

写给发型师的素描书

SKETCH OF HAIRSTYLE DESIGN

发型设计素描

实用教程

陈永恒 编著

素描**基础知识**的详细讲解

面部**五官**的深入刻画

直发 + 波浪发 + 卷发 + 发际线 + 发尾

的精彩表现

“**标榜**”四个基本型结合绘画技法

27个**发型综合图解**示范教程

烫染简易线描集锦

中国工信出版集团

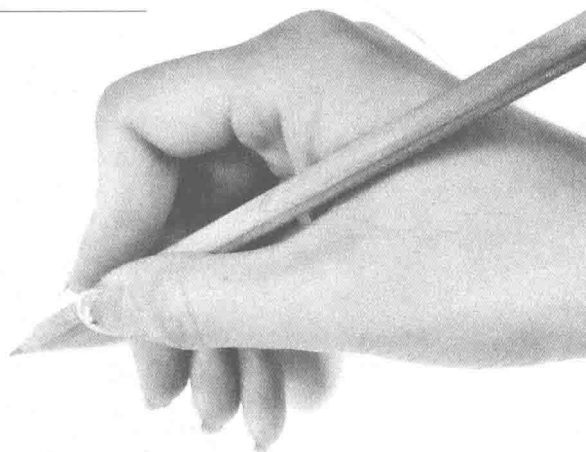

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

SKETCH OF HAIRSTYLE DESIGN

发型设计素描 实用教程

陈永恒 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

发型设计素描实用教程 / 陈永恒 编著. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2015. 11
ISBN 978-7-115-40321-6

I. ①发… II. ①陈… III. ①发型—设计—素描技法—教材 IV. ①TS974.21②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第217008号

内 容 提 要

发型设计素描是发型设计的基础,它可以使设计师快速、有效地表达设计意图。本书从素描的基础知识开始讲起,从面部比例、五官刻画和不同性别的角度展示了人物绘画的方法,又从直发型、波浪式发型、卷曲发型、发际线与发尾等角度展示了发型的画法。本书还讲解了四个基本型结合的绘画技法,并通过大量实例讲解了短发、长发,以及晚装盘发、扎发的绘制方法,并附有烫染简易线描集锦和作品欣赏。

本书以通俗易懂的语言、详细的步骤和精美的图片向读者介绍了发型素描的基础知识和绘制方法,适合没有美术基础的发型设计师学习和使用。

-
- ◆ 编 著 陈永恒
责任编辑 赵 迟
责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8.5
字数: 227千字
印数: 1—2000册
- 2015年11月第1版
2015年11月北京第1次印刷
-

定价: 39.00元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

CHAPTER 1

素描基础知识 / 007

1.1 素描与发型设计的关系 / 008

- 1.1.1 素描是发型设计的基础 / 008
- 1.1.2 素描是体现发型设计构思的手段 / 009
- 1.1.3 素描对发型设计的作用 / 010

1.2 发型素描的表现形式 / 011

- 1.2.1 线画法 / 011
- 1.2.2 明暗画法 / 013
- 1.2.3 线面结合画法 / 014

1.3 发型素描的基本要素 / 014

- 1.3.1 观察 / 014
- 1.3.2 立意 / 016
- 1.3.3 透视 / 017
- 1.3.4 构图 / 018
- 1.3.5 光线 / 018
- 1.3.6 空间感（深度感） / 019
- 1.3.7 虚实层次 / 019
- 1.3.8 黑白层次 / 020

CHAPTER 2

人物绘画 / 021

2.1 面部的刻画 / 022

- 2.1.1 画出三庭 / 022
- 2.1.2 画出五眼 / 022

2.2 细致描绘五官 / 022

- 2.2.1 眼睛的基础画法 / 023
- 2.2.2 眼睛正侧面的基础画法 / 024
- 2.2.3 眉毛的画法 / 024
- 2.2.4 各种眼睛的完整图 / 025
- 2.2.5 鼻子的基础画法 / 027
- 2.2.6 唇部的基础画法 / 029

