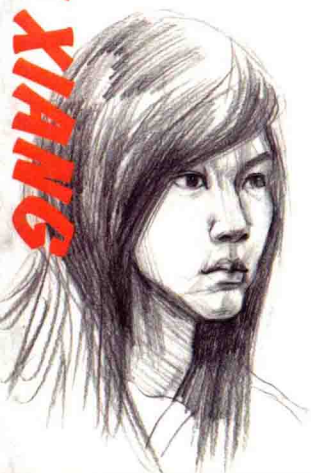

ZHEN REN ZHEN XIANG

素描技法速成

真人真像

梵高画室 编著

名师教学
详尽分步骤解析
直击写生技法要点
快速掌握素描要领

化学工业出版社

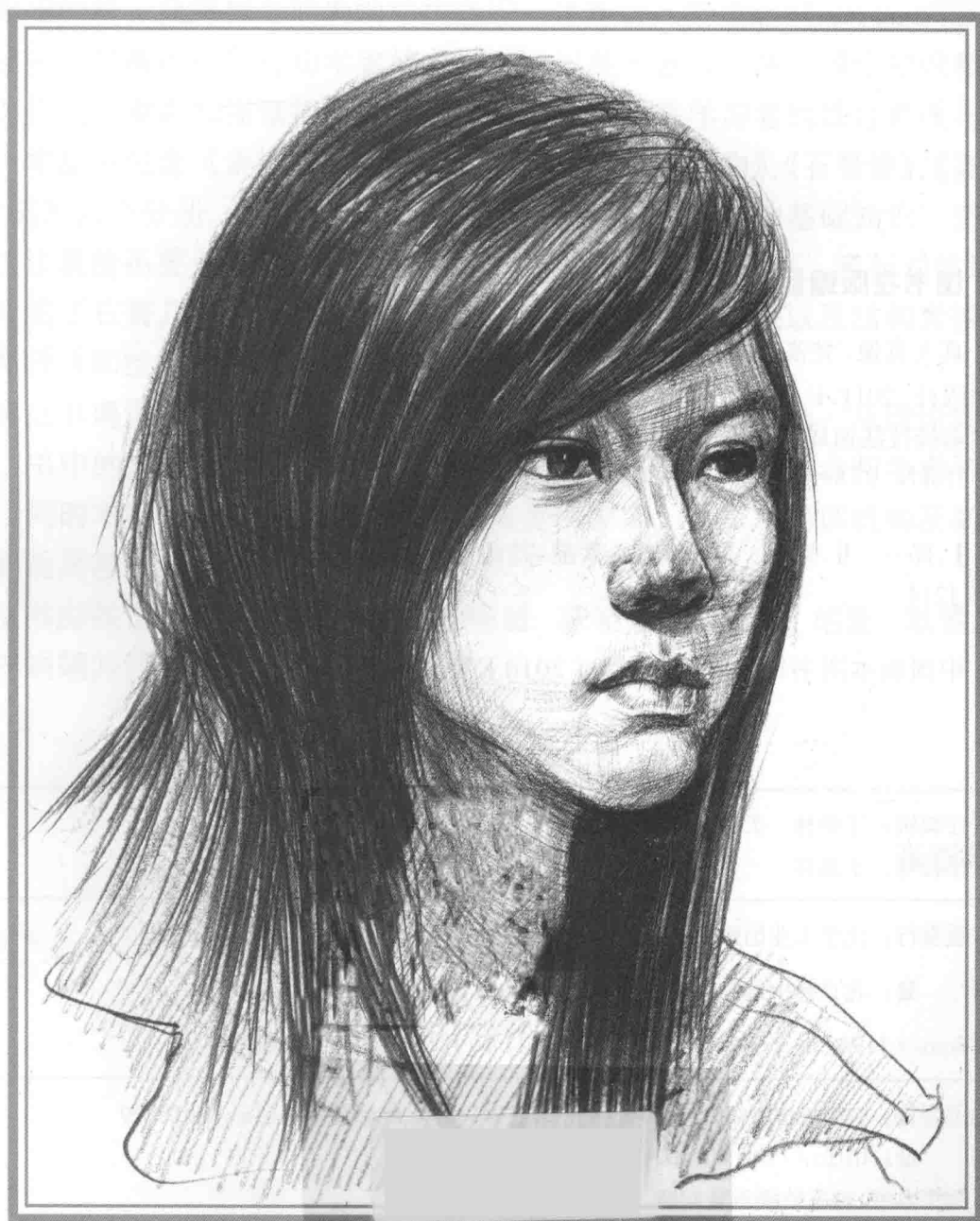
S

UMIAO JIFA SUCHENG

素描技法速成

真人真像

梵高画室 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

本丛书由梵高画室针对初学者精心打造, 包含《素描基础》、《石膏几何体》、《素描静物》、《石膏像》、《真人真像》、《结构素描》六个分册, 系统介绍了学习素描写生的入门知识和基本技法, 完整地叙述了素描绘画的要点。

《真人真像》以多幅优秀人物肖像范画为例, 详细讲解绘画步骤, 透彻分析人物肖像的绘画技巧, 内容安排由浅入深、由简到繁, 作品精美、规范, 图片清晰, 便于读者参考学习。

本书简明易学, 讲解清楚、透彻, 便于临摹, 非常适合美术爱好者及准备跨入艺术院校的学生学习。

图书在版编目(CIP)数据

真人真像/梵高画室编著. —北京: 化学工业出版社, 2011.1
(素描技法速成)
ISBN 978-7-122-10080-1

I. 真… II. 梵… III. 肖像画-素描-技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第238129号

责任编辑: 丁尚林 王清颢
责任校对: 王素芹

装帧设计: 梵高画室

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张 5 2011年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 19.80元

版权所有 违者必究

丛书前言

素描是运用单色线条的组合来表现物体的造型、色调和明暗效果的一种绘画形式，是造型艺术的基础和组成部分，是锻炼观察能力、分析能力、表现能力和审美能力的重要绘画形式，也是一切绘画的基础，它具有所有造型艺术的基本功，是初学者进入艺术领域的必经之路。素描主要学习造型中的形体、比例、结构、透视、明暗、空间等知识，目的是培养形体把握、塑造和色彩的运用能力。

学习素描的基本原则，就是要忠实地描绘客观对象，养成整体观察、整体表现的良好习惯，遵循整体—局部—整体的作画程序。素描要始终把结构放在第一位，因为结构是素描的根，只有树立明确的结构意识，才能进入素描之门。

本丛书由梵高画室针对初学者精心打造，以美术素描的基础理论知识和具体的实践练习为主线，重点加强素描基本技法的训练，以提高学习者的综合素质与实践能力的目的。本丛书包含《素描基础》、《石膏几何体》、《素描静物》、《石膏像》、《真人真像》、《结构素描》六个分册。其中，《素描基础》全面介绍了素描的基础知识，完整地叙述了素描技法及绘画要点；其余各个分册通过大量优秀的作品范例，有针对性地，详细、系统地介绍了石膏几何体素描、素描静物、石膏像、人物肖像以及结构素描的入门知识、绘画技法和绘画步骤等内容。

本套丛书遵循造型训练的学习规律，内容安排从简单到复杂、从理论到实践，简明易学；书中的大量范画，讲解清楚、透彻，便于临摹。非常适合初学者和爱好者自学入门；同时本书遵循了实用性强和覆盖面宽的原则，是美术培训机构及高职院校相关专业的适用教材。

