

素描

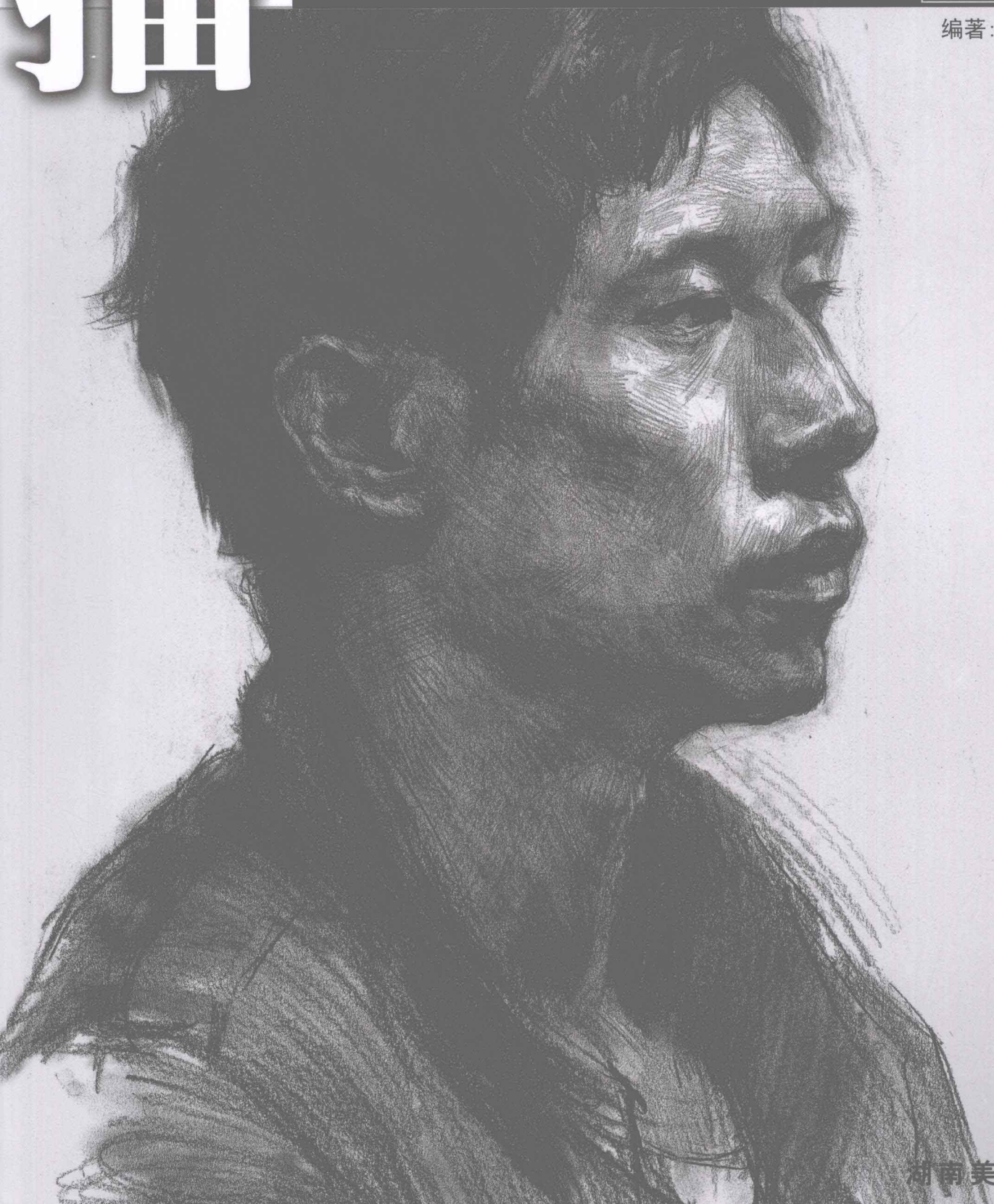
· 从入门到美院 ·

素描头像

美术技法·权威教材

提高篇

编著：肖君 苏浙

湖南美术出版社

目录

素描头像

content

素描头像的意义	2
头部骨骼分析	3
头部肌肉结构	3
头部透视	4
头部基本形和比例	4
头部基本特征	5
构图要点	5
材料的质感表现	6
五官的结构特征	7
男青年(全侧面) 结构画法	8
男青年(全侧面) 明暗画法	10
男青年(四分之三侧面) 结构画法	12
男青年(四分之三侧面) 明暗画法	14
女青年(全侧面) 明暗画法	16
戴眼镜的男青年 结构画法	18
戴眼镜的男青年 明暗画法	20
俯视的男青年 结构画法	22
俯视的男青年 明暗画法	24
优秀作品赏析	26

肖君艺术简历

毕业于中国美术学院。2002 年以素描 95 分,色彩 95 分专业第一名的成绩考入中国美术学院,并获新生奖学金。

2007、2008 年所教学员有 160 余人通过中国美术学院专业考试。

苏浙艺术简历

1998—2002 年就读于中国美术学院附中。

2002—2006 年就读于中国美术学院。

2007、2008 年所教学员有 160 余人通过中国美术学院专业考试。

素描头像

从入门到美院 提高篇

美术技法·权威教材

SUMIAO TOUXIANG

素描头像的意义

素描头像的写生对于参加中考、高考的青少年和在各院校学习美术专业的学生来说，往往是一门必不可少的课程。许多学画者怀着满腔热情坐在真人面前，面对着能动的嘴、会眨的眼睛、表情不断变化的脸、时常晃动的姿势，往往无从下手，或者力不从心。由此可见，真人头像的写生与石膏头像的写生有着很大的区别，应该说对绘画技巧的要求更高了。要画好真人头像，显然还要进一步学习本领。

