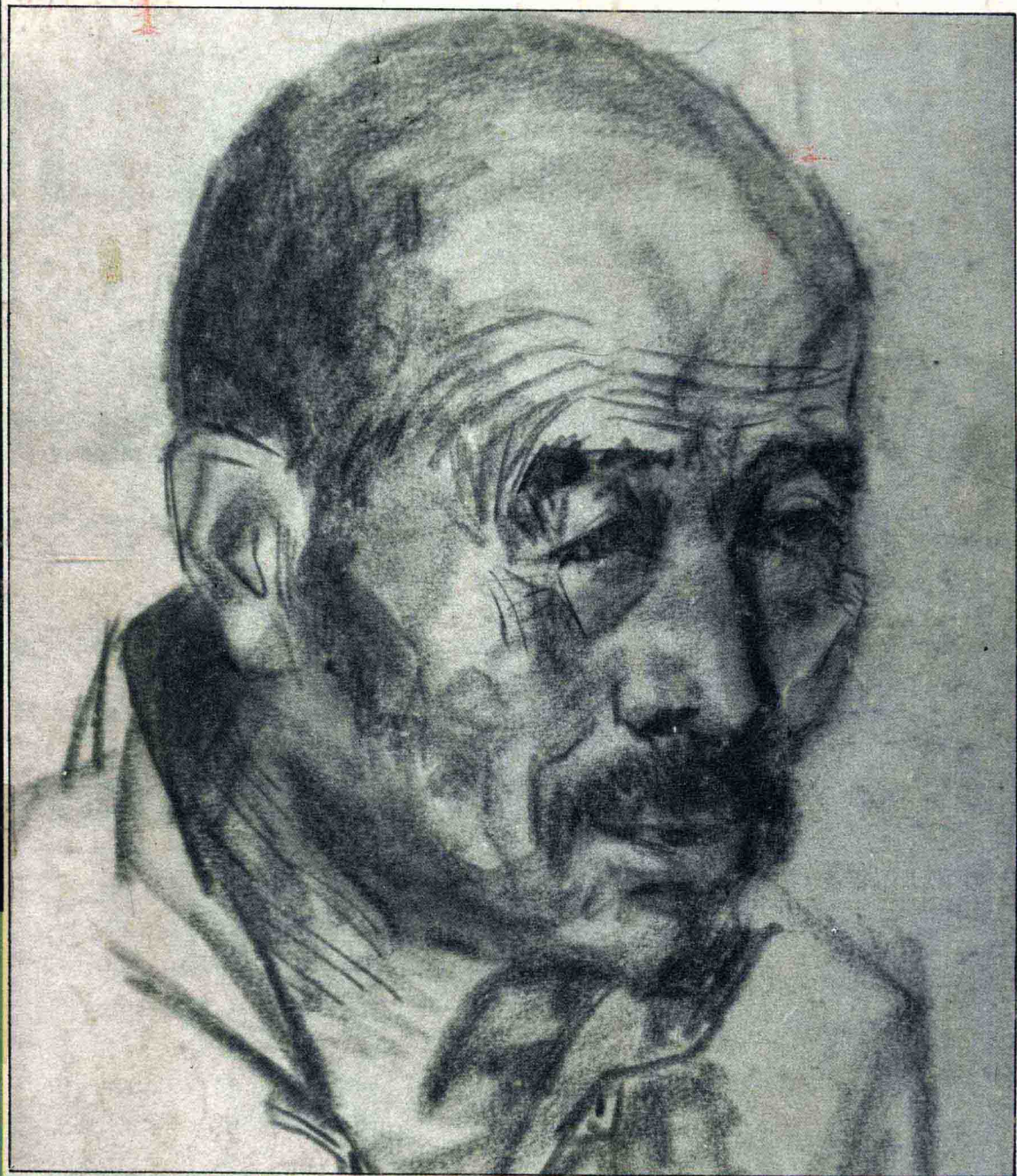

美术基础入门画库

孙见光 著

素描头像入门

广西美术出版社

目录

序/

一、观察/2

二、成形/3

三、立体/4

四、骨架/6

五、外形、外表/7

1、眉毛和眼睛/8

2、鼻/8

3、嘴巴/8

4、耳朵/8

六、肖像/9

七、作品赏析/13

序

头是人体中的最重要部分,它最突出。由于颈部前伸,它也最靠前。人的感知和表达器官都集中在它的上面。它统帅全身,指挥全身活动,是人的代表。

头兼有方和圆的形态特征,有复杂的结构、构成关系,有多种多样的细节,丰富多采。再加上男、女、老、幼,喜、怒、哀、乐,穿着打扮,千人万人站在一起也不会重复。是学习造型艺术极理想的模特。

