

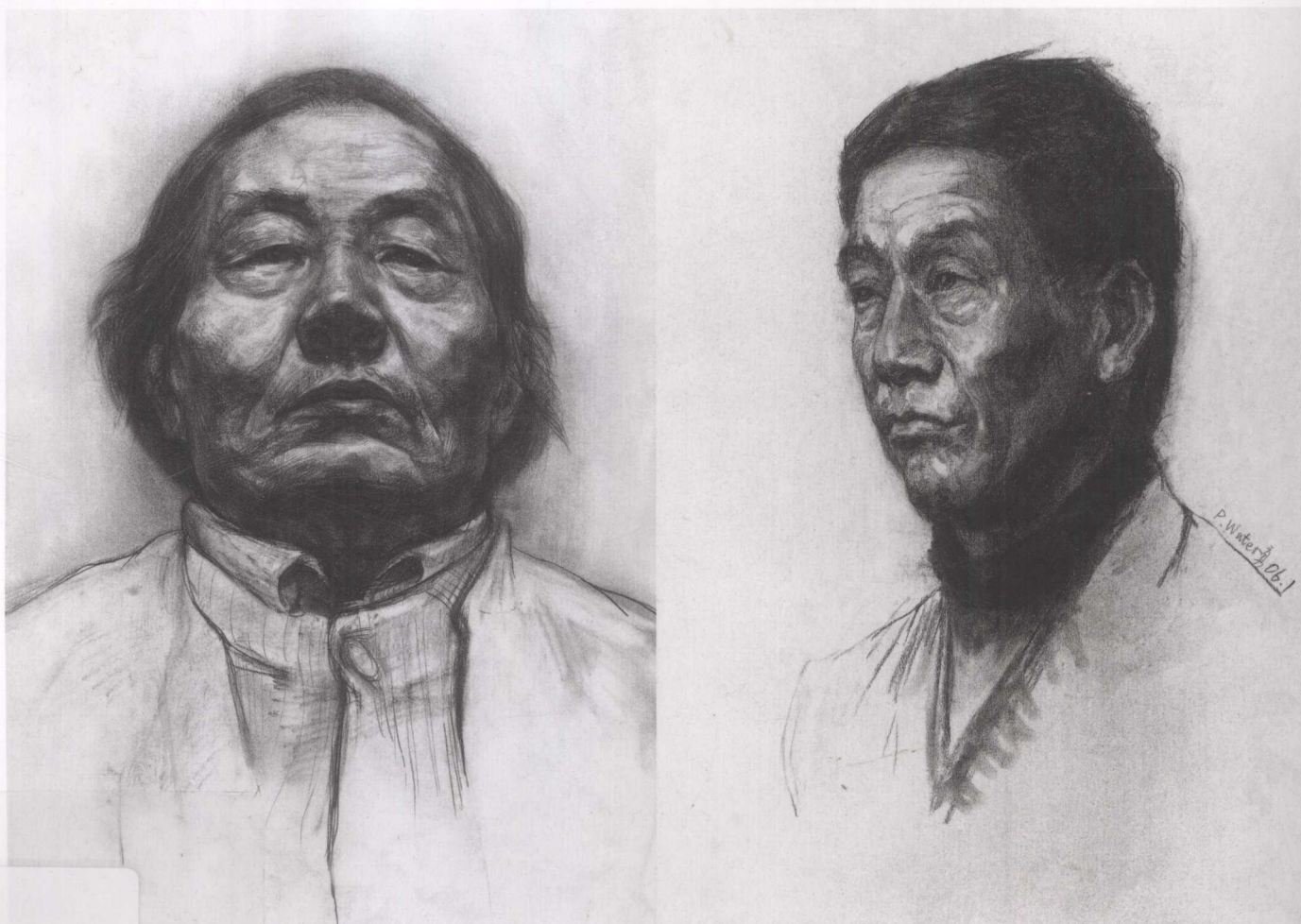
■ 刘凯 编著

绘画

入门系统训练

素描头像 教程

SU MIAO TOU XIANG JIAO CHENG

黑龙江美术出版社

绘画入门系统训练

素描头像教程

■ 刘凯 编著

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描头像 / 刘凯编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2007. 8

