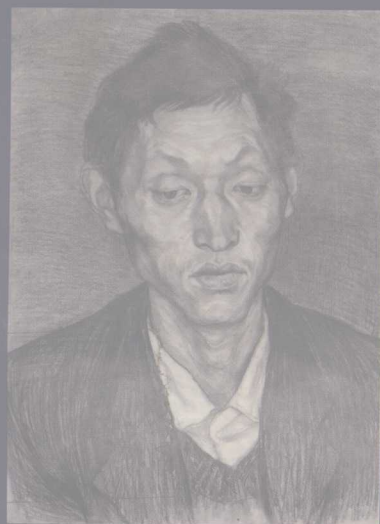
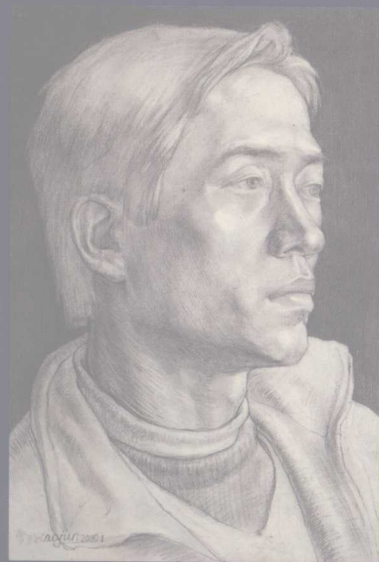

美术基础技法训练系列丛书

素描头像写生

曹钧 林静 著

同心出版社

美术基础技法训练系列丛书

素描头像写生

曹钧 林静 著

同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像写生 / 曹钧, 林静著. - 北京: 同心出版社, 2000.8

(美术基础技法训练系列丛书)

ISBN 7-80593-479-7

I. 素... II. ①曹... ②林... III. 肖像画: 写生画 - 技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 42516 号

同心出版社出版、发行

(北京市朝阳区和平里西街 21 号)

邮编: 100013 电话: (010) 84276223

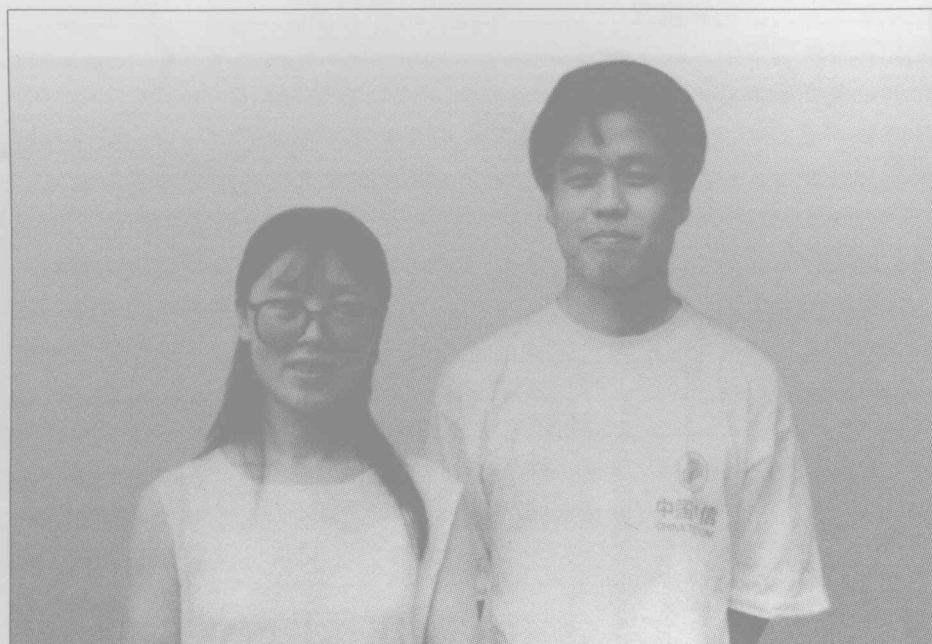
北京云浩印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 12 开本 8 印张

字数: 16 千字 印数: 1-12800 册

定价: 20.00 元

曹钧

1973 年生，河北省石家庄市人。1993 年考入河北师范大学美术系，在校期间多次参加系内外作品展。1997 年毕业，现于石家庄市师范学校从事美术基础教学工作。1998 年，素描作品入选《当代绘画艺术》一书。1999 年，油画作品《沧桑》入选石家庄市庆祝建国 50 周年美术作品展，并荣获《美术大观》杂志社举办的“教师美术作品大赛”优秀奖。

林静

1971 年生，河北省青龙县人。1993 年考入河北师范大学美术系，1997 年毕业。现于河北正定二中从事美术基础教学工作。

目 录

一、绪论	1
二、素描头像写生的目的和意义	1
三、素描造型的基础知识	1
1. 轮廓	1
2. 形体	1
3. 结构	2
4. 空间	2
5. 光	3
6. 明暗规律	3
四、头部的造型基本结构	4
1. 头部的解剖	4
2. 头部的比例关系	6
3. 头部的形体结构	6
4. 五官的造型特点	6
5. 头部的透视规律	9
6. 头、颈、胸的关系	9
7. 头部的个性特征差异	10
五、常用工具、材料及其使用方法	11
1. 常用工具	11
2. 辅助工具	12
3. 纸的选择	13
六、头像写生的基本要领	14
1. 选取合适的作画角度	14
2. 运用正确的观察方法	14
3. 选择合理的构图方式	14
4. 调整良好的作画状态	16
七、头像写生的基本表现方法	17
1. 明暗法	17
2. 线描法	17
3. 线面结合法	18
八、头像写生的基本技法和步骤	19
1. 整体推进	19
2. 局部完成	21
九、常见问题解析	23
十、素描头像的训练方法	25
1. 长期作业	25
2. 短期头像写生	25
3. 速写头像	26
4. 用水粉或油画单色画头像	26
5. 临摹	27
6. 默写	27
作品欣赏	29

一、绪 论

作为一种独立的艺术语言,素描在美术基础训练中占有重要地位是不言而喻的,而素描头像写生更因其特殊的地位及作用为众多美术爱好者广泛应用。它不仅自身独具特色(如,头的骨骼和肌肉兼重)同时又兼顾所有美术类别的共性(透视、结构等),从而不断被一代又一代执著于艺术事业的有志之士发扬光大。

素描头像在涵盖了素描的种种特点的同时,还具备自身的特色(解剖、结构等),所以说,它是学习素描时不可忽视的基础训练。当然,任何艺术门类乃至万事万物总是在其一定的范围内不可抑止地潜生暗长着,素描头像绘画也不例外,所以我们做任何事不必都寻找一个理由依据,但既然万事总在一定范围内发展,我们也就不可避免地要提高做事的方法,认识与学习规律的同时也就有了我们以下的交流。

谈到规律,美术基本法则自然不可逾越,但素描头像绘画中所独有的东西也是值得我们认真探讨的。从头像的解剖、比例结构、造型透视,到明暗法、线描法直至线面结合法,我们在进行头像素描创作时可能会遇到无尽的疑难和困惑,但同时也会迸发出灿烂的艺术之光、艺术之华!