本丛书由张恒国、李松林、李素珍、杨超、宋晓娇、王玉粉、胡莹、耿雪、廖进粮、陈戈、刘娟娟共同编写。

张恒国

目录

CONTENTS

第一章	人物肖像基础	1
	1. 人物肖像概述	1
	2. 人物肖像写生步骤	2
	3. 学好人像写生的方法	3
	4. 头部骨骼	4
	5. 头部肌肉	5
	6. 头部的透视	6
	7. 头部五官位置和形体	7
第二章	人物肖像绘画技法	8
	1. 眼睛的结构和画法	8
	2. 鼻子的结构和画法	10
	3. 嘴巴的结构和画法	12
	4. 耳朵的结构和画法	14
	5. 不同年龄相貌特点和画法	16
	6. 女孩肖像的画法(一)	18
	7. 女孩肖像的画法(二)	20
	8. 女孩肖像的画法(三)	22
	9. 女孩肖像的画法(四)	24
	10. 女孩肖像的画法(五)	26
	11. 男孩肖像的画法(一)	28
	12. 男孩肖像的画法(二)	30
	13. 女青年肖像的画法(一)	32
	14. 女青年肖像的画法(二)	34
	15. 女青年肖像的画法(三)	36
	16. 男青年肖像的画法(一)	38
	17. 男青年肖像的画法(二)	40
	18. 男青年肖像的画法(三)	42
	19. 男青年肖像的画法(四)	44
	20. 女中年肖像的画法	46
	21. 男中年肖像的画法(一)	48
	22. 男中年肖像的画法(二)	50
	23. 男中年肖像的画法(三)	52
	24. 女老年肖像的画法	54
	25. 男老年肖像的画法(一)	56
	26. 男老年肖像的画法(二)	58
	27. 男老年肖像的画法(三)	60
	28. 男老年肖像的画法(四)	62
	29. 男老年肖像的画法(五)	64
	30. 白发老人的画法	66
	31. 长胡子老人侧面的画法	68
第三章	佳作欣赏	70

第一章 人物肖像基础

1. 人物肖像概述

人物头像写生是素描基础中的一个重要内容。人物的形象最为完美生动,又富于动态、表情和个性特点的变化,因此画好人物形象也就最为困难,需要很强的观察力、理解力和较高的素描技巧。表现人物特征,生动地反映其精神面貌和内心世界,是人物素描的基本内容和要求。生活中的人有情感、欲望,有丰富的想象力和创造力,身份职业境遇不同,使他(她)们性格鲜明,神情姿态千差万别。面对不同对象,怎样去塑造和表现,对于初学者,是一个新的课题。人物头像写生是获得这些能力和技巧的必要环节。

素描人像练习是从事绘画艺术的需要,它不仅是一门独立的艺术形式,也是提高绘画基本功的重要手段。

画人物肖像要先了解人头部骨骼的结构,然后了解面部的肌肉组织,以及掌握头部五官比例。必须有石膏素描基础,这样才能画好人物肖像。开始时要注意整体的体积感、空间感的塑造,还有人头是一个实体,要塑造得有体量感,画出体积空间之后再慢慢求精准。作为基础素描训练。形必须要准,要将形画准建议找一点橡皮泥试着捏人头像,对提高人像素描技巧的帮助很大。

人物素描,尤其是头像素描,要做到形神兼备,首先要求形准,然后才是神态表现。画得像与不像,关键是能否抓住对象的造型特征,如脸型、五官特点等。作画前观察了解对象,熟悉对象特征,同时,画前观察,增强对对象性格的认识,也有助于以后的神态刻画。

这里的“像”应包括两方面的意思,一是形似,二是神似。“形”包括性别、年龄、相貌的特征,以及对象的形体比例、结构、透视等。“神”则是指对象的性格、神态、气质等方面的表现。“形”“神”兼备方可称得上是佳作。

真人有丰富的局部细节和表情,运动造成的形体变化微妙。对这些复杂的形体,除了遵循一般的素描表现规律和方法外,必须对头部各部分结构作深入了解,从内部结构来理解外部的形体变化,而不是单纯地描摹形体的外表,这样才能做到生动完整地表现对象。

2. 人物肖像写生步骤

模特是鲜活、生动而有感情的,在表现人物时要投入你的感情,要努力把人物的内在精神气质表现出来。下面从构图、轮廓和大体明暗、深入刻画三个方面来介绍素描头像的绘画步骤和方法。

步骤一:构思、构图

在画人物肖像前要养成仔细观察对象的特征、酝酿自己情绪的习惯,要有强烈的创作愿望,观察对象的职业、年龄、气质、爱好等,思考该如何表现,最后欲达到怎样的效果。成竹在胸后,下笔要大胆潇洒,行云流水、一气呵成,千万不要仓促作画。

在素描头像上的构图要注意以下几个方面,首先是头像在画面上的大小和位置。一般情况下是把人物安排在画面中间偏上的位置,下巴基本上是在画面中间的位置,上下有小的变化,头顶不能太接近纸边,下面之所以要留出较大的空间,是不仅要画出人物脖子的一部分衣服,也是因为上紧下松的构图比较美观。另外,如果人物的眼睛朝向的是一边,比如是朝左边,那么左边所留出的空间就要比右边留出的空间略大一些,否则就会给人有点喘不过气来的感觉。在构图时还会遇到其他情况,如人物戴帽子,长头发或大波浪卷发等,这都要在绘画构图时灵活改变,使构图合理美观。

步骤二：轮廓和大体明暗

在安排构图时，就已经有简单的轮廓出现了，在画人物的轮廓时要大胆而果断，一般使用4B、5B等较软的铅笔，较浅的线条把人物的大形先确定下来，包括头像角度、脖子的转动方向等，注意要整体，先用较长的直线或弧线找到脸部的中心线，以及五官的大概位置。这一步是确定人物脸型、五官比例的重要环节，不可随意；当然，也要注意所处位置不同而出现的透视变化，比如仰视或俯视等。然后将人物的形象特征做进一步确定：发际的位置、头发的长短、脸型的宽窄胖瘦、眼睛的大小、鼻子的高低、嘴巴的特点，还有眉毛耳朵等等都要仔细观察比较，用较概括简练的线条完成对这些部分轮廓的确定，在画时一定要注意每个人特有的不同点和五官的差别等，这样才可能在下面的步骤中把人物的特征表现出来，做到形神兼备、栩栩如生。

把人物的脸型、五官等确定下来之后，就要进行大体明暗的表现了。在这个过程中，要提高空间想象的能力，大体明暗一方面是确定人物的明暗关系，另一方面是通过明暗关系，达到对人物结构、骨骼、肌肉等细节的描绘，将若干个局部最终组织成为一幅完整的人物肖像画。在画大体明暗时一定是概括的、简单的、轻松的，而不是从局部入手。眼睛和铅笔都要在画面上“跑”，画面任何地方都是要同步进行描绘的，这是整体作画的基本要求。在大体明暗这一步，人物的形象基本特征就已经初现端倪了，主次、深浅、虚实也基本定位了，这为下一步的深入刻画做好了准备。

步骤三：深入刻画

深入刻画是整幅作品最后一步，也是最关键的一步，在前两步的基础上对人物形象做细致入微的描绘和表现，运用点、线、面和光影明暗的手段去更生动地表现人物的形与神，达到形神兼备的目的。这一过程仍然要贯彻绘画的正确步骤：从整体到局部，从局部再到整体。不能因为局部的刻画忽略整体效果，顾此失彼。深入刻画要求完成对人物细节的表现，比如人物的发型、眼睛的大小和神态、鼻子的高低、脸型的胖瘦、年龄的大小、嘴唇的厚薄大小，还有耳朵的形状、眉毛的浓淡等等。在刻画这些局部时，还要特别注意人物脸部的骨骼肌肉等特征以及立体感的表现，不能画得似是而非，要能够透过表面看到本质，把人物画得更加生动、传神。