人的头部是一个复杂的形体，如果不掌握一定的基础知识，练习的盲目性就很大。因此本书首先介绍了头部的骨骼、肌肉以及透视知识。为了帮助大家理解和掌握头部的塑造，本书又结合了许多实际图例，对有关的基础知识，像如何运用明暗关系和线条来塑造形体，如何掌握从起稿到结束的全过程等等，用简单明了的语言进行了有条不紊的介绍。

画人物素描总是从头像写生开始的，因为头像是人最生动传神的部位，可以反映个人的全部精神面貌。真人头像没有石膏头像那种经过艺术概括的形体和单纯的色彩，但是更加自然、生动、丰富。头像写生能更有效地锻炼我们的观察能力、概括能力和表现能力，是素描基础训练中学习人物的主要课程之一。

画头像时，要做到形神兼备，不可画得像雕像一样，要抓住对象的神情特征，这样才能画得“像”画得“活”。在作画时，首先要了解五官并画好五官。应强调五官在头像中的主导地位，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，对人物的皮肤、毛发质感的表现及虚实强弱的处理也是十分重要的。

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。

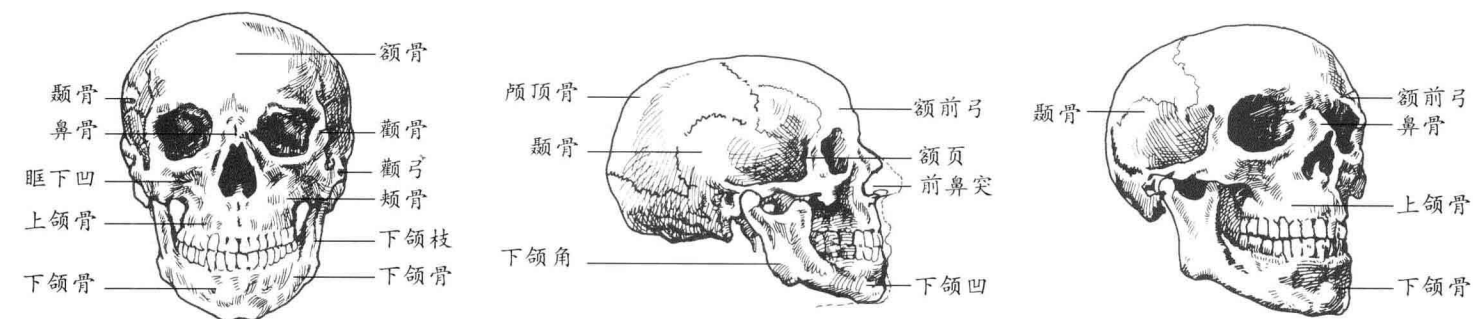

头部骨骼分析

每个物体都有自己的形体结构,形体结构指形体表面各部分的组合穿插,是造型素描的构成基础。简单的物体,如立方体、圆柱体等,其结构一目了然,容易观察和表现。而复杂形体的描绘,一定要建立在对物体结构有充分理解的基础上才能准确表现对象。人物素描也不例外,要准确地表现人物对象,就得认真学习人体形体结构的依据——艺用人体解剖。艺用人体解剖是绘画学习及创作活动的一门必须具备的基础知识。

想画好一张头像素描,首先要了解头骨结构。头骨是头部造型的根本,它的形态和表面起伏都会在人物头部的外形上表露出来,头骨结构决定了头部的形态特征。头骨是由脑颅和面颅两部分组成的,只有下颌骨可以做上下、前后、左右各方向运动,其他骨骼都是固定地紧密结合在一起的。其次,头部肌肉的学习对刻画人物特征、表情至关重要。头部肌肉大致分为表情肌和咀嚼肌两类:咀嚼肌包括咬肌和颞肌,连接骨头产生运动;表情肌分布于眼、眉、口、鼻四周,牵动表皮和五官的运动,表现各种表情。一幅完整的真人头像素描还包括头、颈、胸关系,因而也要增加颈部和胸部的解剖知识。颈部呈圆柱状,随脊椎骨的弧线变化而变化。