(绘画入门系统训练; 3)

ISBN 978-7-5318-1918-9

I. 素… II. 刘… III. 肖像画—素描—技法 (美术)—
高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第121779号

素描头像教程

作 者: 刘凯

出 版: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮政编码: 150016

经 销: 全国新华书店

责任编辑: 李旭

装帧设计: 赵亚群

发行电话: (0451)84270514

网 址: WWW.HLJMSS.COM

印 刷: 杭州杭新印务有限公司印刷

开 本: 889 × 1194 1 / 16

印 张: 3.5

字 数: 10 千字

版 次: 2007 年 8 月第 1 版

印 次: 2007 年 8 月第 1 次印刷

全套 (共六册) 定价: 96.00 元

书 号: ISBN 978-7-5318-1918-9

素描头像画法要领

素描作为一门独立的艺术,具有独立的地位与价值,同时也是绘画艺术的必修基础课。素描训练的目的在于不断提高造型能力,概括而又深刻、真实而又生动、准确地表现对象。熟练造型艺术的基本规律和方法,打好造型基础。

在画头像时,要做到形神兼备,不可画得象雕像一样,要抓住对象的神情特征,这样才能画得“象”画得“活”。在作画时,首先要了解五官,并画好五官。应强调五官在头像的主导地位,研究头部及五官的形体特征、质感、神态,熟悉头像写生的方法步骤,掌握一定的表现技巧。只有通过大量的头像写生训练,才能全面、规范地培养初学者在观察感受、构图造型、比例透视、形体塑造、质感、量感、技法表现等各方面的把握能力。此外,对人物的不同皮肤、毛发的质感的表现及虚实强弱的处理也十分重要的。

素描头像写生训练方法

一、临摹

临摹是初学者学习绘画技能的好方法,初学美术者,技法生疏,缺少理论知识,可以先从临摹入手,在临摹过程中,学习范画中构图、造型的用笔技巧。通过临摹训练,认真体会原作的表现意图,研究其表现方法。还要仔细分析画面调子的丰富变化及作画的步骤特点等。临摹的过程是针对初学者耐心的考验。临摹一幅作品,要临摹得完整、深入,尽力吸取原作中的精髓,同时也必须注意到有些资料的内容不很精细。因此,临摹他人作品的时候,应做到能进得去,出得来,取其所长,弃其所短,这样才能达到事半功倍的效果。

二、写生

写生是全面培养绘画能力的重要方法。在平时的学习中,有计划地安排素描头像写生训练,对初学者各方面能力的培养起着至关重要的作用。这种训练是以素描头像为模特儿,形体结构在不同视线角度下对头部造型、明暗层次以及固有色的影响,提高处理这些问题的能力,研究头部及五官的形体特征、质感、神态,熟悉头像写生的方法步骤,掌握一定的表现技巧。只有通过大量的头像写生训练,才能全面、规范地培养初学者在观察感受、构图造型、比例透视、形体塑造、质感、量感、技法表现等各方面的把握能力。

三、默写

默写是巩固学习的一种有效方法。把画过或熟悉的形象,通过记忆与想象的方式默画下来,检验自己对形体变化、透视线的掌握与运用,比例结构的协调以及画法步骤的全面能力。通过记忆默写训练,培养逻辑推理和创造的应用能力。默写的能力是建立在写实描绘与写意概括造型基础上的。只有熟悉了物象的造型规律,掌握了过硬的表现技巧,才能完成一幅满意的作品。

素描头像是一门重要绘画课程,同时也是高等艺术院校美术专业入学考试的必考科目之一,在本书中作者总结了一套由浅入深、行之有效的训练方法,并结合相关知识,强调艺术素质及专业技能培养,提高学生的自学能力。

