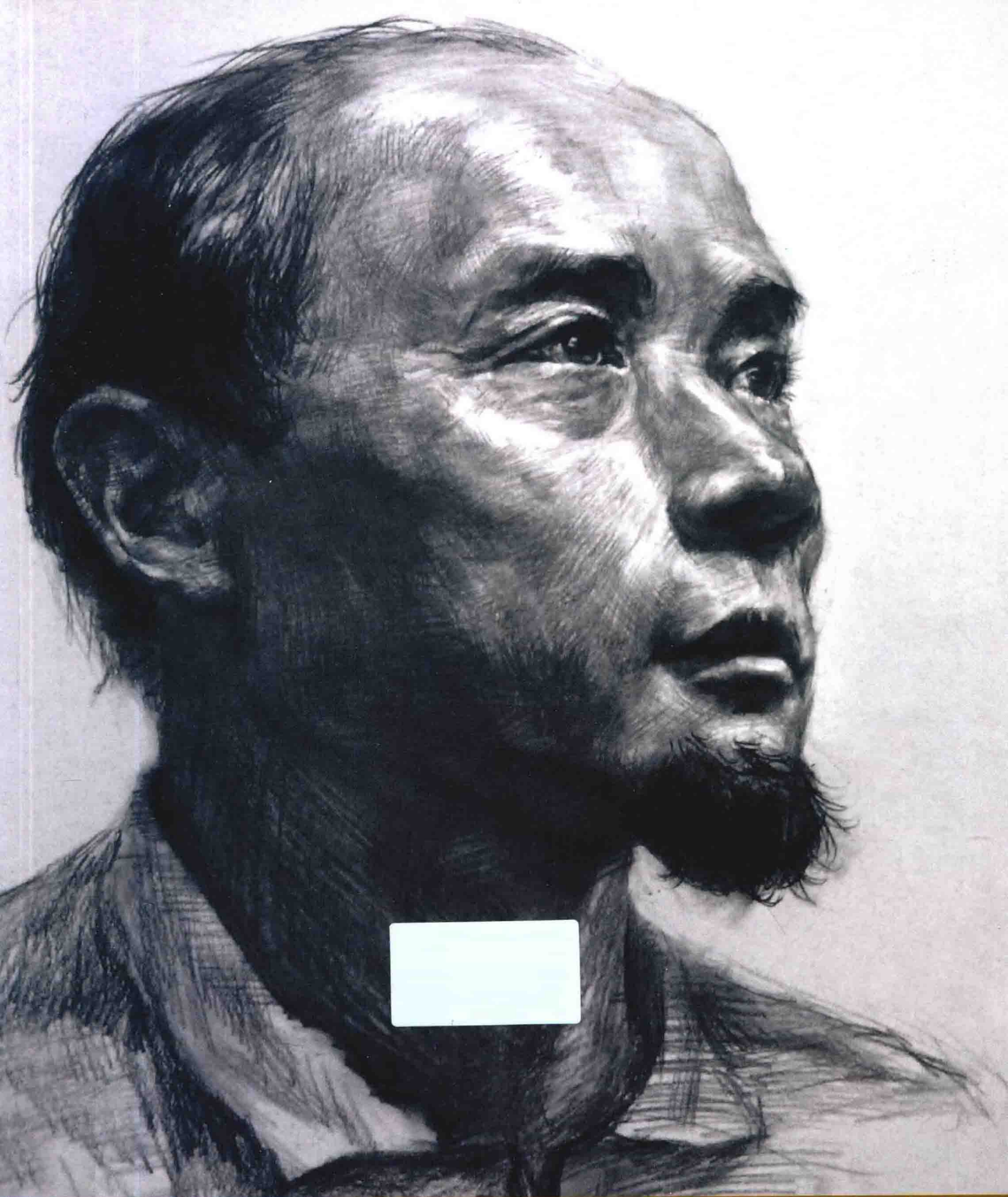

徐韧刚 陈利威 著

上海人民美術出版社

人物头像 技法突破

人物头像 技法突破

徐韧刚 陈利威 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人物头像技法突破 / 徐韧刚, 陈利威著. — 上海:
上海人民美术出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5322-8766-6

I. ①人… II. ①徐… ②陈… III. ①肖像画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 249198 号

人物头像技法突破

著 者: 徐韧刚 陈利威

责任编辑: 薛建华 潘 毅

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8.25印张

版 次: 2013年11月第1版

印 次: 2013年11月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8766-6

定 价: 35.00元

前言

素描头像是一门操作性很强的科目，是美术考试中较为体现能力的科目，同时又是艺术学习的一个重要环节，它能考验一个学生对物象的观察方法，对模特的感受以及对美的表达，对模特形体结构、比例透视、光影色块、体积空间、质感量感等研究的深入程度。需要具备准确、敏感、生动和整体的表现技法，所以在表达时应讲究一定的方法和表现技巧。