二、素描头像写生的目的和意义

素描是一种独立的艺术语言,古今中外的艺术家们运用它创作出了无数的杰作,因此它是我们学习美术及其他造型艺术的基础。头像写生是素描艺术的重要表现内容,同时也是培养学生基础绘画能力的主要手段。纵观世界艺术的发展,我们不难看出,艺术的创作始终都是以人作为重点表现对象的,它源于人的生活,来自人的创造。世界上有着不同种族、性别、年龄和职业的人们,他们的差异和特征便构成了素描头像写生丰富多彩的创作素材,这无疑也为艺术创作和教学研究提供了取之不尽、用之不竭的源泉。

素描头像写生的基础地位和重要作用使得广大艺术家和美术爱好者们一直都非常重视它,尤其是对于广大参加美术院校入学考试的学生而言,能否画好素描头像,会直接影响到他们是否能顺利地进入艺术院校。此外,在艺术院校的基础课教学中,头像写生也是很重要的一项内容,它是学生掌握基本造型能力和写生能力,为下

一步人物画创作打好基础的重要手段。

素描头像写生需要我们解决许多问题:首先,通过练习头像写生可以培养一个人的敏锐观察力,这是从事艺术工作所必备的基本素质。其次,头像写生可以培养学生准确的造型能力。人的头部具有严谨而复杂的结构,面部表情更是千变万化,要把它准确地表现出来除需具备娴熟的绘画技巧之外,还要掌握必备的解剖学知识。另外,通过练习头像写生还可以培养学生对客观事物的审美能力。“世界不是缺少美,而是人们没有发现美。”人的头部和面部包含有诸多美的因素,面对生动鲜活的形象,需要我们去仔细发掘其中所蕴含的美,因为感受发现和表现美是艺术的核心内容。综上所述,头像素描写生的这些特点,构成了头像写生过程中的诸多难题,这就需要我们努力地去研究、去解决。

三、素描造型的基础知识

在素描的基础教学中,主要训练的是学生观察和表现客观对象的能力。对于头像写生,我们常常把形体是否准确、形象是否生动、画面整体是否协调作为评价一幅作品优劣的基本准则。要想解决好这些问题,就必须同时处理好素描造型所包含的几个关键性问题:形体结构比例关系、解剖关系、透视关系、空间关系、整体协调关系,以及形体与形象之间的关系。我们要画好素描写生,就要在实践中很好地去解决这些问题。首先应该了解一些有关素描造型的基础知识。以下列举其中几个主要方面:

1. 轮廓

轮廓是我们在画素描过程中经常接触的概念,也就是我们常说的形。它是一个二维平面的概念,仅指物体的外形,可以通过剪影来更准确地理解,即只具有高和宽的图形。它在实际写生中具有非常重要的意义,我们首先要明确观察所画对象的外形特点,将客观对象进行最大限度的概括(图1)。

2. 形体

形指外形,体即体积。形呈现为轮廓或结构,体则为形的厚度或深度。因此形体是一个三维立体的概念,即具有高、宽和深度的立体图形。在头像写生中,很重要的一点就是要将头部看成一个有体积的形体,将它的深度表现出来(图2)。

4. 空间

即客观物体的存在形式。其中包括的二维空间，是指物体在平面上的存在形式，即只有长和宽的平面图形；三维空间，是物体在实际空间内的存在形式，指在物体的长度和宽度之外再加上深度，即立体的图形。由于具有深度使物体会呈现出一定的透视角度，物体的立体感便呈现出来。我们一般所进行的素描写生主要是研究客观物体在三维空间中的关系，即要求我们在平面的画纸上将物体的立体感所及的空间表现出来。简单地说，素描写生除了要画出长、宽之外，还要画出深度。所以能否表现好三维空间，是我们画好头像写生的关键内容（图4）。

图1（轮廓示意）

图2（体积示意）

3. 结构

结构是指物体的内部构造及其连接组合形式，它是造型的基础。任何物体都有其自身固有的结构关系，同一种类的物体无论其外表特征怎样改变，其内部构造是不变的，所以研究物体的内在结构是正确认识、理解和表现客观对象的基础（图3）。

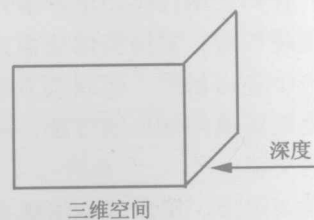
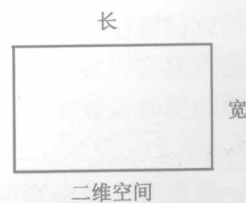

图4（空间）

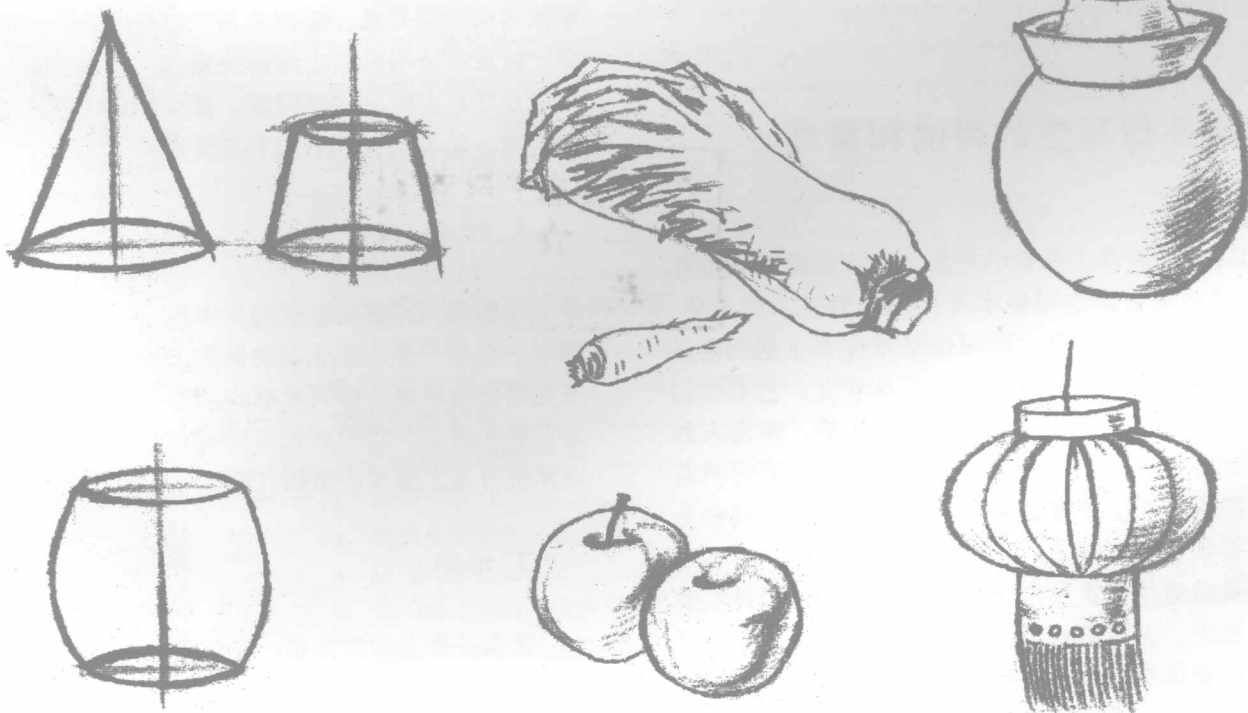

图3（结构）

5. 光

造型艺术是一门视觉艺术，而这一切都是因为有了光，才使其成为现实。没有光，我们就什么都不可能看见，所以说，光是使一切物体现形的根源。一旦你了解并掌握了光的规律，你就拥有了有力的造型武器。

了解光是研究造型艺术的前提。在日常生活中我们接触到的光可分为两类：第一类是自然光，包括：日光、月光、星光等大自然所产生的光；第二类是人造光，包括：各种灯光及其他人为因素而产生的光。而我们要研究的是光源与物体在一定距离和角度时，所产生的光影效果及照明规律。

日常生活中，我们通常见到的是，光源处于物体上方所产生的侧顶光或斜侧光照明效果，这种布光能使被照明物体的形体特征更加鲜明生动、层次分明，便于学生面对客观物体时深入研究形体的起伏和光影的变化。因此，这种照明效果也成了多年来头像写生教学中的最佳选择。如果我们能够运用这种布光规律去研究形体明暗及轮廓造型规律的话，对画好头像写生会有大帮助。

6. 明暗规律

明暗是客观物体受光线照射所呈现的光影变化规律。我们知道，任何客观物体都是处于一定空间中的客观实体，都有自身的结构和形体。我们能够看出物体的体积是由于其表面受光角度不同而产生明暗变化的缘故，所以正确地表现物体明暗关系是素描画表现事物立体、空间感的重要手段之一。物体由于受光线照射会产生明暗变化，受光直接照射的部分，即受光面，被称为亮面；光不能照到的部分为背光面，被称为暗面；介于两者之间的中间地带被称为灰面。亮面、灰面和暗面（即白面、灰面、黑面）被称为物体的三大面，是表现物体立体感的基础，在立方体上体现得尤为明确，这_{对我们概括形体也具有现实意义}（图5）。