步骤四：细致调整

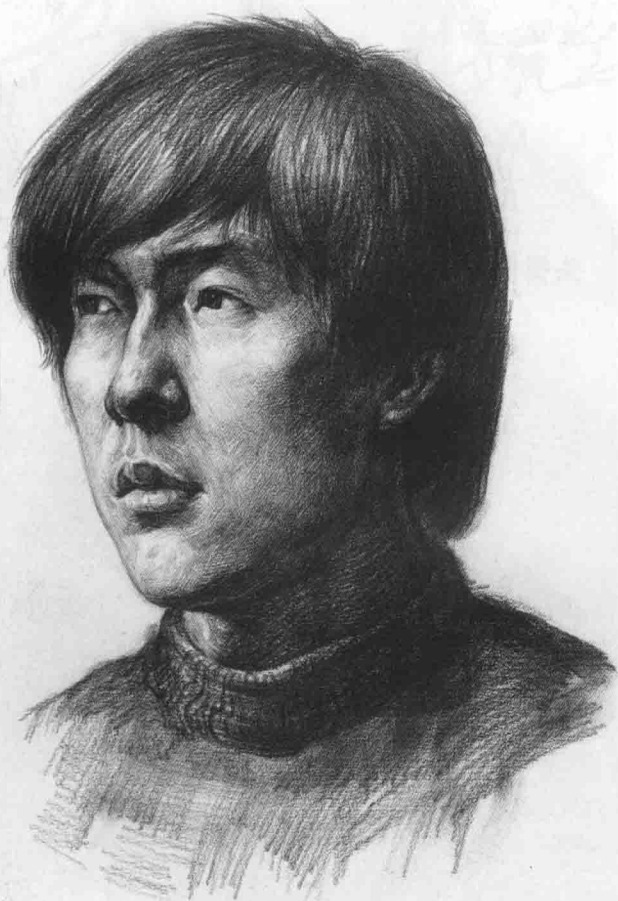
每一步骤之间没有明显的开始和结束，所谓调整其实就是整体观察、整体表现的绘画方法。在前三个步骤里就已经运用了这种方法了，只是步骤四就是在画面即将完成的时候进行。这一过程是动手较少，而是仔细审视作品，将画拿远一点去看，整体观察，局部修改。首先要观察画面中人物的五官、人物的形神、人物的结构、画面的黑白灰关系、虚实关系是否正确等。根据画面出现的问题进行调整，调整既是深入也是概括，要做减法。局部已进行了深入刻画，要将琐碎的细节综合起来，使画面的总体效果更趋完整。

3. 学好人像写生的方法

素描人像是基础绘画中较为复杂的内容，这就要求在学习素描人像时足下工夫。一方面要多看书，“读画”是非常好的学习方法，多看优秀作品、多看名家作品，可以从他们的作品中领略到名家的风采，吸取他们的经验和技法，体会和感受名家的意图，领会作品的精神所在。画画以外的工夫要做足，这些对绘画水平的提高是大有好处的。另一方面是临摹练习，初学者临摹范画是学习头像写生的最好方法，也是提高素描头像造型能力的有效途径之一。临摹还能提高眼睛准确观察的能力以及眼与手的配合能力，通过大量而认真的临摹练习，可以节省时间，达到事半功倍的效果。大家在临摹时注意不要追求和范画一模一样，先要理解画家为什么这样画，它是怎么画出来的，然后再认真仔细地临摹。临摹是要把它的精髓吸收，从而达到提高素描写生能力的目的。

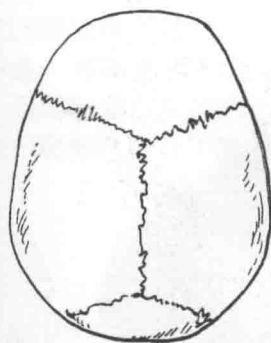
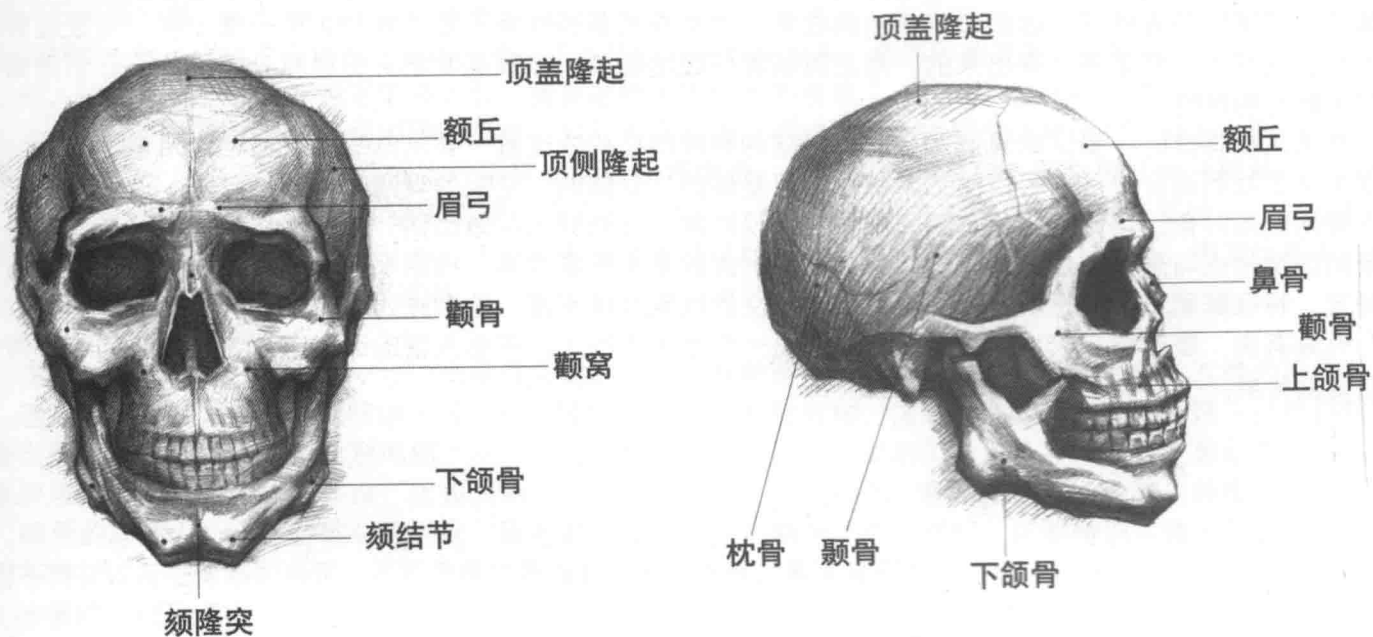
在画人物肖像时，要注意强调对头部几何结构和解剖结构的理解，要求熟练和灵活地运用素描规律，在表现手法上找到适合自己的有效的艺术语言。用整体的、立体的、空间的观察方法观察对象，循序渐进，由简入繁地刻画对象。用比较、概括的写生方法表现对象，加强对人头像比例、结构的认识，准确深入地表现对象的造型特点与形体结构，同时做到形神兼备。大的基本形要准确。根据观察、比较、联系、概括的关系来确定。特征鲜明、体块饱满，大面明确，明暗交界线要准确丰富，轮廓线处理要有空间厚度感，要有方有圆，有骨有肉，塑造结实，生动传神，要塑造出一个活生生的人。在画头像的过程中还要注意头部的几何结构和解剖关系。

4. 头部骨骼

头骨由22块骨骼组成，除了下颌骨可以上下活动外，其余都是固定的。头部骨骼分脑颅和脸面两大部分，颅骨呈球体状，沿颞骨线至眼眶外侧变成方形，颞骨位置和下颌骨形状，决定着脸型宽窄方圆，上下颌骨至脸部中央组合成圆柱状，成为嘴部依托，下颌骨成楔形向前，构成头部的底部。