素描头像的学习是用简单的知识容量，解释所观察的对象，进行反复操练的过程。而这些知识必须循序渐进、由浅入深地汲取，没有捷径可循。本书将提供一些行之有效的训练方法，结合学生自身艺术学习的基本特点，由简入繁地讲解素描头像学习中所碰到的问题。从问题的提出，到通过合理的解析寻找突破问题的方法，并通过有效的作业去检验问题解决的情况，让你少走弯路。

整本书分为四个阶段，起稿的方法、正面人物头像的解析、四分之三侧头像的解析、人物头像的绘画技巧，深入刻画的解析，人物头像的表现方法。从大课题分为几个子课题，意在让考生掌握头像表现的规律。本书重视培养基础、合理的观察方法，整体地观察与比较分析，将人物头像常见角度的形体结构、五官的细节刻画、体块分面、体积关系、空间关系等几个核心和根本的要素进行分解，并有机地联系起来成为一个完整的体系。在掌握基本的理论知识后从技法上进行突破训练，让学生提高眼界、把所学知识的深度，审美的高度体现在手头，表现于纸面；从整体到局部，再从局部到整体，让画面更有耐看性，将不同的对象的细节塑造出来，让画面有一定的艺术感染力；在每一个不同形象的人物中，去探索不同年龄、性别、职业等的特征与表现，掌握头像绘画的规律。

学习讲究方法，这种方法并不是捷径，而是切切实实地理解基本的知识要点，花少的精力去储备自己的知识容量。也许现在或以前被你搁置的问题，日积月累，变成了不解之惑，日后花成倍的时间和精力也未必能解决。但愿本书可以在一定程度上解读读者之惑。

上海市奉贤区教师进修学院
2013年10月

目 录

前言

阶段一 起稿的方法	1
第一讲 整体的观察方法	1
第二讲 比较的起形方法	7
第三讲 透视的分析方法	11
阶段二 正面人物头像解析	16
第四讲 头骨与肌肉解析	16
第五讲 五官的塑造要点	23
第六讲 头像的体块分面	26
第七讲 头像的明暗关系	29
第八讲 头像的空间关系	33
阶段三 四分之三人物头像解析	38
第九讲 头骨与肌肉解析	38
第十讲 五官的塑造要点	43
第十一讲 头像的体块分面	46
第十二讲 头像的明暗关系	49
第十三讲 头像的空间关系	52
阶段四 人物头像的绘画技巧	57
第十四讲 “虚实”用笔的技巧	57
第十五讲 使用橡皮的技巧	63
第十六讲 “擦”的技巧	68
第十七讲 排线的规律	72
第十八讲 五官的精彩刻画	75
第十九讲 头发的表现方法	80
第二十讲 衣领的表现方法	88
第二十一讲 头像明暗交界线的表现方法	91
第二十二讲 男青年头像的表现方法（一）	96
第二十三讲 男青年头像的表现方法（二）	100
第二十四讲 女青年头像的表现方法	103
第二十五讲 男中年人头像的表现方法	107
第二十六讲 女中年人头像的表现方法	111
第二十七讲 老年人头像的表现方法	114
第二十八讲 带帽头像的表现方法	117
第二十九讲 带眼镜头像的表现方法	120
第三十讲 仰视头像的表现方法	124