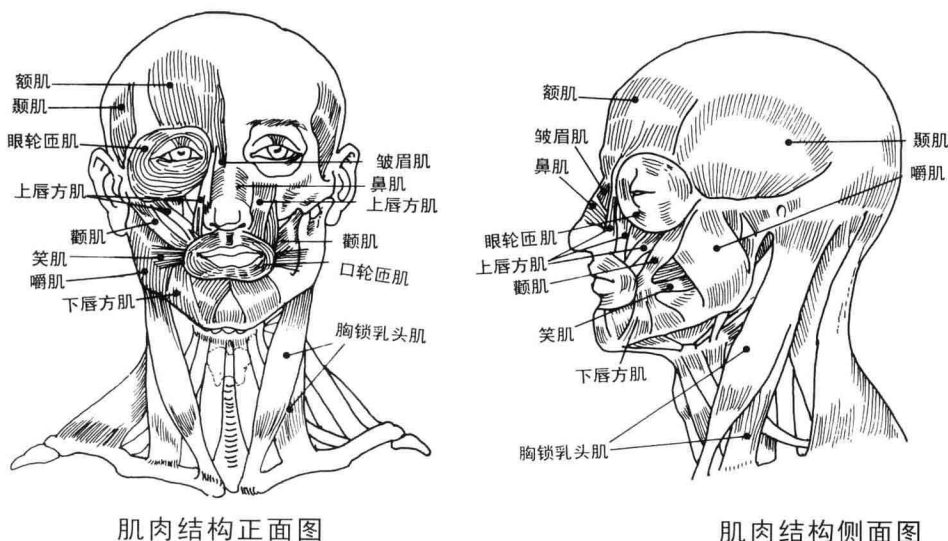
我们学习解剖知识是为了掌握头部基本造型规律和各个体块之间的穿插关系,这是学习头像素描的前提。而许多初学者急于求成,不愿花时间去学习解剖知识,对着模特盲目地画,这样是不会有太大的进步的,而且容易犯一些低级错误。当然也不能死学解剖知识,医生能画出一张准确的人体解剖图,但他不是画家。绘画艺术不是被动地再现对象,而是生动地表现对象,解剖知识即使了解得再准确、再具体,也只是完成了认知上的基础问题,关键还是要在实践上下工夫,对解剖知识有选择、有目的地运用。

头部肌肉结构

头部肌肉是构成人物头部基础特征的重要成分。了解头部肌肉的走向、位置和体积的厚薄,是初学者必须完成的一个重要练习课题。掌握这方面的知识,就为画好头像奠定了基础。头部的肌肉名称如下图所示。对于初学者来说,要像医生那样去了解肌肉是十分枯燥的,但我们必须了解肌肉的功能和感情作用。

头部的肌肉是依附于头骨相互作用的,比如颞肌和嚼肌,一是收合下颌骨,一是放开下颌骨。我们吃东西的时候就要靠这一组肌肉的收缩与扩张来起功能性作用。又如上唇方肌和下唇方肌也是一组相互作用的肌肉,一是咧嘴、一是撇嘴,一是惬意、一是疑惑,这就是带有感情的肌肉。实际上,喜、怒、哀、乐、思索、惊讶、微笑、好奇,都是通过肌肉的运动来表达的。同学们除了要了解肌肉的走向、定位和形状外,还要了解肌肉的厚薄。一般来说,运动量小的肌肉显得硬而薄,如额肌、颞肌,运动量大的肌肉显得软而厚,如口轮匝肌、眼轮匝肌、上唇方肌和下唇方肌。只有细心地观察分析和了解肌肉的软硬厚薄,才能在表现过程中突出方圆,有骨有肉。许多初学者急于求成,不愿花费时间去学习头骨结构和肌肉解剖的知识,对着头像盲目地画,结果,画不来而且进步很慢。

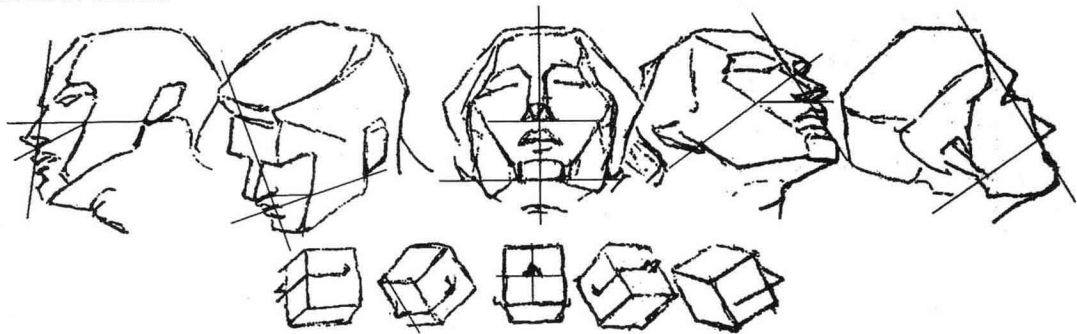

肌肉结构正面图

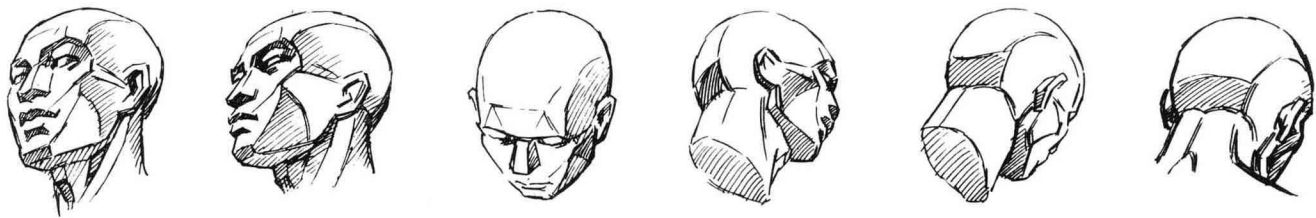
肌肉结构侧面图

头部透视

透视是人眼观察事物的视觉规律，不管是静物还是头像，甚至是人体，只要是可见实体都要遵循这个规律。了解透视的目的是为了帮助我们更为准确地画出我们观察到的错综复杂的形体。透视图在前面的学习中已经有了基本的认识，我们现在的任务是把头部理解为某种形体结构并将其放置在相应的透视环境中。如图所示：我们将头部看成是方体来理解，这样我们就清楚地看到复杂的头部被分成正、侧、顶面，或者正、侧、底面，中间小的形体则根据它们的比例和结构连接被轻松地安排在了相应的大面上。

