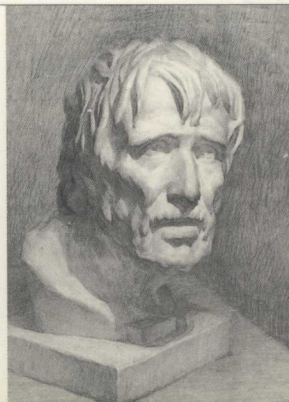

郭子瑶 编著
湖北美术出版社

素描头像与结构解析技法

帮你准确·成功地画好头像

前言

常言道：“画如其人”，你的认识有多高，你的艺术水平就有多高。画素描时，若看得整体必画得整体，若看得琐碎必画得琐碎，若看清了结构必能画出结构。

画好人像素描的关键是对结构的观察与思考。

要画好素描头像，除了掌握一定的素描理论知识外，还必须具备相关的头部结构知识，而且还必须把素描理论和头部结构知识结合起来。只有这样，才能少走弯路，在较短的时间内达到较高的水平。很多初学者进步不快往往就是缺少理论知识或是没有把理论和实践结合起来。

很多初学者往往只注意到绘画的步骤，却没有注意到绘画步骤的含义，不清楚为什么要分步骤、在每个步骤中有些什么应该注意的东西。其实，分步骤绘画是为了更好地塑造人物形象、把握人体结构。素描的调子本是人物结构的一种外在现象，它反映出来的应该是本质的东西：人体结构。所有的人结构都是相同的，不同之处在于比例上的微妙差异，这种微妙的差异构成了人物的个性特征。初学者最好先研究一下人体结构，再去画人物的素描关系。

要画好头像应从以下四个方面去把握：

- ①分析头型和脸型；
- ②用三停五眼、田字格、八字线等比例坐标去确定对象的比例关系；
- ③分析五官的类型，掌握五官与脸型的内在联系；
- ④抓住骨点的空间位置与结构的具体转折。

以上几点正好与画素描时从整体到局部的过程相吻合，只是着眼点不同。初学者往往把解剖结构和明暗素描看成是两回事，而实质上明暗和线条只是表达形体的手段，表达客观物象的形体和形态才是目的。（表达作者的主观感受当是更高一个层次，又另当别论。）

元代画家王绎的《写像秘诀》是一种很好的观察方法：

“凡写像，须通晓相法。盖人之面貌部位，与夫五岳四渎，各各不侔，自有相对照处，而四时气色亦异。彼方叫啸谈话之间，本真性情发见，我则静而求之，默识于心，闭目如在眼前，放笔如在笔底……近代俗工，胶柱鼓琴，不知变通之道，必欲其正襟危坐，如泥塑人，方乃传写，因是万无一得。此又何足怪哉！吁，吾无可奈何矣。”王绎的写像秘诀虽然没有论及人物比例结构，但其观察方法价值很高，因为再详细的说明、再有条理的归纳也不可能详述人体的千姿百态。当你有了一定的解剖知识，对人体形态有了一定的认识以后，再运用较好的观察方法，就可以刻画出千姿百态的人物形象来。

大多数的素描教程仅着眼于素描的步骤和方法，本书则将头部结构和素描技法揉合起来讲解，其顺序是从基础知识到实例演示，从观察方法到表现方法。相信此书一定能够帮助艺术学子和艺术爱好者们准确、成功地画好素描头像！

目 录

001 第一章 观察

- 001 一、 观察头型特点
- 002 二、 观察脸型特点
- 003 三、 理解五官的结构, 观察五官的差异

009 第二章 作画步骤与观察方法

- 009 一、 头像作画步骤与观察方法
- 014 二、 男青年头像步骤示例
- 018 三、 女青年头像步骤示例

022 第三章 素描头像作品示范与点评

054 第四章 石膏像素描

- 054 一、 画石膏像的步骤
- 058 二、 作品示范与点评

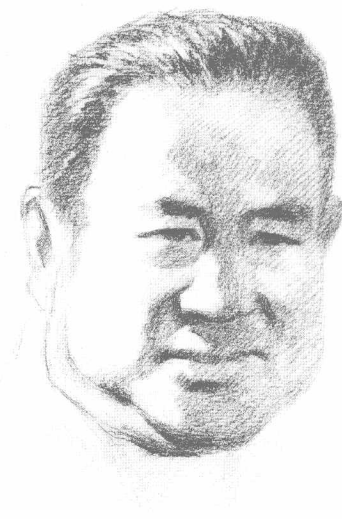
责任编辑: 余 杉
封面设计: 石锦华
技术编辑: 李国新

第一章 观察

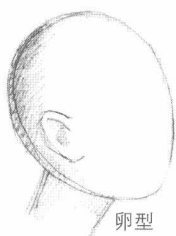
一、观察头型特点

在我们动手画画之前要仔细观察对象，先从整体出发，对于初学者来说尤其应该如此。首先我们要看到头部的整体形态。

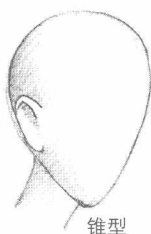
头型和脸型是两个不同的概念。相同的头型可以是不同的脸型。头型大致可以分为卵型、方型、锥型、楔型、橄榄型、扁型等几种。