造型艺术包括自然规律和艺术规律两方面内容,作画时要两者兼顾,但初学者和成熟者应有不同侧重,初学者应多侧重自然规律些。

我教给大家的作画方法比较重理性、规律性,可用三句话来概括:“以里求外,以方求圆,以大求小”。同学们叫它结构画法。这种方法内容多,难度大,要求严。

一、观察

画家观察对象和普通人观察对象是不同的。画家是抱着表现对象这一目的去观察、感知对象的,如何解决看得形象、记得具体、画得出来是作画观察的主要课题。所以画家在作画观察时就要戴着看得形象、记得具体、画得出来这个有色眼镜深入到对象之中去。要拿着尺子,带着剪子,对自然物象的不同层面进行概括、归纳、剪裁。所谓归纳、剪裁,既可是局部的、个体的,也可以是若干部分的组合构成,重点应是后者。因为这样可以使观察深入到形象中的所有方面、层次;所谓形象,既可是自然物象,亦可是概括、规范成的,重点应是后者,因为它简明易记,易于表现。这样做既可抓到大形、大结构,抓到特征、特点,又可以比较容易把观察结果转入画中去。使眼、脑、手成为一个有机构成的整体,非常融洽地运作。(图 27)

掌握这种作画方法要进行两个方面准备:一是要熟悉造型的各种、各方面规律,如几何构成、方体构成、块面组合、明暗变化、透视等;二是要从最简单、最单纯的东西画起,比如单色的圆、方、锥等形体,然后再过渡到由体面构成的石膏头像和石膏像。经过这些阶段和过程后,再画真人就容易了。(图 1.2)

1. 头的块面组合和立体构成。
2. 头块面构成规律和明暗变化规律。

二、成形

作画的方法和过程,用盖房子来比喻最贴切。动工前先规划总体范围、位置、形状,动工时先打基础,在基础之上立框架,骨架之上立墙、盖顶而成为完整形,最后进行外表的加工修饰。各个段落有自己的任务,联系起来又一环紧扣一环,后者是前者的继承和发展,逐步具体,逐步完善。另外,在各个段落中大都要牵涉到相关的原理、法则。我把介绍规律和应用方法结合起来。

选位和构图是作画的准备阶段。选位时要考虑以下两方面问题:

(1)哪个角度最能突出对象的特征、特点,最美、最传神。

(2)哪方面是表现对象整体的最佳角度,最好是既错落有致,又完整和谐。

构图的选位由对象推敲到画面安排要有以下几个方面应予以注意:

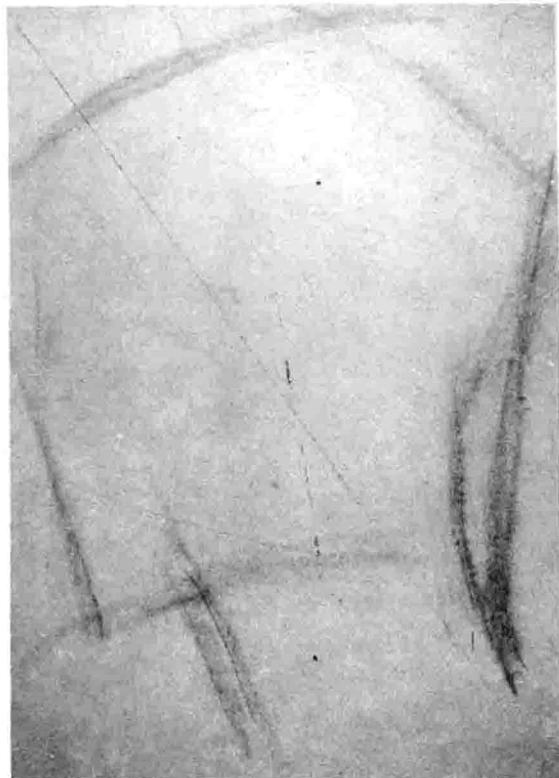
(1)要上顶天下着地,意思是说,要学习能控制对象,你就要在划定的范围内把对象画进去,不许大,也不许小,更不能犯初学者常犯的毛病,从上往下推,推到哪儿算哪儿。