把头部的透视与几何体的透视结合起来理解

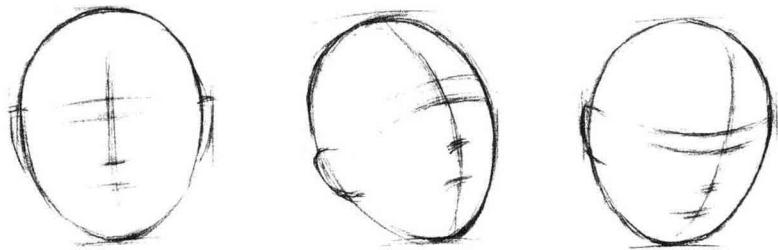

头部的各种透视角度

头部基本形和比例

头部基本形可以比作一个蛋，随着颈部的运动可以前后左右地转动，而且由于视线的高低和视角的不同，头部会呈现各种透视变化。

头部比例从正面看为一个蛋形，高稍长，宽稍短，眼睛在高度的 $1/2$ 处；侧面看为两个蛋不同方向的重叠组合，高与宽基本相等，耳屏的位置处于宽度的中间。正面像的高度从发际到下巴分为“三停”，即发际到眉弓、眉弓到鼻底、鼻底到下巴，三部分的距离基本相等。正面像的宽度以眼长为单位相当于五个眼长。这就是头面部比例的“三停五眼”分析法，以此为依据抓准面部五官的基本位置及比例关系。

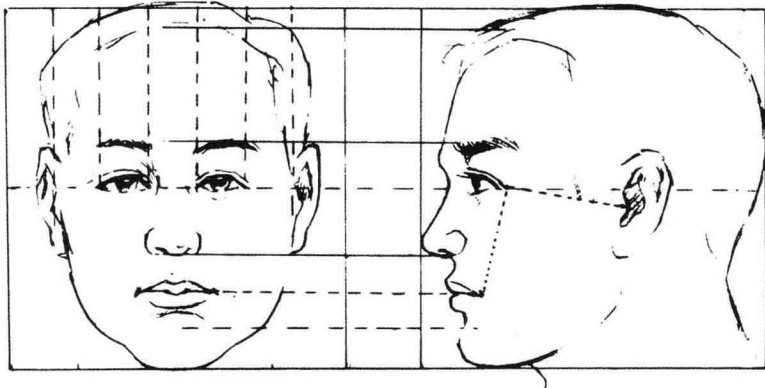

三停五眼

中国古代画论中有“三停五眼”的说法，“三停”就是从发际到眉间为一停，眉间到鼻尖为一停，鼻尖到下巴为一停，分成三等份。“五眼”就是两只耳朵之间有五个眼睛的宽度。两眼之间的宽度大约是一只眼睛的宽度，鼻宽与两眼间距离基本相等。

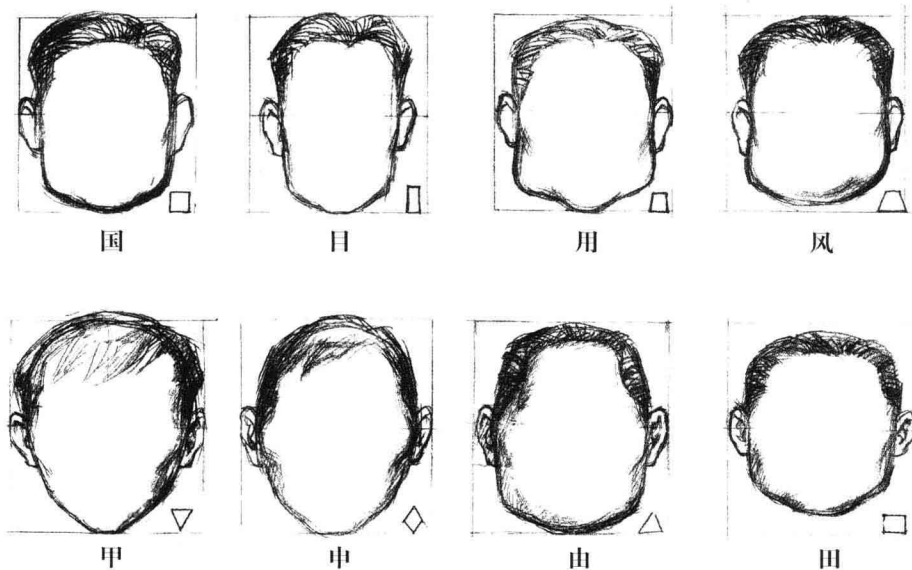
一般成人的眉间至下眼睑的距离大约是眉间至鼻尖的 $1/3$ ，下眼睑在头部总长的 $1/2$ 处。但每个人各有其特征，因而要仔细分析、观察，灵活运用，相信自己的判断。