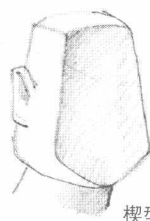
头像

卵型

锥型

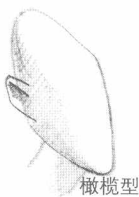

楔型

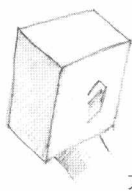
头型分析

头像

橄榄型

方型

扁型

头型分析

二、观察脸型特点

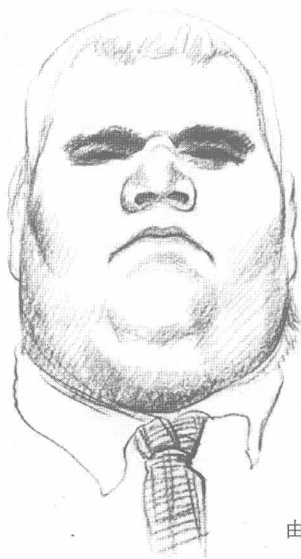
脸型主要是由面颅的骨骼决定的。

中国古代画论中有面相八格之说,即:田、由、甲、申、国、目、用、风。田字型脸较短;由字型脸因额骨窄而上小下大;甲字型脸因下颌骨窄而上大下小;申字型脸因颧骨阔而两头小中间大;国字型脸长而方;目字型脸狭长;用字型脸因下颌骨宽于颧骨,颧骨宽于额骨而显示出梯形;风字型脸下颌角及咬肌特别发达显得腮部格外宽阔。

以上八格是从正面来分析的。从侧面看,还有两种比较常见的脸型,如下巴很翘、额头又很高,则可称之为“飞”字型脸。下巴很溜,鼻子往前凸的,则可以称之为“刁”字型脸。因而八格在此增之为十格。这十格也不可能概括世上所有人的脸型,但可以作为分析人们脸型和把握个体特征的一种参考体例。民间还有瓜子脸(属甲字型脸)和烙饼脸(属飞字型脸)之说,这些都很形象而且概括。

田

由

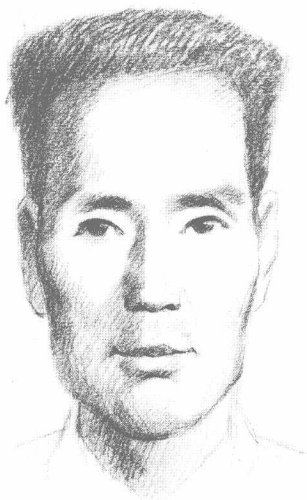
甲

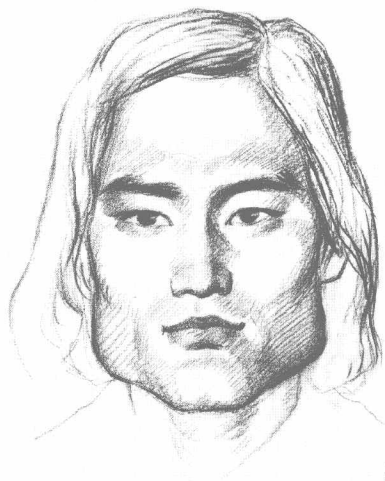
申

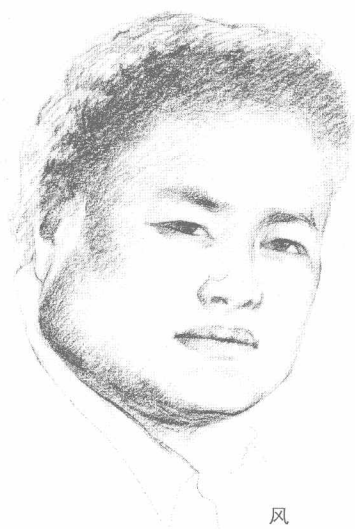
国

目

用

风

飞

刁

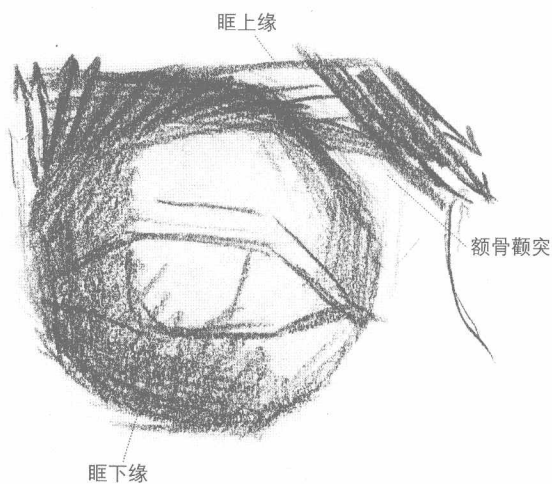
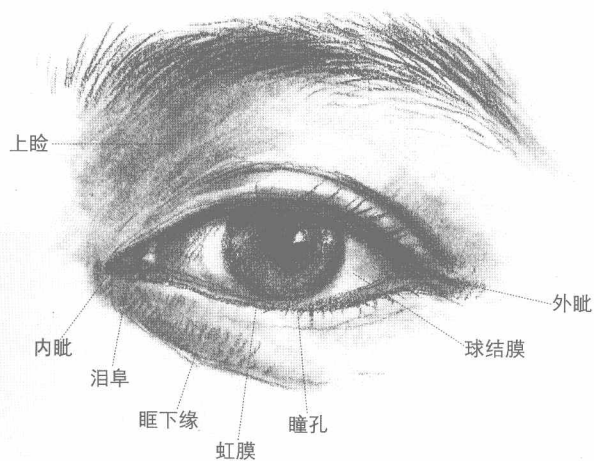
三、理解五官的结构, 观察五官的差异

