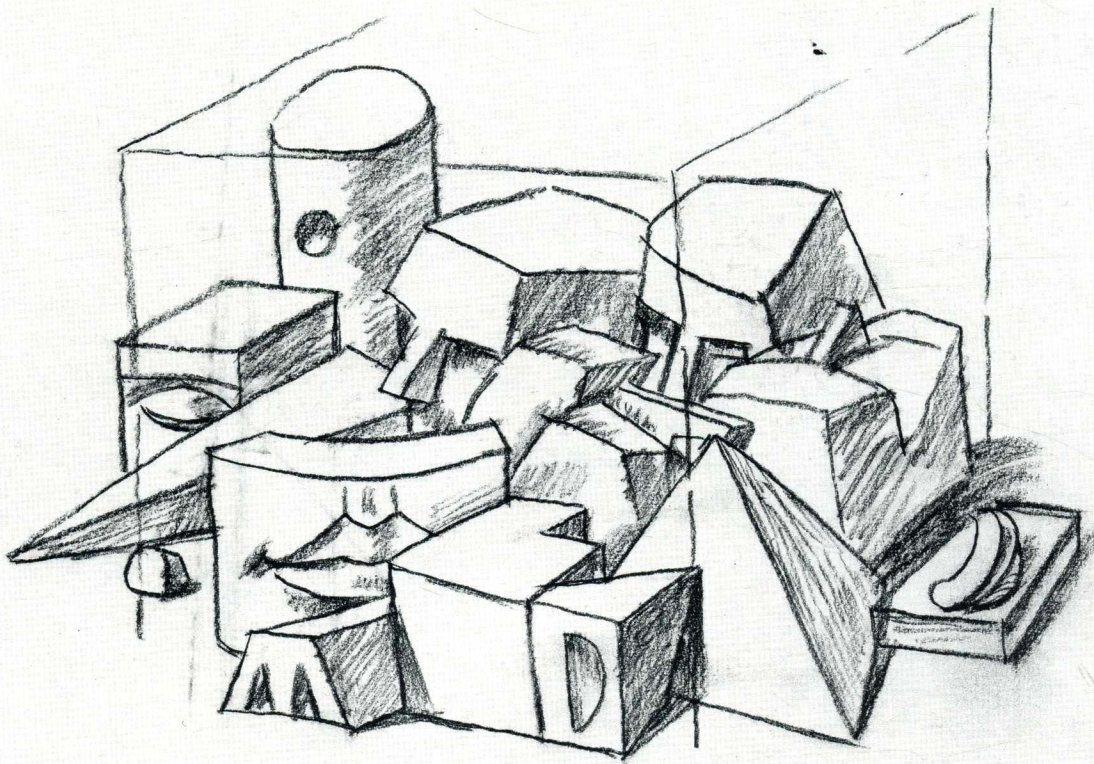

图 32

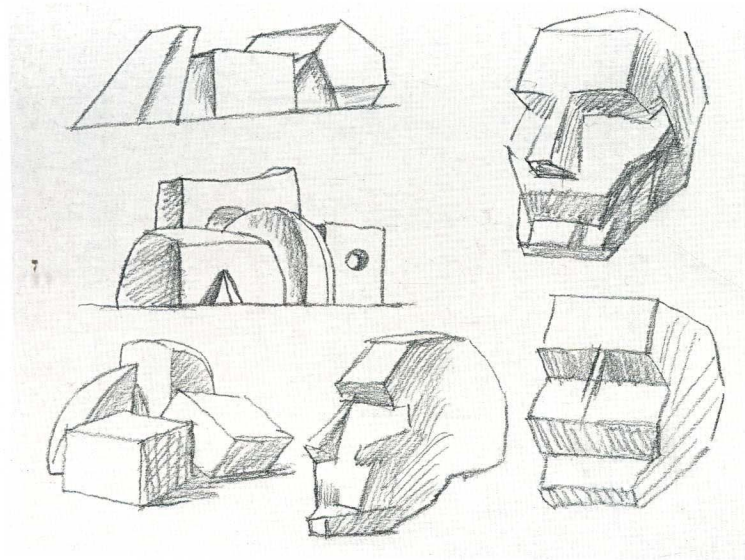

图 33

