

造型基础训练方法丛书
Basic Training on Forming

4

黄金典藏版

素描人物头像结构训练法

结构 训练法

结构训练法 教你画准形

从理解开始，从结构起步

素描基础训练的目的并不只是在技巧上如何表现物象，更重要的是要学会正确地观察和理解物象的造型特征，把握物象的本质结构和普遍的造型规律，这实际上是一个积极的理性思维过程，只有在形体、结构准确的前提下才有进一步研究光影、质感、明暗调子的可能性和必要性。

结构观念的建立是你通往成功道路上的第一步！

Structure Training

徐怀芳 著

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

鄂美动力
E-MIND

目录：

一、工具及使用	02
二、结构素描的概念	03
三、为什么要建立“结构”观念	03
四、关于透视	05—07
五、头部结构讲解	08—09
六、五官结构写生步骤详解	10—19
眼睛 1	10—11
眼睛 2	12—13
鼻子	14—15
耳朵	16—17
嘴巴	18—19
七、男青年头像(侧面)	20—25
八、男青年头像(正面)	26—29
九、女青年头像	30—33
十、老年男人头像	34—37
十一、老妇女头像(正侧面)	38—42
十二、老妇女头像	43—47
十三、人物头像结构范画	48—64

目录：

一、工具及使用	02
二、结构素描的概念	03
三、为什么要建立“结构”观念	03
四、关于透视	05—07
五、头部结构讲解	08—09
六、五官结构写生步骤详解	10—19
眼睛 1	10—11
眼睛 2	12—13
鼻子	14—15
耳朵	16—17
嘴巴	18—19
七、男青年头像(侧面)	20—25
八、男青年头像(正面)	26—29
九、女青年头像	30—33
十、老年男人头像	34—37
十一、老妇女头像(正侧面)	38—42
十二、老妇女头像	43—47
十三、人物头像结构范画	48—64

一、工具及使用

1. 笔

在素描练习中,铅笔、炭笔、木炭条等都可作为作画工具。其中铅笔最为常见,作画时精确肯定,修改起来非常方便。现在市面上最硬的铅笔可到 6H,最软的到 8B,可以满足各种深浅层次的绘画需求,初学者比较容易掌握。

木炭条色黑而有光泽,质地较软,易擦净,轻轻用手抹擦,能丰富而有变化的色调,适合铺大面积的明暗时使用。炭笔糅合了铅笔与木炭条的特点,比铅笔黑而有力,可进行深入的细节刻画,但炭笔容易划伤纸面,不易擦净,需有了一定的绘画经验方可使用。

2. 橡皮

橡皮在作画过程中不仅可以用来修改画面,也可起到画笔的作用,用来调整画面色调,表现物体。橡皮的有效运用能辅助提升画面效果。现在市面上常用的有普通硬橡皮和可塑橡皮两种。

3. 纸张

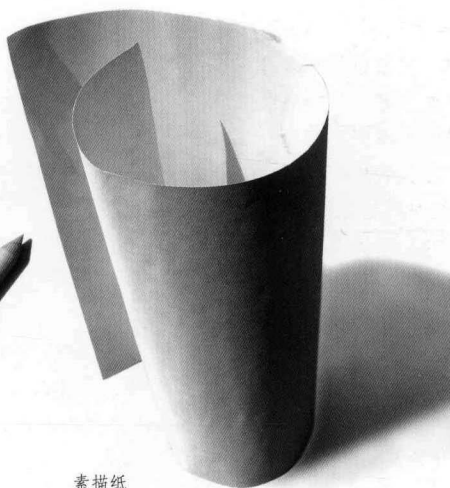
在基础训练中,我们通常选择正规的素描纸作画,它的特点是质地紧密,有厚度,易上铅,不易起毛。

铅笔

工具刀、透明胶

素描纸

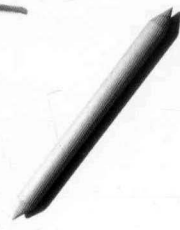
可塑橡皮、普通硬橡皮

木炭条

炭笔

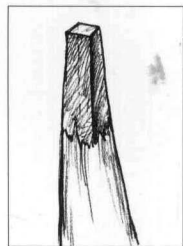

纸笔

H 到 6B 的铅笔线条

木炭条线条

炭笔线条

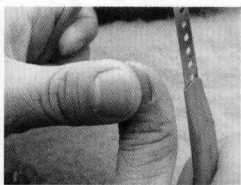

教你一招:

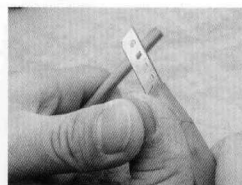
通常我们喜欢将铅笔削得又细又长,其实这样削出来的铅笔不仅容易折断,并且画的时间长了笔头容易磨圆,导致画出的线条“浮”在纸面上,没有力度。

如果将露出的铅笔芯削成长方形,这样便可以保证在露出的铅笔芯画完之前总有一个角度是尖的,并且不易折断。

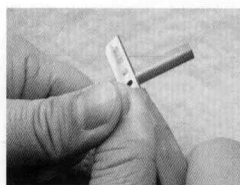
削一支漂亮的笔

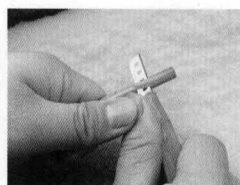
1. 首先用左手的拇指按住右手的拇指。

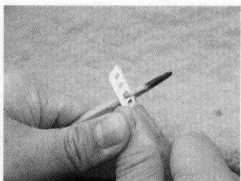
2. 控制削笔力度的关键在于左拇指推的力度,而不是右手。

3. 刀口的角度控制在 8 度左右,再次提醒是左拇指用力。

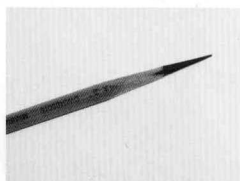
4. 均匀的削掉木制的部分。

5. 铅笔芯削出的长度一般控制在 13 毫米左右。

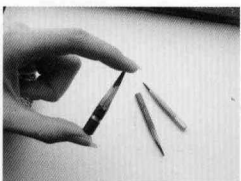
6. 用刀片轻轻的将笔芯刮细,力度要均匀,否则前功尽弃。

7. 削笔是绘画过程中一个重要的环节,笔削得好坏也可以影响到你作画时的心情,只要平时多练习,相信你能削出漂亮的铅笔。

节约

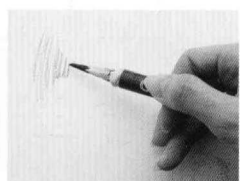
1. 快用完的铅笔头怎么办?

2. 找支不用的钢笔,摘下笔身。

3. 将笔头插进去,用纸调整接口。

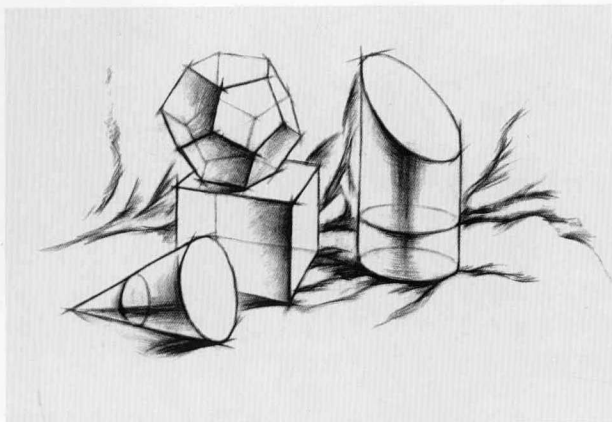

4. 节约了一支铅笔。

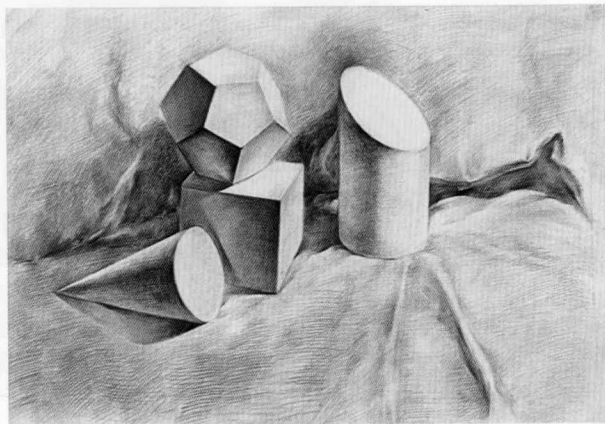

二、结构素描的认识

在传统的美术基础阶段的教学过程中,习作性的素描练习从表现技法上大体可分为两类:

①着重研究对象形体结构关系,以线造型的结构素描。

②着重研究光影、空间、质感等关系以明暗调子为主的全调素描。

结构素描新概念

结构素描是造型艺术的一种表现形式,是研究造型艺术的一种训练方法,同时也是一种独特的绘画艺术语言。它并不是我们理解的那样,只要是用线表现的素描就是结构素描,只要是调子表现的素描就是明暗素描,这未免太表面化了。“准确地表达”也不尽如人意:“以结构线为主的表现方法称之为结构素描,以明暗调子表现为主的素描称之为明暗素描”等等,说法各异。其实,我们不仅仅只是从画面完成的效果(状态)去定义它,更主要的它应该是一种作画的思路,一种思维方式。从观察方法、理解方法及表现方法等都是围绕对象的结构去完成形体的塑造。表现时,适当的明暗调子辅助也是未尝不可,可能这些调子的表现更能充分体现出对象的结构关系。相反,从明暗调子关系上去观察、理解对象,围绕光影明暗表现形体就属于明暗调子素描了,这两者只是研究的角度、训练的方式有差异而已,它们之间并不矛盾。这两者都是我们基础素描训练中必须掌握的常用表现方法。

结构素描的表现是从理解形体的基础上进行研究的,如果缺乏理解或没有办法理解就达不到结构素描的训练目的。比如在光照下不熟悉的物体,不规则的形体,不便于我们对造型艺术的训练与研究,我们也就没有必要去钻牛角尖,硬是要把它的结构画出来。只有具备研究的价值,有必要研究的价值,我们才去学习与研究,从而更好地为造型艺术打下坚实的基础;结构素描的表现并不是单纯地把形体中主要线条有机地组织在一起就够了,而是从形体本身的结构、构造、体积出发,通过用线条、块面、深浅、虚实等形式来告诉读者。结构素描的深入阶段,是对形体结构进一步地细分、进一步地准确,而不是简单线条的堆砌;结构素描完成的最后效果与所有基础素描的其他训练要求是一致的,这种训练方法的优点就是用大量的时间去对形体本身结构进行理解与表现,是造型艺术阶段性训练当中最有效的训练课程之一。但它的训练缺点就是对光影效果不做太多思考与表现,其实这也正是明暗素描表现的优点,它们的训练手段都是为了解决素描基本功,都是不可忽视的重要课目。

在结构素描的绘画中,要求理解和分析对象结构的作画方法来完成作业。这就要求作者对所画对象的观察不能停留在表面上,要由表及里、去伪存真,理解分析形体结构特征,挖掘内在相关要素。

罗马尼亚著名画家巴鲁曾讲过一句精辟的话:“画素描是从我们看不见的东西开始,而以看见的东西结束,为了不机械地摹仿形状和外貌。”

三、为什么要建立“结构”观念?

“艺术家用脑,而不是用手去画。”

——米开朗基罗

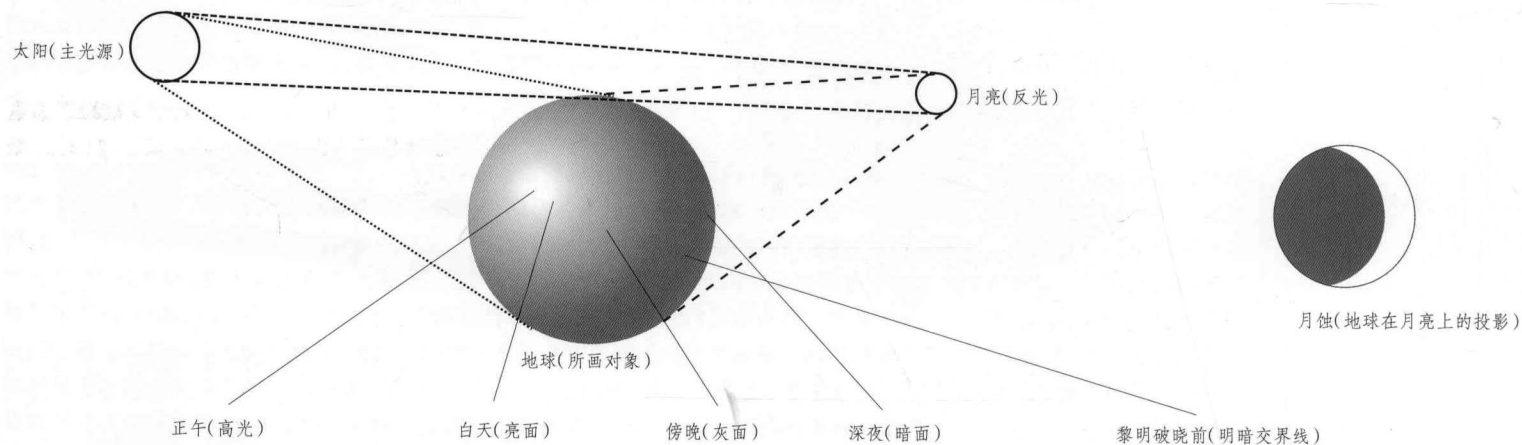
从理解开始,从结构造型起步

培养和建立造型上的结构观念,加深对所描绘物象在解剖结构上的研究与理解,这对每一位初学美术的同学来讲都是在素描基础训练中有待解决的课题。这关系到初学者在习画过程中能否获得正确的理性思维方式和深入观察形态内在结构的能力,我们应通过这方面的训练,让初学者尽快走出模仿客观表象的误区,在造型上得到理性的深化和创造性的升华。

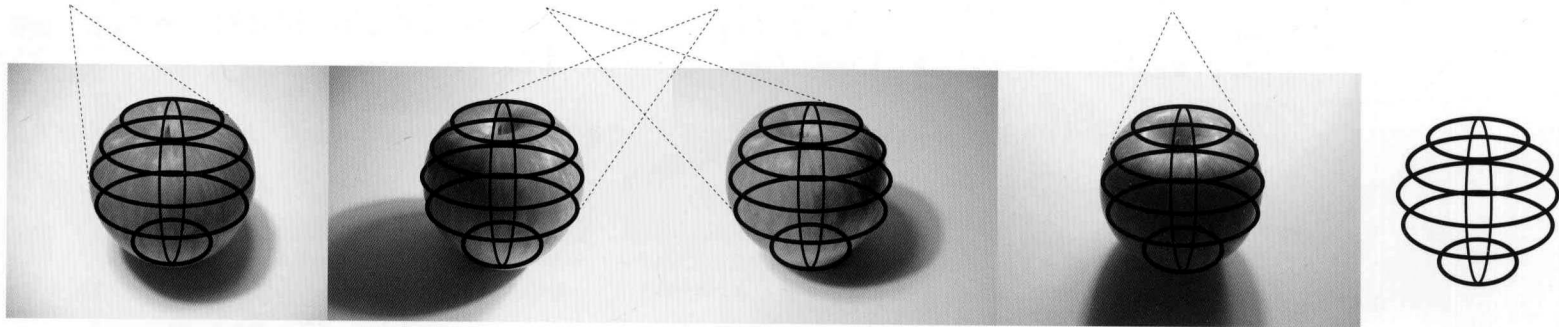
在基础训练中,我们经常会出现这样的情况:面对所描绘的课题,兴趣和注意力往往集中在物象吸引人的某些细节上或明暗变化丰富的光影上,并不加选择地试图把这些客观因素表现出来。虽然花费了很大精力,结果却事倍功半,要么画面仅有肖似的轮廓和浮华的外表,缺少有支撑作用的“内在骨架”;要么画面整体上缺少必要的联系,形象单薄、内容空泛,等等。

这些问题的存在,固然有我们技巧不熟练的因素,但究其根本原因还是结构造型观念淡薄,缺乏对物象在结构本质上的深入观察和深刻理解。这种急功近利的学习态度和盲目模仿客观表象的习画方法如果不加以纠正,必然会导致习画时走弯路,甚至停滞不前。

很多初学者在作画时更多的是去“临摹”对象,看到黑的地方就涂黑,亮的地方就画亮,对一个物体上的明暗不加选择地全部“描绘”下来,但对于产生这些不同明暗变化的原因却不知从何而来。我们举一个例子:
地球在太阳的照射下形成了白天与夜晚,也就形成了物体的两大面。

通过以上分析我们可以很清楚地了解物体产生明暗光影变化的原因。

同一个苹果虽然在不同角度的光源照射下呈现出了不同的光影效果,但苹果自身的内在结构却没有发生任何变化。将表面的光影去掉只留下结构线,我们同样也能看出体积。如果作画者对这个苹果的结构不理解,就会很容易地被苹果自身的固有色和表面的光影变化所迷惑,造成画面杂乱。