额丘、眉弓、颞骨，下颌骨及下颌隆起在头部外表有明显的骨点，是头部形体塑造的标志。图中圆点表示头骨中突出的骨点。

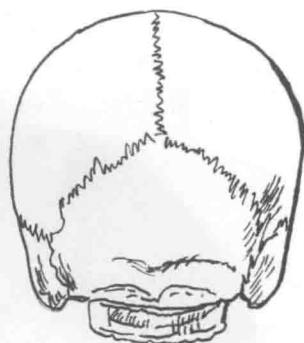
头骨顶面

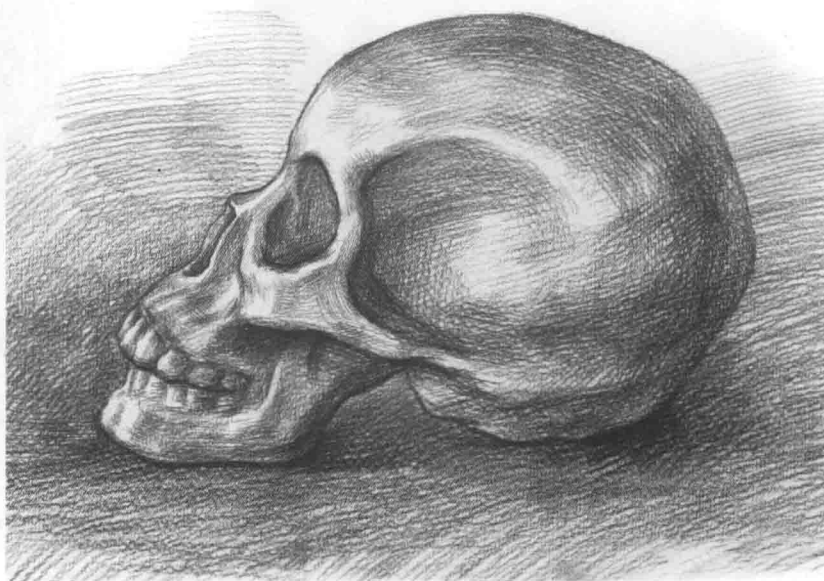
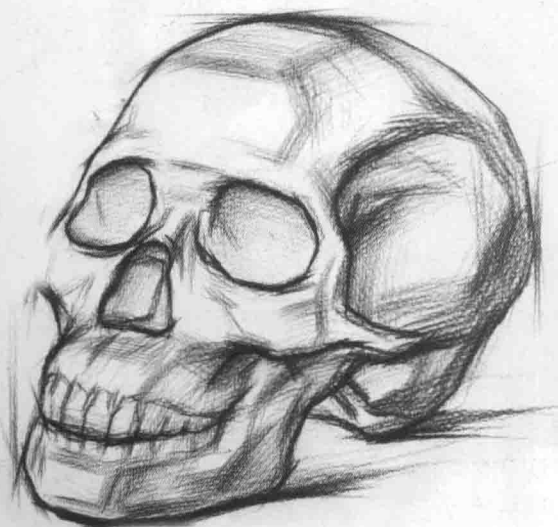
头骨正面

头骨侧面

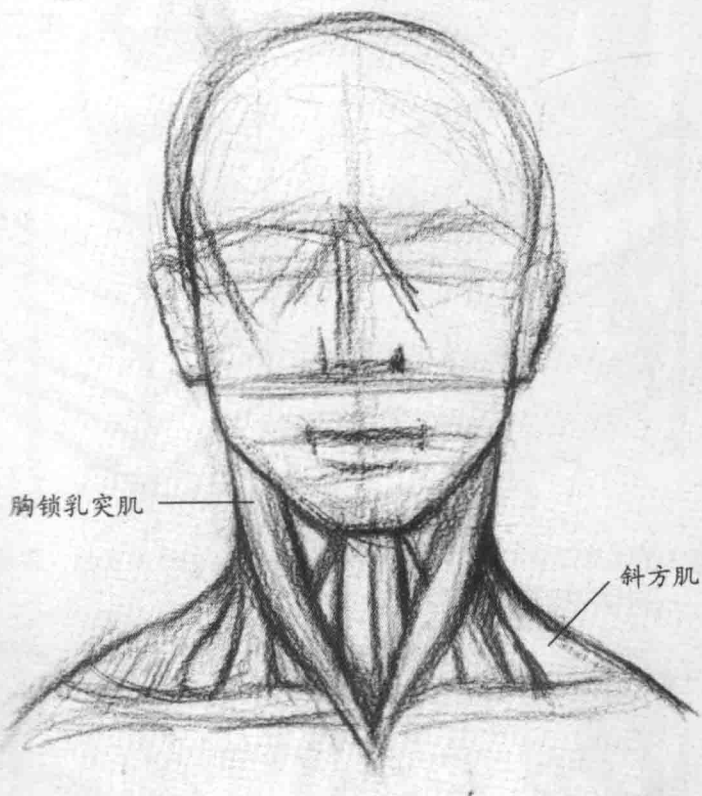
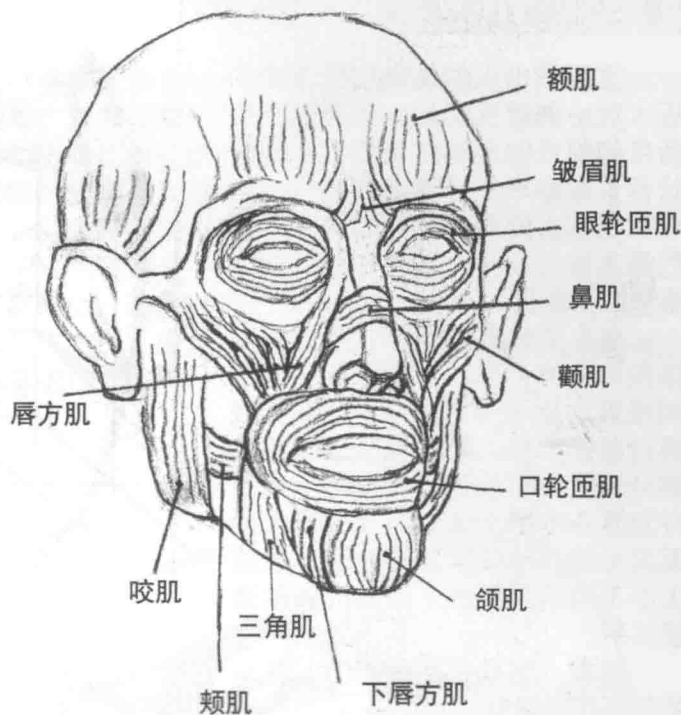

头骨后面

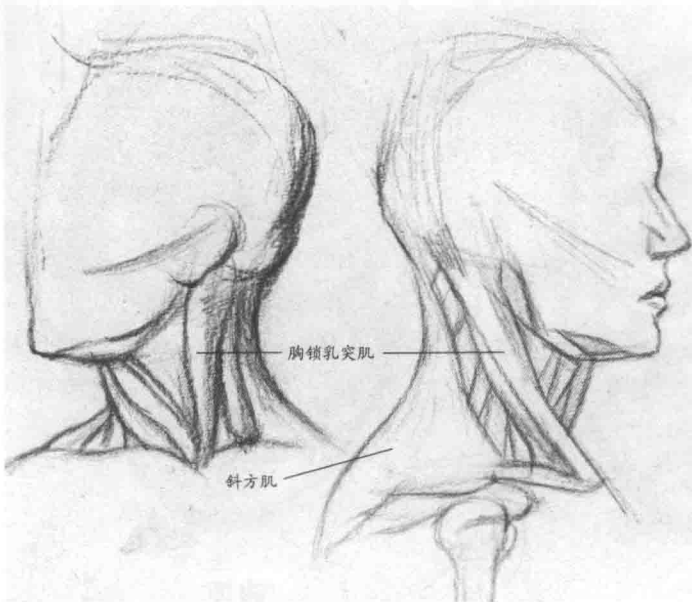
5. 头部肌肉

头部肌肉为两部分：一部分是作用于张嘴闭嘴的力肌，也称咀嚼肌，如咬肌、颞肌、颊肌。这些肌肉和头骨组合在一起就构成了头的基本形体。颞弓下面的空间由咬肌、颊肌填充，颞弓上面的空间由颞肌填充。另一部分是面部表情肌，表情肌的作用是使眼、嘴开闭和决定面部表情。