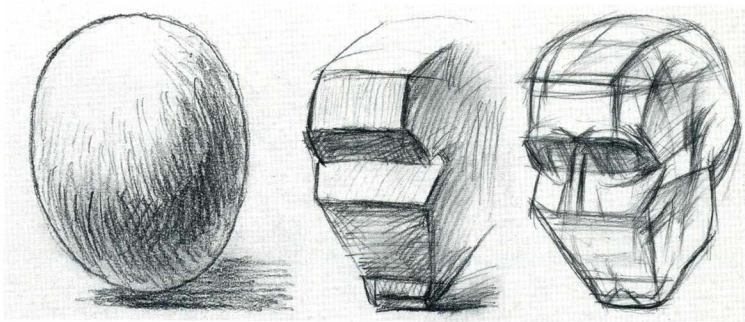

图 34

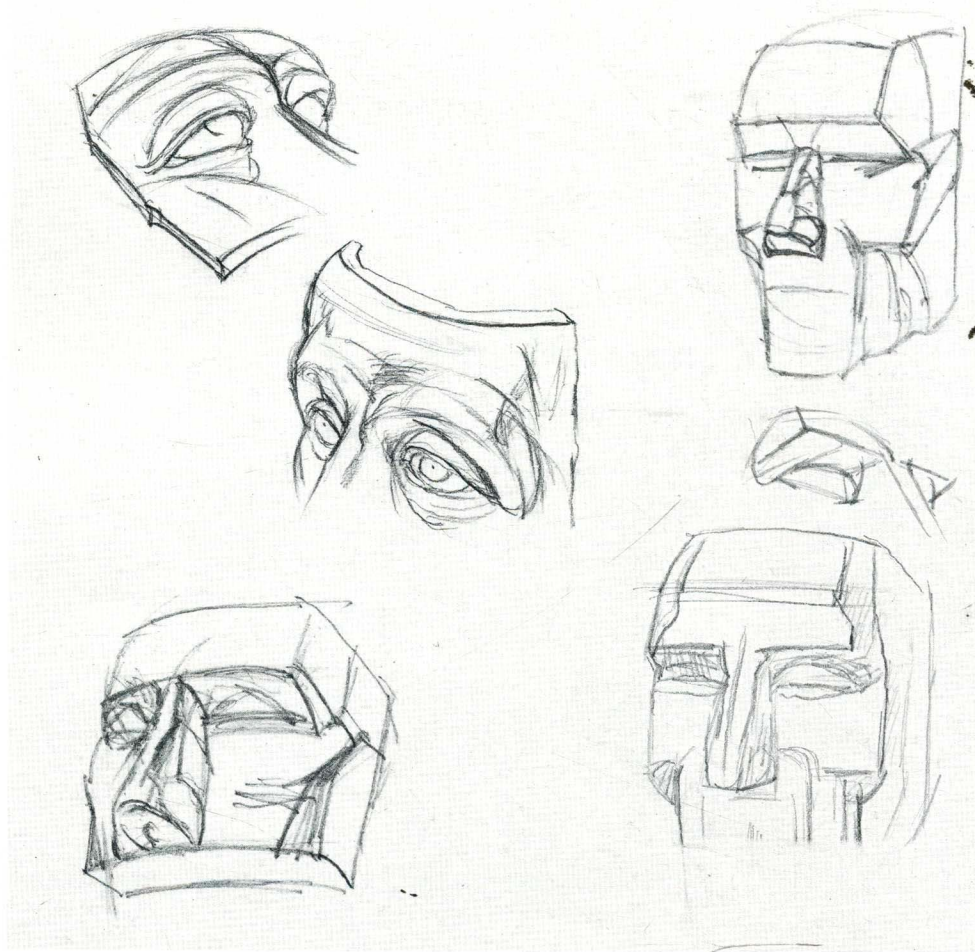

图 35

二、五官的不同角度表现

1. 眼 (图 36)

