

基础素描全程训练

jichu sumiao quancheng xunlian

主编：汪 东

编著：贾跃民

应试篇 上

素描头像

S U M I A O T O U X I A N G

14
401
:1

安徽美术出版社

J214
200401
W221

基础素描全程训练·应试篇(上)

素描头像

JICHU SUIMIAO QUANCHENG XUNLIAN

主 编: 汪 东
编 著: 贾跃民

安徽美术出版社

贾跃民，1988年毕业于淮北煤炭师范学院艺术系，中国油画学会会员，安徽省青年美协副秘书长，安徽省油画艺委会委员，市美协常委理事。1994年进入天津美院油画系研究班深造，现攻读安徽师范大学美术学院在职研究生班。作品多次入选全国大展并多次获奖。部分作品被机构和私人收藏。

丛书策划：陈 涛
主 编：汪 东
本册编著：贾跃民
责任编辑：黄 奇
版式设计：陈 涛 王 驰
封面设计：陈 涛 黄 奇

图书在版编目(CIP)数据

基础素描全程训练·应试篇(上). 素描头像 / 汪东主编; 贾跃民编著.

合肥: 安徽美术出版社, 2004. 7

ISBN 7-5398-1260-5

I. 素... II. ①汪... ②贾... III. 肖像画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第054369号

基础素描全程训练

应试篇(上)·素描头像

贾跃民 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥远东印刷厂印刷

安徽美达公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3.25

2004年9月第1版

2004年9月第1次印刷

ISBN 7-5398-1260-5

定价: 10元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

序

基础素描全程训练·应试篇(上)·素描头像

JI CHU SU MIAO QUAN CHENG XUN LIAN

YING SHI PIAN SHANG

SU MIAO TOU XIANG

当今社会是一个高速发展的社会,各行各业蓬勃发展,社会急需大量高素质的艺术类专业人才,在以素质教育为中心的前提下,艺术教育已成为一种重要的素质教育形式,它也是提高青少年人文素养的重要手段。今天的孩子们不仅要学好文化知识和专业技能,要有良好的道德品行,还要具备一定的艺术审美能力,有一定的表现与创造能力,这样才能够跟上时代发展的脚步,顺应社会的发展。

当我们看见街头那一批批背着画夹的稚嫩身影和少年宫门前父母们那苦苦期待的目光,作为艺术教育工作者,我们意识到自己的社会责任,我们有义务为这些孩子们提供必要的帮助,为此安徽美术出版社适时组织编写了这套丛书。它集中了有着丰富教学经验和实践经验的数十位资深教师和艺术家的集体智慧,经过近一年的精心准备,数易其稿,终成套书。

目前,考生的基础绘画学习很多是在短期的考前培训班中接受的应试训练。整个训练的过程目的性很强,一切为了应试,缺乏必要的系统性。针对这种情况,在认真研究和理解了近些年来国家教育部颁发的有关学科的教学大纲和课程标准,吸取了最新的艺术教育科研成果,在把实际的教学经验与相关的高考应试要求相结合的基础上,我们编写了这套适合青少年绘画爱好者的系列丛书。其目的是能够使青少年朋友们对素描的一些基本概念、艺术形式和表现方法有一个正确的认识,以解决在素描学习及美术高考中涉及的若干问题。本书共分10册:入门篇(上、下)、基础篇(上、下)、提高篇(上、下)、高级篇(上、下)、应试篇(上、下),从最简单的几何体、静物到石膏像、头像,最后介绍了一些应试的相关内容。根据艺术学习的基本规律,通过介绍运用线条、明暗表现物体的专业知识,深入浅出、循序渐进地设置了不同的课题和练习,强调学习的系统性与规范性,使青少年朋友和绘画爱好者掌握绘画基础知识和技能,培养他们对素描学习的兴趣,尽快从纯粹的应试训练中摆脱出来,少走弯路,为早日成就艺术事业打好基础。