头部通过颈与胸部连接。颈像一段圆柱，位于头部和胸部之间。头部与颈、颈与胸部在结构上是相互嵌入的。

颈部两侧，从颈窝两边的锁骨和胸骨一直伸到耳后的乳突有一对“胸锁乳突肌”，它的伸缩能使颈部（头部）转动。颈部肌肉内部为颈椎，颈椎支撑着头部。头部运动主要靠颈部肌肉活动而成，颈部肌肉结构复杂，初步只需了解和掌握胸锁乳突肌、斜方肌即可。男性有喉结，女性喉结不明显。

6. 头部的透视

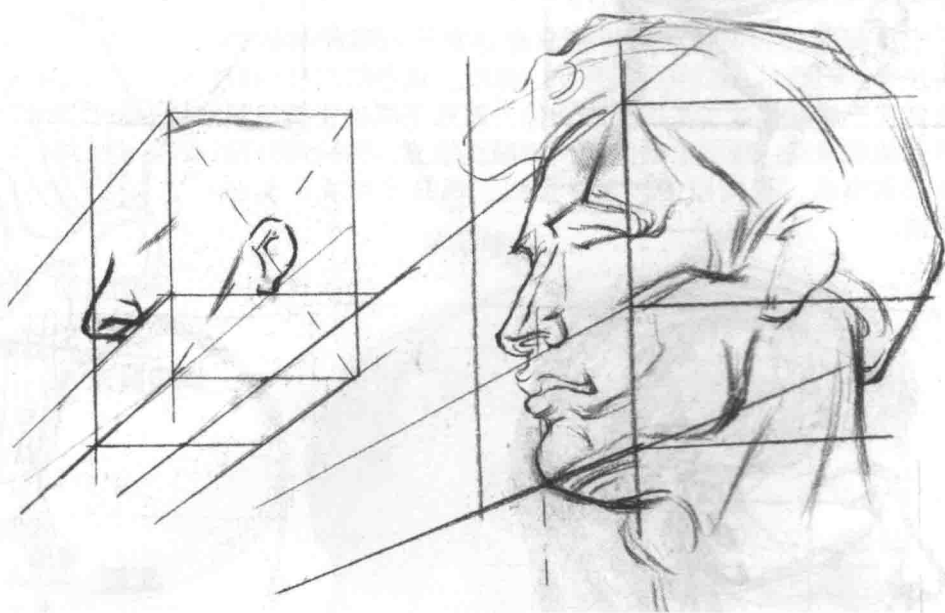
透视是由人的视点位置造成的近大远小的透视变化。头部在一定角度和视点的透视作用下，它的形状和长短会产生规律性的变化。这可以根据人的面部对称性生长结构的基本特征，采用三条平行线和一条轴线来衡量。

用立方体的结构形式分析头部体积和形体，可以将复杂的头部结构理解为简明的体面关系。颞骨线经过眼眶外缘、颞骨至下巴，把头部分为正面和侧面，颅顶与下颌底分别是头部的上面和下面，而大的面又分成不同倾斜角度的面。这些大小不同的面构成了头部形体的透视关系。

俯视：当模特头低下时，耳朵的位置高于眼睛。

平视：平视是模特头部透视变化最小、最容易理解的动态。可用中轴线分头部。

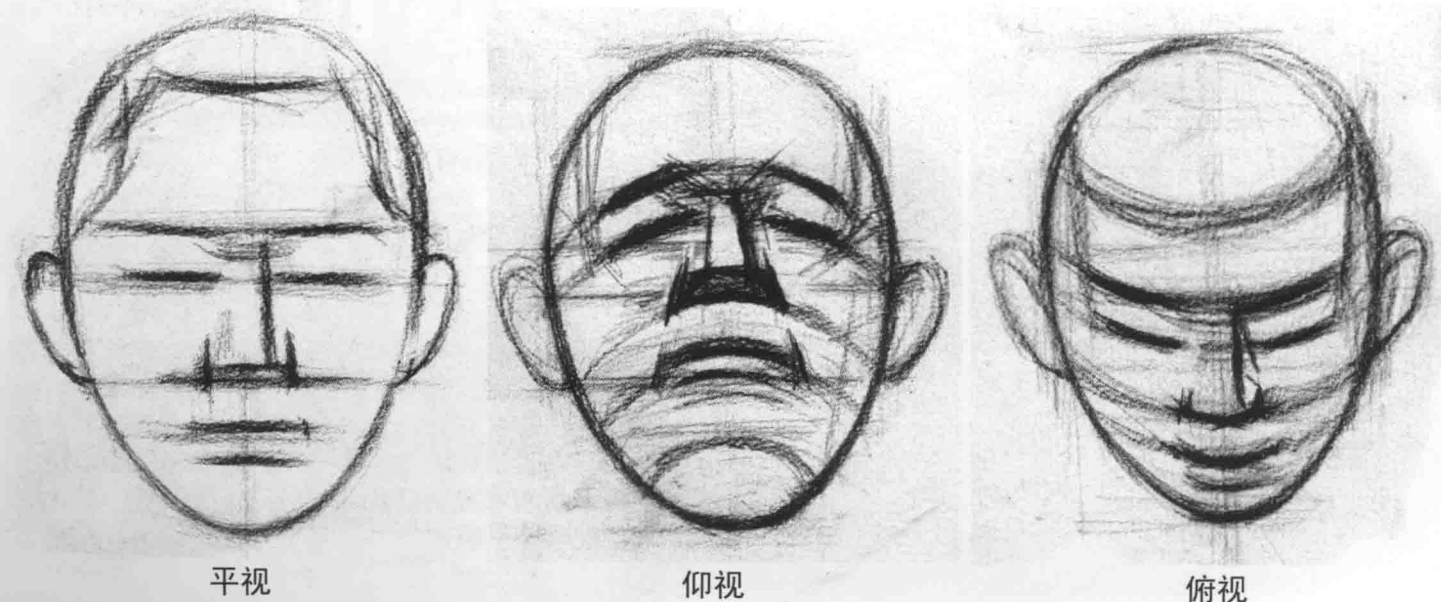
仰视：仰视是模特头部大动势之一，眼、鼻、嘴三条线都相应地产生透视变化，嘴的位置高于耳朵。