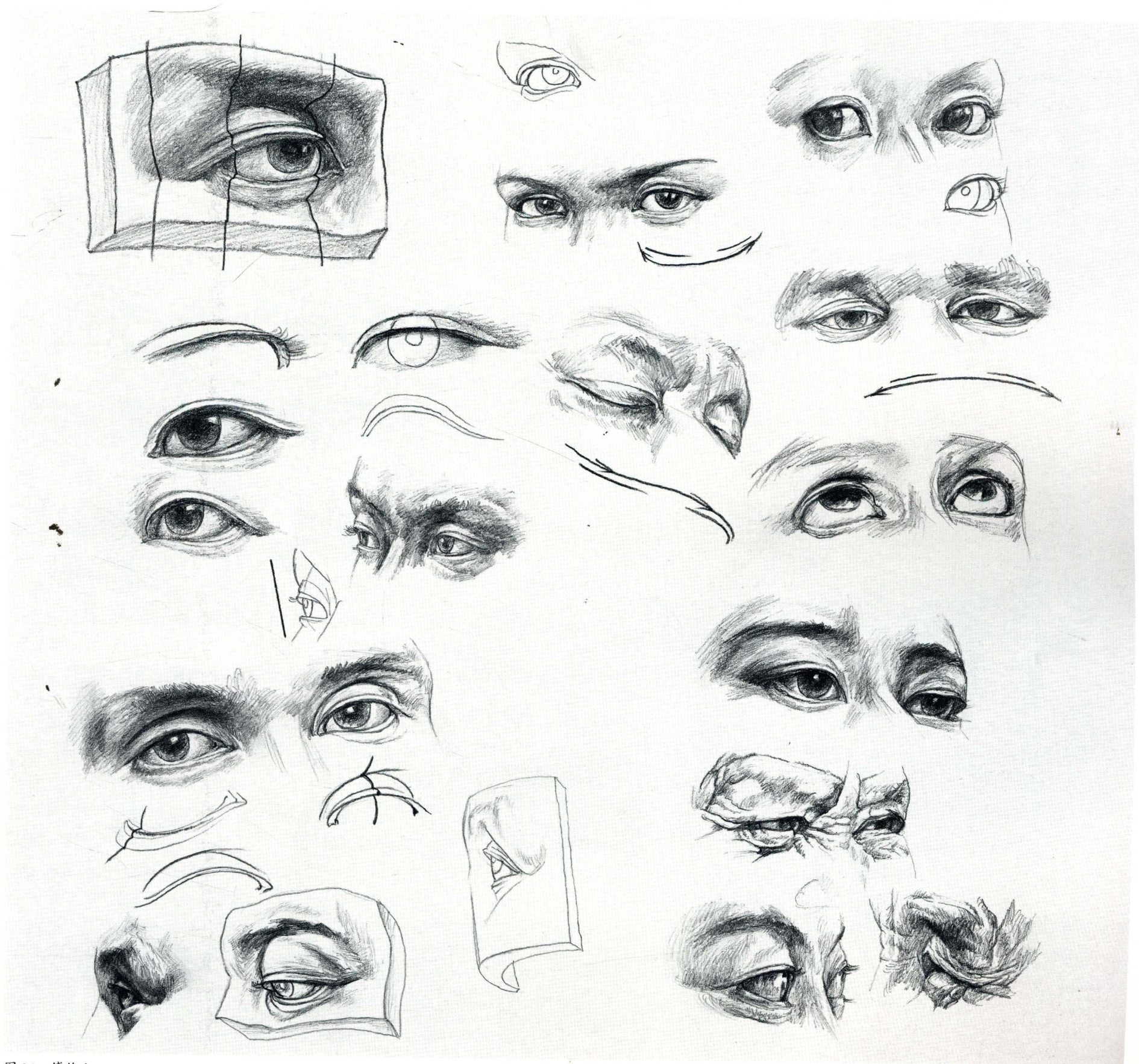

图 36 傅俊山

2. 鼻 (图 37)