因此,只有建立在正确“结构”基础上的“明暗”才是准确的。

学生往往对画散光的物体对象感到束手无策,这种情况经常出现在美术高考上,因为美术高考所画的静物、石膏像、人物等一般是不打灯光的。

遇到这种问题,我们完全可以抛开物体表面的明暗光影,直接分析所画物体中内在的结构线,通过线条来描绘对象的体积,这样不论多“散”的光线你也不用紧张,你只要这样做了,就会完成一幅优秀的答卷。

综上所述,我们已明确素描基础训练的目的不只是学习表现物象的技巧,更重要的是要学会正确地观察和理解物象的造型特征,把握物象的本质结构和普遍的造型规律,这实际上是一个积极的理性思维过程。只有在形体、结构准确的前提下才有进一步研究光影、质感、明暗调子的可能性和必要性。

因此结构观念的建立是你通往成功道路上的第一步。

四、关于透视

在人的视觉中,物体的形状、色彩和体积因远近距离不同而呈现出透视变化。透视知识的掌握对基础的结构训练来说是一个非常重要的环节,特别是在石膏几何体的学习过程中,需要我们多观察和练习。

1. 透视的基本规律

- ①近大远小;
- ②垂直大平行小;
- ③近者清晰,远者模糊。

2. 透视的分类

透视在绘画中大体可分为:

- ①平行透视(一点透视)(图1);
- ②成角透视(两点透视)(图2);

③圆形透视(图3);

④空气透视(由于空气的阻隔,空气中稀薄的杂质造成物体距离越远,看上去形象越模糊,所谓“远人无目,远水无波”,原因就在于此。)(图4);

⑤色彩透视(因为空气阻隔,同样颜色的物体距离近则色彩鲜明,距离远则色彩灰淡。)