物体各面由于接受光线照射的角度不同，从而形成明暗层次的变化，为了研究方便，一般将其归纳为“五调子”。A. 亮调子（即通常说的亮面），正对光的面；B. 次亮调子（即通常说的亮灰面），斜对光的面；C. 明暗交界线，与光线平行的面（因为它处在光线与形体相切的位置上，不受光或很少受周围环境光的影响，因此，在

“五调子”中色调最重。它是我们掌握明暗关系的关键和表现形体的重点)；D. 次暗调子（即通常说的暗灰面），背斜对光的面；E. 反光，背对光源并正对环境反射光的面。此外，还有高光，物体反射光源的最高点；投影，物体遮挡光源反投射在光源对面的物体影像。由于它们具有不确定因素，所以不列在“五调子”之中（图6）。

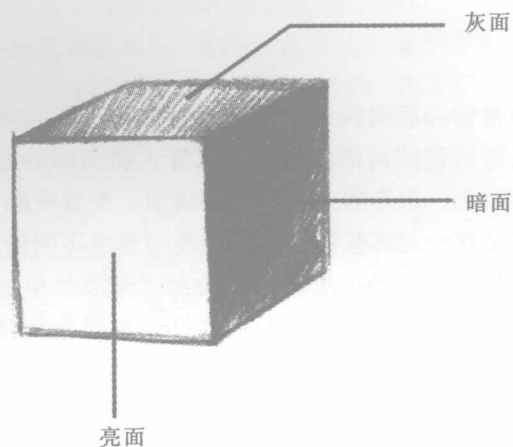

图5 (三大面)

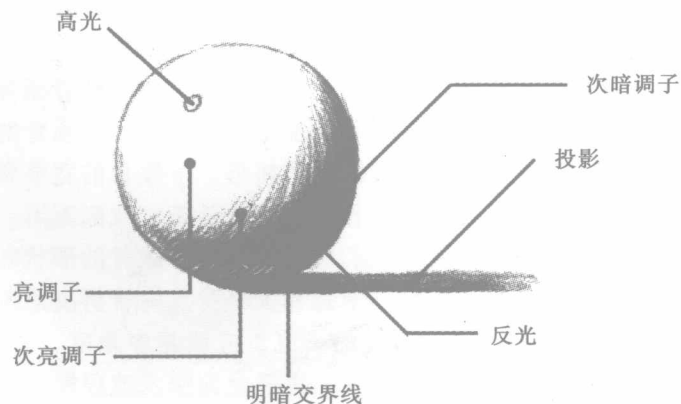

图6 (五调子)

四、头部的基本造型结构

了解人体头部基本造型结构是画好头像写生的基本前提,因此,我们必须先深入研究头部的骨骼、肌肉等基本解剖知识,从而掌握头部的造型规律,为画好素描头像写生奠定牢固的基础。

1. 头部的解剖

头部是由骨骼和肌肉构成的。其中骨骼对头部的外形起决定作用,是整个头部造型结构的基础,决定着人物头部的形体起伏。肌肉依附在头骨之上,决定着人物的面部表情。头骨中除了下颌骨外,其余骨骼是连接在一起的整体,由主要骨骼组成不同的形体和转折,其中直接影响外部特征的突出点称为骨点。骨点是指皮肤下面骨骼比较突出和显露的部分,一般具有对称性,把这些骨点连接起来就可形成头部造型的整体轮廓(图7)。就整体而言,头骨包括:额骨(额骨有两组主要骨点,即额丘和皱眉丘,是构成额头的两个主要转折面)、顶骨、枕骨、颞骨(包括:颞丘,是头部正面与侧面的转折骨点)、鼻骨、颧骨(与额骨和顶骨形成头部上半部的顶面与正面的分界线)、上颌骨、下颌骨。这些大的骨骼又可细分为许多小的形体结构转折,它们对头部外形轮廓起着十分重要的作用,需要我们用心研究。头部的上半部呈半球状,从颞骨边缘到眉弓到额骨的额丘、皱眉丘,形成头部半球形的侧面、半侧面、正面的转折点。头的中部由鼻骨、颧骨、颊骨和颞弓构成扁方形的结构框架。颞骨和颞弓分别处于头骨中部的正面和侧面,颊骨和眶下巴是颞骨延伸正面中部的支骨。下颌骨依靠肌肉启动连接上颌骨,上、下颌骨的基本结构从正面看呈半圆形,从侧面看呈拱桥形。下颌骨的宽窄和角度的大小,对形成脸部特征有较大作用。无论从正面或侧面看,每个人下颌都有明显的区别,因此我们应该仔细对下颌骨的形状和起伏进行研究。头部的内在骨骼结构形态和大小骨点的转折决定着头部的立体框架和外部特征。对头骨的研究,应该是多角度、全方位的,只有从各个角度进行写生、研究,才能全面深入地理解头部复杂的骨骼结构规律(图8)。

头部骨骼决定着头的形状和起伏,而头部的肌肉对面部表情起着重要的作用。了解头部肌肉的走向、位置和体积的厚薄,对我们生动地画好头像也起着不可忽视的作用。

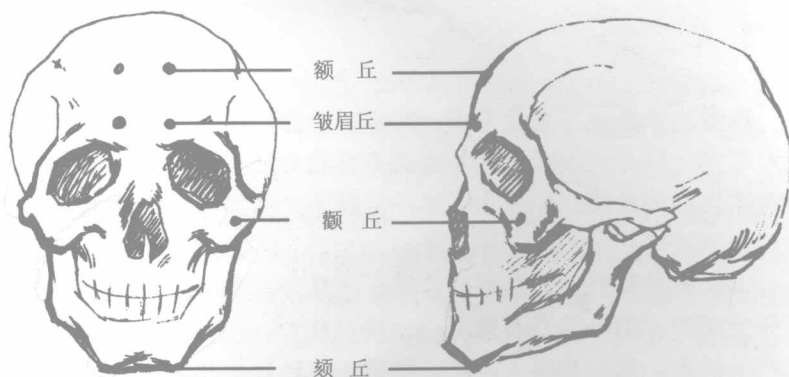
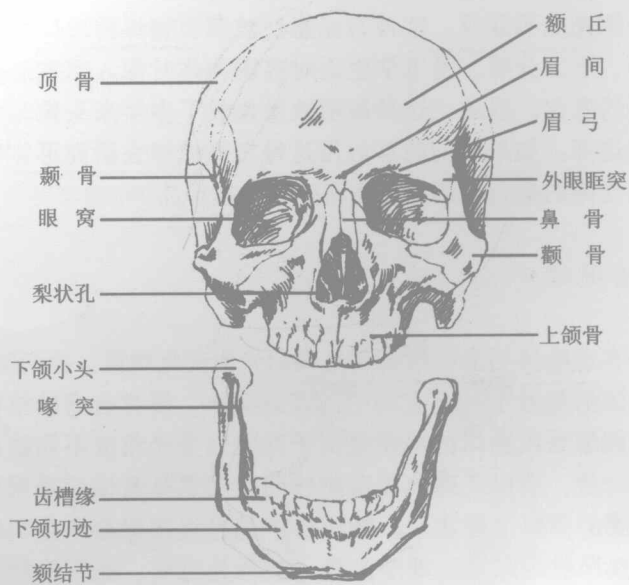
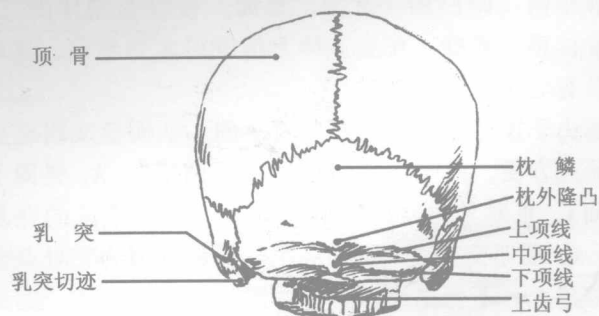

图7 (头部造型的基础)