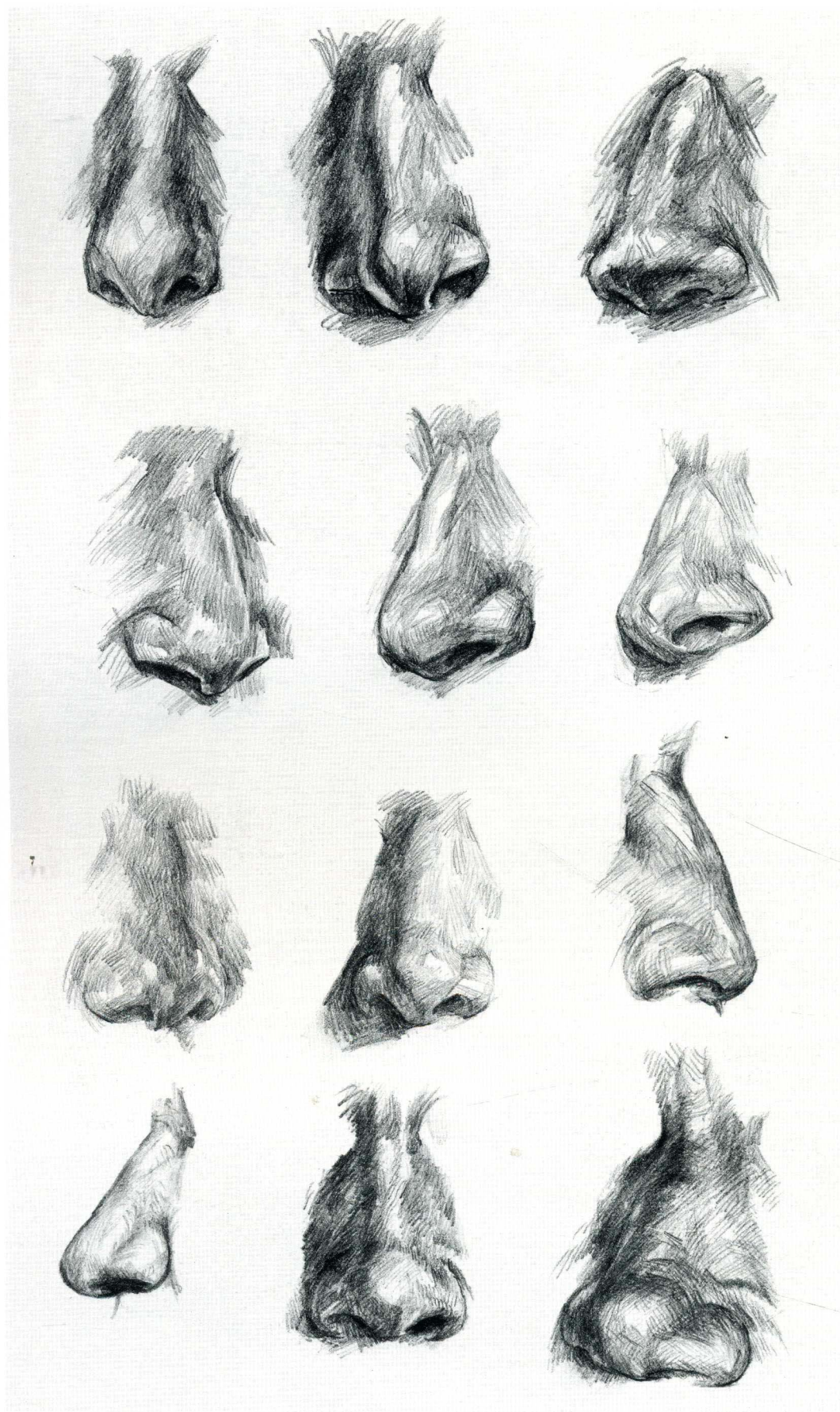

图 37 傅俊山

3. 嘴 (图 38)