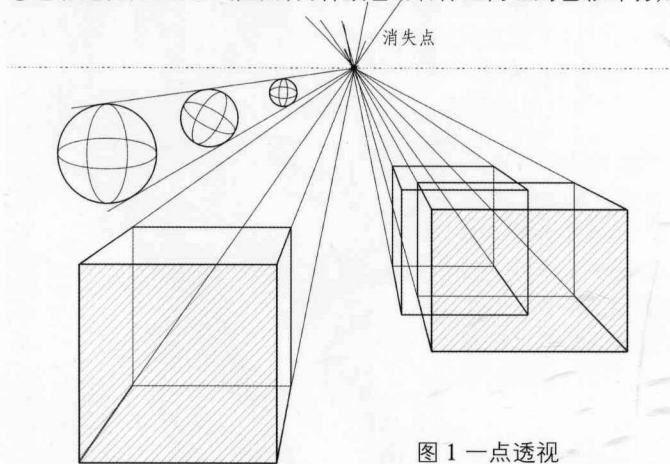

图1 一点透视

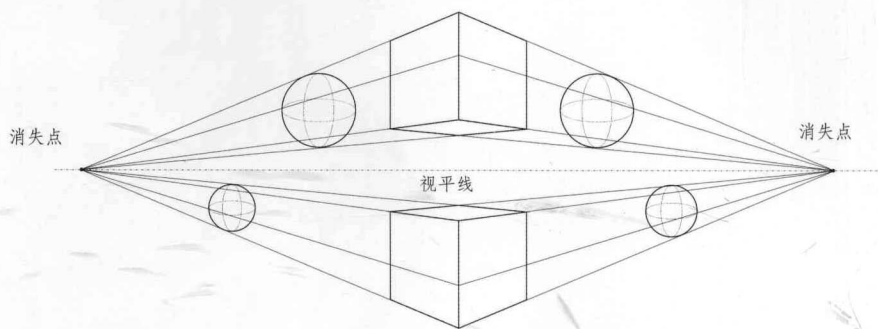

图2 两点透视

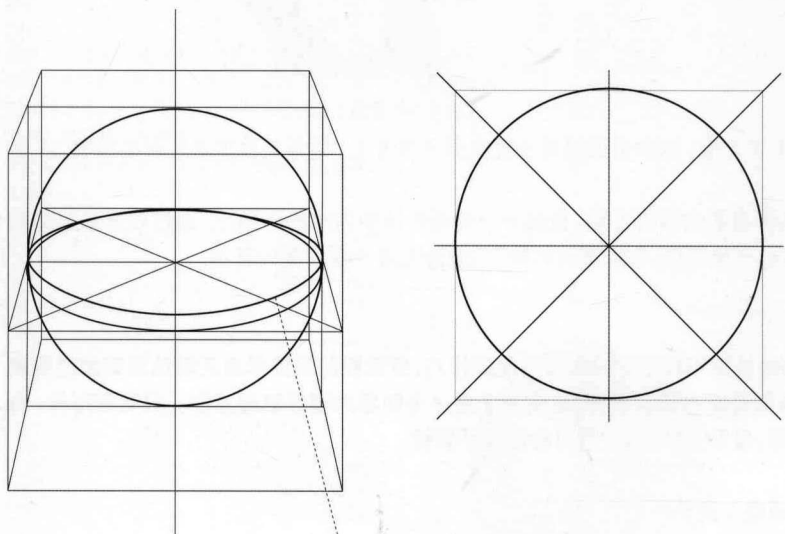

图3 圆形透视

透视中椭圆形的开合度(角度)是由眼睛的视平高度决定的。

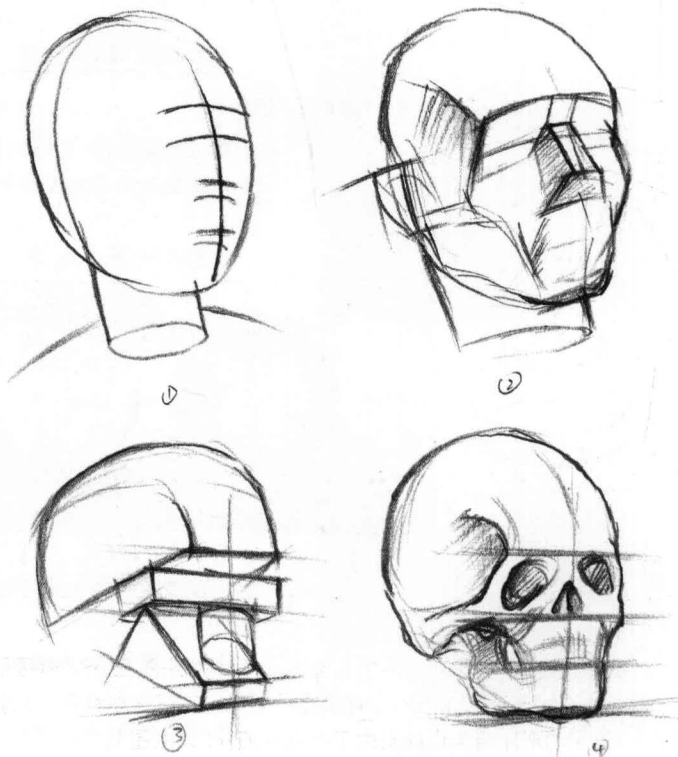

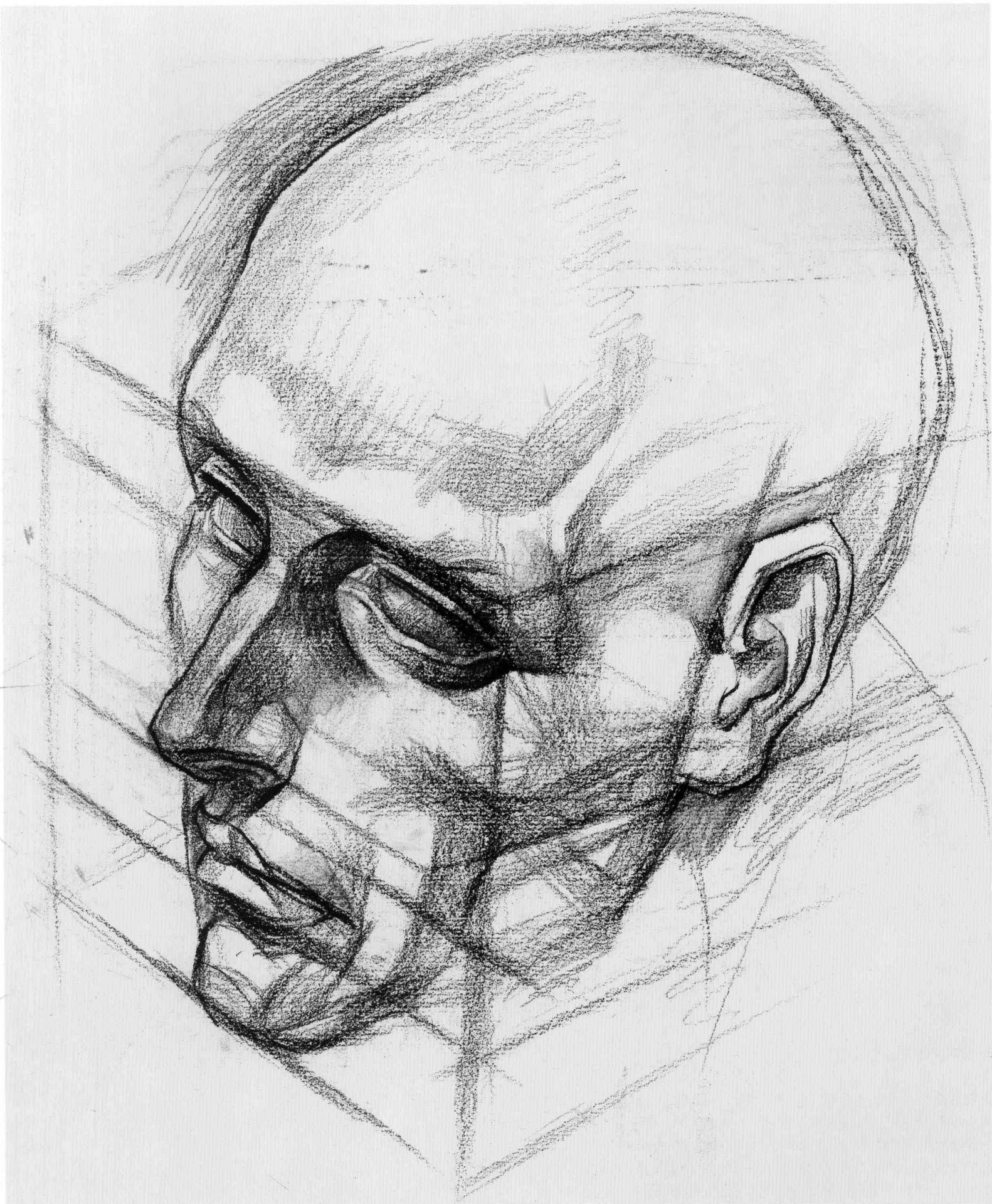
图4 空气透视

3. 人物头像的透视

人物头像写生一般由头、颈、胸三部分组成,因此我们在掌握头像面部结构关系的同时,也要考虑头与颈、胸之间的衔接关系与协调性。在学习过程中如何我们要把以前学习过的几何体、静物、石膏像的结构素描知识联系起来,那么今天我们学习头像结构素描就简单多了。通常我们把头部视为一个圆球体,颈部视为圆柱体、胸部视为一个几何体,正确地理解与表现这三者的衔接关系是画好头像的基础。

在平时的学习当中,观察时往往局限于局部及表面的深浅颜色。因此在作画中我们要概括并遵循从大到小的原则,也就是大体积、大块面、大结构到小体积、小块面、小结构的作画方法,这样便于我们对形体更好地把握。

素描的一般规律与现实生活中头像写生是有区别的,正因为有区别才更显写生的生动性,但是如果没有这个规律不善于捕捉或灵活地掌握这个规律,作为绘画起步(造型基础训练)阶段,你的作品就可能易患一些常见的素描问题,进步缓慢。我们知道人物头像最大的规律是左右对称。由于观察的角度不同,透视规律呈现的形体结构也就发生了相应的变化(如上图)。