下唇线大约处于鼻尖至下巴的 $1/2$ 处。

头部基本特征

脸型即头部基本特征。头像写生，像与不像的关键，在于和对象的基本形是否符合。我国古代画论中将人的脸型分为“八格”，分别为“田、由、国、用、目、甲、风、申”八字，以此来形容头部正面的基本形。作画时，一开始就抓住脸型特征，然后找出形成这些特征的形体构造作具体表现，就不难解决形准的问题。

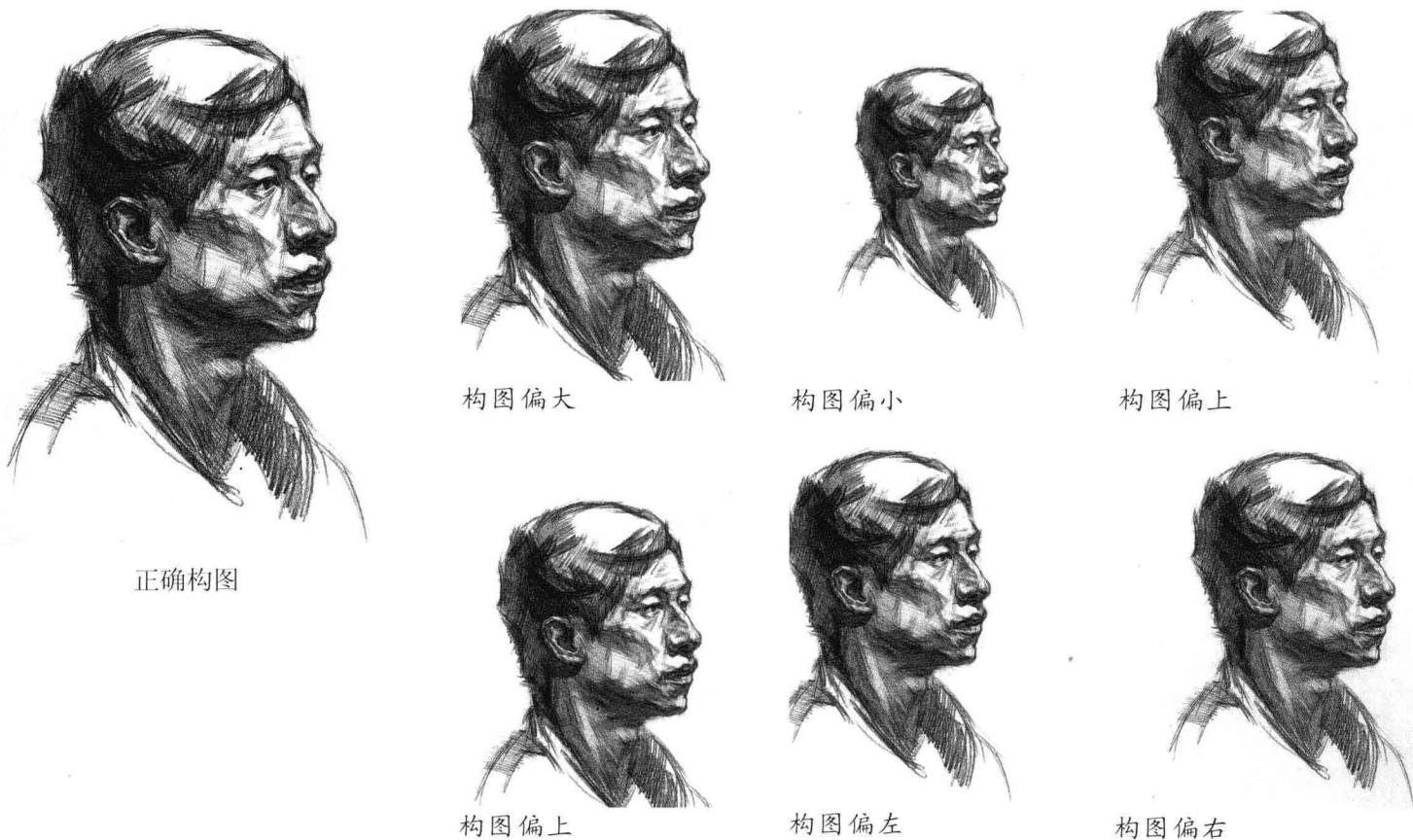

构图要点

构图是绘画的第一步，是绘画作品表达思想内容的重要手段，它直接影响着作品的成败、优劣。美术院校在招生考试时，也把构图的好坏作为评分的首要依据。所以，构图十分重要。初学者更要注意对构图的学习，对每一幅作品的练习都不能马虎，要多观察、分析，选择好角度，多画构图小稿，进行不同方式的构图尝试，再从中找出最佳的构图。这样才能培养良好的作画习惯和对画面的控制、组织能力。

好的构图必须符合审美规律，主次分明、均衡稳定。画面要饱满而不堵塞，要有主次、远近，错落有致，活泼而又不散乱，黑白布局合理，稳定而不呆板。

其中画面的重心问题可能是头像素描构图中要注意的最重要原则。通常画头像时，画面上部比下部留白要少一点，不然会有下坠感。而头像脸部朝向的前方相对留白要多一些，如若少了则给人以面壁的感觉。我们在画面中进行构图的时候，由于每个头像的大小形状、动态比例不同，因而都会形成不同的动态感受，如果在构图过程中忽略这种感受，就容易造成视觉的失衡，或者抓不住对象的神态和动态特点。总之，构图的规律要在实践中体会、掌握，不要拘泥陈式，可大胆尝试多种构图方式，吸取其他优秀作品的经验，以增强对构图的把握能力。