本套书编写人员虽尽心尽力,但时间仓促,心有余而力不足,难免有疏漏之处,还望同行和专家们给予指正。

目 录

基础素描全程训练·应试篇(上)·素描头像

J I C H U S U M I A O Q U A N C H E N G X U N L I A N

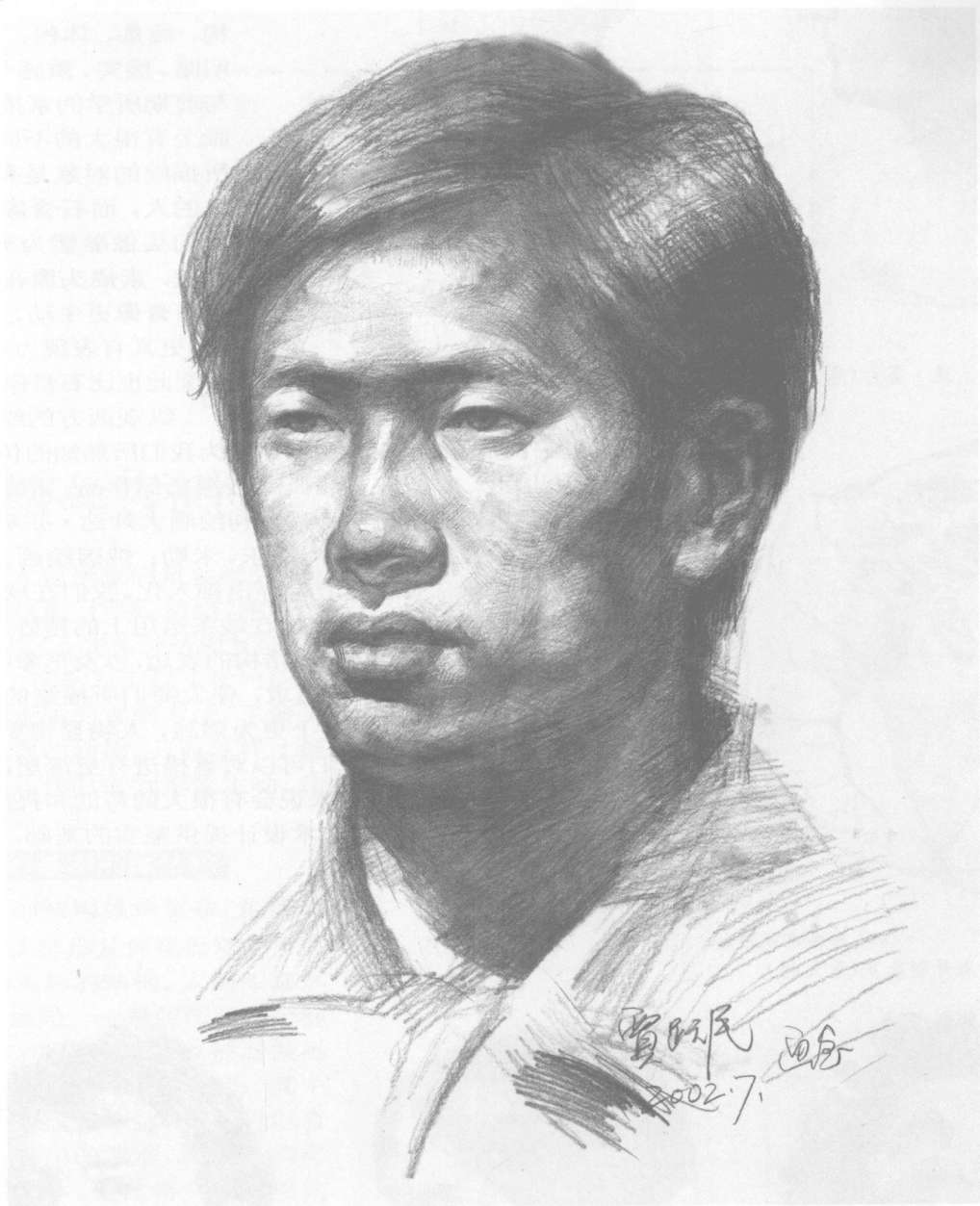
Y I N G S H I P I A N S H A N G

S U M I A O T O U X I A N G

概 述	素描头像	1
课题 1	头部结构和观察方法	3
课题 2	头部解剖和五官结构	7
课题 3	素描头像的学习方法	11
课题 4	素描头像的临摹与默写	17
课题 5	男青年正面像	20
课题 6	男青年侧面像	22
课题 7	女青年 3/4 面像	24
课题 8	女青年正面像	26
课题 9	老年男子 3/4 侧面像	28
图例欣赏		30

概述

素描头像

贾跃民 作

素描头像的意义和基本要求

素描是绘画领域里一种独立的艺术形式。素描头像作为整个素描基础训练中的一个重要环节,对于学习美术的学生有着十分重要的意义。素描头像不仅是素描造型学习中不可缺少的组成部分,也是高等艺术院校和综合大学美术系考查学生动手能力的重要手段之一。素描头像的学习不但可以提高学生对人物的观察能力、塑造能力,还可以帮助学生加深对素描本身的理解、分析。因此,如何学好画素描头像,在素描基础的学习过程中就显得尤为重要。通常在学习素描头像的过程中,学生应做到“整体观察,整体入手,以结构塑造为根本,循序渐进地向前推进”。

达·芬奇(意大利)

荷尔拜因(德国)

在素描的学习过程中,我们需要养成理性分析和判断的习惯,避免机械的手工劳动,要勤于思考、多动脑筋。我们在进行绘画创作时需要考虑画面许多构成因素,如构图、比例、结构、线条、体积、空间、光影、明暗、虚实、质感等。素描头像与前期所学的素描石膏像在刻画上有很大的不同。素描头像所描绘的对象是有思想、有感情的人,而石膏像则是以艺术化的头像雕塑为刻画的对象。因此,素描头像在刻画上比素描石膏像更生动、自然、富于变化,更具有表现力和感染力,难度因此也比石膏像要大一些。

米开朗基罗(意大利)

纵观西方的绘画大师,他们的素描绘画作品丝毫不亚于他们那些为我们所熟知的传世绘画经典作品。他们也为世人留下许多经典的素描头像作品。如德国绘画大师荷尔拜因、格勒惠支、门采尔;意大利绘画大师达·芬奇、米开朗基罗;法国绘画大师安格尔、德加、雷东、米勒;俄国绘画大师谢洛夫、列宾等等。他们在素描上的塑造一样出神入化。我们在欣赏和学习大师们的素描作品时可以看到大师们在线条运用上的精妙。富于变化的各种线条组合和极其准确的解剖、结构的表达,以及形象的微妙变化,光影、体积、质感、空间、体量追求,使大师们所描绘的人物效果更为突出、传神、逼真,感情表达上更为强烈,人物显得更为厚重。

通过学习大师们的作品我们可以对素描进行更深层次的了解。这对广大的美术爱好者和初学者来说会有很大的帮助和提高,为我们今后从事艺术活动、艺术创作和艺术设计提供坚实的基础。

德加(法国)

雷东(法国)

谢洛夫(俄罗斯)

课题 1

· 头部结构和观察方法

目的与要求

- 了解头部的基本形体结构和比例，熟悉头部不同的结构特征，熟悉头部的空间透视关系
- 掌握头部正确的观察方法，学会整体地观察画面，了解画面正负形的空间构成
- 掌握头像素描的构图原则

头部基本结构和特征

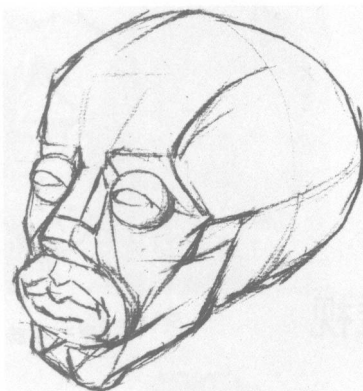
头部是人物形象的重要部分，也是传达人物气质、性格、情绪、感情的重要人体器官。人物头部结构复杂，变化微妙。学生在学习素描头像时应首先掌握头部正确的观察方法，了解头部骨骼和肌肉的结构。只有这样才能在刻画素描头像时做到形象生动、传神，结构准确、明了。