同样的脸型可以有完全不同的面貌, 不同的五官类型排列组合出千姿百态的面孔(五官本是指眼、耳、鼻、舌、身, 现在一般都是指面部的眉、眼、鼻、口、耳)。

眉的结构 由于眶上缘将眉毛从中段顶起, 将其分为两段, 内侧的一段眉毛由下往上长, 外侧的一段眉毛

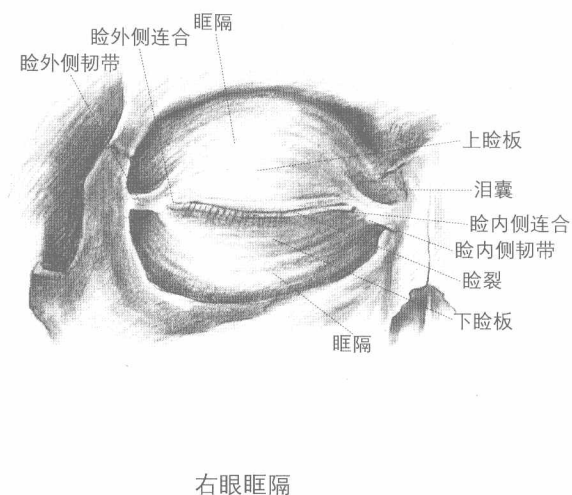
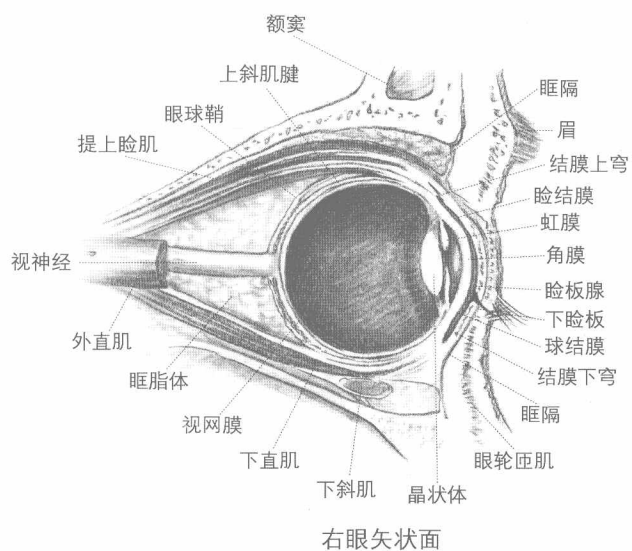
由上往下长。

眼的结构 眼的基本形为球体(包括上眼睑和下眼睑)。上下眼睑之间叫睑裂, 睑裂呈菱形一般内低外高。眼黑分为瞳孔和虹膜(表层叫角膜)。眼白叫巩膜(表层叫球结膜)。眼角又分别叫内眦和外眦, 内眦一侧泪阜十分清晰, 像个小球体。