2.3 脸的画法 / 032

- 2.3.1 女性 / 032
- 2.3.2 男性 / 036

CHAPTER 3

发型的画法 / 037

3.1 直发型 / 038

3.2 波浪式发型 / 040

3.3 卷曲发型 / 043

3.4 发际线与发尾 / 047

3.5 晚装盘发、扎发发型 / 048

3.6 脸形与发型设计 / 050

CHAPTER 4

发型素描——“标榜”四个基本型结合绘画技法 / 053

4.1 观察的三个水平结合法 / 054

4.2 固体型精剪技术结合法 / 057

4.3 边沿型精剪技术结合法 / 059

4.4 均等型精剪技术结合法 / 061

4.5 渐增型精剪技术结合法 / 063

4.6 混合型技术结合法 / 064

CHAPTER 5

发型综合图解示范教程 / 067

5.1 短发系 / 068

5.1.1 斜向前固体型 / 068

5.1.2 低边沿层次型 / 070

5.1.3 短边沿卷发 / 072

5.1.4 短直发混合型（一） / 074

5.1.5 短直发混合型（二） / 076

5.1.6 男士边沿 / 078

5.1.7 短发混合型（一） / 079

5.1.8 短发混合型（二） / 082

5.1.9 短发混合型（三） / 083

5.1.10 短发外翻边沿 / 084

5.1.11 短发创意混合型 / 085

5.2 长发系 / 086

5.2.1 直发渐增层次型 / 086

5.2.2 长发低层次渐增混合型 / 088

5.2.3 长发混合型 / 090

5.2.4 长发创意混合型 / 092

5.2.5 长波浪卷渐增层次型 / 093

5.3 晚装盘发、扎发 / 094

5.3.1 三股双加辫造型 / 094

5.3.2 两股辫造型（鱼骨辫） / 096

5.3.3 波纹造型 / 098

5.3.4 卷发新娘造型 / 101

5.3.5 韩式新娘造型 / 104

5.3.6 蝴蝶结扎发造型 / 106

5.3.7 三股辫舞会造型 / 108

5.3.8 拧绳晚礼造型 / 110

5.3.9 包发造型 / 112

5.3.10 交叠扎发造型 / 114

5.3.11 晚礼造型 / 115

CHAPTER 6

烫染简易线描集锦 / 117

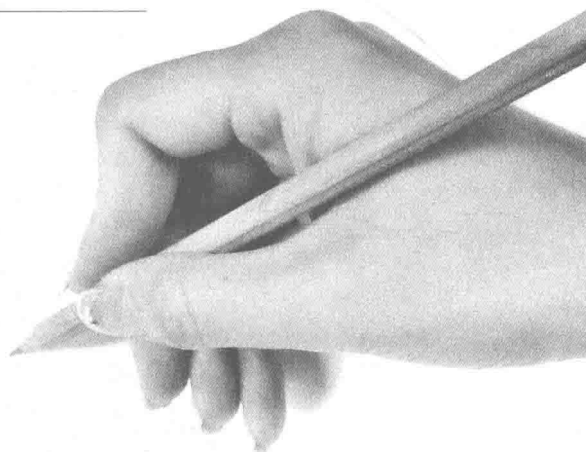
CHAPTER 7

作品欣赏 / 129

SKETCH OF HAIRSTYLE DESIGN

发型设计素描 实用教程

陈永恒 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

发型设计素描实用教程 / 陈永恒 编著. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2015.11
ISBN 978-7-115-40321-6

I. ①发… II. ①陈… III. ①发型—设计—素描技法—教材 IV. ①TS974.21②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第217008号

内 容 提 要

发型设计素描是发型设计的基础,它可以使设计师快速、有效地表达设计意图。本书从素描的基础知识开始讲起,从面部比例、五官刻画和不同性别的角度展示了人物绘画的方法,又从直发型、波浪式发型、卷曲发型、发际线与发尾等角度展示了发型的画法。本书还讲解了四个基本型结合的绘画技法,并通过大量实例讲解了短发、长发,以及晚装盘发、扎发的绘制方法,并附有烫染简易线描集锦和作品欣赏。