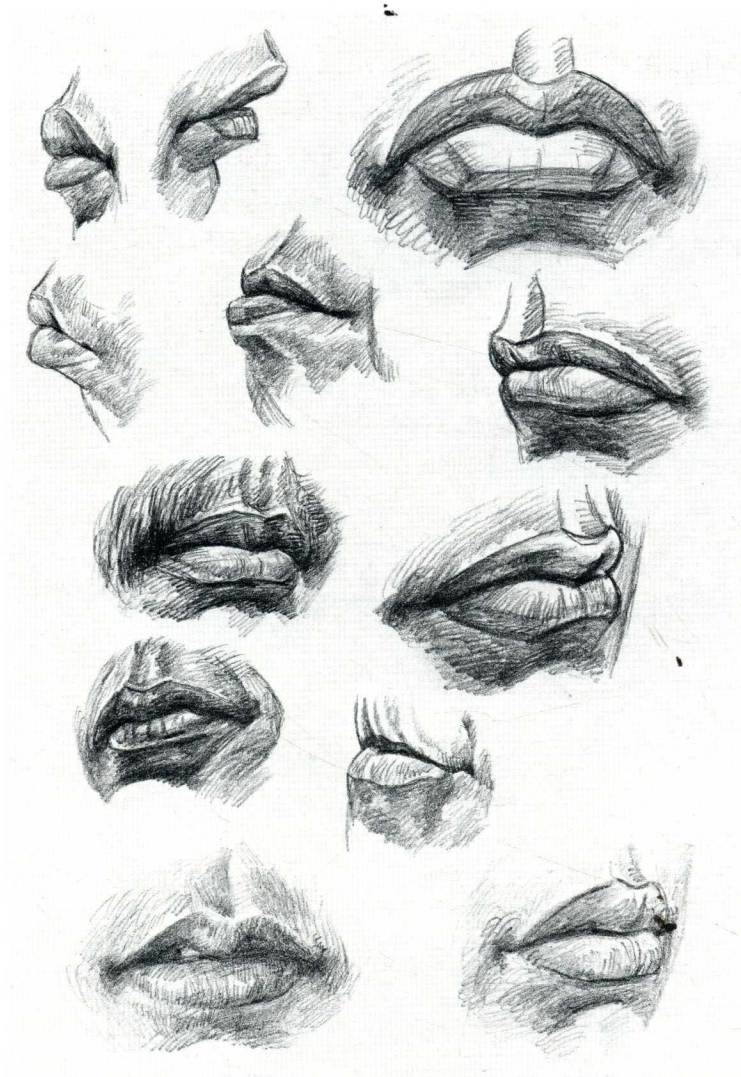

图 38 傅俊山

4. 耳 (图 39)