眉与眼的结构

眼球的矢状面与眶隔

眉的形态 可分为剑眉、平眉、蛾眉、蚕眉、浓眉、淡眉、寿眉等。

剑眉

平眉

蛾眉

蚕眉

浓眉

淡眉

寿眉

眼的形态 可分为英目、俊目、老目、笑目、颀目、暴目、大角、小角、单裂、双裂等。

英目

俊目

老目

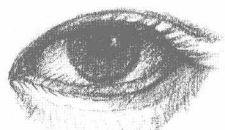
笑目

颀目

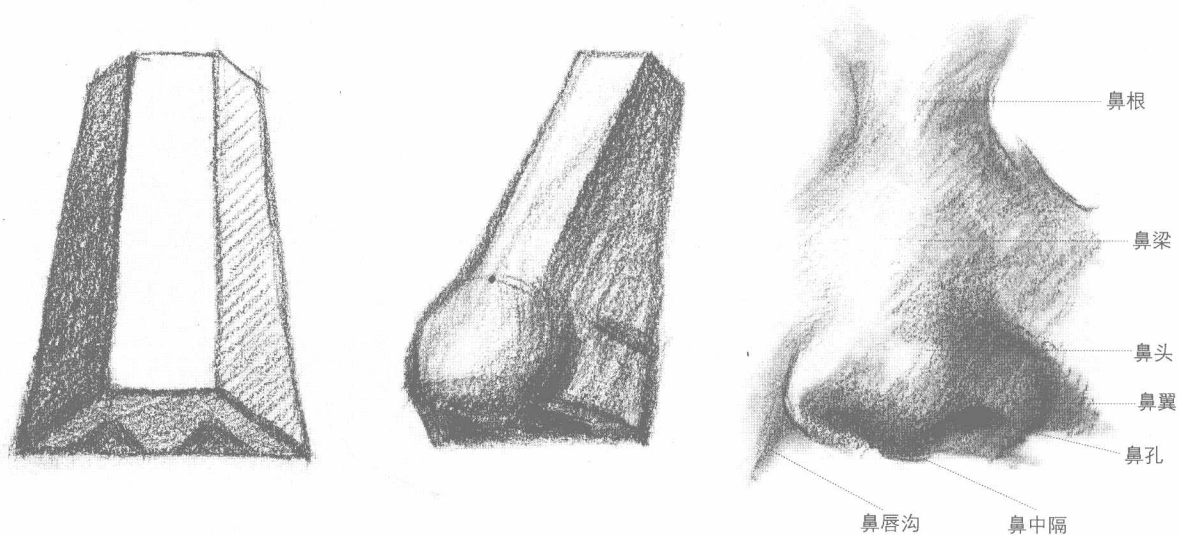
暴目

大角、双裂

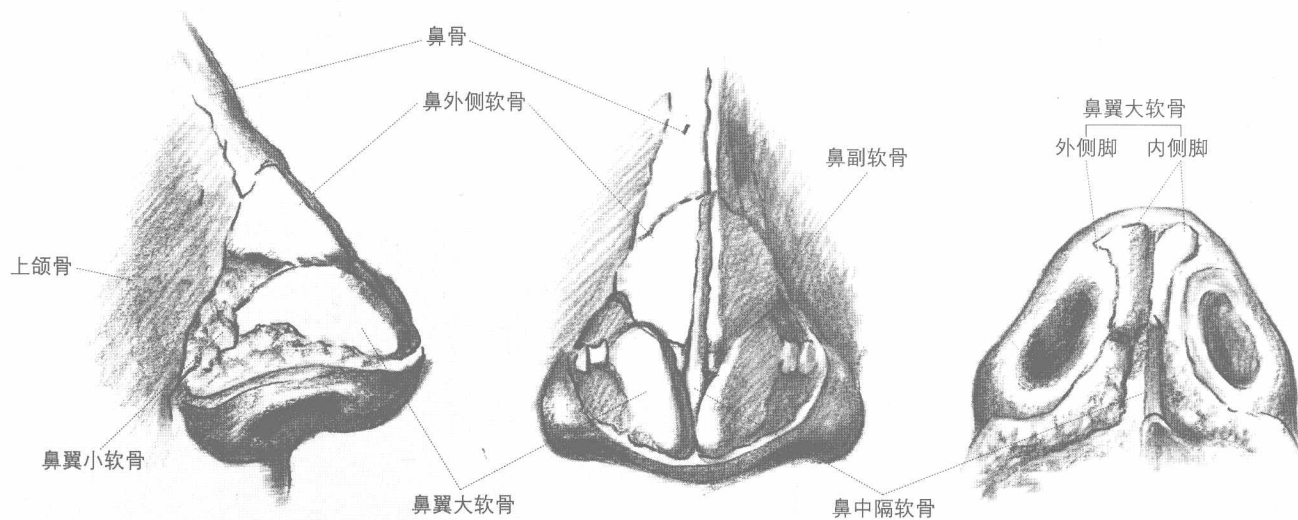

小角、单裂

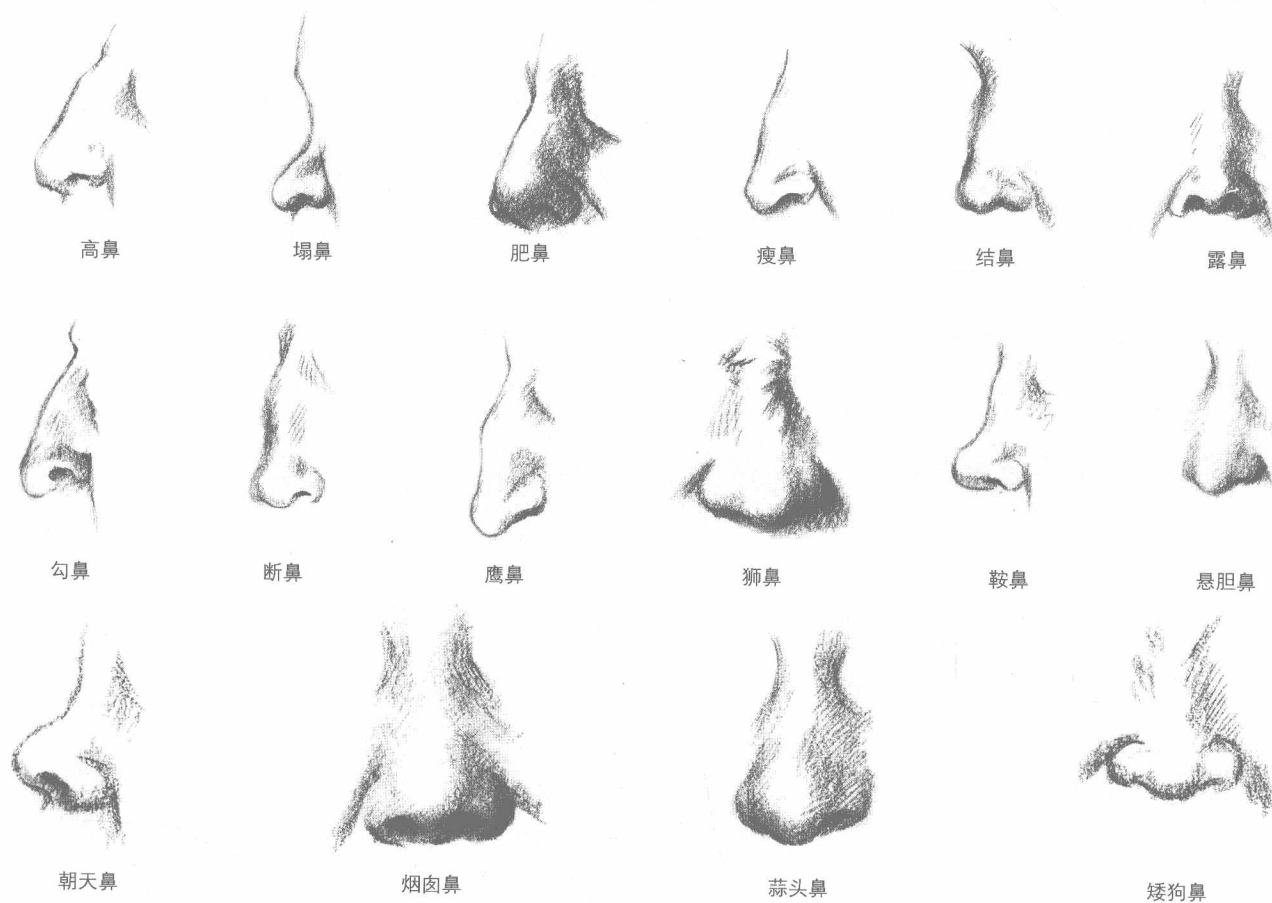

鼻子的基本形 可以看作是棱锥体。鼻头较圆可以看成是一个球体，鼻真骨和鼻软骨之间有一个

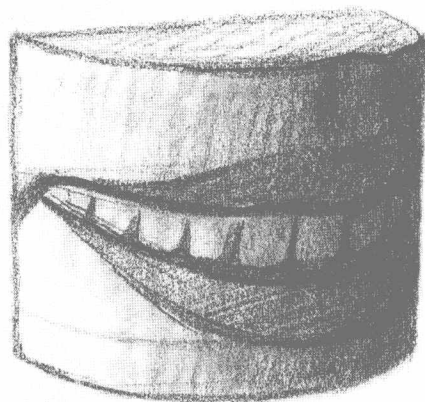
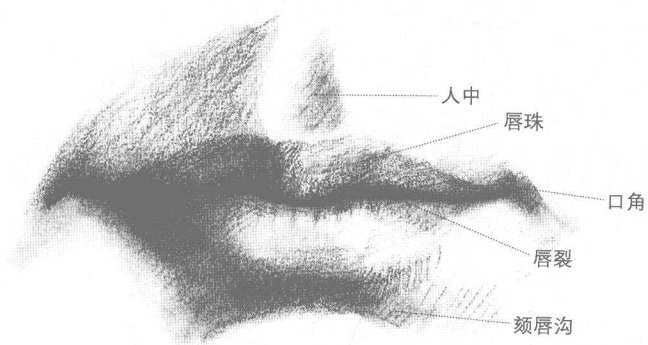
角度，这个角度的不同也是个体差异的因素之一。鼻翼与口角之间有一条沟叫鼻唇沟。