头部的基本形体结构

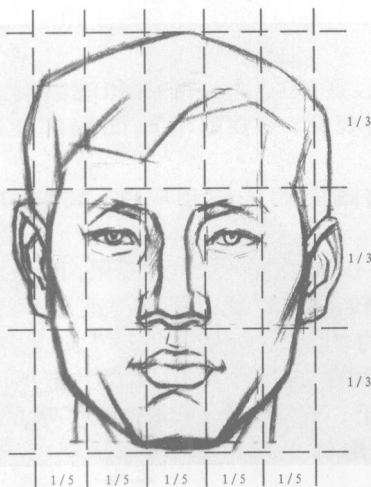
人的头部结构虽然复杂，但我们可以通过将头部形几何化处理的方式来分析人物头部的结构。人的头部基本上可以看做是一个椭圆形和一个梯形的结合体，而五官则可以被看做附着于这一形体上的小的几何形。其中眼睛可以被看做是球体，鼻子可以看做一个上大下小的梯形，嘴的结构可以看做是椭圆体。通过将头部几何化的处理我们可以更加清楚地了解头部的空间几何形体，为进一步深入学习素描头像打下良好的基础。

头部基本比例和特征

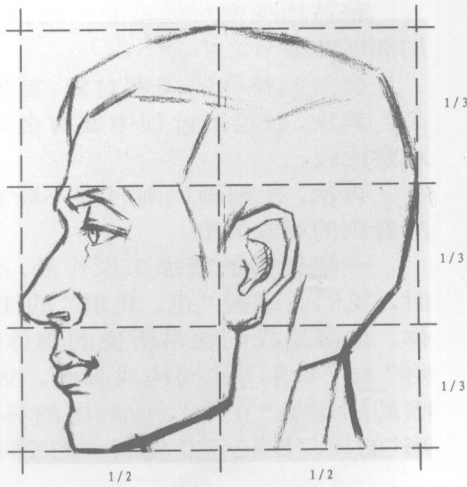
正常成年人的头部的正面比例都符合“三庭五眼”这一规律。所谓“三庭”是指人脸部正面，从发际线到眉弓、从眉弓到鼻底、从鼻底到下颌之间三段比例相等。“五眼”是指脸部正面的相当五个眼睛的宽度。当然，“三

头部基本形体结构

正面比例关系

侧面比例关系

基础素描全程训练

“庭五眼”只是一个理想化的头部比例，现实生活中的头部比例往往更加复杂，比如老人和小孩的头部就往往不符合这一比例。比如小孩的头部眉弓往往在头部的1/2处，而老年人鼻底到下颌常常因牙齿脱落而比例较其它两段短。

从正侧面来看人像头部高宽基本相等，眼角到耳丘与眼角到嘴角的距离相等。

刻画人物头像关键在于准确地表现模特脸型面部特征。头骨特征决定头的基本形和脸型。我们常见的脸型大致有以下几种：“目”字脸、“田”字脸、“由”字脸、“国”字脸、“用”字脸、“甲”字脸、“风”字脸。每个脸型都有其特征。“田”字脸指脸型较短的方脸型；“国”字脸指较匀称的长方脸型；“用”字脸指上额方正、下颌宽大的脸型；“甲”字脸指上额方、下颌尖的脸型，俗称瓜子脸；“风”字脸指上额饱满、面颊宽阔的脸型；“目”字脸指上额消瘦而下颌尖的脸型，俗称枣核脸。

“目”字脸

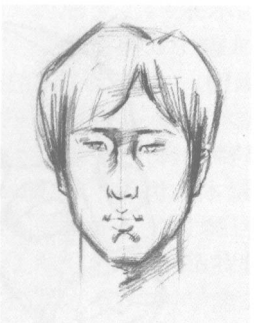
“国”字脸

“风”字脸

“田”字脸

“甲”字脸

“由”字脸

头部观察方法和透视

头部的整体观察

在头像写生观察的过程中，我们要学会整体地观察物象，同时在刻画局部时还应当用正形、负形的比较观察方法。

整体地观察对象将能帮助我们在刻画对象的过程中准确地把握画面的整体效果，不至于陷入画面的局部琐碎细节之中。

要做到整体的观察对象，首先，在绘画观察时要和观察对象保持一定的距离。

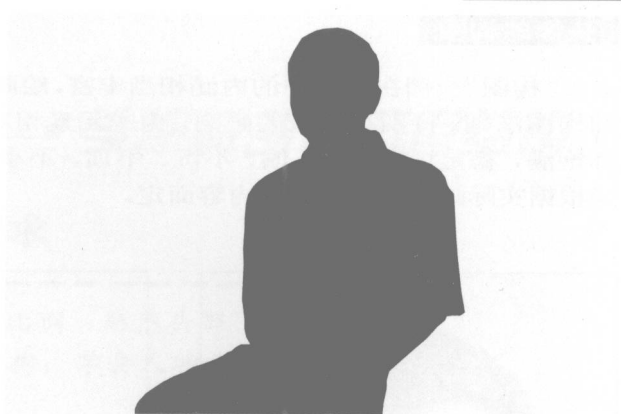
其次，在绘画过程中要有全局观念，不要盯着画面局部死画，要在描画的过程中常将画板放下退后观察比较。

再次，在刻画局部时要不断将画面的局部和局部、局部和整体之间观察比较。要打破固有概念，以所看到的对象为准。

一幅优秀的素描头像作品，不仅要有整体的大效果，而且要有丰富精到的细节描绘。而在描绘细节时，我们要掌握“正、负形”的比较观察方法。所谓“正形”是指视觉所感知的物体主体在空间中的形体，也就是我们通常所说的物体的“形”。所谓“负形”则是指围绕“正形”所构成的背景空间形。“正形”与“负形”共同构成画面。空间中的每个物体都由“正形”和“负形”共同构成。比如我们看到嘴，嘴的结构是“正形”，而周围的鼻子、下颌、脸颊就构成了嘴的“负形”。在素描头像的写生之中，“正负形”的反复比较将会使画面的空间形体更加准确。

正常观察到的画面

用电脑处理画面后，我们可以看到黑色的人物构成了负形，白色的背景构成正形。（正负形的关系不是绝对的，而是随着观察主体的变化发生改变。）

头部的透视

在观察时，人像头部会随着视角的变化而产生不同的透视变化。在观察和描绘时掌握头部透视有助于我们理解头部的空间变化，准确地找出头部各点的位置。熟练地掌握了头部的空间透视将为我们写生、默写头像打好基础。

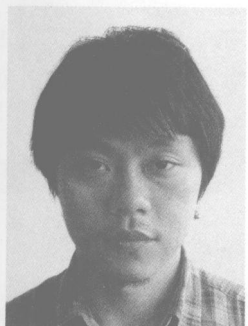
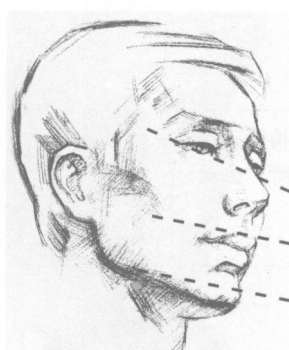
正面仰视