目 录

线条的运用	1
头部的骨骼	1
头部的肌肉	1
头部的比例	1
头部的形体结构	2
头部的透视分析	2
眼睛的画法	3
嘴的画法	3
鼻子的画法	3
耳的画法	3
男青年正面像写生实例	4
男青年 2/3 侧面像写生实例	6
男青年 3/4 侧面像写生实例	8
男青年侧面像写生实例(一)	10
男青年侧面像写生实例(二)	12
女青年 2/3 侧面像写生实例	14
男中年正面像写生实例	16
男中年 3/4 侧面像写生实例(一)	18
男中年 3/4 侧面像写生实例(二)	20
男中年 3/4 侧面像写生实例(三)	22
男中年 3/4 侧面像写生实例(四)	24
男中年侧面像写生实例(一)	26
男中年侧面像写生实例(二)	28
男老年人正面像写生实例(一)	30
男老年人正面像写生实例(二)	32
女老年人正面像写生实例	34
男老年人 3/4 侧面像写生实例	36
男老年人 2/3 侧面像写生实例	38
男老年人侧面像写生实例	40
作品范例欣赏	42

■ 线条的运用

在素描头像中，线条的运用是十分重要的，尤其是线性轮廓的准确描绘用线时，要根据对象的结构、明暗，注意线条的轻重、软硬节奏的准确。合理运用线条可以表现对象的体积、结构及空间关系。

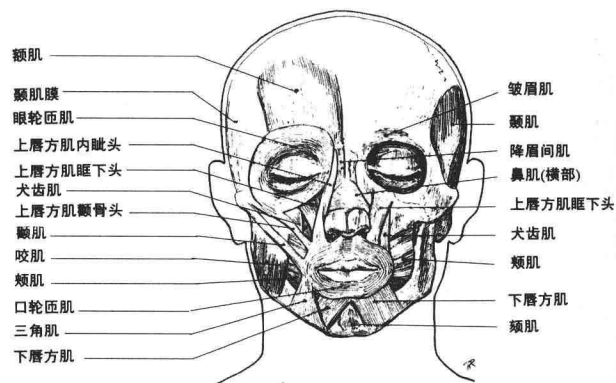
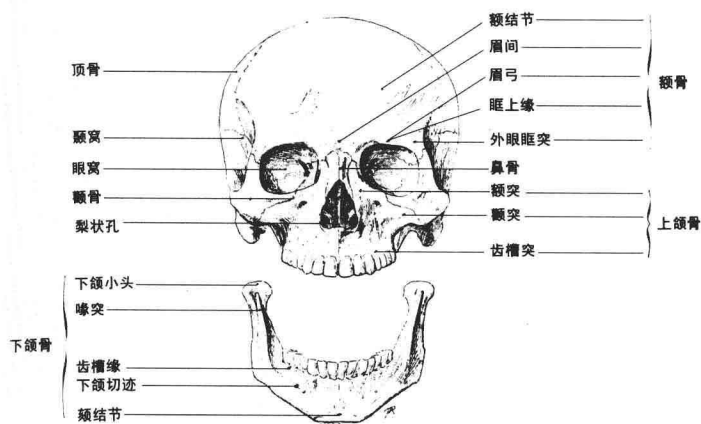

■ 头部的骨骼

头部的骨骼称颅骨，可划分为脑颅骨和面颅骨两部分。头部骨骼共有 22 块，除了下颌骨可以活动以外，它的骨架都是固定的，其中，八块骨构成球状颅骨，其余十四块骨块骨构成脸部，骨骼上突出的点叫“骨点”。前额、颧骨宽度的大小决定了脸型的宽窄，初学者应了解头部的特征后，才能进行学习与创作。