阶段一 起稿的方法

第一讲 整体的观察方法

课程目的：

掌握构图的规律，学会观察对象的基本外形，学会分析与比较头、颈、肩的基本关系。

训练方法：

分析构图的恰当性，对其进行反向的理解。分解人物头、颈、肩的基本造型，从而达到整体归纳外形的目的。

课题难点：

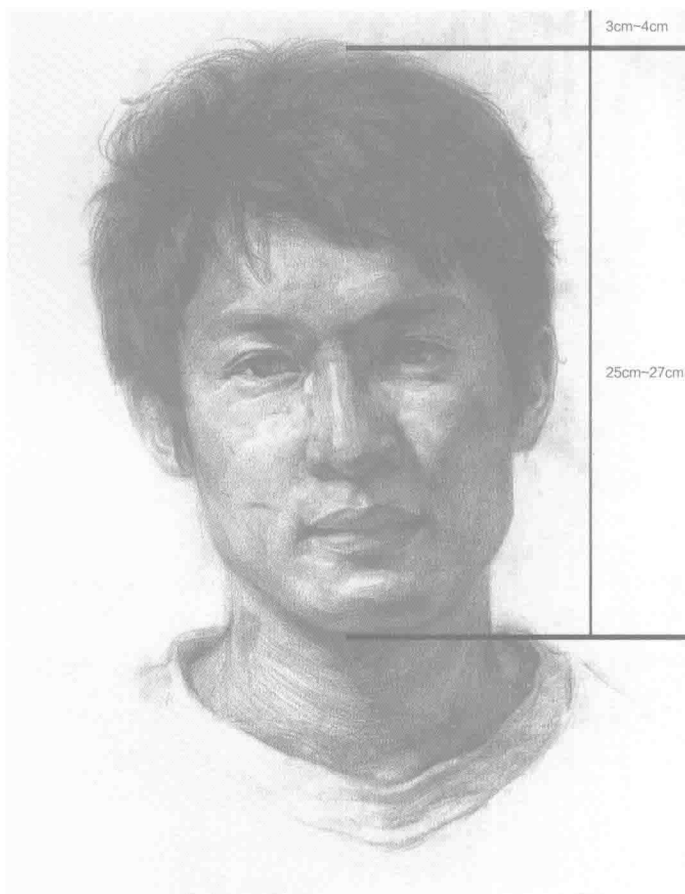
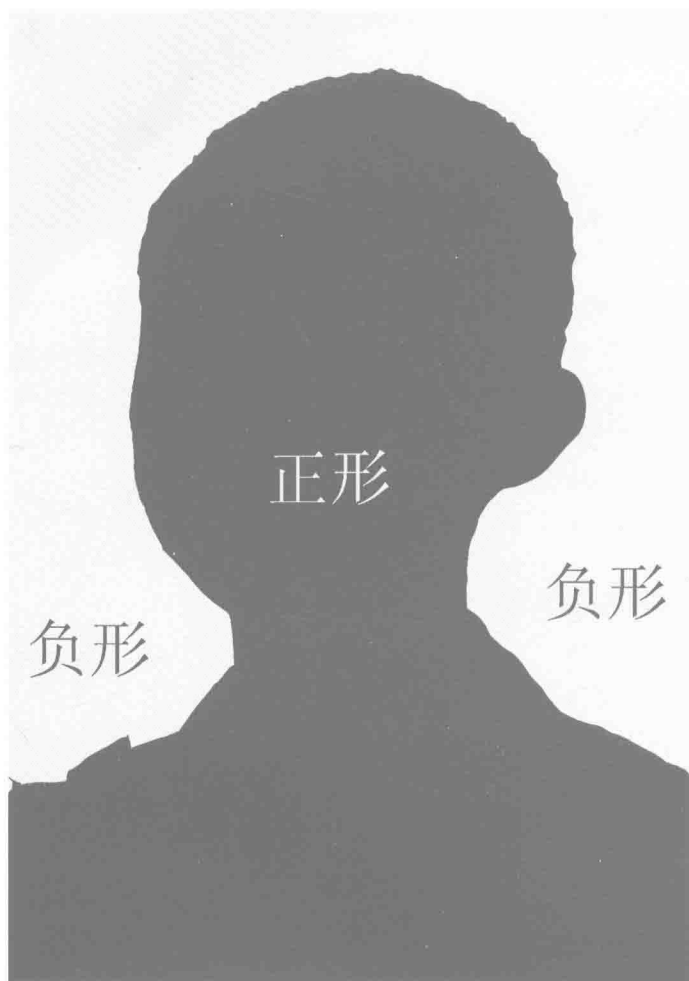
观察对象与概括对象的统一与结合。

要点解析：

确定画面的构图需要整体地对人物头颈肩位置及大小进行分析，确定恰当适中的位置。人物头像的基本形状决定人物鲜明的外形特征，这是我们看到对象的第一个感觉，也就是我们所说的大形。把人物头部分成几个大类，有目、由、甲、国、鹅蛋、圆等脸形等，需要根据对象的最宽点的高低、宽窄来确定。脖子的基本形状是圆柱体，肩膀的宽窄呈现梯形，它们也同时反映整个头部的动态及画面的布局。