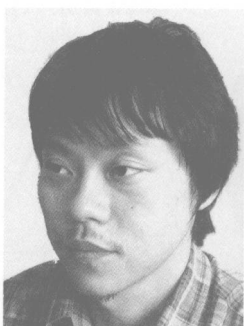
3/4 面仰视

侧面仰视

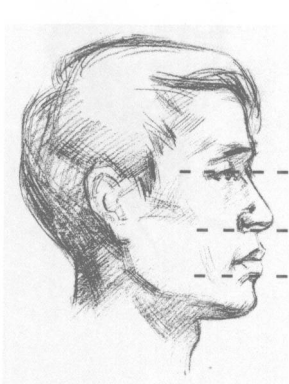
正面平视

3/4 面平视

侧面平视

正面俯视

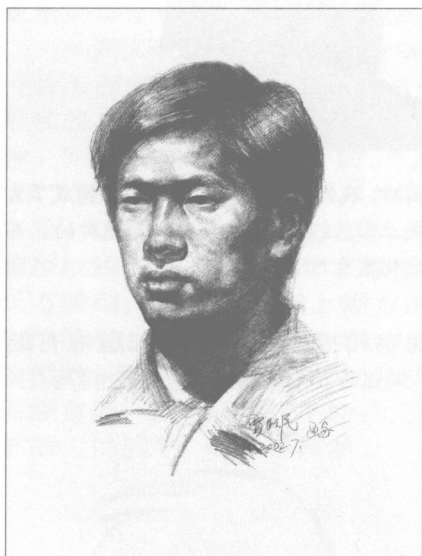
3/4 面俯视

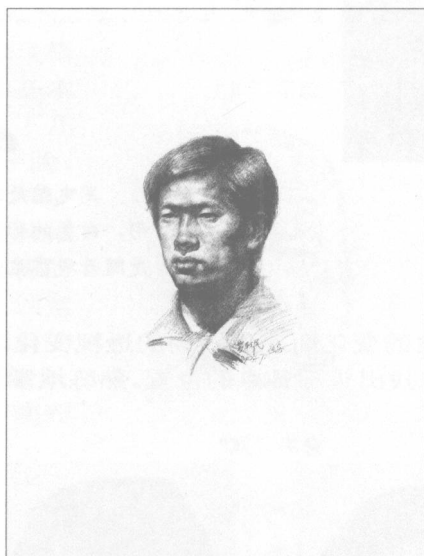
侧面俯视

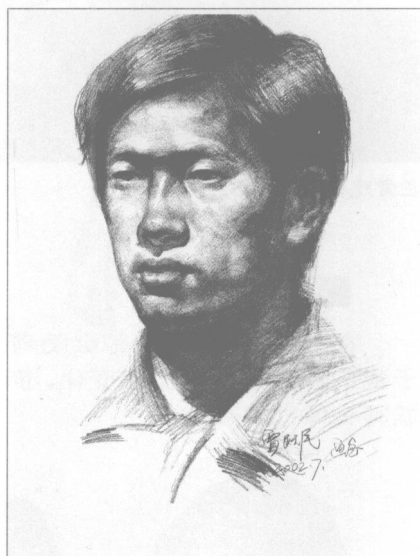
“构图”一词在绘画中的内涵相当丰富,绘画中的构图形式多种多样,但是大多数的画面还是有一定的构图法则。特别是头像的画面,构成元素相对单一,变化也不多。在画面构图时应讲究大小合适,主体饱满,稳定、均衡、不偏、不沉、不顶、不小。当然,画面的构图受到许多因素的影响,在构图时应当根据实际画面所想表达的内容而定。