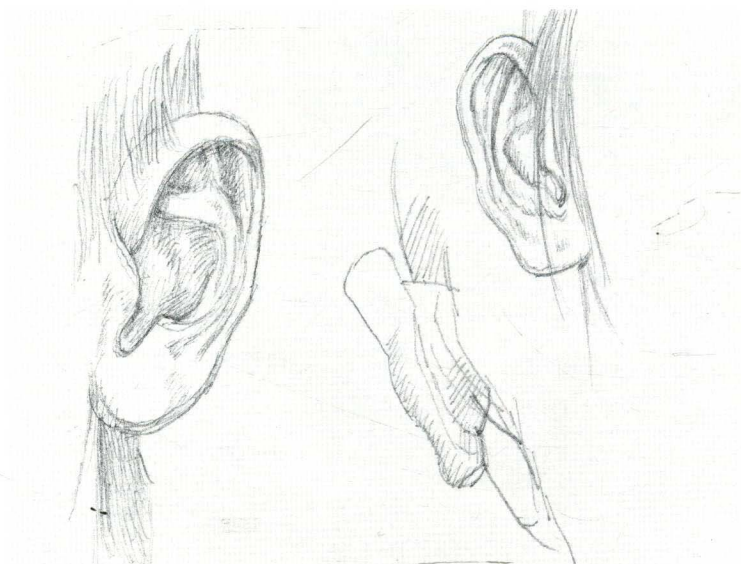

图 39 傅俊山

三、光对人物头像影响的一般规律

一般情况下，物体离光源越近则越亮，越远则越暗。我们可以从一个平面的光反映进行分析，图40光源直射正中部分最强，往周围渐弱。图41光源从上部投射下来，平面离光源最近的地方强，越远光的作用越弱。人物头像也是如此，光线从上部照射下来，额头最亮，接下来是鼻子，颧骨和下巴，它像图42中的阶梯一样由强到弱。

物体受光的强弱是物体面与光源所呈的角度和距离光源的远近决定的。我们在写生中可以把人物头像看成像图43的球体变化规律一样，把头像看成由无数的面构成，越垂直于光源接近光源的面则越亮。如果我们在写生中能掌握并运用这些规律，那就会轻松多了。