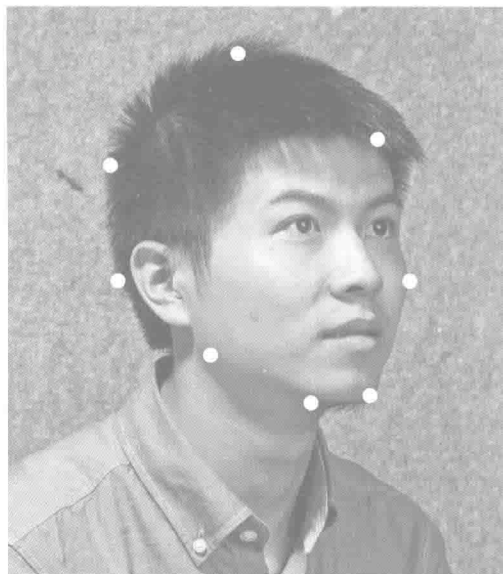
1. 人物头像的构图

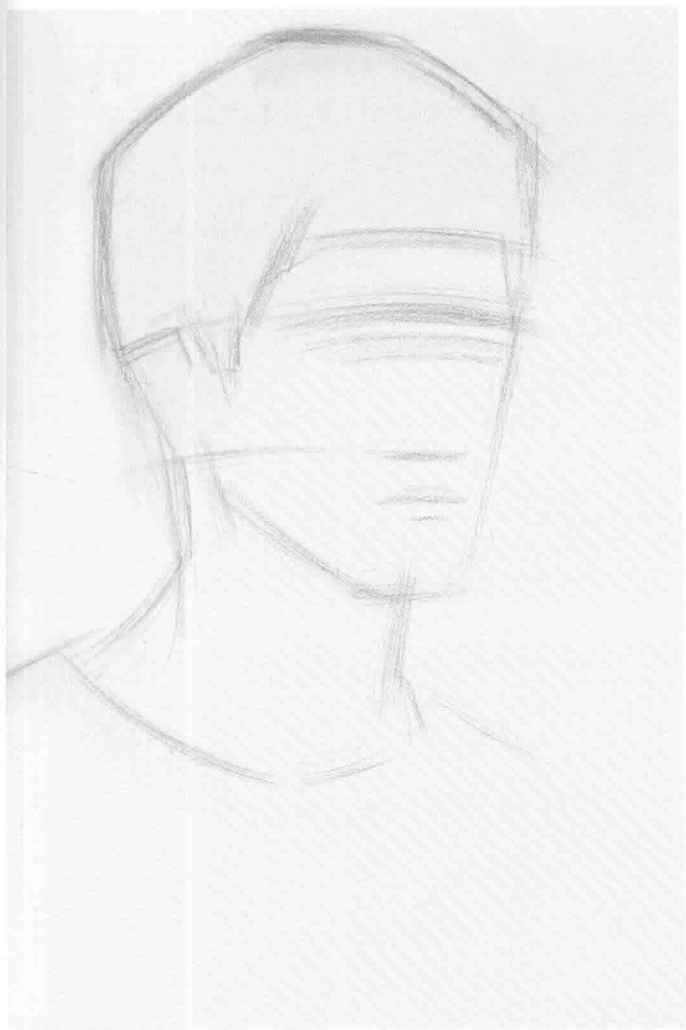
人物头像的构图坚持上紧下松的构图原则，其中人物头像的顶点与纸边缘的空距在 3~4cm 左右，整个头像接近人物头部的大小，在 25~27cm 最为恰当。在画面之中需要整体观察头部的动态关系，脸部朝向的地方多空 1~2cm。

人物头像的外形与头、颈、肩的关系可以根据剪影形来寻找，他们之间的外形之间的层次关系，可以通过负形的比较观察对象的头、颈、肩之间的前后。

人物头像脸型的观察，脸型第一个需要观察的是整个脸部的长宽比例关系。脸的上半部是由上颌骨、颧骨、颞骨、额骨和顶骨构成的圆弧形结构，下半部则取决于下颌骨的形态。这些都是影响脸型的重要因素，而颌骨在整个脸型中起着尤其重要的作用，是决定脸型的基础结构。观察头像的外形特征可分析整个头像的最宽点，和脑颅的大外形与下颌骨的大外形。

作业设计：

分析不同角度不同脸型的打形训练。

要求：

构图合理。抓住人物的特征，掌握人物头像的比例关系（长宽比例，三庭五眼的关系），以及头部、肩膀、脖子的关系确定外形，分析结构关系。

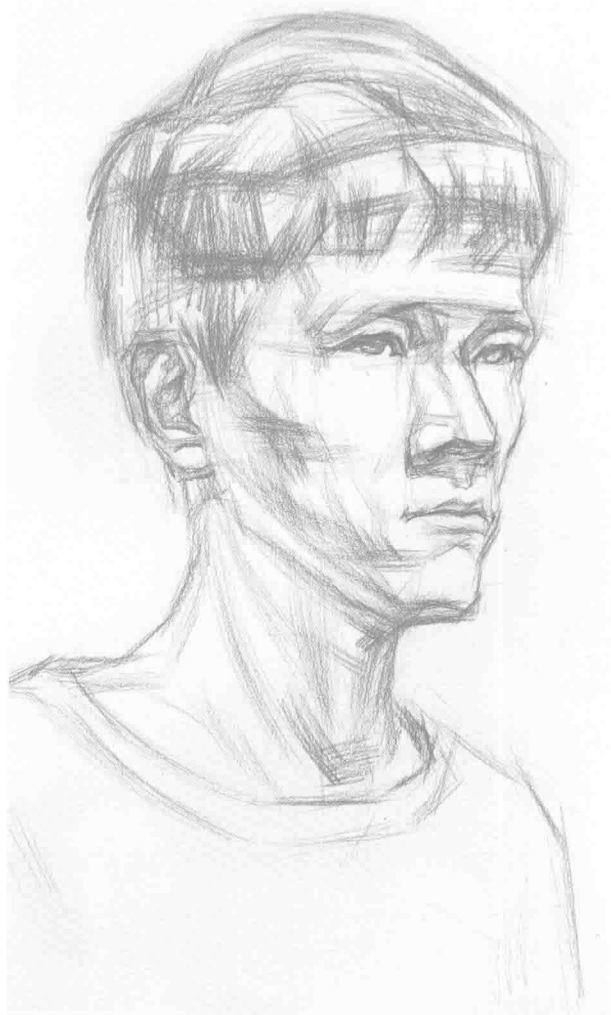
第一步：分析人物特征，模特属于比较长的脸型，上宽下窄，头略微前倾，肩膀位置靠后，“三庭五眼”比例略长，鼻底至下巴略短，发际线更短一些。观察好之后用长而概括的线条概括出外形。