五、头部结构讲解

头骨讲解

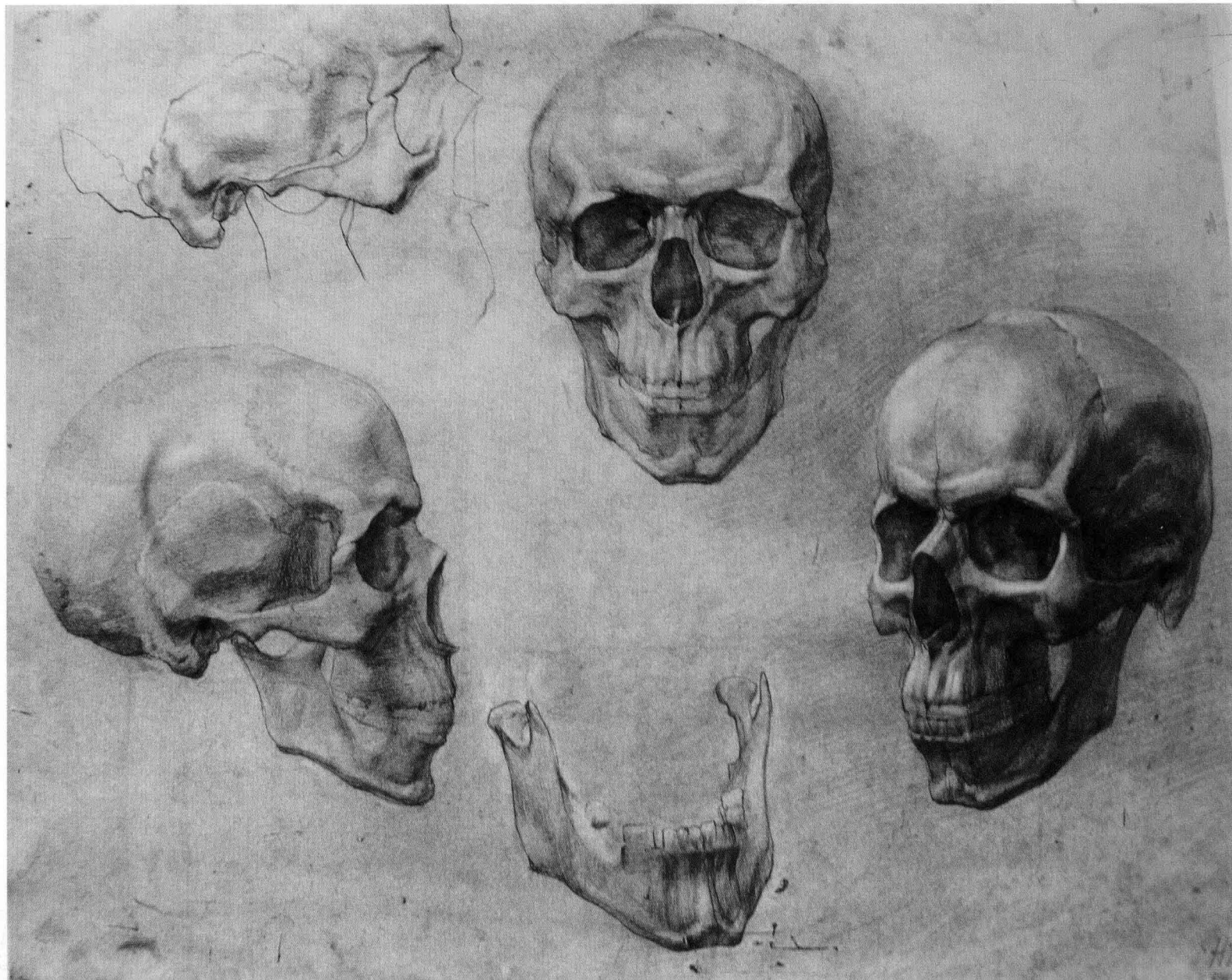
头骨的学习就好像是修建房子的整个框架(基础建设),是十分关键的一课。

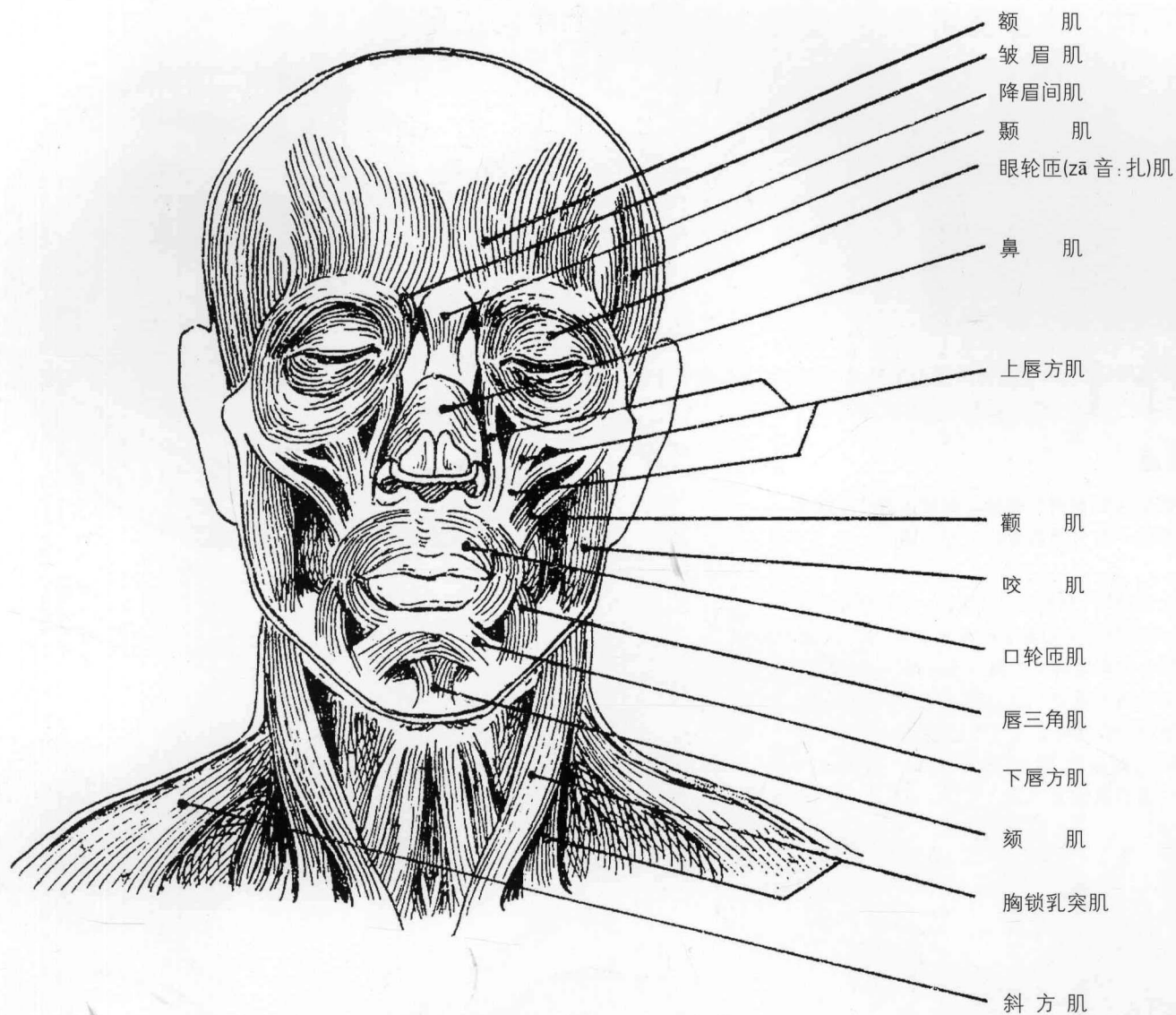
组成头骨的骨骼大致共 22 块,其中主要有

- ①顶骨
- ②额骨
- ③枕骨
- ④鼻骨
- ⑤颞骨
- ⑥颧骨
- ⑦上颌骨
- ⑧下颌骨

连接而成并形成的几个突起点,称为“骨点”(图示)。

当然我们在学习当中并不是要求学生像学医一样去研究头骨学构造,我们只要理解它的几个主要骨点和一般的规律就可以了。由于骨点的形状位置因人而异,因此使外部形体也产生了一定的差异性。我们观察表现时要注意写生的角度和位置,注意他们之间的联系与透视变化。

脸部肌肉讲解

肌肉的理解我们只能从图片上和人物的外部表情去理解与感受了。对它的理解有助于我们更好地准确地表现头像素描的关系。

肌肉的组成如图所示,我们学习时也只要注意几个主要的肌肉走向与特征就可以了。

概括起来可分为两大类:

一类是扩张肌,欢乐、愉快的表性是通过颧肌、上唇方肌、颊肌等使嘴角、下巴、鼻、脸颊面往上方牵掣而形成的。

另一类叫收缩肌、悲苦、愤怒的表性是通过皱眉肌、鼻肌、三角肌等使眉、眼、口、鼻向下或向内牵掣而形成。

五、五官结构写生步骤讲解

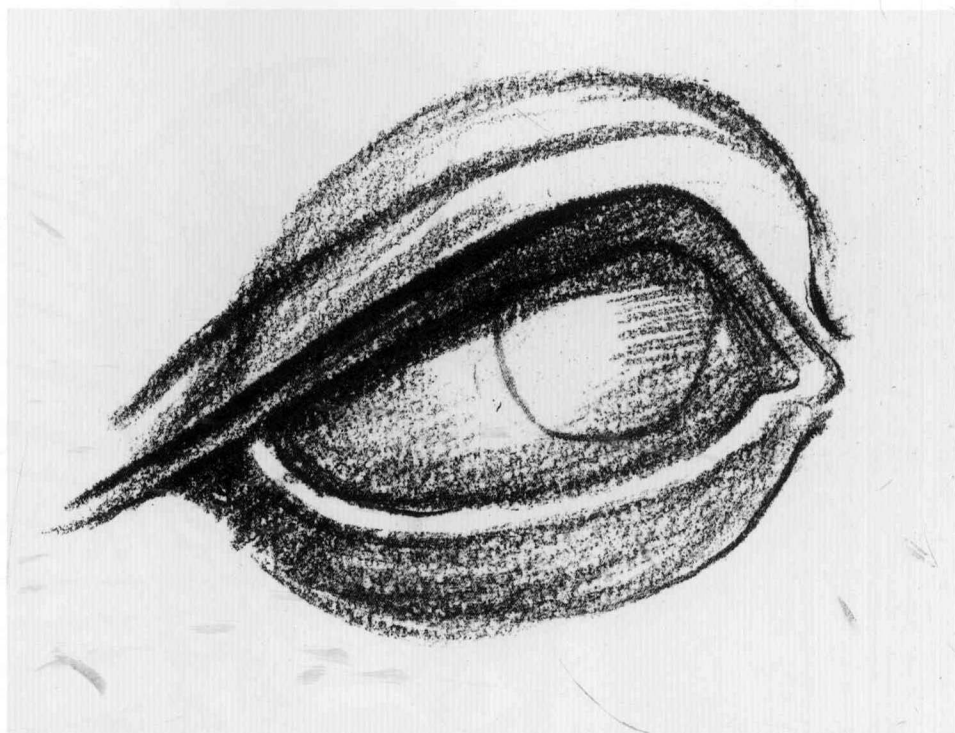

眼睛 1

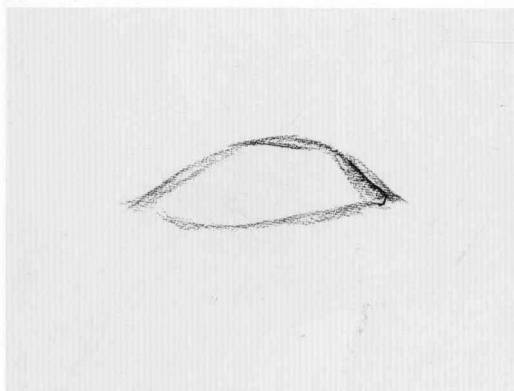
结构写生要点

眼部的结构分眼眶与眼球两个部分。眼眶由眉弓（额骨的一部分）、颧骨的一部分及鼻骨的一部分组成。

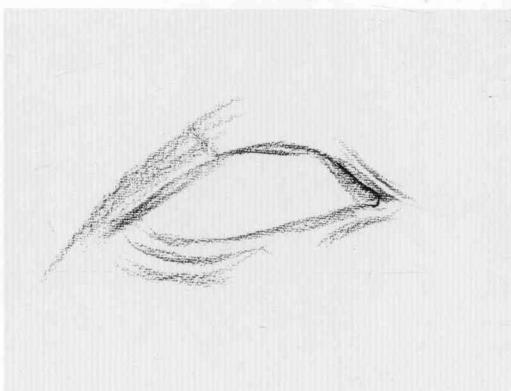
眼球的表面由上下眼睑（俗称眼皮）覆盖，上下眼睑的开口称为眼裂，从这里我们可以看到一部分眼球，这也就是俗称的眼睛。而人的眼睛的大小取决于眼裂的宽度及张开时的高度。对于造型而言，我们要理解眼球深嵌于眼眶之中，而所看到的眼睛以及上下眼睑属于眼球这个球体的一部分，同时，对眉弓、颧骨、鼻骨的转折、隆起以及不同面的朝向也要认真地去了解。