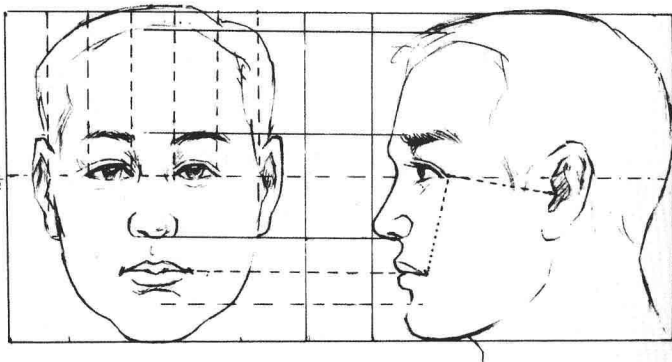
■ 头部的肌肉

头部的肌肉对面部外形和表情起着重要的作用，头肌可分为表情肌和咀嚼肌两大类，表情肌是连接于颅骨与皮肤之间的一些很薄的皮肤，它收缩时使面部产生各种表情；咀嚼肌均止于下颌骨，可运动颞下颌关节，产生咀嚼运动。

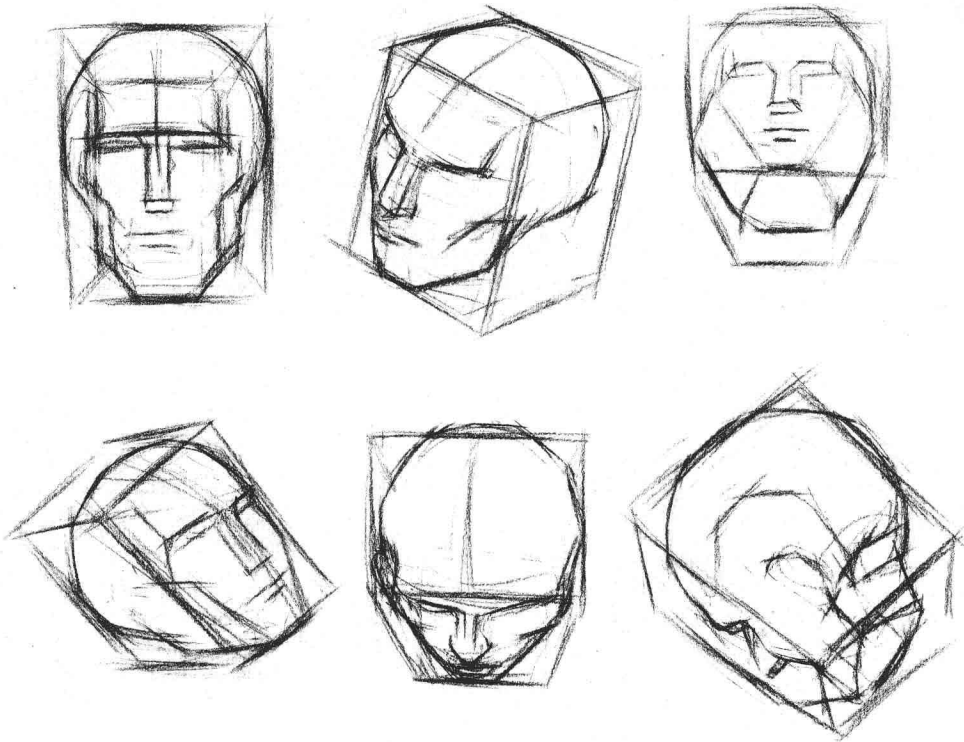
■ 头部的比例

由于人的五官大小以及它们之间的距离不等，形成了人们特有的脸部特征，“三停五眼”的比例是在人头像绘画时的一把标准比例尺，尽管每个人的脸部特征不一样，但是基本上是在“三停五眼”范围内移动，因此，在写生头像时，特别作为初学者，它是作为判断比例的一种重要辅助手段，什么是“三停五眼”呢？我们把下面头部垂直三等分，从发际线至眉为一“停”，眉至鼻尖为二“停”，鼻尖至颌隆突为三“停”。面部横向可容纳五只眼睛的宽度叫“五眼”。

■头部的形体结构

形体结构是素描的重要元素之一，初学者应反复观察，从实践中了解头部形体的一般规律。研究、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。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。