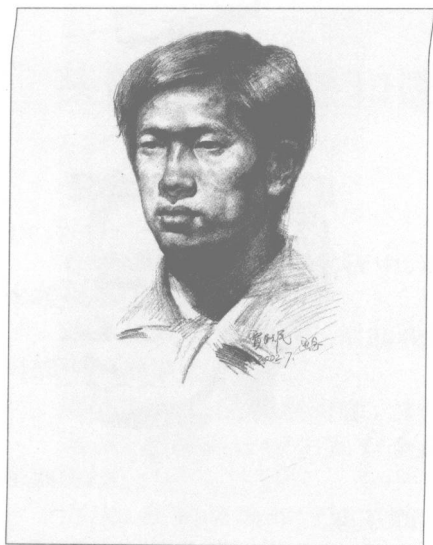
构图正确,主体物在画面中位置左右均衡、生动。

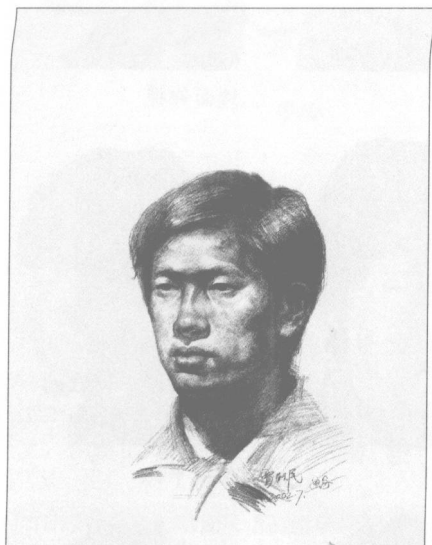
构图太空,主体物在画面中所占位置比例过小。此构图给人以画面不饱满的感觉。

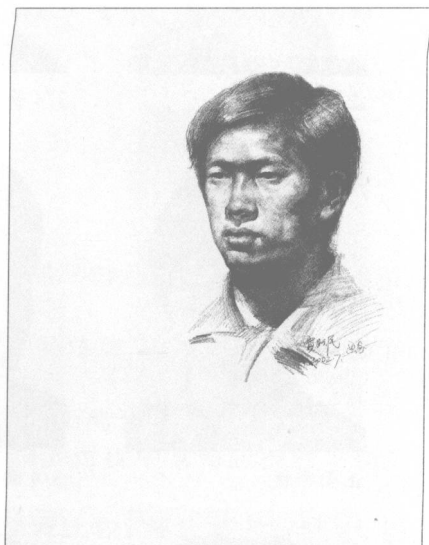
构图太满,主体物在画面中所占位置比例过大。此构图给人以画面膨胀的感觉。

构图偏上,主体物在画面中所占位置偏上。此构图给人以画面不稳定的感觉。

构图偏下,主体物在画面中所占位置偏下。此构图给人以画面下沉的感觉。

构图偏右(或左),主体物在画面中所占位置偏右(或左)。此构图给人以画面倾斜的感觉。

课题 2

头部解剖和五官结构

目的与要求

- 了解头部的基本形和比例，熟悉头部骨骼和肌肉的解剖结构，学会人物头部正确的观察方法
- 掌握头部五官的结构和造型特点，分析不同状态下五官的透视变化

头部骨骼和面部肌肉

头部的骨骼结构

头部由24块骨骼组成，除下颌骨能活动外，其他的头骨都是固定的，并形成一个坚固的颅腔。眼眶以上为额骨，额骨以上为头盖骨，头盖骨两侧向后与颞骨相连。颞骨上连额骨，下接颌骨，横接耳孔。上颌形成牙床，鼻骨形成鼻梁，眼眶位于颞骨、鼻骨、额骨包围之中。下颌骨像个马蹄形，上端与颞骨部分连接，通过咬肌的作用，可以上下活动。头颅骨本身是不能活动的。头骨的起伏，形成形体上的变化，是表现造型特征的主要部位。尤其是隆起的骨点，更是造型的重要标志。

头部的肌肉结构

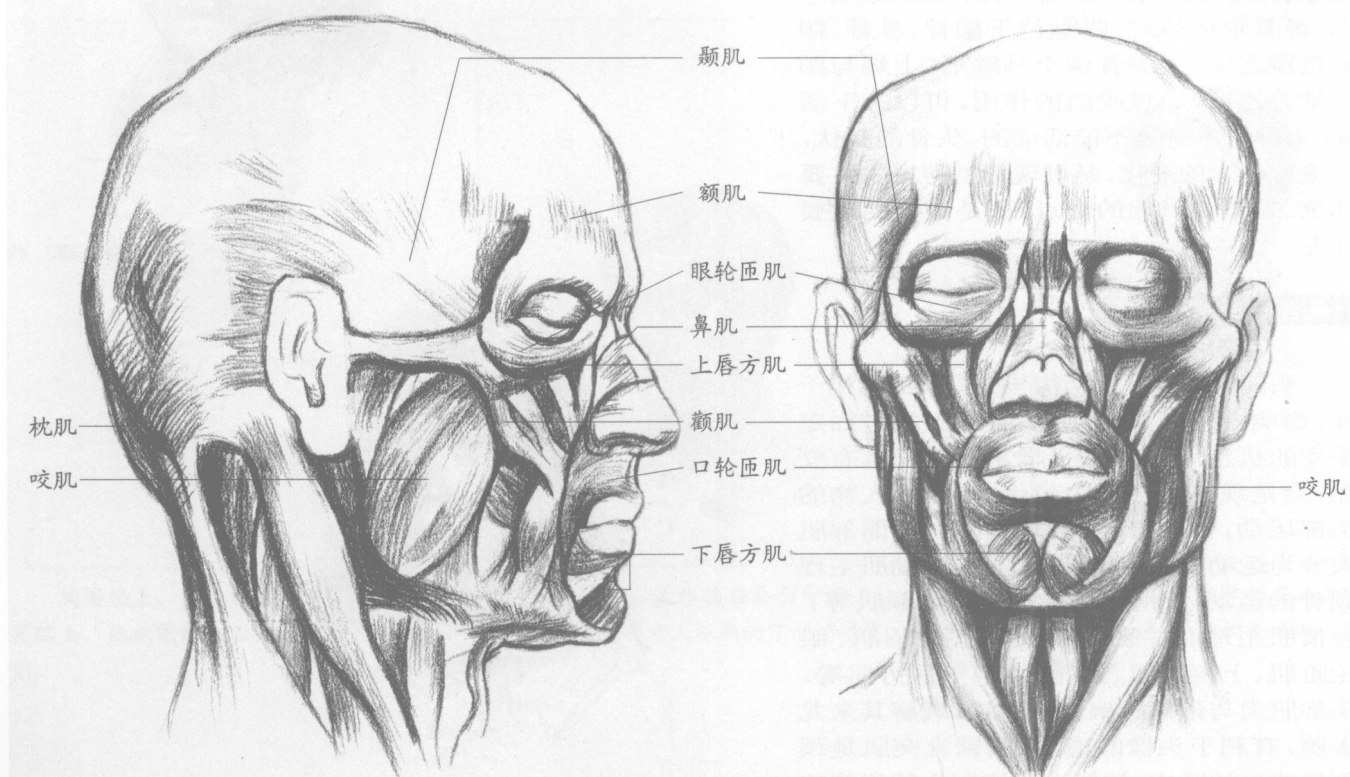
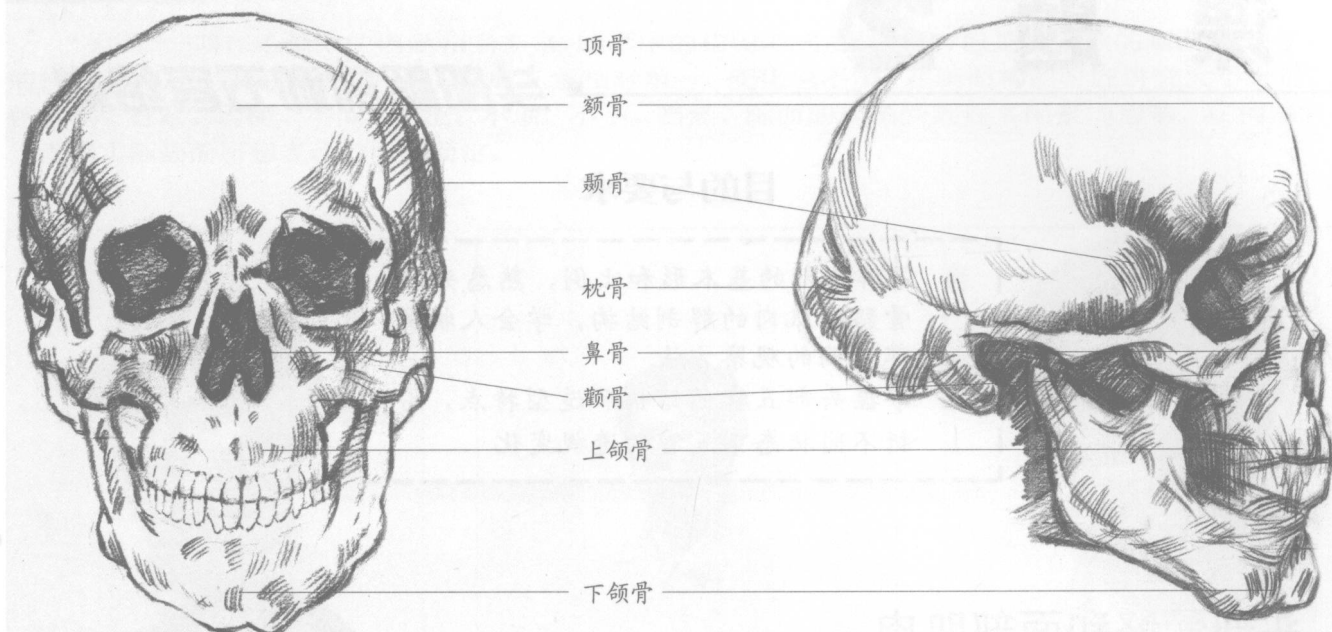
头部的肌肉解剖结构与头骨解剖结构一样，影响着外部的变化。头骨处于相对固定不变的状态，但依附在头骨的肌肉却富有变化，会呈现各种形状的起伏，牵动着人物的头部运动，影响着脸部表情的产生。面部肌肉分为运动肌和表情肌两大类。运动肌主理颌骨的运动，如咬肌、唇三角肌、颞肌等；表情肌主理面部表情，如额肌、皱眉肌、眼轮匝肌、上唇方肌、口轮匝肌、下唇方肌等。头部肌肉与颈部肌肉紧密相连。理解其来龙去脉，有利于头像的造型。胸锁乳突肌是颈部最明显的肌肉，与斜方肌控制头的仰俯旋转，胸骨舌骨肌、肩胛舌骨肌都有各自不同的作用，但外形变化不太明显。