材料的质感表现

每种材料都有其个性特征，不同的材料有不同的质感效果和画法。在学习、临摹别人的优秀作品时，不仅要研究他们的造型特点、构图、塑造方法、线条的风格等，还要注意其材料的运用，感受不同材料所散发的魅力及产生的不同效果。对材料的熟悉、了解是绘画的基本功之一，也是绘画素质、能力提高的关键。但是，建议初学者不要常换工具材料，因为首先基础造型练习的目的是为了掌握造型的基本规律，不能顾此失彼，因小失大；其次，要遵守循序渐进的原则，不能迷恋于追求各种材料的效果而浪费了有限的精力，偏离了对绘画本质的追求。

- 炭笔：**浓重厚实，质地松软，有较强的对比效果。
- 铅笔：**层次丰富、细腻、流畅，性能稳定，有利于塑造和刻画细节，易于修改，是应用最广泛的绘画材料。
- 木炭条：**质地松脆，线条粗犷有力，块面干脆利落，可重复涂抹。但易脱落，需要用专业定画液来固定。
- 炭精棒：**质地更硬脆，对比强烈，不易修改，易脱落不好保存，要用专业定画液来固定。
- 色粉笔：**质地松软，层次丰富，既可表现粗犷强烈的效果，也可细腻刻画。要具有较强绘画能力才能掌握。

木炭条 尼古拉·费欣

色粉笔 鲁本斯

炭笔 丢勒

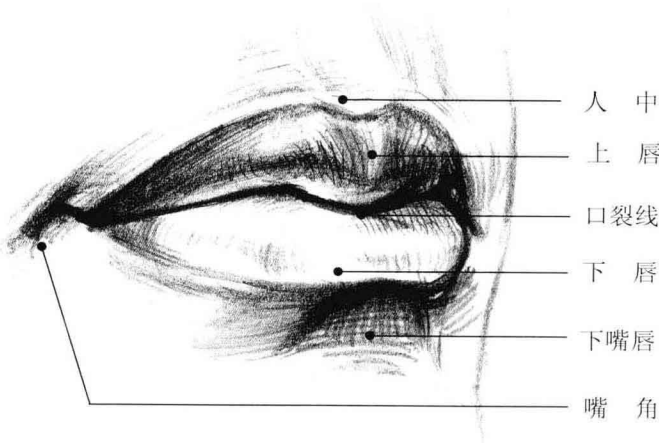
炭精棒 尼古拉·费欣

五官的结构特征

眉、眼、鼻、嘴、耳构成人的五官，它们都具有对称的特点，每一个人又都有自己特征的五官，结构大同小异，特征却完全不同，东方人与西方人又有明显的差别，因此要善于观察、表现。

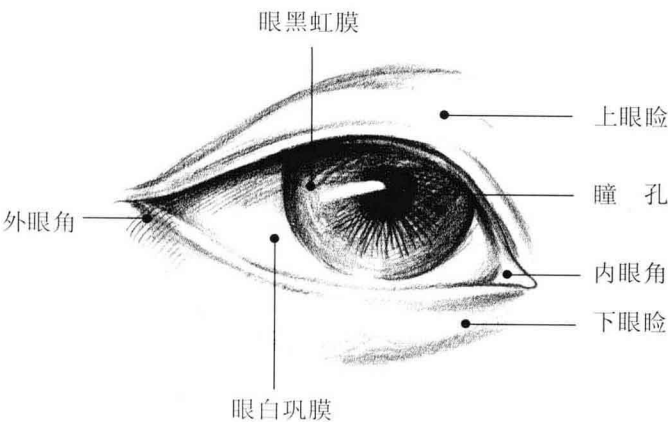
嘴巴的基本结构

嘴巴的结构主要由上下颌骨、牙齿、口轮匝肌、上下嘴唇、人中等组成。牙齿和上下颌骨构成嘴部外在造型的框架。而口轮匝肌附在这一骨架之上，人中位于口轮匝肌之上。最外部由皮肤覆盖。

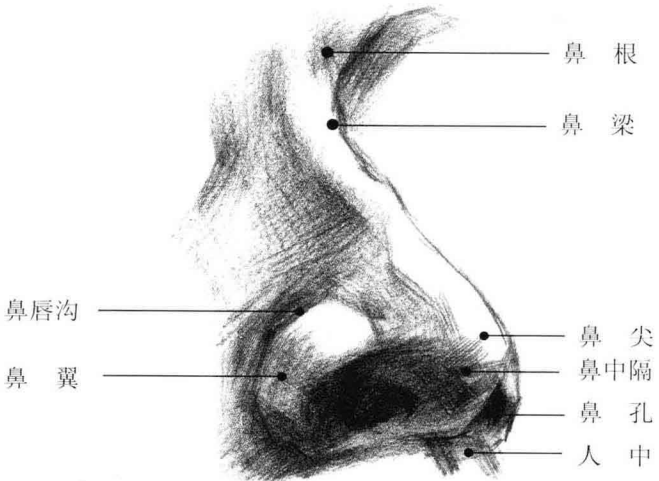
眼睛的基本结构

眼睛的结构主要由眼眶、眼球、眼轮匝肌、眼皮、瞳孔、眼睫毛组成。眼睛以眼球为中心，眼球镶入眼眶内并被眼轮匝肌、眼皮包裹，可概括为半球状。一般内眼角位置高于外眼角，内眼角有泪囊，所以它要比外眼角大、宽、深。