(2)根据人的视觉生理和审美需要,构图的上端要短些,下端要长些,面向的方向要宽些,背向的方向要窄些。

(3)根据对象的特征特点和你的设想来决定画面的长、宽比例,头在构图中的大小和头以下画到什么地方。

(4)设想把对象画成个什么样子,使用什么方法、手段。

开始打稿最好不画外轮廓,而画大形,或者叫它概括形、归纳形。这好比盖房子时规划位置、打地基,虽然它不是具体形,但有了这个范围、基础,再在它上面进一步加工就有了着落。

在成形阶段中,最好用几何归纳来观察和表现。直线是几何归纳的基础,几何归纳的原理是比例和构成。画时要注意两条:一是要简,画一个头,用五六条线为宜,太多太少都达不到归纳的效果;二是形象化,这指的是规范化的形象,如方、圆、三角等,观察时要注意几条线之间的微妙构成,在大形确定之后,再画具体些的局部。初学者容易犯小的认真大的马虎的毛病,基础打不确切,房子肯定盖不好的。

三、立体

按照进度,下一步是由平面形发展成立体形,如同盖房子之在基础上构建框架、树立墙壁。

从造型原理上讲,立方体是所有物体的基础形态,所有物体都可用方体来认识它们。人们把头区分为前、后、两侧、顶、底六面来对头形概括,这等于是前、后、左、右、上、下的方位格局。立方体是由六块方

形呈 90 度结构成的,它们联结处的八个转折点是构成方体的关键,我们把这方面叫带方向性的面,因为每块面到了它的转折边缘时,必然呈 90 度转向另一个相关方向。立方体的各个面,是统一构成的整体,它们相互联系又相互制约,此消彼长,此长彼消,不即不离。我们要树立完整、全面的立体观念,用立体构成原理去认识物象的内部构成。一般情况下,我们看对象只能看到它前面的三个面,我们要理解后面的另三个面的存在,要通过前三个面的构成关系表现出后三个面的存在感来。

用立方体来归纳头,额丘、顶盖隆起、下颌角、颞突等就是头形的立体支架。从头的实际来看,头形是不规则的,很多是半侧面和复杂的角度变化,我们强调立体构成,一方面是为了直接归纳、规范,另一方面为的是以立体方位为标志,去认识具体部位的位置、转向,如嘴、正面;口轮匝肌、半侧面;腮、侧面;颈、侧后面。

虽然立方体阶段在画面上只增加了

几条线,但立方体的构成规律是指导和影响整个造型的全过程的。

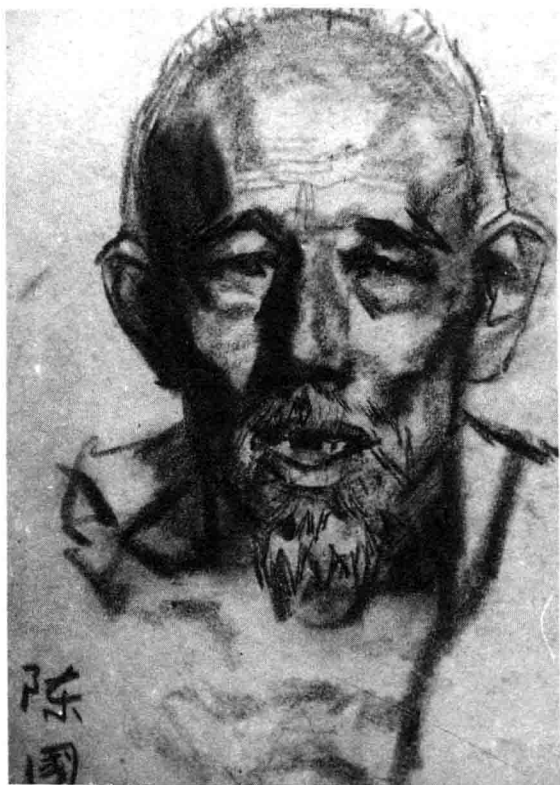

四、骨架

如果说前面介绍的两种形是概括形的话,现在介绍的骨架形就是具体形了。大家知道,人的头上除了咬肌、口轮匝肌、耳、鼻、头发等外,头可看成是覆盖了一层皮肤的头骨,人们从外表就可看清楚头骨的起伏,其中转折点最为突出,这是我主张画骨骼形、但不一定画骷髅头的原因。