余晖 作

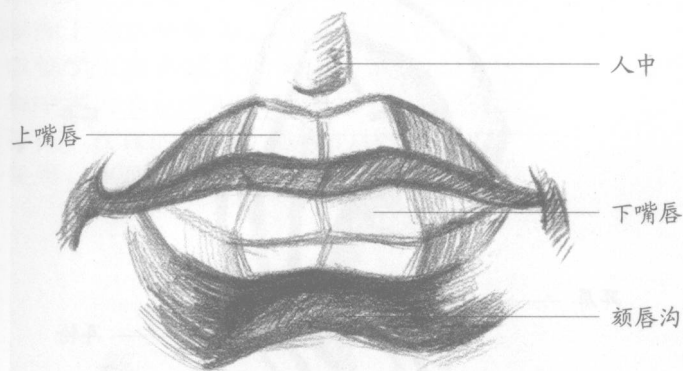
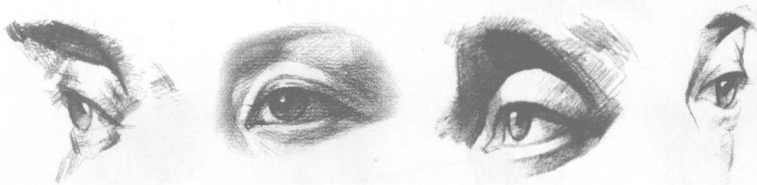
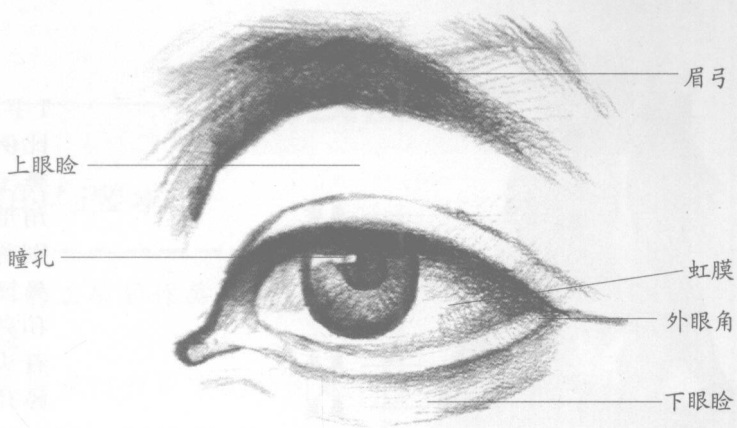
徐公才 作

五官的形体构造

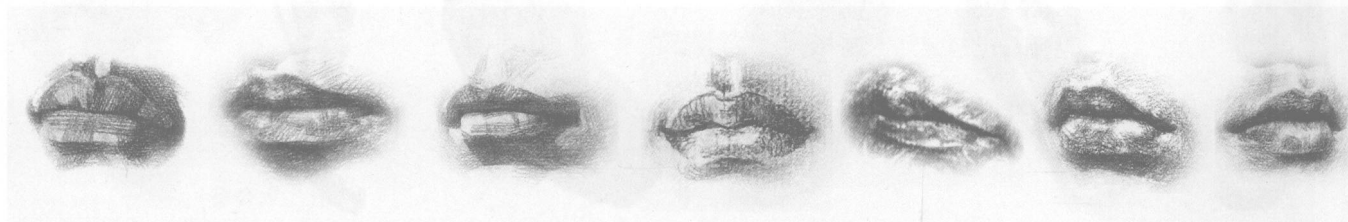
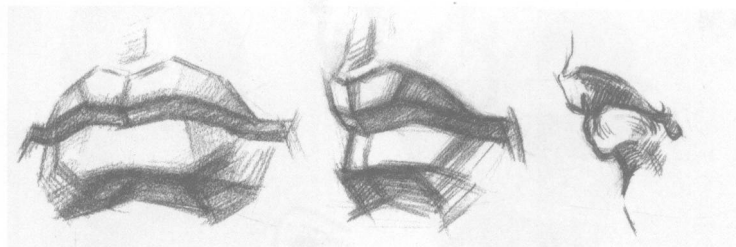
眼睛构造