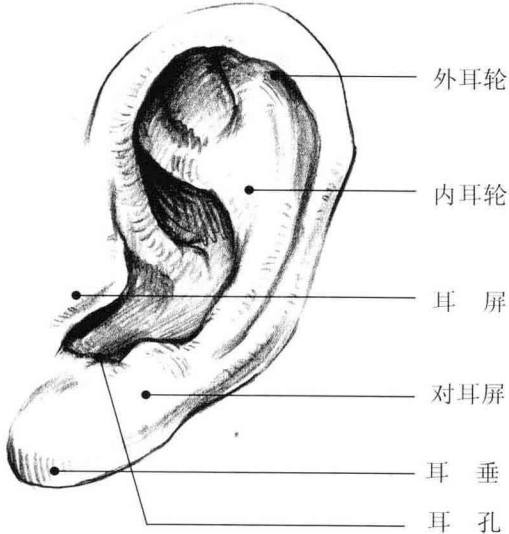
鼻子的基本结构

由硬骨和软骨构成，并直接同面部颧骨连接。鼻根同眉毛连接，并基本呈梯形。鼻头呈球状，它是鼻子的最高点，同时可看成鼻子的中心，它直接同鼻梁、鼻中隔、鼻翼、鼻孔连接。鼻翼呈外展的三角形形状，可分为辐面和厚度面两块。鼻中隔呈钩状。鼻孔呈椭圆状，由鼻翼与鼻中隔和悬突的鼻头相连接而成。

耳朵的基本结构

耳朵主要由内外耳轮、耳垂、耳屏、耳孔等组成。整个耳的造型呈内平外圆、上大下小的椭圆形，其轮廓像字母“C”。耳宽一般为耳长的1/2，耳宽为耳轮的最大宽度，即耳轮与耳屏的最大间距。整个耳部稍稍向脑后倾斜，呈15度角。

男青年(全侧面) 结构画法

步骤一：用简练、精干的线条起形。注意脸部侧面轮廓线的起伏节奏。

步骤二：用结构线简单概括出顶、侧、底三大面。同时进一步加强五官结构。

步骤三：在转折线上区分强弱及虚实，逐步由线带出面，如鼻被分成正侧两个面。脸部明暗分界线使背光面转折感加强。

步骤四：加强近处的结构形体，如颧骨、眉弓处。结构素描要求作者观察对象、理解对象，对人物内在形体多加了解和表现。

侧面角度看似简单，是因为它没有正面和四分之三角度所具有的明确的透视和对称部分，同时因为缺少这些部分而使如何表现整个头骨的体积感成为刻画的难题。在起稿时，不能将注意力过多地放在五官所形成边缘线的细节上，而应该理性分析侧面所提供给我们的模糊的体积关系，并加强它们，这样在后面的工作中就能够不断地强调头部和形体关系。

男青年(全侧面) 明暗画法

步骤一:用轻松的线条定出人物的头、颈、胸的大致位置,注意五官比例和头的关系要合理。

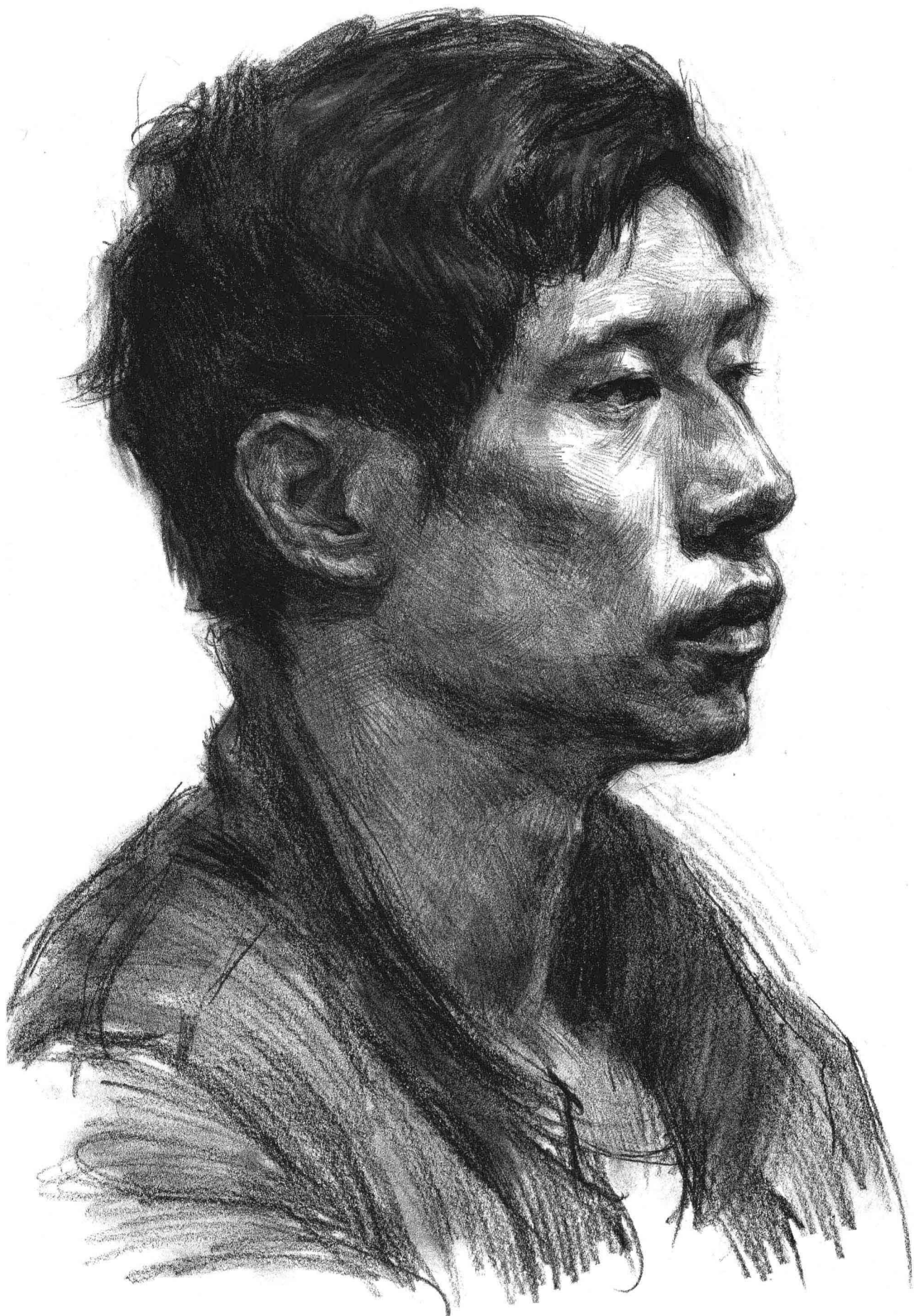
步骤二:进一步明确人物五官的形体结构关系,在骨点上用线强调一些,这样体面上才有变化。