第二步：分析人物头像五官的基本比例与脸部整体明暗交界线的位置。整体地做比较，比如画好鼻子之后，用鼻子来比较眼睛的大小。所有的关系都是串联的，整体来观察的，切忌单个单个地处理。

第三步：用概括的线条，画出头部五官、头发、脸部明暗交界线的基本造型，确定暗部的体块，仔细分析头颈肩的关系是否恰当。这时需要退远观察其外形的特征是否明确，确保比例准确，如果在后续小局部的外形有些偏差，就只需要微调了。

第四步：仔细分析对象的外形特征，眼睛较小，鼻子较长，嘴唇较薄，颧骨的位置比较突出，需要多拉辅助线，保证在具体打形时避免透视出错的问题，两边对称着观察，注意画面色调的布置，头发的体块较深。

第一步

第二步

第三步

第四步

第二讲 比较的起形方法

课程目的：

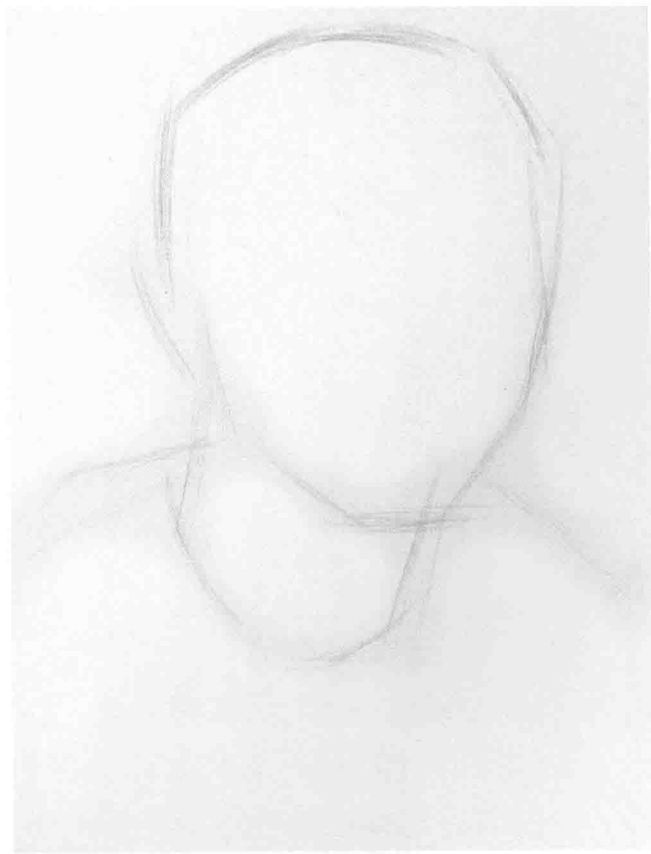
掌握基本的比例关系，在绘画过程中了解比较的观察方法，确定对象局部的位置关系。

课题难点：

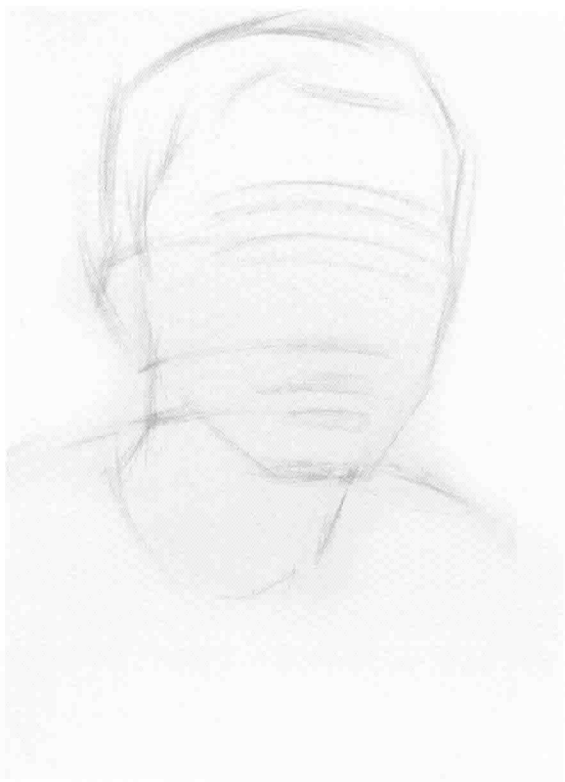
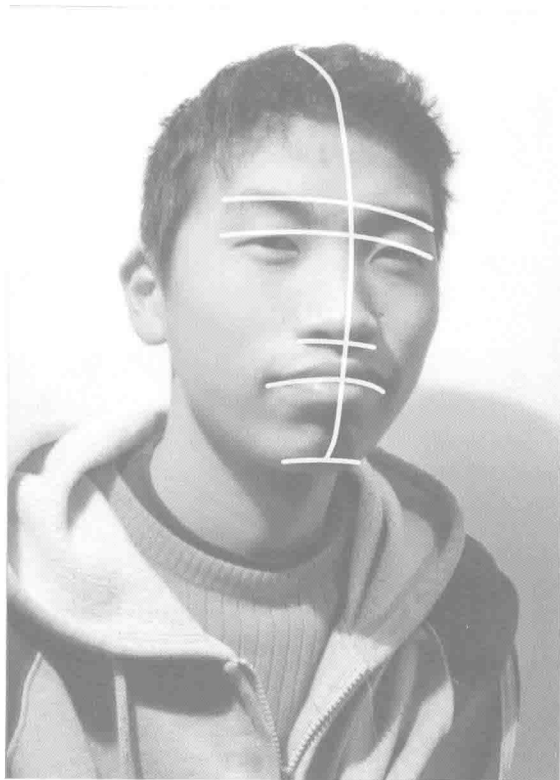
在打形过程中不断对比形与形之间的位置关系，容易忽略整体大的形。