鼻子可分为高鼻、塌鼻、肥鼻、瘦鼻、结鼻、露鼻、勾鼻、断鼻、鹰鼻、狮鼻、鞍鼻、悬胆鼻、朝天鼻、烟囱鼻、蒜头鼻、矮狗鼻等。

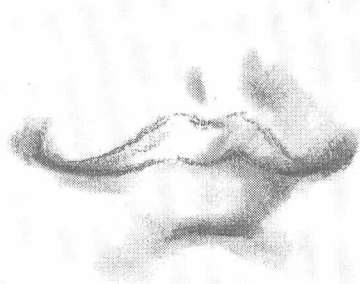

口的基本形 可以看作是一个半圆柱体。这个形是由上颌骨与下颌骨顶起的口轮匝肌形成的,口与鼻之间有一条沟叫人中。下唇与下巴之间有一条沟叫颏唇沟。上唇正中间的隆起叫唇珠也叫上唇结节。上下唇之间的分界线叫唇裂。

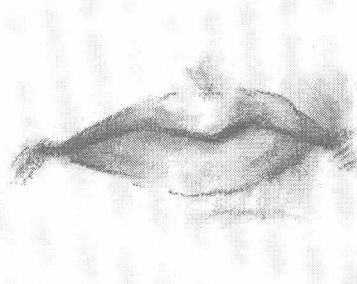

基本形——半圆柱体

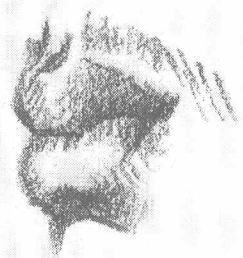
口 可分为峭角口、攒角口、厚唇、薄唇、瘪嘴(多因颌骨后缩而口形内陷)、露齿(多因颌骨前凸而唇不包齿)等。

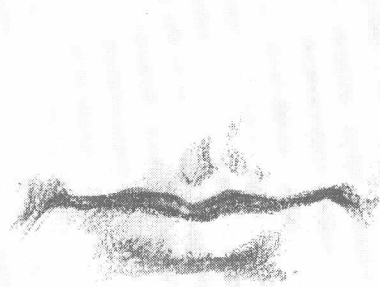
峭角口

攒角口

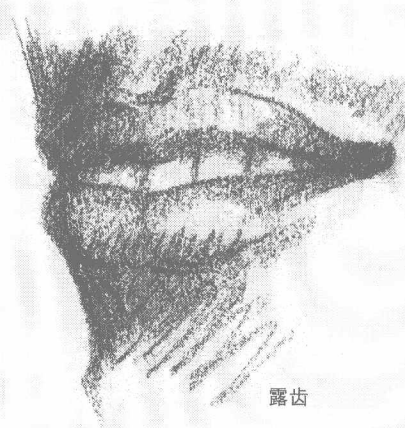
厚唇

薄唇

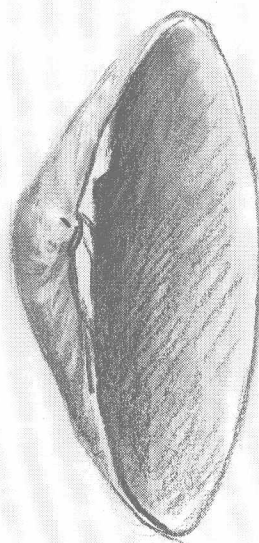
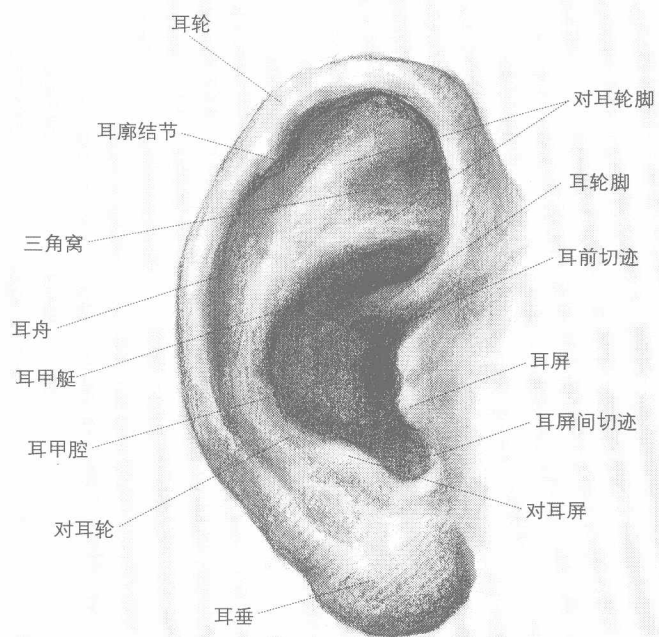