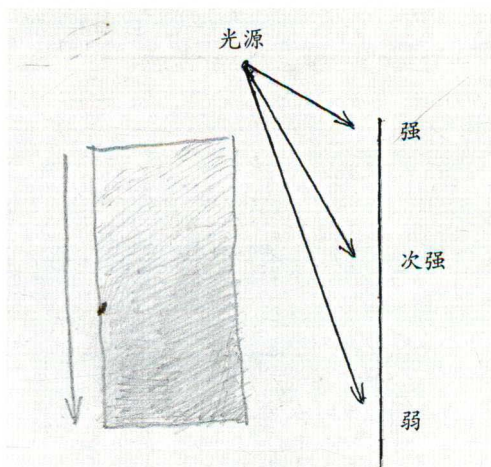

图 41

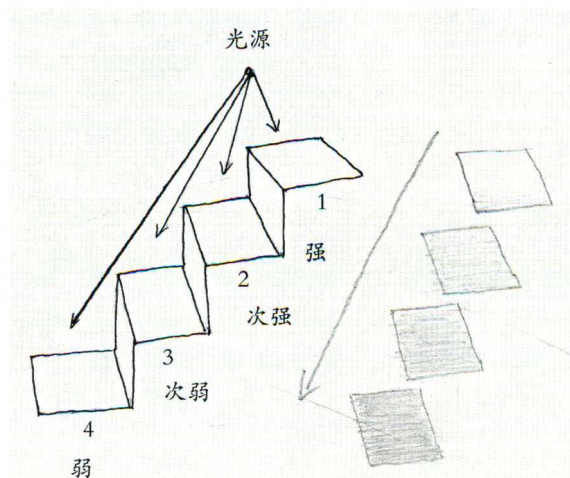

图 42

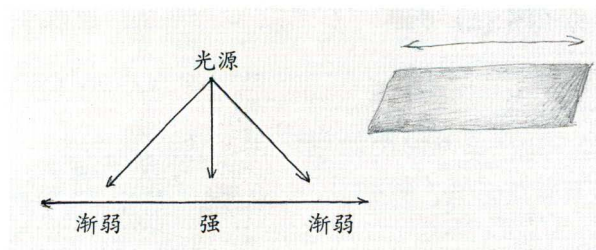

图 40

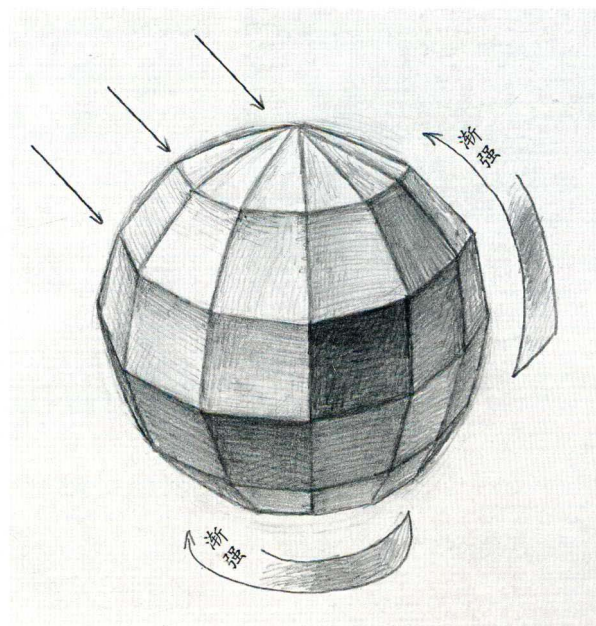

图 43

四、人物头像写生中光的表现

在人物头像写生中，光常常是我们表现形体的依据，是素描造型的要素之一，任何物体的呈现没有光的作用是不可能的。头像素描所指的光主要是自然光和灯光两种，这两种光有着不同的明暗效果，要求我们通过写生掌握它的特点。

1. 自然光，是指没有阳光或其他光源直照的天光，是一种较柔和的光。自然光下的物体表面明暗对比较小，投影边缘模糊，层次变化细微丰富，体积厚重含蓄。但散点多，有时分不清主副光源，面部形体容易散、花、平，初学者难以掌握，无从下手。（图44）

2. 灯光，光源相对集中稳定，明暗清晰，对比明显，形体体积感强，黑白层次分明，初学者容易掌握。但有时在光源较强的情况下，亮部形体会表现得较平；在暗部反光较弱的情况下，形体变化会显得简单，容易画闷。要注意亮部体积变化的质感量感，与暗部体积的质感量感相统一相协调，注意完整的明暗形体衔接。（图45）

图 44 傅俊山

图 45 傅俊山

第四章 人物头像的写生步骤

一、五官及面部的处理过程

1. 右眼及眉弓（图46）

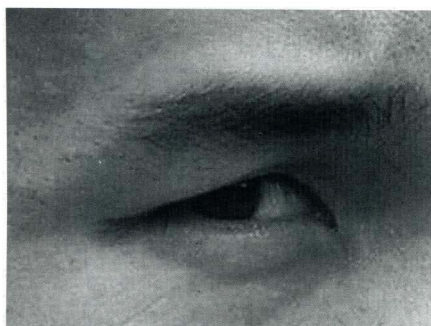

图 46-1

图 46-2

图 46-3

图 46-4

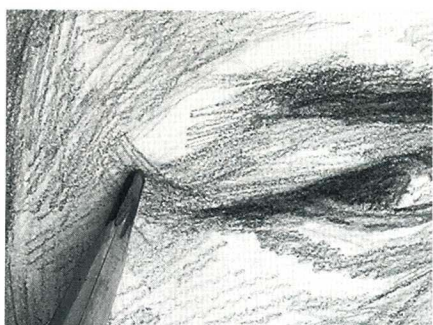

图 46-5

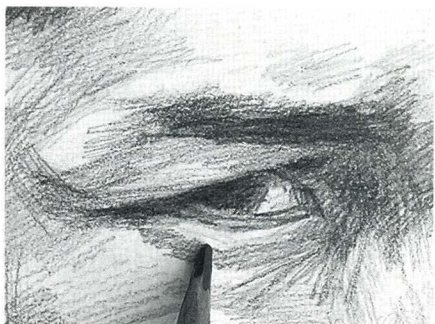

图 46-6

图 46-7

2. 左眼及眉弓（图47）

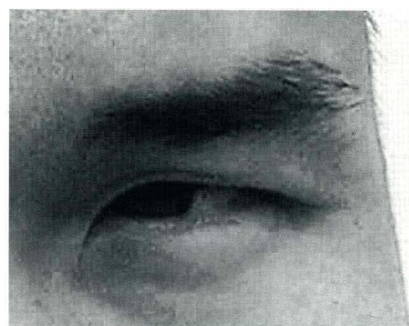

图 47-1

图 47-2

图 47-3

图 47-4

图 47-5

图 47-6

图 47-7