要点解析：

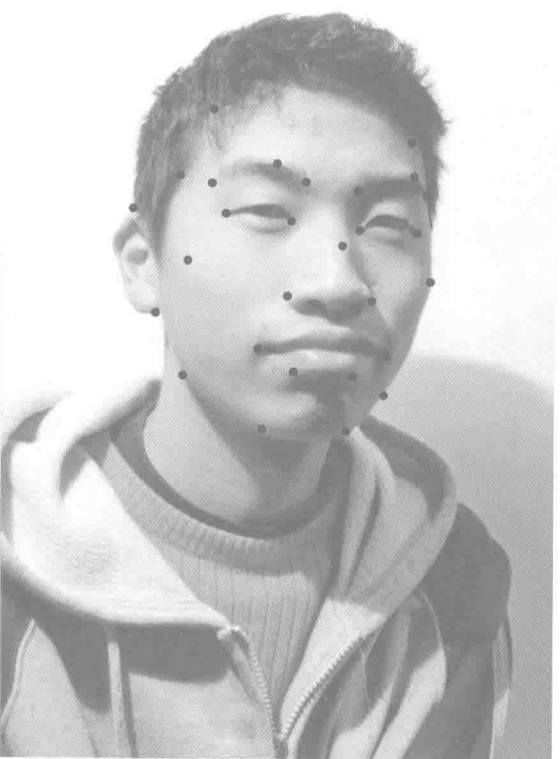
写生头像时，头像的结构与五官等元素非常丰富，起形时需要注意“三庭五眼”的比例关系，建立好大的比例之后，再确定物体的宽度，进行上下左右的对比关系，在逐步完善的过程中通过单体与其他单体之间最高点与最低点的位置来决定形是否准确，再通过亮面与暗面的对比关系确定整体比例的大小。

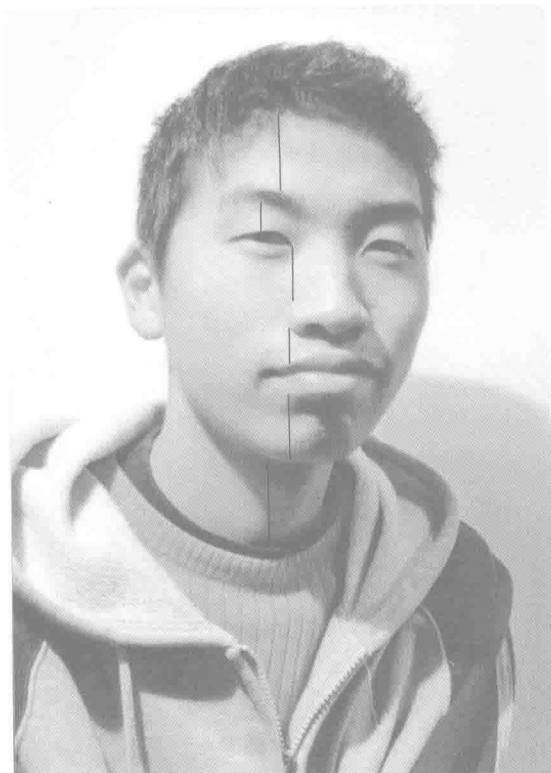
观察人物头像的剪影形，概括出头颈肩的关系。

观察人物头像的“三庭五眼”，确定比例，注意头发的长度。观察头像的动态，画好动态线。根据眉弓与鼻底的关系定出耳朵的位置。画好头发的大概形，比较脸部与头发之间面的对比。