本书以通俗易懂的语言、详细的步骤和精美的图片向读者介绍了发型素描的基础知识和绘制方法,适合没有美术基础的发型设计师学习和使用。

-
- ◆ 编 著 陈永恒
责任编辑 赵 迟
责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8.5
字数: 227千字
印数: 1—2000册
- 2015年11月第1版
2015年11月北京第1次印刷
-

定价: 39.00元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

序

发型素描属于结构素描，与纯艺术素描不同，发型素描中贯穿了设计与构成的理念，重点在于表现形态外部与发型内部结构的关系。发型素描在于对形、结构、技术、发质特征的综合训练，是通向设计的桥梁。

发型素描是发型设计的基础，它能培养发型设计师的造型能力、表现能力、审美能力和思维创作能力。发型素描是一门重要的专业基础课，它匹配专业课程体系，把技术与设计相结合。

发型设计师掌握了发型设计素描技能，便能更好地理解发型形态、纹理、构成，并培养一定的设计能力，从而通过形式美法则设计发型。发型设计素描是人物形象设计专业教师与学生进行发型设计切磋的手段，也是发型师与顾客沟通的桥梁。

当今大多数发型设计师的美学基础、技术表现能力和基本功均不足，往往只能通过发型书、杂志或口述来与顾客沟通；但若借助发型素描，利用几分钟的时间将顾客现有的造型、脸型画出来，并把将要设计的造型、搭配表达在纸上的话，不但清晰明确，还会令顾客更加信服你，从而提升发型师在消费者心目中的形象与专业地位。由于它创造了技术价值，展示了艺术生活，因此能够在平凡中脱颖而出。

发型素描还有一个作用，就是能达到宣传的效果。当你完成发型素描后，可以签上自己的名字送给顾客留念，这会在顾客身边的朋友中产生很大的宣传效应。你还可以用发型素描来布置店面，既能宣传又能作为造型设计的参考资料。

发型素描的工具价廉物美，携带方便，能表现任何效果的发型，且快速生动。在学习了单色素描后，还可以运用彩色笔自由表现染发设计。纸张能卷能折，易于携带，加上几支铅笔及暖色系色铅笔、色粉笔即可开始绘制，也可直接用白板笔画在白板上或镜子上。由于只是简易素描，不需细致描绘，故能在短时间内达到沟通效果。

本书的编写以“国际标榜教材体系”为引导，以由单一到综合、由简单到复杂的顺序讲解，可以使读者快速掌握素描基础及其运用。你的发型设计创作和艺术鉴赏将从这里起航。

陈永恒

2015年夏

CHAPTER 1

素描基础知识 / 007

1.1 素描与发型设计的关系 / 008

- 1.1.1 素描是发型设计的基础 / 008
- 1.1.2 素描是体现发型设计构思的手段 / 009
- 1.1.3 素描对发型设计的作用 / 010

1.2 发型素描的表现形式 / 011

- 1.2.1 线画法 / 011
- 1.2.2 明暗画法 / 013
- 1.2.3 线面结合画法 / 014

1.3 发型素描的基本要素 / 014

- 1.3.1 观察 / 014
- 1.3.2 立意 / 016
- 1.3.3 透视 / 017
- 1.3.4 构图 / 018
- 1.3.5 光线 / 018
- 1.3.6 空间感（深度感） / 019
- 1.3.7 虚实层次 / 019
- 1.3.8 黑白层次 / 020

CHAPTER 2

人物绘画 / 021

2.1 面部的刻画 / 022

- 2.1.1 画出三庭 / 022
- 2.1.2 画出五眼 / 022

2.2 细致描绘五官 / 022

- 2.2.1 眼睛的基础画法 / 023
- 2.2.2 眼睛正侧面的基础画法 / 024
- 2.2.3 眉毛的画法 / 024
- 2.2.4 各种眼睛的完整图 / 025
- 2.2.5 鼻子的基础画法 / 027
- 2.2.6 唇部的基础画法 / 029