眼由眼眶、眼睑、眼球三部分组成。球形状水晶体，分别嵌在眼眶内，外面由上下眼睑包盖着，我们所看到的眼睛只是显露在外面的半球形体积。眉毛生长在眉的内端点（全眉的 $\frac{2}{3}$ ）称眉毛；长在眶内缘里、眉的外端（全眉的 $\frac{1}{3}$ ）称眉梢，长在眶外缘上。所以在观察眉毛时常有两节的感觉。上眼睑和眼睑的边缘重合在内眼角，形成一个内角凹，外眼角的下眼睑跟上眼睑不是在一个点上消失的，下眼角的外缘是插进上眼睑边缘里面。由于头部转动而改变它的空间位置，作为描绘对象的眼睛就会出现不同的透视角度和变化，这一点我们要多加注意。

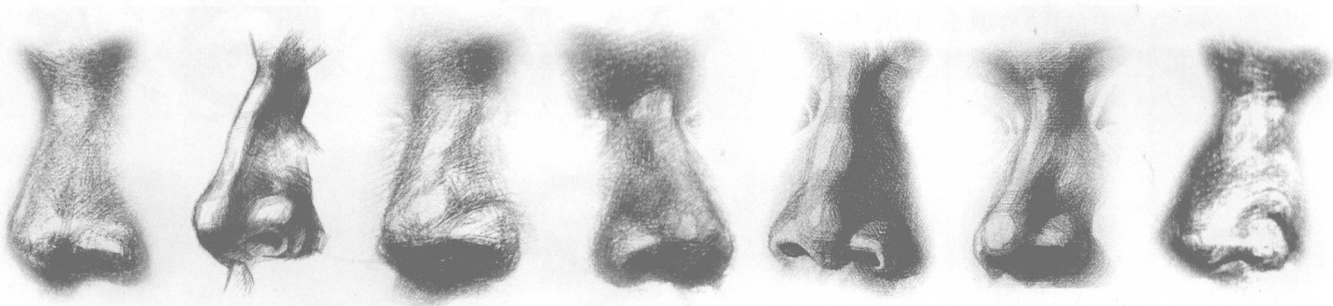
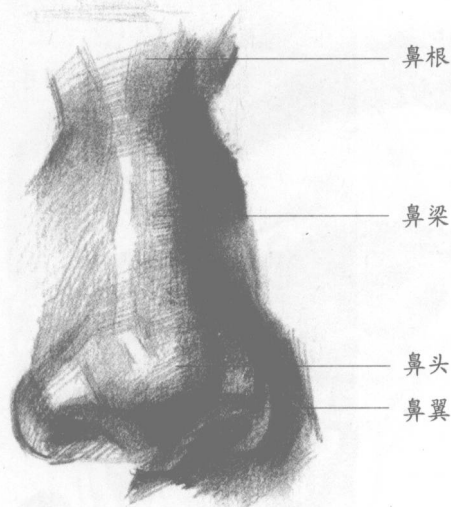
嘴的构造

嘴是依附在上颌骨和下颌骨的两片软肌肉组成的，嘴生长在鼻子的下面，中间连着人中。人中的定位决定了嘴的方向，观察嘴的立体形状时，一定要与鼻底和人中的观察联系起来。嘴分上下两唇，上下嘴唇呈现平行状，中间连接人中的部分称为嘴突，两边嘴角逐渐变薄而往内消失。在侧面看，可以明显地看到上唇转进口里的转折面。下嘴唇由四个切面组合而成。正面是扁长方形，两侧为小一些的三角形，下面有一个下唇窝，是下唇的重要部分，即使头部转到正侧面，还可以看到嘴唇的正面、侧面和下唇窝的转折面，初学者在练习画嘴的立体框架时一定要抓准立体转折的部位，否则画出来的嘴往往是平面的。

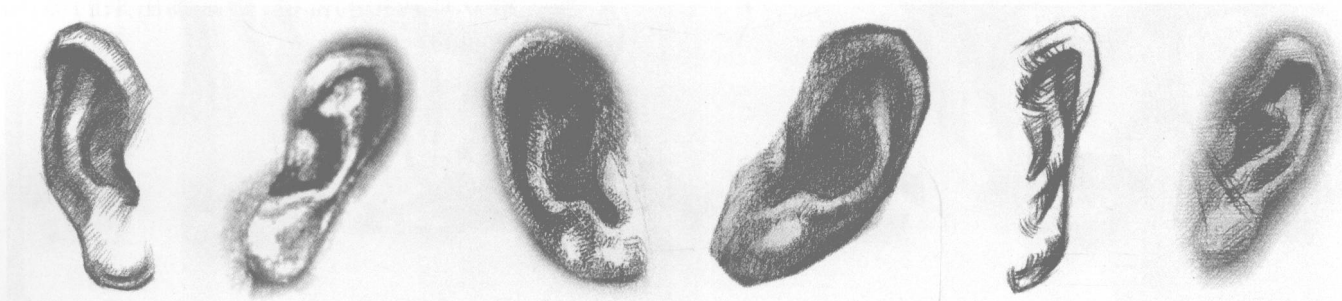
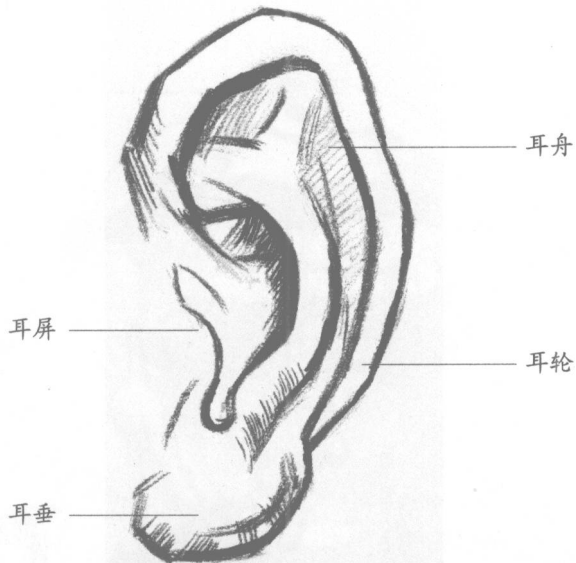
鼻的构造

