

人物頭像素描

一、引導說明

人物是西洋繪畫的重要題材，以人物形象作為圖象構成重心，一直是五百年以來的西方繪畫主流。掌握人物的描寫技巧，是從古至今西洋畫家重要的學習目標。素描為學習繪畫的重要基礎，視覺藝術的入門之鑰。前輩大師無不兢兢業業鑽研素描，以冀求發現自然結構深邃奧妙之機。然而學習人像素描費時曠日，需要極大的時間與耐心研究人體結構。古代大師學習人物素描皆由人物塑像的練習與臨摹開始，循序漸進，直至掌握穩定的繪畫能力之後，才以真人模特兒為目標練習寫生，以達到更高的藝術境界。

本課程簡化練習程序，總結前人對人物頭像的研究，以左向的人物側面頭像為練習題材，導入格式化的比例概念與細節觀察方式，以作為研習此技法的基本教材。由於大多數學子以右手執筆作畫，左向的人物側面頭像較適合運筆筆順，若是以左手執筆，則以右向人物側面頭像為練習題材。正面形式的頭像因有複雜的五官對稱問題，需要較多時間研究。

二、人物頭像素描練習要點

1.比例(Proportion):

人體結構為空間中的「立體軸結構」(axis-constructions)，以關節軸心為基點，移動而產生視覺上的比例變化。因此學子必須牢記比例法則與其對應的變化概念，默記於心，才能畫出合理的人物頭像造型。

頭部結構的比例可用格分法(lattice)表示，學者應牢記在正常狀態下人物頭部的正面與側面的格分比例，若是能夠將比例牢記於心，則執筆繪畫時便無須思考頭部五官的方位，如此便可省去經營位置的時間，快速地完成一張素描。因為所有人的五官位置十分接近，人與人的外型差異主要是五官形狀的不同，而並非其於頭部的方位。因此牢記頭部的標準格分比例，仔細觀察所畫的人物五官特徵，將觀察的特徵畫在固定的位置上，稍作調整便可快速地完成一張人物圖像素描。

2.穩定(Stabilization):

人隨時移動，難以長時間維持單一固定姿勢。因此，學子必須借助臨摹與攝影，掌握人物外型，獲得基礎的造型概念，愛德華·竇加(Edgar Degas, 1834~1917)於《竇加論創作》中說:「素描並不是形狀，而是觀察形狀的方式」以觀察為主，格式為法，克服人物不易穩定觀察的問題。

3.明暗(Chiaroscuro):

明暗變化是西方繪畫的根基，素描運用鉛筆等媒材，畫出明暗灰階由淺至深的層次。李奧納多·達文西(Leonardo da Vinci)於《大西洋手稿 Codex Atlanticus, 1483~1518》記載:「光線是黑暗的驅逐者,陰影是光線的壓制。」(Lucie e discacciatore di tenebre, onbra e priuatione di luce)。學子應選擇單純的光源，讓模特兒的明暗變化一致，顯出細緻的層次，以便觀察明暗。

4 媒材(Medium):

運用於素描的媒材通常為鉛筆，炭筆，粉彩等容易修改的軟質乾性素材，其中以鉛筆最容易控制，為初學者主要運用媒材。選擇 2B 至 6B 的鉛筆配合硬質與軟質的橡皮，以及質地柔軟精粗適宜的紙張，以最基本的媒材達成層次豐富的效果。

三、人物側面頭像繪製程序

1.定出畫面的中心:方法是將紙張四角微折一小角，憑折痕畫出折線的十字中心。

2.先畫出耳朵,利用「ccsc」法快速地畫出耳朵輪廓，由於每一個人的耳朵輪廓十分相似，因此無須考慮形似的問題，畫輪廓線時，用筆務須輕柔，幾乎是與紙面輕撫而過的力量，線條長而優美，最好能每一筆都長至十公分左右。儘量用複線(complex line)，以重複的線條快速地將輪廓模擬出來。初學者常以單線勾勒輪廓，此極需避免，因為單線往往用力太深損傷紙面，且單線太過於銳利，不若複線來的細緻扎實且具探索性。因此西方大師在起草時多用複線，此與國畫單線勾勒的觀念不同。

3.耳朵橫寬三倍的距離為鼻子側面的位置，訂出鼻子側面的位置之後往上一倍的距離是額頭的位置，往下一倍的距離是嘴與下巴的位置，耳朵後方三倍的距離是後腦杓的位置，以耳輪為圓心，用半圓形的曲線連接額頭與後腦杓，就是整個頭形的基本外輪廓。

4.耳朵頂端，輕輕的畫出一條水平直線，讓這水平線與鼻子輪廓線頂端相交，以「>」法畫出眼睛。

5.基本位置已由上述格分法確定，畫這些位置時，不需要看模特兒，因為人體結構的格式已成為容易掌握的比例概念。確定位置之後，仔細觀察模特兒的頭髮，額頭、鼻子、嘴巴、下巴與眼睛的特徵，稍作修改調整。用線的原則是輕巧重複，試探性的使用細緻且長的線條，切勿過度使用橡皮擦。

6.頭髮是重要的表現項目，依照髮流走向可以畫出精采流暢的鉛筆線條，觀察模特兒的髮流，將其轉換為運筆的方向，頭髮由髮根至髮尾，一氣呵成，勿使間斷。

7.明暗變化以鉛筆排線完成，排線的方法是以手握鉛筆的中至尾端，輕柔且快速地來回畫出均勻筆觸，像織布機般的描繪一層層由淺至深的明暗層次，線條務使成固定角度平行，如此可獲得細緻的層次。若是排線的線條十字交叉成垂直，畫面容易顯得雜亂而無章法。以鉛筆為媒材畫明暗變化時，切忌以手指或紙擦出漸層，因為鉛筆筆芯含有臘質成分，與手指表皮的角質層摩擦之後，易產生油漬般的光澤，影響整體畫面，使畫面失去份量感，顯得凝重呆滯，失去應有的活力。