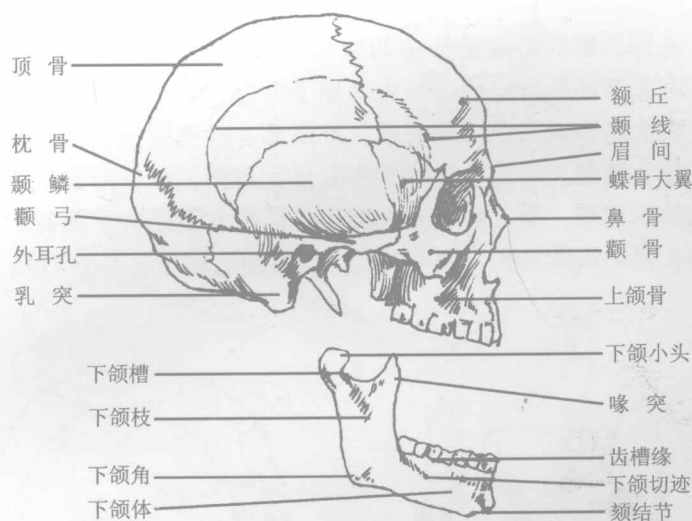
正面

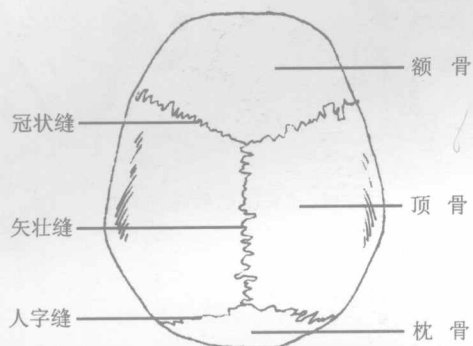
背面

图8 (头骨)

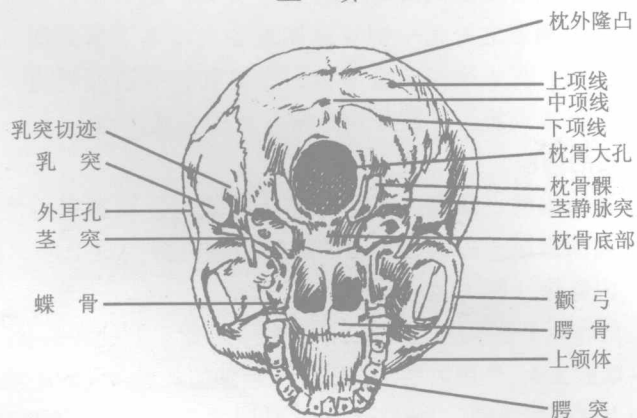
头部的肌肉非常复杂，对于学画者来说，我们只需了解一些在造型上起作用的主要肌肉和它们与表情之间的关系就可以了。头部肌肉主要体现在脸部，因此脸部的肌肉只要稍有伸缩，人的表情就会发生变化，所以脸部肌肉又称做表情肌。脸部的肌肉大致可分为两类：一类叫扩张肌，如：颧肌、上唇方肌、颊肌等，它们使嘴角、下巴、鼻子、脸颊向外上方拉，面部就显得舒展起来，欢乐愉快的表情都是通过扩张肌来起作用的。另一类叫做收缩肌，如：皱眉肌、鼻肌、三角肌等，它们能使眉眼、口鼻向下或内拉，形成悲苦或愤怒的表情。从造型上观察脸部的表情变化，必须着重注意眉头、眉梢、眼睛（下眼皮和眼角）、嘴角和鼻翼这些部分肌肉的微妙变化，以便理解以嘴角为中心的肌肉伸缩变化规律（图9）。

侧面

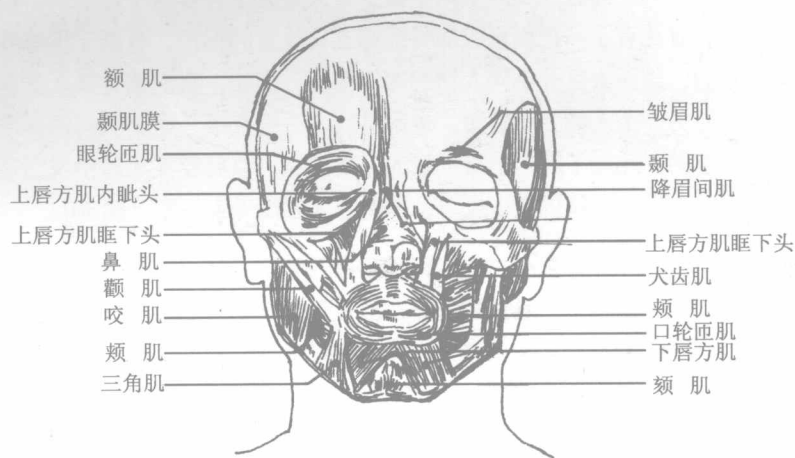

上顶

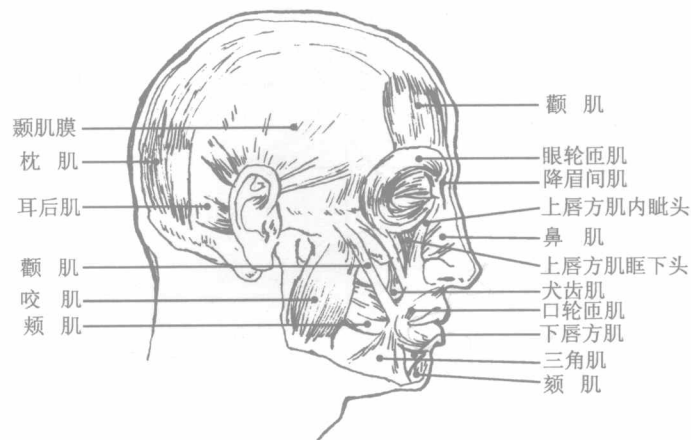

底面

图8 (头骨)

(1)

(2)

图9 (肌肉)

2. 头部的比例关系

每个人都有自己的相貌特征,这是由于人们各自的骨骼、五官的大小不同以及五官之间的距离差异造成的。因此,画好头像写生除了掌握必要的解剖知识之外,还要了解头部及头上各器官的基本比例关系。在艺术解剖学中规定了头部的比例关系,即通常所说的“三停五眼”。“三停”指的是头部的纵向比例,即:从发际到眉毛,自眉毛到鼻尖,又从鼻尖到下巴这三部分的长度是相等的。“五眼”指的是头部的横向比例,即从正面看,脸部最宽的地方为五个眼睛的宽度,两眼之间的距离为一只眼的宽度。此外,眼的位置在头高的 $1/2$ 处。从侧面看五官的位置和比例,眼睛位于鼻子高度的 $1/3$ 处,口裂线(上下唇的分界处)位于鼻尖到下巴的 $1/3$ 处,耳孔恰在头的中心,耳朵生在耳孔稍后一点。以上比例关系都是以成年人为标准的。而且在实际生活中很少有人是完全符合这个标准的。但了解它,就好比有了一把衡量脸部特征和五官位置的标尺,有助于训练我们的观察力,进而去区分不同人物的面部特征。例如,我们感觉某人的鼻子较长,而另一个人的下巴较短,也都是以“三停五眼”这个头部的标准比例为依据的。此处了解这个最一般的标准比例,以后要在实践中灵活运用,切不可机械性地认识这一规律,以免将人画得千人一面(图10)。

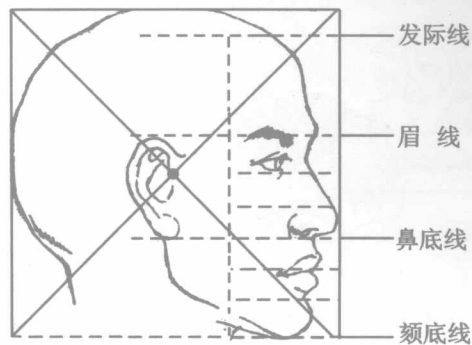
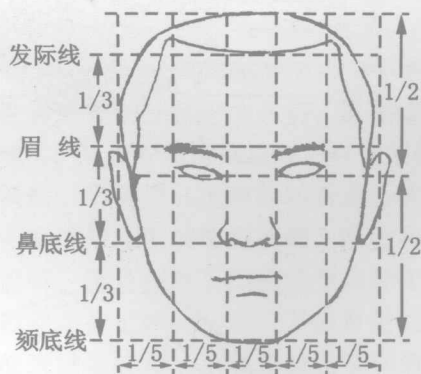