头部透视

把人的头部理解成长方体，有助于理解头部的透视变化，容易找到五官的比例和透视线。

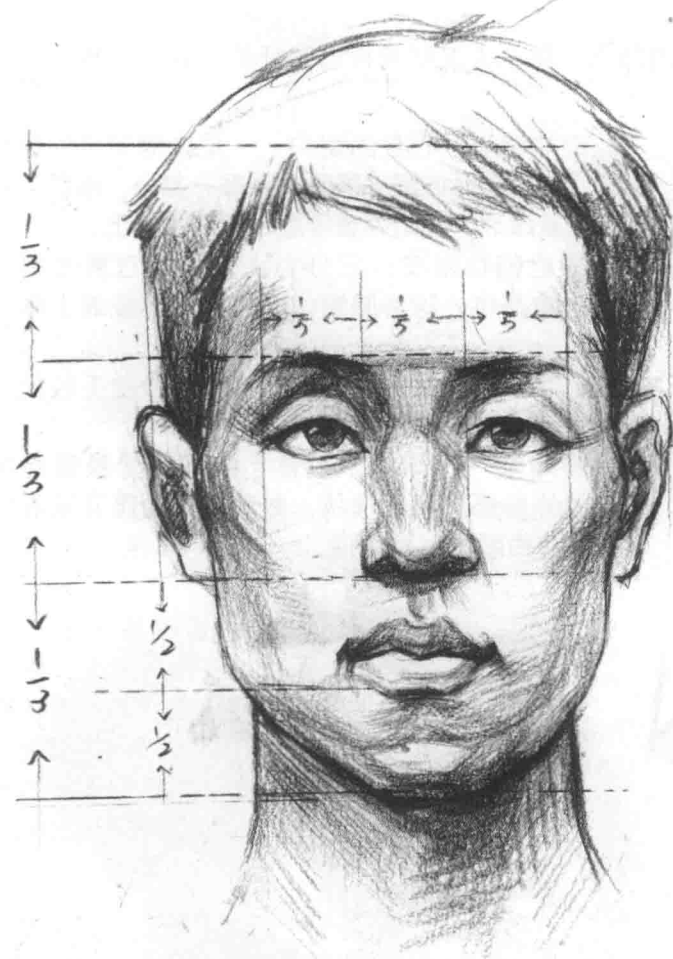

平视

仰视

俯视

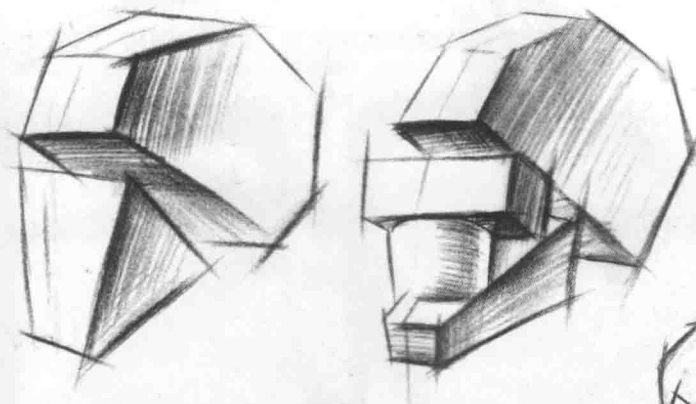
7. 头部五官位置和形体

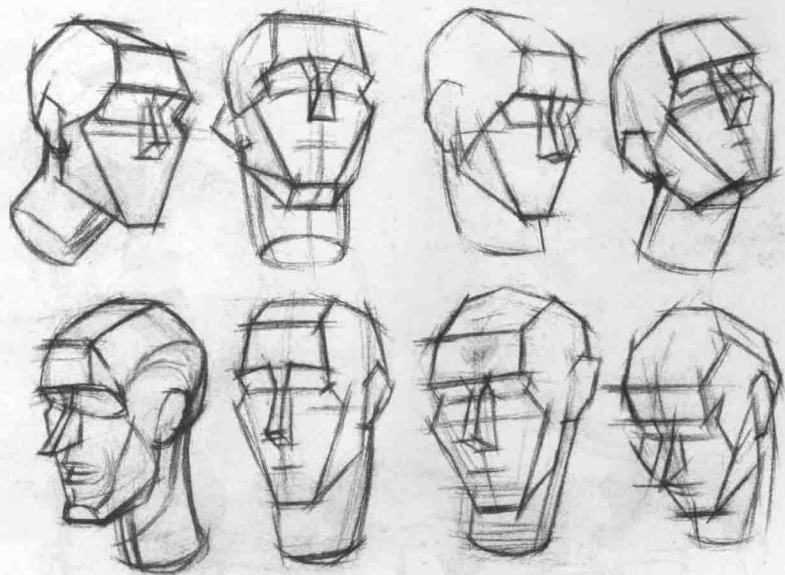
头部正面是长方形，宽是高的三分之二，侧面高宽相等，双耳位置处于宽度的二分之一处。通常情况下，头部五官比例位置可归纳为“三停五眼”。“三停”即发际线到眉毛，眉毛到鼻底，鼻底到下颌，各占三分之一；“五眼”即从正面看脸的宽度为五个眼睛的大小，两眼间的宽度为一个眼睛大小；两眼连线正好在头高二分之一处。这些都是五官比例的一般规律，以这些比例关系作依据，根据不同对象稍作调整，就能准确地确定五官的位置。

头部正面比例图

头部形体结构图

头部的骨架形状是介于圆球体和立方体之间的一个六面体。头部又分为脑颅与面颅两部分。脑颅成卵圆形，占头部的三分之一，在前颧骨区构成放体块。面颅部则由颧骨区的扁平体块、上颌骨区的圆柱体块、下颌骨区的圆柱状体块、下颌骨区的三角形体块组成，约占地部三分之二。

第二章 人物肖像绘画技法

1. 眼睛的结构和画法

眉、眼、鼻、嘴、耳构成人的五官，它们都具有对称的特点，每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，要善于观察和表现。

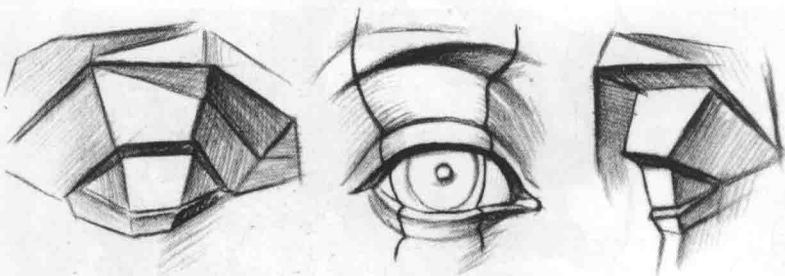

眼被称为“心灵的窗户”，是传神写照的重要部分。眼部包括眼眶、眼睑、眼球三部分，眼眶为矩形，内置眼球，双眼并置于脸部同一平面上。

眼睑俗称眼皮，它分为上下眼睑包裹在眼球外。眼睑开口处称为眼裂，眼睑的开闭依靠上眼睑的活动。

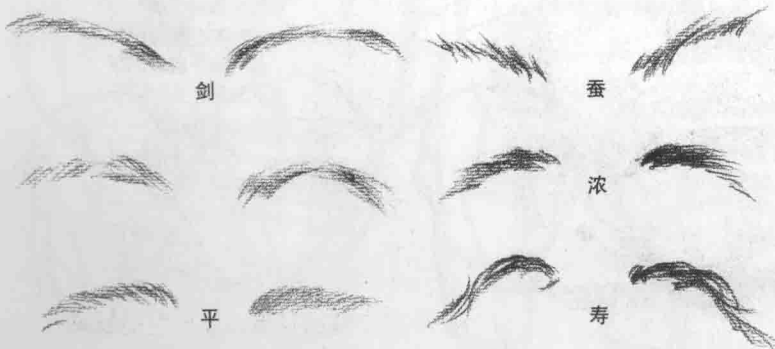
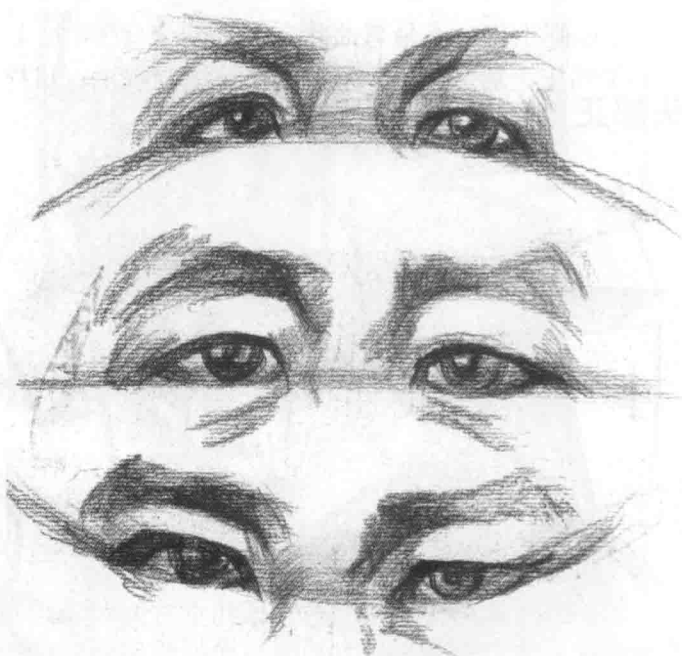
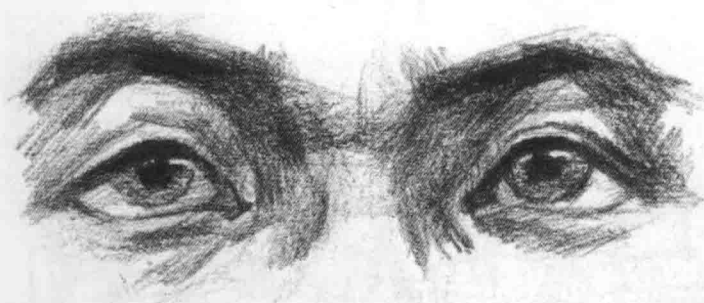
上下眼睑长有放射状睫毛。上眼睑睫毛较粗并上弯；下眼睑睫毛较细并下弯。