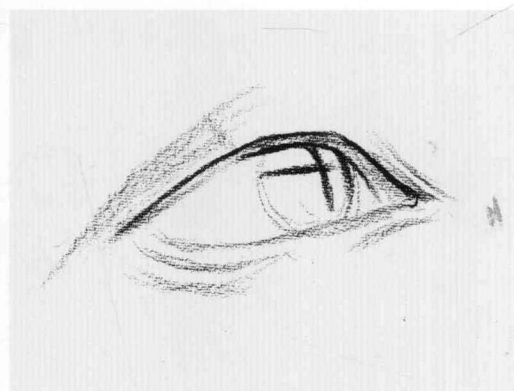
眼睛结构图解

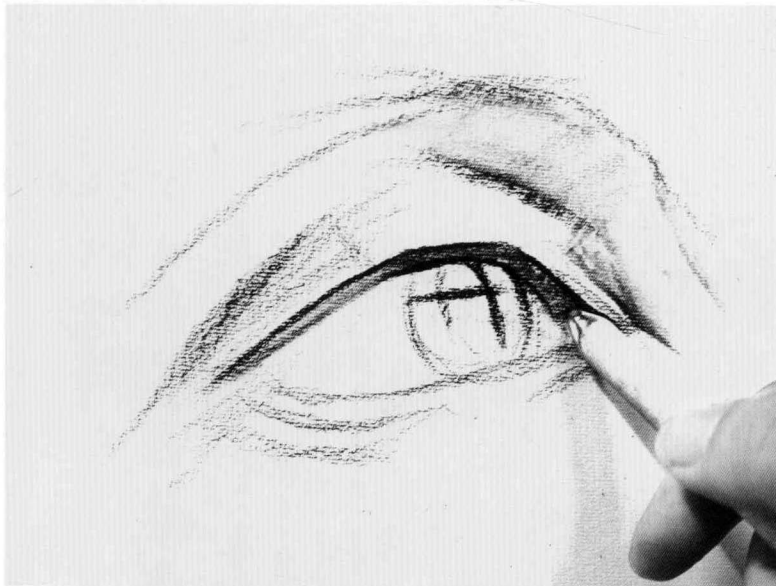
1. 凭感觉轻轻勾勒出眼部的外形，注意线条不要画死（便于修改）。

2. 注重眼睛的动态，把它当一个球体去理解。

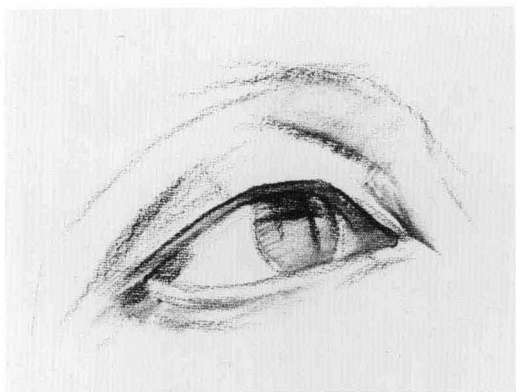
3. 画出上眼睑的厚度，注意瞳孔与上眼睑的关系，瞳孔被上下眼睑遮住一部分。

4. 画出眉弓与眼的关系，注意整个眼部的结构理解，上眼睑的外沿线要实、重一点。

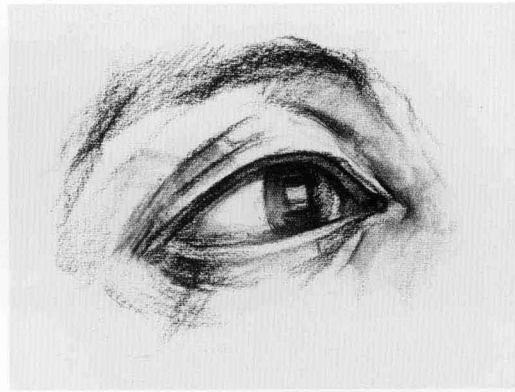
5. 适当画出瞳孔的固有色，画出瞳孔的投影，强化眼球的体积。

6. 注意上眼睑的厚度与转折, 在外眼角上下沿线处的穿插关系并强化上眼睑的投影。

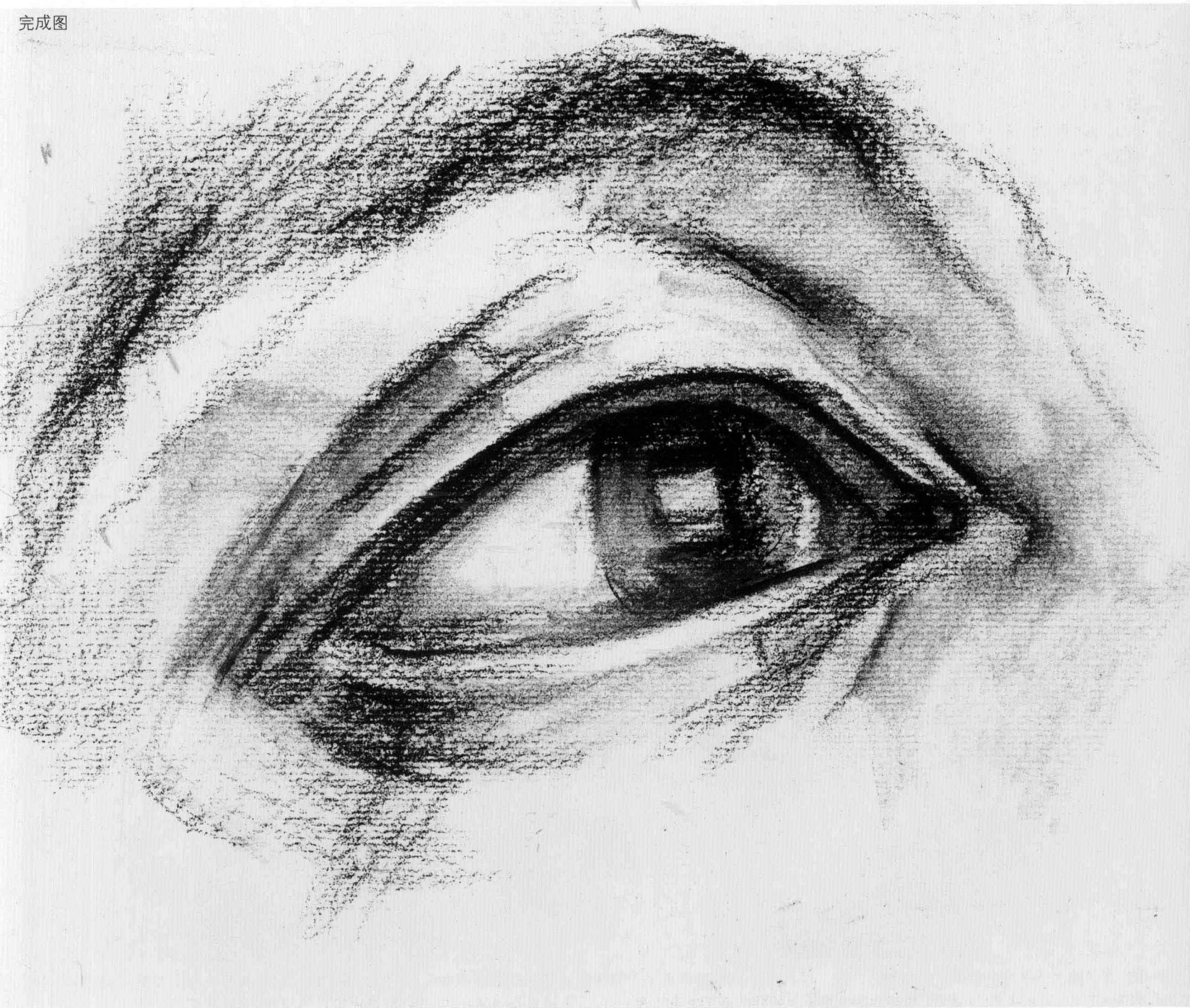

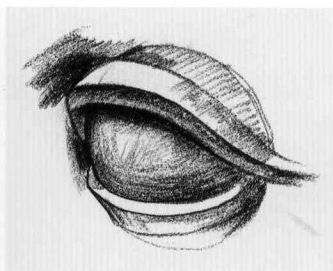
7. 强化眼圈外围的结构关系, 适当带出明暗, 并画出块面感。

8. 为了达到更好的效果, 可以把眉毛沿着眉弓的结构, 画出它的虚实关系。

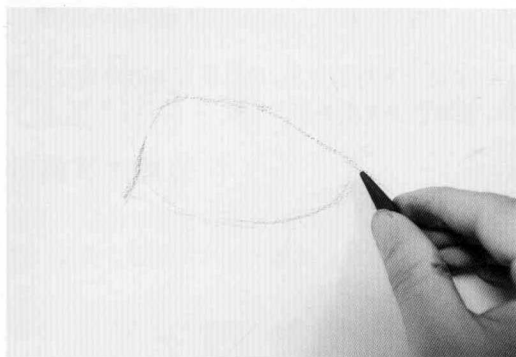
完成图

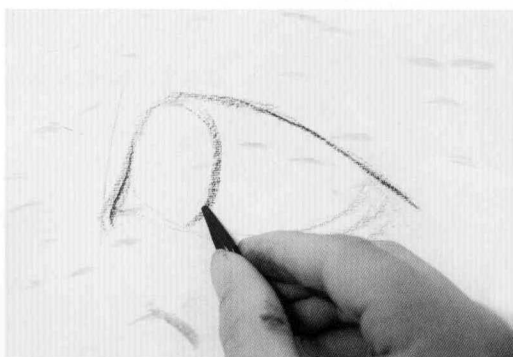

眼睛结构图解

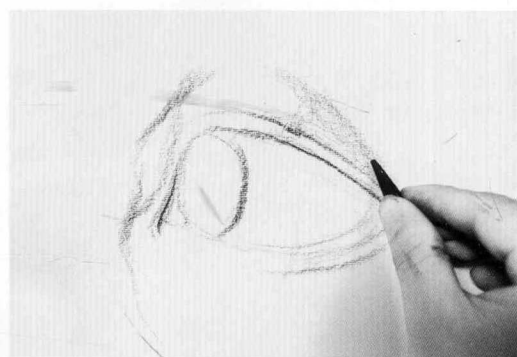
眼睛 2

1. 抓住对象动态, 大致勾勒出眼睛的外轮廓线。

2. 再把瞳孔的位置找准。

3. 同时把眼眶的位置带出来。

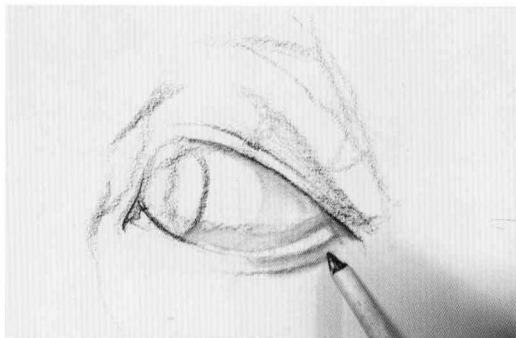