图10 (头部的比例关系)

3. 头部的形体结构

头部的解剖结构是头像的造型基础,它决定着头的形体结构,反映在头部的的外形起伏上。为了便于掌握,我们可以用立方体去理解解头部大的体面关系,即头顶、脸正面、脸侧面的关系,也可以用切面体去理解五官及脸部的基本起伏。当然,头部形状也可以概括为曲面的卵形。这几种几何分析和概括的方法是为了使我们更好地理解头部的形体结构,切不可机械地运用上述概念(图11)。

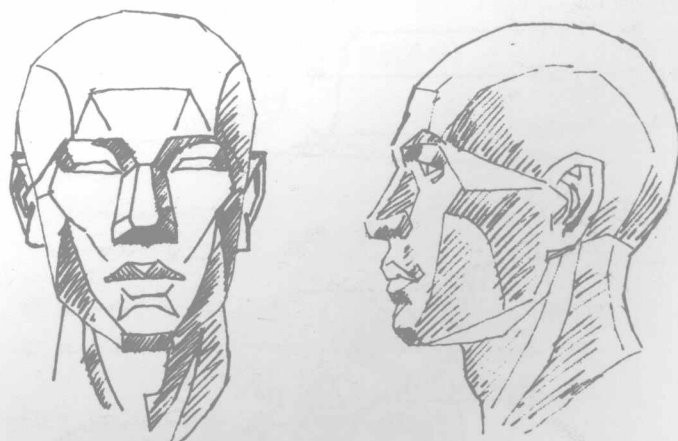

图11 (头部的形体结构)

4. 五官的造型特点

人物的形象特征和面部表情主要体现在五官上,一幅头像画得精彩与否也与五官刻画的好坏有着直接关系。翻开中外名家的素描人像作品,其精彩之处无一例外地体现在大师笔下精致深入的五官刻画上。因此,深入研究五官结构,掌握五官的造型特点,是我们画好五官的基本前提。下面分别介绍五官的结构特点:

(1) 眼的结构。

眼睛是由眼眶、眼睑、眼球三部分组成的。眼眶是由颧骨、眉弓、鼻骨共同围成的近似于方形的眶状结构,分为眶上缘、眶下缘、外侧缘、内侧缘(图12)。

眼睑的作用是使眼启闭,分上下眼睑,两眼睑开处为眼裂,上眼睑可覆盖眼球的 $3/4$,作画时要注意眼轴与睑轴的关系。人的睑轴有水平、向下、向上倾斜的差别。上眼睑收缩,使眼睛睁开。上、下眼睑最高点的连线与睑轴不垂直而呈交叉,因此眼裂的上下左右是不完全对称的。另外,外眼角的下眼睑与上眼睑不在同一个点上消失。下眼角的外缘插进上眼皮的边缘里而不是与上眼皮平行对称合拢的(图13)。

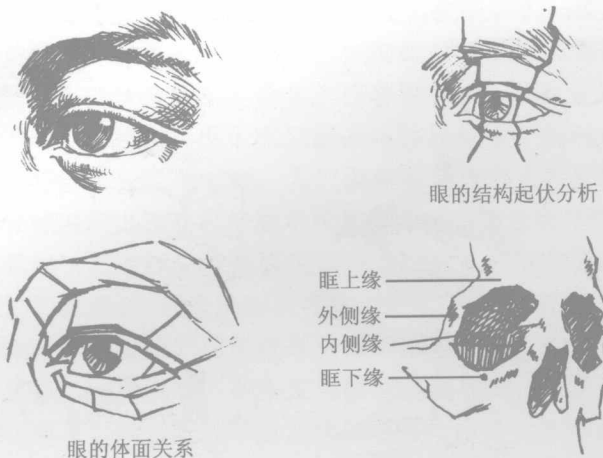

图 12 (眼的构成)

图 13 (眼睑的结构)

眼球是一个球状体，处在眼眶内，其大部分被眼睑覆盖，但体积在外形上依然体现得很明显，在造型上应特别注意。眼球的组织结构从外形上所见到的有瞳孔、虹膜（俗称眼珠）、巩膜（俗称眼白）。瞳孔为黑色；虹膜在瞳孔四周，有黑、青、棕色等区别；巩膜为白色，年长者的略显黄色。眼球的活动影响眼裂的形状，要注意当眼球转动时，眼珠以及上、下眼睑在造型上所起的微小变化（图 14）。

刻画眼睛关键在于是否能把握眼睛的球状结构，无论是表现眼白、眼睑还是虹膜都要注意这一点。此外，眉宇之间是眼睛传神的关键部位，仅画出它的形体结构，达到形的准确是远远不够的，必须进一步抓住它的微妙变化，表现出它的神气。生动的形象，不管是姿态还是表情，总会显示出某种动作的倾向，向你传达出某种情绪，使人产生某种联想。眼睛的表情与眼球及其周围的肌肉运动和

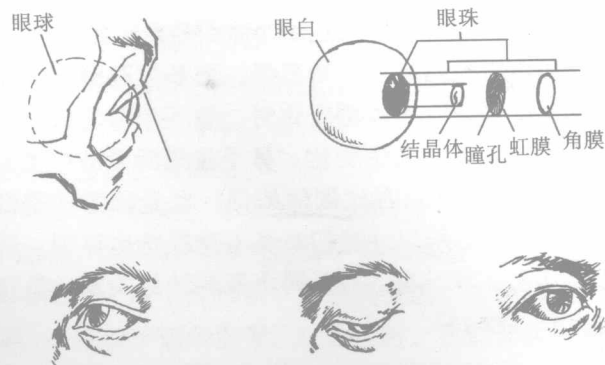

图 14 (眼球的结构及眼的动势)

上下眼皮的松紧有着直接的关系。画眼睛必须全力以赴，因为它的运动变化很微妙，稍有差池，便可能出现“失之毫厘，谬之千里”的后果。此外，画眼睛要掌握好时间的选择，要力争在模特最有精神的时候抓住其形态特点进行描绘，如待他坐久疲劳之后再画，效果就会大相径庭。

(2) 眉的结构组成。

眉起自眼眶上缘内角延伸至外角，内端称眉头，外端称眉梢。眉分上下两列：下列眉呈放射状，内浓外稀；上列眉覆在下列眉之上，走势向下，自眉头 $1/3$ 处开始生长，外端面积大于内端。两列眉相交而成眉尖，是眉的最浓密之处。眉毛位于眼眶上缘，内端眉头的面略朝下，背光调子较深；外端眉梢面朝上，受光调子较浅。眉的立体框架不是很强，作画时我们多是随着眉弓的结构转折来表现眉毛与眉弓的整体关系，并把眉与眼联系起来构成整体（图 15）。

图 15 (眉的结构)

画眉毛时可按照它的生长方向来画，但要注意它与皮肤交接之处的虚实变化与明暗层次，用笔要松一点。初学者易犯的毛病是把眉毛画得像用眉笔化妆出来的一样，或平均地一根根地描而缺乏形体虚实变化，这应引起我们的注意。

(3) 鼻子的结构。

鼻子由四个基本部分组成，即鼻根、鼻梁、鼻尖和鼻翼，上半部是硬骨，下半部由软骨组成，是面部体积最突出的部位。

鼻翼、鼻根与脸有明显的结构界线，而鼻梁两侧与脸呈缓坡形衔接，界线不很明显。当人表情变化时，鼻下半部的软骨组织因受面部肌肉的拉动会随表情发生变化。鼻子位于面部的中央，与眉毛形成“T”字形，是脸部左右比例的依据，也是脸部体积最突出的部位，位置极其重要。所以，我们画鼻子重在塑造体积，画鼻尖和鼻翼时应肯定其上、下、左、右不同小面的转折关系，将其圆中带方准确表现出来（图16）。

图16 (鼻子的结构)