瘪嘴

露齿

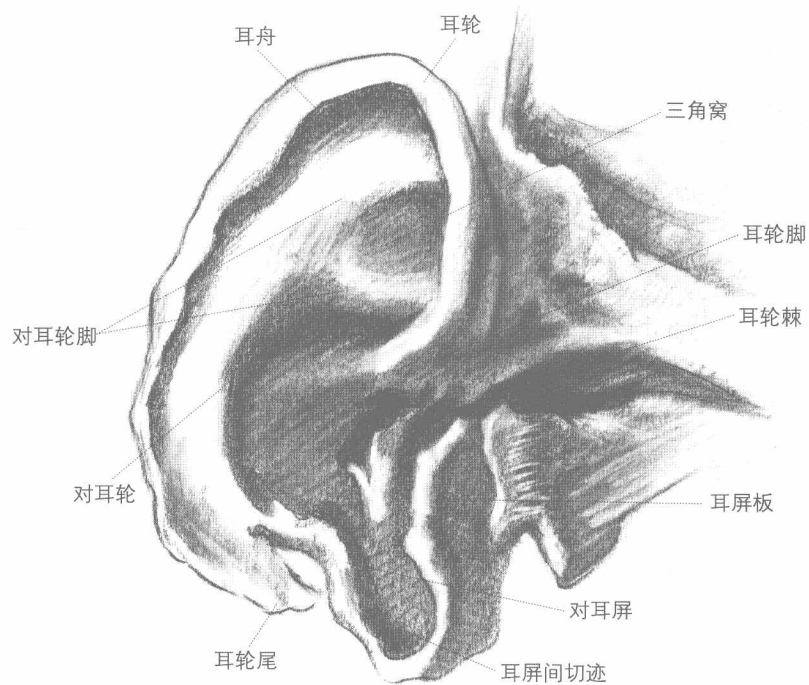
耳朵的基本形 可以看成是一个贝壳形。耳朵可分为耳轮、耳甲腔、耳垂和耳屏四大部分。耳朵没有真骨,其形态是由软骨决定的。