4. 把眼睛作为一个球状体去理解, 眼白与瞳孔联系起来画。

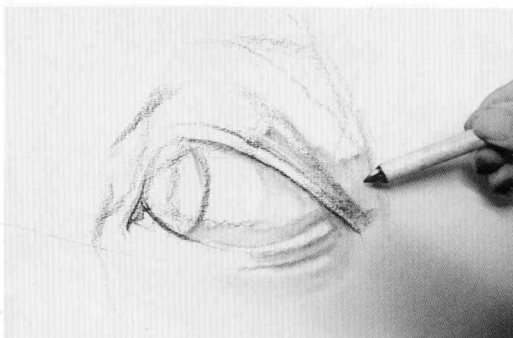
5. 注意结构线的轻重与线条动态, 切勿概念化, 缺乏生动性。

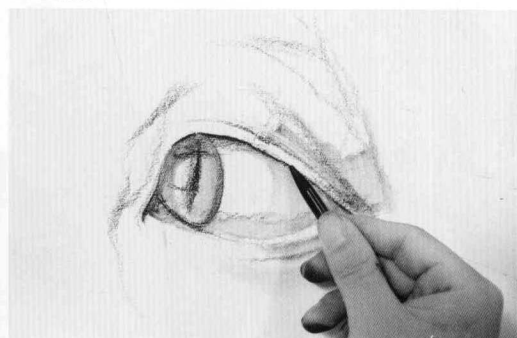
6. 表现时结合石膏球体的表现方法进行眼球的深入塑造。

7. 画出下眼睑(外眼角)的厚度。

8. 注意眼眶骨骼的转折与眼睛的关系。

9. 眼睛结构线要有轻重虚实关系(近实远虚, 上实在下虚)。

10. 适当擦出调子强化眼睛的球状感。

11. 画眼睛的眉毛时要根据眉弓的走向进行变化。

12. 画出内眼角与鼻骨的衔接关系, 注意眼睛凹陷感。

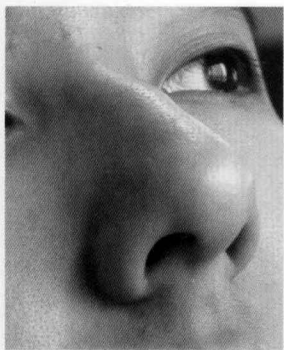
完成图

示例 1

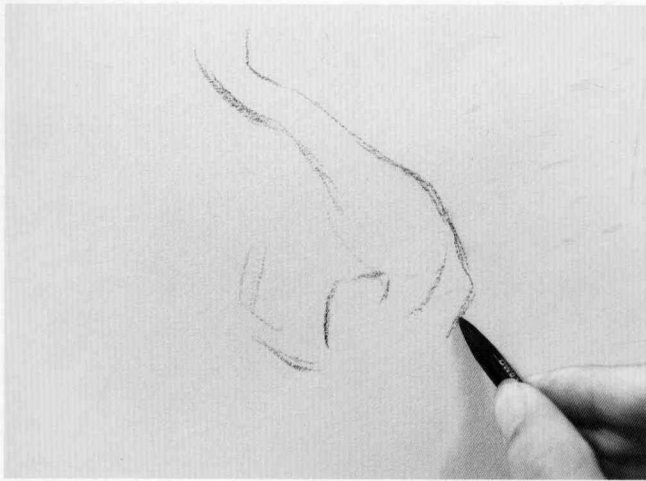
示例 2

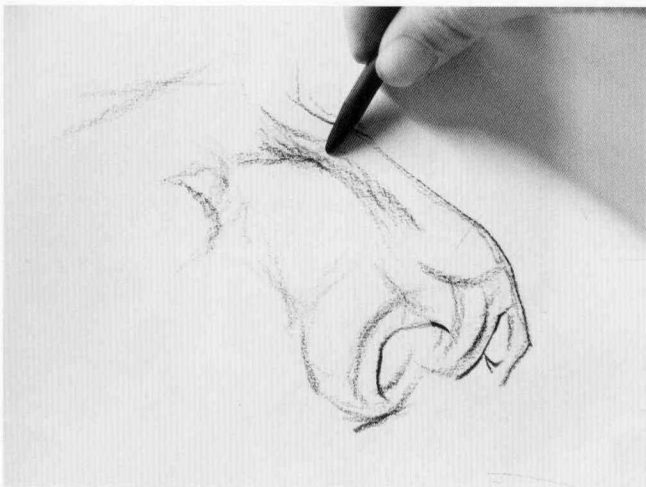
鼻子

结构写生要点

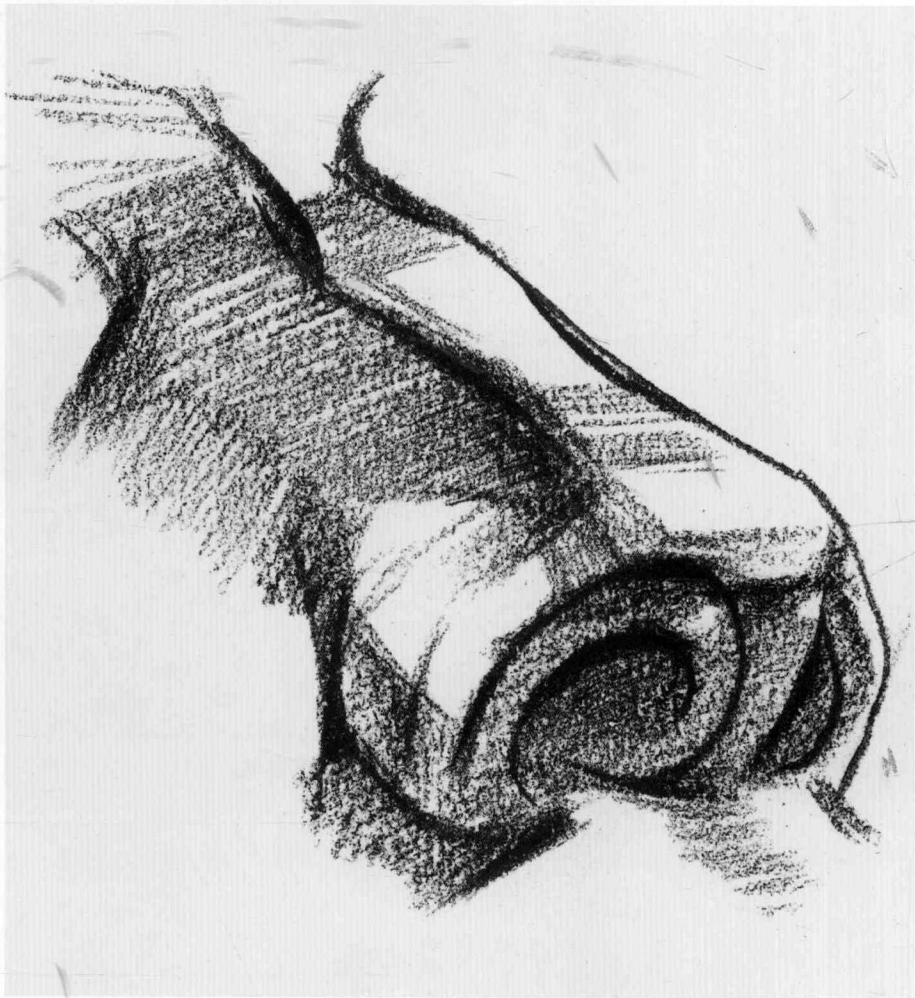
鼻子的骨骼由两部分构成,鼻根部分是比较坚硬的钙质骨骼,是鼻骨,鼻梁及以下的鼻球(俗称鼻准或准头)和鼻翼由软骨构成。因此,我们在画头骨时,没有软骨这一部分。鼻子的造型,可以被大致理解成一个上窄下宽的梯形体。通常我们可以看到这个梯形体的四个面或三个面,即鼻梁朝正前上方的正面、鼻孔所在的朝下的底面及两个四分之三朝向的侧面。在这个基础之上,鼻根、鼻球、鼻翼等又可细分出若干个小面(如图)。将这些有关形体分析的知识存入我们的大脑,在观察时我们就能看到这些造型的要点,这样,我们就能主动地去塑造了。