(4) 嘴的结构。

嘴是由上唇、下唇、口裂、嘴角组成的半圆形弧状形体。上唇从人中开始分成左右对称的两部分，中间是上唇结节；下唇中间略凹陷，弧形的半圆体很明显。嘴的立体形状是由从唇上人中到唇下窝的转折决定的。上唇与人中连接处为上唇结节，两边嘴角逐渐变薄而向上消失。从侧面观察，可以明显地看到上唇转进口里的转折面。下唇由四个切割面构成。正面为扁长方形，两侧为小一些的三角形，下面有一个下唇窝，这是下唇立体构成的主要组成部分。画嘴时要注意上下嘴唇的明暗差别，一般说来，光线多从上往下照射，所以上嘴唇背光较重，下嘴唇受光较浅。口裂比上下嘴唇的唇线要实，要注意它附着于圆柱体上形体结构的透视变化。画嘴的关键在于要将上下嘴唇看作一个整体，与周围肌肉（口轮匝肌）的起伏联系起来加以表现（图17）。

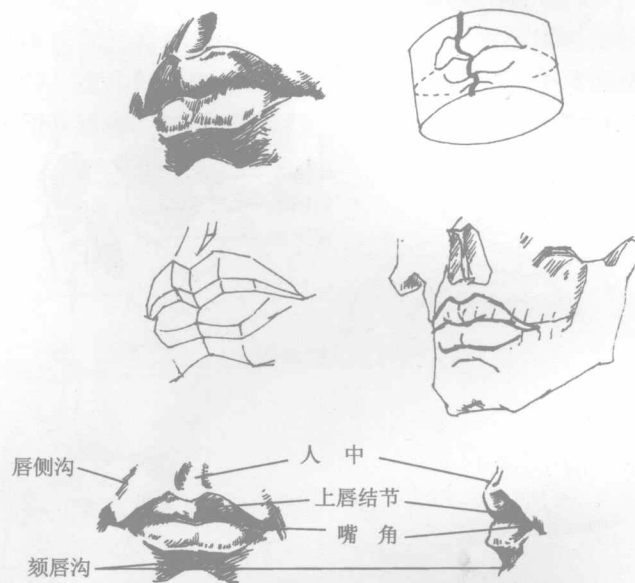

图17 (嘴的结构)

(5) 耳朵的结构。

由于耳朵位于头部的两侧，从正面不能看到它的全部，而很容易在表现时将其忽视。其实，耳朵也是人物形象的一个重要部位，它的外部是耳廓，耳廓又分为耳轮、耳屏和耳垂三部分。耳廓的外缘为耳轮，内部为软组织。耳的结构穿插严谨，需要我们仔细研究

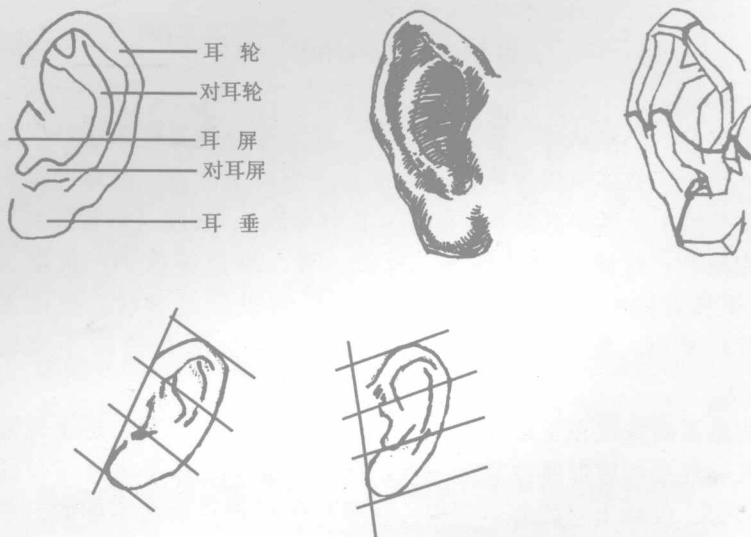

图18 (耳的结构)

(6) 头发。

许多人在学习素描头像时都对画头发感到头疼。其实,如果我们了解了头发与头骨的结构,头发在头部发际边缘的界线,就不难表现头发。头发是包裹在头骨之上且有厚度的,所以正确地表现出头骨的结构,也就表现出了头发的基本体块关系,同时也要表现出头发的厚度。在头像写生中,人们表现头发的形式主要有两种:一种是体块塑造的方法(以光影手段组织大的明暗色块体积);另一种是结构画法(在理解头发体面关系的基础上,按照头发的生长规律和组织结构概括)。画头发切不可只注意头发的色调而不注意形体转折,面面俱到地描绘,而应依据头部的结构,合理地处理头发的虚实关系。一般说来,在头发与皮肤的交接处,要画出层次变化和厚薄,也可以着重画出数缕发丝以增加头发的生动特点。

5. 头部的透视规律

头部总是通过颈部做运动,以产生前俯后仰,左右转动等动态变化。由于空间变化和我们观察对象时视线高低与视角的不同,头部及五官位置之间便会产生出各种透视现象。如,头前俯,则头顶扩大,面部及五官缩短;头后仰,则顶面缩小;头的转动则会产生出各种透视弧线的变化。

要想画好这些透视变化,我们首先要将头部理解成一个卵形球体,在其中确定头部中线、五官辅助线,再从此出发去把握头部的运动规律。在研究这一规律时要注意以下几个方面:一是要掌握近大远小的基本透视规律,视平线以上的部分近高远低,视平线以下的部分近低远高;二是要理解头部是一个整体,其运动变化是整体的,一点变化则整体透视都要相应改变,要依据结构辅助线寻找变化规律;三是要注意自己的视角位置,准确观察整体的透视角度,找出透视的变化幅度。在写生中只要把这三者把握好,无论多么复杂的头部动态,其透视变化规律都是可以从中找出的(图19)。

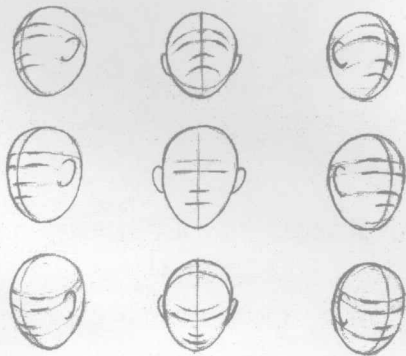

图19 (头部的透视变化)

6. 头、颈、胸的关系

画头像并不只是画出头部便可,还包括对连接头部的颈部和胸部的描绘。头部和颈部、胸部的连接关系,往往是我们容易忽视的地方,一旦这些地方画得不正确,会很容易影响头像的整体关系的,因此需要对其进行仔细研究。

颈部形体为圆柱状,于头部与胸部之间,内有七节颈椎骨,肌肉上接下颌骨,后连脑颅骨与枕骨下端和胸腔上口,显露于外表的主要结构有喉结、皮下阔颈肌、胸锁乳突肌、头夹肌板、斜方肌等。从侧面看,头部位于颈的前方。在作画时,我们要注意胸锁乳突肌,它起于锁骨内端,止于耳后的乳突。它的伸缩使颈部发生转动,而颈部转动的时候,其形状就会起变化,特别是成年男子更加明显,头侧转时,这条肌肉几乎垂直于颈窝。另外,斜方肌在造型上也有重要意义,它下起肩后脊中央,上止枕骨后下端,对颈部起着一条弧线顺向脊背的外形作用。只要认真观察,了解头、颈、胸的连接关系及外形特点,我们就能够由表及里地准确表现它,即使在衣领围巾的遮盖下,也能准确判断出其确切的位置关系,从而生动形象地将其描绘出来(图20)。

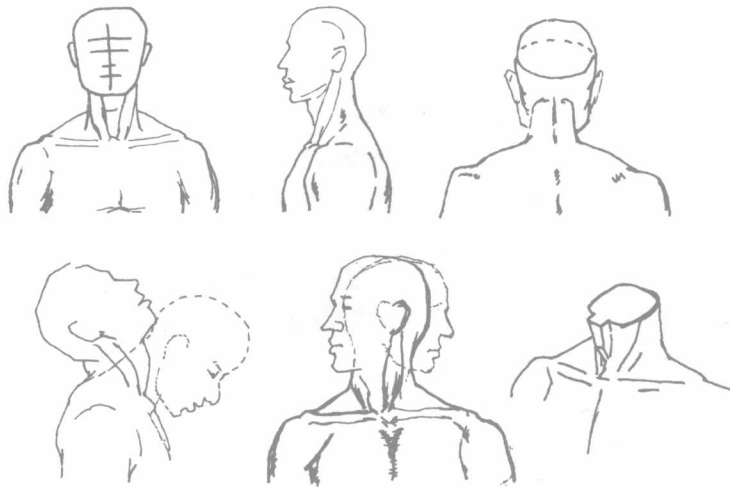

图20 (头、颈、胸的关系)