画头骨形是立方体的发展,原来作为确立立方体的八个转折点,如今发展成额丘、颧突、颞丘、下颌角、顶隆起、顶盖隆起、乳突、枕骨,其中五个是成对的,总共十三个。这十三个转折点构成了头骨的骨架。

额丘是头的前、顶、侧三面的共同交汇点,不明显的也要把它画明显;发际不代表转折点,看得清楚也不要画它。整个额头像个扁方体的匾额镶嵌在大脑的前部。眉弓是额的下部与眼眶上部的交界线,形状为突出的弓形。鼻根从中隆起而形成两个眼窝,眼球被保藏在它们的里面。鼻子这个半附着物处在脸的中间的最突出部位。颧骨是头的立方状态中最规范的地方,它的前面、左侧、右侧,规规矩矩。不过颧骨以下就起了重大变化,由上、下颌骨构成的嘴巴,像个隆起的鼓包,如果把呈锥形的鼻子也和它联结在一起,就可以从鼻根到颞丘形成一条隆起的弧线,好像鱼的脊背,中间尖尖地鼓起,两侧缓缓下滑。头的下部呈三角形,若是专从下颌骨一体两支的立体构成来看,倒很像犁头。耳朵呈弯月形,安置它们时,要考虑它们和头骨的构成关系,注意头部变化引起它们相应的变化。后脑部分没有什么细节,顶隆起和顶盖隆起构成脑的中间部位,它们向后收拢到枕骨而形成脑的后部。由于脑部有头发覆盖,往往被人忽视,

画出了北方老农的深沉、浑厚。

画出了女性的形态、神情,质感、色调都不错。

有发无头是初学者普遍存在的毛病,大家要注意克服。颈是头像上的最大外加物,为了支撑最重的脑部,呈柱体的颈子向上和后脑对接,再加上颈的前面和下颌后部粘连而构成头像的一部分,于是头的三角形变成了长方形。(见步骤图骨骼部分)

五、外形、外表

画到了完成阶段,各种造型因素都要上场。各种关系、差别都要拉开。它们有不同的运作方式,这时作者的指挥、导演作用就显得特别突出。正如毛主席讲工作方法时说的,要当好班长,要学会弹钢琴。

为了丰富观测和表现手段,现补充介绍正和侧两条中心线,所谓中心,实际上是突出部位,正面的问题不大,侧面的比较复杂,上面是大脑的顶隆起、顶盖隆起这一线,下面则到颧骨侧面到咬肌一线。有了这两条线,骨骼形的转折点上又增加了两方面的定位标志。其实我们在说前面的鱼脊背时就已经提前用上了。另外,有了这两条线有利于我们从圆的角度去认识、概括,用弧形面来表现。