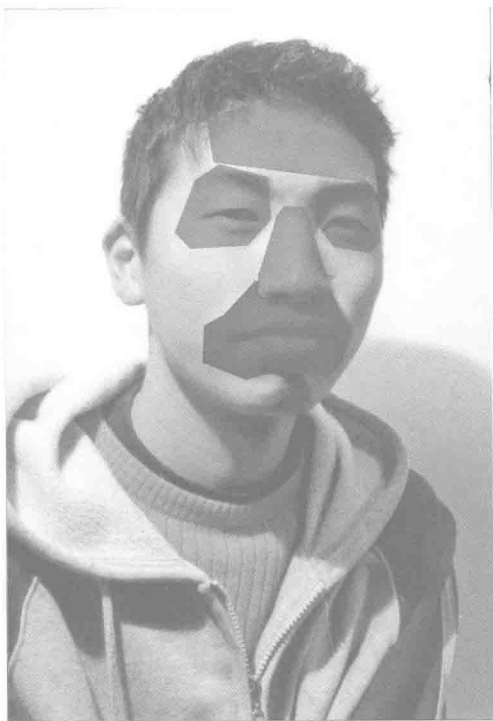
比较分析点与点的位置，分析每个五官横向上的位置。根据鼻子的长度定宽度，确定鼻子与两边脸部的关系后。找眼角的位置从而推出眉弓的位置，注意找到点与点之间的内外关系，从而确定五官的基本位置。

比较分析线与线的距离。概括外形，粗略地交代明暗交界线的位置，在自上而下的概括的过程中观察线与线形成的距离感，边画边往上下左右的位置进行比对。

面与面的比较。将明暗交界线与投影的转折关系交代清楚，明暗关系开始区分，所形成的亮暗面与对象的亮暗面的面积进行对比，看看是否恰当，不恰当及时调整。因为当我们画线的时候没有面的概念，其实在画线的时候就是为了交代面的大小。

形体与形体之间的比较。具体刻画结构关系，把每一个骨点的转折，肌肉的穿插表现清楚，交代好块面的关系，注意用线的力量轻重。结构交代清楚后，对比大关系，额头的外形、眼眶的外形、鼻子的外形、嘴巴周围口轮匝肌的外形、颧骨与脸部正面转折的平面等，都进行整体观察与比较。退远观察分析，看是否恰当，如恰当可以开始深入了。

作业设计：

锻炼学生的眼力，通过十字交叉法，点与点的位置，线与线的距离，面与面的大小对比来进行分析与对比。

第三讲 透视的分析方法

课程目的：

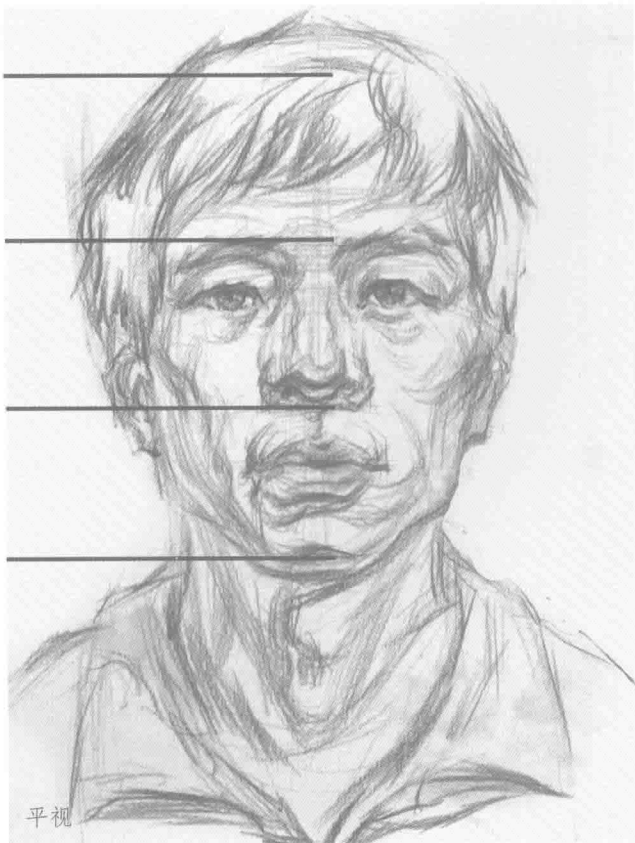
掌握头像形体透视的规律，学会主动分析视角及对象形成的透视变化，实际地运用近大远小的透视规律。