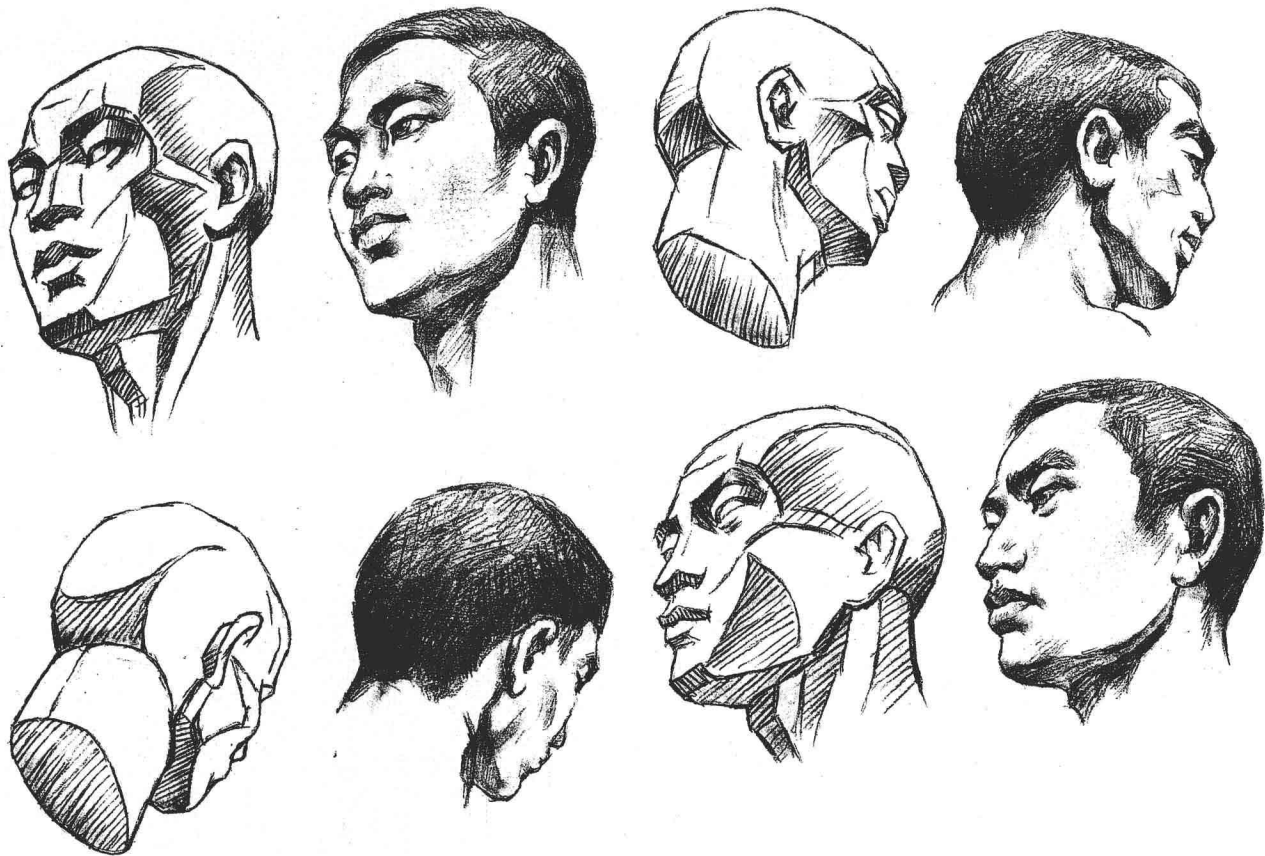

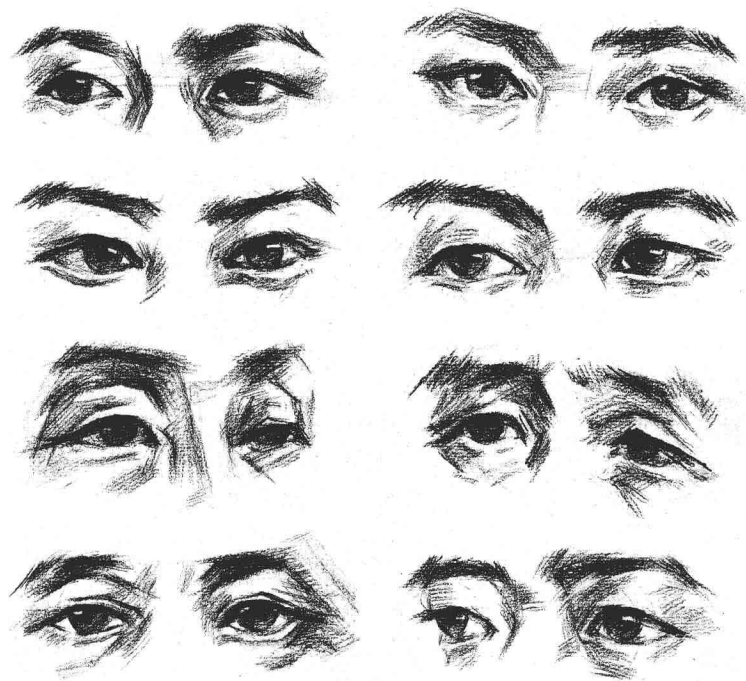
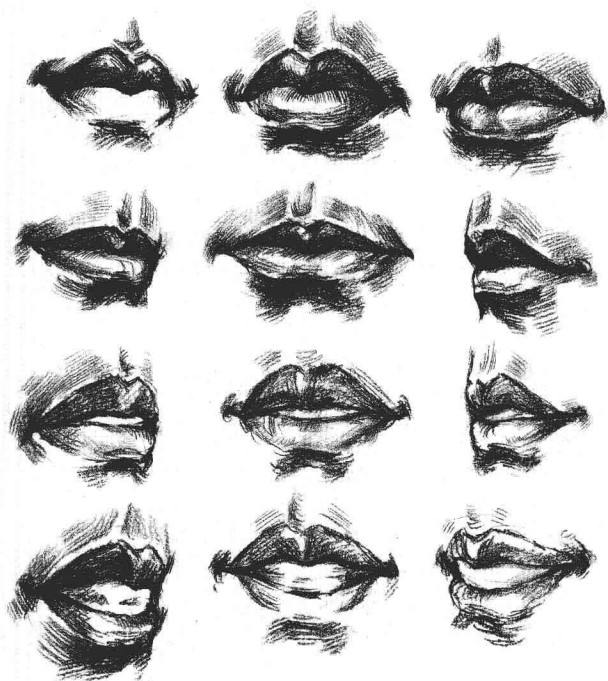
■头部的透视分析

透视在素描头像中起到重要关系，头部的摆动动态即头部位置的变化。在素描头像写生中透视是非常微妙的，必须努力观察，画出这些变化而不会出现错误。理解由于透视所引起的头部外形上的变化，将头部概括为立方体和椭圆形。运用辅助线将眼睛于耳朵辅助及头部中心线和轴线去体现透视的微妙和复杂，将头像的透视准确的表达。

头部的结构是左右对称的对称轴为头部中线（也可理解为动态线）。这条线与眉线、眼线、鼻线、嘴线和下颏线等许多左右对称点的连线垂直，组成一个“十字框架”，这是确定头部五官、主要骨点位置及透视关系的主要依据。