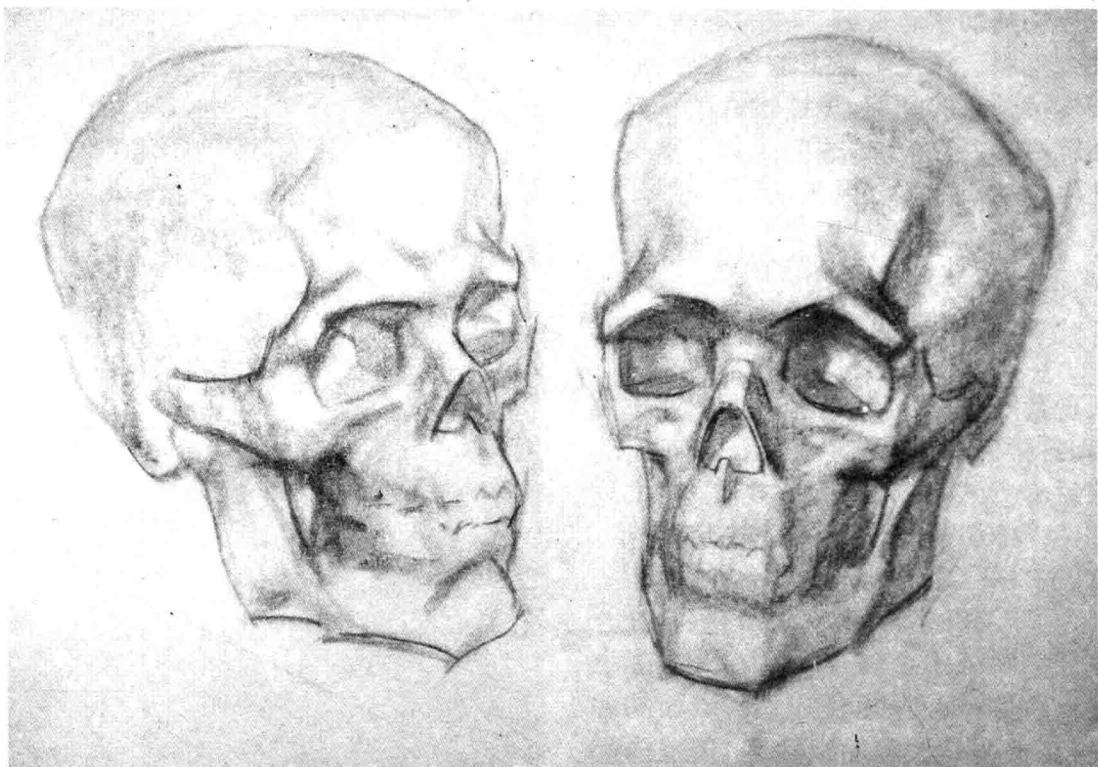
画面上的外在形象,除了线外,主要是块面和明暗。可以说它们两者是共生的,它们只有彼此协作才能共同显现,形是立体的,是由不同形状的块面组合而成的。光从一定角度照射到它们之上,于是就产生了受光(亮)、侧光(灰)、背光(暗)等不同色调差异。所以没有两块形是相同的,也没有两块色是相同的。画这种差异时,你不能从局部、单个着眼,要研究它们间构成的规律性,比如抓带方向性的面,抓明暗交界线,抓白、灰、黑的整体构成。在大前提之下来区分局部。画立体形时,受光部位要使肌理粗些,要画出形转时色的渐变差别。转弯处要画结实,下部暗处要画得柔和些,透明些。要注意形的前、半

这幅画着重立体、块面,各种关系到位而且规范,带有习作性。

5. 画出了男青年的英俊,肌肤光洁,形象立体、坚实。

侧、侧、侧后的整体构成。要把全头最突出处画强烈，同时把两侧的退后感分层次画出来。光充足时额头是亮的，往下来会转成亮灰，到颧骨下部因受形的收拢影响逐渐变成灰，重些的灰，最后到下颌底时变成背光暗色。

五官处在头的突出部，画它们时需要和它们的依附体、内部形相衔接、联系，下面分别加以介绍：

(1) **眉毛和眼睛** 首先要画准隆起的弓形，眉毛就附着在它的外缘，可以说眉毛和眼眶共同保护着眼睛，眼从内形看是个半球体，从外形看像条小鱼。眼皮上长下短，所以黑眼珠上部有部分被眼皮覆盖。画眼时要把中上部画突起，画得黑白分明，背阴部分要画灰、画透明。画表情时要注意两者配合，如发怒时眼瞪眉皱；笑时扬眉眯眼。

(2) **鼻** 鼻从鼻根到鼻弓是骨骼，鼻头是软骨，画成肉鼻子就错了。我们既要

把鼻弓的高度和硬度画出来，又要画鼻头中间的球形和两侧鼻翼画分明。

(3) **嘴巴** 画嘴巴不能看成口，而应看成上缓下陡的隆突形，画嘴不要强调嘴裂，以免影响它的立体感。口轮匝肌是环形的，它伸缩自如，极富变化。正常时人的上唇头尖，下唇头扁方。

(4) **耳朵** 画耳朵时要在半月形基础上把耳轮、对耳轮、耳垂画分明，同时还要注意它在不同角度的透视变化。人的耳朵是不会动的，人在专注倾听时，往往是通过头的侧伸来实现的。