眼球是一个球状水晶体，绝大部分被眼睑覆盖，但外形仍呈现球形状。眼球主要由瞳孔、巩膜（俗称“白眼球”）构成。

双眼的运动始终是一致的，视点均在同一方向。眼部的透视变化随着头部的透视变化而变化，并通过眼裂的弧度，眼球的位置、内眦与外眦的形状，上下眼睑的厚薄表现出来。

眼睛的基本结构主要由眼眶、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，内眼角有泪腺，所以它要比外眼角大、宽而深。把眼睛理解为安放在眉弓下的窝中的球状体，这样便于从形态上抓住它的变化。请注意它所显露的外形的起伏特点。

眉毛依附在眼眶上缘即眉骨上。眉毛靠近鼻根处为内端，称为“眉头”，中部称为“眉峰”，尾部为“眉梢”。一般眉头毛较密；颜色较深；眉梢毛较疏，颜色较淡。眉骨的起伏变化对眉毛的颜色浓淡也有影响。

眉毛的形状与浓淡，因人的性别、年龄不同而有差异。一般来讲，男性的眉毛粗而密，颜色浓；女性的眉毛细而长，颜色淡。儿童的眉毛淡，老年人眉毛则浓淡兼有。

眉与眼的表情动作及其透视变化是协调一致的。

眼睛的画法如下。

步骤一：认真观察眼睛的形状，用直线概括出眼睛的外轮廓。

步骤二：找出眼睛的明暗交界线和投影，铺上基本色调。

步骤三：继续上色调，注意表现眼睛的结构特点。

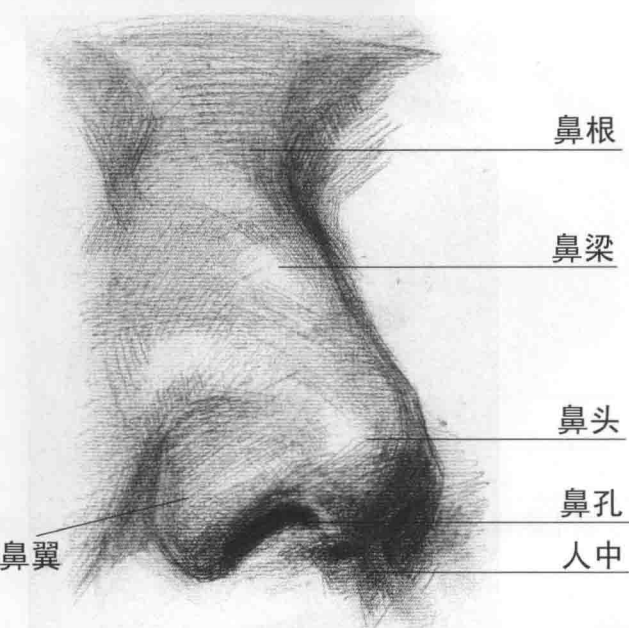

步骤四：由暗部往亮部刻画，准确画出瞳孔、眼睑等细节，并注意黑白灰关系。

步骤五：深入刻画表现眼睛特点以及肤色的质感。

2. 鼻子的结构和画法

鼻在颜面最突出的中心部位，在造型上可以说是举足轻重的。

鼻由鼻根、鼻背和鼻尖三部分构成，正视好似梯形，其体积由鼻梁、鼻两侧、鼻底四个面组成。

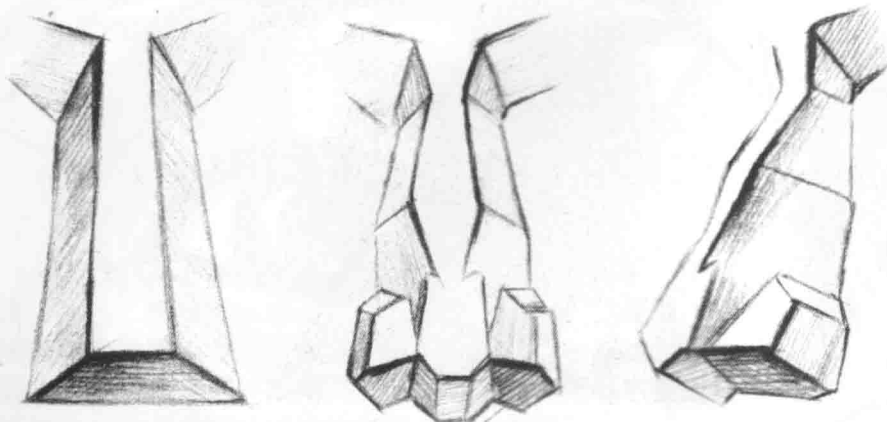
鼻根隆起的嵴俗称鼻梁，上部1/2处为鼻骨，上缘与额骨相连。鼻骨小而结实，其形状决定着鼻的长宽斜直。