步骤三:确定明暗交界线后,注意结构位置线是否合理,再用大笔触画大体明暗关系。

步骤四:深入细致地刻画五官,眼睛的亮光、鼻子的投影、嘴唇等等,都可以使青年人物形象进一步鲜活起来。

男青年(四分之三侧面) 结构画法

步骤一: 绘画角度为仰视左倾。人物头部的透视变化从下颌处至上逐渐由宽变窄。这一变化把握住了, 仰视的效果就出来了。

步骤二: 局部刻画从五官入手, 用强弱线加强形象结构。同时, 不可忽略颈部结构, 喉结的位置定准确。

步骤三: 画仰视角度, 下颌至颈部的转折面、唇的转折面、鼻子底部以及上下眼睑等处是刻画的重点部位。

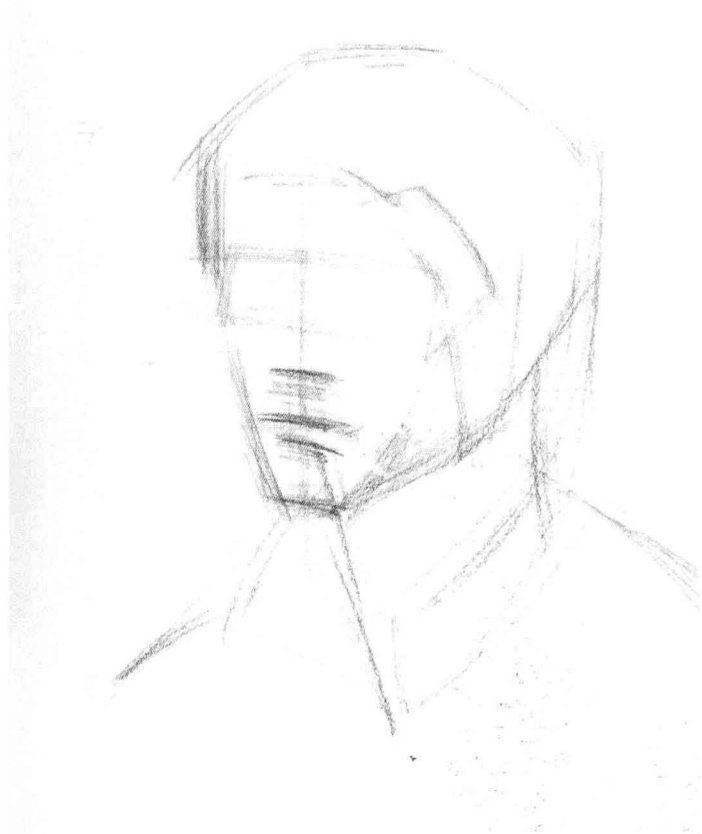

步骤四: 调整时注意整体画面的强弱对比。

男青年四分之三侧面像的脸部结构较明晰，变化丰富。脸部肌肉丰润有弹性，透视变化较小，在表现时应注意结构的刻画。

男青年(四分之三侧面) 明暗画法

步骤一:起稿,抓大形。运用软铅笔轻松地把模特的大形捕捉出来,注意大的体积结构。

步骤二:铺大色调。迅速地铺大的明暗体积关系,使画面的体积虚实、空间关系恰当地表现出来。

步骤三:深入刻画,围绕五官、面部、头发和脖子进行初步刻画,注意青年人的皮肤质感。

步骤四:调整完成。细致刻画五官、面部及头发。注意控制画面色调的层次及头部的体积感。