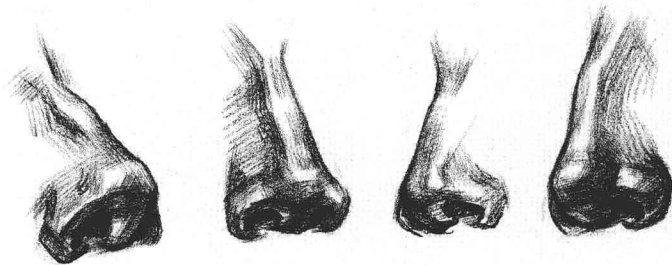
我们还可以把头部放到一个立方体里面来理解它的体块及透视关系。

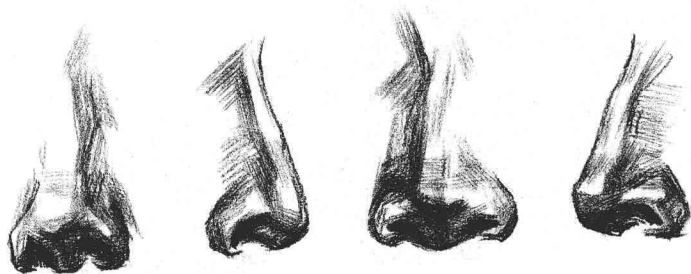
■眼睛的画法

眼睛的结构是由眼框、眼睑、眼球三部分组成，眼框是指眼的内部骨结构，眼睑分上下眼睑，眼球是眼睛的主体，是一个透明的球体，结构上有眼珠、眼白、眼角等。在作画时应充分考虑到眼睛的结构变化，是一个球体的，一切变化都要从体感出发，才能真正把眼睛画好。

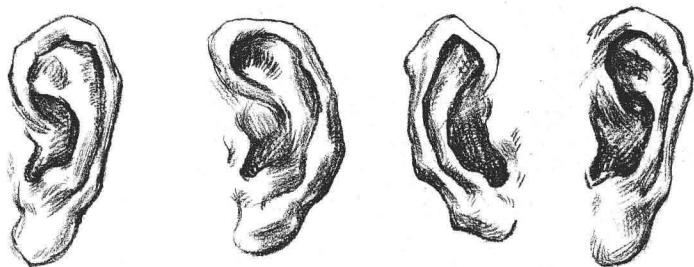
■嘴的画法

嘴上唇和下唇，其结构是由颌骨控制的半圆形体，由几个体面关系组成的，包括人中上唇结节、唇侧沟嘴刻唇沟等。在不同光线下，明暗的变化也是十分明显的，特别是人中上唇结节、上嘴唇和嘴角部分，同时还应照顾到周围的关系。

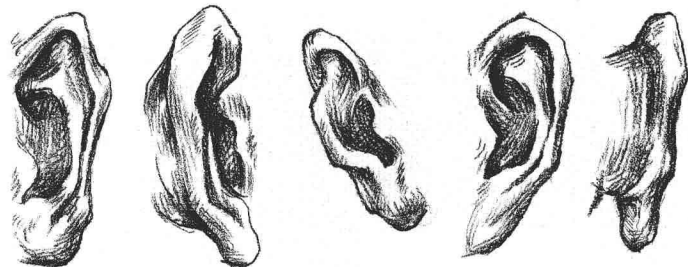
■鼻子的画法

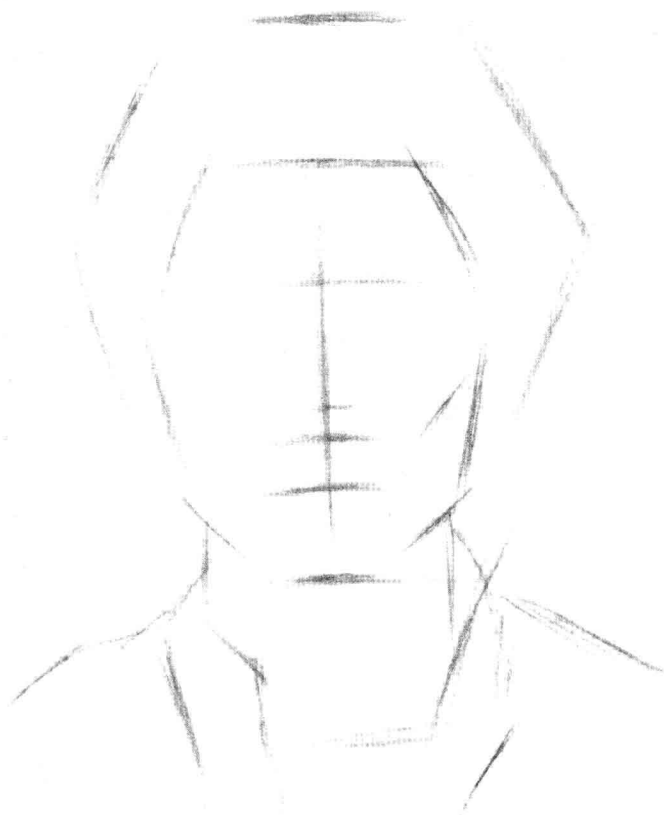
鼻子的结构点以骨骼为基础的，鼻骨嵌在前额的下面，两眼之间，较为高起的地方也叫鼻梁，然后向下对称的软骨组织包括鼻头、鼻翼。鼻子的特点也因人而异，但其结构是一样的。