课题难点：

画前运用透视规律分析对象的透视，运用长直线表现透视及基本的比例关系，运用空间透视的方法来表现其空间。

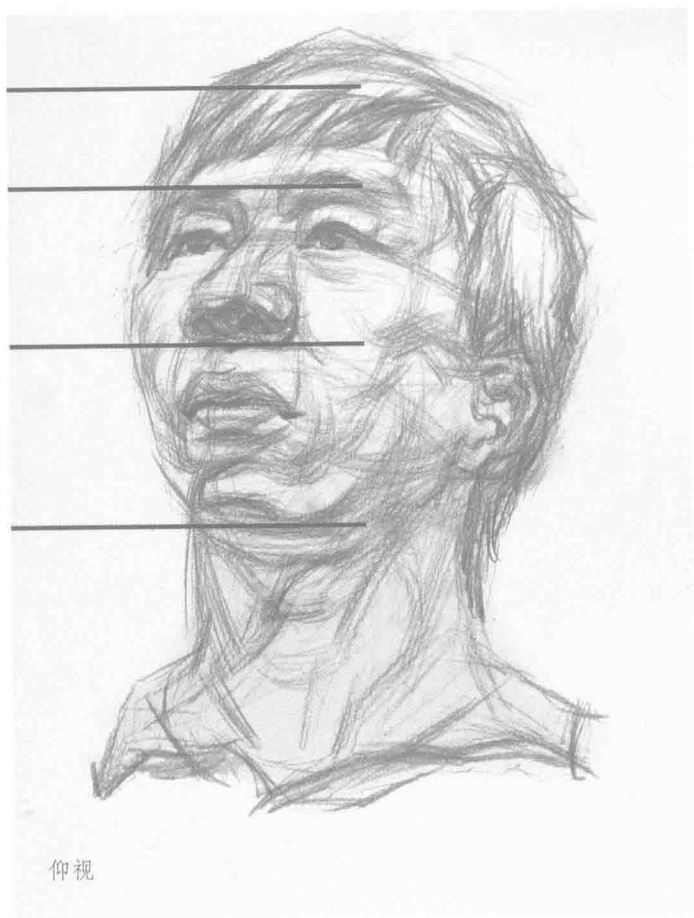
要点解析：

由于头部结构和面部五官的对称性，先了解石膏像基本形体特征、比例、结构，了解骨点的对称性，分析透视产生的变化来表现对象的比例关系。也可以通过中轴线表现不同透视时的透视变化，从顶骨至额头中央至鼻骨至鼻底，人中再转到颌中间。头部的透视同时也表现了头部的动态，通过中轴线也明确了骨点以及五官的对称关系。

三庭的位置

平视时发际线至眉弓，眉弓至鼻底、鼻底至下巴基本相等。

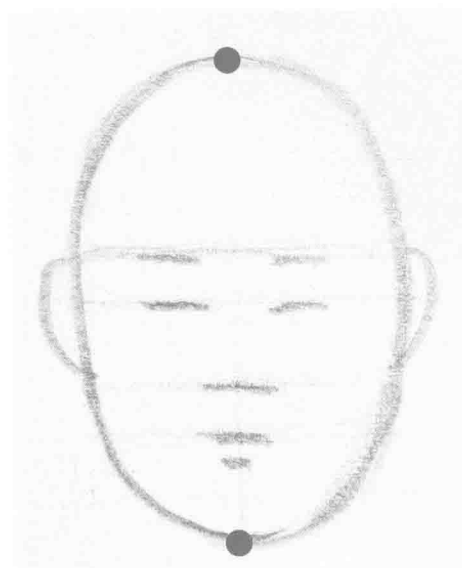

仰视时发际线至眉弓最短，眉弓至鼻底减短、鼻底至下巴最长。

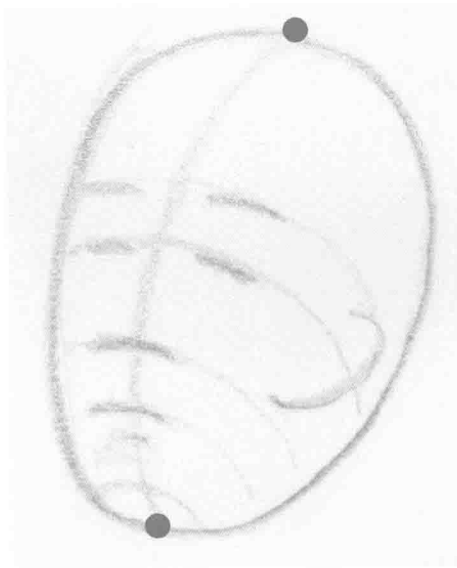

俯视时发际线至眉弓最长，眉弓至鼻底减短、鼻底至下巴最短。

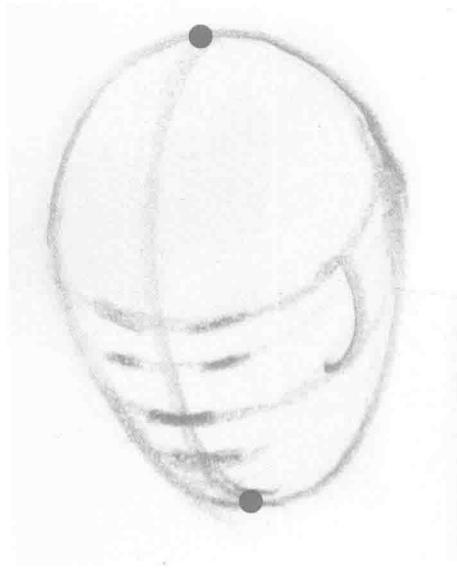
透视线线的变化

透视线水平，中轴线与透视线垂直。

透视线向上弯曲，注意中轴线顶点与下巴最低点的前后关系。

透视线向下弯曲，注意中轴线顶点与下巴最低点的前后关系。