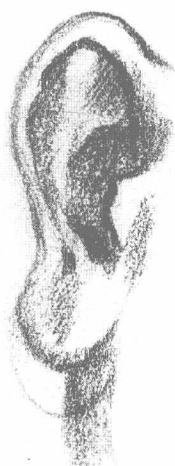
贝壳

耳的结构与基本形

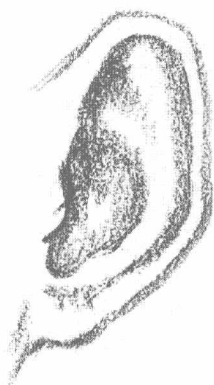
耳软骨结构图

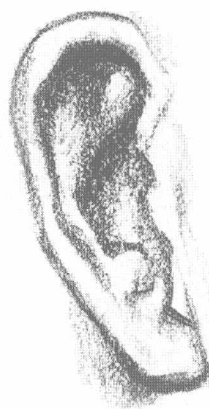
耳 可分为肥人耳、瘦人耳、长耳、圆耳、招风耳、虎耳、佛耳等。

肥人耳

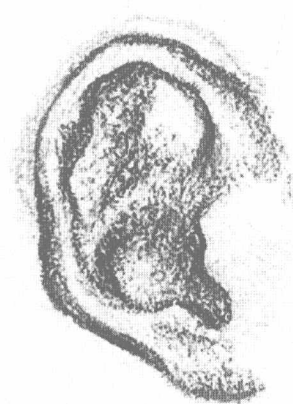
瘦人耳

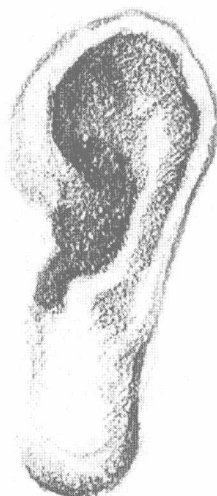
长耳

圆耳

虎耳

佛耳

招风耳

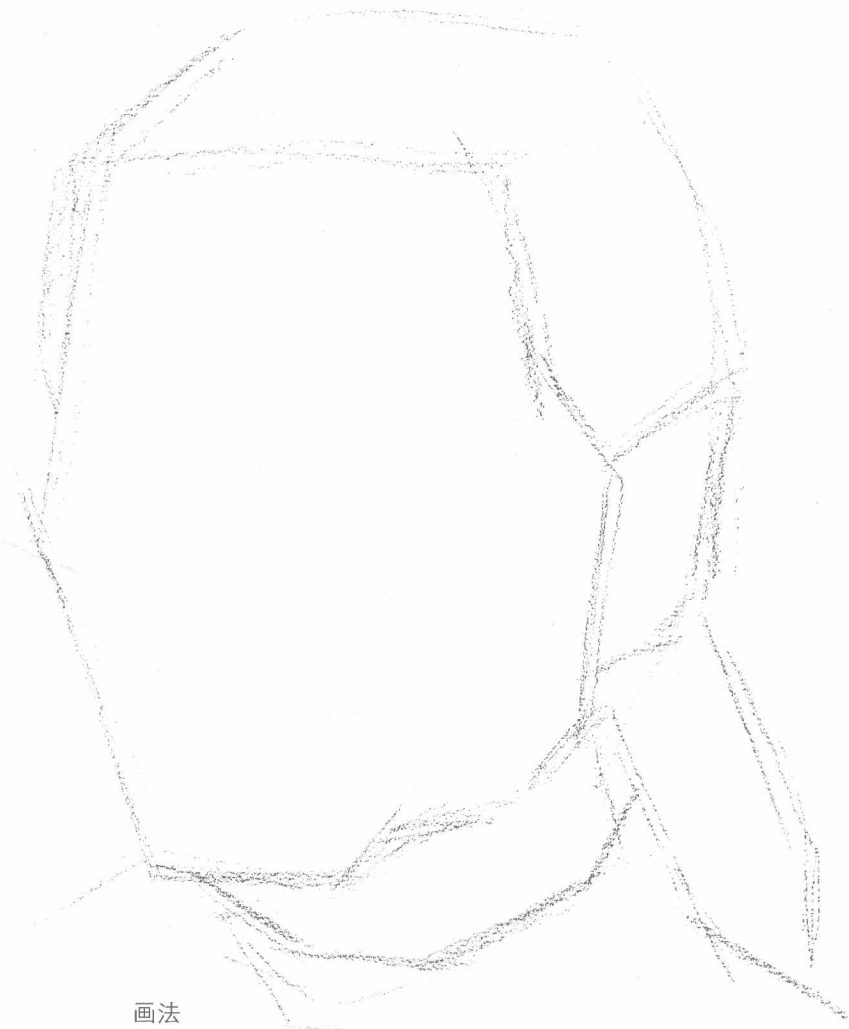
第二章

作画步骤与观察方法

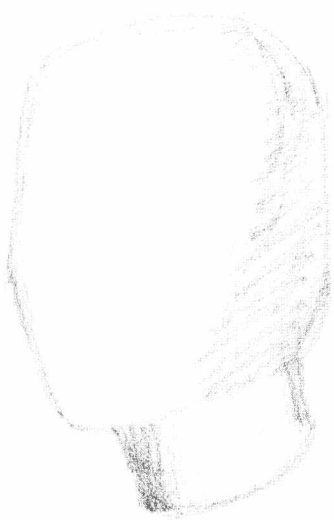
一、头像作画步骤与观察方法

作画步骤是个比较灵活的过程。初学者往往只注意到作画步骤本身,也就是说只注意到开始怎样画,接下来怎样画,最后再怎样画;多数人只注意到了线条和明暗关系在每个步骤中的形式,而没有注意到在每一步骤中,实际上最重要的是作者对对象的观察。下面就绘画步骤与观察方法作一个简明的介绍。

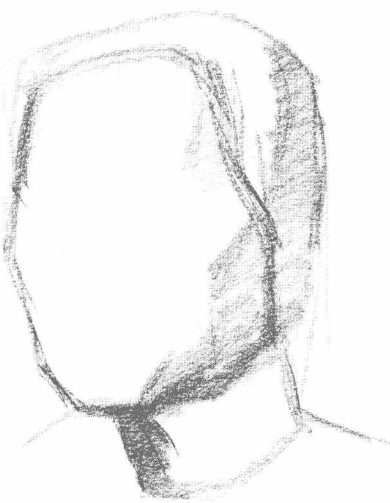
第一步:观察头型和脸型,画大体轮廓。这一步不能只是简单地画长宽比例,要看到头部的整体形态和脸型,暂时不画五官,这样对整体头型和脸型的把握会更准确一些。这一步看似简单,只有几条线,但是这几条线却十分重要,应该反复观察修改直到完全符合对象的形体和神态为止。

画法

头型

脸型

对象

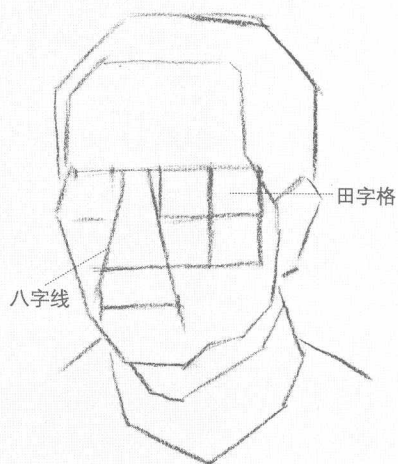
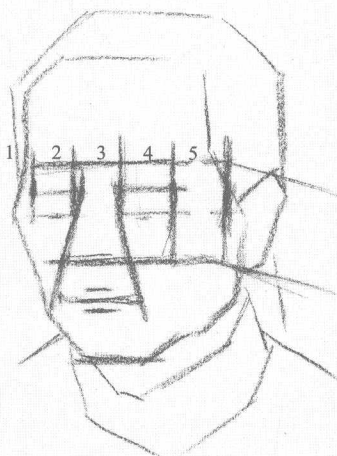
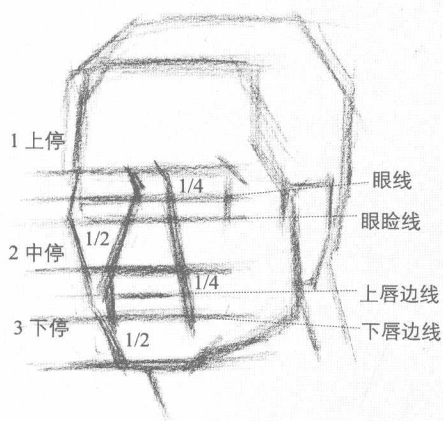
观察方法

对头型和脸型的观察分析:老人是方头、国字型脸,骨骼比较清晰。

第二步：简洁地画出五官的轮廓。确定五官比例时，先分三停五眼（以鼻子的长度为单位将脸长分三段，以眼的长度为单位将脸宽分为五段），再找眼睑的位置，眼睑在中停的二分之一处，瞳孔在中停的四分之一处。口的位置一般在下停二分之一处的上方。同时注意眼、鼻、口的对应位置，即“八字线”。在这个角度中，人物的左眼从外眼角到鬓角有一眼睛长，形成一个“田字格”。实际上五眼是一个三维的空间关系，从正面看因为有透视变化，外眼角到鬓角没有一眼长。从这个角度看，脸部最右边有一个眼的长度也看不见。关于五眼的其他说法实用价值不大。