作为头的组成部分，头发和衣着也要研究。画头发的后部要有后脑的存在感，画前部要看成脸的有机构成的一部分，发型、发的凹凸变化，最好进行适当归纳，使其形象鲜明并富有立体感。同时也要注意使其和对象身分相符合。人的穿衣也是如此，服装样式、如何穿法，都要合度，画时

要画得贴身,同时要有意识地让离身部分和身体分开,如衣领、如敞开的前襟。

有人归纳作画过程说:“开始靠感觉,中间靠理智,最后靠感觉。”这最后的“感觉”是指作画的方法,又是指画面效果。在最后阶段要冷静下来,把自己的画当成别人的,不时放到远处去比较、琢磨、玩味,检查时不要局限于细节的对错,要看总体效果。多看少画,看看画画,往上加是画,往下减也是画,要把重点画充分,尽可能画得够劲儿、够味儿,画得效果达到了就打住,不要磨,千万不要磨腻了。(图 29、30)

六、肖像

本章节可以说是前面章节的续篇,亦可以说是画头像的高级阶段。

画家要热爱生活,要热爱你所从事的美术事业。画画最忌讳无动于衷、麻木不仁。一个风景画家曾对我说:“我一见到好的风景就激动得发抖。”我们要把本来死的东西画成活的,不要把活的东西画成死的,画成没有生命的空壳。特别是画肖像,要把感觉提到重要地位,而且在感知过程中注入感情因素、审美因素。

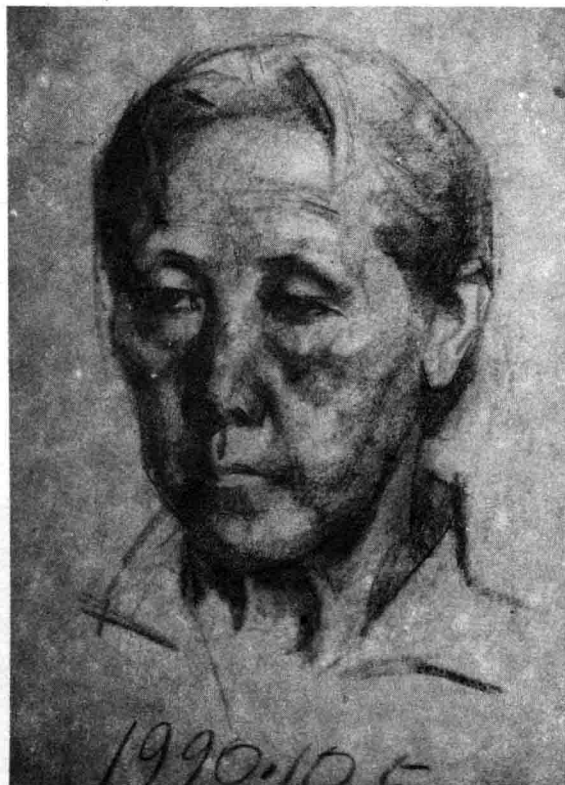
人的形象是由两个方面因素构成的,一是生理因素,如男、女、老、幼,头型、五官、动作、表情等等;二是社会因素,也就是教养、社会经历、职业等给人们在精神气质上和外形外貌上形成的烙印。下面先讲生理方面。

人头从外形上看,差别最大的是下颌骨,男性的头硕大粗方,下颌骨特别发达。女性的头则细小圆柔,下颌短小。小孩子由于脑颅和下颌比例悬殊,他们的头几乎是圆球形的。老年人下颌也短小,不过他们是因为牙齿脱落而造成嘴部缩短、下颌前伸的。

此画带有速写性,着重画感觉,画精神、气质。

画得很自然,各种关系不温不火。

像一幅水墨画，笔、墨、色都比较讲究。

人的社会生活、经历也会给人以重大影响，比如同是青年，战士严肃威武，农民粗犷憨厚，知识分子则文质彬彬。大家从本书的图例中就可以清晰、明确地看出生理因素和社会因素对人们产生的影响，他们中有不同类别，类别中又有丰富多采的个性特点。