2.3 脸的画法 / 032

- 2.3.1 女性 / 032
- 2.3.2 男性 / 036

CHAPTER 3

发型的画法 / 037

3.1 直发型 / 038

3.2 波浪式发型 / 040

3.3 卷曲发型 / 043

3.4 发际线与发尾 / 047

3.5 晚装盘发、扎发发型 / 048

3.6 脸形与发型设计 / 050

CHAPTER 4

发型素描——“标榜”四个基本型结合绘画技法 / 053

4.1 观察的三个水平结合法 / 054

4.2 固体型精剪技术结合法 / 057

4.3 边沿型精剪技术结合法 / 059

4.4 均等型精剪技术结合法 / 061

4.5 渐增型精剪技术结合法 / 063

4.6 混合型技术结合法 / 064

CHAPTER 5

发型综合图解示范教程 / 067

5.1 短发系 / 068

5.1.1 斜向前固体型 / 068

5.1.2 低边沿层次型 / 070

5.1.3 短边沿卷发 / 072

5.1.4 短直发混合型(一) / 074

5.1.5 短直发混合型(二) / 076

5.1.6 男士边沿 / 078

5.1.7 短发混合型(一) / 079

5.1.8 短发混合型(二) / 082

5.1.9 短发混合型(三) / 083

5.1.10 短发外翻边沿 / 084

5.1.11 短发创意混合型 / 085

5.2 长发系 / 086

5.2.1 直发渐增层次型 / 086

5.2.2 长发低层次渐增混合型 / 088

5.2.3 长发混合型 / 090

5.2.4 长发创意混合型 / 092

5.2.5 长波浪卷渐增层次型 / 093

5.3 晚装盘发、扎发 / 094

5.3.1 三股双加辫造型 / 094

5.3.2 两股辫造型(鱼骨辫) / 096

5.3.3 波纹造型 / 098

5.3.4 卷发新娘造型 / 101

5.3.5 韩式新娘造型 / 104

5.3.6 蝴蝶结扎发造型 / 106

5.3.7 三股辫舞会造型 / 108

5.3.8 拧绳晚礼造型 / 110

5.3.9 包发造型 / 112

5.3.10 交叠扎发造型 / 114

5.3.11 晚礼造型 / 115

CHAPTER 6

烫染简易线描集锦 / 117

CHAPTER 7

作品欣赏 / 129

Carrie
10/13

1

CHAPTER

素描基础知识

素描是用单一的颜色来描绘对象的一种绘画方法，即“单色绘画”。

1.1 素描与发型设计的关系

1.1.1 素描是发型设计的基础

发型设计是一门造型艺术，其目的是塑造和美化人物形象。发型设计以个体为对象，要根据每一个人的需求和具体条件“量体裁衣”，创造出可视的艺术形象。发型设计具有实用性和审美性。

发型设计是由意象到具象的一个造型过程，是一个不断深化、逐渐完善发式造型的创作过程。而素描是一切造型艺术的基础。素描基本功越扎实，发型设计的表现能力就越强，创作水平也更容易得到提高。

在这里，我们讲的素描不是纯艺术素描，而是设计素描。发型设计素描不仅需要表现发型的直观外形、纹理，而且还需要表现出它的内在结构，即结构的元素及其相互之间的关系。学好发型设计素描，可以使学生从造型、结构、工艺、技术、发质特征、力的走势等方面去认识、分析对象，有助于他们创造新形态，并为培养想象力打下基础。

1.1.2 素描是体现发型设计构思的手段

发型设计构思是对发型样式的一种创造性思考、设想和确立，发型设计素描则是以绘画的形式把设想的样式具体化，并形象地表现在画面上，使之成为表达设计构思的设计图（也称效果图）。同时，发型设计素描也是体现发型样式的造型依据。素描造型功力强，设计意图就能表现得更充分、更生动。一幅绘画性强的发型设计图不仅具有实用性，同时也具有一定的审美意义。