画法

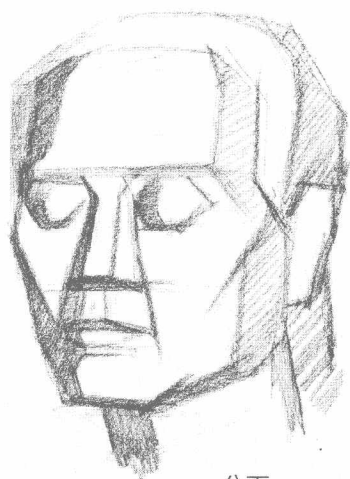

观察方法

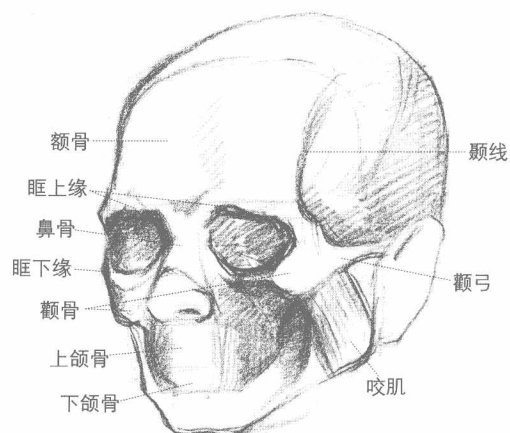
第三步:根据面部的结构画出黑、白、灰三大面。除了小孩以外,成年人的面部骨骼是很明显的,老人看上去基本上是骨骼的形状。要把调子和结构结合起来观察,不能只看调子不管结构,调子是结构的外在形式,只有看出了骨与肉的结构,才能画得像,画得准,画出有血有肉的形象。要注意咬肌是面部较大一点的肌肉。要透过上下眼睑,看到整个眼球,以及眼球周边的眶缘。

画法

分面

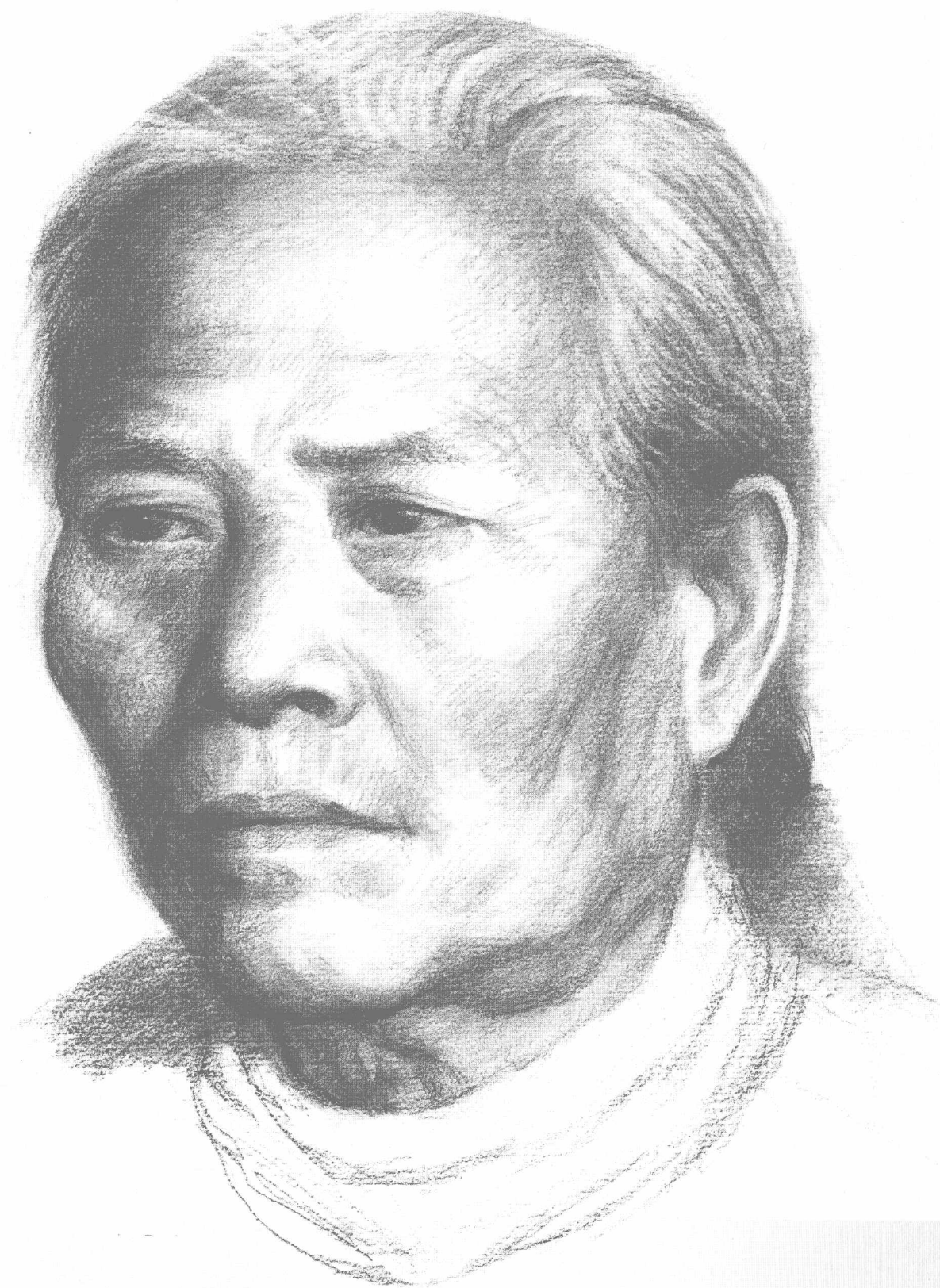

结构

观察方法

第四步:根据面部结构画出明暗关系的细微变化。

第五步:深入细致地刻画和对整体结构进行调整。在刻画细节的同时,要注意面部的大结构,不能让细节淹没了整体,橡皮是作画工具,不仅仅是用来改错的,在画头发和亮部时要用它,特别是用炭笔作画其效果很好。

二、男青年头像步骤示例

(一)观察并画出头型和脸型

先观察头型和脸型, 不要注意五官和面部的细节。这位男青年是卵型的头, 国字型脸。面像方正, 轮廓鲜明。

画法

头型

脸型

观察方法