7. 头部的个性特征差异

头部的结构是相同的,但由于每个人的相貌有着很大差异,要想在写生中生动地画出不同性别、职业、年龄的人像,就需要深入地研究头部的个性特征规律。

(1) 性别、年龄的差异。

男、女、老、幼的头部特征差异主要体现在骨骼的差异上(图21)。

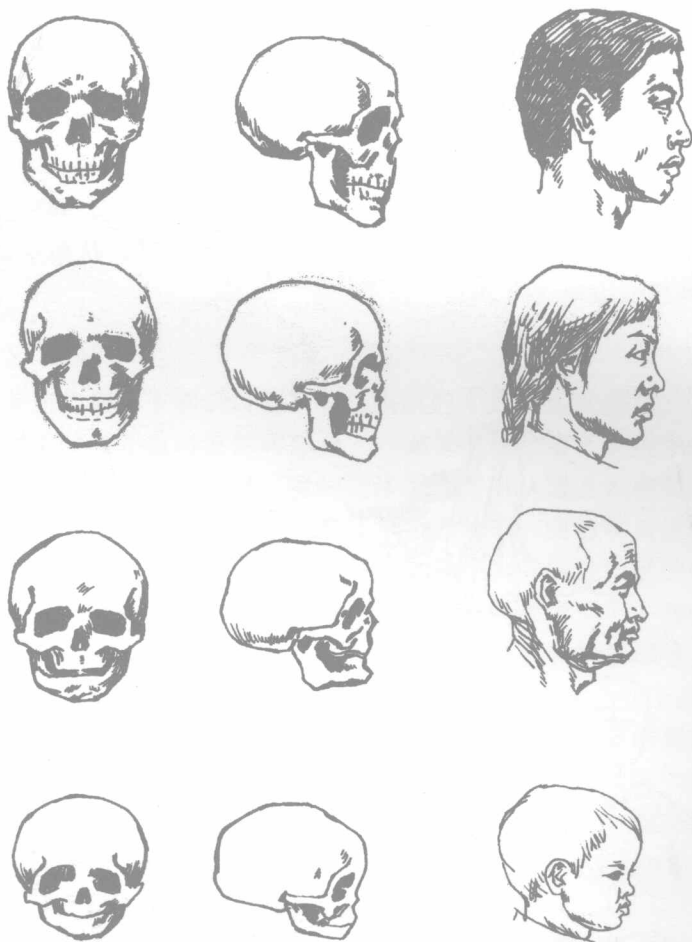

图21 (男女老幼的头部特征)

男性头骨的体积较大,眉弓、颧骨、下颌骨的特征明显。通常男性的脂肪少,肌肉多,起伏明显,外形较方,有明显的体面结构。女性的头骨较小,由于面部脂肪较多,骨骼的转折也不突出,

因此外形圆润,体面柔和,多具有额部平直,下颌稍尖的特点。

老年人由于牙齿脱落、牙床凹陷,使得唇部收缩,额部突出,肌肉松弛下垂,骨骼明显,面部表皮皱纹增多,脸的长度变短。

儿童由于骨骼未发育成熟,脑颅骨较大,下颌骨小而内收,形成头部上大下小的特征。儿童的眉弓、眉毛、鼻、嘴部小巧,只有眼睛乌黑圆亮。

(2) 人物面部的个体差异。

人物面部的个体差异主要体现在基本脸型特征和五官特征两个方面。尤其是在画正面头像时,不同人物的脸型差异尤为明显,我们作画时要善于归纳这些特征差异。我国古代画诀将头部的形状比喻为“八格”,即以田、由、国、用、目、甲、风、申八个字的形状比喻八种脸型特征,这些前人对面相的总结,可供我们借鉴参考(图22)。

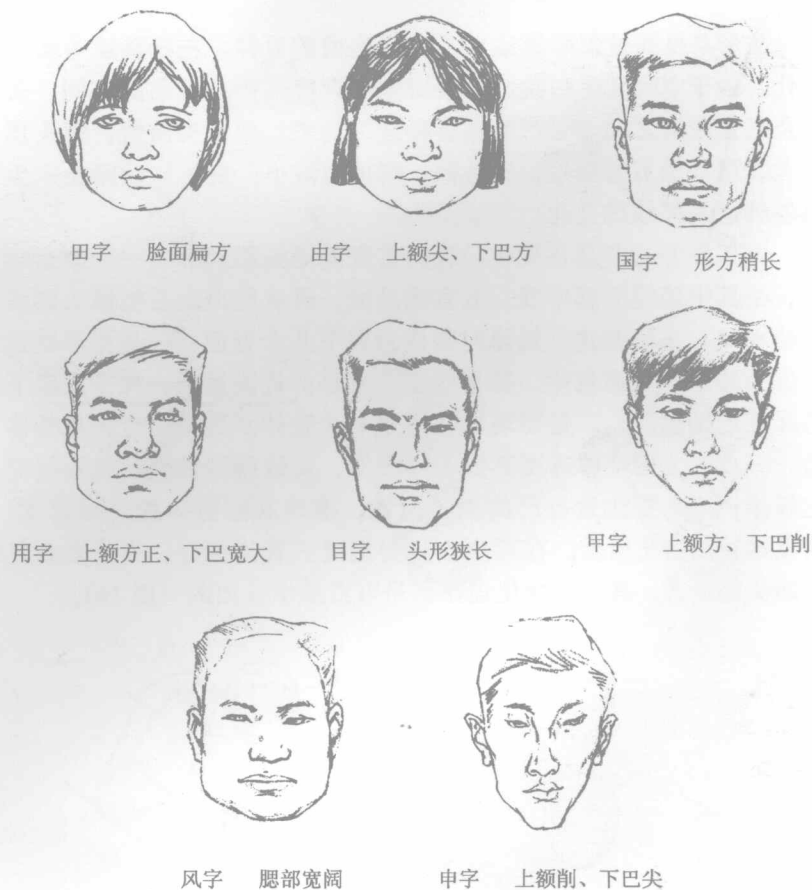

图22 (人物脸形的个体差异)

五官的差异对于个体特征来说更为重要,因为人的长相除了体现在骨骼形态上,更明显地体现在具体的五官上。每个人的眼、眉、耳、口、鼻都有明显的不同,如:丹凤眼、杏眼、鼠目;酒糟鼻、鹰勾鼻;招风耳、垂肩耳;柳叶眉、扫帚眉;樱桃口、雷公嘴等。这些五官上的差别使每个人都呈现出千差万别的形象特征(图23)。

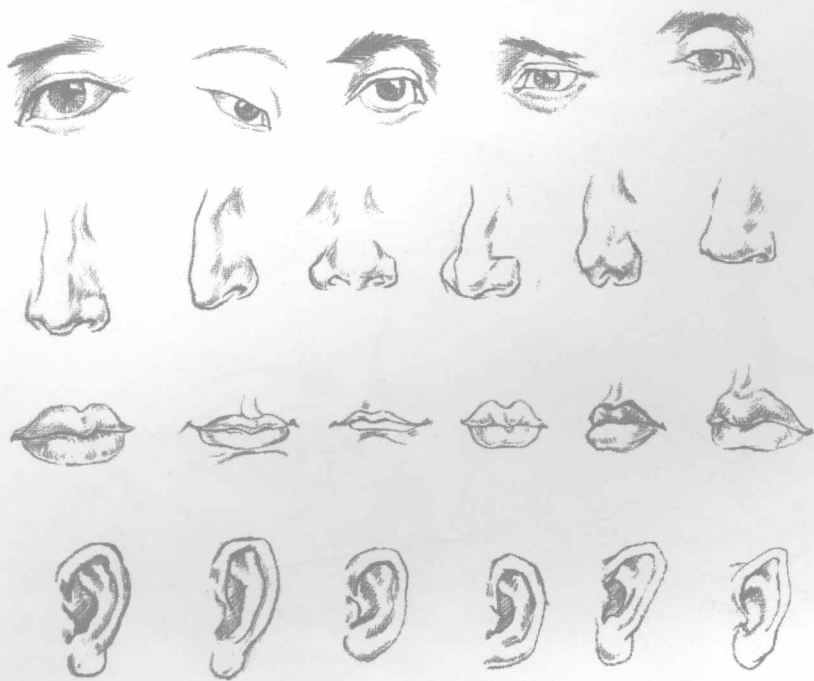

图23 (五官的个体差异)