鼻骨下缘宽而薄与鼻软骨相接。鼻软骨包括鼻中隔，鼻侧和鼻翼软骨。鼻尖为软骨组成的半球体，两侧为鼻翼，下面为两个亚圆状的鼻孔，鼻孔大端靠后。

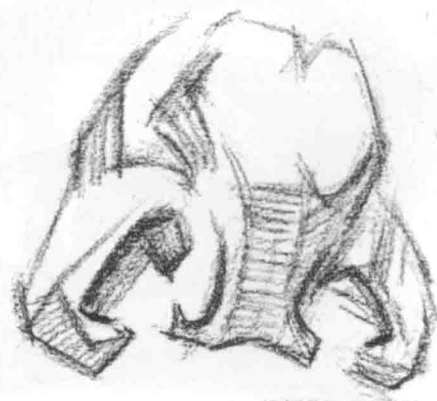
鼻头的形状与蒜头形似，鼻的整体形状可概括为三角形。

鼻的形状取决于鼻根的高度、鼻梁的横断面和鼻软骨的形状，其形状特征与人种、民族的差异有着密切关系。

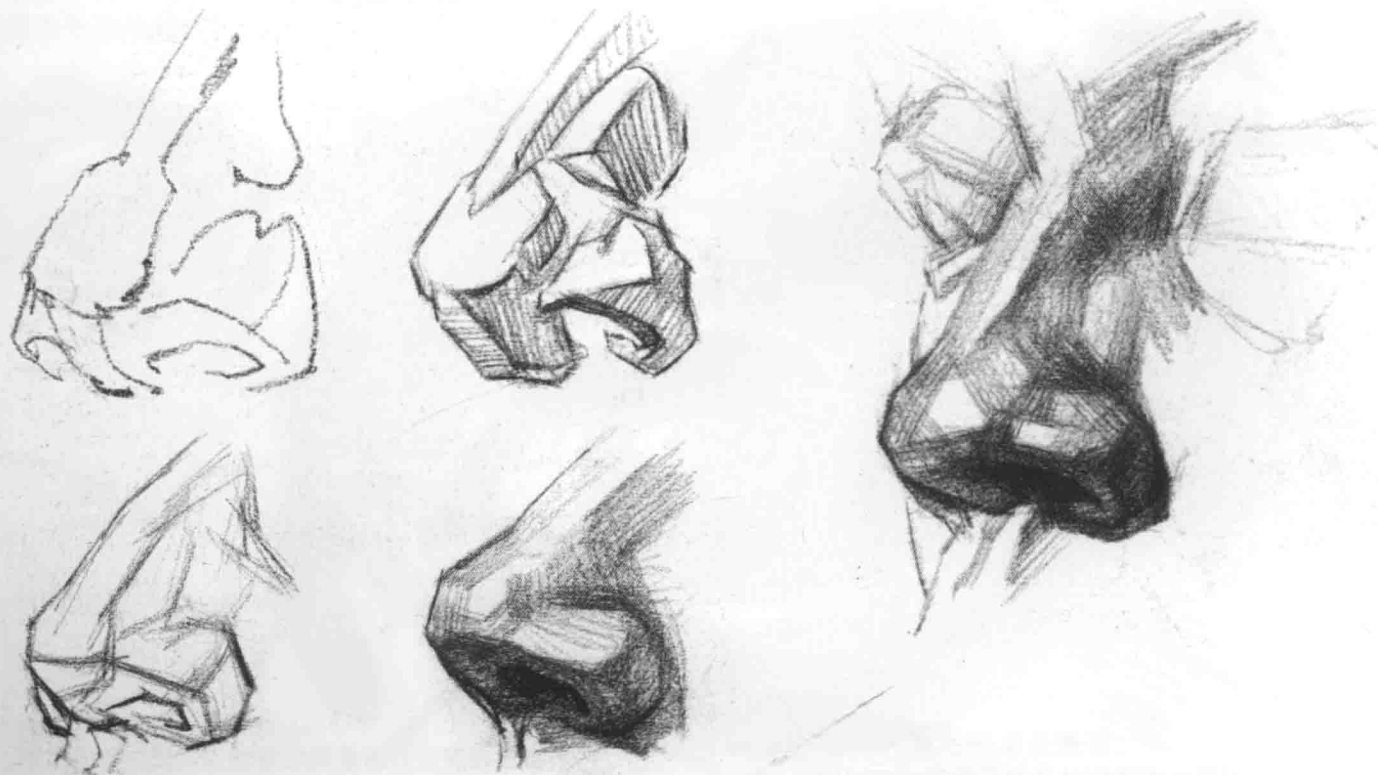
鼻的透视同样随头部的透视变化而变化，并通过鼻的长短、鼻梁宽窄鼻翼两侧的距离，鼻底线的弧度和鼻底的宽窄的表现。

鼻子的结构

鼻头的结构

鼻子的画法如下。

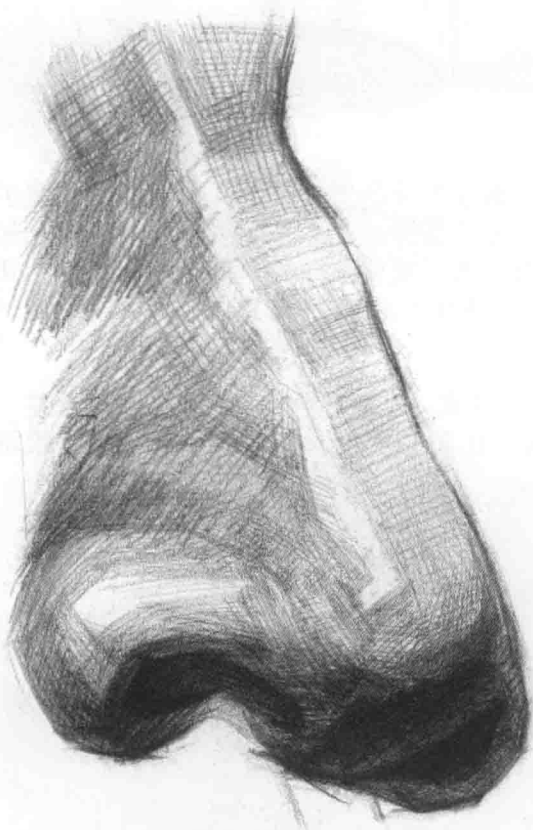
步骤一：确定鼻子的外形和特征。

步骤二：初步找出明暗交界线和投影的位置。

步骤三：加强暗部色调，强调黑白关系。

步骤四：进一步处理明暗、阴影、体积感。

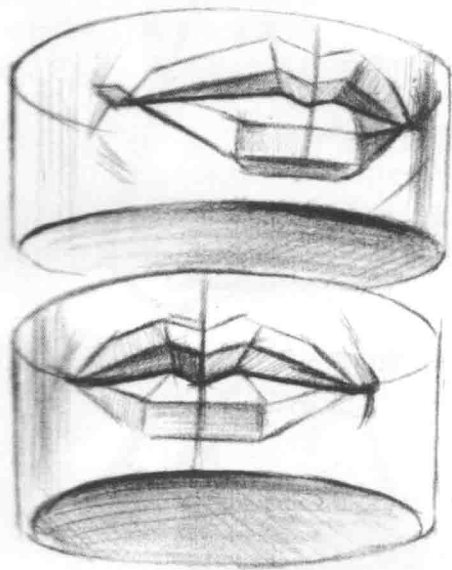
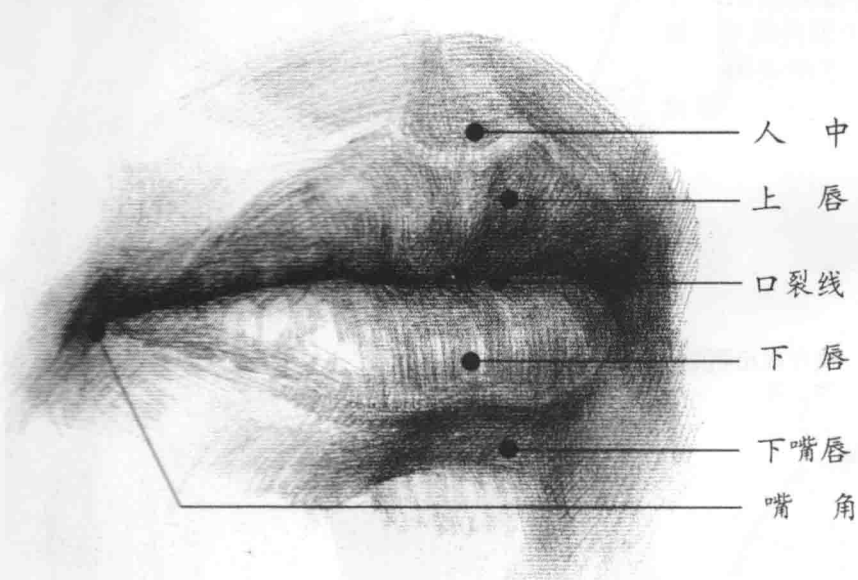

步骤五：深入刻画细节。进一步刻画鼻子的走向，注意它的明暗过渡关系。

3. 嘴巴的结构和画法

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。

嘴唇依附在下颌齿槽上的半圆柱体上。齿槽弯曲程度直接影响嘴的弯曲。嘴被口轮匝肌所围绕。嘴分上嘴唇和下嘴唇，闭合处的缝称口裂，两端有嘴角。上嘴唇较薄，中间凸起为上唇结节。上唇结节的边缘有V形沟为唇沟。下唇有两个微突，中间凹下，下缘有凹沟为须唇沟。口唇线形有三条线构成，即上唇边缘线、下唇边缘线和口裂线。上、下唇边缘线很像两个弓形，两边缘线会合于嘴角。上唇的上方中间部分有凹沟为人中。口唇的体积可分成三个大面，唇侧由鼻唇沟与面颊相接。

嘴生长在鼻子下面的圆柱体上，处于比较平缓的变化之中，如果把它划分成几个基本形体关系，就比较容易理解了。嘴的透视变化除随头部的透视而变化，还通过嘴裂的弧度、嘴角的距离及唇的厚薄表现出来。

嘴唇表面皮肤薄，呈微红色，有唇纹。年青女性、儿童的嘴唇饱满、红润；老年人的嘴唇相对干燥、纹路明显，呈微褐色。