鼻子在人物头部的中部，鼻子与眉毛所形成的T字三角形，是惟一可以找到脸部左右对称、左右比例的依据，也是头像写生最关键的一个基本形。鼻子的上半部依附在鼻骨上，鼻肌很薄。鼻骨呈三角形，我们称之为鼻梁。鼻子的下半部为软骨，分别称鼻尖（鼻头）和鼻翼。鼻子中间由一条宽薄的鼻韧带包连着，这就是我们在侧面观察鼻子时鼻梁和鼻头中间的一个凹形结构。鼻子的立体框架是随着头部的转动而引起透视变化，特别要注意鼻翼和鼻孔的大小变化。

耳的构造

耳朵一般容易被初学者所忽视。有人一画到耳朵就强调画虚一点，潦草几笔了事，以为有点大效果就行了。其实这是错误的。我们可以想像一幅完整的素描头像如果没有画耳朵能称为完美的头像吗？耳朵与眼眉和鼻形成相对平行的弧线。耳朵由耳廓、耳轮、耳屏、耳根、耳背、耳垂构成。耳朵的立体框架比较复杂，如不认真、仔细地去观察很难画得准。

课题 3

素描头像的学习方法

目的与要求

- 掌握素描头像的正确的作画步骤和不同的刻画方法
- 解决素描人像写生过程中常见的问题

素描头像的表现方法

素描头像的表现方法多种多样,但从根本上要求学生在刻画塑造对象时,要准确地表达出物体的形体、结构、空间关系,使头像素描在造型上更严谨、更准确、更扎实、更简洁,在形体构成和画面上更富感染力。熟练的技法表现,可以使学生在素描人物头像写生的过程中集中精力去研究和表现人物头像的形体特征、五官的构造、结构的状态和转折关系,使画面效果更加生动、精彩。

贾跃民 作

徐公才 作

王军 作

熟练地运用线条表现画面,需要学生对线条的特性有充分的了解。在以线为主要塑造表现手法的素描中,需要讲究线条自身表现力。线条是有变化有生命的,在用线塑造对象的同时,要注意线条的方向、粗细、轻重、疏密、穿插的前后呼应等。只有将线条的自身变化与画面物体的塑造结合起来,才能使画面更富有感染力。

步骤一:画前观察分析

在作画前,要仔细观察写生对象,认真体会对象的气质、头部外形特征、动势变化、五官结构、发型特点,形成对对象的鲜明印象。

步骤二:构图下笔

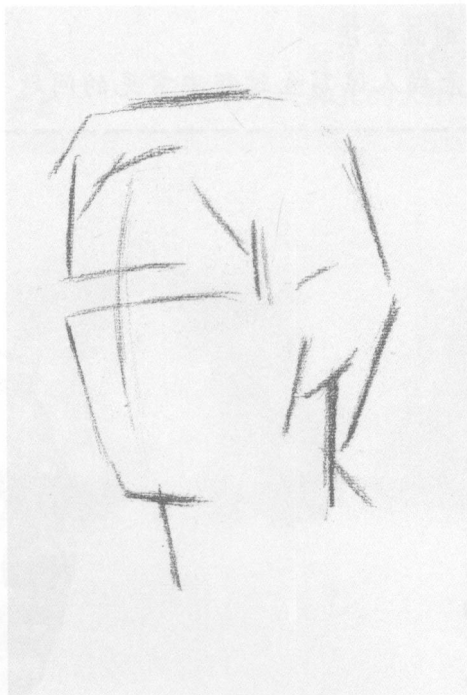
观察、分析形象特征后,用淡淡的长直线勾画出头的基本形,并标出眼部、鼻底、嘴唇、耳朵的位置。注意头像在构图上要偏上一点,以免图像有下沉感,形象的视线方向要多留些空间。

步骤三:充分刻画体面结构

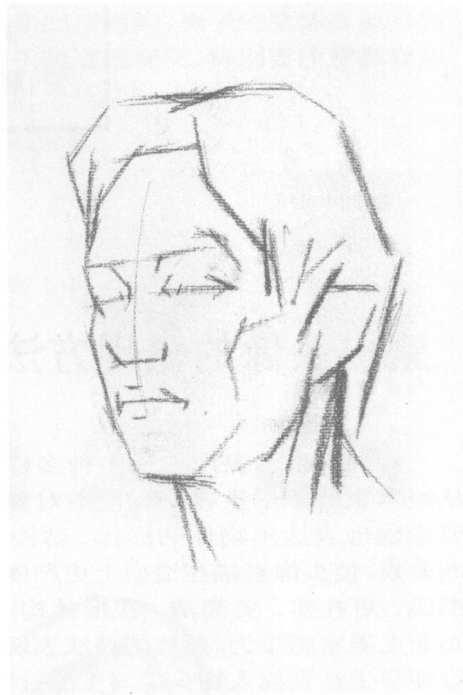
在头部基本形和五官位置确定之后,从整体到局部,先找出大面关系,再深入画出小面转折与结构。用线条作为造型的主要手法,线条运用要大胆、生动、粗细、刚柔。刻画细部要用线准确,大转折面关系要准确、肯定。受光和背光的转折位置、结构的突显部位可画得重些。注意前后空间关系、主次关系,并在物体背光部位略表现些轻松、和谐的明暗调子,决不能影响确定结构线。

步骤四:整理完成

结构素描头像写生,在最后阶段应对全面进行审视分析,找出描绘中存在的问题与不足,进一步修改、完善。特别要提示的是:物体的结构关系一定要画准,画面中,线条穿插应疏密得当,以保持画面完美、整体。

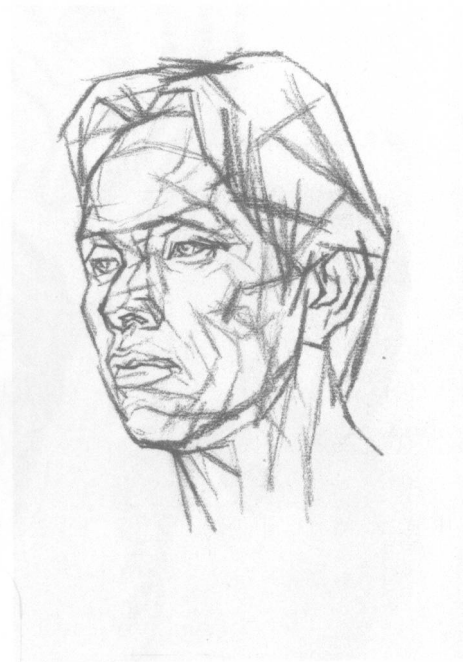
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四