五、常用工具、材料及其使用方法

素描的绘画工具对于我们来说,好比战士手中的武器,使用得好能给我们的作品增色添彩;使用不当则会给自己的作画过程带来许多麻烦,甚至最终使得画面效果不尽如人意。因此了解常用工具、材料,掌握其使用技巧是画好素描头像的一个重要方面。

1. 常用工具

铅笔: 石墨铅笔既可精细刻画,也可以大面积涂抹,是画素描最常用的也是最容易掌握的工具。使用铅笔可以涂出层次变化非常细腻的铅灰色调子,有利于准确表现对象的质感和色感。但使用铅

笔不易画出过重的黑调子,过重则易反光。若掌握不好画面易产生“灰”、“腻”的毛病。铅笔的种类很多,在一般的素描纸上画头像,使用2B-6B的铅笔较为适宜。靠手上的轻重缓急,可以画出较重的暗调子和细腻丰富的灰调子,对肌肤、头发、骨骼不同质感的刻画和表现都会得心应手。铅笔虽然是最常用的素描工具,但并非每个人都能很好地使用它,用铅笔画头像要讲究技巧才能取得较好的效果。笔者见到一些学生手里握着一大把削得尖尖的铅笔像画石膏一样画头像,但效果并不理想。其实,画头像大可不必如此死板地使用铅笔,用1~2支软硬适中的铅笔就足够了;另外也不必削得太尖细,那样会因笔触过实,而致使画面显得死板,缺乏生气,难以表现肌肤的质感。使用铅笔和使用毛笔一样,我们可以利用笔尖、笔侧来画出不同的线条和明暗关系。一般在起稿和画暗部时多用侧锋,深入作画时多半是笔尖与笔侧并用,直到深入刻画细部或关键部位时才用笔尖精确肯定地刻画。由于铅笔笔触较细,所以涂调子时,往往用排线的方法进行,靠线条的重叠来表现深浅不同的明暗效果。用笔的技巧是运用斜线交叉,这样的线条形成的调子衔接自然而生动,但同时也要注意,用笔的方向要按人像的形体结构规律来画才能生动有力。此外,软而粗的铅笔也可用笔侧来涂抹明暗,这不同于网线交叉法需要层层叠加而是靠用力的大小来画出调子的深浅,使用这种方法时要相应地把铅削得长一些,留出相应的笔侧。在头像写生中,上述两种方法最好结合使用。开始阶段,可以用笔侧涂抹出大的体面关系,塑造出整体的造型。这样画,效果出来得快,层次柔和,适合表现人面部柔软的肌肤;深入阶段,则相应地要在已涂好的调子基础上用排线的方法加强效果,尤其在表现体面转折结构和骨点时,更需要用明确的线条和笔触来强调,以便和肌肉、暗部柔和部分形成明显的对比,从而加强整个头像的造型特征和艺术效果(图24)。

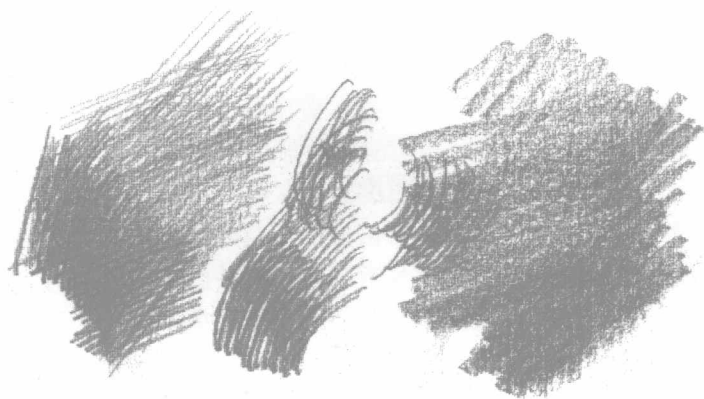

图24 (铅笔的效果)

炭铅笔：炭铅笔是用炭粉加工制成的，它的质地较铅笔松脆，黑白对比较强，便于画出较多的浓淡层次。炭铅笔可以画出非常浓重的调子，也可以通过用笔的轻重，深入表现微妙的中间层次。它的使用方法与铅笔相似而效果要比铅笔强烈，因其技巧性较强，使用不当会造成画面明暗层次简单、色调过重、死板的弊病。炭铅笔可以削成不同形状，灵活地发挥其长处（图 25）。

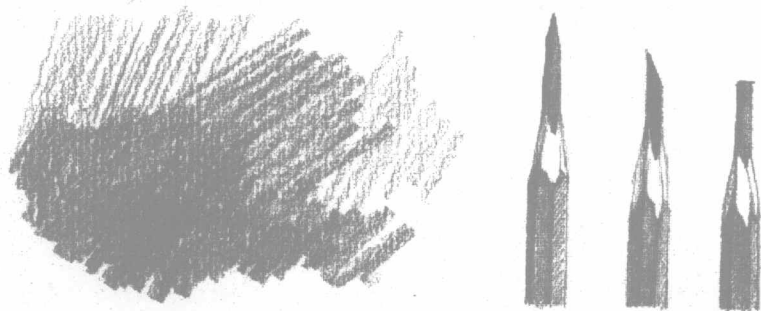

图 25 （炭铅笔的效果）

木炭条：木炭条是用柳条加工烧制而成，质地松脆，易于涂抹大面积丰富细腻的灰调子，但不易画得过重，因其附着力较差而难以保存。使用木炭条既可以塑造大块体积，也可以勾勒出不同线条并深入刻画，且易于修改。木炭条有圆和方两种类型，圆形的可以将头部削成尖状，方形的可利用其自然形状。无论方圆，我们都可以利用其笔侧涂大面积调子进行塑造和渲染。此外，圆形的可利用笔尖，方状的可利用笔的侧棱去勾勒线条，刻画细部。由于木炭条不宜画得过重，我们可以先画一遍喷上定画液，待干后再继续深入刻画，这样就可以画出黑白分明，层次丰富的明暗调子。用木炭条画头像有着其他工具难以比拟的优势，其松软的质地可以涂出具有特殊美感的灰调子；丰富多样的表现和概括手段，使之成为许多画家的首选素描工具。对于木炭素描，要注意及时喷上定画液，否则炭粉容易从纸上脱落，造成不可挽回的损失（图 26）。

炭精条：炭精条为方形硬质的素描工具，有棕、黑两色。它的画面效果与炭铅笔相近，可以涂出黑白分明，层次丰富的色调，但使用方法更为自由，表现力十分丰富。炭精条的使用方法与方形木炭条相似，用侧棱画线条勾勒形体，用侧面皴擦、涂抹、渲染表现块面，用笔的轻重缓急来表现调子的深浅，以线条的虚实去表现造型和结构。使用炭精条作画不易擦改，要求下笔有形，准确肯定，因此使用它作画的难度较大，故初学者不易掌握（图 27）。

图 26 （木炭条的效果）

图 27 （炭精条的效果）

2. 辅助工具

画素描头像写生除了准备常用的绘画工具外，还需要一些辅助工具来帮助作画，诸如橡皮、纸笔、定画液等。橡皮有软硬两种，它们既是修改工具，也是绘画工具，各自有不同的用途。纸笔是一种用宣纸卷成的笔，用它涂抹已画出的线条，可以使画面的色调柔和。定画液是用来固定画面上炭粉的液体，用于保护画面。

一般说来，橡皮是用来擦改画面的。但我们在实践中有时也可以像用笔一样去使用它，以帮助我们达到用笔画不出的效果。硬质橡皮便于擦改画面，也可以削成不同形状去提亮素描的亮部（像油画画笔一样去画物体的亮部），还可以用润的方法将暗部处理得柔和、