用素描的形式将发型构思具体化，发型的构成元素主要是点、线、面；造型则是通过不同的构成方式（如对称、均衡、对比、渐变、重复、交替等）来表现。

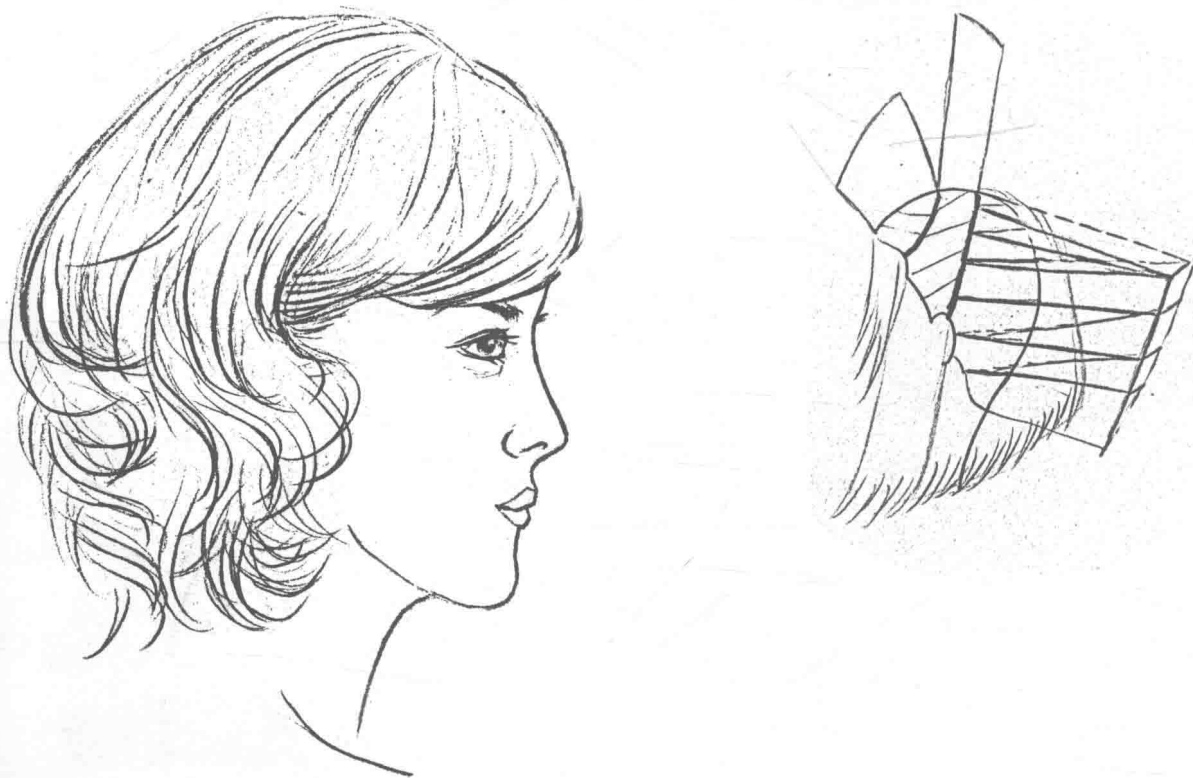
下图表现了“一发多变”的概念，即运用素描表现一款发型的不同设计。

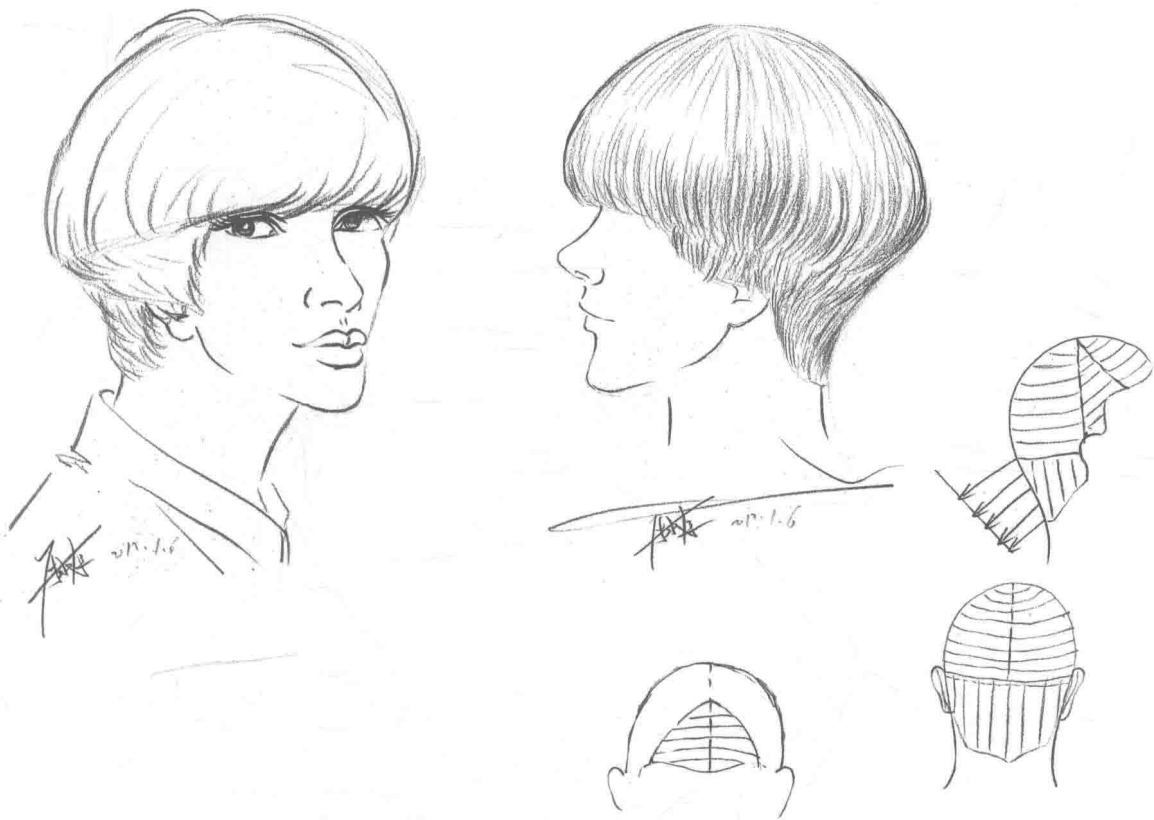

1.1.3 素描对发型设计的作用

在发型设计中，无论是对素描基本功的掌握，对素描造型基础知识的理解，还是对素描造型语言的运用，都直接或间接地与设计创作有关。

掌握素描基本功对于培养形象思维能力、提高发型设计水平和艺术鉴赏能力都有极为重要的意义。

1.2 发型素描的表现形式

在素描绘画中，一般都是用线条来表现的。用线的手法多种多样，归纳起来有两种：一种是单线描绘物体（结构素描），如中国的白描、西方的速写；另一种是用线涂色，如用直线（竖线、横线）、斜线、曲线等。另外还可以用线与面结合的方法，本着“线即面、面即线”的原则来充分表现画面。所谓线就是极窄的面，而面就是展宽的线，所以线与面是不可分的。

发型素描的表现形式一般分为三种类型，即线画法、明暗画法和线面结合画法。

1.2.1 线画法

线画法即用单纯的线条简单扼要地把对象描绘出来，它是中国绘画的一种表现形式和基本训练方法。线条在表现形体、结构、体面转折、立体感、空间感等方面具有很强的艺术表现力和重要的审美价值。在练习时，要着重理解线条涂色的方法，具体画法是用拇指、食指捏住笔杆，用其余的手指勾住笔杆，并配合掌心按一定方向画直线。画线时速度要快，落笔要轻，运笔时手腕要用力。线条的两端应柔和无硬口，中间实，两头虚，黑白调子的过渡要自然和谐。

在整个发型表现中，应注意线条的准确性。准确的线条能够确定一款发型的结构、外围轮廓及纹理，能够表现出一款发型的走向和动态；要干净简单地体现出线条的流畅度、虚实感与层次感。另外，线条的形态是千变万化的。

用线只是一种手段，不是目的。如何用线，用什么线，都是为画面服务，只要能画好，手段并不重要。因此，究竟该用什么线，完全由自己决定。一般发型效果图都是采用线画法。