■耳的画法

耳朵的结构变化是复杂的，但其基本形态大家要了解，在写生时才能利于观察。耳朵主要包括耳轮，呈丫形的对耳轮、耳垂、耳屏、耳轮角，每个结构都有体感。

写生步骤 1

写生步骤 2

写生步骤 3

■男青年正面像写生实例

男青年画法要点

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。

写生步骤

1. 先用虚笔轻线布局, 约定头、颈、肩三者部位及方向朝向的比例、动势、垂直、倾斜等大关系。
2. 确定三者立体形之构架。体现造型的形体构造关系及头、颈、肩三者的衔接、连贯效果, 并表现形象特征。
3. 在前两步的基础上深入分析, 加强对立体空间、明暗色调的认识, 明确大的黑、白、灰关系, 这这是关键所在, 也是承上启下的环节。
4. 抓住模特正在作画时专注的表情进行入情入理的刻画, 尤其是耳朵离我们较近, 自然要重点刻画, 而且要画的“立”起来。写生训练中, 抓住对象最感人的部分进行深入描绘, 这对提高我们的敏锐观察力。增强艺术表现力都十分有益。

写生步骤 1

写生步骤 2

写生步骤 3

■ 男青年 2 / 3 侧面像写生实例

写生步骤

1. 观察模特的形象特征，进行形体结构分析。
2. 确定五官具体形。侧面头像，外部轮廓变化微妙，刻画准确度要求高，造型上哪怕微小的差异都会造成形象上很大的偏离。
3. 特定光线下对象明暗对比较弱，这就需要运用准确、微妙的调子变化去塑造形体、空间。
4. 要关注画面细节与次序的控制和表现。

写生步骤 1

写生步骤 2

写生步骤 3

■男青年 3/4 侧面像写生实例

写生步骤

1. 认真观察对象头部基本形及五官造型特点，用简洁直线画出头的外形，注意头、颈、衣领的形态和比例关系，再通过比较，确定脸的中轴线和五官位置。
2. 概括地画出头部大的结构体面，对五官的基本形也应从体面入手把握。这就是从起稿开始树立分体观念。
3. 进一步画五官具体形，对五官及面部各形体按体面的规律来概括，在分面的过程中，画准各部分的形，对眉弓、下巴等结构转折强的地方要抓准、画明确。
4. 从明暗交界线部位开始进一步塑造形体。加重暗部，并逐步表现向亮部过渡的层次，使明暗层次逐渐丰富，形体逐渐丰满。要注意，明暗的过渡、变化，要准确体现结构的体面穿插关系。

写生步骤 1

写生步骤 2

写生步骤 3

■男青年侧面像写生实例(一)

写生步骤

1. 画出大体的轮廓，用笔起稿时应拉长线，线条表现要轻，但要明确。
2. 勾出人物的形态特征，以结构为主，以明暗为辅，注意线条的轻重、虚实的变化。
3. 应从整体出发，对各部分主要的局部细致刻画。
4. 深入刻画，突出主要部分(如五官表情、手部细节、衣皱细节)整体调整，最后完成。

写生步骤 1

写生步骤 2

写生步骤 3

■ 男青年侧面像写生实例（二）

写生步骤

1. 用长线简略画出基本外形轮廓，找出上下、左右之间的关系，确定基本构图。
2. 进一步确定人物的各种形体关系，这时线条的运用要注意轻重，重要的地方可重些。
3. 从明暗交界线向整个暗区铺开，处理大体明暗关系是为了进一步确定大的结构和体积关系。
4. 抓住重点细节进行刻画，并把各个细节连接成整体，要多思考，多观察分清主次前后关系。