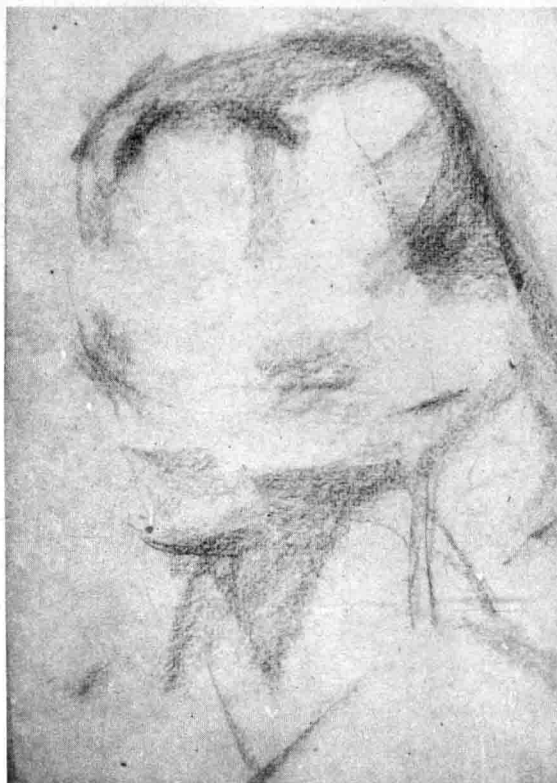
在丰富多采的对象面前，抄对象，一味往下描是不会画得好的。我们不赞成这种被动反映，主张主动表现，把能代表对象特征、特点的因素、感染人的因素主动表现出来，强调、夸张是必要的。强调夸张的目的是为了更恰如其分地表现对象。古语云：“取乎其上，得乎其中，取乎其中，得乎其下。”所谓主动表现或强调夸张是指向对象的特征、特点方向去强调、夸张。对象脸长，你可画得更长一点点儿；对象是个结实的汉子，你可把他画得更棱角分明硬梆梆的。画一个圆润温柔的姑娘，你可以不画她脸上的雀斑，省略上面的凹凸起

伏。当省的不省，劳而无功，劳而有功。我们的学生在农村给女青年画像时，就发生过被画者强迫他们改去不好看的地方的笑话。但若是把加工女性的方法运用到男性上去那就糟了，英俊变成了妩媚，变成了奶油小生、人妖，男人看了讨厌，女人看了也讨厌。总之，强调、夸张要恰如其分，要对路、可信。这样才能打动人，千万不要做作。比如画某老农，表面看去很平板，没有表情、动态，如果从他的特征、特点、社会烙印来看，可能这正是他最合适的表情、动态。

画肖像更要注意整体配合，配合得好才能构成活生生的形象来。下面我讲讲过去南宁郊区的青年妇女，那时妇女有用线绞脸的习惯，脸绞得很光，前额刘海的发丝被精心梳成同样细、同样长，然后均匀地排列在突出的额头上，眉毛钳成细细弯弯的一条，眼睛黑亮，用条靛紫色头巾散搭在头上，一笑满嘴金光闪闪。有的人更别致，包头时索性用头巾连脸颊带下巴一起包了起来，这时就出现了另一个全新形象：一个又宽又黑的环形带，围绕着一个亮色的核形脸，从上沿起，排列着整齐的刘海，细细弯弯的眉毛下，一对黑葡萄似的眼睛，微翘的鼻子，适中的嘴巴。她们说这样打扮为的是遮挡太阳，我看她们是用自己特有的方式、方法来展示自己的美，她们这些装束打扮极有特色，但又非常自然可信。我们要经常注意生活这个取之不尽的宝藏。

我们画画不但要画得真、画得像，而且要画得美，画得有艺术性，最忌大锅菜、一道汤。你可以画得纤毫毕现可和照片比美，亦可大笔挥洒像写字那样把对象写出来。粗犷、柔静、含蓄、浓重、淡雅……如果你把你的十幅二十幅画排列开来，它们各有风貌，互不雷同，那就是说，你已经是一个很不错的画家了。

素描头像步骤：

作品赏析：

画这画时，有意显示刀斧痕迹，这对画老年劳动者很合适。

画出了北方老人特征、特点，造型严谨，手法灵活。

这画形象具体,造型诸因素到位,五官鲜明,适合初学者借鉴。

这画有意用重色调,立体而且严谨,有一种严肃、冷峻效果。

造型扎实,刻画深入、贴切,很有感染力。