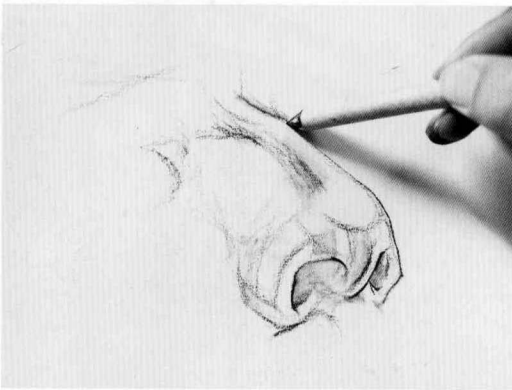
1.先观察鼻子特点与结构,然后再用线条大致画出鼻子外形。

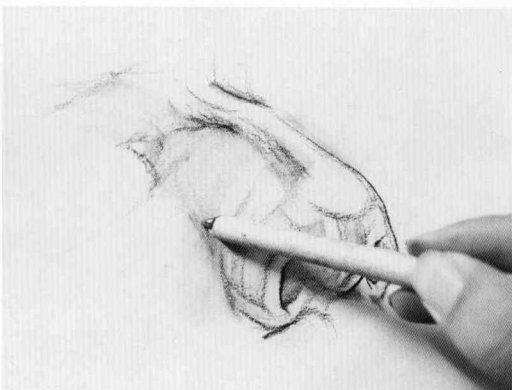
2.进一步学细分鼻子的结构,特别是鼻头与鼻翼的转折。

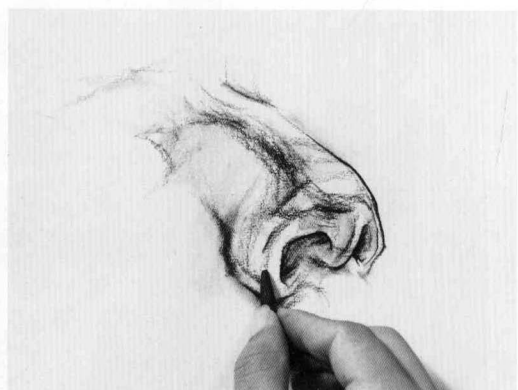
鼻子结构图解 1

3.画鼻梁时注意鼻骨位置,找准骨点。

4.对鼻子的外轮廓线,我们可以用单线勾勒,既要准确也要有虚实、轻重。

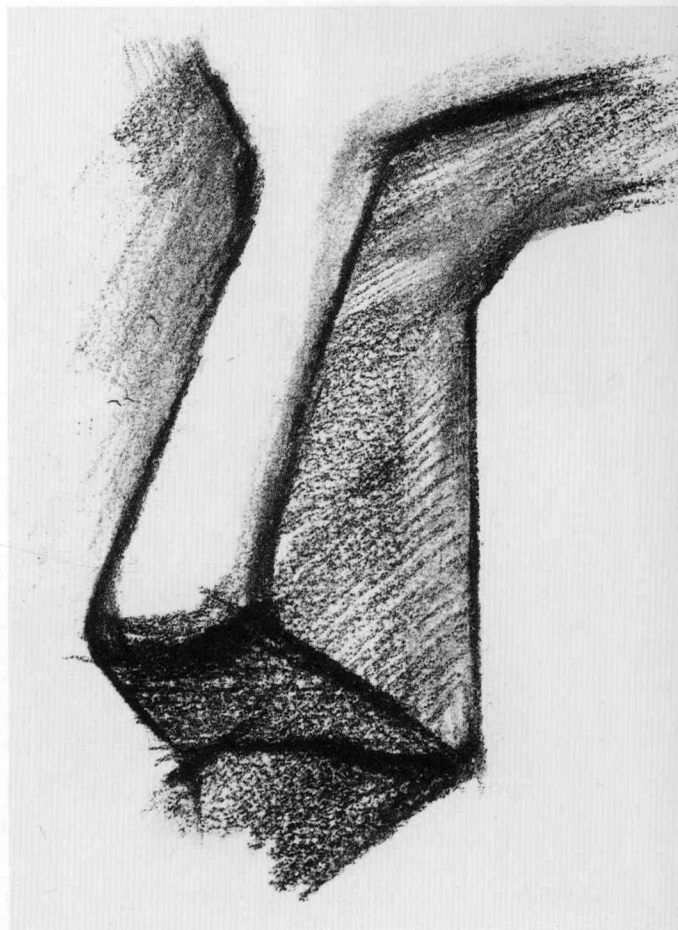
5.鼻子的外形我们可以理解成一个梯形,归纳成三大面。

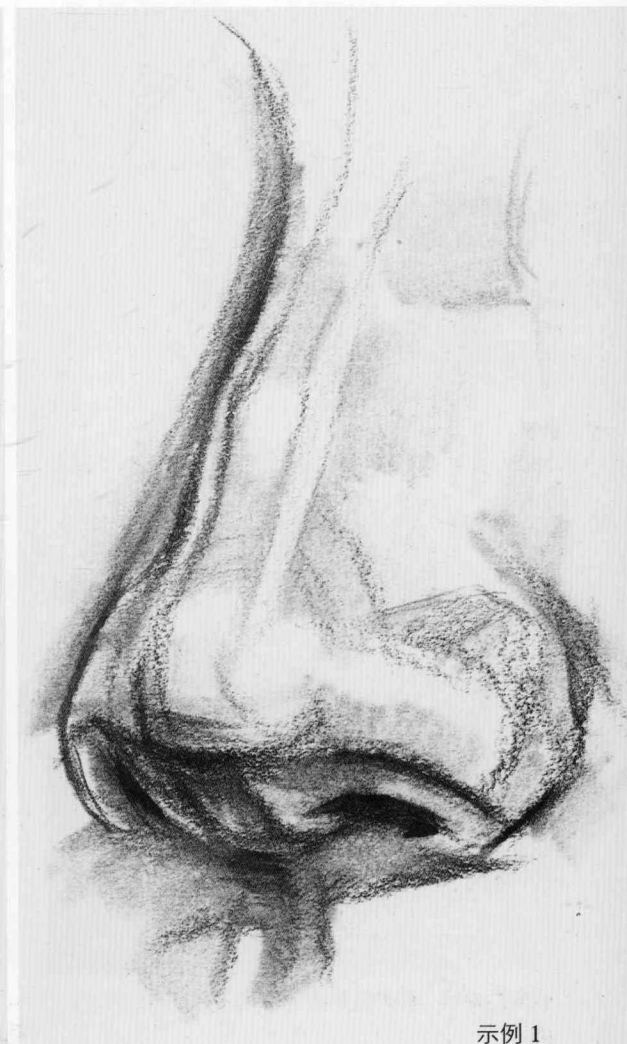
6.画鼻孔的结构时要仔细观察,线与线之间的穿插关系不是简单的画圈理解,要有联系又有区别。

7.鼻孔的深度用明暗调子来表现,其颜色的轻重不要过于结构线,否则不会通气。

鼻子结构图解2

完成图

示例1